Three Places in New England

- □□

정보

개요
곡명: Three Places in New England (Orchestral Set No. 1), S.7
작곡가: Charles Ives (1874–1954)
작곡 ·개정: 1903년 초기 스케치부터 1910년대 작곡, 1919–1921년 추가 작업, 1929년 축소 개정, 1935년 출판판
초연 기록: 1930년 2월 16일 New York에서 American Committee of the International Society for Contemporary Music 앞에 열린 공연 기록이 있으며, 1931년 1월 10일 New York Town Hall에서 Boston Chamber Orchestra와 Nicolas Slonimsky가 첫 공개 공연을 했다.
장르: 세 곡으로 이루어진 관현악 세트
범위: Boston Common, Redding, Connecticut, Stockbridge의 세 장소를 다루는 전곡. Slonimsky를 위한 1929년 축소판 ·1935년 출판판과 James B. Sinclair가 복원한 대편성 Version 4를 구분해 설명한다.

IMSLP: Three Places in New England, S.7

Wikipedia: Three Places in New England

Charles Ives의 Three Places in New England는 여러 시기에 쓰고 고친 세 곡을 하나의 관현악 세트로 묶은 작품이다. 이 글은 The “St. Gaudens” in Boston Common, Putnam’s Camp, Redding, Connecticut, The Housatonic at Stockbridge의 순서로 전곡을 다룬다. 각 곡은 남북전쟁의 추모, 독립전쟁을 상상하는 아이의 꿈, 신혼여행 중 강가에서 들은 노래라는 서로 다른 장소와 기억을 관현악으로 겹쳐 놓으며, 판본에 따라
편성과 음향 규모가 크게 달라진다.

작품의 성립과 판본

작품의 재료는 한 시기에 완성된 것이 아니다. 1903–1904년 Lyman Brewster의 연극을 위해 쓴 조각과 *Overture and March “1776”*가 둘째 곡의 재료로 이어졌고, 세 곡의 본격적인 작곡은 1910년대에
진행되었다 . 제 2·3곡은 1919–1921년에 더 손질되었으며 , 자료에 따라 핵심 성립 연대가 1911–1914년, 1912–1917년 또는 1914–1916년으로 다르게 제시된다. 따라서 이 작품은 초기 스케치에서 여러 차례의
개정으로 이어진 연속적인 작업으로 이해하는 편이 정확하다.

1929년 Ives는 Nicolas Slonimsky의 실내악단을 위해 원래 대편성 구상을 축소했고, 1935년 C. C. Birchard 가 Slonimsky와 Ives가 교정한 출판판을 냈다. Charles Ives Society는 이 두 형태를 Version 2와 Version 3 으로 구분한다. James B. Sinclair는 남은 자필 악보와 초고, 1929년 판을 대조해 원래 대편성에 가까운 Version 4를 복원 ·편집했으며 , 이 판본은 1974년 2월 9일 New Haven에서 Yale Symphony Orchestra와 John Mauceri가 처음 연주했다. 축소판과 복원판은 같은 세 곡을 공유하지만 , 여러 악대가 서로 다른 거리에서 들리는 듯한 겹침의 정도와 공간감이 다르다.

초연과 공연사

IMSLP에는 1930년 2월 16일 New York에서 국제현대음악협회 미국 위원회 앞에 열린 Nicolas Slonimsky의 공연이 최초 연주로 기록되어 있다. Boston Symphony Orchestra는 이 행사를 위원회 앞의 시연 또는
공연으로 구분하고, 1931년 1월 10일 New York Town Hall에서 Boston Chamber Orchestra가 연주한
무대를 축소판의 첫 공개 공연으로 설명한다. Ives가 Town Hall 공연에 참석했고, Slonimsky는 그해 3월 Havana와 유럽으로 작품을 가져갔다. 두 날짜는 서로 다른 성격의 기록이므로 어느 하나를 지워서 단일한 초연으로 만들지 않는다.

소요 시간

전곡은 판본과 연주에 따라 약 18–22분이며, 대체로 19–20분 안팎이다. 대략적인 곡별 시간은 The “St. Gaudens” in Boston Common 8–9분, Putnam’s Camp, Redding, Connecticut 5–6분, The Housatonic at Stockbridge 4–7분이다. BSO와 IRCAM은 세 곡을 약 9분, 6분, 4분으로 제시하고, Naxos의 Sinclair 판본 녹음은 약 8분 55초, 5분 15초, 3분 57초로 안내한다.

편성

판본에 따라 편성의 규모가 달라진다. 1929년 Slonimsky 축소판과 1935년 출판판 (Version 2·3)은 플루트, 오보에, 잉글리시 호른, 클라리넷, 바순 각 1, 호른 1–2, 트럼펫 1–2, 트롬본 1, 한 명이 맡는 팀파니 ·큰북 · 작은북 ·심벌 ·공, 피아노와 현악을 사용한다. Version 2의 현악은 바이올린 4, 비올라 4, 첼로 2, 더블베이스 2 이며, 1935년 판에는 일부 목관과 금관, 첼레스타 ·오르간 페달 등의 선택 사항이 더해진다.

Sinclair의 대편성 Version 4는 플루트 3(제 3 플루트가 피콜로를 겸함), 오보에 2(제 2 오보에가 잉글리시
호른을 겸함), 클라리넷 2, 바순 2, 콘트라바순 , 호른 4, 트럼펫 2, 트롬본 3, 튜바, 팀파니와 여러 타악기, 하프 2, 첼레스타 또는 피아노, 오르간, 현악 5부로 확장된다. 같은 작품의 판본을 섞어 하나의 고정된 관현악으로
적지 않고, 공연에서 사용하는 버전을 먼저 확인해야 한다.

세 장소와 기억의 프로그램

I. The “St. Gaudens” in Boston Common (Col. Shaw and his Colored Regiment)

첫 곡은 Boston Common에 있는 Augustus Saint-Gaudens의 Robert Gould Shaw 대령과 제 54 Massachusetts 의용 보병 연대 기념 부조를 배경으로 한다. BSO의 해설은 이 곡을 남북전쟁에서 자유를 위해 싸운 흑인 병사들을 추모하는 느린 행진으로 설명한다. The Battle Cry of Freedom, Marching Through Georgia와 흑인 민스트럴시 계열의 선율 조각이 낮은 행진 속에서 겹치며, 잠시 솟는 영웅적 신호도 추모의 흐름 안으로 가라앉는다 .

II. Putnam’s Camp, Redding, Connecticut

둘째 곡은 Connecticut의 Israel Putnam 기념 야영지와 7월 4일 피크닉을 하나의 꿈 장면으로 결합한다. Ives가 남긴 프로그램에 따르면 아이가 축제에서 잠들고, 독립전쟁의 환영을 보는 동안 서로 다른 악대의 소리가 한꺼번에 들린다. Country Band March, Overture and March “1776”, The British Grenadiers 같은 군악과 애국 선율이 서로 다른 박자와 조성으로 충돌하여, 엉성한 동네 악단의 소리와 혁명군의 기억을 동시에 만든다.

III. The Housatonic at Stockbridge

셋째 곡은 Ives가 1908년 결혼한 Harmony Twichell과 Berkshire로 신혼여행을 갔을 때 Housatonic 강가에서 들은 먼 교회 노래의 기억에서 출발한다. 흐르는 현악은 강물과 안개를 연상시키고 , 찬송가 Dorrance와 연결되는 선율은 멀리서 들려오는 듯한 거리를 유지한다. 이 곡에서 장소는 풍경의 외곽선보다 실제로 들은 소리와 나중에 떠올린 기억이 겹치는 방식으로 제시된다.

인용 선율과 판본이 만드는 공간

Boston Symphony Orchestra는 Ives가 세 장소를 지리적 좌표로만 그리지 않고 Emerson과 Thoreau의 초월적 자연관, 일상의 소리와 연결했다고 설명한다. 행진곡 ·찬송가 ·애국가가 서로 다른 거리에서 동시에
들리는 듯한 콜라주는 미국의 공적 역사와 개인적 기억을 한 악보에 포개는 장치다. 따라서 인용 선율은 맞혀야 할 목록이 아니라, 장소가 기억 속에서 겹치고 흐려지는 방식을 만드는 재료다.

축소판은 Slonimsky의 실제 연주 조건에 맞추어 각 선율의 윤곽과 대화를 또렷하게 드러내고, Sinclair 복원판은 원래 대편성에 가까운 음향 덩어리와 공간적 깊이를 넓힌다. 판본을 바꾸면 작품의 세 장소가
달라지는 것이 아니라, 여러 기억이 한꺼번에 들리는 정도와 관현악의 물리적 거리가 달라진다. 이 차이를 알고 나면 세 곡의 역사적 프로그램과 Ives의 다중 인용 언어를 같은 구조 안에서 따라갈 수 있다.

주요 자료

Boston Symphony Orchestra, Ives: Three Places in New England: 작품의 성립 과정, 1931년
공개 공연, 세 장소의 역사 ·기억 프로그램과 인용에 관한 해설.
Los Angeles Philharmonic, Three Places in New England: 약 20분 길이, 대편성, 세 곡의
장소와 공연사.
Charles Ives Society, Chamber Orchestra catalogue: 1929년 축소판 Version 2, 1935년
출판판 Version 3의 편성 ·판본 정보.
Charles Ives Society, Memos: Ives의 판본과 관현악 자료에 관한 보조 기록.

IRCAM, Orchestral Set No. 1: Three Places in New England: 성립 연대, 악장별 시간, Slonimsky 판본과 Sinclair 복원판의 공연사.
Naxos, Orchestral Sets Nos. 1–3: Sinclair 판본의 녹음과 곡별 시간.

Kansas City Symphony, 프로그램 북: 초기 스케치, Harmony Twichell과 Housatonic의 배경, 판본과 출판 과정.