

AUDIOGUY

FIORI MUSICALI
BACHSOLISTEN SEOUL

음악의 꽃: 바로크음악의 탄생
바흐솔리스트서울

테너, 음악감독: 박승희(a)
Tenor / Music director: Seung-hee Park(a)

바로크바이올린: 최윤정(b)
Baroque Violine: Yun-jung Choi(b)

비올라다감바: 강지연(c)
Viola da Gamba: Ji-young Kang(c)

오르간, 쳄발로: 아렌트 호로스펠트(d)
Cembalo / Organ: Arend Grosfeld(d)

Producer: 박승혁 Seung-hyuk Park, 김현애 Hyun-ai Kim
Balance Engineer: 최정훈 Jung-Hoon Choi
Recording Engineer: 박성범 Sung-Bum Park
Assistant Engineer: 고승현 Seung-Hyun Koh
Project Manager: 박윤지 Yun-Ji Park

Recorded and Mastered at Audioguy Studio, Seoul

Technical Information

Microphones: DPA4011A, DPA4017, DPA4018, AKG C426
Microphone Preamplifiers: GML 8304, Merging Horus
DAWs: Merging Pyramix, Magix Sequoia
Clock Generators: Mutec REF10, Mutec iClock
Recording Format: DXD
Speakers: Kii Three
SANCTUS Signature MultiTap

FIORI MUSICALI / BACHSOLISTEN SEOUL

음악의 꽃: 바로크음악의 탄생 바흐솔리스트서울

- 1 Claudio Monteverdi(1567-1643) a,b,c,d
Si Dolce è 'l tormento, from Quarto scherzo delle ariose vaghezze, 1624 (3:15)
 - 2 Girolamo Frescobaldi(1583-1643) d
Toccata, Avanti la messa della Domenica from Fiori Musicali, 1635 (1:11)
 - 3 Giulio Caccini(1550-1618) a,d
Sfogava con le stelle from Le nuove musiche, 1602 (2:40)
 - 4 Claudio Monteverdi a,c,d
Laudate Dominum from Selva morale e spirituale, 1641 (4:46)
 - 5 Giulio Caccini a,d
Amarilli mia bella from Le nuove musiche, 1602 (3:08)
 - 6 Dario Castello(c.1590-c.1658) b,c,d
Sonata Prima from Sonate Concertate In Stil Moderno, Libro II, 1629 (4:58)
 - 7 Girolamo Frescobaldi d
Toccata, avanti la messa delli Apostoli from Fiori Musicali, 1635 (1:37)
 - 8 Alessandro Grandi(1586-1630) a,c,d
O Quam tu pulchra es, from Ghirlanda Sacra, 1625 (3:34)
 - 9 Girolamo Frescobaldi a,b,c,d
Se l'aura spira from Arie Musicali per cantarsi 1630 (2:05)
 - 10 Giovanni Antonio Rigatti(c.1613-1648) a,c,d
O Dulcissima virgo from Motetti a voce sola, 1643 (5:47)
 - 11 Claudio Monteverdi a,c,d
Quel sguardo sdegnosetto from Scherzi Musicale, 1632 (2:20)
- Total 35:53

1. Si dolce è'l tormento

Text by Carlo Milanuzzi

Si dolce è'l tormento
Ch'in seno mi sta,
Ch'io vivo contento
Per cruda beltà.
Nel ciel di bellezza
S'accreschi fierrezza
Et manchi pietà:
Che sempre qual scoglio
All'onda d'orgoglio
Mia fede sarà.

La speme fallace
Rivolgam' il piè.
Diletto ne pace
Non scendano a me.
E l'empia ch'adoro
Mi nieghi ristoro
Di buona mercè:
Tra doglia infinita,
Tra speme tradita
Vivrà mia fè

Se fiamma d'amore
Giàmai non senti
Quel riggido core
Ch'il cor mi rapì,
Se nega pietate
La cruda beltate
Che l'alma invaghì:
Ben fia che dolente,
Pentita e languente
Sospirimi un dì.

—
So sweet is the torment
that lies in my heart,
that I live happily
because of its cruel beauty.

May beauty's fury
grow wide in the sky
without compassion;
for my devotion shall hold
like a rock against
pride's unrelenting wave.

False hope,
keep me wandering!
let no peace
nor pleasure befall me!
Evil woman, whom I adore,
deny me the rest
that compassion would give:
amidst infinite pain,
amidst broken hopes
shall survive my devotion.

If the frigid heart
that stole mine
never has felt
love's ardour,
if the cruel beauty
that charmed my soul
denies me compassion,
may she die one day
by me pained,
repenting, languishing.

—
내 가슴 속의
고통조차 달콤하리라
잔인한 그녀를 위해
행복하게 살 수 있다면.
천상의 아름다움이
그 잔인함을 더해가고
자비는 찾아볼 수 없네.
하나 나의 진실함은
언제나 바위와 같이
굳건하리라.

기만적인 희망아
내게서 사라져라.
기쁨도 평화도
내게 오지 마라.
내가 열망하는 사악한 여인이
달콤한 자비로
나를 위로하지 않게 하라.
무한한 고통 속에서
배신하는 희망 속에서
나의 믿음은 살아남으리.

내 마음을 훔친
그 단단한 마음에서
사랑의 불꽃이
더 이상 느껴지지 않네.
내 영혼을 매혹시킨
잔인한 그녀는
자비를 허락하지 않네.
나중에 어느 날
나를 생각하며 고통스러워하고
회개하며 죽으리라.

3. Sfogava con le stelle

Text by Ottavio Rinuccini

Sfogava con le stelle
un inferno d'amore
sotto notturno cielo il suo dolore.
E dicea fisso in loro:
"O imagini belle
de l'idol mio ch'adoro,
si com'a me mostrate
mentre così splendete
la sua rara beltate,
così mostraste a lei
i vivi ardori miei:
la fareste col vostr'aureo
sembiante pietosa sì
come me fate amante".

—
A lovesick man was
venting to the stars
his grief, under the night sky.
And staring at them he said:
"O beautiful images
of my idol whom I adore,
just as you are showing me
her rare beauty
while you sparkle so well,
so also demonstrate to her
my living ardour:
by your golden appearance
you'd make her compassionate,
just as you make me loving."

—
밤하늘 아래
사랑으로 앓는 이가
별을 향해 그의 고통을 쏟아내네.
별을 응시하며 말하기를,
"내가 진정 사랑하는
아름다운이여,
빛나는 당신의 모습에서
찾아보기 어려운
미모를 보여주는구려.
이렇듯 그녀에게
나의 열정을 표현하러오.
내가 당신을 사랑하게 만들듯,
그대의 금빛 찬란한 모습이
연민을 자아내는 구려."

4. Laudate Dominum

Psalm 150

Laudate Dominum in sanctis eius.
Laudate eum in firmamento virtutis eius.
Laudate eum in virtutibus eius.
Laudate eum in sono tubae.

Laudate eum in psalterio et cithara.
Laudate eum in tympano et choro.

Laudate eum in cymbalis bene sonantibus.
Laudate eum in cymbalis iubilationis.
Omnis spiritus laudet Dominum!

—
Praise the Lord in his sanctuary.
Praise him in his mighty firmament.

Praise him for his mighty deeds.
Praise him with the sound of the trumpet.
Praise him with lyre and harp.
Praise him with timbrel and choral dance.
Praise him with resounding cymbals.

Praise him with joyful cymbals.
Let every breath praise the Lord!

—
주님의 거룩한 곳에서 찬양하라.
권능의 하늘에서 주님을 찬양하라.

주님의 능력 있는 행위를 찬양하라.
나팔 소리로 주님을 찬양하라.

비파와 수금으로 주님을 찬양하라.
북과 노래로 주님을 찬양하라.

좋은 소리가 나는 제금으로 찬양하라.

즐거운 소리가 나는 제금으로 찬양하라.
호흡이 있는 자마다 주님을 찬양하라.

D'esser tu l'amor mio?
Credilo pur: e se timor t'assale,
prendi questo mio strale
Aprimi il petto
e vedrai scritto in core:
Amarilli, Amarilli, Amarilli
è il mio amore.

—
Amaryllis, my lovely one,
do you not believe,
o my heart's sweet desire,
That you are my love?
Believe it thus: and if fear assails you,
take this arrow for mine.
Open my breast and see written on my
heart:
Amaryllis, Amaryllis, Amaryllis,
Is my beloved.

—
아마릴리, 나의 사랑하는 자여,
나를 믿지 못하겠소?
당신이 나의 사랑이라는
내 마음의 달콤한 바람을?
믿어주소. 두려움이 몰려온다면,
이 화살을 들고
내 가슴을 열어,
심장에 쓰인 걸 보게 될 거예요.
아마릴리, 아마릴리, 아마릴리,
나의 사랑.

5. Amarilli mia bella

Text by Giovanni Battista Guarini?

Amarilli, mia bella,
Non credi,
o del mio cor dolce desio,

8. O Quam tu pulchra es

Based on Song of Songs 4:1-2,8

O quam tu pulchra es,
Amica mea, columba mea,
Formosa mea
Oculi tui columbarum
Capilli tui sicut greges caprarum
Et dentes tui
sicut greges tonsarum.
Veni de Libano,
Veni coronaberis.
Surge propera, surge sponsa mea,
Surge dilecta mea, immaculata mea,
Surge, veni, quia amore langueo.

—
O how beautiful you are,
My girlfriend, my dove,
My beautiful one,
Your eyes are those of doves
Your hair is like flocks of goats,
Your teeth are
like rows of oars.
Come from Lebanon,
I will crown you.
Arise quickly, arise my bride
Arise my precious, my spotless one,
Arise, come, because I languish in love.

—
어찌나 아름다운지요.
나의 여인이여, 나의 비둘기여,
나의 어여쁜 이여.
그대의 눈은 비둘기의 눈과 같고
그대의 머릿결은 염소의 털과 같으며
그대의 치아는
배의 가지런한 노와 같구려.
레바논으로부터 와서
왕관을 쓰시오
어서 일어나시오. 나의 신부여.

나의 기쁨이여, 나의 정결한 이여,
일어나 오시오, 내가 사랑 가운데 죽으리요.

9. Se l'aura spira

Text by Anonymous

Se l'aura spira tutta vezzosa,
la fresca rosa ridente sta,
la siepe ombrosa di bei smeraldi
d'estivi caldi timor non ha.
A balli, a balli, liete venite,
ninfe gradite, fior di beltà.

Or, che sì chiaro il vago fonte
dall'alto monte al mar sen' va.
Suoi dolci versi spiega l'augello,
e l'arboscello fiorito sta.

Un volto bello al l'ombra accanto
sol si dia vanto d'haver pietà.
Al canto, al canto, ninfe ridenti,
Scacciate i venti di crudelta.

—
When the graceful breeze blows,
The fresh rose laughs
And the shady hedge of emerald green
Has no fear of the summer heat.
Come delight in the dance,
Nature's fair maidens, flowers of beauty,

While the clear stream
Flows from the mountain to the sea.
Such sweet verses spread
from bird to bird

Bringing the sapling to flower.
A beautiful face in the nearby shade
Alone exalts in displaying compassion.

With your song, sweet maidens,
Drive away the winds of cruelty.

—
잔잔한 바람이 불어올 때에
신선한 장미도 웃음 짓네.
밝은 초록빛의 그늘진 울타리는
여름의 열기도 두렵지 않네.
아름다운 꽃의 요정들이여
오라, 즐겁게 춤추자.

맑고 사랑스런 샘물이
높은 산에서 바다로 흐르는 동안
달콤한 노래가
이 세에서 저 세에게 이어진다.

작은 나무에서도 꽃이 가득 피고,
그늘 옆에 아름다운 이가 홀로 흥겹네.
노래하자, 노래하자, 웃는 요정이며,
거친 바람을 피해라.

10. O Dulcissima Virgo

Text by Anonymous

O Dulcissima Virgo,
Mater Dei sanctissima.
Deprecare pro nobis miseri
deprecare filium tuum
Jesu Christum
ut de peccati nostri veniam
consequemur et nunc et semper.

O Virgo Virginum,
Audi preces nostras
et est nobis adiutorium
immaculata Virgo.
O fons miseri cordie
Maria immaculata
preces nostras suscipe.

O Maria, fons amoris,
Mater Christi Redemptoris
advocata peccatoris
peces nostras suscipe
ut in coelis pervenire mereamur.

—
Oh sweet virgin Mary,
Holy Mother of God.
Pray for us miserable
pray to your son
Jesus Christ,
who will come to know of sin
and to forgive us now and always.

Oh, virgin Mary;
Hear our prayers
and our assistance is
immaculate Virgin.
Oh source of misery at heart
Immaculate Mary
accept our beseech.

Oh, Mary, the source of love;
Mother of Christ the Redeemer
called a sinner
accept our beseech
so that we may deserve to be in heaven.

—
아, 아름다우신 성모여.
거룩하신 주의 어머니여
불쌍한 우리를 위해 기도하소서.
예수 그리스도
당신의 아들에게 기도하소서.
그분은 우리의 죄를 아시고
지금, 그리고 항상 용서하시리라.

아, 동정녀 마리아여,
우리의 기도를 들으소서.
힘이 없으신 동정녀만이

우리의 도움입니다.
아, 자비의 근원이시여,
흠이 없으신 성모여
우리의 간청을 들으소서.

아, 마리아, 사랑의 근원이시여,
구세주 예수의 어머니여
죄인을 부르시고
우리의 간청을 들으시어
천국에 이를 수 있게 하소서.

11. Quel sguardo sdegnosetto

Text by Anonymous

Quel sguardo sdegnosetto
lucente e minaccioso,
quel dardo velenoso
vola a ferirmi il petto,
Bellezze ond'io tutt'arido
e son da me diviso
piagatemi col sguardo,
Sanatemi col riso.

Armatevi, pupille
d'asprissimo rigore,
versatemi su'l core
un nembo di faville.
Ma 'labro non sia tardo
a ravvivarmi ucciso.
Feriscami quel sguardo,
ma sanami quel riso.

Begli'occhi a l'armi, a l'armi!
Io vi preparo il seno.
Gioite di piagarmi
in fin ch'io venga meno!
E se da vostri dardi
io resterò conquiso,
feriscano quei sguardi,
ma sanami quel riso.

—
That haughty little glance,
bright and menacing,
that poisonous dart
is flying to strike my breast.
O beauties for which I burn,
by which I am severed from myself:
wound me with your glance,
but heal me with your laughter.

Arm yourself, O eyes,
with sternest rigor;
pour upon my heart
a cloud of sparks.
But let lips not be slow
to revive when I am slain.
Let the glance strike me;
but let the laughter heal me.

O fair eyes: to arms, to arms!
I'm preparing my bosom for you.
Rejoice in wounding me,
even until I faint!
And if I remain vanquished
by your darts,
let your glances strike me,
but let your laughter heal me.

—
경멸하는 작은 시선이
번뜩이고 험박하듯이
화살처럼 날아와
내 가슴에 박혔소.
나의 모든 것을 바쳐
봉사하고 불태웠던 아름다운 이여,
그대의 눈빛으로 아프게 하오.
다만 그대의 미소로 낫게 하오.

무장하라. 나의 눈이여,
철저한 엄격함으로.
내 심장에 번쩍이는 먹구름처럼

몰려오네.
하지만 죽은 나를 살리는데
그 입술(미소)을 서두르시오.
그 시선으로 나를 치시오.
다만 그대의 미소로 고쳐주시오.

아름다운으로 무장한 그 눈앞에
나의 가슴을 내어놓습니다.
내게 죽어 사라질 때까지
공격하기를 주저하지마세요.
그리고 그대의 화살에 제가
제압되었을 때에,
그대의 시선으로 상처를 입히시오.
다만 그대의 미소로 다시 살려주오.

아득한 옛날부터 사람들은 기쁨과 슬픔을 노래했으며, 각 시대와 지역의 문화와 역사, 종교와 언어에 따라 다양한 형태로 감정을 표현했다. 16세기 중반 피렌체에서 활동했던 줄리오 카치니, 에밀리오 데 카발리에리, 아코포 페리 같은 음악가들은 개인의 내밀한 감정을 어떻게 모든 이가 공감하는 객관적인 표현으로 바꿀 수 있을지 고민하면서 언어를 그대로 묘사하는 음악 형식인 모노디(monody)를 만들어냈다. 간소한 반주에 하나의 선율로 노래하는 이 소박한 양식의 이상은 아리스토텔레스가 말했듯이 언어 안에 이미 숨어있는 음을 ‘찾아내는’ 것이었다. 이는 곧 오페라의 탄생으로 이어졌다.

그러나 이렇게 언어가 주인, 음악은 하인이라는 새로운 이상은 얼마 지나지 않아 저항에 직면하게 된다. 음악은 언어에 따라 움직이기도 하지만 동시에 언어와는 또 다른 고유한 내재적인 원리에 따라 움직이기 때문이다. 곧 음악은 언어를 그저 암시하면서 은유적이고 추상적인 감정을 표현하며 음악 자체의 아름다움을 드러내게 된다. 그리고 이 과정에서 작곡가들은 다시 한 번 민속 음악의 전통에 주목하기도 했다. 이 음반의 수록곡들은 프레스코발디 작품에서 가져온 제목인 ‘음악의 꽃들’대로 바로 이 시기, 바로크 양식이 태동했던 16세기 후반~17세기 초반 이탈리아에서 피어났던 대체로운 음악의 꽃다발을 선사한다.

클라우디오 몬테베르디 (1567-1643) ‘달콤한 고통(Sì dolce è il tormento)’

17세기 초반의 이탈리아 가장 양식은 클라우디오 몬테베르디라는 위대한 거장과 함께 새로운 경지로 들어선다. 옛 작법과 새 작법, 모노디와 아리아, 칸초네를 포함한 당대의 모든 성악 기법에 능통했던 몬테베르디는 형식을 자유롭게 넘나들며 인간의 가장 깊은 감정을 표현했다. 아리아 ‘달콤한 고통’은 1624년에 베네치아에서 출판된 노래모음집인 <독창을 위한 아리아와 칸초네타, 레치타티보(Arie, canzonette e recitativi a voce sola)> 중 한 곡으로, 화려한 수식 없는 유절 형식과 비교적 간단한 화성만으로도 절절한 호소력을 자아낸다. 마지막 부분에서 반음계로 떨어지는 불협화음은 마치 한숨을 쉬는 듯하다.

지롤라모 프레스코발디 (1583-1643) <음악의 꽃들(Fiori Musicali)> 중 토카타

건반 음악의 역사에서 최초의 위대한 거장으로 평가받는 페라라 출신의 지롤라모 프레스코발디는 로마 성베드로 대성당이 완공되어 그 웅대한 모습을 드러낸 시기인 1608~1628년, 그리고 1634년부터 세상을 떠나는 1643년까지 오르가니스트로 일했다. 그가 남긴 건반 음악 작품들은 백 년 이상 수많은 후배 음악가들에게 큰 영향을 주었는데, 특히 1635년에 출판한 <음악의 꽃들>은 19세기까지도 가장 중요한 대위법 교재의 하나로 쓰였으며 바흐도 직접 필사해서 소장했다. 이 작품집은 미사 전례 도중에 필요한 각종

오르간 연주의 모범을 제시한 것으로, 그레고리오 성가의 선율을 어떻게 적절하게 이용해서 오르간 즉흥 연주를 할 수 있는지, 성가대와 함께 할 때는 어떻게 연주해야 하는지를 보여주고 있다.

줄리오 카치니 (1551-1618)

‘사랑에 번민하는 남자가(Sfogava con le stelle)’

16세기 후반 이탈리아 작곡가들이 이른바 ‘낭송적 가창(recitar cantando)’을 실험하면서 새로운 음악 표현이 시작되었을 때, 이 새로운 가창과 작곡 방식을 최초로 정의한 사람은 줄리오 카치니였다. 1601년에 출판된 <새로운 음악(Le nuove musiche)>은 음악사에서 바로크 성악 양식을 처음으로 소개한 것으로 평가받고 있다. 이로서 음악은 인간의 감정, 혹은 정념(affetti)을 드러내는 수단이 되었고 가수의 표현력과 수사법은 작품을 드러내는 가장 중요한 요소가 되었다. 오타비오 리누치니의 가사에 곡을 붙인 ‘사랑에 번민하는 남자가’는 이 작품집에 수록되어 있는 노래로, 이 새로운 양식의 극적인 표현력을 잘 보여준다.

클라우디오 몬테베르디 (1567-1643)

‘주님을 찬양하여라(Laudate dominum)’

몬테베르디의 시편 작품들은 대개는 5성부 이상을 갖춘 중창곡이지만, 독창곡도 두 곡 남아있다. 그 중 한 곡인 ‘주님을 찬양하여라(Laudate Dominum in sanctis eius)’는 시편 150편에 곡을 붙인 것으로, 1640년에 출판된 위대한 걸작 모음곡, <윤리적인 종교적인 숲(Selva morale e spirituale)>에 포함되어 있다. 이 작품집에서 몬테베르디는 바로크 미학의 새로운 종교적 감성을 음악으로 표현했는데, 종교에서 더 이상 추상적이고 비개성적인 진실을 추구하지 않고 개인적인 신심에 영감을 주는 개인적인 예술적 경험을 추구하며 세속 음악의 양식을 적극적으로 사용했다. 소프라노 혹은 테너 독창을 위한 ‘주님을 찬양하여라’는 짧지만 아름다운 노래로, 춤추는 듯 활기차게 움직이는 독창은 악기 소리를 흥내 내며 기쁨을 펼쳐내고 있다.

줄리오 카치니 (1551-1618)

‘아마릴리 내 사랑(Amarilli mia bella)’

카치니의 ‘아마릴리’는 아마도 초기 바로크를 대표하는 가장 유명한 노래가 아닐까 싶다. 콘티누오 및 기악 리토르넬로를 쓴 점에서 카치니의 선구적인 면모가 드러나는데, 워낙 당대부터 폭발적인 인기를 얻었기에 소프라노 독창과 리라 비올을 비롯해서 다양한 편성의 악보가 지금까지 전해지고 있으며 그 중에는 바이올린 같은 고음 오블리가토 악기가 가세하는 것도 있다. 카치니는 여기서 꽃 이름이면서 이탈리아어로 ‘쓰라림’을 뜻하는 ‘아마릴리’라는 단어를 매개체로 언어와 음악의 긴장감을 통해서 고통스러운 실현의 감정을 적나라하게 드러낸다.

다리오 카스텔로 (c.1590-c.1658)

소나타 1번(Sonata Primo)

다리오 카스텔로는 마리니, 폰타나, 살로모네 로시 등과 더불어 서양음악사상 최초의 비르투오조-작곡가 중 한 사람이라고 할 수 있을 것이다. 그에 대해서는 알려진 것이 많지 않는데, 관악연주자로서 몬테베르디 휘하에서 베네치아 산마르코 대성당의 기악 앙상블을 이끌었다. 오늘날 전해지는 그의 작품은 단 한 곡을 제외하면 기악곡뿐인데, 1621년과 1629년에 출판된 두 권의 작품집이다. 동시대 가브리엘리의 작품처럼 복잡한 대위법을 쓰고 있지는 않지만 다양한 연주 기법과 화려한 기교를 요구하고 있어서 초기 기악음악이 칸초나에서 소나타로 변하는 과정에서 중요한 위치를 차지하고 있다. 그의 소나타에서 각각의 악구들은 서로 느슨하게 연결되어 있어서 당대 독창 모테트처럼 연주자의 기량에 따라 큰 효과를 발휘하게 된다.

지롤라모 프레스코발디 (1583-1643)

<음악의 꽃들(Fiori Musicali)> 중 토카타

다시 한번 프레스코발디의 토카타가 등장한다. 프레스코발디가 성 베드로 대성당에서 처음으로 오르간을 연주하던 날, 그의 연주를 듣기 위해 3만 명이 모여들었다고 한다. 그의 오르간 연주가 실제 미사의 일부로 전례의 여러 단계를 이어주었듯이, 이 음반에서도 토카타는 두 번 모두 다음 곡으로 이어지는 일종의 프렐류드 역할을 하고 있다.

알레산드로 그란디 (c.1586-1630)

‘오 그대는 얼마나 아름다운가(O Quam tu pulchra es)’

베네치아의 교회 음악은 1620년대부터 갑작스러운 변화를 겪게 되었다. 장엄한 복합창은 차차 모습을 감추고 독창과 몇몇 가수들의 중창을 강조하는 감각적이고 명인기적인 모테트 작품이 인기를 얻게 되었고 기악 반주 역시 코르넷, 트럼بون 같은 관악기보다 현악기가 사랑을 받기 시작했다. 새롭게 등장한 독창 모테트는 새로운 오페라 풍의 비르투오조 양식을 선보이는 최첨단 장르였던 것이다.

몬테베르디의 뒤를 이어 한 세대 젊은 새로운 작곡가들이 그런 흐름을 더욱 발전시켰는데, 그 중 가장 돋보이는 활동을 보여주었던 이가 바로 알레산드로 그란디였다. 그란디는 1617~1627년에 걸쳐 산마르코 대성당에서 몬테베르디를 보좌하며 부악장으로 활동했는데, 몬테베르디의 영향을 받았으면서도 새로운 모노디와 콘체르타토 양식으로 대단히 독창적이고 개성적인 음악을 썼다. 모테트 ‘오 그대는 얼마나 아름다운가’는 1625년에 출판된 <사랑의 꽃다발(La Ghirlanda Amorosa)>에 수록되어 있는 유명한 노래로, 구약성서 <아가>의 가사를 재배열해서 성모 마리아를 찬미하고 있다. 여기서

종교적인 텍스트와 세속적인 음악 양식은 바로크 예술의 이상을 따라 하나로 어우러지며
강렬한 긴장감을 만들어내고 있다.

지롤라모 프레스코발디 (1583-1643)

‘아름다운 산들바람이 불면(Se l'aura spira)’

<음악적 아리아 1권(Primo libro d'arie musicali)>은 프레스코발디가 베네치아로 떠난
몬테베르디의 후임으로 만토바의 공자가 궁정에서 봉직했던 시기(1615~1630)에 쓴 노래를
모은 것으로, 1630년 피렌체에서 출판되었다. 프레스코발디의 노래는 대개 대중적인 감정을
대비시키며 강한 긴장감을 만들어내는데, 이 짧고 단순한 노래는 시종일관 아르카디아 풍의
평화롭고 목가적인 정경을 그리고 있다. 레치타티보 풍의 앞부분과 활기찬 춤곡 리듬이
돋보이는 뒷부분이 어우러지는 매력적인 소품이다.

조반니 안토니오 리가티 (1615-1649)

‘오 자비로운 동정녀여(O Dulcissima virgo)’

베네치아 출신의 사제이자 음악가였던 리가티는 그란디와 더불어 포스트-몬테베르디 세대를
대표하는 또 한 명의 작곡가로, 1643년 몬테베르디가 세상을 떠난 이후 산마르코 대성당
음악가 중 가장 중요한 인물이었다. 그는 30대 초반의 젊은 나이에 세상을 떠날 때까지 짧은
기간을 제외하면 평생 동안 산마르코 대성당에서만 활동했는데, 1643년에 출판된 모테트 ‘오
자비로운 동정녀여’는 몬테베르디처럼 기악 리토르넬로를 창의적인 방법으로 활용하면서
비르투오조 풍의 성악부에 질서를 부여하는 능숙한 기법을 보여준다.

클라우디오 몬테베르디 (1567-1643)

‘저 경멸의 눈빛(Quel Sguardo sgnosetto)’

<음악적 농담(Sherzi musicali)>에 수록된 ‘저 경멸의 눈빛(Quel sguardo sgnosetto)’은
몬테베르디의 가장 유명한 곡 중 하나로 흔들리듯 풀려나오는 사뿐 위로 상대방의
사랑을 구걸하는 애절한 마음을 가볍게 읊는다. 몬테베르디 자신이 쓴 최초의 위대한
오페라 <오르페오>와는 완전히 다른, 가볍고 대중적인 양식으로 만들어진 노래지만 마지막
순간에는 깊은 감정을 살짝 드러낸다. 어쩌면 이것이야말로 이탈리아 초기 성악 예술의
구결점이 아니었을까.

글_이준형(음악평론가)

바흐솔리스텐서울 (Bachsolisten Seoul) 음악감독: 박승희

J. S. Bach의 작품을 중심으로 바로크 시대 전반의 작품을 연주하는 앙상블로서 지난 2005년 창단된 바흐솔리스텐서울은 주로 독일에서 고음악과 오라토리오를 전문적으로 공부하고 국내외에서 활동 중인 음악가들이 함께 모여 시대연주와 학구적인 음악적 접근을 추구하는 고음악전문 연주단체이다.

창단 이후 2006년 바흐의 마태수난곡(발췌)과 칸타타연주를 시작으로 한국합창페스티벌, 서울국제고음악페스티벌, 대전문화예술의전당 기획연주, 객석문화, 서울오라토리오페스티벌, 금호아트홀 초청음악회, 춘천고음악페스티벌, 의정부국제음악극 축제 등의 음악제뿐 아니라 연세대, 성결대, 장신대, 강릉대, 충신대, 한국합창연구학회, 한국합창총연합회 등 관련학회 및 학계의 초청을 통한 학구적인 연주회를 비롯하여 편안한 해설음악회까지 다양한 팬들에게 바로크음악의 매력을 전달하고 있다.

2009년 일본 아마나시 고음악 콩쿠르의 앙상블부문에서 입상하며 일본 쓰루 고음악 페스티벌에 초청연주 등 새롭게 발돋움 한 바흐솔리스텐서울은 2010년 같은 이름 아래 구성된 바로크 오케스트라와 함께 2011년 바흐칸타타시리즈(Bach Canata Series)와 마스터피스시리즈(Masterpiece Series)를 시작하여 국내 고음악계에 새로운 비전을 제시하였다. 또한 2014년부터는 바흐 이외의 다양한 바로크시대의 작품을 소개하는 'Fiori Musicali' 기획연주 시리즈로 바로크 음악 애호가들의 다양한 요구를 만족시키고 있다. 바흐클레기움재팬과 지난 2016년에 한국과 일본에서 마태수난곡 투어를 통해 국제적인 앙상블로 인정받고 있다.

음반으로는 2011년 D. Buxtehude의 Membra Jesu nostri와 G. F. Handel의 Concerto Grosso, C. Monteverdi의 마드리갈 등의 프로그램으로 첫 레코딩을 시작하여 이후 '바오로의 딸'을 통해 바로크 종교음악을 담은 두 번째 음반을 발매하였다. 2014년부터 '오디오가이' 레이블과 함께 장기프로젝트로 시작하여 '17세기 바소 오스티나토'를 발매하였고, 2016년 북스테후데의 'Membra Jesu nostri'에 이어 세 번째 프로젝트이다.

www.bachsolisten.com

Bachsolisten Seoul_Ensemble

"They portrayed each of text very expressively as hearting out or sometimes shouting with joy...!" -Associated Newspapers, Korea

"The comprehension and the quality of performances of Bachsolisten Seoul are every bit as good as that of high-priced equivalents in Europe." -Choir & Organ, Korea

Ever since the ensemble's formal inception in 2005, 'Bachsolisten Seoul' has persistently built the reputation with their prominent interpretations on baroque repertoire. Especially, a choice of the repertoire shows their effort and passion for baroque music: from madrigals, motets, operas, sonnets to passions composed by Monteverdi, and vocal works of J.S. Bach, Handel, Buxtehude, Caldara, Charpentier, Carissimi, and G. A. Rigatti.

Since 2005, they held performances continuously and genuinely at numerous concert halls, universities, and churches throughout both South-Korea and Japan as participating in a variety of renowned international music festivals in South Korea and Japan, such as the 'Seoul Early Music Festival', the 'Chunchen Early Music Festival', and the 'Tsuru Early Music Festival'. In addition, all of ensemble members not only have been concentrating on their profound and aesthetic performances as the ideal baroque soloists and instrument players, but also they have been teaching at universities to train and nurture next-generation musicians.

After 'Bachsolisten Seoul' was honored with third prize in the category of Ensemble Music' at the prestigious 'Yamanashi Early Music Festival' in Japan_2009, they collaborated with Bach collegium Japan_'Matthaus-passion'_Joh. Seb. Bach_2016. Since 2011 Bachsolisten Seoul has three main projects, Bach Cantata Series, Masterpiece Series and Fiori Musicali Series which introduce meaningful baroque-repertoire except Bach.

AUDIOGUY

AGCD0111