

“왕의 마음에 들도록 하세요”: 라모의 코메디-발레 《나바르의 공주》의 디베르티스망에 나타나는 대비적 요소

유 선 옥
(경북대학교 강사)

I. 들어가는 글

장-필리프 라모(Jean-Philippe Rameau, 1683-1764)의 코메디-발레(comédie-ballet) 《나바르의 공주》(*La Princesse de Navarre*)는 1745년 2월 23일 루이 15세(Louis XV, 1710-1774)의 아들이자 왕세자(Dauphin)인 루이(Louis, 1729-1765)와 스페인의 공주 마리아 테레사 라파엘라(Maria Teresa Rafaela, 1726-1746)의 결혼을 축하하기 위해 만들어진 작품이다. 왕실의 결혼식은 중요한 국가 행사 중 하나로 성대하게 치러졌다. 실제로 이들의 결혼식도 한 달 이상 화려하고 다채로운 공연들로 가득 채워졌다. 하지만 이때 연주된 공연들은 단지 두 연인의 결합을 축하하는 것에만 머무르지 않았다. 프랑스 왕실은 이 축하연을 통해, 과거 루이 15세와 스페인의 펠리페 5세(Felipe V, 1683-1746)의 장녀 마리안나 빅토리아(Mariana Vitória de Bourbon, 1716-1781) 간의 결혼 약속이 깨지면서 냉랭해진 스페인과의 관계를 회복하고 두 국가의 결속을 강화하고자 하였으며, 더 나아가 거의 모든 유럽의 강대국들이 얽혀 있었던 오스트리아의 왕위 계승 전쟁(1740-1748)으로 혼란스러워하던 프랑스 국민들을 하나로 결집시키려는 목적도 있었다.¹⁾

1) Simon Trowbridge, *Rameau* (Oxford: Engance Press, 2017), 158.

루이 15세의 정부인龐파두르 부인(Mme de Pompadour, 1721-1764)은 이 결혼식을 위해 리슐리외 공작인 루이-프랑수아-아르망 드 비뉴로 뒤 플레시스(Louis-François-Armand de Vignerot du Plessis, duc de Richelieu, 1696-1788)를 고용하였다. 그는 프랑스의 화려함과 위엄, 그리고 우아하고 고상한 문화를 뽐내는 ‘장엄한 축제’(fête magnifique)를 고안하기²⁾ 위해 당대 프랑스 작곡가로서 권력의 정점에 있었던 라모에게 두 개의 작품을 의뢰하였다. 라모는 이 축제의 시작과 끝을 장식하기 위해 코메디-발레 《나바르의 공주》와 희극 오페라(comédie lyrique) 《플라테》(Platée)를 각각 작곡하였다. 이 가운데 축하연의 시작을 알리는 《나바르의 공주》는 18세기 당시 시대에 뒤떨어진 ‘코메디-발레’라는 장르로, 라모의 유일한 코메디-발레이기도 하다.

코메디-발레는 1661년 극작가 몰리에르(Jean Baptiste Poquelin Moliere, 1622-1673)가 ‘가장 위대한 왕’ 루이 14세에게 경의를 표하기 위해 코메디와 발레를 융합한 것³⁾으로, 33편의 몰리에르 작품 중 13편이 코메디-발레에 해당한다. 특히 몰리에르는 작곡가 장-뱍티스트 뢰리(Jean-Baptiste Lully, 1632-1687)와의 공동 작업으로 음악과 극이 더욱 밀접하게 결합된 코메디-발레를 만들어냈다. 그러나 코메디-발레는 1673년 몰리에르의 죽음과 뢰리에 의해 새롭게 고안된 프랑스 오페라인 음악비극(tragédie musique)의 등장으로 점차 역사의 뒤안길로 사라지게 되었다. 더욱이 프랑스의 시와 음악을 완벽하게 결합한 것으로 평가받는 음악비극은 1673년 이래로 프랑스를 대표하는 음악 장르가 되었으며, 라모 역시 이 장르를 통해 뢰리의 뒤를 이어 프랑스 음악을 선도하는 최고의 작곡가로 자리매김하였다. 이러한 흐름 속에서 라모가 왕세자의 결혼 축하연의 첫 작품으로 구시대적인 장르인 코메디-발레를 선택한 것은 흥미롭다. 하지만 이는 사실 라모의 의도가 아닌 공연 기획자였던 리슐리외의 요청에 따른 것이었다.

리슐리외는 1744년 봄 라모와 볼테르(Voltaire, 1697-1778)에게 뢰리와 몰리에르의 코메디-발레의 양식으로 왕실의 결혼식을 위한 작품을 작곡해 달라고 의뢰하였다.⁴⁾ 코메디-발레는 비록 18세기 당시에는 고루한 장르이긴 했

2) Trowbridge, *Rameau*, 158.

3) James R. Anthony, *French Baroque Music from Beaujoyeux to Rameau* (Oregon: Amadeus Press, 1997), 72.

으나, 연극과 노래, 춤 등과 같은 다양한 예술의 요소가 혼합되어 있었기 때문에 실제 축제에서는 여전히 높은 인기를⁵⁾ 끌고 있었을 뿐만 아니라, 루이 14세 시대의 장엄하고 화려한 프랑스적 취향을 잘 보여줌으로써 왕의 영광과 권력, 그리고 국가의 번영을 상징하여 주었다.⁶⁾ 이에 따라 리슐리외는 왕실의 결혼식을 위한 작품으로 코메디-발레만큼 적절한 장르가 없다고 판단하였을 것이다.

그리하여 라모와 볼테르는 이 결혼 축하연의 미적, 사회적, 그리고 정치적 의미를 압축적으로 보여주기 위해 코메디-발레 《나바르의 공주》에서 “[...] 모든 예술적 재능을 결합하여 극과 춤, 그리고 음악의 모든 매력을 느낄 수 있도록”⁷⁾ 만들었고, 오페라와 희극, 비극의 서로 다른 요소들을 조화롭게 담아내고자 하였다. 더욱이 이러한 다양하고 대비적 요소들은 각 막마다 포함되어 있는 여흥적 부분인 디베르티스망(divertissement)에서 두드러진다. 따라서 본 글에서는 《나바르의 공주》의 디베르티스망을 중심으로 대비적 요소가 어떻게 나타나는지 분석하여 보고, 이러한 대비적 요소들이 어떠한 의미를 창출하는지 살펴보고자 한다.

II. 코메디-발레 《나바르의 공주》의 내용 및 음악적 구성

코메디-발레 《나바르의 공주》는 스페인 귀족의 저택에서 일어나는 프랑스의 푸와 공작(Gaston de Foix)과 나바르의 공주 콩스탕스(Constance)의 사랑 이야기로, 두 연인이 여러 장애물을 극복하고 행복한 결혼으로 끝나는 전통적인 희극이다. 이 작품에는 여자 주인공 나바르의 공주 콩스탕스와 남자 주인공 푸와 공작을 비롯하여, 귀족 돔 모릴로(Dom Morillo)와 모릴로의 딸 상세트

4) Trowbridge, *Rameau*, 159.

5) Marine Roussillon, “La Princesse de Navarre et la résurrection de la comédie-ballet,” *Revue Voltaire* 14 (2014), 273.

6) Roussillon, “La Princesse de Navarre et la résurrection de la comédie-ballet,” 275.

7) Voltaire, “La Princesse de Navarre,” in *Œuvres Complètes de Voltire*, t. 28A (Oxford: Voltaire Foundation, 2006), 173.

(Sanchette), 그리고 공주의 하녀 레오노르(Léonor)와 공작의 친구 에르난드(Hernand) 등이 등장한다. 이 작품의 여주인공을 ‘나바르’의 공주로 설정한 것은 이 축제가 프랑스 황태자와 스페인 공주의 결합이라는 점과 어느 정도 일맥상통한다. 나바르 왕국은 프랑스와 스페인의 국경을 이루는 피레네 산맥에 위치한 나라로, 스페인 중부의 역사적 지역인 카스티야 왕국에 접해 있었다. 프랑스와 스페인의 영향 아래 있던 나바르는 1474년 카스티야 왕국과 합병되었고, 1620년경에는 프랑스에 완전히 흡수되었다. 또한 대본가 볼테르는 서문에서 이 작품의 배경을 프랑스의 정의롭고 ‘현명한’(le Sage) 왕으로 알려진 샤를 5세(Charles V, 1338-1380)의 시대로 설정하였으며, 당시 스페인은 잔인한 군주가 통치하고 있었기 때문에, 극의 많은 부분들은 허구적으로 꾸며졌다고 밝혔다.⁸⁾

《나바르의 공주》는 프롤로그와 3막 24장으로 구성되어 있다. 프롤로그에서는 태양의 신이 등장하여 예술을 주관하는 여신인 뮤즈들을 향해 모든 수단을 동원하여 왕을 기쁘게 해 주라고 명령한 후 하늘로 올라간다. 프롤로그는 이 작품의 의미를 압축적으로 보여주는 것으로, 볼테르는 서문에서 다양한 예술의 결합이 프랑스의 왕실뿐만 아니라 모든 사람을 만족시킬 것이라고 단언한다.⁹⁾

〈표 1〉 《나바르의 공주》의 줄거리

프롤로그		태양의 신이 뮤즈들에게 왕을 기쁘게 해 주라고 명령함
1막	7장	알라미르로 자신의 정체를 숨긴 푸와 공작은 나바르의 공주를 사랑함
2막	11장	나바르의 공주도 알라미르를 사랑하게 되지만, 두 사람의 신분 차이와 그를 사랑하는 상세트 때문에 주저함
3막	6장	정체가 밝혀진 푸와 공작은 나바르의 공주와 사랑을 이룸

본격적으로 극이 시작되는 1막에서는 스페인의 옛 왕국인 카스티야의 왕 돈 페드르(Don Pèdre)의 포로로 잡혀 있던 나바르의 공주 콩스탕스가 변장한 채

8) Voltaire, *La Princesse de Navarre*, 서문.

9) Roussillon, “La Princesse de Navarre et la résurrection de la comédie-ballet,” 275.

탈출에 성공하여 모릴로의 거처에 숨어 지내게 된다. 한편 상세트의 열렬한 구애를 받는 푸와 공작은 알라미르(Alamir)로 자신의 정체를 숨긴 채 콩스탕스의 사랑을 얻기 위해 노력한다. 2막에서는 카스티야의 왕이 콩스탕스의 송환을 요구하지만, 알라미르는 용감하게 그 명령을 거부하고 그녀를 지키겠다고 맹세한다. 이후 그는 프랑스 군대를 이끌고 카스티야군과 전쟁을 벌인다. 콩스탕스는 영웅적이고 정중한 모습을 보여주는 푸와 공작을 사랑하게 되지만, 그의 진짜 정체를 알지 못하는 그녀는 두 사람의 신분 차이를 걱정하며 사랑을 망설인다. 마지막 3막에서는 푸와 공작이 카스티야 왕을 물리친 뒤 의기양양하게 돌아와 마침내 자신의 정체를 밝히고 콩스탕스와 온전한 사랑을 이룬다.

《나바르의 공주》는 ‘코메디-발레’라는 장르답게 극의 대부분이 주요 등장 인물들의 대사로 이끌어지며, 음악과 춤 등의 여흥적인 볼거리는 서곡을 포함하여 각 막마다 삽입되어 있는 디베르티스망에서 나타날 뿐이다. 이 작품의 음악을 담당한 라모는 공연을 위해 10명의 배우를 비롯하여, 44명의 가수와 49명의 악기 연주자를 동원함으로써 왕실의 결혼식에 어울릴 만한 웅장한 규모를 구상하였다.¹⁰⁾ 더욱이 그는 대비되는 요소들을 조화롭게 결합함으로써 말로 다 표현할 수 없는 기쁨과 슬픔, 우아함, 고상함 등을 한 시간 가량의 음악으로 담아내었다.¹¹⁾ 우선, 이 작품의 서곡은 장중한 부점 리듬이 특징적인 느린 부분과 가벼운 모방이 나타나는 빠른 부분으로 이루어져 있는 전형적인 프랑스 서곡과는 다르게 세 부분으로 구성되어 있다. 첫 번째 부분은 ‘장중한’(Gravement) 2/2박자로 프랑스 서곡의 첫 느린 부분을 연상하는 웅장한 부점 리듬이 특징적으로 나타나지만, ‘우아한’(Gracieux) 2/4박자로 바뀌는 두 번째 부분에서는 바소 콘티누오의 토대 위에 두 대의 바이올린이 장식적인 우아한 선율을 연주한다. 마지막 세 번째 부분은 빠른 3/8박자의 지그로, 음색적 대비가 두드러진다. 특히, 지그는 17세기 중반 이래로 프랑스에서 중요한 춤 가운데 하나로, 일반적으로 마지막 부분을 장식한다.¹²⁾

또한 각 막마다 삽입되어 있는 여흥적인 디베르티스망은 극적 진행을 방해

10) Trowbridige, *Rameau*, 162.

11) Trowbridige, *Rameau*, 162.

12) Rebecca Harris-Warrick, *Dance and Drama in French Baroque Opera* (New York: Cambridge University Press, 2016), 92-93.

하지 않기 위해 각 막의 종결 부분에 빈번하게 나타난다. 7장으로 구성된 1막에서는 6장에서, 2막과 3막에서는 각각 마지막 장인 11장과 6장에서 나온다. 1막의 디베르티스망은 알라미르로 변장한 푸와 공작이 콩스탕스의 호의를 사기 위해 연회를 여는 것으로, 디베르티스망을 이끄는 주체에 따라 크게 두 부분으로 나뉜다. 첫 번째는 전쟁의 신 마르스(Mars)와 사랑의 신 아모르(Amor)를 찬양하는 군인들에 의해 주도되는 반면, 두 번째에는 점성가들이 등장하여 푸와 공작과 관련 있는 두 여인, 콩스탕스와 상셰트에게 예언을 한다.

〈표 2〉 1막 6장 디베르티스망의 구성

첫 번째 디베르티스망	기악	군인들의 입장
	군인의 노래	에르-3성부 합창-에르
	춤	
	군인의 노래	레치타티보-에르-듀엣
두 번째 디베르티스망	춤	파스피에
	기악	점성가들의 입장
	점성가의 노래	레치타티보-합창, 레치타티보-에르-듀엣
	춤	미뉴에트-탕부랭 영 룽도

2막 11장의 디베르티스망은 푸와 공작과의 사랑을 주저하는 콩스탕스를 설득하기 위한 것으로, 미의 세 여신과 사랑의 신이 사랑의 위대함을 노래한다.

〈표 3〉 2막 11장 디베르티스망의 구성

기악: 미의 세 여신들의 입장
미의 세 여신의 3중창
춤: 룽도 가보트
아리에트: 미의 여신
춤: 미뉴에트
에르: 미의 여신
춤: 가보트
노래: 사랑의 신 - 4성부 합창

마지막 3막 6장의 디베르티스망은 나바르의 공주와 푸와 공작의 결혼을 축하하는 것으로 앞의 두 디베르티스망에 비해 길이가 길다.

〈표 4〉 3막 6장의 디베르티스망의 구성

노래: 레치타티보-합창-레치타티보, 에르
춤: 샤콘느
노래: 듀오와 4성부 합창
합창이 있는 발레
프랑스 남자의 에르
춤
듀오: 스페인 남자와 나폴리 남자
춤: 사라방드, 가보트
아리에트-기악: 트럼펫의 에르, 뮤제트의 에르
노래: 듀오-프랑스 남자의 에르-합창
춤: 탕부랭
듀오: 프랑스남자와 스페인 남자
춤: 탕부랭

《나바르의 공주》의 디베르티스망은 이 작품의 그 어떤 부분보다도 당시에 큰 찬사를 받았다. 이 작품을 본 루인(Luynes) 공작은 회고록에 “이 작품은 넓은 홀[그랑 에퀴리]에서 공연되는 바람에 단어들을 제대로 알아들을 수 없어서 몇몇 사람들에게 의해 심하게 비판을 받았다. 그리고 피레네[산맥이 무너지는]의 표현은 너무나 터무니없었다”라고 아쉬움을 표현하였지만, “이 작품은 음악으로 강하게 지지되었다. 디베르티스망은 매우 즐거웠다. [...] 사랑은 끝에 모든 것을 해결하고 왕국을 통합한다”라고 남겼다.¹³⁾ 또한 대본을 쓴 볼테르 역시, 서문에서 “이 공연은 그 어떤 작품보다도 훨씬 더 아름다운 디베르티스망을 가지고 있고, 더 많은 프랑스인들이 이 디베르티스망을 볼 수 있었으면 좋겠다”¹⁴⁾라고 밝힐 정도였다. 그리고 실제로 이 작품은 볼테르의 희망대로 국왕의 명령에 의해 1764년 11월 26일에 다시 무대 위에 올려졌다.

13) Simon Trowbridige, *Rameau*, 162-163.

14) Voltaire, *La Princesse de Navarre*, 서문.

Ⅲ. 디베르티스망에 나타나는 대비적 요소

라모의 코메디-발레 《나바르의 공주》는 볼테르가 초고에서 ‘코메디-발레’가 아닌 ‘랩소디’(rapsodies)라고 칭할 정도로, 극과 음악, 그리고 춤 등의 다양한 예술적 요소들이 혼합되어 나타난다.¹⁵⁾ 그리고 이러한 특징은 디베르티스망에서 두드러진다. 디베르티스망에는 특히 말과 음악, 진지한 영웅적 모습과 우스꽝스러운 희극적 요소, 그리고 사랑의 축제와 전쟁 등과 같은 대비되는 요소들의 조화가 돋보인다.

1. 음악과 말

《나바르의 공주》의 디베르티스망에서는 주요 등장인물들의 대사가 여흥적인 노래와 춤을 빈번하게 중단시킨다. 이러한 특징은 두 연인인 나바르의 공주 콩스탕스와 푸와 공작의 결혼을 축하하는 마지막 3막 6장을 제외한 1막과 2막의 디베르티스망에서 모두 나타난다. 우선 1막 6장의 디베르티스망은 대사에 의해 크게 두 부분으로 나뉜다. 군인들이 주도하는 첫 번째 디베르티스망과 점성가들이 주도하는 두 번째 디베르티스망 사이에는 첫 번째 디베르티스망에 대한 주요 등장인물의 반응과 더불어 다음에 이어질 디베르티스망에 대한 소개가 뒤따른다. 콩스탕스는 사랑의 신을 찬양하는 군인들의 노래와 춤이 한창 진행 중일 때, 자신의 하녀 레오노르에게 이 디베르티스망이 놀랍도록 즐겁다고 말하고, 레오노르는 “여성의 환심을 사기 위한 우아하고 정중한 축제”(c'est pure galanterie)라고 대답한다. 한편, 푸와 공작이 자신을 위해 축제를 열었다고 착각하고 있는 상셰트는 푸와 공작에게 음악에 맞추어 춤을 추거나 즐길 수 없음을 한탄한다. 또한 모릴로는 콩스탕스와 이야기를 나누는데, 그는 콩스탕스가 이 축제를 마음에 들어 하자 마치 자신이 준비한 것처럼 허풍을 떠난다. 흥미로운 점은 이러한 대화에 주요 등장인물뿐 아니라 앞서 노래를 부른 두 명의 군인도 참여한다는 것이다. 군인들은 이 축제에서 보이는 아름다운 경의가 이곳이 아니면 결코 받을 수 없는 특혜라고 말하며, 이 디베르티스망의 특별함

15) 볼테르는 1744년 4월 24일 리슐리외 공작에게 보낸 편지와 1774년 5월 8일 시드빌(Cideville)에게 보낸 편지에서 이 작품을 ‘랩소디’라고 칭하였다. Roussillon, “La Princesse de Navarre et la résurrection de la comédie-ballet,” 273.

을 강조한다. 특히 이들의 언급은 첫 번째 디베르티스망에서 음악을 방해하는 ‘말’들을 대표하는 것으로, 이 작품의 예술적 고상함과 위대함을 함축적으로 드러낸다.

한편 두 번째 디베르티스망은 푸와 공작이 자리를 떠나려는 콩스탕스를 붙잡고 아랍의 점성가들을 소개하며 자연스럽게 연결된다. 특히 이 디베르티스망은 대사에 의해 빈번하게 중단된다.

〈표 5〉 1막 6장 두 번째 디베르티스망 구조

음악: 기악 행진곡 - 남성 점성가의 레치타티보와 합창
말: 나바르의 공주와 푸와 공작
음악: 여성 점성가의 레치타티보와 에르
말: 상세트
음악: 여성과 남성 예언가의 노래
말: 상세트와 푸와 공작
음악: 미뉴에트, 탕부랭 엉 퐁도
말: 모릴로와 푸와 공작

남성 점성가가 사랑에 대한 희망을 노래하자, 콩스탕스와 푸와 공작은 이에 대한 상반된 의견을 나눈다. 콩스탕스가 이를 헛된 소망일 뿐이라며 일축하는 것과는 달리, 푸와 공작은 아름다운 미래가 펼쳐질 것이라고 낙관한다. 이어서 여성 점성가는 보다 구체적으로 두 여성 등장인물인 콩스탕스와 상세트에게 서로 상반된 예언을 전한다. 콩스탕스에게는 사랑에 대한 마음의 문을 열라고 조언하는 반면, 상세트에게는 사랑에 대한 오해를 조심하라고 경고한다. 이러한 대비는 음악적으로도 반영된다. 콩스탕스의 미래를 제시할 때는 바소 콘티누오의 반주 위에 말과 같은 레치타티보로 노래되는 반면, 상세트의 예언에서는 두 대의 바이올린이 반주하는 장식적인 에르로 표현된다.

이후 푸와 공작과의 행복한 결혼을 꿈꾸는 상세트와 사랑의 변덕스러움을 경고하는 점성가들 간의 대립이 이어진다. 상세트는 푸와 공작과 서로 사랑하고 있으므로 모든 것이 잘 될 것이라고 ‘말’로 반박하지만, 남녀 점성가들은 빠른 6/8박자의 ‘듀오’로 사랑의 변덕스러움을 강조하며 결혼이 위험할 수 있다고 경고한다. 이들의 논쟁을 들은 푸와 공작은 상세트를 향해 “축제를 아무리 열어도 당신을 결코 행복하게 할 수 없을 것이요”(Mais je n'espère point

faire votre bonheur)라며 예뉘러 그녀에게 관심 없음을 표현하지만, 상세트는 그와 함께 있는 것만으로도 충분히 기쁘다고 답한다. 이후 상세트는 이어지는 두 곡의 춤곡인 미뉴에트(Ménuet)와 탕부랭 앙 롱도(Tambourin en Rondeau)에 맞춰 푸와 공작과 함께 춤을 추려 하지만 거절당하고, 모틸로는 콩스탕스와 춤을 춘다. 그러나 이 축제는 스페인 왕의 명령으로 공주를 데리러 온 스페인 법관(Alcade)의 등장으로 완전히 중단되고 만다.

또한 미의 세 여신(Grâces)과 사랑의 신이 이끄는 2막 11장의 디베르티스망에서도 주요 등장인물들의 대사로 인해 음악이 빈번하게 중단된다.

〈표 6〉 2막 11장 디베르티스망 구조

음악: 기악 입장
말: 상세트와 푸와 공작
음악: 기악-3중창-춤(롱도, 가보트)-아리에트-에르-미뉴에트-에르-춤(가보트)
말: 여성과 남성의 목자
음악: 사랑의 신의 에르와 4성부 합창
말: 콩스탕스와 푸와 공작
음악: 4성부 합창
말: 콩스탕스

특히 이 디베르티스망에서는 첫 번째 연주되는 입장곡과 후반부의 4성부 합창이 대사로 인하여 중단되지만, 대사가 끝나면 뒤이어 다시 연주됨으로써, 말에 의해 단절되는 음악적 연계성을 강화시켜 준다. 먼저 상세트는 미의 세 여신과 사랑의 여신의 추종자들이 우아한 사라방드에 맞추어 입장하자 “춤을 중단시키고”(interrompant la danse) 푸와 공작에게 결혼을 갈망하는 이 행렬에 자신도 참여해도 되는지 묻는다. 푸와 공작이 정중히 허락하자, 상세트는 행렬에 참여하는 대신 춤이 지속되는 동안 그의 곁에서 대화를 나누려 한다. 상세트의 개입으로 앞(A)부분만 연주되었던 사라방드는 두 사람의 대화가 끝나자 다시 처음으로 되돌아가 A-B-A'의 온전한 형태로 연주된다.

이후 미의 세 여신과 사랑의 여신의 추종자인 목자들이 화려하고 장식적인 노래와 춤으로 긴 여흥적인 장면을 이끌어 나가지만, 이 볼거리의 두 남녀 목

자의 짧은 대화로 마무리된다. 이들은 사랑의 부드러운 속박인 결혼이 연인들에게 도움이 될 것이라고 말하고, 이들의 바람은 이 작품 속에서 처음으로 사랑의 신을 등장시켰다. 사랑의 신은 바소 콘티누오의 반주 위에서 “사랑의 신이 승리하고 은혜를 베풀 것”(Triomphe et fais grâce)이라는 장식적인 에르를 노래하고, 추종자들은 이 노래를 4성부 합창으로 반복한다. 하지만 이 합창 역시 콩스탕스와 푸와 공작의 대사에 의해 중단된다.

푸와 공작을 사랑하게 된 콩스탕스는 앞선 2막 7장에서 나바르의 공주라는 자신의 정체를 밝히고, 두 폭군인 스페인의 돈 페드르와 프랑스의 푸와 공작에게 쫓기는 자신의 기구한 운명을 고백하며, ‘알라미르’라는 이름으로 신분을 숨긴 푸와 공작에게도 정체를 밝히라고 요구한다. 푸와 공작을 ‘기사’(cavalier)로 알고 있는 콩스탕스는 두 사람의 신분 차이를 한탄하지만, 푸와 공작은 점성가들의 예언을 인용하며, 두 사람의 사랑이 이루어질 것이라고 말한다. 그러나 콩스탕스는 점성가들의 말을 믿지 않는다. 두 사람의 대사가 종결되면, 앞서 중단되었던 4성부 합창이 다시 연주되지만, 가사가 “사랑의 신이 우리를 운명의 순간으로 데려간다”(Le sort nous entraîne, L'amour nous amène au fatal moment)라고 바뀌면서 이후의 극적 진행을 예고해 준다.

이처럼 라모의 코메디-발레 《나바르의 공주》의 디베르티스망에서는 음악과 춤의 여흥적인 부분이 빈번하게 말에 의해 중단된다. ‘말’은 프랑스의 위대한 예술적 취향을 다시 한 번 강조하여 줄 뿐만 아니라, 음악과 춤의 화려한 볼거리가 극의 흐름을 방해하지 않도록 한다. 이러한 내러티브의 연속성은 음악 속에 삽입된 말뿐만 아니라, 말에 의해 중단된 음악이 다시 반복됨으로써 더욱 강화된다.

2. 영웅성과 우스꽝스러움

라모의 코메디-발레 《나바르의 공주》는 궁정의 결혼 축하 의식으로 진지한 ‘영웅적 아름다움’(esthétique héroïque)¹⁶⁾뿐 아니라, 희극적인 우스꽝스러움을 통해 즐거움도 함께 전달한다. 이러한 특징은 대본가 볼테르와 어느 한

16) Roussillon, “La Princesse de Navarre et la résurrection de la comédie-ballet,” 274.

비평가의 언급에서도 확인할 수 있다. 볼테르는 이 작품의 서문에서 “진지한 극의 중간 중간에 우스꽝스러운 요소를 삽입함으로써” 희극과 진지함이 함께 공존할 수 있도록 했다고 밝혔다.¹⁷⁾ 또한 한 평론가는 『메르퀴르 드 프랑스』(*Mercure de France*)에서 이 작품을 “극적인 작품으로서, 음악이 있는 디베르티스망은 [...] 영웅적인 것에 우스꽝스러움을 결합한, 코메디와 비극의 혼합”이라고 평하였다.¹⁸⁾ 이처럼 《나바르의 공주》에서는 영웅적인 진지함과 웃음을 유발하는 우스꽝스러움이 함께 나타나는데, 이러한 대비는 특히 주요 등장인물에게서 두드러진다.

우선 남자 주인공인 푸와 공작은 이 작품 속에서 가장 영웅적인 모습을 보여주는 인물이다. 그는 콩스탕스의 환심을 사기 위해 우아한 취향이 가득한 디베르티스망을 기획하였을 뿐만 아니라, 그녀를 위협에서 구하기 위해 위협을 감수한다. 그는 스페인 법관이 도망친 나바르의 공주를 데려오라는 스페인 왕의 명령을 전하러 왔을 때, 왕의 명령에 복종하기보다는 “나의 의무는 아름다운 분을 모시는 것”이라며 용감하게 맞선다. 실제로 푸와 공작은 사랑하는 콩스탕스를 위해 전쟁을 계획하고 실제로 2막 후반부에 전쟁이 발발하자 전쟁에 나서는 위엄 있는 왕실의 모습을 구현한다.¹⁹⁾ 이처럼 푸와 공작은 고귀한 영웅적인 면모를 지닌 인물이지만, 다른 한편으로는 우스꽝스러운 모습도 보여준다. 그는 상세트에게 마음이 없음에도 불구하고 거짓말로 그녀를 이용해 콩스탕스와의 사랑을 이루려는 계략을 세우고, 콩스탕스가 2막에서 자신의 신분을 밝히며 그에게도 정체를 드러내라고 요구했음에도 불구하고, 극의 마지막까지 ‘알라미르’라는 기사로 위장 채 신분을 감춘다. 이렇게 변장하거나 신분을 속이는 것은 희극에서 자주 활용되는 장치 중 하나로, 푸와 공작이 영웅성과 희극성을 동시에 지니고 있음을 보여준다.

한편, 《나바르의 공주》에서 희극적 역할은 나이 많은 남작 모릴로와 그의 딸 상세트에게서 돋보인다. 모릴로는 콩스탕스가 나바르의 공주인지도 모른 채 도망친 그녀를 자신의 집에 머물게 함으로써 영웅적인 모습을 보이기도 하지

17) Voltaire, *La Princesse de Navarre*, 서문.

18) *Mercure de France* (South Carolina: Nabu Press, 2012), 86.

19) Roussillon, “La Princesse de Navarre et la résurrection de la comédie-ballet,” 278.

만, 레오노르가 콩스탕스에게 “제법 재산이 있는 우스꽝스러운 인물이에요. 무례하게 구애를 하죠”(Le maître du logis, ce baron qui vous prie. [...] Est un baron absurde, ayant assez de bien [...])라고 소개하는 것에서 알 수 있듯 전형적인 희극적 특성을 지닌다. 콩스탕스에게 마음이 있었던 그는 1막 3장에서 푸와 공작이 콩스탕스를 비롯한 많은 사람들을 만족시키기 위한 성대한 파티를 열려고 하자, 쓸데없이 비용을 낭비하는 것이라고 꾸짖는다. 그러나 정작 콩스탕스가 이 축제를 마음에 들어 하자, 그는 마치 이 축제를 자신이 기획한 것처럼 허풍을 떤다. 또한 모릴로는 기회주의적인 면모도 자주 드러낸다. 그는 스페인 법관이 왕의 명령으로 콩스탕스를 데리고 가려하자 콩스탕스를 지키기 위해 왕의 명령에 맞서는 푸와 공작과는 달리, 비굴하게 굽신거리며 왕의 명령에 따라야 한다고 주장한다. 이러한 모습은 2막 디베르티스망에서도 유사하게 나타난다. 카스티야와 프랑스 간의 전쟁이 발발하자, 푸와 공작은 콩스탕스를 구하기 위해 용감하게 전쟁터로 향하지만, 모릴로는 딸 상세트에게 “알라미르(푸와 공작)처럼 바보 같은 짓을 하지 않을 것”이라고 말하며, 위험하게 전쟁에 휘말리지 않으려 한다. 그는 자신이 굳이 개입하지 않아도 불과 오백 걸음밖에 떨어지지 않은 곳에서 싸우고 있는 두 나라의 왕 가운데 어느 한쪽이 승리를 거둘 것이기 때문에, 전쟁 중에 어느 한 편에 서기보다는 이기는 편에 설 것이라며 스스로를 현명하다고 자부한다. 이처럼 모릴로는 영웅적인 푸와 공작과 대비되는 인물로, 자신의 안위를 최우선으로 생각하는 모습을 보이며 희극적 요소를 극대화한다.

모릴로의 딸 상세트 역시 빈번하게 우스꽝스러운 모습을 보인다. 그녀는 알라미르로 변장한 푸와 공작을 한결같이 짝사랑하며, 그의 말을 순진하게 곧이 곧대로 믿는다. 1막의 첫 번째 디베르티스망이 등장인물들의 대사로 잠시 중단되었을 때, 상세트는 푸와 공작이 자신을 위해 준비한 이 축제의 음악에 맞추어 춤을 출 수 없음을 한탄한다. 이는 앞서 콩스탕스가 레오노르에게 이 축제가 즐겁다고 언급한 것과 대비된다. 동일한 디베르티스망을 보고도 상반된 반응을 보이는 것은 푸와 공작이 자신의 말과는 다르게 실제로는 상세트가 아닌 콩스탕스를 위해 이 축제를 준비했음을 암시한다. 또한 콩스탕스가 공주로서 고상한 취향을 이해하는 반면, 상세트는 이를 제대로 이해하지 못하고 있음을, 그러니까 고상하지 못한 취향을 가지고 있음을 보여준다. 상세트는 이 축

제가 자신을 위한 것이 아닐지도 모른다는 의심이 들지만, 자신을 믿으라는 푸와 공작의 말을 그저 맹목적으로 신뢰한다. 이러한 순진한 면모는 1막의 두 번째 디베르티스망에서도 계속된다.

상세트는 점성가들이 사랑과 결혼의 번덕스러움을 경고하며 신중할 것을 조언했음에도 불구하고, 이를 유념하기보다는 반박하며 푸와 공작에게 “우리는 서로 사랑하고 충실할 것이기 때문에 결혼이 두렵지 않다”라고 말한다. 특히 여성 점성가와 남성 점성가가 “결혼이 결코 이점이 없다”라고 상세트에게 경고하는 듀오 ‘결혼 같은’(En mariage)은 빠른 6/8박자로 조롱하는 듯한 희극적 특징을 강조한다.²⁰⁾

〈악보 2〉 1막 6장 듀오 ‘결혼 같은’(En mariage)

Duo
(Vivement)

1 et 2 vons.

Une D.

Un Devin

B.C.

En ma - ri - age — Un sort heu - reux Est un doux a - van - ta - ge; Ses plus doux

En ma - ri - age — Un sort heu - reux Est un doux a - van - ta - ge; Ses plus doux

feux Sont un long es - cla - va - ge. Du ma - ri - a - ge For-mez les neuds, For-mez les

feux Sont un long es - cla - va - ge. Du ma - ri - a - ge For-mez les neuds, For-mez les

20) Trowbeidge, *Rameau*, 444.

상세트의 확고한 사랑 고백에 당황한 푸와 공작은 앞서 상세트가 이해하지 못했던 이 축제가 자신의 취향이기 때문에, 아무리 축제를 열어도 그녀를 만족시킬 수 없을 것이라고 에둘러 말하며, 두 사람의 다름을 강조한다. 그러나 눈치 없는 상세트는 푸와 공작의 의도를 전혀 깨닫지 못한 채, 그와 함께 있는 것만으로 행복하다고 말한다. 더욱이 상세트는 푸와 공작이 춤을 함께 추자는 자신의 요청을 거절했음에도, 그와의 사랑을 조금도 의심하지 않는다. 이처럼 상세트의 지나친 순진함은 오히려 그녀를 어리석어 보이게 만든다.

이러한 특성은 2막과 3막에서도 지속적으로 드러난다. 2막의 디베르티스망이 시작되자마자, 상세트는 결혼을 원하는 행렬에 참여하고 싶다며 음악을 중단시키고, 푸와 공작이 그녀의 참여를 허락하자, 그의 정중함에 반해 더욱 사랑에 빠진다. 또한 3막에서 상세트는 콩스탕스의 신분이 나바르의 공주로 밝혀지자 그녀에게 푸와 공작이 자신을 먼저 사랑했다고 주장하며, 자신의 사랑을 보다 더 확고히 하려 한다. 이처럼 상세트는 점성가들의 예언처럼 사랑을 쉽게 오해하며 깊이 고민하지 않는 인물로, 이러한 그녀의 과도한 순수함은 오히려 우스꽝스럽게 표현되며, 극의 희극적 요소를 더욱 부각시킨다. 이처럼 《나바르의 공주》에 나타나는 영웅성과 우스꽝스러움의 대비는 ‘코메디-발레’라는 장르와 왕실의 결혼식에 부합한다.

3. 사랑의 축제와 전쟁

라모의 코메디-발레 《나바르의 공주》에서는 축제가 한창인 가운데 전쟁이 삽입되어 있다.²¹⁾ 이는 1막 4장에서 푸와 공작과 에르낭드의 대화에서 확인할 수 있다. 푸와 공작은 아름다운 콩스탕스의 마음을 얻기 위해 그녀의 취향에 맞는 축제뿐만 아니라 전쟁(“Vous allez livrer un **combat**. Et vous préparez une **fête**!”)까지도 함께 준비한다. 그러나 이 두 가지는 모두 푸와 공작을 곤란하게 만드는 것이었다. 우선 축제는 푸와 공작이 모릴로와 그의 딸 상세트를 기만하는 방식으로 진행된다. 그는 마치 모릴로가 콩스탕스를 위해, 그리고 자신과의 결혼을 꿈꾸는 상세트를 위해 이 축제를 여는 것처럼 거짓말

21) Roussillon, “La Princesse de Navarre et la résurrection de la comédie-ballet,” 277.

한다. 또한 콩스탕스가 혐오하는 카스티야의 왕 돈 페드르를 멸망시키기 위해 벌인 전쟁은 푸와 공작 자신의 목숨뿐 아니라, 그의 조국 프랑스까지 위협에 처하게 할 수 있는 것이었다. 그럼에도 불구하고, 푸와 공작은 콩스탕스를 향한 사랑이 자신의 용맹함을 더욱 무장시킨다고 말하며, 그녀를 얻기 위한 위험을 감수한다.

축제와 전쟁의 공존은 1막 6장의 첫 번째 디베르티스망에서부터 나타난다. 무장한 군인들에 의해 주도되는 이 디베르티스망은 현악기와 바소 콘티누오를 비롯해 오보에, 바순, 트럼펫, 팀파니가 연주하는 D장조의 행진곡으로 시작된다. 하지만 아이러니하게도 이 군인들은 전쟁의 신 마르스(Mars)가 아니라, 고통과 공포를 없애는 비너스(Venus)와 사랑의 신 아모르(Amor)를 찬양한다. 특히 한 군인은 “전쟁의 무시무시한 신은 부드러운 아모르의 팔 안에서 누그러진다”(Le terrible dieu de la guerre, Désarmé dans ses bras, sourit au tendre Amour)라며, 사랑의 신이 전쟁의 신보다 더 강력한 힘을 지니고 있음을 노래한다. 이 에르에서는 전쟁의 신과 사랑의 신이 빠르기를 통해 뚜렷하게 대비되는데, 전쟁의 신은 ‘경쾌하게’(léger) 노래되는 반면, 사랑의 신은 ‘느리게’(lent) 노래된다.

〈악보 3〉 1막 6장 군인의 에르 ‘비너스가 이 땅을 아름답게 할 때’
(Lorsque Vénus vient)

(Léger)

un G. B.C.

Le ter - ri - ble Dieu de la guer - re Le ter - ri - ble Dieu de la -

Lent

guer - re Dé - sar - me dans ses bras, sou - rit au ten - dre A - mour.

2막 11장의 디베르티스망에서는 축제 가운데 전쟁의 소리가 보다 더 직접적으로 삽입되어 나타난다. 플루트와 현악기의 우아한 연주에 맞추어 미의 세 여신(Grâce)과 목자들이 사랑의 신을 찬양한다. 특히 4성부 합창 ‘이제 그 시간이다’(On differe vainement)는 사랑의 신이 목자들을 운명의 순간으로 이끌어 감을 찬양하는 곡으로, 이 노래가 10마디가량 진행된 후 트럼펫과 팀파니(Trompettes et timbales)에 의해 지시되는 ‘전쟁의 소리’(Bruit de guerre)가 이를 갑작스럽게 중단시킨다. 축제를 즐기던 콩스탕스는 어딘가에서 들려오는 ‘고함과 외침, 전쟁의 소리’(ce bruit de guerre)에 깜짝 놀라며, 아름다운 디베르티스망이 주는 ‘유희’(jeux)와 ‘전투’(combat)가 번갈아가며 세상을 지배하는 것이냐고 말한다. 푸와 공작은 전쟁이 발발하자 콩스탕스를 향해 “당신을 적들로부터 해방시키기 위해 싸운다”라고 말한 뒤, 용감하게 자신의 의무를 다하기 위해 전쟁터로 나선다.

마지막 3막에서도 축제와 전쟁의 요소들이 공존한다. 3막에서는 6장의 디베르티스망에 앞서 4장에서 4성부 합창이 등장한다. 콩스탕스는 자신을 위해 전쟁터에 나간 알라미르[푸와 공작]를 걱정하면서도, 다른 한편 그를 사랑함에도 불구하고 신분의 차이로 그와 함께 할 수 없음에 절망한다. 그녀가 “절망 속에 살아가겠소! 눈물을 흘리며 내 명예로운 운명을 따를 것이요. 나를 매혹시킨 영웅을 떠나보내고, 그의 성공을 도와주는 기쁨만 누려야겠소. 정작 그를 사랑하는 행복은 누릴 수 없으니까요.”(Moi! d’être au désespoir! D’obéir, en pleurant, à ma gloire importune; D’éloigner le héros dont je me sens charmer, De goûter le bonheur de faire sa fortune, Ne pouvant me livrer au bonheur de l’aimer.)라며 절절한 슬픔을 토로할 때, 역설적으로 극장 뒤편에서 트럼펫의 팡파르 소리가 울린다. 이어 프랑스군이 승리를 거두었다는 소식을 전하는 4성부 합창 ‘승리, 승리했도다!’(Triomphe, victoire!)가 울려 퍼진다. 이 합창은 D장조의 즐거운(Gai) 2박자로, 콩스탕스의 비극적 대사와 뚜렷한 대조를 이룬다.

〈악보 4〉 3막 4장 합창 ‘승리, 승리했도다!’(Triomphe, victoire!)

Chœur derrière le théâtre

Gai

The musical score is for a chorus of eight voices (Flûtes, Haubois, Bassoons, Trompettes en D, Violons 1, 2, Altos, B.C.) and a Chœur derrière le théâtre. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 3/8. The tempo/mood is 'Gai' (cheerful). The score is marked 'fort' (loud) and 'unis.' (unison). The music is in a 3/8 time signature. The Flûtes part starts with a melodic line, while the other instruments provide harmonic support. The Chœur part is a simple, rhythmic accompaniment.

푸와 공작은 프랑스 군대를 승리로 이끈 뒤, 콩스탕스의 마음을 얻기 위해 축제(fêtes)를 열고자 한다. 그러나 나바르의 공주 콩스탕스는 전쟁에서 패한 카스티야의 왕뿐만 아니라 푸와 공작 역시 자신의 적이라고 여기며 이를 못마땅하게 생각한다. 하지만 알라미르의 정체가 다름 아닌 푸와 공작이었다는 사실이 밝혀지면서 그동안 쌓였던 오해가 풀리고, 두 사람을 가로막던 신분의 장벽이 허물어지며, 마침내 그들의 사랑이 온전히 이루어진다.

두 사람의 결합을 축하하는 3막 6장의 디베르티스망에서는 고상하고 정중한 프랑스 왕정의 사랑의 축제와 그 힘의 토대가 되는 군대의 용맹함이 결합되는 모습이 두드러진다.²²⁾ 이러한 특징은 이 디베르티스망을 주도하는 사랑의 신의 등장에서도 나타난다. 사랑의 신은 손에 활을 쥐고 전차를 타고 하늘에서 내려와, 프랑스와 스페인의 화합을 위해 두 나라의 접경에 위치한 피레네 산맥이 무너질 것을 명령한다. 이 장면은 오케스트라 반주가 있는 레치타티보로 노

22) Roussillon, “La Princesse de Navarre et la résurrection de la comédie-ballet,” 278.

래되는데, 승리를 축하하는 팡파르가 모방적으로 진행될 뿐 아니라, 빈번하게 사용되는 부점 리듬은 프랑스의 장엄함을 한층 더 강조한다.

〈악보 5〉 3막 6장 디베르티스망 사랑의 신의 레치타티보
 ‘높이 쌓인 바위들이’(De rochers entasses)

Majestueux

Violons I

Violons II

Altos

L'Amour

B.C.

De ro - chers en - tas -

div.

sés, a - mas im - péné - tra - ble, Im - men - se Py - ré - née, en vain vous sé - pa

그리고 사랑의 신의 명령에 따라 피레네 산맥이 무너지는 장면은 4성부 합창 ‘무능한 장벽이 무너진다’(Diaparaissent, tombez)에서 묘사적으로 노래된다. 이후 극장에는 옷과 색상, 그리고 깃발의 모양으로 구별되는 프랑스와 스페인(에스파냐), 나폴리, 그리고 돔 필리프(Dom Philippe)를 상징하는 4개의 기수(quadrilles)가 등장함으로써 나라 간의 결속을 다진다.

또한, 이 디베르티스망에서 사랑의 축제와 전쟁의 조화는 군인의 에르와 4성

부 합창 ‘마르스와 아모르는 우리들의 신이다’(Mars, Amour, sont nos dieux)에서 돋보인다. 이러한 특징은 “마르스의 외침은, 전쟁의 소리는, 당신[아모르]의 아름다운 소리와 혼합된다”(Au cri de Mars, au bruit des armes Mêlez vos sons harmonieux)라는 가사에서 더욱 뚜렷하게 드러난다. 특히 흥미로운 점은 이 노래가 프랑스의 위엄을 상징하는 부점 리듬이 특징적으로 사용되었을 뿐 아니라, ‘마르스의 외침’과 ‘전쟁의 소리’는 같은 의미를 반영하듯 동형 진행하고, ‘아름다운 소리’는 안정적인 화음(d: i-V-i) 속에서 전개된다.

〈악보 6〉 3막 6장 디베르티스망 에르와 합창 ‘마르스와 아모르는 우리들의 신이다’(Mars, Amour, sont nos dieux)

The musical score is for the piece 'Mars, Amour, sont nos dieux'. It features a variety of instruments and vocal parts. The instruments include Flute 1 & 2 (Fl. 1, 2), Oboes (Bons.), Violins (Vons. 1, 2), Alto (Alt.), Un G. (Un G.), Dessus 1, 2 (Dessus 1, 2), Hautes-Contre (Hautes-Contre), Tailles (Tailles), Basses (Basses), and B.C. (B.C.). The vocal parts include Un G. (Un G.), Dessus 1, 2 (Dessus 1, 2), Hautes-Contre (Hautes-Contre), Tailles (Tailles), Basses (Basses), and B.C. (B.C.). The lyrics are in French and describe the union of Mars and Amour. The score includes dynamic markings such as *f* (forte) and *v* (vibrato), and articulation markings such as *tr* (trill) and *i* (accusato).

Fl. 1, 2

Bons.

Vons. 1, 2

Alt.

Un G.

Dessus 1, 2

Hautes-Contre

Tailles

Basses

B.C.

lez, - vo-lez, - vo-lez, plai - sirs, en-fants des cieux! vo

Aux cris de Mars, au bruit des ar-mes, Mê-lez vos sons har-mo - ni - eux! Plai-sirs, me-su

Aux cris de Mars, au bruit des ar-mes, Mê-lez vos sons ha-r - mo - ni - eux! Plai-sirs, me-su

Aux cris de Mars, au bruit des ar-mes, Mê-lez vos sons har-mo - ni - eux! Plai-sirs, me-su

Aux cris de Mars, au bruit des ar-mes, Mê-lez vos sons har-mo - ni - eux! Plai-sirs, me-su

Aux cris de Mars, au bruit des ar-mes, Mê-lez vos sons har-mo - ni - eux! Plai-sirs, me-su

f *v* *i*

이후 이 합창은 d단조에서 D장조로 전조되어, “루이에게, 아모르와 마르스에 게(Pour Louis, pour l'Amor et Mars), 열렬한 열의를 보낸다”라는 가사를 통해, 이 작품의 의도를 보다 직접적으로 드러낸다. 이처럼 푸와 공작과 콩스탕스의 사랑이 이루어짐을 축하하는 마지막 3막 6장의 디베르티스망은 사랑의 신 뿐 아니라 전쟁의 신 마르스, 더 나아가 당대의 프랑스 왕인 루이 15세까지도 함께 찬양함으로써, 사랑과 전쟁을 넘어, 프랑스 왕정의 권위도 강조하여 준다.

<https://www.youtube.com/watch?v=06k6GjKBB6M&t=762s23>

IV. 나가는 글

라모의 코메디-발레 《나바르의 공주》는 프랑스와 스페인 왕실의 결혼을 축하하기 위해 만들어진 작품이다. 연극과 음악, 그리고 춤이 혼합되어 있는 코메디-발레는 18세기 당시에는 비록 구시대적인 장르로 여겨졌으나, 17세기 평론가 생-테브르몽(Saint-Évremond)이 “극의 전개를 방해하지 않고 어떤 춤과 음악도 소개할 수 있다. [...] 그러므로 모든 감각과 취향을 만족시킬 것이다.”²³⁾라고 언급한 것에서 알 수 있듯이, 축제에서만 높은 인기를 누렸다. 특히 음악과 연극, 그리고 춤 등의 다양한 예술적 요소의 결합은 일반적인 축제보다는 왕의 영광과 권력을 기념하고 왕실의 번영을 상징하는 데 중요한 역할을 하였다.²⁵⁾ 그리고 이러한 특성은 여흥적인 장면인 디베르티스망

23) 서곡과 세 개의 디베르티스망을 담은 음원이지만, 레치타티보 및 몇 개의 노래가 제외된 채 일부의 음원만이 담겨져 있다. 1막 디베르티스망은 3:59부터, 2막 디베르티스망은 16:22부터, 3막 디베르티스망은 30:30부터 감상하여 볼 수 있다. 본 논문에서 다루는 음악 가운데, 1막 6장의 듀오 ‘결혼 같은’은 10:10-10:43, 3막 4장 합창 ‘승리, 승리했도다!’는 30:29-31:37, 3막 6장 디베르티스망 에르와 합창 ‘마르스와 아모르는 우리들의 신이다’는 39:00-42:46에서 감상하여 볼 수 있다.

24) Anthony, *French Baroque Music from Beaujoyeulx to Rameau*, 79.

에서 두드러졌다.

총 3막으로 구성되어 있는 《나바르의 공주》에서는 각 막마다 한 개의 디베르티스망이 삽입되어 있으며, 다양한 예술적 통합이 뚜렷하게 나타난다. 특히 여흥적인 장면의 이 디베르티스망에서는 음악과 말, 영웅성과 우스꽝스러움, 그리고 사랑의 축제와 전쟁과 같이 대비되는 요소들의 결합이 돋보인다. 이러한 특성들은 내러티브의 연속성을 해치지 않고 우아하고 고상한 프랑스의 예술적 아름다움을 보여주는 것에 그치지 않고, 프랑스 왕권의 강대함을 찬양하는 역할을 함으로써, 미적 요소와 더불어 정치적 의미를 함께 부각시킨다.²⁶⁾

이처럼 《나바르의 공주》는 사라졌던 코메디-발레라는 장르를 부활시켰으며 17세기 프랑스의 ‘우아한 미’(esthétique galante)를 재생시켰다.²⁷⁾ 이는 루이 14세의 후손이 통치하는 18세기에 그의 영광스러운 지배를 다시금 강조하려는 의도를 담고 있다. 라모의 코메디-발레 《나바르의 공주》의 디베르티스망에서 나타나는 대비는 프랑스 예술의 고상한 우아함과 위엄을 나타내는 것을 넘어 프랑스 군주제의 권력과 군사적 힘을 동시에 드러낸다. 또한 이 작품은 표면적으로 스페인 공주와 프랑스 황태자의 결혼을 축하하는 동시에 오스트리아의 계승 전쟁에서의 승리를 기념함으로써 프랑스의 힘을 고취시키는 의미도 내포하고 있다.²⁸⁾

한글검색어: 라모, 코메디-발레, 나바르의 공주, 디베르티스망

영어검색어: Rameau, Comédie-ballet, La Princesses de Navarre, Divertissement

25) Roussillon, “La Princesse de Navarre et la résurrection de la comédie-ballet,” 275.

26) Roussillon, “La Princesse de Navarre et la résurrection de la comédie-ballet,” 278.

27) Roussillon, “La Princesse de Navarre et la résurrection de la comédie-ballet,” 278.

28) Roussillon, “La Princesse de Navarre et la résurrection de la comédie-ballet,” 278.

참고문헌

- Anthony, James R. *French Baroque Music from Beaujoyeux to Rameau*. Oregon: Amadeus Press, 1997.
- Girdlestone, Cuthbert. *Jean-Philippe Rameau: His Life and Work*. New Introduction by Philip Gossett. Mineola, New York: Dover Publications, Inc., 2014.
- Harris-Warrick, Rebecca. *Dance and Drama in French Baroque Opera*. New York: Cambridge University Press, 2016.
- Mercure de France*. South Carolina: Nabu Press, 2012.
- Roussillon, Marine. “La Princesse de Navarre et la résurrection de la comédie-ballet.” *Revue Voltaire* 14 (2014): 273-285.
- Trowbridige, Simon. *Rameau*. Oxford: Englangce Press, 2017.
- Voltaire. “La Princesse de Navarre.” In *Œuvres Complètes de Voltire*, t. 28A, Oxford: Voltaire Foundation, 2006.

국문초록

“왕의 마음에 들도록 하세요”:
라모의 코메디-발레 《나바르의 공주》의
디베르티스망에 나타나는 대비적 요소

유 선 옥

라모의 코메디-발레 《나바르의 공주》는 1745년 프랑스 왕세자와 스페인 공주의 결혼을 축하하기 위해 제작된 작품으로, 두 연인의 결혼을 축하하는 단순한 여흥적인 측면을 넘어 정치적·사회적 의미를 담고 있다. 코메디-발레는 비록 18세기에는 구시대적 장르로 여겨졌으나, 연극과 음악, 춤 등과 같은 다양한 예술적 요소가 결합되어 있었기 때문에 실제 축제에서는 여전히 인기 있었으며, 동시에 왕의 위엄과 절대 권력을 강조하여 주었다. 프롤로그와 3막으로 구성되어 있는 이 작품은 프랑스의 푸와 공작과 나바르의 공주 콩스탕스의 사랑 이야기로 전형적인 희극 구조를 따른다. 특히 각 막에 삽입된 디베르티스망에서는 음악과 말, 영웅성과 우스꽝스러움, 그리고 사랑의 축제와 전쟁 등 서로 대조되는 요소들의 결합이 특징적으로 나타난다. 이러한 요소는 단순한 왕실의 결혼식을 축하하는 여흥적인 것을 넘어 프랑스 예술의 고상함과 위엄, 그리고 프랑스 군주제의 권력과 군사적 힘을 동시에 드러냄으로써, 프랑스 왕실의 이상과 국가적 메시지를 함축적으로 전달하는 역할을 하였다.

Abstract

“Contentez-vous de chercher à lui plaire”:
Contrast in the Divertissements of Rameau’s
Comédie-Ballet *La Princesse de Navarre*

Ryu, Sun-ok

Jean-Philippe Rameau’s Comédie-Ballet *The Princess of Navarre* was composed in 1745 to celebrate the marriage of the French Dauphin and the Spanish princess. Beyond being a mere festive entertainment for the couple’s union, the work carries political and social implications. Although comédie-ballet was considered an outdated genre in the 18th century, it remained popular at court festivities due to its combination of various artistic elements, including theater, music, and dance. At the same time, it served as a means to emphasize the majesty and absolute power of the monarchy. Structured with a prologue and three acts, the work follows the classic comedic framework through the love story of the Gaston de Foix and Constance, the Princess of Navarre. Notably, each act features divertissements that blend contrasting elements such as music and speech, heroism and humor, and celebrations of love and war. These elements go beyond mere courtly entertainment, showcasing the refinement and grandeur of French art while simultaneously highlighting the power and military strength of the French monarchy. Ultimately, *The Princess of Navarre* reflects the ideals of the French royal court and conveys a broader national message.

[논문투고일: 2025. 02. 28]

[논문심사일: 2025. 03. 19]

[게재확정일: 2025. 03. 27]

