정보

Sergei Prokofiev: Ivan the Terrible, Op. 116

개요

곡명 : *Ivan the Terrible*, Op. 116
작곡가 : Sergei Prokofiev (1891-1953)
작곡 시기 : 1941년 기획 이후 1942-1946년 작곡 ·동시화 ·정리
원작 : Sergei Eisenstein의 영화 *Ivan the Terrible* 제 1부와 제 2부 *The Boyar Conspiracy*
장르 : 영화음악 원전과 후대 공연판
구성 : 영화 두 부분 , 원고에 남은 33개 음악 번호
공개와 초연 : 영화 제 1부는 1944년 12월 30일 공개되었고 , 제 2부는 1958년에 처음 상영되었다 . Stasevich가 편곡한 오라토리오의 콘서트 초연은 1961년 모스크바에서 열렸다 .
후대 판본 : Marina Rakhmanova·Irina Medvedeva의 1997년 원 영화음악 총보 , Christopher Palmer의 1990년 콘서트 시나리오 , Frank Strobel의 2016년 복원판이 있다 .

IMSLP: Ivan the Terrible, Op.116 (Prokofiev, Sergey)

Wikipedia: Ivan the Terrible (Prokofiev)

Sergei Prokofiev의 *Ivan the Terrible*, Op. 116은 Sergei Eisenstein의 두 부분 역사영화를 위해 쓴 영화음악이다 . 원전의 제 1부는 Ivan IV의 대관식과 권력 확장 , Kazan 정복 , Anastasia의 죽음과 퇴위를 차례로 다루고 , 제 2부 *The Boyar Conspiracy*는 보야르의 음모와 oprichniki의 폭력 , Vladimir의 살해와 Ivan의 승리로 이어진다 . 33개 원고 번호는 영화 장면과 동시화된 짧은 큐의 모음이며 , Stasevich 오라토리오와 Palmer 콘서트 시나리오는 이 번호를 공연용 연속 구조로 다시 배열한다 .

출판 정보와 자료

Prokofiev 생전에는 두 영화의 음악 전체가 연주회용 총보로 출판되지 않았다 . 1997년 Rakhmanova와 Medvedeva가 자필 자료와 영화 동시화 총보를 바탕으로 원 영화음악 총보를 편집했고 , 2016년 Frank Strobel 판은 최종 영화 편집본에 맞춘 사운드트랙 복원을 표방한다 . 두 판은 영화의 큐와 장면 순서를 보존하려는 원전 계열이다 .

후대 공연판은 같은 음악을 다른 목적에 맞게 연결한다. Abram Stasevich 판은 내레이터, 독창자, 소년합창과 혼성합창을 포함하는 오라토리오이고 , Christopher Palmer 판은 내레이터를 두지 않고 영화의 사건 순서를 콘서트용으로 압축한 시나리오다 . Op. 116 이라는 표기는 여러 공연판에 공통으로 쓰이므로, 총보의 편집자와 공연 형식을 함께 적을 때 판본이 구별된다.

소요 시간

소요 시간은 음악의 선택과 영화 상영본에 따라 크게 달라진다. Berliner Festspiele의 2016년 재구성 공연 안내는 제 1부를 약 95분, 제 2부를 약 80분으로 제시하고, Frank Strobel의 프로젝트 페이지는 각각 103분과 88분으로 적는다. 이는 동일한 음악을 다른 영화 편집본과 복원 범위로 상영한 수치다.

공연판의 시간은 더 짧다. Boosey & Hawkes는 Stasevich 오라토리오를 65분, Palmer 콘서트 시나리오를 56분으로 분류한다. Neeme Järvi가 지휘한 Palmer 판의 Chandos 녹음은 58분 40초다. IMSLP가 적은 평균 80분은 판본을 특정하지 않은 참고값이며 , 실제 공연 시간은 판본명과 함께 제시될 때 의미가 분명해진다 .

편성

영화 두 부의 원전은 콘트랄토 또는 메조소프라노 (Ocean-Sea, Song about the Beaver), 바리톤 또는 베이스 (Song of the Oprichniki), 베이스 (Many Years!), 혼성 SATB 합창을 요구한다. Frank Strobel의 복원
프로젝트는 콘트랄토와 바리톤 독창, 세 소년 성부를 명시하고, Stasevich 오라토리오 카탈로그는 내레이터 · 콘트랄토 ·베이스 ·소년합창 ·혼성합창을 별도로 기재한다. 성악 배치는 판본에 따라 달라진다.

목관: 피콜로, 플루트 2, 오보에 2, 잉글리시 호른, 클라리넷 3, E-flat 클라리넷, 베이스 클라리넷,
알토 ·테너 색소폰, 바순 4, 콘트라바순 .
금관: 원전 종합 목록은 호른 5, 트럼펫 5, 트롬본 3, 튜바 2를 제시한다. Stasevich와 Palmer
카탈로그는 호른을 4대로 적어 판본별 차이를 보인다.
타악과 건반: 팀파니, 큰북, 작은북, 트라이앵글 , 탬버린, 심벌즈, 탐탐, 종, 교회 종, 글로켄슈필 ,
실로폰, 우드블록, 채찍, 피아노가 쓰인다. Stasevich 판에는 구슬리 2대와 하프 2대가, Palmer
판에는 하프 2대와 피아노가 기재된다.
현악: 제 1·제 2바이올린, 비올라, 첼로, 더블베이스로 구성한다.

제작과 영화 공개
Eisenstein은 1941년 국가영화위원회에서 Ivan IV를 다루는 영화를 기획했고, Prokofiev와의 집중 협업은 1942년 7월부터 1943년 6월까지 알마아타 피란지에서 진행되었다 . Urtext 판본 소개에 따르면 Prokofiev는 촬영이 끝난 뒤 장면에 맞추는 방식보다 Eisenstein이 건넨 연출 지시와 그림을 바탕으로 음악을 먼저 썼다. 이 작업은 두 사람이 Alexander Nevsky에 이어 함께 만든 두 번째 영화 프로젝트였다 .

제 1부는 1944년 12월 30일 처음 공개되었다 . 제 2부 The Boyar Conspiracy는 영화 제작과 편집이 진행된 뒤에도 당국의 금지로 상영되지 못하다가 1958년에 공개되었다 . 제 1부는 최초 공개일을 1944년 12월 30 일로 기록한 자료와 작품 연도를 1945년으로 적는 자료가 함께 있으며, 두 표기는 소련 최초 상영과 국제

배급을 구분한다.

원전의 번호와 장면 흐름
IMSLP가 정리한 원고 표에는 33개 번호가 있으며, 영화에 쓰인 전례음악 가운데 일부는 Prokofiev가
편곡했거나 자신의 총보에 직접 적지 않은 부록 번호로 분류된다. 한 번호가 두 영화에 반복되거나 여러
장면으로 나뉘기도 하므로, 번호의 연속은 교향곡의 악장 순서가 아니라 장면 ·대사 ·카메라 편집과 함께 읽을 때 구조가 드러난다.

제 1부: 대관식에서 Anastasia의 죽음까지
제 1부의 시간 범위는 Ivan의 통치 초기인 1547년부터 1565년 무렵까지다 . 서사는 대관식과 보야르 세력의 억제, Anastasia와의 결혼, Kazan 정복, 병으로 인한 위기, Anastasia의 독살과 죽음, 퇴위와 복귀의 순서로 진행한다.

서두의 A Storm Approaches 는 관현악으로 Ivan의 주제를 제시하고, The Black Cloud 가 합창으로 이어진다. 대관식 장면에서는 종, Kyrie eleison, 수도원 성가, To Tsar Ivan, Crowned by God, Many Years! 가
차례로 놓여 국가 의식과 교회 의식을 함께 만든다. 결혼 장면 뒤에는 반란과 Glinskaya의 죽음이 배치되고, Kazan 장면에서는 The Cannoneers 와 타타르 행진이 전쟁의 진행을 구체화한다 .

Ivan이 병들어 퇴위를 고려하는 대목에서는 합창의 탄원과 기도 번호가 중심이 된다. Anastasia의 죽음에는 독살, 병, 장례를 나타내는 관현악과 합창이 이어지며, 마지막의 Chorus of the Oprichniki 와 Come Back! 은 Ivan이 다시 권력을 장악하는 장면으로 돌아간다. 원고 표에서 A Storm Approaches 와 그 변형인 종결부가 반복되는 까닭은 이 음악이 두 영화에서 Ivan의 심리와 권력의 움직임을 연결하기 때문이다.

제 2부 The Boyar Conspiracy: 권력의 어두운 면

제 2부는 1565년부터 1569년까지를 다루며, Kurbsky의 폴란드 ·리투아니아 이탈과 Ivan의 귀환, 모스크바의 대주교 Philip II와의 충돌, 보야르의 음모, Yefrosinya와 Vladimir의 계획, oprichniki의 과잉, Vladimir의 살해와 Ivan의 승리로 진행한다. 서두의 금관 팡파르와 폴로네즈는 폴란드 궁정을 표시하고, Ivan's Childhood 와 The Death of Glinskaya 는 Ivan의 기억을 과거 장면으로 돌린다.

제 2부에서 합창은 종교 의식과 집단 권력의 목소리를 동시에 맡는다. Song of the Oprichniki 는 Ivan에게 충성을 맹세하는 집단을, 연회와 성당의 살해 장면은 그 집단이 일으키는 폭력을 드러낸다. 마지막의 Finale 는 제 1부의 주제를 변형해 두 영화의 결말을 묶는다. Berliner Festspiele의 프로그램이 설명하듯 제 2부는 국가 의식의 장엄함에 이어 권력의 어두운 면과 잔혹함을 전면에 드러낸다.

공연판이 만드는 구조

Stasevich 오라토리오
Levon Atovmyan은 1961년에 독창자 ·합창 ·관현악을 위한 오라토리오 편성을 준비했다. 실제 콘서트 초연은 1961년 4월 23일 모스크바에서 Abram Stasevich가 지휘한 내레이터 포함 판으로 먼저 열렸으며, Stasevich는 영화 사운드트랙을 지휘했던 인물이다. 성악 총보는 1962년에, 전체 총보는 1972년에
출판되었다 .

Stasevich 판은 짧은 영화 큐 사이에 내레이터와 합창 ·독창을 배치해 두 영화의 사건을 연속적인 서사로 만든다. Boosey & Hawkes는 이 판의 텍스트를 Eisenstein과 Vladimir Lugovskoy의 이름으로 표시하고, 소년합창과 구슬리를 포함한 편성을 제시한다. 이 구조는 Prokofiev 생전의 단일 오라토리오 총보가 아니라 후대 편곡의 산물이다.

Palmer 콘서트 시나리오
Christopher Palmer는 1990년에 내레이터를 제외한 콘서트 시나리오를 편곡했고, 1991년 2월 28일 런던 Royal Festival Hall에서 Neeme Järvi와 Philharmonia Orchestra and Chorus가 초연했다. Boosey & Hawkes는 약 56분으로 분류하며, 출판사 자료에 따라 60분으로도 안내된다. Palmer는 영화 장면의 사건 순서를 짧은 큐의 연쇄보다 분명하게 이어지도록 재배열했다 .

Järvi의 Chandos 녹음은 서곡, Russian Sea, 결혼, 화재, 타타르와 포병, Kazan 공격, Ivan의 병, 폴란드 궁정 , Anastasia, Song of the Beaver, 연회, 성당 살해, 종결부의 13개 대단원으로 트랙을 나눈다. 이 목록은 33 개 원고 번호를 그대로 재현하지 않고 콘서트 시나리오의 압축된 흐름을 보여 준다.

Rakhmanova·Medvedeva와 Strobel의 원전 복원

1997년 Rakhmanova와 Medvedeva의 총보는 자필 영화음악과 Pavel Lamm이 만든 동시화 총보를 함께 근거로 삼은 원전 계열이다. 2016년 Strobel 복원판은 최종 영화 편집본에 맞춰 원래 관현악을 되살리는
작업으로 발표되었고 , 2016년 9월 16일 Musikfest Berlin에서 두 영화의 상영과 함께 콘서트 초연되었다 . 이 공연에는 Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, Rundfunkchor Berlin, Marina Prudenskaya, Alexander Vinogradov, Frank Strobel이 참여했다.

Strobel 판은 음악이 영화의 장면 전환과 동시화되는 방식을 복구하는 데 목적을 둔다. 따라서 이 판의 시간과 편성은 Stasevich·Palmer 판과 달라지며, Palmer의 약 25분 관현악 모음곡이나 Chulaki·Grigorovich의 1975년 발레와도 구별한다.

영상과 소리의 결합
Urtext 판본 소개는 음악이 영화를 뒤에서 장식하는 반주가 아니라 Eisenstein의 연출 지시와 함께 장면의 시간과 움직임을 설계하는 요소였다고 설명한다. 짧은 큐는 대사, 군중의 이동, 의식의 반복, 전투의 편집 속도에 맞춰 이어지고, 공연판은 이 결합을 내레이션이나 장면 재배열로 다른 방식으로 보존한다.

Frank Strobel의 작품 소개는 Prokofiev가 온음계와 광범위한 반음계, 급격한 전조를 함께 사용하고 러시아 정교회 전례의 음향을 연상시키는 음색을 만들었다고 설명한다. 같은 자료는 활기찬 청년기의 구절과 음울한 순간을 대비시켜 Ivan의 복합적인 심리를 드러내며, 많은 동기를 두 영화에 배치한다고 말한다. Strobel은 이 대비가 장엄한 의식과 통치자의 어두운 면을 함께 드러낸다고 설명한다.

번호별 기능도 영상과 연결된다. A Storm Approaches 는 두 영화의 서두와 전환부에서 되풀이되는 Ivan의 주제이고, Ocean-Sea 는 독창과 합창으로 넓은 공간과 전례적 색채를 만든다. The Cannoneers 는 Kazan 공격의 군사적 리듬을, Many Years! 는 대관식의 집단 의식을 맡는다. Song of the Oprichniki 는 같은 합창 매체를 충성의 의식과 폭력의 집단성으로 전환한다. 이러한 번호는 제목만 떼어 감상하는 독립곡이면서 , 영화에서는 특정 장면의 편집과 함께 기능한다.

녹음과 공연 조건
Palmer 판의 Chandos CHAN 8977 녹음은 Linda Finnie, Nikita Storojev, Philharmonia Chorus, Philharmonia Orchestra, Neeme Järvi의 연주로 1991년 발매되었고 전체 재생 시간은 58분 40초다. 녹음 트랙은 Palmer가 원전 큐를 어떤 순서와 묶음으로 정리했는지 확인하게 해 준다.

2016년 베를린 공연은 영화를 스크린에 상영하면서 원전 복원 음악을 실연했다. Berliner Festspiele는
합창단을 스크린 옆 발코니에 배치했다고 기록하며, 제 1부 약 95분과 제 2부 약 80분의 상영 시간을 제시한다. 음반과 영화 상영을 결합한 공연은 큐의 길이, 합창의 위치, 장면 전환을 함께 드러낸다. 판본과 상영 여부가
공연 기록에 함께 남을 때 이 차이가 분명해진다 .

주요 자료

Boosey & Hawkes, Abram Stasevich 판

Boosey & Hawkes, Christopher Palmer 콘서트 시나리오

Boosey & Hawkes, Frank Strobel 복원 영화음악

Urtext 판본 소개

Berliner Festspiele, 2016년 Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin 공연 기록

Frank Strobel, Ivan the Terrible 프로젝트

Naxos, Chandos CHAN 8977 Palmer 판

Boosey & Hawkes, 20th Century 카탈로그 PDF

Revision #1
Created 2026-10-04 10:12:18 UTC by □□□
Updated 2026-10-04 10:12:18 UTC by □□□