정보

개요
곡명: Wozzeck, Op. 7
작곡가: Alban Berg (1885–1935)
원작 ·대본: Georg Büchner의 미완성 희곡 Woyzeck을 바탕으로 Berg가 독일어 대본 구성 작곡: 1914년 관극과 착상, 1917–1922년 악보 완성
초연: 1925년 12월 14일 베를린 국립오페라 , Erich Kleiber 지휘
헌정: Alma Maria Mahler
장르 ·범위: 3막, 막마다 5장면으로 구성된 오페라 전막

IMSLP: Wozzeck, Op. 7

Wikipedia: Wozzeck

Alban Berg의 Wozzeck은 Georg Büchner가 완성하지 못한 희곡 Woyzeck을 바탕으로 쓴 3막 15장면의 독일어 오페라다. 가난한 병사 Wozzeck은 상관의 조롱과 의사의 실험을 견디며 Marie와 아이를 부양한다. Marie가 군악대장과 관계를 맺은 뒤 그는 질투와 환각에 시달리다 그녀를 살해하고 자신도 물에 빠져 죽는다. 1막의 다섯 장면은 인물과 그를 둘러싼 세계를 각기 다른 성격 소품으로 그린다. 2막은 다섯 장면을 교향곡의 악장처럼 엮고, 3막은 음 ·리듬 ·화음 같은 한정된 재료에 의한 인벤션으로 파국과 아이들의 장면을 잇는다. 이 형식은 무대의 사건을 대신 설명하는 표제가 아니라, 장면이 계속 바뀌어도 비극의 흐름이 흩어지지 않게 하는 음악적 질서다.

출판 정보와 자료

Büchner는 희곡의 장면 순서를 확정하지 못한 채 1837년 세상을 떠났다. 바이마르의 괴테 ·실러 문서관에
남은 원고는 서로 다른 집필 단계의 단편이다. Karl Emil Franzos가 1879년 유고를 처음 편집하면서 주인공의 이름을 Wozzeck으로 잘못 읽었고, 이 제목이 후대의 판본과 Berg의 오페라에 남았다. Berg가 대본을 만들 때에는 Paul Landau가 다시 배열한 인쇄본도 이용했다. 따라서 원작의 장면 수 하나를 고정한 다음
오페라에서 몇 장면을 뺐다고 계산할 수 없다. Berg가 확정한 것은 세 막에 다섯 장면씩 배치한 오페라의
순서다.

Berg는 1914년 빈에서 희곡 공연을 본 뒤 오페라를 구상했다. 전쟁 중 군 복무로 작업이 중단되었고 ,
본격적인 작곡과 관현악화는 1922년까지 이어졌다. 1922년경에는 Alma Mahler의 도움으로 피아노 ·성악
악보를 자비 출판했다. 피아노 축약은 제자 Fritz Heinrich Klein이 맡았다. 1923년 Universal Edition과
계약한 뒤 전막보다 먼저 세 장면 묶음인 Drei Bruchstücke aus Wozzeck이 1924년 연주회에서 소개되었다 . 하지만 Erich Kleiber는 그 공연 전에 이미 베를린 국립오페라의 전막 제작을 결정한 상태였다.

1925년 전막 초연에서는 Leo Schützendorf가 Wozzeck, Sigrid Johanson이 Marie를 불렀다. 새 음악과 무대의 폭력성은 열띤 논쟁을 낳았지만 공연은 이어졌고 작품은 다른 극장에도 전해졌다. 1926년 나온 Universal Edition의 첫 관현악 총보는 초연 다음 해의 자료다. Berg는 1930년 빈 국립오페라 공연 뒤에도 악보를 고쳤다. 그의 사후 교정을 반영한 H. E. Apostel의 1955년 판과 Klaus Lippe가 편집한 2023년 역사비평판은 이 전승을 서로 다른 방식으로 제시한다. 특히 새 비평판은 무대 음악과 별도 실내악의 관계를
악보 지면에서도 뚜렷이 구분한다.

소요 시간

전막은 대체로 90–100분 안팎이다. Boston Symphony Orchestra는 약 95분을 안내한다. 1987년 Claudio Abbado의 빈 실황은 약 89분, 2013년 Hans Graf의 휴스턴 실황은 약 98분이다. 두 기록의 차이를 어느
한쪽의 ‘정확한 전곡 시간 ’으로 환원할 수는 없다. 다섯 장면씩 묶인 막과 그 사이의 전환, 특히 3막 4장 뒤의 관현악 간주를 어떻게 이어 가는지에 따라 공연의 호흡도 달라진다.

편성

2023년 Universal Edition 비평판의 주 오케스트라에는 플루트 넷 (피콜로 겸주), 오보에 넷 (넷째는 잉글리시
호른 겸주), B♭ 클라리넷 넷 (첫째는 A 클라리넷, 셋째와 넷째는 E♭ 클라리넷 겸주), 베이스 클라리넷, 바순 셋과 콘트라바순이 필요하다. 금관은 F 호른 넷, F 트럼펫 넷, 테너 트롬본 하나와 테너 -베이스 트롬본 셋, 콘트라베이스 튜바다. 팀파니 두 쌍과 심벌즈, 큰북, 작은북, 두 탐탐, 트라이앵글 , 실로폰, 루테가 쓰이고
첼레스타 ·하프 ·현악기가 더해진다. 이 출판사의 원곡 편성표는 현악 연주자를 최소 50–60명으로 제시한다. 다른 공연기관의 요약 편성표에는 트롬본의 세부 명칭이 다르게 적혀 있으므로, 여기서는 기준으로 삼은
비평판의 표기를 따른다.

극장 안에서는 주 오케스트라와 별개로 들려야 하는 소리도 있다. 1막 3장에서 Marie의 창밖을 지나는
군악대는 피콜로, 플루트 ·오보에 ·E♭ 클라리넷 ·바순 ·호른 ·트럼펫 각 두 대, 트롬본 세 대, 콘트라베이스 튜바와
북 ·심벌즈 ·트라이앵글로 편성된다. 2막 4장의 선술집 악단은 높여 조율한 바이올린 2–4대, C 클라리넷, 아코디언, 여러 대의 기타, 봄바르돈 또는 베이스 튜바를 쓴다. 3막 3장의 술집에는 피아니노가 놓인다.
군악대와 술집 악단은 극중 인물들이 실제로 듣는 음악이므로 , 주 오케스트라와의 거리가 무대 공간을 만든다.

2막 3장의 실내악단은 무대 위 악단과 구별해야 한다. 이 장면의 플루트, 오보에, 잉글리시 호른, E♭·A·베이스 클라리넷, 바순 ·콘트라바순 , 호른 두 대와 독주 현악 다섯 명은 주 오케스트라와 가능하면 분리된다. Berg는 1922년 이 장면의 자필악보에 Schönberg의 Kammersymphonie Nr. 1과 같은 특수 편성을 의도했다고
적었다. 두 사람이 대면하는 오페라의 중앙 장면에서 스승에게 진 빚을 악기 배치로 드러내려 한 것이다.
분리된 앙상블이 반드시 배우 옆 무대 위에 놓인다는 뜻은 아니다.

배역과 말의 성격

Wozzeck은 바리톤, Marie는 소프라노다 . Captain은 높은 테너, Doctor는 낮은 남성 성부, Drum Major는 강한 테너로 서로 뚜렷한 말투를 가진다. Wozzeck의 동료 Andres와 Marie의 이웃 Margret, 병사와 수공업자 , 아이들도 극에 참여한다. Wozzeck이 부양을 위해 상관의 심부름과 의사의 식이 실험을 감수하는 사정은 비극의 조건이다. 그러나 Marie를 죽이는 행위까지 환경의 자동적인 결과로 설명하면 인물의 책임이 지워진다

. 오랫동안 이 배역을 불러 온 Matthias Goerne는 2025년 인터뷰에서 그가 받는 사회적 압박과 질투로
살인을 저지르는 주체의 모습을 동시에 연기한다고 밝혔다.

Berg는 인물의 대사를 한 가지 성악 양식에 가두지 않았다. 말에 가까운 성악은 리듬과 음높이의 긴장을
유지하다가 , Marie의 자장가나 군중의 춤에서는 뚜렷한 노래로 바뀐다. Captain의 늦고 비꼬는 훈계, Doctor 의 들뜬 실험 언어, Wozzeck의 짧은 응답이 한 장면 안에서 서로 다른 속도로 흐른다. 이런 말의 차이가 15 장면의 형식과 함께 인물 사이의 권력을 들리게 한다.

1막: 다섯 성격 소품과 세 생활 공간

첫 장면에서 Wozzeck은 Captain의 면도를 한다. Captain은 시간을 늦추라고 요구하면서 가난한 병사의 도덕성까지 심판한다. Berg는 이 대화를 짧은 소품들이 모인 **모음곡 (Suite)**으로 짰다. 빠른 질책과 느린 훈계, Wozzeck의 간결한 대답이 바뀔 때마다 음악의 성격도 바뀐다. 상관이 시간을 마음대로 쓸 수 있는 방 안에서 Wozzeck은 남의 시간을 채워 주는 사람이다.

2장은 Andres와 함께 나뭇가지를 자르는 들판으로 옮겨 간다. Andres의 노래가 평범한 노동의 리듬을 잡지만 Wozzeck에게는 하늘과 땅이 위협적인 환각으로 다가온다. Berg가 붙인 **광시곡 (Rhapsody)**이라는
이름은 무질서하다는 뜻이 아니다. 동시대 해설가 Willi Reich는 이 장면이 세 화음의 관계로 단단히 묶여
있다고 설명했다. Wozzeck의 불안은 누구도 공유하지 않는 감각이지만 , 관현악은 그 감각이 들판 전체를
채우는 듯한 크기로 확대한다.

3장은 Marie의 방과 거리의 경계를 소리로 드러낸다. 군악대가 창밖을 지나가고, Marie는 이웃 Margret와 Drum Major를 보며 말을 주고받는다 . 창을 닫으면 거리의 행진이 멀어지고 Marie가 아이에게 부르는
자장가가 앞으로 나온다. Reich는 이 행진과 자장가가 단순히 서로 다른 곡이 아니라 같은 장면에서 거리와 집 안의 주의를 바꾸는 장치라고 분석했다. 아이를 재운 뒤 Wozzeck이 들려주는 불길한 환각은 가정의 고요함도 오래 지키지 못한다.

4장에서 Doctor는 돈을 주고 Wozzeck의 식사를 통제하며 신체를 관찰한다. 12음 주제에 의한 파사칼리아
가 Doctor의 첫 말과 함께 시작되고, Reich가 분석한 스물한 변주는 그의 집착이 커지는 동안 같은 음악적
재료를 계속 바꾼다. 여기서 12음은 이 오페라 전부가 훗날의 엄격한 12음 기법으로 쓰였다는 뜻이 아니다. 이 장면에서 되풀이되는 주제의 범위다. 마지막 5장은 Marie의 문 앞에서 Drum Major가 그녀에게 다가가는 Andante affettuoso, quasi Rondo다. 군악대의 공적인 인물로 처음 보였던 그가 이제 사적인 관계를 뒤흔든다. 1막은 그렇게 면도하는 방, 들판, Marie의 집, 의사의 연구실을 차례로 통과해 Wozzeck이 기대던 관계마저 불안정해진 자리에서 끝난다.

2막: 교향곡처럼 이어지는 다섯 장면

2막 1장에서 Marie는 Drum Major가 준 귀걸이를 감추려 한다. Wozzeck은 돈을 건네고 아이를 바라보지만 , 방 안의 물건 하나가 이미 둘 사이의 거짓말을 드러낸다. 이 장면의 소나타 악장 은 의심의 재료를 내놓고
변형한 뒤 다시 돌아오게 한다. 2장의 거리에서는 Captain과 Doctor가 서로를 비웃다가 지나가는 Wozzeck 에게 Marie에 관한 말을 던진다. 세 사람의 말이 환상곡과 삼중 푸가 로 얽히는 동안, 가정에서 아직 확인하지 못한 일이 길 위의 조롱으로 먼저 들린다.

3장은 오페라의 가운데에 있는 Wozzeck과 Marie의 대면이다. Berg는 이 Largo에 별도로 분리할 수 있는 작은 실내악단을 배치했다. 넓은 관현악의 압력에서 물러나자 두 사람의 말과 침묵이 가까이 들린다. 그러나 가까워졌다고 화해하는 것은 아니다. Marie가 자신을 건드리지 말라고 하자 Wozzeck은 그녀가 내뱉은 ‘칼 ’ 이라는 말을 되묻는다. 지금까지 암시로만 떠돌던 살인의 도구가 처음 두 사람의 언어 안으로 들어온다.

4장의 선술집은 스케르초 다. Marie와 Drum Major가 춤추는 모습을 Wozzeck이 보고, 다른 손님들의 노래와 술집 악단의 춤곡이 계속 흐른다. 공적인 흥겨움은 그에게 위안이 아니라 목격과 조롱의 공간이다. 5장의 병영에서는 병사들의 코 고는 합창과 Wozzeck의 불면이 먼저 들리고, 술 취한 Drum Major가 들어와 그를 때린다. 도입부가 있는 론도 의 되돌아오는 움직임은 싸움 뒤에도 끝나지 않는 병영 생활을 남긴다. 다섯
장면이 소나타, 푸가, 라르고, 스케르초, 론도로 이어져 하나의 교향곡을 이룬다는 설명은 이 막의 순서와
비극의 점증을 함께 붙잡는다.

3막: 인벤션과 끝나지 않는 마지막 장면
3막의 다섯 장면에서는 각각 하나의 주제나 음, 리듬, 화음이 집요하게 변형된다. Reich는 장면 사이에 놓인 긴 관현악 간주까지 포함해 이 막을 여섯 인벤션의 연속으로 설명했다. 형식이 엄격해질수록 사건도 더 짧고
돌이킬 수 없어진다.

1장에서 Marie는 성서를 읽으며 자신이 받은 귀걸이와 Wozzeck에 대한 두려움을 되새긴다. 성서의 간음한 여인과 용서받은 여성들의 이야기는 그녀가 원하는 구원의 말이지만, 곧 이어질 일을 막아 주지 못한다. 음악은 한 선율 주제를 바꾸어 가는 주제에 의한 인벤션 이다. 2장의 연못가에서 Wozzeck은 Marie를 데리고 걸으며 붉은 달을 본다. 한 음 B에 의한 인벤션 이 한곳에 매달리는 사이 그는 그녀를 칼로 찌른다. 이 장면의 반복은 감정의 자유로운 분출보다 행위가 점점 피할 수 없게 되는 시간을 만든다.

3장은 다시 술집이다. 리듬에 의한 인벤션 속에서 춤추던 사람들 사이에 피 묻은 Wozzeck이 들어오고, Margret가 그의 손에 묻은 피를 알아본다. 사람들은 질문을 쏟아 내고 그는 도망친다. 2막 선술집의 작은 악단을 대신해 이곳에서는 낡은 피아니노가 춤을 반주한다. 4장에서 그는 연못가로 돌아와 칼을 던지고 피를 씻으려다 물속으로 들어간다. 여섯 음 화음에 의한 인벤션 이 장면을 묶고, Doctor와 Captain은 물소리를
듣고 지나간다. 살인이 벌어진 숲의 소리는 이제 그의 익사로 이어진다.

4장 뒤에는 대사 없는 긴 관현악 간주가 놓인다. Reich는 이 부분을 앞선 사건들의 음악적 결산으로 보면서, 장면의 여섯 음 화음과 구별되는 D단조 조성에 의한 인벤션 이라고 설명했다. 그 뒤의 5장은 어느 인물의 애도에도 오래 머물지 않는다. 아이들 가운데 하나가 Marie의 죽음을 알리자 다른 아이들이 시신을 보러 뛰어가고, Marie의 아이는 잠시 남아 장난감 말을 타며 논다. 규칙적인 8분음표가 장면 내내 계속된다. Reich 는 끝마디가 오페라의 첫 마디로 다시 이어질 수도 있다고 관찰했다. 이것은 실제 공연에서 되풀이하라는
지시가 아니라, 아이가 아직 모르는 비극이 사회의 일상 속으로 흘러 들어간다는 마지막 장면의 섬뜩함을 설명한다.

전막 밖으로 나온 세 단편

1924년 6월 11일 프랑크푸르트에서 Hermann Scherchen은 Beatrice Sutter-Kottlar와 함께 Drei Bruchstücke aus Wozzeck을 초연했다. 첫 파편은 1막 2장 끝의 간주에서 군악대가 등장하는 3장으로 이어지고, 뒤의 파편들은 Marie의 성서 장면과 Wozzeck의 익사 ·관현악 간주 ·아이들의 장면을 끌어온다.

연주회에서는 배우와 무대 없이도 두 인물의 세계와 비극의 끝을 약 20분 안에 제시할 수 있었다. 하지만 이 발췌는 오페라의 장면들을 원래 순서 그대로 모두 대신하지 않는다. 전막이 무대에 오르기 전 음악을 알리는 별도 작품이자, 막간 ·합창 ·무대 악기가 어떻게 극장 밖에서 다시 묶일 수 있는지를 보여 주는 사례다.

주요 레코딩

Karl Böhm / 도이체 오퍼 베를린 (1965년 스튜디오 녹음). Dietrich Fischer-Dieskau의 Wozzeck과 Evelyn Lear의 Marie가 참여한 녹음이다. 극장 실황의 공간적 잡음보다 가수의 말과 관현악의 짜임을 가까이 들려주는 스튜디오 기록으로, Wozzeck과 Captain·Doctor의 대화가 어떻게 다른 음악적 속도를 갖는지 비교할 수 있다.

Claudio Abbado / 빈 필하모닉 (1987년 실황, 1988년 발매). 빈 국립오페라 무대를 담은 이 녹음에서는 Franz Grundheber와 Hildegard Behrens가 두 주역을 맡는다. Gramophone의 음반 평은 군악대와
선술집에서 무대의 원근감이 살아나는 한편, 관현악 때문에 가사의 일부가 가려지기도 한다고 보았다. 이는 녹음된 무대의 구체적인 균형에 대한 평가다. 베르크가 한 극장 안에 따로 배치한 악단들이 스튜디오와 다른 거리에서 들린다는 점도 이 기록의 성격을 이룬다.

Hans Graf / 휴스턴 심포니 (2013년 실황, 2017년 발매). Naxos는 15장면과 3막 4장 뒤 관현악 간주를 별도의 트랙으로 나눠 약 98분에 담았다. The Guardian의 Kate Molleson은 풍성한 관현악 음향이 인물의 공포와 잔혹성을 누그러뜨린다고 비판하면서도 Roman Trekel과 Anne Schwanewilms의 성악에는
호의적이었다 . 그 평은 같은 악보가 어떤 음향 균형으로 들릴 수 있는지를 보여 주는 한 비평가의 판단이며, 음반의 발매연도를 공연연도로 오해해서는 안 된다.

주요 자료

Klassik Stiftung Weimar, Büchner의 Woyzeck 유고: 작가가 장면 순서를 확정하지 못한 원고와
Franzos 초판의 제목.
Morgan Library, Wozzeck 1926년 총보 초판: 출판 연도와 Alma Mahler 헌정.

Morgan Library, 2막 3장 자필악보: Berg가 Schönberg의 실내악 편성을 의도한 이유.

Universal Edition, 2023 역사비평판 카탈로그: 원곡 편성, 별도 악단의 위치, 편집 원칙.

Boston Symphony Orchestra, 작품 해설과 15장면 시놉시스: 장면별 사건과 Berg의 형식 명칭, 초연 정보와 소요 시간.
Willi Reich, A Guide to Alban Berg’s Opera Wozzeck (1932): Berg의 초연 전 해설을 참조한 동시대 형식 분석과 초기 수용.
Elbphilharmonie, Matthias Goerne 인터뷰 (2025): Wozzeck의 책임과 사회적 압박을 함께
보려는 배역 해석.
Universal Edition, Drei Bruchstücke aus der Oper Wozzeck: 전막에 앞선 발췌 공연의 범위와 경위.
Deutsche Grammophon, Abbado 실황, Naxos, Graf 실황 및 Naxos 녹음 정보: 녹음 시점, 수록 범위와 발매 정보.

- Presto Music, Böhm □□ , Presto Music, Abbado □□ , Kate Molleson□ Graf □□ □ : □ □□□ □□ □□□ □□□ □□ □□ .

Revision #1
Created 2026-10-04 10:08:41 UTC by □□□
Updated 2026-10-04 10:08:41 UTC by □□□