Knoxville: Summer of 1915, Op. 24

- □□

정보

Samuel Barber, Knoxville:

Summer of 1915, Op. 24

개요
곡명: Knoxville: Summer of 1915, Op. 24
작곡가: Samuel Barber (1910–1981)
텍스트: James Agee의 산문 Knoxville: Summer of 1915
작곡: 1947년 4월 4일 자필 총보 날짜
초연: 1948년 4월 9일과 10일, 보스턴, Eleanor Steber 독창 ·Serge Koussevitzky 지휘 ·Boston Symphony Orchestra
장르: 소프라노와 관현악을 위한 단악장 성악곡
범위: 1948년 대편성 초연판과 후대 축소 ·재관현악판을 함께 다룸

Wikipedia: Knoxville: Summer of 1915

Samuel Barber의 Knoxville: Summer of 1915는 James Agee의 산문을 바탕으로 1947년에 쓴 단악장 성악곡이다 . 이 글은 1948년 Boston Symphony Orchestra의 대편성 초연판과 후대의 축소 ·재관현악판을
함께 다루며, 소프라노 독창이 가족과 거리의 소리, 기도와 잠으로 이어지는 어린 시절의 여름밤을 노래하는 전곡을 설명한다.

텍스트의 출처와 위촉

Agee의 글은 1938년 Partisan Review에 독립적으로 발표되었고 , 뒤에 소설 A Death in the Family의 서두로 다시 배치되었다 . 산문에는 1915년 녹스빌의 현관과 잔디, 가족의 대화, 말과 자동차, 전차, 별이
보이는 밤, 잠자리로 향하는 아이의 감각이 이어진다. Barber는 이 글의 문장 일부를 음악 텍스트로 취해 영어 산문의 호흡을 한 곡의 선율로 확장했다.

Eleanor Steber가 작품을 위촉했고 초연 독창을 맡았다. Boston Symphony Orchestra의 해설은 Barber가 1947년 악보를 Serge Koussevitzky에게 보냈고, Koussevitzky가 Steber에게 작품을 전달하도록 권한 경위를 설명한다. Atlanta Symphony Orchestra 프로그램은 Steber가 피아노 리허설과 워크숍에서
노래하기 쉬운 작은 변화를 제안했다고 기록해, 위촉자가 창작 ·연주 과정에도 관여했음을 보여 준다.

출판 정보와 자료

G. Schirmer는 소프라노와 축소 실내 관현악을 위한 악보를 출판한다. 현행 카탈로그는 플루트 (피콜로 겸용), 오보에 (잉글리시 호른 겸용), 클라리넷, 바순, 호른 2, 트럼펫, 트라이앵글 , 하프, 현악으로 이루어진 축소
편성을 제시하며, 소프라노를 기본 성부로 둔다. 출판사 자료는 테너가 부를 수 있는 선택도 안내하지만 , 원래 초연 성부는 소프라노였다 .

1948년 초연은 대편성으로 이루어졌다 . Barber는 이후 악보를 일부 덜어 내고 더 친밀한 앙상블을 위한 재관현악판을 마련했으며 , Atlanta Symphony Orchestra 자료는 그 축소판이 1950년 4월 1일 워싱턴 D.C. Dumbarton Oaks에서 초연되었다고 설명한다. 개정 작업의 연도는 자료에 따라 1949년 또는 1950년으로 갈리므로, 1950년 축소판 초연과 현행 출판 편성을 중심으로 판본을 구분한다.

악보에는 “In Memory of my Father”라는 헌정이 적혀 있다. 이 헌정은 작품을 Barber 아버지의 기억과
연결하는 자료로 읽힌다.

소요 시간

전곡은 약 15–16분이다. Wise Music Classical과 Song of America는 16분, Los Angeles Philharmonic은 약 15분으로 안내한다. 녹음과 판본, 템포에 따라 14분대에서 17분대까지 실제 시간이 달라질 수 있다.

편성

출판 카탈로그의 축소판은 소프라노 독창, 플루트 1(피콜로 겸용), 오보에 1(잉글리시 호른 겸용), 클라리넷 1, 바순 1, 호른 2, 트럼펫 1, 트라이앵글 , 하프, 현악 5부로 편성한다. 이 편성은 소프라노 독창과 영어 텍스트를
위한 축소 관현악판이다 .

1948년 대편성 초연판은 더 많은 목관과 금관, 하프, 타악, 현악을 포함했다. 1948년 초연판과 현행 축소판은
서로 다른 편성의 판본으로 구분된다. 테너 독창은 출판사 자료가 허용하는 대체 성부이며, 소프라노가
기준이다.

단악장 텍스트 흐름

여름 저녁과 가족의 집

곡은 현관과 잔디, 가족의 몸과 대화를 바라보는 아이의 시점에서 출발한다. 성악은 영어 문장을 말하듯 이어 가고, 관현악은 밤의 공기와 집 주변의 작은 움직임을 받친다. 텍스트가 사물을 차례로 열거하면서 독자는 장소와 가족을 함께 파악한다.

거리의 소리와 전차

말이 끄는 마차, 큰 자동차와 조용한 자동차, 사람들의 움직임이 지나가고 전차가 저녁 장면의 중심을 차지한다 . Los Angeles Philharmonic은 전차 안테나에서 튀는 전기 불꽃을 낮은 현의 피치카토 글리산도로 표현하는 효과를 설명한다. Boston Symphony Orchestra는 이 대목을 작품 안에서 과도하게 자극적인 거리
에피소드로 제시하며, 앞뒤의 가족 장면과 뚜렷한 속도 ·음색 대비를 만든다고 해설한다.

현관으로의 귀환과 기도

거리 에피소드 뒤에는 현관과 가족의 모습이 다시 나타난다. BSO는 시작 선율이 돌아와 가족에 대한 장조의 사색으로 넓어진다고 설명한다. 아이는 지상에 존재하는 슬픔을 묻고 가족을 축복해 달라고 기도하며, 어린 시점의 감각과 존재에 대한 불안이 한 문장 안에서 만난다.

잠과 마지막 오보에

기도 뒤 아이는 집 안으로 들어가 잠자리에 든다. 시작의 선율이 마지막에 오보에로 돌아오며, BSO는 이 재현을 최종적인 위안의 소리로 설명한다. 성악과 관현악은 잠의 감각으로 가라앉고, 단악장 전체가 여름밤의 공간으로 되돌아간다 .

산문과 선율의 관계

Agee의 텍스트는 정형적인 아리아의 반복구보다 긴 산문 문장과 감각의 나열로 진행한다. Barber는 문장의 억양을 성악선의 길이와 높이에 연결하고, 어린이의 생각이 갑자기 집중을 바꾸는 순간에는 음악의 성격도 바꾼다. 이 구성은 자유로운 단악장 흐름과 내부 에피소드의 결합을 보여 준다.

Boston Symphony Orchestra는 작품 곳곳에 돌아오는 시작 선율과 공통의 펜타토닉 성격을 언급한다. 그 선율은 가족 장면과 거리 장면을 이어 주고 마지막 오보에에서 다시 울려, 공간의 기억을 하나의 음악적 표지로 묶는다. 세 박자에 가까운 흔들리는 움직임과 반복되는 선율은 텍스트의 잠 이미지를 관현악의 시간감각으로 옮긴다.

초연판과 축소판의 공연 맥락

1948년 4월 9일 보스턴에서 Eleanor Steber, Serge Koussevitzky, Boston Symphony Orchestra가 작품을 처음 연주했고, 4월 10일에 이어진 공연이 열렸다. 초연판은 대편성의 색채로 전차와 거리의 에너지를 확장했다. 1950년 Dumbarton Oaks에서 선보인 축소 ·재관현악판은 더 작은 앙상블로 성악과 산문의 친밀한 호흡을 드러내는 별도 공연 형태다.

현행 출판판의 축소 편성은 피아노 축약판과 함께 실내 공연과 학습용 경로를 제공한다. 소프라노를 기준으로 하되 테너도 부를 수 있다는 출판사 안내가 있으며, 이 선택은 작품의 원래 위촉 ·초연 이력과 구분된다. 프로그램에는 사용한 판본과 성부를 함께 적어 대편성 초연판, 축소 관현악판, 피아노판을 구분할 수 있다.

주요 자료

Boston Symphony Orchestra, Knoxville: Summer of 1915: 자필 총보 날짜, Steber 위촉, 1948
년 초연, Agee 텍스트의 장면과 반복 선율.

Wise Music Classical, Knoxville: Summer of 1915: G. Schirmer 출판, 축소 편성, 소프라노 ·테너 선택, 소요 시간.
Los Angeles Philharmonic, Knoxville: Summer of 1915: 전차 장면의 음향 해설, 단악장
성악곡의 편성 ·소요 시간.
Atlanta Symphony Orchestra 프로그램 노트: Steber의 위촉과 리허설 관여, 대편성 초연과 1950 년 축소판.
Library of Congress, Samuel Barber Collection finding aid: 1948년 4월 9일 초연 연표와 Barber 자료 보존 경로.
Boston University, Partisan Review 1938년 호 및 Morgan Library 서지 기록: Agee 산문의 1938년 독립 발표.