Violin Concerto

- □□

정보

개요
곡명: Violin Concerto, Dem Andenken eines Engels
작곡가: Alban Berg (1885–1935)
작곡 시기: 1935년. 자필 총보에는 8월 11일 날짜가 남아 있으며, 작곡 완료와 관현악화 완료를 나누는
자료는 7월 15일과 8월 12일을 각각 제시한다.
초연: 1936년 4월 19일, Barcelona Palau de la Música Catalana. Louis Krasner 독주, Orquestra Pau Casals 연주, Hermann Scherchen 지휘
헌정: Louis Krasner에게 바치고, 부제는 Manon Gropius를 추모한다는 뜻을 나타낸다.
장르: 독주 바이올린과 관현악을 위한 협주곡
IMSLP: Violin Concerto

Wikipedia: Violin Concerto (Berg)

Alban Berg의 Violin Concerto는 12음기법으로 쓴 그의 유일한 협주곡이자 마지막 완성작이다 . 전곡은 독주 바이올린과 관현악을 위한 두 악장으로 이루어지며 , 각 악장은 Andante–Allegretto 와 Allegro–Adagio 의 두 부분으로 나뉜다. 첫 악장은 개방현과 카린티아 민요를 통해 생의 기억을 불러오고, 둘째 악장은 바흐가
화성화한 코랄 Es ist genug 를 변주하며 죽음과 추모의 결말로 향한다.

출판 정보

초판 관현악 총보는 1936년 빈의 Universal Edition에서 출판되었다 . IMSLP는 이 판의 관현악 총보를 Plate U.E. 10758/12195와 U.E. 12195/W.Ph.V. 426으로 구분하고, 1938년에 바이올린 독주 파트와 피아노
축약판이 별도로 유통되었다고 기록한다. 총보 표지에는 Für Louis Krasner 와 Dem Andenken eines Engels 가 함께 적혀 있어 의뢰인과 추모의 대상을 나누어 보여 준다.

Douglas Jarman이 편집한 Universal Edition의 1996년 비평판은 초판 이후 누적된 음정 ·지시 ·파트 오류를 대조한 새 텍스트다. Chandos의 녹음 자료도 이 판을 사용했다고 명시한다. 따라서 1936년 초판과 Jarman의 1996년 개정판은 서로 다른 기준으로 구분한다.

의뢰와 초연

미국 바이올리니스트 Louis Krasner는 1935년 2월 Berg에게 협주곡을 의뢰했다. Berg는 당시 오페라 Lulu 를 쓰고 있었지만 의뢰를 받아들였고 , 4월 22일 Alma Mahler와 Walter Gropius의 딸 Manon Gropius가 소아마비로 사망하자 작품을 추모의 방향으로 전환했다. 부제의 ‘천사 ’는 이 추모를 가리키며, Für Louis Krasner 는 독주자이자 의뢰인에게 바친 헌정을 가리킨다.

Berg는 1935년 카린티아의 Waldhaus에서 5월부터 8월까지 협주곡을 완성했으나 12월 24일 세상을 떠나 초연을 듣지 못했다. 1936년 4월 19일 바르셀로나 ISCM 축제에서 Krasner가 독주했고, Anton Webern을 대신해 Hermann Scherchen이 지휘했다. Krasner는 1937년 3월 5일과 6일 Serge Koussevitzky 지휘의 Boston Symphony Orchestra와 미국 초연도 맡았다.

소요 시간

공연장 안내는 약 22분에서 26분을 제시하고, Universal Edition은 25분을 안내한다. 실제 녹음은 Naxos의 약 26분, Chandos의 약 28분 30초, San Francisco Symphony의 약 29분처럼 템포와 코랄 변주의 호흡에 따라 달라진다. 두 악장의 녹음은 대체로 1악장 약 1112분, 2악장 약 1517분 범위에 놓인다.

편성

독주 바이올린 외에 플루트 2(두 주자 모두 피콜로 겸함), 오보에 2(제 2 오보에는 잉글리시 호른 겸함), 클라리넷 3(제 3 클라리넷은 E♭ 알토 색소폰 겸함), 베이스 클라리넷, 바순 2, 콘트라바순 , 호른 4, 트럼펫 2, 테너 트롬본과 베이스 트롬본, 콘트라베이스 튜바를 사용한다. 타악기는 팀파니와 큰북, 심벌즈, 작은북, 낮은 탐탐, 높은 공, 트라이앵글로 구성되며, 하프와 현악 5부가 더해진다. 알토 색소폰은 별도 파트가 아니라 제 3 클라리넷 주자가 겸임한다.

악장별 구성과 음악적 인용

I. Andante–Allegretto: Praeludium 과 Scherzo

Berg가 편지에서 Praeludium 이라고 부른 Andante 는 하프와 클라리넷의 얇은 음향 위에서 독주 바이올린이
네 개 개방현 G–D–A–E를 차례로 떠올리며 시작한다. 이 네 음은 12음렬의 첫째 ·셋째 ·다섯째 ·일곱째 음에 놓여 있어, 음렬의 조직과 바이올린의 물리적 공명을 한 자리에서 연결한다. 첫 부분은 약 4~6분 동안 독주 선율이 방향을 찾아가는 서주로 기능한다.

Allegretto 는 두 개의 Trio와 왈츠에 가까운 움직임을 포함하는 Scherzo 다. BSO의 프로그램 해설은 이 부분의 3도 선율을 wienerisch, 소박한 장면을 rustico, 요들처럼 끊기는 몸짓으로 구분한다. 호른, 독주 바이올린, 두 트럼펫 사이를 오가는 카린티아 민요가 춤의 흐름을 바꾸며, 일부 연구는 그 민요를 Ein Vogel auf'm Zwetschgenbaum 으로 식별한다. 공식 프로그램들이 제목을 일관되게 제시하지 않으므로 작품의 기본 설명에서는 카린티아 민요라는 확인 수준을 우선한다.

II. Allegro–Adagio: Cadenza 와 Chorale Variations

둘째 악장의 Allegro 는 Berg가 Cadenza 라고 설명한 부분으로, 독주 바이올린의 빠르고 불규칙한 선이 반복 리듬과 관현악의 압력에 부딪힌다. 이 부분은 약 7~10분 동안 첫 악장의 춤을 끊고 대규모 절정으로 몰아간다. 독주자의 높은 기교는 독립적인 과시보다 관현악과 맞서는 진행을 구성한다.

Adagio 는 Bach의 칸타타 BWV 60에 쓰인 코랄 Es ist genug 를 바탕으로 하는 Chorale Variations 다.
코랄 선율은 Johann Rudolf Ahle이 만들었고, Berg가 참조한 것은 Bach의 화성화다. 독주 바이올린과 낮은

목관 ·현악이 코랄을 처음 제시한 뒤 두 변주에서 현악 주자들이 독주 선율에 한 사람씩 합류했다가 다시 빠져나간다 . 끝부분에서는 카린티아 민요가 먼 거리에서 돌아오고 코랄이 마지막으로 나타나며, 독주
바이올린이 남은 음향을 이어 간다. 이 배열은 음렬의 마지막 네 음 B–C♯–E♭–F가 코랄의 시작과 연결된다는 분석과 함께, 작품 내부의 음고 조직과 추모의 인용을 결말에 모은다.

연주 자료와 녹음 전승

1936년 10월 25일 빈 초연을 준비한 Otto Klemperer는 당시 Wiener Tag에 실린 해설에서 카린티아 민요를 Manon의 생기와 연결하고, Es ist genug 의 변주를 죽음 뒤에 남는 음악적 공간으로 설명했다. 이 글은 초연 직후 지휘자가 작품의 두 악장과 인용을 어떻게 청중에게 소개했는지 보여 주는 자료이며, 작곡가의 유언이나 유일한 해석 지침으로 읽지는 않는다. 빈 초연의 독주자는 초연을 맡았던 Krasner였다.

James Ehnes와 Sir Andrew Davis가 BBC Symphony Orchestra와 함께 녹음한 Chandos 판은 Jarman의 1996년 개정판을 사용하며, 1악장 약 12분과 2악장 약 17분으로 협주곡 전체를 약 28분 30초에 담는다. Rebecca Hirsch와 Eri Klas의 Naxos 녹음은 두 악장을 약 11분 30초와 14분 50초로 제시해 전체가 약 26 분이다. Christian Tetzlaff와 Robin Ticciati의 Ondine 녹음은 약 27분, Gil Shaham과 Michael Tilson Thomas가 San Francisco Symphony와 만든 음원은 약 29분으로 안내된다. 이 차이는 판본 ·템포 ·코랄 변주의 확장 정도가 달라지는 실제 연주 조건을 보여 주며, 앨범에 함께 실린 다른 Berg 작품의 전체 시간은 별도로 계산한다.

주요 자료

Violin Concerto, Universal Edition. 의뢰 ·추모 배경, 1935년 작곡, 초판과 현재 판본 정보를
확인했다.
Violin Concerto 판본 목록, IMSLP. 1936년 Universal Edition 초판, 1938년 독주 ·피아노판, 1996
년 Douglas Jarman 판의 서지 정보를 대조했다.
Berg: Violin Concerto, Boston Symphony Orchestra. 초연 ·미국 초연, 두 악장 형식, 음렬 ·민요 ·
편성과 작곡가의 의뢰 관련 자료를 확인했다.
Berg: Violin Concerto 프로그램 노트, San Francisco Symphony. 작곡일, 헌정, 구조, 공연
시간과 음렬의 개방현 관계를 교차 확인했다.
Violin Concerto 해설, Los Angeles Philharmonic. Otto Klemperer의 1936년 해설, 카린티아
민요와 Es ist genug 의 자료 성격을 확인했다.
Berg: Violin Concerto / Three Pieces for Orchestra, Chandos. Jarman 개정판 사용과 Ehnes·Davis 녹음의 악장별 시간을 확인했다.
Violin Concerto, Naxos Historical. Rebecca Hirsch·Eri Klas 녹음의 악장별 시간과 앨범 범위를 확인했다.
SFS 2021 SACD 북클릿, San Francisco Symphony. Gil Shaham·Michael Tilson Thomas 음원의 두 악장 시간을 확인했다.