Psalmus Hungaricus, Op. 13

- □□

정보

개요
곡명: Psalmus Hungaricus, Op. 13
작곡가: Zoltán Kodály (1882–1967)
텍스트: Mihály Kecskeméti Vég의 16세기 헝가리어 시편 55편 의역
작곡 시기: 1923년
초연: 1923년 11월 19일, Budapest Vigadó. Ernő Dohnányi 지휘.
장르: 테너 독창 ·혼성합창 ·관현악을 위한 시편 작품
소요 시간: 약 23분
구성 규모: 세 부분으로 이어지는 연속 구조, 선택적 어린이합창과 오르간을 포함하는 판본

IMSLP: Psalmus Hungaricus, Op. 13

Wikipedia: Psalmus Hungaricus (Kodály)

Zoltán Kodály의 Psalmus Hungaricus는 Mihály Kecskeméti Vég의 16세기 헝가리어 시편 55편 의역을 바탕으로 한 테너 독창 ·혼성합창 ·관현악 작품이다. 전곡은 악보 목록에서 세 부분으로 나뉘는 연속 구조를 이루며, 테너의 개인적인 호소와 합창의 공동 응답이 차례로 확대되는 흐름을 따라간다.

위촉과 초연

Kodály는 Pest·Buda·Óbuda가 하나의 Budapest로 통합된 지 50년이 되는 1923년 기념 음악회를 위해 이 작품을 썼다. 초연은 1923년 11월 19일 Budapest의 Vigadó에서 Ernő Dohnányi의 지휘로 열렸다. 같은 음악회에서는 Dohnányi의 Festival Overture와 Béla Bartók의 Dance Suite도 초연되었다 .

종교적 텍스트를 세속적인 도시 기념행사의 중심에 놓은 점이 작품의 출발점이다 . Kecskeméti Cantus Nobilis 자료는 초연 무렵 이 작품이 Magyar zsoltár 라는 이름으로 불렸다고 전하며, 현재의 표준 표제 Psalmus Hungaricus와 구분한다. 이 명칭의 전승은 1923년 행사 맥락과 후대 출판 표제가 달라지는 이유를 보여 준다.

텍스트와 역사적 맥락

Vég의 시는 시편 55편을 16세기 헝가리어로 옮긴 의역이다. 화자는 배신과 적의 위협 속에서 신에게 귀를 기울여 달라고 호소하며, 전통적으로 다윗의 목소리와 연결되는 탄식의 언어를 사용한다. Kodály는 이 개인적인 기도를 테너 독창에 맡기고, 혼성합창이 그 호소를 공동체의 탄식과 확신으로 넓히도록 배치했다.

Universal Edition은 Kodály의 1963년 인터뷰를 인용해 고대 헝가리 문학에 대한 연구가 이 작품을 구상하는 데 중요한 전제였다고 설명한다. Móra Ferenc Múzeum은 제 1차 세계대전 뒤의 헝가리 청중이 적의 위협과 더 나은 미래를 바라는 텍스트에 쉽게 공명했다고 해설한다. 이는 후대 수용의 역사적 읽기이며, Kodály가 각 구절을 특정 정치 사건에 일대일로 대응시켰다는 뜻으로 확대하지 않는다.

출판 정보와 판본

IMSLP가 수록한 초판 서지는 1924년 Vienna Universal Edition, 판번호 U.E. 7524/W.Ph.V. 233이다. IMSLP의 악보 목록은 작품을 세 부분으로 표시하고, 1966년에 Bence Szabolcsi의 개정 독일어 텍스트가
별도로 출판되었다고 주의한다. 1924년 악보와 후대 번역 ·개정 텍스트는 서로 다른 판본으로 구분된다.

현대 Universal Edition 안내는 테너, SATB 혼성합창, 선택적 어린이합창과 오르간을 제시한다. 어린이합창의 사용은 공연 관행과 연결된다. Móra Ferenc Múzeum은 두 번째 공연부터 어린이합창이 참여하기 시작했다고 기록하므로 , 1923년 11월 19일 첫 공연의 편성은 별도로 보아야 한다.

소요 시간

Universal Edition과 IMSLP는 작품의 평균 시간을 약 23분으로 제시한다. 실제 녹음은 텍스트 언어, 반복, 합창과 관현악의 호흡에 따라 조금씩 달라지므로 , 전곡의 대표 시간은 약 23분으로 정리할 수 있다.

편성

독창 ·합창: 테너 독창, SATB 혼성합창, 선택적 어린이합창
목관: 플루트 3, 오보에 2, 클라리넷 2, 바순 2
금관: 호른 4, 트럼펫 3, 트롬본 3
타악 ·건반: 팀파니, 심벌즈, 하프, 오르간
현악: 현악 합주

현대 Universal Edition은 플루트 3과 선택적 오르간을 안내한다. IMSLP의 1924년 작품 목록은 플루트 2로 표기하고 오르간을 편성에 포함하므로 , 플루트 수와 오르간의 사용 조건은 판본에 따라 달라진다. 두 자료가 공통으로 제시하는 테너 ·혼성합창 ·관현악의 기본 골격은 유지된다.

세 부분의 음악 진행

1부: 테너의 호소와 합창의 첫 응답

짧은 관현악 전주 뒤에 낮은 음량의 합창이 들어오고, 테너가 비둘기처럼 날아가 고난에서 벗어나고 싶다는 시편의 간구를 노래한다. 합창은 짧고 부드럽게 응답한 뒤, 테너는 무고한 사람을 해치려는 자들을 고발하는 방향으로 선율과 발화를 격화한다. 이어지는 여성 합창의 무언 탄식은 테너의 절규와 포개지고, 합창 전체가 신이 고난을 들으리라는 선언으로 나아간다. 이 부분에서 테너의 독창은 개인의 기도문을, 합창은 그 기도를 함께 기억하는 공동체의 목소리를 맡는다.

2부: 내성적 간주와 새로운 독창

둘째 부분은 앞선 흐름에서 휴지 없이 이어지는 attacca 구간이다. 클라리넷과 바이올린의 긴 독주가 하프와 현악의 피치카토 위에 놓이며 관현악의 밀도와 호흡을 바꾼다. 테너는 다시 등장해 마음을 안심시켜 달라는 간구를 열정과 온기가 섞인 서정적 독창으로 부른다. 독창과 합창의 관계는 첫 부분의 공개적인 고발에서 잠시 안쪽을 향한 기도로 이동한다.

3부: 공동체의 확언과 조용한 기도

마지막 부분은 합창이 중심이 되어 결연한 말과 행진하는 듯한 관현악의 힘을 교대로 보여 준다. 테너의 개인적 목소리는 합창의 집단적 발화 속으로 흡수되고, 텍스트의 탄식은 공동체가 함께 버티겠다는 확언으로 넓어진다. 작품은 마지막에 소리를 낮춘 기도로 마무리한다 .

형식과 텍스트의 회귀

Kecskeméti Cantus Nobilis 자료는 Vég의 22개 연 가운데 17개를 사용하고 첫 연을 반복되는 후렴처럼 배치했다고 분석한다. 이 자료가 설명하는 큰 틀은 론도 골격에 변주, 3부 형식의 재현, 소나타 전개가 겹친 복합 구조다. 반복되는 첫 연은 테너와 합창 사이의 관계를 매번 새 맥락에 놓으며, 세 부분을 하나의 텍스트 흐름으로 묶는다.

IMSLP의 3 movements 표기는 악보 목록의 부분 구분을 가리킨다. 실제 음악에서는 둘째 부분이 attacca 로 이어지고, 텍스트와 후렴의 회귀가 세 부분을 연결한다. 세 부분을 연속적인 시편 작품으로 파악하면 이 연결 구조가 드러난다.

녹음과 수용

Georg Solti가 지휘한 1954년 Decca 녹음에는 William McAlpine, London Philharmonic Choir, London Philharmonic Orchestra가 참여했으며 영어로 노래했다. Eloquence Classics가 정리한 발매 자료는 1954 년 4월 26일 ·30일과 5월 3일 런던 Kingsway Hall 녹음을 확인하고, 함께 전재한 Gramophone 평론은 오케스트라와 합창의 존재감, Solti의 생기 있는 해석을 긍정적으로 평가한다.

Owen Jensen은 1955년 New Zealand Listener 평론에서 같은 녹음이 작품을 효과적으로 보여 준다고
보면서도 당시 최신 LP와 비교하면 합창의 명료도가 덜 선명하다고 지적했다. 이 평가는 영어 텍스트를 택한 역사적 녹음의 전달 조건을 함께 보여 준다. 2004년 MusicWeb International의 Adam Fischer 녹음 평론은 헝가리어 텍스트를 부른 테너 Molnár의 열정과 작품의 애국적 언어에 대한 참여를 별도로 언급한다. 두 평론은 영어 ·헝가리어 텍스트와 합창 명료도가 작품 전달에 서로 다른 결과를 낳는 사례를 보여 준다.

주요 자료

Universal Edition, Psalmus Hungaricus

Móra Ferenc Múzeum, Psalmus Hungaricus 해설

Kecskeméti Cantus Nobilis Choir, Kodály: Psalmus Hungaricus

- Eloquence Classics, Kodály & Bartók: Orchestral Works
- Owen Jensen, New Zealand Listener, 1955□ □□ □□
- MusicWeb International, Kodály Orchestral Works Brilliant Classics 6514 □□