Das klagende Lied

- □□

정보

Gustav Mahler: Das

klagende Lied

개요
작곡가: Gustav Mahler (1860–1911)
작품명: Das klagende Lied (《탄식의 노래》), GMW 1
장르: 독창, 혼합합창, 관현악을 위한 칸타타
원작 완성: 1878–1880년, 세 부분
개정: 1893년 이후 여러 차례. 1898–1899년 개정에서 Waldmärchen을 제외한 두 부분판이 형성되었다
빈 초연: 1901년 2월 17일, Musikverein, Mahler 지휘, 두 부분판
주요 출판: Weinberger, 1902년 두 부분판 소장본으로 확인
공식 구성: 판본에 따라 두 부분 또는 세 부분
연주 시간: 판본과 녹음에 따라 약 60–71분

출판 정보와 자료

국제 구스타프 말러 협회는 작품군을 GMW 1로, 세 원래 부분을 GMW 1a Waldmärchen, 1b Der Spielmann, 1c Hochzeitsstück으로 나눈다. Mahler는 1893년 개정에서 첫 부분을 제외했고, 1898–1899 년 출판 준비 과정에서 두 부분판을 다시 다듬었다. 1901년 빈 초연과 1902년 Weinberger 악보는 이 두 부분판을 바탕으로 한다. 오늘날에는 1880년의 세 부분 원판을 복원한 판본, 두 부분판, 원래 첫 부분과
개정된 뒤 두 부분을 합친 혼합판이 각각 연주된다.

IMSLP: Das Klagende Lied, GMW 1

Wikipedia: Das klagende Lied

구스타프 말러의 Das klagende Lied는 두 형제의 경쟁과 살인, 뼈로 만든 피리의 고발, 결혼식의 붕괴를 그린 독일어 칸타타다. Mahler가 직접 구성한 텍스트는 Ludwig Bechstein과 Grimm 형제의 《노래하는 뼈》 계열 설화와 관련된다. 원래는 Waldmärchen, Der Spielmann, Hochzeitsstück의 세 부분이었지만 , 작곡가가 첫 부분을 삭제한 개정판이 먼저 출판되고 연주되었다 . 따라서 작품을 설명할 때는 줄거리의 세 부분과 1901년

초연의 두 부분을 분리해야 한다.

소요 시간

기관 자료와 녹음은 판본에 따라 큰 차이를 보인다. 두 부분판의 실제 녹음은 Sinopoli가 약 64분 54초, STAGE+ 트랙이 약 65분 4초, Gielen의 혼합판이 62분 10초다. 세 부분판의 Hickox 녹음은 70분 56초이며, Waldmärchen이 약 30분 31초를 차지한다. 따라서 판본과 반복, 실황 ·스튜디오 조건을 함께 고려하면 약 60–71분이라는 범위가 적절하다. 출판사와 녹음이 제시하는 시간을 작품의 고정값으로 보지는 않는다.

편성

개정된 두 부분판과 일반적인 관현악 메타데이터에서 확인되는 기본 편성은 다음과 같다.

독창: 소프라노, 알토, 테너
합창: 혼합 합창
목관악기: 플루트와 피콜로, 오보에, 클라리넷, 바순을 포함한 3관 편성
금관악기: 호른 4, 트럼펫 4, 트롬본 3, 튜바
타악기: 팀파니, 큰북, 심벌즈, 트라이앵글 , 탐탐 등
기타: 하프 2, 현악기

원판에는 성인 바리톤과 베이스, 소년 소프라노와 소년 알토를 포함한 더 많은 성부와 여섯 대의 하프가
있었다는 비교 자료가 있다. 개정 과정에서 독창자와 하프 수, 무대 밖 악기가 줄거나 다시 추가되었으므로 , 실제 공연은 사용하는 판본의 총보를 기준으로 편성해야 한다. Hochzeitsstück의 무대 밖 앙상블에는 피콜로, 플루트, 오보에, 클라리넷, 호른, 트럼펫과 타악기가 포함되며, 멀리서 들리는 축제와 불길한 고발을 동시에 만든다.

설화와 세 부분의 이야기

I. Waldmärchen

왕비는 붉은 꽃을 찾아오는 기사와 결혼하겠다고 한다. 두 형제가 숲으로 떠나고 동생이 꽃을 발견하지만 , 형은 동생을 죽이고 꽃을 빼앗는다. 1893년 개정에서 이 부분은 삭제되었기 때문에 1901년 빈 초연에서는
연주되지 않았다.

원판을 들을 때 Waldmärchen은 뒤의 두 부분을 이해하기 위한 서사적 출발점이 된다. 형제의 경쟁, 붉은 꽃, 피로 덮인 숲이 이후 피리의 고발과 결혼식의 붕괴를 미리 결정한다. 다만 Mahler가 이 부분을 삭제한 이유를 작곡가의 개인적 죄책감이나 전기적 사건으로 설명하는 자료는 추측에 머물므로, 음악적 판본 선택과 확정된 전기 사실을 섞지 않는다.

II. *Der Spielmann*

음유시인이 숲에서 뼈를 발견해 피리를 만들자, 피리가 저절로 노래하며 살인 사실을 고발한다. 죽은 동생의 목소리가 악기를 통해 돌아온다는 설정은 이 작품의 중심적인 음향 장치다. 독창과 합창, 관현악은 음유시인이 발견한 물건이 단순한 소품이 아니라 기억을 말하는 매개체가 되는 과정을 확장한다.

두 부분판에서는 이 장면이 곧바로 결혼식으로 이어진다. 세 부분판에서는 *Waldmärchen*에서 벌어진 살인이 이미 청중에게 제시되어 있으므로, 피리의 노래가 새로운 수수께끼를 푸는 대신 알고 있던 사건을 공적인 고발로 바꾼다. 이 차이는 동일한 음악의 일부를 삭제한 정도가 아니라, 서사를 받아들이는 순서를 바꾼다.

III. *Hochzeitsstück*

형은 왕비와 결혼식을 올리지만, 음유시인이 나타나 피리를 불면서 죄가 드러난다. 형이 직접 피리를 불자 죽은 동생의 목소리가 다시 들리고, 왕비와 성, 잔치가 함께 무너진다. 축제의 합창과 무대 밖 악기는 표면적인 환희와 그 아래의 폭로를 한 공간에 놓는다.

이 부분은 두 부분판에서도 작품의 결말을 이룬다. Mahler는 1898–1899년 개정에서 무대 밖 금관을 되살렸다는 기록을 남겼고, 판본에 따라 공간감과 성부 수가 달라진다. 따라서 마지막의 장대한 음향을 작품 전체의 원형으로 단정하기보다, 지휘자와 오케스트라가 사용하는 판본에 따라 듣는 편이 정확하다.

판본의 형성과 출판

Mahler는 1878년 무렵 텍스트를 쓰기 시작해 1880년 3월 *Der Spielmann*, 같은 해 가을 *Hochzeitsstück*을 완성하고 11월 1일 전체 작곡을 마쳤다는 연표가 있다. 1881년 Beethoven Prize에 작품을 제출했지만 선택되지 않았고, 1883년에는 공연 제안도 성사되지 않았다. 이러한 초기 실패는 작품의 개정 연대와 관련되지만, 작곡 자체가 1888년이나 1905년에 다시 시작되었다는 근거는 확인되지 않는다.

1893년 개정에서 Mahler는 *Waldmärchen*을 제외하고 관현악과 성악 규모를 줄였다. 1898–1899년에는 출판을 앞두고 두 부분판을 다시 고치고 무대 밖 금관을 되살렸으며, 1899년 7월 2일 교정쇄를 확인했다는 기록이 있다. 1901년 빈 초연은 이 개정 계열에 속한다. Weinberger의 1902년 악보는 도서관 소장본으로 확인되지만, IMSLP와 일부 목록이 1901년 또는 1899년을 최초 출판 연도로 적는 문제는 서지 충돌로 남긴다.

1906년 Amsterdam 공연 뒤에도 개정 단계가 기록된다. 1934년 Brno에서는 *Waldmärchen*만 따로 연주되었고, 1935년에는 원래 첫 부분과 개정된 두 부분을 합친 혼합판이 방송·연주되었다. 1969년 이후 Yale로 옮겨진 원고와 1970년 Boulez의 혼합판 녹음은, 세 부분 원판과 두 부분판이 서로 다른 공연 관행으로 공존하게 된 과정을 보여 준다. 1997년 Kent Nagano의 원판 복원 공연은 이 구분을 다시 무대에 올린 사례다.

1901년 빈 초연과 수용

1901 2 17 Musikverein Mahler *Der Spielmann* *Hochzeitsstück* . Mahler Foundation Elise Elizza, Anna Bahr-von Mildenburg, Fritz Schrodter, Edyth Walker , Wiener Singakademie , . Wiener Singakademie Wiener Philharmoniker . .

2 17 , Klassika 2 7 . 1898 2 23 Mahler Leoncavallo *La Bohème* , *Das klagende Lied* .

. Mahler 1881 1883 . , . 1901 Mahler .

. 1893 1898–1899 , Mahler .

Richard Hickox Bournemouth Symphony Orchestra 1993 70 56 . Hans Peter Blochwitz, Joan Rodgers, Linda Finnie, Robert Hayward , Chandos *complete version* . Giuseppe Sinopoli Philharmonia Orchestra 65 , Cheryl Studer, Waltraud Meier, Reiner Goldberg . Michael Gielen 1990 62 10 , *Waldmärchen* .

MusicWeb International Gielen , . The Guardian 2011 Boulez , .

1997 Kent Nagano , 1997 , *Waldmärchen* 1997, 1999, 2011 .

□□ □□

- Internationale Gustav Mahler Gesellschaft, □□ □□
- IGMG, *Das klagende Lied* □□ □□
- Mahler Foundation, versions and premieres
- Mahler Foundation, 1901 Vienna premiere
- Wiener Singakademie, 1901 programme archive
- Mahler Foundation, manuscripts
- American Symphony Orchestra concert notes
- LiederNet, *Das klagende Lied* texts
- IGMG, Complete Edition profile
- The Guardian, Boulez review
- MusicWeb International, Gielen review
- Chandos, Hickox recording
- University of Southampton, Weinberger catalogue