Cello Concerto in E minor

- □□

정보

Aram Khachaturian: Cello Concerto in E minor

작곡가: Aram Khachaturian (1903–1978)
작품명: Cello Concerto in E minor
장르: 독주 첼로와 관현악을 위한 협주곡
작곡 시기: 1946년
초연: 1946년 10월 30일, Moscow Conservatory Great Hall, Sviatoslav Knushevitsky 독주, Alexander Gauk 지휘
헌정: Sviatoslav Knushevitsky
소요 시간: 약 32–35분
Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Cello_Concerto_(Khachaturian)

Aram Khachaturian의 Cello Concerto in E minor는 1946년 전쟁 직후에 완성되어 첼리스트 Sviatoslav Knushevitsky에게 헌정된 세 악장 협주곡이다 . 1946년 10월 30일 모스크바 음악원 대강당에서 Knushevitsky의 독주와 Alexander Gauk의 지휘로 초연되었으며 , 약 32–35분 동안 낮은 음역의 애가, 아르메니아 민속적 억양, 두터운 관현악과 긴 카덴차를 펼친다. 하차투리안의 피아노 ·바이올린 협주곡보다
어두운 색을 지녔지만, 마지막 악장에서는 춤 리듬과 빠른 기교가 되살아난다 . 독주 첼로가 오케스트라 위에서 빛나는 전형적인 협주곡이라기보다 , 첼로와 관현악이 하나의 큰 교향적 흐름을 함께 만드는 작품이다.

개요
하차투리안은 소련 시기의 아르메니아계 작곡가로, Gayane과 Spartacus 같은 발레 음악과 바이올린 ·피아노 협주곡으로 널리 알려져 있다. 첼로 협주곡은 같은 시기의 세 협주곡 가운데 마지막으로 쓰였고, 소리를 크게 터뜨리는 외향성보다 낮은 현의 노래와 무거운 화음에 귀를 기울인다.

작품은 세 악장으로 이루어진다 . 1악장 Allegro moderato는 관현악의 거친 호출 뒤 독주 첼로가 긴 선율을 내놓고, 중간의 긴 카덴차에서 스스로 이야기를 이어 간다. 2악장 Andante sostenuto는 음울한 서주와
애가에 가까운 첼로 선율을 중심에 둔다. 3악장 Allegro a battuta는 춤과 행진의 리듬을 되찾지만, 앞선 악장들의 상실감이 완전히 사라지지는 않는다.

작곡 배경과 초연
Khachaturian Virtual Museum은 작곡가가 음악학교에서 첼로를 공부하던 시절부터 첼로 협주곡을
생각했다고 설명한다. 실제 작품은 그로부터 약 20년 뒤인 1946년에 완성되었다 . 학생 시절의 구상이 현재 악보의 특정 주제로 남았는지는 알 수 없지만, 첼로의 노래와 오케스트라의 큰 움직임을 오래 탐색해 온 작곡가가 전후의 작품으로 꿈을 실현했다는 시간의 흐름은 분명하다.

초연은 1946년 10월 30일 모스크바 음악원 대강당에서 열렸다. 헌정자인 Knushevitsky가 독주를 맡았고, Alexander Gauk가 오케스트라를 지휘했다. Knushevitsky는 David Oistrakh, Lev Oborin과 함께 활동한 유명한 소련 피아노 삼중주의 첼리스트였으며 , 하차투리안은 세 연주자에게 각각 피아노 ·바이올린 ·첼로 협주곡을 헌정했다.

박물관의 기록은 초연이 작품의 가치를 충분히 드러내지 못했다고 평하는 한편, 표현적인 주제와 교향곡적 전개, 화성적 색채를 장점으로 든다. 후대에는 첼로 협주곡이 피아노 ·바이올린 협주곡보다 덜 연주된다는
평가가 많았지만, 최근의 녹음과 첼로 대회 레퍼토리는 이 곡을 다시 무대에 올리고 있다.

편성
독주 첼로와 관현악의 편성은 다음과 같다.

목관: 플루트 2, 오보에 2, 클라리넷 2 또는 베이스 클라리넷을 포함한 클라리넷군 , 바순 2
금관: 호른 4, 트럼펫, 트롬본, 튜바
타악 ·기타: 팀파니, 큰북 ·심벌즈 ·스네어드럼 등의 타악기, 하프, 피아노
현악: 바이올린, 비올라, 첼로, 더블베이스

출판사와 대여 악보는 목관과 금관의 정확한 수를 조금 다르게 적지만, 독주 첼로를 감싸는 큰 오케스트라라는 성격은 같다. 높은 현과 목관이 가느다란 빛을 만들 때 낮은 현과 금관이 무거운 바닥을 마련하고, 하프와 피아노는 어두운 질감 사이에 날카로운 울림을 보탠다.

세 악장

1. Allegro moderato
첫 악장은 오케스트라가 낮고 거친 화음으로 밀어붙이며 시작한다. Boosey & Hawkes의 Daniel Jaffé는 이 도입을 거의 울부짖는 소리에 비유하고, 높은 현이 간청하는 두 번째 생각을 제시한 뒤 독주 첼로가 더 서정적인 주제로 들어온다고 설명한다. 독주자는 처음부터 오케스트라를 압도하기보다 , 그 압력 안에서
자신의 선율을 길게 끌어낸다.

민속적 억양과 교향곡적 규모
Khachaturian Virtual Museum은 이 협주곡의 양식이 피아노 ·바이올린 협주곡보다 Gayane과 Symphony with a Bell에 가깝다고 설명한다. 공통점은 발레의 특정 장면을 가져온다는 데 있지 않고, 민속적 선율과 춤 리듬, 관현악 색채가 작품 전체를 조직한다는 데 있다. 첼로 협주곡에서도 오케스트라는 독주를 위한 배경이 아니라, 독자적인 주제와 리듬을 가진 상대역이다 .

MusicWeb은 이 곡을 “첼로가 들어간 교향곡 ”에 가깝다고 표현하며, 독주와 오케스트라가 매우 조밀한
전개를 함께 만든다고 평한다. 그렇다고 협주곡의 장르가 사라지는 것은 아니다. 1악장의 긴 카덴차, 2악장의 독주 선율, 3악장의 기교적 리듬은 첼로가 작품의 서사를 직접 이끈다는 사실을 분명히 한다. 교향곡적이라는
말은 오케스트라의 비중과 규모를 설명하는 비평적 비유다.

전후의 어둠과 정치적 수용
1946년은 제 2차 세계대전이 끝난 직후였다. 작품의 E단조, 낮은 첼로 음역, 긴 애가가 전후의 불안과 상실을 떠올리게 하는 이유다. 이 배경이 곧 자전적인 표제나 전쟁 장면을 뜻하는 것은 아니다. 하차투리안은 특정 사건의 순서를 설명하는 대신, 무거운 화음과 민속적 리듬이 공존하는 음악을 만들었다.

1948년 소련의 Zhdanov Decree와 형식주의 비판은 이 협주곡의 수용에도 영향을 주었다는 후대 해설이 있다. The Strad는 피아노 ·바이올린 협주곡보다 어둡고 낙관적이지 않은 작품이어서 “가장 덜 알려진 ” 곡이 되었다고 설명한다. 반면 Knushevitsky Cello Competition은 초연 이후 이 작품이 첼리스트의 중요한 레퍼토리로 자리 잡았다고 소개한다. 공연 빈도와 음악적 가치는 같은 기준으로 판단할 수 없으며, 두 평가는 서로 다른 수용의 모습을 보여 준다.

하차투리안의 세 협주곡 가운데
피아노 협주곡은 화려한 독주와 리듬적 충격, 바이올린 협주곡은 밝은 선율과 민속적 색채가 강하다. 첼로 협주곡은 같은 작곡가의 언어를 낮은 음역과 긴 호흡으로 바꾼다. 독주 첼로가 관현악을 뚫고 나올 때도 소리는 밝은 영웅의 선언보다, 상실을 견디며 계속 말하는 목소리에 가깝다.

세 협주곡은 1940년대 소련 음악의 공개 무대와 연결되지만 , 하차투리안이 처음부터 완성된 삼부작을
계획했다는 문서는 없다. 공통 연주자와 헌정의 관계, 아르메니아 선율과 춤 리듬의 연속성은 음악사적 맥락을 제공한다. 각 작품의 차이는 그 연속성보다 더 분명하다. 첼로 협주곡은 애가와 대위적 오케스트라 , 긴 카덴차를 통해 자기만의 어두운 중심을 세운다.

전승과 주요 레코딩

Muzgiz를 비롯한 소련 출판 전통을 거쳐 작품이 전해졌고, 오늘날에는 여러 첼리스트가 서로 다른 카덴차와 음향으로 녹음한다. 대표적인 녹음의 시간은 32분대부터 35분대까지다 . 카덴차의 길이와 템포, 관현악의 투명도에 따라 같은 어두움이 더 사색적으로 또는 더 격렬하게 들린다.

Sviatoslav Knushevitsky / Alexander Gauk: 헌정자이자 초연 독주자가 남긴 역사적
녹음으로, 작품의 첫 수용을 살필 수 있는 기록이다. Supraphon 계열 복각은 첼로의 명상적인
카덴차와 당시 관현악의 색채를 들려준다.
Dmitry Yablonsky / Moscow City Symphony Orchestra·Maxim Fedotov (Naxos 8.570463): 2007년 녹음으로 약 32분 37초다. The Strad는 Yablonsky의 어둡고 사색적인
음색과 힘 있는 구간의 절제를 높이 평가했다. 1악장의 카덴차와 2악장의 긴 선율이 균형을 이룬다. Astrig Siranossian / Sinfonia Varsovia·Adam Klocek (Claves 50-1802): MusicWeb은 약 33분 43초의 연주에서 긴 카덴차를 특히 강하고 개성 있게 다룬다고 평했다. 독주 첼로와 조밀한 오케스트라의 대화를 선명한 녹음으로 들을 수 있다.
Torleif Thedéen / Staatsorchester Rheinische Philharmonie·Daniel Raiskin (CPO 555007-2): CPO 북클릿은 약 32분 24초로 안내한다. Naxos보다 조금 짧은 시간 안에서 1악장의
긴장과 3악장의 춤 리듬을 또렷하게 정리한다.
BIS 녹음: 약 34분 58초의 연주로, 넓은 교향곡적 규모와 2악장의 꿈결 같은 선율을 충분히 펼친다.
느린 악장의 공간과 관현악의 어두운 바닥을 비교하기에 알맞다.

주요 자료

Boosey & Hawkes, Cello Concerto in E minor: 1946년 작품, 초연 ·헌정, 편성 ·악장 해설.

Wise Music Classical, Concerto for Cello and Orchestra: 출판사 편성 ·악장 ·소요 시간 정보.

Khachaturian Virtual Museum, Concertos: 작곡 기원, 1946년 초연, 민속적 억양과 작품 수용.

Knushevitsky Cello Competition: 초연자와 후대 첼로 레퍼토리 맥락.

MusicWeb International, Khachaturian Cello Concerto: 교향곡적 규모, 카덴차, Dies Irae와
민속성에 관한 비평.

The Strad, Khachaturian Cello Concerto: Yablonsky 음반과 작품의 전후 수용.

Naxos booklet, Khachaturian cello works: 2007년 녹음 ·악장별 시간 ·배경.

CPO booklet, Khachaturian: Thedéen 녹음과 약 32분대 시간.