On the Transmigration of Souls

- □□

정보

개요
곡명: On the Transmigration of Souls
작곡가: John Adams (1947–)
작곡 시기: 2002년
초연: 2002년 9월 19일, New York Avery Fisher Hall, New York Philharmonic, New York Choral Artists, Brooklyn Youth Chorus, Lorin Maazel 지휘
위촉: New York Philharmonic과 Lincoln Center Great Performers의 9·11 1주기 기념 위촉
구성: 성인 혼성 합창, 어린이 합창, 관현악, 사전 녹음 음향을 결합한 단악장 작품
소요 시간: 출판사 표기 약 27–28분, 실황 ·음반은 25분대

Wikipedia: On the Transmigration of Souls

《On the Transmigration of Souls》는 John Adams가 2001년 9월 11일 사건 1주기를 위해 쓴 단악장 합창 ·관현악 작품이다. 성인 SATB 합창과 어린이 합창, 관현악, 사전 녹음된 이름 ·말 ·도시 소리가 한 작품 안에서 이어지며, 악보에는 공식 악장이나 장면 번호가 없다. Adams는 특정 장면을 재현하는 대신 실제 추모 자료를 공연장의 음향 공간에 배치하는 방식으로 작품의 범위를 정했다.

출판 정보와 자료

2002년 2월 New Music USA의 동시대 보도와 Pulitzer 공식 기록에 따르면, New York Philharmonic은 Lincoln Center의 Great Performers 및 이름을 밝히지 않은 뉴욕 가족의 지원과 함께 Adams에게 9·11 1 주기 기념 작품을 의뢰했다. Adams는 훗날 2002년 1월 말에 요청을 받았고, 3월에 Ground Zero를 방문해 경찰관들의 회고와 현장에 남은 손글씨 메시지를 보았다고 말했다. 이 자료들은 작품이 성립한 시점과 현장 경험이 작곡의 배경을 이루었음을 함께 보여 준다.

Boosey & Hawkes는 full score와 vocal score를 Hendon Music 명의로 대여 ·출판한다. 출판사 브로슈어는 full score ISMN 9790051096749, vocal score ISMN 9790051096732 를 제시하며, Schott의 제품 정보는
피아노 축약판 BHI 9673, 72쪽을 식별한다. New York Philharmonic 아카이브에는 2002년 9월 초연을 위해 헌정 문구가 붙은 pre-publication copy와 파트 자료가 남아 있다. 이 소장 기록은 초연 악보의 존재를 보여 주지만, 초연본과 현재 대여본 사이의 마디별 개정 목록을 제공하지 않는다.

텍스트와 추모 자료

Adams는 2003년 The Independent 인터뷰에서 작품의 텍스트를 세 가지 자료에서 가져왔다고 설명했다. 첫째는 Ground Zero 주변에 가족과 지인이 붙인 실종자 전단의 짧은 문구, 둘째는 The New York Times 의
Portraits of Grief

에 실린 | 희생자 | 회고, 셋째는 | 희생자 | 이름을 | 무작위로 | 배열한 목록이다. 가족과 | 가까운 | 사람들이 | 일부 | 이름과
문구를 | 녹음했고, 늦은 | 밤의 New York 거리 | 소리도 | 사전 | 녹음 | 음향에 | 포함되었다 | .

성인 | 합창은 | 전단과 | 회고의 | 문구를 | 노래하는 | 매체로, 사전 | 녹음은 | 이름 | 낭독과 | 가족의 | 목소리, 거리의 | 소리를
전달하는 | 매체로 | 작동한다. 어린이 | 합창은 | 성인 | 합창과 | 다른 음역과 | 발화 | 집단을 | 작품 | 안에 | 더한다. Adams가
말한 | memory space 는 이 자료들이 | 하나의 | 연속된 사건 | 서술로 | 정리되기보다 , 이름 ·문장 ·도시의 | 소리가 같은
공간에서 | 겹치는 | 방식을 가리킨다. 이 개념은 | 작곡가가 | 제시한 | 청취의 | 틀이며, 구체적인 | 해석의 | 여지는
청중에게 | 남겨 | 둔다.

소요 | 시간

작품 | 시간은 | 자료의 | 단계에 | 따라 | 달라진다. Boosey 브로슈어는 | 27분 30초, Online Scores 페이지는 | 28분,
IRCAM은 25분을 | 제시한다. 초연 | 직전 보도와 Associated Press는 약 20–25분으로 | 예상했으며 | , Nonesuch
실황 | 음반은 25분 04초다. 초기 | 위촉 보도, 카탈로그 | 반올림, 공연과 | 녹음의 | 정적 ·전자음향 | 처리 | 방식이 서로
다르므로, 악보 | 기준은 | 약 27–28분으로, 실제 | 실황 ·음반은 25분대의 | 별도 | 표본으로 | 읽는다.

편성

Boosey & Hawkes 브로슈어의 | 편성표를 | 기준으로 | 하면 다음과 | 같다.

성악: SATB 성인 | 혼성 | 합창, 어린이 | 합창
목관: 플루트 3(제 3은 피콜로 | 겸주)와 별도 | 피콜로, 오보에 3, B-flat 클라리넷 | 2, 베이스 클라리넷,
콘트라베이스 | 클라리넷, 바순 2, 콘트라바순
금관: 호른 4, 트럼펫 4, 트롬본 3, 튜바 2
타악: 팀파니와 네 명의 | 타악기 | 주자. 글로켄슈필 | , 크로탈, 높은 | 트라이앵글 | , 차임, 서스펜디드 심벌,
브레이크 | 드럼을 | 포함한다.
건반 | ·발현: 하프 2, 피아노, 첼레스타, 선택적 | 키보드 | 샘플러
현악: 바이올린, 비올라, 첼로, 더블베이스
전자음향 | : 사전 | 녹음 | 테이프와 | 컴퓨터 | 제어 | 음향 | 시스템

피아노 | 한 대는 4분음 | 낮게 | 조율하고, 출판사 | 자료에는 | 대체용 | 이조 파트와 | 선택적 샘플러가 함께 | 제시된다.
IRCAM은 전자 | 장치를 | fixed sound 로 분류하며, Boosey는 공연 | 허가에 | 사운드 | 디자이너 | 고용을 | 조건으로
둔다. 따라서 | 음향 | 설비는 부수적인 | 재생 장비가 | 아니라 | 작품을 | 실현하는 | 편성 | 요소다.

단악장 구조와 비평적 진행

Boosey, IRCAM, Pulitzer, New York Philharmonic 아카이브가 | 공통으로 | 확인하는 | 공식 | 범위는 | 단악장이다 .
악보에 | 출판된 | 악장 | 번호가 | 없기 | 때문에, 아래의 | 세 부분은 | 공식 | 형식명이 | 아닌 | 청취상의 | 구간으로 | 제시한다.
John Shinners는 2004년 Nonesuch 음반 | 리뷰에서 | 중단 | 없이 | 이어지는 | 세 부분을 | 청취 | 지도로 | 제시했다.

비평적 | 구간 | Shinners가 들은 | 재료와 | 진행

첫 부분	거리에서 녹음한 소리와 소년 목소리의 `missing` 반복 뒤에 조용한 합창 ·관현악 화음 , 이름 낭독 , 실종자 전단 문구가 들어온다 . 큰 관현악 상승이 다음 구간을 연다 .
두 번째 부분	더 많은 이름 낭독 주변에서 `Portraits of Grief`의 문구가 합창으로 나타난다 . Shinners는 겹친 화음과 `Love` , `Light` 라는 단어가 공동의 음향으로 모이는 과정을 설명한다 .
마지막 부분	음악이 가라앉고 이름 낭독과 처음의 거리 소리가 돌아온다 . 트럼펫의 단편이 Charles Ives의 `The Unanswered Question` 을 떠올리게 한다는 해석도 이 비평가에게 귀속된다 .

이 세 부분은 공식 악장명이 아니라 특정 음반을 들은 비평가의 분석이다 . 비슷한 연속 진행을 다룬 SCUP의 학술 논문도 거리 소리 , `missing` , 전단 문구 , `Love` 와 `Light` 의 재등장을 단악장 안의 문화적 기억 진행으로 논의한다 .

Mark Grey의 공간 설계

사운드 디자이너 Mark Grey는 AudioTechnology 인터뷰에서 작품의 전자음향을 무대 앞 LCR, 객석 중간 , 후면 서라운드로 나눈 일곱 개의 독립 구역으로 설명했다 . 직접음과 재생된 목소리 ·도시 소리를 서로 다른 방향에서 보내고 , 잔향을 조절해 객석 전체에 음향을 분산하는 설계다 . 이는 Adams의 합창 ·관현악 개념을 공연장 기술로 확장한 협업의 구체적인 사례다 .

Grey가 설명한 Sydney Opera House의 5.1 운용은 특정 공연장의 구현 사례다 . 출판사가 모든 공연에 공통으로 요구하는 조건은 사운드 디자이너 , 사전 녹음 테이프 , 컴퓨터 제어 음향 시스템이며 , 스피커 수와 채널 배치는 공연장과 공연 자료에 따라 달라질 수 있다 . 초연 현장을 다룬 Associated Press가 관찰한 객석 주변 스피커와 4분음 낮은 피아노는 당시 현장의 장비 구성을 보여 준다 .

초연 , 녹음과 수용

세계 초연은 2002년 9월 19일 Avery Fisher Hall에서 열렸다 . Lorin Maazel이 New York Philharmonic을 지휘했고 New York Choral Artists, Brooklyn Youth Chorus, Mark Grey가 참여했다 . IRCAM은 어린이 합창을 Brooklyn Children’s Chorus로 표기한다 . New York Philharmonic 아카이브의 ID 9112는 9월 19–21일 같은 프로그램을 기록하며 , Adams 작품 뒤에 Beethoven Symphony No. 9가 놓였음을 보여 준다 .

Nonesuch는 초연과 후속 공연을 바탕으로 한 실황을 2004년 8월 31일 음반 번호 `79816` 으로 발매했다 . 녹음 기간은 2002년 9월 19–24일로 기록되고 , 음반에는 Maazel과 New York Philharmonic, 두 합창단 , Mark Grey의 soundscape engineering이 참여했다 . 25분 04초의 단일 트랙은 카탈로그 시간과 다른 실제 음반 표본이다 . MusicWeb International의 John Quinn은 Maazel이 거리 소리와 말소리 테이프를 합창 ·관현악 사이에 섞은 방식을 평가했고 , Enjoythemusic.com의 John Shinners는 일반 스테레오 재생이 작품의 다방향 음향을 충분히 드러내지 못한다고 보았다 . 두 평가는 각각 특정 음반을 들은 비평가의 관찰이다 .

작품은 2003년 Pulitzer Prize for Music을 받았고 , Nonesuch 음반은 2005년 제 47회 Grammy Awards에서 Best Classical Album, Best Orchestral Performance, Best Classical Contemporary Composition 세 부문을 수상했다 . Pulitzer는 작곡 작품의 수용 기록이며 , Grammy 세 부문은 2004년 발매된 실황 음반과 그 제작 ·연주에 관한 기록이다 . Adams와 BBC Symphony Orchestra가 2003년 London Proms에서

연주했다는 후대 리뷰의 기록, Mark Grey가 2004년 Sydney Opera House 공연의 5.1 구현을 설명한 기록은 작품이 초연 장소 밖으로 이동한 경로를 보충한다.

주요 자료

Boosey & Hawkes 작품 브로슈어: 2002년, 27분 30초, 전체 편성, 사전 녹음 ·컴퓨터 제어 음향, sound designer 조건, 초연 정보를 확인했다.
Boosey & Hawkes Online Scores: 28분, 출판사와 대여 ·구매 경로, full score와 vocal score
정보를 대조했다.
Boosey & Hawkes Vocal Score: SATB·어린이 합창과 피아노 축약판 정보를 확인했다.
IRCAM Ressources, On the Transmigration of Souls: 단악장 범위, 약 25분, 초연, 세부 편성과 fixed sound를 확인했다.
New York Philharmonic 프로그램 아카이브: 2002년 9월 19–21일 Avery Fisher Hall 프로그램과 초연 협력자를 확인했다.
New York Philharmonic 악보 기록: 초연 헌정 문구가 붙은 pre-publication copy와 파트 자료의 소장을 확인했다.
Pulitzer Prize, John Adams: 2003년 Music 수상, 2002년 초연, 2004년 Nonesuch 녹음을 대조했다.
Nonesuch Records 음반: 2004년 8월 31일 발매, 79816, 25분 04초, 녹음 기간과 참여자를 확인했다.
NPR, John Adams의 Memory Space: 이름, 전단 문구, 도시 소리와 memory space 에 관한 작곡가 인터뷰 재수록을 확인했다.
The Independent, John Adams 인터뷰: 세 가지 텍스트 출처와 가족의 녹음 참여를 확인했다. Utah Symphony, Adams 인터뷰 재게시: Ground Zero 방문과 2002년 작곡 맥락을 확인했다. Mark Grey Sound Design: 작품의 sound designer 참여와 후속 공연장 기록을 확인했다. AudioTechnology 인터뷰 전재: LCR·객석 중간 ·후면의 일곱 구역과 Sydney 5.1 구현을 확인했다. John Shinners, Enjoythemusic.com: Nonesuch 음반의 세 부분 청취 분석과 스테레오 음향
평가를 확인했다.
John Quinn, MusicWeb International: Nonesuch 실황의 제작 시기와 Maazel 연주에 관한 비평을 확인했다.
Roger Thomas, BBC Music Magazine: 후대 음반 비평과 텍스트 ·도시 소리의 결합에 관한 평가를 확인했다.
Recording Academy, Best Classical Album 2005, Best Orchestral Performance 2005, Best Classical Contemporary Composition 2005: 세 부문의 공식 Grammy 수상을 확인했다.
Dan Blim, Journal of the Society for American Music: 여러 공연의 관객 조사와 애도 해석을
다룬 학술 논문의 범위를 확인했다.