Satyagraha

- □□

정보

개요
곡명: Satyagraha
작곡가: Philip Glass (1937–)
대본: Constance DeJong와 Philip Glass, Bhagavad Gita 에서 선택한 텍스트
작곡 시기: 1978년 위촉, 1978–79년 작업, 1980년 초 완성으로 설명되며 카탈로그 작품 연도는 1980년 초연: 1980년 9월 5일, Rotterdamsche Schouwburg, Rotterdam, De Nederlandse Operastichting 원제작
성격: Gandhi의 1893–1914년 남아프리카 활동을 3막 7장과 산스크리트어 가창으로 다루는 오페라. Einstein on the Beach 와 Akhnaten 사이에 놓인 Glass의 Portrait Trilogy 두 번째 작품

Satyagraha 는 역사적 사건을 시간순으로 배열한 전기극이 아니다. Act I Tolstoy, Act II Tagore, Act III King 이라는 세 막이 서로 다른 시대의 장면을 묶고, 각 막의 세 장 또는 한 장면이 끊김 없이 이어지는
음악으로 진행된다. 작품 카탈로그는 약 180분 또는 3시간으로 안내하지만 , 음반과 영상은 편집 ·휴식 ·매체 조건에 따라 다른 시간을 남긴다.

위촉과 작곡

Glass는 1960년대 중반 인도에서 Gandhi와 비폭력 사상에 관심을 갖기 시작했고, 1976년 Hans de Roo가 Gandhi 오페라 구상을 제안했다는 후대 설명이 있다. 1978년 Netherlands Opera 또는 Rotterdam시의 위촉이 작업의 출발점으로 기록된다. Glass는 2008년 인터뷰에서 DeJong과 함께 1978–79년에 대본과
음악을 구체화했다고 회고했으며 , 공식 음반 제작 노트는 1980년 초 완성을 말한다.

자료는 작품 연도를 1979년과 1980년으로 나누어 적기도 한다. ENO와 일부 음반 자료의 1979년은 작업 기간을 한 해로 줄인 표기이고, Glass 공식 작품 페이지 ·IRCAM·Library of Congress는 카탈로그 작품 연도를 1980년으로 둔다. 따라서 위촉, 실제 작업, 완성, 카탈로그 연도를 하나의 날짜로 봉합하지 않는 편이 정확하다.

Bhagavad Gita와 비연대기적 장면

DeJong과 Glass는 Bhagavad Gita 에서 텍스트를 골라 대본을 만들었다. Bhagavad Gita 는 Mahabharata 의 한 부분이며, 공연 자료는 가창 언어를 Sanskrit로 표시한다. 번역문은 노래의 원문이 아니라 공연에서
관객에게 제공되는 자막이나 무대 투사의 방식으로 기능한다. Linda Hutcheon과 Michael Hutcheon은 번역되지 않은 Sanskrit와 무대 행동의 어긋남을 의례화된 무대극의 특징으로 해석한다.

작품의 사건은 1893년의 도입부에서 1913년의 행진까지 연대기 순서로 흐르지 않는다. Met 교육 안내서는 앞에 Prelude (1893) 를 소개하지만 , 현재 작품 자료가 세는 정식 구조는 3막 7장으로 유지된다. Glass는 Tolstoy, Tagore, King을 각각 과거 ·현재 ·미래를 비추는 인물로 설명했으며 , 이 연결은 작곡가의 해석적 발언이지 장면의 역사적 연대를 대신하는 표가 아니다.

Act I Tolstoy

첫 장면 The Kuru Field of Justice 는 남아프리카의 실제 사건이 아니라 Bhagavad Gita 의 신화적 전장을 무대로 삼는다. Arjuna가 Krishna에게 전투와 행동의 의미를 묻는 대화는 이후 Gandhi의 윤리적 결단을
비추는 출발점이 된다.

Tolstoy Farm 은 1910년 Gandhi 공동체의 장면이다. 건축, 직조, 요리 같은 공동 노동이 개인의 신념을
생활의 규율로 바꾸며, 공동체가 단순한 배경이 아니라 저항을 준비하는 장소가 된다. 마지막 장면 The Vow 는 1906년 Black Act에 맞서 재등록과 지문 등록을 거부하는 집회와 서약을 다룬다. 저항이 개인의 분노가
아니라 집단이 공유하는 약속으로 전환되는 지점이다.

Act II Tagore

Confrontation and Rescue 는 1896년 인도에서 돌아온 Gandhi가 Durban의 군중에게 공격받는 장면이다. Mrs Alexander가 우산으로 그를 보호하면서 폭력의 현장에 개인적인 개입이 들어온다. Indian Opinion 은 1906년 Gandhi의 신문과 공동체의 정보 확산을 다룬다. Met의 줄거리 설명은 광고를 싣지 않는 신문과 약 2 만 명의 독자를 함께 언급한다.

Protest 는 1908년 자발적인 등록 합의가 무너진 뒤 등록증과 등록 카드를 태우는 항의다. Act II의 세 장면은 귀환, 인쇄와 공론장, 공개적인 불복종을 차례로 놓지만, 음악은 장면 사이를 단절시키지 않는다. ENO는 짧은 반복 구절과 안정된 화성적 바탕이 이 끊김 없는 구조를 지탱한다고 설명한다.

Act III King

마지막 막은 Newcastle March 라는 하나의 연속 장면이다. 1913년 Three Pound Tax와 Asiatic Immigration Law에 항의해 광부와 가족이 행진하며, Gokhale의 약속이 지켜지지 않은 뒤 약 5,000명이 36마일을 걷는다. Met의 줄거리는 잠재적으로 6만 명의 노동자가 합류할 수 있다는 전망도 덧붙인다.

Newcastle March 는 자료에 따라 New Castle March 로도 표기된다. Met와 ENO는 Newcastle을, Glass 공식 음반 페이지는 New Castle을 사용한다. 철자 차이는 서로 다른 장면을 뜻하지 않으며, 음반이나 출판물의
원문을 인용할 때 해당 표기를 보존하면 된다.

반복, 목소리, 전자 오르간

ENO의 음악 자료는 장면이 끊기지 않고 이어지는 반복 구조를 설명하면서 Act II Scene 2의 아르페지오와
저음, Act I의 선형적인 음절 가창, Act III의 상승 아르페지오 위 합창을 사례로 든다. 이 예시는 교육용 해설이

제시한 음악적 관찰이며, 악보를 새로 판독한 마디 분석이 아니다. Klaus Kertess도 반복되는 화성 모듈과 물결처럼 변하는 진행을 1981년 비평에서 언급했다.

공식 편성 약호는 3 (pic).3.3(bcl).2/0.0.0.0/eorg/str 이다. 플루트 3, 오보에 3, 베이스 클라리넷을
포함한 클라리넷 3, 바순 2, 전자 오르간, 현악으로 풀어 쓸 수 있으며 금관과 타악은 없다. 9명의 독창자와
대형 SATB 합창이 오케스트라와 결합한다. Glass는 전자 오르간이 호흡과 휴지가 제한된 목관 ·현악 선율을 채우거나 겹치면서, 서로 다른 음색이 하나의 음향처럼 섞이기를 원했다고 설명한다.

주요 배역은 Gandhi 테너, Miss Schlesen 소프라노, Kasturbai 메조소프라노 또는 특정 음반의 알토, Kallenbach 바리톤, Rustomji 베이스, Mrs Naidoo 소프라노, Mrs Alexander 메조소프라노 또는 알토, Lord Krishna 베이스, Prince Arjuna 바리톤이다 . Tolstoy, Tagore, King은 각 막을 비추는 침묵의 guardian 인물로 놓인다. 대형 합창은 역사적 군중을 재현하는 기능과 의례적인 집단 발화를 함께 맡는다.

Rotterdam 초연과 지휘자 기록
1980년 9월 5일 Rotterdam 원제작은 De Nederlandse Operastichting이 Rotterdamsche Schouwburg 에서 올렸다. University of Amsterdam Theatercollectie는 Bruce Ferden의 음악 지휘, David Pountney 의 연출, Robert Israel의 무대 ·의상, Richard Riddell의 조명, Rotterdam Conservatory 학생 합창과 Utrecht Symphony Orchestra를 기록한다. 이 자료를 원제작의 기준으로 삼으면 초연 지휘자는 Bruce Ferden이다.

Philip Glass 공식 작품 페이지와 IRCAM은 같은 초연의 지휘자를 Christopher Keene로 적는다. 그러나 Keene는 1981년 Artpark 미국 공연의 지휘자이자 1984년 New York City Opera 녹음의 지휘자로 별도 확인된다. 따라서 Rotterdam 원제작의 Ferden 기록과 Keene의 후속 공연 ·녹음 기록을 나누어 적어야 한다. 1980년 초연은 Rotterdam시 또는 Netherlands Opera의 위촉과 연결되며, 두 위촉 주체 표기도 자료에 따라 다르다.

Stuttgart, London, New York으로 이어진

제작

1981년 7월 29일 Artpark 공연은 Christopher Keene 지휘의 미국 초연으로 소개되었다 . 1983년 Stuttgart 영상은 Dennis Russell Davies 지휘, Achim Freyer의 시나리오 ·무대 ·의상, Hugo Käch의 TV 연출로 기록된다. 이 영상은 Rotterdam 원제작을 촬영한 것이 아니라 1981년에 시작된 Stuttgart 제작을 남긴 매체다.

ENO와 Improbable의 Phelim McDermott·Julian Crouch 제작은 2007년 London에서 선보였고 2008년 Metropolitan Opera로 이어졌다. 2011년 11월 19일 Met Live in HD 공연에서는 Dante Anzolini가 지휘했고, Met와 ENO 공동 제작과 Improbable의 참여가 기록되었다 . 텍스트는 무대에 투사되었으며 좌석 등받이의 Met titles는 사용하지 않았다. 같은 작품이라도 자막과 투사 방식이 공연의 언어 접근성을 바꾼다.

녹음과 매체별 시간

1984년 New York City Opera Orchestra and Chorus가 녹음한 Christopher Keene의 지휘 음반으로, Sony Masterworks M3K 39672로 발매되었다. Philip Glass 최초 상업 음반으로 1985년 그래미 클래식 부문 후보에 올랐다. 1984년 초연 당시 세 막 구성으로 공연되었으며, Act I 과 Act II 사이 휴식, Act III은 두 Part로 나뉘었다. Act III의 Part 1–3은 연속 연주되어 휴식 없이 이어진다.

이 음반은 3M 32-track digital 녹음으로, guide keyboard, click·metronome track, cue track을 overdubbing으로 제거하였다. 초기 guide keyboard는 organ 또는 synthesizer로 추정되며, 최종 synthesizer 음색은 확인되지 않는다. 이 음반은 초기 디지털 녹음 기술의 한계를 보여주는 사례로 평가되었다. Gramophone은 LP와 CD·카세트 모두 master tape의 Act II Scene 1을 누락한 것으로 지적하였다.

1983년 Stuttgart 초연 당시 전체 공연 시간은 2시간 44분 40초였다. 2011년 Met 재공연은 13시간 16분 45초였다. 이 음반은 Orange Mountain Music의 OMM5010 DVD로 184분 분량이다. Glass 작품 중 최장 180분, Wise Music·IRCAM의 2024년 full score는 3권으로 나뉘어 출판되었다. 이 악보는 Glass 작품 중 최초로 출판된 악보이다.

출판 정보

Dunvagen Music Publishers와 Chester Music이 2024년 출판한 full score DU11220과 vocal score DU11221이 있다. Full score는 292쪽 3권으로 Run Time은 , vocal score는 3권 220쪽으로 구성되었다. 이 악보는 Glass 작품 중 최초로 출판된 악보이다.

`Satyagraha`는 Gandhi가 남아프리카에서 Tolstoy Farm과 `Indian Opinion`을 , , `Newcastle March`를 이끌던 시기를 Sanskrit로 다룬다. 이 작품은 Tolstoy·Tagore·King을 ·· 세 명의 비폭력 지도자로 묘사하였다. 이 작품은 , , , , , , 등 여섯 개 언어로 공연되었다.

외부 링크

- Philip Glass 공식 웹사이트
- Wise Music Classical, `Satyagraha`
- IRCAM, `Satyagraha`
- Metropolitan Opera, `Satyagraha` 기록
- Metropolitan Opera 공식 기록
- English National Opera, `Satyagraha`
- English National Opera, `Satyagraha: Music`
- Philip Glass, 1984 공식 기록
- University of Amsterdam Theatercollectie, Rotterdam 기록

- Philip Glass, Stuttgart □□
- Naxos Video Library, Stuttgart □□
- Metropolitan Opera 2011 playbill
- Hal Leonard, 2024 `Satyagraha` full score
- Constance DeJong·Philip Glass, `Satyagraha` □
- Hutcheon·Hutcheon, `Satyagraha` □□
- Wikipedia, `Satyagraha` (opera)