Piano Concerto in G major

- □□

정보

Maurice Ravel: Piano

Concerto in G major

개요
곡명: Piano Concerto in G major
작곡가: Maurice Ravel (1875–1937)
작품목록 번호: M. 83
작곡 시기: 1929–1931년
초연: 1932년 1월 14일, 파리 Salle Pleyel; Marguerite Long 독주, Orchestre Lamoureux, 작곡가 지휘 작품 유형: 독주 피아노와 관현악을 위한 세 악장 협주곡 전곡
헌정: Marguerite Long
초판: 파리 Durand; 두 대 피아노판 1931년, 관현악 총보 1932년

IMSLP: Piano Concerto in G major, M.83

Wikipedia: Piano Concerto in G major (Ravel)

Maurice Ravel의 피아노 협주곡 사장조는 독주 피아노와 관현악을 위해 쓴 세 악장 작품이다. 빠른 Allegramente, 느린 Adagio assai, 빠른 피날레 Presto 의 순서로 연주한다. 같은 시기에 작곡한 왼손을
위한 협주곡과는 별개의 작품으로, 이 곡의 독주자는 양손을 사용한다. 전곡은 대략 20여 분이다.

작곡과 초기 공연

Ravel은 1929년경 이 협주곡을 본격적으로 쓰기 시작했다. 작업은 왼손을 위한 협주곡의 작곡과 겹쳤으며, 사장조 협주곡은 1931년 가을에 완성했다. 처음에는 자신이 피아노를 연주하며 세계 여러 지역에서 작품을 소개하려 했다. 그러나 건강과 연주 준비 문제로 독주를 Marguerite Long에게 맡기고, 공개 초연에서는
지휘를 담당했다.

Ravel은 1931년 7월 Calvocoressi와의 인터뷰에서 Mozart와 Saint-Saëns의 협주곡을 모델로 들었다. 독주자의 기교가 드러나는 밝고 화려한 음악을 구상했으며 , 한때 제목을 Divertissement로 정하려 했다고 설명했다. 재즈의 영향도 자신이 인정한 요소다. 고전적인 세 악장 배치와 관악기의 재즈풍 동기는 이러한 구상이 작품에 함께 들어간 사례다.

관현악 초연에 앞서 1931년 12월에는 두 대의 피아노로 작품을 연주했다 . Long과 Jacques Février, 이어 Francis Poulenc와 Février가 Ravel 앞에서 협주곡을 선보였다 . 이듬해 1월 14일 Salle Pleyel의 《 Festival Ravel》 에서 관현악 초연을 한 뒤 , Long과 Ravel은 유럽 여러 도시에서 작품을 소개했다 . 초기 순회에서는 피날레를 앙코르로 다시 연주하기도 했다 . 미국에서는 같은 해 4월 22일 Boston Symphony Orchestra와 Philadelphia Orchestra가 각각 Jesús María Sanromá와 Sylvan Levin을 독주자로 연주했다 .

소요 시간

전곡은 보통 20여 분이다 . 아래는 Krystian Zimerman, Cleveland Orchestra, Pierre Boulez의 1994년 녹음을 기준으로 반올림한 시간이며 , 전곡 길이는 약 22분이다 .

악장	소요 시간
I. Allegramente	약 9분
II. Adagio assai	약 9분
III. Presto	약 4분

편성

악기군	편성
독주	Piano
목관	Flute 2(한 주자 Piccolo 겸임); Oboe 2(한 주자 English horn 겸임); Clarinet 2(한 주자 E-flat clarinet 겸임); Bassoon 2
금관	Horn in F 2; Trumpet in C; Trombone
타악기	Timpani; Triangle; Snare drum; Cymbals; Bass drum; Tam-tam; Wood block; Whip
하프	Harp
현악	Violin I, II; Viola; Violoncello; Double bass

출판사 편성표는 플루트 두 주자 중 한 사람이 피콜로를 , 오보에 두 주자 중 한 사람이 잉글리시호른을 , 클라리넷 두 주자 중 한 사람이 내림마조 클라리넷을 겸하도록 적는다 . 현악의 제안 인원은 제 1바이올린 8명 , 제 2바이올린 8명 , 비올라 6명 , 첼로 6명 , 더블베이스 4명이다 . 금관은 호른 두 대와 트럼펫 ·트롬본 각 한 대로 이루어지며 , 피아노 외에 하프와 다양한 타악기가 참여한다 . 목관과 금관의 독주 구절이 자주 등장하므로 관현악 안에서도 개별 악기의 역할이 뚜렷하다 .

세 악장의 진행

I. Allegramente

Whip

II. Adagio assai

III. Presto

초판은 파리 Durand에서 간행되었다 . Lucien Garban이 관현악을 두 번째 피아노로 옮긴 두 대 피아노판은 1931년 12월에 나왔고, 관현악 총보는 1932년에 출판되었다 . 관현악 총보의 판번호는 12,112, 같은 내용을 담은 학습용 총보는 12,150, 두 대 피아노판은 12,143 이다. 연습용 피아노판과 관현악 총보는 매체와 자료 계보가 구별된다.

자필 관현악 총보는 Monaco 왕궁문서관의 HF 127/3 이다. Ravel의 잉크 필사 위에 Garban이 연필로 교정한 흔적이 남아 있다. 파리 Bibliothèque musicale La Grange-Fleuret의 Long 컬렉션 B 235 에는 두 대
피아노판 교정쇄와 그녀가 사용한 악보가 보관되어 있다. 교정쇄에는 Ravel, Garban, Long의 수정이 함께 나타나며, Long의 개인 악보에는 실제 연주를 위한 주석도 남아 있다.

Peter Jost가 편집한 Henle Urtext는 작곡가가 승인한 생전 총보 초판을 기본으로 삼고, 자필 총보와 피아노판 교정쇄 ·개인보를 대조한다. 1966년 이후 Durand 재판에서 달라진 강약 표기도 검토한다. 관현악 총보와
파트는 Breitkopf & Härtel이 Henle와 협력해 출판하며, 두 대 피아노용 HN 1508 의 관현악 축약은 Johannes Umbreit가 만들었다. François Dru의 Ravel Edition 2019 역시 자필보, Long의 악보, 스케치와 교정쇄 등을 대조한 개정판이다 . 이 판의 두 번째 피아노 반주부는 Jean-Pascal Beintus가 새로 축약했다.

긴 선율과 악기 간 균형을 다룬 연주 자료

초연자 Long이 자신의 악보에 남긴 주석은 느린 악장의 첫머리부터 구체적이다 . Henle판 비평 주석에 전사된 기록에는 첫 마디 세 번째 박 왼손의 ppp, 19마디의 sans retenir, 46–47마디의 sans cresc. 가 있다. 각각 반주를 매우 여리게 연주하고, 속도를 늦추지 않으며, 크레셴도를 더하지 않는다는 뜻이다. 첫 악장 73 마디에도 sans rit. 가 적혀 있다. 긴 선율이나 느린 구절을 다루면서도 반주의 음량, 감속과 고조의 위치를 따로 구별한 초연자의 연주 주석이다.

Boris Giltburg는 이 작품을 준비하던 2012년의 해설에서 느린 악장 피아노 도입의 어려움을 음의 지속과 연결했다. 피아노는 한 음을 친 뒤 그 음 자체의 강약을 다시 바꿀 수 없으므로, 음색과 뉘앙스는 타건할 때 결정해야 한다는 설명이다. 그는 오른손의 긴 음이 울리는 동안 왼손 반주의 음량을 줄이면 선율이 더 잘 들릴 수 있다고 짚었다. 또한 자신이 해설한 Martha Argerich의 연주에서 양손의 타건이 조금 어긋나는 대목을 관찰하고, 규칙적인 반주와 자유로운 선율을 구별하는 효과로 설명했다. 이 글은 당시 연주 준비와 특정 영상의 분석을 함께 담고 있다.

Gwendolyn Mok은 2024년 Robert Fleitz와의 인터뷰에서 London Symphony Orchestra와 이 협주곡을 녹음했던 경험을 돌아보았다 . 그녀는 성악을 공부한 경험을 바탕으로, 각 음이 자연스럽게 줄어드는 동안 다음 음을 이어 긴 선율을 노래하듯 준비했다고 설명했다. Giltburg가 타건과 반주 음량의 관계를 짚었다면, Mok은 앞선 음의 감쇠와 다음 음의 시작을 이어 악구를 유지하는 방법을 들었다. 두 설명은 음이 감쇠하는 피아노로
느린 악장의 긴 독주 선율을 이어 가는 문제를 서로 다른 방식으로 다룬다.

Hans Graf는 Houston Symphony 공연을 앞둔 2014년 인터뷰에서 이 협주곡을 실내악에 가까운 작품으로 설명했다. 두꺼운 악기 결합보다 개별 악기의 맑은 색을 사용한다는 관점으로, 피콜로 ·트럼펫 ·바순 ·
잉글리시호른의 독주를 구체적으로 꼽았다. 피아노에도 맑고 군더더기 없는 정밀한 소리를 기대했다. 첫
악장의 관악 주제와 독주 구절, 느린 악장에서 잉글리시호른이 노래하는 동안 피아노가 장식하는 대목은 그가 강조한 개별 악기의 역할을 보여 준다.

Marguerite Long, 1932년 4월 14일 녹음, Columbia LFX 257–259. 초연 석 달 뒤 Ravel이 제작에 참여한 첫 상업 녹음이다. 복각 Pristine PASC285 에는 1952년 재녹음도 함께 들어 있다. Fanfare의 Boyd Pomeroy는 초기 녹음의 빠른 악장에 있는 리듬의 활력과 느린 악장의 섬세한 선율 처리를 높이 평가하면서 , 관현악의 리듬 불안정과 일부 독주의 급한 진입도 지적했다. 초연자의 초기 해석과 당시 관현악의 실제 연주를 함께 전하는 기록이다.
Arturo Benedetti Michelangeli · Philharmonia Orchestra · Ettore Gracis, 1957년 녹음, 1958년 초출; EMI 재발매. BBC Music Magazine의 David Breckbill은 세부에 집중한 치밀한 연주를 녹음사의 중요한 사례로 평가했다. 다만 잉글리시호른 독주에는 아쉬움을 표했고, Zimerman과 Boulez의 후대 녹음에서 빠른 악장의 우아함과 재치를 더 높이 평가했다. Gramophone의 David Fanning은 Michelangeli의 느린 악장 표현력을 별도의 강점으로 꼽았다. Krystian Zimerman · Cleveland Orchestra · Pierre Boulez, 1994년 녹음, 1998년 발매, Deutsche Grammophon 449 213-2. Fanning은 첫 악장의 트릴, 피날레의 맑고
조급하지 않은 음형, 관현악의 정확하고 민감한 응답을 호평했다. 큰 절정 뒤 일부 관현악 진입이 잔향에 흐려지는 녹음상의 유보도 덧붙였다. 같은 음반의 왼손 협주곡은 London Symphony Orchestra와 별도로 녹음한 연주다.
Cédric Tiberghien · Les Siècles · François-Xavier Roth, 2022년 발매, Harmonia Mundi HMM902612. 1892년 Pleyel 피아노와 시대악기를 사용했다. Gramophone의 Harriet Smith는 피아노 저음의 명료함과 하프의 독주, 느린 악장의 부드러운 목관 응답을 구체적으로
꼽았다. 잉글리시호른 선율에 아주 여리게 반주하는 피아노와 피날레의 기교적인 관악 독주도
호평했다. 현대 악기의 녹음과 다른 음색의 배합을 보여 주는 연주다.

주요 자료

Peter Jost, Henle HN 1508 서문 과 비평 주석: 작곡 ·초연, 자필 ·초판의 계보, Calvocoressi
인터뷰와 Long의 개인보 주석.
Peter Jost, Waiting can be worthwhile, Breitkopf & Härtel 관현악 판본, Ravel Edition 2019:
자필 교정과 인쇄본의 관계, 현행 총보 ·피아노 축약보.

Manuel Cornejo 편집, Dezède Le Concerto pour piano et orchestre de Ravel, 1932–1937:
초기 공연, 순회 ·앙코르와 첫 녹음의 역사.

Durand–Salabert–Eschig, Maurice Ravel — Catalogue des œuvres, p. 23; Steven Ledbetter,

BSO Piano Concerto in G, Hugh Macdonald, Cleveland Orchestra Piano Concerto in G

major: 공식 구성, 편성과 현악의 제안 인원, 초기 미국 공연.

Calvin Dotsey, Houston Symphony, Ravel’s Farewell: The Piano Concerto in G major,

Michael Steinberg, SFS Piano Concerto in G major: 주제와 악기의 교대, 회귀와 종결.

Boris Giltburg, 첫 악장 해설 과 느린 악장 해설: 하프 ·호른 ·피아노 독주, 양손의 박절 관계와 긴
선율의 연주.

Robert Fleitz와 Gwendolyn Mok, tonebase Ravel’s 2 Piano Concerti 인터뷰, Calvin Dotsey와

Hans Graf, Houston Symphony Hans Graf Talks Ravel & Debussy: 느린 악장의 성악적 연결과 실내악적 협주 관계.

Pristine Classical Long, PASC285: 초기 녹음 ·재녹음의 세션과 Boyd Pomeroy의 Fanfare 비평 전재.

- David Breckbill, *BBC Music Magazine*, Ravel, Rachmaninoff, David Fanning, *Gramophone*, Ravel The Piano Concertos, Presto DG 4492132, Deutsche Grammophon □□ □□ □□ : Michelangeli·Zimerman □□□ □□ , □□ ·□□□□ □□□ □□ .
- Harriet Smith, *Gramophone*, Ravel Piano Concertos. Mélodies, Harmonia Mundi HMM902612: Tiberghien·Roth□ □□□□ □□□ □□ □□ .