The Snow Maiden

- □□

정보

Nikolai Rimsky-Korsakov: *The Snow Maiden*

개요

곡명 : *The Snow Maiden* (*Snegurochka*, 부제 *Vesennjaja skazochka*)
작곡가 : Nikolai Rimsky-Korsakov (1844–1908)
대본 : Nikolai Rimsky-Korsakov가 직접 썼으며, Alexander Ostrovsky의 1873년 희곡과 러시아 민속 자료에 바탕을 둔다.
작곡 시기 : 1879–1880년 겨울에 희곡을 다시 읽고 구상했으며, 1880년 여름에 본격적으로 작업해 1881년 3월 말 완성했다.
초연 : 1882년 2월 10일 (구력 1월 29일), Saint Petersburg Mariinsky Theatre, Eduard Nápravník 지휘.
개정과 전승 : IMSLP는 1895년을 개정 판본의 연도로 표시하고, 1898년 Bessel 자료와 Mariinsky 재공연이 이어진다.
작품 범위 : 프롤로그와 4막으로 이루어진 러시아어 전곡 오페라. 1895년 관현악 모음곡과 발췌 편곡은 전곡과 별도의 전달 단위다.
장르 : 러시아어 오페라, 부제 *Vesennjaja skazochka*(봄의 동화)
전곡 소요 시간 : 약 3시간 5분에서 3시간 14분

IMSLP: The Snow Maiden

Wikipedia: The Snow Maiden

Nikolai Rimsky-Korsakov의 *The Snow Maiden*은 작곡가가 직접 대본을 쓴 러시아어 프롤로그와 4막 오페라다. Spring Beauty와 Grandfather Frost 사이에서 태어난 Snegurochka가 인간의 사랑을 갈망하고, Lel, Kupava, Mizgir와 Berendey 왕국의 공동체를 거치며 자신의 운명을 맞는 이야기다. 이 글은 프롤로그와 네 막의 사건 순서, 합창과 춤, 판본과 무대 조건, 초연 이후의 절단과 녹음 전통을 전곡의 범위 안에서 설명한다.

원전과 작곡

Alexander Ostrovsky는 1873년에 러시아 민속 자료를 바탕으로 한 희곡 *The Snow Maiden*을 썼다. Rimsky-Korsakov의 오페라는 이 희곡을 가까운 대본 원천으로 삼았고, OhioLINK 학위논문 초록은 작곡가가

Ostrovsky의 허가를 받아 각색했다고 설명한다. Ostrovsky 희곡의 초연에는 Pyotr Tchaikovsky의
부수음악이 사용되었지만 , 그 음악은 Rimsky-Korsakov 오페라와 별개의 작품이다. 연구 개요는 희곡이
선사적 ·이교적 Berendeyan 왕국과 여러 민속 자료를 엮었다고 설명하며, 눈으로 만든 아이가 살아났다가
사라지거나 녹는 민담을 더 먼 서사적 배경으로 제시한다.

작곡가의 회고에 따르면 그는 1879–1880년 겨울에 희곡을 다시 읽고, 1880년 여름 Luga 근처 별장에서
오페라 작업을 진행했다. Mariinsky의 공식 전시 기록은 악보가 1881년 3월 말 완성되었다고 적는다. IMSLP 와 Stanford Opera는 작품 연대를 1880–1881년으로 표시한다. 이 연대는 초연일과 구분되며, 1895년 개정과 1898년 재공연은 뒤의 전승 단계다.

Mariinsky 기록은 Rimsky-Korsakov가 1893년 아내에게 보낸 편지에서 이 작품을 자신의 ‘제 9교향곡 ’이자 Glinka 이후 최고의 오페라로 평가했다고 전한다. 이 말은 작곡가의 자기평가이며 , 후대의 공연 빈도나 보편적 가치 판단을 뜻하지 않는다.

출판 정보와 판본

IMSLP는 1881년 Saint Petersburg V. Bessel 자료와 1898년 Bessel 자료를 구분한다. 1898년 전곡 총보는 plate 4800으로 표시되고, 1895년은 Version B의 개정 연도로 적힌다. Mariinsky의 전시 제목도 1882년 초연과 1898년 재공연을 나란히 제시한다. 1898년 재공연은 성공했지만 초연 때의 절단이 복원되지 않았고 휴식도 길었다는 회고가 남아 있다. 개정판에서 어떤 장면과 마디가 달라졌는지는 현재 확인된 자료가 모두 열거하지 않는다.

러시아 국립전자도서관과 러시아국립도서관의 서지는 Bessel이 낸 클라비어를 298쪽, 러시아어로 기록하며, 대본이 Ostrovsky 희곡에서 왔다고 적는다. 초판과 개정판, 성악판과 관현악 총보는 서로 다른 출판 단위로 확인된다. OhioLINK 학위논문 초록은 스케치북, 초판, 후속 개정판과 서신을 연구 자료로 사용했다고
밝히지만, 자필 원고의 현 소장처와 식별번호는 그 초록에 제시되지 않는다.

Rimsky-Korsakov가 1895년에 만든 관현악 모음곡 *The Snow Maiden (suite)*은 오페라의 일부 번호를 콘서트용으로 배열한 별도 작품이다. 오페라의 프롤로그와 네 막 전체, 합창과 장면의 순서는 모음곡의
곡목으로 대체할 수 없다.

소요 시간

Mariinsky의 2024년 공연 안내는 가족 관객용 각색판을 휴식 1회 포함 3시간 5분으로 표기한다. MusicWeb International이 다룬 2017년 파리 오페라 바스티유 영상은 두 장, 194분, 약 3시간 14분으로 기록된다. Vladimir Fedoseyev가 지휘한 1975년 녹음은 60분 50초, 61분 38초, 65분 5초의 세 장으로 총 3시간 7분 33초다. 이 수치는 판본, 각색, 절단과 휴식에 따라 달라지는 전곡 사례를 보여 주며, 프롤로그와 네 막의
고정된 분 단위 시간표는 현재 자료에서 제시되지 않는다.

편성

IMSLP의 1898년판 정보와 파트 목록을 대조하면 다음과 같은 피트 편성이 확인된다.

구분	악기와 역할
목관	piccolo, 2 flutes, 2 oboes, English horn, 2 clarinets, bass clarinet, 2 bassoons
금관	4 horns, 2 trumpets, 3 trombones, tuba
타악기	timpani, cymbals, tam-tam. 파트 목록에는 triangle, tambourine, glockenspiel, bass drum도 묶여 있다 .
건반 ·하프	piano, harp
현악기	strings
성악 ·합창	Snow Maiden: soprano, Spring Beauty: mezzo-soprano, Frost: bass, Tsar Berendey: tenor, Lel: alto 또는 contralto, Kupava: soprano, Mizgir: baritone, 혼합합창 SATB

IMSLP의 일반 편성표는 플루트와 오보에 , 클라리넷과 바순의 수를 적고 , 파트 목록은 Flute 3/Piccolo, Oboe 2/English Horn, Clarinet 2/Bass Clarinet처럼 겸용 파트를 나눈다 . 타악기도 일반 목록과 파트 묶음에서 세부 항목이 다르므로 , triangle, tambourine, glockenspiel, bass drum이 모든 번호에서 계속 사용된다고 확정할 수 없다 .

주요 배역에는 Bobyl Bakula와 First Herald(tenor), Bobylikha와 Tsar's Page(mezzo-soprano), Bermyata와 Second Herald(bass), Wood-Sprite(tenor), Maslenitsa(bass)가 더해진다 . 혼합합창은 Berendey 왕국의 백성 , 결혼 행렬 , Shrovetide와 Yarilo 의식의 군중을 맡는다 . Lel의 원래 성부는 alto 또는 contralto로 표시되지만 , 2017년 파리 영상에서는 Yuriy Mynenko가 countertenor로 노래했다 . 이는 원 악보의 성부와 현대 캐스팅의 선택을 구분해 보여 주는 사례다 .

프롤로그와 4막 구성

공식 구조는 프롤로그와 네 막이다 . Stanford Opera의 대본은 프롤로그를 Red Hill, 제 1막을 Berendeevka, 제 2막을 왕궁 , 제 3막을 보호림 , 제 4막을 Yarilo 계곡으로 지시한다 . IMSLP의 1898년판 목차는 각 막의 노래 , 아리에타 , 카바티나 , 합창과 춤을 열거한다 .

프롤로그

Spring Beauty와 Frost 사이에서 태어난 Snow Maiden은 자연의 세계에 속해 있지만 인간의 노래와 사랑을 동경한다 . 새들의 노래와 춤 , Spring의 서주와 아리아가 Red Hill의 겨울 숲을 열고 , Snow Maiden이 인간 공동체로 향할 이유를 제시한다 . 프롤로그는 한 인물이 계절의 존재에서 인간 사회의 구성원으로 이동하는 출발점이다 .

제 1막

Berendeevka 정착지에서 Snow Maiden은 Bobyl Bakula와 Bobylikha의 집에 머문다 . Lel의 첫째 ·둘째 노래와 Snow Maiden의 아리에타가 그녀가 인간 감정을 아직 이해하지 못한다는 점을 드러낸다 . Kupava는 상인 Mizgir와 약혼했지만 , Mizgir는 Snow Maiden을 보고 마음을 바꾼다 . 혼인 의식과 막 피날레는 Lel의 노래 , Kupava의 아리에타 , Snow Maiden과 Kupava의 대립을 마을 공동체의 장면으로 묶는다 .

제 2막

왕궁에서는 Tsar Berendey와 Bermyata가 공동체의 질서를 살피고, 눈먼 gusli 연주자들의 합창과 행렬이 왕국의 의식을 만든다. Kupava는 Mizgir의 변심을 호소하고, Tsar는 결혼과 사랑의 질서를 회복하려 한다. Tsar와 Kupava의 이중창, 공개 포고, Berendeyans의 찬가, Tsar의 카바티나가 왕궁 장면을 이어 간다. Shrovetide 행렬과 춤은 개인의 갈등을 공동체의 축제로 확장한다.

제 3막

보호림에서 젊은이들의 roundelay와 Beaver의 노래, skomorokhi의 춤이 숲의 밤을 채운다. Lel의 셋째 노래 뒤에 Snow Maiden과 Mizgir의 장면과 아리오소가 놓이고, Lel, Kupava, Snow Maiden의 삼중창이 사랑의 방향을 바꾼다. Dance of the Skomorokhi는 제 3막에 놓인 대표 춤곡이며, 1895년 관현악 모음곡으로도
별도 전승된다.

제 4막

Yarilo 계곡의 새벽에 Snow Maiden은 Spring Beauty에게 사랑을 느낄 수 있게 해 달라고 청한다. 사랑을
얻은 Snow Maiden은 Mizgir에게 마음을 고백하지만 , Yarilo의 햇빛이 눈으로 된 몸을 녹인다. Mizgir는
호수에 몸을 던지고, Berendey 왕과 백성은 태양을 찬양한다. 마지막 장면은 Snow Maiden의 소멸, Mizgir의 죽음, 공동체의 태양 찬가를 한 결말 안에 놓는다. 확인된 공개 목차에서 제 4막은 전체 번호명보다 사건 순서가 분명하므로 , 이 막은 장면 기능을 중심으로 설명한다.

무대 조건과 공연 관행

S01의 Mariinsky 기록은 1882년 제작에 고가의 장식, 의상과 소품, 별도의 고대 러시아풍 디자인이
필요했다고 전한다. 1885년 Mamontov Private Opera 공연에서는 Viktor Vasnetsov가 무대와 의상을 맡았으며, 학술 연구는 이 공연이 작품을 민속적 고대 러시아의 이미지와 연결했다고 분석한다. 이 작품은 새, 꽃, 숲의 존재, 군중, 행렬과 춤을 포함하는 무대 자원을 전제로 한다.

Mariinsky의 줄거리와 Stanford 대본은 프롤로그의 Red Hill, 왕궁과 숲, Yarilo 계곡의 장소를 구분한다. 무대 위의 계절과 햇빛, 결혼 행렬, Shrovetide와 태양 의식이 장면 전환의 조건이 된다. 특정 장치의 규격과 효과음 실행 방식은 확인된 자료에 제시되지 않는다.

초연과 개정, 수용

초연은 구력 1882년 1월 29일, 신력 2월 10일 Saint Petersburg Mariinsky Theatre에서 Eduard Nápravník 지휘로 열렸다. 완성 직후 Rimsky-Korsakov는 Nápravník와 제국극장 책임자 Karl Kister 앞에서 발췌를 연주했고, 배우와 가수의 리허설에 참여해 반주도 맡았다고 Mariinsky 기록은 전한다.

Nápravník는 재능 있는 작품이라고 평가하면서도 대본의 무대성, 음악의 단조로움과 강한 극적 장면의
부족을 지적하고 상당한 절단을 요구했다. 초연에서는 Snow Maiden의 아리에타, Kupava의 아리에타, Tsar 의 두 번째 카바티나와 제 1막 피날레의 일부가 빠졌다. 초연 반응은 성공과 냉담함이 섞여 있었고, Berendey 의 카바티나와 Lel의 셋째 노래, Berendeyans의 찬가와 일부 번호가 반복되었다 . 1898년 재공연도

성공했지만 절단은 복원되지 않았다.

1922년 1월 23일 Metropolitan Opera의 미국 초연은 프랑스어 번역으로 진행되어 그 시즌 일곱 차례 공연을 기록했다. Henry T. Finck는 Snow Maiden과 Lel, 제 3막 춤을 높이 평가하면서 프롤로그와 앞 두 막의 일부를 지루하다고 보았다. 악보에 작곡가의 절단 제한 주석이 있었지만 지휘자 Artur Bodanzky가 많은 절단을 실행했고, 공연은 밤 11시를 조금 넘겨 끝났다고 Met Archives는 전한다. 이 기록은 작품의 길이와 장면
기능이 판본, 번역, 지휘자의 공연 관행에 따라 달라졌음을 보여 준다.

녹음과 구체적 연주 관점

MusicWeb International의 2021년 DVD 평은 Bel Air Classiques BAC186을 다룬다. 이 영상은 2017년 4 월 Paris Opéra Bastille에서 촬영되었고 , Aida Garifullina, Yuriy Mynenko, Martina Serafin, Maxim Paster, Thomas Johannes Mayer 등이 출연하며 Mikhail Tatarnikov가 지휘했다. 평론가는 현대 공동체가 조상들의 생활을 재현하는 설정으로 작품을 옮긴 연출을 설명하면서 , 1873년 Ostrovsky 희곡과 겨울, 봄, 태양, 사랑의 신화적 이미지를 현실적인 무대와 함께 검토한다. 이는 해당 영상 제작의 해석이며, 모든 공연에 적용되는 연출 지침은 아니다.

MusicWeb의 2003년 음반 평은 Vladimir Fedoseyev 지휘, Tchaikovsky Symphony Orchestra of Moscow Radio와 Grand Choir of the USSR Radio and TV의 1975년 녹음을 소개한다. Snow Maiden은 Valentina Sokolik, Spring Fairy와 Lel은 Irina Arkhipova, Tsar Berendey는 Anton Grigoriev, Mizgir는 Anatoly Moksayakov, Kupava는 Lidya Sakharenko, Frost는 Alexander Vedernikov 등이 맡았다. 녹음은 세 장의 CD에 총 3시간 7분 33초로 수록되며, 원문에는 장소가 제시되지 않는다. 이 자료는 출연진과 녹음 시간을 확인하게 하는 음반 기록이다.

작곡가의 1893년 편지, Nápravník의 절단 요구, Met의 1922년 공연 기록은 각각 자기평가, 초연 관행, 국제 재공연의 수용을 보여 준다. 현재 확인된 자료는 Rimsky-Korsakov가 특정 템포나 무대 밖 파트를 지시한
전용 리허설 발언을 충분히 남기지 않는다. 따라서 공연별 템포와 무대 밖 파트의 처리에는 개별 판본과 제작 자료의 확인이 필요하다.

주요 레코딩

Vladimir Fedoseyev, Tchaikovsky Symphony Orchestra of Moscow Radio, Grand Choir of
the USSR Radio and TV, 1975년 녹음. Valentina Sokolik, Irina Arkhipova, Anton Grigoriev, Anatoly Moksayakov, Lidya Sakharenko, Alexander Vedernikov 등이 출연하며 세 장의 CD, 총 187분 33초다.
Mikhail Tatarnikov 지휘, Aida Garifullina, Yuriy Mynenko, Martina Serafin, Maxim Paster, Thomas Johannes Mayer 등이 출연한 Bel Air Classiques BAC186, 2017년 Paris Opéra Bastille 영상. 두 장, 194분이며 MusicWeb의 2021년 평론이 현대적 무대 설정과 신화적 이미지의 충돌을 다룬다.
1922년 Metropolitan Opera의 프랑스어 공연은 녹음이 아니라 미국 초연의 공연 기록이다. Bori와 Delaunois의 배역, Artur Bodanzky의 절단, 일곱 차례 공연이라는 정보가 아카이브에 남아 있어 녹음 목록과 구분되는 역사적 실연 자료로 볼 수 있다.

주요 자료

Mariinsky Theatre, “Снегурочка. 1882. 1898”: 작곡가 회고, 1881년 완성, 초연과 절단, 1898
년 재공연.
Mariinsky Theatre, The Snow Maiden 공연 기록: 신력 ·구력 초연일, 가족용 공연시간과 전곡
줄거리.
Stanford Opera, Snegurochka libretto: 러시아어 대본, 인물 ·성부, 막별 장소 지시.
러시아 국립전자도서관 ·러시아국립도서관 서지, Снегурочка: Bessel 클라비어의 298쪽 서지와 Ostrovsky 대본 책임표시.
Victoria Vladimirovna Kononova, University of Wisconsin–Madison dissertation record: Ostrovsky 희곡의 민속 자료와 1882·1885 공연 수용 연구 개요.
Gregory A. Halbe, OhioLINK dissertation record: Ostrovsky 각색 허가, 스케치북, 초판, 개정판, 서신을 다룬 연구 초록.
MusicWeb International, The Snow Maiden, Bel Air Classiques BAC186: 2017년 파리 영상의 출연진, 194분과 현대적 무대 해석.
Metropolitan Opera Archives, The Snow Maiden: 1922년 미국 초연, 프랑스어 번역, 일곱
공연과 절단 ·당대 평론.
MusicWeb International, Vladimir Fedoseyev, The Snow Maiden: 1975년 녹음의 출연진과 세 장의 CD 시간.