Le marteau sans maître

- □□

정보

개요
곡명: Le marteau sans maître
작곡가: Pierre Boulez (1925–2016)
텍스트: René Char의 시 세 편
장르: 알토와 여섯 악기를 위한 9부 순환 작품
작곡 시기: 1950년대 초반 –1955년, 1957년 개정
초연: 1955년 6월 18일, Baden-Baden, Sybilla Plate와 Südwestfunk 연주자들, Hans Rosbaud 지휘

Wikipedia: Le marteau sans maître

Le marteau sans maître 는 Pierre Boulez가 René Char의 시 세 편을 알토와 여섯 악기의 순환 구조로 만든 9부 작품이다. 성악이 시를 직접 노래하는 부와 기악만으로 시를 주석하는 부가 교차하며, L’Artisanat furieux, Bourreaux de solitude, Bel édifice et les pressentiments 의 세 순환이 1번부터 9번까지의 순서를 조직한다. 대상 범위는 1950년대 초반의 구상과 1955년 초연, 1957년 개정으로 이어진 현재의 전곡이다.

출판 정보와 자료

작곡 연대는 자료가 가리키는 단계에 따라 1952–1955년, 1953년, 1954년으로 다르게 적힌다. Pierre Boulez Foundation은 1952–1955년 작곡과 1957년 개정을 함께 기록하고, Universal Edition은 1953년 또는 1953/1955년으로 표기한다. 이 차이는 초고 ·출판 ·개정 시점을 묶어 세는 방식에서 생기므로, 작품의
공통 범위는 1950년대 초반부터 1955년까지 집필되고 1957년에 개정된 것으로 정리할 수 있다.

1954년 Donaueschingen에서의 연주가 기타 연주자의 병으로 연기되자 Boulez는 작품을 계속 손보았고, 1955년 Baden-Baden의 초연으로 이어졌다. Pierre Boulez Foundation 카탈로그는 이 공연에서 제 9부 Bel édifice et les pressentiments, double 의 끝이 완결되지 않았다고 기록한다. 같은 카탈로그는 1956년 3월 21일 Paris의 Domaine musical에서 Marie-Thérèse Cahn, Ensemble du Domaine musical, Boulez 지휘로 제 9부의 끝을 포함한 형태가 처음 연주되었다고 별도로 적는다. IRCAM과 공연기관의 요약은 1955년 공연을 9부 작품의 초연으로 부르므로, 두 자료의 설명을 판본과 시점의 차이로 함께 제시한다.

Universal Edition은 지휘용 총보 UE 12450, 연구용 스터디 스코어 UE 34133, 포켓판 Philharmonia 398을 카탈로그에 올린다. 재단 카탈로그에는 Universal Edition (London)의 1954년 ·1957년 저작권 표기가 남아 있으며, 작품은 Hans Rosbaud에게 헌정되었다 . 현재 공개된 카탈로그는 두 판본의 모든 마디 차이를
제공하지 않으므로, 1957년 개정의 세부 음높이나 리듬 변화는 여기서 확정하지 않는다.

소요 시간

Pierre Boulez Foundation, Universal Edition, IRCAM은 전곡을 약 35분으로 제시한다. 실제 시간은 지휘와 성악가, 잔향, 판본에 따라 달라질 수 있으므로 약 35분이라는 카탈로그값을 기준으로 삼고, 9부 각각의 분량은 고정하지 않는다.

편성

작품은 알토 성악가와 다음 여섯 악기로 연주된다.

- G조 알토 플루트
- 비올라
- 기타
- 비브라폰
- 실로림바 (`xylorimba`)
- 타악기 1명: 프레임드럼, 봉고 2, 마라카스, 클라베스, 아고고 또는 더블 벨, 트라이앵글, 탐탐 2, 공, 서스펜디드 심벌, 작은 심벌

카탈로그에 따라 독창 성부는 `alto`, `contralto`, `mezzo-soprano`로 다르게 표기된다. Baden-Baden 초연의 Sybilla Plate와 1956년 Paris 공연의 Marie-Thérèse Cahn은 메조소프라노로 기록되지만, 작품 편성의 기준 성부는 알토로 제시된다. 이 차이는 악기 수의 변화가 아니라 성악가 분류 방식의 차이다.

Los Angeles Philharmonic은 제 6부 `Bourreaux de solitude`와 제 9부 `Bel édifice et les pressentiments, double`에서 전 악기군이 함께 연주되고, 나머지 부에서는 악기 조합이 달라진다고 설명한다. 알토 플루트, 비올라, 기타, 비브라폰, 실로림바, 타악기는 부마다 다른 소그룹을 이루며 시의 본문과 주석을 서로 다른 공명으로 만든다. 저음 현악기와 피아노는 편성에 포함되지 않는다.

세 시와 9부의 배열

René Char의 시는 하나의 연속된 줄거리가 아니라 서로 다른 시기에 쓰인 압축된 이미지들이다. Pierre Boulez Foundation은 `L’Artisanat furieux`를 1931년 주기 `L’action de la justice est éteinte`, `Bourreaux de solitude`를 1932년 주기 `Poèmes militants`, `Bel édifice et les pressentiments`를 1927–1929년 주기 `Arsenal`에서 가져왔다고 기록한다. 세 텍스트는 Char의 시집 `Le Marteau sans maître`(1934)에 함께 실렸다.

9부의 공식 표제와 성악·기악 성격은 다음과 같다.

번호	표제와 **tempo**	시 순환	성격
I	`Avant L’Artisanat furieux` – `Rapide`	`L’Artisanat furieux`	기악 전주
II	`Commentaire I de Bourreaux de solitude` – `Lent`	`Bourreaux de solitude`	기악 주석

번호	표제와 **tempo**	시 순환	성격
III	`L’Artisanat furieux` – `Modéré sans rigueur`	`L’Artisanat furieux`	알토가 시를 직접 노래하는 부
IV	`Commentaire II de Bourreaux de solitude` – `Rapide`	`Bourreaux de solitude`	기악 주석
V	`Bel édifice et les pressentiments, version première` – `Assez vif`	`Bel édifice et les pressentiments`	성악 부
VI	`Bourreaux de solitude` – `Assez lent`	`Bourreaux de solitude`	성악 부 , 전 악기군
VII	`Après L’Artisanat furieux` – `Rapide`	`L’Artisanat furieux`	기악 후주
VIII	`Commentaire III de Bourreaux de solitude` – `Assez lent`	`Bourreaux de solitude`	기악 주석
IX	`Bel édifice et les pressentiments, double` – `Tempo libre de récit`	`Bel édifice et les pressentiments`	성악 종결부 , 전 악기군

`L’Artisanat furieux` 순환은 I–III–VII, `Bourreaux de solitude` 순환은 II–IV–VI–VIII, `Bel édifice et les pressentiments` 순환은 V–IX에 놓인다 . 첫 번째와 두 번째 순환은 성악 부 주변에 기악 전주 ·후주 ·주석을 배치하고 , 세 번째 순환은 중앙의 `version première`와 마지막의 `double`로 서로 대응한다 . Cité de la musique와 Los Angeles Philharmonic은 이 구분을 성악 악장과 기악 주석의 관계로 설명하며 , 9부의 번호와 별개의 네 성악 부 ·다섯 기악 부를 구별한다 .

음색과 성악 처리

IRCAM은 기타 , 비브라폰 , 실로림바 , 탐탐과 공 , 비올라 , 알토 플루트 , 목소리가 한 번 울린 뒤 잔향을 남기는 공명 악기군을 이룬다고 설명한다 . 타악기의 짧은 공격과 금속성 잔향 사이를 알토 플루트와 비올라 , 알토의 발화가 연결한다 . 초기 청자들이 이 음향을 발리 가믈란과 연관해 들었다는 설명은 역사적 청취 인상이며 , 작품이 특정 가믈란 선율을 인용했다는 뜻은 아니다 .

알토의 성악선은 전통적인 노래와 말하기에 가까운 발화를 오가며 , 시의 음절과 자음 ·모음이 악기 공격과 같은 비중으로 배치된다 . 성악이 없는 II, IV, VIII는 앞뒤의 시를 기악 주석으로 둘러싸고 , VI와 IX는 목소리와 전 악기군을 한데 모은다 . 텍스트는 음악 밖의 줄거리를 전달하기보다 , 같은 시의 이미지가 다른 음역과 공명으로 다시 나타나는 순환을 만든다 .

초연과 초기 수용

1955년 6월 18일 Baden-Baden 초연에는 Sybilla Plate, Südwestfunk Baden-Baden 단원들 , Hans Rosbaud가 참여했다 . 작품의 기술적 난도 때문에 Hans Rosbaud 지휘로 50회의 리허설이 계획되었다고 Los Angeles Philharmonic은 기록한다 . 이 수치는 당시 초연 준비의 규모를 보여 주며 , 이후 모든 연주가 같은 리허설 시간을 필요로 한다는 기준은 아니다 .

Pierre Boulez Foundation 카탈로그가 기록한 1956년 Paris의 완결판 연주 뒤, Los Angeles Philharmonic 은 1957년 3월 Los Angeles Monday Evening Concerts에서 Boulez가 미국 초연을 지휘했다고 설명한다. 이 공연은 그의 미국 지휘 데뷔로도 소개된다. 1955년 초연과 1956년 완결판, 1957년 미국 초연은 작품의 판본과 지리적 확산이 서로 다른 단계에서 이루어진 사례다.

직접 연주와 녹음 자료

Los Angeles Philharmonic이 전한 Boulez의 자기 설명은 Schoenberg의 Pierrot lunaire 처럼 목소리가
악기 반주 위에 우세한 극장 작품과 달리, Le marteau 에서는 시의 세포가 작품 전체에 흡수된다고 말한다. 이 관점은 알토의 발음과 악기군의 음색을 한쪽이 반주하고 다른 쪽이 주도하는 관계로 고정하지 않고, 성악 부와 기악 주석 부가 서로 이어지는 구조로 듣게 한다.

Boulez가 지휘한 1956년 첫 녹음은 초기 판본과 후대 판본을 비교할 수 있는 자료로 소개된다. Pierre Boulez Foundation과 MusicWeb의 기록은 그 녹음의 연대를 확인하지만 , 현재 자료에서 정확한 카탈로그 번호와
전곡 트랙 정보는 특정되지 않는다. The Guardian의 2005년 리뷰는 Elisabeth Laurence가 참여한 CBS 녹음을 1980년대 중반 무렵의 완결 녹음으로 언급하며, Hilary Summers, Ensemble intercontemporain, Boulez의 2004년 녹음과 2005년 Deutsche Grammophon 발매를 1955년 초연 이후 네 번째 완결
녹음으로 소개한다. Ensemble intercontemporain의 디스코그래피는 같은 음반을 2012년 자료로 다시
등록하고 UPC 00028947905660을 제공한다.

The Guardian은 2005년 음반에서 Summers의 성악 음색과 Ensemble intercontemporain의 작품
숙련도를 호의적으로 평가했다. 이 평가는 해당 비평가의 청취 판단이며, 음반의 역사적 발매 정보와 분리된다. Los Angeles Philharmonic은 Boulez가 이 작품을 다섯 차례 녹음했다고 설명하지만 , 확인된 자료가 각
녹음의 연도와 판본을 모두 열거하지는 않는다.

주요 자료

Le Marteau sans maître, Pierre Boulez Foundation: 1952–1955년 작곡, 1957년 개정, 1955년 Baden-Baden 초연과 1956년 Paris 완결판, 9부 표제 ·편성 ·Universal Edition 서지를 제공한다.
Le Marteau sans maître, Universal Edition: 알토와 여섯 악기, 약 35분, 출판사 편성 ·작품번호를 확인한다.
Le marteau sans maître, IRCAM workcourse: 시와 음색, 순환 구조, 공명 악기군에 관한 연구
해설을 제공한다.
Le Marteau sans maître, IRCAM Médias: 1954년 ·1957년 개정 표기, 1955년 초연, 35분, 헌정과 작품 자료를 보완한다.

Le marteau sans maître, Los Angeles Philharmonic: Donaueschingen 연기, 50회 리허설, 1957년 미국 초연, 세 순환과 음색 분석을 설명한다.

Le Marteau sans maître, Cité de la musique: 9부의 성악 ·기악 구분과 세 시 제목을 정리한다. From Sketch to Score: A Facsimile Edition of Boulez’s Le Marteau Sans Maître, Music and

Letters: 자필 자료와 1955년 초연 연구의 학술적 맥락을 제공한다.

- Boulez: Le Marteau sans maître, Deutsche Grammophon: Hilary Summers·Ensemble intercontemporain·Pierre Boulez□ □□□ 2005□ □□ □□□ □□□□ .
- Pierre Boulez – Le marteau sans maître, Ensemble intercontemporain: □□ □□□ □□□□□□□ UPC□ □□□□ .
- Boulez: Le Marteau Sans Maître review, The Guardian: 2005□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ .
- Le Domaine Musical Vol. 1, MusicWeb International: 1956□ □ □□□ □□ □□ □□□ □□□□ .