정보

Béla Bartók: *The Wooden Prince*, Sz. 60, BB 74

개요

- 작곡가 : Béla Bartók (1881–1945)
- 작품명 : *The Wooden Prince*, Op. 13, Sz. 60, BB 74
- 헝가리어 원제 : *A fából faragott királyfi*
- 장르 : 무용수와 관현악을 위한 단막 판토마임 발레 ·무용극
- 시나리오 : Béla Balázs
- 작곡 ·완성 : 음악 구성 1914–1916년 , 오케스트레이션과 극장용 완성 1916–1917년
- 초연 : 1917년 5월 12일 , Budapest Hungarian Royal Opera House
- 초연 지휘 : Egisto Tango
- 출판 : Universal Edition, 1921년 피아노 축약보와 1924년 총보
- 공연 시간 : 판본과 절단에 따라 약 42–54분
- **IMSLP:** The Wooden Prince, Sz.60 (Op.13) (Bartók, Béla)
- **Wikipedia:** The Wooden Prince

Béla Bartók의 *The Wooden Prince*는 Béla Balázs의 시나리오를 무용과 관현악으로 옮긴 단막 판토마임 발레다 . Bartók가 1914–1916년에 음악을 구성하고 1917년 초연을 위해 오케스트레이션을 마쳤으며 , 1917년 5월 12일 Budapest Hungarian Royal Opera House에서 Egisto Tango가 지휘했다 . 왕자와 공주 , 요정 , 나무 인형이 숲과 물의 세계를 지나며 사랑과 외형의 관계를 시험하고 , 장면은 서주 , 왕자의 접근 , 자연의 방해 , 나무 인형의 춤 , 공주의 깨달음과 화해로 이어진다 . 전막 발레와 그로부터 만든 축약 모음곡 , 그리고 별도 작품인 *Dance Suite*, BB 86을 구분해야 작품의 범위와 공연 시간을 정확히 파악할 수 있다 .

출판 정보

시나리오는 1912년 문예지 *Nyugat*에 먼저 실렸고 Balázs가 Bartók에게 건넸다 . 원고와 헝가리 국립오페라의 프로그램 자료는 Bartók가 1914년 봄부터 1916년 가을까지 작곡하고 1917년 1월 오케스트레이션을 마무리해 2월 5일 총보를 극장에 보냈다고 기록한다 . Boosey & Hawkes와 LA

Philharmonic은 1914–1916 또는 1914–1917을 제시한다. 이 자료에 따르면 음악 구성은 1914–1916년, 극장용 완성은 1917년으로 나뉜다.

Universal Edition은 1921년에 피아노 축약보를, 1924년에 총보를 냈다. HUN-REN BTK Zenetudományi Intézet의 Bartók 원고 목록에는 자필 총보와 부다페스트 오페라 사본, 1924년 Universal Edition 자료, 1932년 절단 목록이 남아 있다. 1932년 문서는 Bartók가 공연을 위해 검토한 절단의 직접 자료다. 발레에서 뽑은 소편곡과 Universal Edition의 콘서트 모음곡은 전막과 별도로 다루며, Dance Suite, BB 86, Sz. 77 역시 1923년에 쓰인 별도 관현악 작품이다.

소요 시간

전막 시간은 판본과 절단, 지휘 속도에 따라 크게 다르다. BMC 작품 데이터베이스는 42분, Boosey & Hawkes는 45분, LA Philharmonic과 IMSLP는 약 48분을 안내한다. Bournemouth Symphony Orchestra 와 Marin Alsop의 Naxos 전막 녹음은 53분 38초, Pierre Boulez와 New York Philharmonic의 Dutton 녹음은 52분 38초다. Thomas Dausgaard가 Bartók의 최종 축약판을 사용한 Onyx 녹음은 약 42분 12초다. 이 수치들은 서로 다른 공연판과 녹음의 길이이며 작품의 단일한 표준 시간은 아니다.

편성

LA Philharmonic과 Boosey & Hawkes의 전막 편성을 대조하면 다음과 같다.

목관: 플루트 4(제 3·4플루트는 피콜로 겸용), 오보에 4(제 3·4오보에는 잉글리시 호른 겸용),
클라리넷 4(제 3클라리넷은 E-flat 클라리넷, 제 4클라리넷은 베이스 클라리넷 겸용), 바순 4(제 3·4
바순은 콘트라바순 겸용)
색소폰: 알토 색소폰과 테너 색소폰. 자료에 따라 테너가 바리톤 색소폰을 겸하는 표기도 있다.
금관: 호른 4, B-flat 트럼펫 4, B-flat 코넷 2, 트롬본 3, 튜바
타악: 팀파니와 베이스드럼 , 캐스터네츠 , 심벌즈, 글로켄슈필 , 피콜로 스네어드럼 , 탐탐, 트라이앵글 , 실로폰. Boosey는 타악기 주자 3명을 표시한다.
기타: 하프 2, 4손 첼레스타, 현악 5부

색소폰의 겸용 여부와 타악기 주자 수는 자료의 축약 방식에 따라 달라진다. Universal Edition의 콘서트 모음곡 검색 자료에 보이는 다른 인원 수를 전막 편성에 그대로 적용하지 않으며, 실제 대여 파트와 사용 총보가 판본별 배치를 결정한다.

창작과 초연

Balázs의 시나리오와 Bartók의 작곡
Balázs의 시나리오는 인간 인물과 자연의 힘, 창작된 나무 인형을 한 무대에 놓는다. 왕자는 공주에게 다가가려 하지만 요정은 숲과 물을 움직여 그 길을 막고, 왕자가 자신의 망토와 왕관, 머리카락을 인형에

붙이면서 공주의 관심은 진짜 왕자 대신 빛나는 외형으로 향한다. 이 설정은 왕자와 공주의 사랑 이야기인 동시에, 예술가와 자신이 만든 형상의 관계를 생각하게 하는 무대 구조로 읽힌다. 작곡가의 초연 후 회고가
이런 의미를 덧붙였다는 사실은 Onyx 북릿의 전언으로 귀속한다.

Bartók의 1921년 자전적 글은 1914년에 이 발레와 현악사중주 제 2번을 시작해 3년 뒤 완성했다고 회고한다. 헝가리 국립오페라의 공식 프로그램은 작곡, 오케스트레이션 , 총보 제출을 더 세부적인 연대기로 나눈다. 두 자료는 서로 다른 기록 단위를 사용하므로 , 작품의 음악 구성과 극장용 마무리를 같은 날짜로 압축하지 않는다.

1917년 Budapest 초연
OperaDigitár, Hungarian State Opera의 공식 프로그램, Budapest Music Center 자료는 1917년 5월 12 일 Hungarian Royal Opera House에서의 세계 초연을 공통으로 기록한다. Egisto Tango가 지휘했고, Béla Balázs는 연출 ·제작을, Otto Zöbisch는 안무를, Miklós Bánffy는 무대와 의상 디자인을 맡았다. 초연 배역은 Prince Anna Pallay, Princess Emilia Nirschy, Fairy Boriska Harmat, Puppet Ede Brada로 확인된다.

Balázs의 회고에는 Tango와의 리허설 횟수, 무대 시간에 맞춘 음악 분할, 극장 관계자들의 초기 난관이 나온다. 공식 자료는 Balázs의 제작 역할과 Zöbisch의 안무를 분리해 기록한다. 따라서 회고자의 자기 설명을 초연 제작진 전체의 단일한 역할표로 바꾸지 않는다. 초연 뒤 작품의 성공은 Bartók가 자신의 무대음악을 더 넓은 관객에게 알리는 계기가 되었고, 1918년 Bluebeard’s Castle 공연을 여는 데 도움이 되었다는 설명이 기관 프로그램에 남아 있다.

무대의 진행

서주와 자연의 각성

서주는 숲과 물이 살아 움직이는 공간을 연다. 관현악은 자연의 힘을 넓은 음향으로 제시하고, 왕자와 공주가 아직 만나지 않은 상태에서 요정의 존재를 예고한다. LA Philharmonic과 Naxos 해설은 이 시작을 자연의 각성과 연결하며, Wagner의 Das Rheingold 서주와 비교하기도 한다. 이는 음향과 무대의 관계에 관한 해설이지 작품이 Wagner를 직접 인용한다는 뜻은 아니다.

왕자와 공주의 만남

왕자는 공주에게 다가가려 하지만 요정이 숲과 물을 일으켜 그 길을 막는다. 자연의 움직임이 두 사람 사이에 장애물을 만들면서, 인간의 의지가 마법의 질서와 맞부딪힌다 . 왕자는 자신의 외형을 바꾸는 대신 자신이 가진 망토와 왕관, 머리카락을 나무 인형에 붙여 공주의 시선을 끌 방법을 택한다.

나무 인형의 등장과 춤

공주는 생생하게 움직이는 나무 인형을 진짜 왕자로 착각하고 그 외형에 매혹된다. 인형은 왕자의 장식과
요정의 힘으로 춤추며, 딱딱하고 반복적인 움직임이 인간 왕자의 진심과 대비된다. 공식 시놉시스와 음반
해설은 이 장면을 발레의 중심 전환으로 놓는다. 공주는 인형이 힘을 잃고 장식이 낡은 뒤에야 왕자의 모습을 다시 바라본다.

상실과 화해

인형의 생명력이 사라지자 공주는 왕자의 고통과 진심을 알아본다. 요정은 자연의 움직임을 거두고, 왕자와 공주는 외형의 경쟁에서 벗어나 서로에게 다가간다. 결말은 왕자가 인형을 통해 얻으려 했던 관심이 사라진 뒤 인간적 관계가 회복되는 방향으로 진행된다. 음악은 숲과 물, 인형의 기계성을 거쳐 보다 부드러운 화해의
음향으로 이동한다.

구조와 판본

장면 구획

BMC 데이터베이스는 작품을 13개 구획으로 나누고, IMSLP는 서주와 일곱 춤, 후주를 별도 항목처럼 제시한다
. Naxos 전막 녹음은 14개 트랙으로, Onyx의 Bartók 최종 축약판은 19개 트랙으로 나눈다. 이러한 숫자는 악보의 동일한 악장 수를 뜻하기보다 장면과 춤, 전환을 녹음과 공연에서 나누는 편집 방식이다. 전막을 13 악장이나 19악장으로 부르지 않는다.

1932년 절단과 후대 공연판

ZTI가 보존한 1932년 자필 Verzeichniss der Kürzungen은 Bartók가 절단을 직접 검토했음을 보여 준다. Hungarian State Opera의 프로그램은 1970년 László Seregi 제작과 2023년 공연이 음악을 줄인 공연 관행을 이어 갔다고 설명한다. Onyx의 Thomas Dausgaard 녹음도 보통 연주되는 비개정 전곡이 아니라 Bartók가 최종적으로 손질한 축약판을 사용했다고 북릿에서 밝힌다. 따라서 짧은 녹음은 단순한 템포 차이가 아니라 어느 절단판을 선택했는지와 관련된다.

모음곡과 별도 관현악 작품

Bartók는 발레에서 소규모 ·대규모 모음곡을 만들었고 ZTI에는 그 자필 자료가 남아 있다. 이 모음곡들은
전막의 장면을 콘서트용으로 재배열한 결과이며, 1923년의 Dance Suite, BB 86, Sz. 77은 또 다른 관현악 작품이다. MusicWeb은 The Wooden Prince와 Dance Suite를 같은 음반의 별도 항목으로 다룬다. 모음곡의 시간과 편성을 전막의 기준으로 사용하지 않는다.

음향과 수용

자연, 인간, 인형의 음색

대규모 관현악은 숲과 물, 요정의 마법, 나무 인형의 기계적 움직임, 인간적 감정을 서로 다른 음향 자원으로 나눈다. 하프와 첼레스타는 자연과 환상의 빛을, 색소폰과 금관 ·타악기는 인형과 행렬의 외향성을, 현악과 목관의 선율은 인물의 감정을 부각한다. 이 대응은 LA Philharmonic, Boosey와 음반 북릿이 장면을 설명하는 방식에서 나온 해석이며, 악기마다 고정된 상징을 부여하는 규칙은 아니다.

Onyx 북릿은 마지막 결합 장면에서 Repülj páva repülj 또는 Fly, Peacock 선율이 들리고, 훗날 Zoltán Kodály의 Peacock Variations 주제로 이어졌다고 설명한다. 이 연결은 음반 해설에 귀속하며, 발레 전체가 특정 민요를 체계적으로 인용한다는 결론으로 확대하지 않는다.

녹음과 독립 비평

Marin Alsop·Bournemouth의 Naxos 8.570534는 2007년 녹음한 비개정 전막을 53분 38초로 제시한다. Pierre Boulez·New York Philharmonic의 Dutton CDLX7375는 1975년 전막을 52분 38초로 담고, John Quinn의 MusicWeb 비평은 세부의 선명도와 음향적 긴장을 평가한다. Thomas Dausgaard·BBC Scottish Symphony Orchestra의 Onyx 녹음은 Bartók의 최종 축약판을 19개 트랙으로 보여 준다.

Presto Music은 Naxos 발매와 BBC Music Magazine 및 2010년 비평의 발췌를 함께 싣는다. 판매 페이지의 문구와 독립 비평의 판단을 구분해, Alsop·Bournemouth의 녹음을 작품의 유일한 모범으로 제시하지 않는다. Hungarian State Opera의 공식 프로그램은 1917년 초연의 호평과 1918년 Bluebeard’s Castle 공연의
연계를 소개하지만 , 이는 당시 반응의 한 사례로 남긴다.

직접 자료의 범위

Bartók의 Universal Edition 서신과 1932년 절단 목록은 공연판을 바꾼 작곡가의 문헌 자료다. Balázs의 회고와 Bartók가 초연 뒤 남긴 자기 설명은 창작자와 제작 관계자의 기억을 제공한다. 이번에 확인한 자료에는 특정 템포나 악기 균형을 지시한 초연 지휘자의 원문 지시서가 없으므로, 공개된 기록은 판본 ·절단 ·안무 ·음향의 관계를 설명하는 데 사용한다.

주요 자료

HUN-REN BTK Zenetudományi Intézet, Bartók Manuscripts: BB 74 자필 원고, 1921·1924 Universal Edition 자료, 1932년 절단 목록.

Budapest Music Center, A fából faragott királyfi: 작품 식별, 13개 구획, 초연 ·역할 ·출판 ·녹음
정보.

- Hungarian State Opera, Dance Triptych programme: Balázs □□□□ , □□ ·□□□ ·□□ □□□ □□ □□□ .
- OperaDigitár, *A fából faragott királyfi*: 1917□ 5□ 12□ □□□ □□□ ·□□ ·□□ .
- Los Angeles Philharmonic, *The Wooden Prince*: □□ □□ , 48□ , □□ □□ , □□□□ □□ □□ .
- Boosey & Hawkes, *The Wooden Prince*: Op. 13, □□ □□ , 45□ , □□ ·□□ □ □□ □□ □□ .
- Naxos, Bartók *The Wooden Prince*: Alsop·Bournemouth □□ □□□ 14□ □□ ·53□ 38□ .
- MusicWeb International, John Quinn review: Boulez·New York Philharmonic □□□ *Dance Suite*□ □□ □□ ·□□ .
- Onyx Classics, Bartók booklet: Dausgaard□ □□ □□□ , 19□ □□□ □□□ □□□ □□ .
- Museum of Music History, Three Ballet Premieres in 1917: 1917□ □□ □□□ ·□□□ □□ □□ □□ .
- Universal Edition, Bartók Werkverzeichnis: BB 74□ □□ ·□□ □□□ □□ □□ .

Revision #1
Created 2026-10-04 10:08:23 UTC by □□□
Updated 2026-10-04 10:08:23 UTC by □□□