Double Violin Concerto in D minor, BWV 1043

- □□

정보

개요
곡명: Concerto for Two Violins in D minor, BWV 1043
작곡가: Johann Sebastian Bach (1685–1750)
장르: 독주 바이올린 두 대, 현악 합주와 통주저음을 위한 협주곡
작곡 시기: 쾨텐 (Köthen) 시기인 1720년 무렵과 라이프치히 (Leipzig) 시기인 1730년 무렵이라는 견해가 함께 제시된다.
초연: 현재 확인되는 자료만으로는 정확한 날짜와 장소를 확정하기 어렵다.
IMSLP: Concerto for Two Violins, BWV 1043

Wikipedia: Concerto for Two Violins (Bach)

요한 제바스티안 바흐의 Concerto for Two Violins in D minor, BWV 1043은 독주 바이올린 두 대와 현악 합주, 통주저음을 위한 세 악장 협주곡이다 . 악장은 Vivace, Largo ma non tanto, Allegro 순서로 진행하며 빠른 악장 사이에 느린 악장이 놓인다. 두 독주 바이올린은 합주와 주제를 나누고 악장마다 역할을 달리한다. 바흐는 뒤에 이 곡을 두 대의 하프시코드를 위한 BWV 1062로 편곡했으며 , 이 버전은 조성과 독주 악기가 다르다.

작곡 시기와 악보 전승

이 협주곡의 작곡 시기는 확정되지 않았다. 초기 연구는 바흐가 기악 협주곡을 많이 썼던 쾨텐 시기, 곧 1717 년부터 1723년 사이에 이 곡을 두는 경우가 많았다. 반면 남아 있는 바흐 자필 독주 파트는 약 1730년으로 추정되며, 이는 그가 라이프치히로 옮긴 뒤 작품을 정리하거나 작곡했을 가능성을 뒷받침한다 . 다만 자필
파트가 쓰인 시점과 음악을 처음 구상한 시점이 같다고 단정할 수는 없어, 두 연대설은 함께 논의된다.

악보의 전승 과정도 작품의 연대를 가늠하는 데 도움을 준다. 바흐가 직접 쓴 자료는 제 1·제 2 독주 바이올린 파트이고, 자필 총보는 전해지지 않는다. 통주저음 파트는 당시의 원본이지만 바흐의 자필은 아니다. 현악 합주 파트는 바흐의 아들 카를 필리프 에마누엘 바흐 (C. P. E. Bach)의 요청으로 무명 필사자가 1735년 무렵
마련한 보충 자료다. Peter Wollny는 이 보충 파트와 함께 C. P. E. Bach가 오데르강변 프랑크푸르트
(Frankfurt an der Oder)의 Collegium Musicum에서 1735년에 작품을 연주한 사실을 기록한다. 이는 작곡가가 살아 있을 때 열린 초기 공연을 가리키지만 , 요한 제바스티안 바흐 자신의 초연 날짜와 장소를
확정하지는 않는다.

출판 정보와 자료

작품은 Siegfried Wilhelm Dehn이 편집한 Peters판으로 1852년에 처음 출판되었다 . University of Rochester의 Sibley Music Library에는 당시 판본의 악보와 파트가 남아 있으며, 표지와 서지 기록에는 Peters의 판 번호 3394–3395가 기재되어 있다. 현대 연주자가 참고할 수 있는 비평판으로는 Dietrich Kilian 편집, Bärenreiter 출판의 Neue Bach-Ausgabe 제 7시리즈 제 3권 (1986)이 있다.

Peter Wollny는 Bärenreiter판 서문에서 바흐의 바이올린 협주곡이 19세기와 20세기 초 연주회에서 널리 연주되기까지 시간이 걸렸다고 설명한다. 당시에는 낭만주의 교향악적 협주곡이 기준이 되면서 바흐의
협주곡을 시대에 뒤처진 작품으로 보는 경향이 있었지만, 이후 작품 고유의 미학과 대위적 짜임이 다시
평가되었다 . Wollny는 BWV 1043의 가운데 악장이 특히 높은 평가를 받아 왔다고 덧붙인다.

소요 시간

전곡은 연주에 따라 약 15–16분 걸린다. Bach Collegium Japan의 녹음 목록에 실린 악장별 시간은 3분 29초 , 6분 44초, 4분 29초로 합계 약 14분 42초다. Philharmonie de Paris의 2024년 공연 프로그램은 전곡을 약 16분으로 안내한다.

편성

기본 편성은 독주 바이올린 두 대, 현악 합주와 통주저음이다 . 원전의 통주저음은 특정한 건반 악기 하나로 한정되지 않는다. 예를 들어 Netherlands Bach Society가 2016년 암스테르담에서 녹화한 연주 영상에는 하프시코드와 첼로, 더블베이스가 함께 기록되어 있다. 이는 해당 공연의 구체적인 실현을 보여 주며, 모든 연주에서 고정해야 하는 하나의 편성표를 뜻하지 않는다.

세 악장의 흐름

Netherlands Bach Society의 작품 해설은 세 악장 모두 세 부분으로 짜였으며, 일반적인 협주곡보다
리토르넬로 , 곧 합주가 되풀이하는 주제 구절과 독주 에피소드의 경계가 흐릿하다고 설명한다. 악장마다 대비는 분명하지만 , 주제와 반주의 기능은 합주와 독주부 사이에서 오간다.

I. Vivace

첫 악장은 푸가를 본뜬 합주 진행으로 시작한다. 주요 동기가 여러 성부에서 이어지는 동안 비올라는 푸가적 흐름에서 물러나고, 두 독주 바이올린이 서로 모방하고 응답한다. 합주 구절과 독주 에피소드는 경계가 뚜렷하게 갈리지 않고 서로 이어진다.

II. Largo ma non tanto

F장조의 느린 악장은 시칠리아노풍 선율과 단순한 화음 반주를 바탕으로 한다. 두 독주 바이올린은 같은 동기를 5도 간격으로 건네며 긴 호흡의 선율을 함께 만든다. 현악 합주가 두 독주를 받쳐 주는 동안, 두 바이올린은 선율을 이어 간다. Netherlands Bach Society 영상의 연주자 Emily Deans는 이 악장을 두 바이올린의 영적인 사랑 노래에 비유했다. 이는 악장 표제가 아니라 독주 선율에서 받은 인상을 표현한 연주자의 비유다.

III. Allegro

마지막 악장에서는 한 독주 바이올린이 제시한 음형을 다른 바이올린이 곧이어 모방하며 빠른 움직임을 이어 간다. 8분음표 겹음을 반복하는 구간이 두 차례 나오며, 각각 7마디 동안 이어진다. 이때 두 독주자는 선율 대신 반주형을 맡아 독주 ·합주의 통상적인 역할 구분을 흔든다. 2016년 암스테르담에서 녹화한 연주에서 Shunske Sato와 Deans는 이 대목을 “rock-and-roll moment”라고 불렀다. 이는 해당 악절을 두 연주자가 어떻게 경험하는지 보여 주는 한 사례다.

두 독주자와 합주의 관계

“이중 협주곡 ”이라는 통칭은 두 독주 바이올린을 잘 드러내지만 , 작품 전체가 두 독주자와 오케스트라의
대립만으로 짜였다는 인상을 줄 수 있다. Wollny는 원전의 표제인 Concerto à 6에 기대어, 여러 악기 집단이 비교적 대등하게 구성에 참여하는 그룹 협주곡으로 설명한다. 리토르넬로와 독주 에피소드의 경계가 흐려지는 점도 이 해석과 맞닿아 있다. 1악장에서 합주가 푸가적 재료를 제시하고, 3악장에서 독주자가 반주형을 맡는 장면은 독주와 합주가 고정된 역할이 아님을 구체적으로 보여 준다.

두 대의 하프시코드를 위한 BWV 1062
바흐는 이 협주곡을 두 대의 하프시코드와 현악 합주, 통주저음을 위한 C단조 협주곡 BWV 1062로 다시 편곡했다. 원곡의 D단조에서 C단조로 옮겼고, 두 독주 악기를 바이올린에서 하프시코드로 바꾸었다. 하프시코드는 바이올린처럼 음을 길게 이어 가는 악기가 아니므로, 독주 선율의 음향과 성부를 잇는 방식도 달라진다. 따라서 BWV 1062는 악기만 바꾼 판본이 아니라, 같은 협주곡 구상을 다른 독주 매체에 맞게 다시 쓴 버전으로 볼 수 있다.

연주판이 제안하는 선택

Bärenreiter의 연주판은 1986년 Neue Bach-Ausgabe의 원문을 바탕으로 Andrew Manze의 운궁 ·운지와 연주 주석을 덧붙였다. Manze는 제안한 운궁과 운지를 지켜야 할 지시가 아니라 역사적 연주 관행을 이해하는 정보로 제시하고, 실제 연주자의 손과 활에 맞게 조정하라고 설명한다. 그는 바로크 활의 하행 운궁이 박의 첫 음이나 리듬 ·화성상 중요한 음에 자연스러운 무게를 더하는 점도 짚는다. 이 차이는 악구의 강세를 다루는
선택에 영향을 주지만, 작품을 연주하는 유일한 방법을 정하지는 않는다.

주요 자료

Peter Wollny, Bärenreiter BWV 1043 판본 서문과 Andrew Manze 연주 주석: 악보 전승, 작곡
연대 논쟁, 1735년 C. P. E. Bach의 연주, 협주곡 형식, 연주판의 운궁 ·운지와 역사적 관행.

Netherlands Bach Society, BWV 1043: 세 악장의 형식과 악기 간 역할, BWV 1062 편곡, Shunske Sato·Emily Deans 연주와 발언.

Philharmonie de Paris, Jouer Bach 공연 프로그램: 2024년 공연 편성 ·시간과 악장 해설.

- Manitoba Chamber Orchestra, BWV 1043 listening guide: □□ □□ , □□ □□□ □□ , □□□□□□ □□ □□ .
- Bach Collegium Japan, *J. S. Bach – Concertos, Vol. 1*: Masaaki Suzuki·Ryo Terakado·Natsumi Wakamatsu □□□ □□□ □□ .
- University of Rochester, Sibley Music Library□ Peters□ □□ □□ : Dehn □□ Peters□□ □□ □□□ □□ □□ .