# Otello

- □□

정보

개요
곡명: Otello (Dramma lirico in quattro atti)
작곡가: Giuseppe Verdi (1813–1901)
대본: Arrigo Boito, William Shakespeare의 Othello에 기초
언어: 이탈리아어
작곡 시기: 1884년 착수, 1885년 주요 작곡, 1886년 마무리와 스코어링
초연: 1887년 2월 5일, Teatro alla Scala, Milan
초연 지휘와 주요 배역: Franco Faccio 지휘, Francesco Tamagno(Otello), Romilda Pantaleoni(Desdemona), Victor Maurel(Jago)
기준 범위: 1887년 밀라노 초연판 전곡, 1894년 파리판의 발레와 제 3막 대체 피날레를 포함한 판본 관계 IMSLP: Otello

Wikipedia: Otello

Giuseppe Verdi의 Otello는 Arrigo Boito가 이탈리아어로 쓴 대본에 붙인 4막 오페라 (dramma lirico)다. 1887년 밀라노 초연판 전곡이 기본 본문이며, 1894년 파리 공연을 위해 추가된 발레와 제 3막 대체 피날레는 별도 판본으로 전승된다. Boito는 Shakespeare의 Othello에서 베네치아의 서두를 덜어 내고 키프로스에서
사건을 시작했으며 , 장군 Otello, 아내 Desdemona, 측근 Jago 사이의 질투와 조작을 네 막의 연속적인 극 진행으로 압축했다.

작곡과 초연

Verdi는 Aida를 1871년에 초연한 뒤 오랫동안 새 오페라를 발표하지 않았다. 1879년 Giulio Ricordi와 Franco Faccio가 Shakespeare의 Othello와 Arrigo Boito를 연결해 제안했고, Boito는 1879년부터 1881년 사이에 대본을 쓰며 Verdi와 수정했다. Verdi는 1884년에 작곡을 시작했고, 1885년에 주요 작곡을 마친 뒤 1886년까지 관현악화와 대본 수정을 이어 갔다.

1887년 2월 5일 Teatro alla Scala에서 Franco Faccio가 초연을 지휘했다. Francesco Tamagno가 Otello, Romilda Pantaleoni가 Desdemona, Victor Maurel이 Jago를 맡았고, Giovanni Paroli(Cassio), Ginevra Petrovich(Emilia), Francesco Navarrini(Lodovico), Napoleone Limonta(Montano), Vincenzo Fornari(Roderigo), Angelo Lagomarsino(Herald)가 함께 출연했다. 초연 리브레토에 Giulio Ricordi가 남긴 주석과 당시 리뷰는 I막의 폭풍, 사랑 이중창, II막의 Credo in un Dio crudel, III막의 콘체르타토 , IV막의 Willow Song 과 Ave Maria 를 주요 장면으로 기록한다.

출판 정보와 판본

Ricordi가 1887년에 낸 첫 인쇄 총보가 밀라노 초연판의 기준 자료다. Morgan Library가 보존한 성악 · 피아노판과 리브레토는 각각 [1887] 또는 [1887?]로 서지 표기를 남기며, IMSLP의 성악보 항목은 [1886] 으로 적는다. 총보, 성악보, 리브레토가 서로 다른 인쇄물이므로 초판 연도는 자료 종류에 따라 1886년과 1887년으로 나타나며, 1887년 총보가 기준 본문을 제공한다.

Linda Fairtile이 편집한 Ricordi Critical Edition(2025, NR 142875)은 1887년 첫 인쇄 총보를 바탕으로
Verdi 자필 악보에서 확인되는 프레이징, 아티큘레이션 , 다이내믹을 반영한다. 이 판은 1894년 파리판의
발레와 제 3막 개정 피날레도 재구성할 수 있게 한다. Alberto Zedda가 편집한 Ricordi 비평판 (1976, NR 132508)은 제 4막 Michele Saladino 성악보, Verdi의 편지, 초연 리브레토, 초연 무대 자료, 파리판 자필
자료를 함께 대조한다.

1894년 Paris Opéra 초연을 위해 마련된 Ballabili는 제 3막에서 베네치아 사절이 도착하고 Jago가 Desdemona를 데리러 나간 직후에 들어간다. 일곱 구간으로 된 발레의 작곡가 표기 시간은 약 5분 59초이며, 오페라 전곡 공연에서는 생략되는 경우가 많다. 같은 파리 공연을 위해 제 3막 콘체르타토의 대체 피날레도
작성되었다 . 밀라노판의 96마디에 해당하는 부분을 75마디로 줄이고 성악과 합창의 겹침을 단순하게 정리한 버전으로, 1887년 본문과 다른 공연 전승으로 구분한다.

소요 시간

공연판, 템포, 삭제 여부, 발레의 포함 여부, 인터미션 계산에 따라 전곡은 인터미션 포함 약 2시간 20분대부터 3시간 안팎까지 걸린다. Metropolitan Opera의 2026–27 공연 자료는 I막과 II막을 합쳐 68분, 인터미션 34 분, III막과 IV막을 합쳐 73분으로 추정해 총 2시간 55분을 제시한다. Vienna State Opera는 75분, 인터미션 30분, 75분으로 표기한다. Met의 1978년 영상은 2시간 23분, 2015년 영상은 2시간 44분으로 기록되어 있다 . 공개된 일부 자료는 두 막을 묶은 시간만 제시해 개별 막의 고정 수치를 제공하지 않는다.

편성

Linda Fairtile이 2025년에 편집한 판의 관현악 피트 편성은 다음과 같다.

목관: 플루트 2, 제 3플루트와 피콜로, 오보에 2, 잉글리시 호른, 클라리넷 2, 베이스 클라리넷, 바순
4
금관: 호른 4, 코넷 2, 트럼펫 2, 트롬본 3, 베이스 트롬본
타악기: 팀파니, 탐탐, 큰북과 심벌즈, 추가 큰북
하프와 현악: 하프 2대, 바이올린 I·II, 비올라, 첼로, 콘트라베이스

무대 위에는 백파이프, 만돌린, 기타, C 트럼펫, 대포, 천둥과 번개 효과, 오르간이 놓인다. 무대 밖에는 C 트럼펫 6대와 트롬본 4대가 지정된다. 1976년 Zedda 판은 파리 발레를 위한 두 번째 하프와 발레용 탬버린을 별도로 적고, 만돌린, 기타, 백파이프에 대한 대체 악기도 제시한다. 공개된 판본은 하프 수와 트롬본 표기를 서로 다르게 제시하며, 연주 편성은 선택한 판본에 따라 달라진다.

주요 성악 배역은 Otello(테너, 베네치아군 장군), Jago(바리톤, Otello의 기수), Desdemona(소프라노, Otello의 아내), Cassio(테너), Roderigo(테너), Lodovico(베이스, 베네치아 사절), Montano(베이스, 키프로스의 전임 총독), Herald(베이스), Emilia(메조소프라노 , Jago의 아내)다. 혼성 합창은 베네치아 병사와 선원, 키프로스 주민과 어린이, 여러 무장 집단을 맡는다. Ricordi 판의 ‘합창과 무용수 ’ 표기는 1894년

파리판의 Ballabili까지 포함한 편성 범위를 가리킨다.

막별 구성과 주요 번호

네 막은 독립적으로 기억되는 독창과 합창을 포함하면서도 , 대화와 앙상블이 다음 사건으로 이어지는
연속적인 음악극으로 진행된다. 폭풍과 군중이 있는 항구에서 출발해 마지막 침실의 소수 인물로 무대의
범위가 좁아진다.

제 1막: 폭풍과 귀환

무대는 키프로스의 항구와 성벽이다. 서곡 없이 Una vela! 라는 폭풍 합창과 번개, 천둥, 대포, 무대 밖 금관이 시작을 알리고, Otello가 전투에서 돌아와 Esultate! 로 터키 함대의 패배를 선포한다. 시민들은 Fuoco di gioia 로 귀환을 축하하고, Jago는 Roderigo를 이용해 Cassio를 술에 취하게 만든다. Cassio와 Montano의 싸움이 벌어지자 Otello는 Cassio의 지위를 박탈한다.

군중이 물러난 뒤 Otello와 Desdemona만 남아 Già nella notte densa 를 부른다. 이 사랑 이중창은 폭풍과 승전 의식으로 가득했던 막을 두 사람의 밤 장면으로 닫으며, 이후의 음모가 파괴할 관계와 공적 권위의
출발점을 함께 제시한다.

제 2막: 암시와 손수건

성의 방과 정원에서 Jago는 Cassio에게 Desdemona의 중재를 받아 복직하라고 권한다. 그는 Otello가 듣지 않는 자리에서 Credo in un Dio crudel 을 부르며 인간과 신에 대한 냉소를 자기 선언으로 내세운다. 이어서 Otello 앞에서 Cassio와 Desdemona의 관계를 암시하고, Desdemona가 Cassio를 위해 청원하는 장면을 질투의 계기로 바꾼다.

Otello가 머리에 두르려고 한 손수건을 바닥에 던지자 Emilia가 주워 올리고, Jago가 그것을 빼앗는다. 딸기 자수가 놓인 손수건은 Otello가 Desdemona에게 준 물건이지만 , Jago는 Cassio가 그것을 가지고 있었다는 거짓말과 Era la notte, Cassio dormia 라는 거짓 수면담을 결합한다. 막 끝의 Sì, pel ciel marmoreo giuro 에서 Otello와 Jago는 Desdemona와 Cassio에게 복수하겠다고 맹세한다.

제 3막: 공개된 오해

성의 큰 홀에서 베네치아 사절의 도착이 예고된다. Jago는 Otello를 숨겨 두고 Cassio와 대화하면서 Cassio가 말하는 다른 여인의 일을 Desdemona에 관한 고백처럼 들리게 만든다. Desdemona가 Cassio의 복직을 다시 청하자 Otello는 손수건을 요구하고, Dio! mi potevi scagliar 에서 자신에게 닥친 고통을 호소한다. Cassio 와 Jago의 대화는 Otello가 엿듣는 동안 서로 다른 의미로 분리되어, 사실과 오해가 한 장면 안에서 갈라진다.

Lodovico가 베네치아의 도제가 Otello를 소환하고 Cassio를 후임으로 임명한다는 소식을 전하자 공적 질서가 사적 음모에 휘말린다. Otello는 사람들 앞에서 Desdemona를 모욕하고 쓰러지며, Jago는 Roderigo에게 Cassio를 제거하라고 지시한다. 대규모 콘체르타토 피날레는 합창과 주요 인물이 한 공간에 모인 상태에서 Otello의 붕괴와 Jago의 계획을 동시에 진행한다. 1894년 파리판에서는 이 막에 Ballabili를 삽입하고, 콘체르타토 피날레를 대체 버전으로 바꿀 수 있다.

제 4막: 침실과 종결

Desdemona의 침실에서 Emilia는 결혼식 때 입었던 옷을 준비하고, Desdemona는 버림받은 여인의 이야기를 담은 `Willow Song`을 부른다. 이어 `Ave Maria`를 기도한 뒤 잠든다. Otello는 Desdemona에게 기도했는지 묻고, 결백을 인정하지 않은 채 Jago가 만든 서사를 믿고 그녀를 목 졸라 죽인다.

Emilia가 손수건의 출처를 밝히고 Cassio가 그 물건이 자신의 숙소에 나타난 경위를 확인하면서 Jago의 거짓말이 드러난다. Montano는 죽어 가던 Roderigo가 남긴 음모의 증언을 전하고, Jago는 칼을 들고 달아난다. Otello는 Desdemona의 죽음과 자신의 잘못을 깨달은 뒤 스스로 목숨을 끊고, 마지막에 아내에게 다가가 키스한다. 군중과 무대 밖 악기가 사라진 침실은 소수 인물의 말과 노래로 오페라를 마무리한다.

## 공연과 녹음

1887년 초연에는 Franco Faccio와 초연 성악진이 참여했으며, 당시 기록에는 폭풍, 축하 합창, 사랑 이중창, Jago의 `Credo`, III막 콘체르타토, IV막의 `Willow Song`과 `Ave Maria`가 반복해서 언급된다. Giulio Ricordi가 초연 당일 리브레토에 적은 박수와 커튼콜 순서는 어떤 장면이 즉시 반응을 얻었는지 보여 주는 공연 자료다.

원작의 무대는 키프로스 해안이지만, 2026–27년 Metropolitan Opera의 Bartlett Sher 프로덕션은 시대 배경을 오페라가 작곡된 19세기로 옮긴다. 이 재설정은 악보의 네 막 구성을 유지한 채 시각적 시대 배경을 옮긴 사례다. 폭풍 장면의 무대 밖 금관과 효과음, 침실 장면의 제한된 공간은 판본과 연출이 함께 결정하는 공연 조건이다.

Arturo Toscanini가 NBC Symphony Orchestra와 1947년에 남긴 라디오 녹음은 Ramón Vinay, Herva Nelli, Giuseppe Valdengo가 출연한 역사적 기록이다. Herbert von Karajan의 1973년 Berliner Philharmoniker 스튜디오 녹음은 Jon Vickers, Mirella Freni, Peter Glossop과 함께하며, Warner Classics는 잘츠부르크 공연에서 다듬은 해석을 스튜디오로 옮긴 녹음으로 소개한다. Myung-Whun Chung이 지휘한 1994년 Orchestre et Chœurs de l’Opéra Bastille 녹음에는 Plácido Domingo, Cheryl Studer, Sergei Leiferkus가 참여했다. James Levine의 1978년 Metropolitan Opera 실황 영상은 Vickers, Renata Scotto, Cornell MacNeil과 Franco Zeffirelli 프로덕션을 기록하고, Levine이 지휘한 1995년 Met 공연은 Domingo, Renée Fleming, James Morris가 출연한 2004년 Deutsche Grammophon DVD로 발매되었다.

## 주요 자료

- Giuseppe Verdi: Otello, Critical Edition, Linda Fairtile 편집, Ricordi: 1887년 첫 인쇄 총보, Verdi 자필의 표현 표기, 1894년 파리판 재구성
- Giuseppe Verdi: Otello, Alberto Zedda 편집, Ricordi: 초연 자료, 제 4막 성악보, 파리 발레와 제 3막 대체 피날레의 자료 비평
- Verdi’s Otello: Documents in the Archive, Archivio Storico Ricordi: Boito와 Verdi의 협업, 초연 리브레토 주석, 발레 자필 자료
- Otello Educator Guide, Metropolitan Opera: 대본의 원작, 인물, 네 막의 줄거리와 극적 출발
- Otello, Metropolitan Opera 2026–27: 공연 시간과 Bartlett Sher 프로덕션의 시대 설정
- Otello, Stanford OperaGlass, 초연과 공연, 역사, 파리판 발레: 배역, 편성, 초연 기록, *Ballabili*의 삽입 위치와 시간
- 1887년 초연 리브레토, Corago: 초연 날짜와 La Scala 리브레토 서지

1887년 성악 ·피아노판, Morgan Library 및 1887년 리브레토: Ricordi와 Schirmer의 서지 정보 Otello, Karajan/Vickers/Freni, Warner Classics: 1973년 스튜디오 녹음의 출연진과 제작 배경 Otello, Chung/Domingo/Studer/Leiferkus, Decca Classics: 1994년 녹음의 출연진과 발매 정보 Otello, Levine/Vickers/Scotto, Metropolitan Opera On Demand: 1978년 실황 영상과 러닝타임 Otello, Domingo/Fleming/Morris, Deutsche Grammophon: 1995년 Met 공연의 2004년 DVD 발매