A Symphony to Dante's "Divina Commedia", S. 109

- □□_

정보

개요

곡명 : *A Symphony to Dante's "Divina Commedia"*, S. 109 (LW G14)
작곡가 : Franz Liszt (1811–1886)
장르 : 관현악과 여성 또는 소년 합창을 위한 표제 교향곡
작곡 시기 : 1855–1856년
구성 : `Inferno`, `Purgatorio`, 마지막 `Magnificat`
초연 : 1857년 11월 7일 Dresden Hoftheater, Franz Liszt 지휘
헌정 : Richard Wagner
초판 : 1859년 Leipzig Breitkopf und Härtel, plate 9796
소요 시간 : 약 45분 안팎

IMSLP: Dante Symphony, S. 109

Wikipedia: Dante Symphony

Franz Liszt의 *A Symphony to Dante's "Divina Commedia"*는 Dante의 *Divina Commedia*를 바탕으로 한 관현악·합창 작품이다. 중심은 `Inferno`와 `Purgatorio`라는 두 대형 관현악 부분이며, 마지막에는 여성 또는 소년 합창과 소프라노 독창이 라틴어 `Magnificat`을 부른다. Liszt의 최종판은 `Paradiso`를 별도 악장으로 두지 않고, 합창 결말 `Magnificat`으로 천국을 암시한다.

Dante 구상과 작곡

Liszt는 1830년대부터 Dante의 *Divina Commedia*에 관심을 보였고, 1837년에 피아노곡 *Après une lecture du Dante*를 완성했다. 대규모 관현악 작품으로 구상이 구체화된 시기는 Weimar 시기이며, 작품목록과 전문 해설은 S. 109의 작곡 연대를 1855–1856년으로 제시한다. 두 대의 피아노 편곡 S. 648은 이 관현악판과 별개의 매체다.

Liszt는 1855년 Richard Wagner에게 보낸 편지에서 `Inferno`, `Purgatorio`, `Paradiso`의 세 부분을 계획하고 마지막 부분에 합창을 둘 생각이라고 적었다. Nicole Grimes의 학술 논문과 후대 해설은 Wagner가 `Paradiso`를 음악으로 표현할 수 있는지 의문을 제기한 뒤, Liszt가 지옥과 연옥의 관현악 부분을 완성하고 `Magnificat`을 결말로 두었다고 설명한다. `Magnificat`의 가사는 신약성서 누가복음 1장 46절에 전하는 라틴어 찬가이며, Dante의 시와 다른 텍스트다.

Liszt는 Bonaventura Genelli의 Dante 관련 그림을 투사하는 diorama도 구상했지만, 실제 초연에서 그 시각 장치가 사용되었다는 자료는 남아 있지 않다. 악보에 남은 Wagner 헌정 문구는 Virgil이 Dante를 이끌듯 Wagner가 Liszt를 음의 세계로 이끌었다는 비유를 사용하며, 작품의 문학적 출발점과 개인적 헌정을 함께 보여 준다.

초연과 초기 수용

세계 초연은 1857년 11월 7일 Dresden Hoftheater에서 Franz Liszt가 지휘한 것으로 IMSLP, Audite 책자, MusicBrainz와 여러 수용사 자료에 기록된다. American Symphony Orchestra의 프로그램 노트는 1857년 10월 7일을 적고 있어 날짜가 한 달 차이로 나타난다. 11월 7일은 작품목록과 초연 녹음 책자가 공통으로 제시하며, 10월 7일은 American Symphony Orchestra 프로그램의 별도 기록으로 남아 있다.

Audite 책자와 Interlude의 수용사 설명은 초연이 악보의 새로움과 난도에 비해 충분히 준비되지 못했다고 전한다. Interlude는 이 공연을 후대의 부정적 표현과 연결하며, 그 평가는 Dresden 초연의 준비 상태에 관한 2차 수용사로 한정된다. 1858년 Prague 공연은 Liszt가 더 준비된 연주를 지휘했다는 2차 기록으로 전해지며
, 1881년 4월 14일 Vienna Gesellschaft der Musikfreunde 공연과 Eduard Hanslick의 다음 날 평론은
훨씬 뒤의 프로그램 음악 논쟁을 보여 주는 자료다.

구조와 텍스트

S. 109의 구분은 자료에 따라 두 악장 또는 세 부분으로 나타난다. IMSLP와 Audite는 Inferno, Purgatorio, Magnificat 을 각각 나누어 적고, MusicBrainz와 AllMusic은 Purgatorio–Magnificat 을 묶어 두 대형
부분으로 설명한다. 두 표기는 같은 작품을 다른 단위로 묶은 것이다. Magnificat 은 Purgatorio 뒤에
이어지는 합창 결말이면서 , 독립된 세 번째 부분으로도 편집된다.

Inferno 의 시작에는 지옥문 문구 “Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate”가 놓인다. American Symphony Orchestra의 Bernard Jacobson은 낮은 금관과 저음 현이 이 문구의 리듬을 제시하고 높은
금관이 문장을 이끈다고 설명한다. 중앙부의 Paolo와 Francesca da Rimini 대목은 Andante amoroso와 tempo rubato, 넓은 7/4 박으로 소개되며, 지옥의 집단적 공포 속에 두 연인의 개인적 비극을 배치한다. AllMusic의 작품 해설은 이 악장을 대규모 3부 형식으로 설명하고, Francesca 대목에서 바이올린 ·플루트와 하프가 선율을 맡는다고 적는다.

Purgatorio 는 지옥에서 빠져나와 별과 빛으로 향하는 부분으로 이어진다. 프로그램 노트와 AllMusic 해설은 독주 호른과 목관의 서주, Lamentoso 푸가, 그 뒤에 이어지는 Magnificat 을 주요 지점으로 제시한다. 이 푸가는 연옥의 정화 과정을 설명하는 문학적 표제와 연결되며, Purgatorio 안의 주요 진행으로 놓인다.

Magnificat 에서는 여성 또는 소년 합창의 소프라노 ·알토 성부와 짧은 소프라노 독창이 등장한다. Liszt의
지시는 합창을 합창단 뒤쪽, 높은 갤러리 또는 베일 뒤에 배치하는 공간적 방식으로 전해진다. 이 배치는 Dante의 천국을 무대 위 인물 대신 먼 곳의 찬가로 제시하는 결말과 연결된다. Purgatorio와 Magnificat 에만 두 대의 하프와 하모늄이 더해지며, 일부 판본 ·연주에는 조용한 플라갈 종지와 더 큰 Più mosso·Hallelujah 종지 가운데 다른 결말을 택하는 관행이 남아 있다.

출판 정보와 자료

Liszt의 1855–1856년 자필 총보는 Staatsbibliothek zu Berlin의 Liszt Collection, Mus.ms.autogr. Liszt F. 17로 목록화되어 있다. 첫 총보는 1859년 Leipzig의 Breitkopf und Härtel에서 출판되었고 plate 9796을 사용했다. IMSLP에는 Otto Taubmann이 편집한 1920년 Breitkopf & Härtel 판도 올라 있지만, 이는 자필과 초판에 뒤이은 별도 편집판이다 .

자필의 헌정은 Richard Wagner를 가리키며, Audite 책자는 Virgil과 Dante의 관계를 Wagner와 Liszt의 관계에 비유한 문구를 전한다. 작품의 제목은 Eine Symphonie zu Dantes Divina Commedia와 영어식 A Symphony to Dante’s Divine Comedy로 번역되어 나타나지만 , S. 109와 Inferno · Purgatorio · Magnificat 이라는 곡의 식별자는 동일하다. S. 648 두 대의 피아노 편곡은 관현악판과 구별되는 별도 연주 매체용 편곡이다.

편성

관현악은 플루트 2, 피콜로 (두 번째 부분에서 제 3플루트 겸임), 오보에 2, 잉글리시 호른, B♭ 및 A 클라리넷 2, B♭ 및 A 베이스 클라리넷, 바순 2, F 호른 4, B♭·D 트럼펫 2, 테너 트롬본 2, 베이스 트롬본, 튜바, 두 세트의 팀파니, 심벌즈, 큰북, 탐탐, 하프 2, 하모늄, 현악 5부로 구성된다. 합창은 여성 또는 소년 합창으로 편성하며 소프라노와 알토 성부, 짧은 소프라노 독창을 필요로 한다.

두 대의 하프와 하모늄은 Purgatorio 와 Magnificat 에만 사용된다. 합창은 뒤쪽, 높은 갤러리 또는 베일 뒤에 배치할 수 있으며, Audite 책자는 이 공간 구성을 Liszt의 지시와 연결한다. 합창 위치는 극장과 연주 편성에
따라 달라진다.

소요 시간

작품목록의 전곡 평균은 약 50분이며, 녹음은 약 42분에서 47분 사이에 나타난다. Gianandrea Noseda와 BBC Philharmonic의 CHAN10524 녹음은 42분대, Kirill Karabits와 Staatskapelle Weimar의 Audite 녹음은 Inferno 약 21분, Purgatorio 약 18분, Magnificat 약 8분으로 합계 46분대다. 편집된 트랙 수, 반복과 컷, 지휘자의 빠르기에 따라 시간 차이가 생기며, 전곡 시간은 약 45분 안팎으로 요약할 수 있다.

수용과 녹음

1857년 Dresden 초연의 준비 부족에 관한 기록은 작품이 당대의 연주 조건과 밀접하게 연결되어 있었음을
보여 준다. 1858년 Richard Pohl이 쓴 해설은 Liszt의 표제 음악 구상을 독자에게 전달했고, 1881년 Hanslick의 Vienna 평론은 이 작품을 둘러싼 프로그램 음악 논쟁을 후대의 비평 언어로 기록했다. 두 자료는 작품이 문학적 표제와 음악적 자율성 사이에서 어떻게 논의되었는지를 보여 주는 수용 자료다.

Noseda가 BBC Philharmonic과 2008년 Manchester에서 녹음한 CHAN10524는 2009년에 발매되었다 . MusicWeb의 John-Pierre Joyce는 Inferno 의 Paolo·Francesca 대목에서 현악과 하프의 대비, Purgatorio 의 중심부, Gillian Keith의 짧은 독창과 여성 합창을 구체적으로 관찰했다. Roger Nichols는 BBC Music Magazine 비평에서 Noseda의 빠른 흐름과 선명한 articulation, Andante amoroso의 호흡, 베이스
클라리넷 recitative 앞 휴지, Liszt가 요구한 solo soprano를 존중한 점을 Barenboim의 녹음과 비교했다. 이 평가는 두 비평가가 특정 녹음에서 들은 선택으로 귀속된다.

Kirill Karabits가 Staatskapelle Weimar와 Damen des Opernchores des Deutschen Nationaltheaters Weimar, Knabenchor der Jenaer Philharmonie를 지휘한 Audite 녹음은 Inferno, Purgatorio, Magnificat 을 별도 트랙으로 나눈다. 여성 합창과 소년 합창을 함께 기용한 편성은 S. 109에 적힌 두 가지
합창 선택을 실제 음반에서 구현한 사례다. Noseda의 42분대 연주와 Karabits의 46분대 세 부분 편집은 같은

□□□ □□ □□ □□ □□ ·□□ ·□□ □□□ □□□□ □□□ .

□□ □□

- American Symphony Orchestra, Bernard Jacobson, *A Symphony to Dante's Divine Comedy* : Dante□ □□□ □□□ , `Inferno`□ □□□ ·Paolo·Francesca □□ , `Purgatorio`□ `Magnificat`, □□□ □□ .
- Audite, Staatskapelle Weimar·Kirill Karabits □□□ □□ : Weimar □□ , Dresden □□ , Wagner □□ □□ , □□ □□ , □□□ □□□ □□ .
- AllMusic, Blair Johnston, Dante Symphony S. 109: □□ ·□□ □□ , 3□□ □□□ `Magnificat`, `Inferno`·`Purgatorio` □□□ □□ □□ .
- Nicole Grimes, "A Critical Inferno? Hoplit, Hanslick and Liszt's Dante Symphony," *Journal of the Society for Musicology in Ireland 7*: 1855□ Wagner □□ , `Paradiso` □□ , Richard Pohl□ Eduard Hanslick□ □□□ .
- Tekla Babyak, *Dante, Liszt, and the Alienated Agony of Hell*: `Inferno`□ □□ □□□ □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□ .
- MusicBrainz, Dante Symphony S. 109: Dresden □□□ Liszt □□ □□ , `Inferno`·`Purgatorio–Magnificat` □□ □□ .
- Interlude, *Dante Symphony by Franz Liszt: The Fiasco of the Premiere*: □□ □□□ □ □□□ □□ 2□ □□□ □□ .
- Naxos, Chandos CHAN10524 catalogue: Gianandrea Noseda, BBC Philharmonic, Gillian Keith, □□ □□□ □□□ □□ .
- Presto Music, Liszt Symphonic Poems Volume 5: CHAN10524 □□ □□□ 42□□ □□ □□ .
- MusicWeb International, Liszt Symphonic Poems Volume 5 review: Noseda □□□ 2008□ □□□ , 42□ 6□ , `Inferno`·`Magnificat` □□ □□ .
- BBC Music Magazine, Roger Nichols, *Liszt: Dante Symphony; Two Legends*: Noseda□ Barenboim□ □□□ ·articulation·□□ ·□□ □□ □□ .