Agon

- □□

정보

Igor Stravinsky: *Agon*

개요

곡명 : *Agon* (K088, IIS 38)
작곡가 : Igor Stravinsky (1882–1971)
작곡 시기 : 1953년 12월 착수 , 1957년 4월 27일 완성
음악 초연 : 1957년 6월 17일 , Los Angeles, Robert Craft 지휘
무대 초연 : 1957년 12월 1일 , New York City Center, New York City Ballet, George Balanchine 안무
위촉·헌정 : Lincoln Kirstein과 George Balanchine이 New York City Ballet를 위해 위촉하고 두 사람에게 헌정
장르 : 12명의 무용수를 위한 추상 발레와 관현악곡
소요 시간 : 판본과 연주에 따라 약 20–23분
구성 규모 : 전주와 두 간주를 사이에 둔 네 개의 큰 묶음 , 각 묶음의 세 춤을 합쳐 실질적으로 열두 춤으로 구성

IMSLP: Agon, K088

Wikipedia: Agon (ballet)

Igor Stravinsky의 *Agon*은 줄거리 대신 열두 명의 무용수와 열두 춤의 조합으로 형식을 드러내는 추상 발레다 . 음악은 첫 번째 `Pas-de-quatre`에서 시작해 `Double pas-de-quatre`, `Triple pas-de-quatre`로 집단을 넓힌 뒤 전주와 간주를 거치며 두 개의 `Pas-de-trois`, `Pas-de-deux`, `Four Duos`, `Four Trios`로 이어진다 . 따라서 작품의 기본 순서는 무용수의 수와 춤 형식이 변하는 네 묶음으로 파악할 수 있으며 , 전주와 간주는 그 묶음 사이의 시간을 조정하는 기악 구간으로 기능한다 .

위촉과 작곡 과정

Lincoln Kirstein과 George Balanchine은 Rockefeller Foundation의 지원을 받아 New York City Ballet를 위한 새 발레를 Stravinsky에게 의뢰했다 . Balanchine과 Stravinsky는 작곡이 진행되는 동안 무용수의 수 , 춤의 배열 , 각 구간의 시간 배치를 함께 구상했다 . 제목은 그리스어로 경기와 경쟁 , 겨룸을 가리키지만 , 의뢰 단계에서 구체적인 신화 줄거리가 확정된 작품은 아니다 . 이 발레는 `Apollo`와 `Orpheus`에 이어 Balanchine과 만든 그리스 관련 발레의 마지막 작품으로 묶이지만 , 무대에는 인물극 대신 몸의 배치와 진입 , 퇴장이 놓인다 .

Stravinsky는 1953년 12월에 작업을 시작했다 . 1954년에는 `In Memoriam Dylan Thomas`, 1955년에는 `Canticum Sacrum`을 작곡하면서 작업이 두 차례 중단되었고 , 1956년에 다시 착수해 1957년 4월 27일 악보를 완성했다 . 자료에 따라 작곡 연도를 1954–1957로 간단히 적기도 하지만 , 이처럼 착수와 중단 , 재개를 포함한

연대기가 작품의 긴 작곡 기간을 설명한다.

초연

콘서트 버전은 1957년 6월 17일 Los Angeles에서 Robert Craft의 지휘로 처음 연주되었다 . 이 공연은 발레 안무 없이 악보의 전주, 간주, 열두 춤을 음악회 형식으로 제시한 초연이다. 무대 버전은 같은 해 12월 1일 New York City Center of Music and Drama에서 New York City Ballet가 올렸고, George Balanchine이 안무를 맡았다. 무대 초연 지휘자는 자료에 따라 Robert Irving 또는 Leon Barzin으로 기록된다. 11월 27일 March of Dimes 자선행사의 사전 공연은 정식 초연에 앞선 프리뷰로 기록된다.

출판 정보와 판본

Boosey & Hawkes는 1957년에 총보와 연주 파트를 출판했다. 초판 총보는 HPS 701, plate B. & H. 18336 으로, 피아노 축약보는 plate B. & H. 18337으로, 공연 파트는 plate B. & H. 13364로 서지에 남아 있다. Ingolf Dahl이 준비한 피아노 축약보와 지휘 총보, 포켓 스코어가 같은 해에 차례로 마련되었으며 , 초판 표기와 후대 데이터베이스의 제목 ·편성 표기가 조금씩 다를 수 있다.

소요 시간

Boosey & Hawkes는 23분, IMSLP는 22–23분을 제시한다. K Catalog의 초판 총보 표지는 20분을 적고, Robert Craft와 Orchestra of St Luke's의 1992년 녹음은 20분 56초, Ilan Volkov와 BBC Scottish Symphony Orchestra의 2008년 녹음은 21분 12초다. 따라서 공연용 안내에는 약 20–23분의 범위를
사용하는 편이 자료에 맞는다.

편성

목관: 플루트 3(제 3은 피콜로 겸용), 오보에 2, English horn, B-flat 클라리넷 2, B-flat bass
clarinet, 바순 2, contrabassoon
금관: F 호른 4, C 트럼펫 4, 테너 트롬본 2, bass trombone
타악: 팀파니, 높은 톰톰 3개 또는 높은 팀파니, 실로폰, 캐스터네츠
건반 ·발현악기 : 피아노, 하프, 만돌린
현악: 현악 합주와 독주 바이올린, 독주 비올라, 독주 첼로 3, 독주 더블베이스 3

초판 총보와 IMSLP의 목록은 하프 한 대를 적고, IRCAM 데이터베이스는 하프 두 대로 기재한다. 판본에 따라 대여 파트와 하프 수가 달라질 수 있으며, 편성은 전 오케스트라 총주가 아니라 춤마다 달라지는 악기 조합으로 운용된다. 춤마다 작은 악기 조합이 바뀌기 때문에 만돌린, 하프, 피아노, 목관과 금관의 짧은 음형이 각 구간의 몸짓과 시간 배치를 세밀하게 구분한다.

열두 춤과 네 묶음

I. Pas-de-quatre와 Triple pas-de-quatre

이 장은 두 개의 Pas-de-quatre, 즉 첫 번째 Pas-de-quatre와 Double pas-de-quatre, 그리고 세 개의 Triple pas-de-quatre로 구성됩니다. 이 장은 두 개의 ,

악기군과 안무의 관계

전곡에서 전 오케스트라가 동시에 연주하는 순간은 없고, 춤마다 다른 악기군이 선택된다. K Catalog는 제 2 부와 제 3부에서 금관의 단단한 음향을 남성 무용수 집단, 부드러운 목관을 여성 무용수 집단과 연결해 설명한다. 두 집단이 함께 등장할 때 두 악기군도 결합하며, 가장 먼저 쓰인 제 1부에는 이 대응의 예외가 있다. 이 분석은 성별을 고정된 상징으로 해석하기보다 , 무대에 들어오는 인원과 음향의 질감이 동시에 바뀌는
작곡상의 설계로 이해할 때 유용하다.

만돌린, 하프, 피아노와 독주 현악은 한 명의 독주자를 지속적으로 내세우지 않는다. 피아노는 특정 춤에서
하프와 닮은 세 음 화음이나 낮은 G를 짧게 반복하고, 갈리아드와 코다에서는 만돌린풍의 공격을 보인 뒤 쉰다 . 이처럼 악기 하나의 존재 시간이 제한되어 있기 때문에, 음색의 출현과 소멸 자체가 무용수의 진입과 퇴장, 집단의 분할을 귀로 드러낸다. Cambridge의 Stephanie Jordan은 음높이의 대응보다 리듬과 음악 ·움직임의 구조적 관계가 Balanchine 안무에 더 직접적인 자극이 되었다고 분석한다.

녹음과 수용

1957년 초연 직후 Stravinsky가 지휘한 로스앤젤레스 녹음은 작품의 초기 해석을 남겼다. 1958년 12월 Festival Hall에서 Stravinsky가 지휘한 BBC Symphony Orchestra의 실황은 영국 초연 프로그램에
포함되었고 , Andrew Clements는 일부 실수와 불정확성이 있어도 긴장된 신랄함과 특별한 현장감이 살아 있다고 평가했다.

Robert Craft와 Orchestra of St Luke's의 Naxos 8.557502는 1992년 7월 SUNY Purchase에서
녹음되었다 . MusicWeb International의 Tony Haywood는 20분 56초의 빠르고 에너지 있는 흐름, 기발한 발명과 정교한 관현악을 장점으로 들면서, 초연 직후 Stravinsky 녹음보다 연주 완성도와 음질이
안정적이라고 비교했다. Craft의 해석은 여러 춤의 짧은 단위를 빠르게 연결해, 전곡을 한 장의 음반 안에
수용하는 방식도 보여 준다.

Ilan Volkov와 BBC Scottish Symphony Orchestra의 Hyperion CDA67698은 2008년 12월 Glasgow에서 녹음되었다 . Gramophone은 이 연주에서 리듬의 추진력과 선명한 조각, 대담한 악기 색채를 들었고, BBC Music Magazine은 내부 세부와 색채 통제가 결합한 긴박함을 평가했다. 두 녹음은 모두 발레 안무 없이도 콘서트홀에서 악보의 구조를 들려 주며, 무대에서 정해진 인원과 시간 배치를 리듬과 음색으로 상상하게 한다.

주요 자료

Boosey & Hawkes, Agon: 작곡 연도, 편성, 소요 시간, 무대 초연, 작품 해설과 추천 녹음.

George Balanchine Foundation, Agon catalogue: 위촉 ·헌정, 원래 무대 초연, 무용수 인원과
춤별 배치.

IRCAM, Agon: 작곡 중단과 완성 연대, 콘서트 ·무대 초연, 파트별 구조와 편성.

Los Angeles Philharmonic, Agon: 12의 설계, 옛 춤 형식, 12음 어법과 악기군의 해설.

Helmut Kirchmeyer, K Catalog K088: 초판 서지, 세부 편성, 악기 조합과 작곡 연대기.

Stephanie Jordan, “Agon: A Musical/Choreographic Analysis,” Cambridge University Press: 음악과 안무의 리듬 관계 연구 초록.

- Hyperion Records, Stravinsky: *Agon* (CDA67698): Ilan Volkov·BBC Scottish Symphony Orchestra □□ □□□ Gramophone·BBC Music Magazine □ □□ .
- MusicWeb International, Stravinsky: Three Greek Ballets (Naxos 8.557502): Robert Craft·Orchestra of St Luke's □□□ □□ □□ .
- Andrew Clements, The Guardian, “Stravinsky: Agon Symphony in Three Movements”: 1958□ Stravinsky □□ □□□ □□ □□ .