Symphony No. 1 in F minor, Op. 10

- □□

정보

개요
곡명: Symphony No. 1 in F minor, Op. 10
작곡가: Dmitri Shostakovich (1906–1975)
작곡 시기: 1924년 초 ~1925년 7월 1일
초연: 1926년 5월 12일, 레닌그라드 필하모닉 대강당, Leningrad Philharmonic Orchestra, Nikolai Malko 지휘
장르: 피아노가 오케스트라에 통합된 4악장 교향곡
범위: Allegretto – Allegro non troppo 로 시작해 Lento – Largo attaca 를 거쳐 Lento – Allegro molto
– Adagio – Largo – Presto 로 끝나는 교향곡 전곡

IMSLP: Symphony No. 1, Op. 10 (Shostakovich, Dmitry)

Wikipedia: Symphony No. 1 (Shostakovich)

Symphony No. 1 in F minor, Op. 10 은 Dmitri Shostakovich가 레닌그라드 음악원 졸업 작품으로 1924 년부터 1925년까지 쓴 4악장 교향곡이다 . 막시밀리안 슈타인베르크의 지도를 받은 이 작품은 미하일
블라디미로비치 크바드리에게 헌정되었고 , 제 3악장 끝의 attaca 가 제 4악장으로 곧바로 이어진다. 피아노는 협주곡의 독주자가 아니라 관현악 내부의 구성원으로 배치되어 특히 제 2악장과 제 4악장의 리듬과 음색을 바꾼다. 1926년 초연 때에는 제 2악장이 청중의 요청으로 다시 연주되었다 .

출판 정보와 초연

쇼스타코비치 공식 작품 페이지와 Boosey & Hawkes의 chronological work list는 작곡 범위를 1924년 초부터 1925년 7월 1일까지로 기록한다. 공식 러시아어 자료는 1924년 12월 초에 처음 두 악장이
준비되었고 , 같은 달 중순에 느린 악장이 시작되었으며 , 피날레는 1925년 5월 초에 완성되었다고 전한다. 7월 1일의 공정 자필 악보 날짜는 전체 작곡 과정의 마무리를 확인하는 자료다. Boosey의 일반 카탈로그에는
1923–25 라는 넓은 표기도 있으므로, 시작 연도는 두 자료의 범위를 구분해 읽을 필요가 있다.

1925년 5월 6일에는 작곡가가 동료 학생 Pavel Feldt와 두 대의 피아노로 아직 완성되지 않은 교향곡을 시험 연주했다. 관현악 초연은 이 시연 뒤에 이루어졌으며 , 1926년 5월 12일 레닌그라드 필하모닉 대강당에서 Nikolai Malko가 Leningrad Philharmonic Orchestra를 지휘했다. 공식 기록과 당시를 회고한 기관 자료는 초연의 성공과 함께 제 2악장이 앙코르로 반복되었다고 적는다. 이 반복은 악장 자체의 중복이 아니라 초연 당일 청중 반응에 따른 공연 사건이다.

1927년 소련에서 나온 초판은 이후의 출판 전통을 여는 서지 자료로 남아 있다. Boosey & Hawkes의 현재 카탈로그는 이 곡을 Op. 10 으로 수록하고, chronological work list에는 초기 표기가 Op. 11 이었다가 Op. 10 으로 정착했다는 기록이 보인다. 악보와 음반에서 보이는 작품번호의 차이는 이 서지 변천과 연결된다.

소요 시간

전곡은 대체로 30~33분이 걸린다. Boosey 카탈로그는 약 33분을 대표값으로 제시하지만, New Jersey Symphony와 여러 공연 프로그램은 약 28분으로도 안내한다. 지휘자의 템포, 판본의 세부 지시, 공연장의 잔향과 같은 조건이 실제 시간에 차이를 만든다.

편성

악기군	편성
목관	`flute 3`(제 3플루트는 piccolo 겸임), `oboe 2`, `clarinet 2`(B-flat/A), `bassoon 2`
금관	`horn 4`, `trumpet 2`, `alto trumpet 1`, `trombone 3`, `tuba`
타악기	`timpani`, `triangle`, `snare drum`, `cymbals`, `bass drum`, `tam-tam`, `glockenspiel`
건반·현악	`piano`, `violin I`, `violin II`, `viola`, `cello`, `double bass`

자료에 따라 알토 트럼펫을 트럼펫 세 대의 일부로 묶어 적기도 한다. Kalmus 총보 샘플과 공식 편성표는 피아노를 별도 협주곡 파트가 아닌 오케스트라 악기로 취급하며, 제 2악장의 빠른 음계와 화음, 제 4악장의 추진과 색채에서 그 역할을 두드러지게 제시한다. 규모가 큰 편성이지만 투명한 오케스트레이션 덕분에 독주 악기의 짧은 발화와 전체 합주의 폭발이 선명하게 교차한다.

네 악장의 진행

I. `Allegretto – Allegro non troppo`

제 1악장은 독주 트럼펫과 바순의 짧은 대화로 문을 연다. Kalmus와 기관 프로그램 노트는 이어지는 빠른 부분을 행진풍, 왈츠풍, 버라이어티 극장이나 무성영화 반주의 몸짓과 연결해 설명한다. 플루트가 이끄는 왈츠풍 재료가 나타나지만 곧 조성과 리듬이 비틀리며, 안정된 사교 춤으로 머물지 않는다. Kalmus의 해설이 말하는 전통적인 소나타 진행과 모의 희극적 왜곡은 이 악장의 두 방향을 함께 보여 준다. 형식은 전개를 조직하고, 관현악의 몸짓은 그 질서를 일부러 희화화한다.

II. `Allegro`

제 2악장은 낮은 현의 거짓 출발로 긴장을 세운 뒤 클라리넷이 빠른 스케르초를 몰고 나온다. Kalmus는 피아노가 곧 건조한 음계와 수직적인 화음으로 끼어든다고 설명한다. 중간의 `Meno mosso`에서는 목관과 현악의 선율이 삼박 계열과 두 박처럼 느껴지는 움직임 사이를 오가며 앞부분의 질주를 불안정하게 바꾼다. 코다에서는 피아노 화음과 바이올린 하모닉스가 비정상적으로 결합한다. New Jersey Symphony의 프로그램 노트는 이러한 피아노의 민첩한 개입을 작곡가가 무성영화관에서 피아니스트로 일했던 경험과 나란히 설명하지만, 전기적 경험이 특정 대목의 직접적인 원인이라는 뜻으로 확대하지 않는다. 초연에서 이 악장이 즉시 앙코르로 선택되었다는 사실은 이 독특한 속도와 음색이 당시 청중에게도 강한 인상을 주었음을 보여 주는 수용 자료다.

III. Lento – Largo attaca

제 3악장은 오보에의 어두운 선율에서 시작해 첼로와 낮은 현으로 무게중심을 옮긴다. Kalmus 해설은 이 이동과 점층적인 고조를 악장의 내면적 서정을 만드는 핵심 음향으로 짚는다. 일부 프로그램 노트는 여기서 Wagner의 Tristan und Isolde 를 연상시키는 화음과 동기를 들을 수 있다고 설명한다. 이는 총보에 대한 해설적 청취 관점이며, 쇼스타코비치가 특정 인용을 의도했다는 문서로 확정된 사실은 아니다. Largo 로
호흡이 넓어진 뒤 악장은 독립적인 종지로 닫히지 않고, 마지막의 attaca 표시에 따라 제 4악장의 팀파니 롤로 이어진다.

IV. Lento – Allegro molto – Adagio – Largo – Presto

피날레의 첫 순간에는 제 3악장의 잔향을 잇는 팀파니가 놓이고, 곧 클라리넷과 현악의 빠른 통과구가
솟아오른다 . 공식 chronological work list는 Allegro molto, Adagio, Largo, Presto 가 차례로 교차하는
세부 템포를 기록한다. Kalmus는 빠른 부분의 정점에서 금관과 팀파니, 피아노가 한꺼번에 추진력을 만들고, 이후 독주 첼로와 약음기 현악이 앞서 나온 재료를 되돌린다고 설명한다. 그러므로 이 악장은 직선적인 승리의 피날레라기보다 느린 회고와 폭발적인 질주가 서로 얽힌 종결로 들린다. 마지막 Presto 는 앞선 악장들의
희극적 속도와 어두운 서정을 모두 품은 채 작품을 닫는다.

학생 작품에서 국제 레퍼토리로

이 교향곡은 음악원 졸업 작품이라는 제작 배경과 전문 오케스트라가 맡은 초연을 함께 갖는다.
쇼스타코비치가 슈타인베르크에게 배운 러시아 관현악 전통, 무성영화관에서 익힌 반주 경험, 1920년대의
현대적 풍자 감각이 한 작품 안에 병치된다. Classical Music과 여러 기관 프로그램은 Rimsky-Korsakov, Stravinsky, Tchaikovsky를 비교 대상으로 제시한다. 이 이름들은 직접적인 차용 목록이라기보다 , 투명한
관현악 색채와 빠른 그로테스크 , 긴 호흡의 느린 악장을 함께 설명하기 위한 수용의 틀로 기능한다.

초연 뒤 국제적 확산은 기관별 연표에 구체적으로 남아 있다. 쇼스타코비치 공식 영어 연표는 1927년 11월 22 일 베를린에서 Bruno Walter가 지휘한 연주를 기록하고, Berlin Philharmonic의 연보는 Walter의 독일
초연을 1928년 2월 6일로 설명한다. 두 자료의 날짜 표기가 다르므로 베를린 공연은 1927~28년의 확산
과정으로 묶어 읽을 수 있다. 이어 1928년 11월 2일 필라델피아의 Leopold Stokowski, 1930년 12월 26일 시카고의 Frederick Stock, 1931년 4월 8일 뉴욕의 Arturo Toscanini 연주가 공식 연표에 이어진다. 이
연표는 학생 작품이 짧은 기간에 여러 오케스트라의 레퍼토리로 이동한 경로를 보여 주며, 각 연주의 예술적
평가는 별도의 비평 자료에서 다루어진다 .

연주 자료와 청취 기록

작품을 설명하는 기관 자료는 연주자와 편성의 관계를 구체적으로 남긴다. Kalmus의 총보 해설은 제 1악장의 트럼펫ㆍ바순 대화, 제 2악장의 클라리넷과 피아노 음계, 제 3악장의 오보에ㆍ첼로 선율, 제 4악장의 팀파니 롤과 동기 회귀를 짚는다. Philharmonia와 Tokyo Metropolitan Symphony의 프로그램 노트는 제 2악장의 불안정한 추진과 즉각적인 스케르초 성격을 보충하며, New Jersey Symphony는 피아노가 관현악 안에서 만드는 이질적인 타격감을 강조한다. 이런 기록은 특정 지휘자의 해석을 표준으로 정하기보다 , 각 악장의 음향과 작품의 초기 양식을 어떤 언어로 설명해 왔는지를 보여 준다.

공식 영어 작품 페이지에는 Stokowski, Rodzinski, Toscanini 등이 남긴 초기 녹음 목록도 수록되어 있다. 녹음의 존재와 국제 초연 연표를 함께 보면 이 교향곡이 1920년대 후반부터 반복적으로 재연되고 기록된 과정을 확인할 수 있다. 초연 기록, 프로그램 해설, 악보 편성은 서로 다른 종류의 자료로서 제 2악장 앙코르와 피아노의 돌출, 곡의 학생 시절 맥락과 음악적 실험을 각각 조명한다.

주요 자료

쇼스타코비치 공식 러시아어 작품 페이지
쇼스타코비치 공식 영어 작품 페이지
Boosey & Hawkes 작품 카탈로그
Boosey & Hawkes, Shostakovich chronological work list Kalmus full score sample 및 해설
New Jersey Symphony 프로그램 노트
Warsaw Philharmonic 2024/25 프로그램
Tokyo Metropolitan Symphony 프로그램
Philharmonia 2025 프로그램
Berlin Philharmonic, 쇼스타코비치와 Berlin Philharmonic 연보 Santa Fe Symphony 프로그램 노트
eClassical 음반 북클릿
Classical Music 작품 소개