Pulcinella

- □□

정보

개요
곡명: Pulcinella
작곡가: Igor Stravinsky(이고르 스트라빈스키 , 1882–1971)
장르: 성악이 포함된 단막 발레
작곡 시기: 1919~1920년
초연: 1920년 5월 15일, 파리 오페라. Ballets Russes 공연, Ernest Ansermet 지휘
제작: Sergei Diaghilev 위촉, Léonide Massine 대본 ·안무, Pablo Picasso 무대 ·의상
성격: 18세기 이탈리아 음악 자료를 성악 ·무용 ·무대미술과 결합해 20세기적 관현악 언어로 다시 조직한

발레다. IMSLP: Pulcinella

Wikipedia: Pulcinella

Igor Stravinsky의 《Pulcinella》는 작곡가가 만든 성악 포함 발레 전곡을 다룬다. 작품은 commedia dell'arte 의 Pulcinella를 중심으로 소프라노 ·테너 ·베이스 독창, 기악 춤곡, 무대 사건을 한 막 안에 배열하며, 구애와 질투에서 가짜 죽음과 결혼으로 이어지는 희극적 흐름을 가진다.

제작과 출판

Sergei Diaghilev는 나폴리와 로마에서 모은 18세기 악보를 바탕으로 Ballets Russes 프로젝트를 구상했고, Stravinsky에게 음악을 의뢰했다. Léonide Massine은 commedia dell'arte 의 신체극과 Pulcinella 이야기를 대본과 안무로 조직했으며 , Pablo Picasso는 1919년 말 합류해 나폴리의 밤거리와 18세기 복식을 무대와 의상으로 구성했다.

전곡은 J. & W. Chester에서 출판되었다 . 1965년 개정판도 유통되므로 , 공연 자료에서 초판과 개정판의
연도를 함께 확인할 수 있다. 작품을 위해 모인 악보는 당시 Pergolesi의 음악으로 알려졌지만 , 후대 연구와 번호별 편곡 자료는 Domenico Gallo, Carlo Ignazio Monza, Unico Wilhelm van Wassenaer 등 여러 18 세기 작곡가의 음악이 포함되었음을 보여 준다.

소요 시간

성악과 무대 장면을 포함한 전곡 발레는 자료에 따라 약 3540분이다. 1922년에 만든 관현악 모음곡은 1949 년 개정되었으며 약 2125분으로 연주된다.

편성

전곡은 소프라노, 테너, 베이스 독창과 플루트 2(제 2플루트는 피콜로 겸함), 오보에 2, 바순 2, 호른 2, 트럼펫, 트롬본, 현악을 요구한다. Boosey & Hawkes와 IRCAM의 편성 설명에는 클라리넷과 타악기가 포함되지 않는다.

현악은 concertino와 ripieno로 나뉜다. concertino는 바이올린 2, 비올라, 첼로, 더블베이스로 구성되고, IMSLP의 파트 표기는 ripieno를 바이올린 8, 비올라 4, 첼로 3, 더블베이스 3으로 제시한다. 두 현악군의
구분은 18세기 합주 협주곡을 연상시키는 배치와 스트라빈스키의 투명한 소편성 음향을 함께 설명한다.

원자료와 스트라빈스키의 재구성

Diaghilev가 제시한 원고 묶음은 Pergolesi로 귀속되어 있었지만, 현재 확인되는 번호별 자료는 여러
작곡가의 음악을 가리킨다. 예를 들어 Suite italienne 의 자료 목록은 Introduzione 와 Tarantella 를 Gallo, Serenata 와 Aria, Menuetto 를 Pergolesi, Gavotta con due variazioni 를 Monza의 음악으로 구분한다. 이 목록은 특정 편곡에 사용된 번호를 보여 주며, 발레 전곡의 모든 원자료 귀속을 한 번에 확정하는 목록은 아니다.

Stravinsky는 옛 선율과 저음 진행의 윤곽을 상당 부분 남기면서 화성, 악센트, 오스티나토 , 구문과 관현악 배치를 다시 썼다. 따라서 《 Pulcinella》의 고전적 표면에는 20세기 작곡가가 만든 불규칙한 강세와 건조한 리듬, 투명한 소편성의 대비가 함께 놓인다. 이러한 과거 자료와 현대적 재구성의 결합 때문에 Boosey와 IRCAM은 이 발레를 Stravinsky 신고전주의의 출발점으로 설명한다.

줄거리와 무대 진행

Pulcinella를 둘러싼 구애와 질투

Pulcinella는 여러 여성의 구애를 받는 인물이며, 이를 질투한 남성들이 그를 공격한다. 소프라노 ·테너 · 베이스의 성악 번호와 춤 장면이 이어지면서 구애, 경쟁, 추격이 짧은 상황극으로 전개된다.

가짜 죽음과 Furbo의 대역

Pulcinella는 공격을 피하려고 죽은 척한다. 친구 Furbo가 Pulcinella로 변장해 대역을 맡으면서, 인물들의 오해와 짝짓기 계획이 더 복잡해진다 . 이 대목의 무대 사건은 성악이 설명을 길게 이어 가기보다 춤과 변장 동작을 통해 진행된다.

귀환과 결혼

진짜 Pulcinella가 다시 나타나 대역을 정리하고, 인물들은 각자의 짝을 찾는다. 마지막에는 Pulcinella가 Pimpinella와 결혼하고 다른 인물들의 오해도 풀리면서 희극적 질서가 회복된다.

성악 번호와 전곡 구조

성악은 발레 장면 사이에 배치된 독창 번호와 앙상블로 나타난다. 소프라노 ·테너 ·베이스는 인물의 말과 노래를 맡고, 기악 춤곡은 변장 ·추격 ·결혼 준비 같은 무대 동작을 연결한다. 그래서 전곡은 독립된 콘서트 아리아
모음이 아니라 성악, 춤, 시각적 행동이 서로의 진행을 이어 주는 단막 발레로 작동한다.

Massine의 안무는 commedia dell'arte 의 과장된 몸짓과 네 명의 Pulcinella 대역 이야기를 바탕으로 한다. Picasso의 무대와 의상은 18세기 복식, 나폴리 민속 요소, 큐비즘적 공간을 결합해 음악의 고풍스러운 자료와 현대적 재구성을 시각적으로 병치했다.

Pulcinella Suite와의 관계
Stravinsky는 1922년에 발레에서 기악 번호만 골라 Pulcinella Suite 를 만들었고, 1949년에 개정했다. Los Angeles Philharmonic은 발레 본편의 18개 번호 가운데 11개를 선택한 모음곡으로 설명하며, Sinfonia, Serenata, Tarantella, Gavotta, Minuetto, Finale 등이 그 재료에 포함된다.

모음곡에는 전곡의 성악 번호와 줄거리, Massine의 안무, Picasso의 무대가 들어 있지 않다. 약 21~25분의 콘서트판은 춤과 기악 편곡의 순서를 전면에 놓고, 전곡은 같은 음악 재료를 인물과 무대 사건 속에서
진행시킨다 . 두 형태를 구분하면 발레 전곡과 관현악 모음곡의 장르와 연주 조건을 함께 파악할 수 있다.

초연과 작품의 수용

1920년 5월 15일 파리 오페라에서 Ballets Russes가 초연했으며 Ernest Ansermet가 지휘했다. Massine의 안무와 Picasso의 무대 ·의상은 음악과 동시에 제작된 협업의 일부였다. 이후 모음곡과 여러 실내악 편곡이 독립적으로 유통되면서 , 원래의 무대 발레와 콘서트홀용 기악 레퍼토리가 서로 다른 경로로 자리 잡았다.

주요 자료

Boosey & Hawkes 작품 정보

IRCAM 작품 데이터베이스

Los Angeles Philharmonic, Pulcinella Suite

Opéra national de Paris, Picasso et la danse

Los Angeles Philharmonic, Suite italienne 자료

Library of Congress, Ballets Russes 전시 자료