Viola Concerto, Sz. 120

- □□

정보

개요

곡명 : *Viola Concerto, Sz. 120, BB 128*
작곡가 : Béla Bartók (1881–1945)
작곡 시기 : 1945년
위촉 : William Primrose
초연 : 1949년 12월 2일 , Minneapolis Northrop Auditorium; William Primrose, Minneapolis Symphony Orchestra, Antal Doráti
초판 : 1949년 , New York, Boosey & Hawkes; Tibor Serly 완성판
현재 문서의 범위 : Bartók의 자필 초고 , Serly판 , Peter Bartók·Nelson Dellamaggiore의 1995년 개정판

IMSLP: Viola Concerto (Bartók, Béla)

Wikipedia: Viola Concerto (Bartók)

Béla Bartók의 *Viola Concerto, Sz. 120, BB 128*은 독주 비올라와 관현악을 위한 협주곡이다 . 이 글은 Bartók가 1945년에 남긴 자필 초고와 그 초고에서 출발한 두 주요 공연 판본을 함께 다룬다 . 현재 연주되는 판본은 Serly판의 `Moderato – Adagio religioso – Allegro vivace`와 1995년 개정판의 `Allegro moderato – Lento – (Finale) Allegretto`라는 세 악장 배열을 사용한다 . Bartók가 1945년 8월 5일 작성한 미발송 편지 초안에는 진지한 Allegro, Scherzo, 짧은 느린 악장 , Allegretto에서 Allegro molto로 빨라지는 종악장이라는 네 악장 구상이 적혀 있으므로 , 현행 세 악장 표기를 작곡가가 최종 확정한 구조로 단정할 수는 없다 . 작품은 1949년 12월 2일 Minneapolis에서 William Primrose의 독주와 Antal Doráti가 지휘한 Minneapolis Symphony Orchestra의 연주로 초연되었다 .

출판 정보와 자료

William Primrose의 의뢰로 시작된 이 협주곡은 Bartók가 병중에 작업한 마지막 시기의 작품이다 . Bartók는 1945년 9월 8일 Primrose에게 보낸 편지에서 초고가 준비되었고 총보 작성만 남았다고 알렸다 . 그는 관현악을 자신의 바이올린 협주곡보다 투명하게 만들겠다고 했으며 , Primrose의 악기가 지닌 어둡고 남성적인 성격과 낮은 음역을 작품의 성격에 반영했다고 설명했다 . 최고음은 A까지 두고 낮은 음역을 자주 활용하며 작품을 기교적으로 구상했지만 , 몇몇 구절은 불편하거나 연주하기 어려울 수 있으므로 나중에 Primrose의 관찰을 듣겠다고도 썼다 . 그 대화가 이루어지기 전에 Bartók가 세상을 떠났기 때문에 , 이 편지는 작품의 음향 구상을 보여 주면서도 완성된 총보를 대신하지는 않는다 .

현존 원고는 네 묶음지 , 총 16쪽으로 이루어지며 음악이 적힌 쪽은 14쪽이다 . Zsombor Németh는 이 자료를 예비 스케치와 연속 초고 사이에 놓인 단계로 분류한다 . 원고에는 구조를 짐작하게 하는 재료가 남아 있지만 , dynamics와 articulation을 비롯한 연주 지시는 거의 없다 . Bartók의 편지에 적힌 자기 판단과 실제로 남은 원고의 물질적 상태는 서로 다른 자료다 .

Tibor Serly는 1946년부터 1948년 사이에 원고를 정리하고 관현악화하여 초연 가능한 판본을 만들었다 . 이 판본은 1949년 12월 2일 Primrose, Doráti, Minneapolis Symphony Orchestra의 초연에 사용되었고 , 같은 해 Boosey & Hawkes의 출판 메타데이터에 첫 판본으로 기록된다 . Németh는 초연 ·출판 메타데이터와 별도로 1950년 저작권 고지도 설명하므로 , 초연 연도와 출판 관련 기록이 가리키는 시점을 구분해야 한다 .

Peter Bartók와 Nelson Dellamaggiore가 준비하고 Paul Neubauer가 연주 ·편집 과정에 참여한 개정판은 1993년 5월 26일 Bonn Beethovenhalle에서 처음 연주되었으며 1995년에 출판되었다 . Boosey & Hawkes는 이 판본이 Bartók의 특징을 여러 부분 되살리면서도 Serly의 관현악 구성을 근본적으로 바꾸지는 않는다고 설명한다 . Csaba Erdélyi, Donald Maurice, Miklós Rakos, Lars Anders Tomter 등의 재구성 ·연구도 이어졌지만 , 이 자료들이 하나의 작곡가 확정본으로 수렴했다는 근거는 없다 .

소요 시간

출판사와 공연기관은 전곡을 약 20–21분으로 제시한다 . 같은 연주자들이 두 판본을 녹음한 Naxos 8.554183에서는 Serly판이 약 22분 , 1995년 개정판이 약 23분이다 . 판본과 연결부 처리 , tempo, 연주 방식에 따라 대략 20–23분의 범위가 생긴다 .

기준	전곡	악장별 대략적인 시간
Serly판 , Naxos 8.554183	약 22분	I 약 13분 , II 약 4분 , III 약 5분
1995년 개정판 , Naxos 8.554183	약 23분	I 약 13분 , II 약 5분 , III 약 4분

출판사 페이지와 Los Angeles Philharmonic의 프로그램은 약 20–21분을 제시하며 , 역사적 녹음의 시간도 조금씩 다르다 . 원고 하단에 전해지는 수치는 음반의 실연 시간과 성격이 다르다 .

편성

Bartók가 남긴 편성 단서는 완성 총보의 악기 목록이 아니다 . IMSLP가 원고에서 암시된 편성으로 정리한 범위는 Flute, Oboe, 2 Clarinets, Bassoon, Horns, 2 Trumpets, Timpani, Strings와 Solo Viola이다 . 이 단서는 Serly가 공연 가능한 관현악으로 확장한 결과와 구분해야 한다 .

Serly판 **:** Solo Viola; Piccolo, 2 Flutes, 2 Oboes, 2 Clarinets, 2 Bassoons; 3 Horns, 3 Trumpets, 2 Trombones, Tuba; Timpani; Percussion(Cymbals, Bass Drum, Snare Drum); Strings.

1995년 개정판 **:** Solo Viola; Piccolo, 2 Flutes; 2 Oboes(II also Cor anglais), 2 Clarinets; 2 Bassoons(II also Contrabassoon); 4 Horns, 3 Trumpets, 2 Trombones, Tuba; Timpani; Percussion(Snare Drum, Bass Drum, Triangle, Large Cymbals, Suspended Cymbal); Strings.

출판사 메타데이터는 판본별 세부를 다르게 기록한다 . Boosey & Hawkes의 개정판 항목은 Percussion을 세 명으로 표시하지만 IMSLP의 요약은 두 명으로 적고 , Los Angeles Philharmonic의 일반 프로그램은 Piccolo를 제 3 Flute로 세는 방식을 택한다 . 출처마다 악기와 인원을 세는 방식이 다르므로 , 연주 편성은 선택한 판본의 대여 총보와 파트에 따라 결정된다 .

악장 구성과 판본

현재 널리 유통되는 두 판본은 세 악장으로 묶이지만, Bartók의 8월 5일 미발송 편지 초안은 네 악장을 계획한다. 그 편지는 각 악장, 또는 적어도 세 악장 앞에 비올라가 주로 맡는 짧은 반복 도입부를 두는 `ritornello` 구상도 제시한다. 현존 원고에는 그 계획의 일부가 보이지만 악장 경계가 명확하게 표시되어 있지 않다. 따라서 아래의 악장명은 현행 판본의 표기이며, 네 악장 구상은 작곡가가 남긴 계획 문서의 가능성으로 남는다.

판본	제 1악장	제 2악장	제 3악장
Serly판	`Moderato`	`Adagio religioso`	`Allegro vivace`
1995년 개정판	`Allegro moderato`	`Lento`	`(Finale) Allegretto`

1949년 초연 프로그램은 세 항목을 `I. Moderato`, `II. Lento parlando–Adagio religioso`, `III. Allegretto–Allegro vivace`로 적었다. 이 표기는 연결부와 종악장 도입을 악장 표기에 포함한 당시의 편집 방식을 보여 준다.

Serly판의 진행

Serly판의 제 1악장 `Moderato`는 독주 비올라와 가벼운 리듬 반주로 시작한다. Los Angeles Philharmonic 프로그램에 전재된 Serly의 분석은 첫 13마디를 도입부로 보고, 독주 비올라의 카덴차풍 가속 뒤에 주제가 본격적으로 시작된다고 설명한다. Serly의 분석에서 세 주제는 느슨한 소나타형 흐름으로 다루어진다. 악장 끝에는 13마디의 `Lento parlando`가 놓여 제 2악장으로 연결된다.

`Adagio religioso`는 짧은 노래형 악장이다. Serly의 분석은 이를 A–B–A 구조로 설명하고, 제 1악장의 동기가 다시 나타난 뒤 짧은 카덴차풍 구간과 Allegretto 성격의 재료가 종악장으로 이어진다고 본다. 이 연결 때문에 제 2악장의 끝과 제 3악장의 시작은 판본에 따라 별도의 경계로 표시되거나 연속으로 연결된다.

Serly는 `Allegro vivace`를 론도이며 헝가리적 성격보다 루마니아적 성격이 강한 춤곡으로 분석한다. 반면 연주자 Daniel Doña의 프로그램 노트는 빠른 A부가 느린 B부를 감싸는 A–B–A로 정리한다. 두 표현은 현존 판본을 설명하기 위한 분석어로, Bartók가 최종적으로 정한 형식 명칭이라는 근거는 없다.

1995년 개정판의 편집 선택

개정판은 제 1악장을 `Allegro moderato`, 제 2악장을 `Lento`, 제 3악장을 `(Finale) Allegretto`로 표기한다. Németh가 비교한 자료에 따르면 제 1악장의 미완성 재현부에 대해 Serly판은 마디를 보태는 해결을 택했고 개정판은 더 짧은 해결을 택했다. 제 1악장과 느린 악장 사이의 `Lento parlando`에서도 Serly가 C에서 E로 넘어가는 연결에 바순 네 마디를 추가한 반면, 개정판과 Erdélyi판은 그 추가를 제거했다.

느린 악장 끝의 스케르초 성격 재료를 종악장에 어떻게 포함할지도 판본별로 다르다. 개정판은 `Scherzo` 성격의 종지를 `Finale Allegretto`와 구분해 적고, 종악장 후반에 `Allegro molto`를 새로 명시한다. Németh는 개정판의 마디 249–251에 놓인 거짓 종지를 Erdélyi가 오류로 평가했다고 보고한다. 이 사례는 개정판이 남은 재료를 공연 가능한 순서와 연결로 조직한 편집임을 보여 준다.

연결부와 카덴차풍 구간

이 작품에서 cadenza-like 라는 표현은 독주 비올라가 가속하며 다음 재료로 넘어가는 악보상의 구간을 가리킨다. 첫 악장 도입의 가속과 제 2악장 끝의 짧은 구간은 별도 자유 카덴차나 연주자의 즉흥으로 확인되지 않으며, Primrose가 초연에서 개인적인 즉흥 카덴차를 사용했다는 자료도 없다. 자료가 확인하는 범위에서 이 구간은 카덴차풍 가속 또는 연결 구간 으로 기술된다.

초연과 수용

1949년 12월 2일 Northrop Auditorium에서 열린 초연에는 William Primrose, Minneapolis Symphony Orchestra, Antal Doráti가 참여했다. TIME의 1949년 12월 보도는 객석이 거의 가득 찼고 Primrose가 반복해서 재등장했다고 기록하면서 , 당시 Tribune 평론가 Norman Houk가 이 작품을 중요한 성공이자
비올라 레퍼토리에 대한 큰 추가로 평가했다고 전한다. 이 평가는 초연 직후에 나온 반응이라는 맥락에서
의미가 있다.

YourClassical의 후대 공연사 서술도 첫날 관객 반응이 좋았다고 전하며, Doráti가 드레스 리허설에서 동시대 음악에 대한 관객의 걱정을 낮게 보았다는 일화를 소개한다. Los Angeles Philharmonic은 1952년 1월 31일 Alfred Wallenstein의 지휘와 Primrose의 독주로 이 작품을 처음 연주했다고 기록한다. 이 연주는 초연 이후 작품이 다른 오케스트라의 정규 프로그램으로 이동한 사례이며, 1949년 초연과 구분된다.

주요 레코딩

William Primrose, New Symphony Orchestra, Tibor Serly, 1951: Alto의 재발매 카탈로그는 Kingsway Hall에서 녹음된 Serly판의 연주자와 약 21분의 시간을 제시한다. The Strad의 2016년 비평은 이 녹음을 역사적 자료로서뿐 아니라 현재에도 견고한 연주로 평가하며 Primrose의 깊은 음색과 Serly의 지휘를 언급한다. 같은 비평은 오케스트라가 녹음 공간에서 다소 뒤로 들린다고 지적하므로 , 음향에 관한 평가는
비평가의 관찰로 남는다.

Hong-Mei Xiao, Budapest Philharmonic Orchestra, János Kovács, Naxos 8.554183, 1998: 이 음반은 1995년 개정판과 Serly판을 같은 연주자 조합으로 함께 수록한다. Naxos 카탈로그가 제시하는 약 22분과 약 23분의 차이는 두 판본의 시간과 트랙 구성을 나란히 확인하게 한다.

Kim Kashkashian, Netherlands Radio Chamber Orchestra, Peter Eötvös, ECM, 2000: ClassicsToday의 Dan Davis는 이 음반을 높게 평가하면서 , 연주자들이 Serly의 완성에 더해 일부 변경을
가한 판본을 사용했다고 설명한다. 그는 독주선의 노래하는 성격과 종악장의 리듬을 장점으로 들고, 투명한 관현악이 때로는 오케스트라의 소리를 비어 보이게 할 수 있다는 점도 함께 지적한다. 이 평가는 Dan Davis가 들은 연주 결과에 대한 비평이다.

Amihai Grosz, Orchestre National de Lille, Alexandre Bloch, Alpha Classics 1013, 녹음 2022: MusicWeb International의 Stan Szpakowicz는 이 연주가 작품의 놀이성과 민속적 성격을
두드러지게 들려준다고 평가한다. 같은 글에서 Primrose의 해석을 강하게 비판하는 대목도 있어, 두 판단 모두 Szpakowicz의 비평적 관점으로 제시된다.

James Ehnes, BBC Philharmonic, Gianandrea Noseda, Chandos CHAN10690, 2011: Classical Net의 R. James Tobin은 Ehnes의 Serly판 연주를 Primrose·Serly 녹음과 Kashkashian·Eötvös 음반에 견주어 논의하고, Adagio religioso 를 특히 아름다운 대목으로 평가한다. 이 평가는 Tobin의 선호와

비교 관점에서 제시된다.

주요 자료

Béla Bartók – Viola Concerto op. posth., ed. Serly, Boosey & Hawkes. Serly판의 출판 정보, 편성, 초연, 전곡 시간을 확인했다.
Béla Bartók – Viola Concerto op. posth., revised, Boosey & Hawkes. Peter Bartók·Nelson Dellamaggiore 개정판의 편집자, 편성, 초연, 악장 표기를 확인했다.
The Structural and Formal Issues of the Bartók Viola Concerto, Zsombor Németh, Studia Musicologica 65 (2024), pp. 205–236. 원고의 상태, 네 악장 구상, 판본별 구조와 연결부의
차이를 대조했다.
Viola Concerto, Los Angeles Philharmonic. Bartók의 Primrose 편지 전재, Serly 분석, 편성, 초연 이후 공연 기록을 확인했다.
Bartók’s Viola Concerto Revisited, Béla Bartók Complete Critical Edition 및 HUN-REN Bartók Archives. 원고와 새로운 비평판 논의의 현재 맥락을 확인했다.
BARTOK: Viola Concerto / 2 Pictures, 8.554183, Naxos. 같은 연주자의 Serly판 ·개정판 수록과 트랙 시간을 확인했다.
William Primrose: Viola Treasures, Alto CD. 1951년 Primrose·Serly 녹음의 발매 정보와 시간을 확인했다.
Music: Dead Man’s Diamond, TIME, 1949. 초연 직후의 관객과 동시대 비평 반응을 확인했다. Bartok in Minneapolis, YourClassical/MPR, Composers Datebook. 초연의 후대 공연사와 관객 반응 서술을 확인했다.
William Primrose: A 20th-Century Violist, The Strad. 1951년 Primrose 녹음의 역사적 ·비평적 맥락을 확인했다.
Kashkashian viola ECM, ClassicsToday. Kashkashian·Eötvös 음반의 판본 개입과 비평을 확인했다.
Bartók: Concertos, Alpha Classics, MusicWeb International. Grosz·Bloch 음반의 해석에 대한 독립 비평을 확인했다.
Bartók – Violin Concertos, Viola Concerto, Classical Net. Ehnes·Noseda 녹음과 다른 녹음의 비교 비평을 확인했다.
Bartók Viola Concerto, Sz. 120, ed. Serly, Daniel Doña. Serly판의 악장 진행과 종악장 형식에 관한 연주자 프로그램 노트를 확인했다.