City Noir

- □□

곡명: City Noir
작곡가: John Adams (1947–)
작곡 시기: 2009년
초연: 2009년 10월 8일, Los Angeles, Walt Disney Concert Hall. Los Angeles Philharmonic 연주, Gustavo Dudamel 지휘
장르: 세 악장 관현악곡
범위: 대편성 관현악을 위한 전곡. The City and Its Double, The Song Is for You, Boulevard Night의 세 악장으로 구성된다.

Wikipedia: City Noir

John Adams의 City Noir는 2009년에 완성한 세 악장 관현악곡이다 . 이 글은 전곡을 다루며, The City and Its Double에서 도시의 이중적 표면을 펼친 뒤 The Song Is for You의 느린 중심부를 거쳐 Boulevard Night 의 야간 대로로 나아가는 순서에 따라 설명한다. 작품의 착상은 1940년대 후반과 1950년대 초 Los Angeles 의 누아르 영화와 보도, 재즈 클럽과 자동차 문화에 있지만, 특정 영화의 사운드트랙을 옮긴 작품은 아니다.

작곡 배경과 위촉

Adams는 역사가 Kevin Starr의 캘리포니아 사회 ·문화사, 특히 전후 Los Angeles를 다룬 글과 《Dream》 연작을 읽으며 작품의 출발점을 얻었다고 작곡가 노트에서 밝혔다. 그가 환기하려 한 것은 한 편의 영화
줄거리보다 당시 도시가 지닌 명암과 재즈가 섞인 미국 관현악의 감각이다. Los Angeles Philharmonic은 이 작품을 캘리포니아의 경험 ·풍경 ·문화를 다룬 세 관현악 작품의 마지막 패널로 설명하며, 앞선 두 작품으로 El Dorado와 The Dharma at Big Sur를 든다.

작품은 Los Angeles Philharmonic Association, London Symphony Orchestra와 Cité de la Musique–Salle Pleyel, 네덜란드 ZaterdagMatinee를 위한 Eduard van Beinum Foundation, Toronto Symphony Orchestra의 공동 위촉으로 제작되었다 . 세계 초연은 Gustavo Dudamel이 Los Angeles Philharmonic 음악감독으로 취임한 2009–10 시즌 개막 갈라에서 열렸고, Mahler의 교향곡 제 1번과 함께 연주되었다 . 이 공연은 작품의 창작 배경과 LA Phil의 새 음악감독 취임을 연결하는 초연 맥락을 제공하지만 , 확인한 기관 ·출판사 자료에는 Dudamel 헌정을 명시한 표준 기록이 없다.

소요 시간

전곡은 판본과 연주에 따라 약 34–35분이다. Boosey & Hawkes는 34분, Los Angeles Philharmonic과 Schott는 35분으로 안내하며, Marin Alsop과 ORF Vienna Radio Symphony Orchestra의 2022년 녹음은 약 34분으로 제시된다. 일부 기관 데이터베이스는 28분 또는 30분으로 표기하므로 , 이 수치는 작품의 다른 버전이라기보다 자료가 집계한 연주 ·판본 범위의 차이로 보아야 한다. 세 악장은 대략 The City and Its Double 13–14분, The Song Is for You 8–9분, Boulevard Night 12–13분이다.

편성

피콜로 2(제 3 플루트가 피콜로를 겸함), 플루트 3, 오보에 3, 잉글리시 호른, 클라리넷 3(제 3 클라리넷이
베이스 클라리넷을 겸함), 별도의 베이스 클라리넷, 알토 색소폰, 바순 2, 콘트라바순 , 호른 6, 트럼펫 4,
트롬본 3, 튜바, 팀파니, 다섯 명의 타악기 연주자, 재즈 드럼 세트, 피아노, 첼레스타, 하프 2, 현악 5부로 편성한다.

타악기군에는 비브라폰, 봉고, 캐스터네츠 , 차임, 클라베스, 콩가, 카우벨, 크로탈레스 , 큰북과 작은북,
글로켄슈필 , 조율 공, 마림바, 실로폰, 탬버린, 탐탐, 팀발레스, 톰톰, 트라이앵글 , 템플블록 등이 포함된다. Boosey & Hawkes의 총보는 이를 perc(5) 로 압축하므로 , 실제 대여 총보에서는 악기 배치와 중복 겸임을 확인해야 한다. 알토 색소폰과 재즈 드럼 세트, 피아노는 이 작품의 재즈적 리듬을 담당하고, 대규모 현악 ·목관 · 금관과 하프는 그 리듬을 교향악적 규모로 확장한다.

세 악장의 진행

I. The City and Its Double

첫 악장은 넓은 관현악 제스처로 도시의 파노라마를 제시한 뒤, 더블베이스 피치카토와 목관 ·건반의 빠른 움직임, 재즈 드러머의 일정한 박동으로 시선을 좁힌다. Adams의 작곡가 노트는 이 악장 안에서 강한
에너지의 구역과 느슨한 영화적 서정이 교차한다고 설명한다. 제목은 Antonin Artaud의 《The Theatre and Its Double》에 대한 뒤늦은 시선을 포함하며, 음악은 도시의 밝은 외관과 그 아래의 그림자를 한 방향으로
정리하지 않고 서로 맞물린 장면으로 놓는다.

호른과 첼로의 선율, 찌르는 듯한 금관, 짧게 앞에 나오는 독주 악기가 겹친 뒤, 흐름은 파편처럼 흩어지며 둘째 악장으로 넘어간다. 이 전환은 각 악기가 독립된 목소리를 내면서도 재즈 드럼의 박동과 관현악의 큰 호흡 안에 묶이는 작품의 기본 방식을 드러낸다.

II. The Song Is for You

둘째 악장은 첫 악장의 격렬함을 늦추는 중심부로, 알토 색소폰의 긴 선율이 반음계적인 관현악 음향에서 떠오른다. Boosey & Hawkes의 해설은 이 독주를 길고 표현적인 노래로 설명하며, 이어지는 트롬본 독주가 Duke Ellington 악단의 Lawrence Brown과 Britt Woodman 같은 재즈 연주자의 말하듯 꺾이는 선을
떠올리게 한다고 적는다.

색소폰과 트롬본에 이어 호른과 비올라가 독주적 장면을 맡으면서, 이 악장은 한 명의 협주곡 독주자보다 여러 인물이 번갈아 발언하는 느린 장면을 만든다. 색소폰 선율이 블루 노트를 향했다가 물러나는 움직임과
관현악의 긴 정지가 함께 놓이므로, The Song Is for You는 전곡에서 재즈의 노래와 교향악의 시간감이 가장

직접적으로 만나는 부분이다.

III. Boulevard Night

마지막 악장은 Los Angeles의 밤거리를 대로의 움직임으로 바꾼다. Adams의 노트에 따르면 “Chinatown”을 연상시키는 트럼펫 독주, 출발과 중단을 반복하는 현악의 엔진 리듬, 반복할 때마다 색채를 더하는 색소폰
선율이 이 악장의 장면을 이룬다. 느리고 야간적인 구역과 동물적인 맥박, 거칠고 대담한 재즈 제스처가
교차하면서 음악은 방향 감각이 흔들리는 붐비는 대로의 감각으로 나아간다.

드럼 세트와 타악기의 지속적인 추진력은 금관과 색소폰의 짧은 신호를 하나의 관현악 흐름으로 묶는다. Boulevard Night는 특정 범죄 서사를 재현하기보다 , 영화적 명암과 재즈의 리듬이 관현악의 큰 규모 안에서 동시에 작동하는 방식으로 앞선 두 악장의 도시 이미지를 마무리한다 .

누아르 이미지와 재즈 –교향악의 결합

Adams가 말한 누아르는 실제 영화 선율의 인용보다 1940–50년대 미국 도시가 남긴 감각에 가깝다. 알토 색소폰은 관현악 속에서 재즈 솔리스트의 음색을 내지만, 독주 협주곡의 고정된 주인공으로 머무르지 않고 트럼펫, 트롬본, 호른, 비올라, 더블베이스와 발언을 나눈다. 재즈 드럼 세트와 피아노가 클럽의 박동을 만들면 현악과 목관 ·금관이 그 박동을 넓은 화면의 움직임으로 바꾼다.

이 구성 때문에 작품의 세 악장은 도시의 지리적 설명이라기보다 서로 다른 시간감과 시선을 배치하는
교향악적 연속으로 읽힌다. 첫 악장은 이중적 표면과 빠른 장면 전환, 둘째 악장은 색소폰과 여러 독주 악기의 느린 목소리, 셋째 악장은 밤의 대로와 집단적인 추진력을 맡는다. 이러한 관계는 작곡가가 설명한 “30분
교향곡 ”이라는 표현과도 이어지지만 , 최종 길이는 출판사와 실제 녹음 자료에 따라 약 34–35분으로 제시된다.

주요 자료

Los Angeles Philharmonic, City Noir 작품 페이지: 작곡년, 세 악장, 편성, 2009년 세계 초연과
Adams의 작곡가 노트.
Boosey & Hawkes, City Noir 및 온라인 총보 정보: 출판 ·대여 정보, 34분 길이, 공동 위촉자, 편성
표기와 악장별 해설.
Schott Music, City Noir: 작품번호 BHI 9779, 세 악장, 35분과 누아르 배경 설명.

John Adams, Earbox 작품 페이지: Kevin Starr와 전후 Los Angeles 누아르에서 출발한 작품 배경.

IRCAM, City Noir 작품 기록: 작곡년, 출판사, 편성 및 28분으로 표기된 자료.

Los Angeles Philharmonic, 2009–10 시즌 발표: Walt Disney Concert Hall 개막 갈라, Dudamel 취임과 세계 초연의 공연 맥락.
Nonesuch, John Adams와 Los Angeles Philharmonic 관련 발표: 초연과 Adams의 LA Phil 협력 관계.
Marin Alsop / ORF Vienna Radio Symphony Orchestra, Naxos 녹음 책자: 2022년 녹음의 전곡 · 악장별 시간과 작품 배경 해설.