Piano Concerto No. 4 in G minor, Op. 40

- □□

정보

개요

항목	내용
작곡가	Sergei Rachmaninoff (1873–1943)
작품명	*Piano Concerto No. 4 in G minor*, Op. 40
장르	피아노 협주곡
작곡·개정	1926년 원고, 1928년 개정판, 1941년 최종 개정판
초연	1927년 3월 18일 Philadelphia, Rachmaninoff 독주, Leopold Stokowski 지휘 Philadelphia Orchestra
개정판 초연	1941년 10월 17일 Philadelphia, Eugene Ormandy 지휘로 기록됨
헌정	Nikolai Medtner
구성	`Allegro vivace` – `Largo` – `Allegro vivace`의 3악장

IMSLP: Piano Concerto No. 4, Op. 40 (Rachmaninoff)

Wikipedia: Piano Concerto No. 4 (Rachmaninoff)

Rachmaninoff의 *Piano Concerto No. 4*는 독주 피아노와 관현악을 위한 3악장 협주곡으로, 1926년 원고에서 시작해 1928년과 1941년에 다시 다듬어진 세 가지 텍스트를 남긴다. `Allegro vivace`, `Largo`, `Allegro vivace`가 빠른 악장–느린 악장–빠른 피날레의 순서로 놓이며, 현행 1941년판은 1926년 원고판보다 짧고 조밀하다. 이 글은 가장 널리 연주되는 최종판을 중심에 두면서 원고판과 개정판의 차이가 작품의 길이와 피아노·관현악 관계를 어떻게 바꾸는지 함께 설명한다.

창작·초연·출판

Boosey & Hawkes는 1926년 원고 표지에 `January–25 August [1926], New York–Dresden`이라고 적혀 있다고 설명하고, 원고를 Library of Congress의 Rachmaninoff Archive에서 보존한다고 안내한다. Rachmaninoff는 1927년 3월 18일 Philadelphia에서 직접 피아노를 연주하고 Leopold Stokowski가 Philadelphia Orchestra를 지휘해 초연했다. 당시 공연에 사용된 관현악 필사 자료의 현재 위치는 특정되지 않는다.

초연 뒤 Rachmaninoff는 1928년 Paris의 Éditions TAIR를 위해 대폭 개정했고, 1941년에 다시 작품을 손보았다. 1941년 개정판은 1941년 10월 17일 Philadelphia에서 Eugene Ormandy 지휘로 연주되었다는

작품 목록 기록이 있으며, Philharmonie de Paris는 이를 1941년 가을의 개정판 공연으로 요약한다.
최종판의 총보는 Rachmaninoff 사후인 1944년 New York의 Charles Foley를 통해 출판되었다 .

작품은 작곡가이자 피아니스트인 Nikolai Medtner에게 헌정되었다 . 두 사람의 교류와 상호 헌정은 작곡
배경의 일부로 전해지지만 , 협주곡의 판본과 초연을 설명하는 직접 근거는 세 시기의 악보와 공연 기록이다.

소요 시간과 판본의 범위

1941년 최종판은 보통 약 25~26분이다. Philharmonie de Paris와 Kansas City Symphony는 약 25분, Boosey & Hawkes는 26분을 제시하며, BBC Symphony Orchestra 자료는 약 28분으로 안내한다. 1926년 원고판은 약 31분으로 더 길고, 1928년판도 현행판보다 넓은 형태를 갖는다. 따라서 시간의 차이는 템포만이 아니라 어떤 판본을 연주하는지와 연결된다.

편성

독주 피아노에 피콜로, 플루트 2, 오보에 2, 잉글리시 호른, 클라리넷 2, 바순 2, 호른 4, 트럼펫 2, 트롬본 3, 튜바, 팀파니와 타악기, 현악 5부가 따른다. 타악기에는 트라이앵글 , 탬버린, 스네어드럼 , 베이스드럼 ,
심벌즈가 포함된다. 판본과 프로그램의 약호에 따라 피콜로와 타악기의 위치를 다르게 적지만, 독주 피아노와 2관 규모의 목관 ·금관, 팀파니 ·타악기, 현악이라는 큰 편성은 공통으로 확인된다.

세 악장의 진행

I. Allegro vivace

첫 악장은 피아노가 빠르게 전면에 들어오고, 짧은 동기와 싱커페이션이 관현악의 상승 ·하강 움직임과
교대한다. Philharmonie de Paris와 Kansas City Symphony의 해설은 압축된 진행과 예측하기 어려운
악센트를 이 악장의 청취 단서로 제시한다. 서정적인 선율도 나타나지만 , 긴 호흡으로 머무르기보다 피아노와 관현악이 다음 제스처로 곧바로 넘어가는 방식으로 배치된다.

II. Largo

느린 악장은 피아노의 긴 선율과 절제된 관현악을 중심에 두고, 먼 조성으로 이동하는 반음계가 흐름을 흔든다. Kansas City Symphony는 이 화성이 블루스처럼 들리는 순간을 만든다고 설명하지만 , 특정 재즈 선율을
인용했다는 뜻으로 해석하지 않는다. 악장 끝의 긴 트릴은 다음 Allegro vivace 로 직접 이어지는 연결점이
되어, 세 악장 사이의 긴장을 연결한다.

III. Allegro vivace

피날레는 독주 피아노의 빠르고 고난도인 패시지와 금관 ·타악기 ·현악기의 짧은 응답을 교차시킨다 . 1941 년판에서는 부차적인 주제와 전개가 줄어들어 결말의 방향이 더 조밀해졌다는 설명이 Kansas City Symphony 프로그램에 실려 있다. 원고판과 개정판의 차이는 피아노의 화려함을 덜어 내는 데만 있지 않고, 마지막 악장이 앞의 두 악장에서 가져온 재료를 회수하는 방식에도 나타난다.

세 판본과 연주 전통

1926년 원고판은 1927년 초연에 가까운 넓은 텍스트이며 , 1928년 TAIR판은 초연 뒤 삭제와 재작성을 거친 첫 출판판이다 . 1941년 최종판은 Rachmaninoff가 생전에 마지막으로 손본 판본으로, 오늘날 협주곡
전체에서 가장 자주 사용된다. Kansas City Symphony는 1928년판에서 100마디가 넘는 삭제가, 1941 년판에서 다시 약 80마디의 정리가 있었다고 요약하지만 , 이 수치는 프로그램 노트의 설명으로 제시된다.

Boosey & Hawkes는 1926년 원고판의 첫 녹음을 Alexander Ghindin, Vladimir Ashkenazy, Helsinki Philharmonic Orchestra의 연주로 소개한다. Ondine ODE 977-2로 발매된 이 녹음은 원고판이 현재 연주 가능한 별도 텍스트라는 사실을 보여 주며, 현행판의 표준성을 원고판의 존재와 혼동하지 않게 한다.

망명 이후의 협주곡 언어

Brussels Philharmonic과 Kansas City Symphony의 프로그램은 Rachmaninoff가 미국과 서유럽에서
연주자로 활동하던 시기에 제 4번을 완성했고, 초연 당시 청중과 비평이 제 2·3번 협주곡의 긴 선율을
기대했다고 설명한다. 짧은 동기, 건조한 리듬, 재즈 이후의 화성이라는 표현은 이 기관들이 제시하는 양식적 해석이며, 작곡가가 특정 재즈 곡을 차용했다는 기록과는 구분된다.

이 협주곡의 서정성은 사라지지 않고, 더 투명한 관현악 배치와 빠른 질감 교환 속에 놓인다. 세 판본의 개정은 피아노의 발화와 관현악의 응답을 서로 다른 밀도로 결합한 연주 텍스트를 각각 남겼다.

주요 자료

Boosey & Hawkes, Piano Concerto No. 4, 원본판
Boosey & Hawkes, Piano Concerto No. 4, 개정판
Philharmonie de Paris, Piano Concerto No. 4
Library of Congress, Sergei Rachmaninoff Archive finding aid
Brussels Philharmonic, The American Years 전시 자료
Kansas City Symphony, Piano Concerto No. 4 프로그램 노트 BBC Symphony Orchestra, Rachmaninoff 프로그램 Rachmaninoff 작품 목록