Powder Her Face

- □□

정보

Powder Her Face, Op. 14

개요
곡명: Powder Her Face, Op. 14

작곡가: Thomas Adès (1971–)

대본: Philip Hensher

작곡 시기: 1995년. IRCAM은 composition date를 1994년으로 별도 기록한다.

초연: 1995년 7월 1일, Cheltenham Festival의 Everyman Theatre. Almeida Opera 위촉, Brad Cohen 지휘, David Farr 연출

장르와 범위: 영어 대본의 2막 8장면 실내 오페라. 네 명의 가수가 Duchess, Hotel Manager, Electrician, Maid를 중심으로 여러 배역을 겸하며, 15명의 연주자가 작은 앙상블을 이룬다. 장면 8 뒤에는 Ghost Epilogue가 별도 항목으로 이어지며, 공식 장면 수는 8장면으로 기록된다.

소요 시간: Faber Music과 IRCAM은 약 1시간 55분을 제시한다.

Wikipedia: Powder Her Face

Thomas Adès의 Powder Her Face, Op. 14는 Philip Hensher가 영어로 쓴 2막 8장면 실내 오페라다. 극은 Margaret Campbell, Duchess of Argyll의 사교계 생활과 이혼 사건, 말년의 호텔 생활을 소재로 삼으며, 1990년 런던 호텔의 현재에서 1934년, 1936년, 1953년, 1955년, 1970년의 회상을 거쳐 다시 1990년으로 돌아온다. 네 명의 가수가 호텔 직원과 사교계 인물, 법정의 구경꾼과 언론인을 겸역하고, 마지막 장면 뒤에는 전기공과 하녀가 등장하는 Ghost Epilogue가 이어진다.

출판 정보와 자료

Faber Music은 전체 악보 (0571519954), 성악보 (0571517307), 리브레토 (0571516114)를 출판하고
관현악 파트는 대여한다. Faber의 작품 카탈로그와 Thomas Adès 공식 목록, Library of Congress의 표제지 자료는 이 작품을 Op. 14, 1995년으로 표기한다. IRCAM 데이터베이스의 1994년 composition date는 작곡 과정의 다른 시점을 가리킬 수 있으나, 그 날짜가 착수일인지 완성일인지는 밝히지 않는다.

British Music Collection은 두 권의 총보와 성악보를 'new ed.'로 표시하지만, 초연본과 현행 총보 사이의 마디, 음, 장면 변경을 공개하지 않는다. 따라서 이 표기는 이용 가능한 출판물을 식별하는 자료이며 본편의 음악적 개정 연도를 뜻하지 않는다. 2007년 *Three-piece Suite*, 2009년 *Concert Paraphrase*, 2017년 *Luxury Suite*는 오페라의 재료를 다른 편성으로 옮긴 별도 작품이다.

소요 시간

Faber Music은 전곡을 115분으로, IRCAM은 1시간 55분으로 제시한다. British Music Collection의 90분, Wikipedia의 100분, Teatro Regio Torino의 2023년 제작 페이지에 표시된 65분까지 기관별 표기가 서로 다르다. 각 페이지는 공연 조건이나 입력 기준을 설명하지 않는다. 공개된 자료는 여덟 장면 각각의 신뢰할 만한 분 단위 시간을 제시하지 않는다.

배역과 겸역

네 중심 성부는 다음과 같다.

성부	중심 역할
소프라노	Duchess
베이스	Hotel Manager
테너	Electrician
소프라노	Maid

1998년 EMI 음반의 크레디트는 네 가수가 주변 인물을 빠르게 바꾸어 맡는 방식을 보여 준다. Jill Gomez는 Duchess를 맡고, Valdine Anderson은 Maid와 Confidante, Waitress, Mistress, Rubbernecker, Society Journalist를 겸한다. Niall Morris는 Electrician과 Lounge Lizard, Waiter, Rubbernecker, Delivery Boy를 맡으며, Roger Bryson은 Hotel Manager와 Duke를 포함한 남성 배역을 담당한다. 이 분담은 해당 음반의 제작 조건으로 기록되며, 후대 공연에서는 다른 배역표가 사용될 수 있다.

편성

Faber Music의 출판사 표기를 기준으로 한 본편의 15명 연주자는 다음과 같다.

파트	편성 · 겸주
클라리넷 · 색소폰	Clarinet I in B-flat: bass clarinet, soprano saxophone, bass saxophone 겸주. Clarinet II in A: bass clarinet, alto saxophone, bass saxophone 겸주. Clarinet III in A: bass clarinet, contrabass clarinet, swanee whistle 겸주
금관	French horn, trumpet, trombone 각 1명

파트	편성 ▪겸주
타악기	1명 . tubular bells, snare drum, flat bass drum, small bongos, timbales, rototoms, cymbals, hi-hat, woodblock, temple blocks, brake drum, tambourine, triangle, tam-tam, vibraslap, washboard, cabasa, whip, lion’s roar, pop gun, rattle, flexatone, guiro, scrap metal·pottery·glass, large fishing reel, electric bell, swanee whistle 등을 담당
건반 ·발현	harp, button accordion, piano. 하프와 버튼 아코디언은 전기 벨 ·낚시 릴을 , 피아노는 낚시 릴을 겸주
현악	2 violins, viola, cello, double bass. 더블베이스는 낚시 릴을 겸주

Odyssey Opera의 프로그램 노트는 이 15명 안에 세 bass clarinets, 두 bass saxophones와 약 40개의 타악기가 포함된다고 설명하며 , 피아노 현에 Blu-Tack을 붙이거나 활의 접촉 위치를 바꾸는 방법 , 금관의 여러 뮤트를 언급한다 . 이 세부는 특정 공연단체가 설명한 실연 조건이며 , Faber의 15명 편성표와는 별도의 설명이다 .

막과 장면의 시간축

공식 형식은 Overture, 제 1막 5장면 , 제 2막 3장면이다 . 장면 8 뒤의 Ghost Epilogue는 음반과 후대 시놉시스에 별도 항목으로 나타난다 .

위치	시기와 장소	장면의 사건
Overture	장면 전	공식 음반의 첫 트랙이다 . Faber에 재계시된 비평은 서곡에서 마지막까지 이어지는 탱고의 관계를 작품의 중요한 인상으로 설명한다 .
제 1막 장면 1	1990년 , 런던 웨스트엔드 호텔 스위트	공작부인은 하녀와 전기공이 자신을 흉내 내며 조롱하는 모습을 발견한다 . 더러워진 외투와 향수 , 호텔 방의 처지가 세 인물의 대립을 만든다 .
제 1막 장면 2	1934년 , 시골 저택	이혼한 Mrs Freeling이 Duke의 도착을 기다린다 . Confidante와 Lounge Lizard가 그녀의 이혼과 Duke의 관계를 말한 뒤 Duke가 등장한다 .
제 1막 장면 3	1936년 , 결혼식과 리셉션	Mrs Freeling과 Duke의 결혼을 둘러싼 리셉션이 열리고 , Waitress가 무대 뒤에서 음식을 준비한다 . 공식 음반은 “Fancy, fancy being rich”를 이 장면의 성악 번호로 표시한다 .
제 1막 장면 4	1953년 , 런던의 호텔	공작부인이 Room Service를 부르고 Waiter를 맞는다 . 호텔 서비스와 사적 욕망이 한 방 안에서 충돌한다 .

위치	시기와 장소	장면의 사건
제 1막 장면 5	1953년, Duke의 집	Duke가 파티 뒤 Mistress를 만나 공작부인의 행동과 소문이 퍼지는 방식을 이야기한다.
제 2막 장면 6	1955년, 이혼 재판	Rubberneckers가 재판을 구경거리처럼 말하고 Judge가 공작부인의 도덕성을 판결한다. 공작부인이 판결 뒤 반응한다.
제 2막 장면 7	1970년, 공작부인의 집	Society Journalist가 공작부인을 인터뷰한다. 건강과 미용, 접대와 사회생활의 기억 사이로 청구서가 전달된다.
제 2막 장면 8	1990년, 호텔 스위트	Hotel Manager가 퇴거 절차를 통보한다. 공작부인은 떠나기 전에 관리자를 유혹하려 하지만 실패한다.
Ghost Epilogue	장면 8 뒤	전기공과 하녀가 침대 밑에서 나타나 호텔 방을 파괴한다.

장면 6의 1955년은 오페라가 설정한 극적 시간이다. Odyssey Opera는 실제 Argyll 부부의 이혼 재판이 1959년에 시작되어 1963년까지 이어졌다고 설명하고, HistoryExtra는 이혼 종결을 1963년으로 기록한다. 실존 사건의 법적 연대와 오페라의 장면 연대는 같은 날짜표가 아니다.

장면별 음악 번호는 Thomas Adès 공식 1998년 음반과 IRCAM의 part titles가 제공하는 식별명을 통해 확인된다. 장면 1의 “I see. This is what it has come to”, 장면 3의 “Fancy, fancy being rich”, 장면 5의 “Are you saying the Duchess is a whore?”, 장면 6의 “Order. Silence”, 장면 7의 “I’d like to make one thing entirely clear”, 장면 8의 “Broken. It’s broken”, 에필로그의 “Enough, Or too much!”가 각 장면의 사건을 표시한다. 이 제목들은 음반의 장면 식별명이며, 총보의 독립 악장명과는 성격이 다르다.

음악적 양식과 극적 언어

Faber Music 웹사이트에 모인 1995–1999년 비평은 작품의 음악을 tango, cabaret, 1930년대 대중음악, Weill, Berg, Stravinsky의 흔적과 연결한다. 비평가들은 빠르게 바뀌는 사건, 짧은 대중가요 선율, 예기치 않은 음과 불안정한 리듬, 세밀한 관현악을 작품의 특징으로 관찰한다. 이 양식어는 출판사와 평론가가 제시한 범위이며, 장면별 화성이나 리듬의 세부는 총보 자료에서 별도로 확인할 영역이다.

색소폰과 버튼 아코디언, 피아노와 하프, 낚시 릴과 전기 벨을 포함한 타악기는 호텔, 사교계, 법정과 인터뷰의 분위기를 빠르게 바꾼다. 네 가수의 겸역은 같은 목소리가 하인, 연인, 언론인, 구경꾼으로 변하는 구조를 만든다. 장면 시놉시스와 비평을 함께 보면, 이 장치들은 Duchess의 사적 욕망이 사회적 구경거리와 법정의 언어로 바뀌는 장면 연결을 음악과 무대에서 동시에 드러낸다.

초연과 초기 수용

Almeida Opera는 Cheltenham Festival을 위해 작품을 위촉했다. 1995년 7월 1일 Everyman Theatre 세계 초연에는 Brad Cohen이 지휘하고 David Farr가 연출했으며, Jill Gomez, Valdine Anderson, Niall

Morris, Roger Bryson이 네 성악 파트를 맡았다. 초연 제작은 같은 해 7월 London의 Almeida Theatre로 옮겨 가 5회의 후속 공연을 남겼다.

1998년에는 Brooklyn Academy of Music에서 Robert Spano 지휘, Edward Berkeley 연출의 공연이 열렸다. 2008년 6월 11일 Linbury Studio Theatre의 Royal Opera 제작은 Royal Ballet and Opera Collections에 company premiere와 일곱 회 공연으로 기록된다. The Guardian의 2014년 English National Opera 리뷰는 Ambika P3에서 관객을 중앙 무대 세 면에 배치하고 네 번째 면에 악단과 Timothy Redmond를 둔 조건을 설명하며, Amanda Roocroft의 Duchess가 취약성과 연민을 드러냈다고 평가했다. 두 평가는 각각 해당 후대 제작의 무대 조건과 성악 해석을 설명한다.

녹음과 영상

Thomas Adès 공식 녹음 페이지와 University of Leeds 자료는 1998년 EMI Classics 음반을 초연 출연진과 주요 제작 정보를 담은 기록으로 남긴다. Thomas Adès가 지휘하고 Almeida Ensemble이 연주했으며 , Jill Gomez, Valdine Anderson, Niall Morris, Roger Bryson이 노래했다. MusicBrainz는 이 발매를 2CD, 18+13트랙, 카탈로그 번호 7243 5 56649 2 1로 정리한다. Act I에는 Overture와 장면 1–5, Act II에는 장면 6–8과 Ghost Epilogue가 들어 있어 공식 장면 순서와 겸역의 범위를 한 세트에서 확인할 수 있다.

University of Leeds는 David Alden의 무대 연출과 Margaret Williams의 텔레비전 연출로 만든 Channel Four 제작을 Digital Classics DC 10002 DVD와 함께 기록한다. Leeds 자료는 2005년 발매로, Wikipedia는 미국 발매를 2006년으로 표시하므로 제작 시점과 지역별 유통 시점은 나누어 읽는다. 이 영상은 1998년
음반과 다른 매체이며, 출연진과 악단도 별도로 기록된다.

작곡가의 실연 발언과 파생 작품

The Counterpoints의 2015년 인터뷰에서 Adès는 원작이 큰 오페라하우스가 아니라 작은 방을 위해 쓰였고, 그 공간의 음향을 다시 포착하기 위해 두 대 피아노용 Concert Paraphrase를 만들었다고 말했다. WCRB의 2018년 인터뷰에서는 두 명의 바이올린과 한 명의 타악기 주자처럼 적은 자원이 많은 일을 맡기 때문에 한 연주자가 순간적으로 주의를 놓으면 큰 공간에서 소리가 사라질 수 있다고 설명했다. 그는 대형 Suite에서
호른 네 대처럼 편성을 늘린 이유도 같은 맥락에서 말했다. 이 발언은 원작의 공간과 연주 조건에 관한
작곡가의 회고이며, 실제 음향은 공연장의 크기와 연주 방식에 따라 달라진다.

Faber Music은 Three-piece Suite from Powder Her Face를 2007년의 세 악장 대형 오케스트라 작품, 약 12분으로 표기한다. 2009년 Concert Paraphrase는 장면 1, 장면 5, 장면 4, 장면 8과 마지막 탱고의 재료를 피아노 독주로 옮긴 약 15분 작품이며, 2010년 Vancouver에서 초연되었다 . 2015년에는 Adès와 Gloria Cheng이 두 대 피아노 버전을 Los Angeles에서 초연했고, Luxury Suite는 2017년 Berliner Philharmoniker와 Sir Simon Rattle의 베를린 공연으로 처음 연주되었다 . 이 작품들은 원작과 구별되는
독립적인 콘서트 작품으로 분류된다.

주요 자료

Faber Music, Powder Her Face: 작품 연도, 2막 8장면, 네 가수와 15명, 초연, 편성, 출판물과 소요
시간을 확인했다.

Thomas Adès 공식 작품 페이지: 공식 작품명, 공연 연혁과 녹음 목록을 확인했다.
Thomas Adès 공식 1998년 녹음 페이지: 장면 ·트랙 순서와 초연의 성악진, 겸역을 확인했다. IRCAM, Powder Her Face: 기관별 연도 ·시간, 장면 시놉시스, part titles와 편성을 대조했다. Royal Ballet and Opera Collections: 1995년 세계 초연과 2008년 Royal Opera 제작을 확인했다

.

Teatro Regio Torino, Powder Her Face: 장면 1–8과 Ghost Epilogue 시놉시스를 확인했다. University of Leeds, The Operas of Thomas Adès: 1998년 EMI CD와 Channel Four·Digital Classics 영상 자료를 확인했다.
Faber Music 리뷰 ·시놉시스: 전문지의 수용과 음악적 특징, 장면 개요를 참고했다.
Odyssey Opera 프로그램 노트: 실제 이혼 사건의 연대와 15명 편성의 세부 주법 ·악기를 확인했다. HistoryExtra, Argyll 이혼 사건: 소재가 된 실제 이혼의 역사적 연대를 대조했다.
The Counterpoints, Thomas Adès 인터뷰 및 WCRB 인터뷰: 작은 공간, 특수 편성, 대형 Suite와 Concert Paraphrase에 관한 작곡가 발언을 확인했다.
The Guardian, 2014 ENO 리뷰: Ambika P3의 관객 배치와 Amanda Roocroft의 Duchess 해석을 확인했다.
MusicBrainz, EMI 발매 그룹: 1998년 2CD 발매 서지를 확인했다.
Library of Congress 권위 기록: Op. 14와 1995년 표제지 자료를 확인했다.