Violin Concerto in D major, Op. 35

- □□

정보

개요

곡명 : Violin Concerto in D major, Op. 35
작곡가 : Peter Ilyich Tchaikovsky (1840–1893)
작품목록 : TH 59; ČW 54
작곡 시기 : 1878년 3–4월 , Clarens
첫 관현악 연주 : 1880년 3월 13일 , Hannover; Georg Hänflein, Hannover Hofkapelle, Ernst Frank
국제적 수용을 시작한 초기 공연 : 1881년 12월 4일 , Vienna Philharmonic Society; Adolph Brodsky, Hans Richter
최종 헌정 : Adolph Brodsky

IMSLP: Violin Concerto, Op. 35

Wikipedia: Violin Concerto (Tchaikovsky)

Tchaikovsky의 Violin Concerto in D major, Op. 35는 대규모 첫 악장 , G minor의 짧은 `Canzonetta`, 춤곡 refrain이 돌아오는 D major finale로 이루어진 세 악장 협주곡이다 . 첫 악장은 서정적 주제를 독주 기교와 작곡된 Cadenza까지 확장하며 전곡의 절반가량을 차지한다 . 목관과 Solo Violin의 노래로 압축된 두 번째 악장은 끝을 완전히 닫지 않고 attacca subito로 finale에 이어지고 , 마지막 악장은 빠른 refrain과 선율적인 episode를 번갈아 놓은 뒤 가속하는 coda로 향한다 . 작품은 넓게 펼쳐지는 첫 악장에서 내밀한 중간악장을 거쳐 빠른 춤과 D major의 종결로 속도를 회복한다 .

협주곡은 Tchaikovsky가 Iosif Kotek과 함께 Lalo의 `Symphonie espagnole`를 비롯한 바이올린 음악을 연주하던 중 빠르게 쓰였다 . Kotek은 독주부의 운지 , bowing, phrasing과 dynamics를 점검하고 출판 준비에도 참여했다 . 함께 전곡을 연주해 본 뒤 Tchaikovsky는 원래의 느린 악장을 빼고 현재의 `Canzonetta`를 새로 썼다 . 이 과정은 독주 기교를 더하는 수정이 아니라 , 긴 첫 악장과 빠른 finale 사이에 놓일 중간악장의 길이와 성격을 다시 결정한 일이었다 .

소요 시간

전곡은 보통 약 30–35분이며 , 최근의 대표적인 무삭제 녹음들은 약 33–35분이다 .

- **I. Allegro moderato – Moderato assai:** 약 18분
- **II. Canzonetta. Andante:** 약 6–7분
- **III. Finale. Allegro vivacissimo:** 약 9–10분

2악장과 3악장은 attacca subito로 이어져 약 16분의 연속된 후반부를 만든다 . Auer 전통의 cuts를 사용하는 공연은 1악장과 finale가 더 짧아진다 .

편성
Solo: Violin.
Orchestra: 2 Flutes, 2 Oboes, 2 Clarinets in A/B-flat, 2 Bassoons; 4 Horns in F, 2 Trumpets in D; 2 Timpani; Strings.

Trombones, Tuba, Harp와 별도 타악기가 없는 편성이다. 짧은 관현악 도입과 목관 응답은 Solo Violin에게 선율의 중심을 빠르게 넘기며, 2악장에서는 목관이 Canzonetta 의 입구와 귀환을 표시한다. Horns, Trumpets와 Timpani는 두 외부 악장의 tutti와 종결부에서 D major의 넓은 음향을 형성한다.

작곡 과정과 교체된 느린 악장

Tchaikovsky는 1878년 3월 17일 무렵 Clarens에서 협주곡을 시작했다. 3월 28일에는 초고를 마쳤고, Kotek과 연주해 본 뒤 외부 악장은 유지하면서 느린 악장을 새로 쓰기로 했다. 4월 5일 완성한 새 Andante가 현재의 Canzonetta 이며, Tchaikovsky는 이 악장이 양쪽 악장에 더 잘 어울린다고 설명했다. 총보는 4월 11 일 완성되었다 .

제외된 Andante는 폐기되지 않았다. Tchaikovsky는 이를 고쳐 Méditation 이라는 제목을 붙이고 Violin과 Piano를 위한 Souvenir d’un lieu cher, Op. 42의 첫 곡으로 옮겼다. 두 음악은 같은 협주곡의 서로 다른
판본이 아니라, 하나는 현행 협주곡에서 빠져 독립 작품이 되었고 다른 하나는 새로 작곡되어 2악장 자리를
차지한 관계다.

Hannover의 첫 연주와 Vienna의 결정적 공연
오랫동안 1881년 Vienna 공연이 세계초연으로 알려졌으나 , 최신 연구는 Hannover Hofkapelle의 여섯 번째 정기연주회에서 Georg Hänflein이 1880년 3월 13일 Ernst Frank의 지휘로 전곡을 연주한 기록을 확인했다. Tchaikovsky와 Brodsky는 이 공연을 알지 못했고 Hannover 밖의 반향도 거의 남기지 못했다. 시간상 첫 관현악 연주는 Hannover였지만 작품의 연주 전통과 국제적 수용을 시작한 사건은 이듬해 Vienna 공연이었다

.

Brodsky는 Vienna Philharmonic의 신작 예비심사에서 작품이 거부될 위기를 Hans Richter와 함께 넘겨 1881년 12월 4일 정기연주회에 올렸다. 그는 Tchaikovsky에게 보낸 편지에서 악보를 처음 본 때부터 공개 연주를 꿈꾸었고, 기술적 어려움을 극복하는 데 큰 노력이 들었지만 작품의 아름다움이 그 부담을 잊게 했다고 썼다. 청중의 반응은 갈렸고 Eduard Hanslick의 혹평도 나왔지만, Brodsky는 이어 London과 러시아 여러 도시에서 작품을 연주했다. Tchaikovsky는 처음 Leopold Auer에게 붙였던 헌정을 철회하고 최종 헌정을 Brodsky에게 옮겼다.

출판 정보와 기준 판본

Jurgenson은 Violinㆍ Piano reduction을 1878년 11월, 관현악 파트를 1879년 8월에 출판했다. 총보는 1888년에 나왔다. 자필 총보는 Moscow의 Russian National Museum of Music에 보존되어 있다. 현재

기준은 Polina Vaidman이 편집한 Tchaikovsky Academic Edition과 그 자료를 반영한 Urtext 계열이다.

Auer는 예정되었던 1879년 Saint Petersburg 공연을 맡지 않았다. 1923년 회고에서 그는 작품 전체를 연주 불가능하다고 선언한 것이 아니라, 일부 대목이 바이올린의 성격에 맞지 않아 작곡가가 상상한 효과를 내기 어렵다고 판단했다고 설명했다. 그러나 Tchaikovsky는 1881년 편지에서 Auer와 Karl Davydov가 난도를
이유로 작품의 길을 막았다고 이해했다. 두 자료는 서로 다른 시점과 당사자의 관점을 전하므로 하나의 확정된 대화처럼 합치기 어렵다.

Tchaikovsky 사후인 1899년에 출판된 Auer arrangement는 Solo Violin의 register와 passage를 바꾸고 1 악장과 finale에 cuts를 둔다. 작곡가의 승인 개정판이 아니라 Auer와 그 제자들이 형성한 연주용 편집이다. Heifetz, Milstein와 Stern을 비롯한 20세기 연주 전통이 이 판본을 널리 전했고, 오늘날에는 무삭제 원전으로 돌아가는 공연과 나란히 남아 있다.

I. Allegro moderato – Moderato assai
관현악은 짧은 D major 도입을 연주한 뒤 Solo Violin에게 자리를 넘긴다. 도입의 선율은 뒤에 주요 주제로 돌아오지 않으며, 독주가 짧은 Cadenza풍 진입을 거쳐 넓은 첫 주제를 제시한다. 이어지는 두 번째 주제는 더 부드러운 선율과 목관 응답으로 대비를 만든다. 독주 기교는 선율 사이에 별도로 붙기보다 주제의 장식과 전개 속에 계속 들어 있다.

전개부는 음역과 리듬을 넓히며 악장 중앙의 작곡된 Cadenza로 향한다. 이 Cadenza는 연주자가 선택하는
별도 판본이 아니라 Tchaikovsky가 악장의 형식 안에 쓴 부분이다. 끝의 trill 뒤 Flute가 첫 주제를 받아
재현을 시작하고, Solo Violin과 Orchestra는 앞선 주제들을 다시 배치한다. Coda는 tempo를 단계적으로
높여 D major의 tutti와 독주의 빠른 움직임을 함께 종결한다.

II. Canzonetta. Andante

목관의 짧은 chorale성 도입이 G minor를 열면 Solo Violin이 절제된 첫 선율을 이어받는다 . 중간부에서는
조성과 음색이 밝아지고 선율의 움직임도 넓어지지만 , 악장은 다시 첫 노래와 목관 도입으로 돌아온다. 긴 첫 악장 뒤 119마디로 압축된 ABA 진행이므로 , 전곡의 중심을 또 하나의 대규모 느린 악장으로 확장하기보다
짧은 내면적 전환으로 만든다.

마지막 목관 구절은 종지를 완전히 닫지 않고 finale의 움직임을 예고한다. attacca subito 에 따라 3악장이 바로 시작되며, G minor의 노래가 D major의 빠른 관현악 도입에 의해 끊겨 나가는 효과가 생긴다. 원래 Andante를 현재의 짧은 Canzonetta 로 교체한 선택은 이 급격한 전환과 후반부의 비례를 만들었다.

III. Finale. Allegro vivacissimo
강한 관현악 도입 뒤 Solo Violin이 빠른 춤곡 refrain을 제시한다. 이 refrain은 보다 느리고 선율적인 episode와 교대하며 rondo의 큰 틀을 만든다. Episode에서는 drone bass와 목관의 색채가 두드러지고 , 매번 가속을 거쳐 refrain의 빠른 활놀림과 강한 악센트로 돌아온다.

원전은 이러한 회귀와 반복을 충분히 남겨 두고 마지막 coda에서 속도를 밀어 올린다. Auer판은 일부 반복과 passage를 줄여 더 압축된 흐름을 만든다. BBC Music Magazine의 비교 안내는 Isaac Stern과 Eugene Ormandy의 1959년 녹음이 1악장 9마디와 finale 44마디를 줄인 Auer 전통을 보여 준다고 설명한다. 반대로 Hilary Hahn은 Auer의 register 변경과 cuts를 하나씩 원전으로 되돌리면서 , 낮은 G string의 반복과 뒤늦게 도달하는 최고음이 각 episode와 귀환의 긴장을 더 오래 축적한다는 점을 발견했다고 말했다.

Kotek, Auer와 현대 원전 연주의 관계
Kotek의 역할은 헌정자가 아니라 작곡 과정의 협력자였다 . Tchaikovsky는 Jurgenson에게 보낸 동시대 편지에서 Kotek과 여러 차례 작품을 연주했고, Kotek가 독주부를 연주 가능하다고 보았으며, Solo Violin의 교정은 그의 판단에 맡겨야 한다고 썼다. 자필의 독주부와 metronome markings 일부도 Kotek의 필사로 확인된다. 현악기 기술에 대한 그의 관여와 Tchaikovsky의 작곡 결정이 함께 현행 독주부를 만들었다.

Hilary Hahn은 Auer판에서 원전으로 돌아가며 1악장의 poco più mosso–poco più lento 대비, 2악장의 octave 이동과 finale의 register 변경이 구조적 절정의 위치를 바꾼다고 설명했다. Philippe Quint는 Auer 판과 원전을 모두 녹음하면서 , Auer판의 cuts가 빠른 흐름을 만드는 전통과 Tchaikovsky가 쓴 반복을
복원하는 현대 경향을 비교했다. 두 연주자의 자료는 원전 선택이 ‘더 정확하다 ’는 선언으로 끝나지 않고, 실제로 어느 음역과 반복에서 긴장이 쌓이고 풀리는지를 바꾼다는 점을 보여 준다.

주요 레코딩

Jascha Heifetz / Chicago Symphony Orchestra / Fritz Reiner (1957, RCA) — Auer의
제자 계보, 빠른 tempo와 편집된 독주부를 기록한 역사적 기준이다.
Isaac Stern / Philadelphia Orchestra / Eugene Ormandy (1959, Columbia) — Auer
판의 1악장 9마디, finale 44마디 cuts를 들을 수 있다. BBC Music Magazine은 이 축약이
직접적인 구조와 강한 추진력을 만든다고 설명한다.
David Oistrakh / Philadelphia Orchestra / Eugene Ormandy (1959, Sony 계열) — BBC Music Magazine은 Oistrakh의 넓은 독주 음향과 Philadelphia Strings의 결합을 구체적으로 평가하며 5점을 부여했다.
Hilary Hahn / Royal Liverpool Philharmonic Orchestra / Vasily Petrenko (2010, Deutsche Grammophon) — 원전 복원의 이유를 Hahn 자신이 register, tempo와 반복의
구조적 효과로 설명한 녹음이다.
Julia Fischer / Russian National Orchestra / Yakov Kreizberg (2006, Pentatone) — BBC Music Magazine의 비교 안내가 최우선 선택으로 꼽았으며, 기교적 압력 속의 음색과 Solo Violinㆍ Orchestra의 상호작용을 평가했다.

주요 자료

Tchaikovsky Museum Encyclopedia: 작곡 일정, Kotek, Hannover 공연, 출판과 편성을 정리한다

.

Tchaikovsky Research: 편지에 근거한 작곡 과정, 악장 구조, 초기 공연과 헌정을 다룬다.

Henle Urtext 서문: 자필, Jurgenson 초판과 Auer arrangement의 관계를 설명한다.

Adolph Brodsky의 편지 자료: Vienna 공연 준비와 초기 청중 반응을 초연 독주자의 시점에서 전한다.
Tchaikovsky의 Letter 800: Kotek와 독주부를 검토한 과정과 작곡가의 신뢰를 보여 준다. Hilary Hahn 인터뷰: 원전과 Auer판의 tempo, register와 구조 차이를 연주자의 경험으로 설명한다.
BBC Music Magazine 녹음 비교: Fischer, Stern과 여러 현대 녹음을 판본ㆍ연주 특성과 함께 비교한다.