La rondine

- □□

정보

개요
곡명: La rondine, SC 83
작곡가: Giacomo Puccini (1858–1924)
장르: 3막 commedia lirica
작곡 시기: 1914–1916년
대본: Giuseppe Adami, Alfred Maria Willner와 Heinz Reichert의 오페레타 시나리오에 기반 초연: 1917년 3월 27일 Monte Carlo Opéra, Gino Marinuzzi 지휘
이탈리아 초연: 1917년 6월 Bologna 공연
초기 출판: 1917년 Sonzogno 성악 ·피아노판, Carlo Carignani 편곡
판본: 1917년 초판, 1920년 제 2판, 1924년경 제 3판 관련 자료
소요 시간: 약 1시간 40분 –1시간 45분
IMSLP: La rondine

Wikipedia: La rondine

Giacomo Puccini의 La rondine은 빈 극장이 의뢰한 오페레타 구상에서 출발했지만 , Puccini와 Giuseppe Adami는 말하는 대사가 없는 3막 commedia lirica로 완성했다. 파리의 사교계와 무도회, 해안 별장을
배경으로 Magda와 Ruggero의 사랑을 따라가며, 초판 이후 개정된 두 판본이 작품의 결말과 성악 배치를
다르게 제시한다. 따라서 공연에서 어느 판본을 택하는지가 마지막 막의 인상과 자료의 범위를 함께 결정한다.

위촉과 초연

1913년 가을, 빈의 Carl-Theater는 Puccini에게 높은 개런티를 제시하며 오페레타를 의뢰했다. Puccini는 Alfred Maria Willner와 Heinz Reichert가 마련한 시나리오를 검토한 뒤, Adami가 이탈리아어 대본을 쓰는 조건으로 작업을 받아들였다 . Ricordi와의 정식 계약은 1914년에 이루어졌지만 , 제 1차 세계대전 때문에
빈에서 예정한 초연은 열리지 못했다. Puccini Museum은 1914년 봄에 작곡을 시작해 1915년에 마쳤다고
적고, Puccini 공식 카탈로그는 1914년 5월부터 1916년 4월까지를 작업 기간으로 제시한다. 자필 총보에
남은 날짜까지 고려하면, 1914년에 시작해 1916년 무렵 완성된 작품으로 보는 편이 안전하다.

세계 초연은 1917년 3월 27일 Monte Carlo Opéra에서 열렸고 Gino Marinuzzi가 지휘했다. 당시 출연진은 Magda를 Gilda Dalla Rizza, Lisette를 Ines Maria Ferraris, Ruggero를 Tito Schipa, Prunier를 Francesco Dominici, Rambaldo를 Gustave Huberdeau가 맡았으며 Raoul Gunsbourg가 무대를 연출했다. 전쟁 중의 국제 정세와 극장 사정은 초연 장소와 작품의 유통 경로를 빈에서 지중해 연안으로 바꾸었다.

이탈리아 공연의 연대는 자료마다 다르게 적힌다. Teatro Comunale di Bologna의 역사 기록은 1917년 6월 5일 공연을 남기며, 다른 Puccini 관련 자료는 6월 Bologna 공연을 이탈리아 초연으로 요약한다. 1917년 10

월 7일 Milan Teatro Dal Verme 공연도 별도의 초기 공연으로 기록된다. 제 2판은 Palermo Teatro Massimo 에서 1920년 4월 9일 또는 10일에 공연되었고 Vittorio Gui가 지휘했다. 독일어권 초연인 Vienna Volksoper 공연도 1920년 10월 7일 또는 9일로 자료가 갈린다. 1924년 4월 11일 Fiume Teatro Verdi 공연은 제 3판과 관련해 제시되지만 , 그 판본의 전모를 완전한 총보로 확인할 수 있는 상태는 아니다. 1994년 Turin Teatro Regio에서는 Lorenzo Ferrero가 사라진 제 3막 관현악을 성악판과 자료에 근거해 재구성했다 .

세 막의 인물과 음악

주요 인물은 파리의 사교계 여성 Magda, 그녀의 하녀 Lisette, 젊은 남자 Ruggero, 시인 Prunier, Magda의 후원자 Rambaldo다. 초판에서는 Magda와 Lisette가 소프라노, Ruggero와 Prunier가 테너, Rambaldo가 바리톤이며 , 제 2판에서 Prunier의 성부가 바리톤으로 바뀌었다가 제 3판에서는 다시 테너로 배치된다. Perichaud, Gobin, Crébillon, Rabonnier, Adolfo와 여러 grisette, 하인, 젊은 남자, 가수들이 주변의 사교적 군중을 이룬다. 혼성 합창은 무도회와 거리의 장면을 확장한다.

첫 막은 Magda의 파리 살롱에서 시작한다. Prunier가 Doretta의 노래를 부르다 중단하자 Magda가 두 번째 절을 완성하고, Chi il bel sogno di Doretta에서 사랑에 관한 자신의 환상을 노래한다. Ore dolci e divine은 살롱의 화려함과 사적인 기억을 겹치며, Prunier의 Forse, come la rondine은 사랑을 찾아 이동하는 존재의 이미지를 제시한다. Magda는 평소의 신분을 감춘 채 밤의 무도회로 나갈 결심을 한다.

두 번째 막의 무대는 학생과 예술가가 모이는 Bullier의 무도회장이다 . Magda와 Ruggero는 군중 속에서
서로에게 끌리고, Lisette와 Prunier의 관계는 두 사람의 감정을 비추는 희극적 대응을 만든다. Bevo al tuo fresco sorriso를 비롯한 앙상블은 춤과 합창, 독창을 한꺼번에 움직이며 사교적 흥분을 높인다. Rambaldo가 나타나자 Magda는 이전 생활로 돌아가라는 요구를 거부하고, Ruggero와 함께 다른 삶을 선택하려 한다. Met Opera의 무대 해설은 각 막이 파리 생활의 다른 단면을 보여 준다고 설명하며, 살롱의 무대 피아노, 무도회의
춤, 세 번째 막의 무대 밖 종소리를 음악적 장치로 짚는다.

세 번째 막은 Nice 근처 해안의 별장 주변으로 옮겨 간다. Ruggero는 부모에게 Magda와의 결혼을 허락받고
싶어 하며 Dimmi che vuoi seguirmi를 부른다. Magda는 Figliuolo, tu mi dici로 자신의 과거와 현재의 사랑 사이에서 망설인다. Prunier와 Lisette가 찾아오면서 앞선 막의 사교적 활기가 잠시 돌아오지만 , Ruggero의 가족이 Magda의 과거를 받아들일 수 없다는 사실이 드러난다. Magda가 관계를 끝내는 방식은 판본마다 다르며, 제 2판의 *Parigi!*와 제 3판의 마지막 장면 수정은 이 결별의 정서를 서로 다른 방향으로 밀어 간다.

출판 정보와 자료

Sonzogno는 1917년에 Carlo Carignani의 성악 ·피아노 편곡을 사용한 첫 판을 냈다. IMSLP에 실린 악보는 Sonzogno의 출판 번호 M.2022 S.와 285쪽 판면을 보여 준다. Puccini 공식 카탈로그는 1917년 10월에 첫 관현악 총보가 등록되었다고 기록하고, 당시 총보의 보존 사례로 Vienna Österreichische Nationalbibliothek, New York Public Library, Washington Library of Congress를 든다.

자필 총보는 한때 Sonzogno 문서 보관소의 폭격으로 사라졌다고 여겨졌지만 , 뒤에 다시 발견되었다 . 2023년 Ditlev Rindom의 Ricordi 비평판은 자필과 스케치, 초판 총보 ·성악판, Puccini가 수정한 필사본, 제 2판과 제 3 판의 성악 자료를 함께 검토한다. 자필은 초판과 비교할 때 관현악, 성악선, 대사와 대규모 형식에서 차이를 보인다. 예를 들어 Prunier의 Chi il bel sogno에는 추가 절이 있고, Magda의 Ore dolci e divine은 12마디 늘어나며, 두 번째 막 끝의 무대 밖 성악과 합창 처리도 달라진다. 세 번째 막에는 Ruggero의 선율과 성부

재배치가 더해졌다.

제 2판은 Ruggero의 *Parigi!*를 포함하고 세 번째 막을 크게 다시 썼다. 제 3판도 인물과 결말을 추가로 바꾸었지만 , 제 2판과 제 3판의 완전한 관현악 총보는 남아 있지 않다. Ricordi 비평판은 남은 성악판과 자필, 관련 자료를 이용해 필요한 관현악을 복원하므로 , 공연자가 사용하는 악보가 어느 판본을 바탕으로 하는지 확인해야 한다. Puccini 카탈로그에는 Torre del Lago와 Bologna에 보존된 단편, 동부 유럽의 필사 자료, 행방을 알 수 없는 약 600쪽의 자료도 언급된다.

편성

Ricordi 비평판이 제시하는 관현악은 플루트 3(제 3주자는 피콜로 겸용), 오보에 2, 잉글리시 호른, B♭
클라리넷 2, B♭ 베이스 클라리넷, 바순 2, F 호른 4, F 트럼펫 3, 트롬본 3과 베이스 트롬본, 팀파니, 큰북과 심벌즈, 트라이앵글 , 드럼, 글로켄슈필 , 특수 저음 카리용, 첼레스타, 하프, 현악 5부로 구성된다. 무대에는 피콜로, 종, 그랜드 피아노가 놓인다. 성악 독창과 혼성 합창이 더해져 살롱과 무도회의 공간을 만든다.

초판과 개정판의 편성 표기는 같다고 단정하기 어렵다. 자필과 초판 관현악 자료가 서로 다른 지시를 남겼고, 제 3판의 관현악은 일부가 복원되었기 때문이다. 따라서 특정 연주의 악기 수는 사용한 판본과 편집판의 총보를 기준으로 읽어야 한다.

소요 시간

Lorin Maazel이 London Symphony Orchestra와 Ambrosian Chorus를 지휘한 1981년 녹음은 첫 막 38분 20초, 두 번째 막 29분 45초, 세 번째 막 35분 17초로 음악만 약 103분 22초다. 이 수치는 판본과 반복, 지휘자의 빠르기에 따라 달라질 수 있으며, 일반적인 전곡 시간은 약 1시간 40분에서 1시간 45분으로 잡을 수 있다. Met Opera의 2024년 공연 안내는 인터미션을 포함한 극장 체류 시간을 제시하므로 순수한 음악 시간과 구분해야 한다.

수용과 녹음

Monte Carlo 초연의 반응은 대체로 호의적이었지만 , 1917년 이탈리아의 전시 분위기에서는 가벼운 사랑 이야기와 춤의 어조가 비판을 받기도 했다. 2008년 Centro Studi Puccini 프로그램에 수록된 초기 평론
정리는 섬세한 관현악과 밝은 성격을 칭찬한 글, 장르의 혼합과 결말을 약점으로 본 글을 함께 소개한다. 이 상반된 평가는 작품이 오페레타의 유산과 Puccini식 서정성을 동시에 지닌다는 점을 드러낸다.

Riccardo Chailly는 La Scala 인터뷰에서 La rondine을 “이탈리아의 Rosenkavalier”에 비유하며 왈츠와 당시의 현대적 춤 리듬이 섞인 음악으로 설명했다. 이는 작품의 양식적 위치를 해석하는 지휘자의 관점이며, Puccini가 남긴 장르 명칭과 동일한 선언은 아니다. 2018년 MusicWeb 녹음 설문은 오랫동안 주변부에 머문 작품의 수용사와 약 30종의 녹음을 정리하면서 , 스튜디오 전곡판이 많지 않다는 점을 지적한다.

Francesco Molinari-Pradelli의 1966년 RCA 스튜디오 녹음과 Maazel의 1981년 London Symphony Orchestra 녹음은 서로 다른 세대의 전곡 기록을 남긴다. Antonio Pappano가 1996년에 London Symphony Orchestra와 London Voices를 지휘한 녹음은 제 2판의 *Parigi!*와 초판 관련 부록을 함께

수록한다. Ivan Repušić의 2015년 Munich Radio Orchestra와 Bavarian Radio Chorus 녹음은 여러 자료와 판본의 요소를 조합한 공연형 접근을 보여 준다. 2008년 이후 Met Opera의 Angela Gheorghiu·Roberto Alagna 출연작과 2024년 Speranza Scappucci 지휘 공연은 이 작품이 대형 극장의 레퍼토리로 다시 다뤄지는 양상을 보여 준다.

주요 자료

Puccini Museum, La rondine: 대본, 작곡 시기, 인물과 막별 줄거리, 초연 개요.
Casa Ricordi, Puccini Critical Edition: La rondine: 비평판의 편집 범위, 자필 ·초판 ·개정판 자료,
판본 차이.
Centro Studi Giacomo Puccini, La rondine: 작품 연대, 공연 이력, 초기 수용과 인물 자료.
Puccini Catalogue, La rondine: 작품 번호 SC 83, 작곡 ·초연 ·개정판 연대.
Puccini Catalogue, source record 83.B.1: 자필 ·필사 자료와 보존처, 출처 기록.
Centro Studi Puccini, 2008 Monte Carlo program: 초연 출연진, 1917년 이탈리아 공연 연대, 초기 평론.
Teatro Comunale di Bologna, historical archive: 1917년 6월 Bologna 공연 날짜와 지휘자 기록

.

Met Opera, 2024 program: 세 막의 파리 배경, 무대 장치와 공연 시간 안내.
Teatro Alighieri, La rondine program: 작품의 의뢰 경위, 판본과 공연 연대 보조 자료. Riccardo Chailly interview, La Scala Magazine: “이탈리아의 Rosenkavalier”라는 해석과
양식적 설명.
MusicWeb International, La rondine review: Maazel 녹음의 막별 시간과 연주 평가. MusicWeb International, Puccini recording survey: 녹음사, 레퍼토리 내 위치, 주요 전곡 녹음.