Three Movements for Orchestra

- □□

정보

개요
곡명: Three Movements for Orchestra (관현악을 위한 세 악장)
작곡가: 스티브 라이히 (Steve Reich, 1936–)
작곡 시기: 1985년 늦여름 착수, 1986년 완성으로 설명되는 1986년 작품
초연: 1986년 4월 3일, 미주리주 세인트루이스 Powell Symphony Hall. 레너드 슬래트킨이 세인트루이스 심포니 오케스트라를 지휘했다.
구성: 쉬지 않고 이어지는 빠름 –느림 –빠름의 세 악장
출판: Boosey & Hawkes/Hendon Music
소요 시간: 약 15분 (공연 ·녹음에 따라 14분대 –16분 안팎)

Boosey & Hawkes 작품 페이지 · IRCAM 작품 자료 · Library of Congress Koussevitzky 자료

Three Movements for Orchestra는 라이히가 소규모 앙상블에서 다듬어 온 펄스와 반복을 대형 관현악의 공간 ·증폭 조건으로 옮긴 작품이다. 세 악장은 빠른 맥박에서 느린 캐논으로, 다시 다른 속도의 강세와 저음 에너지로 이어진다. 변화는 전통적인 주제 전개보다 화음의 이동, 악기군의 밀도, 같은 패턴을 듣는 위치의 변화에서 생긴다.

위촉 ·초연 ·기록

옥스퍼드대 출판부의 라이히 연구 장 초록은 이 작품이 세인트루이스 심포니의 위촉으로 시작되어 1985년 늦여름에 착수하고 이듬해 3월 완성되었다고 설명한다. Boosey & Hawkes와 IRCAM은 작품 연도를 1986 년으로 제시한다. 한편 Koussevitzky Music Foundation과 Library of Congress의 목록에는 1981년 위촉과 1986년 홀로그래프 악보 수령이 따로 기록되어 있다. 두 날짜 묶음은 서로 다른 행정 기록일 수 있으므로
하나의 위촉 사건으로 합치지 않는다.

세계초연은 1986년 4월 3일 세인트루이스 Powell Symphony Hall에서 슬래트킨과 세인트루이스 심포니가 맡았다. 1987년 9월 3일 레너드 슬래트킨 ·로스앤젤레스 필하모닉의 공연은 LA 첫 공연으로, 세계초연을
대체하지 않는다. 출판사는 Boosey & Hawkes와 Hendon Music으로 표기된다.

편성보다 중요한 배치

출판사 ·IRCAM의 큰 골격은 플루트 2, 피콜로 2, 오보에 3(잉글리시 호른 겸임 가능), 클라리넷 3, 바순 3(콘트라바순 겸임 가능), 호른 4, 트럼펫 3, 트롬본 3, 튜바, 마림바 2, 비브라폰 2, 큰북, 피아노 2(4손), 좌우로 나뉜 현악이다. 양쪽 현악군은 각각 바이올린 6·6, 비올라 4, 첼로 4, 더블베이스 4 정도의 표기로 제시된다.

라이히는 작곡가 노트에서 두 마림바 ·두 비브라폰 ·두 피아노를 지휘자 바로 앞에 두라고 설명한다. 이 악기들이 지속적으로 리듬을 공급하므로 오케스트라 뒤에서 생기는 소리와 시선의 지연을 줄여 모두가 같은 박동
방향을 공유하게 하려는 배치다. 현악은 지휘자의 왼쪽과 오른쪽에 같은 규모로 완전히 나누어 두 집단의
대위를 선명하게 듣고 함께 보잉하도록 한다. 라이히가 바르토크 Music for Strings, Percussion and Celesta 를 선례로 언급한 것도 이 공간 설계의 음악적 의도를 보여 준다.

리허설 44부터 끝까지는 더블베이스 파트 일부를 전기 베이스 두 대가 맡고, 나머지 어쿠스틱 베이스는 쉬도록 지시된다. 따라서 증폭과 추가 기술 장비는 선택적 장식이 아니라 작품의 실행 조건이다. 세부 장비 종류는
판본마다 다를 수 있으므로 출판사 표기 이상의 추정을 피한다.

세 악장의 연결

Boosey & Hawkes와 Susan Key의 LA Phil 프로그램은 세 악장이 빠름 –느림 –빠름 순서로 쉬지 않고
이어진다고 설명한다. 중간 악장은 첫 악장 템포의 정확히 절반이고 마지막 악장은 첫 악장 속도로 돌아간다. 이 비율이 악장 사이의 대비를 만들면서도 전곡을 하나의 긴 맥박으로 묶는다.

I. Fast

첫 악장은 지속적인 펄스와 좌우 현악군 사이의 화음 변화로 시작한다. 라이히는 후반으로 갈수록 펄스 구간이 선율 패턴으로 이동하지만 둘의 경계를 명확히 가르기 어렵다고 말한다. 반복 화음이 캐논과 아르페지오
성격을 띤다는 제러미 그림쇼의 분석은, 변화가 ‘새 주제의 등장 ’보다 같은 재료의 지각 방식이 바뀌는
과정임을 보충한다.

두 피아노와 말렛 타악기는 지휘자 앞에서 박동의 윤곽을 선명하게 하고, 분할된 현악은 같은 패턴을 좌우에서 조금씩 다른 시야로 보낸다. 청자는 화음이 움직일 때마다 어느 집단의 음색이 앞으로 나오는지, 패턴이
수직적인 덩어리에서 흐르는 선으로 바뀌는지를 들을 수 있다.

II. Slow

가운데 악장의 재료는 1985년 Sextet 제 4악장에서 직접 가져왔다고 라이히가 설명한다. 원작에서
신시사이저가 맡았던 느린 두 성부 캐논은 이 작품에서 오보에 ·클라리넷과 조용한 바이올린으로 옮겨진다. 두 비브라폰, 큰북, 저음 현악과 관악이 그 위를 받치다가, 목관과 바이올린이 사라지면 비브라폰 ·큰북 ·저음
파트가 새로운 선율의 바닥이 된다.

느린 템포는 반복을 멈추게 하지 않는다. 오히려 음역과 악기 밀도가 적게 움직이는 순간을 오래 들려주어, 화성의 작은 이동이 선율처럼 느껴지게 한다. 이 악장을 감정적인 휴식으로만 듣기보다, 동일한 맥박이 다른 표면을 얻는 실험으로 듣는 것이 작품 전체의 연결을 잘 보여 준다.

III. Fast

마지막 악장은 Sextet과 1985년 New York Counterpoint의 재료를 다시 가져온다. 상성부의 두 성부 캐논에 하성부가 강세를 붙여 처음에는 세 개의 4박 그룹, 이어 네 개의 3박 그룹으로 들리게 한다. 같은 음형이 두 가지 이상의 속도로 겹치는 종결부의 멘수라션 캐논은 서아프리카 음악의 높은 벨 파트 리듬을 출발점으로 삼았다고 라이히가 설명한다.

전기 베이스가 들어오는 마지막 구간은 저음의 박동을 물리적으로 두껍게 만든다. 그림쇼와 출판사 해설이 지적하듯, 3×4와 4×3의 강세가 교대할 때 청자는 12박을 세는 동시에 서로 다른 춤의 걸음을 듣게 된다. 작품은 높은 A단조로 상승하며 끝난다. 이 종결은 새 주제가 승리하는 결말이라기보다 , 동일한 패턴이 다른 속도와 음역으로 끝까지 밀려간 결과다.

화음 순환과 시간 감각

라이히의 작곡가 노트는 변형된 딸림화음 계열이 단 3도 관계로 E–D♭–B♭–G–E를 순환하며 모호한 감화 7화음의 윤곽을 만든다고 설명한다. 마지막은 A단조로 해소된다. 이전 단계 샘플의 D·F·A♭·B 네 구역 도식은 이 노트와 맞지 않으므로 사용하지 않는다.

Jeremy Grimshaw는 화음 이동과 공간 이동이 서로 결합해 ‘어디로 가는가 ’보다 ‘어떤 음향이 지금 앞에 있는가 ’를 느끼게 한다고 분석한다. 이는 악장마다 네 개의 고정 구역이 있다는 뜻이 아니다. 반복은 정지 상태가 아니라, 화음과 악기 배치가 바뀌는 시간을 측정하는 틀이다.

녹음과 비평

마이클 틸슨 토머스 ·런던 심포니 오케스트라 (1992 녹음, Nonesuch 1994): Tehillim / Three Movements에 수록되었고 , 1992년 애비 로드 녹음 ·1994년 발매로 기록된다. Gramophone의 필립 클라크는 오케스트라의 질감과 정밀한 윤곽을 높게 평가하며 Järvi 녹음과
다른 기준을 제시한다. Nonesuch 카탈로그 · Gramophone 비평
크리스티안 예르비 ·Tonkünstler-Orchester(2006 녹음, Chandos 2011): 2006년 11월 녹음, 2011년 발매, 약 14분 28초로 제시된다. Chandos 페이지에 실린 매체 평가는 구조와 리듬의 선명도를 긍정하는 반면, 클라크는 토머스 녹음과 비교해 제 2악장의 고음 목관 질감이 덜 설득력
있다고 평한다. 레이블과 비평가의 관점이 다르므로 어느 한쪽을 보편적 결론으로 만들지 않는다. Chandos 카탈로그

주요 자료

Boosey & Hawkes, Three Movements
Boosey & Hawkes 작품 목록 브로슈어
Oxford University Press, Steve Reich 연구 장
IRCAM, Three Movements
Los Angeles Philharmonic/Hollywood Bowl 프로그램 Library of Congress, Koussevitzky 자료 Koussevitzky Music Foundation 위촉 목록 AllMusic, Jeremy Grimshaw 해설
Michael Tilson Thomas 녹음 목록
Apple Music Classical 녹음 카탈로그

- Philip Clark, Gramophone