The Nose, Op. 15

- □□

정보

개요
곡명: The Nose, Op. 15
작곡가: Dmitri Shostakovich (1906–1975)
대본: Dmitri Shostakovich, Yevgeny Zamyatin, Georgy Ionin, Alexander Preis. Nikolai Gogol의
단편을 바탕으로 했다.
작곡 시기: 1927–1928년
초연: 1930년 1월 18일, Leningrad State Academic Maly Opera Theatre. Nikolai Smolich 연출, Samuil Samosud 지휘
장르: 러시아어 풍자 오페라
범위: 프롤로그가 있는 3막 10장 전곡. 82개의 노래 ·말 배역, SATB 합창, 축소 현악, 하프 2대, 피아노, 돔라, 발랄라이카와 특수 타악을 포함한다.

IMSLP: The Nose, Op.15 (Shostakovich, Dmitry)

Wikipedia: The Nose (opera)

Dmitri Shostakovich의 The Nose는 Nikolai Gogol의 단편을 바탕으로 만든 러시아어 풍자 오페라다. 프롤로그와 3막 10장으로 이어지는 전곡에서 이발사 Ivan Yakovlevich가 빵 속에서 코를 발견하고, 관리 Platon Kuzmich Kovalyov가 사라진 코를 성당 ·신문사 ·기차역에서 찾아다닌다 . 코가 사람 크기의 관리로 행세하다가 얼굴로 돌아오는 사건은 1830년대 St. Petersburg를 배경으로 하며, 짧은 장면과 말의 리듬, 군중과 관현악의 충돌로 전개된다.

출판 정보와 초연

Shostakovich는 1927–1928년에 작품을 완성했다. DSCH 공식 자료는 1929년 6월 16일 Samosud 지휘의 콘서트 공연을 불완전한 초연으로 기록하고, 1930년 1월 18일 Leningrad State Academic Maly Opera Theatre에서 Smolich 연출과 Samosud 지휘로 열린 공연을 완전한 무대 초연으로 구분한다. Boosey & Hawkes는 프롤로그가 있는 3막으로, DSCH 신전집 제 50권은 3막 10장으로 정리한다.

초기 출판은 판종에 따라 나뉜다. DSCH 공식 작품 페이지는 피아노 악보가 1929년 Leningrad의 Sokol 출판사에서 , 총보가 1970년 Moscow의 Muzfond에서 처음 나왔다고 설명한다. 2015년 DSCH 신전집 제 50 권은 1981년 Muzyka 전집과 작곡가 자필 총보를 대조한 편집 자료로, 현재 공개된 자필 ·출판 계보를 함께 제시한다.

Shostakovich는 전곡에서 일곱 곡을 골라 콘서트용 Suite from The Nose, Op. 15a도 만들었다. Overture, Kovalyov의 아리아, 타악 인터루드, Ivan의 아리아와 Galop 등이 들어가지만 , 이 모음곡은 무대 행동과 3막 10장의 순서를 대신하지 않는다.

소요 시간

Boosey & Hawkes는 전곡을 103분으로, DSCH 공식 작품 페이지는 110분으로 안내한다. 판본과 tempo, 인터벌을 포함하는 공연 조건에 따라 실제 무대 시간은 약 1시간 45분 –2시간에 놓인다.

배역과 성악 배치

Boosey & Hawkes는 노래와 말이 섞인 82개의 배역을 제시하며, 최대 14명의 솔리스트가 여러 역할을 겸할 수 있다고 안내한다. SATB 합창이 더해지므로 , 작품의 역할 수와 실제 무대에 서는 가수 수는 서로 다른 단위로 이해해야 한다.

주요 배역은 다음과 같다.

Platon Kuzmich Kovalyov: 코를 잃은 Collegiate Assessor. 바리톤
Ivan Yakovlevich: 코가 든 빵을 발견하는 이발사. 베이스바리톤
The Nose: 고위 관리처럼 행동하는 Kovalyov의 코. 테너
Police Inspector: 코를 붙잡아 돌려주는 경찰 조사관. 높은 테너
Ivan: Kovalyov의 하인. 발랄라이카를 연주하는 테너
Praskovya Ossipovna: 이발사의 아내. 소프라노
Madame Podtochina와 딸: Kovalyov가 의심하는 여성과 그 딸. 메조소프라노와 소프라노

신문사 직원, 경찰, 상인과 거리의 군중은 짧은 배역으로 이어지며, 한 가수가 여러 인물을 맡는 방식이 장면의 빠른 전환을 뒷받침한다 .

편성

관현악은 목관의 겸임 악기, 민속 악기, 축소 현악과 특수 타악을 한데 묶는다.

플루트 (피콜로 ·알토 플루트 겸주), 오보에 (잉글리시 호른 겸주), B♭ 클라리넷 (A·E♭·베이스 클라리넷
겸주), 바순 (콘트라바순 겸주)
호른, 트럼펫 (코넷 겸주), 트롬본
트라이앵글 , 탬버린, 캐스터네츠 , 톰톰, 래칫, 심벌즈와 서스펜디드 심벌, 큰북, 작은북, 탐탐,
글로켄슈필 , 튜블러 벨, 실로폰, 플렉사톤 또는 musical saw
피아노, 하프 2대, 소형 돔라, 알토 돔라, 발랄라이카 2대, 축소 현악 5부와 5현 더블베이스
경찰 호루라기, 총성 등 무대 효과

프롤로그와 세 막의 사건 흐름

Metropolitan Opera의 프로그램은 이야기의 시간적 배경을 1830년대 St. Petersburg로 설명한다. 러시아 제국의 수도이자 관료제의 중심이었던 도시라는 조건이 Kovalyov의 계급과 호칭 집착, 코의 사회적 독립을 무대 사건으로 구체화한다 .

프롤로그와 1막

Kovalyov가 Ivan Yakovlevich에게 면도를 받은 다음 날, Ivan은 갓 구운 빵에서 사람의 코를 발견한다. 아내 Praskovya Ossipovna의 추궁을 받은 그는 코를 거리에 버리려다 Neva 강과 경찰에 얽힌다. 한편 Kovalyov 는 잠에서 깨어 코가 사라진 것을 알고 도시를 뒤진다. Kazan Cathedral에서 그는 State Councillor 제복을 입고 기도하는 사람 크기의 The Nose 를 발견하지만 , 코는 자신보다 낮은 계급의 사람과 관계하지 않겠다며 Kovalyov를 거절한다.

2막

Kovalyov는 경찰서장을 만나지 못한 뒤 신문사를 찾아가 코 실종 광고를 내려고 한다. 신문사 직원은 광고가 신문의 평판을 해칠 수 있다며 거절하고, 코담배를 건네며 사건을 이야기거리로 바꾸려 한다. 집으로 돌아온 Kovalyov는 하인 Ivan이 발랄라이카를 연주하는 모습을 보고 화를 낸 뒤 자기연민의 독백을 부른다. 행정 절차와 체면이 신체적 위기보다 앞서는 장면들이 이 막을 이룬다.

3막과 에필로그

경찰은 코를 쫓아 기차역에 모이고, 여행객과 프레첼 장수가 뒤섞인 소동 끝에 코를 붙잡는다. 코는 원래
크기로 줄어들어 종이에 싸인 채 Kovalyov에게 돌아오지만 , 의사도 얼굴에 붙이지 못한다. Kovalyov는
결혼을 거절한 Madame Podtochina가 주술을 걸었을 수 있다고 의심하고, 편지와 도시의 소문이 이어진다. 어느 아침 코는 아무 설명 없이 제자리로 돌아온다. Kovalyov가 Nevsky Prospect에서 사람들에게 인사하고 다시 면도를 받는 에필로그는 사건을 논리적으로 해명하기보다 일상의 질서를 부조리하게 회복한다.

장면을 바꾸는 음악

Metropolitan Opera의 음악 해설은 작품의 음악을 무조적이고 비서정적인 언어로 설명하면서 , 서커스 행진, 성당 합창, 왈츠, 갤럽, 폴카 같은 익숙한 장르를 빠르게 참조한다고 분석한다. 신문사 장면에서는 남자들의
광고 대화 위에 8성부 캐논이 놓이고 큰북이 이를 찌르며, 이어지는 관현악 인터루드는 뒤엉킨 푸가처럼
들린다는 설명도 덧붙인다.

2장과 3장 사이의 약 3분 타악 인터루드는 음높이가 없는 타악기만으로 이루어진다 . Met는 이를
서양음악에서 초기 독립 타악 앙상블의 사례로 자주 거론되는 부분으로 소개한다. 플렉사톤은 마지막
마디에서 musical saw와 비슷한 음색을 내며, 경찰 조사관의 높은 테너 음역과 코 ·Kovalyov·하인 Ivan을
각각 알토 플루트, 코넷 ·실로폰, 발랄라이카에 연결하는 악기 표상도 Met 해설이 제시하는 분석이다. 이
연결은 프로그램 해설자가 제시한 분석이며, 작곡가가 붙인 고정된 인물표로 확대되지 않는다.

DSCH 공식 자료가 전하는 1930년 글에서 Shostakovich는 장면이 희극적이어도 음악 자체를 고의적인
패러디로 만들지 않았다고 말했다. 그는 Gogol이 우스운 사건을 진지한 어조로 다루는 방식을 작품의 힘으로 보았다. 후대 연출가 Boris Pokrovsky도 오페라의 갈등과 긴장이 음악과 행동의 결합에서 생긴다고 설명했다. 두 발언은 장르의 익살스러운 인용과 무대 행동을 유지하면서도 음악을 단순한 희화화로 축소하지 않는
이해를 뒷받침한다 .

초연 이후의 수용

DSCH는 초연 뒤 작품이 1년 만에 레퍼토리에서 빠졌고 모두 16회 공연되었다고 기록한다. 이후 이탈리아, 서독, 동독, 체코슬로바키아 , 영국에서 공연된 뒤 1974년 Gennadi Rozhdestvensky 지휘와 Boris Pokrovsky 연출로 Moscow Chamber Music Theatre에서 소련 무대에 다시 올랐다. 이 연혁은 작품의 초기 공연 횟수와 소련 내 부활을 보여 주며, 장기간 공연 공백의 원인은 하나의 검열 사건으로 특정되지 않는다.

주요 자료

DSCH, The Nose, Opus 15: 작품번호, 1927–1928년 작곡, 1929년 콘서트 초연과 1930년 무대
초연, 출판 연혁, 작곡가 발언과 초기 공연사.
DSCH, 신전집 제 50권 The Nose: 3막 10장, 2015년 판본, 1981년 전집과 자필 총보 대조, 편성.

Boosey & Hawkes, The Nose: 프롤로그가 있는 3막, 103분, 82개 성악 ·말 배역, 편성, 줄거리와
Gerard McBurney의 작품 해설.
Metropolitan Opera, The Nose 프로그램: 1830년대 St. Petersburg 줄거리, 장면별 음악 분석, 타악 인터루드, 악기 표상과 재공연사.
Bayerische Staatsoper, Die Nase (The Nose): 1920년대 아방가르드 무대 언어와 양식의 충돌에 관한 공연 안내.