Piano Concerto No. 1 in B♭ minor, Op. 23

- □□

정보

개요
곡명: Piano Concerto No. 1 in B♭ minor, Op. 23
작곡가: Peter Ilyich Tchaikovsky (1840–1893)
장르: 독주 피아노와 관현악을 위한 협주곡
작곡 시기: 1874년 11월 –1875년 2월; 1879년과 1889년 개정
초연: 1875년 10월 25일, Boston Music Hall; Hans von Bülow 독주, Benjamin Johnson Lang 지휘
헌정: Hans von Bülow

IMSLP: Piano Concerto No. 1, Op. 23

Wikipedia: Piano Concerto No. 1

Piano Concerto No. 1 in B♭ minor, Op. 23은 Tchaikovsky가 쓴 세 악장의 피아노 협주곡이다 . 독주
피아노와 관현악이 함께 연주하는 전곡은 약 35분이며, 도입부를 갖춘 첫 악장, 느린 부분 사이에 빠른
중간부를 둔 둘째 악장, 빠른 피날레의 순서로 이어진다. 오늘날 널리 연주되는 1889년 제 3판과 초기의 1875 년판, 1879년판은 독주부와 일부 속도 지시, 피날레의 길이에서 차이가 난다.

작곡과 첫 공연

Tchaikovsky는 Moscow Conservatory에서 가르치던 1874년 말에 협주곡을 쓰기 시작했다. 그해 12월에는 두 대의 피아노로 연주할 수 있는 악보를 완성했고, 이듬해 2월에는 관현악화를 마쳤다. 독주부를 구상하는
동안에는 전문 피아니스트의 조언이 필요했다. 그는 1874년 12월 24일 구력, 신력으로는 1875년 1월 5일에 피아니스트이자 음악원 책임자였던 Nikolay Rubinstein과 동료 Nikolay Hubert에게 작품을 들려주었다 .

그 자리에서 있었던 혹평은 Tchaikovsky가 1878년 Nadezhda von Meck에게 보낸 편지에 자세히 남아 있다 . 작곡가는 손에 불편하거나 효과가 약한 피아노 구절을 지적받기를 기대했다. 그러나 편지에서 그는 Rubinstein이 작품 전체를 문제 삼으며 대부분을 다시 쓰라고 요구했다고 회고한다. Tchaikovsky가 당시
악보를 그대로 출판하겠다고 맞선 것도 이 편지에 나오는 이야기다. 이후 그는 실제 연주자들의 의견을 받아 독주부를 고쳤고, 협주곡은 여러 판본으로 출판되었다 .

첫 공연을 맡은 사람은 독일의 피아니스트 Hans von Bülow였다. 작품을 받은 Bülow는 선율과 형식,
독주부를 높이 평가했으며 미국 순회 연주에 협주곡을 가져갔다. 1875년 10월 25일 Boston Music Hall에서 Benjamin Johnson Lang의 지휘로 세계 초연이 열렸고, 10월 30일에는 같은 연주진이 다시 공연했다. Bülow 는 이어 New York에서도 Leopold Damrosch와 협주곡을 연주했다. 이 작품의 첫 공개와 초기 확산은 미국 순회 공연을 통해 이루어졌다 .

러시아 첫 공연은 같은 해 11월 13일 St Petersburg에서 Gustav Kross의 독주와 Eduard Nápravník의 지휘로 열렸다. 12월 3일 Moscow 공연에서는 Sergey Taneyev가 독주했고, 지휘는 Rubinstein이 맡았다. Rubinstein은 1878년부터 독주자로도 이 곡을 연주했으며 St Petersburg와 Paris에 소개했다. 처음의 혹평 뒤에는 지휘와 독주를 통한 지지가 이어졌던 셈이다. Tchaikovsky도 이후 협주곡을 자신의 지휘 연주회에
자주 넣었고, 1893년 10월 28일 마지막 공개 지휘에서도 Adele aus der Ohe와 이 작품을 연주했다.

출판 정보와 자료

Jurgenson이 1875년에 먼저 출판한 악보는 두 피아노 편곡보와 관현악 파트보였다 . 두 피아노 악보는 5월, 파트보는 10월에 나왔으며, 총보의 첫 출판은 1879년 8월이었다. 이 총보에는 첫 악장 피아노 성부의 수정이 반영되어 제 2판의 본문이 실렸다. 따라서 1875년의 초판과 1879년의 첫 출판 총보는 서로 다른 상태의
작품을 전한다.

자필 총보와 작곡가의 두 피아노 편곡보는 Moscow의 Russian National Museum of Music에 보존되어 있다. 소장 번호는 각각 ф. 88, No. 89와 No. 90이다. 총보의 피아노 성부에는 필사자의 손이 들어갔고, 작곡가와
다른 사람들의 수정도 남아 있다. 이 총보의 헌정란에는 Taneyev의 이름이 지워지고 Bülow의 이름이 적혀 있다. 출판본에 남은 헌정자는 Bülow다.

통상 연주판은 1889년 말 Jurgenson과 Rahter가 출판한 제 3판 계열이다. Jurgenson은 총보에 판번호 2590, 두 피아노 악보에 2592를 계속 사용했으므로 판번호만으로 초기판과 제 3판을 구별할 수는 없다. 제 3판의
대표적인 소형 총보로는 Eulenburg ETP 709가 있다. 초기판의 총보와 통상판의 총보는 독주부와 속도 지시, 피날레의 길이를 함께 비교할 수 있는 자료다.

1875년판과 1879년판은 2015년 Academic Edition of the Complete Works에서 각각 총보와 두 피아노
악보로 편집되었다 . Polina Vaidman과 Ada Aynbinder가 편집한 Series III의 제 1·2권은 1875년판, 제 3·4 권은 1879년판을 다룬다. Schott의 NCE 2087은 이 가운데 1879년판 총보와 비평 자료를 함께 실은 제 3 권이다. 통상 제 3판과 비교할 수 있는 별도의 공연 본문을 제공한다.

1880년대 후반 개정에는 피아니스트 Aleksandr Ziloti도 참여했다. 1889년 1월 8일 신력으로 쓴 편지에서 Tchaikovsky는 피날레의 한 구절을 직접 줄이고, 앞선 수정에서 사라졌던 리듬 동기를 되살렸다고 설명했다. Ziloti에게는 피아노 성부와 악상 지시를 검토하도록 맡기면서 자신이 새로 적은 지시는 보존해 달라고 요청했다. 두 사람이 개정과 교정 작업을 주고받았던 관계가 이 편지에 드러난다.

소요 시간

전곡은 대략 35분이다. 악장별 비례를 볼 수 있는 한 사례로, Kirill Gerstein과 James Gaffigan, Deutsches Symphonie-Orchester Berlin이 2014년에 녹음한 1879년판은 약 34분이며 첫 악장은 약 20분, 둘째 악장은 약 6분, 피날레는 약 7분이다. 각 시간은 같은 녹음의 트랙을 분 단위로 반올림한 값이다. 첫 악장이 뒤의 두 악장을 합한 것보다 길다.

판본과 속도 선택에 따라 실제 시간은 달라진다. 통상 제 3판은 초기판보다 피날레가 12마디 짧고, 둘째 악장 중간부의 지시도 초기판의 Allegro vivace assai 에서 Prestissimo 로 달라진다. 이 차이들은 각 대목의
길이와 악장 사이의 비례에도 반영된다.

편성

구분	편성
독주	Piano
목관	2 Flutes, 2 Oboes, 2 Clarinets in B-flat, 2 Bassoons
금관	4 Horns in F, 2 Trumpets in F, 3 Trombones
타악기	3 Timpani
현악	Violins I, Violins II, Violas, Cellos, Double Basses

첫 악장 도입부에서는 현악이 선율을 맡고 피아노가 화음으로 받친다. 본체에서는 피아노가 첫 주제를 제시한 뒤 클라리넷과 현악이 다른 선율을 소개하며, 둘째 악장은 플루트와 피아노, 첼로와 오보에의 독주가 두드러진다. 같은 편성 안에서 선율을 맡는 악기와 반주하는 악기가 바뀌면서 각 악장의 진행을 만든다.

악장별 구성

I. Allegro non troppo e molto maestoso — Allegro con spirito

호른의 짧은 신호 뒤에 현악이 D-flat major의 넓은 선율을 펼치고, 피아노는 화음 반주로 참여한다. 관현악이 선율을 노래하는 동안 독주자는 화음과 빠른 음형을 늘려 간다. 도입부 안에서는 선율이 두 차례 제시되고, 피아노의 카덴차와 짧은 발전을 거친 뒤 다시 크게 돌아온다. 이 선율은 도입부를 마친 뒤 같은 모습으로 재현되지 않는다. 첫 악장의 본체는 이어지는 `Allegro con spirito`에서 다른 주제로 시작한다.

피아노가 제시하는 본체의 첫 주제는 B-flat minor의 짧고 불규칙한 리듬을 지닌다. 그 바탕이 된 선율은 Tchaikovsky가 우크라이나의 시각장애인 거리 가수에게서 들은 노래였다. 작곡가는 1879년 von Meck에게 보낸 편지에서, 가수들이 현악기를 반주로 같은 선율을 되풀이하는 것을 들었으며 그 일부를 협주곡 첫 악장에 사용했다고 썼다. 도입부의 긴 선율과 이 짧은 주제는 등장 위치와 전개 방식이 다르다.

본체는 소나타 형식의 제시부, 발전부, 재현부로 이어진다. 첫 주제 뒤에는 클라리넷의 서정적인 선율과 현악이 제시하는 또 다른 선율이 나오며, 두 선율은 피아노의 응답과 장식 사이에서 번갈아 돌아온다. 발전부에서는 처음에 여리게 들렸던 현악 선율이 관현악의 점점 커지는 음량 속에 나타나고, 피아노는 목관에서 들었던 선율을 변형한다. 호른의 개입을 거쳐 앞선 재료가 돌아오면서 재현부로 이어진다.

첫 악장의 큰 카덴차도 이 주제들을 다룬다. 피아노와 관현악이 화음을 교환하다가 관현악이 멈추면, 독주자는 화음과 옥타브, 선율의 변형을 통해 전개를 이어 간다. Marina Frolova-Walker는 이 긴 카덴차가 두 번째 발전부처럼 작용한다고 설명했다. 카덴차의 끝에서 음형이 가늘어지면 관현악이 다시 들어오고, 본체의 서정 선율을 바탕으로 종결부가 만들어진다. 도입부와 본체는 각각 카덴차와 확대된 선율을 갖지만, 악장의 끝을 완성하는 재료는 본체에서 나온다.

II. Andantino semplice — Prestissimo — Tempo I

현악의 피치카토 위에서 플루트가 D-flat major의 선율을 시작한다. 피아노가 이를 이어받고, 두 첼로와
오보에가 노래에 참여한다. 처음 플루트와 피아노가 들려주는 구절에는 한 음의 차이가 있다. 플루트 구절은 A-flat–E-flat–F–A-flat이며, 뒤따르는 피아노 구절에서는 F가 B-flat으로 바뀐다. 같은 선율을 이어받는 과정에
작은 변형이 들어 있다.

빠른 중간부에서는 독주 피아노의 음형과 비올라, 첼로의 선율이 결합한다. 현악 선율에 사용된 재료는 프랑스 노래 Il faut s’amuser, danser et rire의 후렴이다. 작곡가의 동생 Modest는 자신과 형제 Anatoly가 1870 년대 초에 자주 부르던 노래였다고 회고했다. 이 노래는 1851년 Paris에서 초연된 희극 La Corde sensible에 나오며, 선율은 Jean-Baptiste-Édouard Montaubry의 곡으로 전한다. 협주곡에서는 빠른 피아노 음형과 함께 둘째 악장 가운데의 스케르초를 이룬다.

중간부가 끝나면 Tempo I 로 돌아와 피아노가 처음의 느린 선율을 장식해 제시한다. 오보에가 그 선율을 이어받고, 악장은 여린 음량으로 닫힌다. 처음과 끝의 느린 노래 사이에 빠른 중간부를 넣은 세 부분의 구성이다. 초기판에서는 중간부가 Allegro vivace assai 였으며, 통상판의 Prestissimo 는 이 부분을 더 빠르게 연주하도록 지시한다.

III. Allegro con fuoco

피날레는 주제가 되돌아오는 론도 구성을 바탕으로 한다. 우크라이나의 봄맞이 노래 Vyidy, vyidy, Ivanku를 바탕으로 한 주제가 피아노에 나오고, 짧은 음형과 엇박 악센트가 반복된다. 뒤이어 바이올린이 넓게 노래하는 두 번째 주제를 제시한다. 춤의 리듬을 지닌 첫 주제와 긴 선율의 두 번째 주제가 번갈아 돌아오며 악장을 이끈다.

두 번째 주제는 처음의 D-flat major에서 E-flat major를 거쳐 마지막에 B-flat major로 나타난다. 관현악의
점점 커지는 음량과 피아노의 옥타브 진행을 지나면, 이 선율이 독주와 관현악의 큰 합주로 확대된다. 첫 악장 도입 선율과 다른 이 피날레의 주제가 전곡의 마지막 큰 선율 제시를 맡는다. 이어지는 빠른 음형과 종결부가 B-flat major에서 협주곡을 마친다.

판본 선택이 바꾸는 연주

Kirill Gerstein은 1879년판을 녹음한 뒤, 2015년 해설과 2016년 WFMT 방송에서 통상판과의 차이를
구체적으로 설명했다. 첫머리에서 초기판의 피아노는 비교적 낮은 음량으로 화음을 펼쳐 연주한다. Gerstein 은 이 반주가 현악 선율을 압도하지 않으면서 관현악이 박자 안에서 선율을 더 유연하게 노래하도록 한다고 보았다. 통상판의 동시에 치는 화음과 초기판의 펼침화음은 같은 관현악 선율을 받치는 방식부터 다르다.

둘째 악장 중간부에서 Gerstein은 초기판의 속도 지시를 살아 있는 왈츠의 박동과 연결했다. 피날레에서는
통상판에서 줄어든 구절을 연주함으로써 중간부의 다른 분위기가 더 오래 유지된다고 설명했다. 마지막
카덴차에서도 큰 옥타브 도약과 페르마타를 갖춘 통상판 대신, 옥타브로 배치된 트릴에서 마지막 선율로 계속 흐르는 초기판의 연결을 택했다. 그의 1879년판 연주는 도입부의 균형, 빠른 중간부의 박동, 피날레의 길이와 절정으로 들어가는 방식까지 함께 바꾸는 선택이다.

Gerstein은 당시 이 판본을 작곡가의 마지막 의도에 가까운 본문으로 평가했다. 한편 Brett Langston의 2022 년 서지 연구는 오늘날의 통상 제 3판 역시 작곡가가 살아 있던 1889년 말에 출판되었음을 밝혔다. 초기판과 통상판은 서로 다른 출판 ·연주 전승을 갖고 있으며, Gerstein이 설명한 서정성과 유연함은 그가 선택한
판본에서 이끌어 낸 해석이다.

둘째 악장의 플루트 음을 둘러싼 논의도 연주자가 반복되는 선율을 어떻게 받아들이는지 보여 준다. Gerstein 이 2013년에 쓴 글에 따르면 Stephen Hough는 처음의 F를 뒤따르는 피아노 선율과 같은 B-flat으로 바꾸는 편이 맞다고 제안했다. 그는 Bülow를 위해 만든 필사 총보에 남은 수정 흔적을 그 근거로 보았다. Gerstein은 연구자 Vaidman에게 문의한 뒤, 작곡가의 지휘용 악보와 알려진 원고들에 F가 남아 있다는 설명을 전했다. 그는 처음의 F와 뒤의 B-flat이 만드는 선율의 차이를 유지하는 쪽을 택했다. 두 견해의 차이는 첫 플루트와
피아노를 같은 선율의 정확한 반복으로 맞출 것인지, 변형된 두 구절로 연주할 것인지에 있다.

주요 레코딩

Vladimir Horowitz / NBC Symphony Orchestra / Arturo Toscanini, 1943년 실황

1943년 4월 25일 Carnegie Hall에서 열린 전시 국채 모금 공연의 기록이다. 독주자와 지휘자는 출연료를
받지 않았고, 공연은 천만 달러가 넘는 국채 판매를 이끌었다. 이 녹음은 미국 National Recording Registry 의 2004년도 선정 목록에 포함되었다 . Horowitz와 Toscanini의 기교적인 연주가 전쟁 중의 공공 행사와
결합한 역사적 기록이다.

지휘자 Cesare Civetta는 Library of Congress에 실린 해설에서 빠른 속도와 두 연주자의 결합을 주목했다. 특히 피날레에서 긴 크레셴도가 피아노의 옥타브 구절로 이어지는 과정과, 바이올린이 음 사이를 미끄러져
연결하는 포르타멘토를 구체적으로 설명했다. 동시에 그는 녹음에서 피아노가 너무 앞에 나와, 첫 악장의
약음기를 단 바이올린 선율이 상대적으로 가려진다고 지적했다.

Van Cliburn / RCA Victor Symphony Orchestra / Kirill Kondrashin, 1958년, RCA Victor

Cliburn이 제 1회 International Tchaikovsky Competition에서 우승한 직후인 1958년 5월 30일 Carnegie Hall에서 녹음했다. 결선에서 이 협주곡을 연주한 미국의 스물세 살 피아니스트가 Moscow에서 우승한 사건은 냉전 중 양국의 문화 교류를 상징하게 되었다. 미국에서 만든 RCA 음반은 1961년 클래식 음반 최초로 골드 인증을 받았다. 결선 실황과 그 뒤의 상업 녹음은 서로 다른 기록이며, 널리 보급된 RCA 음반의 악단은 RCA Victor Symphony Orchestra다.

BBC Music Magazine의 Claire Jackson은 2024년 비교평에서 첫 화음의 차분한 속도와 선율의 절제된 힘, 첫 악장 중간부의 명료한 음형을 평가했다. Jackson은 길게 노래하는 둘째 악장과 피날레의 빠른 상승 진행이 만드는 대조에도 주목했다. 대회의 상징성과 음반 판매 기록에 더해, 큰 선율을 넓게 유지하는 연주 방식으로 거론되는 녹음이다.

Kirill Gerstein / Deutsches Symphonie-Orchester Berlin / James Gaffigan, 2014년 녹음 ·2015년 발매, Myrios Classics

MYR016

Berlin의 Funkhaus에서 녹음한 1879년판이다. 2015년 학술판 출판에 앞서 새로 편집된 총보와 파트보를 사용했다. 펼침화음의 도입부, 초기 속도 지시를 따른 둘째 악장, 더 긴 피날레와 다른 마지막 카덴차가 하나의

공연으로 이어진다.

MusicWeb International에서 Michael Cookson은 서정적인 연주와 극적 힘의 조화, 둘째 악장의 민감한 표현을 높이 평가했다. 같은 매체의 Simon Thompson은 도입부의 친밀한 선율과 가볍게 춤추는 중간부를 인정하면서도 , 전반적으로 더 대담한 기교와 긴장감을 원했다고 썼다. 판본 차이를 실제 연주로 들려주는 녹음인 동시에, 그 차이를 실현한 Gerstein과 Gaffigan의 해석에 대한 평가도 나뉘는 사례다.

주요 자료

Tchaikovsky Research, Piano Concerto No. 1: 작곡, 편성, 악장, 초연, 자필과 헌정, 사용한
노래의 출처.
Tchaikovsky Research, Piano Concerto No. 1: Scores: 초판과 개정판의 출판 매체, 판번호, 후대 총보의 계열.
Tchaikovsky, Letter 736, 1878년: Rubinstein에게 작품을 들려준 일을 회고한 편지. Tchaikovsky, Letter 3751, 1889년 1월 8일 신력: Ziloti와 주고받은 피날레 수정 및 교정 작업. Tchaikovsky, Letter 1174, 1879년: 우크라이나 거리 가수의 선율을 첫 악장에 사용했다는 회고. Academic Edition of the Complete Works: 1875년판과 1879년판을 각각 다루는 학술판 목록. Schott, NCE 2087: 1879년판 총보와 비평 자료의 출판 정보.
Eulenburg ETP 709, Hal Leonard 공식 목록: 통상판 소형 총보의 식별 정보.
Brett Langston, The Authenticity of the Third Version, 2022년: 통상 제 3판의 생전 출판을 밝힌 서지 연구.
Calvin Dotsey, Houston Symphony 작품 해설, 2019년: 악장별 주제의 등장과 교대, 카덴차와 종결부.
Phillip Borg-Wheeler, Signum SIGCD441 해설, 2016년: 첫 악장 도입부의 구성과 뒤 악장들의
선율 배치.
Marina Frolova-Walker, Hyperion 작품 해설, 2010년: 첫 악장의 전개와 카덴차, 악장 사이의
주제 관계.
Kirill Gerstein, The Real Tchaikovsky, 2015년: 1879년판의 화음, 속도, 피날레와 카덴차에 대한 연주자의 설명.
WFMT, Gerstein의 판본 설명: 2016년 방송에서 설명한 도입부의 균형과 피날레의 비례.
Kirill Gerstein, Tchaikovsky’s Wrong Note, 2013년: 둘째 악장의 플루트 음에 대한 Hough의 제안과 Vaidman의 설명을 전한 글.
Library of Congress, National Recording Registry 2004년도 목록: 1943년 Horowitz와 Toscanini 공연의 역사적 맥락과 선정.
Cesare Civetta, Library of Congress의 1943년 녹음 해설: 속도, 크레셴도, 포르타멘토와 녹음 균형에 대한 분석.
Cliburn 공식 연혁: 1958년 우승과 RCA 녹음, 1961년 골드 인증.
Pianist Discography, Cliburn의 RCA 녹음: 1958년 5월 30일 녹음과 연주진.

- NPR, Van Cliburn: Treasuring Moscow After 50 Years, 2008 : Cliburn 1958 .
- Claire Jackson, BBC Music Magazine , 2024 : Cliburn .
- Myrios Classics, Gerstein : 1879 , .
- AllMusic, Gerstein : .
- Michael Cookson Simon Thompson, MusicWeb International, 2015 : Gerstein Gaffigan .