Violin Concerto in E major, BWV 1042

- □□

정보

Johann Sebastian Bach: Violin Concerto in E major,

BWV 1042

작곡가: Johann Sebastian Bach (1685–1750)
작품명: Violin Concerto in E major, BWV 1042
장르: 독주 바이올린과 현악, 통주저음을 위한 3악장 협주곡
작곡 시기: 정확한 연대는 남아 있지 않으며 Köthen 말기 또는 초기 Leipzig 시기로 추정
초연: 동시대 기록이 남아 있지 않음
IMSLP: https://imslp.org/wiki/Violin_Concerto_in_E_major,BWV_1042
(Bach,_Johann_Sebastian)
Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Violin_Concerto_in_E_major_(Bach)

Johann Sebastian Bach의 Violin Concerto in E major, BWV 1042는 독주 바이올린과 현악, 통주저음으로 이루어진 세 악장 협주곡이다 . 빠른 Allegro, C-sharp단조의 Adagio, 춤곡 리듬을 가진 Allegro assai 가 밝은 바깥 악장과 어두운 가운데 악장을 이룬다. 원곡의 자필 총보는 남아 있지 않지만, 후대 필사본과
하프시코드 협주곡 BWV 1054로의 편곡이 작품의 전승을 이어 준다.

개요
작곡 시기는 특정 연도로 고정하기 어렵다. Köthen 궁정에서 기악곡을 집중적으로 쓰던 시기 또는 Leipzig 에서 Collegium Musicum을 이끌던 초기 시기가 거론된다. Bach Digital과 현대 Urtext 판본은 이러한
연대의 범위를 열어 두며, 1718년경 Köthen이라는 표기는 하나의 추정으로 남아 있다.

BWV 1042의 초연 날짜와 연주자도 동시대 기록으로 전해지지 않는다. 현재 남은 가장 이른 총보는 1750년 이후 Berlin에서 필사된 자료이고, 원래의 자필 총보는 소실되었다 . 따라서 작품의 존재를 특정 궁정 공연이나 Bach 자신의 독주와 연결하기보다 , 현재 남은 필사 ·편곡 자료와 세 악장의 음악적 구조를 중심으로 이해하는 편이 정확하다.

이 협주곡은 이탈리아 협주곡의 리토르넬로 원리를 사용하면서도 , 독주 바이올린이 합주의 주제를 길게 확장하는 방식으로 Bach의 대위적 언어를 드러낸다. E장조의 밝은 외부 악장 사이에 C-sharp단조의 느린

악장을 놓아, 독주자의 노래와 합주의 반복이 서로 다른 깊이를 만든다.

출판 정보와 자료

가장 중요한 전승 자료는 Berlin Staatsbibliothek의 1760년경 필사 총보 P 252와 파트 필사 St 146이다. 현대 학술판은 Neue Bach-Ausgabe VII/3과 Hans Eppstein의 Henle Urtext를 비롯해 이 필사본과 BWV 1054를 대조하여 음악 텍스트를 정리한다. 19세기의 Bach-Gesellschaft Ausgabe는 Wilhelm Rust가
편집한 1874년 판본으로 널리 보급되었다 .

소요 시간

전곡은 연주에 따라 약 14–17분이다. Hilary Hahn의 음반은 BWV 1042를 16분 27초로, Amandine Beyer 와 Gli Incogniti의 녹음은 14분대 초반으로 제시한다. 외부 악장의 템포와 반복, 통주저음의 규모가 전체
시간에 영향을 준다.

편성

독주: 바이올린
현악: 제 1바이올린, 제 2바이올린, 비올라, 첼로, 더블베이스
통주저음 : 하프시코드 또는 오르간을 포함한 통주저음

원곡에는 오보에, 플루트, 호른 같은 관악기가 들어가지 않는다. 하프시코드는 BWV 1042에서 통주저음의 일부로 기능하지만 , D장조 하프시코드 협주곡으로 편곡된 BWV 1054에서는 독주 악기가 된다. 이 두 편성은 서로 다른 작품의 전승을 반영한다.

악장별 구성

I. Allegro

첫 악장은 E장조의 리토르넬로 협주곡이다 . 합주가 세 음으로 된 축제적인 동기를 내놓으면 독주 바이올린이
그 재료를 빠른 음형과 긴 선율로 확장한다. 합주 주제는 대조 구간 뒤에 돌아오며, 독주자는 앙상블 안에서
잠시 물러났다가 다시 전면으로 나선다. 이 반복은 후렴처럼 되풀이되는 데 그치지 않고, 같은 동기가 조성과 음역을 바꾸며 계속 움직이는 구조를 만든다.

네덜란드 바흐 협회는 이 악장을 아리아와 비슷한 ABA 성격으로 설명한다. Joshua Bell의 녹음에 대한 Jonathan Freeman-Attwood의 평가는 긴 리토르넬로 진행을 작은 구절들의 나열이 아니라 단계적으로
이어지는 큰 문장으로 묶는 연주에 주목한다. 독주와 합주가 같은 재료를 공유한다는 점이 이 악장의 중심이다.

II. Adagio

C-sharp단조의 느린 악장은 3/4박자로 흐른다. 낮은 현이 반복되는 오스티나토를 제시하고, 독주 바이올린은
그 위에서 긴 선율과 장식을 이어 간다. 일정한 저음은 음악의 바닥을 붙잡지만, 바이올린은 불협화음과 호흡을 넓히면서 거의 아리아처럼 노래한다.

Shunske Sato는 이 악장의 아름다움을 독주자의 감정 과시보다 반복되는 저음과 선율의 긴 대화에서 찾는다. Hilary Hahn의 녹음에 대해 Rob Cowan은 따뜻하고 고른 음색을 높이 평가했지만 , MusicWeb의 평가는 빠른 외부 악장과 결합된 전체 속도가 느린 악장의 명상성을 줄일 수 있다고 지적했다. 같은 악장도 비브라토, 템포, 통주저음의 음량에 따라 다른 표정을 갖는다.

III. Allegro assai

마지막 악장은 E장조 3/8박자의 빠른 춤곡이다. 반복되는 후렴과 그 사이의 에피소드가 돌아오는 론도적
구조를 가지며, 후렴과 각 에피소드는 대체로 열여섯 마디 단위로 균형을 이룬다. 마지막 에피소드가 길게
돌아간 뒤 주제가 돌아오면서 , 멀리 이동했던 화성이 다시 E장조에 닿는다.

Shunske Sato의 녹음에서는 반복부의 작은 루바토와 장식이 춤의 발걸음을 바꾸고, 현악 합주와 독주 바이올린의 음색이 서로 섞인다. Charlotte Gardner는 이 방식이 빠른 속도만으로 에너지를 만들지 않고, 강세의 위치를 바꿔 마지막 악장의 추진력을 만든다고 설명한다.

BWV 1054와 판본의 전승
Bach는 BWV 1042의 음악을 D장조 하프시코드 협주곡 BWV 1054로 편곡했다. 바이올린의 긴 선율은
건반의 음역에 맞게 재배치되고 , 현악 리토르넬로는 하프시코드 독주와 통주저음의 관계에 맞춰 조정된다. BWV 1054의 자필 편곡은 원곡의 음악이 Bach의 작업실을 거쳤다는 중요한 증거지만, 소실된 BWV 1042 자필 총보를 대신하지는 않는다.

P 252와 St 146 같은 후대 필사본에는 음표와 아티큘레이션의 차이가 남아 있다. Henle의 서문은 BWV 1054 와 대조해 음표를 보완할 수 있는 부분과 편집자의 해석으로 남겨야 할 기호를 구별한다. 현대 연주에서
활쓰기와 장식이 서로 다른 이유는 이 전승의 공백과 연주자의 선택이 함께 작용하기 때문이다.

연주와 녹음
Shunske Sato와 Il Pomo d’Oro는 작은 시대악기 편성으로 독주 바이올린과 합주의 경계를 유연하게 만든다. Gramophone의 Charlotte Gardner는 빠른 템포를 유지하면서도 반복부를 장식하고, 마지막 악장에서
강세와 루바토를 세밀하게 바꾸는 점을 관찰했다. Sato가 바이올린과 지휘를 겸한 Netherlands Bach Society의 영상은 연주자가 세 악장과 통주저음의 관계를 직접 설명하는 교육 자료이기도 하다.

Hilary Hahn과 Los Angeles Chamber Orchestra의 현대악기 녹음은 더 큰 음향과 빠른 외부 악장을 앞세운다. Gramophone의 Rob Cowan은 E장조 Adagio의 따뜻한 음색을 긍정적으로 보았고, MusicWeb의 비평은 매우 빠른 템포가 느린 악장의 깊이를 줄일 수 있다고 평했다. Joshua Bell과 Academy of St Martin in the Fields의 녹음은 근접한 음향 속에서 긴 리토르넬로의 구문을 선명하게 나눈다.

이 세 접근은 작품의 편성을 바꾸지 않으면서도 , 독주자와 합주의 거리, 비브라토, 반복의 장식, 외부 악장의 속도를 다르게 설정한다. 18세기 공연의 단일한 정답을 복원한 결과라기보다 , 같은 전승 자료에서 서로 다른 연주 선택이 나오는 사례다.

주요 레코딩

Shunske Sato / Il Pomo d’Oro (2018년 발매, Erato 9029 56338-7): 소편성 시대악기
연주다. Charlotte Gardner는 반복부의 장식, 작은 루바토, Finale의 강세 변화와 독주 ·합주의
블렌딩을 구체적으로 평가한다.
Hilary Hahn / Los Angeles Chamber Orchestra (2002년 녹음, Deutsche Grammophon 474 199-2): 현대악기 편성의 녹음이다. Gramophone은 따뜻한 Adagio와 빠른 외악장의 활력을, MusicWeb은 16분 27초의 시간과 빠른 템포가 만드는 긴장을 언급한다.
Joshua Bell / Academy of St Martin in the Fields (2014년 발매, Sony Classical 88843 08779-2): E장조 1악장의 긴 리토르넬로를 점진적인 구문으로 묶고 중간 악장의 친밀한
음향을 앞세운 녹음이다.

주요 자료

Bach Digital, BWV 1042: 작곡 시기, 편성, BWV 1054 편곡 관계, NBA 판본.

Bach Digital, 필사본 P 252: 1760년경 필사 총보와 원총보 소실 이후의 전승.

Henle, BWV 1042 Urtext 서문: 필사본, BWV 1054 대조, 아티큘레이션과 편집 경계.

Netherlands Bach Society, BWV 1042: 세 악장의 구조와 Shunske Sato의 연주 자료.

IMSLP, Violin Concerto in E major, BWV 1042: 작품 식별, 악장, 공개 악보와 판본 목록.

Gramophone·MusicWeb 녹음 비평, MusicWeb International, Gramophone Joshua Bell: Sato, Hahn, Bell 녹음의 템포 ·음색 ·편성 평가.