Raymonda, Op. 57

- □□

정보

Alexander Glazunov:

Raymonda, Op. 57

개요
작곡가: Alexander Glazunov (1865–1936)
작품명: Raymonda, Op. 57
장르: 3막 발레
작곡 시기: 1896년 10월 착수, 1897년 10월 완성으로 설명되며, 악보 서지는 1896–97년 또는 1897년으로 표기한다.
초연: 1898년 1월 7일 (구력), 1월 19일 (신력), 상트페테르부르크 Imperial Mariinsky Theatre
초연 지휘: Riccardo Drigo
안무: Marius Petipa
초기 출판: M. P. Belaieff, Leipzig, 1898년

IMSLP: Raymonda, Op.57

Wikipedia: Raymonda

Alexander Glazunov의 Raymonda, Op. 57은 Marius Petipa가 안무한 3막 전막 발레다. 범위는 1898년 초연을 위해 쓰인 원작 전막판으로 한정하며, 별도 관현악 모음곡 Op. 57a와 후대의 편집 ·각색판은 구분한다. Petipa의 초기 계획은 3막 4 tableaux와 마지막 Apotheosis로 기록되며, 현재 Mariinsky 시놉시스는 1막을 네 장면으로, 2막과 3막을 각각 한 장면으로 나누어 번호를 붙인다. 이야기는 중세 유럽의 궁정에서 Jean de Brienne을 기다리던 Raymonda가 사라센 기사 Abderakhman의 구애와 납치 시도를 맞닥뜨린 뒤, Jean이 돌아와 결혼 축제로 이어지는 내용이다.

IMSLP는 전막판을 38개 음악 번호로 분류한다. 1막에서는 Raymonda의 꿈과 White Lady의 경고가, 2 막에서는 여러 변주로 이루어진 Grand pas d'action이, 3막에서는 헝가리풍 결혼 축제가 각 막의 전개를 보여 주는 주요 단위가 된다.

출판 정보와 자료

1898년 Leipzig의 M. P. Belaieff는 *Raymonda* 전곡 총보와 파트를 출판했다. 같은 해 Glazunov와 Aleksandr Winkler가 만든 피아노 축약판이 나왔고, 1899년에는 Op. 57a 모음곡의 총보가 출판되었다. 공개 서지는 전곡 총보를 277쪽, 피아노 축약판을 167쪽으로 각각 기록한다. Belaieff 초판과 E. F. Kalmus 재판은 IMSLP에서 별도 서지 항목으로 확인된다.

리브레토 표기는 자료마다 다르다. Schott는 Ivan A. Vsevolozhsky를 리브레토 작성자, Lydia Pashkova를 소재 제공자로 적고, Mariinsky는 Pashkova와 Petipa를 함께 리브레토 담당으로 표시한다. Lischke는 Pashkova가 제출한 원고를 Vsevolozhsky와 Petipa가 크게 고쳐 사용했다고 설명한다. 따라서 세 사람의 역할을 한 사람의 단독 저작으로 환원하지 않는 편이 정확하다.

러시아국립도서관의 Glazunov 포털은 발레와 무대음악의 자필 자료군이 보존되어 있음을 안내하지만, 공개 페이지에는 *Raymonda* 자필 전체의 판독본이나 교정 흔적이 제시되어 있지 않다. 1898년 Belaieff 총보와 파트가 작품의 기본 서지 기준이 된다. Schott의 현행 공연 자료는 대여판의 축약된 편성 표기를 제공하고, IMSLP는 공개된 파트 단위 정보를 제공한다.

소요 시간

전막 공연 시간은 판본과 공연 운영에 따라 크게 달라진다. 다음 수치는 서로 다른 대상을 가리키므로 각각의 범위와 조건을 구분해 읽어야 한다.

대상	확인된 시간	범위
Mariinsky 현재 공연	약 3시간 15분, 휴식 2회	Sergeyev·Virsaladze 계열 무대판
Schott 공연 자료	약 120분	대여용 공연 자료의 안내 시간
Naxos 8.553503-04	약 2시간 19분	Alexander Anissimov 지휘 전곡 녹음
Chandos CHAN 8447	약 55분	Neeme Järvi의 Op. 57 발췌 선곡
Opus Arte OACD9051D	약 1시간 59분	2022년 무대용 후대 각색

Naxos 트랙 목록을 막별로 묶으면 1막이 약 70분, 2막이 약 35분, 3막이 약 33분이다. 이 수치는 1995년 전곡 녹음의 재생시간이며, 휴식이 포함된 현재 Mariinsky 공연의 운영시간과는 다르다. Chandos 음반은 1막과 2막에서 고른 모음곡이고, Opus Arte 음반은 Gavin Sutherland와 Lars Payne이 Tamara Rojo의 2022년 English National Ballet 제작을 위해 음악을 편집한 각색판이다. 두 음반은 원작 전막과 다른 범위의 시간을 제시한다.

편성

Schott의 공연 자료와 IMSLP의 파트 목록을 기준으로 확인한 편성은 다음과 같다.

- 목관 : Flute 1–3(Flute 3/Piccolo), Oboe 1–2(Oboe 2/English Horn), Clarinet 1–3, Bassoon 1–2
- 금관 : Horn 1–4, Trumpet 1–3, Trombone 1–3, Tuba
- 타악기 : Timpani, Triangle, Snare Drum, Bass Drum, Cymbals, Castanets, Tam-Tam, Tambourine, Xylophone, Glockenspiel
- 건반과 하프 : Celesta, Piano, Harp

현악: Violins I–II, Violas, Cellos, Basses

Schott는 타악기를 묶음 표기로 제시하면서 Glockenspiel, Triangle, Cymbals, Tambourine, Snare Drum, Bass Drum을 예로 든다. IMSLP의 공개 파트 목록은 여기에 Timpani, Castanets, Tam-Tam, Xylophone 등을 별도 파트로 더한다. 두 목록은 자료 단위와 표기 범위가 다르며, 실제 1898년 초연 오케스트라의 인원과 무대 밖 배치는 별도 원본 자료에서 확인해야 한다.

제작과 초연

협업과 작곡 연대

작품의 기획은 Lidia Pashkova가 제안한 이야기에서 출발했다. Imperial Theatres의 감독 Ivan Vsevolozhsky가 제작에 관여하고, Marius Petipa가 안무를 설계하며, Alexander Glazunov가 음악을 쓰는 협업으로 초연 준비가 진행되었다 . Lischke가 인용한 Vsevolozhsky의 1895년 10월 22일 /11월 3일 (구력 / 신력) 편지는 Pashkova의 원고에 무언극이 많고 춤의 소재가 부족하다고 지적하며 Petipa의 의견을 구한다. 러시아국립도서관은 Petipa가 1896년 6월 29일에 작성한 세 장의 자필 계획을 소개하며, 그 문서에 장면 ·춤 · 변주, 작곡가를 위한 지시, 무대 배치 스케치와 출연자 목록이 들어 있다고 설명한다. Lischke가 별도로 기술한 6월 16일 작업용 정서본과 NLR의 6월 29일 자필이 같은 문서인지는 자료만으로 확정할 수 없다.

Lischke는 Glazunov가 독일 여행을 마친 뒤 1896년 10월에 작곡을 시작해 1897년 10월에 악보를
완성했다고 쓴다. IMSLP는 작곡 연도를 1896–97년, Schott는 1897년으로 표기한다. 이 차이는 작업 기간과 서지상의 연도 표기가 서로 다른 데서 비롯되므로 , 여기서는 두 표기를 병기한다.

초연과 원출연

Raymonda는 1898년 1월 7일 구력, 1월 19일 신력에 상트페테르부르크 Imperial Mariinsky Theatre에서 초연되었다 . Riccardo Drigo가 지휘했고, Pierina Legnani에게 수익이 돌아가는 benefit 공연으로
준비되었다는 기록이 남아 있다. 초연의 주요 배역은 Raymonda의 Pierina Legnani, Jean de Brienne의 Sergei Legat, Abderakhman의 Pavel Gerdt, Countess Sybille의 Giuseppina Cecchetti, Clémence의 Claudia Kulichevskaya, Henriette의 Olga Preobrazhenskaya였다. Petipa Society는 장식 담당자로 Oreste Allegri, Pyotr Lambin, Konstantin Ivanov를 기록하며, Mariinsky 자료는 Vsevolozhsky가 의상을 구상했다고 설명한다.

배경과 등장인물

배경의 시기는 출처마다 다르다. Petipa Society는 12세기, Lischke와 Fullington은 13세기 프랑스 또는 가상의 프로방스 지역을 언급하고, Mariinsky의 공식 시놉시스는 연대를 특정하지 않고 중세 전설로 설명한다
. 따라서 작품의 무대가 중세 유럽, 헝가리 왕국, 사라센 세계를 함께 배치한다는 점은 유지하되 12세기와 13 세기 가운데 하나를 확정하지 않는다.

주요 인물은 Raymonda와 그녀의 약혼자 Jean de Brienne, Jean의 아버지 René de Brienne, 이모 Countess Sybille, 사라센 기사 Abderakhman, 집을 지키는 초자연적 인물 White Lady, 친구 Clémence와 Henriette다. 프로방스 음유시인 Bernard de Ventadour와 Béranger, 헝가리 왕 Andrew II, 성의 seneschal, 궁정과 기사, 사라센과 아랍 소년, 무용수 군단도 배역표에 포함된다.

막별 구성

1막: 생일 축제와 꿈

성에서 Raymonda의 생일 또는 명명일 축제가 열린다. 헝가리에서 돌아온 René de Brienne은 기사들과
함께 Jean의 모습을 담은 태피스트리를 가져오고, 사라센 기사 Abderakhman이 축제에 나타나 Raymonda 에게 집착한다. Raymonda가 잠들면 Jean의 초상이 태피스트리에서 살아나 Raymonda와 춤을 추는 꿈이 시작된다. 정원과 사막 천막의 환영, White Lady의 출현, Abderakhman의 추적이 이어진 뒤 Raymonda는 꿈에서 깨어난다.

Schott의 목차는 이 막을 Introduction, La Traditore, Grande Valse, Pizzicato, Reprise de la Valse, La Romanesca, Grand Adagio, Valse fantastique, 여러 Variation과 Coda, Ronde des follets et des farfadets로 세분한다. 이 번호들은 생일 축제와 꿈의 무언극을 이어 주며, 출판 총보의 번호 체계와 후대 녹음의 트랙 수는 같은 단위를 세지 않는다.

2막: 유혹과 결투

2막은 결혼을 앞둔 성의 안뜰에서 열리는 축제다. 여러 지역에서 온 손님과 민족풍 춤이 배치되고, Abderakhman은 선물과 화려한 춤으로 Raymonda를 유혹하지만 거절당한다 . 그가 Raymonda를 납치하려
하자 Jean이 돌아와 대결한다. Mariinsky의 현재 시놉시스는 Jean이 Abderakhman을 죽이고 Raymonda와 재회한다고 설명하며, 일부 자료와 후대 공연판에서는 White Lady가 결투를 제지하거나 Abderakhman을 물리치는 장면이 나타난다.

이 막의 중심 번호인 Grand pas d'action은 Grand Adagio, 네 개의 Variation, Grand Coda로 이어지는
여러 부분으로 구성된 춤 장면이다. 뒤에는 Entrée des jongleurs, Danse des garçons Arabes, Entrée des Sarrazins, Grand pas Espagnol, Danse orientale, Baccanal, Le combat, Hymne가 놓인다. 따라서 2 막은 줄거리의 전환과 독립적인 춤 번호가 한 장면 안에서 결합하는 구조로 읽을 수 있다.

3막: 헝가리풍 결혼 축제

3막은 Jean과 Raymonda의 결혼을 축하하는 궁정 축제다. Cortège hongrois, Grand pas hongrois, Danse des enfants, Pas classique hongrois와 네 개의 Variation 및 Coda, Mazurka, Galop, Apothéose가
차례로 배치된다. Petipa Society는 Pas classique hongrois를 Grand pas classique hongrois 또는 Raymonda Pas de dix라는 이름으로도 부른다. Grand pas hongrois와 2막의 Grand pas d'action은 이 명칭과 별도 번호로 구분된다.

장면과 번호의 단위

Petipa의 NLR 자필 계획은 3막 4 tableaux로 표기되어 있고, Petipa Society는 원작을 3막 4 scenes로 설명한다. Lischke의 본문에는 5 tableaux라는 표현이 나오지만, 각주에서 인용한 작업 리브레토는 3막 4 tableaux와 Apotheosis로 기록된다. Mariinsky의 현재 Sergeyev 계열 시놉시스는 1막 Scene 1–4, 2막 Scene 5, 3막 Scene 6으로 번호를 붙인다.

출판과 녹음의 단위도 다르다. IMSLP는 38개 음악 번호를 제시하고, Schott의 Contents는 1막 I–XXXIV, 2막 I–XVIII, 3막 I–XIV로 세부 목록을 나누며, Naxos 전곡 녹음은 1막 36트랙, 2막 19트랙, 3막 13트랙을 사용한다. Fullington은 네 장면 가운데 세 장면이 여러 악장으로 이루어진 춤 모음에 집중된다고 설명한다. 따라서 tableaux, scenes, 출판 번호, 녹음 트랙을 더해 하나의 정본 번호로 합산할 수 없다.

공연판과 수용

창작 조건과 직접 자료

러시아국립도서관이 소개하는 Petipa의 자필 계획은 춤과 변주의 위치뿐 아니라 작곡에 필요한 마디 수와
장면 진행을 지정한 자료다. Glazunov가 1933년 10월 30일 Maximilian Steinberg에게 보낸 편지를 Lischke가 인용한 내용에 따르면, Petipa의 시나리오에는 마디 수, 비례, 춤의 성격, 무용수 수가 적혀 있었다. Glazunov는 변주가 대체로 1분 안팎이지만 2막 Variation II와 3막 Variation IV는 길어서 무용수가 숨을
고르기 어려웠다고 회고했다. 이 증언은 악보의 길이가 무대 위 무용수의 신체 조건과 연결되어 있음을 보여 준다.

Glazunov가 1897년 말 Belaieff에게 보낸 편지는 축약 악보로 리허설을 진행하고 템포를 정하기 위해 자신이 현장에 있어야 한다고 설명한다. 그는 Petipa의 건망증과 과도한 컷도 걱정했다. 이 편지는 작곡가가 리허설과 빠르기 결정에 관여했다는 근거이지만 , 초연 당일의 컷 목록을 제시하는 자료는 아니다.

후대 복원과 공연판

Petipa의 원작은 구전 전승과 공연 환경의 변화 속에서 여러 차례 바뀌었다. Mariinsky 전시는 1922년 Fyodor Lopukhov의 복원과 그가 새로 넣은 Pizzicato 변주, 1931년 Agrippina Vaganova의 복원, 1938년 Vasily Vainonen과 Valentina Khodasevich의 축약판, 1948년 Konstantin Sergeyev의 복원을 차례로 기록한다. Sergeyev의 1948년 판은 White Lady를 제거하고 일부 춤을 다시 만들었으며 , Jean을 승자로
두는 결말을 사용했다.

NLR가 인용한 Sergeyev의 1948년 공연 뒤 회고는 Petipa 안무에서 가치 있는 부분을 보존하면서 새로운
공연 구성을 만들려 했다는 그의 태도를 보여 준다. 1984년 Yuri Grigorovich의 Bolshoi 판과 2011년 Sergei Vikharev의 La Scala 판은 서로 다른 복원 ·재구성 사례다. Vikharev의 판은 Harvard에 남은 Sergeyev Collection의 Stepanov 무보와 원래 디자인 자료를 활용했다. Fullington의 2022년 연구가 지적하듯이 현재 공연은 한 세기 동안 추가와 삭제가 누적된 전승의 결과다. 따라서 현행 Sergeyev 계열은 1898년 초연판과

다른 공연판으로 구분해야 한다.

동시대 수용

Lischke가 인용한 César Cui의 1898년 1월 9일 평론은 줄거리가 춤을 위한 구실에 가깝다는 약점을 지적하면서도 음악, 무대 장식, 의상, Petipa의 발명과 무용수들을 높이 평가했고 여러 번호가 앙코르되었다고 전한다. 이 평론은 Lischke가 전달한 동시대 자료로서 작품의 초연 수용을 보여 주며, 그 평가의 대상은 해당 초연과 당시의 공연 환경이다.

주요 레코딩

Naxos 8.553503-04는 Moscow Symphony Orchestra와 Alexander Anissimov가 1995년 6–7월에
녹음해 1996년에 발매한 전곡판으로 , 재생시간은 약 2시간 19분이다. Gramophone의 1996년 비평은 Anissimov가 긴 도입부와 두 개의 Entr'acte를 충분히 펼쳐 음악의 연결성과 색채를 드러낸다고 평가한다. 또한 Fedotov의 Kirov 녹음과 비교하면서 , 그 녹음에는 큰 컷과 3막 춤 생략이 있었다고 지적한다. MusicWeb International의 2000년 비평도 Naxos 녹음의 색채와 1·2막의 구성력을 언급하면서 3막의 상대적인 약점을 지적한다. 두 비평은 각각의 녹음에 대한 평가로 읽어야 한다.

Chandos CHAN 8447은 Royal Scottish National Orchestra와 Neeme Järvi가 1985년 8월에 녹음한 약 55분의 발췌 선곡이다. Introduction, Grande Valse, Pizzicato, La Romanesca, Grand Adagio, Valse fantastique, 2막 Grand pas d'action과 변주, Spanish Dance 등을 담아 전막 전체와 다른 선곡 범위를 가진다. Opus Arte OACD9051D는 Sutherland와 Lars Payne이 Tamara Rojo의 2022년 English National Ballet 제작을 위해 편집한 음악을 2024년에 발매한 음반으로, 원작의 일부 음악을 새 이야기와 다른 순서로 사용한 별도 각색이다.

주요 자료

Mariinsky Theatre, Raymonda: 현재 공연의 장면 시놉시스, 배역, 초연 ·공연 시간.

Mariinsky Theatre, 1898 Raymonda 전시: 제작 기원, Petipa와 Vsevolozhsky, 후대 복원 연대.

National Library of Russia, M. Petipa's Documents: 1896년 Petipa 자필 계획과 3막 4
tableaux 표기.

National Library of Russia, Sergeyev's Revivals of Petipa: 1948년 복원과 Sergeyev의 회고.

National Library of Russia, Glazunov manuscript heritage: Glazunov 자필 자료군의 소장 안내

.

André Lischke, “Un chef-d’œuvre fin de siècle: Raymonda de Glazounov-Petipa,” Slavica

Occitania 43 (2016): 작곡 연대, 협업 서신, 구조, 초연, Cui 평론 인용.

Doug Fullington, A source study of two ballets and a divertissement by Marius Petipa

(University of Washington, 2022): Petipa의 공연 자료, Raymonda 장면 ·음악 ·공연사 연구.

Schott Music/Belaieff, Raymonda performance material: 배역, 3막 번호 목록, 관현악 표기, 120분 안내.

- Marius Petipa Society, *Raymonda*: □□ □□□ , □□□ , 3□ 4 scenes, □□ □□ □□□ □□ .
- Naxos, Glazunov orchestral works, 8.553503-04: Anissimov □□ □□□ □□□ □□□□ .
- Naxos, Opus Arte OACD9051D: Rojo □□□ □□ Sutherland·Payne □□□ 2024□ □□ .
- Chandos, CHAN 8447: Järvi·Royal Scottish National Orchestra□ □□□ □□□ □□□□ .
- Gramophone, “Glazunov: Raymonda”: Naxos□ Fedotov □□□ □□ 1996□ □□ .
- MusicWeb International, “Glazunov orchestral works review”: Naxos □□ □□□ □□ 2000 □ □□ .
- Swisscollections, University of Bern catalogue: 1898□ Belaieff □□ □□ □□ .
- □□□ □□□□□□ NEB catalogue: 1898□ Belaieff □□□ □□□ □□ .