Violin Concerto in A minor, Op. 53

- □□

정보

개요
곡명: Violin Concerto in A minor, Op. 53, B. 108
작곡가: Antonín Dvořák (1841–1904)
장르: 독주 바이올린과 오케스트라를 위한 3악장 협주곡
헌정: Joseph Joachim
작곡 ·개정: 1879년 첫 버전, 1880년 전면 개작, 1882년 최종 조정
초연: 1883년 10월 14일, Prague의 National Theatre. František Ondříček 독주, Mořic Anger
지휘, National Theatre Orchestra 연주

IMSLP: Violin Concerto, Op. 53

Wikipedia: Violin Concerto (Dvořák)

Antonín Dvořák의 Violin Concerto in A minor는 빠른 악장 사이에 F장조의 느린 악장을 둔 협주곡이다 . 제 1 악장 Allegro ma non troppo는 짧은 관현악 도입 뒤 독주 바이올린이 시작하고, 끝에서 제 2악장 Adagio ma non troppo로 직접 이어진다. 제 3악장 Finale. Allegro giocoso, ma non troppo는 론도와 furiant의 춤 리듬 , dumka 성격의 대조 에피소드로 전곡을 마무리한다 . 전통적인 독립 카덴차를 따로 두지 않는 점도 이 작품의 형식과 독주 ·관현악 관계를 결정한다.

의뢰에서 최종본까지

작품의 최초 언급은 1879년 6월 Berlin의 출판자 Fritz Simrock이 Dvořák에게 여름에 바이올린 협주곡을 써 보겠느냐고 물은 편지로 전해진다. Dvořák는 1879년 7월 5~13일에 첫 스케치를 적었고, 친구 Alois Göbl의 초대로 머문 Sychrov에서 7월부터 9월까지 첫 버전을 완성했다. 이 초고는 최종본과 같은 주제를 다루었지만
형식 배열은 달랐다. 당시 Joachim의 의견도 작업 중인 악보에 반영되었고 , 11월에는 악보가 Joachim에게 보내졌다.

Dvořák는 1880년 4월 4일부터 5월 25일까지 협주곡을 전면적으로 다시 썼다. ‘새 배열 ’이라고 적은 악보를 Joachim에게 보낸 뒤 2년 넘게 답변을 기다렸으며 , 1882년 8월에 받은 Joachim의 제안에 따라 독주부를 더 연주하기 쉽게 고치고 관현악 밀도를 낮추었다. 두 사람은 그해 9월 Berlin에서 작품을 함께 확인했다.

1882년 11월에는 Berlin 왕립 음악원 오케스트라의 비공개 연주가 열렸다. Emanuel Wirth가 독주하고
Ernst Rudorff가 지휘했으며 , Rudorff도 수정을 제안했다. 이 연주는 출판 전 점검이었고 공개 초연은 아니었다. 12월 Simrock의 음악 고문 Robert Keller는 첫 두 악장을 나누고 제 3악장을 줄이자고 요청했다. Dvořák는 피날레의 큰 삭제 두 곳은 받아들였지만 , 첫 악장과 Adagio를 잇는 attacca 는 유지했다. Pablo de Sarasate와 Simrock도 이 연결을 지지한 것으로 공식 해설에 기록되어 있다.

출판 정보와 자료

첫 판은 Simrock이 Berlin에서 1883년에 출판했다. 작품번호 Op. 53과 Burghauser 번호 B. 108은 이 최종 출판 계열을 식별하며, 1879년 초고가 별도의 완성 작품으로 유통되었다는 뜻은 아니다. Dvořák 공식 작품 페이지는 자필 악보, 작곡 단계, 초판, 악장 표기와 약 31분의 지속 시간을 함께 제시한다.

G. Henle Verlag의 Urtext 카탈로그는 Peter Jost가 편집하고 Johannes Umbreit가 피아노 축약을 맡은 판을 소개한다. 편집에는 자필 악보와 초판의 총보 ·독주 파트 ·피아노 축약이 함께 참고되었다 . Augustin Hadelich 의 운궁 ·운지 표기는 이 연주용 판에 덧붙은 보조 표시이며, Dvořák의 원고 지시와 구별된다. Urtext라는 상품명은 여러 자료를 대조한 편집 원칙을 가리키며 유일한 연주 정답을 뜻하지 않는다.

소요 시간

Dvořák 공식 작품 페이지는 전곡을 약 31분, Berliner Philharmoniker 프로그램 노트는 32분으로 안내한다. Julia Fischer와 David Zinman의 상품에 표시된 세 트랙은 11분 11초, 10분 44초, 10분 21초로 합계 약 32 분 16초가 된다. 이 차이는 독주자와 지휘자의 템포, 제 1악장과 제 2악장 사이의 휴지, 녹음 트랙 편집에 따라 생기는 범위다. 따라서 전곡의 음악 시간은 대체로 31~32분으로 이해할 수 있으며, 악장별 고정값은 공식 자료에서 따로 제시되지 않는다.

편성

Dvořák 공식 작품 페이지가 제시한 기본 편성은 독주 바이올린, 플루트 2, 오보에 2, 클라리넷 2, 바순 2, 호른 4, 트럼펫 2, 팀파니, 바이올린 ·비올라 ·첼로 ·더블베이스다 . 공식 목록에는 하프, 트롬본, 별도의 타악기가
포함되지 않는다. BSO 프로그램 노트에 나오는 목관 ·호른 ·팀파니의 색채 설명은 이 편성 안에서의 역할을
풀이한 것이다.

세 악장의 설계

I. Allegro ma non troppo (attacca)

몇 마디의 짧은 관현악 도입 뒤 독주 바이올린이 곧바로 첫 주제를 제시한다. 관현악이 긴 제시부에서 주제를 모두 보여 준 뒤 독주가 들어오는 협주곡 모델과 달리, 독주부가 주제와 장식적 진행을 빠르게 끌고 간다. Dvořák 공식 해설은 이 악장을 소나타와 론도 원리가 느슨하게 결합한 진행으로 설명하며, C장조 쪽의 차분한 두 번째 소재와 자유로운 발전을 거쳐 전통적인 재현부의 기능을 압축한다.

독립된 고전 협주곡식 카덴차는 없다. BSO가 카덴차처럼 들리는 짧은 독주 진행을 언급하듯이 장식적 ·카덴차 유사 구간은 남아 있지만, 독주자가 따로 멈추어 펼치는 하나의 카덴차 악절과는 다르다. 악장 끝의 호른 신호와 바람 ·저음현의 연결이 F장조 Adagio를 준비하며, 최종 출판본에는 이 이동을 나타내는 attacca 가 남아 있다.

II. Adagio ma non troppo

제 2악장은 F장조의 긴 cantabile 선율을 중심으로 한다. 제 1악장의 열띤 진행이 넓은 호흡으로 바뀌고, 독주 바이올린은 목관 ·호른 ·현악과 선율을 나눈다. Dvořák 공식 해설은 주요 선율과 거친 강세를 지닌 리듬성
소재를 대비시키며 , 끝부분에서 프렌치 호른이 색채를 더하는 대목을 예로 든다. 제 1악장과 직접 이어지는
구조 때문에 이 느린 악장은 독립된 휴식이면서 앞 악장의 잔향을 받는 구간이 된다.

III. Finale. Allegro giocoso, ma non troppo

제 3악장은 론도이며 A장조를 중심으로 한다. 반복되는 주제의 싱코페이션과 추진력은 보헤미아 춤 furiant를 연상시키고 , 중간에는 우크라이나 민요적 성격의 dumka 에피소드가 놓인다. Berliner Philharmoniker는 이 두 재료의 교차를 피날레의 형식적 대비로 설명한다. BSO와 Dvořák 공식 해설은 팀파니와 현악의 색채가
주제 귀환을 예고하는 대목도 짚는다. 특정 민요를 그대로 인용한 피날레라고 단정할 근거는 자료에 제시되지 않는다.

독주와 관현악의 관계

Czech Philharmonic의 공연 해설은 19세기 후반 협주곡이 독주자의 기교 전시와 오케스트라 반주만으로
나뉘는 구도에서 벗어나, 독주와 오케스트라를 주제와 표현의 대화로 묶으려 했다고 설명한다. Dvořák가 Joachim의 제안을 받아 관현악 밀도를 낮춘 과정은 이 작품의 편성 관계를 이해하는 작곡사적 배경이 된다. 실제 연주에서는 짧은 도입 뒤 주제를 받는 목관과 호른, 제 1악장 끝에서 제 2악장을 잇는 바람과 저음현, 제 3 악장의 furiant 리듬을 담당하는 팀파니와 현악이 독주 바이올린과 교대한다.

Berliner Philharmoniker와 BSO의 프로그램 노트는 이러한 역할을 형식 설명과 함께 제시하지만 , 특정
독주자의 운궁 ·비브라토 ·프레이징을 규정하지 않는다. Hadelich가 추가한 운궁 ·운지는 작곡가가 남긴 음표와 구분되는 연주용 보조 표기다.

초연과 수용의 경로

1883년 10월 14일 Prague 초연의 독주자는 František Ondříček이었다. Dvořák 공식 작품 페이지, Czech Philharmonic, Berliner Philharmoniker는 Mořic Anger 지휘와 National Theatre Orchestra를 함께 기록한다. BSO의 짧은 작품 요약에는 작곡가가 지휘했다는 다른 표기가 남아 있지만, Dvořák 공식 작품
페이지 ·Czech Philharmonic·Berliner Philharmoniker는 Mořic Anger를 지휘자로 함께 기록한다. Joachim 은 헌정자이자 자문자였지만 이 작품의 공개 초연을 맡지 않았고, 끝내 공개 연주도 하지 않았다.

Ondříček은 1883년 12월 2일 Hans Richter 지휘와 Vienna Philharmonic의 연주에서 빈 초연을 맡았다. 이 공연은 Brahms 교향곡 제 3번의 세계 초연과 같은 프로그램에 놓였고, 12월 10일에는 다른 작품을 대신해 재연되었다 . 1886년 4월 1일에는 Arthur Sullivan 지휘로 런던 영국 초연이 열렸다. Berliner Philharmoniker의 첫 연주는 1891년 5월 31일 Felix Weingartner 지휘와 Carl Halir 독주였으며 , BSO의 첫 연주는 1900년 11월 Wilhelm Gericke 지휘와 Timothée Adamowski 독주였다. BSO는 Tanglewood 첫 연주를 1965년 7월 18일 Erich Leinsdorf·Isaac Stern으로, 최근 기록을 2019년 8월 2일 Ken-David Masur·Joshua Bell로 제시한다.

녹음 자료

Dvořák 공식 디스코그래피는 1936년 Yehudi Menuhin·George Enescu부터 2025년 Antje Weithaas·Camerata Bern까지 독주자, 지휘자, 오케스트라 , 레이블을 목록으로 제공한다. 이 목록은 녹음의 우열이나 사용 판본을 판정하는 표가 아니라 시대별 참여자와 발매 계보를 확인하는 자료다.

레이블 페이지에서 식별되는 현대 사례로는 Augustin Hadelich·Jakub Hrůša·Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks의 2020년 Warner Classics 음반, Josef Špaček·Jiří Bělohlávek·Czech Philharmonic의 2015년 Supraphon 음반, Julia Fischer·David Zinman·Tonhalle-Orchester Zürich의 2013년 Decca 상품이 있다. Arabella Steinbacher·Marek Janowski·Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin 의 2009년 Pentatone 음반은 Bayerischer Rundfunk 해설에서 1882년 최종본과 연결해 소개된다. 각 레이블 페이지는 세션의 악보 판본과 독주자의 세부 장식을 모두 밝히지 않으므로, 작품의 attacca나 피날레 삭제를 음반별로 추정하지 않는다.

주요 자료

Antonín Dvořák 공식 작품 페이지
Dvořák 공식 녹음 목록
Czech Philharmonic 공식 공연 해설
Berliner Philharmoniker 프로그램 노트
Boston Symphony Orchestra: Dvořák Violin Concerto
G. Henle Verlag Urtext HN 1597
Warner Classics: Bohemian Tales
Supraphon: Dvořák, Suk, Janáček: Violin Concertos Deutsche Grammophon: Julia Fischer Violin Concertos BR-KLASSIK: Dvořák Violin Concerto