Tōru Takemitsu (1930–1996)

- November Steps for biwa, shakuhachi and orchestra
  - □□
- A Flock Descends into the Pentagonal Garden
  - □□
- From me flows what you call Time
  - □□
- Requiem for Strings
  - □□
- Visions
  - □□
- I Hear the Water Dreaming (flute concerto)
  - □□

November Steps for biwa, shakuhachi and orchestra

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

□□□ □ □□ .

□□ □□

Wise Music Classical□ C. F. Peters Corporation□ □□ □□ □□ □□□□□ □□□□□ , IRCAM□ Peters□ San Antonio, Texas □□□ EP 66299□ □□ □□□□ □□□□□ . EP 66299□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ .

□□□□ □□□□□□ □□ ·□□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□ , □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □ □□ . □□□□ □□□□ `Step` □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□ Irlandini□ 2022□ □□□□ □□□□□ , □ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ .

□□ □□

Wise Music Classical□ □□ □□□□ 20□□□ □□□□□ . □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ 18□ 58□□□ 19□ 06□ □□□□ □□□□ . Saito Kinen Orchestra□ Seiji Ozawa, □ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□ 18□ 58□ ·18□ 59□ ·19□ 06□□ □□□□□ . □□□□ □□ □□□□ □ 19–20□□□ □□□□□ , `Step`□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ .

□□

□□	□□
□□	`biwa`, `shakuhachi`
□□	2 `Oboes`, 3 `Clarinets`
□□	2 `Trumpets`, 3 `Trombones`
□□ ·□□	4□□ □□□□ □□□□ , 2 `Harps`
□□	12 `Violins`, 5 `Violas`, 4 `Cellos`, 3 `Double Basses`

□ □□□□ `Flute`, `Bassoon`, `Horn`, `Tuba`□ □□□□□ □□□□ □□ ·□□□□ □□ □□□□ , □ □□ □□□□ □□□□□ □ □□ □□□□ □□ . □ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□ , □□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ . □□ □□ Wise Music Classical□ IRCAM□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ .

□□□ □□ □□

□□□□□ □□

□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ . Irlandini□ □□ □□□□ □ □□□□ □□ 24□□□ □□□□□ , □ □□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ . □ □□□□ `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

Classical Qobuz 18 58 19 06 . .

- Wise Music Classical: *November Steps*: 125 , C. F. Peters Corporation,
- IRCAM: *November Steps*: , , Peters EP 66299,
- New York Philharmonic Digital Archives: *Takemitsu: November Steps*:
- New York Philharmonic : 1967 11 9·10·11·13
- Irlandini, “Integration and opposition of Western and Japanese traditional instruments in Takemitsu’s *November Steps*”: , ,
- Irlandini, “Musical Time in Tōru Takemitsu’s *November Steps*”: 24 , 11 `Step`
- Sony Classical SICC-10481 : 1967 12 8 Toronto
- Presto Music: Philips 4830112, Apple Music Classical , Qobuz Decca/Philips :

A Flock Descends into the Pentagonal Garden

정보

개요
곡명: A Flock Descends into the Pentagonal Garden

작곡가: Tōru Takemitsu (1930–1996)

일본어 표제:鳥は星形の庭に降りる (Tori wa hoshigata no niwa ni oriru)

작곡 시기: 1977년

초연: 1977년 11월 30일, San Francisco. Edo de Waart 지휘, San Francisco Symphony

위촉: Dr. and Mrs. Ralph I. Dorfman이 San Francisco Symphony를 위해 의뢰

장르: 단일 악장 관현악곡

범위: Éditions Salabert 총보 ·파트와 study score, 단일 악장 구조, 제목의 꿈 이미지와 음정 ·음색 구상

IMSLP Tōru Takemitsu 작품 목록 · Wikipedia Tōru Takemitsu 작품 목록

Tōru Takemitsu의 A Flock Descends into the Pentagonal Garden은 1977년에 작곡한 단일 악장 관현악곡이다 . San Francisco Symphony의 위촉으로 쓰였으며, 하나의 악장 안에서 짧은 구획과 침묵이
이어져 ‘shifting panorama of scenes’라는 진행을 만든다. 처음 등장하는 오보에의 5음계 선율선과 현악을 중심으로 한 지속 화음이 각각 새떼와 오각형 정원의 이미지로 설명된다.

출판 정보와 자료

Durand-Salabert-Eschig 카탈로그는 총보 EAS 17318P와 파트 EAS 17318M을 제시하고, 작품 길이를 13 분으로 적는다. 현재 유통되는 Hal Leonard study score는 Éditions Salabert의 SLB1905, 상품 번호 HL 50484023, 32쪽으로 등록되어 있다. CiNii Books에는 Salabert의 c1987 인쇄 총보와 27쪽 holograph 재현 기록이 따로 남아 있다. 이 기록들은 초연 당시의 작품과 현재 유통되는 판본을 연결하며, 서지 시점과
판본 계통이 서로 다름을 보여 준다.

Schott Music Co. Ltd. Japan의 작품 목록은 일본어 표제와 1977년 연대를 싣고, 출판 코드와 파트 정보는 Salabert와 IRCAM의 작품 기록에 제시된다.

소요 시간

작품 전체는 약 13분이다. Naxos 8.557760의 Marin Alsop·Bournemouth Symphony Orchestra 녹음은 약 14분으로 기록되며, 카탈로그의 13분 표기와 함께 연주 시간의 실제 범위를 보여 준다.

편성

편성은 플루트 3(피콜로 ·알토 플루트 겸주), 오보에 3(잉글리시 호른 겸주), 클라리넷 3(E♭ 클라리넷 ·베이스 클라리넷 겸주), 바순 3(콘트라바순 겸주), 호른 4, 트럼펫 2, 트롬본 3, 타악기 3명, 첼레스타, 하프 2, 현악기다. 현악은 제 1바이올린 12, 제 2바이올린 10, 비올라 8, 첼로 6, 더블베이스 6명으로 제시된다.

타악기 세 명이 카우벨, 튜블러 벨, 비브라폰, 마림바, 탐탐, 공, 심벌, 큰북 등을 나누어 맡는다. Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra의 프로그램은 이 금속성 ·목제 타악기와 하프 2대, 첼레스타가 약한 다이내믹의 관현악 안에서 함께 배치된다고 설명한다. Salabert 카탈로그와 IRCAM의 공통 편성에는 튜바가 포함되지 않는다.

제목과 작곡 배경

Takemitsu의 일본어 제목은 “새들이 별 모양 정원으로 내려앉다 ”로 옮길 수 있다. Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra 프로그램은 이 제목이 Takemitsu가 본 꿈에서 나왔으며, 그날 접한 Marcel Duchamp의 별 모양 머리 사진과 연결되었을 가능성을 전한다. 사진과 꿈의 관계는 프로그램 저자가
가능성으로 언급한 배경이다.

Indianapolis Symphony Orchestra의 프로그램 노트는 Takemitsu가 정원을 걷다가 멈추고, 전체 풍경이나
한 그루의 나무와 돌을 번갈아 바라보는 공간으로 설명한 말을 소개한다. Takemitsu의 설명은 소리의 위치와 침묵 사이를 이동하는 청취 공간을 가리킨다.

단일 악장과 음정 재료

Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra의 해설은 작품을 침묵으로 나뉜 여러 짧은 구획이 이어지는 13 분 악장으로 정리한다. 처음 솔로 오보에에 나타나는 5음계 선율선은 수평적 요소이고, 5음계에서 파생된 지속 화음은 수직적 요소다. 같은 해설은 앞의 선율선을 Flock, 뒤의 음장을 Pentagonal Garden으로 연결한다. 이 대응은 작곡가의 설명을 프로그램 저자가 정리한 해석이며, 단일 악장 안에서 선율과 화음이 서로 다른 역할로 배치된다는 점을 보여 준다.

Indianapolis Symphony Orchestra는 일본식 5음계인 yo scale이 작품 전반에 사용된다고 설명한다. ABC Classic의 해설은 F♯를 검은 새의 음으로 보고, 다섯 개의 음장과 오각형 이미지를 연결한다. Peter Burt의 학술 장과 Sarah Miyamoto의 학위논문은 5음 음장, F♯ 공통음, 다섯이라는 수의 배열을 악보 분석과 함께 논의한다. 이 수치와 음정의 관계는 연구자와 해설자의 분석으로 제시되며, 출판사가 지정한 악장 표제나 연주 지시와는 구분된다.

Miyamoto□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□ Takemitsu□ □□ ‘sound garden’ □ □□ □□□ miegakure, □ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ . □ □□□ □□□ , □□ , □□ , □□□□ , □□□□ □□ □□ □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ .

□□ □□□ □□

TMSO □□□□□ □□□ □□ □□ , □□□□ □□□ □□ , □□□ □□□□ , □□□□ ·□□□ ·□ ·□□ ·□□ · □□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□□ . □ □□□□ 3□ □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□ , □□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ . □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□ □□□□ .

Takemitsu□ □□ □□□ □□□□□ ‘shifting panorama of scenes’□□ □□□ □□ □□ □□□ □□□ □ □□ □□ □□□□□ □□ □□□ □□□□ . □□□□ □□ □□□□ □□ , □□ □□□ □□□□ □□ , □□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□ . □□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□ □ □□□ □□ □□□□ □□□□ .

□□ □□□ □□

IRCAM□ Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra□ 1977□ 11□ 30□ San Francisco Symphony□ Edo de Waart□ □□□ □□□□□ □□□□ . Durand-Salabert-Eschig □□□□□ Dr. and Mrs. Ralph I. Dorfman□ San Francisco Symphony□ □□ □□□ □□□□ □□□ . □□□□ PDF□□ □□□ Dorman □□ , □□ □□□□□ IRCAM□□ Dorfman□□ □□□□ .

Peter Burt□ 2001□ Cambridge University Press□ □□ □□□ □ □□□ Takemitsu□ 1970□□ □□ □□□ □□ □□□□□ □□□ □□□□ . Burt□ □□□ 5□ □□□ □□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□ □□□ .

□□□ □□ □□

Deutsche Grammophon□ Universal Music Japan□ Seiji Ozawa, Boston Symphony Orchestra, Ensemble Tashi□ Takemitsu □□□ □ □□□ □□□ □□□ □□□□ . □□ □□ □□ □□□□ □□□ Symphony Hall □□□ 1977□ 3□□ 1978□ 12□□ □□□ □□□□ , □□□ □□ □□□ □□ □ □□□ □□ □□□□ . Ozawa□ □□ □□□ 11□ 30□ □□□ □□□ Edo de Waart□ □□□ □□□ □□ □□ □□□ .

Naxos 8.557760□ Marin Alsop□ Bournemouth Symphony Orchestra□ 2005□ 1□ Poole Lighthouse □□ □□□ *A Flock Descends into the Pentagonal Garden*□ 2006□□ □□□□ . Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra □□□□□ Yuzo Toyama □□□ 1997□ Denon □□□ □□□ □□□ □□□□ . □ □□□□ □□ □□ □□□□ □□□ □□□ □□□ , □□ □□□ □□ □□□ □□ □□□□ .

□□ □□

- IRCAM, Tori wa hoshigata no niwa ni oriru
- Durand-Salabert-Eschig, Takemitsu catalogue
- Schott Music Co. Ltd. Japan, Takemitsu works
- Indianapolis Symphony Orchestra, □□ □□□□ □□
- Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra, Subscription Concert No.877 B
- Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra, 2019 □□□□ PDF
- Peter Burt, “Descent into the pentagonal garden”
- Sarah Miyamoto, McGill University □□□□ 5□
- Hal Leonard, Salabert Study Score 50484023
- Naxos 8.557760, Takemitsu: Orchestral Works
- Deutsche Grammophon, Quatrain / A Flock Descends
- ABC Classic, Takemitsu: Music for Orchestra
- IRCAM, Takemitsu work-course
- CiNii Books, A flock descends into the pentagonal garden

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

□□□□□□ □□ □□ □□ □□□ .

□□ □□

Schott□ study score `SJ 1148`□ 44□□□ , Schott□ performance material□ `LSJ 3940-01`□□ . Schott □ □ □□ □□□ IRCAM □□□□□□□ □□ □ 31□ , □□ □□ □□□ , □□□ , 13□ □□□ □□□□ .
□□ □□□ □□□ □□□ , □□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□ ,
□□ □□□ □□□□ IRCAM□ □□□□ □□□□ □□□ Schott□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ .

□□

□□ □□ □□□

Schott□ □□ □□□ □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□ .

□□	□□
Percussion I	□□□□□ , □□□□ , □□□□ , □□□ 2□
Percussion II	□□□□ □□ □ 7□ , □□ □ 5□ , □□□□ , □□ □□□ □ □□ □□ □ 2□ , □□ □□ □ 6□ , □□□ □ □ , □□□ , □□□ □□ □□□ □□ , □□□□ , □□ □□
Percussion III	□□□ □ □ , □□□□□ 5□ , □□ □□ □□□□ □□ , □□ 5 □ , □□□ , □□□□□ 2□ , □□ □□
Percussion IV	□□□ □ □ , □□□□□ , □□□ , □□ 3□ , □□□□□ □□ 3 □ , □□ □□ 3□ , □□□ , □
Percussion V	□□□ □ □ , □□□□□ , □□□ , □□□ , □□□ □□ □□ □□□ 2□ □ □□ □□ □

□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□ □□□ , □□□ □□ □ , □□ □□□□ □□□□ □□ □□□
□□□□ . □□ NEXUS□ □□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□□ □□□ □□
□□□ . Garry Kvistad□ □ □□ □□ □□□□□ □□ 50□□ □□ □□ □□ 100□□ □□□□□
□□□□□ , Schott□ □□□□ `wind chimes`□□□ □□□ .

□□□

□□□□ □□□ 3(□□□ 2, □□ □□□ □□), □□□ 3(□□□ □□□□ □□□□ □□ □□), □□□□
4(E♭ □□□□ , □□□ □□□□ , □□□□□□ □□□□ □□), □□ 3(□□□□□ □□), □□ 4, □□□ 3,
□□□ 3, □□ 2, □□□□ , □□□ □ 1□□□□ 14·□ 2□□□□ 12·□□□ 10·□□ 8·□□□□□ 6□□
□□□□ . □□□□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□ Schott□ □□ □□□ Los Angeles Philharmonic□
□□□ □□ □□□□ , □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□ .

□□ □□

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.

Requiem for Strings

정보

개요
곡명: Requiem for Strings
작곡가: Tōru Takemitsu (1930–1996)
작곡 시기: 1957년
초연: 1957년 6월 20일, 도쿄, Tokyo Philharmonic, Masashi Ueda 지휘
장르: 분할 현악 오케스트라를 위한 단악장 작품

Wikipedia: Requiem for strings (Takemitsu)

Tōru Takemitsu의 Requiem for Strings 는 1957년에 완성한 단악장 현악 오케스트라 작품이다. 제 1·제 2 바이올린, 비올라, 첼로가 각각 두 성부로 나뉘고 더블베이스가 한 성부를 맡는 아홉 부분의 편성이 작품
전체를 이끈다. 이 글은 1957년 초연에 연결된 현악판을 대상으로, Lent 에서 Modéré 로 움직인 뒤 다시 느린 흐름으로 돌아오는 한 악장 안의 진행과 하야사카 후미오를 둘러싼 초기 수용을 함께 다룬다.

출판 정보

IRCAM은 이 작품의 출판사를 Salabert(EAS 17453)로 기록하고 Tokyo Philharmonic의 위촉작으로 분류한다. Schott Music의 연대기와 일본 공연기관 자료도 1957년 6월 20일 도쿄 초연을 확인하지만 , 지휘자 이름은 기관에 따라 Masashi Ueda와 Hitoshi Ueda로 다르게 적힌다. 초연 단체와 편성의 핵심은 일치하므로
, 본문에서는 IRCAM과 Boston Symphony Orchestra가 함께 사용하는 Masashi Ueda 표기를 따른다.

소요 시간

전곡은 자료에 따라 약 8–10분이다. Boston Symphony Orchestra는 약 8분, IRCAM과 Los Angeles Philharmonic은 약 10분으로 제시한다. 한 악장 안의 세부 구간은 이 총시간 안에서 연속적으로 이어지며, 고정된 악장별 분량으로 나누어 제시할 자료는 없다.

편성

현악기만 사용한다. 제 1바이올린, 제 2바이올린, 비올라, 첼로가 각각 두 부분으로 나뉘고 더블베이스가 하나의 부분을 맡아 총 아홉 성부를 이룬다. 이 숫자는 아홉 명의 연주자를 뜻하지 않는다. IRCAM이 제시하는 한 연주 편성의 인원 요약은 제 1바이올린 10명, 제 2바이올린 9명, 비올라 8명, 첼로 7명, 더블베이스 6명이며, 이는

성부 분할과 구별되는 실제 인원 자료다.

단악장 안의 세 구간과 귀환

1. Lent 의 시작

약음기를 낀 현악이 낮은 밀도로 출발하고, 비올라의 높은 선율과 바이올린의 동기가 차례로 모습을 드러낸다. Boston Symphony Orchestra의 해설은 이 부분에서 아홉 성부가 개별적인 독주군으로 분리되기보다 하나의 호모포닉한 몸체를 이루며, 짧은 비올라 독주가 첫 구간을 닫는다고 설명한다. 느린 빠르기와 약음기의 제한된 울림이 하야사카를 추모하는 제목의 출발점을 만든다.

2. Modéré 의 중앙부

중앙부에서는 약음기가 벗겨지며 현악의 음량과 음역이 넓어진다. 순차적으로 반복되는 리듬 동기, 투티 피치카토, 서정적인 삽입 구절이 차례로 나타나면서 한 악장 안의 긴장이 높아진다. LA Phil은 이 부분을
작품의 여러 구간 가운데 가장 활발한 중심으로 설명하고, BSO는 두 바이올린과 비올라의 하모닉스가 상승을 날카롭게 끊는 대목을 언급한다. 이 설명은 중앙부를 단순한 중간 쉼표가 아니라 시작과 종결 사이의 밀도 변화로 파악하게 한다.

3. Lent 의 귀환

마지막 구간은 시작의 재료를 축약해 되돌리면서도 중앙부의 격동을 거친 뒤의 다른 무게를 지닌다. 높은 화음과 피아니시모 현악이 교차하고, 마지막에는 바이올린의 느린 독백이 남는다. LA Phil이 제시하는 A–B–C–A에 가까운 대칭과 BSO가 제시하는 Lent, Modéré, Lent 라는 큰 구분은 이 귀환을 서로 다른
해상도로 설명한다. 두 관점 모두 마지막이 처음의 단순한 복사가 아니라 중앙부를 통과한 뒤의 종결임을 보여 준다.

아홉 성부의 음향 조직

Takemitsu는 이 작품에서 제 1·제 2바이올린, 비올라, 첼로를 나누어 놓았지만, 각 부분을 협주곡의 독주자처럼 전면에 세우지 않는다. BSO가 요약한 “소리의 강 ”이라는 이미지는 여러 성부가 한 흐름 안에서 결을 바꾸는 방식을 가리킨다. 약음기와 무약음기의 교대, 좁은 음역에서 넓은 음역으로의 이동, 피치카토와 하모닉스의
대비가 한 몸처럼 움직이는 현악 질감을 만든다. 따라서 인원 수와 성부 수를 따로 기록해야 작품의 실제 균형과 음향 조건을 혼동하지 않을 수 있다.

추모의 배경과 초기 수용

Requiem for Strings 는 영화음악 작곡가 Fumio Hayasaka의 죽음과 연결된 추모 작품으로 소개된다. Boston Symphony Orchestra는 작곡 당시 Takemitsu가 심하게 앓고 있었고 후대에 이 곡을 자신의 장례식과도 연결해 회고했다는 맥락을 전한다. Hayasaka에 대한 애도와 작곡가 자신의 죽음 의식은 겹치는 배경이지만 , 어느 한쪽만으로 작품의 내용을 고정하지 않는다.

1959년 일본을 방문한 Igor Stravinsky가 작품의 녹음을 우연히 듣고 끝까지 청취한 뒤 강하게 호평했다는
일화는 Schott, LA Phil, BSO, Tokyo Philharmonic 자료에 공통으로 기록된다. 이 사건은 Takemitsu의
이름이 해외 음악계에 알려지는 중요한 계기였지만 , 작품의 언어가 그 한 번의 청취로 생겨났다는 뜻은 아니다. 1950년대의 독학, Jikken Kōbō 활동, 서양음악과 영화음악 경험이 이미 이 현악 작품의 배경을 이루고 있었다

.

주요 자료

Requiem for strings, IRCAM 작품 데이터베이스
Tōru Takemitsu 연대기와 작품 정보, Schott Music
Takemitsu: Requiem for strings, Boston Symphony Orchestra
Requiem, Tōru Takemitsu, Los Angeles Philharmonic
Tokyo Philharmonic 프로그램 노트
BIS 음반 해설

Visions

Visions

정보

개요
곡명: Visions
작곡가: Tōru Takemitsu (1930–1996)
작곡 시기: 1990년
장르: 관현악 작품
위촉: Chicago Symphony Orchestra 창립 100주년 위촉작
초연: 1990년 3월 8일, Chicago. Daniel Barenboim 지휘, Chicago Symphony Orchestra
구성: I. Mystère, II. Les yeux clos의 두 악장
출판: Schott performance material LSJ 3964-01, study score SJ 1073

Wikipedia: Tōru Takemitsu 작품 목록

Tōru Takemitsu의 Visions는 1990년에 작곡된 관현악을 위한 약 13분 길이의 전곡이다. 작품은 I. Mystère 와 II. Les yeux clos의 두 악장으로 이어지며, 두 번째 악장은 1979년 피아노곡 Les yeux clos를 관현악으로
옮긴 부분이다. 세계초연은 Chicago Symphony Orchestra의 창립 100주년 위촉에 따라 1990년 3월 Chicago에서 열렸다.

출판 정보

Schott의 대여용 연주 자료는 LSJ 3964-01, 연구용 악보는 SJ 1073 이다. Schott의 작품 페이지는 이 두 자료를 각각 performance material과 study score로 구분하고, CiNii Books는 Visions: for orchestra의 1992년 Schott 인쇄본을 서지화한다 . 따라서 1990년은 작곡과 초연의 연도이고 1992년은 확인되는
인쇄본의 연도다.

Schott와 IRCAM은 두 악장 제목, 관현악 편성, 초연과 작품 시간을 함께 제시하고, Schott는 연주 자료와 study score를 별도 판본으로 제공한다.

소요 시간

Schott Music, Schott Japan, IRCAM은 전곡을 약 13분으로 제시한다. 공식 자료는 악장별 분량을 따로 제시하지 않고 전곡 시간만 기록한다.

편성

관현악 편성은 다음과 같다.

목관: 플루트 4(제 2·제 3은 피콜로, 제 3은 알토 플루트, 제 4는 베이스 플루트 겸주), 오보에 3(제 2는 오보에 다모레, 제 3은 잉글리시 호른 겸주), 클라리넷 3(제 2는 E♭ 클라리넷, 제 3은 베이스 클라리넷
겸주), 콘트라베이스 클라리넷, 바순 3(제 3은 콘트라바순 겸주)
금관: 호른 4, 트럼펫 3, 베이스 트럼펫, 트롬본 3
타악기: 네 명의 연주자가 비브라폰, 앤틱 심벌, 글로켄슈필 , 튜블러 벨, 서스펜디드 심벌 3개,
중국식 서스펜디드 심벌 2개, 페달 팀파니 위의 심벌 2개, 탐탐 3개를 맡는다.
건반 ·하프: 하프 2, 첼레스타, 피아노
현악기: 제 1바이올린 16, 제 2바이올린 14, 비올라 12, 첼로 10, 더블베이스 8

겸주 표기는 각 파트가 피콜로, 특수 오보에 ·클라리넷 ·바순으로 전환하는 배정을 뜻한다. 네 명의 타악기와
하프 ·첼레스타 ·피아노가 포함되며, 현악기는 16·14·12·10·8로 표기된다.

두 악장의 구성

I. Mystère

첫 악장 Mystère는 Schott와 IRCAM이 제시하는 공식 표제다. 프랑스어로 ‘신비 ’ 또는 ‘수수께끼 ’를 뜻하며, Takemitsu는 초연 직전 인터뷰에서 이 이름을 Odilon Redon의 회화 제목으로 설명했다. 작품 안에서 이 표제는 첫 번째 관현악 부분을 식별한다.

II. Les yeux clos

둘째 악장 Les yeux clos는 ‘감은 눈 ’을 뜻한다. IRCAM은 이 부분을 1979년에 쓴 동명 피아노곡의
관현악화로 기록하며, Schott의 작품 페이지도 Visions의 두 번째 부분으로 명시한다. IRCAM은 두 작품의 관계를 관현악화로 설명하며, 세부 음형의 대응은 따로 제시하지 않는다.

Takemitsu가 설명한 제목과 오케스트라
Bruce Duffie가 1990년 3월 6일 Chicago에서 진행한 인터뷰에서 Takemitsu는 Chicago Symphony Orchestra의 100주년 위촉을 받아들인 계기로 Chicago에 관한 아름다운 기억을 떠올렸다고 말했다. 그는 방문 연도는 정확히 기억하지 못했지만, Art Institute of Chicago에서 본 프랑스 화가 Odilon Redon의 석판화가 강한 인상을 남겼고 Redon에 관한 작품을 쓰고 싶어 Visions라는 제목을 택했다고 설명했다. 또한 두 부분에 Redon 회화의 제목을 붙였다고 직접 밝히면서 Mystère와 Les yeux clos를 언급했다.

같은 인터뷰에서 Takemitsu는 추상적인 오케스트라가 아니라 구체적인 연주자, 곧 Chicago Symphony Orchestra를 염두에 두고 작곡했다고 설명했다. 그는 콘트라베이스 클라리넷, 베이스 플루트, 베이스 트럼펫, 콘트라바순 같은 낮은 악기를 많이 사용했고, 평소의 피아니시모와 달리 금관 합주에 포르테도 배치했다고 말했다. 그 포르테는 Chicago Symphony Orchestra의 힘을 반영하면서도 “very gentle forte”로 울리기를 바랐다고 말했다. 이 발언은 특수 저음 악기와 금관을 포함한 편성이 초연 오케스트라의 음색을 염두에 둔 선택이었음을 설명한다.

위촉과 초연

Schott와 IRCAM은 Visions를 Chicago Symphony Orchestra가 창립 100주년을 기념해 위촉한 작품으로 기록한다. Chicago Symphony Orchestra의 세계초연 목록은 1990년 3월 8일 Tōru Takemitsu의 Visions 를 Daniel Barenboim의 지휘로 올렸고, Schott의 작품 페이지도 같은 날짜와 장소, 연주 단체를 명시한다. Schott Japan의 일본어 카탈로그는 3월 8·9·10·13일을 초연 연주 회차로 나열한다. 따라서 3월 8일은
세계초연의 첫 회차이고, 나머지 날짜는 같은 초연 시리즈의 연속 공연으로 구분된다.

녹음과 이후 수용

Bruce Duffie의 인터뷰 서문은 초연 연주가 Elliott Carter와 Luciano Berio의 작품을 함께 담은 CD로 나중에 발매되었다고 전한다. 이 기록은 Barenboim과 Chicago Symphony Orchestra의 초연 연주가 이후 CD로 발매된 경로를 보여 준다.

Schott의 작품 페이지에는 1996년부터 2019년까지 여러 오케스트라와 지휘자의 공연 기록이 이어진다. Seiji Ozawa가 Saito Kinen Orchestra를 지휘한 2008년 공연도 그 목록에 포함되어, 작품이 초연 이후 여러 오케스트라의 레퍼토리로 연주되었음을 보여 준다.

주요 자료

Schott Music, Visions: 1990년 작곡, 약 13분, 두 악장, 1990년 3월 8일 Chicago 초연, 위촉,
LSJ 3964-01 과 SJ 1073, 상세 편성을 확인했다.
Schott Japan, Tōru Takemitsu 오케스트라 작품 목록: 두 악장의 원어 ·일본어 표기, 13분, 네
타악기와 겸주 악기, 3월 8·9·10·13일 초연 회차를 대조했다.
IRCAM, Visions: 1990년, 약 13분, Schott SJ 1073, 관현악 편성, 초연 정보와 제 2악장의 1979년 피아노곡 관현악화를 확인했다.
Chicago Symphony Orchestra, World Premieres: 1990년 3월 8일 Visions와 Daniel Barenboim의 세계초연 기록을 확인했다.
Bruce Duffie, Tōru Takemitsu 인터뷰: 1990년 3월 6일 Chicago에서 진행한 인터뷰의 제목
· Odilon Redon·위촉 ·저음 악기 ·부드러운 포르테에 관한 작곡가 발언과 초연 음반 발매 언급을 확인했다.
CiNii Books, Visions: for orchestra: Schott의 1992년 인쇄본 서지를 확인해 작곡 ·초연 연도와 출판 연도를 구분했다.

I Hear the Water Dreaming (flute concerto)

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)