정보

개요
곡명: Chamber Concerto for piano, violin and 13 wind instruments
원표제: Kammerkonzert für Klavier und Geige mit dreizehn Bläsern
작곡가: Alban Berg (1885–1935)
장르: 피아노 ·바이올린 두 독주자와 13관악기를 위한 3악장 실내 협주곡
작곡 시기: 1923–1925년
첫 공연: 1927년 3월 19일, 베를린. Stefi Geyer(바이올린), Walter Frey(피아노), Hermann Scherchen 지휘

Alban Berg의 Chamber Concerto는 현악 합주 없이 피아노, 바이올린, 13명의 관악기가 서로의 선율과
음색을 밀어 올리는 작품이다. 첫 악장 Thema scherzoso con variazioni는 다섯 변주로 진행되고, 둘째 악장 Adagio는 거울처럼 되비치는 느린 시간을 만들며, 셋째 악장 Rondo ritmico con introduzione는 앞선
재료를 리듬적 피날레로 끌어온다. 작품은 Arnold Schönberg의 50세 생일을 위한 헌정곡이지만 , 세 작곡가의 이름 음형과 숫자 3은 사적인 우정의 표지이면서 후대 분석이 밝혀낸 구조적 층위이기도 하다. 이 글은 Berg의 헌정 ·판본 ·초연 연혁과 3악장의 청취 구조를 구분해 다룬다.

IMSLP: Kammerkonzert

Wikipedia: Kammerkonzert (Berg)

출판 정보와 초연 연혁

Berg는 1923년 6월 29일 첫 스케치를 시작했고 1923년 8월에 최종 관악 배치를 정했다. 1925년 2월 9일, 자신의 40번째 생일에 Schönberg에게 보낸 공개서한에서 작곡을 끝냈다고 알렸으며, 완전한 총보의 필사는 7월 23일에 마쳤다. 이 두 날짜는 음악적 완성 선언과 총보 정서 완료를 가리키므로 하나의 ‘완성일 ’로 합치지 않는다.

헌정 문구는 Arnold Schönberg zum fünfzigsten Geburtstag이다. Berg가 공개서한에서 말한 ‘셋 ’은 세 작곡가, 세 악장, 세 사람의 20년 우정을 연결하는 역사적 자료다. 후대 연구자가 이를 Freundschaft–Liebe–Welt 같은 도식으로 확장한 해석은 Berg의 공식 악장명과 구분해야 한다.

Universal Edition 초판은 1925년 12월 29일 발행되었고 , 베르크의 자필 총보를 촬영한 재현판이었다 . 초연 뒤 베르크는 큰 폭의 수정을 가했으며, 현행 Alban Berg Complete Edition의 Chamber Concerto는 Douglas Jarman이 여러 자필 ·인쇄 자료를 대조한 비평판이다 . 초판, 초연 후 사진판, 1956년 일부 수정이 반영된 재판, 현행 비평판은 서로 같은 텍스트라고 가정하지 않는다.

첫 공연은 1927년 3월 19일 베를린에서 Stefi Geyer, Walter Frey, Hermann Scherchen의 조합으로 열렸다. 6일 뒤 취리히 공연도 같은 독주자와 지휘자가 맡았다. 3월 31일 빈 공연에서는 Rudolf Kolisch, Eduard Steuermann, Anton Webern이 참여했고, Universal Edition은 Berg가 이 공연을 작품의 성격이 가장 잘 전달된 기준으로 여겼다고 설명한다. ‘베를린 초연 ’은 첫 공연의 날짜이고, ‘빈의 기준 연주 ’는 작곡가가 뒤에 남긴 평가다.

소요 시간

IMSLP의 평균 표기는 약 37분이다. 현대 음반은 반복 지시와 템포에 따라 32분대부터 40분 안팎까지 차이가 난다. 3악장 후반의 반복을 생략한 녹음은 작품의 시간과 피날레의 무게를 바꾸므로, 악장별 고정 분 단위를 제시하지 않는다. 각 악장을 따로 연주할 수 있도록 첫 두 악장에 별도 종결 마디가 제공되었다는 자료도 있지만, 원작이 세 악장으로 분리된 작품이라는 뜻은 아니다.

편성

두 독주자와 13명의 관악기가 각각 하나의 성부를 책임진다.

독주: Piano, Violin
목관: Piccolo, Flute, Oboe, English horn, E-flat clarinet, A clarinet, Bass clarinet, Bassoon, Contrabassoon
금관: 2 Horns, Trumpet, Trombone
없는 악기: 현악 합주, 타악기, 하프는 없다.

이 편성에서 ‘13관악기 ’는 연주자 수를 세는 말이다. 호른만 두 명이고 나머지 파트는 한 명씩이므로 , 두 독주자를 더하면 전체 15명이 된다. 클라리넷의 조옮김 표기는 일반 카탈로그에서 단순화되기도 하지만, Universal Edition의 상세 목록은 E-flat·A·Bass clarinet을 구분한다. 현행 비평판을 선택할 때에는 어떤
판본의 파트와 교정 지시를 사용하는지 먼저 확인해야 한다.

I. Thema scherzoso con variazioni

첫 악장은 장난스러운 주제와 다섯 변주로 구성된다. IMSLP는 변주를 Prime, Retrograde, Inversion, Retrograde inversion, Prime의 순서로 표시한다. 이는 음형을 원형 ·역행 ·전위 ·역행전위로 돌려 보는 조직 원리이지, 작품 전체가 완전한 12음렬로 쓰였다는 뜻은 아니다.

John Covach는 1악장을 240마디의 변주 배열로 분석하고, 1–60마디를 제시, 61–180마디를 발전, 181–240 마디를 재현에 가까운 외형으로 읽는다. 이 구분은 후대 분석의 지도이며, 악보에 소나타 형식이라는 제목이 인쇄되어 있다는 뜻은 아니다. 피아노의 타격적 선과 관악의 짧은 응답이 다섯 변주를 통과하는 동안,
바이올린은 독립된 서정선과 장식적 개입으로 첫 악장의 표면을 흔든다.

세 작곡가의 이름 음형도 이 악장과 헌정의 관계를 설명하는 자료로 자주 논의된다. 독일식 음명으로 읽은 Schönberg, Webern, Berg의 이름은 각각 A–D–E♭–C–B–B♭–E–G, A–E–B♭–E, A–B♭–A–B♭–E–G로 분석된다. 이 문자열과 실제 마디 배치는 Covach와 Gerstl의 2차 분석에 귀속해야 하며, 이름 음형이 작품의 모든

부분을 기계적으로 지배한다고 단정하지 않는다.

II. Adagio

둘째 악장은 바이올린의 긴 호흡과 관악의 얇은 색채를 중심에 둔다. John Covach는 전체를 여러 구간이 중앙을 기준으로 되비치는 회문적 구조로 분석한다. 완전한 역행 재생이라기보다 앞부분의 재료와 뒤의 대응 구간이 자유롭게 대칭을 이루는 방식이다. 중앙의 피아노와 저음 관악이 만드는 축은 음악이 방향을 바꾸는 청취 표지로 기능한다.

바이올린은 첫 악장의 변주적 분절과 달리 긴 선율을 이어 가고, 피아노는 이 선율을 지속적으로 반주하기보다 형식의 중심을 표시하는 짧은 개입으로 나타난다. 따라서 이 악장을 단순한 느린 협주곡 악장으로 듣기보다, 독주자와 관악군이 서로의 기억을 거울처럼 돌려주는 시간으로 듣는 편이 구조를 파악하는 데 도움이 된다. Berg의 서정은 계산된 대칭을 지우지 않고, 대칭 자체를 감정의 긴장으로 바꾼다.

III. Rondo ritmico con introduzione

셋째 악장은 도입이 붙은 리듬적 론도다. 피아노와 바이올린이 동시에 전면으로 돌아오고, 13관악기는 앞선 두 악장의 재료를 빠른 리듬과 색채의 블록으로 재조직한다. 반복되는 론도 주제와 도입부의 회상이 교차하면서, 첫 악장의 변주와 둘째 악장의 거울 구조가 한 방향의 추진으로 합쳐진다.

후반 반복 지시는 판본과 연주에서 중요한 선택이다. Pierre Boulez의 2008년 녹음은 이 반복을 생략했으며, MusicWeb의 Andrew Clements는 그 결과가 전체 시간뿐 아니라 피날레의 수적·형식적 무게도 줄인다고 평가했다. 이 평가는 한 녹음에 대한 비평가의 판단이지 모든 연주가 반복을 반드시 따라야 한다는 규칙은 아니다.

‘셋’의 헌정과 음렬성의 범위

Berg의 공개서한에 등장하는 ‘셋’은 세 작곡가와 세 악장, 그리고 15명의 총 인원으로 확장되어 해석되어 왔다. 그러나 15가 3의 배수라는 사실이 모든 세부를 Berg가 숫자로 계산했다는 직접 증거는 아니다. 이름 음형과 숫자 구조는 헌정의 사적 층위를 음악에 끌어들이지만, 작품은 암호를 풀어야만 이해되는 퍼즐이 아니다.

Michael Votta는 이 곡을 정통 12음렬 작품으로 보지 않는다. 변주·역행·전위의 음형 조직과 조성 중심, 음정장, 자유로운 무조적 진행이 함께 있기 때문이다. Neil Boynton도 이 작품을 1923–1926년 Berg가 자유 무조에서 12음 기법으로 넘어가던 과도기의 핵심작으로 논한다. 따라서 ‘12음적 사고를 실험하는 과도기 작품’이라는 설명은 가능하지만, 완성된 음렬주의 작품이라는 분류는 부정확하다.

초연 준비와 연주 책임

베르크는 베를린과 취리히 공연에 세네 번의 리허설밖에 없었다고 평가했고, 빈에서는 Anton Webern이 열흘 동안 두 시간짜리 리허설을 13회 진행했다고 전했다. 여덟 번째 리허설 뒤에야 독주자들이 합류했다는 기록은, 이 작품의 어려움이 빠른 음표보다 관악군과 두 독주자의 관계를 함께 정돈하는 데 있음을 보여 준다. ‘13회

리허설 ’은 모든 공연에 적용되는 의무 기준이 아니라 작곡가가 가장 만족스러웠던 특정 준비 과정이다.

현악이 없는 편성은 음향을 가볍게 만든다는 뜻이 아니다. 피아노의 저음과 타격, 바이올린의 지속음, 각 관악기의 호흡과 음정이 서로 가려지지 않아야 하므로, 소규모 앙상블의 공동 듣기가 핵심이다. 지휘자는 복잡한 전환을 한 호흡으로 묶을 수 있고, 연주자들은 실내악처럼 서로의 진입을 즉시 조정해야 한다. 자료가 확인하는 것은 이 책임의 구조이지, 하나의 고정된 마이크 배치나 템포 처방이 아니다.

주요 레코딩

Pierre Boulez·Ensemble intercontemporain, Mitsuko Uchida·Christian Tetzlaff (2008): 파리 IRCAM/Pompidou 세션의 트랙은 약 32분 07초다. Andrew Clements는 명료한
질감과 빠른 템포, 바이올린이 피아노보다 앞에 놓이는 녹음 균형을 들었으며, 3악장 반복 생략을
형식적 손실로 평가했다. MusicWeb 리뷰
Claudio Abbado·London Symphony Orchestra, Isaac Stern·Peter Serkin 계열 (1986): Apple Music 카탈로그에 남은 메타데이터로 , Boulez의 날카롭고 빠른 접근과 비교되는 대형 앙상블 계열의 자료다. 카탈로그 정보는 연주자 ·발매 확인에 사용하며, 음원을 직접 들었다는 뜻으로 확대하지 않는다. Apple Music Classical 카탈로그
Pierre Boulez·Ensemble intercontemporain (1978 계열): 오래된 현대음악 앙상블의
해석을 비교할 수 있는 음반 서지다. Apple Music Classical 카탈로그
빈 공연의 연주자 구성을 확인하는 자료: 1927년 빈에서 Rudolf Kolisch·Eduard Steuermann·Anton Webern이 참여했다는 Universal Edition의 연혁은 베르크가 선호한 준비 조건과 독주자 교체를 대조하게 한다. Universal Edition 작품 정보

주요 자료

Universal Edition, Chamber Concerto
Universal Edition, Kammerkonzert 비평판
Universal Edition Alban Berg Critical Edition
John Covach, Berg’s Time
Michael Votta, Alban Berg’s Chamber Concerto Joseph N. Straus, Berg’s Chamber Concerto Douglas Jarman, The Chamber Concerto

Revision #1
Created 2026-10-04 10:08:40 UTC by 안준영
Updated 2026-10-04 10:08:40 UTC by 안준영