Cello Concerto in B minor, Op. 104

- □□

정보

Antonín Dvořák: *Cello Concerto in B minor, Op. 104*

개요

곡명 : *Cello Concerto in B minor, Op. 104*
작곡가 : Antonín Dvořák (1841–1904)
작곡 시기 : 1894년 11월 8일 –1895년 2월 9일 , 뉴욕 ; 1895년 6월 종결부 개정
초연 : 1896년 3월 19일 , 런던 Queen’s Hall, Philharmonic Society 연주회 ; Leo Stern 독주 , 작곡가 지휘
작품 유형 : 독주 첼로와 관현악을 위한 세 악장 협주곡
작품목록 번호 : B. 191
헌정 : Hanuš Wihan
초판 : 1896년 , 베를린 N. Simrock

IMSLP: Cello Concerto, Op. 104

Wikipedia: Cello Concerto (Dvořák)

Antonín Dvořák의 첼로 협주곡 나단조 Op. 104는 독주 첼로와 관현악을 위해 쓴 세 악장 작품이다 . 빠른 첫 악장 , 느린 두 번째 악장 , 주제가 여러 차례 돌아오는 론도 피날레의 순서로 연주한다 . 미국 체류 말기에 작곡하고 보헤미아로 돌아온 뒤 종결부를 고쳤으며 , 전곡 연주에는 대략 40분이 걸린다 .

작곡과 초연

Dvořák는 뉴욕 National Conservatory에서 일하던 1894년 3월에 동료 첼리스트이자 작곡가 Victor Herbert의 첼로 협주곡 2번을 들었다 . 함께 공연을 들었던 Josef Kovařík는 Dvořák가 트롬본 세 대를 사용하면서도 첼로를 덮지 않는 관현악법에 주목했다고 회고했다 . Dvořák는 다음 날 다시 공연을 듣고 총보를 빌려 살핀 뒤 , 그해 11월에 자신의 협주곡을 쓰기 시작했다 . 총보는 1895년 2월 9일 뉴욕에서 완성했다 .

느린 악장에는 자신의 가곡 *Kéž duch můj sám*, 독일어 제목으로 *Lasst mich allein*의 선율을 넣었다 . 《네 개의 노래》 Op. 82 중 첫 곡으로 , 처형 Josefina Kounicová가 좋아했다고 전해지는 노래다 . Dvořák가 귀국한 뒤 그해 5월에 Josefina가 세상을 떠났고 , 그는 피날레 끝부분을 크게 늘려 이 선율과 앞선 악장의 음악을 다시 담았다 . 자필 총보에 남긴 개정 완료 날짜는 1895년 6월 11일이며 , 장소는 Písek이다 .

헌정자 Hanuš Wihan은 독주부를 함께 다듬은 첼리스트였지만 런던 초연은 Leo Stern이 맡았다 . Wihan의 실내악 순회 일정이 공연 날짜와 맞지 않았기 때문이다 . Stern은 공연에 앞서 작곡가와 협주곡을 연습했고 , 1896년 3월 19일 Queen’s Hall에서 Dvořák의 지휘로 연주했다 . 같은 해 4월 11일 프라하에서도 두 사람이 Czech Philharmonic과 함께 공연했으며 , 이후 작품은 라이프치히와 런던 , 미국의 여러 도시로 퍼졌다 . Wihan과 Dvořák가 함께 연주한 공연은 1899년 12월 부다페스트에서 열렸다 .

소요 시간

전곡은 보통 약 40분이며 , 빠르기와 악구 처리에 따라 차이가 난다 . 아래는 Mstislav Rostropovich와 Herbert von Karajan, Berliner Philharmoniker의 1968년 녹음을 기준으로 반올림한 시간이다 . 이 녹음의 전곡 길이는 약 41분이다 .

악장	소요 시간
I. Allegro	약 16분
II. Adagio ma non troppo	약 13분
III. Finale. Allegro moderato	약 13분

편성

악기군	편성
독주	Violoncello solo
목관	Flute I; Flute II (Piccolo flute); Oboe I, II; Clarinet I, II; Bassoon I, II
금관	Horn I–III; Trumpet I, II; Trombone I–III; Tuba
타악기	Timpani; Triangle
현악	Violin I, II; Viola; Violoncello; Double bass

제 2플루트 주자가 피콜로를 겸하며 , 트라이앵글은 피날레에만 쓰인다 . 독주 첼로와 관현악의 첼로군은 별개다 . 관현악은 긴 합주와 주요 선율을 맡고 , 독주 첼로는 이를 이어받거나 관악기의 선율에 반주를 붙이기도 한다 . 각 악장에서 독주와 합주가 맡는 일이 계속 바뀐다 .

세 악장의 진행

I. Allegro

낮은 클라리넷의 첫 주제로 시작하며 , 관현악은 이 선율을 강한 합주로 확대한다 . 음악이 다시 잦아들면 독주 호른이 길게 노래하는 두 번째 주제를 들려준다 . 첼로가 들어오기 전의 관현악 제시는 86마디에 이르며 , 두 주요 주제가 먼저 충분히 펼쳐진다 . 독주 진입을 기다리는 동안 관현악만으로 주제와 대비가 갖춰지는

구성이다.

관현악이 나단조로 시작한 데 비해 독주 첼로는 나장조에서 첫 주제를 힘 있게 변형해 연주한다. 이어서 호른이 소개한 선율도 첼로의 긴 노래로 들려준다. 넓은 음역을 오가는 기교적인 진행 사이에 관악기와의 대화가 놓이며, 같은 재료가 관현악과 독주에서 서로 다른 형태로 이어진다.

발전부의 중심에서는 첼로가 내림가단조로 첫 주제를 연주하고, 독주 플루트가 별도의 선율을 겹친다. 이 대목을 거쳐 음악은 두 번째 주제의 재현으로 곧바로 이어진다. 첫 주제를 처음부터 모두 다시 펼치는 대신, 두 번째 주제를 먼저 돌아오게 한 뒤 독주 첼로가 첫 주제를 더 확장한다. 악장 끝에는 관현악의 팡파르가 이어진다.

II. Adagio ma non troppo

사장조에서 목관 합주가 여린 첫 선율을 제시하고 첼로가 합류한다. 노래하는 선율이 확대되며 한 차례 고조된 뒤, 관현악의 강한 사단조 화음이 새로운 부분을 연다. 그 뒤 나타나는 가곡 선율이 Kéž duch můj sám이다. 바이올린이 분산화음을 연주하는 동안 첼로가 인용 선율을 노래한다.

이후에는 첼로가 분산화음으로 역할을 바꾸고, 목관이 선율을 이어받는다 . 시작의 음악은 호른 합주로 돌아오며, 첼로와 목관 독주가 악장 끝까지 응답을 나눈다. 가곡을 인용하는 중에도 첼로와 관현악은 노래와 반주를 교환한다.

후반의 quasi Cadenza 에서는 겹음과 왼손 피치카토가 독주부의 움직임을 넓힌다. 이 대목은 Wihan이 다듬은 흔적이 자필 총보에 남은 부분이다. 느린 악장에 포함된 독주 구절로, 피날레에 삽입하려다가 거부된 별도 카덴차와는 구별된다.

III. Finale. Allegro moderato

낮은 현악이 리듬을 시작하고, 호른과 목관이 행진풍의 주제를 소개한다. 첼로는 이를 기교적인 형태로
이어받는다 . 이 주제는 보다 차분하게 노래하는 삽화들 사이에서 되돌아오며 악장을 진행시킨다 . 삽화
가운데에는 독주 바이올린이 선율을 맡고, 첼로가 트릴을 연주한 뒤 바이올린 선율보다 10도 아래에서 화성을 받치는 대목도 있다.

끝부분에서는 론도 주제의 회귀를 넘어 앞선 악장들을 돌아보는 긴 종결부가 이어진다. 첫 악장의 주제와 느린 악장의 가곡 선율이 다시 나타난다. 가곡 인용은 높은 음역의 독주 바이올린에서 플루트의 화음과 함께 들린 뒤 , 변형된 선율을 첼로가 이어받는다 . 앞서 나왔던 바이올린과 첼로의 삽화에 더해, 여기서는 두 악기가 이전 악장의 음악까지 다시 다룬다.

첼로의 마지막 선율은 점차 잦아들어 긴 음으로 남는다. 그 뒤 관현악이 크레셴도하며 짧고 강한 합주로
나장조의 결말을 만든다. 느려지는 회상 부분과 관현악의 마지막 폭발을 이어 놓은 이 순서는 Dvořák가 출판 과정에서도 지키려 한 종결 구상이다.

출판 정보와 자료

초판은 1896년 베를린 N. Simrock에서 나왔다. 피아노 반주보는 1월에 먼저 출판되었고 , 관현악 총보와 파트는 3월까지 간행되었다 . 초판의 독주 첼로 파트는 따로 만든 제작용 원고를 바탕으로 했으며, 여기에는

자필 총보와 총보 초판에 모두 반영되지 않은 늦은 수정이 들어 있다. 독주 파트와 지휘자 총보의 표기가 다른 대목은 이러한 제작 과정과 관련된다.

자필 총보는 프라하 National Museum 산하 Czech Museum of Music의 Dvořák 컬렉션에 S 76/1540 으로 보관되어 있다. 자필 피아노 반주보는 S 76/1542 다. 총보에는 Dvořák와 Wihan이 독주부를 여러 차례 고친 흔적이 함께 남아 있다. 첫 악장의 분산화음과 느린 악장의 quasi Cadenza 처럼 Wihan이 제안한 기교적
형태가 실제 작품에 들어간 경우도 많다.

반면 피날레에 넣으려던 별도의 59마디 카덴차는 받아들여지지 않았다. 1895년 10월 3일 Simrock에게 보낸 편지에서 Dvořák는 자신의 허락 없는 수정과 이 카덴차의 삽입을 금지했다. 그는 앞선 두 악장을 회상하며
첼로가 매우 여리게 사라지고, 그 뒤 관현악이 커져 마지막을 힘차게 닫는 순서를 설명했다. 거부의 대상은 결말을 바꾸는 삽입이었으며 , 독주부를 다듬은 Wihan의 기여는 작품 안에 남았다.

관현악 총보와 연주 자료로는 Jonathan Del Mar가 편집한 Bärenreiter BA 9045 와 이를 바탕으로 한 학습용 총보 TP 620 이 있다. 이 판은 독립 독주 파트의 늦은 수정과 관현악 자료를 함께 대조했으며 , 첫 악장 한 구절에 대한 Emanuel Feuermann과 Pablo Casals의 연주 대안도 싣는다. 피아노 반주보와 독주 파트에는 Annette Oppermann이 편집하고 Steven Isserlis가 운지 ·운궁과 대안을 제공한 Henle HN 1185 도 있다. 이 판의 피아노 반주는 Johannes Umbreit가 초판을 바탕으로 수정하고 간소화했다 .

선율의 주도권과 빠르기를 다룬 연주 자료

Steven Isserlis는 1998년 Tim Janof와의 인터뷰에서 이 협주곡의 플루트와 클라리넷 독주를 강조했다. 그 순간 주요 선율을 맡은 악기가 명확히 들려야 한다는 관점이다. 그는 첼로만 앞세우고 관현악을 반주로 낮추는 방식보다, 큰 규모의 실내악처럼 주도권을 나누는 연주를 원한다고 설명했다. 첫 악장 발전부의 첼로와 플루트, 느린 악장에서 선율과 분산화음을 교환하는 첼로와 목관이 이 관점과 연결된다. 특히 피날레 종결부에서는
독주 음량을 드러내는 데만 집중하면 친밀한 표현을 잃을 수 있다고 보았다.

Anssi Karttunen은 Beauvais의 첼로 축제 연주를 준비하며 자필 자료와 신구 판본을 비교한 과정을 2019년 에세이에 남겼다. 그는 첫 악장의 주부가 메트로놈 수치 116, 세 곳의 sostenuto 가 100, 종결부의 più mosso 가 132라는 속도 관계에 주목한다. 서로 떨어진 세 sostenuto 를 비슷한 빠르기로 연주하면, 각 대목의 표현이 달라도 같은 속도의 귀환을 알아차릴 수 있다는 설명이다. 특히 가운데 구간만 훨씬 느리게 늘리면
이러한 관계가 흐려진다고 보았다.

그는 느린 악장 30마디의 poco accelerando 와 디미누엔도가 함께 진행된 뒤 갑자기 Tempo I 로 돌아오는
대목도 짚는다. 속도가 빨라지면서 소리는 작아지고, 그 뒤 곧바로 원래 빠르기로 바뀌는 순서다. 피날레
종결부에서는 In Tempo 의 104에서 84와 76으로 두 단계에 걸쳐 늦어지는 관계를 설명한다. 처음부터 종결부 전체를 크게 늦추면 마지막 molto ritenuto 에서 더 느려질 여지가 줄어든다는 것이 그의 판단이다. 악보에
적힌 변화의 위치를 보존해 긴 종결부 안의 여러 단계를 구별하려는 접근이다.

Colin Carr는 2003년 인터뷰에서 첫 악장의 긴 관현악 합주가 독주 진입 전에 작품의 성격을 정한다고 말했다. 그래서 함께 연주하는 지휘자와 관현악에 따라 자신의 해석도 달라진다고 설명한다. 그 역시 주부 116과 두 번째 주제 100의 관계를 언급하지만 , 두 번째 주제를 100에 경직되게 고정하기보다는 악구의 긴장이
높아지고 가라앉는 데 따라 유연하게 움직일 수 있다고 본다. Karttunen이 떨어진 구간들 사이의 빠르기
관계를 강조했다면 , Carr는 그 관계 안에서 한 선율이 움직이는 방법을 설명한 셈이다.

판본 선택도 실제 연주를 바꾼다. Isserlis는 Daniel Harding과 녹음한 2013년 발매 음반의 해설에서, 자필 자료와 초판을 비교하면서 Wihan이 다듬은 독주부를 대부분 유지했다고 밝혔다. 다만 첫 악장 재현부 직전의 짧은 대목에서는 두 인쇄본 그대로가 아닌 널리 쓰이는 연주 대안을 택했다. 이 음반은 원래의 짧은 피날레 결말을 별도 트랙으로도 담아, 개정된 종결부가 추가한 회상과 길이를 비교할 수 있게 한다.

주요 레코딩

Emanuel Feuermann · Berlin State Opera Orchestra · Michael Taube, 1928–1929
년, Parlophone. 첫 두 악장은 1928년 4월, 피날레는 1929년 9월에 따로 녹음했다. 복각사
Pristine의 제작 기록은 이를 작품의 첫 전곡 녹음으로 설명한다. 원반은 E.10856–8, E.11071–2
이며, Pristine PASC073 으로 복각되었다 . 전곡 약 33분의 초기 기록은 후대 연주와 다른 시간
규모를 보여 준다.
Mstislav Rostropovich · Berliner Philharmoniker · Herbert von Karajan, 1968년 녹음, Deutsche Grammophon. 재발매 447 413-2 로 접할 수 있다. Gramophone Classical Music Guide는 독주의 따뜻한 노래와 개인적인 속도 변화가 Karajan의 전체 진행과 결합한다고 평가했다. 첫 악장 두 번째 주제를 맡은 호른도 독주자와 견줄 만한 표현을 보여 준다고 짚었다. Steven Isserlis · Mahler Chamber Orchestra · Daniel Harding, 2012년 녹음, 2013
년 발매, Hyperion CDA67917. Gramophone의 Andrew Achenbach는 명료한 음형과 노래하는
음색, 특히 느린 악장의 친밀한 표현과 함께 호흡하는 협업을 호평했다. 다만 가장 큰 합주에서는
무게와 선명도가 더 필요하며, 마지막 나장조 종결에서 트럼펫이 더 잘 들리기를 바랐다고 덧붙였다. 독주자의 판본 해설과 원래 결말의 별도 녹음도 포함한다.

주요 자료

Akademie klasické hudby, Concerto for Cello and Orchestra in B minor, Op. 104, B191:
작곡 ·개정, 초연과 초기 연주, Herbert에 관한 회고, 가곡 인용과 Simrock 서신.
Marc Mandel, Boston Symphony Orchestra, Dvorak: Cello Concerto: 실제 편성, 첫 악장
발전과 재현, 피날레의 바이올린 ·첼로 삽화 및 종결부.
Betsy Hudson Traba, Sarasota Orchestra, Violoncello Concerto in B Minor, Op. 104, J.

Anthony McAlister, LA Phil, Cello Concerto in B minor, Op. 104: 악장 시작과 회귀, 느린
악장의 선율 ·반주 교환.
Annette Oppermann, Henle HN 1185 서문 과 비평 주석: Wihan과의 협업, 자필 자료 ·초판과 독주부의 개정 계보.
Jonathan Del Mar, Opus 104: Dvořák’s Cello Concerto, Bärenreiter TP 620: 총보와 파트의
자료 관계, 현행 판본과 정확한 편성.
Tim Janof, Conversation with Steven Isserlis: 1998년 인터뷰의 독주 ·목관 균형과 피날레 표현.

Anssi Karttunen, Finding Dvorak’s Cello Concerto: 판본 재검토, 첫 악장 속도 관계와 피날레의 단계적 감속.
Tim Janof, Conversation with Colin Carr, January 2003: 긴 관현악 도입과 협업, 두 번째 주제의 유연한 빠르기.

- Steven Isserlis, Hyperion CDA67917 □□ □□, Andrew Achenbach, *Gramophone*, Dvořák Cello Concertos: □□ □□ □□, □□ □□□ □□ □□.
- Pristine Classical, Feuermann / Dvořák, PASC073: □ □□ □□□ □□ ·□□□ □□ □□.
- Presto Music, Rostropovich / Karajan, DG 4474132: 1968□ □□□ □□□ □□□ *Gramophone Classical Music Guide* □□ □□.