Violin Concerto

- □□

정보

개요
곡명: Violin Concerto
작곡가: John Adams (1947–)
작곡 시기: 1993년
초연: 1994년 1월 19일, Saint Paul Ordway Music Theater. Jorja Fleezanis 독주, Edo de Waart 지휘, Minnesota Orchestra 연주
장르: 독주 바이올린과 관현악을 위한 협주곡
출판: Boosey & Hawkes (Hendon Music)
헌정: David Huntley를 기리는 추모 헌정
구성: 세 악장

Wikipedia: Violin Concerto (Adams)

John Adams의 Violin Concerto는 독주 바이올린과 관현악을 위한 1993년 협주곡이다 . 전곡은 I. Quarter note = 78, II. Chaconne: Body through which the dream flows, III. Toccare 순서의 세 악장으로
이루어지며 , 소요 시간은 약 33∼35분이다. 출판된 전곡의 편성에는 두 대의 신시사이저와 증폭 장비가 포함된다.

출판 정보와 자료

Minnesota Orchestra, London Symphony Orchestra, New York City Ballet이 공동 위촉했고 Boosey & Hawkes가 Hendon Music 명의로 공급과 출판, 대여 및 판매를 맡는다. 작품은 Boosey & Hawkes에서
동시대 음악을 담당했던 David Huntley의 죽음을 기리는 추모 헌정이다.

John Adams의 원고와 공연 관련 자료는 Library of Congress의 John Adams Music Manuscripts and Papers에 보존되어 있다. 이 컬렉션에는 1994년 자필 총보와 독주 바이올린 악보, 스케치 및 컴퓨터 출력 자료가 포함되며, New York City Ballet 관련 폴더는 1993∼1995년 자료로 분류된다. Michael Steinberg의 연구서 초록은 Adams가 1993년 1월 7일 작곡을 시작해 11월 1일 총보를 완성했고, 이후 2∼3주 동안 세부를 고쳤다고 기록한다. 초연 리허설에서도 수정이 이어졌으며 , 이어서 London Symphony Orchestra 공연을
맡을 Gidon Kremer와도 추가 수정이 이루어졌다 .

소요 시간

Boosey & Hawkes 카탈로그는 전곡을 33분으로 제시하고, Los Angeles Philharmonic과 Adams의 해설은 약 35분으로 설명한다. Leila Josefowicz, David Robertson, St. Louis Symphony Orchestra의 2016년

녹음은 약 33분이며, 세 악장은 각각 약 15분, 11분, 7분이다. 이 수치는 특정 녹음의 트랙 길이이고, 공연에서는 템포와 악장 사이의 진행, 전자 장비 운용에 따라 시간이 달라진다.

편성

독주: 바이올린
목관: 플루트 2(각 피콜로 겸주), 오보에 2(제 2 오보에는 잉글리시 호른 겸주), 클라리넷 2(제 2 클라리넷은 베이스 클라리넷 겸주), 바순 2
금관: 호른 2, 트럼펫 1
타악기: 연주자 2명. 팀파니, 마림바, 관종, 봉고, 콩가, 큰북, 심벌, 탬버린, 귀로, 활로 켜는 비브라폰, 클라베, 높은 카우벨이 중심을 이루며, 공연기관 편성표에는 로토톰, 팀발레스, 톰톰도 포함된다.
전자 장비: 신시사이저 또는 키보드 샘플러 2대와 증폭. Boosey & Hawkes는 Yamaha SY99와 Kurzweil K2000 조합 또는 Kurzweil K2000 두 대를 예시로 제시한다.
현악: 제 1바이올린 6명, 제 2바이올린 6명, 비올라 5명, 첼로 5명, 더블베이스 2명의 최소 편성.
출판사 편성표는 제 1악장을 위한 최소 인원으로 이 수치를 제시한다.

타악기 목록은 Boosey & Hawkes와 Los Angeles Philharmonic의 공연용 표기에서 수량과 명칭이 조금씩 달라진다. 두 자료가 공통으로 제시하는 팀파니, 마림바, 관종, 봉고와 콩가, 큰북, 심벌, 귀로, 탬버린, 비브라폰을 기본군으로 삼으며, 추가 악기의 종류와 수량은 대여 악보와 공연장 파트 목록에 따라 정해진다. 신시사이저와 증폭은 출판사 편성표에 포함된 실행 조건이다.

작곡 배경과 협업

바이올리니스트 Jorja Fleezanis가 Adams에게 협주곡을 써 달라고 제안하면서 작품이 시작되었다 . Minnesota Orchestra의 회고는 Fleezanis가 라디오에서 Harmonielehre를 들은 뒤 전화를 걸었다고 전하며 , 작곡 과정에서 두 사람이 팩스와 전화, 자동응답기에 남긴 연주 녹음을 이용해 독주 파트를 다듬었다고 설명한다.

Adams는 자신의 작곡가 노트에서 바이올린 연주자가 아닌 작곡가로서 왼손 손목의 회전, 손가락의 파지, 악기에서 가능한 몸짓을 익혀야 했다고 회고한다. 그는 1980년대의 작품을 리듬과 화성의 에너지를 지닌 큰 음향 덩어리로 돌아보고, The Death of Klinghoffer를 작업하면서 선율에 더 관심을 기울였다고 설명한다. 그 결과를 그는 hypermelody 라는 말로 부른다. 바이올린은 한 구절이 다음 구절로 이어지는 긴 선율을 작품의
거의 전 시간 동안 담당하고, 관현악은 일정한 맥박과 상승하는 음형으로 그 선율을 둘러싼 운동을 만든다.

세 악장의 진행

I. Quarter note = 78

약 15분의 제 1악장은 빠르기 지시를 제목으로 삼은 Quarter note = 78이다. Los Angeles Philharmonic과 Adams의 해설은 이 악장을 규칙적으로 맥박하는 관현악의 상승 계단 위에 놓인 긴 바이올린 랩소디로 설명한다. 독주자는 짧은 주제를 반복해서 제시하기보다 긴 구절을 계속 변형하며 이어 가고, 관현악은 그

선율을 받치는 맥박과 화성 공간을 제공한다. 후반의 짧은 독주 카덴차는 작품 전체를 이어 온 독주 선율을
잠시 독주자 한 사람에게 모으는 지점이며, Adams가 전통적인 협주곡 형식을 모델로 삼았다는 설명과도 연결된다.

II. Chaconne: Body through which the dream flows

약 11분의 제 2악장은 샤콘느의 반복 원리를 늘리고 압축하며 변형한 악장이다. 독주 바이올린은 관현악이
만드는 느리고 규칙적인 바탕 주변을 긴 선율로 지나간다. 부제인 “Body through which the dream flows” 는 시인 Robert Hass의 시에서 가져왔고, Adams는 작곡가 노트에서 관현악의 심박을 몸으로, 그 몸을
통과하는 바이올린의 선율을 꿈으로 연결한다. Adams의 비유는 악장의 느린 바탕과 독주 선율의 관계를 설명하면서 , 공식 형식명인 샤콘느와 나란히 악장의 진행을 보여 준다.

III. Toccare

약 7분의 피날레 Toccare는 이탈리아어로 ‘건드리다 ’라는 뜻을 지닌 제목이다. Adams는 자신의 Shaker Loops에 있던 솟구치는 운동 에너지를 이 악장의 독주 바이올린을 위한 비르투오소적 추진으로 바꾸었다고 설명한다. 빠른 음형과 엇박은 독주자의 손과 활의 움직임을 리듬 표면으로 만들고, 관현악과 신시사이저가 그 운동을 확장한다. 세 악장은 빠른 악장, 느린 악장, 빠른 피날레로 배열되며, 제 1악장의 긴 랩소디와 제 2악장의 느린 샤콘느가 피날레의 지속적인 운동과 대비된다.

초연, 수용과 녹음

Boosey & Hawkes 카탈로그는 세계 초연을 1994년 1월 19일 Saint Paul의 Ordway Music Theater에서 Jorja Fleezanis, Edo de Waart, Minnesota Orchestra가 맡은 공연으로 기록한다. Minnesota Orchestra의 후대 회고는 같은 날짜와 연주자를 적으면서 공연장을 Orchestra Hall로 표기한다. 두 기관 자료는 초연의
날짜와 연주자에는 일치하고 장소 명칭에서만 차이를 보인다.

작품은 1995년 University of Louisville Grawemeyer Award for Music Composition을 받았다. 첫 녹음은 1996년 Gidon Kremer, London Symphony Orchestra, Kent Nagano의 연주로 발매되었고 , 1997년에는 Adams가 지휘하고 Kremer가 독주한 Los Angeles Philharmonic 공연이 이어졌다. Minnesota Orchestra 자료는 Fleezanis가 2003년 Osmo Vänskä 지휘로 작품을 다시 연주했다고 기록한다. Gidon Kremer, Vadim Repin, Robert McDuffie, Leila Josefowicz 등의 후대 연주는 작품이 초연자에서 다른 독주자에게
이어진 과정을 보여 준다.

Nonesuch의 2018년 발매 음반은 2016년 St. Louis에서 Leila Josefowicz, David Robertson, St. Louis Symphony Orchestra가 녹음한 연주다. 이 음반에 실린 Josefowicz의 인터뷰에서 그녀는 독주 선율과
관현악의 엇박이 춤추는 감각과 groove 를 만든다고 설명한다. 이 관점은 Adams가 말한 hypermelody 를 실제 연주에서 독주선과 관현악 맥박의 관계로 구체화한다 .

주요 자료

John Adams: Violin Concerto, Boosey & Hawkes: 작곡가 노트, 작곡 연도, 초연, 출판 ·헌정, 상세
편성과 전자 장비 조건.

- Violin Concerto, Los Angeles Philharmonic: □□ □□ , □□ , □ □□□□□□ □□□ □□□ □□ .
- A Concerto Comes Home, Minnesota Orchestra: Fleezanis□ □□ , □□ □□ , □□ □□ , □□ □□□ Grawemeyer Award.
- Violin Concerto, Nonesuch Records: □□ □□ , 1996□ □ □□ , 2018□ Josefowicz □□□ □□□ .
- John Adams Music Manuscripts and Papers, Library of Congress: □□ □□ , □□ □□ , □□□□ New York City Ballet □□ □□□ □□ □□ .
- The Concerto: A Listener’s Guide, Michael Steinberg, Oxford Academic: □□ □□ , □□□ Gidon Kremer□□ □□ □ □□ □□ .
- Violin Concerto recording, Apple Music Classical: Josefowicz·Robertson·St. Louis Symphony Orchestra □□□ □□ □□□ □□ .