The Unanswered Question

- □□

정보

개요

곡명 : The Unanswered Question
작곡가 : Charles Ives (1874–1954)
작곡 시기 : 1906–1908년 초기 구상과 완성, 1934–1935년 현악판 개정
초연 : 1946년 5월 11일 Columbia University McMillin Theatre의 Juilliard Graduate School 연주. 자료에 따라 Edgar Schenkman 또는 Theodore Bloomfield가 지휘자로 기록된다.
출판 : 1953년 Southern Music Publishing Co. 총보, 1984년 Peermusic Classical Urtext 판
장르 : 공간 배치를 전제로 한 단악장 관현악곡
기준 판본 : 1935년 현악 합주판과 1953년 Southern Music 출판을 중심으로 설명
범위 : 1908년 실내악 형태, 1930년대 현악 확대판, 대체 악기와 공간 배치를 포함한 전곡

IMSLP: The Unanswered Question, S.50

Wikipedia: The Unanswered Question

Charles Ives의 *The Unanswered Question*은 현악, 독주 트럼펫, 네 명의 플루트를 서로 떨어진 위치에 두고 한 번에 연주하는 단악장 작품이다. 이 글은 실내악 앙상블을 위해 쓰인 1908년 형태와 현악 합주를 확대한 1934–1935년 형태를 같은 작품의 판본 계열로 다루며, 지속하는 현악, 반복되는 트럼펫의 질문, 점점 복잡해지는 플루트의 응답이 이어지는 순서를 설명한다.

판본과 출판

Ives와 `Central Park in the Dark`는 1906년 무렵 `Two Contemplations`라는 쌍으로 구상되었다. *The Unanswered Question*의 초기 형태는 실내악 앙상블을 위해 1908년에 완성되었고, 1930년대에 현악 합주를 넓힌 판본이 만들어졌다. 자료에 따라 현악판의 연대는 1934년 또는 1935년으로 적히며, 1935년판은 1946년 초연 기록과 연결된다.

Southern Music Publishing Co.는 1953년 plate 246-5로 작품별 총보를 발행했다. 이 판에는 flute 3을 oboe로, flute 4를 clarinet으로 바꿀 수 있는 선택과 trumpet을 English horn·oboe·clarinet으로 대체할 수 있는 선택이 적혀 있다. 1984년 Peermusic Classical의 Paul C. Echols·Noel Zahler Urtext는 이 1953년 출판과 별도의 연구판으로 남아 있다. 출판물의 `For chamber orchestra or chamber ensemble`라는 표기는 현악 합주와 소규모 앙상블을 모두 포함하는 공연 범위를 보여 준다.

소요 시간

전곡은 약 5–8분이다. Los Angeles Philharmonic은 약 5분, Boston Symphony Orchestra는 약 6분, Cleveland Public Library의 1953년 총보 서지는 약 8분으로 제시한다. 템포, 반복 처리, 세 그룹 사이의 공간 지연과 잔향이 실제 공연 시간을 달리 만든다.

편성

현악: 제 1·제 2바이올린, 비올라, 첼로, 더블베이스 . 현악 4중주부터 큰 현악 합주까지 편성할 수
있다.
질문하는 악기: 독주 trumpet. Southern Music 판은 English horn, oboe 또는 clarinet으로의
대체를 허용한다.
응답하는 악기: flute 1·2, flute 3 또는 oboe, flute 4 또는 clarinet.

세 그룹은 무대에서 서로 떨어진 위치에 놓인다. 현악은 배경 쪽에, trumpet과 flute군은 서로 다른 방향이나 거리에서 배치할 수 있으며, Southern Music 판의 전승은 각 그룹이 서로 독립된 빠르기로 움직이는 조건을 전제로 한다. 공연장 규모와 현악 합주의 크기에 따라 무대 밖 배치와 지휘자 수가 달라질 수 있으므로, 공간 설계는 고정된 한 가지 좌석 배치가 아니라 판본이 허용하는 실행 조건으로 이해한다.

세 그룹의 단일 구조

현악: Silence of the Druids

현악은 작품 전체에 걸쳐 G장조의 고요한 화음을 거의 박자감 없이 지속한다. Los Angeles Philharmonic은 이 흐름을 Ives가 endless melody 라고 부른 지속의 배경으로 설명하고, Boston Symphony Orchestra는 Ives의 프로그램 언어인 Silence of the Druids 와 연결한다. 현악의 선율은 독주 악기와 경쟁하지 않고, 다른 두 그룹이 움직이는 동안 계속되는 시간으로 남는다.

트럼펫: Perennial Question of Existence

독주 trumpet은 다섯 음으로 이루어진 짧은 동기를 되풀이한다 . LA Phil은 이 동기를 Perennial Question of Existence 라는 Ives의 표현과 연결하며, 질문이 일정한 간격으로 돌아오는 동안 현악의 지속과 직접 맞물리지 않는다고 설명한다. 각 반복은 명확한 종지로 이어지지 않고, 다음 응답이 시작될 공간을 남긴다.

플루트군: 응답의 운동

네 명의 flute는 trumpet의 질문 뒤에 응답을 내놓는다. 처음에는 느리고 조심스러운 반응으로 시작하지만 , 여러 차례의 응답이 진행될수록 리듬 밀도와 불협화가 커지고 서로의 움직임이 복잡해진다 . LA Phil은 이
과정을 인간이 질문에 답하려는 시도로 설명한다. 플루트군의 속도와 음정 조직은 현악의 지속과 다른
방식으로 움직이므로 , 세 그룹이 하나의 합주 안에서 서로 다른 시간을 만든다.

종결

마지막에는 trumpet의 질문이 다시 울리고, 명확한 해결 화음 대신 현악의 지속이 남는다. 이 결말은 세 그룹의 분리된 진행을 끝까지 유지한 채 작품을 멈춘다.

제목과 프로그램 언어

Los Angeles Philharmonic은 제목의 `unanswered question`이 Ralph Waldo Emerson의 시 `The Sphynx`에 나오는 문구와 연결된다고 설명한다. Ives의 작가 서문과 BSO 해설에는 현악을 `Silence of the Druids`, trumpet을 `Perennial Question of Existence`로 부르는 표현이 남아 있다. 이 말들은 시의 출처, 작곡가의 프로그램, 후대 기관의 해설이라는 서로 다른 자료에서 나온다. 작품은 제목과 프로그램 언어를 세 그룹의 위치·속도·반복으로 구현한다.

`The Unanswered Question`은 Ives가 민요나 찬송 선율을 인용한 다른 작품들과 달리 전통 선율을 직접 사용하지 않는다. LA Phil은 이 점을 들어 작품을 음악적 인용의 콜라주보다 철학적 개념을 공간과 음향으로 조직한 사례로 설명한다. `Two Contemplations`의 다른 곡인 `Central Park in the Dark`가 여름밤의 장소를 묘사하는 것과 비교하면, 두 작품이 한 쌍으로 구상되었어도 각 작품의 표제와 소리의 범위는 분리되어 있다.

초연과 공연 기록

1946년 5월 11일 Columbia University McMillin Theatre에서 열린 Juilliard Graduate School 연주는 1935년판의 초연으로 기록된다. Charles Ives Society는 Edgar Schenkman과 Theodore Bloomfield를 함께 적고, Boston Symphony Orchestra는 Theodore Bloomfield를 단독 지휘자로 제시한다. 두 자료의 표기는 당시 무대 안팎에서 지휘 역할이 나뉘었을 가능성을 남기므로, 초연의 지휘 역할은 두 기록을 병기해 설명한다.

Boston Symphony Orchestra는 1956년 7월 8일 Tanglewood Theatre-Concert Hall에서 Lukas Foss가 지휘한 첫 공연을 기록하고, Los Angeles Philharmonic은 1959년 7월 2일 Herbert von Karajan 지휘 공연을 자체 첫 연주로 제시한다. 이 기록들은 1946년 초연 뒤 작품이 다른 오케스트라의 공간과 편성으로 옮겨진 경로를 보여 준다.

공간 배치는 공연의 실제 결과를 바꾼다. Southern Music 판의 편성 선택은 소규모 현악 4중주와 큰 합주 사이에서 달라질 수 있고, trumpet과 flute의 대체 악기는 같은 세 역할을 다른 음색으로 만든다. 현악·trumpet·flute를 멀리 배치하고 서로 독립된 빠르기로 연주하면, 질문과 응답은 서로 다른 위치에서 동시에 진행되는 사건으로 나타난다.

주요 자료

- The Unanswered Question — Boston Symphony Orchestra. 1908년 실내악 형태, 1930년대 현악판, 1946년 초연과 1956년 첫 공연, 약 6분, 편성, `Silence of the Druids`와 `Perennial Question of Existence`라는 프로그램 언어를 제시한다.
- The Unanswered Question — Los Angeles Philharmonic. 1908년·1934년 연대, 약 5분, 1959년 첫 공연, Emerson의 `The Sphynx`, 다섯 음 질문 동기와 플루트 응답, `endless melody`를 설명한다.
- Charles Ives Society chronology — Charles Ives Society. 1946년 5월 11일 McMillin Theatre의 1935년판 초연, Juilliard Graduate School 연주, Edgar Schenkman과 Theodore Bloomfield의 지휘 기록을 대조한다.

The Unanswered Question: for chamber orchestra or chamber ensemble — Cleveland Public Library. 1953년 8쪽 총보 서지, 대체 편성, 약 8분 표기를 제시한다.
Central Park in the Dark — Los Angeles Philharmonic. Two Contemplations 의 쌍과 1906년 구상 맥락, 두 작품의 표제 ·편성 차이를 보조한다.