Turandot

- □□

정보

개요
작곡가: Giacomo Puccini (1858–1924)
작품: Turandot
대본: Giuseppe Adami, Renato Simoni
형식: 3막 5장 dramma lirico
작곡: 1920년 7월 –1924년 10월
초연: 1926년 4월 25일, Teatro alla Scala, Milan; 지휘 Arturo Toscanini
IMSLP: Turandot, SC 91

Wikipedia: Turandot

Turandot은 공개 처형의 광장, 황제의 옥좌, 밤의 정원을 차례로 지나며 한 남자의 이름을 둘러싼 압박을
끝까지 밀어붙이는 오페라다. Calaf는 수수께끼에 답해 공주와 결혼할 권리를 얻은 뒤, 자신의 이름을 새 수수께끼로 내건다. 이 역전은 제 3막에서 Liù의 죽음과 장송 장면으로 이어지고, 작품의 마지막을 어떤 악보로 들을지라는 문제까지 남긴다. Puccini가 관현악으로 완성한 음악은 그 장송 장면까지이며 , Calaf와 Turandot 의 마지막 이중창과 궁정의 종결부는 사후에 마련된 결말에 속한다.

출판 정보와 자료

Puccini의 자필 전악보는 Archivio Ricordi의 N.III.17-19에 보존되어 있으며, 225장과 총 440쪽의 음악으로 이루어진다 . 제 3막 끝에는 마지막 이중창과 종결 장면을 위한 22장의 스케치가 따로 남았다. 이 스케치들은
짧은 단상, 특정 구절의 연속 초안, 수정된 소재를 함께 담고 있고, 페이지 순서도 오늘의 극 순서를 그대로
따르지 않는다. 남은 자료는 하나의 완성된 결말 초안보다 여러 발전 단계의 스케치를 보여 준다.

1925년 Franco Alfano가 결말 작업을 맡아 첫 완성본을 만들었고, 그 악보는 1926년 1월 28일자로 남아 있다. Toscanini와 Ricordi의 수정 과정을 거친 축약 결말은 첫 결말보다 100마디 이상 짧아졌으며 , 1926년 Ricordi 간행 전악보와 이후의 연주 전승에서 널리 쓰였다. 전통적 결말이라는 말은 이 축약 결말을 가리키며, Puccini의 자필 악보와는 범위가 다르다.

소요 시간

Teatro alla Scala가 2025–2026년 Alfano 축약 결말 제작에 제시한 음악 시간은 제 1막 약 33분, 제 2막 약 45분, 제 3막 약 42분이다. 음악은 약 2시간이며, 두 차례의 휴식을 포함한 공연은 약 2시간 50분으로
안내되었다 . 마지막 결말의 선택과 휴식 배치에 따라 전체 시간은 달라진다.

편성

주요 성악 배역은 La Principessa Turandot (Soprano), L’Imperatore Altoum (Tenor), Timur (Bass), Calaf (Tenor), Liù (Soprano), Ping (Baritone), Pang (Tenor), Pong (Tenor), Un Mandarino (Baritone) 이다. 어린이 합창과 Soprano·Contralto·Tenor·Bass로 나뉜 성인 합창이 궁정의 군중, 의례, 애도의 장면을 함께 만든다.

관현악은 Piccolo, Flutes 3, Oboes 2, English horn, Clarinets 2, Bass clarinet, Bassoons 2, Contra-bassoon, Horns 4, Trumpets 3, Trombones 3, Contrabass trombone을 갖춘다. Timpani, Triangle, Drum, Bass drum, Cymbals, Tam-tam, Chinese gongs, Glockenspiel, Xylophone, Bass xylophone, Tubular bells와 Celesta, Harps 2, Organ, Strings도 포함된다. 별도 무대 음악용 편성에는 Contralto saxophones 2, Trumpets 6, Trombones 3, Bass trombone, Wood-block, Low gong 또는 Tam-tam이 들어간다. 작품 카탈로그는 이 악기군을 본 관현악과 구별해 무대 음악용 편성으로 기록한다.

공개 처형에서 수수께끼의 궁정으로

제 1막: 군중, 세 번의 경고, 징

제 1막은 베이징 황궁 밖의 군중 속에서 시작한다. Mandarino가 공주의 법을 읽고, 세 수수께끼에 실패한
페르시아 왕자의 처형이 진행된다. 추방된 Timur와 그를 돌보는 Liù를 만난 Calaf는 공주가 처형을 바라보러 나타나는 순간 그 모습에 사로잡힌다 . Timur, Liù, Ping·Pang·Pong은 차례로 그를 붙들지만, Calaf는 징을 세 번 울려 도전을 선언한다.

이 막의 두 독창은 Calaf의 선택을 서로 다른 방향에서 비춘다. Liù의 *Signore, ascolta!*는 오래전 Calaf가 자신에게 한 번 미소 지어 준 기억을 말하며 만류를 구체적인 관계로 바꾼다. Calaf의 Non piangere, Liù는 그 호소에 답하면서도 도전을 거두지 않는다. 처형의 공포, Liù의 개인적인 기억, Calaf의 결단이 같은 장면에서 맞물리는 까닭에, 다음 막의 수수께끼는 개인의 사랑 이야기에서 출발한 시험이 아니라 이미 군중 앞에 선 공개 의례가 된다.

제 2막: 세 대신의 방과 황제의 옥좌

제 2막은 Ping·Pang·Pong의 방으로 옮겨 간다. 세 대신은 실패한 구혼자들이 남긴 처형의 풍경을 세고, 각자가 그리워하는 고향을 떠올린다. 이 독립 장면은 황제의 옥좌 앞에서 벌어질 의례를 준비하는 행정관들의 피로와 사적인 기억을 드러낸다.

다음 장면에서 Turandot은 In questa Reggia로 조상 Lo-u-Ling이 겪은 폭력을 들려주며 수수께끼의 법에 배경을 부여한다. Calaf는 희망, 피, 공주 자신의 이름이라는 세 답을 모두 맞힌다. 그러나 그는 즉시 자신을 다시 시험대에 올린다. 새벽까지 자신의 이름을 밝혀 내면 Turandot에게서 물러나겠다는 조건을 내걸면서, 수수께끼를 푸는 사람에서 쫓기는 이름 없는 인물로 자리를 바꾼다.

잠들지 못하는 밤과 Puccini의 마지막 마디

제 3막의 칙령은 도성의 누구도 잠들지 말고, 새벽 전까지 *l'Ignoto*의 이름을 밝혀야 한다고 명한다. 군중의 외침 뒤에 Calaf의 *Nessun dorma*가 놓인다. 이 장면에서 노래는 승리를 미리 선언하는 독창인 동시에, 궁정이 이름을 찾아내기 위해 가하는 압박을 한 몸으로 버티는 시간이다.

Liù는 Calaf의 이름을 알고도 고문 앞에서 말하지 않는다. *Tu che di gel sei cinta*에서 Turandot에게 자신의 사랑을 전한 뒤 스스로 목숨을 끊고, Timur와 군중은 장송 장면에서 Liù를 애도한다. Puccini는 1923년 11월 이 장송 음악을 마쳤고, 1924년 3월에는 마지막 이중창과 종결부를 제외한 제 3막을 관현악화했다. Puccini 악보의 마지막 완성 범위는 Liù의 사망 뒤에 이어지는 장송 장면까지다.

남은 스케치와 서로 다른 결말

Puccini가 Brussels로 떠난 1924년 11월, 마지막 이중창과 궁정 종결 장면에는 연속 초안의 일부와 흩어진 스케치만 남아 있었다. Puccini의 작품 카탈로그는 온전한 연속 결말 초안이 있었을 가능성을 낮게 본다. 이 자료 상태에서 *Turandot*의 끝은 자료의 작성자와 범위에 따라 달라지며, 각 결말은 어떤 원고에 응답했는지와 함께 읽어야 한다.

자료 또는 결말	범위와 성격	공연사에서 확인할 점
Puccini의 자필 악보와 스케치	Liù의 장송 장면까지의 관현악화된 본문, 그 뒤의 이중창·종결부를 위한 미완 스케치	작곡가가 완성한 음악의 경계다.
Alfano의 첫 결말	Puccini 스케치를 바탕으로 만든 더 긴 종결부	1926년 1월 28일자 자필 전악보가 남아 있다.
Alfano의 축약 결말	Toscanini와 Ricordi의 수정 뒤 100마디 이상 줄어든 종결부	1926년 이후의 전통적 실연에서 널리 사용된 결말이다.
Luciano Berio의 2001년 결말	Puccini의 제 3막을 이어 쓴 별도 완성	2002년 Las Palmas에서 제 3막이, 같은 해 Los Angeles에서 전막이 처음 공연되었다.

1926년 4월 25일 Teatro alla Scala 초연에서 Toscanini는 Liù의 장송 합창이 끝난 뒤 Puccini가 멈춘 마지막 음에서 지휘를 끝냈다. 그날 Alfano 결말은 연주되지 않았다. 이어 열린 두 번째와 세 번째 공연에서 축약 결말이 사용되면서, 초연의 추도 행위와 이후의 전통적 결말은 서로 다른 기록으로 남았다.

결말 선택이 남긴 실제 무대의 기록

결말의 분기는 오늘의 제작에도 이어진다. Gianandrea Noseda가 이끈 2018년 Teatro Regio Torino 공연은 Liù의 장례 뒤 Puccini의 마지막 음에서 멈췄다. 반면 Michele Gamba는 2026년 Teatro alla Scala 제작에서 Toscanini를 기리는 취지로 Alfano의 축약 결말을 택했다고 밝혔다. 작품의 마지막 범위는 선택한 자료와 그 선택을 설명하는 역사적 맥락을 함께 제시할 때 분명해진다 .

Luciano Berio의 결말은 그 갈림길을 또 다른 방향으로 넓혔다. Centro Studi Luciano Berio의 기록에
따르면 Riccardo Chailly는 2002년 1월 24일 Las Palmas에서 제 3막을 처음 지휘했고, Kent Nagano는 같은 해 5월 25일 Los Angeles에서 전막 무대 초연을 이끌었다. Berio의 음악은 1926년 Alfano 축약 결말과 다른, 미완의 종결부에 2001년의 작곡가가 새로 답한 별도 결말이다.

주요 자료

Giacomo Puccini Catalogue of the Works, 작품 항목
Giacomo Puccini Catalogue of the Works, 제작 ·결말 주석
Giacomo Puccini Catalogue of the Works, 원고 ·Alfano 원고 목록
Teatro alla Scala, Turandot 2025–2026
Teatro alla Scala, Turandot 대본
Teatro alla Scala, Michele Gamba 인터뷰
Sistema Musica, Gianandrea Noseda의 결말 없는 Turandot 발언 Centro Studi Luciano Berio, Turandot