Violin Concerto

- □□

정보

개요
곡명: Violin Concerto
작곡가: William Walton (1902–1983)
장르: 바이올린 협주곡
작곡 시기: 1938–1939년
초연: 1939년 12월 7일, Cleveland, Jascha Heifetz 독주, Cleveland Orchestra, Artur Rodziński 지휘 범위: 1943년 관현악 개정판을 기본으로 한 세 악장 전곡
IMSLP: Violin Concerto (Walton)

Wikipedia: Violin Concerto (Walton)

William Walton의 Violin Concerto는 독주 바이올린과 관현악을 위한 세 악장 협주곡이다 . 이 글은 1938–1939년에 완성된 작품과 1943년 관현악 개정판을 함께 다루며, Andante tranquillo, Presto capriccioso alla napolitana, Vivace 순서로 진행되는 전곡을 설명한다.

위촉, 출판, 판본

Jascha Heifetz는 1936년 런던에서 Walton에게 이 협주곡을 위촉했다. Walton은 1938년 이탈리아 Ravello 에서 본격적으로 작곡을 시작해 1939년 6월 2일 작품을 마쳤고, 그해 10월까지 초연을 앞둔 수정을 이어 갔다 . 1939년 뉴욕 세계박람회에서 열 예정이던 초연은 일정과 전쟁 때문에 성사되지 않았으며, 실제 초연은 Cleveland에서 열렸다.

Oxford University Press는 1941년에 Franz Reizenstein이 편곡하고 Heifetz가 바이올린 파트를 편집한 바이올린 ·피아노 축약판을 냈다. 관현악 총보의 study score는 1945년에 출판되었고 1969년에 교정되었다 . 1943년에는 독주부와 주제 재료를 바꾸기보다 관현악을 다시 다듬었으며 , 현재의 연주에서는 이 개정판이
기본 판본으로 쓰인다. 개정판의 자필 총보는 Yale의 Frederick R. Koch Collection에, 바이올린 ·피아노
축약판 자필 원고는 Library of Congress에 소장되어 있다.

원판과 개정판의 차이는 타악기에서 가장 뚜렷하다. 1939년 판에는 큰북, 캐스터네츠 , 글로켄슈필 , 공이 더 있었지만, 1943년 판에서는 이 악기들이 빠지고 팀파니와 두 명의 타악기가 남는다. 이 편집은 작품의 재료를 고친 것이 아니라 독주 바이올린과 관현악 사이의 음색 관계를 조정한 것이다.

소요 시간

공식 안내는 약 30분이며 Utah Symphony는 31분으로 제시한다. 판본과 템포에 따라 녹음 시간이 달라져, 전곡은 대체로 30분 안팎에서 연주된다.

편성

1943년 개정판의 편성은 다음과 같다.

독주: 바이올린
목관악기 : 플루트 2(제 2플루트는 피콜로 겸함), 오보에 2(제 2오보에는 잉글리시 호른 겸함),
클라리넷 2, 바순 2
금관악기 : 호른 4, B플랫 트럼펫 2, 트롬본 3
타악기와 기타: 팀파니, 타악기 2명 (작은북, 심벌즈, 탬버린, 실로폰), 하프
현악기: 현악 5부

초판의 큰북, 캐스터네츠 , 글로켄슈필 , 공은 개정판 편성에 포함되지 않는다. 따라서 같은 작품명으로 연주해도 어느 판본을 선택했는지에 따라 타악기의 음색과 독주부 주변의 울림이 달라진다.

악장별 구성

I. Andante tranquillo

첫 악장은 독주 바이올린이 sognando 라는 지시와 함께 꿈꾸듯 긴 선율을 내놓으면서 시작한다. BBC Proms 해설은 이 선율을 받치는 바순의 상승선을 이후 빠른 부분의 재료로 연결한다. 고요한 독주선은 갑작스러운
금관의 공격과 교차 리듬으로 흔들리고, 독주 바이올린이 다시 처음의 평온을 회복하면서 넓은 호흡의 대비를 만든다.

이 악장에서 기교는 별도의 과시 구간으로 분리되지 않고 칸틸레나와 장식음 사이를 오간다. Walton이 1939 년 5월 미국에서 Heifetz와 독주부를 함께 손질했다는 기록, 특히 마지막 악장을 두고 세부를 조정했다는
회고는 이러한 독주부가 실제 연주자의 움직임과 함께 다듬어졌음을 보여 준다.

II. Presto capriccioso alla napolitana

두 번째 악장은 표제에 적힌 alla napolitana 처럼 나폴리풍의 빠른 운동을 전면에 둔다. 타란텔라 성격의
리듬이 시작한 뒤 느린 왈츠가 갑자기 끼어들어, capriccioso 라는 변덕스러운 표정을 구체화한다 . 중앙의 Trio는 악보에 Canzonetta라고 적혀 있으며, 빠른 리듬을 잠시 멈추고 이탈리아 노래와 벨칸토를
연상시키는 긴 선율을 들려준다.

Canzonetta가 끝나면 타란텔라가 돌아오고 독주 바이올린의 빠른 패시지가 이어진다. 왈츠의 짧은 회귀 뒤 악장이 급히 사라지듯 마무리되면서 , 제 1악장의 관조와 제 3악장의 확장 사이에 짧고 날카로운 긴장을 남긴다.

III. Vivace

피날레는 론도에 가까운 구조로 진행된다. BBC Proms는 대위적으로 제시되는 빠른 주제가 여러 차례 돌아오고, 그 사이에 독주 바이올린이 이끄는 서정적 에피소드가 놓인다고 설명한다. 하프와 현악이 독주선을 받치는 중간 부분에서는 앞선 악장의 선율이 회상처럼 나타난다.

후반의 동반 카덴차는 독주자가 관현악에서 완전히 떨어져 나가는 구간이 아니라 하프와 현악의 지지를
받으며 협주곡의 주제들을 모으는 대목이다. 이어 제 1악장의 sognando 선율이 빠른 흐름 속에서 변형되어 돌아오고, 마지막 플러리시가 독주자의 기교와 처음의 노래를 한 지점에서 결합한다.

초연과 개정판의 수용

1939년 12월 7일 Cleveland에서 Heifetz, Cleveland Orchestra, Artur Rodziński가 세계 초연을 열었다. Walton은 전쟁 때문에 영국에 남아 초연을 직접 듣지 못했다. 영국 초연은 1941년 11월 1일 Henry Holst 독주와 Walton 지휘로 이루어졌고 , Heifetz가 전쟁 중 영국에서 독점 연주권을 행사하기 어려워지면서 다른 독주자가 작품을 소개할 수 있었다.

1943년 관현악 개정판의 첫 연주는 1944년 1월 17일 Wolverhampton에서 열렸다. Henry Holst가
독주하고 Liverpool Philharmonic Orchestra와 Sir Malcolm Sargent가 연주했다. Cleveland 초연은
원판의 역사적 출발점이고 Wolverhampton 공연은 타악기를 줄인 개정판의 첫 연주이므로 , 두 사건을 같은 판본의 초연으로 합치지 않는다.

음악적 성격과 직접 자료

Walton Trust와 BBC Proms는 Ravello에서의 작업, 이탈리아 대중가요와 벨칸토의 노래하는 성질을 이 협주곡의 이탈리아적 온기와 연결한다. 이는 프로그램 노트와 후대 해설이 제시하는 청취 관점이며, 특정 민속 선율을 인용했다는 뜻은 아니다. sognando 의 긴 첫 선율, 나폴리풍 스케르초, 피날레의 주제 회귀를 한 흐름으로 묶어 주는 설명으로 기능한다.

Heifetz는 1939년 미국에서 Walton과 독주부를 직접 검토했고, 후대 회고는 특히 제 3악장의 세부가 그
협업을 거쳤다고 전한다. 이 과정은 독주자의 높은 기교를 작품 바깥의 장식으로 덧붙인 사건이 아니라, 긴 선율과 빠른 패시지가 같은 독주선 안에서 이어지도록 조정한 작곡 ·연주 협업이었다 . 1943년 타악기 축소도 같은 관점에서 독주 바이올린의 선율과 관현악 색채가 서로 들리는 공간을 다시 정리한 개정으로 이해할 수 있다.

녹음과 레퍼토리의 자리

Heifetz가 Cincinnati Symphony Orchestra와 Eugene Goossens와 남긴 초기 녹음은 자료에 따라 1941년 또는 1942년으로 표기된다. Naxos가 소개하는 1950년 녹음은 Heifetz, Philharmonia Orchestra, Walton 지휘의 개정판 연주이며, 세 악장을 약 27분에 담는다. 원판과 개정판, 서로 다른 템포의 녹음을 함께 놓으면
이 협주곡의 실연 시간이 넓게 달라지는 이유를 확인할 수 있다.

초기 평론은 솟구치는 칸틸레나와 독주자의 기교를 주목했지만 , 일부 평론은 표면의 화려함과 Elgar와의 친연성을 두고 유보적인 견해를 보였다. 후대의 작품 연구는 이러한 외부 영향의 언급과 별개로, 느린 성격의

첫 악장과 나폴리풍 중앙 악장, 론도적 피날레가 한 작품 안에서 기교와 노래를 결합한다고 평가한다. Walton 의 세 현악 협주곡 가운데 이 곡은 Heifetz를 위해 쓰인 높은 기교와 Ravello에서 얻은 이탈리아적 선율성이
함께 드러나는 작품으로 자리한다.

주요 자료

Concerto for Violin and Orchestra — William Walton Trust. 작곡 완료와 수정, 초연ㆍ개정판
초연, 판본별 편성, 출판, 원고 소장, 녹음 목록을 확인했다.
Walton’s Viola and Violin Concertos — William Walton Trust. Heifetz 위촉, Ravello 작업,
전쟁에 따른 초연 변경, 영국 초연, 1943년 개정을 대조했다.
Walton: Violin Concerto — BBC Proms 프로그램 노트. 악장별 선율과 리듬, Canzonetta, 동반 카덴차, 영향에 관한 해설을 사용했다.
Walton: Violin Concerto — Utah Symphony 프로그램 노트. 편성, 약 31분의 연주 시간, 초연과 Heifetz 협업을 교차 확인했다.
Violin Concerto, Op. 22 — Oxford University Press. study score와 바이올린 ·피아노 축약판의 출판 정보를 확인했다.
Jascha Heifetz: Walton, Violin Concerto — Naxos Historical. 1950년 Walton 지휘 개정판
녹음과 트랙 시간을 확인했다.
Historical Impact of Walton’s Concerto — Indiana University 학술 기록. 초기 녹음 연도와 초연 이후 수용의 보조 자료로 사용했다.