Short Ride in a Fast Machine

- □□

정보

Short Ride in a Fast Machine

개요
곡명: Short Ride in a Fast Machine (별칭 Fanfare for Great Woods)
작곡가: John Adams (1947–)
작곡: 1986년
초연: 1986년 6월 13일, Massachusetts주 Mansfield Great Woods Festival, Pittsburgh Symphony Orchestra, Michael Tilson Thomas 지휘
장르: 대편성 오케스트라를 위한 팡파르
작품 범위: 신시사이저를 포함한 관현악 전곡
기준판: Boosey & Hawkes(Hendon Music) 출판 악보와 작품 자료를 중심으로 IRCAM·LA Phil·Kleppinger 의 분석을 대조한다.
전곡 소요 시간: 약 4–5분 (출판사 ·공연 안내의 반올림 차이)

주요 자료: Boosey & Hawkes 작품 안내, LA Phil 작품 페이지

John Adams의 Short Ride in a Fast Machine은 일정한 우드블록 박동 위에 클라리넷 ·신시사이저 ·트럼펫 · 현악의 서로 다른 주기를 겹치는 짧은 팡파르다. 이 글은 단악장 전곡을 다루며, Great Woods 개막을 위한 의뢰가 어떻게 통제감과 흥분을 동시에 만드는 리듬 구조로 확장되는지 살핀다. 제목의 ‘빠른 기계 ’는 실제 자동차의 속도를 재현하기보다 , 고정된 기준선을 붙잡은 채 계속 수정되는 박과 음색을 통과하는 청취 경험을 가리킨다.

Great Woods 위촉과 초연
Michael Tilson Thomas는 1986년 Massachusetts Great Woods Festival에서 Pittsburgh Symphony Orchestra와 열 새 축제를 위해 Adams에게 전통적인 브라스 팡파르를 의뢰했다. 축제 이름은 작품의 별칭 Fanfare for Great Woods에 남아 있다. 1986년 6월 13일 Mansfield에서 Thomas가 Pittsburgh Symphony를 지휘해 세계 초연을 열었다. LA Philharmonic의 첫 연주는 1987년 8월 27일 Edo de Waart 지휘로 기록되며, 이는 세계 초연과 구별되는 단체별 연주 이력이다.

Adams는 Copland식 팡파르의 금관 신호를 그대로 반복하지 않고, 밝고 즐거운 표면에 속도와 불안을 함께 넣었다. 축하를 알리는 트럼펫이 이미 다른 박층과 충돌하고, 우드블록이 금관보다 먼저 시간을 세면서
팡파르의 권위와 통제감이 동시에 흔들린다.

제목의 스포츠카 일화

Adams는 한밤중 빠른 스포츠카를 탔다가 흥분과 공포를 함께 느낀 경험을 제목의 이미지로 설명했다. Michael Tilson Thomas의 회고에는 Lamborghini, Indianapolis Symphony 프로그램에는 Ferrari가 언급되므로 차종은 특정하지 않는다. 핵심은 차의 브랜드가 아니라, 빠른 움직임을 즐기면서도 자신이 통제할 수 있는지 확신하기 어려운 감각이다.

이 일화는 악보의 구조를 이해하는 입구다. 우드블록은 변하지 않는 4분음표 펄스를 유지하고, 다른 파트는 그 위에 서로 어긋나는 주기와 악센트를 놓는다. 곡이 실제 차량 속도를 계속 올리는 것은 아니며, 같은 박동
안에서 정보량과 압박이 커지는 방식이 ‘라이드 ’의 경험을 만든다.

한 악장의 리듬 흐름

1. 기준선의 탄생

독주 우드블록이 일정한 4분음표를 제시한다. 아직 팡파르의 외침보다 출발 전의 단단한 시계에 가까운 이 펄스가 곡 전체의 기준선이 된다.

2. 8분음표 층과 팡파르

클라리넷과 신시사이저가 8분음표 층을 열어 밝고 떨리는 표면을 만든다. 곧 네 트럼펫이 열린 음정과
반복으로 들어와 전통적인 신호를 세우지만, 우드블록과 다른 길이의 패턴을 만들면서 박을 여러 방향으로 나눈다.

3. 주기의 경쟁

호른 ·트롬본 ·현악이 화성 ·음역 ·악센트를 넓히고, 트럼펫과 목관의 오스티나토가 서로 다른 주기로 겹친다. Stanley Kleppinger는 첫 30초에 박 (tactus), 마디, 하이퍼미터의 지각이 계속 다시 구성된다고 분석한다. 3+5, 3+3+2처럼 들리는 분할은 일정 펄스와 상위 미터의 경쟁을 만든다.

4. 색채와 밀도의 확장

실로폰 ·크로탈 ·글로켄슈필 ·심벌즈 ·탐탐 ·신시사이저가 표면을 번쩍이게 하고, 현악과 금관이 음향의 폭을 더한다. 실제 템포가 바뀌지 않아도 층과 악센트가 늘면서 청자는 속도가 높아진 듯한 압박을 느낀다.

5. 짧은 종결

고조된 관현악이 지속 박동과 상위 패턴을 끝까지 밀고 가다가 마지막 종지에서 한 번에 닫힌다. ‘도착 ’은 긴 감속이 아니라 여러 주기가 동시에 멈추며 통제가 회복되거나 중단되는 순간이다.

편성

악기군	편성 ▪역할
목관	피콜로 2, 플루트 2, 오보에 2, 잉글리시 호른, 클라리넷 4, 바순 3, 콘트라바순. 클라리넷의 8분음표와 목관의 색채 전환이 기준 박 위에 놓인다.
금관	호른 4, 트럼펫 4, 트롬본 3, 튜바. 팡파르의 신호와 서로 다른 반복 주기의 악센트를 담당한다.
타악	팀파니와 3인 타악. 우드블록, 트라이앵글, 실로폰, 크로탈, 글로켄슈필, 심벌즈, 스네어, 큰북, 탐탐, 탬버린 등이 포함된다.
전자 ·현악	신시사이저 2(판본·공연의 기술 조건에 따라 선택 표기), 현악 5부. 신시사이저는 클라리넷과 함께 밝은 8분음표 층과 전기적 색채를 만든다.

Boosey & Hawks의 약식 편성은 `2.2picc.2.corA.4(III,IV ad lib).3.dbn–4.4.3.1–timp–perc(3)–2synth–strings`로 제시된다. 일부 클라리넷과 신시사이저가 선택·기술 조건으로 표시되므로 기관별 간략 목록을 그대로 합산하지 않는다. 신시사이저의 존재는 작품 전체를 전자음악으로 분류한다는 뜻이 아니라 대편성 팡파르 안의 음색 선택이다.

미터와 미니멀리즘

반복 오스티나토와 일정한 펄스는 미니멀리즘의 출발점이지만, Adams는 여러 박층과 풍부한 화성, 금관 악센트, 현악의 선율 흐름을 겹쳐 한 가지 반복에 머물지 않는다. Boosey의 Michael Steinberg 해설과 Indianapolis Symphony의 프로그램 노트는 이를 협화 중심의 빛나는 관현악과 '지속적인 맥박'의 미학으로 설명한다. '포스트미니멀리즘'은 이 확장된 문법을 가리키는 유용한 분류어이며 작품의 유일한 장르명은 아니다.

Kleppinger의 분석은 청자가 한 가지 정답 박자를 찾기보다, 우드블록의 기준선을 유지하는 청취와 새로운 사건에 맞춰 상위 미터를 다시 잡는 청취를 오간다고 본다. 따라서 '불규칙한 박자'라고만 설명하기보다 우드블록·8분음표·트럼펫·현악의 주기가 어떻게 어긋나는지 구체적으로 적어야 한다.

소요 시간

Boosey & Hawks와 LA Phil은 약 4분, Indianapolis Symphony는 5분으로 안내한다. 실제 공연은 지휘자의 템포와 홀의 잔향, 마지막 종지의 호흡에 따라 4–5분대에 놓인다. 5분 표기는 다른 판본의 개정 시간을 뜻하지 않으며, 작품의 압축된 형식과 공연 조건을 함께 반영하는 카탈로그 값이다.

공연과 레코딩

Boosey & Hawks가 추천하는 음반은 Edo de Waart 지휘 San Francisco Symphony의 Nonesuch 7559791442다. 작품 페이지는 정확한 녹음일과 트랙 시간을 제공하지 않으므로 연도·시간을 임의로 덧붙이지 않는다. Michael Tilson Thomas는 2011년 9월 San Francisco Symphony 100주년 시즌 개막 갈라에서 이 곡을 다시 지휘했으며, 공식 기록은 이를 공연으로 소개한다.

짧은 작품이 다른 Adams 작품이나 Copland 팡파르와 함께 수록될 때는 앨범 전체 시간을 작품 시간으로 옮기지 않는다. 비교할 때는 초반 30초의 우드블록 펄스, 클라리넷 ·신시사이저 층, 트럼펫의 박동 이탈, 후반 밀도와 마지막 종지를 차례로 확인한다.

주요 자료

Boosey & Hawkes 작품 ·추천 녹음 및 악보 상세: 위촉 ·초연, 편성, 작품 시간.
IRCAM 작품 기록 및 LA Philharmonic: 초연 ·편성 ·기관 시간.
Indianapolis Symphony 프로그램 노트 및 Michael Tilson Thomas 기록: 제목 일화와 공연 맥락. Stanley Kleppinger, Metrical Issues in John Adams’s Short Ride in a Fast Machine: 박 ·마디 · 하이퍼미터의 충돌 분석.