Falstaff

- □□

정보

개요

곡명 : Falstaff
작곡가 : Giuseppe Verdi (1813–1901)
장르 : 3막 `commedia lirica` (서정 희극)
대본 : Arrigo Boito, William Shakespeare의 *The Merry Wives of Windsor*와 *Henry IV*에 나오는 Falstaff 관련 대목을 바탕으로 함
작곡 시기 : 1889~1892년 , 1892년 말 총보 완성
초연 : 1893년 2월 9일 , Teatro alla Scala, Milan. Edoardo Mascheroni 지휘 , Victor Maurel 타이틀롤
언어 : 이탈리아어

IMSLP: Falstaff (Verdi, Giuseppe)

Wikipedia: Falstaff (opera)

`Falstaff`는 Giuseppe Verdi가 1889년부터 1892년까지 작곡한 이탈리아어 3막 `commedia lirica`로 , 이 글은 Arrigo Boito의 대본에 따른 전곡 오페라를 다룬다 . 작품은 각 막을 두 장면으로 나누어 모두 여섯 장면으로 진행되며 , Windsor에서 Falstaff가 Alice Ford와 Meg Page에게 같은 연애 편지를 보내면서 벌어지는 속임수와 Ford의 질투 , Nannetta와 Fenton의 사랑 , 밤의 가장무도회가 줄거리를 이룬다 . 마지막에는 모든 인물이 참여하는 푸가 `Tutto nel mondo è burla`가 앞선 소동과 화해를 묶는다 .

작곡과 초연

Metropolitan Opera의 프로그램 해설에 따르면 Boito는 1889년 여름 , *The Merry Wives of Windsor*를 주된 원전으로 삼은 희극 대본을 베르디에게 제안했다 . 베르디는 나이와 건강을 걱정하면서도 작업을 받아들였고 , 창작은 몇 차례 중단을 거쳐 1892년 말 총보 완성에 이르렀다 . Teatro dell’Opera di Roma의 카탈로그가 작품 연대를 `1890-93`으로 표시하는 경우도 있으나 , 이 표기는 1892년 말 총보 완성과 1893년 초연을 포함한 도서관식 연대다 .

1893년 2월 9일 Teatro alla Scala에서 열린 초연은 Edoardo Mascheroni가 지휘하고 Victor Maurel이 Falstaff를 맡았다 . Opera Roma의 초연 기록은 Ford 역의 Antonio Pini Corsi, Fenton 역의 Edoardo Garbin, Alice 역의 Emma Zilli, Nannetta 역의 Adelina Stehle, Quickly 역의 Giuseppina Pasqua, Meg 역의 Virginia Guerrini도 특정한다 . Teatro alla Scala는 초연 뒤 22회 공연과 6월까지 이어진 이탈리아 ·유럽 순회를 기록한다 . 같은 해 4월에는 Mascheroni 지휘로 Teatro Costanzi의 로마 공연 여섯 회가 이어졌으며 , 이는 밀라노 초연과 구별되는 초기 공연이다 .

출판 정보

1893년 Ricordi가 초판의 소유 출판자로 기록되어 있으며, 당시 이탈리아어 리브레토도 Ricordi에서
발행되었다 . 현재 판본을 이해하려면 2025년 Gabriele Dotto가 편집한 Ricordi 비평판의 버전 구분이 필요하다. Ricordi는 Rome version을 완전하고 정밀한 문서가 남은 기본 텍스트로 삼고, 파리 재공연을 위한 수정은 Paris version으로 따로 제시한다. La Scala 초연을 위해 준비된 Milan version은 관현악 자료 일부가 유실되어 완전한 공연 텍스트로 남아 있지 않다.

유통된 전통 악보는 Rome과 Paris 자료를 뚜렷한 편집 원칙 없이 섞은 형태일 수 있으며, 비평판은 Verdi의 원래 무대 지시와 동시대 보조 자료를 다시 대조해 이 문제를 정리한다. Rome version과 전통 악보의 차이는 제 3막 Fairies’ Scene 부터 특히 두드러진다고 설명된다. 아래의 줄거리와 번호는 보존된 공식 장면 순서를 중심으로 하며, 개별 공연이나 녹음의 버전은 제작 자료가 밝힌 경우에만 특정된다.

소요 시간

음악만의 지속 시간을 하나의 표준값으로 고정할 수 있는 자료는 확인되지 않는다. Opernhaus Zürich는 이탈리아어 3막 공연을 인터벌 포함 약 2시간 40분으로 안내하며, 제 2막 뒤에 휴식이 있고 인터벌 전 공연이 약 1시간 20분이라고 표시한다. Opera North는 영어 번역 공연을 약 2시간 20분으로 안내하고, Metropolitan Opera의 2013년 프로그램은 13시부터 15시 50분까지의 공연 시간대를 제시한다. 이 수치는 언어, 제작, 장면 전환, 인터벌 조건이 서로 다른 공연 안내로, 음악 자체의 공통 기준을 나타내지 않는다.

편성

성악과 무대 인원

Baritone: Sir John Falstaff, Ford
Tenor: Fenton, Dott. Cajus, Bardolfo
Soprano: Alice Ford, Nannetta
Mezzosoprano: Mrs. Quickly, Mrs. Meg Page
Bass: Pistola
무언 역할과 합창: L’oste, Robin, Ford의 Page, 시민 ·하인 ·가면무도회의 요정과 마녀를 포함한 Choir

Ricordi 비평판은 Mrs. Quickly를 Mezzosoprano 로 표기하지만 , Opera Roma 카탈로그는 같은 역할을 Contralto 로 분류한다. 이 차이는 기관과 판본의 성부 표기 관습이 다름을 보여 주므로 두 표기를 함께 제시한다.

관현악

목관: 3 Flutes(제 3은 Piccolo 겸임), 2 Oboes, English Horn, 2 Clarinets, Bass Clarinet, 2 Bassoons

금관: 4 Horns, 3 Trumpets, 3 Trombones, Contrabass Trombone
타악기: Timpani, Triangle, Bass Drum, Cymbals, Bell
그 밖의 악기: Harp, Guitar(in the wings), Natural Horn in A♭ basso(off stage)
현악기: Strings

무대 뒤의 Guitar와 무대 밖의 Natural Horn in A♭ basso 는 일반적인 오케스트라 피트의 악기 수와 별도로 기록한다. 기존 악보에서 보이는 cimbasso 라는 표현과 Ricordi 비평판의 Contrabass Trombone 은 같은 항목인지 자료가 확정하지 않으므로, 기준 편성은 비평판의 원어 표기로 기록한다.

음악의 조직과 텍스트

Teatro alla Scala와 Met의 해설은 전통적인 서곡이나 도입 합창이 상황을 설명하지 않고, 짧은 scherzo 성격의 음악과 빠른 대화가 곧바로 시작된다고 설명한다. Boito의 대본은 긴 독창 번호를 연속해서
배치하기보다 짧은 독창, 대화, 앙상블을 빠르게 이어 간다. 그 결과 Falstaff의 허풍, Ford의 질투, Quickly의 계략, Nannetta와 Fenton의 사랑은 독립된 아리아의 정지보다 장면 안에서 서로 반응하는 말과 음악으로 드러난다.

Met 프로그램의 Thomas May는 오케스트라가 동전 소리와 뜨거운 술의 온기를 악기 색채로 암시하고, 제 1막 끝의 서로 다른 리듬이 인물들의 엇갈린 목적을 겹쳐 보인다고 분석한다. 같은 해설은 제 2막 피날레를 Rossini 식 ‘조직된 혼란 ’과 Mozart식 앙상블의 결합으로 비교하며, 마지막 푸가가 모든 인물을 참여시켜 앞선 소동을 대위법으로 묶는다고 설명한다. 이 표현들은 특정 프로그램 노트의 분석으로 귀속된다.

막과 장면

제 1막: 두 통의 편지와 Ford의 음모

제 1장면, Garter Inn의 Falstaff 숙소 에서는 Dr. Cajus가 Falstaff와 하인들의 난동과 절도 문제를 따진다. Falstaff는 돈을 마련하려고 Alice Ford와 Meg Page에게 같은 내용의 연애 편지를 보내려 하고, Bardolfo와 Pistola가 ‘명예 ’를 이유로 전달을 거부하자 두 사람을 내보내고 Robin에게 편지를 맡긴다. 리브레토는
Falstaff의 명예 풍자를 L’onore! Ladri! 로 표시한다. 이 대목은 장면의 빠른 대화와 동작 속에서 등장하는 독창으로, 작품의 텍스트 중심 진행을 보여 준다.

제 2장면, Ford의 집과 정원 에서는 Alice와 Meg가 두 편지가 이름만 다를 뿐 같은 내용임을 확인하고, Quickly와 Nannetta와 함께 Falstaff를 골려 줄 계획을 세운다. Ford와 Dr. Cajus, Bardolfo, Pistola는 Falstaff의 계획을 알아내고 Ford의 질투와 복수를 준비한다. 그 틈에서 Nannetta와 Fenton은 짧은 만남과 사랑의 약속을 나눈다. 여성들의 복수 계획, 남성들의 음모, 젊은 연인의 서정이 한 장면 안에서 동시에 진행된다.

제 2막: 변장과 빨래바구니

제 1장면, Garter Inn의 다른 방 에서는 Quickly가 Alice와 Meg의 거짓 약속을 Falstaff에게 전한다. Ford는 Mastro Fontana 라는 가명으로 변장해 Falstaff에게 Alice를 유혹해 달라고 돈을 건네지만, Falstaff가 이미 Alice와의 약속을 무심코 밝히면서 Ford의 질투가 폭발한다. 리브레토는 Ford의 독창을 È sogno o realtà? 로 표시한다. 이는 변장 희극 안에 Ford의 격한 독백이 끼어드는 장면이다.

제 2장면, Ford의 집 에서는 Alice, Meg, Quickly가 Falstaff를 기다리는 동안 Nannetta가 아버지가 정한 Dr. Cajus와의 결혼을 걱정한다. Falstaff가 Alice에게 구애하는 사이 Ford가 집을 수색하고, Falstaff는
커다란 빨래바구니에 숨는다. Fenton과 Nannetta의 만남까지 소동에 휘말린 뒤, 하인들은 Falstaff가 든

바구니를 창문 밖으로 내던져 Thames로 떨어뜨린다 . Met 프로그램은 이 장면의 마지막 앙상블을 Rossini와 Mozart의 희극적 조직을 연상시키는 ‘조직된 혼란 ’으로 분석한다 .

제 3막 : Windsor Great Park와 화해

제 **1**장면 **, Garter Inn** 밖 에서 물에 젖은 Falstaff는 뜨거운 술로 기운을 되찾는다 . Quickly는 Alice가 밤에 Windsor Great Park에서 만나고 싶어 한다고 다시 약속하고 , Falstaff는 Herne 또는 Black Huntsman으로 변장해 숲으로 가기로 한다 . Ford는 Nannetta를 Dr. Cajus와 결혼시키려는 계획을 세우지만 Quickly가 이를 엿듣는다 . Met의 해설은 뜨거운 술의 온기가 플루트에서 현악과 전체 관현악으로 번지는 과정을 오케스트라의 장면 논평으로 제시한다 .

제 **2**장면 **, Windsor Great Park**의 **Herne** 큰 참나무 에서는 Alice 일행이 가면을 쓰고 , Nannetta가 요정의 여왕 , Fenton이 수도사로 변장한다 . 자정에 Falstaff가 Alice를 만나려는 순간 요정과 정령으로 분장한 무리가 나타나 그를 놀리고 벌한다 . Falstaff가 Bardolfo를 알아보면서 장난이 드러나고 , Ford가 계획한 결혼은 가면을 벗긴 뒤 Nannetta와 Fenton, Bardolfo와 Dr. Cajus의 짝으로 뒤집힌다 . Ford는 결국 딸의 결혼을 인정하고 Falstaff와 함께 식사하러 간다 .

이 장면의 주요 번호로는 Nannetta의 요정 여왕 노래 `Sul fil d’un soffio etesio`, Fenton의 독창 `Dal labbro il canto estasiato vola`, 그리고 전 인물이 합류하는 `Tutto nel mondo è burla`가 있다 . 마지막 푸가는 Falstaff가 말한 세상의 농담을 모든 인물이 함께 노래하는 대위법으로 정리한다 . Boito의 텍스트와 Met 프로그램의 해설은 이 결말을 앞선 속임수와 질투가 공동의 웃음으로 전환되는 지점으로 제시한다 .

수용과 녹음

Met의 작품사는 1895년 Victor Maurel이 타이틀롤을 다시 맡은 미국 ·Met 초연 뒤 , 작품이 한동안 레퍼토리에서 사라졌다가 1909년 Arturo Toscanini의 새 제작으로 재소개되었다고 기록한다 . 1925년 Tullio Serafin 지휘의 새 제작과 1964년 Franco Zeffirelli 제작의 첫 공연을 Leonard Bernstein이 지휘한 사례는 작품이 초기의 관심과 공백을 거쳐 Met의 레퍼토리에 다시 자리 잡은 경로를 보여 준다 . Teatro alla Scala는 1980년 Giorgio Strehler의 제작을 회고하면서 Falstaff를 희극적 허풍꾼만이 아니라 웃음과 연민을 함께 불러일으키는 인물로 다루었다고 설명한다 . 이 해석은 해당 제작의 관점으로 남는다 .

확인된 음반사 카탈로그는 사용 판본과 컷을 상세히 밝히지 않는다 . Warner Classics는 Herbert von Karajan, Philharmonia Orchestra와 Chorus, Tito Gobbi, Elisabeth Schwarzkopf가 참여한 음반을 2016년 9월 2일 재발매 항목으로 제시한다 . Decca는 Sir Georg Solti, RCA Italiana Opera Orchestra & Chorus, Gabriel Bacquier, Mirella Freni, Giulietta Simionato 등이 참여한 카탈로그를 제공한다 . Deutsche Grammophon은 Claudio Abbado, Berliner Philharmoniker, Bryn Terfel, Thomas Hampson 등이 참여한 2001년 전곡 녹음을 식별한다 . 이 음반사 자료는 참여자와 발매 정보를 확인하는 근거이며 , 음반에 붙은 가치 평가는 각 레이블의 소개로 귀속된다 .

주요 자료

- Ricordi — Verdi, *Falstaff* Critical Edition, Gabriele Dotto 편집
- Metropolitan Opera — *Falstaff* 2013–14 program book

- Teatro alla Scala — *Falstaff* □□ □□
- Teatro dell’Opera di Roma □□ □□□□ — *Falstaff*
- Teatro dell’Opera di Roma — *Falstaff 1893* □□ □□
- 1893□ *Falstaff* □□□□ □□
- Glyndebourne Opera Archive — *Falstaff* synopsis
- Opera North — *Falstaff in a nutshell*
- Opernhaus Zürich — *Falstaff* □□ □□
- Folger Shakespeare Library — 1894□ □□□□ □□□□ □□
- Warner Classics — Verdi: *Falstaff*
- Decca Classics — *Falstaff* Solti
- Deutsche Grammophon — Claudio Abbado complete recordings