정보

Rückert-Lieder

개요
작곡가: Gustav Mahler (1860–1911)
시인: Friedrich Rückert (1788–1866)
작품명: 《 Rückert-Lieder》
장르: 성악 독창과 피아노 또는 관현악을 위한 가곡 묶음
작곡 시기: Blicke mir nicht in die Lieder!, Ich atmet’ einen linden Duft!, Ich bin der Welt abhanden gekommen, Um Mitternacht 는 1901년 여름, Liebst du um Schönheit 는 1902년 여름
초연: 1905년 1월 29일 Vienna Musikverein의 Brahms-Saal에서 Mahler 지휘로 네 관현악곡을
초연. Liebst du um Schönheit 는 이 프로그램에 포함되지 않음
출판: 네 관현악곡의 피아노판은 C. F. Kahnt에서 1905년, Liebst du um Schönheit 의 피아노판은
1907년 출판. 관현악 총보와 후대 합본의 서지 연도는 판본에 따라 다르다.
대상 범위: Mahler가 관현악으로 만든 네 곡과 Mahler의 성악 ·피아노 원본인 Liebst du um
Schönheit 를 함께 다루며, Max Puttmann의 사후 관현악 편곡은 별도 판본으로 구분한다.

IMSLP: Rückert-Lieder Wikipedia: Rückert-Lieder (Mahler)

Gustav Mahler의 《 Rückert-Lieder》는 Friedrich Rückert의 시 다섯 편에 붙인 성악곡 묶음이다. Blicke mir nicht in die Lieder!, Ich atmet’ einen linden Duft!, Ich bin der Welt abhanden gekommen, Um Mitternacht 에는 Mahler 자신의 관현악판과 피아노판이 있고, Liebst du um Schönheit 에는 Mahler의 성악 · 피아노 원본만 남아 있다. 작곡자가 지정한 단일한 연주 순서는 없으며, 1905년 네 관현악곡의 초연 순서는
Ich atmet’ – Blicke – Ich bin – Um 이었다.

출판 정보와 자료

비평판: Internationale Gustav Mahler Gesellschaft의 GMW 39–42 (성악과 피아노 및 성악과
관현악)와 GMW 43 (성악과 피아노)은 Zoltan Roman이 편집한 SW XIII/4 와 SW XIV/4 에
수록되었다 . 두 권은 1984년에 출판되었다 .
초판 계열: C. F. Kahnt의 개별 피아노판이 1905년 네 곡, 1907년 Liebst du um Schönheit 를 다뤘다. 1910년 관현악 악보 표기와 1916–17년 Sieben Lieder aus letzter Zeit 합본 형성은

서로 다른 서지 단계다.

소요 시간

다섯 곡을 한 묶음으로 연주하면 보통 약 18–20분이 걸린다. 자료에 따라 Blicke 는 약 1–2분, Ich atmet’ 는 2–4분, Ich bin 은 4–9분, Um 은 4–8분, Liebst 는 1–3분 범위로 제시된다. 성악 음역, 판본, 템포와 곡
순서가 달라지므로 개별 수치는 넓은 범위로 읽어야 한다. Liebst 의 Puttmann 관현악 편곡을 포함하는
공연의 시간은 네 곡 Mahler 관현악판의 총시간과 별도로 기록한다.

편성

다섯 곡은 전체 관현악을 계속 유지하지 않고 곡마다 필요한 악기만 골라 사용한다. 다음 목록은 Mahler-Online, American Symphony Orchestra와 Mahlercat이 제시한 곡별 축약 편성을 합쳐 정리한 것이다.

Blicke mir nicht in die Lieder!: flute, oboe, clarinet in B♭, bassoon, horn in F, harp,
바이올린 ·비올라 ·첼로. American Symphony Orchestra는 muted strings와 double bass 제외를
함께 설명한다.
Ich atmet’ einen linden Duft!: flute, oboe, clarinet in A, bassoon, horn, celesta, harp,
바이올린 ·비올라. 낮은 현악기를 제외한 축약 편성으로 설명된다.
Ich bin der Welt abhanden gekommen: oboe, English horn, 두 clarinets, 두 bassoons, 두
horns, harp, 현악기.
Um Mitternacht: flute, oboe d’amore, 두 clarinets, 두 bassoons, contrabassoon, 네 horns, 두 trumpets, 세 trombones, tuba, timpani, harp, piano. 현악기는 없다.
Liebst du um Schönheit: Mahler의 성악 ·피아노 원본. 관현악 공연에 쓰이는 Max Puttmann
편곡은 별도의 후대 편곡이다.

Um Mitternacht 의 1905년 연주용 파트에는 네 horns가 남아 있지만, Mahler Foundation과 American Symphony Orchestra의 일부 해설에는 세 horns가 적혀 있다. 출판 파트와 기관 설명의 차이는 판본 정보로 남겨 둔다. 고음판과 중음판도 별도로 존재한다. Mahlercat의 목록은 Ich bin 을 고음 F장조 ·중음 E장조, Um 을 고음 B단조 ·중음 A단조로 구분한다.

시의 출전과 묶음의 순서

Mahlercat은 다섯 시의 대조 출전으로 Friedrich Rückert의 Gesammelte Poetische Werke (Sauerländer, 1868)를 제시한다. Mahler가 실제 작곡에 사용한 개인 소장본의 정확한 서지는 확인되지 않았고, 출판본에는
단어 ·반복 ·문장부호의 변이가 있다. 따라서 다섯 곡은 하나의 서사를 순서대로 진행하는 연가곡보다 , 같은
시인의 언어를 서로 다른 음악적 매체로 다룬 독립곡 묶음으로 파악하는 편이 자료에 맞다.

텍스트의 공식적인 연 구조와 곡별 중심은 다음과 같다.

Blicke mir nicht in die Lieder!: 두 연. 원시 제목은 Verbotener Blick 이며, 완성되지 않은
노래를 들여다보지 말라는 경고와 반복되는 첫머리가 놓인다.

Ich atmet’ einen linden Duft!: 두 연. 원시 제목은 Dank für den Lindenzweig 이고, 라임나무 향기와 사랑의 기억을 연결한다. 출판본은 일부 어휘와 문장부호를 바꾸었으며 Herzensfreundschaft 를 Liebe 로 바꾼 사례가 있다.
Ich bin der Welt abhanden gekommen: 세 개의 네 행 연. 화자는 세상과 거리를 둔 상태를 말하며
그 상태를 내적 평온으로 받아들인다 .
Um Mitternacht: 다섯 개의 여섯 행 연. 각 연의 처음과 끝에 제목 구절이 놓이고, 한밤의 고립에서
자신을 신에게 맡기는 방향으로 시가 진행된다.
Liebst du um Schönheit: 네 개의 네 행 연. 원시 제목은 Sicilianisches 이며, 아름다움 ·젊음 ·
재산을 사랑의 근거에서 차례로 제외하고 사랑 자체를 답으로 남긴다.

곡별 구조와 악기 배치

Blicke mir nicht in die Lieder!

Mahlercat의 텍스트 대조는 두 연과 반복되는 첫머리를 확인한다. IMSLP 목록은 이 곡을 F장조 66마디로 적는다. American Symphony Orchestra가 설명하는 muted strings와 double bass 제외는 짧은 시를 받치는 반주가 다섯 곡 전체의 합산 편성과 다르다는 점을 보여 준다.

Ich atmet’ einen linden Duft!

두 연의 시에 D장조 36마디로 목록화된 곡이다. Mahler-Online과 American Symphony Orchestra는 높은 현악기, celesta, harp와 가벼운 목관 ·horn을 제시하며 낮은 현악기를 제외한다고 설명한다. 향기와 기억을 말하는 텍스트에서 Herzensfreundschaft 가 Liebe 로 바뀐 출판본의 사례는 시 원전과 Mahler 판본을
구별하게 한다.

Ich bin der Welt abhanden gekommen

세 개의 네 행 연과 F장조 67마디라는 IMSLP 목록이 기준이 된다. 고음판은 F장조, 중음판은 E장조로 이조된다. American Symphony Orchestra의 프로그램 노트는 성악이 들어오기 전의 긴 관현악 도입과
도입부의 귀환을 프레임 구조로 설명하며, English horn과 현악기가 그 구조를 지탱하는 편성으로 제시된다.

Um Mitternacht

다섯 개의 여섯 행 연과 B단조 94마디로 목록화된 곡이다. 중음판은 A단조로 이조된다. 현악기를 완전히
제외하고 oboe d’amore, 목관, 네 horns, trumpets, trombones, tuba, timpani, harp, piano를 배치한다. Mahler Foundation은 첫 네 연이 서로 다른 음악으로 진행되고 마지막에 찬가풍 금관 종결이 온다고 설명한다. 제목 구절이 각 연을 열고 닫는 시 구조와 이 진행이 함께 놓이면서, 텍스트의 반복과 음악의 종결이 같은 단위로 읽힌다.

Liebst du um Schönheit

네 개의 네 행 연, C장조 34마디로 정리되는 성악 ·피아노 곡이다. Mahler가 1902년에 남긴 원본은 피아노 반주이며, 관현악판은 Max Puttmann이 1916년 전후에 만든 사후 편곡이다. Puttmann 편곡의 악기와 음향은 Mahler가 직접 만든 네 곡 관현악판과 별도 항목으로 계산한다.

작곡 ·초연 ·출판의 연표

Mahler는 1901년 여름 Maiernigg에서 네 곡을 작업했다. Universal Edition은 Blicke 의 초기 원고를 1901 년 6월 14일로, Ich bin 의 두 번째 원고 완성을 8월 16일로 안내한다. Mahlercat 연표에는 6월 9일 Ich atmet’ 의 성악 ·피아노 자필 작업과 8월 10일 Bauer-Lechner에게 여러 곡을 들려준 기록도 있다. 각 날짜는
작곡 단계와 후대 공연 순서를 각각 보여 준다.

Liebst du um Schönheit 는 1902년 여름 곡으로 작품목록에 남아 있으며, 8월 10일 Mahler가 Alma에게 선물했다는 연표가 있다. 사적인 선물이라는 사실은 확인되지만 , 후대의 자전적 해석을 작곡 의도의 증거로 확대하지 않는다.

1905년 1월 29일 Mahler는 Vienna Musikverein의 Brahms-Saal에서 Hofoper 관현악단 단원들과 네 관현악곡을 초연했다. Mahlercat과 IGMG 프로그램 기록이 제시하는 순서는 Ich atmet’, Blicke, Ich bin, Um 이며, Anton Moser가 앞의 두 곡, Friedrich Weidemann이 뒤의 두 곡을 맡았다. 1월 28일 공개 리허설과 2월 3일 재연도 기록되어 있지만, 재연의 전체 프로그램 번호와 다른 성악가 배정은 달라진다. 1905년 6월 1 일 Graz 공연은 고음 ·중음 이조판이 실제 공연에 쓰였을 가능성을 보여 주는 보조 기록이다.

Universal Edition은 Brahms-Saal의 작은 공간과 축소된 연주 인원을 이 초연의 조건으로 설명한다. 이
설명이 제공하는 정보는 당시 네 곡이 놓였던 장소와 편성에 한정된다. 1907년 2월 14일 Berlin 피아노
리사이틀에서 Blicke, Ich atmet’, Um, Ich bin 이 연주되었고 , 같은 해 2월 8일에는 Anton Moser와 미상 반주자의 Liebst 반공개 연주가 기록되어 곡 순서와 매체가 고정되지 않았음을 보여 준다.

개별 출판의 시점도 분리해야 한다. C. F. Kahnt는 1905년에 네 곡의 피아노판을 , 1907년에 Liebst 를 인쇄했다. 1910년 관현악 악보 표기와 1916–17년 Sieben Lieder aus letzter Zeit 합본 형성은 각각
관현악 자료와 후대 전집적 출판 체계를 가리킨다. Liebst 의 관현악 버전은 Mahler의 원고가 아니라 Puttmann의 사후 편곡으로 남는다.

판본과 직접 연주 자료

Mahlercat의 Um 자료에는 고음판과 중음판의 1905년 연주용 파트가 별도로 남아 있다. Emil Zöphel이 1905년 1월 만든 ACV6m 연주 준비용 사본에는 호흡, 프레이징, 텍스트 강조를 표시한 흔적이 있다고
기술되어 있다. 이 기록은 특정 낱말을 어떻게 전달할지 초연 준비 과정에서 조정했음을 보여 주며, Mahler가 하나의 해석만 승인했다는 뜻은 아니다.

초연의 소규모 홀과 이 연주용 사본은 성악과 관현악의 관계를 작품 자료 안에서 구체화한다 . 당시 연주 인원과 좌석 배치 전체는 확정되지 않았지만, 네 곡의 관현악판이 곡별 축약 편성으로 설계되었다는 점은 Brahms-Saal의 기록과 곡별 편성 목록에서 함께 확인된다.

녹음과 비평

Janet Baker, New Philharmonia Orchestra, John Barbirolli의 EMI 음반에 대해 Steve Schwartz는 긴 프레이즈와 성악 ·관현악의 상호작용을 곡별로 관찰했다. 이 평가는 Baker와 Barbirolli의 녹음에서 들리는 선택을 비평가의 관점으로 기록한 것이다.

Dietrich Fischer-Dieskau□ Daniel Barenboim□ 1978□ □□□ □□□ □□□□□ □□□ Mahler□ □□□ □□□ □□□□ . MusicWeb□ □□□ □ □□□ □□□ Mahler□ □□ □□□□□ □ □□ □□□ □□ □□□ . `Liebst` □ □□□ □□□ Puttmann □□□ □□□ □□□ □□□ □□□□ .

Katarina Karnéus, Gothenburg Symphony Orchestra, Susanna Mälkki□ BIS BISSACD1600□ Gothenburg Concert Hall□□ 2007□□ 2010□□ □□□□□ . Stan Szpakowicz□ Mälkki□ □□□ □□□ , `Um`□□□ □□□□ □□□ , □□□ □□□ Karnéus□ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□ . □ □□□ □□ □□□ □□□ □□□□□ □□ □□□ , □□□ □□ □□□ □□ □□□ □ □□ .

□□ □□

- Internationale Gustav Mahler Gesellschaft: GMW catalogue
- Internationale Gustav Mahler Gesellschaft: Complete Catalogue
- Mahler-Online: GMW 39, GMW 40, GMW 41, GMW 42, GMW 43
- Universal Edition: Rückert-Lieder
- Mahlercat: Sieben Lieder
- Mahlercat: texts, manuscripts, performance records
- Mahler Foundation: versions and premieres
- IGMG: 1905□ 1□ 29□ □□ □□□□
- Mahler Foundation: 1905 Vienna concert
- American Symphony Orchestra: Rückert-Lieder programme note
- LA Phil: Rückert-Lieder
- Vienna Symphony: Fünf Lieder nach Friedrich Rückert
- Classical Net: Janet Baker and Barbirolli
- MusicWeb: Fischer-Dieskau and Barenboim
- MusicWeb: Katarina Karnéus and Susanna Mälkki
- Universal Edition: Um Mitternacht

Revision #1
Created 2026-10-04 10:06:55 UTC by □□□
Updated 2026-10-04 10:06:55 UTC by □□□