Ernani

- □□

정보

Giuseppe Verdi: Ernani
작곡가: Giuseppe Verdi (1813–1901)
작품명: Ernani
장르: 4막 dramma lirico
작곡 시기: 1843–1844년
초연: 1844년 3월 9일, 베네치아 Teatro La Fenice
IMSLP: https://imslp.org/wiki/Ernani%20(Verdi,%20Giuseppe)
Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Ernani

Giuseppe Verdi의 Ernani는 Francesco Maria Piave가 대본을 쓰고 Victor Hugo의 희곡 Hernani를 각색한 4막 오페라다. 스페인의 산적이 된 귀족 Ernani, 그가 사랑하는 Elvira, 스페인 왕 Don Carlo, Elvira의 약혼자이자 Ernani에게 맹세를 요구하는 Silva가 명예와 사랑, 왕권과 복수의 갈등을 만든다. 각 막은
아리아와 카발레타, 중창, 합창이 이어지는 번호 오페라의 형식을 갖추면서도 , 반복되는 맹세와 호른 신호로 전막을 하나의 비극으로 묶는다.

개요
La Fenice는 1843년 베르디에게 새 오페라를 의뢰했고, Piave는 처음 검토하던 다른 소재 대신 Hugo의 Hernani를 이탈리아어 대본으로 옮겼다. 원작의 Doña Sol은 Elvira로 바뀌고, 여러 장면은 네 막의 오페라 구조에 맞게 압축되었다 . 베르디는 원작의 주인공을 콘트랄토가 아니라 테너로 정했고, 레치타티보와
앙상블의 순서를 다시 배치해 인물의 결정을 빠르게 이어 갔다.

초연은 1844년 3월 9일 베네치아 Teatro La Fenice에서 열렸다. 첫 반응은 조심스러웠지만 , Vienna와 La Scala 공연을 거치면서 작품의 인기가 빠르게 커졌다. Ernani의 중심은 군중 장면만이 아니라 네 인물의 충돌이다. Ernani의 반항과 사랑, Elvira의 결단, Don Carlo의 왕권, Silva의 명예가 서로 다른 성악 음역과 앙상블의 위치로 구별된다.

원작과 다른 결말

Hugo의 희곡에서 Ernani와 Elvira는 함께 독약을 마시고 Silva도 자살한다. 베르디의 오페라에서는 Charles V의 무덤 장면 뒤 Ernani가 혼자 죽고 Elvira가 그 곁에서 절규한다. 제 2막에서 Ernani가 Silva에게 맡긴
목숨의 맹세가 제 4막 호른 신호와 함께 되돌아오므로 , 결말의 급격함은 극의 앞부분에 이미 준비되어 있다.

출판 정보와 자료

초연을 위해 베네치아에서 Giuseppe Molinari가 인쇄한 1844년 리브레토가 남아 있으며, 베르디의 자필 총보는 Ricordi Historical Archive에 네 권으로 보존되어 있다. 현대 비평판은 Claudio Gallico가 편집한 Ricordi판으로, 자필 총보와 초연 리브레토를 구분해 사용한다. 19세기 후대 공연에서 추가된 번호와 재인쇄본은 La Fenice 초연판과 별개의 전승으로 다룬다.

소요 시간

전막 공연은 컷과 반복, 후대 삽입곡의 포함 여부에 따라 약 2시간 20분에서 2시간 45분이 걸린다. 극장 실황은 무대 전환과 박수까지 포함해 더 길어질 수 있으며, 스튜디오 음반은 레치타티보와 반복을 어떻게 처리하는지에 따라 차이가 난다.

편성

성악: Ernani 테너, Elvira 소프라노, Don Carlo 바리톤, Don Ruy Gomez de Silva 베이스,
Giovanna 메조소프라노 , Don Riccardo 테너, Jago 베이스, 혼성 합창
목관: 피콜로, 플루트, 오보에 2, 클라리넷 2, 베이스 클라리넷, 바순 2
금관과 타악: 호른 4, 트럼펫 2, 트롬본 3, 침바소, 팀파니, 큰북, 심벌즈, 작은북
기타: 하프, 현악, 무대 안의 밴드와 큰북, 무대 밖 호른 1·트럼펫 6

무대 밖 금관과 밴드는 행렬과 전투 장면을 객석 바깥으로 확장한다. 제 4막의 호른 신호는 무대 안에서 Ernani 의 맹세를 호출하는 장치로 기능한다. 19세기 극장의 오케스트라는 오늘날처럼 깊은 피트에 들어가 있지 않았으므로 , 당시와 현대 공연은 가수와 관현악의 거리에서도 차이가 생긴다.

막별 줄거리

제 1막, Il bandito

Ernani는 귀족 출신이지만 반란에 가담해 산적이 되었다. 그는 Elvira를 사랑하지만 , Elvira는 늙은 Silva와 결혼할 예정이며 Don Carlo도 그녀를 원한다. Elvira의 방에서 세 사람이 차례로 등장하고, Ernani와 Don Carlo가 맞서면서 Silva가 집안의 명예를 지키려 한다. Ernani, involami 는 Elvira가 사랑하는 사람을
기다리는 장면이고, Ernani의 카발레타는 사랑과 반항을 한 번에 밀어붙인다 .

제 2막, L’ospite
Ernani는 Silva의 성으로 피신한다. 손님을 보호해야 하는 의무 때문에 Silva는 그를 넘기지 않지만, Elvira와 Ernani의 관계를 알게 되면서 복수심이 커진다. Don Carlo의 추적이 성을 둘러싸자 Ernani는 Silva에게

자신의 목숨을 빚으로 맡긴다. Silva가 뿔피리를 불면 어느 곳에 있든 죽음을 받아들이겠다는 맹세가 이 막에서 만들어진다 .

Elvira의 Ernani, Ernani, involami 는 납치와 강제 결혼의 위협 속에서도 자신의 뜻을 밝히는 아리아다. Ernani와 Silva의 듀엣은 개인적인 사랑을 명예의 계약으로 바꾸며, 제 4막의 파국을 향한 음악적 약속을 남긴다.

제 3막, La clemenza
Charles V의 무덤에서 Don Carlo와 반란 귀족들의 음모가 충돌한다. Ernani와 동료들은 왕권을 무너뜨리려 하지만, 황제 선출을 앞둔 Don Carlo는 복수와 통치자의 관용 사이에서 결정을 내려야 한다. 큰 남성 합창과 중창이 정치적 공간을 만들고, 개인의 맹세가 국가의 권력과 맞물린다.

Don Carlo가 황제 Charles V가 된 뒤 반역자와 연인을 용서하면서 막은 일단 화해로 끝난다. 그러나 Silva의 맹세는 사라지지 않는다. 이 막의 앙상블은 베르디가 개별 번호들을 나란히 놓는 데서 그치지 않고, 여러
인물이 같은 결정을 둘러싸고 움직이도록 만든 사례다.

제 4막, La maschera

Ernani와 Elvira는 결혼을 앞두고 행복을 맞는 듯하다. 축제와 합창이 이어지는 가운데 Silva의 뿔피리 신호가 들리고, Ernani는 자신의 약속을 피하지 못한다. 그는 Elvira에게 작별을 고한 뒤 스스로 목숨을 끊는다. Elvira 의 절규와 마지막 합창은 사랑의 결혼식이 명예 맹세의 죽음으로 바뀌는 순간을 압축한다.

음악적 특징과 후대 번호
초기 베르디의 번호 오페라는 아리아의 카바티나와 빠른 카발레타, 레치타티보와 중창이 교대로 이어지는
형식을 사용한다. Ernani에서는 이 형식이 인물의 약속을 반복해서 기억하게 하는 방식으로 작동한다. Ernani 의 높은 테너 선율, Elvira의 긴 소프라노 선, Don Carlo의 넓은 바리톤 구절, Silva의 낮은 음역이 서로 다른 명예와 욕망을 드러낸다.

대표적인 장면은 Elvira의 Ernani, involami, Don Carlo의 O de’ verd’anni miei, Silva의 Infelice!, 제 3 막의 대규모 앙상블이다 . Si ridesti il Leon di Castiglia 는 남성 합창과 행진의 에너지를 앞세우지만 , 작품 전체를 정치적 애국가로만 만들지는 않는다. 각 아리아는 인물이 처한 구체적인 상황 속에서 합창과 다음 장면으로 넘어가는 역할을 맡는다.

베르디는 이탈리아 시기에 쓴 음악을 새 대본에 맞게 다시 사용하기도 했다. 후대 연구는 자기 차용과 개정
번호를 초연판, 공연장의 요구, 가수의 음역과 연결한다. Silva를 위해 추가된 카발레타와 Nicola Ivanoff를 위해 만든 Odi il voto, o grande Iddio, Sprezzo la vita 는 후대 공연의 선택지이며 , 초연판의 필수
번호로 볼 수 없다.

판본과 연주
1844년 초연판의 핵심은 네 막의 원래 번호와 Piave의 리브레토, 베르디 자필 총보의 관계다. Ricordi
비평판은 자필 총보를 중심에 두고, 자필 대본이 남아 있지 않은 부분은 초연 리브레토와 대조한다. 후대에
추가된 번호를 포함하는 공연은 작품의 다른 전승을 보여 주므로, 어떤 판본을 사용했는지 프로그램에 밝혀야 한다.

Riccardo Muti의 1982년 La Scala 실황에 대해 Alan Blyth와 Owen E. Walton은 Domingo, Freni, Bruson, Ghiaurov의 가수진과 Muti의 극적 추진력을 높이 평가했다. 실황의 관객 소리와 La Scala 합창이 장면의
긴박함을 더한다는 평도 있다. Thomas Schippers의 RCA 스튜디오 녹음은 Carlo Bergonzi와 Leontyne Price의 선명한 선율선, 솔리스트와 텍스트가 잘 들리는 균형으로 Muti판과 대비된다. Richard Bonynge의 Decca 녹음은 Sutherland와 Pavarotti를 중심으로 후대 추가 번호와 밝은 음향을 보존한다.

주요 레코딩

Riccardo Muti / Teatro alla Scala (1982년 실황, EMI 3818842 재발매): Plácido
Domingo, Mirella Freni, Renato Bruson, Nicolai Ghiaurov가 참여했다. Alan Blyth와 Owen E. Walton은 Muti의 극적 추진력과 La Scala 실황의 긴장, 주요 가수들의 장단점을 구체적으로
평가한다.
Thomas Schippers / RCA Italiana Opera Orchestra and Chorus: Carlo Bergonzi, Leontyne Price, Mario Sereni, Ezio Flagello가 참여한 스튜디오 녹음이다. Gramophone은
선명한 텍스트와 선율선, Muti 실황과 다른 음향 균형을 이 음반의 특징으로 꼽는다.
Richard Bonynge / Welsh National Opera (1987년 녹음, 1998년 발매, Decca): Luciano Pavarotti, Joan Sutherland, Leo Nucci, Paata Burchuladze가 참여한다. Ivanoff를
위한 추가 번호와 Silva의 카발레타가 포함되어 후대 공연 전승을 보여 준다.

주요 자료

Ricordi, Verdi: Ernani Critical Edition: Claudio Gallico 편집판, 자필 총보와 초연 리브레토, 후대
추가 번호.

University of Chicago Press, Ernani: 비평판 목차와 Milan·Parma 부록 번호.

Stanford Opera, Ernani Background: 대본 형성, Hugo 원작과의 차이, 인물과 초기 수용.

IMSLP, Ernani: 초연 ·역할 ·편성 ·공개 악보와 자필 자료 목록.

Corago, 1844 초연 리브레토: Giuseppe Molinari가 인쇄한 La Fenice 초연 대본의 서지.

Gramophone·MusicWeb 녹음 비평, Gramophone Schippers, Gramophone Bonynge: Muti, Schippers, Bonynge 녹음의 가수 ·지휘 ·판본 평가.