정보

William Walton: Cello Concerto

개요
곡명: Concerto for Violoncello and Orchestra, 일반적으로 Cello Concerto로 부르는 작품 작곡가: William Walton (1902-1983)
작곡 시기: 1955-1956년, 1956년 2월부터 10월까지 이스키아섬 포리오에서 본격 작곡
장르: 첼로 독주와 관현악을 위한 협주곡
헌정: Gregor Piatigorsky
초연: 1957년 1월 25일, Boston Symphony Hall, Gregor Piatigorsky 독주, Boston Symphony Orchestra, Charles Munch 지휘
영국 초연: 1957년 2월 13일, Royal Festival Hall, Gregor Piatigorsky 독주, BBC Symphony Orchestra, Malcolm Sargent 지휘
초판: 1957년, Oxford University Press. 총보와 Roy Douglas의 첼로 ·피아노 축약판이 출판되었다 . 구조: I. Moderato, II. Allegro appassionato, III. Tema ed improvvisazioni. 마지막 악장은 주제와 여섯 변주, 두 개의 큰 독주 카덴차로 이루어진다 .
소요 시간: 약 29-30분. 녹음과 결말 판본에 따라 27-31분 정도로 달라진다.

Wikipedia: Cello Concerto (Walton)

William Walton의 Cello Concerto는 첼로 독주와 관현악이 세 악장을 차례로 연주하는 협주곡이다 . Moderato의 느린 노래, Allegro appassionato의 날카로운 추진, Tema ed improvvisazioni의 주제와 여섯 변주가 한 호흡으로 이어진다. 작품의 중심은 독주자의 화려한 과시만이 아니라, 낮은 첼로 음역과 가늘고
투명한 관현악이 서로의 여백을 남기며 긴 호흡을 만드는 데 있다.

작곡과 의뢰

Gregor Piatigorsky는 1954년 자신의 피아니스트 Ivor Newton에게 Walton에게 첼로 협주곡을 부탁해
달라고 했다. 당시 Walton은 바이올린 협주곡과 비올라 협주곡을 이미 쓴 상태였고, 이 의뢰는 현악기를 위한 세 번째 협주곡으로 이어졌다. Chandos 해설은 위촉료가 3,000달러였고 Piatigorsky에게 2년 동안 독점 연주권이 주어졌다고 기록한다. Walton은 이 작품을 1956년 이탈리아 이스키아섬의 포리오에서 주로 썼으며,

자필 원고에도 그곳에서 쓴 날짜가 남아 있다.

처음에는 1956년 에든버러 축제에서 초연하는 일정이 논의되었다 . 그러나 Piatigorsky가 보스턴 공연을 택했고, 1956년 12월로 예정된 연주는 그의 병으로 약 7주 미뤄졌다. 병의 세부 진단은 자료마다 다르므로 여기서는 연기 사실만 확정한다.

두 번의 초연과 출판

Boston Symphony Orchestra의 공식 공연 기록은 1957년 1월 25일 Boston Symphony Hall에서 Piatigorsky가 독주하고 Charles Munch가 지휘한 Boston Symphony Orchestra가 세계 초연을 맡았다고 명시한다. 3주 뒤인 2월 13일에는 Royal Festival Hall에서 Piatigorsky, BBC Symphony Orchestra, Malcolm Sargent가 영국 초연을 열었다. 이 공연은 방송과 텔레비전으로도 소개되었고 Queen Mother가 참석했다는 기록이 남아 있다.

Oxford University Press는 1957년에 총보를 냈고, Roy Douglas가 만든 첼로와 피아노를 위한 축약판도
같은 해에 나왔다. 따라서 연주자는 관현악 총보와 축약판을 같은 작품의 다른 매체로 보되, 어느 판본을
사용했는지 프로그램이나 음반 정보에서 확인할 수 있다.

소요 시간

Walton Trust는 약 29분으로 안내하고, Chandos의 최근 녹음은 30분 06초를 제시한다. 실제 연주에서는 27 분대부터 31분대까지 차이가 난다. 3악장의 변주 사이 호흡, 두 카덴차의 속도, 원래 결말과 대안 결말 중 어느 쪽을 택하는지가 전체 시간을 바꾼다. 시간 표기는 작품의 고정된 길이라기보다 특정 연주를 기록한 값으로 이해하는 편이 정확하다.

편성

독주 첼로와 다음 관현악을 사용한다.

목관: 플루트 2(제 2 플루트는 피콜로 겸주), 오보에 2(제 2 오보에는 잉글리시 호른 겸주), 클라리넷
2(제 2 클라리넷은 베이스 클라리넷 겸주), 바순 2(제 2 바순은 콘트라바순 겸주).
금관: 호른 4, 트럼펫 2, 트롬본 3, 튜바.
타악기와 건반: 팀파니, 비브라폰, 실로폰, 심벌즈, 큰북 등 타악기, 첼레스타.
그 밖의 악기: 하프, 현악 5부.

이 편성은 대편성 관현악의 힘을 갖추면서도 독주 첼로를 계속 두껍게 덮지 않는다. 하프와 첼레스타, 겸주 목관의 색채가 현악의 얇은 배경을 밝히고, 금관과 타악기는 필요한 순간에만 음향의 무게를 더한다.

세 악장의 청취 흐름

I. *Moderato*

Signum 해설이 시계의 똑딱임을 연상시키는 반복으로 설명하는 도입은 짧은 리듬 동기를 일정하게 되풀이한다. 그 위로 첼로가 낮은 음역에서 긴 선율을 꺼내며, 반복의 규칙성과 노래의 자유가 한 장면에 겹친다. 독주자는 처음부터 고음을 과시하지 않고 선율의 방향을 천천히 세운다. 관현악은 두꺼운 화음으로 독주를 밀어붙이기보다 목관, 하프, 첼레스타와 현악의 작은 색채를 교대하며 첼로 주위에 넓은 공간을 만든다.

이 악장의 긴 선율은 Walton 후기 양식의 명상성을 보여 주지만, 정적인 독백으로만 머물지는 않는다. 반복되는 박동이 곡의 바닥을 붙들고 있기 때문에 선율이 잠시 늘어져도 흐름이 끊기지 않는다. 마지막에 남는 것은 거대한 절정의 흔적보다, 낮은 소리가 관현악의 투명함 속으로 되돌아가는 감각이다.

II. *Allegro appassionato*

둘째 악장은 첫 악장의 여유를 즉시 좁힌다. 짧게 튀는 동기, 빠른 음계와 도약, 불규칙하게 교대하는 악기군이 신경질적인 긴장을 만든다. Cambridge Core와 Signum 해설이 지적하듯 독주 첼로는 이 부분에서 빠른 기교를 앞세우지만, 기교는 독립된 전시가 아니라 관현악의 번뜩이는 응답과 맞물린다.

첼로의 활과 손가락은 짧은 음형을 반복하며 매번 악센트와 음역을 바꾼다. 관현악은 독주 선율을 단순히 받쳐 주지 않고, 그 음형을 잘라 되돌리거나 다른 악기로 옮긴다. 그래서 이 악장은 전통적인 느린 악장과 피날레 사이의 완충부가 아니라, 작품의 표면을 가장 빠르게 바꾸는 중심부가 된다.

III. *Tema ed improvvisazioni*

마지막 악장은 *Lento* 성격의 주제로 시작한 뒤 여섯 변주로 펼쳐진다. 변주 표기는 *Con moto*, *Risoluto*, *tempo giusto*에서 *Brioso*로, *Allegro molto*, *Rapsodicamente*, *Adagio*로 이어진다. 주제의 윤곽은 반복될 때마다 속도와 음역, 반주 질감이 달라지고, 독주와 합주의 역할 교대도 달라진다.

이 악장에는 두 개의 큰 독주 카덴차가 있어 첼로가 잠시 관현악의 시간에서 빠져나온다. 그러나 카덴차는 단절된 독백이라기보다 앞선 변주의 재료를 혼자 시험하는 장면에 가깝다. 카덴차 뒤에 관현악이 돌아올 때 주제는 이전과 같은 모습으로 복귀하지 않고, 더 얇고 느린 음향으로 정리된다.

결말과 판본

초기 구상에는 1956년에 만든 다른 결말 두 개가 있었으나 현재 남아 있지 않다. Piatigorsky는 원래 결말이 지나치게 우울하다고 생각해 더 극적인 종결을 원했고, Walton은 1974년에 대안을 작성했다. Walton Trust는 이 개정을 1975년 작업으로 분류하며, Signum 해설은 22마디 대안으로 설명한다. 대안은 David Lloyd-Jones 판의 부록에 남아 있지만 당시 일반 연주에 정착하지는 않았다.

원래 결말은 첼로가 낮은 개방현으로 내려간 뒤 관현악이 조용히 멈추는 방식이다. 대안 결말은 이보다 더 극적인 호흡으로 마무리된다. 후대 연주와 녹음은 대체로 원래의 조용한 결말을 택한다. 두 결말 중 어느 쪽이 ‘

정답 ’인지 단정하기보다 , Walton이 같은 주제를 서로 다른 정서적 온도로 마무리할 수 있도록 남겨 둔 판본상의 선택으로 보는 것이 자료에 맞다.

Piatigorsky와 독주 파트
Piatigorsky의 의뢰는 단순히 독주 악기를 지정한 주문이 아니었다. 그는 실제 연주에서 불편한 음형과 첼로의 울림을 Walton에게 계속 알렸고, Walton은 그 조언을 반영하면서도 독주 파트를 관현악의 투명한 결 안에 넣었다. 두 카덴차와 낮은 음역의 긴 선율은 독주자의 개성을 요구하지만 , 작품 전체는 한 사람의 영웅적
서사보다 독주자와 합주가 호흡을 주고받는 형태에 가깝다.

Walton은 초연 뒤 Piatigorsky의 템포가 자신이 생각한 것보다 빠르다고 비판했다는 기록도 남아 있다. 이 일화는 특정 연주를 비난하는 근거가 아니라, 작곡가와 초연자가 작품의 시간 감각을 서로 다르게 상상했다는 사례로 읽는 편이 좋다. Boston 초연은 미국에서 좋은 반응을 얻었지만, 영국 언론의 반응은 엇갈렸다. Peter Heyworth가 작품의 정체와 피로감을 지적한 비평에 Sargent가 항의했다는 기록처럼, 수용은 한 방향으로
모이지 않았다.

녹음과 듣기 안내
Piatigorsky와 Boston Symphony Orchestra, Munch가 남긴 초기 녹음은 초연 직후의 연주 관습을 살필 수 있는 자료다. Music Preserved는 이 기록과 이후의 여러 음반을 함께 보존하고, Walton Trust의 음반
목록에는 Fournier, Tortelier, Starker, Harrell, Ma, Wispelwey, Poltéra 등 여러 첼리스트의 녹음이 이어진다. 처음 들을 때는 1악장의 시계추 같은 반복과 긴 선율이 충돌하지 않는지, 2악장의 빠른 동기가
단순한 속도 과시로 흐르지 않는지, 3악장에서 카덴차와 변주가 다시 같은 주제로 수렴하는지를 차례로 살피면 좋다. 마지막에는 원래 결말의 낮은 개방현과 대안 결말의 극적인 종결을 비교하면 판본 선택이 청취의 인상을 어떻게 바꾸는지 알 수 있다.

주요 자료

William Walton Trust, *Concerto for Violoncello and Orchestra (1955-6)

Boston Symphony Orchestra Archives, 1957년 1월 25일 세계 초연 기록

Chandos, Waltonㆍ Shostakovich 첼로 협주곡 해설

Cambridge Core, Walton Cello Concerto 해설

Signum Classics, SIGCD220 해설 PDF

Music Preserved, Cello Concerto / Façade 녹음 자료

William Walton Trust, 음반 목록

Revision #1
Created 2026-10-04 10:09:25 UTC by 안준영
Updated 2026-10-04 10:09:25 UTC by 안준영