Powaqqatsi (soundtrack)

- □□

정보

개요
곡명: Powaqqatsi (film score)
작곡가: Philip Glass (1937–)
연대: Philip Glass 공식 작품 페이지는 1987년, 영화와 Nonesuch 음반 자료는 1988년으로 표기 영화: Godfrey Reggio 감독, 1988년, 99분 (Philip Glass 공식 작품 페이지는 97분으로 표기)
장르: 비서사 다큐멘터리 영화음악과 라이브 상영 ·연주 프로젝트
범위와 구성: 영화 전체와 1988년 Nonesuch 음반의 18트랙. 음반은 Serra Pelada 에서 시작해 Powaqqatsi 로 끝나며, 트랙 순서는 영화의 모든 큐 목록과 동일하다고 전제하지 않는다.

IMSLP: Philip Glass 작품 목록

Wikipedia: Powaqqatsi

Philip Glass의 Powaqqatsi는 Godfrey Reggio가 연출한 동명의 영화에 붙은 음악으로, Reggio와 Glass의 Qatsi 협업 세 편 가운데 두 번째 작품이다. 영화는 전통적 인물 서사보다 남반구의 노동 ·의식 ·도시화를 이어 붙이는 비서사 형식을 취하고, Glass의 음악은 그 영상과 함께 제작되었다 . 별도로 발매된 Nonesuch 음반은 18개 트랙으로 편집되어 있으므로, 영화의 시청각 흐름과 음반의 트랙 순서를 서로 다른 범위로 제시한다.

영화 제작과 Glass·Reggio의 협업
Reggio는 전작 Koyaanisqatsi에서 이어진 협업을 더 넓은 지리적 범위로 확장했다. 공식 작품 자료는 브라질, 페루, 케냐, 이집트, 이스라엘, 홍콩, 네팔, 인도, 프랑스, 베를린 등 여러 지역에서 도시와 농촌의 장면을
찾았다고 기록한다. Glass도 페루와 브라질, 서아프리카를 찾아 스코어의 재료를 조사하고 개발했다.

1988년 Los Angeles Times 인터뷰에서 Glass는 때로 자신이 화면에 맞춰 쓰고 Reggio가 음악에 맞춰
촬영했다고 설명했다. 그는 브라질 금광 Serra Pelada를 본 뒤 그 장면을 위한 긴 곡을 쓰고, 촬영자가
현장에서 그 음악을 들었다고 회고했다. 이 발언은 완성된 영상에 짧은 큐를 나중에 덧붙이는 방식보다, 촬영과 음악의 시간감각을 서로 조정한 제작 과정을 보여 준다.

Reggio는 공식 작품 노트에서 제목이 가리키는 삶의 변화를 관객에게 단일한 판결로 전달하기보다 , 변화의 인상을 열어 둔다고 말했다. 따라서 영화의 산업화 비판은 감독과 작곡가가 제시한 이미지 ·음악의 관계 속에서 읽어야 하며, Glass의 음악을 독립적인 정치 선언으로 환원할 수 없다.

영화와 음반의 범위

Criterion Collection *Powaqqatsi* 1988 99 , Godfrey Reggio , Philip Glass , Kurt Munkacsi , Michael Riesman . Glass 1987 97 . 99 , 1988 Nonesuch 79192-2 18 . 73 38 , 2001 *Philip on Film* 18 .

Glass `POWAQQATSI/LIVE!` 1990 7 Lincoln Center Alice Tully Hall . , 1988 Nonesuch .

Dunvagen Music Publishers , 1988 Nonesuch Records 79192-2 . The Living Room, New York City , San Rafael Sprocket Systems .

Philip on Film 1988 Glass . *Powaqqatsi* Glass .

Nonesuch .

- **:** Michael Riesman, Jeffrey Rona, Martin Goldray, Paul Rice, Lee Curreri 5 . Rona .
- **:** 7 , 4 , Seymour Barab, Barbara Wilson.
- **:** 3 , 3 , 3 , 3 , 4 , 5 , 3 , 1 .
- **:** Foday Musa Suso , , , , , Jorge Joven·Miguel Grande·Jefe Ronda , Jon Gibson , Frank Menusan .
- **:** Joe Passaro, Sue Evans, Roger Squitero, Valerie Naranjo .
- **:** Shaikh Fathy Mady , Al DeRuiter , Hispanic Young People's Chorus/Coro Juvenil Hispano. Bernardo Palumbo .

Glass 90 . · · Glass Ensemble , .

표상으로 고정되지 않고 협업으로 편입된 연주 자원으로 기능한다 .

18트랙 음반의 공식 순서

음반의 트랙명은 영화 전체의 장면 제목이라기보다 Nonesuch가 정리한 음악 단위다 . 공식 페이지가 제시한 순서는 다음과 같다 .

1. `Serra Pelada`
2. `The Title`
3. `Anthem-Part 1`
4. `That Place`
5. `Anthem-Part 2`
6. `Mosque and Temple`
7. `Anthem-Part 3`
8. `Train to Sao Paulo`
9. `Video Dream`
10. `New Cities in Ancient Lands, China`
11. `New Cities in Ancient Lands, Africa`
12. `New Cities in Ancient Lands, India`
13. `The Unutterable`
14. `Caught!`
15. `Mr. Suso #1`
16. `From Egypt`
17. `Mr. Suso #2 with Reflection`
18. `Powaqqatsi`

`Anthem`은 세 부분으로 나뉘고 , `New Cities in Ancient Lands`는 China·Africa·India라는 지역 표지를 붙인 세 트랙으로 나뉜다 . `Mr. Suso` 두 곡과 `Serra Pelada`의 명칭은 공식 음반 표기를 유지하며 , 트랙명은 음반 편집 단위로 남고 , 영화 장면과의 대응은 별도의 편집 관계를 이룬다 .

화면 , 노동과 음악

Criterion은 영화가 빠른 시간 조작을 앞세운 *Koyaanisqatsi*와 달리 명상적인 슬로 모션으로 전통적 삶의 아름다움과 산업이 환경 ·문화를 잠식하는 과정을 보여 준다고 설명한다 . 화면에는 남반구의 노동과 이동 , 의식 , 도시의 확장이 나란히 놓인다 . 영화 제목은 Glass 공식 녹음 주석에서 다른 존재의 생명력을 소비해 자기 삶을 지속하는 존재 또는 삶의 방식으로 풀이된다 .

Michael Wilmington은 1988년 Los Angeles Times 평론에서 Glass의 반복이 여러 대륙의 이미지를 하나로 연결한다고 썼다 . 그는 전작보다 음악이 복잡하고 다양해졌으며 , 집요한 타악과 지역 악기 , 관악기 , 현악기 , 어린이 합창이 함께 소리를 만든다고 평가했다 . 이 평론은 영화 개봉 당시의 시청각 수용을 기록하는 자료이며 , 모든 트랙을 같은 정서로 규정하는 근거는 아니다 .

영화의 첫 트랙 Serra Pelada 는 브라질 금광의 가파른 경사면을 오르내리는 노동 이미지와 결합한다. 1988 년 Glass 인터뷰는 이 곡이 현지 장면을 보고 쓰였고 촬영 과정에서도 재생되었다고 전한다. 음악은 화면을 설명하는 효과음이 아니라, 반복되는 노동의 움직임과 카메라가 포착한 신체를 한 호흡으로 묶는 공동 제작의 일부가 된다.

반복, 리듬과 지역 음색

Glass의 반복은 같은 음형을 기계적으로 되풀이하는 방식보다, 짧은 세포가 조금씩 변하면서 시간의 방향을 만드는 방식에 가깝다. Powaqqatsi에서는 이 원리가 건반과 현악뿐 아니라 코라 ·발라폰 ·케나 ·탄푸라 ·디저리두
, 합창과 독창으로 확장된다. 공식 작품 노트는 Glass가 페루 ·브라질 ·서아프리카에서 스코어를 조사 ·개발했고, 아프리카 ·라틴 ·인도 ·중동 리듬을 통합했다고 설명한다.

That Place, Video Dream, New Cities in Ancient Lands 같은 트랙은 음반의 지역 표지를 통해 서로 다른 장면군을 암시하지만 , 특정 악기를 한 지역의 고정된 상징으로 지정하지 않는다. Anthem 의 세 부분과 The Unutterable, Caught! 는 같은 반복 미학 안에서도 합창, 타악, 전자 건반의 비중이 달라지는 편집 단위로 남는다. 음악의 지역성은 장식적인 색채 목록보다, 서로 다른 연주자와 리듬이 Glass의 반복 구조에 들어오는
제작 방식에서 이해할 수 있다.

라이브 상영과 실연의 조건

1993년 Los Angeles Times는 Royce Hall에서 12명 규모의 Philip Glass Ensemble이 영상을 동반한
공연을 기록했다. 당시 공연은 증폭된 앙상블과 어린이 합창의 테이프를 함께 사용했으며 , 평론가는 음악이 즐거움과 시적 성격, 기술적 통합을 동시에 갖는다고 보았다. 영화관의 고정된 사운드트랙과 라이브 공연의
음향 조건이 다르다는 점을 보여 주는 기록이다.

2024년 New York Town Hall에서는 Michael Riesman이 지휘하는 Philip Glass Ensemble과 Brooklyn Youth Chorus가 Powaqqatsi를 상영하며 연주했다. Stage and Cinema의 현장 평론은 상영 전에 Reggio가 영화의 진행이 음악 안에 있으며 영상이 음악의 형태에 맞춰 편집되었다고 설명한 장면을 전한다. 이 공연은 1990년 POWAQQATSI/LIVE! 형식이 후대에도 이어지면서 , 화면과 실연이 같은 시간에 다시 결합하는 방식을
보여 준다.

Glass는 Philip on Film 해설에서 라이브 영화음악의 동기화를 시각적 큐로 처리하고 기계적인 클릭 트랙을 사용하지 않는다고 설명했다. 이 발언은 여러 라이브 영화 프로젝트에 적용되는 일반적 기술로서, 특정 공연의 세션 조건과는 구분된다.

주요 레코딩과 수용

Philip Glass, Powaqqatsi (Nonesuch 79192-2, 1988): Michael Riesman 지휘, Kurt Munkacsi 제작의 공식 사운드트랙 음반이다. AllMusic의 John Young은 음반이 신시사이저 ·관현악 ·
대형 타악을 한데 모은다고 평하면서, Serra Pelada 의 강한 추진력, Video Dream 의 서정성, New
Cities in Ancient Lands 의 지역별 트랙, Mr. Suso 의 코라와 보컬을 구체적으로 언급한다. 음향이
혼잡하고 과장되어 들린다는 평가는 Young의 2000년대 초반 비평에 해당한다.

Philip Glass, Philip on Film (Nonesuch 79660-2, 2001): 두 번째 디스크에 Powaqqatsi 의 18트랙을 재수록했다 . 선집의 해설은 Glass가 영화음악을 긴 시간의 반복과 미세한 변화로 설계하고, 라이브 상영에서 시각적 큐를 사용한다고 설명한다.
Philip Glass Ensemble, 1993 Royce Hall 실연: 12명 앙상블, 증폭, 어린이 합창 테이프를 사용한 영화 동반 공연이다. Los Angeles Times의 평론은 이 공연이 음악의 반복과 민속적 요소를 화면의 모순과 함께 들려준다고 기록한다.
Philip Glass Ensemble·Brooklyn Youth Chorus, 2024 Town Hall 실연: Michael Riesman 지휘로 영화와 음악을 동시에 진행한 최근 사례다. Stage and Cinema는 Reggio의 사전
영상 설명과 현장 앙상블의 반복 ·타악 ·합창 결합을 함께 기록한다.
1988년 영화 수용: Michael Wilmington은 타악 ·지역 악기 ·어린이 합창이 전작보다 다양한
소리를 만든다고 평가했고, Time Out의 2012년 평론은 합창과 비서구 악기의 추가를 인정하면서
영화 전체의 리듬 흐름에는 비판적이었다 . 서로 다른 평가는 해당 매체의 수용 맥락으로 남는다.

주요 자료

Philip Glass 공식 작품 페이지, Powaqqatsi: 작품 연도, 영화 길이, Qatsi 삼부작 위치, 제작 조사와
지역 악기 ·리듬, POWAQQATSI/LIVE! 초연.
Philip Glass 공식 녹음 페이지, Powaqqatsi: Nonesuch 79192-2, 18트랙, 연주자 ·제작진 ·녹음
장소 ·출판 정보.
Philip Glass 공식 편집 음반 페이지, Philip on Film: 선집의 재수록, 영화음악의 반복 미학, Glass의
협업 ·라이브 동기화 해설.
The Criterion Collection, Powaqqatsi: 1988년 영화, 99분, 제작진, 비서사적 시각 맥락과 라이브 오디오 특별판.
Los Angeles Times, Michael Wilmington의 1988년 영화 평론: 영화 개봉 당시 Glass 음악의 반복, 타악, 지역 악기, 어린이 합창에 대한 수용.
Los Angeles Times, Don Heckman의 1988년 Glass 인터뷰: 화면과 음악의 상호 제작, Serra Pelada 작곡 과정, 브라질 타악기와 가사.
Los Angeles Times, 1993년 Philip Glass Ensemble 실연 평론: Royce Hall 라이브 상영의 인원, 증폭, 어린이 합창 테이프와 음악 평가.
AllMusic, John Young의 Powaqqatsi (Film Score) 평론: 음반 길이, 트랙별 음향 관찰과 비평적 수용.
Stage and Cinema, 2024년 Town Hall 실연 평론: Philip Glass Ensemble·Brooklyn Youth Chorus의 영화 동반 실연과 Reggio의 현장 설명.
Time Out, Powaqqatsi 영화 평론: 합창 ·비서구 악기와 영화 리듬에 대한 후대 비평.