La bohème

- □□

정보

개요
곡명: La bohème, SC 67
작곡가: Giacomo Puccini (1858–1924)
장르: scene in quattro quadri
대본: Giuseppe Giacosa, Luigi Illica
원작: Henri Murger의 Scènes de la vie de bohème와 Murgerㆍ Théodore Barrière의 연극 La Vie de Bohème
작곡 시기: 1893년 3월 –1895년 12월
초연: 1896년 2월 1일, Teatro Regio di Torino; Arturo Toscanini 지휘
배경: 약 1830년 Paris
IMSLP: La bohème, SC 67

Wikipedia: La bohème

Puccini의 La bohème는 1830년 무렵 Paris의 젊은 예술가들과 두 연인의 삶을 네 장면의 그림처럼 펼치는 오페라다. Christmas Eve의 추운 다락방에서 Rodolfo와 Mimì가 만나고, Café Momus의 군중 속에서 그들의 사랑과 Musettaㆍ Marcello의 재결합이 공개된다. 몇 주 뒤 Barrière d’Enfer의 새벽에는 병과 가난이 Rodolfo와 Mimì를 이별로 몰아가며, 마지막 장면은 같은 다락방으로 돌아와 친구들이 지켜보는 가운데 Mimì 의 죽음을 맞는다. 몇 달 사이의 일상을 생략한 네 quadro는 첫 만남, 행복, 이별과 마지막 귀환이라는 관계의 결정적인 순간만을 남긴다.

네 quadro 사이의 생략된 시간은 반복되는 장소와 음악, 사물로 연결된다. 첫 장면의 다락방과 Capriccio sinfonico에서 가져온 음악은 마지막 장면에 돌아오고, Café Momus에서 Rodolfo가 Mimì에게 사 준 pink bonnet은 작별 장면을 거쳐 마지막 다락방까지 이어진다. 첫 만남의 촛불, 열쇠와 차가운 손도 마지막
대화에서 다시 언급된다. 원고, 귀걸이와 외투가 차례로 난방ㆍ약ㆍ muff를 위한 돈으로 바뀌면서, 인물들의 가난은 구체적인 물건과 행동으로 드러난다.

소요 시간

음악 자체는 대체로 약 1시간 45분 –2시간이며, 막간과 무대 전환을 포함한 공연은 약 2시간 30분에서 3 시간가량 걸린다. Secco recitativo의 속도, Quadro II의 군중과 banda 배치, 장면 전환과 휴식 시간이 전체 길이에 영향을 준다. 1946년 Toscanini의 방송은 두 차례에 나누어 진행한 concert presentation으로 약 1 시간 42분이며, 일반적인 무대 공연보다 짧은 역사적 사례다.

편성

Orchestra: Piccolo, 2 Flutes, 2 Oboes, English horn, 2 Clarinets, Bass clarinet, 2 Bassoons; 4 Horns, 3 Trumpets, 3 Trombones, Bass trombone; Timpani, Drum, musical glasses(bicchieri), Triangle, Tam-tam, Bass drum, Cymbals, Xylophone, Carillon, little bells(campanelle); Harp, Strings.

Banda sul palco: 4 Pifferi, 6 Trumpets, 6 Drums.

무대 인원: 혼성 합창 (Soprano Iㆍ II, Tenor Iㆍ II, Bass Iㆍ II), 어린이 합창, 다수의 작은 배역과 군중.

Quadro II의 banda는 본대와 다른 위치에서 행진 음악을 연주한다. Orchestra의 Trumpets와 분리된 4 Pifferi, 6 Trumpets, 6 Drums가 등장인물의 대화와 Café의 합주 위로 접근하며 무대 안의 거리를 만든다. Bicchieri, Carillon과 campanelle도 각각 잔, 종과 거리의 신호에 대응하는 별도 악기로 기보되어 있다.

흩어진 이야기에서 네 quadro로
Murger의 원작은 처음부터 하나의 연속된 장편소설이 아니었다. Paris의 가난한 예술가들을 다룬 글이 1840 년대에 연재되었고 , Murger와 Théodore Barrière가 1849년에 연극으로 각색한 뒤 1851년에 Scènes de la

vie de bohème라는 책으로 묶였다. Metropolitan Opera의 작품 안내 가 설명하듯 opera는 이 책과 연극을 함께 바탕으로 삼았다. Mimì에게는 Murger의 Mimì와 Francine에서 가져온 성격과 사건이 합쳐져 있는데, 두 여성을 결합하는 선택은 1849년 연극에서 이미 시작되었다 . Illica와 Giacosa는 그 결합을 Rodolfo와 Mimì의 만남, 이별, 죽음이라는 한 관계의 시간선으로 더 집중시켰다 .

Illica가 사건과 무대 행동의 큰 골격을 만들고 Giacosa가 노래가 될 운문을 다듬었다고 흔히 설명하지만 , 실제 작업은 그렇게 깔끔하게 나뉘지 않았다. Puccini는 장면의 순서와 길이를 거듭 바꾸었고 Giulio Ricordi가

작곡가와 두 대본가 사이를 중재했다. Puccini Museum의 제작사 에 따르면 한때 8 Rue Labruyère의 courtyard에서 벌어지는 장면 전체가 준비되었으나 Puccini의 요구로 삭제되었고 , Giacosa가 사임을 거론할 만큼 갈등도 컸다. 이 삭제로 연애의 일상적인 경과를 보여 주는 중간 사건이 빠지고, 현행 작품에는 관계를 바꾸는 네 순간만 남았다.

원전은 네 부분을 quattro quadri라고 적는다. Puccini 공식 작품 카탈로그 는 quadro가 장면 또는 tableau인 동시에 한 장의 그림을 뜻한다고 설명한다. 다락방, Café Momus, 도시의 세관문과 다시 돌아온 다락방은 몇 달의 시간을 건너뛰며 각 관계가 바뀌는 순간을 따로 제시한다.

Quadro I — 원고를 태운 불과 차가운 손
첫 quadro는 Overture 없이 추운 다락방의 행동 속으로 들어간다. Rodolfo와 Marcello는 땔 것이 없어 떨고 있고, Rodolfo는 자신이 쓴 희곡 원고를 난로에 넣는다. 전당포가 닫혀 책을 맡기지 못한 Colline이 돌아오고, Schaunard는 우연히 얻은 보수와 음식, 장작을 들고 나타난다. 네 친구는 집주인 Benoît에게 술을 먹여 외도 이야기를 끌어낸 뒤 쫓아내고 Café Momus로 향한다. 원고를 태우는 행동과 Benoît를 상대로 꾸민 즉흥극이 가난과 네 사람의 관계를 함께 소개한다.

첫머리의 빠른 음악은 Puccini의 학생 시절 작품 Capriccio sinfonico에서 가져온 재료이며, 마지막 quadro의 시작에서 거의 같은 모습으로 돌아온다. 같은 재료가 네 친구의 빠른 대화와 행동을 두 장면에서 묶는다. 친구들이 거리로 내려간 뒤 Rodolfo만 남으면 관현악의 인원과 속도가 줄고, Mimì가 문을 두드리는 첫

만남으로 전환된다.

문을 두드린 Mimì는 꺼진 촛불을 다시 켜 달라고 부탁한다. 방 안에서 다시 촛불이 꺼지고, 기침으로 쓰러진 그녀가 열쇠를 떨어뜨리자 두 사람은 어둠 속에서 바닥을 더듬는다. Rodolfo는 먼저 찾은 열쇠를 숨긴 채 Mimì의 손을 잡는다. Che gelida manina 는 손이 닿은 순간을 넓혀, Rodolfo가 자신의 가난과 시인의 삶을 Mimì에게 건네는 자기소개로 발전한다. Mimì도 Sì, mi chiamano Mimì 에서 작은 방, 수놓은 꽃, 창으로 들어오는 햇빛과 봄을 이야기한다 . 이 꽃과 봄의 말은 Quadro III에서 두 사람이 봄까지 이별을 미루는 대목과 마지막 죽음 장면을 미리 잇는다.

O soave fanciulla 에서는 앞선 두 자기소개가 하나의 duet로 이어진다. Rodolfo의 선율과 Mimì의 응답이 합쳐지고, 아래 거리에서 기다리는 친구들의 목소리가 끼어든다. 두 사람의 마지막 목소리는 무대 밖으로 멀어지고 다음 quadro는 Latin Quarter의 거리에서 시작한다.

Quadro II — Café Momus의 군중과 공개된 두 관계

두 번째 quadro는 같은 Christmas Eve의 Latin Quarter 거리다. 상인의 외침, 학생과 시민의 대화, 아이들이 Parpignol을 따라다니는 소리와 Café의 주문이 짧게 교차한다. Rodolfo와 Mimì도 군중 속 한 쌍으로 등장하며, Rodolfo가 사 준 pink bonnet은 두 사람의 관계를 공개하는 소품이 된다.

Musetta가 부유한 Alcindoro와 나타나 Quando me’n vo 를 부를 때도 주변 인물의 반응은 멈추지 않는다. Musetta는 Marcello가 듣지 않는 척하는 가운데 Café 전체의 시선을 끌어 그에게 말을 건다. Waltz 선율 아래에서 Marcello의 태도가 변하고, Mimì는 Musetta가 자신과 다른 방식으로 사랑을 되찾는 모습을 관찰하며, Alcindoro는 상황을 이해하지 못한다. Musetta가 구두가 아프다고 연기해 그를 새 신발을 사러 보낸 뒤 Marcello와 재결합하므로 , 이 공개적 유혹이 진행되는 동안 Marcello의 태도와 Mimì의 관찰, Alcindoro의 당혹감이 함께 변한다.

계산서를 Alcindoro에게 남긴 일행이 떠날 즈음, 멀리 있던 banda의 Trumpets와 Drums가 Café의 합주 위로 점차 가까워진다 . 어린이와 군중이 행렬을 따라가면서 Musetta와 Marcello의 재결합도 도시의 소란 속에 휩쓸린다. 가장 환한 밤에 두 관계가 군중 앞에서 드러난 뒤, opera는 몇 주를 건너뛰어 같은 연인들을
도시 가장자리의 새벽에 다시 놓는다.

Quadro III — 질투라는 말 뒤에 숨은 가난과 병
눈 내리는 2월 새벽, Barrière d’Enfer의 세관문 주변에는 안개와 노동자들의 offstage calls가 퍼져 있다. Café Momus의 밀집된 군중과 달리 소리 사이에 거리가 생기고, 아직 완전히 깨어나지 않은 도시의 경계가 보인다. Marcello는 인근 tavern의 간판을 그리며 Musetta와 지내고 있다. Mimì는 그를 찾아와 Rodolfo의 질투를 호소하고, Rodolfo가 나오자 몸을 숨긴 채 두 남자의 대화를 듣는다.

Rodolfo는 처음에는 Mimì의 변덕과 flirtation을 탓하지만 Marcello가 몰아붙이자 다른 이유를 털어놓는다 . 차가운 다락방과 가난이 그녀의 병을 악화시키는데도 자신은 치료하거나 따뜻한 집을 마련할 능력이 없다는 두려움이다 . 그가 내세운 질투는 결국 자신의 무력감을 가리기 위한 말이었음이 드러난다. 숨어 있던 Mimì의 기침이 위치를 알리면서 두 사람이 피하던 병의 사실도 대화 한가운데로 나온다. 첫 quadro에서는 기침과

실신이 Rodolfo의 돌봄을 불렀지만, 여기서는 사랑만으로 해결할 수 없는 현실을 드러낸다.

Donde lieta uscì 에서 Mimì는 다락방으로 돌아가 자신의 물건을 챙기겠다고 말하면서 pink bonnet은 Rodolfo가 간직해 달라고 부탁한다. 이어지는 quartet에서 Mimì와 Rodolfo는 봄까지 이별을 미루고, Musetta와 Marcello는 옆에서 즉시 관계를 끊는다. Mimì와 Rodolfo의 대화에는 첫 quadro의 사랑 선율이 변형되어 돌아온다. 장면은 실제 이별의 순간을 생략한 채 닫히며, 마지막 quadro는 두 여성이 떠난 뒤의 다락방에서 시작한다.

Quadro IV — 같은 다락방에서 되돌아오는

음악과 사물

몇 달 뒤 Rodolfo와 Marcello는 첫 quadro의 다락방에 돌아와 있다. 시작 음악은 네 친구의 재료를 되살리고, O Mimì, tu più non torni 에서 두 남자는 일하는 척하다가 옛 연인을 떠올린다. Colline과 Schaunard가 보잘것없는 식사를 들고 오면 네 사람은 banquet, dance와 mock duel을 연기한다. 첫 quadro의 즉흥극과
같은 집단 행동이 Mimì가 돌아오기 직전까지 이어진다.

Musetta가 죽어 가는 Mimì를 데려오자 소란은 곧 멈춘다. Musetta는 귀걸이를 팔아 약과 Mimì가 원하던 muff를 구하고, Colline은 Vecchia zimarra 를 부르며 오래 입은 외투를 전당포에 맡기러 간다. Vecchia zimarra 에서 Colline은 오랫동안 자신을 따뜻하게 해 온 외투에게 작별을 고한다. 친구를 돕는 일이 곧 자신의 장신구와 보온 수단을 포기해 잠깐의 온기를 사는 선택임을 이 행동이 보여 준다. 첫 quadro에서 희곡 원고를 태워 만든 불과 마지막의 외투ㆍ귀걸이ㆍ muff는 모두 가난을 어떤 물건을 포기해야 하는 선택으로 바꿔 보여 준다.

Rodolfo가 보관해 온 pink bonnet을 꺼내면 Quadro II의 선물과 Quadro III의 부탁이 한 물건에 이어진다. 친구들이 방을 나간 뒤 Mimì는 Sono andati? Fingevo di dormire 에서 첫 만남의 촛불과 열쇠, 차가운 손을 다시 말한다. Rodolfo가 열쇠를 먼저 찾고도 숨겼다는 사실을 자신도 알고 있었다고 밝히면서, 첫 만남에서 말하지 않았던 기억이 마지막 대화에 추가된다.

관현악에는 Che gelida manina 와 Sì, mi chiamano Mimì 의 재료가 짧게 돌아온다. Mimì가 첫날 꽃과 봄을 말할 때 나온 Flute의 움직임은 Musetta의 기도 아래에서 다시 나타나고, Rodolfo의 theme도 minor로 변한다. Mimì는 조용히 죽고 Schaunard가 먼저 알아차린다 . 이어 Marcello와 다른 친구들이 죽음을 확인하며, Rodolfo는 마지막에 Mimì의 이름을 부른다. 인물들이 차례로 사실을 알아차리는 순서가 마지막 장면의 시간을 구성한다.

초연과 1898년 definitive version
작품은 1896년 2월 1일 Torino의 Teatro Regio에서 28세의 Arturo Toscanini가 지휘하여 초연되었다 . Cesira Ferrani가 Mimì, Evan Gorga가 Rodolfo를 맡았다. 당시 반응을 ‘초연 실패 ’로 요약하는 것은

부정확하다 . Teatro Regio의 기록 에 따르면 비평은 호평부터 혹평까지 엇갈렸지만 객석은 Puccini와 Toscanini, 출연진에게 긴 박수를 보냈다. Adolf Hohenstein의 초연 무대와 의상 스케치도 Ricordi Archive 에 남아 있어 작품의 최초 시각적 환경을 확인할 수 있다.

초연 뒤 Puccini는 Quadro II에 새 장면과 ensemble lines를 더하고 finale를 조정했으며 , Quadro III에는 7 마디를 추가했다. 이 수정은 1898년 Paris Opéra-Comique 공연과 같은 해 Ricordi가 낸 Nuova edizione con aggiunte dell’autore에 정착했다. 공식 작품 카탈로그 는 1898년 6월 13일 Paris 공연을 definitive version의 첫 공연으로 따로 기록한다. 현행 공연 본문은 이 수정 계열을 따른다.

Ricordi 자료와 아직 나오지 않은 비평판
1896년에 처음 출판된 자료는 Carlo Carignani가 줄인 piano-vocal score(PN 99000)였다. 저자의 추가와 Paris 수정사항을 Italian text에 반영한 세 번째 piano-vocal edition은 1898년에 나왔고, engraved conductor score도 그 무렵 출판되었다 . 오늘날 널리 보이는 408쪽 orchestral score는 1920년 plates(PN 115561)의 계보에 속한다. 1953년 P.R.110은 같은 plates를 사용한 재인쇄로, 현대적인 비평판과는 편집 성격이 다르다.

Ricordi의 Puccini Critical Edition 계획 에서 La bohème 권은 Remaining Editorial Plan에 있으며 아직 출간되지 않았다. Francesco Degrada가 autograph를 대조해 편집한 1988년 Nuova edizione riveduta sull’autografo와 이에 대응하는 대여용 piano-vocal score는 별도로 존재한다. 1920 plates 계열의 판매 총보와 Degrada rental materials는 서로 다른 자료 계보이며, Ricordi OperaLite의 Gerardo Colella 2007 reduced orchestration은 소극장용 편곡이다.

Tempo 자료와 네 quadro의 연결

Library of Congress가 소개하는 Quadro II 자필 단편 에는 출판본에서 촘촘해진 poco rallentando, a

tempo 지시의 일부가 아직 적혀 있지 않다. Puccini의 tempo 전통을 검토한 연구 는 인쇄된 시작 속도와 구절 안의 변화가 역사적 연주에서 함께 작동했다고 설명한다. 자필 단편과 출판본의 차이는 작품의 tempo 정보가 작곡ㆍ출판 과정에서 세분된 사례다.

Quadro II에서는 주요 인물, 상인과 아이들, 합창, pit Orchestra와 banda가 동시에 움직인다. Banda의 행진은 본대와 떨어진 위치에서 접근하도록 기보되어 있으며, 무대 거리와 공연장에 따라 실제 전달 시간이 달라진다. Quadro III의 quartet은 Mimìㆍ Rodolfo의 이별 유예와 Musettaㆍ Marcello의 다툼을 같은 시간에 배치하고, Quadro IV는 네 친구의 놀이에서 Mimì의 귀환으로 급격히 전환한다. 네 quadro의 연결은
반복되는 음악과 사물뿐 아니라 이러한 동시 장면과 전환으로 이루어진다 .

추천 녹음

Arturo Toscanini / NBC Symphony Orchestra and Choruses (1946, RCA 계열
재발매) — Licia Albanese, Jan Peerce, Anne McKnight, Francesco Valentino. 1946년 2월 3
일과 10일 NBC Studio 8H에서 두 차례로 방송한 concert presentation이며, NYPL Toscanini

Legacy와 방송 세션ㆍ cast 자료 에서 일정을 확인할 수 있다. 초연 지휘자가 50년 뒤 남긴 약 1시간 42분의 방송 기록이라는 역사적 위치가 선정 근거다.

Thomas Beecham / RCA Victor Chorus and Orchestra (1956, EMI/RCA) — Victoria de los Ángeles, Jussi Björling, Lucine Amara, Robert Merrill. BBC Music Magazine의 비교
안내 는 이 음반을 중심적인 선택으로 다루며 두 주역의 대화와 ensemble을 높이 평가한다.
독립적인 전문 비교평이 선정 근거를 제공한다.
Antonino Votto / Orchestra e Coro del Teatro alla Scala (1956, EMI) — Maria Callas, Giuseppe di Stefano, Anna Moffo, Rolando Panerai. Warner Classics의 발매 자료 는 참여진과 녹음 정보를 제공하고, Callas의 언어와 인물 표현을 이 발매의 중심으로 소개한다. Callas 가 무대에서는 부르지 않은 Mimì를 남긴 스튜디오 전곡이라는 점도 역사적 특징이다.
Herbert von Karajan / Berliner Philharmoniker (1972, Decca) — Mirella Freni, Luciano Pavarotti, Elizabeth Harwood, Rolando Panerai. Decca booklet은 1972년 10월 9–13 일 Berlin Jesus-Christus-Kirche의 녹음 정보와 참여진을 제공한다. Decca가 남긴 공식 세션
자료가 분명한 스튜디오 녹음이다.
Tullio Serafin / Orchestra e Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia (1959, Decca) — Renata Tebaldi, Carlo Bergonzi, Gianna d’Angelo, Ettore Bastianini, Cesare Siepi. Decca의 공식 발매 자료 는 참여진과 발매 정보를 제공한다. 1950년대 Italian theatre 가수진을 기록한 스튜디오 전곡으로, Beecham과 Votto의 같은 시기 녹음과 함께 비교할 수 있다.
Antonio Pappano / Philharmonia Orchestra (1995, EMI/Warner) — Leontina Văduva, Roberto Alagna, Ruth Ann Swenson, Thomas Hampson, Simon Keenlyside, Samuel Ramey. Warner Classics 발매 자료 와 1995년 8월 Abbey Road 세션 정보 를 통해
참여진과 제작 시기를 확인할 수 있다. 1990년대의 현대 stereo 전곡이라는 녹음사적 위치가 이 목록에서의 역할이다.

주요 자료

Centro Studi Giacomo Puccini 작품 페이지: 작품 형식, 원작, 초연과 편성을 정리한다.

Puccini 공식 작품 카탈로그: 작곡ㆍ초연 자료와 1898년 definitive version을 구분한다.

Puccini 공식 source catalogue 67.E.6: quattro quadri 와 1896ㆍ 1898ㆍ 1920년 자료 계보를 설명한다.
Metropolitan Opera의 제작 안내: Murger의 책과 연극, Mimì와 Francine의 결합, 대본 작업을 다룬다.
Library of Congress Moldenhauer Archive: Quadro II 자필 단편과 출판본의 tempo 지시를 비교한다.
Ricordi Puccini Critical Editions: La bohème 비평판의 미출간 상태를 확인한다.