I Hear the Water Dreaming (flute concerto)

- □□_

정보

개요
곡명: I Hear the Water Dreaming

작곡가: Tōru Takemitsu (1930–1996)

작곡 시기: 1987년

위촉 ·초연 독주자: Paula Robison

최초 연주: 1987년 4월 3일, Indianapolis Hilbert Circle Theatre, Indianapolis Symphony Orchestra, John Nelson 지휘, Paula Robison 플루트

장르: 플루트와 관현악을 위한 단악장 concertante 작품

소요 규모: 약 11분

Tōru Takemitsu의 I Hear the Water Dreaming은 서부 오스트레일리아 Papunya의 Water Dreaming 회화에서 출발한 플루트와 관현악을 위한 단악장 작품이다. 짧은 전주 뒤 독주 플루트가 회화 속 물의 표지를 옮긴 선율을 제시하고, 전곡은 그 선율에서 파생된 여러 형태와 장식으로 이어진다. 이 글은 1987년 초연된 전곡의 회화적 출발점, 단악장 흐름, Schott의 원편성을 다룬다.

출판 정보

Schott Music은 작품을 1987년 작곡, Paula Robison 위촉, 1987년 4월 3일 Indianapolis 초연으로
등록한다. 장소는 Schott가 Circle Theater, Berliner Philharmoniker가 Hilbert Circle Theatre로 적지만, 독주자 ·지휘자 ·악단 ·날짜는 일치한다. 연구용 총보는 Schott Japan의 SJ 1052, 공연 자료는 LSJ 3943-01로 유통된다.

작품 제목의 직접적인 출발점은 Papunya의 한 화가가 그린 Water Dreaming 이다. Schott의 작곡가 설명은 이 회화를 호주 원주민에게 전승된 Dreamtime 신화와 연결하고, 그림의 물 표지를 플루트의 선율로 옮겼다고 말한다. 공식 자료가 제시하는 음악적 연결은 회화의 이미지와 물의 표지에서 플루트 선율이 출발했다는 사실이다.

소요 시간

Schott Music과 Berliner Philharmoniker는 전곡을 약 11분으로 제시한다. 한 악장으로 연속해서
진행되므로 작품 전체의 시간만 제시한다.

편성

Schott의 공연 총보는 독주 플루트와 다음 관현악을 요구한다.

목관: 플루트 2(제 2는 피콜로 ·알토 플루트 겸함), 오보에 2(제 2는 잉글리시 호른 겸함), 클라리넷 2(
제 2는 베이스 클라리넷 겸함), 바순 2(제 2는 콘트라바순 겸함)
금관: 호른 2, 트럼펫 3, 트롬본 2
타악기: 3명. 비브라폰, 글로켄슈필 , 앤티크 심벌즈, 서스펜디드 심벌즈 2, 탐탐 2, 큰북
건반 ·현악: 하프 2, 첼레스타, 현악 14·12·10·8·6

겸용 파트와 타악기 수는 Schott의 원편성 표기에 따른다. 독주 플루트는 비브라폰과 글로켄슈필 , 하프와
첼레스타, 현악의 잔향 사이에서 선율의 형태를 바꾼다.

단악장적 흐름

작품에는 별도의 악장 표제가 없다. 아래의 네 단계는 Schott와 Berliner Philharmoniker가 설명하는 선율
파생과 음색 변화를 따라 전곡의 연속 흐름을 정리한 것이다.

짧은 전주와 물의 선율

관현악이 짧은 전주로 플루트가 들어올 공간을 마련하면, 독주 플루트가 회화의 물 아이콘을 음악으로 옮긴
선율을 제시한다. Berliner Philharmoniker의 프로그램 노트는 이 선율이 작품 시작 몇 마디 뒤에 나타나며,
뒤의 여러 파생 선율과 장식의 근원이 된다고 설명한다.

선율의 파생과 장식

플루트의 핵심 선율은 길게 반복되지 않고 여러 하위 형태로 나뉜다. 작은 장식과 음역 ·음색의 변화가 선율의
윤곽을 바꾸며, 관현악은 같은 재료를 다른 악기의 울림으로 되돌려 준다. 이 과정에서 독주 플루트는 기교적
독주자와 관현악의 한 요소라는 두 역할을 오간다.

반사와 깊이를 만드는 관현악

하프와 첼레스타, 비브라폰과 글로켄슈필 , 앤티크 심벌즈와 서스펜디드 심벌즈는 밝은 반사음을 만들고,
탐탐과 큰북은 깊은 울림을 더한다. 오보에 ·클라리넷과 현악은 플루트가 제시한 선율의 잔향을 이어 간다.
Berliner Philharmoniker의 해설이 말하는 물의 표면과 깊이는 특정 장면을 묘사하는 구분이 아니라, 이
악기들이 선율을 둘러싸는 방식에서 생긴다.

잔향으로 닫히는 종결

후반부의 선율은 명확한 행진이나 승리의 종지로 수렴하기보다 , 앞서 나온 형태가 관현악의 잔향 속에서 희미해지는 방향으로 끝난다. 플루트와 합주가 서로의 소리를 이어 가는 단악장 흐름이 음색의 밀도를 낮추면서, 제목의 ‘꿈 ’과 물의 유동성이 마지막까지 남는다.

플루트와 관현악의 관계

Takemitsu가 Schott에 남긴 설명에서 작품 전체는 물의 선율에서 파생된 수많은 melodic sub species와 색채적 장식으로 이루어진다 . 이 설명은 독주 플루트를 관현악 위에 세워 경쟁시키기보다 , 하나의 선율 공식이 여러 악기와 공간으로 번지는 과정의 중심으로 놓는다. 독주부 뒤에 하프 ·첼레스타 ·비브라폰 ·현악이
응답하면서 플루트의 음색이 합주 속에 섞이고 다시 떠오른다.

Berliner Philharmoniker 프로그램 노트는 Takemitsu가 1980년 오스트레일리아 북부 Groote Eylandt에서 현지 공동체의 춤 ·노래 ·이야기 ·의례를 접했고 Papunya 미술을 보았다고 설명한다. 이 경험은 작품의 회화적 상상력을 이해하는 배경이며, 공식 자료가 작품과 연결하는 요소는 회화의 물 표지와 그 표지에서 파생된
플루트 선율, 그리고 그 선율을 둘러싼 관현악 색채다.

주요 자료

I Hear the Water Dreaming (Schott Music)

I Hear the Water Dreaming 연구용 총보 (Schott Music)

Tōru Takemitsu 작품 목록 (Schott Japan)

I Hear the Water Dreaming 프로그램 노트 (Berliner Philharmoniker)

I Hear the Water Dreaming (IRCAM)