Violin Concerto

- □□

정보

Paul Hindemith: Violin Concerto

개요
작곡가: Paul Hindemith (1895–1963)
작품명: Violin Concerto
독일어 제목: Konzert für Violine und Orchester
작품 목록 번호: IPH 173
장르: 독주 바이올린과 관현악을 위한 3악장 협주곡
작곡 시기: 1939년 6–7월, 1939년 7월 24일 완성일 표기가 있음 초연: 1940년 3월 14일, Amsterdam Concertgebouw
초연 독주 ·지휘: Ferdinand Helmann, Willem Mengelberg
초판: Mainz의 B. Schott’s Söhne, 1939년
공연 시간: 판본과 연주에 따라 약 24–31분
IMSLP: Violin Concerto (Hindemith, Paul)

Wikipedia: Paul Hindemith 작품 목록

Paul Hindemith의 Violin Concerto는 1939년 여름에 쓴 C♯단조의 3악장 협주곡이다 . Mäßig bewegte Halbe, Langsam, Lebhaft가 차례로 이어지며, 독주 바이올린은 2관 편성의 관현악과 대위적으로 결합한다. Willem Mengelberg의 위촉과 Ferdinand Helmann의 독주로 1940년 3월 14일 Amsterdam Concertgebouw에서 세계 초연되었고 , 이듬해 미국으로 이주하기 직전의 유럽 망명 국면에서 완성되었다 . 화려한 독주 효과만을 앞세우기보다 선율의 지속, 리듬의 정확성, 관현악과의 상호 응답을 중심에 두는 작품이다.

출판 정보와 자료

B. Schott’s Söhne가 1939년 Mainz에서 초판을 냈으며, 서지에는 No. 3529와 plate 36051a가 기록되어 있다. Schott의 학습용 총보 ED 3529, Horst-Günther Schnell의 바이올린 ·피아노판 ED 3634, 1994년 Hindemith: Sämtliche Werke III,3(PHA 303)가 서로 다른 출판 경로를 이룬다. IMSLP는 초판과 후대 전집판의 악보를 함께 목록화하지만 , 편집자가 어느 마디를 교정했는지에 관한 비평 보고서까지 제공하지는

않는다.

자필 총보의 현 소장처와 1939년 7월 24일이라는 완성일의 원고 근거는 공개 자료에서 직접 확인되지 않았다 . Hindemith Institut, Yale, Library of Congress의 컬렉션 안내는 작곡가와 동시대 연주자의 원고 ·주석
악보가 여러 기관에 흩어져 있음을 보여 주지만, 이 협주곡의 특정 상자와 폴리오를 지목하지 않는다. 따라서 작품의 판본은 Schott 초판과 PHA 303을 구별해 기록한다.

소요 시간

Schott는 약 30분, IMSLP는 평균 30분, IRCAM과 일부 도서관 목록은 24분을 제시한다. 실제 녹음은 Henry Merckel·Roger Désormière의 1948년 기록이 25분 33초, Joseph Fuchs·Eugene Goossens의 1959년 기록이 27분 49초, Frank Peter Zimmermann·Paavo Järvi의 BIS 녹음이 27분 8초, Arabella Steinbacher·Vladimir Jurowski의 2017년 녹음이 30분 43초다. 카탈로그 시간과 녹음 시간은 지휘 속도와 트랙 산정이 다르므로 24–31분의 범위로 읽는다.

편성

Schott와 IMSLP, IRCAM의 작품 목록을 종합하면 다음과 같다.

독주: 바이올린
목관: 플루트 2(제 2플루트는 피콜로 겸용), 오보에 2, B-flat/A 클라리넷 2, B-flat 베이스 클라리넷,
바순 2
금관: F조 호른 4, C조 트럼펫 2, 트롬본 3, 튜바
타악: 팀파니, 타악기 3명. 큰북, 작은북, 심벌즈, 소형 ·대형 서스펜디드 심벌즈, 트라이앵글 , 탬버린,
큰 공이 포함된다.
현악: 현악기

하프, 피아노, 첼레스타, 합창은 확인한 전곡 목록에 없다. 이는 모든 후대 편곡에 해당 악기가 없다는 뜻이 아니라, 독주 바이올린과 2관 규모 관현악을 위한 원작 편성의 범위를 말한다. 바이올린 ·피아노판은 독주 파트를 연습하거나 소규모로 연주하기 위한 별도 편곡이다.

작곡과 초연

1939년 여름의 망명 국면

BIS 해설과 Hindemith 연구 자료는 협주곡이 1939년 여름에 완성되었다고 설명하며, BIS는 7월 24일을 완성일로 제시한다. 당시 Hindemith는 독일에서 연주 금지와 ‘퇴폐 음악 ’ 낙인을 겪은 뒤 스위스에 머물렀고 1940년 2월 미국으로 떠났다. 그러므로 이 작품을 미국 망명 중에 썼다고 서술하지 않고, 유럽을 떠나기 직전의 역사적 국면에서 완성한 작품으로 설명한다.

작품의 조화와 형식에 관한 KCI 연구는 Hindemith의 배음열 이론과 신고전주의적 질서를 바탕으로 주제와 긴장 ·이완의 관계를 분석한다. 이 해석은 악보의 프로그램 선언이나 작곡가의 직접 설명이 아니라 음악학적 분석이다. 같은 맥락에서 BIS 북릿이 독주 바이올린의 시작과 베토벤 바이올린 협주곡을 연결하는 설명도 해설자의 비교로 귀속한다.

Mengelberg의 위촉과 Amsterdam 초연
Schott, IMSLP, IRCAM과 Willem Mengelberg Society 자료는 1940년 3월 14일 Amsterdam Concertgebouw에서 Willem Mengelberg가 지휘하고 Ferdinand Helmann이 독주한 Koninklijk Concertgebouworkest의 공연을 세계 초연으로 기록한다. 1939년 말 Hindemith가 직접 지휘할 예정이었던 일정이 질병과 여행 문제로 바뀌었다는 전승이 있으나, 예정 공연의 정확한 날짜와 서신 원문은 확인 범위가 다르다. 초연 기록은 Mengelberg와 Helmann의 실제 공연을 기준으로 삼는다.

미국에서의 초기 연주로는 1940년 4월 19일 Boston Symphony Orchestra, Richard Burgin, Serge Koussevitzky의 공연이 기관 프로그램에 남아 있다. 1940년 3월 Philadelphia Orchestra, Eugene Ormandy, Jascha Heifetz라는 조합은 이 협주곡의 초연 자료에서 확인되지 않으며, 다른 작품과 혼동했을 가능성이 있는 기록으로 남긴다. Carnegie Hall 데이터베이스에 보이는 1941년 New York premiere도 원문 프로그램을 확인하기 전에는 날짜와 성격을 확정하지 않는다.

세 악장의 구조

I. Mäßig bewegte Halbe
첫 악장은 92–100의 메트로놈 표기와 함께 시작한다. 높은 음역의 독주 바이올린과 팀파니의 C♯ 음형이 첫 인상을 만들고, 독주자는 긴 선율과 짧은 동기를 교대로 제시한다. BIS 해설은 이 시작을 베토벤 협주곡의
음형과 연결하지만 , 이는 두 작품의 출발 방식에 관한 분석이다. 관현악은 독주를 단순히 받치는 반주가 아니라 주제를 이어받고 변형하는 대위적 상대역으로 기능한다.

II. Langsam
두 번째 악장은 메트로놈 40의 느린 속도로 진행한다. 목관의 무게 있는 도입 뒤에 독주 바이올린이 노래하는 선율을 만들고, 피치카토와 금관의 움직임이 중간부의 긴장을 높인다. 클라리넷과 독주자의 응답은 관현악 색채와 독주 선율을 하나의 흐름으로 묶는다. 넓은 프레이즈와 세부 리듬의 동시성이 이 악장 독주 파트의 핵심 과제다. 특정 템포나 음량의 관계를 작곡가의 지시로 확대할 근거는 없다.

III. Lebhaft

마지막 악장은 메트로놈 152의 활기와 행진 ·팬파레 성격을 결합한다. 서정적인 두 번째 주제가 빠른 진행 사이에 나타나고, BIS와 Chandos 해설은 이 주제가 제 1악장의 두 번째 주제와 관계된다고 설명한다. 악장 끝에는 작품 전체에서 유일한 카덴차가 놓인다는 해설이 있으며, 카덴차가 자필인지 후대 편집인지의 세부는 판본 대조가 필요하다. 카덴차 뒤의 종결은 독주자의 기교를 과시하기보다 앞선 주제와 관현악의 균형을 회수한다.

연주와 수용

카덴차와 독주 쓰기

Kavakos·Tortelier 음반을 검토한 MusicWeb은 마지막 악장의 카덴차와 독주 파트가 기술적으로 큰 부담을 준다고 평가한다. BIS 북릿에서 Arabella Steinbacher도 이 협주곡의 물리적 난도를 언급한다. 이 자료는
특정 연주자의 경험과 비평으로, 독주 파트의 기술적 부담과 해석상의 선택을 보여 준다. 높은 음역, 긴 선율, 빠른 패시지와 큰 도약이 독주자의 집중을 요구한다는 설명을 중심으로 삼는다.

초기 녹음과 판본의 관계

1948년 12월 28일 Henry Merckel·Roger Désormière의 녹음은 MusicWeb의 2019년 비평에서 알려진
가장 이른 음반으로 소개된다. 같은 협주곡의 1959년 Joseph Fuchs·Eugene Goossens 녹음은 2014년 비평에서 최초 상업 녹음으로 소개된 바 있어, 두 비평의 서술이 충돌한다. 후대 음반의 역사적 선후 관계를
하나로 확정하기보다 , 1948년 기록과 1959년 기록을 각각의 비평 근거와 함께 남긴다.

David Oistrakh·Gennady Rozhdestvensky의 모스크바 녹음, Frank Peter Zimmermann·Paavo Järvi의 BIS 녹음, Arabella Steinbacher·Vladimir Jurowski의 Pentatone 녹음은 서로 다른 시기의 음향과 독주
전통을 보여 준다. BIS와 Pentatone은 각 녹음의 트랙 시간을 제공하며, Midori·Christoph Eschenbach·NDR 의 2014년 음반은 현대 수용의 한 사례다. 녹음의 평판은 MusicWeb과 Los Angeles Times 등 각 비평가의 판단으로 귀속한다.

작품의 수용과 역사적 위치

Hindemith는 1939년 이 협주곡에서 독주와 관현악을 대립시키기보다 같은 대위적 질서 안에 놓았다. 큰
금관과 타악기를 포함하면서도 각 파트의 리듬과 선율이 분리되어 들리는 편성은 1930년대 말의 신고전주의
협주 양식과 연결된다. 1940년 Amsterdam 초연, 같은 해 Boston 연주, 1948년 이후의 녹음 계보는
망명기의 유럽 작품을 둘러싸고 국제적인 연주 ·녹음 경로가 형성된 과정을 보여 준다. 이 문단의 양식적 설명은 KCI 연구와 공연 해설을 종합한 해석이다.

직접 자료의 한계

Willem Mengelberg Society의 초연 녹음 안내, Boston Symphony의 콘서트마스터 전시, Hindemith Forum의 서신 색인은 초연과 초기 연주의 실제 기록을 보완한다. 그러나 Hindemith 자필의 구체적인 소장처, Helmann 이름의 원어 철자, 초연 리허설의 독주 지시서와 Schott·PHA 303의 마디별 교정은 공개 자료에서 확정되지 않았다. 확인 가능한 판본 ·연대 ·연주자 증언이 이 작품을 설명하는 자료의 범위를 이룬다.

주요 자료

IMSLP, Violin Concerto: IPH 173, 1939년 6–7월 작곡, 세 악장, 초연 ·초판 ·편성 ·메트로놈 표기.
IRCAM, Concerto pour violon: 1939년 작곡, 1940년 3월 14일 Amsterdam 초연, 편성 ·악장명
· 24분 표기.
BIS-2024 북릿: 1939년 완성 맥락, 악장 해설과 연주자 발언.
Willem Mengelberg Society 자료: Mengelberg·Helmann 초연과 초기 녹음 전승.
Boston Symphony Orchestra, concertmasters 전시: Richard Burgin의 1940년 Hindemith 협주곡 초연 연주 기록.
Boston Symphony 1944–45 프로그램 아카이브: 1940년 4월 19일 Boston 연주 기록.
Shin Young Sun, Hindemith harmony analysis: 배음열 이론과 주제 ·형식 분석. MusicWeb, Fuchs·Goossens 음반 비평: 1959년 녹음과 27분 49초, 독주 ·음향 평가. MusicWeb, Merckel·Désormière 음반 비평: 1948년 녹음과 25분 33초, 초기 녹음 선후 관계에 관한 정정.
MusicWeb, Kavakos·Tortelier 음반 비평: 카덴차와 독주 난점에 관한 비평.
Los Angeles Times, Oistrakh·Rozhdestvensky 음반 비평: Oistrakh 해석과 1960년경 녹음의 수용.
Naxos, BIS-2024: Zimmermann·Järvi 녹음의 트랙 시간과 발매 정보.
NativeDSD, Pentatone PTC 5186 625: Steinbacher·Jurowski 녹음과 연주자 발언.
USC, Midori Grammy album: Midori·Eschenbach·NDR의 현대 녹음과 수용.
Hindemith Institut, complete edition: 현행 전집의 판본 ·원고 편집 원칙.