# 정보

# Steve Reich, *Music for 18 Musicians*

## 개요

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 작곡가 | Steve Reich (1936–) |
| 작품명 | *Music for 18 Musicians* |
| 장르 | 실내 앙상블 작품, 미니멀리즘 |
| 작곡 시기 | 1974년 5월 스케치 – 1976년 3월 완성 |
| 세계 초연 | 1976년 4월 24일, New York Town Hall, Steve Reich and Musicians |
| 출판 | Hendon Music / Boosey & Hawkes, Hawkes Pocket Score HPS 1239 |
| 실행 매체 | 어쿠스틱 앙상블, 기본 역할 18명. 실제 공연에서는 파트 중복과 호흡 조건에 따라 보강 인원이 참여할 수 있음 |
| 소요 시간 | 자료와 녹음에 따라 약 55–59분 |
| Wikipedia | *Music for 18 Musicians* |

Steve Reich의 *Music for 18 Musicians*는 네 대의 피아노, 말렛 타악기, 네 여성 목소리, 두 클라리넷, 바이올린과 첼로가 일정한 박동과 호흡을 겹치는 실내 앙상블 작품이다. 전곡은 도입 `Pulses`, `Section I`부터 `Section XI`까지의 구획, 종결 `Pulses`로 이어지며, 세 번째 화음에서 `Section IIIA`와 `Section IIIB`가 갈라진다. 가사가 있는 노래와 전통적인 악장 대신 11화음 순환과 연주자 사이의 신호가 한 시간 가까운 연속 구조를 만든다.

## 출판 정보와 자료

Reich는 1974년 5월에 첫 스케치를 시작해 1976년 3월 작품을 완성했다. 1975년 5월 The Kitchen에서는 `Work in Progress for 21 Musicians and Singers`라는 초기 버전이 공개되었다. 이 공연의 명칭과 인원은 완성된 *Music for 18 Musicians*의 공식 편성과 구별된다. 초기 공개 과정은 작품이 최종 편성과 구조를 갖추기 전에 이미 연주자 집단을 통해 시험되었음을 보여 준다.

세계 초연은 Boosey & Hawkes 작품 페이지와 Tom Johnson의 동시대 평론에 따르면 1976년 4월 24일 New York Town Hall에서 Steve Reich and Musicians가 연주한 공연이다. IRCAM 데이터베이스는 같은 장소의 날짜를 4월 25일로 기록한다. 두 자료는 장소와 연주 단체에서 일치하므로, 이 작품의 초연 연혁에는 4월 24일을 주된 날짜로 적고 IRCAM의 하루 차이 표기를 출처별 기록으로 함께 남긴다. Tom Johnson의 평론은 초연 앙상블이 지휘자 없이 서로의 소리를 들으며 연주했다고 전한다.

Hendon Music과 Boosey & Hawkes가 앙상블 대여 악보와 Hawkes Pocket Score HPS 1239를 관리한다. 출판사 표기는 역할이 겹치는 실내 앙상블을 전제로 한 편성을 제시한다. 모든 악기는 어쿠스틱으로 연주하며, 성악과 일부 악기에 쓰이는 마이크 증폭이 공연장의 음향을 보조한다.

## 소요 시간

전곡 시간은 카탈로그와 녹음에 따라 약 55–59분이다. Los Angeles Philharmonic과 IRCAM은 약 55분, Boosey & Hawkes는 58분, Harmonia Mundi의 Ensemble Signal 녹음은 약 59분으로 안내한다. 1978년 ECM 녹음의 트랙 합계는 약 56분 26초이며, 1998년 Nonesuch 재녹음은 클라리넷 주자의 호흡에 따른 템포 차이로 더 길게 진행된다. 이 수치는 작품의 고정 길이가 아니라 판본과 앙상블의 호흡, 구획 전환, 템포가 반영된 전곡 공연의 범위다.

## 편성

| 파트 | 인원과 악기 | 음악적 역할 |
|---|---|---|
| 성악 | 여성 목소리 4명, 소프라노 3·알토 또는 콘트랄토 1 | 가사 대신 모음, 지속음, 박동과 선율을 담당 |
| 목관 | 클라리넷 2, 모두 베이스클라리넷 겸용 | 성악과 함께 호흡 길이의 선을 형성 |
| 건반 | 피아노 4대 | 일정한 박동, 화성, 캐논과 위상 관계를 유지 |
| 말렛 타악기 | 마림바 3, 실로폰 2, 모터를 끈 비브라폰 1 또는 메탈로폰 1 | 반복 음형, 음색 변화, Section 전환 신호 |
| 현악 | 바이올린 1, 첼로 1 | 지속음과 호흡 패턴을 따라 음색 대비를 만듦 |

표제의 18명은 위 역할의 합계다. 네 대의 피아노와 여섯 개의 말렛 파트를 한 사람이 교대로 맡는 등 파트 중복이 많아, 실제 공연에서는 호흡과 체력, 악기 이동을 위해 추가 연주자를 둘 수 있다. 따라서 '18명'은 작품이 요구하는 역할 수와 편성 원리를 가리키며 모든 공연의 인원 상한을 뜻하지 않는다. 마지막 말렛 악기는 자료에 따라 `vibraphone with no motor` 또는 `metallophone`으로 표기된다.

# Pulses와 Sections I–XI

## 개요

이 11개의 곡은 모두 동일한 재료로 시작한다. 각 곡은 하나 또는 두 개의 펄스로 구성되며, 이 펄스들은 곡이 진행되는 동안 서로 다른 속도로 움직인다. 각 곡은 Section이라는 단위로 나뉘며 이 단위들은 곡마다 다른 순서로 배열된다.

## Section I에서 Section XI까지

각 Section은 하나 또는 두 개의 펄스로 구성된다. 펄스가 두 개인 경우 두 펄스는 항상 서로 다른 속도로 움직인다. `Section I`은 펄스 하나로 시작하며 이 펄스는 곡 전체에 걸쳐 유지된다. 이후 `Section II`에서 두 번째 펄스가 추가되고, 이 두 펄스는 곡의 나머지 부분에서 함께 움직인다. 두 펄스 모두 `Section IIIA`와 `Section IIIB`에서 잠시 멈추었다가 다시 움직이기 시작한다.

`Section IV`에서 `Section XI`까지는 각 곡이 하나 또는 두 개의 펄스로 구성된다. 펄스가 두 개인 곡에서 두 펄스는 서로 다른 속도로 움직인다. `Section VI`에서 한 펄스가 멈추고 다른 펄스가 계속 움직이며, `Section IX`에서 멈췄던 펄스가 다시 움직이기 시작한다. 이 곡들의 Section 순서는 A-B-C-D-C-B-A로 되어 있다. 즉 첫 번째 Section과 마지막 Section이 같고, 두 번째와 여섯 번째가 같으며, 세 번째와 다섯 번째가 같다.

각 Section에서 펄스는 일정한 속도로 움직인다. 펄스가 두 개인 곡에서 두 펄스는 서로 다른 속도로 움직인다. 펄스가 멈추는 것은 `Section IIIA`와 `Section IIIB`에서만 일어난다.

## 펄스 `Pulses`

`Pulses`는 각 곡의 11개 Section에 대한 속도 정보를 담고 있다. 각 행은 하나의 곡을 나타내며, 각 Section에 대한 속도 값을 포함한다. 펄스가 하나인 곡에서는 두 번째 값이 0으로 되어 있다.

# 반복, 변화, 그리고 점진적 과정

Reich의 음악은 종종 작은 음형이 반복되면서 서서히 변화하는 과정을 통해 만들어진다. 이러한 방식은 음악을 듣는 사람이 변화를 인식하는 방식에 대한 질문을 제기한다. 즉 우리는 언제 변화를 알아차리는가, 그리고 변화가 일어나기 전에 무엇을 기억하는가 하는 문제이다.

이 곡은 Tom Johnson의 1976년 논문에서 처음 제시된 개념을 바탕으로 한다. 논문에서 Johnson은 점진적 과정을 음악에서 가장 기본적인 형식 중 하나로 보았다. 그는 이러한 과정이 청자에게 특별한 종류의 주의를 요구한다고 주장했다. 즉 청자는 변화를 놓치지 않기 위해 계속 집중해야 한다는 것이다.

음향과 장르의 경계

피아노 ·마림바 ·실로폰의 밝은 박동, 클라리넷과 첼로의 공명, 금속성 메탈로폰 큐, 네 여성 목소리의 무언 음향이 어쿠스틱 편성 안에서 겹친다. Nonesuch의 공식 해설은 작품의 음악적 배경으로 비밥, 발리 가믈란, 아프리카 타악, 모달 재즈, Pérotin의 멜리스마, Ella Fitzgerald의 스캣을 열거한다. 이 목록은 Reich가 활용한 음향적 참조의 범위를 설명하며, 특정 선율의 직접 인용을 뜻하지 않는다.

Reich는 같은 해설에서 작품의 반복과 박동이 초기의 엄격한 미니멀리즘에서 더 넓은 화성, 긴 형식, 다채로운 앙상블 음색으로 확장된다고 설명한다. 따라서 통용되는 ‘미니멀리즘 대표작 ’이라는 분류와, 작곡가가 강조한 화성 ·음색의 확장을 함께 볼 수 있다. 작품의 형식은 반복되는 패턴을 고정하는 일과 그 패턴의 호흡 ·음색 · 편성을 조금씩 바꾸는 일을 동시에 수행한다.

초연과 주요 녹음

1976년 4월부터 12월까지 뉴욕에서 첫 녹음 세션이 이어졌다. Steve Reich and Musicians가 연주한 ECM 1129는 1978년 4월 1일 발매되었으며 , Pulse–Sections I–XI–Pulse (Reprise) 트랙으로 초연 시기의
창시자 앙상블 전통을 보존한다. ECM의 크레디트는 바이올린 Shem Guibbory와 첼로 Ken Ishii를 포함해
성악 ·피아노 ·말렛 ·클라리넷 파트의 연주자를 구체적으로 기록한다.

같은 앙상블 계열의 1996년 10월 뉴욕 Hit Factory 재녹음은 Nonesuch 79448로 1998년 3월 3일
발매되었고 , 1998 Grammy Award for Best Small Ensemble Performance를 받았다. Nonesuch는 이 녹음이 1976/78년 버전보다 약 11분 길어진 배경으로 클라리넷 주자의 호흡에 따른 템포 차이를 설명한다. 이 사례는 같은 구획 구조가 연주자의 신체적 호흡과 템포 선택에 따라 다른 전체 시간으로 실현되는 과정을 보여 준다.

Ensemble Signal과 Brad Lubman은 2011년 3월 10–12일 Rensselaer Polytechnic Institute의 EMPAC residency에서 작품을 공연하고 녹음했으며 , Harmonia Mundi가 2015년 5월 HMU907608로 발매했다. EMPAC는 원래 악보가 선형적인 총보보다 큐드 컴포넌트의 연속에 가까웠다고 설명하고, 이 후대 앙상블은
상호 청취와 메탈로폰 큐를 중심으로 작품을 준비했다. 약 59분의 이 녹음은 창시자 앙상블의 기록과 다른 세대의 실행 조건을 비교하는 자료가 된다.

주요 자료

출판사 작품 정보와 편성 ·초연 ·58분 표기: Boosey & Hawkes, Music for 18 Musicians

작곡가 노트의 작곡 시기, 11화음, 박동과 호흡, 편성: Los Angeles Philharmonic

상세 구조 ·편성 ·초연 날짜 표기와 프로그램 노트: IRCAM, Music for Eighteen Musicians

1975년 초기 work in progress의 동시대 기록: The Kitchen, May 1975 calendar, Tom Johnson, 1975 article

1976년 초연의 날짜 ·무지휘 앙상블 ·메탈로폰 큐를 기록한 평론: Tom Johnson, 1976 review

창시자 앙상블의 첫 상업 녹음과 트랙 시간: ECM 1129

1996년 재녹음, Grammy 수상과 호흡에 따른 시간 차이: Nonesuch 79448

- Ensemble Signal□ 2011□ residency□ 2015□ □□ : EMPAC, Harmonia Mundi

---

Revision #1
Created 2026-10-04 10:11:04 UTC by □□□
Updated 2026-10-04 10:11:04 UTC by □□□