Philip Glass (1937–)

- Symphony No. 3
  - □□
- Symphony No. 5 "Requiem, Bardo, Nirmanakaya"
  - □□
- Violin Concerto No. 1
  - □□
- Violin Concerto No. 2 "The American Four Seasons"
  - □□
- Einstein on the Beach
  - □□
- Satyagraha
  - □□
- Akhnaten
  - □□
- Koyaanisqatsi (soundtrack)
  - □□
- Powaqqatsi (soundtrack)
  - □□

Symphony No. 3

Symphony No. 3

정보

개요
곡명: Symphony No. 3

작곡가: Philip Glass (1937–)

작곡 시기: 1995년

위촉: Würth Foundation, Stuttgart Chamber Orchestra를 위해

초연: 1995년 2월 5일, Künzelsau, Stuttgart Chamber Orchestra, Dennis Russell Davies 지휘

장르: 현악 오케스트라를 위한 4악장 교향곡

출판: Dunvagen Music Publishers

Wikipedia: Symphony No. 3 (Glass)

Philip Glass의 Symphony No. 3은 현악 19명을 위한 4악장 교향곡이며 , 이 글은 1995년 원작 전곡을 다룬다. 악장은 짧은 전주곡, 빠른 둘째 악장, 샤콘느 형식의 긴 셋째 악장, 짧은 피날레 순서로 배열된다. Glass는 Stuttgart Chamber Orchestra의 19명 연주자를 개별 독주자처럼 다루면서도 네 악장이 하나의
교향곡 구조를 이루도록 작곡했다.

출판 정보와 위촉 배경

Würth Foundation은 Stuttgart Chamber Orchestra를 위해 이 작품을 위촉했고, 1995년 2월 5일 Künzelsau에서 Dennis Russell Davies가 지휘한 Stuttgart Chamber Orchestra가 초연했다. Philip Glass 공식 작품 페이지는 작곡 연도, 26분의 길이, Dunvagen Music Publishers, 6·4·4·3·2의 현악 편성을 함께 제시한다. Wise Music Classical도 같은 편성과 출판 정보를 싣고 대여 악보를 안내한다.

Glass의 공식 녹음 해설에 따르면, Davies는 19명 모두를 개별 연주자 또는 독주자처럼 생각해 달라고 요청했다. Glass는 이 조건 아래에서 작품이 네 악장으로 자연스럽게 나뉘었고, 작은 앙상블과 독립적인
성부를 사용하면서도 교향곡의 전체 구조를 유지한다고 설명했다. 이 발언은 편성과 형식이 처음부터
연결되어 있었음을 보여 준다.

소요 시간

공식 작품 정보는 전체 연주 시간을 약 26분으로 제시한다. Philip Glass 공식 Nonesuch 녹음의 트랙은 제 1 악장 4분 38초, 제 2악장 6분 15초, 제 3악장 10분 6초, 제 4악장 3분 29초로 기록되어 있으며, 음반의 템포와 편집에 따라 전체 길이가 달라질 수 있다.

편성

현악 오케스트라 19명으로 편성된다.

제 1바이올린 6명
제 2바이올린 4명
비올라 4명
첼로 3명
더블베이스 2명

각 파트는 두꺼운 합주 음향만을 만드는 대신 독립적인 선율과 리듬을 맡는다. 특히 제 3악장에서는 현악 19 명의 선이 차례로 더해지며, 이 인원 구성이 형식의 진행과 직접 연결된다.

네 악장의 진행

I. Movement I

첫 악장은 짧고 조용한 전주곡이다 . 처음에는 맥박처럼 반복되는 C음이 중심을 이루다가 곧 서로 대비되는 음계적 움직임으로 옮겨 간다. 전체 교향곡의 음향을 열고 뒤의 두 중심 악장을 준비하는 역할이 분명하며, 개별 연주자의 선은 아직 넓은 현악 윤곽 안에서 제시된다.

II. Movement II

둘째 악장은 흐르는 8분음표로 시작해 첫 악장보다 빠른 운동과 넓은 화성 공간을 만든다. 유니즌에서 여러 화성으로 퍼지는 현악 질감이 복합박자의 급격한 변화와 함께 진행된다. 악장 끝에서는 별도의 전환 없이
선율과 피치카토 대위가 섞인 새로운 종결 주제로 넘어간다.

III. Movement III

셋째 악장은 반복되는 화성 진행을 바탕으로 한 샤콘느다. 세 대의 첼로와 네 대의 비올라가 저음과 화성의
반복을 먼저 제시하고, 반복될 때마다 새로운 성부가 하나씩 합류해 마지막에는 19명 전원이 음악에 들어온다. 축적된 리듬 조직 위에서 높은 바이올린의 칸타빌레 선율이 나타나며, 반복할 때마다 다른 바이올린
연주자에게 선율이 이동한다. 나머지 바이올린 성부의 장식과 트릴이 선율을 점차 감싸면서 악장은 주제가
절정에 이른 순간 갑자기 끝난다.

IV. Movement IV

마지막 악장은 짧은 피날레로, 제 2악장 끝의 종결 주제를 다시 불러온다. 앞서 제시된 복합박자가 빠르게 재결합하고 , 3+3+2 리듬이 짧은 화음과 교차한다. 진행이 이어질수록 반음계적 선이 앞의 화음 타격을 대신하며, 새로운 종결 주제로 음악을 이끈다.

19명의 독립적인 선
이 작품은 19명의 현악 연주자를 각자 독립된 선을 맡는 실내악적 편성으로 사용한다. Glass는 각 연주자에게 독립적인 또는 독주적인 선을 부여했고, 제 3악장에서는 거의 모든 연주자가 자기 선을 갖는다. 바이올린
선율이 섹션 안에서 한 연주자씩 옮겨 다니는 방식은 고정된 주제와 반복되는 화성 진행을 매번 다른 음색으로 들려준다.

이 구상은 미니멀리즘의 반복을 성부의 누적 과정으로 바꾼다. 같은 화성 진행이 되풀이될 때마다 음역, 성부 수, 현의 주법이 달라지고, 그 변화가 19명으로 구성된 실내악적 음향 안에서 분명하게 드러난다. Glass가 교향곡의 진정한 구조라고 설명한 개념은 고전적 소나타 형식의 복제가 아니라, 네 악장이 서로 다른 속도와 밀도로 하나의 전체를 이루는 방식으로 제시된다.

초연과 녹음 기록

초연을 맡은 Stuttgart Chamber Orchestra와 Dennis Russell Davies는 1996년 10월 Stuttgart-Botnang 의 Liedkranzhalle에서 이 작품을 녹음했다. Philip Glass 공식 녹음 페이지는 이 음반을 Nonesuch 79581-2 로 기록하며, 네 악장을 각각 별도 트랙으로 제시한다. 같은 음반에는 the CIVIL warS의 간주곡, The Voyage 의 Mechanical Ballet, The Light도 함께 들어 있으므로, 음반 전체 시간이 교향곡 자체의 시간과 같지는 않다.

주요 자료

Symphony No. 3 (Philip Glass 공식 작품 페이지)

Symphony No. 3 녹음과 Glass의 해설 (Philip Glass 공식 녹음 페이지)

Symphony No. 3 (Wise Music Classical)

Stuttgart Chamber Orchestra 위촉과 초연 보도 (Chicago Chronicle)

Symphony No. 5 "Requiem, Bardo, Nirmanakaya"

Symphony No. 5 "Requiem, Bardo, Nirmanakaya"

정보

개요
곡명: Symphony No. 5 “Requiem, Bardo, Nirmanakaya”
작곡가: Philip Glass (1937–)
장르: 다섯 독창자, 두 합창단과 관현악을 위한 교향곡
작곡: 1999년
위촉: Salzburg Festival
초연: 1999년 8월 28일, 잘츠부르크 Grosses Festspielhaus. Radio Symphonie Orchester Wien, 지휘 Dennis Russell Davies

Wikipedia: Symphony No. 5 (Glass)

Philip Glass의 *Symphony No. 5 “Requiem, Bardo, Nirmanakaya”*는 Salzburg Festival이 밀레니엄을 기념하려고 위촉한 1999년 작품이다. 다섯 독창자와 SATB 합창단, 어린이 합창단, 관현악을 위해 쓰였으며 열두 악장을 연주하는 데 약 101분이 걸린다. 텍스트는 창조 이전에서 인간의 삶과 죽음, 심판과 낙원, 마지막 헌정으로 이어진다. Glass는 부제를 과거의 죽음 (Requiem), 현재의 중간 상태 (Bardo), 미래에 나타나는 깨달은 활동 (Nirmanakaya)을 가리키는 세 용어로 설명했다.

출판 정보와 자료 표기

Philip Glass의 공식 작품 페이지와 Wise Music Classical의 카탈로그에는 출판사가 Dunvagen Music Publishers로 적혀 있다. 출판사 카탈로그의 악장 표제는 V부 Joy and Love, XII부 Dedication이다. 반면 음반 트랙에는 각각 Love and Joy, Dedication of Merit로 실려 있어 악보와 음반에서 표제가 다르게 나타난다.

소요 시간

Glass의 공식 작품 페이지와 출판사 카탈로그는 전곡의 기준 소요 시간을 101분으로 제시한다. Spotify에 수록된 특정 음반의 열두 트랙을 합산하면 약 96분 44초다. 101분은 작품의 기본 표기이고, 96분 44초는 그 음반의 재생 시간이다.

편성

성악부에는 소프라노, 메조소프라노 , 테너, 바리톤, 베이스 독창자 다섯 명과 SATB 혼성 합창, 어린이 합창이 참여한다. 관현악은 피콜로, 플루트 두 대, 오보에 두 대, E-flat 클라리넷, 클라리넷 두 대, 베이스 클라리넷, 바순 두 대, 호른 네 대, 트럼펫 세 대, 트롬본 두 대와 베이스 트롬본, 튜바로 편성된다. 팀파니와 타악기, 하프, 피아노, 현악기도 더해진다. 공식 작품 페이지와 출판사 카탈로그에서 타악기 표기가 달라 연주 인원수는
밝히지 않았다.

열두 악장, 과거에서 미래로

출판사 악보 표제에 따르면 작품의 순서는 Before the Creation, Creation of the Cosmos, Creation of Sentient Beings, Creation of Human Beings, Joy and Love, Evil and Ignorance, Suffering, Compassion, Death, Judgment and Apocalypse, Paradise, Dedication이다. 음악학자 Joanna Miklaszewska는 이 열두 악장 앞에 별도의 관현악 프롤로그가 놓인다고 분석한다. 14악장은 창조 이전에서 인간의 기원까지를 다루고, 59악장은 삶의 기쁨과 악, 고통과 연민, 죽음을 지나간다. 끝의 세 악장은 심판과 종말, 낙원, 마지막 헌정으로 이어진다. 열두 악장의 순서는 극의 줄거리를 따라가기보다 기원에서 죽음
이후까지 이어지는 시간의 방향을 보여준다.

Glass는 제 1악장부터 Death가 놓인 제 9악장까지를 과거의 Requiem으로 묶어 설명한다. Bardo는 중간 상태인 현재를, Nirmanakaya는 미래에 나타나는 깨달은 활동을 가리킨다. Glass의 공식 노트에는 두 용어가 각각 어느 악장에 해당하는지 나와 있지 않다. Miklaszewska는 Bardo를 제 10악장 일부에, Nirmanakaya를 제 12악장에 대응시킨다 . 이 악장별 구분은 Glass가 직접 정한 번호가 아니라 Miklaszewska의 해석이다.

무엇을 노래하는가

Glass는 James Parks Morton, Kusumita P. Pedersen과 함께 약 1년 동안 텍스트 편집 위원회를 꾸려
작품에 쓸 자료를 골랐다. 공식 자료에는 각 악장에 사용한 문헌과 번역자가 적혀 있다. 첫 악장 Before the Creation은 리그베다의 창조 찬가로 시작해 존재가 생기기 전의 상태를 묻는다. 둘째 Creation of the Cosmos에는 꾸란과 창세기뿐 아니라 하와이의 창조 찬가 Kumulipo와 주니족 창조 이야기가 놓인다. Miklaszewska는 이 악장에서 『창세기』의 빛과 어둠의 분리, Kumulipo가 그리는 어둠에서 세계가 드러나는 장면이 서로 호응한다고 분석한다. 창조라는 주제가 같아도 두 기원 서사의 이미지와 출처는 구별된다.

5~9악장도 한 장르의 글만 모으지 않는다. Joy and Love에는 루미와 「아가」, 벵골 시가가 이어진다. Evil and Ignorance는 『포폴 부』, 불교 경전 『마하박가』 , 『바가바드 기타』를 나란히 두고, Suffering은 시편과 욥기, 호세아, 『바가바드 기타』에서 고통을 말하는 대목을 모은다. Compassion에는 맹자와
샨티데바의 『입보리행론』 , 마태복음이 함께 들어간다. 아홉째 Death에서는 노극 대본과 오노노 고마치, 마쓰오 바쇼의 시가 불교 문헌과 나란히 놓인다. 뒤이은 Judgment and Apocalypse에는 꾸란, 『티베트
사자의 서』, 『비슈누 푸라나』가 , Paradise에는 루미와 고린도전서 , 카비르의 글이 쓰인다. 마지막 Dedication은 샨티데바의 『입보리행론』에 실린 헌정으로 맺는다. 여러 악장은 사랑과 기쁨, 악과 무지, 고통과 연민, 죽음과 이후의 삶을 서로 다른 문체와 사상으로 다룬다.

2000년 Tricycle 인터뷰에서 Glass는 이 곡을 종교적 실천이나 교훈이 아니라, 여러 전통의 텍스트에서
영감을 얻은 예술 작품이자 연주 경험으로 설명했다. 편집자들은 서로 다른 문헌과 시가에서 구절을 골라 영어로 제시했다. 음악학자 Miklaszewska는 영어 번역과 주제별 배치가 서로 다른 텍스트에 결속을 더한다고 분석한다. 그렇다고 각 원전이 하나의 교리를 말하는 것은 아니다. 청자는 한 문화권의 창조 이야기에서 다른

문화권의 이야기로, 한 문헌의 고통에서 다른 문헌의 연민으로 옮겨 가며 닮은 점과 차이를 함께 들을 수 있다.

반복 속에서 쌓이는 음악

텍스트의 흐름은 악장마다 달라지는 성악 배치와 관현악의 음향으로 이어진다. 1999년 초연을 들은 Mark Swed는 Glass 특유의 아르페지오와 묵직한 화음으로 시작한 음악이 다섯째와 여섯째 악장을 거치며 점차 따뜻하고 넓어진다고 들었다. 그는 서양 교향곡에서 흔한 대조와 발전보다 생각을 누적하는 방식이 이 곡에서 효과를 낸다고 평했다. 일곱째 Suffering의 음계적 흐름과 여덟째 Compassion의 부드러운 선율을 짚은 뒤, Judgment and Apocalypse의 거대한 절정, Paradise의 소프라노 독창, 마지막 Dedication을 인상적인
후반부로 꼽았다.

반복과 대비를 다르게 들은 평자도 있다. 미국 초연을 본 Kyle Gann은 열두 악장이 비슷한 정서에 머물러
음악적 차이가 충분히 드러나지 않는다고 비판했다. 반면 Miklaszewska는 여섯 악장에서 서로 다른 아치형 구성을 확인하고, Judgment and Apocalypse에서 카논을 쓰는 방식과 독창자와 합창단이 번갈아 노래하거나 겹치는 구조에 주목한다. 감상할 때는 반복 리듬이 쌓이는 모습과 독창자와 합창단의 조합이 달라지는 대목을 따라가면 악장별 차이가 들린다.

창작, 초연, 음반

Glass의 공식 작품 페이지는 Salzburg Festival의 위촉과 1999년 완성을 밝히며 세계초연을 8월 28일로 기록한다. IRCAM 작품 기록과 음악학 논문도 같은 날짜를 제시한다. 8월 31일자 Los Angeles Times 현장 리뷰는 초연이 토요일 저녁 열렸다고 전하는데, 이는 8월 28일과 맞아떨어진다 . 반면 Glass의 음반
페이지에는 세계초연일이 8월 31일로 적혀 있다. 공식 자료 안에서도 표기가 엇갈리지만 , 동시대 현장 보도와 다른 기록이 함께 뒷받침하는 8월 28일을 본문 기준으로 삼았다.

초연에는 지휘자 Dennis Russell Davies와 Radio Symphonie Orchester Wien, Orfeón Donostiarra, 헝가리 라디오 어린이 합창단, 다섯 성악 독창자가 참여했다. 반면 공식 음반 크레딧은 2000년 빈과 뉴욕에서 이루어진 녹음에 Ana Maria Martinez, Denyce Graves, Michael Schade, Eric Owens, Albert Dohmen, Vienna Radio Symphony Orchestra, Morgan State University Choir, Hungarian Radio Children’s Choir가 참여했다고 기록한다. 초연과 음반의 독창자 구성과 합창단은 서로 다르다. 초연 당시 객석에서는 큰 환호와 소수의 야유가 함께 나왔다.

주요 자료

Philip Glass 공식 작품 페이지: 작품 연도, 위촉, 101분, 초연, 편성, 과거와 현재, 미래에 관한
작곡가 설명

Wise Music Classical 출판사 카탈로그: 출판 악보 표제, 편성, 소요 시간, 작곡가 프로그램 노트

Philip Glass 공식 녹음 ·텍스트 자료: 악장별 텍스트 출처와 참고문헌, 음반 크레딧과 녹음 시기

Philip Glass, Fall 2000 Tricycle 인터뷰: 작곡가가 설명한 텍스트 편집 과정과 예술적 의도

Mark Swed, LA Times, 1999년 초연 리뷰: 초연 정황, 청중 반응, 음악의 축적과 후반부에 대한 비평

Kyle Gann, The Village Voice, 2000년 리뷰: 미국 초연 연주에 대한 비판적 청취 Joanna Miklaszewska, Intertekstualne aspekty V Symfonii „Requiem, Bardo and Nirmanakaya” Philipa Glassa: 텍스트 간 관계, 악장별 형식, 성악 배치에 관한 분석 IRCAM Ressources 작품 기록: 작곡 연도, 편성, 소요 시간, 초연 날짜의 독립 대조 Spotify, Glass: Symphony No. 5: 음반 트랙 순서와 표제, 특정 녹음의 재생 시간

Violin Concerto No. 1

정보

Violin Concerto No. 1

개요
곡명: Violin Concerto No. 1 (또는 Concerto for Violin and Orchestra)
작곡가: Philip Glass (1937–)
작곡: 1986년 11월 –1987년 2월
위촉: American Composers Orchestra
초연: 1987년 4월 5일, Paul Zukofsky 독주, American Composers Orchestra, Dennis Russell Davies 지휘
헌정: Dennis Russell Davies와 Paul Zukofsky
장르: 바이올린 협주곡
작품 범위: 독주 바이올린과 관현악을 위한 3악장 협주곡
출판: Dunvagen Music Publishers
전곡 소요 시간: 공식 안내 약 30분, 녹음에 따라 약 25–30분

Wikipedia: Violin Concerto No. 1 (Glass)

Philip Glass의 Violin Concerto No. 1은 1987년 American Composers Orchestra의 위촉으로 완성한 첫 주요 심포니 오케스트라 협주곡이다 . 최종본은 빠름 –느림 –빠름의 3악장으로 이루어지며 , 관현악의 반복 화음과 일정한 박동 위에서 독주 바이올린이 빠른 음형과 긴 칸틸레나를 교대한다. Glass가 처음 생각한 다섯 개의 짧은 악장은 긴 첫째 ·둘째 악장과 느린 종결부를 지닌 현재의 구조로 정리되었다 .

출판 정보와 작곡 배경

Wise Music Classical의 작품 자료는 실제 집필 기간을 1986년 11월부터 1987년 2월까지로 제시한다. American Composers Orchestra가 위촉했고, 출판은 Dunvagen Music Publishers가 맡았다. 공식 헌정 대상은 초연 지휘자 Dennis Russell Davies와 독주자 Paul Zukofsky다.

1987년 협주곡은 Glass가 일반 심포니 오케스트라를 위해 쓴 첫 주요 작품으로 소개된다. Glass가 학생 시절인 1960년에 별도의 바이올린 협주곡을 쓴 기록이 있으므로, 이 작품을 생애 첫 바이올린 협주곡이라고 부르기보다 대규모 일반 오케스트라를 위한 첫 주요 협주곡으로 구분하는 편이 정확하다.

Glass는 이 곡을 작곡할 때 부친 Ben Glass를 사적인 청중으로 떠올렸다고 회고했다. 부친이 레코드 가게를 운영하며 여러 협주곡을 좋아했다는 기억은 작곡의 개인적 배경이며, 공식 헌정 표기와는 별개의 층위에 있다. LA Phil의 2025년 녹음 자료는 첫 독주에 나오는 D–A–D 세 음을 이 배경과 연결해 설명한다.

세 악장의 설계

세 악장은 전통적인 빠름–느림–빠름 외형을 취하지만, 각 악장의 역할은 반복 화음과 독주 선율의 관계 속에서 확장된다. 악보와 최근 녹음 자료에 제시된 빠르기 표기는 다음과 같다.

순서	빠르기 표기	진행과 역할
I	`Quarter note = 104 – Quarter note = 120`	반복되는 화음과 독주 바이올린의 빠른 아르페지오가 맞물린다. 독주자는 처음부터 넓은 음역을 움직이며 관현악의 박동 위에 협주곡의 에너지를 세운다.
II	`Quarter note = ca. 108`	낮은 현을 중심으로 한 반복 저음이 파사칼리아를 연상시키고, 독주 바이올린은 높은 음역의 긴 칸틸레나와 대위적 선율을 펼친다. 관현악과 독주가 고정된 반주·주역 관계를 번갈아 맡는 정서적 중심 악장이다.
III	`Quarter note = ca. 150 – Coda: Poco meno, Quarter note = 104`	빠른 음형과 타악기의 박동이 외향적인 피날레를 만들고, 후반의 느린 코다가 앞선 재료를 되돌아보며 높은 음역의 종결을 만든다.

처음의 구상은 다섯 개의 짧은 악장이었지만, 집필 과정에서 첫째와 둘째 악장이 길어졌다. 그 결과 작품은 세 악장으로 통합되었고, Zukofsky가 요청한 느리고 높은 결말은 셋째 악장의 `Poco meno` 코다에 남았다. 따라서 마지막 악장은 빠른 본체와 느린 종결부가 결합한 하나의 악장으로 읽힌다.

반복 화음과 독주 바이올린

Glass의 반복은 같은 음형을 배경처럼 되풀이하는 데서 끝나지 않고, 곡의 시간을 큰 단위로 묶는 화성적 장을 만든다. 독주 바이올린은 그 위에서 빠른 아르페지오와 짧은 음형, 길게 이어지는 칸틸레나를 번갈아 제시한다. 관현악이 지속적인 화음과 박동을 유지할 때 독주가 선율을 확장하고, 독주가 긴 음을 유지할 때 관현악의 질감이 변하면서 두 주체의 역할이 교대된다.

둘째 악장의 반복 저음은 바로크 파사칼리아를 연상시키지만, 작품 전체를 역사적 형식의 복원으로 규정하지는 않는다. 전통 협주곡의 3악장 외형과 심포니 오케스트라의 색채가 Glass 특유의 반복 언어와 결합한 결과이며, 셋째 악장의 느린 코다는 그 결합을 회고적인 종결로 연결한다.

편성

- 독주 : 바이올린

목관: 플루트 2(제 1플루트는 피콜로 겸함), 오보에 2, B♭ 클라리넷 2, E♭ 클라리넷, 베이스 클라리넷
, 바순 2
금관: 호른 4, 트럼펫 3, 테너 트롬본 2, 베이스 트롬본, 튜바
타악기: 팀파니, 타악기 4명 (작은북, 큰북, 우드블록, 트라이앵글 , 심벌즈)
그 밖의 악기: 하프
현악: 제 1·제 2바이올린, 비올라, 첼로, 더블베이스

이 편성은 독주자를 위한 단순한 반주보다 반복 화음과 박동을 여러 악기군에 분배하는 데 초점이 있다. 큰 관현악에서는 독주 바이올린이 묻힐 수 있으므로, 실제 연주에서는 음량과 유니즌의 조정이 독주선의
가청성에 직접 영향을 준다.

개인적 표지와 연주용 재관현악

Glass와 Anne Akiko Meyers의 대화에 관한 LA Phil 자료는 첫 독주에 등장하는 D–A–D를 부친 Ben Glass를 떠올리는 사적인 표지로 소개한다. 이 세 음은 작곡가가 설명한 배경을 이해하는 단서이지만 , 작품 전체를
관통하는 프로그램이나 고정된 주제 암호로 확대되지 않는다.

Dennis Russell Davies는 2009년 투어와 2012년 재녹음 과정에서 큰 관현악이 독주 바이올린을 덮는
문제를 다루었다. Philip Glass 공식 녹음 노트에 따르면 Davies는 작곡가의 허가를 받아 현악과 관악의
유니즌 ·조합을 일부 덜어 독주가 계속 들리도록 관현악을 조정했다. 2017년 Orange Mountain Music에서 발매된 Capuçon·Davies 녹음은 이 승인된 연주용 재관현악을 사용하며, 구조와 음을 바꾼 새 작곡판으로
분류되지 않는다.

소요 시간

Philip Glass 공식 작품 페이지와 Wise Music Classical은 전곡을 약 30분으로 안내한다. 실제 카탈로그에는 Gidon Kremer·Christoph von Dohnányi의 1993년 녹음이 25분 안팎, Renaud Capuçon·Davies의 2017 년 녹음이 30분 안팎, Anne Akiko Meyers·Gustavo Dudamel의 2025년 녹음이 25분 안팎으로 표시된다. 특히 둘째 악장의 표기 템포를 어느 정도로 유지하는지에 따라 전체 시간이 크게 달라진다.

공연과 레코딩

1987년 4월 5일 초연은 Paul Zukofsky가 독주하고 American Composers Orchestra가 연주했으며 Dennis Russell Davies가 지휘했다. 초연 이후에는 Glass의 반복 언어를 심포니 오케스트라의 표준 편성 안에서
구현하는 협주곡으로 공연되어 왔다.

Gidon Kremer·Wiener Philharmoniker·Christoph von Dohnányi의 1993년 Deutsche Grammophon 녹음은 1992년 빈 Musikverein 세션을 바탕으로 한 후대 해석이다. 초연자 Zukofsky의 연주를 보존한
음원이 아니라, 1990년대 작품 확산을 보여 주는 대표 카탈로그로 이해할 수 있다.

Renaud Capuçon·Bruckner Orchester Linz·Davies의 2017년 녹음은 Davies가 직접 다룬 밸런스 문제와 승인된 경량화의 결과를 들려준다. Anne Akiko Meyers·Gustavo Dudamel·Los Angeles Philharmonic의

2025년 녹음은 최신 발매 사례로, 악장별 메트로놈 표기와 D–A–D에 관한 배경 설명을 함께 제공한다. 두 녹음은 서로 다른 음향과 시간을 제시하지만 , 어느 한쪽을 유일한 표준으로 정하지 않는다.

주요 자료

Philip Glass, Concerto for Violin and Orchestra 공식 작품 페이지: 1987년, American Composers Orchestra 위촉, 초연, Dunvagen 출판, 기본 편성을 확인했다.
Wise Music Classical, Violin Concerto No. 1: 실제 집필 기간, Davies·Zukofsky 헌정, 5악장
구상에서 3악장으로 정리된 과정과 느린 코다를 대조했다.
Philip Glass, 2017 녹음 노트: Davies·Capuçon·Bruckner Orchester Linz의 녹음, 허가된 관현악 조정, 둘째 악장 템포와 Ben Glass 배경을 확인했다.
Los Angeles Philharmonic, Violin Concerto 작품 해설: 1960년 학생 시절 작품과 1987년 첫 주요 심포니 오케스트라 협주곡의 구분, 3악장 구조와 반복 저음을 확인했다.
Los Angeles Philharmonic, 2025 녹음 페이지: Meyers·Dudamel·LA Phil의 발매 정보, D–A–D와 부친 배경, 악장별 빠르기 표기를 확인했다.
IRCAM, Concerto for Violin and Orchestra 작품 기록: 1987년 작품, 약 30분, 세부 편성과 초연 정보를 독립적으로 대조했다.
Deutsche Grammophon, Kremer·Dohnányi 녹음 및 Presto Classical 카탈로그: 1993년 발매와 1992년 빈 세션, 작품 시간의 보조 정보를 확인했다.
Anne Akiko Meyers, Philip Glass 소책자: 2025년 녹음의 악장별 시간과 메트로놈 표기를 확인했다.

Violin Concerto No. 2 "The American Four Seasons"

정보

개요
곡명: Violin Concerto No. 2 "The American Four Seasons"
작곡가: Philip Glass (1937–)
장르: 바이올린 협주곡
작곡 시기: 2009년
초연: 2009년 12월 9일, Toronto Symphony Orchestra. Robert McDuffie 독주, Peter Oundjian 지휘 범위: 독주 바이올린, 현악 오케스트라 , 신시사이저를 위한 전곡. Prologue, 네 관현악 악장, 세 Song 으로 구성된다.

Wikipedia: Violin Concerto No. 2 (Glass)

Philip Glass의 Violin Concerto No. 2 "The American Four Seasons" 는 Robert McDuffie가 Antonio Vivaldi의 The Four Seasons 와 함께 연주할 현대적 동반 작품을 요청한 데서 출발한 2009년 협주곡이다 . 전곡은 Prologue 와 Song No. 1 – Song No. 3 이라는 독주 바이올린 구간 사이에 네 개의 관현악 악장을 배치한다. Glass는 네 악장에 봄 ·여름 ·가을 ·겨울을 지정하지 않았으므로 , 계절의 순서를 정하는 표제 대신 독주자와 청자가 각 악장의 관계를 스스로 구성하게 된다.

출판 정보와 위촉 배경

Glass는 2009년 여름과 가을에 이 협주곡을 썼고, McDuffie와 수년 동안 작품의 발상을 주고받았다 . 공동 위촉에는 Toronto Symphony Orchestra, London Philharmonic Orchestra, Aspen Music Festival and School, University of Illinois at Urbana-Champaign의 Krannert Center for the Performing Arts, Kansas의 Carlsen Center가 참여했다. 출판사는 Dunvagen Music Publishers다.

McDuffie의 요청은 Vivaldi의 선율을 편곡해 새 협주곡을 만드는 것이 아니라, 같은 공연에서 두 작품을 이어 놓을 수 있는 현대적 대응을 마련하는 것이었다. McDuffie는 Vivaldi 협주곡의 하프시코드가 맡던 기능에
현대적인 신시사이저를 사용하고, 네 개의 큰 관현악 악장과 강한 종결을 갖추기를 바랐다고 인터뷰에서 설명한다. 이 협업의 맥락은 제목의 American 이 특정 계절의 표준 순서를 뜻하지 않는 이유를 이해하게 한다.

소요 시간

Philip Glass의 공식 작품 목록과 IRCAM은 약 38분으로 안내한다. Toronto 초연 안내는 약 37분, Pittsburgh Symphony의 공연 프로그램은 약 42분으로 제시한다. 독주 구간을 포함하는 방식과 실제 연주 속도에 따라 전곡은 대체로 약 38–42분 범위에서 연주된다.

편성

독주 바이올린, 현악 오케스트라 , 신시사이저를 사용한다. Wise Music Classical이 제시하는 권장 현악 규모는 제 1바이올린 6명, 제 2바이올린 5명, 비올라 4명, 첼로 4명, 더블베이스 3명이다. 신시사이저는
하프시코드 대신 지속적인 화음과 맥박을 제공하는 악기로 구상되었지만 , 특정 장비나 프리셋을 작품의 고정 조건으로 정한 자료는 확인되지 않는다.

순환 구조: Prologue, 네 악장, 세 Song

Prologue 와 Movement I

Prologue 는 반주 없는 독주 바이올린으로 시작한다. 이어지는 Movement I 에서 현악 오케스트라와
신시사이저가 반복되는 화음과 맥박을 만들고, 독주 바이올린이 그 위에 긴 선율을 놓는다. 이 독주 도입부는
전통 협주곡의 카덴차를 대신하는 첫 번째 독립 구간이며, 작품 전체가 계절의 이름보다 순환이 시작되는
움직임을 먼저 제시하도록 만든다.

Song No. 1 과 Movement II

Song No. 1 은 첫 관현악 악장 뒤에 놓인 독주 구간이다. Glass의 작곡가 노트는 이 부분들을 전통적인
카덴차가 아니라 McDuffie를 위해 쓴 별도의 독주곡으로 설명하며, 독립적으로 연주할 수도 있다고 제안한다. Movement II 에서는 독주 바이올린과 현악의 반복 조직, 신시사이저의 지속음이 다시 결합하지만 , 어느
계절을 나타내는지는 지정하지 않는다.

Song No. 2 와 Movement III

두 번째 독주 구간은 Song No. 2 다. 이 구간을 지나면 Movement III 가 이어지며, 네 관현악 악장은 같은
편성을 유지하면서도 반복되는 음형의 밀도와 독주 선율의 호흡을 서로 다르게 배치한다. LA Phil의 작품
해설은 이러한 독주 구간을 각 관현악 악장 사이의 경계로 설명하고, 작품에서 떼어 별도의 콘서트 음악으로 연주할 수 있다는 Glass의 제안을 전한다.

Song No. 3 와 Movement IV

Song No. 3 은 마지막 관현악 악장으로 넘어가는 세 번째 독주 연결부다. Movement IV 는 신시사이저와
현악의 맥박, 독주 바이올린의 활발한 움직임을 결합해 순환을 닫는다. McDuffie가 말한 강한 결말이라는
협업의 요구는 이 마지막 악장의 배치와 관계가 있지만, 특정 계절이나 단일한 표제적 장면을 지시하지는 않는다.

계절 표제와 Vivaldi의 관계
Glass는 완성된 곡을 들은 McDuffie가 자신과 다른 계절 대응을 떠올린 일을 계기로 Spring, Summer, Autumn, Winter 를 악장 제목에 붙이지 않기로 했다. 작곡가의 공식 노트는 이 선택을 작품의 일부로 설명하며, McDuffie의 인터뷰도 두 사람이 어느 악장을 여름이나 겨울로 볼지 합의하지 못했다는 협업 과정을

전한다. 따라서 Movement I 부터 Movement IV 까지의 계절 대응은 독주자와 청자가 구성하는 열린 상태로 남는다.

이 협주곡과 Vivaldi의 The Four Seasons 사이에는 현악 중심의 편성, 반복되는 맥박, 독주 바이올린과 관현악의 대화라는 공연상의 대응이 있다. 그러나 Glass의 작품은 Vivaldi의 주제를 직접 인용하거나 네 계절의 표제 순서를 재현한 편곡판이 아니다. 신시사이저와 독주 연결부를 통해 21세기의 연주 조건에서 계절이라는 발상을 다시 구성한 별도의 협주곡으로 다루어야 한다.

주요 자료

Violin Concerto No. 2 — Philip Glass 공식 작품 페이지
Violin Concerto No. 2 — Philip Glass 공식 음반 ·작곡가 노트
Concerto for Violin and Orchestra No. 2 — IRCAM
Violin Concerto No. 2 "The American Four Seasons" — Los Angeles Philharmonic
Toronto Symphony가 발표한 2009년 초연 안내 — American Symphony Orchestra League Robert McDuffie 인터뷰 — Colorado Public Radio
Concerto No. 2 for Violin, Strings and Synthesizer 공연 프로그램 — Pittsburgh Symphony

Einstein on the Beach

정보

개요
곡명: Einstein on the Beach
작곡가: Philip Glass (1937-)
디자인 ·연출: Robert Wilson
초연 안무: Andrew de Groat; 1984년 재공연부터 Lucinda Childs가 안무를 재구성
작곡 시기: 1975-1976년
초연: 1976년 7월 25일, Festival d’Avignon, France
성격: 4막 9장과 다섯 개의 Knee Play 로 이어지는 장시간 음악극이다 . 증폭된 ensemble, solo violin, chorus, 숫자 ·solfege·spoken text가 Robert Wilson의 무대 이미지와 결합한다.
출판: Dunvagen Music Publishers

공식 작품 자료: Philip Glass 공식 페이지 · Wise Music Classical 악보 정보

Wikipedia: Einstein on the Beach

Einstein on the Beach 는 Albert Einstein을 둘러싼 과학 ·시간 ·현대성의 이미지를 Train·Trial·Prison·Spaceship 장면으로 조직한 음악극이다 . Philip Glass와 Robert Wilson은 이 장면들을 네 막과 다섯 Knee Play 사이에서 반복하고 변형한다.

작품의 소리는 대규모 관현악보다 Philip Glass Ensemble의 증폭된 winds와 keyboards에 의존한다. solo violin은 Einstein을 연상시키는 인물이면서 무대와 ensemble 사이에 놓인 음악적 표지이고, chorus가 발음하는 숫자와 solfege는 줄거리의 설명보다 박자와 반복의 재료로 기능한다. Knee Play 는 막 사이의
휴지부가 아니라 장면을 잇고 무대 전환을 감당하는 음악적 관절이다.

출판 정보와 공연 관행

Glass 공식 자료의 출판사는 Dunvagen Music Publishers다. 작품은 전통적인 intermission이 없는 약 4 시간 30분에서 5시간의 공연으로 설계되었고 , 초연과 재공연에서는 관객이 공연 중 잠시 나갔다가 돌아올 수 있는 관행이 함께 알려졌다. 이 관행은 관객이 긴 공연 시간 동안 자유롭게 출입하도록 마련된 공연 조건이다.

Robert Wilson의 공식 설명에 따르면 음악 ·텍스트 ·행동은 하나의 창작 과정에서 함께 만들어졌다 . Glass는 Wilson의 drawings에서 출발해 음악을 썼다고 설명하며, Wilson은 이를 theatrical time, space and movement와 연결한다. 2012년 재현 공연을 다룬 비평도 음악의 추진력과 Wilson의 느린 tableau가 결합할 때 작품의 형식적 실험이 가장 분명해진다고 지적한다.

소요 시간

IRCAM은 약 4시간 30분으로 기록하고, 공연 자료와 녹음 설명은 약 5시간으로도 표기한다. 실제 상연 시간은 production의 반복 횟수, 무대 전환, 출입 관행에 따라 달라진다. 1979년 CBS 녹음은 LP 네 장에 맞추면서 반복을 축약했고, 1993년 Nonesuch 녹음은 CD 세 장에 더 긴 형태를 담았다.

편성

배우 ·화자: 두 명의 actress, 한 명의 actor, 한 명의 child narrator
성악: 4 sopranos, 4 contraltos, 4 tenors, 4 basses, amplified solo soprano
기악: flute(piccolo와 bass flute 겸용), flute(soprano saxophone 겸용), tenor saxophone(alto saxophone 겸용), 두 대의 electronic/MIDI keyboards 또는 synthesizers
별도 역할: solo violin, Philip Glass Ensemble의 organ·keyboards·winds, 장면에 따라 말하고
움직이는 chorus

IRCAM의 편성표는 악기의 doubling을 명시하며, Glass 공식 녹음 자료는 실제 음반에서 Jon Gibson, Richard Landry, Richard Peck의 wind 파트와 Glass·Michael Riesman의 organ·synthesizer를
구체적으로 기록한다. 이 편성은 증폭 장치를 부수적인 보강으로 취급하지 않고, keyboards의 지속음 ·winds 의 반복 음형 ·voices의 발음을 한 음향면에 겹치는 작곡 조건으로 삼는다.

장면 구조

작품은 Prologue와 다섯 개의 Knee Play, 네 막의 아홉 장면으로 이어진다. Act I의 Train 과 Trial, Act II의 Dance 1 / Field with Spaceship 과 Night Train, Act III의 Trial / Prison 과 Dance 2 / Field with Spaceship, Act IV의 Building, Bed, Spaceship 이 큰 장면을 이룬다. Knee Play 1 부터 Knee Play 5
까지는 이 장면들을 구분하면서도 violin·organ·chorus·숫자 말하기의 재료를 다시 불러온다.

Prologue와 Knee Play 1

첫 Knee Play 는 숫자와 solfege가 결합한 짧은 음절, 반복되는 keyboard와 solo violin으로 작품의 시간
단위를 제시한다. 숫자는 사건을 설명하는 대사가 아니라 음악이 세어 가는 박자의 일부가 된다. violinist는 무대 위 인물이면서 ensemble과 배우들 사이에 서서 이후 장면을 연결할 음향적 기준점을 마련한다.

Act I — Train / Trial

Train 은 빠르게 움직이는 이미지와 일정한 pulse를 결합한다. Glass 공식 해설은 이 장면에서 F minor와 E major 사이의 modulation이 반복되며, 같은 추진력이 다른 조성 영역으로 미끄러진다고 설명한다. 이어지는 Trial 에서는 법정의 언어가 논리적 판결문으로 전개되지 않는다. 말과 숫자, 긴장된 additive pattern이 서로의 길이를 조금씩 바꾸면서 제도적 공간의 반복을 소리로 만든다.

Knee Play 2와 Act II — Dance 1 / Night Train

Knee Play 2 는 첫 장면의 재료를 짧은 연결부로 되돌린다. Dance 1 / Field with Spaceship 에서는 Lucinda Childs가 재구성한 안무의 선형 이동과 Glass의 반복 음형이 같은 시간 안에서 겹친다. Night Train 은 soprano·chorus·keyboard의 solfege를 통해 낮의 기차 이미지와 다른 속도의 지속을 만든다. 악구는 큰
선율을 향해 급히 나아가기보다 , 짧은 패턴의 길이와 겹침이 바뀌며 장면의 방향을 드러낸다.

Knee Play 3와 Act III — Trial / Prison / Dance 2

세 번째 Knee Play 뒤의 Trial / Prison 은 법정과 감옥의 언어를 다시 가져온다. Prematurely Air-Conditioned Supermarket 같은 spoken text는 말투 ·호흡 ·반복 횟수가 ensemble의 리듬과 맞물리는 재료다. 이어지는 Dance 2 / Field with Spaceship 은 Act II의 춤을 되풀이하면서도 음향의 밀도와 장면의 위치를 바꿔, 같은 이름의 장면이 같은 결과로 돌아오지 않게 한다.

Knee Play 4와 Act IV — Building / Bed / Spaceship

Building 은 keyboard와 voices의 누적을 통해 공간이 세워지는 듯한 지속을 만든다. Bed 에서는 solo soprano와 electric organ의 분리된 음색이 장시간 반복 속에 가느다란 선율을 만든다. 마지막 Spaceship 은 solo violin, soprano, chorus, reeds, keyboards가 한꺼번에 밀도를 높이는 장면이다. Library of Congress 의 해설은 이 장면의 빠른 숫자 발음과 증폭된 악기, 일정한 eighth-note pulse를 1970년대 후반의 핵 시대 불안과 연결한다. Knee Play 5 는 마지막 장면을 닫는 동시에 작품 첫머리의 재료를 다시 불러, 끝과 시작이
하나의 큰 순환으로 맞물리게 한다.

텍스트와 반복 과정

가사는 숫자와 solfege syllables, Christopher Knowles의 파편적 언어, Lucinda Childs와 Samuel M. Johnson이 쓴 짧은 텍스트로 구성된다. Patricia Hearst 재판, 1970년대 라디오, Mr. Bojangles, Beatles와 David Cassidy 같은 참조가 섞여 있지만, 어느 하나가 연속적인 줄거리를 제공하지는 않는다. 말의 내용은 음악적 박자, 배우의 위치, 조명의 전환과 함께 장면을 조직한다.

Glass가 사용하는 additive process는 작은 모듈에 음이나 박을 더하거나 덜어 같은 윤곽을 다른 리듬으로 바꾼다. cyclic structure는 길이가 다른 패턴들이 각자의 반복을 이어 가다가 일정한 지점에서 다시 만나는 방식이다. 이 두 절차 때문에 표면의 재료가 계속 반복되어도 악센트 ·음의 수 ·겹침의 위치가 바뀌며, 장면은
반복 속에서 시간이 쌓이는 음악적 진행을 만든다.

작품의 역사적 위치

1976년 Avignon 초연 뒤 작품은 유럽을 거쳐 미국으로 이동했고, 1976년 11월 Metropolitan Opera에서 두 차례 공연되었다 . Library of Congress는 당시 공연이 박수와 야유를 함께 받았다고 기록한다. 1984년 Brooklyn Academy of Music, 1992년 재공연, 2012년 국제 투어는 원작의 무대 조건을 되살리면서 새로운 관객에게 작품을 소개했다. Einstein on the Beach 는 Glass의 뒤이은 Satyagraha 와 Akhnaten 보다
비서사적이고 협업의 비중이 큰 오페라로 남아 있으며, 음악과 연출 ·무용을 분리하기 어려운 20세기 음악극의 사례가 되었다.

주요 레코딩 및 영상 자료

Philip Glass Ensemble / Michael Riesman — CBS Masterworks (1979)

Philip Glass 공식 트랙 ·크레디트 가 수록한 첫 상업 녹음이다. Paul Zukofsky의 violin과 Michael Riesman 지휘의 ensemble이 네 디스크에 Knee Play 와 네 막의 장면을 배치한다. LP 길이에 맞추느라 반복이 줄어든 판본이므로 , 장면의 전체 지속보다 Glass가 각 장면의 핵심 음형과 전환을 어떻게 압축했는지 살필 자료다.

Philip Glass Ensemble / Michael Riesman — Nonesuch 79323-2 (1993, OMM6028 재발매)

공식 Nonesuch 페이지 는 세 디스크의 트랙과 1993년 발매 정보를 제공한다. 1979년판보다 긴 시간과
세분된 트랙으로 Train, Trial, Night Train, Bed, Spaceship 의 연결을 따라갈 수 있다. 같은 지휘자와 ensemble 전통을 공유하므로 , 축약판과 긴 CD판 사이에서 반복의 횟수와 장면의 호흡이 어떻게 달라지는지
비교할 때 유용하다.

Philip Glass Ensemble — BAM 실황 하이라이트 CD / 다큐멘터리 DVD (Orange Mountain Music OMM0083, 2012)

공식 자료 에 따르면 CD는 1984년 Brooklyn Academy of Music 실황을 편집한 77분 하이라이트이고 , DVD 에는 The Changing Image of Opera 가 들어 있다. 전곡의 시간 구조를 재현하는 음반은 아니지만, ensemble 의 실제 무대 음향과 Wilson 협업의 역사적 자료를 함께 볼 수 있다는 점에서 1979·1993 스튜디오 녹음과
역할이 다르다.

주요 자료

Philip Glass, Einstein on the Beach 공식 작품 페이지: 악보 ·관련 녹음 목록.
Philip Glass, CBS recording notes: 1979 녹음의 구조 ·편성 ·크레디트.
Philip Glass, Nonesuch recording notes: 1993 녹음의 트랙 ·작품 해설.
IRCAM, Einstein on the Beach: 지속 시간 ·편성 ·초연 기록.
Robert Wilson, Einstein on the Beach: 공동 창작 ·비서사 형식 ·공연 관행.
Philip Glass, CBS recording notes: Glass가 drawings, 4막 ·9장 ·5 Knee Play와 solo violin의 역할을 설명한 직접 자료.
Library of Congress essay: Glass의 additive/cyclic process 정의와 녹음 축약 설명.
Library of Congress, National Recording Registry essay: 창작 배경 ·음악 절차 ·초기 녹음의 축약

.

Festival d’Avignon 1976 archive: 초연 제작진과 출연진.
The Guardian, 2012 review: 재현 공연에서 음악과 Wilson의 시각 구상이 결합하는 방식.

Satyagraha

정보

개요
곡명: Satyagraha
작곡가: Philip Glass (1937–)
대본: Constance DeJong와 Philip Glass, Bhagavad Gita 에서 선택한 텍스트
작곡 시기: 1978년 위촉, 1978–79년 작업, 1980년 초 완성으로 설명되며 카탈로그 작품 연도는 1980년 초연: 1980년 9월 5일, Rotterdamsche Schouwburg, Rotterdam, De Nederlandse Operastichting 원제작
성격: Gandhi의 1893–1914년 남아프리카 활동을 3막 7장과 산스크리트어 가창으로 다루는 오페라. Einstein on the Beach 와 Akhnaten 사이에 놓인 Glass의 Portrait Trilogy 두 번째 작품

Satyagraha 는 역사적 사건을 시간순으로 배열한 전기극이 아니다. Act I Tolstoy, Act II Tagore, Act III King 이라는 세 막이 서로 다른 시대의 장면을 묶고, 각 막의 세 장 또는 한 장면이 끊김 없이 이어지는
음악으로 진행된다. 작품 카탈로그는 약 180분 또는 3시간으로 안내하지만 , 음반과 영상은 편집 ·휴식 ·매체 조건에 따라 다른 시간을 남긴다.

위촉과 작곡

Glass는 1960년대 중반 인도에서 Gandhi와 비폭력 사상에 관심을 갖기 시작했고, 1976년 Hans de Roo가 Gandhi 오페라 구상을 제안했다는 후대 설명이 있다. 1978년 Netherlands Opera 또는 Rotterdam시의 위촉이 작업의 출발점으로 기록된다. Glass는 2008년 인터뷰에서 DeJong과 함께 1978–79년에 대본과
음악을 구체화했다고 회고했으며 , 공식 음반 제작 노트는 1980년 초 완성을 말한다.

자료는 작품 연도를 1979년과 1980년으로 나누어 적기도 한다. ENO와 일부 음반 자료의 1979년은 작업 기간을 한 해로 줄인 표기이고, Glass 공식 작품 페이지 ·IRCAM·Library of Congress는 카탈로그 작품 연도를 1980년으로 둔다. 따라서 위촉, 실제 작업, 완성, 카탈로그 연도를 하나의 날짜로 봉합하지 않는 편이 정확하다.

Bhagavad Gita와 비연대기적 장면

DeJong과 Glass는 Bhagavad Gita 에서 텍스트를 골라 대본을 만들었다. Bhagavad Gita 는 Mahabharata 의 한 부분이며, 공연 자료는 가창 언어를 Sanskrit로 표시한다. 번역문은 노래의 원문이 아니라 공연에서
관객에게 제공되는 자막이나 무대 투사의 방식으로 기능한다. Linda Hutcheon과 Michael Hutcheon은 번역되지 않은 Sanskrit와 무대 행동의 어긋남을 의례화된 무대극의 특징으로 해석한다.

작품의 사건은 1893년의 도입부에서 1913년의 행진까지 연대기 순서로 흐르지 않는다. Met 교육 안내서는 앞에 Prelude (1893) 를 소개하지만 , 현재 작품 자료가 세는 정식 구조는 3막 7장으로 유지된다. Glass는 Tolstoy, Tagore, King을 각각 과거 ·현재 ·미래를 비추는 인물로 설명했으며 , 이 연결은 작곡가의 해석적 발언이지 장면의 역사적 연대를 대신하는 표가 아니다.

Act I Tolstoy

첫 장면 The Kuru Field of Justice 는 남아프리카의 실제 사건이 아니라 Bhagavad Gita 의 신화적 전장을 무대로 삼는다. Arjuna가 Krishna에게 전투와 행동의 의미를 묻는 대화는 이후 Gandhi의 윤리적 결단을
비추는 출발점이 된다.

Tolstoy Farm 은 1910년 Gandhi 공동체의 장면이다. 건축, 직조, 요리 같은 공동 노동이 개인의 신념을
생활의 규율로 바꾸며, 공동체가 단순한 배경이 아니라 저항을 준비하는 장소가 된다. 마지막 장면 The Vow 는 1906년 Black Act에 맞서 재등록과 지문 등록을 거부하는 집회와 서약을 다룬다. 저항이 개인의 분노가
아니라 집단이 공유하는 약속으로 전환되는 지점이다.

Act II Tagore

Confrontation and Rescue 는 1896년 인도에서 돌아온 Gandhi가 Durban의 군중에게 공격받는 장면이다. Mrs Alexander가 우산으로 그를 보호하면서 폭력의 현장에 개인적인 개입이 들어온다. Indian Opinion 은 1906년 Gandhi의 신문과 공동체의 정보 확산을 다룬다. Met의 줄거리 설명은 광고를 싣지 않는 신문과 약 2 만 명의 독자를 함께 언급한다.

Protest 는 1908년 자발적인 등록 합의가 무너진 뒤 등록증과 등록 카드를 태우는 항의다. Act II의 세 장면은 귀환, 인쇄와 공론장, 공개적인 불복종을 차례로 놓지만, 음악은 장면 사이를 단절시키지 않는다. ENO는 짧은 반복 구절과 안정된 화성적 바탕이 이 끊김 없는 구조를 지탱한다고 설명한다.

Act III King

마지막 막은 Newcastle March 라는 하나의 연속 장면이다. 1913년 Three Pound Tax와 Asiatic Immigration Law에 항의해 광부와 가족이 행진하며, Gokhale의 약속이 지켜지지 않은 뒤 약 5,000명이 36마일을 걷는다. Met의 줄거리는 잠재적으로 6만 명의 노동자가 합류할 수 있다는 전망도 덧붙인다.

Newcastle March 는 자료에 따라 New Castle March 로도 표기된다. Met와 ENO는 Newcastle을, Glass 공식 음반 페이지는 New Castle을 사용한다. 철자 차이는 서로 다른 장면을 뜻하지 않으며, 음반이나 출판물의
원문을 인용할 때 해당 표기를 보존하면 된다.

반복, 목소리, 전자 오르간

ENO의 음악 자료는 장면이 끊기지 않고 이어지는 반복 구조를 설명하면서 Act II Scene 2의 아르페지오와
저음, Act I의 선형적인 음절 가창, Act III의 상승 아르페지오 위 합창을 사례로 든다. 이 예시는 교육용 해설이

제시한 음악적 관찰이며, 악보를 새로 판독한 마디 분석이 아니다. Klaus Kertess도 반복되는 화성 모듈과 물결처럼 변하는 진행을 1981년 비평에서 언급했다.

공식 편성 약호는 3 (pic).3.3(bcl).2/0.0.0.0/eorg/str 이다. 플루트 3, 오보에 3, 베이스 클라리넷을
포함한 클라리넷 3, 바순 2, 전자 오르간, 현악으로 풀어 쓸 수 있으며 금관과 타악은 없다. 9명의 독창자와
대형 SATB 합창이 오케스트라와 결합한다. Glass는 전자 오르간이 호흡과 휴지가 제한된 목관 ·현악 선율을 채우거나 겹치면서, 서로 다른 음색이 하나의 음향처럼 섞이기를 원했다고 설명한다.

주요 배역은 Gandhi 테너, Miss Schlesen 소프라노, Kasturbai 메조소프라노 또는 특정 음반의 알토, Kallenbach 바리톤, Rustomji 베이스, Mrs Naidoo 소프라노, Mrs Alexander 메조소프라노 또는 알토, Lord Krishna 베이스, Prince Arjuna 바리톤이다 . Tolstoy, Tagore, King은 각 막을 비추는 침묵의 guardian 인물로 놓인다. 대형 합창은 역사적 군중을 재현하는 기능과 의례적인 집단 발화를 함께 맡는다.

Rotterdam 초연과 지휘자 기록
1980년 9월 5일 Rotterdam 원제작은 De Nederlandse Operastichting이 Rotterdamsche Schouwburg 에서 올렸다. University of Amsterdam Theatercollectie는 Bruce Ferden의 음악 지휘, David Pountney 의 연출, Robert Israel의 무대 ·의상, Richard Riddell의 조명, Rotterdam Conservatory 학생 합창과 Utrecht Symphony Orchestra를 기록한다. 이 자료를 원제작의 기준으로 삼으면 초연 지휘자는 Bruce Ferden이다.

Philip Glass 공식 작품 페이지와 IRCAM은 같은 초연의 지휘자를 Christopher Keene로 적는다. 그러나 Keene는 1981년 Artpark 미국 공연의 지휘자이자 1984년 New York City Opera 녹음의 지휘자로 별도 확인된다. 따라서 Rotterdam 원제작의 Ferden 기록과 Keene의 후속 공연 ·녹음 기록을 나누어 적어야 한다. 1980년 초연은 Rotterdam시 또는 Netherlands Opera의 위촉과 연결되며, 두 위촉 주체 표기도 자료에 따라 다르다.

Stuttgart, London, New York으로 이어진

제작

1981년 7월 29일 Artpark 공연은 Christopher Keene 지휘의 미국 초연으로 소개되었다 . 1983년 Stuttgart 영상은 Dennis Russell Davies 지휘, Achim Freyer의 시나리오 ·무대 ·의상, Hugo Käch의 TV 연출로 기록된다. 이 영상은 Rotterdam 원제작을 촬영한 것이 아니라 1981년에 시작된 Stuttgart 제작을 남긴 매체다.

ENO와 Improbable의 Phelim McDermott·Julian Crouch 제작은 2007년 London에서 선보였고 2008년 Metropolitan Opera로 이어졌다. 2011년 11월 19일 Met Live in HD 공연에서는 Dante Anzolini가 지휘했고, Met와 ENO 공동 제작과 Improbable의 참여가 기록되었다 . 텍스트는 무대에 투사되었으며 좌석 등받이의 Met titles는 사용하지 않았다. 같은 작품이라도 자막과 투사 방식이 공연의 언어 접근성을 바꾼다.

녹음과 매체별 시간

1984년 New York City Opera Orchestra and Chorus가 녹음한 Christopher Keene의 지휘 음반으로, Sony Masterworks M3K 39672로 발매되었다. Philip Glass 최초 상업 음반으로 1985년 그래미 클래식 부문 후보에 올랐다. 1984년 초연 당시 세 막 구성으로 공연되었으며, Act I 과 Act II 사이 휴식, Act III은 두 Part로 나뉘었다. Act III의 Part 1–3은 연속 연주되어 휴식 없이 이어진다.

이 음반은 3M 32-track digital 녹음으로, guide keyboard, click·metronome track, cue track을 overdubbing으로 제거하였다. 초기 guide keyboard는 organ 또는 synthesizer로 추정되며, 최종 synthesizer 음색은 확인되지 않는다. 이 음반은 초기 디지털 녹음 기술의 한계를 보여주는 사례로 평가되었다. Gramophone은 LP와 CD·카세트 모두 master tape의 Act II Scene 1을 누락한 것으로 지적하였다.

1983년 Stuttgart 초연 당시 전체 공연 시간은 2시간 44분 40초였다. 2011년 Met 재공연은 13시간 16분 45초였다. 이 음반은 Orange Mountain Music의 OMM5010 DVD로 184분 분량이다. Glass 작품 중 최장 180분, Wise Music·IRCAM의 2024년 full score는 3권으로 나뉘어 출판되었다. 이 악보는 Glass 작품 중 최초로 출판된 악보이다.

출판 정보

Dunvagen Music Publishers와 Chester Music이 2024년 출판한 full score DU11220과 vocal score DU11221이 있다. Full score는 292쪽 3권으로 Run Time은 , vocal score는 3권 220쪽으로 구성되었다. 이 악보는 Glass 작품 중 최초로 출판된 악보이다.

`Satyagraha`는 Gandhi가 남아프리카에서 Tolstoy Farm과 `Indian Opinion`을 , , `Newcastle March`를 이끌던 시기를 Sanskrit로 다룬다. 이 작품은 Tolstoy·Tagore·King을 ·· 세 명의 비폭력 지도자로 묘사하였다. 이 작품은 , , , , , , 등 여섯 개 언어로 공연되었다.

외부 링크

- Philip Glass 공식 웹사이트
- Wise Music Classical, `Satyagraha`
- IRCAM, `Satyagraha`
- Metropolitan Opera, `Satyagraha` 기록
- Metropolitan Opera 공식 기록
- English National Opera, `Satyagraha`
- English National Opera, `Satyagraha: Music`
- Philip Glass, 1984 공식 기록
- University of Amsterdam Theatercollectie, Rotterdam 기록

- Philip Glass, Stuttgart □□
- Naxos Video Library, Stuttgart □□
- Metropolitan Opera 2011 playbill
- Hal Leonard, 2024 `Satyagraha` full score
- Constance DeJong·Philip Glass, `Satyagraha` □
- Hutcheon·Hutcheon, `Satyagraha` □□
- Wikipedia, `Satyagraha` (opera)

Akhnaten

정보

개요
곡명: Akhnaten
작곡가: Philip Glass (1937–)
장르: 오케스트라 , 합창, 독창자, 낭독자와 Act II Dance를 위한 3막 오페라
작곡 시기: 1982년 착수, 1983년 7월 완성
초연: 1984년 3월 24일, Württembergisches Staatstheater Stuttgart, Dennis Russell Davies 지휘, Achim Freyer 연출, Paul Esswood 주역

Wikipedia: Akhnaten (opera)

Akhnaten 은 Philip Glass가 Amarna 시대의 왕과 종교개혁을 다룬 3막 오페라다. Act I은 Prelude, Funeral of Amenhotep III, Coronation of Akhnaten, Window of Appearances 로, Act II는 The Temple, Akhnaten and Nefertiti, The City, Dance, Hymn 으로, Act III는 The Family, Attack and Fall, The Ruins, Epilogue 로 이어진다. 대상 범위는 발췌 장면이나 Timothy Sexton의 축소 관현악판이 아니라 이 배열에
따른 전곡이다. 오페라 제목의 표기 Akhnaten 은 역사 인물의 일반적인 표기 Akhenaten 과 구별된다.

출판 정보와 자료

Stuttgart Opera의 위촉으로 시작된 작품의 대본은 Glass와 Shalom Goldman, Robert Israel, Richard Riddell이 고대 자료를 엮어 만들었다. Glass의 공식 녹음 해설은 1982년 1월에 대본 작업을 시작하고 1982 년 여름에 작곡에 들어가 1983년 7월 음악과 텍스트를 완성했다고 설명한다. 공식 작품 카탈로그는 작품
연도를 1983년으로 제시하고 Dunvagen Music Publishers를 출판사로 적는다.

대본은 Amarna 시대의 칙령, 왕의 칭호, 외교 편지, 시 조각과 비문에서 가져온 문장을 배열한다. Ancient Egyptian, Akkadian, Biblical Hebrew가 고대 자료의 언어로 쓰이고, Hymn 과 낭독자의 말은 공연 지역의 관객이 이해하는 언어로 처리된다. Act III The Ruins 에서는 현대의 유적 안내문이 낭독 자료로 들어간다. 이 자료 구성은 완전한 역사 기록을 재현하기보다 서로 다른 시대의 문서를 무대의 순서로 결합하는 방식이다.

Wise Music Classical의 Timothy Sexton Akhnaten reduced orchestration 은 3명의 타악기 주자와 4개의 건반을 사용하는 별도 편곡판이다 . 이 판은 원래 오페라의 관현악 편성과 공연 조건을 바꾼 별도 편곡판이며 , 아래의 전곡 편성과 구별된다. 공개된 공식 작품 페이지에는 자필 원본 소장처와 마디 단위의 별도 critical edition 정보가 제시되지 않는다.

Philip Glass의 공식 작품 페이지는 전곡을 180분으로, Wise Music Classical은 약 3시간으로 안내한다. Atlanta Opera 학습 자료는 세 막을 각각 약 50분으로 설명하며 장면이 중단 없이 이어진다고 한다. Metropolitan Opera의 2021–22 안내는 Act I 50분, Act II 55분, Act III 45분에 두 번의 30분 인터미션을
더한 약 3시간 30분으로 제시한다.

1987년 Sony Masterworks 전곡 녹음의 순수 오디오 시간은 128분 17초다. 이 수치는 낭독, 무대 동선, 인터미션을 포함하지 않는 녹음 시간이며, 공연기관이 안내하는 상연 시간과 다른 범주에 놓인다.

텍스트와 성악

독창자와 낭독자

공식 작품 페이지의 성부 약호는 소프라노 4명, 메조소프라노 4명, 카운터테너 , 테너, 바리톤, 베이스와 SATB 합창을 제시한다. 역할 배치는 출판사와 공연 자료에 따라 다음과 같이 구체화된다 .

Akhnaten: 카운터테너
Nefertiti: 알토 또는 메조소프라노
Queen Tye: 높은 음역의 소프라노
Amenhotep III: 말하는 배역
High Priest of Amon: 테너
Horemhab: 바리톤
Aye: 베이스
여섯 딸: 소프라노 3명과 메조소프라노 3명
Professor 와 장면의 낭독자: 관객의 언어로 역사 자료와 현대 유적 안내를 전달
SATB chorus: Act II Hymn 뒤의 Psalm 104를 비롯한 군중 ·공동체의 목소리

Akhnaten 은 고대 언어와 관객의 언어를 함께 사용하는 오페라다. Act II Hymn 은 공연 지역의 언어로 부르고, 무대 밖 합창은 Biblical Hebrew로 Psalm 104를 노래한다. 언어의 교체는 역사적 거리와 현재 관객을
연결하는 대본의 구성 요소다.

편성

관현악의 공통 요소

Glass의 공식 약식 편성과 2019년 Metropolitan Opera Playbill은 다음 악기를 공통으로 제시한다.

플루트 2(한 명은 피콜로 겸임)
오보에 2(두 주자 모두 오보에 다모레 겸임)
클라리넷 2와 베이스 클라리넷
바순 2
호른, 트럼펫, 트롬본, 튜바
타악기 3명
첼레스타와 신시사이저

비올라, 첼로, 더블베이스로 이루어진 바이올린 없는 현악기군

Stuttgart의 작은 오케스트라 피트는 바이올린을 제외한 초연 편성과 연결된다. 2019년 Met Playbill은 비올라 12, 첼로 8, 더블베이스 6을 적고, Atlanta Opera의 교육 자료는 비올라 8, 첼로 6, 더블베이스 4를 특정 공연의 수치로 제시한다. 관악기 수도 공식 약식 표기의 호른 4·트럼펫 3·트롬본 3과 여러 공연 자료의 호른 2·트럼펫 2·트롬본 2로 나뉜다. 이 수치들은 서로 다른 편성표와 공연 조건을 가리키므로 평균값으로
합치지 않고 출처별로 구분한다. Met 자료는 작은 피트에서 팀파니를 쓰지 않은 조건도 별도로 기록한다.

Dance와 축소판

Act II의 Dance 는 작품의 공식 배열에 포함된 발레 장면이다. 1987년 전곡 녹음에는 별도 트랙으로 남아 있지만, 1985년 ENO 초연과 1987년 재공연에서 이 장면이 생략되었다는 공연 이력도 있다. Timothy Sexton의 reduced orchestration은 3명의 타악기 주자와 4개의 건반으로 전체 음향을 줄인 판이며, 전곡의 원래 악기 목록과 구별된다.

막과 장면

Act I: 장례에서 즉위까지

Prelude: Refrain and Verse 1, Verse 2, Verse 3 가 이어진다. 1987년 음반은 이 단위를 두
트랙으로 분할했지만 , 무대에서는 하나의 Prelude로 이어진다.
Funeral of Amenhotep III: Amenhotep III의 죽음과 장례가 고대 장례 문헌의 낭독과 행렬로
제시된다.
Coronation of Akhnaten: Akhnaten이 새 왕으로 즉위한다. 왕권의 공식 언어와 의례가 이어지며, 카운터테너 주역이 처음으로 중심에 놓인다.
Window of Appearances: Akhnaten, Nefertiti, Queen Tye가 백성 앞에 나타난다. 왕가의 공적
이미지가 공적인 tableau로 제시된다.

Atlanta Opera의 자료는 각 장면이 휴지 없이 이어진다고 설명한다. 따라서 Prelude의 음반 트랙 분할과 무대의 장면 진행을 같은 구분으로 취급하지 않는다.

Act II: 개혁, 사랑, 새 도시

The Temple: Akhnaten은 기존 Amon 사제단의 질서를 무너뜨리고 Aten 중심의 새로운 예배를 세운다.
Akhnaten and Nefertiti: 두 인물의 관계가 왕권의 공적 선언과 다른 사적 장면으로 펼쳐진다.
The City: Akhetaten의 건설이 새 종교와 정치 질서를 도시의 공간으로 옮긴다.
Dance: 도시의 장면을 발레와 움직임으로 확장한다. 안무는 제작별로 달라질 수 있다.
Hymn: Akhnaten이 Aten을 찬양하는 텍스트를 관객의 언어로 노래한다. 뒤이어 무대 밖 합창이 Biblical Hebrew로 Psalm 104를 부른다.

Act III: 고립, 공격, 폐허

The Family: Akhnaten, Nefertiti, Queen Tye와 왕가가 궁 안에 남아 외부 세계의 위기와 분리된 시간을 보낸다.
Attack and Fall: Horemhab, Aye, High Priest of Amon과 군중의 공격으로 Akhetaten과
왕가의 정치적 기반이 무너진다.
The Ruins: 장면의 시간이 현대의 유적으로 이동한다. 낭독자는 Fodor’s travel guide에서 온
안내문을 읽으며 고대의 공간을 관광지의 언어로 설명한다.
Epilogue: Akhnaten, Nefertiti, Queen Tye의 모습이 처음의 장례 행렬과 겹친다. 폐허와 기억이
같은 오페라의 끝에서 다시 만난다.

반복과 음악적 표지

Glass의 공식 설명은 작품을 여러 장면으로 된 연속적인 tableau로 제시한다. 반복되는 화성 패턴과 행렬의 속도는 장면 사이의 경계를 지우고, 텍스트와 무대 이미지가 한 호흡으로 이어지게 한다. Los Angeles Philharmonic과 Metropolitan Opera Playbill은 Akhnaten의 카운터테너와 자주 결합하는 솔로 트럼펫, Akhnaten과 Nefertiti 장면에서 두 대의 솔로 첼로가 담당하는 음형을 구체적인 음악적 표지로 설명한다.

Act I의 Prelude 와 Funeral 은 A minor에서 시작하고, Act II Hymn 은 A major의 찬가로 설명된다. 이 조성 관계와 솔로 악기의 배치는 작품 전체의 유일한 상징으로 고정된 규칙이 아니라, 해당 공연기관 프로그램이 제시한 분석과 청취 단서다. Glass는 고대 문서의 소리와 운율을 남기면서 자료의 파편을 반복 패턴 안에 놓았다고 설명한다.

작곡과 초연 이후의 수용

Stuttgart의 본관이 보수 중이어서 초연은 더 작은 Kleines Haus에서 열렸다. Glass는 개막 약 8개월 전에 Michael Riesman, Kurt Munkacsi, Richard Einhorn과 만든 신시사이저 녹음을 Stuttgart 제작진에게
보냈다고 회고한다. 이 녹음은 전자음향판의 초연이 아니라, 작곡가가 완성된 음악과 텍스트의 시간 흐름을 제작진에게 전달한 준비 자료였다.

Michael Blackwood의 1986년 다큐멘터리 A Composer’s Notes 는 Stuttgart와 Houston에서 거의 동시에 진행된 두 제작의 리허설과 공연을 기록한다. 이후 작품은 1985년 ENO 공연과 여러 국제 제작으로 이어졌다. 2016년 ENO·LA Opera·Improbable 공동 제작을 바탕으로 한 Phelim McDermott 연출은 2017 Olivier Award for Best New Opera Production을 받았고, 2019년 Metropolitan Opera의 Live in HD로
방송되었다 .

직접 연주 ·무대 해석 자료

Metropolitan Opera의 2019년 Playbill은 Sean Gandini의 10인 저글링 앙상블이 음악의 반복과 속도에
맞춰 움직였다고 기록한다. McDermott는 작품의 반복 패턴에서 저글링을 떠올렸고, Gandini는 Beni Hasan 무덤의 여성 저글링 이미지 자료를 제작에 연결했다. 앙상블은 한 번에 최대 50개의 물체를 움직이며 음악의 속도 ·강도 ·복잡한 리듬에 대응했고, Kamensek과 McDermott는 리허설에서 저글링의 계수와 음악가의
계수를 맞추었다. 이 사례는 반복 패턴을 시각적 계수와 동작으로 옮긴 특정 제작의 무대 언어다.

같은 Playbill에서 Anthony Roth Costanzo는 죽음 장면의 느린 신체 움직임과 빠른 공의 움직임이 한 장면의 질감을 만든다고 설명한다. 이 발언은 2019년 Met 제작의 무대 선택에 관한 연주자 해설이며, 1984년 Stuttgart 초연이나 악보에 고정된 안무 지시로 확장되지 않는다.

녹음과 발췌

Philip Glass의 공식 녹음 페이지는 1987년 Sony Masterworks M2K 42457을 Stuttgart State Opera Orchestra and Chorus와 Dennis Russell Davies의 전곡 녹음으로 소개한다. Paul Esswood와 Milagros Vargas를 포함한 성악진이 참여했고, Karlshöhe Church와 Tonstudio Bauer(루트비히스부르크)에서 녹음한 뒤 New York의 The Living Room에서 추가 녹음과 리믹스를 진행했다. 14개 트랙은 Act I 46분 41초, Act II 44분 12초, Act III 37분 24초로 합계 128분 17초다.

Funeral from Akhnaten 은 Jerome Robbins의 Glass Pieces 를 위해 Philip Glass Ensemble 편곡으로 먼저 공개된 발췌곡이다 . 이 편곡과 Dancepieces의 녹음은 전곡 오페라의 관현악판을 대신하지 않으며, 축소 관현악판과도 다른 매체에 속한다. 2019년 Met Live in HD는 McDermott 제작의 시각적 계수와 저글링
앙상블을 영상으로 남긴 후대 기록이다.

주요 자료

Akhnaten, Philip Glass 공식 작품 페이지: 1983년 작품 연도, 180분, 3막, 위촉과 초연, 전곡 약식
편성을 제공한다.
Akhnaten, Philip Glass 공식 녹음 페이지: 작곡가의 1982–1983년 제작 해설, 1987년 Sony 전곡 녹음, 14개 트랙과 시간, 연주자 ·녹음 장소를 기록한다.
Akhnaten 2019 Playbill, Metropolitan Opera: 고대 자료의 텍스트, 언어, 편성, A minor·A major, 솔로 트럼펫 ·첼로, McDermott·Gandini 제작과 리허설 설명을 제공한다.
Explore Akhnaten: The Opera, English National Opera: 3막 tableau, 언어, 12명의 독창자, 낭독자, 바이올린 없는 편성, Dance 의 공연 이력을 보완한다.
Akhnaten selected scenes, Los Angeles Philharmonic: Prelude 와 Funeral, 솔로 트럼펫, 바이올린 없는 편성과 발췌 장면을 설명한다.
Akhnaten reduced orchestration, Wise Music Classical: Timothy Sexton 편곡판의 3명 타악기 , 4개 건반, 역할과 약 3시간 정보를 확인한다.
Akhnaten Study Guide, Atlanta Opera: 막별 장면, 연속 진행, 언어 발음과 특정 공연의 편성을 정리한다.
Akhnaten, Metropolitan Opera Archives: 2019년 11월 23일 Live in HD 공연의 출연진과
지휘자 Karen Kamensek을 확인한다.
2019–20 Live in HD season release, Metropolitan Opera: McDermott 제작의 국제 공동 제작, 2017 Olivier Award, 2019년 방송 일정을 기록한다.
A Composer’s Notes, Philip Glass 공식 영화 자료: Stuttgart와 Houston의 동시기 제작, 리허설 촬영과 작곡가 ·제작진 인터뷰를 소개한다.

- Akhnaten 2025 programme, Philharmonie de Paris: 3□ · `Prologue` · `Epilogue` □ □□ □□□ □□□□ .

Koyaanisqatsi (soundtrack)

정보

개요

곡명 : *Koyaanisqatsi* (영화음악 및 soundtrack)
작곡가 : Philip Glass (1937–)
영화 : Godfrey Reggio 감독 , Ron Fricke 촬영 , 1982년 완성 , 1983년 상업 개봉
장르 : 대사와 전통적 인물 서사가 없는 장편 영화의 음악 , 영화 상영용 라이브 변형
작곡 카탈로그 : 1982년 작품 , 약 75분
영화 상영 시간 : 기관에 따라 약 86–87분

IMSLP: Category: Glass, Philip

Wikipedia: Koyaanisqatsi

Philip Glass의 *Koyaanisqatsi*는 Godfrey Reggio의 비언어적 영화에 맞춰 작곡된 음악이며 , 대상 범위는 작곡 카탈로그 , 영화에 쓰인 음향 , 그에서 파생된 음반과 라이브 상영판으로 나뉜다 . 영화의 구성은 악장 번호 대신 자연 , 산업 , 도시 , 기술 이미지가 편집 순서에 따라 이어지는 방식으로 드러난다 . 음반에서는 1983년 6트랙 , 1998년 8트랙 , 2009년 13트랙의 배열이 서로 다르며 , 2009년 Orange Mountain Music 판의 순서는 `Koyaanisqatsi`, `Organic`, `Clouds`, `Resource`, `Vessels`, `Pruitt Igoe`, `Pruitt Igoe Coda`, `Slo Mo People`, `The Grid – Introduction`, `The Grid`, `Microchip`, `Prophecies`, `Translations & Credits`로 정리된다 .

출판 정보와 자료

Philip Glass 공식 작품 페이지는 출판사를 Dunvagen Music Publishers로 적고 작품 길이를 75분으로 제시한다 . 이 수치는 영화의 상영 시간이나 특정 음반의 재생 시간이 아니라 작곡 카탈로그의 길이다 . IRCAM 도 1982년 작품 , 1시간 15분의 보컬 · 악기 작품으로 기록한다 .

영화와 음악의 결합을 보여 주는 자료로는 Harvard HOLLIS의 Reggio/IRE records와 Harvard Film Archive 의 컬렉션 설명이 있다 . 이 자료들은 1975년부터 개발된 장편 프로젝트 , 1982년 상영 기록 , 1983년 개봉과 Glass의 사운드트랙을 서로 다른 기록으로 정리한다 . 이 작품의 범위와 판본은 제작 문서 , 음반 페이지 , 공연 카탈로그에서 구체적으로 확인된다 .

Wise Music Classical은 영화 음악 카탈로그와 별도로 *Koyaanisqatsi concert version*을 싣는다 . 전자는 Philip Glass Ensemble(PGE) 중심의 약 1시간 16분 판이고 , 후자는 PGE, 관현악 , SATB 합창을 결합한 약 1시간 17분 편곡이다 . 두 카탈로그는 1983년 음반 , 1998년 재녹음 , 2009년 완전판과 구별되는 별도 판본이다 .

소요 시간

작곡 카탈로그는 약 75분, 영화판은 기관에 따라 약 86분 또는 87분으로 기록된다. 음반 판본은 1983년 Antilles/Island가 약 46분, 1998년 Nonesuch가 약 73분, 2009년 Orange Mountain Music이 약 76분이다. Wise Music의 concert version은 약 77분이다. 영화, 음반, 상영 공연은 같은 음악 재료를 공유해도 편집과 추가 음악, 효과음, 연주 편성에 따라 시간이 달라진다.

편성

Philip Glass 공식 작품 페이지가 제시하는 기본 악기군은 베이스 트롬본, 튜바, 호른 2, 트럼펫 3, 6성부 보컬, 플루트, 피콜로, 소프라노 색소폰, 테너 색소폰, 오르간, 더블베이스, 비올라, 첼로다. 영화 크레딧에는 Michael Riesman의 솔로 오르간, Albert de Ruiter의 저음 성부, Western Wind Vocal Ensemble, PGE, 티베트 종 연주가 따로 기록된다. 실제 원 사운드트랙에는 파이프 오르간과 신시사이저 보강, 현·금관·목관, 저음 성부와 합창이 함께 사용되었다고 설명된다.

1985–1988년 영화 상영 투어는 큰 관현악 악보를 약 10명의 이동 가능한 편성으로 줄이고 일부 관현악 파트를 샘플과 키보드로 옮긴 형태였다. Wise Music의 concert version은 이 투어판과 구별된다. PGE가 모든 키보드와 관악 파트를 맡고, 오케스트라는 비올라·첼로·더블베이스와 호른 4, 트럼펫 6, 트롬본 4, 베이스 트롬본 2, 튜바 2를 연주하며 SATB 합창이 더해진다.

영화의 이미지와 제목

영화는 대사나 인물의 목표를 따라가는 서사 대신 자연 풍경, 자원 채굴과 산업 시설, 고속도로와 주거 단지, 군중과 도시의 time-lapse, 전자 장치와 로켓의 이미지를 이어 붙인다. 음악은 이 이미지 묶음의 편집 시간과 함께 배치되며, 같은 반복 패턴이 장면의 속도와 화면의 밀도에 따라 다른 역할을 맡는다.

Godfrey Reggio Foundation은 제목을 Hopi어로 소개하면서 “미친 삶”, “혼란 속의 삶”, “붕괴하는 삶”, “균형을 잃은 삶”, “다른 방식의 삶을 부르는 상태”에 해당하는 다섯 의미 범주를 제시한다. 재단과 영화 제작진의 설명에는 땅에서 귀중한 것을 파내는 행위, 하늘을 가로지르는 거미줄 같은 형상, 하늘에서 재의 그릇이 떨어지는 장면을 가리키는 세 예언이 포함된다. 이 의미와 예언은 영화의 마지막 제목과 성악에 연결되며, 문화적 의미는 영화 제작진과 재단이 제시한 범위에서 설명된다.

음반 판본과 트랙 구조

공식 음반 페이지는 같은 음악을 서로 다른 분량과 제목으로 제시한다.

판본	트랙 배열	판본의 성격
1983 Antilles/Island	`Koyaanisqatsi`, `Vessels`, `Cloudscape`, `Pruit Igoe`, `The Grid`, `Prophecies`	LP 재생 시간에 맞춘 약 46분의 축약판
1998 Nonesuch	`Koyaanisqatsi`, `Organic`, `Cloudscape`, `Resource`, `Vessels`, `Pruit Igoe`, `The Grid`, `Prophecies`	1983년과 다른 세션으로 만든 약 73분의 확장 재녹음

판본	트랙 배열	판본의 성격
2009 Orange Mountain Music	13개 트랙 , `Pruitt Igoe Coda`, `Slo Mo People`, `The Grid – Introduction`, `Microchip`, `Translations & Credits` 포함	레이블이 영화의 추가 음악과 원래 효과음을 포함한 완전한 원본 사운드트랙으로 소개한 약 76분 판

2009년 판의 `Koyaanisqatsi`는 오르간과 저음 성부가 놓이는 도입부이고 , `Organic`과 `Clouds`는 자연 이미지와 연결되는 제목을 가진다 . `Resource`와 `Vessels`는 산업과 운송 이미지를 가리키며 , `Pruitt Igoe`는 주거 단지와 철거 장면에 대응한다 . `The Grid`는 도시와 공장의 반복 영상에 연결되는 중심 트랙이고 , `Microchip`과 `Prophecies`는 기술 장면과 종결부를 향한다 . 장면과 트랙의 대응은 트랙 제목과 영화 자료가 제공하는 범위에서 이루어지며 , 각 트랙은 음반 판본의 구조 단위로 기능한다 .

1983년과 1998년 공식 페이지는 지명을 `Pruit Igoe`로 적고 , 2009년 페이지는 `Pruitt Igoe`로 적는다 . 1998년 `The Grid`는 2009년 판에서 `The Grid – Introduction`과 본체로 나뉘며 , 2009년 `Translations & Credits`도 음반의 별도 분할이다 . 학술 자료가 `The Grid`를 세 부분이나 21개 화성 구간으로 분석하는 경우가 있으며 , 이는 음반의 공식 트랙표와 구별되는 분석 단위다 .

Glass와 Reggio의 공동 제작

Charles Merrell Berg가 1990년에 게재한 1987년 Philip Glass 인터뷰에서 Glass는 작업을 시작할 때 영화의 약 60퍼센트만 촬영되어 있었다고 회고했다 . 그는 Reggio와 구름 , 비행기와 자동차를 묶은 `Vessels` 같은 subject-role을 정하고 , 구체적인 컷 배열이 고정되기 전에 영상 묶음의 순서와 시간을 계획했다고 설명했다 . 구름 장면은 약 10분의 음악으로 먼저 상정되었으며 , 이 사례는 영상과 음악이 함께 조정되는 작업 방식을 보여 준다 .

Glass는 원래의 큰 악보를 약 10명 규모의 이동 편성으로 줄였으며 , Michael Riesman은 지휘 악보 여백에 화면 정보를 적고 영상을 보며 리허설했다고 같은 인터뷰에서 말했다 . Reggio의 2012년 회고는 Jonas Mekas의 Anthology Film Archives에서 영상에 Glass의 음악을 붙여 본 만남을 작업의 계기로 설명한다 . 2022년 회고의 1977년 접촉 서술과 AFI가 인용한 당시 자료의 1980년 합류 기록은 서로 다른 시점으로 전해진다 .

영화 상영과 동기화

1985년 Avery Fisher Hall의 두 차례 매진 상영은 투어 편성을 시험한 공연으로 기록되며 , 1987년에는 25개 도시를 도는 *Koyaanisqatsi: Live*가 이어졌다 . 1988년 New York Beacon Theater 공연 공지는 PGE가 영화를 라이브로 반주하는 형식을 확인한다 . 이동 편성에서는 Riesman이 화면 정보를 보며 음악을 이끌었고 , Glass의 1987년 회고는 몇 프레임 정도의 어긋남을 언급한다 .

Boston Globe의 2019년 Glass 회고 인터뷰는 클릭 트랙 없이 Riesman이 화면과 지휘를 맞추며 , 대부분의 구간에서 약 15–20초의 변동이 생길 수 있고 일부 지점만 더 정밀하게 맞춘다고 설명한다 . 이 기술 조건은 2019년 회고의 맥락에 해당하며 , 1987년 공연 기록과는 별도로 읽힌다 .

2009년 7월 23일 Hollywood Bowl에서는 PGE, Los Angeles Philharmonic, Los Angeles Master Chorale가 영화를 투사하며 새 대편성 편곡을 초연했고 Michael Riesman이 지휘했다 . LA Phil의 프로그램은 `Clouds and Building`

, `Slomo People`, `Microchips` 2009 . 2011 New York Philharmonic, PGE, Collegiate Chorale Avery Fisher Hall .

1983 Antilles/Island Glass Kurt Munkacsi Michael Riesman , 6 . Washington Post 1983 , `Vessels`, `Cloudscape`, `Pruit Igoe` LP .

1998 Nonesuch PGE Western Wind 73 30 , , Tim Page . Classical Net MusicWeb , 2001 DVD-Audio .

2009 Orange Mountain Music OMM0058 13 . Audiophile Audition 1983 , 1998 , 2009 , LA Times Variety 2009 Hollywood Bowl PGE .

- AFI Catalog, *Koyaanisqatsi* IDFA, *Koyaanisqatsi*: 1982 1983
- Philip Glass, Koyaanisqatsi composition page: 1982 , 75 , Dunvagen,
- Philip Glass, Koyaanisqatsi film page: , , ,
- Philip Glass, 1983 recording: Antilles 6 , ,
- Philip Glass, 1998 recording: Nonesuch 8 , Tim Page ,
- Philip Glass, 2009 recording: Orange Mountain 13 , , ,
- IRCAM, *Koyaanisqatsi*: , 1 15 ,
- Wise Music Classical, *Koyaanisqatsi*: PGE
- Wise Music Classical, *Koyaanisqatsi concert version*: PGE SATB 1 17
- Harvard HOLLIS, Reggio/IRE records Harvard Film Archive, Reggio/IRE Collection:
- Charles Merrell Berg, “Koyaanisqatsi” interview record: 1987 Glass , subject-role,
- John Rockwell, Criterion Collection:
- Village Voice, Godfrey Reggio interview (2012) Boston Globe, Philip Glass interview (2019):

- Godfrey Reggio Foundation, Koyaanisqatsi: □□ □□ , □ □□ , □□□□□ □□□
- Los Angeles Philharmonic, 2009 Koyaanisqatsi announcement: Hollywood Bowl □□□ □□□ □□□□ □□
- Classical Net, 1998 recording review, MusicWeb International, 2001 review, High Fidelity Review, DVD-Audio review, Audiophile Audition, 2009 review: □□ □□□ □□ □□
- The Washington Post, 1983 review, Los Angeles Times, 2009 review, Variety, 2009 review: □□□ □□□ Hollywood Bowl □□□ □□

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.