Concerto for Orchestra

- □□

정보

개요
곡명: Concerto for Orchestra (Koncert na orkiestrę)
작곡가: Witold Lutosławski (1913–1994)
작곡: 1950–1954년
헌정: Witold Rowicki
초연: 1954년 11월 26일, Warsaw, Witold Rowicki 지휘, Warsaw National Philharmonic Orchestra 작품 범위: 독주 악기 대신 오케스트라 각 파트가 협주적으로 대화하는 3악장 관현악 작품
전곡 소요 시간: 약 28–30분, 출판사 안내는 약 29분

IMSLP: Witold Lutosławski 작품 목록

Wikipedia: Concerto for Orchestra (Lutosławski)

Witold Lutosławski의 Concerto for Orchestra는 개별 독주자 대신 목관, 금관, 타악기, 건반, 현악 파트가 차례로 전면에 나서는 3악장 관현악 협주곡이다 . 전곡은 Intrada: Allegro maestoso, Capriccio notturno e Arioso: Vivace, Passacaglia, Toccata e Corale: Andante con moto–Allegro giusto의 순서로 배열된다. 폴란드 민속 선율은 원형을 재현하는 재료가 아니라 새로운 화성, 대위, 관현악 질감으로 변형되어 세 악장을 연결한다.

작곡 배경과 초연

1950년 Warsaw Philharmonic의 음악감독 Witold Rowicki는 새로 재편된 악단을 위해 오케스트라의 역량을 보여 주는 작품을 Lutosławski에게 요청했다. 민속 음악을 어느 정도 바탕으로 삼되 연주자에게 과도한
난도를 요구하지 않는다는 목적이 제시되었고 , Lutosławski는 약 4년에 걸쳐 작품을 완성했다. 초연은 1954 년 11월 26일 Warsaw에서 Rowicki가 Warsaw National Philharmonic Orchestra를 지휘하는 형태로 열렸으며, 작품은 Rowicki에게 헌정되었다 .

작곡 시기는 1949년 이후 폴란드에서 민속 재료를 요구하던 사회주의 리얼리즘의 공식 분위기와 겹친다. Boston Symphony Orchestra의 해설은 Lutosławski가 민속적이고 온음계적인 선율을 비온음계 대위와
색채 화성 안에 배치했다고 설명한다. 1987년 Richard Dufallo 인터뷰를 인용한 같은 해설에서 Lutosławski 는 기능 음악을 통해 이러한 재료를 실험한 뒤 더 진지한 대형 작품으로 나아갔다고 회고한다. 이 작품의
민속성은 정책적 요구와 작곡가의 독자적인 화성과 관현악 사고가 만나는 지점에서 형성된다.

민속 선율의 지역은 자료에 따라 Masovia 또는 Mazowsze로 제시되고, 일부 목록은 Kurpie를 언급한다. 출판사와 공연기관이 공통으로 확인하는 사실은 Oskar Kolberg이 수집한 폴란드 민요가 작곡의 재료가 되었으며, Lutosławski가 이를 리듬, 음색, 화성 문맥 속에서 변형했다는 점이다. 개별 선율의 지역명을 작품 전체의 단일 분류로 확대하기보다 , 변형 방식과 관현악 배치가 구조를 만드는 과정을 중심에 둔다.

출판 정보와 판본

작품에는 통용되는 작품번호가 따로 붙지 않으며, 영어 제목 *Concerto for Orchestra*와 폴란드어 제목 *Koncert na orkiestrę*가 함께 사용된다. 국제 다수 지역의 출판권은 Chester Music이, 폴란드와 일부 지역의 권리는 Polskie Wydawnictwo Muzyczne(PWM)이 보유한다. PWM Cat. 4710은 2000년에 발행된 영어, 독일어, 폴란드어 연구용 판본으로 160쪽이며, Chester Music의 CH55276은 150쪽 연구용 총보로 유통된다.

1954년 초연 당시의 원보와 현행 연구용 총보가 어떻게 편집되었는지를 설명하는 비평판 서문은 공개 자료에서 확인되지 않는다. 위 판본의 발행 연도는 현행 연구용 판본의 서지로 제시되며, 최초 출판 연도와 구분된다. 연주자는 대여된 총보와 파트의 편성 표기를 기준으로 삼고, 출판사 약호에서 목관 더블링과 타악기 수가 압축되어 보이는 현상은 판본의 표기 범위 차이로 이해할 수 있다.

소요 시간

Wise Music, PWM, IRCAM은 전곡을 약 29분으로 제시하고 Boston Symphony Orchestra는 약 28분으로 안내한다. 녹음은 Yan Pascal Tortelier의 음반이 약 28분, Antoni Wit의 음반이 약 29분, Edward Gardner의 음반과 Krzysztof Urbański의 음반이 각각 약 28분으로 기록되어 약 28–30분의 범위를 이룬다. 악장별로는 제 1악장 약 6–7분, 제 2악장 약 5–6분, 제 3악장 약 15–16분이며, 마지막 악장이 앞의 두 악장보다 길다.

Chandos의 Edward Gardner 음반은 제 3악장을 두 트랙으로 나누어 기록한다. 트랙 분할은 제 3악장 내부 구간을 나눈 편집이며, Naxos 및 Chandos의 세부 시간 차이도 녹음과 편집 조건이 다른 결과다.

편성

파트	악기
목관	3 Flutes(제 2·제 3주자는 Piccolo 겸용), 3 Oboes(제 3주자는 English Horn 겸용), 3 Clarinets(제 3주자는 Bass Clarinet 겸용), 3 Bassoons(제 3주자는 Contrabassoon 겸용)
금관	4 Horns, 4 Trumpets, 4 Trombones, Tuba
타악기	Timpani, Xylophone, Glockenspiel 또는 Orchestra Bells, Cymbals, Tam-tam, Tambourine, Snare Drum, Tenor Drum, Bass Drum, 여러 음역의 북, Military Drum
건반·현악	Celesta, Piano, 2 Harps, 1st and 2nd Violins, Violas, Cellos, Double Basses

공연기관의 상세 목록은 타악기를 자일로폰, 글로켄슈필, 심벌즈, 탐탐, 탬버린, 스네어드럼, 테너드럼, 큰북, 여러 크기의 북으로 나누어 적는다. 필요한 타악기 주자 수와 개별 배치는 판본에 따라 달라질 수 있으므로 작품의 고정 편성으로 특정하지 않는다. Piano는 오케스트라 안의 건반 파트로 편성되며, 두 대의 Harp와 Celesta도 색채를 이루는 구성 요소다.

제목의 협주곡적 원리는 독주 악기와 반주 악기의 대립보다 오케스트라 내부의 교대와 주제 인계에 있다. Boston Symphony Orchestra와 Wise Music은 저음 현에서 시작한 주제가 다른 악기군으로 넘어가고, 각 섹션이 한때 솔리스트처럼 기능한다고 설명한다. 이 설명은 대편성 자체보다 파트 사이의 대화가 작품의 공연 형태를 결정한다는 점을 보여 준다.

악장별 구성

I. Intrada: Allegro maestoso

약 6–7분의 첫 악장은 반복되는 F-sharp 페달 위에서 진행된다. 저음 현이 Masovia 또는 Mazowsze 민요에서 나온 선율을 제시하고, 목관과 금관을 거치며 같은 생각이 다른 음색과 음역으로 확대된다. Wise Music은 이 악장을 A–B–A로, PWM 계열 해설은 더 세분된 아치형 도식으로 설명하지만 , 두 자료 모두 넓은 중앙부와 응축된 귀환을 공통으로 지적한다. 마지막에는 페달 F-sharp가 높은 음역으로 옮겨가며 처음의 재료가 조용히 압축된다.

II. Capriccio notturno e Arioso: Vivace

약 5–6분 동안 빠른 Capriccio와 노래하는 Arioso가 같은 Vivace 흐름 안에서 대비된다. 외곽부는 민첩한 목관과 현악, 예기치 않은 색채 변화로 움직이고, 중앙 Arioso는 금관이 시작하는 넓은 선율로 관현악의
호흡을 바꾼다. Wise Music은 Arioso가 별도의 느린 악장이 아니라 Capriccio와 같은 빠르기를 유지한다고 설명한다. 응축된 재현은 나뉜 더블베이스와 여러 크기의 북 위에서 사라지며 다음 악장으로 넘어갈 긴장을 남긴다. 제목의 접속사는 자료에 따라 e 또는 ed로 표기된다.

III. Passacaglia, Toccata e Corale: Andante con moto–Allegro giusto

약 15–16분의 마지막 악장은 전곡의 누적 중심이다. Passacaglia는 더블베이스와 하프에서 시작하는 순환적 저음 주제를 여러 악기 조합으로 변형하며, 반복이 진행될수록 관현악 색채가 두꺼워진다 . Toccata는 이 축적을 빠른 운동으로 전환하고, Corale는 오보에와 클라리넷에서 모습을 드러낸 뒤 플루트의 선율과 함께 더 넓은 관현악으로 퍼진다.

Corale는 관현악으로 만든 노래하는 부분이며 성악 합창과 구별된다. LA Phil의 해설은 이 코랄의 중심 선율이 새로 만들어졌고 , 플루트가 연주하는 대위 선율이 또 다른 폴란드 민요에서 파생되었다고 설명한다. 마지막 코다에서는 Passacaglia의 변형 주제와 앞 악장의 재료가 돌아오며, Toccata와 Corale가 겹친 뒤 전 오케스트라의 종결로 작품을 닫는다.

공연과 녹음

LA Phil의 기관 기록은 1965년 2월 11일 Paul Kletzki가 지휘한 첫 로스앤젤레스 필하모닉 공연을 남긴다. Boston Symphony Orchestra의 기록에는 1967년 12월 Skrowaczewski가 지휘한 첫 보스턴 공연과 1968 년 Tanglewood 공연이 이어진다. 이런 초기 재공연 기록은 Warsaw 초연 이후 작품이 미국 레퍼토리로
이동한 과정을 보여 준다.

녹음	녹음 ·발매 정보	전곡 시간
Yan Pascal Tortelier / BBC Philharmonic	Chandos CHAN 9421, 1993년 녹음 , 1996년 발매	약 28분
Antoni Wit / Polish National Radio Symphony Orchestra	Naxos 8.553779, 1998년 발매	약 29분
Edward Gardner / BBC Symphony Orchestra	Chandos CHSA 5082, 2010년 녹음 ·발매	약 28분
Krzysztof Urbański / NDR Sinfonieorchester	Alpha ALPHA232, 2014년 녹음	약 28분

네 음반은 제 3악장의 길이 , 트랙 분할 , 녹음 시기와 오케스트라가 서로 다르다 . 이 차이는 세 악장 구조 안에서 기록 방식이 달라진 결과이며 , 각 악기군이 독주자처럼 교대하는 콘체르탄테 원리를 서로 다른 음향으로 남긴다 .

주요 자료

- Wise Music Classical: *Concerto for Orchestra*: 작곡 배경 , 악장 구조 , 편성 약호 , 29분 표기 .
- PWM: *Concerto for Orchestra*: 작품 연대 , 대여 판본 , 민속 선율 변형과 현행 판본 정보 .
- Boston Symphony Orchestra: *Concerto for Orchestra*: 초연 , 상세 편성 , 민속 재료와 악장별 해설 , 1987년 인터뷰 전언 .
- LA Phil: *Concerto for Orchestra*: 1965년 로스앤젤레스 초연 기록 , 편성 , Passacaglia와 Corale 해설 .
- IRCAM: *Koncert na orkiestrę*: 작곡 연대 , 출판사 , 초연과 작품 시간 .
- Lutosławski Society: Catalogue raisonné: 작품 목록과 헌정 ·위촉 맥락 .
- Chandos: CHAN 9421, Chandos: CHSA 5082: Tortelier와 Gardner 녹음의 연주자 , 시기 , 트랙 정보 .
- Naxos: 8.553779: Antoni Wit 녹음의 악장별 발매 정보와 시간 .
- Presto: Alpha ALPHA232: Krzysztof Urbański 녹음 정보 .