The Golden Cockerel

- □□

정보

Nikolay Rimsky-Korsakov:

The Golden Cockerel

개요
곡명: The Golden Cockerel (러시아어 원제 Золотой петушок, 프랑스어 공연명 Le Coq d'or)
작곡가: Nikolay Rimsky-Korsakov (1844–1908)
대본: Vladimir Belsky, Alexander Pushkin의 1834년 동화시를 바탕으로 작성
작곡 시기: 1906–1907년
세계 초연: 1909년 10월 7일 (구력 9월 24일), Moscow Solodovnikov Theatre, Zimin Opera Company, Emil Cooper 지휘
장르: 프롤로그와 에필로그를 포함한 3막 러시아어 오페라, 풍자적 동화극
소요 시간: 공연판과 인터벌에 따라 약 2–3시간
구성 규모: 프롤로그, 제 1막, 제 2막, 제 3막, 에필로그
주요 배역: Tsar Dodon(베이스), Queen of Shemakha(소프라노), Astrologer(tenor altino), General Polkan(베이스), Amelfa(콘트랄토), Tsarevich Gvidon(테너), Tsarevich Afron(바리톤), Golden Cockerel(소프라노)
IMSLP: The Golden Cockerel

Wikipedia: The Golden Cockerel

Nikolay Rimsky-Korsakov의 The Golden Cockerel은 Vladimir Belsky가 Alexander Pushkin의 동화시를 바탕으로 만든 3막 오페라다. 전곡은 프롤로그에서 Astrologer가 관객에게 이야기를 열고, 세 막에서 Tsar Dodon의 전쟁과 Queen of Shemakha와의 만남이 진행된 뒤 에필로그로 닫힌다. 무대의 중심 인물은 국가의 경보를 황금 수탉에게 맡긴 Dodon, 그를 매혹하는 Queen of Shemakha, 대가를 요구하는 Astrologer, 그리고 왕의 약속을 집행하는 Golden Cockerel이다.

대본과 작곡, 검열

Belsky의 러시아어 대본은 Pushkin의 The Tale of the Golden Cockerel 을 극장용 장면과 노래로 확장한다. 작품의 러시아어 원제 Золотой петушок 은 황금 수탉을 가리키며, 프랑스어권에서는 Le Coq d'or라는
이름으로 공연되었다 . 동화의 환상과 왕국의 행정, 전쟁터의 패배가 한 작품 안에서 이어지므로 , 인물의 행동은

마술적 사건과 궁정의 현실적인 명령을 오간다.

Rimsky-Korsakov는 1906년에 작곡을 시작해 1907년에 악보를 완성했다. 러일전쟁의 패배와 1905년 혁명 뒤의 정치적 긴장은 작품이 만들어진 배경으로 자주 언급된다. Inna Naroditskaya는 무능한 왕과 군사 지도자의 희극을 당시 권위주의에 대한 작곡가의 환멸과 연결하지만 , Dodon을 특정 역사 인물과 일대일로 대응시키지는 않는다.

제정 극장 당국은 대본과 악보를 검열했고, 검열 때문에 작곡가 생전에 무대에 오르지 못했다. Rimsky-Korsakov가 1908년에 사망한 뒤 1909년 Zimin Opera Company가 초연했으며 , 초연본은 작곡가가 상정한 무삭제 원형과 텍스트상 차이를 가질 수 있다. Simon Morrison의 연구는 검열이 예술적 의도와 제정 권력 사이의 협상으로 작품의 공연을 지연시켰다고 설명한다. 검열된 대본과 후대의 무삭제 또는 수정 공연판은
서로 다른 텍스트 전승으로 구분된다.

초연

세계 초연은 1909년 10월 7일 Moscow의 Solodovnikov Theatre에서 열렸다. Zimin Opera Company가 공연했고 Emil Cooper가 지휘했다. 러시아 구력으로는 9월 24일에 해당하므로 , 자료에 따라 두 날짜가 함께 표시된다. 초연의 주요 배역은 Nikolay Speransky(Tsar Dodon), Avreliya-Tsetsiliya Dobrovolskaya(Queen of Shemakha), Vladimir Pikok(Astrologer), Vera Klopotovskaya(Golden Cockerel) 등이 맡았다.

이 공연은 작곡가 사후에 이루어졌고 , 1909년 11월 6일 Bolshoi Theatre 공연은 Zimin Opera의 세계 초연과 구별된다. 프랑스어 Le Coq d'or 공연과 1918년 Metropolitan Opera 공연은 러시아어 초연 이후에 전개된 별도의 수용 경로다.

출판 정보와 자료

P. Jurgenson은 1908년 Moscow에서 총보와 성악보를 출판했다. 초판 총보는 366쪽, plate 32402로 기록되며 성악보에는 plates 32404–32408이 연결된다. 러시아 국립 전자도서관의 1908년 총보 서지는 Belsky가 Pushkin에 따라 쓴 가사와 Jurgenson의 출판 정보를 함께 확인하게 한다.

The Golden Cockerel Suite 는 Maximilian Steinberg와 Aleksandr Glazunov가 작곡가 사후 편찬한 네 곡의 관현악 모음곡으로 , 오페라 전곡과 별도로 전승된다. Introduction and Wedding Procession 이라는 발췌 제목은 모음곡의 구성 단위와 전곡 장면의 관계를 보여 준다. 모음곡은 도돈의 궁전, 전쟁터, Queen of Shemakha의 손님, 결혼과 비극적 종말에 해당하는 네 그림을 선택하며, 오페라의 프롤로그 ·에필로그와
분리된 관현악 전승으로 제시된다.

소요 시간

IMSLP는 오페라의 평균 시간을 약 2시간으로 제시한다. Mariinsky Theatre의 현행 공연 안내는 두 번의 인터벌을 포함해 3시간으로 표시한다. 대사, 무대 전환, 인터벌, 러시아어 원본과 번역 공연의 진행 조건이 시간을 달리하므로 , 전곡 공연의 안내값은 약 2–3시간으로 잡는 편이 자료에 맞는다.

편성

성악: Tsar Dodon(베이스), Queen of Shemakha(소프라노), Astrologer(tenor altino), General Polkan(베이스), Amelfa(콘트랄토), Tsarevich Gvidon(테너), Tsarevich Afron(바리톤), Golden Cockerel(소프라노), 혼성합창
목관: 플루트 3(제 2·제 3은 피콜로 겸용), 오보에 2, English horn, 클라리넷 2, bass clarinet, 바순
2, contrabassoon
금관: 호른 4, 트럼펫 2, 콘트랄토 트럼펫, 트롬본 3, 튜바
타악 ·건반: 팀파니, 트라이앵글 , 작은북, 탬버린, 심벌즈, 큰북, 실로폰, 글로켄슈필 , 첼레스타, 하프
2
현악: 현악 5부

Astrologer의 tenor altino 와 Golden Cockerel의 소프라노는 궁정의 인간 성부와 다른 높은 음역을 형성한다. 합창은 궁정, 군대, 백성의 집단 목소리를 맡아 의식과 불안을 장면마다 바꾼다. 콘트랄토 트럼펫, 첼레스타, 두 대의 하프, 풍부한 타악기는 전곡판의 색채를 결정하는 세부 파트이며, 발췌 모음곡과 축약
편성은 전곡판의 편성 목록과 별도로 분류된다.

프롤로그와 막별 줄거리

프롤로그: 이야기의 액자

Astrologer가 관객에게 오래된 이야기를 들려주며, 허구이지만 교훈을 담고 있다고 알린다. 탑의 보초와
군중이 먼저 보이고, 장면은 Dodon의 왕국으로 옮겨간다. 이 짧은 액자는 뒤의 사건을 실제 역사 기록이
아니라 의도적으로 과장된 동화극으로 바라보게 한다.

제 1막: 황금 수탉과 출정

Dodon과 보야르들은 국경을 지킬 방법을 정하지 못한다. Tsarevich Gvidon과 Tsarevich Afron은 서로 다른 군사 계획을 내놓고, General Polkan은 두 제안을 모두 의심하는 인물로 남는다. Astrologer는 황금 수탉을 선물하며 위험을 알리는 신호를 맡기고, Dodon은 그 대가로 원하는 것을 들어주겠다고 약속한다.

수탉이 탑의 보초 역할을 대신하자 Dodon은 잠이 든다. 왕은 꿈에서 매혹적인 여인을 보고, 수탉의 경고가 반복된 뒤 노인과 병자까지 모아 전쟁터로 출정한다. 궁정 회의와 행렬의 화려한 의식은 왕의 명령이 실제 전략보다 외형에 의존한다는 점을 희극적으로 드러낸다.

제 2막: 전쟁터와 Queen of Shemakha

Dodon은 깊은 골짜기에서 군대와 두 왕자의 시신을 발견한다. 이어 Queen of Shemakha의 화려한 천막이 나타나고, Queen of Shemakha는 Hymn to the Sun 으로 등장한다. 이 긴 독창은 장식적인 콜로라투라와
동방을 표상하는 선율을 결합해, 전쟁의 장면을 매혹과 유혹의 장면으로 바꾼다.

Queen of Shemakha는 노래, 춤, 조롱을 차례로 사용해 Dodon의 지각과 욕망을 흔든다. Dodon은 왕국으로 돌아가 Queen of Shemakha와 결혼하기로 결정하고, 군사적 패배 뒤에 남은 권력의 외형을 Queen of

Shemakha의 행렬에 넘긴다. Naroditskaya는 이 장면에서 벨칸토의 기교와 마술을 암시하는 선법, 당시의 동방적 표상이 함께 작동한다고 분석한다.

제 3막: 귀환과 처벌

수도 사람들은 수탉이 침묵하고 구름이 끼자 불안해한다 . Dodon과 Queen of Shemakha의 기괴한 결혼
행렬이 돌아오자 Astrologer는 과거의 약속을 상기하며 Queen of Shemakha를 보상으로 요구한다. Dodon 이 그를 때려 쓰러뜨리자 Golden Cockerel이 왕의 이마를 쪼고, 왕국은 불과 연기 속에서 사라진다.

에필로그: 허구의 재확인

Astrologer가 살아남아 이야기를 닫는다. 왕, 수탉, 보초가 사라진 탑과 남은 군중은 왕권의 자리를 비워 둔 채, 앞선 사건이 동화인지 현실의 우화인지 판단을 관객에게 돌려준다. 프롤로그와 에필로그는 전쟁과 결혼의
장면을 하나의 풍자적 액자로 묶는 공식 구성이다.

성부와 관현악, 풍자의 언어

Tsar Dodon의 베이스는 낮고 무거운 왕의 외형과 우스꽝스러운 권위를 함께 드러낸다. 반대로 Queen of Shemakha의 소프라노는 Hymn to the Sun 과 장식적인 선율로 Dodon이 스스로 세운 질서를 무너뜨린다 . Astrologer의 높은 테너와 Golden Cockerel의 소프라노는 인간 왕국을 넘어서는 예언과 처벌을 서로 다른 음역으로 구분한다.

Rimsky-Korsakov가 이전 환상 작품에서 사용한 온음음계, 옥타토닉, 5음계의 색채는 Queen of Shemakha 와 Astrologer, 마술 장면에서 변형되어 나타난다. Queen of Shemakha의 음악은 실제 민속음악이 아니라 관현악법과 당시의 동방 표상 관습이 만든 창작 언어로 설명된다. 궁정과 군대의 팡파르, 행렬 리듬, 풍부한
타악은 의식의 화려함을 만들면서 그 의식이 비어 있다는 사실도 드러낸다.

Naroditskaya의 연구는 Queen of Shemakha의 매혹을 단순한 악녀의 역할로 축소하지 않고, Dodon의 욕망과 제국적 시선을 조롱하는 능동적인 힘으로 읽는다. 왕국의 러시아적 표상과 Queen of Shemakha의 동방적 표상이 충돌하는 방식은 작품의 정치적 풍자를 단일한 암호보다 복합적인 무대 관계로 만든다. Morrison의 검열 연구가 보여 주듯, 이 풍자는 동화의 외피를 통해 제정 권력과 군사적 무능을 겨냥했지만
특정 인물의 전기와 완전히 겹치지는 않는다.

전곡, 발췌 모음곡과 공연 형태

오페라 전곡은 프롤로그, 세 막, 에필로그와 성악 ·합창 장면을 포함한다. 반면 Steinberg와 Glazunov의 사후 모음곡은 관현악으로 네 장면만 선택하며, Introduction and Wedding Procession 은 결혼 행렬의 음악을 독립적으로 들려주는 발췌 제목으로 유통되었다 . 두 형태는 곡목과 순서가 다르다. 전곡에 포함된 Queen of Shemakha의 Hymn to the Sun, Astrologer의 액자, Golden Cockerel의 처벌은 관현악 모음곡의 네 장면과 다른 범위에 놓인다.

러시아어 초판, 1909년 검열 공연, 프랑스어 Le Coq d'or와 후대 번역판은 대사와 가사의 음절 ·강세가 서로 다르다. Mariinsky의 현행 전막 공연 시간은 무대 전환과 인터벌을 포함한 제작 조건을 반영하며, 음악만

연주하는 모음곡과 발췌 공연의 시간은 별도로 산정한다.

녹음과 수용

Alexander Gauk가 지휘한 1951년 라디오 녹음은 Profil 19010의 Rimsky-Korsakov 오페라 전집에
수록되어 있다. American Record Guide의 2021년 평론은 King Dodon 역 Koroliov의 풍부한 성악과 Nadezhda Kazantseva의 Queen of Shemakha를 구체적으로 평가하고, Kazantseva가 Hymn to the Sun 의 반음계 콜로라투라와 높은 D를 안정적으로 처리한다고 보았다. 평론은 복원된 라디오 음질과 막 사이의
짧은 공백, 텍스트 ·번역이 제공되지 않는 청취 조건도 함께 기록한다.

Valery Gergiev가 지휘한 2017년 Mariinsky Opera 공연은 Anna Matison 연출의 DVD로 발매되었다 . Andrew Clements는 Guardian 평론에서 잘 연주된 순간과 Aida Garifullina의 Queen of Shemakha, Andrei Popov의 Astrologer를 인정하면서도 , 1990년대 Gergiev의 Rimsky-Korsakov 공연에 비해
추진력과 작품의 정치적 풍자성이 약해졌다고 평가했다. 이 평가는 해당 현대 무대 영상의 연주와 연출에 관한 관점이다.

두 기록은 서로 다른 공연 조건을 남긴다. Gauk의 방송 음원은 전후 러시아 성악 전통과 복원 음질을 들려주고 , Gergiev의 영상은 무대 미술과 현대적 연출 속에서 풍자의 날을 어떻게 읽는지 보여 준다. 이 두 기록과
관현악 모음곡 전승은 전곡 수용이 음원, 영상, 발췌 형태로 나뉘었음을 보여 준다.

주요 자료

IMSLP, The Golden Cockerel opera: 1908년 Jurgenson 초판, 1909년 초연, 초연 출연진과 전곡
편성.
Mariinsky Theatre, The Golden Cockerel: 프롤로그 ·세 막 ·에필로그 줄거리, 구력 ·신력 초연 날짜,
현행 공연 시간.
Inna Naroditskaya, “The Enigma of the Golden Cockerel”: 1905년 혁명과 러일전쟁의 맥락, Queen of Shemakha의 성부와 동방적 표상 분석.
Simon Morrison, “The Golden Cockerel, Censored and Uncensored”: 검열과 공연 지연, 초연 텍스트의 판본 문제.
러시아 국립 전자도서관 (НЭБ), 1908년 총보 서지: P. Jurgenson 총보의 서지와 물리적 범위.

Max Derrickson, Le Coq d'or / The Golden Cockerel: Pushkin 계보, 전곡 줄거리와 사후 모음곡 설명.
American Record Guide, March/April 2021: Alexander Gauk 1951년 라디오 녹음과 Koroliov·Kazantseva의 성악 해석 평론.
Andrew Clements, The Guardian, “The Golden Cockerel DVD review”: Gergiev·Mariinsky 2017년 DVD의 연주와 연출 수용.