Violin Concerto "Concentric Paths"

- □□

정보

개요
곡명: Violin Concerto, Op. 23 “Concentric Paths”
작곡가: Thomas Adès (1971–)
장르: 독주 바이올린과 실내 관현악을 위한 협주곡
작곡 시기: 2005년
초연: 2005년 9월 4일 Berlin Festspiele의 Kammermusiksaal. Anthony Marwood 독주, Chamber Orchestra of Europe 연주, Thomas Adès 지휘
위촉: Berliner Festspiele와 Los Angeles Philharmonic의 공동 위촉. Lenore and Bernard Greenberg의 지원이 함께 기록되어 있다.

Wikipedia: Violin Concerto (Adès)

Thomas Adès의 Violin Concerto, Op. 23 “Concentric Paths”는 독주 바이올린과 실내 관현악을 위한 3 악장 협주곡이다 . 전곡은 I. Rings, II. Paths, III. Rounds 순으로 이어진다. 2006년 2월 10일 Los Angeles 공연은 이 작품의 미국 초연으로 공식 기록되며, 동일한 자료군에는 개정판 초연 표기가 없다.

출판 정보와 자료

Faber Music은 저작권 표기를 2005년으로 두고 총보 (0571531059), 독주 파트와 피아노 리덕션 (0571541887)을 판매하며 관현악 파트는 대여한다고 안내한다. IRCAM은 작품번호를 Op. 23으로 명시하고 Faber Music을 출판사로 기록한다. 공개된 Faber, IRCAM, Thomas Adès 공식 자료에는 2006년 개정판이나 별도 개정 번호가 제시되지 않는다.

작곡가 공식 페이지의 작품명은 Violin Concerto – 2005 이며, 매체를 바이올린과 실내 관현악으로 적는다. Faber와 공연기관 자료는 독주자를 위해 쓰였다는 사실과 공동 위촉의 주체를 함께 밝힌다. 작품의 기준
악보와 파트 접근 경로는 Faber의 2005년 출판 정보에 해당하며, 2006년 공연은 초연 이후의 미국 연주로 구분된다.

작곡과 초연의 연혁

2005년 공동 위촉은 Berliner Festspiele와 Los Angeles Philharmonic이 맡았고, Anthony Marwood가 초연 독주자로 지정되었다 . 2005년 9월 4일 Berlin Festspiele의 Kammermusiksaal에서 Marwood, Chamber Orchestra of Europe, Thomas Adès가 세계 초연을 열었다. Faber Music, IRCAM, 작곡가 공식 공연 목록, Boston Symphony Orchestra의 프로그램 노트가 날짜와 참여자를 일치시킨다 .

2006년 2월 10일 Walt Disney Concert Hall에서는 Marwood와 Los Angeles Philharmonic이 Adès의 지휘로 미국 초연을 진행했다. 이후 작곡가 공식 목록에는 Marwood의 BBC Radio 3 공연, Leila Josefowicz 와 Pekka Kuusisto의 후속 공연이 이어진다. RNZ Concert는 2019년 2월 14일 Auckland Town Hall에서 Marwood, Auckland Philharmonia Orchestra, Giordano Bellincampi가 연주한 공연을 뉴질랜드 초연으로 기록한다.

초기 녹음의 발매 연도는 자료에 따라 다르게 나타난다. IRCAM이 인용한 EMI Classics 소책자와 Presto Music의 상품 정보는 2007년 표기를 사용하고, Wikipedia에는 2010년 EMI Classics 표기가 있으며, Adès 공식 목록에는 2010년 Warner Classics Tevot 과 2011년 Anthology 가 따로 올라 있다. 재발매나 편집 음반의 관계를 확정할 연결 정보는 공개 자료에 제시되지 않으므로, 각 표기를 해당 음반 자료의 서지로 구분한다.

소요 시간

IRCAM과 Los Angeles Philharmonic은 전곡을 약 20분으로 안내한다. Boston Symphony Orchestra는 Rings 를 약 4분, Paths 를 거의 11분, Rounds 를 6분 미만으로 설명한다. Presto Music의 Marwood 음반은 약 20분, Ondine의 Christian Tetzlaff 음반 소책자는 약 19분으로 표시하므로 , 전곡은 연주에 따라 대략 19~20분으로 잡을 수 있다.

편성

Faber Music의 상세 편성을 기준으로 하되, Los Angeles Philharmonic과 Boston Symphony Orchestra의 프로그램에서 악기 명칭과 탐탐 수를 교차 확인했다.

독주: 바이올린.
목관: 플루트 2(두 명 모두 piccolo 겸주), 오보에 2, 클라리넷 2(제 1클라리넷은 B-flat, 제 2
클라리넷은 A), 바순 2.
금관: 호른 3, 트럼펫 2, 트롬본 1, 튜바 1.
타악: 팀파니, 타악기 연주자 2명. 베이스드럼 , 낮은 북 여러 개, low wood drum, 작은북, 여러
크기의 tam-tam, 심벌즈, 서스펜디드 심벌, small bongo, metal guero, wood guero, low woodblock, cowbell, small metal can, metal block 또는 large anvil을 사용한다.
현악: 제 1바이올린 10, 제 2바이올린 8, 비올라 6, 첼로 5, 더블베이스 3.

Faber는 large tam-tam 하나와 tam-tam 3개를 따로 적어 네 개로 읽히는 목록을 제공하고, Boston Symphony Orchestra도 네 개의 tam-tam으로 풀어 쓴다. Los Angeles Philharmonic의 프로그램은 이를 단수 tam-tam으로 줄여 표기한다. 이 차이는 출판사와 공연기관이 편성을 압축하는 방식에서 생기며, 대여 파트의 실제 배치는 Faber 총보와 파트에서 별도로 확인할 항목이다.

세 악장의 구성

Faber와 IRCAM이 소개하는 작곡가 노트는 세 악장을 하나의 순환적 연작으로 설명한다. 중앙의 Paths 는 두 개의 큰 순환과 매우 많은 작은 독립 순환이 겹치고 충돌하면서 해결을 향하는 중심부이며 , 바깥의 Rings 와 Rounds

는 각각 불안정한 화음의 궤도와 서로 다른 속도의 안정된 순환을 다룬다. Los Angeles Philharmonic은 Paths 가 양쪽 악장을 합친 것보다 길어 세 폭 제단화 (triptych)의 중앙 패널처럼 놓인다고 설명한다.

I. Rings

Rings 는 빠른 첫 악장이다. Boston Symphony Orchestra의 Robert Kirzinger는 독주 바이올린의 16분음표 음형과 관현악의 하행 화음이 시작을 이루고, 여러 관현악군이 서로 다른 속도로 화음을 제시하면서 겹침과 흐림이 생긴다고 설명한다. 진행 후반에는 독주가 높은 음역의 지속음으로 이동하고, 끝부분에서 화음 진행 방향이 잠시 위쪽으로 반전된 뒤 빠른 음형으로 돌아온다.

II. Paths

Paths 는 세 악장 가운데 가장 긴 중앙 악장이다. BSO 해설은 독주 바이올린이 네 현을 거의 동시에 누르는 화음과 트럼펫 ·트롬본의 반음계 하행 화음으로 시작한다고 설명하고, 변형되는 화음 반복 위에 독주 변주가 놓이는 과정을 “fractured Baroque passacaglia”로 부른다. 악장 초반을 지나면 더블베이스 , 낮은 북, 낮은 관악기가 저음역을 차지하고, 마지막 3분의 1에서는 독주가 지속되는 관현악 질감 위에 놓인 채 앙상블과 어긋나는 리듬으로 진행한다.

III. Rounds

Rounds 는 앞선 중앙 악장보다 가볍고 유희적인 피날레다. Boston Symphony Orchestra는 독주와 관현악이 공유하는 민요풍 선율이 모방적 상호작용의 재료가 되며, 이동하던 음 중심이 마지막에 F음의 강한 유니즌으로 멈춘다고 설명한다. Los Angeles Philharmonic은 자주 나타나는 당김음과 rondo 전통의 암시가 앞선 긴장을 풀어 주고, 독주 바이올린이 노래하듯 간결한 몸짓을 보인다고 해설한다.

제목과 순환 구조

Concentric Paths 라는 부제는 세 악장의 순환 원리를 한데 묶는다. Faber와 IRCAM의 작곡가 노트에서
Rings 는 불안정한 화음들이 서로 다른 궤도로 움직이는 빠른 악장이고, Paths 는 크고 작은 순환이 충돌하는 중심부이며 , Rounds 는 속도가 다른 안정된 순환이 돌아오는 악장이다. RNZ Concert는 출판 악보 표지에 1661년 천체 지도가 사용되었다고 소개한다. 이 그림은 제목의 시각적 맥락을 제공하는 자료다.

연주 자료와 해석

Augustin Hadelich는 2018년 6월 2일 Kansas City Symphony 인터뷰에서 세 악장을 독주자의 경험으로 설명했다. 그는 Rings 를 불규칙하게 맥동하는 원형 패턴이 겹치는 매우 빠르고 다채로운 악장으로, Paths 를 Bach의 Chaconne 에 대한 경의를 담은 passacaglia로, Rounds 를 불 주위의 춤을 떠올리게 하는 더 가벼운 악장으로 비유했다. Hadelich는 독주 바이올린이 가능한 높은 음역을 자주 사용하고 관현악이 매우 낮은
음역을 탐구한다고 말했으며, 이 대비가 실제 연주 부담을 만든다고 설명했다. 이는 2018년 특정 연주자의
해석과 난도에 관한 발언이다.

Thomas Adès는 2026년 2월 28일 Classical Radio Boston 인터뷰에서 Marwood와 초연을 준비하며
긴밀하게 작업했다고 회고했다. 그는 Hadelich와 처음 함께 지휘한 공연에서는 서로 작품을 잘 알고 있어

맞춰야 할 세부가 많지 않았다고 말했고, 이 협주곡이 자신의 다른 작품 Aquifer 보다 1분당 더 많은 리허설 세부를 요구했다고 설명했다. Adès는 바이올린의 높은 음역을 장식이 아니라 “still singing”으로 이해하며, 전체 진행을 소용돌이치는 첫 악장, 긴장과 문제가 처리되는 Paths, 풀려난 춤 같은 마지막 악장으로 요약했다 . 이 발언은 작곡가의 후대 회고와 리허설 경험을 보여 준다.

Christian Tetzlaff는 2025년 Ondine 음반 소책자 인터뷰에서 Paths 를 거대한 chaconne로, Rounds 를 되돌아오는 선율을 지닌 rondo로 설명했다. 그는 Rings 에서 Ligeti의 영향을 듣지만 모방이 아니라 깊은 존경에서 출발한 다른 방향이라고 말했고, Paths 의 종결부에서는 저음 금관이 반복을 이어 가는 동안
바이올린이 그 위에서 노래한다고 설명했다. 이 내용은 2025년 녹음에 참여한 연주자의 해석 언어로서, 공식 악장 명칭과 별도로 읽는다.

녹음과 비평

Anthony Marwood, Chamber Orchestra of Europe, Thomas Adès가 함께한 초기 녹음은 초연 독주자와 작곡가가 참여한 기록이다. Presto Music은 Warner Classics 음원을 2007년 11월 9일 발매로, IRCAM은 EMI Classics 2007년 CD 소책자를 출처로 제시한다. 2007년과 2010년 표기가 공존하며, 공개된 정보는
최초 발매와 재발매의 관계를 밝히지 않는다.

Presto Music의 작품 목록은 Augustin Hadelich, Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, Hannu Lintu 의 2014년 Avie 음반을 기록한다. 같은 항목은 BBC Music Magazine의 별 다섯 평가와 Gramophone Awards 2014 협주곡 부문 결선 진출을 함께 기록한다. 이는 음반 카탈로그와 독립 매체의 평가가 결합된 사례이며, Hadelich 인터뷰의 해석과는 별도의 근거다.

Christian Tetzlaff, BBC Philharmonic Orchestra, John Storgårds가 2024년에 녹음한 Ondine ODE1480-2는 Stan Szpakowicz가 2025년 MusicWeb International에서 비평의 대상으로 삼았다. Szpakowicz는 Rings 를 팽팽하고 간결한 perpetuum mobile로, Paths 를 독주자의 노래하는 선이 관현악의 타격을 가르는
긴 중심 악장으로, Rounds 를 리듬적으로 팽팽하고 춤의 성격이 있는 마지막 악장으로 묘사했다. 이 평가는
특정 녹음에서 들은 결과에 대한 비평가의 판단이다.

주요 자료

Faber Music, Violin Concerto – Concentric Paths

Thomas Adès, Violin Concerto

IRCAM, Violin Concerto

Los Angeles Philharmonic, Violin Concerto “Concentric Paths”

Robert Kirzinger, Boston Symphony Orchestra: Adès: Concentric Paths

Duarte-López, Structural continuities in the first movement of Thomas Adès’s Violin

concerto (Concentric paths) op. 23

Jeff Barker, Kansas City Symphony: Guest Violinist Augustin Hadelich

Classical Radio Boston, Adès Conducts Music of the Natural World, with Hadelich

RNZ Concert, ADÈS: Violin Concerto, Concentric Paths

- Presto Music, Adès: Violin Concerto “Concentric Paths”
- Presto Music, Adès: Violin Concerto “Concentric Paths” □□ □□
- Stan Szpakowicz, MusicWeb International: Elgar & Adès: Violin Concerti
- Ondine, ELGAR ADÈS booklet