# Duke Bluebeard's Castle, Sz. 48

- □□

정보

개요
곡명: Duke Bluebeard's Castle, Sz. 48 (BB 62, Op. 11)
원어 제목: A kékszakállú herceg vára
작곡가: Béla Bartók (1881–1945)
대본: Béla Balázs 의 헝가리어 mystery play, Charles Perrault 의 Bluebeard 전설에 바탕을 둠
장르: 1막 오페라
작곡과 개정: 1911년 작곡, 1912년 이후 개정, 1917년 대규모 수정, 1921년 최종판
초연: 1918년 5월 24일, Budapest Royal Hungarian Opera House, Egisto Tango 지휘. Olga Haselbeck (Judith)과 Oszkár Kálmán (Bluebeard)이 노래했으며 The Wooden Prince 와 같은 저녁에 공연됨
IMSLP: Duke Bluebeard's Castle, Sz. 48

Wikipedia: Bluebeard's Castle

Duke Bluebeard's Castle 은 Béla Bartók 가 Béla Balázs 의 헝가리어 mystery play를 바탕으로 쓴 1막 오페라다. 말하는 Prologue(공연에 따라 생략 가능) 뒤에 Bluebeard와 Judith가 어두운 성의 일곱 문을
차례로 여는 장면이 이어지며, 세 명의 전처는 노래하지 않는 배역으로 마지막 문에 나타난다. 이 글은 1911년 초고에서 1917년 개정과 1921년 최종판으로 이어진 전곡, 초연과 초기 수용, 최종판의 공연 조건을 다룬다.

출판 정보와 판본

Balázs의 대본은 1697년 Charles Perrault 가 전한 Bluebeard 전설을 바탕으로 하지만, 전설의 구출과
처벌을 그대로 재현하지 않고 Bluebeard와 새 아내 Judith의 대화, 그리고 일곱 개의 잠긴 문에 사건을 집중한다. Balázs는 이 텍스트를 mystery play로 부르며 프롤로그에서 무대의 사건을 사람의 마음속
이야기로도 바라보게 한다. Universal Edition 의 작품 해설에 따르면 Balázs는 처음에 Zoltán Kodály 를 위해 이 소재를 구상했고, Bartók는 1910년에 대본을 읽은 뒤 작곡에 착수했다.

Bartók의 1918년 초연 성명은 작곡을 1911년 3월부터 9월까지 진행했다고 밝힌다. 1911년 공모전에 제출한 뒤 1912년에도 작품을 손질했고, 결말의 두 번째 버전을 언제 완성했는지는 연구자 사이에 차이가 있다. László Somfai 는 1911년으로, Carl S. Leafstedt 는 1911년 말에서 1912년 초로 제시한다. 두 견해가 공통으로 연결하는 사건은 Béla Balázs 가 파리에서 보낸 확장된 결말을 바탕으로 Bartók가 결말 부분을 다시 쓰고 1912년 Rózsavölgyi 공모전에 새 결말을 포함한 악보를 제출했다는 사실이다.

The Wooden Prince 가 1917년 5월 Budapest에서 성공한 뒤 Bartók는 두 작품을 한 저녁에 공연할 가능성을 얻었다. 이 과정에서 1917년 대규모 수정이 이루어졌다 . Márton Kerékfy 는 1911년부터 1925년 총보 출판까지의 원자료를 대조해 celesta와 xylophone의 추가, 초기 두 tenor tuba 성부를 trumpets와 trombones로 바꾼 수정, 성악이 관현악에 묻히지 않도록 한 재료의 감축과 연주하기 어려운 구절의 교정을

설명한다 .

HUN-REN Institute for Musicology의 원고 색인에는 완전한 초고 대신 초기 주제 스케치 , 결말 변형이 있는 자필 성악 악보 , 새 결말이 삽입된 자필 총보 , 1911년 공모전용으로 추정되는 사본 , Budapest Opera용 사본 , 1917년과 1936년의 성악부 , 1921년 10월 교정쇄와 UE7026 인쇄용 사본이 서로 다른 자료로 남아 있다 . Universal Edition은 1921년 판을 definitive version으로 표시하고 , IMSLP는 UE7026 성악 악보를 1922년 , UE7028 총보와 parts를 1925년으로 색인한다 . 따라서 1921년은 출판사가 붙인 최종판의 연도이고 1922년은 해당 성악 악보의 서지 연도로 구분된다 .

## 소요 시간

Boosey & Hawkes는 55분 , Universal Edition은 60분 , Los Angeles Philharmonic은 약 55분으로 안내한다 . 언어 , 프롤로그의 포함 여부 , 공연장과 지휘에 따라 달라지는 자료값을 종합하면 전곡은 약 55–60분으로 볼 수 있다 . Sir Georg Solti의 1979년 Decca 녹음은 자료에 따라 약 57분으로 표기된다 .

## 편성

최종판의 출판사 상세 목록을 기준으로 하면 성악과 관현악은 다음과 같다 .

- 성악과 무대 역할 : Bluebeard(baritone으로 표기되며 다른 자료에서는 bass로도 분류 ), Judith(mezzo-soprano 또는 soprano), 말하는 Prologue 또는 Bard, 제 7문에 등장하는 세 명의 전처 (silent roles).
- 목관 : 4 flutes(제 3·제 4플루트는 piccolo 겸임 ), 2 oboes와 cor anglais, 3 clarinets(제 1·제 2클라리넷은 E-flat·A clarinet 겸임 , 제 3클라리넷은 A·bass clarinet 겸임 ), 4 bassoons(제 4바순은 contrabassoon 겸임 ).
- 금관 : 4 horns, 4 trumpets, 4 trombones, tuba 또는 bass tuba.
- 타악기 : 2 timpani와 3명의 percussion. 출판사 ·기관 목록에는 bass drum, snare drum, tam-tam, cymbals, suspended cymbal, xylophone, triangle이 포함된다 .
- 건반과 현악 : 2 harps, celesta, organ, 현악기 . Universal Edition의 상세 색인은 violin I 16, violin II 16, viola 12, violoncello 8, double bass 8을 제시한다 .
- 무대 음악 : 4 trumpets in C와 4 alto trombones가 본 관현악과 별도로 무대 밖 또는 무대 위에 배치된다 . 실제 공연 인원은 이 출판사 색인과 다를 수 있다 .

출처에 따라 Bluebeard의 성부는 baritone과 bass, Judith의 성부는 mezzo-soprano와 soprano로 다르게 표시된다 . 이는 작품의 인쇄판과 공연 자료가 역할을 분류하는 방식의 차이이며 , 실제 공연 자료에는 두 분류가 모두 나타난다 .

## 프롤로그와 일곱 장면

### 프롤로그와 성의 홀

말하는 Prologue 또는 Bard가 이야기를 시작한다. 프롤로그는 공연에서 생략되기도 하며, Balázs가 쓴 프롤로그와 이어지는 orchestral prelude는 무대의 사건을 현실의 건축물과 마음속 이야기로 함께 바라보게 한다. Los Angeles Philharmonic 의 무대 설명에는 창이 없는 어두운 큰 홀과 관객 앞에 놓인 일곱 개의 문이 제시된다. Judith는 가족과 약혼자를 떠나 Bluebeard를 따라왔고, Bluebeard는 성에 머물지 떠날지 선택할 수 있다고 말한다. Judith는 어둠 속에 머무는 대신 문을 열어 성 안에 빛을 들이려 한다.

제 1문: Torture chamber

첫 번째 문 뒤에서 고문실과 벽의 피가 드러난다. Judith는 물러서지 않고 다음 열쇠를 요구한다. Boston Symphony Orchestra 의 프로그램 해설은 높은 관악기, xylophone, tremolo strings가 이 장면의 날카로운 이미지를 만든다고 설명한다. 시작 부분에서 oboe와 clarinet이 제시하는 minor second도 작품 전체에서
피의 동기로 되풀이된다는 기관의 관찰이 있다.

제 2문: Armoury

두 번째 문은 무기고를 연다. 성 안의 물건이 Bluebeard의 권력과 폭력에 관한 단서로 확장되며, Judith는 더 깊은 비밀을 보려 한다. BSO는 이 장면의 군사적 성격을 martial brass와 solo trumpet의 발화로 설명한다.

제 3문: Treasury

세 번째 문 뒤에는 보물방이 있다. 보석과 금은 빛나지만 그 위에도 피가 묻어 있어, 앞선 고문실의 상처가 성의 부와 분리되지 않는다는 사실이 드러난다. BSO가 특정한 trumpet과 flute의 화음, celesta, 두 대의 solo violin은 보물의 광택을 관현악으로 묘사한다.

제 4문: Secret garden

네 번째 문은 비밀 정원으로 이어진다. 꽃과 풀에도 피가 스며 있어 아름다운 장소가 Bluebeard의 과거와
떨어져 있지 않다. 이 장면에서 현악 화음과 solo horn이 정원의 음향을 담당한다고 BSO는 해설한다. Judith 는 정원의 개방 뒤에도 마지막 문들을 향해 나아간다.

제 5문: Bluebeard's kingdom

다섯 번째 문이 열리면 산과 강을 포함한 Bluebeard의 광대한 영토가 펼쳐진다. BSO는 full orchestra와 organ의 결합을 이 장면의 표지로 설명하고, Karina Canellakis 는 2023년 Classical WCRB 대담에서 무대 밖 추가 brass가 organ과 함께 울린다고 말했다. 그녀의 대담은 이 순간에 Bluebeard도 노래하기 때문에 관현악의 큰 음량과 성악의 가청성을 맞추는 일이 실제 공연의 문제라고 설명한다. 같은 자료와 BSO 해설은 이 장면의 C major와 관현악 규모를 연결한다.

제 6문: Lake of tears

여섯 번째 문 뒤에는 눈물의 호수가 있다. 다섯 번째 문의 영토가 열어 놓은 빛은 가라앉고, Bluebeard는 더 이상 묻지 말고 사랑해 달라고 Judith에게 호소한다. BSO는 celesta, harp, 낮은 관악기의 arpeggio와 timpani가 호수 장면의 정지된 음향을 만든다고 설명한다. Judith는 마지막 열쇠를 놓지 않는다.

제 7문: Bluebeard's wives

일곱 번째 문 뒤에서 Bluebeard의 세 전처가 살아 있는 모습으로 나온다. Bluebeard는 그들을 dawn, noon, evening의 아내라고 부르고 Judith를 night의 네 번째 아내로 맞는다. 그는 Judith에게 보석과 왕관, 망토를 입히며, Judith는 다른 아내들을 따라 일곱 번째 방으로 들어간다. 문이 닫힌 뒤 Bluebeard는 어둠 속에 홀로 남고 음악은 시작 부분의 어두운 재료로 돌아간다. 이 장면의 사건 순서는 Balázs의 대본과 출판사 ·공연기관의 시놉시스가 공통으로 제시한다.

초연과 초기 수용

1911년 작품은 Budapest의 공모전에 제출되었으나 연주하기 어렵다는 판단을 받아 무대에 오르지 못했다. 1917년 The Wooden Prince 의 성공 뒤 Miklós Bánffy 와 Egisto Tango 가 작품을 다시 검토했고, 1918년 5 월 24일 Royal Hungarian Opera House에서 두 작품이 한 저녁에 공연되었다 . Bartók는 초연 당일 발표한 성명에서 Olga Haselbeck 과 Oszkár Kálmán 의 노래가 자신의 구상에 맞았다고 평가했다. 이 평가는 작곡가가 특정 초연의 성악가를 돌아본 동시대 기록이다.

Hungarian State Opera 의 역사 해설은 초연이 몇 차례 공연 뒤 프로그램에서 빠졌고 헝가리에서 1936년까지 재공연이 마련되지 않았다고 기록한다. 이는 호의적인 비평이 있었다는 기록과 함께 남아 있는 수용사다. 1920년대에는 Frankfurt와 Berlin 공연이 기록되어 해외 공연이 이어졌으며 , Boston Symphony Orchestra 는 1949년 1월 8일 Antal Doráti 가 지휘한 Dallas 공연과 1952년 10월 2일 New York City Opera 의 Chester Kallman 영어 번역 무대를 미국 공연사의 사례로 제시한다. Los Angeles Philharmonic 의 첫 공연은 1968년 11월 27일 Zubin Mehta 지휘, Christa Ludwig 와 Walter Berry 의 출연으로 기록되어 있다.

직접 연주와 해석 자료

Bernard Haitink 는 1996년 The Independent 인터뷰에서 Salzburg에서 이 오페라를 처음 지휘할 준비를
하면서 Sir Georg Solti 의 녹음을 듣고 metronome과 헝가리어 코치를 함께 사용했다고 말했다. 그는 Andante와 Lento 같은 tempo 표기가 숫자로 적힌 metronome 수치와 예상보다 다르게 느껴질 수 있다고 설명했으며 , 낮은 음역의 Judith가 큰 관현악에 묻히지 않도록 음량을 조절하고 싶었다고 회고했다. Bluebeard의 어둡고 강한 면과 Judith의 취약함을 대비하려 했다는 말, 제 5문의 거대한 fortissimo에 관한 언급도 그 Salzburg 제작의 경험에 속한다.

Karina Canellakis 는 2023년 Classical WCRB 대담에서 헝가리어 단어의 리듬과 Bartók가 관현악에 부여한 리듬이 텍스트의 의미를 함께 강조한다고 말했다. 그녀가 설명한 제 5문에서는 organ과 무대 밖 brass가 큰 음량으로 울리는 동안 Bluebeard의 성악이 계속되므로 , 가수가 숨을 쉬는 순간과 관현악의 세기를 맞추는 balance가 실행상의 과제가 된다. 이 설명은 2024년 BSO 공연과 연결된 특정 지휘자의 준비 사례다.

Michelle DeYoung 은 2019년 Houston Symphony 인터뷰에서 Judith를 처음 준비할 때 헝가리어가 어려워
헝가리 mezzo-soprano의 녹음을 듣고 전역을 IPA로 옮겼으며, 젊은 헝가리인 지휘자와 Peter Eötvös 에게 도움을 받았다고 회고했다. 높은 C까지 이어지는 역할의 음역과 극적 부담, 2014년 Esa-Pekka Salonen 지휘 녹음에 참여한 경험도 함께 언급했다. 이 자료는 DeYoung이 언어와 역할을 준비한 개인적 경험을 보여 준다.

Bartók는 1918년 초연 성명에서 Haselbeck과 Kálmán의 노래가 자신의 구상에 완전히 부합했다고 썼다. 이 동시대 평가는 작곡가가 1918년 초연의 성악적 결과를 어떻게 받아들였는지를 보여 주며, 그 범위는 해당 공연에 한정된다.

주요 레코딩

János Ferencsik 가 Budapest Philharmonic Orchestra 를 지휘하고 Mihály Székely 와 Klára Palánkay 가 노래한 1956년 studio 기록은 확인 가능한 이른 녹음 사례다. MusicWeb International
은 헝가리어와 프롤로그가 없는 구성을 기록하며, 1956년 이전에도 방송 ·실황 기록이 거론되어 이
녹음은 이른 studio 사례로 소개된다.
István Kertész 와 London Symphony Orchestra 의 1965년 Decca 녹음에는 Walter Berry 와
Christa Ludwig 가 참여했다. MusicWeb International 은 약 59분 30초의 완전한 연주와 분위기
있는 해석으로 평가한다. Decca의 1999년 날짜는 재발매일이다 .
Pierre Boulez 가 BBC Symphony Orchestra 를 지휘한 1976년 Sony/CBS 녹음은 Siegmund Nimsgern 과 Tatiana Troyanos 가 노래한다. MusicWeb International 은 문별 관현악 묘사의
세밀함과 느리고 최면적인 분위기를 지적한다.
Sir Georg Solti 의 1979년 London Philharmonic Orchestra 녹음에는 Kolos Kováts, Sylvia Sass, 말하는 Prologue의 István Sztankay 가 참여했다. 헝가리어 전곡이며 약 57분으로 표기되고, MusicWeb International 은 추진력과 Prologue의 존재를 특징으로 언급한다. 1979년 3월 London Kingsway Hall 녹음과 이후 Decca 발매는 각각의 사건으로 구분된다.
Boulez가 Chicago Symphony Orchestra 를 지휘한 1993년 studio 기록은 1998년 Deutsche Grammophon으로 발매되었고 , Jessye Norman 과 László Polgár 가 노래했다. MusicWeb International 은 차분한 통제, 풍부한 성악, 선명한 음향을 이 녹음의 특징으로 평가한다.
Valery Gergiev 와 London Symphony Orchestra 의 2009년 LSO Live 녹음에는 Elena Zhidkova 와
Sir Willard White 가 참여한다. Hungarian text와 English translation을 함께 제공하고
Prologue and Introduction부터 제 7문까지를 별도 트랙으로 나눈다. LSO Live는 Opera Magazine, BBC Music, Classical Source 의 당시 평가를 카탈로그에 인용한다.

주요 자료

Universal Edition, Bluebeard's Castle: 1921년 definitive version, 역할, 프롤로그, 7개 장면,
최종판 편성, 출판사 안내 시간.

HUN-REN Institute for Musicology, Bartók manuscripts: 원고 종류, 소장번호, 1917년 ·1936년 성악부와 UE printer's copy.
Béla Bartók Writings, A kékszakállú herceg vára: 1918년 초연 성명, 1911년 3–9월 작곡 진술,
초연 성악가에 대한 Bartók의 평가.

Márton Kerékfy, Bartók's Revisions to the Instrumentation of Duke Bluebeard's Castle: 1911–1925 원자료 대조, 1917년 편성 수정과 결말 연대의 연구 차이.
Carl S. Leafstedt, Pelléas Revealed: 작곡에서 1921년 출판까지의 경로와 결말 연구.

Boosey & Hawkes, Duke Bluebeard's Castle: 공연 시간, 배역, 프롤로그 선택, 문별 시놉시스와
무대 금관.

Boston Symphony Orchestra, Bartók: Bluebeard's Castle: 문별 사건과 관현악 색채, 미국 공연 기록.

Los Angeles Philharmonic, Bluebeard's Castle: 무대 지시, 편성, 시간과 1968년 공연 기록.

Hungarian State Opera, Bluebeard's Castle: 공모전과 헝가리 초기 수용.

- Karina Canellakis □□ , Classical WCRB: □□□□ □□ , □ 5□□ organ·□□ □ brass□ □□ balance.
- Bernard Haitink □□□ , The Independent: 1996□ Salzburg □□ , tempo·metronome·□□ □□□ □□ balance.
- Michelle DeYoung □□□ , Houston Symphony: Judith□ □□□□ ·IPA □□□ □□ □□ .
- MusicWeb International, Bartók's Duke Bluebeard's Castle □□ □□ : □□ ·□□ □□□ □□□ □□ □□ .
- Decca Classics, Kertész recording, Deutsche Grammophon, Boulez recording, LSO Live, Gergiev recording: □□ ·□□ □□□ □□ □□ .
- Metropolitan Opera 2015 playbill: □□ □□□ □□□ □□□ .