Histoire du soldat

- □□

정보

개요
곡명: Histoire du soldat / The Soldier’s Tale, K029
작곡가: Igor Stravinsky (1882–1971)
대본: Charles-Ferdinand Ramuz (1878–1947), 프랑스어
작곡 시기: 1918년
초연: 1918년 9월 28일, Lausanne의 Théâtre de Lausanne, Ernest Ansermet 지휘
성격: 낭독자 ·배우 ·무용수와 일곱 명의 연주자가 함께하는 2부 음악극

IMSLP: L’Histoire du Soldat (Stravinsky, Igor)

Wikipedia: L’Histoire du soldat

Igor Stravinsky의 Histoire du soldat는 Charles-Ferdinand Ramuz가 프랑스어로 쓴 대본에 음악, 낭독, 연기, 춤을 결합한 음악극이다 . 1918년 무대판은 두 부분, 16개 번호로 병사 Joseph와 악마의 거래를 전개하며, Marche du soldat, Marche Royale, Petit concert, Trois danses(Tango·Valse·Ragtime), 두 코랄과 마지막 Marche triomphale du diable이 이야기의 진행을 이끈다. 1919년 바이올린 ·클라리넷 ·피아노 트리오판과 1920년 일곱 악기용 Grande Suite는 무대판에서 일부 번호를 재편성한 별도 판본이다.

출판 정보와 판본

작품은 제 1차 세계대전 말기의 공연 환경에서 이동 가능한 소규모 음악극으로 구상되었다 . Stravinsky와 Ramuz는 Morges에서 대본과 악보를 작업했고, Winterthur의 후원자이자 아마추어 클라리넷 연주자인 Werner Reinhart가 제작을 지원했다. 초연에는 화자 Elie Gagnebin, 병사 Gabriel Rosset, 말하는 악마 Jean Villard, 악마를 연기하고 춤춘 Georges Pitoëff, 공주 Ludmila Pitoëff가 참여했으며 , René Auberjonois가 무대 장치와 의상을 맡았다.

초연 무대판의 원고는 당시에 독립된 전곡 인쇄본으로 정착되지 않았고, 이후 공연과 출판 과정에서
개정되었다 . 1920년에는 트리오판과 일곱 악기용 모음곡이 먼저 출판되었고 , J. & W. Chester는 1924년에 전곡 악보 ·성악 악보 ·연주 파트를, 1925년에 포켓 스코어를 발행했다. 1924년 출판본은 1918년 초연 원고와 구별되는 후대 판본이다. Lausanne 초연 뒤에는 1918년 독감 유행으로 예정된 순회공연이 중단되었고 , Fondation C. F. Ramuz와 Opéra de Lausanne는 9월 28일 공연을 첫 공연이자 유일한 공연으로 기록한다.

소요 시간

무대판은 낭독 속도와 장면 처리에 따라 약 35–60분이 걸린다. 1920년 Grande Suite는 약 23–25분이며, 대사 ·배우 ·무용을 제외하고 일곱 악기만 연주한다. 1919년 트리오판은 다섯 번호를 묶은 별도 기악판으로 약

25분의 연주 시간이 제시된다.

편성

무대에는 화자, 병사, 악마, 공주를 맡은 배우와 필요에 따라 무용수가 등장하고, 악단도 보이는 위치에서 연주하는 형태가 원작의 공연 조건이다. 공주 역할은 대사보다 움직임과 춤으로 표현되며, 악마는 말하기와 연기 ·춤의 역할이 나뉜다. 악단은 다음 일곱 명으로 구성된다.

클라리넷 1
바순 1
코넷 (cornet à pistons) 1
트롬본 1
바이올린 1
더블베이스 1
타악기 연주자 1: 작은북, 큰 사이드 드럼과 작은 사이드 드럼, 베이스드럼 , 심벌즈, 탬버린,
트라이앵글

현대 공연에서 코넷 파트를 트럼펫이 맡기도 하지만, 원작의 편성 표기는 코넷이다. Stravinsky는 이동 공연에 적합한 음향을 위해 각 악기군에서 고음과 저음의 대표를 골랐다고 회고했으며 , 피아노를 넣지 않고
바이올린과 더블베이스 , 클라리넷과 바순, 코넷과 트롬본의 대비를 사용했다. 타악기 한 명이 여러 드럼과 금속 타악기를 번갈아 맡는 구조는 행진과 춤의 박자를 무대 위에서 직접 드러낸다.

두 부분의 줄거리와 번호

Ramuz의 대본은 Afanasiev가 수집한 탈영병과 악마의 민담 계열을 바탕으로 삼되, 병사와 바이올린의
관계를 중심에 두고 새롭게 구성되었다 . 병사 Joseph는 휴가를 마치고 고향으로 돌아가던 길에 악마를 만나 사흘 동안 바이올린을 가르쳐 주는 대가로 미래를 알려 주는 책을 받는다. 병사가 체감한 사흘 동안 세 해가 흘러 고향에서는 아무도 그를 알아보지 못하고, 약혼녀도 이미 다른 사람과 결혼했다.

Part I은 Introduction과 세 장면의 음악으로 병사의 귀향, 바이올린과 책의 교환, 시간의 단절을 다룬다. 악보에는 첫 번호가 Introduction 또는 Marche du soldat로 표기되며, 뒤의 세 장면 음악과 함께 첫 부분의 서사를 이룬다. 이때 바이올린은 병사가 가진 재능과 고향에 대한 연결을 동시에 나타내는 무대 소품으로 등장한다.

Part II는 다시 Introduction과 병사의 행진으로 시작한 뒤 Marche Royale, Petit concert, Trois danses, Danse du diable, Petit choral, Couplet du diable, Grand Choral, Marche triomphale du diable로 이어진다. Trois danses는 Tango, Valse, Ragtime의 순서로 연결된다. 병사는 책을 이용해 부를 얻지만 공허함을 느끼고, 왕궁에서 병든 공주를 바이올린으로 회복시킨다 . 세 춤은 공주가 다시 움직이고 두 사람이 가까워지는 왕궁 장면을 구성하며, 이어지는 코랄과 악마의 말은 거래의 조건을 다시 상기시킨다 .

병사는 카드놀이에서 악마의 돈을 잃은 뒤 바이올린을 되찾고, 그제야 악기가 다시 소리를 낸다. 그는 공주와 결혼한 뒤에도 고향으로 돌아가려는 욕망을 버리지 못한다. 왕국의 경계를 넘으면 모든 것을 잃는다는 금기를 어긴 순간 악마가 그를 데려가며, 마지막 행진은 제목에 적힌 승리와 달리 병사의 파멸로 작품을 끝낸다.

바이올린과 춤곡의 무대 기능

LA Phil과 Hyperion의 작품 해설은 바이올린을 병사의 영혼을 상징하는 물건으로 설명한다. 병사가
바이올린을 악마에게 넘기는 장면은 악기 하나의 소유권이 아니라 자유와 고향의 일부를 내놓는 거래로 제시되고, 되찾은 뒤 곧바로 연주하지 못하는 장면은 그 상실이 남긴 결과를 행동으로 보여 준다. 공주를 회복시키는 연주에서 바이올린은 치료의 매개가 되지만, 결말에서는 악마와의 계약을 되새기는 표지가 된다.

행진, 코랄, 스페인풍 파소도블레와 연결되는 Marche Royale, 탱고 ·왈츠 ·래그타임이 한 악단 안에 놓인다. Stravinsky는 Ansermet가 가져온 미국 악보로 래그타임의 리듬을 접했으며, LA Phil의 해설은 그가 실제
재즈 공연보다 악보에 기록된 리듬을 바탕으로 썼다고 설명한다. 이 춤곡들은 작은 악단의 반복 리듬과 어긋난 강세를 통해 무대의 인물과 사건을 움직이는 음악적 재료로 기능한다.

Concert Suite와 트리오판
일곱 악기용 Grande Suite de l’Histoire du Soldat는 1920년 7월 20일 London Wigmore Hall에서 Ernest Ansermet의 지휘로 초연되었다 . 이 판본은 낭독과 연기 없이 Marche du Soldat, Le Violon du Soldat, Marche royale, Petit concert, Trois Danses, Danse du Diable, Choral, Marche triomphale du Diable을 기악 연속으로 제시한다. Wise Music은 Airs by a Stream, Pastorale, Grand Choral을 따로 세어 아홉
항목으로 배열하기도 하며, 이는 주요 번호를 여덟 개로 묶는 IMSLP·Kcatalog와 편집 단위가 다른 경우다.

바이올린 ·클라리넷 ·피아노 트리오판은 1919년 11월 8일 Lausanne Conservatorium에서 José Porta, Edmond Allegra, José Iturbi의 연주로 초연되었다 . 이 판본에는 The Soldier’s March, The Soldier’s Violin , The Little Concert, Tango–Waltz–Ragtime, The Devil’s Dance의 다섯 번호가 들어간다. Reinhart에게 감사하는 뜻에서 만든 편곡으로, 무대의 화자 ·배우 ·무용을 포함하지 않고 다섯 번호로 음악극의 일부를
재구성한다 . 세 판본은 같은 음악극에서 출발하면서도 공연 인원과 번호 배열이 다른 독립적인 공연 단위다.

주요 자료

Wise Music Classical, One Hundred Years of L’Histoire du Soldat

Los Angeles Philharmonic, L’Histoire du Soldat

Los Angeles Philharmonic, Soldier’s Tale (Trio Version)

Wise Music Classical, Suite: The Soldier’s Tale

IRCAM, Histoire du soldat

IRCAM, Grande suite de l’Histoire du Soldat

Fondation C. F. Ramuz, chronologie

Opéra de Lausanne, 2018 centenary programme

Kcatalog, K029 Soldier’s Tale

Cambridge Stravinsky Encyclopedia excerpt

Wigmore Hall, 125 years magazine

- Hyperion Records, The Soldier’s Tale
- National Arts Centre, Music for a Sunday Afternoon notes