Violin Concerto No. 1

- □□

정보

Violin Concerto No. 1

개요
곡명: Violin Concerto No. 1 (또는 Concerto for Violin and Orchestra)
작곡가: Philip Glass (1937–)
작곡: 1986년 11월 –1987년 2월
위촉: American Composers Orchestra
초연: 1987년 4월 5일, Paul Zukofsky 독주, American Composers Orchestra, Dennis Russell Davies 지휘
헌정: Dennis Russell Davies와 Paul Zukofsky
장르: 바이올린 협주곡
작품 범위: 독주 바이올린과 관현악을 위한 3악장 협주곡
출판: Dunvagen Music Publishers
전곡 소요 시간: 공식 안내 약 30분, 녹음에 따라 약 25–30분

Wikipedia: Violin Concerto No. 1 (Glass)

Philip Glass의 Violin Concerto No. 1은 1987년 American Composers Orchestra의 위촉으로 완성한 첫 주요 심포니 오케스트라 협주곡이다 . 최종본은 빠름 –느림 –빠름의 3악장으로 이루어지며 , 관현악의 반복 화음과 일정한 박동 위에서 독주 바이올린이 빠른 음형과 긴 칸틸레나를 교대한다. Glass가 처음 생각한 다섯 개의 짧은 악장은 긴 첫째 ·둘째 악장과 느린 종결부를 지닌 현재의 구조로 정리되었다 .

출판 정보와 작곡 배경

Wise Music Classical의 작품 자료는 실제 집필 기간을 1986년 11월부터 1987년 2월까지로 제시한다. American Composers Orchestra가 위촉했고, 출판은 Dunvagen Music Publishers가 맡았다. 공식 헌정 대상은 초연 지휘자 Dennis Russell Davies와 독주자 Paul Zukofsky다.

1987년 협주곡은 Glass가 일반 심포니 오케스트라를 위해 쓴 첫 주요 작품으로 소개된다. Glass가 학생
시절인 1960년에 별도의 바이올린 협주곡을 쓴 기록이 있으므로, 이 작품을 생애 첫 바이올린 협주곡이라고
부르기보다 대규모 일반 오케스트라를 위한 첫 주요 협주곡으로 구분하는 편이 정확하다.

Glass는 이 곡을 작곡할 때 부친 Ben Glass를 사적인 청중으로 떠올렸다고 회고했다. 부친이 레코드 가게를 운영하며 여러 협주곡을 좋아했다는 기억은 작곡의 개인적 배경이며, 공식 헌정 표기와는 별개의 층위에 있다.

LA Phil의 2025년 녹음 자료는 첫 독주에 나오는 D–A–D 세 음을 이 배경과 연결해 설명한다.

세 악장의 설계

세 악장은 전통적인 빠름–느림–빠름 외형을 취하지만, 각 악장의 역할은 반복 화음과 독주 선율의 관계 속에서 확장된다. 악보와 최근 녹음 자료에 제시된 빠르기 표기는 다음과 같다.

순서	빠르기 표기	진행과 역할
I	`Quarter note = 104 – Quarter note = 120`	반복되는 화음과 독주 바이올린의 빠른 아르페지오가 맞물린다. 독주자는 처음부터 넓은 음역을 움직이며 관현악의 박동 위에 협주곡의 에너지를 세운다.
II	`Quarter note = ca. 108`	낮은 현을 중심으로 한 반복 저음이 파사칼리아를 연상시키고, 독주 바이올린은 높은 음역의 긴 칸틸레나와 대위적 선율을 펼친다. 관현악과 독주가 고정된 반주·주역 관계를 번갈아 맡는 정서적 중심 악장이다.
III	`Quarter note = ca. 150 – Coda: Poco meno, Quarter note = 104`	빠른 음형과 타악기의 박동이 외향적인 피날레를 만들고, 후반의 느린 코다가 앞선 재료를 되돌아보며 높은 음역의 종결을 만든다.

처음의 구상은 다섯 개의 짧은 악장이었지만, 집필 과정에서 첫째와 둘째 악장이 길어졌다. 그 결과 작품은 세 악장으로 통합되었고, Zukofsky가 요청한 느리고 높은 결말은 셋째 악장의 `Poco meno` 코다에 남았다. 따라서 마지막 악장은 빠른 본체와 느린 종결부가 결합한 하나의 악장으로 읽힌다.

반복 화음과 독주 바이올린

Glass의 반복은 같은 음형을 배경처럼 되풀이하는 데서 끝나지 않고, 곡의 시간을 큰 단위로 묶는 화성적 장을 만든다. 독주 바이올린은 그 위에서 빠른 아르페지오와 짧은 음형, 길게 이어지는 칸틸레나를 번갈아 제시한다. 관현악이 지속적인 화음과 박동을 유지할 때 독주가 선율을 확장하고, 독주가 긴 음을 유지할 때 관현악의 질감이 변하면서 두 주체의 역할이 교대된다.

둘째 악장의 반복 저음은 바로크 파사칼리아를 연상시키지만, 작품 전체를 역사적 형식의 복원으로 규정하지는 않는다. 전통 협주곡의 3악장 외형과 심포니 오케스트라의 색채가 Glass 특유의 반복 언어와 결합한 결과이며, 셋째 악장의 느린 코다는 그 결합을 회고적인 종결로 연결한다.

편성

- 독주 : 바이올린
- 목관 : 플루트 2(제 1플루트는 피콜로 겸함), 오보에 2, B♭ 클라리넷 2, E♭ 클라리넷, 베이스 클라리넷, 바순 2

금관: 호른 4, 트럼펫 3, 테너 트롬본 2, 베이스 트롬본, 튜바
타악기: 팀파니, 타악기 4명 (작은북, 큰북, 우드블록, 트라이앵글 , 심벌즈)
그 밖의 악기: 하프
현악: 제 1·제 2바이올린, 비올라, 첼로, 더블베이스

이 편성은 독주자를 위한 단순한 반주보다 반복 화음과 박동을 여러 악기군에 분배하는 데 초점이 있다. 큰 관현악에서는 독주 바이올린이 묻힐 수 있으므로, 실제 연주에서는 음량과 유니즌의 조정이 독주선의
가청성에 직접 영향을 준다.

개인적 표지와 연주용 재관현악

Glass와 Anne Akiko Meyers의 대화에 관한 LA Phil 자료는 첫 독주에 등장하는 D–A–D를 부친 Ben Glass를 떠올리는 사적인 표지로 소개한다. 이 세 음은 작곡가가 설명한 배경을 이해하는 단서이지만 , 작품 전체를
관통하는 프로그램이나 고정된 주제 암호로 확대되지 않는다.

Dennis Russell Davies는 2009년 투어와 2012년 재녹음 과정에서 큰 관현악이 독주 바이올린을 덮는
문제를 다루었다. Philip Glass 공식 녹음 노트에 따르면 Davies는 작곡가의 허가를 받아 현악과 관악의
유니즌 ·조합을 일부 덜어 독주가 계속 들리도록 관현악을 조정했다. 2017년 Orange Mountain Music에서 발매된 Capuçon·Davies 녹음은 이 승인된 연주용 재관현악을 사용하며, 구조와 음을 바꾼 새 작곡판으로
분류되지 않는다.

소요 시간

Philip Glass 공식 작품 페이지와 Wise Music Classical은 전곡을 약 30분으로 안내한다. 실제 카탈로그에는 Gidon Kremer·Christoph von Dohnányi의 1993년 녹음이 25분 안팎, Renaud Capuçon·Davies의 2017 년 녹음이 30분 안팎, Anne Akiko Meyers·Gustavo Dudamel의 2025년 녹음이 25분 안팎으로 표시된다. 특히 둘째 악장의 표기 템포를 어느 정도로 유지하는지에 따라 전체 시간이 크게 달라진다.

공연과 레코딩

1987년 4월 5일 초연은 Paul Zukofsky가 독주하고 American Composers Orchestra가 연주했으며 Dennis Russell Davies가 지휘했다. 초연 이후에는 Glass의 반복 언어를 심포니 오케스트라의 표준 편성 안에서
구현하는 협주곡으로 공연되어 왔다.

Gidon Kremer·Wiener Philharmoniker·Christoph von Dohnányi의 1993년 Deutsche Grammophon 녹음은 1992년 빈 Musikverein 세션을 바탕으로 한 후대 해석이다. 초연자 Zukofsky의 연주를 보존한
음원이 아니라, 1990년대 작품 확산을 보여 주는 대표 카탈로그로 이해할 수 있다.

Renaud Capuçon·Bruckner Orchester Linz·Davies의 2017년 녹음은 Davies가 직접 다룬 밸런스 문제와 승인된 경량화의 결과를 들려준다. Anne Akiko Meyers·Gustavo Dudamel·Los Angeles Philharmonic의 2025년 녹음은 최신 발매 사례로, 악장별 메트로놈 표기와 D–A–D에 관한 배경 설명을 함께 제공한다. 두 녹음은 서로 다른 음향과 시간을 제시하지만 , 어느 한쪽을 유일한 표준으로 정하지 않는다.

주요 자료

Philip Glass, Concerto for Violin and Orchestra 공식 작품 페이지: 1987년, American Composers Orchestra 위촉, 초연, Dunvagen 출판, 기본 편성을 확인했다.
Wise Music Classical, Violin Concerto No. 1: 실제 집필 기간, Davies·Zukofsky 헌정, 5악장
구상에서 3악장으로 정리된 과정과 느린 코다를 대조했다.
Philip Glass, 2017 녹음 노트: Davies·Capuçon·Bruckner Orchester Linz의 녹음, 허가된 관현악 조정, 둘째 악장 템포와 Ben Glass 배경을 확인했다.
Los Angeles Philharmonic, Violin Concerto 작품 해설: 1960년 학생 시절 작품과 1987년 첫 주요 심포니 오케스트라 협주곡의 구분, 3악장 구조와 반복 저음을 확인했다.
Los Angeles Philharmonic, 2025 녹음 페이지: Meyers·Dudamel·LA Phil의 발매 정보, D–A–D와 부친 배경, 악장별 빠르기 표기를 확인했다.
IRCAM, Concerto for Violin and Orchestra 작품 기록: 1987년 작품, 약 30분, 세부 편성과 초연 정보를 독립적으로 대조했다.
Deutsche Grammophon, Kremer·Dohnányi 녹음 및 Presto Classical 카탈로그: 1993년 발매와 1992년 빈 세션, 작품 시간의 보조 정보를 확인했다.
Anne Akiko Meyers, Philip Glass 소책자: 2025년 녹음의 악장별 시간과 메트로놈 표기를 확인했다.