Violin Concerto No. 4

- □□

정보

개요
곡명: Violin Concerto No. 4
작곡가: Alfred Schnittke (1934-1998)
작곡 시기: 1984년
위촉: Berliner Festwochen
헌정: Gidon Kremer
초연: 1984년 9월 11일, Berlin, Gidon Kremer 독주, Berliner Philharmoniker, Christoph von Dohnányi 지휘
장르: 바이올린과 관현악을 위한 협주곡
구성: I. Andante, II. Vivo, III. Adagio, IV. Lento

Wikipedia: Violin Concerto No. 4 (Schnittke)

Alfred Schnittke의 Violin Concerto No. 4는 1984년에 완성한 바이올린과 관현악을 위한 4악장 협주곡 전곡이다. Andante, Vivo, Adagio, Lento가 차례로 이어지며, 독주 바이올린과 관현악의 관계가 빠른 운동, 느린 서정, 무음의 Cadenza visuale 를 거쳐 변한다. 네 악장은 Berliner Festwochen 위촉과 Gidon Kremer 의 초연 ·헌정이라는 창작 맥락 안에서 하나의 연속된 작품을 이룬다.

출판 정보

출판 권리: Universal Edition과 Sikorski가 지역별 권리와 대여 정보를 제공한다.
연구용 총보: Boosey & Hawkes 작품목록은 Universal Edition의 UE PH 525와 Sikorski의 SIK
6780을 study score로 표시한다.
작곡가 해설: Schnittke가 작품의 모노그램과 음과 쉼 사이의 긴장을 설명한 해설이 Melos/Etos에
실렸다.

소요 시간

출판사와 작곡가 작품목록은 전곡을 약 35분으로 제시한다. 1991년과 1997년 녹음은 대체로 34분 안팎이며, Helsinki RSO의 2014년 프로그램은 45분으로 안내한다. 무음 카덴차의 동작, 지휘 템포, 녹음 편집에 따라
실제 시간은 달라질 수 있다.

편성

독주: 바이올린
목관: 플루트 3(제 3주자는 알토 플루트 겸주), 오보에 3(제 3주자는 잉글리시 호른 겸주), B-flat 클라리넷 3(제 3주자는 베이스 클라리넷 겸주), E-flat 알토 색소폰, 바순 3(제 3주자는 콘트라바순
겸주)
금관: F 호른 4, B-flat 트럼펫 4, 트롬본 4, 콘트라베이스 튜바
타악기: 타악기 주자 6명, 팀파니, 플렉사톤, 봉고 4개, 톰톰, 탐탐, 관종, 글로켄슈필 , 실로폰,
비브라폰, 마림바
건반과 현악: 하프, 첼레스타, 하프시코드 , 준비 피아노, 현악 14·12·10·8·6

Universal Edition과 Boosey & Hawkes는 준비 피아노를 명시하고, IRCAM과 Wise Music는 피아노를 일반 명칭이나 약어로 줄여 적는다. 타악기와 목관의 겸주 수는 출판사마다 합산 방식이 달라, 위 상세 수치는 Boosey·Universal 표기를 따른다.

창작과 초연

이 협주곡은 Berliner Festwochen의 위촉으로 1984년에 쓰였고 Gidon Kremer에게 헌정되었다 . Universal Edition, Boosey & Hawkes, Wise Music, IRCAM은 1984년 9월 11일 Berlin 초연에서 Kremer가 독주하고 Christoph von Dohnányi가 Berliner Philharmoniker를 지휘했다는 기록을 공유한다. 초연 장소는 공식 카탈로그에서 Berlin으로, Schnittke-MGIM에서는 서베를린 Philharmonie로 기록된다.

Kremer는 초연자이면서 헌정자였고 , 그의 이름은 작품의 첫 모노그램 재료가 된다. Schnittke의 1993년 작곡가 해설은 Kremer와 자신의 이름에서 음악적 재료를 가져왔다고 설명하며, 마지막 악장에는 Edison Denisov, Sofia Gubaidulina, Arvo Pärt의 이름도 더했다고 밝힌다. 이름은 특정 음높이 배열보다 인물을 식별하는 동기적 표지로 작품 안에 남는다.

네 악장의 진행

I. Andante

Andante는 어둡고 낮은 음역의 독주 바이올린으로 협주곡을 연다. Helsinki RSO 프로그램은 의식적인
종소리와 Schubert를 연상시키는 고풍스러운 동기, 독주 바이올린의 날카로운 불협화가 첫 부분에서
겹친다고 설명한다. Kremer 모노그램은 이 개막 재료에 얽혀 독주자의 존재를 알린다. 관현악은 독주자를 영웅적으로 떠받치기보다 과거의 음색과 충돌하는 배경을 만든다.

II. Vivo

Vivo는 빠른 운동과 밀집하는 passacaglia 를 결합한다. BR-KLASSIK과 Helsinki RSO는 관악 동기 위에 각진 독주 바이올린이 놓이고, 반복이 진행될수록 관현악의 밀도가 커진다고 해설한다. Schnittke의 작곡가 해설도 이 지속적인 perpetuum mobile 을 양식 충돌이 압축된 사례로 설명한다.

악장 끝의 Cadenza visuale 에서 독주자는 활과 몸으로 격렬한 카덴차를 수행하는 듯한 동작을 보이지만 실제 소리는 나지 않는다. Gidon Kremer의 BR-KLASSIK 인터뷰와 Yle 프로그램은 이 장면을 관현악에 둘러싸인 공연자의 고립과 연주 행위의 가시성으로 읽는다. Schnittke의 해설은 무음 카덴차를 쉼과 소리 사이의

공간으로 설명하므로 , 이 장면은 독주 과시와 다른 방식으로 협주곡의 긴장을 드러낸다.

III. Adagio

Adagio는 하프시코드가 포함된 실내악적 음향과 독주 바이올린의 긴 선율을 앞세운다. 과거 협주곡을
떠올리게 하는 반주 위에 아름답지만 현실과 어긋난 멜로디가 나타나며, BR-KLASSIK은 과장된 한숨 동기가
그 표면을 흔든다고 설명한다. 작곡가 해설에서 이 선율은 작품 전체를 관통하는 첫 멜로디와 대비되는 두 번째 재료로 제시된다. 앞 악장의 불협화와 날카로운 동작은 이 느린 악장에도 틈입해 서정이 안정된 결론으로
굳어지는 과정을 흔든다.

IV. Lento

Lento는 앞선 악장들의 재료를 회상하면서 모노그램의 범위를 넓힌다. Kremer와 Schnittke의 이름에 Edison Denisov, Sofia Gubaidulina, Arvo Pärt의 이름이 더해져 개인적 헌정이 동시대 작곡가 공동체의 기억과 만난다. 관현악은 독주자를 받치는 반주에 머물지 않고, 독주자의 발화를 덮거나 끊는 상대가 된다.

절정 부근의 두 번째 Cadenza visuale 에서도 독주자는 소리 없이 연주하는 듯한 몸짓을 이어 간다. IRCAM 작품론은 관현악이 독주 바이올린을 잠기게 하는 이 장면을 지적하고, Apple Music은 트랙명을 Lento - Cadenza visuale 로 적는다. 카덴차 뒤에 Kremer 모티프가 조용히 돌아오면서 작품은 낮은 음향으로 닫힌다.

모노그램과 다중양식

Universal Edition과 Melos/Etos에 실린 Schnittke의 설명은 이 협주곡의 모노그램을 Kremer와 작곡가
자신의 이름에서 출발한 재료로 제시한다. 마지막 악장에 Denisov, Gubaidulina, Pärt의 이름을 더한 구성은 헌정의 대상을 한 사람에서 동시대 음악가들의 네트워크로 넓힌다. IRCAM의 작곡가 작품론과 Filharmonie Brno 프로그램은 이러한 이름 재료를 Schnittke의 다중양식적 언어와 연결한다.

서로 다른 시대의 음악적 기억은 악기와 주법에서도 드러난다. Andante의 종소리와 Schubert풍 동기, Vivo의 passacaglia와 미니멀 음악을 연상시키는 관악, Adagio의 하프시코드 , Lento의 회상은 하나의 역사 양식으로 통합되지 않는다. IRCAM은 Schnittke의 다중양식이 전통을 화해시키기보다 병치하고 과장하는 방식이라고 설명한다. BR-KLASSIK과 Yle가 말하는 독주자의 고독과 관현악의 압력은 이 병치가 실제 연주에서 어떻게 들리는지 보여 주는 후대 해석이다.

공연과 녹음 자료

1984년 초연 이후 이 작품은 Gidon Kremer·Christoph Eschenbach, Oleh Krysa·Eri Klas, Vadim Gluzman·Hannu Lintu, Milan Paľa·Dennis Russell Davies의 연주로 이어졌다. 1991년 BIS-CD-517은 Oleh Krysa, Malmö Symphony Orchestra, Eri Klas의 녹음으로 발매되었고 , 1997년 Apple Music에는 Kremer, Philharmonia Orchestra, Christoph Eschenbach의 녹음이 등록되어 있다. 두 음반의 제 4번은 약 34분이다.

BIS 카탈로그는 두 번째 트랙을 Adagio 로 표기하지만 , 출판사와 총보의 공식 악장 순서는 Vivo 다. 반면 Apple Music은 두 번째와 네 번째 트랙에 각각 Cadenza visuale 를 명시한다. 이 차이는 음반 메타데이터와

□□ □□□ □□□□ □□ , □□□ □□□ □ □□□□ □□□ Universal Edition·Boosey·BR-KLASSIK·Yle □ □□□ □□□ .

□□ □□

- Universal Edition, *Concerto No. 4 for Violin*
- Boosey & Hawkes, Alfred Schnittke work catalogue
- Wise Music Classical, *Concerto No. 4 for Violin*
- IRCAM, *Concerto n° 4*
- Schnittke-MGIM, Alfred Schnittke artistic works
- BR-KLASSIK, *Alfred Schnittke: Violin Concerto No. 4*
- Helsinki RSO/Yle programme note
- Schnittke □□□ □□ , Melos/Etos
- Filharmonie Brno programme
- BIS-CD-517, Naxos catalogue
- Gidon Kremer recording, Apple Music Classical
- IRCAM, Alfred Schnittke workcourse