War and Peace, Op. 91

- □□

정보

개요
곡명: War and Peace, Op. 91 작곡가: Sergei Prokofiev (1891–1953) 대본: Prokofiev와 Mira Mendelson, Leo Tolstoy의 소설 War and Peace에 바탕을 둔 러시아어 오페라 작곡 시기: 1941년 구상부터 1952년 최종 작업까지 여러 판본으로 개정 초기 공연: 1945년 6월 Moscow 공개 콘서트의 불완전판, 1946년 6월 12일 Leningrad Maly Opera Theatre 8장판 13장면 공연: 1957년 11월 8일 Moscow Stanislavsky-Nemirovich-Danchenko Theatre에서 13장면을 함께 공연 범위: Peace 7장면과 War 6장면, Epigraph 및 공연판에 따라 달라지는 Overture 를 포함하는 전막 오페라 초판: Moscow

Muzgiz, 1958년 총보와 성악보 IMSLP: War and Peace, Op. 91 Wikipedia: War and Peace

Sergei Prokofiev의 War and Peace, Op. 91은 Prokofiev와 Mira Mendelson이 Leo Tolstoy의 소설을 러시아어 오페라로 재구성한 작품이다. 현재 전하는 13장면 판본은 앞의 Peace 7장면에서 Natasha Rostova, Prince Andrei Bolkonsky, Pierre Bezukhov의 관계를 다루고, 뒤의 War 6장면에서 1812년 전쟁과 러시아군 ·민중의 대응을 무대화한다 . Epigraph 의 합창과 Overture 의 위치, 장면 수와 삭제 범위는 공연판에 따라 달라진다.

출판 정보

Prokofiev는 1941년 4월 작품을 구상하고 1942년 4월 첫 11장면 성악보를 완성했다. 1942년 말과 1943 년에는 Epigraph, Denisov의 장면, Smolensk 피란민과 Moscow 장면의 재료를 더한 두 번째 버전이 나왔다
. 1946–1948년에는 Peace 7장면과 War 6장면을 두 저녁에 나누는 13장면 구성이 만들어졌고 , 1952년
최종 작업에서 Andrei의 독창, Natasha와 Sonya의 이중창, Scene 10의 Kutuzov 음악이 다시 손질되었다 .

1958년 Moscow의 Muzgiz는 Dmitry Shostakovich 편집으로 관현악 총보와 성악보를 출판했다. 이 총보는 최종 다섯 번째 버전의 출판 기준이지만 , St Andrews의 Katya Ermolaeva 연구가 복원한 1942년 첫
버전과는 장면 ·성부 ·관현악 재료가 크게 다르다. 2018년 Ermolaeva의 학위논문은 Prokofiev의 자필 성악보, particelle, Pavel Lamm 사본을 대조하고 남은 관현악 부분을 Rita McAllister 등의 보완으로 구분해 첫
버전을 복원했다.

판본 연혁과 공연 형태

1944년 10월 Moscow Actors’ Club에서는 일곱 장면 안팎의 비공개 피아노 공연이 열렸고, 1945년 6월 7일 Moscow Great Hall of the Conservatory에서는 Samuil Samosud 지휘의 불완전판 공개 콘서트가 열렸다. 1946년 6월 12일 Leningrad Maly Opera Theatre의 무대 공연은 Peace 7장면과 War 의 첫 장면인 Scene 8을 합친 8장판이었다 . 1947년 후반부를 추가하는 dress rehearsal가 있었으나, 대중 공연으로 이어지지

않았다 .

Prague의 1948년 공연과 Florence의 1953년 Artur Rodzinski 지휘 공연은 해외 stage redaction으로 기록된다 . Leningrad Maly는 1955년 11장판을 다시 올렸고 , Moscow Stanislavsky-Nemirovich-Danchenko Theatre는 1957년 11월 8일 13장면을 한 극장에서 처음 함께 공연했다 . Moscow Bolshoi Theatre의 1959년 공연은 13장면을 거의 모두 포함한 초기 무대 기록이며 , 1991년 Kirov Opera의 Valery Gergiev·Graham Vick 제작은 Naxos와 Mariinsky가 한 저녁 무삭제 공연의 전환점으로 소개한다 .

Boosey & Hawkes는 최종 13장면 판에서 Scenes 7과 11이 빠진 11장판도 별도로 제시한다 . 초기 1942년 11장면의 번호 배열은 후대 13장면의 두 장면을 삭제한 결과와 같지 않으므로 , `Version 1`, `11-scene version`, `13-scene version`을 서로 다른 편집 범위로 구분한다 .

소요 시간

판본 , 삭제 , 장면 사이 휴식 , 지휘 속도에 따라 전곡 시간이 크게 달라진다 . Wise Music Classical은 약 3시간 50분 , Mariinsky의 현행 제작은 휴식 1회를 포함해 약 4시간 15분 , Naxos의 1991 Kirov 영상은 약 4시간 8분으로 안내한다 . Chandos의 Richard Hickox 실황은 약 3시간 55분 , Rostropovich의 1986년 녹음은 약 4시간 5분 , 2023년 Jurowski·Tcherniakov DVD는 약 4시간 18분이다 . 이 수치는 특정 공연과 녹음의 범위를 가리키며 , 11장판과 13장판의 차이를 함께 반영한다 .

편성

구분	편성
목관	Flutes 2 and Piccolo, Oboes 2 and Cor Anglais, Clarinets 2 and Bass Clarinet, Bassoons 2 and Contrabassoon
금관	Horns 4, Trumpets 3, Trombones 3, Tuba
타악기	Timpani, Triangle, Tamburo di legno, Tambourine, Snare Drum, Cymbals, Bass Drum, Tam-tam, Glockenspiel, Xylophone
건반 ·하프	Harp
현악	Strings: 제 1·제 2바이올린 , 비올라 , 첼로 , 더블베이스
성악 ·무대	다수의 독창 배역 , SSAATTBB Chorus, 말하는 역할 2명 , 침묵 역할 6명 , 공연판에 따라 Stage Band와 무대 밖 합창 ·성부

Boosey의 11장판과 13장판은 실질적으로 같은 악기 목록을 보이며 , Wise Music Classical은 `stage band`를 별도로 요구한다 . 공개 자료는 그 무대 밴드의 악기 종류와 배치를 제시하지 않는다 . 합창은 귀족 무도회 , 러시아 병사와 시민 , French forces와 포로로 장면마다 기능을 바꾸며 , 많은 조역은 한 가수가 여러 역할을 맡는 방식으로 운영된다 . Gramophone의 Rostropovich 평론은 특정 녹음에서 45명의 가수가 72역할을 분담했다고 기록한다 .

주요 배역과 성부

배역	성부	극적 위치
Natasha Rostova	Soprano	Rostov 가문의 딸로 , Andrei와의 사랑 · 파혼 ·후회 ·마지막 화해를 이끈다 .
Prince Andrei Bolkonsky	Baritone	아내의 죽음 뒤 고독을 품은 귀족 장교이며 , 사랑과 전쟁의 상처를 함께 겪는다 .
Pierre Bezukhov	Tenor	Natasha와 Andrei의 관계를 지켜보며 전쟁 속에서 도덕적 각성에 이른다 .
Sonya	Mezzo-soprano	Natasha의 사촌으로 , Anatole의 도주 계획을 알리고 위기를 드러낸다 .
Helene Bezukhov	Mezzo-soprano	Pierre의 아내이며 Anatole과 Natasha가 만나는 salon의 중심 인물이다 .
Prince Anatol Kuryagin	Tenor	Natasha를 유혹해 `Peace` 후반부의 파국을 만든다 .
Maria Dmitrievna Akhrosimova	Contralto	Natasha를 꾸짖고 도주를 막는 Moscow 가문의 권위자다 .
Field-Marshal Prince Mikhail Kutuzov	Bass	Fili 군사회의와 마지막 승리에서 러시아군의 판단과 인내를 대표한다 .
Napoleon Bonaparte	Baritone	Borodino와 Moscow 장면에서 침공군의 권력과 한계를 드러낸다 .
Colonel Vasska Denisov	Baritone	전쟁 소식을 전하고 러시아군 장면을 이끄는 장교다 .
Platon Karataev	Tenor	French 후퇴 장면의 포로 행렬에서 Pierre 와 만난다 .

Count Ilya Rostov, Prince Nikolay Bolkonsky, Princess Marya Bolkonskaya, Fedya Dolokhov, Balaga, Metivier, Tikhon, Fyodor, Bennigsen, Barclay de Tolly, Yermolov, Rayevsky, Ramballe와 여러 러시아 · 프랑스 장군 및 부관도 등장한다 . Boosey의 확장 배역표는 이 조역들과 말하는 역할 ·침묵 역할을 별도로 세며 , Wise Music의 요약 인원은 또 다른 집계 방식을 사용한다 .

13장면과 `Peace`·`War`의 진행

Naxos의 1991 chapter list와 Chandos booklet은 13장면의 장소 ·사건 ·주요 음악 단서를 제시한다 . `Epigraph`는 공연판에 따라 처음이나 `War` 직전에 놓이고 , `Overture`는 처음에 연주하거나 생략한다 .

장면	장소 ·시간	사건과 음악 단서
`Overture`	공연판에 따라 처음 또는 생략	본격적인 서사에 앞선 관현악 도입이다 .

장면	장소 ▪시간	사건과 음악 단서
1	Rostov 영지 Otradnoye의 밤 . 연대 표기는 1806 또는 1809년으로 병존한다 .	Andrei가 Natasha의 정원 노래를 듣고 삶을 다시 감각한다 . Andrei의 `The radiance of the sky in spring`과 Natasha의 독창이 `Peace`의 사적 시간을 연다 .
2	Catherine 시대 귀족 사회의 St Petersburg 무도회 , 1810년 새해 전야	Pierre가 Andrei에게 Natasha와 춤추라고 권하고 두 사람의 사랑이 시작된다 . Host, polonaise, mazurka, waltz가 무도회 질서를 만들며 Hélène과 Anatole도 등장한다 .
3	Old Prince Bolkonsky의 Moscow 저택 . 1811년 1월 또는 1812년 2월 표기가 있다 .	약혼한 Natasha가 Andrei의 아버지와 Marya를 만나 냉대와 어색함을 경험한다 . Old Footman과 Prince Nikolay의 장면이 가문 내부의 긴장을 보여 준다 .
4	Pierre와 Hélène의 salon, 1812년 5월	Hélène이 Natasha와 Anatole을 가까이하고 , Anatole은 이미 결혼한 신분을 숨긴 채 도주를 꾀한다 . Hélène과 Natasha의 장면이 위험한 사교 공간을 드러낸다 .
5	Dolokhov의 방 , 1812년 6월	Anatole과 Dolokhov가 Natasha와의 도주를 준비한다 . 편지와 마차 계획이 사적 음모를 실제 행동으로 바꾼다 .
6	Akhrosimova의 집 , 같은 밤	Sonya가 계획을 알리고 Gavrila가 Anatole을 막는다 . Akhrosimova의 질책과 Pierre의 결혼 사실 폭로가 Natasha의 파혼과 후회를 결정한다 .
7	Pierre의 서재 , 그날 밤 늦게	Pierre가 Anatole을 Moscow에서 떠나게 하고 Denisov가 Napoleon의 침공 소식을 전한다 . Métivier 장면 뒤 `Peace`의 마지막으로 연결되는 장면이다 .
`Epigraph`	처음 또는 `War` 직전	유럽 여러 나라의 침공과 러시아 민중의 저항을 합창으로 제시한다 . 합창 `The forces of two and ten European nations`가 개인 서사를 국가적 규모로 넓힌다 .
8	Rayevsky Redoubt, Borodino 전투 전후인 1812년 8월	자원병 ·농민 ·군대가 모이고 Andrei, Denisov, Pierre가 전장에 모인다 . Volunteers, Soldiers’ chorus, Kutuzov의 장면이 `War`의 집단적 목소리를 연다 .
9	Shevardino Redoubt, Borodino 전투 중	Napoleon이 전황을 관찰하며 자신의 권위를 드러내고 예상보다 강한 러시아 저항을 마주한다 .
10	Fili 군사회의 . 1812년 8월 27일 또는 9월 1일 표기가 있다 .	Kutuzov와 Bennigsen, Barclay de Tolly, Yermolov, Rayevsky 등이 Moscow를 지킬지 군대를 보존할지 논의하고 후퇴를 결정한다 . Kutuzov의 독창이 이 판본에서 큰 비중을 차지한다 .

장면	장소 ·시간	사건과 음악 단서
11	프랑스 점령기의 Moscow, 1812년 가을	도시는 비고 불타며 Pierre가 시민 ·포로 · 프랑스군 사이에서 폭력과 혼란을 겪는다 . Napoleon은 화재 앞에서 러시아인의 결의를 마주한다 . Boosey가 제시하는 11 장판에서는 이 장면이 빠진다 .
12	Mytishchi의 농가 , Andrei의 죽음	크게 다친 Andrei가 피난 중인 Rostov 일행과 만나 Natasha와 용서와 사랑을 나눈 뒤 죽음에 이른다 . Natasha waltz와 Kutuzov 주제가 Andrei의 의식 장면에 연결된다는 설명이 있다 .
13	겨울의 Smolensk road, 1812년 11월 표기	French prisoners가 눈보라 속에서 퇴각하고 Karataev가 뒤처져 죽는다 . Pierre가 구출되고 Kutuzov가 러시아의 승리를 선언한다 .

장면 날짜는 Naxos, Mariinsky, Chandos booklet에서 서로 다르게 전해진다 . 장소와 사건은 일치하며 , 출처별 날짜 표기가 공연판의 자료 환경을 드러낸다 . 13장면의 흐름은 귀족 사회의 닫힌 공간에서 전장 · 군사회의 ·불타는 도시 ·퇴각하는 행렬로 이동하며 , Natasha·Andrei·Pierre의 관계를 러시아의 집단적 전쟁 경험과 연결한다 .

창작 ·제작진의 직접 자료

Marina Frolova-Walker의 Gresham 강의에 재현된 Semyon Shlifshteyn의 1942년 5월 10일 편지는 Natasha와 Andrei의 서정성을 긍정하면서 Pierre의 긴 사색적 대화에는 압축이 필요하다고 지적한다 . 같은 편지는 전쟁 장면에 민중의 단결 , Kutuzov와 Denisov의 넓은 성악적 장면 , Moscow 화재와 국가적 규모를 요구한다 . 이는 당시 소련 예술 행정이 특정 장면과 인물의 비중에 제시한 요구를 보여 주는 문서다 .

지휘자 Samuil Samosud의 회고는 1945년 콘서트 뒤 확장된 악보를 한 공연 시간에 넣기 어려워 `Peace`와 `War`로 두 부분을 묶었다고 설명한다 . 그는 1946년 Maly 리허설에서 Natasha waltz에 가사를 붙인 Ball 장면을 Prokofiev가 총연습에서 승인했다고 회고하며 , Fili 군사회의와 Kutuzov 독창을 만들 때 작곡가와 긴 논의를 했다고 적는다 . 이 증언은 작곡가와 제작진이 무대 조건에 맞춰 장면을 공동으로 조정한 과정을 보여 주는 당사자 자료다 .

Nadezhda Ivanova의 2023년 연구는 Samosud, Boris Pokrovsky, Vladimir Dmitriev가 1946–47년 Maly 제작의 리허설과 무대 논리를 통해 Ball, Fili, Natasha waltz와 Kutuzov 독창을 작품의 중심에 놓았다고 분석한다 . Russian National Museum of Music의 Prokofiev 자필 전시 해설은 Kratovo에서 시작해 Nalchik·Tbilisi·Alma-Ata로 이어진 작업 환경을 소개하며 , 초기 판본이 전쟁 중 여러 장소에서 작성된 사실을 보완한다 .

주요 레코딩과 수용

Artur Rodzinski·Maggio Musicale Fiorentino, Florence 1953: Opera-Discography는 이탈리아어 single-evening redaction의 출연진과 2CD 발매를 기록한다 . 해외 축약판이 13장면 전곡과 다른

공연 형태로 유통된 사례다.

Alexander Melik-Pashayev·Bolshoi Theatre, 1959/1961 Melodiya: Classite는 1959년 12월 15 일 Bolshoi 공연을 기록하고, Opera-Discography는 1961년 Melodiya 발매의 Galina Vishnevskaya, Vladimir Petrov, Irina Arkhipova, Alexei Krivchenya 등을 열거한다. MusicWeb은 당시 발매가 약 25 퍼센트 잘린 약 3시간 판본이라고 설명하면서도 극적 추진력을 높게 평가한다.

Mstislav Rostropovich·French National Orchestra와 French Radio Chorus, Erato 2292-45331-2, 1986: Gramophone의 Lionel Salter는 약 4시간 5분의 완본과 큰 연주 인원을 장점으로
평가하고, 일부 성악의 발음과 가수의 연령감에는 유보를 둔다. 45명의 가수가 72역할을 맡았다는 수치는 이 녹음의 배역 운영을 보여 준다.

Valery Gergiev·Kirov Opera, Graham Vick 제작, Naxos Video R0537, 1991: Naxos는 13 장면을 한 저녁에 cuts 없이 공연한 제작으로 소개하며 약 4시간 8분의 영상 chapter list를 제공한다. Classical Net은 이를 당시의 첫 complete staging으로 평가하고 Gergiev의 관현악 ·합창과 주요 가수들의
장면 처리를 비교한다.

Richard Hickox·Spoleto Festival Orchestra와 Russian State Symphonic Cappella, Chandos CHAN 9855, 1999: MusicWeb은 명료한 음향과 Justin Lavender의 Pierre를 긍정적으로
평가하면서 Melik-Pashayev의 불안한 극적 추진력에는 미치지 못한다고 평한다. David Gutman은 Peace의 Tchaikovskian lyricism에는 강하지만 War의 Mussorgskian 역사적 규모와 Scene 11에서는 약하다고 분석한다. 4CD 실황은 약 3시간 55분이며 Chandos booklet이 13장면과 Epigraph 의 track 순서를 제공한다.

Rita McAllister의 1942년 첫 버전 재구성, Glasgow 2010: The Guardian과 theartsdesk는
최종판보다 약 90분 짧은 11장면 재구성을 다룬다. 두 비평은 Ball과 Fili 음악이 없는 대신 더 긴밀한 초기
극적 윤곽과 French retreat의 거친 음악을 들려준다고 평가한다. McAllister의 관현악 보완이 포함된
판본이라는 점도 함께 밝혀진다.

Vladimir Jurowski·Bavarian State Opera, Dmitri Tcherniakov 제작, DVD BSOREC1006, 2023: Marina Frolova-Walker의 Gramophone 평론은 Peace를 대체로 보존하면서 War를 크게 줄이고 Fili 를 생략한 현대 무대판의 선택을 설명한다. 약 4시간 18분의 영상은 1958 총보의 전막을 재현한 기록과 다른 현대 무대판이다 .

주요 자료

Boosey & Hawkes, War and Peace 및 Opera 세부 페이지. 11·13장판의 관계, 배역 ·성부, 장면
개요, 초연 ·공연 연혁을 확인했다.

Wise Music Classical, War and Peace. 러시아어 대본, 성부 ·합창 ·관현악, stage band와 약 3시간
50분 정보를 대조했다.

Marina Frolova-Walker, Gresham 강의 PDF. 다섯 버전의 연혁과 Shlifshteyn 편지 번역,
1946–48 제작 과정을 확인했다.

Katya Ermolaeva, St Andrews Research Repository 및 Vol. II PDF. 1942년 첫 버전의 자필 성악보 ·particelle·Lamm 사본과 1958 총보의 차이를 대조했다.

- Mariinsky Theatre, War and Peace — Naxos Video Library R0537. 1946·1977·1991 , 13 chapter list .
- Ruslania 13-scene vocal score. 1958 Muzgiz ·, 13 .
- Anna A. Berman, Competing Visions of Love and Brotherhood — Nathan Seinen, Kutuzov’s Victory, Prokofiev’s Defeat. Peace·War , .
- Nadezhda Ivanova, 2023 — Aurora Journals . 1946–47 Maly Samosud·Pokrovsky·Dmitriev .
- Russian National Museum of Music — S. A. Samosud . Prokofiev , , 1945 , Ball·Fili·Kutuzov .
- Chandos CHAN 9855 — booklet PDF. Hickox 1999 , 4CD track .
- MusicWeb International, CHAN 9855 review, Gramophone, David Gutman, Gramophone, Lionel Salter, Classical Net, Gergiev 1991. ·.
- The Guardian, Glasgow 2010, theartsdesk, Glasgow 2010, Gramophone, Jurowski·Tcherniakov. 1942 2023 ·.