Cello Concerto

- □□

정보

개요
곡명: Concerto for Cello and Orchestra (Koncert wiolonczelowy)
작곡가: Witold Lutosławski (1913–1994)
장르: 독주 첼로와 관현악을 위한 협주곡, 단일 연속 운동
작곡 시기: 1969–1970년, 1970년 7월 완성
초연: 1970년 10월 14일, 런던 Royal Festival Hall. Mstislav Rostropovich가 독주하고 Edward Downes 가 Bournemouth Symphony Orchestra를 지휘했다.
위촉ㆍ헌정 : Royal Philharmonic Society가 Calouste Gulbenkian Foundation의 지원으로 위촉했으며 , Rostropovich에게 헌정되었다 .

IMSLP: List of Compositions Featuring the Cello/Concertante Works

Wikipedia: Cello Concerto (Lutosławski)

Lutosławski의 Concerto for Cello and Orchestra는 독주 첼로와 관현악이 휴지 없이 연주하는 한 악장의 협주곡이다 . 작곡가가 제시한 네 구획, Introduction, Four Episodes, Cantilena, Finale 가 순서대로 이어지며, 독주 첼로의 반복음에서 시작해 금관의 개입과 여러 대화 장면을 거쳐 큰 합주와 빠른 Coda에 이른다. 이 네 구획은 독립 악장이 아니라 하나의 연속 운동 안에서 독주 첼로와 관현악의 역할이 바뀌는
지점을 표시한다.

출판 정보와 판본

Wise Music Classical의 작품 표제는 *Concerto for Cello and Orchestra [Koncert wiolonczelowy]*이며 국제 출판사는 Chester Music Ltd, 폴란드 지역의 권리는 Polskie Wydawnictwo Muzyczne가 맡는다. Witold Lutosławski Society의 Catalogue raisonné도 1969–1970년, Royal Philharmonic Society와 Calouste Gulbenkian Foundation의 위촉, Rostropovich 헌정, 1970년 London 초연을 같은 작품으로 정리한다.

Gresham College의 Adrian Thomas 강연은 Paul Sacher Foundation에 보존된 스케치와 short score를 바탕으로 작곡 과정을 설명한다. 1970년 7월 27일 Lutosławski가 출판사에 마지막 페이지를 끝냈고 연주 시간이 약 24분이라고 알린 기록도 이 자료에 소개된다. 이 강연은 자필 스케치와 short score, Danuta가 필사한 full score의 관계를 연구 자료로 제시한다.

소요 시간

전곡은 약 24분이다. Wise Music Classical과 IRCAM은 24분, LA Philharmonic은 23분으로 제시하며, 이 차이는 기관의 반올림과 연주 속도에서 생긴다. 네 구획은 약 24분의 전곡 안에서 휴지 없이 이어진다.

편성

독주 첼로와 다음 관현악을 사용한다.

목관: 플루트 3(세 주자 모두 피콜로 겸함), 오보에 3, 클라리넷 3(제 3주자는 베이스 클라리넷 겸함),
바순 3(제 3주자는 콘트라바순 겸함)
금관: 호른 4, 트럼펫 3, 트롬본 3, 튜바
타악ㆍ건반 : 팀파니, 타악 주자 3명, 하프, 피아노, 첼레스타
현악: 바이올린 Iㆍ II, 비올라, 첼로, 더블베이스

Wise Music Classical, Lutosławski Society, IRCAM의 약호는 트럼펫 3을 공통으로 적고, LA Philharmonic 의 요약 페이지는 트럼펫 2로 표기한다. 개별 타악기 목록과 악장별 더블링은 공개 약호보다 출판 파트보에서 확인해야 하는 세부다.

네 구획의 진행

Introduction

독주 첼로가 한 음 D를 약 1초 간격으로 되풀이하며 시작한다. Lutosławski는 이 상태에 indifferente 라는 말을 붙였고, 그 사이에 grazioso, un poco buffo ma con eleganza, marziale 같은 짧은 성격을 끼워 넣었다. 다른 제스처가 나타나도 다시 D로 돌아오는 동안 독주자는 아직 관현악과 접촉하지 않는다.

반복 D의 마지막 변형 뒤에는 트럼펫이 한 음과 fanfare 성격의 신호로 끼어든다. 작곡가 설명에 따르면 첫 에피소드는 이 개입 뒤 약 5초의 쉼을 거쳐 시작되며, 독주 첼로가 혼자 유지하던 시간에 관현악의 외부 신호가 처음 들어온다.

Four Episodes

네 에피소드에서 첼로는 목관, 타악기, 현악기의 작은 집단과 차례로 대화를 시도한다. 매번 금관이 대화를 끊고, 에피소드 사이의 쉼은 반복될수록 짧아진다. Lutosławski가 사용한 성격 표시는 첫 부분의 soave 와 scherzoso, 더 규칙적인 박을 느끼게 하는 두 번째 에피소드, precipitando 와 tremolando 가 두드러지는 세 번째 에피소드, 오스티나토와 이중음이 늘어나는 네 번째 에피소드로 이어지는 변화를 가리킨다.

이 구획의 내부 시간은 ad libitum 으로 풀어 놓은 부분과 지휘되는 부분이 맞물려 결정된다. 네 에피소드의
음높이 재료와 순서는 작곡가가 정하지만, 각 연주자의 세부 리듬은 서로 독립적으로 진행할 수 있다. 금관의 재등장은 작곡가가 정한 전환 신호로 기보되어 있다.

Cantilena

반복 D가 다시 나타난 뒤 독주 첼로가 molto espressivo, dolente 의 긴 선율을 연주한다. Wise Music Classical은 먼저 더블베이스의 낮은 E가 받치고, 이어 세분된 독주 현악이 동반한다고 설명한다. 앞선

에피소드의 짧은 제스처와 달리 이 구획은 한 선율을 오래 이어 갈 시간을 제공한다.

독주 파트에는 4분음 진행도 있다. Lutosławski의 프로그램 노트는 각 음이 서로 합쳐져 glissando처럼 들리지 않도록 개별 음을 분명히 내도록 요구한다. Rostropovich는 출판 단계에서 독주 파트의 운지를 편집했고, 그 편집이 출판 독주 파트에 반영되었다 .

Finale

Cantilena 를 끝내는 일부 금관만으로는 충분하지 않은 지점에서 큰 오케스트라 tutti가 들어와 Finale 를 연다. 독주 첼로가 매우 빠른 세 구간을 연주하면 서로 다른 작은 악기군이 차례로 끼어들고, 마지막에는 오케스트라가 정점에 이른 뒤 첼로가 길게 신음하는 듯한 구절을 낸다. 그 뒤 짧고 빠른 Coda가 이어져 도입부의 밝은 성격을 되돌린다.

LA Philharmonic은 이 결말을 독주자와 오케스트라의 전통적인 응답 관계가 뒤집힌 사례로 설명하고, 마지막을 첼로의 우세로 들을 수 있다는 해석도 소개한다. 이 해석은 기관 해설과 연주자의 관점으로, Lutosławski가 작성한 프로그램 노트의 설명과는 구별된다.

제한된 우연성과 협주곡의 실연 조건

악보는 지휘되는 구간과 ad libitum 구간을 분리한다. 후자에서는 시작 신호와 다음 구간으로 넘어가는
순간에만 한 박을 지휘하고, 내부의 세부 진행은 연주자들이 독립적으로 이어 간다. 즉흥성은 세부 시간 관계에 한정되고, 음 재료ㆍ구간 길이ㆍ전환 신호는 작곡가가 기보했다.

작곡가의 프로그램 노트가 말하는 gay cello, angry trumpets 같은 표현은 음악 밖의 줄거리를 부여하는
문장이 아니라 대조적인 음의 분절과 몸짓을 찾도록 돕는 비유다. Lutosławski는 프로그램 노트에서 이
표현들이 음악 밖의 이야기나 정치적 프로그램을 뜻하지 않으며, 연주자가 대비를 찾도록 돕는다고 설명했다. Rostropovich의 정치적 위치와 냉전기의 환경이 개인과 집단, 억압과 저항의 알레고리로 연결되면서 후대 수용의 한 갈래가 형성되었다 . 이 독법은 작곡가의 음악적 설명과 다른 수용 맥락에 놓인다.

작곡 과정과 초연 이후

RPS의 초기 접촉 시점은 기관 문서와 작곡가의 후대 회고에서 1966년과 1968년으로 다르게 전해지지만 , 위촉 주체와 Rostropovich 헌정은 일치한다. Lutosławski는 1970년 3월 무렵 세 부분을 마쳤다고 알렸고, 7 월 27일 마지막 페이지를 완성한 뒤 10월 런던 초연을 준비했다.

초연 뒤 10월 15일 Bournemouth, 10월 16일 Exeter에서 이어 공연되었고 , 1971년 Copenhagen에서는 Erling Blöndal Bengtsson, Danish Radio Symphony Orchestra, Herbert Blomstedt가 연주했다. LA Philharmonic은 1983년 3월 3일 Daniel Rothmuller와 Lutosławski가 참여한 공연을 미국 서부 초연으로 기록한다. 이 공연들은 1970년 세계 초연과 별개의 후속 확산 경로다.

녹음과 연주 해석

Rostropovich는 초연 독주자이면서 Lutosławski가 지휘한 1974년 EMI 녹음의 독주자였다 . Polish Music Center의 음반 목록에는 Roman Jabłoński, Polish Radio National Symphony Orchestra, Lutosławski 지휘의 1976년 녹음 (PNCD 042)도 올라 있다.

Gary Higginson은 2010년 MusicWeb 비평에서 Christian Poltéra, ORF Vienna Radio Symphony Orchestra, Jac van Steen의 BIS-SACD-1777을 다루며, 한 음을 중심으로 한 도입과 무휴 연주를 작품의 첫 인상으로 짚었다. 그는 Poltéra의 도입부가 세부를 선명하게 드러내고, 오케스트라의 음향이 이전 Rostropovich 녹음보다 잘 들린다고 평가했다. 이는 Higginson이 해당 녹음에 대해 제시한 판단이다.

Fiona Maddocks는 2012년 The Guardian에서 Paul Watkins, BBC Symphony Orchestra, Edward Gardner의 Chandos 녹음을 평했다. Maddocks는 Watkins의 독주를 유려한 기품으로 묘사하고, 섬세한
첼로 동기와 트럼펫의 거친 신호, 목관의 분출이 거친 Finale 로 이어지는 청취 결과를 구체적으로 적었다. 같은 비평은 RPS 위촉과 1970년 런던 초연을 음반의 작품사적 배경으로 연결한다.

주요 자료

Wise Music Classical, Concerto for Cello and Orchestra: 출판 표제, 권리, 편성, 연주 시간,
초연과 Lutosławski의 프로그램 노트
Witold Lutosławski Society, Catalogue raisonné: 작곡 연대, 편성 약호, 위촉ㆍ헌정 , 초연,
작곡가 입장
Gresham College, Adrian Thomas, “Lutosławski’s Cello Concerto”: RPS 문서, 스케치, 작곡 과정, 초기 공연
On Polish Music, Lutosławski 프로그램 노트 부록: 네 구획, 반복 D, 금관 개입, ad libitum, 작곡가의 비유 설명
IRCAM, Concerto for Cello and Orchestra: 기관 메타데이터 , 편성, 위촉과 초연

LA Philharmonic, Cello Concerto: 23분 표기, 서부 초연, 구조 해설과 기관의 연주 관점

National Institute of Fryderyk Chopin, Mstislav Rostropovich: Rostropovich의 위촉 요청과
협업 배경
Polish Music Center, Lutosławski discography: Rostropovich와 Roman Jabłoński 녹음 이력 MusicWeb International, Gary Higginson (2010), BIS-SACD-1777 review: Poltéra 녹음의 도입부와 오케스트라 세부에 대한 비평
The Guardian, Fiona Maddocks (2012), Lutoslawski: Orchestral Works III review: Watkinsㆍ Gardner 녹음의 연주 관찰과 작품사적 맥락