Gurrelieder

- □□

정보

개요
곡명: Gurre-Lieder (또는 Gurrelieder, Gurre-songs)

작곡가: Arnold Schoenberg (1874–1951)

텍스트: Jens Peter Jacobsen의 시, Robert Franz Arnold의 독일어 번역

작곡 시기: 1900–1903년, 1910–1911년 관현악화 및 완성

초연: 1913년 2월 23일, 빈 Musikverein 대강당, Franz Schreker 지휘

장르: 독창 5명 ·화자 ·남성 합창 ·혼성 합창 ·대편성 관현악을 위한 성악 작품

범위: 제 1부 ·제 2부 ·제 3부

IMSLP 악보와 판본 · Wikipedia 개요

Arnold Schoenberg의 Gurre-Lieder는 Jens Peter Jacobsen의 시를 독일어로 옮긴 텍스트에 곡을 붙인
대규모 성악 ·합창 ·관현악 연작이다. 작품은 세 파트로 구성된다. 제 1부는 관현악 전주와 아홉 곡, 긴 관현악 간주, Waldtaube의 노래로 구성되고, 제 2부는 Waldemar의 단일 장면을 다루며, 제 3부는 죽은 왕의
추종자들이 벌이는 밤의 사냥에서 화자의 서술과 혼성 합창의 종결부로 나아간다.

출판 정보와 자료

초기 악보는 1912년 Universal Edition의 자필보 영인 초판 (U.E.3697)으로 나왔다. 이듬해에는 Alban Berg 가 만든 피아노 축약판 (U.E.3696)이 출판되었고 , 1914년에는 일부 악장이 따로 발행되었다 . 1920년의 U.E.6300은 초판이 아니라 수정 ·판각한 재인쇄본이다 . 1922년에는 Waldtaube의 노래를 실내악으로 편곡한 Lied der Waldtaube가 별도 형태로 정리되었다 . Arnold Schönberg Center 작품 아카이브 와 Complete Edition 제 16권 3B 서문 은 이 판본의 순서를 구분해 제시한다.

소요 시간

공연 시간은 판본과 휴식 배치에 따라 약 100–130분이다. Arnold Schönberg Center는 약 110분으로 안내하고, 초연 기록은 130분을 제시하므로 , 실제 공연에서 차이가 생기는 이유를 편성 규모와 간주 ·휴식의

처리에서 찾을 수 있다.

편성

독창자는 Waldemar(테너), Tove(소프라노), Waldtaube(메조소프라노 또는 알토), Klaus-Narr(테너), Bauer(베이스바리톤)이며, 별도로 Sprecher(화자)가 필요하다. 네 성부 남성 합창 세 군과 여덟 성부 혼성 합창이 배치된다. 남성 합창은 죽은 왕의 무리를, 혼성 합창은 마지막에 세계가 밝아지는 장면을 담당한다.

관현악 편성에는 플루트 8(일부 피콜로 겸용), 오보에 5(일부 잉글리시 호른 겸용), 클라리넷 7(일부 베이스클라리넷 ·E♭ 클라리넷 겸용), 바순 3, 콘트라바순 2가 포함된다. 호른 10은 일부가 Wagner tubas를 겸하고, 트럼펫 6과 베이스 트럼펫, 알토 ·테너 ·베이스 ·콘트라베이스 영역을 포함하는 대규모 트롬본군, 튜바와 콘트라베이스 튜바가 뒤따른다. 팀파니와 트라이앵글 , 스네어드럼 , 심벌, 큰북, 탐탐, 래칫, 대형 철사슬, 글로켄슈필 , 실로폰 등의 타악기, 첼레스타, 하프 4대, 현악기 20.20.16.16.8이 더해진다. 세부 인원은 자료와 기관별 표기가 다르며, 특히 트롬본 수는 자료에 따라 7명 또는 8명으로 제시된다.

덴마크 전설과 Jacobsen의 시
이 작품의 서사는 중세 덴마크 전승에 나오는 왕 Waldemar, 연인 Tove, 질투하는 왕비의 관계를 바탕으로 한다. 구레 성과 1375년이라는 표지가 이 전승에 결합되어 있으며, Jacobsen은 1868년에 이 소재를 시로
다시 썼다. 시는 밤의 자연, 인간의 사랑, 죽음 이후의 공포와 새벽의 빛을 연결한다. Arnold Schönberg Center의 해설은 자연과 신, 사랑과 죽음의 대비를 Jacobsen 시의 중심 긴장으로 설명하고, 당시의 과학 ·종교 논쟁이 남긴 흔적도 함께 짚는다. Schoenberg는 이 시를 Robert Franz Arnold의 독일어 번역으로 작곡했다.

작곡을 촉발한 직접적인 계기는 빈 Tonkünstlerverein이 마련한 피아노 반주 가곡 공모전이었다 . Alexander Zemlinsky의 회고에 따르면 Schoenberg는 몇 곡을 쓴 뒤 공모전에 제출하는 대신, 그 구상을 독창과
관현악을 포함하는 대형 작품으로 넓혔다. 이는 작품의 규모를 설명하는 중요한 동시대 증언이지만 , 전체 작곡 과정을 단 하나의 사건으로 환원하는 자료는 아니다.

두 시기의 작곡과 관현악화

Schoenberg는 1900년 3월에 작곡을 시작해 1901년 3월 무렵 노래와 순환적 구상을 먼저 완성했다. 이 초기 단계에는 성악과 피아노를 위한 형태가 있었으나, 1904년 이전에 만든 피아노 축약본은 현재 전하지 않는다. 1901–1903년에는 첫 관현악화를 진행했고, 이후 약 7년 동안 작곡가의 관심과 음악어법이 크게 이동하면서 작업이 중단되었다 .

1910–1911년에 관현악화와 제 3부의 마무리가 진행되었다 . Complete Edition은 제 3부의 세부 작곡 날짜가 모두 확정된 것은 아니라고 설명하며, Arnold Schönberg Center 아카이브는 1911년 11월 7일을 최종
날짜로 기록한다. 1910년 1월 14일 빈 Ehrbar-Saal에서 제 1부가 두 대의 피아노와 여덟 손을 위한 형태로
먼저 연주되었다 . 이 연주는 완성된 작품의 초연이 아니라, 대형 관현악판을 마무리하는 데 자극을 준 중간 단계였다.

초연과 출판의 전환

완성된 세 파트는 1913년 2월 23일 빈 Musikverein 대강당에서 Franz Schreker의 지휘로 처음 연주되었다 . Martha Winternitz-Dorda, Marya Freund, Alfred Julius Boruttau, Hans Nachod, Alexander Nosalewicz, Ferdinand Gregori가 독창과 화자를 맡았고, Philharmonischer Chor Wien, Wiener Kaufmännischer Gesangverein, Wiener Tonkünstler-Orchester가 참여했다. 초연 기록은 이 공연의
길이를 130분으로 적는다.

LA Phil의 기관 해설은 연주가 끝난 뒤 약 15분 동안 박수가 이어졌고 Schoenberg가 무대에서 등을 돌린 채 있었다는 일화를 전한다. 이 장면은 초연의 반향을 보여 주는 기록으로 읽을 수 있지만, 모든 초연 관객의
반응을 대표한다고 일반화할 수는 없다. Guild Historical의 음반 자료는 1932년 미국 초연을 Leopold Stokowski가 지휘한 사건으로 정리한다.

세 파트와 장면의 연결

제 1부의 전주는 구레 성의 밤과 Waldemar·Tove의 은밀한 사랑을 관현악으로 펼친다. 이어지는 아홉 곡은 두 연인의 노래와 주변 자연의 이미지를 교대로 놓으며, 곡 사이의 전환과 반복되는 주제가 하나의 긴 호흡을 만든다. 긴 관현악 간주 뒤에 등장하는 Waldtaube는 Tove가 죽었고 질투한 왕비가 복수했다는 사실을 전한다 . 따라서 제 1부의 애정 장면은 개인적 비극과 궁정의 폭력으로 방향을 바꾼다.

제 2부는 Waldemar의 단일 장면이다. 그는 Tove를 잃은 뒤 신을 원망하고 저주하며, 제 1부에서 자연과
사랑으로 열렸던 밤의 언어를 절규로 바꾼다. 짧은 전주가 이 장면의 고립감을 강조하고, 제 3부의 집단적
환영으로 넘어갈 틈을 마련한다.

제 3부에서는 죽은 왕의 추종자들이 밤의 사냥을 계속한다. 농부의 공포, Klaus-Narr의 기괴한 말, Waldemar 의 환청이 차례로 겹치고, 남성 합창의 어두운 군집이 희극적 ·잔혹한 색채와 맞물린다. Sprecher는
여름바람과 새벽의 변화를 서술해 장면을 전환하며, 마지막에는 여덟 성부 혼성 합창이 태양의 등장과 새로운 하루를 노래한다. Arnold Schönberg Center는 이러한 노래 ·관현악 간주 ·전환의 결합을 준교향적 구상으로 설명한다. 여기서 각 번호를 교향곡의 악장으로 보기는 어렵고, 반복되는 주제와 조성 ·음색의 연결이 연작
전체를 한 작품으로 묶는다는 뜻에 가깝다.

성악의 역할과 화자의 위치

독창자들은 고정된 아리아를 차례로 부르는 방식보다, 시의 장면과 심리 변화에 따라 서로 다른 말투를 맡는다. Tove와 Waldemar의 노래는 짧은 서정적 대화에서 긴 관현악 호흡으로 확장되고, Waldtaube의 보고는
사랑의 서사를 죽음의 소식으로 뒤집는다. Klaus-Narr와 Bauer는 제 3부에서 공포와 조롱을 섞은 민중의
목소리를 제공한다. Sprecher는 특정 인물의 내면을 대신하기보다 , 죽은 자들의 소란과 마지막 합창 사이에
시간과 시점을 연결하는 서술자 역할을 맡는다. 세 남성 합창군과 혼성 합창은 같은 내용을 반복하는 배경이 아니라, 죽은 무리와 새벽의 공동체라는 서로 다른 집단을 소리로 구분한다.

양식의 경계와 작곡가의 위치

Gurre-Lieder는 1900년대 초 후기 낭만주의의 화성과 관현악 색채를 넓은 성악 형식에 적용한 작품이다. 그러나 중단 기간을 거치는 동안 Schoenberg의 음악어법은 다른 방향으로 이동했고, 1913년 초연 때
작곡가는 이미 다른 미학적 방향으로 이동한 뒤였다. Complete Edition의 서문은 Schoenberg가 작품의
성공을 자신의 이후 작품에 도움이 될 계기로 기대했다고 설명한다. 이 긴장은 작품의 역사적 위치를 이해할 때 중요하다. Gurre-Lieder를 작곡가의 이후 기법을 미리 보여 주는 단선적인 출발점으로 규정하기보다 , 한
시기의 대규모 성악 언어와 작곡가의 변화가 한 악보 안에 공존한다고 보는 편이 정확하다.

녹음과 레퍼토리 기록

Robert Craft가 지휘한 Philharmonia Orchestra와 Simon Joly Chorale의 녹음은 Melanie Diener, Ernst Haefliger, Martyn Hill, Jennifer Lane, Stephen O’Mara, David Wilson-Johnson이 참여했으며 , Naxos 8.557518-19로 2004년에 발매되었다 . Naxos는 이 작품을 오라토리오와 극적 칸타타의 성격을 함께 지닌 대형 성악 작품으로 소개한다. Claudio Abbado와 빈 필하모닉의 DG 음반은 1995년 2월 1일자 제품
항목으로 확인된다. Guild Historical GH2388은 Leopold Stokowski와 London Symphony Orchestra의 1961년 8월 20일 에든버러 페스티벌 실황을 2012년 발매본으로 제시하며, Stokowski가 1932년 미국
초연을 지휘했다는 이력도 함께 싣는다. 이 기록들은 특정 해석의 우열을 정하는 자료가 아니라, 작품이 어떤 연주 전통과 음반 목록을 통해 유통되었는지를 보여 준다.

주요 자료

Arnold Schönberg Center 작품 해설

Arnold Schönberg Center 작품 ·판본 아카이브

Arnold Schönberg Complete Edition 제 16권 3B 서문

Wiener Symphoniker 초연 기록

Los Angeles Philharmonic 작품 해설

Schott 출판사 작품 정보

Naxos Robert Craft 녹음

Deutsche Grammophon Abbado 녹음

Chandos·Guild Historical Stokowski 녹음

Arnold Schönberg Center 자료 저장소