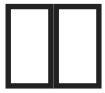
Thaïs

- □□

개요
곡명: Thaïs
작곡가: Jules Massenet (1842–1912)
대본: Louis Gallet, Anatole France의 1890년 소설에 기초
장르: 3막 7장의 프랑스어 Comédie lyrique
작곡 시기: 1892년 착수, 1893년 봄 완성
초연: 1894년 3월 16일, 파리 오페라. Paul Taffanel 지휘, Sybil Sanderson이 타이스 역을 창작
헌정 ·개정: 1898년 4월 13일 파리 오페라에서 두 번째 판본 공연

Jules Massenet의 Thaïs는 4세기 알렉산드리아의 기녀 타이스와 사막 수도원의 수도사 아타나엘이 서로 반대 방향으로 변해 가는 3막 오페라다. 타이스는 아름다움과 쾌락의 세계에서 출발해 신앙과 죽음의 평화로 향하지만, 아타나엘은 구원하려는 확신 속에 있던 욕망을 뒤늦게 자각하며 무너진다. 제 2막 1장과 2장 사이의 독주 바이올린 간주곡 Méditation은 타이스의 회심을 설명하는 삽입곡이 아니라, 무대 위 말이 멈추고 두 인물의 방향이 갈라지는 시간을 만든다. 이 글은 1894년 초연본과 1898년 개정판을 구분하면서 , 전곡의 장면 구조와 그 안에서 간주곡이 맡는 기능을 살핀다.

IMSLP: Thaïs (Massenet)

Wikipedia: Thaïs (opera)

출판 정보와 판본

1894년 초연본은 Louis Gallet가 Anatole France의 소설을 바탕으로 쓴 대본에 Massenet가 붙인 음악이다. BnF는 이 작품을 프랑스어 Comédie lyrique en 3 actes et 7 tableaux로 분류하고, 1894년 첫 판본과
1898년 4월 13일 공연된 두 번째 판본을 별개의 서지 단위로 기록한다. IMSLP의 악보 목록도 초판을 1894년, 개정판을 1898년으로 나누며, 전곡 번호 체계에서 Méditation은 제 2막 23번이다.

1898년 개정은 악보를 다시 인쇄한 정도가 아니다. 오아시스 장면이 추가되고 새 발레가 들어갔으며 ,
타이스의 결말과 마지막 합창의 정조가 무대에서 받아들이기 쉽도록 조정되었다 . Met와 Repertoire Explorer 는 이 변화가 작품을 레퍼토리에 정착시키는 과정이었다고 설명하지만 , 1897년 개정 작업과 1898년 두 번째 판본의 서지 기록은 구분해야 한다. 따라서 공연 안내에서 어떤 판본을 사용하는지 , 발레 장면을 포함하는지
확인하는 일이 중요하다.

소요 시간

전곡은 판본과 공연 조건에 따라 대체로 2시간 30분에서 2시간 50분 사이로 연주된다. 1898년판의 추가 장면과 발레, 인터미션 배치, 무대 전환 속도가 길이를 바꾼다. Méditation만 떼어 놓은 독립 연주의 시간은 전곡 길이에 포함되지 않으며, 간주곡이 유명하다는 이유로 오페라의 나머지 장면을 생략해도 되는 것은 아니다.

편성

주요 성악 배역은 다음과 같다.

Thais: 소프라노
Athanaël: 바리톤
Nicias: 테너
Crobyle, La Charmeuse: 소프라노
Myrtale, Albine: 메조소프라노
Palémon: 베이스
합창: 알렉산드리아의 군중, 수도사, 수행원과 공동체

IMSLP가 제시하는 관현악은 피콜로, 플루트 2, 오보에 2, 잉글리시 호른, 클라리넷 2, 베이스 클라리넷, 바순 2, 콘트라바순 또는 콘트라베이스 사뤼소폰, 호른 4, 트럼펫 3, 트롬본 3, 튜바, 팀파니, 트라이앵글 , 큰북, 북, 심벌즈, 작은북, 크로탈, 하모늄, 피아노, 하프 2와 현악이다. 공연에서는 판본과 극장의 조건에 따라 대체
악기나 무대 인원의 운용이 달라질 수 있다. Méditation에서 두드러지는 독주 바이올린은 오케스트라에
별도의 악기군을 더한다는 뜻이 아니라, 이 번호에서 콘서트마스터급 역할이 전면에 나온다는 의미다.

세 막의 드라마

제 1막 — 사막과 알렉산드리아

첫 막은 사막의 수도 공동체와 알렉산드리아의 화려한 집을 오간다. 아타나엘은 타이스를 회심시키겠다는
사명으로 도시로 향하고, 팔레몽은 그 사명 안에 위험이 있음을 경고한다. 니시아스가 대표하는 세속 세계는 음악과 무대의 색채를 넓히며, 타이스는 자신의 아름다움과 명성을 당당하게 방어한다. 아타나엘의 설교는 종교적 대립처럼 시작하지만 , 두 사람의 대화에서 이미 구원과 욕망의 경계가 흔들린다.

제 2막 — 거울과 침묵

두 번째 막은 타이스의 집을 중심으로 전개된다. 아타나엘은 아름다움과 쾌락이 덧없다고 설교하고, 타이스는 거울 앞에서 자신의 얼굴과 죽음을 함께 바라본다. 제 1장과 제 2장 사이에 놓인 Méditation은 이 변화가 말로 선언되기 전의 시간을 맡는다. 이후 타이스는 집과 재산을 버리고 아타나엘을 따라 사막으로 향한다. 독립 바이올린곡으로 들을 때의 고요한 선율과 달리, 무대에서는 설교의 결과를 즉시 확정하지 않고 타이스가
스스로 선택을 바꾸는 과정을 열어 둔다.

제 3막 — 엇갈린 도착

마지막 막에서 타이스는 알빈이 이끄는 공동체에 들어가 신앙의 평화에 가까워진다 . 반대로 아타나엘은
자신이 타이스를 구원한 것이 아니라 그녀를 사랑하고 있었음을 깨닫는다. 타이스가 죽음 앞에서 평온을 얻는 순간, 아타나엘은 처음 내세운 구원의 언어를 잃는다. 한 사람의 상승과 다른 사람의 붕괴가 동시에 닫히기 때문에, 이 결말은 단순한 개종 이야기나 유혹의 승리로 환원되지 않는다.

Méditation의 위치와 기능
IMSLP 번호로 제 2막 23번인 Méditation은 독주 바이올린, 하프와 현악을 중심으로 한 말 없는 간주곡이다 . 오페라 안에서는 장면 전환을 위한 음악이면서 , 타이스가 아타나엘의 말과 자신의 기억을 혼자 정리하는
내면의 공간이다. Met의 해설은 간주곡의 중간부가 훗날 아타나엘에게 닥칠 내적 전환을 예고하고, 끝의 D 장조에서 D단조로 향하는 변화가 타이스의 평화와 아타나엘의 운명을 한 번에 연결한다고 해석한다. 이것은 악보의 모든 의미를 대신하는 절대적 설명이 아니라, 무대 기능을 읽는 한 해설의 관점으로 받아들이는 편이 정확하다.

간주곡이 끝난 뒤 타이스는 도시의 삶을 실제로 떠난다. 그러므로 독립 연주에서 선율의 호흡과 음색을 감상하더라도 , 전곡에서는 그 선율이 두 주인공의 관계를 되돌릴 수 없게 만드는 문턱이라는 점을 놓치지 않아야 한다. 바이올린 독주의 아름다움은 장면 밖의 감상 대상인 동시에, 장면 안에서 말이 멈춘 뒤 결정이 생겨나는 시간이다.

원작과 오페라의 시선

Anatole France의 소설은 성직 제도와 신앙의 위선을 풍자하는 거리를 강하게 지닌다. Gallet의 대본과 Massenet의 음악은 그 풍자를 그대로 옮기기보다 타이스와 아타나엘의 심리적 대립과 감각적 장면을 무대 중심에 놓았다. 따라서 오페라의 종교적 상징을 작곡가의 개인적 신앙 고백으로 단정해서는 안 된다. 타이스의 회심은 신앙의 승리로만, 아타나엘의 욕망은 개인의 도덕적 실패로만 읽히지 않으며, 두 방향이 동시에
흔들리는 음악적 ·극적 설계가 작품의 긴장을 만든다.

공연과 해석의 자료

2008년 Metropolitan Opera의 공연은 Renée Fleming(Thaïs), Thomas Hampson(Athanaël), Michael Schade(Nicias), Jesús López-Cobos 지휘, John Cox 연출, Christian Lacroix 의상으로 구성되었다 . 당시 공연은 약 30년 만의 Met 레퍼토리 복귀였고, 독주 바이올린은 콘서트마스터 David Chan이 맡았다. The Classical Source의 Gene Gaudette는 거대한 세트와 의상이 음악적 친밀감을 흐린다고 비판했지만 , 음악 자체에 대해서는 Fleming의 미세한 다이내믹과 명료한 딕션, Hampson의 성악적 존재감, López-Cobos의 빠른 흐름과 응집력, Chan의 과장되지 않은 Méditation을 긍정적으로 평가했다. 무대 시각의 실패와 음악적 성공을 분리해 본 이 평가는, 이 오페라에서 연출 규모가 성악과 관현악의 내밀한 균형을 어떻게 바꿀 수 있는지 보여 준다.

Renée Fleming은 Met의 사전 인터뷰에서 타이스 역이 넓은 성악 기제와 극적 변화를 모두 요구한다고 설명했다. 이 발언은 한 가수의 역할 경험이지 보편적인 캐스팅 규칙은 아니다. 타이틀 롤은 화려한 저음역과 고음의 광택만으로 완성되지 않으며, 거울 장면과 Méditation 뒤의 침묵, 제 3막의 평화를 하나의 긴 호흡으로 연결해야 한다. 아타나엘 역시 금욕적 권위만 세우면 마지막의 욕망 자각이 평면적으로 들리므로, 설교의 힘과

그 안의 균열을 함께 드러내는 해석이 필요하다.

주요 감상 자료

Metropolitan Opera 2008 공연: Renée Fleming·Thomas Hampson·Michael Schade,
Jesús López-Cobos, David Chan의 독주 바이올린. 전곡의 장면 기능과 Méditation의 무대 위치를 확인하기 좋은 영상 ·방송 자료다. Metropolitan Opera 공연 기록
Gene Gaudette의 2008년 리뷰: 연출의 과잉과 음악적 성취를 나누어 평가한다. Fleming의
다이내믹 ·딕션, López-Cobos의 응집력, Chan의 절제된 독주에 대한 구체적인 청취 관점을 얻을 수 있다. The Classical Source 리뷰
Méditation 독립 연주: 독립곡으로는 독주 바이올린의 선율과 하프 ·현악의 호흡을 먼저 듣되, 그 아름다움을 오페라 전체의 결말과 동일시하지 않는 것이 좋다. Metropolitan Opera 작품 해설

주요 자료

Bibliothèque nationale de France, Thaïs 서지 ·판본 ·배역
Vienna Symphony, Thaïs
IMSLP, Méditation과 오페라 악보 메타데이터
Metropolitan Opera, Thaïs 해설
Opera Online, Thaïs 작품 정보
Repertoire Explorer, Thaïs 해설