Violin Concerto No. 1 in D major, Op. 19

- □□

정보

세르게이 프로코피예프 ,

바이올린 협주곡 제 1번 라장조 작품 19

개요
작곡가: 세르게이 프로코피예프 (Sergei Prokofiev, 1891–1953)
작품명: 바이올린 협주곡 제 1번 라장조 (Violin Concerto No. 1 in D major), 작품 19
작곡: 1915년의 협주곡 구상에서 출발해 1917년에 완성
세계 초연: 1923년 10월 18일, 파리 오페라, 마르셀 다리외 독주, 세르게 쿠세비츠키 지휘
장르: 바이올린 협주곡
구성: Andantino – Andante assai · Scherzo. Vivacissimo · Moderato – Allegro moderato
연주 시간: 약 22–23분

IMSLP: https://imslp.org/wiki/Violin_Concerto_No.1,_Op.19_(Prokofiev,_Sergey)

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Violin_Concerto_No._1_(Prokofiev)

이 협주곡은 느린 악장으로 시작하고 끝나는 세 악장 작품이다. 가운데에는 매우 빠른 스케르초가 놓여
전통적인 빠름 –느림 –빠름 배열을 뒤집는다. 독주 바이올린은 꿈꾸듯 시작하는 sognando, 이야기하듯
이어지는 narrante, 날카로운 피치카토와 하모닉스를 오가며 노래와 기계적인 리듬을 한 작품 안에 결합한다. 1917년 페트로그라드에서 열릴 예정이던 초연이 혁명으로 취소된 뒤, 1923년 파리에서 처음 무대에 올랐다.

출판 정보와 작곡 과정

Prokofiev는 1915년에 작은 협주곡 또는 concertino를 시작했으나 오페라 The Gambler 작업 때문에 중단했다. 1916년 말 다시 돌아온 그는 이를 본격적인 협주곡으로 확장했고, 1917년 여름
상트페테르부르크에서 완성했다는 기록이 Boston Symphony Orchestra와 IMSLP에 남아 있다. 1917년 11 월 Paul Kochanski가 독주할 예정이었지만 혁명기의 혼란으로 공연은 열리지 않았다. Kochanski는 예정 독주자이자 기술적 조언자로 확인되지만 , 직접 확인되는 자료만으로 헌정 대상이라고 단정할 수는 없다.

1921년에는 모스크바 A. Gutheil과 런던 Hawkes & Sons의 총보 ·독주 파트가 서지에 나타나며, 1924년 Gutheil 재판과 1967년 전집판이 뒤따른다. 1924년 Prokofiev가 플루트와 클라리넷 자료를 추가했다는
설명도 있으나, 어느 판본에 어떤 수정이 적용되었는지는 판본 대조가 필요하다.

소요 시간

로스앤젤레스 필하모닉과 Nashville Symphony는 약 22분, Berliner Philharmoniker와 IMSLP는 약 23분을 제시한다. 지휘 템포와 판본에 따른 차이를 고려하면 약 22–23분으로 예상할 수 있다.

편성

독주 바이올린과 플루트 2(둘째는 피콜로 겸용), 오보에 2, 클라리넷 2, 바순 2, 호른 4, 트럼펫 2, 튜바, 팀파니 , 스네어드럼 , 탬버린, 하프, 현악기로 편성된다. Berliner Philharmoniker는 트롬본 없이 하프와 투명한 목관 음향을 사용하는 점을 특징으로 든다. 자료에 따라 피콜로의 겸용과 악기 파트의 표기가 달라질 수 있으므로, 현대 대여판의 증보 여부를 원전 총보와 동일시하지 않는 편이 안전하다.

악장별 구성

I. Andantino – Andante assai

라장조의 첫 악장은 독주 바이올린이 피아니시모와 sognando 지시로 높은 선율을 떠올리며 시작한다. 비올라 트레몰로와 얇은 목관 ·하프 반주는 독주선을 덮지 않고, 상승과 하강을 반복하는 칸틸레나를 떠받친다. 두 번째 주제에는 narrante 가 붙어 속주보다 말하는 듯한 억양을 요구한다. Boston Symphony Orchestra가 소개한 David Oistrakh 관련 전승도 이 대목을 누군가를 설득하듯 연주하라는 방향으로 설명한다. 발전부에서 속도와 밀도가 높아진 뒤 독주자가 다시 호흡을 늦추며 재현부로 돌아오고, 높은 음역의 피아니시모와 플루트 ·하프가 꿈결 같은 결말을 만든다. Indianapolis Symphony Orchestra는 이 악장에 별도의 카덴차가 없다고 설명한다

.

II. Scherzo. Vivacissimo

마단조의 스케르초는 다섯 부분 론도로 분석되며, 첫 악장의 서정과 정반대인 속도와 마찰을 전면에 내세운다. 비올라와 현악기의 피치카토, 빠른 활, 왼손 피치카토, sul ponticello, 글리산도와 하모닉스가 독주자의
음색을 빠르게 바꾼다. 중앙의 행진은 당김음과 가속으로 움직이고, Boston Symphony Orchestra는 그 날카로운 유머와 기계적인 면모를 외곽 악장의 노래와 대비한다. 이 성격 묘사는 프로그램 해설의 분석이지
악장에 붙은 서사적 표제가 아니다.

III. Moderato – Allegro moderato

피날레는 바순이 제시하는 노래 같은 주제를 독주 바이올린이 이어받으며 출발한다. 가벼운 반주 속에서 독주자는 선율을 말하는 화자처럼 이끌다가 오케스트라에 섞이고, 후반으로 갈수록 금관과 타악기가 무게를 더한다. 시계처럼 똑딱이는 리듬과 점진적인 가속은 Nashville Symphony가 지적하는 특징이다. 마지막에는

첫 악장의 선율과 투명한 질감이 돌아와 플루트와 독주 바이올린이 대화한다. 높은 현과 하프, 트릴,
피아니시모는 화려한 승리보다 소리의 소멸에 가까운 결말을 만든다. 자료에 따라 마지막 템포를 Allegro moderato 또는 Andante 로 요약하므로 , 판본별 표기를 구별해야 한다.

초연과 초기 수용

실제 초연은 1923년 10월 18일 파리 오페라에서 마르셀 다리외가 독주하고 세르게 쿠세비츠키가 지휘했다. 파리 청중은 더 전위적이고 도발적인 음악을 기대했기 때문에 박수가 제한적이었다는 설명이 있으며, 작품이 진보파에는 지나치게 낭만적이고 보수파에는 지나치게 새롭다는 평가도 남아 있다. 이는 당시 반응의 한 해석이지 모든 비평이 부정적이었다는 뜻은 아니다.

초연 사흘 뒤 모스크바에서는 Nathan Milstein과 Vladimir Horowitz가 바이올린 ·피아노 버전으로 연주했다. 1924년에는 Joseph Szigeti와 Fritz Reiner의 프라하 공연, 같은 해 12월에는 Szigeti와 Bruno Walter 지휘 베를린 필하모닉의 연주가 이어졌다. Szigeti의 적극적인 연주와 소개가 작품을 국제 레퍼토리로 넓혔다는
설명은 LA Phil과 Boston Symphony Orchestra의 수용사 해설에 근거한다.

주요 자료

Boston Symphony Orchestra, “Prokofiev – Violin Concerto No. 1”

Berliner Philharmoniker, Martin Demmler, 작품 해설

Los Angeles Philharmonic, Herbert Glass, “Violin Concerto No. 1”

Indianapolis Symphony Orchestra, Marianne Williams Tobias, “Concerto No 1”

Nashville Symphony, Thomas May, 작품 해설

IMSLP, “Violin Concerto No.1, Op.19”