Violin Concerto No. 1

- □□

정보

Alfred Schnittke: Concerto for Violin and Orchestra No. 1

개요
곡명: Concerto for Violin and Orchestra No. 1
작곡가: Alfred Schnittke (1934–1998)
작곡 시기: 1956–1957년; 개정 표기는 출처에 따라 1962년 또는 1963년
장르: 독주 바이올린과 관현악을 위한 협주곡
전곡 초연: 1963년 모스크바 라디오 방송; 날짜는 자료에 따라 11월 26일 또는 29일
정식 악장: 네 악장; Presto 를 생략하는 세 악장 연주도 가능
소요 시간: 약 40분 (네 악장판)
출판: Sikorski

IMSLP: Alfred Schnittke 작품 분류

Wikipedia: Alfred Schnittke 작품 목록

Alfred Schnittke의 Concerto for Violin and Orchestra No. 1은 독주 바이올린의 긴 선율이 네 악장에 걸쳐 모습을 바꾸는 협주곡이다 . 출판사 목록의 정식 순서는 Allegro ma non troppo, Presto, Andante – sempre ritenuto molto, Allegro scherzando 다. 다만 작곡가는 빠른 두 번째 악장을 생략하는 연주도 허용했다. 네 악장판에서는 빠른 스케르초가 느린 악장과 피날레 사이에 놓이고, 세 악장판에서는 그 대비가 사라진다.

출판 정보와 자료

Schnittke는 모스크바 음악원 4학년이던 1956년에 곡을 쓰기 시작했다고 회고했고, 자신의 작품 목록은 이를 1957년 작품으로 분류한다. Dixon에 따르면 제 2·3악장은 1957년에 바이올리니스트 Boris Kunev가 먼저 연주했다. 이는 출판사 목록이 기록하는 1963년 전곡 연주보다 앞선 사례다. 독주 바이올린 파트는 Mark Lubotsky의 도움을 받아 크게 손봤으며, Schnittke는 관현악법을 1962년에 두 차례 다시 다듬었다고 말했다. 그는 특히 첫 악장의 긴 선율을 한 달에 걸쳐 단선율로 작곡했다고 회고한다. 그가 기억하기로 이 주제는 점차

올라가면서 E minor에서 E-flat으로 조바꿈한다 . 이 선율은 작품 전체의 주요 재료로 이어진다.

연도 표기는 하나로 정리하기 어렵다. 출판사 Boosey & Hawkes는 1957/62, Schnittke 공식 음악 목록은 1957, revised 1963, BIS 음반은 1957/63 으로 적는다. 작곡가 회고와 Gavin Dixon의 연구서는 1962년 개정을 구체적으로 다루지만, 작곡가 작품 목록과 음반 자료에는 1963년이 적혀 있다. 자료를 종합하면 1956–1957년에 작곡하고 1962년 무렵 개정했으며 , 일부 공식 목록은 개정 연도를 1963년으로 기록한다.

출판사는 Sikorski다. Boosey 작품목록은 소비에트 시기에 나온 연구용 악보와 작곡가의 피아노 축약보를 별도로 언급한다. 따라서 “Sikorski 출판 ”은 현행 카탈로그의 출판 정보로, 과거 악보의 인쇄 정보는 별개의 자료로 구분한다.

네 악장을 잇는 선율

I. Allegro ma non troppo

첫 악장은 독주 바이올린이 긴 선율을 제시하며 시작한다. Dixon은 첫 음형의 윤곽이 뒤이은 악장들에서도 변형되어 돌아온다고 분석한다. 이 악장은 소나타 형식으로 볼 수 있지만, 긴 주제가 스케르초와 피날레에서
바뀐 모습으로 다시 나타나는 과정에도 귀를 기울일 만하다. 선율과 리듬은 악장마다 달라지면서도 앞에서 들은 재료를 떠올리게 한다.

II. Presto

두 번째 악장은 빠른 스케르초다 . 첫 악장의 긴 선율과 달리 짧고 각진 움직임이 두드러진다 . Dixon은 이를 서로 연결된 소재가 순환하는 확장된 3부 형식으로 분석한다. Presto 를 생략하면 긴 첫 악장과 서정적인 Andante 사이의 빠르고 날카로운 대비가 사라진다. 대신 Andante와 피날레가 더 일찍 이어져 세 악장 구조의 흐름이 앞당겨진다 .

III. Andante – sempre ritenuto molto

느린 악장은 앞선 악장들보다 차분한 선율로 시작한다. 첫 악장의 소재가 중간부에서 되살아나 독주부의
불안정한 선율과 관현악의 대위적 전개를 거쳐 긴장을 높인다. Dixon은 Andante에서 피날레로 attacca 연결이 이어진다고 설명한다. 이 분석에서 두 악장은 끊김 없이 하나의 흐름을 이룬다.

IV. Allegro scherzando

피날레에서는 첫 악장의 선율 재료가 더 간결한 리듬형으로 바뀐다. Dixon은 이 악장을 소나타 형식으로 분석하며, 불규칙한 리듬과 춤곡 같은 움직임을 특징으로 짚는다. Schnittke는 특히 독주 바이올린과 콘트라베이스의 맞섬에 흥미를 느꼈으며, 이를 독주자가 오케스트라를 이기는 전통적인 경연보다 두 음향이 부딪치는 장면에 가깝다고 설명했다.

같은 선율이 돌아오더라도 리듬과 음역, 오케스트라 안에서 맡는 역할은 달라진다. 네 악장은 분위기를 비슷하게 맞추기보다 이 재료를 각기 다른 방식으로 다루며 하나의 연속성을 만든다.

악장 생략본과 실제 연주

Boosey & Hawkes는 약 5분 길이의 Presto 를 빼고 세 악장으로 연주할 수 있다고 명시한다. Dixon에 따르면 Schnittke도 스케르초 없이 곡이 더 잘 작동한다고 여겨 Lubotsky에게 이후 연주에서 생략해 달라고 요청했다. 네 악장판은 Presto 까지 포함한 전체 구성을 유지하고, 세 악장판은 그 빠른 대비를 제외하는 연주 선택이다. 출판사 카탈로그와 BIS의 Lubotsky 녹음은 네 악장을 모두 담는다.

2025년 Lisa Batiashvili·Gianandrea Noseda·National Symphony Orchestra의 공연을 다룬 The Washington Post 평은 Presto 를 뺀 세 악장 연주에서 들린 관계를 기록한다. 평자는 Andante의 선율이 플루트로 넘어가 바순과 대화하고, 첫 악장의 사라져 가는 마무리에는 실로폰의 짧은 소리가 점처럼
들어온다고 썼다. 피날레에서는 바이올린과 관현악이 맞서며 밀고 당기는 인상이 두드러졌다고 보았다. 특정 공연의 청취 기록이지만 , 독주 선율을 관현악이 어떻게 받거나 가로막는지 살펴보는 데 도움이 된다.

소요 시간

Boosey & Hawkes는 네 악장판을 40분으로 안내하고, 생략 가능한 Presto 는 5분으로 표시한다. BIS의 Mark Lubotsky·Malmö Symphony Orchestra·Eri Klas 녹음은 네 악장을 모두 담아 37분으로 끝난다. 카탈로그 시간과 연주 시간은 연주에 따라 달라질 수 있으므로 서로 다른 자료값으로 읽는 편이 맞다.

편성

편성은 독주 바이올린과 관현악이다 . 출판사 작품목록이 제시하는 관현악은 다음과 같다.

목관: 3 flutes (제 2 플루트는 piccolo, 제 3 플루트는 alto flute 겸임), 2 oboes, 3 clarinets
(제 2 클라리넷은 E-flat clarinet, 제 3 클라리넷은 bass clarinet 겸임), 2 bassoons
금관: 4 horns, 2 trumpets
타악: 연주자 6명. 작품목록 PDF에는 timpani, triangle, whip, woodblock, tom-tom, side
drum, cymbals, tam-tam, glockenspiel, xylophone, vibraphone 이 적혀 있다.
건반 ·하프 ·현악: harp, celesta, piano, strings

Boosey 작품 페이지의 약호에는 작품목록 PDF와 달리 tubular bells 도 들어 있다. 두 출판사 자료의 차이를 고려해 튜블러 벨을 전체 판본에 공통되는 편성으로 단정하지 않았다. 타악 약호 tgl 은 탬버린이 아니라
삼각형 (triangle)이다.

Schnittke는 초기 악보에서 거의 계속 연주되던 오케스트라 피아노 파트를 개정판에서 크게 줄였다. Dixon은 이를 첫 악장의 선율 ·화성 ·리듬을 고친 작업과 함께 언급한다. 또 작곡가는 피날레의 콘트라베이스와 독주 바이올린이 맞서는 장면, 베이스 클라리넷 ·트럼펫 ·피콜로 ·오보에가 이루는 음색 결합을 특히 흥미롭게
들었다고 회고했다. 그의 설명은 관현악이 독주자의 단순한 반주가 아니라는 점을 보여 준다.

초연 기록과 녹음

전곡의 1963년 모스크바 라디오 연주에는 날짜 차이가 남아 있다. Boosey 작품목록과 Schnittke 회고 인터뷰의 편집자 주는 11월 26일을 기록한다. 반면 Schnittke 이름을 딴 모스크바 국립음악원 작품목록과 음악학자 Akopyan의 연대기는 11월 29일을 2차 개정판 초연일로 적는다. 작곡가는 무대 공연이 아니라 라디오 방송으로 연주되었다고 회고했다. 26일 방송과 29일 초연 기록이 서로 다른 절차를 가리키는지는 현재 자료만으로 확정하기 어렵다. 따라서 자료마다 날짜를 구분해 적는 편이 정확하다.

이 초연의 바이올리니스트 Mark Lubotsky와 지휘자 Gennadi Rozhdestvensky는 이후에도 이 곡과 인연을 이어 갔다. Rozhdestvensky는 1989년 인터뷰에서 Lubotsky와 협주곡을 연주하고 라디오 방송용으로 녹음했다고 회고한다. 다만 그 방송 녹음의 마스터가 보존되었거나 상업 발매되었다는 근거는 이 증언에서 확인되지 않는다. 후대의 비교 가능한 음반으로는 1990년 발매된 BIS 녹음이 있다. 이 음반은 Lubotsky, Malmö Symphony Orchestra, Eri Klas의 연주로 네 악장을 모두 담는다. 트랙 목록은 첫 악장을 `Allegro non tanto`, 셋째를 `Andante`로 짧게 표시해 출판사 목록의 악장 표기와 다르므로, 녹음의 표기로 따로 보존했다.

주요 자료

- Concerto for Violin and Orchestra No. 1: Boosey & Hawkes: 출판사, 1957/62, 40분, 편성, `Presto` 생략 선택
- Schnittke work catalogue: Boosey & Hawkes: 악장 표기, 초연, 편성, 소비에트 시기 출판 정보
- Music: Alfred Schnittke official site: 작곡가 공식 작품 목록의 1957·1963 개정 표기
- Dmitry Shulgin, *Годы неизвестности Альфреда Шнитке* 중 작곡가 인터뷰: 작곡 과정, Lubotsky의 협력, 주제와 Dmitri Shostakovich의 영향에 관한 작곡가 회고
- Gavin Dixon, *The Routledge Handbook to the Music of Alfred Schnittke*: 악장 형식, 주제 동기의 재등장, 개정판과 악장 생략에 관한 분석
- Schnittke 작품 목록: Moscow State A. G. Schnittke Institute of Music: 1962년 개정, 네 악장, 11월 29일 초연 기록
- Akopyan, *Очерки музыкальной культуры периода оттепели и застоя*: 1963년 라디오 초연 연대기
- Gennadi Rozhdestvensky interview, *A Schnittke Reader*: Lubotsky와 연주하고 라디오로 녹음한 경험에 대한 회고
- Violin Concertos No. 1 & 2: BIS Records: 1990년 음반, 37분 전곡 연주와 트랙 표기
- Michael Andor Brodeur, Washington Post 공연 평: 2025년 세 악장 공연에서 관찰한 악기 간 대화와 대비