Billy Budd, Op. 50

- □□

정보

개요
곡명: Billy Budd, Op. 50
작곡가: Benjamin Britten (1913–1976)
대본: E. M. Forster와 Eric Crozier, Herman Melville의 Billy Budd, Foretopman 에 기초
작곡 시기: 1950년 1월부터 1951년 11월 2일까지, 1960년 개정
초연: 1951년 12월 1일, Royal Opera House, Covent Garden, London, Benjamin Britten 지휘
성격: 1797년 영국 해군 함정 HMS Indomitable을 배경으로 프롤로그와 에필로그의 회상 속에서 순수함, 군법, 권력과 책임을 충돌시키는 영어 오페라

Billy Budd 는 1951년의 4막 원판과 1960년의 2막 개정판을 함께 가리킨다. 현재 일반적으로 공연되는
판본은 프롤로그와 에필로그를 포함한 2막판이지만 , 원판의 구조와 장면을 알아야 개정이 무엇을 바꾸었는지 이해할 수 있다. 두 판본 모두 남성 성악진과 남성 합창을 중심으로 하며, 대규모 오케스트라가 함상의 명령과 인물의 내면을 번갈아 비춘다.

멜빌에서 Forster와 Crozier의 대본으로
오페라의 원천은 Melville이 사후에 출판한 Billy Budd, Foretopman 이다. E. M. Forster는 Britten의 음악에 관심을 보인 뒤 1942년 무렵 그와 만나기 시작했고, Eric Crozier와 함께 소설의 서술을 무대용 영어 대본으로 바꾸었다. 이 협업은 한 작가가 소설을 그대로 옮긴 작업이 아니라, 함상 계급과 법정 장면을 성악 ·합창 · 관현악이 진행하는 시간으로 재구성한 각색이다.

작품의 사회적 배경은 1797년 프랑스 전쟁기의 영국 해군 함정 HMS Indomitable이다. 본행동 앞뒤에 짧은 프롤로그와 에필로그가 놓이며, 늙은 Captain Vere가 과거의 판단을 회상한다. 따라서 함상에서 벌어진
사건은 이미 끝난 역사인 동시에, Vere의 현재 의식 속에서 계속 되살아나는 심문이 된다.

두 판본의 연대와 구조

1951년 4막 원판은 약 162분으로 제시된다. Britten은 1960년 9월 BBC 방송을 준비하면서 네 막을 두
막으로 압축했고, 개정판의 출판사 표기 시간은 약 158분이다. Britten Pears Arts가 제시하는 약 2시간 45 분과 약 2시간 40분은 반올림한 안내값이며 , 실제 공연은 인터미션과 템포에 따라 달라진다.

1960년 개정판은 프롤로그와 에필로그를 2막의 회상 틀 안에 두고 장면의 연결을 다시 정리한다. Chandos의 자료에 따르면 원판 1막 끝에 있던 Vere의 승무원 연설이 개정판에서 삭제되었다 . 이 삭제를 두고 개정판의 집중력이 높아졌다는 평가와 Vere의 공적 면모가 줄었다는 평가가 갈리지만, 어느 쪽도 판본의 객관적 사실과 같은 의미로 취급할 수는 없다.

개정판은 1961년 11월 13일 BBC에서 방송되었고 , 1964년 1월 9일 Royal Opera House, Covent Garden 에서 Georg Solti 지휘와 Basil Coleman 연출로 첫 무대 공연을 했다. 방송과 무대 초연은 서로 다른 사건이며, 1951년 Britten 지휘의 4막 초연을 2막판의 첫 공연으로 소급하지 않아야 한다. Boosey & Hawkes는 오늘날 2막판이 일반적으로 공연된다고 설명하면서도 4막 원판의 재공연 가능성을 열어 둔다.

함상에 들어온 Billy
오페라는 늙은 Vere의 회상에서 시작한 뒤 함상의 일상으로 이동한다. 상선에서 강제로 징집된 세 선원이 Indomitable에 오르고, 그중 Billy Budd는 젊고 강하며 잘생긴 foretopman으로 동료와 장교의 호감을 얻는다. 그는 이전 배 Rights o' Man 에 작별을 고하지만, 그 말은 프랑스 혁명과 반란을 경계하는 장교들에게 정치적 신호처럼 잘못 들린다.

Billy는 감정적 압력을 받으면 말을 더듬는다. 이 특성은 지적 능력이나 도덕성의 결함이 아니라, 자신을 변호해야 하는 순간 언어가 막히는 극적 취약성이다 . 오래된 선원 Dansker는 John Claggart가 Billy를 노린다고 경고하지만 , Billy는 그 위험을 믿지 않는다. 함상의 규율과 개인의 순진함이 이미 첫 장면부터 어긋나 있는 셈이다.

Claggart의 고발과 한 번의 타격
Master-at-arms John Claggart는 폭력과 채찍으로 승무원을 통제한다. 그는 Billy의 아름다움과 선함에 흔들리면서도 그를 파괴하기로 결심하고, Squeak에게 Billy의 소지품을 뒤지고 감시하게 한다. 구타당한 Novice에게 돈을 주어 Billy가 반란을 이끌도록 유도하게 하지만, Billy는 그 제안을 거절하고 Dansker의 경고도 받아들이지 않는다.

Claggart는 결국 Captain Vere에게 Billy가 반란을 선동한다고 고발한다. 고발이 함장실로 들어가는 순간 프랑스 프리깃과의 짧은 접촉이 벌어지고, 안개와 바람이 전투를 끊는다. 이 해전은 독립된 역사
재현이라기보다 , 외부의 적이 사라진 뒤 함상의 내부 갈등이 다시 중심으로 돌아오게 하는 전환 장면이다.

Vere가 Billy와 Claggart를 대면시키자 Billy는 말더듬 때문에 설명할 말을 찾지 못한다. 절망 속에서 한 번 내리친 타격이 Claggart를 죽이고, 오페라의 갈등은 개인적 충돌에서 군법회의의 판단으로 넘어간다. 의도된 결투가 아니라 단 한 번의 행동이 사형 절차를 불러온다는 점이 이 장면의 비극을 만든다.

Vere의 법과 Billy의 축복
Vere는 Billy의 선함을 알고 있지만 군법회의 앞에서 그 사실을 말하지 않는다. 장교들은 Billy에게 사형을 선고하고, Vere는 함장으로서의 의무와 개인적인 확신 사이에서 침묵한다. 오페라는 실제 1797년 해군 법정의 모든 절차를 재현한다고 주장하지 않고, Melville의 이야기와 Britten의 각색이 만든 법과 양심의 충돌을 좁은 함상 공간에 집중한다.

처형 직전 Billy는 Vere의 이름을 부르며 그를 축복한다. 이 축복은 법적 무죄를 선포하지 않으며, Vere의 판단을 지워 주지도 않는다. 다만 Billy가 마지막 순간에도 자신을 죽음으로 몰아넣은 사람에게 선의를 돌려준다는 사실이 두 인물의 관계를 바꾼다. 에필로그에서 늙은 Vere는 그 한마디와 자신의 침묵을 함께

되짚는다.

남성 성악진과 인물의 음향

주요 배역은 Edward Fairfax Vere 테너, Billy Budd 바리톤, John Claggart 베이스로 배치된다. Redburn과 Flint, Squeak, Dansker, Novice, 선원과 장교들이 여러 테너 ·바리톤 ·베이스 성부로 뒤를 잇고, 네 명의 Midshipmen은 소년 목소리로, Cabin Boy는 말하는 배역으로 등장한다. Officers, sailors, powder monkeys, drummers, marines와 남성 합창은 함상의 사회 전체를 구성한다.

모든 성인 배역을 남성 성부에 놓은 편성은 단순한 인원 제한이 아니다. 선원 ·장교 ·소년이 같은 폐쇄 공간에서 서로 다른 권한과 취약성을 드러내기 때문이다. Britten Pears Arts와 Boosey & Hawkes는 이 남성 중심의 성악진과 합창을 작품의 중요한 특징으로 설명하지만 , San Francisco Opera가 제시하는 심리적 ·사회적 · 법률적 ·형이상학적 ·신학적 해석 틀을 하나의 고정된 의미로 단정하지는 않는다.

큰 오케스트라와 투명한 질감

Boosey는 Billy Budd 가 Britten의 오페라 가운데 가장 큰 오케스트라를 요구하면서도 chamber opera에서 발전한 선명하고 투명한 질감을 유지한다고 설명한다. 목관에는 플루트 4와 피콜로 겸임, 오보에 2와 잉글리시 호른, 클라리넷 3과 E-flat·베이스 클라리넷 겸임, 알토 색소폰, 바순 2와 콘트라바순이 포함된다. 금관은 호른 4, 트럼펫 4와 D 트럼펫, 트롬본 3, 튜바로 이루어진다 .

타악기에는 팀파니 3, 실로폰 ·글로켄슈필 ·트라이앵글 ·우드블록 ·탬버린 ·스네어드럼 ·테너드럼 ·베이스드럼 ·채찍 · 심벌즈 ·작은 공과 중간 공, 무대 위 드럼 4가 들어간다. 하프와 현악기가 더해지며, 실제 제작에서 겸임과 세부 인원은 사용하는 악보와 공연 조건을 확인해야 한다. 확장된 악기군은 해전이나 집단 장면에서만 커지는 것이 아니라, 인물의 말이 막히는 순간과 함장실의 무언의 압박까지 서로 다른 밀도로 조직한다.

초연과 작품의 확장

1951년 초연은 Festival of Britain 기념행사의 일부로 Royal Opera House에서 열렸다. 원래 지휘자로 Josef Krips가 예정되어 있었지만 개막 직전에 Britten이 지휘를 맡았다. Theodor Uppman은 Billy, Peter Pears는 Vere, Frederick Dalberg는 Claggart를 맡았고, Chandos 자료는 Britten이 첫 여섯 공연 가운데 네 번을 지휘하고 나머지를 Peter Gellhorn이 맡았다고 기록한다.

Uppman이 남긴 편지는 1951년 전후 런던의 연료 ·식량 부족, 긴 리허설, Britten과의 인물 논의를 전한다. 그는 첫날의 큰 환호와 언론의 호평도 기록했다. 이 자료는 초연의 반응을 보여 주는 보존된 당사자 기록이며, 작품이 이후 곧바로 하나의 고정된 판본으로 정착했다는 뜻은 아니다.

미국에서는 1952년 NBC 텔레비전에서 90분 발췌가 방송되었고 , 같은 해 Indiana University 공연이 열렸다. 1970년 Lyric Opera of Chicago의 2막판 무대 공연이 미국 전막 무대 초연으로 기록되며, 1978년에는 San Francisco Opera와 Metropolitan Opera의 회사 공연이 이어졌다. 방송 발췌, 대학 공연, 전막 무대 공연을 하나의 ‘미국 초연 ’으로 합치지 않는 것이 정확하다.

회상으로 닫히는 오페라

Billy Budd 는 Billy의 선함만을 찬양하는 영웅담도, Claggart의 동기만으로 설명되는 심리극도 아니다. Billy 의 말더듬과 한 번의 타격, Claggart의 권력과 고발, Vere의 침묵과 에필로그가 같은 사건을 서로 다른 책임의 언어로 되돌려 본다. 4막 원판과 2막 개정판은 이 회상을 서로 다른 속도로 배치하며, 1951년 초연과 1960년 이후의 공연은 그 차이를 역사적으로 드러낸다.

오페라가 끝날 때 바다와 군함은 무대에서 사라지지만 , Vere가 내린 판단은 사라지지 않는다. 남성 합창과
대규모 오케스트라가 만든 제도적 공간은 마지막에 한 사람의 기억으로 수축한다. 이 구조가 Melville의
이야기를 Britten의 음악극으로 바꾸는 핵심이며, 판본 ·성악진 ·편성 ·초연의 역사는 그 변환이 어떤 조건에서 이루어졌는지 보여 준다.

주요 자료

Britten Pears Arts, Billy Budd
Boosey & Hawkes, 2막 개정판 정보
Boosey & Hawkes, Britten 오페라 카탈로그
Royal Ballet and Opera, Benjamin Britten Creative Spotlight Royal Opera House Collections, 2막판 기록
Britten Pears Arts, Theodor Uppman 아카이브 편지
San Francisco Opera, Billy Budd 제작사
Chandos Billy Budd 책자
IMSLP, Billy Budd
Wikipedia, Billy Budd (opera)