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 *MASS*는 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.

Revision #1
Created 2026-10-04 10:12:25 UTC by 안준영
Updated 2026-10-04 10:12:25 UTC by 안준영