Petrushka

- □□

정보

개요
곡명: Petrushka, K012
작곡가: Igor Stravinsky (1882–1971)
장르: 4장면으로 이루어진 ballet burlesque
대본ㆍ구상 : Igor Stravinsky, Alexandre Benois
작곡 시기: 1910년 8월 –1911년 5월 26일; 1946년 10월 Hollywood에서 개정 (Revised 1947) 초연: 1911년 6월 13일, Paris Théâtre du Châtelet; Ballets Russes; Pierre Monteux 지휘; Michel Fokine 안무; Alexandre Benois 무대ㆍ의상
주요 출연: Vaslav Nijinsky(Petrushka), Tamara Karsavina(Ballerina), Alexander Orlov(원 대본에서 ‘Moor’로 불린 인형), Enrico Cecchetti(Charlatan)
IMSLP: Petrushka, K012

Wikipedia: Petrushka (ballet)

Stravinsky의 Petrushka는 1830년대 St Petersburg의 Shrovetide Fair에서 세 인형이 생명을 얻고 다시 구경거리로 소비되는 하루를 네 tableau로 그린 발레다. 군중과 거리 오르간, 오르골이 뒤섞인 첫 장터에서 Charlatan은 Petrushka, Ballerina와 원 대본에서 ‘Moor’로 불린 세 번째 인형을 깨운다. 무대가 인형극장 뒤편의 두 방으로 들어가면 Petrushka의 사랑과 질투, Ballerina와 ‘Moor’의 관계가 드러나고, 마지막 tableau는 다시 장터로 돌아와 추격과 Petrushka의 죽음을 군중 앞에 펼친다. 사람들이 떠난 뒤 지붕 위에 나타나는 유령과 두 Trumpets의 팡파르는 톱밥뿐이라고 설명된 인형의 존재를 마지막까지 다시 불러낸다.

이 결말은 Petrushka를 둘러싼 두 설명을 나란히 남긴다. Charlatan이 들어 보인 톱밥은 인형의 물질적 몸을 증명하지만 , 장터에서 여러 차례 들린 팡파르와 지붕 위의 유령은 죽은 뒤에도 Petrushka의 무대적 존재를
이어 간다. 발레는 망가진 소품과 고통을 호소하는 인물이라는 두 모습을 마지막 장면까지 함께 유지한다.

소요 시간

Boosey & Hawkes의 작품 목록 은 전곡을 약 35분으로 안내하지만 , 무용 제작용 카탈로그는 1911판 약 42분 , 1947판 약 38분을 제시한다. 이 수치는 판본의 tempo 지시, 실제 연주 속도, 안무와 암전ㆍ장면 전환을 포함하는 공연 방식에 따라 달라진다. 연주회 녹음에서는 네 tableau 전곡이 대체로 34–36분에 놓이며, 무대 제작에서는 장면 사이의 시간이 더해진다.

편성

1911 original: 4 Flutes(III, IV doubling Piccolo), 4 Oboes(IV doubling Cor anglais), 4 Clarinets(IV doubling Bass clarinet), 4 Bassoons(IV doubling Contrabassoon); 4 Horns, 2 Trumpets, 2 Cornets, 3 Trombones, Tuba; Timpani; 7 Percussionists(Xylophone, Tam-tam, Tambourine, Tambourin, Bass drum, Glockenspiel, Triangle, Cymbals, Snare drum); Celesta, Piano, 2 Harps, Strings.

1947 revised: 3 Flutes(III doubling Piccolo), 2 Oboes, Cor anglais, 3 Clarinets(III doubling Bass clarinet), 2 Bassoons, Contrabassoon; 4 Horns, 3 Trumpets, 3 Trombones, Tuba; Timpani; 4 Percussionists(Xylophone, Cymbals, Tam-tam, Triangle, Bass drum, Snare drum, Tambourine); Harp, Celesta, Piano, Strings.

두 판본은 같은 네 장면을 연주하지만 필요한 인원과 성부 배치가 상당히 다르다. 1911판은 각 Woodwind를 네 명까지 쓰고 Cornets, 2 Harps, 7명의 Percussion을 더해 장터의 소리를 겹친다. 1947판은 Woodwinds 와 Percussion을 줄이고 Cornets를 3 Trumpets 체계에 통합하며 Harp도 한 대로 줄였다. Piano의 역할은 확대되었고 , Tableau I의 일부 대목에서는 1911판의 서로 다른 박자 관계를 1947판에서 7ㆍ 5ㆍ 8 tuplets와 공통 time signature로 다시 적었다. 총보와 파트보의 성부 배분과 리허설 기호가 달라 두 판본의 공연 자료는 서로 호환되지 않는다.

Piano와 꼭두각시에서 네 tableau로
Stravinsky는 처음에 Piano와 Orchestra가 충돌하는 짧은 Konzertstück를 구상했다. The Rite of Spring 작업을 잠시 미룬 상태에서, 생명을 얻은 꼭두각시가 Piano의 거친 arpeggios로 Orchestra를 자극하고

Orchestra가 Trumpets로 맞서다가 인형이 쓰러지는 장면을 생각했다. Boston Symphony의 작품 해설 에 따르면 이 음악은 뒤에 Russian Dance와 Tableau II의 중심 재료가 되었고, Piano는 완성된 발레에서도 Petrushka의 움직임과 반항을 나타내는 성부로 남았다.

Diaghilev는 이 초고를 듣고 인형의 고통을 한 편의 발레로 확장하자고 설득했다. Alexandre Benois는 Stravinsky와 함께 네 burlesque scenes의 공동 저자로 표제지에 이름을 올렸고, 1830년대 Admiralty Square의 장터와 세 인형의 방을 무대ㆍ의상으로 구체화했다 . 음악도 Benois에게 헌정되었다 . Michel

Fokine는 안무를 맡았고 Vaslav Nijinsky는 초연에서 Petrushka를 연기했다. Library of Congress가 정리한

Bronislava Nijinska의 회고 는 Nijinsky가 무거운 나무 머리, 떨리는 팔과 안으로 돌아간 발로 기계적인 몸과 인간적인 고통을 함께 드러냈다고 전한다.

초연은 Pierre Monteux의 지휘로 큰 성공을 거두었지만 준비 과정은 순탄하지 않았다. 빠르고 불규칙한 리듬 때문에 Fokine의 리허설은 무용수에게 박자를 계산시키는 수업처럼 진행되었고 , 일부 Orchestra 단원은 낯선

어택과 음향에 반발했다. New York Philharmonic 프로그램이 인용한 Monteux의 회고 에 따르면, 그는
처음에는 작품에 관심이 적었으나 리허설을 거치며 매혹되었고 Stravinsky는 Orchestra 사이를 다니며
원하는 소리를 단원들에게 직접 설명했다. Stravinsky가 불규칙한 박의 길이와 악센트를 설명하면 Monteux 가 Orchestra의 합주 좌표를 잡고, Fokine는 그 좌표를 꼭두각시의 각진 걸음과 군중의 움직임으로 바꾸었다. Benois의 장터와 인형방은 그 움직임이 어느 공간에서 보이는지를 나누었다. 초연의 극적 속도는 이 작업들이 리허설에서 서로 맞춰진 결과였다.

Tableau I — 서로 다른 음악이 장터를 채우다

첫 tableau에서는 술 취한 무리의 춤, 호객꾼의 반복음, 거리 오르간, Triangle을 치는 무용수, 반대편의
오르골이 차례로 끼어들고 겹친다. Stravinsky는 Russian 민요와 Petersburg 거리 선율, French café song Elle avait une jambe de bois, 기계 장치의 반복음을 함께 놓는다. 짧은 ostinato가 서로 다른 박자에서
맞물리고 갑작스러운 단절이 이어지므로 , 장터는 통일된 민속 축제보다 여러 구경거리가 관객의 시선을
다투는 도시 공간으로 들린다.

두 Drummers가 군중을 인형극장 앞으로 불러 모으면 넓게 퍼져 있던 소리가 한 지점으로 모인다. Charlatan 의 Flute가 세 인형을 깨우고, 줄에 매달려 있던 Petrushka, Ballerina, Moor가 가설무대에서 내려와 군중 사이로 나온다. Russian Dance에서는 Piano가 관현악 앞쪽으로 뛰어들어 세 인형의 각진 발과 팔을 강한 어택으로 표시한다. 작은 인형극 무대가 Théâtre du Châtelet의 큰 무대로 확장되는 순간이며, Piano와 Orchestra의 대립이라는 최초 구상이 처음으로 세 인물의 몸을 얻는다.

Tableau II — Petrushka의 방과 두 화음의 충돌

Drum roll 뒤 Petrushka는 발길질을 당해 어두운 방으로 굴러 들어온다. Tableau I의 Full Orchestra와 차용 선율이 물러나고, Piano와 작은 악기군이 짧고 끊긴 몸짓을 주고받는다 . Petrushka는 자신에게 생명을 준 Charlatan을 저주하고 Ballerina를 기다린다. 그녀가 나타나자 기쁨에 찬 춤을 추지만 몸을 제어하지 못해 겁을 주고, Ballerina는 Clarinet의 빠른 몸짓과 함께 달아난다. Piano와 Woodwinds는 남겨진 인형의
절망에서 다시 치미는 분노로 곧장 이어 간다.

이 장면의 Petrushka chord는 C major와 F-sharp major triads를 동시에 울린다. 두 근음은 tritone 관계이며, 여섯 음은 octatonic 음 집합으로도 설명할 수 있다. 이 화음은 조롱과 저주, 유령의 귀환에서
음색과 강도를 달리하며 Petrushka와 연결된다. Keyboard의 흰건반과 검은건반을 각각 굴린다는
Stravinsky의 초기 구상도 두 화음의 병치와 이어진다.

Tableau III — 차용된 Waltz와 Moor의 방
세 번째 tableau의 방은 Petrushka의 방보다 넓고 밝으며 이국적 장식으로 채워진다. 원 대본의 ‘Moor’와 방의 장식, 코코넛을 숭배하는 행동은 20세기 초 Ballets Russes가 소비한 인종적 고정관념을 반영한다. Low Woodwinds의 짧은 선율과 Double Basses의 무거운 ostinato는 대본이 만든 희화화된 인물 형상과 함께 제시된다.

Ballerina는 장난감 Trumpet을 불며 등장하고, 1911판의 Cornet가 그 동작을 Orchestra 안에서 이어받는다
. 둘의 Waltz는 Josef Lanner의 Steyrische Tänze, Op. 165와 Die Schönbrunner, Op. 200에서 가져온
재료와 어긋난 반주를 결합한다. Vienna 살롱 춤의 선율은 인형들의 불규칙한 악센트와 충돌한다. Petrushka 가 난입하면 그의 팡파르와 Piano가 Waltz를 끊고, ‘Moor’는 그를 방 밖으로 내던진다. 마지막 tableau에서
이 삼각관계는 군중이 모인 장터의 추격으로 이어진다.

Tableau IV — 장터의 행렬, 죽음과 유령

마지막 tableau는 같은 장터로 돌아오지만 Tableau I보다 더 많은 인물과 위험을 끌어들인다 . Wet Nurses, Peasant and Bear, Gypsy Girls, Coachmen and Grooms, Masqueraders가 행렬처럼 이어지고, 군중은 저녁이 깊어질수록 더 빽빽하고 거칠어진다 . Russian songs는 각 춤의 걸음과 연결되고, Bear는 Tuba의 으르렁거리는 음형과 Double Basses의 무거운 움직임으로 , Masqueraders는 겹치는 박자로 구분된다. 여러 번호가 계속 이어지는 동안 Snare Drum roll은 인형극장 안에서 벌어지는 싸움이 장터 밖으로 터질 순간을 준비한다.

비명이 춤을 끊고 Petrushka가 뛰쳐나오면 ‘Moor’가 뒤따라와 칼로 그를 친다. Tambourine 어택과 String harmonics, Woodwinds의 외침이 축제 음악을 죽음 장면으로 바꾼다. Charlatan은 톱밥이 쏟아진 몸을 들어 보이며 경찰과 군중에게 인형이 망가졌다고 설명한다. 사람들이 흩어진 뒤 지붕 위의 유령이 나타나고, Petrushka의 팡파르가 두 Trumpets로 돌아온다. 톱밥으로 남은 몸과 반복되는 음악ㆍ유령의 몸짓이 서로 다른 결론을 제시한 채 작품을 닫는다.

장터의 차용 선율과 방 안의 음악

장터 장면에서는 Russian 민요와 Petersburg 거리 선율, French café song이 거리 오르간과 오르골, 춤꾼의 음악으로 번갈아 나타난다. Stravinsky는 이 선율을 짧게 제시하고 끊거나 다른 ostinato와 겹친다. 각기 다른 출처를 가진 음악이 한 공간에서 경쟁하면서 군중의 시선과 움직임이 계속 바뀐다.

두 인형의 방은 장터의 차용 선율을 서로 다르게 받아들인다 . Petrushka의 방에서는 차용 선율이 물러나고 Piano, Petrushka chord와 작은 악기군이 고립된 공간을 만든다. ‘Moor’의 방에는 Lanner의 Waltz가 들어와 Ballerina의 구애를 살롱 춤의 몸짓과 연결한다. 마지막 tableau에서는 Petrushka의 팡파르가 장터의 군중 음악을 가르며 두 공간의 재료가 죽음과 유령의 장면에서 만난다.

1911 original과 1947 revised

1911판과 1947판은 Stravinsky 자신이 남긴 두 병행 판본이다. Boosey & Hawkes의 1911 Corrected

Edition HPS 1368은 Thomas Kohlhase가 초판의 오류를 교정한 현재의 기준 자료다. 4관 Woodwinds, 2 Cornets와 2 Trumpets, 2 Harps, 7명의 Percussion이 겹쳐 만드는 극장적 밀도를 보존한다. 1947 revised 총보와 파트보는 더 적은 인원으로 같은 네 tableau를 연주하며, Piano와 박자 표기를 새롭게 구성한다.

원판의 총보와 파트는 1912년 Berlin의 Édition Russe de Musique에서 출판되었다. 초판 판권은 1947년 Boosey & Hawkes, Inc.로 양도되었다 . Stravinsky는 1946년 Hollywood에서 개정 작업을 했고, 개정
총보는 표제에 Revised 1947을 사용하면서 판권면에는 New version copyright 1948을 적었다. 미국에서

새 권리를 확보하고 공연료를 얻으려는 현실적 목적도 있었다. 그러나 Boston Symphony의 판본 설명 이 밝히듯, 반복 연주를 통해 오래전부터 표시해 둔 오류와 균형 문제를 고치고 음악선을 더 잘 투사하려는 목적도 함께 작용했다. Piano 성부가 크게 늘고 articulation, tempo, 박자 표기가 다시 정리되었으며 , 일부 accelerando는 삭제되었다 .

두 판본의 박자 표기를 비교한 연구 는 1911판에서 일부 성부에만 드러나던 복잡한 박자 관계가 1947 판에서는 해당 대목의 모든 성부에 명시된 사례를 보여 준다. 7:6과 5:4 같은 관계에서 두 판본이 같은 지속시간을 서로 다른 마디선과 세분 방식으로 표기한 차이도 분석한다.

Boosey의 공식 설명은 전체 발레 외에도 Stravinsky가 때때로 Masqueraders 뒤에서 끝나는 특별한 9마디 연주회용 결말을 허용했다고 전한다. 이 결말은 Petrushka의 죽음과 유령보다 앞에서 끝나는 짧은 발췌에 붙는다. 따라서 네 tableau 전곡과 일부 장면에 9마디 결말을 붙인 연주회용 발췌는 서로 다른 범위의 공연 본문이다.

실연 자료와 합주의 연결

1947판은 1911판과 악기 수, Piano 배분, articulation, 박자와 리허설 기호가 다르다. 두 판의 파트보를
섞으면 진입점과 성부 배분이 어긋난다. Tableau I에서는 민요, 호객꾼의 반복음, 기계 장치의 음악과 Percussion이 서로 다른 시점에 전경으로 나온다. Russian Dance와 Petrushka의 방에서는 Piano가 Woodwinds와 짧은 음형을 주고받으며 인형의 움직임을 맡는다.

Tableau 사이의 Snare Drum roll은 암전 속 장면 전환을 덮고 다음 공간의 시작을 준비한다. 무대 공연에서는 이 구간에 안무와 장면 전환 시간이 포함되며, 연주회에서는 네 tableau의 경계를 청각적으로 표시한다. Masqueraders 뒤의 9마디 연주회용 결말은 Petrushka의 죽음과 유령을 포함하는 전곡보다 앞에서 끝나므로
, 두 결말은 공연 범위 자체를 달리한다.

주요 레코딩

Igor Stravinsky / Columbia Symphony Orchestra (1960, Columbiaㆍ Sony; 재발매 판본 표기 충돌)

Stravinsky가 Columbia Symphony Orchestra를 지휘한 1960년 녹음 은 작곡가 자신의 후기 지휘 기록이다.

재발매 카탈로그에는 1911 original과 1947 revised 표기가 엇갈리고, 두 판본의 녹음을 비교한 연구 는 이 음원을 1911판으로 분류한다. 판본 표기의 충돌 자체를 함께 기록해야 하는 자료이며, 확정적인 판본 비교 기준에서는 제외한다.

Pierre Monteux / Boston Symphony Orchestra (1959, RCA; 1911판)

Monteux가 초연 후 48년 뒤 남긴 녹음 은 1911판 전곡을 약 35분에 걸쳐 연주한다. ClassicsToday의 재평가 는 죽음으로 향하는 장면의 추진과 RCA stereo의 선명도를 강점으로 꼽는다. 초연 지휘자가 수십 년의 연주 경험 뒤에 남긴 후기 기록이라는 역사적 위치도 분명하다.

Ernest Ansermet / Orchestre de la Suisse Romande (1949, Decca; 1911판)

Ansermet의 1949년 녹음 은 Ballets Russes와 가까웠던 지휘자가 남긴 1911판 기록이다. 이 녹음의 재발매

비평 은 가벼운 texture와 수평적인 성부의 명료함을 특징으로 짚는다. 1916년 미국 초연을 지휘한 Ansermet

의 경력과 이 전문평이 선정 근거다.

Pierre Boulez / Cleveland Orchestra (1991, Deutsche Grammophon; 1911판)

Boulez와 Cleveland Orchestra의 녹음 은 1911판을 사용한다. Music Theory Online의 판본ㆍ녹음 분석 은 7:6과 5:4 관계에서 계속 달라지는 음 길이를 이 연주가 세밀하게 통제한다고 설명한다. 동료평가 연구가
구체적인 박자 관계와 연주를 직접 연결한 사례다.

Riccardo Chailly / Royal Concertgebouw Orchestra (1993, Decca; 1947판)

Chailly의 1947판 녹음 은 1993년 Royal Concertgebouw Orchestra와 제작되었다 . ClassicsToday의 비평 은 장터의 tempo, 악센트와 구절 처리를 강점으로 꼽는다. 이 목록에서 1947판을 명시한 녹음으로, Boulez의 1911판과 판본별 편성ㆍ Piano 배분을 대조할 수 있다.

François-Xavier Roth / Les Siècles (2014 원발매ㆍ 2021 재발매; 1911판)

Roth와 Les Siècles의 녹음 은 1911판을 사용해 2014년 처음 발매되었고 2021년 Harmonia Mundi에서 재발매되었다 . Gut Strings와 20세기 초 French Woodwindsㆍ Brass를 사용하며, The Guardian의 비평 은 투명한 음향과 Woodwinds의 성격을 짚는다. 판본과 사용 악기, 전문평이 모두 확인되는 현대 녹음이다.

주요 자료

Boosey & Hawkes, Petrushka work page
Boosey & Hawkes, 1911 Corrected Edition HPS 1368
Boston Symphony Orchestra, Petrushka (1947 version)
Library of Congress, Petrouchka
Berliner Philharmoniker, programme note
IRCAM, Petrouchka
Music Theory Online, two versions