

메리메의 『카르멘』(1845)의 제사(題詞),

“모든 여자는 쓸개즙처럼 쓰다. 하지만 달콤한 순간이 둘 있으니 하나는 침대에 있을 때고, 다른 하나는 죽었을 때다.”

－ 그리스 시인 팔라다스(Palladas)

소설과 오페라

2012년 창단 50주년을 맞은 국립오페라단의 설문 조사 결과, 응답자 1282명 중 697명(54%), 2위 푸치니의 <나비 부인> (214표), 3위 모차르트의 <마술피리> (206표).

- － 오페라 역사 상 가장 유명한 캐릭터를 탄생시킨 오페라
- － 가족 오페라 공연 무대인 파리의 오페라 코믹의 지배인 카미 뒤 로클(Camille du Locle)은 원작의 잔인한 살인과 에로티즘 때문에 공연을 반대.
- － 당대 최고 메조소프라노 카르멘 역의 셀레스틴 갈라 마리에와 성악가들, 대본 작가 앙리 메이야크(Henri Meilhac)와 뤼도비크 알레비(Ludovic Halévy)가 지지로 타협안 리브렛 제작.
- － 정숙한 약혼녀 미카엘라 등장, 집사와 밀수업자들 희화, 난폭 잔인한 카르멘 남편 가르시아 삭제, 돈 호세의 카르멘 살해 장면 마지막 배치.
- － 성악가들의 열연 불구 관객 반응 냉담, 언론 비평도 혹독, 작곡가 비제의 죽음.
- － 1막, 세비야의 담배 공장 앞 광장, 오른쪽으로는 워병소. 약혼녀 미카엘라 어머니의 존재는 오페라의 특징, 그 외는 원작 소설에 충실함.
- － 2막, 카르멘의 친구인 릴라 파스티아의 술집. 투우사 에스카미요의 등장이다. 메리메의 소설에서 투우사는 루카스, 마타도르(주역 투우사, matador)가 아닌 피카도르(기마 투우사, picador), 매춘부이자 점쟁이 마녀 이미지와 달리 어느 정도 순정파. 오페라 코믹 취향에 맞도록 수정한 결과.
- － 3막, 밀수꾼 동굴. 에스카미요와 미카엘라가 카르멘과 돈 호세를 찾아 산으로 오는 것, 카드 점을 치는 카르멘의 두 친구인 프라스키타와 메르세데스가 동굴에 함께 사는 상황 설정.
- － 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 카르멘

을 끌어안고 절규하며 막이 내린다.

'난 자유롭게 태어났고 자유롭게 죽을 거예요'

'이 악마!'라고 외치며 카르멘을 찌르면, 멀리서 투우사의 노래가 들려오고

'나를 체포하시오, 내가 그녀를 죽였소. 카르멘! 나의 사랑하는 카르멘!'

파리의 이방인 조르주 비제(Georges Bizet, 1838~1875)

- 카르멘은 돈 호세와 작곡가 비제마저 죽음으로 몰아, 오페라 초연에 실패한 후 3개월 만에 타계. 1875년 6월 3일 과로와 스트레스, 호흡기질환, 심장발작, 우울증, 패배감으로 36세에 요절.

- 그가 세상을 떠난 뒤 빈, 런던, 브뤼셀, 뉴욕, 상트페테르부르크 등 유럽과 미국 주요 도시에서의 대성공에도 불구하고, 그의 고향 파리에서는 초연 후 10년이 지나서야 다시 공연되기 시작.

- 카르멘의 파격적 캐릭터, 살인의 결말, 하류계층, 비천한 집시, 도둑 떼, 담배공장 여직공들 등 충격적인 내용

탈권위, 여성 해방 운동의 시조 카르멘

- 고상한 파리지앵들의 반사회적이고 적나라한 감정 표출에 대한 혐오감

- 제국주의의 침략 한계 상황에 도달한 프랑스 사회 여성과 노동자 계급이 가부장제도와 부르주아지 비판

- 구시대 정절과 도덕에 반발하는 카르멘이 사회 전체에 악영향을 미치리라는 기득권층의 혐오와 우려를 낳은, 여성해방운동의 첫걸음 같은 오페라. (오페라 극장은 부르주아 계층의 사교장소, 가문과 부의 교환 기회 탐색 공간)

니체, 「바그너의 경우」: “바그너에 필적하는 작곡가”

“일찍이 오페라 『카르멘』보다 더 고통스럽고 비극적인 느낌을 주는 곡조를 무대에서 들어본 적 있는가? 얼마나 성공적인 곡조인가! 걸치레와 꾸밈과 속임수가 전혀 없고, 거창한 양식의 환상이 배제된 곡조를!”

『카르멘』, 최초의 뮤지컬

초연 연도: 1875년 3월 3일

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

초연자: 아돌프 델로프레 지휘.

카르멘 (Carmen), 집시여인	메조소프라노	Célestine Galli-Marié]
돈 호세 (Don José), 군인 (용기병 상병)	테너	Paul Lhérie
에스카미요 (Escamillo), 투우사	베이스바리톤	Jacques Bouhy
미카엘라 (Micaëla), 시골 처녀, 돈 호세의 약혼녀	소프라노	Marguërite Chapuy
주니카 (Zuniga), 용기병의 중위	베이스	Eugène Dufriche
모랄레스 (Moralès), 용기병의 상등병	바리톤	Edmond Duvernoy
프라스quita (Frasquita), 카르멘의 동료	소프라노	Alice Ducasse
메르세데스 (Mercédès), 카르멘의 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, 팀파니, 트라이앵글, 하프, 큰 북, 심벌즈, 탬버린

막/장면 구성

1. Prelude
Act I
2. Scene and **Chorus**: "**Sur la place**" (Micaëla, Moralès)
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)
5. **Habanera**: "**L'amour est un oiseau rebelle**" (Carmen)
6. Scene: Chorus: "Carmen, sur tes pas nous nous presons tous!"
Recitative: "Quels regards! quelle effronterie!" (Don José, Micaëla)
7. **Duet**: "Parle-moi de ma mère" (Don José, Micaëla)
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

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

Act III

19. **Sextet** and Chorus: "Écoute, compagnon"

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

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

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

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

카르멘 영화 or (연극, 무용, 영화, 그림 외 다수)

피터 브룩(Peter Brook, 1925-), <카르멘의 비극 La Tragédie de Carmen> (1981)

카를로스 사우라(Carlos Saura, 12-), <카르멘 Carmen> (1983),
장 퓌코(JeanLuc Godard, 1930-93), <카르멘이라는 이름 Prenom Carmen> (1984)
빈센테 아란다(Vicente Aranda, 1926~2015), <카르멘 Carmen>>(2003)
프란체스코 로지(Francesco Rosi: 1922-2015), <카르멘 Carmen> (2014) 등.

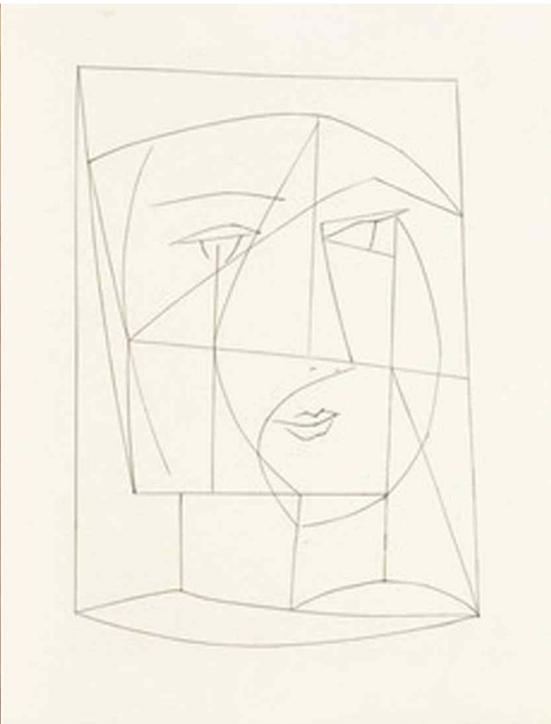

PICASSO
CARMEN

Sur le texte de

PROSPER
MÉRIMÉE

La Bibliothèque Française

P I C A S S O
C A R M E N

Sur le texte de

P R O S P E R
M É R I M É E

La Bibliothèque Française