

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

2024년 Metropolitan Opera 공연을 준비한 지휘자 Xian Zhang은 오페라에서 가수의 순간적인 변화에 귀를 기울이고 더 넓은 공간을 주어야 하며, 오케스트라의 작은 동기와 모티프로 페이싱과 구조를 세운다고 말했다. 그녀는 특히 제 3막의 긴 관현악 간주와 성긴 음향이 기다림과 긴장을 늘린다고 설명했다. 이는 Anthony Minghella 제작을 준비한 특정 지휘자의 작업 방식이다.

같은 2024년 Met 데뷔를 앞둔 Asmik Grigorian은 Cio-Cio-San을 15세 소녀에 맞는 부드럽고 서정적인
색채로 접근하고 싶지만, 두꺼운 Puccini 관현악 위에서 가벼운 성부를 투사하기 어렵다고 말했다. Angela Gheorghiu도 스튜디오 녹음 인터뷰에서 이 역할이 큰 감정과 지속적인 호흡 부담을 요구하며 특히 제 2막에 오래 무대에 머문다고 설명했다. 두 발언은 실제 타이틀롤 가수의 경험이며, 모든 성악가에게 적용되는 발성 처방은 아니다.

Royal Opera의 2022년 리바이벌 기록은 옐로페이스 메이크업을 없애고 동아시아 ·동남아시아 (ESEA) 의상 · 움직임 자문을 고용한 과정을 소개한다. 이는 1904년 악보의 편성이나 템포가 아니라, 현대 제작이 일본
인물의 표현과 캐스팅을 다시 검토하는 방식에 관한 사례다. Puccini의 일본 자료 탐색과 서구의 이국주의를
둘러싼 논의도 이 수용 맥락에서 함께 다뤄진다.

수용과 주요 레코딩

라 스칼라 초연은 긴 2막 구조와 관객의 소란 속에서 실패했지만 , 브레시아 개정판은 성공을 거두었고 파리 · 뉴욕의 다른 언어판과 공연판으로 작품이 확장되었다 . 일본에서는 1914년 도쿄 제국극장의 축약 공연이 초기 수용 사례로 기록되며, 당시에도 서양 작곡가가 일본을 묘사하는 방식에 대한 논의가 있었다.

전곡 녹음 목록에는 1921년 Carlo Sabajno와 La Scala 오케스트라 ·합창의 사례, 1929년 Lorenzo Molajoli 와 La Scala, 1929~1930년 Sabajno의 재기록, 1939년 Oliviero De Fabritiis의 로마 공연, 1951년 Alberto Erede와 Santa Cecilia, 1954년 Gianandrea Gavazzeni의 로마 녹음이 이어진다. 이 목록은 초기 녹음의
계보를 보여 주지만, 1921년 사례를 확정적인 ‘최초 ’로 만들거나 각 음반의 우열을 판단하는 근거는 아니다.

Maria Callas·Nicolai Gedda·Lucia Danieli·Mario Borriello가 참여한 Herbert von Karajan 지휘의 1955년 La Scala 녹음은 Naxos Historical 북릿에서 8월 16일 세션과 Columbia 33CX 12961298 초발매가
확인된다. 후대에는 1974년 Mirella Freni·Luciano Pavarotti·Christa Ludwig와 Karajan·Vienna Philharmonic의 녹음 등이 이어진다. 1955년의 역사적 평가와 세션 서지는 서로 다른 종류의 자료이므로
구분해서 기록한다.

주요 자료

Centro Studi Giacomo Puccini — Madama Butterfly: 작품 번호, 대본 원천, 인물 ·편성, 1904년
라 스칼라와 브레시아, 1906년 파리, 1907년 뉴욕 공연을 확인했다.

Puccini Catalogue of Works — Madama Butterfly: 원판 ·개정 시기와 주요 초연의 날짜 ·출연진 ·
지휘자를 대조했다.

Puccini Catalogue — sources and editions: 자필 총보, Ricordi 판번호, 브레시아 ·파리 ·뉴욕판의
변경과 1983/1995 복원판의 한계를 확인했다.

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.

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