Four Sacred Pieces

- □□

정보

Giuseppe Verdi: Four Sacred

Pieces

작곡가: Giuseppe Verdi (1813–1901)
작품명: Four Sacred Pieces / Quattro pezzi sacri
장르: 독립적으로 작곡된 네 편의 성악 종교음악을 묶은 출판 단위
작곡 시기: 1888–1897년, 곡마다 다름
초기 공동 공연: 1898년 4월 7일 파리 오페라에서 Ave Maria 를 제외한 세 곡 공연
소요 시간: 약 38–42분, 연주에 따라 35–45분

IMSLP: https://imslp.org/wiki/4_Pezzi_sacri_(Verdi,_Giuseppe)

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Four_Sacred_Pieces

Giuseppe Verdi의 Four Sacred Pieces (Quattro pezzi sacri)는 서로 다른 시기에 쓰인 네 독립 성악 작품을 1898년 한 권으로 묶은 출판 단위다. Ave Maria 와 Laudi alla Vergine Maria 는 무반주 성악으로, Stabat Mater 는 혼성합창과 관현악으로 , Te Deum 은 이중 혼성합창과 관현악에 짧은 소프라노 독창을 더해 구성된다. 네 곡은 하나의 전례 순서를 따르는 연작이 아니라 라틴어 기도와 찬가, Dante의 이탈리아어 기도문을 서로
다른 편성과 구조로 다루는 묶음이다. 1898년 4월 파리 오페라에서는 네 곡 중 세 곡이 먼저 공연되었고 , Ave Maria 는 같은 해 빈 공연에서 합쳐졌다.

개요
네 곡의 연대는 한 시기에 집중되지 않는다. 로체스터대학교의 연구는 Laudi alla Vergine Maria 를 1888년, Ave Maria sulla scala enigmatica 를 1889년, Te Deum 을 1895–1896년, Stabat Mater 를 1896년에
작곡한 것으로 정리한다. Carus는 독립 작품 전체를 1889–1897년 사이로 묶어 설명하며, Stabat Mater 의 완성 시점은 1897년으로 제시한다. 따라서 1898년 출판은 네 곡이 처음부터 하나의 순환곡으로
계획되었다는 뜻이 아니라, Verdi의 말년 작품들을 한 출판물로 묶은 결과다.

텍스트의 출처도 서로 다르다. Ave Maria, Stabat Mater, Te Deum 은 라틴어 기도문과 찬가를 사용하고, Laudi alla Vergine Maria 는 Dante의 Divina Commedia, Paradiso 제 33곡 마지막 기도에서 가져온 이탈리아어다 . 네 곡은 성당의 전례 순서에 맞춰 배열된 세트가 아니며, 실제 초기 공연도 항상 네 곡을 함께 올리지는 않았다.

1898년 4월 7일 밀라노 스칼라 극장 초연 때 네 곡 모두 `Stabat Mater`, `Laudi alla Vergine Maria`, `Te Deum` 및 별도 곡 `Ave Maria`로 구성되었다. Verdi는 이 곡을 Boito와 Paul Taffanel 등 친구들을 위해 작곡했다. 이 곡은 1898년 11월 13일 밀라노 스칼라 극장에서 Arturo Toscanini의 지휘로 초연되었으며, 이후 1899년 Toscanini의 지휘로 재연되었다.

출판 및 악보

Ricordi는 1898년에 `Quattro pezzi sacri`라는 제목으로 이 곡을 출판했다. 악보에는 `Ave Maria`, `Stabat Mater`, `Laudi alla Vergine Maria`, `Te Deum` 순서로 수록되어 있다. IMSLP의 Ricordi 판본 표지에는 "·1898·"라고 표기되어 있으며, Ricordi는 이 곡을 위해 별도의 인쇄 번호를 부여했다.

이 곡은 종종 `Stabat Mater`, `Laudi`, `Te Deum`의 세 곡으로 연주되며, 때로는 `Ave Maria`를 추가하기도 한다. 2012년 Toscanini 협회 출판부는 이 곡의 비평판을 출판했다. Verdi는 1898년 4월 11일 Ricordi에 보낸 편지에서 `Te Deum`을 51·61·62번째 마디에서 끊어 연주하도록 지시했다. 이 지시는 이후 대부분의 연주에서 따르고 있다.

구성 및 편성

이 곡은 `Ave Maria`를 제외하고 5–6부, `Stabat Mater`는 12–13부, `Laudi alla Vergine Maria`는 5–7부, `Te Deum`은 15–16부로 구성되어 있다. Chandos의 Noseda 녹음은 약 41분, MusicWeb의 Pappano 녹음은 39분이 소요된다. Apple Music의 Chailly와 Rademann 녹음은 약 38분이 소요된다. 이 곡은 독창, 이중창, `Laudi`에서 합창, 그리고 혼성 합창이 사용된다.

악장

Ave Maria

이 곡은 4부로 구성되어 있다. 이 곡은 이 곡집 중 가장 먼저 작곡된 곡으로, 1889년 또는 ·1895년에 작곡되었다.

Stabat Mater

4부로 구성되어 있으며, 3, 2, 2, 4, 4, 3, 4, 3, 4, 3

무반주 여성 성악을 위한 곡이다. Chandos는 두 소프라노와 두 알토, 곧 네 여성 성악가를 위한 작품으로 설명하며, 음반 트랙과 후대 공연에서는 네 성부 여성합창으로 표시되는 경우도 있다. 원래의 네 독창자 편성과 후대의 여성합창 관행은 구별해야 한다.

Te Deum

이중 혼성합창과 관현악으로 편성하며 끝부분에 짧은 소프라노 독창이 들어간다. Carus의 부품 목록에는
플루트 3, 오보에 2, 잉글리시 호른, 클라리넷 3, 바순 4, 호른 4, 트럼펫 3, 트롬본 4, 팀파니, 현악이 제시되고 하프는 적혀 있지 않다. Verdi는 1898년 편지에서 합창이 음정을 잡도록 시작 전에 12마디 또는 16마디의 오르간 전주를 두는 방안을 논의했다. 이 전주는 독립 악장이 아니라 공연을 돕는 준비다.

네 곡의 구성과 텍스트

Ave Maria: 수수께끼 선율과 다섯 구간

이 곡의 출발점은 1888년 밀라노 음악신문이 독자들에게 제시한 scala enigmatica, 즉 ‘수수께끼 음계 ’다. Adolfo Crescentini가 제안한 선율을 본 Verdi는 1889년에 Ave Maria 를 구상했고, 1895년 파르마
음악원에서 초기 버전이 연주된 뒤 1897년에 새로 고쳐 1898년 판에 넣었다.

Music Theory Online의 Richard Burke는 가사를 다섯 구간으로 나눈다. 1–16마디는 Ave Maria, 17–32 마디는 Sancta Maria, 33–48마디는 다시 Ave Maria, 49–64마디는 Sancta Maria 이며, 65마디 뒤에는 Amen 코다가 놓인다. 음악은 C와 F의 영역을 거쳐 C로 돌아온다. 이 마디 구분은 Burke의 분석에 따른 구조 설명이다.

Stabat Mater: 라틴 시퀀스의 연속 단락

전통적인 라틴어 Stabat Mater dolorosa 를 4성부 혼성합창과 관현악으로 설정한다. Chandos의 단락 표지는 Sostenuto 의 Stabat Mater dolorosa 에서 시작해 Quis non posset contristari, Fac ut portem Christi mortem, per te Virgo sim defensus, in die judicii, Quando corpus morietur 를 거쳐 마지막 Tutta forza 로 향한다. 여러 독립 악장으로 분할된 곡이라기보다 , 십자가 아래의 탄식을 하나의 연속적인 합창 장면으로 밀고 가는 구성이다.

Laudi alla Vergine Maria: Dante의 마지막 기도

Dante의 Paradiso 제 33곡에 나오는 Vergine madre, figlia del tuo Figlio 로 시작하며, La tua benignità non pur soccorre 로 이어지는 두 큰 텍스트 단락을 무반주 여성 성악이 노래한다. 네 여성 독창자를 위한 원래 구상과 여성합창으로 부르는 후대 관행은 같은 악보를 서로 다른 인원으로 실현하게 만든다. Ricordi의 1897년 편지에는 이 곡을 가리키는 임시 명칭 La preghiera del Paradiso 도 보인다.

Te Deum: 이중합창과 마지막 기도

라틴어 암브로시아노 찬가를 바탕으로 Te Deum laudamus, Te aeternum Patrem, Pleni sunt coeli et terra, Sanctus, Patrem immensae majestatis, Tu Rex gloriae Christe, Salvum fac populum tuum 의 단락을 이어 간다. 마지막에는 짧은 소프라노 독창이 In te speravi 를 강조한다. Girardi의 연구는

그레고리오 선율을 연상시키는 단선적 시작과, 점차 약해지며 모호하게 사라지는 종결을 분석한다. 이 곡의 큰 합창과 마지막 기도는 하나의 방향 안에 놓인다.

초연과 공연 관행

파리 오페라의 1898년 4월 7일 공연은 세 곡을 처음 한 무대에 올린 사건이었다 . Boito가 Paris Opera Orchestra의 책임자 Paul Taffanel과 준비를 조율했고, 오페라와 Société의 합창 인력이 참여했다. Verdi는 파리에 가지 않았으며, 당시 프로그램은 Ave Maria 를 포함하지 않았다. 다음 날에도 공연이 이어졌고, 같은 해 11월 빈에서 네 곡이 함께 연주되면서 출판 묶음의 전체 구성이 무대에서 구현되었다 .

Verdi의 1899년 기록은 네 곡의 공연 편성이 고정되어 있지 않았음을 보여 준다. 1899년 4월 2일 편지에서
그는 Te Deum 만 단독으로 공연하는 데 반대했지만 , 이는 특정 공연 편성에 관한 지시다. Laudi 의 네 여성 성악가와 여성합창 선택, Te Deum 시작 전 오르간 전주, Stabat Mater 의 판본별 관현악은 공연마다 달라질
수 있는 구체적인 조건이다.

주요 레코딩

Gianandrea Noseda가 Torino Teatro Regio Chorus와 Orchestra를 지휘한 2010년 녹음은 2011년 Chandos에서 발매되었다 . 북클릿은 Ave Maria 약 6분, Stabat Mater 약 13분, Laudi 약 6분, Te Deum 약 16분으로 표시한다. 현대 음반에서 네 곡을 한 묶음으로 배열한 사례이며, 각 곡을 독립 작품으로 구분하는
트랙 구성을 유지한다.

1962년 Kingsway Hall에서 녹음된 Carlo Maria Giulini의 네 곡은 초기 음반 수용을 보여 주는 사례다. MusicWeb의 Pappano 음반 평은 Giulini, Gardiner, Muti, Noseda의 녹음을 함께 비교하며 Giulini를 선호하는 비평적 판단을 제시한다. 같은 글에서 Pappano 녹음의 네 곡은 약 39분으로 제시된다.

Riccardo Chailly가 Coro와 Orchestra del Teatro alla Scala를 지휘한 2024년 Decca 녹음, Hans-Christoph Rademann이 Dresdner Kammerchor와 Gächinger Kantorei, Stuttgarter Philharmoniker를 지휘한 2023년 Carus 녹음은 현대의 서로 다른 합창 ·관현악 조건을 보여 준다. Apple Music의 트랙 목록은 Chailly를 약 38분, Rademann을 약 38분으로 표시하며, 두 음반의 성악 구성과 Laudi 처리 방식을 비교할 수 있다.

주요 자료

로체스터대학교 , Irina Georgieva의 학위논문 : 네 곡의 작곡 연대, 1898년 파리 ·빈 ·토리노 공연,
Verdi 서신과 편성 ·시간의 충돌.

Music Theory Online, Richard Burke : scala enigmatica 의 유래와 Ave Maria 의 마디별 구조, 1895·1897년 상태.

Chandos CHAN10659 북클릿 : 네 곡의 텍스트 단락, 성악 ·관현악 편성, Noseda 녹음의 곡별 시간.

Carus, Quattro pezzi sacri 및 Stabat Mater : 현대 출판판의 작품 범위, 부품 목록, 곡별 편성.

Archivio Storico Ricordi, Verdi 작품 ·서신 목록 : 1895–1899년 서신과 출판 ·공연 준비 자료.

BnF, Fonds Paul Taffanel : 1898년 파리 공연과 관련된 Taffanel 서신 ·프로그램 ·달력 자료의 소장 정보.
Naxos, Chandos CHAN10659, Apple Music, Riccardo Chailly, Apple Music, Hans-Christoph Rademann : 현대 녹음의 참여 단체, 트랙 구성과 시간.
MusicWeb, Pappano 음반 평 및 Giulini 음반 평 : Giulini, Pappano와 다른 녹음에 대한 독립
비평과 수용 맥락.