Symphony No. 4 in C minor, Op. 43

- □□

정보

개요
곡명: Symphony No. 4 in C minor, Op. 43
작곡가: Dmitri Shostakovich (1906–1975)
작곡 시기: 1935년 9월 13일 ~1936년 4월 26일
초연: 1961년 12월 30일, 모스크바 음악원 대강당, Moscow Philharmonic Orchestra, Kirill Kondrashin 지휘
장르: 대편성 3악장 교향곡
범위: Allegro poco moderato – Presto, Moderato con moto, Largo – Allegro 의 교향곡 전곡

IMSLP: Symphony No. 4, Op. 43 (Shostakovich, Dmitry)

Wikipedia: Symphony No. 4 (Shostakovich)

Symphony No. 4 in C minor, Op. 43 은 Dmitri Shostakovich가 1935년과 1936년에 쓴 3악장 교향곡이다 . 1936년 레닌그라드에서 Fritz Stiedry 지휘로 준비하던 초연은 두 차례 리허설 뒤 중단되었고 , 작품은 25년이 지난 1961년 12월 30일 Kirill Kondrashin의 지휘로 처음 공개되었다 . 첫째와 셋째 악장이 각각 20분을 훌쩍 넘는 대형 외곽을 이루며, 짧은 중앙 악장이 그 사이를 잇는다. 말러적 규모, 행진과 왈츠의 과열된 변형, 장송 행진, 마지막 첼레스타의 잔향이 이 교향곡의 시간과 음향을 규정한다.

작곡과 철회, 악보의 보존

Boosey & Hawkes의 카탈로그에는 1934년에 구상한 초기 스케치를 버리고 1935년 말 새로 시작했다는
설명이 있다. 현재 완성작의 본격적인 작곡 기간은 chronological work list가 제시하는 1935년 9월 13 일부터 1936년 4월 26일까지이며 , 관현악은 1936년 5월 20일에 완료된 것으로 주석에 남아 있다. 따라서 1934년 스케치는 작품번호 Op. 43의 확정된 시작일이 아니라 준비 단계의 기록으로 구분된다.

1936년 1월 Pravda 에 「 Muddle Instead of Music」 기사가 실려 Lady Macbeth of Mtsensk 를 공격했을 때 제 4번은 이미 절반가량 진행된 상태였다. 쇼스타코비치는 작곡을 계속했고, 레닌그라드 필하모닉은 1936년 12월 초연을 준비했다. 예정일은 공식 자료에서 12월 11일로 제시되지만 , 일부 chronological list에는 11월 21일도 적혀 있다. Fritz Stiedry가 오케스트라 리허설을 두 번 진행한 뒤 작품이 레퍼토리에서 빠졌다는
사실에는 여러 설명이 있었으나, 쇼스타코비치 공식 해설은 레닌그라드 지역당과 필하모닉 책임자 Isai Renzin의 직접적인 압력을 결정적 조건으로 제시한다. 이 경위는 작곡가 개인의 판단과 함께 레닌그라드
지역당 및 기관 관계자의 압력이 작동했음을 보여 준다.

철회 뒤 자필 총보는 보존되지 않았다. 레닌그라드에 남은 오케스트라 파트를 바탕으로 Boris Shalman이 총보를 재구성했고 , 쇼스타코비치는 1946년에 나온 두 대 피아노 편곡을 통해 작품을 계속 보존했다. 1950 년대 말 Moses Grinberg의 요청으로 Kirill Kondrashin이 부활 가능성을 검토했을 때, Kondrashin은 피아노

악보를 작곡가에게 보여 주고 조언을 구했다. 공식 회고에 따르면 쇼스타코비치는 다시 고칠 필요 없이 원작 그대로 연주할 수 있다고 승인했다. 1961년 초연은 이 재구성 악보와 작곡가의 승인을 바탕으로 이루어졌으며, 1962년 1월 20일과 24일에도 같은 지휘자와 단체가 작품을 반복했다.

현행 대형 연구 악보는 Boosey & Hawkes와 Sikorski의 New Collected Works에서 확인할 수 있다. DSCH 신전집은 관현악 총보와 두 대 피아노 편곡을 서로 다른 권으로 나누어 싣는다. 1936년 리허설용 파트, Shalman의 재구성, 후대의 편집판은 같은 음악을 전하지만 자료의 상태가 서로 다르므로, 1961년 초연판을 작곡가가 새로 개작한 판본으로 취급하지 않는다.

소요 시간

전곡은 약 60~63분이다. Boosey 카탈로그는 63분, 쇼스타코비치 chronological work list는 60분을 제시한다. 첫째와 셋째 악장의 긴 호흡, 중앙 악장의 상대적으로 짧은 길이, 연주 템포의 차이가 실제 시간의 변화를 만든다.

편성

악기군	편성
목관	`piccolo 2`, `flute 4`, `oboe 4`(제 4오보에는 English horn 겸임), `E-flat clarinet`, `clarinet 4`, `bass clarinet`, `bassoon 3`, `contrabassoon`
금관	`horn 8`, `trumpet 4`, `trombone 3`, `tuba 2`
타악기	팀파니 (두 명), `triangle`, `castanets`, `woodblock`, `snare drum`, `bass drum`, `cymbals`, `tam-tam`, `glockenspiel`, `xylophone`
하프·건반·현악	`harp 2`, `celesta`, `strings`

대편성은 단순한 음량 확대가 아니라 군집과 독주군의 대비를 만든다. Boosey의 표기에서 오보에 네 대 중 제 4 파트는 잉글리시 호른을 겸하고, 피콜로와 저음 목관이 별도 색채를 더한다. 여섯 명의 타악기 연주자와 하프 두 대, 첼레스타는 행진의 박동, 기계적인 충격, 마지막의 희미한 반복을 서로 다른 층으로 분리한다. 현악은 긴 지속음과 밀도 축적을 담당하는 동시에, 거대한 합주 뒤에 남는 작은 독주 목소리를 받친다.

세 악장의 진행

I. `Allegro poco moderato – Presto`

제 1악장은 여러 속도가 한꺼번에 솟는 거대한 개막이다. Boosey의 해설은 첫 부분을 현대성의 날카로운 소용돌이로 묘사하고, 행진과 왈츠, 기계적 질주가 서로의 박자와 표정을 과열시킨다고 설명한다. chronological work list에는 `Allegro poco moderato`에서 `Presto`로 이어지는 세부적인 가속과 감속이 기록되어 있다. 무곡의 외형은 곧 거대한 오케스트라의 압력 속에서 뒤틀리며, 특정 행진곡이나 왈츠를 인용하는 방식으로 고정되지 않는다.

빠른 장면들이 겹쳐진 뒤 악장 말미에는 작은 독주 악기군이 남는다. Boosey는 이 순간을 폭풍을 통과한 충격받은 개인에 비유한다. 대규모 집단 음향과 고립된 목소리의 대비는 제 1악장의 형식적 종결을 단순한 승리나 소멸로 닫지 않고, 다음 악장으로 넘어갈 긴장을 남긴다.

II. Moderato con moto

제 2악장은 두 대형 악장 사이에 놓인 짧은 중앙 에피소드다 . Boosey는 춤처럼 움직이는 리듬이 Gustav Mahler의 미완성 제 10교향곡 가운데 Purgatorio 를 모델로 삼았다고 설명한다. 시작은 인간적인 부드러움을 보이지만 반복 리듬과 목관의 짧은 몸짓이 곧 줄에 매달린 인형 같은 기계성으로 바뀐다. 타악기와 금관의 날카로운 개입은 제 1악장의 거대한 폭주를 축소된 공간에서 다시 울리고, 악장은 가벼운 표면 아래 불안한 추진을 유지한다.

이 악장의 말러 연관은 출판사 프로그램의 영향 설명이며, 악보에 특정 구절을 그대로 옮겼다는 뜻은 아니다. 따라서 Moderato con moto 는 말러적 중앙 악장의 기억과 쇼스타코비치 특유의 그로테스크한 춤이 만나는 지점으로 읽을 수 있다.

III. Largo – Allegro

제 3악장은 장송 행진의 느린 걸음에서 시작해 광란적인 Allegro 로 방향을 바꾼다. Boosey와 Boston Symphony Orchestra의 프로그램 노트는 이 악장을 말러적 규모의 장송, 기계적인 질주, 값싼 버라이어티를
흉내 내는 조롱조의 장면이 연속하는 긴 종결로 설명한다. 행진의 무게는 빠른 부분에서 통제력을 잃고, 한 차례의 폭력적인 정점 뒤에 다시 긴 지속음으로 가라앉는다 .

마지막에는 긴 화음과 첼레스타가 깨진 도형을 반복하며 맥박이 거의 멈춘 듯한 시간을 만든다. 프로그램
자료에서 첼레스타는 해소나 희망의 상징으로 고정되지 않고, 대편성의 잔향 속에 남는 차갑고 불안한
음색으로 묘사된다. Largo – Allegro 는 장송과 소동, 정지에 가까운 코다를 한 악장 안에 묶어 제 4번의 비정상적인 종결 감각을 완성한다.

말러 수용과 1961년의 재평가

제 4번의 말러적 성격은 긴 악장과 행진의 변형만으로 설명되지 않는다. SWR Music은 쇼스타코비치의 절친한 동료 Ivan Sollertinsky가 1932년에 러시아어로 말러 책을 펴냈다는 관계사를 함께 제시하고, Boosey는 중앙 Purgatorio 와 제 3악장의 장송 행진을 말러 수용의 맥락에서 설명한다. 이 자료들은 교우 관계와 음악적
영향이 서로 만나는 환경을 보여 주지만, 각각의 음형이 말러의 직접 인용이라는 증거는 아니다.

1936년의 철회와 1961년의 초연 사이에는 작품의 음향을 들을 수 없는 공백이 있었다. Kondrashin의 재발견과 Shalman의 총보 재구성으로 제 4번은 뒤늦게 공개되었고 , 초연 뒤 언론의 열광적인 반응과 반복 공연이 이어졌다. 1961년의 수용은 제 5번을 기준으로 제 4번을 설명하는 단순한 도식보다, 1930년대 중반에 이미 존재했던 급진적인 대편성 실험이 다른 시대의 청중에게 다시 열린 사건으로 기록할 수 있다. 정치적 압력은 작품의 제작사에 속하지만, 모든 행진ㆍ왈츠ㆍ첼레스타를 하나의 정치적 암호로 환원하는 해석과는 구분된다.

공식 영어 작품 페이지에는 Stokowski, Rodzinski, Toscanini 등이 남긴 초기 녹음 목록도 실려 있다. 이 목록과 1961년 초연ㆍ 1962년 반복 공연의 기록은 제 4번이 철회된 원고에서 국제 레퍼토리로 이동한 경로를 보여 준다. Boosey/Sikorski의 현행 연구판과 기관별 프로그램 노트는 이 경로를 서로 다른 각도에서

보완하며, 어느 한 녹음이나 지휘를 작품의 유일한 표준으로 만들지 않는다.

주요 자료

쇼스타코비치 공식 영어 작품 페이지
쇼스타코비치 공식 러시아어 작품 페이지
Boosey & Hawkes, Symphony No. 4 in C minor 카탈로그
Boosey & Hawkes/Sikorski 출판 페이지
Boosey & Hawkes chronological work list
Boston Symphony Orchestra 프로그램 노트
Moscow Conservatory 기념 프로그램
SWR Music 작품 해설
LSO 2024 프로그램
LSO Shostakovich 4 프로그램
Eclassical 음반 북클릿