Requiem

- □□

정보

György Ligeti, Requiem
작곡가: György Ligeti(1923–2006)
작품명: Requiem
작곡 ·개정: 1963–1965년 작곡, 1997년 개정판
세계 초연: 1965년 3월 14일, Stockholm Concert Hall. Liliana Poli(소프라노), Barbro Ericson(메조소프라노), Swedish Radio Choirs and Orchestra, Michael Gielen 지휘
장르: 소프라노 ·메조소프라노 독창, 혼성 합창과 관현악을 위한 4악장 레퀴엠
구성: Introitus, Kyrie, De die judicii sequentia(Dies irae), Lacrimosa
출판: Schott

Wikipedia: Requiem (Ligeti)

개요
György Ligeti의 Requiem은 라틴 레퀴엠 미사에서 Introitus와 Kyrie, Tommaso da Celano에게
전통적으로 귀속되는 Sequence를 선택해 네 악장으로 구성한 성악 ·합창 ·관현악 작품이다. Sequence는 De die judicii sequentia 와 Lacrimosa 로 나뉜다. 1963–1965년에 작곡되었고 , 1965년 3월 14일 Stockholm 에서 Liliana Poli와 Barbro Ericson, Swedish Radio Choirs and Orchestra, Michael Gielen의 연주로
초연되었다 . 공식 작품 정보는 전체 시간을 약 27분으로 제시한다.

출판 정보

Schott는 이 작품을 작곡 연대 1963–1965년과 네 악장 구성으로 유통한다. Philharmonie de Paris 자료는 1997년 개정판을 별도로 표기한다. 개정판 설명은 혼성 합창 하나를 요구하는 반면, 초기 정본과 BMC Records의 2011년 음반 자료는 두 혼성 합창을 기재한다. 이에 따라 합창 수는 판본과 공연 자료에 따라 한 합창 또는 두 합창으로 나타난다.

Ligeti는 Requiem에서 미사 전체를 음악화하지 않고, 죽은 이를 위한 기도와 심판의 Sequence를 한 작품 안에 배치했다. 이 선택은 Introitus의 어두운 도입, Kyrie의 거대한 다성, Dies irae의 극단적인 장면성, Lacrimosa의 축소된 종결을 이어 주는 텍스트 범위를 만든다.

소요 시간

공식 작품 페이지와 Philharmonie de Paris는 전곡을 약 27분으로 안내한다. BMC CD 166의 트랙 표기는 Introitus 5분 42초, Kyrie 6분 52초, De die judicii 9분 09초, Lacrimosa 5분 04초로 합계 26분 47초다. 트랙 시간은 해당 녹음의 편집과 템포를 반영한다.

편성

- 독창 : 소프라노 1, 메조소프라노 1
- 합창 : 혼성 합창. 개정판 설명은 한 합창을, 초기 자료와 일부 녹음 자료는 두 합창을 제시한다.
- 목관 : 플루트 3(제 2·제 3 피콜로 겸함), 오보에 3(제 3 잉글리시 호른 겸함), 클라리넷 3(제 2 베이스 클라리넷, 제 3 E♭ 클라리넷 ·콘트라베이스 클라리넷 겸함), 바순 2, 콘트라바순
- 금관 : 호른 4, 트럼펫 3, 베이스 트럼펫, 테너 ·베이스 ·콘트라베이스 트롬본 3, 튜바
- 타악 : 글로켄슈필, 실로폰, 스네어드럼, 베이스드럼, 서스펜디드 심벌, 탐탐, 슬랩스틱, 탬버린
- 건반 ·현악 : 첼레스타, 하프시코드, 하프, 현악

Ligeti는 오케스트라를 중간 규모로 쓰면서도 합창에는 최소 100명의 인원이 필요하다고 설명했다. 이 숫자는 작품 데이터베이스의 전체 연주자 집계와 다른 기준이며, 합창의 밀도와 20성부적 짜임을 실현하기 위한 공연 규모에 해당한다. Kyrie에서 말하는 20성부는 소프라노 ·메조소프라노 ·알토 ·테너 ·베이스의 다섯 주요 성부가 각각 네 갈래의 카논으로 나뉘는 작곡상의 수치다.

텍스트와 음향의 방향

Ligeti가 선택한 텍스트는 죽은 이에게 안식을 청하는 Introitus와 Kyrie, 그리고 심판과 애도를 다루는 Sequence다. BMC Records의 작품 해설은 작곡가가 라틴어의 문법적 의미만을 앞세우기보다 소리의 색, 두께, 질량과 밀도를 음악적 재료로 다루었다고 설명한다. 따라서 합창은 언제나 낱말을 또렷하게 전달하는 집단으로만 기능하지 않고, 여러 성부가 겹치며 음성이 하나의 물질적인 음향으로 변하는 장면도 만든다.

20성부 카논은 르네상스 다성의 엄격한 모방을 연상시키지만, Ligeti는 그 규칙을 극단적인 음역과 현대적인 음색 안에 배치한다. 각 성부의 움직임은 개별 선율로 분리되기보다 미크로폴리포니의 밀도로 합쳐지고, 오케스트라는 그 밀도에 음정과 음색의 골격을 제공한다.

I. Introitus

Introitus는 호모포닉한 구조로 시작한다. Ligeti의 공식 해설은 트롬본과 콘트라베이스 계열의 낮은 음에서 출발해 현악의 낮은 플라지올렛을 거치고, 중간 음역의 플라지올렛으로 떠오르는 음향을 설명한다. 음역의 상승은 단순한 고조가 아니라 어두운 저음에서 부유하는 끝으로 이동하는 형식의 방향을 만든다.

합창과 관현악은 처음부터 복잡한 카논을 드러내지 않는다. 성부와 악기군이 함께 만드는 수직적인 울림이 전례문의 첫 기도를 열고, 뒤의 Kyrie에서 전개될 다성의 재료를 준비한다. Introitus의 호모포니는 작품 전체를 단순화하는 구간이 아니라, 이후의 조밀한 성부 운동을 받아들일 청각적 바닥이다.

II. Kyrie

Kyrie는 Ligeti가 다섯 주요 성부의 큰 푸가로 설명한 악장이다. 소프라노, 메조소프라노 , 알토, 테너, 베이스가 각각 네 성부의 카논 묶음으로 나뉘어 모두 20개의 성부적 움직임을 만든다. 네 선은 유니즌에서 출발한 뒤 서로 다른 속도와 음정으로 퍼지며, 합창은 개별 가사를 알아듣기 어려운 하나의 무지갯빛 음향으로 합쳐진다.

오케스트라는 합창의 음정 구조와 음향을 지탱하는 골격으로 작동한다. Ligeti의 독문 해설은 악기 성부가
특정 음정 구조를 운반해 합창 직조물을 지탱한다고 설명한다. 그래서 Kyrie의 긴장은 합창의 많은 인원, 카논의 규칙, 오케스트라가 제공하는 음정 ·음색의 지지가 함께 작동하는 데서 생긴다.

III. De die judicii sequentia, Dies irae
세 번째 악장은 Tommaso da Celano의 Sequence 가운데 심판의 날을 다루는 부분이다. Ligeti는 이 악장을 작품의 중심이 되는 야성적이고 극적인 음악으로 설명하며, Hans Memling의 단치히 제단화, Pieter Bruegel the Elder와 Hieronymus Bosch의 묵시록적 그림, Albrecht Dürer의 동판화를 연상 근거로 들었다. 이 시각 예술은 악장의 과잉과 공포를 구상한 배경으로 작용했다.

Dies irae는 조밀한 다성 속에 호모포닉한 섬을 삽입하는 형식으로 진행한다. Philharmonie de Paris는
밀집된 합창과 관현악, 속삭이는 호모포니, 먼 곳에서 빛나는 합창이 교대한다고 설명한다. 성악의 발음과
억양은 텍스트의 극적 잠재력을 드러내고, 금관과 타악의 강한 삽입은 심판의 이미지를 음량과 음색의 충돌로 바꾼다. Ligeti가 말한 ‘상상적 원근법 ’은 가까운 소리와 먼 소리가 교차하는 이 구조를 가리킨다.

IV. Lacrimosa

Lacrimosa에서는 대규모 합창과 관현악이 물러나고 소프라노와 메조소프라노가 축소된 오케스트라와 노래한다. 공식 해설은 이 악장을 2성부 호모포닉 구조로 분류한다. 앞선 Dies irae의 다성적 압력이 두
독창자의 가느다란 선으로 줄어들면서 , 텍스트의 애도는 넓은 음향 덩어리와 다른 시간 감각을 얻는다.

Ligeti의 독문 해설은 Lacrimosa에 Introitus의 순간들이 데자뷔처럼 암시되지만 실제로 반복되지는 않는다고 설명한다. 따라서 종결부는 앞 악장의 재현이라기보다 , 복잡한 합창과 오케스트라를 멀리서 돌아보는
에필로그에 가깝다. 두 독창자의 선과 절제된 반주는 Requiem의 마지막을 인간의 목소리에 집중시킨다 .

초연과 후대 수용

1965년 3월 14일 Stockholm 초연은 Liliana Poli, Barbro Ericson, Swedish Radio Choirs and Orchestra, Michael Gielen의 연주로 열렸다. SIM-Jahrbuch는 이 공연이 Ligeti에게 큰 성공을 안겼다고 기록한다. 이 초연은 성악 독창과 합창, 관현악이 결합된 작품의 최초 연주를 기록한다.

BMC Records의 CD 166은 Peter Eötvös가 지휘한 WDR Symphony Orchestra와 WDR Rundfunkchor Köln, SWR Vokalensemble Stuttgart, Barbara Hannigan과 Susan Parry의 연주로 Requiem을 수록한다. 이 음반은 1963-64/97 표기와 두 혼성 합창을 함께 제시하며, 네 악장의 트랙 시간을 남긴다. WDR Sinfonieorchester는 이 음반의 2011년 독일 음반 비평가상 추천과 2012년 Echo Klassik 합창 작품 부문
수상 이력을 기록한다.

Stanley Kubrick의 영화 2001: A Space Odyssey에는 Requiem의 Kyrie와 Ligeti의 Atmosphères, Lux aeterna, Aventures가 사용되었다 . 영화는 이 작품의 Kyrie 일부를 사용해 미크로폴리포니를 영화 관객에게 소개하는 후대 수용의 경로가 되었다. Ligeti의 공식 해설과 Philharmonie 자료는 영화 사용을 이후 형성된 수용사로 구분한다.

주요 자료

György Ligeti 공식 작품 페이지, Requiem: 작곡 연도, 약 27분, 초연, 편성, 텍스트 범위와 작품
설명을 확인했다.
György Ligeti 공식 독문 해설, Requiem: 악장별 호모포니 ·다성 구조, 오케스트라의 골격, 상상적
원근법을 대조했다.
Philharmonie de Paris, Requiem de György Ligeti: 네 악장, 1997년 개정, 편성, Dies irae와 Lacrimosa의 해설을 확인했다.
György Ligeti, Iridescent to unbridled: The Requiem: Memling, Bruegel, Bosch, Dürer의 시각적 영감과 작품사적 발언을 확인했다.
BMC Records, Eötvös/WDR의 Ligeti 음반: 1997 개정 표기, 두 합창 편성, 악장별 녹음 시간과 텍스트 해설을 확인했다.
WDR Sinfonieorchester, Ligeti Requiem 음반 기록: 연주자, 발매와 수상 이력을 확인했다.

SIM-Jahrbuch 2023: 1965년 Stockholm 초연의 공연 기록과 수용을 대조했다.