Missa solemnis in D major, Op. 123

- □□

정보

개요
곡명: Missa solemnis in D major, Op. 123
작곡가: Ludwig van Beethoven (1770–1827)
장르: Sopranoㆍ Altoㆍ Tenorㆍ Bass 독창, SATB 합창, 관현악과 Organ을 위한 missa solemnis 텍스트: Latin Mass Ordinary
작곡 시기: 1819–1823년
헌정: Archduke Rudolf of Austria
전곡 초연: 1824년 4월 7일 (러시아 구력 3월 26일), St Petersburg Philharmonic Society; Prince Nikolai Galitzin 주선
Vienna 부분 연주: 1824년 5월 7일, Kärntnertortheater; Kyrie, Credo, Agnus Dei

IMSLP: Missa solemnis, Op. 123

Wikipedia: Missa solemnis (Beethoven)

Beethoven의 Missa solemnis in D major, Op. 123은 미사 통상문의 다섯 부분을 약 80분의 성악ㆍ관현악
작품으로 잇는다. Kyrie 는 자비를 청하는 세 번의 탄원으로 시작하고, Gloria 는 찬미와 감사에서 자비의
요청을 거쳐 대규모 푸가로 치닫는다. Credo 는 성육신, 수난, 부활과 내세의 삶을 긴 신앙고백 안에 조직하며, Sanctus 와 Benedictus 는 거룩함의 환호에서 Solo Violin이 이끄는 축복의 장면으로 전환된다. 마지막
Agnus Dei 에서는 평화를 구하는 기도 사이로 Trumpets와 Timpani의 군사적 신호가 침입한다. 고정된 Latin 전례문이 각 부분의 순서와 내용을 제공하고, 합창ㆍ독창 사중창ㆍ관현악은 그 문장을 공동체의 선언, 개인의 탄원과 외부 세계의 충돌로 확대한다.

작품은 Rudolf 대공의 Olmütz 대주교 취임식을 위한 미사로 시작되었으나 예정된 1820년 3월까지 완성되지 않았다. Beethoven은 이후에도 텍스트의 뜻과 교회음악 전통을 연구하며 작품을 확장했고, 전곡은 취임식이
지난 뒤에 완성되어 먼저 연주회 형식으로 공개되었다 . 그는 자필 총보 첫머리에 Von Herzen – Möge es wieder – Zu Herzen gehn! 이라고 적고, 1824년 Johann Andreas Streicher에게 보낸 편지에서는 연주자와 청중의 종교적 감정을 일깨우고 지속시키는 일을 작곡의 주된 목표로 설명했다. 이 두 자료는 작품의 거대한 규모가 텍스트를 마음에 전달하려는 목적과 함께 구상되었음을 보여 준다.

소요 시간

전곡은 대체로 약 75–85분이다. 합창 규모, 푸가의 tempo와 공연장의 잔향에 따라 차이가 생긴다.

Kyrie: 약 9–11분
Gloria: 약 16–18분
Credo: 약 18–21분

- **Sanctus–Benedictus:** 약 15–17분
- **Agnus Dei:** 약 15–18분

John Eliot Gardiner의 2012년 실황은 각 부분이 8분, 16분, 18분, 15분, 14분가량으로 전체 약 70분이며, 빠른 tempo를 택한 현대 역사주법 공연의 한 사례다. 일반적인 공연은 그보다 넓은 호흡을 사용해 약 80분 전후에 놓인다.

편성

Soloists: Soprano, Alto, Tenor, Bass.
Chorus: SATB mixed chorus.
Orchestra: 2 Flutes, 2 Oboes, 2 Clarinets in A/C/B-flat, 2 Bassoons, Contrabassoon; 4 Horns in D/E-flat/B-flat basso/E/G, 2 Trumpets in D/B-flat/C, Alto Trombone, Tenor Trombone, Bass Trombone; Timpani; Organ; Strings.

Contrabassoon과 Trombones는 전곡 내내 같은 방식으로 사용되지 않는다. `Kyrie`는 보다 제한된 관현악으로 시작하고, `Gloria`, `Credo`, `Sanctus–Benedictus`와 `Agnus Dei`의 큰 합창 장면에서 저음 관악과 Trombones가 편성에 합류한다. Organ은 독립적인 독주 악기보다 성악·관현악 전체의 화성적 기반에 놓인다. `Benedictus`의 Solo Violin은 별도의 협주곡 악장처럼 분리되지 않고, 독창 사중창과 합창이 `Benedictus qui venit`를 부르는 긴 행렬을 이끈다.

Rudolf의 취임식에서 연주회장의 대작으로

Rudolf 대공은 1819년에 Olmütz 대주교로 선출되었고, 취임식은 1820년 3월 9일로 정해졌다. Beethoven은 제자이자 후원자였던 Rudolf를 위해 새 미사를 준비했지만 취임식 무렵에는 `Kyrie`만 완성되어 있었다. 실제 의식에서는 Johann Nepomuk Hummel의 미사가 연주되었다. Beethoven은 일정이 지난 뒤에도 작업을 이어 갔고 1823년 3월에 헌정 필사본을 Rudolf에게 전달했으며, Trombones를 비롯한 일부 성부는 1823–1824년에 계속 보완했다.

완성된 작품은 유럽 여러 궁정에 필사 구독본으로 제공되었다. 전곡 초연은 Galitzin 공의 주선으로 St Petersburg Philharmonic Society가 열었으며, 러시아 구력 1824년 3월 26일은 서유럽의 신력 4월 7일에 해당한다. 두 날짜는 같은 공연을 가리킨다. Vienna에서는 1824년 5월 7일 Beethoven의 Akademie에서 `Kyrie`, `Credo`, `Agnus Dei`가 `Drey große Hymnen`이라는 이름으로 연주되었다. 같은 연주회의 후반에는 Ninth Symphony가 초연되었다. 교회의 취임 미사로 출발한 작품이 St Petersburg와 Vienna에서 오라토리오·연주회 레퍼토리로 처음 공개된 과정이다.

Beethoven은 작품을 준비하며 Palestrina와 오래된 교회 선법, Gregorian chant, Handel과 Bach의 대위법을 살폈다. 이 연구는 과거 양식을 인용하는 장식으로 머물지 않고, 긴 전례문을 조직하는 수단이 되었다. `Gloria`와 `Credo`의 푸가, `Sanctus` 뒤 관현악 Praeludium, 텍스트의 음절과 강세를 좇는 합창 선언이 서로 다른 전통을 후기 Beethoven의 빠른 전환과 넓은 음역 안에 결합한다.

출판 정보, 자필 총보와 현행 비평판

자필 총보는 Gloria 를 제외한 네 부분이 남아 있지만, 1823–1824년에 추가된 완전한 Trombone 성부와 Organ 성부의 최종 상태를 모두 담고 있지는 않다. 1823년 초 Wenzel Schlemmer가 Beethoven의 감독
아래 만든 Arbeitskopie는 Organ 성부를 처음 온전히 기록했고, 헌정본과 구독본, 출판 준비의 바탕이 되었다
. Beethoven-Haus가 소장한 NE 269는 Schott 초판용 Stichvorlage로, Beethoven과 Ferdinand Wolanek 가 필사 과정에서 생긴 오류를 집중적으로 교정했으며 완전한 Trombone 성부를 전하는 핵심 자료다.

Schott는 Beethoven이 세상을 떠난 직후인 1827년 3월과 4월 Mainz에서 총보, 파트와 피아노 -보컬
스코어를 출판했다. Beethoven은 원고를 보낸 뒤 편지로 두 차례 수정을 지시했지만 교정쇄와 완성된
인쇄본은 보지 못했다. Neue Beethoven-Gesamtausgabe VIII/3의 Norbert Gertsch 편 비평판은 1823년 Arbeitskopie를 중심 자료로 삼고, 자필 총보와 Beethoven이 고친 Stichvorlage, 초판의 차이를 함께 검토한다. 현행 Breitkopf & Härtel 연주 자료도 이 Urtext를 따른다.

Kyrie — 공동 탄원과 독창 사중창의 응답
Kyrie eleison–Christe eleison–Kyrie eleison 의 세 문장은 음악의 세 부분을 만든다. 첫머리에는 Mit Andacht 가 적혀 있으며, D major의 관현악 도입 뒤 합창과 독창자들이 Kyrie eleison 을 함께 펼친다. 합창이 공동체의 넓은 탄원을 형성하고 독창 사중창은 그 안에서 한 사람씩 목소리를 드러낸다.

가운데 Christe eleison 에서는 움직임이 활발해지고 독창자들의 선율과 응답이 더 두드러진다 . 마지막
Kyrie 가 첫 부분의 tempo와 성격으로 돌아오면서 , 짧고 대칭적인 전례문이 하나의 완결된 기도를 이룬다. 이 억제된 시작 뒤에 긴 산문 텍스트를 지닌 Gloria 와 Credo 가 놓이므로, 작품의 첫 부분은 전체 규모를 즉시 폭발시키기보다 합창ㆍ독창ㆍ관현악의 관계를 먼저 제시한다.

Gloria — 찬미에서 자비의 요청과 푸가로
Gloria in excelsis Deo 의 빠른 합창은 높은 음역과 강한 리듬으로 찬미를 시작하고, et in terra pax 에서는 음량과 음역이 낮아지며 땅의 평화를 말한다. 긴 텍스트는 찬미와 경배, 감사, 자비의 요청으로 계속 방향을 바꾼다. Gratias agimus tibi 에서 호흡이 넓어지고, Qui tollis peccata mundi 와 Miserere nobis 에서는 목관이 이끄는 성악 재료가 간구의 중심을 만든다.

후반의 Quoniam tu solus sanctus 가 찬미를 다시 끌어올리면 In gloria Dei Patris. Amen 의 대규모 푸가가 시작된다. 푸가는 합창의 각 성부가 주제를 받아 전개하면서 긴 악장의 에너지를 하나로 모은다. 그 뒤 첫 Gloria 의 말과 음악이 돌아오고 Presto 결말로 진행된다. 시작의 환호가 마지막에 다시 나타나므로 중간의 감사와 간구, 대위법적 확대가 하나의 찬가 안에 묶인다.

Credo — 긴 신앙고백을 묶는 Credo와 이중 푸가

Credo 는 성부와 창조, 성자의 성육신ㆍ수난ㆍ부활ㆍ승천 , 성령과 교회, 죽은 이의 부활과 내세의 삶을 차례로 고백한다. 첫머리의 네 음 Credo 재료는 긴 텍스트의 주요 전환점에 돌아와 선언의 골격을 만든다. 각 문장이 같은 속도로 나열되는 대신 텍스트가 가리키는 사건에 따라 조성, tempo와 편성이 달라진다.

Et incarnatus est Solo Flute . Et homo factus est Crucifixus D minor , Et resurrexit Et ascendit in caelum .

Et vitam venturi saeculi. Amen . Beethoven-Haus Beethoven . Credo .

Sanctus–Benedictus —

Praeludium Solo Violin

Sanctus Sanctus, Sanctus, Sanctus . Pleni sunt coeli tempo Allegro pesante , Osanna in excelsis Presto . Gloria Credo Adagio

Osanna , Organ Praeludium . Organ Solo Violin Praeludium Benedictus qui venit in nomine Domini . Solo Violin .

Agnus Dei —

Agnus Dei B minor, Adagio . Bass Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis . Kyrie , .

Dona nobis pacem Beethoven Bitte um innern und äussern Frieden . D major Allegretto vivace 6/8 . René Jacobs 2020 Beethoven Ruhe Lustigkeit tempo .

Trumpets Timpani , Dona nobis pacem . , Beethoven .

, ,

Philippe Herreweghe는 약 30회의 공연을 거치며 작품의 이해가 달라졌다고 회고했고, 오래 함께 훈련한 합창단이 전례문을 해석하고 전달하는 능력을 핵심으로 꼽았다. 그는 Gregorian chant, Palestrina, Bach와 Handel을 연구한 Beethoven의 배경을 이해해야 오래된 교회 어법과 후기 Beethoven의 급격한 표현을 함께 다룰 수 있다고 설명했다. 시대악기의 투명한 음향을 높이 평가하면서도 현대 악기 공연의 가능성을 함께 인정했으므로 , 그의 관점은 특정 악기 선택보다 텍스트와 성부가 드러나는 음향을 목표로 한다.

René Jacobs는 합창을 관현악 뒤의 한 덩어리로 놓는 대신 좌우와 앞쪽에 나누어 배치한 녹음에서, 높은
음역을 무리하게 밀지 않으면서 대위법과 텍스트를 더 또렷하게 전달할 수 있었다고 설명했다. 독창자도 합창 앞, 옆 또는 내부에 놓일 수 있다. Gardiner와 함께 연주한 Bass Matthew Rose는 2012년 순회공연에서
실제로 여러 배치를 시험했다고 기록했다. 이 자료들은 독창 사중창이 네 개의 독립 aria를 부르는 주역보다
합창과 관현악 사이를 이동하는 작은 성악 집단으로 기능한다는 작품의 구조와 연결된다.

Soprano Erika Grimaldi는 2025년 WETA 인터뷰 에서 높은 tessitura가 오래 지속되고 휴식이 적다는 점뿐 아니라, 잦은 화성 변화와 강박에서 해결되지 않는 화음 때문에 음정을 잡는 일이 어렵다고 설명했다. Gloria 와 Credo 의 빠른 선언과 푸가에서 이러한 조건이 집중된다. 성악의 부담은 높은 음을 오래 내는 문제에 머물지 않고, Latin 텍스트와 대위법을 유지하면서 변화하는 화성 속의 음정을 찾아야 하는 과제다.

주요 레코딩

Otto Klemperer / New Philharmonia Orchestra and Chorus (1965, EMI/Warner) — Elisabeth Söderström, Marga Höffgen, Waldemar Kmentt, Martti Talvela. 대규모 현대 합창과
관현악으로 형성된 전통적 연주 양식의 기준점으로 반복해서 다뤄진다. MusicWeb International의
비교 조사는 Wilhelm Pitz가 훈련한 합창의 에너지와 Benedictus 의 Solo Violin을 구체적으로
평가한다.
Herbert von Karajan / Berliner Philharmonikerㆍ Wiener Singverein (1966, Deutsche Grammophon) — Gundula Janowitz, Christa Ludwig, Fritz Wunderlich, Walter Berry. 같은 비교 조사에서 Karajan이 남긴 여러 녹음 가운데 독창진의 결합과 Michel Schwalbé의 Benedictus 를 근거로 전통적 대편성의 주요 선택으로 제시된다.
John Eliot Gardiner / Monteverdi Choirㆍ Orchestre Révolutionnaire et Romantique (1989 녹음, 1990 Archiv 발매) — Charlotte Margiono, Catherine Robbin, William Kendall, Alastair Miles. 1991년 Gramophone Record of the Year와 choral category 를 수상했다. Beethoven의 빠른 tempo와 역사악기 음향을 전면에 둔 녹음이 국제적인 비평
기준으로 자리 잡은 전환점을 보여 준다.
Philippe Herreweghe / La Chapelle Royaleㆍ Collegium Vocaleㆍ Orchestre des Champs-Élysées (1995 실황, harmonia mundi) — Charlotte Margiono, Catherine Robbin, William Kendall, Alastair Miles. MusicWeb International의 비교 조사는 투명한
시대악기 질감과 작품의 중량을 함께 유지한 역사주법 녹음으로 이 전곡을 최종 추천했다. Herreweghe의 합창과 텍스트에 관한 직접 발언도 이 선택의 실제 작업 배경을 설명한다. Nikolaus Harnoncourt / Concentus Musicus Wienㆍ Arnold Schoenberg Chor (2015 공연, 2016 Sony 발매) — Laura Aikin, Bernarda Fink, Johannes Chum, Ruben

Drole. Harnoncourt가 생전에 발매를 승인한 마지막 녹음이다. The Guardian의 비평 은 낮은 pitch

와 gut strings, 시대악기가 작품의 구조와 질문을 새롭게 드러낸다고 평가했고, BBC Music

Magazine의 Beethoven 녹음 선택 에도 포함되었다 .

주요 자료

Beethoven-Haus 작품 DB: 작곡 기간, Rudolf 취임 계기, 작품 범위와 초기 수용을 정리한다. Henle의 Neue Beethoven-Gesamtausgabe 서문: 자필 총보, Arbeitskopie, Stichvorlage와
초판의 관계를 설명한다.
Beethoven-Haus의 NE 269: Beethoven이 교정한 초판용 Stichvorlage와 완전한 Trombone
성부의 자료다.
Boston Symphony Orchestra 프로그램 노트: 다섯 부분의 전례문과 음악 진행, 1824년 Vienna 부분 연주와 편성을 다룬다.
Beethovenfest 작품 안내: Rudolf의 취임, St Petersburg 초연, Beethoven의 평화 문구와 편성을 확인했다.
Beethoven-Haus의 Et vitam venturi 푸가 전시: Credo 종결 푸가의 스케치와 작곡 과정을 보여 준다.
Philippe Herreweghe 인터뷰: 합창의 텍스트 전달, 시대악기와 교회음악 전통에 관한 작품별 지휘 경험을 담고 있다.
Gardiner 2012 booklet: Beethoven의 1824년 Streicher 편지, Matthew Rose의 배치 회고와 트랙 시간을 제공한다.
René Jacobs 녹음 해설 인터뷰: Dona nobis pacem의 tempo와 합창 배치에 관한 지휘자의
작품별 판단을 담고 있다.
Erika Grimaldi 인터뷰: Soprano 성부의 tessitura, 리듬과 화성 변화에서 생기는 구체적 난점을 설명한다.
MusicWeb International의 녹음 비교 조사: Klemperer, Karajan와 Herreweghe를 서로 다른 연주 전통 안에서 비교한다.
Gramophone 1991 Awards: Gardiner의 1990년 Archiv 녹음이 Record of the Year와 choral 부문을 수상한 기록이다.