Samuel Barber (1910–1981)

- Adagio for Strings, Op. 11
  - □□
- Symphony No. 1, Op. 9
  - □□
- Symphony No. 2, Op. 19
  - □□
- Violin Concerto, Op. 14
  - □□
- Piano Concerto, Op. 38
  - □□
- Cello Concerto, Op. 22
  - □□
- Knoxville: Summer of 1915, Op. 24
  - □□
- Medea (Cave of the Heart), Op. 23
  - □□

- Vanessa, Op. 32
  - □□
- Essay for Orchestra No. 1, Op. 12
  - □□

Adagio for Strings, Op. 11

정보

개요
곡명: Adagio for Strings, Op. 11
작곡가: Samuel Barber (1910–1981)
작곡 ·편곡: 1936년 현악사중주 느린 악장 완성, 1938년 현악 합주판 편곡
초연: 1938년 11월 5일, New York NBC Studio 8H 라디오 방송; Arturo Toscanini 지휘, NBC Symphony Orchestra
구성: 단일 악장
조성: B-flat minor
빠르기: Molto adagio
출판: 1939년, G. Schirmer, New York
악곡 소요 시간: 약 7–10분

IMSLP: Category: Barber, Samuel

Wikipedia: Adagio for Strings

Samuel Barber의 Adagio for Strings, Op. 11은 제 1·제 2바이올린, 비올라, 첼로, 더블베이스가 연주하는
단일 악장 현악 합주곡이다 . 1936년에 쓴 String Quartet, Op. 11의 느린 악장을 작곡가가 1938년에 다섯 현악 성부로 넓혔다. 작품은 Molto adagio의 한 흐름 안에서 하나의 선율을 여러 성부로 옮기고, 고음역의
절정과 긴 침묵을 지난 뒤 처음의 재료로 돌아온다. 마지막에는 B-flat minor의 으뜸화음이 아니라 F major의 딸림화음이 남아, 닫힘보다 오래 지속되는 여운을 만든다.

이 곡에 따라붙는 ‘애도의 음악 ’이라는 의미는 작곡 뒤의 수용 과정에서 형성되었다 . 1945년 Franklin D. Roosevelt의 사망 소식을 전한 라디오 방송, 여러 장례와 국가적 추모, 영화와 텔레비전에서의 반복 사용이 음악의 사회적 기억을 바꾸었다. 널리 알려진 장례곡이라는 현재의 위상과 현악사중주 중간 악장이라는
출발점을 함께 살펴야, 작품이 지닌 정서와 형식의 관계가 정확하게 드러난다.

짧은 길이와 단일 선율은 악보를 간결하게 보이게 한다. 그러나 연주에서는 박과 활, 성부의 균형, 절정 뒤 휴지를 세밀하게 설계해야 한다. 현악기들이 같은 순간에 활을 바꾸면 긴 음에 이음매가 생기고, 제 1 바이올린만 앞세우면 비올라와 첼로를 거치는 선율의 이동이 들리지 않는다. 느린 템포를 택하는 것보다 긴 선이 멈추지 않도록 내부의 박과 화성 변화를 유지하는 일이 더 중요하다.

현악사중주에서 독립한 음악

Barber 1936 *String Quartet, Op. 11* . 9 19 Austria St. Wolfgang Curtis Institute Orlando Cole B-flat minor B minor .

1936 12 14 Rome Villa Aurelia Pro Arte Quartet , Barber . Gordon Quartet 1937 4 20 Library of Congress , Budapest Quartet 1943 5 28 .

Toscanini Barber 1938 1 *First Essay for Orchestra* . Toscanini Barber , Gian Carlo Menotti . Toscanini ,

1938 11 5 10 NBC Symphony Orchestra . New York NBC Studio 8H Arturo Toscanini . *New York Times* Olin Downes .

G. Schirmer 1939 7 38577, 38578 . Hal Leonard G. Schirmer Original Edition . ‘Original Edition’ ,

Library of Congress . Barber 1943 . Barbara B. Heyman Toscanini 31–32 . 1938 1939 .

Wise Music 8 , Los Angeles Philharmonic 7 , Boston Symphony Orchestra 10 . G. Schirmer 7–8 , 7 Toscanini 10 Leonard Bernstein . 7–10 .

, .

편성

악기군	편성
바이올린	제 1바이올린, 제 2바이올린
중·저현	비올라, 첼로, 더블베이스

현행 G. Schirmer 파트 세트는 제 1바이올린 8부, 제 2바이올린 8부, 비올라 4부, 첼로 4부, 더블베이스 4부를 제공한다. 이 8-8-4-4-4는 인쇄 파트의 공급 수이며, 연주 인원은 관현악단의 규모에 맞추어 정한다. 제 2바이올린과 비올라, 첼로는 진행에 따라 divisi와 unison을 오가므로, 다섯 악기군 안에서 실제 화성 성부의 수가 늘었다가 다시 합쳐진다.

인쇄 파트는 절정 뒤 일부 현악기에 약음기를 선택적으로 쓰도록 하면서 더블베이스에는 약음기를 사용하지 말라고 명시한다. 작은 음량에서도 저음의 중심을 잃지 않게 하는 지시다. 약음기 선택은 음색을 옅게 만드는 효과와 더불어, 마지막 회귀에서 위 성부와 저음이 서로 다른 거리를 갖도록 한다.

단일 악장의 진행

침묵에서 시작하는 선율

첫 화음은 이미 진행 중이던 숨이 들리기 시작한 듯 여리게 나타난다. 그 위에서 제 1바이올린이 같은 길이의 음을 계단처럼 잇는다. 선율은 좁은 간격으로 움직이지만 마디는 4/2에 고정되지 않고 3/2·5/2·6/2로 늘어나거나 줄어든다. 규칙적인 음가와 불규칙한 마디 길이가 만나는 까닭에, 음악은 일정하게 걷는 듯하면서도 다음 숨의 위치를 쉽게 예측하게 하지 않는다.

선율의 개별 음보다 중요한 것은 한 문장이 향하는 방향이다. 같은 음을 붙잡거나 한 단계 올라갈 때마다 아래 성부의 화음이 천천히 바뀌고, 불협화음이 생겼다가 늦게 풀린다. 빠른 장식과 뚜렷한 리듬 동기가 없는 대신, 지속되는 음 사이의 마찰과 해소가 시간의 밀도를 만든다.

성부를 옮겨 가는 모방

제 1바이올린의 첫 문장이 끝나면 비올라가 완전 5도 아래의 영역에서 선율을 받아들인다. 이어 첼로가 B-flat minor에서 다시 시작하고, 뒤에는 제 2바이올린이 E-flat minor의 방향으로 마지막 모방을 연다. 먼저 노래한 성부는 사라지지 않고 긴 음과 대선율을 보태므로, 새로운 진입이 있을 때마다 음향의 폭과 화성의 긴장이 함께 커진다.

Matthew BaileyShea는 이 과정을 단순한 선율 반복보다 모방이 누적되는 대위적 진행으로 분석한다. 느린 현악과 한숨처럼 떨어지는 동기, 르네상스 성악을 떠올리게 하는 성부 결합이 장송의 색을 만들지만, 음악의 움직임은 계속 위를 향한다. 한 성부의 노래가 다른 성부의 응답을 불러오면서 긴 상승이 개인의 독백보다 집단의 호흡처럼 바뀐다.

고음역의 절정과 총휴지

제 2바이올린이 시작한 마지막 모방은 곧 다른 성부의 상승과 합쳐진다. 음역이 높아지고 화음의 간격이
조밀해지며 , 같은 방향으로 밀리는 현악기들이 강한 악센트의 화음에 도달한다. 이 지점의 힘은 갑작스러운
음량 변화보다 앞에서 오랫동안 축적한 선율과 불협화음이 한곳에 모이는 데서 생긴다.

절정 직후의 총휴지는 음악의 시간을 뚜렷하게 바꾼다. 지휘자가 쉼표의 박수만 세고 바로 다음을 시작하면 앞 화음의 잔향과 뒤 문장의 새 호흡이 겹친다. 반대로 침묵을 감정적인 효과로만 오래 끌면 큰 박의 연속성이 끊어진다. 공간의 울림이 가라앉는 속도와 다음 활의 시작을 함께 판단해야 하는 순간이다.

돌아오되 해결하지 않는 결말

휴지 뒤에는 제 1바이올린과 비올라가 옥타브로 첫 선율의 일부를 되찾는다. 앞부분처럼 여러 성부가 차례로 새 영역을 열지 않고, 이미 지나온 음형을 압축하여 되짚는다. 음량은 줄고 악기 사이의 간격은 넓어지며, 선율이 목적지에 닿기보다 힘을 내려놓는 방향으로 움직인다.

마지막 F major 화음은 B-flat minor의 딸림화음이다 . 보통이라면 으뜸화음으로 이어질 긴장을 품지만, Barber는 해결을 쓰지 않고 화음을 아주 여리게 지속한다. 기대가 충족되지 않았다는 극적인 몸짓보다, 해결을 요구하던 에너지 자체가 사라지는 종결에 가깝다. 사중주에서는 바깥 악장이 뒤따르지만 독립 합주판에서는
이 열린 화음이 작품의 마지막 말이 된다.

연주와 해석의 쟁점

큰 박 안에서 유지하는 운동

분모가 2인 박자를 한 박씩 모두 지휘하면 긴 음마다 강세가 붙고 선율이 작은 조각으로 갈라질 수 있다. Leonard Slatkin은 지휘봉을 사용할지, 여덟 박 대신 네 박으로 크게 묶을지부터 결정해야 한다고 쓴다. 시작과 상당 부분에서는 박동이 앞에 드러나기보다 소리가 침묵에서 생겨나는 듯해야 하며, 큰 박으로 지휘하면 불필요한 악센트를 줄일 수 있다는 설명이다.

큰 박은 느슨한 템포와 같지 않다. 각 마디의 길이가 바뀌고 불협화음이 다음 화음으로 이동하므로 , 연주자는 긴 음 안에서도 방향을 공유해야 한다. 활의 속도와 접점을 고정한 채 음량만 키우면 절정 전부터 음색이 눌린다. 여린 시작에서 활의 여유를 남기고, 성부가 합류할 때 활의 양과 무게를 단계적으로 늘려야 상승이 오래 지속된다.

자유 활과 끊기지 않는 음

Slatkin은 한 보면대의 두 연주자가 서로 반대 방향으로 활을 쓰는 방식을 제안한다. 각 연주자의 활갈이 시점이 분산되면 합주 전체에서는 지속음이 끊기지 않는다. Leopold Stokowski가 1968년 American

Symphony Orchestra를 리허설하는 영상에서도 연주자들이 서로 다른 활 방향을 사용하고, 지휘자는 더 많은 현의 양을 요구하며 한 덩어리의 legato를 다듬는다.

자유 활을 사용하더라도 선율이 다른 성부로 넘어가는 시작, 화성이 바뀌는 순간, 절정의 악센트는 함께 맞춘다 . 지속음의 이음매는 분산하고 구조를 세우는 발음 시점은 모아야, 매끈한 표면과 명확한 형식을 함께 얻을 수 있다.

제 1바이올린보다 넓은 중심

1938년 초연 방송에서 비올라는 William Primrose, 수석 첼로는 Alfred Wallenstein이 맡았다. Barber는 훗날 이 방송을 들려주며 비올라 성부에 주목하라고 했고, Wallenstein은 이 연주를 Toscanini가 남긴 뛰어난 성과 가운데 하나로 기억했다. 주선율이 비올라와 첼로로 내려갈 때 제 1바이올린이 음향을 계속 지배하지
않았다는 점이 중요하다.

각 성부의 음량을 똑같이 맞출 필요는 없다. 선율을 맡은 악기군은 음악의 중심이 되어야 하고, 지속음을
연주하는 성부는 화성의 긴장을 유지하되 새 성부의 진입을 가리지 않아야 한다. 절정에서는 모든 현악기가 같은 방향으로 모이지만, 그전까지는 중심이 이동한다. 이 이동이 들릴 때 하나의 선율만으로도 형식이 진행된다.

Agnus Dei가 보여 주는 프레이즈
Barber는 1967년에 이 곡을 라틴어 미사 통상문의 Agnus Dei로 옮겼다. 혼성합창의 모음은 현악기의
지속음을 대신하고, ‘miserere nobis’와 ‘dona nobis pacem’이라는 말이 선율의 반복과 절정에 구체적인 발음을 부여한다. 이 합창판은 1936년 음악의 숨은 표제를 밝히는 자료가 아니라, 작곡가가 31년 뒤 같은 선율을 어떻게 성악적으로 이해했는지 보여 주는 파생판이다 .

Manfred Honeck은 합창판의 말붙임을 관현악 연주에 되비춘다. 그는 절정의 마지막 화음을 ‘dona nobis pacem’이라는 청원으로 보고, 총휴지 뒤 같은 간청이 되돌아온다고 설명한다. 으뜸조에 해결되지 않는 마지막 화음은 평화가 실제로 도달했는가를 묻는 열린 결말이 된다. 연주자가 이 해석을 택하지 않더라도, 긴 음을 자음과 모음이 있는 성악 문장처럼 발음하게 하는 유용한 관점이다.

공적 애도의 음악이 된 과정
Library of Congress는 이 작품과 공적 애도의 결합이 1945년 Franklin D. Roosevelt의 사망 소식을 전한 라디오 방송에서 시작되었다고 설명한다. 이 사건은 FDR의 장례식 연주와 다르며, 작곡 후 아홉 해가 지나 방송이 음악에 새 기능을 부여한 사례다. 이후 Albert Einstein과 Princess Grace의 장례, 국가적 추모
행사에서 거듭 연주되면서 개인적인 현악사중주 악장은 공동체가 슬픔을 표현하는 음악으로 바뀌었다.

John F. Kennedy와 관련한 실제 연주는 장례식이 아니라 암살 뒤의 추모 공연에서 이루어졌다 . Washington Constitution Hall에서 National Symphony Orchestra가 관객 없이 연 특별 심야 텔레비전 음악회였다 . 실제 장례 의식과 방송 추모 공연을 구분하면, 음악의 영향력을 과장하지 않고도 당시 사회가 이 곡을 필요로 한 방식을 이해할 수 있다.

2001년 9월 15일 Leonard Slatkin은 테러 직후의 BBC Proms에서 이 작품을 지휘했다. 그는 훗날 그 공연을 생애에서 가장 감정적인 음악적 사건 가운데 하나로 회고하면서 , 이 작품이 본래 사중주의 느린 악장이었다는 사실도 분명히 했다. 사회가 음악에 부여한 의미가 원래의 맥락을 넘어설 수 있다는 그의 말은 이 곡의
수용사를 잘 요약한다.

영화 The Elephant Man, Platoon, Amélie와 텔레비전의 The Simpsons도 작품의 기억을 넓혔다. 특히 Platoon의 영상과 결합한 상승선은 많은 청중에게 음악과 죽음의 이미지를 한 장면으로 묶었다. 매체에서
얻은 의미는 작곡 뒤의 사회적 맥락에서 더해졌다. 작품의 형식이 다양한 장면을 받아들일 만큼 명확하고 열려 있었기에 가능한 재해석이다 .

주요 녹음과 영상

Arturo Toscanini / NBC Symphony Orchestra (1938)

11월 5일 초연 방송은 2005년 미국 National Recording Registry에 등재되었다 . New York Public Library 의 Toscanini Legacy 목록은 NBC Blue Network, Studio 8H, 밤 10시 시작과 acetate 78rpm 12장이라는 보존 정보를 기록한다. Adagio의 시간은 6분 57초로 적혀 있지만, 후대 복원 음원은 7분 37초여서 트랙
경계와 전사 속도의 차이를 고려해야 한다.

연주는 오늘날의 8–10분대 해석보다 빠르고 감상적으로 늘이지 않으며, 비올라를 비롯한 중성부가 선명하다. Barber는 1942년 상업 녹음보다 이 초연을 훨씬 높이 평가했다. 작품이 추모 의식의 느린 관습을 충분히
축적하기 전, 선율의 추진과 형식적 호가 앞에 나오는 역사적 기준점이다 .

Arturo Toscanini / NBC Symphony Orchestra (1942)

1942년 3월 19일 Carnegie Hall에서 만든 RCA Victor 상업용 78rpm 녹음이다. Barber는 78rpm 한 면에 crescendo를 맞추려고 여러 번 되풀이해 녹음한 결과, 1938년 방송에서 느꼈던 한 번의 강한 밀어 올림이 약해졌다고 보았다. 같은 지휘자와 관현악단의 연주라도 생방송과 상업 세션의 조건이 절정의 모양을 바꿀 수 있음을 보여 준다.

Leonard Bernstein / New York Philharmonic (1971)

1971년 1월 12일 New York Philharmonic Hall에서 녹음되었다. 이 곡은 10년 전에 토스카니니가 이 홀에서 초연한 곡이다. 바버는 이 곡을 1938년에 작곡했다.

Leonard Slatkin / St. Louis Symphony Orchestra (1981·1988)

Slatkin은 1981년 Telarc에서 이 곡을 처음 녹음했고, 1988년 5월 3일 Powell Hall에서 다시 EMI에서 녹음했다. 이 곡은 바버의 대표적인 관현악곡 중 하나로 자주 연주되는 곡이다.

Leopold Stokowski / American Symphony Orchestra (1968)

Madison Square Garden의 Felt Forum에서 녹음되었다. Stokowski의 독특한 해석이 돋보이는 곡이다. 느린 템포로 연주되며, 전체적으로 legato로 연주되어 부드러운 느낌을 준다.

Manfred Honeck / Pittsburgh Symphony Orchestra (2013)

2013년 10월 Heinz Hall에서 녹음되었다. 2017년에 Reference Recordings에서 발매되었다. 이 곡은 9·11 테러 희생자를 위한 추모곡으로 작곡되었다. Honeck은 이 곡을 *Agnus Dei*로 연주하였다. 이 곡은 바버의 대표적인 관현악곡 중 하나로 자주 연주되는 곡이다.

참고

외부 링크

- Library of Congress: Samuel Barber

- Library of Congress: Barbara B. Heyman, 1938, □□ ·□□ ·□□ □□
- Library of Congress: 2005 National Recording Registry □□ □□
- Library of Congress: Pacifica Quartet □□□□□ Op. 11 □□□ ·□□ □□
- Curtis Institute of Music: String Quartet, Op. 11, □□ ·□□□
- Wise Music Classical: G. Schirmer □□ □□□ □□□□
- Hal Leonard: G. Schirmer Original Edition □□□ □□
- Boston Symphony Orchestra: □□ □□ ·□□ ·□□ □□
- Los Angeles Philharmonic: □□ □□□ □□□ □□
- Berliner Philharmoniker: □□□ □□□ □□ □□□□□ □□
- New York Public Library: Toscanini Legacy □□ □□ □□
- Matthew BaileyShea: Agency and the Adagio
- Bloomsbury: Leonard Slatkin, Eight Symphonic Masterworks of the Twentieth Century
- Classical Voice North America: Slatkin, □□ □ □□ □□
- Library of Congress: Stokowski Rehearses □□ □□
- Reference Recordings: Honeck, Pittsburgh Symphony Orchestra □□
- CiNii: 1967, Agnus Dei G. Schirmer □□ □□

Symphony No. 1, Op. 9

정보

Samuel Barber: Symphony in

One Movement

개요
곡명: Symphony in One Movement, Op. 9 (통용 표기 Symphony No. 1 in One Movement)
작곡가: Samuel Barber (1910–1981)
작곡 시기: 1935–1936년, 1942–1943년 개정
장르: 오케스트라를 위한 단악장 교향곡
초연: 1936년 12월 13일, Rome, Bernardino Molinari 지휘
출판: G. Schirmer

IMSLP: Samuel Barber 작품 분류

Wikipedia: Symphony in One Movement (Barber)

Samuel Barber의 Symphony in One Movement는 1935–36년에 쓴 첫 교향곡으로 , 한 악장 안에 네 악장의 기능을 연속해서 압축한다. 음악은 Allegro ma non troppo, Allegro molto, Andante tranquillo, Con moto의 순서로 성격을 바꾸며 이어지고, 첫 부분에서 제시된 세 주제가 빠른 부분과 느린 부분, 마지막 Passacaglia를 연결한다. 1942–43년에 개정된 판본은 1944년에 처음 연주되었으므로 , 초판과 개정판의 연주 이력과 음향을 구분해서 볼 필요가 있다.

출판 정보

G. Schirmer가 출판한 악보의 표제는 *First Symphony (in One Movement)*이며, 작품은 Gian Carlo Menotti에게 헌정되었다 . 현재 유통되는 G. Schirmer 연구용 총보도 이 작품을 Op. 9로 식별한다. 개정 연도는 자료에 따라 1942년, 1942–43년, 또는 1945년으로 다르게 적히지만, 여러 기관이 일치해서 전하는 개정판 첫 연주는 1944년 2월 18일 Bruno Walter가 지휘한 Philadelphia Orchestra의 연주다. 여기서는 개정 작업의 범위를 1942–43년으로 적고, 1945년 표기는 별도의 연주 또는 기관 표기 차이로 남겨 둔다.

Barber Rome Prize Rome 1935–36 . 1936 12 13 Rome Bernardino Molinari Philharmonic Augusteo Orchestra Accademia Nazionale di Santa Cecilia . Molinari .

1937 Cleveland , Carnegie Hall Artur Rodziński New York Philharmonic . 1937 Salzburg Festival Rodziński Vienna Philharmonic . Los Angeles Philharmonic Kansas City Symphony .

19 21 20–22

19–22

·

1943

1. **Allegro ma non troppo**
   English horn .
2. **Allegro molto**
   Scherzo . Los Angeles Philharmonic Scherzo 7 .
3. **Andante tranquillo**
   .

4. Con moto
마지막은 첼로와 더블베이스가 시작하는 짧은 Passacaglia로 진행된다. 반복 저음 위에 첫 주제의
요소와 두 번째 주제, 종결 주제의 형상이 겹쳐지면서 앞선 세 부분이 한꺼번에 회수된다. 마지막에
시작의 재료가 다시 선명해지는 것은 이 교향곡이 네 기능을 하나의 순환으로 묶는 방식이다.

조성 ·리듬과 순환

프로그램 해설들은 이 작품을 조성적 기반과 반음계적, 현대적 언어가 함께 있는 음악으로 설명한다. Los Angeles Philharmonic은 박자와 리듬의 변화가 주제의 재등장을 감추었다가 드러내는 효과를 낸다고 분석하고, Kansas City Symphony는 스타카토 음형과 상승 음계, 팀파니의 울림을 빠른 부분의 청취 단서로 든다. 이런 리듬적 변장은 주제가 사라진 듯한 순간에도 구조적 연속성을 유지하게 한다.

Knoxville Symphony의 프로그램은 한 악장에 네 기능을 압축하는 방식이 Sibelius의 Symphony No. 7과 비교될 수 있다고 설명한다. 이는 프로그램 해설자의 형식적 비교이지 Barber가 직접 남긴 모델 선언으로
단정할 수는 없다. 곡의 끝에서는 반복 저음과 세 주제의 조각이 함께 모여 시작을 다시 참조하고, 단악장
전체가 하나의 긴 호흡으로 닫힌다.

개정판과 녹음의 수용

1942–43년 개정판은 1944년 2월 18일 Bruno Walter와 Philadelphia Orchestra의 연주로 처음 공개되었다
. 초판의 역사적 흔적은 1938년 Artur Rodziński가 지휘한 NBC Symphony 녹음에서 확인할 수 있고, 개정판은 1944년 Bruno Walter와 New York Philharmonic의 녹음 및 1945년 Columbia 발매와 연결된다. MusicWeb의 역사적 녹음 평가는 Rodziński의 초판 연주를 강렬하고 힘 있게, Walter의 개정판 연주를 더 풍부하고 극적으로 묘사한다. 두 버전은 같은 곡의 반복 기록이 아니라, 개정 전후의 구조와 음향을 비교하게
하는 자료다.

주요 자료

Los Angeles Philharmonic 작품 안내

Kansas City Symphony 프로그램북

Tucson Symphony Orchestra 프로그램 노트

Hal Leonard·G. Schirmer 연구용 총보

Knoxville Symphony Orchestra 프로그램 노트

Library of Congress Samuel Barber Collection

MusicWeb, Barber 역사적 녹음 리뷰

MusicWeb, Barber 초연 녹음 리뷰

Symphony No. 2, Op. 19

정보

Samuel Barber: *Symphony No. 2, Op. 19*

- 작곡가 : Samuel Barber (1910–1981)
- 작품명 : *Symphony No. 2, Op. 19*
- 장르 : 3악장 관현악 교향곡
- 작곡 시기 : 1943–1944년 , 1947년 개정
- 초연 : 1944년 3월 3일 , Boston Symphony Hall, Boston Symphony Orchestra, Serge Koussevitzky 지휘
- **IMSLP:** https://imslp.org/wiki/Symphony_No.*2*(Barber,_Samuel)
- **Wikipedia:** https://en.wikipedia.org/wiki/Symphony_No.*2*(Barber)

Samuel Barber의 *Symphony No. 2, Op. 19*는 제 2차 세계대전 중 미국 육군 항공대의 의뢰로 쓰인 3악장 교향곡이다 . 원판의 제 2악장에는 Bell Telephone Laboratories가 만든 전자 톤 제너레이터가 들어갔고 , 1947년 개정판에서는 그 장치가 E-flat 클라리넷으로 바뀌었다 . `Allegro ma non troppo` , `Andante un poco mosso` , `Presto senza battuta` 가 긴장과 야간의 정적 , 빠른 종결을 차례로 만든다 .

개요

Barber는 1943년과 1944년에 이 교향곡을 작곡했으며 , 1944년 3월 3일 Boston Symphony Hall에서 Serge Koussevitzky가 Boston Symphony Orchestra를 지휘해 초연했다 . 처음에는 *Symphony Dedicated to the Army Air Forces*라는 헌정명이 붙었고 , 작곡가가 군 복무 중 겪은 항공과 전쟁의 환경이 작품의 배경이 되었다 .

그렇다고 교향곡이 전투 장면을 순서대로 묘사하는 것은 아니다 . Walter Simmons는 당시 청중이 공습이나 비행을 떠올릴 수 있는 속도와 압력이 작품에 있지만 , Barber는 특정 장면이나 이야기를 그리려는 프로그램적 의도를 부인했다고 설명한다 . 공적이고 기계적인 음향과 긴 서정적 선율이 한 곡 안에서 맞부딪히는 점이 이 작품의 출발점이다 .

출판 정보와 자료

G. Schirmer는 여러 차례 개정된 뒤 1950년에 교향곡을 출판했다. Barber는 1964년에 전곡을 철회하고 악보와 파트를 거두려 했지만, 영국의 창고에 남은 관현악 파트가 1980년대에 발견되면서 다시 연주할 수 있게 되었다. 1990년에는 1950년판이 재출판되었다 . 제 2악장을 분리해 개정한 Night Flight, Op. 19a는 교향곡 전곡과 별도의 작품으로 다룬다.

소요 시간

전곡은 판본과 연주에 따라 약 25–28분이다. 원판과 1947년 개정판의 제 2악장 음향이 다르고, 악장 사이의 기본 박과 반복 처리도 연주마다 달라 전체 시간이 조금씩 변한다.

편성

목관: 피콜로, 플루트 2, 오보에 2, 잉글리시 호른, 클라리넷 2(제 2 클라리넷은 베이스 클라리넷
겸주), 바순 2
금관: 호른 4, 트럼펫 3, 트롬본 3, 튜바
타악기: 팀파니와 별도 타악기
현악: 현악 5부
원판의 특수 악기: 전자 톤 제너레이터

전자 톤 제너레이터는 일반적인 오케스트라 악기와 분리된 장치였다. 원판에서는 이 전자음이 야간 비행을 안내하는 라디오 빔 신호를 연상시키고 , 개정판에서는 E-flat 클라리넷이 그 자리를 대신한다. 장치의 음향은 전쟁기의 기술을 직접 재현한 녹음이 아니라, 관현악 안에 낯선 지속음을 삽입한 효과에 가깝다.

악장별 구성

I. Allegro ma non troppo

첫 악장은 넓은 관현악 제스처와 단단한 추진력을 함께 지닌다. 빠른 리듬이 짧게 끊겼다가 다시 이어지고, 금관의 압력과 목관의 서정적인 보조 선율이 교대한다. Simmons가 지적한 사분음정적 화음과 장 ·단 2도의 긴장은 선율이 안정된 중심으로 돌아오기 직전마다 불안을 남긴다.

이 악장의 속도와 강한 어택은 항공이나 공습을 떠올리게 할 수 있지만, 음악은 특정 사건을 재현하지 않는다. 긴 호흡의 주제와 거친 화음이 한 구조 안에서 맞물리면서 전시기의 긴장과 Barber 특유의 선율성이 동시에 드러난다.

II. Andante un poco mosso

느린 제 2악장은 훗날 Night Flight, Op. 19a로 분리되었다 . 오보에가 길게 이어지는 선율을 꺼내고, 현악과
다른 목관이 그 선율을 낮은 음역과 부드러운 화성으로 받친다. 원판에서는 전자 톤 제너레이터가 이 정적인 음향에 낯선 빛을 더하며, 제목이 가리키는 야간 비행의 이미지를 만든다.

이 음악의 고독은 이야기 속 인물의 감정이 아니라, 한정된 선율과 넓은 음향 공간에서 생긴다. Americana를 연상시키는 선율이 기계적인 지속음과 나란히 놓이면서, 교향곡 가운데 가장 서정적인 부분이 동시에 가장 현대적인 소리를 얻게 된다. 개정판에서는 전자 장치 대신 E-flat 클라리넷이 들어가 같은 구조를 전통적인
관현악 색채로 바꾼다.

III. Presto senza battuta

피날레는 제목처럼 빠르고, 일정한 박을 오래 유지하기보다 짧은 리듬을 연속해서 밀어붙인다 . 금관과
타악기가 강한 어택을 만들고, 현악과 목관이 그 사이를 빠르게 통과한다. 제 1악장에서 쌓인 압력이 이 악장의 결정적인 진행으로 모이며, 서정적인 제 2악장과 확실한 대비를 이룬다.

마지막에는 새 선율을 길게 확장하기보다 앞서 들은 리듬과 화음이 짧게 겹친다. 빠른 종결은 전쟁의 승리나 비극을 설명하는 결론이 아니라, 세 악장을 하나의 긴장 곡선으로 닫는 방식이다.

판본과 연주

1944년 원판은 전자 톤 제너레이터를 포함한 관현악으로 , 1947년 개정판은 그 장치를 E-flat 클라리넷으로
바꾼 관현악으로 남아 있다. 개정은 특수 장치 하나만 교체한 일이 아니라 작품의 음향과 제목을 다시 정리한 과정이었다 . 초기 헌정명은 사라지고 작품은 Symphony No. 2로 유통되었다 .

1964년 철회 뒤 오랫동안 전곡의 악보가 쉽게 연주되지 않았지만, 영국에서 살아남은 파트가 발견되면서 원판과 개정판을 비교할 수 있는 기반이 생겼다. 제 2악장만 따로 남은 Night Flight는 독립된 짧은 교향시로 연주되기도 하지만, 원래 교향곡 안에서는 제 1악장의 압력과 피날레의 속도 사이를 잇는 중심부다.

주요 레코딩

초연 당시의 항공대 헌정과 전자 장치는 작품을 전시 기술의 음악으로 읽게 했지만, 후대의 연주와 해설은 그보다 넓은 관현악 실험에 주목했다. Barber의 다른 서정적인 작품과 비교하면, 이 교향곡은 기계적인 지속음과 건조한 리듬을 통해 더 공적인 표정을 보인다.

Serge Koussevitzky / Boston Symphony Orchestra (1944년 방송 녹음, Pristine Classical PASC217): 초연 지휘자가 이 작품을 연주한 초기 기록으로, 원판의 전시기 음향과
전자 톤 제너레이터가 포함된 버전을 접할 수 있는 자료다.
Barber 지휘의 1950년 개정판 녹음: 작곡가가 개정된 음향을 직접 지휘한 기록으로, 원판의
전자 장치 대신 E-flat 클라리넷을 사용하는 Symphony No. 2의 후대 상태를 보여 준다.

이 두 기록은 같은 곡을 서로 다른 판본으로 들려준다. 원판의 전자음과 개정판의 클라리넷은 제 2악장의 선율과 구조를 바꾸지 않지만, 야간의 정적을 만드는 방법을 크게 달리한다.

주요 자료

Koussevitzky Archive, Boston Symphony Orchestra 1944: 초연 날짜, 지휘자, Boston Symphony Orchestra 기록과 초기 헌정명.
Walter Simmons, Barber 교향곡 해설: Army Air Force 의뢰, 전자 톤 제너레이터 , 1947년 개정, 1964년 철회와 악장별 분석.
Library of Congress, Samuel Barber Collection: Barber의 1942–1945년 Army Air Force 복무와 작곡가 자료.
UCLA 학술 자료: 항공대 의뢰와 전자 톤 제너레이터의 기술적 맥락.
Pristine Classical, Koussevitzky 녹음: 1944년 방송 녹음과 원판 ·개정판의 녹음사.
Wikipedia, Symphony No. 2: 작품 연표와 기본 구성.

Violin Concerto, Op. 14

정보

Concerto for Violin and

Orchestra, Op. 14
작곡가: Samuel Barber (1910–1981)
장르: 바이올린과 관현악을 위한 협주곡
작곡: 1939–1940년
초연: 1941년 2월 7일, Philadelphia Academy of Music, Albert Spalding 독주, Philadelphia Orchestra, Eugene Ormandy 지휘
개정: 1948년 개정판. Ruth Posselt 독주와 Serge Koussevitzky 지휘 Boston Symphony Orchestra가 1949년 1월 처음 연주했다.
위촉: Samuel Simeon Fels가 Iso Briselli를 위해 위촉
대상 범위: Allegro molto moderato, Andante sostenuto, Presto in moto perpetuo 세 악장. 1939년 원고와 1948년 개정판의 관계를 함께 다룬다.

개요

IMSLP: Violin Concerto, Op. 14

Wikipedia: Violin Concerto (Barber)

Samuel Barber가 1939–1940년에 쓴 Concerto for Violin and Orchestra, Op. 14는 세 악장으로 이루어진 협주곡이다 . 본문은 Allegro molto moderato – Andante sostenuto – Presto in moto perpetuo 순서의 전곡과 1948년 개정판을 함께 다룬다. 첫 악장은 관현악 서주 없이 독주 바이올린이 긴 선율을 바로 시작하고, 둘째 악장은 오보에 독주 뒤 바이올린이 응답하며, 셋째 악장은 짧은 무궁동으로 끝난다. Albert Spalding과 Eugene Ormandy가 1941년 공개 초연을 맡은 뒤 1948년 개정이 이루어져, 원고와 개정판이 각각 연주 전통으로 남았다.

출판 정보와 판본

Barber는 1939년 자필 총보를 만든 뒤 1948년에 느린 악장의 끝부분과 피날레 오케스트레이션을 고쳤다. Wise Music Classical은 1939년 자필 총보, 1948년 개정 총보와 대여 파트, 1949년 피아노 스코어, 1956년

출판 총보를 서로 대조한 새 연주판을 안내한다. 초연 녹음과 개정판 녹음의 차이는 템포뿐 아니라 판본의
차이와 함께 나타난다.

개정판의 첫 연주 날짜는 자료에 따라 1949년 1월 6일 또는 7일로 기록된다. Ruth Posselt, Serge Koussevitzky, Boston Symphony Orchestra가 1949년 1월 Boston에서 개정판을 처음 연주했다는 사실은 일치하며, 날짜의 하루 차이는 보존 프로그램과 후대 자료의 표기 차이로 남아 있다.

소요 시간

전곡은 약 22–25분이다. 첫 악장은 약 10분, 둘째 악장은 약 8분, 피날레는 약 4분으로 안내되는 경우가 많다. 판본과 템포에 따라 차이가 있지만, 앞 두 악장의 넓은 선율과 마지막 악장의 압축된 추진력이 전체 시간의
비례를 결정한다.

편성

독주: solo violin
목관: piccolo, 2 flutes, 2 oboes, 2 clarinets, 2 bassoons
금관: 2 horns, 2 trumpets
타악기 ·건반: timpani, snare drum, piano
현악: violin I, violin II, viola, cello, double bass

Boston Symphony Orchestra와 Iso Briselli archive의 기본 목록은 위 편성을 제시한다. Piccolo는 자료에 따라 별도 악기 또는 flute 겸임으로 표기된다. New Jersey Symphony는 피날레에서 military drum이 더해진다고 설명하므로 , 연주판에 따라 스네어드럼과 군악 드럼의 표기도 달라질 수 있다. 피아노는 독주 악기가 아니라 관현악의 색채와 짧은 리듬 응답을 보태는 악기다.

악장별 구성

I. Allegro molto moderato

독주 바이올린이 긴 관현악 제시부 없이 첫 주제를 즉시 노래한다. Barber가 초연 프로그램 노트에서 이 악장을 전통적인 협주곡 형식보다 소나타에 가깝다고 설명한 이유도 이 출발 방식과 관련된다. 첫 주제의 유려한 선율 뒤에는 더 가벼운 리듬 재료가 나타나고, 관현악은 클라리넷과 피아노를 포함한 제한된 색채로 독주선의 흐름을 넓힌다.

Boston Symphony Orchestra의 해설은 이 악장이 긴장과 절정 뒤에도 노래하는 성격을 되찾는다고 설명한다. 관현악은 독주선의 흐름을 확장하고 되돌려 보내는 합주로 기능한다. 넓은 첫 악장의 시간이 뒤의 짧은 피날레와 대비되면서 전곡의 비례를 미리 정한다.

II. Andante sostenuto

오보에 독주가 긴 선율을 먼저 제시하고, 바이올린이 그 선율을 더 광시곡풍의 목소리로 이어 간다. Barber의 프로그램 노트는 마지막에 바이올린이 처음 오보에가 불렀던 선율을 다시 연주한다고 설명한다. Boston Symphony Orchestra는 이 악장의 조성이 C-sharp minor에서 E major로 이동한다고 해설하며, 오보에와 바이올린의 음색 교대가 평온한 흐름을 만든다고 덧붙인다.

관현악은 중간부에서 밀도를 높인 뒤 조용한 회귀로 돌아온다. 이 긴 호흡은 피날레의 빠르기를 늦추기 위한 삽입부가 아니라, 독주 바이올린이 오보에의 선율을 자기 음색으로 기억하고 변형하는 둘째 악장의 중심이다.

III. Presto in moto perpetuo

마지막 악장은 약 4분 동안 거의 쉼 없이 빠른 음형을 유지한다. 독주 바이올린은 연속적인 기교를 추진하고, 관현악은 짧은 응답과 약박의 강조로 속도를 붙든다. 스네어드럼 또는 military drum과 피아노가 만드는 각진 색채가 앞 두 악장의 넓은 선율과 다른 운동감을 보탠다.

New Jersey Symphony는 이 피날레를 높은 난도의 독주 기교가 집중된 대목으로 설명한다. Briselli 논쟁에서 전해지는 ‘연주 불가능 ’이라는 표현은 자료가 확인하는 높은 기교적 난도와 별개의 주장이다. 악장은 짧은
시간에 속도와 정확성을 밀어붙이는 구조로 이해할 수 있다.

위촉과 작곡의 경로

Philadelphia의 사업가 Samuel Simeon Fels는 자신의 후견 ·양자인 바이올리니스트 Iso Briselli를 위해 Barber에게 협주곡을 위촉했다. Barber는 1939년 여름 Switzerland의 Sils-Maria에서 작곡을 시작했고, 제 2 차 세계대전 발발 뒤 미국으로 돌아와 1940년 7월 Pennsylvania의 Pocono Lake Preserve에서 완성했다. 이 이동은 작품이 유럽의 작업실에서 시작해 미국의 초연 준비로 이어진 시간선을 보여 준다.

Curtis에서 Herbert Baumel이 학생 신분으로 파트를 읽었다는 기록과 여러 비공식 리딩은 공개 초연과 구분된다. 공식 초연은 Briselli가 아니라 Albert Spalding의 독주, Eugene Ormandy의 지휘, Philadelphia Orchestra의 연주로 1941년 2월 7일 Philadelphia Academy of Music에서 이루어졌다 .

Briselli를 둘러싼 기록의 차이
Briselli가 왜 초연하지 않았는지를 설명하는 자료는 서로 다른 증언을 전한다. Nathan Broder의 1954년 전기는 그가 앞 두 악장을 충분히 화려하지 않다고 느꼈다는 이야기를 전하지만, Boston Symphony Orchestra가 소개하는 Barbara Heyman의 전기와 1995년 The Strad 기사는 Briselli가 피날레의 성격과 구조를 더 가볍게 느꼈다는 대안을 제시한다. 두 자료는 위촉료 정산과 초연권 양보라는 큰 흐름에서는 만나지만, 갈등의 원인은 서로 다르게 기록한다.

이 논쟁은 피날레의 위치를 이해하는 데 도움을 준다. 첫 두 악장은 독주 바이올린의 노래와 관현악의 확장을 길게 다루고, 마지막 악장은 짧은 무궁동에 기교를 집중한다. Briselli를 둘러싼 상반된 서술은 이 급격한

비례가 작품의 결함인지 의도된 결말인지 당대에 다르게 받아들여졌음을 보여 준다.

1948년 개정판

Barber는 1948년 아다지오의 절정이 만족스럽지 않고 피날레의 오케스트레이션이 탁하다고 판단해 악보를 고쳤다. Iso Briselli archive의 Paul J. Horsley는 느린 악장 마지막 20마디를 다시 쓰고 피날레에서 여러 마디를 줄였으며 일부 오케스트레이션을 얇게 했다고 설명한다. 개정판은 초연판에서 이어진 같은 협주곡의 후대 연주판이다 .

1949년 1월 Boston에서의 개정판 첫 연주 뒤에도 1956년 출판 총보가 따로 나왔고, Wise Music의 새 연주판은 자필 원고 ·개정 총보 ·파트 ·피아노 스코어의 차이를 다시 대조한다. 판본의 차이는 느린 악장 종결과 피날레 길이가 녹음마다 다르게 들리는 이유를 설명한다.

초연 녹음과 후대 연주

MusicWeb International의 Jonathan Woolf는 West Hill Radio Archives의 역사 녹음 세트에서 Albert Spalding, Philadelphia Orchestra, Eugene Ormandy가 1941년 2월 7일 연주한 초연 녹음을 소개한다. 그는 Spalding이 첫 두 악장의 템포를 서로 다르게 유지하고 포르타멘토를 선율의 방향에 맞게 사용했다고 평가한다. 같은 세트의 Ruth Posselt·Boston Symphony Orchestra·Serge Koussevitzky 녹음은 1949년 개정판의 더 절제되고 고전적인 접근을 보여 주며, 두 판본의 수용 차이를 한 음반 안에서 비교하게 한다.

MusicWeb의 2016년 Hilary Hahn Sony 전집 비평은 1999년 Saint Paul Chamber Orchestra·Hugh Wolff 녹음에서 외부 악장의 빠른 템포와 강한 추진을 지적한다. 비평가 William Hedley는 피날레의 눈부신 기교와
첫 악장 선율, 느린 악장에서 낮은 음역으로 돌아오는 선율의 아름다운 음색을 함께 평가하면서 , 빠르기 선택이 작품의 장난기와 긴장을 어떻게 바꾸는지 구체적으로 들려준다. 이 평가는 여러 연주 가운데 하나의 관점으로, 개정판의 다양한 해석 가능성을 보여 준다.

주요 자료

Boston Symphony Orchestra, Barber Violin Concerto: https://www.bso.org/works/barber-violin-concerto
Paul J. Horsley, Iso Briselli archive 프로그램 노트: https://www.isobriselli.com/program.php
Wise Music Classical, “New Edition of Barber’s Concerto for Violin”: https://www.wisemusicclassical.com/news/2786/New-Edition-of-Barbers-Concerto-for-Violin/
New Jersey Symphony, Barber Concerto for Violin and Orchestra: https://www.njsymphony.org/program_notes/detail/program-notes---randall-goosby-returns

Modesto Symphony, Barber Violin Concerto: https://www.modestosymphony.org/programnotes/feb23-cl3
National Arts Centre, Barber 협주곡 프로그램 노트: https://nac-cna.ca/en/event/notes/38407

- Jonathan Woolf, *Samuel Barber: Historical Recordings 1935–1960*, MusicWeb International: https://www.musicweb-international.com/classrev/2012/Apr12/Barber_Historical_WHRA6039.htm
- William Hedley, *Hilary Hahn: The Complete Sony Recordings*, MusicWeb International: https://www.musicweb-international.com/classrev/2016/Jan/Hahn_Sony_88875126182.htm

Piano Concerto, Op. 38

Piano Concerto, Op. 38

정보

개요
곡명: Piano Concerto, Op. 38 (피아노 협주곡, Op. 38)
작곡가: 새뮤얼 바버 (Samuel Barber, 1910–1981)
작곡 시기: 1960–1962년
초연: 1962년 9월 24일, 뉴욕 링컨 센터 필하모닉 홀 (당시 명칭). 존 브라우닝이 피아노를 맡고 에리히 라인스도르프가 보스턴 심포니 오케스트라를 지휘했다.
장르: 독주 피아노와 관현악을 위한 3악장 협주곡
출판: G. Schirmer, 1962년
소요 시간: 출판사 표기 약 26분

Wise Music Classical 작품 정보 · The Pulitzer Prizes 수상 기록 · Piano Concerto (Barber), Wikipedia

새뮤얼 바버의 Piano Concerto, Op. 38은 G. Schirmer 창립 100주년 위촉을 계기로 쓰인 후기 협주곡이다 . 빠르고 격정적인 Allegro appassionato, 노래하듯 이어지는 Canzone: Moderato, 5/8박의 질주를 품은 Allegro molto가 피아노의 독주적 광택과 관현악의 교향적 밀도를 세 방향으로 보여 준다. 바버의 서정성이
사라진 것이 아니라, 더 날카로운 리듬과 복잡한 반음계가 그 서정성을 감싸는 방식으로 확장된 작품이다.

위촉 ·작곡 ·초연

G. Schirmer는 창립 100주년을 기념해 이 협주곡을 위촉했고, 바버는 처음부터 존 브라우닝을 독주자로
염두에 두었다. 브라우닝의 회고에 따르면 바버는 완성된 전곡을 한꺼번에 건네기보다 몇 쪽씩 보여 주었고, 브라우닝은 실제로 피아노에서 시험해 보며 피아노 파트의 손가락 감각과 연주 가능성을 함께 점검했다. 이는 브라우닝이 단순한 초연 담당자가 아니라 작곡 과정의 실질적인 협력자였다는 뜻이지만, 모든 음형이 그의 제안으로 만들어졌다는 뜻은 아니다.

작품은 1960–62년에 완성되었다 . 1962년 9월 24일 필하모닉 홀에서 열린 초연은 링컨 센터 개관 주간의 행사였으며 , 브라우닝 ·라인스도르프 ·보스턴 심포니의 조합으로 치러졌다. 당시의 공연 장소를 현재의 명칭인 데이비드 게펜 홀로 소급해 부르기보다는 , 초연 당시 명칭인 필하모닉 홀을 병기하는 편이 정확하다. 바버는 이 작품으로 1963년 음악 부문 퓰리처상을 받았고, 1964년에는 비평가 서클의 오케스트라 음악 부문 표창도 받았다. 퓰리처 페이지의 제목에 붙은 ‘No. 1’은 수상 페이지의 표기일 뿐, 작품의 통상적인 정식 명칭은 Piano Concerto, Op. 38이다.

시간과 편성

Wise Music은 연주 시간을 약 26분으로 제시한다. 녹음 카탈로그에는 약 25분에서 29분까지의 사례가 있어 템포와 녹음 편집에 따라 차이가 난다. 악장별 시간을 고정해 제시하기보다 전체 길이를 기준으로 듣는 것이 안전하다.

편성은 독주 피아노, 플루트 2와 피콜로, 오보에 2와 잉글리시 호른, 클라리넷 2와 베이스 클라리넷, 바순 2, 호른 4, 트럼펫 3, 트롬본 3, 팀파니와 타악기, 하프, 현악이다. 출판사의 shorthand인 2+pic.2+ca.2+bcl.2/4330/timp.perc/hp/str를 플루트 세 대로 세지 않고, 두 플루트 주자가 피콜로를
겸하는 자원으로 읽는 것이 적절하다. Daniels의 파트 안내에는 특정 구간에서 제 3바순을 선택적으로 보강할 수 있다는 표기가 있지만, 전체 의무 편성으로 일반화하지 않는다.

세 악장의 설계

I. Allegro appassionato

월터 시먼스는 이 악장을 비교적 전통적인 소나타 알레그로의 틀로 듣는다. 피아노가 독백이나 레치타티보
같은 제스처로 문을 열면, 관현악이 넓은 음역의 주제로 응답하고 오보에의 서정적인 선율이 대비를 만든다. 발전부와 카덴차를 거쳐 재현으로 돌아오는 과정에서 피아노의 큰 도약과 두꺼운 화음은 독주자의 힘을 과시하지만 , 오케스트라는 배경에 머물지 않고 독자적인 추진력을 유지한다.

이 악장의 긴장은 ‘낭만적 협주곡 대 현대적 협주곡 ’이라는 양자택일로 설명하기 어렵다. 바버는 협주곡의
익숙한 대화 구조 안에 불규칙한 리듬, 거친 음정 간격, 촘촘한 관현악 층을 넣었다. 브라우닝의 1995년 회고에 따르면 초연 리허설에서 첫 악장은 원래 피아니시모로 끝났고, 라인스도르프가 더 큰 종결을 제안하자 바버가 며칠 뒤 다른 결말을 제출했다. 이는 작곡가와 지휘자의 리허설 판단을 전하는 구술 자료이므로 , 수정 전후 악보의 세부를 확정하는 근거로 확대하지 않는다.

II. Canzone: Moderato

Canzone은 피아노가 긴 호흡의 선율을 노래하고, 목관과 현악이 그 주위를 투명하게 감싸는 느린 악장이다. 시먼스는 반복되는 오음음계적 선율과 하행 4도 성격의 연결, 변하는 오케스트라 질감을 이 악장의 청취
단서로 든다. 1악장의 격렬한 몸짓 뒤에 놓인 이 선율은 협주곡의 중심을 잠시 안쪽으로 돌리지만, 단순한
휴식이 아니라 독주 피아노와 관현악이 가장 세밀하게 호흡을 맞추는 장면이다.

이 악장과 1959년 플루트 ·피아노를 위한 Elegy의 관계는 2차 자료에서 계보로 설명된다. 현재 G. Schirmer/Hal Leonard 카탈로그는 플루트 ·피아노판 Canzone (Elegy), Op. 38a를 협주곡 제 2악장에서
바버가 직접 전사한 판으로 소개한다. 따라서 ‘1959년 선율이 협주곡으로 확장되었다 ’는 설명과 ‘협주곡
악장을 플루트 ·피아노로 옮긴 출판판 ’이라는 방향을 구분해 이해해야 한다. 원고와 서신을 직접 대조하지 않은 상태에서 정확한 최초 제목이나 날짜를 단정할 필요는 없다.

III. Allegro molto

시먼스는 피날레를 5부분 론도와 5/8박의 토카타적 추진력으로 분석한다. 짧은 동기의 반복, 피아노의 빠른 음형, 금관과 타악기의 강한 악센트가 일정한 박의 안정감보다 계속 앞으로 밀리는 감각을 만든다. 1963년 휘트니 밸리엇의 후속 공연 비평도 이 악장에서 불꽃 같은 에너지를 들었지만, 그 글은 1962년 초연이 아니라 브라우닝 ·요제프 크립스 ·뉴욕 필하모닉의 1963년 공연을 다룬다.

브라우닝은 초연을 앞두고 일부 피아노 패시지가 지정 속도에서 현실적으로 불가능하다고 바버에게 알렸고, 블라디미르 호로비츠에게 악보를 보여 주어 같은 판단을 들었다고 회고했다. 시먼스와 2010년 Performance Today 회고는 제 3악장이 초연 약 2주 전까지 완성 과정에 있었다고 전한다. 이 일화는 초안 전체가 연주 불가능했다거나 호로비츠가 최종 악보를 직접 편집했다는 뜻이 아니다. 구체적인 수정 마디보다, 독주자의
손과 초연 일정이 피날레의 최종 형태에 영향을 준 협업의 조건을 보여 주는 자료로 읽는 편이 타당하다.

듣기와 연주 해석

이 협주곡에서 피아노를 관현악의 ‘차량 ’처럼 분리하면 1악장의 응답과 2악장의 긴 호흡이 모두 평면화된다 . 브라우닝은 브루스 더피와의 인터뷰에서 독주자가 오케스트라 총보를 충분히 알아야 협주곡을 실내악처럼
연주할 수 있다고 말했다. 이 관점에서는 1악장의 선언을 과도하게 앞세우기보다 관현악 주제의 방향을 함께 듣고, Canzone에서는 선율을 독점하기보다 목관과 현악의 호흡 속에 피아노를 놓게 된다. 피날레의 빠른 5/8 은 단순히 속도를 올리는 문제가 아니라, 불규칙한 악센트가 금관 ·타악기와 맞물리도록 음형의 끝을 정확히
건네는 문제다.

시먼스는 바버가 당시의 직렬적 음향을 흡수하면서도 실제 12음렬 작곡으로 나아가지는 않았다고 설명한다. 따라서 작품을 ‘완전한 무조 협주곡 ’으로 부르기보다 , 조성적 흐름 속에 반음계와 현대적인 음향을 밀도 높게 섞은 후기 바버의 언어로 듣는 편이 좋다. 어느 한 해석을 정답으로 고정하기보다는 피아노의 선명한 타격, 선율의 성악성, 오케스트라의 색채 균형이 각각 어떻게 달라지는지 비교하는 것이 유익하다.

주요 녹음

존 브라우닝 ·조지 셀 ·클리블랜드 오케스트라 (1964, Sony): 초연 독주자의 직접적인 경험과
셀의 정교한 앙상블을 들을 수 있는 초기 녹음이다. 카탈로그에는 세 악장 합계 약 25분으로

표시된다. Apple Music Classical 카탈로그
존 브라우닝 ·레너드 슬래트킨 ·세인트루이스 심포니 (1991, BMG): 브라우닝이 더 성숙한
시기에 남긴 재녹음이다 . 브라우닝은 두 녹음 모두 장점이 있으며 슬래트킨판에서 서정적인 부분이

더 잘 살아났다고 회고했다. 카탈로그 표기는 약 29분이다. Apple Music Classical 카탈로그
스티븐 프루츠먼 ·마린 올솝 ·로열 스코티시 내셔널 오케스트라 (2003, Naxos): 26분 안팎의 현대적 녹음 사례로, Naxos 비평은 각 악장의 대조와 피날레의 추진력을 별도의 청취 포인트로
다룬다. 평론가의 선호를 보편적 서열로 바꾸기보다 , 초기 브라우닝 녹음과 피아노 음색 ·템포 ·

관현악의 전면성 차이를 비교하는 자료로 활용할 수 있다. Classical Net 비평

주요 자료

Wise Music Classical, Concerto for Piano

The Pulitzer Prizes, Samuel Barber

Walter Simmons, Concerto for Piano and Orchestra

Bruce Duffie, John Browning interview (1995)

Paul Sayegh, The Virginian-Pilot Browning interview (1996)

- YourClassical/Performance Today, A harrowing premiere
- Whitney Balliett, The New Yorker (1963)
- G. Schirmer/Hal Leonard, Canzone
- Daniels' Orchestral Music Online
- Jonathan Woolf, MusicWeb □□ □□
- J.W. Pepper, Piano Concerto, Op. 38 Study Score

Cello Concerto, Op. 22

정보

Samuel Barber, Concerto for Violoncello and Orchestra, Op. 22

개요
곡명: Concerto for Violoncello and Orchestra, Op. 22 (Cello Concerto)
작곡가: Samuel Barber (1910–1981)
장르: 독주 첼로와 관현악을 위한 3악장 협주곡
작곡: 1945년
초연: 1946년 4월 5일, Boston Symphony Hall, Boston. Raya Garbousova 독주, Serge Koussevitzky 지휘, Boston Symphony Orchestra
출판: G. Schirmer, 1950년 출판판
범위: 초연을 거친 뒤 개정된 출판판을 기준으로 전곡의 구조와 초연 ·수용 맥락을 설명한다.

IMSLP: List of Compositions Featuring the Cello/Concertante Works

Wikipedia: Cello Concerto (Barber)

Samuel Barber의 Concerto for Violoncello and Orchestra, Op. 22는 1945년에 완성한 첼로 협주곡이다 . 이 글은 Raya Garbousova를 위해 쓰인 독주 첼로와 관현악의 전곡을 다루며, Allegro moderato, Andante sostenuto, Molto allegro e appassionato의 세 악장이 이어지는 출판판을 기준으로 설명한다. 1946년 Boston Symphony Orchestra의 세계 초연과 그 뒤의 개정은 독주자의 기교, 관현악과의 대화, 작품이
레퍼토리에 자리 잡은 방식을 함께 이해하게 하는 핵심 맥락이다.

출판 정보와 자료

의뢰와 출판판의 형성

Serge Koussevitzky Boston Symphony Orchestra Raya Garbousova Barber Koussevitzky , Boston Symphony Orchestra John Nicholas Brown . John Brown Anne Brown . Koussevitzky Garbousova , Brown .

Barber . BIS Garbousova , 1945 11 , 12 .

. BIS Barber 1947 1950 , , G. Schirmer .

25~28 . , , , 2, , 2, 2, 2, 3, , , . 2 , , Garbousova, Koussevitzky, Boston Symphony Orchestra .

Boston Symphony Orchestra 1946 4 5 Boston Symphony Hall Garbousova, Koussevitzky, Boston Symphony Orchestra . Koussevitzky 3 . , 4 5 , 4 6 .

BIS , Carnegie Hall . Oxford University Press Barber New York Music Critics Circle . Wikipedia 1947 .

I. Allegro moderato

첫 악장은 독주 첼로와 관현악이 짧은 동기를 주고받으며 시작한다. Washington Metropolitan Philharmonic의 프로그램 해설은 2박과 3박이 교차하는 짧은 동기, 플루트와 잉글리시 호른의 하행 선율, 바순의 셋잇단음형을 초반의 주요 재료로 꼽는다. 첼로와 관현악은 이 재료를 주고받으며 , 빠른 도약과 긴 선율을 한 악장 안에서 병치한다.

주제 전개가 진행된 뒤에는 독주 첼로의 긴 카덴차가 놓인다. 같은 해설은 카덴차가 끝난 다음 독주 오보에가
앞서 나온 주제를 되돌린다고 설명한다. 이 재현은 독주자가 관현악을 잠시 밀어내는 순간과 다시 합주 속으로 들어가는 순간을 연결한다. 1950년 출판판에서 첫 악장이 크게 수정되었다는 판본 정보는 이러한 전개를
초연판의 세부와 혼동하지 않게 한다.

II. Andante sostenuto

느린 악장은 C-sharp minor에 놓인다. BIS 북클릿은 약음기를 단 현악 위에서 첼로와 오보에가 시칠리아
리듬을 지닌 부드러운 주제를 나누어 제시하고, 그 뒤에 하행 성격의 보조 주제와 변주가 이어진다고 설명한다. 첼로는 한 번의 긴 독백을 이어 가기보다 오케스트라의 여러 악기와 카논을 이루면서 선율을 확장한다.

이 악장의 고요함은 첼로의 선율이 오보에와 현악으로 옮겨 가며 음색과 호흡을 바꾸는 과정에서 형성된다. 첼로의 선율이 오보에와 현악으로 옮겨 갈 때 음색과 호흡이 바뀌며, 첫 악장에서 날카롭게 맞부딪힌 독주부와 합주부가 서로의 문장을 받아 적는 관계로 전환된다. USC Thornton의 프로그램은 이 부분을 첼로의 서정적인 발라드와 관현악의 메아리가 함께 고조되는 대목으로 설명한다.

III. Molto allegro e appassionato

피날레는 빠른 론도 판타지로 전개된다. BIS 북클릿은 반복되는 중심 동기를 perpetuum mobile처럼 다루며, 독주자와 관현악의 극적인 대화, 갑자기 끊기는 휴지, 낭송하듯 시작하는 두 번째 주제를 특징으로 든다.
속도가 계속 앞을 향하는 동안에도 피날레에는 샤콘느풍의 반복 저음과 그 위에서 펼쳐지는 어둡고 애가적인 에피소드가 들어온다.

피날레의 종결은 판본의 차이를 가장 분명하게 보여 주는 부분이다. 초연 연주에서 결말이 독주자에게 큰
부담이 되자, Barber는 1950년 출판을 앞두고 종결을 단순화하고 길이를 조정했다는 설명을 남겼다. 따라서 출판판의 마지막은 단순한 속도 경쟁의 결과가 아니라, 초연자의 경험과 작곡가의 개정이 만난 결과로 읽힌다.

독주부와 관현악의 관계

Garbousova와의 협업은 헌정의 배경을 넘어 독주부의 설계에 영향을 주었다. 작품은 첼로의 높은 음역, 넓은 도약, 날카로운 리듬, 긴 호흡의 선율을 한꺼번에 요구한다. Oxford의 연구 소개와 BIS의 해설이 이 협주곡을 당대의 가장 까다로운 첼로 협주곡 가운데 하나로 평가하는 까닭은, 기교가 장식처럼 붙은 것이 아니라 선율과 극적 진행을 움직이는 재료로 쓰이기 때문이다.

관현악은 독주 첼로의 선율을 다른 음색으로 되돌려 주는 대화로 조직된다. 목관은 첼로가 내놓은 선율을 다른 음색으로 되돌려 주고, 현악은 약음기와 반복 음형으로 느린 악장의 공간을 만든다. 호른 ·트럼펫 ·타악기는
피날레와 첫 악장의 짧은 압력을 높이지만, 각 악장의 핵심은 독주부와 합주부가 문장을 교환하는 데 있다. 이 협주적 관계가 있기 때문에 높은 음역과 빠른 음형은 단순한 난도 표시가 아니라 작품의 대화 방식으로

기능한다.

BIS 북클릿에는 Garbousova가 Barber가 자신의 러시아적 기질을 작품 안에서 끌어냈다고 회고했다는
전언도 실려 있다. 이 말은 특정 민속 선율을 인용했다는 뜻이 아니라, 연주자의 음색과 성격이 작곡가의
상상에 들어온 경위를 설명하는 후대의 증언이다. 같은 자료는 이 작품이 영국과 소련에서 받아들여지는
과정과 1972년 별도 러시아 판이 나온 사실을 함께 전한다.

레퍼토리에서의 위치

이 협주곡은 미국의 20세기 첼로 레퍼토리에서 높은 평가를 받았으며, BIS와 Oxford의 해설은 독주부의
극심한 기술적 요구가 연주 빈도에 영향을 주었다고 설명한다. 독주자는 세 악장 모두에서 높은 음역의 정확성, 빠른 도약, 긴 선율의 방향을 동시에 요구받는다 .

초연 직후의 뉴욕 공연과 1947년의 비평가 서클 수상은 작품이 당대의 공식 레퍼토리 안에서 인정받았음을
보여 준다. 한편 1950년 출판판에서 독주부와 피날레가 다듬어진 과정은 초연의 실제 조건이 악보의 수명에
직접 영향을 주었다는 사실을 남긴다. 작품은 초연 직후 공식적인 인정을 받았고, 독주자의 협력과 판본의
변화가 연주 가능성과 인지도를 함께 형성했다.

주요 자료

Boston Symphony Orchestra, Performance History Search: 1946년 4월 5일 Boston
Symphony Hall 세계 초연의 날짜, 장소, 독주자, 지휘자, 단체.
Barbara Heyman, Samuel Barber: The Composer and His Music, Oxford Academic: Koussevitzky의 의뢰, Brown의 후원, Garbousova를 고려한 독주부, New York Music Critics Circle 수상.
BIS Records, Barber Cello Concerto booklet: 작곡 ·초연 ·개정 ·출판의 연대, Garbousova와의 협업, 악장별 구조와 피날레 종결의 판본 차이.
Washington Metropolitan Philharmonic, Cello Concerto program note: 첫 악장의 2박 ·3박 동기, 목관 선율, 카덴차와 재현에 관한 해설.
USC Thornton School of Music, Concerto program: 세 악장의 표제와 Garbousova·Barber 협업 , 악장별 독주부와 관현악의 대비.
Koussevitzky Performance Records: 1946년 4월 6일 초연 직후 제 3악장 공연 기록.

Samuel Barber official biography: Koussevitzky와 Garbousova를 위한 위촉, 전후 시기 작품 맥락.

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 1915*는 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 Review*에 독립적으로 발표되었고, 뒤에 소설 *A Death in the Family*의 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

. Atlanta Symphony Orchestra Steber .

G. Schirmer , 2, , 1(1950), 1(1950), 1, 1, 2, 1, 5 .

G. Schirmer , (1950), (1950), , , 2, , , , , , , , . 1948 , 1950 , D.C. Dumbarton Oaks 1949 1950 , 1950 .

“In Memory of my Father” . Barber .

15–16 . Wise Music Classical , Song of America , 16 , Los Angeles Philharmonic , 15 . , , 14 17 .

1948 , , , , . 1948 , .

1(1950), 1(1950),

1950 .

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.

Medea (Cave of the Heart), Op. 23

정보

개요
곡명: Medea (Cave of the Heart), Op. 23
작곡가: Samuel Barber (1910–1981)
작곡 시기: 1945년 말 –1946년 4월 발레 원작, 1947년 관현악 모음곡, 1955년 Op. 23a
초연: 1946년 5월 10일, 뉴욕 Columbia University의 McMillin Theater에서 Serpent Heart라는 제목으로 초연; Martha Graham 안무
장르: Martha Graham을 위한 발레 음악과 그로부터 파생된 관현악 판본
원전과 구성: 에우리피데스의 Medea 신화에 바탕을 둔 심리극. 원래 발레는 13악기 ·9구간, Medea, Op. 23 은 7악장, Medea's Meditation and Dance of Vengeance, Op. 23a는 단악장이다 .
IMSLP: Samuel Barber 작품 목록

Wikipedia: Medea (ballet)

Samuel Barber의 Medea는 한 편의 악보가 여러 공연 목적에 맞게 변형된 사례다. Martha Graham의
무대를 위해 쓴 1946년 발레가 출발점이고 , 이 음악에서 1947년 7악장 모음곡 Medea와 1955년 단악장 Medea's Meditation and Dance of Vengeance가 나왔다. 따라서 아래에서는 Cave of the Heart의 무대 맥락, Medea, Op. 23의 연주회용 구성, Op. 23a의 압축된 관현악을 서로 섞지 않고 이어서 설명한다.

발레 위촉과 초연

Barber는 제 2차 세계대전이 끝나기 직전인 1945년 11월 말, Cello Concerto의 관현악 작업을 마친 뒤 Alice M. Ditson Fund의 의뢰를 받아 발레에 착수했다. 이 의뢰는 Columbia University와 연결된 Alice M. Ditson Fund가 맡았으며, 안무와 주역은 Martha Graham이 맡았다. 1946년 2월로 예정된 마감에 맞추어 곡을
다듬은 뒤 4월 말에 관현악을 끝냈다는 창작 과정이 Barbara Heyman의 해설에 남아 있다.

초연은 1946년 5월 10일 Columbia University의 McMillin Theater에서 이루어졌다 . 당시 제목은 Serpent Heart였으며, Graham이 안무와 의상을 맡고 Isamu Noguchi가 무대를, Jean Rosenthal이 조명을 담당했다. 이 협업은 음악이 무용수의 동작을 배경에서 장식하는 방식보다, 인물의 신체와 무대 공간을 함께 조직하는
방식으로 쓰였음을 보여 준다.

Graham은 초연 뒤 작품을 고쳐 1947년 2월 27일 New York의 Ziegfeld Theater에서 Cave of the Heart 라는 제목으로 선보였다. 같은 신화를 다루지만 초연 제목과 개정 제목은 서로 다른 공연 사건이며, Barber가 훗날 모음곡에 붙인 Medea라는 이름과도 구별해야 한다.

출판 정보와 자료

원래 발레는 무용단이 사용할 수 있는 13악기 실내 앙상블과 9개 구간으로 쓰였다. Barber는 이 무대 악보를 1947년에 7악장 관현악 모음곡으로 다시 묶고, Medea라는 제목과 Op. 23을 부여했다. Philadelphia Orchestra와 Eugene Ormandy가 1947년 12월 5일 이 모음곡을 처음 연주했다는 동시대 기록이 있으며, Wise Music 카탈로그에 보이는 1948년 표기는 다른 목록상의 연도와 충돌하므로 초연일은 이 기록을
기준으로 삼는다.

Op. 23의 악보는 G. Schirmer 계열로 유통되었다 . Wise Music은 현재 모음곡을 1947년 작품으로 올리고 대여 악보를 안내하며, BMOP 북클릿은 G. Schirmer 출판 시기를 1949년으로 적는다. 작품을 정리한 해와 특정 판본이 출판된 해가 다를 수 있으므로 두 날짜를 한 사건으로 합치지 않는다.

1955년 Barber는 모음곡의 재료를 한 악장으로 압축하고 전형적인 교향악단 규모로 다시 관현악했다 . 이 판본의 정식 제목은 Medea's Meditation and Dance of Vengeance, Op. 23a이며, 공연 자료에서는 짧은 Medea's Dance of Vengeance라는 명칭도 널리 보인다. 초연은 1956년 2월 2일 Dmitri Mitropoulos가 New York Philharmonic을 지휘해 열었다. Op. 23a는 Op. 23의 축약 연주가 아니라, 같은 재료를 다른 시간감과 음향 밀도로 재설계한 별도 판본이다.

소요 시간

원래 발레 전곡: 공연 구성에 따라 약 25–30분. Gil Rose와 Boston Modern Orchestra Project의 2021년 음반은 9개 트랙을 합쳐 약 27분 24초로 제시한다.
7악장 Medea, Op. 23: Wise Music의 카탈로그 표기는 약 23분이다. 지휘자의 템포와 반복에
따라 실제 녹음 길이는 몇 분씩 달라질 수 있다.
단악장 Op. 23a: Nashville Symphony는 약 12분, IPO Archives의 공연 자료는 약 14분으로 안내한다. 같은 판본도 공연장과 템포에 따라 12–14분 범위가 생긴다.

편성

원래 발레판: 플루트, 피콜로, 오보에, 클라리넷, 바순, 호른, 피아노, 바이올린 I·II, 비올라, 첼로 2, 더블베이스로 이루어진 13악기 앙상블이다 . 피아노와 소수의 현악은 대편성 관현악에서 얻는 두꺼운 음향 대신, 무대 동작에 즉각 반응하는 타격감과 선명한 윤곽을 제공한다.

1947년 모음곡: 무대판보다 큰 관현악으로 확대되었다 . 목관과 금관, 타악기, 하프, 피아노, 현악이 그리스 비극의 합창과 인물의 충돌을 넓은 공간에 배치한다. 모음곡의 세부 파트 표기는 판본과 대여 악보에 따라 달라질 수 있으므로 Op. 23a의 목록과 하나로 합치지 않는다.

Op. 23a: 세 판본 가운데 가장 큰 편성을 요구한다. 플루트 3(제 3 플루트는 피콜로 겸용), 오보에 2와 잉글리시 호른, E-flat·B-flat·A 클라리넷과 베이스 클라리넷, 바순 2와 콘트라바순 , 호른 4, 트럼펫 3, 트롬본 3, 튜바, 팀파니와 다층 타악기, 하프, 피아노, 현악이 포함된다. 사이드드럼 , 톰톰, 베이스드럼 , 탐탐, 채찍, 실로폰 같은 여러 타악기가 더해져 복수의 춤이 가진 집단적 압력을 만든다.

1947년 Medea 모음곡의 7악장
Wise Music은 모음곡을 고대 그리스 비극의 진행을 참조한 7악장으로 설명한다. 각 악장은 발레의 장면을 그대로 재현하기보다 합창의 논평과 세 인물의 심리적 위치를 연주회용 흐름으로 재배치한다 .

1. Parodos: 비극의 합창이 등장하는 문턱이다. 관현악은 무대의 인물보다 먼저 집단적 시선과 의례의 공간을 세운다.
2. Choros. Medea and Jason: Medea와 Jason이 한 쌍으로 보이는 순간을 합창의 틀 안에 둔다. 두 사람의 관계는 균형 잡힌 대화보다 불안정한 결속으로 들린다.
3. The Young Princess. Jason: 젊은 공주와 Jason의 장면을 밝고 가벼운 표정으로 제시한다. MusicWeb 평론이 지적한 이 악장의 Poulenc적인 순진함은 Medea의 어두운 중심과 뚜렷한 대비를 이룬다.
4. Choros: 합창이 다시 돌아와 개인의 욕망을 공동체의 시선 속에 놓는다. 앞선 공주와 Jason의 장면에서 생긴 균열이 집단적 반응으로 확장된다.
5. Medea: 모음곡의 심리적 중심이다. 긴 선율과 날카로운 화성, 피아노의 건조한 타격이 Medea의 결심이 안쪽에서 굳어지는 시간을 만든다.
6. Kantikos Agonias: 이름 그대로 고통의 노래에 해당하는 구간이지만 , 출판사 해설에서는 범죄 뒤의 불길한 여파로도 기능한다. 잔향과 정적이 복수의 결과를 바라보는 합창의 시간을 만든다.
7. Exodos: 비극의 퇴장이다. 인물의 승리나 화해보다 의례가 끝난 뒤 남은 공간을 닫으며, 모음곡
전체를 무대 밖으로 밀어낸다.

Op. 23a의 명상과 복수
Op. 23a는 원래 발레의 여러 장면과 모음곡의 재료를 한 악장으로 재구성한다 . 처음에는 넓고 느린 선율이 Medea의 내면을 열어 보이고, 중간부에서는 욕망과 의심이 짧은 동기와 불안정한 화성으로 얽힌다. 마지막 Dance of Vengeance 는 금관과 타악, 고음역 현악을 한꺼번에 밀어 올리면서 결심이 집단적 폭력의 에너지로 변하는 순간을 만든다.

이 판본의 효과는 길이 단축보다 재구성 방식에서 드러난다. Barber는 건조한 실내 앙상블의 윤곽과 1947년 모음곡의 장면 배열을 다시 선택해, 명상에서 폭발까지의 거리를 한 번에 들려준다. BBC Music Magazine은 Marin Alsop·Royal Scottish National Orchestra 음반에서 Op. 23a가 모음곡의 반복이 아니라 1955년의 철저한 재작업이라고 설명하며, 어둡고 응축된 분위기를 포착했다고 평한다.

신화의 심리극과 음악적 언어

Graham의 공식 줄거리 요약은 고향을 떠나 Jason을 따른 Medea가 그의 배신을 맞고, 경쟁자인 공주와
아이들을 향한 복수를 계획한 뒤 불과 태양의 이미지 속으로 돌아가는 과정을 제시한다. 이 설명은 발레의 무대 사건을 알려 주지만, 음악이 신화의 각 사건을 일대일로 묘사한다는 뜻은 아니다. Barber의 작곡가 노트는 Medea와 Jason을 고정된 영웅상으로 다루기보다 질투, 소유욕, 배신, 복수라는 심리 상태가 투사되는 인물로 제시한다.

그래서 작품에는 두 시간 층위가 함께 있다. Parodos 와 Choros 는 고대 비극의 합창을 불러오고, 피아노의
타격과 날카로운 불협화음은 20세기 무대의 신체성을 드러낸다. Walter Simmons가 지적한 2도 ·7도 ·9도

음정과 거친 화성은 Barber의 1940년대 작품 가운데서도 공격적인 면을 보이며, 작은 발레 앙상블의 각진 음색은 Stravinsky와의 연관성을 떠올리게 한다. 대편성 판본은 이 재료를 더 넓은 금관과 타악으로
확장하면서도 , 갈라진 선율선과 불안정한 리듬을 유지한다.

발레에서는 이 음악적 압력이 Graham의 몸짓과 조명, Noguchi의 무대 구조를 통과한다. 모음곡에서는 그 압력이 합창과 인물 악장의 배열로 옮겨 가고, Op. 23a에서는 한 악장의 긴 호흡으로 압축된다. 같은 신화와 음악적 재료가 판본마다 다른 시간과 공간을 얻는 이유가 여기에 있다.

주요 레코딩과 실연 자료

Gil Rose·Boston Modern Orchestra Project, BMOP/sound 1079 (2021): 원래 13악기
발레 전곡을 9개 트랙으로 녹음했다. 각 트랙이 발레의 아홉 구간을 보존하므로 , 7악장 모음곡과
다른 무대판의 실제 범위를 확인할 수 있다. Gramophone의 Edward Seckerson은 이 음반의
희소한 원래 판본과 세 인물의 음악적 초상을 소개하며, Take Effect도 9개 구간의 대비를 확인한다. Samuel Barber 지휘, New Symphony Orchestra of London (1950): Barber가 약 25
분의 콘서트 모음곡을 직접 지휘한 역사 녹음이다. Walter Simmons는 작곡가가 제시한 템포와 프레이징을 확인할 수 있는 자료로 이 기록을 설명한다.
Howard Hanson·Eastman-Rochester Symphony Orchestra (Mercury): 1947년
모음곡의 후대 스테레오 녹음으로, Barber의 자작 지휘판과 다른 음향 조건에서 Op. 23을 들을 수 있다.
Marin Alsop·Royal Scottish National Orchestra (Naxos): Naxos Barber 시리즈의 Op. 23a 녹음은 모음곡과 단악장판의 차이를 한 음반 안에서 비교하게 한다. BBC Music Magazine은 Alsop이 Op. 23a의 어둡고 응축된 분위기를 포착했다고 평한다.
Charles Munch·Boston Symphony Orchestra (1957), Andris Nelsons·Boston Symphony Orchestra (2020 실연): Boston Musical Intelligencer는 1957년 Munch 녹음과 2020년 Nelsons 실연을 함께 기록하며 Op. 23a가 초연 이후에도 Boston의 레퍼토리에서
이어졌음을 보여 준다.

주요 자료

Martha Graham Dance Company, Cave of the Heart: 1946년 초연과 발레의 줄거리 ·심리극적 맥락.

Martha Graham Dance Company, 2023 시즌 자료: 1946년 5월 10일 Columbia University 초연, Ditson Fund, Noguchi 세트.
Columbia University, Music at Columbia 전시: 위촉과 현대 미국 음악제의 초연 기록.

Wise Music Classical, Medea: Suite for Orchestra, Op. 23: 7악장, 대편성, 작곡가 노트, 출판사 정보.

Wise Music Classical, Medea’s Dance of Vengeance, Op. 23a: 단악장판의 연대 ·편성과 작품 설명.

Boston Modern Orchestra Project, Barber 북클릿: 창작 과정, 13악기 ·9구간 발레, 판본의 계보.

- Boston Modern Orchestra Project, *Samuel Barber: Medea*: Gil Rose □□□ 2021□ □□ □□ □□ □□□ 9□ □□ .
- Nashville Symphony, *Medea's Meditation and Dance of Vengeance*: Op. 23a□ □ 12□ □□ , □□□□ □□ .
- Kansas City Symphony □□□□ □□ : □□□ □□□□ □□ □ □□□ □□ .
- The New Yorker, 1947□ 12□ □□ : Ormandy□ Philadelphia Orchestra□ □□□ □□□ □□ □□□ □□ .
- Gramophone review, Edward Seckerson: BMOP □□ □□□ □□□ □□□ □□ .
- MusicWeb International, Barber Complete Orchestral Works: Op. 23□ Op. 23a□ □□ □□ .
- BBC Music Magazine, Barber orchestral review: Alsop·RSNO□ Op. 23a □□□ 1955□ □□□ □□ .
- Walter Simmons, Barber historical recordings: Barber □□ □□□ □□□ Op. 23a □□ □□□ □□ .
- Boston Musical Intelligencer, BSO and Nelsons Conjure Bohemian Magic: 1956□ □□ , 1957□ □□ , 2020□ □□ □□ .

Vanessa, Op. 32

정보

Samuel Barber: Vanessa, Op. 32
작곡가: Samuel Barber (1910–1981)
작품명: Vanessa, Op. 32
장르: 영어 대본의 전막 오페라
작곡 시기: 1956–1957년, 1964년 개정
초연: 원본 1958년 1월 15일, Metropolitan Opera, Dimitri Mitropoulos 지휘; 개정판 1965년 3
월 Met 초연
대본: Gian Carlo Menotti
IMSLP: https://imslp.org/wiki/Vanessa,Op.32(Barber,_Samuel)
Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Vanessa_(opera)

새뮤얼 바버의 Vanessa는 지안 카를로 메노티가 영어로 쓴 대본에 곡을 붙인 전막 오페라다. 1958년 메트로폴리탄 오페라에서 초연된 원본은 네 막이었고, 바버는 1964년에 처음 두 막을 합치고 길이를 줄인 세 막판을 만들었다. 이름 없는 북쪽 나라의 저택에서 한 여성이 20년 동안 옛 연인을 기다리는 이야기로, 덮인 거울, 눈 내리는 풍경, 반복되는 노래가 기다림과 자기기만의 순환을 무대 위에 만든다.

개요
메노티는 1952년 오페라 대본을 바버에게 제안했고, 1956년 대본을 완성했다. 바버는 1956년 겨울 대부분의 음악을 쓴 뒤 1957년에 관현악화를 진행했다. 초연은 1958년 1월 15일 메트로폴리탄 오페라에서 열렸으며, 디미트리 미트로풀로스가 지휘하고 메노티가 연출했다. 세실 비턴이 무대와 의상을 디자인했다 .

초연에서 Eleanor Steber가 Vanessa, Nicolai Gedda가 젊은 Anatol, Rosalind Elias가 Erika, Regina Resnik이 Old Baroness, Giorgio Tozzi가 Old Doctor를 맡았다. 작품은 큰 성공을 거두어 1958년 퓰리처 음악상을 받았다. 1964년 개정판은 1965년 3월 메트에서 처음 공연되었고 , 오늘날에는 이 세 막판이 주로 무대에 오른다.

출판 정보와 자료

G. Schirmer(현 Wise Music Classical)가 성악 총보, 대본, 대여용 관현악 자료를 관리한다. 카탈로그는
작품을 영어 오페라로 분류하고, 관현악단과 별도로 무대 밴드 및 SATB 합창을 요구한다. Naxos의 2002년 음반은 세 막판의 장면을 약 두 시간에 담고 있어 현재 공연판의 구성을 확인할 수 있다.

소요 시간

세 막판은 약 2시간이다. Wise Music은 2시간, Naxos의 2002년 음반은 약 2시간 1분으로 제시한다. 원본 네 막판은 장면 분할과 길이가 다르므로, 녹음 시간만으로 두 판본을 동일하게 볼 수 없다.

편성

성악: Vanessa(소프라노), Erika(메조소프라노), 젊은 Anatol(테너), Old Baroness(콘트랄토 계열
), Old Doctor(바리톤 또는 베이스바리톤), Nicholas·Footman(저음 남성), 목사 ·하인 ·손님 ·농민 ·
아이들 ·음악가
관현악: 플루트 2(피콜로 포함), 오보에 2(잉글리시 호른 포함), 클라리넷 2(베이스 클라리넷 포함),
바순 2, 호른 4, 트럼펫 3, 트롬본 3, 튜바, 팀파니 ·타악기, 하프, 현악기
무대 밴드: 목관 ·금관 ·드럼 ·피아노 ·첼레스타 ·오르간 ·아코디언 ·현악의 대체 또는 추가 편성
합창: SATB 혼성합창

무대 밴드는 저택의 축제와 외부 세계를 관현악과 다른 거리에서 들려준다. 공연판과 대여 자료에 따라 조연의 음역과 밴드 악기가 달라질 수 있으므로, 지휘자는 사용한 판본의 편성표를 먼저 확인한다.

인물과 배경

오페라는 1905년 무렵, 북쪽의 이름 없는 나라에 있는 시골 저택을 배경으로 한다. Vanessa는 20년 동안 옛 연인 Anatol이 돌아오기를 기다리며 방 안의 거울을 천으로 덮어 둔다. Old Baroness와 조카 Erika는 그녀 곁에 남아 있지만, 저택의 시간은 Vanessa의 과거에 붙들려 있다.

어느 겨울날 옛 Anatol의 아들인 젊은 Anatol이 도착한다. 이름과 외모가 아버지를 닮은 그는 Vanessa의 환상을 깨닫지 못한 채 저택에 머문다. 이 세대의 겹침이 Vanessa·Erika·Anatol 사이의 사랑과 오인을
움직이는 출발점이다 .

막별 구성

제 1막: 기다림과 약혼

막이 오르면 거울은 여전히 덮여 있고 Vanessa는 옛 연인의 귀환을 준비한다. 젊은 Anatol이 도착하자 그녀는 그를 자신이 기다린 사람으로 받아들이고 , Old Baroness는 침묵 속에서 상황을 지켜본다. Vanessa의 대표 아리아 Do Not Utter a Word 는 환상을 말로 확인하려는 순간에 놓인다.

Erika는 젊은 Anatol과 가까워지지만 그의 청혼을 거절한다. 그녀는 Vanessa가 그를 갖도록 물러서고, Vanessa와 젊은 Anatol의 약혼이 발표된다. Under the Willow Tree 의 선율이 처음 모습을 드러내며 저택의 기억과 새로운 관계를 묶는다.

제 2막: 축제와 호수

새해 축제가 열리는 저택은 손님과 하인, 목사와 음악가로 붐빈다. Vanessa와 젊은 Anatol의 약혼이 사교적인 장면으로 공표되지만 , Erika는 홀로 불안과 질투를 견딘다. 그녀의 아리아 Must the Winter Come So Soon? 는 겨울 풍경과 고립된 마음을 한데 겹친다.

Erika는 젊은 Anatol의 아이를 임신하지만 그와 결혼하지 않겠다고 말한다. 약혼 축하가 끝난 뒤 그녀는
호수로 달려가고, 집 안의 합창과 바깥의 눈이 서로 다른 시간을 만든다. Under the Willow Tree 는 독창에서 중창과 합창으로 되풀이되며 , 개인의 기억을 공동체의 노래로 바꾼다.

제 3막: 유산과 떠남

Erika는 의식을 잃은 채 돌아와 아이를 유산했다고 밝힌다. 젊은 Anatol은 Vanessa와 결혼해 파리로 떠날 준비를 한다. Old Doctor와 Old Baroness는 저택의 침묵을 지키고, Nicholas와 하인들은 떠나는 사람들을 위한 마지막 준비를 한다.

마지막 5중창 To Leave, to Break 에서는 Vanessa·Erika·젊은 Anatol·Old Baroness·Old Doctor의
목소리가 서로 다른 결심을 겹친다. Vanessa와 젊은 Anatol이 떠난 뒤 Erika는 거울을 다시 덮으라고 명령한다. Vanessa가 시작한 기다림의 장치가 다음 세대의 삶으로 넘어가며 오페라가 닫힌다.

주요 아리아와 앙상블

Do Not Utter a Word 는 Vanessa가 자신의 환상을 지키기 위해 상대에게 침묵을 요구하는 아리아다. Must the Winter Come So Soon? 는 Erika의 젊음과 불안을 겨울의 이미지로 드러낸다. Under the Willow Tree 는 저택의 과거와 현재를 잇는 반복 선율이며, 마지막에는 여러 성부가 함께 부른다. 제목만으로도 세 곡이 각각 환상, 고립, 기억의 역할을 나누는 것을 알 수 있다.

거울과 시간

덮인 거울은 Vanessa가 20년의 세월과 현재의 자신을 보지 않으려는 결심을 시각화한다 . 젊은 Anatol이 도착하면 그녀는 거울을 열고 무도회를 준비하지만 , 결혼과 파리행 뒤에는 다시 거울을 덮는다. 거울은 무대 소품에 그치지 않고, 한 세대의 선택이 다음 세대에 반복되는 시간을 보여 주는 장치다.

음악 언어와 오케스트레이션

바버의 음악은 긴 서정적 선율과 불협화음적 긴장을 함께 사용한다. 현악과 목관이 인물의 내면을 길게 이어 가는 동안, 금관과 타악은 축제 ·행진 ·불안이 갑자기 표면으로 솟는 순간을 만든다. BSO의 해설은 베르디 · 푸치니 ·차이콥스키의 흔적과 20세기 화성의 절충을 함께 언급한다.

무대 밴드는 저택 안의 관현악과 떨어진 곳에서 축제의 소리를 보탠다. 피아노 ·첼레스타 ·아코디언 ·오르간은 겨울의 차가운 광택과 사교 장면의 인공적인 빛을 만들고, 하프와 현악은 인물의 기억을 길게 붙든다. 악기 수가 많아도 각 장면의 심리적 거리와 소리의 방향이 더 중요하다.

원본 4막과 1964년 개정판
1958년 초연본은 네 막으로 공연되었다 . 바버는 1964년에 첫 두 막을 합치고 일부를 줄여 세 막판을
만들었으며 , 1965년 메트에서 개정판을 처음 공개했다. 줄거리의 큰 순서는 같지만 장면 번호, 전환의 속도, 아리아와 합창의 길이가 달라진다. 원본의 네 막을 현재의 세 막 번호로 다시 나누지 않고, 사용하는 판본을 프로그램에 표시하는 것이 좋다.

대본과 인물 해석

메노티의 대본은 특정 소설의 각색보다 북쪽 저택이라는 폐쇄된 공간과 인물들의 말 ·침묵을 중심에 둔다. Vanessa와 Erika는 같은 남자를 서로 다른 시간대에 사랑하고, 젊은 Anatol은 아버지의 이름을 물려받는다 . Erika의 부모에 관한 세부나 젊은 Anatol의 심리를 대본 밖에서 보충하기보다 , 이름과 행동의 반복이 만드는 오인을 따라가는 편이 작품에 가깝다.

수용과 공연

1958년 메트 초연은 성공적이었고 , 퓰리처 음악상 수상으로 이어졌다. 로잘린드 엘리아스의 Erika와 엘리너 스테버의 Vanessa는 초연의 대표적인 성악 해석으로 남았다. Salzburg Festival에서는 작품의 유럽적인
분위기가 메트에서만큼 따뜻하게 받아들여지지 않았다는 후대 기관의 설명도 있다. 이는 특정 공연의
수용사이지 오페라의 보편적인 가치 판단은 아니다.

현재는 1964년 세 막판이 주류이며, 3막 구조로 공연 ·녹음되는 경우가 많다. 원본 네 막판을 복원하는 공연은 별도의 역사적 선택으로 볼 수 있고, 세 막판의 압축된 전환은 Vanessa와 Erika의 반복을 더 빠른 호흡으로 드러낸다.

주요 레코딩

Leonard Slatkin / BBC Symphony Orchestra, Christine Brewer·Denyce Graves·William Burden: 세 막판의 대규모 관현악과 영어 대사를 현대 음질로 담은 대표
음반이다.
Leonard Slatkin / BBC Symphony Orchestra (Naxos 8.669140-41): 2002년 녹음, 약 2시간 1분. Vanessa·Erika·Anatol의 관계와 무대 밴드 장면을 모두 들을 수 있다.
Eleanor Steber·Nicolai Gedda·Rosalind Elias / Dimitri Mitropoulos: 1958년 초연
성악가들의 역사적 기록으로, 원본 4막판의 초기 수용을 떠올리게 한다.

주요 자료

Boston Symphony Orchestra, Vanessa: 작곡 ·대본 ·초연 ·개정 ·줄거리 ·편성.
Library of Congress, Beyond Verdi and Wagner: 메트 초연, Steber·Callas, 주요 아리아와 대본 맥락.
Pulitzer Prize, Samuel Barber: 1958년 음악상과 네 막 초연 기록.
OPERA America, Vanessa: 세 막 개정판, 초연 제작진과 공연 정보.
Wise Music Classical, Vanessa: 영어 대본, 성부 ·관현악 ·무대 밴드 편성.
Naxos, Vanessa: 세 막 음반과 트랙 ·연주자 정보.

Essay for Orchestra No. 1, Op. 12

Samuel Barber: *First Essay for Orchestra, Op. 12*

- **:** Samuel Barber (1910–1981)
- **:** *First Essay for Orchestra, Op. 12*
- **:**
- **:** 1937–1938
- **:** 1938 11 5 , NBC 8H, NBC Symphony Orchestra, Arturo Toscanini
- **Wise Music:** https://www.wisemusicclassical.com/work/26013/First-Essay--Samuel-Barber/
- **Wikipedia:** https://en.wikipedia.org/wiki/Essay_for_Orchestra_No._1

Samuel Barber *First Essay for Orchestra, Op. 12* 8 . Toscanini NBC , 1938 NBC Symphony Orchestra *Adagio for Strings* . , , .

Barber *Essay for Orchestra* . 1942 *Essay*, 1978 *Essay* *First* . ‘ ’ , .

1938 11 5 NBC 8H . Arturo Toscanini NBC Symphony Orchestra , *Adagio for Strings* . Barber , *First Essay* *Adagio* .

초기 악보와 공연 자료에서는 작품을 Essay for Orchestra, Op. 12로 표기한다. 두 번째와 세 번째 Essay가 추가된 뒤에는 작품을 구별하기 위해 First Essay라는 이름이 일반화되었다 . 출판사 Wise Music는 현재 제목을 First Essay로 싣고, 작품을 관현악을 위한 약 8분의 단악장곡으로 분류한다.

초연 뒤 악보에는 일부 다듬기가 있었다. 역사 녹음 평론가 Walter Simmons에 따르면 Toscanini는 초연 때 마지막 현악 화음에 트럼펫을 더했지만, Barber가 정리한 최종판에는 그 추가가 남지 않았다. 초연 실황과 오늘날의 악보가 완전히 같은 텍스트가 아니라는 점을 보여 주는 사례다.

소요 시간

출판사와 공연기관은 약 8분으로 안내한다. 실제 음반에서는 7분 8초부터 9분 20초까지 시간이 보이며, 지휘자의 템포와 녹음 판본에 따라 차이가 난다. 길이가 짧아도 느린 도입부에서 빠른 중간부를 거쳐 종결로 돌아오는 큰 호흡은 분명하게 드러난다.

편성

목관: 플루트 2, 오보에 2, 클라리넷 2, 바순 2
금관: 호른 4, 트럼펫 3, 트롬본 3, 튜바
타악기: 팀파니
기타: 피아노
현악: 제 1바이올린, 제 2바이올린, 비올라, 첼로, 더블베이스

하프 ·오르간 ·무대 밖 악기는 원곡 편성에 들어가지 않는다. 피아노는 독주 협주곡처럼 앞에 서기보다, 중간부의 리듬과 관현악 색채를 보태는 역할을 한다. Joseph Levey가 훗날 만든 콘서트 밴드 편곡은 색소폰 ·유포니엄과 여러 타악기를 추가한 별도 판본이므로 이 편성과 구별해야 한다.

단악장 구성

Andante sostenuto: 낮은 현에서 시작하는

생각

작품은 느린 Andante sostenuto 로 시작한다. 나뉜 비올라와 첼로가 낮은 음역에서 선율을 내놓고, 상부 현악과 호른이 그 선율을 조금씩 넓힌다. 처음에는 소수의 성부가 말하듯 이어지지만 , 목관과 금관이
합류하면서 같은 생각이 더 큰 음향으로 확장된다.

이 도입부는 선율을 한 번 제시하고 곧바로 결론으로 가는 서문이 아니다. 현악의 긴 호흡과 호른의 울림이 서로 겹치며, 뒤에 나올 빠른 부분을 준비하는 긴장감을 만든다. Barber 특유의 노래하는 선율이 가장 절제된 형태로 나타나는 대목이기도 하다.

빠른 중간부: 삼박자의 움직임

음악은 삼박자의 빠른 흐름으로 전환된다. 현악이 짧은 리듬 단편을 주고받고, 피아노와 목관이 그 사이를 채운다. 앞부분의 넓은 프레이즈가 여기서는 잘게 나뉘며, 관현악은 훨씬 가볍고 민첩한 표정을 보인다.

중간부의 속도는 단순한 대조를 넘어 처음의 선율을 다른 각도에서 비추는 역할을 한다. 현악의 움직임 위에 목관의 짧은 응답과 금관의 강조가 쌓이고, 한동안 밀도가 높아진 뒤 도입부의 재료가 돌아올 자리를 만든다.

귀환과 종결

절정이 지나면 처음의 느린 재료가 다시 나타난다. 도입부의 선율은 그대로 복사되기보다 더 넓은 관현악의 기억처럼 들리며, 빠른 중간부를 통과한 뒤 음악을 안정된 방향으로 이끈다. 현악과 금관의 울림이 정리되면서 작품은 짧지만 완결된 호흡으로 닫힌다.

제목이 가리키는 형식

Barber의 ‘에세이 ’라는 제목은 특정 이야기를 묘사하는 표제음악과 다르다. 작품 안에서 하나의 선율적 발상이 느린 선율, 삼박자의 리듬, 관현악의 확대와 귀환으로 변주된다. 그래서 형식은 여러 악장으로 나뉘지 않지만, 짧은 시간 안에 서론 ·전개 ·종결에 해당하는 방향성이 또렷하다.

초연과 공연의 맥락
Toscanini와 NBC Symphony Orchestra의 1938년 방송은 작품의 첫 공개 연주로 기록된다. 이듬해인 1939 년 3월 3일에는 Otto Klemperer가 지휘한 Los Angeles Philharmonic 공연이 이어졌다. 이는 NBC 방송
이후 다른 도시의 오케스트라가 작품을 레퍼토리에 올린 초기 사례다.

초연 당시 Barber는 아직 미국 음악계에서 경력을 넓혀 가던 젊은 작곡가였다 . First Essay와 Adagio for Strings가 같은 방송에 놓이면서 그의 관현악 감각이 널리 알려졌지만 , 두 작품의 성격은 다르다. Adagio가 한 선율을 길게 늘여 비극적 정서를 쌓는다면, First Essay는 느린 선율과 빠른 움직임을 한 악장 안에 압축한다.

밴드 편곡과 원곡의 구별

Joseph Levey는 1970년대에 이 작품을 콘서트 밴드용으로 편곡했다. 이 판본에는 색소폰과 유포니엄, 트라이앵글 ·벨 ·공 ·탐탐 ·심벌즈 ·우드블록 ·스네어드럼 ·베이스드럼 같은 악기가 추가된다. Barber의 수정 표시와 승인 메모가 남아 있지만, 밴드판의 확장된 타악기와 관악기를 1937–38년 관현악 원곡의 편성으로 소급할
수는 없다.

Arturo Toscanini / NBC Symphony Orchestra (1938년 11월 5일 방송 실황): 작품의 첫 공개 연주를 남긴 역사적 기록이다. 빠른 중간부의 민첩한 흐름과 초연판의 마지막 화음에서 들리는 트럼펫을 살필 수 있다.
Marin Alsop / Royal Scottish National Orchestra (Naxos, 2000년 발매): Barber: Orchestral Works Vol. 1에 수록된 녹음으로, First Essay의 시간이 8분 20초로 표시된다. Adagio for Strings, 두 교향곡, The School for Scandal 서곡과 함께 Barber의 관현악 작품군을 한
음반에서 들을 수 있다.
Samuel Barber 지휘 녹음: 음반 데이터베이스에는 Barber가 직접 지휘한 연주가 8분 46초로
기록되어 있다. 작곡가 자신의 지휘가 남긴 시간 자료라는 점에서 후대 지휘자들의 8분 안팎 연주와
비교할 수 있다.

주요 자료

Wise Music Classical, First Essay: 작품 제목, 장르와 약 8분의 연주 시간, 현재 출판 정보.

Hollywood Bowl, First Essay for Orchestra, Op. 12: 1937년 작곡 표기, 단악장 구성, 세부
편성과 초연 이후의 작품 설명.
Chautauqua Daily, 프로그램 해설: Toscanini의 의뢰, 1937–38년 작곡 맥락, 1938년 NBC 방송과 편성.
Reading Symphony, Essay No. 1 for Orchestra: 한 악장 구조와 느린 도입 ·빠른 중간부 ·주제 귀환에 관한 프로그램 해설.
Malmö Live, Barber Essay No. 1: 초연 기록, 제목의 계보와 작품의 관현악적 흐름.

Wind Repertory Project, First Essay: 원곡 관현악 편성과 Joseph Levey 콘서트 밴드 편곡의 차이

.

Walter Simmons, Toscanini 역사 녹음 평론: 1938년 실황과 초연 뒤 악보 수정, 마지막 트럼펫 첨가에 관한 설명.
MusicBrainz, Essay for Orchestra No. 1: 초연 행사와 다양한 녹음의 연주자 ·지속시간 메타데이터

.

Marin Alsop, Barber 관현악 작품 녹음 목록: Royal Scottish National Orchestra와 Naxos 음반의 수록 정보.