Symphony No. 1 in D minor, Op. 13

- □□

정보

Sergei Rachmaninoff: Symphony No. 1 in D minor, Op. 13

개요
작곡가: Sergei Rachmaninoff (1873–1943)
작품명: Symphony No. 1 in D minor, Op. 13 (《교향곡 1번 라단조》)
장르: 관현악 교향곡
작곡: 1895년
초연: 1897년 3월 15일 (구력으로 기록되는 날짜, 신력 3월 27일로 병기되는 자료가 많음),
상트페테르부르크 , Aleksandr Glazunov 지휘
초판: 1947년 Moscow Muzgiz, Pavel Lamm의 복원 총보
공식 구성: 네 악장
연주 시간: 녹음에 따라 약 43–47분

출판 정보

완전한 관현악 총보는 현재 온전한 형태로 전해지지 않으며, 1944년에 발견된 오케스트라 파트와 피아노 네 손용 자료를 바탕으로 복원된 판본이 오늘날의 연주 기반이 되었다. 작품의 초판은 1947년 Moscow Muzgiz 에서 나왔고, 총보 복원에는 Pavel Lamm이 관여했다. 작곡가가 총보를 직접 파괴했다는 전승, 1917년
화재로 사라졌다는 설명, 단순 분실이라는 기록이 서로 엇갈리므로 소실 방법은 확정하지 않는다.

IMSLP: Symphony No. 1, Op. 13

Boosey & Hawkes: Symphony No. 1 in D minor

세르게이 라흐마니노프의 이 작품은 1895년에 완성한 네 악장 관현악 교향곡이다 . Grave – Allegro ma non troppo, Allegro animato, Larghetto, Allegro con fuoco가 차례로 이어지며, 라단조에서 시작해 마지막에 라장조로 이동한다. 초연과 복원 사이에 전곡 총보가 사라졌다는 독특한 전승이 있어, 작품의 구조와 1897

년의 실패, 사후 복원판의 성격을 함께 살펴야 한다.

소요 시간

출판사 Boosey & Hawkes와 악보 목록은 약 45분을 제시한다. 실제 녹음에서는 John Wilson의 2025년 녹음이 44분, Vladimir Ashkenazy의 2016년 녹음이 43분 20초, Yannick Nézet-Séguin의 2019년 녹음이 45분 15초, Valeri Polyansky의 1999년 녹음이 47분 15초로 기록된다. 템포, 반복, 녹음 편집에 따라 차이가 생기므로 약 43–47분을 실용적인 범위로 삼는다. 38–42분으로 제시된 짧은 범위는 이 녹음들과 맞지 않아 대표적인 시간으로 삼기 어렵다.

편성

IMSLP의 상세 파트 목록과 Boosey & Hawkes의 약호를 대조하면 다음 편성이 확인된다.

- 목관악기: 플루트 3(제 3플루트는 피콜로 겸함), 오보에 2, 클라리넷 2, 바순 2
- 금관악기: 호른 4, 트럼펫 3, 트롬본 3, 튜바
- 타악기: 팀파니, 트라이앵글, 스네어드럼, 탬버린, 심벌즈, 큰북, 탐탐
- 현악기: 현악 5부

Boosey의 압축된 편성 약호에는 트라이앵글이 생략되어 있지만, IMSLP의 파트 목록에는 포함되어 있다. 러시아어 자료에서 보이는 gong은 다른 목록의 tam-tam과 대응할 가능성이 있으므로 명칭의 차이를 판본 차이로 남긴다. 별도의 잉글리시 호른이나 하프는 확인된 파트 목록과 약호에 없으므로 편성에 추가하지 않는다.

네 악장의 설계

I. *Grave – Allegro ma non troppo*

느린 *Grave* 서주가 어두운 네 음형을 내놓은 뒤, *Allegro ma non troppo*가 그 음형을 추진력 있는 주제로 확장한다. 악보 목록은 이 악장을 라단조, 339마디로 기록하며 서주와 빠른 부분이 하나의 긴장으로 이어진다. 소나타 형식으로 읽는 해설이 많지만, 형식명은 분석상의 정리이지 작곡가가 붙인 부제가 아니다. 호른 호출과 저음역의 선율이 초반부터 불안정한 중심을 만들고, 이후 악장들을 묶는 동기의 출발점이 된다.

II. *Allegro animato*

제 2악장은 바장조이며 506마디로, 빠른 움직임과 날카로운 리듬이 전면에 놓인다. 스케르초적 성격으로 설명되지만 악장 표제 자체는 *Allegro animato*다. 제 1악장에서 제시된 음형이 짧은 파편과 변형으로 돌아온다는 분석은 순환적 연결을 듣게 하는 단서가 되지만, 각 회귀의 의미를 하나의 문학적 줄거리로

확정하지 않는다.

III. Larghetto
내림나장조의 Larghetto는 네 악장 중 가장 느린 호흡을 취한다. 악보 목록은 159마디와 느린 템포 표기를 제시한다. 선율이 길게 이어지는 동안 제 1악장의 어두운 음형이 완전히 사라지지 않고 다른 음역과 화성 속에 남는다는 해석이 있다. 프렌치 호른에서 들리는 음형을 Dies irae의 변형으로 보는 분석도 있지만, 이는 악보를 바탕으로 한 연구자의 관찰이며 라흐마니노프가 직접 붙인 설명은 아니다.

IV. Allegro con fuoco
마지막 악장은 라장조로 전환하며 466마디의 Allegro con fuoco로 끝난다. 금관과 타악기가 큰 음량을 형성하고, 앞선 악장의 네 음형이 다시 모습을 드러내면서 순환 구조를 닫는다. 제 4악장을 느슨한 소나타 ·론도 또는 변형된 피날레로 분류하는 분석이 있지만, 라장조의 결말을 곧바로 승리나 운명 극복으로 해석할 근거는 없다. 마지막의 Largo와 총합주를 Dies irae의 변형으로 읽는 연구는 음악적 연관을 제시할 뿐 공식
프로그램을 제공하지 않는다.

작곡과 초연
라흐마니노프는 1895년에 작품을 완성했고, 1896년 가을에는 Sergei Taneyev를 통해 Mitrofan Belyayev 에게 총보를 보내 Russian Symphony Concerts의 연주 대상으로 받아들여졌다는 기록이 있다. 이 단체의 정확한 법적 명칭은 자료에 따라 Russian Symphony Concerts, Russian Symphony Society Orchestra 등으로 번역되므로 , 이를 별도의 러시아 음악협회 법인명으로 단정하지 않는다.

초연 날짜는 러시아 자료가 1897년 3월 15일로 반복하는 한편, 서양 자료가 3월 27일 또는 15일과 28일을 병기한다. 율리우스력 3월 15일과 그레고리력 3월 27일의 대응이 가장 널리 쓰이지만, 3월 28일 표기도 남아 있다. 공연장은 Natalia Zhukovskaya의 회고와 후대 연구가 Hall of Nobility로 구체화하지만 , 일부 목록은 상트페테르부르크 음악원 또는 도시명만 적는다. 따라서 초연은 상트페테르부르크에서 Glazunov가 지휘한 사건으로 확정하고, 날짜와 공연장의 세부는 출처에 따라 달라진다고 기록한다.

공연은 대체로 실패로 기억된다. 라흐마니노프는 1897년 5월 Ivan Zataevich에게 보낸 편지에서 결과가
지휘 때문일 수도 있다고 유보하면서도 , 작품을 다시 고쳐 출판할지 아니면 버릴지 고민한다고 썼다. 1908년 Dresden에서 Vladimir Morozov에게 보낸 편지에서도 작품을 고쳐 더 나은 형태로 보고 싶다는 계획을 밝혔지만, 실제 개정 총보가 완성되었다는 증거는 확인되지 않는다. 1917년 Boris Asafiev에게 보낸
편지에서는 작품의 약점에 대한 자기 비판과 공개를 유언으로 금지하고 싶다는 뜻을 남겼다.

초연 실패의 원인을 Glazunov의 음주나 준비 부족 하나로 설명하는 이야기는 후대 해설과 회고에서
반복되지만 , 당일 상태를 입증하는 일차 기록은 현재 알려져 있지 않다. Cui가 작품을 이집트의 일곱 재앙에 비유했다는 평론도 작품의 공식 부제나 프로그램이 아니라 당시의 혹평을 보여 주는 비유다. 반대로 Vladimir Findeisen의 평은 제 1악장과 피날레의 아름다움과 새로움을 인정하면서도 작품의 불분명한 인상을 지적한 것으로 소개된다.

총보 소실과 복원
초연 뒤 전곡 관현악 총보는 현존하지 않는 것으로 정리된다. 1895년 피아노 네 손용 자필 자료와 일부 파편은 별도로 남아 있지만, 이를 완전한 관현악 총보와 동일시할 수 없다. 1944년 Belyayev 관련 자료에서
오케스트라 파트가 발견되었고 , Pavel Lamm이 그 파트와 피아노 축약 자료를 바탕으로 복원했다는 기록이
여러 악보 목록과 음반 해설에 공통으로 나온다.

복원판의 첫 주요 연주는 1945년 10월 17일 Moscow에서 Alexander Gauk가 지휘한 것으로 반복 기록된다. 정확한 프로그램과 파트 발견 시점은 자료에 따라 1944년 또는 1945년으로 다르게 적히므로, 날짜를 단일한 발견 사건으로 묶지 않는다. 1947년 Moscow Muzgiz 판은 이 복원 계열을 출판으로 고정했고, 오늘날의
관현악 연주는 대체로 작곡가가 남긴 완전한 총보가 아니라 이 복원 전통과 후대 편집을 통해 작품을 접한다.

MusicWeb International은 1948년 Eugene Ormandy와 Philadelphia Orchestra의 연주를 러시아 밖 첫 연주로 소개하지만 , 공식 공연 프로그램으로 확인되지 않은 세부이므로 MusicWeb의 주장으로 한정한다. 1945년 복원과 1947년 출판은 작품이 다시 공연될 수 있게 한 확정 가능한 이정표이며 , 소실 원인과 최초 해외 연주의 세부는 별도로 검증해야 한다.

순환 동기와 종교적 연관
첫 악장 서주의 네 음형이 다른 악장에 돌아온다는 점은 악보 목록, 출판사 해설, 악보 분석 연구에서 공통으로 관찰된다. Vincent Pallaver와 Thomas Caddick은 이 음형이 가톨릭 전례의 Dies irae 선율과 직접 또는 변형된 관계를 맺는 위치를 제시한다. 제 2악장의 파편, 제 3악장 프렌치 호른의 특정 구간, 제 4악장 튜바와 총합주에서의 회귀가 그 예로 언급된다. 이 분석은 반복되는 음정 관계를 설명하는 데 유용하지만 ,
라흐마니노프가 편지에서 이를 Dies irae라고 명명했다는 직접 기록은 알려져 있지 않다.

일부 연구는 작품의 러시아 정교회 성가, Znamenny 또는 Obikhod 전통과의 음형 ·선법적 친연성을 논한다. 이러한 논의는 러시아 음악의 예배적 울림과 서유럽 전례 동기의 긴장을 해석하는 음악학적 제안이다. 작품이 러시아 민요를 그대로 인용했다거나 러시아의 운명을 묘사하도록 작곡되었다는 사실로 바꾸어 쓸 수는 없다.

작품과 연결되는 외부 문구로 로마서 12장 19절의 “복수는 나의 것 ”이라는 에피그래프가 자주 언급되며, 총보의 헌정 표기는 A.L.로 전한다. A.L.을 Anna Alexandrovna Lodyzhenskaya로 식별하는 설명이
유력하지만 , 헌정의 사적 배경과 문구가 작품 전체의 공식 프로그램을 이루는지는 확정되지 않았다. Tolstoy의 《안나 카레니나》에 같은 성서 구절이 나온다는 연결도 문학적 해석의 범주에 둔다.

복원판의 녹음과 현대 수용
복원판을 바탕으로 한 녹음은 작품의 서로 다른 속도와 음향을 보여 준다. Ashkenazy와 Philharmonia Orchestra의 2016년 녹음은 43분 20초, Wilson과 Sinfonia of London의 2025년 녹음은 44분, Nézet-Séguin과 Philadelphia Orchestra의 2019년 녹음은 45분 15초, Polyansky와 Russian State Symphony Orchestra의 1999년 녹음은 47분 15초다. 이 시간 차이는 반복 여부와 편집뿐 아니라 각 지휘자가 긴 서주와

피날레의 호흡을 다르게 설계한 결과이기도 하다.

현대 평론은 초연 당시의 혹평을 그대로 반복하지 않는다. 일부 평론은 전환이 거칠고 구조가 고르지 않다고 지적하면서도 , 발전의 독창성과 뜨거운 에너지를 높이 평가한다. 다른 해설은 네 악장을 하나의 음형으로 묶는 순환성과 러시아적 전례 감각을 작품의 중요한 개성으로 듣는다. 이러한 평가는 특정 연주와 분석에 대한 판단이므로 , 어느 한 녹음을 결정판이나 작곡가의 최종 의사로 부르지 않는다.

오늘날 이 교향곡을 들을 때는 1897년의 실패담만으로 음악을 규정하지 않는 편이 좋다. 남아 있는 파트와 복원판이 만들어 낸 조건, 악장 사이를 잇는 음형, 라단조에서 라장조로 이동하는 조성, 그리고 작곡가 자신의 가혹한 자기 평가를 함께 놓으면, 작품은 미숙함과 야심이 동시에 드러나는 초기 교향곡으로 구체화된다 .

주요 자료

Musikproduktion Höflich Repertoire Explorer, Symphony No. 1 서문
Российский Национальный Музей Музыки, Glazunov 전시
Rachmaninoff Museum, 작품 전시
Senar, Rachmaninoff 작품 목록
Senar, Zataevich에게 보낸 1897년 편지
Senar, Morozov에게 보낸 1908년 편지
Senar, Asafiev에게 보낸 1917년 편지
Hyperion, Ashkenazy 녹음 해설
Naxos, John Wilson 녹음 목록
Chandos, Polyansky 녹음 목록
MusicWeb International, Nézet-Séguin 녹음 비평 Vincent Pallaver, Rachmaninoff and Dies Irae Thomas Caddick, “A Secular Prayer” 상트페테르부르크 국립음악원 , Rachmaninoff 해설