Death in Venice, Op. 88

- □□

정보

Benjamin Britten: Death in Venice, Op. 88

개요
곡명: Death in Venice, Op. 88
작곡가: Benjamin Britten (1913–1976)
대본: Myfanwy Piper, Thomas Mann의 소설 Der Tod in Venedig를 바탕으로 한 영어 대본
작곡 시기: 1971년 12월 –1973년 3월, 초연 뒤 1973년 6월 –1974년 10월 개정
초연: 1973년 6월 16일, Aldeburgh Festival, Snape Maltings Concert Hall, Steuart Bedford 지휘 장르: 2막 영어 오페라
작품 위치: Britten의 마지막 오페라
소요 시간: 약 2시간 25분, 제작에 따라 약 2시간 30분 –2시간 45분
구성 규모: 제 1막과 제 2막, Munich·Venice·Lido의 여러 장면
주요 배역: Gustav von Aschenbach(테너), Traveller·Elderly Fop·Old Gondolier·Hotel Manager·Hotel Barber·Leader of the Players·Voice of Dionysus(한 명의 바리톤 또는 베이스바리톤이 겸함), Voice of Apollo(카운터테너), Tadzio(무용수), 폴란드인 어머니와 두 딸, 가정교사, Jaschiu, 합창

Wikipedia: Death in Venice (opera)

Benjamin Britten의 Death in Venice는 Myfanwy Piper가 Thomas Mann의 소설을 바탕으로 쓴 2막 영어 오페라다. 제 1막은 창작의 고갈을 겪는 작가 Gustav von Aschenbach가 Munich를 떠나 Venice와 Lido에 도착해 Tadzio를 바라보게 되는 과정을, 제 2막은 콜레라가 번지는 도시에서 그의 추적과 환상, 쇠약과 죽음을 차례로 보여 준다. Aschenbach는 계속 노래하지만 Tadzio는 노래하지 않는 무용수로 등장하므로 , 두 인물의 관계는 대화가 아니라 시선과 춤, 기악 음향의 병치로 전개된다.

대본과 작곡

Piper의 대본은 Mann의 1912년 소설 Der Tod in Venedig에서 작가 Aschenbach, 아름다움에 대한 집착, 베니스의 전염병이라는 뼈대를 가져온다. Britten Pears Arts와 Royal Opera House Collections는 작품을 영어 2막 오페라로 분류하며, Mann의 독일어 제목과 오페라의 영어 제목을 함께 기록한다. 소설의 서술을 그대로 낭독하는 대신, Aschenbach의 독백과 그가 만나는 여러 인물을 짧은 장면으로 배열해 한 인물의 내면 시선을 무대 중심에 놓는다.

Britten은 1971년 베니스를 여행하면서 성 마르코 대성당의 종과 곤돌라 사공의 외침을 스케치북에 적었다. Britten Pears Arts의 Colin Matthews 해설은 이 기록이 오페라의 재료로 이어졌으며 , 처음에 얇다고 느낀 관현악이 실제로는 투명한 소리였다고 회고한다. Britten은 1973년 3월 관현악 총보를 끝냈고, 5월 7일 심장 수술을 받았다. 초연 뒤에도 1974년 10월까지 개정이 이어졌으므로 , 1971–73년 작곡과 1973–74년 개정은 서로 다른 작업 단계로 구분된다.

작품은 ‘To Peter’라는 헌정을 지닌다. Peter Pears는 Aschenbach를 초연과 후속 공연에서 맡았고, 이
배역의 테너는 거의 전막에 등장해 오페라의 서술을 지속한다. 헌정의 사적 의미를 별도로 해석하지 않더라도, Pears와 Britten이 오랫동안 함께 무대 작업을 했다는 맥락은 초연 기록과 기관 자료에서 확인된다.

초연과 공연 연혁

세계 초연은 1973년 6월 16일 Aldeburgh Festival의 Snape Maltings Concert Hall에서 English Opera Group과 The Maltings가 공동으로 올렸다. Britten은 건강 때문에 초연을 직접 지휘하거나 현장에 참석하지 못했고, Steuart Bedford가 지휘했으며 Colin Graham이 제작을 맡았다. 초연의 Aschenbach는 Peter Pears가, 여행자와 여러 유혹적 인물은 John Shirley-Quirk가 맡았고, James Bowman은 Apollo의 목소리를 불렀다.

초연 뒤 작품은 Edinburgh, Snape, Venice, Brussels, Covent Garden으로 이어졌다. Teatro La Fenice 자료는 1973년 9월 20일 베네치아 공연을 유럽 초연으로 기록한다. Royal Opera House Collections는 1973년 Royal Opera House 공연과 1992년 The Royal Opera 회사 초연을 별도로 구분하므로 , Snape의 세계 초연과 런던 회사의 후속 공연을 하나의 사건으로 합치지 않는다.

Britten은 1973년 9월 12일 Snape Maltings에서 특별 공연으로 작품을 처음 직접 보았고, 1974년 녹음 세션에서는 Bedford와 가수들의 각 테이크를 함께 검토했다. 이 과정은 작곡가가 지휘자로 참여하지 못한
초연과 녹음에서도 리허설과 개정에 관여했음을 보여 준다.

출판 정보와 자료

Faber Music은 Death in Venice의 보컬 스코어, 총보, 합창 파트와 대여용 전체 악보를 출판한다. Faber의 작품 페이지는 Aschenbach 테너, 일곱 역할을 겸하는 바리톤 또는 베이스바리톤 , Apollo 카운터테너 , Tadzio 무용수라는 무대 구성을 편성 정보와 함께 제시한다. 따라서 총보와 성악 자료는 작품의 2막 범위와 다중
역할을 확인하는 기준 자료가 된다.

1971년 베니스 여행에서 남긴 스케치북은 초고의 단순한 일화가 아니라 작품의 공간 음향을 구상한 자료로 소개된다. Britten Pears Arts는 종과 곤돌라의 외침이 악보에 들어왔다고 설명하고, Colin Matthews가 성악보를 만들었다고 기록한다.

소요 시간

Britten Pears Arts는 전곡을 약 2시간 25분으로 안내한다. 기관 안내와 공연 자료는 연출과 인터미션에 따라 약 2시간 30분에서 2시간 45분까지의 범위를 제시한다. 1974년 녹음과 후대의 Chandos 녹음은 서로 다른

판본과 녹음 조건을 사용하므로 , 음반 재생 시간이 무대 공연 시간과 일치한다고 보기는 어렵다.

편성

성악과 무대 인물: Gustav von Aschenbach(테너), Traveller·Elderly Fop·Old Gondolier·Hotel Manager·Hotel Barber·Leader of the Players·Voice of Dionysus(바리톤 또는 베이스바리톤 한
명), Voice of Apollo(카운터테너), Tadzio(무용수), The Polish Mother, 두 딸, 가정교사, Jaschiu, English Clerk, 합창
목관: 플루트 2(피콜로 겸용), 오보에 2, 클라리넷 2(제 2 클라리넷은 베이스클라리넷 겸용), 바순 2
금관: 호른 2, 트럼펫 2, 트롬본 2, 튜바
타악 ·건반: 팀파니, 타악기 5명, 피아노, 하프
현악: 현악 5부, Faber가 제시한 최소 인원은 6·4·3·3·2

타악기 파트에는 스네어드럼 , 테너드럼, 베이스드럼 , 조율 드럼, 톰톰, Chinese drum, 작은북, 심벌즈, 탬버린 , 우드블록, 트라이앵글 , 채찍, 조율 공, 탐탐, 윈드머신, 벨, 벨트리, 크로탈, 비브라폰, 글로켄슈필 , 실로폰, 마림바가 포함된다. 이 악기들은 장면의 배경을 채우는 단순한 효과음이 아니라, Tadzio의 춤과 베니스의 물 · 종 ·전염병을 서로 다른 음색으로 표시하는 지정 파트다. Faber와 정식 원고는 세부 악기 이름의 배열에서
차이가 있지만, 다섯 명의 타악기 주자와 피아노 ·하프 ·최소 현악 편성이라는 큰 틀은 일치한다.

극 구조

제 1막: Munich에서 Lido까지

공식 장면 순서는 Munich, On the Boat to Venice, Overture: Venice, The Journey to the Lido, The First Evening at the Hotel, On the Beach, The Foiled Departure, The Games of Apollo로 이어진다. Aschenbach는 Munich에서 창작의 고갈을 느끼며 혼자 걷다가 Traveller를 만난다. Traveller가 불러낸
이국적 풍경은 그가 남쪽으로 떠날 결심을 하게 만든다. 배와 곤돌라를 타고 Venice로 가는 동안 그는
기괴하게 젊음을 꾸민 Elderly Fop과 자신의 의도와 다르게 배를 모는 Old Gondolier를 만난다. 곤돌라
사공은 Lido에 도착한 뒤 사라지며, 여행의 현실과 Aschenbach가 느끼는 불안이 한 장면에 함께 나타난다.

호텔 지배인은 Aschenbach를 방과 해변으로 안내한다. 저녁 식사에서 그는 폴란드인 가족과 아름다운 소년 Tadzio를 처음 보고, 소년의 움직임을 말이 아닌 관찰의 대상으로 받아들인다 . 다음 날 흐린 하늘과 무거운
공기를 느낀 Aschenbach는 떠나려 하지만, 수하물에 관한 오해가 그를 호텔로 되돌린다. 해변에서 Tadzio와 친구들이 운동하는 장면을 계속 지켜보면서 그의 관심은 여행의 자극에서 Tadzio 한 사람을 향한 집착으로 바뀐다.

Aschenbach는 Tadzio에게 말을 걸려다 멈추고, ‘I love you’라고 자신의 감정을 혼자 인정한다. Tadzio가 그 말을 듣거나 응답하는 장면은 없다. 제 1막은 Aschenbach의 독백과 Tadzio의 춤을 나란히 제시한 채 끝난다. 이후의 사건은 상호 연애가 아니라 Aschenbach의 시선과 선택을 따라간다.

제 2막: 콜레라, 환상과 해변의 죽음

Venice에는 콜레라가 번지지만 당국과 호텔은 관광객에게 사실을 숨긴다. English Clerk는 Aschenbach에게 도시를 떠나라고 말하지만, 그는 Tadzio를 계속 보기 위해 남는다. Hotel Barber는 그를 젊어 보이도록
꾸미고, 이 장면은 Aschenbach가 앞서 경멸했던 Elderly Fop의 모습을 자신의 몸에 되풀이하게 한다.
여행자와 호텔 관계자, 이발사는 서로 다른 인물로 나타나지만 , Aschenbach가 도시에서 겪는 유혹과 경고를 반복해서 제시한다.

제 2막의 공식 장면은 The Hotel Barber’s Shop (i), The Pursuit, The Strolling Players, The Travel Bureau, The Lady of the Pearls, The Dream으로 진행된다. 이어 The Empty Beach, The Hotel Barber’s Shop (ii), The Last Visit to Venice, The Departure가 마지막 해변과 떠나는 가족의 장면을 닫는다. Aschenbach는 Tadzio와 친구들의 경기를 따라다니고 , 도시가 쇠약해지는 동안에도 가족의 움직임을 놓치지 않는다. Apollo의 목소리와 Dionysus의 목소리가 맞서는 꿈 장면은 예술적 절제와 육체적 충동을 한 인물의 내부에서 충돌시키며 , 뒤이어 어두운 난교 장면으로 치닫는다. 우물가에서 Aschenbach가 Socrates의 Phaedrus를 떠올리는 대목은 그가 아름다움과 욕망을 설명하려는 언어를 스스로 시험하는 장면이다.

폴란드인 가족이 곧 떠날 것이라는 소식이 전해지자 Aschenbach의 시간은 더 짧아진다. 마지막 해변에서 Tadzio는 친구 Jaschiu와 씨름하다가 쓰러지고, Aschenbach는 그를 향해 외친다. Tadzio가 바다 쪽으로 천천히 걸어가는 동안 Aschenbach는 의자에 앉은 채 죽는다. 오페라는 그의 죽음을 의학적 진단으로
설명하지 않고, 병든 도시와 아름다움에 대한 집착, Tadzio가 바다로 향하는 몸짓을 한 장면에 남긴다.

인물 배치와 음악적 조직

Aschenbach는 거의 전막에 등장하며 사건을 말과 독백으로 해석한다. 반대로 Tadzio는 노래하거나 말하지
않는 무용수다. Britten Pears Arts는 Tadzio의 장면을 춤과 상상력 있는 타악으로 구성하고, Aschenbach 에는 더 건조하고 엄격하게 통제된 음악을 둔다고 설명한다. 이 비대칭 때문에 Aschenbach의 욕망은 상대의 응답으로 완성되지 않고, 테너의 언어와 무용수의 기악적 존재가 끝까지 나란히 놓인다.

한 명의 바리톤이 일곱 역할을 겸하면 Aschenbach가 만나는 인물들이 하나의 음색군으로 묶인다. MusicWeb International의 영상 평론은 Britten이 Aschenbach에게 부정적인 영향을 주는 인물들을 한 명의 어두운 바리톤으로 묶었다고 설명한다. Traveller, Elderly Fop, Old Gondolier, Hotel Manager, Hotel Barber, Leader of the Players, Voice of Dionysus는 각각 다른 장면에 나타나지만 , Andrew Shore가 이 역할들을
서로 다르게 구별하면서도 공통된 위협을 유지한 사례처럼 한 성악가의 음색이 Aschenbach의 외부 세계를 연결한다.

Britten Pears Arts는 Tadzio 장면의 타악이 1956년 발레 The Prince of the Pagodas에서 다룬 가믈란 음향을 연상시킨다고 설명한다. 이는 실제 인도네시아 가믈란 악기를 편성했다는 뜻이 아니라, 조율된 타악과 춤이 만들어 내는 질감에 대한 기관의 설명이다. Opera Today의 음반 평론은 vibraphone이 노래하지 않는 Tadzio를, 어두운 tuba 음형이 퍼지는 전염병을 표시한다고 구체화한다 . 베니스에 들어가는 장면의 물결치는 barcarolle과 르네상스 건축을 연상시키는 팡파르도 도시의 외관과 Aschenbach의 불안을 관현악으로 연결한다.

Apollo와 Dionysus의 대립은 Aschenbach가 지닌 예술적 질서와 욕망의 해체를 보여 주는 신화적 장치로 읽힌다. 작품 안에서 두 목소리는 Aschenbach의 꿈과 독백을 압박하는 발화로 기능하며, 신화 속 신들의 객관적인 행위로 제시되지는 않는다. 합창의 체육 경기와 호텔의 Players 장면은 군중과 유희의 표면을 만들지만, 그 아래에서는 Aschenbach가 Tadzio를 바라보는 시간이 점점 길어지고 도시의 전염병이 가까워진다 .

녹음과 공연 수용

1974년 Decca 전곡 녹음은 4월 Snape의 The Maltings에서 제작되었다 . National Library of New Zealand 의 음반 서지는 Peter Pears(Aschenbach), James Bowman(Apollo), John Shirley-Quirk(다중 바리톤 역할), Kenneth Bowen, Steuart Bedford 지휘 English Chamber Orchestra를 확인한다. The Guardian은 Britten이 심장 수술 뒤 지휘를 재개하지 못해 초연과 1974년 녹음을 Bedford에게 맡겼지만 두 작업을
감독했다고 설명하며, Pears의 Aschenbach가 후대 음반이 비교해야 할 역사적 기준점이라고 평가한다.

Richard Hickox가 지휘한 Chandos 10280(2) 녹음은 Philip Langridge, Alan Opie, Michael Chance, BBC Singers와 City of London Sinfonia가 참여했다. Opera Today의 2006년 평론은 초연과 Decca 녹음에서
잘린 Aschenbach의 첫 독백을 이 판본이 복원한 점을 중요한 판본 선택으로 든다. 같은 평론은 더 선명한
녹음이 vibraphone, tuba, 물결치는 관현악과 각 인물의 성부를 구별하게 한다고 설명하며, Langridge의 Aschenbach가 혼란과 고통을 말의 강세와 프레이징으로 드러낸다고 평가한다. Andrew Clements는 The Guardian에서 Langridge와 Opie의 인물 구분, Michael Chance의 멀리서 들려오는 Apollo, 합창 춤과
가믈란을 연상시키는 질감을 높이 평가하면서도 Pears 판본이 지닌 초연 관계의 특별한 위치를 별도로 남긴다

.

영상 기록으로는 Deborah Warner가 연출하고 Edward Gardner가 지휘한 English National Opera의 2013 년 Coliseum 리바이벌이 Opus Arte OA1130D DVD로 남아 있다. MusicWeb International의 Gwyn Parry-Jones는 John Graham-Hall의 Aschenbach, Andrew Shore의 일곱 역할, Tim Mead의 Apollo, Sam Zaldivar의 Tadzio를 기록하고, 마지막 해변에서 그림자 속에 쓰러진 Aschenbach와 석양을 배경으로
회전하는 Tadzio의 시각적 대비를 제작의 강점으로 평가한다. 이 DVD는 세 공연을 편집했으므로 장면마다
음성과 연기의 상태가 달라질 수 있다는 점도 평론에 함께 기록되어 있다.

이 기록들은 공연과 녹음에 따라 작품이 어떻게 제시되는지 보여 준다. Bedford와 Pears가 참여한 1974년 Decca 녹음은 초연 직후 개정된 악보와 작곡가의 감독을 남기고, Hickox의 Chandos 녹음은 삭제된 독백과 악기별 세부를 다시 들려준다. Warner의 DVD는 Tadzio의 춤과 해변의 영상 구성을 전면에 놓는다. 오디오와 영상의 차이는 이 작품이 성악뿐 아니라 타악, 무용, 공간 연출과 함께 작동한다는 사실을 구체적으로 드러낸다

.

주요 자료

Britten Pears Arts, Death in Venice: 2막 구성, 작곡 ·개정 기간, 초연, 줄거리, 다중 역할, 편성,
가믈란을 연상시키는 타악 설명.

Britten Pears Arts, “The Absent Composer”: Britten의 건강 악화와 1973년 총보 완료, 초연
불참, Bedford 지휘, 1974년 녹음 감독.

Britten Pears Arts, “Work of the Week 40”: 1971년 베니스 스케치북, 종과 곤돌라 소리, Colin Matthews의 관현악 회고.

Faber Music, Death in Venice: 출판 자료, 배역, 무용수 Tadzio, 카운터테너 Apollo, 관현악과
타악 편성.

Royal Opera House Collections, Death in Venice: 영어 2막 오페라, Thomas Mann 원천, 1973 년 세계 초연과 1992년 회사 초연.

- Britten Pears Arts Festival archive, PG/AF/1973: 1973 Aldeburgh Festival .
- Teatro La Fenice, 2007 press release: 1973 9 20 .
- National Library of New Zealand, *Death in Venice* sound recording: 1974 4 Snape · · .
- The Guardian, Andrew Clements, 2005 recording review: Decca Chandos , Bedford · , Hickox .
- Opera Today, *Britten: Death in Venice*: , Chandos .
- MusicWeb International, Gwyn Parry-Jones, Opus Arte OA1130D review: 2013 ENO , , .