Violin Concerto in E minor, Op. 64

- □□

정보

개요
곡명: Violin Concerto in E minor, Op. 64
작곡가: Felix Mendelssohn (1809–1847)
작품목록 : MWV O 14
작곡 시기: 1838년 구상, 1844년 9월 16일 자필 총보 완성, 1845년 초연 전까지 개정
초연: 1845년 3월 13일, Leipzig Gewandhaus; Ferdinand David, Gewandhaus Orchestra, Niels Wilhelm Gade
헌정: Ferdinand David

IMSLP: Violin Concerto, Op. 64

Wikipedia: Violin Concerto (Mendelssohn)

Mendelssohn의 Violin Concerto in E minor, Op. 64는 열정적인 첫 악장, C major의 노래로 전개되는 느린 악장, E major의 빠른 finale로 이루어진 세 악장 협주곡이다 . Orchestra의 긴 서주를 기다리지 않고 Solo Violin이 거의 곧바로 첫 주제를 시작하며, 1악장의 작곡된 Cadenza는 독주를 잠시 과시하는 삽입부가 아니라 재현부를 여는 과정에 포함된다. 첫 악장이 끝나면 Bassoon의 한 음이 Andante로 이어지고, 두 번째 악장 뒤에도 짧은 transition이 finale를 불러낸다. 세 악장은 멈추지 않고 계속되며, E minor에서 출발한 전곡은 느린 악장의 C major를 거쳐 E major의 빠른 종결에 이른다.

이렇게 매끄럽게 이어지는 결과는 한 번에 완성되지 않았다. Mendelssohn은 1838년에 친구이자 Gewandhaus Orchestra의 concertmaster인 Ferdinand David에게 협주곡 구상을 알렸지만, 본격적인
작곡은 1844년 여름에 이루어졌다 . 그해 9월 자필 총보를 마친 뒤에도 Cadenza를 크게 늘리고 1악장의 tempo 표기를 바꾸었으며 , 느린 악장과 finale, 관현악부까지 다시 손질했다. David는 Solo Violin의 운지와 bowing, articulation을 검토했다. 작품의 간결한 진행과 바이올린에 잘 맞는 세부는 이 긴 수정 과정에서
함께 다듬어진 것이다.

소요 시간

전곡은 보통 약 26–30분이다. 악장 사이를 끊지 않으므로 실제 공연에서는 약 30분의 연속된 진행으로 들린다

.

I. Allegro molto appassionato: 약 12–13분
II. Andante: 약 7–8분
III. Allegretto non troppo – Allegro molto vivace: 약 6–7분

편성
Solo: Violin.
Orchestra: 2 Flutes, 2 Oboes, 2 Clarinets in A, 2 Bassoons; 2 Horns in E, 2 Trumpets in E; Timpani in E and B; Strings.

규모는 크지 않지만 각 악기군은 형식이 바뀌는 순간을 분명히 표시한다. 1악장 두 번째 주제가 시작될 때 Flutes와 Clarinets가 선율을 맡고 Solo Violin은 가장 낮은 open G로 내려가 그 아래를 받친다. Bassoon은 첫 악장의 마지막 화음에서 혼자 B를 지속한 뒤 C로 올라가 Andante의 조성을 연다. 2악장 중간부에서는 Trumpets와 Timpani, string tremolo가 처음의 고요한 반주를 바꾸고, finale의 Horns와 Trumpets는 E major의 빠른 주제와 종결부에 밝은 윤곽을 더한다.

1838년의 구상에서 1845년 초연까지
Mendelssohn은 1838년 7월 30일 David에게 E minor의 협주곡이 머릿속에 있으며 그 시작이 자신을
가만두지 않는다고 썼다. 두 사람은 어린 시절부터 알고 지냈고, Mendelssohn은 Leipzig의 음악감독이 된 뒤 David를 Gewandhaus Orchestra의 concertmaster로 불러왔다. 그러나 편지에 적힌 ‘다음 겨울 ’의 계획은 곧바로 실현되지 않았다. 남은 스케치는 늦어도 1841년부터 작업이 진행됐음을 보여 주지만, Mendelssohn이 작품에 집중한 것은 1844년 여름이었다 .

자필 총보의 마지막에는 1844년 9월 16일이라는 완성일이 적혀 있다. 이 날짜는 작곡 과정의 끝이 아니라 본격적인 개정의 시작에 가깝다. Mendelssohn은 Leipzig에서 David가 연주하는 것을 들은 뒤 1악장 Cadenza를 훨씬 길게 다시 쓰고, 첫 tempo를 Allegro con fuoco 에서 Allegro molto appassionato 로 바꾸었다. 느린 악장의 일부를 한 octave 올리고 끝부분을 고쳤으며 finale의 음형과 세 악장의 관현악부도 수정했다. 1844년 12월부터 이듬해 2월까지 이어진 서신에서는 David가 독주부의 운지, bowing과 articulation을 제안하고 Mendelssohn이 이를 검토해 최종 결정을 내리는 과정이 확인된다.

초연은 1845년 3월 13일 Leipzig Gewandhaus에서 열렸다. 헌정자인 David가 Solo Violin을 맡았고, Mendelssohn 대신 Niels Wilhelm Gade가 Gewandhaus Orchestra를 지휘했다. 초연 뒤 작품은 빠르게
퍼졌으며 Joseph Joachim도 이른 시기에 연주한 바이올리니스트 가운데 하나였다. 1845년 5월 말 Breitkopf & Härtel의 인쇄본이 완성되었고 공식 발행일은 6월 1일이었다.

David의 기여와 남아 있는 한계
David의 조언은 이 협주곡을 설명할 때 빼놓을 수 없지만, 그를 공동 작곡가로 부르거나 Cadenza 전체를
그의 작품으로 돌리면 자료가 말하는 범위를 넘어선다. Henle 비평판은 Mendelssohn이 음악 내용과 Cadenza를 대폭 고친 단계와, David가 연주 기술에 관한 표시를 제안한 다음 단계를 구분한다. David가
표시한 중간 독주 파트와 교정쇄 일부가 사라졌기 때문에 모든 slur, fingering과 bowing을 어느 한 사람에게 정확히 귀속할 수는 없다.

확실한 것은 두 사람이 서로의 판단을 확인하며 출판용 독주부를 만들었다는 점이다. David는 표시가 전혀 없는 바이올린 음악이 연주자들에게 불편하고 비효율적으로 받아들여질 수 있다고 보았고, 자신이 더한 표시

중 작곡가의 생각에 어긋나는 것은 지워 달라고 Mendelssohn에게 요청했다. 따라서 1845년 독주 파트는 David의 실기 경험이 반영되었으면서도 Mendelssohn의 검토와 승인 아래 나온 자료로 이해하는 편이 정확하다.

출판 정보와 두 판본

1845년 출판 당시에는 Violinㆍ Piano reduction과 orchestral parts가 나왔고, full score 초판은 Mendelssohn 사후인 1862년에 출판되었다 . 오늘날에는 1845년 인쇄본만을 최종 결과로 읽는 방식 외에도, 1844년 자필과 필사본, 출판 교정쇄를 대조해 개정 과정을 보여 주는 비평판이 마련되어 있다.

Ullrich Scheideler가 편집한 Henle HN 720은 작곡가가 면밀히 감독한 1845년 독일 초판의 Solo Violin part 를 중심 자료로 삼고 자필 총보와 필사본을 교차 검토한다. R. Larry Todd와 Clive Brown의 Bärenreiter BA 9099는 새로 발견된 자료를 바탕으로 1844년과 1845년 두 판본을 각각 제시한다. Birgit Müller가 편집한 Breitkopf 판은 Leipziger Mendelssohn-Ausgabe의 연구에 따라 1845년 완결형을 제시한다. 세 판은
하나를 막연히 ‘최고 ’라고 고르기보다 , 현행 연주용 text가 필요한지 개정 전후를 비교하려는지에 따라 쓰임이 달라진다.

I. Allegro molto appassionato
한 마디의 동요하는 현악 반주가 E minor를 열고, Solo Violin은 제 2마디에서 높은 음역의 첫 주제를 시작한다
. 독주가 작품의 주인공으로 즉시 나타나지만 Orchestra가 나중에 같은 재료를 받아 큰 tutti를 만들기 때문에, Solo와 tutti의 제시는 따로 반복되지 않고 하나의 긴 exposition 안에서 이어진다. 첫 주제의 긴 선율은 빠른 음형과 octave로 확장되고, Orchestra의 응답을 거쳐 상대조인 G major로 이동한다.

두 번째 주제에 이르면 역할이 뒤집힌다. Solo Violin은 높은 C에서 악기의 최저음인 open G까지 내려와
지속음을 맡고, 그 위에서 Flutes와 Clarinets가 새로운 선율을 노래한다. 독주 악기가 언제나 Orchestra 위에서 선율을 연주한다는 기대를 벗어난 배치이며, 이 G는 새로운 조성을 안정시키는 bass로 기능한다. 뒤이어 Solo Violin이 선율을 넘겨받으면서 exposition의 서정적인 부분이 넓어진다.

발전부는 앞선 주제를 조각내고 Solo와 Orchestra 사이의 긴장을 높인 뒤 Cadenza로 들어간다. 일반적인
고전 협주곡에서 Cadenza가 재현부와 종결부 뒤에 놓이기 쉬웠던 것과 달리, 여기서는 발전부의 끝을 차지한다. Solo Violin의 arpeggio가 네 현을 오가며 계속되는 동안 Orchestra가 첫 주제를 E minor로 되가져오므로 재현부는 Cadenza가 끝난 다음 새로 출발하지 않는다. 독주의 움직임 속에서 이미 시작된
재현은 coda까지 이어지고, Trumpets와 Timpani가 참여하는 tutti가 악장을 닫는다.

II. Andante

첫 악장의 마지막 화음이 끊길 때 첫 Bassoon만 B를 남긴다. 이 음은 반음 위의 C로 이동하고, woodwinds와 Strings의 짧은 진행이 C major를 마련한 뒤 Solo Violin이 주제를 부른다. 연결음은 단순히 악장 사이의
박수를 막는 장치에 그치지 않는다. 격렬한 E minor 종결에서 멀리 떨어진 C major의 느린 노래로 이동하는 조성 변화를 실제 소리로 들려준다.

첫 부분에서는 Solo Violin의 선율 아래 Strings가 규칙적인 8분음표로 움직이고 woodwinds가 문장을
이어받는다 . A minor의 중간부에 들어서면 Solo Violin은 double stop과 더 촘촘한 음형으로 선율과 반주를 함께 맡는다. String tremolo에 Trumpets와 Timpani까지 들어오면서 처음의 얇은 반주와 뚜렷한 대비가 생긴다. C major의 첫 선율이 돌아올 때에는 반주와 장식이 달라져, 단순한 처음의 반복이 아니라 중간부를 지나온 뒤의 귀환으로 들린다.

완전한 휴지는 여기에도 없다. 느린 악장의 종지 직후 Solo Violin과 Strings만으로 된 14마디의 Allegretto non troppo 가 E minor에서 시작된다. 이 짧은 transition은 첫 악장의 정서를 잠시 되살리고, 이어지는 Trumpet fanfare가 E major finale의 tempo와 음향을 연다.

III. Allegretto non troppo – Allegro molto

vivace

Transition 뒤 Trumpets와 Orchestra가 짧은 fanfare를 울리면 Solo Violin이 빠른 arpeggio로 응답하고, 곧 가볍게 뛰는 첫 주제를 제시한다. 주제는 빠른 articulation과 짧은 동기를 중심으로 움직이며 woodwinds 가 작은 응답을 보탠다. Orchestra가 더 힘찬 두 번째 생각을 내놓으면 Solo Violin은 이를 다시 가볍게 바꾸어 받는다. 이처럼 한쪽이 선율을 길게 독점하기보다 악기들이 재료를 짧게 주고받는 방식이 finale의 속도를 유지한다.

중간에는 Solo Violin의 cantabile 선율이 나타나 빠른 주제와 대비하고, 뒤에는 앞선 재료들이 결합되어 돌아온다. 화려한 passage가 이어져도 진행의 기준은 반복되는 주제와 Orchestra의 진입점에 있다. 마지막 coda에서는 Solo와 Orchestra가 함께 속도를 밀어 올리며, 첫 악장의 E minor와 같은 중심음을 밝은 E major로 바꾸어 전곡을 마친다.

판본 연구가 실제 연주에 준 단서

Augustin Hadelich는 어린 시절부터 이 작품을 연주하면서 오래된 모방과 과장이 자신의 해석에 남았다고 느꼈고, 악보를 처음 접하는 것처럼 다시 읽었다고 말했다. 그는 Bärenreiter에 실린 1844년 판본에서 나중에 바뀐 slur와 register를 살핀 뒤, 공연에서는 1845년 개정본을 기본으로 삼되 초기 상태에서 얻은 생각을 반영했다. 이는 초기 판본을 현행판 대신 그대로 연주하는 선택과 다르다. 두 판본의 차이를 알면 1845년 독주부가 왜 현재의 음역과 articulation을 갖게 되었는지 구체적으로 검토할 수 있다는 뜻이다.

Hadelich는 finale가 빠르게 나아가기를 요구하지만 각 음이 선명하게 드러나야 한다고도 강조했다. Anne-Sophie Mutter는 2악장의 반주를 Mendelssohn의 Venetianisches Gondellied, Op. 57 No. 5와 연결해 이해했다. 그녀에게 이 관련성은 Andante를 무겁게 정지시키기보다 노래의 문장과 계속되는 8분음표 반주를 따라 움직이게 하는 근거가 되었다. 두 발언은 빠른 악장에서 속도만 높이거나 느린 악장에서 선율만 길게 늘이는 선택보다, 악보에 적힌 반주와 악기 사이의 관계가 tempo와 phrasing을 결정한다는 점을 보여 준다.

Hilary Hahn은 짧은 tutti 도입, 작곡된 Cadenza, 2악장 중간부의 급격한 변화와 finale에서 두드러지는 여러 관현악기를 이 작품이 익숙한 세 악장 틀을 바꾸는 사례로 들었다. 한편 Joshua Bell은 자신의 Cadenza를 연주하면서 가장 어려운 문제는 독주 끝에서 Orchestra의 재현부로 자연스럽게 돌아가는 방식이었다고 설명했다. 그의 시도는 표준 Cadenza의 저작 문제를 다시 판정하는 자료는 아니지만, 이 대목의 핵심이 독주

자체보다 재현부와의 접속에 있음을 현대 공연에서 시험한 사례다.

주요 레코딩

Yehudi Menuhin / Orchestre des Concerts Colonne / George Enescu (1938, Naxos Historical 재발매) — BBC Radio 3 Building a Library가 historic choice로 선정한 기록이다. Menuhin의 전성기 연주와 그의 스승 Enescu의 지휘를 함께 들을 수 있어 전전 시기 연주 전통을
확인하는 자료가 된다.
Nathan Milstein / New York Philharmonic / Bruno Walter (1945, Columbia) — 이
연주는 1948년 Columbia ML 4001로 발매되었다 . Library of Congress가 최초의 12-inch LP로 기록하는 음반이므로 , 작품 해석뿐 아니라 장시간 음반 시대의 시작을 보여 주는 역사적 가치가 있다

.

Jascha Heifetz / Boston Symphony Orchestra / Charles Munch (1959, RCA) — 빠른 finale에서도 articulation을 유지하고 Andante를 감상적으로 늘이지 않는다는 동시대 비평이 남아 있다. Heifetz의 여러 녹음 가운데 stereo 음질과 BSO의 긴밀한 반주를 함께 갖춘 판이다.
Kyung Wha Chung / Orchestre symphonique de Montréal / Charles Dutoit (1981, Decca) — BBC Music Magazine은 빠르고 정교하게 정리된 진행, 절제된 표현과 초기 digital recording의 투명성을 구체적으로 평가했다. Solo와 Orchestra가 가벼운 texture 안에서 균형을 이루는 현대 고전으로 소개할 근거가 분명하다.
Augustin Hadelich / Norwegian Radio Orchestra / Miguel Harth-Bedoya (2015, Avie) — Hadelich가 1844년과 1845년 판본을 대조해 작품을 다시 공부한 뒤 남긴 녹음이다. The Strad는 전 악장의 밝고 빠른 pacing과 finale의 기교를 평가했으며 , 연주자 자신의 인터뷰는 그 결과가 단순한 속도 선택이 아니라 score 재검토에서 나왔음을 설명한다.
Isabelle Faust / Freiburger Barockorchester / Pablo Heras-Casado (2017, Harmonia Mundi) — David, Joachim과 Hubert Léonard에게 남은 fingering과 bowing 자료를
조사해 19세기 연주 관행을 현대 악기 선택과 결합한 녹음이다. 현행 독주 전통과 역사 자료를
사용한 접근을 직접 비교하기에 적합하다.
Joshua Bell / Camerata Salzburg / Roger Norrington (2000, Sony) — BBC Radio 3 Building a Library의 first choice이며 Bell의 자작 Cadenza를 사용한다. 표준 Cadenza와 다른
재료가 Orchestra의 재현부로 어떻게 연결되는지 비교할 수 있는 대안적 공연 자료다.

주요 자료

Henle HN 720 서문: 1838년 구상, 1844년 완성 뒤의 대규모 개정, David와의 서신, 초연과 출판
과정을 원자료에 따라 정리한다.

Mendelssohn-Haus Leipzig 연표: 1845년 Leipzig 초연의 날짜, 독주자와 지휘자를 확인한다.

Gewandhausorchester 역사: Mendelssohn, David와 Gade의 Gewandhaus 활동 및 작품의
초연 장소를 확인한다.

Bärenreiter Urtext 안내: 새 자료에 근거한 1844년과 1845년 두 판본 및 연주 관행 해설의 편집 방향을 설명한다.

Breitkopf Urtext 안내: Leipziger Mendelssohn-Ausgabe에 따른 작품 정보, 편성과 현행 판본을 제공한다.

Boston Symphony Orchestra 작품 해설: Solo Violin의 진입, 두 번째 주제의 악기 배치, Bassoon 연결음과 2악장 중간부를 구체적으로 해설한다.
Hilary Hahn 인터뷰: 악장 형식과 관현악 상호작용을 오랜 연주 경험에서 설명한다.
Augustin Hadelich 인터뷰: 1844년 판본을 참고해 작품을 다시 공부한 과정과 finale의
속도ㆍ명료성 문제를 다룬다.
Anne-Sophie Mutter 인터뷰: 2악장과 Mendelssohn의 gondola song 사이의 구체적 관련성을
연주자의 관점에서 설명한다.
Library of Congress, Columbia ML 4001: Milsteinㆍ Walter 녹음이 최초의 12-inch LP로 발매된 과정을 기록한다.
BBC Radio 3, Building a Library: Menuhinㆍ Enescu를 historic choice, Bellㆍ Norrington을 first choice로 선정하고 Bell의 Cadenza 사용을 명시한다.