정보

Piano Concerto No. 3 in D

minor, Op. 30

개요
곡명: Piano Concerto No. 3 in D minor, Op. 30
작곡가: Sergei Rachmaninoff (1873–1943)
작곡: 1909년 여름 Ivanovka에서 시작해 같은 해 10월 6일 Moscow에서 총보 완성
초연: 1909년 11월 28일 New York의 New Theater, 작곡가 독주, Walter Damrosch 지휘, New York Symphony Orchestra
장르 ·작품 범위: 독주 피아노와 관현악을 위한 세 악장 협주곡 전곡
기준 악보: 1910년 A. Gutheil의 관현악 총보. 제 1악장의 두 카덴차 시작부를 모두 포함하며, 후대 실연의 생략은 별도로 구분한다.
규모: 약 40분

IMSLP 악보 ·판본 목록

Wikipedia 작품 항목

Sergei Rachmaninoff의 Piano Concerto No. 3 in D minor, Op. 30은 독주 피아노와 관현악을 위한 세 악장 협주곡이다 . 이 글은 관현악 총보에 실린 전곡을 다룬다. Allegro ma non tanto, Intermezzo: Adagio, Finale: Alla breve의 순서로 연주하며, 둘째 악장 끝에서 피날레로 쉼 없이 넘어간다.

미국 순회공연과 첫 반응

Rachmaninoff는 첫 미국 순회공연에서 직접 연주할 새 협주곡을 1909년 여름 Ivanovka에서 썼다. 자필 총보의 끝에는 Moscow에서 9월 23일에 완성했다는 러시아 구력 날짜가 남아 있다. 서력으로는 10월 6일이다 . 작곡을 마친 뒤에도 독주부를 준비할 시간이 필요했고, 그는 미국으로 건너가는 배에서 소리가 나지 않는 연습용 건반으로 연습했다.

New Theater 초연 이틀 뒤인 11월 30일에는 같은 독주자와 지휘자, 악단이 Carnegie Hall에서 다시 연주했다. 이듬해 1월 16일에는 Rachmaninoff가 독주하고 Gustav Mahler가 Philharmonic Society of New York를 지휘했다. 따라서 Mahler와의 협연은 초연이 아니라 이어진 초기 공연 가운데 하나다. 초연을 둘러싼 관심은 컸으나 Henle 비평판의 전서문에 따르면 당시 미국 신문들의 작품 평가는 대체로 냉담했다. Rachmaninoff는 1910년 4월 17일 Moscow에서 러시아 청중에게 이 곡을 처음 들려주었고 , 이후에도
자신의 연주 목록에 계속 두었다.

세 악장의 진행

I. Allegro ma non tanto: 첫 선율과 카덴차

관현악이 두 마디로 시작한 뒤 독주 피아노가 첫 주제를 제시한다. 선율의 단순한 윤곽과 낮은 음량은 뒤이어 촘촘해지는 독주부와 대비된다. Rachmaninoff는 1935년 Iossif Yasser에게 보낸 편지에서 이 주제가 민요나 교회 선율의 인용이 아니라고 밝혔다. 그가 의도한 첫 주제의 소리는 성악가가 노래하듯 선율을 들려주는
피아노와 그 노래를 가리지 않는 관현악 반주였다. 이 발언은 작품 전체에 적용할 만한 추상적인 연주 규칙보다 첫 주제의 피아노 ·관현악 관계를 구체적으로 알려준다.

첫 주제에서 서서히 분화한 제 2주제는 피아노와 관현악 사이를 오가며 악장을 넓힌다. 악장 후반에는 관현악이 멈추고 피아노가 긴 카덴차를 시작한다. 이 대목은 두 개의 독립된 카덴차로 갈라졌다가 각각 끝나는 구조가 아니다. 먼저 쓰인 긴 화음형 시작부가 ossia로, 인쇄 전에 더해진 짧은 시작부가 본문에 실려 있으며, 두 시작부는 공통된 마지막 부분으로 합류한다. 피아니스트 Kirill Gerstein은 2018년 Cleveland Orchestra와의 협연을 앞둔 인터뷰에서 카덴차가 기교를 드러내면서 첫 악장 주제의 재현을 맡는다고 설명했다. 어느 안을 고르는가는 화음의 무게뿐 아니라 첫 악장 후반의 길이와 재현부가 들리는 방식을 바꾼다.

II. Intermezzo: Adagio: 관현악에서 독주로

둘째 악장은 관현악이 긴 도입 선율을 먼저 연주하고 피아노가 들어와 그 선율을 변형한다. 뒤로 갈수록
독주부의 움직임이 활발해지고 3/8박의 왈츠 성격을 띠는 부분도 지나간다. 관현악이 먼저 제시한 음악을 피아노가 이어받는 시작은 독주가 거의 전면에 서는 첫 악장과 뚜렷이 다르다. 마지막의 빠른 피아노 진행 뒤에는 악보에 적힌 attacca subito에 따라 휴지 없이 셋째 악장으로 넘어간다. 따라서 둘째 악장의 끝은 피날레의 출발을 준비하는 동시에 두 악장을 연속된 공연 구간으로 묶는다.

III. Finale: Alla breve: 되돌아오는 선율

피날레는 피아노의 빠른 움직임과 강한 박동으로 시작한다. 중간의 가벼운 스케르찬도 구간과 폭넓은 선율을 거치면서 첫 악장에서 들었던 선율 ·리듬의 윤곽도 되돌아온다 . 따라서 피날레는 새로운 주제만 차례로
제시하는 악장이 아니라, 앞서 펼친 음악을 다시 엮어 마지막으로 끌고 간다. D단조로 시작했던 협주곡은 피아노와 관현악이 함께 내는 D장조의 종결에 이른다.

두 카덴차와 생략의 역사

긴 화음형 ossia가 자필 악보에 먼저 적혔고, 짧은 본문안은 작곡가가 인쇄 전에 별지로 추가했다. Rachmaninoff는 1939–1940년 자신의 녹음에서 짧은 안을 연주했다. 두 선택은 어느 쪽이 진본이고 어느

쪽이 후대의 편곡인지를 가르는 문제가 아니다. 모두 1910년 인쇄 악보에 남긴 작곡가의 대안이다.

Vladimir Horowitz는 1978년 Eugene Ormandy와 New York Philharmonic의 협연을 앞둔 인터뷰에서
자신이 짧은 본문안을 계속 연주했다고 말했다. 그는 긴 대안의 강한 화음이 협주곡 중간에 마지막 종결이 온 듯 들린다고 여겼다. 당시 Horowitz가 짧은 안을 ‘원래 카덴차 ’라고 부른 것은 그의 연주 관행에 따른 이름이며
, 자필 악보의 작성 순서를 가리키지 않는다. 반대로 Van Cliburn이 1958년 Tchaikovsky Competition에서 긴 안을 연주한 일은 그 선택지가 후속 연주에서 널리 쓰이는 계기 가운데 하나가 되었다. 이 두 연주자의
판단은 같은 악보가 허용하는 다른 악장 비례를 보여 준다.

악장의 일부를 생략하는 문제는 카덴차 선택과 별개다. Rachmaninoff가 독주하고 Ormandy가 Philadelphia Orchestra를 지휘한 1939년 12월과 1940년 2월의 녹음에는 인쇄 악보와 다른 여러 생략이 있다. Henle 편집자는 이 생략이 연주 때 사용되기도 했지만 이후 인쇄본에 작품의 개정으로 반영되지 않았다고 설명한다. 1978년 Ormandy는 Rachmaninoff가 표시한 생략의 조합이 서로 다른 총보를 갖고 있었다고 회고했다. 그해 Horowitz는 이전에 Rachmaninoff와 함께 채택했던 생략을 버리고 전곡을 연주했으며 , 악단은 그 선택에
맞는 파트를 새로 준비했다. 따라서 작곡가의 음반과 무삭제 공연은 서로 다른 전승의 증거이지, 하나가 다른 하나의 작품 범위를 없애는 관계는 아니다.

피아노와 관현악이 맞추는 소리

Rachmaninoff가 첫 주제에서 피아노의 노래를 가리지 말라고 한 설명은 악보의 시작 부분을 겨냥한다. 카덴차 뒤와 피날레의 두꺼운 합주에서는 독주와 관현악 사이의 음량 균형이 또 다른 조건이 된다. 1978년 Horowitz–Ormandy 리허설을 취재한 The New Yorker는 지휘자가 관현악의 약한 소리와 저음현의 무게를 지정하고, 강한 합주 뒤 Horowitz가 자신의 피아노가 들렸는지 악장에게 확인했다고 기록한다. 휴식 중에는 피아노를 관현악 안쪽으로 조금 옮겨 소리의 투사를 시험했다. 이것은 특정 리허설의 실제 조정이지 모든 공연장에 적용되는 고정 배치가 아니다.

Gerstein은 2018년 인터뷰에서 독주가 대부분의 시간 이어지는 작품이라고 말하면서, 어려운 음형을 연주할 때도 우아한 선율 처리에 주의를 기울인다고 설명했다. 그는 악기, 공연장 음향, 협연자에 따라 작품을
진행하는 세부 선택도 바뀐다고 했다. 첫 주제의 가벼운 반주, 독주 카덴차의 재현, 관현악과 다시 합류하는
대목은 이처럼 피아니스트와 악단이 각각 소리의 비중을 달리해야 하는 지점이다.

출판 정보와 자료

1910년 Moscow의 A. Gutheil은 관현악 총보와 Rachmaninoff가 만든 두 대 피아노 축약판을 출판했다. 각각의 판각 번호는 A. 9086 G.와 A. 9088 G.다. Leipzig의 Breitkopf & Härtel이 판각과 인쇄를 맡았으며, Józef Hofmann에게 바친 헌정은 자필 총보에는 없고 인쇄본에 추가되었다 . Hofmann은 자신에게 헌정된 이 협주곡을 무대에서 연주하지 않았다.

자필 총보는 Chester Music 소유로 British Library에 기탁되어 있다. 이 자필이 초판의 판각 원고였고, 인쇄 전에 짧은 카덴차 시작부가 삽입되었다 . Dominik Rahmer가 편집한 Henle의 2023년 Urtext는 작곡자가
교정 ·승인한 Gutheil의 총보와 두 대 피아노판을 독주 성부의 주자료로 삼고, 자필을 대조해 판각상의 오류와 선택지의 순서를 설명한다. Henle판에 덧붙은 현대 피아니스트의 운지 ·손 분배 제안은 작곡가의 원래 기보와 구별된다.

소요 시간

Boosey & Hawkes는 전곡을 약 40분으로 제시한다. 2022년 Yunchan Lim의 Van Cliburn Competition 실황은 제 1악장 약 17분, 제 2악장 약 11분, 제 3악장 약 14분으로, 전곡이 약 42분이다. 이는 한 공연의 악장별 분량이다. 카덴차 선택, 빠르기와 생략에 따라 길이가 달라지므로 특히 오래된 컷 포함 음반의 시간을 무삭제 연주의 표준 분량으로 사용해서는 안 된다.

편성

악기군	**1910**년 관현악판의 편성
독주	Piano
목관	Flute 2, Oboe 2, Clarinet 2, Bassoon 2
금관	Horn 4, Trumpet 2, Trombone 3, Tuba
타악	Timpani, Snare Drum, Bass Drum, Cymbals
현악	Violino I·II, Viola, Violoncello, Contrabbasso

독주와 관현악은 작은 첫 주제에서 넓은 합주까지 여러 규모로 마주한다. 독주 피아노가 거의 멈추지 않는 작품이지만, 둘째 악장의 도입처럼 관현악만이 먼저 선율을 세우는 부분도 있다.

주요 레코딩

Rachmaninoff와 Ormandy, Philadelphia Orchestra의 1939–1940년 녹음은 작곡가 자신의 카덴차 선택과 컷을 전하는 자료다. 더 이른 1930년 Vladimir Horowitz와 Albert Coates, London Symphony Orchestra의 녹음에도 생략이 있다. MusicWeb International의 Jonathan Woolf는 Horowitz 초기 음반의 빠른 추진과 유연한 박자를 높이 평가하면서, 1951년 Fritz Reiner 및 1978년 Ormandy와의 후속 녹음에서 생략 처리와 음향이 달라졌다고 짚었다.

Van Cliburn과 Kyrill Kondrashin, Symphony of the Air의 1958년 Carnegie Hall 실황은 긴 카덴차의 수용사에서 중요하다. Woolf는 그 역사적 위치와 별도로, 음반에서 피아노를 가까이 잡은 탓에 관현악의 대선율이 흐려지고 큰 루바토가 흐름을 자주 끊는다고 평가했다. Martha Argerich와 Riccardo Chailly, Berlin Radio Symphony Orchestra의 1982년 실황에 대해서는 MusicWeb의 Terry Barfoot가 독주자의 유연한 구절 처리와 피날레에서 악단의 빠른 반응을 높이 샀지만, 제 1·2악장의 목관이 녹음에서 충분히 분리되지 않는다고 지적했다.

2022년 Yunchan Lim과 Marin Alsop, Fort Worth Symphony Orchestra의 경연 실황은 2025년 Decca 음반으로도 나왔다. *The Guardian*의 Andrew Clements는 느린 악장의 선율 처리와 독주 기교가 전체 전개에 쓰인 점을 칭찬하면서, 피날레가 지나치게 앞서가는 순간과 멀게 잡힌 관현악 음향도 지적했다.

주요 자료

Dominik Rahmer 편집, G. Henle Verlag의 2023년 Urtext 전서문 과 비평 코멘트: 작곡 시기, 자필 ·초판의 관계, 카덴차의 작성 순서와 작곡가 녹음의 생략.
Rachmaninoff Performance Diary의 1909년 11월 28일 초연, 11월 30일 재연, 1910년 1월 16 일 공연: 초기 공연의 날짜 ·장소 ·연주진.
Harlow Robinson, Boston Symphony Orchestra 작품 해설, Los Angeles Philharmonic 작품 해설: 악장별 진행, 카덴차의 갈래, 초기 수용과 1958년 연주.
Mike Telin, Kirill Gerstein의 2018년 협연 전 인터뷰: 카덴차의 재현 기능과 독주 ·관현악의 실연 선택.
Jane Boutwell, The New Yorker의 1978년 Horowitz–Ormandy 리허설 보도, Paul Hume, The Washington Post의 Horowitz 인터뷰: 카덴차 선택, 무삭제 연주, 음량과 배치 조정.
Boosey & Hawkes 작품 정보, Decca/DG의 Yunchan Lim 실황 발매 정보: 편성 ·전곡 시간과
악장별 실황 길이.
Jonathan Woolf의 Horowitz 초기 녹음 평 과 Cliburn 실황 평, Terry Barfoot의 Argerich 실황 평, Andrew Clements의 Lim 실황 평: 서로 다른 시대의 카덴차 ·속도 ·독주와 관현악 균형을 구분한
독립 평가.

Revision #1
Created 2026-10-04 10:07:48 UTC by 안준영
Updated 2026-10-04 10:07:48 UTC by 안준영