The Rake's Progress

- □□

정보

개요
곡명: The Rake’s Progress, K078 (IIS 95)
작곡가: Igor Stravinsky (1882–1971)
대본: W. H. Auden, Chester Kallman
언어 ·형식: 영어 3막 오페라와 에필로그
작곡 시기: 1947–1951년으로 표기되며, 본격적인 음악 작업은 1948년에 시작되었다 .
초연: 1951년 9월 11일, Venice Teatro La Fenice. Igor Stravinsky 지휘, Carl Ebert 연출, Nicola Benois 무대 ·제작, Teatro alla Scala 합창 ·관현악
출판: Boosey & Hawkes

IMSLP: The Rake’s Progress, K078

Wikipedia: The Rake’s Progress

작품의 성격

Igor Stravinsky의 The Rake’s Progress는 W. H. Auden과 Chester Kallman이 쓴 영어 대본에 William Hogarth의 풍자 연작을 결합한 전막 오페라다. 3막은 Tom Rakewell이 시골의 약속을 버리고 London으로 향한 뒤 부와 쾌락, 허황된 발명에 빠져 몰락하는 과정을 따른다. 각 막 안에서 레치타티보 , 아리아, 이중창 · 중창, 합창이 연속적으로 배치되고, 마지막 에필로그가 이 흐름을 도덕극의 형식으로 되짚는다. 18세기 번호 오페라의 틀은 신고전주의적인 거리감 속에서 다시 구성된다.

성립과 초연

Stravinsky는 1947년 Chicago에서 본 Hogarth의 A Rake’s Progress 판화 연작에서 오페라의 출발점을 찾았다. Aldous Huxley가 그와 W. H. Auden을 연결했고, 1947년 11월부터 시나리오 논의가 시작되었다 . Auden과 Kallman은 1948년 초 대본의 첫 버전을 마련했으며 , 이후 여러 차례의 협업과 수정이 1951년 완성으로 이어졌다. 작곡 연대는 자료에 따라 1947–1951년 또는 1948–1951년으로 적히므로, 1947년의

구상과 1948년의 본격적인 작곡을 구분해 이해하는 편이 정확하다. Harvard Poetry의 협업 기록

세계 초연은 Venice Teatro La Fenice에서 열렸다. 초연진에는 Tom Rakewell 역의 Robert Rounseville, Anne Trulove 역의 Elisabeth Schwarzkopf, Nick Shadow 역의 Otakar Kraus 등이 참여했으며 , Teatro alla Scala의 합창과 관현악이 연주를 맡았다. 작품 카탈로그와 주석 자료는 세부 배역의 성부를 바리톤 또는 베이스바리톤으로 달리 적기도 하므로, 현대 공연의 캐스팅을 하나의 고정된 표기로 일반화하지 않는 것이 좋다.

소요 시간

Boosey & Hawkes는 약 150분, IRCAM은 약 2시간 30분, IMSLP는 약 2시간 20분으로 제시한다. 휴식과
무대 전환, 레치타티보의 처리, 공연본의 컷에 따라 실제 상연 시간은 대체로 2시간 20분에서 2시간 45분 사이에서 달라질 수 있다. K Catalog가 제시하는 2시간 20분 38초는 특정 판본과 기록에 근거한 세부값이다 .

편성

관현악은 플루트 2(제 2주자는 피콜로 겸함), 오보에 2(제 2주자는 잉글리시 호른 겸함), 클라리넷 2, 바순 2, 호른 2, 트럼펫 2, 팀파니와 타악기로 구성된다. 무대 밖 종과 뻐꾸기 효과가 장면의 시간감각과 희극적 신호를 보완하며, 레치타티보와 일부 장면에는 하프시코드 또는 피아노가 사용된다. 현악은 바이올린 ·비올라 ·첼로 · 더블베이스로 이루어진다 . K Catalog와 악보 파트 목록은 독주 현악을 별도로 나누는 배치를 보여 주기도 하지만, 이는 판본과 공연 준비에 따른 세부로 남아 있다.

주요 배역은 Tom Rakewell(테너), Anne Trulove(소프라노), Nick Shadow(바리톤), Baba the Turk(메조소프라노), Mother Goose(메조소프라노 또는 콘트랄토), Father Trulove(베이스), Sellem(테너), Keeper of the Madhouse(베이스)다. 합창은 창녀들, 젊은이들, 하인들, 시민들, 광인들처럼 장면마다 다른 사회적 집단을 맡는다. 한 무리의 합창이 고정된 인물이라기보다 Tom의 선택을 둘러싼 London 사회와 Bedlam의 군중을 장면별로 드러내는 방식이다.

신고전주의적 극작

이 오페라의 음악은 Mozart를 비롯한 18세기 번호 오페라의 외형을 그대로 복원하지 않는다. 하프시코드 또는 피아노가 받치는 레치타티보는 대사를 건조하고 빠르게 전달하고, 아리아는 인물이 스스로를 규정하는 순간을 붙잡으며, 앙상블과 합창은 개인의 욕망을 사회적 구경거리로 확대한다. Boosey는 여기에 목가, Faust 전승, 성서와 서커스, 오페라사에 대한 암시가 함께 작동한다고 설명한다. 과거 양식의 모양이 현대의 우화와 풍자를 담는 그릇으로 바뀌는 셈이다.

Tom은 행운만 믿고 책임을 미루는 인물이며, Nick Shadow는 계약과 언어유희로 그 믿음을 부추긴다. Anne 은 기다림에 머물지 않고 London으로 향하는 행동을 선택한다. Baba the Turk의 기괴한 명성은 Tom이 추구하는 허영을 무대 위의 볼거리로 만들고, Sellem의 경매는 사적인 실패를 대중의 거래로 바꾼다. 이 인물들의 음악적 대비가 도덕 교훈을 단순한 선악 구도로 만들지 않고, 선택과 책임이 만들어 내는 연쇄를 보여 준다.

1막: 시골의 약속과 London의 유혹
첫 장면에서 Tom Rakewell과 Anne Trulove는 시골에서 사랑을 확인한다. Anne의 아버지 Trulove는 Tom 에게 안정된 직업을 권하지만, Tom은 정해진 일보다 운과 자유를 믿겠다고 말한다. 그때 Nick Shadow가 나타나 Tom에게 이름을 알 수 없는 삼촌의 유산이 남았다고 알린다. Nick은 하인이자 안내자가 되어 Tom을 London으로 데려가며, 자신의 보수는 1년 하루 뒤에 정하자고 제안한다.

London Mother Goose Tom Nick Anne Tom London . `No word from Tom` Anne .

2 : Baba the Turk

Tom . Nick Baba the Turk . Baba London . Anne Tom , Tom .

Nick Tom Tom . Tom . 2 Nick Tom .

3 : Sellem Tom Baba Anne Tom . 1 Nick Tom . Tom Anne Nick Tom . Bedlam Tom , Met Glyndebourne Anne , .

Bedlam

Bedlam Tom Adonis , Anne Venus . Anne Tom , Tom .

Boosey & Hawkes 작품 카탈로그
Boosey & Hawkes 오페라 시놉시스 ·작품 노트 Boosey 총보 카탈로그
IRCAM 작품 데이터
K Catalog, K078
Fondation Igor Stravinsky 작품 목록
Metropolitan Opera 시놉시스
Glyndebourne 시놉시스
Kennedy Center 작품 개요
Harvard Poetry, Stravinsky·Auden·Kallman 협업 기록