L'enfant et les sortilèges

- □□

정보

개요

항목	내용
작곡가	Maurice Ravel (1875–1937)
작품명	*L'enfant et les sortilèges*
장르	Colette 대본의 `fantaisie lyrique en deux parties`
작곡	1919~1925년 . 대본의 첫 원안은 1916년에 작성됨
초연	1925년 3월 21일 Opéra de Monte-Carlo, Victor de Sabata 지휘
주요 제작진	Raoul Gunsbourg 연출 , George Balanchine 안무 , Diaghilev의 Ballets Russes 무용 참여
범위	아이의 방을 다루는 1부와 정원을 다루는 2부의 전막 오페라

IMSLP: L'enfant et les sortilèges, M. 71 (Ravel)

Wikipedia: L'enfant et les sortilèges

Ravel의 *L'enfant et les sortilèges*는 Colette의 프랑스어 대본에 붙인 두 부분의 `fantaisie lyrique`다 . 1부에서는 숙제를 거부한 아이가 의자 , 시계 , 찻주전자 , 불 , 책과 산수 교과서의 목소리를 차례로 듣고 , 2부에서는 정원의 나무와 곤충 , 새와 동물이 아이가 남긴 상처를 드러낸다 . 다친 다람쥐를 돌보는 행동 뒤에 동물들이 아이를 집으로 이끌면서 두 부분의 적대가 공감과 귀환으로 바뀐다 .

대본의 기원과 초연

Jacques Rouché는 1914년에 Colette에게 동화 발레를 의뢰했고 , Colette는 1916년에 `Ballet pour ma fille`라는 첫 원안을 만들었다 . Philharmonie de Paris와 Opéra de Monte-Carlo 자료는 Ravel이 이 대본을 오페라로 확장하는 작업을 1919년부터 진행했으며 , 1924년에 계약 기한이 다가오면서 작곡을 본격화했다고 설명한다 . 작품의 작곡 기간을 1916년 원안과 1919~1925년 음악 작업으로 나누어 기록하는 이유가 여기에 있다 .

1925년 3월 21일 Salle Garnier의 Opéra de Monte-Carlo에서 Victor de Sabata가 지휘해 초연했다 . Raoul Gunsbourg가 연출을 맡고 George Balanchine이 안무를 담당했으며 , Diaghilev의 Ballets Russes 무용수들이 춤 장면에 참여했다 . Marie-Thérèse Gauley가 아이를 맡았다는 IRCAM 기록과 함께 보면 , 이 작품은 처음부터 성악극과 발레적 움직임을 함께 전제로 한 제작이었다 .

출판과 판본

Durand는 1925년에 작품을 출판했다. 현재 Breitkopf & Härtel은 Jean-François Monnard가 편집한 Fantaisie lyrique en 2 parties Urtext를 약 50분의 프랑스어 원전판으로 제시하며, Ravel Edition은 2025년 비평 개정판과 별도의 현대 초연을 안내한다. 역사적 Durand 판본과 2025년 개정판은 서로 다른 편집 단계이며, 어느 판본을 쓰는지에 따라 텍스트가 달라진다.

소요 시간

원작 전막은 대체로 약 45~50분이다. IRCAM과 Opéra national de Paris는 약 45분, Breitkopf & Härtel은 약 50분을 제시한다. Philharmonie de Paris의 한 프로그램에 75분이 적힌 사례는 별도 편곡이나 공연
구성의 시간과 연결되어 있어, 원작 관현악판의 대표 시간과 구분된다. 피아노 ·플루트 ·첼로를 위한 Didier Puntos의 실내 편곡도 원작과 다른 공연 시간과 인원을 갖는다.

편성과 배역

성악은 아이, 어머니, 방 안의 사물, 정원의 동물과 식물을 맡는 여러 독창자와 성인 혼성합창, 어린이 또는
추가 합창으로 구성된다. 아이는 대개 메조소프라노가 맡고, 어머니는 알토 또는 콘트랄토가 맡는다.
안락의자는 베이스, 시계는 바리톤, 찻주전자는 테너, 불 ·공주 ·나이팅게일은 고음 소프라노 계열이 맡는 식으로 배역별 성부가 나뉘지만, 한 성악가가 여러 역을 겹쳐 맡는 공연도 있다.

오케스트라는 피콜로 (제 3플루트 겸함), 플루트 2, 슬라이드 휘슬, 오보에 2와 잉글리시 호른, E-flat·일반 · 베이스 클라리넷, 바순 2와 콘트라바순 , 호른 4, 트럼펫 3, 트롬본 3, 튜바, 팀파니와 타악기, 첼레스타, 하프, 피아노 또는 luthéal, 현악기로 편성된다. 타악기에는 실로폰, 베이스드럼 , 트라이앵글 , 탬버린, 채찍, 심벌즈, 탐탐, 래칫, 치즈 강판, 우드블록, 윈드 머신, 크로탈과 스네어드럼이 포함된다. luthéal 을 구할 수 없는
공연에서는 준비된 피아노가 대체 악기로 쓰인다.

LA Philharmonic과 Philharmonie de Paris의 편성 자료는 이 특수 악기들이 사물과 동물의 정체를 구별하는 장치라고 설명한다. Ravel은 독창자의 성악 기교와 벨칸토적 선율을 바탕으로 많은 색채를 가진 관현악을
사용해 짧은 장면을 잇는다.

1부: La Maison

아이의 방에서 시작하는 1부는 하나의 큰 사건을 여러 사물의 등장으로 나눈다. 아이가 숙제를 거부하고
어머니에게 반항한 뒤 의자, 시계, 찻주전자와 중국 찻잔, 불, 찢어진 벽지, 동화책의 공주, 산수 교과서가
차례로 살아난다. 각 대상은 아이가 자신에게 한 행동을 자기 목소리로 돌려준다.

찻주전자와 찻잔은 말장난과 폭스트롯의 몸짓으로 방의 희극을 만들고, 시계는 기계적인 반복으로 시간의
압박을 나타낸다. 불은 콜로라투라 성악으로 위협을 노래하며, 책 속 공주와 목동들은 오페라와 발레의 인용을 통해 아이의 상상과 현실 사이를 흔든다. 검은 고양이와 흰 고양이의 이중창, 숫자들의 합창이 이어지면서 방은 물건들이 재판하는 작은 극장으로 변한다.

2부: Le Jardin

정원에 나온 아이는 나무와 잠자리, 박쥐, 개구리, 부엉이, 나이팅게일과 다람쥐를 만난다. 동물과 식물은 칼에 베인 나무, 짝을 잃은 잠자리와 박쥐처럼 아이가 남긴 상처를 말하고, 여러 생명이 함께 부르는 합창은 1부의 사물 반격을 공동체의 고통으로 넓힌다.

싸움 중 다람쥐가 다치자 아이는 그 상처를 감싸 준다. LA Philharmonic의 작품 해설은 이 짧은 돌봄을 결말의 방향을 바꾸는 행동으로 설명한다. 동물들은 아이의 상처도 알아차리고 그를 집으로 데려가며, 아이가
마지막에 부르는 Maman 은 공포 속의 호출에서 관계를 회복하는 말로 바뀐다.

장면을 잇는 양식과 음색

Ravel은 장면마다 다른 음악 양식을 부여한다. 미뉴에트와 사라방드, 왈츠, 폭스트롯, 래그타임, 기계적 행진, 고양이 이중창, 정원의 합창이 이어지면서 아이가 망가뜨린 세계가 각자의 말투를 얻는다. 이 빠른 전환은
번호가 서로 무관하게 나열된다는 뜻이 아니라, 사물과 동물이 아이의 기억에 반응하는 속도를 무대와
관현악에 동시에 부여한다.

성악의 배역 겹침과 특수 악기의 조합은 두 부분을 연결한다. 아이의 방에서 들리던 피아노 ·첼레스타 ·시계의 건조한 색이 정원에서 하프, 목관과 합창의 넓은 호흡으로 바뀌고, Maman 이라는 한 단어가 이 변화를 인간 관계의 귀환으로 묶는다. Ravel이 “선율, 벨칸토, 보칼리즈, 성악 기교 ”를 출발점으로 삼았다는 LA Philharmonic의 해설은, 이 결말이 관현악 효과만이 아니라 아이의 노래와 발음에 의해 성립한다는 점을 짚는다.

무대판과 편곡판의 범위

1925년 초연은 오페라, 발레와 판토마임이 결합한 제작이었다 . 오늘날 전막 관현악판은 두 부분과 모든 배역, 합창, 특수 악기를 유지하지만 , Didier Puntos의 1980년대 실내 편곡처럼 연주 인원과 악기를 줄인 판본도 존재한다. 실내 편곡의 피아노 네 손 ·플루트 ·첼로와 8인 성악 앙상블은 원작의 대규모 오케스트라와 다른 텍스트다.

주요 자료

Philharmonie de Paris, L'enfant et les sortilèges 국가 데이터베이스

IRCAM, L'enfant et les sortilèges

Opéra de Monte-Carlo, 1925년 초연 ·2025년 기념 자료

Los Angeles Philharmonic, L'enfant et les sortilèges

Opéra national de Paris, Ma mère l'Oye / L'enfant et les sortilèges

Breitkopf & Härtel, L'enfant et les sortilèges Urtext

George Balanchine Foundation, 1925년 작품 목록

Ravel Edition, 2025년 비평 개정판