Bedřich Smetana (1824–1884)

- Má vlast, JB 1:112
  - □□
- The Bartered Bride
  - □□

Má vlast, JB 1:112

정보

Má vlast, JB 1:112

개요
곡명: Má vlast (My Country, 나의 조국), JB 1:112
작곡가: Bedřich Smetana (1824–1884)
작곡: 1872년 11월 구상 시작 –1879년 3월 9일 완성 (여섯 곡의 본격 작업은 1874–1879년에 집중) 초연: 전곡 1882년 11월 5일, 프라하 Žofín, Czech Theatre Orchestra, Adolf Čech 지휘
장르: 여섯 개의 교향시로 이루어진 관현악 연작
작품 범위: Vyšehrad, Vltava, Šárka, Z českých luhů a hájů, Tábor, Blaník 전곡
기준판: Hugh Macdonald 편집 Bärenreiter Urtext(BA11573)를 자필 총보와 초판 자료의 관계 속에서 참조한다.
전곡 소요 시간: 약 70–80분 (녹음과 연주 조건에 따라 73–78분대)

주요 자료: IMSLP 악보 자료, 베드르지흐 스메타나 박물관 카탈로그

Bedřich Smetana의 Má vlast는 보헤미아의 성채와 강, 전설과 들판, 후스파의 역사 기억을 여섯 개의
교향시로 묶은 연작이다. 이 글은 전곡을 범위로 삼아 Vyšehrad 에서 Blaník 까지의 순서를 따라간다. 각 곡은 독립적으로 연주되지만 , 첫 곡의 성채 주제와 후반부의 후스파 찬가가 다시 나타나면서 지형 ·전설 ·역사가
하나의 긴 관현악 서사로 연결된다.

작곡과 전곡 초연

국립박물관 베드르지흐 스메타나 박물관 카탈로그는 전곡의 구상 시작을 1872년 11월, 완성을 1879년 3월 9 일로 기록한다. 실제로 여섯 곡은 1874년 말부터 차례로 완성되었다 . Vyšehrad 는 1874년 11월 18일, Vltava 는 같은 해 12월 8일, Šárka 는 1875년 2월 20일, Z českých luhů a hájů 는 1875년 10월 18일에 완성되었고 , Tábor 와 Blaník 은 1878년 말부터 1879년 3월 사이에 마무리되었다 .

개별 곡의 첫 연주도 순차적으로 이루어졌다 . 카탈로그는 Vyšehrad 를 1875년 3월 14일, Vltava 를 1875년 4월 4일, Šárka 를 1877년 3월 17일, Z českých luhů a hájů 를 1876년 12월 10일, Tábor 와 Blaník 을 1880년 1월 4일 프라하 Žofín에서 처음 연주된 것으로 정리한다. 같은 페이지에 인용된 스메타나의 기록에는 Vyšehrad 의 1875년 1월 14일 필하모닉 콘서트가 별도로 언급되므로 , 두 날짜는 카탈로그 메타데이터와
작곡자 기록 인용으로 나누어 보아야 한다. 전곡 초연은 1882년 11월 5일 Czech Theatre Orchestra와

Adolf Čech의 연주로 열렸다.

여섯 교향시의 표제와 구조

I. Vyšehrad — 성채와 음유시인의 노래

프라하의 높은 바위 성채 Vyšehrad는 전설 속 초기 보헤미아 왕들의 거처로 제시된다. 두 대의 하프가 음유시인 Lumír의 노래를 연상시키는 서두를 열고, 성채의 영광을 나타내는 주제가 목관 ·금관 ·현악으로 넓어진다. 전투와 몰락 뒤에 주제가 희미해지면서 이 곡은 연작의 신화적 시간을 마련한다. 소요 시간은 Davis/LSO 녹음 기준 15분 안팎이다.

II. Vltava — 두 샘에서 프라하로

스메타나가 남긴 프로그램 진술에 따르면 차가운 샘과 따뜻한 샘이 합쳐져 Vltava가 되고, 숲의 사냥과 시골 결혼식, 달빛 아래 물의 요정, 성 요한 급류, 프라하를 지나 엘베로 흘러간다. 목관의 작은 물줄기와 현악의
움직임이 강의 주제로 모이고, 프라하에 이르면 Vyšehrad 의 성채 주제가 다시 비친다. 강의 선율을 특정
민요의 직인용으로 고정하기보다 , 여러 선행 가능성이 논의되는 관현악 주제로 기록한다. 소요 시간은 약 12분 30초이다.

III. Šárka — 전설 속 복수와 기습

여성 전사 Šárka는 Ctirad를 유인해 여성 전사들의 복수를 실행한다. 분노와 유혹, 술자리와 기습이 짧은
시간에 뒤집히며 연작에서 가장 극적인 폭력의 장면을 만든다. 이 곡은 성채와 강의 지리적 표제에서 인간의 갈등과 전설적 사건으로 시선을 돌린다. Davis/LSO 녹음은 약 10분 10초이다.

IV. Z českých luhů a hájů — 보헤미아의 들과 숲

제목은 “보헤미아의 들과 숲에서 ”로 옮길 수 있다. 숲의 울림, 들판의 넓은 움직임, 노동과 춤의 활기가
이어지며 전쟁이나 영웅보다 공동체의 일상을 전면에 둔다. 특정 민요를 그대로 옮긴 곡이라기보다 , 자연과
사람의 움직임을 관현악의 층위로 조직한 표제시다. 녹음 시간은 약 12분이다.

V. Tábor — 후스파의 역사적 신념

Tábor는 후스파 운동의 도시이며, Ktož jsú boží bojovníci (Kdož jste Boží bojovníci) 찬가가 곡의 음악적 핵을 이룬다. 낮은 음역과 금관의 단단한 선율은 장식적인 중세 풍경보다 신념과 저항의 역사 기억을 앞세운다. 이 곡은 연작을 자연과 전설에서 집단의 역사로 전환하며, Davis/LSO 녹음 기준 약 11분 30초가 걸린다.

VI. Blaník — 잠든 기사와 종결의 귀환

Blaník 산에는 나라가 위기에 처하면 깨어날 기사들이 잠들어 있다는 전설이 있다. Blaník 은 Tábor 의 후스파 찬가를 이어받아 미래의 구원 가능성과 결합하고, 마지막에는 Vyšehrad 의 성채 주제를 되돌려 연작을 닫는다. 이 종결은 승리를 단정하기보다 과거의 기억과 앞으로의 가능성을 한 순환 안에 포개는 방식으로 작동한다. 녹음 시간은 약 14분이다.

연작을 묶는 주제와 표제의 층위

전곡에서 `Vyšehrad`의 주제는 `Vltava`가 프라하로 들어올 때와 `Blaník`의 종결에서 돌아온다. `Tábor`와 `Blaník`이 공유하는 후스파 찬가는 자연·전설의 장면을 역사적 기억과 접속한다. 이 회귀는 교향곡의 재현부라기보다, 서로 독립된 교향시가 주제와 표제를 장거리로 주고받는 연작의 설계다.

스메타나는 작곡 기간에 청력을 완전히 잃었다. `Vltava`는 1874년 11월 20일 시작해 12월 8일 완성되었고, Bärenreiter는 그 작업이 완전히 귀가 들리지 않은 상태에서 이루어졌다고 설명한다. 이 사실은 작곡 조건을 보여 주지만, 작품 전체를 개인적 비극의 은유로 환원하지는 않는다. 직접적인 음악적 중심은 보헤미아의 지형·전설·공동체·후스파 역사라는 표제에 있다.

출판과 판본

스메타나는 1879년 F. A. Urbánek과 출판 계약을 맺었다. `Vyšehrad`와 `Vltava`의 피아노 네 손 편곡이 먼저 1879년 말에 나왔고, `Vltava`의 총보와 관현악 파트는 1880년에 출판되었다. 나머지 곡의 첫 인쇄는 스메타나 사후에 이루어진 경우도 있어, 여섯 곡이 한 번에 완성된 '전곡 초판'으로 정리하면 자료 계보가 흐려진다.

Hugh Macdonald가 편집한 Bärenreiter Urtext(BA11573)는 자필 총보를 주된 자료로 삼는다. 특히 `Vyšehrad`, `Vltava`, `Z českých luhů a hájů`의 초판에는 필사본을 잘못 읽은 인쇄 오류가 남아 있어, 자필보와 피아노 편곡을 서로 대조한다. 따라서 현행판은 1880년 인쇄본을 그대로 복제한 것이 아니라 자필보·초판·편곡 자료의 관계를 다시 검토한 결과다.

편성

악기군	기본 편성·기능
목관	피콜로, 플루트 2, 오보에 2, 클라리넷 2, 바순 2. `Vltava`의 샘과 강, `Z českých luhů a hájů`의 숲과 들판에 민첩한 색채를 부여한다.
금관	호른 4, 트럼펫 2, 트롬본 3, 튜바. `Vyšehrad`의 성채와 `Tábor`·`Blaník`의 역사적 무게를 넓은 음역으로 세운다.
타악	팀파니, 트라이앵글, 심벌즈, 큰북 등. 곡마다 실제 사용 악기가 다르며, 전곡 최대 편성을 모든 곡에 기계적으로 적용하지 않는다.
그 밖의 악기	하프 2와 현악 5부. 두 하프는 `Vyšehrad`의 전설적 서두를 열고 연작의 기억을 연결한다.

소요 시간

전곡은 대체로 70–80분이며, 실제 음반은 73–78분대에 모인다. Sir Colin Davis와 London Symphony Orchestra의 2005년 LSO Live 녹음은 75분 11초 (15:00 / 12:37 / 10:11 / 12:09 / 11:26 / 13:48)다. Václav Talich와 Czech Philharmonic의 카탈로그는 1시간 13분 06초, Rafael Kubelík의 1990년 프라하 실황은 1시간 17분 45초로 제시한다. 실황 박수와 편집, 리마스터, 템포가 달라지므로 초 단위의 차이를
판본의 우열이나 작곡자의 고정 템포로 해석하지 않는다.

Prague Spring과 공연 전통
Prague Spring 공식 자료는 1946년 첫 축제 개막에서 Rafael Kubelík과 Czech Philharmonic이 Má vlast를 연주했다고 기록한다. Václav Talich의 1925년 체코슬로바키아 라디오와 1929년 His Master’s Voice 녹음은 체코 연주 전통의 초기 층위를 이룬다. 1990년 5월 12일에는 Kubelík이 Czech Philharmonic과 함께 프라하로 돌아와 자유 속에서 열린 축제 개막을 지휘했으며 , Supraphon 카탈로그는 그 실황을 1시간 17분 45초로 기록한다. 이 후대의 의식적 ·정치적 의미는 1870년대 작곡 당시의 의도와 분리해, 작품이 체코의 공적 기억에서 반복되는 방식을 설명하는 자료로 삼는다.

주요 레코딩

Václav Talich · Czech Philharmonic: 1925년 라디오와 1929년 상업 녹음으로 언급되는
초기 체코 연주 전통. 후대 카탈로그의 2015년 ·2021년 표기는 발매 ·리마스터 정보이므로 원녹음
연도와 구분한다.
Rafael Kubelík · Czech Philharmonic: 1990년 5월 12일 프라하 실황. 망명 뒤 귀환한
지휘자의 Prague Spring 개막이라는 수용사와 전곡 연주를 함께 확인할 수 있다.
Sir Colin Davis · London Symphony Orchestra: 2005년 Barbican Hall 녹음, 75분 11초. Hyperion 해설은 여섯 초상화를 하나의 설득력 있는 전체로 묶는 접근을 강조한다.

주요 자료

베드르지흐 스메타나 박물관 작품 카탈로그: 개별 곡의 완성 ·초연 날짜와 전곡 초연.

Bärenreiter BA11573 및 Vltava 자필보 파시밀리: 자필보 중심 Urtext와 출판 계보.

Prague Spring 공식 프로그램: 1946년 개막, Talich 녹음, 축제 전통.

Chandos LSO0516, Hyperion LSO Davis, Kubelík 1990 카탈로그: 전곡 녹음의 트랙 시간과 공연 맥락.

IMSLP 및 Má vlast 개요: 공개 악보와 기본 작품 정보.

The Bartered Bride

정보

개요
곡명: The Bartered Bride / Prodaná nevěsta
작곡가: Bedřich Smetana (1824–1884)
대본: Karel Sabina, 체코어
장르: 3막 희가극
작곡 및 개정: 1863–1866년 초판, 1868–1870년 개정
초연: 1866년 5월 30일, 프라하 Provisional Theatre에서 2막 ·말 대사판으로 초연. 1870년 9월 25일 최종 3 막판 초연.
범위: 1870년 최종 3막 ·레치타티보판 전곡
IMSLP: The Bartered Bride

Wikipedia: The Bartered Bride

The Bartered Bride(Prodaná nevěsta)는 Bedřich Smetana가 Karel Sabina의 체코어 대본에 붙인
희가극이다 . 이 글은 오늘날의 기준이 되는 1870년 최종 3막판 전곡을 다루며, 서곡과 세 막의 순서에 따라 Mařenka와 Jeník의 사랑, Kecal이 추진하는 혼인 계약, Vašek와 서커스가 만드는 오해, 계약의 반전과 결혼 성사를 설명한다. 1866년 초연판은 2막과 말 대사로 구성되었고 , 이후 춤과 노래 번호가 추가되면서 현재의 3 막 ·레치타티보 형태가 만들어졌다 .

출판 정보와 개정

Smetana는 1863년 7월 프라하에서 작곡을 시작해 1866년 3월 15일 첫 판을 완성했다. 1866년 5월 30일 프라하 Provisional Theatre에서 Smetana의 지휘로 초연된 판은 두 막과 산문 대사를 사용하는
희가극이었다 . 1868–1869년에는 새로운 춤과 노래 번호, 3막 구조, 코미디언 장면이 차례로 추가되었고 , 1870년 마지막 개정에서 말 대사가 노래하는 레치타티보로 바뀌었다.

국립박물관 카탈로그는 1870년 9월 25일 프라하에서 마지막 손질판이 초연되었다고 기록한다. 1872년에는
세 막과 서곡을 포함한 피아노 축약보가 출판되었고 , 1892년에는 Bote & Bock의 초판이 나왔다. 1932–1936 년 Smetana 전집 비평판과 1940년 ·1953년 연구용 판본도 현재 판본 전승의 일부를 이룬다.

소요 시간

최종 3막판 전곡은 약 2시간에서 2시간 20분이다. 말 대사와 레치타티보의 처리, 막간, 판본에 따라 실제 공연 시간은 달라진다.

편성

주요 배역: Mařenka(소프라노), Jeník(테너), Vašek(테너), Kecal(베이스), Krušina(바리톤), Ludmila(소프라노), Mícha(베이스), Háta(메조소프라노), Esmeralda(소프라노), 서커스 단장 (테너), 인디언 (말하는 배역)
합창: 마을 사람들과 서커스 인물을 포함한 혼성합창
관현악: 피콜로, 플루트 2, 오보에 2, 클라리넷 2, 바순 2, 호른 4, 트럼펫 2, 트롬본 3, 팀파니, 타악기 (트라이앵글 , 작은북, 심벌즈, 큰북), 현악 5부

국립박물관 카탈로그는 이 악기 목록을 약식으로 제시하고, 무대 위 음악에는 피콜로와 트럼펫, 작은북, 심벌즈 등이 사용될 수 있다고 적는다. 세부 타악기와 무대 음악의 배치는 판본과 연출에 따라 달라질 수 있으므로, 1870년 최종판의 대여 파트가 정하는 목록을 함께 확인해야 한다.

대본과 인물

체코어 대본은 보헤미아 농촌 마을의 혼인 거래를 중심으로 한다. Mařenka는 Jeník를 사랑하지만 부모와 중매쟁이 Kecal은 그녀를 Mícha 집안의 Vašek와 결혼시키려 한다. Jeník는 Kecal의 돈을 받아 Mařenka를 포기하는 듯한 계약을 맺으면서, Mícha의 아들만 그녀와 결혼할 수 있다는 조건을 넣는다. 관객에게 숨겨진 그의 신분은 제 3막에서 드러나고, 그가 Mícha의 장남이라는 사실이 계약의 의미를 뒤집는다.

Vašek의 어수룩함과 말 더듬기, Kecal의 장황한 중매, Mařenka와 Jeník의 사랑과 분노, 마을 사람들의 집단 반응이 독창 ·이중창 ·앙상블을 움직인다. 제 3막의 서커스는 Vašek가 Esmeralda에게 끌리고 곰 역할을 맡는 소동을 불러오며, 마을 공동체의 결혼 문제를 잠시 다른 구경거리와 결합한다.

막별 구성

서곡

서곡은 빠른 푸가적 움직임과 싱코페이션 춤 음형으로 희극의 속도를 연다. Los Angeles Philharmonic은 서곡의 재료가 제 2막 피날레, 즉 Jeník가 계약에 서명하고 마을 사람들이 그 거래를 지켜보는 장면과
연결된다고 설명한다. 전곡에서 분리되어 독립 관현악곡으로도 연주되지만 , 오페라의 협상과 소동을 미리 압축하는 역할이 남아 있다.

제 1막

마을 광장과 여관 앞의 축제에서 Mařenka와 Jeník는 서로의 사랑을 확인한다. Mařenka의 부모는 Kecal의 중매를 받아 Vašek와의 결혼을 추진하고, Jeník는 자신의 과거를 숨긴 채 상황을 지켜본다. 막 끝의 Polka 는 봄 축일을 맞은 마을 사람들이 부르고 추는 춤으로, 개인적인 사랑을 공동체의 축제 안에 놓는다.

제 2막

여관 안에서 남자들의 술 노래 뒤에 여성들이 합류하고, 빠른 Furiant 가 펼쳐진다. Kecal은 Jeník에게 돈을 주고 Mařenka를 포기하게 만들며, Jeník는 “Mícha의 아들 ”이라는 조건을 넣은 계약에 서명한다. 이 계약은 관객에게 배신처럼 보이지만, 제 3막의 신분 폭로를 준비하는 극의 중심 장치다. Mařenka와 Jeník, Mařenka 와 Vašek, Jeník와 Kecal의 대조적인 이중창과 앙상블이 협상과 오해를 이어 간다.

제 3막

마을 광장에 서커스가 도착하고, Vašek는 Esmeralda에게 마음을 빼앗긴다. 서커스의 Dance of the Comedians 는 활기찬 skocná 와 연결되는 무대 춤으로, Vašek가 곰 역할을 맡는 소동과 맞물린다. 이어 Jeník 가 바로 Mícha의 장남이라는 사실이 밝혀지고, 계약 조건에 따라 Mařenka와 결혼할 권리가 인정된다. Mícha 가 아들을 받아들이면서 Kecal의 거래가 뒤집히고 공동체의 결혼이 성사된다.

춤과 체코어의 무대 기능

Polka, Furiant, Dance of the Comedians 는 장식적인 간주곡이 아니라 인물과 공동체의 행동을 진행하는 번호다. 초연 당시의 2막판에는 춤이 없었지만, 1868–1869년 개정에서 춤과 새로운 노래 번호가 추가되면서
각 막의 장소와 사회적 관계가 더 분명해졌다 . 제 1막의 Polka는 마을 축제, 제 2막의 Furiant는 술자리와 협상, 제 3막의 Dance of the Comedians는 서커스의 도착을 구체적인 무대 행동으로 만든다.

OperaVision 인터뷰에서 지휘자 Jac van Steen은 체코어의 강세가 음악의 악센트와 밀접하게 연결된다고 설명한다. 같은 자료는 Kecal에게 바순, Mařenka의 사랑과 믿음에 클라리넷, 결정을 거부하는 순간에
오보에를 배치하는 관현악적 인물 묘사를 소개한다. 이는 고정된 배역 모티프 목록이라기보다 , 체코어의 말 리듬과 장면의 성격을 관현악이 함께 채색하는 연주 관점이다.

초연과 수용

1866년 초연 뒤 The Bartered Bride는 프라하 Provisional Theatre의 레퍼토리에 남았고, 체코
국립박물관은 1882년 5월 5일 100회 공연을 기념했다고 기록한다. 1870년 최종판의 3막 구조와
레치타티보는 공연 경험, 평론가와 지인의 의견, 해외 무대 진출 시도를 반영한 결과였다. 1892년 빈 국제 음악 ·연극 전시회에서의 성공은 해외 공연의 확산과 체코 오페라의 대표 레퍼토리로 자리 잡는 과정의 한 계기로 소개된다.

Royal Opera House Collections는 1907년 런던 첫 공연과 1955년 자체 회사 공연을 기록한다. 서곡과 춤곡은 Dances from The Bartered Bride 라는 별도 관현악 레퍼토리로도 유통되며, 이 독립 편곡의 수록 범위는 3막 전곡과 다르다.

주요 자료

Bedřich Smetana 국립박물관 , Prodaná nevěsta 작품 카탈로그: 네 가지 버전, 작곡 ·초연 연대,
대본과 출판 전승

체코 국립박물관 , 100회 공연 역사: 2막판에서 3막판으로의 개정과 1882년 수용
체코 정부 ·국립박물관 , Prodaná nevěsta 전시 안내: 1872년 피아노 축약보와 네 가지 자필 버전 Royal Opera House Collections, The Bartered Bride: 3막 체코어 희가극, 초연과 런던 공연 기록 Los Angeles Philharmonic, Overture and Three Dances: 서곡과 춤의 장면상 기능, 관현악 해설 OperaVision, The Bartered Bride 공연 소개 및 작품의 보편성 인터뷰: 인물 관계, 세 막 줄거리, 체코어 강세와 춤의 연주 관점