Capriccio, Op. 85

- □□

정보

개요
곡명: Capriccio, Op. 85, TrV 279
작곡가: Richard Strauss (1864–1949)
장르: 단막 오페라, “A conversation piece for music”
대본: Clemens Krauss와 Richard Strauss; 초기 구상 Stefan Zweig, Joseph Gregor
작곡: 1940–1941년 (Richard Strauss 공식 작품 목록은 1941년으로 표기)
초연: 1942년 10월 28일, Munich Nationaltheater, Clemens Krauss 지휘
작품 범위: 단막 전곡, 약 130분, 파리 근교 샤토의 생일 모임과 그날 저녁의 연속 장면

IMSLP: Capriccio

Wikipedia: Capriccio

Richard Strauss의 Capriccio는 작곡가 Flamand와 시인 Olivier가 백작부인 Madeleine의 생일 모임에서 말과 음악 중 무엇을 앞세울지 다투는 단막 오페라다. 이 글은 현악 6중주로 시작하는 전곡을 다룬다. 살롱의 논쟁은 소네트와 그 음악화, 극중 공연을 거쳐 저녁의 거울 독백으로 이어지며, Madeleine의 선택과 오페라의 결말이 같은 질문 안에 놓인다.

대본과 작품 명칭

최종 대본에는 Clemens Krauss와 Richard Strauss의 이름이 함께 기재된다. Richard Strauss 공식 해설에 따르면 Stefan Zweig가 1930년대에 처음 시나리오를 제안했고, Joseph Gregor가 1939년 무렵 초안을 발전시켰다 . Gregor의 초안 뒤에 Strauss가 오랜 협력자였던 지휘자 Krauss와 작업을 마무리하면서 현재의 대본이 형성되었다 . 따라서 Zweig와 Gregor는 구상의 계보에, Krauss와 Strauss는 최종 대본에 해당한다.

Richard Strauss 공식 작품 목록은 작품 번호를 Op. 85, TrV 279로, 대표 연도를 1941년으로 적는다. Schott Music은 작곡 기간을 1940–1941년으로 제시하며 작품을 “A conversation piece for music”이라고 분류한다. 공식 목록에는 오페라에서 파생한 String Sextet (TrV 279a), 바이올린 ·첼로 ·하프시코드를 위한 Capriccio dances (TrV 279b), 하프시코드 또는 피아노를 위한 모음곡 (TrV 279c)도 별도 항목으로 올라 있다. 이 파생판은 오페라 전곡과 다른 연주 범위를 가진다.

소요 시간

Schott Music은 전곡을 130분으로 제시한다. 작품은 한 막을 중단 없이 진행하도록 쓰였지만 Opera Scotland는 공연 관행에 따라 중간 휴식을 넣기도 한다고 설명한다. 따라서 130분은 본편의 기준 시간이며, 휴식과 무대 전환을 포함한 총 소요 시간은 제작 방식에 따라 달라질 수 있다.

편성

Schott의 연구용 악보와 연주 자료는 플루트 3(제 3플루트는 피콜로 겸함), 오보에 2와 잉글리시 호른, 클라리넷 3과 바셋 호른 ·베이스 클라리넷, 바순 3(제 3바순은 콘트라바순 겸함), 호른 4, 트럼펫 2, 트롬본 3, 팀파니, 심벌즈와 큰북, 하프시코드 , 하프 2, 현악 5부 (16·16·10·10·6)를 요구한다. 성악진은 Madeleine 소프라노, Clairon 알토, Flamand 테너, Olivier와 Count 바리톤, La Roche 베이스를 중심으로 하며, 이탈리아 가수 소프라노 ·테너, Monsieur Taupe 테너, 집사 베이스, 테너 4명과 베이스 4명의 하인 합창이 더해진다. 젊은 무용수와 무대 음악가도 별도 배역으로 지정된다.

바이올린, 첼로, 하프시코드는 무대 위에서 실제로 연주되고, 현악 6중주는 무대 뒤 또는 인접한 공간에 배치된다. 이 6중주는 Flamand가 생일을 위해 쓴 극중 작품으로서 오페라 안에서 실제 연주된다. Metropolitan Opera의 해설은 대편성 관현악이 한꺼번에 울리는 방식보다 투명하고 실내악에 가까운
방식으로 사용된다고 설명한다.

배경과 인물

원래 무대는 18세기 후반 파리 근교의 샤토와 그 안의 사설 극장이다. 이 시기의 프랑스에서는 오페라의 장르, 춤, 무대 장치와 같은 문제를 둘러싼 논쟁이 이어졌다는 설명이 작품의 시대 배경을 이룬다. 후대 제작이 1920 년대나 다른 시대로 무대를 옮길 수 있지만, 이는 원래 대본의 설정과 구별되는 연출 선택이다.

젊은 과부 Madeleine은 두 예술과 두 구혼자 사이의 결정을 맡은 소프라노 주역이다. Flamand는 자신의 현악 6중주와 음악적 발명으로 마음을 전하는 테너 작곡가이고 , Olivier는 소네트로 사랑을 고백하는 바리톤 시인이다. 극장장 La Roche는 베이스 음역으로 무대 제작의 현실과 극장 예술의 자율성을 주장한다. 알토
배우 Clairon은 Olivier와 과거 관계가 있으며, Count는 Madeleine의 오빠로 살롱의 논쟁을 사교적 장면으로 되돌린다. 프롬프터 Monsieur Taupe, 이탈리아 가수들, 집사와 하인들, 무대 음악가와 무용수는 예술 작품이 공연되는 조건을 여러 각도에서 드러낸다.

한 막의 진행

현악 6중주와 생일 살롱

오페라는 Flamand가 쓴 현악 6중주의 리허설로 문을 연다. Madeleine의 생일을 위해 마련된 음악을 Flamand와 Olivier가 듣고, 극장장 La Roche는 잠든 채 남아 있다. 음악이 끝나면 두 사람은 자신이
백작부인에게 더 적합한 예술가라고 주장한다. Flamand의 음악과 Olivier의 말 가운데 무엇이 그녀의 마음을 움직일지 묻는 대화가 오페라의 첫 극적 행동이 된다.

La Roche가 깨어나면서 논쟁의 범위가 넓어진다. 그는 공연이 작곡가와 시인의 작품에 더해 배우 ·장치 ·관객을 조직하는 극장장의 판단으로 완성되며, 그 판단도 예술의 일부라고 말한다. Count와 Clairon이 합류한 뒤 살롱은 연애와 제작 회의가 겹치는 공간으로 바뀐다.

소네트의 낭독과 음악화

Clairon Count Olivier , . Olivier Madeleine . Flamand . Madeleine . .

La Roche

La Roche . La Roche . , . .

Flamand Olivier Madeleine . *Capriccio* .

Monsieur Taupe

Madeleine . Olivier , Flamand . Madeleine . `Moonlight Music` , Madeleine .

Capriccio

Capriccio . 6 , Olivier Flamand , La Roche . , , .

Metropolitan Opera 18 . . La Roche Madeleine . `Moonlight Music` Madeleine .

. Richard Strauss Madeleine . Santa Fe Opera French horn . .

작곡과 초연, 전시기의 맥락

Stefan Zweig의 구상은 Joseph Gregor의 초안을 거쳐 Strauss와 Clemens Krauss의 공동 작업으로
정리되었다 . Schott가 제시하는 작곡 기간은 1940–1941년이고, Strauss 공식 작품 목록의 대표 연도는 1941년이다. 세계 초연은 1942년 10월 28일 Munich Nationaltheater에서 Krauss의 지휘로 열렸다. Strauss 공식 해설은 1943년 10월 뮌헨 오페라가 파괴될 때까지 공연이 매진되었다고 기록하며, Krauss가 초연을 지휘하고 연출한 인물이었다고 전한다.

초연의 시대적 조건은 작품의 우아한 살롱과 함께 놓인다. Metropolitan Opera의 프로그램은 전시
독일에서의 초연을 고려할 때 작품의 미학적 고요함이 폭력적인 현실과 대비된다고 설명한다. Bayerische Staatsoper도 Strauss의 예술적 위치를 기리는 동시에 제 3제국에서의 그의 역할을 비판적으로 다뤄야 한다고 명시한다. 두 기관의 해설은 Capriccio의 미학적 성취와 1942년이라는 역사적 조건을 함께 살피는 읽기를 제안한다.

Richard Strauss는 1949년 7월 13일 Capriccio 마지막의 Moonlight Music 을 지휘하며 마지막으로 공개 지휘대에 섰다. 이 사건은 초연과 별개의 후대 기록이지만 , 작품이 그의 오페라 경력과 생애의 마지막 시기를
잇는 위치에 있음을 보여 준다.

공연과 수용

Opera Scotland은 1953년 9월 22일 London Royal Opera House에서 열린 영국 초연과 1985년 Glasgow 에서의 스코틀랜드 초연을 기록한다. Santa Fe Opera의 1993년 제작 자료는 생일 모임과 극중 공연을
장면의 연속으로 제시한다. Metropolitan Opera는 후대 제작에서 원래의 18세기 배경을 1920년대의 화려한 분위기로 옮길 수 있다고 설명한다. 이런 사례는 작품의 질문이 특정 시대의 의상에 고정되지 않고, 극장과
예술가의 관계를 새 제작 안에서 다시 드러낼 수 있음을 보여 준다.

Bayerische Staatsoper의 2022년 제작은 공연 전 강연과 Tischgesellschaft 형식의 대화를 함께 마련했다. 작품 속 인물들이 오페라 제작 과정을 토론한다는 구조가 오늘날의 관객 프로그램과도 연결되는 사례다.
공연을 준비하는 기관이 미학적 질문과 Strauss의 역사적 책임을 함께 다룰 때, Capriccio의 살롱은 현재의 극장으로 확장된다.

주요 레코딩

Capriccio의 음반 ·영상 자료에는 Clemens Krauss가 지휘한 1942년 기록, Wolfgang Sawallisch와 Philharmonia Orchestra의 1957–1958년 EMI 녹음, Karl Böhm과 Bavarian Radio Symphony Orchestra 의 1971년 Deutsche Grammophon 녹음, Donald Runnicles와 San Francisco Opera의 1993년 영상, Georges Prêtre와 Stuttgart Radio Symphony Orchestra의 1999년 Forlane 녹음, Andrew Davis와 Metropolitan Opera의 2011년 기록이 포함된다. 이 자료들은 초연 전통, 스튜디오 녹음, 무대 영상이라는
서로 다른 매체를 대표한다.

BBC Music Magazine의 Matthew Rye는 Prêtre가 지휘한 1999년 녹음에서 Felicity Lott의 Madeleine을 연약함과 품위를 함께 지닌 해석으로 평가했고, Stuttgart Radio Symphony Orchestra가 실내악적인 악보의

결을 살린다고 보았다. MusicWeb International의 1993년 San Francisco Opera 영상 평론은 대본의
재치와 La Roche의 극장론이 자막과 함께 들을 때 선명해진다고 설명하면서 , Victor Braun의 La Roche가 중심적인 인상을 남긴다고 평가했다. 두 평론은 작품의 핵심을 성악의 아름다움과 말의 억양, 앙상블의 대화, 무대 인물의 관계가 함께 만드는 경험으로 설명한다.

주요 자료

Richard Strauss 공식 작품 목록: Capriccio의 장르, Op. 85·TrV 279·1941 표기와 String Sextet, Capriccio dances, 하프시코드 ·피아노 모음곡 목록.
Richard Strauss 공식 오페라 해설: Stefan Zweig와 Joseph Gregor에서 Krauss로 이어지는 대본
형성, 말과 음악의 질문, 1942년 초연과 1949년 마지막 지휘 기록.
Schott Music 작품 정보: 1940–1941년 작곡, Clemens Krauss 대본 표기, 130분, 성악 ·관현악 ·
무대 악기 편성.
Metropolitan Opera 프로그램 노트: 줄거리, 샤토의 원래 설정과 1920년대 제작, 현악 6중주 · Moonlight Music, 전시 초연의 역사적 맥락, 후기 Strauss의 관현악 문체.
Santa Fe Opera 시놉시스: 생일 모임, 소네트의 음악화, 극중 공연, Monsieur Taupe, 거울 독백과 French horn에 관한 공연 해석.
Bayerische Staatsoper Capriccio 자료: 오페라 장르에 대한 질문, Madeleine의 인물 해석, 2022 년 제작의 강연 ·대화 형식, Strauss의 제 3제국 관련 역사 인식.
Opera Scotland 작품 ·초연 데이터: Krauss와 Strauss의 대본 표기, 1942년 뮌헨 초연, 1953년 영국 초연과 1985년 스코틀랜드 초연.
BBC Music Magazine, Matthew Rye의 음반 평론: Georges Prêtre·Felicity Lott·Stuttgart Radio Symphony Orchestra의 1999년 녹음에 대한 평가.
MusicWeb International, Ian Lace의 영상 평론: Donald Runnicles와 San Francisco Opera의 1993년 영상, 대본과 La Roche 장면에 대한 평가.
Capriccio 음반 목록: 1942년부터 2011년까지의 주요 음반 ·영상 기록과 지휘자 ·연주 단체.