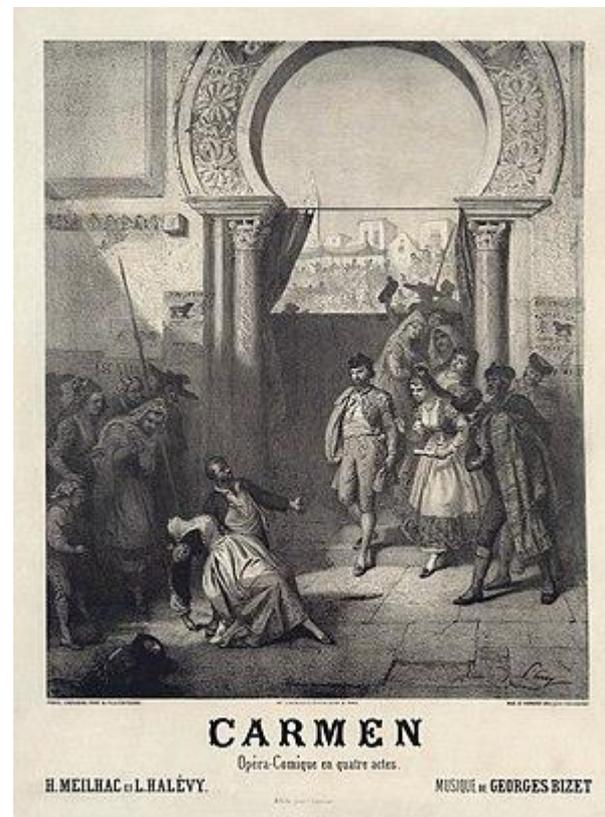
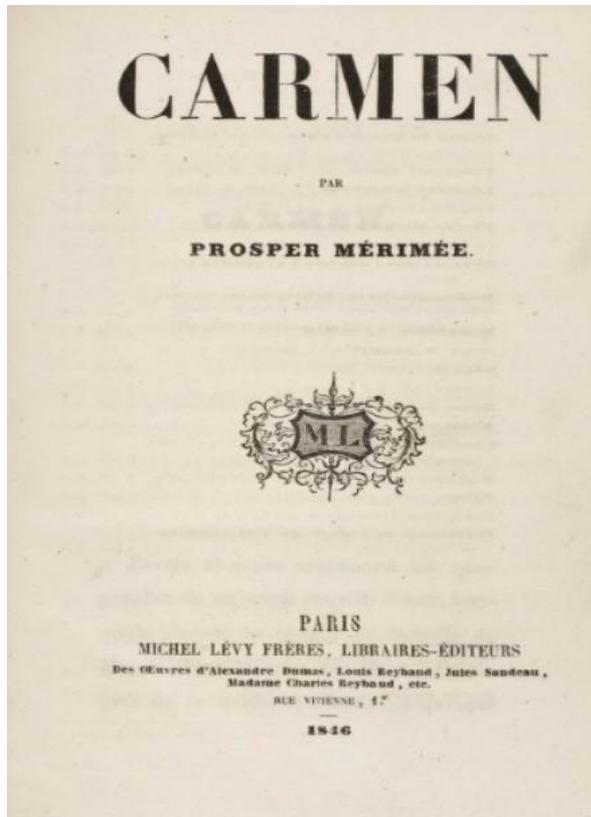

프랑스 공연예술 탐색 강의

오페라 코믹 <카르멘>의 이해

OPÉRA(<opus) 이해

독창, 합창, 관현악(+발레)으로 구성된 대형 음악극

관현악= 서곡+전주곡(극 전체의 성격 암시), **동영상감상**

반주와 장면의 분위기 강조,

극중 행진곡, 발레 음악, 막간 연주 간주곡

합창= 군중의 노래, 극적 긴장감 강조

독창= 서정적인 아리아(영창) + 레시타티브

중창= 극 중의 주요 연결고리 대화에 등장

현재 전해지는 최고 작품: 페리와 카치니의 <유리디체>(1600년경)

오페라 세리아(Opera seria) vs 오페라 부프(opera buffe)

그랑 오페라(grand opera) 스펙터클한 역사물+발레: 19세기에 주로 프랑스에서 유행하였던 대규모 오페라. 베를리오즈의 <트로이 사람들>, 마이어베어의 <위그노 교도>, 마이어베어의 <아프리카의 여인>

악극(Musikdrama): 바그너 작품처럼 연극적 요소+음악적 요소를 긴밀하게 결합

오페레타(operetta): 오페라, 대사와 춤, 오케스트라가 있는 작은 오페라

오페라 코미크(opera comique): 레치타티보 대신 대사 사용, 내용이 희극적이지 않음에도 코믹오페라로 분류. 나중에 대사가 레치타티브로 바뀌면서 **서정오페라**로 불림. Ex) <카르멘>

<카르멘>이 세계를 정복할 것이다

차이코프스키

비제의 이 음악은 내게 완벽해 보인다. 사뿐히 유연하고 절도 있게 다가온다 [...] 이 음악은 잔인하고, 세련되고, 치명적이다. 하지만 통속적이기도 하다.

-니체, <바그너의 경우 [Le Cas de Wagner](#)>

리스트를 감동시킨 피아니스트

리스트가 자신이 작곡한 어렵고 화려한 곡을 연주하며 이 곡을 제대로 연주 할 수 있는 사람은 자신과 한스 폰 뷔로우 뿐이라 소개했다. 그때 비제가 즉석에서 다가와 한 음도 틀리지 않고 연주를 마치자 리스트는 자신의 말을 취소하며 사과했다.

Habanera

(L'amour est un oiseau rebelle)

L'amour est un oiseau rebelle
Que nul ne peut apprivoiser
Et c'est bien en vain qu'on l'appelle
S'il lui convient de refuser
Rien n'y fait, menaces ou prières
L'un parle bien, l'autre se tait :
Et c'est l'autre que je préfère
Il n'a rien dit mais il me plaît
L'amour! L'amour! L'amour! L'amour!
L'amour est enfant de Bohême
Il n'a jamais, jamais connu de loi
Si tu ne m'aimes pas, je t'aime
Si je t'aime, prends garde à toi !
Si tu ne m'aimes pas
Si tu ne m'aimes pas, je t'aime !
Mais, si je t'aime
Si je t'aime, prends garde à toi !

사랑은 반항하는 새
누구도 길들일 수 없어
아무리 불러도 소용없어
거부하고자 하면
겁 줘도 애원해도 소용없어
한 쪽은 말하고 다른 쪽은 말이 없네
그런데 말 없는 쪽이 좋아
아무 말 없어도 그가 좋아
사랑! 사랑! 사랑! 사랑!
사랑은 어린 보헤미안
법 따윈 아랑곳 없어
날 사랑하지 않으면 내가 사랑하리
내가 사랑하면 조심해야 해
날 사랑하지 않으면
날 사랑하지 않으면, 내가 사랑할 거
야 (조심해야 해)
그러나 내가 사랑하면, 조심해야 해

Love is a rebel bird
That no one can domesticate
And it's in vain that we call for it
It's the one we've just been denied
Nothing does it, threats or prayers
One talks well, the other one
doesn't talk
And that's the other one I prefer
He didn't say anything but I like
him
Love, love, love, love
Love is Bohemia's child
It has never known any law
If you don't love me I love you
If I love you beware
If you don't love me
If you don't love me I love you
But if I love you, if I love you,
Beware!

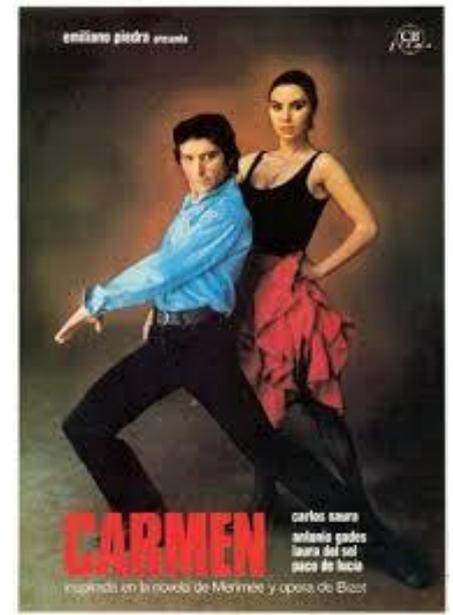
동영상 00:21:34

피터 브룩(Peter Brook)
 <카르멘의 비극 La Tragédie de Carmen>(1981)

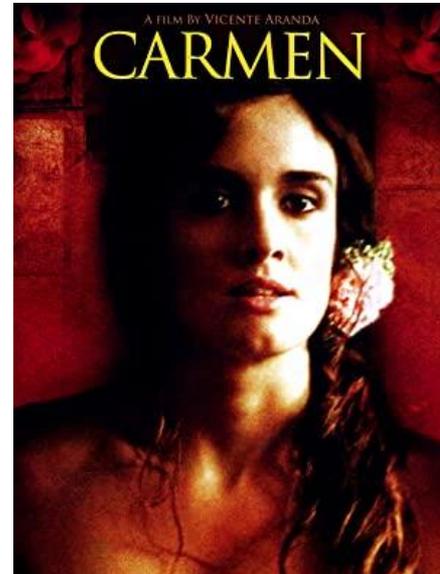
오토 프레밍거(Otto Preminger)
 Carmen Jones, 1954

카를로스 사우라(Carlos Saura)
 <카르멘 Carmen>(1983)

고다르, <카르멘이라는 이름
 Prenom Carmen>(1984)

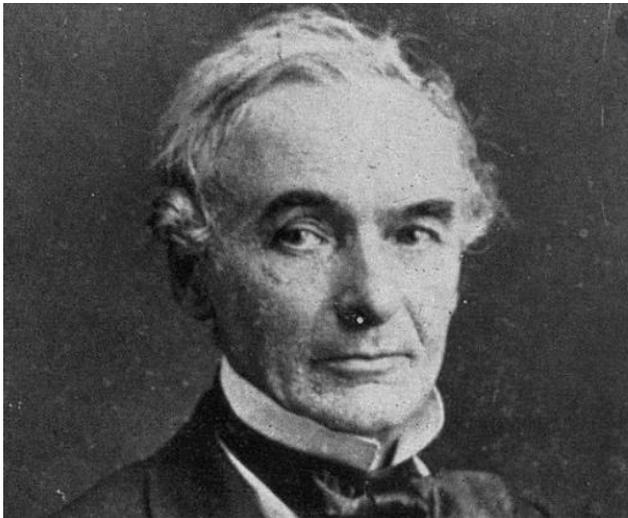
빈센트 아란다(Vincent Aranda)
 카르멘(2003)

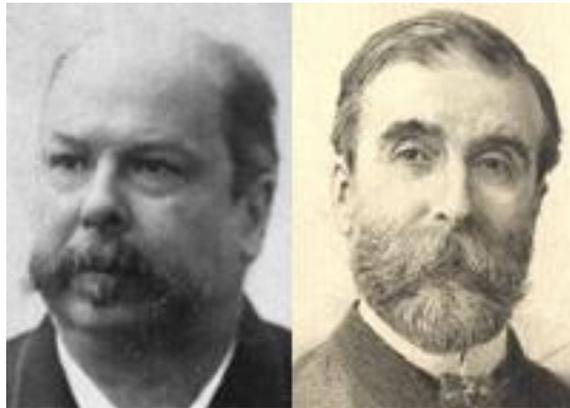
프란체스코 로시(Francesco Rosi)
 <카르멘>(1984)

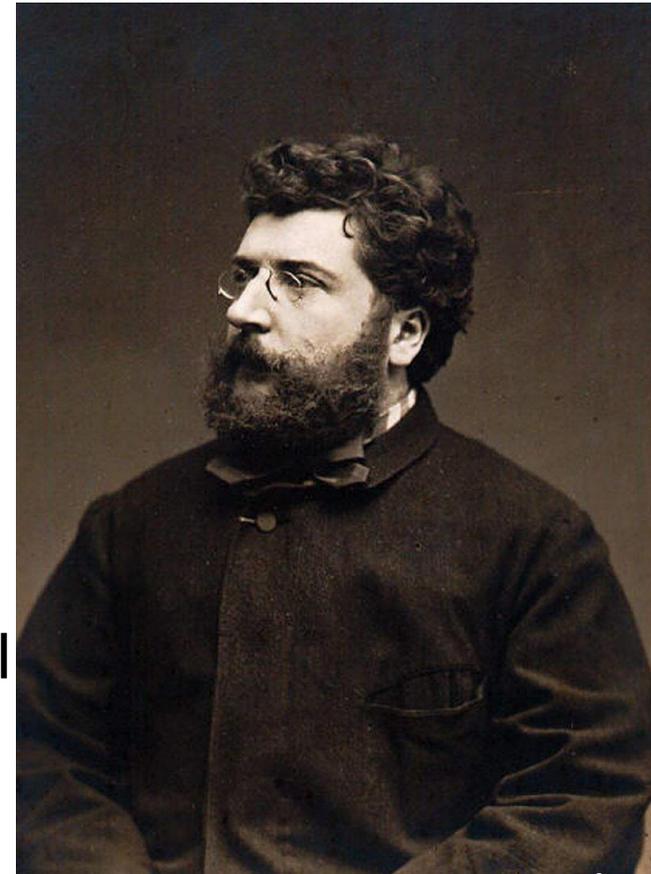
카르멘 4인방

프로스페르 메리메

알리 메이약, 루도빅 알레비

조르쥬 비제

메리메와 비제

프로스페르 메리메

Prosper Mérimée (1803~1870)

프랑스의 19세기 변호사, 소설가, 역사가, 언어학자, 고전문학자, 고고학자. 역사 기념물 감독관, 아카데미 프랑세즈 회원, 1852년 상원의원

단편: <클라라 가젤 희곡집> <샤를 9세 연대기> <마테오 팔코네> <에트루리아의 항아리>

중편: <카르멘> 외 코르시카를 무대로 여성의 맹렬한 복수심을 그린 <콜롱바> (1840)

번역: 푸슈킨, 고골리, 투르게네프 소설 번역

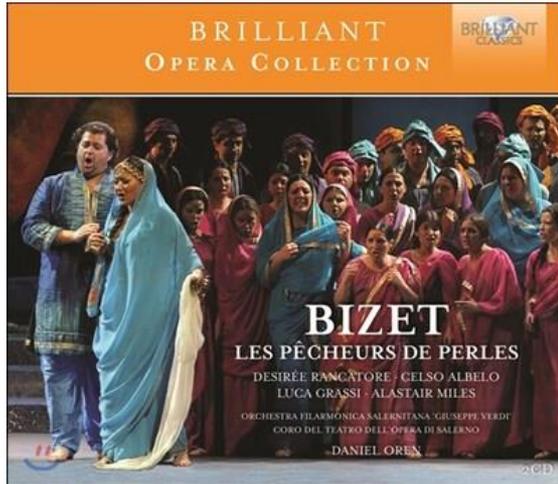
조르쥬 비제, 본명 알렉산드르 세자르 레오폴
Alexandre César Léopold

1856년 로마대상 작곡상, 1857년에는 칸타타 <클로비스와 클로틸드>로 로마대상 수상, 로마 유학 이후 오페라에 주력. <진주조개잡이> <아를르의 여인> 작곡 이후 혁신적 프랑스 오페라 작곡에 전념

베르디, 바그너와 더불어 19세기 3대 낭만주의 국민 가극 작곡가로 자리매김

카르멘의 '하바네라' 외에 <진주조개잡이>의 테너 아리아 '아직도 들리는 듯한 그대 음성 Je crois entendre encore', 테너와 바리톤의 이중창, '신성한 사원 한 가운데서 Au fond du temple saint' 만으로도 오페라 애호가들의 기대를 채워 주는 작곡가

특히 이 곡들의 작사가들이 나중에 비제의 재능을 폄하하여 그와 다투어 좀더 훌륭한 음악을 만들지 못했다고 후회함

Femme fatale cf. Homme fatal

성적 매력으로 불운한 영웅을 유혹하여 파멸과 복수에 이르게 하는 공동체적 희생의 메타포

소설 <카르멘>의 제사(Érotisme)

“모든 여자(사랑)는 쓸개즙처럼 쓰라리다. 하지만 행복한 시간이 두 번 있으니 한 번은 침대에서, 다른 한 번은 죽음에서.”

- 그리스 시인 팔라다스(Palladas)

소설 <속> 카르멘 묘사

“야릇한 야성의 아름다움을 지녀 얼핏 보기만해도 놀라 어쩔줄 모르게 되고, 그 후로는 절대 잊을 수 없는 그런 모습이다. 특히 그녀의 눈동자는 정욕적인 동시에 사나운 표정을 지니고 있다. 그 후 나는 사람의 눈초리에서 그러한 표정을 다시 본 적이 없다.”

에로티즘의 이해

- 나를 벗어나려는 노력 **me for you-**

- 죽음까지도 받아들이는 삶의 태도

- 에로티즘은 공시적으로도, 통시적으로도
예술에 있어서 많은 부분을 차지함

- 삶의 과잉 에너지를 가장 격렬하고, 사치
스럽게 소비, 나아가 낭비함으로써 삶을
유지하는 것(축제 사회, 선물 사회_포트래
치)

인간의 영속성 추구

- 인간은 기본적으로 불연속적인 존재이기에 영속성을 추구
- 또한 태초의 결합, 그 찰나의 순간에 누리는 영속성에 대한 향수 지님(고대인들 희생제의, 라스코 벽화)
- 희생제의에는 제물과 사제가 존재하며, 제물이 죽음의 상태에 이르는 순간 엄숙하고 신성한 분위기 아래 연속성의 상태로 진입

아리스토텔레스와 필리스 한스 발둥, 1513

'어린 왕자'의 에로티즘 (장미는 작가 생텍스 부인)

- 어린 왕자는 영속성으로 향하기 위한 여정, 희생제의의 희생 제물로 선택
- B612를 떠나 지구에 도착한지 1년째 되는 날, 장미에게 되돌아가기 위해 죽음을 선택
- 스스로 능동적 제의 집행자인 동시에 수동적인 제물의 역할을 수행
- 비행사에게 5억 개의 작은 방울, 별이라는 영속성을 선물

죽음과 소녀, 1517

노트르담 드 파리: 육체적 에로티즘

- 육체적 에로티즘이란 통상적으로 알려져 있는 '성애'
- 신부로서의 품위 상실, 금기의 위반, 동물성으로의 회귀를 통해 완전한 상실에 이름
- “신부가 되어 한 여자를 사랑한다는 것(Etre Pretre Et aimer Une Femme)”에서 종교와 학문이 전부였던 그가 에스메랄다를 사랑하게 된 것을 한탄하고, 지옥에서 그녀와 함께 있어도 그곳이 곧 그의 천국이라고 고백

노트르담 드 파리: 심정적 에로티즘

- 사랑의 열정, 카지모도의 사랑: 에스메랄다에 헌신하는 모습을 보이며, 꼽추라는 자신의 자아를 인식하면서 슬퍼하는 모습과 동시에 그러한 자아를 버리고 그녀와 친구로써 다가갈려는 모습
- 페뷔스에 대한 에스메랄다의 사랑: "그대 위해 난 살겠어 사랑보다 더 큰 사랑 전부 아낌없이 주고싶어" 아가페적 사랑, 헌신적 사랑으로 나타나는 심정적, 예술적 에로티즘

노트르담 드 파리: 신성한 에로티즘

- 신에 대한 사랑, 종교에서 신을 영접하는 순간에 경험되는 감정은 연인과 결합하는 순간에 경험되는 감정과 동일
- 카지모도의 대성당에 대한 헌신과 사랑. 대성당을 하나의 개체로서 인식하고 자신과 연속성을 공유

〈성녀 테레사의 법열〉 베르니니 1647~1652

최고 오페라 탄생, 그 작곡가의 죽음

- 오페라 역사 상 가장 유명한 캐릭터를 산출한 오페라
- 가족 오페라를 주로 공연하는 프랑스 파리의 코미크 오페라 극장 지배인
카미 뒤 로클은 원작의 살인과 밀수, **에로티즘 때문에 공연 반대**
- 당대 최고 메조소프라노 카르멘 역의 셀레스틴 갈라 마리에와 성악가들, 대본
작가 앙리 메이야크(Henri Meilhac)와 뤼도빅 알레비(Ludovic Halévy)가
지지 타협안 마련.
- 정숙한 약혼녀 미카엘라 등장, 집시와 밀수업자들 희화, 난폭 잔인한 카르멘
남편 가르시아 삭제, 돈 호세의 카르멘 살해 장면 마지막 배치.
- 성악가들의 열연 불구 관객 반응 냉담, 언론 비평도 혹독, 실망과 좌절로 건강
악화 비제의 죽음.
- 당대의 현대 예술가 비제만이 표현할 수 있던 미적 현대성(그 시대만의 특성과
정신적 미학)을 동시대인들이 이해할 없었음.

옥스포드 사전의 모더니티 항목

6세기 중반의 통속 라틴어 <modernus> 그리고 고전 라틴어 <modo>(just now, 오늘에 속한다는 의미의 hodiernus, hodie 즉 today)의 개념에 근거하여 이 형용사에 대한 풀이를 다음 3가지로 제시한다.

첫째, <지금 있는, 현존하는> 혹은 <먼 과거와 구분되는> 것과 대립되는 <현재나 최근에 속하는> 것

둘째, <현 시기나 현 시대에 속하는 혹은 거기로부터 유래하는> 것에 대한 의미, 예를 들어 <modern Babylon>(London을 의미함)과 <modern greats>(옥스포드 대학교의 the school of Philosophy, Politics, and Economics를 의미함)의 경우에서처럼, 역사적 용법을 제시하는 이 경우는 일반적으로 중세(middle ages) 이후의 시기를 지칭하는 시대적 구분

셋째, 이 시기에 속한 인물이나 작가 등의 특성

프랑스어 역사 사전

<modernité>에 관한 가히 획기적이라 할만큼 새롭고 생생한 풀이를 제시한다. 이 사전의 설명에 의하면 이 용어는 <문학과 예술에 있어서 현대적인 것을 지칭하기 위하여 1823년 발작에 의해 처음 사용되었으며, 보들레에르(「현대 삶의 화가」)로부터 벤야민에 이르기까지 그 개념의 미학적 숭배를 예고한다

보들레에르, 「현대 삶의 화가」

그에게는 유행으로부터 유행이 역사 속에 담을 수 있는 시적이고 시적인 것을 추출하고, 변해가는 것으로부터 영원한 것을 시적으로 시적 내면의 것들이 문체이다. 우리가 현대 회화 전람회에 시적 서술의 단면이라면, 모든 주제에 고대 의상을 입히는 시적 서술의 일반적 경향에 놀라게 된다. 마치 다비드가 로마의 유행과 로마의 가구를 사용했듯, 거의 모든 사람이 르네상스의 양식과 가구를 사용하고 있다. 그러나 여기에는 다비드와 같은 차이가 있다. 다비드는 특히 그리스적이고 로마적인 주제들을 택했기 때문에 그들에게 고대식의 의상과 같은 주제를 택하는 것 외에는 달리 방도가 없었지만, 현재의 화가들은 각 시대에 적용할 수 있는 보편적 성격의 주제를 택하면서 그 주제들에 우스꽝스럽게 중세의 르네상스의 의상들을 입힐 것을 고집한다. 명백히 이것은 엄청난 게으름의 표시이다.

보들레에르, 「현대 삶의 화가」

현대성, 그것은 변해가는 것, 사라져가는 것, 우연적인 것, 예술의 절반이며, 그 나머지 절반은 영원한 것, 불변의 것이다. 고대 화가들에게는 저마다의 현대성이 있었다. 이전의 시대로부터 우리에게 남아 있는 대부분의 훌륭한 초상화들은 그들 시대의 의상을 입고 있다. 그들은 완벽한 조화를 이룬다. 왜냐하면 의상, 머리 모양 그리고 심지어 동작, 시선과 미소(각 시기는 각각의 용모, 시선, 미소를 지닌다) 하나의 완벽한 생명력의 총체를 이룬다. 그 변모가 매우 빈번한, 변해가고 사라져가는 것을 경멸하거나 그것 없이 지낼 권리가 당신에게는 없다.

(〈어린 왕자〉의 지리학자)

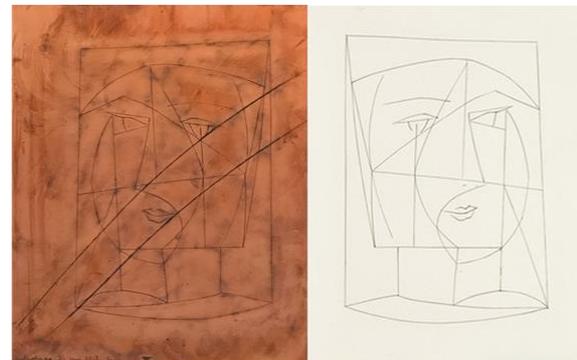
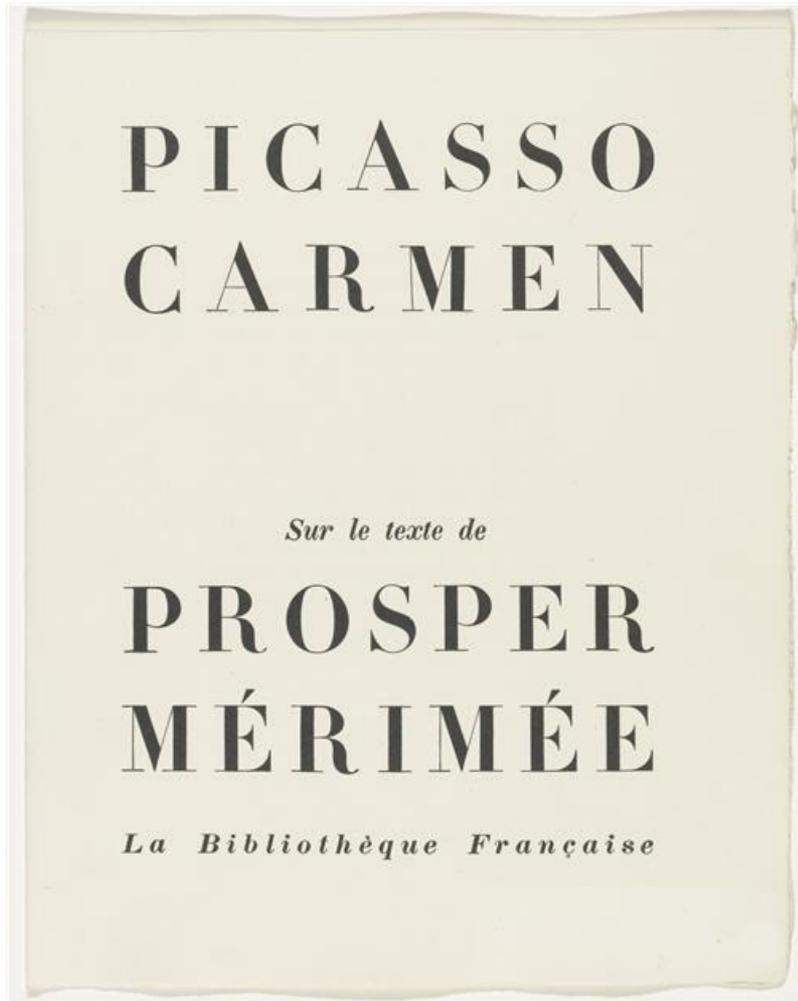
미적 <현대성>

- 전통과 결별한, 하나의 독립된 가치를 지니는 현재 속에서 동시대의 미학과 정신적 특성을 있는 그대로 포착하려는 예술가의 태도
- 이미 역사의 반열에 입성한 고전성과 함께 예술을 이루어 가고 있는 <현대성>은, 유행과 같은 새로운 현상을 반김의 시선으로 바라보고, 우연한 것들로부터 현기증을 느끼며, 사라져가는 순간 속에서 영원하고 시적인 것을 찾아내는 호기심 어린 회복기 환자의 관찰 태도

<현대성>

- 이원론적 시각에 근거하여 선악을 대립시키지 않음
- 순간에 충실하고, 선의 전제 조건으로서의 필요악을 외면하지 않음
- 역사성이 오늘의 아름다움을 만드는 것이 아니라, 오늘의 아름다움은 오늘의 특성이 만들어 간다는 생각
- 어제의 권위를 오늘의 권력으로 삼으려는 빛나간 아카데미적 태도에 대항 시인의 실천적 덕목이었다.

카르멘의 현대성을 오마주한 피카소의 <카르멘> 화집

여성 해방 운동의 시조 카르멘 (1875)

— 고상한 파리지앵, 파리지앵들은 반사회적이고 적나라한 감정 표출에 대한 혐오감을 느낌. 하지만 당시 프랑스는 제국주의의 팽창 한계로 식민지 포기 상태. 여성과 노동자 계급이 권익을 주장하며 결사체 창립. 가부장제도와 부르주아지 비판 자유를 외침. 여성을 구속하는 정절과 도덕에도 반기를 듦. 어찌 보면 여성 해방운동의 첫걸음 같은 코믹 오페라(대사가 삽입된 오페라).

— 기득권층은 구속 받기 싫어하고 자기 목소리를 내는 자유의 여인 카르멘이 사회 전체에 악영향을 미칠 것이라는 두려움 표출. 더욱이 오페라 극장은 부르주아 계층의 사교 장소. 훌륭한 가문과 부유층 청춘 남녀들이 탐색전을 벌이면서 결혼 상대를 찾는 곳이라 카르멘이 거부 당함.

소설과 오페라 비교

— 소설은 4장으로 구성, 이 가운데 3장만을 잘라내어 오페라로 작곡. 원작의 돈 호세는 좋은 가문 출신이나 안달루시아 최고의 악당이 되어 카르멘의 정부 가르시아를 죽인 불한당, 오페라에서는 밀수업자의 하수인으로 전락. 원작의 카르멘은 매춘부이자 점쟁이 마녀, 어느 정도 순정파. 오페라 코미크 극장의 취향에 맞도록 내용을 수정한 결과.

제1장

1830년 초가을, 답사를 목적으로 안달루시아 지방을 여행하던 작가. 코르도바를 떠나 몬틸랴 부근의 산중에서 우연히 나바라 출신 산적 돈 호세를 만난다.

산중에 여관에서 하룻밤을 돈 호세와 같이 묵게 된 작가, 신고 받고 돈 호세를 체포하러 온 군인들로부터 돈 호세가 도피하도록 도와준다.

제2장

코르도바의 과달키비르 강변 제방에서 집시 여인 카르멘을 만난 작가는 점을 봐주겠다는 카르멘을 따라 과달키비르 강 다리를 건너 카르멘의 숙소로 간다.

점을 보다가 때마침 들어온 돈 호세를 다시 만난다. 돈 호세의 권유에 따라 그곳을 빠져나와 숙소로 돌아온 작가는 자신의 시계를 도둑맞은 것을 발견한다.

세비야에 갔다가 마드리드로 가는 길에 다시 코르도바에 들른 작가, 코르도바에서 돈 호세가 붙잡혀 사형을 당하게 되었다는 소식을 듣고 감옥으로 돈 호세를 면회한다.

돈 호세는 작가에게 나바라 지방(피레네)을 통과하여 본국(프랑스)으로 돌아가는 길에 팜플로나에 들러 자기의 메달을 어머니에게 전해달라고 부탁한다. 그 이튿날, 다시 찾아간 작가에게 돈 호세는 지난 이야기를 들려준다.

제3장

돈 호세가 자신이 바스크 지방 나바라 주의 엘리손도 출신이며 본명은 돈 호세 리자라벵과라며 자신의 신세를 들려준다.

호세는 고향에서 사고를 일으켜 용기병으로 입대하여 세비야 담배공장 위병으로 근무한다. 호세가 카르멘을 처음 본 날, 카르멘이 입에 물고 있던 아카시아 꽃을 호세의 얼굴에 던진다.

잠시 후 담배공장에서 카르멘이 동료 얼굴에 칼로 상처를 입혀 체포된다. 감옥으로 이송되던 카르멘은 돈 호세에게 바스크말로 자기가 바스크 출신이라고 거짓말을 하며 호세를 유혹한다.

유혹에 넘어간 호세, 카르멘이 도망치도록 도와주고 강등되어 1개월 동안 수감된다.

감옥 살이 하는 호세, 아카시아 꽃을 간직하고 카르멘은 호세를 탈출시키기 위해 로프와 금화 한 개를 빵에 넣어 보낸다.

출감 후 어느 대령의 집 앞에 보초를 서던 호세는 대령과 함께 나타난 카르멘을 다시 만나 심한 질투와 사랑을 느낀다. 카르멘은 호세에게 튀김요리를 파는 릴라스 파스티야의 집으로 자기를 만나러 오라하고 떠난다.

근무를 끝내고 호세가 카르멘을 다시 찾은 카르멘과 호세, 세비야로 돌아가 도로테아라는 노파의 집에서 머물다 귀대를 알리는 북 소리가 들려오고 호세가 부대로 돌아가려 하자 카르멘이 굴욕적이라며 화를 낸다. 호세는 귀대하지 않고 그날 밤을 함께 보낸다.

다음날 아침, 오히려 카르멘이 헤어지자며 떠나버린다(Habanera).

카르멘의 도움으로 세비야에서 도망친 호세는 밀수업자들의 무리에 가담하여 안달루시아 지역을 전전하며 밀수와 약탈을 일삼는다. 얼마 후 카르멘의 남편 애꾸눈 가르시아가 타리파 감옥에서 탈옥한다.

기마병들에게 쫓기던 일행 중 에시하 출신의 미남 젊은이 레멘다도가 총을 맞고 부상을 당하자 가르시아는 12발의 총탄을 얼굴에 갈겨 레멘다도를 살해한다. 계속 밀수와 약탈을 거듭하던 중 호세가 가르시아와의 결투 끝에 그를 찔러 살해한다.

카르멘은 둘 다 모두 죽게 될 운명이라는 점괘를 발견하고, 호세와 두 사람은 잦은 다툼과 화해를 반복한다.

아메리카로 건너가서 다시 시작하자고 하는 호세를 카르멘이 거부한다. 카르멘은 그라나다에서 투우사 루카스를 알게 된다. 얼마 후 코르도바에서 열린 투우경기에서 카르멘이 지켜보는 가운데 루카스가 심한 부상을 당한다.

호세는 새벽 2시경에 집에 돌아온 카르멘을 말에 태우고 날이 밝을 때까지 달려 새벽녘에 산속 외딴 여인숙으로 간다. 여인숙에서 말다툼을 하다가 다시 나와 쓸쓸한 골짜기에 접어들어 말을 세운다. 호세는 너를 구하게 해달라며 애원하고 카르멘은 집시(칼리)로 태어났으니 집시(칼리)로 죽겠다고 맞선다.

루카스를 사랑하느냐고 묻는 호세의 질문에 카르멘은 한때는 사랑했지만 지금은 아무도 사랑하지 않는다고 대답한다.

카르멘이 호세가 준 반지를 빼서 풀 속에 던지자 호세가 카르멘을 두 번 찌른다. 시체 앞에 거의 한 시간이나 널을 잃고 있던 호세는 칼로 구덩이를 파고 그녀를 묻는다. 풀 속을 뒤져 반지를 찾아내고 반지와 작은 십자가를 함께 묻어 주고 코르도바로 달려가 자수한다. 카르멘을 죽였다고 스스로 자백했지만 어디에 묻었는지는 말하지 않는다.

제4장

내용과는 무관한 집시들의 문화와 종교관 그리고 언어 등에 대해 서술로 소설이 마무리 된다.

소설과 오페라 비교

연주 시간 : 제1막 50분, 제2막 40분, 제3막 35분, 제4막 25분, 총 2시간 30분

— 1막, 세비야의 담배 공장 앞 광장, 오른쪽으로는 위병소. **약혼녀 미카엘라와 어머니의 등장**은 오페라만의 특징, 그 외는 원작과 유사.

— 2막, 카르멘의 친구인 릴라 파스티아의 술집. 투우사 에스카미요의 등장이다. **메리메 소설의 투우사 루카스는 오페라에서처럼 마타도르(주역, matador)가 아닌 피카도르(기마, picador), 주요 인물도 아님.**

소설과 오페라 비교

— 3막, 밀수꾼 동굴을 배경으로 한다. 에스카미요나 미카엘라가 카르멘과 돈 호세를 찾아 산으로 오는 것, 카드 점을 치는 카르멘의 두 친구인 프라스키타와 메르세데스가 동굴에 함께 사는 것은 비제가 오페라에 추가한 내용.

— 4막, 세비야 투우장 앞 광장. 카르멘과 에스카미요가 함께 나타나 사랑의 이중창을 부르고는 투우경기를 위해 에스카미요가 먼저 투우장에 입장한다. 카르멘은 프라스키타와 메르세데스의 경고를 무시하고 뒤 늦게 나타난 돈 호세와 맞서며 그의 사랑을 거부한다. 죽음이 올지라도 에스카미요를 사랑하겠다는 카르멘의 고백에 이성을 잃은 돈 호세는 그녀를 칼로 찔러 죽인다. 그리고 그는 쓰러진 카르멘을 끌어안고 절규하는 것으로 막이 내린다. 소설 3막에서 피드백하는 장면을 오페라 마지막에 배치.

<카르멘> 배역

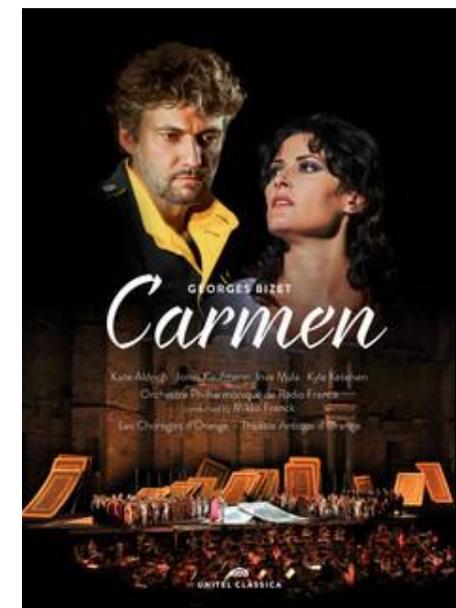
초연 연도: 1875년 3월 3일

초연 장소: Théâtre national de l'Opéra-Comique, Paris

초연자: 아돌프 델로프레 지휘

배역	성부	초연 성악가
카르멘 (Carmen) 집시여인	메조소프라노	Célestine Galli-Marié
돈 호세 (Don José) 병장	테너	Paul Lhérie
에스카미요 (Escamillo) 투우사	베이스바리톤	Jacques Bouhy
<u>미카엘라(Micaëla) 돈 호세 약혼녀</u>	<u>소프라노</u>	Marguélite Chapuy
주니가 (Zuniga) 용기병 중위	베이스	Eugène Dufriche
모랄레스 (Moralès) 상병	바리톤	Edmond Duvernoy
프라스quita (Frasquita) 카르멘 동료	소프라노	Alice Ducasse
메르세데스 (Mercédès) 카르멘 동료	메조소프라노	Esther Chevalier
릴리아스 파스티아 (Lillas Pastia)	선술집 주인 대사만	있는 역 M. Nathan
단카이레 (Le Dancaire), 밀수꾼	바리톤	Pierre-Armand Potel
레멘다도 (Le Remendado) 밀수꾼	테너	Barnolt
안내자	대사만 있는 역	M. Teste

합창단: 군인들, 젊은이들, 소년들, 담배회사 여공들, 에스카미요의 팬들
집시들, 상인들, 오렌지 파는 사람, 경찰, 투우사들, 구경꾼들

악기 편성

현 5부(제1바이올린, 제2바이올린, 비올라, 첼로
더블베이스)

플루트 2

오보에 2

클라리넷 2

바순 2

호른 4

트럼펫 2

트롬본 2 (튜바X)

팀파니, 트라이앵글, 하프, 큰 북, 심벌즈, 탬버린

제1막

1. **Prelude** *경쾌한 투우사의 노래, 죽음을 암시하는 비극적 전주 세기디아로 이어짐, 종종 연주되는 유명한 곡이다

Act I

2. Scene and Chorus: "Sur la place" (Micaëla, Moralès) 담배 공장 앞 광장
3. **Chorus of Street-boys**: "Avec la garde montante"
Recitative: "C'est bien là, n'est-ce pas" (Zuniga, Don José)
4. Chorus of **Cigarette-girls**: "La cloche a sonné" (Carmen) 휴식을 알리는 종
5. **Habanera**: "L'amour est un oiseau rebelle" (**Carmen**) 카르멘을 관통하는 가사
6. Chorus: "Carmen, sur tes pas nous nous pressons tous!" 군인들의 하소연
Recitative: "Quels regards! quelle effronterie!" (**Don José, Micaëla**)
7. Duet: "Parle-moi de ma mère" (Don José, Micaëla) 어머니 소식을 전함
Recitative: "Reste-là" (Don José, Micaëla)
8. Chorus: "Que se passe-t-il donc là-bas?" (Zuniga)
9. Song and Melodrama: "**Coupe-moi, brûle-moi**" (Carmen, Don José, Zuniga, Chœur)
10. **Sequidilla** and Duet: "**Près des remparts de Séville**" (Carmen, Don José)
11. Finale: "Voici l'ordre, partez" (Zuniga, Carmen)

Entr'acte 2막 중에 나오는 알카라 용기병의 소박한 선율, 비제만의 특이한 기법.

Habanera

(L'amour est un oiseau rebelle)

L'amour est un oiseau rebelle
Que nul ne peut apprivoiser
Et c'est bien en vain qu'on l'appelle
S'il lui convient de refuser
Rien n'y fait, menaces ou prières
L'un parle bien, l'autre se tait :
Et c'est l'autre que je préfère
Il n'a rien dit mais il me plaît
L'amour! L'amour! L'amour! L'amour!
L'amour est enfant de Bohême
Il n'a jamais, jamais connu de loi
Si tu ne m'aimes pas, je t'aime
Si je t'aime, prends garde à toi !
Si tu ne m'aimes pas
Si tu ne m'aimes pas, je t'aime !
Mais, si je t'aime
Si je t'aime, prends garde à toi !

사랑은 반항하는 새
누구도 길들일 수 없어
아무리 불러도 소용없어
거부하고자 하면
겁 줘도 애원해도 소용없어
한 쪽은 말하고 다른 쪽은 말이 없네
그런데 말 없는 쪽이 좋아
아무 말 없어도 그가 좋아
사랑! 사랑! 사랑! 사랑!
사랑은 어린 보헤미안
법 따윈 아랑곳 없어
날 사랑하지 않으면 내가 사랑하리
내가 사랑하면 조심해야 해
날 사랑하지 않으면
날 사랑하지 않으면, 내가 사랑할 거
야 (조심해야 해)
그러나 내가 사랑하면, 조심해야 해

Love is a rebel bird
That no one can domesticate
And it's in vain that we call for it
It's the one we've just been denied
Nothing does it, threats or prayers
One talks well, the other one
doesn't talk
And that's the other one I prefer
He didn't say anything but I like
him
Love, love, love, love
Love is Bohemia's child
It has never known any law
If you don't love me I love you
If I love you beware
If you don't love me
If you don't love me I love you
But if I love you, if I love you,
Beware!

L'oiseau que tu croyais surprendre
Battit de l'aile et s'envola ...
L'amour est loin, tu peux l'attendre
Tu ne l'attends plus, il est là !
Tout autour de toi, vite, vite
Il vient, s'en va, puis il revient...
Tu crois le tenir, il t'évite
Tu crois l'éviter, il te tient
L'amour ! L'amour ! L'amour ! L'amour!

L'amour est enfant de Bohême
Il n'a jamais, jamais connu de loi
Si tu ne m'aimes pas, je t'aime
Si je t'aime, prends garde à toi !
Si tu ne m'aimes pas
Si tu ne m'aimes pas, je t'aime !
Mais, si je t'aime
Si je t'aime, prends garde à toi !

he bird you thought you surprised
Flapped it's wings and flew away
Love is far, you can wait for it
You don't wait for it anymore, it's
here
All around you, fast, fast
It comes, leaves and then comes back
You think you hold it, it avoids you
You think you avoid it, it holds you

Love, love, love, love
Love is Bohemia's child
It has never known any law
If you don't love me I love you
If I love you beware
If you don't love me
If you don't love me I love you
But if I love you, if I love you, Beware!

Act II

12. Gypsy song: "Les tringle des sistres tintaient" (Carmen, Frasquita, Mercédès)

Recitative: "Messieurs, Pastia me dit" (Frasquita, Zuniga, Carmen)

13. Chorus: "Vivat, vivat le Toréro!"

14. Couplets: Toreador song: "Votre toast, je peux vous le rendre" (Escamillo, Chœur)

Recitative: "La belle, un mot" (Escamillo, Carmen, Zuniga)

Exit of Escamillo

Recitative: "Eh bien vite, quelles nouvelles?" (Frasquita, Le Dancaire, Mercédès, Carmen)

15. Quintet: "Nous avons en tête une affaire" (Le Dancaire, Le Remendado, Frasquita, Mercédès, Carmen)

Recitative: "Mais qui donc attends-tu?" (Le Dancaire, Le Remendado)

16. Canzonetta: "Halte-là, qui va là?" (Carmen, Don José, Frasquita, Mercédès, Le Dancaire, Le Remendado)

17. Duet: "Je vais danser en votre honneur" (Carmen, Don José)

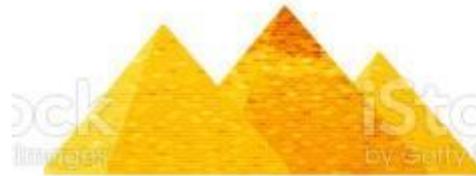
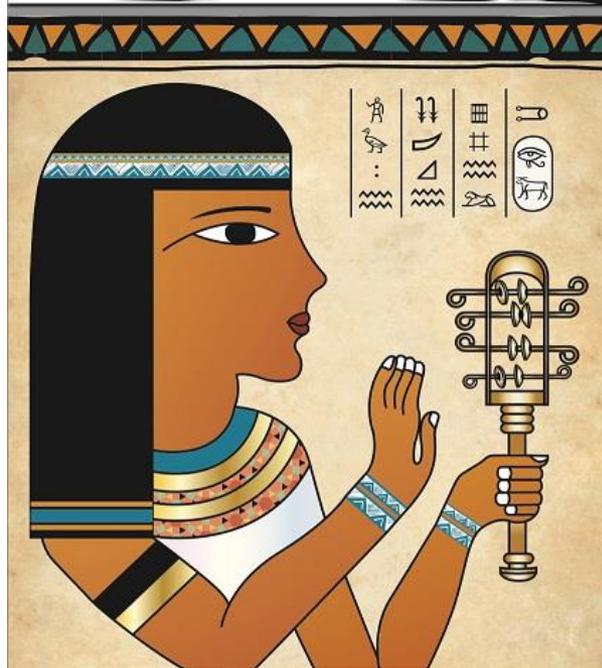
Flower song: "La fleur que tu m'avais jetée" (Don José)

"Là-bas, là-bas tu me suivrais" (Carmen, Don José)

18. Finale: "Holà, Carmen, holà"

Entr'acte

시스트럼

BASTET
Ancient Egyptian deity

이집트 음악의 신 이히

Act III

19. Sextet and Chorus: "Écoute, compagnon"

Recitative: "Reposons-nous une heure ici" (Le Dancaïre, Carmen, Don José)

20. Trio: "Mêlons, coupons" (Frasquita, Mercédès, Carmen)

Card aria: "En vain pour éviter" (Carmen)

Recitative: "Eh bien, nous essayerons de passer" (Carmen, Le Dancaïre, Frasquita)

21. Morceau d'ensemble: "Quant au douanier"

22. Air: "Je dis, que rien ne m'épouvante" (Micaëla)

Recitative: "Je ne me trompe pas" (Micaëla, Escamillo, Don José)

23. Duet: "Je suis Escamillo" (Escamillo, Don José)

24. Finale: "Holà, holà José!"

Entr'acte

Act IV

25. Chorus: "A deux cuartos" (Zuniga)

26. March and Chorus: "Les voici!" (Escamillo, Carmen, Frasquita, Mercédès)

27. Duet and final Chorus: "C'est toi! C'est moi!" (Carmen, Don José)

롤랑 프티의 밤 <카르멘>

마린스키 발레단의 카르멘 조곡

옥사나 스킨 Oksana Skorik <https://www.mariinsky.ru/en/playbill/repertoire/ballet/carmen>