Troilus and Cressida

- □□

정보

William Walton: *Troilus and Cressida*

개요

- 작곡가 : William Walton (1902–1983)
- 작품명 : *Troilus and Cressida*
- 장르 : 영어로 노래되는 3막 오페라
- 대본의 바탕 : Geoffrey Chaucer의 *Troilus and Criseyde*
- 위촉 : BBC, 1947년
- 초연 : 1954년 12월 3일 Covent Garden의 Royal Opera House
- 초연 지휘자 : Malcolm Sargent
- 초연 연출가 : George Devine
- **IMSLP:** https://imslp.org/wiki/Category:Walton,_William
- **Wikipedia:** https://en.wikipedia.org/wiki/Troilus_and_Cressida_(opera)

William Walton의 3막 오페라 *Troilus and Cressida*는 Christopher Hassall이 영어로 쓴 대본을 바탕으로 한다. Hassall은 Geoffrey Chaucer의 중세 장시 *Troilus and Criseyde*를 주된 서사 원전으로 삼았다. 포로 교환으로 갈라진 두 연인은 열 주 뒤 그리스 진영에서 비극적 결말을 맞는다. 무대는 Pallas 신전의 의례와 연인의 만남에서 포로 교환, 그리스 진영의 혼례와 결투로 옮겨간다. Walton은 초연 뒤 음악과 대본을 고쳤고, 이에 따라 Cressida의 음역과 3막의 음악 범위도 달라졌다.

대본과 초연

BBC는 1947년 Walton에게 오페라를 위촉하고 Christopher Hassall을 대본가로 추천했다. 초고는 인물과 장면이 많고 희곡에 가까운 길이였으며, Walton과 Hassall은 수년 동안 잘라 쓰고 고쳐 무대에 맞는 대본을 만들었다. Oxford University Press의 Simon Wright는 OUP 아카이브에 남은 초기 대본과 최종본을 비교하며 이 공동 작업의 규모를 설명한다. W. H. Auden과 Chester Kallman도 3막의 대본을 손보는 데 참여했고, 마지막 육중창은 Auden의 제안에서 비롯되었다고 Music Preserved의 작품 해설은 전한다.

Hassall Chaucer *Troilus and Criseyde* Shakespeare Walton Chaucer . [Royal Opera House Collections] 1954 12 3 Covent Garden Opera Company . Malcolm Sargent George Devine , Troilus Richard Lewis, Cressida Magda László, Pandarus Peter Pears .

Chandos 1995

Chandos 1995 . Cressida .

	1995	
Troilus		, Cressida
Cressida		Calkas ,
Pandarus		Calkas Cressida ,
Calkas		,
Diomede		
Evadne		Cressida
Antenor		,

1 : Pallas

10 , Pallas Calkas Delphi , Antenor . Troilus , Cressida . Cressida , Pandarus

Calkas Antenor , Troilus Pandarus Cressida Troilus . Cressida . Chandos `Virgin of Troas` .

2막: 사랑의 밤과 포로 교환

다음 날 저녁, Pandarus는 자기 집에서 손님들을 대접하며 Cressida와 Horaste가 체스를 두게 한다. 그는 날씨가 나빠질 것처럼 굴며 손님들이 밤을 보내게 하고, 몰래 Troilus를 불러 두 연인을 단둘이 마주하게
만든다. Troilus는 Pandarus의 개입을 못마땅해하지만 Cressida를 안심시키고 , 두 사람은 사랑과 새로운
삶을 노래한다. 길게 이어지는 두 사람의 이중창은 이 작품의 사랑 음악을 대표하는 대목이다.

2막의 두 장면 사이에는 관현악 간주 The Storm이 놓인다. 저녁의 만남은 이 음악을 지나 이튿날 아침
장면으로 이어진다. 새벽에 그리스 병사들이 Pandarus의 집에 와서 Calkas의 요구를 전한다. 그리스군은 Antenor를 돌려주는 대신 Cressida를 아버지에게 보내기로 했다. Troilus는 왕의 봉인이 찍힌 거래를
되돌리지 못하고, Cressida에게 스카프를 다시 건네며 매일 밤 보초를 매수해 만나겠다고 약속한다. Cressida 는 시녀 Evadne와 함께 그리스 진영으로 떠난다.

3막: 타버린 편지와 뒤늦은 귀환

열 주 뒤, 그리스 진영에서 Cressida는 Troilus의 소식을 기다린다. 편지를 받지 못한 그녀는 Troilus가 자신을 잊었다고 믿고, Calkas가 재촉하는 Diomede와의 혼인을 받아들인다 . Diomede가 혼인의 표시를 요구하자 Cressida는 붉은 스카프를 건넨다. 그녀가 혼례를 준비하러 간 뒤, Evadne는 새로 도착한 Troilus의 편지를 태운다. Calkas의 설득에 따라 앞서 도착한 편지들도 이미 모두 태운 터라, Cressida는 Troilus가 계속 연락을 시도했다는 사실을 알지 못한다.

휴전 중에 Troilus와 Pandarus가 Cressida를 되찾으러 온다. 그러나 Cressida는 이미 혼례복을 입었고 Diomede는 스카프를 투구에 달고 있다. Diomede가 Troilus를 공개적으로 부인하라고 요구해도 Cressida는 그렇게 말하지 못한다. 여섯 주역이 부르는 육중창에서는 연인들의 사적인 약속, 두 왕자의 명예와 경쟁, Calkas와 Pandarus의 이해, Evadne의 죄책감이 한꺼번에 충돌한다. 이어 Diomede와 Troilus가 결투를 벌이고, Calkas가 Troilus를 뒤에서 찌른다. Diomede는 Cressida를 그리스 진영에 포로로 남겨 두고 Troilus 의 시신을 트로이로 돌려보낸다 . 홀로 남은 Cressida는 Troilus의 칼로 목숨을 끊는다.

이 결말은 배신을 둘러싼 인식의 차이에 무게를 둔다. Troilus에게 Cressida는 약속을 저버린 연인이지만 , 관객은 그녀가 연락을 받지 못한 까닭이 Evadne의 편지 소각에 있음을 안다. 그렇다고 이 사정이 Cressida의 혼인 수락을 지우지는 않는다. 마지막 육중창은 서로 다른 정보와 각자의 선택이 한자리에 충돌하는 순간이다.

사랑 노래와 전쟁의 무대

무대는 시민 합창이 울리는 신전에서 두 연인이 만나는 Pandarus의 집, 감시가 이어지는 그리스 군영으로 옮겨간다. 사랑 장면은 긴 성악 선율을 앞세우고, 공적인 장면에서는 합창과 금관, 무대 밖 악기가 무대의
경계를 넓힌다. 총보는 네 명의 타악기 연주자와 두 대의 하프, 첼레스타뿐 아니라 무대 밖 호른과 네 대의 트럼펫, 테너 드럼과 작은북을 요구한다. 무대 밖 금관과 북은 보이지 않는 군대의 존재를 소리로 드러낸다.

Music Preserved의 Mike Ashman은 음악의 다양성을 Gershwin의 Porgy and Bess, Britten의 Peter Grimes, Walton의 영화음악과 연결한다. 그는 합창, 독립 아리아, 이중창과 앙상블이 공존하는데도 1950 년대식 빠른 진행과 리듬 때문에 오페라의 형식이 비평가와 극장, 배역 선정자에게 난제로 남았다고 본다.

같은 글에서 Nicholas Payne는 1963년 부활 공연을 처음 접한 경험을 돌아보며 , 대본이 고풍스럽고 1막의 음악적 영감이 고르지 않게 들릴 수 있다고 쓴다 . 그러면서도 2막의 사랑 음악과 3막 Cressida의 외로운 작별에는 Walton의 서정성과 대편성 관현악을 다루는 힘이 빛난다고 평가한다 . 두 필자의 견해는 작품의 형식과 대본이 받은 유보적 반응 , 사랑 장면이 지속해서 주목받은 이유를 함께 보여 준다 .

판본과 수용

Walton은 초연 뒤에도 오페라를 고쳤다 . 1963년 부활 공연에 앞서 일부 음악을 손봤고 , 1970년대에는 Janet Baker의 메조소프라노 음역에 맞춰 Cressida의 성부를 낮추면서 작품을 크게 줄였다 . Walton이 대본과 악보에서 덜어 낸 장면은 Calkas의 정치 설명과 Diomede의 구애를 줄여 연인들에게 초점을 모았다 . 1995년 Opera North 판본은 이 후대 개정의 여러 컷을 유지하되 Cressida의 성부를 1954년 초연판의 소프라노 음역으로 되돌렸다 . Pristine Classical의 녹음 해설 은 이 판본이 소프라노 성부를 되살렸지만 Janet Baker 개정에서 생긴 컷은 상당수 남겼다고 설명한다 .

Hickox는 1995년 Andrew Achenbach와의 인터뷰에서 잘린 음악 가운데 아름다운 대목이 있다고 인정하면서도 , 무대에서는 Walton의 컷이 극적 진행을 조였다고 설명했다 . 그는 Opera North가 무대에서 택한 판본을 녹음에서도 따랐다 . Chandos의 CHAN 9370은 Opera North Chorus와 English Northern Philharmonia가 참여하고 Hickox가 지휘한 음반으로 , Judith Howarth와 Arthur Davies가 Cressida와 Troilus를 맡았다 . 녹음은 1995년 1월 Leeds Town Hall에서 이루어졌다 . 그의 설명은 이 음반이 잘린 음악을 모두 복구한 판본이 아니라 무대의 속도와 선택된 음악을 함께 담은 기록임을 보여 준다 . 초연은 첫 시즌 12회 , 이듬해에는 5회 공연됐으며 1963년과 1976년에도 부활했다 .

Christopher Palmer는 1987년 오페라의 관현악곡에서 네 부분의 *Symphonic Suite*를 엮었다 . 이 모음곡은 1988년 8월 3일 BBC Proms에서 BBC Welsh Symphony Orchestra와 Bryden Thomson의 지휘로 초연됐다 . Chandos는 네 부분을 `The Trojans [Prelude and Seascape]`, `Scherzo`, `The Lovers`, `Finale`로 표기하고 전체 연주 시간을 28분 38초로 제시한다 . 주요 장면의 오케스트라 음악을 성악과 대본 없이 들려주는 편곡이다 .

출판 정보와 자료

Oxford University Press의 *William Walton Edition*, 제 1권은 Stuart Hutchinson이 편집한 1995년 판본 총보다 . OUP 악보를 소개하는 유통 목록은 Walton이 1954년 초연 뒤 만든 상당한 컷을 반영하고 악보 비평 주석을 포함한 이 권을 “definitive score”로 소개한다 . 실제 무대와 음반에서는 초연판 , Janet Baker를 위한 1976년 개정 , Opera North의 1995년 판본과 녹음이 각기 다른 음악 범위를 남겼다 .

소요 시간

SheetMusicPlus에 실린 OUP 1995년 판본의 안내는 전체 연주 시간을 약 120분으로 제시한다 . Chandos의 1995년 녹음은 두 장의 CD에 걸쳐 133분 4초로 표기된다 . 트랙을 막별로 묶으면 1막은 약 41분 , 2막은 약 45분이며 , 3막은 46분 27초다 . 두 시간 표기는 악보의 개략치와 특정 녹음의 트랙 시간을 각각 가리키며 , 실제 공연은 판본 , 템포 , 컷과 휴식에 따라 달라질 수 있다 .

편성

성악: 독창자와 합창
목관: 플루트 3, 오보에 2와 잉글리시 호른, 클라리넷 2와 베이스 클라리넷, 바순 2와 콘트라바순
금관: 호른 4, 트럼펫 3, 트롬본 3, 튜바
타악기, 건반과 현악기: 팀파니, 타악기 4명, 하프 2, 첼레스타, 현악기
무대 밖 악기: 호른 1, 트럼펫 4, 테너 드럼, 작은북

편성은 일반적인 오케스트라에 그치지 않고 무대 밖 금관과 타악기를 별도로 요구한다. 그 배치는 성악과 합창이 만드는 무대 위의 공적 장면에 극장 바깥에서 응답하는 소리를 더한다. 각 파트의 악기 수와 무대 밖 편성은 Stuart Hutchinson 편집 총보의 유통 목록에 실린 악기 표기를 따른다.

주요 자료

Royal Opera House Collections, “Troilus and Cressida (1954)”: 작품의 장르, 언어, 초연일과
장소, 1954년, 1976년, 1995년 제작 기록.
Simon Wright, “Working together: William Walton and Oxford University Press,” OUPblog: Hassall의 대본 초고, Walton과의 협업과 개작 과정.
Music Preserved, “Walton’s ‘Troilus and Cressida’ at Covent Garden”: Nicholas Payne와
Mike Ashman의 작품 배경, 초연, 수용 글과 Gillian Widdicombe의 줄거리.
Chandos CHAN 9370 product page, CHAN 241-50 북클릿 PDF: 1995년 녹음의 성부, 출연진, 트랙 구성과 녹음 정보.
SheetMusicPlus, OUP William Walton Edition, vol. 1 악보 목록: Stuart Hutchinson 편집 1995 년 총보의 판본, 편성과 표기 시간.
Andrew Achenbach, “Richard Hickox talks to Andrew Achenbach,” Hi-Fi News & Record

Review, 1995년 8월, p.61 (scan): Hickox가 무대 판본의 컷과 1995년 녹음 선택을 설명한
인터뷰.
Pristine Classical, Troilus and Cressida 녹음 해설: 1954년 녹음과 1976년 개정, 1995년 Opera North 판본의 성부ㆍ컷 차이.
Chandos CHSA 5360: Christopher Palmer가 1987년에 편곡한 Symphonic Suite의 트랙명과
연주 시간.
MusicWeb International, A Chronicle of First Performances at The Henry Wood Promenade Concerts 1895–2000: 1988년 8월 3일 BBC Proms 초연과 연주 단체ㆍ지휘자 .