Sinfonia for eight voices and orchestra

- □□

정보

개요
곡명: Sinfonia for eight voices and orchestra
작곡가: Luciano Berio (1925–2003)
장르와 범위: 8성부와 관현악을 위한 5악장 성악 ·기악 작품. 이 글은 1969년에 완성된 다섯 악장판을 다룬다. 위촉과 헌정: New York Philharmonic 창단 125주년 위촉, Leonard Bernstein 헌정
작곡과 개정: 1968년 작곡, 1969년 개정
초연: 4악장판은 1968년 10월 10일 New York에서 Luciano Berio 지휘, Swingle Singers와 New York Philharmonic의 연주로 초연되었다 . 제 5악장이 추가된 완성판은 1969년 10월 18일 Donaueschingen에서 Ernest Bour 지휘, Swingle Singers와 Südwestfunk Orchester의 연주로 처음 발표되었고 , New York Philharmonic의 완성판 연주는 1970년 10월 8일 Leonard Bernstein의 지휘로 이루어졌다 .

Wikipedia: Sinfonia (Berio)

Luciano Berio의 《Sinfonia for eight voices and orchestra》는 증폭된 8성부와 관현악을 위한 다섯 악장 작품이다. 이 글은 현재의 완성판을 다루며, 악장은 I, II. O King, III. In ruhig fließender Bewegung, IV, V의 순서로 이어진다. 1968년 뉴욕 초연은 제 5악장이 없는 4악장판이었고 , 이듬해 Donaueschingen에서 제 5 악장이 더해진 판본이 처음 연주되었다 .

출판 정보와 판본

Universal Edition이 악보를 출판했으며 판 번호는 13783이다. CiNii Books의 서지 기록은 1968년 작품의 1969년 출판본을 129쪽으로 소개하고, 자필 원고를 복제한 총보라는 표지를 함께 기록한다. 작품은 New York Philharmonic의 창단 125주년을 위해 위촉되었고 Leonard Bernstein에게 헌정되었다 .

초연 기록은 작품의 범위를 정하는 데 중요하다. 1968년 뉴욕에서 먼저 연주된 판본에는 제 5악장이 없었고, 1969년 Donaueschingen에서 완성판이 공개되었다 . 따라서 4악장 초연과 현재 연주되는 5악장판을 하나의 초연 날짜로 합치지 않는다.

소요 시간

전곡은 약 35분이다. 제 3악장이 가장 길지만, 악장별 분 단위 시간은 자료마다 세부 표기가 달라 이 글에서는 전체 시간만 제시한다.

편성

성악: 증폭된 소프라노 2, 알토 2, 테너 2, 베이스 2
목관: 피콜로, 플루트 3, 오보에 2, 잉글리시 호른, E♭ 클라리넷, B♭ 클라리넷 3, E♭ 알토 색소폰, B♭
테너 색소폰, 바순 2, 콘트라바순
금관: 호른 4, C조 트럼펫 4, 트롬본 3, 베이스 튜바
타악ㆍ건반 : 타악기 주자 3명, 하프, 전기 하프시코드 , 피아노, 전기 오르간
현악: 바이올린 A·B·C 각 8명, 비올라 8명, 첼로 8명, 더블베이스 8명. Philharmonie de Paris의
프로그램은 더블베이스를 6명으로 표기하므로 공연 편성에서는 자료와 판본을 대조해야 한다.

타악기군은 팀파니, 글로켄슈필 , 마림바, 비브라폰, 탐탐, 스네어드럼 , 베이스드럼 , 봉고, 탬버린, 우드블록, 채찍, 귀로, 썰매방울, 트라이앵글과 심벌 등을 포함한다. 성악진은 일정한 합창 성부로만 노래하지 않고 말하기, 속삭임, 음절과 음소의 분해, 낭독을 관현악과 함께 수행한다.

텍스트와 제목

Berio의 작가 노트에서 Sinfonia라는 제목은 고전 교향곡 형식과의 일치를 뜻하지 않는다. 그는 여덟 목소리와 악기가 함께 연주한다는 어원적 의미, 더 넓게는 서로 다른 사물 ·상황 ·의미 ·참조가 함께 울리는 상태를
가리키는 말로 설명한다. 작품의 진행도 목소리와 악기, 말해진 말과 노래한 말, 텍스트와 음악 사이의
연속성을 찾는 과정으로 제시된다.

작품에서 텍스트가 언제나 또렷하게 들리는 것은 아니다. Berio는 말과 그 구성 요소를 음악 구조 안에서
분석하기 때문에 텍스트의 인지 정도가 변하는 현상 자체가 작품의 일부라고 설명한다. 따라서 문장의 의미를 전달하는 성악과 음소 ·음색으로 사용되는 목소리가 악장마다 다른 비중으로 나타난다.

다섯 악장

I

제 1악장은 Claude Lévi-Strauss의 Le Cru et le cuit에서 가져온 짧은 단편을 사용한다. 그 텍스트는 브라질 신화에서 물의 기원과 서로 닮은 신화의 구조를 다루며, 작품 안에서는 완결된 이야기보다 음성 단편과 음소, 관현악의 재료로 분산된다.

II. O King

제 2악장은 Martin Luther King을 추모한다. 여덟 성부는 인물의 이름을 이루는 문자와 소리를 서로 주고받고, 마지막에 이르러서야 “O Martin Luther King”이라는 이름을 분명하게 발음한다. 추모의 대상과 텍스트가
처음부터 설명되는 대신, 이름이 소리 속에서 식별되는 과정으로 제시된다.

III. In ruhig fließender Bewegung

제 3악장의 대부분은 Samuel Beckett의 The Unnamable에서 가져온 단편으로 이루어진다 . 여기에 일상적인 언급과 여러 음악사의 인용이 생겨난다. Gustav Mahler의 교향곡 제 2번 스케르초는 이 악장의 지속적인
흐름을 제공하며, Berio는 그 흐름을 계속 변하는 풍경을 가로지르는 강에 비유했다.

Berio의 작가 노트는 이 악장을 Mahler에 대한 헌사로 설명하고, Bach, Schoenberg, Brahms, Strauss, Beethoven, Stravinsky, Berg, Webern, Boulez, Pousseur와 자신의 음악이 그 흐름 안에서 결합하고 변형된다고 밝힌다. 이 인용들은 목록으로 독립해 놓이기보다 Beckett의 말과 함께 흐르는 관현악 속에서 나타났다가 사라진다.

IV

제 4악장은 Mahler 교향곡 제 2번 제 4악장의 첫말을 짧게 참조한 뒤, 앞선 세 악장에서 사용한 말 조각을 모아 흉내 낸다. 이 악장은 새로운 텍스트를 길게 전개하기보다 이전 악장의 말과 소리가 서로를 되비추도록 만드는 전환부다.

V

제 5악장은 앞선 악장들의 텍스트를 되풀이하고 발전시키면서 완성한다. 제 1악장에서 상상의 신화 단편처럼 흩어졌던 Le Cru et le cuit의 재료에도 여기서 서술적 연속성이 부여된다. Berio는 모든 악장이 이 마지막 부분으로 흘러들고, 작품이 자기 자신의 언어로 자신을 분석하는 결말을 이룬다고 설명한다.

성악과 실연 조건

8성부는 전통적인 합창의 지속적인 선율을 담당하는 편성이 아니다. 정확한 음고로 노래하는 순간과 말하기 · 속삭임 ·낭독 ·음소 분해가 한 악장 안에서 교차하며, 목소리는 의미를 전달하는 말이면서 관현악과 결합하는
음향 재료가 된다. 증폭은 이 작은 말소리와 음소가 관현악 안에서 사라지지 않게 하는 작품의 기본 공연 조건이다.

현악은 바이올린 세 그룹을 포함한 여섯 그룹으로 기록된다. Centro Studi Luciano Berio의 작품 자료는 각 그룹을 8명으로 제시하지만 , Philharmonie de Paris는 더블베이스를 6명으로 적는다. 이 차이는 작품의 다른 악장 구조를 뜻하지 않으며, 공연을 준비할 때 선택한 판본과 기관의 편성표를 확인해야 하는 인원 차이다.

주요 자료

Sinfonia, Centro Studi Luciano Berio: 작곡 ·개정 연도, 악장, 편성, 위촉 ·헌정, 초연, 출판 번호와
소요 시간
Sinfonia (author’s note), Luciano Berio: 제목의 의미, 네 번째 ·다섯 번째 악장의 기능, 텍스트
출처와 제 3악장의 인용 구조
Sinfonia for eight voices and orchestra, Universal Edition: 출판사와 편성, 8성부와 제 3악장의
인용 관계
Sinfonia, Philharmonie de Paris: 초연 ·완성판 연주 기록, 편성 및 현악 인원 표기

Sinfonia, IRCAM: 작품 분류, 텍스트, 위촉 ·헌정, 창작 과정과 작가 노트의 보조 확인

Luciano Berio: Sinfonia: For eight voices and orchestra (1968), CiNii Books: Universal Edition 총보의 서지와 자필 원고 복제 정보