San Francisco Polyphony

- □□

정보

György Ligeti, San Francisco Polyphony
작곡가: György Ligeti(1923–2006)
작품명: San Francisco Polyphony
작곡 시기: 1973–1974년
초연: 1975년 1월 8일, San Francisco, San Francisco Symphony Orchestra, Seiji Ozawa 지휘
장르: 대편성 관현악을 위한 단악장 작품
위촉: San Francisco Symphony Association 창립 60주년 기념
헌정: Seiji Ozawa
출판: Schott, ED 6707

개요
György Ligeti의 San Francisco Polyphony는 여러 관악기와 현악, 하프, 건반, 타악기가 서로 다른 선과 리듬을 동시에 움직이는 단악장 관현악곡이다 . San Francisco Symphony Association이 창립 60주년을 기념해 위촉했고 Seiji Ozawa에게 헌정했으며 , 1975년 1월 8일 San Francisco Symphony Orchestra와 Ozawa의 초연으로 공개되었다 . Ligeti는 Atmosphères와 Lontano에서 들려준 정적인 음향장과 달리, 극적인 대비와 음역의 팽창 ·압축, 수많은 작은 형상이 계속 움직이는 새로운 다성성을 추구했다. 작품은 중앙 음역에서 출발해 음향이 양극화되고 , 후반의 상승 음계 파편과 번쩍이는 소리를 거쳐 갑작스러운 정지로 끝난다.

출판 정보

Ligeti 공식 작품 데이터베이스는 작품을 1973년 또는 1974년으로 서로 다르게 표시한다. BMC,
RAI Cultura, Philharmonie de Paris와 출판사 자료는 1973–1974년의 작곡 기간으로 정리한다.
공식 데이터베이스에 1975년 1월 18일이라는 초연일 표기가 있지만, BMC, RAI, Philharmonie de Paris, Kansas City Symphony 프로그램은 1975년 1월 8일 San Francisco 초연으로 일치한다. 1
월 18일은 카탈로그 입력 차이로 남으며, 초연 연혁은 반복 확인되는 1월 8일을 따른다.
Schott가 출판하며, 연구용 악보는 ED 6707로 기록된다. Philharmonie 자료에는 1977년 출판 표기도 있어, 출판 연도와 작품의 작곡 ·초연 연도는 분리된다.

작품 제목의 Polyphony는 작곡 기법을 가리킨다. BMC Records는 San Francisco가 세계초연
도시를 함께 가리킨다고 설명하지만 , Ligeti는 작품을 특정 도시 풍경을 묘사하는 프로그램 음악으로
해석하지 말라고 강조했다.

소요 시간

Ligeti 공식 데이터베이스는 11분, BMC와 Kansas City Symphony는 13분으로 제시한다. Schott와 일부 공연 자료는 13–15분으로 안내한다. 출판사의 기준 시간과 기관별 실연 표기가 달라, 카탈로그와 공연 자료는 약 11–13분 범위를 제시한다.

편성

플루트 3(제 1 플루트는 알토 플루트, 제 2·제 3 플루트는 피콜로 겸함), 오보에 3(제 2 오보에는 오보에 다모레, 제 3 오보에는 잉글리시 호른 겸함), 클라리넷 3(제 2 클라리넷은 E♭ 클라리넷, 제 3 클라리넷은 베이스 클라리넷 겸함), 바순 2, 콘트라바순 , 호른 2, 트럼펫 2, 테너 트롬본, 테너 ·베이스 트롬본, 베이스 튜바, 타악기 2명, 하프 , 피아노와 첼레스타 겸임, 현악. 타악기에는 베이스드럼 , 슬랩스틱, 테너 톰, 글로켄슈필 , 비브라폰, 실로폰이 포함되며, Kansas City Symphony 자료는 탐탐과 채찍도 열거한다. Ligeti 공식 데이터베이스는 약 71명의 편성으로 제시하지만 , 현악 인원은 12·12·10·8·6, BMC는 8·7·6·5·4로 다르게 기록한다.

두 현악 목록은 서로 다른 판본이나 증원 기준을 반영할 수 있으나, 어느 쪽이 유일한 정본인지는 공개
자료만으로 확정되지 않는다. 대편성의 중요한 특징은 단순히 인원이 많다는 사실보다, 서로 다른 겸임 악기와 두 타악 주자, 하프와 피아노 ·첼레스타가 많은 선을 동시에 운용한다는 데 있다.

위촉과 작곡가의 문제의식

San Francisco Symphony Association은 창립 60주년을 기념해 이 작품을 위촉했고, 당시 음악감독 Seiji Ozawa에게 헌정했다. Ligeti는 1972년에 가족과 함께 Stanford University에서 6개월을 보냈으며, 이 체류 경험과 샌프란시스코의 안개가 제목과 분위기 연상에 배경이 되었을 수 있다고 말했다. 그러나 그는 작품을 도시의 안개나 기계적 광란을 직접 묘사하는 프로그램 음악으로 해석하지 말라고 덧붙였다. 도시와 안개는 작곡 배경과 청취의 연상이지, 악장별 장면 표제가 아니다.

Ligeti는 Atmosphères와 Lontano를 비교적 정적인 작품으로 보았고, San Francisco Polyphony에서는 dramatic contrasts를 다루었다고 설명했다. 음향이 좁은 중앙 영역에서 넓은 양극으로 열렸다가 다시 압축되고, 작은 형상들이 계속 표면을 채우는 방식이 그 대비를 만든다. BMC Records와 RAI Cultura는 이 작품을 1960년대 미크로폴리포니에서 이후의 더 투명하고 선적인 문법으로 넘어가는 마지막 단계이자 새로운 출발점으로 설명한다.

다성적 흐름과 음향의 공간

작품은 처음에 오케스트라의 중앙 음역에서 출발한다. 여러 성부가 같은 공간에 모여 있다가 점차 갈라지면서 중앙에 큰 빈 공간이 남고, 음향은 양극화된 저음과 고음으로 이동한다. 이 과정은 전통적인 선율 주제를

발전시키는 방식이 아니라, 음역과 밀도, 다이내믹, 악기군의 위치가 변하는 방식으로 형식을 만든다.

RAI Cultura가 소개한 Ligeti의 인터뷰는 떠오르는 선율이 한 악기에서 다른 악기로 옮겨 가며 음색을
바꾼다고 설명한다. 어느 하나의 선율이 오랫동안 전면에 머물지 않고 목관, 금관, 현악 사이를 이동하면서
다성적 표면을 만든다. 작곡가가 말한 “수많은 형상으로 공간을 채우기 ”는 장식적인 음형 목록보다, 서로 다른 방향의 작은 움직임이 전체 음향의 윤곽을 계속 바꾼다는 뜻에 가깝다.

BMC Records는 후반부의 상승 음계 파편과 번쩍이는 소리를 강조하고, 축적된 동기가 얇아진 뒤 작품이 급정지한다고 설명한다. 특정 악기나 마디 번호를 하나의 공식 절 제목으로 만들 근거는 없으므로, 이 대목들은 단악장 흐름 안의 청감상 전환으로 다룬다.

단악장 구조의 청취 안내

공식 자료는 작품을 하나의 연속된 악장으로 분류한다. 아래 네 단계는 악보에 인쇄된 악장명이 아니라, 작곡가의 설명과 기관 프로그램이 제시하는 음향 변화를 따라간 서술적 표지다.

1. 중앙 음역의 출발
중간 음역에 모인 성부들이 서로 다른 선과 리듬을 제시한다. 시작 음형의 정확한 음고는 공개된
해설만으로 확정되지 않으며, BMC의 해설은 균질한 덩어리보다 선의 윤곽이 드러나는 출발로
설명한다. 관악의 겸임 악기와 현악이 짧은 선을 주고받으며 , Atmosphères의 정지된 클러스터와
다른 운동감을 만든다.
2. 음향의 팽창과 양극화
성부와 음역이 서서히 벌어져 중앙에 빈 공간이 생긴다. 낮은 금관과 높은 목관, 현악의 서로 다른 지속이 맞물리면서 전체 음향이 두 극으로 나뉜다. 이 팽창은 특정 선율이 클라이맥스로 성장하는 과정이 아니라, 음향 공간 자체가 넓어지는 과정이다.
3. 형상의 밀집과 금속성 반짝임
후반에는 상승 음계의 파편과 빠른 작은 형상들이 나타나며, 글로켄슈필 ·비브라폰 ·피아노 ·
첼레스타의 밝은 입자가 관현악 표면을 가른다. 목관과 현악의 선율이 악기 사이를 옮겨 다니면서 폴리포니의 그래픽한 윤곽이 짧게 떠오른다. 이 청취 묘사는 BMC Records와 RAI 프로그램의
해설에 근거하며, 악보의 고정된 장면명은 아니다.
4. 급정지 종결
여러 동기와 성부가 축적된 뒤 질감이 얇아지고, 작품은 갑작스럽게 멈춘다. 마지막의 정지 방식은
전통적인 종지 화음이나 재현부보다 움직임의 중단을 강조한다. San Francisco라는 제목이 도시의
소음을 직접 재현한다는 뜻은 아니지만, 이 급격한 끝은 Ligeti가 언급한 대도시의 기계적
광란이라는 연상을 불러올 수 있다.

Atmosphères와 Lontano 이후
San Francisco Polyphony는 Atmosphères의 밀집한 음향과 Lontano의 원거리 효과를 단순히 반복하지 않는다. Ligeti는 이전 작품들의 정적 성격에서 벗어나 극적인 대비를 원했고, 새 다성성에서는 개별 선의 방향과 음역 변화가 더 분명하게 들린다. 그렇다고 전통적인 주제와 반주 관계로 돌아간 것도 아니다. 많은 성부가 독립적으로 움직이면서도 , 청자는 전체 표면의 압력과 공간 변화를 먼저 경험한다.

이 작품을 “도시 음악 ”이나 “안개 묘사 ”로만 부르면 작곡가가 강조한 비프로그램성과 다성 작법이 사라진다. 반대로 샌프란시스코 체류와 제목의 연상을 완전히 배제하면, 왜 이 도시 이름이 작품의 표제에 들어갔는지
설명하기 어렵다. 작곡 배경과 음향 구조, 청취자의 연상을 서로 다른 정보로 나란히 놓을 때 작품의 위치가 선명해진다 .

초연과 후대 공연

1975년 1월 8일 San Francisco Symphony Orchestra와 Seiji Ozawa의 초연은 위촉 기관의 창립 기념 행사에서 작품을 처음 공개한 사건이다. BMC 데이터베이스는 1979년 10월 8일 부다페스트에서 Hungarian Radio and Television Symphony Orchestra와 György Lehel이 연주한 헝가리 초연도 기록하지만 , 세계초연과는 별개의 후속 공연이다. Kansas City Symphony의 프로그램은 위촉 ·헌정 ·편성을 보완하며, Philharmonie de Paris 자료는 작곡 기간과 초연 날짜를 교차 확인한다.

공식 자료와 음반 해설에는 Seiji Ozawa 이후의 다양한 녹음과 공연이 언급되지만 , 각각의 판본과 전체 시간을 동일한 기준으로 비교할 수 있는 목록은 확인되지 않는다. 따라서 작품의 수용은 여러 오케스트라와 지휘자가 대편성의 밀도, 음역의 팽창, 급정지의 효과를 서로 다르게 드러내 온 과정으로 기록된다.

주요 자료

György Ligeti 공식 작품 페이지, San Francisco Polyphony

Budapest Music Center, San Francisco Polyphony

BMC Records, Ligeti: Requiem, Apparitions, San Francisco Polyphony

RAI Cultura, Ligeti, Pintscher e Šenk

Kansas City Symphony, San Francisco Polyphony 프로그램 노트

Philharmonie de Paris, 프로그램 PDF

Schott Music, György Ligeti works