The Firebird

- □□

정보

개요
곡명: The Firebird (L’Oiseau de feu), K010
작곡가: Igor Stravinsky (1882–1971)
작곡 시기: 1909–1910년
초연: 1910년 6월 25일, 파리, Théâtre National de l’Opéra, Ballets Russes; Gabriel Pierné 지휘
장르와 범위: 두 tableaux로 된 전곡 발레. 이 글은 1910년 무대용 전곡을 기준으로 하며, 작곡자가 뒤에 만든 세 관현악 모음곡은 비교 대상으로 다룬다.
IMSLP: The Firebird (ballet), K010

Wikipedia: The Firebird

Igor Stravinsky의 The Firebird는 러시아 민담을 토대로 한 춤극으로, 불새와 Ivan Tsarévitch, Kastchei의 마법에 갇힌 공주들이 만나는 밤의 사건을 그린다. 전곡은 두 tableaux로 이어진다. Ivan이 마법 정원에서
불새를 붙잡았다가 깃털을 받고 놓아주는 첫 사건은 공주들과의 만남, Kastchei의 궁전에서 벌어지는 춤과 자장가, 마법의 소멸로 이어진다. 이후의 1911년, 1919년, 1945년 모음곡은 이 연속된 무대 음악에서 서로 다른 장면을 뽑아 관현악회용 순서로 다시 만든 판본이다.

출판 정보와 자료

초기 총보는 모스크바의 P. Jurgenson에서 나온 판각 번호 34920 계열이다. Eastman School of Music의 Sibley Music Library는 이를 P. Jurgenson의 원판으로, 180쪽의 관현악 총보로 보관한다. 헌정은 Andrey Rimsky-Korsakov에게 이루어졌다 . 1910년 전곡 필사 총보와 1918년 작곡가 자필 두 손 피아노 편곡은 Morgan Library에서 별도 자료로 분류된다. 전자는 제작과 교정의 흔적을 지닌 필사본이며 , 후자는 다른
매체로 옮긴 자필 편곡이다.

Herbert Schneider가 편집한 1995년 Schott/Eulenburg 비평 개정판은 전곡을 Fairy story ballet in two scenes 로 제시한다. 이 판본은 1910년 무대 음악의 두 tableaux와 전곡 편성을 함께 제시한다. 세 모음곡은
여기서 나온 장면을 다른 연주회용 순서와 편성으로 정리한 판본이다.

소요 시간

전곡은 약 45분이다. 무대의 전환과 안무에 따라 40–50분으로 제시되는 공연도 있다. 작곡가가 전곡에서 떼어 낸 모음곡은 1911년 판이 약 21분, 1919년 판이 약 20–22분, 1945년 판이 약 28분으로 서로 다른 연주
시간을 갖는다.

편성

전곡 기준 : *Flutes* 4(제 3·제 4는 *Piccolo* 겸함), *Oboes* 3, *English Horn*, *Clarinets* 3(제 3은 *D Clarinet* 겸함), *Bass Clarinet*, *Bassoons* 3(제 2는 제 2 *Contrabassoon* 겸함), *Contrabassoon*; *Horns* 4, *Trumpets* 3, *Trombones* 3, *Tuba*; *Timpani*, *Bass Drum*, *Cymbals*, *Triangle*, *Tambourine*, *Tam-tam*, *Tubular Bells*, *Glockenspiel*, *Xylophone*, *Celesta*, *Piano*, *Harps* 3, 현악기군 . 무대 밖에는 *Trumpets* 3, *Tenor Tubas* 2, *Bass Tubas* 2, *Bells* 2를 둔다 .

무대 밖 금관과 종까지 포함한 전곡의 배치는 관현악단과 무대를 하나의 소리 공간으로 만든다 . *Celesta*, *Piano*, 세 대의 *Harps*, 다양한 타악기는 이 발레의 장면 전환에 필요한 서로 다른 음색을 만들며 , 제 1 *Violins* 전체가 E현을 D로 낮추는 지시도 전곡 판본에만 남아 있는 특징이다 .

제작에서 초연까지 : 여러 예술가가 만든 무대

Diaghilev가 *Ballets Russes*를 위해 위촉한 이 작품은 Stravinsky의 국제 경력을 연 첫 발레였다 . 초연에는 *Tamara Karsavina*가 불새 , *Michel Fokine*이 Ivan Tsarévitch, *Vera Fokina*가 la Belle Tsarévna, *Aleksey Bulgakov*가 Kastchei l’immortel로 섰고 , Pierné가 관현악을 지휘했다 . Fokine은 대본과 안무의 중심 인물이었으며 , Alexandre Golovin은 무대를 , Golovin과 Léon Bakst는 의상을 맡았다 .

이 제작의 시나리오는 여러 창작자가 민담의 요소를 조합해 만든 협업의 산물이다 . Stravinsky의 회고를 전하는 Kerstin Schüssler-Bach의 프로그램 노트는 Diaghilev, Fokine, Vaslav Nijinsky, Alexandre Benois, Bakst가 민담의 여러 요소를 조합하는 데 참여했다고 설명한다 . 불새 , 불사의 마법사 , 사로잡힌 공주 , Ivan이라는 인물은 이 협업 속에서 한 무대의 사건으로 묶였고 , 음악은 안무 ·무대 ·의상과 나란히 제작의 한 축을 이루었다 .

두 *tableaux*가 따라가는 사건과 음악

전문 카탈로그는 `Introduction`부터 마지막 해방 장면까지 19개의 음악 ·극 단위를 구분한다 . 이 단위들은 무용수의 등장과 퇴장 , 인물 사이의 행동 , 장면 전환을 잇고 , 모음곡에서 빠지는 연결부가 무엇인지 보여 준다 .

정원 , 불새 , 그리고 13명의 공주

`Le jardin enchanté de Kastchei`에서 Ivan은 황금 사과가 있는 정원으로 들어가고 , 불새의 등장과 춤 , 포획 , `Supplications de l’oiseau de feu`가 차례로 이어진다 . Ivan은 불새를 놓아주는 대신 위급할 때 부를 수 있는 깃털을 받는다 . 이어 `Apparition des treize princesses enchantées`와 `Jeu des princesses avec les pommes d’or`가 놓인다 . 열세 명은 la Belle Tsarévna와 다른 열두 공주를 함께 세는 수이며 , Ivan과

Tsarévna [illegible] [illegible] `Corovod (Ronde) des princesses` [illegible] .

Schüssler-Bach [illegible] [illegible] Rimsky-Korsakov [illegible] [illegible] . [illegible] Kastchei [illegible] [illegible] . [illegible] ‘[illegible]’ [illegible] ‘[illegible]’ [illegible] [illegible] [illegible]

1945년 판은 1919년보다 더 많은 원전 재료를 되돌린다. Pantomime I–III, Pas de deux, Scherzo 를 포함하고 Final Hymn 으로 끝나며, 약 28분에 이른다. 출판 자료는 이 판의 제목을 12개로 세기도 하고 큰 번호를 10개로 세기도 한다. 이 판의 성격은 제목의 집계보다 1919년 판에 없던 판토마임과 두 인물의 춤이 되돌아와 장면 사이의 시간이 길어진다는 데 있다.

리허설과 녹음이 남긴 전곡의 시간
초연의 불새였던 Karsavina는 1948년 회고에서 Stravinsky가 리허설 전에 피아노로 어려운 대목을 반복해 들려주고, 몸과 머리의 움직임으로 staccato 리듬을 명확히 했다고 적었다. 그 회고는 특정 마디의 지시를 전하기보다 이 음악의 리듬이 처음부터 무용수의 동작과 함께 준비되었다는 역사적 맥락을 전한다.

2025년 5월 Esa-Pekka Salonen은 San Francisco Symphony와 1919년 모음곡 대신 전곡을 연주했다. 비평가 Michael Zwiebach은 이 선택이 장면을 잇는 음악을 연주회장으로 가져왔다고 썼다. 그는 Salonen이 Danse infernale 전까지 음량을 절제해 긴장을 모으고 빠른 종결부의 가속을 밀어붙였으며 , 마지막에는
molto pesante로 늦춘 뒤 최종 화음을 약 10초 동안 점증시켰다고 관찰했다. 이 사례는 전곡의 연결부와
절정이 같은 시간 안에서 설계될 때, 모음곡의 장면 배열과 다른 결과가 생긴다는 점을 보여 준다.

녹음도 판본과 시간의 문제를 남긴다. Igor Stravinsky와 Columbia Symphony Orchestra의 1961년 전곡은 작곡가 자신의 기록이라는 역사성을 지니며, 비평은 이 녹음의 날카로운 억양과 직접성을 지적한다. Berceuse 의 빠르기만 해도 1946년 New York Philharmonic 녹음과 1961년 녹음에서 달라진다. Antal Doráti와 London Symphony Orchestra의 1959년 전곡, Ernest Ansermet과 New Philharmonia의 1968년 전곡, Sir Simon Rattle과 City of Birmingham Symphony Orchestra의 1986년 전곡은 각각 장면 사이의 시간과 관현악 세부를 다르게 평가받은 사례다. 특히 Ansermet의 발매에는 전곡과 함께 약 49분의 리허설 기록도
남아 있어, 전곡의 연주가 악보 번호에 따라 진행된 리허설 기록으로도 전해짐을 보여 준다.

주요 자료

Eastman School of Music, Sibley Music Library: 1910년 원판

K Catalog: K010 The Firebird

Berliner Philharmoniker: Kerstin Schüssler-Bach의 프로그램 노트

Morgan Library: 1910년 전곡 필사 총보, 1918년 작곡가 자필 피아노 편곡

Schott/Eulenburg: Herbert Schneider 편집 전곡 비평 개정판

Boston Symphony Orchestra: 1919년 모음곡, Schott: 1919년 모음곡, 1945년 모음곡

Tamara Karsavina, “A Recollection of Strawinsky”

Michael Zwiebach, Salonen의 2025년 전곡 공연 비평

Classical Music: 전곡 녹음 비평, Decca Eloquence: Ansermet의 전곡 ·리허설 녹음