Alice in Wonderland (opera)

- □□

정보

개요

- 곡명 : *Alice in Wonderland*
- 작곡가 : Unsuk Chin (b. 1961)
- 장르 : David Henry Hwang과 Unsuk Chin이 영어로 쓴 대본에 의한 8장면 오페라
- 대본의 바탕 : Lewis Carroll의 *Alice's Adventures in Wonderland*와 *Through the Looking-Glass*
- 작곡 : 2004–2007년
- 초연 : 2007년 6월 30일, Munich의 Bayerische Staatsoper. Kent Nagano 지휘, Achim Freyer 연출·무대·조명
- 출판 : Boosey & Hawkes. 현재 대여판은 전곡 대편성과 Lloyd Moore가 준비한 축소판을 구분한다.
- **Wikipedia:** Alice in Wonderland (opera)

Unsuk Chin의 *Alice in Wonderland*는 Lewis Carroll의 두 책을 바탕으로 한 전곡 오페라다. 출판사 카탈로그가 제시하는 여덟 장면은 `Dream I`, `The Pool of Tears`, `In the House of the White Rabbit`, `Pig and Pepper`, `A Mad Tea Party`, `The Croquet Ground`, `The Trial or Who Stole the Tarts?`, `Dream II`이며, 그 사이에 `Advice from a Caterpillar`와 두 번째 전환부가 놓인다. Alice가 도서관에서 꿈의 세계로 들어가 씨앗과 꽃이 있는 마지막 꿈에 이르는 흐름을 따라가며, 발췌곡과 관련 작품은 별도 작품으로 구분한다.

대본과 작곡의 경위

Hwang과 Chin은 *Alice's Adventures in Wonderland*와 *Through the Looking-Glass*의 사건 순서를 대체로 유지하면서, 현실적인 시작과 끝 대신 두 꿈 장면을 오페라의 입구와 출구로 만들었다. Chin은 David Allenby와의 2007년 인터뷰에서 한국에서 성인이 된 뒤 과학 서적을 통해 Alice 이야기를 접했고, Douglas Hofstadter의 *Gödel, Escher, Bach*가 관심을 넓혔다고 설명했다. 두 작가는 저녁 공연에 필요한 일부 텍스트도 새로 보탰다.

위촉 경위는 자료에 따라 다르게 기록된다. Boosey의 2007년 보도자료와 Los Angeles Philharmonic의 작품 해설은 Los Angeles Opera가 Kent Nagano의 음악감독 재임기에 이 작품을 의뢰했고, 예산 문제 뒤 작업이 Bayerische Staatsoper로 옮겨졌다고 적는다. Medici.tv와 일부 독일 기관 목록은 2002년 Bayerische Staatsoper의 위촉 작품으로 소개한다. 두 기록 모두 2007년 뮌헨에서 Nagano와 Freyer의 제작으로 초연되었다는 사실을 가리킨다.

Chin은 전곡에 앞서 소프라노와 관현악을 위한 `snagS & Snarls`를 2003–2004년에 썼다. Boosey는 이 작품을 전곡을 위한 preliminary study로 설명하며, 네 곡 가운데 첫 곡을 제외한 재료가 오페라에서 수정되어

사용되었다고 밝힌다. snagS & Snarls 에 붙은 15분 또는 16분은 그 선행 작품 자체의 시간으로 남는다.

출판 정보와 판본

현재 Boosey & Hawkes와 IRCAM 자료는 작품을 2004–2007년에 완성한 opera in eight scenes, 약 120 분의 오페라로 소개한다. 2007년 press information은 같은 작품을 2005–2007년, opera in one act 로 표기한다. one act 는 중단 없는 극적 범위를, eight scenes 는 출판 카탈로그가 사용하는 공식 장면 구분을 가리키므로 두 표기는 서로 다른 초점을 가진다.

현재 대여판은 전곡 대편성과 2011–2012년에 Lloyd Moore가 Chin과 협의해 만든 축소판을 함께 안내한다. 축소판은 세 명의 percussion, accordion을 제외한 편성, 최소 현악 8.8.6.4.3을 사용하며 sampler가 일부 건반 ·타악기와 주방 물체의 소리를 대신한다. 2012년 Opera Theatre of St Louis 공연은 이 축소판의 미국 초연으로 기록된다.

Scenes from Alice in Wonderland 는 2004–2007년 재료와 2010–2011년 편곡 시기를 표기한 약 40분, 11 개 번호의 soprano·mezzo-soprano·orchestra 작품이다. Advice from a Caterpillar 는 2007년의 약 5분 solo bass clarinet 작품이고, Puzzles and Games from Alice in Wonderland 는 2017년의 약 23분 soprano·orchestra 작품이다. 세 작품은 전곡의 발췌나 개정판이 아니라 별도로 출판된 관련 작품이다.

소요 시간

전곡은 출판사와 전문 기관 자료에서 약 120분으로 제시된다. Unitel·EuroArts의 2007년 Munich live recording은 123분, Medici.tv의 같은 제작 소개는 2시간 3분으로 표시하며, 2012년 St Louis 공연 비평은 휴식 없는 두 시간 공연으로 기록한다. 영상판과 공연 조건에 따라 몇 분의 차이가 생기지만, 장면별 고정 시간은 출판 자료가 제시하지 않는다.

편성

성악 배역

Alice: soprano
Cat: soprano
Queen of Hearts: dramatic soprano
Ugly Duchess / Owl / Two: mezzo-soprano
White Rabbit / March Hare / Badger: countertenor
Mouse / Dormouse / Pat / Cook / Invisible Man: tenor
Mad Hatter / Duck: baritone
King of Hearts / Old Man No. 2 / Crab: bass
Old Man No. 1 / Eaglet / Five / Executioner / Fish-Footman: tenor Frog-Footman / Seven / Dodo: bass
Caterpillar: solo bass clarinet
합창: Wind, Invisible Creatures, Entourage, Soldiers, Jurors, Creatures

어린이 합창: Boy, Royal Children, Baby animals

초연 제작의 배역표에는 Rüdiger Trebes가 맡은 Mock Turtle 도 기록되어 있다. 현재 Boosey의 일반 역할표에는 별도 성부로 제시되지 않으므로, 이 인물은 Interlude II의 장면 배역과 초연 제작 기록으로 구분된다.

관현악과 무대 소리

현재 Boosey 대여판의 기준 편성은 다음과 같다.

목관: flute 2(피콜로, alto flute, swanee flute 겸함), oboe 2(제 2주자는 English horn 겸함), clarinet 2(제 2주자는 E-flat clarinet과 bass clarinet 겸함), bassoon 2(제 2주자는
contrabassoon 겸함)
금관: horn 2, trumpet 3, trombone 2, tuba
타악: timpani와 percussion 4명
기타 악기: harmonica, harp, mandolin, piano(celesta와 harpsichord 겸함), accordion,
sampler
현악: strings 14.14.12.10.8, 5-string double bass

무대 위에는 Caterpillar를 맡는 bass clarinet과 trash cans with kitchenalia가 놓일 수 있다. sampler는 wind machine, B-flat과 C의 Javanese gongs, Jew’s harp를 담당하며, pop bottles와 주방용품은 실제
물체 또는 sampler로 처리할 수 있다. 따라서 무대의 물체 소리도 악기표에 포함된 실행 재료가 된다.

오래된 press information과 IRCAM의 상세 형성표에는 3 flutes, 3 clarinets, 4 horns, 현악 10.8.6.6.4가 적혀 있다. 현재 대여 페이지와 이전 상세 자료가 서로 다른 목관 ·금관 수와 현악 인원을 기록한다. 실제 편성은 해당 공연이 사용하는 판본의 대여 자료에 따라 정해진다. 축소판은 이 대편성에서 percussion과 accordion, 현악 수를 줄이고 sampler의 대체 기능을 넓힌 판본이다.

장면의 진행

Scene I. Dream I

Alice는 도서관에서 책을 펼치고, 공간은 보물 방으로 변한다. 고양이 미라를 든 소년과 두 노인을 지나 문이 닫히면서 현실과 꿈의 경계가 열린다. Chin은 이 장면을 일상적인 오페라의 서막 대신 놓인 첫 번째 꿈으로 설명했다. Alex Ross는 Munich 초연을 들으며 bass drum, gongs, chimes, 손바닥으로 두드린 낮은 piano 와 harp 현에서 woodwinds, celesta, strings로 옮겨 가는 도입 음향을 관찰했다.

Scene II. The Pool of Tears

White Rabbit을 따라 구멍으로 내려간 Alice는 잠긴 문과 정원을 만난다. Drink Me 와 Eat Me 를 통해 몸의 크기가 바뀌고, 장갑과 부채를 찾다가 눈물 웅덩이에 빠진다. Mouse에게 고양이 이야기를 들려준 뒤 동물들이 몸을 말리는 dry story 가 이어진다. Boosey가 설명한 선행곡 Who in the World am I? 의 복잡한 리듬과 표현적 멈춤은 이 장면으로 이어지는 음악 재료이며, 2015년 Barbican 비평은 celli와 basses의 깊은 bow drone을 이 장면에서 들었다고 기록한다.

Scene III. *In the House of the White Rabbit*

Alice White Rabbit . Rabbit , Alice . Alice .

Interlude I. *Advice from a Caterpillar*

Caterpillar Alice . solo bass clarinet , . Los Angeles Philharmonic bass-clarinet , Chin 2007 nonsense free aleatory . Chin .

Scene IV. *Pig and Pepper*

Fish-Footman Frog-Footman Alice Ugly Duchess . Duchess Cook , Alice pig . Cheshire Cat Alice March Hare . `snagS & Snarls` `Speak Roughly to Your Little Boy` , ostinati, brass glissandi, .

Scene V. *A Mad Tea Party*

March Hare, Dormouse, Mad Hatter Alice . , Alice . Los Angeles Philharmonic harpsichord recitative Hatter Time Baroque aria . Ross Hatter pendulum , Ross 2007 Munich .

Scene VI. *The Croquet Ground*

, Queen of Hearts croquet . Queen Cheshire Cat executioner . LA Philharmonic Queen .

Interlude II

Queen Ugly Duchess Alice Mock Turtle . Munich Mock Turtle Rüdiger Trebes .

Scene VII. *The Trial or Who Stole the Tarts?*

Alice Hatter Cook tart Queen , Queen , Los Angeles Philharmonic Alice Queen , `ordered-chaos ensemble` Los Angeles Philharmonic .

Finale. *Dream II*

Alice , Alice Chin Dream II , Guardian prologue epilogue . LA Philharmonic Alice `Who in the world am I?` blues , White Rabbit coloratura, Mad Tea Party harpsichord recitative Baroque aria .

Ross 2007 Baby Animals Britten , Alice harmonica blues , Hatter pendulum . Guardian Andrew Clements Caterpillar bass clarinet, Tea Party Baroque scena, Mock Turtle mouth-organ . Ross Clements 2007 Munich .

2007 6 30 Bayerische Staatsoper Kent Nagano , Achim Freyer · · Sally Matthews Alice, Julia Rempe Cat, Dietrich Henschel Mad Hatter Duck, Andrew Watts White Rabbit·March Hare·Badger, Gwyneth Jones Queen of Hearts . Stefan Schneider bass clarinet Caterpillar , Wind, Invisible Creatures, Soldiers, Jurors .

Geneva 2010 Ernesto Molinari bass clarinet Caterpillar , Grégoire Maret harmonica Gryphon . Bielefeld 2011 Alice Melanie Kreuter, Merle Große-Tebbe , Stefan Keim Dormouse rap aria sound chaos . Caterpillar Alice .

Lloyd Moore 2012 6 13 Opera Theatre of St Louis James Robinson , Michael Christie . Wynne Delacoma 36 ticking clocks, Duchess blues , Cheshire Cat Baroque aria, Dormouse hip-hop riff . Delacoma St Louis .

2015년 Los Angeles Philharmonic의 Walt Disney Concert Hall 공연은 Susanna Mälkki 지휘, Netia Jones의 연출 ·무대, Ralph Steadman의 그림과 Lightmap projection을 사용했다. Mark Swed는 15명의 가수가 31개 배역을 맡았고, 오케스트라와 무대 사이의 거리 때문에 목소리를 증폭했다고 기록했다. London Barbican 공연에서는 Baldur Brönnimann이 Lloyd Moore 축소판을 지휘했으며 , Anne Ozorio는 주방용품 · 알람시계 ·wind chimes, 저음 현악의 bow drone, wordless bass clarinet Caterpillar를 관찰했다. 이 음향과 증폭은 각 제작의 공간과 편성에 따른 조건이다.

녹음과 수용

Unitel A05016472의 Munich live recording은 2007년 초연 제작의 지휘, 연출, 출연진과 대편성을
영상으로 보존한다. EuroArts는 123분, 2008년 4월 발매, NTSC 16:9 영상과 PCM stereo 및 Dolby 5.1/dts 5.1 음향을 기록한다. Sally Matthews, Gwyneth Jones, Dietrich Henschel, Andrew Watts 등 초연
출연진을 한 영상에서 확인할 수 있다는 점이 이 녹음의 역사적 근거다.

Ernst von Siemens Music Foundation과 EuroArts는 Opernwelt가 이 제작을 2007년 World Premiere of the Year 로 선정했다고 기록한다. 해당 기록은 Munich 초연 제작의 수용 ·수상 이력으로 남는다.

주요 자료

Boosey & Hawkes 현행 오페라 카탈로그
Boosey 온라인 악보 열람
Bayerische Staatsoper 2007년 제작 기록
Boosey & Hawkes 2007년 보도자료
Boosey & Hawkes David Allenby 인터뷰 ·작품 자료
IRCAM 작품 기록
Los Angeles Philharmonic 작품 해설
Ernst von Siemens Music Foundation 작품 목록
Dirk Wieschollek의 Unsuk Chin 에세이
Boosey & Hawkes, snagS & Snarls
Boosey & Hawkes, Scenes from Alice in Wonderland
Boosey & Hawkes, Puzzles and Games from Alice in Wonderland Alex Ross, The New Yorker 초연 비평
Andrew Clements, The Guardian 초연 비평
Wynne Delacoma, The Classical Review 2012년 비평
Anne Ozorio, Opera Today 2015년 비평
Mark Swed, Los Angeles Times 2015년 비평
EuroArts·Unitel Munich live recording
Netia Jones의 2015년 제작 자료