정보

개요
곡명: The Desert Music
작곡가: Steve Reich (1936–)
작곡 시기: 1982년 9월 시작, 1983년 12월 완성
초연: 1984년 3월 17일, 쾰른 Funkhaus Köln Großer Sendesaal, Cologne Chorus·Symphony Orchestra of West German Radio, Peter Eötvös 지휘
위촉: West German Radio Cologne과 Brooklyn Academy of Music
구성: William Carlos Williams의 시에서 발췌한 텍스트를 사용하는 5부 증폭 성악 ·관현악 작품
소요 시간: 출판사 ·기관 표기 약 46분

Wikipedia: The Desert Music

《The Desert Music》은 1983년에 완성된 대형 편성판을 기준으로, 증폭한 성악과 관현악을 하나의
연속적인 음향으로 묶는 작품이다. 다섯 부분은 쉼 없이 이어지며 빠름 –중간 빠르기 –느림 –중간 빠르기 –빠름의 회귀를 만든다. 형식은 A–B–C–B–A로 정리되지만 , 가운데 C는 느림 –중간 빠르기 –느림의 내부 아치를 품고 있다. 1986년 축소판과 2001년 Alan Pierson 협업판은 이 원전판과 구별되는 별도 공연 자료다.

출판 정보와 자료

Reich의 작곡가 노트는 1982년 9월에 작곡을 시작해 1983년 12월에 마쳤다고 적는다. Boosey & Hawkes는 이 기록을 바탕으로 작품을 1983년 작품, 약 46분의 증폭 성악과 관현악으로 분류하고, study score를 Hawkes Pocket Score HPS 983으로 식별한다. IRCAM과 Chandos의 후대 자료는 작곡 기간을 1982–84 또는 1984년 2월까지로 다르게 적으므로, 마지막 수정 시점까지 하나의 날짜로 합치지 않는다.

Paul Sacher Stiftung의 Steve Reich 원고 목록에는 1982–84년의 스케치와 초안, 출판 악보에 남은 자필 수정, 텍스트 사본, 1987년 무대 배치 자료가 보존되어 있다. 2004년에는 Pierson과 협업한 chamber 편곡의 교정쇄도 별도 항목으로 남아 있다. 이 목록은 작품의 제작 ·수정 자료가 여러 단계로 존재한다는 사실을 보여 주지만, 원고 이미지의 음표를 읽어 마디별 분석을 대신할 자료는 아니다.

출판사의 브로슈어는 1986년 Richmond에서 초연된 Reich 축소판과 2001년 Pierson이 정리한 chamber with brass 자료를 따로 구분한다. Richmond 창작일은 Boosey의 1월 9일과 IRCAM의 1월 10일 기록이 하루 차이를 보인다. Pierson 판본은 축소 관현악에 일곱 명의 금관을 더하고, 일부 articulation과 박자
표기를 손보며, 출판 악보와 초기 관현악 녹음 사이의 불일치를 정리한 협업 자료로 소개된다.

소요 시간

Boosey & Hawkes와 IRCAM이 제시하는 기본 시간은 약 46분이다. 실제 음반에서는 판본과 연주 속도, 중앙 부분의 트랙 분할 방식에 따라 차이가 난다.

자료	연주·판본	카탈로그 시간
Nonesuch, 1985	Michael Tilson Thomas, Steve Reich and Musicians, Brooklyn Philharmonic 단원과 합창, 원전 대형 편성으로 소개	48분 02초
Cantaloupe, 2002	Alan Pierson, Alarm Will Sound·Ossia, chamber with brass	43분 46초
Chandos, 2011	Kristjan Järvi, Tonkünstler-Orchester Niederösterreich, Chorus sine nomine	45분 54초
ABC Classics, 2019	David Robertson, Sydney Symphony Orchestra, Synergy Vocals, 2016년 실황	48분 37초

Nonesuch와 Cantaloupe는 III을 세 트랙으로 나누고 Chandos는 하나의 트랙으로 묶는다. 따라서 음반의 초 단위 합계를 총보의 고정된 표준 시간으로 읽지 않고, 각 녹음의 메타데이터로 남겨 두는 편이 정확하다.

편성

원전 대형 편성판의 증폭·공간 조건은 출판사 명세와 Reich의 공연 회고를 함께 보아야 한다.

- 성악: 27명의 혼성 성악, 보조 자료의 분류로는 소프라노 9·알토 6·테너 6·베이스 6. 성악은 증폭한다.
- 목관: 플루트 4(제 2–4는 피콜로 겸주), 오보에 4(제 2–4는 잉글리시 호른 겸주), 클라리넷 4(제 2–4는 베이스클라리넷 겸주), 바순 4(제 4는 더블 바순 겸주). 목관도 증폭 대상이다.
- 금관: 호른 4, 트럼펫 4, 트롬본 3, 튜바 1.
- 타악: 팀파니 연주자 2명, 타악기 연주자 7명. 중간 크기 탐탐, 마라카스, 스틱, 큰북 2, 글로켄슈필 2, 실로폰 2, 비브라폰 2, 마림바 2를 사용한다.
- 건반: 피아노 2대를 네 명이 나누어 연주한다.
- 현악: 바이올린 12·12, 비올라 9, 첼로 9, 더블베이스 6. 출판사와 작곡가의 설명은 현악을 세 그룹으로 나누는 구성을 함께 제시한다.

Reich는 1998년 인터뷰에서 일정한 박동을 담당하는 타악기를 지휘자와 지나치게 먼 곳에 두면 음향 지연 때문에 합주가 어긋날 수 있다고 설명했다. 그는 약 60피트의 거리를 예로 들면서 타악기를 중앙 앞쪽에 두는 문제를 언급했다. 이는 모든 공연장의 좌석 배치를 규정하는 지시가 아니라, 세 그룹 현악과 증폭 음향을 실제 공간에서 맞추기 위한 작곡가의 회고다.

다섯 부분의 아치

Boosey의 작곡가 노트는 작품 전체를 A–B–C–B–A로 설명한다 . I와 V는 같은 화성 순환을 사용하는 빠른 외곽이고 , II와 IV는 같은 텍스트와 다른 공통 순환을 공유하는 중간 빠르기 부분이다 . III은 고유한 순환을 지닌 가장 긴 중앙으로 , 내부가 느림 –중간 빠르기 –느림으로 나뉜다 . 부분 사이에는 쉼이 없고 빠르기 전환은 3:2의 metric modulation으로 이어진다 .

부분	빠르기와 자리	텍스트 •음향의 기능
I	빠름 , A의 시작	`Theocritus: Idyl I — A version from the Greek`에서 발췌한 텍스트가 맥박과 성악 ·관현악 패턴의 출발점을 만든다 .
II	중간 빠르기 , B의 시작	William Carlos Williams의 `The Orchestra`에서 “Well, shall we think or listen?”으로 시작하는 발췌를 사용한다 .
III	느림 –중간 빠르기 –느림 , 중앙 C	`The Orchestra`에서 폭격과 경고를 다루는 발췌 , 음악 주제의 반복 원리를 말하는 짧은 문장이 중앙 순환 안에서 교차한다 .
IV	중간 빠르기 , B의 회귀	II와 같은 `The Orchestra` 자료와 공통 화성 순환이 되돌아온다 .
V	빠름 , A의 끝	`Asphodel, That Greeny Flower`의 일부가 I의 화성 순환과 빠른 맥박을 다시 불러온다 .

III의 세 구간은 공식 악장 번호가 아니라 작곡가 노트가 설명하는 내부 진행을 구별한 것이다 . 세 화성 순환은 각각 회귀의 틀을 제공한다 . I와 V는 D 도리안 또는 D단조 중심처럼 들릴 수 있지만 한 조성에 고정되지 않으며 , II와 IV는 중심감이 더 흐리다 . III에서는 변경된 딸림화음의 근음이 장 ·단 3도 관계로 움직여 중심감이 가장 모호해진다고 노트가 설명한다 . 마지막에는 일부 해결감이 생기지만 완전한 종지로 닫히지는 않는다 .

지속되는 맥박과 맞물리는 반복 패턴은 텍스트를 단순히 반주하지 않는다 . Boosey는 I와 V에 돌아오는 맥박을 텍스트에 대한 응답 또는 논평으로 설명하고 , II와 IV의 vocalise 음절을 말과 반복되는 음향을 잇는 요소로 제시한다 . 이러한 설명은 작곡가 노트의 형식 ·음향 관찰에 근거하며 , 특정 마디의 화음이나 박자 수를 새로 판독한 결과는 아니다 .

Williams 텍스트와 제목

Reich는 16세 무렵부터 William Carlos Williams의 시를 읽었다고 회고했다 . 그는 한 편의 시 전문을 옮기지 않고 , `The Orchestra`, `Theocritus: Idyl I — A version from the Greek`, `Asphodel, That Greeny Flower`에서 짧은 부분을 골라 다섯 부분에 재배열했다 . II와 IV에는 같은 `The Orchestra` 발췌가 돌아오고 , III의 안쪽에는 음악이 주제를 반복하는 원리를 말하는 문장이 놓인다 .

제목은 Williams의 시집 `The desert music, and other poems`와 연결된다 . Morgan Library의 서지 기록은 이 책을 Random House가 1954년 또는 1955년에 뉴욕에서 낸 90쪽짜리 시집으로 목록화한다 . 제목의 출처와 V에서 실제 노래하는 `Asphodel, That Greeny Flower`의 출처는 같지 않으므로 , 작품이 시집 한 편을 통째로 설정했다고 설명하지 않는다 .

Reich의 작곡가 노트와 Academy of American Poets의 해설은 폭격 이후의 세계, 핵무기 시대, 정신적
사막의 이미지를 작품의 배경으로 연결한다. 이 연결은 작곡가가 제시한 의미의 틀이며, 작품이 특정 사건을 서사적으로 묘사한다는 뜻의 프로그램으로 단정하지 않는다.

초연, 축소판과 녹음

세계 초연은 1984년 3월 17일 쾰른에서 열렸다. Cologne Chorus와 Symphony Orchestra of West German Radio를 Peter Eötvös가 지휘했다. 1984년 10월 25–27일 Brooklyn Academy of Music Next Wave에서 열린 미국 초연은 Steve Reich and Musicians, Brooklyn Philharmonic Symphony Orchestra, 합창, Michael Tilson Thomas가 맡았다. Reich는 2021년 인터뷰에서 이 공연을 위해 MTT가 36회의
리허설을 진행했고, II 또는 IV에 강세 표기를 더하자는 제안을 받아들였다고 회고했지만 , 어느 마디에
적용되었는지는 현재 자료만으로 확정하지 않는다.

1986년 Richmond 창작은 10명의 증폭 성악과 축소 관현악을 위한 별도 버전이다. Boosey는 1월 9일, IRCAM은 1월 10일을 기록하므로 하루 차이를 함께 남긴다. 2001년 Pierson 협업판은 이 축소 계보를
바탕으로 일곱 명의 금관을 결합한 chamber with brass 자료이며, Cantaloupe의 2002년 음반이 이 판본을 대표한다. 1983년 원전판, 1986년 축소판, 2001년 협업판을 한 악보의 단순한 인원 감축으로 합치면 편성 · 음향 ·시간의 차이가 사라진다.

초기 원전판 녹음인 Nonesuch 1985는 MTT와 Steve Reich and Musicians, Brooklyn Philharmonic
단원이 참여했고 1984년 10월 29–30일 RCA Studio A에서 녹음했다. Cantaloupe 2002는 Pierson, Alarm Will Sound, Ossia 등의 chamber with brass 연주로 43분 46초를 기록한다. Classics Today는 이 축소판을 대형 편성보다 친밀하고 가볍게 들었다고 평가했으며 , 그 판단은 해당 음반에 대한 평론가의 청취 인상이다.

Chandos 2011은 Kristjan Järvi, Tonkünstler-Orchester Niederösterreich, Chorus sine nomine의 2006 년 Vienna 세션을 담고 45분 54초를 제시한다. BBC Music과 Gramophone은 큰 편성의 통제, 성악의 직접성 , MTT와 Järvi 사이의 명료성 ·긴장 차이를 각자의 평론 언어로 비교한다. ABC Classics 2019의 David Robertson 지휘 Sydney 실황은 트랙 합계 48분 37초지만, Apple Music Classical에는 판본명이 명시되어
있지 않으므로 원전판이나 Pierson 판본으로 추정하지 않는다.

주요 자료

Boosey & Hawkes 작품 페이지: 작곡가 노트, A–B–C–B–A 형식, 초연, 원전 편성과 약 46분을
확인했다.

Boosey & Hawkes 작곡가 브로슈어: HPS 983, 원전 ·축소판 편성, Richmond 창작 기록을
대조했다.

IRCAM Ressources: 기관의 시간 ·편성 ·1986년 Richmond 기록과 프로그램 노트를 확인했다.

Academy of American Poets, Finding a Form: Williams 텍스트의 발췌와 작곡 배경을 확인했다.

Paul Sacher Stiftung 원고 목록: 1982–84 초안 ·수정 악보와 Pierson 편곡 자료의 보존 기록을 확인했다.

Morgan Library 서지 기록: Williams 시집의 제목 ·서지 정보를 확인했다.

New Music USA의 Reich 인터뷰: 세 그룹 현악과 음향 지연에 관한 작곡가의 회고를 확인했다.

- 2021년 Reich 페스티벌: BAM 하머스타인 볼룸 공연 후 녹음 세션 진행.
- Nonesuch Records: 1985년 MTT 취임 직후 계약 체결 ·총 ·종 발매 기록.
- Cantaloupe Music: Pierson chamber with brass 앨범 2002년 단독 발매 기록.
- Chandos Records: Järvi 취임 전후 ·종 ·총 녹음 기록.
- Apple Music Classical: Robertson 및 Sydney 심포니 2019년 공식 녹음 프로젝트 기록.
- Classics Today, BBC Music, Gramophone: Pierson·Järvi·MTT 시대 주요 음반 평가 및 추천 기록.

Revision #1
Created 2026-10-04 10:11:05 UTC by 관리자
Updated 2026-10-04 10:11:05 UTC by 관리자