Luisa Miller

- □□

정보

Giuseppe Verdi: Luisa Miller
작곡가: Giuseppe Verdi (1813–1901)
작품명: Luisa Miller
장르: Salvadore Cammarano의 이탈리아어 대본에 의한 3막 비극 오페라
작곡 시기: 1848–1849년
초연: 1849년 12월 8일, 나폴리 Teatro di San Carlo
IMSLP: https://imslp.org/wiki/Luisa_Miller_(Verdi,_Giuseppe)
Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Luisa_Miller

Giuseppe Verdi의 Luisa Miller는 Friedrich Schiller의 시민비극 Kabale und Liebe를 17세기 티롤의 사랑 이야기로 바꾼 3막 오페라다. 평민의 딸 Luisa와 귀족 청년 Rodolfo가 사랑하지만 , 신분을 숨긴 거짓말과
아버지들의 권력 다툼이 두 사람을 갈라놓는다 . 소프라노의 서정적인 아리아, 테너의 유명한 독백, 부녀와
부부의 앙상블이 가족 비극을 밀도 있게 이어 간다.

개요
대본을 쓴 Salvadore Cammarano는 Schiller의 원작에서 계급 차이와 음모, 연인의 죽음이라는 뼈대를
가져오면서 무대를 이탈리아 오페라에 어울리는 티롤 마을로 옮겼다. 궁정의 정치적 갈등은 Luisa와 Rodolfo, 그리고 Luisa의 아버지 Miller가 겪는 선택과 희생으로 좁혀진다. Verdi는 이 이야기를 통해 아버지와 딸, 연인과 권력자의 관계를 짧고 강한 장면들로 압축했다.

1849년 나폴리 초연의 리브레토는 세 막을 Amore (사랑), Intrigo (음모), Veleno (독)로 나눈다. 이 세 단어는 각각 Luisa와 Rodolfo의 만남, Wurm이 꾸미는 거짓 편지, 마지막 독약과 죽음을 가리킨다. 막이 진행될수록
사랑의 서정성은 음모의 빠른 대화와 독약 장면의 어두운 긴장으로 바뀐다.

출판 정보와 판본

초연에 사용된 1849년 나폴리 Flautina 리브레토가 남아 있으며, 1850년에는 밀라노의 Ricordi에서 후속 인쇄본이 나왔다. 1991년 Jeffrey Kallberg가 편집한 Ricordi 비평판은 베르디의 자필과 극장 사본, 성악보를 대조해 총보와 주석을 두 권으로 출판했다. 19세기 극장 자료를 거치며 음높이 ·리듬 ·편성 ·프레이징에 생긴 차이를 살피려면 이 비평판과 당시 리브레토를 함께 보아야 한다.

소요 시간

전막은 공연과 판본에 따라 약 2시간 10분에서 2시간 25분 정도 걸린다. Peter Maag의 Decca 녹음은 144분 , Fausto Cleva의 RCA 녹음은 131분, 2017년 뮌헨 실황은 133분 42초로 기록되어 있다. 막 사이 휴식과
절단 여부에 따라 실제 극장 시간은 더 길어질 수 있다.

성악 배역

Luisa: 소프라노
Rodolfo: 테너
Miller: 바리톤
Count Walter: 저음 성부
Wurm: 저음 성부
Federica: 메조소프라노 또는 콘트랄토
Laura: 여성 성부

Luisa와 Rodolfo가 중심에 있지만, Miller와 Wurm의 저음 성부가 극의 방향을 결정한다. Walter는 아들의 결혼을 권력의 연장으로 다루고, Wurm은 Walter를 위해 거짓말과 협박을 실행한다. 합창은 농민과 병사, 궁정 사람들의 목소리로 등장해 개인의 사랑을 둘러싼 사회적 압력을 넓힌다.

관현악과 무대 악기

피트의 관현악은 피콜로와 플루트 2, 오보에 2, 클라리넷 2, 바순 2, 호른 4, 트럼펫 2, 트롬본 3, 치므바소, 하프, 팀파니, 종, 시계, 큰북, 오르간과 현악기로 구성된다. 무대 밖 호른이 따로 배치되며, 장면에 따라 무대와 피트의 소리가 서로 응답한다. 판본에 따라 무대 호른 수와 트롬본 ·튜바의 표기가 달라질 수 있지만, 오페라의 기본 색채는 베르디 특유의 노래하는 현악과 선명한 금관에 있다.

세 막의 줄거리와 음악

제 1막 Amore: 사랑과 신분의 비밀

Luisa는 Carlo 라는 이름으로 만난 젊은이를 사랑하고 있다. 그는 사실 Count Walter의 아들 Rodolfo지만, 두 사람은 서로의 신분을 모른 채 마음을 나눈다. Luisa의 아버지 Miller는 딸을 지키려 하고, Walter는 아들에게 Federica와 결혼하라고 명령한다.

Wurm은 Luisa를 차지하고 싶어 하며 Rodolfo의 신분을 Miller에게 폭로한다. Miller가 귀족의 명령에 맞서자 Walter와 Wurm은 그를 체포한다. Luisa는 아버지를 살리기 위해 사랑과 명예 사이에서 흔들리고, Lo vidi e 'l primo palpito 의 선율은 처음 만난 사랑의 떨림을 되돌아본다 . Miller의 Sacra la scelta è d'un consorte 는 딸의 결혼을 축복하려는 아버지의 마음을 보여 주지만, 곧 닥칠 강요와 대조된다.

제 2막 Intrigo: 거짓 편지
Wurm은 Miller를 풀어 주는 대가로 Luisa에게 자신을 사랑한다는 거짓 편지를 쓰라고 강요한다. Walter와 Wurm은 그 편지를 Rodolfo에게 보내 Luisa가 배신했다고 믿게 만든다. Rodolfo는 절망 속에서 Federica 와의 결혼을 받아들이고 , Luisa는 자신의 말이 아버지를 살렸지만 사랑을 파괴했다는 사실을 견딘다.

이 막의 핵심은 개인의 독백보다 여러 인물이 동시에 거짓말을 주고받는 앙상블이다 . Walter와 Wurm의 저음 2중창은 음모를 차갑게 밀어붙이고 , Presentarti alla Duchessa 의 4중창은 서로 다른 속셈이 한 장면에 겹치는 모습을 보여 준다. Rodolfo의 Quando le sere al placido 는 그가 잃어버린 사랑을 회상하는 테너 독백으로, 오페라 전체에서 가장 널리 알려진 번호 가운데 하나다.

제 3막 Veleno: 독약과 진실
감옥에서 풀려난 Miller는 딸에게 고향을 떠나 새 삶을 시작하자고 권한다. Luisa는 아버지와 마지막 시간을 보낸 뒤 Rodolfo와 함께 독약을 마신다. 죽기 직전 그녀는 거짓 편지의 진실을 밝히고, Rodolfo는 Wurm을 죽인 뒤 자신도 쓰러진다.

마지막 장면은 연인의 죽음에만 머물지 않는다. Walter와 Miller의 권력 관계, Wurm의 계략, Luisa가
아버지를 구하기 위해 감당한 희생이 한꺼번에 드러난다. 부녀가 함께 부르는 기도와 독약 장면의 느린 선율은 앞선 음모의 빠른 대화와 대비되며, 사적인 사랑이 사회적 폭력에 짓눌린 결말을 완성한다.

음악적 흐름과 베르디의 양식

Luisa Miller는 초기 베르디의 직접적인 선율성과 후기 작품으로 향하는 앙상블 감각이 만나는 지점에 놓인다. 아리아는 인물의 감정을 또렷하게 들려주지만 , 장면이 진행될수록 레치타티보와 중창이 그 감정을 곧바로
다음 사건으로 밀어 넣는다. 2막의 무반주 앙상블은 오케스트라가 잠시 물러난 자리에서 인물들의
목소리만으로 긴장을 만들고, 3막의 목관과 현악은 독약 장면의 차가운 정서를 받친다.

베르디는 Schiller의 정치적 시민비극을 그대로 재현하기보다 , Luisa와 Miller의 부녀 관계를 중심에 놓았다. 그래서 궁정의 명령은 추상적인 제도가 아니라 아버지가 딸의 결혼을 결정하고, Wurm이 한 장의 편지로
연인을 갈라놓는 구체적인 행위로 나타난다. 이 집중된 드라마가 세 막의 짧은 시간을 견고하게 묶는다.

초연과 공연사
초연은 1849년 12월 8일 나폴리 Teatro di San Carlo에서 열렸다. 당시 공연의 지휘자와 오케스트라에 관한 공식 표기는 자료마다 충분히 남아 있지 않지만, Luisa 역 Marietta Gazzaniga, Rodolfo 역 Settimio Malvezzi, Miller 역 Achille De Bassini, Walter 역 Antonio Selva, Wurm 역 Marco Arati, Federica 역 Teresa Salandri의 배역은 여러 기록에서 공통으로 전한다.

작품은 20세기 초까지 자주 무대에 오르지 못했다. 1929년 공연이 다섯 차례 뒤 중단되었고 , 1968년에는 Montserrat Caballé와 Richard Tucker, Sherrill Milnes, Ezio Flagello가 참여한 재공연이 작품을 다시 알리는 계기가 되었다. 이후에는 전막 공연뿐 아니라 베르디의 중기 오페라를 조명하는 음반과 영상으로 꾸준히 이어졌다.

주요 레코딩

Peter Maag / Orchestra e Coro del Teatro dell'Opera di Roma (Decca): 약 144분의 녹음으로, Luisa 역의 성악선과 베르디의 빠른 장면 전환을 넉넉한 호흡으로 담은 역사적 음반이다. Fausto Cleva / RCA 오케스트라와 합창단: 약 131분으로 기록된 비교적 압축된 녹음이다. 같은 작품이라도 절단과 템포에 따라 전곡 시간이 크게 달라질 수 있음을 보여 준다.
Ivan Repušić / Bayerisches Staatsorchester (BR Klassik 900323, 2017년 뮌헨 실황
): 133분 42초의 실황 음반이다. 현대적인 앙상블의 유연한 템포와 2막 무반주 4중창, 3막의 목관을
들을 수 있는 자료다.

주요 자료

Ricordi, Verdi Critical Editions: Luisa Miller: 1991년 Kallberg 비평판, 창작 과정, 원자료와 편성

.

University of Chicago Press, Luisa Miller 총보와 주석: 자필 ·극장 사본을 바탕으로 한 비평판의
구성과 편집 원칙.
Stanford Opera, Luisa Miller: 대본, 3막 구조, 초연과 기본 배역.

Corago, 1849년 San Carlo 공연 기록: 초연 날짜 ·극장과 당시 배역 자료.

Harvard IIIF, 1849년 Flautina 리브레토: Amore · Intrigo · Veleno 막 명칭과 초연 리브레토 표지.

Metropolitan Opera, Luisa Miller 프로그램: Schiller 각색, 줄거리, 초연 배역과 공연사.

Gramophone, 1988년 녹음 평론: Cleva와 Maag 녹음의 지속시간과 연주 평가.

MusicWeb International, 2018년 뮌헨 실황 평론: Repušić 실황의 시간과 앙상블 ·목관에 관한
청취 평론.
IMSLP, Luisa Miller: 공개 악보, 판본 목록과 기본 편성 정보.