정보

Sergei Rachmaninoff, *Symphonic Dances*, Op. 45

개요

항목	내용
작곡가	Sergei Rachmaninoff (1873–1943)
작품명	*Symphonic Dances*, Op. 45
장르 ·범위	세 악장의 관현악곡 전곡 . 작곡가의 두 피아노판은 관련 판본으로 다룬다 .
작곡	1940년 여름 ~10월 , 미국 롱아일랜드와 뉴욕
초연	1941년 1월 3일 , 필라델피아 오케스트라 , Eugene Ormandy 지휘
헌정	Eugene Ormandy와 필라델피아 오케스트라
악장	I. Non allegro · II. Andante con moto. Tempo di Valse · III. Lento assai – Allegro vivace
IMSLP	*Symphonic Dances*, Op. 45
Wikipedia	*Symphonic Dances* (Rachmaninoff)

Sergei Rachmaninoff의 *Symphonic Dances*, Op. 45는 1940년에 완성한 세 악장의 관현악곡이다 . 이 글은 1941년 필라델피아에서 초연된 관현악 원곡 전부를 다루고 , 작곡가가 마련한 두 피아노판을 작품의 형성과 전승을 설명할 때 함께 살핀다 . 세 악장은 Non allegro, Andante con moto. Tempo di Valse, Lento assai – Allegro vivace 순서로 이어진다 . 최종 악보에는 이 빠르기 표시 외에 각각의 춤을 특정한 이야기나 시간대에 묶는 정식 표제가 없다 .

출판 정보와 자료

1940 10 4 , 8 10 2024 8 21 Eugene Ormandy *Fantastic Dances* *Symphonic Dances* 10 29 8 4 , 10 .

Sophia Satina *Noon*, *Twilight*, *Midnight* , *Morning*, *Noon*, *Evening* . 1940 10 ‘ ’ ‘ ’ Michel Fokine , .

1941 Charles Foley . 171 , 1941 . 1942 . Boosey & Hawkes , .

Ormandy 1941 1 3 . *Dies irae* , .

3337 . 1112 , 911 , 1316 . Boosey & Hawkes 37 , 35 . .

piccolo, 2 flutes, 2 oboes, English horn, 2 clarinets, bass clarinet, alto saxophone, 2 bassoons, contrabassoon . 4 horns, 3 trumpets, 3 trombones, tuba . timpani triangle, tambourine, snare drum, cymbals, bass drum, tam-tam, xylophone, glockenspiel, tubular bells harp, piano, strings . · · .

악기 수만큼이나 어떤 선율을 누가 맡느냐가 중요하다. 첫 악장의 가운데 부분에는 alto saxophone이 독립적인 긴 선율을 연주한다. 로스앤젤레스 필하모닉의 해설에 따르면 라흐마니노프는 이 악기에 익숙한 편곡가 Robert Russell Bennett에게 색소폰 선율을 점검받았고 , 현악기의 활 쓰기는 바이올리니스트 Fritz Kreisler의 조언을 구했다. 이 협업은 작곡가가 새로운 음색을 원곡 안에 넣으면서 실제 연주 가능성까지
살폈다는 기록이다. 색소폰은 전곡을 지배하는 독주자가 아니라 세 악장 가운데 특정 순간에 등장해 앞뒤의 거친 리듬을 다른 목소리로 바꾸는 악기다.

세 춤의 진행

I. Non allegro: 짧은 동기와 먼 과거의 주제

첫 악장은 C단조의 단단한 리듬에서 출발한다. 짧은 세 음 동기와 행진을 닮은 박이 현악과 관악 사이로 옮겨 가며 긴 악장의 추진력을 만든다. 로스앤젤레스 필하모닉의 두 피아노판 해설은 이 움직임을 소나타 형식의 틀에서 설명한다. 중심에 놓인 보다 느린 선율은 alto saxophone이 맡고, 주변의 목관은 그 선율을 빽빽하게 덮기보다 가볍게 감싼다. 행진과 노래의 교대는 단순히 큰 소리와 작은 소리의 대비가 아니다. 같은 동기가 서로 다른 리듬과 음색에서 버티는 동안 긴 악장의 원근이 생긴다.

끝에 가까워지면 라흐마니노프는 자신의 Symphony No. 1 주제를 다시 불러온다. 1897년 초연이 실패한 작품의 주제가 마지막 관현악곡에서 돌아왔다는 사실은 전기적 해석을 부르기 쉽다. 그러나 코다에서 실제로 일어나는 일은 첫 악장 내내 움직이던 짧은 동기와 먼 작품에서 온 선율의 만남이다. 프로그램 노트들이 이 대목을 회고적이라고 부르는 이유도 앞선 관현악 작품과 1940년의 작품이 실제 선율로 연결되기 때문이다.

II. Andante con moto. Tempo di Valse: 일정하지 않은 왈츠

가운데 악장은 G단조 왈츠지만, 익숙한 3/4박자의 규칙적인 회전과는 거리가 있다. 인디애나폴리스 심포니와 로스앤젤레스 필하모닉의 해설은 6/8을 중심으로 3/8과 9/8이 끼어드는 움직임을 지적한다. 시작의 막힌
호른과 약음기 트럼펫은 긴장된 화음을 내고, 현악기의 피치카토와 선율의 미끄러짐이 이후의 회전을 만든다. 악보의 Tempo di Valse는 일정한 발걸음보다 머뭇거림과 갑작스러운 동요가 공존하는 춤을 가리킨다.

Fokine과의 발레화 논의는 이 리듬을 보는 또 하나의 통로다. 보스턴 심포니가 전하는 Fokine의 1940년 편지에서 그는 둘째 악장의 왈츠가 춤추기에 쉽지 않다고 보면서도, 음악이 발걸음을 매 순간 받쳐 주지 않아도 안무를 만들 수 있다고 했다. 이는 실제 발레 대본이 있다는 증거가 아니라, 정박의 지지 없이 흐르는 왈츠가 무용가에게 어떤 과제로 들렸는지를 보여 준다. 곡의 제목은 춤을 약속하지만 , 악장은 그 춤이 매번 안정되도록 내버려 두지 않는다.

III. Lento assai – Allegro vivace: 두 성가가 만나는 끝

마지막 악장은 느린 관악의 도입을 지나 빠른 춤으로 나아간다. 박이 강하게 밀고 나가는 부분과 느리게
가라앉는 대목의 교대 때문에 앞선 두 춤보다 넓고 격렬하게 느껴진다. 그 사이에서 Dies irae 선율이 모습을 드러내고 다시 돌아온다. 이 라틴 성가가 작품의 다른 리듬 속으로 거듭 들어오기 때문에, 처음 한 번의 인용을 알아채는 것만으로 피날레의 전개가 끝나지 않는다.

종결부에서는 라흐마니노프의 무반주 합창곡 All-Night Vigil, Op. 37 가운데 ‘Blagosloven yesi, Gospodi’와 연결되는 선율이 중요해진다 . 작곡가는 총보에 ‘Alliluya’라고 적었다고 인디애나폴리스 심포니 해설이 전한다.

공연 해설에서는 이 선율과 Dies irae의 대립을 생명이 죽음을 이기는 상징으로 읽기도 한다. 악보가 확인해 주는 것은 두 재료가 피날레에 들어 있다는 사실과 빠른 관현악의 종결 속에서 합창 작품의 선율이
두드러진다는 점이다. 최종 악장은 D장조로 끝난다. 앞선 자기 인용은 빠른 관현악의 결말 속에서 새로운
자리를 얻으며 세 춤을 함께 닫는다.

작곡가의 시연과 빠르기의 전승

초연을 둘러싼 평가는 후대의 명성과 달랐다. Marston Records에 실린 Richard Taruskin의 해설은 1941년 시카고 공연을 들은 한 평론가가 이 작품을 20세기에 쓰인 19세기 음악처럼 평가절하했다고 전한다. 헌정자인 Ormandy도 작곡가 사후 편지에서 이 곡이 라흐마니노프의 최고작인지는 의문이라고 했지만, 작곡가는
자신의 마지막 무곡을 높이 평가했다. 헌정자와 작곡가의 친분이 곧 해석과 평가의 일치를 뜻하지는 않았다. 작곡가가 1942년 Ormandy의 다른 공연을 두고 이 곡은 일부에서만 만족스러웠다고 친족에게 쓴 사실도 Taruskin이 문헌을 들어 전한다. 같은 작품의 빠르기와 음향을 왜 다른 지휘자의 자료로까지 살펴야 하는지 이해하게 하는 대목이다.

이 작품에는 지휘자가 참고할 만한 이례적인 작곡가 자신의 소리가 남았다. 1940년 12월 21일 Ormandy를 앞에 두고 라흐마니노프가 한 대의 피아노로 관현악곡의 진행을 시연한 사적 녹음이다. 필라델피아 초연 실황도, 두 피아노판을 둘이 연주한 녹음도 아니다. 녹음은 부분적으로만 남아 마지막 악장은 중간에서 끊긴다. Marston Records는 2018년 이 녹음을 복원해 악보 순서로 편집한 트랙과 원래 기록의 순서를 함께 발매했다
. 펜실베이니아대 도서관의 2020년 행사에서는 지휘자 Yannick Nézet-Séguin이 이 시연과 관현악 연주를
나란히 들려주며, 작곡가가 피아노로 합주의 진행 방향을 보여 주었다고 설명했다.

녹음 연구자 Richard Taruskin의 음반 해설은 이 시연의 자유로운 빠르기 변화를 주목한다. 특히 첫 악장의 Non allegro를 곧이곧대로 ‘느리게 ’라는 뜻으로 고정하지 않도록 하는 역사적 일화가 있다. Taruskin이
전하는 비평가 William McNally의 목격담에 따르면, 라흐마니노프는 1942년 미니애폴리스에서 Dimitri Mitropoulos가 이 악장을 지나치게 늦추자 손가락으로 박을 재촉하고 지휘대 총보의 ‘Non’을 지웠다. 이는 출판된 빠르기 표시가 보편적으로 잘못되었다는 판정이 아니라, 그날 리허설의 실제 속도에 대한 작곡가의 반응이다. 그 뒤 Mitropoulos가 지휘한 1942년 12월 뉴욕 필하모닉 방송은 작곡가의 요청으로 이루어졌고 , 2018년 Marston 음반에 수록되었다 . 처음의 빠르기 지시, 작곡가의 시연, 현장 수정, 이후 방송 녹음은
지휘자가 같은 악장의 박을 비교할 수 있는 서로 다른 성격의 증거다.

인쇄 악보에도 연주 전승의 흔적이 남았다. Taruskin은 첫 악장 연습번호 [7]에서 피아노가 맡는 짧은 빠른 음형이 초기 인쇄 총보에는 빠졌지만 작곡가와 함께 일한 지휘자들의 녹음에 들리고, 2005년 Boosey & Hawkes 총보에서는 ‘작곡가의 수정사항 ’으로 실렸다고 설명한다. 1941년 초판 한 권을 고정된 최종 텍스트로 취급하기 어려운 이유다. 반대로 단편적인 사적 피아노 시연에서 들리는 모든 루바토를 관현악 전체가 그대로 따라야 한다고 결론지을 수도 없다. 각 자료의 매체와 시점을 아는 일이 실제 악보 선택과 박의 선택을 더 분명하게 해 준다.

주요 자료

미국 의회도서관 , Sergei Rachmaninoff Archive 소장목록 과 Spivacke Fund Collection 소장목록
: 관현악 자필 ·스케치 ·초판 교정 자료와 두 피아노 자필의 서로 다른 소장 경로.

Muzyka/P. Jurgenson, 2024년 두 피아노판 비평 서문: 작곡 날짜, 두 차례 Ormandy 서신, 자필
총보와 초기 시간대 제목.

Boosey & Hawkes, 관현악곡 카탈로그 및 두 피아노판 편집 안내: 편성 ·소요 시간과 1942년 두 피아노판 초판.
로스앤젤레스 필하모닉의 작품 해설 과 두 피아노판 해설: 악장별 주제 ·음색 및 Bennett·Kreisler의 연주 점검.
보스턴 심포니의 Harlow Robinson 해설 과 인디애나폴리스 심포니의 Marianne Williams Tobias 해설: 발레화 논의, 초기 표제, 성가 인용과 초연 맥락.
펜실베이니아대 도서관, 1940년 사적 녹음 소개 와 Marston Records, Richard Taruskin의 2018년 음반 해설: 한 대 피아노 시연의 성격, 미니애폴리스 리허설 증언, 뉴욕 필하모닉 방송 기록과 초판 수정사항.

Revision #1
Created 2026-10-04 10:07:46 UTC by 안준영
Updated 2026-10-04 10:07:46 UTC by 안준영