Répons

- □□

정보

개요
곡명: Répons
작곡가: Pierre Boulez (1925–2016)
장르: 여섯 독주자 ·실내 앙상블 ·실시간 전자음향을 위한 공간화 작품
작곡 ·공연판: 1981년 초판, 1982년 확장판, 1984년 현재판의 핵심 형성
초연: 1981년 10월 18일, Donaueschingen Baarsporthalle
구성: 한 악장, 도입부 ·여덟 개의 연결 구간 ·코다

Wikipedia: Répons

Pierre Boulez의 Répons는 1981년의 짧은 초판에서 공연과 기술 연구를 거쳐 현재의 약 45분판으로 확장된 한 악장 작품이다. 이 글은 여섯 독주자와 중앙의 실내 앙상블, 믹싱 ·컴퓨터 처리 ·스피커를 포함하는 현행 공연 조건을 다룬다. 도입부 뒤에 여덟 구간이 이어지고 코다가 맺히며, 독주자의 원음과 전자적으로 처리된 응답이 청중 주변의 공간에서 중앙 앙상블과 관계를 만든다.

버전의 형성과 작품 범위

Pierre Boulez 공식 카탈로그는 작곡 기간을 19801984년과 후속 수정으로 기록하고, IRCAM과 Philharmonie de Paris는 19811984년 또는 1985년까지의 형성 과정으로 설명한다. 작품의 형태는
공연판과 전자음향 실현을 거치며 길이와 연결부가 늘어났다.

V1: 1981년 10월 18일 Donaueschingen 초연. 카탈로그에 약 17분, Philharmonie 프로그램에
약 19분으로 기록된다.
V2: 1982년 9월 6일 런던 Royal Horticultural Society의 BBC Proms 공연. 약 32~35분의
확장판이다 .
V3: 1984년 9월 22일 토리노 Caserma Cernaia의 Settembre Musica 공연. 약 44~45분으로,
현재 45분판의 핵심 기준이 된다.

1984년 이후에도 전자 파트가 1998~1999년에 추가되고 2003년 무렵 소폭 수정되었다는 공식 카탈로그 기록이 있다. 토리노판 이후에도 전자 파일 ·장비 ·공간 배치가 갱신될 수 있다.

출판 정보

Universal Edition은 Répons: pour six solistes, dispositif électroacoustique et ensemble이라는 표제 아래 총보와 기술 자료를 제공한다. Pierre Boulez 공식 카탈로그에는 연구용 총보 UE33696, 대형 총보 UE33637, Andrew Gerzso의 기술 매뉴얼 UE36888이 별도 항목으로 실려 있으며, IRCAM에는 UE32365

라는 다른 식별자가 보인다. 이 번호들은 총보 ·연구판 ·기술 매뉴얼의 카탈로그 체계가 다를 수 있음을 보여 준다.

초기 실현을 위해 IRCAM의 4X 컴퓨터와 Heinrich-Strobel 실험 스튜디오가 사용되었다 . Andrew Gerzso는 IRCAM 인터뷰에서 Boulez가 미리 녹음한 테이프를 재생하는 방식보다 연주자의 몸짓에 실시간으로 반응하는 변환을 원했다고 설명한다. 지연 ·변형 ·공간 이동은 그 기술적 목표를 구현하는 방법이며, 모든 처리가 같은 알고리즘으로 이루어진다는 뜻은 아니다.

소요 시간

현행 공연판은 약 4445분이다. 초기 V1은 약 1719분, 런던 V2는 약 32~35분으로 기록되며, 버전이
늘어나는 과정 자체가 작품의 형성사에 포함된다. 1988년 Avignon 공연 ·영상 아카이브는 약 46분, Boulez와 Ensemble intercontemporain의 1998년 Deutsche Grammophon 음반은 약 42분대로 표시된다. 음반 시간과 공연판 시간은 전자 실현 ·편집 ·반올림 조건이 다르다.

편성

여섯 독주자

피아노 2대 (전자 오르간을 겸할 수 있음)
하프
비브라폰
글로켄슈필 (실로폰 겸용)
침발롬

중앙 실내 앙상블

목관: 플루트 2, 오보에 2, B-flat 클라리넷 2, B-flat 베이스 클라리넷, 바순 2
금관: F 호른 2, C 트럼펫 2, 트롬본 2, 베이스 튜바
현악: 바이올린 3, 비올라 2, 첼로 2, 더블베이스

공식 카탈로그와 Philharmonie의 상세 목록은 클라리넷을 B-flat 클라리넷 2대와 베이스 클라리넷 1대로 적는다. IRCAM의 요약 줄에는 3 clarinets 가 나타나므로 , 이 글은 상세 목록과 요약 줄의 표기를 출처별로 병기한다. 공연기관이 말하는 중앙 앙상블은 대체로 24명 규모이며, 보강 파트와 전자음향 담당자를 인원에 포함하는지는 공연마다 달라질 수 있다.

전자음향 장치

믹싱 콘솔, 컴퓨터 처리 ·공간화 시스템, 독주자별 스피커가 필요하다. 실시간 처리와 함께 고정 음향 자료가 사용될 수 있으며, Universal Edition은 전자적으로 변형되는 독주자 그룹과 상대적으로 변형되지 않는 중앙 앙상블을 대비시킨다 . 이 설명은 작품의 음향 설계를 이해하는 기준이고, 실제 믹싱과 라우팅이 모든 공연에서 같다는 뜻은 아니다.

공간 배치와 ‘응답 ’의 구조

앙상블은 무대 또는 객석 중앙에 놓이고, 여섯 독주자는 청중 주변의 높은 단상에 배치된다. 각 독주자에게
스피커가 연결되어 원음과 처리음이 서로 다른 위치에서 들린다. 중앙의 집단이 제시한 소리가 주변의 개인적 타격 ·잔향 ·지연으로 되돌아오는 관계가 제목 Répons의 핵심 공간 모델이다.

제목은 라틴어 responsorium과 전례의 응답 형식을 연상시키지만 , 작품 자체는 가사가 없는 세속적 기악 · 전자음향 곡이다. Philharmonie de Paris와 Universal Edition은 이 어원을 작품의 공간적 대화와 연결한다. 따라서 전례문이나 종교 의식용 형식이 아니라, 집단과 독주자 ·원음과 처리음 사이의 관계를 가리키는
개념으로 읽힌다.

도입부 ·여덟 구간 ·코다

공식 카탈로그는 Répons를 도입부 뒤 여덟 개의 연결 구간과 코다가 이어지는 한 악장으로 설명하며, 전체 지시어를 Rapide. Énergique 로 제시한다. 1998년 음반의 Introduction, Section 1 ~ Section 8, Coda 표기도 이 내부 순서를 따르지만, 열 개의 독립 악장을 뜻하지 않는다.

도입부에서는 중앙 앙상블과 공간 장치의 규칙이 제시된다. 이어지는 여덟 구간에서 피아노 ·하프 ·비브라폰 · 글로켄슈필 /실로폰 ·침발롬의 공격음과 공명이 중앙 앙상블의 음향에 응답하고, 전자음향이 지연 ·변형 ·이동을 부여한다. 공식 자료에는 각 구간의 고유 제목이나 세부 음형이 따로 제시되지 않는다. 따라서 Section 1~8 이라는 구조 표지와 확인된 처리 방식을 중심으로 설명한다.

코다는 분산된 독주자 ·앙상블 ·처리음의 관계를 한 악장의 끝으로 모으는 구간이다. 1998년 음반의 코다
트랙은 약 5분으로 표시되지만 , 모든 공연에서 같은 길이나 같은 전자 파일을 사용한다는 뜻은 아니다.

초연과 후대 공연

세계 초연은 1981년 10월 18일 Donaueschingen Baarsporthalle에서 Ensemble intercontemporain과 Pierre Boulez의 지휘로 열렸다. 독주자는 Vincent Bauer·Daniel Ciampolini(타악기), Michel Cerutti(침발롬), Pierre-Laurent Aimard·Alain Neveux(피아노), Marie-Claire Jamet(하프)였고 Andrew Gerzso가 전자음향을 맡았다. 이 공연은 현재 45분판이 아니라 약 17~19분의 V1을 선보였다.

1982년 런던 BBC Proms는 같은 연주진이 확장한 V2를 시험한 무대였고, 1984년 토리노 공연은 V3의 첫 공연이었다 . 1988년 7월 12일 Avignon의 Carrière Callet(Boulbon) 공연은 IRCAM이 약 46분의 후대 공연 · 영상 자료로 보존한다. 비표준 공간의 잔향과 거리 조건은 일반 콘서트홀과 다를 수 있지만, 아카이브는
구체적인 음향 측정값을 제공하지 않는다.

2015년 6월 11일 Philharmonie de Paris에서는 Matthias Pintscher 지휘 Ensemble intercontemporain, 여섯 독주자, Andrew Gerzso·Gilbert Nouno의 IRCAM 컴퓨터 음악 실현으로 공연과 공동 영상 캡처가
이루어졌다 . 관련 미디어의 1시간 33분은 다른 작품과 인터미션을 포함한 전체 프로그램 시간이며, Répons 단독 길이로 환산되지 않는다.

주요 레코딩

Pierre Boulez·Ensemble intercontemporain·Andrew Gerzso, Deutsche Grammophon (1998): *Répons (1981–1984)*와 Dialogue de l’ombre double를 묶은
음반으로 1998년 11월 10일 발매되었다 . Apple Music Classical은 Introduction ·여덟 구간 · Coda 트랙을 약 42분대로 표시한다. 발매일은 녹음 세션 날짜와 구별된다.
1988년 Avignon 아카이브 : IRCAM이 Boulez와 Ensemble intercontemporain의 공연 ·영상
자료를 약 46분으로 보존한다. 상업 CD가 아니라 공간 공연의 기록이다.
2013년 이후 DG 재발매: 같은 1998년 마스터가 여러 전집과 디지털 페이지에 다시 실렸으며,
재발매 연도는 새로운 공연판이나 새 녹음의 근거가 아니다.

주요 자료

Pierre Boulez 공식 작품 카탈로그, Répons: 버전별 초연, 구조, 편성, 장비와 후대 수정
IRCAM Ressources, Répons: SWR 의뢰, 1981·1982·1984 공연판, 기술 실현과 초연진
Universal Edition, Répons: 독주자 ·앙상블 ·실시간 전자음향, 표제와 출판 자료
IRCAM, “Dans le labyrinthe de Répons”: Andrew Gerzso 인터뷰와 4X·실시간 공간 처리의 창작
맥락
Philharmonie de Paris, 2024 프로그램: 버전별 시간, 공간 배치와 세속적 작품이라는 설명 Ensemble intercontemporain, Boulez·Répons 디스코그래피 : 1998년 Deutsche Grammophon 음반 식별
Deutsche Grammophon, Répons/Dialogue de l’ombre double: 1998년 발매일, 레이블과
연주자
Apple Music Classical, Répons: 음반의 내부 트랙과 표시 시간
IRCAM Avignon 아카이브: 1988년 공연 ·영상 기록
Philharmonie de Paris, 2015년 Répons 공연: Pintscher·EIC·IRCAM의 후대 공간 공연과 전체 캡처