Symphony No. 9 in E♭ major, Op. 70

- □□

정보

개요
곡명: Symphony No. 9 in E♭ major, Op. 70
작곡가: Dmitri Shostakovich (1906–1975)
장르: symphony
작곡 시기: 1945년 8월 2일 –30일의 자필 총보 작업을 중심으로 완성
초연: 1945년 11월 3일, 레닌그라드 필하모닉 대강당, Leningrad Philharmonic Orchestra, Yevgeny Mravinsky 지휘
성격: 전쟁이 끝난 직후 기대된 기념비적 승전 교향곡과 달리, 합창이나 독창 없이 다섯 악장으로 진행되는
짧고 투명한 관현악곡이다 .

제 9번은 쇼스타코비치가 전쟁기의 거대한 교향곡 뒤에 내놓은 가장 압축적인 작품 가운데 하나다. 1945년 봄 언론에는 ‘승리의 노래 ’를 포함한 새 교향곡을 쓰고 있다는 말이 전해졌고, 베토벤의 제 9번과 견줄 만한 국가적 기념작을 예상한 사람도 많았다. 그러나 자필 총보에 남은 날짜는 8월 한 달의 집중적인 작업을 가리키며, 완성된 악보에는 대편성 합창도 영웅적 독창도 없다. 빠른 갤럽, 망설이는 왈츠, 짧은 비극적 전환, 바순이
이끄는 피날레가 서로 맞물리면서 밝음과 불안을 한 작품 안에 놓는다.

출판과 자료

첫 출판은 1946년 레닌그라드와 모스크바의 Muzgiz에서 이루어졌다 . 초판의 인쇄 과정에서는 메트로놈
지시가 빠진 소량본이 먼저 나왔고, 쇼스타코비치가 1946년 교정쇄를 확인하면서 보완되었다 . 따라서 초판과 작곡가의 교정이 반영된 판을 같은 상태로 취급하지 않는 편이 정확하다.

현행 연주 자료로는 작곡가의 자필 총보와 1946년 교정쇄, 생전 소련판, 1979년 사후 전집, DSCH New Collected Works 제 9권이 서로 다른 편집 단계를 보여 준다. 작곡가가 만든 네 손 피아노 편곡은 DSCH
신전집 제 24권에 실렸지만, 편곡의 연주시간을 관현악 원곡의 길이나 악장별 비율로 그대로 환산할 수는 없다.

작곡 연표와 초연

자필 총보에는 악장마다 작업을 끝낸 날짜가 적혀 있다. 제 1악장은 모스크바에서 8월 2일 시작해 8월 5일 끝났고, 제 2악장은 이바노보의 작곡가의 집에서 8월 12일 완성되었다 . 제 3악장과 제 4악장은 각각 8월 20일과 21일에 마무리되었으며 , 총보 마지막 면에는 8월 30일 모스크바에서 서명한 기록이 남아 있다. 7월 26일에 작성된 초기 제 1악장 편성 초안까지 포함하면 구상 기간을 더 넓게 잡을 수 있지만, 최종 총보의 작업은 8월에 집중되었다 .

1945년 11월 3일 레닌그라드 필하모닉 관현악단 Leningrad Philharmonic Orchestra와 므라빈스키 Mravinsky의 지휘로 초연되었다. 11월 20일에 모스크바에서 재연되었으며 이 때 , , , 등이 포함되었다. 이 교향곡은 1946년 7월 25일 Tanglewood에서 Serge Koussevitzky가 Boston Symphony Orchestra를 지휘하여 , Boston Symphony 에서 10월 4일 Symphony Hall 에서 연주되었다.

악기 편성

, 2, 2, B♭·A 2, 2, 4, 2, 3, , 타악기 , , 현악 5부.

, , , , 22마디 26마디 , 27마디 . 22–27마디 .

악장 구성

I. Allegro

1마디 18마디 .

II. Moderato

, , , . Adagio , , , . ‘ ’ , Moderato .

III. Presto

Presto , . , , , . 4마디 , March , Presto , , .

IV. Largo

34마디에 불과한 Largo는 독립적인 느린 악장이라기보다 후반부의 경첩이다. 트롬본과 튜바가 두 차례 낮고 위협적인 발화를 내놓고, 각각 뒤이어 바순 독주가 응답한다. 이 독주는 성악 텍스트가 없는 관현악
레치타티보처럼 들릴 수 있으며, 두 번째 바순 선율은 곧 제 5악장의 주제로 변형된다. 짧은 길이에도 불구하고 음향의 급전환이 커서, 제 3악장의 기계적인 속도와 피날레의 익살 사이에 비극적인 순간을 삽입한다. 특정 인물이나 사건을 묘사한다고 단정하기보다 , 금관과 바순의 순서가 만들어 내는 기능에 집중하는 편이 악보에 충실하다.

V. Allegretto

피날레는 앞 악장의 바순 독주에서 끊김 없이 이어지는 Allegretto로 시작한다. 선율은 춤과 행진의 양쪽으로 기울며, 빠르기가 Allegro, Adagio, Più mosso로 바뀌었다가 다시 Allegretto와 Andante로 돌아온다. 바순과 다른 목관의 익살스러운 독주, 짧게 끼어드는 금관, 행진을 돕는 타악기가 투명한 합주 안에서 교대한다. 마지막으로 갈수록 속도와 소란이 커지지만, 장대한 승전 코다 대신 급작스러운 종결을 택한다. 그 명랑함을
온전한 축하로 들을지, 불안이 남은 가면으로 들을지는 연주와 청취의 영역이며, 악보 자체가 어느 한 해석을 확정하지는 않는다.

기대된 승전작과 실제 완성작

제 7번과 제 8번이 전쟁의 긴 호흡과 대규모 음향을 사용했기 때문에, 1945년의 제 9번에는 더 큰 기념비가
요구될 것이라는 예상이 자연스러웠다 . 쇼스타코비치가 봄에 합창과 찬양을 암시하는 말을 했다는 보도, 1945 년 초에 장대한 교향곡을 시도했다가 중단했다는 음반 해설은 이러한 기대의 배경을 설명한다. 다만 후대
회고록에 등장하는 당국의 구체적인 요구나 작곡가의 내면적 의도는 자필 연표와 동일한 종류의 자료가
아니다.

완성된 Op. 70은 합창과 독창을 배제하고, 두 관에 가까운 목관과 제한적인 타악으로 악기 하나하나의 표정을 드러낸다. 그래서 작품의 정치적 의미를 ‘공식 승리에 대한 저항 ’ 또는 ‘순수한 희극적 도피 ’ 가운데 하나로 고정하기보다 , 공적 기대와 실제 음악의 크기 ·속도 ·음색이 어긋난다는 사실을 먼저 볼 수 있다. E♭ 장조라는
밝은 조성, 제 1악장과 제 5악장의 춤과 행진, 제 4악장의 짧은 어둠이 함께 놓이면서 제 9번 특유의 양가성이 생긴다. 일부 해설은 E♭ 장조와 제 7번의 ‘침공 주제 ’ 사이의 반향이나 Oira Polka의 흔적을 말하지만, 직접 인용이나 정치적 상징을 입증하는 작곡가의 문서는 확인되지 않는다.

초연 직후 소련의 반응은 갈렸다. 가볍고 영리한 작품이라는 평가가 있었던 반면, 역사적 순간에 걸맞은
영웅성이 없다는 비판도 나왔다. 1948년 형식주의 단속이 강화되자 작은 규모와 신클래식적 유머는 공식
미학과 충돌하는 요소로 다시 지적되었다 . 이후 제 9번은 한동안 Mravinsky의 핵심 레퍼토리에서 물러났지만 , 1946년의 해외 공연과 미국 초연이 보여 주듯 초연 직후부터 다른 지휘자와 오케스트라가 작품을 계속 연주했다. 1950년대 중반 이후 레퍼토리에서의 회복은 작품의 짧은 형식이 단순한 시대적 일회성에 머물지 않았음을 보여 준다.

주요 자료

Dmitri Shostakovich 공식 작품 페이지

Boosey & Hawkes 작품 카탈로그

DSCH New Collected Works 제 9권 안내

- Los Angeles Philharmonic □□□□ □□
- Hyperion □□ □□
- Boston Symphony Orchestra □□□□
- Koussevitzky □□ □□
- IMSLP: Symphony No. 9, Op. 70
- Wikipedia: Symphony No. 9