Harmonium

- □□

정보

John Adams, Harmonium

개요
작곡가: John Adams (1947–)
작품명: Harmonium
장르: SATB 혼성 합창과 관현악을 위한 3악장 작품
텍스트: John Donne의 Negative Love, Emily Dickinson의 Because I Could Not Stop for Death, Wild Nights
작곡 시기: 1980년 2월 작곡 시작, 1980년 10월 25일 작곡 완료, 1981년 3월 관현악 완성 위촉 ·헌정: San Francisco Symphony의 Louise M. Davies Hall 개관 첫 시즌 위촉, Edo de Waart 헌정
초연: 1981년 4월 15일 San Francisco, Louise M. Davies Hall, Edo de Waart 지휘, San
Francisco Symphony Orchestra와 San Francisco Symphony Chorus
구성: Negative Love, Because I Could Not Stop for Death, Wild Nights
소요 시간: 약 32~35분
출판: Associated Music Publishers 계열 악보, Wise Music Classical 유통 정보

Wikipedia: Harmonium (Adams)

John Adams의 Harmonium은 John Donne과 Emily Dickinson의 시를 SATB 혼성 합창과 관현악으로 엮은 3악장 작품이다. 1980년 2월 작곡을 시작해 같은 해 10월 25일 작곡을 마쳤고, 1981년 3월 관현악을 완성했다. 악장은 Negative Love, Because I Could Not Stop for Death, Wild Nights 순서이며, 제 2악장 끝의 관현악 간주가 쉬지 않고 제 3악장으로 이어진다. San Francisco Symphony의 Louise M. Davies Hall 개관 첫 시즌을 위해 쓰였고, 1981년 4월 15일 Edo de Waart가 San Francisco Symphony Orchestra와 San Francisco Symphony Chorus를 지휘해 초연했다.

출판 정보와 자료

전체 악보는 Associated Music Publishers 계열 제품으로 유통되며, Hal Leonard 카탈로그는 제품 번호 50480015, ISBN 9780793541126, 176쪽, 약 35분의 연주 시간을 제시한다. 이 악보의 발행일은 1988년 10월 1일로 기록되어 있다. IRCAM은 출판사를 Chester Music으로 표시하고 Wise Music Classical은 현재 작품 정보와 대여 경로를 제공하므로 , 자료에는 Associated Music Publishers, Chester Music, Wise Music Classical과 Boosey & Hawkes 계열 명칭이 함께 나타난다.

1988년에는 전체 악보 발행과 1월 7일 Los Angeles 지역 초연이 확인된다. 단독 작품 음반의 기준 기록은 1984년 ECM New Series 1277이며, 악보와 음반은 서로 다른 연혁을 가진다.

소요 시간

IRCAM과 John Adams의 작품 페이지는 전체를 32분으로, Wise Music Classical은 33분으로, Hal Leonard 와 Wikipedia는 약 35분으로 제시한다. 작품 개요의 전체 시간은 약 32~35분으로 기록된다. 연주 템포와
공연 ·녹음 조건, 카탈로그의 반올림에 따라 수치가 달라진다.

1984년 ECM 녹음은 두 트랙으로 총 32분 14초이며, Negative Love가 10분 37초, 제 2·3악장이 합쳐진 두 번째 트랙이 21분 37초다. 1997년 Nonesuch 녹음은 세 악장을 각각 10분 32초, 9분 41초, 11분 33초로 나누어 총 31분 46초로 기록한다. 이 수치는 해당 녹음의 트랙 시간이며 악보에 고정된 악장별 시간과는 구별된다.

편성

작품은 SATB 혼성 합창 (divisi)과 관현악을 요구한다. 합창 규모는 자료에 따라 최소 90명 또는 네 성부에
각각 25명으로 제시되며, 성악은 SATB 합창으로만 표기되고 별도 소프라노 독창자 표기는 없다.

목관: 플루트 4대 (2, 3, 4번은 피콜로 겸주), 오보에 3대, B♭ 클라리넷 3대 (1, 2번은 A 클라리넷, 3
번은 베이스클라리넷 겸주), 바순 3대 (3번은 콘트라바순 겸주).
금관: F 호른 4대, C 트럼펫 4대 (1번은 B♭·D 트럼펫, 2, 3, 4번은 B♭ 트럼펫 겸주), 트롬본 3대, 튜바

.

타악기: 팀파니와 4명의 타악기 주자. 마림바 2대, 메탈로폰, 실로폰, 관형 종, 크로탈, 글로켄슈필 , 서스펜디드 , 시즐, 크래시 심벌, 트라이앵글 , 베이스드럼 , 중 ·대형 탐탐, 앤빌, 카우벨, 탬버린을
사용한다.
건반 ·하프: 피아노 또는 신시사이저 , 전자 ·MIDI 키보드, 첼레스타, 하프.
현악: 제 1바이올린과 제 2바이올린, 비올라, 첼로, 더블베이스 .

출판사, IRCAM, Los Angeles Philharmonic 자료는 바순 3대와 3번의 콘트라바순 겸주를 제시하지만 , Boston Symphony Orchestra의 프로그램 노트는 바순 2대와 콘트라바순으로 적는다. 실제 연주 편성은
대여 악보에 적힌 겸주 조건에 따라 달라진다. 합창은 영어 텍스트를 발화하는 성부이면서 반복되는 화성과
관현악적 음향을 함께 형성한다.

텍스트와 작품명

작품명은 Wallace Stevens의 시집 Harmonium에서 왔다. Adams는 처음에 Stevens의 시를 사용하려
했지만 그 언어와 리듬이 자신이 구상한 음악적 이미지와 맞지 않아 그 계획을 접고 제목만 남겼다고 설명했다. 최종 텍스트는 Donne의 Negative Love 한 편과 Dickinson의 Because I Could Not Stop for Death, Wild Nights 두 편으로 구성된다. 제목은 Stevens에서 왔지만 실제 합창 텍스트는 Donne과 Dickinson의 시로 구성된다.

Boston Symphony Orchestra 프로그램 노트에 실린 Adams의 설명은 빈 공간에서 한 음이 나타나 맥동하는 음향 조직으로 커지는 이미지를 작품의 출발점으로 제시한다. 그는 처음에 합창을 전자 음향 발생기처럼 다루고 모음과 음절만 사용할 생각을 했으며, 실제 작품에는 "no", "ne", "ya"와 같은 소리가 남았다고 회고한다. 이는 Adams가 초기 구상을 회고한 자료로, 작품의 작곡 배경을 설명한다.

세 악장과 연결

세 악장은 각각 한 편의 시 전체를 독립적인 텍스트 단위로 다룬다. 제 2악장 끝의 관현악 간주가 제 3악장으로 쉬지 않고 이어져 두 Dickinson 시를 하나의 연속된 진행으로 연결한다.

I. *Negative Love*

John Donne의 *Negative Love* 전체를 사용하는 첫 악장이다. Adams는 이 음악이 가운데 C 위의 D 한 음에서 출발해 반복, 음군, 화음과 큰 흐름으로 확장된다고 설명한다. 합창의 "no", "ne", "ya"는 말이 되기 전의 소리로 시작하고 점차 Donne의 역설적인 사랑의 언어와 결합한다. Adams의 프로그램 노트는 템포와 음량, 밀도가 커진 뒤 약 10분 지점에서 화성적 절정에 이르고 시작의 분위기로 돌아온다는 형식 이미지를 제시한다.

II. *Because I Could Not Stop for Death*

Emily Dickinson의 *Because I Could Not Stop for Death* 전체를 사용하는 둘째 악장이다. Adams는 죽음과 함께 마차를 타고 삶의 장면을 지나가는 시의 이미지를 느리고 분리된 리듬의 흐름으로 옮겼다고 설명한다. 마지막에는 관현악 간주가 놓이며, 이 간주가 제 3악장 *Wild Nights*로 바로 이어진다. 이 연결은 ECM 음반에서 두 악장이 한 트랙으로 묶인 방식에도 나타난다.

III. *Wild Nights*

Emily Dickinson의 *Wild Nights* 전체를 사용하는 셋째 악장이다. Adams는 이 시의 욕망과 바다, 노 젓기의 이미지를 앞선 두 악장의 사랑과 시간에 이어지는 추진력으로 설명하고, 갑작스러운 조성 이동을 "gates"라고 부른다. Nonesuch 녹음의 별도 트랙은 이 악장을 11분 33초로 기록하지만, 그 시간은 해당 녹음의 템포와 편집을 반영한다.

초연과 공연

San Francisco Symphony는 Louise M. Davies Hall의 첫 시즌을 위해 작품을 위촉했고, 악보는 Edo de Waart에게 헌정되었다. 1981년 4월 15일 San Francisco의 Davies Hall에서 de Waart가 San Francisco Symphony Orchestra와 San Francisco Symphony Chorus를 지휘해 세계 초연을 맡았다.

Simon Rattle과 City of Birmingham Symphony Orchestra는 1987년 10월 13일 Birmingham Town Hall에서 영국 초연을 열었고, 1990년 7월 28일 London Proms에서도 작품을 연주했다. 1988년 1월 7일에는 Rattle과 Los Angeles Master Chorale가 참여한 Los Angeles Philharmonic의 지역 초연이 Dorothy Chandler Pavilion에서 열렸다. 당시 Los Angeles Times 평론은 120명의 가수가 참여했다고 기록한다.

2017년 7월 14일 BBC Proms 첫날에는 Edward Gardner가 BBC Symphony Orchestra, BBC Symphony Chorus, BBC Proms Youth Choir를 Royal Albert Hall에서 지휘했다. musicOMH의 Barry Creasy는 수백 명 규모의 합창단이 참여한 이 공연에서 Gardner가 큰 공간의 복잡한 리듬을 정밀하게 묶었다고 평했다. Creasy의 평가는 해당 공간의 합창 규모와 리듬 처리에 초점을 둔 비평적 관찰이다.

리허설과 녹음 제작에 관한 회고

2019년 Sasha Matson의 Stereophile 인터뷰에서 Matson은 1981년 초연 리허설을 de Waart와 San Francisco Symphony 곁에서 지켜본 기억을 적었다. Adams는 같은 인터뷰에서 ECM 세션을 훌륭한
공연으로 회고하면서 , 시작 부분의 매우 작은 음향에서 큰 음향으로 넓어지는 폭이 LP 제작 과정에서 다이내믹 압축과 레벨 제한을 요구했다고 설명했다. 이 발언은 작품의 다이내믹 설계와 초기 녹음 매체의 제작 조건을 연결해 보여 준다.

녹음과 비평

ECM New Series 1277은 1984년 1월 Davies Symphony Hall에서 녹음되어 같은 해 9월 1일 발매되었다 . San Francisco Symphony Orchestra와 San Francisco Symphony Chorus, Edo de Waart, 합창 지휘자 Vance George가 참여했으며 , 음반은 Negative Love와 제 2·3악장을 두 트랙으로 묶는다. Robert Shaw와 Atlanta Symphony Orchestra, Atlanta Symphony Chorus가 참여한 Telarc CD-80365는 Rachmaninoff 의 The Bells와 Harmonium을 함께 담은 결합 음반으로 기록된다.

John Adams가 지휘한 Nonesuch 녹음은 1997년 3월 Davies Symphony Hall에서 제작되었다 . San Francisco Symphony와 San Francisco Symphony Chorus, Vance George, 제작자 Wilhelm Hellweg, 엔지니어 John Newton이 참여했고, 1999년 The John Adams Earbox에 먼저 수록된 뒤 2000년 The Klinghoffer Choruses와 결합한 단독 디스크로 발매되었다 . Nonesuch 녹음은 세 악장을 별도 트랙으로 제시한다. 2009년 Hoopla 카탈로그 항목은 1984년 ECM 저작권과 de Waart의 동일한 두 트랙을 가리키며, 기존 ECM 마스터의 디지털 유통 시점으로 기록된다.

발매 정보와 평론은 서로 다른 성격의 기록이다. ECM Reviews의 Tyran Grillo는 ECM 판에서 조용한 세부와 합창이 멀게 들린다는 음향 인상을 제시했다. Raymond Tuttle은 Classical Net에서 Adams의 Nonesuch 녹음이 de Waart와 Shaw의 녹음보다 빠른 템포로 들린다고 비교했다. Warner/Nonesuch 책자에서 Robert Hurwitz는 ECM 판의 합창이 작게 들렸던 문제를 Nonesuch 재녹음에서 보완하려 했다고 회고한다. 세
자료는 평론가의 청취 판단과 제작자의 후대 기억을 담은 기록으로, 악보의 연주 지시나 음량 측정값과는
범주가 다르다.

주요 자료

John Adams Earbox, Harmonium: 작품의 위촉 ·초연, 텍스트 선택과 Adams의 작곡가 노트.

Boston Symphony Orchestra, “Adams – Harmonium”: Davies Hall 개관 시즌의 위촉 ·초연, 편성, 제목과 텍스트에 관한 Adams의 설명.

Michael Steinberg, John Adams: 작곡 시작 ·완료와 관현악 완성, 위촉과 초연의 학술 기록.

IRCAM, Harmonium: 작품 연대, 시간, 위촉자, 초연, 편성의 기관 데이터.

- Wise Music Classical, *Harmonium*, Hal Leonard, *Harmonium Full Score*: □□ □□ ·□□ □□ , □□ □□ , □□ , □□ □□ .
- ECM Records, *John Adams: Harmonium*: ECM 1277□ □□ ·□□ □□ , □□□ , □□□ □□ .
- Nonesuch Records, *Harmonium / The Klinghoffer Choruses*, Nonesuch Records, *Earbox*: 1997□ □□□ , 1999□ □□ □□ , 2000□ □□ □□□□ □□□ .
- Warner Music, *John Adams Collected Works* □□ : Robert Hurwitz□ ECM·Nonesuch □□ □□ .
- Los Angeles Philharmonic, *Harmonium*, Los Angeles Times, “Philharmonic Gives Local Premiere”: 1988□ Los Angeles □□ □□□ □□ □□ .
- BBC Proms 2017, Prom 1, musicOMH, Barry Creasy□ □□ □□ : 2017□ Gardner □□□ □□□ ·□□ ·□□□ □□ □□ .
- Sasha Matson, *Stereophile* □□□ , ECM Reviews, Tyran Grillo, Classical Net, Raymond Tuttle: □□□□ □□ □□□ □ □□□ □□ ·□□ □□ .
- Concord, *Rachmaninoff: The Bells / Adams: Harmonium*: Robert Shaw□ Atlanta □□□ □□ □□ □□ .