Vanessa, Op. 32

- □□

정보

Samuel Barber: Vanessa, Op. 32
작곡가: Samuel Barber (1910–1981)
작품명: Vanessa, Op. 32
장르: 영어 대본의 전막 오페라
작곡 시기: 1956–1957년, 1964년 개정
초연: 원본 1958년 1월 15일, Metropolitan Opera, Dimitri Mitropoulos 지휘; 개정판 1965년 3
월 Met 초연
대본: Gian Carlo Menotti
IMSLP: https://imslp.org/wiki/Vanessa,Op.32(Barber,_Samuel)
Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Vanessa_(opera)

새뮤얼 바버의 Vanessa는 지안 카를로 메노티가 영어로 쓴 대본에 곡을 붙인 전막 오페라다. 1958년 메트로폴리탄 오페라에서 초연된 원본은 네 막이었고, 바버는 1964년에 처음 두 막을 합치고 길이를 줄인 세 막판을 만들었다. 이름 없는 북쪽 나라의 저택에서 한 여성이 20년 동안 옛 연인을 기다리는 이야기로, 덮인 거울, 눈 내리는 풍경, 반복되는 노래가 기다림과 자기기만의 순환을 무대 위에 만든다.

개요
메노티는 1952년 오페라 대본을 바버에게 제안했고, 1956년 대본을 완성했다. 바버는 1956년 겨울 대부분의 음악을 쓴 뒤 1957년에 관현악화를 진행했다. 초연은 1958년 1월 15일 메트로폴리탄 오페라에서 열렸으며, 디미트리 미트로풀로스가 지휘하고 메노티가 연출했다. 세실 비턴이 무대와 의상을 디자인했다 .

초연에서 Eleanor Steber가 Vanessa, Nicolai Gedda가 젊은 Anatol, Rosalind Elias가 Erika, Regina Resnik이 Old Baroness, Giorgio Tozzi가 Old Doctor를 맡았다. 작품은 큰 성공을 거두어 1958년 퓰리처 음악상을 받았다. 1964년 개정판은 1965년 3월 메트에서 처음 공연되었고 , 오늘날에는 이 세 막판이 주로 무대에 오른다.

출판 정보와 자료

G. Schirmer(현 Wise Music Classical)가 성악 총보, 대본, 대여용 관현악 자료를 관리한다. 카탈로그는
작품을 영어 오페라로 분류하고, 관현악단과 별도로 무대 밴드 및 SATB 합창을 요구한다. Naxos의 2002년 음반은 세 막판의 장면을 약 두 시간에 담고 있어 현재 공연판의 구성을 확인할 수 있다.

소요 시간

세 막판은 약 2시간이다. Wise Music은 2시간, Naxos의 2002년 음반은 약 2시간 1분으로 제시한다. 원본 네 막판은 장면 분할과 길이가 다르므로, 녹음 시간만으로 두 판본을 동일하게 볼 수 없다.

편성

성악: Vanessa(소프라노), Erika(메조소프라노), 젊은 Anatol(테너), Old Baroness(콘트랄토 계열
), Old Doctor(바리톤 또는 베이스바리톤), Nicholas·Footman(저음 남성), 목사 ·하인 ·손님 ·농민 ·
아이들 ·음악가
관현악: 플루트 2(피콜로 포함), 오보에 2(잉글리시 호른 포함), 클라리넷 2(베이스 클라리넷 포함),
바순 2, 호른 4, 트럼펫 3, 트롬본 3, 튜바, 팀파니 ·타악기, 하프, 현악기
무대 밴드: 목관 ·금관 ·드럼 ·피아노 ·첼레스타 ·오르간 ·아코디언 ·현악의 대체 또는 추가 편성
합창: SATB 혼성합창

무대 밴드는 저택의 축제와 외부 세계를 관현악과 다른 거리에서 들려준다. 공연판과 대여 자료에 따라 조연의 음역과 밴드 악기가 달라질 수 있으므로, 지휘자는 사용한 판본의 편성표를 먼저 확인한다.

인물과 배경

오페라는 1905년 무렵, 북쪽의 이름 없는 나라에 있는 시골 저택을 배경으로 한다. Vanessa는 20년 동안 옛 연인 Anatol이 돌아오기를 기다리며 방 안의 거울을 천으로 덮어 둔다. Old Baroness와 조카 Erika는 그녀 곁에 남아 있지만, 저택의 시간은 Vanessa의 과거에 붙들려 있다.

어느 겨울날 옛 Anatol의 아들인 젊은 Anatol이 도착한다. 이름과 외모가 아버지를 닮은 그는 Vanessa의 환상을 깨닫지 못한 채 저택에 머문다. 이 세대의 겹침이 Vanessa·Erika·Anatol 사이의 사랑과 오인을
움직이는 출발점이다 .

막별 구성

제 1막: 기다림과 약혼

막이 오르면 거울은 여전히 덮여 있고 Vanessa는 옛 연인의 귀환을 준비한다. 젊은 Anatol이 도착하자 그녀는 그를 자신이 기다린 사람으로 받아들이고 , Old Baroness는 침묵 속에서 상황을 지켜본다. Vanessa의 대표 아리아 Do Not Utter a Word 는 환상을 말로 확인하려는 순간에 놓인다.

Erika는 젊은 Anatol과 가까워지지만 그의 청혼을 거절한다. 그녀는 Vanessa가 그를 갖도록 물러서고, Vanessa와 젊은 Anatol의 약혼이 발표된다. Under the Willow Tree 의 선율이 처음 모습을 드러내며 저택의 기억과 새로운 관계를 묶는다.

제 2막: 축제와 호수

새해 축제가 열리는 저택은 손님과 하인, 목사와 음악가로 붐빈다. Vanessa와 젊은 Anatol의 약혼이 사교적인 장면으로 공표되지만 , Erika는 홀로 불안과 질투를 견딘다. 그녀의 아리아 Must the Winter Come So Soon? 는 겨울 풍경과 고립된 마음을 한데 겹친다.

Erika는 젊은 Anatol의 아이를 임신하지만 그와 결혼하지 않겠다고 말한다. 약혼 축하가 끝난 뒤 그녀는
호수로 달려가고, 집 안의 합창과 바깥의 눈이 서로 다른 시간을 만든다. Under the Willow Tree 는 독창에서 중창과 합창으로 되풀이되며 , 개인의 기억을 공동체의 노래로 바꾼다.

제 3막: 유산과 떠남

Erika는 의식을 잃은 채 돌아와 아이를 유산했다고 밝힌다. 젊은 Anatol은 Vanessa와 결혼해 파리로 떠날 준비를 한다. Old Doctor와 Old Baroness는 저택의 침묵을 지키고, Nicholas와 하인들은 떠나는 사람들을 위한 마지막 준비를 한다.

마지막 5중창 To Leave, to Break 에서는 Vanessa·Erika·젊은 Anatol·Old Baroness·Old Doctor의
목소리가 서로 다른 결심을 겹친다. Vanessa와 젊은 Anatol이 떠난 뒤 Erika는 거울을 다시 덮으라고 명령한다. Vanessa가 시작한 기다림의 장치가 다음 세대의 삶으로 넘어가며 오페라가 닫힌다.

주요 아리아와 앙상블

Do Not Utter a Word 는 Vanessa가 자신의 환상을 지키기 위해 상대에게 침묵을 요구하는 아리아다. Must the Winter Come So Soon? 는 Erika의 젊음과 불안을 겨울의 이미지로 드러낸다. Under the Willow Tree 는 저택의 과거와 현재를 잇는 반복 선율이며, 마지막에는 여러 성부가 함께 부른다. 제목만으로도 세 곡이 각각 환상, 고립, 기억의 역할을 나누는 것을 알 수 있다.

거울과 시간

덮인 거울은 Vanessa가 20년의 세월과 현재의 자신을 보지 않으려는 결심을 시각화한다 . 젊은 Anatol이 도착하면 그녀는 거울을 열고 무도회를 준비하지만 , 결혼과 파리행 뒤에는 다시 거울을 덮는다. 거울은 무대 소품에 그치지 않고, 한 세대의 선택이 다음 세대에 반복되는 시간을 보여 주는 장치다.

음악 언어와 오케스트레이션

바버의 음악은 긴 서정적 선율과 불협화음적 긴장을 함께 사용한다. 현악과 목관이 인물의 내면을 길게 이어 가는 동안, 금관과 타악은 축제 ·행진 ·불안이 갑자기 표면으로 솟는 순간을 만든다. BSO의 해설은 베르디 · 푸치니 ·차이콥스키의 흔적과 20세기 화성의 절충을 함께 언급한다.

무대 밴드는 저택 안의 관현악과 떨어진 곳에서 축제의 소리를 보탠다. 피아노 ·첼레스타 ·아코디언 ·오르간은 겨울의 차가운 광택과 사교 장면의 인공적인 빛을 만들고, 하프와 현악은 인물의 기억을 길게 붙든다. 악기 수가 많아도 각 장면의 심리적 거리와 소리의 방향이 더 중요하다.

원본 4막과 1964년 개정판
1958년 초연본은 네 막으로 공연되었다 . 바버는 1964년에 첫 두 막을 합치고 일부를 줄여 세 막판을
만들었으며 , 1965년 메트에서 개정판을 처음 공개했다. 줄거리의 큰 순서는 같지만 장면 번호, 전환의 속도, 아리아와 합창의 길이가 달라진다. 원본의 네 막을 현재의 세 막 번호로 다시 나누지 않고, 사용하는 판본을 프로그램에 표시하는 것이 좋다.

대본과 인물 해석

메노티의 대본은 특정 소설의 각색보다 북쪽 저택이라는 폐쇄된 공간과 인물들의 말 ·침묵을 중심에 둔다. Vanessa와 Erika는 같은 남자를 서로 다른 시간대에 사랑하고, 젊은 Anatol은 아버지의 이름을 물려받는다 . Erika의 부모에 관한 세부나 젊은 Anatol의 심리를 대본 밖에서 보충하기보다 , 이름과 행동의 반복이 만드는 오인을 따라가는 편이 작품에 가깝다.

수용과 공연

1958년 메트 초연은 성공적이었고 , 퓰리처 음악상 수상으로 이어졌다. 로잘린드 엘리아스의 Erika와 엘리너 스테버의 Vanessa는 초연의 대표적인 성악 해석으로 남았다. Salzburg Festival에서는 작품의 유럽적인
분위기가 메트에서만큼 따뜻하게 받아들여지지 않았다는 후대 기관의 설명도 있다. 이는 특정 공연의
수용사이지 오페라의 보편적인 가치 판단은 아니다.

현재는 1964년 세 막판이 주류이며, 3막 구조로 공연 ·녹음되는 경우가 많다. 원본 네 막판을 복원하는 공연은 별도의 역사적 선택으로 볼 수 있고, 세 막판의 압축된 전환은 Vanessa와 Erika의 반복을 더 빠른 호흡으로 드러낸다.

주요 레코딩

Leonard Slatkin / BBC Symphony Orchestra, Christine Brewer·Denyce Graves·William Burden: 세 막판의 대규모 관현악과 영어 대사를 현대 음질로 담은 대표
음반이다.
Leonard Slatkin / BBC Symphony Orchestra (Naxos 8.669140-41): 2002년 녹음, 약 2시간 1분. Vanessa·Erika·Anatol의 관계와 무대 밴드 장면을 모두 들을 수 있다.
Eleanor Steber·Nicolai Gedda·Rosalind Elias / Dimitri Mitropoulos: 1958년 초연
성악가들의 역사적 기록으로, 원본 4막판의 초기 수용을 떠올리게 한다.

주요 자료

Boston Symphony Orchestra, Vanessa: 작곡 ·대본 ·초연 ·개정 ·줄거리 ·편성.
Library of Congress, Beyond Verdi and Wagner: 메트 초연, Steber·Callas, 주요 아리아와 대본 맥락.
Pulitzer Prize, Samuel Barber: 1958년 음악상과 네 막 초연 기록.
OPERA America, Vanessa: 세 막 개정판, 초연 제작진과 공연 정보.
Wise Music Classical, Vanessa: 영어 대본, 성부 ·관현악 ·무대 밴드 편성.
Naxos, Vanessa: 세 막 음반과 트랙 ·연주자 정보.