Violin Concerto in D minor

- □□

정보

Violin Concerto in D minor, Op. 46
작곡가: Aram Khachaturian (1903–1978)
장르: 바이올린과 관현악을 위한 협주곡
작곡: 1940년 여름
초연: 1940년 11월 16일, Moscow Tchaikovsky Hall, David Oistrakh 독주, USSR State Symphony Orchestra, Alexander Gauk 지휘
헌정: David Oistrakh
대상 범위: D단조 원곡 전곡 3악장

개요

IMSLP: Violin Concerto in D minor, Op. 46

Wikipedia: Violin Concerto (Khachaturian)

Aram Khachaturian의 Violin Concerto in D minor, Op. 46은 David Oistrakh를 위해 쓴 3악장 협주곡이다
. 전곡은 Allegro con fermezza, Andante sostenuto, Allegro vivace 순서로 연주되며, 1940년 여름
모스크바 인근 Ruza 지역의 창작 공간에서 Oistrakh와 독주 파트를 협의하며 완성되었다 . 1940년 11월 16일 Moscow Tchaikovsky Hall에서 Oistrakh, USSR State Symphony Orchestra, Alexander Gauk이 초연했다. 여기서는 바이올린과 관현악을 위한 원곡을 다루고, Jean-Pierre Rampal의 플루트 편곡은
포함하지 않는다.

출판 정보와 자료

Muzgiz가 1944년에 총보를 출판했다. UNESCO의 Memory of the World 자료는 작곡가의 원고, Oistrakh 와의 협력, 초연 및 출판 경로를 함께 기록한다. Boosey & Hawkes는 오늘날의 공연 자료와 약 37분의 작품 정보를 제공한다.

Virtual Museum에는 1940년 9월 16일 Moscow Days of Soviet Music 공연이라는 날짜도 남아 있지만, LA Philharmonic, UNESCO, Mariinsky, Khachaturian House-Museum은 11월 16일 Tchaikovsky Hall

공연을 초연으로 기록한다. 9월 표기는 별도 초기 공연 또는 편집상의 차이로 남으며, 공식 초연 연표는 11월 기록을 따른다.

소요 시간

Boosey는 약 37분, LA Philharmonic과 Philharmonia Orchestra는 약 35분, Chandos의 Lydia Mordkovitch·Neeme Järvi·Royal Scottish National Orchestra 녹음은 37분 03초로 제시한다. 카덴차
선택과 템포에 따라 실제 연주 시간이 달라지므로 전곡은 약 35–38분으로 볼 수 있다. Chandos 녹음의
악장별 시간은 Allegro con fermezza 14분 24초, Andante sostenuto 13분 09초, Allegro vivace 9분 22 초다.

편성

독주 바이올린과 다음 관현악을 사용한다.

목관: piccolo, 2 flutes, 2 oboes, English horn, 2 clarinets, 2 bassoons
금관: 4 horns, 3 trumpets, 3 trombones, tuba
타악기: timpani, bass drum, snare drum, cymbals, tambourine, triangle, tam-tam, glockenspiel, xylophone
하프와 현악기: harp, violin I·II, viola, cello, double bass

Boosey와 LA Philharmonic은 타악기의 공통 핵심을 제시하고, 정식 총보 기록에는 glockenspiel·xylophone·tam-tam까지 포함된다. 세부 타악기 수와 판본별 더블링은 출판사 목록에 나타난 범위에서만 적는다.

악장별 구성

I. Allegro con fermezza

오케스트라의 대담한 리듬 유니즌과 심벌즈가 시작을 열고, 독주 바이올린이 낮은 음역의 선율과 아르페지오 , 빠른 음형으로 응답한다. Philharmonia Orchestra의 2024년 프로그램은 도입부에서 독주자가 낮은 현의
거친 선율과 빠른 16분음표를 연속해 제시한다고 설명한다. 짧게 튀는 약박과 반복 리듬은 Boosey가 말한 아르메니아 민속 음악의 선율 ·노래 경험과 연결되며, 빠른 몸짓 뒤에는 길게 노래하는 선율이 놓인다.

이 악장에는 Khachaturian이 쓴 긴 원래 카덴차와 Oistrakh가 만든 대체 카덴차가 함께 전승된다. Boosey와 Philharmonia는 Oistrakh가 원래 카덴차가 지나치게 길다고 판단해 작품의 주제에 바탕을 둔 자신의 버전을 만들었다고 기록한다. 두 카덴차는 서로 다른 판본 ·연주 선택으로 남아 있으며 어느 하나만을 정본으로
고정하지 않는다.

II. Andante sostenuto

느린 둘째 악장은 흐릿한 현악과 낮은 목관 위에 독주 바이올린의 긴 레가토 선율을 놓는다. Boosey는 이 악장의 한 주제가 Khachaturian이 1938년 영화 Zangezur를 위해 작곡한 장례 노래에서 나왔다고 설명한다. 영화 선율이 협주곡에서 어떤 마디로 변형되었는지는 출판사 설명의 범위를 넘으므로, 주제의 출처와
협주곡의 선율을 동일한 인용으로 취급하지 않는다.

Philharmonia의 프로그램은 처음의 현악 반주와 독주 선율을 Erik Satie의 Gymnopédie 를 떠올리게 하는
색으로 비유한다. 이는 Satie의 선율을 인용했다는 주장이 아니라, 느린 맥박과 여백이 만드는 청취 인상이다. 하프와 호른, 낮은 목관은 독주자의 칸틸레나를 받치며 1악장의 외향적인 리듬과 3악장의 질주 사이에 긴 호흡을 마련한다.

III. Allegro vivace

피날레는 금관 팡파르 뒤에 독주 바이올린이 돌아오며 시작하는 빠른 악장이다. 반복되는 춤 리듬 위에서
리코셰 보잉, 트릴, 빠른 음계와 이중음이 이어지고, 타악기와 금관은 축제의 추진력을 만든다. Philharmonia 는 독주 선율이 춤추고 달리며 리코셰와 트릴로 결말을 향한다고 해설한다. 특정 민속 춤의 이름을 붙이기보다 아르메니아 ·코카서스 음악에서 들은 약박과 장식의 탄력으로 설명하는 편이 자료에 맞다.

작곡과 초연의 맥락

Khachaturian은 1940년 여름 Ruza 또는 Staraya Ruza의 작곡가 창작의 집에서 두 달 남짓, 자료에 따라 2.5개월 동안 협주곡을 썼다. 그는 피아노로 악보의 초기 형태를 들려주고 Oistrakh가 독주 파트를 실제 바이올린으로 시험하도록 하면서 음역, 체력, 음색과 카덴차를 조정했다. Oistrakh가 그 악보를 받은 뒤 며칠 만에 능숙하게 연주했다는 작곡가의 회고는 비공식 시험 연주를 가리키며 11월의 공식 초연과 구분된다.

초연은 Soviet music festival의 일부로 Moscow Tchaikovsky Hall에서 열렸다. LA Philharmonic, UNESCO, Mariinsky, Khachaturian House-Museum은 11월 16일 Oistrakh·Gauk·USSR State Symphony Orchestra의 공연을 공통으로 기록한다. 1940년 12월 24일 Leningrad 공연 뒤 Yerevan, Tbilisi, Kiev, Odessa로 연주가 이어졌고, 1941년에는 이 협주곡으로 USSR State Prize 2급을 받았다. UNESCO는 Max Rostal, Thomas Matthews, Henry Holst, George Enescu, Henryk Szeryng 등 해외 연주자들이 작품을 연주했다고 기록한다.

민속 선율과 협주곡 형식

Virtual Museum은 형식 자체의 혁신보다 풍부하고 표현적인 선율이 작품의 힘을 만든다고 평가한다. 전통적인 3악장 협주곡의 틀 안에서 첫 악장의 약박과 반복, 둘째 악장의 영화 장례 노래에서 온 주제, 셋째 악장의 춤 리듬이 서로 다른 속도로 아르메니아적 억양을 드러낸다. Boosey는 1939년에 직접 들은 Armenian folk music and singing의 경험이 이듬해 선율에 스며들었다고 설명한다. 이 자료들은 특정
민요를 그대로 인용했다는 뜻보다 선율 굴곡, 리듬, 목관 ·타악 색채가 양식으로 작동한다는 범위를 지지한다.

□□□ □□□ □□

David Oistrakh□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□ . LA Philharmonic□ Philharmonia Orchestra□ □□ Khachaturian□ □□ □□ □□ □□□□ , □□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ . □□□ □□□ Oistrakh□ □□□ □□ □□ □□□ □□ □□ □□□ □□ □□ , □□ □□ □□□ □□□ □ □□ □□□ □□□ .

Chandos□ 1990□ □□□ Lydia Mordkovitch, Neeme Järvi, Royal Scottish National Orchestra□ □□□□□ 2002□□ □□□□□ . Chandos□ MusicWeb□ □ □□□ 37□ 03□□ □□□ □□□ □□□□ , □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ . Philharmonia□ 2024□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□ □□□□ □□ □□□□ , □□ □□□□□ □□□ ·□□□ □□ □□□ □□□□ □ □□□□□ □□□ . □□□□ Gil Shaham, Julia Fischer, Sergei Khachatryan □□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□ .

□□ □□

- Boosey & Hawkes, *Violin Concerto in D minor*: https://www.boosey.com/cr/music/Aram-Khachaturian-Violin-Concerto-in-D-minor/3465
- Aram Khachaturian Virtual Museum, *Concertos*: https://www.khachaturian.am/eng/works/koncert.htm
- Los Angeles Philharmonic, *Violin Concerto in D minor*: https://www.laphil.com/works/violin-concerto-in-d-minor
- Mariinsky, Armenian National Philharmonic □□□□ : https://www.mariinsky.ru/en/playbill/playbill/2016/7/12/3_1900/
- Aram Khachaturian House-Museum □□ : https://akhachaturianmuseum.am/en/khachaturian/biography/
- UNESCO, *Memory of the World: Khachaturian dossier*: https://media.unesco.org/sites/default/files/webform/mow001/armenia_khachaturian_en.pdf
- Chandos, Mordkovitch·Järvi·RSNO □□ : https://www.chandos.net/products/catalogue/CHAN%209866
- Philharmonia Orchestra, 2024□ □□□□ ·□□□ □□ : https://philharmonia-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/uploads/2024/10/22121321/31.10.24_RFH_online.pdf
- MusicWeb International, Khachaturian □□ □□ : https://www.musicweb-international.com/classrev/2007/oct07/Khachaturian_5550352.htm
- MIT □□ □□□□ , □□□ ·□□ □□ □□ : https://web.media.mit.edu/~tod/media/pdfs/performance_fall2015.ed3c-2.pdf