정보

Faust, CG 4

개요
곡명: Faust, CG 4
작곡가: Charles Gounod (1818–1893)
장르: 프랑스어 5막 오페라
대본: Jules Barbier, Michel Carré. Carré의 연극 Faust et Marguerite (1850)와 Goethe의
Faust 제 1부를 바탕으로 했다.
작곡 시기: 1856–1859년
초연: 1859년 3월 19일, 파리 Théâtre-Lyrique
작품 범위: 전곡. 1859년 Théâtre-Lyrique의 대화판 계열과 1869년 Paris Opéra의 레치타티보 · 발레판은 서로 다른 자료 계열로 다룬다.
IMSLP: Faust, CG 4

Wikipedia: Faust (opera)

Gounod의 Faust는 괴테 희곡 전체를 음악화한 작품이 아니라, Carré와 Barbier가 괴테 Faust 제 1부의 일부를 프랑스 오페라의 무대 구조로 다시 만든 작품이다. 통상 공연되는 1869년 계열은 다섯 막으로, 늙은 학자 Faust가 젊음을 얻기 위해 Méphistophélès와 거래하고 Marguerite와의 사랑을 거치면서 유혹 ·죄 · 구원의 문제에 들어간다. 따라서 철학적 독백보다 인물의 관계, 군중 장면, 교회와 감옥의 극적 전환이 음악의 큰 축을 이룬다.

출판 정보와 판본

Paul Prévost가 편집한 Bärenreiter L’Opéra français 판은 두 계열을 분리한다. 2016년의 BA 8713-01 Version with recitatives는 1869년 3월 3일 Paris Opéra 공연을 주된 자료로 삼은 다섯 막 판이며, 두 권에 비평 대본 ·곡목표 ·관현악 ·비평 보고서와 facsimile를 담았다. 2020년 BA 8714-01 Dialogue versions는 첫 형태를 ‘Prologue와 네 막 ’, 다음 형태를 ‘다섯 막 ’으로 제시하고 spoken dialogue와 melodrama, 후대에 삭제된 번호를 함께 복원한다.

1859년 3월 19일 초연은 리허설과 재공연 중 계속 수정되었기 때문에 하나의 완결된 ‘초연 악보 ’로 고정되지 않는다. Bärenreiter와 Mary Jean Speare의 서지 검토는 1858년 제출본, 1859년 6월 첫 성악 ·피아노보, 공연 중 변경의 관계를 따로 추적한다. IMSLP는 1859년 자필 총보를 BnF Musique Ms.17724로, Paris

Choudens의 초판을 1860년 무렵으로 , Berlin Bote & Bock 자료를 1869년으로 식별한다 .

계열	무대와 음악	주요 자료
1859년 대화판	spoken dialogue와 음악 , 일부 melodrama가 교대한다 . 첫 형태는 Prologue와 네 막 , 다음 형태는 다섯 막으로 표시된다 .	BA 8714-01, Bru Zane BZ1037
1860년 이후 레치타티보판	Strasbourg 공연에서 sung recitative가 사용된 뒤 프랑스와 국제 무대에 확산되었다 .	Prévost의 판본 연구
1869년 Opéra판	다섯 막 , sung recitative, Walpurgis Night의 발레와 Divertissement를 포함한다 .	BA 8713-01, 1869년 Paris Opéra 자료

소요 시간

공연장에 제시된 시간은 판본 ·컷 ·휴식 배치가 반영된 특정 제작의 수치다 . Opéra national de Paris의 2024년 공연은 휴식 두 번을 포함해 3시간 42분 , Royal Opera House는 휴식 한 번과 함께 약 3시간 40분 , Mariinsky Theatre는 휴식 한 번과 함께 3시간 20분으로 안내한다 . Palazzetto Bru Zane의 1859년 계열 음반 BZ1037은 대화와 복원 번호를 포함한 3CD로 174분 28초다 . 전곡을 한 숫자로 고정하기보다 이 범위를 판본 조건과 함께 읽는 편이 정확하다 .

편성

주요 배역은 Faust(테너), Marguerite(소프라노), Méphistophélès(베이스 또는 베이스 -바리톤 성격), Valentin(바리톤), Siebel(소프라노 또는 메조소프라노), Marthe(메조소프라노), Wagner(바리톤 또는 베이스)다 . 혼성 합창은 학생 ·병사 ·시민 ·교회 합창 ·악마 ·천사로 장면마다 기능이 바뀐다 .

BA 8713의 관현악 표기는 다음과 같다 .

- 목관 : 플루트 2(제 1주자는 피콜로 겸임), 오보에 2(제 1주자는 잉글리시 호른 겸임), 클라리넷 2(제 1주자는 베이스 클라리넷 겸임), 바순 2
- 금관 : 호른 4, 코르네 아 피스통 2 또는 트럼펫 2, 트롬본 3, 오피클레이드 또는 튜바
- 타악 ▪건반 ▪현악 : 팀파니 , 타악기 , 하프 4, 오르간 , 현악기
- 무대 음악 : 판본에 따라 별도의 색스호른 ·코르네 ·트럼펫 ·트롬본 파트와 행렬 음악이 붙는다 . 1869년 계열에는 발레가 추가된다 .

막별 구성

아래 줄거리는 1869년 다섯 막의 통상 배열을 기준으로 한다 . 1859년 대화판은 같은 사건을 다른 막과 장면에 배치하므로 , 초기 번호는 해당 계열의 자료로 따로 표시한다 .

제 1막 — Faust의 서재와 계약

늙은 Faust는 오랜 연구와 신앙으로도 답을 얻지 못하자 독약을 마시려 한다. 바깥의 젊은이와 신앙의 합창이 그를 멈추게 하고, 악마를 부르자 Méphistophélès가 나타난다. Faust가 원하는 것은 부나 지식이 아니라 젊음이며, 두 사람은 지상에서의 봉사와 사후의 대가를 맞바꾼다. Marguerite의 환영이 Faust의 결정을
재촉하고 독약은 젊음의 물약으로 바뀐다.

Faust의 독백 Rien! En vain j’interroge와 Méphistophélès를 부르는 Me voici가 이 전환의 음악적 표지다. 1859년 대화 계열에는 Faust·Wagner·Siebel의 삼중창 À l’étude, ô mon maître가 있었지만, 후대
통상판에는 남지 않는다.

제 2막 — Kermesse와 첫 만남

마을 축제에 학생 ·병사 ·시민이 모인다. Valentin은 전쟁에 나가기 전 여동생 Marguerite를 Siebel에게 부탁하고, Méphistophélès는 점괘와 술로 군중의 불안을 희극적인 소동으로 바꾼다. Valentin이 칼을 겨누자 칼이 부러져 그가 악마의 상대임을 드러내고, Faust는 축제의 춤 사이에서 Marguerite에게 다가간다. 그녀는 예의를 갖추어 그의 팔을 거절한다.

Valentin의 Avant de quitter ces lieux는 1863년 런던 공연을 위해 쓴 번호로, 1859년 초연의 고정된
원번호로 소급할 수 없다. Méphistophélès의 Ronde du veau d’or, 병사와 학생의 합창, Kermesse의
왈츠는 군중의 밝은 표면과 악마의 개입을 한 장면 안에 겹친다. 1859년 계열에서는 Chanson du Scarabée 와 Valentin·Marguerite의 *Adieu, mon bon frère!*가 이 위치의 초기 자료로 들린다.

제 3막 — Marguerite의 방과 정원
Siebel은 Marguerite에게 줄 꽃을 꺾지만 꽃이 시들고, 성수를 뿌리자 다시 살아난다. Méphistophélès와 Faust는 Marguerite의 집에 보석 상자를 남기고, Marguerite는 거울 앞에서 보석을 착용하며 자신의 모습이 타인에게 어떻게 보일지를 의식한다. 이웃 Marthe의 말과 Méphistophélès의 개입이 Faust와 Marguerite의 정원 만남을 열어 준다.

Marguerite의 Chanson du Roi de Thulé와 Air des bijoux(Ah! je ris de me voir si belle en ce miroir)는 보석과 노래를 통해 그녀의 기억과 욕망을 드러내고, Faust의 Salut! demeure chaste et pure는 정원에 들어서는 그의 시선을 노래한다. 이어지는 Ô nuit d’amour의 이중창은 두 사람의 사랑이 사회적 장난을 넘어섰음을 드러낸다. 1859년 녹음 BZ1037에는 초기 Siebel 로망스 *Versez vos chagrins dans mon âme!*와 보석 노래의 다른 반복 구간도 남아 있다.

제 4막 — 버림받음, 교회와 Valentin의 죽음
Marguerite는 Faust에게 버림받고 아이를 임신한 채 고립된다. 병사들이 돌아오면서 Gloire immortelle de nos aïeux가 도시의 집단적 기억을 세우지만, Faust와 Méphistophélès가 Marguerite의 집 앞에 나타나자 관심은 개인적인 복수로 옮겨간다. Valentin은 Faust와 결투하다 치명상을 입고, 죽기 전에 여동생을

저주한다. Marguerite가 교회에서 용서를 구하는 동안 Méphistophélès와 악마 합창이 기도를 압박한다.

교회 장면과 병사 귀환의 순서는 1859년 계열에서 무대 크기에 따라 달라졌다. Paul Prévost의 설명에 따르면 1862년 Place du Châtelet의 작은 무대에서는 교회 장면이 막 끝으로 이동했다. 그러므로 이 막의 사건 순서를 모든 초기 공연에 똑같이 적용할 수 없다.

제 5막 — Walpurgis Night와 감옥
Méphistophélès는 Faust를 Brocken의 Walpurgis Night로 데려가 마녀와 악마, 역사적 미녀의 환영을 보여 준다. 1859년 초기 형태에는 춤 없이 환상 장면이 있었고, 1869년 Paris Opéra 판에서는 경영진의 요구에 따라 발레와 Divertissement가 삽입되었다 . 발레가 들어오면서 마지막 막의 무대 규모와 공연 시간도 달라진다.

Faust는 Marguerite가 영아 살해 뒤 감옥에 갇혔다는 소식을 듣고 그녀를 찾아간다. 감옥에서 들리는 *Ah! c’est la voix du bien-aimé!*는 그녀가 Faust의 목소리를 알아보는 순간이며, Méphistophélès를 보자 기억과 공포가 동시에 되살아난다 . Marguerite가 죽은 뒤 Faust와 Méphistophélès의 마지막 삼중창이
끝나고, 천상 합창 *Sauvée!*가 그녀의 구원을 선언한다. 판본에 따라 종결 합창 제목은 Apothéose 또는 Christ est ressuscité로 표기된다.

판본 선택과 공연 관행

BA 8713을 기준으로 연주하면 sung recitative가 장면 사이를 연결하고 Walpurgis 발레가 포함된다. BA 8714나 BZ1037을 선택하면 대사가 인물의 행동을 직접 전달하고, Chanson du Scarabée, À l’étude, ô mon maître, *Versez vos chagrins dans mon âme!*처럼 후대에 사라진 번호가 돌아온다. Paul Prévost는 자필 악보의 아티큘레이션 ·슬러 ·스타카토 표기와 19세기 Paris Opéra 필사본을 대조했다고 설명한다. 판본을 밝혀 두면 빠르기와 프레이징, 장면 연결을 자료별 관행으로 구별할 수 있다.

수용과 녹음

Sean M. Parr의 Bärenreiter 서평은 1859–1868년 Théâtre-Lyrique에서 306회, 1869–1887년 Paris Opéra에서 500회 공연되었다고 기록한다. Metropolitan Opera Archives의 1950년 자료는 빠져 있던 Walpurgis Night를 Anthony Tudor 안무와 Fausto Cleva 지휘로 복원한 사례를 남기며, 1953년 Peter Brook 연출 ·Pierre Monteux 지휘 공연에 대한 당시 비평은 군악적 병사 합창과 왈츠의 시대감, 성악과
관현악의 균형을 관찰했다.

Christophe Rousset와 Les Talens Lyriques의 BZ1037은 2018년 녹음 ·공연을 바탕으로 2019년에 발매한 1859년 계열의 3CD다. MusicWeb은 녹음 오케스트라를 53명으로 소개하고 총 재생 시간을 174분 28초로 제시한다. Gramophone의 Hugo Shirley는 Rousset의 빠르고 극적으로 참여하는 지휘, Véronique Gens의 무게 있는 Marguerite, Benjamin Bernheim의 젊은 프랑스 테너 음색, Andrew Foster-Williams의 말과 민첩성에 가까운 Méphistophélès를 들었다. 이 음반은 초연 당일의 완전한 재현이 아니라 남아 있는 초기 자료를 엮어 만든 실행 가능한 1859년 계열이다.

□□□□ □□□□ □□□□□ André Cluytens□ □□□ 1958□ EMI(Victoria de los Ángeles·Nicolai Gedda·Boris Christoff)□ Michel Plasson□ 1991□ EMI(Cheryl Studer·Richard Leech·José van Dam)□ □□ . Robert J. Farr□ □□ □□□ □ □□□□ □□□□ □□ , □□□ □□□□ □□ □□ , Méphistophélès □ □□ □□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□ .

□□ □□

- Bärenreiter BA 8713-01, *Version with recitatives*
- Bärenreiter BA 8714-01, *Dialogue versions*
- Paul Prévost □□□ , [t]akte (2014)
- Paul Prévost □□□ , [t]akte (2017)
- Palazzetto Bru Zane, *Faust* BZ1037
- Metropolitan Opera, *Faust* synopsis
- Opéra national de Paris, *Faust* (2024)
- Royal Opera House, *Faust* details
- Mariinsky Theatre, *Faust* playbill
- Metropolitan Opera Archives, 1950□ Walpurgis Night □□ □□
- Metropolitan Opera Archives, 1953□ Peter Brook·Pierre Monteux □□ □□
- Metropolitan Opera Archives, 1956□ Kurt Adler □□ □□
- MusicWeb, Rousset·Bru Zane BZ1037 □□
- Gramophone, Rousset·Bru Zane BZ1037 □□
- MusicWeb, *Gounod's Faust on Record*

Revision #1
Created 2026-10-04 10:05:08 UTC by □□□
Updated 2026-10-04 10:05:08 UTC by □□□