정보

표트르 일리치 차이콥스키 , 《호두까기 인형》 Op. 71

개요
작곡가: Peter Ilyich Tchaikovsky (1840–1893)
작품명: The Nutcracker, Op. 71
장르: 2막 3장면의 발레
작곡: 1891–1892년
초연: 1892년 12월 18일, 상트페테르부르크 마린스키 극장
초연 지휘: Riccardo Drigo
초연 무대: Marius Petipa의 장면 계획을 바탕으로 Lev Ivanov가 안무

IMSLP: Nutcracker, Op. 71 (Complete Ballet)

Wikipedia: The Nutcracker

차이콥스키의 《호두까기 인형》은 크리스마스이브 실버하우스 집안의 파티에서 시작하는 2막 3장면의 발레다. 클라라는 선물로 받은 호두까기 인형을 구하고, 인형은 쥐들과의 싸움 뒤 왕자로 변한다. 두 사람은 눈 덮인 숲을 지나 과자의 나라에 도착한다. 전막의 악보는 서곡과 제 1번부터 제 15번까지로 이루어져 있으며, 작곡가가 그중 여덟 곡을 골라 만든 연주회용 모음곡 Op. 71a와는 구별된다.

출판 정보와 자료

대본을 마련한 이반 프세볼로시스키와 프티파는 알렉상드르 뒤마가 각색한 E. T. A. 호프만의 이야기를 토대로 삼았다. 호프만의 원작, 뒤마의 각색, 1892년 발레 대본은 같은 이야기를 서로 다른 방식으로 전한다. 따라서 오늘날 널리 알려진 줄거리를 원래 무대의 세부 사항으로 곧바로 돌려놓을 수는 없다. 1892년 대본에서
가족의 이름은 실버하우스이며 , 중심이 되는 소녀는 클라라 또는 클레르로 적힌다. ‘마리 ’나 ‘마샤 ’, ‘슈탈바움 ’ 이라는 이름은 다른 이야기와 후대 무대판을 살펴볼 때 따로 구별해야 한다.

프티파는 장면의 순서와 길이, 등장인물의 동선과 춤의 성격을 상세히 계획했다. 그러나 그가 공연 전체의
안무를 완성한 것은 아니다. 초연 무대는 레프 이바노프가 맡았고, 리카르도 드리고가 지휘했다. 차이콥스키의

오페라 《이올란타》와 같은 날 마린스키 극장에서 처음 공연되었다 . 원래의 기획과 실제 초연 무대가 두 사람의 작업을 거쳐 성립했다는 점은, 훗날의 안무를 어느 한 사람에게 온전히 귀속시키기 어려운 이유이기도 하다.

P. Jurgenson은 1892년 모스크바에서 전막 총보를 출판했다. 작곡가의 자필 총보도 전해지지만 , 모음곡을
만들 때 떼어낸 일부 잎은 사본으로 보충되어 있다. 악보에서 전막과 모음곡의 관계를 확인할 때에는 여덟 곡의 이름만 대조할 것이 아니라, 발췌와 재배열이 이루어진 별도의 악보라는 사실도 염두에 두어야 한다.

소요 시간

전막의 음악은 대략 90분이다. 실제 공연 시간에는 막간과 무대 전환이 더해지고, 제작에 따라 장면의 길이나 악곡의 사용 방식도 달라진다. Op. 71a 모음곡은 약 20~25분으로, 전막의 축약 공연이 아니라 연주회에서 독립적으로 연주하도록 고른 여덟 곡의 순서다.

편성

전막의 악기 편성은 다음과 같다.

목관: 3 flutes (2nd and 3rd doubling piccolos), 2 oboes, English horn, 2 clarinets (in A, B-
flat), bass clarinet (in A, B-flat), 2 bassoons.
금관: 4 horns (in F), 2 trumpets (in A, B-flat), 3 trombones, tuba.
타악기와 건반악기: 4 timpani, triangle, tambourine, cymbals, bass drum, tam tam, glockenspiel, castanets, celesta (or piano).
그 밖의 악기: 2 harps, violins I, violins II, violas, cellos, double basses. 제 1막 제 5번에는 toy instruments로 지정된 rattle, trumpets (in C), drums, 2 rabbit drummers, cuckoos, quails, cymbals가 쓰인다.
성악: 제 1막 제 9번 「Valse des flocons de neige」(눈송이의 왈츠)에 무대 밖의 가사 없는 합창이 참여한다.

장난감 악기는 전투곡 제 7번이 아니라 파티가 끝나기 전 제 5번에 놓인다. 실버하우스의 집 안에서 아이들이 만지고 소리를 내는 물건이 관현악의 일부가 되는 셈이다. 반면 제 14번 파드되의 사탕 요정 변주에서 들리는 첼레스타는 과자의 나라에 속한다. 악보는 이 악기를 마련할 수 없을 때 피아노로 대신하도록 허용한다. 눈의 숲에 이르러서는 무대 밖 합창이 소리의 거리를 넓힌다. 세 음색은 모두 특이하지만 , 각각 다른 장소와 사건을 맡기 때문에 서로 바꾸어 쓸 수 있는 장식은 아니다.

제 1막 제 1장: 집 안의 축제와 전투

서곡 (「Ouverture」, Allegro giusto)은 제 1막의 파티보다 먼저 연주된다. 현악기와 목관이 만들어 내는
가벼운 음향은 거대한 서곡이 공연 전체의 갈등을 요약하는 관례와 다르다. 어린이들의 세계를 정면에서
바라보려는 작품의 규모가 여기서 처음 제시된다.

제 1막 제 1장에는 제 1번부터 제 7번까지가 놓인다. 제 1번 「크리스마스트리 장식과 점등」 (「 L'ornement et l'illumination de l'arbre de Noël」)에서 실버하우스의 집과 트리가 드러나고, 제 2번 「행진」 (「 Marche」)

과 제 3번 「어린이들의 작은 갤럽과 부모의 등장」 (「 Petit galop des enfants et entrée des parents」)이 손님과 아이들의 움직임을 차례로 나눈다. 제 4번 「춤 장면」 (「Scène dansante」)에서는 드로셀마이어가
가져온 선물이 파티의 중심으로 들어온다. 이 첫 네 번호는 하나의 크리스마스 풍경을 오래 붙들기보다 , 누가 방에 들어오고 무엇을 보며 어떤 물건을 갖게 되는지를 음악의 순서로 또렷하게 구분한다.

클라라는 드로셀마이어에게서 호두까기 인형을 받는다. 프리츠가 이를 망가뜨린 뒤에도 클라라는 인형을 놓지 않는다. 제 5번 「장면과 할아버지 춤」 (「Scène et danse Großvater」)에는 장난감 악기와 어른들의 춤이 함께 등장한다. 아이들의 소리와 어른들의 사교 춤이 겹치는 동안, 집 안의 물건들은 아직 놀이의 도구다. 제 6 번 「손님들의 퇴장과 밤」 (「 Le départ des invités. La nuit」)을 지나면 손님들이 사라지고 클라라가
인형을 찾아 돌아온다. 낮의 익숙한 거실을 밤의 낯선 장소로 바꾸는 데 긴 설명이 필요하지 않다. 같은 방에 남은 사물의 크기와 움직임이 달라지기 때문이다.

제 7번 「전투」 (「 La bataille」)에서는 호두까기와 장난감 병정들이 쥐들의 군대에 맞선다. 행진의 박동은
앞서 파티에서 들었던 질서 있는 걸음과 이어지지만 , 이제 그 반복은 공격과 후퇴의 시간을 잰다. 클라라가
쥐의 왕에게 슬리퍼를 던져 호두까기를 돕고, 싸움이 끝난 뒤 인형은 왕자로 변한다. 이 장면을 단순히 기괴한 꿈의 삽화로 넘기기 어려운 것은 클라라가 관객처럼 지켜보기만 하지 않기 때문이다. 그가 던진 물건 하나가 전투의 결말과 다음 장면으로 가는 길을 바꾼다.

제 1막 제 2장: 숲을 건너는 시간

제 8번 「겨울의 전나무 숲」 (「Une forêt de sapins en hiver」)에서 두 사람은 집을 벗어나 숲으로 들어간다. 제 9번 「눈송이의 왈츠」 (「Valse des flocons de neige」)가 이어지면 전투의 급박한 동작은 넓게 회전하는 군무로 바뀐다. 목관과 현악기가 눈송이들의 움직임을 나누어 주고, 무대 밖에서 들리는 가사 없는 합창은 그들이 지나가는 공간을 객석 너머까지 확장한다. 합창을 어디에 배치하고 무대의 움직임과
얼마나 거리를 둘지는 공연마다 달라질 수 있지만, 악보가 소리의 출처를 무대 밖으로 정한 것은 우연이 아니다

.

전막에서 숲은 짧은 연결 장면이 아니다. 클라라와 왕자는 여기서 집의 사물들이 갖던 크기와 질서를 완전히 뒤로한다. 널리 연주되는 모음곡에는 이 두 번호가 들어 있지 않으므로, 모음곡에 익숙한 청자가 전막을 만났을 때 가장 크게 새로 듣는 구간도 이 겨울 숲일 수 있다. 환상의 나라로 곧장 뛰어들지 않고 먼저 눈 속에서
걸음을 늦추는 일은, 다음 막의 환영이 도착지에서 베푸는 행사처럼 보이게 한다.

제 2막: 과자의 나라에서 펼쳐지는 환영

제 2막은 제 10번 「콩피튀랑부르의 마법 궁전」 (「 Le palais enchanté de Confiturenbourg」)으로 열린다. 제 11번 「호두까기와 클레르의 도착」 (「 L'arrivée de Casse-Noisette et Claire」)에서 왕자는 자신을 구한 클라라를 소개한다. 제 1막의 줄거리를 이 자리에서 다시 들려주는 이유는 이제 그 모험을 축하하는 춤들이 이어지기 때문이다. 극적 사건을 따라가던 발레는 궁전 사람들이 손님을 맞는 발레로 성격을 바꾼다.

제 12번 「디베르티스망」 (「 Divertissement」)에는 여섯 춤이 있다. (a) 「초콜릿: 스페인 춤」, (b) 「커피: 아라비아 춤」, (c) 「차: 중국 춤」, (d) 「트레팍: 러시아 춤」, (e) 「미를리통의 춤」, (f) 「지공녀와
폴리시넬」이 원래의 순서다. 초콜릿 ·커피 ·차처럼 과자의 나라에 어울리는 이름과 당대 유럽 발레가 이국적인
춤에 붙이던 명칭이 한 묶음 안에 있다. 오늘날의 무대가 의상과 동작을 새로 검토하는 까닭을 그 역사적
표기에서 읽을 수 있지만, 악보 자체의 번호와 이름을 지워서는 작품이 어떤 시대의 극장에 만들어졌는지도

알기 어렵다.

서로 다른 빠르기와 악기 색깔로 구분되는 여섯 춤 뒤에는 제 13번 「꽃의 왈츠」 (「Valse des fleurs」)가 온다. 하프의 도입에 이어 길게 펼쳐지는 왈츠는 개별 방문객의 차례를 넘어 궁전 전체의 군무로 시야를 넓힌다 . 여기서 음악은 앞선 춤들을 한 가지 리듬으로 뭉개지 않는다. 짧은 춤들이 각각의 개성을 다 보인 뒤, 더 긴 호흡의 군무가 이를 받아들이는 순서를 만든다.

제 14번 「파드되」 (「 Pas de deux」)는 네 부분으로 구성된다. (a) 안단테 마에스토소 , (b) 제 1변주
「타란텔라」 , (c) 제 2변주 「사탕 요정의 춤」 (「 Danse de la Fée Dragée」), (d) 코다다. 사탕 요정의 첼레스타 선율은 이 파드되의 두 번째 변주에 있으며, 제 12번의 여러 나라 춤 가운데 하나가 아니다. 널리 알려진 짧은 곡만 떼어 들으면 사탕 요정이 제 2막에 막 등장하는 것처럼 느끼기 쉽지만, 전막에서는 궁전의 환영과 꽃의 왈츠가 끝난 뒤 무용의 중심으로 나선다. 특히 파드되 첫 부분이 길고 느리게 펼쳐지는 까닭에 작은 첼레스타 음향은 더욱 선명한 대비를 이룬다.

제 15번 「마지막 왈츠와 아포테오시스」 (「Valse finale et Apothéose」)가 잔치를 끝맺는다. 이 결말을 반드시 클라라가 잠에서 깨어나는 장면으로 기억한다면 서로 다른 무대판이 겹쳐진 것이다. 원래 전막의 결말은 과자의 나라에서 클라라를 기리는 축하와 환영의 완성에 놓인다. 후대 제작은 그 이후의 귀환이나 각성을 덧붙이거나 강조하기도 한다.

먼저 연주된 Op. 71a, 나중에 만나는 전막
차이콥스키는 전막 초연보다 앞선 1892년 3월 19일 직접 지휘하여 Op. 71a 모음곡을 선보였다. 그해 5 월에는 모음곡 총보가 출판되었다 . 여덟 곡은 서곡, 제 1막 제 2번 「행진」, 제 2막 제 14번의 「사탕 요정의 춤」, 제 12번의 「트레팍」 ·「아라비아 춤」 ·「중국 춤」 ·「미를리통의 춤」, 제 13번 「꽃의 왈츠」 순서로 놓인다. 따라서 모음곡은 발레의 주요 장면을 사건의 순서대로 줄인 것이 아니다. 클라라가 인형을 구하는 전투도, 숲을 건너는 눈송이의 왈츠도 빠져 있다. 대신 관현악회에서 하나의 곡으로 들을 수 있도록 음색과
박자의 대비를 배열했다.

모음곡 연주회가 취소된 《보예보다》의 자리를 채웠다는 사실은 두 작품의 음악을 혼동하게 만들기도 한다. 《호두까기 인형》 모음곡이 《보예보다》의 악보를 재활용했다는 뜻은 아니다. 또한 전막과 모음곡은 공통된 곡을 연주하더라도 편성까지 언제나 같지는 않다. 전막의 두 대 하프와 네 대 팀파니에 비해 모음곡의 악보에는 하프 한 대와 팀파니 세 대가 지정되어 있다. 모음곡을 들으며 장난감 악기나 무대 밖 눈송이 합창을 기대할 수 없는 까닭은 그 번호들이 애초에 여덟 곡에 포함되지 않았기 때문이다.

모음곡이 먼저 성공하고 전막이 후대에 연말 공연으로 널리 정착한 시간차도 이 작품의 인상에 영향을 주었다. 사탕 요정의 춤이나 꽃의 왈츠는 독립적인 관현악 소품으로도 충분히 생생하다. 그러나 전막에서는 그 곡들이 파티, 전투, 숲을 거쳐 도착한 손님에게 베푸는 환영의 일부다. 같은 음악이 어느 사건 뒤에 놓이는지를 아는 것만으로도 익숙한 선율의 역할이 달라진다.

다시 쓰인 무대와 살아 있는 박자

한 편의 발레는 악보가 남아 있다고 해서 1892년의 동작까지 그대로 보존되는 것이 아니다. 초연 안무의
온전한 기록이 전하지 않기 때문에, 지금 공연되는 《호두까기 인형》은 대부분 후대 제작자가 전막의 인물 관계와 춤을 다시 구성한 무대다. 미국에서 전막이 처음 올려진 해는 1944년이고, 윌럼 크리스텐슨이

샌프란시스코 발레에서 제작했다. 조지 밸런신의 1954년 뉴욕시티발레 제작은 이보다 뒤에 나왔으며, 북미의 연말 레퍼토리로 작품을 널리 알리는 데 큰 몫을 했다. 밸런신의 무대에는 뒤에 다른 차이콥스키 작품의 음악이 삽입되기도 했으므로, 그것을 1892년 전막의 고정된 형태로 생각해서는 안 된다.

피터 라이트가 만든 영국 로열 발레와 버밍엄 로열 발레의 판본도 서로 같지 않다. 그는 호프만 이야기의
긴장감을 살리려고 드로셀마이어 , 클라라, 왕자의 관계를 새로 엮었다고 설명했다. 버밍엄 판본에서 사탕 요정을 맡았던 무용수 셀린 기튼스는 꽃의 왈츠 뒤 드로셀마이어의 망토를 이용한 변화가 클라라와 요정의 관계를 암시한다고 회상한다. 두 배역을 본래부터 동일한 인물로 정한 1892년 악보의 지시가 아니라, 특정 무대가 만든 해석이다. 기튼스가 말한 파드되의 조용한 걸음과 점차 커지는 움직임은 악보의 느린 첫 부분이 어떻게 무용의 시간을 요구하는지도 보여 준다.

그 시간은 지휘자가 혼자 정할 수 없다. 노스캐롤라이나 예술학교의 2023년 공연 준비 사례에서 무용수는
먼저 녹음에 맞춰 연습한 뒤 생연주에 적응했고, 지휘자는 무대의 움직임을 보며 박자와 악구의 호흡을 조정했다. 이 사례가 모든 공연의 방식을 대표하지는 않는다. 다만 제 5번의 놀이, 제 9번의 눈송이 군무, 제 14 번의 느린 파드되처럼 몸의 움직임과 소리가 긴밀히 맞물리는 장면에서, 같은 악보의 시간은 공연마다 조금씩 달라질 수 있음을 구체적으로 설명한다.

전막 녹음으로 듣기

무대 없이 음악만 들을 때에는 전막 녹음과 모음곡 음반부터 구별하는 편이 좋다. 안탈 도라티가 미니애폴리스 교향악단과 남긴 1953년 녹음은 이 발레의 초기 전곡 음반 가운데 중요한 사례다. 도라티는 1962년 런던 심포니 오케스트라와 스테레오로 다시 녹음했다. 서로 다른 오케스트라와 녹음 시기의 두 음반을 같은 연주로 취급해서는 안 된다. 특히 뒤의 녹음에서는 「눈송이의 왈츠」 합창과 제 1막의 장면 전환까지 포함한 긴 흐름을 들을 수 있다.

전막 음반에서는 익숙한 모음곡의 여덟 곡 사이에 무엇이 놓이는지를 따라가는 것이 유익하다. 제 6번의 손님 퇴장 뒤 제 7번 전투로 거실이 변하고, 제 9번의 숲이 제 10번 궁전과 이어지며, 제 14번의 긴 파드되가 짧은 사탕 요정 변주를 감싼다. 무대 장치와 안무를 볼 수 없다는 한계는 남지만, 악보가 실제로 어느 사건에 얼마나 많은 시간을 쓰는지는 음반에서 오히려 분명히 들린다. 모음곡의 정교한 한 폭과 전막의 긴 여정은 둘 중 하나를 대신하는 관계가 아니다.

주요 자료

Tchaikovsky Research, The Nutcracker

Tchaikovsky Research, The Nutcracker (suite)

University of North Carolina School of the Arts, “The Nutcracker: Orchestra and Ballet Collaboration”

Peter Wright, interview on the original Nutcracker material

Pointe, Céline Gittens on the Sugar Plum Fairy

George Balanchine Foundation, The Nutcracker (1954)

San Francisco Ballet, History

MusicWeb International, Doráti's ballet recordings

- MusicWeb International, Doráti's 1962 recording

Revision #1
Created 2026-10-04 10:05:53 UTC by □□□
Updated 2026-10-04 10:05:53 UTC by □□□