Thomas Adès (1971–)

- Asyla, Op. 17
  - □□
- Tevot
  - □□
- Violin Concerto "Concentric Paths"
  - □□
- In Seven Days (piano concerto)
  - □□
- Polaris
  - □□
- Totentanz
  - □□
- The Exterminating Angel
  - □□
- The Tempest
  - □□

- Powder Her Face
  - □□

Asyla, Op. 17

Asyla, Op. 17

정보

개요
곡명: Asyla, Op. 17
작곡가: Thomas Adès (1971–)
작곡 시기: 1997년
초연: 1997년 10월 1일, Birmingham Symphony Hall, City of Birmingham Symphony Orchestra, Simon Rattle 지휘
위촉: John Feeney Charitable Trust가 City of Birmingham Symphony Orchestra를 위해 위촉
장르 ·구성: 대편성 관현악곡, 네 악장

Wikipedia: Asyla

Thomas Adès의 Asyla는 1997년에 쓴 네 악장의 관현악곡이다 . 처음과 끝에 각각 한 악장을 두고 그 사이에 느린 악장과 춤 악장을 배치했으며 , 악장 사이에는 짧은 휴지만 둔다. 출판사와 작곡가의 작품 목록에서 고유한 이름을 가진 악장은 셋째 악장 Ecstasio뿐이다. 네 악장과 교향악단을 사용하는 구성은 교향곡을 떠올리게 하지만, 작품의 공식 제목은 Asyla다.

제목이 가리키는 곳

Asyla는 라틴어 asylum의 복수형이다 . 하나의 말에 피난처나 보호 구역과 수용 시설 또는 정신병원의 뜻이 공존한다. 초연 프로그램 노트를 쓴 Matias Tarnopolsky는 첫 악장에서 넓은 바깥 공간을, 가운데 두
악장에서 닫힌 공간을, 마지막 악장에서 그 경계를 벗어나는 움직임을 읽어 낸다. Paul Griffiths는 콘서트홀과 교향곡이라는 형식 자체도 사람이 잠시 머무는 피난처가 될 수 있다고 해설했다. 두 설명은 작품을 이해할 만한 관점을 제공하지만 , 네 악장이 특정 장소를 차례로 묘사한다는 작곡가의 줄거리는 아니다.

카우벨과 공, 서로 다른 높이로 조율된 피아노가 만든 울림 속에서는 익숙한 관현악의 음정과 박동이 조금씩 낯설어진다 . 셋째 악장에 이르면 콘서트홀과 거리가 멀어 보이는 클럽 음악의 반복 박동이 악단 전체를 움직인다. 제목의 두 뜻은 어느 악장에나 하나씩 배당되지 않는다. 같은 악기들이 편안한 울림과 불안한
어긋남을 번갈아 만들면서 네 악장을 잇는다.

출판 정보

Faber Music이 악보를 출판하고 관현악 파트를 대여한다. 현행 판매 악보의 번호는 057151863X이며, 출판사의 작품 페이지에는 작곡 연도, 위촉과 초연, 상세 편성이 실려 있다.

소요 시간

약 2225분이다. Faber Music의 작품 목록은 25분, 판매 악보 설명은 22분을 제시한다. 초연 지휘자 Simon Rattle과 City of Birmingham Symphony Orchestra가 1998년에 녹음한 전곡은 약 22분 30초, Adès가 London Symphony Orchestra를 지휘한 2016년 녹음은 약 24분이다. 두 녹음에서 첫째 ·둘째 악장은 각각 대략 6분, Ecstasio는 67분, 마지막 악장은 약 5분을 차지한다.

편성

목관은 flute 3(제 2·제 3주자는 piccolo, 제 3주자는 bass flute 겸임), oboe 3(제 2주자는 cor anglais, 제 3 주자는 bass oboe와 선택적 cor anglais 겸임), clarinet 3(제 2주자는 bass clarinet, 제 3주자는 contrabass clarinet 겸임), bassoon 3(제 3주자는 contrabassoon 겸임)으로 구성된다. 금관은 horn 4, trumpet 3(제 3 주자는 piccolo trumpet 겸임), tenor trombone 2, bass trombone 1, tuba 1이다. 현악 5부와 harp가 함께한다.

여섯 주자가 맡는 percussion에는 timpani와 rototom, tuned cowbells, 여러 종류의 gong과 cymbals, glockenspiel, crotales, bass drum 등이 들어간다. 금속통, 식기류, washboard, sandpaper blocks, geophone, water gong도 악보의 음색을 이룬다. 건반은 두 연주 파트가 나누어 맡는다. 첫 파트는 grand piano와 보통 조율의 upright piano를, 둘째 파트는 관현악 기준음보다 4분의 1음 낮게 조율한 upright piano와 grand piano, celesta를 겸한다. 피아노 종류가 여럿이라고 해서 독립된 피아니스트를 그 수만큼 추가하는 편성은 아니다.

소리를 만드는 방식

첫머리에 들리는 카우벨의 음형은 일반적인 타악기 도입보다 음높이가 뚜렷하다. 다른 금속 타악기와 현악의 높은 소리가 여기에 붙으면, 강하게 울리는 순간뿐 아니라 울림이 사라지는 동안에도 화성이 변하는 듯한 인상을 남긴다. 낮게 조율된 upright piano는 다른 악기와 같은 음을 치더라도 정확히 포개지지 않는다. 이 악기는 화려한 독주보다 음정 사이에 미세한 간격을 만드는 역할로 작품 곳곳에 들어온다. Matias Tarnopolsky의 초연 해설에 따르면 일부 대목에서는 timpani의 막이 아니라 금속 몸통도 두드린다.

악단의 크기는 언제나 전원이 동시에 소리를 낸다는 뜻이 아니다. Adès는 금속성 타악기, 드문드문 들어오는 목관, 긴 호른 선율을 번갈아 전면에 놓는다. 같은 박자가 모든 성부를 묶기보다 서로 다른 빠르기로 움직이는 선율과 짧은 타격음이 만나기도 한다. 이처럼 청각의 초점이 계속 바뀌기 때문에, 셋째 악장의 강한 비트는 앞선 악장과 단절된 삽입물이라기보다 이미 조금씩 들려오던 박동이 커진 결과로 들린다.

네 악장의 전개

I. 무표제 악장

카우벨과 공이 먼저 울리고 피아노와 타악기의 음형 사이로 호른의 긴 선율이 나온다. 선율은 한 번 부른 뒤 사라지지 않고 악기와 화성을 바꾸며 진행한다. 현악이 크게 물러나는 중간부에서는 금관과 타악기가 갑자기

거칠어지고 , 트럼펫의 움직임이 앞부분의 넓은 호흡을 끊어 놓는다. 도입의 금속성 울림과 호른 선율이
압축되어 되돌아오면서 악장은 커다란 아치를 이룬다.

Adès는 훗날 Tom Service와의 대담에서 이 악장을 호른 선율부터 작곡했다고 밝혔다. 샤콘 형식으로 쓸 수도 있었지만 화성과 반주가 붙으면서 선율이 다른 방향으로 나아갔고, 지금 맨 앞에 놓인 도입은 나중에 썼다고 설명한다. 중간부에는 Couperin에서 가져온 소재도 있다고 했다. 실제 작곡 과정에서도 호른 선율이
중심이었고 , 도입의 음향은 완성된 선율보다 뒤에 놓였다.

II. 무표제 악장

베이스 오보에의 긴 하행 선율이 앞 악장의 열린 울림을 어두운 내부로 옮긴다. 악장 중간에는 바이올린이
조용한 하행 음형을 길게 연주하며, 연습용 약음기가 보통의 약음기와도 다른 희미한 소리를 낸다. Tarnopolsky가 이 악장의 중심으로 짚은 E♭ minor는 여기서 선율과 화성에 무게를 준다. 4분의 1음 낮게 조율한 upright piano가 섞이면 그 중심을 둘러싼 악기들의 음정이 완전히 일치하지 않는다.

가운데에는 소리의 밀도와 움직임이 커지는 구간이 있지만, 악장은 처음의 하행 움직임을 쉽게 벗어나지 않는다. 초연 해설은 이 악장에 한때 Vatican이라는 제목이 있었다고 전한다. 현행 작품 목록에는 그 제목이 남아 있지 않으며, 공식 구분은 무표제 둘째 악장이다.

III. Ecstasio

셋째 악장은 네 악장 가운데 유일하게 이름을 지닌 춤 악장이다. 짧고 어두운 화음 진행 위에서 반복 박동이 시작되고, 타악기와 금관, 현악이 서로 다른 위치에서 그 박동을 보탠다. 리듬은 한 번에 거대한 총주가 되지 않는다. 반복될 때마다 악기와 음역, 강세의 배치가 달라지면서 소리가 더욱 빽빽해지고 , 마침내 악단 전체가 몰아치는 지점에 이른다.

초연 프로그램 노트는 클럽 음악의 집요한 리듬과 이 악장을 연결하며, 낭만주의 교향곡의 스케르초가 하던
역할을 떠올린다. Adès도 1999년 The Independent 인터뷰에서 춤과 약물 복용이 뒤섞인 대형 클럽의
분위기를 떠올렸다고 말했다. 그는 테크노 음악을 들으며 짧은 단위가 32회, 64회 반복될 때 생기는 힘에 주목했고, 그 반복을 관현악에 옮겨 보려 했다고 설명했다. 클럽의 분위기는 관현악의 리듬을 조직하는
출발점이었으며 , 타악기뿐 아니라 금관과 현악도 배치를 바꾸며 반복에 참여한다. 앞서 금속 타악기와
피아노가 만들던 불안한 음정도 여전히 남아 있어, 이 춤에서는 황홀감과 압박감이 함께 들린다. Paul Griffiths 의 음반 해설은 첫 악장에서 이미 무거운 박동의 조짐이 있었다고 지적한다.

IV. 무표제 악장

마지막 악장은 낮은 tuba의 소리로 천천히 시작한다. 셋째 악장에서 계속 부풀던 박동이 가라앉은 자리로 첫 악장의 선율, 둘째 악장의 먼 화음, 셋째 악장의 리듬이 돌아와 서로 겹친다. 목관과 카우벨은 첫머리의 열린 울림을 다시 암시한다. E♭ minor의 큰 정점에서는 낮게 조율된 피아노가 먼저 화음을 예고하고, 관현악의 강한 응답이 그 어긋난 음정을 덮는다. 초연 해설이 묘사한 이 돌파 뒤에도 음악은 한 번의 단순한 종지로 정리되지 않는다.

Adès는 Tom Service와의 대담에서 이 작품의 끝에는 차례로 들리거나 동시에 겹치는 여러 종결이 있다고 말했다. 따라서 마지막의 밝아지는 소리를 출발점으로의 완전한 귀환이라고만 듣기 어렵다. 앞선 세 악장의 재료가 다시 나타나면서도 각기 다른 속도로 끝맺기 때문이다. 일부 음반은 이 악장의 트랙명을 Quasi leggiero로 표기하지만 , Adès의 공식 작품 목록은 넷째 악장에 별도의 제목을 붙이지 않는다.

초연 이후와 연주

John Feeney Charitable Trust의 위촉으로 쓰인 작품은 1997년 10월 1일 Birmingham에서 Simon Rattle 과 City of Birmingham Symphony Orchestra가 초연했다. 같은 악단의 후속 공연 뒤에는 Jeffrey Tate와 Minnesota Orchestra의 미국 공연, Rattle과 Birmingham 악단의 유럽 공연이 이어졌다. Royal Philharmonic Society는 1998년 이 작품에 대규모 작곡상을 수여했고, University of Louisville은 2000년 Grawemeyer 작곡상 수상작으로 선정했다. Rattle은 2002년 Berliner Philharmoniker의 상임지휘자 취임 연주에서도 이 곡을 Mahler의 Symphony No. 5와 함께 지휘했다.

Adès는 2020년 Rattle과의 대담에서 초연 리허설 당시 카우벨과 4분의 1음 낮춘 피아노가 실제로 어떻게 들릴지 자신도 미리 확신하지 못했다고 회고했다. Rattle 역시 악보를 처음 보았을 때 일부 대목의 연주 가능성을 의심했지만 악단이 구현했다고 기억했다. 이 회고는 낯선 악기 목록만으로 결과를 예측하기
어려웠던 작품의 출발을 보여 준다. 1998년의 Rattle·Birmingham 녹음과 2016년의 작곡가 ·London Symphony Orchestra 녹음은 그 소리의 간격과 악장 사이의 호흡을 비교해 들을 수 있는 두 기록이다.

주요 자료

Asyla, Faber Music. 위촉, 초연, 작품 시간, 현행 악보 번호와 상세 편성을 확인했다.
Asyla 작품 ·공연 목록 과 녹음 목록, Thomas Adès 공식 사이트. 초연 및 초기 공연 기록과 악장
표기를 확인했다.
Asyla, IRCAM Ressources. Matias Tarnopolsky의 초연 프로그램 노트와 악장별 해설을 확인했다. Full of Noises 발췌, 출판사 Macmillan. Adès가 설명한 첫 악장의 작곡 순서와 작품의 여러 종결을 확인했다.
Adès 인터뷰, The Independent, 1999. 셋째 악장의 클럽 이미지와 테크노 반복에 관한 작곡가의
발언을 확인했다.
Thomas Adès와 Simon Rattle의 대담, The Guardian, 2020. 초연 리허설과 낯선 악기 조합에
관한 두 사람의 회고를 확인했다.
LSO Live LSO0798, Hyperion Records. Paul Griffiths의 음반 해설과 작곡가 지휘 녹음의 악장 표기를 확인했다.
Grawemeyer 수상 목록, University of Louisville. 2000년 수상을 확인했다.
Large-Scale Composition 수상 목록, Royal Philharmonic Society. 1998년 수상을 확인했다. Simon Rattle의 2002년 취임 연주, Berliner Philharmoniker Digital Concert Hall. Asyla와 Mahler의 Symphony No. 5가 함께 실린 공연 기록을 확인했다.

Tevot

정보

개요
곡명: Tevot (발음: tey-VOT)
작곡가: Thomas Adès (1971–)
장르: 대편성 관현악을 위한 단악장 교향곡
작곡 시기: 2005–2006년 작곡, 2007년 공개 초연으로 정리한다.
위촉: Stiftung Berliner Philharmoniker와 The Carnegie Hall Corporation 공동 위촉
초연: 2007년 2월 21일, Berlin Philharmonie. Berliner Philharmoniker, Sir Simon Rattle 지휘
소요 시간: 약 22분

IMSLP: Category: Adès, Thomas

Wikipedia: Tevot

Thomas Adès의 Tevot는 별도 악장 번호가 없는 단악장 교향곡 전곡을 다룬다. Faber Music과 IRCAM은 이 작품을 대편성 관현악을 위한 한 악장으로 소개하며, 공개 자료에는 작곡가가 붙인 내부 구간명이 따로
제시되지 않는다. 따라서 이 글에서 말하는 도입, 밀도의 확대, 중앙부의 느린 회귀, A장조 종결은 악보의 공식 악장명이 아니라 프로그램 노트와 비평가가 들은 진행을 설명하는 표현이다. 약 22분 동안 낮은 음역의
불안정한 움직임과 극고음역의 선이 서로 다른 속도로 출발하고, 오케스트라의 밀도와 음량이 크게 변한 뒤 밝은 A장조 삼화음에 닿는다.

출판 정보와 판본

Faber Music은 작품 페이지에서 facsimile score(0571536743)와 대여용 파트 (parts for hire)를 안내한다. 공개된 출판사 자료에 별도의 개정판, 컷, 대체 종결 또는 내부 악장 구획이 함께 제시되지는 않으므로, 이 악보 정보를 현재 확인할 수 있는 서지 기준으로 삼는다. Stiftung Berliner Philharmoniker와 The Carnegie Hall Corporation의 공동 위촉이라는 기록은 Faber, IRCAM, LA Phil 자료에서 일치한다.

작곡 연도는 자료의 성격에 따라 다르게 적혀 있다. Paul Griffiths의 Hyperion 해설과 MusicWeb 자료는 2005–2006년으로, Faber의 저작권 표기와 Boston Symphony Orchestra는 2006년으로, Adès 공식
사이트와 IRCAM, LA Phil 작품 목록은 2007년으로 분류한다. 여기서는 실제 작곡 기간과 공개 초연 및 기관 목록의 연도를 구분해 2005–2006년 작곡, 2007년 초연으로 기록한다.

소요 시간

IRCAM, Boston Symphony Orchestra, LA Phil과 BBC의 카탈로그는 약 22분을 중심으로 제시한다. Faber 는 20분, NPR, Guardian, Playbill의 공연 안내는 25분으로 반올림한다 . 녹음에서는 Rattle과 Berliner Philharmoniker의 EMI 트랙이 22분 22초, Adès와 London Symphony Orchestra의 LSO Live 트랙이 20분 19초로 표시된다. 이 차이는 연주와 카탈로그 표기의 차이이므로 전곡의 고정된 내부 시간표로 읽지 않으며, 본문에서는 약 22분을 기준으로 삼는다.

편성

Faber Music의 출판사 표기를 기준으로 적으면 다음과 같다.

목관: 플루트 5(III는 피콜로와 베이스 플루트 겸임, IV·V는 피콜로 겸임), 오보에 5(IV는 잉글리시
호른, V는 베이스 오보에 겸임), 클라리넷 5(II는 E-flat 클라리넷, IV는 E-flat 클라리넷, A 클라리넷,
선택적 바셋 클라리넷, V는 콘트라베이스 클라리넷 겸임), 바순 4, 콘트라바순 .
금관: 호른 8, 트럼펫 5(I는 piccolo trumpet ad lib. 겸임), 트롬본 3, 튜바 2.
타악: 팀파니 주자 2명, 타악기 주자 6명. 글로켄슈필 , 실로폰, 비브라폰, 마림바, 크로탈레스 ,
조율된 앤빌, 조율된 틴, 팬, 캔, 큰 핸드벨 4개, 튜블러 벨 또는 벨 플레이트, 추가 벨 (선택), 조율된
징 7개, 심벌즈, 사이드 드럼, 스네어가 달린 테너 드럼, 로그 드럼, 큰 징, 탐탐, 베이스 드럼을
사용한다.
하프와 건반: 하프, 피아노 겸 첼레스타.
현악: 제 1·제 2바이올린, 비올라, 첼로, 더블베이스 .

IRCAM은 일부 저음 악기를 heckelphone과 basset horn으로, Faber는 bass oboe와 basset clarinet으로 옮겨 적으며, 기관별 페이지는 B-flat clarinet이나 tuba의 수를 간략하게 표시하기도 한다. 이러한 명칭과 약식 표기의 차이는 공개 카탈로그의 표현 차이로 보존하고, 개정된 편성으로 해석하지 않는다. 다섯 명까지 늘린 목관, 여덟 대의 호른과 다섯 대의 트럼펫, 두 명의 팀파니 주자와 여섯 명의 타악기 주자는 이 곡이 단순히 큰 음량만을 목표로 한 것이 아니라 매우 넓은 음역과 금속성 울림을 동시에 운용하도록 설계되었음을
보여 준다.

제목의 의미와 작곡가의 이미지

Faber와 IRCAM의 프로그램 노트에 따르면 Tevot 는 현대 히브리어에서 음악의 ‘마디들 (bars)’을 뜻하는 복수형이다 . 성서적 의미권에서는 단수형 tevah 가 노아의 방주와 모세가 강물에 띄워진 갈대 바구니를 가리킨다. Paul Griffiths도 bars, words, ark, cradle이 겹치는 단어의 의미를 설명한다. 어느 하나의 한국어 번역으로 고정하기보다 , 시간을 칸으로 나누는 마디와 무언가를 물 위로 운반하는 그릇이라는 두 방향을 함께 기억하는 편이 제목에 가깝다.

2008년 Lawrence A. Johnson과의 인터뷰에서 Adès는 ‘마디 ’가 음을 운반하는 그릇이며, 지구가 생명을 우주의 혼돈 속에서 실어 나르는 배라는 연상을 말했다. 그는 이 생각이 거창하다고도 인정했다. 이 발언은 곡에 실제 항해 장면이나 무대 동작이 있다는 뜻이 아니라, 단악장 전체가 작은 시간 단위와 거대한 운반체의 이미지를 함께 갖도록 만든 작곡가의 비유다. Playbill에 전해진 “소리가 한쪽에서 다른 쪽으로 던져지는
배처럼 움직인다 ”는 설명도 같은 맥락의 작곡가 발언으로 읽을 수 있다.

단악장의 진행과 출처별 관찰

공식 내부 구획 대신, 서로 다른 자료가 관찰한 변화가 곡의 큰 방향을 드러낸다. Hyperion의 Paul Griffiths는 높은 음역에서 내려오는 동기가 불확실한 저음의 움직임 위에 놓인다고 썼다. 초연 직전 리허설을 지켜본 Tom Service는 극고음역 현악기와 복잡하게 교차하는 섬세한 도입부를 기록했다. 따라서 시작 부분은 ‘낮은 선체 ’ 라는 비유만으로 단순화하기보다 , 위에서 내려오는 선과 아래에서 아직 형태를 정하지 못한 움직임이 동시에 들리는 장면으로 파악할 수 있다.

작품이 진행되면 서로 다른 속도의 움직임이 계속 자리를 바꾼다. Boston Symphony Orchestra의 Robert Kirzinger는 내려가고 회전하는 운동, 고음 목관과 현악, 저음 금관의 다른 속도, 배경과 전경의 교환을
핵심적인 청취 단서로 제시한다. Richard Powell의 연구는 이를 반복되는 음향과 tempo 네트워크가 만드는 단악장 형식으로 분석하며 Sibelius의 Seventh Symphony와 비교한다. Joseph Sowa의 연구가 사용하는 imitation, mirroring, re-timing이라는 분석어도 이러한 시간 관계를 설명하는 데 유용하지만 , 어느 것도 Adès가 정한 공식 구간명은 아니다.

2007년 미국 초연을 들은 Anthony Tommasini는 빠르고 불안한 고음 현악기 위로 저음 오케스트라가 부풀고 , 12음 기법을 연상시키는 짧은 리프와 거친 리듬과 화성의 충돌이 밀도를 높인다고 썼다. 이는 특정 공연에 대한 비평가의 청취 기록이다. 후반으로 갈수록 모든 소리가 계속 커진다고 보기보다는 , 선명함과 불투명함, 지속음과 빠른 움직임이 번갈아 전경을 차지한다고 보는 편이 여러 자료의 관찰을 함께 설명한다.

Griffiths는 전곡의 약 3분의 2 지점에서 호른이 시작의 동기를 되돌리고, 높은 현악기의 아다지오와 흔들리는 선율의 변형이 이어진다고 설명한다. 2023년 Adès가 Boston Symphony Orchestra를 지휘한 공연에서 Jonathan Blumhofer는 화성의 후광 아래 놓인 단순한 선율이 중앙부에 나타난 뒤 오케스트라를 통과하고, 음향의 밀도와 불투명함이 변한다고 들었다. 2017년 LSO Live 녹음에 대한 Gramophone과 MusicWeb의 평론도 이 느린 중간 부분에 더 오래 머무는 선택을 각각 지적한다. 이 자료들을 합치면 중앙부는 새로운 악장이라기보다 , 앞서 축적된 움직임의 속도와 초점을 다시 조정하는 구간으로 이해할 수 있다.

결말의 음높이에 관해서는 Faber, LA Phil, BSO 자료와 여러 녹음 비평이 밝은 A장조 또는 A장조 삼화음으로 모인다는 점에서 일치한다. Tommasini는 긴 위로의 음악 뒤에 이 종결이 온다고 썼고, MusicWeb의 Rattle과 Berlin 판 재검토는 금관과 타악기의 밝은 마무리를 들었다. Blumhofer는 2023년 BSO 공연에서 마지막 여러 선율선의 균형과 A장조 삼화음의 명료함을 평가했다. A장조라는 구체적인 종지는 확인할 수 있지만, 그것을
모든 연주에 적용되는 승리나 구원의 감정으로 번역할 근거는 없다.

초연과 공연의 경로

Berliner Philharmoniker와 Sir Simon Rattle은 2007년 2월 21일 Berlin Philharmonie에서 세계 초연을 맡았다. Adès 공식 목록은 2월 21–22일 공연으로 표기하며, Faber, IRCAM, LA Phil은 첫 공개 날짜를 2월 21 일로 제시한다. 공식 공연 목록에는 이어서 3월 7일 London Barbican Centre, 3월 8일 Brussels Palais des Beaux-Arts, 3월 14일 BBC Radio 3 공연이 기록되어 있다.

같은 연주자와 지휘자는 2007년 11월 14일 Carnegie Hall에서 미국 초연을 열었다. NPR은 이 무대를 Berlin in Lights 축제와 Berliner Philharmoniker의 상주 공연 맥락에서 소개했고, Playbill은 Adès와 Rattle의 장기 협업을 함께 다뤘다. 2008년 BBC Proms와 Edinburgh International Festival로 이어진 기록은 이 단악장
작품이 초연 도시 밖으로 빠르게 이동한 경로를 보여 준다. 2023년 11월 Boston Symphony Hall에서는

Adès가 지휘한 Boston Symphony Orchestra의 첫 *Tevot* 연주가 열렸으며 , Blumhofer의 평론은 그 후대 공연에서의 균형과 종결을 기록한다 .

녹음과 연주 해석

상업 녹음은 초연자와 초연 지휘자의 실황과 작곡가 자신의 후대 지휘를 나란히 들을 수 있게 한다 .

음반	녹음 ·발매 정보	자료가 관찰한 연주 특성
EMI Classics, 2010	Berliner Philharmoniker, Sir Simon Rattle. 2007년 11월 1일과 3일 Berlin Philharmonie 세션 , *Tevot* 트랙 22분 22초	BBC의 Michael Quinn은 세부를 드러내면서 전체 추진력을 유지한다고 평했다 . MusicWeb은 정적인 출발 , 활기와 폭력성 , 진정 , 밝은 금관과 타악 종결의 흐름을 들었다 .
LSO Live LSO0798, 2017	London Symphony Orchestra, Thomas Adès 지휘 . 2016년 3월 London Barbican 실황 , *Tevot* 트랙 20분 19초	Gramophone의 Pwyll ap Siôn은 급격한 대비를 더 선명하게 하고 느린 중간에 시간을 준다고 평가했다 . MusicWeb의 Leslie Wright도 그 중간의 긴장이 더 오래 유지되어 종결이 더 필연적으로 들린다고 썼다 .

첫 번째 음반은 초연자 조합이 초연과 같은 해에 남긴 초기 실황 계보를 , 두 번째 음반은 작곡가가 2016년에 직접 지휘한 후대의 해석을 보여 준다 . 두 비평이 말하는 추진력 , 대비 , 긴장은 해당 녹음에서 들은 판단이며 , 어느 한 판을 작품의 유일한 정답으로 만들지 않는다 . The Times의 Richard Morrison은 Adès가 큰 오케스트라의 상반된 재료를 하나의 설득력 있는 흐름으로 정리한다고 평했고 , Guardian의 Andrew Clements는 LSO판에서 극고음역과 큰 동적 대비를 적극적으로 다루는 지휘를 짚었다 . 두 평가는 각 음반의 청취 맥락에서 참고할 수 있다 .

작품을 들을 때 짚을 점

- 속도의 차이 : 고음 목관과 현악 , 저음 금관이 같은 박동을 공유하지 않은 채 움직이는 순간을 들으면 단악장 안에서 시간이 여러 방향으로 흐르는 방식을 파악하기 쉽다 .
- 전경의 이동 : 반복되던 음형이 배경으로 물러나고 다른 악기군이 전면에 나오는 교대가 곡의 큰 호흡을 만든다 . Adès가 말한 ‘한쪽에서 다른 쪽으로 던져지는 ’ 소리의 비유는 이 이동을 설명하는 작곡가의 이미지다 .
- 중앙부의 선율 : 화음의 울림 속에서 단순한 선율이 나타나 오케스트라를 옮겨 다니는 대목은 밀도 변화와 방향 전환을 함께 들려준다 .
- 종지의 구체성 : 마지막 A장조 삼화음은 긴 진행이 도달하는 명확한 음높이 사건이다 . 그 사실을 먼저 듣고 , 밝음이나 안정감에 관한 인상은 연주와 청취자의 경험에 따라 열어 두는 편이 좋다 .

주요 자료

- Faber Music: *Tevot* — 출판 ·대여 악보 , 편성 , 위촉 , 초연 , 제목 설명 .

- Faber Music facsimile score — □□ □□ 0571536743.
- Thomas Adès □□ □□ □□ — □□□ □□□ □□ □□ □□ .
- Thomas Adès □□ □□ □□ — 2010□ EMI□ 2017□ LSO Live □□□ .
- IRCAM: *Tevot* — □□ □□□ , □ 22□ , □□ , □□□□ □□ .
- Boston Symphony Orchestra: Adès – *Tevot* — □□ □□ , □□ , 2023□ BSO □ □□ .
- Los Angeles Philharmonic: *Tevot* — □□ ·□□ , □□ , □□□□ □□ .
- Tom Service, The Guardian, “Writing music? It’s like flying a plane” — 2007□ □□ □□ □□□ □□ .
- Lawrence A. Johnson, South Florida Classical Review, “15 illegal minutes with Thomas Ades” — □□□ □□□□ □□□ □□ □□□ .
- Kevin Shihoten, Playbill, Berlin Phil Gives U.S. Premieres of Adès’s *Tevot* — □□ □□ □□□ □□□ □□ .
- Anthony Tommasini, The New York Times, “Simon Rattle’s Berliners Bring Mahler and More” — 2007□ □□ □□ □□ .
- Tom Huizenga, NPR, “Berlin Philharmonic, in Concert at Carnegie Hall” — Carnegie Hall □□ □□ .
- Richard Powell, “Closing the Circle?” □ *Articulating Time* — tempo □□□□□ □□□ □□□ □□ □□ .
- Joseph Sowa, “The Heraclitian Form of Thomas Adès’s *Tevot* as a Critical Lens” — □□□ □□ □□□ □□ □□ .
- Michael Quinn, BBC Music, *Violin Concerto & Tevot* review — Rattle□ Berlin EMI □□ □□ .
- Presto Music, Adès – *Tevot*, *Violin Concerto* & *Couperin Dances* — 2010□ □□□ □□ ·□□ □□□ □□□□□ .
- Fiona Maddocks, The Guardian, *Thomas Adès: Tevot …* review — EMI □□□ □□ ·□□ □□ .
- Paul Griffiths, Hyperion Records, *Tevot* — □□□ □□□ LSO Live □□ .
- Leslie Wright, MusicWeb International, Adès *Asyla*, *Tevot*, *Polaris*, Brahms — LSO Live□ Rattle□ □□ .
- Pwyll ap Siôn, Gramophone, Adès *Asyla*, Brahms, *Polaris* — □□□ □□ □□ □□□ □□ □□ .
- Richard Morrison, The Times, LSO/Adès: *Asyla*, *Tevot*, *Polaris*, Brahms — □□□ □□□ □□□ □□ □□ .
- Jonathan Blumhofer, Boston Classical Review, *Tevot* and Ligeti concerto — 2023□ Adès□ BSO □□ □□ .

Violin Concerto "Concentric Paths"

정보

개요

곡명 : `Violin Concerto, Op. 23` “Concentric Paths”
작곡가 : Thomas Adès (1971–)
장르 : 독주 바이올린과 실내 관현악을 위한 협주곡
작곡 시기 : 2005년
초연 : 2005년 9월 4일 Berlin Festspiele의 Kammermusiksaal. Anthony Marwood 독주, Chamber Orchestra of Europe 연주, Thomas Adès 지휘
위촉 : Berliner Festspiele와 Los Angeles Philharmonic의 공동 위촉. Lenore and Bernard Greenberg의 지원이 함께 기록되어 있다.

Wikipedia: Violin Concerto (Adès)

Thomas Adès의 `Violin Concerto, Op. 23` “Concentric Paths”는 독주 바이올린과 실내 관현악을 위한 3악장 협주곡이다. 전곡은 I. `Rings`, II. `Paths`, III. `Rounds` 순으로 이어진다. 2006년 2월 10일 Los Angeles 공연은 이 작품의 미국 초연으로 공식 기록되며, 동일한 자료군에는 개정판 초연 표기가 없다.

출판 정보와 자료

Faber Music은 저작권 표기를 2005년으로 두고 총보 (0571531059), 독주 파트와 피아노 리덕션 (0571541887)을 판매하며 관현악 파트는 대여한다고 안내한다. IRCAM은 작품번호를 Op. 23으로 명시하고 Faber Music을 출판사로 기록한다. 공개된 Faber, IRCAM, Thomas Adès 공식 자료에는 2006년 개정판이나 별도 개정 번호가 제시되지 않는다.

작곡가 공식 페이지의 작품명은 `Violin Concerto – 2005`이며, 매체를 바이올린과 실내 관현악으로 적는다. Faber와 공연기관 자료는 독주자를 위해 쓰였다는 사실과 공동 위촉의 주체를 함께 밝힌다. 작품의 기준 악보와 파트 접근 경로는 Faber의 2005년 출판 정보에 해당하며, 2006년 공연은 초연 이후의 미국 연주로 구분된다.

작곡과 초연의 연혁

2005년 공동 위촉은 Berliner Festspiele와 Los Angeles Philharmonic이 맡았고, Anthony Marwood가 초연 독주자로 지정되었다. 2005년 9월 4일 Berlin Festspiele의 Kammermusiksaal에서 Marwood, Chamber Orchestra of Europe, Thomas Adès가 세계 초연을 열었다. Faber Music, IRCAM, 작곡가 공식 공연 목록, Boston Symphony Orchestra의 프로그램 노트가 날짜와 참여자를 일치시킨다.

2006년 2월 10일 Walt Disney Concert Hall에서는 Marwood와 Los Angeles Philharmonic이 Adès의 지휘로 미국 초연을 진행했다. 이후 작곡가 공식 목록에는 Marwood의 BBC Radio 3 공연, Leila Josefowicz 와 Pekka Kuusisto의 후속 공연이 이어진다. RNZ Concert는 2019년 2월 14일 Auckland Town Hall에서 Marwood, Auckland Philharmonia Orchestra, Giordano Bellincampi가 연주한 공연을 뉴질랜드 초연으로 기록한다.

초기 녹음의 발매 연도는 자료에 따라 다르게 나타난다. IRCAM이 인용한 EMI Classics 소책자와 Presto Music의 상품 정보는 2007년 표기를 사용하고, Wikipedia에는 2010년 EMI Classics 표기가 있으며, Adès 공식 목록에는 2010년 Warner Classics Tevot 과 2011년 Anthology 가 따로 올라 있다. 재발매나 편집 음반의 관계를 확정할 연결 정보는 공개 자료에 제시되지 않으므로, 각 표기를 해당 음반 자료의 서지로 구분한다.

소요 시간

IRCAM과 Los Angeles Philharmonic은 전곡을 약 20분으로 안내한다. Boston Symphony Orchestra는 Rings 를 약 4분, Paths 를 거의 11분, Rounds 를 6분 미만으로 설명한다. Presto Music의 Marwood 음반은 약 20분, Ondine의 Christian Tetzlaff 음반 소책자는 약 19분으로 표시하므로 , 전곡은 연주에 따라 대략 19~20분으로 잡을 수 있다.

편성

Faber Music의 상세 편성을 기준으로 하되, Los Angeles Philharmonic과 Boston Symphony Orchestra의 프로그램에서 악기 명칭과 탐탐 수를 교차 확인했다.

독주: 바이올린.
목관: 플루트 2(두 명 모두 piccolo 겸주), 오보에 2, 클라리넷 2(제 1클라리넷은 B-flat, 제 2
클라리넷은 A), 바순 2.
금관: 호른 3, 트럼펫 2, 트롬본 1, 튜바 1.
타악: 팀파니, 타악기 연주자 2명. 베이스드럼 , 낮은 북 여러 개, low wood drum, 작은북, 여러
크기의 tam-tam, 심벌즈, 서스펜디드 심벌, small bongo, metal guero, wood guero, low woodblock, cowbell, small metal can, metal block 또는 large anvil을 사용한다.
현악: 제 1바이올린 10, 제 2바이올린 8, 비올라 6, 첼로 5, 더블베이스 3.

Faber는 large tam-tam 하나와 tam-tam 3개를 따로 적어 네 개로 읽히는 목록을 제공하고, Boston Symphony Orchestra도 네 개의 tam-tam으로 풀어 쓴다. Los Angeles Philharmonic의 프로그램은 이를 단수 tam-tam으로 줄여 표기한다. 이 차이는 출판사와 공연기관이 편성을 압축하는 방식에서 생기며, 대여 파트의 실제 배치는 Faber 총보와 파트에서 별도로 확인할 항목이다.

세 악장의 구성

Faber와 IRCAM이 소개하는 작곡가 노트는 세 악장을 하나의 순환적 연작으로 설명한다. 중앙의 Paths 는 두 개의 큰 순환과 매우 많은 작은 독립 순환이 겹치고 충돌하면서 해결을 향하는 중심부이며 , 바깥의 Rings 와 Rounds

는 각각 불안정한 화음의 궤도와 서로 다른 속도의 안정된 순환을 다룬다. Los Angeles Philharmonic은 Paths 가 양쪽 악장을 합친 것보다 길어 세 폭 제단화 (triptych)의 중앙 패널처럼 놓인다고 설명한다.

I. Rings

Rings 는 빠른 첫 악장이다. Boston Symphony Orchestra의 Robert Kirzinger는 독주 바이올린의 16분음표 음형과 관현악의 하행 화음이 시작을 이루고, 여러 관현악군이 서로 다른 속도로 화음을 제시하면서 겹침과 흐림이 생긴다고 설명한다. 진행 후반에는 독주가 높은 음역의 지속음으로 이동하고, 끝부분에서 화음 진행 방향이 잠시 위쪽으로 반전된 뒤 빠른 음형으로 돌아온다.

II. Paths

Paths 는 세 악장 가운데 가장 긴 중앙 악장이다. BSO 해설은 독주 바이올린이 네 현을 거의 동시에 누르는 화음과 트럼펫 ·트롬본의 반음계 하행 화음으로 시작한다고 설명하고, 변형되는 화음 반복 위에 독주 변주가 놓이는 과정을 “fractured Baroque passacaglia”로 부른다. 악장 초반을 지나면 더블베이스 , 낮은 북, 낮은 관악기가 저음역을 차지하고, 마지막 3분의 1에서는 독주가 지속되는 관현악 질감 위에 놓인 채 앙상블과 어긋나는 리듬으로 진행한다.

III. Rounds

Rounds 는 앞선 중앙 악장보다 가볍고 유희적인 피날레다. Boston Symphony Orchestra는 독주와 관현악이 공유하는 민요풍 선율이 모방적 상호작용의 재료가 되며, 이동하던 음 중심이 마지막에 F음의 강한 유니즌으로 멈춘다고 설명한다. Los Angeles Philharmonic은 자주 나타나는 당김음과 rondo 전통의 암시가 앞선 긴장을 풀어 주고, 독주 바이올린이 노래하듯 간결한 몸짓을 보인다고 해설한다.

제목과 순환 구조

Concentric Paths 라는 부제는 세 악장의 순환 원리를 한데 묶는다. Faber와 IRCAM의 작곡가 노트에서
Rings 는 불안정한 화음들이 서로 다른 궤도로 움직이는 빠른 악장이고, Paths 는 크고 작은 순환이 충돌하는 중심부이며 , Rounds 는 속도가 다른 안정된 순환이 돌아오는 악장이다. RNZ Concert는 출판 악보 표지에 1661년 천체 지도가 사용되었다고 소개한다. 이 그림은 제목의 시각적 맥락을 제공하는 자료다.

연주 자료와 해석

Augustin Hadelich는 2018년 6월 2일 Kansas City Symphony 인터뷰에서 세 악장을 독주자의 경험으로 설명했다. 그는 Rings 를 불규칙하게 맥동하는 원형 패턴이 겹치는 매우 빠르고 다채로운 악장으로, Paths 를 Bach의 Chaconne 에 대한 경의를 담은 passacaglia로, Rounds 를 불 주위의 춤을 떠올리게 하는 더 가벼운 악장으로 비유했다. Hadelich는 독주 바이올린이 가능한 높은 음역을 자주 사용하고 관현악이 매우 낮은
음역을 탐구한다고 말했으며, 이 대비가 실제 연주 부담을 만든다고 설명했다. 이는 2018년 특정 연주자의
해석과 난도에 관한 발언이다.

Thomas Adès는 2026년 2월 28일 Classical Radio Boston 인터뷰에서 Marwood와 초연을 준비하며
긴밀하게 작업했다고 회고했다. 그는 Hadelich와 처음 함께 지휘한 공연에서는 서로 작품을 잘 알고 있어

맞춰야 할 세부가 많지 않았다고 말했고, 이 협주곡이 자신의 다른 작품 Aquifer 보다 1분당 더 많은 리허설 세부를 요구했다고 설명했다. Adès는 바이올린의 높은 음역을 장식이 아니라 “still singing”으로 이해하며, 전체 진행을 소용돌이치는 첫 악장, 긴장과 문제가 처리되는 Paths, 풀려난 춤 같은 마지막 악장으로 요약했다 . 이 발언은 작곡가의 후대 회고와 리허설 경험을 보여 준다.

Christian Tetzlaff는 2025년 Ondine 음반 소책자 인터뷰에서 Paths 를 거대한 chaconne로, Rounds 를 되돌아오는 선율을 지닌 rondo로 설명했다. 그는 Rings 에서 Ligeti의 영향을 듣지만 모방이 아니라 깊은 존경에서 출발한 다른 방향이라고 말했고, Paths 의 종결부에서는 저음 금관이 반복을 이어 가는 동안
바이올린이 그 위에서 노래한다고 설명했다. 이 내용은 2025년 녹음에 참여한 연주자의 해석 언어로서, 공식 악장 명칭과 별도로 읽는다.

녹음과 비평

Anthony Marwood, Chamber Orchestra of Europe, Thomas Adès가 함께한 초기 녹음은 초연 독주자와 작곡가가 참여한 기록이다. Presto Music은 Warner Classics 음원을 2007년 11월 9일 발매로, IRCAM은 EMI Classics 2007년 CD 소책자를 출처로 제시한다. 2007년과 2010년 표기가 공존하며, 공개된 정보는
최초 발매와 재발매의 관계를 밝히지 않는다.

Presto Music의 작품 목록은 Augustin Hadelich, Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, Hannu Lintu 의 2014년 Avie 음반을 기록한다. 같은 항목은 BBC Music Magazine의 별 다섯 평가와 Gramophone Awards 2014 협주곡 부문 결선 진출을 함께 기록한다. 이는 음반 카탈로그와 독립 매체의 평가가 결합된 사례이며, Hadelich 인터뷰의 해석과는 별도의 근거다.

Christian Tetzlaff, BBC Philharmonic Orchestra, John Storgårds가 2024년에 녹음한 Ondine ODE1480-2는 Stan Szpakowicz가 2025년 MusicWeb International에서 비평의 대상으로 삼았다. Szpakowicz는 Rings 를 팽팽하고 간결한 perpetuum mobile로, Paths 를 독주자의 노래하는 선이 관현악의 타격을 가르는
긴 중심 악장으로, Rounds 를 리듬적으로 팽팽하고 춤의 성격이 있는 마지막 악장으로 묘사했다. 이 평가는
특정 녹음에서 들은 결과에 대한 비평가의 판단이다.

주요 자료

Faber Music, Violin Concerto – Concentric Paths

Thomas Adès, Violin Concerto

IRCAM, Violin Concerto

Los Angeles Philharmonic, Violin Concerto “Concentric Paths”

Robert Kirzinger, Boston Symphony Orchestra: Adès: Concentric Paths

Duarte-López, Structural continuities in the first movement of Thomas Adès’s Violin

concerto (Concentric paths) op. 23

Jeff Barker, Kansas City Symphony: Guest Violinist Augustin Hadelich

Classical Radio Boston, Adès Conducts Music of the Natural World, with Hadelich

- RNZ Concert, ADÈS: Violin Concerto, Concentric Paths
- Presto Music, Adès: Violin Concerto “Concentric Paths”
- Presto Music, Adès: Violin Concerto “Concentric Paths” □□ □□
- Stan Szpakowicz, MusicWeb International: Elgar & Adès: Violin Concerti
- Ondine, ELGAR ADÈS booklet

In Seven Days (piano concerto)

In Seven Days (piano concerto)

정보

개요
곡명: In Seven Days: Concerto for Piano with Moving Image
작곡가: Thomas Adès (1971–)
영상: Tal Rosner
작곡 시기: 2008년
위촉: Southbank Centre와 Los Angeles Philharmonic의 공동 위촉. 당시 Los Angeles Philharmonic 음악감독은 Esa-Pekka Salonen이었다.
초연: 2008년 4월 28일, London의 Royal Festival Hall. Nicolas Hodges 피아노, London Sinfonietta, Thomas Adès 지휘, Tal Rosner 영상
장르: 피아노와 관현악, 영상을 결합한 협주곡
범위: 음악과 여섯 개 화면을 위해 쓰인 전곡. 일곱 연속 구간이 중단 없이 이어지며, 영상 투사 버전과 무영상 연주 버전이 모두 존재한다.

Wikipedia: In Seven Days

Thomas Adès의 In Seven Days: Concerto for Piano with Moving Image는 피아노와 관현악, Tal Rosner 의 영상을 결합한 협주곡이다 . 전곡은 Chaos – Light – Darkness 에서 시작해 Separation of the Waters into Sea and Sky – Reflection dance, Land – Grass – Trees, Stars – Sun – Moon, 두 개의 Fugue 구간, Contemplation 으로 이어지는 일곱 연속 구간으로 구성된다. 창세기의 칠일 창조 이야기를 바탕으로 하지만, 공식 자료가 제시하는 형식은 일곱 개의 독립 악장이 아니라 하나의 흐름 안에서 서로 대응하는 구간들이다 .

출판 정보와 자료

Southbank Centre와 Los Angeles Philharmonic은 Adès에게 작품을 공동 위촉했다. Faber Music은 공동 위촉 당시 Los Angeles Philharmonic의 음악감독이 Salonen이었다고 기록하며, Royal Festival Hall의 2008년 4월 28일 공연을 세계 초연으로 제시한다. Hodges, London Sinfonietta, Adès, Rosner가 참여한
이 공연 뒤에 2008년 5월 27일 Walt Disney Concert Hall에서 미국 초연이 열렸다.

Faber Music은 총보, 두 대 피아노판, 독주 파트와 관현악 파트를 관리한다. 영상 설치가 필요한 공연은 대여 부서를 통해 영상 예술가와 협의하도록 안내한다. Moving Image 라는 표제는 음악과 영상을 함께 구상한 작곡 방식과 출판 자료의 범위를 가리킨다.

소요 시간

Faber Music은 전곡을 30분으로 안내하고, Signum SIGCD277 수록본은 28분 55초로 제시한다. 따라서 판본과 연주에 따른 전곡 시간은 약 29–30분으로 안내할 수 있다. 일곱 구간은 휴지 없이 이어지므로 , 개별 구간의 시간보다 전곡 길이로 공연 시간을 파악한다.

편성

독주 피아노와 다음 관현악으로 편성한다.

플루트 3(제 2 플루트는 알토 플루트와 피콜로 겸주, 제 3 플루트는 피콜로 겸주), 오보에 3, 클라리넷
3, 바순 3(제 3 바순은 콘트라바순 겸주)
호른 4, 트럼펫 3, 트롬본 2, 베이스 트롬본, 튜바, 팀파니
타악기 주자 4명: 비브라폰, 글로켄슈필 , 크로탈레스 , 튜블러 벨, 핸드벨, 심벌즈, 서스펜디드 심벌즈
2, 트라이앵글 , 클라베스, 봉고, 카바사, 매달린 벨 또는 벨 플레이트 3, 공 3, 탐탐, 로토톰 4, 작은북
, 큰북
현악 5부. Faber Music의 권장 인원은 8.8.6.6.4이고 최소 인원은 6.6.4.4.4이다.

창조 서사를 잇는 일곱 연속 구간

Faber Music의 Adès·Rosner 해설은 창세기의 창조 이야기를 일곱 구간으로 옮기면서 1–3일의 재료가 4–6 일에 대응한다고 설명한다. 일곱째 날에는 주제가 가장 단순한 형태로 나타난다. 아래 제목은 출판사가 제시한 순서를 따르며, 각각은 하나의 협주곡 안에서 다음 구간으로 이어진다.

1. Chaos – Light – Darkness

첫 구간은 혼돈에서 빛과 어둠이 갈라지는 창조의 출발점을 제시한다. 1–3일과 4–6일이 서로 대응하는
구조에서 이 구간은 첫째 날에 해당하는 재료를 놓는다.

2. Separation of the Waters into Sea and Sky – Reflection

dance

둘째 구간은 물을 바다와 하늘로 나누는 사건과 Reflection dance 를 함께 묶는다. Faber Music의 구분에서 이 부분은 둘째 날에 해당하며, 일곱 구간 가운데 두 번째 자리를 차지한다.

3. Land – Grass – Trees

셋째 구간에서는 땅과 풀, 나무가 차례로 등장한다. Faber Music은 1–3일에 해당하는 앞부분을 세계의 기본 영역을 세우는 단계로 설명하며, 이 구간에서 그 목록이 완성된다.

4. Stars – Sun – Moon

넷째 구간은 별, 해, 달을 다루며 첫째 구간의 빛과 어둠에 대응한다. 4–6일의 구간은 앞서 나뉜 세계를 채우는 단계로 제시되며, 천체의 목록이 그 대응을 시작한다.

5. Fugue: Creatures of the Sea and Sky

다섯째 구간은 바다와 하늘의 생명체를 Fugue 라는 제목 아래 배치한다. 창조 대상이 영역의 이름에서
생명체의 움직임으로 바뀌면서, 앞서 설정된 바다와 하늘이 구체적인 세계로 확장된다.

6. Fugue: Creatures of the Land

여섯째 구간은 땅의 생명체를 두 번째 Fugue 로 다룬다. 4–6일의 대응 관계가 이 구간에서 완성되고, 땅과 그 위의 생명체가 한 쌍의 창조 단계로 이어진다.

7. Contemplation

마지막 구간은 창조 뒤의 응시를 뜻한다. Faber Music은 여기서 주제가 가장 간결한 형태로 제시된다고 설명한다. 앞선 여섯 구간의 활동이 끝난 뒤, 음악은 새 재료를 추가하기보다 이미 만들어진 세계를 바라보는 시간으로 닫힌다.

영상 실행 조건

Tal Rosner의 영상은 Royal Festival Hall과 Walt Disney Concert Hall, 두 위촉 장소와 주변 공간의 사진 · 영상을 추상적으로 재구성한다 . Faber Music의 설명은 성서 장면을 사실적으로 삽화화하는 대신, 여섯
화면에서 건축과 도시의 이미지를 음악의 창조 과정과 함께 변형하는 방식을 제시한다.

영상은 원래 작품 구상의 일부이지만 , 음악만 연주하는 판본도 있다. London Sinfonietta의 2017년
프로그램은 version without video projections 를 별도로 명시했고, Boston Classical Review는 2012년 Kirill Gerstein, Boston Symphony Orchestra, Adès의 무영상 공연을 다루었다. 이 자료는 영상 없이도
전곡의 연속 구조를 공연할 수 있음을 보여 주는 동시에, 영상이 작품의 최초 구상과 공연 경험을 확장하는
실행 조건임을 구분하게 한다.

피아노의 협주적 역할과 수용

피아노는 구간에 따라 독주자로 전면에 서거나 관현악의 타악적 질감에 참여한다. Boston Classical Review 는 2012년 무영상 공연에서 이 두 역할이 교차한다고 관찰했다. 이 관찰은 피아노와 관현악의 관계를 독주와 앙상블 참여의 교환으로 파악하게 한다.

Signum의 2011년 말 발매 음반은 2012년 Adès 공식 사이트에 색인되었으며 , Hodges, London Sinfonietta, Adès의 연주와 Rosner·Sophie Clements의 영상을 CD와 DVD에 담았다. BBC Music Magazine은 이 음반에서 음악과 영상의 협업, Contemplation 에서 선명해지는 주제, 연주자들의 정밀함을 긍정적으로 평가했다. 반대로 The Guardian의 2011년 Glasgow 공연 평은 음악과 영상의 결합을 비판적으로 보았다. 두 평가는 작품의 사실이나 유일한 해석이 아니라, 영상판 공연과 녹음이 불러온 서로 다른 수용 반응으로 남는다.

주요 자료

Faber Music, In Seven Days: 위촉, 초연, 30분, 편성, 일곱 구간, 여섯 화면 영상, 출판 ·대여 자료. Faber Music, “‘In Seven Days’ a Multimedia Piano Concerto”: 2008년 세계 초연과 미국 초연, Adès·Rosner의 작품 해설.
Thomas Adès, In Seven Days 작품 페이지: 초연 ·미국 공연, 후속 공연과 Signum 녹음 색인. London Sinfonietta, ADÈS DECONSTRUCTED: IN SEVEN DAYS: 무영상 버전과 창조 서사에
관한 공연 자료.
LA Phil, Tal Rosner 소개: 공동 위촉과 영상 협업의 배경.
Presto Music, Signum SIGCD277: 발매 정보, 연주자, 28분 55초 및 트랙별 시간.
BBC Music Magazine, SIGCD277 음반 평: 음악 ·영상 협업과 Hodges·London Sinfonietta 연주에 관한 평가.
The Guardian, London Sinfonietta와 Adès 공연 평: 2011년 Glasgow 공연의 음악 ·영상 수용. Boston Classical Review, Boston Symphony 공연 평: 무영상 공연과 피아노의 역할에 관한 관찰.

Polaris

정보

개요
곡명: Polaris: Voyage for Orchestra, Op. 29
작곡가: Thomas Adès (1971–)
작곡 시기: 2010년
초연: 2011년 1월 26일, Miami Beach New World Center Frank Gehry Hall. Michael Tilson Thomas 지휘, New World Symphony 연주
장르: 단악장 관현악곡
범위: 전곡. 하나의 연속된 악곡 안에서 세 개의 큰 구간이 차례로 진행된다.
출판: Faber Music

IMSLP: Category:Adès, Thomas

Wikipedia: Polaris (composition)

Thomas Adès의 Polaris: Voyage for Orchestra, Op. 29는 2010년에 완성된 단악장 관현악곡이다 . 세 개의 큰 구간은 끊김 없이 이어지며, 각 구간에서 음향의 밀도와 음역이 쌓였다가 다시 비워진다. 제목은 북극성을 가리키지만 특정한 줄거리를 재현하는 교향시라기보다 , 고정된 항법 기준과 그 주위를 도는 움직임을 음의 중심과 공연장 공간으로 옮긴다.

출판 정보와 위촉

Faber Music이 총보와 파트를 출판하며, 작품의 부제 Voyage for Orchestra와 작품번호 Op. 29는 작곡가와 음반 자료에서 확인된다. 이 곡은 Miami Beach의 New World Center 개관을 위해 위촉되었다 . 위촉 주체의 명칭은 자료에 따라 범위가 다르게 적힌다. IRCAM은 New World Symphony와 America’s Orchestral Academy를 기록하고, Los Angeles Philharmonic은 New World Symphony, Royal Concertgebouw Orchestra, New York Philharmonic, Calouste Gulbenkian Foundation, Barbican Centre, Los Angeles Philharmonic, San Francisco Symphony를 공동 위촉자로 열거한다. 두 기록 모두 새 공연장 개관과 작품의 관계를 명시한다.

세계 초연은 Frank Gehry가 설계한 New World Center에서 열렸다. 2011년 1월 26일 Michael Tilson Thomas가 New World Symphony를 지휘했으며 , 공식 공연 목록에는 2011년 Los Angeles·Amsterdam·San Francisco 공연과 2012년 New York·Lisbon·London 공연이 이어진 것으로
기록되어 있다.

소요 시간

기관 자료는 14분 또는 약 15분을 제시한다. 2017년 LSO Live에서 Thomas Adès가 London Symphony Orchestra를 지휘한 녹음의 Polaris 트랙은 13분 29초로 표시된다. 템포와 홀의 금관 배치에 따라 시간이 달라질 수 있으므로, 전곡의 기준 범위는 약 14–15분으로 잡는 편이 적절하다.

편성

기본 편성은 플루트 3(피콜로와 알토 플루트 겸주), 오보에 3, A 클라리넷 3(베이스 클라리넷 겸주), 바순 2(콘트라바순 겸주), 호른 4, 트럼펫 4(피콜로 트럼펫 겸주), 트롬본 3, 튜바, 팀파니, 타악기 6명, 하프 2, 피아노 ·첼레스타, 현악기다. 타악기에는 마림바, 비브라폰, 글로켄슈필 , 튜블러 벨, 크로탈레스 , 차임, 탐탐, 큰북 등이 포함된다.

IRCAM의 상세 목록에는 호른 네 대 추가, 트럼펫 두 대 추가, 오르간, 콘트라포르테 또는 낮은 음역의
콘트라바순이 선택 사항으로 적혀 있다. 이 선택 악기의 실제 수와 금관 그룹의 위치는 공연장 규모에 따라 달라질 수 있다. 피아노와 첼레스타는 관현악 안에서 건반 음색과 출발점을 제공하는 겸주 파트이며, 전통적인 협주곡식 독주 경쟁을 전제로 하지 않는다.

단악장 구조

첫 구간: 피아노에서 금관 카논으로

초반에는 피아노가 짧은 선율을 제시하고, 바이올린 피치카토가 그 선율을 일부 가린다. 이어 금관 카논이 높은 음역에서 낮은 음역으로 내려온다. Faber Music과 Adès의 해설은 트럼펫에서 시작한 진입이 고음 호른과 트롬본을 거쳐 베이스 튜바로 이어진다고 설명한다. 금관을 무대에서 분리해 놓을 수 있는 공연에서는 음고의 하강과 소리의 위치 변화가 한 과정으로 들린다.

첫 구간은 밀도, 음량, 악기 수, 음역을 차례로 늘리며 정점으로 향한다. 열두 번째 음이 나타날 때 팀파니가 뚜렷하게 개입하고, Faber와 Hyperion은 이 순간을 자기적 중심의 극이 뒤집히는 지점으로 설명한다. 정점 뒤에는 여러 층이 걷히면서 다음 구간을 위한 빈 공간이 생긴다.

두 번째 구간: 비워진 뒤의 재축적

두 번째 구간은 거의 비어 있는 음향에서 다시 시작한다. IRCAM의 작품 과정 자료에 따르면 악기 수와 음역, 음량이 다시 늘어나며 새로운 정점에 이르고, 그 뒤에 재료가 물러난다. 비슷한 선율 성분이 서로 다른
악기군과 위치에서 겹치기 때문에, 한 가지 주제가 반복된다기보다 같은 중심을 향하는 여러 경로가 교대로 드러난다.

이 구간의 연속성은 세 악장이 나란히 놓인 형식과 다르다. 첫 구간의 반전과 소거가 다음 구간의 출발 조건이 되고, 관현악은 거의 정지한 순간에서 다시 움직임을 축적한다. 이러한 상승과 이완의 반복이 14분 남짓한
시간 안에서 작품의 큰 규모를 만든다.

마지막 구간: 세 번째 중심과 전면적 강도

세 번째 큰 구간이 시작되면 새로운 중심이 발견되어 처음의 중심과 균형을 이룬다. 금관 카논과 관현악의
누적은 다시 한 번 상승하지만 , 앞선 두 구간처럼 다음 출발을 남기지 않고 최고 강도로 밀어붙인다 . Faber와 Hyperion은 이 결말을 white noise와 white light에 가까운 전면적 강도로 비유한다. 이 표현은 해설적
이미지로 읽으며, 특정한 음고나 기능화성의 종지를 가리키는 악보 지시로 해석하지 않는다.

자기적 음렬과 공간 배치

Adès가 말하는 magnetic series 는 열두 음을 모두 사용하면서도 각 음이 하나의 끌어당기는 중심으로
되돌아가게 하는 작곡 원리다. 이 원리는 전통적인 12음 기법의 음렬을 그대로 적용해 모든 음을 동등하게 취급한다는 뜻과 다르다. 중심음은 기능화성의 으뜸음과도 같지 않으며, 음 사이의 인력과 반발, 중심에서 멀어졌다가 돌아오는 방향이 형식의 연속성을 만든다.

금관 카논은 이 원리를 실제 공간에서 들려주는 장치다. Faber는 금관 그룹을 무대에서 떼어 내 홀의 벽감이나 발코니에 놓을 수 있다고 설명하며, 세 큰 구간마다 한 번씩 카논이 나타난다고 적는다. 배치가 가능한 공연장에서는 높은 트럼펫에서 낮은 베이스 튜바로 이어지는 순서가 객석을 가로지르는 소리의 경로를 형성한다. 다만 추가 금관의 수와 위치는 공연장 조건에 따라 달라지므로 , 이 공간 효과를 모든 연주의 고정된 조건으로 볼 수는 없다.

영상과 공연장

Tal Rosner는 New World Center의 다섯 화면을 위해 영상을 제작했으며 , Los Angeles Philharmonic은 2011년 4월 9일 West Coast 공연에서 이 시각 요소를 함께 소개했다. Faber의 대여 안내는 영상 제작자에 관한 사항을 관현악 파트와 별도로 다룬다. 따라서 Rosner의 영상은 초연과 일부 공연에서 사용된 선택 요소이며, Polaris의 단악장 관현악은 영상 없이도 성립한다.

New World Center처럼 금관을 객석 주변으로 나눌 수 있는 홀에서는 공간의 반사가 작품의 구조와 직접 만난다. 다른 공연장에서는 금관을 무대에 배치하거나 가능한 범위에서 분리할 수 있으며, 그 차이가 카논의 방향감과 음향의 밀도에 영향을 준다. 작품의 제목이 가리키는 항해는 특정한 무대 장치보다, 중심을
유지하면서 소리가 위치를 바꾸는 방식에 담긴다.

공연과 녹음

공식 공연 목록은 초연 뒤 여러 공동 위촉 기관과 도시에서 연주가 이어졌음을 기록한다. 2017년 LSO Live 음반에서 Adès가 London Symphony Orchestra를 직접 지휘한 연주는 이 곡의 전체적인 누적과 소거를 한 트랙으로 확인할 수 있는 기록이다. 녹음의 13분 29초라는 시간은 작품의 절대값이 아니라 한 연주 표본으로 이해해야 한다.

주요 자료

Thomas Adès 공식 작품 페이지 – Polaris

- Faber Music – *Polaris*
- IRCAM – *Polaris*
- IRCAM – Thomas Adès □□ □□
- Los Angeles Philharmonic – *Polaris*
- Los Angeles Philharmonic – Adès Festival □□
- Hyperion – Adès, *Asyla·Tevot·Polaris*
- Chandos/LSO Live – *Adès: Asyla/Tevot/Polaris*
- Apple Music Classical – *Polaris*, Op. 29 □□

Totentanz

Totentanz

정보

개요
곡명: Totentanz
작곡가: Thomas Adès (1971–)
장르: 메조소프라노 , 바리톤, 관현악을 위한 성악 작품
작곡 시기: 2013년
위촉: Robin Boyle이 Witold Lutosławski와 그의 아내 Danuta를 기리기 위해 이 작품을 위촉했다.
초연: 2013년 7월 17일, London Royal Albert Hall의 BBC Proms. Christianne Stotijn(mezzo-soprano), Simon Keenlyside(baritone), BBC Symphony Orchestra, Thomas Adès 지휘

Wikipedia: Totentanz (Adès)

Thomas Adès의 Totentanz는 2013년에 작곡된 한 악장의 연속 성악 작품이다. 이 글은 Faber Music의 full score를 기준으로 전곡을 다루며, 바리톤이 맡은 Death가 사회의 여러 신분을 차례로 부르는 행렬이 Pope(교황)와 Emperor(황제)에서 Child(아이)까지 이어진다. 작품은 메조소프라노 , 바리톤과 대편성 관현악을 위해 쓰였고, 세계초연은 2013년 7월 17일 BBC Proms에서 작곡가의 지휘로 열렸다.

작품의 텍스트는 뤼베크 성 마리아 교회에 걸렸던 15세기 Dance of Death 프리즈와 그 아래에 적힌 익명
독일어 대화를 바탕으로 한다. 원래 프리즈는 제 2차 세계대전 중 소실되었으며 , Adès는 남아 있는 중세
텍스트와 1700년 복원본의 요소를 참고해 텍스트를 재구성했다 . 따라서 이 작품의 텍스트는 특정 작가의 새 대본이 아니라 소실된 전승을 바탕으로 작곡가가 복원한 익명 텍스트로 분류된다.

출판 정보와 자료

Faber Music은 Totentanz를 약 35분 길이의 작품으로 소개하고, 익명의 독일어 텍스트와 메조소프라노 , 바리톤, 관현악을 위한 편성을 제시한다. 출판사의 총보 번호는 HPOD1001이며, 성악보와 연주 파트는 판매 또는 대여 경로로 제공된다. 서지 카탈로그에는 이 총보의 출판일이 2016년 10월 14일로 기록되어 있다. IRCAM의 작품 데이터베이스도 2013년 작곡, 35분, Faber Music 출판이라는 정보를 확인해 준다.

소요 시간

Faber Music과 IRCAM은 작품의 길이를 약 35분으로 제시하고, 2013년 초연을 다룬 The Guardian도 35 분으로 기록한다. 반면 당시 BBC Proms 프로그램에는 약 45분으로 표시되어 있다. 판본이 달라졌다는 근거는 확인되지 않으므로 출판사 기준인 약 35분을 작품의 기준 시간으로 삼되, 실제 공연 시간은 프로그램과 공연 조건에 따라 달라질 수 있다. 한 악장으로 이어지는 작품이므로 악장별 시간은 따로 나뉘지 않는다.

편성

성악: 메조소프라노 , 바리톤.
목관: 플루트 3(1·2번은 piccolo, 3번은 piccolo와 alto flute 겸함), 오보에 3(3번은 cor anglais 겸함), 클라리넷 3(1번은 B♭·A·E♭ clarinet, 2번은 A clarinet과 bass clarinet, 3번은 A clarinet과 low-C bass clarinet 겸함), 바순 3(2번은 contrabassoon, 3번은 contraforte 또는 low-A contrabassoon 겸함).
금관: 호른 4, 트럼펫 3(모두 flugelhorn 겸함), 트롬본 2, bass trombone, contrabass tuba. 타악기: 팀파니 (rototoms 겸함), 타악기 연주자 5–8명. 출판사 편성표에는 glockenspiel, xylophone, vibraphone, marimba, crotales, tubular bells, bell plates, gongs, anvils, steel sheet, tam-tams, 여러 종류의 cymbals, 작은북과 테너드럼, taiko, whistles, sirens, whips, clappers, ratchets, guiro, tambourine, 대나무 막대와 뼈 등이 포함된다.
건반과 하프: 하프, 피아노 (celesta 겸함).
현악: 제 1·2바이올린, 비올라, 첼로, 더블베이스 .

Faber Music은 타악기 연주자 수를 5–8명으로 제시하고, IRCAM은 6명으로 기록한다. 초연의 실제 인원이나 공연별 배치는 확인되지 않아, 연주 인원은 출판본의 5–8명 범위 안에서 공연 조건에 따라 달라질 수 있다.

텍스트의 전승과 성악 배치

뤼베크 성 마리아 교회의 Dance of Death 는 1463년 Bernt Notke가 제작한 프리즈로, 죽음과 각계각층의 산 사람을 짝지어 배치하고 죽음이 그들에게 말을 거는 장면을 연속해서 보여 주었다. 사회적 지위가 높은 Pope 와 Emperor에서 시작해 도시의 직업인과 평범한 사람을 거쳐 아이에게 이르는 배열이 이 도상의 핵심이다. 원래 천은 1701년 Anton Wortmann의 복제품으로 교체되었고 , 프리즈는 제 2차 세계대전 중 소실되었다 .

Adès는 2021년 WCRB 인터뷰에서 교회에서 프리즈와 텍스트가 실린 책을 발견했다고 회고했다. 중세
텍스트는 일부가 훼손된 채 전해졌고, 1700년의 복원 텍스트는 더 온화한 어조를 띠었기 때문에, 그는 두 전승의 요소를 사용해 텍스트를 재구성했다고 설명했다. 그는 이 작업을 Anon. 에 독일어 화자의 도움을 더한 것으로 표현했다. 그 결과 작품의 텍스트는 Faber Music과 IRCAM이 표기하듯 익명 중세 독일어로 분류된다.

Adès는 처음부터 두 성악가를 상정해 남성 성부를 Death, 여성 성부를 Human Race로 구상했다고 말했다. 작품의 공식 성부 표기는 출판본에 따라 바리톤과 메조소프라노이며 , 인터뷰의 soprano 는 여성 성부에 대한 작곡가의 구상으로 읽힌다. 공연에서는 바리톤이 하나의 Death를 유지하고 메조소프라노가 여러 인간 인물을 바꾸어 맡으면서, 한쪽의 지속적인 호출과 다른 쪽의 다양한 응답이 대화를 이룬다.

연속 구조와 인물 행렬

Totentanz는 한 악장으로 이어지며 별도의 번호 체계 없이 텍스트 순서로 진행된다. Death는 Pope와 Emperor처럼 높은 지위의 인물에게 먼저 말을 걸고, Doctor, Usurer, Mayor와 같은 중간 신분의 인물에게는 짧게 응답한 뒤 곧바로 다음 사람을 부른다. Adès는 2021년 인터뷰에서 Doctor에게는 진료실 대기실에서 차례를 부르는 것처럼 Next 라고 말한다고 설명했다.

Adès의 회고에 따르면 Merchant 뒤에는 작품의 큰 절정이 놓인다. 그 뒤에는 교회 문을 여는 인물과 Craftsman(Handworker)이 이어지며, Craftsman은 작곡가 자신의 자화상으로 구상되었다 . 행렬은 점차 느려지면서 Child, 곧 아기에게 도달한다. 아기는 아직 걸을 수 없는데도 춤을 춰야 하는 인물이면서 , 모든 사람이 한때 아기였다는 의미를 함께 지닌다. Death가 마지막에 건네는 자장가 같은 말은 이 연속 구조의
종착점을 이룬다.

작곡가의 설명과 공연 관찰

Adès는 마지막에 들리는 자장가 선율을 런던으로 돌아온 직후 가장 먼저 썼으며, 전체 작품이 그 지점에
설득력 있게 도달하도록 거꾸로 설계했다고 회고했다. 이 회고는 자장가가 작품의 마지막 장면이면서 작곡
과정의 출발점이었다는 점을 보여 준다.

2013년 초연을 들은 Andrew Clements는 The Guardian에서 바리톤을 Death의 선언적이고 각진 목소리로, 메조소프라노를 더 서정적이고 취약한 희생자들의 목소리로 묘사했다. 그는 관현악이 두 성부의 대화 동안
방향을 계속 바꾸며 새로운 음향 세계를 만들고, 끝부분에서 Death와 인간성이 잠시 화해하는 듯한 서정으로 갔다가 다시 낮은 음역으로 가라앉는다고 관찰했다. 이 관찰은 2013년 초연에 대한 Clements의 청취 기록에 귀속된다.

Claire Seymour는 같은 초연에서 Death의 호출과 인간들의 응답이 고정된 반복이 아니라 점점 쌓이는
대화로 들렸다고 썼다. 그녀는 초반의 비대칭 리듬과 타악기적 분출, Merchant 뒤의 절정, 후반부에 나타나는
더 부드러운 정서와 Child의 자장가를 하나의 연속적인 호흡으로 연결했다. 2015년 New York Philharmonic 의 미국 초연을 다룬 Bachtrack 리뷰에서는 Avery Fisher Hall의 음향에서 거대한 타악기와 관현악이 두 성악가를 자주 덮었다고 관찰했다. 이 평가는 2015년 Avery Fisher Hall 공연의 음향 조건에 귀속된다.

주요 레코딩

Deutsche Grammophon은 2020년 2월 28일 발매한 ADÈS CONDUCTS ADÈS에 Totentanz를 수록했다. Christianne Stotijn, Mark Stone, Boston Symphony Orchestra와 Thomas Adès가 참여한 녹음이며, 같은 음반에는 Concerto for Piano and Orchestra도 함께 실려 있다. BBC Music Magazine의 Sarah Urwin Jones는 이 녹음에서 Mark Stone의 바리톤을 Death로, Stotijn의 메조소프라노를 희생자들의 탄원과 애도로 들었고, 관현악의 dark circus 와 군대식 박동을 작품의 인상으로 기술했다. 이 평가는 해당 녹음에 대한 비평가의 판단으로 귀속한다.

주요 자료

Faber Music, Totentanz: 출판본 HPOD1001, 작품 길이, 텍스트, 초연과 상세 편성.

IRCAM, Totentanz (2013): 작곡연도, 출판사, 편성, 초연 정보.

St. Marien zu Lübeck, The Lübeck Dance of Death: 프리즈의 제작 ·교체 ·소실과 인물 행렬의
역사.

Brian McCreath, “Adès Conducts Adès at the BSO,” CRB: Thomas Adès의 텍스트 재구성, 두 성악가 구상, 인물 순서와 마지막 자장가에 관한 2021년 인터뷰.

- Andrew Clements, “Prom 8: BBCSO/Adès – review,” *The Guardian*: 2013□ □□□□□ □□□ □□ ·□□□□ □□ □□ .
- Claire Seymour, “Prom 8: Adès’ Totentanz,” *Opera Today*: □□□ □□□ □□□ □□ □□ .
- Rebecca Lentjes, “Thomas Adès as conductor and composer at the New York Philharmonic,” Bachtrack: 2015□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □□ .
- Deutsche Grammophon, *ADÈS CONDUCTS ADÈS*: 2020□ □□□ □□□□ □□ □□□ .
- Sarah Urwin Jones, “Adès Conducts Adès,” *BBC Music Magazine*: 2020□ □□□ □□ □□ □□□ □□ .
- Presto Music, *Adès – Totentanz (score)*: Faber Music full score□ □□ □□ .

The Exterminating Angel

정보

개요
곡명: The Exterminating Angel
작곡가: Thomas Adès (1971–)
장르: opera in three acts
대본: Tom Cairns, Thomas Adès와 협업. Luis Buñuel·Luis Alcoriza의 1962년 영화 각본을 바탕으로 함 작곡 시기: 2015–2016년
초연: 2016년 7월 28일, Haus für Mozart, Salzburg. Thomas Adès 지휘, Tom Cairns 연출, ORF Radio-Symphonieorchester Wien과 Salzburger Bachchor
언어: English
공동 위촉: Salzburg Festival, Royal Opera House, Metropolitan Opera, Royal Danish Opera

Wikipedia: The Exterminating Angel (opera)

Thomas Adès의 The Exterminating Angel은 Luis Buñuel·Luis Alcoriza의 영화에서 출발해 Tom Cairns와 Adès가 영어 대본으로 만든 3막 오페라다. 이 글은 프롤로그와 막 사이의 인터루드를 포함한 전곡을 다룬다. 오페라는 오페라 공연 뒤 저택에 모인 손님들이 열린 출구 앞에서도 방을 떠나지 못하는 사건을 중심으로 진행하며, 영화의 17명 손님을 오페라의 12명으로 줄이고 몇몇 인물의 기능을 합쳤다. 공식 형식은 세 막이며, 구조와 마디를 설명할 때에는 Edward Venn이 분석한 2016년 11월 개정 악보를 기준으로 삼는다.

출판 정보와 자료

Faber Music은 이 작품의 full score와 parts를 대여하고, vocal score를 special sale, libretto를 별도
판매로 안내한다. 리브레토의 ISBN은 0-571-53969-6이다. 출판사와 IRCAM은 작곡 기간을 2015–2016 년으로 기록하며, 네 기관의 공동 위촉과 2016년 잘츠부르크 초연을 함께 명시한다.

2016년 11월 개정 악보를 분석한 Venn의 형식표는 초연본과 개정본의 모든 차이를 제시하는 총보 대조가 아니다. 그 자료가 설명하는 개정 범위는 주로 tempo, phrasing, dynamics, texture이며, 마지막 Solemn High Requiem에는 네 마디가 추가되었다 . 따라서 아래의 마디 번호와 장면명은 개정 악보를 다룬 학술 자료의 구조 기록으로 읽어야 한다.

소요 시간

Faber Music은 순수 연주 시간을 115분으로, IRCAM은 1시간 55분으로 제시한다. 이 두 수치는 악보와 작품 데이터베이스의 시간이다. 실제 공연은 제작과 휴식에 따라 달라진다. Royal Opera Collections가 기록한

2017년 5월 1일 공연은 무대 시간이 121분이고 인터미션이 29분이었다. 이 시간표는 특정 공연의 무대
운용을 보여 주며, 출판사 카탈로그 시간이나 메트로폴리탄 오페라의 Live in HD 행사 시간과 같은 값으로 취급하지 않는다.

편성

Faber의 대여 악보는 목관을 flute 3(제 2·3 flute는 piccolo 겸주), oboe 3(제 3 oboe는 cor anglais 겸주), clarinet 3(제 3 clarinet은 bass clarinet 겸주), bassoon 3(제 3 bassoon은 contraforte 겸주)로 제시한다. 금관은 Faber가 4331 로 압축해 적은 표기, 즉 horn 4, trumpet 3, trombone 3, tuba에 해당한다. IRCAM의 데이터베이스는 trombone을 단수로 풀어 쓰므로, 두 출처의 집계 방식을 하나의 숫자로 합치지 않는다.

타악에는 timpani와 rototoms, 네 명의 percussionists가 포함된다. 악기 목록에는 hi-hat, clash·suspended cymbals, triangle, maracas, cabasa, whistles, bell tree, wind chimes, cowbells, springs, tam-tam, paper, whips, ratchets, woodblock, castanets, stones, guiros, tavola, lion's roar, door slam, snare drum, bongo, tenor drum, log drum, kit bass drum, concert bass drum, massed drums 등이 있다. 그 밖에 harp, piano, ondes Martenot, harp guitar를 사용하며, Faber는 여덟 명의 연주자가 1/32 size violin을 쓰는 조건을 명시한다. IRCAM은 일반 현악 인원을 12·10·8·6·6으로 기록한다.

Faber가 열거한 이름 있는 성악 배역은 다음과 같다. Lucia(soprano), Leticia(high coloratura soprano), Leonora(mezzo-soprano), Silvia(soprano), Blanca(mezzo-soprano), Beatriz(soprano), Edmundo de Nobile(tenor), Raúl(tenor), Colonel(high baritone), Francisco(countertenor), Eduardo(lyric tenor), Russell(bass-baritone), Alberto Roc(bass-baritone), Doctor(bass), Julio(baritone), Lucas(tenor), Enrique(tenor), Pablo(baritone), Meni(soprano), Camilla(mezzo-soprano), Padre(baritone), Yoli(boy treble)와 chorus다. IRCAM은 이 배역을 소프라노 6, 메조소프라노 3, 카운터테너 1, 테너 5, 바리톤 6, 베이스 1과 합창으로 집계한다. 배역명 수와 성부별 인원은 서로 다른 분류다.

프롤로그와 제 1막

프롤로그 (개정 악보 1–8마디)는 교회 종소리, 오케스트라의 조율, 지휘자의 입장, 무대에 놓인 양으로 시작한다. 제 1막은 공식적으로 여덟 장면과 인터루드로 이어진다.

장면 1(9–36마디): 밤의 집에서 Julio가 Lucas의 퇴장을 막으려 한다. 하인과 손님이 아직
자유롭게 드나드는 듯하지만, I wish I didn't have to leave 로 요약되는 말이 반복된다.
장면 2(37–64마디): 부엌에서 Meni, Camilla, Pablo, Enrique가 등장하고 하인들이 집을
나가려는 첫 움직임이 준비된다.
장면 3(65–245마디): 손님들이 처음 입장하고 Passacaglia가 흐른다. 하인들이 빠져나간 뒤 손님
입장 음악이 변형되어 다시 나타나며, 영화의 사교적 공간이 오페라의 반복 구조로 옮겨진다.
장면 4(246–430마디): 식당에서 Blanca와 Colonel, Nobile의 건배, Ragoût-Aria가 이어진다. Venn은 이 부분에서 Bach의 Sheep May Safely Graze가 곰과 양의 장면과 연결되어 왜곡된다고 분석한다.
장면 5(431–503마디): 곰 조련사와 곰이 나타난다. Lucia는 하인들이 떠났다는 소식을 듣고 Pablo와 Enrique를 해고한다.
장면 6(504–729마디): 응접실에서 Blanca가 piano를 연주하고, Leticia와 재떨이, 세파르디
노래의 단편 Lavaba la blanca niña, Eduardo와 Beatriz, Leonora와 Doctor의 장면이 차례로

나온다. Leticia를 찾는 호출이 사교적 대화를 끊는다.
장면 7(730–755마디): 의상실에서 Lucia와 Colonel이 키스한다.
장면 8(756–906마디): 손님들은 떠나려 하지만 같은 방에 정착한다. 시계가 울리고 Eduardo와 Beatriz의 자장가가 이어지면서 이동의 실패가 일상적인 밤의 일부가 된다.

제 1막 인터루드 (907–973마디)는 앞서 나온 재료를 자유롭게 변주하며, Venn은 금관과 타악기가 두드러지는 행진적 성격을 설명한다. 제 1막은 집의 여러 방을 통과하는 구조로 출발하지만 , 마지막에는 응접실이 출구 없는 무대로 굳어진다.

제 2막: 방 안의 생존
Venn의 형식표는 제 2막 전체를 974–1808마디의 큰 장면으로 묶는다. 다음 날 아침에도 손님들은 문턱을 넘지 못한다. 음식과 물이 부족해지고 , 옷을 입고 잠을 청하는 일과 아침 식사까지 방 안의 규칙으로 바뀐다. Leticia의 허기와 Russell의 병세 악화 뒤에는 Tempo di valse가 놓인다.

Blanca가 걱정하는 가운데 숟가락을 둘러싼 Spoons Aria가 나오고, Julio는 방 안으로 들어온 뒤 같은 갇힘에 묶인다. Piano Interlude와 Blanca의 Over the Sea가 이어진 뒤 Russell은 혼수상태에 빠지고 Fugue of Panic과 Doctor's Fit이 집단의 불안을 확장한다. Nobile와 Raúl의 대립, Witches' Trio, Russell의 죽음, Eduardo와 Beatriz의 장면, 시체를 옮기는 일이 차례로 이어진다.

이 막에서 반복되는 것은 단순한 퇴장 실패가 아니다. 음식과 물, 수면, 병자의 간호와 시신의 처리까지 모두 같은 방 안에서 해결해야 하므로, 생존과 장례의 절차가 사교적 예절을 대신한다. 이 설명은 Met의 사건 순서와 Venn의 반복 분석에 근거하며, 악보의 특정 화성에서 직접 추론한 해석은 아니다.

제 3막: 재현과 탈출

제 3막은 집 밖과 집 안을 오가며 여섯 장면, 인터루드, 마지막 레퀴엠으로 진행된다.

장면 1(1–38마디): 집 밖에서 합창과 경찰 ·군중이 저택을 둘러싼다. 막이 바뀌므로 마디 번호는
다시 1에서 시작한다.
장면 2(39–360마디): 응접실에서 물 파이프를 찾고 술을 마시는 장면이 이어진다. Obsessive compulsive ballet, 폭풍, Leonora의 환영과 아리아, Blanca를 찌르려는 사건이 같은 공간에서 겹친다.
장면 3(361–424마디): Eduardo와 Beatriz의 cabinet duet이 두 사람만의 방을 만들지만, 그 공간도 결국 집단의 붕괴 안에 놓인다.
장면 4(425–536마디): Roc의 공격과 비난 뒤 양들이 들어온다.
제 3막 인터루드 (537–572마디): Venn이 Bach의 Sheep May Safely Graze 패러디로 분석한 재료가 양의 장면과 이어지고, 곰의 포효가 다음 공간으로 넘어가는 신호가 된다.
장면 5(573–642마디): 집 밖에서 Padre Sansón이 Yoli를 데리고 오지만 둘도 안으로 들어가지 못한다.
장면 6 전반 (643–911마디): 불과 양을 먹는 장면, Leonora의 환영, Witches' Trio, 연인들의 시체, Silvia와 양의 Berceuse macabre, 무대 밖 레퀴엠, Nobile가 희생양을 제안하는 장면이 이어진다.

장면 6의 Leticia 노래 (912–975마디): Leticia는 현재의 위치와 행동이 처음의 장면을
되풀이하고 있다는 사실을 알아차린다 . Adès는 이 마지막 노래의 텍스트가 Yehuda Halevi의 12
세기 초 Zionide에서 왔으며, 첫 호칭을 Zion 대신 My home 으로 바꾸었다고 설명한다.
장면 6 결말 (976–1051마디): 손님들은 처음 장면의 위치와 행동을 다시 수행한 뒤에야 방을
빠져나간다 . 군중과 교회 장면이 이어지면서 탈출은 개인 저택 안에서 끝나지 않는다.

Solemn High Requiem(1052–1072마디)은 탈출 뒤에 놓이는 종결부다. Venn이 사용한 개정 악보에는 이 부분에 네 마디가 추가되어 있다.

영화와 오페라의 각색

Buñuel의 1962년 멕시코 영화는 스페인어로 상영되며 BFI는 상영 시간을 93분으로 기록한다. 영화의 각본 크레디트는 자료에 따라 Buñuel을 단독 writer로 두거나 Luis Alcoriza와 공동으로 적지만, 오페라의 공식 대본 크레디트는 Tom Cairns가 Adès와 협업해 쓴 영어 대본이라는 점에서 일관된다. 오페라는 영화의
스페인어 대사를 그대로 사용하는 작품으로 확인되지 않는다.

Cairns와 Adès는 노래로 부를 텍스트가 영화의 대사보다 많은 시간을 차지한다는 이유로 영화의 17명 손님을 12명으로 줄였다. 그 과정에서 Silvia와 Francisco, Leonora와 Ana Maynar 등 영화 속 인물의 기능이
합쳐지거나 재배치되었다 . Leticia는 영화의 가수 Silvia와 별도의 Valkyrie 성격을 합친 역할로 확장되며, 마지막 노래는 영화에 없는 오페라의 종결 장치가 된다. 이러한 인물 대응과 반복의 기능은 Venn의 학술
분석으로 귀속한다.

반복을 만드는 목소리와 악기

Adès는 세계 초연 인터뷰에서 손님 입장의 음악이 변형되어 다시 나타나고 Strauss 왈츠의 재료가 Fugue of Panic에 왜곡되어 겹친다고 설명했다. 시작과 끝의 종소리, 끝나지 않는 샤콘느, 악보 마지막에 이중 세로줄이 없다는 그의 설명은 탈출 뒤에도 반복의 시간이 완전히 닫히지 않는다는 청각적 설계를 보여 준다. 이는
작곡가의 해설이며, 작품 전체에 대한 유일한 해석으로 제시할 필요는 없다.

온데스 마르트노의 역할도 작곡가와 공연 기관의 설명으로 구체화된다 . Adès는 이 악기가 제목에 담긴 힘을 나타내며 인물의 말이 방 안에 머무르게 하는 힘과 함께 들린다고 말했다. 메트로폴리탄 오페라의 프로그램
노트는 온데스의 ‘목소리 ’를 인간 의지로 통제되지 않는 힘에 연결하고, Making Waves 글은 2017년 메트 공연에서 Cynthia Millar가 이 파트를 연주했으며 Adès가 그녀를 위해 파트를 썼다고 기록한다. 이 조건은
해당 공연의 담당 연주자와 제작 맥락을 설명하며 모든 공연의 연주자를 일반화하지 않는다.

초연 이후 공연과 레코딩

세계 초연 뒤 Cairns의 제작은 공동 위촉 기관으로 이동했다. Royal Opera House는 2017년 4월과 5월에 공연했고, 메트로폴리탄 오페라는 2017년 10월 26일 북미 초연을 열었다. 메트의 2017년 11월 18일 Live in HD는 영어 공연을 촬영해 영화관으로 전송한 사건이며, Opera Quarterly의 Laura Tunbridge 등은 이를
극장 실황, 카메라 촬영, 영화관 상영이 결합된 매개된 공연으로 분석했다. Royal Danish Opera의 코펜하겐
공연은 2018년에 이어졌다.

Faber Music의 디스코그래피와 Warner Classics/Erato 자료는 메트 제작을 바탕으로 한 2019년 2월 22일 발매를 기록한다. Erato의 영상은 Audrey Luna, Amanda Echalaz, Sally Matthews, Sophie Bevan, Alice Coote, Christine Rice, Iestyn Davies, Joseph Kaiser, Frederic Antoun, David Portillo, Rod Gilfry, John Tomlinson, Metropolitan Opera, Thomas Adès, Tom Cairns 제작진이 참여한 공연으로 소개되며, DVD 9029552550과 Blu-ray 9029552549가 유통되었다 . 2016년 ORF 생방송, 2017년 메트 Live in HD, 2019 년 Erato 발매는 각각 방송 ·전송 ·상업 매체라는 다른 사건이다.

2024년 파리 오페라의 Calixto Bieito 새 제작은 영어로 공연되었고 무인터미션 약 2시간으로 안내되었다 . AP 는 이 연출이 2016년 Cairns 제작의 양 장면을 식인 장면으로 바꾸었다고 보도한다. 그러므로 파리 제작의
무대 개념과 시간은 초연 제작의 사건이나 악보 시간으로 옮겨 쓰지 않는다.

주요 자료

Thomas Adès 공식 작품 페이지 — 작품 연도와 공연 연혁.

Faber Music, The Exterminating Angel 및 score 페이지 — 대본 크레디트, 공동 위촉, 초연,
출판물, 편성, 연주 시간.
IRCAM 작품 데이터베이스 — 성부 ·악기 집계와 작품 시간의 교차 자료.

Salzburg Festival 역사 자료 — 2016년 세계 초연의 제작 맥락.
Edward Venn, “Thomas Adès’s The Exterminating Angel” — 2016년 11월 개정 악보의 형식표 , 영화와 오페라의 인물 ·장면 대응, 반복 분석.
Thomas Adès·Tom Cairns 세계 초연 인터뷰 — 대본 작업, 인물 수 축소, 반복 ·온데스 ·Leticia의 노래에 관한 작곡가 ·대본가 설명.
Metropolitan Opera 2017 프로그램 및 시놉시스 아카이브 — 영어 공연, 제작진, 사건 순서, Live in HD 조건.
Metropolitan Opera, “Making Waves” — 2017년 메트 공연의 ondes Martenot 연주 조건. Royal Opera Collections 공연 기록 — 2017년 공연의 무대 시간과 인터미션.
Faber Music Thomas Adès 디스코그래피 및 Warner Classics/Erato 발매 자료 — 2019년 상업 영상 발매.
Laura Tunbridge 등의 Opera Quarterly 글 및 Oxford Research Archive의 후속 연구 — 메트 Live in HD와 녹음 매체의 수용.
BFI 영화 카탈로그 및 BFI Player — 1962년 영화의 제작 ·언어 ·상영 시간.

The Tempest

정보

Thomas Adès: The Tempest

개요
곡명: The Tempest (오페라)
작곡가: Thomas Adès (1971–)
대본: Meredith Oakes, William Shakespeare의 희곡 The Tempest를 바탕으로 한 현대 영어 대본
작곡 시기: 2003년
위촉: Royal Opera House
세계 초연: 2004년 2월 10일, Royal Opera House, Covent Garden, London, Thomas Adès 지휘 장르: 3막 영어 오페라
소요 시간: 약 122분 (악보 기준)
구성 규모: 제 1막, 제 2막, 제 3막
주요 배역: Prospero(높은 바리톤), Ariel(높은 소프라노), Caliban(테너), Miranda(메조소프라노), Ferdinand(테너), King of Naples(테너), Antonio(테너), Sebastian(바리톤), Gonzalo(베이스바리톤), Stefano(베이스바리톤), Trinculo(카운터테너), 궁정 인물들 (SATB)

IMSLP: The Tempest

Wikipedia: The Tempest (opera)

Thomas Adès의 The Tempest는 Meredith Oakes가 Shakespeare의 희곡을 현대 영어 운문으로 압축한 3 막 오페라다. 제 1막에서 Prospero가 일으킨 폭풍과 섬의 인물 관계를 제시하고, 제 2막에서 난파한 궁정
일행과 Caliban의 반란, Miranda와 Ferdinand의 사랑을 병치하며, 제 3막에서 Prospero가 복수와 마법을
거두고 화해에 이르는 순서로 전곡을 구성한다. 무대의 중심에는 전 밀라노 공작 Prospero, 그에게 봉사하는
정령 Ariel, 섬의 원주민 Caliban, Prospero의 딸 Miranda가 놓인다.

대본과 위촉

Oakes의 대본은 Shakespeare의 문장을 그대로 작곡에 붙인 판본이 아니다. 원작의 사건과 인물 관계를 남기면서 대사를 짧은 행과 운을 가진 현대 영어로 다시 배열하고, 오페라의 세 막에 맞게 장면을 압축한다. Met의 제작 자료는 이 대본이 원작의 구조에 가깝지만 직역이나 완전한 재현은 아니라고 설명한다. 2004년 초연을 다룬 Andrew Clements의 평론도 이를 현대적인 운문 패러프레이즈로 규정하면서 , 원작을 아는 관객에게 익숙한 표현이 새 문장 사이에서 되살아난다고 보았다.

Royal Opera House의 위촉으로 Adès는 2003년에 악보를 완성했다. Tom Cairns가 연출하고 Moritz Junge 가 무대와 의상을, Wolfgang Göbbel이 조명을 맡은 초연 제작은 Adès가 직접 지휘했다. Royal Opera House는 2004년 초연 뒤 2007년에 같은 제작을 다시 올렸고, 그 리바이벌의 실황이 2009년 전곡 음반의
바탕이 되었다.

출판 정보와 자료

Faber Music은 총보와 성악 자료를 별도로 출판했다. Faber의 총보 안내는 464쪽 분량의 정식 악보와 일반판 ISBN 057153838X, 한정판 ISBN 057153872X를 제시하며, 성악보 ISBN은 0571522084, 리브레토 ISBN은 0571523374로 구분한다. 총보 안내에는 작품이 2004년 2월 10일 런던에서 초연되었다는 기록과, 폭풍을
여는 관현악 서주 및 마지막 화해 5중창이 포함되어 있다.

작품 전체와 별개로 Faber는 오페라에서 파생한 세 편의 연주회용 작품도 목록화한다 . Overture to The Tempest (2004)는 관현악곡으로 약 3분, Scenes from The Tempest (2004)는 독창자와 관현악을 위한 약 25분의 발췌곡, Court Studies from The Tempest (2005)는 클라리넷 ·바이올린 ·첼로 ·피아노를 위한 약 8 분의 실내악곡이다 . 이 세 곡의 제목과 편성은 3막 전곡과 혼동하지 않도록 분리해 기록해야 한다.

소요 시간

Faber Music은 악보의 연주 시간을 122분으로 제시한다. 실제 극장 공연은 인터벌과 무대 전환을 더한다. 예를 들어 Met의 2012년 공연 일정은 13시부터 15시 45분까지로 공지되어 인터미션을 포함한 약 2시간 45 분의 관람 시간을 보여 준다. 2009년 EMI 전곡 CD는 2007년 실황을 2장에 담아 총 1시간 57분으로 표기했다
. 따라서 122분은 음악 자체의 기준값이고 , 공연장 체류 시간과 음반 재생 시간은 제작 조건에 따라 달라진다.

편성

성악: Prospero(높은 바리톤), Ariel(높은 소프라노), Caliban(테너), Miranda(메조소프라노), Ferdinand(테너), King of Naples(테너), Antonio(테너), Sebastian(바리톤), Gonzalo(
베이스바리톤), Stefano(베이스바리톤), Trinculo(카운터테너), 궁정 인물들 (SATB)
목관: 플루트 3(제 2·제 3은 피콜로 겸용), 오보에 3(제 3은 잉글리시 호른 겸용), 클라리넷 3(제 3은 A
클라리넷 ·베이스클라리넷 겸용), 바순 3(제 3은 콘트라바순 겸용)
금관: 호른 4, 트럼펫 3, 트롬본 2와 베이스 트롬본 또는 튜바
타악 ·건반: 팀파니, 타악기 2–3명, 하프 (제 3막에만), 업라이트 피아노
현악: 현악 5부

Ariel의 높은 소프라노, Prospero의 높은 바리톤, Caliban의 테너는 인물의 신분보다 음역과 발성의 성격을 먼저 구별한다. 궁정 인물들의 SATB 편성은 난파한 일행을 집단으로 묶으며, 제 3막에만 등장하는 하프는 섬의 마법이 결말로 이동하는 시점에 색채를 더한다. Faber와 IRCAM의 목록은 트롬본과 튜바의 겸용 표기에서
세부 표기가 다르지만, 베이스 금관을 포함한 큰 관현악이라는 점은 같다. 업라이트 피아노와 2–3명의 타악기 주자는 표준 오페라 오케스트라와 다른 음색을 만드는 지정 파트다.

막별 극 구조

제 1막: 폭풍과 섬의 질서

전곡은 폭풍의 관현악 서주와 Prospero의 명령으로 시작한다. Prospero는 과거 밀라노 공작이었으나 동생 Antonio의 배신으로 권력을 잃고 Miranda와 함께 섬에 정착했다. 그는 Naples의 King과 Antonio, Sebastian, Gonzalo가 탄 배를 폭풍으로 섬 가까이 끌어들인다 . 첫 장면의 폭풍은 단순한 자연재해가 아니라 Prospero가 오랫동안 준비한 귀환의 장치로 제시된다.

Ariel은 Prospero의 명령을 수행한 뒤 자유를 요구한다. 높은 음역의 노래와 빠르게 변하는 관현악은 Ariel을 인간 궁정과 다른 존재로 만들며, 녹음 트랙의 “Five fathoms deep”는 난파와 마법의 경계를 잇는 대표적인
장면 제목이다. Prospero는 딸 Miranda에게 자신이 왜 섬에 오게 되었는지 설명하고, Caliban에게는 Sycorax의 뒤를 이은 섬의 지배권을 둘러싸고 명령과 반발을 주고받는다 .

난파한 일행 가운데 Ferdinand가 Miranda를 만나면서 제 1막의 마지막에는 새로운 결합이 생긴다. Prospero 는 두 사람의 관계를 즉시 허락하지 않지만, 두 젊은 인물의 선율은 서로 닮은 음가와 진행을 보이며 첫 만남을 음악적으로 표시한다. 궁정의 권력 다툼, Ariel의 복무, Caliban의 저항, 연인의 만남이 한 막 안에 놓이면서
이후의 화해가 해결해야 할 관계망이 완성된다.

제 2막: 궁정 일행과 Caliban의 노래

제 2막에서 Naples의 King과 궁정 일행은 섬 곳곳으로 흩어진다. Ariel은 Prospero의 마법을 실행해 인물들의 기억과 방향 감각을 흔들고, Antonio와 Sebastian은 다시 권력을 차지할 가능성을 엿본다. 궁정의 말과 음악은 섬의 불확실한 소리와 충돌하며, 왕권의 질서가 섬에서는 임시적인 약속에 불과하다는 사실이 드러난다.

Caliban은 Stefano와 Trinculo를 만나 Prospero에게서 섬을 되찾을 계획을 세운다. 두 희극적 인물의 장면은 다른 인물들의 긴장된 음악과 대비되지만 , 그들의 행동은 단순한 삽입 희극이 아니라 지배와 복종의 관계를 뒤집으려는 Caliban의 욕망을 외부로 드러낸다. Caliban이 섬의 소리와 기억을 노래하는 장면은 2막의 중심 독창으로, The Guardian과 The Classical Source의 음반 평론에서도 전곡의 가장 강한 장면 가운데 하나로 언급되었다 .

Miranda와 Ferdinand의 사랑은 궁정의 음모와 Caliban의 반란 사이에서 별도의 시간감을 만든다. 두 사람의 대화와 듀엣은 제 1막에서 제시된 음악적 유사성을 확장하며, Prospero가 섬의 모든 움직임을 통제할 수
있다는 믿음에 균열을 낸다. 막의 끝에서는 인물들이 잃어버린 과거와 섬에 오기 전의 삶을 되짚고, 녹음판의 “What was before”라는 제목처럼 기억의 문제가 제 3막의 용서로 넘어간다.

제 3막: 용서, 화해와 자유

제 3막은 Prospero가 각 인물을 한곳으로 이끄는 과정으로 시작한다. Ariel은 생존자들을 인도하고, Antonio와 Sebastian의 살해 계획은 폭로된다. Prospero가 만든 환영과 연회는 궁정 일행이 자신들의 행동을 보게 하는 심판의 장면이지만 , 그는 마지막 순간에 복수를 계속할지 결정해야 한다.

Ariel이 축복을 노래한 뒤 이어지는 파사칼리아는 프로그램 자료에서 Prospero의 내면이 가라앉고 결말의
질서가 형성되는 지점으로 설명된다. 음악은 폭풍의 불규칙한 충돌에서 벗어나 반복되는 저음과 층층이

쌓이는 선율을 통해 화해의 시간을 준비한다. 이어 Prospero, King of Naples, Gonzalo, Ferdinand, Miranda가 함께 부르는 제 3막 화해 5중창이 과거의 배신과 현재의 가족 관계를 하나의 앙상블로 묶는다.

Prospero는 마법을 버리고 지팡이를 꺾는다. Ariel은 자유를 얻어 섬을 떠나지만, 마지막에는 말보다 음향적 흔적으로 물러난다. Caliban은 섬에 남아 스스로 왕관을 쓰고, 인간 궁정의 귀환과 섬의 새로운 주권이 완전히 합쳐지지 않은 채 병존한다. 종결부의 “Quietness”, “How good they are”, “Who was here”라는 녹음 트랙 제목은 폭풍 뒤의 정적, 화해의 감정, 사라진 존재의 기억을 차례로 가리킨다.

작곡가의 설명과 음악적 조직

Adès는 Met 인터뷰에서 이 작품을 대사의 배경에 음악을 붙인 오페라라기보다 음악의 내부 논리가 극의
진행을 이끄는 “symphonic opera”로 설명했다. 그는 폭풍이 Prospero의 내면에 남은 고통을 외부 사건으로 투사한다고 말하며, 서주의 소리와 Prospero의 귀환 계획을 하나의 심리적 운동으로 연결한다. 이 설명은 폭풍 장면을 줄거리의 장식이 아니라 인물의 기억과 권력 행위가 만든 음향적 사건으로 읽게 한다.

Ariel의 성부는 소프라노 음역의 가장 높은 곳에 지속적으로 놓인다. Adès는 높은 음역이 Ariel의 비인간적 존재감을 결정한다고 설명했고, 독립 평론에서도 Cyndia Sieden과 Audrey Luna가 이 역할의 초고역을
작품의 즉각적인 표지로 만든다고 평가했다. Caliban을 테너로 쓴 결정은 전통적인 괴물의 낮은 성부와 다르다. Adès는 Caliban을 물고기나 뱀장어처럼 미끄러지는 존재이자 Prospero를 비추는 거울로 설명했으며
, 2막의 온전한 A장조 아리아가 그 이질적인 서정을 드러낸다.

인물별 음악 세계는 서로 다른 음역뿐 아니라 리듬과 질감으로도 구분된다. Clements가 지적했듯 Miranda와 Ferdinand는 같은 음가 진행을 공유해 서로의 친연성을 알리고, Prospero의 음악은 초기의 날카로운 금관과 선언적 문장에서 출발해 결말의 앙상블로 변한다. 궁정의 집단 장면은 말과 팡파르가 얽힌 외부 질서를, 섬의 장면은 목관과 현의 층이 풀렸다가 다시 모이는 내부 공간을 만든다. 2009년 음반 평론은 이러한 대비 속에서 Ariel의 초고역, Caliban의 아리아, 제 3막 파사칼리아와 화해 5중창을 특히 빛나는 부분으로 들었다.

전곡과 파생 작품, 공연 형태

3막 전곡은 성악 독창, 궁정 인물들의 집단 장면, 합창적 질감, 장면 사이의 관현악을 모두 포함하는 무대 작품이다. Overture to The Tempest는 폭풍의 에너지를 약 3분의 관현악곡으로 압축하고, Scenes from The Tempest는 독창자와 관현악을 이용해 전곡의 여러 장면을 25분으로 재배열한다 . Court Studies from The Tempest는 네 대의 실내악 악기로 궁정 장면의 재료를 옮긴 별도 작품이다. 이 발췌곡들은 전곡을
대신하는 축약판이 아니라, 오페라의 음향 재료를 다른 연주 조건으로 옮긴 독립 작곡으로 취급해야 한다.

초연 제작은 Tom Cairns의 연출과 Wolfgang Göbbel의 조명을 중심으로 섬의 마법과 궁정의 기계를
시각화했다 . 2012년 Met는 Robert Lepage와 Ex Machina의 새 제작을 올렸고, Adès가 지휘한 첫 공연은 2012년 10월 23일에 열렸다. Met의 2012년 플레이빌은 Simon Keenlyside, Isabel Leonard, Audrey Luna, Alan Oke, Alek Shrader 등 주요 배역과 인터미션을 포함한 공연 시간대를 기록한다. 같은 제작의 영상은 Deutsche Grammophon DVD로 발매되어 무대 장치와 성악을 함께 접하는 경로를 열었다.

녹음과 수용

2009 6 14 EMI CD Thomas Adès Royal Opera Chorus Orchestra of the Royal Opera House 2007 2007 3 23 26 1 57 . Simon Keenlyside, Cyndia Sieden, Ian Bostridge, Kate Royal, Toby Spence, Philip Langridge , Donald Kaasch, Stephen Richardson, David Cordier, Jonathan Summers, Graeme Danby .

Andrew Clements Stefano Trinculo . Ariel , Prospero , Miranda Ferdinand , Caliban 2 , 3 5 , . David Gutman The Classical Source Keenlyside Sieden Caliban . .

2004 Clements Oakes 2012 Mark Swed Audrey Luna Ariel, Alan Oke Caliban, Simon Keenlyside Prospero Shakespeare · . , 2007 , 2012 Met , , .

- Faber Music, *The Tempest*: , 122 , · · · .
- Faber Music, full score and vocal materials: 464 ISBN, .
- Royal Opera House Collections, *The Tempest*: 3 2004 .
- Royal Opera House Collections, 2004 production: Tom Cairns 2004·2007 .
- Thomas Adès, *The Tempest*: .
- Thomas Adès, recording page: 2009 · · .
- IRCAM, *The Tempest*: .
- Metropolitan Opera, “Storm of the Century”: Adès · · .
- Metropolitan Opera, “Full Fathom Five”: 2012 Met .
- Metropolitan Opera, 2012 playbill: 2012 · · .
- The Classical Source, David Gutman review: 2007 .
- The Guardian, Andrew Clements, 2009 CD review: EMI .
- The Guardian, Andrew Clements, 2004 premiere review: .

- Los Angeles Times, Mark Swed, 2012 Met review: Met HD □□□ □□ □□ □□ .

Powder Her Face

정보

Powder Her Face, Op. 14

개요
곡명: Powder Her Face, Op. 14

작곡가: Thomas Adès (1971–)

대본: Philip Hensher

작곡 시기: 1995년. IRCAM은 composition date를 1994년으로 별도 기록한다.

초연: 1995년 7월 1일, Cheltenham Festival의 Everyman Theatre. Almeida Opera 위촉, Brad Cohen 지휘, David Farr 연출

장르와 범위: 영어 대본의 2막 8장면 실내 오페라. 네 명의 가수가 Duchess, Hotel Manager, Electrician, Maid를 중심으로 여러 배역을 겸하며, 15명의 연주자가 작은 앙상블을 이룬다. 장면 8 뒤에는 Ghost Epilogue가 별도 항목으로 이어지며, 공식 장면 수는 8장면으로 기록된다.

소요 시간: Faber Music과 IRCAM은 약 1시간 55분을 제시한다.

Wikipedia: Powder Her Face

Thomas Adès의 Powder Her Face, Op. 14는 Philip Hensher가 영어로 쓴 2막 8장면 실내 오페라다. 극은 Margaret Campbell, Duchess of Argyll의 사교계 생활과 이혼 사건, 말년의 호텔 생활을 소재로 삼으며, 1990년 런던 호텔의 현재에서 1934년, 1936년, 1953년, 1955년, 1970년의 회상을 거쳐 다시 1990년으로 돌아온다. 네 명의 가수가 호텔 직원과 사교계 인물, 법정의 구경꾼과 언론인을 겸역하고, 마지막 장면 뒤에는 전기공과 하녀가 등장하는 Ghost Epilogue가 이어진다.

출판 정보와 자료

Faber Music은 전체 악보 (0571519954), 성악보 (0571517307), 리브레토 (0571516114)를 출판하고
관현악 파트는 대여한다. Faber의 작품 카탈로그와 Thomas Adès 공식 목록, Library of Congress의 표제지

자료는 이 작품을 Op. 14, 1995년으로 표기한다. IRCAM 데이터베이스의 1994년 composition date는 작곡 과정의 다른 시점을 가리킬 수 있으나, 그 날짜가 착수일인지 완성일인지는 밝히지 않는다.

British Music Collection은 두 권의 총보와 성악보를 'new ed.'로 표시하지만, 초연본과 현행 총보 사이의 마디, 음, 장면 변경을 공개하지 않는다. 따라서 이 표기는 이용 가능한 출판물을 식별하는 자료이며 본편의 음악적 개정 연도를 뜻하지 않는다. 2007년 *Three-piece Suite*, 2009년 *Concert Paraphrase*, 2017년 *Luxury Suite*는 오페라의 재료를 다른 편성으로 옮긴 별도 작품이다.

소요 시간

Faber Music은 전곡을 115분으로, IRCAM은 1시간 55분으로 제시한다. British Music Collection의 90분, Wikipedia의 100분, Teatro Regio Torino의 2023년 제작 페이지에 표시된 65분까지 기관별 표기가 서로 다르다. 각 페이지는 공연 조건이나 입력 기준을 설명하지 않는다. 공개된 자료는 여덟 장면 각각의 신뢰할 만한 분 단위 시간을 제시하지 않는다.

배역과 겸역

네 중심 성부는 다음과 같다.

성부	중심 역할
소프라노	Duchess
베이스	Hotel Manager
테너	Electrician
소프라노	Maid

1998년 EMI 음반의 크레디트는 네 가수가 주변 인물을 빠르게 바꾸어 맡는 방식을 보여 준다. Jill Gomez는 Duchess를 맡고, Valdine Anderson은 Maid와 Confidante, Waitress, Mistress, Rubbernecker, Society Journalist를 겸한다. Niall Morris는 Electrician과 Lounge Lizard, Waiter, Rubbernecker, Delivery Boy를 맡으며, Roger Bryson은 Hotel Manager와 Duke를 포함한 남성 배역을 담당한다. 이 분담은 해당 음반의 제작 조건으로 기록되며, 후대 공연에서는 다른 배역표가 사용될 수 있다.

편성

Faber Music의 출판사 표기를 기준으로 한 본편의 15명 연주자는 다음과 같다.

파트	편성 · 겸주
클라리넷 · 색소폰	Clarinet I in B-flat: bass clarinet, soprano saxophone, bass saxophone 겸주. Clarinet II in A: bass clarinet, alto saxophone, bass saxophone 겸주. Clarinet III in A: bass clarinet, contrabass clarinet, swanee whistle 겸주

파트	편성 ▪겸주
금관	French horn, trumpet, trombone 각 1명
타악기	1명 . tubular bells, snare drum, flat bass drum, small bongos, timbales, rototoms, cymbals, hi-hat, woodblock, temple blocks, brake drum, tambourine, triangle, tam-tam, vibraslap, washboard, cabasa, whip, lion’s roar, pop gun, rattle, flexatone, guiro, scrap metal·pottery·glass, large fishing reel, electric bell, swanee whistle 등을 담당
건반 ·발현	harp, button accordion, piano. 하프와 버튼 아코디언은 전기 벨 ·낚시 릴을 , 피아노는 낚시 릴을 겸주
현악	2 violins, viola, cello, double bass. 더블베이스는 낚시 릴을 겸주

Odyssey Opera의 프로그램 노트는 이 15명 안에 세 bass clarinets, 두 bass saxophones와 약 40개의 타악기가 포함된다고 설명하며 , 피아노 현에 Blu-Tack을 붙이거나 활의 접촉 위치를 바꾸는 방법 , 금관의 여러 뮤트를 언급한다 . 이 세부는 특정 공연단체가 설명한 실연 조건이며 , Faber의 15명 편성표와는 별도의 설명이다 .

막과 장면의 시간축

공식 형식은 Overture, 제 1막 5장면 , 제 2막 3장면이다 . 장면 8 뒤의 Ghost Epilogue는 음반과 후대 시놉시스에 별도 항목으로 나타난다 .

위치	시기와 장소	장면의 사건
Overture	장면 전	공식 음반의 첫 트랙이다 . Faber에 재게시된 비평은 서곡에서 마지막까지 이어지는 탱고의 관계를 작품의 중요한 인상으로 설명한다 .
제 1막 장면 1	1990년 , 런던 웨스트엔드 호텔 스위트	공작부인은 하녀와 전기공이 자신을 흉내 내며 조롱하는 모습을 발견한다 . 더러워진 외투와 향수 , 호텔 방의 처지가 세 인물의 대립을 만든다 .
제 1막 장면 2	1934년 , 시골 저택	이혼한 Mrs Freeling이 Duke의 도착을 기다린다 . Confidante와 Lounge Lizard가 그녀의 이혼과 Duke의 관계를 말한 뒤 Duke가 등장한다 .
제 1막 장면 3	1936년 , 결혼식과 리셉션	Mrs Freeling과 Duke의 결혼을 둘러싼 리셉션이 열리고 , Waitress가 무대 뒤에서 음식을 준비한다 . 공식 음반은 “Fancy, fancy being rich”를 이 장면의 성악 번호로 표시한다 .
제 1막 장면 4	1953년 , 런던의 호텔	공작부인이 Room Service를 부르고 Waiter를 맞는다 . 호텔 서비스와 사적 욕망이 한 방 안에서 충돌한다 .

위치	시기와 장소	장면의 사건
제 1막 장면 5	1953년, Duke의 집	Duke가 파티 뒤 Mistress를 만나 공작부인의 행동과 소문이 퍼지는 방식을 이야기한다.
제 2막 장면 6	1955년, 이혼 재판	Rubberneckers가 재판을 구경거리처럼 말하고 Judge가 공작부인의 도덕성을 판결한다. 공작부인이 판결 뒤 반응한다.
제 2막 장면 7	1970년, 공작부인의 집	Society Journalist가 공작부인을 인터뷰한다. 건강과 미용, 접대와 사회생활의 기억 사이로 청구서가 전달된다.
제 2막 장면 8	1990년, 호텔 스위트	Hotel Manager가 퇴거 절차를 통보한다. 공작부인은 떠나기 전에 관리자를 유혹하려 하지만 실패한다.
Ghost Epilogue	장면 8 뒤	전기공과 하녀가 침대 밑에서 나타나 호텔 방을 파괴한다.

장면 6의 1955년은 오페라가 설정한 극적 시간이다. Odyssey Opera는 실제 Argyll 부부의 이혼 재판이 1959년에 시작되어 1963년까지 이어졌다고 설명하고, HistoryExtra는 이혼 종결을 1963년으로 기록한다. 실존 사건의 법적 연대와 오페라의 장면 연대는 같은 날짜표가 아니다.

장면별 음악 번호는 Thomas Adès 공식 1998년 음반과 IRCAM의 part titles가 제공하는 식별명을 통해 확인된다. 장면 1의 “I see. This is what it has come to”, 장면 3의 “Fancy, fancy being rich”, 장면 5의 “Are you saying the Duchess is a whore?”, 장면 6의 “Order. Silence”, 장면 7의 “I’d like to make one thing entirely clear”, 장면 8의 “Broken. It’s broken”, 에필로그의 “Enough, Or too much!”가 각 장면의 사건을 표시한다. 이 제목들은 음반의 장면 식별명이며, 총보의 독립 악장명과는 성격이 다르다.

음악적 양식과 극적 언어

Faber Music 웹사이트에 모인 1995–1999년 비평은 작품의 음악을 tango, cabaret, 1930년대 대중음악, Weill, Berg, Stravinsky의 흔적과 연결한다. 비평가들은 빠르게 바뀌는 사건, 짧은 대중가요 선율, 예기치 않은 음과 불안정한 리듬, 세밀한 관현악을 작품의 특징으로 관찰한다. 이 양식어는 출판사와 평론가가 제시한 범위이며, 장면별 화성이나 리듬의 세부는 총보 자료에서 별도로 확인할 영역이다.

색소폰과 버튼 아코디언, 피아노와 하프, 낚시 릴과 전기 벨을 포함한 타악기는 호텔, 사교계, 법정과 인터뷰의 분위기를 빠르게 바꾼다. 네 가수의 겸역은 같은 목소리가 하인, 연인, 언론인, 구경꾼으로 변하는 구조를 만든다. 장면 시놉시스와 비평을 함께 보면, 이 장치들은 Duchess의 사적 욕망이 사회적 구경거리와 법정의 언어로 바뀌는 장면 연결을 음악과 무대에서 동시에 드러낸다.

초연과 초기 수용

Almeida Opera는 Cheltenham Festival을 위해 작품을 위촉했다. 1995년 7월 1일 Everyman Theatre 세계 초연에는 Brad Cohen이 지휘하고 David Farr가 연출했으며, Jill Gomez, Valdine Anderson, Niall

Morris, Roger Bryson이 네 성악 파트를 맡았다. 초연 제작은 같은 해 7월 London의 Almeida Theatre로 옮겨 가 5회의 후속 공연을 남겼다.

1998년에는 Brooklyn Academy of Music에서 Robert Spano 지휘, Edward Berkeley 연출의 공연이 열렸다. 2008년 6월 11일 Linbury Studio Theatre의 Royal Opera 제작은 Royal Ballet and Opera Collections에 company premiere와 일곱 회 공연으로 기록된다. The Guardian의 2014년 English National Opera 리뷰는 Ambika P3에서 관객을 중앙 무대 세 면에 배치하고 네 번째 면에 악단과 Timothy Redmond를 둔 조건을 설명하며, Amanda Roocroft의 Duchess가 취약성과 연민을 드러냈다고 평가했다. 두 평가는 각각 해당 후대 제작의 무대 조건과 성악 해석을 설명한다.

녹음과 영상

Thomas Adès 공식 녹음 페이지와 University of Leeds 자료는 1998년 EMI Classics 음반을 초연 출연진과 주요 제작 정보를 담은 기록으로 남긴다. Thomas Adès가 지휘하고 Almeida Ensemble이 연주했으며 , Jill Gomez, Valdine Anderson, Niall Morris, Roger Bryson이 노래했다. MusicBrainz는 이 발매를 2CD, 18+13트랙, 카탈로그 번호 7243 5 56649 2 1로 정리한다. Act I에는 Overture와 장면 1–5, Act II에는 장면 6–8과 Ghost Epilogue가 들어 있어 공식 장면 순서와 겸역의 범위를 한 세트에서 확인할 수 있다.

University of Leeds는 David Alden의 무대 연출과 Margaret Williams의 텔레비전 연출로 만든 Channel Four 제작을 Digital Classics DC 10002 DVD와 함께 기록한다. Leeds 자료는 2005년 발매로, Wikipedia는 미국 발매를 2006년으로 표시하므로 제작 시점과 지역별 유통 시점은 나누어 읽는다. 이 영상은 1998년
음반과 다른 매체이며, 출연진과 악단도 별도로 기록된다.

작곡가의 실연 발언과 파생 작품

The Counterpoints의 2015년 인터뷰에서 Adès는 원작이 큰 오페라하우스가 아니라 작은 방을 위해 쓰였고, 그 공간의 음향을 다시 포착하기 위해 두 대 피아노용 Concert Paraphrase를 만들었다고 말했다. WCRB의 2018년 인터뷰에서는 두 명의 바이올린과 한 명의 타악기 주자처럼 적은 자원이 많은 일을 맡기 때문에 한 연주자가 순간적으로 주의를 놓으면 큰 공간에서 소리가 사라질 수 있다고 설명했다. 그는 대형 Suite에서
호른 네 대처럼 편성을 늘린 이유도 같은 맥락에서 말했다. 이 발언은 원작의 공간과 연주 조건에 관한
작곡가의 회고이며, 실제 음향은 공연장의 크기와 연주 방식에 따라 달라진다.

Faber Music은 Three-piece Suite from Powder Her Face를 2007년의 세 악장 대형 오케스트라 작품, 약 12분으로 표기한다. 2009년 Concert Paraphrase는 장면 1, 장면 5, 장면 4, 장면 8과 마지막 탱고의 재료를 피아노 독주로 옮긴 약 15분 작품이며, 2010년 Vancouver에서 초연되었다 . 2015년에는 Adès와 Gloria Cheng이 두 대 피아노 버전을 Los Angeles에서 초연했고, Luxury Suite는 2017년 Berliner Philharmoniker와 Sir Simon Rattle의 베를린 공연으로 처음 연주되었다 . 이 작품들은 원작과 구별되는
독립적인 콘서트 작품으로 분류된다.

주요 자료

Faber Music, Powder Her Face: 작품 연도, 2막 8장면, 네 가수와 15명, 초연, 편성, 출판물과 소요
시간을 확인했다.

Thomas Adès 공식 작품 페이지: 공식 작품명, 공연 연혁과 녹음 목록을 확인했다.
Thomas Adès 공식 1998년 녹음 페이지: 장면 ·트랙 순서와 초연의 성악진, 겸역을 확인했다. IRCAM, Powder Her Face: 기관별 연도 ·시간, 장면 시놉시스, part titles와 편성을 대조했다. Royal Ballet and Opera Collections: 1995년 세계 초연과 2008년 Royal Opera 제작을 확인했다

.

Teatro Regio Torino, Powder Her Face: 장면 1–8과 Ghost Epilogue 시놉시스를 확인했다. University of Leeds, The Operas of Thomas Adès: 1998년 EMI CD와 Channel Four·Digital Classics 영상 자료를 확인했다.
Faber Music 리뷰 ·시놉시스: 전문지의 수용과 음악적 특징, 장면 개요를 참고했다.
Odyssey Opera 프로그램 노트: 실제 이혼 사건의 연대와 15명 편성의 세부 주법 ·악기를 확인했다. HistoryExtra, Argyll 이혼 사건: 소재가 된 실제 이혼의 역사적 연대를 대조했다.
The Counterpoints, Thomas Adès 인터뷰 및 WCRB 인터뷰: 작은 공간, 특수 편성, 대형 Suite와 Concert Paraphrase에 관한 작곡가 발언을 확인했다.
The Guardian, 2014 ENO 리뷰: Ambika P3의 관객 배치와 Amanda Roocroft의 Duchess 해석을 확인했다.
MusicBrainz, EMI 발매 그룹: 1998년 2CD 발매 서지를 확인했다.
Library of Congress 권위 기록: Op. 14와 1995년 표제지 자료를 확인했다.