Symphony No. 1 "Jeremiah"

- □□

정보

개요
곡명: Symphony No. 1 "Jeremiah"
작곡가: Leonard Bernstein (1918–1990)
장르: 메조소프라노와 관현악을 위한 3악장 교향곡
작곡: 1939년 성악 스케치, 1942년 교향곡 완성
초연: 1944년 1월 28일, Pittsburgh Syria Mosque. Jennie Tourel(메조소프라노), Pittsburgh Symphony Orchestra, Leonard Bernstein(지휘)
헌정: Samuel Joseph Bernstein
기준 범위: Prophecy, Profanation, Lamentation으로 이루어진 정규 교향곡 전곡을 다룬다. 마지막 악장은 히브리어 예레미야 애가 텍스트를 사용하고, 앞의 두 악장은 기악으로 진행한다.

Wikipedia: Symphony No. 1 (Bernstein)

Leonard Bernstein(1918–1990)의 *Symphony No. 1 "Jeremiah"*는 예레미야의 예언과 예루살렘의
파괴를 배경으로 삼은 3악장 교향곡이다 . 1939년에 구상한 “히브리 노래 ”가 1942년 완성된 대규모 관현악 작품의 마지막 악장으로 편입되었으며 , 메조소프라노가 부르는 Lamentation이 기악으로 진행되는 두 악장 뒤에 놓인다. 번스타인은 성서 사건을 장면별로 묘사하기보다 예언의 호소, 파괴와 혼돈, 애도의 언어를 정서적으로 병치하려고 했다.

출판 ·관련 버전

Bernstein의 공식 작품 자료는 Lamentation을 메조소프라노와 관현악을 위한 독립 악장으로도 이용할 수 있다고 안내한다. 또한 Profanation은 Frank Bencriscutto가 심포닉 밴드용으로 편곡했다. 이 두 항목은 교향곡 전곡의 다른 판본이 아니라, 원작에서 파생된 별도 공연 ·출판 형태다.

Library of Congress의 Leonard Bernstein Collection에는 Jeremiah의 자필 총보, 단축 악보와 스케치, 피아노 ·성악보, 여러 세트의 파트, 표지와 서문이 각각 보존되어 있다. 소장 목록은 작품의 자료 전승과 보존 단위를 보여 준다.

소요 시간

공식 작품 데이터베이스는 24분, 같은 페이지의 음악 해설과 Pittsburgh Symphony 프로그램은 약 25분으로 제시한다. 연주 템포와 프로그램 운영에 따라 전곡은 약 24–25분으로 제시할 수 있다. 자료가 악장별 시간을 따로 제시하지 않으므로 전체 시간만 사용한다.

편성

메조소프라노 독창과 관현악을 위한 편성은 2관 목관을 기본으로 하되 겸임 악기가 많다. 플루트 2(피콜로 겸임), 오보에 2(잉글리시 호른 겸임), 클라리넷 2와 E-flat 클라리넷 ·베이스 클라리넷 겸용 파트, 바순 2와 콘트라바순이 놓인다. 금관은 호른 4, 트럼펫 3, 트롬본 3, 튜바로 구성된다. 팀파니와 타악기 3–4명, 피아노, 현악기가 뒤를 받친다.

공식 약호와 Pittsburgh 프로그램의 평문 편성은 큰 틀에서 일치하지만 , 타악기의 개별 악기와 주자 배정은
공연 자료마다 달라질 수 있다. Lamentation의 독창자는 마지막 악장에만 등장하며, Prophecy와 Profanation은 성악 없이 연주된다.

세 악장의 구조

I. Prophecy

첫 악장은 예언자 Jeremiah가 백성에게 호소하는 강도를 관현악으로 다룬다. Bernstein의 1944년 New York Philharmonic 프로그램 노트에 따르면 이 악장은 성서 장면을 음화하는 대신 예언의 절박한 정서를
평행시킨다 . 따라서 특정 인물의 대사를 재현하는 악장으로 좁히기보다 , 뒤의 파국을 예고하는 기악 서두로
이해할 수 있다.

II. Profanation

두 번째 악장은 스케르초이며 , Bernstein은 성직자와 백성 내부의 이교적 타락이 불러온 파괴와 혼돈의
감각을 제시한다고 설명했다. 스케르초의 빠른 움직임은 첫 악장의 경고가 공동체의 소란으로 변하는 과정과
세 악장에 걸친 공통 주제의 연결을 함께 드러낸다.

III. Lamentation

마지막 악장은 히브리어 예레미야 애가를 메조소프라노가 노래하는 문학적 악장이다. Bernstein은 무너지고 약탈당한 예루살렘을 애도하는 예언자의 울음으로 설명했으며 , Pittsburgh 프로그램은 애가 1장 1–3절 ·8절, 4 장 14–15절, 5장 20–21절을 텍스트 범위로 제시한다. 앞선 두 악장의 기악적 긴장은 여기서 공동체의 상실을 말하는 인간의 목소리로 수렴한다.

텍스트와 전례적 배경

Bernstein은 실제 히브리 선율을 광범위하게 인용한 작품은 아니라고 직접 설명했다. 그의 노트는 Profanation의 첫 주제가 전통 히브리 성가를 의역했고, Lamentation의 성악 시작이 바빌론에 의한 예루살렘 파괴를 기념하는 전례적 종지에 바탕을 둔다고 밝힌다. 그 밖의 유사성은 음표를 그대로 옮긴 결과보다 정서적 성격에 가깝다는 설명도 덧붙였다.

번스타인의 오랜 협력자 Jack Gottlieb은 이 설명을 보완해, 작곡가가 의식하지 못한 전례적 동기가 더 많이 남아 있다고 분석했다. Gottlieb은 축제 아침 기도인 Amidah와 그 시적 확장인 K'rovoh에서 결합된 두 주제를

찾고, Profanation의 동기를 안식일 성서 낭송인 Haftara의 캔틸레이션과 연결한다. Lamentation의 종지는 성전 상실을 애도하는 Tisha B’Av의 kinnot와 관련된다고 본다. 이 전례 연결은 후대 분석가 Jack Gottlieb의 해석이며, Bernstein이 직접 설명한 의식적 인용과 구분된다.

Gottlieb은 각 악장이 앞 악장의 재료를 발전시키며 세 악장이 거대한 소나타 형식의 제시부 ·발전부 ·재현부에 대응한다고도 제안했다. 이 구조적 독해는 작품의 공식 악장 구분을 바꾸지 않으면서, 마지막 악장이 첫 악장의 전례적 근원을 되돌려 놓는 방식에 주목하게 한다.

창작 ·초연과 헌정

Bernstein은 1939년 Harvard를 졸업한 직후 예레미야 애가에 바탕한 소프라노와 관현악용 “히브리 노래 ”를 스케치했다 . 1942년 New England Conservatory 작곡 콩쿠르에 제출하기로 하면서 성악을 메조소프라노로 바꾸고, 12월 31일 마감 직전까지 전체 교향곡을 완성했다. 작품은 콩쿠르에서 수상하지 못했지만, Curtis Institute의 스승 Fritz Reiner가 악보를 높이 평가하고 Pittsburgh Symphony 공연을 마련했다.

Reiner는 더 밝은 네 번째 악장을 추가하라고 권했으나 Bernstein은 거절했다. 이 선택으로 Jeremiah는 세 악장의 어두운 정서를 유지한다. 세계초연은 1944년 1월 28일 Pittsburgh의 Syria Mosque에서 Bernstein 이 Pittsburgh Symphony Orchestra를 지휘하고 Jennie Tourel이 독창을 맡아 열렸다.

초연 3주 뒤 Boston Symphony 공연이 이어졌고, 1944년 3–4월 Bernstein은 New York Philharmonic과 네 차례 연주했다. New York Music Critics Circle은 그해 5월 이 작품을 시즌의 뛰어난 새 클래식 작품으로 선정했으며 , 작품은 미국 전역 70개 라디오 방송국에 방송되었다 . 1943년 11월 Carnegie Hall에서 Bruno Walter를 대신해 지휘한 뒤 아버지와 화해한 사건은 Bernstein이 이 교향곡을 Samuel Joseph Bernstein 에게 헌정하는 계기가 되었다.

수용과 레코딩

Bernstein 공식 연보는 1944년 4월 St. Louis Symphony와 작품을 녹음하고 RCA Victor가 1945년 12월 초 78회전 음반 세 장으로 발매했다고 기록한다. 이 음반은 작곡가가 직접 지휘한 초기 전승의 핵심 사례다. Leonard Bernstein Centennial 집계는 이후 Jeremiah가 23개국 56개 오케스트라에서 96회 연주되었고 33 명의 메조소프라노가 참여했다고 정리한다. 이 수치는 해당 기념사업의 집계 범위에 따른다.

Milken Archive는 이 작품을 Bernstein의 첫 대규모 관현악 작품으로 소개하면서 , 엄밀한 프로그램 교향곡이 아니라 예루살렘 파괴의 성서 이야기를 느슨하게 묘사한다고 설명한다. 동시에 1942년 12월 31일 완성과 1944년 Pittsburgh 초연, New York Music Critics Circle의 선정 결과를 작품의 초기 수용 맥락으로
제시한다. 이 작품은 성서 텍스트 ·미국 교향악 ·번스타인의 극적 충동이 만나는 지점으로 정리된다.

주요 자료

Leonard Bernstein 공식 작품 DB, Symphony No. 1: Jeremiah: 작곡 경위, 세 악장, Bernstein의 프로그램 노트, 편성, 초연, 헌정, 초기 수용과 별도 버전

Leonard Bernstein 공식 연보: 1944년 초연과 St. Louis Symphony 녹음 ·RCA Victor 발매

Pittsburgh Symphony 프로그램: 초연 연주진, 편성, 애가 텍스트 범위, 작품 배경
Milken Archive of Jewish Music, “Symphonic Music of Jewish Experience, Part 2”: 성서적 맥락, 1939년 스케치와 1942년 완성, 초연과 수용
Library of Congress, Leonard Bernstein Collection finding aid: Jeremiah 자필 총보 ·스케치 · 성악보 ·파트 소장 기록
Wikipedia, “Symphony No. 1 (Bernstein)”: 작품 식별과 기본 서지 링크