Symphony No. 3 "Kaddish"

- □□

정보

Leonard Bernstein:

Symphony No. 3: Kaddish

개요
작곡가: Leonard Bernstein (1918–1990)
작품명: Symphony No. 3: Kaddish
텍스트: Kaddish 기도문과 Bernstein이 직접 쓴 영어 화자 텍스트
장르: 화자, 독창, 합창, 소년 합창과 관현악을 위한 성악 교향곡
작곡 시기: 1963년
개정: 1977년, 음악과 화자 텍스트를 줄이고 화자의 성별 선택을 넓힌 개정판
초연: 1963년 12월 10일, Tel Aviv의 Fredric R. Mann Auditorium. Hannah Rovina 화자,
Jennie Tourel 독창, Israel Philharmonic Orchestra, Leonard Bernstein 지휘
헌정: John F. Kennedy의 기억에
공연 시간: 약 40분

Wikipedia: *Symphony No. 3 (Bernstein)

Leonard Bernstein의 Symphony No. 3: Kaddish는 유대교의 찬양 기도문과 작곡가 자신의 화자 텍스트를
세 악장 안에 결합한 성악 교향곡이다 . 제 1악장 Invocation (Kaddish 1), 제 2악장 Din-Torah (Kaddish 2), 제 3악장 Scherzo (Kaddish 3)와 Finale가 이어지며, 화자와 혼성 합창, 소년 합창, 소프라노 독창, 관현악이
신과 인간의 논쟁을 연극적으로 펼친다. 1963년 Tel Aviv 초연 직전 John F. Kennedy가 암살되자 Bernstein 은 작품을 그의 기억에 헌정했고, 1977년에는 지나치게 많은 말을 덜어 내고 음악과 화자의 관계를 다시 조정했다.

출판 정보와 자료

Boosey & Hawkes가 출판과 대여를 담당한다. 1963년 원판은 여성 화자와 소프라노 독창을 전제로 했고, 1977년 개정판은 여성 또는 남성 화자를 선택할 수 있게 했다. 개정판에는 몇몇 삭제, 음악의 재작성, 화자 텍스트의 큰 폭의 수정이 포함된다. Jamie Bernstein과 Samuel Pisar가 마련한 추가 화자 텍스트는 별도의 사용 허가가 필요한 공연 자료이므로 , 공연마다 프로그램과 대여 자료에서 사용하는 텍스트를 구분한다.

Kaddish는 장례와 애도의 자리에서 자주 들리지만 기도문 자체에는 죽음의 단어가 없고 신의 이름과 생명을
찬양하는 문장이 중심을 이룬다. Bernstein은 이 이중성을 음악적 갈등의 출발점으로 삼았다. 화자는 신에게
보호와 질서를 요구하다가 곧 신을 법정에 세우듯 따지고, 합창은 찬양의 언어를 이어 간다. 따라서 이 작품은
전례를 그대로 재현한 예배 음악이 아니라, 전례문과 현대의 독백이 충돌하는 콘서트용 교향곡이다 .

소요 시간

Bernstein 공식 작품 페이지와 IRCAM은 약 40분을 제시한다. Milken Archive의 녹음은 약 39분 30초이므로
, 전곡을 연속으로 연주하는 공연의 기준 시간은 약 40분으로 볼 수 있다. 원판과 1977년 개정판의 컷과 화자
텍스트 분량이 다르기 때문에, 특정 녹음의 초 단위 시간을 모든 판본에 그대로 적용하지 않는다.

편성

성악과 화자: 화자 1명, 소프라노 독창, 혼성 합창, 소년 합창
목관: 플루트 4(제 3플루트는 알토 플루트 겸주, 제 4플루트는 피콜로 겸주), 오보에 2, 잉글리시 호른
, 클라리넷 2, E-flat 클라리넷, 베이스 클라리넷, 알토 색소폰, 바순 2, 콘트라바순
금관: 호른 4, 트럼펫 4(제 4트럼펫은 D조), 트롬본 3, 튜바
타악과 건반: 팀파니, 네 명의 타악기 주자가 나누어 맡는
스네어드럼ㆍ테너드럼ㆍ베이스드럼ㆍ필드드럼ㆍ이스라엘식
핸드드럼ㆍ봉고ㆍ심벌즈ㆍ차임ㆍ탐탐ㆍ트라이앵글ㆍ클라베스ㆍ블록ㆍ탬버린ㆍ마라카스ㆍ래칫ㆍ
채찍ㆍ실로폰ㆍ글로켄슈필ㆍ비브라폰 등, 하프, 첼레스타, 피아노
현악: 현악기

공식 편성표는 트럼펫 4대를 제시하며, Milken Archive는 C조 트럼펫 3대와 D조 트럼펫 1대로 세분한다.
타악기는 판본과 연주 관행에 따라 파트의 분담이 달라질 수 있지만, 네 명의 연주자가 여러 북과 금속ㆍ목재
타악기를 나누어 맡는다는 점은 공통적이다 . 화자와 성악군이 관현악 위에 얹히는 것이 아니라, 말과 노래가
관현악의 질감 안에서 형식의 방향을 바꾼다.

Kennedy 헌정과 초연의 시간
Bernstein은 1963년 마지막 Amen 부분을 오케스트레이션하던 중 John F. Kennedy 암살 소식을 들었다고
회고했다. 그는 작품을 “사랑하는 기억에 ” 바치기로 결정했고, 한 달도 지나지 않아 Tel Aviv에서 초연을
지휘했다. 1963년 12월 10일 Fredric R. Mann Auditorium에서 Hannah Rovina가 화자를 맡고 Jennie
Tourel이 독창했으며 , Israel Philharmonic Orchestra와 합창단을 Bernstein이 이끌었다. 자료에 따라
Tourel의 성부는 소프라노 또는 메조소프라노로 다르게 적히므로, 초연의 핵심 식별자는 성부명보다 그녀의
이름과 역할로 두는 편이 정확하다.

미국 초연은 1964년 1월 31일 Boston Symphony Hall에서 열렸다. Charles Munch가 Boston Symphony
Orchestra를 지휘하고 Jennie Tourel, 화자 Felicia Montealegre, New England Conservatory Chorus,
Columbus Boychoir가 참여했다. BSO 75주년과 Koussevitzky 관련 의뢰라는 설명이 널리 쓰이지만,
Library of Congress 자료는 Koussevitzky의 개인 의뢰로 분류하면서 공식 재단 의뢰 목록과 구분한다. 의뢰

주체의 행정적 성격은 자료마다 다르며, 작품이 Boston의 기념 연주와 Koussevitzky의 후원 맥락에서 출발했다는 사실은 공통으로 남는다.

1977년 개정판

원판의 화자는 신에게 묻고 항의하는 동안에도 마지막에는 전례의 찬양으로 돌아간다. Bernstein은 초연 뒤 말의 양과 문학적 설명이 음악을 지나치게 붙잡고 있다고 느꼈고, 1977년에 텍스트를 줄이고 음악을 다시 썼다. 화자도 여성으로 고정하지 않고 여성 또는 남성이 맡을 수 있게 했다. 개정판은 원판을 폐기한 새 작품이 아니라, 같은 교향곡이 콘서트에서 더 조밀하게 작동하도록 승인된 판본이다.

1977년 8월 25일 Mainz에서 열린 개정판 초연에는 Michael Wager 화자, Montserrat Caballé 소프라노, Wiener Jeunesse Chor, Wiener Sängerknaben, Israel Philharmonic Orchestra, Bernstein 지휘가 참여했다. 원판 초연의 히브리어 번역 화자 텍스트와 현재 출판된 영어 화자 텍스트는 서로 구분된다. 실제 공연에서는 어떤 언어와 어느 판본을 사용하는지에 따라 화자의 말과 합창의 시간 배분이 달라진다.

네 표제와 진행

I. *Invocation (Kaddish 1)*

첫 부분에서 화자는 아버지이자 신인 존재를 부르며 기도를 시작한다. 혼성 합창은 Kaddish의 찬양을 제시하고, 화자는 그 찬양을 그대로 받아들이기보다 '나의 Kaddish'를 만들겠다고 선언한다. 원판의 여성 화자 선택은 전례의 전통과 개인적 직관을 동시에 드러내는 장치였고, 개정판에서는 이 역할을 성별에 묶지 않는다.

음악적으로는 관현악의 강한 색채와 화자의 짧은 문장이 교차한다. 말은 음악 위에 설명을 덧붙이는 내레이션이 아니라, 합창이 진행하던 기도를 멈추고 다시 시작하게 만드는 독립된 사건이다. 첫 번째 Kaddish는 찬양의 언어를 들려주면서도, 화자가 신에게 질서와 응답을 요구할 것이라는 긴장을 남긴다.

II. *Din-Torah (Kaddish 2)*

*Din-Torah*는 '법에 의한 심판'이라는 뜻을 지닌다. 화자는 신과 인간 사이의 계약이 깨졌다고 주장하며 신을 법정에 세운다. 이 대목의 화성은 강한 반음계와 12음적 기법을 사용하고, 화자의 분노는 복잡한 합창 카덴차로 치솟는다. 합창이 거대한 음향을 만들고 나면 화자는 용서를 구하며 분위기를 바꾼다.

두 번째 Kaddish는 소프라노 독창과 소년 합창이 부르는 자장가에 가깝다. 앞선 논쟁의 비조성적 긴장이 부드러운 조성적 선율로 풀리며, 신에게 잠들라고 말하는 화자의 목소리가 관현악의 온화한 움직임과 포개진다. 이 전환은 고통이 갑자기 지워졌다는 뜻이 아니라, 항의와 위로가 같은 관계 안에서 이어진다는 뜻을 보여 준다.

III. *Scherzo (Kaddish 3)* *Finale*

[illegible]

[illegible] Kaddish [illegible] *Finale* [illegible] Milken Archive [illegible] 12 [illegible]

Kaddish Bernstein

[illegible] Bernstein [illegible] ‘Amen’ [illegible]

[illegible] Milken Archive Kaddish Symphony [illegible] 12 [illegible]

Bernstein [illegible] 12 [illegible] 1977 [illegible] *Kaddish* [illegible]

- Leonard Bernstein : 1963 [illegible] 1977 [illegible]
- Bernstein : Kennedy [illegible]
- Boosey & Hawkes, *Symphony No. 3: Kaddish*: [illegible]
- IRCAM, *Symphonie n°3, Kaddish*: 1963 [illegible] 1977 [illegible]
- Milken Archive of Jewish Music, *Symphony No. 3*: Kaddish [illegible] 12 [illegible]
- Boston Symphony Orchestra, : BSO 75 [illegible]

Boston Symphony Orchestra Archives, 1964년 미국 초연 기록: Munch 지휘, Tourelㆍ Montealegreㆍ두 합창단의 공연 정보.
Yad Vashem, Kaddish Symphony 교육 자료: Kennedy 헌정과 초연ㆍ개정판 연대표. Library of Congress, Koussevitzky 연구 안내: 의뢰 주체 분류의 차이.