Fancy Free

- □□

정보

Leonard Bernstein, Fancy

Free

작곡가: Leonard Bernstein(1918–1990)
작품명: Fancy Free
작곡 시기: 1944년
초연: 1944년 4월 18일, 옛 Metropolitan Opera House, Ballet Theatre Orchestra, Leonard
Bernstein 지휘
장르: Jerome Robbins의 안무를 위한 단막 발레
배경: 제 2차 세계대전기의 뉴욕, 24시간 휴가를 받은 세 수병

Wikipedia: Fancy Free

개요
Leonard Bernstein의 Fancy Free는 Jerome Robbins가 안무한 단막 발레로, 제 2차 세계대전기의 뉴욕에 24 시간 휴가를 나온 세 수병이 두 소녀를 만나 경쟁과 추격을 벌이는 짧은 도시 희극이다. 피아노가 포함된 2관 편성 관현악이 재즈와 스윙, 발레의 형식을 결합하며, 음악은 세 수병의 등장과 바 장면, 두 소녀의 입장, 파 드 되, 경쟁, 세 변주, 피날레라는 일곱 장면을 한 흐름으로 잇는다. Ballet Theatre가 위촉한 이 작품은 1944년 4 월 18일 옛 Metropolitan Opera House에서 Ballet Theatre Orchestra와 Bernstein의 지휘로 초연되었다 . 발레의 세계는 같은 해 뮤지컬 On the Town으로 확장되었지만 , 무언극인 Fancy Free와 노래 ·대사로
진행되는 뮤지컬은 별개의 작품이다.

출판 정보

Bernstein 공식 작품 데이터베이스와 Boosey & Hawkes 자료는 전곡을 약 27분으로 제시하고,
전곡판과 Garth Edwin Sunderland가 2019년에 만든 18인 축소판을 별도 버전으로 기록한다.
Robbins와 Bernstein은 1943년 가을 발레 구상을 나누기 시작했고, 그해 12월 Ballet Theatre의
위촉이 성립했다. Paul Cadmus의 1934년 그림 *The Fleet’s In!*이 수병 무리와 도시적 긴장감의
출발점이 되었다는 설명이 공식 자료와 Pittsburgh Ballet Theatre에 남아 있다.
초연 제작진에는 Oliver Smith의 무대와 Kermit Love의 의상이 포함된다. 조명 담당은 Bernstein 정본에 Ronald Bates, Jerome Robbins Foundation 카탈로그에 Peter Lawrence로 다르게 적혀

있어 출처별 표기로 남는다.
Bernstein 공식 데이터베이스는 원래 Robbins 안무의 사용을 기준으로 제시한다. 후대 공연에서
음악과 줄거리를 사용했다고 해서 1944년 안무를 그대로 재현했다고 단정할 수는 없다.

소요 시간

전곡은 약 27분이다. Pacific Northwest Ballet의 공연 안내에는 약 20분으로 표시된 사례가 있어, 발레의 실연 편집이나 기관별 안내 시간과 원전 전곡 길이를 구분할 필요가 있다. Three Dance Variations from Fancy Free는 발레의 세 변주를 약 7분으로 줄인 별도 관현악 편곡이다.

편성

플루트 2(제 2 플루트는 피콜로 겸함), 오보에 2, 클라리넷 2, 바순 2, 호른 4, 트럼펫 3, 트롬본 3, 튜바, 팀파니 , 타악기 2~3명, 피아노, 현악. 타악기에는 작은북, 큰북, 서스펜디드 심벌, 우드블록, 탬버린, 카우벨 등이 포함된다. 피아노는 반주에 머물지 않고 독주적인 몸짓을 맡아 도시의 박동과 인물의 즉흥성을 드러낸다.

2019년 Sunderland의 축소판은 플루트 1(피콜로 겸함), 오보에 1, 클라리넷 2(제 1 클라리넷은 E♭ 클라리넷 겸함), 바순 2(제 2 바순은 콘트라바순 겸함), 호른 2, 트럼펫 1, 트롬본 1, 팀파니와 타악기, 피아노, 소규모 현악으로 구성된다. 축소판의 새 오케스트레이션을 Robbins의 원래 안무와 같은 개정판으로 보아서는 안 된다

.

전시 뉴욕의 무대와 협업

작품은 전쟁 자체보다 해안 휴가를 받은 청년들이 잠시 누리는 도시의 일상을 다룬다. 세 수병은 함께 뉴욕에 도착해 바와 거리에서 허세와 장난을 펼치고, 두 소녀를 차례로 만나면서 서로의 매력을 겨룬다. 여성들이 떠난 뒤 수병들은 화해하고 또 다른 소녀를 쫓아가며 사라진다. 큰 비극이나 교훈으로 닫히지 않는 이 결말은 제한된 휴가 시간이 끝나기 전까지 계속되는 도시의 한 순간을 남긴다.

Robbins는 발레의 전통적 형식 안에 일상적인 움직임과 대중 춤의 몸짓을 넣었다. Bernstein의 음악은 그 움직임을 설명하는 배경음이 아니라 인물의 말투를 대신한다. 금관과 목관의 짧은 제스처, 피아노의 즉흥적인 응답, 타악기의 리듬이 대사 없이 수병들의 허세와 질투, 소녀들의 이탈을 드러낸다. Robbins와 Bernstein의 첫 협업이었던 이 발레는 이후 On the Town으로 이어졌으며 , 두 작품의 공통된 뉴욕과 수병의 세계를 하나의 작품으로 합치지는 않는다.

장면 구성

1. 세 수병의 등장
세 수병이 24시간 휴가를 받아 뉴욕에 도착한다. 함께 움직이는 군무가 세 인물의 공동 에너지를
보여 주면서도, 각자가 도시에서 어떤 모험을 기대하는지 다른 리듬과 몸짓으로 나눈다. 발레를 여는
도입부에는 Big Stuff가 별도 곡처럼 떠오르며 도시의 밤과 재즈 클럽을 향한 분위기를 만든다.
2. Scene at the Bar

수병들이 바 공간에 들어가며 도시의 유흥과 만남이 시작된다. 음악은 특정 대사를 번역하지 않고 짧은 악기 대화와 춤의 박동으로 공간을 세운다. 피아노와 타악기의 민첩한 응답이 수병들의
자신감과 과장을 빠르게 부각한다.
3. 두 소녀의 입장
첫 번째 소녀와 두 번째 소녀가 차례로 등장하면서 수병들의 관심이 경쟁으로 바뀐다. 춤의 속도와 악기군의 대비가 인물의 즉흥적인 매력과 서로를 견제하는 태도를 동시에 보여 준다. 초연 배역
자료에는 수병과 행인, 소녀들의 이름이 따로 기록되지만 , 줄거리는 특정 배역의 전기를
설명하기보다 이 만남의 구조에 초점을 둔다.
4. Pas de Deux
이인무 형식이 도시적 구애의 장면으로 사용된다. 두 인물이 가까워지는 동안 관현악의 질감이 잠시 정돈되며, 군중의 소음에서 개인적인 시선으로 초점이 좁혀진다. 특정 동작의 순서와 세부 안무는 Robbins의 무대 기록이나 영상이 있어야 확정할 수 있으며, 음악만으로는 결정되지 않는다.
5. Competition Scene
두 소녀를 둘러싼 수병들의 경쟁이 춤과 싸움으로 번진다. 같은 리듬이 허세와 질투를 번갈아
강조하며, 발레의 희극적 충돌이 도시의 빠른 장면 전환으로 이어진다. 작품은 전투나 군사 작전을
재현하지 않고, 휴가 중인 청년들이 벌이는 사적인 경쟁을 무대의 중심에 둔다.
6. 세 변주: Galop, Waltz, Danzon
Galop, Waltz, Danzon의 세 변주가 서로 다른 춤 양식으로 인물들의 경쟁을 계속한다. Bernstein 은 피아노와 관현악의 색채를 바꾸면서도 하나의 도시적 흐름을 유지한다. 이 세 변주는 발레 안의
장면인 동시에 약 7분짜리 Three Dance Variations from Fancy Free의 기반이 되었다.
7. Finale
소녀들이 떠난 뒤 수병들은 다시 화해하고, 세 번째 소녀를 쫓아가며 무대 밖으로 사라진다. 결말은
관계의 해결이나 영웅적 승리를 선언하지 않는다. 음악이 갑자기 멈추기보다 또 다른 뉴욕의 밤으로
이어질 듯한 여지를 남기면서, 짧은 휴가의 자유와 젊음의 조급함을 함께 보여 준다.

음악의 언어

Bernstein 공식 해설은 이 발레의 일곱 장면을 서로 이어지는 symphonic pieces로 설명한다. 따라서 음악은 장면별 번호를 나열하는 데 그치지 않고, 적은 수의 동기와 춤 리듬을 결합해 긴 구조를 만든다. 재즈와 스윙의 박동은 클래식 발레의 형식 안에 들어오며, 피아노는 독주 악기처럼 앞으로 나와 관현악의 반응을 이끈다.

대형 관현악은 한 가지 정서를 고정하지 않는다. 타악기와 금관은 수병들의 경쟁과 도시의 소음을 밀어 올리지만, 같은 편성의 목관과 현악은 두 인물의 만남과 짧은 휴식에 가벼운 친밀감을 준다. 작품의 미국적 색채를 특정 악기의 이국적 효과로만 설명하기보다 , Robbins의 움직임과 Bernstein의 리듬이 무대에서
동시에 작동하는 방식으로 이해하는 편이 정확하다.

초연과 후대 판본

1944년 4월 18일 초연에서 Bernstein은 Ballet Theatre Orchestra를 지휘했고, Robbins는 안무가이면서
세 수병 가운데 한 명으로 출연했다. 초연 뒤 작품은 순회와 야외 공연으로 확장되었으며 , Bernstein 공식 블로그는 당시 여러 차례의 커튼콜과 공연 연장에 관한 기록을 전한다. 이 반응은 초연 시기의 기록이며, 모든 시대의 공연 횟수를 뜻하지는 않는다.

2019 Sunderland . . *On the Town* Bernstein .

- Leonard Bernstein Office, Fancy Free
- Leonard Bernstein Office, 75 years of Fancy Free
- Leonard Bernstein Office, Bernstein and Dance
- Pittsburgh Ballet Theatre, Fancy Free
- Pacific Northwest Ballet, Fancy Free
- Jerome Robbins Foundation, The Catalogue
- IRCAM, Fancy Free
- Boosey & Hawkes, Bernstein catalogue brochure
- Music Theory Online, Choreomusical analysis