정보

개요
곡명: Different Trains
작곡가: Steve Reich (b. 1936)
장르: 현악 사중주와 사전 녹음 퍼포먼스 테이프를 위한 3악장 작품
작곡: 1988년
초연: 1988년 11월 2일, London Queen Elizabeth Hall. Kronos Quartet이 연주했으며 , Boosey
의 공연 달력과 작품 카탈로그, Steve Reich 공식 페이지가 이 공연을 세계 초연으로 기록한다.
출판: Boosey & Hawkes / Hendon Music, 현악 사중주 파트와 연주용 CD를 포함한 판본

Wikipedia: Different Trains

Steve Reich의 Different Trains는 라이브 현악 사중주 한 팀이 테이프에 고정된 세 개의 사전 녹음 사중주, 실제 인물의 말, 1930년대와 1940년대의 기차 소리와 함께 연주하는 작품이다. America—Before the War, Europe—During the War, After the War 세 악장이 쉼 없이 이어지며, 어린 시절 미국을 오간 작곡가의
기억과 전쟁 중 유럽에서 기차로 이송된 사람들의 증언이 하나의 음향 구조 안에 놓인다.

위촉과 작곡의 계기

Betty Freeman은 Kronos Quartet을 위해 이 작품을 위촉했다. Reich는 부모가 따로 살던 1939년부터 1942년까지 뉴욕과 로스앤젤레스 사이를 기차로 오갔던 어린 시절을 떠올리면서 , 같은 시기에 유럽에서
유대인 아이로 살았다면 강제 수송 열차를 탔을 것이라는 대조를 작품의 출발점으로 삼았다. 이 두 종류의 이동은 제목의 ‘서로 다른 기차 ’라는 뜻을 직접 구성한다.

작곡가의 노트에 따르면 Reich는 Virginia Mitchell이라는 governess, Pullman porter였던 Lawrence 또는 Laurence Davis, 홀로코스트 생존자 Rachella·Paul·Rachel의 인터뷰에서 짧은 구절을 골랐다. 말의
음높이와 리듬을 가능한 한 정확히 채보하고, 현악기가 그 말 선율을 따라 연주하도록 만들었다. 1987년 12 월과 1988년 1월에 작업용 테이프를 만들었고, Beryl Korot가 제안한 sampler가 음성과 기차 소리를 고정된 재생 자료로 다루는 데 사용되었다 .

출판 정보와 자료

Boosey & Hawkes의 Different Trains (String Quartet & CD) 판본은 라이브 현악 사중주 파트, 사전 녹음 자료가 담긴 CD, 사운드 투사와 동기화를 위한 연주 정보를 함께 제공한다. 테이프는 단순한 배경 반주가
아니라 현악기와 음성, 기차 ·사이렌 소리가 미리 정해진 시간표로 재생되는 작품의 한 부분이다. 첫 악장 America—Before the War

에만 안무를 붙일 수 있다는 출판사 규정도 원곡 판본에 명시되어 있다.

1988년 현악 사중주 원곡과 2000년대의 현악 오케스트라 배열, Boosey가 2024년 배열로 표기한 판본은 서로 다른 편성이다. 후속 배열은 원곡의 테이프를 유지하면서 라이브 현악 부분을 확장하는 별도 판본으로 다뤄진다.

소요 시간

출판사와 작곡가 공식 자료는 전곡을 약 27분으로 안내한다. Kronos Quartet의 Nonesuch 녹음에서는 America—Before the War 8분 59초, Europe—During the War 7분 31초, After the War 10분 20초로 표시되며 합계는 26분 50초다. 세 악장은 통주로 연결되므로 , 개별 악장의 표시는 음반 트랙을 식별하는 기준이고 공연 중의 독립된 휴지 시간을 뜻하지 않는다.

편성

라이브: 바이올린 두 대, 비올라, 첼로로 이루어진 현악 사중주 한 팀
테이프의 현악: 별도로 녹음한 현악 사중주 세 개
테이프의 음향: Virginia와 Davis, Rachella·Paul·Rachel의 음성, 1930년대와 1940년대 미국 ·
유럽의 기차 소리, 사이렌과 경고음
재생 ·증폭: 두 채널의 고정 테이프와 음향 투사 장치. 악보는 라이브 사중주와 테이프의 여러
시스템을 분리해 제시한다.

따라서 청취상 네 개의 사중주가 겹쳐 들리지만, 무대에서 실제로 연주하는 팀은 하나다. 테이프의 한 채널에는 녹음된 현악 재료가, 다른 채널에는 음성과 기차 ·사이렌이 놓이며, 라이브 파트는 이 고정 자료와 정확히 맞물린다. 음성의 음높이를 현악기가 두 배로 연주하는 방식은 목소리를 설명하는 반주라기보다 말에서 직접 나온 음악 재료를 현재의 연주로 옮기는 방법이다.

세 악장의 진행

I. America—Before the War

첫 악장은 Reich의 미국 횡단 기차 기억에서 시작한다. Virginia의 여행 회상과 Pullman porter Lawrence 또는 Laurence Davis의 말이 녹음된 기차의 추진력과 결합한다. 음성의 억양과 리듬은 비올라와 첼로를 포함한 현악 선율로 옮겨지고, 반복되는 paradiddle 계열의 운동이 계속 달리는 기차의 감각을 만든다. 미국 도시와 노선을 말하는 목소리는 개인의 기억을 구체적인 시간과 장소에 묶어 둔다.

II. Europe—During the War

두 번째 악장에서는 같은 기차 이미지가 전쟁의 역사적 문맥으로 이동한다. Rachella·Paul·Rachel의 증언과 유럽의 기차 소리, 사이렌과 경고음이 테이프에 함께 놓인다. 현악기는 생존자들의 말에서 채보한 음높이와 리듬을 지속적인 운동 속에 결합하고, IRCAM과 ICST가 설명하듯 화음과 음색은 첫 악장보다 어둡고 긴박하게 변한다. 이 악장의 자료는 강제 수송이라는 역사적 사실을 가리키며, 개별 생존자의 전기와 발언 전문은 작품의

음성 전사본과 별도의 역사 자료에서 확인할 내용으로 남는다.

신상호의 2024년 연구는 생존자 증언을 채록해 선율로 옮기는 작곡가의 태도와, 그 증언을 세 악장 구조 안에 배치하는 편집 사이의 긴장을 분석한다. 이 논점은 음성에 담긴 역사적 사실과 작품이 구성한 형식이 서로 다른 차원에서 작동함을 보여 준다.

III. After the War

마지막 악장은 전후의 이동과 기억을 다룬다. 앞 악장의 생존자 목소리와 미국 기차 소리가 다시 나타나며, 짧은 음성 조각은 더 길고 완전한 현악 동기로 정리된다. 첫 악장의 이동감이 그대로 반복되는 것이 아니라
전쟁의 기억을 통과한 뒤 다른 의미로 돌아오는 구조다. 세 악장은 쉼 없이 이어지기 때문에 마지막 악장의 귀환도 별도 결말보다 전체 테이프와 라이브 사중주가 이어 온 시간의 연장으로 들린다.

말 선율과 연주 기술

Reich는 1960년대의 It’s Gonna Rain과 Come Out에서 다룬 말소리의 높낮이와 리듬을 이 작품의 현악 작곡으로 확장했다. 음성의 의미를 새로 번역해 가사를 만드는 대신, 녹음된 말의 실제 억양을 채보하고
현악기가 그 윤곽을 반복하거나 겹친다. 그 결과 테이프에는 실제 인물의 목소리가 남고, 라이브 사중주는 그 목소리에서 나온 선율을 공연장의 현재 시간으로 재생한다.

IRCAM과 ICST의 공연 자료는 악보가 라이브 사중주와 테이프의 각 재료를 별도 시스템으로 나누고, 두
채널의 음성 ·현악 ·기차 소리를 함께 맞추도록 설계되었다고 설명한다. 1·2악장의 paradiddle 운동은 음성의 리듬과 연결되면서도 테이프의 기차 소리와 독립된 현악 운동으로 지속된다. 이 설계에서는 음표뿐 아니라
고정 테이프의 시작과 진행, 음향 투사의 균형까지 작품의 시간 구조에 포함된다.

초연 기록과 수용

Boosey의 1988년 11월 2일 공연 달력, 작품 카탈로그, Steve Reich 공식 페이지, Nonesuch와 연구기관
자료는 London Queen Elizabeth Hall에서 Kronos Quartet이 초연했다는 기록을 공유한다. Reich의 2011 년 인터뷰와 Wikipedia 계열 자료는 Miami New Music America 페스티벌의 First Presbyterian Church 공연을 초연으로 회고하지만 , 정확한 날짜와 전곡 여부가 당대 프로그램으로 확정되지 않는다. 이에 따라 런던 공연은 출판 자료에 근거한 원곡의 기준 초연으로, Miami 기록은 작곡가의 후대 회고로 기록된다.

Kronos의 최초 상업 녹음은 1988년 8월 31일부터 9월 9일까지 San Francisco의 Russian Hill Recording 에서 제작되었고 , Nonesuch가 1989년 3월에 발매했다. David Harrington, John Sherba, Hank Dutt, Joan Jeanrenaud가 연주했으며 Judith Sherman이 제작을 맡았다. 녹음된 세 사중주를 먼저 고정한 뒤 라이브
파트를 그 시간표에 맞추는 제작 순서는 이 작품의 공연 구조를 잘 보여 준다. 음반은 1989년에 발매되었고 , 1990년 Grammy 시상식에서 Best Contemporary Classical Composition을 수상했다.

후속 녹음과 배열

Quatuor Bozzini(2004년 녹음 ·2005년 발매), Smith Quartet(2005), Mivos Quartet(2023) 등은 원곡의 후속 현악 사중주 녹음으로 확인된다. 이 녹음들은 Kronos의 최초 음반 이후에도 작품의 고정 테이프와
라이브 파트를 서로 다른 음향으로 기록해 왔다.

David Robertson의 제안에서 출발한 현악 오케스트라 배열은 2000년대에 Philadelphia Orchestra와 Orchestre National de Lyon을 통해 연주되었고 , 2003년 Lyon 세션과 2006년 공식 디스코그래피의
음반으로 이어졌다. Boosey가 arr. 2024 로 표기한 새 배열은 원곡 테이프와 6-6-4-4-0 현악 편성을
사용하며 2025년 Oregon Symphony 공연으로 소개되었다 . 해당 공연의 지휘자는 Boosey 페이지에 Deanna Tham, Oregon Symphony 페이지에 Jerry Hou로 서로 다르게 기록되어 있어 실제 지휘자 확인에는 추가 대조가 필요하다.

주요 자료

Steve Reich 공식 작품 페이지
Boosey & Hawkes 작품 카탈로그
Boosey 현악 사중주 ·CD 출판물
Boosey 1988년 11월 2일 공연 달력
Kronos Quartet 음반 기록
Nonesuch 원 녹음
Recording Academy의 Steve Reich 수상 기록 IRCAM 작품 자료
ICST 공연 ·기술 자료
미국 의회도서관 Steve Reich 인터뷰
Pymm 박사학위 논문
Boosey 현악 오케스트라 배열
Oregon Symphony 2025년 공연 페이지 KCI 신상호 논문

Revision #1
Created 2026-10-04 10:11:06 UTC by 안준영 Updated 2026-10-04 10:11:06 UTC by 안준영