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

Revision #1
Created 2026-10-04 10:09:36 UTC by 안준영 Updated 2026-10-04 10:09:36 UTC by 안준영