A Midsummer Night's Dream, Op. 64

- □□

정보

개요
곡명: A Midsummer Night's Dream, Op. 64
한국어 표제: 한여름 밤의 꿈
작곡가: Benjamin Britten (1913–1976)
대본: Benjamin Britten, Peter Pears, William Shakespeare
원작: William Shakespeare, A Midsummer Night's Dream
작곡 시기: 1959년 10월 –1960년 5월, 1960년 7–8월 개정
초연: 1960년 6월 11일, Aldeburgh Festival, Jubilee Hall, Benjamin Britten 지휘
구성: 영어 3막 오페라

Wikipedia: A Midsummer Night's Dream (opera)

Benjamin Britten의 《A Midsummer Night's Dream, Op. 64》는 William Shakespeare의 희곡을 Benjamin Britten과 Peter Pears가 3막 영어 오페라로 압축한 작품이다. 아테네의 법과 결혼을 앞둔
인물들이 숲으로 들어가면서 연인들, 요정들, 장인 극단의 이야기가 한밤중에 겹치고, 마지막에는 궁정의
결혼식과 Pyramus and Thisbe 극중극, 요정들의 축복으로 수렴한다. 1960년 6월 11일 Aldeburgh Festival 의 Jubilee Hall에서 Benjamin Britten이 지휘해 초연했다.

출판 정보와 자료

이 오페라는 Aldeburgh Festival의 Jubilee Hall 재개관을 위해 구상되었다 . Boosey & Hawkes 자료는 1959 년 8월 이 소규모 공연장을 위한 전막 오페라 구상이 시작되었다고 설명하고, Britten Pears Arts는 실제
작곡을 1959년 10월부터 1960년 5월까지 진행한 뒤 1960년 7–8월에 개정했다고 정리한다. 이렇게 구상
시점과 실제 작곡 ·개정 기간이 구분된다.

Britten과 Pears는 Shakespeare의 5막 희곡을 약 절반 분량으로 줄여 3막 대본을 만들었다. Britten Pears Arts는 Lysander가 Demetrius와의 결혼을 강요받는 상황을 말하는 한 줄이 추가되었다고 구체적으로 전한다
. British Library에는 이 오페라의 축약 자필 악보와 부분 자필 총보가 Add MS 60605–60608로 보존되어 있어, 대본 개작과 악보의 관계를 확인하는 근거가 된다. Boosey & Hawkes는 full score, vocal score, 대여용 공연 자료를 제공한다.

소요 시간

음악 자체는 약 2시간 24–25분으로 안내되는 경우가 많다. Britten Pears Arts는 약 2시간 25분, IRCAM 기록은 약 2시간 24분을 제시하며, 기관별 공연 안내에는 2시간 20분 –2시간 40분 범위도 나타난다.

인터미션을 포함한 실제 상연 시간은 음악 시간보다 길어지며, 컷과 인터미션의 위치에 따라 달라진다.

편성

초연 자료와 Boosey & Hawkes의 작품 안내가 제시하는 기본 편성은 다음과 같다.

- 목관 : 2 flutes(2nd doubling piccolo), 1 oboe(doubling English horn), 2 clarinets, 1 bassoon
- 금관 : 2 horns, 1 trumpet in D, 1 trombone
- 타악기 : 2명의 타악기 주자가 timpani, triangle, cymbals, tambourine, gong, 2 woodblocks, vibraphone, glockenspiel, xylophone, tamburo, snare drum, tenor drum, bass drum, 2 bells를 분담한다.
- 하프·건반 : 2 harps, harpsichord(doubling celesta)
- 현악 : strings
- 무대 악기 : sopranino recorder, cymbals, 2 woodblocks

이 편성은 Jubilee Hall의 제한된 공간을 전제로 하며, 무대 악기의 위치와 타악기 분담은 공연 자료에 따라 조정될 수 있다. harpsichord가 celesta를 겸하는 점과 높은 목관, 하프, 타악기의 조합은 요정 세계와 궁정·연인·장인 집단을 서로 다른 음색으로 구별하는 데 쓰인다.

배역과 원초연

인물·집단	성부·형식	극적 기능
Oberon	countertenor 또는 alto	요정의 왕으로, changeling 소년을 둘러싸고 Tytania와 다툰 뒤 Puck에게 꽃의 마법을 맡긴다.
Tytania	coloratura soprano	요정의 여왕으로, 마법에 걸려 Bottom에게 사랑을 느낀다.
Puck	spoken role	Oberon의 심부름꾼으로, 사랑의 꽃을 잘못 사용해 연인들의 관계를 뒤섞는다.
Lysander, Demetrius	tenor 계열	Hermia와 Helena를 둘러싼 사랑의 방향이 숲에서 바뀌는 두 남성 인물이다.
Hermia, Helena	mezzo-soprano, soprano	Lysander와 Demetrius를 각각 사랑하며 숲의 혼란을 겪는다.
Theseus, Hippolyta	bass, contralto	아테네의 통치자와 약혼자로서 제 3막의 궁정과 결혼식을 연다.
Bottom과 장인 극단	낮은 남성 성부와 희극적 앙상블	`Pyramus and Thisbe`를 준비하고 결혼식에서 극중극을 공연한다.
요정들	boys' chorus 또는 treble voices	숲의 합창과 마지막 축복을 담당한다.

1960년 원초연에는 Alfred Deller(Oberon), Jennifer Vyvyan(Tytania), George Maran(Lysander), Thomas Hemsley(Demetrius), Marjorie Thomas(Hermia), April Cantelo(Helena), Owen

Brannigan(Bottom), Peter Pears(Flute), Forbes Robinson(Theseus), Johanna Peters(Hippolyta) 등이 참여했다. 이 배역 정보는 초연 음원과 공연 기록에서 확인되는 원래의 성악 구성을 보여 준다.

막별 줄거리와 음악적 초점

제 1막

제 1막은 아테네의 궁정이 아니라 숲의 황혼에서 시작한다. Oberon과 Tytania는 자신이 데리고 있는 changeling 소년을 두고 다투고, Oberon은 Puck에게 사랑의 꽃을 가져오게 한다. 아테네의 법을 피해 Lysander와 Hermia가 숲으로 달아나고, Demetrius와 Helena가 그들을 뒤따른다. 한편 Bottom과 장인
극단은 숲에서 Pyramus and Thisbe 를 연습한다. 궁정의 결혼 문제, 네 연인의 도주, 요정의 마법, 장인들의
극중극 준비가 한 공간으로 모이며 다음 막의 혼란을 예고한다.

제 2막

Puck은 꽃즙을 잘못 사용해 Lysander와 Demetrius가 차례로 Helena를 사랑하게 만든다. Hermia와 Helena 의 관계는 두 남성의 경쟁과 함께 흔들리고, 말과 몸짓이 계속 어긋나는 숲의 밤이 이어진다. Tytania는 꽃의 효과로 Bottom에게 마음을 빼앗기고, Bottom은 당나귀 머리를 쓴 모습으로 변한다.

작품 안내에서 설명하는 세 가지 음향 세계가 이 막의 대비를 구체화한다 . 요정 장면에는 하프, celesta, 높은 목관이 두드러지고 , 연인들의 장면에는 더 따뜻한 현악과 관악의 결합이 놓이며, 장인 극단에는 낮은 금관과
낮은 성부의 희극적 무게가 실린다. 이 음색의 연결은 악기 편성과 공연 해설에 근거한 청취 관점으로 제시한다

.

제 3막

Oberon은 Tytania에게 걸린 마법을 풀고, Puck은 네 연인의 주문을 바로잡는다 . Lysander와 Hermia, Demetrius와 Helena가 다시 서로 맞는 짝으로 돌아가며 Bottom도 인간의 모습으로 깨어난다. Theseus와 Hippolyta의 결혼식에서 장인 극단은 Pyramus and Thisbe 를 공연하고, 마지막에는 요정들이 결혼한 이들의 집을 축복한다.

Britten과 Pears는 원작의 5막을 3막으로 압축하면서 두 연인의 결혼 장면을 따로 두지 않고, 연인들을 to bed 로 보내는 결말을 택했다. 이 압축과 한 줄의 추가는 원작의 사건을 오페라의 무대 시간과 앙상블 구조에
맞춘 대본 설계로 이해할 수 있다. 마지막 Puck의 인사와 요정 합창은 극중극과 현실의 경계를 다시 열어 둔 채 오페라를 닫는다.

초연 ·방송 ·후속 공연

1960년 6월 11일 Jubilee Hall 재개관 공연에서 Benjamin Britten은 English Opera Group Orchestra를 직접 지휘했고, John Cranko가 연출, Carl Toms가 무대와 의상을 맡았다. 소규모 홀과 오케스트라 피트를
전제로 한 초연에서는 성악 앙상블과 하프 ·건반 ·타악기의 세부가 가까운 거리에서 드러났다.

초연 자료의 날짜는 기록 종류에 따라 구분해야 한다. British Library는 6월 10일 드레스 리허설 녹음과 6월 24일 BBC Home Service 첫 방송을 기록한다. Britten–Pears Arts Catalogue는 6월 11일 Jubilee Hall 녹음과 6월 24일 방송을 함께 표기한다. 두 기록은 리허설 ·공연 ·방송이라는 서로 다른 사건을 가리키므로 , 인용할 때 녹음과 날짜를 구분해야 한다.

Aldeburgh의 공연 연표는 Snape Maltings가 문을 연 뒤 1967년에 이 작품을 첫 오페라로 올렸다고 전한다. 이후 무대는 공간 규모와 장인 극단의 움직임, Puck의 말하기, 요정 합창의 배치를 달리할 수 있지만, 영어 3막 구조와 세 집단의 음악적 대비는 작품의 기본 설계로 남는다.

녹음 자료와 연주 관행

초연 음원은 Britten의 지휘와 원초연 성악진을 함께 들을 수 있는 자료다. British Library의 드레스 리허설 기록과 Britten–Pears Arts Catalogue의 Jubilee Hall 자료를 나란히 보면, 6월 10일 리허설 녹음, 6월 11일 공연 기록, 6월 24일 BBC 방송이 서로 다른 보존 단위로 정리되어 있음을 알 수 있다. 이 자료는 후대
스튜디오 전곡 녹음과 구분해 1960년 초연의 인원과 공간을 확인하는 역사 자료로 삼을 수 있다.

Puck은 spoken role로 다뤄지며, 무대 악기인 sopranino recorder, cymbals, 2 woodblocks는 장면의
동작과 함께 배치된다. 이 악기의 담당자는 공연별 크레디트에 따라 달라진다. 요정들의 boys' chorus 또는 treble voices 편성도 극장의 소년 합창 운영 방식과 함께 공연 자료에 기록된다.

주요 자료

Britten Pears Arts, A Midsummer Night's Dream: 작곡 ·개정 기간, 3막 구조, 줄거리, 원작
대본의 축약을 확인했다.
Britten Pears Arts, Archive Treasures: A new production for a new concert hall: Jubilee Hall 재개관과 1967년 Snape Maltings 공연 연혁을 대조했다.
British Library catalogue, A Midsummer Night's Dream: Add MS 60605–60608 자필 악보, 6
월 10일 리허설 녹음, 6월 24일 BBC Home Service 방송 기록을 확인했다.
Britten–Pears Arts Catalogue audiovisual record: 6월 11일 Jubilee Hall 녹음, 방송 정보, Britten 지휘와 원초연 성악진을 확인했다.
Boosey & Hawkes, Britten Opera PDF: 1959년 구상, 3막 구성, 초연 규모와 편성 개요를
보조적으로 대조했다.
IRCAM, A Midsummer Night's Dream: 작품 연도와 약 2시간 24분의 소요 시간을 보조적으로 확인했다.
Royal Ballet and Opera, Benjamin Britten creative spotlight: 초연과 후대 공연의 맥락을 대조했다.
Aldeburgh Jubilee Hall history: Jubilee Hall의 1960년 초연 연혁을 확인했다.