Violin Concerto in B minor, Op. 61

- □□

정보

개요
곡명: Violin Concerto in B minor, Op. 61 (IEE 94)
작곡가: Edward Elgar (1857–1934)
작곡 시기: 1905년 스케치, 1909–1910년 본격 작곡
초연: 1910년 11월 10일, London Queen’s Hall의 Philharmonic Society concert, Fritz Kreisler 독주, Elgar 지휘
장르: 독주 바이올린과 관현악을 위한 3악장 협주곡

IMSLP: Violin Concerto, Op. 61

Wikipedia: Violin Concerto (Elgar)

Edward Elgar의 Violin Concerto in B minor, Op. 61은 1909년 Royal Philharmonic Society의 위촉으로 본격화되어 1910년에 완성된 3악장 협주곡이다 . 이 글은 전곡을 다루며, Allegro, Andante, Allegro molto 의 순서와 마지막 악장에 놓인 반주가 붙은 카덴차를 중심으로 작품의 구조와 연주사를 설명한다. 초연에서는 Fritz Kreisler가 독주하고 Elgar가 지휘했다.

출판 정보와 자료

작품은 1910년 London의 Novello에서 초판이 나왔다. Royal Philharmonic Society의 위촉과 Kreisler 헌정은 Elgar Foundation, Boston Symphony Orchestra와 여러 공연기관 자료에서 공통으로 확인된다. 초연을 알리는 기관 표기는 Philharmonic Society 와 Royal Philharmonic Society 가 함께 사용되며, 동반 악단의 명칭은 자료마다 다르므로 날짜 ·장소 ·독주자 ·지휘자보다 좁은 범위로 다룬다.

악보 첫머리에는 Aquí está encerrada el alma de ..... 라는 스페인어 문구가 있다. Elgar Foundation은 이를 Lesage의 Gil Blas에서 온 인용으로 소개하고, 다섯 점의 빈칸을 Alice Stuart-Wortley와 “Windflower” 라는 별명에 연결하는 전승을 기록한다. Boston Symphony Orchestra와 Wikipedia는 Julia Worthington 등 다른 후보도 함께 제시하며, 1916년 한 인쇄본에는 Elgar가 A.N. 을 덧붙였다는 Sotheby’s의 소장품 기록도 있다. 어느 후보도 초판의 빈칸에 대한 확정된 해답으로 볼 수 없으므로, 이 문구는 여러 사적 기억이 투사된 수수께끼로 남겨 둔다.

소요 시간

전곡은 연주에 따라 약 45–50분이다. Elgar Foundation은 약 45분, IMSLP는 평균 약 48분, Berliner Philharmoniker는 약 50분을 제시한다. 템포, 반복과 판본에 따른 차이를 포함한 대표값이며 초 단위의 단일

시간으로 고정하지 않는다.

편성

독주 바이올린과 플루트 2, 오보에 2, A 클라리넷 2, 바순 2, 선택적 콘트라바순 , 호른 4, A 트럼펫 2, 트롬본, 선택적 튜바, 팀파니, 현악 5부로 편성한다. 트롬본은 자료에 따라 2대 또는 3대로 표기되므로 사용하는
판본의 편성표를 확인해야 한다. 독주부는 관현악과 분리된 기교의 층이 아니라, 이미 관현악이 제시한 주제를 다시 말하고 변형하는 긴 음성으로 작동한다.

작곡과 초연

Elgar는 1905년에 첫 스케치를 시작했고, 1909년 Royal Philharmonic Society의 위촉을 받은 뒤 작업을 본격화해 1910년 8월 초에 초안을 마무리했다 . W. H. “Billy” Reed는 운지와 활쓰기 같은 독주부의 실연 문제를 자문했고, 1910년 9월에는 Reed와 Kreisler가 참여한 비공개 읽기가 있었다. 11월 10일 Queen’s Hall의 공개 공연에서 Kreisler가 독주하고 Elgar가 지휘하면서 작품이 처음 무대에 올랐다.

악장별 구성

I. Allegro

긴 관현악 제시가 여러 주제를 먼저 내놓고, 독주 바이올린이 낮은 음역에서 nobilmente 로 들어와 그 재료를 개인적인 음성으로 바꾼다. Berliner Philharmoniker와 BBC Radio 3의 해설은 이 악장을 전통적인 협주 소나타의 틀 안에서 주제의 반복보다 변형과 연결이 두드러지는 대규모 구조로 설명한다. 독주자는 관현악이 만든 넓은 시간 안에서 선율을 장식하고 확장한다.

II. Andante

B-flat major에서 시작하는 느린 악장이다. 짧은 관현악 전주 뒤에 독주가 들어오며, 관현악의 선율을 그대로 복제하기보다 보완하는 선율을 만든다. Boston Symphony Orchestra와 BBC의 프로그램 노트는
Nobilmente 지시가 붙은 행진풍 주제와 D-flat, D로 향하는 조성의 움직임을 주요 대목으로 꼽는다. 고요한
표면 안에서도 독주와 합주의 호흡이 계속 변한다.

III. Allegro molto

빠른 피날레는 독주와 관현악의 추진력으로 시작하지만 , 끝나기 직전에 반주가 붙은 카덴차가 길게 삽입된다. 이 카덴차는 독주자만 남는 전통적인 즉흥 공간과 다르다. 대부분이 작곡되어 있고, 현악의 낮은 진동과 독주 바이올린의 선율이 함께 진행되며, 끝부분의 짧은 무반주 구간 뒤에는 앞 악장들의 주제가 되돌아온다 . BBC는 현악의 mute와 브리지 위를 손가락으로 떨게 하는 효과를 이 장면의 특수한 음향으로 설명한다. Berliner와 Sofia Philharmonic은 카덴차를 피날레의 장식이 아니라 전곡의 기억을 모으는 구조적 ·정서적 절정으로 해석한다.

반주가 붙은 카덴차와 악보의 기억

Elgar의 카덴차는 독주 바이올린이 관현악에서 완전히 분리되는 순간을 만들지 않는다. 현악의 반주가 낮은 맥박을 유지하는 동안 독주는 1악장의 주제와 피날레의 운동을 다시 불러온다. 이 관계 때문에 카덴차는 앞서 들은 음악을 회상하는 장면처럼 기능하지만 , “전곡을 요약한다 ”는 표현은 Berliner와 Sofia의 해석으로
이해해야 하며 작곡가가 직접 붙인 설명으로 단정하지 않는다.

악보의 스페인어 문구와 다섯 점의 빈칸도 같은 방향의 사적 단서를 제공한다. Elgar가 1910년 Alice Stuart-Wortley에게 마지막 악장을 “memories & hope”와 관련해 언급했다는 Boston Symphony Orchestra의 기록은 결말에 대한 작곡가의 발언이지만 , 작품 전체를 특정 인물의 초상으로 확정하지는 않는다. 문구의
대상이 열려 있기 때문에 협주곡은 공적 규모와 내밀한 기록을 동시에 지닌 작품으로 남는다.

역사적 녹음

1916년 Marie Hall의 축약 녹음은 초기 음향 기술 때문에 곡을 줄여 기록한 사례다. 1929년 Albert Sammons와 Henry Wood의 녹음은 여러 자료에서 첫 전곡 녹음으로 제시된다. 1932년에는 16세의 Yehudi Menuhin이 Elgar의 지휘로 녹음했다. James Jolly의 녹음사 기록과 Sofia Philharmonic의 해설은 이 제작이 Kreisler와 Elgar의 녹음 계획이 성사되지 않은 뒤 이루어진 작곡가와 젊은 독주자의 협업이었다고 설명한다. 이 녹음은 당시의 해석 전승을 보여 주는 역사적 자료이지, 오늘날의 템포와 표현을 결정하는 유일한 기준은 아니다.

주요 자료

Elgar Foundation, “Elgar – His Music: Violin Concerto” — 악장 ·초연 ·헌정, 스페인어 문구와
작품 개요.
Boston Symphony Orchestra, “Elgar – Violin Concerto” — 작곡 연혁, 위촉 ·초연, Reed의 자문, 악장별 해설과 “memories & hope” 발언.
Berliner Philharmoniker, Malte Krasting, programme note — 대규모 형식, 3악장의 카덴차와
연주사.
BBC Radio 3, Adrian Jack, “Elgar/Violin Concerto” — 악장별 구조 ·음향과 카덴차의 연주 세부.

IMSLP, “Violin Concerto, Op. 61” — 1910년 Novello 초판, 악장 ·편성 ·판본 메타데이터 .

Sofia Philharmonic, “Edward Elgar – Violin Concerto in B minor, Op. 61” — 초연 수용, 작곡 · 녹음사와 음악 해설.
Sotheby’s, “E. Elgar. Violin Concerto, op.61, score, signed and inscribed by Elgar, 1916” — 특정 1916년 인쇄본의 서명과 A.N. 주석.
James Jolly, “Story of how composer and teenager recorded Elgar’s violin concerto”, The Guardian — 1932년 Menuhin–Elgar 녹음의 제작 경위.