Violin Concerto

- □□

정보

개요
곡명: Violin Concerto No. 1
작곡가: Unsuk Chin (1961–)
장르: 독주 바이올린과 관현악을 위한 협주곡
작곡: 2001년. 현행 출판사 카탈로그는 2023년 개정 표기를 함께 제시한다.
초연: 2002년 1월 20일, Philharmonie Berlin, Viviane Hagner 독주, Kent Nagano 지휘, Deutsches Symphonie-Orchester Berlin
출판: Boosey & Hawkes. 연구용 총보 HPS 1440에는 2002년 저작권 표기가 있다.
범위: opening movement, slow movement, scherzo, finale 로 설명되는 네 부분과 현행 판본의 편성, 초연, 주요 녹음을 다룬다.
Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Violin_Concerto_No.1(Unsuk_Chin)

Unsuk Chin의 Violin Concerto No. 1은 독주 바이올린과 관현악을 위한 2001년 작품으로, 네 부분 opening movement, slow movement, scherzo, finale 가 차례로 이어진다. 현행 Boosey & Hawkes 카탈로그는 원작 연도와 2023년 개정 표기를 함께 싣고 27분으로 안내한다. 이 글은 그 첫 협주곡의 네 부분, 독주 악기와
대편성 오케스트라의 관계, 2002년 초연 및 후대 녹음을 설명한다.

출판 정보와 자료

Deutsches Symphonie-Orchester Berlin은 2001/02 시즌 상주 작곡가로 활동하던 Chin에게 이 협주곡을 위촉했다. 세계 초연은 2002년 1월 20일 Philharmonie Berlin에서 Viviane Hagner, Kent Nagano, Deutsches Symphonie-Orchester Berlin의 조합으로 열렸다. Boosey & Hawkes의 연구용 총보 HPS 1440 에는 2002년 저작권이 확인된다.

Boosey의 현행 작품명은 Violin Concerto No. 1 (2001, rev 2023) 이고 27분과 최신 편성을 제시한다. 공개 카탈로그는 2023년 개정 사실은 확인해 주지만 마디별 수정 내용은 설명하지 않으므로, 본문에서는 개정
연도와 확인 가능한 편성 ·시간을 분리해 적는다. IRCAM의 작품 데이터가 Violin Concerto (2001) 로
표기하는 점은 원작 제목과 현행 카탈로그 제목이 함께 사용됨을 보여 준다.

이 작품은 2004년 University of Louisville Grawemeyer Award for Music Composition을 받았다. 수상 목록은 작품을 Konzert für Violine und Orchester (2001) 로 기록하며, 수상 연도는 작곡 ·초연 연도와
별개의 수용 사건으로 남는다.

소요 시간

출판사 카탈로그의 전곡 표기는 약 27분이다 . Viviane Hagner와 Orchestre symphonique de Montréal, Kent Nagano가 참여한 Analekta 2009 녹음은 네 부분을 합쳐 약 27분 2초로 수록한다 . Christian Tetzlaff와 Berliner Philharmoniker, Sir Simon Rattle의 2023년 음반은 약 24분 33초로 표시된다 . 템포와 녹음 조건에 따른 차이를 감안해 전곡 시간은 약 24–27분의 실제 기록과 출판사 값 약 27분으로 설명한다 .

부분	기능 표기	**Analekta 2009** 대표 시간
I	`opening movement`	약 10분
II	`slow movement`	약 7분
III	`scherzo`	약 3분
IV	`finale`	약 6분

편성

Boosey & Hawkes의 현행 상세 편성은 독주 바이올린과 다음 오케스트라를 요구한다 .

- 목관 : 플루트 2(제 2주자는 piccolo 겸임), 오보에 2(제 2주자는 English horn 겸임), 클라리넷 2(제 2주자는 E♭ clarinet 겸임), 바순 2, contrabassoon
- 금관 : 호른 4, 트럼펫 4, 트롬본 2, 튜바
- 타악 ·건반 : 팀파니 , percussion 5명 , 하프 2, 하프시코드 (첼레스타 겸임)
- 현악 : 바이올린 , 비올라 , 첼로 , 더블베이스

다섯 명의 percussion에는 글로켄슈필 , 비브라폰 2, 실로폰 , 마림바 2, 리토폰 , tubular bells, antique cymbals, cowbells, 작은 트라이앵글과 심벌 , suspended cymbals, thundersheet, metal blocks, D의 Javanese gong, 팀파니 , bass drum, tambourine, side drums, steel drum, zanza, guiro, claves 등이 포함된다 . 기관별 데이터는 트롬본 수와 일부 타악기 이름을 다르게 전사하므로 , 대여 파트와 현행 Boosey 표기를 실제 연주 인원과 악기 배치의 기준으로 삼는다 .

이 편성에서 타악기와 두 대의 하프 , 하프시코드 ·첼레스타는 독주 바이올린의 밝은 고음과 하모닉스를 금속 · 목재 ·공명판의 여러 색으로 확장한다 . Boosey의 초연 프로그램 노트는 이 독주 악기를 오케스트라와 힘을 겨루는 단일 주인공보다 전체 음향과 파트너십을 이루는 중심으로 설명한다 .

네 부분의 진행

I. `opening movement`

첫 부분은 부드러운 음향에서 시작해 악기를 점차 더한다 . 마림바를 포함한 percussion이 독주 바이올린의 빠른 선과 높은 음역을 여러 표면으로 반사하고 , 후반에는 오케스트라 자체의 기교성이 넓게 드러난다 . 독주부의 virtuosity는 빠른 음표를 전시하는 목적보다 음색과 관현악의 반응을 일으키는 재료로 배치된다 .

II. `slow movement`

두 번째 부분은 바이올린 네 개 개방현과 그 음정 관계를 떠올리게 하는 플럭으로 문을 연다. 느린 흐름 안에 짧은 빠른 구간이 들어가며, 현악기의 미세한 통과음과 하프 ·첼레스타의 클러스터가 독주선 주변에 투명한 층을 만든다. Boosey의 초연 프로그램 노트가 제시한 개방현의 관계는 앞의 세 부분을 묶는 출발점으로 기능한다.

III. scherzo

세 번째 부분은 네 부분 가운데 가장 짧으며, 앞선 느린 부분의 타격적인 단편을 빠른 리듬으로 바꾼다. 현악 피치카토와 짧은 percussion이 건조한 운동을 만들고, 독주 바이올린은 민첩한 선과 넓은 음역으로
오케스트라의 작은 타격에 응답한다. 출판사 자료는 이 부분을 전통적인 scherzo에 가까운 기능으로 설명한다

.

IV. finale

마지막 부분은 앞 세 부분에서 들은 재료를 변주하고 회상하는 종결부다. 독주 바이올린은 높은 음역에서 출발해 점차 낮은 음역으로 확장하고, 관현악은 그 궤적을 여러 색채로 감싼다. 시작부를 연상시키는 관계가 마지막에 돌아오면서 네 부분이 하나의 순환으로 닫힌다.

협주곡적 관계와 음향의 배경

Chin은 독주 바이올린과 오케스트라를 대립하는 두 진영으로 배치하지 않고, 독주가 새로운 음색과 반응을 촉발하는 앙상블로 조직한다. 빠른 선, 하모닉스, 개방현의 울림은 타악기와 건반, 하프, 현악의 서로 다른 재질로 되비친다. 네 부분은 개방현의 음정 관계와 타격 ·현악 질감을 속도와 밀도로 바꾸면서 연결된다.

Berliner Philharmoniker Recordings는 작품의 음향적 출발점으로 발리의 가믈란 음악에서 받은 영감을 소개한다. 이 설명은 특정 가믈란 선율을 인용했다는 뜻이 아니라, 금속성 타악기와 반복되는 음색의 인상을 이해하는 배경을 제공한다. 그 결과 다섯 명의 percussion은 반주용 리듬 파트가 아니라 독주 바이올린과
대화하는 독립적인 색채군으로 들린다.

초연과 주요 녹음

2002년 베를린 초연은 작품의 위촉 단체인 Deutsches Symphonie-Orchester Berlin과 상주 작곡가 Chin의 협업으로 이루어졌다 . Hagner와 Nagano는 이후 2009년 Analekta 음반에서도 다시 만났으며, 이 녹음은
초연 독주자가 네 부분을 스튜디오 조건에서 남긴 기록이다. 네 트랙의 대표 시간은 I 10분 14초, II 7분 14초, III 3분 27초, IV 6분 7초다.

Christian Tetzlaff, Berliner Philharmoniker, Sir Simon Rattle의 2023년 음반은 같은 네 부분을 약 24분 33초에 수록한다. Berliner Philharmoniker Recordings는 이 프로젝트에서 Chin의 작품 세계와 발리 음악의 음향적 영감을 함께 소개한다. 공개 카탈로그만으로 이 녹음이 2023년 개정판을 사용했는지는 특정할 수 없으므로, 음반의 발매 연도와 판본 연도를 별도 정보로 제시한다.

2004년 Grawemeyer 수상은 초연 ·녹음과 다른 시점에 이루어진 작곡상이다 . 작품의 수용을 설명할 때 수상 기록, 초연 독주자와 지휘자, 후대 Berliner Philharmoniker 녹음을 각각 다른 사건으로 연결한다.

□□ □□

- Boosey & Hawkes, *Violin Concerto No. 1* □□ □□□□
- Boosey & Hawkes, HPS 1440 □□□ □□
- Boosey & Hawkes, Unsuk Chin □□□ □□
- IRCAM, *Violin Concerto* □□ □□□
- University of Louisville Grawemeyer Award, □□ □□
- Berlin Philharmonic Recordings, *The Unsuk Chin Edition*
- Apple Music Classical, Hagner·Nagano Analekta □□
- Apple Music Classical, Tetzlaff·Rattle Berliner Philharmoniker □□