정보

개요
곡명: Lulu

작곡가: Alban Berg (1885–1935)

대본: Frank Wedekind의 Erdgeist와 Die Büchse der Pandora를 바탕으로 Berg가 구성한 독일어 대본

작곡 시기: 1920년대 후반 –1935년

초연: 1937년 6월 2일, 취리히 오페라, Robert Denzler 지휘의 제 1·2막판 초연. Friedrich Cerha 완성판 전곡 초연은 1979년 2월 24일 파리 Palais Garnier에서 Pierre Boulez가 지휘했다.

장르: 프롤로그와 3막으로 이루어진 독일어 오페라

범위: Berg가 완성한 제 1·2막, 미완성으로 남은 제 3막, 후대의 전곡 공연판과 콘서트 모음곡의 관계

IMSLP 악보와 판본 · Wikipedia 개요

Alban Berg의 Lulu는 Frank Wedekind의 두 희곡을 한 독일어 오페라로 재구성한 작품이다. 프롤로그에서
동물 조련사가 Lulu를 소개한 뒤 세 막이 이어진다. 제 1막은 화가의 작업실과 극장을 거쳐 Lulu를 둘러싼 결혼과 죽음을 보여 주고, 제 2막은 Dr. Schön의 살해와 Lulu의 체포 ·탈출을 중심에 둔다. Berg가 완성하지 못한 제 3막은 파리의 투기와 런던의 빈곤, Jack the Ripper에 의한 살해로 끝나며, 전곡 무대 공연에는 Friedrich Cerha 또는 다른 후대 편곡자의 공연판이 필요하다.

출판 정보와 자료

Universal Edition은 Berg 생전에 정리된 제 1·2막과 Berg가 남긴 제 3막 short score를 바탕으로 초기 악보를 출판했다. IMSLP 서지는 최초 출판 연도를 1936년으로 기록한다. Berg가 사망한 뒤에도 제 3막의 성악 선과 짧은 총보는 남았지만 완전한 관현악 총보는 아니었고, 세부 마디 수와 Berg가 직접 관현악화한 범위는 판본에 따라 집계가 다르다.

Friedrich Cerha는 1962년부터 오랫동안 제 3막 자료를 검토해 공연 가능한 3막판을 만들었고, 이 판본은 1979년 파리 전곡 초연으로 이어졌다. Eberhard Kloke도 별도의 3막판을 작성해 2010년 코펜하겐에서
초연되었다 . 2024년 Universal Edition의 역사비평판은 Berg가 인증한 자필보 ·short score·스케치 ·서신과 후대 자료를 구분해 제시한다. 이 판본은 Cerha판과 나란히 놓고 작곡가가 남긴 텍스트와 후대의 실행판을

서로 식별해 읽도록 구성되었다 .

Berg가 1934년에 만든 Symphonische Stücke aus der Oper Lulu는 오페라의 일부 음악을 콘서트용으로 묶은 모음곡이다 . 이 모음곡은 제 3막을 완성한 판본이 아니며, Erich Kleiber가 1934년 11월 30일 베를린에서 초연했다.

소요 시간

Cerha 3막판은 휴식과 연출에 따라 약 3시간 안팎으로 공연된다. Universal Edition의 카탈로그는 2막판을
약 120분, Cerha가 편곡한 제 3막을 약 60분으로 안내한다. 따라서 공연 시간이 2막판과 전곡판에서 크게 달라지며, 판본과 휴식 배치도 함께 확인해야 한다.

편성

핵심 성악 배역은 Lulu(소프라노), Gräfin Geschwitz(메조소프라노), Alwa(테너), Dr. Schön과 Jack the Ripper(바리톤), Schigolch·동물 조련사 ·운동선수 (베이스)이다. 화가와 흑인, 왕자 등 여러 테너 역할과
소역이 추가되고, 공연판에 따라 한 성악가가 여러 배역을 겸한다. 혼성 합창은 경찰, 간호사, 극장 관객, 손님, 노동자처럼 장면에 따라 다른 집단을 맡는다. BnF가 제시하는 성부별 수는 역할군을 분류한 전거이므로 , 한 공연에서 필요한 인원의 단순 합계와는 다르다.

피트 오케스트라는 플루트 3(모두 피콜로 겸용), 오보에 3(제 3오보에는 잉글리시 호른 겸용), B♭ 클라리넷 3(제 1·2클라리넷은 E♭ 클라리넷 겸용), 베이스클라리넷 , E♭ 알토 색소폰, 바순 3(제 3바순은 콘트라바순 겸용), 호른 4, C 트럼펫 3, 트롬본 3, 튜바, 팀파니, 여러 타악기, 피아노, 하프, 현악기로 구성된다. 타악기 인원과
악기 배치는 자료에 따라 6명 또는 8명으로 집계되며, 판본에 따라 스위치, 높은 ·낮은 탐탐, 비브라폰 등의 표기가 달라진다.

제 1막 3장에는 피트와 분리된 무대 재즈 밴드가 등장한다. 클라리넷과 베이스클라리넷 , 알토 ·테너 색소폰, 재즈 트럼펫과 트롬본, 수자폰, 드럼 세트, 밴조, 피아노, 바이올린, 더블베이스가 사용되며, 세부 인원은
판본과 극장 조건에 따라 달라진다. 무대 밴드는 극장 안의 공연을 들려주며, 피트 오케스트라는 그 바깥에서 오페라의 장면을 반주한다. 두 편성은 악기와 기능이 다르다.

원전과 인물의 시선

Berg는 Wedekind의 Erdgeist와 Die Büchse der Pandora를 골라 장면을 줄이고 순서를 정리한 뒤 자신의 독일어 대본으로 묶었다. 원작의 사회적 상승과 성적 거래는 오페라에서도 중심 사건으로 남지만, Berg는 Lulu 주변의 인물들이 그녀를 서로 다른 이미지와 이름으로 부르는 과정을 음악극의 진행 원리로 삼았다. Universal Edition 카탈로그는 첫 세 연인 또는 남편과 제 3막의 세 고객이 Dr. Schön과 Jack the Ripper, 화가와 흑인, 의사 ·교수와 대응하는 대칭적 배역 설계를 설명한다.

Metropolitan Opera와 Bayerische Staatsoper의 교육 ·공연 해설은 Lulu를 여러 인물의 욕망과 사회적 시선이 형성하고 파괴하는 인물로 설명한다. Gräfin Geschwitz는 Lulu를 사랑하고 돕는 인물로서 이 시선의 질서에 균열을 내며, Alwa는 Dr. Schön의 아들로서 가족 ·예술 ·욕망이 얽힌 관계를 이어 간다. Dr. Schön과

Jack the Ripper를 같은 바리톤이 맡는 관행은 권력의 인물이 살해자로 되돌아오는 대응을 무대에서 직접 드러낸다.

작곡 과정과 미완성 제 3막
자료는 작곡 시작 연도를 1927년, 1928년, 1929년으로 각각 적지만 1920년대 후반이라는 범위에는 일치한다. Berg는 1928–1934년에 오페라의 short score를 작성했고, 1934년 봄에는 오페라의 주요 작곡 작업을 마친 뒤 Symphonische Stücke aus der Oper Lulu를 만들었다. 제 3막은 성악 선과 극의 순서가 남아 있었으나 Berg가 관현악화를 끝내기 전에 1935년 12월 24일 세상을 떠났다.

Universal Edition의 작품 소개는 제 3막 short score의 전체 규모와 Berg가 직접 관현악화한 부분을 서로 다른 방식으로 집계한다. 자료마다 short score의 마디를 세는 기준과 관현악화 범위가 달라 수치가 갈린다. 제 3막의 자료는 Berg의 미완성 총보와 후대 공연판으로 나뉜다. 후대 편곡자는 남겨진 성악 ·피아노 자료와 스케치를 바탕으로 관현악을 보완해 별도의 공연판을 만들었다.

초연, 모음곡, 전곡 공연

1937년 6월 2일 취리히 오페라에서 Robert Denzler가 제 1·2막판을 초연했다. 이 공연에는 Berg가 완성한 부분이 사용되었고 미완성 제 3막은 포함되지 않았다. 이 날짜는 오페라 전곡 초연이 아니라 제 1·2막판
초연으로 분류된다.

Berg가 직접 관현악화한 Symphonische Stücke aus der Oper Lulu는 1934년 11월 30일 Erich Kleiber의 지휘로 베를린에서 처음 연주되었다 . 모음곡은 오페라에서 분리된 관현악 레퍼토리로 유통되었고 , 제 3막의 미완성 상태와는 별개의 작품으로 남았다.

Friedrich Cerha가 완성한 3막판은 1979년 2월 24일 파리 Palais Garnier에서 Pierre Boulez의 지휘로 전곡 초연되었다 . 파리 오페라의 공연사 자료는 Patrice Chéreau의 연출과 당시 출연진을 이 전곡 공연의 맥락으로 기록한다. 이후 Eberhard Kloke의 3막판은 2010년 10월 15일 코펜하겐에서 Michael Boder의 지휘로 초연되었다 . Cerha판과 Kloke판은 같은 제목 아래 병존하므로 , 공연 자료에는 편곡자와 사용 판본이 함께 표기된다.

막별 구성과 줄거리

프롤로그에서 동물 조련사는 Lulu를 관객 앞에 전시하듯 소개한다. 이 장면은 뒤의 사건을 개인의
연애사만으로 보지 않고, 타인의 시선이 한 사람을 소유물이나 구경거리로 만드는 과정으로 보게 한다.

제 1막은 화가의 작업실에서 시작한다. Dr. Goll은 Lulu와 화가의 관계를 목격한 뒤 쓰러져 죽고, 화가는 초상화와 Lulu를 둘러싼 진실을 알게 된 뒤 스스로 목숨을 끊는다. Dr. Schön은 Lulu와의 과거를 정리하고 사회적 지위를 지키려 하지만, 그가 맺은 관계와 아들 Alwa의 존재가 갈등을 더 복잡하게 만든다. 제 3장에서는 극장과 무대 재즈 밴드가 등장하며, Lulu가 예술과 상품의 시선 속에 놓이는 상황이 공개된다.

제 2막에서 Lulu는 Dr. Schön과 결혼하지만 두 사람의 관계는 질투와 폭력으로 무너진다. Schön이 Lulu를 압박하자 Lulu는 그를 총으로 쏘아 죽인다. Lulu는 체포되어 재판과 수감을 겪는다. 중앙의 영화음악 간주는

무대 밖에서 진행되는 감옥 생활과 탈출을 짧은 영상처럼 연결하고, Geschwitz의 도움을 받은 Lulu가 다시 주변 인물들과 합류하는 계기를 만든다. 이 간주는 오페라가 시간순 사건만을 재현하는 것이 아니라, 무대에
직접 보이지 않는 시간을 음악으로 압축한다는 점을 보여 준다.

제 3막의 앞부분은 파리의 투기와 주가 폭락을 다룬다. Lulu와 주변 인물들은 돈과 협박의 관계에 묶여 있다가 몰락하고, 장면은 런던의 가난한 방으로 옮겨 간다. Lulu는 생계를 위해 손님을 맞고, Alwa와 Geschwitz는 그녀 곁에서 붕괴하는 생활을 지켜본다. 마지막 손님 Jack the Ripper는 Lulu를 살해하고, Geschwitz도 Lulu 를 구하려다 죽음에 이른다. 제 1막과 제 3막의 대응 배역은 이 결말을 개인의 범죄로만 보지 않고, Lulu를
둘러싼 거래와 시선이 반복되는 구조로 읽게 한다.

12음기법과 영화음악

Oxford Scholarship Online의 연구서 초록은 Berg가 비교적 새로운 12음 작곡법을 자기 방식으로
발전시키면서 전통적 형식도 계속 사용했다고 설명한다. Lulu에는 12음기법, 말하듯 진행하는 성악, 반복되는 장면 틀, 실내악적인 음색과 대형 관현악이 함께 나타난다. Berg는 12음 작곡법을 전통적 오페라 형식과 함께 사용해 극의 시간과 배역 대응을 조직한다.

제 2막 중앙의 영화음악 간주는 Lulu의 체포와 재판, 수감과 탈출을 무대 밖 영상처럼 처리한다. 출판사와
오페라 교육 자료는 이 간주를 제 1막의 상승과 제 3막의 몰락을 맞물리게 하는 대칭의 중심으로 설명한다. 무대 밴드의 재즈적 음색과 피트 오케스트라의 밀도 높은 색채가 서로 다른 공간을 구분하면서 , 관객은 극장 안의 공연과 오페라 전체의 서사를 동시에 보게 된다.

판본과 공연의 관계

Cerha판은 Berg가 남긴 short score와 스케치를 근거로 제 3막을 무대에서 실행할 수 있게 만든 공연판이다 . Kloke판도 같은 미완성 자료에서 출발하지만 관현악화와 장면 연결의 선택이 다르다. 2024년 Universal Edition 역사비평판은 Berg가 인증한 자료와 후대 편곡자가 추가한 관현악을 나누어 제시하므로 , 악보를 읽을 때 작곡가의 원자료와 공연을 위해 보완된 부분을 구별할 수 있다.

Berg의 제 1·2막 총보, 제 3막 short score, 1934년 콘서트 모음곡, Cerha·Kloke의 전곡 공연판은 서로 다른 목적을 가진 자료다. 이 구분을 유지하면 1937년 취리히 2막판의 역사와 1979년 이후 전곡 레퍼토리의
형성이 한 사건으로 합쳐지지 않는다. 오페라의 실제 공연을 설명할 때에는 사용한 판본, 제 3막 편곡자, 무대 재즈 밴드의 편성 조건을 프로그램에 명시하는 것이 필요하다.

녹음과 레퍼토리 기록

Deutsche Grammophon은 Teresa Stratas, Yvonne Minton, Hanna Schwarz 등이 참여한 Pierre Boulez 와 Orchestre de l’Opéra de Paris의 3막 전곡을 카탈로그에 수록한다. 해당 제품 항목은 2000년 3월 1일자 발매 ·카탈로그 날짜를 제시하지만 , 1979년 파리 초연 실황 녹음이라고 설명하지는 않는다. 이 음반은 Cerha 3 막판 전곡이 국제 음반 목록에서 유통된 사례로 소개할 수 있다.

Deutsche Grammophon□ Karl Böhm □□ □□□ Evelyn Lear, Dietrich Fischer-Dieskau □□ □□□ Deutsche Oper Berlin□ Berg *Wozzeck·Lulu* □□□□ 1992□ 5□ 4□□ □□ □□□ □□ □□ . □ □□□□□ □ □□□□ □□ □□□ □□□ , □□ □□□ □□□□ □□ .

□□ □□

- Universal Edition Alban Berg Complete Edition □□ □□
- Universal Edition 2□□ □□ □□
- Universal Edition Opera Milestones PDF
- Library of Congress Willi Reich Collection on Alban Berg
- BnF □□ □□ □□ Lulu
- IRCAM □□ □□□□□ Lulu
- Oxford Scholarship Online Lulu □ □□
- Metropolitan Opera Lulu □□ □□
- Opéra national de Paris Lulu 1979 □□□
- Bayerische Staatsoper Lulu □□□□ □□
- Friedrich Cerha □□ □□
- SLUB Dresden Alban Berg Lulu Complete Edition □□
- Deutsche Grammophon Boulez □□ □□
- Deutsche Grammophon Böhm Berg □□□ □□

Revision #1
Created 2026-10-04 10:08:41 UTC by □□□
Updated 2026-10-04 10:08:42 UTC by □□□