Concerto for Orchestra, Sz. 116

- □□

정보

개요

항목	내용
작곡가	Béla Bartók (1881–1945)
작품	*Concerto for Orchestra*, Sz. 116, BB 123
장르	관현악을 위한 5악장 작품
위촉	Koussevitzky Music Foundation, Natalie Koussevitzky를 기리며
작곡	1943년 8월 15일 ~10월 8일 , Saranac Lake
초연	1944년 12월 1일 , Boston Symphony Hall, Boston Symphony Orchestra, Serge Koussevitzky 지휘

IMSLP: Concerto for Orchestra, Sz. 116

Wikipedia: Concerto for Orchestra (Bartók)

Concerto for Orchestra, Sz. 116은 Béla Bartók가 1943년에 쓴 다섯 악장 관현악곡이며 , 이 글은 그 전곡을 다룬다 . 다섯 악장은 *Introduzione*, *Giuoco delle coppie*, *Elegia*, *Intermezzo interrotto*, *Finale* 순으로 이어지며 , 각각 다른 악기와 악기군을 앞세워 관현악 전체를 하나의 협주적 집단으로 드러낸다 .

출판 정보와 자료

Koussevitzky Music Foundation은 1943년 봄 Serge Koussevitzky의 아내 Natalie Koussevitzky를 기려 Bartók에게 이 작품을 의뢰했다 . Bartók는 Saranac Lake에서 8월 15일부터 10월 8일까지 작품을 썼고 , 이듬해 12월 1일 Boston Symphony Orchestra가 Serge Koussevitzky의 지휘로 Boston에서 초연했다 . 같은 악단은 12월에 세 차례 더 연주했으며 , 1945년 1월에는 Carnegie Hall에서 New York 첫 공연을 열었다 .

초연 뒤 Bartók는 빠르기 · 셈여림 · 편성을 일부 다듬고 , 1945년 3월 중순 전에 더 긴 두 번째 종악장 결말을 완성했다 . Boosey & Hawkes의 1946년 초판 총보는 짧은 원결말 뒤에 *Alternative ending*을 부록으로 함께 실었다 . Peter Bartók의 1993년 개정판은 초판의 오류 일부를 바로잡았고 , Klára Móricz가 편집한 2017년 *Béla Bartók Complete Critical Edition* 제 24권은 자필 총보와 스케치 , 초연 자료를 대조한 비평판이다 .

소요 시간

출판사 안내는 약 38분이며, 실제 연주는 종악장 결말과 빠르기에 따라 대체로 36~38분에 이른다. 각 악장은 제 1·5악장이 약 10분, 제 2악장이 약 6~7분, 제 3악장이 약 7~8분, 제 4악장이 약 4분이다.

편성

부문	편성
목관	Flutes 3 (Flute III doubling Piccolo), Oboes 3 (Oboe III doubling English Horn), Clarinets 3 (Clarinet III doubling Bass Clarinet), Bassoons 3 (Bassoon III doubling Contrabassoon)
금관	Horns 4, Trumpets 3 (Trumpet IV *ad lib.*), Trombones 3, Tuba
타악기	Timpani, Side Drum, Bass Drum, Cymbals, Triangle, Tam-tam; Percussion 2명
하프와 현악	Harps 2, 현 5부

기본 금관 편성은 Trumpets 3이지만, 일부 구절에는 *Trumpet IV ad lib.* 성부를 더할 수 있다. 출판사 표기에는 기본 세 대가 제시되고, Boston Symphony Orchestra의 초연 관련 자료는 이 선택 성부를 따로 적는다.

제목이 가리키는 협주성

Bartók는 초연을 위해 쓴 해설에서 제목의 이유를, 단일 악기와 악기군을 *concertant* 또는 독주적으로 다루는 성향에서 찾았다. 제 1악장 전개부의 금관 푸가토, 제 2악장의 관악기 쌍, 종악장에서 이어지는 현악의 빠른 운동은 그 설명을 서로 다른 방식으로 구체화한다. 이 작품에서는 악기군이 차례로 주도권을 넘겨받으며, 그 교대가 협주성의 중심을 이룬다.

다섯 악장은 흔히 가운데의 *Elegia*를 중심으로 한 아치형 배열로 설명된다. Bartók의 해설은 제 1악장과 종악장을 각각 소나타 형식에 가까운 악장으로, 제 2악장과 제 4악장을 성격이 뚜렷한 대조 악장으로 제시한다. 이 배열에서 각 악장은 악기군의 역할과 움직임의 밀도를 달리하며 작품의 큰 흐름을 만든다.

다섯 악장의 구성

악장	공식 표제	대략적 시간
I	*Introduzione. Andante non troppo – Allegro vivace*	약 10분
II	*Giuoco delle coppie. Allegro scherzando*	약 6~7분

악장	공식 표제	대략적 시간
III	*Elegia. Andante non troppo*	약 7~8분
IV	*Intermezzo interrotto. Allegretto*	약 4분
V	*Finale. Pesante – Presto*	약 9~10분

I. *Introduzione. Andante non troppo – Allegro vivace*

느린 도입부는 빠른 *Allegro vivace*로 이어진다. Bartók는 이 악장을 대체로 소나타 형식으로 설명했고, 전개부에 금관 푸가토를 넣었다. 초연 악단의 프로그램 노트는 시작부의 4도 음정과 이 금관 푸가토를 특히 짚는다. 도입부의 재료는 제 3악장 중앙부에서 다시 나타나 두 악장을 연결한다.

II. *Giuoco delle coppie. Allegro scherzando*

*Giuoco delle coppie*는 관악기 두 대씩을 짝지어 제시하는 악장이다. Side Drum 위에서 Bassoons, Oboes, Clarinets, Flutes, muted Trumpets가 차례로 등장하며, 각 쌍은 다음 음정 간격을 중심으로 움직인다.

악기쌍	중심 음정
Bassoons	6도
Oboes	3도
Clarinets	7도
Flutes	5도
muted Trumpets	2도

이 행렬은 금관의 짧은 chorale을 지나 더 촘촘한 반주와 함께 돌아온다. 작곡 과정에서는 *Presentando le coppie*라는 앞선 제목도 쓰였으나, 현행 비평판은 *Giuoco delle coppie*를 따른다. 1946년 초판에 찍힌 *Allegretto scherzando, ♩=74*는 자필 총보와 Side Drum 파트의 *Allegro scherzando, ♩=94*를 잘못 옮긴 표기였고, 후대 개정판은 이를 바로잡았다.

III. *Elegia. Andante non troppo*

가운데에 놓인 *Elegia*는 세 주제를 차례로 펼치며, 제 1악장 느린 도입부의 재료가 중앙부에서 돌아온다. Bartók의 초연 해설은 세 주제와 기본 동기가 만든 흐릿한 배경이 이어지는 악장으로 설명한다. 제 1악장의 출발점이 여기서 느린 악장의 재료로 바뀌면서, 바깥 악장과 가운데 악장 사이의 관계가 분명해진다.

IV. *Intermezzo interrotto. Allegretto*

Bartók는 이 악장을 ABA–interruption–BA의 배열로 설명했다. 처음의 노래풍 주제는 Zsigmond Vincze의 1922년 오페레타 A hamburgi menyasszony에 나오는 Szép vagy, gyönyörű vagy, Magyarország를 거의 인용한 것이다. 중단부는 Dmitri Shostakovich의 교향곡 제 7번 첫 악장에 나오는 이른바 침공 주제를 거칠게 비튼 대목이다. Shostakovich의 주제는 Franz Lehár의 Die lustige Witwe 속 Da geh’ ich zu Maxim과도 관계가 있다. Vincze의 주제와 이 중단부는 서로 다른 선율 계통을 드러낸다.

V. Finale. Pesante – Presto

짧은 Pesante 뒤에는 현악의 빠른 지속 운동이 Presto를 이끈다. Bartók는 이 악장도 소나타 형식에 가깝게 설명했고, 제시부 끝의 주제를 바탕으로 한 푸가적 전개를 넣었다. 호른의 신호와 현악의 운동, 푸가적 대목이 이어지는 가운데, 종결부에는 작곡가가 남긴 두 결말이 존재한다.

초연, 두 결말, 그리고 빠르기 표기
1944년 12월 30일 Boston Symphony Orchestra의 방송은 초연 뒤 이어진 재공연을 기록하며, 원결말을 들을 수 있는 유일한 음원이다. Fritz Reiner와 Pittsburgh Symphony Orchestra가 1946년 2월에 남긴 이 작품의 첫 상업 녹음은 두 번째 결말을 사용했다. 두 기록은 초연 당시의 원결말과 곧이어 널리 연주된 확장 결말을 각각 남긴다.

Georg Solti는 1981년 Chicago Symphony Orchestra 녹음을 준비하면서 제 2악장 총보에 적힌 ♩=74가 지나치게 느리다고 보았다. 당시 수석 타악기 연주자 Gordon Peters가 자신의 파트에는 ♩=94가 적혀 있음을 알렸고, Solti는 Library of Congress의 자필 자료를 확인해 94가 옳다는 결론에 이르렀다. 그는 이 빠르기가 다소 빠르지만 자연스럽고 유창하게 흐른다고 보아 채택했다. Solti의 주석 총보는 판본의 빠르기 표기가 실제 합주 템포 선택으로 이어진 사례를 남긴다.

주요 자료

The Béla Bartók Complete Critical Edition, Vol. 24: Concerto for Orchestra: Bartók Archives
의 현행 비평판 안내
Klára Móricz, Preface to the Henle edition: 위촉, 초연, 결말, 초판과 판본 자료

Boston Symphony Orchestra, programme note by Hugh Macdonald: 초연ㆍ재공연 기록, 편성
, 악장 설명
Boosey & Hawkes, Concerto for Orchestra: 현행 출판사 정보와 편성ㆍ소요 시간

Harvard Library, Georg Solti’s annotated score: 제 2악장 빠르기 표기와 1981년 리허설의 자료

Library of Congress, complete Koussevitzky commissions list: Koussevitzky Music Foundation 위촉 기록
Chicago Symphony Orchestra Rosenthal Archives, Bartók’s Concerto for Orchestra: Fritz Reiner의 초기 녹음과 후대 연주 기록
Naxos Historical, Koussevitzky 1944 recording: 원결말을 남긴 1944년 12월 30일 방송 녹음