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.

Revision #1
Created 2026-10-04 10:09:53 UTC by 안준영
Updated 2026-10-04 10:09:53 UTC by 안준영