Viola Concerto

- □□_

정보

Concerto for Viola and Orchestra

개요
곡명: Concerto for Viola and Orchestra (Collected Works 표제: Concerto for alto and orchestra)
작곡가: Alfred Schnittke (1934–1998)
장르: 비올라 협주곡
작곡 시기: 1985년, 7월 11일 완성
헌정: Yuri Bashmet
초연: 1986년 1월 9일 Amsterdam Concertgebouw, Yuri Bashmet·Royal Concertgebouw Orchestra·Lukas Vis
기준 판본: Alfred Schnittke Collected Works, Series III, Vol. 11a 총보와 Vol. 11b 피아노 악보 ·
독주 파트

관련 자료: Wikipedia 작품 개요

Alfred Schnittke의 Concerto for Viola and Orchestra는 독주 비올라와 대편성 관현악을 위한 3악장 협주곡이다 . 전곡은 I. Largo, II. Allegro molto, III. Largo 순서로 진행하며, 제 2악장과 제 3악장은 attacca로 이어진다. 이 글은 1985년에 완성된 전곡과 그 초연 ·출판 ·주요 녹음을 다룬다.

출판 정보와 판본

Compozitor Saint-Petersburg와 Goldsmiths College의 Alfred Schnittke Archive가 공동으로 발행한 전집에서 Vol. 11a는 92쪽 전곡 총보로, Vol. 11b는 그 총보에 근거한 피아노 악보와 독주 비올라 파트로 나뉜다. 전집 편집은 Alexander Ivashkin이 자료를 모으고 주석을 붙이는 방식으로 이루어졌으며 , Vol. 11a 에는 자필 악보 이미지 ·서문 ·편집 주석이 포함된다. Vol. 11b의 독주 파트에는 Yuri Bashmet의 연주 지시를 확보하지 못해 편집자의 지시를 넣지 않았다는 설명이 있다.

현행 Sikorski 카탈로그에는 피아노 축약판 SIK1938과 Exempla nova 238이 별도 상품으로 올라와 있다. 1995년경의 Exempla nova 175는 이 협주곡과 1989년 작품 Monolog for Viola and Orchestra를 함께

수록한 학습용 총보이므로 , 전곡 총보인 Vol. 11a와 구분해야 한다. 출판사 카탈로그에 따라 영어 표제가
Viola Concerto와 Concerto for alto and orchestra로 달라지지만 같은 작품을 가리킨다.

소요 시간

출판사와 기관 자료는 약 35분에서 거의 40분까지 제시하며, 실제 녹음은 약 29분에서 35분대까지 폭이 있다. 세 악장 가운데 첫 번째 Largo는 5분 안팎이고, 마지막 Largo는 15분을 넘는다는 프로그램 해설이 있다.
템포와 녹음 조건에 따라 전체 시간이 크게 달라지는 작품이다.

편성

Boosey & Hawkes의 상세 카탈로그를 기준으로 하면 편성은 다음과 같다.

독주 비올라
플루트 3(제 2주자는 피콜로, 제 3주자는 알토 플루트 겸함), 오보에 3(제 3주자는 잉글리시 호른 겸함
), B♭ 클라리넷 3(제 2주자는 E♭ 클라리넷, 제 3주자는 베이스 클라리넷 겸함), 바순 3(제 3주자는
콘트라바순 겸함)
호른 4, 트럼펫 4, 트롬본 4, 튜바
팀파니와 타악기 7명: 플렉사톤, 스네어 드럼, 큰북 2개, 서스펜디드 심벌 2개, 탐탐 2개, 튜뷸러 벨, 실로폰, 비브라폰
하프, 첼레스타, 피아노
현악기: 비올라 8, 첼로 8, 더블베이스 8

Wise Music Classical은 여기에 차임스와 하프시코드를 별도 약호로 적는다. 두 공식 카탈로그의 기재 범위가 다른 가운데, 공통으로 확인되는 특징은 바이올린이 편성에서 빠지고 비올라 ·첼로 ·더블베이스만 현악군을 이룬다는 점이다. 그 결과 독주 비올라와 비슷한 중저음 현악이 오케스트라의 기본 음역을 형성한다.

악장별 구성

I. Largo

첫 악장은 세 악장 가운데 가장 짧은 도입부다. Gerard McBurney의 American Symphony Orchestra 프로그램 노트는 독주 비올라의 선언 뒤에 오케스트라가 지속음과 반향으로 응답하고, 독주 선율이 오래된 교회풍 화음과 섬세한 바로크풍 종지로 이어진다고 설명한다. 같은 자료와 Christa Marie Emerson의 학위논문은 Yuri Bashmet의 이름을 독일어 ·프랑스어 음이름으로 옮긴 B♭–A–E♭–C–B♮–E♮의 여섯 음을 작품의 출발 재료로 제시한다. 이 이름 동기와 그 기능은 프로그램 해설과 학술 분석이 설명하는 관점으로서 , 독주자와 오케스트라의 관계를 여는 재료가 된다.

II. Allegro molto

빠른 중앙 악장은 계속되는 움직임과 양식의 충돌을 한데 모은다. 프로그램 노트는 독주 비올라의 강세 있는 아르페지오와 낮은 오케스트라의 이름 동기를 출발점으로 들고, 영화음악 ·값싼 춤 ·브라스 밴드 ·소비에트 군

행진을 연상시키는 제스처가 끼어든다고 설명한다. Michael Lawrence Hall은 독주부에서 이어지는 이중음, 넓은 음역 도약, 짧고 강한 제스처와 긴 선율의 교대, 활 연주 위에 놓이는 왼손 피치카토를 구체적인 실연
부담으로 기술한다. Emerson은 이 악장에 긴 카덴차가 있으며 마디 293 부근에서 절정에 이른다고 분석한다.

Sofia Philharmonic의 프로그램은 Bashmet의 회고록 The Train Station of Dreams를 전해, 그가 중간
악장의 아름다운 제스처를 일부러 지나치게 달콤하게 연주해 불편한 효과를 만들었고 Schnittke가 그 결과를 받아들였다고 소개한다. 이 일화는 특정 초연자의 회고가 작품의 양식적 대비와 만나는 사례이며, 제 2악장
끝은 Hall이 지적한 대로 휴지 없이 제 3악장으로 넘어간다.

III. Largo

마지막 악장은 앞선 두 악장의 재료를 느린 시간으로 되돌리는 가장 긴 부분이다. American Symphony Orchestra와 Wikipedia의 작품 해설은 첫 악장의 짧은 전주, 둘째 악장의 삶을 가로지르는 빠른 추적, 셋째 악장의 느린 회고라는 큰 호를 제시한다. 이 서사는 Hall이 1999년 Journal of the American Viola Society 에서 전달한 Schnittke의 악장 설명과 연결된다. Christopher Segall은 Bashmet 모노그램과 그 변형 재료가 세 악장 전체를 관통하며 대규모 형식을 회전시킨다고 분석하고, Emerson은 앞선 악장의 파편과 독주자의 긴 선율이 마지막 악장에서 다시 나타나는 과정을 논한다.

결말의 세부 음정 관계는 분석 자료마다 다르게 기술되지만 , 여러 자료가 공통으로 확인하는 것은
오케스트라의 낮은 현과 독주 비올라가 긴 호흡을 유지하면서 이전의 소란을 가라앉힌다는 점이다. 마지막 Largo는 제 2악장의 양식적 충돌을 반복하기보다 그 재료를 느린 회고의 시간으로 확장한다.

작곡 배경과 초연

Gerard McBurney의 2003년 프로그램 노트와 여러 작품 카탈로그는 Schnittke가 1985년 여름 Yuri Bashmet를 위해 이 협주곡을 썼다고 기록한다. 작품은 1985년 7월 11일 완성되었고 , American Symphony Orchestra 프로그램은 열흘 뒤인 7월 21일 작곡가가 Pitsunda에서 첫 뇌졸중을 겪었다고 전한다. 이 시점은
작곡 연혁과 전기적 배경을 연결하지만 , 협주곡의 음악적 의미를 그 사건 하나로 환원하지는 않는다.

1986년 1월 9일 Amsterdam Concertgebouw에서 Yuri Bashmet가 Royal Concertgebouw Orchestra와 함께 Lukas Vis의 지휘로 전곡을 초연했다. Boosey & Hawkes, American Symphony Orchestra, Sofia Philharmonic 및 Wikipedia가 이 날짜와 장소를 공통으로 제시한다. Sofia 자료에서 지휘자 이름을 Lucas Vis로 적는 표기도 있으나, 다수의 공식 자료가 쓰는 Lukas Vis를 기준으로 삼는다.

연주 자료와 판본의 관계

Michael Lawrence Hall은 1999년 비올라 전문 학술지에서 두 Largo가 Allegro molto를 감싸며 제 2·3 악장이 attacca로 연결된다고 설명했다. 그는 당시 상업 녹음의 독주부가 이중음과 음역 도약, 활과 왼손 피치카토를 동시에 요구한다고 기술하고, Yuri Bashmet의 RCA 녹음을 음정 ·아티큘레이션 ·활의 음색 변화가 설득력 있는 사례라고 평가했다. 이 평가는 Hall의 특정 시점 청취 판단이며, 악보에 적힌 유일한 해석 지시를 뜻하지 않는다.

Vol. 11b의 편집 설명은 이 구분을 판본 차원에서 뒷받침한다 . 전집은 Bashmet의 연주 지시를 확보하지
못했기 때문에 독주 파트에 편집자의 지시를 덧붙이지 않았다. 따라서 초연자와 후대 독주자가 선택한 활 ·속도 · 음색은 출판 악보의 지시와 별도로 연주 전통 속에서 읽어야 한다.

주요 레코딩

Yuri Bashmet·Gennady Rozhdestvensky·USSR Ministry of Culture Symphony
Orchestra: AllMusic은 1986년 7월 Moscow 녹음으로 제시하며, Apple Music Classical은 I
4:52, II 13:00, III 17:34, 전곡 35:26을 표시한다. 초연 직후 Bashmet가 참여한 초기 녹음이라는
점이 연주 계보를 보여 준다.
Yuri Bashmet·Mstislav Rostropovich·London Symphony Orchestra, RCA: Gramophone과 BBC Music Magazine이 다룬 Bashmet의 후속 녹음이다. BBC 재발매 자료는 1988년으로 표기하고, Gramophone은 두 Largo 사이에 빠른 악장을 배치한 형식과 제 2악장 중반의 과도하게 달콤한 제스처를 언급한다. BBC 평론은 건조하고 분리된 잔향이 복합적인
텍스처를 드러내는 데 기여한다고 평가한다.
Kim Kashkashian·Dennis Russell Davies, ECM 1471: 1992년 발매된 음반으로, ECM은 1986년 5월과 1991년 11월 세션 및 I 3:51, II 11:19, III 13:55의 트랙 시간을 제시한다. BBC Music Magazine은 Kashkashian의 더 빠른 템포가 Bashmet·Rostropovich의 연주보다 절박함과 기괴한 아이러니를 부각한다고 평한다. ECM Reviews의 Tyran Grillo는 두 느린 바깥 악장과 빠른 중앙 악장의 대비, 중앙 악장의 하프시코드 ·플루트 ·비올라 음색, 마지막 악장의 관악 색채를 청취 인상으로 기술한다.
Nobuko Imai·Lev Markiz·Malmö Symphony Orchestra, BIS-447: 1989년 발매. BIS는 I 5:18, II 11:45, III 16:33, 전곡 33:36으로 표시하며, Gramophone은 Imai의 BIS 녹음을 Bashmet 의 Melodiya 녹음과 비교했다.
Tabea Zimmermann·David Shallon·Jerusalem Symphony Orchestra, EMI 1994: 공식 디스코그래피와 트랙 자료에 I 4:28, II 10:55, III 13:51로 기록된다. 이 음반은 독립적인 세부
평론보다 발매 ·연주자 ·시간 메타데이터를 통해 녹음 계보를 보강한다.
Antoine Tamestit·Dmitri Kitaienko·Warsaw Philharmonic, Naïve/Ambroisie
AM168: Carlos María Solare의 2009년 The Strad 평론은 2004년과 2007년 Tamestit의
연주를 비교하며, 후대 연주에서 독주자가 오케스트라 안의 주요 동료처럼 들리고 더 넓은 음색과
다양한 비브라토를 사용한다고 평가한다.

주요 자료

Boosey & Hawkes 작품 카탈로그

IRCAM 작품 데이터베이스

Compozitor Collected Works 안내

Compozitor Series III Vol. 11a 총보

Compozitor Series III Vol. 11b 피아노 악보 ·독주 파트

Wise Music Classical 카탈로그

Gerard McBurney, American Symphony Orchestra 프로그램 노트

Michael Lawrence Hall, Journal of the American Viola Society

- Sofia Philharmonic □□□□ □□
- Gramophone □□ □□
- BBC Music Magazine □□□ □□
- BBC Music Magazine, Kashkashian □□
- ECM Records □□ □□□□
- The Strad, Tamestit □□ □□