# Cello Concerto, Op. 22

- □□

# 정보

# Samuel Barber, *Concerto for Violoncello and Orchestra*, Op. 22

## 개요

곡명 : *Concerto for Violoncello and Orchestra*, Op. 22 (*Cello Concerto*)
작곡가 : Samuel Barber (1910–1981)
장르 : 독주 첼로와 관현악을 위한 3악장 협주곡
작곡 : 1945년
초연 : 1946년 4월 5일, Boston Symphony Hall, Boston. Raya Garbousova 독주, Serge Koussevitzky 지휘, Boston Symphony Orchestra
출판 : G. Schirmer, 1950년 출판판
범위 : 초연을 거친 뒤 개정된 출판판을 기준으로 전곡의 구조와 초연·수용 맥락을 설명한다.

**IMSLP:** List of Compositions Featuring the Cello/Concertante Works

**Wikipedia:** Cello Concerto (Barber)

Samuel Barber의 *Concerto for Violoncello and Orchestra*, Op. 22는 1945년에 완성한 첼로 협주곡이다. 이 글은 Raya Garbousova를 위해 쓰인 독주 첼로와 관현악의 전곡을 다루며, *Allegro moderato*, *Andante sostenuto*, *Molto allegro e appassionato*의 세 악장이 이어지는 출판판을 기준으로 설명한다. 1946년 Boston Symphony Orchestra의 세계 초연과 그 뒤의 개정은 독주자의 기교, 관현악과의 대화, 작품이 레퍼토리에 자리 잡은 방식을 함께 이해하게 하는 핵심 맥락이다.

## 출판 정보와 자료

### 의뢰와 출판판의 형성

Serge Koussevitzky는 Boston Symphony Orchestra와 Raya Garbousova를 위한 첼로 협주곡을 Barber에게 의뢰했다. 의뢰의 예술적 방향은 Koussevitzky가 주도했지만, 작품을 쓰는 데 필요한 후원금은 Boston

Symphony Orchestra의 수탁자이자 아마추어 첼리스트였던 John Nicholas Brown이 제공했다. 악보의
헌정은 John Brown과 Anne Brown에게 돌아간다. 따라서 Koussevitzky와 Garbousova의 창작 협력, Brown 부부의 재정 후원을 서로 다른 역할로 구분해서 보는 편이 정확하다.

Barber는 당시 미국 육군 항공대에서 복무하고 있었다. BIS 음반 북클릿은 그가 본격적으로 작곡하기 전에 Garbousova에게 여러 레퍼토리를 연주해 달라고 부탁하여, 첼로의 음역과 음색뿐 아니라 독주자의 실제 연주 습관까지 파악했다고 전한다. 단축 악보는 1945년 11월에, 총보는 같은 해 12월에 준비되었다는 설명도 이 협업의 시기를 구체화한다 .

초연 뒤 작품은 곧바로 고정된 형태가 되지 않았다. BIS 북클릿에 따르면 Barber는 1947년부터 1950년 출판 전까지 악보를 크게 손질했으며 , 특히 첫 악장과 피날레의 종결을 수정했다. 초연 당시의 반응과 오늘날의 출판 악보를 하나의 상태로 합치지 않고, 1950년 G. Schirmer 출판판을 현재 설명의 기준으로 삼는 이유가 여기에 있다.

소요 시간

전곡은 공연과 녹음의 템포, 판본에 따라 약 25~28분이 걸린다. 세 악장의 길이가 크게 대조되기보다 , 첫 악장의 전개와 카덴차, 느린 악장의 선율적 호흡, 피날레의 빠른 추진이 연속적인 협주곡의 시간을 이룬다.

편성

편성은 독주 첼로, 플루트 2, 오보에, 잉글리시 호른, 클라리넷 2, 바순 2, 호른 2, 트럼펫 3, 팀파니,
스네어드럼 , 현악이다. 제 2클라리넷 주자는 베이스 클라리넷을 겸한다. 기준 총보에는 하프가 포함되지 않으며 , 타악기는 팀파니와 스네어드럼으로 특정된다. 목관의 색채와 현악의 밀도는 독주 첼로와 밀접하게 맞물린다.

초연과 초기 수용

Boston Symphony Orchestra 아카이브는 1946년 4월 5일 Boston Symphony Hall에서 Garbousova, Koussevitzky, Boston Symphony Orchestra가 협주곡을 세계 초연했다고 기록한다. Koussevitzky의 공연 목록에는 다음 날 같은 장소에서 작품의 제 3악장이 다시 연주된 기록이 남아 있다. 두 날짜를 합쳐 하나의
초연일로 만들기보다 , 4월 5일을 전곡 세계 초연으로, 4월 6일을 초연 직후의 별도 공연 기록으로 나누어
이해할 수 있다.

BIS 북클릿은 보스턴 첫 공연이 다소 절제된 반응을 얻은 뒤, Carnegie Hall 공연에서 작품이 더 큰 성공을 거두었다고 설명한다. 뉴욕 공연은 협주곡을 지역 초연의 사건에서 더 넓은 미국 레퍼토리로 옮겨 놓았고, Oxford University Press의 Barber 연구는 이 작품이 New York Music Critics Circle의 연례상을 받은 사실을 기록한다. 작품 자료와 Wikipedia는 수상 연도를 1947년으로 제시한다.

세 악장의 진행

I. Allegro moderato

첫 악장은 독주 첼로와 관현악이 짧은 동기를 주고받으며 시작한다. Washington Metropolitan Philharmonic의 프로그램 해설은 2박과 3박이 교차하는 짧은 동기, 플루트와 잉글리시 호른의 하행 선율, 바순의 셋잇단음형을 초반의 주요 재료로 꼽는다. 첼로와 관현악은 이 재료를 주고받으며 , 빠른 도약과 긴 선율을 한 악장 안에서 병치한다.

주제 전개가 진행된 뒤에는 독주 첼로의 긴 카덴차가 놓인다. 같은 해설은 카덴차가 끝난 다음 독주 오보에가
앞서 나온 주제를 되돌린다고 설명한다. 이 재현은 독주자가 관현악을 잠시 밀어내는 순간과 다시 합주 속으로 들어가는 순간을 연결한다. 1950년 출판판에서 첫 악장이 크게 수정되었다는 판본 정보는 이러한 전개를
초연판의 세부와 혼동하지 않게 한다.

II. Andante sostenuto

느린 악장은 C-sharp minor에 놓인다. BIS 북클릿은 약음기를 단 현악 위에서 첼로와 오보에가 시칠리아
리듬을 지닌 부드러운 주제를 나누어 제시하고, 그 뒤에 하행 성격의 보조 주제와 변주가 이어진다고 설명한다. 첼로는 한 번의 긴 독백을 이어 가기보다 오케스트라의 여러 악기와 카논을 이루면서 선율을 확장한다.

이 악장의 고요함은 첼로의 선율이 오보에와 현악으로 옮겨 가며 음색과 호흡을 바꾸는 과정에서 형성된다. 첼로의 선율이 오보에와 현악으로 옮겨 갈 때 음색과 호흡이 바뀌며, 첫 악장에서 날카롭게 맞부딪힌 독주부와 합주부가 서로의 문장을 받아 적는 관계로 전환된다. USC Thornton의 프로그램은 이 부분을 첼로의 서정적인 발라드와 관현악의 메아리가 함께 고조되는 대목으로 설명한다.

III. Molto allegro e appassionato

피날레는 빠른 론도 판타지로 전개된다. BIS 북클릿은 반복되는 중심 동기를 perpetuum mobile처럼 다루며, 독주자와 관현악의 극적인 대화, 갑자기 끊기는 휴지, 낭송하듯 시작하는 두 번째 주제를 특징으로 든다.
속도가 계속 앞을 향하는 동안에도 피날레에는 샤콘느풍의 반복 저음과 그 위에서 펼쳐지는 어둡고 애가적인 에피소드가 들어온다.

피날레의 종결은 판본의 차이를 가장 분명하게 보여 주는 부분이다. 초연 연주에서 결말이 독주자에게 큰
부담이 되자, Barber는 1950년 출판을 앞두고 종결을 단순화하고 길이를 조정했다는 설명을 남겼다. 따라서 출판판의 마지막은 단순한 속도 경쟁의 결과가 아니라, 초연자의 경험과 작곡가의 개정이 만난 결과로 읽힌다.

독주부와 관현악의 관계

Garbousova와의 협업은 헌정의 배경을 넘어 독주부의 설계에 영향을 주었다. 작품은 첼로의 높은 음역, 넓은 도약, 날카로운 리듬, 긴 호흡의 선율을 한꺼번에 요구한다. Oxford의 연구 소개와 BIS의 해설이 이 협주곡을 당대의 가장 까다로운 첼로 협주곡 가운데 하나로 평가하는 까닭은, 기교가 장식처럼 붙은 것이 아니라 선율과 극적 진행을 움직이는 재료로 쓰이기 때문이다.

관현악은 독주 첼로의 선율을 다른 음색으로 되돌려 주는 대화로 조직된다. 목관은 첼로가 내놓은 선율을 다른 음색으로 되돌려 주고, 현악은 약음기와 반복 음형으로 느린 악장의 공간을 만든다. 호른 ·트럼펫 ·타악기는
피날레와 첫 악장의 짧은 압력을 높이지만, 각 악장의 핵심은 독주부와 합주부가 문장을 교환하는 데 있다. 이 협주적 관계가 있기 때문에 높은 음역과 빠른 음형은 단순한 난도 표시가 아니라 작품의 대화 방식으로 기능한다.

BIS 북클릿에는 Garbousova가 Barber가 자신의 러시아적 기질을 작품 안에서 끌어냈다고 회고했다는
전언도 실려 있다. 이 말은 특정 민속 선율을 인용했다는 뜻이 아니라, 연주자의 음색과 성격이 작곡가의
상상에 들어온 경위를 설명하는 후대의 증언이다. 같은 자료는 이 작품이 영국과 소련에서 받아들여지는
과정과 1972년 별도 러시아 판이 나온 사실을 함께 전한다.

레퍼토리에서의 위치

이 협주곡은 미국의 20세기 첼로 레퍼토리에서 높은 평가를 받았으며, BIS와 Oxford의 해설은 독주부의
극심한 기술적 요구가 연주 빈도에 영향을 주었다고 설명한다. 독주자는 세 악장 모두에서 높은 음역의 정확성, 빠른 도약, 긴 선율의 방향을 동시에 요구받는다 .

초연 직후의 뉴욕 공연과 1947년의 비평가 서클 수상은 작품이 당대의 공식 레퍼토리 안에서 인정받았음을
보여 준다. 한편 1950년 출판판에서 독주부와 피날레가 다듬어진 과정은 초연의 실제 조건이 악보의 수명에
직접 영향을 주었다는 사실을 남긴다. 작품은 초연 직후 공식적인 인정을 받았고, 독주자의 협력과 판본의
변화가 연주 가능성과 인지도를 함께 형성했다.

주요 자료

Boston Symphony Orchestra, Performance History Search: 1946년 4월 5일 Boston
Symphony Hall 세계 초연의 날짜, 장소, 독주자, 지휘자, 단체.
Barbara Heyman, Samuel Barber: The Composer and His Music, Oxford Academic: Koussevitzky의 의뢰, Brown의 후원, Garbousova를 고려한 독주부, New York Music Critics Circle 수상.
BIS Records, Barber Cello Concerto booklet: 작곡 ·초연 ·개정 ·출판의 연대, Garbousova와의 협업, 악장별 구조와 피날레 종결의 판본 차이.
Washington Metropolitan Philharmonic, Cello Concerto program note: 첫 악장의 2박 ·3박 동기, 목관 선율, 카덴차와 재현에 관한 해설.
USC Thornton School of Music, Concerto program: 세 악장의 표제와 Garbousova·Barber 협업 , 악장별 독주부와 관현악의 대비.
Koussevitzky Performance Records: 1946년 4월 6일 초연 직후 제 3악장 공연 기록.

Samuel Barber official biography: Koussevitzky와 Garbousova를 위한 위촉, 전후 시기 작품 맥락.