Cantus in Memoriam Benjamin Britten

- □□

정보

개요
곡명: Cantus in Memoriam Benjamin Britten
작곡가: Arvo Pärt (1935–)
장르: 현악 오케스트라와 종을 위한 단악장 애도곡
작곡 ·개정: 1977년 완성, 1980년 개정
초연: 1977년 4월 7일, 탈린 Estonia Concert Hall, Eri Klas 지휘
편성: 현악 오케스트라와 A음 종

Wikipedia: Cantus in Memoriam Benjamin Britten

Arvo Pärt의 Cantus in Memoriam Benjamin Britten은 1977년에 완성되어 1980년에 개정된 단악장 기악곡이다 . 이 글은 Universal Edition의 현행 개정판을 기준으로 현악 오케스트라와 A음 종이 만드는 연속된 진행을 다룬다. 작품은 세 마디의 침묵과 세 번의 종소리 뒤에 시작하며, 다섯 현악군의 하강선이 서로 다른 시간 비율로 겹쳐진 뒤 A단조 울림과 마지막 종의 잔향으로 닫힌다.

추모의 계기와 작품의 형성

Benjamin Britten은 1976년 12월 4일 세상을 떠났다. Pärt Centre의 회고는 Pärt가 다음 날 라디오에서 이 소식을 들었다고 기록한다. Pärt는 Britten을 직접 만난 적이 없지만, 그의 음악에서 느낀 투명성과 순수성이 Guillaume de Machaut를 떠올리게 했다고 회고하며 이 작품을 Britten에게 헌정했다. 따라서 이 곡은 Britten의 위촉곡이나 공동 작업이 아니라, Pärt가 자신의 틴티나불리 사고로 쓴 추모 작품이다.

1977년 3월 29일 탈린 작곡가 연합 청취회에서 작품이 처음 공개되었을 때에는 아직 정식 제목이 없었다. Pärt Centre는 청취회 사흘 전까지 Water Clock, Water Canon, Waters in Time 같은 가제가 검토되었다고 전한다. 최종 표제는 Britten을 추모한다는 목적을 분명히 하며, 제목의 라틴어 Cantus 가 전례 텍스트를 인용한다는 뜻은 아니다.

초연과 개정판

세계 초연은 1977년 4월 7일 탈린 Estonia Concert Hall에서 열렸다. Pärt Centre는 Estonian National Symphony Orchestra를, IRCAM은 Estonian Radio Symphony Orchestra를 연주 단체로 적으며 두 자료 모두 Eri Klas의 지휘를 확인한다. 초연은 해당 시즌의 프로그램에 마지막 순간에 추가된 공연이었다 .

1977년 구상에는 중앙 비올라 선을 보강하기 위한 하프가 임시로 포함되었다 . Pärt Centre의 회고에 따르면 공연 뒤 하프를 제거했고, 1980년 Universal Edition 개정판은 현악 오케스트라와 종만을 표준 편성으로

삼았다. 출판사 카탈로그는 지휘용 총보 UE32469와 연구용 총보 UE35536을 1977/1980 으로 식별한다.

소요 시간

작품 카탈로그의 기본 시간은 약 6분이다. Arvo Pärt Centre와 Universal Edition, IRCAM은 이 값을 제시하며, Boston Symphony Orchestra는 공연 안내에서 약 8분으로 잡는다. 실제 음반에서는 1984년 ECM 녹음이 약 5분, 1989년 Neeme Järvi 녹음과 2021·2025년 Paavo Järvi 녹음이 약 6분대로 표시된다. 템포와 마지막 종의 잔향, 카탈로그 반올림에 따라 차이가 생긴다.

편성

현악기: 제 1바이올린, 제 2바이올린, 비올라, 첼로, 더블베이스
타악기: A음으로 조율한 종 1개 (campane in A)

Universal Edition과 Pärt Centre는 악기를 bell 또는 campane (in A) 로 표기한다. Boston Symphony Orchestra와 Los Angeles Philharmonic의 프로그램에는 chimes 나 glockenspiel 이라는 요약이 보이지만, 이는 기관별 안내 용어이며 개정판의 출판 표기를 바꾸는 근거가 아니다. 현행 편성에는 하프가 들어 있지 않다

.

단악장 안의 진행

공식 악장 번호는 없으며, 다음 명칭은 총보에 적힌 악장명이 아니라 작품 안에서 일어나는 사건을 설명하기
위한 표지다.

침묵과 세 번의 종

작품은 세 마디의 쉼으로 시작한다. 이어 A음 종이 세 번 울리며, 현악이 시작될 중심음을 먼저 제시한다. Pärt Centre의 회고와 The Orchestra Now의 해설은 이 시작을 공통으로 기록하지만 , 종소리의 실제 잔향은
악기와 공연장에 따라 달라진다.

다섯 겹의 프롤라치오 카논

첫 바이올린이 높은 음역에서 A단조 하강음계를 시작하면 제 2바이올린, 비올라, 첼로, 더블베이스가 차례로 뒤따른다. 각 현악군은 앞선 선율을 한 옥타브 낮고 절반의 속도로 이어받아, 같은 음계가 다섯 시간 규모로 펼쳐진다. Pärt는 인터뷰에서 이 원리를 한 음계의 프롤라치오 또는 비례 카논으로 설명하며, 반복할 때마다 시간이 늘어나 마지막에 성부들이 한 지점으로 모인다고 말했다.

Pärt의 틴티나불리 방식에서는 선율선과 A단조 삼화음에 속한 음이 함께 움직인다. Cantus는 새로운 주제를 계속 추가하기보다 이 두 재료의 음역과 속도 비율을 바꾸어 현악의 밀도를 넓힌다. 다섯 겹이라는 말은 다섯 현악군의 대응을 가리키며, 연주자 수가 다섯 명이라는 뜻은 아니다.

중간의 종과 A단조 종지

종은 일정한 간격으로 다시 울리다가 한 전환점에서 잠시 멈춘다. 이 정지는 종이 처음부터 끝까지 같은 방식으로 지속된다는 요약과 다르며, 현악의 하강이 저음역으로 이동하는 구간을 분리한다. 다섯 선율이 낮은 A단조 삼화음에 이르면 현악의 움직임이 멎고, 마지막 종이 울린 뒤 잔향과 침묵이 이어진다. Pärt Centre는 소리가 사라지는 이 과정을 작품의 종결로 설명한다.

공연의 확산과 수용

1978년 런던 Southbank Centre 공연은 Pärt의 출국 허가가 나오지 않아 취소되었다 . 지휘자 Gennady Rozhdestvensky가 항의의 뜻으로 계획을 철회한 뒤, 1979년 8월 31일 BBC Symphony Orchestra와 Rozhdestvensky가 Royal Albert Hall BBC Proms에서 작품을 연주했고 BBC Television이 이를 방송했다. 이 공연은 취소된 1978년 계획과 구별되는 별도의 무대다.

Pärt Centre는 1984년 Staatsorchester Stuttgart와 Dennis Russell Davies의 ECM New Series 1275 녹음을 작품의 첫 스튜디오 녹음으로 소개한다. 이 음반과 이후의 여러 공연은 현악군의 속도 비율과 종의
잔향을 서로 다른 공간에서 구현한 사례를 남겼다. 2002년 Los Angeles Philharmonic의 Paavo Järvi 지휘 연주는 단체의 첫 Cantus 공연으로 기록되어 있으며, 2013년에는 같은 지휘자의 Orchestre de Paris가 BBC Proms에 참여했다.

주요 레코딩

Staatsorchester Stuttgart·Dennis Russell Davies, ECM New Series 1275 (1984):
Pärt Centre가 첫 스튜디오 녹음으로 지목한 Tabula Rasa 수록곡이다 . Apple Music Classical
카탈로그는 트랙을 약 5분으로 표시한다.
Royal Scottish National Orchestra·Neeme Järvi, Chandos (1989): Apple Music Classical에 약 6분으로 기록된 후속 상업 녹음이다.
Estonian National Symphony Orchestra·Paavo Järvi (2021): 카탈로그에 약 7분으로
표시되는 최근 음반 사례다.
Estonian Festival Orchestra·Paavo Järvi (2025): 약 6분으로 표시되며, 같은 작품의 후대
녹음 시간이 달라질 수 있음을 보여 준다.

주요 자료

Arvo Pärt Centre, 작품 기록 — 작품명, 1977년 완성 ·1980년 개정, 편성, 초연과 기본 시간

Arvo Pärt Centre, “Eternity in a Glimpse: Cantus” — 세 마디 쉼, 종소리의 진행, 하프 제거,
초연 ·Proms·첫 스튜디오 녹음의 연대기

Arvo Pärt Centre, Pärt 인터뷰 — Britten에 대한 추모의 계기와 프롤라치오 카논 설명

Universal Edition, Cantus in Memory of Benjamin Britten — 개정판 표제, campane (in A), 카탈로그 번호와 출판 정보

IRCAM, Cantus in Memoriam Benjamin Britten — 초연 단체명과 출판 메타데이터의 독립 교차 확인

Boston Symphony Orchestra, Cantus — 구조 해설, 기관 공연 시간과 2022년 첫 연주

- The Orchestra Now, *Cantus in Memory of Benjamin Britten* — □□ □□□□ □□ ·□□ □□
- Royal Albert Hall, 1979 Proms □□□□ — Rozhdestvensky□ BBC Symphony Orchestra□ 1979□ □□ ·□□
- Apple Music Classical, ECM *Tabula Rasa* — 1984□ □ □□□□ □□□ □□ □□
- Apple Music Classical, RSNO·Neeme Järvi — 1989□ □□ □□
- Apple Music Classical, ENSO·Paavo Järvi — 2021□ □□ □□
- Apple Music Classical, Estonian Festival Orchestra·Paavo Järvi — 2025□ □□ □□