Dialogues des carmélites

- □□

정보

개요
곡명: Dialogues des Carmélites, FP 159
작곡가: Francis Poulenc (1899–1963)
대본: Georges Bernanos의 텍스트를 바탕으로 Francis Poulenc이 오페라 대본을 구성 작곡 시기: 1953–1956년
초연: 1957년 1월 26일, Milan Teatro alla Scala, Nino Sanzogno 지휘, 이탈리아어 번역판
프랑스어 원본 초연: 1957년 6월 21일, Paris Opera, Pierre Dervaux 지휘
장르: 3막 12장 오페라 (lyric drama)
소요 시간: 작품 자체 약 2시간 30분, 휴식과 장면 전환을 포함한 공연은 약 3시간

IMSLP: Dialogues des Carmélites, FP 159 (Poulenc, Francis)

Wikipedia: Dialogues of the Carmelites

Francis Poulenc의 《 Dialogues des Carmélites》는 프랑스 혁명기의 카르멜 공동체와 귀족 여성 Blanche de la Force를 다루는 3막 12장 오페라다. Georges Bernanos의 텍스트를 Poulenc이 무대용 대본으로 다시 배열했으며 , 각 막은 네 장씩 대화와 짧은 독백, 기도, 관현악 간주로 이어진다. 1막의 입회와 원장 Croissy의 죽음, 2막의 공동체 해산 위기, 3막의 체포와 처형이 Blanche의 공포가 공동체의 노래로 이동하는 극적
순서를 이룬다.

출판 정보와 자료

Ricordi의 책임자 Guido Valcarenghi는 1953년 처음 Poulenc에게 La Scala를 위한 발레를 의뢰했다. Poulenc이 오페라를 쓰기를 원하면서 Valcarenghi가 Bernanos의 텍스트를 제안했고, 작곡가는 1953년 여름부터 작업을 시작했다. 실제 작곡은 1953년 8월부터 1955년 9월까지 진행되었고 , 관현악은 1956년 6 월에 마무리되었다 . 1956년 11월 리허설 기간에도 일부 개정이 이어졌으며 , 프랑스 초연을 위해 장면 사이 간주가 조정되었다는 연구가 있다.

1957년 Ricordi가 총보와 성악보를 출판했다. IMSLP와 IRCAM은 이 작품을 3막 12장 또는 12 tableaux로 분류하며, 장면 사이 관현악 간주는 12장 사이의 연결부로 분류한다. 현재 공연은 프랑스어 원본을 중심으로 이루어지며 , 세계 초연의 이탈리아어 번역판과 1957년 6월 파리에서 열린 프랑스어 원본 초연은 서로 다른 공연 버전으로 기록된다.

Bernanos의 텍스트는 Gertrud von Le Fort의 1931년 소설 Die Letzte am Schafott와 실제 콩피에뉴
카르멜 수녀들의 순교 기록에서 출발했다. Raymond Bruckberger 신부와 Philippe Agostini가 소설을 영화화하려 했던 과정에서 Bernanos가 대사를 썼고, 영화가 제작되지 않은 뒤 그 텍스트가 희곡과 오페라의 바탕이 되었다. Poulenc은 이 계보의 텍스트를 공연을 위한 대화와 장면 순서로 다시 구성했다.

소요 시간

IMSLP와 Ôlyrix는 작품 자체를 약 150분 또는 2시간 30분으로 제시한다. Metropolitan Opera의 공연 정보는 휴식과 전환을 포함해 약 3시간으로 안내한다. 작품 자체의 12장 음악극 시간과 실제 극장 체류 시간은 서로 다르다. 장면 사이 간주의 길이와 휴식 배치는 공연본에 따라 달라질 수 있다.

편성

IRCAM과 IMSLP의 겸주 표기를 풀어 쓰면 다음과 같다.

성악: Blanche de la Force, Madame de Croissy, Madame Lidoine, Mother Marie, Sister Constance, Marquis de la Force, Chevalier de la Force, Chaplain 등을 포함한 주요 독창
배역과 추가 독창자 7명, SATB 혼성 합창
목관: 피콜로, 플루트 2, 오보에 2와 잉글리시 호른, B-flat 클라리넷 2와 베이스 클라리넷, 바순 3과 콘트라바순
금관: 호른 4, C조 트럼펫 3, 트롬본 3, 튜바
타악: 팀파니, 작은북, 큰북, 탬버린, 트라이앵글 , 서스펜디드 심벌, 탐탐, 글로켄슈필 , 크로탈,
실로폰, 우드블록, 채찍, 종
건반 ·하프: 첼레스타, 피아노, 하프 2
현악: 제 1·제 2바이올린, 비올라, 첼로, 더블베이스
무대 밖: 종

겸주 표기는 한 연주자가 여러 악기를 맡는 배치를 뜻하며, 악기군의 실제 구성과 구별된다. Metropolitan Opera의 해설은 Poulenc이 프랑스어 대사의 리듬을 따라가는 성악과, 성악을 덮지 않으면서 인물의 태도 변화를 알리는 관현악을 결합한다고 설명한다. Ôlyrix는 Blanche, Mother Marie, 죽음과 연결된 동기가 장면 사이의 심리적 압력을 이어 간다고 분석한다.

배역과 성악 배치

Blanche de la Force: 소프라노. 혁명의 폭력과 죽음에 대한 공포를 피해 수녀원에 들어가며,
마지막 처형장에서 공동체의 노래에 합류한다.
Madame de Croissy: 콘트랄토 또는 메조소프라노 . 늙은 원장으로서 Blanche에게 수녀원이
피난처가 아니라 기도의 집이라고 말하고, 1막 끝에 고통스러운 죽음을 맞는다.
Madame Lidoine: 소프라노. 새 원장으로 공동체를 이끌며 순교의 시기와 방식은 개인이 정할 수 없다고 가르친다.
Mother Marie: 메조소프라노 . 순교 서약을 먼저 제안하는 강한 의지의 인물로, 후반에는 처형 공동체에 바로 합류하지 못하는 상황을 겪는다.
Sister Constance: 소프라노. 죽음과 대리적 고통에 관한 예감을 말하고, 마지막 장면에서 Blanche의 귀환을 알아본다.
Marquis de la Force / Chevalier de la Force: Blanche의 아버지와 오빠로, 세속 가문의 불안과 가족적 의무를 대표한다.
Chaplain: 테너. 혁명 정부의 탄압으로 직무를 금지당하며 공동체가 맞은 외부 현실을 드러낸다.

역사적으로 처형된 콩피에뉴의 카르멜 수녀와 평신도 자매는 16명이었고, 오페라는 이 집단을 Blanche와 몇몇 수녀, 합창과 조연으로 재구성한다 .

세 막 열두 장의 사건 순서

자료가 제시하는 12 tableaux는 각 막 네 장씩 이어지며, 다음 사건들을 대화와 간주로 연결한다.

1막: 입회와 Croissy의 죽음

1. 파리의 La Force 가문에서 마차 습격과 거리의 소요가 벌어지고, Blanche는 하인의 그림자에도
놀라 자신의 병적인 공포를 드러낸다.
2. Blanche는 아버지 Marquis와 오빠 Chevalier의 만류를 뒤로하고 카르멜 수녀가 되겠다고 말한다.
3. 수녀원에서 Madame de Croissy는 Blanche를 면담하며 공동체가 세속의 공포를 피하는 은신처가
아니라 기도와 책임의 장소라고 설명한다.
4. 작업실에서 Sister Constance가 젊은 두 수녀가 같은 날 죽을 것이라는 꿈을 말한 뒤, 병든 Croissy 가 임종을 맞는다. 오랜 봉헌 생활을 한 원장도 죽음 앞에서는 심한 공포와 혼란을 겪는다.

2막: 공동체의 해산 위기

1. Blanche와 Constance는 Croissy의 관 앞에서 철야하고, Constance는 원장의 고통이 다른 사람을
위한 죽음일 수 있는지 묻는다.
2. Madame Lidoine이 새 원장으로 등장해 인내와 겸손을 당부하며, 수녀들이 스스로 순교의 때를
정할 수 없다고 말한다.
3. Chevalier가 국외로 떠나기 전에 Blanche에게 아버지에게 돌아가라고 권하지만, Blanche는
공동체에 남는 일을 자신의 의무로 받아들인다 . 이어 사제는 미사와 설교를 금지당한다 .
4. 혁명 정부의 관리들이 수녀원과 재산의 국유화, 종교복의 폐지를 통고한다. Blanche가 아기 예수 형상을 떨어뜨려 깨뜨리는 사건은 공동체의 해산 위기를 개인의 불길한 징조로 바꾼다.

3막: 서약, 감옥과 처형

1. Lidoine이 자리를 비운 예배당에서 Mother Marie가 순교 서약을 제안하고 비밀 투표를 진행한다. 반대 표를 낸 Blanche 대신 Constance가 자신의 표라고 말해 서약이 성립한다.
2. Blanche는 수녀원을 떠나 약탈당한 아버지의 저택으로 돌아가 하인처럼 지낸다. Mother Marie가 찾아와 돌아오라고 설득하지만 Blanche는 곧바로 용기를 회복하지 못한다.
3. 수녀들은 체포되어 Conciergerie 감옥에 갇히고, Lidoine은 그곳에서 공동체에 합류한다. 사제는 Mother Marie에게 순교 여부가 개인의 결단만으로 정해지지 않는다고 상기시킨다 .
4. 파리의 처형장에서 수녀들이 Salve Regina 를 부르며 단두대로 향한다. 칼날이 떨어질 때마다 한 사람의 성부가 사라지고, Constance가 남은 순간 군중 속 Blanche가 앞으로 나와 노래를
이어받는다 .

말, 기도와 관현악

Metropolitan Opera는 이 오페라의 성악 대부분이 말의 억양을 밀접하게 따르는 recitative라고 설명하고, Ôlyrix는 recitative와 arioso 사이의 양식으로 프랑스어 운율을 보존한다고 분석한다. 대화, 짧은 독백, 침묵 뒤의 재개가 장면을 진행시키며 , 관현악은 그 말의 방향과 인물의 태도 변화를 함께 표시한다.

작품 안에는 Lazarum resuscitasti, Ave Maria, Ave verum, 마지막 Salve Regina 같은 기도문이 배치된다. 이 기도문들은 수녀원의 규율과 혁명기의 압박이 부딪히는 순간에 공동체의 행동을 조직하는 극적 언어로 기능한다. 조성적 화성, 현대적인 불협, 평성가를 연상시키는 선율이 프랑스어 대화와 같은 시간 안에 놓인다.

마지막 Salve Regina

마지막 tableau에서 Lidoine이 이끄는 수녀들은 Salve Regina 를 부르며 한 명씩 단두대로 간다. 반복되는
관현악 형상과 칼날 소리가 같은 시간 규칙을 만들고, 처형이 진행될수록 합창의 성부가 실제로 줄어든다. 이 감소 자체가 군중의 소음과 함께 장면의 악보 구조를 이룬다.

Constance가 마지막에 남아 있는 동안 Blanche가 군중 속에서 나타나 노래를 이어받는다 . Blanche는
인간적인 두려움을 지닌 채 공동체의 죽음을 자신의 선택으로 받아들인다 . Cynthia C. Beard는 마지막
tableau 앞의 관현악 전주가 첫 장면의 선율을 환기해 처형 행렬과 단두대의 상승을 준비한다고 분석한다. 이 결말은 Constance의 초기 예감과 Blanche의 귀환을 한 장면 안에서 결합한다.

초연, 수용과 역사적 녹음

세계 초연은 1957년 1월 26일 Milan의 Teatro alla Scala에서 Flavio Testi의 이탈리아어 번역으로 열렸고, Nino Sanzogno가 지휘했으며 Virginia Zeani가 Blanche를 맡았다. 프랑스어 원본은 같은 해 6월 21일 Paris Opera에서 Pierre Dervaux 지휘, Denise Duval의 Blanche로 초연되었다 . Poulenc이 프랑스어 공연을
작품의 진정한 창작으로 여겼다는 설명은 Ôlyrix의 해설에 근거하며, 이탈리아어 초연의 역사적 위치와 구별된다.

Le Monde의 1957년 La Scala 평은 Bernanos의 말에 봉사하는 Poulenc의 음악, 단순함과 장엄함의 결합, 말에 가까운 성악을 동시대 관점에서 평가했다. Metropolitan Opera는 이후 이 작품이 전문가와 일반 청중 모두에게 받아들여진 20세기 후반의 주요 오페라로 자리 잡았다고 소개한다. 1957년 9월 San Francisco에서 열린 영어 공연은 미국 초연이라는 별도의 수용 경로로 기록된다.

France Musique는 파리 프랑스어 초연에서 Blanche를 맡은 Denise Duval, Madame Lidoine의 Régine Crespin, Mother Marie의 Rita Gorr, Pierre Dervaux가 파리 공연 6개월 뒤 역사적 프랑스어 녹음을
남겼다고 소개한다. 이 음반은 원어 초연의 배역과 지휘자가 스튜디오 기록으로 이어진 사례이며, 레이블의
발매 정보와 당시 공연의 역사적 위치를 함께 확인할 수 있다.

주요 자료

Metropolitan Opera 작품 페이지: 창작자, 시대와 장소, 역사적 콩피에뉴 수녀 16인, 음악적 특징,
공연 시간을 확인했다.

Metropolitan Opera 2019 프로그램: 세 막의 줄거리, 배역의 행동, 마지막 Salve Regina 와 역사적
배경을 확인했다.

IRCAM, Dialogues des Carmélites: 1953–55 작곡 표기, 3막 12 tableaux, 성악 ·합창 ·관현악
편성을 확인했다.
Chandos CHAN 3134 해설: Valcarenghi의 의뢰, Bernanos 텍스트, Poulenc의 작곡 경위, 말과 관현악의 관계를 확인했다.

Ôlyrix 작품 해설: 작곡 ·관현악 시기, 파리 프랑스어 초연, 간주, 문학적 계보와 음악 분석을 확인했다
.

France Musique, 1957년 프랑스어 녹음: 파리 초연 배역 ·지휘자와 역사적 녹음 정보를 확인했다. Cynthia C. Beard, Opera at the Threshold of a Revolution: 초연 개정과 마지막 tableau의 종교적 ·극적 구조를 확인했다.
Le Monde, 1957년 La Scala 초연 평: 세계 초연 직후의 동시대 수용을 확인했다.