Symphony of Psalms

- □□

정보

Symphony of Psalms

개요

곡명 : *Symphony of Psalms* (프랑스어 초판 표기 *Symphonie de psaumes*)
작곡가 : Igor Stravinsky (1882–1971)
작곡 : 1930년 1월 –8월 15일 , Nice와 Charavines
초연 : 1930년 12월 13일 , Brussels Palais des Beaux-Arts, Société Philharmonique de Bruxelles, Ernest Ansermet 지휘
장르 : 혼성합창과 관현악을 위한 3악장 교향곡
작품 범위 : 라틴어 Vulgate 시편 XXXVIII(영어식 39편), XXXIX(영어식 40편), CL(150편)을 사용하는 전 3악장
기준판 : 1931년 Berlin Russischer Musikverlag 초판과 1948년 Boosey & Hawkes 개정판을 대조한다 .
전곡 소요 시간 : 약 20–23분 (지휘자 ·합창 ·악장 사이 호흡에 따라 달라짐)
주요 자료 : Boosey & Hawkes 작품 안내, Boston Symphony Orchestra 해설

Igor Stravinsky의 *Symphony of Psalms*는 혼성합창과 관현악이 시편의 간구 ·기다림 ·찬미를 세 악장의 대위법적 흐름으로 조직한 작품이다 . 이 글은 라틴어 텍스트와 전곡을 범위로 삼아 `Exaudi orationem meam, Domine`에서 `Expectans expectavi Dominum`을 거쳐 `Alleluia, laudate Dominum`으로 이어지는 순서를 살핀다 . 세 악장은 쉬지 않고 연결되며 , 바이올린 ·비올라 ·클라리넷을 제외한 편성이 합창의 음절과 관악 ·저현 · 피아노의 선을 또렷하게 드러낸다 .

위촉과 작곡

Serge Koussevitzky는 1930년 Boston Symphony Orchestra 창립 50주년을 위해 Stravinsky에게 새 작품을 위촉했다 . 형식과 편성에 넓은 재량이 주어지자 Stravinsky는 전통적인 19세기 교향곡 대신 시편을 노래하는 행위를 교향적 질서로 만들었다 . 악보에는 “신의 영광을 위해 작곡한 이 교향곡을 BSO 50주년에 헌정한다 ”는 문구가 실려 있다 .

Stravinsky는 Nice와 Charavines에서 1930년 1월부터 8월 15일까지 작업했다 . 작곡은 시편 150편의 빠른 찬미 부분에서 시작되었고 , 이어 제 1악장 `Exaudi`와 제 2악장 `Expectans`가 쓰였다 . 마지막에 제 3악장의 느린 `Alleluia`가 완성되어 , 완성된 청취 순서와 실제 작곡 순서가 달라졌다 . 느린 부분의 초기 스케치에 슬라브 교회어가 잠시 나타났다는 기록도 있으나 , 작품 전체가 처음부터 슬라브어로 계획되었다고 확대하지 않는다 .

세계 초연과 출판

Koussevitzky의 병으로 Boston에서 예정된 첫 공연이 미뤄지면서 세계 초연은 1930년 12월 13일 Brussels Palais des Beaux-Arts에서 먼저 열렸다. Société Philharmonique de Bruxelles와 Ernest Ansermet가 연주했고, 미국 초연은 12월 19–20일 Koussevitzky 지휘 Boston Symphony Orchestra와 Cecilia Society Chorus(Arthur Fiedler가 합창 준비)로 이루어졌다 . 위촉 단체의 공연이 두 번째였다는 사실이 작품의 초연 순서를 결정한다.

1931년 Berlin Russischer Musikverlag 초판과 1948년 New York Boosey & Hawkes new revision 은 같은 세 악장과 라틴어 텍스트를 담는다. 1948년판은 첫 악장의 겹친 음, 둘째 악장의 일부 튜바 ·트럼펫 · 팀파니 파트, 셋째 악장 후반의 메트로놈 표기 등을 정리한 개정으로, 1930년 음악을 새로 작곡한 버전이 아니다.

세 악장의 텍스트와 형식

I. Exaudi orationem meam, Domine

Vulgate 시편 XXXVIII 13–14절 (영어 ·히브리식 번호로 39편)의 “나의 기도를 들으소서 ”라는 간구가 텍스트다 . E 단조로 들리는 개시 화음과 두드러진 G, E–F 반음의 호소, 블록 화음과 흐르는 목관 ·저현이 교차한다. 합창은 좁은 음역과 선명한 음절로 기도의 발화를 만들고, 마지막 G장화음은 다음 악장의 C 중심을 향하는 문턱이 된다.

II. Expectans expectavi Dominum

Vulgate 시편 XXXIX 2–4절 (영어 ·히브리식 40편)의 기다림과 구조, “새 노래 ”의 약속을 다룬다. 악기만의 푸가가 촘촘해진 뒤 합창 푸가가 들어오며, 두 주제가 자연 모방과 스트레토로 겹친다. Et immisit in os meum canticum novum 에서 합창과 관현악이 가장 밀도 높게 결합한다. 이 악장은 기다림을 정적인 상태가 아니라 대위법이 시간을 쌓는 과정으로 만든다.

III. Alleluia, laudate Dominum

Vulgate 시편 CL(150편) 전체를 사용한다. 느린 Alleluia 로 시작해 빠른 Laudate 로 확장한 뒤 다시 느린 찬미로 돌아오는 아치형 구조다. 빠른 부분의 트럼펫 ·호른 ·피아노 3연음과 큰북 ·팀파니 ·합창의 반복은 찬미의 밀도를 높이며, 마지막에는 C 위에 E가 놓이는 밝은 안정으로 닫힌다. ‘엘리야의 불수레 ’라는 Stravinsky의 회고적 이미지는 이 빠른 부분을 설명하는 비유로 남겨 둔다.

텍스트 번호와 라틴어의 소리

시편 번호는 성경 전통에 따라 달라진다. Vulgate의 XXXVIII·XXXIX는 영어권 ·히브리식 39편 ·40편에 각각 해당하고, CL은 어느 체계에서도 150편이다. 본문에서는 두 번호를 병기해 출처의 차이를 숨기지 않는다.

라틴어는 의미를 전달하는 문장이면서 음절·자음·리듬을 조직하는 소리 재료다. Stravinsky가 라틴어를 ‘관습의 언어’로 사용했다는 연구는 가사의 일상적 억양에 음악을 종속시키지 않았다는 뜻이지, 텍스트의 의미를 비워 냈다는 뜻은 아니다. 간구에서 기다림, 찬미로 향하는 궤적은 시편과 음악에서 들을 수 있는 방향이며, 하나의 신학적 줄거리로 고정할 필요는 없다.

편성

악기군	편성·기능
목관	플루트 5(제 5는 피콜로 겸용), 오보에 4와 잉글리시 호른, 바순 3과 콘트라바순. 클라리넷을 쓰지 않아 오보에·바순의 목질감이 두드러진다.
금관	호른 4, D 피콜로 트럼펫, C 트럼펫 4, 트롬본 3, 튜바. 시편 150편의 찬미와 블록 화음의 중량을 만든다.
건반·저현	피아노 2, 하프 1–2, 첼로·더블베이스. 바이올린·비올라가 없어 합창의 음절과 저역의 선이 전면에 놓인다.
타악	팀파니, 큰북 등. 빠른 `Laudate`의 리듬과 종지의 타격을 지탱한다.
성악	SATB 혼성합창. Stravinsky는 가능하다면 소프라노·알토에 어린이 목소리를 선호했지만, 이는 필수 조건이 아니다.

이 편성은 낭만적인 현악 배경을 줄이고, 합창의 자음·음절과 관악의 대위법을 건조하고 선명하게 드러낸다. ‘차가운 음색’이라는 평가는 선택적 인상이고, 악보에서 확인되는 직접적인 사실은 특정 악기군을 제외하고 피아노·저현·관악을 결합했다는 점이다.

연결과 종지

세 악장은 악보와 대부분의 음반에서 쉼 없이 이어진다. 제 1악장 끝의 G장화음은 제 2악장의 C 중심을 향하고, 제 2악장 끝의 E♭는 제 3악장의 C와 긴장을 만든다. 제 3악장에서는 빠른 찬미 뒤 느린 `Alleluia`가 돌아와 마지막 C와 E의 밝은 안정으로 닫힌다. 이 연결은 고전적 재현부보다 세 시편의 텍스트와 음향을 한 호흡으로 묶는 장치다.

소요 시간

Boosey & Hawkes와 IRCAM은 약 23분, LA Phil은 약 20분으로 안내한다. Pierre Boulez·Berliner Philharmoniker·Rundfunkchor Berlin의 1996년 2월 13일 녹음은 19분 56초 (I 3:11 / II 6:07 / III 10:38), Michael Tilson Thomas·London Symphony Orchestra & Chorus의 1993년 녹음 (1994년 발매)은 약 22분 (I 3:09 / II 6:45 / III 12:06)이다. 템포와 악장 사이 호흡, 합창의 잔향이 실제 시간에 영향을 주므로 작품 자체는 약 20–23분으로 제시한다.

주요 레코딩

- **Igor Stravinsky · Orchestre des Concerts Straram·Alexis Vlasoff Chorus:** 1931 2 17–18 Théâtre des Champs-Élysées .
- **Pierre Boulez · Berliner Philharmoniker·Rundfunkchor Berlin:** 1996 Berlin Philharmonie , 19:56.
- **Michael Tilson Thomas · London Symphony Orchestra & Chorus:** 1993 ·1994 Sony , 22:00. *Symphony in C* *Symphony in Three Movements*

- Boston Symphony Orchestra BSO : , , , .
- Boosey & Hawkes IRCAM: · ·.
- IMSLP Calisphere 1948 : 1931 1948 .
- Per Dahl Zinar : ·.
- Presto Boulez Qobuz Tilson Thomas: .