Pelléas et Mélisande

- □□

정보

개요
곡명: Pelléas et Mélisande
작곡가: Claude Debussy (1862–1918)
대본: Maurice Maeterlinck의 동명 희곡을 Debussy가 오페라용으로 발췌 ·수정
작곡: 1893–1895년, 1901–1902년 관현악화와 무대 수정
초연: 1902년 4월 30일, Paris Opéra-Comique(Salle Favart), André Messager 지휘
장르 ·범위: 프랑스어 drame lyrique 5막 전곡. 1902년 초판 성악보 표제는 ‘5막 12 tableaux’로 적는다. IMSLP: Pelléas et Mélisande

Wikipedia: Pelléas et Mélisande (opera)

Claude Debussy의 Pelléas et Mélisande는 Maurice Maeterlinck의 희곡을 바탕으로 한 프랑스어 5막 오페라이며 , 그가 완성한 유일한 오페라다. 이 글은 후대의 관현악 발췌나 피아노 반주판이 아니라 성악 ·합창 · 관현악이 참여하는 무대 전곡을 다룬다. 숲에서 Mélisande를 만난 Golaud는 그녀와 결혼해 Allemonde 성으로 데려온다. 그곳에서 Mélisande와 Golaud의 이복동생 Pelléas가 가까워지고 , Golaud의 의심은
감시와 폭력으로 자라난다. 숲과 성, 우물과 동굴, 탑과 지하실을 거친 이야기는 두 사람의 마지막 만남과 Pelléas의 죽음, 출산 뒤 Mélisande의 죽음으로 끝난다.

Allemonde의 사람들과 말의 방식
Arkel은 Allemonde의 늙은 왕이고, 그의 손자 Golaud와 Pelléas는 어머니 Geneviève는 같지만 아버지가 다르다. Golaud에게는 앞선 결혼에서 태어난 어린 아들 Yniold가 있다. Mélisande는 자신의 과거를 밝히지 않은 채 이 집안에 들어온다. Golaud가 묻는 말에 Mélisande가 대답하지 않거나 서로 다른 뜻으로 알아듣는 순간이 거듭된다. 그 틈을 메우려는 Golaud의 질문은 3막에 이르면 Yniold에게 두 사람을 엿보게 하는
행동으로 바뀐다.

Maeterlinck의 산문은 왕관과 반지, 머리카락과 물처럼 눈에 보이는 것을 자꾸 말하지만 그 뜻을 하나로
확정하지 않는다. Debussy는 대사를 독립 아리아로 다시 조직하기보다 원작의 대화와 침묵을 상당 부분 살려 노래에 붙였다. Gérard Condé는 파리 오페라의 작품 해설에서 성악선이 말의 억양을 따라가면서도 선율을 만들며, 관현악은 4막의 이별 대화에서 잠시 사라졌다가 다시 들어온다고 설명한다. Debussy가 Ernest Chausson에게 보낸 1893년 편지를 근거로 Condé가 해석한 ‘침묵 ’은 소리가 전혀 없는 빈칸만을 뜻하지 않는다. 관현악이 물러난 사이 인물의 짧은 말이 앞에 나오는 관계를 가리킨다.

그렇다고 노래가 처음부터 끝까지 한 가지 길이와 말투로 흐르지는 않는다. Geneviève가 Golaud의 편지를
읽는 1막, Mélisande가 탑에서 Mes longs cheveux를 부르는 3막, Pelléas와 Mélisande가 사랑을 말하는 4 막에는 말이 길게 이어지는 대목이 있다. Condé는 Arkel의 첫 독백도 아리아에 가까운 진행을 지닌다고 본다.

그러나 이 독창들은 번호가 붙어 서로 분리되기보다 다음 인물의 말과 장면 전환으로 이어진다. 오페라를
따라갈 때 주요한 단위는 막 안에서 바뀌는 장소와 그곳에서 누가 무엇을 듣고 보는가이다 .

1막: 숲에서 성으로

첫 장면에서 사냥 중 길을 잃은 Golaud는 숲의 샘가에서 울고 있는 Mélisande를 만난다. 그녀의 왕관은
물속에 있지만 Mélisande는 그것을 건지려 하지 않는다. Golaud가 이름과 과거를 물어도 그녀는 이름만 밝힌다. 두 사람은 함께 숲을 떠나고, 다음 장면에서는 시간이 건너뛰어 이미 결혼한 뒤의 편지가 낭독된다. Geneviève가 Arkel에게 읽어 주는 편지에는 Golaud 자신도 여전히 아내의 출신을 모른다는 말과, 왕이 이 결혼을 받아들이면 등불로 알려 달라는 요청이 담겨 있다. Pelléas는 병든 친구를 만나러 떠나고 싶지만, Arkel 은 역시 병중인 그의 아버지와 귀환할 Golaud 때문에 출발을 미루게 한다.

성 밖 테라스에서 Geneviève와 Mélisande는 바다를 바라본다. Pelléas가 합류하고, Mélisande가 타고 왔던 배가 멀어지는 모습을 함께 본다. 무대 밖 선원들의 노래와 관현악이 두 사람의 첫 긴 대화에 더해진다. Condé 는 이 합창이 Maeterlinck 희곡의 대사에는 없으며, 대사에 드러나지 않은 두 사람의 관계를 음악이 먼저 암시한다고 해석한다. 등불과 배는 단순한 배경 장식이 아니다. 성으로 돌아오는 사람과 성에서 나가려는
사람이 서로 다른 방향을 바라보게 하는 무대의 실제 표지다.

2막: 정오에 잃은 반지

Pelléas가 Mélisande를 데려간 곳은 한때 눈먼 사람의 시력을 되찾아 준다고 전해지던 우물이다. 물속을
내려다보며 반지를 가지고 놀던 Mélisande는 정오 종이 울릴 때 결혼반지를 빠뜨린다. 같은 시각 Golaud는 말을 타다 떨어져 다친다. 두 사건이 같은 시각에 일어났다는 사실은 나중에 Golaud가 사고를 설명하면서 드러난다. Condé는 반지가 물에 들어갈 때의 하프 글리산도와 뒤따르는 종소리를, 무대에서 벌어진 작은
행동이 관현악으로도 들리게 된 사례로 짚는다.

침실에서 Mélisande는 성에 살며 답답함을 느낀다고 Golaud에게 말한다. Golaud는 반지가 없어진 것을 알아채자 이유를 캐묻는다. Mélisande는 바닷가 동굴에서 잃었다고 거짓말하고 , Golaud는 그날 밤 Pelléas와 함께 찾으라고 명한다. 두 사람은 달이 뜨기를 기다렸다가 동굴 안의 노인 세 명을 발견한다. 반지를 잃었다고 거짓말한 장소에서 Mélisande가 실제로 보게 되는 것은 반지가 아니라 굶주린 사람들이다 . Pelléas는 그들을 보고 왕국에 기근이 닥칠 것이라고 말한다.

3막: 탑에서 지하실까지

탑의 창에서 머리를 빗던 Mélisande는 Mes longs cheveux를 부르고, 아래를 지나던 Pelléas가 그녀의 긴 머리카락을 붙잡는다. 손을 잡을 수 없는 두 사람이 머리카락으로 닿는 장면에 Golaud가 들어와 아이들 같은 장난을 그만두라고 한다. 이 장면의 서정적인 노래를 떼어 독립적으로 부르기도 하지만, 전막에서는 두 사람의 위치와 움직임이 노래의 일부다. 아래에서 위로 손을 뻗는 Pelléas와 창 밖으로 몸을 기울이는 Mélisande가 보일 때 Golaud의 등장은 즉각적인 위협이 된다.

이어서 Golaud는 Pelléas를 성 지하실로 이끌어 고인 물과 깊은 구덩이를 보여 준다. 두 사람이 지상 테라스로 올라온 뒤에는 Pelléas에게 Mélisande를 멀리하라고 경고한다. 마지막으로 Golaud는 어린 Yniold를 들어

올려 창 안을 보게 하고, Pelléas와 Mélisande가 무엇을 하는지 집요하게 묻는다. 아이의 대답은 두 사람이 불빛을 바라보고 있다는 것뿐이다. 이 막은 탑 아래에서 Golaud가 직접 본 두 사람을, 지하실에서 겁주고, 다시 아이의 눈을 빌려 확인하려는 순서로 진행된다. 두 사람이 입 밖에 내지 않는 관계를 밝혀내려는 시도가 공간을 옮길수록 거칠어진다 .

4막: 또 하나의 우물가 만남

병상에 있던 아버지가 회복되자 Pelléas는 떠나기로 결심한다. 그는 Mélisande에게 반지를 잃었던 우물에서 마지막으로 만나자고 한다. Arkel은 Mélisande의 임신을 기뻐하지만 , Golaud는 Arkel 앞에서도 아내를
거칠게 다룬다. 다음 장면에서는 홀로 공을 찾던 Yniold가 양 떼가 평소와 다른 길로 몰려가는 것을 보고
목동에게 그 행선지를 묻는다. 아이는 무슨 일이 일어날지 알지 못한다. 앞서 아버지에게 떠밀려 남의 방을 들여다보던 Yniold가 이제 홀로 성 밖을 바라보는 짧은 장면이다.

우물가에 만난 Pelléas와 Mélisande는 마침내 사랑을 말한다. 정오에 빠진 반지로 두 사람의 비밀이 처음
문제 된 장소가 이별과 고백의 장소가 된다. 성문이 닫히고 Golaud가 숨어 있음을 알아챈 뒤에도 둘은
서로에게서 물러나지 않는다. Golaud는 Pelléas를 칼로 죽이고 달아나는 Mélisande를 뒤쫓는다. Debussy가 이 마지막 만남을 작품 초기에 작곡했다는 전승은 장면의 중요성을 말해 주지만, 오페라에서 먼저 들리는 장면이라는 뜻은 아니다. 공연에서는 그 앞에 쌓인 물과 반지, 탑과 감시의 기억이 이 대화로 모인다.

5막: 답을 얻지 못한 Golaud
Mélisande는 딸을 낳은 뒤 침실에 누워 있다. 의사는 그녀가 입은 작은 상처만으로 죽는 것은 아니라고 말하지만, Arkel은 상태가 심상치 않음을 안다. Golaud는 Pelléas와의 관계를 끝까지 알아내려고 아내에게 묻는다. 그녀는 남편을 용서하면서도 무엇을 용서해야 하는지 되묻고, 자기 말마저 확신하지 못한다. 시녀들이 소리 없이 방에 들어오고 Mélisande가 숨을 거둔다. Arkel은 남겨진 아이를 돌보게 한다. 이 마지막 장면에서 Golaud의 질문은 처음 숲에서 Mélisande의 출신을 캐묻던 때보다 절박하지만 , 죽어 가는 사람에게서
확정적인 설명을 얻지 못한다.

출판 정보와 자료

Debussy는 Maeterlinck의 희곡을 읽고 1893년 무대 공연을 보았다. 작가의 허락 아래 원작에서 네 장면을 덜어 내고 오페라를 쓰기 시작했다. 1895년에 성악과 피아노로 된 단축 악보가 대체로 완성되었고 , Opéra-Comique가 작품을 받아들인 뒤 관현악화와 무대 리허설이 이어졌다. 1902년 공연 준비 때에는 장면 전환에 필요한 관현악 간주곡이 새로 쓰이거나 길어졌다. 이 과정 때문에 1893–1902년이라는 넓은 작곡 기간에는 초안, 관현악화, 극장과 맞춘 수정이 함께 들어 있다.

1902년 4월 30일 Salle Favart에서 André Messager가 초연을 지휘했다. Jean Périer가 Pelléas, Mary Garden이 Mélisande를 불렀다. 초연 전 Maeterlinck는 자신의 동반자 Georgette Leblanc 대신 Garden이 Mélisande로 선정된 데 공개적으로 반발했다. Opéra-Comique가 전하는 이 갈등에 더해, Branger·Douche·Herlin의 연구집 소개는 4월 28일 총연습과 30일 초연의 소란을 기록한다. 공연은 이런 논쟁 속에서도 이어졌고, 인쇄 악보와 다른 극장의 제작도 뒤따랐다.

E. Fromont의 1902년 초판 성악보와 1904년 초판 관현악 총보는 같은 텍스트의 단순한 두 축소 ·확대본이 아니다. IMSLP의 판본 설명에 따르면 초판 성악보에는 뒤에 길어진 1·2·4막 간주곡이 없고, 1904년 총보에는
그 간주곡이 들어 있다. 1905년 Debussy의 관현악 수정이 반영된 Durand 계열 총보와 파트보도 따로 전한다
. 1907년 개정 성악보에는 확대된 간주곡이 실렸다. Harvard Loeb Music Library가 설명하는 이 성악보의 Pelléas 파트에는 원래의 바리톤 선율 위에 작곡가의 원고 수정에서 유래한 대안 테너 성부도 적혀 있다.
오늘날 Pelléas를 바리톤 계열 또는 테너가 맡는 문제에는 이 악보 전승의 근거도 있다.

Morgan Library에 있는 1902년 성악보 표제의 ‘5막 12 tableaux’와 후기 인쇄 대본이 막 안에서 붙인 scène 표지는 서로 같은 방식으로 세어지지 않는다. 여기서는 다섯 막을 기준으로 사건과 장소를 따라간다. Bibliothèque nationale de France가 소장한 Debussy의 자필 관현악 총보 (MS 963)는 초연 실연과 1904년 총보 제작에 사용되었다 . Durand–Salabert–Eschig는 2020년 관현악 비평판에서 역사 자료의 삭제된 구절과 성악보 ·관현악판 사이의 불일치를 다루었다고 설명한다. 지휘자 Pierre Dumoussaud는 2021년 인터뷰에서 Bordeaux에서는 1902년 초기판을, Rouen에서는 1904년 통상판을 사용하고 1905년 수정 자료도
대조했다고 밝혔다. 간주곡 길이와 일부 성악 ·관현악 텍스트의 차이가 실제 공연 자료 선택으로 이어지는
사례다.

소요 시간

IMSLP는 전곡의 평균을 약 2시간 30분에서 3시간으로 제시하고, LA Philharmonic의 프로그램 해설은 약 2 시간 35분을 적는다. 파리 오페라의 2025년 제작은 1부 105분, 2부 70분과 휴식 30분을 합해 관람 시간 약 3 시간 25분으로 안내했다. 따라서 약 2시간 55분의 음악 ·무대 진행과 30분 휴식이 합쳐진 공연 사례이며, 휴식까지 포함한 숫자를 악보의 고정 길이로 볼 수는 없다. 1902년 초판과 이후 늘어난 간주곡, 제작별 컷과 장면 전환도 공연 시간을 바꾼다.

편성

주요 성부는 Mélisande의 soprano, Pelléas의 baritone 계열, Golaud의 baritone, Arkel의 bass, Geneviève의 contralto, Yniold의 soprano, 의사의 bass와 목동의 baritone이다. Mélisande에는 높은 mezzo-soprano가, Pelléas에는 위에서 설명한 대안 tenor 파트가 쓰이기도 한다. 초연 때 Mary Garden과 Jean Périer가 맡은 배역을 모든 후대 성역으로 고정할 수는 없다. 무대 밖 선원들의 혼성합창이 1막 바다 장면에 들리고, 시녀들과 동굴의 빈민들은 무대에 나타나는 무언 배역이다.

IMSLP의 관현악 목록은 3 flutes(제 3주자 piccolo 겸임), 2 oboes, English horn, 2 clarinets, 3 bassoons, 4 horns, 3 trumpets, 3 trombones, tuba, timpani, triangle, cymbals, glockenspiel, bell, 2 harps와 strings를 적는다. 1막의 선원 합창은 무대 밖 거리에서 들려야 하고, 탑 ·지하실 ·우물처럼 높이와 시선이
중요한 장소에서는 노래하는 인물의 위치가 관현악과 함께 장면의 정보를 전한다. 악기 수만으로 이 오페라의 공연 조건을 설명할 수 없는 이유다.

공연에서 달라지는 선택

Debussy가 초연 Golaud였던 Hector Dufranne에게 1906년에 보낸 편지를 연구자 Richard Langham Smith가 전재했다. Debussy는 Golaud가 미처 말하거나 행하지 못한 일에 대한 슬픔과 후회를 더 강하게

. Smith Dufranne 1928 2

Antonello Manacorda 2025 30 Debussy rubato , Pelléas Huw Montague Rendall .

François-Xavier Roth 2021 Lille Les Siècles Érard , , , · · . Roth . Michela Niccolai Albert Carré .

: Mélisande Mary Garden Debussy

Bibliothèque nationale de France Mélisande Mary Garden Debussy *Mes longs cheveux* 1904 . 1927 Piero Coppola 1928 Georges Truc . Truc Golaud Hector Dufranne . , . Ralph Moore Truc 41 .

Roger Désormière 1941 4 11 1942 . Jacques Jansen Pelléas, Irène Joachim Mélisande, Henri Etcheverry Golaud . . Moore , Smith , Golaud Dufranne .

Moore 1970 Pierre Boulez Royal Opera House , 1978 Herbert von Karajan Berlin Philharmonic . . Roth Les Siècles 2021 Harmonia Mundi . *The Guardian* Andrew Clements Presto Katherine Cooper 20 , . , .

- Opéra-Comique, , Branger·Douche·Herlin : , , 1902 .

Opéra national de Paris, 작품과 2025년 제작: 막별 사건, 2025년 공연 시간과 휴식 배치. Gérard Condé의 해설: 대사의 선율, 관현악의 중단과 재개, 1막 선원 합창 등 음악극의 구체 사례. Morgan Library, 1902년 Fromont 초판 성악보 와 1905년 간주곡 피아노 편곡 서지: 초판 표제와 간주곡 전승.
Library of Congress/BnF 전시, 자필 총보 MS 963, Harvard Loeb Music Library, 1907년 개정 성악보: 자필 총보의 사용과 확장 간주곡 ·Pelléas의 대안 성부.
Durand–Salabert–Eschig, 2020년 비평판 공지, Michela Niccolai의 초기 무대 지시 비평판 소개: 음악 텍스트와 무대 자료의 후속 편집.
1907년 Opéra-Comique 공연에 맞춘 인쇄 대본, LA Philharmonic의 John Henken·Gerard McBurney 해설: 장면별 대사와 무대 ·관현악 관계.
Richard Langham Smith, Debussy in Performance 발췌: Debussy의 1906년 Dufranne 편지 전재와 초연 성악가의 1928년 녹음 분석.
Pierre Dumoussaud, 2021년 인터뷰: 1902·1904년 공연 자료와 1905년 수정 자료의 실연 대조. Antonello Manacorda 인터뷰, Forum Opéra, François-Xavier Roth 인터뷰, Opéra Magazine: 탑 장면의 rubato 조정과 시대악기 ·대사 전달에 관한 지휘자들의 직접 설명.
BnF, Garden–Debussy의 1904년 발췌 음반, Désormière 전곡 원반, VAI, 1927–1928년 발췌 재발매: 초기 녹음의 범위와 녹음 ·발매 연도.
Ralph Moore의 MusicWeb International 녹음 비교평, Andrew Clements의 The Guardian 비평, Katherine Cooper의 Presto 비평: 초기 전곡과 후대 관현악 ·성악 해석의 비교.