Brandenburg Concertos, BWV 1046–1051

- □□—

정보

개요
곡명: Brandenburg Concertos, BWV 1046–1051
작곡가: Johann Sebastian Bach (1685–1750)
장르: 여섯 곡으로 이루어진 기악 협주곡집
편찬ㆍ헌정 : 1721년 3월 24일, Köthen에서 Christian Ludwig, Margrave of Brandenburg-Schwedt에게 헌정
원제: Six Concerts / Avec plusieurs Instruments
초연: 전곡 또는 개별 곡의 초연 날짜ㆍ장소는 확인되지 않는다.
편성: 협주곡마다 다르며 아래의 1721년 자필 헌정본 편성표 참조
소요 시간: 전곡 약 87–95분

IMSLP: 6 Brandenburg Concertos (Bach, Johann Sebastian)

Wikipedia: Brandenburg Concertos

Brandenburg Concertos는 하나의 긴 협주곡이 아니라 각각 따로 연주할 수 있는 여섯 협주곡을 묶은 작품집이다 . 전곡을 이어 연주하면 약 한 시간 반이 걸리고 한 곡은 대체로 10–20분 정도다. 제 1번만 네 악장이다. 나머지 다섯 곡은 빠르게 시작해 느린 중간 악장을 거친 뒤 다시 빠른 음악으로 끝난다.

오늘날 협주곡이라고 하면 한 명의 독주자와 오케스트라를 먼저 떠올리기 쉽다. 이 여섯 곡에서는 한 악기뿐 아니라 작은 악기군이 독주를 맡고 때로는 합주 안의 모든 성부가 번갈아 앞에 선다. 그래서 한 곡 안에서도
어느 악기가 앞에 서고 어느 악기가 받쳐 주는지가 자주 바뀐다.

여섯 곡을 나란히 놓으면 악기 구성이 큰 폭으로 바뀐다. 제 1번은 호른ㆍ오보에ㆍ현악을 넓게 펼치고 제 2번은 트럼펫ㆍ리코더ㆍ오보에ㆍ바이올린 네 독주 악기를 나란히 세운다. 제 3번은 현악만 3×3 성부로 나눈다. 제 4 번은 두 리코더와 바이올린, 제 5번은 하프시코드 , 제 6번은 비올라와 비올라 다 감바가 중심이 된다. 곡이 바뀔 때마다 악기 조합과 전체 음색도 새로 정해진다.

Bach는 서로 다른 시기에 생긴 이 여섯 협주곡을 손질해 1721년의 헌정 총보 한 권에 모았다. 이 자필본이
작품집의 기준 자료지만 제 1번과 제 5번의 초기형, 제 4번의 후대 편곡처럼 다른 단계의 자료도 남아 있다. 아래에서는 1721년 총보를 출발점으로 편성, 악장 구조, 판본과 실연의 차이를 차례로 살핀다.

출판 정보와 판본

현존 기준 자료는 Staatsbibliothek zu Berlin이 Am.B 78 로 보존하는 Bach의 자필 정서 총보다. 표지에는 후대의 통칭인 Brandenburg Concertos가 아니라 Six Concerts / Avec plusieurs Instruments라고 적혀 있다. 프랑스어 헌정문은 Christian Ludwig가 몇 해 전 Bach의 연주를 듣고 작품을 보내 달라고 요청했다고 밝히며 끝에 Köthen, 1721년 3월 24일이라는 날짜를 남긴다. 이 날짜는 헌정문의 작성일이지 여섯 곡의 공통

작곡일이나 초연일은 아니다 .

총보가 Berlin에 전달된 경로와 궁정에서 실제로 연주되었는지는 확인되지 않는다 . 이후 원고는 Bach의 제자 Johann Philipp Kirnberger를 거쳐 Anna Amalia of Prussia의 장서에 들어갔고 그 컬렉션이 1914년 왕립도서관에 편입되면서 현재의 소장처로 옮겨졌다 . *Brandenburg Concertos*라는 이름은 원제가 아니며 Philipp Spitta가 1873년 Bach 전기에서 사용한 뒤 널리 굳어졌다 .

여섯 곡의 정확한 작곡 순서를 복원할 자료는 부족하다 . 제 1번에는 Christian Friedrich Penzel이 1760년에 필사한 초기 `Sinfonia`가 있고 이 판본에는 `Violino piccolo`가 없으며 악장 구성도 다르다 . 제 5번의 초기형 BWV 1050.1은 1750년 이후에 베낀 성부보로 전한다 . 짧았던 제 1악장 하프시코드 카덴차는 헌정본에서 대규모 독주로 확대되었다 . 제 4번은 나중에 F major의 하프시코드 협주곡 BWV 1057로 편곡되었고 그 판본은 헌정본의 모호한 `Fiauti d’Echo`를 `due Fiauti à bec`로 적는다 .

Siegfried Wilhelm Dehn이 편집한 C. F. Peters의 최초 인쇄판은 1850년부터 곡별 책자로 나오기 시작했다 . 기관별 목록에서 개별 책자의 연도가 엇갈리므로 전집이 1850년에 한꺼번에 출판되었다고 보기는 어렵다 . Bach-Gesellschaft 전집에서는 Wilhelm Rust 편집의 제 19권에 여섯 곡이 실렸고 1871년에 출판되었다 . 현대 비평판의 중심은 Heinrich Besseler가 편집한 *Neue Bach-Ausgabe* VII/2(1956)이며 Alfred Dürr가 편집한 제 5번 초기형은 1975년 보충으로 더해졌다 .

소요 시간

두 시대악기 전곡 녹음의 공식 트랙 합은 Akademie für Alte Musik Berlin(2021)의 87분 26초와 Masaaki Suzuki/Bach Collegium Japan(2000)의 94분 55초다 . 반복 , 빠르기 , 제 3번 `Adagio`의 두 화음에 카덴차를 넣는 방식에 따라 차이가 생긴다 . 아래 시간은 두 표본을 분 단위로 반올림한 범위다 .

협주곡	악장과 대략적인 시간	합계
No. 1 in F major, BWV 1046	I. `[tempo indication 없음]` 약 4분 · II. `Adagio` 약 3–4분 · III. `Allegro` 약 4분 · IV. `Menuetto – Trio I – Polacca – Trio II` 약 7분	약 18–20분
No. 2 in F major, BWV 1047	I. `[tempo indication 없음]` 약 5분 · II. `Andante` 약 3–4분 · III. `Allegro assai` 약 3분	약 11–12분
No. 3 in G major, BWV 1048	I. `[tempo indication 없음]` 약 5–6분 · II. `Adagio` 1분 미만 –약 2분 · III. `Allegro` 약 4분	약 10–12분
No. 4 in G major, BWV 1049	I. `Allegro` 약 7분 · II. `Andante` 약 4분 · III. `Presto` 약 4–5분	약 15분
No. 5 in D major, BWV 1050	I. `Allegro` 약 10분 · II. `Affettuoso` 약 5분 · III. `Allegro` 약 5분	약 20분
No. 6 in B-flat major, BWV 1051	I. `[tempo indication 없음]` 약 5–7분 · II. `Adagio ma non tanto` 약 4–5분 · III. `Allegro` 약 5분	약 15–17분

편성

아래 표기는 1721년 자필 헌정본의 악기명을 따른다. 숫자는 성부 또는 악기 수를 가리키며 각 성부를 몇 명이 연주했는지는 별개의 문제다.

협주곡	자필 헌정본의 편성
No. 1, BWV 1046	2 `Corni di Caccia`; 3 `Hautbois`; `Bassono`; `Violino piccolo concertato`; 2 `Violini`; `Viola`; `Violoncello`; `Continuo`; `Violono grosso`
No. 2, BWV 1047	concertati: `Tromba`, `Fiauto`, `Hautbois`, `Violino`; ripieno: 2 `Violini`, `Viola`, `Violone`; `Violoncello`; `Basso per il Cembalo`
No. 3, BWV 1048	3 `Violini`; 3 `Viole`; 3 `Violoncelli`; `Violone`; `Cembalo`
No. 4, BWV 1049	`Violino principale`; 2 `Fiauti d'Echo`; ripieno: 2 `Violini`, `Viola`, `Violone`; `Violoncello`; `Continuo`
No. 5, BWV 1050	`Traversiere`; `Violino principale`; `Violino`와 `Viola in ripieno`; `Violoncello`; `Violone`; `Cembalo concertato`
No. 6, BWV 1051	2 `Viole da braccio`; 2 `Viole da gamba`; `Violoncello`; `Violone`; `Cembalo`

제 5번에는 독립된 `Violino II` 성부가 없고 제 6번에는 바이올린이 없다. 제 4번의 `Fiauti d'Echo`는 보통 두 대의 알토 리코더로 연주하지만 정확한 악기 정체는 해결되지 않았다. BWV 1057의 `Fiauti à bec`가 리코더 선택을 뒷받침하는 한편 더 높은 리코더나 별도의 에코 플루트였을 가능성도 연구되어 왔다.

No. 1 in F major, BWV 1046 — 세 악기군과 춤곡 모음

제 1악장에는 사냥 호른 두 대, 오보에·바순군, 현악군이 함께 등장한다. 각 집단은 처음부터 한 음색으로 합쳐지지 않고 짧은 동기를 주고받으며 합주의 윤곽을 바꾼다. 호른은 독립적인 사냥 신호로 끼어들다가 점차 다른 성부의 리듬과 어울린다.

`Adagio`에서는 호른이 쉬고 오보에와 `Violino piccolo`가 서로를 잇는다. 제 3악장 `Allegro`가 시작되면 `Violino piccolo`의 빠른 독주가 전면에 나오지만 다른 악기군이 리토르넬로를 되가져오며 균형을 바꾼다.

마지막 악장은 `Menuetto`가 세 번의 삽입 춤 사이에서 되돌아오는 구조다. 실제 순서는 `Menuetto – Trio I – Menuetto da capo – Polacca – Menuetto da capo – Trio II – Menuetto da capo`다. `Trio I`는 오보에 두 대와 바순, `Polacca`는 `Violino piccolo`를 뺀 현악군, `Trio II`는 호른과 유니슨 오보에를 중심에 둔다. 네 악장짜리 헌정본은 이 결말 때문에 여섯 곡 중 가장 모음곡에 가까운 외형을 갖는다.

No. 2 in F major, BWV 1047 — 서로 다른 네 독주 악기

제 2번의 독주군은 트럼펫, 리코더, 오보에, 바이올린이다 . 음역과 발음이 다른 네 악기는 제 1악장에서 같은 주제 조각을 나누어 맡고 현악 합주군은 독주군의 교대가 돌아올 때 합주 틀을 세운다. 높은 클라리노 음역의 트럼펫이 화려하게 들리지만 음악적 주도권은 네 성부 사이를 계속 옮겨 다닌다.

Andante 에서는 트럼펫과 현악 합주군이 빠진다. 리코더, 오보에, 바이올린과 통주저음이 네 성부의 실내악을 만들며 앞 악장의 음량 대비를 줄인다. Allegro assai 는 독주 악기가 차례로 주제를 내는 푸가로 출발하고 합주가 간헐적으로 들어오며 종결을 넓힌다.

Penzel의 후대 필사본은 Tromba o vero corno da caccia, Patzig의 필사본은 Tromba ou vero Flauto concertato 라는 대안을 남겼다. 이는 1721년 편성을 바꾸는 자필 수정이 아니라, 고난도 트럼펫 성부를 후대 연주자들이 다룬 흔적이다.

No. 3 in G major, BWV 1048 — 3×3 현악 성부와 두 화음

세 대의 바이올린, 세 대의 비올라, 세 대의 첼로는 고정된 독주군과 합주군으로 나뉘지 않는다. 제 1악장의
짧은 동기는 한 성부에서 시작해 다른 음역으로 번지고 세 악기군은 독주와 합주의 기능을 번갈아 맡는다. 중반에는 되돌아오는 합주 소재와 독립 에피소드가 갈라지고 후반에는 두 재료가 푸가처럼 겹치며 처음의
대조가 수렴한다. 같은 인원이 촘촘한 대위법과 큰 화성 블록을 모두 만든다.

두 빠른 악장 사이에는 Adagio 라는 표제와 두 화음만 적혀 있다. 두 화음은 A minor 3화음의 제 1전위에서 B major 3화음으로 가는 프리지아 반종지 (iv6–V)를 이루고 이어지는 G major의 Allegro 앞에서 B major 화음에 머문다. 두 화음만 연주하거나 , 바이올린ㆍ하프시코드 등의 짧은 카덴차를 넣거나, 다른 느린 악장을 삽입하는 관행이 함께 존재한다. Netherlands Bach Society 공연에서 Shunske Sato가 더한 짧은 카덴차와 Suzuki 녹음의 1분 36초짜리 즉흥은 같은 빈칸을 서로 다르게 처리한 사례다.

마지막 Allegro 는 12/8박자의 지그다. 두 부분으로 나뉜 춤곡 형식 안에서 성부가 빠르게 추격하고 큰 조성 구획이 리토르넬로처럼 귀환 지점을 만든다.

No. 4 in G major, BWV 1049 — 리코더 쌍과 독주 바이올린

제 1악장의 긴 리토르넬로는 두 Fiauti d’Echo 가 나란히 움직이는 선율과 Violino principale 의 빠른
음형을 번갈아 내놓는다. 리코더 쌍이 언제나 배경에 머물지 않으며 바이올린도 매번 독주를 독점하지 않는다. 세 악기의 조합이 바뀔 때 독주군 내부의 중심도 이동한다.

Andante 에서는 리코더 쌍의 독주군과 합주가 짧은 문장을 서로 메아리치며 음량과 화성의 폭을 바꾼다. Presto 는 비올라가 푸가 주제를 내며 시작한다. 푸가의 성부 진입이 이어지는 도중 바이올린 독주와 리토르넬로가 되돌아오므로 , 대위적 피날레와 협주곡 형식이 한 악장 안에서 겹친다.

후대의 BWV 1057은 Violino principale 의 기교적 성부를 독주 하프시코드로 옮기면서 세 악장의 마디 구조를 유지한다. 이 편곡은 제 4번의 음악적 골격이 다른 독주 악기에서도 작동했음을 보여 주며 Fiauti d’Echo 를 리코더로 보는 문헌 근거도 제공한다.

No. 5 in D major, BWV 1050 —

통주저음에서 독주 악기로

제 5번의 독주군은 플루트, 바이올린, 하프시코드다 . 제 1악장 초반의 하프시코드는 합주의 화성을 채우는 통주저음처럼 출발하지만 에피소드가 거듭될수록 오른손 음형이 길어지고 다른 두 독주 악기와 대등하게 응답한다. 악장 후반에는 다른 악기가 모두 멈춘 긴 카덴차가 놓인다. 한 악장 안에서 반주 악기가 독주 악기로 바뀐다.

초기형 BWV 1050.1에도 하프시코드 독주가 있으나 카덴차는 훨씬 짧다. 헌정본에서 이를 대규모 독주로 넓힌 사실은 분명하지만 출처마다 초기형을 18 또는 19마디, 헌정본을 65 또는 67마디로 세어 정확한 수치는 일치하지 않는다.

Affettuoso 는 플루트, 바이올린, 하프시코드 세 독주자만 연주하며 하프시코드의 왼손이 저음선을 맡는 트리오 소나타 짜임이다. 마지막 Allegro 는 지그 리듬의 푸가로 시작하며 하프시코드는 다시 통주저음과
독주 음형을 함께 맡는다.

No. 6 in B-flat major, BWV 1051 — 비올라 중심의 낮은 음역

제 6번은 두 Viole da braccio 를 가장 높은 성부에 놓고 두 Viole da gamba, 첼로, 비올로네, 하프시코드를 아래에 둔다. 제 1악장은 두 비올라의 촘촘한 카논으로 시작한다. 연속적으로 뻗어 나가는 재료는 에피소드에 놓인다. 더 자유롭게 흐르는 합주 소재가 되돌아오는 구획을 맡아 리토르넬로와 에피소드의 통상적 기능이 뒤집힌다. 비올라는 주제와 빠른 패시지를 이끌고 비올라 다 감바는 주로 화성과 리듬을 받친다. 첼로는 통주저음과 같은 선을 반복하는 데 그치지 않고 독립적인 움직임을 보인다.

Adagio ma non tanto 에서는 두 비올라 다 감바가 쉰다. 두 비올라와 첼로ㆍ통주저음이 트리오 소나타에 가까운 질감을 이루며 높은 바이올린 음색 없이도 선율과 저음의 거리가 또렷하다. 마지막 Allegro 는 지그 계열의 주제를 모방하며 빠르게 확장한다.

자필 편성에서 공연 편성으로

자필 표제는 악기 성부를 적지만 현악 성부마다 몇 명을 두었는지는 정하지 않는다. Richard Egarr와 Academy of Ancient Music의 2009년 녹음은 성부당 한 명과 A=392를 택하고 곡에 따라 악기군을 좌우와 중앙에 대향적으로 배치했다. Trevor Pinnock와 European Brandenburg Ensemble의 2007년 녹음은 A=415를 사용했으며 공연장에 따라 일부 성부를 배가하고 작품별로 8′ 또는 16′ violone을 달리했다. 두 지휘자의 직접 해설은 같은 자필 자료에서 서로 다른 합주 규모와 저음 설계가 나올 수 있음을 보여 준다.

Akademie für Alte Musik Berlin의 Georg Kallweit는 2021년 녹음에서 보통의 Violone 과 제 1번에 따로 적힌 Violone grosso 를 구별했다. G violone을 표기된 Violone 성부에 사용하고 16′ double bass는 제 1 번의 Violone grosso 에만 두었다. Kallweit는 이를 유일한 해답이 아니라 Köthen에서 가능했을 조건을
시험한 연주 가설로 설명한다.

제 2번의 트럼펫은 합주 규모와 음고에 특히 민감하다. natural trumpet 연주자 David Blackadder는 긴 관에서 높은 클라리노 음역을 내는 데 필요한 호흡과 입술 음정 조절, 작은 합주 안에서의 음량 균형을 직접 설명했다. Egarr의 A=392와 Pinnock의 A=415는 이 성부의 음색과 긴장을 다르게 만든다. 후대 필사본의 호른ㆍ플루트 대체 표기도 같은 성부가 일찍부터 실연상의 쟁점이었음을 전한다.

주요 레코딩

August Wenzinger / Schola Cantorum Basiliensis (Archiv, 1950–1953)

Wenzinger의 녹음은 시대악기 전곡 녹음이 자리 잡기 전에 나온 초기 사례다. Deutsche Grammophon은 Archiv Produktion의 역사를 정리하면서 이 음반을 1950년대 초의 대표 항목으로 싣는다. 1950–1953년에 걸쳐 녹음된 여섯 곡은 Schola Cantorum Basiliensis가 작품집 전체를 시대악기로 남긴 초기 기록이다.

Christopher Hogwood / Academy of Ancient Music (L’Oiseau-Lyre, 1980년대 중반)

Hogwood는 전집의 제 1번과 제 5번을 헌정본 완성형 대신 초기형 BWV 1046a와 BWV 1050a로 연주했다. BBC Music Magazine의 음반 비교는 이 녹음을 초기판과 성부당 한 명의 접근을 널리 알린 선구적 사례로 꼽는다. 1721년 총보와 다른 성립 단계를 전곡 세트 안에 놓은 기록이다.

Rinaldo Alessandrini / Concerto Italiano (Naïve, 2005)

Oliver Condy는 BBC Music Magazine 비교에서 이 음반을 중심 추천으로 선정했다. 곡마다 다른 편성과 성격을 맞추고 춤 리듬과 수사적 대비를 살린다는 평가이며 특히 제 5번에서 플루트ㆍ바이올린ㆍ하프시코드의
균형을 세 독주자의 대화로 들려준다고 설명한다.

Akademie für Alte Musik Berlin (Harmonia Mundi, 2021)

이 녹음은 공식 트랙 시간뿐 아니라 Peter Wollny의 자료 연구와 연주자 인터뷰를 함께 제공한다. 전곡 87분 26초의 비교적 짧은 흐름, 제 3번에서 두 화음만 연주한 16초의 Adagio, 작품별로 달리 정한 저음 악기가 한 연주 안에서 연결된다. 편성 선택의 근거가 직접 기록된 현대 사례다.

주요 자료

Staatsbibliothek zu Berlin, Bach 자필 자료 프로젝트: 자필 헌정본 Am.B 78 의 소장 정보와
표지ㆍ제 1번 편성 설명을 제공한다.
Staatsbibliothek zu Berlin, Bach 컬렉션: Kirnberger와 Anna Amalia를 거친 자필본의 소장사를
확인하는 기관 자료다.
Bärenreiter, Six Brandenburg Concertos 비평판 서문: 원제ㆍ헌정문 , 자필 편성, 초기판, Fiauti d’Echo, 후대 전승과 연주 편성의 근거를 다룬다.
Bach Digital, BWV 1050.1 자료 레코드: 제 5번 초기형의 현존 성부, 연대와 최신 필사자 귀속을 제공한다.
Harmonia Mundi, Akademie für Alte Musik Berlin 음반 해설서: Peter Wollny의 작품 해설, Georg Kallweit와 Bernhard Forck의 인터뷰, 2021년 공식 트랙 시간을 수록한다.
BIS, Masaaki Suzuki/Bach Collegium Japan 공식 인레이: 두 번째 전곡 시간 표본과 제 3번의 즉흥 카덴차 시간을 확인하는 자료다.
Netherlands Bach Society, BWV 1048: 제 3번의 두 화음과 Shunske Sato의 실연 선택을 연주 영상ㆍ해설과 함께 제시한다.
Richard Egarr, Academy of Ancient Music 음반 해설서: 성부당 한 명, A=392, 악기 배치와
작품별 저음 선택에 관한 지휘자의 설명이다.
Trevor Pinnock, European Brandenburg Ensemble 음반 해설서: 공연장에 따른 배가, A=415, 8′ㆍ 16′ violone 선택을 기록한다.
David Blackadder, Brandenburg 2 인터뷰: natural trumpet의 호흡, 음정 조절과 합주 균형을 연주자가 직접 설명한다.
BBC Music Magazine 음반 비교: Alessandrini, Pinnock, Café Zimmermann, Hogwood 녹음의 판본ㆍ편성ㆍ표현 차이를 비교한다.
Deutsche Grammophon, Archiv Produktion 1947–2013: Wenzinger와 Schola Cantorum Basiliensis 녹음의 레이블 내 역사적 위치를 기록한다.