정보

개요

곡명 : `Clarinet Concerto`
작곡가 : Unsuk Chin (1961–)
작곡 시기 : 2014년
초연 : 2014년 5월 8일 , Göteborg Concert Hall, Kari Kriikku 독주 , Kent Nagano 지휘 , Gothenburg Symphony Orchestra. 두 악장 버전의 초연이며 , 세 악장 현재판은 2014년 9월 23일 New York Avery Fisher Hall에서 Kriikku 독주 , Alan Gilbert 지휘 , New York Philharmonic의 연주로 공개되었다 .
성격 : 독주 클라리넷의 멀티포닉스와 글리산도 , 네 타악기 주자의 특수 음향을 대편성 관현악과 결합한 협주곡이다 .

- **Wikipedia:** Clarinet Concerto (Unsuk Chin)

Unsuk Chin의 `Clarinet Concerto`는 Kari Kriikku를 위해 쓴 2014년 협주곡이다 . 5월 8일 Göteborg에서는 `Hymnos`와 `Improvisation on a Groove`에 해당하는 두 악장 버전이 먼저 연주되었고 , 9월 23일 New York에서 긴 첫 악장 `Mirage - Fanfare - Ornament`가 포함된 현재판이 초연되었다 . 현재판은 이 세 악장으로 이루어지며 , 두 번째 악장에서 세 번째 악장으로 쉼 없이 이어지는 약 25분의 관현악 작품이다 .

출판 정보

Boosey & Hawkes가 악보를 출판하고 대여한다 . 공동 위촉 기관은 Gothenburg Symphony Orchestra, WDR Sinfonieorchester, Philharmonia Orchestra, Barcelona Symphony Orchestra, New York Philharmonic이며 , Philharmonia 위촉에는 Meyer Foundation, New York Philharmonic 위촉에는 Francis Goelet Fund의 지원이 붙었다 . IRCAM도 이 작품을 2014년 작곡 , Boosey & Hawkes 출판 , 25분 길이로 분류한다 .

Boosey의 작품 기록은 2014년 5월 Göteborg 연주를 `World Premiere`, 9월 New York 연주를 `World premiere of version`으로 구분한다 . Göteborg Concert Hall의 실제 프로그램은 5월 공연에서 두 악장만 16분으로 연주되었음을 명시한다 . 따라서 9월 초연은 같은 작품의 단순한 재연이 아니라 , 추가된 첫 악장을 포함한 현재판의 공개라는 의미를 가진다 . The Clarinet의 2017년 작품 소개도 원래 버전과 현재판의 두 초연을 같은 순서로 기록한다 .

소요 시간

현재판은 약 25분이다. Göteborg에서 먼저 연주된 두 악장 버전은 프로그램에 16분으로 적혔고, Boosey의 작곡가 노트는 세 부분으로 이어지는 첫 악장 Mirage - Fanfare - Ornament 를 약 10분이자 작품에서 가장 긴 악장으로 설명한다. 악장별 고정 시간은 판본과 연주에 따라 달라지므로 전곡 시간은 25분을 기준으로 삼는다.

편성

독주 클라리넷과 다음의 관현악으로 편성된다.

목관: 플루트 3(제 2주자 알토 플루트, 제 3주자 피콜로 겸주), 오보에 3(제 3주자 잉글리시 호른 겸주
), 클라리넷 4(제 4주자 베이스 클라리넷 겸주), 바순 3(제 3주자 콘트라바순 겸주)
금관: 호른 4, 트럼펫 4, 트롬본 3, 튜바
타악기: 네 명. 비브라폰, 마림바, 크로탈레스 , 큰북, 튜블러 벨, 트라이앵글 , 서스펜디드 심벌, 탐탐, 하모니카 2, 작은 심벌즈, 스프링 코일, 플렉사톤, 작은북, 톰톰, 벨트리, 워시보드, B♭ 와인글라스 ,
낚시 릴 2, 비브라슬랩 , 귀로, 마크트리, 마라카스, 금속 래틀, 템플 블록, 탬버린, 테너드럼, 천둥판,
자바 징 6, 봉고, 유리 윈드 차임
건반 ·하프: 피아노 ·첼레스타, 하프
현악: 현악 5부 12·12·10·10·8

특수 타악기 목록은 장식적인 소품 모음이 아니라, 작곡가가 관현악의 음향을 계속 바꾸기 위해 지정한 연주 재료다. 식초 물을 채운 와인글라스 , 낚시 릴, 워시보드, 스프링 코일과 하모니카가 일반적인 타악기와 한 편성 안에 놓이면서 독주 클라리넷의 음색 변화에 대응한다.

위촉과 두 초연

2014년 5월 8일 Göteborg Concert Hall에서는 Kriikku, Nagano, Gothenburg Symphony Orchestra가 두 악장 버전을 처음 연주했다. 공연 아카이브는 그날 연주된 번호를 Hymnos 와 Improvisation on a Groove 로 특정한다. 9월 23일 New York Avery Fisher Hall에서는 Kriikku, Gilbert, New York Philharmonic이 첫 악장까지 포함한 현재판을 연주했다. New York 공연 안내는 이 연주를 공동 위촉단의 미국 초연으로 소개하고
, Boosey는 같은 연주를 현재 버전의 세계 초연으로 기록한다.

이 초연 순서는 첫 악장이 나중에 덧붙었다는 사실을 작품의 구조와 연결한다. Bachtrack의 2014년 9월 23일 리뷰는 Göteborg의 봄 공연이 두 악장으로 이루어졌고 , 이후 긴 첫 악장이 추가되었다고 설명한다. 첫 악장은 단순한 서주가 아니라 세 악장의 음향 세계를 여는 가장 긴 구간이며, 현재판은 그 구간에서 출발해 느린 Hymnos 와 그루브의 결말로 이동한다.

세 악장의 설계

I. Mirage - Fanfare - Ornament

Boosey의 작곡가 노트는 이 악장을 세 성격의 연쇄로 설명한다. Mirage 는 휘파람 언어에서 영감을 받은 변덕스럽고 붙잡기 어려운 음향이고, Fanfare 는 짧은 팡파르 신호를 만들며, Ornament 는 장식음이 독주선과 관현악의 표면을 세밀하게 흔든다. 세 부분은 서로 끊어진 번호라기보다 한 악장 안에서 성격을 바꾸며

이어진다.

Bachtrack 리뷰는 Kriikku가 이 대목에서 넓은 음역, 멀티포닉스 , 트릴, 급격한 하강과 상승을 사용했다고 기록한다. 독주 클라리넷의 몸짓은 관현악의 반짝이는 파편과 맞물리며, 악장의 제목이 가리키는 착시 ·신호 · 장식의 연속을 실제 연주 동작으로 바꾼다.

II. Hymnos

Hymnos 는 조용하고 단순한 독주 선율에서 시작해 그 선율을 여러 차례 되돌려 놓는 악장이다. Chin은 이
형식이 파사칼리아와 닮았다고 설명하며, 클라리넷의 멀티포닉스에서 나온 선율이 겹쳐진 목소리처럼 들릴 수 있다고 말한다. 여러 음을 동시에 내는 주법은 기교의 목록이 아니라 한 악기 안에 서로 다른 음색과 높이를
겹치는 작곡 재료가 된다.

The Clarinet의 2017년 소개는 세 악장 모두에 멀티포닉스와 글리산도가 쓰인다고 설명하고, Hymnos 를 두 번째 악장의 중심 번호로 특정한다. 느린 선율은 고정된 찬가를 인용하기보다 , 독주 클라리넷의 숨과 배음이 관현악의 넓은 공간 안에서 잠시 겹치는 방식으로 형성된다.

III. Improvisation on a Groove

세 번째 악장은 Hymnos 에서 쉼 없이 이어지며, 앞선 악장들과 뚜렷한 에너지 대비를 만든다. 작은 음형 조각들이 패치워크처럼 연결되고, 악장 전체를 관통하는 반복 리듬인 groove가 그 조각들을 한 흐름으로 묶는다. 제목의 즉흥성은 실제 즉흥연주가 아니라, 정밀하게 기보된 재료가 즉석의 탄력처럼 이어지는 방식에 있다.

Bachtrack 리뷰는 마지막 악장에서 Kriikku의 기교와 관현악의 에너지가 긴 첫 악장과 다른 방향으로
분출된다고 평가한다. 클라리넷의 빠른 장식, 멀티포닉스 , 급격한 음역 이동은 네 타악기 주자가 만드는
불규칙한 타격과 겹치며, groove는 파편화된 재료가 결말까지 이어지는 실마리가 된다.

독주 클라리넷과 관현악의 관계

Chin은 Boosey의 작곡가 노트에서 전통적인 독주자와 오케스트라의 경쟁 대신 primus inter pares, 곧 동등한 구성원 가운데 첫 번째라는 관계를 지향했다고 설명한다. 높은 기교를 요구받는 클라리넷은 앞에
고정된 영웅으로 서지 않고, 앙상블의 한 구성원으로서 소리를 발생시키고 다른 악기의 반응을 촉발한다.

작곡가는 클라리넷 소리를 작품의 핵으로 삼고, 관현악이 그 충동을 반사하고 논평하도록 만들었다고 말한다. 여러 주법과 악기 조합은 관현악을 하나의 가상 슈퍼 악기처럼 계속 변형한다. 이 구도에서는 독주부의
멀티포닉스와 글리산도가 개인의 과시로 끝나지 않고, 금관 ·목관 ·타악 ·현악의 색채가 즉시 답하는 합주
과정으로 확장된다.

Kriikku의 연주와 작품의 관계도 초연 자료에서 구체적으로 드러난다. Bachtrack은 그의 트릴과 멀티포닉스 , 급강하 ·급상승을 기록했고, The Clarinet은 네 명의 타악기 주자와 낚시 릴까지 포함한 전체 앙상블의 연주 동작을 작품의 생생한 부분으로 설명한다. 클라리넷의 초기 재즈와 여러 농촌 민속음악에 대한 Chin의 관심은 특정 곡을 인용했다는 뜻이 아니라, 글리산도와 비고전적인 발화가 협주곡의 어법에 들어오는 경로를 가리킨다.

특수 음향과 작품의 언어

Chin은 낚시 릴, 워시보드, 코일 스프링, 식초 물을 채운 와인글라스를 사용해 타악기의 소리를 실제 물체의 소리로 넓혔다고 설명한다. 새로운 음색은 이색적인 효과를 덧붙이는 데 머물지 않고 화성과 형식의 진행에 결부된다. 따라서 Clarinet Concerto 의 관현악은 고정된 배경이 아니라 독주 클라리넷의 음색을 매 순간 다른 재료로 되비추는 장치가 된다.

작곡가 노트는 이 언어를 조성 ·무조성, 전위 ·전통, 포스트모던 콜라주 가운데 하나로 고정하지 않는다. 클라리넷의 넓은 다이내믹과 기동성, 초기 재즈와 여러 전통음악의 비고전적 면모가 멀티포닉스 ·글리산도 · 장식음과 결합하고, 특수 타악기가 그 변화를 관현악 전체로 퍼뜨린다. 세 악장의 표제는 이 음향적 과정에
서로 다른 몸짓을 부여한다.

공연과 레코딩 자료

Göteborg Concert Hall 아카이브는 2014년 5월 공연에서 두 악장만 16분으로 연주된 사실을 남긴다. New York Philharmonic의 2014년 9월 공연 안내와 Bachtrack 리뷰는 긴 첫 악장이 추가된 현재판의 공개를 기록하며, Kriikku의 멀티포닉스 ·트릴 ·극단적인 음역 이동이 초연의 핵심 연주 요소였다고 전한다. Yle의 2015–2016 시즌 자료도 Kriikku가 Göteborg 초연 뒤 New York Philharmonic, WDR Symphony Orchestra, Philharmonia, Concertgebouw Orchestra와 이 작품을 연주했다고 적어 공동 위촉 이후의
확산을 보여 준다.

The Clarinet에 실린 Erin Vander Wyst의 2017년 Kriikku profile은 이 협주곡이 그 시점까지 상업적으로 녹음되지 않았다고 명시한다. 같은 글은 현재판의 초연일, 세 악장의 멀티포닉스와 글리산도, 네 타악기 주자의 특수 악기와 Boosey & Hawkes 대여 자료를 함께 설명한다. 2017년 발행 자료는 상업 음반의 부재를 기록하며, 작품의 초기 수용이 초연과 후속 실연을 중심으로 전개되었음을 보여 준다.

주요 자료

Boosey & Hawkes 작품 정보와 작곡가 노트

Göteborg Concert Hall 공연 아카이브

New York Philharmonic 2014년 공연 안내

Bachtrack, 2014년 9월 23일 초연 리뷰

The Clarinet, Kari Kriikku profile (September 2017)

Yle Finnish Radio Symphony Orchestra 2015–2016 시즌 자료

IRCAM Unsuk Chin 작품 목록

Revision #1
Created 2026-10-04 10:11:24 UTC by 안준영
Updated 2026-10-04 10:11:24 UTC by 안준영