Cello Concerto

- □□

정보

개요
곡명: Cello Concerto
작곡가: Unsuk Chin (1961–)
작곡 시기: 2006–2008년, 2013년 개정
초연: 2009년 8월 13일, 런던 Royal Albert Hall의 BBC Proms, Alban Gerhardt 독주, Ilan Volkov 지휘, BBC Scottish Symphony Orchestra
장르: 독주 첼로와 대편성 관현악을 위한 네 악장 협주곡

Wikipedia: Cello Concerto (Unsuk Chin)

Unsuk Chin의 Cello Concerto 는 2006–2008년에 작곡하고 2013년에 개정한 네 악장 협주곡이다 . 네
악장은 중단 없이 이어지며, 첫 악장 Aniri 만 제목을 갖고 나머지 세 악장은 번호로 구분된다. 이 글은 2009 년 초연판과 2013년 개정판의 관계, 독주 첼로와 관현악이 주고받는 경쟁적 긴장, 그리고 네 악장이 하나의
연속된 호를 이루는 방식을 함께 다룬다.

출판 정보

Boosey & Hawkes는 이 작품을 2006–2008년 작곡, 2013년 개정, 연주 시간 약 30분으로 기록한다. BBC의 위촉으로 Alban Gerhardt를 위해 쓰였으며, 2013년 6월 10일 뮌헨 Nationaltheater에서 Gerhardt, Kent Nagano, Bayerisches Staatsorchester가 개정판을 처음 연주했다. 따라서 2009년 런던 초연과 2013년 개정판 첫 연주는 서로 다른 판본 사건으로 구분된다. Boosey의 작곡가 인터뷰에서 Chin은 Gerhardt를 2002 년에 처음 들은 뒤 협주곡을 쓰겠다고 약속했고, 그로부터 7년 뒤 초연했다고 회고한다.

소요 시간

전곡은 약 30분이다. 네 악장은 쉼 없이 이어지며, 출판사와 공연기관은 악장별 고정 시간을 제시하지 않는다. 전체 시간은 2009년 초연판과 2013년 개정판에서 공통으로 확인되는 기준으로 삼는다.

편성

독주: cello
목관: 3 flutes(제 2는 alto flute·piccolo 겸주, 제 3은 piccolo 겸주), 3 oboes(제 3은 English horn
겸주), 3 clarinets(제 3은 E-flat clarinet 겸주), 3 bassoons(제 3은 contrabassoon 겸주)

금관: 4 horns, 4 trumpets(제 3·제 4는 E-flat trumpet 겸주), 4 trombones(제 1·제 2는 tenor, 제 3·제 4는 bass), tuba
타악기: 4명. cymbals, guiro, metal blocks, pop bottles, snare drums, tom-toms, triangles, bass drum, claves, crotales, glass wind chimes, glockenspiel, maracas, marimba, tuned gongs, sandpaper, shaker, shócálho, tambourine, tam-tams, temple bells, tenor drum, thunder sheet, tubular bells, vibraphone, whip, xylophone, woodblocks, bongos 등을
사용한다.
건반 ·하프: 2 harps, piano/celesta
현악: 현악 5부 16·16·14·12·10. 5현 더블베이스가 필요하다.

타악기에는 금속, 유리, 목재, 모래, 종이와 병을 이용하는 악기가 함께 포함된다. 이 목록은 이색적인 도구를 나열하기 위한 것이 아니라, 독주 첼로 주위에 매끈함과 거침, 밝음과 어둠을 동시에 만드는 관현악 환경을 식별하기 위한 것이다. 피아노와 celesta의 겸주 표기는 출판사 자료에 따르며, 공연 자료에서 두 악기를
나란히 적는 경우와 구분된다.

네 악장의 연속 구조

I. Aniri

Aniri 는 한국 판소리에서 노래 사이를 잇는 말하는 서술 대목을 가리키는 용어다. Cleveland Orchestra의 해설은 이 제목이 판소리 선율을 직접 인용한다는 뜻이 아니라, 독주 첼로가 서사를 말하듯 방향을 찾는 역할을 가리킨다고 설명한다. 두 하프의 한 음에서 장면이 열리고, 첼로의 발화와 관현악의 짧은 입자성 반응이 한 악장의 출발을 만든다.

II. 무제 악장

두 번째 악장은 빠른 하행 관현악과 상승하는 첼로의 방향을 맞부딪친다 . 모터적인 리듬과 짧은 관현악 반응이 독주자의 움직임을 계속 밀어붙이며 , 첫 악장의 발화가 더 큰 운동으로 변한다. 작곡가가 말한 독주자와
관현악의 경쟁은 이 악장에서 음향의 압력과 방향 전환으로 구체화된다 .

III. 무제 악장

세 번째 악장은 가늘어진 코랄과 정지된 시간이 중심이 된다. BBC Music Magazine의 인터뷰에서 Chin은 이 부분을 곡 전체에서 가장 차분하고 조화 중심인 구간으로 설명한다. 긴 첼로 선율과 얇은 관현악이 잠시 안정된 음향을 만들면서, 다음 악장의 공격적인 재료를 받아들일 공간을 연다.

IV. 무제 악장

마지막 악장은 관현악의 공격이 전면으로 나오고 독주 첼로가 높은 음역으로 선율을 끌어올리며 끝난다. Chin 은 인터뷰에서 첼로의 높은 선율과 이를 무너뜨리려는 관현악의 반응을 설명했으며 , Cleveland Orchestra는 이 결말이 어두운 관현악의 중량 위에서 독주자의 음역을 끝까지 확장한다고 정리한다. 네 악장의 무단절
연결은 이 마지막 상승을 별도의 결승 장면보다 전체 드라마 곡선의 종점으로 만든다.

독주 첼로와 관현악의 관계

Chin은 Boosey & Hawkes 인터뷰에서 이전 협주곡에서는 독주 악기와 관현악을 하나의 가상 초악기로
합치려 했지만, Cello Concerto 에서는 두 주체 사이의 경쟁적 긴장을 목표로 했다고 설명한다. 그가 말한 “ 첼로의 아우라 ”는 작품의 최초 핵이며, 관현악은 그 주위에 적대적이거나 반사적인 반응을 만든다. 이 표현은 실제 인물 간의 서사가 아니라, 독주 첼로의 음색과 관현악의 밀도가 서로를 압박하고 변형하는 작곡 원리를 가리킨다.

첼로 파트는 전통적인 노래 선율뿐 아니라 활 압력, 소음, 긁힘, 극단적 음역과 짧은 발화까지 사용한다. Chin 은 같은 인터뷰에서 이러한 특수 주법이 첼로의 악기성을 감추고 음색의 경계를 넓히려는 시도라고 말했으며, Gerhardt의 기량이 이 구상에 직접적인 영감을 주었다고 밝혔다. 관현악의 기교도 극단적으로 설계되어
독주자만 어려운 협주곡이 아니라 전체 앙상블이 한계에 접근하는 구조를 이룬다.

초연과 수용

2009년 BBC Proms 초연은 Gerhardt, Volkov, BBC Scottish Symphony Orchestra가 맡았다. Boosey의 2009년 Q Notes는 초연 직후 비평가들이 관현악 팔레트의 확장, 형식적 창의성, 개인적인 독주 파트가
대편성 안에서 중심을 유지하는 방식을 언급했다고 정리한다. The Guardian의 초연 리뷰도 네 악장이라는
외형과 예측하기 어려운 내부 궤적이 함께 존재한다고 평했다. 2010년 British Composer Award 수상 기록은 초연 직후의 제도적 수용을 보여 주며, 2013년 개정판은 작품의 공연판이 이후에도 계속 조정되었음을 확인한다.

주요 자료

Cello Concerto, Boosey & Hawkes

Unsuk Chin 인터뷰: Cello and Sheng Concertos, Boosey & Hawkes

Cello Concerto 해설, Cleveland Orchestra

Unsuk Chin on writing a cello concerto for Alban Gerhardt, BBC Music Magazine

Unsuk Chin 작곡가 약력, Boosey & Hawkes

2009 Q Notes, Boosey & Hawkes

BBC SSO·Unsuk Chin Proms 초연 리뷰, The Guardian