Notations (orchestral versions)

- □□

정보

개요
곡명: Notations 관현악판: I–IV와 VII
작곡가: Pierre Boulez (1925–2016)
원작: 피아노를 위한 Douze Notations, 1945년
관현악판 작곡 시기: I–IV는 1977–1980년, 1984년과 1987년 개정; VII는 1997–1998년, 2004년 개정 초연: I–IV는 1980년 6월 18일 Paris에서 Orchestre de Paris와 Daniel Barenboim이 초연; VII는 1999년 1 월 14일 Chicago에서 Chicago Symphony Orchestra와 Barenboim이 초연
성격: 12마디 피아노 미니어처의 압축된 재료를 대형 관현악의 시간, 음색과 공간으로 다시 전개한 작품군

Boulez의 Notations 관현악판은 12곡으로 완성된 하나의 모음곡이 아니다. 확인되는 성숙기 관현악판은 I–IV 와 VII이며, V·VI·VIII는 스케치와 particell 자료만 남아 있다. 1945년 피아노 원작, 1946년의 초기 관현악화, 1970년대 후반 이후의 대형 관현악판을 서로 다른 작업 단계로 나누어야 이 작품군의 범위와 시간 차이를
파악할 수 있다.

출판 정보

피아노 원작 Douze Notations 는 1945년에 작곡되었고 1985년에 Universal Edition에서 출판되었다 . 성숙기 관현악판은 I–IV와 VII가 각각 별도의 출판 자료로 식별되며, 현재 공개된 카탈로그는 이 두 완성군과 V·VI·VIII 의 스케치 자료를 구분한다.

소요 시간

Foundation 카탈로그는 I–IV를 합계 7분 55초, VII를 7분 23초로 제시한다. IRCAM과 Universal Edition은 VII를 약 9분, I–IV를 약 8분으로 반올림해 안내하며, 공연 자료의 표기 시간은 이 기준값과 다를 수 있다.

12곡, 12마디에서 시작된 원작

Douze Notations 는 Boulez가 1945년에 쓴 피아노 독주곡 모음이다. 각 곡은 12마디로 이루어지고 12음렬의 변형을 바탕으로 한다. Fantasque – Modéré, Très vif, Assez lent, Rythmique, Doux et improvisé, Rapide, Hiératique 같은 제목은 짧은 곡마다 다른 운동과 성격을 부여한다. IRCAM은 원작 전체를 약 10 분으로 안내하며, 명상적인 곡과 리듬 중심의 곡이 교대한다고 설명한다.

원작의 첫 연주는 Yvette Grimaud가 1946년 2월 12일 파리에서 맡았다는 기록이 주류 자료에 있다. IRCAM 작품 페이지가 같은 날짜를 1945년으로 표시하는 예도 있지만, Explore the Score와 Chicago Symphony Orchestra 자료는 1946년으로 적는다. 피아노 원작은 1985년에 Universal Edition에서 출판되었으므로 , 1945년 작곡과 1985년 출판을 같은 사건으로 볼 수 없다.

1946년 Onze Notations와 두 번째 관현악화

Boulez는 피아노곡을 곧바로 현재의 대형 관현악판으로 옮기지 않았다. 1946년 2월에 준비한 초기 관현악 작업본은 Onze Notations 로 불리며, 피아노 질감 때문에 제 6곡을 제외한 11곡으로 남았다. 피콜로와 플루트, 오보에 ·잉글리시 호른, 클라리넷과 바순, 소수의 금관, 분할 타악, 첼레스타, 하프, Ondes Martenot, 피아노와 현악을 쓰는 중간 규모 편성이었다 . 이 버전은 미출판 ·미연주 상태로 남아 현재 공연되는 I–IV와 같은 작품군의 초판으로 취급되지 않는다.

1970년대 후반 Boulez는 젊은 시절의 피아노곡으로 돌아가 새로운 관현악화를 시작했다. Explore the Score 는 IRCAM의 음향 실험과 Wagner 연구, Bayreuth 일정 중 작업 재개를 이 과정의 배경으로 설명한다. Universal Edition도 결과물이 피아노의 악기를 단순히 바꾼 편곡이 아니라, 원작의 음정 ·리듬 ·제스처를
바탕으로 다시 쓴 관현악 작품이라고 소개한다.

Notations I–IV의 네 가지 확대

I–IV는 1977–1980년에 작곡되었고 1984년과 1987년에 개정 표기가 남아 있다. Foundation 카탈로그의
악보 시간은 I 2분 20초, II 1분, III 3분 10초, IV 1분 25초로, 네 곡을 합치면 7분 55초다. IRCAM과 Universal Edition은 이를 약 8분으로 반올림한다 .

Foundation과 IRCAM이 제안하는 공연 순서는 I–IV–III–II 다. Foundation의 작품 구조 목록에는 IV, III, II, I가 역순으로 보이므로, 카탈로그에 표시된 배열과 실제 연주를 위한 제안 순서를 구분해야 한다. Universal Edition에 실린 Peter Eötvös의 I–VII–IV–III–II 는 그가 선택한 공연 순서이며, 모든 연주의 고정 규칙은 아니다.

I번 Modéré. Fantasque 는 강한 포르티시모 화음과 높은 현의 트레몰로로 출발해 세 부분을 거친다. Tempo primo 의 갑작스러운 복귀가 처음의 압축된 제스처를 다시 세운다. II번 Très vif. Strident 는 두 개의 강한 화음과 두 음으로 된 현악 오스티나토 , 변하는 리듬을 약 1분 안에 밀어 넣는다. III번 Très modéré 는 여러 악기군이 타악의 지지를 받으며 이어지고, 가운데 Un peu plus rapide 를 거쳐 피아니시모로 사라지는 세
부분 구조를 가진다. IV번 Rythmique 는 피아노 왼손의 여섯 음 오스티나토와 오른손 반음계에서 출발해, 네 곡 가운데 가장 복잡한 관현악 글쓰기로 확대된다.

Notation VII의 별도 완성

VII번 Hiératique – Lent. Régulier, sans rigidité 는 I–IV와 별도의 위촉으로 태어났다. Foundation은 1997–1998년 작곡, 2004년 개정, 7분 23초의 한 악장으로 기록한다. IRCAM과 Universal Edition은 약 9 분으로 안내하고, Los Angeles Philharmonic은 원작의 약 1분짜리 재료가 거의 10분의 관현악판으로
늘어났다고 설명한다. 이 시간 차이는 카탈로그의 기준과 기관 프로그램의 반올림이 다르기 때문에 생긴다.

VII의 초연은 1999년 1월 14일 Chicago Orchestra Hall, Symphony Center에서 Chicago Symphony Orchestra와 Daniel Barenboim이 맡았다. CSO의 회고에 따르면 Barenboim이 먼저 피아노 원곡을 연주하고 Boulez가 작곡 과정을 설명한 뒤 관현악판을 다시 연주했다. 원작의 압축과 관현악판의 확대를 한 프로그램 안에서 나란히 들려준 셈이다.

편성

I–IV의 상세 편성은 플루트 4와 피콜로 겸임, 오보에 3과 잉글리시 호른, E-flat·B-flat·A 클라리넷과 베이스 클라리넷, 바순 4와 콘트라바순 겸임으로 구성된다. 여기에 F 호른 6, C 트럼펫 4, 트롬본 4, 튜바, 팀파니와 8명의 타악기, 하프 3, 첼레스타, 피아노, 현악이 더해진다. 현악은 제 1바이올린 9책, 제 2바이올린 8책, 비올라 7책, 첼로 6책, 더블베이스 5책으로 나뉜다. Foundation의 번호별 표기에서는 첼레스타가 I·IV에, 피아노가 II·IV에 배치된다.

VII는 플루트 3과 G 플루트, 오보에 2와 잉글리시 호른 2, E-flat·B-flat·베이스 클라리넷, 바순 4, 호른 6, 트럼펫 4, 트롬본 4, 튜바, 하프 3, 첼레스타, 팀파니와 8명의 타악기를 사용한다. 타악기군에는 steelpan, vibraphone, marimba, crotales, boo-bams 등이 포함되며 피아노는 기재되지 않는다. I–IV의 피아노 배치와 VII의 악기 목록을 하나의 공통 편성으로 합치지 않아야 한다.

IRCAM은 이 편성을 플루트 4, 오보에 4, 클라리넷 5와 같은 집계식으로 요약하고, Foundation은 겸임과 악기 종류를 세부적으로 적는다. 두 표기는 서로 다른 기록 단위이므로, 집계식 숫자를 더해 새로운 파트 수를 만들지 않는다. 초기 `Onze Notations`의 Ondes Martenot와 중간 규모 금관도 성숙기 I–IV·VII의 최종 편성에 포함되지 않는다.

초연 장소와 공연의 확산

I–IV의 초연일과 연주자는 1980년 6월 18일, Orchestre de Paris, Daniel Barenboim으로 자료가 일치한다. Pierre Boulez Foundation과 EAM Artists는 장소를 Palais des Congrès로 기록하고, IRCAM과 BnF 검색 기록은 Salle Pleyel로 적는다. 장소 표기는 충돌하지만 날짜·단체·지휘자의 핵심 정보는 같다. 1981년 새 Salle Pleyel 개관 공연, 1984년 Claudio Abbado의 Chicago Symphony Orchestra 첫 공연, 1987년 Boulez의 Chicago 지휘, 1998년 Wiener Philharmoniker와 Boulez의 공연은 I–IV가 단일 초연에 머물지 않고 반복된 경로를 보여 준다.

VII는 1999년 초연 뒤 Chicago, Carnegie Hall, Berlin, Cologne, Lucerne 투어에서 여러 차례 연주되었다. 2013년에는 Seattle Symphony와 Ludovic Morlot가 I–IV를 Benaroya Hall에서 연주·녹음했고, 2018년 발매된 음반의 트랙 시간은 I 3분 9초, IV 1분 57초, III 4분 3초, II 2분 8초로 합계 11분 17초다. 이는 Foundation의 7분 55초와 다른 특정 실황의 결과이므로, 작품의 고정 시간으로 환산하지 않는다.

녹음과 미완성 번호

Pierre Boulez Foundation의 2025년 공식 선택표는 전체 디스코그래피가 아니라 대표 발매를 고른 목록이라고 밝힌다. I–IV에는 Barenboim·Orchestre de Paris의 Erato 1990, Claudio Abbado·Wiener Philharmoniker의 Deutsche Grammophon 1990, David Robertson·Orchestre National de Lyon의

2002년 음반, Boulez·Gustav Mahler Jugendorchester의 2010년 음반, Boulez·Ensemble Modern Orchestra의 2013년 음반, Morlot·Seattle Symphony의 2018년 음반이 포함된다. VII에는 Michael Gielen 의 2004년 음반, Barenboim·Chicago Symphony Orchestra의 Teldec 2001년 발매, Boulez·Ensemble Modern Orchestra의 2013년 음반이 기록되어 있다. VII의 Teldec 자료는 2000년 녹음 세션과 2001년 발매 표기를 구분해야 한다.

V·VI·VIII는 완성된 관현악 작품으로 세지 않는다. Paul Sacher Foundation 자료와 Martin Grabow의
연구에는 이 번호들의 스케치와 particell 작업본이 남아 있고, Boulez는 2011년과 2012년 인터뷰에서 VIII 작업과 장기 계획을 언급했다. Schöllhorn이 2011년에 V를 편곡해 연주한 사례도 있지만, 이는 Boulez 자신의 완성 관현악판이 아니다. 현재 확인되는 출판 ·초연 ·개정 이력의 범위는 I–IV와 VII로 한정된다.

피아노의 순간에서 관현악의 시간으로

Notations 관현악판은 원작의 짧은 음형을 확대해 단순히 길이를 늘린 작품이 아니다. 12마디 피아노곡의
강한 화음, 오스티나토 , 반음계와 제스처가 타악 ·하프 ·건반 ·세분된 현악의 서로 다른 거리로 다시 배치된다. I–IV의 빠른 대비와 VII의 느리고 의식적인 진행은 같은 원작을 서로 다른 관현악 시간으로 확장한다.

이 작품군을 이해할 때에는 완성된 번호와 미완성 계획, 카탈로그의 표시 순서와 지휘자가 선택한 공연 순서, 악보 시간과 특정 음반의 실황 시간을 나누어 보아야 한다. 그 구분을 지키면 Notations 는 젊은 Boulez의 12 음 피아노 사고가 후기의 거대한 관현악 언어와 만나는 과정을 구체적으로 보여 준다.

주요 자료

Pierre Boulez Foundation, Notations I–IV for orchestra
Pierre Boulez Foundation, Notation VII for orchestra
IRCAM, Douze Notations
IRCAM, Notations I–IV
IRCAM, Notations VII
Universal Edition, Notations I–IV
Universal Edition, Notations VII
Explore the Score, Musical metamorphoses Martin Grabow, Notations 연구
Chicago Symphony Orchestra, Notation VII 회고 Ludovic Morlot, Seattle Symphony 녹음
Pierre Boulez Foundation, 공식 음반 선택표 IMSLP, Notations