Requiem in D minor, K. 626

- □□

정보

개요
곡명: Requiem in D minor, K. 626
작곡가: Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)
장르: 죽은 이를 위한 미사 (Missa pro defunctis)
텍스트: 로마 가톨릭 장례 미사의 라틴어 전례문
작곡: 1791년, Vienna; 현존 Mozart 단편은 1791년 9월 15일 –11월 20일로 분류
완성 형태의 성립: Franz Xaver Süssmayr의 보필; 1791년 12월 21일 –1792년 3월 4일로 분류
가장 이른 연주: 1791년 12월 10일, Vienna St. Michael's Church의 추도 예식; 연주 범위는 불확실
완성 형태의 이른 공연: 1793년 1월 2일, Vienna Jahnscher Saal
기준 구조: 전통적인 Süssmayr 완성본, Neue Mozart-Ausgabe I/1/2/2의 자료 구분 참조

IMSLP: Requiem in D minor, K. 626

Wikipedia: Requiem (Mozart)

Wolfgang Amadeus Mozart의 Requiem in D minor, K. 626은 네 독창자와 혼성 4부 합창, 관현악, 오르간 통주저음을 위한 라틴어 장례 미사곡이다 . Franz Xaver Süssmayr의 전통적인 완성본은 Introitus, Kyrie, Sequence, Offertorium, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei, Communio의 여덟 부문으로 이어진다. 영원한 안식과 자비를 청하는 첫 두 부문 뒤에 최후 심판을 다룬 긴 Sequence가 놓이고, 죽은 이를 위한 봉헌과 찬미, 안식의 기도를 거쳐 Communio에서 첫머리의 음악으로 돌아간다.

오늘 전곡으로 연주되는 악보에는 서로 다른 시기의 작업이 함께 들어 있다. Mozart는 Introitus를 거의
완전한 총보로 남겼고, Kyrie에는 성악 4부와 저음을 모두 적었다. Sequence와 Offertorium에는 성악부, 저음, 주요 기악 동기가 남았으며, Lacrimosa의 자필은 제 8마디에서 끊긴다. Joseph Eybler가 Sequence의 일부를 관현악화하다가 중단한 뒤, Süssmayr가 Sequence와 Offertorium을 새 총보로 옮겨 완결하고 Sanctus, Benedictus, Agnus Dei를 작곡했다. 이렇게 합쳐진 악보는 판본의 선택과 실제 연주에서 울리는 소리를 결정하는 기본 자료다.

출판 정보와 자료

Franz Anton Graf von Walsegg-Stuppach는 1791년 2월 세상을 떠난 아내 Anna Magdalena Antonia를 추모하기 위해 익명의 중개인을 거쳐 작품을 의뢰했다. 계약일은 남아 있지 않지만 의뢰는 그해 여름에

이루어진 것으로 보이며, 2024 Köchel 목록 은 현존 Mozart 단편의 작곡 기간을 Vienna, 1791년 9월 15일
– 11월 20일로 제시한다. 회색 옷을 입은 사자나 Mozart가 자신의 장례를 예감했다는 이야기는 이 의뢰를 둘러싼 후대의 전승이며, 현존 계약 자료가 말하는 것은 익명 의뢰와 추모 목적이다.

현존 자료는 크게 납품 총보와 작업 총보로 갈린다. 납품 총보인 Austrian National Library의 Mus. Hs. 17.561a에는 Mozart가 쓴 Introitus와 Kyrie, Süssmayr가 옮겨 적고 완성한 Dies irae 이후의 음악이 한 책으로 묶여 있다. 작업 총보 Mus. Hs. 17.561b에는 Mozart의 Sequence와 Offertorium 초안, 그리고 그 위에 직접 기입된 Eybler의 보필이 남아 있다. 두 자료를 함께 보면 의뢰인에게 전달한 연주 가능한 전곡과 그 이전의 작곡 과정이 서로 다른 악보에 보존되어 있음을 알 수 있다. Mozart 단편은 1831년과 1833년에 부분별로 궁정 도서관에 들어갔고, Mozart와 Süssmayr의 납품 총보는 1838년에 같은 기관이 인수했다.

Breitkopf & Härtel은 1800년 Leipzig에서 최초의 인쇄 총보를 냈다. 이 초판은 파생 사본을 저본으로 삼았고 완성자의 이름도 밝히지 않았다. 전승 과정이 실제 음향을 바꾼 사례도 있다. *Tuba mirum*의 자필 트롬본 독주는 Johann Adam Hiller가 Leipzig 공연 사정에 맞춰 파곳으로 바꾸었고, 그 변형이 초판에 들어갔다. 자필 자료가 모두 합쳐진 뒤에는 이 인쇄본보다 Mozart와 Süssmayr의 필적이 남은 총보가 본문 확정의 기준이 되었다.

Leopold Nowak이 편집한 1965년 *Neue Mozart-Ausgabe*는 Mozart 단편과 Eybler의 보필을 보여 주는 작업 상태를 I/1/2/1에, 전통적인 Süssmayr 완성본을 I/1/2/2에 나누어 실었다. 2007년의 비평보고서_____는 두 총보와 초기 사본, 인쇄본의 관계를 다시 검토했다. 오래된 설명은 Kyrie의 관현악 보필을 Franz Jakob Freystädtler와 Süssmayr에게 돌렸지만, 이 보고서는 필적을 두 명의 미상 필사자로 분류한다. NMA는 어떤 음표가 어느 필사 단계에서 들어왔는지를 구분하며, 이 구분은 공연용 완성판을 비교하는 기준이 된다.

소요 시간

전통적인 Süssmayr판은 대체로 약 47–55분이 걸린다. 빠르기와 합창 규모, *Quam olim Abrahae*의 반복 처리에 따라 차이가 나며, 느린 대편성 해석은 60분 안팎이나 그 이상으로 늘어나기도 한다. 현대 완성판에서 *Amen* 푸가를 추가하거나 *Osanna*를 확장하면 전곡의 비례와 시간도 달라진다. John Butt와 Dunedin Consort가 2013년에 녹음한 Süssmayr판 본편은 46분 52초이고, Karl Böhm의 1971년 녹음은 약 64분이다. 두 수치는 같은 기본 순서가 연주 관습에 따라 얼마나 다른 시간 구조를 얻는지 보여 준다.

편성

구분	편성
독창	Soprano, Alto, Tenore, Basso
합창	Soprano, Alto, Tenore, Basso
목관	2 Corni di bassetto in F; 2 Fagotti
금관	2 Clarini in D; 3 Tromboni: Alto, Tenore, Basso
팀파니	Timpani in D–A
현악	Violini I, Violini II, Viola, Violoncelli, Contrabbassi
통주저음	Organo와 저음 현악기

플루트와 오보에, 호른, 높은 클라리넷을 쓰지 않는 대신 F조 바셋호른 두 대와 파곳 두 대가 목관의 중심을 이룬다. Introitus 첫머리에서는 이 낮은 목관이 현악의 당김음 위에서 선율을 주고받고, 곧 합창 성부의 모방

진입으로 연결된다. D조 트럼펫과 팀파니는 모든 마디를 채우기보다 큰 종지와 심판의 장면에 집중된다.

세 트롬본은 합창 대목에서 Alto, Tenore, Basso 성부를 보강하지만 역할이 언제나 같은 것은 아니다. Tuba mirum에서는 Alto와 Basso 트롬본이 쉬고 Tenore 트롬본이 독주를 맡는다. 그 선율을 Basso 독창이
이어받으면서 악기의 호출은 한 사람을 심판대 앞으로 부르는 전례문과 직접 결합한다.

완성된 전곡에 남은 작업 과정

Mozart가 남긴 범위

Mozart가 남긴 악보의 밀도는 부문마다 다르다. Introitus Requiem aeternam은 성악과 관현악이 거의 모두 갖추어진 총보로 남아 있다. Kyrie도 합창의 두 푸가 주제와 저음까지 완성되어 있으나, 현악과 관악이 합창 성부를 따라가는 세부에는 사후 필사자의 손이 들어갔다. 따라서 첫 두 부문에서도 Mozart가 완성한 작곡과 그 음악을 연주 가능한 총보로 만든 보필이 구별된다.

Sequence의 Dies irae부터 Confutatis까지는 성악 4부와 통주저음이 이어지고, 중요한 기악 동기와 진입이 선택적으로 기보되어 있다. 이 축약 총보는 화성과 대위 진행, 성악의 배치를 전하지만 내성과 관악 배치의
상당 부분을 비워 둔다. Lacrimosa에는 Mozart가 쓴 8마디만 남아 있다. 다만 전례 순서상 뒤에 놓이는 Offertorium의 Domine Jesu와 Hostias에도 성악부와 저음, 주요 기악 선율이 이어지므로 , 제 8마디를 Mozart가 레퀴엠에 쓴 마지막 음표라고 단정할 수는 없다.

Berlin에 남은 별도의 스케치 잎에는 D minor의 4성 푸가 16마디와 두 성부의 Amen 가사가 적혀 있다. 이 초안은 Sequence의 종결을 위한 푸가였을 가능성이 높지만, 예정된 위치와 최종 채택 여부는 확정되지 않았다. 현대 완성판이 Lacrimosa 뒤에 긴 Amen 푸가를 넣기도 하고 짧은 종결을 남기기도 하는 까닭은 이 스케치가 구체적인 음악 재료와 해결되지 않은 목적을 함께 전하기 때문이다.

Eybler의 보필과 Süssmayr의 납품 총보
Mozart가 세상을 떠난 뒤 Constanze Mozart는 이미 받은 계약금과 남은 대금을 고려하여 전곡을 의뢰인에게 전달해야 했다. Eybler는 1791년 12월 21일 단편을 넘겨받았다는 확인서를 쓰고 Sequence의 관현악화를 시작했다. 그는 Dies irae와 Confutatis에 특히 많은 성부를 채웠으며, Lacrimosa에서는 Mozart의 제 8마디 뒤에 Soprano 2마디를 더한 다음 중단했다. Eybler의 손은 Offertorium에는 들어가지 않았다.

Süssmayr는 Eybler의 기입이 이미 작업 총보에 놓여 있었기 때문에 Sequence와 Offertorium을 별도의
깨끗한 총보로 옮겼다. 그는 남은 관현악을 채우고 Lacrimosa를 완결했으며 , Mozart의 자필 총보가 없는 Sanctus, Benedictus, Agnus Dei를 새로 작곡했다. Communio에서는 Introitus의 두 번째 부분과 Kyrie 푸가를 새 전례문에 맞추어 재사용했다 . Süssmayr가 1800년 2월 8일 Breitkopf & Härtel에 보낸 편지는 이 작업 범위를 밝히는 직접 자료다.

현존 음표가 가리키는 직접적인 작곡 책임과 사라진 정보의 가능성은 구별된다. Süssmayr는 Mozart와 생전에 레퀴엠의 진행을 논의했다고 주장했고, Maximilian Stadler의 후대 증언은 Constanze Mozart가 남은

메모를 Süssmayr에게 건넸다고 전한다 . 그러나 구두 지시나 소실된 스케치가 어느 대목에 얼마나 반영되었는지는 확인할 수 없다 . Sanctus 이후의 현존 총보는 Süssmayr의 작곡으로 분류하면서도 , 그가 들었을지 모르는 Mozart의 설명까지 현재 악보에서 분리해 낼 수는 없다 .

2024 Köchel 목록의 Süssmayr 완성 형태 는 이 작업을 1791년 12월 21일 –1792년 3월 4일로 분류한다 . 이 날짜는 1792년 3월 4일의 사본 인도 기록을 반영한 카탈로그 범위다 . 전통적인 Süssmayr판은 이처럼 사후 몇 달 안에 만들어진 가장 이른 전곡이어서 , 후대의 보완판과 다른 역사적 지위를 지닌다 .

부분 연주 , 완성 형태의 공연 , 의뢰 목적의 미사

1791년 12월 10일 Vienna의 St. Michael's Church에서는 Mozart를 위한 추도 예식과 레퀴엠 연주가 열렸다 . 당시 남아 있던 악보와 성부 자료를 고려하면 Introitus와 Kyrie가 연주되었을 가능성이 크지만 , 정확한 범위는 밝혀지지 않았다 . 2024 Köchel 목록은 이 행사를 가장 이른 연주로 기록하며 , NMA 비평보고서는 당시 준비된 성부가 아마도 첫 두 부문에 해당했을 것으로 본다 .

완성 형태의 가장 이른 확실한 공연은 1793년 1월 2일 Vienna의 Jahnscher Saal에서 열렸다 . Gottfried van Swieten이 마련한 이 자선 연주회는 Constanze와 두 자녀를 위한 행사였다 . 같은 해 12월 14일에는 Walsegg가 Wiener Neustadt의 Neuklosterkirche에서 아내를 위한 추모 미사를 지휘했고 , 1794년 2월 14일 Maria Schutz에서도 다시 연주했다 . 1791년의 부분 연주 , 1793년 1월의 완성 형태 공연 , 1793년 12월의 의뢰 목적 미사는 각각 다른 악보 상태와 행사 목적을 기록한다 .

전례문이 이끄는 여덟 부문

대부문	세부 구성	전례문의 역할
I. Introitus	*Requiem aeternam*	죽은 이에게 영원한 안식과 빛을 청한다 .
II. Kyrie	*Kyrie eleison*	주님과 그리스도에게 자비를 청한다 .
III. Sequence	*Dies irae*, *Tuba mirum*, *Rex tremendae*, *Recordare*, *Confutatis*, *Lacrimosa*	심판의 날을 묘사하고 개인의 구원을 빈다 .
IV. Offertorium	*Domine Jesu*, *Hostias*	영혼의 구원과 봉헌물의 수용을 청한다 .
V. Sanctus	*Sanctus*, *Osanna*	거룩함을 선포하고 찬미한다 .
VI. Benedictus	*Benedictus*, *Osanna*	주님의 이름으로 오는 이를 축복한다 .
VII. Agnus Dei	*Agnus Dei*	죽은 이에게 안식과 영원한 안식을 청한다 .
VIII. Communio	*Lux aeterna*	영원한 빛과 성인들과 함께하는 삶을 빈다 .

Mozart와 Süssmayr가 완성한 총보는 장례 미사 전례문 가운데 일부 항목을 골라 설정한다 . 미사 고유문에서는 Introitus, Sequence, Offertorium, Communio를 , 통상문에서는 Kyrie, Sanctus와 Benedictus, Agnus Dei를 썼다 . Graduale와 Tractus는 작품에 들어 있지 않으며 , Gloria와 Credo도 장례 미사의 이 순서에는 놓이지 않는다 . 여덟 부문은 안식의 청원에서 심판 , 중보 , 찬미를 거쳐 다시 영원한 빛으로

.

Introitus

Introitus *Requiem aeternam dona eis, Domine* , *Te decet hymnus* Soprano *tonus peregrinus* .

Kyrie *Kyrie eleison* *Christe eleison* Communio .

Sequence *Dies irae* , *Tuba mirum* Tenore Basso , Tenore, Alto, Soprano *Rex tremendae* *salva me* .

Recordare *Confutatis* *Lacrimosa* , 8 Mozart .

Offertorium

Offertorium *Domine Jesu* , *Quam olim Abrahae promisisti* *Hostias* *Quam olim Abrahae* Offertorium .

Sanctus Süssmayr Sanctus D major *Sanctus* *Osanna in excelsis* Benedictus , *Osanna* . Süssmayr Sanctus Benedictus *Osanna* .

Agnus Dei *requiem sempiternam*, Süssmayr . Mozart Communio .

Communio

Communio *Lux aeterna* . Soprano Introitus *Te decet hymnus* . Introitus .

Cum sanctis tuis in aeternum . Kyrie . , Süssmayr Mozart . Süssmayr .

Mozart

Mozart , Süssmayr . *Lacrimosa* 9 Sequence , *Amen* , Sanctus , *Osanna* .

Süssmayr

Süssmayr 1793 1800 . Mozart Süssmayr .

Franz Beyer Süssmayr , . 1971 Eulenburg 1979 , Mozart Süssmayr .

Maunder

Richard Maunder 1988 Mozart . Eybler Süssmayr *Lacrimosa* *Amen* . Süssmayr Sanctus Benedictus .

Robert D. Levin Süssmayr . Mozart *Amen* , Benedictus *Osanna* . Maunder , Levin .

Levin

Michael Ostrzyga가 편집하여 Bärenreiter가 2022년에 출판한 BA 11310은 Mozart 단편, 편집자가 보필한 성부, 새로 작곡한 음악을 악보에서 구별한다. 연주자는 단편만 택하거나, Mozart의 자필이 남은 부문만 새 관현악으로 완결하거나 , Sanctus 이후까지 포함한 전곡을 만들 수 있다.

이 판본은 두 가지 갈래를 악보 안에 남긴다. Lacrimosa는 90마디의 Amen 이중푸가로 이어지거나 그 푸가 없이 D minor에서 끝날 수 있다. Sanctus는 전통처럼 D major로 시작할 수도 있고 D minor에서 출발하여 Süssmayr 자필의 B-flat major Osanna를 사용할 수도 있다. 편집자가 하나의 Mozart 최종안을 대신 결정하지 않고, 자료로는 해소되지 않는 선택을 실제 연주 순서에 드러낸 것이다.

연주 규모와 녹음이 바꾼 전곡의 비례

1793년 공연 조건을 재구성한 사례

1793년 1월 2일 Jahnscher Saal 공연의 정확한 인원과 악기 배치는 남아 있지 않다. John Butt는 같은
주최자 Gottfried van Swieten의 Handel 공연 자료와 장소 조건을 대조하여 그날의 가능한 규모를

재구성했다 . Dunedin Consort의 2014년 음반 해설서 에 기록된 실제 편성은 독창자 네 명을 포함한 성악가 16명과 기악 연주자 31명이다. 독창자는 합창에서도 각 성부의 중심을 맡고, 나머지 성악가가 이를 보강한다.

Jahnscher Saal에는 오르간이 없었을 가능성이 커서 Butt는 포르테피아노를 통주저음 악기로 사용했다. 이 선택은 1793년 공연의 직접 기록이 아니라 장소와 비슷한 시기의 자료에서 얻은 추론이다. 16명의 성악진과 포르테피아노는 관련 기록으로 구성한 한 가지 연주 모형이며, 전곡이 대규모 합창단을 전제로 태어난
작품이라는 후대의 관념을 역사 자료로 시험한다.

성악 규모가 달라지면 악보에 적힌 관계도 다른 비례로 들린다. 독창자가 합창에 참여하는 편성에서는 같은 성악가의 음색이 Tuba mirum의 독창 사중창과 Kyrie의 합창을 이어 준다. 트롬본이 합창 성부를 보강하는
대목과 독주로 빠져나오는 대목도 같은 연주 인원 안에서 더 직접적으로 대비된다. 반대로 큰 합창과 넓은 현악군은 종지와 긴 음가의 중량을 늘리며, 같은 Süssmayr판을 더 긴 시간에 펼칠 수 있다.

녹음으로 확인하는 세 연주 관습

Karl Böhm / Wiener Philharmoniker / Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor, 1971 년 녹음, Deutsche Grammophon. 이 녹음은 Vienna Musikverein에서 현대 관현악과 큰 합창으로
전통적인 Süssmayr판을 연주했다. 약 64분의 느린 진행, 긴 레가토, 넓게 쌓이는 합창과 금관은 20세기
후반의 장중한 공연 양식을 기록한다. 짧은 Sequence 곡 사이에도 충분한 무게와 여백을 두기 때문에, 전곡은 개별 전례문의 대비보다 하나의 긴 장례 의식에 가까운 시간감을 얻는다.

John Eliot Gardiner / Monteverdi Choir / English Baroque Soloists, 1986년 녹음, 1987년 발매, Philips. Gardiner도 전통적인 Süssmayr 완성본을 유지하면서 시대악기, 선명한 합창 자음, 빠르게 이어지는 푸가로 전곡의 비례를 바꾸었다. 관현악의 질감과 발음, 아티큘레이션을 18세기 연주 연구와 연결한 음반이다. Böhm의 녹음과 대조하면 같은 순서에서 합창의 대위 진행과 짧은 전례문 사이의 전환이 얼마나 다르게 드러나는지 확인할 수 있다.

John Butt / Dunedin Consort, 2013 **, 2014** **, Linn.** Butt David Black Süssmayr 1793 1791 12 2014 Gramophone Choral Award

Süssmayr Böhm Gardiner Butt *Lacrimosa* Sanctus

- Digital Mozart Edition, NMA I/1/2/2 : Mozart Eybler Süssmayr
- NMA, *Requiem: Completions* : Eybler Süssmayr 1800
- NMA : Kyrie *Amen*
- 2024 Köchel , Mozart : Mozart
- Morgan Library & Museum, Mozart Requiem: 1800
- Bärenreiter, Michael Ostrzyga : *Amen*, Sanctus
- John Butt : 1791 1793