Totentanz

- □□

정보

개요
곡명: Totentanz
작곡가: Thomas Adès (1971–)
장르: 메조소프라노 , 바리톤, 관현악을 위한 성악 작품
작곡 시기: 2013년
위촉: Robin Boyle이 Witold Lutosławski와 그의 아내 Danuta를 기리기 위해 이 작품을 위촉했다.
초연: 2013년 7월 17일, London Royal Albert Hall의 BBC Proms. Christianne Stotijn(mezzo-soprano), Simon Keenlyside(baritone), BBC Symphony Orchestra, Thomas Adès 지휘

Wikipedia: Totentanz (Adès)

Thomas Adès의 Totentanz는 2013년에 작곡된 한 악장의 연속 성악 작품이다. 이 글은 Faber Music의 full score를 기준으로 전곡을 다루며, 바리톤이 맡은 Death가 사회의 여러 신분을 차례로 부르는 행렬이 Pope(교황)와 Emperor(황제)에서 Child(아이)까지 이어진다. 작품은 메조소프라노 , 바리톤과 대편성 관현악을 위해 쓰였고, 세계초연은 2013년 7월 17일 BBC Proms에서 작곡가의 지휘로 열렸다.

작품의 텍스트는 뤼베크 성 마리아 교회에 걸렸던 15세기 Dance of Death 프리즈와 그 아래에 적힌 익명
독일어 대화를 바탕으로 한다. 원래 프리즈는 제 2차 세계대전 중 소실되었으며 , Adès는 남아 있는 중세
텍스트와 1700년 복원본의 요소를 참고해 텍스트를 재구성했다 . 따라서 이 작품의 텍스트는 특정 작가의 새 대본이 아니라 소실된 전승을 바탕으로 작곡가가 복원한 익명 텍스트로 분류된다.

출판 정보와 자료

Faber Music은 Totentanz를 약 35분 길이의 작품으로 소개하고, 익명의 독일어 텍스트와 메조소프라노 , 바리톤, 관현악을 위한 편성을 제시한다. 출판사의 총보 번호는 HPOD1001이며, 성악보와 연주 파트는 판매 또는 대여 경로로 제공된다. 서지 카탈로그에는 이 총보의 출판일이 2016년 10월 14일로 기록되어 있다. IRCAM의 작품 데이터베이스도 2013년 작곡, 35분, Faber Music 출판이라는 정보를 확인해 준다.

소요 시간

Faber Music과 IRCAM은 작품의 길이를 약 35분으로 제시하고, 2013년 초연을 다룬 The Guardian도 35 분으로 기록한다. 반면 당시 BBC Proms 프로그램에는 약 45분으로 표시되어 있다. 판본이 달라졌다는 근거는 확인되지 않으므로 출판사 기준인 약 35분을 작품의 기준 시간으로 삼되, 실제 공연 시간은 프로그램과 공연 조건에 따라 달라질 수 있다. 한 악장으로 이어지는 작품이므로 악장별 시간은 따로 나뉘지 않는다.

편성

성악: 메조소프라노 , 바리톤.
목관: 플루트 3(1·2번은 piccolo, 3번은 piccolo와 alto flute 겸함), 오보에 3(3번은 cor anglais 겸함), 클라리넷 3(1번은 B♭·A·E♭ clarinet, 2번은 A clarinet과 bass clarinet, 3번은 A clarinet과 low-C bass clarinet 겸함), 바순 3(2번은 contrabassoon, 3번은 contraforte 또는 low-A contrabassoon 겸함).
금관: 호른 4, 트럼펫 3(모두 flugelhorn 겸함), 트롬본 2, bass trombone, contrabass tuba. 타악기: 팀파니 (rototoms 겸함), 타악기 연주자 5–8명. 출판사 편성표에는 glockenspiel, xylophone, vibraphone, marimba, crotales, tubular bells, bell plates, gongs, anvils, steel sheet, tam-tams, 여러 종류의 cymbals, 작은북과 테너드럼, taiko, whistles, sirens, whips, clappers, ratchets, guiro, tambourine, 대나무 막대와 뼈 등이 포함된다.
건반과 하프: 하프, 피아노 (celesta 겸함).
현악: 제 1·2바이올린, 비올라, 첼로, 더블베이스 .

Faber Music은 타악기 연주자 수를 5–8명으로 제시하고, IRCAM은 6명으로 기록한다. 초연의 실제 인원이나 공연별 배치는 확인되지 않아, 연주 인원은 출판본의 5–8명 범위 안에서 공연 조건에 따라 달라질 수 있다.

텍스트의 전승과 성악 배치

뤼베크 성 마리아 교회의 Dance of Death 는 1463년 Bernt Notke가 제작한 프리즈로, 죽음과 각계각층의 산 사람을 짝지어 배치하고 죽음이 그들에게 말을 거는 장면을 연속해서 보여 주었다. 사회적 지위가 높은 Pope 와 Emperor에서 시작해 도시의 직업인과 평범한 사람을 거쳐 아이에게 이르는 배열이 이 도상의 핵심이다. 원래 천은 1701년 Anton Wortmann의 복제품으로 교체되었고 , 프리즈는 제 2차 세계대전 중 소실되었다 .

Adès는 2021년 WCRB 인터뷰에서 교회에서 프리즈와 텍스트가 실린 책을 발견했다고 회고했다. 중세
텍스트는 일부가 훼손된 채 전해졌고, 1700년의 복원 텍스트는 더 온화한 어조를 띠었기 때문에, 그는 두 전승의 요소를 사용해 텍스트를 재구성했다고 설명했다. 그는 이 작업을 Anon. 에 독일어 화자의 도움을 더한 것으로 표현했다. 그 결과 작품의 텍스트는 Faber Music과 IRCAM이 표기하듯 익명 중세 독일어로 분류된다.

Adès는 처음부터 두 성악가를 상정해 남성 성부를 Death, 여성 성부를 Human Race로 구상했다고 말했다. 작품의 공식 성부 표기는 출판본에 따라 바리톤과 메조소프라노이며 , 인터뷰의 soprano 는 여성 성부에 대한 작곡가의 구상으로 읽힌다. 공연에서는 바리톤이 하나의 Death를 유지하고 메조소프라노가 여러 인간 인물을 바꾸어 맡으면서, 한쪽의 지속적인 호출과 다른 쪽의 다양한 응답이 대화를 이룬다.

연속 구조와 인물 행렬

Totentanz는 한 악장으로 이어지며 별도의 번호 체계 없이 텍스트 순서로 진행된다. Death는 Pope와 Emperor처럼 높은 지위의 인물에게 먼저 말을 걸고, Doctor, Usurer, Mayor와 같은 중간 신분의 인물에게는 짧게 응답한 뒤 곧바로 다음 사람을 부른다. Adès는 2021년 인터뷰에서 Doctor에게는 진료실 대기실에서 차례를 부르는 것처럼 Next 라고 말한다고 설명했다.

Adès의 회고에 따르면 Merchant 뒤에는 작품의 큰 절정이 놓인다. 그 뒤에는 교회 문을 여는 인물과 Craftsman(Handworker)이 이어지며, Craftsman은 작곡가 자신의 자화상으로 구상되었다 . 행렬은 점차 느려지면서 Child, 곧 아기에게 도달한다. 아기는 아직 걸을 수 없는데도 춤을 춰야 하는 인물이면서 , 모든 사람이 한때 아기였다는 의미를 함께 지닌다. Death가 마지막에 건네는 자장가 같은 말은 이 연속 구조의
종착점을 이룬다.

작곡가의 설명과 공연 관찰

Adès는 마지막에 들리는 자장가 선율을 런던으로 돌아온 직후 가장 먼저 썼으며, 전체 작품이 그 지점에
설득력 있게 도달하도록 거꾸로 설계했다고 회고했다. 이 회고는 자장가가 작품의 마지막 장면이면서 작곡
과정의 출발점이었다는 점을 보여 준다.

2013년 초연을 들은 Andrew Clements는 The Guardian에서 바리톤을 Death의 선언적이고 각진 목소리로, 메조소프라노를 더 서정적이고 취약한 희생자들의 목소리로 묘사했다. 그는 관현악이 두 성부의 대화 동안
방향을 계속 바꾸며 새로운 음향 세계를 만들고, 끝부분에서 Death와 인간성이 잠시 화해하는 듯한 서정으로 갔다가 다시 낮은 음역으로 가라앉는다고 관찰했다. 이 관찰은 2013년 초연에 대한 Clements의 청취 기록에 귀속된다.

Claire Seymour는 같은 초연에서 Death의 호출과 인간들의 응답이 고정된 반복이 아니라 점점 쌓이는
대화로 들렸다고 썼다. 그녀는 초반의 비대칭 리듬과 타악기적 분출, Merchant 뒤의 절정, 후반부에 나타나는
더 부드러운 정서와 Child의 자장가를 하나의 연속적인 호흡으로 연결했다. 2015년 New York Philharmonic 의 미국 초연을 다룬 Bachtrack 리뷰에서는 Avery Fisher Hall의 음향에서 거대한 타악기와 관현악이 두 성악가를 자주 덮었다고 관찰했다. 이 평가는 2015년 Avery Fisher Hall 공연의 음향 조건에 귀속된다.

주요 레코딩

Deutsche Grammophon은 2020년 2월 28일 발매한 ADÈS CONDUCTS ADÈS에 Totentanz를 수록했다. Christianne Stotijn, Mark Stone, Boston Symphony Orchestra와 Thomas Adès가 참여한 녹음이며, 같은 음반에는 Concerto for Piano and Orchestra도 함께 실려 있다. BBC Music Magazine의 Sarah Urwin Jones는 이 녹음에서 Mark Stone의 바리톤을 Death로, Stotijn의 메조소프라노를 희생자들의 탄원과 애도로 들었고, 관현악의 dark circus 와 군대식 박동을 작품의 인상으로 기술했다. 이 평가는 해당 녹음에 대한 비평가의 판단으로 귀속한다.

주요 자료

Faber Music, Totentanz: 출판본 HPOD1001, 작품 길이, 텍스트, 초연과 상세 편성.

IRCAM, Totentanz (2013): 작곡연도, 출판사, 편성, 초연 정보.

St. Marien zu Lübeck, The Lübeck Dance of Death: 프리즈의 제작 ·교체 ·소실과 인물 행렬의
역사.

Brian McCreath, “Adès Conducts Adès at the BSO,” CRB: Thomas Adès의 텍스트 재구성, 두 성악가 구상, 인물 순서와 마지막 자장가에 관한 2021년 인터뷰.

- Andrew Clements, “Prom 8: BBCSO/Adès – review,” *The Guardian*: 2013□ □□□□□ □□□ □□ ·□□□□ □□ □□ .
- Claire Seymour, “Prom 8: Adès’ Totentanz,” *Opera Today*: □□□ □□□ □□□ □□ □□ .
- Rebecca Lentjes, “Thomas Adès as conductor and composer at the New York Philharmonic,” Bachtrack: 2015□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □□ .
- Deutsche Grammophon, *ADÈS CONDUCTS ADÈS*: 2020□ □□□ □□□□ □□ □□□ .
- Sarah Urwin Jones, “Adès Conducts Adès,” *BBC Music Magazine*: 2020□ □□□ □□ □□ □□□ □□ .
- Presto Music, *Adès – Totentanz (score)*: Faber Music full score□ □□ □□ .