Pierre Boulez (1925–2016)

- Le marteau sans maître
  - □□
- Pli selon pli
  - □□
- Notations (orchestral versions)
  - □□
- Rituel in memoriam Bruno Maderna
  - □□
- Répons
  - □□
- Éclat/Multiples
  - □□

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.

□□ □□

Pierre Boulez Foundation, Universal Edition, IRCAM□ □□□ □ 35□□ □□□□ . □□ □□□ □□□ □□□ , □□ , □□□ □□ □□□ □ □□□□ □ 35□□□ □□□□□□ □□□□ □□ , 9□ □□□ □□□ □□□□ □□□ .

□□

□□□ □□ □□□□ □□ □□ □□□ □□□□ .

- G□ □□ □□□
- □□□
- □□
- □□□□
- □□□□ (xylorimba)
- □□□ 1□ : □□□□□ , □□ 2, □□□□ , □□□□ , □□□ □□ □□ □ , □□□□□ , □□ 2, □ , □□□□□ □□ , □□ □□

□□□□ □□ □□ □□□ alto, contralto, mezzo-soprano□ □□□ □□□□ . Baden-Baden □□□ Sybilla Plate□ 1956□ Paris □□□ Marie-Thérèse Cahn□ □□□□□□□ □□□□□ , □□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□□ .□ □□□ □□ □□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□ .

Los Angeles Philharmonic□ □ 6□ Bourreaux de solitude □ □ 9□ Bel édifice et les pressentiments, double□□ □ □□□□ □□ □□□□ , □□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□ . □□ □□□ , □□□ , □□ , □□□□ , □□□□ , □□□□ □□□ □□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□ □□ □□□□ □□□ . □□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□ .

□ □□ 9□□ □□

René Char□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□□□ . Pierre Boulez Foundation□ L’Artisanat furieux□ 1931□ □□ L’action de la justice est éteinte, Bourreaux de solitude□ 1932□ □□ Poèmes militants, Bel édifice et les pressentiments□ 1927–1929□ □□ Arsenal□□ □□□□□ □□□□ .□ □□□□ Char□ □□ Le Marteau sans maître (1934)□ □□ □□□ .

9□□ □□ □□□ □□ ·□□ □□□ □□□ □□ .

□□	□□□ **tempo**	□ □□	□□
I	Avant L’Artisanat furieux – Rapide	L’Artisanat furieux	□□ □□
II	Commentaire I de Bourreaux de solitude – Lent	Bourreaux de solitude	□□ □□

□□	□□□ **tempo**	□ □□	□□
III	`L’Artisanat furieux` – `Modéré sans rigueur`	`L’Artisanat furieux`	□□□ □□ □□ □□□□ □
IV	`Commentaire II de Bourreaux de solitude` – `Rapide`	`Bourreaux de solitude`	□□ □□
V	`Bel édifice et les pressentiments, version première` – `Assez vif`	`Bel édifice et les pressentiments`	□□ □
VI	`Bourreaux de solitude` – `Assez lent`	`Bourreaux de solitude`	□□ □ , □ □□□
VII	`Après L’Artisanat furieux` – `Rapide`	`L’Artisanat furieux`	□□ □□
VIII	`Commentaire III de Bourreaux de solitude` – `Assez lent`	`Bourreaux de solitude`	□□ □□
IX	`Bel édifice et les pressentiments, double` – `Tempo libre de récit`	`Bel édifice et les pressentiments`	□□ □□□ , □ □□□

`L’Artisanat furieux` □□□ I–III–VII, `Bourreaux de solitude` □□□ II–IV–VI–VIII, `Bel édifice et les pressentiments` □□□ V–IX□ □□□ . □ □□□ □ □□ □□□ □□ □ □□□ □□ □□ ·□□ ·□□□ □□□□ , □ □□ □□□ □□□ `version première` □ □□□□ `double` □ □□ □□□□ . Cité de la musique□ Los Angeles Philharmonic□ □ □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□□ , 9□□ □□□ □□□ □ □□ □ ·□□ □□ □□ □□□□ .

□□□ □□ □□

IRCAM□ □□ , □□□□ , □□□□ , □□□ □ , □□□ , □□ □□□ , □□□□ □ □ □□ □ □□□ □□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ . □□□□ □□ □□□ □□□ □□ □□□ □□ □□□□ □□□ , □□□ □□□ □□□□ . □□ □□□□ □ □□□ □□ □□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□□□ , □□□ □□ □□□ □□□ □□□□□ □□ □□□ .

□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ , □□ □□□ □□ ·□□□ □□ □□□ □□ □□□□ □□□□ . □□□ □□ II, IV, VIII□ □□□ □□ □□ □□□□ □□□□ , VI□ IX□ □□□□ □ □□□□ □□ □□□ . □□□□ □□ □□ □□□□ □□□□□□ , □□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□□ .

□□□ □□ □□

1955□ 6□ 18□ Baden-Baden □□□□ Sybilla Plate, Südwestfunk Baden-Baden □□□ , Hans Rosbaud□ □□□□ . □□□ □□□ □□ □□□ Hans Rosbaud □□□ 50□□ □□□□ □□□□□□ Los Angeles Philharmonic□ □□□□ . □ □□□ □□ □□ □□□ □□□ □□ □□ , □□ □□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□ .

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□ □ □□□ □□ □□ □□□ □□□□ .

Pli selon pli

정보

Pierre Boulez, Pli selon pli:

Portrait de Mallarmé

개요
작곡가: Pierre Boulez (1925–2016)
작품명: Pli selon pli: Portrait de Mallarmé
장르: 소프라노와 관현악을 위한 다섯 부분의 순환 작품
텍스트: Stéphane Mallarmé의 시 다섯 편
작곡과 개정: 1957–1962년의 부분별 형성, 1982–1983년 Improvisation III 개정, 1989년 Don 재관현악
구성: Don · Improvisation I sur Mallarmé · Improvisation II sur Mallarmé · Improvisation III sur Mallarmé · Tombeau
초기 공연: 1958년 Hamburg에서 Improvisation I·II 독립판 초연, 1960년 Cologne에서 다섯
부분의 첫 순환 공연, 1962년 Amsterdam과 Donaueschingen에서 관현악판과 새 부분 판본 공개
현행 판본의 주요 공개: 1984년 London에서 개정된 Improvisation III, 1990년 Helsinki에서
1989년 Don 판본
소요 시간: 약 67분
출판: Universal Edition

Wikipedia: Pli selon pli

Pierre Boulez의 Pli selon pli: Portrait de Mallarmé는 Stéphane Mallarmé의 시 다섯 편을 사용하는
소프라노와 관현악을 위한 순환 작품이다. 현행 순환판은 Don, Improvisation I sur Mallarmé, Improvisation II sur Mallarmé, Improvisation III sur Mallarmé, Tombeau 순서로 구성되며, 각 부분은
독립 작품으로 먼저 쓰인 뒤 여러 판본을 거쳐 한 작품의 형태로 결합되었다 . 현행 순환형에는 1989년 Don과 1982–1983년 개정 후 1984년에 공개된 Improvisation III가 포함된다.

출판 정보와 자료

Universal Edition은 전체 작품과 개별 부분의 악보를 별도로 출판 ·대여한다. 현행 Don은 1989년 재관현악판 (UE31538)으로 식별되며, Improvisation I은 1957년 독립 소편성판 (UE12855)과 1962년 순환판 (UE16641)이 서로 다른 악보로 관리된다. Improvisation II는 UE12857, Improvisation III는 UE19521, Tombeau는 UE13616으로 기록된다. 카탈로그 번호만으로 음악 텍스트의 모든 변경을 확인할 수 없으므로, 판본의 음악적 차이는 각 부분의 발생 연대와 공개 기록을 함께 보아야 한다.

작품 전체의 발생사는 1957년에 시작한 두 독립 Improvisation에서 1959년의 Improvisation III와 추모 위촉작 Tombeau로 이어진다. 1960년 Cologne 공연에서 Don은 소프라노와 피아노를 위한 초기 형태였고, 1962년 Amsterdam에서 소프라노와 관현악을 위한 Don이 공개되었다 . 같은 해 Donaueschingen에서는 대편성 Improvisation I과 완성된 Tombeau가 연주되었다 . 이후 1982–1983년 Improvisation III 개정과 1989년 Don 재관현악이 현행 순환형의 중요한 판본이 되었다.

소요 시간

Universal Edition과 IRCAM은 전체를 약 67분으로 제시하며, 개별 카탈로그 시간은 Don 15분, Improvisation I 6분, Improvisation II 12분, Improvisation III 19분, Tombeau 15분이다. 이 합계는 현재 순환형의 안내 시간이다. 1969년 BBC 녹음은 재발매 카탈로그에서 약 60분으로 나타나고, 2002년 Deutsche Grammophon 녹음은 자료에 따라 약 69분 24초에서 70분으로 기록된다. 녹음 시간의 차이는
서로 다른 판본과 편집, 연주 템포를 반영하므로 현재 악보의 부분별 시간을 대신하지 않는다.

편성

전체 작품은 소프라노 독창과 부분별로 달라지는 관현악 ·앙상블을 사용한다. 공통적으로 확장된 목관과 금관, 조율 ·비조율 타악기, 하프와 건반, 만돌린 ·기타, 현악이 결합하지만 모든 부분이 같은 악기 수를 요구하지는 않는다.

목관: 플루트와 피콜로, 오보에와 잉글리시 호른, E♭ 클라리넷, A 클라리넷, B♭ 베이스클라리넷 ,
바순. 부분에 따라 알토 색소폰과 콘트라바순이 더해진다.
금관: 호른 4대, D·C 트럼펫, 테너 ·베이스 ·콘트라베이스 트롬본.
타악 ·건반 ·현악기: 부분별로 78명의 타악기 주자, 피아노, 첼레스타, 하프 23대, 만돌린, 기타,
비브라폰과 관형 종을 포함한 다양한 악기. 현악은 바이올린 ·비올라 ·첼로 ·더블베이스를 부분별
인원으로 배치한다.

부분별 편성의 차이는 작품의 형식을 구성하는 실제 조건이다. Don은 타악기 7명, 하프 3대, 피아노, 첼레스타 , 만돌린, 기타와 4·4·5·3의 현악 편성을 사용한다. 순환판 Improvisation I은 플루트 2, 클라리넷 2, 알토 색소폰 2, 호른 4, 타악기 8명, 하프 3대, 첼레스타, 만돌린, 기타, 비올라 8대와 더블베이스 6대를 요구한다. Improvisation II는 네 명의 타악기 주자를 포함한 최대 9명의 작은 앙상블로 남는다. Improvisation III는 플루트 4, 트롬본, 타악기 7명, 하프 3대, 첼레스타, 만돌린, 기타, 첼로 5대와 더블베이스 3대를 사용한다. Tombeau는 플루트 2와 피콜로, 잉글리시 호른, 클라리넷 3, 바순, 호른, 트럼펫 2, 트롬본 3, 타악기 7명, 하프 2대, 피아노, 첼레스타, 기타와 4·4·2·2의 현악으로 구성된다.

다섯 부분과 텍스트

I. *Don*

Don Mallarmé *Don du poème* **Lent** , 15 . 1960 1962 . 1989 . Pierre Boulez *Don* *Improvisation* .

II. *Improvisation I sur Mallarmé*

Mallarmé *Le vierge, le vivace et le bel aujourd'hui* **Pas trop lent, très souple** 6 . 1957 , , 1958 Hamburg . 1962 · · . IRCAM 1·3·5·7 , 2·4·6·8 . .

III. *Improvisation II sur Mallarmé*

Une dentelle s'abolit **Andante. Alla breve** , 12 . 1957 9 , 1958 1 13 Hamburg Ilse Hollweg, NDR , Hans Rosbaud . , , , , . , , .

IV. *Improvisation III sur Mallarmé*

Mallarmé *À la nue accablante tu* , **Modéré** 19 . 1959 6 10 Baden-Baden Eva Maria Rogner SWF Baden-Baden, Hans Rosbaud , 1982–1983 1984 2 23 London Phyllis Bryn-Julson, BBC Symphony Orchestra, Pierre Boulez . IRCAM . 1984 , , , , .

V. *Tombeau*

Tombeau *Tombeau de Verlaine* **Lent et régulier** , 15 . 1959 Donaueschingen , 10 17 . 1962 10 20 Donaueschingen . Boulez , *Don* .

1958년 1월 13일 Hamburg 공연은 독립 Improvisation I·II의 초연이었다 . 1960년 6월 13일 Cologne Funkhaus의 제 33회 SIMC Festival에서는 다섯 부분이 처음 한 순서로 묶였지만, Don은 아직 소프라노와 피아노판이었다 . 이 공연의 지휘자는 Pierre Boulez로 공식 카탈로그와 연대기에 기록되며, 일부 학술 각주는 Hans Rosbaud로 적어 자료 사이에 차이가 남는다.

1962년 7월 5일 Amsterdam Concertgebouw에서는 관현악 Don이 공개되었고 , 10월 20일 Donaueschingen에서는 순환판 Improvisation I과 Tombeau의 새 판본이 연주되었다 . 1984년 London의 Improvisation III 개정판과 1990년 4월 18일 Helsinki의 1989년 Don 판본은 서로 다른 부분과 개정 단계를 보여 준다. 따라서 1960년을 모든 부분의 완성판 초연으로, 1962년을 한 번의 단일한 초연으로 묶을 수 없다.

작품 제목은 Mallarmé의 Remémoration d’amis belges에 나오는 “pli selon pli la pierre veuve”라는 구절에서 왔다. Ensemble intercontemporain이 2000년 전곡 공연을 소개하며 게재한 Boulez의 글은
안개가 걷히며 Bruges의 돌이 드러나는 이미지와 다섯 부분의 점진적인 초상 형성을 제목의 배경으로
설명한다. 이 글에서 Boulez는 Don과 Tombeau를 악기 편성이 크고 성악이 간헐적으로 나타나는 바깥 부분으로, 세 Improvisation을 성악을 중심으로 한 제한된 편성으로 구분한다.

성악과 관현악의 관계

다섯 부분의 배치는 시와 소리의 결합 방식을 서로 다르게 만든다. Don의 첫 행과 Tombeau의 마지막 행은 큰 관현악 사이에 드문 성악을 놓고, 중앙의 세 Improvisation은 소네트 전체 또는 일부 행을 더 지속적으로
다룬다. Boulez는 이 대비를 통해 성악과 악기의 관계를 “기입 ”에서 “혼합 ”에 이르는 여러 해법으로
설명했으며 , 부분마다 성악과 작곡 절차가 결합하는 방식이 다르다고 밝혔다.

Improvisation I에서는 네 연과 네 기악 논평의 교대가 소네트의 형식을 음악적 위치로 옮긴다. Improvisation II와 III는 각각 작은 편성과 가변적인 성악 배치를 통해 텍스트와 악기의 균형을 다르게 설정한다. 이 차이는 Mallarmé 시의 의미가 각 부분의 공식 텍스트와 편성 조건 속에서 서로 다른 음향 관계로 드러나게 한다.

녹음과 비평

Pierre Boulez 공식 디스코그래피에는 세 시기의 전곡 녹음이 기록된다. 1969년 CBS 녹음은 Halina Łukomska, BBC Symphony Orchestra와 Boulez가 참여했고 재발매 카탈로그의 전체 시간은 약 60분이다. 이 녹음은 당시의 작품 상태와 짧은 트랙 길이를 보여 주지만, 사용한 개별 악보 번호는 공개 카탈로그만으로
확정되지 않는다.

Phyllis Bryn-Julson, BBC Symphony Orchestra와 Boulez의 Erato 녹음은 공식 목록에서 1983년 항목으로 확인된다. Gramophone과 The Classical Source는 세션을 1981년으로, MusicWeb은 1982년으로
기록하므로 , 1983년은 목록 ·발매 연도로 기록하고 세션 연도는 자료에 따라 1981년 또는 1982년으로 병기한다.

Christine Schäfer, Ensemble intercontemporain과 Boulez가 참여한 Deutsche Grammophon 녹음은 2001년 1·2월 Paris Cité de la musique에서 제작되어 2002년에 발매되었다 . 공식 카탈로그는 약 69분 24 초, MusicWeb은 69분 51초, Gramophone은 약 70분으로 제시한다. Gramophone과 The Classical Source는 이 음반이 1980년대 개정과 확대된 Ensemble intercontemporain 편성을 반영한다고 설명하고,

성악선과 복잡한 관현악 질감이 앞선 BBC 녹음과 다른 규모로 들린다고 평가한다. 이 차이는 각 비평가가 해당 음반을 청취한 뒤 제시한 평가다.

주요 자료

Pierre Boulez 공식 작품 카탈로그, Pli selon pli: 작품의 발생 연대, 개정, 주요 공연과 판본 기록.
Pierre Boulez 공식 연대기: 1960년 순환 공연과 1962년 관현악화, 후대 개정의 연대.
Universal Edition, Pli selon pli: 전체 작품의 출판 ·악보 접근 경로와 약 67분의 카탈로그 정보.
Universal Edition, Don, Improvisation III, Tombeau: 개별 부분의 판본 ·편성 ·시간.
IRCAM, Pli selon pli 및 개별 Don, Improvisation I, Improvisation II, Improvisation III,
Tombeau: 부분별 발생사, 텍스트, 공식 시간, 편성, 내부 배열.
Ensemble intercontemporain, Pli selon pli: Pierre Boulez et Stéphane Mallarmé: 2000년 전곡 공연과 Boulez의 제목 ·성악 ·편성 설명.
Universal Edition, Pierre Boulez Jubiläumskatalog: 부분별 초연 ·편성 ·시간 ·출판 연대. Ensemble intercontemporain 음반 기록, Deutsche Grammophon 발매 페이지, Pierre Boulez 공식 디스코그래피 : 1969·1983·2002년 녹음의 연주자 ·단체 ·발매 정보.
Gramophone, “Boulez Pli selon Pli”, MusicWeb International, Peter Quantrill, The Classical Source, Timothy Ball: 녹음 시간 ·판본 ·편성 ·성악과 관현악의 청취 비교.

Notations (orchestral versions)

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.

VII□ □□□ 1999□ 1□ 14□ Chicago Orchestra Hall, Symphony Center□□ Chicago Symphony Orchestra□ Daniel Barenboim□ □□□ . CSO□ □□□ □□□ Barenboim□ □□ □□□ □□□ □□□□ Boulez□ □□ □□□ □□□ □ □□□□□ □□ □□□□ . □□□ □□□ □□□□□ □□□ □ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□ .

□□

I–IV□ □□ □□□ □□□ 4□ □□□ □□ , □□□ 3□ □□□□ □□ , E-flat·B-flat·A □□□□□ □□□ □□□□ , □□ 4□ □□□□□ □□□□ □□□□ . □□□ F □□ 6, C □□□ 4, □□□ 4, □□ , □□□□ 8 □□ □□□ , □□ 3, □□□□ , □□□ , □□□ □□□□ . □□□ □ 1□□□□ 9□ , □ 2□□□□ 8□ , □□□ 7□ , □□ 6□ , □□□□□ 5□□□ □□□ . Foundation□ □□□ □□□□□ □□□□□ I·IV□ , □□□□ II·IV□ □□□□ .

VII□ □□□ 3□ G □□□ , □□□ 2□ □□□□ □□ 2, E-flat·B-flat·□□□ □□□□ , □□ 4, □□ 6, □□□ 4, □□□ 4, □□ , □□ 3, □□□□ , □□□□ 8□□ □□□□ □□□□ . □□□□□□ steelpan, vibraphone, marimba, crotales, boo-bams □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□ . I–IV□ □□□ □□□ VII□ □□ □□□ □□□ □□ □□□□ □□□ □□□ □□ .

IRCAM□ □ □□□ □□□ 4, □□□ 4, □□□□ 5□ □□ □□□□□ □□□□ , Foundation□ □□□ □□ □□□ □□□□□ □□□ . □ □□□ □□ □□ □□ □□□□□ , □□□ □□□ □□ □□□ □□ □□ □□□ □□□ . □□ `Onze Notations` □ Ondes Martenot□ □□ □□ □□□ □□□ I–IV·VII□ □□ □□□ □□□□ □□□ .

□□ □□□ □□□ □□

I–IV□ □□□□ □□□□ 1980□ 6□ 18□ , Orchestre de Paris, Daniel Barenboim□□ □□□ □□□□ . Pierre Boulez Foundation□ EAM Artists□ □□□ Palais des Congrès□ □□□□ , IRCAM□ BnF □□ □□□ Salle Pleyel□ □□□ . □□ □□□ □□□□□ □□ ·□□ ·□□□□ □□ □□□ □□ . 1981□ □ Salle Pleyel □□ □□ , 1984□ Claudio Abbado□ Chicago Symphony Orchestra □ □□ , 1987□ Boulez□ Chicago □□ , 1998□ Wiener Philharmoniker□ Boulez□ □□□ I–IV□ □□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□ □□ .

VII□ 1999□ □□ □ Chicago, Carnegie Hall, Berlin, Cologne, Lucerne □□□□ □□ □□ □□□□□ . 2013□□□ Seattle Symphony□ Ludovic Morlot□ I–IV□ Benaroya Hall□□ □□ ·□□□□ , 2018□ □□□ □□□ □□ □□□ I 3□ 9□ , IV 1□ 57□ , III 4□ 3□ , II 2□ 8□□ □□ 11□ 17□□ . □□ Foundation□ 7□ 55□□ □□ □□ □□□ □□□□□ , □□□ □□ □□□□ □□□□ □□□ .

□□□ □□□ □□

Pierre Boulez Foundation□ 2025□ □□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□ □□ □□□ □□ □□□□ □□□ . I–IV□□ Barenboim·Orchestre de Paris□ Erato 1990, Claudio Abbado·Wiener Philharmoniker□ Deutsche Grammophon 1990, David Robertson·Orchestre National de Lyon□

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

Rituel in memoriam Bruno Maderna

정보

Rituel in memoriam Bruno Maderna

개요
작곡가: Pierre Boulez (1925–2016)
장르: 여덟 그룹을 위한 관현악곡 (for orchestra in eight groups)
작곡: 1974–1975년, 1987년 개정 표기
초연: 1975년 4월 2일, London Royal Festival Hall. BBC Symphony Orchestra 연주, Pierre
Boulez 지휘
위촉: BBC Symphony Orchestra
헌정: Bruno Maderna를 추모하며

IMSLP: Category: Boulez, Pierre

Wikipedia: Rituel in memoriam Bruno Maderna

Pierre Boulez의 Rituel in memoriam Bruno Maderna는 Bruno Maderna를 추모해 쓴 관현악곡으로 , 한 덩어리의 오케스트라를 크기가 다른 여덟 그룹으로 나누어 연주한다. 작품은 1974–1975년에 작곡되었고 1987년 개정 표기가 남아 있으며, 15개의 길이가 다른 절이 홀수와 짝수의 서로 다른 시간 조직으로 교대한다
. 1975년 4월 2일 London Royal Festival Hall에서 BBC Symphony Orchestra와 Boulez의 지휘로
초연되었고 , 이 글은 여덟 그룹의 편성 ·배치와 15개 절의 진행을 전곡 범위로 설명한다.

출판 정보와 자료

Universal Edition과 Los Angeles Philharmonic은 원작을 1974–1975년으로 표기하고 1987년을 개정 또는 교정 표기로 덧붙인다. Berliner Philharmoniker의 프로그램 노트는 작곡 시기를 1972–1975년으로 넓게 적으므로 시작 연도에는 자료별 차이가 있다. 1987년 표기는 초연 연도가 아니라 후대 악보의 개정 ·교정
상태를 가리킨다. Pierre Boulez 공식 카탈로그는 Universal Edition, Vienna를 판권 기관으로 연결하고
작품명을 for orchestra in eight groups로 제시한다.

작품 제목의 in memoriam은 1973년 11월 13일 세상을 떠난 이탈리아 작곡가 ·지휘자 Bruno Maderna를 추모한다는 뜻이다. Berliner Philharmoniker는 두 사람이 1962년부터 Kranichstein Chamber Ensemble 을 함께 이끈 동료였다고 설명하며, Maderna가 공간 음향에 관심을 보였다는 점을 여덟 그룹의 배치와 연결한다. 이 관계와 공간성의 연결은 해당 기관 프로그램 노트가 제시하는 작품 맥락이다.

초연과 수용

BBC Symphony Orchestra의 위촉으로 쓰인 작품은 1975년 4월 2일 London Royal Festival Hall에서 BBC Symphony Orchestra와 Boulez의 지휘로 초연되었다 . Universal Edition과 Berliner Philharmoniker가 이 날짜 ·장소 ·단체 ·지휘자를 함께 기록한다. Los Angeles Philharmonic은 1975년 8월 Tanglewood 공연을
미국 첫 공연으로, 1984년 5월 20일 Boulez가 지휘한 Los Angeles Philharmonic 공연을 미국 서부
초연으로 구분한다.

Boulez는 이 작품을 ‘기억의 의식 ’과 ‘소멸과 영속의 의식 ’으로 설명하는 프로그램 문구를 남겼다. Universal Edition이 소개하는 그 문구는 반복되는 공식이 윤곽과 관점을 바꾸고, 현재와 부재가 겹치는 가운데 기억을 남긴다는 내용을 담는다. 이 설명은 제목의 추모 기능과 반복 ·변형 구조를 연결하는 작곡가의 안내 자료다.

소요 시간

Universal Edition과 Berliner Philharmoniker는 약 27분, Los Angeles Philharmonic은 약 24분으로 제시한다. 공연 조건과 판본에 따른 차이를 고려한 전곡 시간은 약 24–28분이며, 대표 시간은 약 27분이다.

편성

공식 카탈로그의 그룹별 편성은 다음과 같다. 첫 일곱 그룹에는 각각 한 명의 타악기 연주자가 붙고, 여덟 번째 그룹에는 두 명이 붙어 전체 타악기는 아홉 명이다.

Group I: oboe 1명 + percussion 1명
Group II: 2 clarinets + percussion 1명
Group III: 3 flutes + percussion 1명
Group IV: 4 violins + percussion 1명
Group V: oboe, clarinet, alto saxophone, 2 bassoons 로 된 목관 5중주 + percussion 1명 Group VI: 2 violins, 2 violas, 2 cellos 로 된 현악 6중주 + percussion 1명
Group VII: G flute 또는 alto flute, oboe, English horn, E-flat clarinet, bass clarinet
, 2 bassoons 로 된 목관 7중주 + percussion 1명
Group VIII: 4 trumpets, 6 horns, 4 trombones 로 된 금관 14명 + percussion 2명

Los Angeles Philharmonic의 요약 편성은 세 번째 플루트를 alto flute 로 적고, 공식 카탈로그의 그룹별 목록은 Group VII에 G flute 를 별도로 적는다. 두 자료의 플루트 수가 다르므로 위 목록은 그룹별 카탈로그 표기를 기준으로 하며, 악기 겸임과 수는 판본의 대여 총보에서 달라질 수 있다.

공간 배치와 15개 절

여덟 그룹은 무대에서 서로 떨어뜨려 음향과 음색을 분리하며, 공식 카탈로그는 필요에 따라 홀 전체에 분산할 수도 있다고 설명한다. 홀 전체에 배치할 때 지휘자는 중앙에 놓인다. Group VIII의 금관은 짝수 절의 무지휘 구간에 참여하지 않고, 나머지 그룹은 각자의 타악기 연주자와 함께 내부 진행을 유지한다.

Los Angeles Philharmonic과 Berliner Philharmoniker는 작품을 길이가 서로 다른 15개 절로 나눈다. 홀수 절은 매우 느린 블록형 구간으로 지휘자가 시작과 흐름을 조정하고, 짝수 절은 더 활기차며 각 그룹이 서로 독립적으로 진행한다. 지휘자는 짝수 절에서 각 그룹의 진입을 신호하지만 시작 순서를 자유롭게 고를 수 있고, 그룹의 타악기 연주자가 내부 박을 지탱한다. 각 그룹의 음형과 리듬은 기보되어 있으며, 공연마다 달라지는
결과는 진입 순서와 자료의 서로 다른 지속 길이에서 생긴다.

작품은 12절과 13절에서 모든 악기를 모은 뒤, 15절부터 그룹을 하나씩 해체한다. 마지막에는 Group VII와 Group VIII의 E♭ 유니즌과 공 ·탐탐의 배경이 남는다. 이 가산과 해체의 순서는 오케스트라의 인원과 공간을
음악의 시간 조직으로 바꾼다.

그룹별 음향의 진행

Group I의 단일 오보에에서 시작해 Group II의 클라리넷, Group III의 플루트, Group IV의 현악, 목관 5중주와 현악 6중주, 목관 7중주, 금관 14명으로 인원이 늘어난다. 각 그룹은 내부의 같은 리듬을 유지하면서도 자료의 길이가 다르므로, 무지휘 절에서는 서로 다른 시점에 겹치고 분리되고 끝난다. 아홉 명의 타악기는 그룹의 내부 박을 표시하고, Group VIII의 두 연주자가 맡은 공과 탐탐은 전체 구간의 금속성 배경을 만든다.

Berliner Philharmoniker는 Maderna가 공간 음향과 비유럽계 타악기의 의례적 색채에 관심을 보였다고 설명하며, Philharmonie de Paris의 프로그램은 이러한 해석을 여덟 그룹과 점진적으로 늘어나는 인원에 연결한다. 이 해석은 공연기관의 관점으로, 특정 고대 음악을 복원했다는 뜻이 아니라 Boulez가 추모의 시간과 공간을 조직한 방식을 설명한다.

주요 자료

Los Angeles Philharmonic, Rituel in memoriam Bruno Maderna: 1974–1975년 작곡과 1987
년 개정 표기, BBC 위촉, 15개 절, 홀수 ·짝수 구간, 그룹별 편성과 해체 진행을 확인했다.
Berliner Philharmoniker, Rituel in memoriam Bruno Maderna 프로그램 노트: 1975년 4월 2일
런던 초연, Maderna와 Boulez의 관계, 공간 배치, 지휘 ·무지휘 절의 차이를 대조했다.
Pierre Boulez 공식 카탈로그, Rituel – in memoriam Bruno Maderna: 여덟 그룹의 세부 악기,
아홉 명의 타악기, Group VIII 금관과 공간 배치 조건을 확인했다.
Universal Edition, Milestones for Orchestra 1945–2000: 원작 ·개정 연대, 27분, 초연 단체와 지휘자, Maderna 추모와 Boulez의 프로그램 문구를 확인했다.

Universal Edition, Works by Pierre Boulez: 작품 목록의 27분과 for orchestra in 8 groups 표기를 교차 확인했다.

Philharmonie de Paris, Rituel: 여덟 그룹의 인원 증가, 타악기 배치, 공간성과 추모에 관한 최근 프로그램 해설을 보조 자료로 사용했다

.

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 Edition *Répons: pour six solistes, dispositif électroacoustique et ensemble* . Pierre Boulez UE33696, UE33637, Andrew Gerzso UE36888 IRCAM UE32365 .

IRCAM 4X Heinrich-Strobel . Andrew Gerzso IRCAM Boulez .

4445 . V1 1719 , V2 32~35 , 1988 Avignon 46 , Boulez Ensemble intercontemporain 1998 Deutsche Grammophon 42 .

- 2 ( )
-
-
- ()
-

: 2, 2, B-flat 2, B-flat , 2
: F 2, C 2, 2, 2,
: 3, 2, 2,

Philharmonie B-flat 2 1 . IRCAM `3 clarinets` , 24 , .

, , , , Universal Edition , .

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

Éclat/Multiples

정보

개요
곡명: Éclat/Multiples for twenty-five instruments
작곡가: Pierre Boulez (1925–2016)
장르: 기악 앙상블 작품
성립: Éclat 1964–1965년, Multiples 확장 1966–1970년
편성: 25악기 앙상블
초연: Éclat 1965년 3월 26일 UCLA, 로스앤젤레스 필하모닉 단원들, Boulez 지휘; 확장판 Éclat/Multiples 1970년 10월 21일 런던 로열 페스티벌 홀, BBC Symphony Orchestra, Boulez 지휘
작품 범위: 두 개의 연결된 카이에 (cahier)로 공개된 악보와, 원래 다섯 개의 section으로 구상된 더 큰 프로젝트의 관계
IMSLP: 확인된 IMSLP 항목 없음

Wikipedia: Éclat/Multiples

Pierre Boulez의 Éclat/Multiples는 선율을 길게 전개하는 대신, 음이 부딪힌 뒤 남는 잔향과 그 잔향을
기다리는 시간을 앙상블의 골격으로 삼는다. 작품은 1964–1965년에 쓰인 Éclat과 1966–1970년에 확장된 Multiples라는 두 카이에로 공개되며, 원래 구상된 다섯 개의 section 전체가 하나의 완성된 공개판으로 남은 것은 아니다. 따라서 이 곡을 들을 때에는 25분 안팎으로 연주되는 공개판을 닫힌 서사로 좇기보다, 짧은 음향 사건과 지속되는 배경이 지휘자의 제한된 선택 속에서 배열되는 과정을 따라가는 편이 정확하다.

두 카이에가 만든 작품의 시간

Boulez는 먼저 Éclat을 15악기를 위한 약 8분의 작품으로 썼다. 여기서 음악의 단위는 전통적인 주제나
악구보다 한 번 울리고 사라지는 음향 사건에 가깝다. 1966년부터는 이 재료를 더 큰 편성으로 넓히는 Multiples 작업이 이어졌고, 공식 카탈로그와 IRCAM은 확장판의 작업 기간을 1966–1970년으로 기록한다. 제목 사이의 사선은 두 작품을 억지로 하나의 악장으로 붙이는 기호가 아니라, 선행 카이에와 그 확장 카이에가 연결되어 있음을 보여 준다.

공개된 악보에는 첫 번째 카이에인 Premier cahier, Éclat과 두 번째 카이에인 Deuxième cahier, Multiples 가 포함된다. Boulez의 구상은 여기에 세 개의 section을 더하는 방향으로 뻗어 있었지만, 현재 공연되는
악보는 그 전체 설계의 일부다. 이 범위를 먼저 구분하면 Éclat 단독 연주와 Éclat/Multiples 연주의 길이와
음향 규모가 왜 다른지 자연스럽게 이해할 수 있다.

소요 시간

IRCAM[illegible] Pierre Boulez [illegible] *Éclat/Multiples*[illegible] 25[illegible]. [illegible] *Éclat*[illegible] 8[illegible], [illegible]. Philharmonie de Paris[illegible] 30[illegible]. [illegible] 20–25 [illegible].

[illegible]. [illegible], [illegible]. Guardian[illegible] 2025[illegible] 28[illegible] 4[illegible]. [illegible], [illegible] 25[illegible].

[illegible]

[illegible] G[illegible], [illegible], [illegible], C[illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] 10[illegible], [illegible]. [illegible], [illegible], [illegible]. [illegible], [illegible].

[illegible]. [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]. [illegible], [illegible]. [illegible].

IRCAM[illegible] *Éclat*[illegible] 15[illegible]. [illegible], [illegible]. [illegible]. [illegible], [illegible].

Éclat, [illegible]

[illegible]

Éclat[illegible]. [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]. [illegible]. [illegible].

[illegible]. [illegible], [illegible], [illegible]. IRCAM[illegible] *Éclat* [illegible], [illegible], [illegible]. [illegible], [illegible].

솔로군과 동반군

잔향이 긴 악기들이 만든 공명은 플루트, 잉글리시 호른, 트럼펫, 트롬본, 비올라, 첼로의 지속적인 음색과 만난다. 동반군은 화음을 단순하게 깔아 두기보다, 솔로군의 사건이 사라지는 동안 음향의 바닥을 유지한다. 그러면 짧은 소리 하나가 고립되지 않고, 이미 남아 있는 지속음의 표면에서 반사된 뒤 다음 소리로 넘어간다.

이 관계는 고정된 역할표가 아니다. 솔로군의 악기가 길게 울려 배경처럼 들릴 수도 있고, 지속음을 맡던
악기가 짧은 어택으로 전면에 나타날 수도 있다. 작품을 들을 때 특정 악기의 음량만 좇기보다, 방금 끝난
소리가 어느 악기의 지속음에 기대고 있는지를 들으면 Boulez가 만든 공간적 연결이 선명해진다 .

번호화된 선택

악보의 일부 구간에는 번호가 붙은 개입들이 있고, 지휘자는 정해진 선택지 안에서 어느 개입부터 시작할지
결정할 수 있다. 이어지는 템포와 강도의 선택도 악보가 허용한 범위에서 이루어진다 . 이 절차는 매 공연의
시간이 조금씩 달라질 가능성을 열어 두지만, 음고와 악기 관계를 현장에서 새로 발명하는 자유 즉흥은 아니다.

지휘자는 박자를 맞추는 역할을 넘어, 이미 기보된 음향 사건들이 만나는 순서를 조직하는 사람이다. 어떤
개입을 먼저 들려주느냐에 따라 잔향이 겹치는 방식이 바뀌고, 같은 재료가 다른 방향으로 흐르는 것처럼 들릴 수 있다. IRCAM이 이 작품을 때때로 “지휘자와 소규모 앙상블을 위한 협주곡 ”에 비유하는 이유도, 해석의
결정이 실제 시간감에 직접 작용하기 때문이다.

Multiples, 관계를 증식하는 확장
Multiples는 Éclat의 소리를 더 크게 복제하는 후속부가 아니다. 확장된 비올라군과 바셋 호른, 늘어난 악기 수가 선행 카이에의 공명 관계를 새로운 비율로 배치한다. 짧은 금속성 어택은 더 넓은 공간에서 되돌아오고 , 지속음은 이전보다 오래 남아 다음 사건의 일부가 된다. 그러면서 개별 악기의 반짝임이 서로 다른 방향으로 갈라져 하나의 앙상블 풍경을 이룬다.

Universal Edition 계열 해설은 두 카이에의 진행을 서로를 비추는 거울 이미지에 비유한다. 이 비유를 실제 회화의 장면이나 특정 인용으로 읽을 필요는 없다. 하나의 음향 형태가 다른 편성이나 다른 지속 시간 속에서 되돌아오며 , 처음의 모습과 같지 않은 반사상을 만든다는 뜻으로 받아들이면 된다.

작품 해설은 진행될수록 동반군의 중요성이 커지는 대조도 언급한다. Multiples의 후반부를 들을 때에는 앞에 나온 짧은 사건만 찾기보다, 그 사건을 오래 붙잡는 비올라와 첼로, 관악기의 지속성이 어떻게 전면으로
이동하는지 살펴볼 만하다. 이 변화가 선율적 클라이맥스로 한 번에 폭발하는 대신, 공명의 무게 중심을 서서히 옮기는 방식으로 나타난다는 점이 확장부의 성격을 결정한다.

시간의 방향을 고정하지 않는 형식

IRCAM은 번호화된 선택과 템포와 강도 조절이 음악 시간을 유연하고 우연적인 것으로 만들며, 순간에 따라 진행 방향이 잠시 비어 보일 수 있다고 설명한다. 여기서 우연성은 작곡가가 모든 결정을 포기했다는 의미가 아니다. 연주자는 악보에 적힌 사건과 관계를 지키면서, 허용된 경로 중 하나를 선택한다. 따라서 같은
작품이라도 사건 사이의 간격과 잔향의 중첩이 달라져 서로 다른 시간감을 만든다.

이 시간 개념을 동양 음악의 영향과 연결하는 설명도 IRCAM 프로그램 노트에 나온다. 구체적인 민족 음악이나 음계를 작품 안에 대응시키기보다 , 시간의 방향을 한 줄로 밀어붙이지 않고 순간의 지속과 소멸을 듣게 하는 미학적 맥락으로 이해하는 편이 알맞다. Boulez의 음악은 어느 한 전통을 모사하기보다 , 지휘자의 선택과 공명의 물리적 시간이 만나는 지점을 실험한다.

초연과 출판의 경로

Éclat 단독 초연은 1965년 3월 26일 University of California, Los Angeles에서 열렸다. 연주자는
로스앤젤레스 필하모닉 단원들이었고 , Boulez가 지휘했다. 이 초연은 15악기 카이에가 독립된 작품으로 실현될 수 있음을 보여 주는 출발점이다 .

확장된 Éclat/Multiples는 1970년 10월 21일 런던 로열 페스티벌 홀에서 BBC Symphony Orchestra와 Boulez의 연주로 초연되었다 . 두 초연 사이에는 편성과 작업 기간의 변화가 놓여 있다. 같은 제목을
사용하더라도 두 판본은 사용하는 공간과 악기 사이의 거리가 다르다.

출판 정보

Universal Edition은 두 형태를 구별해 출판했다. Éclat/Multiples의 학습 총보는 UE 32746, 더 큰 판형의 악보는 UE 18296으로 식별되며, 선행 Éclat의 인쇄판은 UE 17746이다. 판본 번호를 나누어 보는 것은 8 분짜리 카이에와 25분짜리 공개판을 하나의 악보로 혼동하지 않게 해 준다.

공개판과 미완성 프로젝트의 구분

Boulez의 계획에는 다섯 section으로 이어지는 더 큰 작품 구상이 있었지만, 현재 공연되고 출판된 악보는 그중 두 카이에에 해당한다. 따라서 공개판을 미완성 스케치라고 낮춰 부를 필요도 없고, 남아 있지 않은 세 section을 완성된 악장처럼 설명할 수도 없다. 실제로 연주되는 텍스트의 범위와 작곡가가 처음 계획한 전체 범위를 따로 기록하는 것이 가장 정확하다.

2025년 Guardian 비평은 한 음반 소개에서 작품이 1981년에 “completed”되었다는 서술과 더 긴 확장 스케치의 가능성을 함께 전한다. 이 문장은 해당 비평이 제시한 음반 설명으로 한정해 읽어야 하며, Pierre Boulez 공식 카탈로그와 IRCAM이 공개판을 다섯 section 프로젝트의 일부로 설명하는 기록과 나란히 놓아야 한다. 서로 다른 기록을 섞어 하나의 확정 연도로 만들기보다 , 어떤 자료가 어떤 판본과 범위를 말하는지
밝히는 편이 작품의 전승을 잘 보여 준다.

주요 레코딩과 수용

Pierre Boulez 공식 음반 목록에는 Boulez가 Ensemble intercontemporain을 지휘한 CBS의 1983년 Éclat/Multiples 녹음이 실려 있다. 이 기록은 작곡가 자신의 지휘 아래 확장판이 음반으로 정착한 사례를 보여 준다. 세부 판본이나 악보 수정 이력을 이 목록만으로 확정하지는 않지만, 1970년 초연 이후 작품이
지속적으로 연주와 녹음되어 왔다는 전승의 한 축이 된다.

Andrew Clements의 2025년 Guardian 비평은 Collegium Novum Zürich와 Ensemble Contrechamps, Michael Wendeberg가 참여한 Bastille Musique 음반을 다룬다. 비평에 따르면 음반은 약 28분의 공개판에 이전에 녹음되지 않은 4분을 더해 들려준다. 이 설명은 특정 녹음이 공개 악보의 시간과 미녹음 자료를 어떻게 조합했는지 알려 주며, Éclat/Multiples가 고정된 한 가지 길이로만 유통되지 않았음을 보여 준다.

들을 때 확인할 구조

첫째, 악기가 소리를 내는 순간보다 그 소리가 사라지는 속도를 함께 듣는다. 피아노, 비브라폰, 벨, 침발롬의 잔향은 다음 사건의 배경이 되고, 만돌린과 기타의 짧은 발음은 그 배경에 작은 균열을 낸다.

둘째, 지휘자의 선택이 개입의 순서와 템포를 어떻게 바꾸는지 살핀다. 이 선택은 악보 밖에서 재료를 추가하는 행위가 아니라, 기보된 사건 사이의 경로를 고르는 일이다. 같은 부분이 공연마다 다른 방향성을 띠는 이유가 여기에 있다.

셋째, Multiples로 갈수록 비올라와 첼로, 지속적인 관악기의 비중이 어떻게 들리는지 확인한다. 처음의 번쩍임이 사라지는 대신, 그 흔적을 오래 유지하는 음향이 앞으로 이동한다. 확장판의 형식은 한 번의 절정보다 공명과 침묵의 비율을 바꾸며 드러난다.

주요 자료

Pierre Boulez 공식 작품 카탈로그, Éclat/Multiples for twenty-five instruments
IRCAM, Éclat/Multiples
IRCAM, Éclat
Universal Edition, Éclat/Multiples
London Symphony Orchestra, Boulez chronology
Philharmonie de Paris, Boulez 자료
Pierre Boulez 공식 음반 목록, 1983년 CBS 녹음 Andrew Clements, The Guardian, 2025년 음반 비평