정보

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

- 작곡가 : Samuel Barber (1910–1981)
- 작품명 : *First Essay for Orchestra, Op. 12*
- 장르 : 단악장 관현악곡
- 작곡 시기 : 1937–1938년
- 초연 : 1938년 11월 5일 , 뉴욕 NBC 스튜디오 8H, NBC Symphony Orchestra, Arturo Toscanini 지휘
- **Wise Music:** https://www.wisemusicclassical.com/work/26013/First-Essay--Samuel-Barber/
- **Wikipedia:** https://en.wikipedia.org/wiki/Essay_for_Orchestra_No._1

Samuel Barber의 *First Essay for Orchestra, Op. 12*는 약 8분 동안 하나의 음악적 생각을 관현악으로 펼치는 단악장 작품이다 . Toscanini가 NBC를 위해 짧은 관현악곡을 부탁한 뒤 쓰였다고 전해지며 , 1938년 NBC Symphony Orchestra 방송에서 *Adagio for Strings*와 함께 처음 소개되었다 . 낮은 현악의 느린 선율 , 빠르게 움직이는 중간부 , 처음의 재료로 돌아오는 종결이 짧고 선명한 호흡을 이룬다 .

개요

Barber는 이 곡을 처음 발표할 때 제목을 *Essay for Orchestra*라고 붙였다 . 이후 1942년에 두 번째 *Essay*, 1978년에 세 번째 *Essay*가 생기면서 현재의 제목에 *First*가 더해졌다 . 여기서 ‘에세이 ’는 문학 작품을 낭독한다는 뜻이 아니라 , 하나의 주제를 제시하고 그것을 여러 관현악적 표정으로 전개한다는 비유에 가깝다 .

초연은 1938년 11월 5일 뉴욕 NBC 스튜디오 8H에서 이루어졌다 . Arturo Toscanini가 NBC Symphony Orchestra를 지휘했고 , 같은 방송에서 *Adagio for Strings*도 처음 연주되었다 . 이 두 작품은 훗날 Barber를 대표하는 관현악 레퍼토리로 자리 잡았지만 , *First Essay*는 *Adagio*보다 상대적으로 덜 알려진 짧은 작품으로 남았다 .

출판 정보와 제목

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.

Revision #1
Created 2026-10-04 10:12:23 UTC by 안준영
Updated 2026-10-04 10:12:23 UTC by 안준영