Violin Concerto, Op. 14

- □□

정보

Concerto for Violin and Orchestra, Op. 14

작곡가 : Samuel Barber (1910–1981)
장르 : 바이올린과 관현악을 위한 협주곡
작곡 : 1939–1940년
초연 : 1941년 2월 7일 , Philadelphia Academy of Music, Albert Spalding 독주 , Philadelphia Orchestra, Eugene Ormandy 지휘
개정 : 1948년 개정판 . Ruth Posselt 독주와 Serge Koussevitzky 지휘 Boston Symphony Orchestra가 1949년 1월 처음 연주했다 .
위촉 : Samuel Simeon Fels가 Iso Briselli를 위해 위촉
대상 범위 : `Allegro molto moderato`, `Andante sostenuto`, `Presto in moto perpetuo` 세 악장 . 1939년 원고와 1948년 개정판의 관계를 함께 다룬다 .

개요

[IMSLP: Violin Concerto, Op. 14]

[Wikipedia: Violin Concerto (Barber)]

Samuel Barber가 1939–1940년에 쓴 *Concerto for Violin and Orchestra, Op. 14*는 세 악장으로 이루어진 협주곡이다 . 본문은 `Allegro molto moderato` – `Andante sostenuto` – `Presto in moto perpetuo` 순서의 전곡과 1948년 개정판을 함께 다룬다 . 첫 악장은 관현악 서주 없이 독주 바이올린이 긴 선율을 바로 시작하고 , 둘째 악장은 오보에 독주 뒤 바이올린이 응답하며 , 셋째 악장은 짧은 무궁동으로 끝난다 . Albert Spalding과 Eugene Ormandy가 1941년 공개 초연을 맡은 뒤 1948년 개정이 이루어져 , 원고와 개정판이 각각 연주 전통으로 남았다 .

출판 정보와 판본

Barber는 1939년 자필 총보를 만든 뒤 1948년에 느린 악장의 끝부분과 피날레 오케스트레이션을 고쳤다 . Wise Music Classical은 1939년 자필 총보 , 1948년 개정 총보와 대여 파트 , 1949년 피아노 스코어 , 1956년 출판 총보를 서로 대조한 새 연주판을 안내한다 . 초연 녹음과 개정판 녹음의 차이는 템포뿐 아니라 판본의

차이와 함께 나타난다.

개정판의 첫 연주 날짜는 자료에 따라 1949년 1월 6일 또는 7일로 기록된다. Ruth Posselt, Serge Koussevitzky, Boston Symphony Orchestra가 1949년 1월 Boston에서 개정판을 처음 연주했다는 사실은 일치하며, 날짜의 하루 차이는 보존 프로그램과 후대 자료의 표기 차이로 남아 있다.

소요 시간

전곡은 약 22–25분이다. 첫 악장은 약 10분, 둘째 악장은 약 8분, 피날레는 약 4분으로 안내되는 경우가 많다. 판본과 템포에 따라 차이가 있지만, 앞 두 악장의 넓은 선율과 마지막 악장의 압축된 추진력이 전체 시간의
비례를 결정한다.

편성

독주: solo violin
목관: piccolo, 2 flutes, 2 oboes, 2 clarinets, 2 bassoons
금관: 2 horns, 2 trumpets
타악기 ·건반: timpani, snare drum, piano
현악: violin I, violin II, viola, cello, double bass

Boston Symphony Orchestra와 Iso Briselli archive의 기본 목록은 위 편성을 제시한다. Piccolo는 자료에 따라 별도 악기 또는 flute 겸임으로 표기된다. New Jersey Symphony는 피날레에서 military drum이 더해진다고 설명하므로 , 연주판에 따라 스네어드럼과 군악 드럼의 표기도 달라질 수 있다. 피아노는 독주 악기가 아니라 관현악의 색채와 짧은 리듬 응답을 보태는 악기다.

악장별 구성

I. Allegro molto moderato

독주 바이올린이 긴 관현악 제시부 없이 첫 주제를 즉시 노래한다. Barber가 초연 프로그램 노트에서 이 악장을 전통적인 협주곡 형식보다 소나타에 가깝다고 설명한 이유도 이 출발 방식과 관련된다. 첫 주제의 유려한 선율 뒤에는 더 가벼운 리듬 재료가 나타나고, 관현악은 클라리넷과 피아노를 포함한 제한된 색채로 독주선의 흐름을 넓힌다.

Boston Symphony Orchestra의 해설은 이 악장이 긴장과 절정 뒤에도 노래하는 성격을 되찾는다고 설명한다. 관현악은 독주선의 흐름을 확장하고 되돌려 보내는 합주로 기능한다. 넓은 첫 악장의 시간이 뒤의 짧은 피날레와 대비되면서 전곡의 비례를 미리 정한다.

II. Andante sostenuto

오보에 독주가 긴 선율을 먼저 제시하고, 바이올린이 그 선율을 더 광시곡풍의 목소리로 이어 간다. Barber의 프로그램 노트는 마지막에 바이올린이 처음 오보에가 불렀던 선율을 다시 연주한다고 설명한다. Boston Symphony Orchestra는 이 악장의 조성이 C-sharp minor에서 E major로 이동한다고 해설하며, 오보에와 바이올린의 음색 교대가 평온한 흐름을 만든다고 덧붙인다.

관현악은 중간부에서 밀도를 높인 뒤 조용한 회귀로 돌아온다. 이 긴 호흡은 피날레의 빠르기를 늦추기 위한 삽입부가 아니라, 독주 바이올린이 오보에의 선율을 자기 음색으로 기억하고 변형하는 둘째 악장의 중심이다.

III. Presto in moto perpetuo

마지막 악장은 약 4분 동안 거의 쉼 없이 빠른 음형을 유지한다. 독주 바이올린은 연속적인 기교를 추진하고, 관현악은 짧은 응답과 약박의 강조로 속도를 붙든다. 스네어드럼 또는 military drum과 피아노가 만드는 각진 색채가 앞 두 악장의 넓은 선율과 다른 운동감을 보탠다.

New Jersey Symphony는 이 피날레를 높은 난도의 독주 기교가 집중된 대목으로 설명한다. Briselli 논쟁에서 전해지는 ‘연주 불가능 ’이라는 표현은 자료가 확인하는 높은 기교적 난도와 별개의 주장이다. 악장은 짧은
시간에 속도와 정확성을 밀어붙이는 구조로 이해할 수 있다.

위촉과 작곡의 경로

Philadelphia의 사업가 Samuel Simeon Fels는 자신의 후견 ·양자인 바이올리니스트 Iso Briselli를 위해 Barber에게 협주곡을 위촉했다. Barber는 1939년 여름 Switzerland의 Sils-Maria에서 작곡을 시작했고, 제 2 차 세계대전 발발 뒤 미국으로 돌아와 1940년 7월 Pennsylvania의 Pocono Lake Preserve에서 완성했다. 이 이동은 작품이 유럽의 작업실에서 시작해 미국의 초연 준비로 이어진 시간선을 보여 준다.

Curtis에서 Herbert Baumel이 학생 신분으로 파트를 읽었다는 기록과 여러 비공식 리딩은 공개 초연과 구분된다. 공식 초연은 Briselli가 아니라 Albert Spalding의 독주, Eugene Ormandy의 지휘, Philadelphia Orchestra의 연주로 1941년 2월 7일 Philadelphia Academy of Music에서 이루어졌다 .

Briselli를 둘러싼 기록의 차이
Briselli가 왜 초연하지 않았는지를 설명하는 자료는 서로 다른 증언을 전한다. Nathan Broder의 1954년 전기는 그가 앞 두 악장을 충분히 화려하지 않다고 느꼈다는 이야기를 전하지만, Boston Symphony Orchestra가 소개하는 Barbara Heyman의 전기와 1995년 The Strad 기사는 Briselli가 피날레의 성격과 구조를 더 가볍게 느꼈다는 대안을 제시한다. 두 자료는 위촉료 정산과 초연권 양보라는 큰 흐름에서는 만나지만, 갈등의 원인은 서로 다르게 기록한다.

이 논쟁은 피날레의 위치를 이해하는 데 도움을 준다. 첫 두 악장은 독주 바이올린의 노래와 관현악의 확장을 길게 다루고, 마지막 악장은 짧은 무궁동에 기교를 집중한다. Briselli를 둘러싼 상반된 서술은 이 급격한 비례가 작품의 결함인지 의도된 결말인지 당대에 다르게 받아들여졌음을 보여 준다.

1948년 개정판

Barber는 1948년 아다지오의 절정이 만족스럽지 않고 피날레의 오케스트레이션이 탁하다고 판단해 악보를 고쳤다. Iso Briselli archive의 Paul J. Horsley는 느린 악장 마지막 20마디를 다시 쓰고 피날레에서 여러 마디를 줄였으며 일부 오케스트레이션을 얇게 했다고 설명한다. 개정판은 초연판에서 이어진 같은 협주곡의 후대 연주판이다 .

1949년 1월 Boston에서의 개정판 첫 연주 뒤에도 1956년 출판 총보가 따로 나왔고, Wise Music의 새 연주판은 자필 원고 ·개정 총보 ·파트 ·피아노 스코어의 차이를 다시 대조한다. 판본의 차이는 느린 악장 종결과 피날레 길이가 녹음마다 다르게 들리는 이유를 설명한다.

초연 녹음과 후대 연주

MusicWeb International의 Jonathan Woolf는 West Hill Radio Archives의 역사 녹음 세트에서 Albert Spalding, Philadelphia Orchestra, Eugene Ormandy가 1941년 2월 7일 연주한 초연 녹음을 소개한다. 그는 Spalding이 첫 두 악장의 템포를 서로 다르게 유지하고 포르타멘토를 선율의 방향에 맞게 사용했다고 평가한다. 같은 세트의 Ruth Posselt·Boston Symphony Orchestra·Serge Koussevitzky 녹음은 1949년 개정판의 더 절제되고 고전적인 접근을 보여 주며, 두 판본의 수용 차이를 한 음반 안에서 비교하게 한다.

MusicWeb의 2016년 Hilary Hahn Sony 전집 비평은 1999년 Saint Paul Chamber Orchestra·Hugh Wolff 녹음에서 외부 악장의 빠른 템포와 강한 추진을 지적한다. 비평가 William Hedley는 피날레의 눈부신 기교와
첫 악장 선율, 느린 악장에서 낮은 음역으로 돌아오는 선율의 아름다운 음색을 함께 평가하면서 , 빠르기 선택이 작품의 장난기와 긴장을 어떻게 바꾸는지 구체적으로 들려준다. 이 평가는 여러 연주 가운데 하나의 관점으로, 개정판의 다양한 해석 가능성을 보여 준다.

주요 자료

Boston Symphony Orchestra, Barber Violin Concerto: https://www.bso.org/works/barber-violin-concerto
Paul J. Horsley, Iso Briselli archive 프로그램 노트: https://www.isobriselli.com/program.php
Wise Music Classical, “New Edition of Barber’s Concerto for Violin”: https://www.wisemusicclassical.com/news/2786/New-Edition-of-Barbers-Concerto-for-Violin/
New Jersey Symphony, Barber Concerto for Violin and Orchestra: https://www.njsymphony.org/program_notes/detail/program-notes---randall-goosby-returns

Modesto Symphony, Barber Violin Concerto: https://www.modestosymphony.org/programnotes/feb23-cl3
National Arts Centre, Barber 협주곡 프로그램 노트: https://nac-cna.ca/en/event/notes/38407 Jonathan Woolf, Samuel Barber: Historical Recordings 1935–1960, MusicWeb International: https://www.musicweb-
international.com/classrev/2012/Apr12/Barber_Historical_WHRA6039.htm

- William Hedley, *Hilary Hahn: The Complete Sony Recordings*, MusicWeb International: https://www.musicweb-international.com/classrev/2016/Jan/Hahn_Sony_88875126182.htm