Sleeping Beauty, Op. 66

- □□

정보

Pyotr Ilyich Tchaikovsky — The Sleeping Beauty, Op. 66
작곡가: Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840–1893)
작품명: The Sleeping Beauty, Op. 66, TH 13, ČW 13
장르: ballet-féerie, Introduction과 프롤로그 및 3막으로 이루어진 전막 발레
대본: Ivan Vsevolozhsky가 Charles Perrault의 1697년 동화를 바탕으로 구상했으며 , Marius
Petipa가 무대용 장면과 춤의 순서를 구체화했다 .
작곡 시기: 1888년 10월부터 1889년 8월까지
초연: 1890년 1월 15일, Saint Petersburg의 Imperial Mariinsky Theatre, Marius Petipa 안무, Riccardo Drigo 지휘
헌정: Ivan Vsevolozhsky

개요
Pyotr Ilyich Tchaikovsky의 The Sleeping Beauty, Op. 66은 Perrault의 La belle au bois dormant 를 러시아 제국극장의 대형 무대에 맞게 확장한 전막 ballet-féerie 다. Introduction 뒤에 프롤로그가 오고, 이어서 1막 ·2막 ·3막이 차례로 진행된다. Aurora의 탄생과 저주, 생일날의 물레 사건, Désiré 왕자의 탐색과 각성, 결혼식의 동화 인물 디베르티스망이 전체 줄거리를 이룬다.

Vsevolozhsky는 1888년 위촉 때 Perrault의 이야기와 Louis XIV 시대의 궁정 양식을 함께 제안했다. Petipa 의 계획 자료는 인물 목록과 장면별 춤 형식을 구체화했고 , Tchaikovsky는 그 순서에 맞춰 행진곡 ·왈츠 ·파드되
· 변주 ·판노라마를 하나의 긴 악보로 엮었다. 따라서 전막의 음악은 독립적인 관현악 장면과 무대의 동작을
동시에 지시하는 번호 체계를 갖는다.

제작의 출발점과 초연

Tchaikovsky Research가 정리한 편지에 따르면 Vsevolozhsky는 1888년 5월 Tchaikovsky에게 작품을 제안했고, Tchaikovsky는 같은 해 9월 대본의 규모와 방향을 긍정적으로 받아들였다 . 1888년 10월부터
작곡과 오케스트레이션이 진행되었으며 , 1889년 후반 리허설에서 무대 시간에 맞춘 수정과 추가가 이어졌다. 1889년 10월에는 Cinderella와 Prince Fortuné를 위한 No. 26b가 더해졌다.

초연은 1890년 1월 15일 Saint Petersburg의 Imperial Mariinsky Theatre에서 열렸다. Petipa가 안무를
맡고 Drigo가 지휘했으며 , Carlotta Brianza가 Aurora, Pavel Gerdt가 Prince Désiré, Marie Petipa가 Lilac Fairy, Enrico Cecchetti가 Carabosse를 맡았다. Auer의 바이올린 독주와 Albert Zabel의 하프 독주도 초연 제작 자료에 기록되어 있다. Vsevolozhsky의 의상 ·무대 구상은 Louis XIV 시대의 궁정 축제라는 외형을
발레의 틀로 끌어들였다 .

출판 정보와 자료

1890년 말 Tchaikovsky는 Hamburg의 Daniel Rahter가 총보를 필사하도록 허가했다. Tchaikovsky Research는 Rahter의 판을 제한적인 석판 인쇄본으로 설명하며, No. 18 Entr'acte 가 빠진 상태였다고 기록한다. 1898년 Boris Jurgenson의 목록에는 전막 총보가 실렸지만, 그 목록에 대응하는 실물 판과 plate는 확인되지 않는다. 현재 전막 악보에 접근하는 대표적인 경로는 Anatoly Dmitriyev가 편집한 1952년 Moscow Muzgiz 전집 제 12권이다.

Tchaikovsky는 1890년 2월 전막에서 콘서트용 모음곡을 만들 가능성을 Jurgenson에게 문의했지만 , 생전에 확정된 모음곡을 내놓지는 못했다. 1899년 Jurgenson이 발행한 다섯 번호 발췌판은 IMSLP에서 Op. 66a, TH 234 로 정리되고, Tchaikovsky Research의 서술에서는 Op. 67-bis 라는 표기도 나타난다. 두 자료가
공통으로 가리키는 것은 Introduction, Adagio, Puss-in-Boots와 White Cat, Panorama, Waltz를 묶은 별도 관현악 모음곡이라는 점이다. 이 모음곡의 순서와 약 20분이라는 시간은 전막 Op. 66의 서사와 길이를
대신하지 않는다.

소요 시간

전막의 시간은 공연 조건과 판본에 따라 달라진다. IMSLP의 작품 메타데이터는 평균 160분을 제시하고, John Steane이 다룬 1999년 Mikhail Pletnev·Russian National Orchestra 녹음은 159분으로 표기된다. 반면 Mariinsky Theatre는 Sergei Vikharev의 1999년 복원 공연을 세 번의 휴식을 포함한 4시간으로 안내한다. 따라서 전곡 녹음의 약 159–160분과 무대 공연의 약 4시간을 같은 종류의 수치로 합치지 않는다.

편성

Tchaikovsky Research가 제시하는 관현악은 다음과 같다.

목관: piccolo, flutes 2, oboes 2, English horn, clarinets 2 in A and B-flat, bassoons 2
금관: horns 4 in F, cornets 2 in A and B-flat, trumpets 2 in A and B-flat, trombones 3, tuba
타악: timpani 4, triangle, tambourine, military drum, cymbals, bass drum, tam-tam, glockenspiel
건반 ·발현: piano, harp
현악: violin I·II, viola, cello, double bass

피아노는 독주 악기가 아니라 관현악 편성 안에 포함된다. 네 대의 팀파니와 군악용 작은북, 글로켄슈필 , 하프는 궁정 행진과 동화 인물의 춤을 서로 다른 색채로 구분하는 데 쓰이며, English horn과 bassoon은 프롤로그의 요정 대조를 만드는 독주 성부로 자주 드러난다.

인물과 무대의 전제

프롤로그에서 King Florestan XIV와 Queen은 Aurora의 탄생을 축하하고 여섯 요정에게 축복을 부탁한다. 초대받지 못한 Carabosse는 물레에 손가락을 찔러 공주가 죽을 것이라고 저주하지만, Lilac Fairy가 그 결과를 백 년의 잠으로 바꾼다. 1막에서는 성장한 Aurora가 궁정의 시선 속에서 네 구혼자를 맞이하고, 2막에서는 숲에서 사냥하던 Désiré가 Lilac Fairy의 환영을 통해 잠든 공주를 알게 된다. 3막의 결혼식은 Perrault 동화의 Puss-in-Boots, White Cat, Blue Bird, Princess Florine, Little Red Riding-Hood와 Wolf, Tom Thumb과 Ogre를 차례로 불러들인다.

원작 설정에서 Aurora는 스무 살로 제시되지만, 1921년 Ballets Russes 제작에서는 열여섯 살로 바뀌었다고 Doug Fullington이 설명한다. 이 차이는 후대 제작의 인물 설정이 1890년 대본과 달라질 수 있음을 보여 주며, 특정 현대 공연의 나이를 원작의 고정값으로 취급하지 않게 한다.

공식 번호 구조

Tchaikovsky Research는 Introduction과 30개 번호를 원작 총보의 순서로 제시한다. 제목과 주요 tempo 표기는 다음과 같다.

구간	공식 번호와 표제	무대 기능
Introduction	`Introduction` — `Allegro vivo`	궁정 축제의 시작을 연다.
Prologue	No. 1 `March` — `Moderato`; No. 2 `Scène dansante: Entrée des Fées` — `Moderato con moto–Tempo di Valse`	탄생 축하와 요정들의 입장을 배치한다.
Prologue	No. 3a `Pas de six: Adagio`와 No. 3b–3g 여섯 요정 변주, No. 3h `Coda`	각 요정의 축복을 개별 변주로 보여 준다. No. 3g는 `La Fée des Lilas`다.
Prologue	No. 4 `Finale` — `Andante–Allegro vivo`	Carabosse의 저주와 Lilac Fairy의 개입으로 프롤로그를 닫는다.
Act I	No. 5 `Scène`; No. 6 `Valse` — `Allegro. Tempo di Valse`; No. 7 `Scène`	Aurora의 생일 궁정과 구혼자들의 입장을 진행한다.
Act I	No. 8 `Pas d'action`: `Rose Adagio`, 시녀와 시동의 춤, Aurora 변주와 Coda	네 구혼자와의 균형, 공주의 변주, 물레 사건 직전의 궁정 의식을 묶는다.
Act I	No. 9 `Finale` — `Allegro giusto`	Aurora가 쓰러지고 성 전체가 잠에 든다.
Act II	Nos. 10–14: `Entr'acte et Scène`, `Colin-maillard`, 네 귀족 부인의 춤, `Farandole`, `Scène`	사냥터의 놀이와 궁정의 춤을 거쳐 왕자와 요정의 만남으로 옮긴다.
Act II	No. 15 `Pas d'action: Scène d'Aurore et de Désiré`, Aurora 변주와 Coda; No. 16 `Scène`	Lilac Fairy가 Aurora의 환영을 보여 주고 Désiré가 잠든 공주를 찾게 한다.
Act II	No. 17 `Panorama` — `Andantino`; No. 18 `Entr'acte` — `Andante sostenuto`; No. 19 `Entr'acte symphonique: Le sommeil`과 이어지는 `Scène`; No. 20 `Finale`	왕자의 이동, 잠든 성의 정지된 시간, 입맞춤과 각성을 연결한다.

구간	공식 번호와 표제	무대 기능
Act III	Nos. 21–23: `March`, `Polonaise`, 네 요정의 `Pas de quatre`와 네 변주	결혼식 손님과 요정들의 입장을 형식적으로 정돈한다.
Act III	No. 24 `Pas de caractère: Puss-in-Boots and the White Cat`; No. 25 `Pas de quatre` 중 Cinderella·Prince Fortuné와 Blue Bird·Princess Florine	동화 속 인물의 성격춤과 파드되를 이어 간다.
Act III	No. 26a `Little Red Riding-Hood and the Wolf`, No. 26b `Cinderella and Prince Fortuné`; No. 27 `Pas berrichon`	후대에 추가된 춤을 포함해 디베르티스망의 폭을 넓힌다.
Act III	No. 28 `Pas de deux: Aurora and Prince Désiré`, No. 29 `Sarabande`	결혼식의 중심 파드되와 궁정 춤을 놓는다.
Act III	No. 30 `Finale` — `Allegro brillante. Tempo di Mazurka`와 `Apotheosis` — `Andante molto maestoso`	마주르카와 아포테오시스로 전막을 끝맺는다.

프롤로그와 1막 : 축복, 저주, 공주의 성년식

프롤로그의 March와 `Entrée des Fées`는 Florestan XIV의 궁정에 축제의 규칙을 세운다. No. 3의 `Pas de six`는 Adagio 뒤에 여섯 변주를 두어 각 요정의 축복을 분리한다. Candide, Fleur de Farine, Miettes qui tombent, Canari qui chante, Violante, Lilac Fairy가 서로 다른 춤의 성격을 갖고, Coda가 이를 한 장면으로 묶는다. Carabosse의 등장은 이 질서에 돌발적인 동작과 위협을 끼워 넣으며, Lilac Fairy는 No. 4 Finale에서 죽음 대신 잠이라는 해결을 제시한다.

1막의 생일 축제는 No. 6 `Valse`와 네 구혼자의 입장으로 시작된다. No. 8의 `Rose Adagio`에서 Aurora는 네 구혼자와 차례로 손을 잡고 균형을 유지한다. `Pas d'action`은 공주의 공개적인 성숙을 춤의 절차로 보여 주며, 이어지는 시녀와 시동의 춤, Aurora 변주, Coda가 궁정 의식을 확장한다. 변장한 Carabosse가 건넨 물레에 Aurora가 손가락을 찌르면 No. 9 Finale가 왕과 손님, 숲을 함께 잠재운다.

2막 : 환영과 잠든 성으로의 이동

2막 초반의 `Colin-maillard`와 네 귀족 부인의 춤은 Désiré가 있는 사냥터와 궁정의 놀이를 보여 준다. Lilac Fairy가 나타난 뒤 No. 15의 `Scène d'Aurore et de Désiré`는 왕자에게 Aurora의 환영을 보이고, 왕자는 잠든 성을 찾아 나선다. `Panorama`는 이 이동에 놓인 관현악 번호이며, No. 18의 Entr'acte와 No. 19 `Le sommeil`은 성의 정적과 각성 직전의 장면을 잇는다. No. 20 Finale에서 왕자가 Aurora에게 입맞춤하면 백 년 동안 잠들었던 궁정이 다시 움직이기 시작한다.

3막 : 결혼식과 동화 인물의 디베르티스망

3막의 March와 Polonaise는 결혼식의 입장 순서를 세운다. 네 요정의 `Pas de quatre` 뒤에 Puss-in-Boots와 White Cat, Cinderella와 Prince Fortuné, Blue Bird와 Princess Florine, Little Red Riding-Hood와 Wolf,

Tom Thumb과 형제들 및 Ogre가 각각의 성격춤으로 등장한다. No. 28의 Aurora와 Désiré 파드되가 결혼한 두 인물의 중심 장면을 만들고, No. 29 Sarabande 와 No. 30 Finale의 Mazurka 및 Apotheosis가 궁정
축하를 마무리한다 .

판본, 컷, 후대 복원

공식 번호가 모든 시대의 공연 순서와 같은 것은 아니다. Tchaikovsky Research는 No. 18 Entr'acte 가 1890년 첫 공연에서 빠졌다고 기록한다. Petipa Society가 정리한 초기 공연 변경에는 2막의 Baronesses·Countesses·Marchionesses 춤과 2막 Aurora 변주, 3막 Sapphire Fairy 변주의 삭제가 포함된다. 3막 Blue Bird 파드되, Wedding 파드되, Coda generale와 Apotheosis도 짧아졌다는 기록이 있다

.

공연본에 따라 3막 Gold Fairy 변주를 2막 Aurora 변주 자리에 옮겨 쓰기도 했다. 이때 Drigo가 두 조성을
잇는 네 마디를 보탰다는 설명이 있어, 현재 무대에서 들리는 Aurora 변주를 총보의 No. 15b와 자동으로
동일시할 수 없다. No. 26b의 Cinderella와 Prince Fortuné 춤은 1889년 10월 리허설 기간에 추가되었고 , Petipa가 무대 길이에 맞춘 축약을 요청했다는 편지가 남아 있다.

1999년 Mariinsky Theatre의 복원 공연은 Sergei Vikharev가 안무를 맡고 Nikolai Sergeyev의 Harvard Theatre Collection 기보를 사용한 제작이다. 세트와 의상은 Vsevolozhsky 및 원작 장식가의 스케치와 Saint Petersburg의 박물관 ·도서관 자료를 참고했다. Fullington과 Marc Haegeman은 Sergeyev의 Stepanov 방식 기보가 프롤로그와 1막에는 비교적 많이 남아 있지만 2·3막은 덜 완전하다고 설명한다. 이 복원은 남은 악보 ·기보 ·사진을 연결해 1890년 제작을 재구성한 결과이며, 초연 당일보다 후대에 보존된 자료와 연결
자료의 범위를 반영한다.

Roland John Wiley는 자필 총보, 남아 있는 한 개의 répétiteur, Sergeyev가 사용한 두 개의 인쇄 피아노
축약본을 1890년 공연본 연구의 핵심 자료로 제시한다. 초연 리허설에 쓰인 두 바이올린 répétiteur는 1980 년대 초부터 소재가 기록에 나타나지 않는다. 이 자료 환경은 음악의 길이와 안무의 길이를 함께 비교해야
한다는 점을 보여 주며, 복원판마다 서로 다른 자료 범위와 안무 조건을 제시하게 한다.

지휘와 녹음으로 듣는 전막

Royal Ballet 음악감독 Koen Kessels는 2017년 Gramophone 인터뷰에서 프롤로그의 Lilac Fairy와 Carabosse를 flute·cor anglais·bassoon의 음색 대비로 설명했다. 그는 Scène dansante 가 첫 박을 비운 syncopation으로 시작해 무용수가 소리를 정확히 받아야 하는 대목이라고 말했고, 여러 단계의 fortissimo가 뒤의 절정을 위해 동적 여백을 남긴다고 자신의 지휘 경험을 소개했다. 이 관찰은 Kessels의 실제 무대
경험에서 나온 해석이다.

Antal Doráti, Minneapolis Symphony Orchestra, 1955: David Barker는 1955년 4월
10–11일 Northrop Auditorium 녹음을 초기 LP 전막 기록으로 소개한다. Barker의 비평에서
Doráti는 2막 No. 20의 어둠에서 빛으로 넘어가는 과정과 마지막 tam-tam을 강하게 만들지만,
Rose Adagio 에서는 음악을 빠르게 진행해 여유가 적다는 평가를 받는다.
Richard Bonynge, National Philharmonic, 1977: Tim Ashley는 Bonynge의 Tchaikovsky 발레 전집을 후대 극장판의 수정과 재안무를 19세기 자료와 비교하려는 관심 속에서

□□□□ . 1977□ *Sleeping Beauty*□ □□□ □□ □□□ □□□□ , □□ □□□□ 1890□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□ □□□□ □□□ .

- **Mikhail Pletnev, Russian National Orchestra, 1999:** John Steane□ □□□ Deutsche Grammophon 457 634-2 □□□ 159□□□ . Steane□ □ □□ □□□ □□□□ tutti□ □□□ □□ □□□□ , 2□ □□□ 10□□□ □□ □□□ tempo·dynamics □□□ □□□□□ □□□ .
- **Vladimir Jurowski, State Academic Symphony Orchestra of Russia, 2013:** 2017□ ICA Classics ICAC 5144□ □□□ 2□□ 40□ □□ □□□□ . Colin Anderson□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □ □□□ □□ , □□□ articulation□ Act I `Waltz`, □□□ Apotheosis□ □□□ □□□□ □□□ .
- **Anatole Fistoulari, London Symphony Orchestra, 1962:** □ □□□ □ 50□□ □□□□□ . Antony Hodgson□ Fistoulari□ Ballets Russes □□□ □□ □□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□ , Rose Adagio□ Panorama□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□□ .

□□ □□

- Tchaikovsky Research — The Sleeping Beauty
- Tchaikovsky Research — Ivan Vsevolozhsky
- Tchaikovsky Research — The Sleeping Beauty (suite)
- Tchaikovsky Research — Letter 4257
- IMSLP — The Sleeping Beauty, Op. 66
- IMSLP — The Sleeping Beauty Suite, Op. 66a
- Marius Petipa Society — The Sleeping Beauty
- Mariinsky Theatre — The Sleeping Beauty
- Roland John Wiley — Sleeping Beauty: The First Production
- Doug Fullington and Marc Haegeman — The Kirov's Reconstructed Sleeping Beauty
- Doug Fullington — Petipa's Original Choreography for Aurora
- Gramophone — Exploring the genius of The Sleeping Beauty
- Gramophone — Tchaikovsky: Sleeping Beauty, Pletnev
- MusicWeb International — Tchaikovsky: Ballets (Doráti Edition)
- Classical Source — Vladimir Jurowski conducts The Sleeping Beauty
- Classical Source — Anatole Fistoulari ballet music