Luciano Berio (1925–2003)

- Sinfonia for eight voices and orchestra
  - □□
- Rendering (after Schubert sketches)
  - □□
- Formazioni
  - □□
- Violin Concerto "Corale"
  - □□
- Un re in ascolto
  - □□
- Folk Songs (orchestral version)
  - □□

Sinfonia for eight voices and orchestra

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 □□□ □□□ □□ □□ □□ □□

Rendering (after Schubert sketches)

Rendering (after Schubert sketches)

정보

개요
곡명: Rendering (after Schubert sketches)

작곡가: Luciano Berio (1925–2003)

원재료: Franz Schubert, D936A Entwürfe zu einer Sinfonie in D 스케치

작곡 시기: 1988–1990년

초연: 두 악장판은 1989년 6월 14일 Amsterdam Concertgebouw에서 Nikolaus Harnoncourt가 지휘했고, 세 악장 전곡판은 1990년 4월 19일 같은 장소에서 Riccardo Chailly가 지휘했다.

위촉 ·헌정: Amsterdam Concertgebouworkest를 위한 100주년 의뢰와 Riccardo Chailly 헌정 표기가
각각 남아 있다.

장르: Schubert의 미완성 교향곡 스케치를 바탕으로 한 3악장 관현악 작품

범위: 1989년 두 악장 공개본과 1990년 세 악장판, 그리고 Universal Edition 총보의 편성 ·원고 관계

IMSLP Schubert D936A 자료 · Wikipedia 개요

Luciano Berio의 *Rendering (after Schubert sketches)*는 Schubert가 남긴 D936A 스케치를 바탕으로 Berio가 만든 3악장 관현악 작품이다. 최종판은 I. Allegro, II. Andante, III. Allegro의 순서로 진행하며, Schubert 스케치가 이어지는 구간과 Berio가 연결한 부분이 한 총보 안에서 교차한다. 1989년 Amsterdam 에서는 두 악장만 먼저 공개되었고 , 1990년 Riccardo Chailly의 공연에서 세 악장판이 완성된 형태로
제시되었다 .

출판 정보와 자료

Universal Edition은 이 작품을 UE 19311로 출판하며, 관현악 총보와 대여 ·허가 경로를 함께 안내한다. CiNii Books의 서지는 *Rendering: per orchestra (1988–90)*를 122쪽 총보로 기록하고, Schubert의 원고를 Berio가 오케스트레이션하고 연결한 작품으로 설명한다. 출판사 카탈로그의 1990년 표기와 도서관 서지의 1988–90·1989년경 표기는 작품 제작 기간과 서지 등록 시점의 차이를 보여 준다.

Schubert-online의 소장 기록에서 D936A의 정식 표제는 "Entwürfe zu einer Sinfonie in D"이며, Wienbibliothek im Rathaus가 보관한 7장 12쪽의 Particell 초안이다. 이 기록은 완성된 총보가 아니라
선율과 성부 구상이 남은 원고를 가리킨다. 연구서와 음반 해설이 사용하는 “Symphony No. 10 in D major” 는 Schubert 원고의 공식 표제가 아니라 독자의 식별을 위해 쓰이는 통용명이다 .

출판 총보와 해설은 Schubert의 스케치와 Berio의 오케스트레이션이 나란히 보이도록 제시한다. Brian Newbould가 1995년에 제시한 D936A 가설적 완성은 Berio의 Rendering과 별개의 실현이다. Newbould는 완성 가능성을 제시했고, Berio는 스케치와 연결부를 함께 드러내는 관현악 작품을 만들었다.

소요 시간

전곡은 자료에 따라 약 33–35분으로 안내된다. Centro Studi Luciano Berio와 Universal Edition은 약 35분, Los Angeles Philharmonic은 약 33분을 제시한다. Chandos의 Edward Gardner 녹음은 약 33분으로, 악장별로 I 약 10분, II 약 11분, III 약 12분에 해당한다. 시간 차이는 판본과 연주 속도의 차이를 반영한다.

편성

편성은 플루트 2, 오보에 2, B♭ 클라리넷 2, 바순 2, F 호른 2, C 트럼펫 2, 트롬본 3, 팀파니, 첼레스타, 현악기다. 독립된 일반 타악기군은 공식 카탈로그에 따로 기재되지 않는다.

Universal Edition과 Centro Studi Luciano Berio는 현악을 제 1바이올린 14, 제 2바이올린 14, 비올라 12, 첼로 10, 더블베이스 8명으로 제안하거나 8·8·6·6·4의 축소 규모를 병기한다. 이는 고정된 단일 인원표가
아니라 두 가지 연주 규모를 제시한 것이다. 첼레스타는 Schubert의 1828년 원고에 있던 악기가 아니라 Berio가 연결부에 사용한 현대 악기로 설명된다.

원고에서 관현악 작품으로

D936A는 Schubert가 1828년에 남긴 D장조 교향곡 스케치다. Schubert-online의 원고 표제와 New Schubert Edition의 비평판 자료는 이 원고가 완성 총보가 아니라 Particell과 초안의 형태로 남았음을 보여 준다. 스케치에는 선율 윤곽과 일부 성부가 있지만 오케스트라의 내성 ·저음 ·배치는 모든 구간에서 완결되어
있지 않다.

Berio는 1978년 빈에서 이 스케치를 접한 뒤 Hohenems 의뢰를 거쳐 작업을 발전시켰다고 Lorraine Byrne Bodley가 재구성한다 . 1988년 Hohenems에서 연주된 Schubert-Fragmente/Instrumentierung für Hohenems는 Amsterdam을 위한 Rendering으로 수정되는 초기 단계다. 최종 작품은 Schubert의 재료를 오늘의 관현악으로 실현하면서 , 빈칸에 들어간 Berio의 연결을 별도의 음향으로 드러내는 방식을 선택했다.

Berio의 작가 노트는 이 방식을 회화 복원에 비유한다. 남은 색과 손상된 부분을 함께 보이게 하면서 작품의 흐름을 다시 제시하는 방법이다. Universal Edition이 재게시한 노트에서 Berio는 Schubert의 속기식
스케치에 필요한 내성 ·저음을 보충하고, 자신의 연결부를 매우 여리고 먼 음향으로 배치했다고 설명한다.

두 초연과 판본의 관계

1989년 6월 14일 첫 Amsterdam 공연에서는 Nikolaus Harnoncourt와 Concertgebouw Orchestra가 두 악장을 연주했다. Centro Studi Luciano Berio, IRCAM, Royal Concertgebouw의 연대기는 이 공연을
작품의 최초 공개로 기록한다. 이때의 두 악장판은 이후 세 악장판과 같은 제목을 공유하지만 , 공개된 범위가 다르다.

1990년 4월 19일에는 Riccardo Chailly와 Concertgebouw Orchestra가 세 악장판을 연주했다. 기관
기록은 이 공연을 완성된 판본의 첫 연주로 적는다. Universal Edition은 작품을 Chailly에게 헌정했다고 표기하고, Centro Studi Luciano Berio는 Amsterdam Concertgebouworkest를 헌정 대상으로 적는다. 두 기록은 단체를 위한 의뢰와 지휘자에게 바친 헌정을 각각 가리키며, 작품의 제작 관계를 함께 보여 준다.

Royal Concertgebouw의 Preludium 역사 글은 연도와 장소가 특정되지 않은 Berio 인터뷰를 전하며, 연결부가 Schubert의 조각과 원고의 흔적을 함께 식별하게 해야 한다는 취지의 발언을 소개한다. 이 회고는 1989년 두 악장판과 1990년 세 악장판을 구분해 이해할 때, Berio가 판본의 공백을 작품의 일부로
취급했다는 점을 설명한다.

악장별 구성

I. Allegro

첫 악장은 D936A 스케치의 주제 윤곽과 Berio의 연결 조직을 번갈아 배치한다. Berio의 작가 노트는 Schubert의 재료가 비교적 연속되는 구간 사이에 피아니시모에 가까운 연결을 두고, 첼레스타가
오케스트라의 색채가 바뀌는 순간을 알린다고 설명한다. 공식 해설이 확인하는 핵심은 개별 마디 번호보다 스케치와 연결부의 교차다.

II. Andante

둘째 악장은 D936A에서 가장 많이 남은 B단조 느린 악장을 출발점으로 삼는다. Chandos booklet은 이 스케치가 Schubert의 마지막 시기에 대위법 연습과 함께 남았다고 설명하고, Berio의 작가 노트는 반진행 카논과 다성적 조직을 악장 안에 결합했다고 말한다. 같은 노트가 언급하는 후기 Schubert의 B♭ 장조 피아노 소나타 ·피아노 트리오의 회상과 Mahler를 연상시키는 표현 기후는 Berio 자신의 청취 참조로 제시된다.

III. Allegro

마지막 악장은 빠른 악장과 고도의 다성적 진행을 결합한다. Berio의 작가 노트와 Chandos 해설은 Scherzo 로 시작한 구상이 Finale의 성격과 함께 작동한다고 설명한다. 기관 프로그램의 Allegro는 현재 악장 표제이고 , 연구자들이 말하는 Scherzo–Finale는 작품이 형성된 과정을 가리킨다.

첼레스타와 복원 개념

Berio가 말하는 “복원 ”은 D936A의 빈칸을 완성된 Schubert 양식으로 메우는 작업과 구별된다. 스케치가
충분한 곳에서는 Schubert의 주제와 성부 윤곽을 관현악으로 펼치고, 연결이 필요한 곳에서는 Berio가 여리고 먼 음향을 넣어 두 재료 사이의 거리를 드러낸다. 작가 노트는 첼레스타를 이 전환을 알리는 악기로 지목하며, "quasi senza suono"에 가까운 음향을 연결부의 특징으로 설명한다.

이 방식은 청자가 한 작품 안에서 두 종류의 작곡 행위를 따라가게 한다. Schubert의 원고는 19세기 교향곡의 재료와 대위법적 가능성을 제공하고, Berio의 부분은 원고가 멈추는 곳을 연결하면서도 그 공백이 있었던
사실을 남긴다. Lisa Giombini와 Stefano Oliva는 2020년 학술 논문에서 이 작업을 전통적 문헌학적 완성과 구별되는 음악 복원의 사례로 논의하고, Lorraine Byrne Bodley는 후기 양식과 진정성의 문제를 Schubert와 Berio의 관계 속에서 분석한다.

녹음과 후속 공연

Chandos CHSA5101은 Edward Gardner와 Bergen Philharmonic Orchestra가 2011년 Bergen Grieg Hall에서 녹음한 Rendering을 수록해 2012년에 발매했다. RaiPlay에는 1992년 Berio 지휘와 Alessandro Scarlatti RAI Orchestra의 세 악장 방송 기록이 남아 있으며, 이는 Amsterdam 초연 이후의 공연 사례다. Rubicon Classics RCD1025는 Christoph König과 Solistes Européens Luxembourg의 2018년 녹음으로 세 악장 트랙을 제시한다. 이 음반들은 서로 다른 연주 시점과 실제 시간을 보여 주며, 판본 연혁과 별도의 기록으로 남는다.

주요 자료

Centro Studi Luciano Berio, Rendering
Universal Edition, Rendering UE 19311
IRCAM, Rendering
Centro Studi Luciano Berio, Berio 작가 노트
Chandos, Berio: Orchestral Realisations CHSA5101
Schubert-online, D936A 원고 기록
Royal Concertgebouw/Preludium, Luciano Berio와 Concertgebouw Hollywood Bowl/Los Angeles Philharmonic, Rendering
Lorraine Byrne Bodley, Schubert–Berio Renderings 학술 장
Lisa Giombini·Stefano Oliva, 음악 복원 논문
CiNii Books, Rendering: per orchestra (1988–90)
RaiPlay, Schubert-Berio: Rendering in 3 movimenti
Philharmonie de Paris, Rendering 프로그램
New Schubert Edition 프로젝트
Rubicon Classics, Schubert / Berio Symphonies RCD1025

Formazioni

정보

Luciano Berio: *Formazioni*

개요

- Wikipedia: List of compositions by Luciano Berio

루치아노 베리오 (Luciano Berio, 1925–2003)의 *Formazioni*는 1985–1987년에 쓴 약 20분 길이의 관현악 작품이다. 암스테르담 콘세르트헤바우의 창립 90주년을 위해 1978년에 의뢰되었고, 1987년 1월 15일 리카르도 샤이 (Riccardo Chailly) 지휘와 로열 콘세르트헤바우 오케스트라 (Royal Concertgebouw Orchestra)의 연주로 초연되었다. A1·A2·B1·B2·C·D·E 일곱 악기군을 무대 여러 곳에 배치해, 오케스트라의 음색뿐 아니라 집단 사이의 거리와 위치도 작곡의 재료로 삼는다.

출판 정보와 판본

Universal Edition은 알프레드 슐레 (Alfred Schlee)에게 헌정된 작품으로 소개하고 연구용 총보 UE 31516을 제공한다. 출판사 작품 페이지는 연도를 1985년으로 표기하지만, 총보 상품 정보와 IRCAM, 베리오 연구기관은 작곡 기간을 1985–1987년으로 적는다. IRCAM은 1988년 암스테르담에서 같은 편성의 더 긴 버전이 만들어졌다고 기록하지만, 그 버전의 정확한 길이나 초연판과 달라진 대목은 따로 제시하지 않는다.

소요 시간

Universal Edition과 IRCAM은 작품의 길이를 약 20분으로 안내한다. IRCAM이 언급한 1988년 장편판에는 별도의 소요 시간이 제시되어 있지 않다.

편성

Universal Edition의 요약 편성표에는 플루트 4, 오보에 3, 클라리넷 5, 바순 3, 호른 6, 트럼펫 4, 트롬본 4, 튜바 2, 타악기 3파트, 하프 2, 첼레스타, 알토 색소폰과 테너 색소폰, 현악 12·12·12·10·8이 적혀 있다. 같은 출판사의 악기군 표는 C를 E♭ 클라리넷, B♭ 클라리넷 3, B♭ 베이스 클라리넷, 콘트라바순으로 나눠 다섯 클라리넷 파트를 보여 준다.

공개된 편성표들은 세부 수량에서 완전히 일치하지 않는다. IRCAM의 악기별 표는 클라리넷을 네 대로 세고 팀파니 세 대를 명시하지만 , 그 페이지의 작품 해설은 다섯 클라리넷 집단을 말한다. Universal Edition의 요약은 타악기 세 파트와 하프 두 대를 적고, A1·A2의 상세표는 오보에와 바순을 각각 두 파트씩 열거한다. 표마다 수량 산정 방식이 다른 만큼, 정확한 인원은 사용하는 총보와 파트보에서 확인해야 한다.

공간 배치와 악기군

Universal Edition의 배치 설명에 따르면 두 목관 집단 A1·A2는 무대 앞 왼쪽과 뒤 오른쪽에 떨어져 놓이고, 금관 B1·B2는 중앙의 좌우를 차지한다. A1에는 두 플루트와 오보에 ·잉글리시 호른 ·테너 색소폰 ·바순이, A2 에는 두 플루트와 오보에 ·알토 색소폰 ·바순이 배정된다. 금관 두 집단은 각각 호른 세 대, 트럼펫 두 대, 트롬본 두 대와 베이스 튜바로 구성된다.

C 집단은 무대 중앙 앞쪽에 놓이며 클라리넷 계열과 콘트라바순을 모은다. 바이올린과 비올라는 그 주변을 둘러싸고, 더블베이스는 오른쪽 앞쪽에 자리한다. 출판사 설명은 저음 악기를 앞쪽에, 고음 악기를 뒤쪽에 두는 경향도 함께 짚는다. 이 배치는 악기 가족을 무대 한쪽에 모으는 통상적 관현악 배치와 달리, 음역과 음색이
다른 집단이 서로 떨어져 소리를 주고받도록 한다.

집단의 관계와 형식

베리오는 오케스트라를 하나의 큰 합주로만 다루지 않고, 서로 떨어진 음향 블록과 실내악에 가까운 작은
국면이 맞물리게 한다. Universal Edition의 해설은 악기들이 어떤 점에서 ‘음향적 친족 ’이 될 수 있는지 묻는다. 비올라 ·더블베이스 ·플루트, 호른 ·트럼펫 ·약음기를 쓴 트럼펫 ·오보에 ·잉글리시 호른을 나란히 놓고, 통상적인 악기 가족의 구분이 소리의 닮음을 얼마나 잘 설명하는지 질문한다. 악기군의 분할은 단순한 좌석 배치가 아니라, 익숙한 음색 분류를 다시 생각하게 하는 장치다.

IRCAM에 실린 빌렘 포스 (Willem Vos)의 1990년 해설은 서로 다른 집단이 소리를 걸러 내고 비율을 바꾸는 과정을 다룬다. 각 집단의 선율이 다른 악기군 위에 겹치면서 때로는 충돌을 낳기도 한다. 포스의 설명에서 형식의 중심은 주제 하나의 발전보다 여러 음향 블록이 만나고 갈라지는 과정에 있다. IRCAM은 이를 ‘Formation de Formazioni’라는 말로 부른다. 제목의 Formazioni는 ‘형성들 ’ 또는 ‘진형들 ’로 옮길 수 있지만 , 군사 대형과 지질학적 층은 작품의 줄거리가 아니라 소리 집단의 관계를 설명하는 비유다.

공연과 음반에서 본 해석

1991년 《로스앤젤레스 타임스》에서 존 헨켄 (John Henken)은 리카르도 샤이와 로열 콘세르트헤바우
오케스트라가 연주한 London/Decca 425 832-2 음반을 검토했다. 그는 베리오의 대규모 오케스트라 작품이 녹음에서는 공간 관계를 온전히 살리기 어렵다고 보면서도, 이 음반의 Formazioni는 함께 실린 Sinfonia보다 녹음 매체에서 더 잘 살아난다고 평가했다. 그의 평은 작품의 공간 설계가 녹음에서 어떻게 전달되는지를
짚는다.

앤드루 클레먼츠 (Andrew Clements)는 2004년 《가디언》에 실린 라디오 실황 녹음집 평에서 Formazioni 를 베리오의 주요 성취 가운데 하나로 언급했다. 그의 칭찬은 이 작품 하나의 세부 대목보다 샤이와
오케스트라가 베리오의 여러 작품에서 드러낸 서정성, 악기 색채 감각, 단단한 추진력에 걸쳐 있다. 두 비평은

작품의 공간 설계가 공연장뿐 아니라 녹음 매체에서 어떻게 전달되는지도 함께 생각하게 한다.

주요 자료

Universal Edition, Formazioni for orchestra: 헌정, 총보, 악기군의 구성과 공간 배치, 소요 시간. IRCAM, Formazioni: 작곡 기간, 의뢰와 초연, 편성표, 1988년 장편판, 빌렘 포스의 작품 해설. Centro Studi Luciano Berio, Biography: 베리오의 대규모 관현악 작품과 공간 배치 실험에 관한
작곡가 연구기관의 맥락.
John Henken, Los Angeles Times, 7 April 1991: 샤이와 로열 콘세르트헤바우 오케스트라의 런던
·데카 음반에 대한 비평.
Andrew Clements, The Guardian, 8 October 2004: 라디오 녹음 모음집과 샤이의 베리오 해석에 대한 비평.

Violin Concerto "Corale"

정보

Luciano Berio: *Corale (su Sequenza VIII)*

개요

곡명 : *Corale (su Sequenza VIII)*
작곡가 : Luciano Berio (1925–2003)
작곡 시기 : 1981년
장르 : 독주 바이올린, 호른 2대와 현악을 위한 작품
초연 : 1982년 1월 17일, Zürich. Carlo Chiarappa, Collegium Musicum Zürich, Paul Sacher 지휘
소요 시간 : 약 15분
출판 : Universal Edition, UE 17545

Luciano Berio의 *Corale (su Sequenza VIII)*는 1981년에 작곡한 작품으로, 독주 바이올린과 호른 2대, 현악군이 함께 연주한다. 공식 자료에 별도의 악장·장면 구분은 제시되지 않으며, 독주 바이올린과 호른 2대, 현악군의 상호 관계가 작품의 기본 틀을 이룬다.

출판 정보

Centro Studi Luciano Berio와 Universal Edition은 이 작품을 Universal Edition의 악보로 소개하며, 출판번호를 UE 17545로 제시한다. IRCAM의 서지 기록은 Universal Edition, Milano의 1981년 저작권과 60쪽 총보를 덧붙인다. 공식 작품 자료는 작곡 시기를 1981년으로 적고, 일부 프로그램에는 1980–81년이 병기되어 있다.

초연 기록은 자료에 따라 차이가 있다. Centro Studi와 Universal Edition 카탈로그는 1982년 1월 17일 Zürich에서 Carlo Chiarappa가 독주하고 Collegium Musicum Zürich가 연주하며 Paul Sacher가 지휘한 초연을 기록한다. IRCAM은 1982년 1월 17일 Zürich에서 Carlo Chiarappa가 독주하고 Paul Sacher가 지휘했다는 기록을 제시하면서, 연주 단체를 Orchestre de chambre de Bâle로 적는다. 한편 다른 기록에는 1981년 11월 6일 Brussels에서 Berio가 지휘했다는 정보가 남아 있다. 공식 자료에서 공통으로 확인되는 날짜·도시·독주자·지휘자는 1982년 Zürich 기록이며, 연주 단체명은 자료별 표기로 남는다.

소요 시간

Centro Studi, IRCAM, Universal Edition 카탈로그는 모두 약 15분으로 안내한다. 16–18분이라는 다른 안내값도 있으나 판본이나 공연 조건이 함께 제시되지 않으므로, 공식 자료의 공통값을 기준으로 삼는다.

편성

공식 편성 표기는 violin, 2 horns and strings 이다.

독주: violin
호른: 1st horn in F, 2nd horn in F
현악: violin I 최소 6명, violin II 최소 6명, viola 최소 4명, violoncello 최소 4명,
contrabass 최소 3명

Centro Studi와 Universal Edition 카탈로그가 제시하는 현악 최소 인원은 6·6·4·4·3으로 합계 23명이다. IRCAM은 마지막 contrabass 를 4명으로 적어 합계 24명으로 제시한다. 두 수치는 기관별 카탈로그 표기이며, 호른 2대와 현악이라는 기본 편성 자체는 일치한다. 이 작품의 합주는 독주 바이올린 ·호른 ·현악으로 구성된
제한된 편성이다.

Sequenza VIII에서 Corale로
Berio의 Sequenza VIII는 1976년에 쓴 바이올린 독주곡으로 , Carlo Chiarappa를 위해 작곡되었고 1977년 La Rochelle에서 초연되었다 . Corale는 이 선행곡의 독주부를 바탕으로 현악군과 호른 2대의 합주 관계를
새로 조직한 1981년 작품이다. Berio의 작가 노트는 합주가 Sequenza VIII에 명시적으로 드러난 요소와
잠재된 요소를 모두 발전시키며 , 독주 바이올린부는 선행곡에 본질적으로 바탕을 둔다고 설명한다.

Corale에서는 Sequenza VIII의 독주적 사고가 현악과 호른의 합주 안에서 새로운 관계로 작동한다. 선행곡의 독주부가 합주 속에서 다시 드러나면서 , 독주 바이올린과 합주가 서로 반응하는 관계가 작품의 핵심이 된다. 선행곡의 1976년 작곡 ·1977년 초연 이력은 Corale의 1981년 작곡 ·1982년 초연 이력과 구분된다.

제목

이탈리아어 Corale 는 choral 과 chorale 를 모두 뜻한다. 실제 편성에는 합창단이 없으므로, 제목은 문자 그대로의 합창 편성을 가리키기보다 독주 바이올린을 둘러싼 여러 성부의 집단적 울림을 암시한다. 제목의 이중 의미는 독주 바이올린과 합주의 상호작용을 앞세우는 작품 구상과 연결된다.

작품 구성

공식 자료에는 악장이나 장면별 구분이 제시되지 않는다. Berio는 작가 노트에서 작품의 중심에 놓인 A와 B 라는 두 음이 매우 다양하지만 세심하게 계획된 여정에서 나침반처럼 작동한다고 설명한다. 그는 이 구상을

quasi una passacaglia 라고 부르고, 여정이 규칙적인 주기적 분절과 극단적인 가속을 자주 보인다고
덧붙인다.

작가 노트는 A와 B, 주기적 분절, 극단적인 가속을 설명하지만 , 구체적인 빠르기 수치나 운궁, 호른별 배치를 정하지는 않는다. 이 설명은 작품의 시간 흐름과 독주부 ·합주 관계를 파악하는 작곡가의 관점을 보여 준다. Berio는 Sequenza VIII와 Corale가 악기를 더 넓은 시야와 세계적 ·역사적 관점에서 바라보게 한다고 말하며, 이 작품의 작곡을 바이올린에 바치는 개인적인 경의로 설명한다.

주요 자료

Corale: Centro Studi Luciano Berio: 작품명, 작곡 시기, 편성, 길이, 초연, 출판번호, 최소 현악
인원
Corale (author’s note): Centro Studi Luciano Berio: Sequenza VIII와의 관계, A·B 두 음,
quasi una passacaglia, 제목의 이중 의미, 바이올린에 대한 작곡가의 설명
Works for String Orchestra and String Ensemble: Universal Edition, p. 16: 초연, 연주자, 지휘자, 편성, 15분, 작가 노트 재수록
Corale catalogue record: IRCAM: 서지 정보, 편성, 현악 인원 표기
Sequenza VIII: Centro Studi Luciano Berio: 선행 독주곡의 1976년 작곡, 1977년 La Rochelle 초연, Carlo Chiarappa 관련 정보

Un re in ascolto

정보

Luciano Berio: Un re in ascolto

작곡가: Luciano Berio (1925–2003)
작품명: Un re in ascolto
장르: 2부 azione musicale (음악행동), 이탈리아어 음악극
작곡 시기: 1981–1983년
초연: 1984년 8월 7일, Salzburg Festival Kleines Festspielhaus. Lorin Maazel 지휘, Götz
Friedrich 연출, Wiener Philharmoniker 연주, Theo Adam이 Prospero 역을 맡았다.
Centro Studi Luciano Berio: https://www.lucianoberio.org/opera/un-re-in-ascolto/
Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Un_re_in_ascolto

Luciano Berio의 Un re in ascolto는 Italo Calvino와 Berio가 공동으로 만든 이탈리아어 음악극이다 . Berio 가 azione musicale in 2 parti 라고 부른 이 작품은 약 90분 동안 늙은 극장 책임자이자 왕인 Prospero가 옆 무대에서 연습되는 Shakespeare의 The Tempest를 들으며 이상적인 목소리와 자신의 기억을 붙잡으려는
과정을 그린다. 두 부분은 완성된 극을 일직선으로 보여 주기보다 리허설, 기억, 여러 목소리와 무대 행위가 겹쳐지는 상황을 중심으로 전개된다.

개요
제목 Un re in ascolto는 ‘듣고 있는 왕 ’ 또는 ‘왕이 듣는다 ’로 옮길 수 있다. 작품의 주인공 Prospero는 셰익스피어의 The Tempest에 나오는 인물의 이름을 지녔지만, 무대에서는 늙은 극장 책임자와 왕, 청자의 모습이 포개진다. 그는 옆 무대의 리허설을 듣고, 들려오는 목소리와 자신의 기억을 통제하려 하지만 그 소리들은 완전히 소유되지 않는다.

대본의 중심에는 Calvino와 Berio의 협업이 있다. Centro Studi Luciano Berio는 W. H. Auden, F. W. Gotter, William Shakespeare를 추가 텍스트 출처로 열거한다. 이 작품은 한 인물의 일관된 전기를 따라가기보다 , 극장 안에서 준비되는 The Tempest, Prospero의 과거와 병, 그리고 여러 가수와 배우의 발화를 한 상황 안에 포개어 놓는다.

Berio는 전통적인 오페라라는 이름보다 azione musicale in 2 parti, 곧 두 부분의 음악행동이라는 명칭을 택했다. Royal Opera House의 작품 목록은 이를 “musical action in two parts”로 소개하면서도 공연

장르에서는 오페라로 분류한다 . 두 표현은 작품의 공연 장소와 자기 규정을 함께 보여 주며 , 작품을 고정된 오페라 장면의 연속으로만 다루지 않게 한다 .

출판 정보와 자료

Centro Studi Luciano Berio는 Universal Edition을 출판사로 , 판 번호를 32993으로 기록한다 . Universal Edition 계열의 *Opera Milestones*는 작품의 작업 기간을 1979년부터 1983년까지로 제시하고 , 약 90분의 음악극으로 소개한다 . 공식 작품 페이지의 1983년 표기와 이 카탈로그의 기간 표기는 초안 , 협업 , 수정이 이어진 작품의 형성 과정을 서로 다른 방식으로 보여 준다 .

대본은 독립적인 희곡의 형태보다 성악과 말 , 리허설 , 무대 밖에서 들려오는 소리가 함께 작동하는 공연 자료로 기능한다 . Royal Opera House는 Calvino와 Berio를 공동 대본자로 적고 , Centro Studi는 이탈리아어 작품으로 분류한다 .

창작과 초연

세계초연은 1984년 8월 7일 Salzburg Festival의 Kleines Festspielhaus에서 열렸다 . Lorin Maazel이 지휘하고 Götz Friedrich가 연출했으며 , Wiener Philharmoniker가 연주했다 . Theo Adam은 Prospero를 맡았고 , Salzburg Festival은 Günther Schneider-Siemssen의 무대 , Rolf Langenfass의 의상 , Bernd Roger Bienert의 안무도 함께 기록한다 . 이 공연은 Vienna State Opera와의 공동제작으로 이루어졌다 .

Royal Opera House Collections는 1989년 2월 9일 Royal Opera House, Covent Garden에서 열린 런던 초연을 1984년 Salzburg 세계초연 이후의 별도 공연 이력으로 기록한다 .

소요 시간

전곡은 약 90분이다 . 이 시간은 두 부분으로 이루어진 음악행동 전체를 가리키며 , 작품 안의 특정 오디션이나 리허설 장면 하나의 길이를 뜻하지 않는다 .

배역과 성악 배치

배역 또는 기능	성부 ▪무대 역할
Prospero	베이스바리톤 . 늙은 극장 책임자이자 왕의 이미지를 지닌 주인공이다 .
Regista	테너 . 극 중 무대감독이다 . 초연 연출가 Götz Friedrich와는 다른 인물이다 .
Protagonista	콜로라투라 소프라노 . Prospero가 찾는 목소리의 중심에 놓이는 역할이다 .
Soprano I·II, Mezzosoprano	주요 여성 성악진을 이루는 소프라노 두 명과 메조소프라노다 .

배역 또는 기능	성부 ▪무대 역할
Venerdì	말하는 배우가 맡는 배역이다 .
Ariel	마임으로 등장하는 배역이다 .
세 명의 가수	테너 , 바리톤 , 베이스가 맡는다 .
그 밖의 무대 인물	간호사 , 아내 , 의사 , 변호사 , 피아니스트 , 혼성 합창 , 무용수와 배우 ·아크로바트가 포함된다 .

Protagonista, Soprano I·II, Mezzosoprano는 서로 다른 성악 역할이다 . 여러 목소리를 하나의 인물로 합치지 않고 , 솔로 가수와 말하는 배우 , 마임 , 합창을 구별해야 작품의 무대 구성이 드러난다 .

극 구조와 줄거리

작품의 공식 형식은 두 부분의 음악행동이며 , 공연 안내에서는 프롤로그를 별도로 표기하기도 한다 . 서사는 사건을 촘촘한 시간 순서로 연결하기보다 , 한 극장에 모인 리허설과 기억이 점차 무너지는 상황을 따른다 .

극장과 듣는 왕

Prospero는 사무실에 홀로 앉아 인접한 무대에서 연습되는 *The Tempest*를 듣는다 . 그는 옛 극장 책임자처럼 공연을 관리하면서도 , 제목이 불러내는 왕의 모습으로 자신의 세계를 바라본다 . 떠돌이 극단이 셰익스피어의 작품을 준비하자 Prospero는 무대 위의 Prospero와 자신을 겹쳐 보고 , 다른 극장을 꿈꾸기 시작한다 .

오디션과 이상적인 목소리

Regista와 여러 가수 , 배우가 리허설과 오디션에 참여한다 . Prospero는 자신이 원하는 이상적인 목소리를 찾으려 하지만 , 목소리는 그의 지시 안에 완전히 머물지 않는다 . Protagonista의 소프라노 , 다른 솔로 가수들의 노래 , 말하는 Venerdì, 마임으로 등장하는 Ariel은 극장 안에서 소리가 만들어지는 방식을 서로 다르게 드러낸다 .

기억과 무대의 붕괴

리허설 중인 *The Tempest*, 왕국의 사건 , Prospero의 과거 기억이 서로 포개지면서 현실과 무대의 경계가 흐려진다 . 병과 섬망이 그의 청취를 압박하고 , 예정된 공연은 완성되지 않은 채 극단은 떠난다 . Universal Edition 계열의 작품 해설은 Prospero가 빈 무대에서 홀로 죽는 장면으로 이 상황을 요약한다 . 작품의 마지막은 소리를 통제하려던 인물이 기억과 무대 , 자신의 존재가 흩어지는 경험으로 밀려나는 과정에 놓인다 .

듣기와 음악극적 실행

이 작품에서 듣기는 추상적인 주제가 아니라 Prospero가 무대에서 수행하는 행위다 . 그는 보이는 공연보다 먼저 들려오는 소리로 극장의 상태를 파악하고 , 그 소리를 모아 자신이 원하는 세계를 만들려 한다 . 성악 독창 , 말 , 합창 , 마임 , 무용과 관현악이 한 공간에 놓이면서 목소리는 인물의 대사인 동시에 무대에서 발생하는 음향이 된다 .

Universal Edition 계열 Opera Milestones의 해설은 작품이 여덟 음으로 이루어진 거칠고 정지된 화음으로 시작한다고 설명한다. 해설은 이 개막 음향이 Prospero의 청취와 기억의 문제를 곧바로 제시한다고 풀이한다. 또한 azione musicale 이라는 명칭을 전통적인 오페라의 틀보다 소리와 장면이 그 자리에서 만들어지고
사라지는 음악행동에 초점을 둔 표현으로 설명한다.

편성

성악진과 무대 인물, 혼성 합창이 관현악과 함께 연주된다. Centro Studi의 약식 표기는 3 3 4 3 – 3 3 3 1
– 2 이며, 다음과 같이 세부 악기를 제시한다.

성악 ·무대: Prospero를 비롯한 성악 독창진, 테너 ·바리톤 ·베이스 세 명의 가수, 혼성 합창, 말하는
배우, 마임, 무용수와 아크로바트 .
목관: 플루트 3(피콜로 겸함), 오보에 3(잉글리시 호른 겸함), E♭ 클라리넷, 클라리넷 2, 베이스
클라리넷, 테너 색소폰, 바순 2, 콘트라바순 .
금관: 호른 3, 트럼펫 3, 트롬본 3, 베이스 튜바.
타악 ·건반: 타악 연주자 2명, 첼레스타, 전자 오르간, 아코디언, 두 연주자가 맡는 피아노, 건반.
현악: 현악기.

피아노는 두 연주자가 맡는 파트로 표기되며, 실제 악기 배치는 공연 자료에 따라 달라질 수 있다. 작품은 오케스트라만으로 완성되는 음악이 아니라, 가수와 배우, 마임, 합창, 무용이 만들어 내는 극장 전체를 실행 조건으로 삼는다.

주요 공연 기록

1984년 Salzburg 초연은 Maazel의 지휘, Friedrich의 연출, Wiener Philharmoniker의 연주, Theo Adam의 Prospero가 결합한 공동제작이었다 . Salzburg Festival의 공식 기록은 무대 ·의상 ·안무 ·성악진이 함께 구성한 음악극 제작으로 이 공연을 남긴다.

1989년 Royal Opera House의 London 공연은 작품이 Salzburg 밖의 주요 오페라 극장으로 옮겨 간 사례다. Royal Opera House의 목록은 이 공연을 1984년 세계초연과 구별되는 런던 초연으로 기록하며, 작품의 공연 이력이 한 장소에만 머물지 않았음을 보여 준다.

주요 자료

Centro Studi Luciano Berio, Un re in ascolto : 작품의 형식, 언어, 대본가, 배역, 편성, 길이,
초연과 Universal Edition 판 번호.

Salzburg Festival, 26 July – 31 August : 1984년 세계초연의 장소, 공동제작, 지휘 ·연출 ·무대 ·
의상 ·안무와 Prospero 역.
IRCAM Ressources, Un Re in ascolto : 작품 연도, 90분의 길이, 상세 편성, 초연 연주진과 음악극 분류.

Royal Opera House Collections, Un re in ascolto : 두 부분 음악행동, Calvino와 Berio의 대본, 1984년 세계초연과 1989년 London 공연.
Universal Edition 계열, Opera Milestones : 작품의 작업 기간, 약 90분의 길이, Prospero의 상황과 무대 해설.
Palacio de Bellas Artes, Un re in ascolto : 프롤로그와 두 부분으로 제시된 공연 구조, Prospero 와 The Tempest 리허설의 시놉시스.

Folk Songs (orchestral version)

Folk Songs (orchestral version)

정보

개요
곡명: Folk Songs (orchestral version)
작곡가: Luciano Berio (1925–2003)
원곡: 메조소프라노와 7명의 연주자를 위한 Folk Songs (1964)
관현악판 : 1973년
장르: 성악 사이클
첫 연주: 1973년 Zürich, Cathy Berberian 독창, Collegium Musicum Zürich, Luciano Berio 지휘
범위: 1973년 메조소프라노와 관현악을 위한 11곡

Wikipedia: Folk Songs (Berio)

Luciano Berio의 Folk Songs는 메조소프라노와 악기를 위한 11곡의 성악 사이클이다 . 이 글은 1964년 실내악 원곡에서 Berio가 1973년에 확장한 관현악판을 다루며, 미국 ·아르메니아 ·프랑스 ·시칠리아 ·이탈리아 · 사르데냐 ·오베르뉴 ·아제르바이잔의 노래와 Berio 자신의 두 곡이 한 가수의 목소리를 통해 이어지는 순서를 설명한다.

원곡과 관현악판

Berio는 1964년 Mills College 체류와 Cathy Berberian을 위한 작업에서 메조소프라노와 7명의 연주자를
위한 원곡을 만들었다. 원곡은 플루트 ·피콜로, 클라리넷, 타악기 두 명, 하프, 비올라, 첼로로 이루어진
소편성이며 , 1973년판은 같은 11곡을 성악과 관현악으로 다시 구성한다. Rai Cultura는 Berio의 작가 설명을 인용해, 각 노래의 리듬 ·운율 ·화성을 새로 다루고 기악 담화가 노래의 표현적 ·문화적 뿌리를 암시하도록 했다고 전한다.

1973년 관현악판의 첫 연주는 Zürich에서 Berberian, Collegium Musicum Zürich, Berio의 조합으로
이루어졌다 . Los Angeles Philharmonic은 1974년 1월 31일 Los Angeles 공연을 미국 초연으로 기록한다. 두 기록은 한 판본의 세계 초연과 미국 초연을 구분해 보여 준다.

출판 정보

Universal Edition은 관현악판을 판본 번호 13763으로, CiNii 서지는 Philharmonia Partituren 544의 1973 년 미니어처 총보로 식별한다. 두 번호는 서로 다른 목록 체계에 속하며, 1964년 원곡의 실내악 악보와 1973 년 관현악 총보도 별도의 자료로 남아 있다.

소요 시간

관현악판은 약 23분이다. Centro Studi Luciano Berio, Wiener Urtext, CiNii가 이 시간을 제시하고, Los Angeles Philharmonic은 약 20분으로 안내한다. 지휘자의 템포와 곡 사이의 간격에 따라 실제 공연 시간이 달라진다.

편성

독창: 메조소프라노
목관악기 : 플루트 2(제 2플루트는 피콜로 겸함), 오보에, 클라리넷 2, 베이스 클라리넷, 바순
금관악기 : 호른, 트럼펫, 트롬본
타악기: 두 명. campane 2, crotales 2, spring coils 2, tamburi piccoli 2, tamburi baschi 2, tam-tams 2, woodblocks 2
기타: 하프, 현악기

약식 편성은 2 1 3 1 – 1 1 1 0 – perc(2), hp, str 로 표기된다. 1973년판은 1964년판의 비올라와 첼로를 현악군으로 넓히고, 특수 타악기와 금관을 더해 목소리 주위의 음색 범위를 확장한다.

11곡의 순서와 노래의 출처

1. Black is the colour: 미국 노래. John Jacob Niles와 연결된 영어 자료이며, 느린 선율이
사이클의 성악 중심을 연다.
2. I wonder as I wander: 역시 Niles 계보와 연결된 미국 노래다. 영어의 말맛과 넓은 선율이 첫
곡과 다른 방랑의 표정을 만든다.
3. Loosin yelav: 달이 뜨는 장면을 노래하는 아르메니아 자료다. 아르메니아어의 억양과 장식이
성악선을 이끈다.
4. Rossignolet du bois: 숲의 나이팅게일을 부르는 프랑스 노래다. 프랑스어의 짧은 구절과 목관 · 하프의 색채가 결합한다.
5. A la femminisca: 시칠리아 여성의 노래로 전해지는 자료다. 기다림과 애도의 정서가 짧은
성악선에 응축된다.
6. La donna ideale: Berio가 1947년에 익명 제노바어 텍스트에 붙인 자신의 노래다. 민요풍 표면과 작곡가의 창작이 한 곡 안에서 만난다.
7. Ballo: Berio가 1947년에 익명 시칠리아어 텍스트에 붙인 노래다. 춤의 리듬과 짧은 극장성이
사이클의 중앙을 밝힌다.
8. Motettu de Tristura: 사르데냐 자료로, 슬픔과 나이팅게일의 이미지가 겹친다.
9. Malurous qu'o un fenno: Canteloube의 Songs of Auvergne와 연결되는 오베르뉴 지역 노래다. 지역어의 빠른 말맛이 리듬을 만든다.
10. Lo fiolaire: 같은 오베르뉴 자료와 연결되는 물레질 노래다. 반복적인 움직임과 목가적 선율이 마지막 곡 전의 공간을 연다.
11. Azerbaijan love song: Berberian이 오래된 78회전 음반에서 들은 소리를 음성적으로 받아 적은 자료다. 그녀가 아제르바이잔어를 구사하지 않았기 때문에 번역된 가사보다 소리의 인상이 전면에 남는다.

첫 두 곡의 Niles 계보, 여섯째 ·일곱째 곡의 Berio 작곡, 마지막 곡의 Berberian 전사는 11곡을 하나의 익명 민요 모음으로 묶을 수 없게 한다. 영어 ·아르메니아어 ·프랑스어 ·이탈리아어 ·아제르바이잔어와 여러 지역어가 서로 다른 발음과 리듬을 만들며, Berio는 그 차이를 관현악의 색채로 확장한다.

목소리와 관현악의 관계

Cathy Berberian은 원곡과 1973년판의 첫 연주를 모두 맡은 메조소프라노다 . LA Phil과 Rai Cultura는 Berio가 Berberian의 확장된 성악 기법과 언어 감각을 염두에 두고 썼다고 설명하며, 작품을 그녀의 예술적 지성에 대한 경의로 소개한다. 이 관계는 11곡을 한 가수가 여러 문화의 말을 몸으로 통과시키는 연극적
연속으로 묶는다.

관현악은 목소리의 배경으로만 머물지 않는다. 하프와 목관은 언어의 억양을 가늘게 비추고, 금관의 짧은 강조와 특수 타악기의 거친 울림은 각 노래가 가진 문화적 연상을 넓힌다. Rai Cultura가 요약한 Berio의 작가 설명처럼, 기악 담화는 노래의 표현적 ·문화적 뿌리를 암시하고 논평한다. 그래서 1973년판은 1964년
소편성을 큰 관현악으로 복사한 판본이 아니라, 같은 노래를 다른 매체에서 다시 말하는 재구성이다 .

공연과 수용의 맥락

1964년판은 밀접한 실내악 편성으로, 1973년판은 관현악의 넓은 팔레트로 같은 11곡을 들려준다. 이 두
판본의 차이는 전곡의 음향 규모뿐 아니라 목소리와 언어가 청중에게 도달하는 거리도 바꾼다. 관현악판의 첫 Zürich 연주와 1974년 Los Angeles 미국 초연은 이 작품이 실내악과 교향악 프로그램 양쪽에 놓일 수 있음을 보여 준다.

Berio가 노래 자료를 오래된 음반, 인쇄된 선집, 친구와 민속 음악가에게서 얻었다는 설명은 작품의 수집
경로를 말해 준다. 그러나 곡마다 자료의 성격은 다르다. Niles와 Canteloube 선집에 연결되는 노래, Berio가 직접 만든 두 곡, Berberian의 음성 전사가 한 사이클 안에서 순서를 이루며, 이 이질성이 1973년판의 언어적 · 음색적 대비를 만든다.

주요 자료

Folk Songs: Centro Studi Luciano Berio. 1964년 원곡과 1973년 관현악판, 11곡의 제목 ·지역 ·
언어, 첫 Zürich 연주, 편성과 약 23분을 확인했다.

Folk Songs: Los Angeles Philharmonic. 원곡과 관현악판의 매체 차이, 1974년 미국 초연, 상세
타악기, 노래별 출처와 Berberian의 음성 전사를 대조했다.

I Folk Songs: Rai Cultura. Berio의 작가 설명, 노래 수집 경로, 기악 담화의 표현적 ·문화적 역할을 확인했다.

The Essential 20th-Century Repertoire for Orchestra: Wiener Urtext/Universal Edition. 두 판본의 약식 편성, 출판 정보, Zürich 첫 연주와 약 23분을 대조했다.

Folk songs for voice and orchestra (1973): CiNii 서지 레코드. 1973년 미니어처 총보, 판본 식별과 11곡의 제목 ·지역 ·연주 시간을 확인했다.