Carmen

- □□

정보

Georges Bizet: Carmen
작곡가: Georges Bizet (1838–1875)
작품명: Carmen
장르와 구성: 말 대사를 포함하는 4막 opéra-comique
대본: Henri Meilhac, Ludovic Halévy
원작: Prosper Mérimée의 중편소설 Carmen (1845)
작곡과 리허설: 1873년 봄 –1875년 초
초연: 1875년 3월 3일, Paris Opéra-Comique 제 2 Salle Favart, Adolphe Deloffre 지휘
초연 주요 배역: Célestine Galli-Marié(Carmen), Paul Lhérie(Don José), Marguerite Chapuy(Micaëla), Jacques Bouhy(Escamillo)
생전 초판: 1875년, Paris의 Choudens père et fils에서 성악 ·피아노 총보 출판
IMSLP: https://imslp.org/wiki/Carmen_(Bizet,_Georges)
Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Carmen

Georges Bizet의 Carmen은 Henri Meilhac와 Ludovic Halévy가 Prosper Mérimée의 중편소설을 바탕으로 대본을 쓴 프랑스 4막 opéra-comique이며, 여기서는 말 대사를 포함한 무대 전곡과 그 사후 판본을 다룬다. 세비야 담배 공장 앞에서 Carmen을 만난 군인 Don José가 그를 놓아준 죄로 복역하고, 출옥 뒤 부대로
돌아갈 기회를 버려 밀수단에 합류한 다음, Carmen이 투우사 Escamillo를 택하자 투우장 밖에서 그를 살해하기까지 네 장소와 네 막을 따라간다.

개요

Opéra-Comique의 관례를 벗어난 새 이야기
1872년 Opéra-Comique의 공동 경영자 Adolphe de Leuven과 Camille du Locle은 Bizet에게 새 작품을 맡겼다. Bizet가 이듬해 Mérimée의 Carmen을 제안했을 때, 살인과 처형으로 끝나는 원작은 가족 관객과 결혼 이야기에 익숙한 극장의 관례에서 멀리 떨어져 있었다. de Leuven은 소재를 꺼렸고, 결국 제작 과정에서 물러났다. 그렇다고 완성된 오페라가 소설을 그대로 무대에 옮긴 것은 아니다. Meilhac과 Halévy는 소설의 화자와 긴 전사를 걷어 내고, 사건을 네 개의 선명한 무대 공간에 배치했다.

대본가들은 원작에 잠깐 나타나는 투우사를 Escamillo라는 공공의 영웅으로 키웠다. José가 떠나온 고향과 어머니를 대신해 무대에 들어오는 Micaëla는 새로 만든 인물이다. 한쪽에는 군대, 교회, 가족과 결혼의 언어가 있고, 다른 쪽에는 공장 노동자와 밀수단, 도시 축제의 언어가 있다. 두 세계를 단순한 선악으로 나누지

않으면서도 José가 어느 경계를 차례로 넘어가는지는 또렷하게 보이도록 한 각색이다.

‘opéra-comique’는 결말이 즐거운 작품이라는 뜻이 아니다. 이 장르에서는 음악 번호 사이를 말 대사가 잇는다. Carmen의 대사는 인물들이 누구 앞에서 어떤 태도로 말하는지 드러내고, 노래는 그 태도가 평범한 말로는 유지되지 않는 순간에 시작된다. 따라서 말 대사를 레치타티보로 바꾸거나 크게 줄이면 공연 시간만 달라지는 것이 아니라 인물 사이의 거리와 장면의 속도도 바뀐다.

리허설에서 계속 바뀐 악보

Bizet는 1874년 봄 관현악 총보의 정서본을 일단 완성하고 여름에 극장 사보실로 넘겼다. 그러나 그해
가을부터 이듬해 3월까지 이어진 리허설은 사실상 두 번째 작곡 기간이었다 . 합창단이 감당하기 어려워한 다성부를 단순하게 바꾸고, 장면 전환에 필요한 세 간주곡을 보태고, 음악을 자르거나 순서를 옮겼다. 1막 첫 음악만 해도 여러 상태가 남아 있다. 오늘날 ‘완성 ’이라고 부르는 지점이 하나의 날짜로 고정되지 않는 까닭이다.

초연에서 Carmen을 맡은 Célestine Galli-Marié는 음역과 무대 효과에 관해 적극적으로 의견을 냈다. Carmen의 첫 등장곡도 리허설 말기에 바뀌었다. 1874년 총보의 6/8박자 아리아 대신 들어간 곡이 〈 L’amour est un oiseau rebelle〉, 곧 하바네라다 . Galli-Marié가 더 특징적인 춤 노래를 원했다는 동시대
증언이 있으며, Bizet가 여러 번 다시 썼다는 이야기도 전한다. 정확한 수정 횟수는 확정하기 어렵지만, 이 번호가 처음부터 작품의 중심에 놓인 고정안은 아니었다.

하바네라의 선율은 스페인 작곡가 Sebastián Iradier가 1860년대 초 출판한 El arreglito와 연결된다. Bizet가 교정한 1875년 성악보는 ‘스페인 노래를 본떴으며 Le Ménestrel 출판사의 소유 ’라고 밝히지만 Iradier의
이름은 쓰지 않았다. Bizet의 자필 자료에는 유명한 구절 ‘L’amour est enfant de bohème’과 가사의 골격 일부가 그의 손으로 적혀 있고, Halévy가 이를 다듬은 흔적이 남는다. 선행곡의 개작, 가수의 요구, 작곡가와 대본가의 협업이 한꺼번에 얽힌 극장 산물인 셈이다. 이를 민요 채록이나 고의적인 무단 표절 가운데 하나로만 설명하면 자료가 보여 주는 과정이 사라진다.

적대적인 비평과 48회의 첫 제작

초연은 1875년 3월 3일 Opéra-Comique 제 2 Salle Favart에서 열렸다. Adolphe Deloffre가 지휘했고 Galli-Marié, Paul Lhérie, Marguerite Chapuy, Jacques Bouhy가 네 주역을 맡았다. 담배 공장 싸움과 밀수, Carmen의 거리낌 없는 연애관, 무대 위 살인이 가족 관객의 극장에 어울리지 않는다는 비난이 나왔다.
관현악은 지나치게 복잡하고 ‘바그너적 ’이라는 공격도 받았다. 공연 수입은 기대에 못 미쳤고 후반 공연의
객석도 빈자리가 많았다.

그러나 초연을 하루 만의 참패나 즉시 철회된 실패로 요약할 수는 없다. 첫 제작은 1875년 6월 13일까지 35회 공연되었고 , 그해 11월부터 이듬해 2월까지 13회가 더 이어져 모두 48회에 이르렀다. Bizet는 33번째 공연 다음 날인 1875년 6월 3일에 서른여섯 살로 세상을 떠났다. 자신이 작품의 국제적 성공을 확인하지 못했다는 사실과 초연 제작이 완전히 무너졌다는 주장은 구분해야 한다.

Bizet 사후 Ernest Guiraud는 말 대사를 노래하는 레치타티보로 바꾸고, 컷과 관현악법을 손질했다. 작품은 1875년 10월 23일 빈 궁정오페라에서 독일어로 공연되었고 Hans Richter가 지휘했다. 말 대사를 번역해
외국 극장에 맞추는 부담을 덜어 준 판본은 국제 확산의 통로가 되었다. 파리 Opéra-Comique에서는 1883년

4월 21일에 새 제작이 시작되었으며 , 이때부터 작품은 극장의 상설 레퍼토리로 자리 잡았다.

출판 정보와 자료

Bizet 생전에 나온 초판은 관현악 총보가 아니라 Choudens père et fils가 1875년 3월 출판한 성악 ·피아노 총보다. 판번호는 A.C.3082이며 Bizet가 피아노 리덕션과 교정에 관여했다. 같은 판번호를 단 1877년 개정 성악보에는 Guiraud가 쓴 레치타티보와 추가 컷이 들어갔다. 1877년에 두 권으로 나온 관현악 총보 A.C.3795도 1875년 대화판을 그대로 인쇄한 자료가 아니라 Guiraud의 연결 음악, 관현악 수정, 발레 삽입을 포함한 사후 판본이다.

파리 국립도서관이 소장한 자필 총보 MS-436–439는 4권 574장에 이른다. 삭제와 덧쓰기, 다른 사람의
필체가 많으며, 4막 일부에는 Guiraud가 Bizet의 다른 작품에서 가져온 발레 음악도 들어 있다. 이 자료만으로 작곡가가 마지막에 승인한 하나의 전곡을 곧바로 복원할 수는 없다. Opéra-Comique 사보실이 만든 1874년 지휘자용 필사 총보, 1875년 성악보, 초연 관현악 파트, 검열 대본과 무대책을 서로 대조해야 한다. 2021년 BnF가 추가로 확보한 초연 파트에는 ‘첫 공연, 1875년 3월 3일 ’이라는 기입도 남아 있다.

악보를 읽을 때 음악 번호도 판본을 확인해야 한다. 1875년 성악보에서는 전주곡 뒤로 1막 1–11번, 2막 12–18번, 3막 19–24번, 4막 25–27번이 이어진다. 2014년 Peters Performance Urtext는 Bizet 생전에
빠진 1막의 ‘영국인 장면 ’을 1b로 복원하고 나머지를 1–26으로 다시 매겼다. 같은 하바네라가 한 악보에서는 5번, 다른 악보에서는 4번이 되는 이유다.

하나의 ‘진짜 Carmen’ 대신 여러 공연 상태

1964년 Fritz Oeser 판은 당시 쓰이지 않던 원고를 널리 소개하고 말 대사도 되살렸다. 다만 폐기된 초기 음악 , 1875년 대화판, Guiraud의 레치타티보판과 편집자의 선택을 한데 모아 놓아 서로 다른 시기의 읽기를
섞었다는 비판을 받았다. 이 판이 불러온 논쟁 덕분에 자료 연구는 크게 진전했지만 , ‘검열과 극장 압력 이전의 진짜 작품 ’을 하나로 복원할 수 있다는 기대도 함께 퍼졌다.

최근 비평판은 결론을 하나로 합치기보다 선택의 근거를 보여 준다. Paul Prévost가 편집한 Bärenreiter BA08711은 하바네라가 없고 멜로드라마와 대위적인 합창이 남은 1874년판, 리허설 중간 상태, Bizet가 교정한 성악보로 전하는 1875년판을 나란히 제시한다. Michael Rot의 판은 초연 대화판과 수정 대화판, Guiraud 레치타티보판을 구별한다. Richard Langham Smith와 Clair Rowden의 Peters 판은 Bizet 생전 약 스무 차례 공연 뒤 무대에서 다듬어진 상태와 초연 무대책을 중시한다.

따라서 공연자가 ‘대사인가 레치타티보인가 ’만 정하면 선택이 끝나는 것은 아니다. 빠르기, 셈여림, 가창선, 합창의 길이, 관현악 음색도 자료에 따라 달라진다. Prévost가 든 하바네라의 예가 분명하다. Bizet 판에서는 첫머리에 트라이앵글만 들리고 뒤에 탬버린이 더해지지만 , Guiraud 판에서는 탬버린이 처음부터 이어진다. 세기디야의 마지막 주제에서 Bizet는 Carmen의 목소리를 바순으로 겹치고, Guiraud는 그 바순을 뺀다. 연결 대사 몇 마디를 교체하는 것보다 훨씬 넓은 선택이다.

Bizet 사후에 유통된 두 연주회용 Carmen 모음곡도 오페라 전곡과 구별해야 한다. Hugh Macdonald의 Bizet 작품목록에 따르면 Choudens가 1885년과 1886년 무렵 내놓은 관현악 모음곡은 각각 다섯 곡이었다. Fritz Hoffmann이 1905–06년 무렵 제 1모음곡에 세기디야, 제 2모음곡에 투우사의 노래를 보태 오늘날 익숙한 여섯 곡 구성을 만들었다. 두 모음곡을 Guiraud가 편찬했다는 표기가 널리 쓰이지만, Choudens 초판에는 그의

이름이 없으므로 확정된 저자 표시로 보기는 어렵다.

소요 시간

말 대사의 길이와 컷, 레치타티보 사용, 발레 삽입에 따라 공연 시간의 차이가 크다. Opéra-Comique의 2023 년 프로그램이 당일 반복까지 반영해 복원한 1875년 초연 시간은 휴식을 빼고 약 174분이다. 전주곡 약 4분에 이어 1막 약 58분, 2막 약 48분, 3막 약 41분, 4막 약 23분으로 계산된다. 2024년 Royal Opera 공연 자료는 네 막을 약 55분, 45분, 40분, 20분으로 제시해 합계가 약 160분이다.

대사를 비교적 온전히 살린 공연은 휴식 제외 약 160–175분으로 잡을 수 있다. 대사를 크게 줄이면 더 짧아지고, Guiraud 판의 발레 음악을 넣거나 장면 전환을 길게 운영하면 늘어난다. 음반의 트랙 시간은 말 대사를 생략하거나 별도 트랙으로 처리하는 경우가 많으므로 무대의 실제 소요 시간과 바로 비교해서는 안 된다.

편성

아래 성부와 악기 수는 1875년 실연 자료를 대조한 Peters Performance Urtext를 기준으로 한다. Michael Rot 판처럼 하프 2대를 요구하는 현대 비평판도 있으므로, 실제 공연에서는 선택한 악보의 편성표를 우선해야 한다.

주요 배역

Carmen: mezzo-soprano
Don José: tenor
Micaëla: soprano
Escamillo: baritone

Frasquita, Mercédès: soprano
Zuniga: bass
Moralès: baritone
Le Dancaïre, Le Remendado: tenor
Lillas Pastia, 안내인, 병사: 대사역
혼성 합창, 어린이 합창, 그 밖의 단역과 엑스트라

Escamillo를 bass-baritone, Mercédès를 mezzo-soprano, Dancaïre를 baritone이 맡는 공연 관행은 흔하지만, 여기 적은 성부는 원전 지향판의 배역표에 따른 것이다.

관현악

목관: 플루트 2(둘 다 피콜로 겸함), 오보에 2(제 2주자는 잉글리시 호른 겸함), 클라리넷 2, 바순 2 금관: 호른 4, 코넷 아 피스통 2, 트롬본 3
타악기: 팀파니, 작은북, 큰북, 심벌즈, 트라이앵글 , 탬버린, 캐스터네츠
그 밖의 악기: 하프 1, 현악 5부
무대 뒤 ·날개: 코넷 아 피스통 2, 트롬본 3. 피트 연주자가 겸할 수 있다.

Carmen

1 : Carmen

2 Escamillo . 4 2 José Carmen . Carmen José .

Micaëla José . Avec la garde montante Carmen , Carmen , Carmen José , Micaëla José Carmen .

2 : Les Dragons d'Alcala

José . Lillas Pastia Carmen·Frasquita·Mercédès Les tringles des sistres tintaient .

Escamillo Votre toast, je peux vous le rendre . 5 Carmen José .

José Carmen . Carmen . José La fleur que tu m'avais jetée . B-flat ' ' . Carmen . Zuniga José José .

3 : [illegible]

[illegible] *Intermezzo* [illegible] E-flat [illegible] . Carmen [illegible] José [illegible] .

[illegible] 3 [illegible] Frasquita [illegible] Mercédès [illegible] . Carmen [illegible] José [illegible] . En vain pour éviter les réponses amères [illegible] Carmen [illegible] .

Micaëla [illegible] Je dis que rien ne m’épouvante [illegible] . José [illegible] Escamillo [illegible] Carmen [illegible] , Micaëla [illegible] José [illegible] . José [illegible] Carmen [illegible] . Escamillo [illegible] .

4 : [illegible]

[illegible] *Aragonaise* [illegible] Les voici [illegible] Escamillo [illegible] Carmen [illegible] , Carmen [illegible] José [illegible] .

[illegible] José [illegible] Carmen [illegible] . Escamillo [illegible] José [illegible] . Carmen [illegible] . José [illegible] Carmen [illegible] . [illegible] ‘ [illegible] ’ [illegible] .

[illegible] , [illegible]

Louis Langrée [illegible] 2023 [illegible] Opéra-Comique [illegible] Mozart [illegible] . [illegible] R [illegible] 2023 [illegible] , Bizet [illegible] 1 [illegible] .

Langrée [illegible]

맞추는 데 집중했다. 거트현과 옛 관악기를 쓴 Orchestre des Champs-Élysées의 선택도 빽빽한 관현악을 가수 위로 덮지 않고 투명하게 들리게 하려는 것이었다.

Carmen 역은 낮은 음역과 강한 인물상 때문에 처음부터 무겁게 밀어붙이기 쉽다. San Francisco Opera의 Roger Pines는 카드 노래를 비교적 조용하고 곧은 레가토로 부르고, 마지막 장면의 tranquillement를 지켜 초반의 통제와 뒤의 저항을 구별하자고 제안한다. 이는 유일한 해답이 아니라 악보의 작은 지시가 인물의
시간을 어떻게 바꾸는지 보여 주는 사례다. 1911년 Marguerite Mérentié가 카드 장면에서 남긴 차분한
노래도 같은 선택을 역사적으로 들려준다.

René Jacobs는 2024년 B’Rock Orchestra와 Paul Prévost 신판을 연주하면서 하바네라가 없는 1874년판을 택했다. 말 위에 관현악이 겹치는 멜로드라마에만 휴대 마이크를 쓰고 노래할 때는 끄는 방식으로, 19세기 작은 극장과 오늘날 연주회장의 음향 차이를 해결했다. 익숙한 번호를 모두 보존하는 대신 초기 등장 아리아와 멜로드라마를 되살린 이 선택은 비평판이 박물관 자료에 머물지 않고 다른 극적 속도를 실제 무대에
제공한다는 점을 보여 준다.

녹음이 보존한 세 가지 대사판

1911년 François Ruhlmann이 Opéra-Comique의 합창단과 관현악단을 지휘한 Pathé 녹음은 프랑스어로
된 최초의 전곡 Carmen이며, 1950년 이전 녹음 가운데 말 대사를 담은 유일한 전곡으로 알려져 있다. Marguerite Mérentié의 Carmen과 Agustarello Affre의 José를 비롯한 프랑스어권 배역이 초연 뒤 40년도 지나지 않은 Salle Favart의 빠른 발화와 노랫말 붙임을 전한다. 음질과 컷의 한계는 있지만, 대사를 장식이 아니라 음악의 속도를 정하는 요소로 들을 수 있는 기록이다.

André Cluytens가 Solange Michel, Raoul Jobin과 파리 Opéra-Comique에서 만든 1950년 녹음은 Guiraud의 레치타티보가 국제 무대에서 익숙하던 시기에 복원된 대사를 사용했다. 극장의 프랑스어권 조연과 합창, 빠르고 유연한 장면 전환은 작품을 무거운 비극으로만 밀지 않는다. 음악만 계산한 트랙 시간은 1막 41 분, 2막 37분, 3막 33분, 4막 19분가량이어서 , 대사와 무대 전환을 포함한 실제 공연 시간과는 차이가 난다.

Leonard Bernstein이 Metropolitan Opera 배역과 1972년 녹음해 1973년 발매한 Deutsche Grammophon 음반은 Marilyn Horne와 James McCracken을 앞세우고 말 대사와 당시 잘리던 음악을 국제 음반 시장의 중심으로 돌려놓았다 . 1974년 Grammy 최우수 오페라 녹음상을 받았지만, 무거운 음향과 느린 속도에 대한 비판도 이어졌다. 프랑스 극장 양식의 모범으로 합의된 음반이라기보다 , 대사판의 회복이 대형 극장과 현대 비평판에서 어떤 새로운 선택을 낳았는지를 보여 주는 논쟁적 기록으로 남았다.

주요 자료

Bibliothèque nationale de France, Carmen 작품 레코드와 자필 총보 MS-436–439: https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12241834c , https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42005129z
Opéra-Comique, 작품 정보 ·초연 배역 ·네 막 줄거리: https://www.opera-comique.com/fr/spectacles/carmen-1
Opéra-Comique, 2023년 Carmen 프로그램과 Louis Langrée 인터뷰: https://www.opera-comique.com/sites/default/files/2023-04/2023_Programme_Carmen_Web.pdf , https://www.opera-comique.com/fr/actualites/les-coulisses-de-carmen-les-intentions-livrees-par-louis-langree

- Hervé Lacombe, 「La Habanera de Carmen et Célestine Galli-Marié」: https://www.opera-comique.com/fr/la-habanera-de-carmen-et-celestine-galli-marie
- Hugh Macdonald, *Carmen* □□ ·□□ ·□□□ □□□□ : https://talus.artsci.wustl.edu/bizet/works/Carmen.html
- Paul Prévost, Bärenreiter □□ □□□ □□□ : https://emag.baerenreiter.com/en/baerenreiter-on-stage-en/searching-for-the-true-carmen-new-edition-sets-standards/ , https://www.takte-online.de/en/music-theatre/detail/artikel/carmen-unter-der-lupe-das-potenzial-der-fassungen/index.htm
- Richard Langham Smith·Clair Rowden, Peters Performance Urtext □□ : https://www.musikhug.ch/OERP_media/778/181/1181778/1181778_L_0001.pdf
- Michael Rot, Schott B/C/d Selected Edition □□ ·□□□ : https://www.schott-music.com/de/carmen-no333115.html
- Roger Pines, 「What Makes a Great Carmen?」, San Francisco Opera: https://www.sfopera.com/operas/carmen/articles/what--makes--a-great-carmen/
- René Jacobs, 2024「1874」□□ □□□ , Kölner Philharmonie: https://www.koelner-philharmonie.de/media/filer_public/2c/fd/2cfd7e2a-6489-4a08-aa75-e21af8d10edb/2024-03-17.pdf
- Marston Records, François Ruhlmann「1911」□□ □□ □□ : https://www.marstonrecords.com/products/carmen
- Naxos Historical, André Cluytens「1950」□□ □□□ □□ □□ : https://www.naxos.com/Handler/GetBackcover.ashx/?file=https%3A%2F%2Fcdn.naxos.com%2FSharedFiles%2Fpdf%2Frear%2F8.110238-39r.pdf
- Grammy Awards, 1974「Best Opera Recording: https://www.grammy.com/awards/categories/best-opera-recording/