Piano Concerto

- □□

정보

개요
곡명: Concerto for Piano and Orchestra / Koncert na fortepian
작곡가: Witold Lutosławski (1913–1994)
작곡 시기: 1987–1988년
초연: 1988년 8월 19일, Salzburg Festival, Krystian Zimerman 피아노, Witold Lutosławski 지휘, Austrian Radio Orchestra
성격: 독주 피아노와 관현악을 위한 네 악장 협주곡. 네 악장이 쉬지 않고 이어지며 전체 연주 시간은 약 27 분이다.

IMSLP: List of works by Witold Lutosławski

Wikipedia: Piano Concerto (Lutosławski)

Witold Lutosławski의 Concerto for Piano and Orchestra는 Krystian Zimerman에게 헌정된 후기 협주곡으로 , 1악장의 네 구역, 2악장의 Presto, 피아노 독주의 Largo, 샤콘느를 암시하는 피날레를 한 호흡으로 연결한다. 1악장은 네 구역의 대비로, 2악장은 피아노와 관현악의 moto perpetuo로, 3악장은 독주 피아노의 recitative와 cantilena로, 4악장은 반복 주제와 피아노 에피소드가 어긋나는 chain-form으로 조직된다. 독주와 합주가 같은 박자 안에서만 움직이지 않는 ad libitum 구간도 이 네 악장을 잇는 작곡 원리다

.

출판 정보와 자료

Salzburg Festival은 이 작품을 위촉했고, Lutosławski는 초연 독주자 Krystian Zimerman에게 작품을 헌정했다. National Institute of Fryderyk Chopin의 기록은 1971년에도 Salzburg와 협주곡 위촉을
논의했으나 성사되지 않았고, 1987–88년에 다시 위촉이 이루어졌다고 설명한다. Culture.pl은 1988년 1월 20일 완성일을 기록하며, Lutosławski Society와 IRCAM은 작곡 기간을 1987–88년으로 제시한다.

초연은 1988년 8월 19일 Salzburg Festival에서 열렸다. Krystian Zimerman이 피아노를 맡고 Lutosławski 가 지휘했으며 , 악단은 자료에 따라 Austrian Radio Orchestra, Austrian Radio Symphony Orchestra 또는 ORF Symphonieorchester로 표기된다. Lutosławski Society는 공연장을 Kleines Festspielhaus로
구체화하고 , Salzburg Museum 소장 포스터는 같은 날짜의 ORF-Symphonieorchester 공연과 두 사람의
이름을 확인한다.

출판사는 지역에 따라 Chester Music과 Polskie Wydawnictwo Muzyczne(PWM)로 나뉜다. Wise Music Classical의 작품 페이지는 표제를 *Concerto for Piano and Orchestra [Koncert na fortepian]*으로 적고 1988년 작품, 독주 피아노, 27분으로 제시한다. 공개된 작품 페이지는 출판권을 명시하지만 초판 연도와 판번호는 싣지 않는다. 작품의 작곡 ·초연 연대와 출판권 정보는 서로 다른 서지 항목으로 제시된다.

소요 시간

Wise Music Classical과 Lutosławski Society는 전곡을 약 27분으로 제시한다. 네 악장은 중간에 멈추지
않고 이어지지만 각 악장의 종결은 분명하게 들리도록 설계되었다 . 출판사 미디어는 악장별 표기를 1악장 ca. 110, 2악장 Presto–attacca, 3악장 ca. 85, 4악장 ca. 84로 제시한다. Society 카탈로그는 3악장을 Largo MM=40–45로 적어, 이 악장의 수치 표기가 자료와 단위에 따라 다르게 나타남을 보여 준다.

편성

Wise Music의 약식 편성은 3(2pic)33(Ebcl:bcl)3(cbn)/4231/timp.3perc/hp/str 이다. 이를 악기군으로 풀면 다음과 같다.

독주 피아노
플루트 3(피콜로 겸임 2), 오보에 3
클라리넷 3(E♭ 클라리넷과 베이스 클라리넷 관련 겸임 표기 포함)
바순 3(콘트라바순 겸임 포함)
호른 4, 트럼펫 2, 트롬본 3, 튜바 1
팀파니와 타악기 3명
하프, 현악기군

Lutosławski Society와 Polish Music Center의 약식 표기는 특수 목관의 겸임과 타악기 수를 조금씩 다르게 적는다. 공개된 편성표가 공통으로 확인하는 범위는 독주 피아노, 목관 3관 편성, 금관 4·2·3·1, 팀파니 ·타악기, 하프, 현악기군이다 . 세부 파트 배치와 겸임 악기의 실제 분담은 판본별 총보 ·파트보에 따라 달라질 수 있다.

네 악장의 연속 구조

1악장: 네 구역의 대비

1악장은 네 구역으로 나뉜다. 첫째와 셋째 구역은 가볍고 때로 변덕스러운 nonchalant 성격을 보이며, 둘째와 넷째 구역은 넓은 cantilena로 대비된다. 마지막 구역은 악장 전체의 고점으로 나아간다. 도입에서는 목관이 지정된 짧은 선율 패턴을 공통 박자 없이 반복하는 ad libitum 음향군을 만들고, 뒤이어 피아노와 관현악이
상세히 기보된 재료로 대화를 시작한다.

Lutosławski Society는 이 악장이 고전 협주곡의 주제적 이원성을 환기한다고 설명하면서도 , 고전 소나타
형식을 그대로 복제한 악장으로 규정하지 않는다. 따라서 네 구역의 순서는 전통적 대비를 후기 작곡 언어로 재배치하는 형식적 틀로 기능한다.

2악장: Presto와 moto perpetuo

2악장은 Presto의 빠른 운동으로 시작해 피아노와 관현악의 상호작용이 촘촘한 흐름을 이룬다. Wise Music은 이를 오케스트라를 배경으로 피아노가 벌이는 빠른 추격, 즉 moto perpetuo로 설명한다. 피아노의 운동과 관현악의 반응이 이어지다가 후반에 차분히 가라앉으며 , 멈추지 않고 3악장의 독주 도입을 준비한다.

3악장: 피아노 독주의 recitative와 Largo

3악장은 관현악 없이 피아노만 연주하는 recitative로 문을 연다. 피아노는 이어서 노래하는 듯한 Largo 주제를 독자적으로 제시하고, 중간부에서 관현악이 들어오며 갑작스럽고 극적인 대비를 만든다. 마지막에는
관현악 반주 없이 cantilena가 돌아온다. 이 배치는 느린 악장을 처음부터 낭만적인 총주로 시작하지 않고, 독주자의 말하기와 노래가 합주를 불러들이는 순서로 구성한다.

4악장: 샤콘느와 chain-form

4악장은 바로크 샤콘느 (chaconne)를 암시한다. 반복되는 오케스트라 주제는 전통적인 화음열 대신 짧은 음과 쉼으로 이루어지며 , 이 주제는 피아노가 차례로 내놓는 에피소드와 함께 두 개의 층을 만든다. Chain-form 에서는 오케스트라 주제의 시작 ·끝과 피아노 에피소드의 시작 ·끝이 서로 맞지 않는다. 두 층은 작품 후반에 한 번만 함께 모인다.

종결부에서 오케스트라 주제는 쉼을 줄인 짧은 형태로 피아노 없이 전 악기에 나타난다. 이어서 오케스트라를
배경으로 피아노의 fortissimo recitative가 나오고, 짧은 presto coda가 작품을 끝낸다. 반복과 에피소드의
비동기적 결합은 피날레 전체의 조직 원리이며, 마지막 결합은 그 원리를 한순간에 수렴시키는 사건이 된다.

Ad libitum과 협주곡적 대화
Lutosławski는 Wise Music에 실린 1988년 작곡가 프로그램 노트에서 자신의 음악에 즉흥 연주가 없다고 명시한다. Ad libitum 구간에서도 모든 음높이와 리듬 재료는 기보되어 있으며, 연주자들이 공통의 박자 분할 없이 각자 자신의 파트를 혼자 연주하듯 진행하는 점이 전통적인 기보와 다르다. 그 결과 피아노와 관현악은 음 재료를 잃지 않은 채 서로 다른 시간층을 만들고, 유연하고 변덕스러운 리듬 표면이 생긴다.

이 원리는 1악장 도입의 목관 음향군과 4악장의 chain-form에서 서로 다른 방식으로 나타난다. 1악장에서는
공통 시간 분할을 풀어 놓는 방식이 작은 음향군을 만들고, 4악장에서는 반복 주제와 피아노 에피소드의
경계를 어긋나게 한다. 작곡가가 말한 chance 요소는 음고 조직에 종속된 기법으로 제시되며, 연주자가 음을 임의로 선택하는 방식과 구별된다.

초연과 초기 수용

Salzburg 초연은 위촉 축제, 초연 독주자, 작곡가 지휘가 한 자리에서 만난 공연이었다 . Culture.pl은 초연이 관객 ·비평가 ·연주자에게 열광적으로 받아들여졌고 , 이후 작품이 폴란드 피아니스트들의 레퍼토리에 빠르게 들어갔다고 기록한다. Lutosławski Society는 폴란드 초연을 1988년 Warsaw Autumn 폐막 콘서트로 제시한다.

Lutosławski는 1990년 인터뷰에서 자신의 협주곡 안에 Chopin, Liszt, Brahms가 만든 피아니즘의 전통을 환기하고 싶었다고 말했다는 기록이 있다. 이 발언은 특정 선율의 인용보다 피아노 협주곡 장르와 연주 전통을 의식한 작곡가의 자기 설명에 가깝다. 초연의 성공과 폴란드 연주자들의 후속 연주는 이 작품이 후기
현대음악의 협주곡 레퍼토리로 정착하는 경로를 보여 준다.

녹음과 연주 자료

Lutosławski Society의 음반 목록은 Zimerman과 Lutosławski가 함께한 것으로 소개되는 DG 녹음, Paul Crossley와 Esa-Pekka Salonen의 Sony 녹음, Leif Ove Andsnes와 Franz Welser-Möst의 EMI 녹음, 그리고 Zimerman과 Simon Rattle이 Berliner Philharmoniker와 녹음한 DG 판을 열거한다. 이 목록은 작품의 녹음 계보와 연주자 구성을 확인하는 자료다.

MusicWeb International의 2016년 리뷰는 DG 4794518에 수록된 Zimerman·Berliner Philharmoniker·Simon Rattle의 2013년 녹음과 2015년 발매를 소개하면서 , 이전 녹음과 비교해 높게 평가한다. 그 평가는 해당 리뷰어의 청취 판단으로 제시된다. 해당 녹음의 25분 54초라는 시간과 기관 자료의 약 27분 표기는 실행 시간과 반올림의 차이로 함께 성립한다.

주요 자료

Wise Music Classical, Concerto for Piano and Orchestra
Witold Lutosławski Society, Catalogue raisonné
Culture.pl, Piano Concerto
PTNA Piano Music Encyclopedia, Piano Concerto
IRCAM Brahms, Concerto for Piano and Orchestra
National Institute of Fryderyk Chopin, Salzburg
Salzburg Museum, ORF-Symphonieorchester poster Lutosławski Society, Discography
MusicWeb International, Zimerman/Rattle recording review