

• Rhythm of the Streets : Sounding the Structures of the City

- Kim Chow-Morris

1. Coleridge “Kubla Khan”

A damsel with a dulcimer
 In a vision once I saw :
 It was an Abyssinian maid,
 And on her dulcimer she plated,
 Singing of Mount Abora.
 Could I revive within me
 Her symphony and song,
 To such a deep delight 't would win me,
 That with music loud and long,
 I would build that dome in air,
 That sunny dome! Those caves of ice!
 And all who heard should see them there,
 And all should cry, Beware! Beware!

Coleridge, Kubla Khan, 441

덜시마를 든 한 여인을
 환상으로 나는 본 적이 있다.
 그것은 아비시니아의 여인,
 그녀는 덜시머를 켜며
 아보라 산을 노래했다.
 내가 내 마음속에 그녀의 연주와
 노래를 되살릴 수만 있다면,
 너무나도 깊은 환희에 잠겨
 높고 긴 음악에 맞춰,
 나는 지을 수 있으리라, 공중에 저 궁전을
 저 양지바른 궁전을! 저 얼음의 동굴을!
 이 음악을 들은 모든 사람들은 거기서
 그것을 보고
 모두 외치리라, 경계하라! 경계하라!

[그림 1] Coleridge, Kubla Khan, 441

새뮤얼 테일러 콜리지 (Samuel Taylor Coleridge, 1772년~1834년)

- 영국 낭만주의 시인, 비평가
- 주요작품은 《서정가요집》 (Lyrical Ballads)
- 중세적인 이야기 <크리스터벨>(1816)
- 몽고의 칸의 궁거(宮居)를 묘사한 <쿠빌라이 칸>

그의 시와 비평에는 갖가지 시사(示唆)가 풍성하여
 오늘날에도 아직 문학의 근본문제를 고찰하는
 하나의 기반이 되어 있다.

[그림 2] Samuel T Coleridge

쿠빌라이칸 (“Kubla Khan”) 1797년 발표된 시에서 발취

2. Mussorgsky "Pictures at an Exhibition"

- Musorgsky, Modest Petrovich (1839~1881)
- 러시아 작곡가 (러시아 5인조)
- 주요작품 교향시 《성 요한의 민둥산의 하룻밤》
- 피아노곡 《전람회의 그림》
- 가곡집 《죽음의 노래와 춤》 《아이들 방》

[그림 3] Musorgsky

전람회의 그림 "Pictures at an Exhibition"¹⁾

- 화가이자 건축가인 그의 친구 빅토르 하르트만의 유작 전시회를 보고 작곡
- 19세기의 가장 독창적인 피아노 음악의 하나로 후세에 큰 영향
- 10편의 그림을 표현한 10곡으로 이루어진 작품
- 각 작품들 사이에서 이동하는 관람자의 모습을 연상하게 하는 “Promenade”

http://jnmuse.cnei.or.kr/music_1/musorgskii_picture01_piano.mp3

제 10곡 키에프의 거대한 대문

- 하르트만은 키에프 시로부터 의뢰를 받아 설계
- 러시아 풍의 둥근 지붕을 얹은 누각의 문
- 거인의 발걸음과 같은 당당한 선율

<http://www.youtube.com/watch?v=Zg8vizvavxE>

[그림 4] The Great Gate of Kiev

1) 참고 사이트 http://jnmuse.cnei.or.kr/musorgskii_pictures.htm

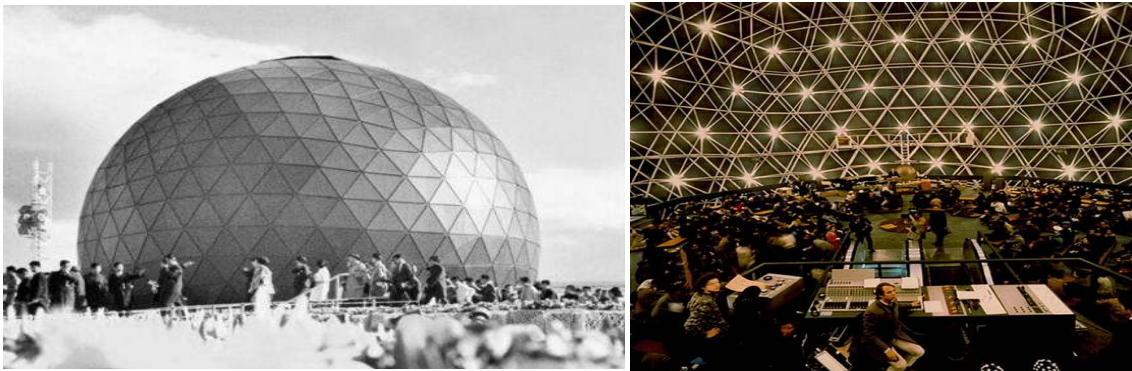
두 작품의 비교

- 콜리지의 쿠빌라이칸 시에서는 노래를 되살릴 수만 있다면 건물을 세울 수 있음.

노래를 되살릴 수만 있다면,
나는 지을 수 있으리라, 공중에 저 궁전을
저 양지바른 궁전을! 저 얼음의 동굴을!

- 무소르크스키의 전람회의 그림에서는 건축물 자체를 해석
- 두 작품은 비슷하지만 다른 관점으로 접근

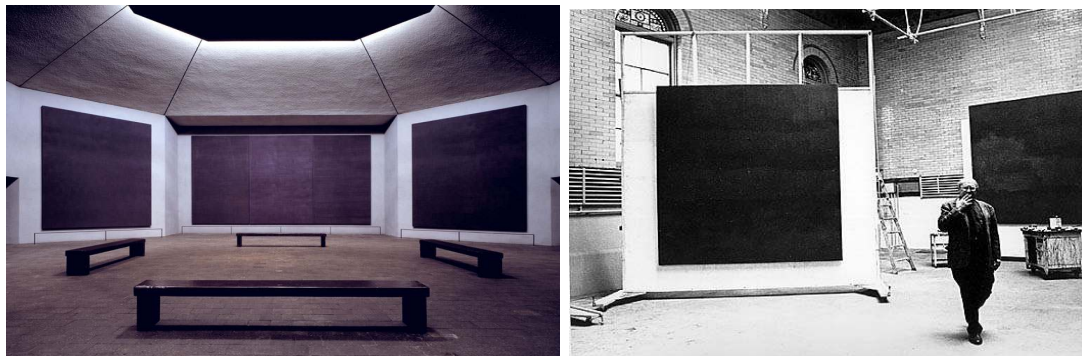
Karlheinz Stockhausen, «Spherical Concert Hall», 1970

[그림 5] «Spherical Concert Hall»

- 1970년 세계박람회 오사카 원형 콘서트 홀 건설
- 180일 전시 100만이 넘는 관객
- 독특한 공간에 맞는 전자음향 소리
- 50개의 그룹을 이룬 스피커

Morton Feldman, «Rothko Chapel»

[그림 6] «Rothko Chapel»

3. soundaXis

- New Music Arts Projects (NMAP) 비영리 예술단체
- NMAP는 캐나다의 도시 토론토에 있는 예술단체
- Iannis Xenakis를 추모 하는 뜻으로 만들어진 행사

soundaXis 2006

- Architecture / Music / Acoustics 의 주제
- 토론토의 도시 전체의 축제
- 음악과 건축의 연관성 탐구
- 다른 예술 양식의 혼합 및 허용
- 도시의 경험(토론토), 풍경으로서의 음향
- Iannis Xenakis의 작품에 대한 토론
- 콘서트 및 심포지엄 다양한 문화 행사

<http://www.soundaxis.ca/2006/>

soundaXis 2008

- Music / texture / material 의 주제
- NMAP의 두 번째 프로젝트
- 다양한 예술양식의 조화
- 새로운 음악에 대한 청중의 대중화
- 새로운 음악에 대한 공통의 인식
- 토론토의 모든 예술분야의 협력

<http://www.soundaxis.ca/overview.php>

4. Queen 501 Streets

- soundaXis 2006 축제의 일환으로 작곡
- Ryerson University에서 심포지엄 아이디어
- Ian MacBurnie 교수의 도움
- 건축물 보다는 도시 전체의 구조에 관심
- 토론토의 주요 도로인 Queen 501 Street 선택
- AutoCAD를 이용하여 다층 영상 분석(multi-layered visual analysis)으로 만든 거리의 지형의 지도 참고

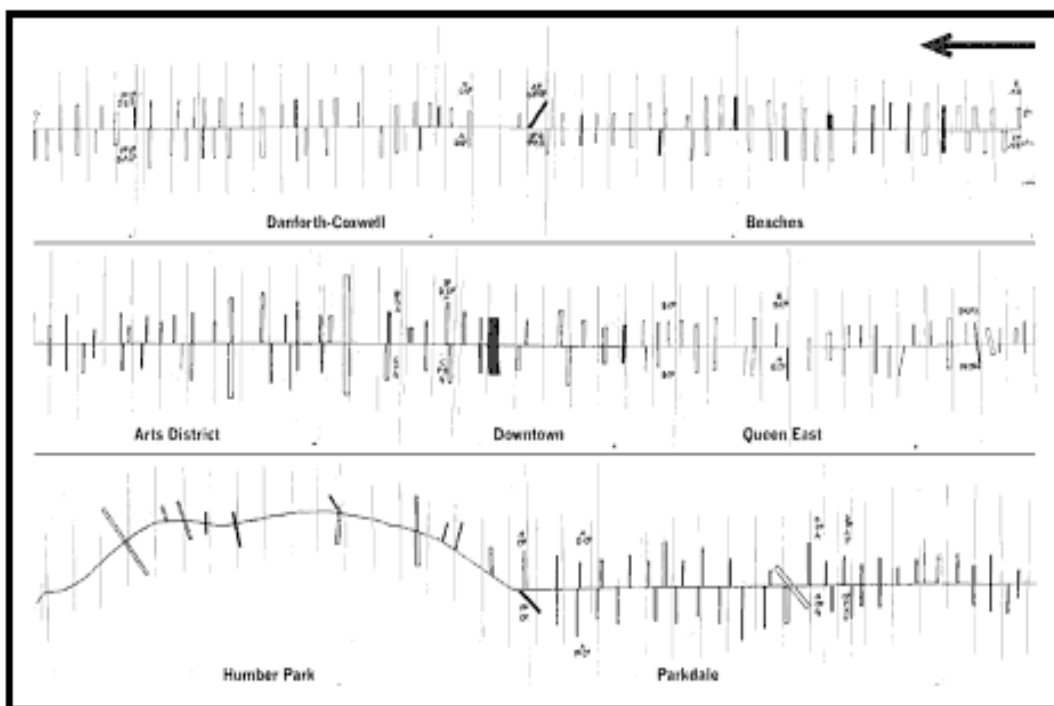
[그림 7] Queen 501 street

- 도시 토론토의 다문화 풍경을 반영(문화적 다양성)
- 북미, 중국, 아프리카의 문화적 특성을 반영
- 북미(guitar) / 아프리카(mbira) / 중국(erhu)

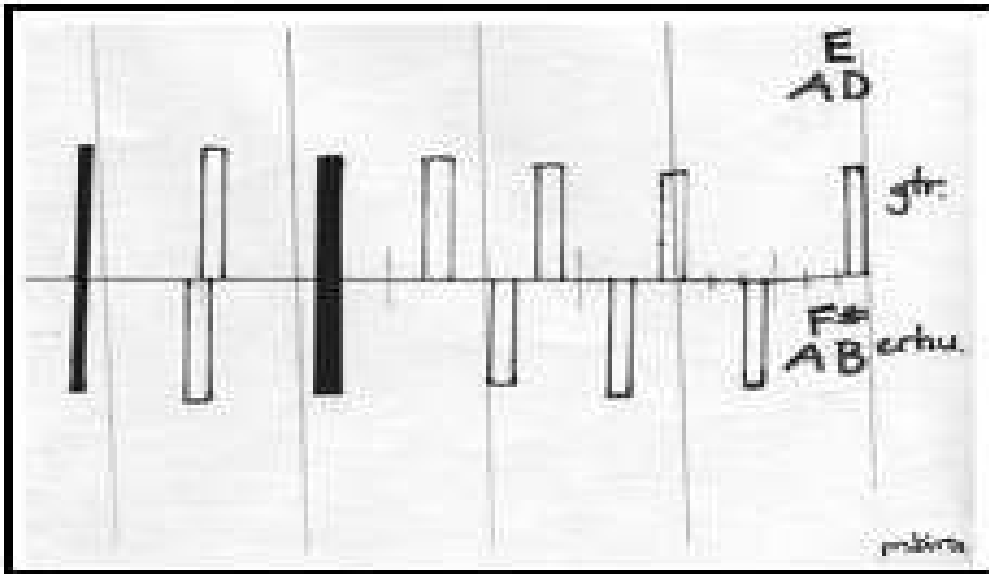

[그림 8] The premiere of Queen 501

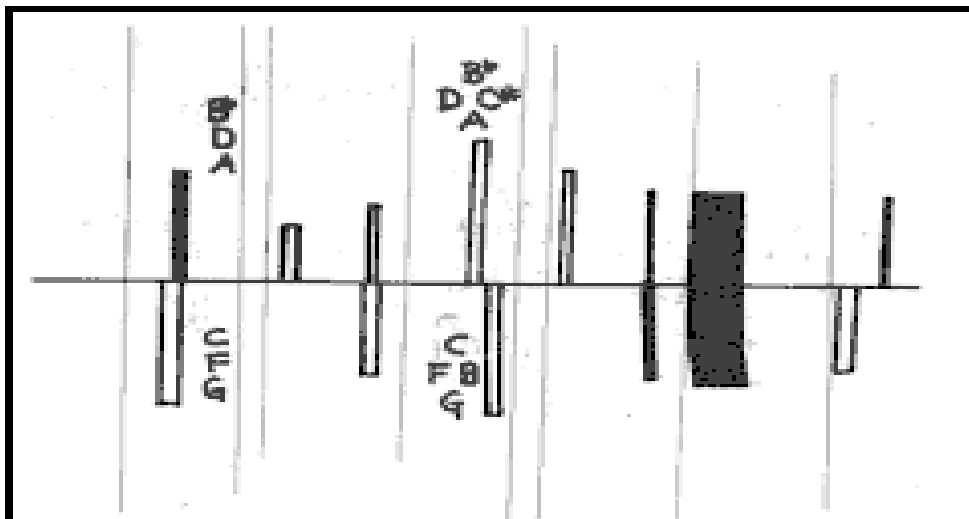
[그림 9] complete score of Queen 501 soundscape in three sections.

- 종지를 만들기 위해 오른쪽에서 왼쪽으로 [그림 9] 참고
- Humber park 지역이 종지부분

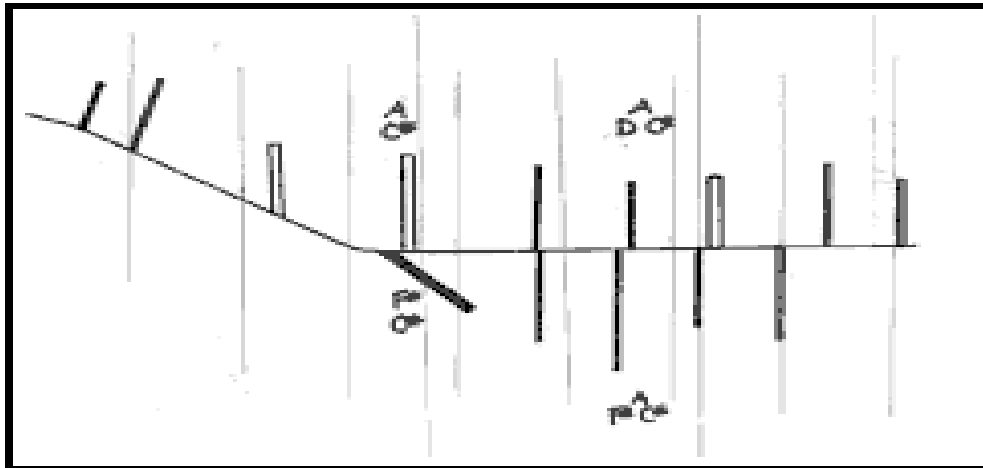
[그림 10] beginning of Queen 501 score showing instrumentation and initial chords

- 윗부분은 guitar 아래는 erhu 가 연주하여 mbira 기둥이 나올 때 연주
- 곡의 템포를 위하여 그리드 라인 표시
- 곡의 템포는 M.M. 60
- 기둥의 검은 색 부분은 피치카토나 글리산도로 연주

[그림 11] Middle of Queen 501 score showing

- Queen 501 ambiance 미리 녹음(테이프 음악)
- 테이프 음악을 악보에서의 교차로와 일치 하도록 조절

[그림 12] End of Queen 501 score showing

4. Conclusion

- 음악과 건축의 연관성 탐구의 기회
- 매핑의 방식에 따라 다양한 결과
- 거리의 풍경을 음악으로 표현하고자 노력
- 콜리지의 쿠빌라이칸 시나 무소르크스키의 전람회의 그림과 같이 건축물을 보면 음악이 떠올려 지거나 혹은 반대로 음악으로 건축물이 생각 나도록 하기 위해선 반복적인 경험이 필요
- 음악과 건축물에 대한 정확한 매핑 필요