정보

Antonio Vivaldi: Stabat

Mater, RV 621

작곡가: Antonio Vivaldi (1678–1741)
작품명: Stabat Mater, RV 621
장르: 알토 독창 ·현악 ·통주저음을 위한 라틴어 성악 종교음악
작곡 시기: 1712년으로 널리 기록되며, 일부 자료는 1711–1712년으로 넓혀 제시
초기 연주: 1712년 Brescia의 Santa Maria della Pace에서 성모 칠고 축일과 연결된 예배로 추정
IMSLP: https://imslp.org/wiki/Stabat_Mater,RV_621(Vivaldi,_Antonio)
Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Stabat_Mater_(Vivaldi)

Antonio Vivaldi의 Stabat Mater, RV 621은 십자가 곁에 선 성모의 고통을 알토 독창과 작은 현악 합주로 묵상하는 작품이다. 중세 라틴어 시퀀스의 앞부분을 아홉 개의 짧은 악장으로 나누며, 첫 세 악장의 음악을
다음 세 부분에서 다시 사용한 뒤 새로운 세 악장으로 마무리한다 . 빠른 협주곡의 화려함과 거리가 먼 F단조 ·C 단조 중심의 느린 화성이 작품 전체를 감싸고, 마지막 Amen 에서만 F장조가 잠깐 열린다.

개요
비발디는 1711년 Brescia에 머문 뒤 이듬해 Santa Maria della Pace의 예배와 연결된 작품을 쓴 것으로 전해진다. American Bach Soloists는 1712년 3월 18일을, 다른 악보 설명은 3월 8일을 공연일로 제시한다. 교회와 연도는 여러 자료가 일치하지만 날짜는 다르므로, 1712년 Brescia의 성모 칠고 축일과 성주간을 위한 음악으로 소개하는 편이 안전하다.

Stabat Mater는 십자가 곁에서 아들의 수난을 바라보는 성모를 노래하는 13세기 시퀀스다. RV 621은 시 전체를 사용하지 않고 앞 열 연을 중심으로 삼아, Vespers와 같은 짧은 예배 안에서 부를 수 있는 길이로 만들었다. 악보의 성악부는 contralto 로 적혀 있으며, 오늘날에는 콘트랄토 ·메조소프라노 ·카운터테너가 모두 이 곡을 부른다.

출판 정보와 자료

Paul Everett이 편집한 Ricordi 비평판이 1998년 밀라노에서 출판되었다 . Swisscollections는 두 바이올린, 비올라, 베이스와 콘트랄토를 위한 총보로 이 판을 등록하며, IMSLP는 공개 악보의 기본 식별 정보와 통주저음 표기를 제공한다. 20세기 중반 이후 비발디의 성악 종교음악을 다시 연주하는 과정에서 여러 판본과 녹음이 생겼고, Casella가 1939년 Siena에서 현대적 부흥을 이끌었다는 기록도 남아 있다.

소요 시간

전곡은 연주에 따라 약 17분 30초에서 20분이다. Jeffrey Thomas의 American Bach Soloists 녹음은 17분 34초, Robin Blaze의 Hyperion 녹음은 18분 36초이며, 다른 음반은 19분 안팎까지 늘어난다. 템포와 반복, 통주저음의 처리에 따라 차이가 나지만 짧은 전례 작품이라는 기본 성격은 같다.

편성

독창: 알토 성부 1명
현악: 제 1·제 2 바이올린, 비올라, 베이스 또는 첼로
통주저음 : 오르간 또는 하프시코드와 저음 악기

소편성 현악은 독창자를 두껍게 덮지 않고 일정한 화성 공간을 만든다. 당시 실제로 카스트라토가 불렀는지 남성 카운터테너였는지는 직접 기록이 없지만, 현재의 성부 선택은 곡의 낮은 음역과 애가를 서로 다른 색으로 들려준다.

악장별 구성
현대 악보와 음반은 다음 아홉 부분으로 나눈다.

1. Largo: Stabat Mater dolorosa
2. Adagissimo: Cujus animam gementem
3. Andante: O quam tristis et afflicta
4. Largo: Quis est homo qui non fleret
5. Adagissimo: Quis non posset contristari
6. Andante: Pro peccatis suae gentis
7. Largo: Eja Mater, fons amoris
8. Lento: Fac ut ardeat cor meum
9. Allegro: Amen

1–3번: 첫 번째 애가
첫 악장 Stabat Mater dolorosa 는 낮은 현의 화음 위에 알토가 긴 선율을 놓으며 시작한다. Cujus animam gementem 과 O quam tristis et afflicta 에서도 템포는 매우 느리게 유지되고, 성악선은 좁은 음역 안에서 반음계적으로 움직인다. 현악의 반복음과 불협화음이 성모의 고통을 오래 붙잡는다.

4–6번: 되풀이되는 음악

4번부터 6번까지는 앞의 세 악장에서 사용한 음악을 새로운 시구에 맞춰 다시 배치한다. 같은 선율과 반주가 다른 라틴어 문장 위에 놓이면서, 시퀀스의 반복되는 기도 형식이 음악의 반복으로도 드러난다. 텍스트가
바뀌어도 F단조와 C단조의 어두운 색채, 느린 호흡, 알토의 낮은 음역은 그대로 이어진다.

7–9번: 새 재료와 종결
Eja Mater, fons amoris 에서는 현악이 짧게 끊기는 리듬을 사용해 이전 악장과 다른 움직임을 만든다. Fac ut ardeat cor meum 은 다시 느린 기도로 돌아가며, 알토와 통주저음 사이의 간격이 넓어진다. 마지막 Amen 은 유일하게 Allegro 로 속도를 높이고, 짧은 F장조 종지로 작품을 닫는다.

전례문과 음향
RV 621의 라틴어는 성모의 슬픔과 신자의 기도를 차례로 다룬다. 비발디는 시의 모든 연을 음악화하지 않고, 예배에서 사용할 앞부분을 골라 짧은 곡으로 압축했다. 성악선이 높은 음역으로 도약해 감정을
폭발시키기보다 , 낮은 음역의 지속과 반음계적 진행으로 고통을 오래 응시하는 것이 특징이다.

현악 반주는 독창을 따라가는 화음과 독립적인 리듬을 번갈아 사용한다. Eja Mater 의 끊기는 음형은
텍스트의 긴장을 직접적인 묘사로 만들고, Fac ut ardeat 에서는 오히려 현의 움직임이 줄어들어 기도하는 목소리가 앞에 선다. 마지막 F장조는 이전의 단조를 완전히 지우기보다 잠시 온기를 비추는 종결로 들린다.

20세기 재발견과 공연 관행
비발디의 협주곡이 빠른 악장과 독주 기교로 널리 알려진 것과 달리, Stabat Mater는 소편성과 느린 템포가 중심이다. 이 작품은 20세기 초까지 현대 공연에서 거의 들리지 않다가, 1939년 Casella의 Siena 연주와 이후의 악보 ·음반으로 다시 자리 잡았다. 오늘날에는 콘트랄토와 카운터테너가 모두 부르며, 시대악기 합주를 선택하는 음반이 많다.

같은 악보라도 독창자의 성부와 현악 인원에 따라 인상이 크게 달라진다. 카운터테너는 선율의 높은 부분을 가볍게 띄울 수 있고, 콘트랄토는 낮은 음역의 밀도와 색을 더 강하게 만들 수 있다. Ricordi 비평판과 현대 연주 자료는 이 선택을 원전의 단일한 정답이 아니라 공연 관행의 일부로 다룬다.

주요 레코딩

Andreas Scholl / Ensemble 415, Chiara Banchini (Harmonia Mundi, 1996):
카운터테너의 부드러운 성부와 소편성 현악을 결합한다. Fac ut ardeat 를 인간적인 기도로
들려주며, 첫 열 연과 반복 구조가 선명하다.

Robin Blaze / The King’s Consort, Robert King (Hyperion, 1999): 18분 36초의 전곡 녹음으로, F단조 ·C단조의 제한된 화성과 Eja Mater 의 현악 리듬을 또렷하게 들려준다.
David Daniels / Europa Galante, Fabio Biondi (Virgin Veritas, 2002): 어둡고 풍부한 남성 저성부와 유연한 현악 반주가 특징이다. 성악과 오르간의 녹음 균형에 대한 논의도 함께 남아 있다.
Sara Mingardo / Concerto Italiano, Rinaldo Alessandrini (Opus 111): 깊은 콘트랄토 음색과 절제된 지휘로 마지막 F장조까지 어두운 색을 유지한다. 성부의 낮은 중심을 듣고 싶을 때 적합한 비교 자료다.
Daniel Taylor / Theatre of Early Music (BIS, 2010): 작은 악단의 투명한 활놀림과 힘을
과장하지 않는 카운터테너가 1–3번과 4–6번의 반복을 명료하게 만든다.
Marion Newman / Aradia Ensemble, Kevin Mallon (Naxos, 2006): 밝고 선명한 현악
반주가 앞에 나오며, 독창자의 저음역과 음정에 대한 장단점이 함께 들린다.

주요 자료

Ricordi, Vivaldi Sacred Music Critical Edition: Paul Everett 편집 비평판과 1998년 출판 정보.

Swisscollections, Ricordi 악보 서지: 콘트랄토 ·현악 ·통주저음 편성 및 판본 서지.

IMSLP, Stabat Mater, RV 621: 작품 번호, 공개 악보, 성악 ·현악 편성.

Emmanuel Music 해설: Brescia 위촉, 1712년 전례 맥락, 아홉 부분과 반복 구조.

American Bach Soloists, Jeffrey Thomas: 1712년 연대와 17분 34초 녹음 정보.

Hyperion, Robin Blaze: 첫 열 연, 1–3번 음악의 4–6번 반복, 화성과 18분 36초 녹음.

Gramophone, Andreas Scholl: Scholl과 Ensemble 415의 성악 ·현악 해석.

MusicWeb International, Daniel Taylor: 소편성의 균형과 카운터테너 성부에 대한 평가.

MusicWeb International, David Daniels: Daniels와 Europa Galante의 음색 ·반주 평가.

BBC Music Magazine, Sara Mingardo: Mingardo와 Alessandrini의 콘트랄토 해석.

Revision #1
Created 2026-10-04 10:03:47 UTC by 안준영
Updated 2026-10-04 10:03:47 UTC by 안준영