

ARVO PÄRT PIANO MUSIC
YOUHWA LEE

AUDIOGUY

ARVO PÄRT PIANO MUSIC

YOUHWA LEE

Producer

이유리 Yuree Lee

Balance Engineer

최정훈 Jung-Hoon Choi

Assistant Engineer

박성범 Sung-Bum Park

Photograph

김인혁 In-Hyuk Kim

Recorded & Mastered at Audioguy Studio, Seoul

Microphones: DPA 4011

Recording Format: DXD

Composer Arvo Pärt(1935)

Piano 이유화 Youhwa Lee

01	Spiegel im Spiegel (1978)	09:48
02	Für Anna Maria (2006)	01:24
	Vier leichte Tanzstücke für Klavier (1956~1957)	
	"Musik für Kindertheater"	
03	<i>I. Der gestiefelte Kater</i>	00:44
04	<i>II. Rotkäppchen und der Wolf</i>	01:52
05	<i>III. Schmetterlinge</i>	02:12
06	<i>IV. Tanz der Entenküken</i>	02:21
	Piano Sonatina Op.1-1 (1958)	
07	<i>I. Allegro</i>	02:31
08	<i>II. Larghetto-Allegro</i>	05:18
	Piano Sonatina Op.1-2 (1959)	
09	<i>I. Allegro energico</i>	01:58
10	<i>II. Largo</i>	02:11
11	<i>III. Allegro</i>	01:52
12	Für Alina (1976)	02:45
13	Variationen zur Gesundung von Arinuschka (1977)	05:31
14	Hymn to a Great City (1984, rev.2004) "für zwei Klaviere"	03:37

Total : 44:30

NOTE

아르보 패르트,
그가 오랜 침묵 속에서 발견한 새로운 소리의 양식 '틴틴나불리(tintinnabuli)'
그는 왜 '종의 울림(tintinnabuli)'이었을까?

종(鐘)의 소망은 하늘을 향해 있다.
그러나 쇠의 몸체를 지닌 종이
어찌 하늘을 향해 오를 수 있단 말인가?
이 이루어질 수 없을 것 같던 소망이
뜻하지 않은 곳에서 피어오른다.
자신을 치는 두드림을 허용할 때
종의 입술이 침묵에서 벗어난다.
쇠덩이의 입술에서 소리가 태어난다.

하지만

귀 있는 모든 자가 들을 수 있는 소리는 아니다.
침묵의 자리를 지키며 서 있는 종 앞에
마주 보며 기다릴 수 있는 사람
침묵 그 깊은 곳, 쇠의 호흡을 느낄 수 있는 사람
그 한 사람 앞에서
종은 태고의 소리를 발한다.

아르보 패르트

그는 이 소리를 듣기 위해
얼마나 많은 시간을 해매었을까?
무수한 대지를 밟은
땅 위의 여행가가
끝없이 대지를 찾다니듯
무수한 음(音)에 둘러싸였음에도
음(音)을 찾아 나설 수밖에 없는
목마름...

오랜 방랑의 어느 순간
가장 오랜 지기(知己)인 지도(地圖)마저
낯선 존재로 전락하는 절대적 고독 앞에서
여행가는 자신의 인생과 만난다.
무수히 채집하고 채집하던 음들의 향연 속에서
작곡가가 음의 본질과 만나는 때 역시
절대적 침묵 앞에서는이다.
아르보 파트르
그에게 있어 종(鐘)은 자아상(自我像)이었으리라.

'틴틴나불리(tintinnabuli)' 양식으로 표현된 '거울 속의 거울'
거울이란 무엇인가?
자신을 바라볼 수 있는 물체이다.
거울을 보며 화가들은 공간 위에 자화상(自畫像)을 그려냈다.
아르보 파트르는 음(音)이라는 도구를 이용하여
시간 위에 자신의 자화상을 그리려 애썼다.
'거울 속의 거울'
이는 끝없는 투영(投影)을 의미한다.
이는 자아(自我)와 음(音)의 본질을 향한
끝없는 질문이다.

존재로서 다가오는 음(音)의 본질
그렇게 그는 인간의 손이 닿기 전
절대자의 손에 의해 탄생한
음(音)의 본질을 향한 회귀(回歸)를 시작했을 것이다.

음악의 일차적 구현자인 작곡가의 이 회귀의 정신을
이차적 구현자인 연주가가 발견할 때
작곡가와 연주가의 이중주가 시작된다.
피아니스트 이유화
그녀는 아르보 페르트가 작곡한 곡에서
음을 향한 이 회귀의 정신을 발견하였다.
그녀 안의 음악을 향한 그리고 한 인간으로서의 두드림이
본향을 향한 작곡가의 정신과 만나게 됨으로
이중주는 시작되었다.

삶의 계절
봄 안의 또 다른 봄...
가을 안의 또 다른 가을...
순수와 평온의 어린 시절
폭풍 같은 청춘과 별처럼 다가오는 첫사랑의 기억
어느덧 가면을 쓰고 있는 깨어져 가는 순수의 계절
삶의 능선을 지나고 지나 비로소 바라보게 되는 본향(本鄉)...
피아니스트 이유화는
앨범 전체를 인생의 여정으로 바라보고 있다.

그녀는 작품 속의 메시지를 투영(投影)하기 위해
자신의 호흡을 최대한 잠재우며
음 하나하나의 호흡까지도 표현하고자 애썼다.
호흡도 맥박도 반복이다.
그러나 우리는 이것을 지루하다고 생각하지 않는다.
그 안에 생명이 있기 때문이다.
아르보 페르트의 작품 안에 흐르는 무수한 음의 반복은
음 그 자체의 호흡이며 맥박이다.
그녀가 표현한 반복이 지루함으로 다가오지 않는 것은
그녀가 바로 이 음들의 호흡을 표현했기 때문이다.

음 자체가 지니고 있는
송고함을 표현하기 위해
감정의 절제는 필연적이다.
절제는 감추기 위한 비겁함이나 무력함이 아니다.
절제는 정화로 가는 거룩한 여정이며 능력이다.
'음(音)의 본질을 향한 회귀'
이 길은 버리고 버리지 않으면 갈 수 없는 길이다.
나를 나타내고자 하는 부요함으로는 갈 수 없는 길이다.
본질에 접근하고픈 예술가의 거룩한 소망
그 소망이 바늘귀를 통과하기 위해서는 버리고 버려야만 한다.
차갑게 뭉쳐져 있던 쇠덩이가
종이 될 수 있었던 것은
자신의 내부를 비우고 비우는
불의 손길을 거부하지 않았기 때문이다.
그렇게 쇠덩이 안에
소리를 품을 수 있는 공간이 생겨났다.
아르보 파트의 비움의 여정(旅情)이
미니멀리즘이라는 양식으로 나타난 것 역시 필연적이다.

비움이란 채움의 선 조건이 있어야만 가능하다.
절제 또한 감정의 격동기를 거쳐 온 자만이 알 수 있다.
피아니스트 이유화가 그려낸 소리 역시 여기에 맥이 닿아있다.

음악의 감동을 지속시켜 주는 힘은 무엇일까?
감정이 승화(昇華)하는 것이다. 우리는 이것을 '정화(淨化)'라 부른다.
예술의 목적 자체가 자아에 갇힌 생각과 감정의 표현이라면 이는 불가능하다.
하지만 본질을 향한 소망에서 시작된 예술이라면, 이를 담아내기 위한 연주라면
무거운 쇠덩이가 하늘로 올라가는 소리를 발하듯
감정의 아름다운 '정화(淨化)'는 일어날 것이다.

NOTE

"Tintinnabuli" is a new style of sound which Arvo Pärt discovered during a time of long silence.

What led him to choose "the ringing of the bell (Tintinnabuli)"?

A bell aspires to reach the sky above.

But how can a bell made of metal reach the sky?

This desire, which seems impossible, is achieved in a way that no one could anticipate. When a bell allows itself to be tolled, its lips begin to break the silence. Sounds come to life out of the lips of metal.

The inattentive ear cannot appreciate this sound. Only to the one who waits for the bell in silence, who stands firmly and feels the breathing of the iron... only to such a one, the bell reveals the ringing voice of high antiquity.

Arvo Pärt must have wandered long to hear this sound.

Thirst...

It was his thirst which forced him to search for a "sound," even though he had already encountered so many sounds like the traveler who has already walked through so many lands and still not found a new world.

At one point during Pärt's long, wandering journey, the very map which had been his oldest friend became a stranger, and in the absolute solitude, the traveler finally found himself. For within this solitude, a silence entered, wherein the composer met with the essence of "sound" amidst the bounty of sounds he had collected for so long.

In the idea of the bell, Arvo Pärt must have found a self-portrait.

"The mirror in a mirror" is expressed in the musical the style of "Tintinnabuli".

What is a mirror?

It is an object through which one can see oneself. Painters create mirrors on the

canvas when they make self-portraits. Arvo Pärt worked to make his self-portrait on a canvas of time, using the material of sound.

“The mirror in a mirror.” This concept is defined by infinite reflection. It is an endless quest to know oneself, as well as the essence of sound.

In this quest, Arvo Pärt turned back to the essence of sound in its most absolute form. When a performer interpreting the music of a composer discovers this spirit of “returning,” the duet of composer and performer begins.

Youhwa Lee, who is the pianist for this album, found this spirit of “returning” in the musical works of Arvo Pärt. The duet started when the music inside of her very being met with the soul of a composer in his element.

Seasons of life

Another spring in spring...

Another autumn in autumn...

Childhood life of purity and tranquility...

Memory of stormy youth

Ane first love, that brings the stars closer...

The season of purity that fades away without knowing the mask it wears...

The heavenly home that we aspire towards after we pass through the crest of life...

Pianist Youhwa Lee regards the whole album as the journey of life.

To reflect the message of the compositions, she puts her best effort into expressing every breath of every note, quieting her own breathing so that it is as calm as possible. Breathing and pulse form repetitions. But we never consider such repetition boring, for there is life inside of it. So, too, the repetition of countless notes flowing in the works of Arvo Pärt is the breath and pulse of sound itself. The repetition Lee expresses is never redundant, because she is bringing out the breath of the notes in Pärt’s music.

Control of emotion is indispensable to the expression of the sublimity of sound. Moderation is neither cowardice nor inability. It is a sign, rather, of the aptitude for, and the holy journey toward, purification.

“Returning to the essence of sound.” This is a path that one can only take having emptied oneself. It is a path one can never take with a greedy mind, desiring to show off oneself.

The artist must empty his or herself completely in order to achieve such a pure goal. The path of returning to the true essence of sound is exceedingly narrow. A lump of massive iron may become a bell, if it does not refuse the deadly hot touch of fire in the process of being hollowed out. This is necessary if a space inside of the massive metal is to be created, capable of resonating sounds. This was inevitable in Pärt’s journey of emptiness, which represents in itself the style of minimalism.

Emptiness is only made possible by the primal condition of fullness. Only the one who has gone through stormy periods of emotion can understand moderation, as well. The sound portrayed by pianist Youhwa Lee is reflective of these ideas.

What is the power of music that constantly touches heart? It is the sublimation of emotion, called “purification.” “Purification” is never successful if the purpose of one’s art is the expression of ideas and emotions trapped in the ego. However, if the art originates from the desire to express the essential, and if the performance reveals that desire, the beautiful “purification” of emotion can be realized, just as the sound of an enormous lump of metal can ring out and reach up to the sky.

- Coram Deo.y.r -

