Symphony No. 11 in G minor, Op. 103 "The Year 1905"

- □□

정보

개요
곡명: Symphony No. 11 in G minor, Op. 103 "The Year 1905"
작곡가: Dmitri Shostakovich (1906–1975)
장르: 4악장 교향곡
작곡 시기: 1957년 2월 18일 스케치 시작, 8월 4일 총보 완성
초연: 1957년 10월 30일, 모스크바 음악원 대강당, 소련 국립 교향악단, Natan Rakhlin 지휘
구성: 네 악장이 휴지 없이 이어지는 표제 교향곡

IMSLP: Symphony No. 11, Op. 103

Wikipedia: Symphony No. 11 (Shostakovich)

Dmitri Shostakovich의 《Symphony No. 11 in G minor, Op. 103 "The Year 1905"》는 1905년 러시아 혁명과 1월 9일의 피의 일요일을 표제로 삼은 교향곡이다 . 네 악장은 겨울 궁전 광장, 행진과 학살, 희생자 추모, 경종이라는 순서로 이어지며, 각 악장 사이에 휴지가 없는 attacca 연결이 사건의 흐름을 하나의 관현악 서사로 묶는다. 1957년 10월 30일 모스크바 음악원 대강당에서 Natan Rakhlin과 소련 국립 교향악단이 초연했다.

출판 정보와 자료

DSCH 공식 자료는 제 1악장 스케치에 1957년 2월 18일이라는 날짜가 적혀 있고, 총보가 8월 4일 끝났다고 기록한다. 신전집의 해설은 여름 Komarovo에서 집중적으로 작업한 경과를 함께 전한다. 첫 출판은 1958년 Sovetskii kompozitor 총보로 이루어졌으며 , 2013년 DSCH 신전집 제 11권은 Victor Ekimovsky의 편집과 Levon Hakobyan의 해설 아래 자필 총보, 1958년 초판, 1980년 전집을 대조한 판본으로 제시된다.

작품의 공식 기념 맥락과 실제 헌정란은 별개로 기록된다. Wise Music Classical은 1917년 10월 혁명 40주년 행사와의 연결을 설명하면서도 별도 헌정은 없다고 명시한다. 공식 자료는 ‘혁명에 헌정된 교향곡 ’이라는
관용적 표현과 실제 악보의 헌정란을 구분한다.

소요 시간

전곡은 기관별 안내와 연주 조건에 따라 약 55–65분으로 제시된다. DSCH 신전집은 약 57분을, Boosey & Hawkes는 62분을, Wise Music Classical은 65분을, Cleveland Orchestra는 약 55분을 안내한다. 네
악장이 attacca로 이어지고 템포와 마지막 종소리의 여운을 처리하는 방식도 달라지므로 , 이 범위를 작품의 실연 시간으로 삼는다.

편성

신전집과 출판사 ·공연기관 자료를 대조한 편성은 다음과 같다.

목관: 3 flutes(III doubling piccolo), 3 oboes(III doubling English horn), 3 clarinets(III doubling bass clarinet), 3 bassoons(III doubling contrabassoon)
금관: 4 horns in F, 3 trumpets, 3 trombones, tuba
타악기: timpani, triangle, snare drum, bass drum, cymbals, tam-tam, tubular bells, xylophone
하프 ·건반: 2–4 harps, celesta
현악: violin I 16–20, violin II 14–18, viola 12–16, cello 10–14, double bass 10–12

하프 수는 신전집의 2–4대 표기와 일부 공연 자료의 2대 표기가 공존한다. 겸주 목관과 튜블러 벨, 첼레스타는 표제 장면을 연결하는 핵심 악기이며, 현악 인원 범위는 신전집이 제시하는 대편성 조건을 보여 준다.

네 악장과 표제

네 악장은 공식 표제와 tempo marking을 유지한 채 하나의 연속된 연주로 진행된다. BSO 2025 프로그램이
제 3악장을 In Memoriam으로 번역한 경우도 있지만, DSCH 신전집과 출판사 자료의 표제는 Eternal Memory이며 같은 악장을 가리킨다.

I. Palace Square: Adagio

제 1악장은 1905년 1월 9일 피의 일요일 직전, 겨울 궁전 앞 광장의 정적을 다룬다. BSO 해설은 낮은 현악, 두 하프, 팀파니, 약음기를 단 트럼펫과 빈 5도 음향을 광장의 얼어붙은 분위기와 연결한다. 같은 해설과 LA Philharmonic 자료는 Listen, The Convict, Lord, Have Mercy on Us의 선율 암시를 신호와 억압의
기억으로 설명한다. 이 장면의 긴 정지는 다음 악장의 행진이 시작될 때 대비의 기반이 된다.

II. The Ninth of January: Allegro–Adagio–Allegro–Adagio

제 2악장은 군중의 행진이 겨울 궁전 앞의 발포와 학살로 바뀌는 과정을 그린다. 중심 선율은 Shostakovich가 1951년에 쓴 Ten Poems on Texts by Revolutionary Poets, Op. 88 제 6곡 Ninth of January에서 온 두 모티프이며 , 외부 민요 인용과는 출처가 다르다. BSO와 Cleveland Orchestra 해설은 낮은 현악 위에서 목관 선율이 커지고, 현악 푸가와 삼연음 리듬을 거쳐 전 오케스트라가 폭발하는 순서를 학살 장면과 연결한다. 이 악장의 마지막에는 제 1악장의 정적이 다시 비치며 다음 추모 악장으로 넘어간다.

III. Eternal Memory: Adagio

제 3악장은 희생자를 위한 장송과 집단 추모에 해당한다. 프로그램 자료는 느린 저음 오스티나토 위에서
비올라가 You Fell as Victims를 연주하고, 중간부에서 Greetings to You, Unfettered Freedom에 바탕을 둔 강한 구간이 나타난다고 설명한다. Eternal Memory라는 표제는 정교회 장례 언어와 혁명적 추모를 한 제목 안에 포괄하며, 제 2악장의 폭력을 개인의 영웅담이 아니라 공동체가 기억하는 사건으로 전환한다.

IV. Tocsin: Allegro non troppo–Allegro–Moderato–Adagio–Allegro

피날레는 경종과 행진을 통해 1905년의 사건을 이후의 투쟁으로 연결한다. 해설 자료는 Rage, O Tyrants!, The Warsaw March, Comrades, the Bugles Are Sounding과 Georgy Sviridov의 오페레타 Bright Lights 선율을 이 악장의 재료로 열거한다. 긴 English horn 독주 뒤에 제 2악장의 Shostakovich 선율이 bass clarinet으로 돌아오고, tubular bells가 표제의 ‘tocsin’을 실제 음향으로 드러낸다. 빠른 행진의 끝은 단순한 승리 선언보다 경고가 계속 울리는 결말로 해석된다.

혁명가요와 작곡가의 자기 설명

Shostakovich는 1956년 소련 음악 잡지에 실린 글에서 1905년 노동자 혁명가요를 좋아하며 자신의 음악 언어가 그 노래들의 성격에 가까워질 것이라고 설명했다. 당시에는 실제 선율을 얼마나 직접 인용할지
결정하지 않았다고 밝혔지만, 완성된 교향곡에는 여러 노래가 들어갔다. 이 발언은 선율 선택에 관한 작곡가
자신의 설명이며, 후대에 덧붙여진 정치적 해석과 구별된다.

혁명가요의 수는 분류 방식에 따라 달라진다. Boosey & Hawkes의 개정 총보 안내는 1905년의 대중
혁명가요를 적어도 아홉 곡으로 세고, BSO 2025 프로그램은 일곱 민요, Op. 88 제 6곡을 위해 만든 두 모티프
, Sviridov의 선율을 별도 항목으로 나눈다. 외부 노래와 Shostakovich 자신의 자가 인용을 별도 범주로 세면, 자료마다 혁명가요의 수를 다르게 제시하는 이유가 드러난다. Boosey 해설이 전곡에 되풀이된다고 보는 Bare your heads! 관련 첫 음들은 인용 선율이 장면을 넘어 구조적 기억으로 돌아오는 사례다.

1957년 기념 맥락과 수용
이 교향곡은 1917년 10월 혁명 40주년을 전후한 소련의 공식 기념 맥락에서 발표되었다 . BSO는 당시 공식 비평이 작품을 ‘깊이 러시아적이고 민족적인 예술 ’로 환영했다고 기록하며, Shostakovich가 1958년 Lenin Prize를 받은 사실도 함께 제시한다. 표제와 초연 환경은 국가가 요구한 역사 서사와 직접 맞닿아 있었다.

동시에 1956년 헝가리 봉기 진압 직후의 청중은 1905년의 국가 폭력을 현재의 경험과 겹쳐 들을 수 있었다. Boosey 개정판 안내와 LA Philharmonic은 헝가리 사건과의 연결을 후대 수용에서 제기된 가능성으로만
다룬다. Solzhenitsyn이 Listen의 수용을 두고 다른 역사적 기억을 주장했다는 LA Philharmonic의 소개까지 함께 보면, 공식 기념작 ·현재적 폭력의 연상 ·반론이 서로 다른 수용으로 공존했음을 알 수 있다.

초연과 연주 자료

세계 초연은 1957년 10월 30일 모스크바 음악원 대강당에서 Natan Rakhlin이 소련 국립 교향악단을 지휘해 열었다. 레닌그라드에서는 11월 3일 Yevgeny Mravinsky와 레닌그라드 필하모닉 학술 교향악단이 처음 연주했다. 모스크바 초연이 세계 초연이고, Mravinsky는 레닌그라드 첫 공연의 지휘자다.

BSO, LA Philharmonic, American Symphony Orchestra의 프로그램 해설은 악장별 음향과 역사적 장면을 구체적으로 연결한다. 제 1악장의 하프 ·저현 ·약음기 트럼펫, 제 2악장의 현악 푸가와 전 오케스트라 폭발, 제 3

악장의 비올라 장송 선율, 제 4악장의 English horn과 bass clarinet의 회귀가 그 사례다. 이 기관별 분석은 표제와 실제 연주 결과가 만나는 지점을 설명하는 해설이며, 작곡가의 숨은 의도를 확정하는 증언으로 제시되지 않는다.

주요 자료

DSCH 공식 영문 작품 페이지: 작품명, 조성, 1957년 2월 18일 스케치, 8월 4일 완성, 모스크바
초연과 레닌그라드 초연 연보를 확인했다.
DSCH 신전집 제 11권: 네 악장의 공식 표제와 tempo, 편성, 1958년 초판 대조, 약 57분의 자료를 확인했다.
Boosey & Hawkes 작품 카탈로그: 초연, 약 62분, 편성, 혁명가요와 장면 설명을 대조했다.

Boosey & Hawkes 개정 총보 안내: 개정판의 범위와 아홉 곡으로 분류한 혁명가요, 헝가리 봉기 관련 전언을 확인했다.
Wise Music Classical 작품 페이지: 65분, 악장별 표제와 tempo, 별도 헌정 없음, 1958년 Lenin Prize를 확인했다.
Boston Symphony Orchestra 작품 해설: 1905년 사건, 1957년 기념 맥락, 작곡가의 노동자 노래 발언과 악장별 음향을 확인했다.
Boston Symphony Orchestra 2025 프로그램 PDF: 세부 편성, 혁명가요 분류, 악장 표제와 미국 초연 연보를 보조적으로 대조했다.
LA Philharmonic 프로그램 노트: 작곡 기간, 악장별 장면, 헝가리 봉기와 Solzhenitsyn 관련 수용을 확인했다.
American Symphony Orchestra 해설: 네 악장의 attacca 연결, 혁명가요의 청중 기억, Op. 88 자가 인용을 확인했다.
Cleveland Orchestra 작품 해설: 약 55분, 악장별 음향, 정치적 독법을 하나로 고정하지 않는 해석을 확인했다.