Leonard Bernstein (1918–1990)

- Symphony No. 1 "Jeremiah"
  - □□
- Symphony No. 2 "The Age of Anxiety" for piano and orchestra
  - □□
- Symphony No. 3 "Kaddish"
  - □□
- Serenade for violin and orchestra (after Plato's Symposium)
  - □□
- Candide Overture
  - □□
- Chichester Psalms
  - □□
- West Side Story (symphonic dances)
  - □□
- Fancy Free
  - □□

- Candide
  - □□
- Mass
  - □□
- Symphonic Suite from On the Waterfront
  - □□

Symphony No. 1 "Jeremiah"

Symphony No. 1 "Jeremiah"

정보

개요
곡명: Symphony No. 1 "Jeremiah"
작곡가: Leonard Bernstein (1918–1990)
장르: 메조소프라노와 관현악을 위한 3악장 교향곡
작곡: 1939년 성악 스케치, 1942년 교향곡 완성
초연: 1944년 1월 28일, Pittsburgh Syria Mosque. Jennie Tourel(메조소프라노), Pittsburgh Symphony Orchestra, Leonard Bernstein(지휘)
헌정: Samuel Joseph Bernstein
기준 범위: Prophecy, Profanation, Lamentation으로 이루어진 정규 교향곡 전곡을 다룬다. 마지막 악장은 히브리어 예레미야 애가 텍스트를 사용하고, 앞의 두 악장은 기악으로 진행한다.

Wikipedia: Symphony No. 1 (Bernstein)

Leonard Bernstein(1918–1990)의 *Symphony No. 1 "Jeremiah"*는 예레미야의 예언과 예루살렘의
파괴를 배경으로 삼은 3악장 교향곡이다 . 1939년에 구상한 “히브리 노래 ”가 1942년 완성된 대규모 관현악 작품의 마지막 악장으로 편입되었으며 , 메조소프라노가 부르는 Lamentation이 기악으로 진행되는 두 악장 뒤에 놓인다. 번스타인은 성서 사건을 장면별로 묘사하기보다 예언의 호소, 파괴와 혼돈, 애도의 언어를 정서적으로 병치하려고 했다.

출판 ·관련 버전

Bernstein의 공식 작품 자료는 Lamentation을 메조소프라노와 관현악을 위한 독립 악장으로도 이용할 수 있다고 안내한다. 또한 Profanation은 Frank Bencriscutto가 심포닉 밴드용으로 편곡했다. 이 두 항목은 교향곡 전곡의 다른 판본이 아니라, 원작에서 파생된 별도 공연 ·출판 형태다.

Library of Congress의 Leonard Bernstein Collection에는 Jeremiah의 자필 총보, 단축 악보와 스케치, 피아노 ·성악보, 여러 세트의 파트, 표지와 서문이 각각 보존되어 있다. 소장 목록은 작품의 자료 전승과 보존 단위를 보여 준다.

소요 시간

공식 작품 데이터베이스는 24분, 같은 페이지의 음악 해설과 Pittsburgh Symphony 프로그램은 약 25분으로 제시한다. 연주 템포와 프로그램 운영에 따라 전곡은 약 24–25분으로 제시할 수 있다. 자료가 악장별 시간을 따로 제시하지 않으므로 전체 시간만 사용한다.

편성

메조소프라노 독창과 관현악을 위한 편성은 2관 목관을 기본으로 하되 겸임 악기가 많다. 플루트 2(피콜로 겸임), 오보에 2(잉글리시 호른 겸임), 클라리넷 2와 E-flat 클라리넷 ·베이스 클라리넷 겸용 파트, 바순 2와 콘트라바순이 놓인다. 금관은 호른 4, 트럼펫 3, 트롬본 3, 튜바로 구성된다. 팀파니와 타악기 3–4명, 피아노, 현악기가 뒤를 받친다.

공식 약호와 Pittsburgh 프로그램의 평문 편성은 큰 틀에서 일치하지만 , 타악기의 개별 악기와 주자 배정은
공연 자료마다 달라질 수 있다. Lamentation의 독창자는 마지막 악장에만 등장하며, Prophecy와 Profanation은 성악 없이 연주된다.

세 악장의 구조

I. Prophecy

첫 악장은 예언자 Jeremiah가 백성에게 호소하는 강도를 관현악으로 다룬다. Bernstein의 1944년 New York Philharmonic 프로그램 노트에 따르면 이 악장은 성서 장면을 음화하는 대신 예언의 절박한 정서를
평행시킨다 . 따라서 특정 인물의 대사를 재현하는 악장으로 좁히기보다 , 뒤의 파국을 예고하는 기악 서두로
이해할 수 있다.

II. Profanation

두 번째 악장은 스케르초이며 , Bernstein은 성직자와 백성 내부의 이교적 타락이 불러온 파괴와 혼돈의
감각을 제시한다고 설명했다. 스케르초의 빠른 움직임은 첫 악장의 경고가 공동체의 소란으로 변하는 과정과
세 악장에 걸친 공통 주제의 연결을 함께 드러낸다.

III. Lamentation

마지막 악장은 히브리어 예레미야 애가를 메조소프라노가 노래하는 문학적 악장이다. Bernstein은 무너지고 약탈당한 예루살렘을 애도하는 예언자의 울음으로 설명했으며 , Pittsburgh 프로그램은 애가 1장 1–3절 ·8절, 4 장 14–15절, 5장 20–21절을 텍스트 범위로 제시한다. 앞선 두 악장의 기악적 긴장은 여기서 공동체의 상실을 말하는 인간의 목소리로 수렴한다.

텍스트와 전례적 배경

Bernstein은 실제 히브리 선율을 광범위하게 인용한 작품은 아니라고 직접 설명했다. 그의 노트는 Profanation의 첫 주제가 전통 히브리 성가를 의역했고, Lamentation의 성악 시작이 바빌론에 의한 예루살렘 파괴를 기념하는 전례적 종지에 바탕을 둔다고 밝힌다. 그 밖의 유사성은 음표를 그대로 옮긴 결과보다 정서적 성격에 가깝다는 설명도 덧붙였다.

번스타인의 오랜 협력자 Jack Gottlieb은 이 설명을 보완해, 작곡가가 의식하지 못한 전례적 동기가 더 많이 남아 있다고 분석했다. Gottlieb은 축제 아침 기도인 Amidah와 그 시적 확장인 K'rovoh에서 결합된 두 주제를

찾고, Profanation의 동기를 안식일 성서 낭송인 Haftara의 캔틸레이션과 연결한다. Lamentation의 종지는 성전 상실을 애도하는 Tisha B’Av의 kinnot와 관련된다고 본다. 이 전례 연결은 후대 분석가 Jack Gottlieb의 해석이며, Bernstein이 직접 설명한 의식적 인용과 구분된다.

Gottlieb은 각 악장이 앞 악장의 재료를 발전시키며 세 악장이 거대한 소나타 형식의 제시부 ·발전부 ·재현부에 대응한다고도 제안했다. 이 구조적 독해는 작품의 공식 악장 구분을 바꾸지 않으면서, 마지막 악장이 첫 악장의 전례적 근원을 되돌려 놓는 방식에 주목하게 한다.

창작 ·초연과 헌정

Bernstein은 1939년 Harvard를 졸업한 직후 예레미야 애가에 바탕한 소프라노와 관현악용 “히브리 노래 ”를 스케치했다 . 1942년 New England Conservatory 작곡 콩쿠르에 제출하기로 하면서 성악을 메조소프라노로 바꾸고, 12월 31일 마감 직전까지 전체 교향곡을 완성했다. 작품은 콩쿠르에서 수상하지 못했지만, Curtis Institute의 스승 Fritz Reiner가 악보를 높이 평가하고 Pittsburgh Symphony 공연을 마련했다.

Reiner는 더 밝은 네 번째 악장을 추가하라고 권했으나 Bernstein은 거절했다. 이 선택으로 Jeremiah는 세 악장의 어두운 정서를 유지한다. 세계초연은 1944년 1월 28일 Pittsburgh의 Syria Mosque에서 Bernstein 이 Pittsburgh Symphony Orchestra를 지휘하고 Jennie Tourel이 독창을 맡아 열렸다.

초연 3주 뒤 Boston Symphony 공연이 이어졌고, 1944년 3–4월 Bernstein은 New York Philharmonic과 네 차례 연주했다. New York Music Critics Circle은 그해 5월 이 작품을 시즌의 뛰어난 새 클래식 작품으로 선정했으며 , 작품은 미국 전역 70개 라디오 방송국에 방송되었다 . 1943년 11월 Carnegie Hall에서 Bruno Walter를 대신해 지휘한 뒤 아버지와 화해한 사건은 Bernstein이 이 교향곡을 Samuel Joseph Bernstein 에게 헌정하는 계기가 되었다.

수용과 레코딩

Bernstein 공식 연보는 1944년 4월 St. Louis Symphony와 작품을 녹음하고 RCA Victor가 1945년 12월 초 78회전 음반 세 장으로 발매했다고 기록한다. 이 음반은 작곡가가 직접 지휘한 초기 전승의 핵심 사례다. Leonard Bernstein Centennial 집계는 이후 Jeremiah가 23개국 56개 오케스트라에서 96회 연주되었고 33 명의 메조소프라노가 참여했다고 정리한다. 이 수치는 해당 기념사업의 집계 범위에 따른다.

Milken Archive는 이 작품을 Bernstein의 첫 대규모 관현악 작품으로 소개하면서 , 엄밀한 프로그램 교향곡이 아니라 예루살렘 파괴의 성서 이야기를 느슨하게 묘사한다고 설명한다. 동시에 1942년 12월 31일 완성과 1944년 Pittsburgh 초연, New York Music Critics Circle의 선정 결과를 작품의 초기 수용 맥락으로
제시한다. 이 작품은 성서 텍스트 ·미국 교향악 ·번스타인의 극적 충동이 만나는 지점으로 정리된다.

주요 자료

Leonard Bernstein 공식 작품 DB, Symphony No. 1: Jeremiah: 작곡 경위, 세 악장, Bernstein의 프로그램 노트, 편성, 초연, 헌정, 초기 수용과 별도 버전

Leonard Bernstein 공식 연보: 1944년 초연과 St. Louis Symphony 녹음 ·RCA Victor 발매

Pittsburgh Symphony 프로그램: 초연 연주진, 편성, 애가 텍스트 범위, 작품 배경
Milken Archive of Jewish Music, “Symphonic Music of Jewish Experience, Part 2”: 성서적 맥락, 1939년 스케치와 1942년 완성, 초연과 수용
Library of Congress, Leonard Bernstein Collection finding aid: Jeremiah 자필 총보 ·스케치 · 성악보 ·파트 소장 기록
Wikipedia, “Symphony No. 1 (Bernstein)”: 작품 식별과 기본 서지 링크

Symphony No. 2 "The Age of Anxiety" for piano and orchestra

정보

Leonard Bernstein,

Symphony No. 2: The Age of Anxiety
작곡가: Leonard Bernstein(1918–1990)
작품명: Symphony No. 2: The Age of Anxiety for piano and orchestra
문학적 배경: W. H. Auden의 장시 The Age of Anxiety: A Baroque Eclogue
작곡 시기: 1947–1949년
개정: 1965년 개정판
위촉 ·헌정: Koussevitzky Foundation 위촉, Serge Koussevitzky에게 헌정
초연: 1949년 4월 8일, Boston Symphony Hall. Leonard Bernstein 피아노, Boston Symphony Orchestra, Serge Koussevitzky 지휘
장르: 독주 피아노와 관현악을 위한 2부 6구간 교향곡
소요 시간: 약 36분

Wikipedia: Symphony No. 2 (Bernstein)

개요
Leonard Bernstein의 Symphony No. 2: The Age of Anxiety는 W. H. Auden의 장시를 독주 피아노와
관현악의 2부 6구간으로 옮긴 교향곡이다 . Part I은 The Prologue, The Seven Ages의 변주 I–VII, The Seven Stages의 변주 VIII–XIV로 이어지고, Part II는 The Dirge, The Masque, The Epilogue로 이어진다. 전후 뉴욕의 술집에서 만난 네 인물이 불안과 신앙을 말하는 긴 밤이 음악의 기본 전제이며, 1965년 개정판은 마지막 피아노 카덴차를 통해 결말의 비중을 바꾸었다.

출판 정보와 자료

Boosey & Hawkes가 독주 피아노와 관현악을 위한 작품으로 출판 ·대여하며, 카탈로그는 1949년 작품, 약 36 분, Koussevitzky Foundation 위촉, Serge Koussevitzky 헌정으로 제시한다. 카탈로그의 축약 편성은

피콜로 ·플루트 2, 오보에 2·잉글리시 호른, 클라리넷 2·베이스 클라리넷, 바순 2·콘트라바순 , 호른 4, 트럼펫 3, 트롬본 3, 튜바, 네 타악기, 첼레스타, 하프 2(제 2하프 선택), 피아니노, 현악을 포함한다. 독주 피아노는 이 오케스트라 편성에 별도로 더해진다.

Auden의 시는 The Age of Anxiety: A Baroque Eclogue라는 부제를 가진 여섯 부분의 대화시다. Malin, Quant, Emble, Rosetta 네 사람이 전후 뉴욕의 술집에서 만나 밤을 보내고, 술집에서 Rosetta의 아파트로
이동하며 고립 ·상실 ·사랑 ·신앙을 말한다. Bernstein의 여섯 구간은 시의 순서를 따르면서도 , 각 구간을 문학 장면과 일대일로 고정하지 않고 교향곡 안에서 독립적인 음악적 흐름으로 확장한다.

소요 시간

Bernstein 공식 작품 페이지와 Boosey·IRCAM 카탈로그는 전곡을 약 36분으로 안내한다. Los Angeles Philharmonic은 약 30분으로 제시하며, 실제 공연과 녹음은 템포와 반복에 따라 30분대 중반까지 달라진다. Part I은 대체로 17분 안팎, Part II는 18–20분 정도로 배분되지만 , 이는 판본과 실행 시간에 따라 달라지는 대략적인 범위다.

편성

독주: 피아노
목관: 피콜로, 플루트 2, 오보에 2, 잉글리시 호른, 클라리넷 2, 베이스 클라리넷, 바순 2,
콘트라바순
금관: 호른 4, 트럼펫 3, 트롬본 3, 튜바
타악 ·건반: 팀파니, 네 명의 타악 주자 (큰북, 심벌, 드럼 세트, 글로켄슈필 , 작은북, 탐탐, 템플 블록, 테너드럼, 트라이앵글 , 실로폰), 첼레스타, 피아니노
하프 ·현악: 하프 2(제 2하프 선택), 현악 5부

피아니노는 독주 피아노와 다른 악기로 오케스트라 안의 색채를 담당한다. The Masque에서는 피아노, 드럼 세트, 하프, 첼레스타, 피아니노, 저음 현이 리듬과 화성의 배경을 만들며, 독주 피아노는 그 위에서 빠른 재즈적 움직임을 이끈다. 자료에 따라 피아니노와 첼레스타의 겸주 표기가 달라지므로 , 출판 카탈로그가
분리해 적은 두 악기를 기본 편성으로 제시한다.

창작과 초연의 시간표

Bernstein은 1947년 여름 Auden의 시를 읽은 뒤 작품을 구상했다. 공식 작품 해설은 그 시를 ‘신앙을 찾는 어려운 탐색 ’으로 설명하고, 피아니스트를 거의 자전적인 주인공으로 본다. 오케스트라는 피아노가 자신을 비추어 보는 현대적 거울처럼 기능하며, 시 속 네 인물의 사회적 공간과 심리적 반응을 함께 만든다.

1948년 11월 28일 Tel Aviv에서는 The Dirge가 George Singer 지휘 Israel Philharmonic Orchestra와 Bernstein의 피아노로 먼저 연주되었다 . 전곡 초연은 1949년 4월 8일 Boston Symphony Hall에서 Serge Koussevitzky가 Boston Symphony Orchestra를 지휘하고 Bernstein이 피아노를 맡은 공연으로 열렸다. 1965년 개정판의 첫 공연은 7월 15일 New York Philharmonic과 Bernstein 지휘, Philippe Entremont 피아노의 연주로 Philharmonic Hall에서 열렸다.

작곡 연도는 공식 작품 목록의 1949년, 공연기관 자료의 1947–1949년, IRCAM 항목의 더 넓은 표기가 서로 다르다. 이 차이는 시를 읽고 초고를 시작한 시점, 완성본의 정리, 후대 개정의 기준이 서로 다르게 기록된 결과다. 전곡 초연과 1965년 개정 공연은 서로 다른 판본의 출발점으로 구분된다.

Part I: Prologue와 두 세트의 변주

*The Prologue*는 두 클라리넷이 외로운 피아니시모 대화를 나누는 장면으로 문을 연다. 긴 하강 음계는 술집에 모인 네 인물이 아직 서로에게 닿지 못한 상태와, 이후 내면 탐색으로 들어가는 통로를 함께 암시한다. 독주 피아노는 처음부터 전면에 서지 않고 오케스트라가 만든 공간에 뒤늦게 들어온다.

*The Seven Ages*는 변주 I–VII로 구성된다. 각 변주는 하나의 고정 주제를 반복하기보다 바로 앞 변주의 특징을 이어 받아 다음 생각으로 확장한다. 피아노는 변주의 연결을 담당하며, 시가 말하는 인생의 여러 시기를 음악적 변형의 연쇄로 바꾼다. 이어지는 *The Seven Stages*의 변주 VIII–XIV에서는 네 인물이 함께 꾸는 꿈과 이동의 감각이 더 빠른 몸짓으로 나타난다. 변주 VIII의 넓은 3/2 박과 사라방드풍 저음은 이 흐름 안에서 잠시 고요한 공간을 만든다.

Part II: Dirge, Masque, Epilogue

*The Dirge*는 Rosetta의 아파트로 향하는 인물들의 상실과 ‘colossal Dad’의 부재를 장송의 언어로 옮긴다. 독주 피아노가 12음렬적 성격을 지닌 주제를 내놓고, 중간부의 브람스풍 선율과 어두운 관현악이 서로 다른 기억의 방향을 만든다. 장송은 Part I의 이동을 멈추게 하면서, 인물들이 자신의 고립을 직접 마주하는 시간을 연다.

*The Masque*는 심야 파티의 빠른 재즈 스케르초다. 드럼 세트와 네 타악기, 하프, 첼레스타, 피아니노, 저음 현이 리듬 섹션을 만들고 독주 피아노가 그 위에서 불꽃처럼 빠른 변주를 이끈다. 파티의 표면적 활기는 시 속 인물들이 피로와 고독을 잠시 가리는 가면이며, 재즈의 스윙과 불규칙한 악센트가 그 가면의 불안정함을 드러낸다.

*The Epilogue*에서는 파티가 흩어진 뒤 느린 네 음 트럼펫 동기가 나타난다. 현악은 *The Prologue*의 기억을 반향하고 목관은 더 넓은 응답을 보태며, 피아노는 독백과 관현악의 결론 사이를 오간다. 1949년판의 피아노는 마지막에 제한적으로 참여하지만, 1965년 개정판에서는 독주 카덴차가 추가되어 앞선 변주와 장송, 파티의 재료를 되돌아본다. 카덴차 뒤에 전 오케스트라가 이어지는 종결은 개인의 불안을 지우기보다 더 큰 울림 속에 배치한다.

피아노의 협주적 역할과 양식

Bernstein의 공식 해설은 피아노를 시와 음악을 통과하며 의미를 찾는 거의 자전적인 주인공으로 설명한다. 이 독주자는 전통 협주곡처럼 오케스트라와 경쟁하는 영웅이 아니라, 네 인물의 대화와 자신의 질문을 동시에 통과하는 중심 목소리다. Part I에서는 변주와 단계의 연결을 이끌고, *The Masque*에서는 재즈의 즉흥적인 속도를 맡으며, *The Epilogue*에서는 카덴차로 기억을 모은다.

Boosey & Hawkes는 이 작품을 문학적 사건을 가까이 따라가는 concertante 교향곡으로 설명한다. 따라서 피아노의 기교, 재즈 리듬, 12음렬적 장송, 바로크 사라방드풍 저음은 서로 분리된 양식 목록이 아니라 Auden 의 긴 대화를 교향악으로 옮기는 방법이다. Bernstein은 이 음악이 시에서 독립된 삶을 얻어야 한다고 말했으며, 여섯 구간은 문학의 장면을 보존하면서도 관현악과 피아노가 만드는 새로운 시간으로 확장된다.

녹음과 전승

1950년 Columbia 녹음은 Bernstein이 직접 피아노를 맡은 초기 기록으로, 1949년 전곡 초연 뒤 작품의
음향을 남겼다. Bernstein 공식 자료는 이 녹음과 Jerome Robbins의 발레화를 작품의 초기 전승 사례로 함께 언급한다. 후대의 공연과 녹음은 1949년판과 1965년 개정판 가운데 어느 판본을 택했는지에 따라 The Epilogue의 피아노 카덴차와 종결 비중이 달라진다. 따라서 녹음의 시간과 결말은 연주자의 속도만이 아니라 사용한 판본의 차이와 함께 이해된다.

주요 자료

Leonard Bernstein 공식 작품 페이지: 위촉 ·헌정, 1949년 Boston 전곡 초연, 1965년 개정, Auden
시의 여섯 구간과 피아노의 자전적 역할을 설명한다.
Boosey & Hawkes 작품 카탈로그: 출판 정보, 약 36분, 축약 편성, Koussevitzky Foundation
위촉을 제시한다.
Boston Symphony Orchestra 작품 해설: Tel Aviv의 The Dirge 선행 연주, 1949년 전곡 초연, 1965년 개정판 첫 공연과 시의 장면을 기록한다.
Los Angeles Philharmonic 작품 해설: 작곡 기간, 약 30분 표기, 여섯 구간, The Masque의 재즈적 편성을 설명한다.
IRCAM 작품 데이터베이스 : 작곡 ·개정 연대, 편성, 두 초연의 관계를 보조한다.

Library of Congress, Leonard Bernstein timeline: 1949년 Bernstein의 피아노 독주와 Koussevitzky 지휘 초연을 독립적으로 확인한다.

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.

Serenade for violin and orchestra (after Plato's Symposium)

Serenade for violin and orchestra (after Plato's Symposium)

정보

개요
곡명: Serenade for violin and orchestra (after Plato's Symposium) 작곡가: Leonard Bernstein (1918–1990) 작곡 시기: 1953년 말 또는 가을 시작, 1954년 8월 7일 완성 초연: 1954년 9월 12일, Venice Teatro La Fenice, Isaac Stern 독주, Leonard Bernstein 지휘 위촉 ·헌정: 1951년 Koussevitzky Music Foundation 위촉, Serge와 Natalie Koussevitzky의 기억에 헌정 구성: 독주 바이올린, 현악 오케스트라 ,

하프, 타악기를 위한 5악장 세레나데 소요 시간: 약 30분 Wikipedia: Serenade after Plato's

“Symposium”

《 Serenade for violin and orchestra (after Plato's Symposium)》는 플라톤의 《Symposium》에서
사랑을 논하는 일곱 화자를 다섯 악장의 음악적 표지로 바꾼 작품이다. 이 글은 1954년에 완성된 원작 전곡을 다루며, 바이올린과 피아노 축약판이나 후대 발레 편곡과 구별한다. Phaedrus; Pausanias, Aristophanes, Eryximachus, Agathon, Socrates; Alcibiades가 차례로 이어지고, 독주 바이올린 ·현악 ·하프 ·타악이 연설의 성격과 앞 악장의 재료를 이어 간다. Bernstein은 문자 그대로의 줄거리가 아니라, 앞 악장의 요소에서 다음 악장이 발전하는 연속적인 진술로 이 관계를 설명했다.

출판 정보와 자료

Koussevitzky Music Foundation은 1951년에 이 작품을 위촉했고, Bernstein은 Serge와 Natalie Koussevitzky의 기억에 헌정했다. Library of Congress의 Koussevitzky Collection에는 1954년 표기의 holograph full score와 Bernstein이 만든 바이올린 ·피아노 축약 원고가 각각 남아 있다. 원고의 표제는
현재의 Serenade보다 Symposium (after Plato)에 가까워 작곡 당시 제목의 흔적을 보존한다.

Boosey & Hawkes는 전곡을 독주 바이올린, 하프, 타악기, 현악을 위한 작품으로 출판 ·대여하고, 열람용 소형 총보를 Hawkes Pocket Score 1136(HPS 1136)으로 식별한다. 현재 유통되는 바이올린 ·피아노 판본에는 Isaac Stern이 독주 파트의 editor로 표시된다. HPS 1136의 최초 인쇄 연도와 1954년 원고에서 현행판으로 이어지는 마디별 교정 목록은 Boosey 제품 안내에 기재되어 있지 않다.

Bernstein이 처음 작품을 Symposium 또는 협주곡으로 부르다가 Serenade라는 제목을 택한 시점에
대해서는 후대 자료가 전한다. Indianapolis Symphony의 프로그램 노트는 Humphrey Burton을 인용해 Bernstein이 1986년에 제목의 학술적 인상을 걱정했고 훗날 그 결정을 후회했다고 설명한다. 이 회고는 현재의 출판 제목과 작곡 당시 원고 표제가 달랐던 경위를 보충하는 자료다.

소요 시간

Bernstein 공식 작품 | 페이지와 | Boosey & Hawkes, Boston Symphony Orchestra, San Francisco
Symphony는 전곡을 | 약 30분으로 | 제시한다. 1956년 Stern·Symphony of the Air·Bernstein의 Columbia
녹음은 | 약 31분, Philippe Quint·Marin Alsop의 2005년 음반도 | 약 31분, Vadim Gluzman·John Neschling
의 2007년 음반은 약 31분으로 | 기록된다. 악장별 | 공식 시간은 | 출판사와 | 공연기관 | 자료에 없으므로, 녹음의 분
단위 수치는 | 작품 | 자체의 | 고정 | 시간으로 | 사용하지 | 않는다.

편성

Boosey & Hawkes와 공연기관의 | 편성표에 | 따르면 | 원작은 다음과 같다.

독주: 바이올린
건반 | ·현악: 하프, 현악 | 오케스트라 | (제 1바이올린, 제 2바이올린, 비올라, 첼로, 더블베이스 |)
타악: 팀파니와 | 다섯 명의 | 타악기 | 파트. 스네어드럼 , 테너드럼, 베이스드럼 | , 트라이앵글 , 서스펜디드
심벌, 실로폰, 글로켄슈필 | , 차임, Chinese blocks, 탬버린을 | 사용한다.

원작의 | 확인된 | 매체는 | 독주 | 바이올린과 | 현악 ·하프 ·타악이며, 편성표에는 | 관악기 | ·성악 ·전자음향 | ·무대 | 밖 악기가
나타나지 | 않는다. 타악기 | 다섯 | 파트의 | 악기별 담당과 | 실제 좌석 | 배치는 | 공개된 편성표가 세분하지 않으므로,
독주 바이올린과 | 현악 | 오케스트라 | , 하프 ·타악의 앙상블 관계를 | 확인된 | 범위에서 | 설명한다. 독주 | 바이올린이
전면의 | 독주 | 역할을 맡는 | 동안 | 현악 오케스트라와 | 하프 ·타악은 | 함께 앙상블을 이룬다.

플라톤의 | 연회와 | 악장 | 표지

플라톤의 | 《 Symposium》은 | 연회에 | 모인 | 인물들이 | Eros와 사랑의 | 본질을 | 차례로 | 논하는 대화편이다 .
Bernstein은 이 일곱 | 화자를 | 다섯 | 악장에 배치하면서 | , 각 연설의 | 내용을 | 장면처럼 | 재현하기보다 | 음악의
성격과 | 형식에 | 대한 guidepost로 삼았다. 그의 1954년 안내는 | 작품에 | 문자 그대로의 프로그램이 없으며, 앞
악장에서 | 생긴 | 요소가 | 다음 | 악장으로 | 발전한다고 | 설명한다.

San Francisco Symphony의 James M. Keller가 Humphrey Burton의 분석을 전한 프로그램 | 노트는
플라톤의 | 연설 | 순서와 Bernstein의 배열이 | 완전히 | 일치하지 않는다고 | 지적한다. 특히 Agathon이 음악의
정서적 | 무게 | 중심을 이루는 | 점은 | 플라톤에서 | Socrates의 연설이 | 차지하는 비중과 | 다르다. Joshua T. Parks도
이 작품의 | 플라톤 | 관계를 | 인물 | 삽화의 | 모음보다 대화 | 형식과 인간관계를 | 음악으로 | 재구성한 사례로 분석한다.
이 두 설명은 | 작곡가의 | guidepost와 구별되는 | 연구자 | 해석이다.

다섯 | 악장의 | 진행

Bernstein이 1954년 8월 8일에 | 남긴 | 안내와 Boosey·Boston Symphony Orchestra의 표기를 | 기준으로
악장별 대응을 정리하면 다음과 같다.

순서 | 악장 ·빠르기 | 작곡가가 제시한 | 음악적 | 대응

I	Phaedrus; Pausanias: Lento; Allegro marcato	Phaedrus의 Eros 찬미를 독주 바이올린의 fugato로 시작하고 , Pausanias의 사랑하는 자와 사랑받는 자의 구분을 고전적 sonata-allegro로 확장한다 .
II	Aristophanes: Allegretto	Aristophanes를 희극적 광대보다 사랑의 동화를 들려주는 이야기꾼으로 보고 , 조용한 매력의 장면을 만든다 .
III	Eryximachus: Presto	의사가 말하는 신체의 조화를 매우 짧은 fugato-scherzo로 압축하며 , 신비와 유머를 빠른 운동에 결합한다 .
IV	Agathon: Adagio	사랑의 힘과 기능을 찬미하는 말을 단순한 3부 가요 형식으로 펼쳐 독주 바이올린의 긴 선율을 전면에 둔다 .
V	Socrates; Alcibiades: Molto tenuto; Allegro molto vivace	Diotima에 관한 Socrates의 느린 도입부가 Agathon 중간부의 발전된 재현으로 돌아오고 , Alcibiades와 술 취한 무리의 개입 뒤 확장된 rondo와 축제적 종결로 이어진다 .

I악장의 fugato와 뒤따르는 sonata-allegro는 독주 바이올린을 첫 연설의 목소리로 세우면서 이후 악장에 재사용될 음정 간격과 윤곽을 만든다 . II악장은 Allegretto의 가벼운 움직임으로 사랑의 신화를 들려주고 , III악장은 Presto의 짧은 압축으로 신체적 조화라는 논리를 빠르게 통과한다 . IV악장 Agathon은 느린 3부 가요로 음악의 호흡을 넓힌다 .

V악장의 느린 Molto tenuto는 앞선 서정을 되돌아보는 시간이다 . 이어지는 Allegro molto vivace에서 Alcibiades와 연회의 무리가 끼어들고 , Bernstein이 현대 미국 작곡가의 표현으로 설명한 재즈적 기운이 확장된 rondo를 이끈다 . 이 표제들은 플라톤의 대사를 번역한 장면 번호로 사용되지 않고 , 다섯 악장 사이의 성격과 발전 방향을 알려 주는 작곡가의 안내로 기능한다 .

독주 파트와 직접 연주 자료

Isaac Stern은 초연 독주자이자 독주 파트 편집자로서 현 선택과 운지를 세밀하게 표시했다 . The Strad의 2024년 James Ehnes 인터뷰는 Stern의 표기를 현행 총보와 대조하면 독주자가 기술적 문제를 해결한 방식을 볼 수 있다고 설명한다 . Ehnes가 구체적으로 언급한 어려움은 제 2악장에서 오케스트라의 두 독주 바이올린 성부를 더블 스톱으로 모방하는 대목과 , 제 4악장 Agathon의 긴 선율을 설득력 있게 이어 가는 과제다 .

Vadim Gluzman은 2024년에 재수록된 Bernstein 공식 블로그 글에서 Stern에게 작품을 얼마나 문자 그대로 연주해야 하는지 물었고 “Just think of love”라는 답을 들었다고 회고했다 . 이 말은 특정 tempo나 운지를 정하는 지시가 아니라 , 문학적 표제와 독주자의 서사를 연결한 멘토의 전언이다 . Gluzman은 자신의 연주 경험에서 III악장의 빠른 추적을 기술적으로 가장 어려운 대목 가운데 하나로 꼽고 , V악장의 바이올린 ·첼로 대화 뒤 오케스트라의 파티로 넘어가는 전환을 설명한다 .

The Strad의 Tully Potter가 전한 Glenn Dicterow의 1986년 회고에는 Bernstein이 자신의 해석을 “neo-Classical – think Stravinsky”라고 조정했다는 일화가 있다 . 같은 글은 Dicterow와 Bernstein의 실황이

Stern의 1956년 녹음보다 Scherzo를 제외한 대부분의 악장에서 느렸다고 비교한다. 두 자료는 독주 파트의 기술적 준비와 같은 작품의 tempo 선택이 연주자 ·시기에 따라 달라질 수 있음을 특정 사례로 보여 준다.

초연과 녹음의 계보

1954년 9월 12일 Venice Teatro La Fenice에서 Isaac Stern이 독주하고 Bernstein이 지휘했다는 사실은 작곡가 공식 페이지와 여러 공연기관 자료가 공통으로 기록한다. 당시 오케스트라명은 Orchestra del Teatro La Fenice와 Israel Philharmonic Orchestra로 각각 기록되어 있으며, 날짜 ·장소 ·독주자 ·지휘자와 달리 서로 일치하지 않는다. Boston Symphony Orchestra는 1955년 4월 15·16일 Charles Munch 지휘와 Stern 독주로 열린 Boston 공연을 미국 첫 공연으로 기록한다.

초연자와 작곡가가 함께한 Columbia 녹음은 1956년 4월 19일 New York CBS 30th Street Studio 세션으로 식별되며, Edward Downes가 1957년 The Musical Quarterly에서 음반을 비평했다. 1965년에는 Zino Francescatti와 New York Philharmonic이 Bernstein의 지휘로 녹음했고, 1978년 Gidon Kremer와 Israel Philharmonic의 DG 녹음은 Philip Clark이 첫 악장의 박절을 유연하게 밀고 당기는 해석으로 비교했다.

2005년 Philippe Quint·Marin Alsop·Bournemouth Symphony Orchestra의 Naxos 음반에 대해 Göran Forsling은 독주자의 음색과 오케스트라의 반응을 Bernstein의 녹음 계보와 비교했다. 2007년 Vadim Gluzman·John Neschling·São Paulo Symphony Orchestra의 BIS 음반에 대해 Dan Morgan은 Aristophanes의 피치카토, Eryximachus의 타악 세부, Agathon의 지속음을 구체적인 청취 대상으로 들었다. 각 평가는 해당 녹음의 음향과 해석을 설명하는 비평 자료로 남는다.

주요 자료

Leonard Bernstein 공식 작품 페이지: 작곡 기간, 위촉 ·헌정, 초연, 편성, 1954년 guideposts와
제목의 문학적 관계를 확인했다.
Boosey & Hawkes 작품 페이지 및 열람용 study score: 출판 ·대여 정보, HPS 1136, 30분 표기와
편성을 확인했다.
Library of Congress Koussevitzky Commissions 및 Music Manuscripts: 1951년 위촉과 1954
년 holograph full score·바이올린 ·피아노 축약 원고의 소장 정보를 확인했다.
Boston Symphony Orchestra 작품 해설 및 San Francisco Symphony 프로그램 노트: 완성일, 초연 ·미국 첫 공연, 악장 guidepost와 플라톤 배열 해석을 대조했다.
Indianapolis Symphony 프로그램 노트: 제목 변경에 관한 Humphrey Burton 전언과 1954년 작곡가 안내를 확인했다.
Joshua T. Parks 연구 및 Natalie Lin 연구: 플라톤 대화와 악장 배열, 반복 ·귀환을 연구자의
분석으로 참고했다.
James Ehnes, The Strad 인터뷰, Vadim Gluzman 회고, Tully Potter의 The Strad 글: Stern 편집 파트, 2·4악장 실연 난도, Gluzman과 Dicterow의 전언을 확인했다.
Edward Downes, The Musical Quarterly, MusicWeb의 Quint·Alsop 평론, MusicWeb의

Gluzman·Neschling 평론, The Strad의 Kremer 비교: 초기 음반과 후대 녹음의 메타데이터 ·비평을 확인했다.

Candide Overture

정보

Leonard Bernstein, Overture

to Candide

개요
곡명: Overture to Candide (concert version) 작곡가: Leonard Bernstein (1918–1990) 원작: 오페레타 Candide, Voltaire의 1759년 풍자소설에 기초한 Lillian Hellman의 대본 장르: 오페레타에서 나온 독립
연주회용 단악장 서곡 작곡 시기: 1956년 무대작 초연: 1956년 12월 1일, New York Martin Beck Theatre 독립 서곡 초연: 1957년 1월 26일, Carnegie Hall, New York Philharmonic, Leonard Bernstein 지휘

Wikipedia: Candide Overture

Overture to Candide (concert version) 은 Leonard Bernstein이 오페레타 Candide 의 음악 재료로 쓴 독립 연주회용 단악장 서곡이다. 무대작 Candide 는 1956년 12월 1일 New York에서 처음 상연되었고 , 서곡의
독립 연주회용 판은 1957년 1월 26일 Carnegie Hall에서 New York Philharmonic과 Bernstein의 연주로 초연되었다 . 대상 범위는 성악과 무대 장치를 포함하지 않는 약 4분의 관현악 서곡 전곡이다.

출판 정보와 자료

Leonard Bernstein Office와 Boosey & Hawkes는 Overture to Candide (concert version) 을 1956년 작품으로 등록하며, 독립적인 관현악 작품으로 대여 ·판매한다. Bernstein Office의 공식 페이지에는 1957년 Carnegie Hall 초연과 Jack Gottlieb가 1964년에 쓴 프로그램 해설이 함께 실려 있다. 초판의 인쇄 연도나 개별 파트의 편집 이력은 현재 공개 카탈로그에서 별도로 제시되지 않는다.

독립 서곡의 출판 이력은 무대작 Candide 의 개정사와 구분된다. 무대작은 1958–59년 런던 공연, 1973년 Chelsea 버전, 1982년 New York City Opera 버전, 1988년 Scottish Opera 작업을 거쳤고, 1989년 London Barbican에서 성악 ·합창 ·내레이션을 포함한 콘서트 버전이 공연되었다 . Boosey는 이 전곡 버전을 1993년 개정판으로도 표기한다. Garth Sunderland가 2020년에 만든 현악 오케스트라 편곡은 하프와 팀파니를 선택적으로 두는 별도 판이며, 원래 서곡의 관현악 편성과 구별되는 별도 판이다.

소요 시간

Leonard Bernstein Office와 Boosey & Hawkes는 서곡을 4분으로 제시하고, Los Angeles Philharmonic은 약 5분으로 안내한다. New York Public Library의 Columbia Masterworks 서지는 Bernstein 지휘 New York Philharmonic 음반의 트랙을 4분 5초로 기록한다. 이 차이는 작품 카탈로그값과 개별 공연 ·음반의 실행 시간에서 생기며, 모두 약 4–5분의 범위에 들어간다.

편성

목관: 플루트 2와 피콜로, 오보에 2, 클라리넷 2와 E-flat 클라리넷 ·베이스 클라리넷, 바순 2와
콘트라바순
금관: 호른 4, 트럼펫 2, 트롬본 3, 튜바
타악기: 팀파니, 타악기 주자 2명. 글로켄슈필 , 실로폰, 트라이앵글 , 심벌즈, 스네어드럼 , 테너드럼,
큰북을 사용한다.
하프와 현악: 하프, 현악기

이 목록은 Leonard Bernstein Office, Boosey & Hawkes, Los Angeles Philharmonic이 공통으로 제시하는 표준판의 편성이다. Portland Symphony Orchestra 프로그램은 일부 악기를 더 많은 수로 세지만, 그 계수는 출판사와 작곡가 사무국의 표기와 다르므로 표준 총보의 수치와 분리된다.

무대작에서 독립 서곡으로

Bernstein이 Candide 를 구상하게 된 계기는 Lillian Hellman의 제안이었다 . Bernstein Office는 1953년 제안을 기록하고, Los Angeles Philharmonic은 협업 논의가 1950년 무렵부터 시작되었을 가능성을 소개한다. Hellman은 처음에 연극에 부수음악을 붙이는 구상을 했지만, Bernstein은 Offenbach와 Gilbert and Sullivan 계열의 희극 오페레타로 발전시켰다 . 이 선행 기획과 1956년의 실제 작곡 시기는 서로 다른 시간 범위를 가리킨다.

무대작은 1956년 10월 29일 Boston Colonial Theatre에서 pre-Broadway tryout을 시작한 뒤 12월 1일 New York Martin Beck Theatre에서 Broadway를 열었다. 원래 제작은 1957년 2월 2일까지 73회 공연으로 끝났고, 이후 대본과 음악을 손보는 여러 버전이 등장했다. 서곡의 독립 연주회용 판은 이 무대 사건과 별도로 1957년 1월 26일 Carnegie Hall에서 처음 연주되었다 . 1989년 Barbican의 콘서트 버전은 약 110분의 전곡 Candide 를 위한 공연이므로 , 4분짜리 독립 서곡의 초연 ·개정과는 다른 전곡 공연의 이력이다.

단악장 구조와 주제 재료

팡파르와 첫 제시

Jack Gottlieb의 1964년 공식 프로그램 해설은 시작 팡파르를 단 7도에 이은 장 2도의 간격으로 설명한다. 이 조합은 Candide 전체에서 되풀이되는 모토로 소개된다. 팡파르는 B-flat 장조를 예상하게 만든 뒤 E-flat 쪽으로 비틀리며, Gottlieb와 Gerald Larner의 해설에서는 결혼 행렬이 전투에 의해 끊기는 무대 재료와

연결된다. 서곡이 특정 장면을 재현하는 교향시라는 뜻보다, 무대의 상반된 사건을 몇 분 안에 병치하는 방식으로 이해할 수 있다.

Oh Happy We 의 서정적 대조

빠른 팡파르와 전투 재료 뒤에는 오페레타의 이중창 Oh Happy We 에서 온 넓은 선율이 놓인다. Portland Symphony Orchestra는 이 선율을 한 마디가 일곱 박자로 이루어진 사랑의 이중창으로 설명하며, 저현의
선율과 앞선 금관 ·타악의 추진을 대조한다. 이 대목은 서곡 안에서 오페레타의 노래하는 면모가 잠시 전면에 나타나는 자리다.

가벼운 관현악의 반복

Gottlieb는 큰 구간이 더 가벼운 관현악으로 돌아오며 독주 바이올린의 장난스러운 움직임이 반복부를
표시한다고 설명한다. Philharmonie de Paris의 교육 자료는 후반의 순환이 축약되어 나타난다고 분석한다. 두 해설은 같은 재료의 귀환을 서로 다른 방식으로 기술하며, 악보의 공식 악장명 대신 분석 관점을 제시한다. 목관의 짧은 패시지와 타악기의 세밀한 강세는 이 반복에서 무대의 속도감을 유지한다.

Glitter and Be Gay 의 코다

후반 코다의 핵심 재료는 Cunegonde의 아리아 Glitter and Be Gay 끝부분에서 온다. Bernstein Office와 Gerald Larner는 앞서 들은 팡파르와 서정 선율, 아리아의 단편이 더 빠르게 겹쳐지며 종결로 나아간다고 설명한다. Los Angeles Philharmonic은 이 누적을 카논 모방과 Rossini식 크레셴도를 가진 소나타형
윤곽으로 해설한다. Philharmonie de Paris는 다섯 주제 구절이 빠르게 이어지는 포푸리로 보며, 두 분석은 짧은 서곡의 압축된 진행을 설명하는 병렬적인 관점이다.

연주와 녹음 자료

Jack Gottlieb의 프로그램 해설은 Bernstein이 이 곡을 소나타 형식을 의식한 musical comedy overture로 구성했다고 설명하며, 단 7도 ·장 2도 모토, B-flat에서 E-flat으로의 전환, Oh Happy We 의 대조, 가벼운 반복, Glitter and Be Gay 코다를 하나의 흐름으로 묶는다. Los Angeles Philharmonic은 여기에 카논 모방과 Rossini식 크레셴도를 덧붙인다. 이 자료들이 연주에서 구체적으로 드러나는 요소로 제시하는 것은 팡파르의 간격, 빠른 목관 패시지, 금관과 타악기의 강세, 서정 선율의 대비, 종결부의 누적이다.

Leonard Bernstein Office의 공식 디스코그래피에는 다음과 같은 서곡 녹음이 실려 있다. Bernstein이 지휘한 1963년 6월 18일 New York Philharmonic 녹음은 New York Manhattan Center에서 제작되었고 , 1964년 Columbia Masterworks 음반 MS 6677 로 발행되었다 . 같은 음반의 도서관 서지는 Overture to Candide 를 4분 5초로 기록한다. 1964년 6월 8일 Boston Symphony Hall의 Boston Pops 실황 성격 기록과 1982년 7월 24일 San Francisco Davies Symphony Hall의 Los Angeles Philharmonic 녹음은 각각 다른 Bernstein 지휘 사례다.

1989년 12월의 London Symphony Orchestra 녹음은 Deutsche Grammophon의 전곡 콘서트 버전 Candide 에 속하며, 성악 ·합창 ·내레이션을 포함한다. 독립 서곡과 전곡 번호의 음향 조건이 다르다는 점을 보여 주는 기록이다. Eiji Oue가 Minnesota Orchestra를 지휘한 1999년 Reference Recordings RR-87CD에는 서곡과 다른 Bernstein 작품이 함께 수록되어 있다. MusicWeb International의 Rob Barnett는 이 음반의

서곡을 짧고 활기차며 오페라 서곡으로서 원작과 독립적인 생명력을 지닌 곡으로 평가했다. 이 문장은 해당 비평가의 청취 판단으로서 음반의 수용 맥락을 보여 준다.

주요 자료

Overture to Candide, Leonard Bernstein Office: 1956년 작품값, 4분, 1957년 Carnegie Hall
독립 서곡 초연, 표준 편성과 Jack Gottlieb의 해설을 제공한다.
Candide, Leonard Bernstein Office: 1953년 제안, 1956년 Broadway 개막, 1958–1989년
무대작 개정과 전곡 콘서트 버전을 정리한다.
Overture to Candide (concert version), Boosey & Hawkes: 출판사 카탈로그의 4분, 편성, 독립
작품 정보를 확인한다.
Overture to Candide, Los Angeles Philharmonic: 약 5분, 작곡 배경, 소나타형 ·카논 모방
· Rossini식 크레셴도 해설을 보완한다.
Ouverture de Candide, Philharmonie de Paris: 다섯 주제의 포푸리, 축약된 반복, 박자와 강세 이동을 분석한다.
American Beats program notes, Portland Symphony Orchestra: Oh Happy We 의 일곱 박자와 무대 장면 재료를 설명한다.
Oue/ Minnesota Orchestra, MusicWeb International: 1999년 Reference Recordings 음반의 서지와 Rob Barnett의 비평을 제공한다.
Bernstein conducts Bernstein, New York Public Library: 1964년 Columbia 음반과 4분 5초 트랙 시간을 확인한다.
Candide (Concert Version), Boosey & Hawkes: 1989년 전곡 콘서트 버전과 1993년 개정, 약 110분의 정보를 제공한다.

Chichester Psalms

정보

개요
곡명: Chichester Psalms

작곡가: Leonard Bernstein (1918–1990)

텍스트: 시편 108·100·23·2·131·133편에서 선택한 히브리어 구절

작곡 시기: 1965년

초연: 1965년 7월 15일, 뉴욕 Philharmonic Hall, Leonard Bernstein 지휘. 7월 31일 Chichester Cathedral에서 남성합창 버전이 별도로 초연되었다 .

헌정: Cyril Solomon

장르: 혼성합창 또는 남성합창, 소년 독창, 관현악을 위한 3악장 성악 작품

범위: 원전 관현악판과 남성합창 버전, 오르간 ·하프 ·타악 축소판의 관계

IMSLP Leonard Bernstein 작품 목록 · Wikipedia 개요

Leonard Bernstein의 Chichester Psalms는 히브리어 시편의 구절을 세 악장으로 엮은 합창 작품이다. 제 1 악장은 시편 108편과 100편, 제 2악장은 시편 23편과 2편, 제 3악장은 시편 131편과 133편을 결합한다. 혼성합창을 사용한 뉴욕 세계 초연과 남성합창을 사용한 Chichester 공연이 서로 다른 원전 버전으로 존재하며, 소년 독창과 하프가 제 2악장의 개인적 노래를 이끈다.

출판 정보와 자료

Boosey & Hawkes는 혼성합창 또는 남성합창, 소년 독창, 트럼펫 3, 트롬본 3, 팀파니, 타악기, 하프 2, 현악을 위한 관현악판을 대여 ·판매한다. 오르간, 하프, 타악으로 편성을 줄인 별도 판본도 출판되어 있으며, 원전의 관현악판과 다른 연주 조건을 가진다. Library of Congress finding aid에는 자필 총보 83쪽, 세 악장의 축약 총보, 초안과 스케치, 히브리어 전사, 축소 편성 자료가 각각 목록화되어 있다.

작품 페이지와 카탈로그는 대체로 19분을 제시하지만 Boston Symphony Orchestra는 약 20분, Chandos booklet은 특정 녹음의 17분 30초를 제시한다. 자료마다 시간이 다르므로 원전은 약 19–20분으로, 음반 트랙은 해당 연주의 기록으로 구분한다.

소요 시간

전곡은 약 19–20분으로 안내된다. 악장별 시간은 연주에 따라 제 1악장 약 3분 30초, 제 2악장 약 5–6분, 제 3 악장 약 8–9분이며, Chandos와 Naxos 음반은 서로 다른 합계와 세부 시간을 기록한다.

편성

성악은 혼성합창 또는 남성합창, 소년 독창으로 구성된다. Boosey의 기본 카탈로그는 소년 독창을 지정하고, Boston Symphony Orchestra는 공연 조건에 따라 카운터테너를 대안으로 제시한다. 원전 지정은 소년 독창이며, 카운터테너는 공연 대안으로 제시된다.

관현악은 트럼펫 3, 트롬본 3, 팀파니, 타악기, 하프 2, 현악기로 편성된다. 출판사 표기는 타악기 5명으로
요약하지만 Boston Symphony Orchestra 프로그램은 7명의 주자를 적으므로, 타악기 수는 판본과 기관의 배치에 따라 달라진다. 세부 악기에는 차임, 서스펜디드 심벌, 심벌, 큰북, 작은북, 실로폰, 글로켄슈필 , 탬버린, 트라이앵글 , 우드블록, 템플블록, 봉고, 채찍, 래스프가 포함된다.

축소판은 오르간, 하프, 타악을 사용한다. 이 편성은 혼성합창과 남성합창 가운데 어느 버전에도 적용할 수
있는 별도의 출판 항목이며, 하프 1대와 오르간 ·타악을 중심으로 원전과 다른 연주 조건을 만든다.

위촉과 히브리어 텍스트

Chichester Cathedral의 Dean Walter Hussey는 1963년 12월 10일 1965년 Southern Cathedrals Festival을 위한 새 작품을 Bernstein에게 요청했다. 초기 구상은 시편 2편을 합창과 오르간, 관현악으로
설정하는 것이었고, 1964년 Hussey의 편지는 Bernstein이 자유롭게 쓰되 West Side Story의 활력을 담아도 좋다는 뜻을 전했다. Nigel Simeone은 이 서신과 스케치를 바탕으로 위촉 과정을 정리했다.

Bernstein은 뉴욕 필하모닉 안식년 동안 추진하던 뮤지컬 The Skin of Our Teeth가 중단된 뒤 시편 모음으로 방향을 넓혔다. 작업 제목은 Psalms of Youth였고, 1965년 5월 Hussey에게 보낸 편지 초안에서 최종 제목 Chichester Psalms와 작품 완성을 알렸다. Bernstein Office의 공식 해설은 히브리어의 억양과 리듬 윤곽이 선율의 성격을 결정한다고 설명한다.

Nigel Simeone은 The Skin of Our Teeth의 “Moto perpetuo (Rolling On)”, “Chorale: Save the Human Race”, “Spring” 스케치와 Chichester Psalms의 재료가 연결된다고 분석한다. Boston Symphony Orchestra와 Simeone의 해설은 잘라낸 West Side Story의 “Mix!” 또는 초기 Prologue 자료가 제 2악장
시편 2편의 충돌 부분과 연관된다고 설명한다. 이 연결이 가리키는 범위는 스케치와 일부 자료의 재사용이며 , Nigel Simeone과 Boston Symphony Orchestra의 해설이 제시한 연구자의 재구성이다 .

작곡 완료와 원고 기록

Boston Symphony Orchestra 프로그램 노트는 1965년 5월 7일을 작품 완성일로 적는다. Chichester Cathedral의 역사 글은 5월 11일 Bernstein이 Hussey에게 완성을 알린 편지를 소개하고, Library of Congress finding aid에는 6월 22일 새벽 Greenfield Hill에서 오케스트레이션을 끝냈다는 자필 총보 메모가

있다. 이 세 기록은 작곡 구상, 완성 보고, 관현악 정리라는 서로 다른 작업 시점을 보여 준다.

Library of Congress에는 각 악장에 사용한 시편 구절도 목록화되어 있다. 제 1악장은 시편 108편 일부와 100 편 전체, 제 2악장은 23편 전체와 2편 일부, 제 3악장은 131편 전체와 133편 일부를 결합한다. 시편 108편의
절 번호는 기관과 음반에 따라 108:2 또는 108:3으로 다르게 적히므로, 여기서는 악장별 텍스트 결합을
중심으로 정리한다.

악장별 구성과 시편의 배열

제 1악장: Psalm 108 / Psalm 100

제 1악장은 시편 108편의 ‘깨어나라 ’는 호출로 시작하고, 시편 100편 전체의 찬양으로 이어진다. Bernstein Office는 도입의 단 7도 동기와 7/4의 춤곡적 박자를 이 악장의 핵심으로 설명한다. 금관과 타악이 짧은 호출을 세우면 합창이 히브리어의 강세와 빠른 발음을 이어 받아, 텍스트의 환호가 리듬의 추진으로 바뀐다.

제 2악장: Psalm 23 / Psalm 2

제 2악장은 하프와 소년 독창이 시편 23편 전체를 부르는 장면에서 출발한다. 목자의 신뢰를 담은 개인적
노래가 이어지는 가운데, 시편 2편의 선택 구절이 남성 성부의 격렬한 합창으로 끼어든다. Boston Symphony Orchestra의 해설은 이 충돌 대목에 West Side Story의 초기 Prologue 자료가 연관된다고 설명하며, 소년 독창과 집단 합창의 대비를 악장의 중심 사건으로 둔다.

제 3악장: Psalm 131 / Psalm 133

제 3악장은 시편 131편 전체의 낮고 절제된 정서로 진행된다. Bernstein Office는 1악장의 단 7도 동기가
돌아오고 10/4 자장가가 악장을 지탱한다고 설명한다. 마지막에는 시편 133편 첫 절의 ‘형제가 함께 거함 ’ 이라는 구절이 무반주 합창과 Amen으로 이어진다. 관현악의 색채가 서서히 물러나면서 , 합창이 히브리어를 함께 발음하는 시간이 종결부의 핵심이 된다.

두 초연과 버전의 형성

1965년 7월 15일 Philharmonic Hall 세계 초연에는 Bernstein이 지휘한 New York Philharmonic, 혼성합창 Camerata Singers, 소년 독창 John Bogart가 참여했다. Bernstein Office의 연표와 작품 페이지, Boston Symphony Orchestra의 프로그램 노트가 이 명단을 함께 확인한다. 이 버전은 혼성합창과 소년 독창을
관현악판에 결합한 형태였다.

7월 31일 Chichester Cathedral 공연에서는 Cathedral Chorus & Orchestra가 남성합창 버전을 연주했고, 높은 성부를 소년이 맡았다. 두 공연은 같은 작품의 첫 공개라는 공통점을 가지면서도 합창 성부와 공간 조건이 달랐다. 따라서 “혼성합창 또는 남성합창 ”이라는 출판사 표기는 현대 공연을 위한 임의 선택이 아니라 1965 년부터 이어진 두 버전의 기록이다.

조성과 언어에 대한 작곡가의 설명

Bernstein은 1977년 자기 설명에서 작품의 조성을 “B-flat majorish tonal”이라고 불렀다. 이 표현은 실험적 무조성에서 조성적 방향으로 이동한 자신의 감각을 가리킨다. 같은 공식 해설은 히브리어의 자음, 모음, 강세와 리듬 윤곽이 합창 선율의 형태를 결정한다고 전한다.

작품은 교회 합창에서 익숙한 호모포니와 모방, 유대 전례의 선율과 발음을 한 악보에 배치한다. 제 1악장의 7/4, 제 2악장의 소년 독창과 남성합창 충돌, 제 3악장의 10/4 자장가는 서로 다른 박자와 성부 배치를
사용하지만 , 시편 텍스트의 순서에 따라 찬양 ·충돌 ·공동체의 노래로 연결된다. 이 배열은 Bernstein의 극장 음악에서 온 직접적인 리듬 감각과 대성당 합창을 위한 발음 ·공간 조건을 한 작품 안에서 조정한 결과다.

녹음과 연주 기록

Bernstein Office의 음반 서지는 1977년 8월 23일 Berlin Philharmonie에서 Leonard Bernstein, Israel Philharmonic Orchestra, Vienna Jeunesse Choir, Vienna Boys’ Choir의 소년 독창자가 참여한 녹음을 기록한다. 작품 페이지에는 1978년 Polydor 발매 정보가, Deutsche Grammophon 제품 페이지에는 1999년 재발매 정보가 별도로 표시된다. 녹음일과 발매 ·재발매 연도를 하나의 사건으로 합치지 않는다.

Bernstein Office의 New York Philharmonic 서지는 1965년 7월 26일 Manhattan Center 세션도 기록한다
. 이 세션은 7월 15일 세계 초연과 다른 날짜에 진행된 상업 녹음으로 기록된다. Naxos 8.559177의 Marin Alsop·Bournemouth Symphony Orchestra and Chorus 음반은 2003년 9월 발매되었고 , 악장별 트랙
시간은 제 1악장 3분 31초, 제 2악장 5분 59초, 제 3악장 8분 23초다. Chandos CHAN10172 booklet와 Hyperion CDA66219는 오르간 ·하프 ·타악 축소판의 다른 시간과 편성을 보여 준다.

주요 자료

Leonard Bernstein Office 공식 작품 페이지
Boosey & Hawkes 관현악판 카탈로그
Chichester Cathedral, Nigel Simeone, 위촉과 작곡 해설
Boston Symphony Orchestra, James M. Keller 프로그램 노트
Leonard Bernstein Office 공식 연표
Library of Congress Bernstein Collection finding aid Naxos Marin Alsop 음반 8.559177
Deutsche Grammophon Bernstein 음반
Leonard Bernstein Office 공식 음반 서지
Chandos CHAN10172 booklet
Library of Congress Bernstein 디지털 소장 기록 Boosey & Hawkes 축소 편성판
Hyperion 축소 편성 녹음 CDA66219

West Side Story (symphonic dances)

정보

개요
곡명: Symphonic Dances from West Side Story
작곡가: Leonard Bernstein (1918–1990)
원작: 뮤지컬 West Side Story
작곡 시기: 1960년 (1961년 초 연주회용 조립)
초연: 1961년 2월 13일, Carnegie Hall, New York Philharmonic, Lukas Foss 지휘
헌정: “To Sid Ramin, in friendship.”
장르: 아홉 단면을 무정지로 연결한 연주회용 관현악 모음곡
작품 범위: 성악과 대사가 없는 관현악 원곡 전곡

IMSLP: Leonard Bernstein 카테고리

Wikipedia: Symphonic Dances from West Side Story

Leonard Bernstein의 Symphonic Dances from West Side Story는 뮤지컬 West Side Story에서 아홉 단면을 골라 관현악만으로 이어 붙인 모음곡이다 . 이 글은 가사와 대사를 포함한 뮤지컬 전막이 아니라, Prologue, “Somewhere”, Scherzo, Mambo, Cha-cha, Meeting Scene, “Cool” Fugue, Rumble, Finale로 이어지는 연주회용 원곡 전곡을 다룬다. 원 뮤지컬은 1957년 Washington D.C.에서 먼저 무대에 올랐고, 모음곡은 1960년에 구상되어 1961년 초 연주회용 순서로 다듬어진 뒤 Carnegie Hall에서 초연되었다 .

원작과 모음곡의 범위

West Side Story는 Shakespeare의 Romeo and Juliet을 20세기 중반 New York의 청년 집단 갈등으로
옮긴 뮤지컬이다 . Jerome Robbins가 구상과 안무를 맡고, Bernstein이 음악, Arthur Laurents가 대본, Stephen Sondheim이 가사를 담당했다. Jets와 Sharks의 대립, Tony와 Maria의 사랑, Riff와 Bernardo의 죽음은 원작에서 말과 노래, 춤과 장면 전환으로 진행된다.

모음곡에서는 그 무대 언어를 관현악의 흐름으로 바꾼다. Bernstein 공식 프로그램 노트가 설명하듯 몇 개의 동기와 주제를 서로 결합하고 변형해 새로운 형태를 만들기 때문에, 원 뮤지컬을 모르는 청자도 음악 자체의 긴장과 이완을 따라갈 수 있다. 동시에 아홉 단면의 순서는 극의 시간 순서를 복사하지 않고, 군중의 경쟁에서 이상향, 사랑의 만남, 억제된 분노, 결투와 상실로 이어지는 음악적 호흡을 만든다.

출판 정보와 자료

Bernstein 공식 작품 페이지와 Schott, Los Angeles Philharmonic 자료는 모음곡의 독립 작품 연도를 1960 년으로 기록한다. Los Angeles Philharmonic의 설명에 따르면 Bernstein은 1960년 초 거의 2년 동안 공연된 뮤지컬의 악보로 돌아가 아홉 단면을 추출했고, 1961년 초에 연주회용 연결을 마무리했다 . Boosey & Hawkes의 일부 카탈로그에는 “Composition Date: 1957”이 보이지만, 그 연도는 원 뮤지컬의 창작 ·초연과 겹친다. 모음곡의 작품 연도와 원작의 연도를 같은 항목으로 합치지 않는 편이 서지 정보를 정확하게 전달한다.

출판과 공연 대리는 Boosey & Hawkes가 맡는다. 공개된 악보 정보에는 Symphonic Dances의 Hawkes Pocket Score HPS 1178 Study Score가 확인되고, 현행 Schott 페이지에는 112쪽 스터디 스코어와 ISBN 978-1-4234-4066-6, ISMN 979-0-051-21178-4가 제시된다. 최초 인쇄본의 발행 연도와 판번호는 공개 카탈로그마다 일관되지 않아 단정하지 않는다. John Musto의 두 대의 피아노 편곡 (1998)과 Paul Lavender의 심포닉 밴드 편곡은 관현악 원곡과 구별되는 별도 버전이다.

Bernstein은 영화판 관현악화를 함께 작업한 Sid Ramin과 Irwin Kostal의 도움을 받아 오케스트라 재료를 다듬었고, 최종 배열과 작품 구성을 감독했다. 헌정은 Ramin에게 돌아간다. 따라서 두 협력자를 공동
작곡가로 표기하기보다 , Bernstein의 음악을 연주회용 대편성으로 옮기는 과정에 참여한 편곡 협력자로
설명하는 것이 작품의 제작 과정을 보존한다.

소요 시간

Bernstein 공식 페이지와 Boosey & Hawkes, San Francisco Symphony는 약 23분을 제시한다. 현행 Study Score에는 21분으로 표시된 카탈로그도 있고, 실제 녹음은 약 21~23분에 걸친다. 원곡은 아홉 단면이 끊김 없이 이어지므로 , 단면별 시간은 특정 녹음의 편집과 템포를 설명하는 자료로만 사용한다.

편성

관현악판은 플루트 3(제 3플루트는 피콜로 겸주), 오보에 2, 잉글리시 호른, B♭ 클라리넷 2, E♭ 클라리넷, 베이스 클라리넷, 바순 2, 콘트라바순 , 호른 4, 트럼펫 3(제 1트럼펫은 피콜로 트럼펫 겸주), 트롬본 3, 튜바로 구성된다. 팀파니와 네 명의 타악기 주자가 봉고, 서스펜디드 심벌, 심벌즈, 테너 드럼, 작은북, 큰북, 조율 타악기 4대, 실로폰, 드럼 세트, 카우벨 3개, 팀발레스, 콩가, 경찰 호루라기, 비브라폰, 차임, 우드블록, 트라이앵글 , 글로켄슈필 , 톰톰, 귀로, 마라카스, 핑거 심벌, 탬버린 등을 연주한다. 하프, 피아노, 첼레스타, 알토 색소폰, 현악기가 더해진다.

이 편성은 뮤지컬의 라틴 춤, 재즈 싱코페이션 , 거리의 소음과 현악의 서정을 한 오케스트라 안에 겹친다. Mambo와 Rumble에서는 네 명의 타악기 주자가 여러 리듬을 분담하고, “Somewhere”와 Finale에서는 같은 대편성이 긴 선율과 잔향을 지탱한다. 악기 수의 크기만으로 각 단면의 정서를 규정하기보다 , 동일한 색채가
장면에 따라 다른 밀도로 쓰인다는 점을 살펴볼 수 있다.

공식 단면과 극적 배열

작곡가 공식 설명은 이 모음곡을 아홉 개의 이어지는 sections 또는 dances로 제시한다. 아래의 장면 대응은 가사와 대사가 빠진 관현악에서 원작의 위치를 확인하는 안내이며, 각 단면은 쉼 없이 다음 단면으로 넘어간다.

1. Prologue: Allegro moderato

Jets Sharks . Los Angeles Philharmonic C–F♯–G “Maria” .

2. “Somewhere”: Adagio

Prologue , Finale .

3. Scherzo: Vivace e leggiero

“Somewhere” .

4. Mambo: Meno presto

Jets Sharks , , “Mambo!” .

5. Cha-cha: Andantino con grazia

Tony Maria , “Maria” .

6. Meeting Scene: Meno mosso

Cha-cha “Cool” Fugue .

7. “Cool” Fugue: Allegretto

Riff Jets , , , .

8. Rumble: Molto allegro

갱단의 결투와 두 지도자 Riff, Bernardo, Tony의 죽음이 일어나는 절정이다. Prologue와 “Cool”에서 들은 간격과 리듬이 더 빠른 충돌로 합쳐지고, 금관과 타악기가 극도의 밀도를 만든다. 마지막에 소리가 가라앉는 순간은 폭력의 장면을 Finale의 상실로 넘기는 통로가 된다.

9. Finale: Adagio

Maria의 “I Have a Love”가 장례 행렬로 이어지고, “Somewhere”의 비전이 비극 뒤에 돌아오는 결말이다. 현악의 긴 선율과 낮은 지속음이 앞선 춤과 다른 시간을 열며, 마지막 화음에는 작품을 관통한 트리톤의 흔적이 남는다. 화해의 가능성과 사라진 인물에 대한 애도가 한 장면 안에 함께 놓인다.

초연과 공연, 녹음

원 뮤지컬 West Side Story는 1957년 8월 19일 Washington D.C. National Theatre에서 초연되었다 . Symphonic Dances의 세계 초연은 1961년 2월 13일 Carnegie Hall에서 열렸고, New York Philharmonic 이 연주하며 Lukas Foss가 지휘했다. 이 공연은 오케스트라 연금기금 모금 갈라 “A Valentine for Leonard Bernstein”의 일부였다. Los Angeles Philharmonic은 1961년 4월 22일 John Green의 지휘로 이 곡을 처음 연주했다.

Bernstein이 New York Philharmonic을 지휘한 1961년 3월 6일 Manhattan Center 세션은 초연 실황이
아닌 별도의 녹음이다. Apple Music의 디지털 트랙은 아홉 단면을 약 21분으로 나누고, MusicBrainz는 21분 03초라는 다른 릴리스 시간을 제시한다. Bernstein과 Los Angeles Philharmonic의 1982년 Davies Symphony Hall 실황은 2005년 편집 음반으로 발매되었으며 , 아홉 트랙의 합계는 약 23분이다. Florida Philharmonic Orchestra와 James Judd가 녹음한 Naxos 8.559099(2002)는 전곡을 한 트랙 22분 37초로 수록한다. 이 시간 차이는 단면의 구조가 달라졌다는 뜻이 아니라 녹음 편집과 지휘자의 템포가 달라진 결과다.

주요 자료

Leonard Bernstein Office, Symphonic Dances from West Side Story
Boosey & Hawkes, West Side Story: Symphonic Dances
Boosey & Hawkes, HPS 1178 악보 정보
San Francisco Symphony, Bernstein 프로그램 노트
Los Angeles Philharmonic, Symphonic Dances from West Side Story Nashville Symphony, Bernstein 프로그램 노트
Schott, Hawkes Pocket Score 1178
Boosey & Hawkes, Bernstein Orchestral Anthology 자료
IRCAM, Symphonic Dances from West Side Story
Naxos 8.559099, Florida Philharmonic Orchestra·James Judd
Apple Music Classical, Bernstein·New York Philharmonic 1961 녹음 MusicBrainz, 1961년 녹음 릴리스

- Apple Music Classical, Bernstein·Los Angeles Philharmonic 1982 □□
- MusicBrainz, 1982□ □□ □□□

Fancy Free

정보

Leonard Bernstein, Fancy

Free

작곡가: Leonard Bernstein(1918–1990)
작품명: Fancy Free
작곡 시기: 1944년
초연: 1944년 4월 18일, 옛 Metropolitan Opera House, Ballet Theatre Orchestra, Leonard
Bernstein 지휘
장르: Jerome Robbins의 안무를 위한 단막 발레
배경: 제 2차 세계대전기의 뉴욕, 24시간 휴가를 받은 세 수병

Wikipedia: Fancy Free

개요
Leonard Bernstein의 Fancy Free는 Jerome Robbins가 안무한 단막 발레로, 제 2차 세계대전기의 뉴욕에 24 시간 휴가를 나온 세 수병이 두 소녀를 만나 경쟁과 추격을 벌이는 짧은 도시 희극이다. 피아노가 포함된 2관 편성 관현악이 재즈와 스윙, 발레의 형식을 결합하며, 음악은 세 수병의 등장과 바 장면, 두 소녀의 입장, 파 드 되, 경쟁, 세 변주, 피날레라는 일곱 장면을 한 흐름으로 잇는다. Ballet Theatre가 위촉한 이 작품은 1944년 4 월 18일 옛 Metropolitan Opera House에서 Ballet Theatre Orchestra와 Bernstein의 지휘로 초연되었다 . 발레의 세계는 같은 해 뮤지컬 On the Town으로 확장되었지만 , 무언극인 Fancy Free와 노래 ·대사로
진행되는 뮤지컬은 별개의 작품이다.

출판 정보

Bernstein 공식 작품 데이터베이스와 Boosey & Hawkes 자료는 전곡을 약 27분으로 제시하고,
전곡판과 Garth Edwin Sunderland가 2019년에 만든 18인 축소판을 별도 버전으로 기록한다.
Robbins와 Bernstein은 1943년 가을 발레 구상을 나누기 시작했고, 그해 12월 Ballet Theatre의 위촉이 성립했다. Paul Cadmus의 1934년 그림 *The Fleet’s In!*이 수병 무리와 도시적 긴장감의
출발점이 되었다는 설명이 공식 자료와 Pittsburgh Ballet Theatre에 남아 있다.

초연 제작진에는 Oliver Smith의 무대와 Kermit Love의 의상이 포함된다. 조명 담당은 Bernstein 정본에 Ronald Bates, Jerome Robbins Foundation 카탈로그에 Peter Lawrence로 다르게 적혀
있어 출처별 표기로 남는다.
Bernstein 공식 데이터베이스는 원래 Robbins 안무의 사용을 기준으로 제시한다. 후대 공연에서
음악과 줄거리를 사용했다고 해서 1944년 안무를 그대로 재현했다고 단정할 수는 없다.

소요 시간

전곡은 약 27분이다. Pacific Northwest Ballet의 공연 안내에는 약 20분으로 표시된 사례가 있어, 발레의 실연 편집이나 기관별 안내 시간과 원전 전곡 길이를 구분할 필요가 있다. Three Dance Variations from Fancy Free는 발레의 세 변주를 약 7분으로 줄인 별도 관현악 편곡이다.

편성

플루트 2(제 2 플루트는 피콜로 겸함), 오보에 2, 클라리넷 2, 바순 2, 호른 4, 트럼펫 3, 트롬본 3, 튜바, 팀파니 , 타악기 2~3명, 피아노, 현악. 타악기에는 작은북, 큰북, 서스펜디드 심벌, 우드블록, 탬버린, 카우벨 등이 포함된다. 피아노는 반주에 머물지 않고 독주적인 몸짓을 맡아 도시의 박동과 인물의 즉흥성을 드러낸다.

2019년 Sunderland의 축소판은 플루트 1(피콜로 겸함), 오보에 1, 클라리넷 2(제 1 클라리넷은 E♭ 클라리넷 겸함), 바순 2(제 2 바순은 콘트라바순 겸함), 호른 2, 트럼펫 1, 트롬본 1, 팀파니와 타악기, 피아노, 소규모 현악으로 구성된다. 축소판의 새 오케스트레이션을 Robbins의 원래 안무와 같은 개정판으로 보아서는 안 된다

.

전시 뉴욕의 무대와 협업

작품은 전쟁 자체보다 해안 휴가를 받은 청년들이 잠시 누리는 도시의 일상을 다룬다. 세 수병은 함께 뉴욕에 도착해 바와 거리에서 허세와 장난을 펼치고, 두 소녀를 차례로 만나면서 서로의 매력을 겨룬다. 여성들이 떠난 뒤 수병들은 화해하고 또 다른 소녀를 쫓아가며 사라진다. 큰 비극이나 교훈으로 닫히지 않는 이 결말은 제한된 휴가 시간이 끝나기 전까지 계속되는 도시의 한 순간을 남긴다.

Robbins는 발레의 전통적 형식 안에 일상적인 움직임과 대중 춤의 몸짓을 넣었다. Bernstein의 음악은 그 움직임을 설명하는 배경음이 아니라 인물의 말투를 대신한다. 금관과 목관의 짧은 제스처, 피아노의 즉흥적인 응답, 타악기의 리듬이 대사 없이 수병들의 허세와 질투, 소녀들의 이탈을 드러낸다. Robbins와 Bernstein의 첫 협업이었던 이 발레는 이후 On the Town으로 이어졌으며 , 두 작품의 공통된 뉴욕과 수병의 세계를 하나의 작품으로 합치지는 않는다.

장면 구성

1. 세 수병의 등장
세 수병이 24시간 휴가를 받아 뉴욕에 도착한다. 함께 움직이는 군무가 세 인물의 공동 에너지를
보여 주면서도, 각자가 도시에서 어떤 모험을 기대하는지 다른 리듬과 몸짓으로 나눈다. 발레를 여는

도입부에는 Big Stuff가 별도 곡처럼 떠오르며 도시의 밤과 재즈 클럽을 향한 분위기를 만든다.
2. Scene at the Bar
수병들이 바 공간에 들어가며 도시의 유흥과 만남이 시작된다. 음악은 특정 대사를 번역하지 않고 짧은 악기 대화와 춤의 박동으로 공간을 세운다. 피아노와 타악기의 민첩한 응답이 수병들의
자신감과 과장을 빠르게 부각한다.
3. 두 소녀의 입장
첫 번째 소녀와 두 번째 소녀가 차례로 등장하면서 수병들의 관심이 경쟁으로 바뀐다. 춤의 속도와 악기군의 대비가 인물의 즉흥적인 매력과 서로를 견제하는 태도를 동시에 보여 준다. 초연 배역
자료에는 수병과 행인, 소녀들의 이름이 따로 기록되지만 , 줄거리는 특정 배역의 전기를
설명하기보다 이 만남의 구조에 초점을 둔다.
4. Pas de Deux
이인무 형식이 도시적 구애의 장면으로 사용된다. 두 인물이 가까워지는 동안 관현악의 질감이 잠시 정돈되며, 군중의 소음에서 개인적인 시선으로 초점이 좁혀진다. 특정 동작의 순서와 세부 안무는 Robbins의 무대 기록이나 영상이 있어야 확정할 수 있으며, 음악만으로는 결정되지 않는다.
5. Competition Scene
두 소녀를 둘러싼 수병들의 경쟁이 춤과 싸움으로 번진다. 같은 리듬이 허세와 질투를 번갈아
강조하며, 발레의 희극적 충돌이 도시의 빠른 장면 전환으로 이어진다. 작품은 전투나 군사 작전을
재현하지 않고, 휴가 중인 청년들이 벌이는 사적인 경쟁을 무대의 중심에 둔다.
6. 세 변주: Galop, Waltz, Danzon
Galop, Waltz, Danzon의 세 변주가 서로 다른 춤 양식으로 인물들의 경쟁을 계속한다. Bernstein 은 피아노와 관현악의 색채를 바꾸면서도 하나의 도시적 흐름을 유지한다. 이 세 변주는 발레 안의
장면인 동시에 약 7분짜리 Three Dance Variations from Fancy Free의 기반이 되었다.
7. Finale
소녀들이 떠난 뒤 수병들은 다시 화해하고, 세 번째 소녀를 쫓아가며 무대 밖으로 사라진다. 결말은
관계의 해결이나 영웅적 승리를 선언하지 않는다. 음악이 갑자기 멈추기보다 또 다른 뉴욕의 밤으로
이어질 듯한 여지를 남기면서, 짧은 휴가의 자유와 젊음의 조급함을 함께 보여 준다.

음악의 언어

Bernstein 공식 해설은 이 발레의 일곱 장면을 서로 이어지는 symphonic pieces로 설명한다. 따라서 음악은 장면별 번호를 나열하는 데 그치지 않고, 적은 수의 동기와 춤 리듬을 결합해 긴 구조를 만든다. 재즈와 스윙의 박동은 클래식 발레의 형식 안에 들어오며, 피아노는 독주 악기처럼 앞으로 나와 관현악의 반응을 이끈다.

대형 관현악은 한 가지 정서를 고정하지 않는다. 타악기와 금관은 수병들의 경쟁과 도시의 소음을 밀어 올리지만, 같은 편성의 목관과 현악은 두 인물의 만남과 짧은 휴식에 가벼운 친밀감을 준다. 작품의 미국적 색채를 특정 악기의 이국적 효과로만 설명하기보다 , Robbins의 움직임과 Bernstein의 리듬이 무대에서
동시에 작동하는 방식으로 이해하는 편이 정확하다.

초연과 후대 판본

1944년 4월 18일 초연에서 Bernstein은 Ballet Theatre Orchestra를 지휘했고, Robbins는 안무가이면서
세 수병 가운데 한 명으로 출연했다. 초연 뒤 작품은 순회와 야외 공연으로 확장되었으며 , Bernstein 공식 블로그는 당시 여러 차례의 커튼콜과 공연 연장에 관한 기록을 전한다. 이 반응은 초연 시기의 기록이며, 모든

시대의 공연 횟수를 뜻하지는 않는다.

2019년 Sunderland의 축소판은 소규모 앙상블이 원전의 재즈적 리듬과 피아노의 역할을 다루도록 새로 관현악화한 버전이다. 원전 전곡, 세 변주 편곡, 축소판은 편성과 길이가 서로 다르므로 각각 별도 판본과 공연 기록으로 다뤄진다. On the Town으로 이어진 창작적 계보는 발레가 브로드웨이 음악과 분리되지 않은 Bernstein의 초기 무대 감각을 보여 주지만, 두 작품의 장면과 음악을 동일하게 만들지는 않는다.

주요 자료

Leonard Bernstein Office, Fancy Free
Leonard Bernstein Office, 75 years of Fancy Free
Leonard Bernstein Office, Bernstein and Dance
Pittsburgh Ballet Theatre, Fancy Free
Pacific Northwest Ballet, Fancy Free
Jerome Robbins Foundation, The Catalogue IRCAM, Fancy Free
Boosey & Hawkes, Bernstein catalogue brochure Music Theory Online, Choreomusical analysis

Candide

정보

Leonard Bernstein: Candide

개요
곡명: Candide 작곡가: Leonard Bernstein (1918–1990) 원작: Voltaire의 풍자소설 Candide, ou l’Optimisme (1758) 작곡 시기: 1953년 무대화 제안 이후 1954–1956년 작곡 초연: 1956년 12월 1일 New York Martin Beck Theater, Tyrone Guthrie 연출, Samuel Krachmalnick 지휘 장르: 오페레타와
뮤지컬의 요소를 결합한 다판본 무대 작품 기준 설명 판본: 1989년 Concert Version을 중심으로 주요
공연판을 함께 설명 범위: 1956년 Broadway 초연판에서 1999년 Royal National Theatre판까지의 판본

계열과 독립 관현악판 Overture Wikipedia: Candide (operetta)

Leonard Bernstein의 Candide는 Voltaire의 풍자소설을 무대음악으로 옮긴 다판본 극장 작품이다. 악장과
막의 배열, 대본 ·가사 ·내레이션 ·관현악은 판본마다 달라지며, Candide는 베스트팔렌에서 출발해 전쟁과 재난, 엘도라도와 베네치아를 거쳐 마지막에 정원을 가꾼다. 이 문서는 1989년 Concert Version을 기준으로 1956 년 초연판, 1973년 Chelsea판, 1982년 New York City Opera판, 1988년 Scottish Opera판, 1999년 Royal National Theatre판의 차이를 함께 다룬다.

출판 정보와 자료

Bernstein은 1953년 Lillian Hellman의 제안을 받아 Voltaire의 소설을 무대화하기 시작했다. 1956년 Broadway 초연의 책은 Hellman이 썼고, Richard Wilbur가 중심 가사를 맡았으며 John La Touche, Dorothy Parker, Hellman, Bernstein이 추가 가사에 참여했다. 초연은 1957년 2월 2일 막을 내렸지만 Columbia의 원작 음반이 음악을 남겼다. Hellman이 자신의 각색을 철회한 뒤 1956년 책은 현재 공연판의
대여 계열에서 빠져 있다.

1973년 Chelsea판은 Hugh Wheeler의 새 책과 Stephen Sondheim의 가사를 도입한 단막 소편성판이다 . 1982년 New York City Opera판은 Wheeler의 책을 바탕으로 생략되었던 음악을 복원한 2막
오페라하우스판이며 , 1988년 Scottish Opera판은 이 버전을 더 넓히면서 Entr'acte 와 반복 합창 Universal Good 을 추가했다. Bernstein은 Glasgow 리허설과 공연을 거친 뒤 대사 순서와 관현악을 다시 손질했다. 1989년 Concert Version은 Scottish Opera판을 토대로 Bernstein과 John Wells가 만든
내레이션을 번호 사이에 배치해 긴 여행을 콘서트홀의 연속된 음악으로 묶었다. 1999년 Royal National Theatre판은 John Caird의 새 버전과 Bruce Coughlin의 관현악을 사용하는 별도 계열이다.

소요 시간

공연 시간은 무엇을 음악으로 세는지와 대사 ·내레이션 ·장면 전환을 포함하는지에 따라 달라진다. 1973년 Chelsea판은 음악만 약 75분, 1982년 New York City Opera판은 음악만 약 91분으로 안내된다. 1988년 Scottish Opera판은 책을 제외한 음악이 약 110분이며 극장 공연은 약 2시간 45분으로 제시된다. 1989년 Concert Version은 자료에 따라 110분, 2시간 또는 내레이션을 포함한 130분으로 표시되고, 1999년 Royal National Theatre판은 약 3시간이다. 각 판본의 시간은 해당 판본이 포함하는 음악 ·대사 ·내레이션의 범위를 반영한다.

편성

1989년 Concert Version은 내레이터, 소프라노, 메조소프라노 2명, 테너 2명, 바리톤 2명, 소역과
혼성합창을 사용한다. 주요 인물은 Candide(테너), Cunegonde(소프라노), Dr. Pangloss와 Narrator, Old Lady(메조소프라노), Maximilian, Paquette 등이며, 판본에 따라 Pangloss·Martin·소역의 겸임과
내레이터의 비중이 달라진다.

관현악은 플루트 2(제 2플루트는 피콜로 겸임), 오보에와 잉글리시 호른, E♭ 클라리넷과 B♭ 클라리넷, 바순, 호른 2, 트럼펫 2, 트롬본 2, 튜바, 팀파니, 두 명의 타악 주자, 하프, 현악기로 편성된다. 두 명의 타악 주자는 작은북, 테너드럼, 큰북, 매달린 심벌, 심벌, 실로폰, 트라이앵글 , 글로켄슈필 , 차임, 탬버린, 공, 라쳇, 채찍, 우드블록, 카우벨, 마라카스, 귀로, 봉고, 스틸 드럼, 손북, 캐스터네츠 등을 나누어 연주한다. 1973년 Chelsea 판은 Hershy Kay의 13인 편성으로 축소되어 두 대의 piano와 electronic piano, 겸용 목관, 한 명의 타악기, harp와 strings를 사용한다. 같은 작품명이 가리키는 실제 무대 규모는 이처럼 판본의 편성에 따라 달라진다.

판본별 텍스트와 무대 구조

1956년판은 Hellman이 Voltaire의 풍자를 1950년대 미국의 정치적 억압과 연결해 각색한 데서 출발했다. Bernstein 공식 해설은 이 배경을 House Un-American Activities Committee를 둘러싼 시대 경험과 함께 설명한다. 이후 Hugh Wheeler의 책은 1973년부터 여러 판본의 기본 틀이 되었고, Wilbur·Sondheim·La Touche·Parker·Hellman·Bernstein의 가사가 판본별로 다른 번호에 배치되었다 .

1988년 Scottish Opera판에서는 Auto-da-Fé 의 음악이 복원되고 2막의 순서와 관현악이 다시 정리되었다 . Bernstein은 Glitter and Be Gay 의 종지도 손질했다. 1989년판의 John Wells 내레이션은 장면 사이의
시간과 장소를 설명해, 대사가 긴 극장판에서 분리된 번호들을 하나의 빠른 여행으로 연결한다. Candide 의 대표 번호는 사용한 책과 배열에 따라 장면상 위치와 기능이 달라진다.

Candide의 여정과 주요 번호

베스트팔렌의 성

Candide는 베스트팔렌의 성에서 Cunegonde를 사랑하고 Dr. Pangloss에게 낙관주의를 배운다. The Best of All Possible Worlds 는 “가능한 세계 중 최선 ”이라는 명제를 합창과 앙상블의 밝은 구호로 제시하고, Oh,

Happy We 와 It Must Be So 가 젊은 연인과 스승의 세계를 확장한다. Candide가 성에서 쫓겨나는 순간부터 이 철학은 전쟁과 폭력의 현실 속에서 시험된다.

전쟁, 리스본, 파리

Candide는 군대와 전쟁, 학살, 리스본 지진과 종교재판을 거친다. Auto-da-Fé 는 판본에 따라 삭제와 복원이 달라진 번호이며, 1988년 이후 계열에서는 Bernstein의 복원 작업과 연결된다. 파리에서 다시 만난 Cunegonde는 Glitter and Be Gay 에서 보석과 사치의 표면을 콜로라투라 기교로 연기한다. 이 아리아는
인물이 폭력적인 환경에서 생존하기 위해 화려한 역할을 수행하는 장면으로 배치되며, 1989년판에서는
종지의 수정도 포함한다.

방랑과 이상향

인물들은 Buenos Aires, Jesuit 진영, Eldorado, Surinam, Venice를 차례로 지나간다. Old Lady의 I Am Easily Assimilated 는 여러 장소를 떠돌며 살아남은 인물의 자기 풍자를 탱고풍 리듬에 담는다. The Ballad of Eldorado, Words, Words, Words, The Kings' Barcarolle, What's the Use? 는 판본에 따라 위치와 대사 연결이 달라지지만 , 부와 권력, 종교와 식민지 폭력, 향락의 허상을 거치는 여정에 놓인다.

정원

마지막 Make Our Garden Grow 에서 인물들은 Pangloss의 낙관주의와 Martin의 냉소를 반복하는 대신 함께 일하고 정원을 가꾸는 삶을 택한다. 합창은 세계를 설명하는 철학이 실패한 뒤에도 공동체가 지속되는 행동을 결말의 내용으로 삼는다. 곡의 대사와 앞 번호의 배치는 판본마다 다르지만, 이 마지막 선택은 1973년 이후 주요 판본의 결말에 놓인다.

독립 서곡과 공연 ·녹음의 맥락

Overture to Candide 는 1956년 무대 음악에서 나온 약 4분의 독립 관현악판이다 . 빠른 목관, 금관 팡파르, 춤 리듬과 성악 번호의 선율 파편을 압축한 이 번호는 1957년 1월 26일 Carnegie Hall에서 New York Philharmonic과 Bernstein의 지휘로 초연되었다 . 이 공연은 1956년 전곡 Broadway 초연과 별개의 독립
서곡 초연이며, 서곡은 이후 관현악 프로그램에서 전곡과 분리되어 연주되었다 .

Bernstein 공식 작품 자료는 1988년 Scottish Opera 리허설과 그 뒤의 재검토 과정에서 작곡가가 Auto-da-Fé 의 음악, 2막의 순서, 관현악, Glitter and Be Gay 의 종지를 직접 손질했다고 기록한다. 이 기록은 1989년 Concert Version을 공연 과정에서 다시 편집된 텍스트와 음악을 지닌 판본으로 이해하게 한다. Boosey & Hawkes는 1989년 12월 12일 Barbican Hall 초연을 June Anderson, Christa Ludwig, London Symphony Orchestra, Leonard Bernstein의 조합으로 기록하며, 같은 계열의 대여 악보와 음반 정보를 제공한다.

1956년 Columbia 원작 음반은 짧았던 초연 이후 음악을 보존한 기록으로 남고, 1989년 Bernstein 지휘 London Symphony Orchestra 음반은 내레이션을 포함한 Concert Version의 실제 공연 형태를 전한다. 두 음반은 서로 다른 판본과 시기를 대표하며, 대본 ·번호 순서 ·관현악도 각 음반이 담은 판본을 반영한다.

주요 자료

Candide: Leonard Bernstein 공식 작품 페이지. 1953년 무대화 제안, 1956년 Broadway 초연, 1958–1959년 London 제작, 1973년 Chelsea판, 1982년 New York City Opera판, 1988년 Scottish Opera판, 1989년 Concert Version, 1999년 Royal National Theatre판의 관계와 개정 내용을 제시한다.
Leonard Bernstein at 100: Programming Guide: Bernstein 공식 프로그래밍 가이드. 판본별 초연 일자, 음악 ·내레이션 시간, 1989년판의 배역과 관현악, 독립 서곡의 1957년 Carnegie Hall 초연을 정리한다.
Candide Concert Version: Boosey & Hawkes. 1989년 Concert Version의 대본 ·가사 협력자, 대여용 편성, 상세 percussion, 1989년 Barbican Hall 초연과 110분 표기를 제시한다. Candide 1956 Overture sketch: Library of Congress Leonard Bernstein Collection. 1956년 Overture 초고와 Candide 장면별 스케치의 서지 정보를 제공한다.
Candide: IRCAM. 1954–1956년 작곡 연대와 1973년 이후 주요 공연판 계열을 구분한다.

Mass

정보

Leonard Bernstein, MASS: A

Theatre Piece for Singers, Players and Dancers

개요
곡명: MASS: A Theatre Piece for Singers, Players and Dancers
작곡가: Leonard Bernstein (1918–1990)
위촉: Jacqueline Kennedy Onassis, 1971년 John F. Kennedy Center for the Performing Arts 개관 초연: 1971년 9월 8일, 워싱턴 D.C. Kennedy Center 개관 행사, Maurice Peress 지휘 ·Gordon Davidson 연출 ·Alvin Ailey 안무
텍스트: 라틴어 로마 미사 통상문과 Leonard Bernstein·Stephen Schwartz의 영어 추가 텍스트
장르: 가수 ·연주자 ·무용수를 위한 극장 작품
범위: 1971년 full version과 1972년 chamber version의 관계를 포함한 원전 작품

Wikipedia: Mass (Bernstein)

Leonard Bernstein의 MASS는 로마 가톨릭 미사 통상문의 순서 위에 영어 tropes, 거리 공동체의 발언, 무대 위 연주와 춤을 결합한 전곡 극장 작품이다. Celebrant가 의식을 이끌고 formal choir, boys’ choir, Street People과 무용수가 서로 다른 공동체의 목소리를 만든다. 이 글은 1971년 원전 full version을 중심으로, 1972년 chamber version이 별도 판본으로 존재한다는 사실까지 함께 설명한다.

위촉과 초연

Jacqueline Kennedy Onassis는 Kennedy Center 개관을 기념할 작품을 Bernstein에게 요청했다. Bernstein은 오래된 로마 미사 전례를 20세기의 언어와 음악으로 무대에 올리는 극장 사건을 구상했고, 초연 6개월 전 Stephen Schwartz가 공동 텍스트 작업에 참여했다. 라틴어 전례문은 의식의 순서를 제공하고, Bernstein과 Schwartz의 영어 tropes는 그 틀 안에서 현대인의 질문과 사회적 갈등을 말한다.

1971년 9월 8일 개관 행사에서 Gordon Davidson이 연출하고 Alvin Ailey가 안무를 맡았으며 Maurice Peress가 지휘했다. 초연은 200명 이상이 참여한 완전한 무대 공연으로 제작되었다 . Bernstein 공식 자료는 의식을 집전하는 Celebrant, 약 60명의 의식복 formal choir, 약 20명의 boys’ choir, 약 20명의 Street People 독창자, 약 45명의 singer-dancer Street People을 기준 규모로 제시한다.

출판 정보와 자료

Boosey & Hawkes의 카탈로그는 1971년 원전 full version의 공연 자료와 대본 ·시놉시스를 제공하고, Leonard Bernstein Office는 full version과 chamber version을 별도 판본으로 구분한다. chamber version은 축소된 인원과 악기를 사용하는 편곡판으로 , 1972년 12월 26일 로스앤젤레스 Mark Taper Forum 에서 Gordon Davidson 연출과 Maurice Peress 지휘로 초연되었다 . 1971년 원전의 무대 규모와 1972년 chamber version의 공연 조건은 서로 다른 판본의 범위로 기록된다.

소요 시간

full version은 약 108–110분이다. Boosey & Hawkes는 108분, Leonard Bernstein Office는 1971년 full version과 1972년 chamber version을 각각 110분으로 안내한다. 무대 전환과 제작 방식에 따라 실제 공연 시간은 달라질 수 있다.

편성

주요 성악 ·무대 인물은 Celebrant(테너 또는 높은 바리톤), 소년 소프라노, Street People 독창자, formal choir, boys’ choir, singer-dancer Street People, 무용수와 acolytes다. 무대 오케스트라는 의상을 입고 등장인물처럼 연기하며, 피트 오케스트라는 전례의 지속적인 반주와 명상 부분을 담당한다.

피트에는 현악 5부, 하프, 첼레스타, 피아노, Allen 오르간 2대, 팀파니와 4–5명의 타악기 연주자가 놓인다. 타악기는 봉고 5, 콩가 3, 작은북 2, 테너드럼, 큰북, 조율 드럼 4, 심벌즈와 서스펜디드 심벌즈, 시즐 ·스플래시 심벌, 트라이앵글 , 카우벨 2, 차임, 탐탐 2, 앤빌, 템플블록 5, 우드블록 2, 탬버린, 귀로, 채찍, 래칫, 캐스터네츠 , 클라베스, 실로폰 2, 글로켄슈필 , 마림바, 비브라폰을 포함한다.

무대 오케스트라는 플루트 2(피콜로 겸용), 오보에 2(제 2 오보에는 잉글리시 호른 겸용), B♭ 클라리넷 3(소프라노 색소폰, 알토 색소폰 ·E♭ 클라리넷, 테너 색소폰 ·베이스 클라리넷 겸용), 바순 2(제 2 바순은
콘트라바순 겸용), 호른 4, 트럼펫 4(제 1 트럼펫은 피콜로 트럼펫 겸용), 트롬본 3, 튜바를 쓴다. 이 악기군에는 봉고, 드럼 세트 2, 핑거 심벌즈, 템플블록, 탬버린 2, 글로켄슈필을 맡는 타악기 연주자 2명, 신시사이저 2, 어쿠스틱 기타, 전기 기타 2(제 2 기타는 밴조 겸용), 베이스 기타 2가 더해진다.

Street musicians는 스틸드럼 3, 클라베스, 병, 탬버린, 박, 깡통을 연주하고 boys’ choir는 카주를 겸한다. 사전 녹음 테이프와 전자 증폭은 원전 공연의 음향 설계에 포함된다.

극적 구조와 주요 번호

Devotions before Mass

어둠 속에서 사전 녹음된 Antiphon: Kyrie eleison 이 시작되고, 소년 소프라노와 Celebrant가 A Simple Song 을 부른다. 이 노래는 개인의 순수한 찬미로 의식의 출발점을 만들며, 작품 후반의 회복 장면에도 다시 나타난다. 이어 Responsory: Alleluia 와 Prefatory Prayers 가 공식 전례의 문을 연다.

Introit, Gloria와 거리 공동체

First Introit, Second Introit, Confession 에서는 formal choir의 라틴어 기도와 Street People의 영어 tropes가 교차한다. I Don’t Know 와 Easy 같은 번호는 의식의 언어에 개인적 의심과 욕망을 끼워 넣고, 행진악대와 무대 위 연주자의 움직임이 공동체의 물리적 존재를 드러낸다. Gloria tibi 와 Gloria in excelsis 는 찬미의 전례를 세우며, Half of the People 과 Thank You 는 그 찬미에 대한 현대적 응답을 이어 붙인다.

Meditations, Epistle, Gospel-Sermon과 Credo

피트 오케스트라의 Meditation 들은 무대의 집단 행동에서 잠시 시선을 돌려 독립적인 관현악 명상을 만든다. Epistle과 Gospel-Sermon에서 Celebrant의 권위와 Street People의 질문이 직접 맞물리고, The Word of the Lord, God Said, Credo in unum Deum, Non Credo, World without End, I Believe in God 이 믿음의 고백과 반박을 차례로 제시한다. 라틴어와 영어, 조성적 노래와 재즈 ·록의 어법이 이 구간에서 가장 밀접하게 충돌한다.

Offertory, 기도와 평화의 요구

De profundis 와 Our Father, I Go On 은 공동체가 의식을 계속 붙잡으려는 과정을 보여 준다. 이어지는
Sanctus 와 Agnus Dei 에서 Dona nobis pacem 은 평화를 구하는 전례문인 동시에 집단의 절박한 요구가 된다. Things Get Broken 과 Secret Songs 를 거치며 Celebrant는 성물을 바닥에 던지고 집전자의 역할과 자기
확신을 내려놓는다 . 마지막 Pax 에서는 소년 소프라노가 A Simple Song 을 다시 부르고 공동체가 Almighty Father 로 합류해, 의식이 다른 형태의 노래로 재개된다.

텍스트와 음악 언어

Bernstein 공식 자료는 라틴어 Roman Mass 텍스트에 Bernstein과 Stephen Schwartz가 쓴 영어 추가
텍스트가 결합된다고 설명한다. 라틴어는 Kyrie에서 Agnus Dei까지 의식의 순서를 유지하고, 영어 tropes는 전례문 사이에서 신의 부재, 전쟁과 사회적 고통, 개인의 믿음과 회의를 직접 말한다. Celebrant·formal choir·boys’ choir가 맡는 공식 의식과 Street People(Street Chorus)의 생활 언어가 서로 다른 시점을
유지하기 때문에, 같은 미사 항목이 무대에서 논쟁의 장면으로 변한다.

음악 언어는 blues, rock, gospel, folk, Broadway, jazz, 12음 기법, 행진곡, 찬가, 중동 춤, 관현악 명상, chorale을 한 극적 사건 안에 결합한다. Bernstein Office는 Street Chorus의 조성적 rock ‘n’ roll과 교회의 더 엄격한 음악 언어가 부딪힌 뒤, 마지막에 전원이 부르는 조성적 chorale Almighty Father 로 논쟁이 정리된다고 설명한다. 서로 다른 양식은 무대 위 집단의 입장과 행동을 구별하는 장치로 사용된다.

극장 제작과 후대 수용

원전 공연에서 무대 오케스트라는 의상을 입고 cast의 일부로 움직이고, Street musicians와 singer-dancer Street People은 객석과 무대의 거리를 좁힌다. 피트의 오르간 ·현악 ·타악 ·테이프는 의식의 지속성을 만들고, 무대의 기타 ·색소폰 ·신시사이저 ·거리 타악은 동시대 도시의 소리를 직접 드러낸다. 따라서 MASS의 제작은
악보를 연주하는 일과 움직이는 공동체를 조직하는 일을 함께 포함한다.

초연 반응은 가톨릭계와 음악 비평계에서 크게 갈렸다. Bernstein 공식 자료는 일부 지역에서 교회 압력으로 공연이 취소되었고 , 다른 성직자와 관객은 작품을 지지했다고 기록한다. 2000년 교황 요한 바오로 2세가
바티칸 공연을 요청한 사실과 2018년 기념 행사에서 거의 40개 제작, 100회 이상의 공연이 열린 기록은 이 작품이 종교적 논쟁과 공연 레퍼토리 양쪽에서 계속 재해석되었음을 보여 준다.

주요 자료

Leonard Bernstein Office, MASS: A Theatre Piece for Singers, Players and Dancers: 위촉,
텍스트 협업, 초연 제작, 극적 구조, 편성, 판본과 수용.
Boosey & Hawkes, MASS full version: 원전 대본 ·시놉시스, 무대와 피트 편성, full version 소요
시간.
Kennedy Center Archives, 1971 개관 프로그램: 초연 날짜와 개관 행사 맥락.
Leonard Bernstein Office 연표: 1971년 초연과 1972년 chamber version의 연대.

Library of Congress, Leonard Bernstein timeline: Kennedy Center 개관과 작품의 역사적 위치.

Symphonic Suite from On the Waterfront

정보

Leonard Bernstein,

Symphonic Suite from On

the Waterfront

개요
작곡가: Leonard Bernstein (1918–1990)
원곡: Elia Kazan의 영화 On the Waterfront를 위한 1954년 영화음악
모음곡 작성: 1955년
초연: 1955년 8월 11일, Tanglewood, Boston Symphony Orchestra, Bernstein 지휘
장르: 영화음악에서 재구성한 단악장 관현악 모음곡

Wikipedia: On the Waterfront

Leonard Bernstein의 Symphonic Suite from On the Waterfront는 1954년 Elia Kazan 영화에 붙인 음악을 1955년에 연주회용 단악장으로 다시 엮은 관현악 모음곡입니다 . 이 글은 영화의 전체 사운드트랙이
아니라 약 22분의 모음곡을 대상으로 하며, 영화 속 부두 노동자 Terry Malloy의 고립과 도덕적 갈등이 호른 주제, Presto barbaro, 사랑 주제, 장송적 종결로 이어지는 음악적 흐름을 설명합니다 . 화면과 대사가 사라진 뒤에도 여러 재료가 변형되며 하나의 연속된 작품을 이룹니다.

영화음악에서 모음곡으로

Bernstein은 1954년 7월 28일 뉴욕에서 개봉한 On the Waterfront를 위해 처음부터 영화용으로 작곡한
장편 음악을 남겼습니다 . LA Phil의 작품 해설에 따르면 그는 Elia Kazan과 Marlon Brando가 참석한 시사 뒤 작업을 수락했고, 러프 컷을 반복해서 보며 장면별 음악을 만들었습니다 . 영화는 뉴저지 Hoboken 부두의
부패한 노조 권력과 침묵의 규칙, Terry가 동료의 죽음과 자신의 책임을 마주하는 과정을 다룹니다. 이 작품은 Bernstein이 무대 작품에서 음악을 옮긴 경우가 아니라, 오리지널 장편 영화음악을 처음부터 작곡한 유일한

사례입니다 . Los Angeles Philharmonic 작품 해설

영화의 대사와 편집 아래에서는 음악이 줄어들거나 잘릴 수밖에 없었습니다 . Bernstein은 그 경험 뒤 영화의 재료를 화면의 시간 흐름에 가능한 한 맞추면서도 연주회장에서 계속 이어지는 구조로 재배치했습니다 . Boosey & Hawkes는 이 결과를 짧은 장면 음악을 나열한 모음이 아니라 주요 주제가 변형되는 통합된 단악장 작품으로 설명합니다 . 1955년 8월 11일 Tanglewood에서 Boston Symphony Orchestra와 Bernstein의 지휘로 세계 초연이 이루어졌습니다 . Leonard Bernstein Office

출판 정보와 자료

1955년 모음곡은 영화음악 전체에서 선택한 재료를 콘서트용 악보로 정리한 판본입니다 . 1955년의 초연과
약 22분이라는 공식 분류는 1954년 영화의 약 46분짜리 음악과 구분됩니다 . 2015년에 David Newman이 지휘한 film with live orchestra 형식은 영화를 상영하면서 음악을 함께 연주하는 별도 공연판이므로 , 화면 없이 연주하는 1955년 모음곡의 작품 범위에 포함하지 않습니다. IRCAM은 1955년 초연과 모음곡의 약 22분

길이를 별도로 기록합니다 . IRCAM 작품 자료

소요 시간

모음곡은 약 22분입니다. 공연기관에 따라 약 20분 또는 23분으로 표기되며, 이는 템포와 프로그램 편성의 차이를 반영합니다 . 영화의 원래 음악은 장면과 대사를 포함해 약 46분이지만, 이 글에서 다루는 콘서트판의 시간에는 해당하지 않습니다.

편성

편성은 피콜로, 플루트 2, 오보에 2, 클라리넷 2, E-flat 클라리넷, 베이스 클라리넷, 알토 색소폰, 바순 2, 콘트라바순 , 호른 4, 트럼펫 3, 트롬본 3, 튜바, 팀파니 2, 하프, 피아노, 현악으로 이루어집니다 . 타악기에는 작은북, 큰북, 조율 북 3, 탐탐 2, 심벌즈, 우드블록, 트라이앵글 , 글로켄슈필 , 실로폰, 비브라폰, 차임이 포함됩니다 . Bernstein Office는 타악기 주자를 3~4명으로 제시하고, LA Phil은 악기 목록을 세부적으로 구분합니다 .

색소폰과 피아노, 비브라폰, 조율 북을 포함한 편성은 영화의 도시 공간을 관현악 안에 가져옵니다 . 이 악기들은 전통적인 관현악군과 함께 금속성 타격음, 재즈에 가까운 리듬, 부두의 기계적 움직임을 만들며
호른과 플루트의 선율을 둘러쌉니다 .

단악장의 주요 표지

Andante 와 Terry의 호른 주제

작품은 프렌치 호른 독주로 시작합니다 . LA Phil과 St. Louis Symphony Orchestra의 프로그램은 이 선율을 Terry Malloy의 고립과 양심을 연결하는 반복 주제로 설명합니다 . 모음곡은 영화에서 대사를 덜어 내고, 이 호른이 다른 악기와 결합하고 변형되는 과정을 통해 주인공의 도덕적 긴장을 연주회장의 시간으로 옮깁니다.

Presto barbaro

빠른 Presto barbaro 에서는 금관, 알토 색소폰, 팀파니와 타악기가 앞에 나서며 부두의 집단적 폭력과 노동의 압박을 압축합니다 . SLSO 해설은 이 구간의 무거운 타격과 불안정한 리듬을 비인간적인 작업 환경과
연결합니다 . 고립된 호른 선율과 거친 추진이 맞부딪히면서 , 개인의 목소리와 조직의 힘이 같은 단악장 안에서

교대합니다 . St. Louis Symphony Orchestra 프로그램

More flowing 과 사랑 주제

More flowing 표지 아래에서 플루트가 클라리넷과 하프 위로 사랑 주제를 노래합니다 . LA Phil은 이 선율을 Terry와 Edie의 관계와 연결하고, SLSO는 폭력적인 음악이 잠시 다른 호흡을 얻는 대목으로 설명합니다 . 피아노와 현악이 주제를 넓힌 뒤 Terry의 호른이 다시 나타나므로 , 서정적 장면도 부두의 위험과 함께 놓입니다.

Allegro non troppo, molto marcato 에서 장송적 종결까지

Allegro non troppo, molto marcato 와 A tempo, Poco più sostenuto 가 이어지며 앞서 나온 재료가 다시 빠르고 무거운 움직임으로 바뀝니다. LA Phil은 호른 주제가 금관과 전체 오케스트라의 지지를 얻으며 결의를 쌓고, 비브라폰과 팀파니가 마지막 긴장을 높인다고 설명합니다 . Boosey & Hawkes가 장송적 성격으로 요약하는 끝부분은 호른과 사랑 주제의 흔적을 품은 채 비극적 행렬처럼 닫힙니다.

영화 서사와 음악의 대응

영화에서 Terry는 부두 보스 Johnny Friendly의 조직에 얽힌 전직 권투선수이자 노동자입니다 . 동료 Joey Doyle의 죽음, Joey의 누이 Edie와의 만남, Father Barry의 설득이 Terry에게 침묵을 유지할지 증언할지
묻게 합니다. 모음곡은 이 사건을 번호별로 설명하지 않고, 호른을 Terry의 내면, Presto barbaro 를 부두의 폭력, 사랑 주제를 Edie와의 인간적 관계에 연결합니다 .

이 연결은 화면의 특정 장면을 하나씩 표시하는 표제 대신, 영화에서 가져온 재료를 재배치해 만듭니다. Bernstein은 첫 호른 선율을 반복하고, 거친 리듬과 색소폰을 재등장시키며 , 사랑 주제와 장송적 결말 사이에 긴장을 유지합니다 . SLSO는 화면을 보지 않는 연주에서도 이 모음곡이 자체적인 음악적 드라마로 기능한다고 설명합니다 .

초연 이후의 전승

1955년 Tanglewood 초연 뒤 이 모음곡은 Bernstein이 직접 지휘한 레퍼토리로 남았습니다 . 공식 Bernstein 디스코그래피에는 1960년 New York Philharmonic 녹음이 기록되어 있으며, 이 녹음은 영화 개봉이나
모음곡 초연과 다른 시기의 연주 자료입니다 . LA Phil은 1955년 8월 20일 John Green이 지휘한 첫 자체
공연을 별도로 기록합니다 .

2015년 New York Philharmonic의 film with live orchestra 공연은 영화 상영, 증폭, 기술 장치를
포함하는 확장된 공연 형식이었습니다 . 이 전승은 Bernstein의 영화음악을 다시 화면과 결합한 사례이며, 1955년의 단악장 콘서트 모음곡과는 편성 및 실행 조건이 다릅니다.

주요 자료

Leonard Bernstein Office, On the Waterfront, 작곡 경위, 초연, 작품 길이와 공식 작품 정보
Los Angeles Philharmonic, Symphonic Suite from the Film, 영화 배경과 단악장 흐름, 주제의
장면 관계
St. Louis Symphony Orchestra, Bernstein 프로그램, 호른 주제, Presto barbaro, 사랑 주제와
공연 시간
IRCAM, Symphonic Suite from On the Waterfront, 초연 ·편성 ·소요 시간
Leonard Bernstein Office, 공식 연표와 디스코그래피 , 1955년 Tanglewood 초연 및 1960년 New York Philharmonic 녹음