Tasso: Lamento e Trionfo, S. 96

- □□

정보

Franz Liszt: Tasso: Lamento

e Trionfo, S. 96
작곡가: Franz Liszt (1811–1886)
작품명: Tasso: Lamento e Trionfo, S. 96
장르: 관현악을 위한 단악장 교향시
작곡 ·개정: 1849년 초판, 1850–1851년 ·1854년 개정
초연: 1849년 8월 28일, 바이마르 궁정극장, Franz Liszt 지휘
초판: 1856년 Breitkopf & Härtel
헌정: Princess Carolyne zu Sayn-Wittgenstein
IMSLP: https://imslp.org/wiki/Tasso:_Lamento_e_Trionfo,S.96(Liszt,_Franz)
Audite 북클릿: https://audite.de/media/file/00/35/47/digibooklet-dante-tasso-kuenstlerfestzug.pdf

Franz Liszt의 Tasso: Lamento e Trionfo는 시인 Torquato Tasso의 고통과 뒤늦은 영광을 한 악장에 압축한 교향시다. 괴테의 희곡 Torquato Tasso를 위한 음악으로 출발했으며 , Byron이 그린 타소의 모습과도 맞닿아 있다. 어두운 Lamento 가 중간의 축제와 행진을 거쳐 Trionfo 의 금관과 팡파르로 변하고, 약 20~22분 동안 같은 음악 재료가 개인의 비탄에서 공적인 영예로 바뀌는 과정을 들려준다.

개요
이 작품은 괴테 탄생 100주년을 기념한 1849년 바이마르 공연을 위해 시작되었다 . 당시에는 괴테의 5막 희곡 Torquato Tasso에 붙는 서곡과 막간 음악으로 연주되었고 , 이후 여러 차례 개정되면서 독립적인 교향시의 형태를 얻었다. 1854년 바이마르 궁정 음악회에서 Symphonic Poem 이라는 이름으로 소개되었으며 , 1856년 최종판이 출판되었다 .

Liszt가 붙인 Lamento e Trionfo 는 두 개의 독립된 곡명을 나란히 놓은 것이 아니다. 낮고 느린 탄식의 재료가 중간부의 춤과 축제를 거쳐 더 넓은 음역과 금관의 찬양으로 바뀌는 한 편의 변형 과정이다. 베네치아의 곤돌라 노래, Ferrara 궁정의 축제, 로마에서의 관과 영광이라는 프로그램이 이 변화를 세 장소와 상태로 나누어 보여 준다.

출판 정보와 판본

IMSLP는 S. 96을 1849년 제 1판, 1850–1851년 제 2판, 1854년 제 3판으로 나눈다. 최종판은 1856년 Breitkopf & Härtel에서 Tasso: Lamento e Trionfo라는 제목으로 출판되었다 . 1849년 초연에 사용된
필사본과 1854년 무렵의 바이마르 공연 악보를 거쳐 최종판에 이르는 과정에서 관현악과 형식이 다듬어졌다 .

피아노 독주, 두 대의 피아노, 피아노 네 손을 위한 편곡도 전해지지만 , 이들은 관현악 교향시와 별개의 판본이다. 관현악판의 헌정 대상은 Princess Carolyne zu Sayn-Wittgenstein이다.

소요 시간

전곡은 약 20~22분이다. Kirill Karabits의 녹음은 21분 25초, Leon Botstein의 녹음은 21분 16초, Martin Haselböck의 시대악기 녹음은 20분 41초로 표시된다. 템포와 판본, 반복 처리에 따라 실제 공연 시간은 달라진다.

편성

목관: 피콜로, 플루트 2, 오보에 2, 클라리넷 2, 베이스 클라리넷, 바순 2
금관: 호른 4, 트럼펫 4, 트롬본 3, 튜바
타악기: 팀파니, 트라이앵글 , 스네어드럼 , 심벌즈, 큰북
하프 ·현악: 하프, 제 1바이올린, 제 2바이올린, 비올라, 첼로, 더블베이스

목관은 낮은 탄식과 중간부의 노래를 이어 가고, 네 대의 호른과 트럼펫 ·트롬본 ·튜바는 마지막의 의전적 광채를 만든다. 트라이앵글과 심벌즈, 큰북은 축제와 승리의 리듬을 확장한다. 피아노나 무대 밖 악기는 최종
관현악판의 편성에 포함되지 않는다.

단악장 구성

Lamento: 고립된 시인의 목소리

작품은 느리고 어두운 Lamento 로 시작한다. 낮은 현과 목관이 길게 이어지는 선율을 제시하고, 금관은 멀리서 울리는 듯한 무게를 더한다. 이 선율은 타소의 개인적 고통과 고립을 가리키면서도 , 뒤에서 다른 속도와
음역으로 다시 나타날 변형의 씨앗이 된다.

Liszt는 탄식의 주제를 한 번 제시하고 끝내지 않는다. 악기군을 바꾸고 음역을 넓히며 선율의 호흡을 조금씩 바꾸어, 같은 기억이 다른 표정을 얻도록 만든다. 느린 부분의 정적이 후반의 장중함을 준비하기 때문에, Trionfo 의 밝음은 처음의 어두움과 분리되지 않는다.

중간부: 베네치아와 Ferrara의 축제

Liszt의 프로그램은 베네치아의 곤돌라 노래와 Ferrara 궁정의 축제를 중간부에 불러온다. 물결처럼 흔들리는 선율이 현악과 목관 사이를 오가고, 리듬이 점차 가벼워지면서 Lamento 의 고립된 목소리가 사람들 사이의 움직임으로 옮겨 간다.

후대 판본과 해설에서 Quasi Menuetto 로 불리는 구간은 Ferrara의 축제와 연결된다. 우아한 춤의 박자와 관현악의 색채가 잠시 나타나지만 , 처음의 탄식 음형이 완전히 사라지는 것은 아니다. Liszt가 Venezia e Napoli의 초기 버전에서 사용했던 곤돌라 선율을 이 작품의 프로그램과 연결했다는 설명도 전해진다.

Trionfo: 로마의 관과 영광

후반의 Trionfo 에서는 느린 탄식의 재료가 더 빠르고 넓은 행진으로 변한다. 호른과 트럼펫이 팡파르를 열고 트롬본과 튜바, 타악기가 그 울림을 확장하면서 타소는 고통받는 시인에서 예술을 통해 기억되는 인물로 떠오른다.

이 승리는 별도의 새 주제가 갑자기 등장한 결과가 아니다. 앞부분의 선율과 리듬이 관현악의 음역과 음량을 바꾸며 공적인 찬양으로 변한 결과다. 마지막의 광채에는 처음의 상처가 남아 있어, Lamento 와 Trionfo 가 서로 다른 두 장면이면서 하나의 변형된 이야기가 된다.

문학적 배경과 교향시의 프로그램
바이마르 궁정극장의 1849년 공연 전단은 괴테의 Torquato Tasso와 Liszt가 작곡 ·지휘한 서곡과 교향적 막간을 함께 기록한다. Audite의 해설은 Liszt가 괴테의 맥락에서 출발하면서도 Byron의 타소 독백에 담긴 연민을 중요한 정서적 자극으로 보았다고 전한다.

타소는 여기서 사건이 차례로 재현되는 오페라의 주인공이 아니다. 베네치아의 노래, Ferrara의 축제, 로마의 영광은 시인의 삶을 장면별로 설명하기보다 고립 ·회복 ·기억이라는 상태를 관현악으로 바꾸는 표지다. 그래서 작품을 들을 때 중심이 되는 것은 특정 장면의 세부보다 하나의 주제가 어떻게 탄식에서 행진으로 변하는가에 있다.

초연과 수용
1849년 8월 28일 초연은 괴테 탄생 100주년 기념행사의 일부로 열렸다. Liszt는 궁정극장에서 희곡에 붙는 음악을 직접 지휘했고, 이 경험은 바이마르에서 교향시를 연속적으로 발표하던 그의 활동과 이어졌다. 1856년 출판 뒤에는 극장용 막간을 넘어 독립적인 관현악 레퍼토리로 자리 잡았다.

후대 연주자들은 Lamento 의 어두운 호흡과 Trionfo 의 금관을 서로 분리된 장면으로 다루기도 하고, 한
주제가 계속 변하는 흐름으로 연결하기도 한다. MusicWeb International은 Leon Botstein의 녹음에서 20분 남짓한 길이 안에 탄식과 승리의 방향이 선명하게 이어진다고 평했고, Kirill Karabits의 Staatskapelle Weimar 녹음은 바이마르의 역사적 맥락과 관현악 색채를 함께 부각한다.

주요 레코딩

Kirill Karabits / Staatskapelle Weimar (Audite 97.760, 2018~2019년 녹음): 21분 25초로 표시된다. 바이마르에서 활동한 Liszt의 교향시를 그 장소의 오케스트라가 연주하며, 곤돌라 선율과 Quasi Menuetto, 금관의 종결을 한 흐름으로 연결한다.
Leon Botstein / London Symphony Orchestra (Telarc, 2003년 녹음): 21분 16초의
트랙 시간이다. 독립적인 음반 평론은 느린 탄식에서 후반의 행진으로 넘어가는 방향과 관현악의
긴장을 중심으로 평가한다.
Martin Haselböck / Orchester Wiener Akademie (시대악기 프로젝트): 20분 41초로
표시되는 녹음이다. 19세기 악기를 사용해 바이마르 시기의 관현악 색채를 되짚는 기획으로
소개되며, 최종판의 현대 오케스트라 녹음과 다른 음색을 들려준다.

주요 자료

Landesarchiv Thüringen–Hauptstaatsarchiv Weimar, 1849년 8월 28일 공연 전단: 괴테 탄생 100주년 행사, Torquato Tasso, Liszt의 작곡 ·지휘를 보여 주는 동시대 기록.
Joanne Cormac, Liszt as Kapellmeister: The Development of the Symphonic Poems on the Weimar Stage: 스케치북과 Conradi·Raff 필사본, 1849년 공연판과 1854년 바이마르 악보의
관계를 다룬 박사학위 논문.
IMSLP, Tasso: Lamento e Trionfo, S. 96: 작품번호, 1849·1850~1851년 ·1854년 판본, 1856년 출판, 최종판 편성과 피아노 편곡 목록.
Audite, Tasso·Dante 교향시 디지털 북클릿: 1849년 위촉과 초연, 괴테 ·바이런의 배경, 베네치아
· Ferrara·로마 프로그램, Karabits 녹음.
MusicWeb International, 2004년 Tasso 음반 평론: Leon Botstein·London Symphony Orchestra 녹음의 21분 16초와 독립적인 청취 평가.
MusicWeb International, 2020년 Karabits 음반 평론: Staatskapelle Weimar 녹음의 21분 25 초와 Lamento · Trionfo ·중간부에 대한 비평.
Presto Music, Martin Haselböck·Orchester Wiener Akademie: 시대악기 녹음의 20분 41초와 19세기 악기 프로젝트 설명.