Rusalka, Op. 114

- □□

정보

개요
곡명: Rusalka, Op. 114, B. 203
작곡가: Antonín Dvořák (1841–1904)
대본: Jaroslav Kvapil, 체코어
작곡 시기: 1900년 4월 21일 ~11월 27일
초연: 1901년 3월 31일, Prague National Theatre, Karel Kovařovic 지휘, Robert Polák 연출
장르: 3막 lyric fairy-tale opera
범위: 호숫가, 성의 공원, 다시 호숫가로 이어지는 3막 전곡

IMSLP: Rusalka, Op. 114 (Dvořák, Antonín)

Wikipedia: Rusalka (opera)

Rusalka, Op. 114, B. 203 은 Antonín Dvořák가 Jaroslav Kvapil의 체코어 대본에 붙인 3막 오페라다. 호수의 요정 Rusalka는 인간 Prince와 함께 살기 위해 목소리와 물의 세계의 자리를 내놓지만, 궁정에서
침묵하는 존재가 된 뒤 다시 호숫가로 돌아온다. Dvořák는 1900년 4월 21일부터 11월 27일까지 작품을 완성했고, 1901년 3월 31일 Prague National Theatre에서 Karel Kovařovic의 지휘로 초연했다. Měsíčku na nebi hlubokém (일명 Song to the Moon)은 이 변환을 결심하기 직전에 놓인 노래이며, 마지막 장면의
용서와 죽음은 처음의 동화적 욕망을 다른 의미로 되돌린다.

대본과 창작 경로

Kvapil은 특정 작곡가를 먼저 정하지 않은 상태에서 대본을 썼고, 이후 Oskar Nedbal, Josef Bohuslav Foerster, Karel Kovařovic, Josef Suk에게 차례로 제안했다. Antonín Dvořák 공식 자료는 National Theatre 책임자 František Adolf Šubert의 중개로 1900년 3월 무렵 대본이 Dvořák에게 전달되었다고 설명한다. Veronika Vejvodová의 초연 연구와 체코 연구 자료는 Kvapil이 1899년 말부터 다른 작곡가와
극장을 염두에 두고 있었다고 정리하므로 , 대본의 작성 시점과 Dvořák에게 제안된 시점을 하나의 날짜로
합치지 않는다.

대본의 문학적 계보에는 Hans Christian Andersen의 The Little Mermaid, Friedrich de la Motte Fouqué 의 Undine, Gerhart Hauptmann의 The Sunken Bell, Karel Jaromír Erben의 체코 발라드 전통이 놓인다. Kvapil은 이 재료들을 그대로 번역하지 않고 체코 민담과 시적 상징의 문맥으로 다시 엮었다. Dvořák 공식 해설은 침묵, 피, 인간과 비인간 존재의 불균등한 사랑, 사랑과 죽음이 맞물리는 결말을 Symbolism과 Decadence의 관점에서도 설명한다. 이 문학적 해석은 대본의 사건과 언어가 열어 놓은 독해로 제시된다.

출판 정보와 판본

Dvořák가 세 막을 완성한 뒤 극장에는 원고가 단계적으로 전달되었다. Vejvodová의 연구는 자필 총보, National Theatre의 초연용 총보, 실제 연주 파트가 서로 다른 필사 시점과 수정 흔적을 보인다고 설명한다. 초연 당시의 Prince는 Karel Burian이 맡기로 되어 있었지만 당일 불참했고, Rusalka 역을 공부하던 Bohumil Pták이 갑작스럽게 대신 무대에 올랐다. 실제 초연의 Rusalka는 Růžena Maturová였으며, 이 교체 사건 때문에 Burian은 예정된 배역, Pták은 실제 초연자로 구분된다.

1905년에는 Dvořák 사후 Mojmír Urbánek이 성악보를 출판했다. 20세기 중반에는 Editio Supraphon의 총보가 널리 사용되었는데, 서지 자료에 따라 1959년 또는 1960년으로 표시된다. Jarmil Burghauser의 Dvořák 전집 계열 판본은 자필 총보를 중심으로 편집되었고, National Theatre 극장 총보와 후대 지휘자의 표시가 부분적으로 더해졌다. 이 판본의 편집 판단과 원자료를 구분하는 작업이 새 비평판의 출발점이 되었다.

Robert Simon과 Jonáš Hájek이 편집한 Bärenreiter Urtext BA10438은 2023년에 출판되었다. 편집자들은 Dvořák Museum의 자필 총보, 초연과 후속 공연에 사용된 극장 총보와 파트, 여러 필사 피아노 축약본, 스케치를 대조하고, 편집자가 보충한 음과 작곡가가 남긴 텍스트 변형을 표시했다. Kovařovic와 Dvořák가 극장 총보에 표시한 컷도 하나의 목록으로 평탄화하지 않고, 자료마다 성격이 다른 공연 선택으로 주석 처리했다. 따라서 `Rusalka`의 전곡 연주 시간과 성악 텍스트는 사용하는 판본과 컷의 상태에 따라 달라질 수 있다.

소요 시간

Boosey & Hawkes의 전곡 카탈로그는 약 148분, Dvořák 공식 작품 페이지는 약 2시간 40분으로 제시한다. Prague National Theatre와 Mariinsky Theatre의 특정 제작은 두 번의 20분 휴식을 포함해 약 3시간 20분으로 안내된다. 무대 전환과 휴식이 음악 시간에 더해지기 때문에, 148분과 2시간 40분은 작품의 개략적인 음악 길이, 3시간 20분은 실제 제작의 공연 시간으로 나누어 읽는 편이 정확하다. 막별로 고정된 분 단위 수치는 신뢰할 만한 자료에서 확인되지 않는다.

Boosey에는 2005년에 편곡된 14인 축약판도 별도로 등록되어 있다. 이 버전의 150분과 축약 편성은 Dvořák의 전곡 총보와 별도의 공연 매체로 분류된다.

편성

주요 배역과 합창

배역	성부와 기능
Rusalka	소프라노. 호수의 요정으로 인간의 영혼과 Prince의 사랑을 바라며, 목소리를 잃은 뒤 두 세계에서 추방된다.
Vodník	베이스. Rusalka의 아버지인 물의 존재로 인간 세계의 위험을 경고하고 딸의 고통을 탄식한다.
Prince	테너. 호숫가에서 Rusalka를 발견해 성으로 데려가지만 Foreign Princess에게 끌린다.
Ježibaba	콘트랄토. 인간이 되는 주문과 목소리 상실의 조건을 제시한다.

배역	성부와 기능
Foreign Princess	메조소프라노 . 궁정에서 Prince와 Rusalka 사이에 개입한다 .
세 Wood Nymph	소프라노 , 소프라노 , 콘트랄토 . 호숫가의 장난과 Rusalka에 대한 거부에 참여한다 .
Gamekeeper와 Hunter	바리톤 . 궁정의 소문과 Prince의 사냥 장면을 전달한다 .
Turnspit	소프라노 . Gamekeeper와 함께 궁정의 소문을 전한다 .
합창	물의 요정 , 궁정의 손님 , Prince의 수행원과 결혼식 군중 .

관현악과 무대 악기

악기군	**Bärenreiter BA10438**을 기준으로 한 편성
목관	`piccolo`, `flute 2`, `oboe 2`, `English horn`, `clarinet 2`, `bass clarinet`, `bassoon 2`
금관	`horn 4`, `trumpet 3`, `trombone 3`, `tuba`
타악기	`timpani`, `triangle`, `tam-tam`, `cymbals`, `bass drum`
하프 ·현악	`harp`, `strings`
무대 뒤	`horn`, `harmonium`

Dvořák 공식 작품 페이지는 클라리넷 세 대와 무대 뒤 호른 두 대 , 하모니움을 적고 , BA10438과 Boosey 카탈로그는 클라리넷 두 대와 무대 뒤 호른 한 대를 기준으로 제시한다 . 이 차이는 계수 방식과 판본의 무대 지시가 다르기 때문에 생기며 , 본문은 각 자료의 표기를 별도로 제시한다 . 하프 , 하모니움 , 낮은 목관과 호른은 물의 세계와 밤의 공간을 만드는 색채로 , 궁정의 합창과 춤은 더 사회적인 무대 표면으로 기능한다고 Dvořák 공식 해설은 설명한다 .

세 막의 사건과 음악

제 1막 : 호숫가와 인간화의 선택

무대는 `A Glade Beside a Lake`다 . Wood Nymph들이 달빛 아래 Vodník를 놀리는 동안 Rusalka는 인간의 영혼과 몸을 얻어 호수를 찾는 Prince와 살고 싶다고 말한다 . Vodník는 인간 세계의 위험을 경고하고 , Rusalka는 Ježibaba에게 도움을 청한다 . Ježibaba의 주문은 물의 옷과 목소리를 내놓는 대가를 요구한다 . Rusalka는 사랑이 그 조건을 이길 것이라 믿고 약을 마신 뒤 , 새벽에 호숫가를 찾은 Prince에게 발견되어 성으로 간다 .

`Měsíčku na nebi hlubokém`은 Ježibaba를 찾아가기 직전에 놓인 Rusalka의 독창이다 . 달에게 먼 연인에게 자신의 마음을 전해 달라고 청하는 텍스트는 , 아직 물의 세계에 속한 존재가 직접 말할 수 없는 거리를 드러낸다 . 이 노래는 독립적인 아리아로도 널리 불리지만 , 오페라 안에서는 인간화와 목소리 상실을 결심하는 장면의 일부다 . Dvořák 공식 해설이 말하는 물결과 달빛의 관현악 색채는 이 선택이 동화적 장면과 성악적 고백을 동시에 갖게 한다 .

제 2막: 성의 공원과 침묵의 궁정

제 2막의 장소는 The Castle Park 다. Gamekeeper와 Turnspit은 말하지 않는 낯선 신부를 수상하게 여기고, Foreign Princess는 Prince의 관심을 차지한다. Rusalka는 궁정 안에서 목소리 없는 몸으로 남고, Prince는 그녀의 침묵과 냉기를 이해하지 못한 채 축제와 외국 공주 쪽으로 기운다. 의식용 춤과 polonaise, 결혼식
손님과 궁정 합창은 Rusalka가 들어가려 한 사회의 표면을 만들며, Vodník의 탄식은 그 표면 아래에서 물의 세계의 고통을 다시 불러낸다.

Dvořák가 1900년 7월 31일 Kvapil에게 보낸 편지는 Rusalka의 퇴장 뒤 ceremonial dance를 실제 ballet 으로 올릴지, 합창이 춤추는 듯 보이게 할지를 묻는다. 그는 polonaise와 합창, 결혼식 손님, Vodník의 노래가 서로 교차하는 무대 구상을 제안했다. 이 편지는 궁정 장면의 춤이 독립된 관현악 번호가 아니라 성악과 시각적 동작을 함께 조정하는 장면임을 보여 준다. Foreign Princess의 대사와 Prince의 성악선을 고치자는 1900년 8월 22일 편지도 남아 있어, 텍스트와 음악의 배치가 초연 준비 과정에서 계속 협의되었음을 확인한다.

제 3막: 다시 호숫가로

제 3막의 Rusalka는 제 1막과 같은 호숫가로 돌아오지만 인간과 물의 세계 어느 쪽에도 완전히 속하지 못한 상태에 놓인다. 물의 자매들은 그녀를 받아들이지 않고, Ježibaba는 Prince를 죽이면 저주에서 풀릴 수 있다며 칼을 건넨다. Rusalka는 그 칼을 물에 던지고 Prince의 행복을 위해 자신의 구원을 포기한다. Gamekeeper와 Turnspit은 병든 Prince를 치료할 길을 찾고, Vodník는 인간의 배신을 비난한다.

Prince는 처음 Rusalka를 만났던 숲으로 돌아와 죽음의 입맞춤을 청한다. Rusalka는 입맞춤이 Prince를 죽게 한다고 알리지만, Prince는 그 대가를 받아들인다 . 마지막 이중창과 Rusalka의 용서는 사랑의 성취와 죽음이 한순간에 겹치는 결말을 만든다. 제 1막의 밤과 물의 색채가 더 어둡고 체념적인 울림으로 되돌아오면서 , 오페라는 인간과 비인간의 세계가 완전히 합쳐지는 대신 기억과 용서의 형태로 닫힌다.

성악선과 실제 공연 자료

2024년 Prague National Theatre 제작에서 Rusalka를 맡은 soprano Kateřina Kněžíková는 Act I의 Song to the Moon 에서 넓은 호흡과 평온한 상태가 중요하다고 말했다. 그녀는 Act II의 Rusalka가 낮은 음역과
강한 관현악을 함께 감당해야 하므로 에너지를 조절해야 한다고 설명했고, 세 막을 거치며 인간이 되려는
소녀가 경험을 지닌 인물로 바뀌는 과정도 언급했다. 이는 작곡가의 고정된 해석 지시가 아니라 특정 성악가가 2024년 공연 경험을 말한 직접 자료다. 노래의 명성과 별개로, Rusalka의 성악적 정체성이 제 1막의 고백과 제 2막의 침묵, 제 3막의 용서 사이에서 변화한다는 점을 구체적으로 보여 준다.

초연 준비 자료에도 공연자의 판단이 남아 있다. Dvořák는 Kovařovic와 리허설에서 tempo, agogic, dynamics에 관한 수정을 주고받았고 , 당시 총보와 파트에는 작곡가와 지휘자의 표시가 함께 기록되었다 . 이 자료는 하나의 해석을 명령하는 악보라기보다 , 자필 총보와 극장용 자료가 실제 공연을 거치며 조정된 과정을 보여 준다.

녹음과 레퍼토리의 확장

Antonín Dvořák 공식 녹음 목록에는 1948년 Joseph Keilberth부터 2011년 Franz Welser-Möst까지 여러 공연이 정리되어 있다. 1948년 기록은 독일어 ·축약 방송의 성격이 완전히 확정되지 않았고, 1952년 Jaroslav Krombholc 녹음도 Classics Today가 약 20분의 컷을 지적한다. 두 녹음은 역사적 자료로 소개되며, 전곡 여부와 컷 상태가 함께 표시된다.

1961년 Zdeněk Chalabala와 1982~83년 Václav Neumann의 녹음은 MusicWeb International의 장면별 비평에서 비교된다. David Barker는 Chalabala가 Rusalka 개인의 욕망과 동화적 이야기를 앞세우고, Neumann은 숲과 호수의 어두운 예감과 인간 ·초자연 세계의 대립을 더 강하게 드러낸다고 평가한다. Vodník 의 성격, 제 2막 궁정 장면, 관현악의 음향에 대한 차이는 Barker가 제시한 여러 청취 경로의 비교다.

Sir Charles Mackerras가 Czech Philharmonic과 녹음한 1998년 Decca 음반은 Renée Fleming, Ben Heppner, Franz Hawlata, Dolora Zajick, Eva Urbanová가 출연했고, 1999년 Gramophone Awards에서 Recording of the Year와 Opera Award를 받았다. Gramophone의 평가는 Song to the Moon 뿐 아니라 제 3 막의 긴 독창, Prague Rudolfinum의 울림, 무대 밖 효과, 성악과 관현악의 균형을 함께 다룬다. 수상과 비평은 특정 녹음이 받은 수용을 보여 주고, 다른 공연은 별도의 조건과 해석에서 읽힌다.

주요 자료

Antonín Dvořák 공식 작품 페이지
Antonín Dvořák 공식 영문 대본
Antonín Dvořák 공식 녹음 목록
Bärenreiter·ALKOR, 새 Urtext 판본 해설
Bärenreiter BA10438 총보
Bärenreiter Praha, Rusalka Op. 114 Boosey & Hawkes, Rusalka 카탈로그
Veronika Vejvodová, First Time on Stage Prague National Theatre, Rusalka
Metropolitan Opera, Rusalka 시놉시스
English National Opera, Rusalka 소개
Kateřina Kněžíková 인터뷰
MusicWeb International, Dvořák Rusalka 녹음 비교 Gramophone, Dvořák Rusalka
Decca Classics, Mackerras·Fleming Rusalka