Gougalōn

- □□

정보

개요
곡명: Gougalōn: Scenes from a Street Theater / Szenen aus einem Straßentheater
작곡가: Unsuk Chin (1961–)
작곡 시기: 2009년 착수, 2011년 수정 ·완성
초연: 불완전판 2009년 10월 9일, Konzerthaus Großer Saal, Berlin. Ensemble Modern, Johannes Kalitzke 지휘. 완성판 2012년 1월 10일, Cité de la musique, Paris. Ensemble intercontemporain, Susanna Mälkki 지휘
장르: 혼합 앙상블을 위한 극장적 작품
범위: 2009/2011 완성판 전곡. Prologue – Dramatic Opening of the Curtain 부터 The Hunt for the Quack’s Plait 까지 여섯 구획이 이어진다.
출판: Boosey & Hawkes
IMSLP: Hawkes Pocket Scores 목록

Wikipedia: Unsuk Chin

Unsuk Chin의 Gougalōn: Scenes from a Street Theater 2009/2011 완성판은 약 24분의 혼합 앙상블 작품이며, 여섯 구획이 하나의 연속된 극장적 흐름을 이룬다. 2009년 베를린에서 초연된 불완전판은 약 14 분에 네 표제를 사용했으므로 , 완성판과 초연판은 서로 다른 버전으로 구분된다.

출판 정보와 판본

Boosey & Hawkes는 작품을 Gougalon (Scenes from a Street Theater) (2009/2011) 로 출판 ·대여하며
완성판의 길이를 24분으로 제시한다. 2009년 버전은 Siemens Arts Program과 Ensemble Modern이 위촉했고, 2011년 확장판은 Ensemble intercontemporain의 위촉과 연결된다. Chin은 이 작품으로 2010년 Fondation Prince Pierre de Monaco 음악상을 받았다.

초연 연혁에는 두 단계가 있다. 2009년 10월 9일 Konzerthaus Großer Saal에서 Ensemble Modern과 Johannes Kalitzke가 불완전판을 처음 연주했고, 2012년 1월 10일 Cité de la musique에서 Ensemble intercontemporain과 Susanna Mälkki가 완성판을 초연했다. IRCAM은 두 버전을 각각 14분과 24분으로 기록하며, 표제 수도 네 개와 여섯 개로 나누어 제시한다.

소요 시간

현행 2009/2011 완성판은 약 24분이다. IRCAM은 2009년 첫 버전을 약 14분, 2011년 수정된 두 번째 버전을 약 24분으로 구분한다. 당시 초연 자료의 14–15분은 불완전판의 길이를 가리키고, 완성판은 24분으로

안내된다.

편성

Boosey & Hawkes와 IRCAM이 제시하는 편성은 연주자가 여러 악기와 생활 물체를 겸하는 혼합 앙상블이다 . 플루트 1은 피콜로, 알토 플루트, 금속 블록, 트라이앵글 3개, 하모니카, 마라카스, 비브라슬랩을 겸주한다. 오보에 1은 잉글리시 호른, 작은 탬버린, 트라이앵글 3개, 하모니카, 래칫을, 클라리넷 1은 E♭ 클라리넷,
베이스 클라리넷, 시스트럼, 핑거 심벌, 하모니카, 플렉사톤을 겸주한다. 트럼펫 1은 C조 ·E♭ 트럼펫과 구이로, 모래상자, 마라카스를 맡고, 트롬본 1은 마라카스, 작은 중국 징, 하모니카, 금속 래틀을 겸주한다.

타악기 연주자 2명은 실로폰, 비브라폰, 베이스 마림바폰, 센세로스, 소리 그릇, 일본 사원 종, 캔과 병, 금속 블록, 중국 징, 봉고, 콩가, 팀발레스, 로토톰, 작은북과 큰북, 마라카스, 대나무 차임, 천둥판, 가죽 채찍과 벨트 , 팀파니 등을 나누어 연주한다. 준비 피아노는 악기 내부의 현과 물체를 조작하도록 준비하며 두 명의
연주자가 필요하다. 현악은 바이올린 2, 비올라, 첼로 2, 더블베이스로 이루어진다 .

이 편성에서 소형 물체는 별도의 장식이 아니라 각 파트가 교대로 맡는 소리의 원천이다. 준비 피아노와 두
명의 타악기 연주자, 여러 겸주 악기가 합쳐져 약 10–25명 규모의 앙상블을 구성한다. 공연 자료에 따라
물체의 세부 수량과 배치는 달라질 수 있지만, 준비 피아노와 겸주를 포함하는 편성 원리는 작품의 고정된 조건이다.

완성판의 여섯 구획

Boosey의 작곡가 노트는 완성판을 다음 여섯 표제로 나눈다. IRCAM이 첫 버전에 제시하는 표제는 Prologue, Lament of the Bald Singer, The Grinning Fortune Teller with the False Teeth, Dance around the Shacks 네 개다. Chin은 이 표제들이 실제 거리극의 삽화나 사건 순서를 재현한다고 설명하지 않으며, 각
제목은 소리와 몸짓의 방향을 여는 연주 표지로 기능한다.

I. Prologue – Dramatic Opening of the Curtain

막이 열리는 동작을 가리키는 서막이다. 짧은 음향과 준비 피아노, 겸주 악기의 불규칙한 소리가 거리극의
무대를 열지만, 특정한 극의 대사를 제시하지는 않는다.

II. Lament of the Bald Singer

대머리 가수의 탄식을 지시하는 표제가 선율과 소도구의 역할을 바꾼다. 노래를 암시하는 악기와 거친 물체 소리가 한 장면 안에서 교차하며, 인물의 이름과 음색의 변형이 동시에 나타난다.

III. The Grinning Fortune Teller with the False Teeth

틀니를 드러내며 웃는 점쟁이라는 제목은 익살스러운 표정과 점술의 몸짓을 결합한다. 하모니카, 래칫, 작은 타악기와 관악기의 겸주가 소리의 근원을 계속 바꾸면서 이 표제의 과장된 인물감을 만든다.

IV. Episode between Bottles and Cans

병과 캔은 실제 편성에 포함된 물체다. 이 구획에서는 금속과 유리의 울림이 현악 ·관악의 선율과 섞이며, 시장에서 볼 법한 물건이 앙상블의 타악 재료로 바뀐다.

V. Circulus vitiosos – Dance around the shacks

판잣집 주위를 도는 춤이라는 부제가 반복과 회전의 동작을 제시한다. 대나무 차임, 북, 마라카스와 겸주
관악기가 빠르게 교대하면서 춤의 윤곽을 만들고, 표제는 실제 지형을 묘사하기보다 뒤틀린 행렬의 방향을 표시한다.

VI. The Hunt for the Quack’s Plait

돌팔이 약장수의 땋은 머리를 쫓는 마지막 구획은 Chin이 회상한 순회 약장수와 가발 장수의 세계를 환기한다. 노래와 춤으로 관객을 모으던 장사꾼의 연희가 빠른 소도구 교대와 추격성 있는 몸짓으로 응축되며, 여섯
표제의 흐름을 닫는다.

제목, 기억과 상상 속 민속음악

Gougalōn 은 고대 고지 독일어에서 남을 속이거나 우스꽝스러운 동작을 하거나 가짜 마술로 현혹하거나 점을 치는 행위와 연결되는 말이다. Chin은 2008–09년 홍콩과 광저우를 방문했을 때 좁은 골목, 이동식 음식 장수, 시장과 초현대적인 건물 ·대형 화면이 겹친 풍경에서 1960년대 서울의 어린 시절을 떠올렸다. 서울 교외를
돌며 효과 없는 약을 팔던 연희단, 그 주변의 점쟁이와 행상인, 땋은 머리를 사려 하던 가발 장수의 기억이
작곡의 틀이 되었다.

Chin은 이 작품을 당시 거리극의 서투른 음악이나 특정 지역의 민속 선율을 복원하는 작업으로 설명하지
않는다. 작곡가가 붙인 표현은 양식화되고 내부가 깨져 있으며 겉보기로만 원시적인 imaginary folk music 이다. 따라서 한국 전통음악이나 중국 거리음악의 기록보다, 기억 속 노래 ·춤 ·속임수 ·구경의 제스처가 현대 앙상블의 음색과 리듬으로 변형되는 과정에 초점을 둔다.

연주 행위와 극장성

각 연주 파트는 본래의 관악기나 현악기와 함께 하모니카, 래칫, 마라카스, 심벌, 모래상자, 병, 캔 같은 물체를 번갈아 다룬다. 준비 피아노에서는 두 명이 악기 내부를 조작하고, 타악기 연주자들은 많은 물체 사이를 이동한다. 이 겸주는 음색의 수를 늘리는 방법인 동시에 연주자의 손과 몸을 장면의 일부로 만든다.

Boosey의 작곡가 노트가 말하는 imaginary folk music 은 소리의 근원과 몸짓이 서로의 역할을 가리는 상태를 포함한다. 현악의 선율, 관악기의 짧은 모방, 물체의 거친 타격이 빠르게 교대하면서 특정 악기가 한 인물이나 사건을 지속해서 대표하지 않는다. 극장성은 별도의 대사나 무대 지시보다, 악기를 바꾸고 물체를 흔드는 실제 연주 행위에서 생긴다.

공연과 녹음

2009년 베를린의 불완전판과 2012년 파리의 완성판은 같은 작품명의 서로 다른 연주 단계다. 완성판의 여섯 표제와 24분 구성은 파리 초연 이후의 현행 버전을 가리키며, IRCAM은 네 표제와 14분 구성의 첫 버전을 별도로 보존한다. Boosey의 작품 페이지는 New York Philharmonic과 Alan Gilbert의 Contact! 2012/13 음반을 추천 녹음으로 제시한다. 이 음반 정보는 완성판이 초연 뒤 실제 오케스트라 ·앙상블 레퍼토리로 기록된 사례를 보여 준다.

주요 자료

Boosey & Hawkes – Gougalon
IRCAM – Gougalon
Boosey & Hawkes – Unsuk Chin 약력
Boosey & Hawkes 공연 달력 – 2012년 1월 10일 파리 초연 Boosey & Hawkes Quarter Notes 2011
Boosey & Hawkes Quarter Notes 2009