The Exterminating Angel

- □□

정보

개요
곡명: The Exterminating Angel
작곡가: Thomas Adès (1971–)
장르: opera in three acts
대본: Tom Cairns, Thomas Adès와 협업. Luis Buñuel·Luis Alcoriza의 1962년 영화 각본을 바탕으로 함 작곡 시기: 2015–2016년
초연: 2016년 7월 28일, Haus für Mozart, Salzburg. Thomas Adès 지휘, Tom Cairns 연출, ORF Radio-Symphonieorchester Wien과 Salzburger Bachchor
언어: English
공동 위촉: Salzburg Festival, Royal Opera House, Metropolitan Opera, Royal Danish Opera

Wikipedia: The Exterminating Angel (opera)

Thomas Adès의 The Exterminating Angel은 Luis Buñuel·Luis Alcoriza의 영화에서 출발해 Tom Cairns와 Adès가 영어 대본으로 만든 3막 오페라다. 이 글은 프롤로그와 막 사이의 인터루드를 포함한 전곡을 다룬다. 오페라는 오페라 공연 뒤 저택에 모인 손님들이 열린 출구 앞에서도 방을 떠나지 못하는 사건을 중심으로 진행하며, 영화의 17명 손님을 오페라의 12명으로 줄이고 몇몇 인물의 기능을 합쳤다. 공식 형식은 세 막이며, 구조와 마디를 설명할 때에는 Edward Venn이 분석한 2016년 11월 개정 악보를 기준으로 삼는다.

출판 정보와 자료

Faber Music은 이 작품의 full score와 parts를 대여하고, vocal score를 special sale, libretto를 별도
판매로 안내한다. 리브레토의 ISBN은 0-571-53969-6이다. 출판사와 IRCAM은 작곡 기간을 2015–2016 년으로 기록하며, 네 기관의 공동 위촉과 2016년 잘츠부르크 초연을 함께 명시한다.

2016년 11월 개정 악보를 분석한 Venn의 형식표는 초연본과 개정본의 모든 차이를 제시하는 총보 대조가 아니다. 그 자료가 설명하는 개정 범위는 주로 tempo, phrasing, dynamics, texture이며, 마지막 Solemn High Requiem에는 네 마디가 추가되었다 . 따라서 아래의 마디 번호와 장면명은 개정 악보를 다룬 학술 자료의 구조 기록으로 읽어야 한다.

소요 시간

Faber Music은 순수 연주 시간을 115분으로, IRCAM은 1시간 55분으로 제시한다. 이 두 수치는 악보와 작품 데이터베이스의 시간이다. 실제 공연은 제작과 휴식에 따라 달라진다. Royal Opera Collections가 기록한 2017년 5월 1일 공연은 무대 시간이 121분이고 인터미션이 29분이었다. 이 시간표는 특정 공연의 무대

운용을 보여 주며, 출판사 카탈로그 시간이나 메트로폴리탄 오페라의 Live in HD 행사 시간과 같은 값으로 취급하지 않는다.

편성

Faber의 대여 악보는 목관을 flute 3(제 2·3 flute는 piccolo 겸주), oboe 3(제 3 oboe는 cor anglais 겸주), clarinet 3(제 3 clarinet은 bass clarinet 겸주), bassoon 3(제 3 bassoon은 contraforte 겸주)로 제시한다. 금관은 Faber가 4331 로 압축해 적은 표기, 즉 horn 4, trumpet 3, trombone 3, tuba에 해당한다. IRCAM의 데이터베이스는 trombone을 단수로 풀어 쓰므로, 두 출처의 집계 방식을 하나의 숫자로 합치지 않는다.

타악에는 timpani와 rototoms, 네 명의 percussionists가 포함된다. 악기 목록에는 hi-hat, clash·suspended cymbals, triangle, maracas, cabasa, whistles, bell tree, wind chimes, cowbells, springs, tam-tam, paper, whips, ratchets, woodblock, castanets, stones, guiros, tavola, lion's roar, door slam, snare drum, bongo, tenor drum, log drum, kit bass drum, concert bass drum, massed drums 등이 있다. 그 밖에 harp, piano, ondes Martenot, harp guitar를 사용하며, Faber는 여덟 명의 연주자가 1/32 size violin을 쓰는 조건을 명시한다. IRCAM은 일반 현악 인원을 12·10·8·6·6으로 기록한다.

Faber가 열거한 이름 있는 성악 배역은 다음과 같다. Lucia(soprano), Leticia(high coloratura soprano), Leonora(mezzo-soprano), Silvia(soprano), Blanca(mezzo-soprano), Beatriz(soprano), Edmundo de Nobile(tenor), Raúl(tenor), Colonel(high baritone), Francisco(countertenor), Eduardo(lyric tenor), Russell(bass-baritone), Alberto Roc(bass-baritone), Doctor(bass), Julio(baritone), Lucas(tenor), Enrique(tenor), Pablo(baritone), Meni(soprano), Camilla(mezzo-soprano), Padre(baritone), Yoli(boy treble)와 chorus다. IRCAM은 이 배역을 소프라노 6, 메조소프라노 3, 카운터테너 1, 테너 5, 바리톤 6, 베이스 1과 합창으로 집계한다. 배역명 수와 성부별 인원은 서로 다른 분류다.

프롤로그와 제 1막

프롤로그 (개정 악보 1–8마디)는 교회 종소리, 오케스트라의 조율, 지휘자의 입장, 무대에 놓인 양으로 시작한다. 제 1막은 공식적으로 여덟 장면과 인터루드로 이어진다.

장면 1(9–36마디): 밤의 집에서 Julio가 Lucas의 퇴장을 막으려 한다. 하인과 손님이 아직
자유롭게 드나드는 듯하지만, I wish I didn't have to leave 로 요약되는 말이 반복된다.
장면 2(37–64마디): 부엌에서 Meni, Camilla, Pablo, Enrique가 등장하고 하인들이 집을
나가려는 첫 움직임이 준비된다.
장면 3(65–245마디): 손님들이 처음 입장하고 Passacaglia가 흐른다. 하인들이 빠져나간 뒤 손님
입장 음악이 변형되어 다시 나타나며, 영화의 사교적 공간이 오페라의 반복 구조로 옮겨진다.
장면 4(246–430마디): 식당에서 Blanca와 Colonel, Nobile의 건배, Ragoût-Aria가 이어진다. Venn은 이 부분에서 Bach의 Sheep May Safely Graze가 곰과 양의 장면과 연결되어 왜곡된다고 분석한다.
장면 5(431–503마디): 곰 조련사와 곰이 나타난다. Lucia는 하인들이 떠났다는 소식을 듣고 Pablo와 Enrique를 해고한다.
장면 6(504–729마디): 응접실에서 Blanca가 piano를 연주하고, Leticia와 재떨이, 세파르디
노래의 단편 Lavaba la blanca niña, Eduardo와 Beatriz, Leonora와 Doctor의 장면이 차례로 나온다. Leticia를 찾는 호출이 사교적 대화를 끊는다.

장면 7(730–755마디): 의상실에서 Lucia와 Colonel이 키스한다.
장면 8(756–906마디): 손님들은 떠나려 하지만 같은 방에 정착한다. 시계가 울리고 Eduardo와 Beatriz의 자장가가 이어지면서 이동의 실패가 일상적인 밤의 일부가 된다.

제 1막 인터루드 (907–973마디)는 앞서 나온 재료를 자유롭게 변주하며, Venn은 금관과 타악기가 두드러지는 행진적 성격을 설명한다. 제 1막은 집의 여러 방을 통과하는 구조로 출발하지만 , 마지막에는 응접실이 출구 없는 무대로 굳어진다.

제 2막: 방 안의 생존

Venn의 형식표는 제 2막 전체를 974–1808마디의 큰 장면으로 묶는다. 다음 날 아침에도 손님들은 문턱을 넘지 못한다. 음식과 물이 부족해지고 , 옷을 입고 잠을 청하는 일과 아침 식사까지 방 안의 규칙으로 바뀐다. Leticia의 허기와 Russell의 병세 악화 뒤에는 Tempo di valse가 놓인다.

Blanca가 걱정하는 가운데 숟가락을 둘러싼 Spoons Aria가 나오고, Julio는 방 안으로 들어온 뒤 같은 갇힘에 묶인다. Piano Interlude와 Blanca의 Over the Sea가 이어진 뒤 Russell은 혼수상태에 빠지고 Fugue of Panic과 Doctor's Fit이 집단의 불안을 확장한다. Nobile와 Raúl의 대립, Witches' Trio, Russell의 죽음, Eduardo와 Beatriz의 장면, 시체를 옮기는 일이 차례로 이어진다.

이 막에서 반복되는 것은 단순한 퇴장 실패가 아니다. 음식과 물, 수면, 병자의 간호와 시신의 처리까지 모두 같은 방 안에서 해결해야 하므로, 생존과 장례의 절차가 사교적 예절을 대신한다. 이 설명은 Met의 사건 순서와 Venn의 반복 분석에 근거하며, 악보의 특정 화성에서 직접 추론한 해석은 아니다.

제 3막: 재현과 탈출
제 3막은 집 밖과 집 안을 오가며 여섯 장면, 인터루드, 마지막 레퀴엠으로 진행된다.

장면 1(1–38마디): 집 밖에서 합창과 경찰 ·군중이 저택을 둘러싼다. 막이 바뀌므로 마디 번호는
다시 1에서 시작한다.
장면 2(39–360마디): 응접실에서 물 파이프를 찾고 술을 마시는 장면이 이어진다. Obsessive compulsive ballet, 폭풍, Leonora의 환영과 아리아, Blanca를 찌르려는 사건이 같은 공간에서 겹친다.
장면 3(361–424마디): Eduardo와 Beatriz의 cabinet duet이 두 사람만의 방을 만들지만, 그 공간도 결국 집단의 붕괴 안에 놓인다.
장면 4(425–536마디): Roc의 공격과 비난 뒤 양들이 들어온다.
제 3막 인터루드 (537–572마디): Venn이 Bach의 Sheep May Safely Graze 패러디로 분석한 재료가 양의 장면과 이어지고, 곰의 포효가 다음 공간으로 넘어가는 신호가 된다.
장면 5(573–642마디): 집 밖에서 Padre Sansón이 Yoli를 데리고 오지만 둘도 안으로 들어가지 못한다.
장면 6 전반 (643–911마디): 불과 양을 먹는 장면, Leonora의 환영, Witches' Trio, 연인들의 시체, Silvia와 양의 Berceuse macabre, 무대 밖 레퀴엠, Nobile가 희생양을 제안하는 장면이 이어진다.
장면 6의 Leticia 노래 (912–975마디): Leticia는 현재의 위치와 행동이 처음의 장면을
되풀이하고 있다는 사실을 알아차린다 . Adès는 이 마지막 노래의 텍스트가 Yehuda Halevi의 12

세기 초 Zionide에서 왔으며, 첫 호칭을 Zion 대신 My home 으로 바꾸었다고 설명한다.
장면 6 결말 (976–1051마디): 손님들은 처음 장면의 위치와 행동을 다시 수행한 뒤에야 방을
빠져나간다 . 군중과 교회 장면이 이어지면서 탈출은 개인 저택 안에서 끝나지 않는다.

Solemn High Requiem(1052–1072마디)은 탈출 뒤에 놓이는 종결부다. Venn이 사용한 개정 악보에는 이 부분에 네 마디가 추가되어 있다.

영화와 오페라의 각색

Buñuel의 1962년 멕시코 영화는 스페인어로 상영되며 BFI는 상영 시간을 93분으로 기록한다. 영화의 각본 크레디트는 자료에 따라 Buñuel을 단독 writer로 두거나 Luis Alcoriza와 공동으로 적지만, 오페라의 공식 대본 크레디트는 Tom Cairns가 Adès와 협업해 쓴 영어 대본이라는 점에서 일관된다. 오페라는 영화의
스페인어 대사를 그대로 사용하는 작품으로 확인되지 않는다.

Cairns와 Adès는 노래로 부를 텍스트가 영화의 대사보다 많은 시간을 차지한다는 이유로 영화의 17명 손님을 12명으로 줄였다. 그 과정에서 Silvia와 Francisco, Leonora와 Ana Maynar 등 영화 속 인물의 기능이
합쳐지거나 재배치되었다 . Leticia는 영화의 가수 Silvia와 별도의 Valkyrie 성격을 합친 역할로 확장되며, 마지막 노래는 영화에 없는 오페라의 종결 장치가 된다. 이러한 인물 대응과 반복의 기능은 Venn의 학술
분석으로 귀속한다.

반복을 만드는 목소리와 악기

Adès는 세계 초연 인터뷰에서 손님 입장의 음악이 변형되어 다시 나타나고 Strauss 왈츠의 재료가 Fugue of Panic에 왜곡되어 겹친다고 설명했다. 시작과 끝의 종소리, 끝나지 않는 샤콘느, 악보 마지막에 이중 세로줄이 없다는 그의 설명은 탈출 뒤에도 반복의 시간이 완전히 닫히지 않는다는 청각적 설계를 보여 준다. 이는
작곡가의 해설이며, 작품 전체에 대한 유일한 해석으로 제시할 필요는 없다.

온데스 마르트노의 역할도 작곡가와 공연 기관의 설명으로 구체화된다 . Adès는 이 악기가 제목에 담긴 힘을 나타내며 인물의 말이 방 안에 머무르게 하는 힘과 함께 들린다고 말했다. 메트로폴리탄 오페라의 프로그램
노트는 온데스의 ‘목소리 ’를 인간 의지로 통제되지 않는 힘에 연결하고, Making Waves 글은 2017년 메트 공연에서 Cynthia Millar가 이 파트를 연주했으며 Adès가 그녀를 위해 파트를 썼다고 기록한다. 이 조건은
해당 공연의 담당 연주자와 제작 맥락을 설명하며 모든 공연의 연주자를 일반화하지 않는다.

초연 이후 공연과 레코딩

세계 초연 뒤 Cairns의 제작은 공동 위촉 기관으로 이동했다. Royal Opera House는 2017년 4월과 5월에 공연했고, 메트로폴리탄 오페라는 2017년 10월 26일 북미 초연을 열었다. 메트의 2017년 11월 18일 Live in HD는 영어 공연을 촬영해 영화관으로 전송한 사건이며, Opera Quarterly의 Laura Tunbridge 등은 이를
극장 실황, 카메라 촬영, 영화관 상영이 결합된 매개된 공연으로 분석했다. Royal Danish Opera의 코펜하겐
공연은 2018년에 이어졌다.

Faber Music의 디스코그래피와 Warner Classics/Erato 자료는 메트 제작을 바탕으로 한 2019년 2월 22일 발매를 기록한다. Erato의 영상은 Audrey Luna, Amanda Echalaz, Sally Matthews, Sophie Bevan, Alice

Coote, Christine Rice, Iestyn Davies, Joseph Kaiser, Frederic Antoun, David Portillo, Rod Gilfry, John Tomlinson, Metropolitan Opera, Thomas Adès, Tom Cairns 제작진이 참여한 공연으로 소개되며, DVD 9029552550과 Blu-ray 9029552549가 유통되었다 . 2016년 ORF 생방송, 2017년 메트 Live in HD, 2019 년 Erato 발매는 각각 방송 ·전송 ·상업 매체라는 다른 사건이다.

2024년 파리 오페라의 Calixto Bieito 새 제작은 영어로 공연되었고 무인터미션 약 2시간으로 안내되었다 . AP 는 이 연출이 2016년 Cairns 제작의 양 장면을 식인 장면으로 바꾸었다고 보도한다. 그러므로 파리 제작의
무대 개념과 시간은 초연 제작의 사건이나 악보 시간으로 옮겨 쓰지 않는다.

주요 자료

Thomas Adès 공식 작품 페이지 — 작품 연도와 공연 연혁.
Faber Music, The Exterminating Angel 및 score 페이지 — 대본 크레디트, 공동 위촉, 초연,
출판물, 편성, 연주 시간.
IRCAM 작품 데이터베이스 — 성부 ·악기 집계와 작품 시간의 교차 자료.
Salzburg Festival 역사 자료 — 2016년 세계 초연의 제작 맥락.
Edward Venn, “Thomas Adès’s The Exterminating Angel” — 2016년 11월 개정 악보의 형식표 , 영화와 오페라의 인물 ·장면 대응, 반복 분석.
Thomas Adès·Tom Cairns 세계 초연 인터뷰 — 대본 작업, 인물 수 축소, 반복 ·온데스 ·Leticia의 노래에 관한 작곡가 ·대본가 설명.
Metropolitan Opera 2017 프로그램 및 시놉시스 아카이브 — 영어 공연, 제작진, 사건 순서, Live in HD 조건.
Metropolitan Opera, “Making Waves” — 2017년 메트 공연의 ondes Martenot 연주 조건. Royal Opera Collections 공연 기록 — 2017년 공연의 무대 시간과 인터미션.
Faber Music Thomas Adès 디스코그래피 및 Warner Classics/Erato 발매 자료 — 2019년 상업 영상 발매.
Laura Tunbridge 등의 Opera Quarterly 글 및 Oxford Research Archive의 후속 연구 — 메트 Live in HD와 녹음 매체의 수용.
BFI 영화 카탈로그 및 BFI Player — 1962년 영화의 제작 ·언어 ·상영 시간.