Violin Concerto, Op. 30

- □□

정보

개요
곡명: Violin Concerto, Op. 30
작곡가: Alberto Ginastera (1916–1983)
장르: 독주 바이올린과 관현악을 위한 협주곡
작곡: 1963년
위촉: New York Philharmonic
헌정 관련자: Ruggiero Ricci, Leonard Bernstein, New York Philharmonic
세계초연 : 1963년 10월 3일, 뉴욕 Lincoln Center Philharmonic Hall, Ruggiero Ricci 독주 ·Leonard Bernstein 지휘 ·New York Philharmonic 연주
소요 시간: 약 28분

IMSLP: Alberto Ginastera 작곡가 카테고리

Wikipedia: Concierto para violín (Ginastera)

Alberto Ginastera의 Violin Concerto, Op. 30은 독주 바이올린의 카덴차에서 출발해 세 악장으로 확장되는 1963년 협주곡이다 . Cadenza e Studi는 주법과 음향 재료를 분해하고, Adagio per 22 solisti는 관현악 내부의 독주성을 전면에 세우며, Scherzo pianissimo e Perpetuum mobile은 미세한 움직임을 빠른 지속 운동으로 밀어붙인다 . New York Philharmonic의 위촉과 Ricci·Bernstein의 초연 조합은 이 대편성 작품의 실험적 성격을 공공 무대에 놓았다.

출판 정보와 성립 ·세계초연

Boosey & Hawkes와 IRCAM은 이 협주곡을 1963년 작품이자 New York Philharmonic 위촉작으로
기록한다. IRCAM은 Ruggiero Ricci, Leonard Bernstein, New York Philharmonic을 헌정 관련자로 함께 열거하고, Library of Congress의 Ricci 자료는 Ricci와 Bernstein 공동 헌정을 명시한다. TIME은 Lincoln Center 첫 시즌을 기념하려는 위촉이 실제 초연보다 앞선 계절에 이루어졌다고 보도해, 위촉의 목적과 공연 날짜를 구분하게 한다.

1963년 10월 3일 뉴욕에서 Ricci가 독주하고 Bernstein이 New York Philharmonic을 지휘했다. MusicWeb 의 Ricci 방송 실황 자료는 장소를 Lincoln Center Philharmonic Hall로 특정하며 이 연주를 세계초연으로 표시한다. IRCAM과 Boosey 자료는 도시와 국가 중심으로 기록하므로 , 홀 이름은 실황 자료가 제공하는
구체값으로 병기한다.

Boosey 작품 페이지와 IRCAM은 연주시간을 약 28분으로 제시한다. 다른 카탈로그 요약에서 27분이 보일 가능성은 있지만, 이는 판본 ·템포의 차이를 드러내는 보조값이며 작품의 대표 길이는 출판사 표기인 28분으로

남는다.

독주 바이올린을 작곡의 주제로 삼는 방식

첫 악장 Cadenza e Studi는 관현악의 전주가 아니라 독주 바이올린의 카덴차로 시작한다. 독주자는 화음, 다중음, 하모닉스, 미세음, 3도와 여러 음정, 아르페지오를 차례로 드러내며 뒤따를 음악의 재료를 먼저 펼친다 . Boosey QNotes와 TIME의 동시대 설명은 카덴차 뒤에 음렬을 바탕으로 한 studies와 variations가
이어진다고 전하지만, 특정 음렬의 음고 배열까지 복원하지는 않는다.

Ginastera의 후기 양식에서 민속적 세포보다 추상적이고 주관적인 단계로 이동했다는 수용사 설명이 있다. 이 협주곡에 특정 아르헨티나 민요를 직접 인용했다는 근거는 확인되지 않으므로, 여기서의 문화적 맥락은
리듬과 음색의 긴장으로 한정한다. 작품의 에너지는 전통적인 노래하는 독주자의 역할과 현대 바이올린
기법의 실험이 서로 교차하는 데서 생긴다.

소요 시간

출판사와 IRCAM의 약 28분은 세 악장을 한 번에 연주하는 대표값이다 . 카덴차와 스투디의 반복 ·장식, 중앙 Adagio의 호흡, 마지막 Perpetuum mobile의 속도에 따라 실제 공연 시간은 달라질 수 있다. 1963년 Ricci 실황은 방송 녹음으로 보존되어 있으며, 상업 스튜디오 음반의 편집 시간과 동일한 기록으로 취급되지 않는다.

편성

Boosey와 IRCAM이 제시하는 기본 편성은 독주 바이올린, 피콜로를 포함한 플루트 3, 잉글리시 호른을 포함한 오보에 3, E-flat 클라리넷과 베이스 클라리넷을 포함한 클라리넷군 4, 콘트라바순을 포함한 바순 3, 호른 4, 트럼펫 3, 트롬본 3, 튜바, 팀파니, 하프, 첼레스타, 현악이다. 악기 약호는 겸임과 파생 악기를 함께 표시해
확장된 삼관 목관 편성을 이룬다.

타악기는 출판사와 IRCAM이 6명의 주자를 기준으로 크로탈 6, 글로켄슈필 , 마림바, 실로폰, 봉고 3, 팀발레스
3, 톰톰 3, 서스펜디드 트라이앵글 3, 탬버린 3, 트라이앵글 , 클라베스, 귀로, 마라카스, 레코레코, 템플 블록 6, 우드블록, 베이스드럼 , 스네어드럼 , 테너드럼 등을 나누어 제시한다. TIME의 동시대 기사에는 일곱 명의
타악기 주자라는 표현도 있어, 최종 인원은 자료의 표기 범위에 따라 달라진다. 주자별 분담은 총보와 공연
파트가 제공하는 편성표에서 별도로 확인되는 세부 사항이다.

악장별 구조

1. Cadenza e Studi

독주 바이올린의 카덴차가 작품의 첫 소리를 맡는다. 이 도입은 협주곡의 주인공이 관현악과 경쟁하기 전에 자신의 음역과 마찰을 시험하는 장면으로 기능한다. 이어지는 짧은 연구곡들은 화음과 다중음, 하모닉스, 미세음, 아르페지오 , 빠른 음정 이동을 각각 다른 밀도로 배치한다. Boosey QNotes가 말하는 studies와 variations는 주법의 목록이 아니라, 한 악기의 여러 표면을 시간 속에서 병치하는 구성 단위다.

관현악은 이 독주 재료를 목관과 금관, 타악기의 날카로운 색채로 확대한다. 카덴차에서 개인적인 탐색으로 들리던 제스처가 오케스트라의 응답을 얻으면서, 독주자의 기교가 협주곡 전체의 형식적 힘으로 전환된다.

2. Adagio per 22 solisti

두 번째 악장은 ‘22명의 독주자를 위한 아다지오 ’라는 표제를 가진다. 중앙부의 관현악은 집단적인 음량보다 개별 주자의 선과 호흡을 앞세우며, 독주 바이올린과 관현악 사이의 관계를 실내악에 가까운 밀도로 바꾼다. MusicWeb이 이 부분에서 응고된 열정과 상반된 음향을 들었다고 평한 것은 객관적 악기 목록이 아니라 해당 녹음의 청취 인상으로 남는다.

이 악장은 첫 악장의 주법 연구를 느린 시간으로 옮긴다. 독주 바이올린이 계속 전면에 서기보다 여러 관현악 독주자와 번갈아 존재하면서 , 협주곡이라는 장르의 중심이 한 사람에서 스물두 개의 목소리로 분산된다. 22 명의 구체적인 주자 배치는 총보의 독주 표기와 함께 확인되는 세부 영역이다.

3. Scherzo pianissimo e Perpetuum mobile

마지막 악장은 매우 여린 스케르초로 시작해 Perpetuum mobile의 끊임없는 운동으로 넘어간다. 작은 음량과 짧은 음형이 쌓인 뒤 빠른 지속 운동이 전면에 나타나므로 , 중앙 Adagio의 정적인 시간과 뚜렷한 대비를 이룬다. Boosey QNotes와 MusicWeb은 이 결말을 파가니니적 바이올린 기교 또는 ‘악마의 바이올리니스트 ’ 를 연상시키는 장면으로 설명한다. 이는 수용의 비유이며, 파가니니 선율을 직접 인용했다는 뜻은 아니다.

Perpetuum mobile은 첫 악장의 카덴차에서 분해된 재료를 한 방향의 운동으로 모은다. 마지막의 폭발적
리듬과 대편성 타악은 독주자의 손가락 운동을 오케스트라의 집단적 에너지로 확장해 세 악장을 하나의
궤도로 닫는다.

초연 자료와 연주 전승

Library of Congress의 Ruggiero Ricci Papers에는 Ginastera 협주곡 총보, Ricci가 편집한 바이올린 독주 파트, 피아노 축약보와 파트가 별도 소장 항목으로 남아 있다. 이 자료는 Ricci가 작품의 초연자이자 독주 파트의 실무적 편집자였음을 보여 주지만, 편집 운지와 원작 자필의 차이까지 확정하는 근거는 아니다.

MusicWeb은 1963년 10월 3일 Lincoln Center Philharmonic Hall에서 Ricci·Bernstein·New York Philharmonic이 연주한 방송 실황 테이프를 소개한다. Boosey는 Hilary Hahn과 Frankfurt Radio Symphony Orchestra의 녹음을 권장 사례로 연결하지만 , 이는 초연 기록과 구별되는 현대 수용 자료다. 초연 조합과 후대 음반을 함께 보면 작품의 기교적 요구가 독주자의 해석과 녹음 환경에 따라 다른 음향으로
나타난다는 점이 드러난다.

자료가 남기는 해석의 경계

Boosey와 IRCAM의 6명 타악기 표기, TIME의 7명 표기는 서로 다른 자료 층위에 놓인다. 출판사와 작품 데이터베이스가 공통으로 제시하는 6명을 편성의 기준으로 삼고, 동시대 기사의 7명은 리허설 ·수용 맥락을 보충하는 수치로 병기한다. 마찬가지로 IRCAM의 New York 표기와 MusicWeb의 Philharmonic Hall 표기는 도시 ·날짜와 홀의 구체성을 나누어 제공한다.

LA Philharmonic Boosey Ginastera ·12 . , , 28 ·

□□ □□

- Boosey & Hawkes, Violin Concerto, Op. 30
- IRCAM, Concerto pour violon
- Boosey QNotes, Ginastera Violin Concerto
- Library of Congress, Ruggiero Ricci Papers
- MusicWeb International, Ricci discovered tapes
- Boosey catalogue, Ginastera
- TIME, “Composers: On to Surrealism”
- Orchestre symphonique de Montréal, Ginastera and Bernstein