Symphony No. 4 in G major

- □□

정보

개요
곡명: Symphony No. 4 in G major, GMW 37
작곡가: Gustav Mahler (1860–1911)
작곡 시기: 교향곡 작업 1899년 6월 –1901년 4월, 1911년까지 관현악 수정 기록. 제 4악장 노래 Das himmlische Leben 은 1892년에 먼저 완성되었다 .
초연: 1901년 11월 25일, München Kaim-Saal. Gustav Mahler 지휘, Kaim Orchestra, 소프라노 Margarete Michalek
작품 유형: 소프라노 독창과 관현악을 위한 4악장 교향곡. 마지막 악장은 독일어 노래 Das himmlische Leben 을 사용한다.

IMSLP: Symphony No. 4, GMW 37

Wikipedia: Symphony No. 4 (Mahler)

《 Symphony No. 4 in G major》는 Gustav Mahler가 소프라노 독창과 관현악을 결합해 쓴 4악장
교향곡이다 . 제 1악장부터 제 3악장까지는 관현악으로 진행하고, 제 4악장 Sehr behaglich 에서 소프라노가
Des Knaben Wunderhorn과 연결된 Das himmlische Leben 을 노래한다. 제 1악장은 목가적인 교향곡의 출발점, 제 2악장은 조율을 높인 독주 바이올린이 등장하는 scherzo, 제 3악장은 주제와 변주로 이루어진 느린 악장, 제 4악장은 아동 화자가 천국을 묘사하는 노래로 구성된다.

출판 정보와 판본

Mahler는 1892년 2월 6일 피아노 반주 노래 Das himmlische Leben 을 먼저 완성했고, 1899년부터 이 노래를 마지막 악장으로 포함한 교향곡 작업을 진행했다. Mahler-Online/OEAW는 작품의 작성 기간을 1899–5.8.1900 으로 표시하며, Boston Symphony Orchestra는 노래를 제외한 교향곡 작업을 1899년 6 월부터 1901년 4월까지로 설명한다. Mahler가 1911년 New York Philharmonic 공연 뒤에도 관현악을 수정했다는 기록이 있어, 1899~1900년의 초기 완성과 1901년까지의 최종 작업, 후대 수정을 하나의 날짜로 합치지 않는다.

MahlerCat은 Vienna의 Erste Wiener Zeitungs-Gesellschaft/Doblinger가 만든 1901년 초판 교정쇄에 Mahler의 자필 수정이 남아 있다고 기록한다. 같은 카탈로그는 1905/06년 연구판과 1906·1907년 인상, 1914년 이후 Universal Edition 인상을 구분한다. 작품 페이지에 출판 연도를 1902년으로 표시하는 자료도 있으므로, 초판 자료는 1901~1902년으로 범위를 두어 설명한다. Library of Congress에는 1899년 표기의 악보 서지가 남아 있으며, 편곡판과 피아노 축약보는 이 교향곡의 원래 관현악판과 구별한다.

소요 시간

전곡은 보통 약 5055분이며, 지휘와 공연 조건에 따라 달라진다. Berliner Philharmoniker의 프로그램 노트는 54분을 제시하고, La Grange가 기록한 1904년 Amsterdam 공연은 약 57분으로 제시된다. 그 공연의 악장별 시간은 제 1악장 약 20분, 제 2악장 약 8분, 제 3악장 약 19분, 제 4악장 약 910분이었다. 이 수치는 특정 공연의 사례이므로 모든 연주에 적용되는 악장별 표준 시간은 아니다.

편성

성악

소프라노 독창: 제 4악장 Sehr behaglich

관현악

목관: flutes 4(제 3·제 4는 piccolo 겸용), oboes 3(제 3은 English horn 겸용), clarinets 3(판본에
따라 E-flat clarinet·bass clarinet 겸용 표기), bassoons 3(제 3은 contrabassoon 겸용)
금관: horns 4, trumpets 3
타악기: timpani, bass drum, cymbals, triangle, sleigh bells, tam-tam, glockenspiel
그 밖의 악기: harp 1~2(카탈로그에 따라 표기 차이), strings

Boston Symphony Orchestra와 Orchestre National de Lyon의 해설은 이 작품에 trombones와 tuba가 들어가지 않는다고 명시한다. 이 점이 관현악 이라는 포괄적 표기만 남은 정식 초안과 실제 편성을 가르는 핵심이다. IMSLP와 Mahler-Online은 하프 수와 일부 겸용 악기의 표기를 다르게 적으므로, 실제 공연에서는 사용하는 판본의 편성표를 함께 확인해야 한다.

악장별 구성

I. Bedächtig, nicht eilen

제 1악장은 G장조의 소나타 형식으로 분류된다. 프로그램 해설은 플루트와 sleigh bells가 처음부터 등장하고, 짧은 동기와 색채가 악기군 사이를 빠르게 옮겨 다니는 점을 이 악장의 출발점으로 설명한다. Bedächtig, nicht eilen 이라는 tempo marking은 서두르지 않는 진행을 가리키며, Roberto González-Monjas는 2024 년 인터뷰에서 이 지시를 문자 그대로만 따르면 캐리커처가 되고 무시하면 음악이 평평해진다고 말했다. 그의 발언은 특정 공연을 준비한 지휘 해석으로 읽어야 한다.

II. In gemächlicher Bewegung, ohne Hast

제 2악장은 scherzo와 trio의 구조를 취한다. 독주 바이올린은 평소보다 온음 높게 조율하는 scordatura를 사용하며, IMSLP 카탈로그는 조현을 A–E–B–F♯로 제시한다. Mahler Foundation과 Boston Symphony Orchestra의 해설은 이 음색을 Freund Hein, 곧 죽음의 형상을 떠올리게 하는 거칠고 기괴한 춤과 연결한다. Freund Hein spielt auf 는 정식 악장명이 아니라 Mahler가 남긴 발상과 후대 해설에서 사용되는 별칭이다.

III. Ruhevoll (Poco adagio)

제 3악장은 두 주제를 바탕으로 한 주제와 변주로 설명된다. Mahler Foundation의 listening guide는 이를 A1–B1–A2–B2–A3의 다섯 큰 구획으로 나누지만, 이 구획은 분석 안내자가 제시한 설명이며 출판 악보의 장면 번호는 아니다. Boston Symphony Orchestra의 Michael Steinberg 해설은 두 주제가 교대로 변주되면서
단조의 애가와 E장조의 큰 정점으로 이동한다고 설명하고, Houston Symphony도 마지막 관현악 정점이 제 4 악장의 노래로 넘어가는 방향을 만든다고 해설한다. 이 악장의 구조와 제 4악장의 텍스트는 마지막 노래가 앞선 음악을 되돌아보게 하는 연결 고리를 이룬다.

IV. Sehr behaglich — Das himmlische Leben

제 4악장에서는 소프라노가 독일어 노래 Das himmlische Leben 을 부른다. 이 노래는 Des Knaben Wunderhorn의 시와 연결되며, 아동 화자가 천국의 음식과 성인, 음악을 말하는 유절 형식의 장면이다.
가사는 풍요로운 잔치와 천상의 음악을 이야기하면서도 동물의 도살과 식탁을 어린 시선으로 함께 묘사한다. Berliner Philharmoniker와 Boston Symphony Orchestra는 이 노래가 제 3교향곡 구상에서 이동해 제 4 교향곡의 종결점이 되었고, 앞선 악장에 그 재료가 미리 나타난다고 설명한다.

초연과 수용

1901년 11월 25일 München의 Kaim Orchestra와 Mahler가 참여한 초연은 짧고 투명한 관현악, 제 2악장의 scordatura, 어린 화자의 천국 묘사를 낯설게 받아들인 관객과 거친 비평을 만났다. BR-KLASSIK과 Boston Symphony Orchestra의 회고는 당시 반응에 관현악 규모와 민요풍 선율, 반유대주의적 공격이 함께
작용했다고 설명한다. Mahler Foundation의 공연 목록에는 1901년 Berlin, 1902년 Vienna, 1903년 Wiesbaden, 1904년 Amsterdam 등 Mahler가 직접 지휘한 후속 공연이 기록되어 있으며, 이 연주들이
작품이 레퍼토리에 자리 잡는 경로를 보여 준다.

연주와 공연 조건

Belgian National Orchestra의 2024년 인터뷰에서 지휘자 Roberto González-Monjas는 제 4교향곡을
밝음과 어둠, 사랑 ·죽음 ·재생을 거쳐 Das himmlische Leben 에 이르는 내적 여정으로 설명했다. 그는 제 3 악장의 섬세한 주제와 절망 ·열정의 순간을 중요하게 느낀다고 말했으며, 제 1악장은 악보의 지시를 문자
그대로만 따르거나 모두 무시하지 않는 균형이 필요하다고 설명했다. 이 발언은 Brussels 공연 준비에 관한
특정 지휘자의 해석이다.

Royal Academy of Music의 2024년 인터뷰에서 소프라노 Erin O’Rourke는 Sehr behaglich 에 콜로라투라 , 긴 선율, 넓은 음역이 있어 성악적으로 어렵다고 말했다. 그녀는 마지막 절에서 선율이 중 ·저음역으로 내려가고 점차 느려지는 흐름을 이야기가 잠드는 듯한 효과로 설명했다. Opera Today의 2026년 인터뷰에서 소프라노 Claire Griffin은 Washington National Cathedral의 반향을 고려해 아동 화자의 순진함과 어두운 전환을 준비했으며 , 피아노 축약보가 아니라 관현악보를 읽어 자신 아래의 악기와 음색을 파악했다고 말했다. 두
발언은 각각 특정 공연의 성악 준비 사례이며 일반적인 발성 규칙은 아니다.

수용과 주요 레코딩

Mahler Symphony No. 4 discography는 Hidemaro Konoye 지휘, New Symphony Orchestra of Tokyo, 소프라노 Sakaye Kitasawa의 1930년 일본 Parlophone 녹음을 초기 전기 녹음으로 열거한다. Hi-Fi News는 1930년 5월 도쿄 녹음을 최초의 전기 녹음으로 설명하고, MusicWeb의 1952년 Eduard van Beinum 리뷰는 1939년 Willem Mengelberg/Concertgebouw 녹음과 Bruno Walter 계열의 초기 기록을 함께 다룬다. 1930 년 녹음의 정확한 세션 월과 소프라노 이름은 자료마다 다르므로, 이 녹음은 초기 전기 녹음사의 기준점으로
소개하며 최초 여부는 자료마다 다르게 기록된다.

주요 자료

Mahler-Online/OEAW — GMW 037: 작품 표제, 1899~1900년 작성 기간, 소프라노 ·관현악
편성을 확인했다.
Mahler Foundation — Symphony No. 4: 1892년 노래와 교향곡의 관계, 악장별 개요, Mahler의
공연 목록을 확인했다.
MahlerCat — Symphony No. 4 printed editions: 1901년 초판 교정쇄, 자필 수정과 1905/06년 연구판의 서지 이력을 확인했다.
Berliner Philharmoniker — programme note: 1899~1901년 표기, 54분 시간 사례, Das himmlische Leben 의 작품사와 악장 해설을 확인했다.
Boston Symphony Orchestra — Mahler Symphony No. 4: 1892년 노래, 1899~1901년 작업, 1911년 수정 기록, 초연 ·편성 ·악장 해설을 확인했다.
BR-KLASSIK — 1901 초연 회고: München 초연의 관객 ·비평 반응을 확인했다.

Houston Symphony — The Heavenly Life: 제 3악장 변주와 제 4악장 시의 아동 화자, 초연 수용에 관한 해설을 확인했다.
Belgian National Orchestra — Roberto González-Monjas interview: 2024년 제 1·3악장 해석과 리허설에 관한 지휘자 발언을 확인했다.
Royal Academy of Music — Erin O’Rourke interview: 제 4악장의 성악 난점과 마지막 절에 관한 2024년 발언을 확인했다.
Opera Today — Claire Griffin interview: 성당 음향과 아동 화자, 관현악보를 활용한 2026년 공연 준비를 확인했다.
Konserthuset Stockholm — Mahler Symphony No. 4: Alan Gilbert·Elin Rombo의 2021년 공연 정보를 확인했다.
Concertgebouw Orchestra — Mahler Symphony No. 4: Mariss Jansons·Anna Prohaska의 공식 공연 영상 정보를 확인했다.
Hi-Fi News — Gustav Mahler: Symphony No 4: 1930년 Konoye 도쿄 녹음과 초기 녹음사를 확인했다.
MusicWeb — 1952 van Beinum review: Mengelberg·van Beinum·Bruno Walter 계열의 초기 녹음과 평론가의 청취 평가를 확인했다.
Mahler Symphony No. 4 discography: 1930년 Konoye 녹음과 후속 녹음 계보를 대조했다.

Library of Congress — Symphony no. 4: 1899년 표기의 악보 서지를 확인했다.