Piano Concerto No. 2 in B♭ major, Op. 83

- □□

정보

Johannes Brahms, Piano Concerto No. 2 in B♭ major, Op. 83

개요
곡명: Piano Concerto No. 2 in B♭ major, Op. 83
작곡가: Johannes Brahms (1833–1897)
장르: 피아노 협주곡
작곡 시기: 1878–1881년
초연: 1881년 11월 9일 Budapest, Alexander Erkel 지휘, Johannes Brahms 독주, Budapest Philharmonic Orchestra
헌정: Eduard Marxen
작품 범위: 독주 피아노와 관현악을 위한 전곡, 네 악장

IMSLP: Piano Concerto No.2, Op.83

Wikipedia: Piano Concerto No. 2 (Brahms)

Johannes Brahms의 Piano Concerto No. 2 in B♭ major, Op. 83은 독주 피아노와 관현악을 위한 전곡 협주곡이다 . 1878–1881년에 완성되었으며 , 네 악장은 I. Allegro non troppo, II. Allegro appassionato, III. Andante, IV. Allegretto grazioso – Un poco più presto의 순서로 이어진다. 통상 세 악장인 협주곡 형식에 두 번째 악장으로 scherzo를 둔 구성이 이 작품의 외형을 결정한다.

출판 정보와 자료

Brahms는 첫 피아노 협주곡을 완성한 지 20여 년이 지난 1878년에 이 작품에 착수했고, 1881년 Vienna 근교 Pressbaum에서 마무리했다 . 초연은 1881년 11월 9일 Budapest에서 Brahms가 피아노를 맡고 Alexander Erkel이 지휘한 연주로 열렸다. 이후 Brahms는 유럽 여러 도시에서 직접 협주곡을 연주했고, Berliner Philharmoniker의 기관 기록은 1882년 11월 3일 Joseph Joachim 지휘와 Heinrich Barth 독주로 이루어진 첫 자체 연주를 별도로 기록한다.

Brahms는 스승 Eduard Marxsen에게 작품을 헌정했다. 완성 직후 친구 Theodor Billroth에게 악보를
보내면서 ‘some little piano pieces’라고 부른 일과, Elisabeth von Herzogenberg에게 “a tiny, tiny little
concerto”라고 쓴 표현은 실제 규모를 의도적으로 낮춰 부른 사례로 전해진다. Clara Schumann에게도 “a
very small piano concerto with a very small and pretty scherzo”라고 알렸는데, 이 말은 네 악장으로
확장된 대형 협주곡의 성격을 파악하는 당대의 자료다.

N. Simrock은 1882년 Berlin에서 이 작품의 초판을 냈으며, IMSLP는 초판 총보를 Plate 8263으로 식별한다.
Hamburg State and University Library Carl von Ossietzky에는 Brahms의 자필 악보가 보존되어 있다.
IMSLP에는 작곡자가 만든 두 대의 피아노 편곡과 네 손용 편곡도 원곡과 구별해 정리되어 있으므로, 독주
피아노와 관현악의 전곡을 다루는 이 글의 범위와 나란히 볼 수 있다.

소요 시간

전곡은 약 50분이다. Berliner Philharmoniker와 Los Angeles Philharmonic은 모두 이 정도의 전체 시간을
제시한다. 네 악장 각각의 반복과 빠르기 선택이 전체 길이에 영향을 주며, 제 1악장과 제 3악장이 충분한
호흡을 요구하는 가운데 제 2악장과 제 4악장이 서로 다른 운동성을 만든다.

편성

독주: Piano
목관: Flute 2(제 1주자는 piccolo 겸임), Oboe 2, Clarinet 2 in B♭, Bassoon 2
금관: Horn 4, Trumpet 2 in B♭
타악기: Timpani
현악: Strings

Trumpet과 Timpani는 제 1악장과 제 2악장에 쓰이고 제 3악장과 제 4악장에는 등장하지 않는다. Horn은
도입부의 선율을 열며, 제 3악장에서는 관현악의 Solo Cello가 독주 피아노와 대화할 중심 성부가 된다. 이처럼
같은 관현악 편성 안에서도 악장별 악기 사용이 달라져 네 악장의 대비가 편성 차원에서 드러난다.

네 악장의 설계

I. Allegro non troppo

제 1악장은 협주곡의 변형된 sonata form으로 짜였다. Solo Horn이 여덟 음으로 이루어진 넓은 호출을
내놓고, Piano가 가장 낮은 음역에서 조용히 올라오는 arpeggio로 응답한다. Los Angeles Philharmonic의
Herbert Glass는 이 직후의 카덴차가 피아노 건반 전체를 가로지른다고 설명한다. 독주자는 관현악
exposition이 본격적으로 시작되기 전에 자신의 음역과 기교를 펼치며 작품 안으로 들어온다.

관현악이 호른 주제를 되받은 뒤 Piano와 Orchestra는 각각의 exposition에서 소재를 나누고, 발전부에서
리듬을 옮기고 잘라 붙이며 확장한다. Berliner Philharmoniker의 Malte Krasting는 이 대목에서 Brahms가
동기를 분절하고 재결합하는 방식을 짚는다. F major에서 F minor로 기울어지는 구간과 관현악 tutti를 거쳐
재현부와 coda로 돌아오는 흐름이 제 1악장의 긴 호흡을 만든다. 카덴차는 독주자의 독립 구간이면서도 다음

관현악 전개를 여는 출발점으로 배치된다.

II. Allegro appassionato – Largamente – Sempre più agitato

제 2악장은 D minor의 scherzo이며, 협주곡에서 흔히 기대하는 가벼운 중간 악장 대신 작품의 긴장을 한층 밀어 올린다. Los Angeles Philharmonic의 해설은 Piano의 충돌하는 화음과 관현악의 거친 응답 뒤에 바이올린의 부드러운 주제와 고귀한 trio가 놓인다고 설명한다. Trumpet과 Timpani가 이 악장에 더해지면서
제 1악장과 연결되는 중량도 분명해진다 .

형식 분석 자료는 이 scherzo를 sonata form으로 보고 발전부에 trio 성격의 중앙 에피소드가 삽입된다고 정리한다. 처음의 격렬한 주제가 조용한 구간을 통과한 뒤 다시 밀려오고, D major의 중앙부가 색채와 운동을 바꾼다. Largamente와 Sempre più agitato라는 세부 지시는 넓게 늘어나는 호흡과 다시 가속되는 추진력을 한 악장 안에 함께 둔다. Brahms가 편지에서 이 악장을 작고 예쁜 scherzo라고 부른 표현과 실제 음악의 격동 사이의 간격이 작품의 아이러니를 이룬다.

III. Andante – Più adagio – Tempo primo

제 3악장은 B♭ major의 느린 악장으로, 독주 피아노가 아니라 Solo Cello가 먼저 여덟 마디의 노래를 제시한다 . 선율은 Violins로 옮겨지고, 그 뒤 Piano가 관현악의 노래에 응답한다. Los Angeles Philharmonic은 이 여덟 마디가 악장 전체의 바탕이 된다고 설명하며, Berliner Philharmoniker는 이 독주 첼로의 도입을
협주곡의 느린 악장에 놓인 독특한 장면으로 다룬다.

Piano가 들어온 뒤 음악은 넓고 부드러운 선율에서 점차 흔들리는 중앙부로 이동한다. 강한 trill과 각진 동기가 B♭ minor의 어두운 영역을 열고, 피아노와 관현악은 긴장한 선율을 주고받는다 . 이후 처음의 첼로 선율이 돌아오면서 Tempo primo의 안정된 시간감이 회복된다. Brahms는 이 주제를 후에 Hermann Lingg의 시를 붙인 가곡 Immer leiser wird mein Schlummer, Op. 105 No. 2에 다시 사용했다. 협주곡의 기악 선율과 성악곡의 텍스트가 만나는 이 관계는 제 3악장의 노래하는 성격을 작품 밖의 장르와도 연결한다.

IV. Allegretto grazioso – Un poco più presto

제 4악장은 rondo 성격의 피날레다. Piano가 첫 주제를 제시하면 Orchestra가 되받아 연주하고, 이어지는
여러 구간에서 피아노와 관현악이 주제를 번갈아 확장한다. 형식 분석에서는 다섯 개의 뚜렷한 구간과 다섯 주제가 차례로 나타나는 것으로 정리하며, 주제의 재현과 에피소드가 피날레의 흐름을 이룬다.

중간 구간의 단조 주제와 특유의 헝가리풍 리듬은 제 1악장과 제 2악장의 중량을 다른 운동으로 전환한다. 마지막 악장은 우아한 주제, 단조 에피소드, 두 절정과 관현악 crescendo가 차례로 이어진다. Herbert Glass 가 지적하듯 독주부는 점차 두 번의 공격적인 절정으로 빛나고, 처음의 건너뛰는 주제가 다시 나타난 뒤
관현악의 큰 crescendo가 마무리를 이끈다. Un poco più presto는 끝으로 갈수록 속도를 밀어 올리며, 네 악장의 긴 여정을 B♭ major의 활력으로 닫는다.

피아노와 관현악의 대화

이 협주곡에서 독주 피아노는 관현악을 이끄는 순간과 여러 성부에 합류하는 순간을 함께 갖는다. 시작부터 Piano는 Solo Horn의 호출을 받아들이고 , 제 1악장에서는 목관의 짧은 동기를 이어받아 관현악 exposition과 함께 발전시킨다 . 제 3악장에서는 Solo Cello가 먼저 만든 선율에 합류하고, 제 4악장에서는 주제를 Orchestra

에 넘겼다가 다시 돌려받는다 . 악기 사이의 응답이 악장마다 다른 형태로 반복되면서 독주와 합주의 경계가
계속 조정된다.

Malte Krasting는 이 작품의 차원이 교향곡과 협주곡의 목표를 함께 구현하려는 시도에서 나온다고 설명한다. 그 설명에서 Piano는 관현악과 함께 발언하는 파트너로 놓인다. Herbert Glass도 제 1악장의 호른 주제가
극적 고조 때마다 돌아와 균형을 회복한다고 해설한다. 따라서 카덴차의 기교, 관악기의 내성, Solo Cello의 긴 호흡은 서로 분리된 장식이 아니라 한 악장 안에서 이어지는 대화의 재료로 읽힌다.

초연과 수용의 기록

1881년 Budapest 초연에는 Brahms가 독주자로 참여했고, 기관 자료와 작품 표제는 Alexander Erkel의 지휘와 Budapest Philharmonic Orchestra를 함께 기록한다. 초연 뒤 Brahms는 Leipzig, Hamburg, Graz, Vienna 등지에서 작품을 연주했으며 , Berliner Philharmoniker는 1882년 11월 3일 Joseph Joachim과 Heinrich Barth가 참여한 자체 첫 연주를 남긴다. Los Angeles Philharmonic의 기록은 이 곡의 첫 기관
연주를 1927년 2월 10일 Ossip Gabrilowitsch 독주와 Walter Henry Rothwell 지휘로 특정한다.

초연 뒤 Brahms의 연주와 각 악단의 기록은 작품이 연주자와 악단의 계보 속에서 확장된 과정을 보여 준다. 초기 자료에서 확인되는 성공의 서술과 후대 기관의 프로그램 노트가 공통으로 강조하는 지점은 작품의 길이 자체보다 네 악장 사이의 대비다. 제 1악장의 카덴차, 제 2악장의 scherzo, 제 3악장의 Solo Cello, 제 4악장의 헝가리풍 에피소드가 각기 다른 연주 장면을 형성한다.

녹음과 해석의 사례

MusicWeb International의 전문 비평은 서로 다른 시대와 연주자 조합이 Op. 83의 대화 관계를 어떻게 드러내는지 구체적으로 기록한다.

Jonathan Woolf는 Emil Gilels와 Mario Rossi가 지휘한 Cologne Radio Symphony Orchestra의 1971년 녹음 (ICA Classics ICAC 5077)을 1958년 Fritz Reiner 및 1972년 Eugen Jochum과 함께
놓고 비교했다. 그는 Rossi 녹음의 약 52분에 이르는 느긋한 호흡, 관악 화음과 Solo Cello의 가청성
, 제 3악장의 집중된 선율과 활력 있는 피날레를 평가했다. Gilels가 1981년에 이 곡의 공개 연주를
중단하기 전까지 여러 해에 걸쳐 작품을 연주했다는 경력도 이 녹음의 위치를 설명한다.
Colin Clarke는 Artur Rubinstein과 Charles Munch가 Boston Symphony Orchestra와 함께
만든 1952년 녹음에서 제 1악장의 선율선과 화음의 힘, 제 2악장의 appassionato를 과장하지 않는 선택, 제 3악장을 악보의 Andante에 맞춘 흐름, 피날레의 가벼움을 짚었다. 이 평가는 독주자의
명료한 선과 관현악의 세심한 응답을 하나의 해석 사례로 제시한다.
Marc Bridle는 Nelson Goerner와 Tadaaki Otaka가 NHK Symphony Orchestra와 2009년
Tokyo 실황에서 만든 녹음 (Alpha Classics 395)을 독특하고 급진적인 읽기로 묘사했다. 그는
호른과 첼로의 기여, 제 1·2악장에서 상대적으로 절제된 무게, 제 3악장의 느린 호흡, 피아노와
관현악이 대화를 이어 가는 방식에 주목했다. 이 비평은 동일한 작품 안에서 거대한 음향과
실내악적인 응답을 함께 설계하는 한 가지 선택을 보여 준다.

세 비평은 같은 작품을 단일한 속도나 음량의 기준으로 환원하지 않고, 독주자 ·지휘자 ·악단의 조합에 따라 호른 , 첼로, 관악 내성, 피아노의 선이 달라지는 사례를 남긴다. 녹음의 역사와 평가는 각 비평가의 관점에 귀속되며

, 작품의 네 악장 구조와 직접 연결되는 대목을 중심으로 읽을 수 있다.

주요 자료

Malte Krasting, Berliner Philharmoniker, Programme Note Piano Concerto No. 2: 작곡 ·초연 ·tempo marking·전곡 시간과 네 악장의 구조, 도입부와 Solo Cello에 대한 기관 해설.
Herbert Glass, Los Angeles Philharmonic, Piano Concerto No. 2 in B-flat major, Op. 83: 편성
·초연 기록과 호른 호출, 초기 카덴차, 제 2악장 ·제 3악장 ·피날레의 구체적 프로그램 노트.
Jonathan Woolf, MusicWeb International, Brahms Piano Concerto No. 2: Gilels/Rossi: 1971
년 Gilels–Rossi 녹음과 Gilels의 연주 경력, 음향 균형과 템포에 대한 비평.
Colin Clarke, MusicWeb International, Grieg, Brahms 2nd Piano Concerto: Rubinstein: 1952 년 Rubinstein–Munch 녹음의 악장별 해석과 초기 녹음 계보.
Marc Bridle, MusicWeb International, Brahms Piano Concerto 2, Alpha Classics 395: 2009 년 Goerner–Otaka 실황의 호른 ·첼로, 제 3악장 호흡, 피아노와 관현악의 대화에 대한 평가. Hamburg State and University Library Carl von Ossietzky의 Brahms 자필 악보 소장 기록: 자필 자료의 보존 위치를 확인하는 서지 근거.