Roméo et Juliette

- □□

정보

Charles Gounod: *Roméo et Juliette*

개요

- 작곡가 : Charles Gounod (1818–1893)
- 작품명 : *Roméo et Juliette*
- 작품 번호 : CG 9 / ICG 156
- 작곡 시기 : 1865–1867년
- 초연 : 1867년 4월 27일 , Paris, Théâtre-Lyrique impérial du Châtelet. 지휘 Adolphe Deloffre
- 대본 : Jules Barbier·Michel Carré, William Shakespeare의 *Romeo and Juliet*에 따른 프랑스어 각색
- 장르 : 프랑스어 5막 서정 오페라 (opéra en cinq actes)
- 범위 : 프롤로그 합창과 5막 7장으로 된 전곡 . 4막 발레는 판본과 공연에 따라 포함 여부가 달라진다 .
- 주요 성악 : Juliette(소프라노), Roméo(테너), Mercutio·Pâris·Grégorio(바리톤), Stéphano(소프라노 또는 메조소프라노 , trouser role), Gertrude(메조소프라노), Tybalt·Benvolio(테너), Capulet(`basse chantante`), Frère Laurent·Le Duc·Frère Jean(베이스)
- 관현악 개요 : 2(II:pic).2(II:ca).2.2 / 4.2.3.1 / timp.perc.org.2hp.str; 무대 위 4tpt.tamb
- **IMSLP:** *Roméo et Juliette, CG 9*
- **Wikipedia:** *Roméo et Juliette*

Charles Gounod의 *Roméo et Juliette*는 Jules Barbier와 Michel Carré가 William Shakespeare의 비극을 프랑스어 대본으로 각색한 5막 오페라다 . 이 글은 프롤로그 합창과 5막 7장으로 구성된 전곡을 다룬다 . 제 1막의 Capulet 가면무도회에서 두 연인이 만나고 , 제 2막의 발코니 장면에서 사랑을 맹세한다 . 제 3막에서는 비밀 결혼과 Mercutio·Tybalt의 결투가 Roméo의 추방으로 이어지며 , 제 4막의 이별과 수면약 계획은 제 5막 무덤의 오해와 죽음으로 수렴한다 .

대본과 작품 범위

Barbier와 Carré의 대본은 Shakespeare의 사건 순서를 유지하면서도 무대에서 바로 들을 수 있는 장면과 번호로 이야기를 압축한다 . 프롤로그의 합창은 베로나의 두 가문이 싸워 왔고 두 연인의 죽음이 그 불화를

끝낸다는 결과를 먼저 알린다. 따라서 관객은 제 1막의 축제가 시작될 때부터 사랑과 가문 간 폭력이 한 줄거리 안에 놓여 있음을 알게 된다.

Wise Music의 2013년 공연판은 5막을 7장으로 세분하고, 출판 악보는 Acts 1–3 과 Acts 4–5 로 묶어 제공한다. 4막의 궁정 발레는 프랑스 대극장 관행에 맞추어 삽입된 별도 음악으로, 전곡의 본문과 함께
연주하거나 생략할 수 있다.

출판 정보와 자료

초연 직후 전승을 보여 주는 Hector Salomon의 프랑스어 성악 ·피아노 축약보는 Choudens에서 ca. 1867 년에 발행되었고 , 판 번호는 A.C. 1411이다. IMSLP에는 이 판의 일부에 ca. 1888년 개정 판 번호 A.C. 7410 이 나타난다. 현존 완전 총보는 Paris의 Choudens Père et Fils가 낸 [1876] 판 (A.C. 1483)으로 보존되어 있어, 최초 성악보와 총보의 서지 연대가 같지 않다는 점을 보여 준다.

4막 발레는 Choudens Fils의 별도 악보 (A.C. 8151)로 남아 있다. 이 별도 악보는 19세기 프랑스 오페라의
공연 조건과 오늘날 발레를 생략한 공연판을 구분하는 근거가 된다. BnF가 소장한 1982년 L'Avant-scène. Opéra 자료는 Joël-Marie Fauquet의 해설과 프랑스어 원대본을 함께 제공하여, 초연 대본과 후대 번역 · 축약본을 구분하는 기준이 된다.

초연과 공연사

Gounod는 1865년부터 1867년 사이에 작품을 완성했고, 1867년 4월 27일 파리 Théâtre-Lyrique impérial du Châtelet에서 초연했다. Adolphe Deloffre가 지휘했으며 , Marie Caroline Miolan-Carvalho가 Juliette, Pierre-Jules Michot가 Roméo, Jean Cazaux가 Frère Laurent, Auguste-Armand Barré가 Mercutio, Joséphine Daram이 Stéphano를 맡았다. 초연은 파리 만국박람회가 열린 시기에 이루어졌고 , 이 시기의
관객과 후속 공연이 작품의 초기 확산을 뒷받침했다 .

기록에 따르면 오페라는 1873년 Opéra-Comique로 옮겨진 뒤 14년 동안 391회 공연되었다 . 1888년 11월 28일에는 Paris Opéra로 이전했고, Adelina Patti와 Jean de Reszke가 주역을 맡았다. 대극장 이전 뒤에는 발레 ·무대 장치 ·성악가에 맞춘 후대 개정이 나타났으므로 , 1867년 초연본과 1888년 이후 공연은 서로 다른 공연 전승으로 다뤄진다.

소요 시간

Wise Music의 2013년판은 4막 발레를 제외한 전곡을 약 2시간 30분으로 안내한다. 발레를 복원하고
인터벌과 레치타티보를 모두 포함하는 전막 공연은 판본과 공연 관행에 따라 약 2시간 50분에서 3시간 20 분까지 늘어날 수 있다. 발레 포함 여부와 개정판이 공연 시간의 차이를 만든다.

편성

Wise Music의 현행 공연판은 2(II:pic).2(II:ca).2.2 / 4.2.3.1 / timp.perc.org.2hp.str 로 적고, 무대 위 음악가로 트럼펫 4대와 탬버린을 별도로 둔다. 제 2플루트는 피콜로를, 제 2오보에는 English horn을 겸한다. 본관 오케스트라에는 플루트 2, 오보에 2, 클라리넷 2, 바순 2, 호른 4, 트럼펫 2, 트롬본 3, 팀파니, 큰북 · 심벌즈, 작은북, 트라이앵글 , 하프 2, 오르간, 현악기가 필요하다.

IMSLP의 역사적 파트 목록에서는 트럼펫 파트가 코넷 겸용으로 표기된다. 무대 위 트럼펫과 탬버린은 본관의
두 트럼펫과 다른 자원으로, 거리의 소동과 결혼 행렬을 무대 안에서 들려준다. 혼성 SATB 합창은 두 가문의
하인 ·친족과 가면무도회 참가자를 포함한다. Capulet은 Wise Music에서 basse chantante 로 분류된다. 이 표기는 현대의 베이스 -바리톤 분류와 구별되는 원전 성부 명칭이다. Stéphano는 여성 성악가가 맡는 trouser role이다.

막별 구성과 주요 번호

프롤로그

짧은 관현악 서주 뒤 합창이 Verona의 두 가문과 두 연인의 예정된 죽음을 요약한다. 합창은 특정 인물의
대사가 아니라 이미 끝난 비극을 바라보는 서술자처럼 기능하며, 뒤따르는 무도회와 연애 장면의 시간적
범위를 설정한다.

제 1막: Capulet 가면무도회

Capulet은 Pâris와 Juliette의 혼담을 진행하고, Montaigu 가문의 Roméo·Mercutio·Benvolio는 변장해 무도회에 들어온다. Mercutio의 Mab, la reine des mensonges 는 Roméo의 불길한 꿈을 Queen Mab 이야기로 밀어내는 발라드다. Gertrude와 함께 나타난 Juliette는 결혼을 강요받는 처지에서 벗어나 젊음의
꿈을 노래하는 왈츠 아리에타 Je veux vivre dans le rêve qui m’enivre 를 부른다.

Roméo와 Juliette는 서로가 라이벌 가문의 자녀임을 알게 된 뒤에도 사랑을 인정한다. 두 사람의 첫 번호인 마드리갈 Ange adorable 은 무도회의 공개된 공간에서 사적인 대화를 만들어 낸다. Tybalt가 Roméo를 알아보지만 Capulet은 손님 접대의 법을 내세워 축제를 계속하게 한다.

제 2막: 정원과 발코니

Roméo는 Juliette의 창 아래에서 Ah! lève-toi, soleil 을 부르고, Juliette는 발코니에 나와 그가 Montaigu 가문 출신이라는 사실을 알면서도 사랑한다고 말한다. 하인들의 수색이 두 사람의 대화를 끊지만, Roméo와 Juliette는 다시 만나 결혼을 약속한다. O nuit divine 과 이어지는 Ah! Ne fuis pas encore 는 밤의 맹세와 이별을 붙잡으려는 두 사람의 시간을 하나의 발코니 장면으로 묶는다.

제 3막: 비밀 결혼과 거리의 결투

첫 장면은 Frère Laurent의 수도자 방이다. Laurent는 두 가문의 화해를 바라는 마음으로 Roméo와 Juliette 의 비밀 결혼을 주례하고, Gertrude가 그 의식을 지켜본다. 두 번째 장면에서 Stéphano의 Que fais-tu, blanche tourterelle? 가 Capulet 하인들을 거리로 불러내며, 장난스러운 노래가 Grégorio와의 실랑이로 번진다.

Mercutio Tybalt Mercutio , Roméo Tybalt . Le Duc Roméo Verona . IMSLP 3 .

4 : , ,

Juliette Roméo Juliette . `Nuit d'hyménée, ô douce nuit d'amour` . Roméo Capulet Tybalt Juliette Pâris .

Frère Laurent Juliette , Frère Jean Roméo . `Buvez donc ce breuvage` Juliette `Amour, ranime mon courage` . , .

5 : Capulet

Roméo `Salut, tombeau sombre et silencieux` , Juliette `O ma femme!` . Juliette Roméo `Viens, fuyons au bout du monde` .

Roméo Juliette . , .

, ,

`Ange adorable` , `Ah! Ne fuis pas encore` , 4 `Nuit d'hyménée` , 5 , 3 .

1 3 · . 4 , 5 · .

4 , Capulet . , 4 · .

녹음과 공연 수용

MusicWeb International의 Paul Steinson은 2002년 프라하에서 제작된 Anton Guadagno 지휘 Arthaus DVD를 73분짜리 립싱크 영화로 평가했다. 이 영상은 완전한 공연이 아니라 발췌된 사전 녹음에 배우가
맞추는 형식이며, Ah! lève-toi, soleil 이 1분 43초로 축약되고 Stéphano와 Gertrude가 삭제되었다 . Steinson은 이 편집이 주역 중심의 영상으로 남아 원작의 역할 ·합창 균형을 약화시킨다고 보았다. 그는 1994 년 Royal Opera House의 Charles Mackerras 지휘 실황에서 Roberto Alagna가 Va, repose en paix 의 마지막을 부르는 피아니시모와 제 2막 Entr'acte의 루바토를 더 높이 평가했으며 , 1995년 Alagna·Angela Gheorghiu와 Michel Plasson의 EMI 전곡 녹음도 더 나은 오디오 대안으로 언급했다.

2018년 Metropolitan Opera 공연에 관한 George Grella의 New York Classical Review 비평은 Andrea Shin의 따뜻하고 매끄러운 테너, 무덤 장면 O ma femme! 에서의 절제된 진지함, Ailyn Pérez의 작은 루바토와 다이내믹 조절을 구체적으로 기록했다. Grella는 Plácido Domingo의 서곡 푸가와 삼박자 리듬에 정밀도 · 탄력이 부족했다고 지적했지만 , 제 2막 Entr'acte와 제 4·5막의 응집력, 합창이 무도회와 전투의 분위기를
바꾸는 힘은 높이 평가했다.

같은 시즌을 본 OperaWire의 David Salazar는 Charles Castronovo와 Pérez의 공연을 더 어두운 음색과
무게감 있는 해석으로 설명했다. Castronovo의 느린 Ah! lève-toi, soleil 은 아리아를 내성적으로
만들었고, Pérez는 독약 장면에서 힘찬 바깥 부분과 가라앉은 중간부를 대비시켰다 . Domingo는 가수의
소리를 받치는 절제된 음량을 유지했고 춤곡에 pesante 한 무게를 부여했다. 이 평가는 한 작품에도 템포 ·음색 · 반주의 균형이 서로 다른 공연 결과를 만들 수 있음을 보여 준다.

2022년 OperaWire 인터뷰에서 Adriana González는 2019년부터 Juliette를 준비하면서 Tomer Zvulun의 연출과 Patrick Summers의 지휘를 통해 배역을 처음의 젊음 ·유희성에서 후반의 강인함으로 발전시켰다고
말했다. Summers가 구조 안에서 자유를 찾도록 격려했다는 회고는 악보의 형식과 무대의 인물 발전을 함께 다루는 리허설 관점을 제공한다. 2025년 Wiener Staatsoper 인터뷰에서 Benjamin Bernheim과 Aida Garifullina도 Je veux vivre, 독약 장면, Nuit d'hyménée 를 주역의 호흡과 연결하고, 결혼 ·장례 의식이 Gounod의 종교적 배경과 맞닿는다고 설명했다. 두 인터뷰는 후대 주역이 제시한 관점이며, 작품의 가능한 해석 중 하나를 보여 준다.

주요 자료

Bibliothèque nationale de France, Roméo et Juliette: opéra en 5 actes와 Joël-Marie Fauquet
해설 및 원대본: 초연 대본 ·5막 ·Barbier·Carré의 각색 범위를 확인했다. BnF 서지
Wise Music Classical, Roméo et Juliette (2013 edition): 5막 7장, 발레 제외 소요 시간, 기준
편성, 무대 위 트럼펫 ·탬버린과 성부 목록을 확인했다. Wise Music 작품 페이지
Metropolitan Opera, Roméo et Juliette 교육 가이드: 프롤로그와 막별 줄거리, 초연과 만국박람회
맥락을 대조했다. Met 교육 가이드
Indiana University Jacobs School of Music, 2023 프로그램 노트: 막별 번호와 장면 기능, Gounod가 Choudens에 보낸 작품 진행 설명을 확인했다. 프로그램 노트
MusicWeb International, Paul Steinson, Arthaus Musik DVD 비평: 2002년 축약 영상의 컷 ·

립싱크와 1994년 Mackerras 실황의 발코니 ·Entr'acte 평가를 확인했다. 비평

New York Classical Review, George Grella, 2018년 Metropolitan Opera 공연 비평: Shin·Pérez의 성악 선택, Domingo의 리듬 ·푸가, 합창과 후반부 응집력을 확인했다. 비평 OperaWire, David Salazar, 2018년 Metropolitan Opera 공연 비평: Castronovo·Pérez의 음색 · 템포, Domingo의 반주 음량과 춤곡의 pesante 선택을 확인했다. 비평
OperaWire, David Salazar, Adriana González 인터뷰 (2022): Juliette의 배역 발전과 Zvulun·Summers의 리허설 방향을 확인했다. 인터뷰
Wiener Staatsoper, Aida Garifullina·Benjamin Bernheim 인터뷰 (2025): 주요 아리아 ·이중창과 결혼 ·장례 의식에 관한 후대 주역의 관점을 확인했다. 인터뷰