Candide

- □□

정보

Leonard Bernstein: Candide

개요
곡명: Candide 작곡가: Leonard Bernstein (1918–1990) 원작: Voltaire의 풍자소설 Candide, ou l’Optimisme (1758) 작곡 시기: 1953년 무대화 제안 이후 1954–1956년 작곡 초연: 1956년 12월 1일 New York Martin Beck Theater, Tyrone Guthrie 연출, Samuel Krachmalnick 지휘 장르: 오페레타와
뮤지컬의 요소를 결합한 다판본 무대 작품 기준 설명 판본: 1989년 Concert Version을 중심으로 주요
공연판을 함께 설명 범위: 1956년 Broadway 초연판에서 1999년 Royal National Theatre판까지의 판본

계열과 독립 관현악판 Overture Wikipedia: Candide (operetta)

Leonard Bernstein의 Candide는 Voltaire의 풍자소설을 무대음악으로 옮긴 다판본 극장 작품이다. 악장과
막의 배열, 대본 ·가사 ·내레이션 ·관현악은 판본마다 달라지며, Candide는 베스트팔렌에서 출발해 전쟁과 재난, 엘도라도와 베네치아를 거쳐 마지막에 정원을 가꾼다. 이 문서는 1989년 Concert Version을 기준으로 1956 년 초연판, 1973년 Chelsea판, 1982년 New York City Opera판, 1988년 Scottish Opera판, 1999년 Royal National Theatre판의 차이를 함께 다룬다.

출판 정보와 자료

Bernstein은 1953년 Lillian Hellman의 제안을 받아 Voltaire의 소설을 무대화하기 시작했다. 1956년 Broadway 초연의 책은 Hellman이 썼고, Richard Wilbur가 중심 가사를 맡았으며 John La Touche, Dorothy Parker, Hellman, Bernstein이 추가 가사에 참여했다. 초연은 1957년 2월 2일 막을 내렸지만 Columbia의 원작 음반이 음악을 남겼다. Hellman이 자신의 각색을 철회한 뒤 1956년 책은 현재 공연판의
대여 계열에서 빠져 있다.

1973년 Chelsea판은 Hugh Wheeler의 새 책과 Stephen Sondheim의 가사를 도입한 단막 소편성판이다 . 1982년 New York City Opera판은 Wheeler의 책을 바탕으로 생략되었던 음악을 복원한 2막
오페라하우스판이며 , 1988년 Scottish Opera판은 이 버전을 더 넓히면서 Entr'acte 와 반복 합창 Universal Good 을 추가했다. Bernstein은 Glasgow 리허설과 공연을 거친 뒤 대사 순서와 관현악을 다시 손질했다. 1989년 Concert Version은 Scottish Opera판을 토대로 Bernstein과 John Wells가 만든
내레이션을 번호 사이에 배치해 긴 여행을 콘서트홀의 연속된 음악으로 묶었다. 1999년 Royal National Theatre판은 John Caird의 새 버전과 Bruce Coughlin의 관현악을 사용하는 별도 계열이다.

소요 시간

공연 시간은 무엇을 음악으로 세는지와 대사 ·내레이션 ·장면 전환을 포함하는지에 따라 달라진다. 1973년 Chelsea판은 음악만 약 75분, 1982년 New York City Opera판은 음악만 약 91분으로 안내된다. 1988년 Scottish Opera판은 책을 제외한 음악이 약 110분이며 극장 공연은 약 2시간 45분으로 제시된다. 1989년 Concert Version은 자료에 따라 110분, 2시간 또는 내레이션을 포함한 130분으로 표시되고, 1999년 Royal National Theatre판은 약 3시간이다. 각 판본의 시간은 해당 판본이 포함하는 음악 ·대사 ·내레이션의 범위를 반영한다.

편성

1989년 Concert Version은 내레이터, 소프라노, 메조소프라노 2명, 테너 2명, 바리톤 2명, 소역과
혼성합창을 사용한다. 주요 인물은 Candide(테너), Cunegonde(소프라노), Dr. Pangloss와 Narrator, Old Lady(메조소프라노), Maximilian, Paquette 등이며, 판본에 따라 Pangloss·Martin·소역의 겸임과
내레이터의 비중이 달라진다.

관현악은 플루트 2(제 2플루트는 피콜로 겸임), 오보에와 잉글리시 호른, E♭ 클라리넷과 B♭ 클라리넷, 바순, 호른 2, 트럼펫 2, 트롬본 2, 튜바, 팀파니, 두 명의 타악 주자, 하프, 현악기로 편성된다. 두 명의 타악 주자는 작은북, 테너드럼, 큰북, 매달린 심벌, 심벌, 실로폰, 트라이앵글 , 글로켄슈필 , 차임, 탬버린, 공, 라쳇, 채찍, 우드블록, 카우벨, 마라카스, 귀로, 봉고, 스틸 드럼, 손북, 캐스터네츠 등을 나누어 연주한다. 1973년 Chelsea 판은 Hershy Kay의 13인 편성으로 축소되어 두 대의 piano와 electronic piano, 겸용 목관, 한 명의 타악기, harp와 strings를 사용한다. 같은 작품명이 가리키는 실제 무대 규모는 이처럼 판본의 편성에 따라 달라진다.

판본별 텍스트와 무대 구조

1956년판은 Hellman이 Voltaire의 풍자를 1950년대 미국의 정치적 억압과 연결해 각색한 데서 출발했다. Bernstein 공식 해설은 이 배경을 House Un-American Activities Committee를 둘러싼 시대 경험과 함께 설명한다. 이후 Hugh Wheeler의 책은 1973년부터 여러 판본의 기본 틀이 되었고, Wilbur·Sondheim·La Touche·Parker·Hellman·Bernstein의 가사가 판본별로 다른 번호에 배치되었다 .

1988년 Scottish Opera판에서는 Auto-da-Fé 의 음악이 복원되고 2막의 순서와 관현악이 다시 정리되었다 . Bernstein은 Glitter and Be Gay 의 종지도 손질했다. 1989년판의 John Wells 내레이션은 장면 사이의
시간과 장소를 설명해, 대사가 긴 극장판에서 분리된 번호들을 하나의 빠른 여행으로 연결한다. Candide 의 대표 번호는 사용한 책과 배열에 따라 장면상 위치와 기능이 달라진다.

Candide의 여정과 주요 번호

베스트팔렌의 성

Candide는 베스트팔렌의 성에서 Cunegonde를 사랑하고 Dr. Pangloss에게 낙관주의를 배운다. The Best of All Possible Worlds 는 “가능한 세계 중 최선 ”이라는 명제를 합창과 앙상블의 밝은 구호로 제시하고, Oh,

Happy We 와 It Must Be So 가 젊은 연인과 스승의 세계를 확장한다. Candide가 성에서 쫓겨나는 순간부터 이 철학은 전쟁과 폭력의 현실 속에서 시험된다.

전쟁, 리스본, 파리

Candide는 군대와 전쟁, 학살, 리스본 지진과 종교재판을 거친다. Auto-da-Fé 는 판본에 따라 삭제와 복원이 달라진 번호이며, 1988년 이후 계열에서는 Bernstein의 복원 작업과 연결된다. 파리에서 다시 만난 Cunegonde는 Glitter and Be Gay 에서 보석과 사치의 표면을 콜로라투라 기교로 연기한다. 이 아리아는
인물이 폭력적인 환경에서 생존하기 위해 화려한 역할을 수행하는 장면으로 배치되며, 1989년판에서는
종지의 수정도 포함한다.

방랑과 이상향

인물들은 Buenos Aires, Jesuit 진영, Eldorado, Surinam, Venice를 차례로 지나간다. Old Lady의 I Am Easily Assimilated 는 여러 장소를 떠돌며 살아남은 인물의 자기 풍자를 탱고풍 리듬에 담는다. The Ballad of Eldorado, Words, Words, Words, The Kings' Barcarolle, What's the Use? 는 판본에 따라 위치와 대사 연결이 달라지지만 , 부와 권력, 종교와 식민지 폭력, 향락의 허상을 거치는 여정에 놓인다.

정원

마지막 Make Our Garden Grow 에서 인물들은 Pangloss의 낙관주의와 Martin의 냉소를 반복하는 대신 함께 일하고 정원을 가꾸는 삶을 택한다. 합창은 세계를 설명하는 철학이 실패한 뒤에도 공동체가 지속되는 행동을 결말의 내용으로 삼는다. 곡의 대사와 앞 번호의 배치는 판본마다 다르지만, 이 마지막 선택은 1973년 이후 주요 판본의 결말에 놓인다.

독립 서곡과 공연 ·녹음의 맥락

Overture to Candide 는 1956년 무대 음악에서 나온 약 4분의 독립 관현악판이다 . 빠른 목관, 금관 팡파르, 춤 리듬과 성악 번호의 선율 파편을 압축한 이 번호는 1957년 1월 26일 Carnegie Hall에서 New York Philharmonic과 Bernstein의 지휘로 초연되었다 . 이 공연은 1956년 전곡 Broadway 초연과 별개의 독립
서곡 초연이며, 서곡은 이후 관현악 프로그램에서 전곡과 분리되어 연주되었다 .

Bernstein 공식 작품 자료는 1988년 Scottish Opera 리허설과 그 뒤의 재검토 과정에서 작곡가가 Auto-da-Fé 의 음악, 2막의 순서, 관현악, Glitter and Be Gay 의 종지를 직접 손질했다고 기록한다. 이 기록은 1989년 Concert Version을 공연 과정에서 다시 편집된 텍스트와 음악을 지닌 판본으로 이해하게 한다. Boosey & Hawkes는 1989년 12월 12일 Barbican Hall 초연을 June Anderson, Christa Ludwig, London Symphony Orchestra, Leonard Bernstein의 조합으로 기록하며, 같은 계열의 대여 악보와 음반 정보를 제공한다.

1956년 Columbia 원작 음반은 짧았던 초연 이후 음악을 보존한 기록으로 남고, 1989년 Bernstein 지휘 London Symphony Orchestra 음반은 내레이션을 포함한 Concert Version의 실제 공연 형태를 전한다. 두 음반은 서로 다른 판본과 시기를 대표하며, 대본 ·번호 순서 ·관현악도 각 음반이 담은 판본을 반영한다.

주요 자료

Candide: Leonard Bernstein 공식 작품 페이지. 1953년 무대화 제안, 1956년 Broadway 초연, 1958–1959년 London 제작, 1973년 Chelsea판, 1982년 New York City Opera판, 1988년 Scottish Opera판, 1989년 Concert Version, 1999년 Royal National Theatre판의 관계와 개정 내용을 제시한다.
Leonard Bernstein at 100: Programming Guide: Bernstein 공식 프로그래밍 가이드. 판본별 초연 일자, 음악 ·내레이션 시간, 1989년판의 배역과 관현악, 독립 서곡의 1957년 Carnegie Hall 초연을 정리한다.
Candide Concert Version: Boosey & Hawkes. 1989년 Concert Version의 대본 ·가사 협력자, 대여용 편성, 상세 percussion, 1989년 Barbican Hall 초연과 110분 표기를 제시한다. Candide 1956 Overture sketch: Library of Congress Leonard Bernstein Collection. 1956년 Overture 초고와 Candide 장면별 스케치의 서지 정보를 제공한다.
Candide: IRCAM. 1954–1956년 작곡 연대와 1973년 이후 주요 공연판 계열을 구분한다.