Orpheus

- □□

정보

Igor Stravinsky, Orpheus

개요
곡명: Orpheus, K076
작곡가: Igor Stravinsky (1882–1971)
장르: 관현악을 위한 3장면 발레
작곡: 1946–1947년. Robert Craft 컬렉션의 총보 사본 말미에는 Hollywood, 1947년 9월 23일이라는
날짜가 적혀 있다.
초연: 1948년 4월 28일, City Center of Music and Drama, New York. Ballet Society, Igor Stravinsky 지휘, George Balanchine 안무
출판: Boosey & Hawkes, London, 1948년 초판
소요 시간: 약 30분
범위: 무대 발레 전곡과 관현악 총보를 다룬다. 세 장면 안에 12개 dance episodes가 배열되며, Apothéose d'Orphée가 마지막 장면을 맺는다.

IMSLP: Orpheus, K076

Wikipedia: Orpheus (ballet)

Igor Stravinsky의 Orpheus, K076은 1946년부터 1947년까지 작곡한 3장면 발레다. 이 글은 Ballet Society 의 의뢰와 George Balanchine의 안무를 전제로 한 전곡을 다루며, 오르페우스가 Eurydice를 잃고 저승을
통과한 뒤 Apollo와 함께 승천하는 신화적 흐름을 따라간다. 음악은 초판의 12개 dance episodes 체계로
읽되, 프로그램과 녹음이 같은 구간을 11개 또는 13개 단위로 나누는 관행도 함께 설명한다.

출판 정보와 자료

의뢰와 작곡

Ballet Society는 Balanchine과 Lincoln Kirstein이 세운 단체로, Orpheus의 제작을 Stravinsky에게 의뢰했다. Balanchine은 1946년 여름부터 오르페우스 신화를 바탕으로 한 시나리오를 Stravinsky와 조율했고, 두 사람은 음악과 안무가 함께 움직일 장면의 순서를 정했다. Maureen A. Carr의 학술 발표 초록은 1946년 10월 스케치가 시작되었다고 설명하며, 출판사와 공연기관 자료는 작품을 1947년 완성작으로 분류한다.

Library of Congress가 보존한 Robert Craft Collection의 자료에는 Orpheus 총보의 오잘리드 사본 96쪽과 홀로그램 수정이 있다. 사본 끝에 적힌 “Igor Stravinsky Hollywood Sept 23/1947”은 완성 시점을 알려 주는 강한 기록이다. 이 사본은 Robert Craft Collection에 보존된 작업 자료로 설명하며, 작품의 작곡 기간은 1946–47년, 완성 표기는 1947년 9월 23일로 구분한다.

초판과 판본

IMSLP가 제공하는 1948년 Boosey & Hawkes 초판은 London에서 발행되었고 , 판번호는 B.&H.16285, 총보는 60쪽이다. Robert Craft 컬렉션의 96쪽 사본과 초판의 쪽수 차이는 서로 다른 제작 ·보존 상태를 보여 준다. 확인된 서지 자료는 1948년 초판을 기준으로 제시하며, 이후 공연 ·녹음에서 달라지는 장면 번호는 음악 개정과 구별되는 편집 관행으로 설명한다.

작품번호는 Stravinsky 작품 목록의 Kirchmeyer 체계에서 K076으로 확인된다. 같은 목록에서 K073은 Symphony in Three Movements를 가리키므로 , Orpheus의 작품번호는 K076으로 구별된다.

소요 시간

출판사, Balanchine Trust, Boston Symphony Orchestra, IMSLP는 전곡을 약 30분으로 안내한다. Los Angeles Philharmonic은 약 31분을 제시한다. Robert Craft가 지휘한 London Symphony Orchestra의 Naxos 녹음은 28분 31초, Ilan Volkov과 BBC Scottish Symphony Orchestra의 Hyperion 녹음은 29분 35 초로 표시된다. 공연과 녹음의 템포 ·편집에 따라 실제 길이가 달라지므로 , 이 작품의 기준 시간은 30분
안팎으로 잡는다.

편성

출판사와 1948년 초판에 근거한 편성은 piccolo, flutes 2, oboes 2(제 2 oboe는 English horn 겸임), clarinets 2, bassoons 2, horns 4, trumpets 2, trombones 2, timpani, harp, strings다. IMSLP의 파트 목록은 현악 안에 2 solo violins, solo viola, 4 solo cellos, solo double bass를 별도 지정으로 표시한다. 편성표는 무대 밖 악기를 별도 항목으로 두지 않는다.

Boston Symphony Orchestra의 작품 해설에는 trombones 3대가 적혀 있지만, Boosey & Hawkes, IMSLP, FlaminioOnline의 편성 및 1948년 초판 파트는 모두 2대를 제시한다. 출판사와 초판 총보가 제시하는 trombones 2대를 기준 편성으로 삼으며, BSO의 3대 표기는 기관 해설의 예외적인 표기로 분류된다. Los Angeles Philharmonic이 적은 “3 flutes, third piccolo”는 출판사 ·초판의 piccolo와 flutes 2라는 표기와
파트 수를 다르게 셈한 사례이므로 , 기본 편성은 초판 표기로 유지한다.

하프는 무대의 소품인 lyre와 연결되는 음색으로 여러 해설에서 다뤄진다. 하프가 포함된 관현악 편성과
발레의 무대 장치는 각각 편성의 사실과 무대 해석으로 구분된다.

1948년 초연과 무대 협업

George Balanchine Foundation의 작품 카탈로그는 1948년 4월 28일 City Center of Music and Drama 에서 Ballet Society가 Orpheus를 초연했고 Igor Stravinsky가 지휘했다고 기록한다. 초연의 주요 배역은 Nicholas Magallanes(Orpheus), Maria Tallchief(Eurydice), Francisco Moncion(Dark Angel), Herbert Bliss(Apollo)이며, Furies·Lost Souls·Bacchantes가 집단으로 참여했다. Isamu Noguchi가 무대와 의상을, Jean Rosenthal이 조명을 맡았다는 기록은 음악이 독립적인 콘서트 작품이 아니라 시각적 ·신체적 설계와
함께 만들어졌다는 사실을 보여 준다.

Ballet Society의 회원 공연 뒤에는 며칠간 일반 관객을 위한 공연이 이어졌고, 같은 해 10월 11일에는 New York City Ballet의 첫 공연이 열렸다. 동시대 New Yorker 평론가 Robert A. Simon은 자신이 본 공연의
지휘자로 Leon Barzin을 언급했다. Foundation의 초연 카탈로그와 Time의 초연 주간 기록은 Stravinsky의 지휘를 지지하므로 , 4월 28일 초연은 Stravinsky 지휘로 기록하고, 이어진 공개 공연의 밤별 지휘는 별도의 공연 기록으로 구분한다.

NYPL은 Noguchi가 만든 1948년 의상 ·소품 도안과 Orpheus의 lyre 원형을 보존한다. 이 자료는 발레의
물질적 무대 조건과 세 예술가의 협업을 확인하며, 총보의 연주 지시는 악보 자료에서 확인한다.

신화의 흐름과 세 장면

I. Tableau I: 애도와 저승으로의 이동

첫 장면에서 Orpheus는 Eurydice를 잃고 애도한다. Orpheus Weeps for Eurydice는 등을 관객에게 보인 주인공의 정지된 몸짓과 장례적 상황을 제시하고, 이어지는 Air de Danse는 애도의 시간이 무대 위에서
움직임으로 바뀌는 지점을 만든다. Dance of the Angel of Death에서 Angel of Death가 Orpheus를 Hades 의 세계로 이끌고, Interlude가 첫 장면을 닫는다.

Eclassical의 Anthony Burton 해설은 첫 장면의 Air de Danse를 A–B–A의 흐름과 solo violin의 선율로 설명한다. 이 해설은 하프 ·바이올린 ·목관이 신화 속 악기와 공간을 연상시키는 방식을 제안하면서 , 장면의
사건과 음악적 분석을 구분한다.

II. Tableau II: Furies, 영혼들, Eurydice의 죽음

두 번째 장면은 Orpheus가 저승에 도착하는 과정과 Eurydice를 되돌려 받는 조건을 한 연속된 통과 의례로 묶는다. Pas des Furies에서는 Furies가 Hades의 질서를 지키고, *Air de Danse (Orphée)*에서 Orpheus의 춤이 저승의 움직임과 맞물린다. Interlude와 Air de Danse (Conclusion) 뒤에 놓인 Pas d’action에서 Hades는 Eurydice를 돌려보내면서 뒤를 돌아보지 말라는 조건을 부과한다.

Pas de deux에서 Orpheus가 붕대를 벗기고 Eurydice를 바라보자 Eurydice가 다시 죽는다. 이어지는 Interlude는 사건 사이의 공백을 만들고, 마지막 Pas d’action에서 Bacchantes가 Orpheus를 공격한다. Foundation의 시놉시스는 이 장면에서 Lost Souls, Furies, Hades, Bacchantes가 각각 다른 집단적 기능을 맡는다고 설명한다. 개인의 상실과 집단 의식의 움직임이 한 장면에 함께 배치되는 이유가 여기에 있다.

III. Tableau III: Apothéose d'Orphée

세 번째 장면은 Apothéose d'Orphée로만 표시된다. Apollo가 나타나 Orpheus의 lyre를 들어 올리고, Orpheus를 인간 세계의 비극에서 신들의 질서로 옮긴다. Balanchine Trust와 Boosey & Hawkes의 해설은 이 결말을 Apollo와 lyre의 이미지로 설명하며, 하프와 절제된 관현악이 마지막 장면의 초월적 공간을
만든다고 해석한다. 음악 번호가 짧더라도, 이 장면은 앞선 두 장면의 사건을 종결하는 공식적인 범위다.

번호를 세는 방식과 판본의 관계

IMSLP와 Balanchine Foundation은 Orpheus를 3 scenes, 12 dance episodes로 정리한다. 초판 기준의 순서는 다음과 같다. 첫 장면에는 Orpheus Weeps for Eurydice, Air de Danse, Dance of the Angel of Death, Interlude가 놓인다. 두 번째 장면에는 Pas des Furies, Air de Danse (Orphée), Interlude, Air de Danse (Conclusion), Pas d’action, Pas de deux, Interlude, Pas d’action이 이어진다. 세 번째 장면의 Apothéose d'Orphée는 Foundation의 시놉시스와 IMSLP 페이지에서 마지막 장면의 결론으로 제시된다.

공연 프로그램과 음반은 같은 음악을 서로 다른 단위로 나눈다. FlaminioOnline과 Los Angeles Philharmonic은 Air de Danse의 절과 Apothéose를 분리하여 13개 항목으로 세고, BBC Scottish Symphony Orchestra 프로그램은 일부 구간을 합쳐 11개 실연 단위로 안내한다. Naxos의 Robert Craft 녹음과 Neeme Järvi의 RCO 녹음은 13개 트랙을 사용한다. 이 수치는 작품의 길이와 장면 수가 아니라, 무대 에피소드 ·프로그램 단위 ·음반 트랙을 나누는 편집 방식의 차이를 보여 준다.

음악과 안무의 협업

Stravinsky와 Balanchine은 음악과 무용을 함께 설계하는 방식으로 작업했다. Los Angeles Philharmonic은 Balanchine의 요청에 따라 Stravinsky가 음악을 바꾸었다고 전하고, 1973년 New Yorker 인터뷰에서 Balanchine은 두 사람의 작업에서 초 단위의 정확성을 중시했다고 회고한다. Balanchine의 “음악에는 ‘대략 ’ 이라는 말이 없다 ”는 취지의 발언은 특정 마디의 속도를 지정하는 지시가 아니라, 안무와 음악이 시간의
단위까지 공유한 협업을 설명하는 후대 증언이다.

음악과 무대의 관계는 세 예술가의 역할에서도 드러난다. Noguchi의 의상 ·lyre 설계, Rosenthal의 조명, Balanchine의 제스처와 동선은 Stravinsky의 세 장면을 시각적 사건으로 구체화했다 . NYPL과 Foundation의 자료는 세 예술가의 협업으로 무대가 구체화되었음을 보여 준다.

음악적 언어와 해석의 범위

Orpheus는 Stravinsky의 전후 미국 시기 발레 가운데 신고전주의적 질서가 선명한 작품으로 소개된다. Boosey & Hawkes와 Hyperion은 Monteverdi와 Gluck의 오르페우스 전통, 고대 그리스의 Apollo, Ars Nova와 중세 음악을 작품의 배경 또는 해석의 연결점으로 제시한다. Maureen A. Carr는 다섯 음으로
이루어진 반복 음향과 장 ·단 삼화음의 관계를 “두 세계 ”의 긴장으로 분석한다. 이 연결은 프로그램 해설과 학술 분석이 제시한 독해이며, 시나리오에 적힌 사건과는 다른 층위에서 작품의 배경을 설명한다.

하프와 lyre의 관계는 장면의 상징을 음악으로 옮기는 대표적인 사례다. Orpheus의 악기를 무대에 놓인 lyre 로 구체화한 Noguchi의 설계와 하프가 포함된 초판 편성은 서로 맞물려 장면의 상징과 음향을 연결한다. BSO 와 Boosey의 해설은 하프의 선율과 Apothéose의 결말을 연결하고, Anthony Burton은 장면별 하프 ·solo

violin·oboe·brass의 역할을 분석한다. 이러한 자료는 음악의 상징적 가능성을 보여 주며, 특정 음형의 의미를 하나로 고정하지 않은 채 여러 해석의 범위를 남긴다.

녹음과 수용

1948년 초연에 관한 평가는 처음부터 한 방향으로 모이지 않았다. New Yorker의 동시대 평론은 Balanchine 의 그래픽한 안무와 Tallchief·Magallanes의 춤, 음악의 절제된 색채를 함께 다루면서 Noguchi의 무대에
대해서는 낯선 반응을 보였다. Brooklyn Rail의 후대 평론은 당시의 긍정적인 평가와 무대 ·제스처에 대한
비판을 병치하며, 1972년 NYCB Stravinsky Festival에서 Noguchi 설계가 조정된 사실을 소개한다. 후대의 무대 개정은 1948년 총보 개정과 다른 범주다.

Stravinsky 자신이 지휘하거나 감독한 1949년 Victor Orchestra 녹음은 작품이 극장 음악으로 작동하는
초기 음반 기록이다. New Yorker의 1949년 음반 평론은 에피소드 사이의 통일성과 절제된 질감을 동시대의 관점에서 평가했다. Chicago Symphony Orchestra는 1964년 7월 Stravinsky와 함께 Orpheus를 녹음한 세션을 회고하며, 작곡가가 총보를 직접 검토한 과정을 기록한다.

Robert Craft와 London Symphony Orchestra의 1995년 녹음은 Naxos 8.557502로 2005년에
발매되었고 , Orpheus를 28분 31초의 13개 트랙으로 제시한다. MusicWeb의 비평은 Craft의 리듬 윤곽과
음향 균형을 구체적인 감상 근거로 평가한다. Ilan Volkov과 BBC Scottish Symphony Orchestra의 2009년 Hyperion 녹음은 29분 35초이며, Hyperion에 실린 평론들은 장면의 서사와 관현악 색채를 다른 방식으로 듣는다. 이 녹음들은 같은 초판 레퍼토리가 서로 다른 템포와 음향 균형으로 실현되는 사례를 보여 준다.

주요 자료

George Balanchine Foundation, Orpheus catalogue: 1948년 4월 28일 초연, 지휘자 ·배역 ·안무 ·
무대 ·조명, 3장면과 12개 시놉시스 단위.
George Balanchine Trust, Orpheus: Ballet Society 의뢰, Balanchine·Stravinsky 협업, 30분, Apollo와 lyre의 무대 맥락.
Boosey & Hawkes, Orpheus: 1947년 작품, 3장면, 출판사 편성, 작품 시간과 해설.

Library of Congress, Robert Craft Collection finding aid: 96쪽 오잘리드 총보 사본, 홀로그램 수정, Hollywood 1947년 9월 23일 표기.
New York Public Library, Noguchi's Orpheus designs: 1948년 의상 ·소품 ·lyre 설계와 Noguchi·Balanchine·Stravinsky 협업.
Boston Symphony Orchestra, Orpheus: 초연, 작곡 시기, 편성, 30분과 작품 해설. 트롬본 수는 초판 자료와 다른 표기로 남는다.
Los Angeles Philharmonic, Orpheus: 3장면 ·13 sections, 1946–47 시기, 하프 ·Apollo·무용
협업에 관한 해설.
Maureen A. Carr, “The Two Worlds of Stravinsky’s Orpheus”: 1946년 시나리오 ·스케치와 반복 음향에 관한 학술 분석.
Anthony Burton, Naxos/BIS booklet: 장면별 음악 기능, Balanchine과 Stravinsky의 공동 작업, 하프 ·목관 ·금관과 피날레 해설.

Naxos, Robert Craft/LSO recording 및 MusicWeb International review: 1995 녹음, 2005 발매 , 13개 트랙과 28분 31초, 독립 비평.
Hyperion, Ilan Volkov/BBC Scottish Symphony Orchestra: 2009 녹음 ·발매, 3장면, 29분 35 초와 평론 자료.
The New Yorker, George Balanchine interview: 음악과 안무의 시간적 정확성에 관한 1973년 회고 인터뷰.