Háry János (opera)

- □□

정보

Zoltán Kodály: Háry János

개요
IMSLP:
https://imslp.org/wiki/H%C3%A1ry_J%C3%A1nos%2C_Op.15_(Kod%C3%A1ly%2C_Zolt%C3 %A1n)
Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1ry_J%C3%A1nos

졸탄 코다이의 Háry János는 헝가리어 노래와 말로 하는 대사가 교차하는 오페라다. Universal Edition은 이 작품을 헝가리 민속 오페라로 소개하고, 프랑스 국립도서관은 Singspiel로 분류한다. 코다이는 1925년부터 1926년까지 작품을 썼다. 전막은 프롤로그와 네 모험, 에필로그로 이어지며, 1926년 10월 16일 부다페스트
왕립 헝가리 오페라극장에서 Nándor Rékai의 지휘로 초연됐다.

퇴역병 하리 야노스는 술집 사람들에게 옛 군대 이야기를 들려준다. 국경 초소를 옮기고, 빈 궁정에 들어가며, 밀라노 근처에서 나폴레옹을 혼자 무찔렀다는 무용담이다 . 오페라는 그 말을 참과 거짓으로 가르는 데
머무르지 않고, 이야기가 부풀 때 술집 사람들이 보이는 반응을 함께 무대에 올린다. 1927년의 Háry János Suite는 오페라에서 여섯 곡을 추린 별도의 관현악 작품으로, 성악과 대사를 담지 않는다.

출판 정보와 자료

대본은 Béla Paulini와 Zsolt Harsányi가 János Garay의 1843년 서사시 Az obsitos를 바탕으로 썼다. 국립 세체니 도서관의 자료는 Garay의 단일 영웅을 여러 인물이 참여하는 무대극으로 확장한 대본의 계보를 설명한다. 원어는 헝가리어다 . Universal Edition은 출판물에서 “헝가리 민속 오페라 ”라는 명칭을 쓰지만, 1926년 평론가 Aszlányi Károly는 작가들이 이 작품을 통상적인 희극 오페라로 부르지 않고 새로운 헝가리 장르로 보았다고 전한다. 당시의 자기 규정과 후대의 서지 분류가 서로 다른 말로 작품을 가리키므로 , 어느 한 명칭만을 유일한 장르명으로 고정하기는 어렵다.

IMSLP는 초판을 1929년으로 기록하며, Universal Edition에는 1962년 개정 성악보도 있다. 따라서 현재 접할 수 있는 악보의 번호나 장면 순서를 1926년 초연판과 그대로 겹쳐 읽을 수는 없다. 특히 오페라와
모음곡은 작품 범위가 다르다. 모음곡은 관현악만으로 연주하는 여섯 악장을 하나의 콘서트 작품으로
배열했으며 , 오페라의 대사와 전체 줄거리를 재현하지 않는다.

소요 시간

Universal Edition은 1983년 영어 축약판의 연주 시간을 120분으로 제시한다. 반면 IMSLP는 평균 시간을 150분으로 표시하지만 , 이 수치가 어느 공연판을 가리키는지는 밝히지 않는다. 대사와 장면 전환, 선택한
악보에 따라 실제 길이가 달라지므로 한 가지 시간을 모든 전막 공연에 적용하기는 어렵다.

편성

아래 목록은 모든 판본의 공통 편성이 아니라 Universal Edition이 제공하는 1983년 영어 축약판의 편성이다.

성악과 무대: 독창자, 말로 대사를 맡는 역할, 혼성 합창과 어린이 합창
목관: 플루트 3(모두 피콜로 겸용), 오보에 2, 클라리넷 2(E♭·A 클라리넷 겸용 표기), 바순 2
금관: F 호른 4, C 트럼펫 3, B♭ 코넷 3, 트롬본 3, 베이스 튜바
타악 ·건반: 팀파니, 타악기 5, 첼레스타, 피아노, 침발롬
현악: 현악 5부

무대에서는 독창과 합창에 더해 말로 진행되는 장면과 행렬, 전투가 이어진다. 출판사 편성에는 침발롬도 포함된다. 다만 이 악기 목록은 출판사가 특정 축약판에 제시한 것이므로, 후대의 각색과 공연 편성이 모두 같다고 볼 수는 없다.

이야기의 틀과 네 모험

프롤로그 . 무대는 Nagyabony의 술집이다. 하리는 동료들에게 젊은 시절의 군대 이야기를 들려준다. 헝가리 민속 관습에서는 이야기 도중 들리는 재채기를 방금 한 말이 참이라는 신호로 여긴다. 하리의 허풍에도 이 표지가 붙으면서 술집 장면의 웃음이 생긴다.

첫 번째 모험. 하리는 Örzse와 Öreg Marci와 함께 국경 경비를 선다. 경비병이 Mária Lujza 일행의 통행을 막자 하리는 다른 헝가리 병사들과 함께 경비초소를 오스트리아 쪽으로 밀어 옮긴다. 이 일로 황실의 눈에 든 그는 빈 궁정으로 간다. 이 장면부터 하리의 이야기는 고향 사람들의 일화에서 황실과 전쟁을 끌어들이는
무용담으로 커진다.

두 번째 모험. 빈 궁정의 뜰에서 하리는 황실 마구간의 야생마 Lucifer를 길들이고, 보상으로 Mária Lujza 에게서 제비꽃을 받는다. 이를 시기한 Ebelasztin은 나폴레옹에게서 받은 권한을 이용해 오스트리아 황제에게 선전 포고문을 전한다. 축제는 전쟁을 앞둔 군사 장면으로 바뀌고, 하리의 승리담은 제국 간 충돌까지
끌어들인다 .

세 번째 모험. 하리는 밀라노 근처에서 나폴레옹을 혼자 물리쳤다고 주장한다. Mária Lujza는 그에게 궁정에 남아 달라고 하지만, 하리에게는 고향의 Örzse가 있다. 전투의 행진과 장례 행진, 궁정의 구애가 연이어
등장하면서 영웅담은 전쟁과 연애를 모두 자기 이야기로 끌어들인다 .

네 번째 모험과 에필로그 . 하리는 결혼과 궁정의 영예를 거절하고 Örzse와 함께 고향으로 돌아가기로 한다. 에필로그에서 이야기는 처음의 술집으로 되돌아온다 . 하리는 자신과 Örzse가 결혼해 함께 살다가 그녀가 먼저 세상을 떠났다고 말한다. Örzse가 죽으면서 그의 모험을 확인할 목격자는 남지 않는다. 술집 사람들은 증거를

요구하지 않고, 하리를 가장 용감한 사람으로 치켜세우는 노래로 답한다.

음악 번호와 민요 자료

여러 번호가 모험의 장소와 극적 전환을 구체적으로 표시한다. 프롤로그의 Kezdődik a mese는 이야기가
시작되는 순간을 알리고, 빈 장면의 Bécsi harangjáték는 궁정의 시계를 흉내 낸 음악으로 그 공간을 세운다. 세 번째 모험에서는 Franciák indulója, Napóleon bevonulása, Gyászinduló가 프랑스군의 진입과 전쟁의 결과를 차례로 무대에 놓는다. 이러한 번호는 오페라의 장면과 결부된 음악이며, 별도 편성의 Háry János Suite에서는 선곡과 순서가 달라진다.

오페라에 쓰인 민요는 한 지역에서만 온 것이 아니다. Anna Dalos는 Tiszán innen, Dunán túl의 선율을 바르토크가 1906년 Tolna의 Felsőireg에서 채집한 곡과 연결한다. 채집된 민요가 오페라의 개별 노래로
이어진 사례다. Aszlányi의 1926년 평론도 민요풍 선율과 verbunkos 리듬을 함께 언급한다.

개정과 공연판

초연 직전 장면 전환 시간을 확보하려고 Intermezzo가 삽입됐다. 이 음악은 원래 Zsigmond Móricz의 희곡을 위해 마련한 부수음악에서 발전했다. 세 번째 공연 뒤에는 무대 기술상의 문제로 Marie-Luise가 Nix에 뛰어들려는 네 번째 모험 전체와 Dragon Dance가 삭제됐다. Dragon Dance는 별도의 Ballet Music으로 남았다. 이후 번호가 추가 ·조정됐으며 , 1928년 1월 10일 공연에는 개정된 형태가 반영됐다. 1962년 성악보는 초연 뒤 이어진 개정이 반영된 판본 가운데 하나다.

번역과 공연 언어도 판본의 차이를 만든다. Rudolf Stephan Hoffmann의 독일어 번역은 1962년에
수정됐으며 , Dalos는 독일어판에서 정치적으로 날카로운 내용이 완화된 과정을 문헌에 근거해 분석한다. 독일어판의 변화에 관한 해석은 Dalos의 연구에 따른다. 한편 1927년 관현악 모음곡은 오페라의 목소리와 대사를 덜어 내고 여섯 번호를 콘서트 순서로 묶었다. 모음곡의 여섯 악장은 오페라에서 선별한 관현악 번호의 순서이지, 전체 장면을 요약하거나 결말까지 재현한 배열은 아니다.

무대와 음반에서 달라지는 이야기꾼

Aszlányi의 1926년 초연 평론은 공연 중 이미 Dragon Dance와 노파 장면이 삭제됐다고 기록한다. 따라서 개정은 후대 성악보에만 나타난 일이 아니라 초연 당시부터 실제 무대의 기술적 조건과 맞물려 진행됐다. 평론은 장르 실험과 음악 ·연출을 함께 논하지만, 그 평가는 당시 비평가의 관점으로 읽어야 한다.

전막 녹음도 누가 이야기를 말하는지에 따라 오페라의 틀을 다르게 들려준다. 1968년 István Kertész와 London Symphony Orchestra의 녹음에는 Peter Ustinov의 영어 내레이션, 헝가리어 노래, 장면 효과음이 함께 담겼다. 2004년 몽펠리에 공연 녹음은 Gérard Depardieu가 말하는 하리를, Béla Perencz가 노래하는 하리를 나누어 맡겼다. 이 음반은 프랑스어 대사와 각색을 헝가리어 성악 번호와 결합하며, 전막 길이는 1시간 59분 3초다. 두 사례는 번역과 말하기 역할의 배치가 작품의 기본 서사를 바꾸지 않으면서도 청중이 하리의 목소리를 듣는 방식을 달리할 수 있음을 보여 준다.

헝가리 국립 오페라는 2026년 10월 1일 초연 100주년 제작을 발표했다. Attila Béres가 연출하고 Péter Halász가 지휘하는 이 무대는 10월 17일 개막할 예정이다. Béres는 하리의 무용담에서 사실과 허구를 가려내기보다 , 시가 평범한 사람에게 생존과 존엄을 지키는 힘을 준다는 데 무게를 둔다. 제작진은 체스판을 중심으로 동화적 요소와 군사 이미지를 결합한 무대를 예고하고, 후대에 추가된 Theatre Overture를 포함해 더 많은 부분을 담은 악보를 연주할 계획이라고 밝혔다.

주요 자료

Universal Edition, Háry János — 출판사 장르 표기, 축약판 편성 ·연주 시간, 악보 정보를 확인했다. Bibliothèque nationale de France, Háry János, Op. 15 — Singspiel 표기와 프롤로그 ·네 모험의
서지 구성을 대조했다.
Országos Széchényi Könyvtár, “Háry János színpadra lép” — Garay 서사시와 대본의 관계, 1926년 초연 정보를 확인했다.
Anna Dalos, “Kodály’s Ideal Kingdom: The Transformations of János Háry” — 초연 뒤의 삭제 ·추가 ·번역판 변화와 민요 자료를 살폈다.
Aszlányi Károly, 1926년 Nyugat 평론 — 초연 당시 장르 논의와 공연 중 변경에 대한 동시대
기록을 확인했다.
Bruno Serrou, ResMusica, “Háry János de Zoltán Kodály” — 2004년 몽펠리에 공연 녹음의
언어 ·배역 구성과 음반 정보를 확인했다.
Rob Barnett, MusicWeb International, “KODALY Orchestral Works – Decca 4782303” — Kertész의 전막 녹음에서 내레이션과 헝가리어 성악이 결합된 방식을 확인했다.
Hungarian State Opera, 2017년 공연 안내 — 모험별 줄거리와 Örzse의 죽음 뒤 목격자가 남지 않는 에필로그를 대조했다.
Hungarian State Opera, “Háry János turns 100” — 2026년 기념 제작의 발표된 연출 구상과 예정된 악보 범위를 확인했다.
한국경제, 「코다이 ‘하리 야노스 모음곡 ’」 — 작곡가와 주인공의 통용 한국어 음차를 확인했다.