

한국 최초로 진행되는 토이 피아노 현대음악 콘서트!

가장 귀여운 피아노로 진지한 연주를 보여드립니다.

Toy Piano Concert II

2019년 11월 23일 토요일 오후 18:00

샤론홀 SHARON HALL

Copyright© Photo by Paweł Romańczuk Corp.
All rights reserved

추천 인사말

김시형
(명지대학교 예술학부 교수)

장난감 음악 축제의 새로운 시작을 뜨거운 마음으로 축
하합니다.

새로운 시도를 한다는 것은 매우 의미 있는 일입니다.
음악계의 또 하나의 새로운 길을 제시할 수 있는 장난감
(토이피아노) 음악축제를 위해 국.내외 저명한 작곡가들
과 훌륭한 연주자들의 적극적인 참여로 구성되어 있는
것도 큰 기대를 가지게 됩니다.

가장 귀여운 악기로 진지한 음악을 발표한다는 것은
21세기 융합적인 사고에 가장 적합하다고 볼 수 있습니다.
다양한 시도가 펼쳐질 수 있는 또 하나의 장이 열린다는
것도 매우 큰 의미를 가지게 될 것입니다.

이번 장난감 음악 축제를 통해 많은 음악 애호가들에게
기쁨을 줄 수 있는 소중한 기회가 되기를 바랍니다. 특히
사운더이 새로운 문화를 이끌어 갈 선도적 역할을 해줄
수 있는 공간이 되기를 바랍니다.

이번 음악 축제를 위해 많은 분들이 노고를 아끼지 않으
셨습니다.
음악회를 준비하신 분들, 그리고 참여해주신 음악가들,
그리고 함께 해주시는 관객분들 모두에게 축하의 박수를
보내드립니다.

ARTIST/ player

서화영(피아노/토이피아노)

선화예고 졸업
미국 시카고 North Park University 음악대학 졸업
미국 Northwestern University 피아노 연주석사, 최고연주자과정 졸업
한세대, 선화예고 외래교수 역임
연세대학교 언더우드 국제대학 교양학부 출강
시카고와 서울에서 독주회 등 활동

기원혜(토이피아노)

이화여대 교육대학원 음악교육과 졸업
AUSTRIA KAERNTEN LANDESKONSERVATORIUM 최우수 졸업
AUSTRIA Kur-Kongresshaus Millstatt 초청 연주
E.KRENEK zum 100.Geburtstag 기념연주 (오스트리아 국영 라디오 방송)
AUSTRIA KLK Konzerthaus Neuersaal 연주
KONSE2002 KLK Orchestra와 협연
개원예고, 백석대 강사 역임.
현 피아노 양상을 "라에투스"멤버

윤애지(토이피아노)

선화예술학교, 선화예술고등학교 졸업
경원대학교(현 가천대학교) 피아노과 피아노 전공 학사 및 동 대학원 석사 졸업
이화여대 교육대학원 음악교육과 석사 졸업
Italy Preudio accademia diploma (피아노 전공)
한우리 오페라단 상임 음악코치 역임
현 삼육대 외래교수, 안양예고 출강, 더 피아니시모 회원

박현정(플루트)

예원중, 서울예고, 경원대 음대 관현악과 수석 졸업
이화여대 대학원 졸업
독일 Folkwang Hochschule Essen 국립음악원
청심국제중고, 경인교대, 서울기술신학대, 하나님을 위한 음악재단 강사,
뉴서울 필하모니 오케스트라 단원 역임
현 강남 심포니오케스트라의 상임 단원, KHMA 양상을 수석

박두성(클라리넷)

네덜란드 Arnhem Conservatorium(클라리넷) 디플롬 및 최고연주자과정
Zwolle Conservatorium(지휘) 최고연주자과정, Rotterdam Conservatorium
솔레이저, 음악이론 이수
네덜란드 Utrecht, Amsterdam 등 다수 독주회 외에 국내 금호아트홀, 예술의전당
리사이틀홀 등 11회 독주회/네덜란드 국립 ArteZ 하모니 오케스트라(Zwolle),
왕립 Fanfare Corps Wilhelmina(Heerde), 국립 청소년 원드 오케스트라(NHO) 지휘
이탈리아 베자나 브리안자 국제관악제 최청 지휘, 시흥교향악단,
여수 영재오케스트라, 영통 심포니에타 지휘자 역임
현 코원스 예술단 음악감독, 안양원드오케스트라 유포닉 클라리넷 양상을 지휘자
글라우벤 목관양상을 단원/승설대학교 인천예고 출강

이지영(토이피아노)

Michigan state University M.M & DMA(석사, 박사)
한양대학교 교육대학원 음악교육 석사
미시간 주립대학교 정학금 수여
캔카기 심포니 오케스트라, 미시간 심포니 오케스트라,
서울 심포니 오케스트라 협연
금호아트홀 독주회 연산아트홀, 부암아트홀 초청 음악회 출연
충남대, 가천대, 한세대 대학원, 배재대 강사 역임
현 계원 예고 강사 및 영재원 강사, 가천피아노협회 회원

김미영(예술감독/토이피아노)

선화예중 졸업, 영국 왕립음악원 출업 (RAM Diploma with Merit),
네덜란드 헤이그 왕립음악원 최고연주자과정 졸업.
한중수교 5주년 기념 상하이 방송교향악단과 협연
스페인 Tenerife Music Festival 초청 실내악 연주
Cecilia International Music Academy, 경원대, 성신여대, 수원과학대, 강원대 및
동대학원, 가천대, 선화예중고, 개원예고, 선화영재교육원, 서울시교육청 음악영재
교육원 등 강사 역임, 세종문화회관 부설 세종예술이카데미 강사 역임
현 한국-네덜란드 음악교류협회장, 크마양상을 리더

COMPOSER

Paul Smith

폴 스미스는 호주 뉴 잉글랜드 대학교에서 작곡 및 음악 이론을 가르치고 있으며 시드니에 본사를 둔 블러쉬 오페라 (Blush Opera)의 공동 예술 감독으로 웨스턴 시드니 대학교에서 창의 예술 박사 학위를 취득했다. 그는 토이 피아노를 위한 오페라와 음악 작곡 전문으로 애니메이션, 연극, 무용 등 다른 예술가들과 함께 음악을 위한 공동 작업을 자주 한다. 그의 실내악 오페라는 호주, 싱가포르 및 미국 전역의 축제에 참여하였으며 그의 새로운 작품 활동 중에 하나로 2020년 6월 초연 될 'չop 셰프' (Chop Chef)라는 리얼리티 TV 음식 오디션프로그램을 기반으로 한 대규모의 새로운 오페라가 있다. 현재 호주 음악 센터의 어소시에이트 아티스트이다.

Stacey Barelos

스테이시 바렐로스 박사는 미국 네브래스카 주 오마하 출신의 작곡가이자 피아니스트이다. 그녀는 음악의 오마하 음악원 네브래스카-오마하 대학에서 가르치고 오마하 언더 레이더 축제의 교육 책임자로 활동 중이다. 허스트 텔레비전 "스티치" 프로그램 인 TEDx Omaha에 출연하기도 했으며 최근 OMaha Entertainment and Arts Award (OEAA)에 지명되었다. 그녀는 Luther College, Bowling Green State University와 University of Wisconsin-Madison에서 학위를 받았다.

Ross James Carey

뉴질랜드 출신 작곡가이자 피아니스트인 로스 제임스 케리는 2017년부터 중국 하난성 신정시아 대학교의 음악 및 드라마 학교에서 외국 교수로 재직했다. 그의 기악곡과 성악곡은 아시아 태평양 지역과 그 밖의 다른 지역에서 널리 연주되었으며 음악적 차용에 특별한 관심을 가지고 있어 33 피아노 솔로를 위한 'Twinkle, Twinkle Little Star' (2014-16), 'Twinkle, Twinkle Little Star'의 콘서트 피스 '플루트 및 피아노' (2015), 2019년 3월 크라이스트처치 시원 두 곳에서 발생한 공격에 대한 대응책으로 루비 헌터의 추억으로 쓰여진 현악 사중주 (2010)를 위한 토타티나 (Elegy)를 포함하는 수 많은 기념 작품이 있다. Ross는 또한 시인 Fleur Adcock, Ruth Dallas, Janet Frame, Rabindranath Tagore 및 Oscar Wilde의 글을 사용했으며 소프라노 및 악기 양상불을 위해 Kate Kelly Song Cycle에서 호주 작가 Merrill Findlay와 공동 작업했다 (2010-11).

Mats O Hansson

맷츠 오 한슨 (1960)은 스웨덴의 예테보리 음악 대학에서 작곡을 전공했으며 양상불과 솔로이스트를 위한 실내악을 위한 작품을 쓸 뿐만 아니라 무대와 영화 및 사운드 및 비디오 아트를 위한 곡들도 작곡한다. 스웨덴 뿐 아니라 그의 음악은 덴마크, 영국, 독일, 이탈리아, 그리스, 폴란드, 아르헨티나 및 미국에서도 공연되었다. 현재 국제 현대 음악 학회 회원이며 스웨덴 현대 음악 축제인 Kalv Festival의 창립 멤버이기도 하다.

LI Tao

리 따오는 중국 출신의 작곡가이자 피아니스트이며 중국 전통 문화는 그녀의 음악에 큰 영향을 끼쳤다. 그녀는 고대 중국 이데올로기를 현대 서양 기술과 결합하여 자신 만의 독특한 음악 언어를 만들어내는 작업을 한다. Tao의 음악은 Fifth House, Implosion Percussion과 같은 양상불과 WOCMAT 2015/17 Taiwan, Bayou 2016/17 (LA)의 New Music, Kyiv Contemporary 등 아시아, 유럽 및 북미 전역의 음악 축제에서 연주되었다. 그녀는 작곡가, 연주자 및 악기 간의 내부 연결에 깊은 관심을 가지고 있으며 두 가지 이상 분야의 연주자인 Tao는 피아니스트, 타악기 연주자 및 지휘자로 콘서트 및 음악 축제에서 클래식 및 현대 음악 연주에 활발히 활동하고 있다.

Jared Redmond

작곡가이자 피아니스트인 제레드 레드몬드는 서양악기와 한국 전통악기를 접목한 현대음악그룹 '거리(距離)'의 예술감독이다. 그 밖에도 비헤이드(머리)라는 자유 즉흥 듀오와 보스턴에 기반을 둔 실험 음악 양상불인 Ehnhahne에서 피아노를 맡고 있다. 제레드는 피아니스트로서 전 세계 작곡가들의 음악을 조연하였다. 그의 레퍼토리는 16세기부터 21세기에까지 걸쳐 펼쳐진다. 제레드가 작곡한 작품들은 프랑스, 벨기에, 독일, 한국, 일본, 북미에서 연주되었다. 브랜다이스 대학, 매사추세츠 공과대학교 (M.I.T.)에서 음악을 가르쳤으며, 현재는 한양대학교에서 객원교수로 재직 중이다.

Benjamin Buchanan

세 번의 노벨상 후보였던 시인 Yevgeny Yevtushenko는 "가장 빠르게 타오르는 젊은 작곡가"라고 그를 묘사한다. 벤자민 부캐넌은 볼티모어 기반의 장난감 피아니스트, 작곡가 및 공연 예술가이고 그의 음악은 혁파, 이탈리아, 스웨덴, 아이티 및 미국 전역에서 연주되었다. 열렬한 토이 피아니스트인 벤자민은 토이 피아노 앤 프렌즈를 위한 협주곡을 썼으며, 올 해는 Music as Play 국제 토이 피아노 페스티벌에서 작곡가로 선정되었다. 2018년 12월 그는 볼티모어 국립 공공 라디오 방송국(WYPR)에서 장난감 피아니스트로 라디오 데뷔를 했다.

현재 St. John's Episcopal Church에서 음악 감독으로 일하고 있으며 Western Run Parish에서 밸리 음악 시리즈 외에 Port-au-Prince에 있는 Les Petite Chanteurs 어린이 합창단과 함께 일하고 있다. 볼티모어와 워싱턴 D.C. 지역에서 오르간 연주자, 피아니스트, 토이 피아니스트로 활동 중이다.

Sungyeon Kwon 권 성연

권성연(1970)은 한국의 연세대학교 기악과와 미국 University of Southern California에서 피아노를 전공하고 피아니스트로써 연주활동과 후학을 가르쳤으며, 2010년 TV 드라마 '신의 퀴즈' season 10에서 음악감독을 맡으며 작곡가로서의 활동을 시작하였다. 그 후, 영화와 연극무대, 클래식 양상불과 가곡, 드라마 주제가 등 여러가지 장르를 위하여 곡을 쓰고 있다.

Karlheinz Essl

키를 하인즈 에슬은 오스트리아의 작곡자, 연주자, 즉흥연주자, 미디어아티스트 그리고 작곡과 교수이다. 비엔나에서 작곡 공부를 하였고 더블베이스 연주자로 실험적 재즈밴드 실내악단으로 연주 활동도 하였다. 다양한 활동을 거치며 1997년 짤즈부르크 페스티벌에서 주요 작곡자로 떠오른 이후 현재 전 세계에서 그의 작품이 연주되고 있다. 2007년부터 비엔나 composition and electro-acoustic music at the University of Music and Performing Arts 대학에서 교수로 재직 중인 그는 기악곡 작곡 외에 전자음악, 대화형 실시간 작곡 및 사운드 설치분야의 작업도 하고 있으며 알고리즘 구성 및 라이브 전자제품을 위한 소프트웨어 환경을 개발하고 있다.

ieDoroh 오 이돈

서울음대 졸업 후, 미국 조지아대학(석사)과 아이오와대학(Ph.D)에서 공부하였다. 세계여성작곡가협회 국제콩쿨, Abendmusik Lincoln 국제콩쿨, 동아콩쿨, 청악회콩쿨 등에 입상하였으며, 미국, 런던, 상트페테르부르그를 비롯하여 ISCM-ACL세계음악제(홍콩), 히로시마 현대음악제, 국제여성음악제(북경), ISCM 세계음악제(시드니), Asian Music Festival(동경) 2013 아시아작곡가연맹음악제(싱가포르) 등지에서 작품이 발표되었다. '음악가들의 창작공간' 초청 개인발표회(2010)를 기졌고, <첼로와 피아노를 위한 변주곡>이 2010 관객이 뽑은 친근한 한국의 현대음악으로 선정되었다. 주요작품으로 피아노를 위한 피아노와 무용수를 위한 <코다가 있는 밸레연습>, 어린이를 위한 창작오페라 <소리마녀의 비밀상자> 그리고 대전시향 위촉작 <Variational Overture> for Orchestra 등이 있다. 2012년부터 문화예술전문지<클래시컬>에 "오이돈의 음악칼럼"을 써오고 있으며, <음악형식과 분석>(2018)을 출간하였다. 현재 호서대학교 교수로 재직 중이다.

Program

Paul Smith	서화영(Tp), 김미영(Pf)
'Holding Masks' for toy piano & piano	
Stacey Barelos	Stacey Barelos(Tp)
'Starfish' for toy piano solo	
Ross James Carey	이원혜(Tp)
'...valse oubliée...' for toy piano solo	
Mats O Hanssen	박현정(Fl), 박두섭(cla), 김미영 (Tp)
'파편'(fragments) for toy piano, flute & clarinet(world premier)	
Li Tao	윤애지(Tp)
'A little folk tune'	
Jared Redmond	서화영(Tp), 박현정(picc)
'Thornfish' for toy pianos & piccolo (world premier)	
Benjamin Buchanan	이원혜(Tp), Benjamin Buchanan(per)
No.1 Settled Groove	
Seong-Yen Kwon	서화영(Tp), 윤애지(Pf)
'Seesaw' for toy piano & piano (world premier)	
Karlheinz Essl	서화영(Tp)
'WebernSpielWerk' for toy piano solo	
IeDon Oh	이지영(Tp)
'I'm Toy Piano' (world premier)	

Program Note

Holding Masks

이 작품은 1995년 도쿄 사린 가스 공격에 대하여 이야기 하고자 하는 무라카미 하루키의 소설 '언더그라운드'에 대한 음악적 대응이라고 할 수 있다. 정신 또는 인간의 영혼을 보호하는 마스크를 말하고자 한 것 외에도 이 곡의 제목은 위기의 순간, 공격 후의 희생자 및 그 가족의 사망자와 피해자의 회복력을 표현하고자 한 것이다. 작품 전체에서 장난감 피아노는, 명상적이고 엄숙한 피아노 부분에 대향하는, 인간의 정신을 묘사한다

Starfish

작품 '불가사리'는 전체 37건반 악기 내에서 달인의 요소(명연주자적인..)와 여러 가지 확장된 기술을 탐험하는 장난감 피아노곡이다. 곡의 제목은 바다 생물에 대해 이야기 하는 것을 좋아하는 작곡자의 아들에게서 나온 것이다.

...valse oubliée...

이 작품은 처음 3옥타브 하프를 위해 2011년 작곡됐다. 이 작품은 뉴질랜드 하피스트 헬렌 웨비의 요청으로 그녀의 뉴질랜드 하프 음악 앨범 '플릭'을 위해 만들어졌다. 토이 피아노 버전인 이 작품은 2014년 만들어졌으며 작품의 타이틀은 리스트의 동명 피아노 작품에서 나왔다. 이 작품을 만들기 전 와이어에 달린 하프 소리를 처음 들었을 때 이 악기의 음색에서 원가 지난 시대의 기억과 음악이 떠올랐다. 이 작품은 동등하지 않은 7음음계를 사용하고 있으며, 에피소드적 내용을 담고 있고, 춤곡 같은 멜로디적 요소가 반쯤 들어 있는데 이 멜로디는 실제로 발전되지 않으며 어디로 향하는지도 모호하다. 그런 이유로 "잃어버린 왈츠"라는 타이틀을 달고 있다.

장난감 피아노, 플루트와 클라리넷을 위한 파편 ("조각")

작은 한 조각이 그 기원에 대해 무엇을 말해줄 수 있을까? 그것은 무엇의 일부였을까? 이 작품의 기초로 나는 비슷한 형태의 조각으로 구성된 2 옥타브 스케일을 사용했다. 장난감 피아노에는 단지 두 개의 옥타브가 있으며 플루트와 클라리넷은 이 한계 밖에서 피아노를 거울처럼 따라하고 흉내내며 다른 방법으로 움직이게 된다.

'A little folk tune'

"작은 민속 음악"은 중국의 폴드 음악(fold music)에 대한 작곡자의 관심에서부터 시작된 독창적인 곡이다. 간단한 아이디어로 시작하여 그 과정에서 더 많은 순열이 천천히 나타난다. 토이 피아노의 음색과 멜로디와 같은 민요의 조합은 어린 시절의 추억속으로 되돌아가게 한다.

토이 피아노와 피콜로를 위한 "가시고기" (Thornfish)

날카로운 가시가 달린 아주 작은 물고기는 얇은 물속에서 수영하고 있다. 그 물고기의 아름다움은 허세를 부리거나 가식적이지 않다. 물고기는 엉뚱하게, 불규칙하게, 자유롭게 수영하고 있다. '가시고기'는 2019 Toy Music Festival와 크마 양상을 (Korea-Holland Music Association)을 위해서 작곡되었다. 정말로에 바친다.

Two Pieces for Toy Piano in the Dorian Mode

No. 1: Settled Groove

도리안 모드로 쓰인 토이 피아노를 위한 두 개의 소품, 1 번 : 비트 박스와 토이 피아노를 동시에 연주하는 방법을 찾다가 이 곡이 작곡되었다. Settled Groove는 작곡자의 대규모 작업 진행 중 발췌한 것으로, 사운드 효과와 비트 박스가 있는 장난감 피아노를 위한 일렉트로니카에서 영감을 얻은 작품이다.

미학적으로, 그것의 조화 언어, 반복의 사용, 점8분음표 싱코페이션, 그리고 텍스처 레이어링은 출발점으로 현대 팝 일렉트로니카의 음향적 경관을 취한다. 동시에, 그 핵심에는 Settled Groove가 작곡가의 토이 피아노에 대한 감정적 경험에 대한 해석을 제시한다. 순수함, 경기 및 어린이 안에 있는 마술; 어린애 같은 순수함을 잃어버린 결과로 인한 향수와 탄력성; 그리고 놀이를 통해 달성 할 수 있는 우울한 평온.

Seesaw 시소

내가 더 좋아할까 네가 더 좋아할까 오르락 내리락 하며 사랑에 빠지는 연인들의 달콤하고 설레이는 마음을 단순하고 은유적으로 표현하였다. 살짝 비틀어진 부분들과 위트 넘치는 가벼움.

WebernSpielWerk 베베른의 작품

1945년 9월 15일 Webern이 러시아 침공에서 탈출한 뒤 잘츠부르크의 Mittersill에서 미국의 GI에 의해 실수로 사망한 Anton Webern의 묘비로 작곡하였다.

이 곡은 Mittersill에서 시작하여 예상치 못한 죽음으로 인해 끝내지 못한 베베른의 마지막 작품의 12음열을 기반으로 작곡하였다. 이 곡은 네 악장으로 구성되어 있다.

I. espressivo – 'mit einem gewissen sprechenden Ausdruck'

II molto rubato

III. Gemessenen Schritts ('wie Totenglocken')

IV. sehr frei – 'molto intenso'.

I'm Toy Piano

토이 피아노는 '피아노'라는 명칭이 붙었지만, 소리는 어린 시절 가지고 놀던 실로폰을 닮았다. '토이'다. 그러나 생김새는 영락없는 피아노라 꼬마들의 첫 번째 피아노 역할을 담당하기도 하고, 요즘은 정식 콘서트에도 등장한다. 즉, "악기" – 피아노인 것이다. 그 귀여운 외형과 정확하지 않은 피치 그리고 독특한 음색이 특징적이며 흥미로운 토이 피아노의 '장난감'과 '악기'의 이중적 느낌을 두 악장의 음악으로 표현해 보았다.