Carmina Burana

- □□

정보

개요

곡명 : *Carmina Burana — Cantiones profanae cantoribus et choris cantandae comitantibus instrumentis atque imaginibus magicis*
작곡가 : Carl Orff (1895–1982)
텍스트 원전 : 베네딕트보이른과 연관된 중세 필사본 *Codex Buranus*와 Johann Andreas Schmeller의 1847년 판
작곡 · 총보 정서 : 1934~1936년 . 1934년 부활절에 첫 구상을 시작했고 , 총보 정서는 1936년 8월에 마쳤다 .
초연 : 1937년 6월 8일 , Frankfurt Opernhaus. Bertil Wetzelsberger 지휘 , Frankfurter Opernhaus- und Museumsorchester, Oskar Wälterlin 원무대 , Ludwig Sievert 시각 디자인
작품 유형 : 독창 · 혼성합창 · 소년합창 · 관현악을 위한 무대 칸타타
출판 : Schott, 전체 총보 ED 85
소요 시간 : 약 65분

IMSLP 원전 자료 : Codex Buranus (Anonymous) — Orff가 사용한 중세 원전의 항목

Wikipedia: Carmina Burana (Orff)

Carl Orff의 *Carmina Burana*는 중세 시 24편을 라틴어 · 중고지 독일어 · 고대 프랑스어로 노래하는 무대 칸타타다 . 시작과 끝의 `O Fortuna`가 운명의 틀을 만들고 , 그 사이에서 봄과 초원 , 술집 , 사랑의 궁정이 차례로 펼쳐진다 . Schott의 번호로는 25개 항목이지만 마지막 `O Fortuna`는 첫 번호의 반복이므로 , 서로 다른 시 24편과 중간 23개 번호가 작품의 중심을 이룬다 .

원전과 작곡 과정

*Codex Buranus*는 바이에른 베네딕트보이른 수도원과 연관된 중세 필사본으로 , 현재 뮌헨 Bayerische Staatsbibliothek의 Clm 4660 계열에 보존되어 있다 . 라틴어 시가 중심이지만 중고지 독일어와 고대 프랑스어 텍스트도 포함하며 , 운명 · 봄 · 사랑 · 술 · 도박을 비롯한 세속적 소재가 함께 실려 있다 . “Carmina Burana”라는 명칭은 19세기 Schmeller의 1847년 편을 통해 널리 쓰이게 됐다 .

Orff는 1934년 부활절에 Würzburg 고서 목록에서 Schmeller 판을 발견했다 . Carl Orff Museum은 그가 책의 첫 장에 실린 운명의 수레바퀴와 `O Fortuna`의 구절을 본 뒤 같은 날 첫 합창의 스케치를 시작했다고 기록한다 . 이후 Bamberg의 젊은 사서 Michel Hofmann과 편지로 텍스트를 고르고 배열했다 . 작품 안내 자료가 작곡 연대를 1934~~1936~~년 , ~~1935~~1936년 또는 1936년으로 다르게 적는 것은 첫 영감 , 작곡 , 총보 정서의 시점을 구분하기 때문이다 .

필사본 일부에는 중세 네우마가 있지만 , Orff는 그 선율을 편곡하지 않았다 . Schott의 해설과 공연 프로그램은 그가 말소리의 리듬 , 자음과 모음의 울림 , 텍스트가 불러오는 이미지를 바탕으로 새로운 음악을 썼다고

설명한다. 따라서 이 작품은 중세 선율의 복원이나 편곡이 아니라, 중세 텍스트를 20세기 합창과 관현악으로
다시 구성한 작품이다.

초연과 출판

1937년 6월 8일 Frankfurt Opernhaus에서 열린 초연은 콘서트가 아니라 무대 공연이었다 . Frankfurt Cäcilienchor 아카이브는 Wetzelsberger, Frankfurter Opernhaus- und Museumsorchester, Frankfurter Opernchor와 여러 합창단의 참여를 기록한다. Schott는 Oskar Wälterlin의 원무대와 Ludwig Sievert의
의상 ·세트 디자인을 함께 명시한다. 부제에 포함된 “악기와 마법의 이미지 ”라는 말처럼, 음악 ·말 ·움직임 ·시각 요소가 결합된 공연으로 기획됐다.

Schott가 발행한 전체 총보는 Edition Schott 85(ED 85)로 식별된다. 출판사는 독창 ·합창 ·소년합창과 대규모 관현악을 위한 원작 자료와, 2피아노와 타악으로 줄인 공연 ·학습 자료를 별도로 판매한다. 후자의 편성은 원래 관현악판을 대체하는 축약판이지 , 원작의 관현악 편성 자체가 아니다.

초연과 1937년 독일 내 공연은 국가사회주의 시기의 제도적 환경에서 이루어졌다 . Schott 해설과 Opera Hungary 프로그램은 국제적 확산이 1945년 이후 본격화되어 작품이 오라토리오식 콘서트 레퍼토리로 널리 자리 잡았다고 설명한다. 이 경로를 기록할 때 초연의 정치적 맥락과 전후의 음악회 관행을 구분하며, 작품을 곧바로 선전음악으로 단정하지 않는다.

소요 시간

Schott의 총보와 공연 자료는 약 65분을 제시한다. 실제 무대에서는 장면 전환, 춤, 박수와 휴지의 길이가 더해질 수 있고, 오라토리오식 콘서트나 2피아노 ·타악 축약판은 다른 시간을 기록할 수 있다. 58분대의 녹음이 있다는 사실도 작품의 대표 공연 시간을 바꾸지는 않는다.

편성

독창과 합창

소프라노, 테너, 바리톤 독창
대규모 혼성합창 (SATB)
소합창과 소년합창 (또는 어린이 합창)

관현악

목관: 플루트 3(제 2·제 3은 피콜로 겸용 표기), 오보에 3(제 3은 잉글리시 호른 겸용), 클라리넷 3(제 1
은 E♭ 클라리넷, 제 2·제 3은 베이스 클라리넷 겸용), 바순 2, 콘트라바순
금관: 호른 4, 트럼펫 3, 트롬본 3, 튜바
타악: 팀파니와 다섯 명의 타악 주자. 작은북, 큰북, 심벌즈, 매달린 심벌즈와 고대 심벌즈, 탐탐,
트라이앵글 , 탬버린, 캐스터네츠 , 라쳇, 슬레이벨, 종 ·튜브벨, 글로켄슈필 , 실로폰 등을 사용한다.
건반과 현악: 피아노 2, 첼레스타, 제 1·제 2바이올린, 비올라, 첼로, 더블베이스

출판사와 공연 프로그램은 겸임 악기와 타악기 목록을 조금씩 다르게 적는다. 실제 인원은 사용하는 총보와 공연장의 무대 ·음향 조건을 따르며, 2피아노 ·타악판의 주자는 전체 관현악판의 인원을 대신하지 않는다.

구조와 텍스트

Fortuna Imperatrix Mundi

첫 구획은 O Fortuna 와 Fortune plango vulnera 로 운명의 수레바퀴를 세운다. 거대한 합창과 관현악의 반복 리듬은 작품의 문턱을 만들고, 마지막에 같은 O Fortuna 가 돌아오면서 봄 ·술집 ·사랑의 장면을 하나의 액자 안에 넣는다.

Primo Vere와 Uf dem Anger

Primo Vere 에서는 Veris leta facies, Omnia Sol temperat, Ecce gratum 이 봄의 도래를 노래한다. 이어지는 Uf dem Anger 에는 기악곡 Tanz 와 Reie, 중고지 독일어 노래 Floret silva nobilis, Chramer, gip die varwe mir, Swaz hie gat umbe, Chume, chum, geselle min, Were diu werlt alle min 이 배치된다. 빠른 춤 리듬과 교대하는 박은 원래 무대에서 집단의 움직임을 만드는 재료로 기능한다.

In Taberna

술집 구획은 바리톤의 Estuans interius, 테너와 남성합창의 Olim lacus colueram, 바리톤의 Ego sum abbas, 남성합창의 In taberna quando sumus 로 이어진다. Olim lacus colueram 의 테너는 구워지는 백조의 처지를 노래하고, Ego sum abbas 는 술과 도박을 자랑하는 인물의 독창으로 장면의 희극성을 만든다. 마지막 합창은 집단의 욕망을 빠른 반복과 악센트로 밀어붙인다 .

Cour d'Amours와 Blanziflor et Helena

사랑의 궁정에서는 Amor volat undique, Dies, nox et omnia, Stetit puella, Circa mea pectora, Si puer cum puellula, 이중합창 Veni, veni, venias 가 독창과 집단의 시선을 교차시킨다 . 소프라노의 In trutina 와 Dulcissime 가 망설임과 욕망을 좁은 음역에 집중한 뒤, Tempus est iocundum 과 합창의 Ave formosissima 가 환희를 확대한다. 이 절정은 다음 구획의 O Fortuna 로 이어진다.

O Fortuna의 재현

끝의 O Fortuna 는 시작과 같은 텍스트와 음악을 다시 제시한다. Schott가 25개 번호로 세는 이유는 이 반복까지 포함하기 때문이며, Opera Hungary 프로그램이 설명하는 “24개 텍스트와 23개 중간 번호 ”와 모순되지 않는다. Primo Vere, In Taberna, Cour d'Amours 는 교향곡의 독립 악장이 아니라 무대 칸타타 안의 주제부다.

무대와 콘서트의 연주 조건

초연 제작은 독창 ·합창 ·관현악에 춤과 장면 이미지를 결합했다. Opera Hungary 프로그램은 Orff가 처음부터 무대 공연을 염두에 두었고, 소년합창 ·2피아노 ·첼레스타 ·다섯 명의 타악이 시각적 동작과 맞물리도록

구상했다고 설명한다. 따라서 원작을 재현하는 무대 공연에서는 합창 배치, 행렬과 춤, 장면 전환이 음악의 시간과 균형을 함께 결정한다.

오늘날 널리 듣는 오라토리오식 연주는 무대 장치를 줄이고 성악과 오케스트라를 전면에 둔다. 2피아노 ·타악 축약판은 합창단과 솔리스트 중심의 실연을 가능하게 하지만, 그 음향과 인원은 전체 관현악판과 다르다. 어느 형태를 선택하든 판본, 성악 집단의 규모, 소년합창의 배치, 타악기와 피아노의 무대 위치를 먼저 확인해야 한다.

수용과 주요 레코딩

1937년 Frankfurt 초연 뒤 작품은 독일 여러 도시에서 공연됐고, 1945년 이후 국제적으로 확산됐다. LA Philharmonic의 Steven Ledbetter는 운명의 수레바퀴, 오스티나토 , 언어별 말맛과 직선적인 리듬이 이
확산을 이끈 음악적 특징이라고 분석한다. 초연이 국가사회주의 시기에 이루어졌다는 사실과 전후에 콘서트 칸타타로 정착한 과정은 함께 기록하되, 작곡가의 개인적 의도나 정치적 평가를 자료 없이 확정하지 않는다.

Eugen Jochum이 Bayerischer Rundfunk 합창 ·심포니 오케스트라와 만든 1956년 München 녹음은 1957년 Deutsche Grammophon LP로 발매됐다. Deutsche Grammophon은 이 녹음이 Orff의 입회하에
이루어졌다고 소개하고, Orff-Zentrum의 디스코그래피는 녹음 ·발매 연대를 대조한다. Herbert Kegel을
비롯한 후대 음반은 여러 판본과 음향을 보여 주며, Karajan 공식 기록은 그가 작품을 지휘했지만 녹음은
남기지 않았다고 적어 공연 이력과 음반 이력이 일치하지 않을 수 있음을 보여 준다.

주요 자료

Carl Orff Stiftung — Trionfi: Carmina Burana의 Trionfi 내 위치, 1934~1936년 작곡과 1937년
6월 8일 Frankfurt 초연을 확인했다.
Carl Orff Museum — Die Entstehung: 1934년 부활절의 책 발견, 첫 구상, Michel Hofmann의
협력과 1936년 총보 정서를 확인했다.
Schott — Carmina Burana performance material: 부제, 무대 칸타타 분류, 성악 ·합창 ·소년합창 · 관현악, 초연 제작진과 65분을 확인했다.
Schott — full score ED 85: 전체 총보 ED 85와 원작 관현악판 ·축약판의 출판 정보를 확인했다.

Schott Orff stage works guide: O Fortuna 의 발견, Hofmann의 텍스트 선별, 네우마를 사용하지
않은 작곡과 전후 확산을 확인했다.
LA Philharmonic — Carmina Burana: Codex Buranus와 Schmeller 판, 세 언어, 운명의
수레바퀴, 오스티나토와 구조에 관한 Steven Ledbetter의 해설을 확인했다.
Frankfurt Cäcilienchor archive — 1937 premiere: 초연 날짜 ·장소, Wetzelsberger, 오케스트라 · 합창단과 Sievert의 무대 참여를 확인했다.
Frankfurt Institute of City History — 1937 chronicle: Allgemeiner Deutscher Musikverein 음악제와 Frankfurt 초연의 도시 기록을 대조했다.
Opera Hungary program PDF: 24개 텍스트와 23개 중간 번호, 세 주제부, 무대 의도와 축약
편성을 확인했다.

Schott Orff works facts PDF: 목관 ·금관 ·타악 ·2피아노 ·첼레스타 ·현악의 전체 편성과 65분을 확인했다.
Deutsche Grammophon — Jochum Complete DG Recordings: Orff 입회하에 이루어진 Jochum 녹음의 음반사 기록을 확인했다.
Orff-Zentrum — Vinylplatten discography: Jochum·Bayerischer Rundfunk의 1956년 녹음과 1957년 LP 발매, 후대 음반을 대조했다.
Karajan official website — Orff: Karajan의 공연 이력과 Carmina Burana 미녹음 기록을 확인했다.