

꿈을 심는 가을음악회 (Autumn Dream Concert)

연주곡목 해설

--- 서울대학교 시카고지역 동창회와 한국일보 공동주최

Korean Traditional Music: Cheong Seong Gok (청성곡) (淸聲曲)

Cheong Seong Gok is a solo daegeum (large transverse bamboo flute) or danso (small notched bamboo vertical flute) piece in which the performer plays Tae Pyeong Ga an octave higher with variations on the melody. Taepyeongga is one of the classical vocal pieces appreciated by the scholars of the Joseon Dynasty. This piece is also called Cheong Seong Gok because of its clear timbre generated by the daegum sound in the high register. In addition to the finger holes, the daegeum has a hole called cheonggong on which a membrane is attached. The vibration of the membrane, collected from the river reed, produces a unique sound called cheongsori (sori or sound). Cheongsori is prominent in highly registered pieces.

한국 국악: 청성곡 (淸聲曲) - 대금독주

청성자진한일의 가명으로 '요천순일지곡 (堯天舜日之曲)' 이라고도 하며 대금 독주곡으로 널리 알려진 음악이다. 청성의 청은 맑다는 뜻과 함께 높다는 뜻도 포함되어 있어 대금의 맑고 높은 음색을 잘 살려주는 음악임을 알려주고 있으며 높은 음을 길게 뻗어내는 주법과 빠르고 강한 잔가락들이 청성곡이 가진 고유한 매력이다.

또한 대금의 특색인 청소리가 돋보이는 음악으로 갈대의 얇은 속잎인 청을 대금의 중앙에 있는 청공에 붙여서 나는 소리로 주로 높은 음역을 세게 연주할때 들을 수 있다.

Misook Kim (김미숙): Joy of Ong-He-Ya (옹혜야의 즐거움) for Violin and Piano

Joy of Ong-He-Ya composed in 2008 was awarded the third prize at the 2008 Sejong International Music Composition Competition. It is based on the Korean traditional folk tune, 'Pori-Tajak-Sori', barley threshing song from Kyung-Sang Province. The thematic elements are derived from the simple interval of a major 2nd, minor/major 3rd and perfect 4th. These two short motivic ideas, 'Ong-He-Ya' and 'Uh-Jul-Shi-Gu', keep repeating and developing as a call and response between violin and piano.

It carries a delightful rhythmic motif personifying Korean traditional folk-tune in different registers and instruments. Throughout the piece this simple and clear musical material interacts with a happy theme, representing the joyful and exciting Korean folk song.

김미숙: 옹혜야의 즐거움

옹혜야의 즐거움은 시카고 서부지역에 위치한 위튼 음악대학교 김미숙교수가 2008 년 작곡하여, 그해 세종문화회의 작곡 경연대회에서 3 등으로 입상한 작품이다. 경상도의 보리타작 소리의 민요를 근거로한 이작품은 '옹혜야' 와 '우절시구'의 주제가 비이얼린과 피아노에 의하여 번가라 가며 반복되고 전개 되어가는 율동있고 즐겁고 신나는 곡이다.

Inwon Kang (강인원): Baet-Norae: Barcarolle (뱃노래) for Cello and Piano

"Baet-Norae: Barcarolle," for cello and piano, is based on a folk tune from the Kyung Sang province. The cello's melody is accompanied by a piano part written to resemble a janggu - a Korean percussion instrument frequently used to accompany a solo instrumentalist or singer. The rhythm of the melody is styled on the traditional geut-geo-ri rhythm, with variations in different styles, such as the jajin-mori, ut-mori, and dan-mori rhythm patterns.

강인원: 뱃노래

뱃노래도 경상도의 민요를 근거로한 작품으로, 노래를 부르는 듯한 첼로 의 멜로디를 피아노가 한국의 타악기인 장구 소리를 닮은 소리를 내면서 반주한다. 멜로디의 율동은 한국의 전통적인 '굿거리'모양의 리듬을 자진모리, 웃모리, 단모리의 리듬의 모양으로 변주하여 펼쳐나가는 흥미있는 곡이다.

Aaron Copland: "Simple Gifts" from "Appalachian Spring"; Variations on a Shaker melody

"Simple Gifts" which included in a collection of Shaker melodies became popular since Copland used this lively tune in his ballet, Appalachian Spring. Later, Bennett Lerner made an arrangement for piano four-hands.

The Shakers were a religious sect established in America around the time of the Revolution. They expressed religious fervor through shaking, leaping, dancing, and singing. This music is basically tender and calm in mood, but with some early American-sounding rhythms and melodies in the Pennsylvania hills.

코프란트: 아파라치아의 봄에서 '단순한 은사'

미국의 근대 작곡가 아론 코프란트의 작품 아파라치아의 봄에 나오는 '단순한 은사' 는 1770 년경 한때 성황했던 웨커교도들의 멜로디의 전집이다. 코프란트의 작품을 통해서 널리 알려 지게된 이 음악을 Bennett Lerner 가 두명의 피아니스트의 네손으로 연주 되도록 편곡하였다.

Johannes Brahms: Hungarian Dance No. 1 in G minor & No. 5 in F# minor, WoO. 1, No. 1 & No. 5

Johannes Brahms, the great conservative Romantic, is considered by many to be Beethoven's true successor and is counted among the prestigious three B's of Classical music - Bach, Beethoven, and Brahms. His Hungarian Dances, evoking directly the warm blood of Hungarian gypsy music, consist of 21 dances, originally composed for piano four hands. The 5th dance in F-sharp minor is probably the most celebrated of the set.

브람스: 헝가리 무곡 1 번 과 5 번:

브람스가 20 세때인 1853 년 헝가리 연주 여행을 하게 되어 헝가리 음악을 배우게 되며 헝가리 무곡에 관심을 갖게 된다. 브람스는 총 21 곡의 헝가리 무곡을 남겼는데, 처음에는 피아노곡으로 나왔으나 후에 곡의 인기가 올라가자 오케스트라곡으로도 편곡되었다. 이중 제 1 과 제 5 번 곡이 가장 널리 알려진 유명한곡에 속한다.

Wolfgang Amadeus Mozart: Sonata for Violin and Piano No. 22 in A major, K. 305

Mozart wrote for the combination of violin and keyboard at almost every stage of his career. Listening, in chronological order, to his music for this combination of instruments one cannot help but be struck by the shift from a form in which the piano is very much the dominant instrument, and the violin role is very much that of a subsidiary, to a form in which there is rich and complex partnership of the two instruments.

Violin Sonata in A major, K. 305 is truly a one of its kind work of Mozart. How closely the two instruments (violin and piano) integrated can be heard from the opening bar of the first movement *Allegro* in which the violin harmonizes the thematic line of the keyboard part in compelling triplet rhythms that become a significant motive element of the movement.

An interesting aspect of the second movement, *Andante* (Theme and Variations) in D minor with six variations, is the way in which Mozart builds intensity by careful management of the interplay between the two parts. In the second and third variations the instruments alternate in providing a virtuositic counterpoint to the main melody; in the fourth variation they present distinctive motives in imitation. The fifth variation makes use of similar rhythms and closer imitation, and in the final variation, in Sicilian rhythms, the parts play in unison much of the time, truly as equals. The sonata closes with a graceful *Tempo di Minuetto* whose main theme is remarkable for the gentle silences between each phrase. The work ends not with Fireworks but with a quiet passage permeated by these small silences.

모차르트: 바이올린 소나타 A 장조, K.305

모차르트의 소나타 A 장조, K.305 는 6/8 박자의 *Allegro di molto* 로 휘몰아치듯 시작하며, 대조적인 두 주제는 활기차고 느긋한 분위기를 번갈아 가며 보여준다. *Andante grazioso* 지정된 2 악장은 주제와 그에 딸린 여섯 개의 변주곡으로 이루어져 있다.

1. 건반만 연주하는 첫 번째 변주에서는 양손 모두 주제를 음계 패시지로 장식하고 있다.
2. 두 번째 변주의 중간부는 두 독주자가 나누는 즐거운 대화로 이루어져 있으며,
3. 세 번째 변주에서 두 악기는 상행구와 하행구를 교대로 연주한다.
4. 네 번째 변주에서는 바이올린이 선율을 주도하며, 악상의 흐름은 키보드의 카덴차에 의해 이따금 끊길 따름이다.
5. 이어지는 변주는 대체로 음울한 색조를 띠고 있는 반면,
6. 활기찬 6/8 박자로 진행되는 마지막 변주는 이 소나타 첫머리의 기백과 생기를 다시금 상기시킨다.

Wieniawski: Polonaise in D major, No. 1, Op. 4

Often compared to Paganini, Wieniawski was one of the greatest violinists of the Romantic era. As a performer, he dazzled audiences with his stupendous technique, expressive phrasing, and rich tone. As a composer, he succeeded in blending brilliant virtuosity with true Romantic inspiration. Like his compatriot Chopin, Wieniawski wrote music which celebrated the spirit of Poland, with his popular Polonaise in D major serving as a sterling example. Wieniawski's talent as a composer came to the fore in his extraordinary Violin Concerto No. 2, regarded as one of the great works of the Romantic violin repertoire.

As a composer he combined the technical advances of Paganini with Romantic imagination and Slavonic coloring, showing Polish nationalism in his mazurkas and polonaises.

비니아우스키: 폴로네즈 D 장조, 작품 1 번의 4

비니아우스키는 그의 바이얼린 협주곡 제 2 번으로 널리 알려진 폴란드의 바이얼리니 스트이며 작곡가이다. 그의 폴로네즈는 극도의 기교와 속도를 필요로하는 현란한 바이얼린의 잘 알려진 소품이다.

Rachmaninoff: Cello Sonata in G minor, Op. 19; 3rd movement: Andante

Sergei Rachmaninoff wrote his only Cello Sonata in the summer of 1901, when he was 28. Several years earlier, harsh critical attacks had so damaged his self-confidence that he stopped composing altogether. Under the care of the psychologist Dr. Nikolay Dahl, who treated him with hypnosis, Rachmaninoff regained his confidence and composed his Piano Concerto No. 2, which had a triumphant premiere. It was in the afterglow of this success that Rachmaninoff wrote the Cello Sonata, and perhaps it should come as no surprise that the sonata shows some of the grand, extroverted manner of the piano concerto. Rachmaninoff and cellist Anatoly Brandoukoff gave the premiere in Moscow on December 2, 1901.

The Cello Sonata has been criticized for favoring the piano at the expense of the cello. Rachmaninoff was one of the greatest piano virtuosos of all time, and some critics have felt that he naturally wrote best for the instrument he knew best. While the piano does have an unusually prominent role in this sonata, this was by design rather than by default. After hearing a radio performance of the sonata in 1942, Rachmaninoff phoned the cellist to offer congratulations on her playing but also to complain about the balance of the broadcast: the engineers had set the piano well in the background and Rachmaninoff wanted to specify that this was a Sonata for Piano and Cello and not simply a Cello Sonata.

The third movement Andante opens over an accompaniment of murmuring sixteenth-notes in the piano. First piano and then cello pick up and develop the main theme, a melody so lyric that it should remind listeners of a little-known side of Rachmaninoff: he wrote nearly seventy songs.

라흐마니노프: 첼로 소나타, 제 3 악장 안단테:

러시아가 자랑하는 그 당시 세계최고의 피아니스트이자 작곡자인 세르게이 라흐마니노프의 유일한 첼로 소나타인 이곡은, 그의 유명한 피아노 협주곡 2 번을 작곡하기 바로 직전에 작곡한 곡으로, cellist 였던 아나톨리 브란도우코프에게 헌정되었다.

이 곡은 러시아의 웅대한 스케일에 걸맞는 작품으로, 피아노와 첼로가 각각 독자적인 움직임을 갖도록 만들어졌다. 피아노에 아주 대단한 기교가 요구되어 때로는 첼로가 배경으로 여겨져, 이 곡이 첼로 반주에 의한 피아노 소나타가 아닌가 하는 생각이 들기도 한다. 이 곡에는 라흐마니노프 특유의 서정적인 정열과 따스함이 깃들여져 있고 우수어린 낭만적 색채로 많은 이들의 사랑을 받고 있는 작품이다.

특히 3 악장의 Andante 의 아름다움은 쓸쓸하고도 외로움을 느낄수 있는 가을의 정취에 잘맞는 음악이라고도 할수있겠다.

Camille Saint-Saëns: Le Cygne (The Swan) from The Carnival of the Animals

Le Cygne, or The Swan, is the 13th movement of The Carnival of the Animals by Camille Saint-Saens. This is by far the most famous movement of the suite, often performed solo and is used to showcase the interpretive skills of the cellist. The lushly romantic cello solo (which evokes the swan elegantly gliding over the water) is played over rippling sixteenths in one piano and rolled chords in the other (representing the swan's feet, hidden from view beneath the water, propelling it along).

This is the only movement from the Carnival of the Animals that the composer would allow to be played in public during his lifetime as he thought the remaining movements were too frivolous and would damage his reputation as a serious composer.

쌍쌍: 동물의 사육제 중에서 ‘백조’

불란서의 유명한 작곡가 쌍쌍은 동물의 사육제라는 모음곡을 1886년 2월 오스트리아의 작은 마을에서 휴가를 즐길때 착상하여 작곡 하였다. 그중 13번째 곡인 백조는 가장 많이 연주되는 첼로 소품이기도 하고, 교향학단 전체로도 연주 된다. 그리고, Dying Swan 이라는 이름하에 Solo Ballet 연주곡으로도 널리 알려져있다.

Ludwig van Beethoven: Trio No. 4 for Piano, Violin and Cello in B-flat major, Op. 11 “Gasswenhauser”

The opus 11 piano trio was written in 1796 for the Bohemian clarinet virtuoso Joseph Beer. It was published two years later with a dedication to the Countess Maria Wilhelmine von Thun. To broaden its appeal and improve sales, Beethoven transcribed the clarinet part for the violin as well. Beer may have suggested the theme for the set of variations that make up the final movement to Beethoven. The theme is from the aria *Pria ch'io l'impegno* (enigmatically translated, “Before what I intended”) from Joseph Weigl's opera *L'Amor Marinaro* (The Cosair). There is an indication that Beethoven was displeased with the theme when he learned its source and considered substituting another movement. This probably explains the occasionally applied title, *Gasswenhauser*, which is Viennese slang for a street song. Beethoven effectively used the clarinet in other chamber works including his Op. 16 Quintet for Piano and Winds and his Op. 20 Septet, which he also arranged as a trio, Op. 38 for clarinet (violin), cello and piano.

The first movement, *Allegro con brio*, is in classical sonata form. It opens with a powerful unison statement in octaves. The trio, in contrast to Beethoven's earlier three trios of Op. 1, gives both the clarinet (violin) and the cello in particular greater independence. The second theme of the movement is introduced by the piano in the remote key of D major, but the music quickly returns to the expected second theme key of F major. The development section begins with the same material that introduced the second theme of the exposition, but this time in the key of D flat major. The movement ends with a coda that surprises us again with several false endings.

The cello solo that begins the second movement in E flat major, marked *Adagio*, is a beautiful melody reminiscent of the minuet of his Op. 20 Septet. The theme is repeated by the violin and embellished further by the piano. New musical material is introduced in the dark parallel key of E flat minor. Ultimately the cello returns to the opening melody supported by ever more elaborate accompanying material in the piano part.

The third movement, *Allegretto*, a theme with nine variations, is full of surprises. Each instrument is given prominent solo material. After the first variation, a bravura display for the piano alone, the second variation is a duet for the clarinet (violin) and cello while the piano remains silent. The movement deviates from standard variation practice in that it includes two variations in the key of E-flat minor. In the final variation the theme is dramatically reconfigured rhythmically and tonally as part of an extended coda.

베에토벤: 피아노, 바이올린, 첼로를위한 삼중주곡 4번, 작품 11번

이 곡은 1798년 전반에 작곡된 것으로 베에토벤이 초기에 여러가지로 시도한 일련의 관악기 작품의 하나다. 이곡은 바이올린으로 클라리넷의 파트를 연주하는 일이 더 많다.

이 곡은 툰(Thun) 백작부인 마리아 반헬미네 (Maria Wilhelmine) 에게 바쳐졌다. 나중에 베에토벤의 가장 중요한 후원자였던 리히노프스키 후작과 라즈모프스키 백작의 부인은 모두 이 툰 백작 부인의 딸들이며 일찍이 모짜르트, 하이든, 글루크 등도 후원한 음악 애호가였다.

제 1악장 *Allegro con brio* 는 소나타 형식으로 쓰여졌으며 전곡 중 가장 충실하고 힘차며 화려한 악장이다. 우선 전악기의 유니즌으로 힘차게 하강하고, 이에 차분한 선율이 이어지는 제 1주제로 시작되어 화려하게 피아노가 연주하는 경과부를 거쳐, 제 2주제가 첼로의 스타카토를 수반하여 노래 불린다. 이 주제는 즉시 피아노에 의하여 되풀이 된 후, 마침내 화려한 코데타로 들어가 힘차게 제시부가 맺어진다. 전제부는 앞의 주제가 연주됨으로써 시작되어 피아노가 화려하게 받아 쳐내려가며 저음부에서 제 1주제가 전개된다. 재현부에서는 양주제 모두가 차례차례 재현되고 짧은 코다는 제 1주제에 의하고 있으며 마지막은 힘차게 끝난다.

제 2악장 *Adagio* 도 간단한 소나타 형식으로 제 1주제는 피아노 반주에 의해 첼로로 연주되며 이어서 바이올린과 피아노에 의하여 되풀이 되며, 곧 제 2주제가 Bb 장조로 나타난다. 전개부는 새로운 주제가 피아노에 나타나 바이올린이 이를 모방함으로써 시작되어 첼로가 피아노의 다채로운 반주 가운데 제 1주제의 동기를 연주하면서 끝나고, 재현부에 들어가 제 1주제와 2주제가 아름답게 변주되면서 재현된후, 제 1주제의 동기에 의한 코다로 조용하게 끝난다.

제 3 악장 *Allegretto* 는 주제와 9 개의 변주 및 코다로 되어 있다. 베토벤은 이 종악장에 만족하고 있지 않았던 것이 체르니에 의하여 전해지고 있다

Ástor Pantaleón Piazzolla: Otoño Porteño (Autumn) from Four Seasons of Buenos Aires

Tango was the rage of Europe and America soon after World War I and was undistinguishable from the popular dance of the same name. This aggressive yet passionate tango, begotten in the brothels of turn-of-the-century Argentina and raised in the dance halls of Paris, became a quick, easy victim of parody. Tango became past its prime. However, Argentinean composer Ástor Piazzolla began revolutionizing the tango in the mid-1950s. He created the Nuevo Tango by adding elements of dissonance, chromaticism, rhythmic complexity, and jazz.

Piazzolla received death threats from Argentinean "nationalists" and tango purists in response to his radical treatment of the tango. Only recently has his music become accepted, both in Argentina and also in concert halls throughout much of the world.

Piazzolla began writing *Las cuatro estaciones porteñas* (*Four Porteño Seasons* or *Four Buenos Aires Seasons*) in 1965 and finished the suite in 1970. Originally written for his quintet of violin, bandoneón, electric guitar, piano, and contrabass, it has become one of his best-known works. Piazzolla pays homage to the tango of Buenos Aires as well as the "serious" music of the great Italian composer Antonio Vivaldi. Vivaldian traces are most obvious in the closing bars of "Invierno porteño" and a fugue-like section begins "Otoño porteño." With a breath of Nuevo Tango, Piazzolla gives new life to traditional classical forms.

아스톨 피아졸라: 부에노아이레스의 가을

누에보 탱고의 창시자 아르헨티나의 피아졸라의 <사계>는 노래와 춤을 위한 탱고가 아닌 감상을 위한 작품이다. 감정의 분출보다는 차분하고 신비한 분위기를 자아내는 곡으로 자극적이기 보다는 깊이가 느껴지는 아름다운 사계이다. 그중의 <가을> 을 피아노 트리오의 연주로 들으며 쓸쓸한 가을이 아닌, 추억과 소망이 교차되는 희망이 가을을 느끼고, 우리의 마음을 다듬으며, 오늘을 꿈을 심는 음악회의 정식 프로그램을 마치게 된다.