Modest Mussorgsky (1839–1881)

- Pictures at an Exhibition (orch. Ravel)
  - □□
- Night on Bald Mountain
  - □□
- Boris Godunov
  - □□
- Khovanshchina
  - □□

Pictures at an Exhibition (orch. Ravel)

정보

개요
곡명: Pictures at an Exhibition (orch. Ravel)
작곡: Modest Mussorgsky (1839–1881), 1874년
관현악 편곡: Maurice Ravel (1875–1937), 1922년
장르: 피아노 모음곡의 관현악 편곡
구성: 10개 그림과 네 개의 독립 Promenade, Cum mortuis in lingua mortua
초연: 1922년 10월 19일, Paris Opéra의 Concerts Koussevitzky, Serge Koussevitzky 지휘
IMSLP: Pictures at an Exhibition

Wikipedia: Pictures at an Exhibition

Modest Mussorgsky의 Pictures at an Exhibition은 1874년에 쓴 피아노 모음곡이며 , Maurice Ravel의 1922년 전곡 관현악판은 그 작품을 관현악으로 옮긴 판본이다. 원곡은 Viktor Hartmann의 유작 전시를
따라가며 마주하는 10개 그림과, 관람자의 이동을 나타내는 Promenade들로 이루어진다 . Ravel은 그림의 순서를 보존하고, 원곡에서 Samuel Goldenberg and Schmuyle 뒤와 Limoges / Le Marché 앞에 놓인 독립 Promenade를 빼서 15개 구간의 관현악 순서를 만들었다.

출판 정보와 자료

Mussorgsky는 1874년 6월 2일부터 22일까지 St Petersburg에서 이 모음곡을 쓰고 Vladimir Stasov에게 헌정했다. Hartmann이 세상을 떠난 뒤 Stasov가 마련한 전시는 그림 ·수채화 ·건축 설계안을 모은 자리였고, Mussorgsky는 그 가운데 선택한 대상을 피아노 곡목으로 옮겼다. 작곡가가 생전에 출판하지 못한 원곡은 1886년 Bessel에서 Rimsky-Korsakov의 편집을 거쳐 처음 인쇄되었다 .

Ravel은 당시 유통되던 이 1886년 판본을 바탕으로 Koussevitzky의 의뢰를 받아 관현악판을 만들었다. 1922년 5월로 표기된 Ravel 자필 총보와 초기 파트는 한동안 필사본으로 유통되었고 , 총보와 관현악 파트는 1929년 Édition russe de Musique에서 판각 ·출판되었다. Koussevitzky에게 주어진 한시적 독점 공연 ·지휘 권리는 이 초기 유통의 조건이었다 . 2019년 비평판은 Ravel 자필, Mussorgsky 자필, Koussevitzky의 초기 파트, 1929년 총보와 이후 인쇄본을 함께 대조해 이 전승 과정을 복원한다.

소요 시간

약 30분이다.

□□

□□ □□□ 1929□ □□ □□□ Ravel □□□ □□ □□□ □□□ Boosey & Hawkes study score□ □□□□ □□ .

- □□ **:** 3 Flutes(□□□ □□ Flute□ Piccolos□ □□), 3 Oboes(□□ Oboe□ Cor Anglais□ □□), 2 Clarinets in A and B♭, Bass Clarinet in A and B♭, Alto Saxophone, 2 Bassoons, Double Bassoon
- □□ **:** 4 Horns in F, 3 Trumpets in C, 3 Trombones, Tuba
- □□□ **:** Timpani, Glockenspiel, Bell in E♭, Xylophone, Triangle, Rattle, Whip, Side Drum, Bass Drum, Cymbals, Suspended Cymbal, Tam-tam
- □□ ·□□ **:** 2 Harps, Celesta
- □□□ **:** Violins I, Violins II, Violas, Cellos, Double Basses

10□ □□□ □□ Ravel□□ □□

□□□□□ □□□ □ □□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□ . □□ □□□ □□□ score□ □□□ □□□ □□□ . *Promenade*□ Hartmann□ □□□ □□□ , □□□ □□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ .

□□	□□
1	*Promenade*
2	1. *Gnomus*
3	*Promenade*
4	2. *Il vecchio castello*
5	*Promenade*
6	3. *Tuileries*
7	4. *Bydło*
8	*Promenade*
9	5. *Ballet des poussins dans leurs coques*
10	6. *Samuel Goldenberg and Schmuyle*
11	7. *Limoges / Le Marché*
12	8. *Catacombae / Sepulcrum Romanum*
13	*Cum mortuis in lingua mortua*
14	9. *La Cabane sur des pattes de poule (Baba-Yaga)*
15	10. *La grande porte de Kiev*

원곡 자필을 바탕으로 한 피아노 Urtext에는 여섯 번째 그림과 일곱 번째 그림 사이에 다섯째 독립 Promenade가 있다. Ravel은 그 구간을 생략하고 Samuel Goldenberg and Schmuyle에서 Limoges / Le Marché로 바로 간다. 반면 Catacombae / Sepulcrum Romanum 뒤의 Cum mortuis in lingua mortua는 남아 있다. 이 구간은 Promenade 주제를 변형해 이어 가며, 생략된 이동부와 구별된다.

전시의 앞부분: 장난감, 성, 정원, 수레

Stasov의 설명에 따르면 Gnomus는 크리스마스트리 장식을 위해 만든 나무 장난감과 연결된다. Il vecchio castello는 Hartmann의 이탈리아 건축 수채화와 성 앞의 음유시인이라는 Stasov의 설명에서 출발한다. Ravel은 이 그림의 긴 선율을 Alto Saxophone에 맡겼다.

Tuileries는 파리의 정원에서 아이들과 유모가 어울리는 장면이고, Bydło는 거대한 바퀴를 지닌 소수레를 가리킨다. 전자가 사람들의 짧은 말과 움직임을 담은 정원 스케치라면 , 후자는 Mussorgsky가 Stasov에게
전한 수레의 이미지에서 출발한다. 두 곡 사이에는 별도 Promenade가 없어서, Ravel판에서는 정원에서
수레로 곧바로 넘어간다.

Bydło와 원전 선택
지휘자 Anna Handler는 2025년 Boston Symphony Orchestra의 이 작품 공연을 앞두고 GBH/WCRB와 나눈 인터뷰에서 Bydło의 도입을 세 판본으로 비교했다. Handler의 설명에서 Ravel은 Tuba 독주 아래 Cello 와 Double Basses에 pianissimo를 적었고, Mussorgsky의 피아노 원곡은 forte로 시작하며 Gorchakov의 관현악판은 같은 소재를 4 Horns가 forte로 연주하게 한다. 이 대조는 Ravel판의 도입이 어떤 음량과 악기 배치에서 출발하는지를 짚어 준다. 동시에 1886년 편집판을 거쳐 들어온 원전의 차이가 관현악판의 실제 시작점까지 이어진다는 사실을 보여 준다.

병아리, 두 인물, 시장

Ballet des poussins dans leurs coques는 1871년 상연된 발레 Trilby의 병아리 의상 디자인에서 나왔다. 이어지는 Samuel Goldenberg and Schmuyle는 Hartmann이 Sandomierz에서 그린 두 인물의 그림과 연결되며, Mussorgsky의 자필에는 이 곡목명이 적혀 있지 않다. Limoges / Le Marché는 시장의 말소리와 소문을 적어 둔 원고 여백에서 배경을 찾을 수 있다. Ravel판은 두 인물의 번호 뒤에 있던 독립 Promenade를 생략하고 이 시장 장면으로 이어 간다.

지하 묘지에서 성문까지

Catacombae / Sepulcrum Romanum은 Hartmann과 동행자, 등불을 든 안내자가 파리 지하 묘지를 보는 수채화와 연결된다. 바로 뒤의 Cum mortuis in lingua mortua에서 Promenade 주제가 다시 나타나며, 제목은 ‘죽은 자들의 언어로 ’라는 뜻을 지닌다. 이어지는 *La Cabane sur des pattes de poule (Baba-Yaga)*는 닭발 달린 오두막 모양의 시계와 Baba-Yaga 설화를 함께 부른다.

마지막 La grande porte de Kiev는 Hartmann이 기념 성문을 위해 제시한 설계안에서 나왔다. 설계안으로만
남은 성문은 모음곡에서 전시의 마지막 그림이 된다. Ravel의 관현악판도 이 번호를 끝에 두어, 처음의 Promenade부터 이어 온 관람 순서를 마무리한다 .

Koussevitzky에서 Kubelík까지
Koussevitzky는 1922년 초연을 지휘한 뒤 이 관현악판을 반복해서 연주했다. Boston Symphony Orchestra 의 작품 해설은 1930년 그가 Boston Symphony Orchestra와 남긴 전곡 녹음이 Ravel판을 레퍼토리로
정착시키는 데 크게 기여했다고 설명한다. ARSC의 Koussevitzky 녹음 연구는 이 1930년 음반을 현존하는
유일한 전곡 녹음으로, 1943년 라디오 방송을 일부 곡목을 덜어 낸 축약본으로 구분한다.

Rafael Kubelík과 Chicago Symphony Orchestra의 1951년 Mercury 녹음은 이 곡이 음반 매체에서 맡은 역할을 보여 준다. Library of Congress는 Telefunken U-47 한 대를 Orchestra Hall에 배치해 녹음한 이 LP 가 1952년 고음질 시연 음반과 베스트셀러로 자리 잡았다고 기록했으며 , 2003년에 National Recording Registry에 올렸다. 그 기록은 Ravel판의 넓은 음역과 많은 독주적 악기 배치가 전후 고음질 LP의 청취 환경과 만난 사례를 보여 준다.

주요 자료

Philharmonie de Paris, Tableaux d'une exposition
Schott, Mussorgsky 피아노 Urtext
Ravel Edition, 2019 비평판 소개
Boosey & Hawkes, Ravel 관현악 study score
GBH/WCRB, Anna Handler 인터뷰
Boston Symphony Orchestra, 작품 해설
Library of Congress, Kubelík/Chicago Symphony 1951 녹음 해설 ARSC Journal, Koussevitzky 녹음 연구

Night on Bald Mountain

정보

Modest Mussorgsky, Night on Bald Mountain

개요

곡명 : Night on Bald Mountain (원곡 표제 : St. John’s Eve on Bald Mountain)
작곡가 : Modest Mussorgsky (1839–1881)
작곡 : 1867년 원곡 , 1886년 Nikolay Rimsky-Korsakov 개정판
장르 : 단악장 관현악 환상곡
이 글의 범위 : 1867년 Mussorgsky 원곡과 1886년 Rimsky-Korsakov판의 성립 , 구성 , 편성 , 초연과 수용을 중심으로 다룬다 .
Rimsky-Korsakov판 초연 : 1886년 10월 15/27일 , 상트페테르부르크 Kononov Hall, Russian Symphony Concerts

IMSLP: Night on Bald Mountain

Wikipedia: Night on Bald Mountain

Night on Bald Mountain은 Modest Mussorgsky가 1867년에 완성한 단악장 관현악 환상곡에서 출발한 작품이다 . 오늘날 가장 자주 연주되는 형태는 Nikolay Rimsky-Korsakov가 1886년에 원곡과 후대의 재사용 재료를 바탕으로 다시 구성한 판본이다 . 이 글은 두 판본을 하나의 악보로 합치지 않고 , 1872년 오페라 -발레 *Mlada*와 1880년 오페라 *The Fair at Sorochintsy*에 쓰인 별도의 재구상 , 그리고 1940년 Leopold Stokowski의 *Fantasia* 편곡을 관련 전승으로 구분한다 . 공식 악장 구분이 없는 연속 구조이며 , 성 요한 전야의 악마 집회가 교회 종과 새벽으로 이동하는 표제가 두 주요 판본을 따라가는 기본 방향을 제공한다 .

출판 정보와 자료

Mussorgsky는 Georgy Mengden의 희곡 *The Witch*와 Gogol의 성 요한 전야 이야기에 관심을 두고 이 소재를 구상했으며 , Liszt의 *Totentanz*도 초기 발상과 연결된다 . 자필 총보에는 1867년 6월 12일 관현악 작업을 시작해 6월 23일 완성했다는 기록이 남아 있다 . Balakirev가 작품의 연주와 개정에 동의하지 않으면서 원곡은 Mussorgsky 생전에 공개 공연되지 않았고 , 원곡 총보도 1968년까지 인쇄되지 않았다 .

Mussorgsky는 1872년 공동 오페라 -발레 Mlada에 합창과 무대 장면을 넣는 구상으로 이 재료를 다시
배열하려 했다. 1880년에는 미완성 오페라 The Fair at Sorochintsy의 Gritzko가 꾸는 꿈 장면을 위해
피아노와 합창을 포함한 다른 형태를 만들었고, 이 버전에서 교회 종과 새벽으로 끝나는 결말이 구체화되었다 . 두 무대 구상은 1867년 원곡의 단순한 개정판이 아니라, 매체와 장면 기능이 달라진 별도의 재사용이다 .

Rimsky-Korsakov는 Mussorgsky 사후 원곡과 The Fair at Sorochintsy의 재료를 바탕으로 1886년
관현악판을 완성했다. 그는 형식과 조성 배치, 관현악을 크게 다시 만들고 원곡의 파국적인 종결 대신 Sorochintsy에서 가져온 평온한 새벽을 붙였다. 이 판본은 1886년 W. Bessel & Co.에서 출판되었으며 , 1886년 10월 15일 러시아력, 서력으로는 10월 27일 상트페테르부르크 Kononov Hall에서 Rimsky-Korsakov의 지휘로 초연되었다 . 1889년 6월 29일 파리 만국박람회 공연은 이 판본이 러시아 밖으로
확산되는 초기 계기였다.

소요 시간

1867년 원곡은 약 12분, 1886년 Rimsky-Korsakov판은 보통 약 10~13분이다. 원곡을 줄여 만든 Rimsky-Korsakov판의 길이는 판본, 템포와 반복 관행에 따라 달라진다.

편성

1867년 Mussorgsky 원곡: piccolo(피콜로), 2 flutes(플루트 2), 2 oboes(오보에 2), 2 clarinets(클라리넷 2), 2 bassoons(바순 2), 4 horns(호른 4), 2 cornets(코넷 2), 2 trumpets(트럼펫 2), 3 trombones(트롬본 3), tuba(튜바), timpani(팀파니), triangle(트라이앵글), tambourine(탬버린), snare drum(작은북), cymbals(심벌즈), bass drum(큰북), tam-tam(탐탐), strings(현악기군) 으로 구성된다.

1886년 Rimsky-Korsakov판: piccolo(피콜로), 2 flutes(플루트 2), 2 oboes(오보에 2), 2 clarinets(클라리넷 2), 2 bassoons(바순 2), 4 horns(호른 4), 2 trumpets(트럼펫 2), 3 trombones(트롬본 3), tuba(튜바), timpani(팀파니), bass drum(큰북), cymbals(심벌즈), tam-tam(탐탐), bells(종), harp(하프), strings(현악기군) 으로 편성된다.

원곡에는 2개의 코넷과 트라이앵글 , 탬버린, 작은북이 포함되지만 Rimsky-Korsakov판의 통상적인 총보에는
이 악기들이 같은 방식으로 남아 있지 않다. 반대로 Rimsky-Korsakov판에는 종과 하프가 들어간다. 따라서
두 판본의 편성을 하나의 표준 목록으로 합치면 원곡의 악기 구성과 후대 개정판의 음향적 설계를 모두 놓치게 된다.

표제와 단악장 구조

Mussorgsky가 남긴 프로그램은 성 요한 전야의 밤에 지하에서 들려오는 비인간적인 소리, 어둠의 영과 Satan 의 등장, 그를 향한 찬양과 검은 미사, 마녀들의 사바트 춤, 마을 교회 종과 새벽의 해산을 차례로 제시한다. 이 순서는 악장 번호가 아니라 작품 전체에 걸쳐 이어지는 표제의 사건 순서다. 원곡의 표제에서 Satan을
가리키는 존재를 후대의 대중적 명칭인 Chernobog와 자동으로 바꾸어 부르지는 않는다.

1867년 원곡은 집회의 소란이 급격히 겹치다가 거칠고 불안정한 끝으로 끊어진다. 이 결말은 종소리가 모든 것을 안정시키는 방식으로 정리되지 않으며, 표제의 폭력성이 마지막까지 남는다. 원곡의 관현악은 짧은
동기와 갑작스러운 결합을 강하게 밀어붙여, Mussorgsky가 직접 완성한 원곡의 성격을 드러낸다.

Rimsky-Korsakov판은 같은 표제 재료를 더 명료한 장면 배열로 다시 만들었다. 사바트의 절정 뒤에 교회 종, 느려지는 새벽의 음악, 안정된 종결이 이어지므로 밤의 사건이 아침에 해산한다는 서사가 분명해진다 . 이 판본의 매끈한 색채와 명확한 결말은 단순한 관현악 보정이 아니라, 원곡의 형식과 표제를 공연 가능한
환상곡으로 재설계한 결과다.

재발견과 20세기 수용

원곡은 20세기에 들어서야 Rimsky-Korsakov판과 나란히 들을 수 있게 되었다. 원곡의 최초 공개 연주는
자료에 따라 1920년대 레닌그라드 , 1932년 2월 3일 런던, 1968년 모스크바로 다르게 기록된다. 이 차이는 러시아 최초 연주, 서유럽 초연, 원곡의 현대적 재발견을 서로 다른 사건으로 세는 데서 생긴 것으로 보이며, 하나의 최초 연도로 확정하기 어렵다. 1968년 Georgy Kirkor 편집판의 출판은 원곡을 악보로 확인할 수 있게 한 중요한 전환점이었다 .

1989년 Kirov Theatre에서 Valery Gergiev가 원곡과 Rimsky-Korsakov판을 한 프로그램에 함께 지휘한 사례는 두 버전의 대비를 공연 자체의 주제로 삼은 경우다. St. Louis Symphony는 2018년 프로그램에서
1867년 원곡을 연주하며, Rimsky-Korsakov판의 정돈된 효과와 구별되는 폭력적이고 타협하지 않는
관현악을 복원하려 했다. 이런 연주는 어느 판본이 유일한 정답인지를 정하기보다 , 각 판본의 결말과 편성이 표제의 의미를 어떻게 달리 만드는지 들려준다.

Leopold Stokowski의 1940년 Fantasia 편곡은 Rimsky-Korsakov판의 장면 배열을 바탕으로 영화용 효과를 확대했다. Stokowski는 관현악의 상승과 종결을 다시 조정했고, Disney의 Chernabog 이미지와 결합한 이 편곡이 대중문화에서 작품을 기억하는 방식을 크게 바꾸었다. 영화에서 들리는 음향은 Mussorgsky의 1867년 원곡이나 Rimsky-Korsakov의 1886년판과 동일한 판본의 증거가 아니다.

주요 자료

Bärenreiter, Night on Bald Mountain 비평판 서문: 편집 ·판본 및 전승 정보

St. Louis Symphony, Night on Bald Mountain 프로그램 노트: 1867년 원곡 공연과 판본 비교

Auditorium de Lyon, Comment sont vos nuits?: 작품 성립과 Rimsky-Korsakov판 초연

Mariinsky Theatre Primorsky Stage 프로그램: Mussorgsky 원곡과 후대 판본의 전승

Repertoire Explorer, Night on the Bare Mountain 서문: 원곡 ·Rimsky-Korsakov판 ·Stokowski

판의 관계

Boris Godunov

정보

개요
곡명: Boris Godunov (Борис Годунов)
작곡가: Modest Mussorgsky (1839–1881)
장르와 범위: 러시아어 역사 오페라. 1869년 첫 작가판과 1872–1873년 개정 계열을 다룬다.
대본: Mussorgsky가 Alexander Pushkin의 동명 역사극 등을 바탕으로 작성
작곡 ·개정: 첫 작가판 1868–1869년, 개정 계열 1871–1873년
세계 초연: 1874년 1월 27일 (러시아 구력, 신력 2월 8일), 상트페테르부르크 Mariinsky Theatre; Eduard Nápravník 지휘

IMSLP: Boris Godunov (Mussorgsky, Modest)

Wikipedia: Boris Godunov (opera)

Modest Mussorgsky의 Boris Godunov는 러시아의 차르 Boris와 그가 통치하는 백성, 죽은 황태자의 이름을 빌려 왕위를 요구하는 Grigory의 이야기를 다룬 러시아어 오페라다. 이 글은 4부 ·7장으로 이루어진 1869년 첫 작가판과, 프롤로그 ·4막 9장으로 공연되는 개정 계열을 함께 다룬다. 첫 판에서는 대관식에서 시작된 Boris 의 불안이 죽음으로 끝난다. 개정 계열에서는 Marina와 폴란드 장면이 Grigory의 행보를 이어 주고, Boris의 죽음 뒤 Kromy의 민중 봉기가 결말을 이룬다. 1874년 초연은 개정 계열의 공연 형태였다.

출판 정보와 자료

첫 작가판의 자필 자료와 뒤의 개정 원고는 서로 다른 상태의 음악을 보존한다. Pavel Lamm의 1928년
피아노 ·성악보는 두 계열의 자료를 함께 수록해 오랫동안 공연의 바탕이 되었다. Evgeny Levashov의 학술 편집을 거친 1869년판 총보는 1996년에 별도로 출판되었다 . Michael Rot가 편집한 Schott·Verlagsgruppe Hermann의 비평판은 작곡 과정에서 생긴 여덟 상태를 구별한다. 그중 Ar는 1869년 첫 판의 확정 상태이고, D는 1873년 마지막 작가판, E는 1874년 초연을 위해 지휘자가 손질한 공연 상태다. 흔히 ‘1872년
개정판으로 초연했다 ’고 간단히 말하지만, 이 말이 1872년 한 벌의 악보와 1874년 무대에서 쓴 자료가 완전히 같았다는 뜻은 아니다.

Bessel이 낸 초기 피아노 ·성악보는 초연 무렵부터 전해진다. 출판 서지에는 1874년과 1875년이 함께 나타나며, Rot의 판본 구분에서 E+1은 1875년의 인쇄 상태를 가리킨다. 후대에는 Nikolai Rimsky-Korsakov 의 재관현악 및 장면 수정, Dmitri Shostakovich의 Op. 58 재관현악까지 등장했다. 두 사람의 악보는 Mussorgsky가 남긴 새로운 ‘작가판 ’이 아니라 그의 오페라를 다른 소리와 공연 조건으로 전한 후대 판본이다. 그러므로 이 작품의 공연 정보를 읽을 때에는 장면을 어느 상태에서 골랐는지와 관현악을 누구의 것으로
연주하는지를 함께 살펴야 한다.

소요 시간

1869년 원판의 길이는 기준 자료에 따라 약 2시간에서 2시간 30분까지 차이가 있다. Schott의 Levashov 계열 공연 자료는 약 135분, Rot의 Ar 대여 자료는 150분을 제시한다. 2017년 Kent Nagano의 Göteborg 실황을 담은 BIS 녹음은 약 123분이고, Metropolitan Opera의 2021년 무휴식 공연 안내는 약 140분이다. 이 숫자들은 서로 다른 공연·판본 자료의 길이이며 악보에 고정된 속도가 아니다. 폴란드 장면과 Kromy 결말을 넣는 개정 계열, 장면을 절충한 공연, Rimsky-Korsakov나 Shostakovich의 판본에는 서로 다른 컷과 막간이 따라붙는다. 예를 들어 Boosey & Hawkes가 대여하는 Shostakovich판은 음악 약 202분으로 안내된다. 극장에서의 전체 체류 시간은 막간을 포함하는지에 따라 더 길어진다.

편성

다음은 Schott가 소개하는 Rot 비평판의 1869년 Ar 편성이다. 판본의 원어 약호를 악기군별로 나누고, 필요한 곳에만 뜻을 덧붙였다.

악기군	기준 판본의 표기와 규모
목관	*3 (3. auch Picc.) / 2 (2. auch EH) / 2 / 2*: 플루트 3(셋째 피콜로 겸임), 오보에 2(둘째 잉글리시호른 겸임), 클라리넷 2, 바순 2
금관	*4 / 2 / 3 / 1*: 호른 4, 트럼펫 2, 트롬본 3, 튜바
타악기·건반	*Pk. / Schlw. (gr. Tr., kl. Tr., Tamtam, Tamb., 5 Glck.) / Klav. 4-hd.*: 팀파니, 큰북·작은북·탐탐·탬버린·종 다섯 개, 한 대의 피아노를 네 손으로 연주
무대와 현악	*Bühne: 1 Trp.; Tamtam, Glck. / Streicher*: 무대 트럼펫·탐탐·종과 현악 합주
성악	Boris, Fyodor, Xenia, Pimen, Grigory, Shuisky, Varlaam 등 독창과 성인·소년 합창

같은 출판사의 간략한 대여용 표기는 타악기 일부를 묶어 보여 준다. 따라서 무대 종이나 피아노 수를 그 약호만으로 다르게 셀 이유는 없다. Rot 판본은 하프와 심벌즈를 뒤의 개정 상태에 별도로 표시한다. 이 차이와 후대 재관현악의 더 큰 편성을 1869년의 기본 목록에 소급해 넣으면 실제로 선택해야 할 악기와 연주자가 달라진다. 배역에서도 1869년의 Boris는 해당 Rot 자료에서 베이스, Fyodor는 소프라노 또는 메조소프라노, Xenia는 소프라노로 분류한다. 첫 판에 여성 배역이 전혀 없었던 것은 아니다. 원판을 거절한 제국 극장 위원회가 문제 삼은 것은 중심적인 여성 주역의 부재였고, Marina와 Rangoni는 후대 개정에서 폴란드 장면과 함께 등장했다.

누가 왕을 만들고, 누가 지난 일을 기록하는가

오페라의 배경은 1598년에서 1605년 사이의 러시아다. 차르 Fyodor I가 후계자 없이 죽자 왕위가 비어 있고, 그의 이복동생 Dmitry는 앞서 Uglich에서 죽었다. 그 죽음을 둘러싼 의혹은 왕위를 넘겨받을 Boris에게
따라붙는다 . Mussorgsky는 Pushkin의 역사극에서 이 상황과 인물을 가져왔으며 , 개정 작업에는 Nikolai Karamzin의 역사 서술도 관여한다. 무대의 인물들이 말하는 범죄 혐의는 역사학의 확정 판결과 구별된다. 극에서는 의혹이 권력자의 삶, 기록자의 문장, 민중의 소문 속에서 각각 다르게 작동한다.

첫 장면의 백성은 스스로 한 목소리로 Boris를 추대한 것이 아니다. 경찰이 그들에게 차르가 되어 달라고
청원하도록 몰아붙인다 . 이 강요 뒤에 울리는 대관식의 환호와 종은 공적인 권위를 만들지만, 차르 자신은 그 권위가 자신의 내면을 안심시키지 못한다. 한편 수도사 Pimen은 Dmitry가 죽은 과거를 기록한다. 젊은
수련사 Grigory는 그 기록을 읽으며 죽은 황태자와 자신의 나이가 같다는 사실을 알아차리고 , 자신이 살아 돌아온 Dmitry라고 주장할 길을 찾는다. 통치자, 연대기 작가, 사칭자가 같은 사건을 서로 다른 목적으로
사용하면서 오페라의 두 줄기가 갈라진다.

Rot 비평판은 첫 판의 구성을 독일어로 Musikalische Darstellung in vier Teilen und 7 Bildern, 곧 네
부분과 일곱 장의 음악극으로 표기한다. 이 구분을 따라가면 아리아 목록보다 장소와 상황의 이동이 먼저 보인다. Boris 한 사람의 세 장면 사이에 수도원, 국경의 여관, 배고픈 백성의 광장이 놓인다. 그 장소마다
말하는 사람과 합창의 요구가 바뀌기 때문에, Boris의 사적인 불안은 무대 바깥에 있는 사회와 계속 맞닿는다.

1869년 첫 판: 네 부분의 일곱 장

제 1부: 청원의 뜰과 대관식

Novodevichy 수도원 앞에 모인 민중은 경찰의 독촉 아래 Boris에게 왕위를 받아들이라고 외친다. 그들의
말은 신뢰의 자발적인 표현이라기보다 명령에 따라 되풀이하는 청원이다. 이어 크렘린 광장의 대관식에서는 ‘Slava!’라는 찬양과 여러 종소리가 울린다. LA Phil의 작품 해설은 이 합창에 민요에서 온 선율이 쓰였음을 짚는다. 같은 백성이 앞에서는 강요를 받고 뒤에서는 왕을 찬양하므로 , 두 장면을 나란히 놓으면 국가 의식의 소리와 그 소리를 내는 사람들의 처지가 다르게 보인다. Boris의 첫 독창에는 축하의 한가운데서도 자신에게 닥칠 일을 염려하는 말이 있다.

제 2부: 수도사의 기록과 국경의 여관

Chudov 수도원의 감방에서 Pimen은 어린 Dmitry의 죽음을 연대기에 적는다. Grigory에게 그 기록은 선배 수도사의 교훈에 그치지 않는다. 죽은 황태자의 나이가 자기와 같음을 깨닫는 순간 그는 역사에 기록된 이름을 자신의 미래로 삼으려 한다. 장면은 곧 리투아니아 국경의 여관으로 바뀐다. 도망 수도사 Varlaam과 Misail, 여관 주인의 노래와 소란은 감방에서의 진지한 회고와 멀리 떨어져 있다. 하지만 경비가 Grigory를 찾으러 들어오자 희극적인 분위기는 탈출의 긴장으로 바뀐다. 그가 창문으로 빠져나가는 것으로 첫 판에서 그의 직접 출연은 끝난다. 관객은 이후 Boris가 듣는 사칭자의 소식과 소문을 통해서만 그가 어디까지 왔는지 알게 된다.

제 3부: 차르의 방

대관식 뒤 여러 해가 지난 차르의 방에는 Fyodor와 Xenia, 유모가 있다. Boris는 가족을 돌보는 아버지로 등장하지만 혼자 남자 굶주림과 재난, 자신을 탓하는 백성, 죽은 Dmitry를 떠올린다. Shuisky가 가짜 황태자의 출현을 보고하고 Dmitry의 시신을 보았다고 말하자 불안은 환각으로 번진다. 이 장면에서 국경을 넘어간 Grigory는 무대에 나타나지 않는다. 차르를 무너뜨리는 것은 직접적인 두 사람의 대결보다, 이미 지나간 죽음이 지금 정치적 도전자의 이름으로 돌아왔다는 소식이다. 가족의 목소리, 보리스의 긴 독백, Shuisky의 보고가 같은 방의 분위기를 몇 번이나 바꾼다.

제 4부: 굶주린 사람들과 귀족회의

성 바실리 성당 앞에서 백성은 Boris에게 먹을 것을 달라고 호소한다. 성스러운 바보로 불리는 Holy Fool은 차르가 자신을 위해 기도해 달라고 청하자 거절한다. 그가 Boris를 살인자로 암시하는 말은 왕권을 뒷받침하던 공적 환호와 정면으로 부딪힌다. 원판의 마지막 장면은 귀족들이 모인 궁전으로 옮겨 간다. Pimen이 죽은 황태자의 무덤에서 일어난 일화를 말하고, Boris의 죄책감은 다시 자신을 압도한다. 그는 아들 Fyodor에게 마지막 말을 남기고 죽는다. 제 1부에서 민중이 왕위를 청원하던 목소리는 궁전의 죽음을 해결하지 못한다. 원판은 그 뒤의 권력 교체와 민중 봉기를 무대에서 계속 보여 주지 않은 채 끝난다.

이 일곱 장을 따라가면 Boris의 독백만으로 극을 설명하기 어려운 이유가 드러난다. 왕위를 만들 때에는
경찰과 군중이 필요했고, 왕위를 흔드는 데에는 Pimen의 기록과 Grigory의 도주가 필요했다. 굶주린 백성이 차르에게 하는 말은 대관식 때의 ‘Slava!’와 같을 수 없다. 파리 국립오페라의 2018년 제작진은 원판의 끝을, 불만이 무르익어도 민중이 공개적인 봉기로 나아가지 못하는 침묵으로 해석했다. 이 판단은 해당 공연의
정치적 독법이며, 원판이 실제로 Kromy의 봉기 장면 없이 Boris의 죽음에서 끝난다는 구조에 기초한다.

개정 계열에서 바뀌는 이야기의 범위

프롤로그 ·네 막의 아홉 장

후대 개정 계열은 일곱 장 가운데 성 바실리 성당 앞 장면을 빼고, 폴란드 장면 둘과 Kromy 결말을 넣는다. 다른 장면도 그대로 복사하지 않고 고치거나 다시 작곡했다. 공연에서 흔히 쓰는 배열은 Novodevichy의
청원과 대관식을 프롤로그에 , Pimen의 감방과 국경 여관을 제 1막에, Boris의 방을 제 2막에 놓는다. 새 제 3 막에는 Sandomierz의 Marina 방과 성 정원의 분수가 이어지고, 제 4막에서 귀족회의의 Boris 죽음 뒤 Kromy 의 민중 봉기가 벌어진다. 장면의 큰 순서만 알면 ‘원판에 폴란드 이야기가 추가됐다 ’는 말보다 무엇이 빠지고 어디에서 끝나는지를 더 정확하게 이해할 수 있다.

Marina Mnishek은 가짜 Dmitry와 손잡아 왕비가 되려는 폴란드 귀족 여성이다. Rangoni는 그 동맹에
종교적 ·정치적 목적을 싣는 예수회 신부다. 분수 장면의 만남을 통해 Grigory는 원판의 여관에서 사라지는
도망자가 아니라, 러시아 국경 밖에서 지지 세력을 모으는 도전자로 돌아온다. 음악적으로도 폴란드 장면과
무도 장면은 원판에 없는 성악 배역과 춤을 무대에 요구한다. 제국 극장 위원회가 대표적인 여성 배역을 요구했다는 사정이 이 개정의 전부를 설명하지는 않는다. 새 장면은 차르가 보지 못하는 곳에서 다음 통치자를 준비하는 사람들이 무엇을 원하는지도 보여 준다.

Kromy 숲은 귀족회의 뒤에 놓이는 후대 개정 계열의 결말이다. 민중이 귀족을 조롱하고 공격하는 가운데 사칭자가 모스크바를 향해 나아간다. 성스러운 바보의 탄식은 원판에서 성 바실리 성당 앞에 놓이던 기능을 다른 사건의 한가운데로 옮긴다. Boris가 죽어도 오페라가 끝나지 않는다는 사실이 가장 큰 변화다. 첫 판에서 남겨 둔 왕위 이후의 공백을, 개정 계열은 승리의 약속과 폭력, 또 다른 혼란이 얽힌 거리의 장면으로 채운다. 2018년 파리 제작의 연출가 Ivo van Hove와 드라마투르그 Jan Vandenhouwe가 첫 판에서는 불만이 봉기로 이어지지 않고 개정 계열에서는 군중이 움직인다고 설명한 것도 이 두 결말의 차이를 겨냥한다.

작가의 개정과 다른 사람의 재관현악

Mussorgsky가 자기 극을 고치며 남긴 여러 상태와, 사후에 다른 작곡가가 관현악을 바꾼 상태는 별개의 선택이다. Rimsky-Korsakov는 1890년대와 1900년대에 관현악을 다시 쓰고 장면을 자르거나 보태어 공연했다. 그의 1896년판과 1908년판은 서로도 같지 않다. 1908년 파리 러시아 시즌에서 Feodor Chaliapin 이 Boris를 노래한 무대는 이 계열을 세계에 널리 알렸다. 다만 그때의 관현악 색채를 곧바로 1869년 Mussorgsky의 소리로 돌릴 수는 없다.

Lamm의 합성 악보가 나온 1928년 무렵부터 원판 복원의 공연사가 시작된다. Royal Ballet and Opera의 작품 목록은 1928년을 첫 판의 초기 공연으로 기록한다. Mikhailovsky Theatre는 1928년의 합성 자료, 1929년 모스크바에서 원판 구조에 가까워진 무대, 1935년 런던 Sadler’s Wells에서 독립 작품으로 올린 첫 판을 서로 구별한다. 이 기록들은 ‘원판의 첫 공연 ’이라는 표현이 사용한 악보와 공연의 범위에 따라 다른
날짜를 가리킬 수 있음을 보여 준다. 1996년의 별도 총보와 Rot의 후대 신판은 이런 혼합을 덜고 작곡가의
여러 상태를 구별해 선택하도록 한다.

Shostakovich는 1939–1940년에 Op. 58을 재관현악했고 , 이 판은 1959년 레닌그라드 Kirov Theatre에서 무대에 올랐다. Boosey & Hawkes의 대여 목록은 프롤로그와 네 막에 걸친 열 장, 약 202분의 공연 자료로 소개한다. 한 작품에 7장 ·9장 ·10장이라는 숫자가 모두 보이는 까닭은 누군가가 장면을 잘못 센 탓만은 아니다. 두 작가 계열을 어떻게 편집했는지 , 후대 관현악이 어떤 공연 텍스트를 바탕으로 삼았는지에 따라 실제 무대 범위가 달라진다.

말하는 사람과 합창이 바꾸는 소리
Mussorgsky는 인물의 러시아어 문장과 군중의 여러 말투를 선율의 재료로 삼았다. Boris의 긴 독백이 폐쇄된 아리아 하나로 멈추기보다 대화, 소식, 환각과 이어지는 까닭도 말의 억양을 장면의 움직임에 맞춘 데 있다. 대관식의 합창은 ‘Slava!’를 반복하고, 수도원에서는 Pimen의 긴 서사가 청년의 선택을 바꾸며, 여관의
노래는 국경 경비의 등장으로 다른 뜻을 갖는다. 같은 ‘민중 합창 ’이라는 말로 묶어도 첫 장의 강요된 청원, 성 바실리 성당 앞의 굶주린 요구, Kromy의 봉기는 서로 다른 행동이다.

종과 무대 밖 악기는 특히 대관식에서 관현악 피트와 광장의 거리를 벌린다. 종이 국가 의식의 화려함을 만드는 동안 Boris의 말에는 불안이 남는다. 두 소리가 같은 장면에 있다는 점을 놓치면 오페라가 왕의 내면과 공적 환호를 왜 맞붙이는지 이해하기 어렵다. 1869년 판의 피아노 네 손과 무대 종, 개정 계열의 하프 ·심벌즈, Rimsky-Korsakov와 Shostakovich의 재관현악은 색채와 균형의 다른 선택지를 만든다. 그래서 편성표는
단순한 악기 수가 아니라 어느 판본의 장면을 어떤 소리로 공연하는지 식별하는 자료다.

Boris 역의 긴 노래도 발성의 한 가지 양식으로 처리하기 어렵다. 2018년 파리 공연에서 이 역을 맡은 Ildar
Abdrazakov는 러시아어의 음절마다 큰 압력이 걸리고 때로 노래가 외침에 가까워지는 구간을 설명했다. 이
말은 보리스의 권력자다운 저음만 강조하면 차르의 방에서 Shuisky의 보고를 듣고 무너지는 성악의 방향이
가려진다는 공연자의 경험을 전한다. Abdrazakov가 노래한 제작은 1869년 원판을 택했으므로 , 약 두 시간의
공연 중 Boris가 차지하는 길이와 성악 집중도도 그 판본의 조건에서 이해해야 한다.

판본을 택한 뒤에도 남는 연주 선택
Kent Nagano는 2017년 Göteborg의 1869년판 콘서트를 앞두고, 짧은 첫 판에서는 부차적인 줄거리가 적어
Boris가 받는 사회적 압력이 직접 드러난다고 설명했다. 이는 원판의 장면 수가 적다는 사실에서 출발한
지휘자의 극적 판단이다. 반면 2018년 Paris Opera의 지휘자 Vladimir Jurowski는 1996년 비평판을 연구해
1869년판을 선택했지만 , 현대 관현악으로 공연하면서 악기 균형을 손질했다. 극장의 악보 담당 Fabrice
Larrère는 일부 구간에서 제 4호른 선율을 제 3트롬본에 맡기고 튜바를 다시 넣는 등 리허설 중 수정이
계속되었다고 기록했다. ‘1869년판 공연 ’이라는 표지가 곧 자필의 관현악을 한 음도 바꾸지 않은 재현을
뜻하지 않는다는 구체적인 사례다.

무대 연출도 악보의 선택과 별도로 움직인다. 2016년 Royal Opera 제작을 검토한 연구자 Daniil Zavlunov는
, 공연이 1869년 음악을 따르면서도 Dmitry 살해를 보여 주는 무언극을 장면 앞에 덧붙였다고 설명한다.
오페라 첫 장면에는 없는 살해 장면을 보이는 선택은 Boris의 죄책감에 관한 관객의 판단을 시작부터 바꾼다.
원판을 지휘한다는 결정과 극에서 무엇을 먼저 보여 줄 것인가는 같은 문제가 아니다. 성 바실리 장면을 그대로
두어도, Boris의 죄가 입증된 사실처럼 보이게 할지 소문과 기억 속에 남게 할지는 무대가 달리 정할 수 있다.

녹음으로 확인하는 판본의 역사
1952년 Issay Dobrowen 지휘 음반에서 Boris Christoff는 Boris뿐 아니라 Pimen과 Varlaam도 맡았다. 이
초기 전곡 기록은 Rimsky-Korsakov 관현악판을 사용한다. 한 성악가가 권력자와 역사 기록자, 국경의 도망
수도사까지 노래한다는 독특한 조건 때문에 인물별 음색을 비교하는 자료가 된다. 하지만 그 음반의 소리로
1869년 Mussorgsky의 관현악을 판단할 수는 없다.

Valery Gergiev와 Kirov 단체가 낸 녹음은 1869년과 1872년 계열을 나란히 수록한다. Marina와 폴란드
장면, 성 바실리와 Kromy의 결말이 같은 지휘자 아래에서 어떻게 달라지는지 비교할 수 있는 드문 자료다.
2017년 Kent Nagano가 Göteborg에서 지휘하고 2019년 BIS가 발매한 실황은 1869년의 7장을 따로 들을
수 있게 한다. 세 녹음의 선택은 ‘어느 연주가 최고인가 ’라는 순서가 아니라, Rimsky-Korsakov의 국제화된
소리, 두 작가 계열의 장면 차이, 첫 판만의 짧은 진행을 서로 다른 방식으로 드러낸다.

죽음 뒤에 무엇을 남길 것인가
첫 장면에서 백성은 차르를 청원하도록 강요받는다 . 첫 판의 마지막에서 Boris가 죽는다고 해서 그들이 새로운
권력에 동의한 것은 아니다. 개정 계열이 Kromy까지 나아가면 그 백성은 이제 직접 귀족을 공격하고 가짜

Dmitry의 진군을 맞는다. 어느 판본을 고르든 대관식의 ‘Slava!’를 순수한 동의의 소리로만 들을 수 없는 까닭이다. 이 오페라는 차르의 죄책감을 그리면서 동시에 왕을 만드는 의식, 과거를 쓰는 손, 살아남기 위해 말을 바꾸는 사람들을 보여 준다. 판본마다 마지막 장면이 달라지므로 Boris의 죽음은 동일한 종지가 아니라, 그 뒤의 러시아를 무대가 보여 줄 것인가 남겨 둘 것인가를 가르는 지점이 된다.

주요 자료

Schott·Verlagsgruppe Hermann, Michael Rot의 Ar 원판 공연 자료 ·편성
Schott·Verlagsgruppe Hermann, 포괄 비평판과 여덟 판본 상태
Royal Ballet and Opera Collections, 1869년판 서지
Royal Ballet and Opera Collections, 1874년 초연형 서지
Mikhailovsky Theatre, 판본과 복원 공연사
LA Phil, 1869년판 네 부분과 일곱 장 해설
Opéra national de Paris, 2018년 공연 ·Ivo van Hove·Vladimir Jurowski·Ildar Abdrazakov 인터뷰
Opéra national de Paris, 악보 담당 Fabrice Larrère의 Jurowski 공연 설명
Daniil Zavlunov, Royal Opera의 1869년판 무대에 관한 학술 공연평
Boosey & Hawkes, Shostakovich Op. 58 공연 자료
Naxos, Christoff·Dobrowen의 Rimsky-Korsakov판 녹음
Deutsche Grammophon, Gergiev·Kirov의 두 작가판 녹음
BIS, Nagano·Göteborg의 1869년판 실황

Khovanshchina

정보

개요
곡명: Khovanshchina (Хованщина) 작곡가: Modest Mussorgsky (1839–1881) 대본: Modest Mussorgsky, Vladimir Stasov의 역사 자료와 구상 조언 작곡 시기: 1872–1880년, 미완성 초연: 1886년 2 월 21일 (러시아 구력 2월 9일), 상트페테르부르크 Kononov Auditorium, Nikolay Rimsky-Korsakov 관현악 판본 장르: 러시아어 5막 국민음악극 (National music drama) 기준 범위: Mussorgsky가 남긴 피아노 ·성악

악보와 이를 바탕으로 한 주요 관현악 ·공연판을 함께 다룬다. IMSLP: Khovanshchina Wikipedia: Khovanshchina

Modest Mussorgsky의 Khovanshchina는 1682년 러시아의 왕위 계승 위기와 정교회의 분열을 배경으로 한 5막 오페라다. Mussorgsky는 1872년부터 1880년까지 대본과 피아노 ·성악 악보를 작업했지만 1881년
사망할 때 저자 총보를 완성하지 못했다. 오늘날 공연되는 다섯 막 여섯 장면의 배열과 관현악은 Rimsky-Korsakov, Pavel Lamm, Dmitry Shostakovich, Igor Stravinsky와 Maurice Ravel 등 후대 편집자와
작곡가의 판본에 따라 달라진다.

극의 중심에는 Streltsy 군사 집단과 Khovansky 가문, Sophia 섭정 아래의 귀족 정치, Old Believers 공동체, 그리고 아직 무대에 직접 등장하지 않는 Peter의 새 국가 권력이 놓인다. Ivan Khovansky와 아들 Andrei, 정치가 Vassily Golitsyn, Boyar Shaklovity, Old Believers의 지도자 Dosifey와 Marfa가 이 세력의 충돌을 이끈다. 제 5막의 집단적 자기희생은 어떤 결말 판본을 택하느냐에 따라 불길, 행진, 기도와 새벽의 음악이 서로 다른 순서와 무게로 나타난다.

출판 정보와 판본

Mussorgsky가 남긴 핵심 자료는 완성된 관현악 총보가 아니라 피아노 ·성악 악보와 여러 장면의 초고다. Library of Congress의 권위 기록은 1872–1880년의 작업과 1880년 8월 무렵 제 2막 끝부분과 Old Believers 합창 종결부를 제외한 성악 악보 상태를 설명한다. Mariinsky의 제작 자료는 자기희생 장면에 작은 단편만 남았다고 요약하는 반면, 일부 독립 평론은 관현악 원고와 제 4막의 미완성 범위를 더 크게 본다. 성악 악보가 무대에 가까운 상태였다는 설명과 관현악 원고가 전곡으로 남지 않았다는 사실은 서로 다른 자료
범주를 가리킨다.

Pavel Lamm의 1931년 저자 성악보와 1932년경의 판본 설명은 Mussorgsky의 자필 자료를 배열하고
주석을 붙인 중요한 기반이다. 1881–82년에 Nikolay Rimsky-Korsakov가 관현악과 연결부를 정리한 판본은 1886년 2월 21일 Kononov Auditorium 초연에 사용되었다 . Bessel 자료는 1883년 대본 ·출판 준비와 1885 년 악보 초판을 서로 다른 단계로 기록한다.

1913 Sergei Diaghilev Stravinsky Ravel Rimsky , Stravinsky Stravinsky·Ravel . Shostakovich Lamm 1958 , 1959 Mosfilm 1960 Kirov Theatre . Janos Bojti 2000 5 , Mussorgsky .

1682 . 3 Ivan V Peter I Sophia Alekseyevna . Streltsy , Ivan Khovansky . John Keep Konstantin P. Meftakhudinov ·

Old Believers 17 Patriarch Nikon . Britannica 1652–67 1666–67 . , 1682 Mussorgsky .

Vladimir Stasov 1872 *Notebook for Khovanshchina* Caryl Emerson Stasov 17 , Shaklovity , Sophia . Mussorgsky Stasov , .

Boosey & Hawkes Shostakovich .

Ivan Khovansky	bass	Streltsy
Andrei Khovansky	tenor	Ivan Emma Marfa .
Vassily Golitsyn	tenor	Sophia 2 .
Boyar Shaklovity	baritone	.
Dosifey	bass	Old Believers .
Marfa	mezzo-soprano	Old Believer Andrei .

배역	성부	극적 위치
Emma	soprano	독일인 거주지의 소녀로 Andrei와 Ivan의 욕망과 폭력에 놓인다 .
A Scrivener	tenor	제 1막에서 고발문을 받아쓰고 군중에게 공고문을 읽는다 .
Varsonofiev	baritone	Golitsyn의 수행원이다 .
Susanna	soprano	제 3막에서 Marfa와 Old Believers를 둘러싼 종교적 대립을 드러낸다 .
A Lutheran Pastor	baritone	독일인 거주지의 교회와 Golitsyn의 서구 지향을 연결한다 .
Streltsy Musketeers	2 tenors, bass	남성 군중이자 군사 집단으로 움직인다 .

작은 역과 시녀 , Persian Slaves, Peter’s Bodyguards, People은 판본에 따라 별도 역으로 세거나 합창에 포함한다 . Boosey의 성악 약호는 2S, M, 5T, 3Bar, 3B이며 , Alfred Music의 Rimsky 판본 목록은 작은 역을 합쳐 다른 인원 수를 제시한다 . 합창은 배경을 채우는 집단이 아니라 제 1막의 Streltsy와 군중 , 제 3막의 Old Believers와 Streltsy의 아내들 , 제 4막의 처형 대열 , 제 5막의 구도원 공동체를 각각 말하고 행동하는 집단으로 기능한다 .

소요 시간

판본과 공연 방식에 따라 전곡의 길이는 크게 달라진다 . Boosey & Hawkes는 Shostakovich 판본을 약 160분으로 제시하고 , Mariinsky의 현행 제작은 두 번의 휴식을 포함해 4시간 40분으로 잡는다 . MusicWeb의 음반 평론에는 1946년 Khaikin의 Rimsky 판본이 약 160분 , 1955년 Belgrade 공연이 176분대 , 1989년 Abbado의 빈 DVD가 188분으로 기록되어 있다 . 장면 삭제와 결말 선택 , 템포 , 휴식 횟수가 함께 달라지므로 막별 시간을 하나의 고정 수치로 제시하기 어렵다 .

편성

관현악은 편집판에 따라 실제 악기 수와 무대 배치가 달라진다 .

Rimsky-Korsakov 판본

2 Flutes(제 3주자 Piccolo 겸임), 2 Oboes(제 2주자 English horn 겸임), 2 Clarinets, 2 Bassoons, 4 Horns, 2 Trumpets, 3 Trombones, Tuba, Timpani, 3–4명의 Percussion, Harp, Piano, Strings, 독창자와 Mixed chorus를 사용한다 . 타악기에는 Triangle, Tambourine, Cymbals, Bass Drum, Gong, Bells, Glockenspiel, Snare Drum이 판본 파트에 따라 들어간다 . 무대 뒤 Banda에는 4 Trumpets, 3 Trombones, Glockenspiel이 배치된다 .

Shostakovich 판본

3 Flutes(제 3주자 Piccolo 겸임), 3 Oboes(제 3주자 English horn 겸임), 3 Clarinets(제 3주자 Bass clarinet 겸임), 3 Bassoons(제 3주자 Contrabassoon 겸임), 4 Horns, 3 Trumpets, 3 Trombones, Tuba, Timpani, Triangle, Tambourine, Snare Drum, Cymbals, Bass Drum, Gong, Glockenspiel, Tubular bells, Celesta, Piano, 2–4 Harps, Strings를 사용한다 . 무대 안팎의 Banda에는 Horns, Trumpets, Trombones가 필요하다 . 독창자와 Mixed chorus는 앞의 배역표에 적은 성악 인원으로 구성된다 .

두 판본의 차이는 목관의 수 , Trumpet과 무대 악대 , Celesta와 Harp의 사용에서 특히 두드러진다 . 실제 doubling과 타악기 인원은 대여 총보와 파트에 따라 달라질 수 있으므로 , 위 목록은 각 판본의 공식 카탈로그에 제시된 연주 자원을 가리킨다 .

5막 6장면의 구성과 줄거리

전주곡 `Рассвет на Москве-реке`(Dawn on the Moscow River)는 통상 제 1막 앞에서 독립적으로 연주되며 , 아래의 5막 6장면 수에는 포함하지 않는다 . OperaLib의 러시아어 대본 목차와 Mariinsky·Boosey의 장면 구분을 합치면 다음과 같이 정리된다 .

구분	장소와 주요 사건	주요 번호와 장면 기능
제 1막 , 1장	아침의 모스크바 붉은 광장 . Kuzka가 지키는 기둥과 Pod’yachy의 오두막에 Shaklovity가 나타나 Ivan Khovansky의 반역 고발문을 받아쓰게 한다 . Streltsy와 군중 , Ivan, Andrei, Emma, Marfa, Dosifey가 차례로 얽힌다 .	`Рассвет на Москве-реке`의 도입 , 군중 합창 , Shaklovity의 고발 , Andrei와 Emma를 둘러싼 충돌 , Dosifey의 기도가 정치 ·개인 ·종교 갈등을 한 광장에 모은다 .
제 2막 , 1장	늦은 저녁 Golitsyn의 여름 서재 . Sophia의 편지와 Lutheran Pastor의 방문 뒤에 Marfa가 은잔으로 Golitsyn의 유배를 예언한다 . Ivan과 Golitsyn이 권력을 두고 다투고 Dosifey가 중재한다 .	Marfa의 `Силы потайныя, силы великия`가 개인의 점괘를 정치적 위기로 연결하며 , 마지막에 Shaklovity가 Khovansky Affair의 발각을 알린다 .
제 3막 , 1장	정오의 Zamoskvorechye Streltsy 구역 . 검은 수도복의 Old Believers 행렬 , Marfa와 Susanna의 대립 , Dosifey의 중재 뒤에 Streltsy와 아내들 , Kuzka가 군중 노래를 만든다 .	Shaklovity의 `Спит стрелецкое гнездо`와 Kuzka의 `Сплетня`가 잠든 군사 집단과 소문을 풍자한다 . Peter의 군대가 온다는 소식이 Ivan의 복종으로 이어진다 .
제 4막 , 제 1화	Ivan Khovansky의 저택 식당 . 시녀들의 노래와 `Пляски персидок`(Persian Slaves의 춤) 뒤에 Shaklovity가 Ivan을 유인해 살해한다 .	이국적 춤과 궁정의 사적 폭력이 이어지며 , Khovansky 가문의 군사 권력이 내부에서 끊어진다 .
제 4막 , 제 2화	성 바실리 성당 앞 모스크바 광장 . Golitsyn이 유배되고 , Dosifey와 Marfa가 구교도 수도원의 포위를 알린다 . Andrei가 Emma를 찾는 동안 Streltsy가 처형대 앞에 서고 , Streshnev와 Peter의 군대가 사면을 전한다 .	유배 행렬과 처형 대열 , 무대 뒤 종과 군악대가 낡은 질서의 해체와 새 국가 권력의 개입을 함께 보여 준다 .

구분	장소와 주요 사건	주요 번호와 장면 기능
제 5막 , 1장	달밤의 소나무 숲 구도원 . Dosifey가 `Здесь, на этом месте святе`로 죽음을 결심하고 , Marfa와 Andrei가 마지막으로 만난다 . Old Believers가 기도하고 Peter의 나팔이 가까워지면 Marfa가 촛불로 장작더미에 불을 붙인다 .	무대 뒤 합창과 불길 , 접근하는 군대의 나팔이 집단적 자기희생을 만든다 . 마지막 음악은 판본에 따라 Rimsky의 행진 , Shostakovich의 후주 , Stravinsky의 최종 합창 등으로 달라진다 .

Rimsky-Korsakov 판본은 제 1막의 Pod’yachy 오두막 파괴 장면 , 제 2막의 Pastor와 Golitsyn 장면 , 제 3막의 Streltsy 풍자 에피소드 등 800마디 이상을 삭제하거나 축약했다고 Ivan Fedorov의 판본 연구가 분석한다 . 반대로 Streltsy 나팔 , 행렬 , 제 2막 관현악 결말과 제 5막의 화염 ·행진은 확대했다 . 따라서 어떤 녹음에서 특정 군중 장면이 빠져도 그것이 Mussorgsky의 대본에 없었다는 뜻은 아니다 .

결말과 공연 전통

Rimsky-Korsakov의 1886년 판본은 화려한 행진과 무대의 불길을 결말의 중심에 놓는다 . Stravinsky와 Ravel이 참여한 1913년 Diaghilev 제작은 Mussorgsky의 피아노 악보에서 빠진 부분을 되살리려 했고 , Stravinsky의 최종 합창은 1914년 Bessel 출판으로 따로 전해졌다 . 이 판본은 역사적으로 중요하지만 , 모든 장면을 한 작곡가의 완성된 관현악 총보로 통합한 결과는 아니다 .

Shostakovich의 1958년 관현악은 Lamm 성악보를 기반으로 제 2막의 연결부와 제 5막 후주를 마련하고 , Rimsky 판본의 금관과 Mussorgsky의 거친 장면감을 다른 비율로 결합했다 . 1959년 Mosfilm 영화판과 1960년 Kirov 무대판은 이 음악을 대규모 무대와 영화의 시간 안에 배치했다 . 오늘날에는 Shostakovich의 관현악에 Stravinsky의 최종 합창을 붙이는 혼합판도 공연된다 .

Janos Bojti는 2000년 재구성에서 남은 자필 단편 , Lamm·Vulfson 자료 , Rimsky 판본을 조합해 제 5막 후반을 다시 만들었다 . 그의 기록도 이를 여러 가능한 판본 가운데 하나로 설명한다 . Mariinsky의 Valery Gergiev는 제 5막에서 실제 불꽃보다 오케스트라가 불타는 감각을 만들어 내는 일이 중요하다고 말했다 . 이 발언은 불꽃 장치와 조명 ·영상의 선택을 특정한 정답으로 만들지 않고 , 결말의 음향과 무대 처리가 서로 맞물린다는 점을 보여 준다 .

직접 자료와 녹음

Ivan Fedorov가 전사한 Mussorgsky의 1880년 8월 22일 Stasov 서신은 제 5막의 자기희생 장면에 작은 공백이 남았고 무대 기술을 어떻게 처리할지 고민했다는 내용을 전한다 . 이 편지는 후대 연구자가 전사 ·해설한 자료이며 , 무소륵스키가 최종 불꽃 장면의 모든 세부를 완성했다는 뜻으로 읽히지는 않는다 . Bojti의 편집자 기록은 쇼스타코비치 판본의 제 2막 결말과 제 5막 후주가 후대의 구조 결정임을 구체적으로 설명한다 .

녹음과 평론은 판본의 선택이 청취 경험을 바꾼다는 사실을 보여 준다 . MusicWeb의 Naxos 평론은 1946년 Boris Khaikin, 1949년 Nikolay Nebolsin, 1950년대 Belgrade 공연 , 1976년 Atanas Margaritov, 1990년대 Tchakarov·Abbado·Gergiev 계열을 Rimsky와 Shostakovich 판본의 대비 속에서 비교한다 . BBC Music Magazine은 Margaritov의 1978년 Rimsky 녹음을 Abbado의 1990년 DG와 Gergiev의 1991년 Philips 녹음과 함께 평가하며 , 마지막 자기희생 장면의 결말 선택이 판본의 성격을 드러낸다고 설명한다 . 평론가의 음향 평가는 각 녹음에 귀속되며 , 저자 정본에 대한 판정과는 구별된다 .

Claudio Abbado 1989 DVD Shostakovich Stravinsky 188 . The Classical Review 2012 Metropolitan Opera . OperaVision 2015 Stanislavsky Shostakovich Vladimir Kobekin . *Khovanshchina* .

- Mariinsky Theatre, Khovanshchina: 5 6 , , 1886·1911·1960·2000 .
- Boosey & Hawkes, Khovanshchina: Shostakovich · , , 1958–60 · .
- Library of Congress : Mussorgsky 1880 .
- Caryl Emerson, “From Boris Godunov to Khovanshchina”: Stasov Notebook, , .
- OperaLib Act I–V : , , .
- Ivan Fedorov, “Трагедия «Хованщины»” Act V : Rimsky · Mussorgsky .
- Yaroslav I. Timofeev, Diaghilev : 1913 Stravinsky·Ravel .
- Janos Bojti, Reconstructed Version of Khovanshchina: Lamm·Vulfson 2000 5 .
- Britannica, Old Believer Raskol: Nikon .
- Konstantin P. Meftakhudinov John Keep, “Mutiny in Moscow, 1682”: 1682 Streltsy .
- MusicWeb International Khovanshchina , BBC Music Magazine, The Classical Review: .
- OperaVision, Khovanshchina Royal Ballet and Opera Collections: · .
- Olivia Giovetti, “The Manifold Finales to Mussorgsky’s Khovanshchina”: Rimsky·Shostakovich·Stravinsky 2024 .