Un re in ascolto

- □□

정보

Luciano Berio: *Un re in ascolto*

- 작곡가 : Luciano Berio (1925–2003)
- 작품명 : *Un re in ascolto*
- 장르 : 2부 `azione musicale`(음악행동), 이탈리아어 음악극
- 작곡 시기 : 1981–1983년
- 초연 : 1984년 8월 7일, Salzburg Festival Kleines Festspielhaus. Lorin Maazel 지휘, Götz Friedrich 연출, Wiener Philharmoniker 연주, Theo Adam이 Prospero 역을 맡았다.
- **Centro Studi Luciano Berio:** https://www.lucianoberio.org/opera/un-re-in-ascolto/
- **Wikipedia:** https://en.wikipedia.org/wiki/Un_re_in_ascolto

Luciano Berio의 *Un re in ascolto*는 Italo Calvino와 Berio가 공동으로 만든 이탈리아어 음악극이다. Berio가 `azione musicale in 2 parti`라고 부른 이 작품은 약 90분 동안 늙은 극장 책임자이자 왕인 Prospero가 옆 무대에서 연습되는 Shakespeare의 *The Tempest*를 들으며 이상적인 목소리와 자신의 기억을 붙잡으려는 과정을 그린다. 두 부분은 완성된 극을 일직선으로 보여 주기보다 리허설, 기억, 여러 목소리와 무대 행위가 겹쳐지는 상황을 중심으로 전개된다.

개요

제목 *Un re in ascolto*는 '듣고 있는 왕' 또는 '왕이 듣는다'로 옮길 수 있다. 작품의 주인공 Prospero는 셰익스피어의 *The Tempest*에 나오는 인물의 이름을 지녔지만, 무대에서는 늙은 극장 책임자와 왕, 청자의 모습이 포개진다. 그는 옆 무대의 리허설을 듣고, 들려오는 목소리와 자신의 기억을 통제하려 하지만 그 소리들은 완전히 소유되지 않는다.

대본의 중심에는 Calvino와 Berio의 협업이 있다. Centro Studi Luciano Berio는 W. H. Auden, F. W. Gotter, William Shakespeare를 추가 텍스트 출처로 열거한다. 이 작품은 한 인물의 일관된 전기를 따라가기보다, 극장 안에서 준비되는 *The Tempest*, Prospero의 과거와 병, 그리고 여러 가수와 배우의 발화를 한 상황 안에 포개어 놓는다.

Berio는 전통적인 오페라라는 이름보다 `azione musicale in 2 parti`, 곧 두 부분의 음악행동이라는 명칭을 택했다. Royal Opera House의 작품 목록은 이를 "musical action in two parts"로 소개하면서도 공연 장르에서는 오페라로 분류한다. 두 표현은 작품의 공연 장소와 자기 규정을 함께 보여 주며, 작품을 고정된

오페라 장면의 연속으로만 다루지 않게 한다 .

출판 정보와 자료

Centro Studi Luciano Berio는 Universal Edition을 출판사로 , 판 번호를 32993으로 기록한다 . Universal Edition 계열의 *Opera Milestones*는 작품의 작업 기간을 1979년부터 1983년까지로 제시하고 , 약 90분의 음악극으로 소개한다 . 공식 작품 페이지의 1983년 표기와 이 카탈로그의 기간 표기는 초안 , 협업 , 수정이 이어진 작품의 형성 과정을 서로 다른 방식으로 보여 준다 .

대본은 독립적인 희곡의 형태보다 성악과 말 , 리허설 , 무대 밖에서 들려오는 소리가 함께 작동하는 공연 자료로 기능한다 . Royal Opera House는 Calvino와 Berio를 공동 대본자로 적고 , Centro Studi는 이탈리아어 작품으로 분류한다 .

창작과 초연

세계초연은 1984년 8월 7일 Salzburg Festival의 Kleines Festspielhaus에서 열렸다 . Lorin Maazel이 지휘하고 Götz Friedrich가 연출했으며 , Wiener Philharmoniker가 연주했다 . Theo Adam은 Prospero를 맡았고 , Salzburg Festival은 Günther Schneider-Siemssen의 무대 , Rolf Langenfass의 의상 , Bernd Roger Bienert의 안무도 함께 기록한다 . 이 공연은 Vienna State Opera와의 공동제작으로 이루어졌다 .

Royal Opera House Collections는 1989년 2월 9일 Royal Opera House, Covent Garden에서 열린 런던 초연을 1984년 Salzburg 세계초연 이후의 별도 공연 이력으로 기록한다 .

소요 시간

전곡은 약 90분이다 . 이 시간은 두 부분으로 이루어진 음악행동 전체를 가리키며 , 작품 안의 특정 오디션이나 리허설 장면 하나의 길이를 뜻하지 않는다 .

배역과 성악 배치

배역 또는 기능	성부 ▪무대 역할
Prospero	베이스바리톤 . 늙은 극장 책임자이자 왕의 이미지를 지닌 주인공이다 .
Regista	테너 . 극 중 무대감독이다 . 초연 연출가 Götz Friedrich와는 다른 인물이다 .
Protagonista	콜로라투라 소프라노 . Prospero가 찾는 목소리의 중심에 놓이는 역할이다 .
Soprano I·II, Mezzosoprano	주요 여성 성악진을 이루는 소프라노 두 명과 메조소프라노다 .
Venerdì	말하는 배우가 맡는 배역이다 .

배역 또는 기능	성부 ▪무대 역할
Ariel	마임으로 등장하는 배역이다 .
세 명의 가수	테너 , 바리톤 , 베이스가 맡는다 .
그 밖의 무대 인물	간호사 , 아내 , 의사 , 변호사 , 피아니스트 , 혼성 합창 , 무용수와 배우 ·아크로바트가 포함된다 .

Protagonista, Soprano I·II, Mezzosoprano는 서로 다른 성악 역할이다 . 여러 목소리를 하나의 인물로 합치지 않고 , 솔로 가수와 말하는 배우 , 마임 , 합창을 구별해야 작품의 무대 구성이 드러난다 .

극 구조와 줄거리

작품의 공식 형식은 두 부분의 음악행동이며 , 공연 안내에서는 프롤로그를 별도로 표기하기도 한다 . 서사는 사건을 촘촘한 시간 순서로 연결하기보다 , 한 극장에 모인 리허설과 기억이 점차 무너지는 상황을 따른다 .

극장과 듣는 왕

Prospero는 사무실에 홀로 앉아 인접한 무대에서 연습되는 *The Tempest*를 듣는다 . 그는 옛 극장 책임자처럼 공연을 관리하면서도 , 제목이 불러내는 왕의 모습으로 자신의 세계를 바라본다 . 떠돌이 극단이 셰익스피어의 작품을 준비하자 Prospero는 무대 위의 Prospero와 자신을 겹쳐 보고 , 다른 극장을 꿈꾸기 시작한다 .

오디션과 이상적인 목소리

Regista와 여러 가수 , 배우가 리허설과 오디션에 참여한다 . Prospero는 자신이 원하는 이상적인 목소리를 찾으려 하지만 , 목소리는 그의 지시 안에 완전히 머물지 않는다 . Protagonista의 소프라노 , 다른 솔로 가수들의 노래 , 말하는 Venerdì, 마임으로 등장하는 Ariel은 극장 안에서 소리가 만들어지는 방식을 서로 다르게 드러낸다 .

기억과 무대의 붕괴

리허설 중인 *The Tempest*, 왕국의 사건 , Prospero의 과거 기억이 서로 포개지면서 현실과 무대의 경계가 흐려진다 . 병과 섬망이 그의 청취를 압박하고 , 예정된 공연은 완성되지 않은 채 극단은 떠난다 . Universal Edition 계열의 작품 해설은 Prospero가 빈 무대에서 홀로 죽는 장면으로 이 상황을 요약한다 . 작품의 마지막은 소리를 통제하려던 인물이 기억과 무대 , 자신의 존재가 흩어지는 경험으로 밀려나는 과정에 놓인다 .

듣기와 음악극적 실행

이 작품에서 듣기는 추상적인 주제가 아니라 Prospero가 무대에서 수행하는 행위다 . 그는 보이는 공연보다 먼저 들려오는 소리로 극장의 상태를 파악하고 , 그 소리를 모아 자신이 원하는 세계를 만들려 한다 . 성악 독창 , 말 , 합창 , 마임 , 무용과 관현악이 한 공간에 놓이면서 목소리는 인물의 대사인 동시에 무대에서 발생하는 음향이 된다 .

Universal Edition 계열 Opera Milestones의 해설은 작품이 여덟 음으로 이루어진 거칠고 정지된 화음으로 시작한다고 설명한다. 해설은 이 개막 음향이 Prospero의 청취와 기억의 문제를 곧바로 제시한다고 풀이한다. 또한 azione musicale 이라는 명칭을 전통적인 오페라의 틀보다 소리와 장면이 그 자리에서 만들어지고
사라지는 음악행동에 초점을 둔 표현으로 설명한다.

편성

성악진과 무대 인물, 혼성 합창이 관현악과 함께 연주된다. Centro Studi의 약식 표기는 3 3 4 3 – 3 3 3 1
– 2 이며, 다음과 같이 세부 악기를 제시한다.

성악 ·무대: Prospero를 비롯한 성악 독창진, 테너 ·바리톤 ·베이스 세 명의 가수, 혼성 합창, 말하는
배우, 마임, 무용수와 아크로바트 .
목관: 플루트 3(피콜로 겸함), 오보에 3(잉글리시 호른 겸함), E♭ 클라리넷, 클라리넷 2, 베이스
클라리넷, 테너 색소폰, 바순 2, 콘트라바순 .
금관: 호른 3, 트럼펫 3, 트롬본 3, 베이스 튜바.
타악 ·건반: 타악 연주자 2명, 첼레스타, 전자 오르간, 아코디언, 두 연주자가 맡는 피아노, 건반.
현악: 현악기.

피아노는 두 연주자가 맡는 파트로 표기되며, 실제 악기 배치는 공연 자료에 따라 달라질 수 있다. 작품은 오케스트라만으로 완성되는 음악이 아니라, 가수와 배우, 마임, 합창, 무용이 만들어 내는 극장 전체를 실행 조건으로 삼는다.

주요 공연 기록

1984년 Salzburg 초연은 Maazel의 지휘, Friedrich의 연출, Wiener Philharmoniker의 연주, Theo Adam의 Prospero가 결합한 공동제작이었다 . Salzburg Festival의 공식 기록은 무대 ·의상 ·안무 ·성악진이 함께 구성한 음악극 제작으로 이 공연을 남긴다.

1989년 Royal Opera House의 London 공연은 작품이 Salzburg 밖의 주요 오페라 극장으로 옮겨 간 사례다. Royal Opera House의 목록은 이 공연을 1984년 세계초연과 구별되는 런던 초연으로 기록하며, 작품의 공연 이력이 한 장소에만 머물지 않았음을 보여 준다.

주요 자료

Centro Studi Luciano Berio, Un re in ascolto : 작품의 형식, 언어, 대본가, 배역, 편성, 길이,
초연과 Universal Edition 판 번호.

Salzburg Festival, 26 July – 31 August : 1984년 세계초연의 장소, 공동제작, 지휘 ·연출 ·무대 ·
의상 ·안무와 Prospero 역.
IRCAM Ressources, Un Re in ascolto : 작품 연도, 90분의 길이, 상세 편성, 초연 연주진과 음악극 분류.

Royal Opera House Collections, Un re in ascolto : 두 부분 음악행동, Calvino와 Berio의 대본, 1984년 세계초연과 1989년 London 공연.

Universal Edition 계열, Opera Milestones : 작품의 작업 기간, 약 90분의 길이, Prospero의 상황과 무대 해설.
Palacio de Bellas Artes, Un re in ascolto : 프롤로그와 두 부분으로 제시된 공연 구조, Prospero 와 The Tempest 리허설의 시놉시스.