Symphonic Suite from On the Waterfront

- □□

정보

Leonard Bernstein,

Symphonic Suite from On

the Waterfront

개요
작곡가: Leonard Bernstein (1918–1990)
원곡: Elia Kazan의 영화 On the Waterfront를 위한 1954년 영화음악
모음곡 작성: 1955년
초연: 1955년 8월 11일, Tanglewood, Boston Symphony Orchestra, Bernstein 지휘
장르: 영화음악에서 재구성한 단악장 관현악 모음곡

Wikipedia: On the Waterfront

Leonard Bernstein의 Symphonic Suite from On the Waterfront는 1954년 Elia Kazan 영화에 붙인 음악을 1955년에 연주회용 단악장으로 다시 엮은 관현악 모음곡입니다 . 이 글은 영화의 전체 사운드트랙이
아니라 약 22분의 모음곡을 대상으로 하며, 영화 속 부두 노동자 Terry Malloy의 고립과 도덕적 갈등이 호른 주제, Presto barbaro, 사랑 주제, 장송적 종결로 이어지는 음악적 흐름을 설명합니다 . 화면과 대사가 사라진 뒤에도 여러 재료가 변형되며 하나의 연속된 작품을 이룹니다.

영화음악에서 모음곡으로

Bernstein은 1954년 7월 28일 뉴욕에서 개봉한 On the Waterfront를 위해 처음부터 영화용으로 작곡한
장편 음악을 남겼습니다 . LA Phil의 작품 해설에 따르면 그는 Elia Kazan과 Marlon Brando가 참석한 시사 뒤 작업을 수락했고, 러프 컷을 반복해서 보며 장면별 음악을 만들었습니다 . 영화는 뉴저지 Hoboken 부두의
부패한 노조 권력과 침묵의 규칙, Terry가 동료의 죽음과 자신의 책임을 마주하는 과정을 다룹니다. 이 작품은 Bernstein이 무대 작품에서 음악을 옮긴 경우가 아니라, 오리지널 장편 영화음악을 처음부터 작곡한 유일한

사례입니다 . Los Angeles Philharmonic 작품 해설

영화의 대사와 편집 아래에서는 음악이 줄어들거나 잘릴 수밖에 없었습니다 . Bernstein은 그 경험 뒤 영화의 재료를 화면의 시간 흐름에 가능한 한 맞추면서도 연주회장에서 계속 이어지는 구조로 재배치했습니다 . Boosey & Hawkes는 이 결과를 짧은 장면 음악을 나열한 모음이 아니라 주요 주제가 변형되는 통합된 단악장 작품으로 설명합니다 . 1955년 8월 11일 Tanglewood에서 Boston Symphony Orchestra와 Bernstein의 지휘로 세계 초연이 이루어졌습니다 . Leonard Bernstein Office

출판 정보와 자료

1955년 모음곡은 영화음악 전체에서 선택한 재료를 콘서트용 악보로 정리한 판본입니다 . 1955년의 초연과
약 22분이라는 공식 분류는 1954년 영화의 약 46분짜리 음악과 구분됩니다 . 2015년에 David Newman이 지휘한 film with live orchestra 형식은 영화를 상영하면서 음악을 함께 연주하는 별도 공연판이므로 , 화면 없이 연주하는 1955년 모음곡의 작품 범위에 포함하지 않습니다. IRCAM은 1955년 초연과 모음곡의 약 22분

길이를 별도로 기록합니다 . IRCAM 작품 자료

소요 시간

모음곡은 약 22분입니다. 공연기관에 따라 약 20분 또는 23분으로 표기되며, 이는 템포와 프로그램 편성의 차이를 반영합니다 . 영화의 원래 음악은 장면과 대사를 포함해 약 46분이지만, 이 글에서 다루는 콘서트판의 시간에는 해당하지 않습니다.

편성

편성은 피콜로, 플루트 2, 오보에 2, 클라리넷 2, E-flat 클라리넷, 베이스 클라리넷, 알토 색소폰, 바순 2, 콘트라바순 , 호른 4, 트럼펫 3, 트롬본 3, 튜바, 팀파니 2, 하프, 피아노, 현악으로 이루어집니다 . 타악기에는 작은북, 큰북, 조율 북 3, 탐탐 2, 심벌즈, 우드블록, 트라이앵글 , 글로켄슈필 , 실로폰, 비브라폰, 차임이 포함됩니다 . Bernstein Office는 타악기 주자를 3~4명으로 제시하고, LA Phil은 악기 목록을 세부적으로 구분합니다 .

색소폰과 피아노, 비브라폰, 조율 북을 포함한 편성은 영화의 도시 공간을 관현악 안에 가져옵니다 . 이 악기들은 전통적인 관현악군과 함께 금속성 타격음, 재즈에 가까운 리듬, 부두의 기계적 움직임을 만들며
호른과 플루트의 선율을 둘러쌉니다 .

단악장의 주요 표지

Andante 와 Terry의 호른 주제

작품은 프렌치 호른 독주로 시작합니다 . LA Phil과 St. Louis Symphony Orchestra의 프로그램은 이 선율을 Terry Malloy의 고립과 양심을 연결하는 반복 주제로 설명합니다 . 모음곡은 영화에서 대사를 덜어 내고, 이 호른이 다른 악기와 결합하고 변형되는 과정을 통해 주인공의 도덕적 긴장을 연주회장의 시간으로 옮깁니다.

Presto barbaro

빠른 Presto barbaro 에서는 금관, 알토 색소폰, 팀파니와 타악기가 앞에 나서며 부두의 집단적 폭력과 노동의 압박을 압축합니다 . SLSO 해설은 이 구간의 무거운 타격과 불안정한 리듬을 비인간적인 작업 환경과
연결합니다 . 고립된 호른 선율과 거친 추진이 맞부딪히면서 , 개인의 목소리와 조직의 힘이 같은 단악장 안에서

교대합니다 . St. Louis Symphony Orchestra 프로그램

More flowing 과 사랑 주제

More flowing 표지 아래에서 플루트가 클라리넷과 하프 위로 사랑 주제를 노래합니다 . LA Phil은 이 선율을 Terry와 Edie의 관계와 연결하고, SLSO는 폭력적인 음악이 잠시 다른 호흡을 얻는 대목으로 설명합니다 . 피아노와 현악이 주제를 넓힌 뒤 Terry의 호른이 다시 나타나므로 , 서정적 장면도 부두의 위험과 함께 놓입니다.

Allegro non troppo, molto marcato 에서 장송적 종결까지

Allegro non troppo, molto marcato 와 A tempo, Poco più sostenuto 가 이어지며 앞서 나온 재료가 다시 빠르고 무거운 움직임으로 바뀝니다. LA Phil은 호른 주제가 금관과 전체 오케스트라의 지지를 얻으며 결의를 쌓고, 비브라폰과 팀파니가 마지막 긴장을 높인다고 설명합니다 . Boosey & Hawkes가 장송적 성격으로 요약하는 끝부분은 호른과 사랑 주제의 흔적을 품은 채 비극적 행렬처럼 닫힙니다.

영화 서사와 음악의 대응

영화에서 Terry는 부두 보스 Johnny Friendly의 조직에 얽힌 전직 권투선수이자 노동자입니다 . 동료 Joey Doyle의 죽음, Joey의 누이 Edie와의 만남, Father Barry의 설득이 Terry에게 침묵을 유지할지 증언할지
묻게 합니다. 모음곡은 이 사건을 번호별로 설명하지 않고, 호른을 Terry의 내면, Presto barbaro 를 부두의 폭력, 사랑 주제를 Edie와의 인간적 관계에 연결합니다 .

이 연결은 화면의 특정 장면을 하나씩 표시하는 표제 대신, 영화에서 가져온 재료를 재배치해 만듭니다. Bernstein은 첫 호른 선율을 반복하고, 거친 리듬과 색소폰을 재등장시키며 , 사랑 주제와 장송적 결말 사이에 긴장을 유지합니다 . SLSO는 화면을 보지 않는 연주에서도 이 모음곡이 자체적인 음악적 드라마로 기능한다고 설명합니다 .

초연 이후의 전승

1955년 Tanglewood 초연 뒤 이 모음곡은 Bernstein이 직접 지휘한 레퍼토리로 남았습니다 . 공식 Bernstein 디스코그래피에는 1960년 New York Philharmonic 녹음이 기록되어 있으며, 이 녹음은 영화 개봉이나
모음곡 초연과 다른 시기의 연주 자료입니다 . LA Phil은 1955년 8월 20일 John Green이 지휘한 첫 자체
공연을 별도로 기록합니다 .

2015년 New York Philharmonic의 film with live orchestra 공연은 영화 상영, 증폭, 기술 장치를
포함하는 확장된 공연 형식이었습니다 . 이 전승은 Bernstein의 영화음악을 다시 화면과 결합한 사례이며, 1955년의 단악장 콘서트 모음곡과는 편성 및 실행 조건이 다릅니다.

주요 자료

Leonard Bernstein Office, On the Waterfront, 작곡 경위, 초연, 작품 길이와 공식 작품 정보
Los Angeles Philharmonic, Symphonic Suite from the Film, 영화 배경과 단악장 흐름, 주제의
장면 관계
St. Louis Symphony Orchestra, Bernstein 프로그램, 호른 주제, Presto barbaro, 사랑 주제와
공연 시간
IRCAM, Symphonic Suite from On the Waterfront, 초연 ·편성 ·소요 시간
Leonard Bernstein Office, 공식 연표와 디스코그래피 , 1955년 Tanglewood 초연 및 1960년 New York Philharmonic 녹음