November Steps for biwa, shakuhachi and orchestra

- □□

정보

개요
곡명: November Steps, for biwa, shakuhachi and orchestra
작곡가: Tōru Takemitsu (1930–1996)
작곡: 1967년
초연: 1967년 11월 9일, 미국 뉴욕 Philharmonic Hall; New York Philharmonic, Seiji Ozawa 지휘, Kinshi Tsuruta biwa, Katsuya Yokoyama shakuhachi
장르: 두 전통악기와 관현악을 위한 단악장 협주적 작품
작품 범위: biwa, shakuhachi 와 관현악을 위한 원전 전체
출판사 ·판번호: C. F. Peters Corporation, EP 66299
소요 시간: 약 19–20분

Wikipedia: November Steps

출판사: Wise Music Classical: November Steps

November Steps는 Tōru Takemitsu가 1967년에 New York Philharmonic의 창단 125주년을 위해 쓴, biwa 와 shakuhachi 독주자 및 관현악을 위한 단악장 작품이다. 이 글은 작품 전체를 다루며, 처음 24마디의 오케스트라 도입 뒤에 번호가 붙은 11개의 Step 이 이어지는 시간 조직을 설명한다. 이 숫자들은 악장 번호가 아니라, 독주 악기의 발화와 관현악의 음향장, 그 사이의 침묵과 잔향이 서로 다른 시간감으로 교대하는 구획을 표시한다.

위촉과 초연

Wise Music Classical은 이 작품을 New York Philharmonic 창단 125주년 기념 위촉으로 기록한다. 뉴욕 필하모닉 디지털 아카이브에는 1967년 8월 28일부터 11월 13일까지의 행정 기록과 프로그램 노트 초고 · 교정쇄가 남아 있다. 이 자료는 작품이 당시 악단의 신작 위촉과 정기 연주회 준비 속에서 만들어졌음을 보여 준다.

세계 초연은 1967년 11월 9일 뉴욕 Philharmonic Hall에서 열렸다. Seiji Ozawa가 지휘했고, Kinshi Tsuruta가 biwa, Katsuya Yokoyama가 shakuhachi 를 연주했으며 , New York Philharmonic이 관현악을 맡았다. 뉴욕 필하모닉 아카이브에는 11월 9·10·11·13일의 초연 주간 공연이 함께 기록되어 있으며, 11월 9 일이 첫 공연이었다 .

초연을 둘러싼 기록은 두 전통악기를 서양 오케스트라의 장식적 색채가 아닌 독립된 발화자로 무대에
세웠다는 점에서 중요하다. Eclipse 녹음이 Seiji Ozawa와 Leonard Bernstein을 거쳐 이 위촉으로
이어졌다는 이야기는 2차 전승으로 남아 있으며, 작품의 성립은 위촉 기록과 초연 자료에서 확인되는 범위로 설명할 수 있다.

출판 정보

Wise Music Classical은 C. F. Peters Corporation을 세계 판권 담당 출판사로 표시하고, IRCAM은 Peters의 San Antonio, Texas 판본과 EP 66299를 작품 정보로 제시한다. EP 66299는 작품을 식별하는 현재의 카탈로그 판번호로 기록된다.

출판사 카탈로그의 편성·판번호와 비평적 연구의 구조 분석을 함께 보면, 작품의 물리적 악보와 청감상 시간 조직을 구분할 수 있다. 악보에 표시된 `Step` 숫자와 실제로 들리는 구획이 항상 일치하지 않는다는 점은 Irlandini의 2022년 연구가 지적하며, 이 숫자 표지는 작품의 시간 조직을 설명하는 자료로 기능한다.

소요 시간

Wise Music Classical은 작품 전체를 20분으로 제시한다. 확인 가능한 음반의 트랙 시간은 18분 58초에서 19분 06초 사이에 모인다. Saito Kinen Orchestra와 Seiji Ozawa, 두 독주자가 참여한 음반은 카탈로그에 따라 18분 58초·18분 59초·19분 06초로 표시된다. 작품의 소요 시간은 약 19–20분으로 제시하며, `Step`별 시간은 별도 수치로 나누지 않는다.

편성

구분	편성
독주	`biwa`, `shakuhachi`
목관	2 `Oboes`, 3 `Clarinets`
금관	2 `Trumpets`, 3 `Trombones`
타악·건반	4명의 타악기 연주자, 2 `Harps`
현악	12 `Violins`, 5 `Violas`, 4 `Cellos`, 3 `Double Basses`

이 편성은 `Flute`, `Bassoon`, `Horn`, `Tuba`를 제외하고 제한된 목관·금관과 작은 현악군, 네 명의 타악기 연주자와 두 대의 하프를 둔다. 그 결과 통상적인 관현악 혼합보다 서로 분리된 음색 영역이 두드러지고, 독주 악기의 소리와 관현악의 응답 사이에 공간이 남는다. 악기 수는 Wise Music Classical과 IRCAM의 카탈로그에 제시된 편성을 따른다.

구조와 시간 조직

오케스트라 도입

작품은 번호가 없는 오케스트라 도입으로 시작한다. Irlandini의 구조 분석은 이 구간을 처음 24마디로 제시하며, 두 독주 악기가 개입하기 전에 관현악이 음향의 범위와 밀도를 세운다고 설명한다. 이 도입을 `Step 1`로 세면 작곡가가 설명한 11개의 숫자와 악보의 실제 표지가 어긋난다.

11개의 Step

도입 뒤에는 악보 안에 원형 숫자 1부터 11까지가 나타난다. Takemitsu가 일본 음악의 dan 및 서양 변주와 연결해 Steps 를 설명했다는 기록은 작품명과 숫자 구조를 이해하는 단서다. 다만 학술 분석은 숫자 경계와 청감상 구획이 늘 겹치지 않는다고 지적한다. 몇 개의 Step 은 더 큰 음향 구간 안에 함께 묶이고, 반대로
하나의 구간 안에서 독주와 관현악의 성격이 바뀐다. 따라서 이 작품은 11개의 독립 악장이나 11개의 완결된 선율 변주로 정리되지 않는다.

두 독주 악기의 발화

biwa 의 짧은 뜯김과 타격은 한 번의 공격점과 빠르게 사라지는 여운을 함께 만든다. shakuhachi 에서는
음높이만큼 숨의 양, 음이 시작되고 사라지는 방식, 미세한 흔들림과 음색의 변화가 중요하다. 두 악기는 서양 협주곡의 독주자처럼 하나의 주제를 길게 발전시키기보다 , 순간적인 제스처와 여백으로 시간의 단위를 연다.

전통악기 구간에는 senza tempo 에 가까운 비례 표기와 미세음정 ·그래픽 기호가 사용된다. 이 표기는 전통 연주자의 발화 관습과 음색 변화를 악보 안에 수용하는 열린 지시이며, 모든 소리를 즉흥적으로 만들라는 뜻은 아니다. 독주자의 시간은 고정된 박자에서 벗어나면서도 악보가 정한 작품의 범위 안에서 움직인다.

관현악의 응답과 여백

관현악 구간은 마디와 메트로놈 표기를 사용하면서도 , 음색의 밀도와 정지로 시간감을 만든다. 오보에 ·
클라리넷 ·트럼펫 ·트롬본, 타악기, 하프, 현악은 독주 악기와 독립된 음향층을 이루며 때때로 그 소리에 응답한다. 현악의 글리산도와 타악적 어택, 하프의 울림은 독주자의 흔들림이나 뜯김과 닮은 반응을 만들지만, 두 전통악기의 고유한 발화와 함께 별도의 음향으로 남는다.

Irlandini는 두 연구에서 이 관계를 서양 관현악과 일본 전통악기의 완전한 융합보다 병치와 대립으로
설명한다. 2022년 연구가 Takemitsu의 발언과 작품 분석을 연결해 제시하는 이 해석은, biwa 와 shakuhachi 가 자기 발화 방식을 유지한 채 관현악과 같은 공간에 놓인다는 점을 설명하는 데 유용하다. 여기서 ma 는
하나의 민족적 본질이나 감정 이름이 아니라, 소리가 사라진 뒤 다음 음향이 들어오기 전까지 남는 간격과
여백을 가리키는 분석 용어로 다룬다.

종결에서도 독주 악기와 관현악은 서로의 잔향이 남긴 공간을 보존한 채 물러난다. 작품이 처음부터 유지한
거리와 응답의 관계가 마지막까지 이어진다.

공연과 녹음

초연 직후 Seiji Ozawa가 지휘한 Toronto Symphony Orchestra의 공연이 있었고, Irlandini의 연구는 1967 년 12월 Toronto 공연이 RCA Victor LP에 수록되어 작품의 초기 국제적 확산에 기여했다고 설명한다. Sony Classical SICC-10481 카탈로그는 이 작품의 녹음일을 1967년 12월 8일 Toronto Massey Hall로 적으며, 같은 음반에 실린 다른 Takemitsu 작품의 1969년 녹음과 구분한다.

후대에는 Seiji Ozawa와 Saito Kinen Orchestra, Kinshi Tsuruta, Katsuya Yokoyama가 함께한 녹음이
여러 카탈로그에 남아 있다. Presto Music은 1989년 9월 Berlin 녹음과 18분 59초를 제시하고, Apple Music Classical과 Qobuz는 발매 ·편집반에 따라 18분 58초에서 19분 06초를 표시한다. 이 자료들은 작품의 연주

시간과 유통 형태를 보여 주는 사례로 제시한다.

주요 자료

Wise Music Classical: November Steps: 125주년 위촉, C. F. Peters Corporation, 작품 시간과
편성
IRCAM: November Steps: 작곡 연도, 초연자 ·악단 ·지휘자, Peters EP 66299, 상세 편성
New York Philharmonic Digital Archives: Takemitsu: November Steps: 위촉 ·프로그램 노트
행정 기록
New York Philharmonic 공연 검색 기록: 1967년 11월 9·10·11·13일 초연 주간
Irlandini, “Integration and opposition of Western and Japanese traditional instruments in Takemitsu’s November Steps”: 병치와 대립, 두 독주 악기의 발화와 관현악 관계
Irlandini, “Musical Time in Tōru Takemitsu’s November Steps”: 24마디 도입, 11개 Step 표지와 청감상 구획의 관계
Sony Classical SICC-10481 카탈로그: 1967년 12월 8일 Toronto 녹음 기록
Presto Music: Philips 4830112, Apple Music Classical 녹음 기록, Qobuz Decca/Philips 음반: 후대 녹음의 연주자 ·발매 정보와 트랙 시간