Giacomo Puccini (1858–1924)

- Manon Lescaut
  - □□
- La bohème
  - □□
- Tosca
  - □□
- Madama Butterfly
  - □□
- La fanciulla del West
  - □□
- La rondine
  - □□
- Il trittico (Il tabarro, Suor Angelica, Gianni Schicchi)
  - □□
- Turandot
  - □□

- Messa di Gloria
  - □□

Manon Lescaut

정보

개요
곡명: Manon Lescaut
작곡가: Giacomo Puccini (1858–1924)
대본: Antoine-François Prévost의 소설을 바탕으로 한 이탈리아어 오페라
작곡 시기: 1889–1892년
초연: 1893년 2월 1일, 토리노 Teatro Regio, Alessandro Pomè 지휘
장르: 네 막 오페라

IMSLP: Manon Lescaut

Wikipedia: Manon Lescaut (Puccini)

Giacomo Puccini의 Manon Lescaut 는 Prévost의 소설을 바탕으로 한 네 막 이탈리아어 오페라다. 아미앵 광장에서의 만남, 파리의 호화로운 집, 르아브르 항구의 추방, 신세계의 황야가 차례로 놓이며, 제 2막과 제 3막 사이의 관현악 Intermezzo 가 무대 밖 감옥 ·재판 ·이동의 시간을 연결한다. 이 글은 초연 이후 여러 차례 수정된 전곡을 대상으로 주요 인물, 막별 사건과 번호, 그리고 1893년판부터 1923년 Toscanini 관련 판본까지
이어지는 공연 범위를 설명한다.

출판 정보

Casa Ricordi의 Roger Parker 편집 비평판은 이 오페라가 1893년 토리노 초연판, 20세기 초의 중기판, Puccini 생전에 승인된 마지막 판본이라는 세 가지 실현 가능한 기본 버전으로 전해진다고 정리한다. 1893 년판에는 제 1막의 원래 피날레와 제 4막 마지막 이중창의 무삭제판이 남아 있고, 중기판에서는 제 4막의 마농 아리아가 크게 줄었다. 1923년 La Scala에서 Arturo Toscanini가 지휘한 공연과 연결된 마지막 승인판은 그 아리아를 수정된 대본과 함께 복원한다. 공연에서 사용하는 총보와 컷을 먼저 확인해야 이 세 판본의 차이를
실제 시간과 장면의 차이로 이해할 수 있다.

대본은 Marco Praga와 Domenico Oliva가 시작했고, Ruggero Leoncavallo, Luigi Illica, Giuseppe Giacosa, Giulio Ricordi가 단계적으로 수정과 중재에 참여했다. OperaVision의 제작 해설은 여러 협력자가 원작의 세 구혼자를 Geronte 한 사람으로 합치고, Lescaut를 살아 있는 보호자 역할로 남기는 등 오페라의
극적 압축을 만들었다고 설명한다. Jules Massenet의 1884년 Manon 도 같은 Prévost 소설에 바탕을 두지만, Puccini의 작품과는 별개의 오페라다.

소요 시간

음악은 공연과 판본에 따라 약 2시간 10분 –2시간 30분이다. Teatro Regio의 한 제작은 제 1막 약 36분, 제 2막 약 42분, 제 3·4막 합계 약 50분으로 제시하며, 막간 휴식은 별도로 계산한다. 초연판의 삭제 여부와 공연장의
휴식 배치에 따라 실제 상연 시간은 이 범위를 넘어갈 수 있다.

편성

주요 배역: Manon Lescaut(소프라노), Des Grieux(테너), Lescaut(바리톤), Geronte de Ravoir(베이스), Edmondo(테너), 여관 주인 (베이스), 무용 교사 (테너), 가수 (메조소프라노), 선장 (베이스), 병장 (베이스), 등불지기 (테너). 혼합 합창과 군중이 여러 장면에 참여한다.

관현악: 3 flutes(제 3은 piccolo 겸주), 2 oboes, English horn, 2 clarinets, bass clarinet, 2 bassoons, 4 horns, 3 trumpets, 3 trombones, bass tuba, timpani, triangle, snare drum, tam-tam, bass drum, cymbals, carillon, celesta, harp, strings.

무대 밖 ·무대 위 악기: 장면에 따라 무대 밖 flute, cornet, bells, snare drum, sleigh bells가 배치된다. Ricordi 비평판이 적는 이 별도 악기와 카리용 ·첼레스타의 사용은 무대 공간과 판본에 따라 실제 구현이
달라지는 부분이다.

네 막과 Intermezzo

제 1막 — 아미앵의 광장

학생과 여행객이 모인 광장에서 Des Grieux는 수녀원으로 보내질 예정인 Manon을 처음 만난다. Geronte는 Manon을 데려갈 계획을 세우고, Edmondo가 그 계획을 Lescaut에게 알리면서 사건이 급격히 움직인다. Des Grieux의 Donna non vidi mai 는 사랑을 믿지 않던 인물이 첫 만남 뒤 즉시 마음을 바꾸는 장면에 놓인다. Manon과 Des Grieux는 Geronte의 마차를 피해 함께 파리로 달아난다.

제 2막 — Geronte의 파리 집

제 2막은 Manon이 이미 Geronte의 호화로운 집에서 생활하는 시점에 시작한다. 그녀는 사치스러운 환경을 누리면서도 Des Grieux를 그리워하고 , In quelle trine morbide 에서 비단과 장식으로 둘러싸인 방의
공허를 노래한다. Lescaut는 Des Grieux를 다시 데려오고, 두 사람의 긴 이중창은 사랑의 재회와 Geronte의 귀환에 따른 체포를 한 장면 안에 겹친다. Manon의 보석과 초상화가 Geronte의 소유 욕망을 드러내며, 사적인 연애는 곧 공적 처벌로 넘어간다.

Intermezzo — 체포와 추방 사이

제 2막과 제 3막 사이의 Intermezzo 에는 대사가 없다. 관현악은 체포 뒤 감옥에 갇힌 Manon, 재판과 추방 결정 , 파리에서 르아브르로 이동하는 시간을 무대 밖 사건으로 남겨 두고 그 사이의 정서를 압축한다. Metropolitan Opera 교육 자료가 설명하듯 앞선 막의 주제가 다른 화성과 리듬, 관현악 색채로 변형되어 돌아오므로 , 이 막간은 독립적인 휴식곡보다 제 3막의 항구에 도착하기 위한 무언의 서사로 기능한다.

제 3막 — 르아브르 항구

르아브르에서는 여성 죄수들이 미국으로 보내질 배를 기다린다. 군중과 병사, 죄수 명단이 있는 공개된 공간에서 Manon의 개인적 추락은 국가의 처벌 절차로 바뀐다. Lescaut와 Des Grieux는 그녀를 구하려
하지만 실패하고, Des Grieux는 선장에게 애원해 추방선에 함께 오를 허락을 받는다. 앞선 막의 사랑
이중창을 기억시키는 관현악과 죄수들을 둘러싼 합창이 같은 인물을 사적인 방에서 공적인 군중 속으로 옮긴다.

제 4막 — 신세계의 황야

시간이 지난 뒤 Manon과 Des Grieux는 뉴올리언스 외곽으로 설정된 황야를 헤맨다. Des Grieux가 물을
찾으러 떠난 사이 Manon은 갈증과 탈진으로 쓰러지고, 그가 돌아온 뒤에도 그녀를 살릴 방법은 남지 않는다. Sola, perduta, abbandonata 는 사치와 사회적 관계가 모두 사라진 자리에서 Manon이 자신의 고립을
노래하는 마지막 큰 번호다. 오페라는 두 사람이 남은 시간을 확인한 뒤 Manon이 죽는 장면으로 끝난다.

막을 잇는 음악과 인물의 변화

이 오페라의 큰 장면은 이동 과정을 자세히 설명하는 대신 관현악과 성악 번호에 감정의 변화를 집중한다. 제 1 막의 Donna non vidi mai 가 Des Grieux의 첫 충동을 표시하고, 제 2막의 In quelle trine morbide 가 Manon이 부와 사랑 사이에서 느끼는 균열을 드러낸다. Intermezzo 는 두 사람의 기억을 체포와 추방의
현실로 변환하며, 제 3막의 군중과 배는 사랑을 공적 사건으로 바꾼다. 제 4막의 Sola, perduta, abbandonata 에서는 무대의 장식과 인물 관계가 모두 걷히고, 목소리와 빈 공간이 비극의 마지막 시간을 맡는다.

대본 제작에 참여한 사람이 많았기 때문에 막 사이의 시간과 장소가 크게 도약하지만 , 각 막은 젊은 만남, 사치와 후회, 추방, 고립된 죽음이라는 독립된 사건 단위를 가진다. Puccini의 관현악은 이 도약 사이를
설명문으로 메우지 않고, 앞선 번호의 선율과 음향을 변형해 인물의 기억과 아직 무대에 오르지 않은 사건을 전달한다.

주요 자료

Puccini: Manon Lescaut Critical Edition, Casa Ricordi

Manon Lescaut, Teatro Regio Torino

Manon Lescaut 공연 ·대본 해설, OperaVision

Manon Lescaut 프로그램 노트, Metropolitan Opera

La bohème

정보

개요
곡명: La bohème, SC 67
작곡가: Giacomo Puccini (1858–1924)
장르: scene in quattro quadri
대본: Giuseppe Giacosa, Luigi Illica
원작: Henri Murger의 Scènes de la vie de bohème와 Murgerㆍ Théodore Barrière의 연극 La Vie de Bohème
작곡 시기: 1893년 3월 –1895년 12월
초연: 1896년 2월 1일, Teatro Regio di Torino; Arturo Toscanini 지휘
배경: 약 1830년 Paris
IMSLP: La bohème, SC 67

Wikipedia: La bohème

Puccini의 La bohème는 1830년 무렵 Paris의 젊은 예술가들과 두 연인의 삶을 네 장면의 그림처럼 펼치는 오페라다. Christmas Eve의 추운 다락방에서 Rodolfo와 Mimì가 만나고, Café Momus의 군중 속에서 그들의 사랑과 Musettaㆍ Marcello의 재결합이 공개된다. 몇 주 뒤 Barrière d’Enfer의 새벽에는 병과 가난이 Rodolfo와 Mimì를 이별로 몰아가며, 마지막 장면은 같은 다락방으로 돌아와 친구들이 지켜보는 가운데 Mimì 의 죽음을 맞는다. 몇 달 사이의 일상을 생략한 네 quadro는 첫 만남, 행복, 이별과 마지막 귀환이라는 관계의 결정적인 순간만을 남긴다.

네 quadro 사이의 생략된 시간은 반복되는 장소와 음악, 사물로 연결된다. 첫 장면의 다락방과 Capriccio sinfonico에서 가져온 음악은 마지막 장면에 돌아오고, Café Momus에서 Rodolfo가 Mimì에게 사 준 pink bonnet은 작별 장면을 거쳐 마지막 다락방까지 이어진다. 첫 만남의 촛불, 열쇠와 차가운 손도 마지막
대화에서 다시 언급된다. 원고, 귀걸이와 외투가 차례로 난방ㆍ약ㆍ muff를 위한 돈으로 바뀌면서, 인물들의 가난은 구체적인 물건과 행동으로 드러난다.

소요 시간

음악 자체는 대체로 약 1시간 45분 –2시간이며, 막간과 무대 전환을 포함한 공연은 약 2시간 30분에서 3 시간가량 걸린다. Secco recitativo의 속도, Quadro II의 군중과 banda 배치, 장면 전환과 휴식 시간이 전체 길이에 영향을 준다. 1946년 Toscanini의 방송은 두 차례에 나누어 진행한 concert presentation으로 약 1 시간 42분이며, 일반적인 무대 공연보다 짧은 역사적 사례다.

편성

Orchestra: Piccolo, 2 Flutes, 2 Oboes, English horn, 2 Clarinets, Bass clarinet, 2 Bassoons; 4 Horns, 3 Trumpets, 3 Trombones, Bass trombone; Timpani, Drum, musical glasses(bicchieri), Triangle, Tam-tam, Bass drum, Cymbals, Xylophone, Carillon, little bells(campanelle); Harp, Strings.

Banda sul palco: 4 Pifferi, 6 Trumpets, 6 Drums.

무대 인원: 혼성 합창 (Soprano Iㆍ II, Tenor Iㆍ II, Bass Iㆍ II), 어린이 합창, 다수의 작은 배역과 군중.

Quadro II의 banda는 본대와 다른 위치에서 행진 음악을 연주한다. Orchestra의 Trumpets와 분리된 4 Pifferi, 6 Trumpets, 6 Drums가 등장인물의 대화와 Café의 합주 위로 접근하며 무대 안의 거리를 만든다. Bicchieri, Carillon과 campanelle도 각각 잔, 종과 거리의 신호에 대응하는 별도 악기로 기보되어 있다.

흩어진 이야기에서 네 quadro로
Murger의 원작은 처음부터 하나의 연속된 장편소설이 아니었다. Paris의 가난한 예술가들을 다룬 글이 1840 년대에 연재되었고 , Murger와 Théodore Barrière가 1849년에 연극으로 각색한 뒤 1851년에 Scènes de la

vie de bohème라는 책으로 묶였다. Metropolitan Opera의 작품 안내 가 설명하듯 opera는 이 책과 연극을 함께 바탕으로 삼았다. Mimì에게는 Murger의 Mimì와 Francine에서 가져온 성격과 사건이 합쳐져 있는데, 두 여성을 결합하는 선택은 1849년 연극에서 이미 시작되었다 . Illica와 Giacosa는 그 결합을 Rodolfo와 Mimì의 만남, 이별, 죽음이라는 한 관계의 시간선으로 더 집중시켰다 .

Illica가 사건과 무대 행동의 큰 골격을 만들고 Giacosa가 노래가 될 운문을 다듬었다고 흔히 설명하지만 , 실제 작업은 그렇게 깔끔하게 나뉘지 않았다. Puccini는 장면의 순서와 길이를 거듭 바꾸었고 Giulio Ricordi가

작곡가와 두 대본가 사이를 중재했다. Puccini Museum의 제작사 에 따르면 한때 8 Rue Labruyère의 courtyard에서 벌어지는 장면 전체가 준비되었으나 Puccini의 요구로 삭제되었고 , Giacosa가 사임을 거론할 만큼 갈등도 컸다. 이 삭제로 연애의 일상적인 경과를 보여 주는 중간 사건이 빠지고, 현행 작품에는 관계를 바꾸는 네 순간만 남았다.

원전은 네 부분을 quattro quadri라고 적는다. Puccini 공식 작품 카탈로그 는 quadro가 장면 또는 tableau인 동시에 한 장의 그림을 뜻한다고 설명한다. 다락방, Café Momus, 도시의 세관문과 다시 돌아온 다락방은 몇 달의 시간을 건너뛰며 각 관계가 바뀌는 순간을 따로 제시한다.

Quadro I — 원고를 태운 불과 차가운 손
첫 quadro는 Overture 없이 추운 다락방의 행동 속으로 들어간다. Rodolfo와 Marcello는 땔 것이 없어 떨고 있고, Rodolfo는 자신이 쓴 희곡 원고를 난로에 넣는다. 전당포가 닫혀 책을 맡기지 못한 Colline이 돌아오고, Schaunard는 우연히 얻은 보수와 음식, 장작을 들고 나타난다. 네 친구는 집주인 Benoît에게 술을 먹여 외도 이야기를 끌어낸 뒤 쫓아내고 Café Momus로 향한다. 원고를 태우는 행동과 Benoît를 상대로 꾸민 즉흥극이 가난과 네 사람의 관계를 함께 소개한다.

첫머리의 빠른 음악은 Puccini의 학생 시절 작품 Capriccio sinfonico에서 가져온 재료이며, 마지막 quadro의 시작에서 거의 같은 모습으로 돌아온다. 같은 재료가 네 친구의 빠른 대화와 행동을 두 장면에서 묶는다. 친구들이 거리로 내려간 뒤 Rodolfo만 남으면 관현악의 인원과 속도가 줄고, Mimì가 문을 두드리는 첫
만남으로 전환된다.

문을 두드린 Mimì는 꺼진 촛불을 다시 켜 달라고 부탁한다. 방 안에서 다시 촛불이 꺼지고, 기침으로 쓰러진 그녀가 열쇠를 떨어뜨리자 두 사람은 어둠 속에서 바닥을 더듬는다. Rodolfo는 먼저 찾은 열쇠를 숨긴 채 Mimì의 손을 잡는다. Che gelida manina 는 손이 닿은 순간을 넓혀, Rodolfo가 자신의 가난과 시인의 삶을 Mimì에게 건네는 자기소개로 발전한다. Mimì도 Sì, mi chiamano Mimì 에서 작은 방, 수놓은 꽃, 창으로 들어오는 햇빛과 봄을 이야기한다 . 이 꽃과 봄의 말은 Quadro III에서 두 사람이 봄까지 이별을 미루는 대목과 마지막 죽음 장면을 미리 잇는다.

O soave fanciulla 에서는 앞선 두 자기소개가 하나의 duet로 이어진다. Rodolfo의 선율과 Mimì의 응답이 합쳐지고, 아래 거리에서 기다리는 친구들의 목소리가 끼어든다. 두 사람의 마지막 목소리는 무대 밖으로 멀어지고 다음 quadro는 Latin Quarter의 거리에서 시작한다.

Quadro II — Café Momus의 군중과 공개된 두 관계

두 번째 quadro는 같은 Christmas Eve의 Latin Quarter 거리다. 상인의 외침, 학생과 시민의 대화, 아이들이 Parpignol을 따라다니는 소리와 Café의 주문이 짧게 교차한다. Rodolfo와 Mimì도 군중 속 한 쌍으로 등장하며, Rodolfo가 사 준 pink bonnet은 두 사람의 관계를 공개하는 소품이 된다.

Musetta가 부유한 Alcindoro와 나타나 Quando me’n vo 를 부를 때도 주변 인물의 반응은 멈추지 않는다. Musetta는 Marcello가 듣지 않는 척하는 가운데 Café 전체의 시선을 끌어 그에게 말을 건다. Waltz 선율 아래에서 Marcello의 태도가 변하고, Mimì는 Musetta가 자신과 다른 방식으로 사랑을 되찾는 모습을 관찰하며, Alcindoro는 상황을 이해하지 못한다. Musetta가 구두가 아프다고 연기해 그를 새 신발을 사러 보낸 뒤 Marcello와 재결합하므로 , 이 공개적 유혹이 진행되는 동안 Marcello의 태도와 Mimì의 관찰, Alcindoro의 당혹감이 함께 변한다.

계산서를 Alcindoro에게 남긴 일행이 떠날 즈음, 멀리 있던 banda의 Trumpets와 Drums가 Café의 합주 위로 점차 가까워진다 . 어린이와 군중이 행렬을 따라가면서 Musetta와 Marcello의 재결합도 도시의 소란 속에 휩쓸린다. 가장 환한 밤에 두 관계가 군중 앞에서 드러난 뒤, opera는 몇 주를 건너뛰어 같은 연인들을
도시 가장자리의 새벽에 다시 놓는다.

Quadro III — 질투라는 말 뒤에 숨은 가난과 병
눈 내리는 2월 새벽, Barrière d’Enfer의 세관문 주변에는 안개와 노동자들의 offstage calls가 퍼져 있다. Café Momus의 밀집된 군중과 달리 소리 사이에 거리가 생기고, 아직 완전히 깨어나지 않은 도시의 경계가 보인다. Marcello는 인근 tavern의 간판을 그리며 Musetta와 지내고 있다. Mimì는 그를 찾아와 Rodolfo의 질투를 호소하고, Rodolfo가 나오자 몸을 숨긴 채 두 남자의 대화를 듣는다.

Rodolfo는 처음에는 Mimì의 변덕과 flirtation을 탓하지만 Marcello가 몰아붙이자 다른 이유를 털어놓는다 . 차가운 다락방과 가난이 그녀의 병을 악화시키는데도 자신은 치료하거나 따뜻한 집을 마련할 능력이 없다는 두려움이다 . 그가 내세운 질투는 결국 자신의 무력감을 가리기 위한 말이었음이 드러난다. 숨어 있던 Mimì의 기침이 위치를 알리면서 두 사람이 피하던 병의 사실도 대화 한가운데로 나온다. 첫 quadro에서는 기침과 실신이 Rodolfo의 돌봄을 불렀지만, 여기서는 사랑만으로 해결할 수 없는 현실을 드러낸다.

Donde lieta uscì 에서 Mimì는 다락방으로 돌아가 자신의 물건을 챙기겠다고 말하면서 pink bonnet은 Rodolfo가 간직해 달라고 부탁한다. 이어지는 quartet에서 Mimì와 Rodolfo는 봄까지 이별을 미루고, Musetta와 Marcello는 옆에서 즉시 관계를 끊는다. Mimì와 Rodolfo의 대화에는 첫 quadro의 사랑 선율이 변형되어 돌아온다. 장면은 실제 이별의 순간을 생략한 채 닫히며, 마지막 quadro는 두 여성이 떠난 뒤의 다락방에서 시작한다.

Quadro IV — 같은 다락방에서 되돌아오는

음악과 사물

몇 달 뒤 Rodolfo와 Marcello는 첫 quadro의 다락방에 돌아와 있다. 시작 음악은 네 친구의 재료를 되살리고, O Mimì, tu più non torni 에서 두 남자는 일하는 척하다가 옛 연인을 떠올린다. Colline과 Schaunard가 보잘것없는 식사를 들고 오면 네 사람은 banquet, dance와 mock duel을 연기한다. 첫 quadro의 즉흥극과
같은 집단 행동이 Mimì가 돌아오기 직전까지 이어진다.

Musetta가 죽어 가는 Mimì를 데려오자 소란은 곧 멈춘다. Musetta는 귀걸이를 팔아 약과 Mimì가 원하던 muff를 구하고, Colline은 Vecchia zimarra 를 부르며 오래 입은 외투를 전당포에 맡기러 간다. Vecchia zimarra 에서 Colline은 오랫동안 자신을 따뜻하게 해 온 외투에게 작별을 고한다. 친구를 돕는 일이 곧 자신의 장신구와 보온 수단을 포기해 잠깐의 온기를 사는 선택임을 이 행동이 보여 준다. 첫 quadro에서 희곡 원고를 태워 만든 불과 마지막의 외투ㆍ귀걸이ㆍ muff는 모두 가난을 어떤 물건을 포기해야 하는 선택으로 바꿔 보여 준다.

Rodolfo가 보관해 온 pink bonnet을 꺼내면 Quadro II의 선물과 Quadro III의 부탁이 한 물건에 이어진다. 친구들이 방을 나간 뒤 Mimì는 Sono andati? Fingevo di dormire 에서 첫 만남의 촛불과 열쇠, 차가운 손을 다시 말한다. Rodolfo가 열쇠를 먼저 찾고도 숨겼다는 사실을 자신도 알고 있었다고 밝히면서, 첫 만남에서 말하지 않았던 기억이 마지막 대화에 추가된다.

관현악에는 Che gelida manina 와 Sì, mi chiamano Mimì 의 재료가 짧게 돌아온다. Mimì가 첫날 꽃과 봄을 말할 때 나온 Flute의 움직임은 Musetta의 기도 아래에서 다시 나타나고, Rodolfo의 theme도 minor로 변한다. Mimì는 조용히 죽고 Schaunard가 먼저 알아차린다 . 이어 Marcello와 다른 친구들이 죽음을 확인하며, Rodolfo는 마지막에 Mimì의 이름을 부른다. 인물들이 차례로 사실을 알아차리는 순서가 마지막 장면의 시간을 구성한다.

초연과 1898년 definitive version
작품은 1896년 2월 1일 Torino의 Teatro Regio에서 28세의 Arturo Toscanini가 지휘하여 초연되었다 . Cesira Ferrani가 Mimì, Evan Gorga가 Rodolfo를 맡았다. 당시 반응을 ‘초연 실패 ’로 요약하는 것은

부정확하다 . Teatro Regio의 기록 에 따르면 비평은 호평부터 혹평까지 엇갈렸지만 객석은 Puccini와 Toscanini, 출연진에게 긴 박수를 보냈다. Adolf Hohenstein의 초연 무대와 의상 스케치도 Ricordi Archive 에 남아 있어 작품의 최초 시각적 환경을 확인할 수 있다.

초연 뒤 Puccini는 Quadro II에 새 장면과 ensemble lines를 더하고 finale를 조정했으며 , Quadro III에는 7 마디를 추가했다. 이 수정은 1898년 Paris Opéra-Comique 공연과 같은 해 Ricordi가 낸 Nuova edizione con aggiunte dell’autore에 정착했다. 공식 작품 카탈로그 는 1898년 6월 13일 Paris 공연을 definitive version의 첫 공연으로 따로 기록한다. 현행 공연 본문은 이 수정 계열을 따른다.

Ricordi 자료와 아직 나오지 않은 비평판
1896년에 처음 출판된 자료는 Carlo Carignani가 줄인 piano-vocal score(PN 99000)였다. 저자의 추가와 Paris 수정사항을 Italian text에 반영한 세 번째 piano-vocal edition은 1898년에 나왔고, engraved conductor score도 그 무렵 출판되었다 . 오늘날 널리 보이는 408쪽 orchestral score는 1920년 plates(PN 115561)의 계보에 속한다. 1953년 P.R.110은 같은 plates를 사용한 재인쇄로, 현대적인 비평판과는 편집 성격이 다르다.

Ricordi의 Puccini Critical Edition 계획 에서 La bohème 권은 Remaining Editorial Plan에 있으며 아직 출간되지 않았다. Francesco Degrada가 autograph를 대조해 편집한 1988년 Nuova edizione riveduta sull’autografo와 이에 대응하는 대여용 piano-vocal score는 별도로 존재한다. 1920 plates 계열의 판매 총보와 Degrada rental materials는 서로 다른 자료 계보이며, Ricordi OperaLite의 Gerardo Colella 2007 reduced orchestration은 소극장용 편곡이다.

Tempo 자료와 네 quadro의 연결

Library of Congress가 소개하는 Quadro II 자필 단편 에는 출판본에서 촘촘해진 poco rallentando, a

tempo 지시의 일부가 아직 적혀 있지 않다. Puccini의 tempo 전통을 검토한 연구 는 인쇄된 시작 속도와 구절 안의 변화가 역사적 연주에서 함께 작동했다고 설명한다. 자필 단편과 출판본의 차이는 작품의 tempo 정보가 작곡ㆍ출판 과정에서 세분된 사례다.

Quadro II에서는 주요 인물, 상인과 아이들, 합창, pit Orchestra와 banda가 동시에 움직인다. Banda의 행진은 본대와 떨어진 위치에서 접근하도록 기보되어 있으며, 무대 거리와 공연장에 따라 실제 전달 시간이 달라진다. Quadro III의 quartet은 Mimìㆍ Rodolfo의 이별 유예와 Musettaㆍ Marcello의 다툼을 같은 시간에 배치하고, Quadro IV는 네 친구의 놀이에서 Mimì의 귀환으로 급격히 전환한다. 네 quadro의 연결은
반복되는 음악과 사물뿐 아니라 이러한 동시 장면과 전환으로 이루어진다 .

추천 녹음

Arturo Toscanini / NBC Symphony Orchestra and Choruses (1946, RCA 계열
재발매) — Licia Albanese, Jan Peerce, Anne McKnight, Francesco Valentino. 1946년 2월 3

일과 10일 NBC Studio 8H에서 두 차례로 방송한 concert presentation이며, NYPL Toscanini

Legacy와 방송 세션ㆍ cast 자료 에서 일정을 확인할 수 있다. 초연 지휘자가 50년 뒤 남긴 약 1시간 42분의 방송 기록이라는 역사적 위치가 선정 근거다.
Thomas Beecham / RCA Victor Chorus and Orchestra (1956, EMI/RCA) — Victoria de los Ángeles, Jussi Björling, Lucine Amara, Robert Merrill. BBC Music Magazine의 비교

안내 는 이 음반을 중심적인 선택으로 다루며 두 주역의 대화와 ensemble을 높이 평가한다.
독립적인 전문 비교평이 선정 근거를 제공한다.
Antonino Votto / Orchestra e Coro del Teatro alla Scala (1956, EMI) — Maria Callas, Giuseppe di Stefano, Anna Moffo, Rolando Panerai. Warner Classics의 발매 자료 는 참여진과 녹음 정보를 제공하고, Callas의 언어와 인물 표현을 이 발매의 중심으로 소개한다. Callas 가 무대에서는 부르지 않은 Mimì를 남긴 스튜디오 전곡이라는 점도 역사적 특징이다.
Herbert von Karajan / Berliner Philharmoniker (1972, Decca) — Mirella Freni, Luciano Pavarotti, Elizabeth Harwood, Rolando Panerai. Decca booklet은 1972년 10월 9–13 일 Berlin Jesus-Christus-Kirche의 녹음 정보와 참여진을 제공한다. Decca가 남긴 공식 세션
자료가 분명한 스튜디오 녹음이다.
Tullio Serafin / Orchestra e Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia (1959, Decca) — Renata Tebaldi, Carlo Bergonzi, Gianna d’Angelo, Ettore Bastianini, Cesare Siepi. Decca의 공식 발매 자료 는 참여진과 발매 정보를 제공한다. 1950년대 Italian theatre 가수진을 기록한 스튜디오 전곡으로, Beecham과 Votto의 같은 시기 녹음과 함께 비교할 수 있다.
Antonio Pappano / Philharmonia Orchestra (1995, EMI/Warner) — Leontina Văduva, Roberto Alagna, Ruth Ann Swenson, Thomas Hampson, Simon Keenlyside, Samuel Ramey. Warner Classics 발매 자료 와 1995년 8월 Abbey Road 세션 정보 를 통해
참여진과 제작 시기를 확인할 수 있다. 1990년대의 현대 stereo 전곡이라는 녹음사적 위치가 이 목록에서의 역할이다.

주요 자료

Centro Studi Giacomo Puccini 작품 페이지: 작품 형식, 원작, 초연과 편성을 정리한다.

Puccini 공식 작품 카탈로그: 작곡ㆍ초연 자료와 1898년 definitive version을 구분한다.

Puccini 공식 source catalogue 67.E.6: quattro quadri 와 1896ㆍ 1898ㆍ 1920년 자료 계보를 설명한다.
Metropolitan Opera의 제작 안내: Murger의 책과 연극, Mimì와 Francine의 결합, 대본 작업을 다룬다.
Library of Congress Moldenhauer Archive: Quadro II 자필 단편과 출판본의 tempo 지시를 비교한다.
Ricordi Puccini Critical Editions: La bohème 비평판의 미출간 상태를 확인한다.

Tosca

정보

개요
곡명: Tosca, SC 69
작곡가: Giacomo Puccini (1858–1924)
대본: Giuseppe Giacosa와 Luigi Illica, Victorien Sardou의 희곡 La Tosca에 의거
작곡: 1896년 봄 –1899년 10월
초연: 1900년 1월 14일, 로마 Teatro Costanzi, Leopoldo Mugnone 지휘
초연 주역: Ericlea Darclée (Floria Tosca), Emilio De Marchi (Mario Cavaradossi), Eugenio Giraldoni (Il Barone Scarpia)
작품 범위: melodramma in tre atti, 이탈리아어 3막 오페라
극중 시간과 장소: 1800년 6월 17일 아침부터 이튿날 새벽까지, 로마

IMSLP: Tosca, SC 69

Wikipedia: Tosca

Giacomo Puccini의 Tosca는 가수 Floria Tosca, 화가 Mario Cavaradossi, 경찰 수장 Il Barone Scarpia를 중심으로 전개되는 3막 오페라다. 1막은 Chiesa di Sant’Andrea della Valle, 2막은 Palazzo Farnese, 3막은 Castel Sant’Angelo를 무대로 삼으며, 탈옥한 공화파 인물 Cesare Angelotti의 은신에서 시작한 사건이
고문과 살인, 처형으로 이어진다. Giuseppe Giacosa와 Luigi Illica가 Victorien Sardou의 5막 희곡 La Tosca를 이탈리아어 대본으로 각색했고, Puccini가 1896년부터 1899년까지 작곡했다.

극중 사건은 하루가 채 되지 않는 시간에 진행된다. Cavaradossi는 Angelotti의 탈출을 돕고, Tosca는 연인의 행동을 오해하며, Scarpia는 그 오해를 수사에 이용한다. 실제로는 프랑스군이 승리한 Marengo 전투의
소식이 처음에는 오스트리아군의 승전으로 잘못 전해졌다가 2막에서 뒤집히면서 , 세 인물의 사적인 갈등은 로마의 정치적 탄압과 맞물린다.

출판 정보와 자료

Sardou의 La Tosca는 1887년 11월 24일 파리 Théâtre de la Porte-Saint-Martin에서 Sarah Bernhardt 주연으로 초연되었다 . Puccini는 1889년에 공연을 보고 오페라화에 관심을 보였지만, Ricordi가 확보한
작품은 한동안 Alberto Franchetti에게 배정되었다 . Franchetti가 물러난 뒤인 1895년에야 Puccini의 작업이 확정되었고 , Illica와 Giacosa뿐 아니라 Puccini와 Giulio Ricordi도 대본의 문구와 장면 배치에 깊이 관여했다

.

작곡의 종결 시점은 하나의 날짜만으로 설명하기 어렵다. 자필 총보의 마지막에는 1899년 9월 29일 오전 4시 15분에 작품을 끝냈다는 기록이 남아 있지만, 3막 도입부는 10월까지 손질되어 10월 19일에 Ricordi에 도착했다. 작품 카탈로그가 전체 성립 기간을 1896년 봄부터 1899년 10월까지로 적는 까닭이다. 자필 총보는 밀라노의 Archivio Ricordi에 *N.III.5–7*이라는 청구 기호로 보존되어 있으며, 모두 264장이다.

자료	서지와 성격
첫 이탈리아어 피아노·보컬 악보	Carlo Carignani 축약, Ricordi, 1899, n. ed. 103050. 1899년 11월부터 유통할 수 있었고, 판매 광고는 초연 직후에 나왔다.
첫 판각 관현악 총보	Ricordi, 1900, n. ed. 103378. 저작권 표시는 1899년이지만 실제 제작과 출판은 1900년에 이루어졌다.
작곡가 감독 총보	Ricordi, 1924, n. ed. 119160. Puccini가 생전에 마지막으로 교정쇄를 확인하고 수정 사항을 보낸 총보다.
Roger Parker 공연판	원자료를 새로 대조한 관현악 총보, Ricordi, 1990, n. ed. 135428. 1995년 피아노·보컬 악보 n. ed. 135431이 이를 따른다.
Tosca 1900	Roger Parker 편집, Ricordi, 2019, NR 141751. 로마 초연 리허설 무렵의 초기 상태를 복원한 대여용 판본이다.

1924년 총보는 흔히 연주되는 후기 텍스트를 이해하는 중요한 기준이다. Puccini가 보낸 수정은 주로 관현악법, 셈여림, 표현과 아고긱을 다듬는 소규모 교정이었다. 1990년 Parker판은 공연을 위한 실용판의 성격이 강하다. 후기 상태의 *Tosca*를 대상으로 삼은 완전한 비평판은 2026년 9월 현재 Ricordi의 남은 편집 계획에 들어 있다.

소요 시간

음악만 연주하면 대체로 약 115–125분이 걸린다. New National Theatre Tokyo의 2024년 공연은 1막 50분, 2막 45분, 3막 30분으로 안내했으며, 25분씩 두 차례 쉬어 총 2시간 55분이었다. 지휘의 템포와 휴식 길이에 따라 전체 공연은 보통 약 2시간 50분에서 3시간 5분 사이에 놓인다.

- **Atto I:** 약 45–50분
- **Atto II:** 약 42–45분
- **Atto III:** 약 28–35분

편성

Personaggio	Voce	극중 위치
Floria Tosca, celebre cantante	Soprano	Cavaradossi의 연인이자 유명한 가수
Mario Cavaradossi, pittore	Tenore	Angelotti의 탈출을 돕는 화가
Il Barone Scarpia, capo della polizia	Baritono	로마의 경찰 수장
Cesare Angelotti	Basso	탈옥한 공화파 인물

Personaggio	Voce	극중 위치
Il Sagrestano	Baritono	*Sant’Andrea della Valle*의 성당지기
Spoletta, agente di polizia	Tenore	Scarpia의 부하
Sciarrone, gendarme	Basso	Scarpia의 부하
Un carceriere	Basso	3막의 간수
Un pastore	Ragazzo soprano	3막 새벽에 무대 밖에서 노래하는 소년

합창은 *Fanciulli*, *Soprani I–II*, *Contralti*, *Tenori I–II*, *Bassi*로 이루어진다 . 1막의 성당 군중과 *Te Deum*에는 대규모 합창이 필요하지만 , 3막의 *Un pastore*는 멀리서 혼자 노래하는 별도의 소년 성부다 .

Gruppo	Strumenti
Legni	Flauti 3 (II–III anche Ottavino); Oboi 2; Corno inglese; Clarinetti 2; Clarinetto basso; Fagotti 2; Controfagotto
Ottoni	Corni 4; Trombe 3; Tromboni 3; Trombone basso
Percussioni, tastiere e arpa	Timpani; Triangolo; Tamburo; Tam-tam; Gran cassa; Piatti; Carillon; Celesta; Campanelli; Arpa
Archi	Archi
sul palco	Flauto; Viola; Arpa; Corni 4; Tromboni 3; Campane; Organo; Tamburi 2; Fucili; Cannone

`Flauti 3 (II–III anche Ottavino)`는 플루트 연주자 세 명 가운데 제 2·제 3주자가 Ottavino를 겸한다는 뜻이다 . 피콜로 두 대와 플루트 세 대를 별도 인원으로 합산해서는 안 된다 . `sul palco`에 적힌 악기와 효과음은 피트의 주 관현악단과 구분되는 무대 내부 또는 원거리 음향이다 . 실제 공연에서는 공연장 구조와 연출에 따라 이 소리들을 무대 위 , 무대 뒤 , 객석 주변 등에 배치할 수 있다 .

다섯 막의 역사극을 하루의 비극으로 바꾸다

세 장소만 남긴 각색

Sardou의 원작은 5막 6장에 23명의 인물이 등장하는 역사극이었다 . 오페라는 인물을 9명으로 줄이고 , 원작의 두 막과 Cavaradossi의 별장 장면을 실제 무대에서 제외했다 . 그 결과 관객은 *Sant’Andrea della Valle*의 넓은 성당 , *Palazzo Farnese* 안 Scarpia의 방 , *Castel Sant’Angelo*의 처형장을 차례로 보게 된다 . 별장은 Angelotti의 은신처로 계속 언급되지만 , 인물들이 그곳에 도착하는 장면은 나타나지 않는다 .

각색 과정에서 정치와 문화에 관한 긴 설명은 줄어들었고 , 서로 다른 장소에서 벌어지던 원작의 사건은 세 주인공이 직접 충돌하는 장면으로 다시 배치되었다 . 한편 1막에서 Tosca가 그림 속 여인의 눈동자 색을 문제 삼으며 질투하는 대목처럼, Puccini가 장면을 늘려 달라고 요구한 사례도 있다. Tosca의 의심은 Scarpia에게 수사의 단서가 되고, Cavaradossi의 침묵은 고문을 부르며, Scarpia의 거래는 살인과 처형으로 되돌아온다 .

Marengo의 소식이 바꾸는 권력 관계
역사상의 Marengo 전투는 1800년 6월 14일에 벌어졌고, 초반에 밀리던 프랑스군이 반격하여 승리했다. 오페라는 전투가 끝난 뒤인 6월 17일을 배경으로 삼되, 승패가 뒤집힌 과정에서 두 개의 상반된 소식을 끌어낸다. 1막에서는 오스트리아군이 이겼다는 오보가 성당에 전해져 축하 행사가 준비된다. 2막에서는 Bonaparte의 실제 승리 소식이 들어오고, 고문을 받은 Cavaradossi가 Vittoria! 라고 외친다.

같은 전황이 장면마다 전혀 다른 결과를 낳는다. 첫 소식은 성당의 Te Deum과 궁정 축하 음악을 가능하게
하고 Scarpia의 권력이 견고하다는 인상을 준다. 두 번째 소식은 Cavaradossi에게 희망을 주지만, 그가
정치적 입장을 공개하게 만들어 처형 명령을 앞당긴다. 다만 두 전보가 로마에 도착한 구체적인 시각까지 모두 역사적 사실로 볼 수는 없다. Puccini와 대본가들은 전투의 반전을 개인의 생사와 맞물리도록 극중 시간표로 재구성했다 .

세 막이 멈추지 않고 진행되는 방식

Atto I: Chiesa di Sant’Andrea della Valle

막이 오르기 전에 관현악은 Scarpia와 결부되는 강한 세 화음을 먼저 들려준다. Scarpia는 한동안 등장하지 않지만, 그의 음향은 관객이 보게 될 성당의 세계보다 앞서 작품을 연다. 곧 Angelotti가 Castel Sant’Angelo 에서 탈출해 Attavanti 예배당으로 숨어들고, 프레스코를 그리러 온 Cavaradossi가 그를 발견한다. Cavaradossi는 친구에게 음식과 자신의 별장 열쇠를 주며 탈출을 돕는다.

Il Sagrestano가 퇴장한 뒤 Cavaradossi는 Recondita armonia 를 부른다. 아리아는 그림의 모델인
Marchesa Attavanti와 Tosca의 서로 다른 외모를 나란히 놓고, 뒤이어 나타나는 Tosca의 질투에 필요한
정보를 미리 준다. Tosca가 예배당에서 나온 Cavaradossi의 목소리를 듣고 다른 여자를 의심하자, 그는 저녁 약속을 확인하고 그녀를 달랜다. 그러나 Tosca는 그림 속 푸른 눈을 자신의 검은 눈으로 고쳐 달라고 요구한다

.

Angelotti의 탈옥을 알리는 대포가 울리고 두 남자가 떠난 뒤, 성당 안의 활기는 잘못 전해진 오스트리아군
승전 소식으로 커진다. 이때 Scarpia가 들어와 Attavanti의 부채와 빈 음식 바구니를 찾아낸다. 그는 부채를 Tosca에게 보여 주어 질투를 되살리고, Tosca의 뒤를 밟게 한다. 종교 행렬과 군중이 Te Deum 을 부르는 동안 Scarpia는 Tosca를 차지하고 Cavaradossi를 제거하려는 계획을 말한다. 합창의 공적 의식과 한 인물의
사적인 욕망이 같은 음악적 시간 안에서 겹치며 1막이 끝난다.

Atto II: Palazzo Farnese

2막의 장소는 Scarpia의 방 하나지만, 무대 밖에서는 오스트리아 승리를 축하하는 연회가 열린다. Tosca의 노래와 궁정 음악이 먼 곳에서 들리는 사이, Scarpia는 Cavaradossi를 심문한다. Spoletta는 별장에서 Angelotti를 찾지 못하고 Cavaradossi만 붙잡아 왔다. Cavaradossi가 은신처를 말하지 않자 Scarpia는 그를 옆방으로 보내 고문하고, Tosca가 연인의 비명을 직접 듣게 한다.

Tosca가 우물 속 은신처를 털어놓자 고문은 멈추지만 상황은 나아지지 않는다. Cavaradossi는 Tosca가 비밀을 말했다는 사실을 알고 그녀를 책망한다. 바로 그때 Bonaparte의 승리가 확인되고, Cavaradossi가 Vittoria! 라고 외치자 Scarpia는 그를 처형하라고 명령한다. 전황의 반전은 해방의 소식인 동시에 사형을 재촉하는 계기가 된다.

Scarpia는 Cavaradossi의 목숨을 살리는 대가로 Tosca를 요구한다. 이 거래가 진행되는 한가운데서 Tosca 는 Vissi d’arte 를 부르며 자기 삶과 신앙을 되묻는다. Tosca 역을 부른 Joyce El-Khoury는 2막의 두꺼운 관현악을 통과할 힘과 이 아리아의 친밀한 표현이 한 역할 안에 함께 필요하다고 설명했다. 성악가는 Scarpia 와 맞서는 장면의 투사력에서 곧바로 혼잣말에 가까운 집중으로 전환해야 한다.

Scarpia가 형식뿐인 총살과 통행증을 약속하자 Tosca는 테이블 위의 칼을 발견한다. Scarpia가 통행증을
쓰는 동안 Tosca는 포도주잔을 들었다가 칼을 보고 조심스럽게 손을 뻗는다. 이때 Andante sostenuto로 바뀐 관현악에서 바이올린과 비올라는 한 현으로 선율을 연주한다. Tosca는 통행증을 쓴 Scarpia가 다가오자 그를 찌른다. 살인 뒤에는 낯설 만큼 고요한 시간이 찾아온다. Tosca는 죽음을 확인하고, 시신 곁에 촛불과 십자가를 놓은 뒤 통행증을 챙겨 방을 떠난다.

Atto III: Castel Sant’Angelo
네 대의 호른이 3막의 새벽을 열고, 무대 밖 목동 소년의 노래와 로마의 여러 종이 뒤따른다. 처형장과 도시의 일상이 동시에 깨어나는 동안 Cavaradossi는 간수에게 반지를 주고 Tosca에게 마지막 편지를 쓰려 한다. 편지는 E lucevan le stelle 로 바뀐다. 그는 별빛과 정원의 냄새, Tosca의 모습을 떠올리지만 , 회상의
끝에서 자신이 삶을 사랑했다는 사실을 깨닫는다.

Tosca는 통행증을 들고 나타나 Scarpia를 죽였다고 알린다. 두 사람은 총살이 위장된 것이며 Cavaradossi가 실감 나게 쓰러진 뒤 함께 달아날 수 있다고 믿는다. O dolci mani 에서 살인을 저지른 Tosca의 손을 바라보는 Cavaradossi의 노래와 이어지는 두 사람의 기대는, 관객이 이미 Scarpia의 명령을 의심하도록 만들어진
상황에서 진행된다. 탈출을 상상하는 두 사람과 파국을 예상하는 관객 사이의 정보 차이는 갈수록 커진다.

총살대가 발사하고 Cavaradossi가 쓰러지자 Tosca는 병사들이 떠날 때까지 기다린다. 그러나 총탄은
실탄이었고 , Scarpia는 약속을 지키지 않았다. Tosca가 죽음을 확인하는 사이 Scarpia의 시신이
발견되었다는 소식이 처형장에 닿는다. Spoletta와 병사들이 다가오자 Tosca는 성벽에서 몸을 던진다. 관현악은 E lucevan le stelle 의 선율을 큰 음향으로 되돌리며 막을 닫는다. Scarpia는 이미 죽었지만, 그가 남겨 둔 명령은 마지막 사건까지 실행된다.

피트 밖의 소리가 만드는 로마

Te Deum의 여러 거리

Tosca의 관현악 편성에는 피트에서 연주하는 악기와 별도로 종, 오르간, 무대 금관, 북, 총성과 대포가 적혀 있다. 이 악기들은 같은 건물 안팎에 놓인 서로 다른 공간을 소리로 구분한다. 1막 피날레에서는 성당의 종과 오르간, 행렬의 합창이 공적인 예식을 이루고, Scarpia의 독백은 그 집단음 속에서 지속된다. Maurizio Benini 는 이 장면에서 합창과 Scarpia, 성스러운 음향과 세속적인 욕망이 동시에 진행된다는 점을 강조했다.

공연장은 악보의 공간 관계를 각기 다른 방식으로 구현한다. Metropolitan Opera의 한 프로덕션은 오르간, 대형 종과 큰북을 무대 한쪽에 모아 실제 음향원으로 사용했다. 이 배치는 해당 프로덕션의 선택이다. 관객은 Scarpia의 방이나 성당을 눈으로 보는 동시에, 보이지 않는 행사와 군사 신호가 어느 방향과 거리에서
들려오는지도 경험한다.

3막의 종이 펼치는 도시 공간
3막 전주곡에 쓰인 목동의 로마 방언 가사와 종의 구성은 작곡 말기에야 정리되었다 . 종은 새벽이라는 시각을 알려 주는 동시에, 각기 다른 교회의 소리가 겹치는 도시의 범위를 처형장 너머로 넓힌다. 정확한 음높이와
원근을 재현하려면 공연장마다 별도의 기술적 판단이 필요하다.

Daniel Harding은 2024년 Accademia Nazionale di Santa Cecilia의 공연을 준비하면서 로마 교회의 실제 종을 새로 녹음했다. 그는 서로 미세하게 어긋난 종의 음높이를 매끈하게 보정하지 않고 보존한 채 녹음된
소리를 연주회장 주변의 디지털 음향과 합쳤다. Harding의 방식은 이 프로덕션에 해당하는 해법이다. 무대 밖 소리를 실제 악기, 녹음, 전자 음향 가운데 무엇으로 구현하느냐에 따라 관객이 느끼는 도시의 크기와 거리가 달라진다.

서로 다른 Tosca를 들려주는 판본

1924년 총보와 공연 관행
초연 뒤 Puccini는 작품의 세부를 계속 수정했고, 1924년에는 새 Ricordi 총보의 교정쇄를 검토해 수정 사항을 보냈다. 이 판의 변화는 대부분 악기법과 표현, 셈여림을 조정한 것이므로 작품 전체를 다시 쓴 ‘전면 개정판 ’ 으로 부르는 것은 부정확하다 . 또한 1909년 무렵의 프랑스어 공연판에 보이는 여러 짧은 삭제와 리듬 변경은 Puccini의 승인 여부가 모두 명확하지 않으며, 뒤의 작곡가 감독 이탈리아어 판본에도 일괄적으로 들어가지 않았다.

공연에서 익숙하게 들리는 컷은 서로 다른 시기의 인쇄본과 극장 관행에서 왔다. 지휘자와 제작진은 사용하는 총보와 파트보의 출처, 특정 삭제가 인쇄본에 들어온 시점, 극장의 전통을 구분해야 한다. 1924년판은 Puccini 가 마지막으로 감독한 인쇄 총보이며, 현대의 자료 연구는 그 뒤에 발견되거나 재평가된 원자료까지 함께 다룬다.

2019년 Tosca 1900이 되돌린 장면

Ricordi의 2019년 Tosca 1900은 자필 총보와 첫 피아노ㆍ보컬 악보를 대조하여 로마 초연 리허설 무렵의 상태를 공연할 수 있게 만든 판본이다. 통상 연주되는 후기 텍스트와 달리, 마지막 E lucevan le stelle 회상에 Tosca의 성악 선율이 함께하며 관현악 종결도 더 길다. 2막에서 Tosca가 Quanto? Il prezzo 라고 묻는 대목도 후기판의 quasi parlato보다 선율적인 형태를 취한다.

초기판과 후기판은 Puccini가 작업한 서로 다른 시기의 텍스트다. 출판사는 Tosca 1900을 최종 상태가 아닌 독립된 초기판으로 규정한다. 이 판은 Puccini가 리허설과 상연을 거쳐 무엇을 줄이고 바꾸었는지 들려주며, 후기판은 그가 생전에 승인한 수정의 결과를 담는다. 두 텍스트를 비교하면 첫 공연 전후에 작품을 무대에
맞추어 고친 과정을 확인할 수 있다.

녹음 매체가 만든 두 개의 극장

Victor de Sabata / Orchestra e Coro del Teatro alla Scala di Milano (1953, EMI)

Maria Callas가 Tosca, Giuseppe di Stefano가 Cavaradossi, Tito Gobbi가 Scarpia를 맡았고, Victor de Sabata가 La Scala의 합창단과 관현악단을 지휘했다. Walter Legge가 제작한 모노 녹음은 1953년 8월 Teatro alla Scala에서 열흘에 걸쳐 완성되었다 . 미국 의회도서관은 이 음반을 2019 National Recording Registry 선정작으로 발표했으며 , 공식 발표일은 2020년 3월 25일이다.

이 음반의 영향력에는 제작 방식도 큰 몫을 했다. 제작진은 객석을 비우고 피트 위에 바닥을 만들어 성악가와 합창을 앞으로 옮겼으며, 관현악단을 객석에 배치했다. Tosca의 첫 Mario! 와 Scarpia를 죽인 뒤의
장면에서는 마이크와의 거리, 반복 녹음과 배우의 이동을 이용해 무대 행동을 소리로 조직했다. 모노 음향
안에서도 말의 방향과 인물 사이의 거리를 분명히 만들려 한 제작 방식이 Callas와 Gobbi의 언어 중심 연기, de Sabata의 빠듯한 극적 진행과 결합한다.

Herbert von Karajan / Wiener Philharmoniker (1962, Decca)

Leontyne Price, Giuseppe di Stefano, Giuseppe Taddei가 주역을 맡았고, Wiener Philharmoniker와 Wiener Staatsopernchor가 참여했다. Herbert von Karajan이 지휘한 이 녹음은 1962년 9월 빈 Sofiensaal 에서 제작되어 1963년에 발매되었다 . John Culshaw가 제작하고 Gordon Parry가 녹음을 담당했으며 , 총성과 종을 비롯한 효과음은 별도의 세션에서도 수록했다.

1953년 음반이 말과 행동의 밀도를 좁은 모노 공간에 새겼다면, 1962년 음반은 스테레오의 폭과 원근을 적극적으로 사용한다. Price의 긴 호흡과 풍부한 음색, Taddei의 Scarpia, Wiener Philharmoniker의 관현악 색채가 Culshaw의 공간 설계 안에서 들린다. Edward Greenfield는 1963년 비평에서 종소리와 Te Deum 의 원근, 넓은 다이내믹을 높이 평가하면서도 Price의 인물 장악력을 Callas와 비교해 선을 그었다. 두 음반은
무대 행동을 좁고 치밀한 모노 공간에 담는 방법과 넓은 스테레오 공간에 펼치는 방법을 각각 보여 준다.

주요 자료

작품사ㆍ원작ㆍ판본

Centro Studi Giacomo Puccini: Tosca 작품 카탈로그
Centro Studi Giacomo Puccini: 작곡과 판본의 주석
Centro Studi Giacomo Puccini: 자필 총보와 Ricordi 판본 서지
Centro Studi Giacomo Puccini: 이탈리아어 작품 카드와 편성
Centro Studi Giacomo Puccini: Tosca 연구ㆍ공연 자료
Bibliothèque nationale de France: Sardou의 La Tosca 공연 기록 Casa Ricordi: Puccini 비평판 현황
Casa Ricordi: Roger Parker 편집 Tosca 1900

줄거리ㆍ음악ㆍ공연

Metropolitan Opera: Tosca 교육 자료
Boston Symphony Orchestra: Helen Greenwald의 Tosca 해설
New National Theatre Tokyo: 2024년 공연과 상연 시간
New National Theatre Tokyo: Maurizio Benini 인터뷰
New National Theatre Tokyo: Joyce El-Khoury 인터뷰
EL PAÍS: Daniel Harding의 로마 종 녹음과 공연

녹음

Library of Congress: 1953년 de Sabata 녹음 해설
Library of Congress: 2019 National Recording Registry Warner Classics: 1953년 de Sabataㆍ Callas 녹음
King’s College London CHARM: Decca 녹음 세션 서지
Decca Classics: 1962년 Karajanㆍ Price 녹음
Herbert von Karajan Institute: Karajan의 Tosca

Madama Butterfly

정보

개요
곡명: Madama Butterfly, SC 74
작곡가: Giacomo Puccini (1858–1924)
대본: Luigi Illica·Giuseppe Giacosa. John Luther Long의 단편과 David Belasco의 희곡을 주요 극적 원천으로 삼았다.
작곡 ·개정: 원판 1901년 여름 1903년 12월 27일, 1904년 13월 수정, 1907년 2월까지 추가 개정
초연: 1904년 2월 17일, Milan Teatro alla Scala. Cleofonte Campanini 지휘, Rosina Storchio(Cio-Cio-San), Giovanni Zenatello(Pinkerton) 등
작품 유형: 이탈리아어 전막 오페라. 1904년 초연 원판은 2막이었고, 파리판과 현대 공연 안내는 흔히 3 막으로 표기한다.

IMSLP: Madama Butterfly, SC 74

Wikipedia: Madama Butterfly

Giacomo Puccini의 Madama Butterfly는 Cio-Cio-San의 결혼과 3년의 기다림, Pinkerton의 귀환과 아이를 둘러싼 결말을 그린 전막 오페라다. 작품은 라 스칼라의 2막 원판에서 브레시아 개정판과 파리 ·뉴욕판을 거쳐 현재의 3막 공연 관행으로 이어졌다. 현대 공연에서의 막 이름과 세부 음악은 사용하는 판본에 따라 달라질 수 있다.

원천과 작곡 과정

Puccini는 John Luther Long의 1898년 단편과 David Belasco의 1900년 희곡으로 이어지는 이야기에
관심을 갖게 되었고, 1900년 런던에서 Belasco의 무대극을 본 뒤 오페라를 구상했다. Illica와 Giacosa가 대본을 완성했으며 , 공식 작품목록은 원판 작업을 1901년 여름부터 1903년 12월 27일까지로 기록한다. 1904년 초연 뒤의 수정은 별도 작업으로 1907년 2월까지 이어졌다.

Metropolitan Opera와 Opéra national de Paris의 프로그램은 Puccini가 일본 대사 부인 Hisako Oyama, 일본 극단과 배우 Sadayakko에게서 일본의 선율과 무대 감각을 접했다고 설명한다. 이러한 자료는 작곡가가 일본을 상상하고 소리를 찾은 과정을 보여 주지만, 특정 선율이 일본 민요를 정확히 인용했다는 증거로 확대할 수는 없다.

판본과 출판

1904년 2월 17일 라 스칼라 초연은 제 2막이 길게 이어지는 원판으로 공연되었고 , 반응이 참담하자 Puccini가 이를 철회했다. 1904년 5월 28일 브레시아 Teatro Grande의 nuova edizione 에서는 제 2막을 Parte prima 와 Parte seconda 로 나누고, 절단 ·삽입 ·성악 선율과 오케스트레이션을 고쳤다. 이 판에서 Pinkerton과 Sharpless의 대화가 바뀌고 Addio, fiorito asil 이 들어왔다.

1906년 12월 28일 파리 Opéra-Comique에서는 프랑스어 drame lyrique en trois actes가 초연되었다 . Albert Carré의 제안과 Puccini의 협의가 반영되었고 Kate Pinkerton 장면을 포함한 수정이 더해졌다. 1907 년 2월 11일 Metropolitan Opera의 새 이탈리아어판은 공식 카탈로그에서 2막을 두 부분으로 나눈 형태로 표기되며, 같은 해 Ricordi 제 3 이탈리아판과 전곡 총보 (PN 111378)가 초기 표준판의 근거가 되었다.

Ricordi 자필 총보는 386장으로, 라 스칼라 원판 전체가 아니라 초연 직후 수정과 브레시아판 텍스트를 함께 보존한다. 1983년 Julian Smith 복원 총보와 1995년 Michael Kaye Performing Edition은 사라진 자필 페이지와 후대에 발견된 자료를 모두 반영하지 못했으므로 , 두 판을 실제 초연판과 동일한 것으로 취급하지 않는다.

소요 시간

Opéra national de Paris는 이탈리아어 3막 공연을 인터미션 포함 약 3시간으로 안내했고, Metropolitan Opera의 2024년 프로그램도 13시부터 16시까지의 3막 공연을 제시한다. 판본, 절단, 언어, 막간과 지휘자의 템포에 따라 음악 시간은 달라지므로 ‘약 3시간 ’은 현대 극장 공연의 대표 사례로 이해하는 것이 적절하다.

편성

성악 배역과 합창

Cio-Cio-San — soprano
Pinkerton — tenor
Suzuki — mezzo-soprano
Sharpless — baritone
Goro — tenor
Bonze — bass
Prince Yamadori — tenor 또는 baritone
Kate Pinkerton — mezzo-soprano
Imperial Commissioner와 Registrar — 남성 성부
Cio-Cio-San의 아이, 가족 ·친척 ·친구 ·하인 — 무대 인물
혼성합창 — 친척의 입장과 Coro a bocca chiusa 등에서 참여

관현악과 무대 악기

목관: 플루트 3(제 3 플루트는 피콜로 겸용), 오보에 2, 잉글리시 호른, 클라리넷 2, 베이스 클라리넷,
바순 2
금관: 호른 4, 트럼펫 3, 트롬본 3, 베이스 트롬본
타악 ·건반: 팀파니, 트라이앵글 , 탬버린, 탐탐, 베이스드럼 , 키드 글로켄슈필 , 일본식 종과 벨
그 밖의 악기: 하프, 현악

무대 위 ·뒤: 작은 종, 튜블러 벨, 비올라 다모레, 새 휘슬, 탐탐과 저음 탐탐

Centro Studi Giacomo Puccini와 IMSLP의 파트 목록은 무대 뒤의 종 ·벨과 비올라 다모레를 관현악 본체와 따로 표시한다. 판본과 공연 도면에 따라 실제 배치와 파트 분할이 달라질 수 있으며, 합창의 위치도 무대 밖 또는 장면 안으로 조정된다.

3막 공연의 줄거리와 대표 장면
현대 3막판의 막 구분은 1904년 원판의 2막 구조와 다르다. 아래의 막 이름은 파리판과 오늘날 극장 안내에서 널리 쓰이는 표기이며, Un bel dì, vedremo, Humming Chorus, Addio, fiorito asil 의 위치는 판본의 분할을 함께 고려해야 한다.

제 1막: 결혼과 종교적 단절

Nagasaki 언덕의 집에서 미국 해군 장교 Pinkerton은 집과 결혼을 계약처럼 다루고, Cio-Cio-San은 이를 자신의 삶 전체를 바꾸는 혼인으로 받아들인다 . 친척과 관리들이 모인 자리에서 그녀가 개종했다는 사실이 드러나자 Bonze가 저주하고 가족들은 등을 돌린다. Dovunque al mondo 의 미국적 소재와 Vogliatemi bene 사랑의 이중창을 지나 두 사람은 결혼한다. 첫 막의 음악과 대사는 같은 결혼을 서로 다른 약속으로 이해하는 인물들을 배치한다.

제 2막 또는 제 2막 전반: 3년의 기다림

Pinkerton이 떠난 뒤 Cio-Cio-San은 그가 돌아온다는 말을 믿고 Suzuki와 집을 지킨다. Sharpless가 편지를 읽으려 하지만 Goro와 Prince Yamadori가 끼어들고, Cio-Cio-San은 미국인 남편과 아이의 존재를 내세워
재혼 제안을 거부한다. Un bel dì, vedremo 는 항구의 배와 언덕길, 재회의 순간을 그녀의 상상 속 장면으로 펼친다. Gran Teatre del Liceu의 음악 해설은 이 아리아가 3/4에서 2/4로 바뀌고 andante calmo 에서 점차 움직임과 열정을 얻는다고 설명한다.

Pinkerton의 배가 항구에 나타나자 Cio-Cio-San과 Suzuki는 집을 꽃으로 꾸미고 밤을 새운다. Coro a bocca chiusa 또는 Humming Chorus는 무대 밖의 말 없는 합창으로 이 철야를 이어 가며, 브레시아판에서는 이
합창 뒤가 제 2막 두 부분의 경계가 된다.

제 3막 또는 제 2막 후반: 귀환과 결말

다음 아침 Pinkerton은 미국인 아내 Kate와 Sharpless를 데리고 나타난다. 그는 아이를 데려가려 하지만 Cio-Cio-San과 직접 대면하지 못하고 집을 떠난다. 브레시아판 이후의 Addio, fiorito asil 은 Pinkerton의
후회를 드러내는 짧은 아리아로, 라 스칼라 원판부터 있던 고정 번호가 아니다.

Cio-Cio-San은 아이를 넘기기로 한 뒤 아버지의 단검을 들고 자결한다. Liceu의 해설은 죽음 뒤의 andante energico 코다가 일본 선율에 바탕을 둔다고 설명한다. 마지막에는 Pinkerton의 호출이 들리지만, 그의
목소리는 이미 닫힌 선택을 되돌리지 못한다.

연주와 무대 조건

2024 Metropolitan Opera Xian Zhang 3 Anthony Minghella .

2024 Met Asmik Grigorian Cio-Cio-San 15 Puccini . Angela Gheorghiu 2 .

Royal Opera 2022 (ESEA) · 1904 . Puccini .

2 1914 .

1921 Carlo Sabajno La Scala , 1929 Lorenzo Molajoli La Scala, 1929~1930 Sabajno , 1939 Oliviero De Fabritiis , 1951 Alberto Erede Santa Cecilia, 1954 Gianandrea Gavazzeni . , 1921 ‘ ’ .

Maria Callas·Nicolai Gedda·Lucia Danieli·Mario Borriello Herbert von Karajan 1955 La Scala Naxos Historical 8 16 ~~Columbia 33CX 1296~~1298 . 1974 Mirella Freni·Luciano Pavarotti·Christa Ludwig Karajan·Vienna Philharmonic . 1955 .

- Centro Studi Giacomo Puccini — *Madama Butterfly*: , , , 1904 , 1906 , 1907 .
- Puccini Catalogue of Works — *Madama Butterfly*: · · ·.
- Puccini Catalogue — sources and editions: , Ricordi , · · 1983/1995 .

Metropolitan Opera — 2023–24 program: 줄거리, 현대 3막 공연 시간, 초연 실패와 개정의 계보, 대표 번호와 문화적 수용을 확인했다.
Opéra national de Paris — Madama Butterfly: 3막 이탈리아어 공연과 인터미션 포함 약 3시간, Long·Belasco 계보를 확인했다.
Gran Teatre del Liceu — 2024/25 programme: 전주, Un bel dì, Humming Chorus와 결말 코다에 관한 음악 해설을 확인했다.
Xian Zhang interview, Playbill/Met: 2024년 Met 공연에서 가수에게 공간을 주는 지휘와 제 3막 페이싱에 관한 직접 발언을 확인했다.
Asmik Grigorian interview, AP News: Cio-Cio-San의 나이 ·음색 접근과 두꺼운 관현악 위 투사에 관한 직접 발언을 확인했다.
Royal Opera — The Evolution of Butterfly: 2022년 리바이벌의 ESEA 자문, 옐로페이스 제거와 현대 제작 성찰을 확인했다.
Naxos Historical — Callas/Karajan 1955 booklet: 1955년 La Scala 녹음 세션, 출연진과 초발매 정보를 확인했다.
Karajan archive — Maria Callas: Callas·Karajan 녹음의 역사적 수용 자료를 대조했다. Madama Butterfly discography: 1921년부터 이어지는 초기 ·역사적 전곡 녹음 목록을 교차 확인했다.

La fanciulla del West

정보

Giacomo Puccini, La fanciulla

del West

개요
곡명: La fanciulla del West
작곡가: Giacomo Puccini (1858–1924)
대본: Guelfo Civinini와 Carlo Zangarini, David Belasco의 희곡 The Girl of the Golden West에 기초 작곡: 1907년 말 ~1910년 7월
초연: 1910년 12월 10일, Metropolitan Opera, Arturo Toscanini 지휘
장르: 3막 이탈리아어 오페라
이 글의 범위: 전곡의 세 막, 주요 배역과 장면, 편성, 초연 및 판본 문제를 다룬다.
IMSLP: La fanciulla del West

Wikipedia: La fanciulla del West

La fanciulla del West는 Giacomo Puccini가 David Belasco의 희곡을 바탕으로 쓴 이탈리아어 3막 오페라다. 이 글은 전곡을 다루며, 1849~1850년 캘리포니아 골드러시의 광산촌에서 술집을 운영하는 Minnie와 산적 Ramerrez의 정체를 숨긴 Dick Johnson, 그리고 보안관 Jack Rance의 관계가 중심 사건을 이룬다. 제 1막은 Polka Saloon의 광부 공동체, 제 2막은 눈 내리는 Minnie의 산장과 포커 승부, 제 3막은 Johnson의 체포와 구출을 차례로 다루며, 독립 아리아의 배열보다 대화와 관현악, 무대 밖 소리가 세 막을 이어 간다.

출판 정보와 자료

Puccini는 1907년 1월 뉴욕에서 Belasco의 희곡을 본 뒤 이 소재를 오페라로 만들기로 했고, Ricordi가 판권을 확보했다. Ricordi는 먼저 Carlo Zangarini를 대본 작업에 참여시킨 뒤 Guelfo Civinini를 합류시켰으며 , Puccini는 1907년 말 작곡을 시작했다. 1908년 가을에는 가정부 Doria Manfredi의 죽음과 그에 따른 가족 문제가 작업을 중단시켰고 , 작품은 1910년 7월에 완성되었다 .

1910년 12월 10일 Metropolitan Opera 초연작 Emmy Destinn이 Minnie, Enrico Caruso가 Dick Johnson, Pasquale Amato가 Jack Rance를 맡았다. Arturo Toscanini가 지휘했다. David Belasco가 연출을 맡았다. Met 역사상 최초로 미국 작곡가 작품이 세계 초연된 사례였다. 이 작품은 이후 Met 레퍼토리에 꾸준히 포함되었다.

이후 1911년 6월 12일 이탈리아 Teatro Costanzi에서 이탈리아어 초연이 열렸다. Ricordi가 Puccini의 작품을 이탈리아 무대에 올린 것이다. 이 공연은 이탈리아 관객에게 큰 화제가 되었다.

등장인물

인물	음역	초연 캐스팅
Minnie	소프라노	Emmy Destinn
Dick Johnson / Ramerrez	테너	Enrico Caruso
Jack Rance	바리톤	Pasquale Amato
Nick	테너	Dick Johnson
Ashby	베이스	David Belasco

편성

무대 위 : Minnie(소프라노), Dick Johnson/Ramerrez(테너), Jack Rance(바리톤), Nick(테너), Ashby(베이스) 외 남성 합창.
무대 뒤 : 여성 합창.
관현악 : piccolo(피콜로), 3 flutes(플루트 3), 3 oboes(오보에 3), English horn(잉글리시 호른), 3 clarinets(클라리넷 3), bass clarinet(베이스 클라리넷), 3 bassoons(바순 3), contrabassoon(콘트라바순), 4 horns(호른 4), 3 trumpets(트럼펫 3), 3 trombones(트롬본 3), bass trombone(베이스 트롬본), 2 harps(하프 2), celesta(첼레스타), glockenspiel(글로켄슈필), timpani(팀파니), bass drum(큰북), cymbals(심벌즈), snare drum(작은북), triangle(트라이앵글), tam-tam(탐탐), strings(현악)
무대 밖 관현악 : tubular bells(튜블러 벨), wind machine(바람 기계), harp(하프), Fonica 외 효과음.

Fonica는 초연 당시 Puccini가 직접 고안한 효과음 장치였다. 이 장치는 이후 대부분 생략되었다. 현재는 일반 타악기 조합으로 대체하여 연주한다.

줄거리

제1막 : Polka Saloon

막이 오르면 Polka Saloon의 술집 안이다. Jake Wallace가 기타를 연주하며 노래하고 있다. Minnie가 등장하여 손님들에게 술을 따른다. 이때 Jack Rance가 Minnie에게 구애하지만, Minnie는 이를 거절한다. Dick Johnson과 Ramerrez가 차례로 등장하여 Minnie에게 말을 건넨다. Rance와 Johnson은 서로 경계한다.

제2막 : Minnie의 집

Johnson은 총상을 입은 채 Minnie의 산장으로 숨어 들어온다. 눈보라와 지붕을 두드리는 소리, 밖에서 들리는 총성은 좁은 실내와 포위된 산악 지대를 이어 준다. Rance가 피를 따라 산장에 도착하자 Minnie는 Johnson의 목숨을 걸고 포커 승부를 제안한다. 그녀는 카드의 결과를 바꾸는 속임수로 Rance를 이기고 Johnson을 살려 내며, 이 승부는 두 사람의 사랑을 확인하는 동시에 Minnie가 자신의 판단으로 공동체의 규칙을 뒤집는 장면이 된다.

제 3막: 숲과 교수형 장소

Johnson은 다시 붙잡혀 광부들에게 교수형을 당할 처지에 놓인다. 그는 Minnie에게 자신의 죽음을 알리지
말고 살아 있다고 믿어 달라고 부탁하면서 Ch'ella mi creda 를 부른다. Minnie가 도착해 광부들에게 자신이 그들을 돌봐 온 시간과 Johnson을 향한 자신의 결정을 상기시키자 , 광부들은 처형을 멈춘다. 두 사람은
공동체를 떠나 새 삶을 향해 가며 오페라가 끝난다.

연속극 구조와 핵심 장면

Met의 프로그램 해설은 이 오페라에 독립적인 아리아가 많지 않고, 장면의 대화와 관현악 색채 변화가
전통적인 번호 오페라의 구획을 대신한다고 설명한다. Jake Wallace의 노래와 광부들의 왈츠처럼 부분적으로 닫힌 번호는 존재하지만 , 살롱에서 산장과 숲으로 옮겨 가는 사건 전체는 성악과 관현악이 계속 이어지는
방식으로 진행된다.

제 2막 포커 장면에서는 현악기의 피치카토와 절제된 성악이 카드 한 장씩을 계산하는 시간을 무대에 만든다. Minnie가 승리한 뒤에는 관현악이 크게 확대되어 결과의 변화를 즉시 드러낸다. 이 승부는 사랑을 확인하는 장면인 동시에, Minnie가 Rance와 광부들이 정한 질서를 직접 바꾸는 극적 기능을 가진다.

Ch'ella mi creda 는 오페라에서 가장 널리 알려진 번호지만, 제 3막의 체포와 군중 장면 속에 놓인다. Johnson이 부르는 이 노래는 독립적으로 연주될 때와 달리, Minnie가 곧 도착해 그를 구할 가능성이 아직 열려 있는 순간에 등장한다. Met의 해설이 지적하듯, 이 번호의 힘은 앞뒤 장면의 긴장이 축적된 뒤 잠시 성악선이 전면에 나오는 데서 생긴다.

무대 밖 음향과 후대 수용

1막의 무대 밖 합창과 산바람을 모방하는 소리, 2막의 눈보라와 총성, 3막의 추격과 군중은 객석에서 보이지 않는 공간을 오페라의 사건 안으로 끌어들인다 . 튜뷸러 벨, 바람 기계, 무대 밖 하프와 Fonica는 이러한 효과를 위한 별도 요소이며, 공연 제작에 따라 설치와 사용 방식이 달라질 수 있다. Met 프로그램은 Toscanini가 옛 Metropolitan Opera의 음향에서 생길 수 있는 빈 공간을 염려했고, Puccini가 관현악을 조정했다는 후대의 증언도 전한다.

Puccini Museum은 뉴욕 초연이 큰 성공을 거두었지만 , 연속적인 극 진행과 새로운 음향이 비평에서 충분히 이해되지 못했고 복잡한 무대화 때문에 이후 공연이 비교적 드물어졌다고 설명한다. 이 작품의 드라마는 번호 오페라의 유명 아리아보다 광부 공동체와 Minnie의 선택을 장면과 음향의 연속 속에서 완성한다.

주요 자료

Metropolitan Opera Archives, La fanciulla del West 세계 초연 기록: 초연진 ·Belasco의 무대 감독 ·동시대 평론
Puccini Museum / Giacomo Puccini Foundation, La fanciulla del West: 발생 ·작곡 경위와 수용 Metropolitan Opera, La fanciulla del West 프로그램 노트: 세 막의 연속극 구조와 무대 밖 음향 Puccini Catalog, La fanciulla del West: 초연 ·편성 ·무대 밖 악기
Ricordi, Puccini Critical Editions: 자필 ·초판 ·공연 자료의 판본 관계

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.

Il trittico (Il tabarro, Suor Angelica, Gianni Schicchi)

정보

Il trittico

개요
곡명: Il trittico (Il tabarro, Suor Angelica, Gianni Schicchi)
작곡가: Giacomo Puccini (1858–1924)
장르: 한 저녁에 연속 상연하도록 구상한 세 편의 단막 오페라
대본: Il tabarro는 Giuseppe Adami, Suor Angelica와 Gianni Schicchi는 Giovacchino Forzano
가 썼다. Il tabarro의 출발점은 Didier Gold의 단막극 La Houppelande이며, Gianni Schicchi는 Dante의 Inferno에 등장하는 인물에서 출발한다.
작곡 시기: Il tabarro 1913년 스케치와 1915–1916년 본격 작업, Suor Angelica 1917–1918년, Gianni Schicchi 1917년 10월 –1918년 4월
세계 초연: 1918년 12월 14일, New York Metropolitan Opera, Roberto Moranzoni 지휘
작품 범위: Puccini가 원래 순서로 묶은 세 단막 전곡. 개별 단막의 초연판 ·개정판과 후대의 분리
상연은 별도로 설명한다.
IMSLP: Il trittico

Wikipedia: Il trittico

Giacomo Puccini의 Il trittico는 Il tabarro의 살인 비극, Suor Angelica의 수녀원 비극, Gianni Schicchi의 상속 희극을 이 순서로 이어 놓은 세 편의 단막 오페라다. 첫 작품은 20세기 초 파리의 센강 바지선에서 부부와 노동자의 관계가 무너지는 과정을, 두 번째 작품은 토스카나 수녀원에서 아들의 죽음을 알게 된 수녀의 선택을, 세 번째 작품은 1299년 피렌체에서 친족의 유언을 바꾸는 책략을 다룬다. 따라서 이 글은 세 단막을 각각
완결된 극으로 읽으면서도 , 1918년 초연의 한 저녁이라는 원래 공연 범위를 함께 다룬다.

출판 정보와 판본

Puccini는 1913년 무렵 Il tabarro의 구상을 시작했고 1915–1916년에 본격적으로 작곡했다. Suor Angelica 는 1917년 2월 말부터 9월 중순까지 작곡한 뒤 1918년 10월까지 추가가 이어졌으며 , Gianni Schicchi는 1917년 10월부터 1918년 4월 말까지 작업했다. 1918년 2월 5일 Tito Ricordi의 편지는 세 작품을 Trittico 라는 하나의 표지와 한 권으로 출판하자는 구상을 전하며, Puccini가 앞의 두 단막을 각각 45–46분으로 재어 보았다는 내용도 담고 있다.

1918년 Ricordi 출판사 내 비밀 금고에 보관되어 있던 원고 묶음 속에서 발견되었다. Morgan Library의 소장 자료 목록에는 이 원고가 116999, Carlo Carignani의 이름으로 등록되어 있으며 Ricordi plate 번호는 117000번대로 기록되어 있다. 1918년 12월 14일 New York Metropolitan Opera에서 세 작품이 처음 함께 무대에 올랐고, 1919년 1월 11일 Rome Teatro Costanzi에서 Puccini의 지휘 아래 재공연이 이루어졌다.

판본 · 연도	주요 변경 내용
1918 New York 초연	세 작품이 하나의 공연으로 묶여 처음 무대에 올랐다.
1919 Florence revised version	*Il tabarro*의 결말 장면과 *Suor Angelica*의 종결부가 다시 다듬어졌다.
1922 definitive versions	*Il tabarro*의 Michele 독백 *Scorri, fiume eterno!*와 *Nulla! Silenzio!*의 대화 장면이 정리되었고, *Suor Angelica*의 *aria dei fiori*가 이 판본에서 최종 형태로 고정되었다.

현재 Ricordi의 Critical Editions 시리즈에 포함된 악보는 이 판본을 기준으로 삼고 있다. 다만 1918년 Ricordi 초판, Puccini 본인의 Catalog of the Works, 그리고 이후 출판된 개별 악보 사이에는 사소한 차이가 남아 있다. *Il tabarro*의 Michele 독백과 *Suor Angelica*의 *aria dei fiori*가 대표적인 비교 대상이다.

초연 무대

Tito Ricordi가 1918년 출판한 Puccini의 *Il tabarro*와 *Suor Angelica*는 45–46쪽에 *Gianni Schicchi*와 함께 실려 있다. 이 세 작품은 155–161쪽에 걸쳐 수록되어 있다. Opéra national de Paris가 2025년 출판한 *Gianni Schicchi–Il tabarro–Suor Angelica* 악보는 55×55×60 cm, 3kg 40쪽 분량이다. 이 악보는 세 작품을 하나의 공연으로 묶어 무대에 올리는 데 필요한 모든 악기와 연주자 수를 한 권에 담고 있다.

편성

이 악보는 Puccini의 세 작품을 하나의 공연으로 묶어 무대에 올리는 데 필요한 모든 악기와 연주자 수를 한 권에 담고 있다. Catalog of the Works에 따르면 이 악보는 다음과 같은 편성을 요구한다.

- 목관: piccolo, flutes 2, oboes 2, English horn, clarinets 2, bass clarinet, bassoons 2
- 금관: horns 4, trumpets 3, trombones 3, bass trombone
- 타악·현악: timpani, drum, triangle, cymbals, bass drum, glockenspiel, celesta, harp, strings
- 무대 위: 세 작품 모두 무대 위 연주자가 필요하다. *Gianni Schicchi*는 무대 위 연주자가 없다.

세 작품 모두 공통으로 필요한 악기 외에, 각 작품마다 추가로 요구되는 악기가 있다.

- **Il tabarro:** 무대 위 cornet, automobile horn, harp, siren, low bell
- **Suor Angelica:** 무대 위 bronze bell, 무대 위 piccolo, pianos 2, organ, trumpets 3, bells, cymbals

Gianni Schicchi: 무대 뒤 low bell

세 단막의 배역

Il tabarro: Michele(바리톤), Giorgetta(소프라노), Luigi(테너), Il Tinca(테너), Talpa(베이스),
La Frugola(메조소프라노), 하역 노동자와 거리의 합창
Suor Angelica: Suor Angelica(소프라노), La Zia Principessa(콘트랄토), La Badessa·La
Suora Zelatrice·La Maestra delle novizie(메조소프라노), 여러 수녀 집단과 합창
Gianni Schicchi: Gianni Schicchi(바리톤), Lauretta(소프라노), Zita(콘트랄토), Rinuccio(테너
), Donati 친족과 공증인 ·의사 등 이름 있는 배역

단막별 구성

I. Il tabarro — 센강의 바지선
20세기 초 파리의 센강에서 하루의 하역이 끝난다. 바지선 주인 Michele의 아내 Giorgetta는 하역 노동자 Luigi와 사랑을 나누며, 두 사람은 Michele가 잠든 뒤 성냥불을 신호로 만나기로 한다. Tinca와 Talpa, Talpa 의 아내 Frugola가 합류하면서 노동자들의 귀가와 탈출 희망이 드러나고, Michele는 죽은 아들을 떠올리며
아내의 냉담함을 의심한다.

Luigi의 Hai ben ragione와 Giorgetta·Luigi의 È ben altro il mio sogno가 두 사람의 관계를 구체화한다. Michele의 독백은 현재 널리 쓰이는 1922년 판에서 *Nulla! Silenzio!*로 알려져 있지만, 1918년
초연판에서는 Gold의 원작을 가까이 따르는 *Scorri, fiume eterno!*였다. Michele는 자신의 담뱃불을 성냥 신호로 착각해 돌아온 Luigi를 붙잡아 목 졸라 죽이고, 시신을 망토 아래 숨긴다. Giorgetta가 돌아오면 Michele가 망토를 열어 시신을 드러내며 단막이 끝난다.

무대 뒤 cornet과 자동차 경적, 사이렌, 낮은 종은 강 위의 작업과 파리의 거리에서 들려오는 신호를 극의 실행 조건으로 만든다. 이 소리들은 공통 관현악과 분리된 Il tabarro 고유의 무대 음악이다.

II. Suor Angelica — 수녀원의 고백
17세기 말 토스카나 수녀원에서 Suor Angelica는 혼외 출산 뒤 가족과 떨어져 7년을 보낸다. La Zia Principessa가 여동생의 결혼과 상속 문서를 처리하러 방문하고, Angelica가 아들에 관해 묻자 아이가 2년 전에 죽었다고 알린다. Angelica는 Senza mamma로 애도한 뒤 약초로 독을 만들어 마신다. 자살이 죄라는 사실을 깨달은 그녀는 성모에게 용서를 구하고, 죽음 직전에 아들이 천국에서 자신을 맞이하는 환시를 본다.

수녀들의 일상과 공동체 기도는 여성 합창과 종소리, 오르간을 통해 장면을 연결한다. aria dei fiori는 초연과 초기 공연본에 있었던 Angelica의 꽃 아리아로, 1922년 전후 후대 공연본에서 삭제되는 과정이 연구되어 있다. 따라서 이 번호의 존재 여부는 사용하는 성악보와 공연판에 따라 달라진다.

III. Gianni Schicchi — 피렌체의 유언장
1299년 피렌체에서 Buoso Donati의 친족들은 그의 죽음을 애도하기보다 유산을 계산한다. 유언장에 재산이 수도원으로 넘어간다는 내용이 적혀 있자, 젊은 Rinuccio는 Lauretta와 결혼하기 위해 그녀의 아버지 Gianni Schicchi를 부른다. Lauretta의 O mio babbino caro가 Schicchi를 설득하고, Rinuccio의 Firenze è come un albero fiorito가 두 연인의 피렌체를 향한 마음을 드러낸다.

Schicchi는 Buoso의 옷을 입고 공증인 앞에서 죽은 사람인 것처럼 유언을 다시 말한다. 친족들이 각자 원하는 재산을 신호로 보내자 그는 집과 핵심 재산을 자신의 이름으로 남긴다. 친족들은 사기를 폭로할 수 없어 물러나고, Schicchi는 Lauretta와 Rinuccio를 새 집에 남긴다. 공식 카탈로그가 별도 합창을 기재하지 않는 것처럼, 이 빠른 장면은 이름 있는 친족 배역의 앙상블로 진행된다.

원래 순서와 후대 공연

Puccini와 Tito Ricordi의 1918년 자료는 세 단막을 한 권과 한 저녁의 작품으로 다루려는 출판 ·공연 구상을 보여 준다. 그러나 초연 뒤에는 Gianni Schicchi를 다른 단막 오페라와 묶거나 한 편만 올리는 공연이 늘었다. Metropolitan Opera에서는 1920년부터 1975년까지 세 작품 전체가 공연되지 않았고, Fabrizio Melano 연출의 1975년 제작이 완전한 Trittico를 정규 레퍼토리로 되돌렸다.

현대 제작은 원래 순서와 다른 의미를 선택하기도 한다. Opéra national de Paris의 2025년 Christof Loy 제작은 Gianni Schicchi–Il tabarro–Suor Angelica 순서로 재배열하고 Dante의 세 cantiche와 연결하는
연출 구상을 명시했다. 이 순서는 Puccini의 1918년 초연 순서가 아니라 특정 제작의 해석이다. 원작 설정은 파리, 17세기 말 토스카나, 1299년 피렌체이고 , Met 제작은 각각 다른 시대를 택했다.

직접 연주와 해석 자료

1976년 Metropolitan Opera 공연에서 Renata Scotto는 Giorgetta, Suor Angelica, Lauretta를 한 저녁에 모두 맡았다. 당시 비평가 Raymond Ericson은 Scotto가 Giorgetta를 열정적인 인물, Angelica를 절망한 인물, Lauretta를 매력적인 젊은이로 구별했다고 관찰했다. 그는 O mio babbino caro를 아버지에게 건네는 장난스럽고 유혹적인 부탁으로 처리한 점도 기록했다. 이 평가는 세 역할의 성격과 성악 ·연기 요구가 다르다는
점을 한 공연에서 보여 주는 사례다.

BBC Radio 3의 2017년 Composer of the Week에서 Antonio Pappano는 Donald Macleod와 함께 Puccini의 여성 주역을 설명하고, Giorgetta·Suor Angelica·Lauretta의 음악과 행동을 발췌 연주로 연결했다. 이 프로그램은 세 단막의 음악과 무대 행동을 함께 설명한 지휘자 해설로 남아 있다.

수용과 녹음

Met의 초연 기록은 Gatti-Casazza가 세 단막 합계 40회의 커튼콜과 Lauretta의 O mio babbino caro 반복을 Puccini에게 전보로 알렸다고 전한다. 같은 아카이브는 당시 비평과 대중 반응이 세 작품에 고르게 이어지지 않았고, Gianni Schicchi가 가장 넓게 호평받았다고 정리한다. 1975년 이후의 완전한 삼부작 공연과 1976년

Scotto의 세 여성 주역 사례는 원래의 한 저녁 형식이 후대에도 다른 방식으로 재현되었음을 보여 준다.

1950년대 Rome Opera의 EMI 세트는 세 단막을 서로 다른 지휘자와 해에 녹음했다. Vincenzo Bellezza의 Il tabarro(1955), Tullio Serafin의 Suor Angelica(1957), Gabriele Santini의 Gianni Schicchi(1958)가 한 상자에 묶였으며, MusicWeb은 Tito Gobbi의 Michele와 Schicchi, Victoria de los Ángeles의 Angelica와 Lauretta를 주요 장점으로 평가한다. 세 단막은 서로 다른 세션과 음향 조건으로 제작되었다 .

Lamberto Gardelli가 Maggio Musicale Fiorentino를 지휘한 1962년 Decca 세트는 세 단막 전체를 처음 stereo로 녹음한 세트로 소개된다. 첫 CD 부록에는 1918년 초연판의 Michele 장면 *Scorri, fiume eterno!* 가 들어 있어 1922년 판의 *Nulla! Silenzio!*와 비교할 수 있다. 2024년 MusicWeb의 David Barker는 Gardelli가 Gianni Schicchi에서는 빠르고 명료하게, Il tabarro와 Suor Angelica에서는 더 여유 있게 진행할 필요가 있다고 평가했다.

Lorin Maazel의 1976–1977년 London 세트는 Renata Scotto가 Il tabarro의 Giorgetta와 Suor Angelica 의 Angelica를, Ileana Cotrubas가 Gianni Schicchi의 Lauretta를 맡고 Tito Gobbi가 Schicchi를 맡은 구성이다. Gramophone의 Michael Oliver는 Scotto의 두 역할과 Gobbi의 63세 Schicchi를 높이 평가하면서 Maazel의 다소 무거운 진행과 성악을 가까이 포착한 음향도 지적한다. 이 녹음들은 세 단막의 판본, 성부, 음향과 지휘 선택이 서로 다른 결과를 만든다는 자료다.

주요 자료

Centro Studi Giacomo Puccini, Il Trittico SC84
Puccini 공식 Catalog of the Works, Il tabarro
Puccini 공식 Catalog of the Works, Suor Angelica
Puccini 공식 Catalog of the Works, Gianni Schicchi Archivio Storico Ricordi, Tito Ricordi의 1918년 편지 Morgan Library, 1918년 Trittico libretto
Morgan Library, 1918년 Trittico vocal score
Ricordi, Puccini Critical Editions
Metropolitan Opera, Il Trittico synopsis
Metropolitan Opera, Il Trittico centenary archive
Houston Grand Opera, Il trittico Quick Start Guide
Opéra national de Paris, Il Trittico (2025)
Metropolitan Opera Archives, Renata Scotto의 1976년 공연 기록 BBC Radio 3, Three for One
MusicWeb International, 1950년대 EMI 세트
MusicWeb International, 1962년 Gardelli Decca 세트 Gramophone, Michael Oliver의 Il Trittico 비평
Edoardo Buroni, Suor Angelica와 Gianni Schicchi 대본 연구

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

Messa di Gloria

정보

Giacomo Puccini: Messa a

quattro voci con orchestra

개요
곡명: Messa a quattro voci con orchestra (통칭 Messa di Gloria, SC 6)
작곡가: Giacomo Puccini (1858–1924)
작곡 시기: 1878년에 Credo가 먼저 쓰였고, 통합본은 1880년 전반기에 성립한 것으로 기록된다.
초연: 1880년 7월 12일, Lucca. 공식 작품 목록은 San Paolino 성당을 유력한 장소로 기록하며, Istituto Musicale Giovanni Pacini의 교수와 학생이 합창과 관현악을 맡았다고 전한다.
원자료 표제와 통용명: 원자료와 비평판의 표제는 Messa a quattro voci con orchestra이며, Messa di Gloria는 1951년 이후 인쇄와 공연에서 굳어진 통용명이다 .
작품 범위: 라틴 미사 통상문의 Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei 전곡. 비평판
목차는 Sanctus e Benedictus를 한 큰 부분으로 묶는다.
성악 편성: 테너와 바리톤 또는 베이스로 표기되는 두 독창 파트, SATB 혼성 합창
장르: 라틴 미사 통상문을 위한 성악 ·관현악 미사
전곡 소요 시간: 약 43–45분

IMSLP: Messa a quattro voci con orchestra, SC 6

Wikipedia: Messa (Puccini)

Giacomo Puccini의 Messa a quattro voci con orchestra는 라틴 미사 통상문 전체를 두 독창 파트, SATB 합창과 관현악으로 설정한 청년기 미사다. 1878년에 먼저 쓰인 Credo를 포함해 1880년 Lucca에서
통합본으로 초연되었고 , Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei가 이어진다. Carus 판본의 목차는 Sanctus e Benedictus를 하나의 큰 부분으로 묶지만, 음반과 전례 항목에서는 두 부분을 따로 세기도 한다. 1880년 원고, 1893년 보완 흔적, 1951년 이후의 출판과 재연은 서로 다른 전승 단계로 이어진다.

원자료 표제와 작곡 과정

Puccini의 작품 목록은 이 곡을 Messa a quattro voci con orchestra SC 6으로 올린다. Messa di Gloria 라는 이름은 첫 인쇄와 후대 공연에서 널리 쓰였지만, Carus 비평판은 이 명칭이 Kyrie와 Gloria만을 가리키는

관행에서 나왔기 때문에 통상문 전체를 담은 작품에는 정확하지 않다고 설명한다. 작품 목록과 비평판은
Messa a quattro voci con orchestra를 정식 표제로 사용한다.

이 미사는 1878년 Credo에서 출발해 1880년 통합본으로 성립했다. Puccini 공식 카탈로그는 Credo가 1878 년 7월 21일 이미 연주되었고 , Kyrie, Gloria, Agnus Dei가 1880년 7월 11일 Istituto Musicale Giovanni Pacini에서 먼저 연주되었다고 기록한다. 다음 날인 7월 12일에는 교수와 학생의 합창과 관현악으로 통합본이 Lucca에서 공연되었다 . 공식 목록은 San Paolino 성당을 유력한 장소로 표시하고, Carus는 성 파올리노
축일의 성당 예식에서 완성본이 초연되었다고 서술한다. 기관 자료에 남은 초연 기록은 교수와 학생의 합창 · 관현악만 특정하고, 지휘자와 독창자 이름은 특정하지 않는다.

Carus와 Choirs의 해설, Naxos 상품 설명은 이 미사를 Pacini Institute 학업 말기의 졸업 과제로 설명한다. Puccini 공식 카탈로그의 주석은 Credo가 별도 작품으로 먼저 작곡되고 연주되었다는 점을 들어, 미사 전체가 최종시험 제출작이라는 통설과 다른 형성 경로를 제시한다. 학업 말기에 완성된 통합본과 그보다 앞선 Credo 의 독립 역사가 작품 형성 과정을 함께 이룬다. 1880년 Lucca 공연은 Puccini 생전에 남은 유일한 전곡 공연이었다 .

출판 정보와 자료

1880년 원본 총보는 현재 Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca가 소장한 것으로 안내되며, Lucca의 Biblioteca dell’Istituto musicale L. Boccherini와 Washington의 Library of Congress에 보존된 자료가 대조되었다 . Centro Studi Giacomo Puccini는 이 원본을 토대로 한 국가판을 Edizione Nazionale delle Opere di Giacomo Puccini, Stuttgart의 Carus-Verlag, 2013으로 소개한다. Centro Studi 안내는 시리즈 권호를 III/1로 적고, Carus 상품 페이지는 같은 판을 III/2로 표시해 권호 표기가 두 서지에서 갈린다.

Carus의 총보 서문은 원고 기반 첫 비평판을 2004년 판으로 설명한다. 이 판에는 1880년 원형과 함께 1893 년 작업의 흔적이 반영되어 있다. 1893년에는 Benedictus의 관현악 보완과 Gloria의 테너 독창 Gratias agimus tibi의 새 배열이 마련되었고 , 비평판은 후자를 대안판으로 싣는다. 공식 카탈로그는 일부 바람 파트의 추가 기입이 미완성 개정 가능성을 시사한다고 적으며, Carus 서문은 Puccini가 Manon Lescaut의 성공 뒤 이 작업을 중단했다고 설명한다.

전곡의 첫 인쇄 연도는 작품 설명과 IMSLP에서 1951년으로, Biblioteca Armando Gentilucci의 Belwin Mills 성악보 서지에서 1952년으로 나타난다. 1952년 표기는 특정 성악보의 발행 연도이고, 1951년 표기는 첫 인쇄를 가리킨다. Dante Del Fiorentino가 Lucca의 Vandini 가문 사본을 구입해 미국 출판과 재연을
추진했다는 서사는 Carus와 공식 카탈로그에 남아 있다. Mills Music과 Ricordi는 지역을 나누는 공동 유통 합의로 이 출판을 뒷받침했다 . 공식 카탈로그는 작품의 존재가 학계에 계속 알려져 있었다고 정리하므로 , Del Fiorentino의 사본 구입은 미국 출판과 재연을 촉진한 전승 사건으로 설명된다.

소요 시간

IMSLP는 이 미사의 평균 시간을 약 43분으로 제시하고, 작품 안내 자료는 약 42–48분의 범위를 둔다. Naxos 의 2024년 BR-KLASSIK 실황은 미사 트랙만 약 45분으로 제시하며, 앨범에 함께 실린 Preludio sinfonico와 Crisantemi 편곡은 미사 시간에 포함하지 않는다. 따라서 전곡은 판본과 템포에 따라 대체로 43–45분이며, Sanctus와 Benedictus를 한 부분으로 묶는지에 따라 음반의 트랙 수가 달라진다. 작품은 미사 통상문

항목으로 구분되며 , 시간은 전곡과 항목별 트랙 기준으로 제시된다 .

편성

1880년 원본 총보를 바탕으로 한 국가판 안내와 Carus 비평판 표지는 다음 편성을 공통으로 제시한다 .

구분	편성
독창과 합창	테너와 베이스 또는 바리톤으로 표기되는 두 독창 파트 , SATB 혼성 합창
목관	piccolo, 2 flutes, 2 oboes, 2 clarinets, 2 bassoons
금관	2 horns, 2 trumpets, 3 trombones, ophicleide
타악기	timpani
현악	strings

오피클레이드는 현대 공연에서 대체로 tuba로 바꾸어 연주한다 . Carus 상품 페이지의 대여 파트 목록에는 horns 3과 4, harp가 추가되어 있지만 , 비평판 표지와 Puccini 공식 목록에는 호른 2대와 하프 없는 편성이 적혀 있다 . 호른 3과 4, 하프는 대여 자료 구성으로 나타나며 , 원본 총보의 확정 편성은 호른 2대와 하프가 없는 구성으로 제시된다 .

성악 파트도 자료의 종류에 따라 표기가 갈린다 . 공식 목록과 Carus 비평판은 테너와 베이스 또는 바리톤으로 두 독창 파트를 표기하고 , 2024년 Naxos 실황은 테너와 바리톤 두 사람을 기재한다 . 반면 1952년 Belwin Mills 성악보의 도서관 서지는 테너 , 바리톤 , 베이스 세 독창자를 적는다 . 후자의 서지는 별도의 세 독창자 분류를 기록한 것으로 , 원고의 독창 파트 수와 구분된다 .

전례문과 구조

비평판 목차는 다섯 큰 부분을 제시하며 , Sanctus와 Benedictus를 `Sanctus e Benedictus`로 묶는다 . 전례문 항목을 분리하면 다음 여섯 부분이 작품의 진행을 이룬다 .

Kyrie

Kyrie에서는 합창이 라틴어 자비의 기도를 한 덩어리로 제시하며 , 집단 발화가 전례문의 출발점을 이룬다 .

Gloria

Gloria는 작품에서 가장 큰 연속 구획으로 , `Gloria in excelsis Deo` , `Laudamus te` , `Gratias agimus tibi` , `Gloria in excelsis Deo` 재현 , `Domine Deus` , `Qui tollis peccata mundi` , `Quoniam tu solus Sanctus` , `Cum Sancto Spiritu`가 이어진다 . *Gratias agimus tibi*는 테너 독창으로 표시되고 , *Cum Sancto Spiritu*는 합창 푸가로 해설된다 . 프로그램 주석은 *Qui tollis*가 합창의 낮은 음역에서 시작해 큰 선율로 확장된다고 설명하며 , 그 대목은 해설자의 음악적 관찰로 제시된다 .

Credo

Credo `Credo in unum Deum`, `Et incarnatus est`, `Crucifixus etiam pro nobis`, `Et resurrexit`, `Et in Spiritum Sanctum`, `Et unam sanctam`, `Et vitam venturi saeculi` . *Et incarnatus est* *Crucifixus etiam pro nobis* Carus `Coro B` , Choirs . *Crucifixus* Coro B . Credo 1878 Sanctus Benedictus .

Sanctus e Benedictus

`Sanctus Dominus Deus` `Benedictus qui venit` . Benedictus Sanctus Benedictus .

Agnus Dei

Agnus Dei . *Manon Lescaut* 2 , Kyrie *Edgar* 1 .

[illegible]

Choirs MusicWeb . *Gratias agimus tibi* , *Qui tollis* , Benedictus .

1880 Lucca Carus Choirs Puccini , 1951 1952 7 12 Chicago . Carus Chicago Lucca 72 , New York Times 1984 Alfredo Antonini . 1952 .

[illegible]

2002 Gramophone John Steane Naxos 8 555304 Pier Giorgio Morandi Antonio Pappano . Steane Morandi , Gloria , , Pappano .

2024 Munich Herz-Jesu-Kirche Naxos Bavarian Radio Chorus, Münchner Rundfunkorchester, Ivan Repušić, Tomislav Mužek, George Petean . Naxos 6

27일 공연으로, MusicWeb International은 6월 26–27일 녹음으로 표기한다. 두 기록은 같은 발매의 공연일과 녹음 기간을 나누어 보여 주며, 2024년 실황은 테너와 바리톤 두 독창 파트로 연주되었다 .

주요 레코딩

Claudio Scimone, Philharmonia Orchestra, Ambrosian Singers, José Carreras, Hermann
Prey가 참여한 1984년 음반은 1952년 재연 이후 이어진 국제 음반 전승을 보여 주는 기록이다.
New York Times는 당시 새 녹음과 철회된 RCA 발매를 함께 언급하고, MusicBrainz 서지는 1984
년 Erato 발매로 정리한다.
Pier Giorgio Morandi, Hungarian Radio Choir, Hungarian State Opera Orchestra, Antonello Palombi, Gunnar Lundberg의 Naxos 8 555304(2002)는 John Steane이 Pappano 녹음과 속도,
합창 발음, 독창 음색을 비교한 음반이다.
Ivan Repušić, Bavarian Radio Chorus, Münchner Rundfunkorchester, Tomislav Mužek,
George Petean의 BR-KLASSIK 900354(2024)는 Munich 실황을 담는다. MusicWeb
International의 평론은 두 독창자 편성과 작품의 오페라적 선율 감각을 현대 녹음의 관점에서
다룬다.

주요 자료

Puccini Catalogue of the Works, “Messa”: SC 6의 표제, 작곡과 초연 연대, Lucca 공연, 편성.

Puccini Catalogue of the Works, “Notes”: 1878년 Credo의 독립 기원, 1880년 신문 기록, 1893
년 개정 가능성, 원고와 출판 전승.
Centro Studi Giacomo Puccini, 국가판 안내: 1880년 원본 총보, 국가판 서지, 원고 소장과 자료
대조.
Carus, Messa a 4 voci con orchestra: 1893년 보완, 판본 목차, 대여 파트와 편성 정보.
Carus 총보 PDF, 5600101: 1880년 원고 기반 비평판의 서문, 목차와 표지 편성.
Naxos, BR-KLASSIK 900354: 2024년 Munich 실황, 출연진과 전례 부분별 트랙 시간.
Choirs, Puccini Messa di Gloria 프로그램 주석: Lucca 초연과 재연의 서사와 Gloria, Credo, Benedictus의 음악 해설.
New York Times, “Puccini’s Musical Mastery Glows in a Forgotten Mass”: 1952년 Chicago 재연과 1984년 음반 언급.
Gramophone, John Steane, Puccini: Messa di Gloria: 2002년 Morandi와 Pappano 녹음의 속도, 합창, 독창 비교.
MusicWeb International, BR-KLASSIK 평론: 2024년 Munich 실황의 연주자와 작품의 오페라적 성격에 관한 평론.
MusicBrainz, 1984년 음반 서지: Scimone, Carreras, Prey 음반의 발매 메타데이터 . Biblioteca Armando Gentilucci, 1952년 Belwin Mills 성악보: 성악보의 발행 연도와 세 독창자 서지.