The Turn of the Screw, Op. 54

- □□

정보

개요
곡명: The Turn of the Screw, Op. 54
작곡가: Benjamin Britten (1913–1976)
대본: Myfanwy Piper, Henry James의 1898년 소설에 기초한 영어 대본
장르: 프롤로그와 2막 16장면으로 된 실내 오페라
작곡 시기: 1954년, Venice Biennale 의뢰작
초연: 1954년 9월 14일, Teatro La Fenice(베네치아), Basil Coleman 연출, English Opera Group 공연, Benjamin Britten 지휘

Wikipedia: The Turn of the Screw (opera)

The Turn of the Screw, Op. 54는 Benjamin Britten이 Myfanwy Piper의 대본에 붙인 영어 실내 오페라다. Henry James의 소설을 바탕으로 하며, 프롤로그 뒤에 2막이 이어지고 각 막은 8장면으로 나뉜다. 젊은 The Governess 가 고립된 Bly 저택에서 Miles 와 Flora 를 돌보는 동안, 죽은 하인 Peter Quint 와 전직 가정교사 Miss Jessel 의 모습이 나타나면서 사건이 전개된다. 대상 범위는 프롤로그와 16장면으로 된 전곡이다.

출판 정보와 자료

Venice Biennale의 의뢰를 받은 Britten은 1954년에 약 네 달 동안 이 오페라를 작곡했다. 초연은 9월 14일 Teatro La Fenice에서 열렸고, Basil Coleman이 연출한 English Opera Group 공연을 작곡가가 직접 지휘했다. Boosey & Hawkes는 이 작품을 프롤로그와 2막의 오페라로 출판하며 대본의 출처를 Myfanwy Piper와 Henry James로 명시한다.

British Library에는 Piper의 대본과 함께 자필 단축 악보 한 권, 부분적으로 자필로 남은 총보 두 권이 Add MS 60602–60604로 보존되어 있다. 같은 기록은 1954년 초연이 Radio Italiana와 BBC Third Programme으로 중계되었다고 전한다. 이는 후대의 연주 관행과 구별되는 동시대 자료이며, 방송본의 전곡 여부와 편집 상태는 카탈로그에서 특정되지 않는다.

소요 시간

Boosey & Hawkes는 작품 자체의 길이를 101분으로 제시하고, 카탈로그 PDF에는 1시간 41분으로 적는다. 따라서 악보에 따른 전곡은 약 1시간 41분으로 볼 수 있다. Royal Ballet and Opera의 2025/26 제작은
인터벌을 포함해 약 2시간 15분으로 안내되므로 , 무대 상연 시간은 음악 자체의 길이보다 길어질 수 있다.

편성

성악 배역

Prologue: 테너
The Governess: 소프라노
Miles: 보이 소프라노 또는 트레블
Flora: 소프라노
Mrs Grose: 소프라노 또는 메조소프라노
Peter Quint: 테너
Miss Jessel: 소프라노 또는 메조소프라노

13인 실내 앙상블

플루트 1(피콜로와 알토 플루트 겸임)
오보에 1(잉글리시 호른 겸임)
클라리넷 1(베이스 클라리넷 겸임)
바순 1
호른 1
타악기 1명: 팀파니 4, 베이스드럼 , 스네어드럼 , 테너드럼, 톰톰, 공, 심벌즈, 트라이앵글 , 우드블록,
글로켄슈필 , 튜블러 벨
하프
피아노 1(첼레스타 겸임)
바이올린 2, 비올라 1, 첼로 1, 더블베이스 1

이 편성은 현악 오중주와 한 명의 타악 주자를 중심으로 하며, 목관과 피아노가 여러 악기를 겸임한다. Boosey 의 목록은 악기 수와 겸임 관계를 함께 제시하므로 , 제작마다 달라질 수 있는 무대 배치나 악기 대체와 구분해 사용할 수 있다.

구성과 줄거리

프롤로그의 테너가 오래된 이야기를 꺼내고, 그 뒤에 두 막의 16장면이 이어진다. 장면 사이에는 12음 Theme 의 변주가 놓여 다음 장면의 공간과 인물 관계를 연결한다.

프롤로그

Prologue 는 한 젊은 가정교사가 런던에서 두 고아의 보호자를 만나 Bly로 가게 된 사연을 전한다. 보호자는 아이들의 일로 자신을 다시 부르지 말라는 조건을 제시하고, 테너의 서술은 무대에서 벌어질 사건을 전언과 회상의 틀 안에 둔다. 프롤로그 뒤에 Theme 가 처음 제시된다.

1막

1장 The Journey: 가정교사가 Bly로 이동하며 새 직무에 대한 기대와 낯선 저택에 대한 긴장을 함께 드러낸다.
2장 The Welcome: Mrs Grose 와 Miles, Flora 가 가정교사를 맞이한다. 저택의 일상과 아이들의 매력적인 태도가 먼저 제시된다.
3장 The Letter: Miles 가 학교에서 퇴학당했다는 편지가 도착한다. 편지의 사유는 오페라 안에서 구체화되지 않은 채 가정교사의 책임감과 의문을 자극한다.
4장 The Tower: 가정교사가 탑 위에서 낯선 남자를 보고, Mrs Grose 는 그가 죽은 하인 Peter Quint 였다고 설명한다.
5장 The Window: Quint 의 모습이 창가에 다시 나타난다. 가정교사는 아이들이 그 존재와 연결되어 있다고 느끼기 시작한다.
6장 The Lesson: 아이들의 공부와 노래가 이어진다. 어린이의 언어와 라틴어 학습은 표면적인
질서와 설명되지 않는 긴장을 동시에 만든다.
7장 The Lake: 가정교사는 호숫가에서 Miss Jessel 을 본다. Flora 의 침묵과 호수의 인물이 한
장면에 겹치며 불안이 확장된다.
8장 At Night: 밤의 저택에서 Quint 와 Jessel 이 각각 아이들을 부르는 듯한 장면이 펼쳐진다. 두 인물의 성악선은 아이들의 반응과 맞물려 2막의 대면을 예비한다.

2막

1장 Colloquy and Soliloquy: Quint 와 Jessel 의 영향이 아이들을 둘러싼 힘으로 더 선명해지고 , 가정교사는 아이들을 구하려는 확신을 굳힌다.
2장 The Bells: 교회 종소리와 함께 아이들이 Malo 를 부른다. 어린이 노래의 표면과 가정교사가
감지하는 위협이 같은 장면에서 교차한다.
3장 Miss Jessel: 가정교사는 학교방에서 Jessel 을 마주하고 보호자에게 편지를 쓰려 한다.
초자연적 만남과 외부에 도움을 청하려는 행동이 겹친다.
4장 The Bedroom: 가정교사와 Miles 가 침실에서 대화한다. 촛불이 꺼지고 보호자에게 보내려던 편지가 사라지면서 두 사람 사이의 신뢰가 흔들린다.
5장 Quint: Quint 가 Miles 를 부르는 장면에서 편지를 둘러싼 비밀이 드러난다. 아이의 행동과 유령의 개입은 한 가지 원인으로 정리되지 않는다.
6장 The Piano: Miles 의 피아노 연주가 저택의 긴장을 가리는 동안 가정교사와 Mrs Grose 는 Flora 를 찾는다.
7장 Flora: 호숫가에서 Jessel 의 존재가 다시 문제로 떠오른다. Flora 는 가정교사를 밀어내고
Mrs Grose 와 함께 Bly를 떠난다.
8장 Miles: 가정교사와 단둘이 남은 Miles 가 Peter Quint 의 이름을 말한다. 가정교사는 아이를
구했다고 믿을 수 있는 순간을 맞지만, Miles 는 곧 죽음을 맞는다.

12음 Theme와 장면 변주

Royal Ballet and Opera의 해설은 프롤로그 뒤 등장하는 12음 Theme 가 각 장면 앞의 변주로 돌아오면서
제목의 나사가 계속 조여지는 듯한 긴장을 만든다고 설명한다. 변주는 단순한 장면 전환 신호가 아니라 다음 장면의 음색과 심리적 압력을 미리 배치하는 관현악 간주로 기능한다.

ENO의 작품 소개는 Theme 가 12개의 음을 모두 사용하면서도 조성적 중심을 유지한다고 설명한다. 이
오페라의 재료는 12음 음형을 인물과 공간의 변화에 결합한 Britten의 방식으로 설명된다. Royal Ballet and

Opera Theme . Quint, Jessel, Theme .

Henry James Piper

Henry James Piper . Quint Jessel , Flora Jessel Miles Quint .

ENO Miles Malo , ENO .

Britten

1954 Basil Coleman , English Opera Group , Britten . Peter Pears Peter Quint Prologue . British Library .

Royal Ballet and Opera Britten Natalie Abrahami Michael Levine , , 2 15 . 1954 .

Peter Pears

Royal Ballet and Opera Peter Pears Quint Prologue . Prologue Quint Bly .

Royal Ballet and Opera . Theme ENO Malo .

- The Turn of the Screw, Boosey & Hawkes: , 2 , 13 , 101 , .

Creative Spotlight: Benjamin Britten, Royal Ballet and Opera: Venice Biennale 의뢰, 약 네 달의 작곡 기간, 16장면과 12음 Theme 변주, Peter Pears의 초연 역할을 설명한다.
The Turn of the Screw, Royal Ballet and Opera 현재 제작 페이지: 후대 제작의 시놉시스와
인터벌 포함 상연 시간을 확인하는 자료다.
The Turn of the Screw manuscript catalogue, British Library: Piper 대본, 자필 악보 세 권, 1954년 초연과 라디오 중계 기록을 수록한다.
Boosey calendar, 14 September 1954: Teatro La Fenice 세계 초연의 날짜, 연출, 단체, 지휘를 확인한다.
Getting to know Britten’s opera, English National Opera: 12음 Theme 의 조성적 성격과 Malo 의 귀환에 관한 해설을 제공한다.
The Turn of the Screw historical material, Teatro La Fenice: 베네치아 음악제 의뢰와 원어 초연의 공연장 맥락을 보완한다.
Archivio Storico Teatro dell’Opera di Roma: The Turn of the Screw: 작곡 연도, 원어, 주요 배역 성부와 초연 메타데이터를 확인한다.