The Legend of the Invisible City of Kitezh

- □□

정보

개요
곡명: The Legend of the Invisible City of Kitezh and the Maiden Fevroniya
작곡가: Nikolay Rimsky-Korsakov (1844–1908)
대본: Vladimir Belsky, 러시아 전설에 바탕을 둔 대본
장르: 4막 오페라, 서론과 관현악 간주 포함
작곡: 1903–1904년 (자료에 따라 1903–1905년으로도 기록)
초연: 1907년 2월 7일 (구력) / 2월 20일 (신력), 상트페테르부르크 Mariinsky Theatre, Feliks Blumenfeld 지휘
작품 범위: Fevroniya와 Vsevolod의 만남, Little Kitezh의 함락, Great Kitezh의 기도와 소멸, 보이지 않는 도시에서의 재회를 잇는 전곡
소요 시간: 약 3시간 30분 –4시간. Mariinsky의 2022년 공연 안내는 인터벌 두 번을 포함해 4시간 10분으로 제시한다.

IMSLP: The Legend of the Invisible City of Kitezh and the Maiden Fevroniya

Wikipedia: The Legend of the Invisible City of Kitezh and the Maiden Fevroniya

Nikolay Rimsky-Korsakov의 마지막 대형 오페라 Kitezh는 러시아 전설의 도시를 배경으로 하지만, 핵심 사건은 전쟁의 승패보다 자연과 신앙, 인간의 연민이 어떤 세계를 보존하는가에 있다. 숲에서 살아가는 Fevroniya는 상처 입은 Vsevolod와 만나고, Little Kitezh의 혼례 행렬은 타타르의 침입으로 끊긴다. Great Kitezh가 안개 속에서 사라진 뒤에도 Grishka Kuterma의 죄책감과 Fevroniya의 용서는 계속된다. 네 막의 긴 호흡은 현실의 파괴를 영적 환시로 전환하며, 관현악은 그 전환을 자연의 투명한 색과 대규모 합창의
울림으로 만든다.

전설과 대본

Vladimir Belsky는 Kitezh 전설과 성녀 Fevroniya 이야기를 결합해 대본을 썼다. 전설 속 Great Kitezh는 침입군이 다가오자 호수와 안개 속에서 보이지 않게 된 도시이며, 오페라에서는 그 기적이 시민의 기도와 순교를 통해 준비된다. Little Kitezh의 시장, 타타르의 약탈, Svetloyar 호수의 빈 물가, 천상적 새 Sirin과 Alkonost가 서로 다른 세계를 이루지만, 대본은 이들을 하나의 도덕적 질문으로 묶는다. 폭력에 맞선 공동체가 물리적 승리를 얻지 못하더라도 어떤 방식으로 살아남는가 하는 질문이다.

작품의 러시아적 성격은 전설의 소재와 성악의 말투에서 동시에 나온다. Mariinsky는 대규모 합창과 독창 모놀로그가 고대 농민 성가를 연상시키는 자유로운 선율을 사용한다고 설명한다. 이는 특정 전례 선율을
그대로 인용했다는 뜻이 아니라, 서유럽의 규칙적인 아리아 형식과 다른 호흡을 지닌 성악법을 가리킨다. OperaVision의 현대 공연 자료는 Fevroniya의 솔직한 순수성과 Grishka의 무도덕적인 떠돌이 성격을 작품의 중심 대비로 제시한다.

작곡 ·출판 ·초연

Rimsky-Korsakov와 Belsky가 Kitezh 전설을 오페라로 구상한 시기는 자료에 따라 1898–1899년 겨울까지
거슬러 올라가며, 본격적인 작곡은 1903–1904년으로 정리된다. Encyclopedia.com은 1903–1905년이라는
넓은 범위를 사용한다. 이는 착상, 작곡, 정서 작업을 어느 시점까지 포함하느냐의 차이로 볼 수 있다. 1906년 Leipzig의 M. P. Belaieff는 러시아어 성악보를 출판했고, 이듬해 Mariinsky Theatre에서 세계 초연이 열렸다.

초연 날짜는 러시아 제정기의 구력과 현재의 신력이 함께 기록된다. Mariinsky는 1907년 2월 7일을, IMSLP와 여러 서지는 2월 20일을 적는다. 두 날짜는 같은 공연을 서로 다른 달력으로 표시한 것이다. Feliks Blumenfeld가 지휘한 초연은 1년 반에 걸친 긴 리허설 끝에 큰 성공을 거두었다고 Mariinsky는 전한다. 새 음악의 급진성 때문에 리허설 과정이 순탄하지 않았다는 일화도 남아 있지만, 무대에서는 대규모 합창과
관현악의 색채가 작품의 장대한 규모를 드러냈다.

소요 시간

전곡은 인터벌을 제외하면 대략 3시간 30분에서 4시간 사이에 놓인다. Mariinsky의 2022년 공연 안내는 두 번의 인터벌을 포함해 4시간 10분으로 제시한다. 막 사이의 휴식, 대사와 장면 전환, 어느 부분을
생략하는지에 따라 실제 극장 체류 시간은 달라진다. The Battle at Kerzhenets 를 관현악 발췌곡으로만 들을 때에는 이 장대한 시간 구조가 사라지므로 , 전곡과 독립 간주의 청취 범위를 구별해야 한다.

편성

IMSLP의 상세 목록은 플루트 3(제 3플루트는 피콜로 겸용), 오보에 2, 잉글리시 호른, 클라리넷 3(제 3 클라리넷은 베이스 클라리넷 겸용), 바순 2, 콘트라바순 , 호른 4, 트럼펫 2, 콘트랄토 트럼펫, 트롬본 3, 튜바, 팀파니를 지정한다. 타악기에는 트라이앵글 , 심벌즈, 작은북, 큰북, 탐탐, 탬버린, 썰매방울, 글로켄슈필이 포함되며, 첼레스타와 하프 2, 현악 5부가 더해진다. 성악진은 Fevroniya 소프라노, Prince Vsevolod 테너, Grishka Kuterma 테너, Prince Yuri 베이스, Fyodor Poyarok 바리톤, Sirin 소프라노, Alkonost 콘트랄토와 혼성 합창을 중심으로 짜인다.

이 편성은 장면의 장소를 색채로 구분한다. 숲에서는 목관과 현악이 투명한 잔향을 만들고, Little Kitezh의 시장에서는 군중과 구슬리, 곰 조련사의 소리가 민속적 활기를 만든다. 타타르의 침입은 작은북과 큰북, 금관의 거친 공격으로 일상의 노래를 끊는다. Great Kitezh의 기도와 마지막 환시는 첼레스타 ·하프 ·높은 목관의 빛을 대규모 합창과 겹치며, 보이지 않는 도시를 시각적 장치가 아니라 음향의 변환으로 제시한다.

네 막의 진행

서론과 제 1막: 숲의 소녀와 사냥꾼

서론 Praise to the Wilderness 는 사람의 도시에서 떨어진 숲을 먼저 보여 준다. Fevroniya는 동물과 새를 돌보고 상처 입은 생명을 치료하며, 자연을 성소처럼 대한다. 사냥 중 길을 잃은 젊은이가 그녀의 오두막에 도착해 삶의 방식과 신앙을 묻는다. Fevroniya가 “신은 어디에나 있다 ”고 대답하자, 낯선 이의 의심은 사랑의

대화로 변한다. 그는 Great Kitezh의 통치자 Yuri의 아들 Vsevolod이며, Fevroniya에게 반지를 건네 약혼을 약속한다. 사냥꾼들이 나타나 그의 신분을 밝히면서 숲의 만남이 도시의 운명과 연결된다.

이 막의 음악은 Fevroniya를 세상 물정 모르는 장식적 순결로 그리지 않는다. 그녀의 긴 선율은 자연의
움직임과 인간의 말 사이를 오가고, Vsevolod의 성악은 그 말에 답하며 도시의 질서와 숲의 자유를 연결한다. 마지막 막에서 돌아오는 음악적 기억은 이 첫 만남이 단순한 연애 장면이 아니라 작품 전체의 신앙적
언어였음을 드러낸다.

제 2막: Little Kitezh의 혼례와 침입

Little Kitezh의 시장에는 결혼 행렬을 기다리는 시민, 곰 조련사, 구슬리 연주자와 거지들이 모인다. 군중은 Fevroniya가 평민 출신이라는 사실을 수군거리고 , 부유한 시민들은 그녀를 맞이할 자격이 없다고 여긴다. 술 취한 Grishka Kuterma는 이 적대감을 이용해 Fevroniya를 공개적으로 모욕한다. 그녀는 모욕에 맞서지 않고 자신도 같은 인간적 약함을 가진 사람이라고 말하며 그를 불쌍히 여긴다. Grishka는 그 대답에서 위안을
얻기보다 더 큰 혼란을 느낀다.

Poyarok이 혼례 노래를 청하는 순간 먼 뿔소리가 들리고, 노래는 타타르의 공격 소식에 끊긴다. 시민은
살해되거나 포로가 되고, 눈먼 Poyarok은 훗날 Great Kitezh에 도착해 함락의 소식을 전할 인물이 된다. Bedyay와 Burunday가 이끄는 침입군은 Fevroniya를 사로잡고 Great Kitezh로 가는 길을 요구한다. Grishka는 공포에 굴복해 길잡이가 되겠다고 약속한다. 개인의 비겁함이 공동체의 재난으로 번지는 순간이다.

제 3막: Great Kitezh의 기도와 Kerzhenets 전투

Great Kitezh의 시민들은 눈먼 Poyarok의 증언을 듣고 광장에 모인다. Yuri는 다가오는 공격 앞에서 기도를 청하고, Vsevolod는 축복을 받은 뒤 남자들을 이끌고 전장으로 나간다. 종이 울리고 안개가 도시를 덮기 시작한다. 시민의 합창은 공포를 숨기지 않으면서도 , 죽음 뒤의 재회를 준비하는 집단 의식으로 변한다.

The Battle at Kerzhenets 는 이 막의 교향적 간주다. 러시아군은 Kerzhenets 강에서 패하고 Vsevolod도 치명상을 입는다. 발췌곡으로 독립 연주되는 The Battle of Kerzhenets 또는 Massacre at Kerzhentz 는 빠른 현악, 금관의 신호, 타악의 충돌로 전투를 압축하지만 , 전곡 안에서는 시민의 기도와 Fevroniya의 상실 사이에 놓인다. 전투가 끝난 뒤 타타르가 Svetloyar 호수 건너편을 바라보아도 Great Kitezh는 보이지 않는다 . 도시는 물리적으로 파괴된 것이 아니라, 안개와 신앙 속에서 시야에서 물러난다.

호수 가에서 Grishka는 자신의 배신을 고백하고 Fevroniya에게 풀어 달라고 빈다. 그녀는 그를 묶은 끈을 풀어 주지만, Grishka는 종소리의 환청과 죄책감 속에서 미쳐 간다. Bedyay와 Burunday가 Fevroniya를 차지하려고 다투다 살인을 저지르는 장면은 침입군의 승리가 이미 내부에서 붕괴하고 있음을 보여 준다.

제 4막: 숲과 보이지 않는 도시

Fevroniya와 Grishka는 Kerzhenets의 숲과 늪을 헤맨다. Grishka는 악마가 보인다고 소리치며 양심의
고통을 견디지 못하고 달아난다. Fevroniya가 그에게 기도하는 법을 가르치려 하지만, 그는 끝내 도움을 받아들이지 못한다. 그녀가 지쳐 풀밭에 쓰러지면 보이지 않는 꽃이 피고, 천상적 새의 목소리가 평화와 행복을 예언한다. 죽은 Vsevolod가 나타나 Great Kitezh와 그 시민이 멸망하지 않고 보이지 않게 보존되었다고
알린다.

Fevroniya Vsevolod 2 . Fevroniya Grishka . Poyarok , .

Fevroniya Grishka

Fevroniya , Grishka . 4 .

Grishka , . Fevroniya , .

· ·

Rimsky-Korsakov Fevroniya .

Great Kitezh , , 4 , .
Mariinsky .

· · .

Kitezh “*Parsifal*” . Wagner . OperaVision *Kitezh* . Belsky Rimsky-Korsakov .

Mariinsky 1900 , . Fevroniya “ ” .

공연과 수용

Mariinsky의 기록에 따르면 초연은 오랜 리허설 끝에 큰 성공을 거두었고, 1910·1918·1958·1994·2001 년에도 극장이 작품을 다시 올렸다. 전곡의 긴 시간과 복잡한 무대 장치 때문에 극장마다 인터벌과 장면 전환을 다르게 설계하며, 관현악 발췌곡은 The Battle at Kerzhenets 처럼 독립 레퍼토리로 자리 잡았다. 발췌곡의 압도적인 색채가 오페라의 전체 종교적 구조를 대신할 수는 없다.

Dutch National Opera의 2022년 공연을 기록한 OperaVision은 Dmitri Tcherniakov의 연출과 Marc Albrecht의 지휘로 Fevroniya의 순수함과 Grishka의 반영웅적 성격을 현대적 시선에서 부각했다. Mariinsky 의 2022년 개정 제작은 Valery Gergiev와 Alexei Stepanyuk의 협업으로 작품의 러시아 전설적 규모를 다시 제시했다. 두 사례는 같은 악보가 숲, 시장, 전쟁, 환시를 무대의 언어로 번역하는 방식이 제작마다 달라질 수 있음을 보여 준다.

주요 레코딩과 영상

Valery Gergiev가 Mariinsky의 Kirov Opera forces와 Philips에서 만든 전곡 녹음은 러시아 오페라 시리즈 안에서 널리 알려진 자료다. MusicWeb International은 Gergiev 녹음이 전곡의 경쟁 자료로 자주
비교되지만 , 상트페테르부르크 극장의 음향에서는 목소리가 두드러진다고 평했다. 2012년 Naxos의 Cagliari 공연 녹음은 Gergiev와 비교되는 또 다른 전곡 자료로 소개되며, 두 음반의 차이는 지휘의 속도와 극장 잔향, 합창의 거리감에서 나타난다.

Marc Albrecht가 지휘한 Dutch National Opera 공연의 영상은 Opus Arte Blu-ray로 발매되었고 , Svetlana Ignatovich의 Fevroniya, Maxim Aksenov의 Vsevolod, John Daszak의 Grishka를 중심으로 한다. MusicWeb International은 이 영상이 원래 시나리오의 중세 러시아와 Fevroniya·Grishka의 대비를 무대와 관현악으로 함께 보여 준다고 설명했다. 영상과 음반은 같은 곡을 기록하지만 , 전자는 보이지 않는 도시를
조명과 움직임으로 구체화하고 후자는 관현악의 층과 성악의 말투를 전면에 둔다.

주요 자료

Mariinsky Theatre 작품 ·시놉시스: 구력 ·신력 초연 날짜, 2022년 공연의 4시간 10분과 인터벌 두
번, 네 막의 장면, Fevroniya·Grishka·Kitezh 전설에 관한 공식 해설.
IMSLP 작품 서지: 1903–1904년 작곡, 1906년 Belaieff 성악보, 1907년 Blumenfeld 지휘 초연,
배역 ·상세 관현악 편성, Massacre at Kerzhentz 관련 악보.

OperaVision, Dutch National Opera Kitezh: Fevroniya와 Grishka의 인물 대비, 네 막 줄거리, Marc Albrecht·Dmitri Tcherniakov 공연 자료와 현대적 해석.

Encyclopedia.com, Concise Oxford Dictionary of Music: V. Belsky 대본, 1903–1905년 작곡 표기, 1907년 초연과 20세기 공연 계보.

MusicWeb International, Naxos 전곡 녹음 평론: Cagliari 공연과 Gergiev Philips 녹음 비교, Fevroniya 성격과 제 4막의 구원 구조에 관한 평론.

MusicWeb International, Opus Arte 영상 평론: Marc Albrecht·Dutch National Opera 영상, Svetlana Ignatovich·Maxim Aksenov·John Daszak의 배역과 중세 러시아 시나리오.

Classical Music 영상 평론: Opus Arte 영상의 음악 ·무대 해석과 “러시아의 Parsifal”이라는 수용어에 관한 평가.
Rimsky-Korsakov 오페라 목록 ·공연 자료: 1910년 이후 Mariinsky 재공연과 초연 제작의 공식 연대.