Lux aeterna

- □□

정보

György Ligeti, Lux aeterna
작곡가: György Ligeti(1923–2006)
작품명: Lux aeterna
텍스트: 로마 가톨릭 장례 미사 Requiem의 Communio, Lux aeterna
작곡 연도: 1966년
세계 초연: 1966년 11월 2일, Stuttgart. Schola Cantorum Stuttgart, Clytus Gottwald 지휘
장르: 16성부 무반주 혼성 합창을 위한 단악장 작품
헌정: Schola Cantorum Stuttgart와 Clytus Gottwald
출판: Edition Peters EP 5934, 1968년 Frankfurt의 H. Litolff/Peters 서지

Wikipedia: Lux Aeterna (Ligeti)

개요
György Ligeti의 Lux aeterna는 로마 가톨릭 장례 미사 Requiem의 Communio를 16개의 독립 성부로 나눈 무반주 혼성 합창곡이다 . 1966년에 완성되었고 1966년 11월 2일 Stuttgart에서 Schola Cantorum Stuttgart가 Clytus Gottwald의 지휘로 초연했다. 작품은 별도의 악장 번호 없이 하나의 연속적인 흐름으로 진행하며, 공식 작품 페이지는 Sostenuto, molto calmo, From afar 라는 단일 지시와 약 9분의 시간을 제시한다.

출판 정보

Clytus Gottwald는 1963–1965년에 완성된 Ligeti의 Requiem에 통상적인 Communio가 빠져 있다는 점을 바탕으로 이 텍스트의 별도 합창 설정을 요청했다. Ligeti의 작품 설명과 Frieder Bernius의 회고가 전하는 이 위촉 경위는 Lux aeterna가 Requiem과 전례문을 공유하지만 그 일부 악장으로 편입되지 않은 독립 작품임을 보여 준다. 작곡 시점은 작곡가가 남긴 두 설명에서 1966년 여름 또는 8월로 언급된다.

도서관 서지는 1968년 Frankfurt에서 H. Litolff/Peters가 발행한 Edition Peters EP 5934를 총보 27쪽으로 기록한다. IRCAM은 같은 작품번호를 Peters의 자료로 정리하고, Faber Music의 현행 성악보도 EP 5934를 16성부 혼성 합창판으로 식별한다. Faber의 작품 설명에서 사용하는 micropolyphony 와 cluster chords 는 이 판의 음향적 특징을 요약하는 출판사 용어다.

소요 시간

György Ligeti 공식 작품 페이지와 IRCAM은 전곡을 약 9분으로 안내한다 . 초기 실황과 음반의 표시는 8분 06초부터 10분 39초까지 분포하며 , 약 9분은 작품 규모를 가늠하는 기준 시간이다 . 개별 녹음의 수치는 녹음 기록에서 별도로 제시된다 .

편성

- 합창 : 16성부 무반주 혼성 합창
- 성부 분할 : soprano 4, alto 4, tenor 4, bass 4, 곧 SSSS·AAAA·TTTT·BBBB
- 실현 방식 : 16명의 독립 성악가로 구성하거나 , 더 큰 합창단을 16개 파트로 나누어 연주할 수 있다 .

악기 없이 네 성부군이 각각 네 갈래로 나뉘며 , 서로 다른 시점과 속도로 진입하는 16개의 독립된 선으로 설계되었다 . Clytus Gottwald의 Schola Cantorum Stuttgart는 이 작품을 처음 연주한 16성부 전문 앙상블이었다 .

전례 텍스트와 작품의 범위

LiederNet가 Ligeti의 설정에 연결한 Communio 원문은 다음 네 행이다 .

> Lux æterna luceat eis, Domine: cum Sanctis tuis in æternum, quia pius es.
> Requiem æternam dona eis, Domine: et lux perpetua luceat eis.

이 텍스트는 “주님 , 영원한 빛이 그들에게 비추게 하소서 ”라는 기도와 영원한 안식에 대한 청원을 결합한다 . Ligeti는 문장을 낭송하듯 연속해서 제시하지 않고 , 음절과 성부를 시간차가 있는 카논으로 배치한다 . Howard Kenty의 분석은 설정 과정에서 전례문의 일부가 반복되고 , 전통적인 반복구인 `cum Sanctis tuis in æternum, quia pius es`가 생략되는 구간을 지적한다 . 전례문 전체와 실제 설정에서 반복·생략되는 대목은 서로 다르다 .

단악장 구조와 분석상의 진행

공식 작품 페이지의 `Sostenuto, molto calmo, From afar`는 단일한 진행 지시다 . Jan Jarvlepp은 전곡을 126마디와 열 개의 texture block으로 분석했고 , Howard Kenty는 악보에 적힌 `Introduction`과 rehearsal letter A–K를 CF, RUF, QCF라는 세 종류의 성부 짜임으로 묶었다 . 다음 구간은 공식 악장 구분이 아니라 두 연구가 제시한 성부 진행을 보여 주는 분석 단위다 .

진행 구간	텍스트와 성부 짜임
1–36마디 , Introduction–A	`Lux aeterna luceat eis`가 CF1 카논으로 시작한다 . 소프라노와 알토가 먼저 들어오고 테너가 같은 음형을 뒤따르며 , 성부가 차례로 더해지는 구조가 첫 대단락을 이룬다 .

진행 구간	텍스트와 성부 짜임
37–60마디, B–D	세 bass 성부가 `Domine`을 짧은 rhythmic unison figure로 제시한 뒤, `cum Sanctis tuis in æternum, quia pius es`를 CF2 카논으로 이어 간다.
61–79마디, E	`Requiem æternam dona eis`가 CF3와 quasi-canonical figure로 앞선 CF2 위에 겹쳐진다. Kenty는 이 구간에서 16개 성부가 처음으로 동시에 노래한다고 설명한다.
80–126마디, F–K	앞선 짜임이 줄어든 뒤 두 번째 `Domine`이 낮은 음역에서 나타나고, `et lux perpetua luceat eis`가 CF4와 QCF2·QCF3으로 종결을 이끈다. 126마디 뒤에는 일곱 마디의 침묵이 놓인다.

CF는 Canonical Figure, RUF는 Rhythmic Unison Figure, QCF는 Quasi-Canonical Figure의 약어다. Jarvlepp의 열 개 block 분석과 Kenty의 세 Section 분석은 서로 다른 체계지만, 텍스트가 성부의 진입 순서와 밀도 변화를 통해 형식의 진행을 만든다는 점에서는 만난다.

미크로폴리포니와 텍스트의 음향화

16개 성부는 같은 음형을 동시에 노래하지 않고 서로 다른 속도로 이어 간다. 이 시간차가 겹치면서 개별 선율의 윤곽은 흐려지고, 합창 전체가 하나의 연속적인 음향처럼 들리는 미크로폴리포니가 형성된다. Faber Music이 말하는 `cluster chords`는 이런 성부 겹침의 결과를 출판사 관점에서 요약한 표현이며, Benjamin R. Levy의 연구는 *Requiem*과 *Lux aeterna*의 pitch와 rhythm이 엄격한 규칙 아래 조직된다고 분석한다.

Jarvlepp은 대부분의 구간에서 음절보다 겹쳐지는 짜임이 먼저 들리고, 두 짧은 동음적 구간에서 텍스트의 윤곽이 상대적으로 선명해진다고 설명한다. 따라서 라틴어 문장은 의미를 전달하는 언어인 동시에 성부가 들어오고 빠지는 시간을 정하는 재료다. 작품의 고요함은 작은 음량의 진입과 소멸이 계속되는 움직임으로 형성된다.

성악 표기와 연주 자료

Jarvlepp의 악보 분석은 세기를 ppp, pp, p 범위로 기록하고, 성부의 진입을 `very gently` 또는 `imperceptibly`로 설명한다. 여러 texture block은 `morendo`로 끝나며, 짧은 동음적 구간에는 `quasi eco`가 나타난다. 이러한 표기는 합창이 큰 소리로 한꺼번에 출발하는 대신, 성부가 서로 다른 순간에 조심스럽게 나타나도록 한다.

Frieder Bernius는 2023년 Carus 회고에서 자신의 연주 경험을 설명하면서 열린 모음과 닫힌 모음이 만드는 음량 차이, 반음 단위의 음정, 독립 성부의 균형을 구체적인 문제로 들었다. 그는 5–6마디와 42–43마디에서 자주 실패했다고 회고했다. Bernius의 설명은 그의 후대 경험에 관한 증언으로, Ligeti가 모든 합창단에 제시한 단일한 해석 규칙과는 성격이 다르다.

Bernius는 Gottwald가 16성부를 Messiaen의 12성부에서 확장된 규모로 생각했다는 전언도 소개한다. 16명의 독창자에 가까운 앙상블과 더 큰 합창단을 16파트로 나누는 방식은 같은 악보를 서로 다른 인원과 공간에서 실현하는 두 경로다.

녹음과 영화 수용

International Music Archive는 1969년 8월 31일 Darmstadt에서 Schola Cantorum Stuttgart와 Clytus Gottwald가 연주한 실황을 10분 39초로 보존한다. 이 기록은 초연과 같은 단체가 남긴 초기 공연의 시간과 장소를 특정한다. MusicWeb International은 Kammerchor Stuttgart·Frieder Bernius의 Carus 83.283을 10분 28초, London Voices의 Sony Ligeti Edition을 8분 06초, Cappella Amsterdam·Daniel Reuss의 Harmonia Mundi 음반을 9분 50초로 비교한다.

MusicWeb의 Leslie Wright는 Bernius 녹음에서 약 8분 지점의 높은 soprano 지속음 조율과 긴 선율의
유지력을 높게 평가했다. AllMusic의 Stephen Eddins는 Daniel Reuss와 Cappella Amsterdam의 2008년 음반에서 작은 합창단이 만드는 맑은 질감과 세부 변화에 대한 대응을 긍정적으로 관찰한다. BBC Music Magazine의 Barry Witherden은 후대 녹음보다 2001년 영화에 사용된 초기 DG Schola Cantorum Stuttgart 녹음을 선호한다고 썼으며, 이는 해당 평론가의 선택이다.

Stanley Kubrick의 영화 2001: A Space Odyssey에서 Lux aeterna가 사용되면서 작품은 합창 레퍼토리
밖의 청중에게도 알려졌다. Faber Music은 영화 사용과 그에 따른 인지도의 확산을 소개하고, Julia Heimerdinger의 Journal of Film Music 연구는 편지와 동시대 증언, Paul Sacher Foundation 자료를 바탕으로 영화 사용의 허가와 보상 문제를 다룬다. 영화가 만든 우주적 연상은 작품의 작곡 배경과 구별되는 수용 양상이다.

주요 자료

György Ligeti 공식 작품 페이지, Lux Aeterna: 1966년, 16성부 무반주 합창, 9분, 단일 tempo
지시, Stuttgart 초연과 헌정을 확인했다.
IRCAM Ressources, Lux aeterna: Peters EP 5934, 9분, 편성, 1966년 11월 2일 초연 정보를 대조했다.
György Ligeti, Lux aeterna, L’Atelier du compositeur: Communio 텍스트, 16성부 설정, 1966
년 8월과 Peters 출판에 관한 작곡가 설명을 확인했다.
György Ligeti, Sur Lux aeterna, L’Atelier du compositeur: Gottwald와 Schola Cantorum Stuttgart의 위촉, 1966년 여름 작곡에 관한 작곡가 회고를 확인했다.
Faber Music, Lux Aeterna vocal score: 현행 EP 5934 성악보와 micropolyphony·cluster chords 설명을 확인했다.
Swiss collections 서지 및 Google Books 서지: 1968년 Frankfurt, Litolff/Peters, Edition Peters 5934, 총보 27쪽을 대조했다.
Benjamin R. Levy, Rules as Strict as Palestrina's: Requiem과 Lux aeterna의 pitch·rhythm 조직 규칙을 다룬 학술 논문의 초록을 확인했다.
Jan Jarvlepp, Pitch and Texture Analysis of Ligeti's Lux Aeterna: 126마디, 열 개 texture block, 카논과 텍스트 배치, 종결 뒤 일곱 마디 침묵을 확인했다.
Howard Kenty, Patterns and Structure in György Ligeti's Lux Aeterna: Introduction–K rehearsal letter, CF·RUF·QCF, 텍스트 구간과 마디 범위를 확인했다.
LiederNet, Lux aeterna text: 라틴어 Communio 원문과 번역을 대조했다.

- Frieder Bernius, Clytus Gottwald □□ : □□ □□ , 16□□ □□ , □□ ·□□ □□□ 5–6·42–43 □□□ □□ □□ □□□ □□□□ .
- International Music Archive, IMD-M-7757: 1969□ Darmstadt □□ , Schola Cantorum Stuttgart·Gottwald, 10□ 39□□ □□□□ .
- MusicWeb International, Ligeti Requiem and choral works: Bernius·Sony·Harmonia Mundi □□□ □□□ □□□ □□□□ .
- AllMusic, Ligeti: Lux aeterna: 2008□ Harmonia Mundi, Cappella Amsterdam·Daniel Reuss, 9□ 50□□ Stephen Eddins□ □□□ □□□□ .
- Harmonia Mundi, Lux Aeterna: HMG501985, 2008□ □□ , Cappella Amsterdam·MusikFabrik·Daniel Reuss□ □□ □□□ □□□□ .
- BBC Music Magazine, Ligeti: Clear or Cloudy: Sony DG □□□ Barry Witherden□ □□ Schola Cantorum Stuttgart □□ □□□ □□□□ .
- Julia Heimerdinger, Ligeti vs. Kubrick and the music for 2001: A Space Odyssey: □□ □□□ □□ ·□□ □□□ □□ *Journal of Film Music* □□□ □□□ □□□□ .