Symphony No. 3 in E♭ major, Op. 20 "The First of May"

- □□

정보

Dmitri Shostakovich:

Symphony No. 3 in E-flat major, Op. 20, “The First of May”
작곡가: Dmitri Shostakovich (1906–1975)
작품명: Symphony No. 3 in E-flat major, Op. 20, “The First of May”
초기 제목: The May Symphony
장르: 오케스트라와 혼성합창을 위한 단악장 교향곡
작곡 시기: 1929년
합창 텍스트: Semyon Kirsanov의 시
초연: 1930년 1월 21일, Leningrad Moscow-Narva House of Culture, Leningrad Philharmonic Orchestra·Academy Capella Choir, Aleksandr Gauk 지휘
소요 시간: 약 28–30분
IMSLP: https://imslp.org/wiki/Symphony_No.3%2C_Op.20_(Shostakovich,_Dmitry)
Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Symphony_No.3(Shostakovich)

Dmitri Shostakovich의 제 3교향곡은 1929년 노동절을 위해 쓴 단악장 교향곡이다 . 긴 관현악 도입이 여러 빠르기와 음색을 거쳐 마지막 혼성합창으로 이어지며, Semyon Kirsanov의 시가 혁명적 미래와 평화로운
건설을 노래한다. 솔로 클라리넷의 목가적인 대화, 트럼펫과 작은북의 행진 신호, 갑작스러운 서정적 정지가 한 악장 안에서 빠르게 교대한다.

개요
쇼스타코비치는 이 작품을 레닌그라드 음악원 대학원 과정의 논문으로 제출하면서 처음에는 The May Symphony라는 제목을 붙였다. 이후 The First of May라는 부제가 붙은 E-flat장조 교향곡 제 3번으로 정착했다. 제 2교향곡처럼 마지막에 합창을 두지만, 공장 사이렌 같은 직접적인 산업 신호보다 유희적이고
서정적인 관현악 흐름을 앞세운다.

1930년 1월 21일 Leningrad에서 Aleksandr Gauk가 Leningrad Philharmonic Orchestra와 Academy Capella Choir를 지휘해 초연했다. 다음 날에는 필하모닉 대강당에서 청년 관객을 위한 재연이 열렸다. 1929 년 여름의 작품은 초연 직후 성공했지만 1930년대의 형식주의 비판 뒤 오랫동안 자주 연주되지 않았고, 1960 년대에 다시 레퍼토리로 돌아왔다.

출판 정보와 자료

1932년 소련에서 초판이 나왔고, 자필 관현악 악보와 피아노 스코어가 보존되어 있다. 현재의 판본은 단악장 안의 여러 템포 구간을 실용적으로 네 부분 정도로 나누어 설명하지만 , 이는 네 개의 독립 악장이 있다는 뜻이 아니다. 최신 출판사 자료는 트럼펫 세 대를 적고, 일부 초기 목록은 두 대로 적어 판본에 따른 차이가 남아 있다.

소요 시간

전곡은 보통 약 28–30분이다. 카탈로그는 28분 또는 29–30분으로 제시하며, 합창 진입과 템포 전환에 따라 실제 시간은 달라진다.

편성

목관: 플루트 3(제 3플루트는 피콜로 겸주), 오보에 2, 클라리넷 2, 바순 2
금관: 호른 4, 트럼펫 3, 트롬본 3, 튜바
타악기: 팀파니, 트라이앵글 , 작은북, 심벌즈, 큰북, 탐탐, 글로켄슈필 , 실로폰
현악과 성악: 바이올린, 비올라, 첼로, 더블베이스 , SATB 혼성합창

피콜로와 목관의 섬세한 대화가 대편성의 표면을 가볍게 만들고, 트럼펫과 작은북은 행진과 정치 집회의
공기를 불러온다. 글로켄슈필 ·실로폰 ·탐탐을 포함한 타악기는 축제의 반짝임과 불안한 소음을 모두 담당한다. 합창은 전곡에 계속 나오지 않고 관현악 도입의 마지막에서 등장해, 앞선 복잡한 흐름에 공식적인 집단의
목소리를 더한다.

단악장 구조

1. Allegretto–Allegro 의 시작

솔로 클라리넷이 다른 클라리넷과 목가적인 이중주를 만들며 음악의 문을 연다. 이어 트럼펫이 팡파르를
울리고 행진풍 에피소드가 시작된다. 빠른 리듬과 밝은 관현악은 5월의 축제를 암시하지만 , 짧은 동기와 갑작스러운 방향 전환은 한 가지 행진곡으로 흘러가지 않게 한다.

2. 행진과 집회의 장면

관현악은 Più mosso 와 Meno mosso 를 오가며 속도를 바꾼다. 작은북이 새로운 장면을 알리고, 금관이 연설처럼 굵은 음형을 내놓으면 현악이 글리산도와 반복으로 응답한다. 이 대목은 실제 정치 집회를

재현한다기보다 , 행렬 ·구호 ·도시의 군중을 교향악의 리듬과 음색으로 변환한 장면에 가깝다.

3. Andante 와 Largo 의 정지

빠른 움직임이 가라앉으면 긴 선율과 어두운 화음이 나타난다. 관현악의 유희적인 표면 아래에 애처로운
선율이 남고, 마흐러 교향곡을 다시 공부하던 젊은 작곡가의 교향적 야심도 이 부분에서 드러난다. 느린 구간은 합창을 위한 단순한 전주가 아니라, 마지막 찬가가 나오기 전 작품의 정서적 깊이를 만든다.

4. 혼성합창의 종결

관현악이 다시 속도를 높이고 금관과 타악이 모이면 Kirsanov의 시를 부르는 혼성합창이 들어온다. 가사는 5 월 1일, 노동과 평화로운 건설, 혁명적 미래를 직접적으로 찬양한다. 합창의 옥타브와 알아듣기 쉬운 선율은 앞선 다성적 관현악과 대조되며, 단악장의 흐름을 공식적인 축제의 언어로 닫는다.

관현악의 실험과 공식 합창

제 3교향곡의 관현악은 제 2교향곡보다 더 명료한 조성과 긴 선율을 갖지만, 여전히 장면을 빠르게 바꾸는
실험성을 품고 있다. 클라리넷의 부드러운 대화, 트럼펫의 갑작스러운 선언, 작은북과 현악의 행진, 관악의
다성적 겹침이 연속해서 나타난다. 쇼스타코비치는 몇 개의 재료를 다양한 속도와 음색으로 바꾸어, 노동절이라는 표제 아래에 축제와 불안을 함께 놓는다.

마지막 합창은 이러한 실험을 지우지 않고 다른 말투로 정리한다. Kirsanov의 시가 내세우는 집단적 확언은 전통적인 화음과 반복적인 선율로 표현되고, 오케스트라는 그 위에 금관과 타악의 광채를 겹친다. 합창의 공식성만 들으면 앞부분이 장식처럼 보일 수 있지만, 관현악의 빠른 유머와 어두운 정지가 있었기에 종결의 낙관도 복합적인 표정을 갖는다.

제목, 텍스트와 역사적 위치

작곡가의 주석은 이 작품을 혁명적 붉은 달력의 축제 정신과 평화로운 재건을 표현하는 곡으로 설명한다. Kirsanov의 시는 작품을 위해 특별히 쓰였을 가능성이 있으나, 초판의 서지에서는 저자명이 명확히 드러나지 않는다. 현재는 Kirsanov의 시로 널리 알려져 있으며, 그 텍스트가 합창 피날레의 직접적인 노동절 언어를 만든다.

초연 뒤 제 3교향곡은 제 2번과 비슷한 단악장 ·합창 구조를 가진다는 이유로 함께 다뤄졌지만 , 음악적 표면은 더 유희적이고 교향적이다 . 1930년대의 형식주의 낙인은 이 작품이 오랫동안 레퍼토리에서 멀어진 배경이 되었고, 후대 연주에서는 초기 쇼스타코비치가 마흐러적 긴 호흡과 소비에트 축제의 언어를 어떻게 한데 놓았는지가 다시 주목받았다 .

주요 레코딩

Vladimir Blazhkov / Leningrad Philharmonic Orchestra·Academy Capella Choir
(1964): 초연 도시의 연주 전통을 잇는 초기 녹음으로, 관현악의 빠른 장면 전환과 마지막 합창의

공적 음향을 함께 들려준다.
Kirill Kondrashin / Moscow Philharmonic Orchestra·혼성합창 (1972): 작품이 소련 레퍼토리로 돌아온 시기의 녹음 목록에 포함된 해석이다. 행진과 서정 구간의 대비를 분명히 하고 Kirsanov 합창의 직접성을 전면에 둔다.
BIS 현대 녹음: 27분대의 연주 시간이 제시되는 현대 판본으로, 관현악 도입과 합창 종결을 하나의
연속된 흐름으로 묶는다. 판본과 템포에 따라 카탈로그의 28–30분과 차이가 난다.

주요 자료

쇼스타코비치 공식 작품 페이지: 원래 제목, 1929년 여름 작곡, 대학원 논문, Kirsanov 텍스트와
초연 연보.
쇼스타코비치 공식 신전집 제 3권: 단악장 Allegretto, 편성, 30분, 판본의 세부 템포.
Boosey & Hawkes, Symphony No. 3: E-flat장조 ·Op. 20, 초연, 관현악 도입과 합창에 관한 해설. Boosey & Hawkes/Sikorski 출판 안내: 1920년대 작품의 형식 ·조성 ·리듬과 후대 수용.
Boston Symphony Orchestra, The First of May: 클라리넷 ·트럼펫 도입, 행진과 집회, 합창의
장면 설명.
IMSLP, Symphony No. 3, Op. 20: 악보 ·초판 ·편성 메타데이터 .
Naxos 음반 북클릿: Kirsanov 텍스트와 후대 연주 수용.