

Analysing Musical Multimedia

Chapter 6.

Reading Film and Rereading opera : From Armide to 'Aria'

- 《아르미드》 장 바티스트 륄리가 작곡한 서정비극 오페라
1686년 2월 15일 프랑스 파리 초연
 - 《아르미드》는 5막으로 구성된 서정비극 (Tragédie en musique)인데 ,
이 서정비극은 륄리가 확립한 프랑스식 오페라이다.
 - 《아르미드》의 4막은 하나의 독립된 막으로 꾸며졌다.
4막에서는 노래보다는 기악음악과 발레 화려한 무대장치들이 어우러져
불거리를 제시한다. 이를 divertissement 이라 한다.
 - 장 바티스트 륄리가 창조하고 그의 추종자들이 18세기 중반까지 사용한
프랑스 오페라 장르. 이 장르의 오페라는 항상 고전 신화의 이야기나
이탈리아 작가인 타소나 아리오스토의 낭만 서사시를 기초로 한다.
 - 장 바티스트 륄리의 음악
: 음악은 힘과 빠른 박자안의 생동감, 슬픔을 나타내는 악장에서는 깊은 감정의
호소로 유명. 파리 궁정의 춤의 양식에 급진적인 혁명을 가져왔으며, 그 당시까지
유행하던 느리고 위풍당당한 박자대신, 빠른 리듬의 생동감 있는 발레 음악을 소개하였다.
프랑스어가 이탈리아 스타일의 오페라에 맞지 않음을 깨닫고,
프랑스 서정 비극 (tragedie en musique 혹은 tragedie lyrique)를 창조.
 - 장 룩 고다르 (Jean-Luc Godard)
: 1930년 프랑스 태생. 프랑스 실존주의 철학에 영향을 받은 고다르는 모든 사물의
근본으로서의 모순을 통한 본질을 추구하는 동시에 변증법을 자신의 신념으로 삼았다.
사유와 행위. 이야기와 견해. 내용과 스타일. 현실성과 추상성, 정치와 예술로서의 미디어
등 끊임없는 대비와 모순의 자기실천을 통해 영화를 만드는 작가이다.
- ‘누벨바그의 기수’, ‘현대 영화언어의 아버지’, '영화의 신'으로 칭송 받는 장 룩 고다르, 자크 리베트, 에릭 로메르 등과 함께 프랑스 누벨바그의 중심 인물로, 현대 영화에 있어 가장 혁신적인 감독이다. 과격적인 데뷔작 <네 멋대로 해라>(1959) 이후, 80세에 가까운 현재까지도 작품 활동을 이어가며 끊임없이 영화 언어의 한계에 도전하고 있다.



- The music of the Godard's 'Armide'

0'00" - 2'30" Ah! Si la liberte me doit etre ravie
3'00" - 4'03" Ah! quelle Erreur! quelle folie!
3'30" - 3'44" Plus on connait l'Amour
10'15" - 10'30"
4'12" - 6'22" Enfin, il est en ma puissance
7'31" - 10'30"
6'24" - 7'12" Je reponds a tes voeux
9'25" - 10'00"
6'40" - 7'02" Venez, venez, Haine implacable

참고: 오페라 《아르미드》 전곡 감상

1. http://www.youtube.com/watch?v=_b6f4-6aS18
2. <http://www.youtube.com/watch?v=ESAy7NcIE3g>
3. <http://www.youtube.com/watch?v=wKO9WDETVu8>
4. <http://www.youtube.com/watch?v=UXwRAIxVN8g>
5. <http://www.youtube.com/watch?v=QcNGsMQZJvQ>
6. <http://www.youtube.com/watch?v=nqUydXh9aBE>
7. <http://www.youtube.com/watch?v=iuQaXnTTH4M>
8. http://www.youtube.com/watch?v=2T_UbCy-dkU
9. <http://www.youtube.com/watch?v=hMRDiLDAgmc>
10. <http://www.youtube.com/watch?v=luWeeugPtgM>
11. <http://www.youtube.com/watch?v=-KVbBQuEBSE>
12. <http://www.youtube.com/watch?v=YvvMEa7jbFw>
13. <http://www.youtube.com/watch?v=gAOCG5kDmYA>
14. http://www.youtube.com/watch?v=JO06Rmw_boQ
15. <http://www.youtube.com/watch?v=6pHsVjwHhdU>
16. <http://www.youtube.com/watch?v=SxrUXHnPDFk>
17. <http://www.youtube.com/watch?v=7svBAEHKGCE>

참고자료 《아르미드》 줄거리

<http://www.kbs.co.kr/classicnow/sub04/?sub=sub03&main=view&menu=bar&idx=32>



1. 'Ah! Si la Liberte' me doit etre ravie'

- 0:00"-2'30"

<http://www.youtube.com/watch?v=hhVAAXOby2w>

- AABA 형식으로 이루어져 있다.

- 영상과 음악의 매치

음악의 시작과 함께 오페라 하우스의 불이 서서히 들어온다.

1. 13.1까지
2. 15.1까지
3. 19.1까지
4. 21.1까지
5. 23.2까지
6. 13.1까지
7. 15.1까지

1~2 와 6~7은 똑같은 장면을 연출 하지만 여자가 다름

A와 B여자의 수건의 역할

- A 여자 17마디에 수건을 버림
- B 여자 24마디에 수건을 버림

역기와 턱걸이하는 모습을 음의 모습으로 표현

영화의 이야기에 맞추어 음악을 만든 것이 아니라 기존의 오페라의 아리아를 사용 또한 분위기에 맞추어 아리아를 넣은 것이 아니라 아리아를 분석 해석하여 영상을 만든 작품이다.

Ex. 6.I 'Ah! Si la liberté me doit être ravie', bars 8-24

8

Ah! Si la li-bert-é me-doit é-tre ra-vie, Est-ce à toi d'être mon vain

DOUX

DOUX $\frac{6}{4}$ 6 # 6 $\frac{4}{6}$

11

queur? Trop fu-nes-te enne-mi de bon-heur de ma vi-e, Faut-il que mal-gré

b b5

14

moi tu reg-nes dans mon coeur? Le dé-sir de ta mort fut ma plus chère en-

6 # $\frac{b6}{4}$ 2 6 #6

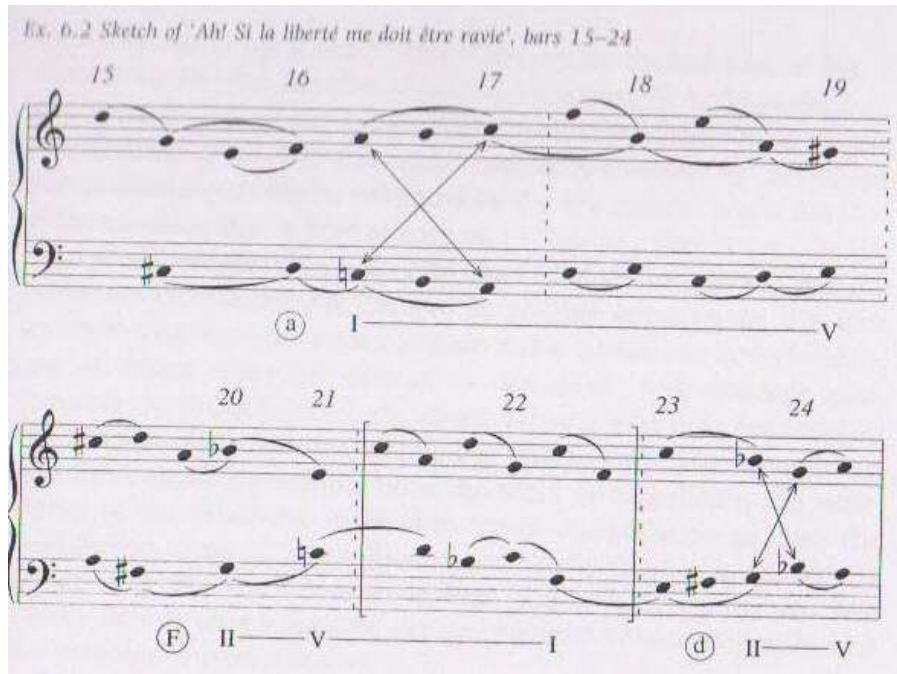
The image shows a musical score for a vocal piece. It consists of three systems of music, each with a vocal line and a piano accompaniment. The first system starts at bar 8 and ends at bar 10. The second system starts at bar 11 and ends at bar 13. The third system starts at bar 14 and ends at bar 24. The score includes French lyrics and performance markings such as 'DOUX' and various fingering and articulation symbols.

The image displays three systems of a musical score, each consisting of a vocal line and a piano accompaniment. The lyrics are in French and describe a character's emotional state and actions.

System 1 (Measures 17-18):
Vocal line: - vi - e, comment as - tu chang - é ma col - ère en lan -
Piano accompaniment: Treble and bass clefs, common time. Bass line includes notes marked with fingerings: 6, 6#, #, 6, 6, 5.

System 2 (Measures 19-21):
Vocal line: - gueur? En vain, de mille a - mants je me vo - yais sui - vi - e, Au - cun m'a flé -
Piano accompaniment: Treble and bass clefs, common time. Bass line includes notes marked with fingerings: #, #, #, 6, b, b5, 6, 5.

System 3 (Measures 22-24):
Vocal line: chi ma vi - gueur. Se peut - il que Re - naud tienne Ar - mide as - ser - vi - e! Ah!
Piano accompaniment: Treble and bass clefs, common time. Bass line includes notes marked with fingerings: 4, 3, 6, 6, #, b, 7, 6, #.



2. 'Enfin, il est en ma puissance'

- 4'12"-6'22"

- 7'31" - 10'30"

<http://www.youtube.com/watch?v=U0zb-42Ym8I&feature=related>

- # A여자가 역기에 손을 올리는 장면과 함께 음악이 시작
- # 24마디 쉼표에 B여자 등장 (24,25마디 B여자)
- # 리듬을 분석하여 A여자와 B여자의 등장이 다름
- # 26마디 A여자가 다시 등장
- # 28마디 쉼표에 영상도 쉬는 듯한 느낌과 함께 칼을 뽑음
- # 31마디에서의 쉼표에서 동일

30마디는 그 전에 했던 수건의 분석과 일치하며 A여자의 행동

36마디에서 A, B여자 클로즈업 및 A여자 노래 <립싱크>

39마디에서 B여자 노래 <립싱크>

Ex. 6.3 'Enfin, il est en ma puissance', bars 20-42



20
En - fin, il est en ma puis - san - ce, ce fa - tal en - ne -

23
- mi, ce su - per - be vain - queur, Le char - me du som - meil le livre à ma ven -

26
- ge - ance, Je vais per - cer son in - vin - ci - ble coeur. Par

29
lui tous mes cap - tifs sont sor - tis d'esclà - va - ge, Qu'il é - prou - ve tou - te ma

31
ra - ge... Quel trou - ble me sai - sit, qui me fait hé - si

34
- ter! Qu'est - ce qu'en sa fa - veur la pi - tié me veut di - re? Frap - pons...

37
Ciel! qui peut m'ar - rê - ter? A - che - vons... je fré -

40
- mis! Ven - geons - nous... je sou - pir - e

Ex. 6.4 Sketch of 'Enfin, il est en ma puissance', bars 20-42

The score is divided into three systems of staves (treble and bass clef).
 System 1 (bars 20-28): Treble clef has a melodic line with slurs. Bass clef has a bass line. Chord progression: (C) I — IV — V.
 System 2 (bars 30-36): Treble clef has a melodic line with slurs. Bass clef has a bass line with fingering '10' under bars 33, 34, and 36. Chord progression: (D) V — I (at bar 30), (G) I⁶ (at bar 32), VI (IV — I) (at bars 34-36).
 System 3 (bars 37-42): Treble clef has a melodic line with slurs. Bass clef has a bass line. Chord progression: V (at bar 37), I⁶ (at bar 38), IV — V — I (at bars 39-42).



루이 14세가 직접 오페라 소재를 선택

이탈리아 16세기 시인 타소의 서사시 <해방된 예루살렘>은 17세기와 18세기에 걸쳐 오페라의 소재로 자주 사용되는 것 중의 하나였다.

《아르미드》의 프롤로그에서 나오는 ‘영웅’은 루이 14세를 뜻한다.

이는 이 시기 프랑스 오페라의 특징으로 오페라의 줄거리에 나오는 신이나 영웅은 왕을 묘사하거나 왕의 영광과 관련 있었다.

참고자료

<http://www.kbs.co.kr/classicnow/sub04/?sub=sub03&main=view&menu=bar&idx=32>