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

Revision #1
Created 2026-10-04 10:06:42 UTC by 안준영

Updated 2026-10-04 10:06:42 UTC by □□□