Cello Concerto in A minor, Op. 129

- □□

정보

개요
곡명: Cello Concerto in A minor, Op. 129
작곡가: Robert Schumann (1810–1856)
작곡 시기: 1850년 10월 10–24일, Düsseldorf
초연: 1860년 4월 23일 Oldenburg에서 Ludwig Ebert가 관현악과 협연한 공연이 현재 확인되는 가장 이른 관현악 연주다. 같은 해 6월 9일 Leipzig에서는 Ebert가 피아노 반주로 연주했다.
장르: 독주 첼로와 관현악을 위한 3악장 협주곡
핵심 성격: Schumann이 자필 악보에서 ‘Concertstück für Violoncell mit Begleitung des Orchesters’ 라고 부른 작품이다. 세 악장이 쉬지 않고 이어지며 첼로와 오케스트라가 하나의 긴 호흡을 나눈다.

IMSLP 작품 정보

Wikipedia 작품 개요

Robert Schumann의 A단조 첼로 협주곡은 1850년 Düsseldorf에서 완성한 대규모 첼로와 관현악 작품이다. 오늘날의 Cello Concerto라는 명칭은 후대에 정착했으며 , 자필과 초기 기록에 남은 ‘Concertstück’이라는
이름은 짧은 규모와 세 악장의 연속적인 흐름을 함께 가리킨다. 독주 악기가 먼저 말을 걸고 오케스트라가 그 말에 응답하는 방식이 작품 전체의 기본 문법이다.

출판 정보와 자료

1854년 8월 Breitkopf & Härtel이 작곡가의 교정을 거친 피아노 축약본과 관현악 파트를 출판했다.
관현악 전곡 악보는 Schumann 사후인 1883년 옛 Schumann 전집에서 처음 나왔다.
1850년 자필 악보, 1854년 작곡가 승인 자료, 1883년 Clara Schumann이 관여한 전곡판은 서로
다른 시기의 편집 자료다. Joachim Draheim과 Kate Bennett Wadsworth는 1854년 자료를
중심으로 판본을 만들었고, Josephine Knight의 Edition Peters 판은 1850년 자필을 바탕으로 한 ‘Original Version’으로 별도 계보를 이룬다.

소요 시간

출판사와 오케스트라 자료는 대체로 약 23–25분으로 안내한다. Hyperion의 한 녹음은 22분 02초이며, 이 차이는 템포와 반복, 사용한 판본에 따라 달라질 수 있다.

편성

독주: 첼로
목관: 플루트 2, 오보에 2, 클라리넷 2, 바순 2
금관 ·타악: 호른 2, 트럼펫 2, 팀파니
현악: 제 1·제 2바이올린, 비올라, 첼로, 더블베이스

작곡과 리허설

Schumann은 1850년 9월 Düsseldorf 시립음악감독으로 부임한 직후 이 곡을 구상했다. 연구자 Joachim Draheim이 인용한 기록에 따르면 10월 10–16일에 스케치를 마련하고 10월 24일까지 관현악화했다 . 10월 24일은 Düsseldorf에서 첫 콘서트를 연 날이기도 하다. Clara Schumann은 1851년 일기에서 첼로의 성격에 잘 맞는 음색과 첼로와 오케스트라의 얽힘을 높이 평가했다.

1851년 3월 23일에는 Düsseldorf 오케스트라 첼리스트 Christian Reimers, Konzertmeister Joseph Wilhelm von Wasielewski와 피아노를 곁들인 리허설을 했다. 그러나 공개 공연으로 이어지지는 않았다. Schumann은 그해 가을 Frankfurt의 첼리스트 Robert Emil Bockmühl에게 작품을 맡기려 했고, Bockmühl 은 운지와 활쓰기, 기술적 대안을 준비했지만 공연을 계속 미뤘다. Schumann은 제 1악장 템포를 자필의 ♩=144에서 초판의 ♩=130으로 바꾼 일을 제외하면 Bockmühl의 음악적 수정 제안을 거의 받아들이지 않았다

.

출판과 판본의 차이

Schumann은 1852년 Friedrich Hofmeister, 1853년 Carl Luckhardt에게 출판을 제안했으나 연이어
거절당했다 . 1853년 11월 3일 Breitkopf & Härtel에 보낸 편지에서는 첼로 작품이 드물다는 점을 판매
가능성과 연결하며 곡을 “꽤 유쾌한 작품 ”이라고 소개했고, 출판사는 곧바로 수락했다. 같은 달 Schumann이 관악 파트를 현악 4중주에 넣은 버전을 제안했지만 출판사가 받아들이지 않은 기록도 남아 있다. 이는 후대의 현악 편곡과 다른 별도 구상이다.

1854년 2월 15일 출판사가 보낸 교정쇄를 Schumann은 2월 21일 돌려보냈다 . 병세가 급격히 악화되던
시기에도 Schumann이 직접 교정한 자료는 그해 8월 출판되었다 . 당시에는 피아노 축약본과 관현악 파트만 나왔으며, 전곡 악보는 1883년에야 발행되었다 . 따라서 1883년 전집판을 1854년 작곡가 승인판과 동일한 텍스트로 취급할 수 없다.

크라쿠프의 Biblioteka Jagiellońska가 소장한 1850년 자필 악보는 ‘Concertstück für Violoncell mit Begleitung des Orchesters’라는 원래 표제와 Düsseldorf라는 작곡 장소를 확인하게 해 준다. Draheim의 1990년대 비평판과 Wadsworth의 Bärenreiter판은 1854년 초판 첼로 파트와 Schumann의 개인 피아노 축약본을 중심으로 삼는다. 반면 Knight의 Edition Peters 판은 자필을 바탕으로 한 ‘Original Version’을 내세운다. 어느 한 판본이 다른 판본을 무효화하는 관계는 아니며, 서로 다른 시기의 자료가 작품의 텍스트를 여러 방식으로 보여 준다.

세 악장이 만드는 한 호흡

세 악장은 악보상 분명히 나뉘지만 중간에 쉼표가 없다. 첫 악장의 재현부가 속도를 늦추며 느린 악장으로 스며들고, 느린 악장의 마지막 레치타티보가 피날레의 첫 동작을 불러낸다. 이 연속성 때문에 곡은 전통적인 협주곡의 번호 매기기와 하나의 환상곡풍 흐름을 동시에 지닌다.

I. ‘Nicht zu schnell’ – A단조

세 번의 짧은 관악 화음 뒤에 독주 첼로가 넓게 호흡하는 첫 주제를 시작한다. 이어지는 C장조의 두 번째 주제는 첫 주제보다 가볍고 유희적인 간격을 품으며, 발전부에서는 세 음으로 된 동기와 셋잇단음형이 여러 조성으로 변형된다. 호른이 먼 조성에서 첫 주제를 비추는 동안에도 첼로는 중간 음역과 높은 음역을 오가며 노래한다. 관현악이 현악 중심의 레치타티보처럼 가벼워지는 구간과 목관의 짧은 악센트가 독주자의 문장을 세분한다. 재현부의 끝은 종지로 닫히지 않고 F장조의 느린 악장으로 이어진다.

II. ‘Langsam’ – F장조

제 1악장 마지막 tutti에서 오케스트라만의 주제가 떠오른 뒤 느린 악장이 예기치 않게 열린다. 첫 악장 앞에 놓였던 플라갈한 선회형이 변형되어 두 악장을 잇는 다리가 된다. 부드러운 현악 피치카토 위에서 첼로가 노래하고, 중간 부분에서는 더블스톱의 3도 음정이 선율을 두 성부처럼 나눈다. 오케스트라가 첫 악장의
주제를 잠시 회상하면 독주 첼로가 이를 받아들였다가 밀어내며 격앙된 레치타티보로 넘어간다. 짧은
카덴차가 피날레의 문을 연다.

III. ‘Sehr lebhaft’ – A단조에서 A장조로

피날레는 론도에 가까운 빠른 악장으로, 결연하지만 행진풍의 기세가 완전히 외향적으로 굳어지지는 않는다. 독주 첼로와 오케스트라가 짧은 주제 조각을 번갈아 건네고, 앞선 악장의 동기가 계속 모습을 바꾼다. 종결 직전의 카덴차는 오케스트라가 조용히 받치는 형태이며 첼로의 낮은 현을 활용한다. 이어지는 짧은 stretto가 A장조로 곡을 마무리한다 . 이 자리에 별도의 대형 카덴차를 덧붙이지 않는 편집 원칙은 Draheim의 판본에 속하는 판단이므로 , 모든 연주에 적용되는 규칙으로 확대하지 않는다.

첼로와 오케스트라의 음향

LA Phil과 Hyperion의 해설은 Schumann이 독주 첼로가 관현악에 묻히지 않도록 음역과 악기 배치를
조절했다고 설명한다. 독주부가 중간 ·높은 음역에 자주 머물고, 첼로가 낮은 현을 사용할 때는 오케스트라가 가벼워진다 . 트럼펫과 팀파니의 사용도 절제되어 있어, 금관의 큰 음량보다 목관의 응답과 현악의 결이 협주적 대화를 만든다. 이 설계는 오케스트라를 배경으로 밀어내기보다 독주 선율의 진행에 참여시키는 방식이다.

19세기 연주 자료는 텍스트가 고정된 하나의 물체처럼만 다뤄지지 않았음을 보여 준다. Guildhall의 Kate Bennett Wadsworth 연구는 초기 연주자 Ebert가 소유한 사본에서 첼로 파트뿐 아니라 관현악과 형식 연결에도 변형 흔적을 확인한다. Bärenreiter판은 1854년 자료를 복원한 파트와 19세기 연주 관행을
바탕으로 한 편집자의 운지 ·활쓰기 제안 파트를 구분한다. Pieter Wispelwey가 자필과 초판의 ♩=130을 근거로 더 빠른 템포와 절제된 비브라토를 주장한 사례도 있지만, 이는 그의 해석으로 남겨 두어야 한다.

초연과 초기 수용

Ludwig Ebert가 1860년 4월 23일 Oldenburg Großherzogliche Hofkapelle와 연주하고 Konzertmeister Karl Franzen이 이끈 공연은 현재 확인되는 가장 이른 관현악 공연이다. Oldenburger Zeitung의 5월 1일 평론은 이 곡을 교향적으로 조직된 작품으로 보면서, 독주 첼로가 다른 악기보다 우선적인 위치를 차지한다고 설명했다. 다만 충분한 리허설이 이뤄지지 않아 오케스트라가 작품을 완전히 소화하지 못했다는 지적도 함께 남겼다.

오랫동안 초연으로 소개된 1860년 6월 9일 Leipzig Conservatory 음악회에는 오케스트라가 없었고 피아노 반주만 있었다. 따라서 이 공연은 작품의 이른 공개 연주이지만 관현악 초연과는 구별해야 한다. 1855년 Karl Böhmer의 평론은 아름다운 순간과 진지한 평온을 인정하면서도 화성 진행과 ‘Concertstück’으로서의 성취를 의심했다. 초기 반응이 일관된 찬사로 모이지 않았다는 사실은 작품의 수용사를 이해하는 데 중요한 단서가 된다.

19세기 말까지 공연 빈도가 높지 않았고, 20세기 초 Pablo Casals의 옹호가 레퍼토리 정착에 힘을 보탰다는 설명이 널리 인용된다. Casals와 Prades Festival Orchestra, Eugene Ormandy의 1953년 실황 자료는 이 수용사의 한 기록이며, 녹음의 존재가 작품의 유일한 해석을 정해 주는 것은 아니다.

녹음과 변형판의 기록

Jacqueline du Pré와 Daniel Barenboim, New Philharmonia Orchestra의 1968년 녹음은
Warner의 발매 자료에서 확인된다. 레이블은 du Pré가 이 작품을 아꼈다고 소개하지만 , 그 평가는
발매사의 수용 서술로 읽어야 한다.
Mstislav Rostropovich가 Gennadi Rozhdestvensky와 Leningrad Philharmonic Orchestra와
남긴 발매, 그리고 Leonard Bernstein과 Orchestre National de France와 1976년 11월 파리에서
녹음한 자료는 서로 다른 음반 계보를 이룬다.
Mischa Maisky와 Bernstein, Vienna Philharmonic의 1996년 Deutsche Grammophon 발매는
후대 레퍼토리의 한 사례다.
Josephine Knight가 편집한 자필 기반 판본은 Knight, Royal Northern Sinfonia, Martin Yates가 2019년에 녹음해 2020년에 발매했다. Dutton이 이를 해당 판본의 “world premiere recording” 이라고 부른 것은 그 판본에 대한 발매 문구이며, 1854년 작곡가 승인판의 연주 역사를 지우는
주장이 아니다.

주요 자료

Joachim Draheim, Schott PB 5283 Vorwort

Breitkopf & Härtel Urtext 카탈로그

Los Angeles Philharmonic 작품 해설

Hyperion Records, CDA67583 해설

Bärenreiter US, Kate Bennett Wadsworth 판

Jagiellonian Digital Library 자필 악보

- Guildhall School, The flexible text
- Wise Music Classical / Edition Peters Original Version
- Faber Music, Concertstück Original Version
- Dutton Vocalion / Presto Classical □□□ □□
- Pristine Classical, Casals 1953 □□
- Deutsche Grammophon, Rostropovich □□
- Warner Classics, du Pré·Barenboim □□
- Deutsche Grammophon, Maisky·Bernstein □□
- Cambridge University Press, Jonathan Del Mar