Catulli Carmina

- □□

정보

개요
곡명: Catulli Carmina. Ludi scaenici
작곡가: Carl Orff (1895–1982)
언어: 라틴어
장르: 5부 무대 칸타타
연작: Trionfi 제 2작
초연: 1943년 11월 6일, Leipzig Oper, Paul Schmitz 지휘, Gewandhausorchester
출판사: Schott Music (총보 ED 75, 피아노 축약판 ED 3990)

Wikipedia: Catulli Carmina

Carl Orff의 Catulli Carmina. Ludi scaenici는 라틴어 시인 Catullus의 작품을 바탕으로 한 5부 무대 칸타타다. 이 글은 전주 Praelusio, 본극의 세 부분 Actus I–III, 후주 Exodium으로 이루어진 무대판을 다룬다. 1930년 Sirmione에서 시작된 아카펠라 합창 구상이 1941–1943년에 무대 작품으로 확장되었고 , 약 45분 분량의 작품은 젊은이와 노인의 액자극 속에서 Catullus와 Lesbia의 사랑 이야기를 펼친 뒤, 마지막에
젊은이들의 사랑 선언으로 되돌아간다 .

출판 정보와 자료

Schott와 Orff-Zentrum München의 기록은 1930년과 1931년에 먼저 쓰인 아카펠라 합창 주기와 1941–1943년에 완성된 무대판을 구분한다. Schott는 완성 작품의 작곡 연도를 1943년으로 표기하고, Orff-Zentrum은 무대 작품의 형성 시기를 1941–1943년으로 제시한다. 따라서 1930년의 초기 합창과 1943년의 Ludi scaenici를 하나의 작곡 시기로 합치지 않는 편이 정확하다.

Orff-Zentrum은 Catulli Carmina를 Carmina Burana, Trionfo di Afrodite와 함께 Trionfi라는 세 작품
연작으로 묶는다. 이 분류는 작품의 연작 관계를 보여 주지만 세 작품이 언제나 한 공연으로 묶였다는 뜻은 아니다. Catulli Carmina 자체는 독립적으로 공연되는 라틴어 무대 작품이다.

Schott의 총보 ED 75는 76쪽이며, 피아노 축약판 ED 3990과 공연 자료 LS 3091-01도 별도로 유통된다. 공개된 작품 ·출판 정보는 Orff의 자필 총보와 Sirmione에서 시작된 첫 스케치의 보존처를 특정하지 않는다.

소요 시간

Schott와 Orff-Zentrum은 전곡을 약 45분으로 제시한다. 반면 Eugen Jochum의 1954–1955년 녹음은 35분 45초, Ferdinand Leitner의 1974년 녹음은 36분 35초다. 45분은 작품 ·공연 자료의 카탈로그 표기이고

35–37분은 특정 녹음의 실연 시간으로, 판본 ·빠르기 ·반복과 녹음 조건에 따라 달라질 수 있다.

편성

독창과 합창: 소프라노 ·테너 독창, 혼성합창 SSAATTBB
건반: 피아노 4대
타악기: 팀파니, 큰북, 트라이앵글 , 캐스터네츠 , 마라카스, 우드블록, 탐탐, 고대 심벌즈 ·서스펜디드
심벌즈 ·크래시 심벌즈, 방울 악기 3개, 글로켄슈필 2대, 실로폰, 테너 실로폰, 메탈로폰, 선택적
리토폰 또는 석기 악기
인원: 타악기 10–12명

이 작품의 오케스트라는 피아노와 음정 ·비음정 타악기로 구성된 순수 타악 오케스트라다 . Schott는
캐스터네츠를 무용수가 연주할 수도 있다고 표시하므로 , 세부 악기의 실제 배치는 공연 자료에 따라 달라질 수 있다.

텍스트와 등장인물

작품의 중심 텍스트는 Catullus의 시를 Orff가 선택하고 배열한 것이다. 전주와 후주의 틀, 젊은이와 노인의 대사, Catullus 주변 인물의 보간 텍스트는 Orff가 덧붙였다. 작품은 Catullus의 시와 Orff가 만든 틀 ·보간 ·인물 대사를 함께 사용한다. 제목 Catulli Carmina는 ‘Catullus의 노래들 ’이라는 뜻이다.

Catullus는 테너, Lesbia는 소프라노가 맡는다. Caelius는 Catullus의 친구이자 Lesbia의 관계에 개입하는 인물이며, Ipsitilla와 Ameana는 본극에서 Catullus가 만나는 별도의 여성 인물이다. Amatores et meretrices 는 연인과 매춘부를 표현하는 무용수 집단으로 제시되고, 합창은 Juvenes(젊은 남자), Juvenculae(젊은 여자), Senes(노인들)로 나뉘어 액자와 본극을 잇는다.

5부 구조와 줄거리

공식 목차는 Praelusio – Actus I – Actus II – Actus III – Exodium의 5부다. 더 큰 무대 틀로 보면 Praelusio 가 전주, Actus I–III가 Catullus의 본극, Exodium이 후주를 이룬다. 본극의 세 Actus는 서로 이어지는 하나의 극중극을 이룬다.

Praelusio

무대 앞에서 젊은 남녀가 영원한 사랑을 노래하면 Senes가 끼어들어 사랑의 덧없음을 비꼰다. 노인들은 곧 중앙 무대에서 상연할 Catullus의 사랑 놀이를 소개하고, 젊은이들에게 엄격한 교훈을 주겠다고 선언한다. 이 전주는 본극의 줄거리를 시작하기 전에 젊은 집단과 노인 집단의 대립을 먼저 세운다.

Actus I

Catullus와 Lesbia는 다정한 연인의 시간을 보내지만, Lesbia가 빠져나와 선술집에서 다른 남자들과
어울리면서 관계가 흔들린다. Catullus가 그 장면을 발견하자 Senes는 사랑의 충실성이 헛되다는 자신들의

주장이 입증되었다고 즐거워한다 . 이 부분에는 Catullus 85, 5, 51, 58, 70번 시가 차례로 배치되며, 이
번호는 서로 독립된 시를 Orff가 하나의 무대 흐름으로 배열한 결과다.

Actus II

한밤중 Lesbia의 집 앞에서 기다리던 Catullus는 그녀가 친구 Caelius와도 자신을 배신하는 꿈을 꾼다. 잠에서 깬 뒤 그는 그 꿈이 단순한 악몽이 아닐 수 있다고 의심하고, Senes는 이 장면에도 박수를 보낸다. Catullus 109번과 73번이 이 대목의 중심이며, 109번에는 Dormi, dormi ancora 라는 어구가 삽입된다. 해설 자료는 이 어구를 Orff가 덧붙인 극적 보간으로 설명한다.

Actus III

절망한 Catullus는 Ipsitilla와 Ameana에게 눈을 돌려 보지만 Lesbia를 잊지 못하고 계속 그녀를 찾는다. 결국 그는 Lesbia를 Caelius의 품에서 발견하고 사랑을 끊는다. Lesbia가 상실을 슬퍼해도 그의 결정을 바꾸지 못하며, 85번 Odi et amo의 반복과 32, 41, 8, 87, 75번 시가 결별의 과정을 잇는다. 이 결말은 화해나
용서보다 Catullus의 단호한 단절을 강조한다.

Exodium

젊은 연인들은 본극의 교훈에 등을 돌리고 다시 감각적인 사랑의 선언을 시작한다. eis aiona 라는 말이 되풀이되면서 , Senes가 보여 준 교훈은 무대 위 젊은이들의 행동을 바꾸지 못한다. 후주는 Catullus의 비극을 최종 결론으로 닫기보다 전주의 욕망과 집단적 목소리를 다시 불러온다.

음악과 무대 기능

Schott는 네 대 피아노, 네 대 팀파니, 캐스터네츠와 10–12명의 타악기가 만드는 독특한 편성을 작품의
특징으로 제시한다. 피아노는 화음과 음정을 담당하면서도 타악기군의 타격감에 합류하고, 심벌즈 ·목제 ·금속 · 석기 타악기가 서로 다른 음색을 더한다. 이 오케스트라는 무대의 젊은이와 노인이 주고받는 언어와 결합해 전주와 후주의 집단 장면을 추진한다.

Wikipedia의 음악 설명은 오케스트라가 전주와 후주에 집중되고, Catullus 본극에서는 독창자가 주로 합창의 반주를 받는다고 정리한다. 이 배치는 중앙부를 솔리스트와 합창의 대화로 들리게 하며, 합창은 주인공의
행동을 둘러싼 그리스 합창과 비슷한 논평 집단으로 기능한다. 이 비교는 고대 로마 연극의 정확한 재현을
뜻하지 않는다.

AllMusic과 MusicWeb의 비평은 이 작품의 반복 구절과 당김음 리듬, 피아노 네 대와 타악기의 조합이 Carmina Burana보다 더 직접적인 현대적 긴장을 만든다고 평가한다. 이는 비평가가 특정 음향과 리듬의
효과를 설명한 것이며, Orff가 남긴 유일한 연주 지침으로 바꿀 수는 없다.

초연과 역사적 맥락

1943년 11월 6일 Leipzig Oper에서 열린 초연에서는 Paul Schmitz가 지휘하고 Tatjana Gsovsky와 Hanns Niedecken-Gebhard가 무대화를 맡았으며, Max Elten이 무대미술을 담당했다. Wiener Symphoniker의

기관 기록은 이 공연의 연주 단체를 Gewandhausorchester로 적는다. 자료에 따라 장소는 Leipzig Oper 또는 Opernhaus로 표기되지만 , 날짜와 도시, 지휘자, 무대 창작진은 일치한다.

Jonathan Wallis의 Cambridge 논문 초록은 이 작품의 성적 표상과 남성성 구성이 바이마르 카바레와 나치 시대 문화환경 사이에서 양가적으로 읽힐 수 있다고 분석한다. 이 논지는 1943년 전시 초연을 둘러싼 후대
학술 해석이며, 작품이 공식 선전물이었거나 Orff의 개인적 의도가 하나로 확정된다는 뜻은 아니다.

레코딩과 연주 맥락

Naxos가 정리한 Eugen Jochum의 1954–1955년 녹음은 Praelusio, 세 Actus, Exodium을 다섯 트랙으로
나누며 전곡 시간은 35분 45초다. The Classical Source의 2003년 비평은 이 초기 녹음 세션에 Orff가 입회했다고 소개하고, 큰 합창에서 긴박한 추진력을, 부드러운 대목에서는 취약한 정서를 들었다고 평한다. 이 평가는 1950년대 모노 녹음의 역사적 성격과 함께 읽어야 한다.

MusicWeb International의 2012년 비평은 Ferdinand Leitner가 지휘한 1974년 녹음의 Catulli Carmina를 36분 35초로 기록한다. 비평가는 Leitner가 맥박을 유지하는 방식과 Ruth-Margaret Pütz, Donald Grobe의 상호작용에서 위험과 장난기를 들었다고 설명한다. 두 비평은 각각의 녹음에서 들리는 소리와 해석을 기록한 자료로 읽어야 한다.

주요 자료

Schott Music, Catulli Carmina 공연 자료: Ludi scaenici 표제, 공식 synopsis, 배역, 5부 구조,
1943년 Leipzig 초연, 45분과 순수 타악 오케스트라 .
Schott Music, ED 75 총보: 독창 ·합창 ·피아노 4대 ·타악기 10–12명의 편성, 라틴어, 76쪽, 45분. Schott Music, ED 3990 피아노 축약판: 피아노 축약판의 서지와 작품 텍스트 범위.

Orff-Zentrum München, Bühnenwerke: 1941–1943년 무대화, 초연 창작진, 5부 구분, 인물 ·합창
· 상세 편성.
Orff-Zentrum München, Werkgruppen: Trionfi의 세 작품과 Catulli Carmina의 전주 ·본극 ·후주 관계.
Wiener Symphoniker, Catulli Carmina. Ludi scaenici: 작곡 시기, 45분, Leipzig 초연과 Gewandhausorchester.

AllMusic, Catulli Carmina 해설: Catullus 시의 선택 ·배열, 느슨한 서사, 리듬과 타악적 음향에 대한 비평.
Naxos, Eugen Jochum 녹음 9.80141: 1954–1955년 녹음의 연주자, 다섯 트랙, 35분 45초. MusicWeb International, Ferdinand Leitner 녹음 비평: 1974년 녹음의 시간과 리듬 ·합창 ·독창 상호작용에 대한 독립 비평.
The Classical Source, Eugen Jochum 녹음 비평: 1950년대 녹음의 역사적 맥락과 전주 ·후주, 합창과 독창에 관한 청취 평가.
Jonathan Wallis, Cambridge 논문 초록: 나치 시대 문화환경에서의 성적 표상과 남성성에 관한 학술적 해석.