# Dumbarton Oaks Concerto in E♭

- □□

정보

개요
곡명: Concerto in E-flat for chamber orchestra, “Dumbarton Oaks”, 8-v-38 (K060) 작곡가: Igor Stravinsky (1882–1971) 작곡 시기: 1937년 봄부터 1938년 3월 29일까지 초연: 1938년 5월 8일, 워싱턴 D.C. Dumbarton Oaks Music Room, Nadia Boulanger 지휘 장르: 실내 관현악을 위한 3악장 협주곡 기준 범위: 1938년 Schott 초판의 15인 편성과 세 악장 표기를 중심으로 하며, 작곡 구상과 공개 연주 ·녹음의

차이를 함께 설명한다. IMSLP: Concerto in E-flat major, K060 Wikipedia: Concerto in E-flat “Dumbarton Oaks”

Igor Stravinsky의 *Concerto in E-flat “Dumbarton Oaks”*는 플루트, B♭ 클라리넷, 바순, 두 대의 호른, 현악기 열 대로 이루어진 15인 실내 관현악 협주곡이다 . 출판된 총보는 I. Tempo giusto, II. Allegretto, III. Con moto의 세 악장으로 나뉘지만 악장 사이를 쉬지 않고 연주하도록 지시한다. 제목은 Robert Woods Bliss 와 Mildred Barnes Bliss 부부의 워싱턴 자택과 결혼 30주년 위촉을 가리키며, 전곡은 보통 12–15분 안에 끝난다.

Stravinsky는 1937년 봄 Château de Montoux에서 작곡을 시작해 1938년 3월 29일 파리에서 완성했다고
K Catalog가 기록한다. 작곡가가 결핵 치료로 미국에 갈 수 없게 되자 Nadia Boulanger가 1938년 5월 8일 Dumbarton Oaks의 비공개 초연을 지휘했고, 6월 파리 Concerts de la Sérénade에서 Stravinsky가 첫
공개 연주를 지휘했다. 인쇄 표제의 8-v-38 은 초연 날짜를 가리키며, 작곡 완료일과는 별개의 날짜다.

출판 정보와 위촉

Mildred Barnes Bliss는 부부의 결혼 30주년을 기념할 새 실내 협주곡을 1937년에 Stravinsky에게 의뢰했다
. Dumbarton Oaks 기관 기록과 Jeanice Brooks의 서신 ·프로그램 연구는 위촉 협상, Boulanger의 참여, 음악실에서의 기념 음악회 계획을 함께 전한다. Stravinsky는 초연 직전까지 Schott와 교정 페이지와 파트
인쇄 순서를 조율했고, 1938년 Mainz의 B. Schott’s Söhne가 총보와 파트를 출판했다. 미국에서는 G. Schirmer가 1966년에 파트를 재인쇄했다 .

초판 서지는 Morgan Library의 소장 기록에서 Concerto en mi♭ pour orchestre de chambre와 Dumbarton Oaks, 8-v-38 표제로 확인된다. Stravinsky가 만든 두 대의 피아노 편곡과 Leif Thybo의 1952년 오르간
편곡은 별도의 편곡이며, 원작의 15인 편성을 대신하지 않는다. 자필 총보의 현 소장처는 K Catalog가 Library of Congress로, Wikipedia 계열 자료가 Harvard University의 Dumbarton Oaks Research Library로 적어 서로 엇갈린다. 자필 자료의 소장처 표기는 이 충돌 상태로 남으며, 위촉 ·출판 기록과 별도로 정리된다.

## 신고전주의와 Bach의 관계

Stravinsky는 Hollywood Bowl 프로그램에 실린 회고에서 이 작품을 “작은 Brandenburg 스타일의 협주곡”으로 구상했고, 작곡 중에 Bach를 규칙적으로 연주했다고 말했다. 그는 첫 악장의 선율이 *Brandenburg Concerto No. 3*에서 의식적으로 빌려 온 것인지는 확언하지 않았다. 따라서 Bach와의 관계는 특정 선율의 직접 인용보다, 합주와 소그룹의 교대, 대위법, 리토르넬로에 가까운 재현 원리를 20세기의 박동과 음정으로 다시 조직한 방식에서 설명하는 편이 정확하다.

15명의 연주자는 고정된 피아노 독주자처럼 한 사람이 전면을 독점하지 않는다. 세 바이올린, 세 비올라, 두 첼로와 두 더블베이스가 각각 독립 성부를 맡고, 플루트·클라리넷·바순과 호른이 짧은 악구를 교환한다. Schott의 해설이 이 편성을 concerto grosso의 독주군과 tutti에 비유하는 이유도 여기에 있다. 이 비유는 형식적 모델을 설명하는 말이며, 작품이 18세기 악보를 편곡했다는 뜻은 아니다.

## 소요 시간

출판사와 공연기관은 전곡을 약 15분으로 제시한다. K Catalog가 지휘 악보에서 정리한 세 구획은 I 4분 21초, II 4분 14초, III 5분 05초로 합계 약 13분 40초이며, IMSLP에는 평균 12분이 적혀 있다. 실제 녹음도 Robert Craft의 13분 03초, Stravinsky 지휘 녹음의 13분 41초, Barbara Hannigan의 2023년 녹음 약 14분 27초, Anja Bihlmaier의 2024년 영상 14분 42초로 분포한다. 이 차이는 판본과 템포, 악장 사이의 연결 방식이 서로 다르기 때문에 생긴다.

## 편성

1938년 Schott 초판과 현재의 대여 자료가 일치하는 편성은 다음과 같다.

| 악기군 | 파트 |
|---|---|
| 목관 | Flute 1, Clarinet 1 in B♭, Bassoon 1 |
| 금관 | Horn 1–2 in F |
| 현악 | Violin 1–3, Viola 1–3, Cello 1–2, Double bass 1–2 |

이 목록은 모두 15명의 독립 연주자를 뜻한다. 출판 악보와 K Catalog, Wise Music, IMSLP에는 Oboe와 타악기가 포함되어 있지 않으며 하프·피아노·합창·무대 밖 악기도 없다. 1938년 보존 프로그램의 전사본에 Oboe 1이 나타나는 사례가 있지만, 초판과 현재의 공식 편성표는 Oboe 0을 일관되게 제시한다. 따라서 초연 당일의 오보에 사용 여부는 이 자료만으로 특정되지 않는다. 15인 편성은 각 성부의 독립성과 음량 균형을 전제로 한다.

## 3악장과 하나의 연속체

K Catalog는 Stravinsky가 처음에는 악장 제목 없는 한 악장과 가운데 *Intermezzo*를 구상했다고 설명한다. 인쇄된 총보는 세 악장으로 나뉘며 각 악장은 *attacca*로 이어진다. 두 표기는 서로 다른 작품을 가리키지 않고,

작곡 구상과 출판 ·공연용 구분을 각각 보여 준다.

I. Tempo giusto

첫 악장은 8분음표 =152의 Tempo giusto로 시작하며 L’istesso tempo가 뒤따른다. AllMusic은 짧은 관악 선율과 현악의 응답, fugato, 느린 화성적 종결을 concertino와 ripieno의 대비로 설명한다. Hollywood Bowl 의 프로그램 해설은 시작 부분의 비올라 선율에서 Bach의 Brandenburg Concerto No. 3와 닮은 윤곽이
드러난다고 보지만, 이것을 작곡가가 확정한 인용으로 제시하지는 않는다.

II. Allegretto

가운데 악장은 첫 악장보다 성긴 음형과 작은 그룹의 대화로 이어진다. 현악의 반복 음형 위에 목관이 선율을 건네고, 긴 음가의 화음이 앞뒤 악장을 연결한다. 템포 표기는 K Catalog가 8분음표 =108, IMSLP와 일부 인쇄 자료가 112로 적어 차이가 있다. 두 수치는 동일한 악장에 관한 판본 ·전사상의 표기 차이로 남아 있다.

III. Con moto

마지막 악장은 4분음표 =160의 Con moto로 출발한다. 낮은 현악과 호른의 행진성 동기, 목관의 짧은 응답, fugato와 stretto가 차례로 밀도를 높인다. 중간의 Poco meno 뒤에는 Tempo I이 돌아오며, K Catalog는 4 분음표 =100과 160을 제시하고 IMSLP에는 다른 수치가 전한다. 빠른 악구와 갑작스러운 종결은 타악기 대신 현악의 강세와 목관 ·호른의 성부 교환으로 추진력을 만든다.

초연과 공개 연주

1938년 5월 8일 Dumbarton Oaks Music Room에서 열린 비공개 초연은 Nadia Boulanger가 지휘했다. Stravinsky가 결핵으로 입원해 미국으로 이동하지 못했기 때문에 지휘자가 바뀌었고, 보존 프로그램에는
Bach 칸타타 발췌와 Stravinsky의 Duo Concertant가 같은 기념 음악회에 놓여 있다. 협주곡을 연주한 15 명의 개별 명단은 그 프로그램에 적혀 있지 않으며, Hugues Cuénod·Doda Conrad·Samuel Dushkin·Beveridge Webster는 같은 날 다른 곡의 연주자로 기록된다.

첫 공개 연주는 1938년 6월 파리의 Concerts de la Sérénade에서 Stravinsky가 지휘한 공연이다. 일부 2차 자료는 6월 4일, 보존 프로그램 판매 기록은 Salle Gaveau의 6월 8일을 제시한다. 두 날짜는 같은 달의 공개 연주를 가리키는 자료 충돌로 남아 있으며, 5월 8일의 비공개 세계 초연과 구분된다. Library of Congress 건축 기록은 Boulanger의 1938년 초연과 9년 뒤 Stravinsky가 같은 작품을 지휘한 사실을 함께 기록한다.

직접 연주 자료와 녹음

Barbara Hannigan은 2024년 Gramophone 인터뷰에서 2023년 Linn 녹음을 준비하며 Stravinsky의 1947 년과 1964년 녹음을 들었지만 결국 총보로 돌아갔다고 말했다. 그녀는 첫 두 악장의 악기들을 파티에 모인 인물처럼 상상하고, 제 2악장의 음색을 새와 풍경, 제 3악장의 Con moto를 사냥과 추격의 에너지로 설명했다. 또 Stravinsky의 쉼표와 마른 articulation을 강조했다. 이 비유와 선택은 Hannigan의 리허설 언어로, 작품의 고정 표제나 작곡가의 지시와는 구별된다.

Dumbarton Oaks 기관 기록은 1947년 4월 25일 Friends of Music 음악회에서 Stravinsky가 작품을 지휘하고, 사흘 뒤 뉴욕 Reeves Beaux Arts Studios에서 첫 녹음을 했다고 전한다. Pristine Classical은 이 Keynote 녹음이 15인 임시 앙상블로 제작되었고 원래 78회전 음반을 전사했다고 설명한다. 1964년 Columbia 녹음은 작곡가가 다시 지휘한 역사적 기록이며, Robert Craft의 1991년 Orchestra of St. Luke’s 녹음은 MusicWeb이 13분 03초의 빠르고 투명한 연주로 평가한다.

Roger Norrington과 Zurich Chamber Orchestra의 음반에 대해 Gramophone은 선명한 선율선과 좋은 질감을 들었다고 평하고, BBC Music Magazine은 Charles Dutoit의 녹음이 느린 템포 때문에 긴장이
약해진다고 보았다. 2023년 Hannigan·Royal Academy of Music·Juilliard Ensemble의 Linn 녹음은 작곡가 지휘 녹음보다 각 악장이 조금 길고 Con moto의 전진감이 덜하다는 MusicWeb의 평가를 받았다. 서로 다른 평가는 각 녹음의 템포 ·음색 선택에 귀속된다.

주요 자료

Dumbarton Oaks, James N. Carder의 작품 기록 및 기관 연혁: 1937년 위촉, 1938년 비공개
초연과 1947년 녹음.
Jeanice Brooks, Dumbarton Oaks의 서신 ·프로그램 연구: Bliss 부부의 위촉 협상, Boulanger의
지휘와 초연 프로그램.
Schott Music, Concerto in E♭와 Wise Music Classical: 1937–38년 작곡, 세 악장, 15인 편성,
대여 시간.
The Morgan Library & Museum, 1938 초판: 초판 서지와 표제 Dumbarton Oaks, 8-v-38. Helmut Kirchmeyer, K Catalog K060: 작곡 완료일, 편성, 악장 연결, 템포와 서신 연표. Hollywood Bowl, 작품 해설 및 YourClassical 작곡가 발언 정리: Bach와 Brandenburg 협주곡에 관한 Stravinsky의 회고.
Library of Congress, Dumbarton Oaks 건축 기록: 1938년 Boulanger 초연과 1947년 Stravinsky 지휘 기록.
Barbara Hannigan 인터뷰, Gramophone: 2023년 녹음의 리허설 ·음색 ·articulation 관점. Pristine Classical, 1947 Keynote 전사, MusicWeb, Robert Craft 녹음 평론, MusicWeb, Hannigan 녹음 평론: 역사적 ·현대 녹음과 실제 시간.
Gramophone, Roger Norrington 음반 평론 및 The Strad, 영국 초연 비평: 독립 비평과 초기 수용.