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.

Revision #1
Created 2026-10-04 10:10:39 UTC by □□□
Updated 2026-10-04 10:10:39 UTC by □□□