정보

개요
곡명: Symphony No. 4, S. 4, K. 1A4
작곡가: Charles Ives (1874–1954)
장르: 혼성합창과 관현악을 위한 4악장 교향곡
작곡 시기: 1910년대에 여러 악장과 이전 작품의 재료를 모았고, 1920년대 중반까지 개정
초기 연주: 1927년 1월 29일 Prelude와 Comedy가 New York Town Hall에서 부분 연주되었으며 , 전곡은 1965년 4월 26일 Carnegie Hall에서 초연
범위: 합창, 무대 밖 악기군, 다수의 건반과 타악기가 포함된 현재의 4악장 전곡을 다룬다.

IMSLP: Symphony No. 4, S. 4 Wikipedia: Symphony No. 4 (Ives)

Charles Ives의 Symphony No. 4는 혼성합창과 대형 관현악을 위한 전곡 교향곡이다 . 현재 전해지는 순서는 I. Prelude: Maestoso, II. Comedy: Allegretto, III. Fugue: Andante moderato con moto, IV. Finale: Very slowly – Largo maestoso 이며, 각 악장은 합창, 인용 선율, 시간 진행을 서로 다른 방식으로 결합한다.

출판 정보와 자료

Ives는 1910년대에 이 작품을 구성하면서 Yale 시기의 푸가, 이전 현악 4중주와 피아노곡, 1890년대의
찬송가 재료를 다시 사용했다. San Francisco Symphony는 네 악장의 초안과 1921~1925년 무렵의 개정 시기를 따로 제시하고, Drew Massey의 학술 서평은 작품이 1916년 무렵 대체로 완성된 뒤 1926년까지 수정되었다고 설명한다. 따라서 한 해를 완성일로 고정하기보다 여러 초안과 후속 개정이 이어진 작품으로
이해하는 편이 자료에 맞다.

1927년 1월 29일 Eugene Goossens가 지휘한 New York Town Hall 공연에서는 Prelude 와 Comedy 만 연주되었다 . Henry Bellamann 명의의 당시 프로그램은 Prelude, 장엄한 Fugue, Comedy, Finale 순서를 적고, 삶이 던지는 “What?”와 “Why?”에 뒤의 악장들이 응답한다는 구상을 소개했다. Thomas M. Brodhead 는 이 글에 Ives가 상당 부분 관여했을 가능성을 제시하지만 , 문서 전체를 Ives의 직접 집필로 확정하지는
않는다. 1933년 Bernard Herrmann의 Fugue 편곡 라디오 공연을 거친 뒤, 1965년 4월 26일 Leopold Stokowski가 American Symphony Orchestra와 Schola Cantorum of New York를 이끌고 David Katz와 José Serebrier의 보조 지휘를 받아 전곡을 처음 연주했다.

1929년 1월에는 Comedy 가 Henry Cowell의 New Music Quarterly 에 부분 출판되었다 . 전곡을 위한 1965년 G. Schirmer·Associated Music Publishers 공연 악보는 초연 일정에 맞춰 마련된 자료였고, 2011년 Charles Ives Society Critical Edition은 네 악장의 원고와 편집 근거를 학술 총보로 정리했다. Thomas M.

Brodhead의 Performance Edition은 이 Critical Edition을 바탕으로 파트의 cue와 대체 기보, 지휘자용 조정 자료를 보완했으며 , 2012년 Lucerne Festival 초연과 여러 앙상블의 리허설 피드백을 거쳐 현재
카탈로그에는 2024년 개정판으로 표시된다.

소요 시간

전곡은 약 30~31분이다. IMSLP와 Ives Society는 약 30분, San Francisco Symphony는 약 31분으로 안내한다. 합창과 무대 밖 악기군의 실행 방식, 지휘 속도와 판본에 따라 실제 시간은 달라질 수 있다.

편성

합창: SATB 혼성합창
Distant Choir: 하프와 바이올린 5명. Prelude 와 Finale 에서 주 관현악과 떨어진 위치에 둔다. B.U. Ensemble: Finale 에서 무대 밖에 놓이는 타악기군. 스네어드럼 , 인디언 드럼, 베이스드럼 , 심벌즈와 공을 사용한다.
목관: 피콜로, 플루트 3, 오보에 2, 클라리넷 3, 바순 2, 선택적 테너 ·바리톤 색소폰
금관: 호른 4, 트럼펫 6과 코넷, 트롬본 4, 튜바
타악기: 팀파니, 트라이앵글 , 피콜로 팀파니, 높고 낮은 종, 스네어드럼 , 베이스드럼 , 심벌즈, 가벼운 탐탐과 무거운 탐탐 등
건반: 독주 피아노, 4분음 피아노, 네 손 오케스트라 피아노, 첼레스타, 오르간, 선택적 에테르
오르간
현악: 바이올린 I·II, 비올라, 첼로, 콘트라베이스 . Performance Edition은 최소 6·6·6·5·4 데스크와
선택적 추가 데스크를 제시하며, Comedy 후반에는 추가 바이올린 II 두 명과 비올라 한 명이 별도
역할을 맡을 수 있다.

색소폰은 전곡에서 일괄적으로 바순을 대체하는 악기가 아니다. Ives의 Conductor’s Note 와 Performance Edition 주석은 Comedy 의 일부 대목에서 테너 또는 바리톤 색소폰을 바순 대신 선택할 수 있다고 설명한다. 코넷과 트럼펫도 구분해 적으며, 둘을 모두 같은 악기로 바꾸는 방식은 Ives의 메모와 맞지 않는다.

악장 구성

I. Prelude: Maestoso

낮은 음역의 관현악 도입과 트럼펫 신호 뒤에 무대 밖 Distant Choir 가 하프와 바이올린으로 등장한다. American Symphony Orchestra의 해설은 이 악기의 재료를 Lowell Mason의 Bethany, 곧 Nearer, My God, to Thee 와 연결하고, 합창은 John Bowring의 찬송가 Watchman, Tell Us of the Night 를 부른다고 설명한다. 합창이 질문을 제시하고 원격 악기군이 다른 위치에서 응답하는 배치는 뒤의 세 악장이 서로 다른 방식으로 이어지는 출발점이 된다.

Ives Society의 Survival Guide 는 Distant Choir 가 주 관현악과 맞는 구간과 독립적으로 이어지는 구간을 번갈아 가지며, 마디 5~26에서는 먼저 도달할 경우 재료를 반복할 수 있다고 설명한다. 이 지시는 공간적으로 떨어진 하프와 바이올린이 주 지휘자의 박을 기계적으로 복제하는 대신 정해진 지점에서 다시 맞도록 하는

실행 조건이다 .

II. Comedy: Allegretto

`Comedy`는 Nathaniel Hawthorne의 단편 `The Celestial Railroad`와 Ives의 동명 피아노곡을 관현악으로 확장한 악장이다 . Hawthorne의 이야기에서 화자는 `City of Destruction`에서 `Celestial City`로 가는 편안한 기차를 타고 , 두 순례자가 걷는 느린 길과 대비되는 여행을 겪는다 . Brodhead가 공개한 프로그램은 이 줄거리를 다음과 같은 음악 담당과 연결한다 .

마디	프로그램상 사건	자료에 명시된 담당
1–5	꿈이 시작되고 기차 종이 울린다 .	Solo Piano
19–37	기차가 출발하고 두 순례자가 뒤에 남는다 .	Low Strings, Soli Violins, Winds
38–54	순례자의 시점과 승객의 조롱이 겹친다 .	Lower Orchestra와 Upper Orchestra
139–161	기차가 `Vanity Fair`에 멎고 `Mr. Smooth-it-away`가 나타난다 .	Percussion, Bassoon 또는 Saxophone, Extra Violin II, Solo Piano
217–224	`Beulah Land`와 Jordan 강이 보인다 .	Violin solo와 Quarter-tone Piano
225–265	Concord의 Fourth of July 행사에서 꿈이 깬다 .	관현악의 마지막 진행과 예고 없이 남는 Viola

이 프로그램은 `In the Sweet Bye and Bye`, `Beulah Land`, `Marching Through Georgia`, `Jesus, Lover of My Soul`, `Nearer, My God, to Thee` 같은 찬송가와 대중 선율을 기차의 소음과 함께 배치한다 . 해당 선율이 실제 인용인지 옛 찬송가에서 가져온 주제 재료인지는 출처에 따라 표현이 다르므로 , Brodhead의 프로그램이 제시한 서사적 대응으로 이해한다 .

Ives의 `Conductor’s Note`는 마디 4351의 ~~`Collapse Section`~~에서 ~~`Upper Orchestra`~~가 점차 빨라지는 동안 ~~`Lower Orchestra`~~가 앞선 느린 진행을 유지한다고 설명한다 . 두 그룹은 마디 52에서 다시 맞는다 . 마디 141–145에서는 타악기 , 바순 또는 색소폰 , 추가 바이올린 II가 주 관현악과 다른 속도를 유지하는 별도 그룹이 되며 , 이러한 관계가 `Comedy`의 장면 전환과 리듬을 실제 공연에서 조직한다 .

III. Fugue: Andante moderato con moto

`Fugue`는 Ives가 Yale 시절 쓴 푸가 연습과 `First String Quartet`의 첫 악장에 연결되는 관현악 악장이다 . San Francisco Symphony와 American Symphony Orchestra는 `From Greenland’s Icy Mountains`의 재료를 주요 인용으로 들고 , Wikipedia는 끝부분의 `Joy to the World`를 언급한다 . 1933년 5월 10일 Bernard Herrmann이 이 악장을 편곡해 Columbia Concert Orchestra와 WABC 라디오에서 연주했지만 , 현재 전해지는 Ives의 관현악판 전곡 연주로 보기는 어렵다 . 그 관현악판 `Fugue`가 전곡의 일부로 처음 울린 시점은 1965년 Carnegie Hall 초연이다 .

1927년 프로그램은 이 악장을 “majestic fugue”로 소개하고 형식과 의례에 대한 삶의 반응으로 설명했다 . 이 표현은 당시 프로그램의 해석적 안내이며 , 악장의 템포나 모든 공연의 지휘 방식을 지시하는 악보 표시는 아니다 .

IV. Finale: Very slowly – Largo maestoso

`Finale`에는 무언 합창, `Distant Choir`, 주 관현악 `O.U.`, 무대 밖 `B.U. Ensemble`이 함께 놓인다. American Symphony Orchestra는 무언 합창을 `Bethany`와 연결하고, San Francisco Symphony는 `Nearer, My God, to Thee`라는 이름을 사용한다. 두 명칭은 Lowell Mason의 관련 찬송가를 가리킬 가능성이 있지만, 자료의 표기를 하나의 확정된 선율명으로 합치지 않는다.

Thomas M. Brodhead의 `Survival Guide`와 `OU Coordination` 자료는 `O.U.`를 Orchestra Unit, `B.U.`를 Basic Unit으로 설명하고, 두 집단이 구간마다 일정한 비율로 서로 다른 속도를 유지한다고 제시한다.

마디	B.U. tempo / O.U. tempo
1–23	2/3
24–26	1/2
27–39	2/3
40–49	4/5
50–63	2/3
64	1/2
65–71	2/3
72–88	1

이 비율은 `Finale`에서 서로 다른 속도의 주기가 반복된다는 편집자의 실행 모델이다. 조정 지점은 마디 24, 35, 65, 79, 85에 표시되며, 마디 65~70에서는 무대 위의 클라리넷 2, 오보에 2, 높은 종이 `O.U.`와 함께 연주하면서 `B.U.`와 시간상 연결된다. Performance Edition은 주 지휘자를 따르는 기보와 `B.U.` 지휘자를 볼 수 있을 때 사용할 cue staff를 함께 제공한다.

판본과 실제 실행

2011년 Critical Edition은 James B. Sinclair가 총괄하고 William Brooks, Sinclair, Kenneth Singleton, Wayne D. Shirley가 네 악장을 나누어 편집했다. 이 판본에는 원고 전사, 1927년 프로그램 노트, Ives의 제 2 악장 `Conductor’s Note`, `Finale`의 `Revised Score Manuscript`, 비평 장치와 원고 이미지가 포함된다. Brodhead의 Performance Edition은 연구용 총보를 그대로 반복하지 않고, 연주자가 서로 다른 진행을 맞출 수 있도록 파트의 cue, 대체 기보와 리허설 자료를 마련했다.

1965년 초연에서는 Stokowski가 David Katz와 José Serebrier를 보조 지휘자로 두었다. 후대 Performance Edition의 설명은 `Comedy`의 `Upper Orchestra`, `Finale`의 `B.U.` 같은 구간에서 보조 역할이 특히 유용하다고 보지만, 충분한 리허설 뒤 한 명의 지휘자가 모든 구간을 조정할 가능성도 남긴다. 2012년 8월 26일 Lucerne Festival에서 Péter Eötvös가 Lucerne Festival Academy Orchestra를 지휘해 새 Performance Edition을 초연했을 때에는 Pierre Dumoussaud가 `Distant Choir`, Chin-Chao Lin이 `Comedy`의 무대 위 보조, Andrés Salado가 무대 밖 `B.U. percussion`, Mariano Chiacchiarini가 `Finale`의 무대 위 보조를 맡았다. 이 배치는 보조 지휘자의 수보다 어느 악기군과 위치를 조정하는지가 중요하다는 사실을 보여 준다.

녹음과 후대 공연

Stokowski□ American Symphony Orchestra, Schola Cantorum of New York□ □□ □□ □□ □□ 1965□ 4□ 29□ □□ □□□□ □□□ □□□□ . San Francisco Symphony□ □□□□ □□□ □ □□□ Columbia □□□ □□□□ , □□ □□□ □□□ □□ □□□ □□ □□ □□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□ .

San Francisco Symphony□ Michael Tilson Thomas□ Chicago Symphony Orchestra·Chorus□ Sony □□ , Andrew Litton□ Dallas Symphony□ Hyperion □□□ □□ □□ □□□ □□□□ . □□ □□□ 2002□ □□ □□□□ Thomas□ San Francisco Symphony Chorus, Christopher Oldfather, Charles Rus, Edwin Outwater□ □□ □□□ □□□ □□□ □□ □□ . 2012□ Berliner Philharmoniker Digital Concert Hall□ American Evening□□□ Ingo Metzmacher□ □□□□ Pierre-Laurent Aimard□ □□□□ . □ □□□ □□□□ □□□ 1965□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□ , □ □□□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□ .

□□ □□

- Christopher H. Gibbs, American Symphony Orchestra □□□□ □□
- James M. Keller, San Francisco Symphony □□□□ □□
- Charles Ives Society Critical Edition, Wise Music Classical
- Charles Ives Society Performance Edition, Wise Music Classical
- Thomas M. Brodhead, Performance Edition Preface
- Thomas M. Brodhead, Survival Guide
- Thomas M. Brodhead, Ives’s Conductor’s Note to Movement II
- Thomas M. Brodhead, The Program of Movement II: The Celestial Railroad
- Thomas M. Brodhead, Where Additional Conductors Might Be Employed
- Thomas M. Brodhead, OU Coordination with BU in Finale
- Thomas M. Brodhead, Critical Edition Premiere Credits
- Drew Massey, Charles Ives Society Critical Edition □□ , Project MUSE
- Berliner Philharmoniker Digital Concert Hall, Ives Symphony No. 4

Revision #1
Created 2026-10-04 10:08:01 UTC by □□□
Updated 2026-10-04 10:08:01 UTC by □□□