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 Koyaanisqatsi는 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 6 트랙, 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 보컬ㆍ악기 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 version을 싣는다. 전자는 Philip Glass Ensemble(PGE) 중심의 약 1시간 16분 판이고, 후자는 PGE, 관현악, SATB 합창을 결합한 약 1 시간 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 □□□ □□

Revision #1
Created 2026-10-04 10:11:13 UTC by □□□
Updated 2026-10-04 10:11:13 UTC by □□□