정보

Leonard Bernstein, *Symphony No. 2: The Age of Anxiety*

- 작곡가 : Leonard Bernstein(1918–1990)
- 작품명 : *Symphony No. 2: The Age of Anxiety for piano and orchestra*
- 문학적 배경 : W. H. Auden의 장시 *The Age of Anxiety: A Baroque Eclogue*
- 작곡 시기 : 1947–1949년
- 개정 : 1965년 개정판
- 위촉·헌정 : Koussevitzky Foundation 위촉, Serge Koussevitzky에게 헌정
- 초연 : 1949년 4월 8일, Boston Symphony Hall. Leonard Bernstein 피아노, Boston Symphony Orchestra, Serge Koussevitzky 지휘
- 장르 : 독주 피아노와 관현악을 위한 2부 6구간 교향곡
- 소요 시간 : 약 36분
- **Wikipedia:** Symphony No. 2 (Bernstein)

개요

Leonard Bernstein의 *Symphony No. 2: The Age of Anxiety*는 W. H. Auden의 장시를 독주 피아노와 관현악의 2부 6구간으로 옮긴 교향곡이다. Part I은 *The Prologue*, *The Seven Ages*의 변주 I–VII, *The Seven Stages*의 변주 VIII–XIV로 이어지고, Part II는 *The Dirge*, *The Masque*, *The Epilogue*로 이어진다. 전후 뉴욕의 술집에서 만난 네 인물이 불안과 신앙을 말하는 긴 밤이 음악의 기본 전제이며, 1965년 개정판은 마지막 피아노 카덴차를 통해 결말의 비중을 바꾸었다.

출판 정보와 자료

Boosey & Hawkes가 독주 피아노와 관현악을 위한 작품으로 출판·대여하며, 카탈로그는 1949년 작품, 약 36분, Koussevitzky Foundation 위촉, Serge Koussevitzky 헌정으로 제시한다. 카탈로그의 축약 편성은

피콜로 ·플루트 2, 오보에 2·잉글리시 호른, 클라리넷 2·베이스 클라리넷, 바순 2·콘트라바순 , 호른 4, 트럼펫 3, 트롬본 3, 튜바, 네 타악기, 첼레스타, 하프 2(제 2하프 선택), 피아니노, 현악을 포함한다. 독주 피아노는 이 오케스트라 편성에 별도로 더해진다.

Auden의 시는 The Age of Anxiety: A Baroque Eclogue라는 부제를 가진 여섯 부분의 대화시다. Malin, Quant, Emble, Rosetta 네 사람이 전후 뉴욕의 술집에서 만나 밤을 보내고, 술집에서 Rosetta의 아파트로
이동하며 고립 ·상실 ·사랑 ·신앙을 말한다. Bernstein의 여섯 구간은 시의 순서를 따르면서도 , 각 구간을 문학 장면과 일대일로 고정하지 않고 교향곡 안에서 독립적인 음악적 흐름으로 확장한다.

소요 시간

Bernstein 공식 작품 페이지와 Boosey·IRCAM 카탈로그는 전곡을 약 36분으로 안내한다. Los Angeles Philharmonic은 약 30분으로 제시하며, 실제 공연과 녹음은 템포와 반복에 따라 30분대 중반까지 달라진다. Part I은 대체로 17분 안팎, Part II는 18–20분 정도로 배분되지만 , 이는 판본과 실행 시간에 따라 달라지는 대략적인 범위다.

편성

독주: 피아노
목관: 피콜로, 플루트 2, 오보에 2, 잉글리시 호른, 클라리넷 2, 베이스 클라리넷, 바순 2,
콘트라바순
금관: 호른 4, 트럼펫 3, 트롬본 3, 튜바
타악 ·건반: 팀파니, 네 명의 타악 주자 (큰북, 심벌, 드럼 세트, 글로켄슈필 , 작은북, 탐탐, 템플 블록, 테너드럼, 트라이앵글 , 실로폰), 첼레스타, 피아니노
하프 ·현악: 하프 2(제 2하프 선택), 현악 5부

피아니노는 독주 피아노와 다른 악기로 오케스트라 안의 색채를 담당한다. The Masque에서는 피아노, 드럼 세트, 하프, 첼레스타, 피아니노, 저음 현이 리듬과 화성의 배경을 만들며, 독주 피아노는 그 위에서 빠른 재즈적 움직임을 이끈다. 자료에 따라 피아니노와 첼레스타의 겸주 표기가 달라지므로 , 출판 카탈로그가
분리해 적은 두 악기를 기본 편성으로 제시한다.

창작과 초연의 시간표

Bernstein은 1947년 여름 Auden의 시를 읽은 뒤 작품을 구상했다. 공식 작품 해설은 그 시를 ‘신앙을 찾는 어려운 탐색 ’으로 설명하고, 피아니스트를 거의 자전적인 주인공으로 본다. 오케스트라는 피아노가 자신을 비추어 보는 현대적 거울처럼 기능하며, 시 속 네 인물의 사회적 공간과 심리적 반응을 함께 만든다.

1948년 11월 28일 Tel Aviv에서는 The Dirge가 George Singer 지휘 Israel Philharmonic Orchestra와 Bernstein의 피아노로 먼저 연주되었다 . 전곡 초연은 1949년 4월 8일 Boston Symphony Hall에서 Serge Koussevitzky가 Boston Symphony Orchestra를 지휘하고 Bernstein이 피아노를 맡은 공연으로 열렸다. 1965년 개정판의 첫 공연은 7월 15일 New York Philharmonic과 Bernstein 지휘, Philippe Entremont 피아노의 연주로 Philharmonic Hall에서 열렸다.

작곡 연도는 공식 작품 목록의 1949년, 공연기관 자료의 1947–1949년, IRCAM 항목의 더 넓은 표기가 서로 다르다. 이 차이는 시를 읽고 초고를 시작한 시점, 완성본의 정리, 후대 개정의 기준이 서로 다르게 기록된 결과다. 전곡 초연과 1965년 개정 공연은 서로 다른 판본의 출발점으로 구분된다.

Part I: Prologue와 두 세트의 변주

*The Prologue*는 두 클라리넷이 외로운 피아니시모 대화를 나누는 장면으로 문을 연다. 긴 하강 음계는 술집에 모인 네 인물이 아직 서로에게 닿지 못한 상태와, 이후 내면 탐색으로 들어가는 통로를 함께 암시한다. 독주 피아노는 처음부터 전면에 서지 않고 오케스트라가 만든 공간에 뒤늦게 들어온다.

*The Seven Ages*는 변주 I–VII로 구성된다. 각 변주는 하나의 고정 주제를 반복하기보다 바로 앞 변주의 특징을 이어 받아 다음 생각으로 확장한다. 피아노는 변주의 연결을 담당하며, 시가 말하는 인생의 여러 시기를 음악적 변형의 연쇄로 바꾼다. 이어지는 *The Seven Stages*의 변주 VIII–XIV에서는 네 인물이 함께 꾸는 꿈과 이동의 감각이 더 빠른 몸짓으로 나타난다. 변주 VIII의 넓은 3/2 박과 사라방드풍 저음은 이 흐름 안에서 잠시 고요한 공간을 만든다.

Part II: Dirge, Masque, Epilogue

*The Dirge*는 Rosetta의 아파트로 향하는 인물들의 상실과 ‘colossal Dad’의 부재를 장송의 언어로 옮긴다. 독주 피아노가 12음렬적 성격을 지닌 주제를 내놓고, 중간부의 브람스풍 선율과 어두운 관현악이 서로 다른 기억의 방향을 만든다. 장송은 Part I의 이동을 멈추게 하면서, 인물들이 자신의 고립을 직접 마주하는 시간을 연다.

*The Masque*는 심야 파티의 빠른 재즈 스케르초다. 드럼 세트와 네 타악기, 하프, 첼레스타, 피아니노, 저음 현이 리듬 섹션을 만들고 독주 피아노가 그 위에서 불꽃처럼 빠른 변주를 이끈다. 파티의 표면적 활기는 시 속 인물들이 피로와 고독을 잠시 가리는 가면이며, 재즈의 스윙과 불규칙한 악센트가 그 가면의 불안정함을 드러낸다.

*The Epilogue*에서는 파티가 흩어진 뒤 느린 네 음 트럼펫 동기가 나타난다. 현악은 *The Prologue*의 기억을 반향하고 목관은 더 넓은 응답을 보태며, 피아노는 독백과 관현악의 결론 사이를 오간다. 1949년판의 피아노는 마지막에 제한적으로 참여하지만, 1965년 개정판에서는 독주 카덴차가 추가되어 앞선 변주와 장송, 파티의 재료를 되돌아본다. 카덴차 뒤에 전 오케스트라가 이어지는 종결은 개인의 불안을 지우기보다 더 큰 울림 속에 배치한다.

피아노의 협주적 역할과 양식

Bernstein의 공식 해설은 피아노를 시와 음악을 통과하며 의미를 찾는 거의 자전적인 주인공으로 설명한다. 이 독주자는 전통 협주곡처럼 오케스트라와 경쟁하는 영웅이 아니라, 네 인물의 대화와 자신의 질문을 동시에 통과하는 중심 목소리다. Part I에서는 변주와 단계의 연결을 이끌고, *The Masque*에서는 재즈의 즉흥적인 속도를 맡으며, *The Epilogue*에서는 카덴차로 기억을 모은다.

Boosey & Hawkes는 이 작품을 문학적 사건을 가까이 따라가는 concertante 교향곡으로 설명한다. 따라서 피아노의 기교, 재즈 리듬, 12음렬적 장송, 바로크 사라방드풍 저음은 서로 분리된 양식 목록이 아니라 Auden 의 긴 대화를 교향악으로 옮기는 방법이다. Bernstein은 이 음악이 시에서 독립된 삶을 얻어야 한다고 말했으며, 여섯 구간은 문학의 장면을 보존하면서도 관현악과 피아노가 만드는 새로운 시간으로 확장된다.

녹음과 전승

1950년 Columbia 녹음은 Bernstein이 직접 피아노를 맡은 초기 기록으로, 1949년 전곡 초연 뒤 작품의
음향을 남겼다. Bernstein 공식 자료는 이 녹음과 Jerome Robbins의 발레화를 작품의 초기 전승 사례로 함께 언급한다. 후대의 공연과 녹음은 1949년판과 1965년 개정판 가운데 어느 판본을 택했는지에 따라 The Epilogue의 피아노 카덴차와 종결 비중이 달라진다. 따라서 녹음의 시간과 결말은 연주자의 속도만이 아니라 사용한 판본의 차이와 함께 이해된다.

주요 자료

Leonard Bernstein 공식 작품 페이지: 위촉 ·헌정, 1949년 Boston 전곡 초연, 1965년 개정, Auden
시의 여섯 구간과 피아노의 자전적 역할을 설명한다.
Boosey & Hawkes 작품 카탈로그: 출판 정보, 약 36분, 축약 편성, Koussevitzky Foundation
위촉을 제시한다.
Boston Symphony Orchestra 작품 해설: Tel Aviv의 The Dirge 선행 연주, 1949년 전곡 초연, 1965년 개정판 첫 공연과 시의 장면을 기록한다.
Los Angeles Philharmonic 작품 해설: 작곡 기간, 약 30분 표기, 여섯 구간, The Masque의 재즈적 편성을 설명한다.
IRCAM 작품 데이터베이스 : 작곡 ·개정 연대, 편성, 두 초연의 관계를 보조한다.

Library of Congress, Leonard Bernstein timeline: 1949년 Bernstein의 피아노 독주와 Koussevitzky 지휘 초연을 독립적으로 확인한다.

Revision #1
Created 2026-10-04 10:10:22 UTC by 안준영
Updated 2026-10-04 10:10:22 UTC by 안준영