The Cunning Little Vixen

- □□

정보

개요
곡명: The Cunning Little Vixen
체코어 원제: Příhody lišky Bystroušky
작품 번호: JW I/9
작곡가: Leoš Janáček (1854–1928)
장르: 3막 체코어 오페라
대본: Leoš Janáček, Rudolf Těsnohlídek의 연재 이야기와 Stanislav Lolek의 그림에 바탕
작곡 시기: 1922–1923년
초연: 1924년 11월 6일 Brno의 Theatre on the Balustrades(Na Hradbách, 현재 Mahen Theatre), František Neumann 지휘
성격: 숲의 동물과 인간의 삶을 세 막에 병치하고 생명의 순환을 무대화하는 음악극이다 .

IMSLP: Příhody lišky Bystroušky

Wikipedia: The Cunning Little Vixen

Leoš Janáček의 The Cunning Little Vixen은 Rudolf Těsnohlídek의 이야기와 Stanislav Lolek의 그림에서 출발해 Janáček이 직접 대본을 쓴 3막 체코어 오페라다. 이야기는 숲에서 어린 Vixen Bystrouška가 포획되었다가 탈출하고, Fox Zlatohřbítek을 만나 사랑에 빠져 새끼를 낳은 뒤, Harašta의 총격으로 죽고, Forester가 어린 개구리와 새 세대의 여우를 만나는 순서로 진행된다. 인간의 회한과 동물 공동체의 생명력이 같은 무대에서 교차하며, 1920년대 Janáček의 말선율과 Moravia의 리듬이 관현악 ·합창 ·발레 ·판토마임을
하나의 음악극으로 묶는다.

출판 정보와 판본

Těsnohlídek의 이야기는 1920년 Brno 일간지 Lidové noviny에 연재되었고 , Lolek의 삽화가 그 출발점이 되었다. Janáček은 1921년 여름에 오페라 대본의 윤곽을 그리기 시작했으며 , OperaVision의 dramaturg Patricie Částková 해설은 연재물 열 개 장을 골라 직접 대본으로 재구성했다고 설명한다. 공식 Janáček 자료는 본격적인 작곡 시기를 1922–23년으로 제시하고, OperaVision은 1923년 10월까지 마지막 막의 수정이 이어졌다고 기록한다.

Janáček은 원작의 인간 인물을 줄이고 동물 세계의 비중을 높였다. 원작이 Sharp-Ears와 Gold-Spur의 결혼으로 끝나는 데 비해 오페라에서는 Harašta가 Vixen을 쏘아 죽인다. OperaVision은 이 결말을 명랑한 소재에 비극적 종결과 정화의 효과를 부여하려는 Janáček의 극작 선택으로 설명한다. Universal Edition은 작곡가가 이 작품을 ‘숲의 목가 (forest idyll)’로 규정하며 생명의 통일성을 드러내려 했다고 소개한다.

초기 악보는 Universal Edition Vienna의 1924년 피아노 ·성악 스코어와 1961년 전곡 총보로 출판되었고 , 1984년 Editio Peters 판이 뒤를 이었다. Jiří Zahrádka가 편집한 Universal Edition의 2010년 비판판은 1924년 Brno 초연본을 중심에 두고, 초연 지휘자 František Neumann이 남긴 세부 다이내믹과 관련 자료를 대조한다. Bärenreiter의 Complete Critical Edition of Leoš Janáček’s Works A/8은 Zahrádka 편집으로 2020년에 출판되었으며 , 비평 보고서와 자료 부록을 포함하는 현행 기준판이다 .

소요 시간

Universal Edition의 Opera Milestones는 원전 오페라의 음악 시간을 약 110분으로 제시한다. 제작에 인터벌이 포함되면 극장별 총 소요 시간은 더 길어질 수 있으며, 약 20분으로 소개되는 Václav Talich의 관현악 모음곡은 전곡에서 발췌 ·재배열한 별도 작품이다.

편성

원전의 주요 성악 배역은 다음과 같다.

Vixen Bystrouška(소프라노)
Fox Zlatohřbítek(소프라노 또는 메조소프라노)
Forester(바리톤)
Forester’s wife/Owl(알토)
Schoolmaster(테너)
Parson/Badger(베이스)
Harašta(베이스)
Pásek(테너), Mrs. Pásek, Dog Lapák, Cock, Jay, Woodpecker, Mosquito
어린 Vixen, 새끼 여우, 어린이, 숲의 동물들, 발레와 판토마임 배역

합창은 원전에서 혼성합창과 어린이합창을 필요로 하며, 2010년 비판판에 기반한 자료에는 여성합창도 별도 항목으로 나타난다. 관현악은 약식으로 4 3 3 3 – 4 3 3 1 – 팀파니, 타악기 2명, 하프, 첼레스타 , 현악 으로 제시된다. 이를 악기군으로 풀면 플루트 4, 오보에 3, 클라리넷 3, 바순 3, 호른 4, 트럼펫 3, 트롬본 3, 튜바, 팀파니, 타악기 2명, 하프, 첼레스타, 현악이다.

Universal Edition은 2010년 비판판을 바탕으로 한 축소판도 제공한다. 축소판은 관악기를 2관 중심으로
줄이고 현악 인원을 12·12·8·6·4명으로 제시하므로 , 원전 대편성과 다른 공연판으로 구분된다.

대본과 숲의 무대 세계

Janáček의 소재는 실제로 길들여진 여우 이야기에서 영감을 얻은 Lolek의 그림 연작과 그 그림에 글을 붙인 Těsnohlídek의 신문 연재였다. Janáček의 집에서 일하던 Marie Stejskalová가 Bystrouška 그림을 읽어
보라고 권했다는 일화가 공식 자료에 남아 있다. Janáček은 사람의 말뿐 아니라 자연에서 들은 소리도
기록하는 작곡가였고 , 오페라를 준비하면서 여우의 성장과 번식 정보를 Ludvík Jung에게 물었으며 Hukvaldy 의 산림관리자 Sládek과 함께 여우 굴과 새끼를 관찰했다.

이 관찰은 무대의 사실감을 높였지만, 여우의 성악이 실제 울음소리를 재현한다는 뜻은 아니다. OperaVision 은 Vixen과 새끼들이 인간 성악가의 목소리로 노래하며, 자연의 리듬과 행동이 인간의 말선율과 관현악 색채 안에 조직된다고 설명한다. 곤충, 개구리, 닭, 개, 새와 아이들이 함께 등장하고 발레와 판토마임이 현실과 꿈, 인간과 동물의 관점을 나누면서 숲은 배경이 아니라 계속 움직이는 무대 공간이 된다.

세 막의 진행

제 1막

더운 여름날 Forester가 숲에서 잠든 사이 곤충과 개구리의 움직임이 숲의 장면을 먼저 연다. 어린 Vixen Bystrouška는 개구리를 가까이 보려다 Forester에게 붙잡혀 호숫가 집으로 끌려간다. 집에서 그녀는 Dog Lapák, 수탉과 암탉, 아이들과 함께 갇혀 지내며 아이에게 괴롭힘을 당하고 묶이는 처벌을 겪는다. 밤새 숲의 자유를 꿈꾼 Bystrouška는 아침에 수탉의 권위와 암탉의 순응을 뒤흔들어 수탉과 암탉을 속이고, 밧줄을 끊어 숲으로 돌아간다. 이 막은 인간의 소유와 가축화가 동물의 독립과 처음 충돌하는 장소를 만든다.

제 2막

숲으로 돌아온 Bystrouška는 오소리의 굴을 차지해 새 거처를 마련한다. 마을의 Pásek 여관에서는 Forester, Schoolmaster, Parson이 술과 카드 속에서 지나간 사랑과 실패를 말한다. Schoolmaster는 해바라기 사이의 Bystrouška를 Terinka로 착각하고, Parson은 학생 시절의 사랑을 떠올린다. Forester의 총격과 인간들의
회한이 지나간 뒤, Bystrouška는 숲에서 Fox Zlatohřbítek을 만나 사랑에 빠진다. 두 여우가 새끼를 기다리는 시간은 Woodpecker가 마련한 결혼식과 숲의 동물들이 참여하는 공동체 장면으로 이어진다.

제 3막

가을 숲에서 Forester는 가금류 상인 Harašta를 만나고, Harašta의 결혼 예정자인 Terinka에 관한 소식도 함께 드러난다. Bystrouška와 Zlatohřbítek의 새끼들이 나타나고, Bystrouška는 Harašta의 가금류 자루를 보고 장난을 시작한다. 그녀는 처음에는 꾀로 총을 피하지만 결국 Harašta의 총격으로 죽는다. 여관에서는 Terinka가 결혼 선물로 새 여우털 머프를 받았다는 소식이 전해지고, Forester는 처음 Bystrouška를 만난 숲으로 돌아가 자신의 젊음과 지나간 시간을 생각한다. 그는 어미를 빼닮은 새끼 여우를 다시 잡으려 하지만, 첫 장면에서 Forester를 깨웠던 개구리의 손자인 어린 개구리와 마주치며 손을 멈춘다. 개인의 죽음은 새 세대와 계절의 반복 속에서 숲의 시간으로 이어진다.

음악의 언어와 무대 장치

Glyndebourne은 Janáček의 음악을 Moravia 동부의 민속 음악과 리듬에 바탕을 둔 현대적 어법으로 설명한다. Janáček의 ‘speech tunes’는 spoken Czech의 리듬 ·음높이 ·억양을 음악으로 바꾸며, 문학적
체코어와 Těsnohlídek의 방언을 인물별 말투로 나눈다. 이 짧은 발화 단위는 인간과 동물의 대사를 함께 움직이고, Schoolmaster와 Harašta 같은 인간 인물의 사회적 차이와 여우들의 공동체적 말투를 서로 다른 리듬으로 드러낸다.

Glyndebourne은 단순한 민속 선율과 speech tunes가 Debussy를 연상시키는 풍부한 관현악과 인상주의적 화음에 결합한다고 해설하며, 이러한 현실적 음악 양식을 ‘Czech verismo’라고 부르는 관행도 소개한다.

OperaVision은 두 민요의 말과 선율, 새끼 여우들이 부르는 ‘The fox is running to Tábor’를 작품의 재료로 언급한다. 작품에서는 말투 ·민속 리듬 ·창작 선율이 하나의 장면 언어로 결합한다.

발레와 판토마임은 동물과 인간의 시점, 현실과 꿈의 경계를 무대에서 나눈다. 관현악은 짧은 리듬과 색채로 새와 벌레를 포함한 숲의 연속적인 활동을 조직한다. Glyndebourne은 마지막 Forester의 깨달음도 풍부한 인상주의적 관현악 안에 놓인 speech tunes로 설명하며, 인간의 목소리와 숲의 움직임이 결말에서 다시 만난다고 해설한다.

전곡, 축소판과 관현악 모음곡

전곡 오페라는 성악 ·혼성합창 ·어린이합창 ·발레 ·판토마임과 대편성 관현악이 함께 작동하는 무대 작품이다. Universal Edition의 축소판은 이 공연 조건을 줄인 별도 판본이고, Bärenreiter A/8과 Universal Edition 2010판은 원전과 초연 자료를 바탕으로 음악 텍스트를 정리한 비판판이다 . Universal Edition의 2010년 판은 1924년 Brno 초연본을 중심으로 Prague 공연의 변경과 Neumann의 다이내믹을 대조해 편집되었다 .

Václav Talich과 František Jílek은 오페라의 관현악 재료로 독립된 모음곡을 만들었다. Los Angeles Philharmonic이 소개하는 Talich의 The Cunning Little Vixen Suite는 약 20분이며, 성악과 무대 사건을
제외한 관현악 발췌판으로 재구성되었다 . 전곡 오페라의 약 110분 분량과 Vixen의 죽음, Forester의 마지막 장면은 전곡에서 서사와 함께 제시된다.

초연과 수용

세계 초연은 1924년 11월 6일 Brno의 Theatre on the Balustrades, 즉 당시 Na Hradbách에서 열렸다. František Neumann이 지휘했고 Ota Zítek이 연출, Eduard Milén이 무대미술을 맡았다. 공식 Janáček 자료는 초연이 큰 성공을 거두었다고 기록하며, Prague National Theatre 공연은 약 6개월 뒤 International Society for Contemporary Music 축제에서 열렸다.

OperaVision은 해외에서 초기 추종자를 많이 얻지 못했던 작품의 수용이 Walter Felsenstein의 1956년 Berlin Komische Oper 제작을 계기로 달라졌다고 설명한다. Brno와 주변 숲의 지역적 기억에서 출발한
오페라는 이 제작 이후 국제 레퍼토리로 자리 잡았다.

주요 자료

Leoš Janáček 공식 작품 페이지, The Cunning Little Vixen

Universal Edition, The Cunning Little Vixen 비판판

Universal Edition, Opera Milestones

OperaVision, The Cunning Little Vixen

Glyndebourne, The Cunning Little Vixen: The music

English National Opera, The Cunning Little Vixen 줄거리

Bärenreiter, Janáček Complete Critical Edition

Los Angeles Philharmonic, The Cunning Little Vixen Suite

- IMSLP, Příhody lišky Bystroušky
- Wikipedia, The Cunning Little Vixen