Concerto Grosso No. 1

- □□

정보

개요
곡명: Concerto grosso No. 1
작곡가: Alfred Schnittke (1934–1998)
장르: 두 독주 바이올린, 하프시코드 , prepared piano와 현악 오케스트라를 위한 concerto grosso
작곡 시기: 1976–1977년 구상 ·작성, 작품 연도 1977년
초연: 1977년 3월 21일, 레닌그라드 . Gidon Kremer·Tatiana Grindenko(바이올린), Yuri Smirnov(건반), Leningrad Chamber Orchestra, Eri Klas(지휘)
헌정: Gidon Kremer, Tatiana Grindenko, Saulius Sondeckis
구성: 여섯 부분이 쉼 없이 이어지는 연속 작품

Wikipedia: Concerto Grosso No. 1 (Schnittke)

Alfred Schnittke의 Concerto grosso No. 1은 바로크 concerto grosso의 concertino–tutti 관계를 빌려 두 독주 바이올린과 한 건반 연주자를 21대의 현악 합주와 맞세운 작품이다. 전곡은 Preludio – Toccata – Recitativo – Cadenza – Rondo – Postludio 의 여섯 부분으로 이어지며, 하프시코드와 prepared piano, 영화음악과 tango를 연상시키는 재료, 자유로운 반음계가 한 흐름 안에서 교차한다. 여기서는 1977년 두 바이올린 원판을 중심으로 설명하고, 1988년 플루트 ·오보에 대체 편성은 별도의 판본으로 다룬다.

출판 정보와 판본

작품은 Hans Sikorski에서 출판되었고 , Boosey & Hawkes의 카탈로그가 판매 ·대여 정보와 편성을 제공한다. 공개 카탈로그마다 초판의 인쇄일과 판번호 기재가 달라, 작품 연도와 출판사 수준의 서지 정보가 일반적으로 사용된다. 원판의 현악 수는 str(6.6.4.4.1) 로 적으며, 하프시코드와 prepared piano는 두 파트이지만 한 연주자가 번갈아 맡는다.

Schnittke는 Viacheslav Lupachov의 요청으로 1988년에 두 바이올린을 플루트와 오보에로 바꾼 대체
편성을 만들었다. 이 버전과 별도로 András Adorján이 승인받은 두 플루트 편성이 있으며, 후자는 1989년 1 월 19일 뮌헨에서 András Adorján·Marianne Henkel, Münchener Kammerorchester, Hans Stadlmair의 연주로 초연되었다 . 1977년 두 바이올린 원판이 기본 판본이며, 두 편성판은 별도 버전으로 취급된다.

소요 시간

IRCAM은 작품 시간을 약 25분, Boosey & Hawkes는 약 27분으로 제시한다. 실제 녹음은 템포와 공간에
따라 약 28분에서 30분까지 걸린다. 1988년 Kremer·Grindenko·Chamber Orchestra of Europe 녹음의
여섯 부분은 대략 5분 / 4분 / 7분 / 3분 / 7분 / 2분 으로 들리며, 여섯 부분 사이에 별도 휴지는 두지 않는다.

편성

독주군 **(concertino)**

- 바이올린 2
- 하프시코드와 prepared piano를 맡는 건반 연주자 1명

현악 오케스트라

- 제 1바이올린 6, 제 2바이올린 6
- 비올라 4, 첼로 4, 더블베이스 1

편성은 21대의 현악과 두 건반 파트로 이루어진다. prepared piano는 고음역 현 사이에 동전을 끼워 금속성 울림을 내도록 지시되어 있다. 하프시코드의 역사적 음색과 준비된 피아노의 변형된 음색이 한 연주자의 교대로 나타나면서, 작품의 옛 양식과 현재적 음향이 같은 concertino 안에서 맞물린다.

여섯 부분의 연속 구조

Boosey & Hawkes의 해설은 네 중심부 `Preludio–Toccata–Recitativo–Rondo`를 바로크 sonata da chiesa의 느림–빠름–느림–빠름 순서에 대응시키고, 그 사이에 `Cadenza`, 끝에 `Postludio`를 둔다. 이 여섯 부분은 끊어 연주하는 모음곡이 아니라 다음 부분으로 곧바로 넘어가는 하나의 궤적을 이룬다.

순서	악장명과 **tempo**	**1988**년 **DG** 녹음 기준 대략	진행의 초점
I	`Preludio. Andante`	약 5분	준비된 피아노의 프롤로그와 두 바이올린의 첫 대화
II	`Toccata. Allegro`	약 4분	바로크 몸짓, 반복음, 반음계 주제의 충돌
III	`Recitativo. Lento`	약 7분	프롤로그 재료의 압축과 독주 선율의 응답
IV	`Cadenza`	약 3분	두 바이올린만의 대화와 자유 리듬으로의 이행
V	`Rondo. Agitato`	약 7분	tango와 앞선 주제들이 겹치는 밀집된 중심부
VI	`Postludio. Andante`	약 2분	시작 재료가 잔향으로 돌아오는 종결

I. `Preludio. Andante`

Boosey의 프로그램 노트는 시작의 열 마디 프롤로그 선율을 소비에트 개척자 노래에서 온 재료로 설명한다. prepared piano가 만든 금속성 소리와 하프시코드가 먼저 공간을 열고, 두 독주 바이올린은 작은 음정 간격의 모방으로 대화를 시작한다. 중간에 반음계 주제가 나타난 뒤 프롤로그가 되돌아오며, 마지막 현악 합주가 `Toccata`의 빠른 운동을 준비한다.

II. Toccata. Allegro

이 부분은 세 주제를 사용하는 Rondo형 toccata로 해설된다. 바로크적인 첫 몸짓, 두 독주 바이올린의 가단조 주제, 반복음 중심의 두 번째 주제가 독주와 투티의 교대로 진행된다. 중간의 무조 세레나데에는 B–A–C–H를 바탕으로 한 12음열이 쓰였다는 분석이 있으며, 주제들은 시퀀스와 반음계 처리로 서로의 경계를 흔든다. 끝에서는 앞선 재료와 하프시코드 프롤로그가 다시 나타나 Recitativo 로 넘어간다.

III. Recitativo. Lento

현악 투티가 Preludio 의 분위기를 되받고 두 독주 바이올린이 점차 그 음향 안으로 들어간다. 프롤로그의 두 주제가 카논식으로 좁혀지면서 밀집된 음향을 만들고, Boosey 해설은 절정 직전에 Tchaikovsky 바이올린
협주곡의 짧은 인용이 숨겨져 있다고 설명한다. Recitativo 라는 이름은 오페라의 대사를 재현한다는 뜻보다, 독주 선율이 합주 속에서 끊어지고 응답하는 방식을 가리킨다.

IV. Cadenza

두 독주 바이올린만 남아 앞선 모티프를 압축한다. 처음에는 리듬이 고정되어 있지만 박자가 풀린 뒤 Improvvisando 로 옮겨가며, 마지막의 종지가 다음 Rondo 의 문을 연다. 이 부분은 작품의 기억을 독주 대화로 모아 다음 Rondo 에 전달하는 연결부로 기능한다.

V. Rondo. Agitato

Rondo 에서는 concertino의 바로크풍 주제와 Toccata · Recitativo 의 재료가 투티와 겹친다. 갑자기
나타나는 tango는 Schnittke가 Elem Klimov의 1974년 영화 Agony를 위해 쓴 음악에서 가져온 것으로
출판사 해설에 기록되어 있다. 같은 해설은 어린이 합창처럼 들리는 선율과 영화 How Tsar Peter Got the Blackamoor Married의 음악, Corelli를 흉내 낸 대목, 작곡가가 기억한 가족의 tango를 한 작품에 놓인
재료로 열거한다. 서로 다른 출처의 인용은 특정 장면을 그대로 재현하기보다 , 바로크 형식과 일상적 음악이 한 형식 안에서 충돌하도록 배치된다.

VI. Postludio. Andante

Rondo 의 밀집된 끝에서 쉼 없이 이어지는 짧은 후주다. Preludio 의 프롤로그와 Toccata 의 머리 동기가 힘을 낮춘 형태로 돌아오며, 현악의 지속음과 두 건반의 잔향이 앞선 여섯 부분을 한 순환으로 묶는다. 일부 음반은
이 부분을 Andante–Allegro–Andante 로 세분해 표기하지만 , 공식 작품 목록은 Postludio 라는 하나의 마지막 부분으로 제시한다.

양식 인용과 공연 맥락

Boosey의 해설이 전하는 Schnittke의 1977년 프로그램 메모는 진지한 음악과 오락적 음악의 조각이 한 현실을 이룬다는 취지로 작품의 재료를 설명한다. Boosey의 해설은 이를 바로크 형식, 자유로운 반음계 · 미세음정, 일상적 ·대중적 음악이라는 세 영역의 상호 침투로 정리한다. 하프시코드 , 영화음악, tango, Corelli 풍 몸짓, 무조 세레나데는 concertino와 투티의 관계가 바뀔 때마다 서로 영향을 주는 재료로 기능한다.

1977년 레닌그라드 초연 뒤 작품은 모스크바 ·빌뉴스 ·탈린 ·리가 ·부다페스트로 이어졌다. 같은 해 11~12월 Saulius Sondeckis가 지휘한 Lithuanian Chamber Orchestra의 서독 ·오스트리아 투어에서는 거의 20회 연주되었고 , 오케스트라의 연혁은 Schnittke가 하프시코드 연주자로 투어에 참여했다고 회고한다. 이 공연 계열은 작품이 소련 밖에서 처음 널리 소개되는 과정과, 한 건반 연주자가 두 건반 파트를 교대해야 하는 실연 조건을 함께 보여 준다.

주요 레코딩

Gidon Kremer·Tatiana Grindenko·London Symphony Orchestra·Gennady Rozhdestvensky, Ariola-Eurodisc(1977년 8월 Salzburg 녹음): 3월 레닌그라드 초연과
다른 오케스트라 ·지휘자가 만든 초기 스튜디오 기록이다. Sibelius 바이올린 협주곡과 함께 LP로
발매되었다 .
Liana Isakadze·Oleh Krysa·Georgian Chamber Orchestra·Saulius Sondeckis(1983
년 Tbilisi 녹음): Schnittke가 prepared piano, Natalia Mandenova가 하프시코드를 맡은 기록으로, Kremer·Grindenko 계열과 다른 초기 소련 연주 경로를 남긴다.
Gidon Kremer·Tatiana Grindenko·Yuri Smirnov·Chamber Orchestra of Europe·Heinrich Schiff, Deutsche Grammophon(1988년 녹음): 원판의 두 바이올린과
한 건반 연주자 편성을 들을 수 있는 음반으로, 작품 시간은 약 28분이다.
Eleonora Turovsky·Natalya Turovsky·Catherine Perrin·I Musici de Montréal·Yuli Turovsky, Chandos(1996년 녹음): Perrin이 하프시코드와 prepared piano를 함께 맡으며, 녹음은 약 30분에 이른다.
Sharon Bezaly·Christopher Cowie·Cape Philharmonic Orchestra·Owain Arwel Hughes, BIS(2008년 녹음): 1988년 플루트 ·오보에 대체 편성을 담은 별도 기록이다. Grant Brasler와 Albert Combrink이 각각 하프시코드와 prepared piano를 맡아 원판과 다른 독주
음색을 만든다.

주요 자료

IRCAM, Concerto Grosso n° 1 — 작품 연도, 초연, 편성, 예상 시간, 위촉 ·헌정, 대체 편성

Boosey & Hawkes, Concerto grosso No. 1 — Sikorski 출판 정보, 구조 해설, 인용 재료, 초연 후
공연 맥락

Alfred Schnittke 공식 작품 목록 — 여섯 부분의 명칭과 1988년 대체 편성

London Symphony Orchestra 공식 디스코그래피 — 1977년 Salzburg 녹음과 발매 계보

Deutsche Grammophon, Schnittke 녹음 — 1988년 Chamber Orchestra of Europe 녹음의
참여자

Presto Music, DG 카탈로그 — 1988년 녹음의 대략적인 재생 시간

Chandos, CHAN 9590 — I Musici de Montréal의 1996년 녹음 정보

BIS/eClassical, BIS-CD-1727 — 1988년 대체 편성의 녹음 참여자와 트랙 구성