정보

개요
곡명: Aida
작곡가: Giuseppe Verdi (1813–1901)
대본: Auguste Mariette의 구상과 Camille du Locle·Verdi의 극적 설계를 바탕으로 Antonio Ghislanzoni가 이탈리아어 운문 작성
작곡: 1870–1871년
초연: 1871년 12월 24일, Cairo Khedivial Opera House, Giovanni Bottesini 지휘
장르 ·범위: 전곡을 다루는 이탈리아어 4막 오페라. 4막에 일곱 무대 장면 (quadri)이 배치된다.
IMSLP: Aïda

Wikipedia: Aida

Giuseppe Verdi의 Aida는 고대 이집트를 배경으로 한 4막 7장의 이탈리아어 오페라다. 에티오피아 왕녀 Aida는 이집트 왕녀 Amneris의 노예이지만 이집트 장군 Radamès와 사랑한다. 전쟁이 벌어지자 세 사람의 관계에는 Aida의 아버지이자 에티오피아 왕 Amonasro까지 얽힌다. 첫 두 막은 멤피스의 궁전 ·신전에서
테베의 개선식으로 이어지고, 3막의 나일 강변에서 군사 기밀이 드러나며, 4막은 재판실 옆 궁전과 두 층으로 나뉜 신전 ·무덤에서 끝난다. 개선 행진은 이 일곱 장면 가운데 하나에 속한다. 오페라 전체는 행렬과 발레뿐 아니라 두 사람 또는 세 사람의 대화가 연속되는 드라마다.

출판 정보와 자료

이집트 총독 Isma'il Pasha는 카이로에 세운 새 오페라 극장을 위해 고대 이집트를 무대로 하는 작품을 원했다 . 1869년 수에즈 운하 개통과 극장 개관은 그의 국제적 이미지 구상과 연결되지만 , 그해 극장의 개관작은 Verdi의 Rigoletto였다. Aida의 실제 의뢰와 작곡은 그 뒤에 이루어졌다 . 이집트학자 Auguste Mariette는 줄거리와 무대 ·의상 구상에 관여했고, Camille du Locle과 Verdi가 극적 전개를 다듬었다. Antonio Ghislanzoni가 최종 이탈리아어 운문을 썼다. 원안의 기여 범위에는 연구상 이견이 있지만, 1871년 카이로 초판 대본의 표제는 Ghislanzoni를 가사 작성자로 밝히고 ‘4막 7장 ’을 명시한다.

Verdi는 1870년부터 대본과 음악을 함께 수정했다. 프랑스 -프로이센 전쟁으로 파리에서 제작하던 의상과 무대 장치의 운송이 늦어져 카이로 공연도 연기되었다 . 1871년 12월 24일 Giovanni Bottesini가 카이로의 세계 초연을 지휘했다. Verdi가 직접 지휘한 1872년 2월 8일 La Scala 공연은 이탈리아에서 작품을 공개하고 확산시킨 다음 단계였다. 두 공연의 순서를 분명히 해야 수에즈 운하 개통식, 극장 개관, 오페라 초연이 하나의 행사였다는 오해도 사라진다.

카이로 초판 대본은 1871년 Delbos-Demouret가 이탈리아어 ·프랑스어로 인쇄했고, Ricordi는 1872년 밀라노에서 대본과 악보를 펴냈다. 1872년 La Scala 공연을 위해 종막 이중창의 가사가 수정되었으며 , Verdi 는 1880년 파리 공연에서 2막 개선식의 기존 발레를 확장했다. 오늘날 흔히 연주하는 개선식 발레에는 이 확장본이 포함된다. 밀라노 공연을 위해 따로 쓴 Sinfonia는 전막에 채택되지 않았고, 오페라는 짧은 Preludio 로 시작한다. Ricordi와 University of Chicago Press의 Verdi 비평판 목록에서 Aida는 아직 향후 편집 대상이다. 초판 대본에서 뒤이은 공연과 인쇄본까지 , 이 작품의 텍스트는 한 시점의 모습으로 고정되지 않았다.

배역과 극의 압력

Aida는 소프라노, Radamès는 테너, Amneris는 메조소프라노다 . Aida의 아버지 Amonasro는 바리톤이며 , 사제장 Ramfis와 이집트 왕은 베이스다. 전령은 테너, 여사제는 소프라노로 노래한다. 합창은 이집트의 사제 · 병사 ·시민과 에티오피아 포로를 포함해 서로 다른 집단을 맡는다. Aida가 포로인 동시에 왕녀라는 사실은
이집트 궁정에 숨겨져 있다. Radamès가 국가의 영웅이 될수록 Aida에게는 조국의 적이 되고, Amneris가 왕녀의 권력을 행사할수록 사랑을 얻기는 더 어려워진다 .

2019년 La Fenice 공연을 지휘한 Riccardo Frizza는 개선 장면을 제외하면 극을 움직이는 것은 대개 두세 인물의 대화라고 설명했다. 그는 1막에서 Ramfis가 좁은 음역으로 말할 때 관현악이 보다 적극적으로 의미를 전달한다고 지적했다. 정치적 대사와 연인들의 선율을 다른 성악 ·관현악 관계로 읽은 그의 견해다. 이 관계는 넓은 무대와 군중을 쓰는 공연에서도 독창자 사이의 문답이 가려지지 않아야 하는 이유를 보여 준다.

2022년 Salzburg Festival에서 Radamès 역에 처음 도전한 Piotr Beczala는 이 인물의 군인다운 면모와
연인을 향한 인간적인 면모를 목소리로 함께 보여 주려 한다고 말했다. 그가 묘사한 선택은 금속성 강한 소리만 이어 가는 대신 서정적인 색채도 찾는 것이다. Celeste Aida에서 출정을 꿈꾸는 테너가 종막에는 Aida와 작은 소리로 작별해야 하므로, 이 배역을 한 종류의 영웅적 음색으로만 부를 수 없다는 그의 공연 경험이 작품의 양 끝을 연결한다.

1막: 장군의 선발과 신전 의식

짧은 Preludio에 이어 첫 장면이 멤피스 왕궁에서 열린다. Ramfis가 에티오피아와 전쟁을 예고하자 Radamès 는 자신이 장군으로 선택되어 Aida를 자유롭게 할 수 있기를 바란다. 그의 로만차 Celeste Aida는 군사적
영광을 꿈꾸는 순간에 사랑하는 사람의 모습을 그린다. Amneris는 두 사람 사이를 눈치채고 말을 건넨다. 왕은 Radamès를 지휘관으로 발표하지만 , Aida에게 ‘승리하여 돌아오라 ’는 군중의 외침은 사랑하는 남자가 자기 아버지의 나라를 무너뜨리라는 명령이다. Aida의 *Ritorna vincitor!*에서는 그 외침을 그대로 되받은 뒤
연인과 아버지 사이에서 흔들리는 목소리가 나온다.

두 번째 장면은 멤피스의 Vulcano 신전이다. 여사제의 노래와 사제 합창, 무용과 기도 속에서 Radamès는 무기를 받고 출정한다. 궁전에서 들리던 개인의 바람이 공적인 종교 의식으로 승인되는 자리다.

2막: Amneris의 방에서 테베의 성문까지
첫 장면에서 Amneris는 Radamès가 죽었다고 거짓으로 말해 Aida의 반응을 살핀다. Aida가 슬픔을 감추지 못하자 Amneris는 자신도 그를 사랑한다며 경쟁 관계를 드러낸다. 여성 합창과 노예들의 춤은 승전 준비의

밝은 표면을 만들지만, 두 사람 사이의 대화에서는 권력의 차이가 한마디마다 드러난다. Verdi는 Ghislanzoni 에게 보낸 1870년 서신에서 이 대면을 다듬으며 운율보다 무대 위 행동에 맞는 명료한 말을 요구했다. Marcello Conati가 전재한 이 편지는 발레와 장식에 가려지기 쉬운 대사의 중요성을 알려 준다.

두 번째 장면은 테베 성문 앞 개선식이다 . Marcia trionfale에서 세 대씩 나뉜 이집트 트럼펫 여섯 대가 행진 선율을 주고받고, 합창과 발레, 군악대가 군대와 포로의 입장에 합류한다. 무대 위 인물도 이 행진을 듣는다. 그래서 금관의 위치는 단순한 효과음이 아니라 행렬이 움직이는 장소를 관객에게 알린다. 이어 포로 가운데
나타난 Amonasro는 자신의 왕이라는 신분을 감춘 채 자비를 청한다. Radamès가 포로들의 석방을 요청하자 Ramfis는 반대하고, 왕은 Aida와 Amonasro만 인질로 남긴다. 그러고는 Radamès에게 Amneris와의 결혼을 명한다. 개선식의 끝에서 군중은 승리를 노래하지만 , 포로 왕녀 ·승리한 장군 ·왕의 딸 모두에게 새로운 곤경이 생긴다.

3막: 나일 강변에서 드러나는 군사 기밀
셋째 막은 별도의 장면 전환 없이 나일 강변의 밤을 이어 간다. Amneris는 Ramfis와 신전으로 가고, 홀로 남은 Aida는 O patria mia에서 다시 볼 수 없을 듯한 고향을 떠올린다. Amonasro가 나타나 딸의 사랑을 이용해 이집트군의 이동 경로를 알아내라고 압박한다. Aida가 그에게 모욕당하고 두려움에 빠지는 대목을 놓고 Verdi 는 1870년 9월 Ghislanzoni에게 카발레타의 형식적인 고양보다 끊어진 말과 낮은 음성을 원한다고 썼다. Conati가 전재한 서신에는 성악 형식보다 극중 인물의 즉각적인 반응을 앞세운 판단이 뚜렷하다.

Radamès가 오자 Aida는 함께 달아나자고 권한다. 그는 처음에는 이집트를 떠나기를 거부하지만 결국 도피에 동의하고, 안전한 길을 묻는 Aida에게 Napata의 협곡을 말한다. 숨어 듣던 Amonasro가 자신이 에티오피아
왕임을 밝히는 순간 Radamès는 연인에게 한 말이 군사 기밀이 되었음을 깨닫는다. Amneris와 Ramfis가 나타난다. Amonasro가 Amneris를 죽이려 들지만 Radamès가 막고, Aida와 Amonasro는 달아난다. Radamès는 도망치지 않고 Ramfis에게 몸을 맡긴다. 이 막의 긴 대화에서는 누가 무엇을 알고 있는지와
한마디가 언제 돌이킬 수 없는 정보가 되는지가 음악만큼 중요하다.

4막: 보이지 않는 재판과 두 층의 무덤

첫 장면에서 Amneris는 Amonasro가 죽고 Aida는 살아 있다고 Radamès에게 알린다. Radamès는 연인이 무사하다는 말을 듣자 자신의 처벌을 감수하려 한다. Amneris는 그가 Aida를 영영 포기한다면 왕에게 목숨을 구해 달라고 청하겠지만 , 그는 거절한다. 제사장들의 재판은 방 안의 Amneris에게 들리지만 관객 앞에서 직접 보이지 않는다. Ramfis가 여러 차례 변명을 요구해도 Radamès는 침묵하고, 산 채로 묻히는 판결을 받는다. Amneris는 그를 판결한 사제들을 저주한다. Verdi는 1870년 10월 서신에서 이 대화의 겉말 아래 절망과
사랑이 함께 있어야 한다고 Ghislanzoni에게 설명했다. 같은 대사가 설득에서 분노와 후회로 바뀌는 이유를 텍스트와 음악이 나누어 맡는 장면이다.

마지막 장면은 하나의 무대를 위아래로 나눈다. 위층은 밝은 신전이고 아래층은 이미 봉인된 Radamès의 무덤이다. 그곳에 먼저 숨어 들어온 Aida를 발견한 그는 그녀와 함께 O terra, addio를 부른다. 위에서는
여사제들의 노래와 Amneris의 기도가 들리고 아래에서는 두 사람이 생을 마친다. Verdi는 종막을 구상하며 두 연인의 노래, 사제들의 소리, Amneris의 평화 기원이 다양하게 결합해야 한다고 1870년 11월 서신에 썼다. 이 끝 장면은 오페라에서 가장 큰 군중이 모인 개선식과 달리, 서로 볼 수 없는 세 집단의 목소리를 같은 시간에 배치한다.

소요 시간

전막의 음악은 약 2시간 25분에서 2시간 35분가량 걸린다. 2024년 Lyric Opera of Chicago 공연 안내는 1·2 막을 약 80분, 3·4막을 약 70분으로 묶고 중간 휴식 30분을 더해 전체 관람 시간을 약 3시간으로 잡았다. Decca의 Solti 전곡 녹음은 약 2시간 32분, Karajan 전곡 녹음은 약 2시간 29분, Muti 전곡 녹음은 약 2시간 26분이다. 무대 공연에는 장면 전환과 휴식이 들고, 발레의 사용 범위와 컷도 공연별로 달라진다.

편성

La Fenice의 2019년 공연 프로그램에 적힌 피트 오케스트라는 플루트 두 대와 피콜로, 오보에 두 대와
잉글리시 호른, 클라리넷 두 대와 베이스 클라리넷, 바순 두 대, 호른 네 대, 트럼펫 두 대, 트롬본 세 대, 침바소 , 팀파니와 타악기, 하프 두 대, 현악기다. IMSLP의 편성 목록은 타악기로 트라이앵글 ·큰북 ·심벌즈 ·탐탐을 구체화한다 . Ricordi 계열 악보를 소개하는 IMSLP와 Kalmus 카탈로그는 목관 ·금관의 큰 틀을 비슷하게 제시하지만 , 플루트와 피콜로의 겸주 표기, 하프 수, 저음 금관 명칭에는 차이가 있다. 한 공연장의 편성표를 모든 초기 공연에 그대로 적용할 수는 없다.

무대 위 음악에는 이집트 트럼펫 여섯 대, 하프, 군악대가 따로 필요하다. La Fenice 편성표의 군악대는 피콜로 , 클라리넷, 호른, 트럼펫, 트롬본, 침바소 또는 튜바로 이루어진다 . 마지막 무덤 장면의 지하 공간에는 트럼펫 네 대와 트롬본, 큰북을 배치한다. 이때 La Fenice 프로그램은 지하 트롬본 세 대를, IMSLP 요약은 네 대를 적는다. 지하 악단의 규모가 공연 자료에 따라 달라질 수 있음을 보여 주는 차이다. 여사제와 사제 합창의
위치도 피트 오케스트라와 다른 거리의 소리를 만든다.

개선식의 이집트 트럼펫은 고대 악기를 실물 그대로 복원한 악기가 아니라 19세기 오페라 무대를 위해 마련된 악기다. 악기들이 무대에 보이며 주고받는 행진은 피트에서 들리는 관현악과 구별된다. 반면 종막에서는
지하의 연인과 위층 사제들의 노래, Amneris의 기도가 한 무대에 놓인다. 장면에 따라 악기와 노래의 출처를 분리하는 일이 이 작품의 공연 형태를 결정한다.

주요 레코딩

Herbert von Karajan / 빈 필하모닉 , Decca 1959년 스튜디오 녹음. Renata Tebaldi, Carlo Bergonzi, Giulietta Simionato가 주요 배역을 맡는다. MusicWeb International의 Ralph Moore는 이 음반에서 느린 흐름과 빈 현악기의 부드러운 음색, 성악과 관현악의 균형을 높이 평가했다. 특정 녹음에서 긴 프레이징과 대형 장면의 긴장을 함께 다룬 사례라는 그의 판단이다.

Georg Solti / 로마 오페라 극장 관현악단 ·합창단, Decca 1961년 스튜디오 녹음. Leontyne Price의 Aida, Jon Vickers의 Radamès, Rita Gorr의 Amneris가 참여했다. Moore는 2막 행렬에서 Solti가 예상보다 넓은 시간과 무게를 주고, Vickers가 Radamès의 갈등을 두드러지게 만든다고 평했다. 이 녹음에는 개선식의 무게와 Radamès의 갈등을 동시에 전면에 놓는 선택이 담겼다.

Riccardo Muti / New Philharmonia Orchestra와 Royal Opera House 합창단, 1974년
스튜디오 녹음. Montserrat Caballé, Plácido Domingo, Fiorenza Cossotto가 Aida·Radamès·Amneris를 부른다. Moore는 Caballé의 여린 고음과 3막 나일 강변의 선율, Muti가 친밀한 장면과 군중 장면 사이에서

잡는 균형을 이 녹음의 장점으로 들었다. 이는 그 비평가의 선호이며 세 음반의 우열을 확정하지 않는다. 서로 다른 녹음에서 2막 행진과 3막 부녀 대화, 4막 무덤 장면의 성악 ·관현악 관계를 비교할 수 있다.

주요 자료

볼로냐대학교 Corago, 1871년 카이로 초판 대본 과 작품 ·공연 색인: 4막 7장, 장소, 배역과 카이로 ·
밀라노 초연.
Museo Egizio, Aida, figlia di due mondi: 이집트 총독의 위촉과 고대 이집트 무대의 역사적 구상. Accademia della Crusca, Verdi–Ghislanzoni 서간집 해설: 시나리오에서 이탈리아어 운문까지의
협업과 수정 과정.
Marcello Conati의 서신 연구와 Riccardo Frizza 인터뷰, Teatro La Fenice 2019 공연 프로그램: 장면별 대본, Verdi 서신 전재, 1880년 발레 확장, 편성과 지휘 해석.
David Lawton, ‘The Autograph of Aida and the New Verdi Edition’: 초기 자료의 전승, 밀라노 수정과 파리 발레의 판본 문제.
Ricordi–University of Chicago Press, Verdi 비평판 출판 목록 과 Morgan Library, 채택되지 않은 Sinfonia 인쇄본 서지: 현행 편집 상태와 도입곡의 범위.
Lyric Opera of Chicago 2024 공연 프로그램: 공연 시간과 휴식 배치.
Bayerischer Rundfunk, Piotr Beczala 인터뷰 (2022): Radamès 역의 군인 ·연인 성격을 소리로 구분하려는 가수의 직접 설명.
Alfred/Keiser의 Kalmus 총보 카탈로그: 출판 악보의 요약 편성과 무대 악단 자료.
Ralph Moore, MusicWeb International 녹음 비교, Decca의 Solti 전곡 발매, Warner의 Muti 전곡 발매: 녹음 연도 ·성악진과 비평의 구분.

Revision #1
Created 2026-10-04 10:05:05 UTC by 안준영
Updated 2026-10-04 10:05:05 UTC by 안준영