From the House of the Dead

- □□

정보

Leoš Janáček: From the House of the Dead, JW I/11

개요
곡명: From the House of the Dead (체코어 표제 Z mrtvého domu), JW I/11
작곡가: Leoš Janáček (1854-1928)
대본: Janáček가 Fyodor Dostoevsky의 Notes from the House of the Dead를 읽고 체코어로 옮겨 구성했다.
작곡 시기: 1927년 2월부터 1928년 6월까지
장르: 3막 오페라
초연: 1930년 4월 12일, 브르노 국립극장, Břetislav Bakala 지휘
초연판의 보완: 사후 Osvald Chlubna와 Bakala가 관현악을 보완했고, Ota Zítek가 장면 순서와 결말을 수정했다.
현대 기준 판본: Charles Mackerras·John Tyrrell의 1990년 임시판을 거쳐 John Tyrrell의 2017년 비평판이 나왔다.

IMSLP: Z mrtvého domu, JW 1/11 (Janáček, Leoš)

Wikipedia: From the House of the Dead

Leoš Janáček의 From the House of the Dead, JW I/11은 Fyodor Dostoevsky의 시베리아 유형지 기록을 바탕으로 한 3막 오페라다. Alexandr Petrovič Goryanchikov가 정치범으로 수용되는 제 1막, 죄수들이
축일극과 자기 과거를 펼치는 제 2막, 병원에서 Shishkov의 긴 고백이 이어진 뒤 원전 지향 결말에서 Goryanchikov와 독수리가 각각 감옥을 떠나는 제 3막이 작품의 순서를 이룬다. 한 인물의 연속적인 모험보다
여러 죄수의 증언과 회상이 오페라의 중심을 차지한다.

출판 정보와 판본

Janáček는 1막과 2막의 필사본을 직접 교정했지만 1928년 8월 사망으로 3막을 최종 점검하지 못했다. 1930 년 Universal Edition 초연판은 제자들의 관현악 보완과 Ota Zítek의 텍스트 ·장면 ·결말 수정을 포함한다. 1990년 Mackerras·Tyrrell 판은 원전 지향 공연을 위한 중간 단계였고, 2017년 Tyrrell 비평판은 Janáček의 자필과 그가 감독한 필사 총보를 구분해 사후 개입을 비평 보고서에 남긴다.

Universal Edition은 2017년판을 새 비평판으로 소개하며, Bärenreiter 전집 Complete Critical Edition of

the Works of Leoš Janáček A/10에도 수록했다. Universal Edition 작품 안내 와 Bärenreiter 전집 안내 는 초연판과 현대판의 범위를 각각 설명한다.

소요 시간

역사판의 출판사 안내는 약 85분으로 제시되지만 , 현대 원전 지향 공연은 대체로 95분에서 110분 사이에 놓인다. Metropolitan Opera의 2009년 공연 기록은 중간 휴식 없이 약 100분으로 기록하고, MusicWeb이 소개한 1953년 프랑스 라디오 방송은 99분 9초다. 언어, 삭제, 템포와 결말 판본이 시간을 바꾸므로 분량은 판본명과 함께 제시할 때 의미가 분명해진다 .

편성

오페라는 남성 죄수 합창과 다수의 개별 배역을 위해 쓰였다. 주요 성부는 Goryanchikov(바리톤), Aljeja(메조소프라노), Luka Kuzmich 또는 Filka Morozov(테너), Skuratov(테너), Šiškov(바리톤), 교도소장 (바리톤)이며, 나머지 죄수 ·경비 ·사제 ·요리사 ·극중극의 역할이 작은 성부로 이어진다. Aljeja는 메조소프라노로 지정되며, 나머지 주요 죄수 배역은 남성 성부로 쓰인다.

목관: 피콜로를 겸하는 플루트 4, 오보에 2와 잉글리시 호른, 클라리넷 3과 E-flat·베이스 클라리넷,
바순 3.
금관: 호른 4, 트럼펫 3, 베이스 트럼펫, 트롬본 3, 튜바.
타악과 기타: 팀파니, 여러 주자가 나누어 맡는 타악기, 하프, 첼레스타, 피아노, 그리고 죄수의 작업
환경을 직접 소리 내는 사슬.
현악: 바이올린, 비올라, 첼로, 더블베이스로 구성하는 현악 5부.

역사판의 악기표는 플루트 ·클라리넷의 겸임과 타악 인원을 다르게 적을 수 있다. 역사판과 2017년판은 플루트 ·클라리넷의 겸임과 타악 인원을 다르게 적으며, 각 판본의 대여 총보와 파트보가 실제 편성과 사슬의 위치를 제시한다.

대본의 출처와 집단 서술
Dostoevsky의 1862년 소설 Notes from the House of the Dead는 유형지에서 만난 죄수들의 말과 회고를 기록하는 형식으로 쓰였다. Janáček는 러시아어 원문을 직접 읽고 대화 ·독백 ·죄수의 노래에서 필요한 구절을 골라 체코어로 옮긴 뒤 악보에 바로 적었다. 새 비평판은 그 과정에서 남은 러시아어 ·우크라이나어 ·모라비아 방언의 요소를 원문 자료의 일부로 보존한다.

이 대본에는 전체를 관통하는 단일한 플롯보다 감옥 공동체 안에서 이어지는 증언의 연쇄가 있다. Goryanchikov는 관객이 유형지에 들어가는 통로지만, 곧 Luka, Skuratov, Šiškov, Shapkin과 다른 죄수들이 자신의 과거를 말하는 장면으로 시선이 이동한다. Janáček 재단은 이 모자이크를 여러 죄수의 이야기와 그들을 연결하는 자유에 대한 욕망으로 설명한다.

세 막의 진행

제 1막: 도착과 감옥의 규칙

겨울 아침의 시베리아 Irtysh 강 유형지에서 죄수들은 새로 들어올 귀족이 정치범이라는 소문을 나눈다. Goryanchikov는 교도소장의 심문 뒤 매질을 당하고, 죄수들은 다친 독수리를 발견해 새장을 열어 주려 한다. 경비가 돌아오면 죄수들은 작업장으로 흩어지며 노래와 말로 시간을 견딘다.

Skuratov는 모스크바에서의 삶을 회상하고, Luka는 이전 수용소에서 군인을 살해한 반란을 이야기한다 . Luka의 고백이 자신의 매질 장면으로 이어질 때, 반쯤 죽은 Goryanchikov가 다시 끌려 들어온다. 이 막은 주인공의 영웅적 출발보다 죄수들의 일상, 폭력, 노동과 사슬 소리를 먼저 제시한다.

제 2막: 축일과 극중극

몇 달이 지나 Goryanchikov는 젊은 타타르인 Aljeja와 가까워지고 글을 가르친다. 축일이 오면 죄수들은
작업을 쉬고 음식을 나누며 임시 무대를 세운다. Skuratov는 사랑하던 여인이 다른 남자와 결혼하게 되자 그 남자를 쏜 이야기를 들려준다.

죄수들이 꾸미는 Don Juan and Kedril과 제분업자 아내의 판토마임은 감옥 안의 놀이를 보여 주면서, 곧바로 폭력으로 꺾인다. 한 죄수가 Goryanchikov가 차를 마실 수 있다는 사실을 시기해 도발하고 Aljeja를 공격한다 . Metropolitan Opera의 2009년 공연 평론은 이 극중극을 작품의 중심 장면으로 보았으며, 죄수들이 예술과 놀이로 잠시 공동체를 만드는 과정을 강조했다.

제 3막: 병원과 Shishkov의 고백
Aljeja는 병원으로 옮겨지고, 결핵으로 죽어 가는 Luka가 곁에 누워 있다. Shapkin은 부랑자로 체포된 과거를 말하고, Skuratov는 광기에 빠진다. 이어 Šiškov이 Akulina와 Filka Morozov, 자신의 결혼과 질투를
이야기하는 긴 서사가 막의 중심을 이룬다.

Šiškov은 Akulina가 결백하다는 사실을 결혼 뒤에 알았지만, 그녀가 Filka를 여전히 사랑한다는 말을 듣고 아내를 죽였다. 고백 도중 Luka가 숨을 거두고, Šiškov은 그가 자신이 찾던 Filka임을 알아본다. 교도소장은 Goryanchikov에게 석방을 알리고, Goryanchikov는 Aljeja와 죄수들에게 작별을 고한 뒤 감옥을 떠난다. 독수리도 새장을 벗어나지만 , 남은 죄수들의 생활은 계속된다.

결말과 판본의 역사
1930년 브르노 초연판은 Goryanchikov의 석방을 죄수들이 자유를 축하하는 장면으로 확대했다. Zítek의 연출적 수정과 Chlubna·Bakala의 관현악 보완이 이 결말을 만들었고, Universal Edition 초판에 반영되었다 .

후대 제작은 Janáček가 남긴 더 어두운 종결로 점차 돌아갔다.

2017년 Tyrrell 비평판은 자필과 권위 있는 필사 총보를 중심에 두고 초연판의 추가 ·삭제 ·재배치를 분리한다. John Tyrrell 판의 첫 공연을 다룬 2017년 Welsh National Opera 리뷰는 이 판이 사후 동료들의 잘못된
보강을 제거하고 Janáček의 원래 음악적 구상에 가까워졌다고 평가했다. 공연에서 독수리의 해방과 죄수들의 반응은 결말 판본에 따라 달라지며, 판본 표기가 있어야 그 차이가 드러난다.

말의 리듬과 관현악의 공간
Janáček는 문장을 완결된 아리아로 늘이기보다 체코어 말의 억양, 짧은 동기, 급한 반복과 끊김을 관현악과 결합한다. 인물의 긴 이야기는 독창곡과 보고 화법을 오가며, 다른 죄수의 반응이 그 말 사이에 끼어든다. 이 구조는 감옥 공동체의 집단성과 개인의 기억을 한 장면 안에 겹치게 한다.

사슬은 단순한 효과음이 아니라 작업과 구속의 물리적 환경을 소리로 만든다. 2017년 Welsh National Opera 공연을 본 Guardian의 평론은 팀파니의 반복과 금속성 타악이 매질과 사슬, 지하 작업장을 환기했다고
기록했다. 오케스트라의 높은 음역과 낮은 음역이 크게 벌어지는 구간은 작품의 거친 표면을 이루며, Project MUSE의 Nigel Simeone 서평은 Chlubna가 이를 스케치의 오류로 오해해 내성부와 트롬본 선을 보강했다고 설명한다.

녹음과 무대 수용
Charles Mackerras와 John Tyrrell이 원전 지향 판을 정리한 뒤 그 계열의 녹음이 현대 공연의 중요한 기준이 되었다. MusicWeb의 2021년 리뷰는 1953년 Jascha Horenstein의 프랑스어 방송과 Mackerras 녹음을
초연판과 현대판의 청취 차이를 보여 주는 사례로 비교한다. Horenstein 방송은 99분 9초이며, 프랑스어
번역으로 불린 역사적 공연이라는 성격이 있다.

2007년 Aix-en-Provence에서 촬영된 Patrice Chéreau·Pierre Boulez 영상은 Mahler Chamber Orchestra 와 다수의 성악가가 참여한 무대 기록이다. Classical Source의 비평은 각 죄수가 긴 독백으로 다른 인물의
말을 보고하는 구조가 성악가에게 높은 부담을 준다고 설명하면서 , Luka·Skuratov·Šiškov의 해석을 개별
연주 평가로 다룬다. 2009년 Metropolitan Opera의 Esa-Pekka Salonen 지휘 제작은 중간 휴식 없는 약 100분 공연으로 기록되며, 작품이 특정 주역보다 앙상블 전체의 상호작용으로 움직인다는 점을 부각했다.

주요 자료

Leoš Janáček 공식 작품 페이지

Universal Edition, From the House of the Dead

Bärenreiter, Complete Critical Edition A/10

Project MUSE, Nigel Simeone 비평판 서평

Národní divadlo Brno 공연 해설

- The Guardian, Welsh National Opera 2017 □□
- The Guardian, Royal Opera House 2018 □□
- MusicWeb International, Horenstein 1953 □□□ □□ □□
- The Classical Source, Boulez·Chéreau □□ □□
- Metropolitan Opera Archives, Salonen·Chéreau 2009 □□