Harmonielehre

- □□

정보

개요
곡명: Harmonielehre
작곡가: John Adams (1947–)
장르: 대편성 관현악곡
작곡: 1984–85년
초연: 1985년 3월 21일, 샌프란시스코 , San Francisco Symphony, Edo de Waart 지휘
출판: Associated Music Publishers, 1985년 초판. Hal Leonard가 배포했다.
범위: 제목 없는 Part I, The Anfortas Wound, Meister Eckhardt and Quackie. Slowly rocking 의 세 부분을 포함하는 약 40분의 연속 관현악 작품으로서 , 작곡 배경, 형식, 편성, 초연과 녹음을 설명한다. Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Harmonielehre

John Adams의 Harmonielehre는 세 부분으로 이어지는 약 40분의 관현악 작품이다. 첫 부분 Part I 는 제목 없이 기록되고, 두 번째와 세 번째는 각각 The Anfortas Wound, Meister Eckhardt and Quackie. Slowly rocking 이라는 표제를 갖는다. Adams는 미니멀리즘의 반복과 점진적 발전을 19세기 말과 20세기 초
관현악의 화성 및 표현과 결합했다. 작품 제목은 Arnold Schoenberg가 1911년에 출간한 화성 이론서에서 가져왔으며 , 작품은 12음기법과 구별되는 조성적 화성과 반복을 중심으로 전개된다.

출판 정보와 자료

Associated Music Publishers가 1985년에 관현악 총보를 초판 출판했고, 당시 판본은 Hal Leonard가 배포했다. 현행 판매 정보에도 Associated Music Publishers의 full score가 남아 있으며, IRCAM의 작품 데이터에는 후속 출판사로 Chester Music이 병기된다. 공개 서지와 기관 자료가 가리키는 출판권의 시점이 서로 다르므로, 초판의 출판사와 후속 유통 표기를 구분해서 기록한다.

Harmonielehre 라는 독일어 제목은 ‘화성론 ’ 또는 ‘화성에 관한 논고 ’를 뜻한다. Schoenberg의 책은 조성 체계가 흔들리던 시기에 화성을 이론적으로 다룬 저서이고, Adams의 작품은 그 제목을 대편성 오케스트라의 현재형으로 옮긴다. LA Philharmonic에 실린 작곡가 노트는 이 제목을 세기 전환기의 관현악과 미니멀리즘을
한 작품 안에서 다시 대면하려는 발상으로 설명한다. 반복되는 음형은 일정한 맥박을 제공하면서 화성 영역과 악기군의 밀도를 단계적으로 바꾼다.

소요 시간

기관 프로그램은 전곡을 약 40분으로 제시한다. San Francisco Symphony와 Edo de Waart가 1985년 3월 23일 녹음한 Nonesuch 음반은 세 트랙을 17분 3초, 12분 16초, 10분 31초로 수록해 합계 약 39분 50초가 된다. 공연 템포에 따라 각 부분의 시간은 수십 초 정도 달라질 수 있다.

부분	표기와 대표 시간	진행의 특징
I	`Part I`, 17:03	E단조의 강한 화음으로 열고 닫는 역아치형 전개. 가운데에 긴 `Sehnsucht` 구간이 놓인다.
II	`The Anfortas Wound`, 12:16	느린 흐름과 애가적인 트럼펫 선율, 이동하는 단 3화음, 두 번의 큰 상승이 결합된다.
III	`Meister Eckhardt and Quackie. Slowly rocking`, 10:31	자장가풍의 시작에서 속도와 음향 밀도를 높여 E♭장조 중심의 종결로 향한다.

편성

공개된 기관 자료와 총보 서지는 다음과 같은 대편성을 제시한다.

- 목관: 플루트 4(2·3·4번은 piccolo 겸임), 오보에 3(3번은 English horn 겸임), 클라리넷 3과 별도 bass clarinet, 바순 3, contrabassoon
- 금관: horns 4, trumpets 4 in C, trombones 3, tubas 2
- 타악·건반: timpani, 네 명의 percussion, piano, celesta
- 기타: harps 2, 현악기군

기관별 파트 목록은 클라리넷과 bass clarinet의 겸임을 서로 다른 방식으로 적는다. 공연 준비에서는 대여 총보의 파트 표기에 따라 실제 인원을 정한다. 피아노·celesta·하프와 네 명의 percussion은 반복 음형의 윤곽과 화성의 전환을 드러내고, 금관과 저음 현악기는 넓은 화음의 무게를 만든다.

세 부분의 구성

`Part I`

Adams는 첫 부분을 약 17분의 `inverted arch form`으로 설명한다. E단조의 두드리는 화음이 시작과 끝을 이루고, 양끝의 높은 에너지 사이에 길게 떠도는 `Sehnsucht`가 자리한다. 반복 음형은 같은 화음을 고정하는 장치로 머물지 않고, 음역과 악기군이 바뀌는 동안 다음 화성 영역으로 이동하는 추진력으로 기능한다. 이 부분의 역아치는 전통적인 A–B–A 도식보다 에너지의 배치와 회귀를 가리키는 작곡가의 설명에 가깝다.

Adams가 회고한 출발점에는 샌프란시스코 만에서 유조선이 로켓처럼 솟는 꿈이 있다. 이 이미지는 부분의 상승하는 힘을 설명하는 창작 배경으로 제시되며, 작품의 인물이나 사건을 구성하는 서사는 아니다.

`The Anfortas Wound`

두 번째 부분은 느린 템포와 긴 트럼펫 선율로 시작한다. 트럼펫은 이동하는 단 3화음 위에서 애가적인 선을 이어 가고, 오케스트라는 두 번의 큰 상승을 통해 음향의 압력을 높인다. Adams는 두 번째 상승을 Mahler의 미완성 교향곡에 대한 경의로 설명했다. 작곡가가 밝힌 경의의 대상은 특정 악장보다 Mahler의 미완성 교향곡이라는 관계 자체다.

표제의 Anfortas는 치유되지 않는 상처를 지닌 왕을 다루는 중세 성배 전설과 관련된다. 베를린 필하모닉
해설은 Adams가 Carl Jung의 신화 독해와 12세기 프랑스 전승을 출발점으로 삼았다고 설명한다. Wagner의 Parsifal과 이름이 연결되지만 , Adams는 12세기 프랑스 전승과 Jung의 신화 독해를 이 부분의 배경으로 설명한다. 빠른 반복 대신 느린 화성 이동과 음색의 변화가 시간을 만든다는 점이 이 부분의 청취 경로다.

Meister Eckhardt and Quackie. Slowly rocking

세 번째 부분은 berceuse 처럼 가볍게 흔들리는 시작을 갖는다. 표제의 Meister Eckhardt 는 중세 신비가 Meister Eckhardt를, Quackie 는 Adams의 딸 Emily가 어린 시절 사용한 애칭을 가리킨다. Adams가 회고한 꿈에서는 두 인물이 함께 등장하고, 그 개인적인 장면이 오케스트라의 긴 상승으로 확장된다.

음악은 처음의 부유하는 선율에서 점차 속도와 질량을 얻는다. E♭장조의 페달 포인트가 유지되는 동안 금관과 percussion의 밀도가 늘어나며, 마지막에는 넓은 음향 파도가 세 부분을 닫는다. Slowly rocking 은 세 번째 부분 제목에 포함된 부제다.

반복, 화성, 음향

IRCAM은 이 작품에서 미니멀리즘의 음 중심, 반복 세포, 일정한 박동, 화성 영역을 통한 진행이 결합된다고 설명한다. Adams는 이 방법을 후기 낭만주의의 관현악법과 함께 사용한다. LA Philharmonic의 노트가
언급하는 Mahler와 Sibelius, 그리고 기관 해설에서 비교되는 Debussy와 초기 Schoenberg는 작품이
참조하는 관현악 언어의 범위를 보여 준다.

세 부분에서 반복의 역할은 서로 다르다. Part I 에서는 짧은 화음과 빠른 내부 맥박이 큰 아치를 밀어 올리고, The Anfortas Wound 에서는 반복이 느린 화성의 이동과 트럼펫 선율을 받친다. 마지막 부분에서는 같은
원리가 자장가풍의 흔들림을 점차 넓은 음역과 금관의 질량으로 바꾼다. 세 부분의 연결은 반복 음형의 개수와 함께 화음, 음역, 악기군이 바뀌는 순간을 살필 때 분명해진다 .

초연과 녹음

San Francisco Symphony는 작곡가 상주 기간과 Meet the Composer Orchestra Residency Program의 지원 아래 이 작품을 위촉했다. 세계 초연은 1985년 3월 21일 샌프란시스코에서 Edo de Waart의 지휘로 이루어졌다 . 자료에 따라 공연 장소명이 다르게 기록되며, Davies Symphony Hall이라는 표기는 일부 기관 자료에서 확인된다.

초연 이틀 뒤인 1985년 3월 23일 같은 도시의 Davies Symphony Hall에서 San Francisco Symphony와 de Waart가 첫 녹음을 남겼다. Nonesuch 카탈로그 79115는 Part I, Part II: The Anfortas Wound, Part III: Meister Eckhardt and Quackie 를 각각 독립 트랙으로 표시한다. 이 음반은 초연 직후의 템포와 음향
균형을 확인할 수 있는 기록이며, 세 번째 부분의 제목에서 Slowly rocking 이 생략된 것은 녹음 표기의
축약으로 볼 수 있다.

LA Philharmonic은 1985년 10월 31일 Leonard Slatkin 지휘의 첫 로스앤젤레스 공연을 기록한다. 베를린 필하모닉은 2016년 9월 15일 Adams가 직접 지휘한 첫 공연을 프로그램 노트에 남긴다. 두 사례는 작품이 초연 도시의 기록을 넘어 여러 오케스트라의 정규 프로그램으로 확장된 과정을 보여 주며, 초연 녹음과 후대 공연을 별도 기록으로 구분한다.

□□ □□

- LA Philharmonic, “Harmonielehre” □ John Adams □□□ □□
- Berliner Philharmoniker, John Adams: Harmonielehre □□□ □□
- IRCAM, Harmonielehre □□ ·□□ □□□
- IRCAM, John Adams □□ □□
- Associated Music Publishers / Hal Leonard, Harmonielehre full score
- CiNii, Harmonielehre □□ □□
- Nonesuch Records, Harmonielehre □ □□
- San Francisco Symphony, Adams □□ □□ □□ □□□