Jeanne d'Arc au bûcher

- □□

정보

개요
곡명: Jeanne d'Arc au bûcher, H.99
작곡가: Arthur Honegger (1892–1955)
대본: Paul Claudel
장르: 낭독과 성악, 합창, 어린이합창 , 관현악이 결합된 극적 오라토리오
대상 범위: 1935년 본체와 1944년에 추가된 Prologue 를 포함하는 완성판

IMSLP: Jeanne d'Arc au bûcher

Wikipedia: Jeanne d'Arc au bûcher

Jeanne d'Arc au bûcher는 Arthur Honegger가 Paul Claudel의 프랑스어 ·라틴어 대본에 붙인 극적
오라토리오로 , 화형대 위의 Jeanne d'Arc가 Frère Dominique의 책을 통해 자신의 삶과 재판을 거꾸로
되짚는 작품이다. 1935년에 작곡한 본체에 1944년 Prologue 가 더해졌으며 , 완성판은 Prologue 와 Scene I–XI 로 소개되는 경우가 많다. 작품의 중심에는 말하는 두 배역, 성악 독창자, 혼성합창, 어린이합창이 놓이고, 과거의 사건은 현재의 화형대 장면을 둘러싸며 역순으로 펼쳐진다.

출판 정보와 판본

Ida Rubinstein의 위촉으로 시작된 작품에서 Claudel은 1934년 12월 대본을 완성했고 Honegger는 1935 년에 작곡과 오케스트레이션을 마쳤다. Morgan Library에 보존된 1935년 8월 30일 자필 성악 원고에는 Prologue 가 없으며, Honegger의 공식 작품 목록은 이 부분을 1944년에 추가된 것으로 구분한다. 성악 · 피아노판은 1939년 Senart에서, Prologue 를 포함한 완성판 성악보와 총보는 1947년 Salabert에서
출판되었다 .

1938년 5월 12일 바젤에서 열린 세계 초연은 Ida Rubinstein이 Jeanne을, Jean Périer가 Frère Dominique 를 맡고 Paul Sacher가 지휘한 콘서트 형식의 공연이었다 . 1939년 5월 6일 오를레앙 프랑스 초연과 파리
공연이 뒤따랐고, 1941년에는 리옹에서 무대 공연과 프랑스 자유지역 순회가 이루어졌다 . 1944년 Prologue 가 추가된 뒤에는 1946년 브뤼셀과 1947년 파리에서 그 부분을 포함한 공연이 처음 열렸으며, 파리 오페라 초연은 1950년에 이루어졌다 .

목차를 세는 방식은 판본과 자료에 따라 다르다. Radio France 프로그램과 Société Paul Claudel은 Prologue 뒤에 Scene I–XI 를 두지만, 프랑스국립도서관 (BnF)은 1 prologue와 10 tableaux 로 분류한다. 이 차이는 작품의 사건 순서가 달라진다는 뜻이 아니라, Prologue 와 장면을 세는 서지 방식이 다르다는 뜻이다.

소요 시간

Honegger 공식 목록은 69분 30초를 제시하고, 공연 프로그램은 약 1시간 15분, 다른 성악 ·피아노판 표제는 1시간 20분을 적는다. Prologue 의 포함 여부, 판본, 낭독 속도와 장면 사이의 진행에 따라 차이가 생기므로 전곡은 약 70–80분으로 잡는 편이 안전하다.

편성

작품에는 Jeanne d'Arc와 Frère Dominique를 비롯한 말하는 배역, 성악 독창자, 혼성 SATB 합창, 어린이합창이 필요하다. 중심 노래 배역은 La Vierge(소프라노), Marguerite(소프라노), Catherine(콘트랄토), Porcus(테너)이며, 실제 공연에서는 소역과 추가 낭독 배역을 여러 성악가가 겸할 수 있다.

관현악은 플루트 2(제 2플루트는 피콜로 겸함), 오보에 2, 클라리넷 3(E-flat 클라리넷과 베이스 클라리넷 포함), 바순 4(콘트라바순 포함), 알토 색소폰 3, 트럼펫 4, 트롬본 4, 팀파니, 두 명의 타악기 연주자, 첼레스타, 피아노 2, 옹드 마르트노, 현악으로 구성된다. 판본에 따라 D조 피콜로 트럼펫, 베이스 트롬본 또는 튜바, 세부 타악기의 대체 지시가 달라질 수 있으므로 실제 연주에서는 선택한 총보와 파트의 편성표를 기준으로 해야 한다.

말하는 배역과 극적 장치

Jeanne은 화형대의 현재에서 말하고, Frère Dominique는 책을 읽어 과거의 장면을 불러낸다. 이 두 낭독이 작품의 시간적 중심을 잡는 동안, 독창과 합창은 하늘의 목소리, 민중의 소리, 재판의 고발, 성인들의 위로, 기도를 맡는다. 따라서 이 작품은 오페라처럼 무대화할 수 있으면서도 , 배우의 낭독과 합창을 중심으로 한 연주회 형식을 본래의 일부로 지닌다.

Claudel의 대본은 실제 재판 기록을 연대순으로 재현하지 않는다. 위쪽 무대의 화형대와 아래쪽 무대의 회상 장면을 나누고, 죽음을 앞둔 Jeanne이 자신의 삶을 이해해 가는 과정을 역순의 사건 배열로 만든다. 동물
법정과 카드놀이는 재판과 정치적 거래를 풍자로 바꾸며, 역사적 인물을 동물로 사실화하는 장면이 아니라 권력의 언어를 뒤집는 극적 장치로 기능한다.

장면과 회상

Prologue

1944년에 추가된 프롤로그는 전쟁으로 고통받는 프랑스와 Jeanne의 등장을 합창으로 예고한다. 1935년 본체에는 없었으므로 , 초기 공연과 완성판 공연의 범위를 구분할 때 이 부분의 포함 여부를 먼저 확인해야 한다

.

Scene I–III

Les Voix du ciel 에서는 하늘의 목소리가 Jeanne을 부르고, Le Livre 에서는 화형대에 묶인 Jeanne과 Frère Dominique가 만난다. Dominique가 책을 펼치면서 현재의 처형 장면이 과거의 회상으로 열리며, Les Voix de la terre 는 땅의 목소리와 고발의 언어를 불러낸다.

Scene IV–VI

Jeanne livrée aux bêtes 의 동물 법정은 Jeanne에게 씌워진 마녀와 이단 혐의를 돼지와 다른 동물들의 재판으로 비튼다. Jeanne au poteau 는 기둥에 묶인 인물의 공포를 다시 현재에 붙잡고, Les Rois, ou l'invention du jeu de cartes 는 프랑스 왕, 영국 왕, 부르고뉴 공작을 악덕과 짝지은 카드놀이로 정치적 거래의 규칙을 풍자한다. 프로그램이 설명하는 “이기는 것이 지는 것 ”이라는 규칙은 Jeanne의 운명을 개인의 도덕적 실패보다 권력의 게임과 연결하는 장치다.

Scene VII–IX

Catherine et Marguerite 에서는 두 성인의 목소리가 Jeanne의 소명을 되살린다. Le Roi qui va-t-à Rheims 는 랭스 대관식으로 향하는 왕과 Jeanne의 군사적 사명을 회상하고, L'épée de Jeanne 는 칼과 소명의 의미를 어린 시절의 기억에 연결한다.

Scene X–XI

Trimazo 는 로렌 지방의 실제 민요를 어린이합창과 결합해 Jeanne의 고향과 어린 시절을 떠올리게 한다. 마지막 Jeanne d'Arc en flammes 에서는 성모의 위로, 화형의 공포, 불길 속에서의 영혼 해방이 겹치며, 작품은 역사적 처형의 장면을 Claudel이 만든 신앙적 결말로 마무리한다 .

20세기 음향과 수용
Radio France 프로그램은 알토 색소폰을 재판 장면의 재즈적이고 풍자적인 색채와 연결하고, 카드놀이
장면의 두 피아노에는 현 위에 금속 막대를 얹는 준비가 사용된다고 설명한다. 옹드 마르트노의 글리산도는
개의 울음과 화형의 고통을 연상시키는 전자적 색채로 해설된다. Trimazo가 불협화음적인 현대 관현악 위에 놓인다는 설명까지 고려하면, 작품의 중세 성인전적 소재는 1930년대의 재즈, 전자악기, 말의 리듬과 함께 울린다.

이 작품의 종교적 결말과 프랑스의 국가적 상징은 15세기 잔 다르크의 역사와 동일하지 않다. Claudel의 가톨릭적 대본, Honegger의 현대 음향, Rubinstein의 공연자 정체성은 20세기 작품의 수용 조건을 만든 요소다. 1939년 오를레앙 공연에서 Rubinstein이 반유대주의적 모욕을 겪었다는 기록은 작품이 프랑스의
성인과 해방을 상징하는 동시에 실제 공연장에서는 배제와 폭력에 노출되었음을 보여 준다. 이 후대의 전쟁기 · 해방기 의미를 1935년 본체의 창작 의도와 하나로 합치지 않고, 공연 시기와 판본의 맥락으로 구분해 읽어야 한다.

주요 자료

Arthur Honegger 공식 작품 목록

Arthur Honegger 공식 전기

Société Paul Claudel, Jeanne d'Arc au bûcher

Maison de la Radio et de la Musique, Jeanne au bûcher 프로그램

BnF, Jeanne d'Arc au bûcher H.99

BnF, 성악 ·피아노판 서지

Morgan Library & Museum, 1935년 자필 성악 원고