정보

개요
곡명: War Requiem, Op. 66
작곡가: Benjamin Britten (1913–1976)
텍스트: 라틴어 Missa pro Defunctis와 Wilfred Owen의 영어 시 아홉 편
작곡 ·완성: 1961년 작곡, 1962년 초연과 초판
초연: 1962년 5월 30일, Coventry의 새 성 미카엘 성당. Meredith Davies와 Benjamin Britten 공동 지휘, Heather Harper·Peter Pears·Dietrich Fischer-Dieskau
헌정: Roger Burney, Piers Dunkerley, David Gill, Michael Halliday를 기리는 문구
작품 유형: 대오케스트라 ·실내악 오케스트라 ·혼성합창 ·소년합창 ·독창 ·오르간을 위한 전쟁 레퀴엠
출판: Boosey & Hawkes, 초판 총보는 1962년경 London·New York에서 발행
소요 시간: 약 80~85분

IMSLP: Benjamin Britten — composer category (작품별 악보 페이지 대신 작곡가 항목)

Wikipedia: War Requiem

Benjamin Britten의 War Requiem은 라틴 장례미사와 Wilfred Owen의 제 1차 세계대전 시를 병치하는 6개 대구획의 성악 작품이다. Requiem aeternam 에서 시작해 Dies irae, Offertorium, Sanctus, Agnus Dei, Libera me 로 나아가며, 소프라노 ·혼성합창 ·대오케스트라 , 테너 ·바리톤 ·실내악 오케스트라 , 소년합창 ·
오르간이 서로 다른 언어와 공간을 맡는다. 마지막에는 이 집단들이 함께 모이지만, 전례의 기도가 전쟁의
개인적 증언을 완전히 지우는 방식으로 끝나지 않는다.

의뢰와 텍스트

Britten은 제 2차 세계대전 공습으로 파괴된 옛 성 미카엘 성당 옆에 세워진 Coventry 새 성당의 재헌당과 1962년 예술제를 위해 이 작품을 썼다. Britten Pears Arts는 작곡을 1961년 작업으로 분류하고, 1962년 5 월 30일 새 성당의 재헌당 행사에서 초연됐다고 기록한다. 작품의 헌정 문구인 “in loving memory”에는 제 2 차 세계대전에서 전사한 Roger Burney, David Gill, Michael Halliday와 전후에 세상을 떠난 Piers Dunkerley가 함께 적혀 있다.

라틴어 Missa pro Defunctis는 장례 의식의 공적 언어를 제공하고, Owen의 영어 시는 전장에서 죽은 개인과 살아남은 사람의 구체적인 목소리를 들려준다. 두 텍스트는 번역 관계가 아니라 서로 다른 화자와 시간의 병치다. Owen의 Anthem for Doomed Youth, The Parable of the Old Man and the Young, Futility, Strange Meeting 등이 라틴 전례 사이에 놓이면서 전쟁의 희생과 영웅적 죽음의 수사가 같은 악곡 안에서 충돌한다.

초연과 출판

초연에는 영국인 테너 Peter Pears, 독일인 바리톤 Dietrich Fischer-Dieskau, 러시아인 소프라노 Galina Vishnevskaya가 예정되어 있었다. 소련 당국이 Vishnevskaya의 출국을 허가하지 않아 Heather Harper가 짧은 준비 기간에 대신 섰고, Vishnevskaya는 이듬해 첫 상업 녹음에 참여했다. Coventry Festival Chorus 와 City of Birmingham Symphony Orchestra는 Meredith Davies가 지휘했으며 , Britten은 Melos Ensemble 실내악 오케스트라를 따로 지휘했다. Holy Trinity Leamington과 Holy Trinity Stratford의 소년합창은 오르간과 함께 멀리 배치됐다.

Morgan Library가 소장한 초판 총보는 Boosey & Hawkes가 London과 New York에서 1962년경 발행한 first quarto edition이다. 소장 기록은 총시간을 1시간 25분으로 적고, 초연 안내와 헌정 문구를 함께 싣는다. Boosey & Hawkes의 현행 작품 페이지는 85분을 대표 시간으로 제시하며, 이 값은 초판 총보의 1:25:00 표기와 같은 규모를 가리킨다.

소요 시간

Boosey & Hawkes와 IRCAM은 약 85분, Los Angeles Philharmonic은 약 80분으로 안내한다. Naxos의 Martyn Brabbins 1996년 녹음은 Requiem aeternam 9분 23초, Dies irae 27분 47초, Offertorium 9분 51초, Sanctus 11분 04초, Agnus Dei 3분 09초, Libera me 23분 07초로 합계 1시간 24분 21초다. 성당의 잔향, 합창 발음과 휴지, 소년합창 ·오르간의 거리, 두 오케스트라의 균형에 따라 실제 공연 시간은 약 80~85분 범위에서 달라진다.

편성과 공간

성악과 오케스트라 집단

소프라노 ·테너 ·바리톤 독창
혼성합창
소년합창
대오케스트라와 실내악 오케스트라
대형 오르간과 소년합창을 위한 실내 오르간 또는 하모늄

대오케스트라

목관: 플루트 3(제 3은 피콜로 겸용), 오보에 2와 잉글리시 호른, 클라리넷 3(제 3은 E♭ 클라리넷 · 베이스 클라리넷 겸용), 바순 2와 콘트라바순
금관: 호른 6, 트럼펫 4, 트롬본 3, 튜바
타악: 팀파니, 네 명의 타악 주자, 골동 심벌즈, 큰북, 캐스터네츠 , 차임, 중국 블록, 심벌즈, 공, 오케스트라 벨, 작은북, 탬버린, 테너 드럼, 트라이앵글 , 비브라폰, 채찍 등
건반 ·현악: 피아노, 대형 오르간, 하프, 현악 합주

실내악 오케스트라

플루트 (피콜로 겸용), 오보에 (잉글리시 호른 겸용), 클라리넷, 바순, 호른, 팀파니 ·공 ·심벌즈 ·큰북 ·작은북,
하프와 현악 5중주 (바이올린 2, 비올라, 첼로, 더블베이스 )로 구성된다. 대오케스트라는 라틴 전례와 소프라노 · 혼성합창을 주로 담당하고, 실내악 오케스트라는 테너 ·바리톤이 부르는 Owen의 시를 받친다. 소년합창과
오르간은 두 집단과 다른 위치에 놓여, 성당의 먼 곳에서 들리는 전례적 층을 만든다.

여섯 대구획과 텍스트 진행

I. Requiem aeternam

혼성합창과 대오케스트라가 영원한 안식을 기도한 뒤 테너의 Anthem for Doomed Youth 가 전쟁에서 죽은 젊은이에게 어떤 장례가 주어지는지 묻는다. 소년합창의 Te decet hymnus 는 주된 합창과 다른 거리에서 울리고, Kyrie 가 공적 전례와 개인적 애도를 이어 준다. Naxos 1996 녹음은 9분 23초다.

II. Dies irae

여섯 구획 가운데 가장 길며, 심판의 날 라틴어 본문 사이에 소프라노 ·테너 ·바리톤의 Owen 시가 삽입된다. Liber scriptus, Recordare, Confutatis, Lacrimosa 가 전례의 순서를 이루는 동안, 팡파르 ·작은북 ·금관은 전쟁의 장면과 심판의 이미지를 번갈아 만든다. Futility 는 Lacrimosa 와 맞물려 죽음의 추상적 언어를 한 병사의 경험으로 좁힌다. Naxos 시간은 27분 47초다.

III. Offertorium

소년합창의 기도와 혼성합창의 Quam olim Abrahae 가 시작한 뒤, 테너와 바리톤이 Owen의 The Parable of the Old Man and the Young 을 노래한다. 아브라함과 이삭의 성서 이야기는 젊은 세대를 전쟁에 내보내는
명령으로 다시 읽히며, 라틴 전례의 푸가적 전통과 영어 시의 윤리적 항의가 같은 구획에 놓인다. Naxos 시간은 9분 51초다.

IV. Sanctus

소프라노와 혼성합창이 Sanctus 와 Benedictus 를 노래하고, 높은 음역의 타악과 겹쳐지는 크레셴도가 찬양의 공간을 확장한다. 바리톤의 Owen 시 The End 는 전례의 빛나는 언어에 전쟁의 종말 이미지를 맞세운다. Naxos 시간은 11분 04초다.

V. Agnus Dei

테너의 Owen 시와 라틴어 Agnus Dei 가 교차하는 짧은 구획이다. “자비를 베풀어 달라 ”는 전례의 반복이
전쟁터의 구체적인 고통과 겹치면서, 다음 Libera me 가 모든 연주 집단을 모을 수 있는 긴장을 남긴다. Naxos 시간은 3분 09초다.

VI. Libera me

대오케스트라 ·실내악 오케스트라 ·혼성합창 ·소년합창 ·소프라노 ·테너 ·바리톤 ·오르간이 한 구획에 모인다. Owen 의 Strange Meeting 에서 서로를 죽인 두 병사가 만나는 대화는 전례의 해방 기도에 직접 끼어든다. 마지막
In paradisum 과 Requiem aeternam 은 소년합창과 합창의 먼 울림으로 이어지지만 , Britten Pears Arts가

설명하듯 모든 힘이 모인 뒤에도 청자를 완전한 안도에 머물게 하지는 않는다. Naxos 시간은 23분 07초다.

공연 조건과 수용

초연의 두 지휘자는 대오케스트라 ·합창과 실내악 오케스트라를 각각 이끌었고, 소년합창과 오르간은 별도의 거리에서 노래했다. 이후 공연에서는 두 오케스트라를 한 지휘자 아래 가까이 두거나 소년합창에 보조
지휘자를 배치하는 방식이 생겼다. 성당의 잔향과 가사의 명료도, Owen의 영어를 부르는 작은 집단과 라틴 합창의 균형이 공연장마다 달라진다.

초연은 전쟁으로 파괴된 Coventry 성당의 재건과 직접 연결됐으며 , 1963년 7월 27일 Tanglewood에서 Erich Leinsdorf 지휘로 열린 미국 초연은 작품이 국제 레퍼토리로 이동한 초기 사례다. Britten Pears Arts는 첫 공연에서 합창단이 새 음악을 익히는 데 어려움을 겪었지만 평론은 대체로 긍정적이었다고 기록한다. 작품의 전례적 장엄함을 전쟁 추모의 화해 선언으로만 요약하기보다 , 라틴 기도와 Owen의 반전 시가
마지막까지 긴장 상태로 공존하는 구조를 함께 본다.

주요 레코딩

Benjamin Britten이 지휘한 1963년 Decca 녹음은 1월 2~10일 London Kingsway Hall에서 진행됐다. Galina Vishnevskaya, Peter Pears, Dietrich Fischer-Dieskau가 독창을 맡았고, 이 음반은 1963년 5월 Decca에서 발매됐다. 초연에서 Heather Harper가 맡았던 소프라노가 첫 상업 녹음에서는 Vishnevskaya로 바뀌었다는 점이 작품의 공연사와 녹음사를 연결한다.

Martyn Brabbins·BBC Scottish Symphony Orchestra·Scottish Festival Chorus의 Naxos 1996년 녹음은 여섯 대구획과 총 1시간 24분 21초를 트랙별로 제시한다. 두 녹음은 작곡가 지휘와 후대 지휘자의 서로 다른 전승을 보여 준다. 음반을 비교할 때는 소년합창과 오르간의 위치, 두 오케스트라의 분리, 영어 발음과 판본 정보를 함께 살핀다.

주요 자료

Britten Pears Arts — Work of the Week: War Requiem: 1961년 작곡, 1962년 5월 30일
Coventry 초연, 두 오케스트라 ·소년합창 ·오르간의 공간 분리와 초연 수용을 확인했다.

Boosey & Hawkes — War Requiem: Op. 66, 텍스트 아홉 편, 85분, 초연과 전체 편성을 확인했다

.

Boosey & Hawkes — English choral catalogue: 대오케스트라 ·실내악 오케스트라 , 오르간과
소년합창의 상세 편성을 대조했다.

Boston Symphony Orchestra — War Requiem: Coventry의 역사, 라틴 전례와 Owen 시의 대조 , 헌정 대상과 구획별 역할을 확인했다.

Los Angeles Philharmonic — War Requiem: 작곡 연대, 약 80분, 코번트리 폭격과 재건, 대오케스트라 편성을 확인했다.

Royal Ballet and Opera Collections — War Requiem: 작품 정의, Owen 텍스트, 영어 ·라틴어와 1962년 세계 초연을 대조했다.

IRCAM — War Requiem: 1961년 작곡, 1시간 25분, 편성 ·헌정 ·초연자 메타데이터를 확인했다.

Morgan Library — first full-score edition: Boosey & Hawkes의 1962년경 초판 총보, 1:25:00 표기, 초연 ·헌정 안내를 확인했다.
Deutsche Grammophon — Britten conducts War Requiem: 1963년 Decca 녹음의 성악가
· Britten 지휘 ·후대 재발매 정보를 확인했다.
Library of Congress — War Requiem recording essay: 1963년 1월 2~10일 Kingsway Hall 세션과 Decca 초발매를 확인했다.
Naxos — Brabbins, BBC Scottish Symphony Orchestra: 1996년 녹음의 연주자, 여섯 구획별
트랙 시간과 총 1:24:21을 확인했다.

Revision #1
Created 2026-10-04 10:09:59 UTC by 안준영
Updated 2026-10-04 10:09:59 UTC by 안준영