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: □□ □□□□ □□□ Wilson□ □□ □□□ □□□□ □□ .

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