From me flows what you call Time

- □□

정보

개요
곡명: From me flows what you call Time
작곡가: Tōru Takemitsu (1930–1996)
작곡 시기: 1990년
장르: 다섯 명의 타악 독주자와 관현악을 위한 협주곡
초연: 1990년 10월 19일, New York Carnegie Hall. Seiji Ozawa 지휘, NEXUS와 Boston Symphony Orchestra
위촉: Carnegie Hall Corporation의 Centennial Season 위촉작
구성: 13개 표제가 이어지는 하나의 연속적인 작품
출판: Schott performance material LSJ 3940-01, study score SJ 1148

Wikipedia: From me flows what you call Time

From me flows what you call Time은 다섯 명의 타악 독주자와 관현악이 하나의 흐름으로 이어지는 1990 년 작품이다. 고전적인 악장 번호 대신 Introduction 에서 A Prayer 까지 13개의 표제가 순서대로 놓이며, 독주자의 소리와 입장, 공연장에 설치할 수 있는 차임과 리본이 공연의 청취 조건에 관여한다. 다만 입장
동선과 차임의 실제 배치는 작품의 모든 연주에 고정된 사양이 아니라 공연 제작에 따라 달라지는 요소로
구분해야 한다.

위촉, 제목, 초연

Schott와 IRCAM은 이 작품을 Carnegie Hall Corporation이 Carnegie Hall의 100주년 시즌을 기념해
위촉한 곡으로 기록한다. Los Angeles Philharmonic과 Wikipedia는 위촉 주체를 Carnegie Hall Foundation으로 적는다. 명칭은 다르지만 세 자료 모두 1990년 10월 19일 Carnegie Hall에서 NEXUS, Boston Symphony Orchestra, Seiji Ozawa가 초연했다는 사실을 기록한다. 출판사와 전문 음악기관이
일치하는 Corporation 표기를 기본으로 삼는 편이 자료상 안전하다.

제목은 Los Angeles Philharmonic의 프로그램 노트와 1992년 Los Angeles Times 보도에서 일본 시인 Makoto Ooka의 시 Clear Blue Water 와 연결된다. 같은 보도에 실린 Takemitsu의 프로그램 노트는 제목의 “me”를 작곡가가 아니라 한 세기 동안 음악을 흘려보낸 Carnegie Hall로 설명한다. NEXUS의 Bill Cahn은 훗날 시의 한 구절과 작품 전체를 일대일로 대응시키기는 어렵다고 회고했으므로 , 시와 물의 이미지는 제목을 이해하는 단서로 제시하되 악보의 형식 지시나 작곡가의 단일한 해설로 확정하지 않는다.

초연을 준비한 NEXUS는 당시 익숙하지 않았던 반음계 스틸드럼을 독일에서 구했고, John Hawkins가 피아노 축약을 마련했다고 회고한다. 이 자료는 작품의 첫 실현에 필요한 악기와 연습 자료를 초연 단체가 어떻게 준비했는지를 보여 주는 후대 회고다.

출판 정보

Schott의 study score `SJ 1148`은 44쪽이고 , Schott의 performance material은 `LSJ 3940-01`이다 . Schott의 두 출판 자료와 IRCAM 데이터베이스는 각각 약 31분 , 다섯 타악 독주자 , 관현악 , 13개 표제를 제시한다 . 자필 악보나 비평판 보고서 , 판본별 음악적 차이는 공개적으로 확인한 자료만으로 확정하기 어렵기 때문에 , 아래 편성은 출판사와 IRCAM이 공통으로 제시하는 범위와 Schott의 독주자별 목록을 기준으로 정리한다 .

편성

다섯 타악 독주자

Schott의 연주 자료는 다음과 같이 악기를 다섯 파트에 나눈다 .

파트	악기
Percussion I	글로켄슈필 , 비브라폰 , 스틸드럼 , 크로탈 2개
Percussion II	파키스탄 노아 벨 7개 , 태국 공 5개 , 크로탈폰 , 페달 팀파니 위 일본 사원 종 2개 , 중국 윈터 공 6개 , 크로탈 한 쌍 , 앙클룽 , 아랍식 또는 터키식 드럼 , 다라부카 , 윈드 차임
Percussion III	크로탈 한 쌍 , 알름글로켄 5개 , 부밤 또는 로그드럼 세트 , 톰톰 5개 , 앙클룽 , 스네어드럼 2개 , 윈드 차임
Percussion IV	크로탈 한 쌍 , 글로켄슈필 , 마림바 , 탐탐 3개 , 서스펜디드 심벌 3개 , 중국 심벌 3개 , 앙클룽 , 벨
Percussion V	크로탈 한 쌍 , 글로켄슈필 , 마림바 , 앙클룽 , 크기가 다른 페달 팀파니 2개 위 일본 사원 종

이 목록은 단순히 악기 종류만 나열한 것이 아니라 , 특정한 종과 공 , 페달 장치까지 요구하는 연주 자료의 사양이다 . 다만 NEXUS가 초연 준비에서 실제로 사용한 차임의 크기와 수량은 실제 공연에서 구현한 별도 장치다 . Garry Kvistad는 두 개의 차임 클러스터에 각각 50개의 관을 달아 모두 100개로 만들었다고 회고했지만 , Schott의 편성표는 `wind chimes`라고만 적는다 .

관현악

관현악은 플루트 3(피콜로 2, 알토 플루트 포함), 오보에 3(오보에 다모레와 잉글리시 호른 포함), 클라리넷 4(E♭ 클라리넷 , 베이스 클라리넷 , 콘트라베이스 클라리넷 포함), 바순 3(콘트라바순 포함), 호른 4, 트럼펫 3, 트롬본 3, 하프 2, 첼레스타 , 현악기 제 1바이올린 14·제 2바이올린 12·비올라 10·첼로 8·더블베이스 6으로 구성된다 . 플루트의 피콜로와 알토 플루트 담당 번호는 Schott의 약식 표기와 Los Angeles Philharmonic의 안내가 서로 다르므로 , 공통으로 확인되는 겸주 악기만 고정하고 번호를 하나의 판본 표기로 합치지 않는다 .

소요 시간

Schott와 IRCAM이 제시하는 카탈로그 시간은 약 31분이다. Los Angeles Philharmonic은 약 36분으로 안내하며, NEXUS와 Pacific Symphony의 Sony 녹음은 35분 59초, Berliner Philharmoniker와 Yutaka Sado의 EuroArts 실황 영상은 34분 22초로 기록된다. 31분은 출판 카탈로그의 기준값이고 34–36분은 특정 공연과 녹음에서 실제로 측정된 시간이다. 독주자의 입장, 차임의 잔향, 공연장 음향, 지휘자의 템포가
달라지므로 이 수치를 하나의 고정된 실행 시간으로 합치지 않는다.

13개 표제의 진행
Schott가 제시한 표제는 다음 순서로 이어진다. 아래의 사건 설명은 악보를 독자적으로 판독한 분석이 아니라 Los Angeles Philharmonic의 프로그램 노트와 NEXUS의 공연 회고가 연결한 청취 ·무대 안내다. 공개
자료에서 각 표제의 정확한 마디 범위나 분 단위 위치는 확인하지 못했다.

1. Introduction: Los Angeles Philharmonic은 짧은 플루트 선율이 곡의 시작을 연다고 설명한다.
2. Entrance of the Soloists: 다섯 타악 독주자가 공연장으로 들어오는 장면이 표제와 연결된다. 객석을 통과하는 동선은 특정 공연의 연출이지 모든 공연에 고정된 지시는 아니다.
3. A Breath of Air: 시작 플루트 선율의 첫 다섯 음으로 설명된 동기가 다른 악기로 옮겨 다니며 작품 전체의 연결 고리가 된다.
4. Premonition: 독주자들이 자리에 도착한 뒤 저음 현악기의 트레몰로가 이어지는 대목으로
프로그램 노트에 소개된다.
5. Plateau: Caribbean steel drum의 울림이 중심이 되는 구간으로 설명된다.
6. Curved Horizon: 반복되는 마림바 음형이 이 표제와 연결된다. 반복 길이나 마디 수는 공개
자료에 제시되지 않는다.
7. The Wind Blows: 하프의 글리산도가 바람의 이미지를 환기하는 구간으로 소개된다.
8. Premonition: 네 번째 표제와 같은 이름이 다시 나온다. 공개된 기관 해설은 이 두 번째 Premonition 에 별도의 사건을 지정하지 않으므로 내용을 임의로 보충하지 않는다.
9. Mirage: 준아랍풍의 독주 첼로 주제가 잠시 나타나는 대목으로 Los Angeles Philharmonic이 설명한다. 이 표현은 프로그램 노트의 청취 안내다.
10. Waving Wind Horse: Wind Horse 와 색 리본, 공연장 위 차임의 관계가 기관 자료와 NEXUS 회고에서 언급된다. 다섯 색과 차임이 이 표제에만 배치된다고 단정할 근거는 없다.
11. The Promised Land: 속을 파낸 로그드럼을 사용하는 긴 즉흥 구간 뒤에 이 표제의 넓은 진행이 온다고 프로그램 노트는 설명한다. 즉흥의 정확한 악보 문구와 경계는 공개 자료만으로 확정하지
않는다.
12. Life's Joys and Sorrows: 오보에 다모레가 이 구간을 이끌며, 강한 낭만주의적 제스처가 곧
사라진다는 해설이 붙는다. 이는 기관의 비평적 설명이지 유일한 정서 해석은 아니다.
13. A Prayer: 다라부카와 톰톰이 포함된 또 다른 즉흥 구간 뒤에 종결부가 온다고 소개된다. 마지막
차임과 긴 잔향은 NEXUS의 특정 공연 구현과 연주자 회고에서 확인된다.

이 작품에서는 악기 편성과 공연 공간의 조건을 나누어 살펴볼 필요가 있다. Los Angeles Philharmonic은 물, 불, 흙, 바람, 하늘에 대응하는 다섯 색 리본과 티베트 불교의 Wind Horse 를 설명하고, NEXUS는 리본을 객석 위 차임과 연결한 실제 무대 장치를 회고한다. Bill Cahn은 다섯 독주자, 다섯 음 동기, 다섯 색, Carnegie Hall 의 100년을 연결하지만 그중 일부를 자신의 추측으로 표시했다. 따라서 색과 풍마는 작품을 둘러싼 해석과
공연 맥락으로 제시할 수 있지만, 모든 연주에 적용되는 작곡가의 암호로 단정할 수 없다.

연주 관행과 녹음

Bill Cahn은 2011년 NEXUS 질의응답에서 후대 연주가 Takemitsu가 제시한 대략적인 메트로놈 지시보다
느려지는 경향을 언급하고, 지휘자의 호흡과 NEXUS의 자율성이 결과에 영향을 준다고 설명한다. 이 발언은
작품을 연주할 때 절대적인 시간보다 공연자와 공간의 상호작용이 커질 수 있음을 보여 주지만, 느린 템포를 의무화하는 지시는 아니다.

NEXUS와 Pacific Symphony, Carl St. Clair의 Sony SK 63044 녹음은 1997년 2월 8–9일 Segerstrom Hall 에서 제작되었고 전곡 트랙은 35분 59초다. MusicWeb International이 다룬 EuroArts 음반은 2011년 5월 20일 Berlin Philharmonie 실황으로, Berliner Philharmoniker와 Yutaka Sado가 34분 22초 동안 연주한다. 평론가 Dan Morgan은 영상 매체가 색 리본과 연주자 배치의 시각적 구조를 보여 준다는 점을 장점으로
보았다.

1992년 West Coast 초연을 다룬 Los Angeles Times 기사에서 William Cahn은 작품을 “very gentle, introspective and reflective”라고 요약했다. 2004년 San Francisco Symphony 공연을 본 Joshua Kosman은 객석을 통과하는 입장과 공연 중간 ·끝의 차임을 흥미로운 장치로 기록하면서 , 섬세한 음향의
반복이 긴 공연에서 부담이 될 수 있다는 유보도 남겼다. 두 평가는 작품의 소리뿐 아니라 무대 동선과 잔향이 수용 방식에 영향을 준다는 점을 보여 준다.

주요 자료

Schott Music, 공연 자료: 1990년, 약 31분, Carnegie Hall 초연, 다섯 타악 독주자와 관현악, LSJ 3940-01 을 확인했다.
Schott Music, study score: SJ 1148, 44쪽, 13개 표제와 상세 편성을 대조했다.

IRCAM Ressources: 작곡 연도, 약 31분, 위촉 ·초연, 관현악 인원과 13개 표제를 확인했다.

Los Angeles Philharmonic, From Me Flows What You Call Time: 제목의 출처, 구간별 청취 안내
, 색 리본과 Wind Horse, 즉흥 구간을 확인했다.
NEXUS at 50: 초연 준비, 스틸드럼 조달, John Hawkins의 피아노 축약, 차임과 리본의 실제 구현을 확인했다.
Bill Cahn, From me flows what I call: reflections on Austin: 제목과 시의 관계, 색과 수에 관한 해석, 후대 템포와 지휘자 영향에 관한 연주자 회고를 확인했다.
NEXUS, Sony recording: Pacific Symphony·Carl St. Clair의 SK 63044 녹음과 1997년 제작 정보를 확인했다.
MusicWeb International, EuroArts 영상 비평: 2011년 Berlin 실황, 34분 22초와 영상의 시각적 조건에 관한 Dan Morgan의 평가를 확인했다.
Los Angeles Times, 1992년 보도: William Cahn의 평가와 Takemitsu 프로그램 노트에 보고된 제목 해석을 확인했다.
NEXUS, San Francisco review: Joshua Kosman의 2004년 공연 비평, 독주자 입장과 차임 사용에 관한 기록을 확인했다.