정보

개요
곡명: Il trovatore
작곡가: Giuseppe Verdi (1813–1901)
장르: 네 부 이탈리아어 오페라
대본: Salvadore Cammarano, Leone Emanuele Bardare(마지막 막 완성)
원작: Antonio García Gutiérrez의 1836년 희곡 El trovador
작곡 시기: 1851년 기획, 1852–1853년 완성
초연: 1853년 1월 19일, Rome Teatro Apollo

IMSLP: Il trovatore (Verdi, Giuseppe)

Wikipedia: Il trovatore

Giuseppe Verdi의 Il trovatore는 Salvadore Cammarano가 대본을 쓰고 Leone Emanuele Bardare가 마지막 부분을 완성한 네 부 오페라다. Antonio García Gutiérrez의 희곡을 바탕으로, 음유시인 Manrico와 Leonora를 둘러싼 사랑과 전쟁을 Azucena의 기억 속 화형과 복수의 이야기로 엮는다. 이 글은 1853년 로마 초연으로 정리된 이탈리아어 판본을 중심으로, 네 부의 극적 흐름과 핵심 번호, 편성, 1857년 프랑스어
개정판의 차이를 함께 살핀다.

출판 정보와 자료

Verdi는 1851년에 작품을 기획한 뒤 1852년부터 1853년 초까지 악보를 완성했다. 자료에 따라 작곡 연대를 1851–1852년 또는 1852–1853년으로 좁혀 적기도 하며, 초연일은 로마 Teatro Apollo의 1853년 1월 19 일로 일치한다. Cammarano가 대본의 마지막 막을 마치기 전에 세상을 떠나자 Bardare가 그 부분을 완성했다.

David Lawton이 편집한 Ricordi 비평판은 Verdi의 자필 총보를 주된 자료로 삼는다. Verdi는 초연을
준비하는 로마 리허설 동안 성악선과 관현악을 여러 차례 고쳤고, Ricordi는 자필 악보를 복사해 리허설에
사용한 뒤 1853년 8월에 각 번호를 모은 완전한 인쇄본을 냈다. 1888년 판과 그에 기댄 후대 판본은 리허설 중 자필 악보에 추가된 변화를 모두 반영하지 않으므로, 판본을 확인할 때 인쇄 시기와 비평판의 주석을 함께 살펴야 한다. 비평판에는 Manrico 아리아의 tempo di mezzo에 놓인 오르간 부분을 오르간이 없는 극장에서 연주할 수 있도록 관악기로 대체하는 부록도 실려 있다.

소요 시간

공연 기관이 제시하는 시간은 제작과 휴식 배치에 따라 다르다. Metropolitan Opera의 2024–25 시즌 안내는 1·2부를 70분씩 연주하고 35분 휴식 한 번을 두어 총 2시간 55분으로 제시했다. Opéra national de Paris는 음악을 두 부분으로 나누어 각 70분, 휴식 30분, 총 2시간 50분으로 안내한다. 따라서 음악 자체는 약 2시간 20분이며, 휴식을 포함한 관람 시간은 대체로 2시간 50분 안팎으로 예상할 수 있다. 반복과 절삭, 판본, 무대 전환에 따라 실제 시간은 달라진다.

편성

Ricordi 비평판이 제시하는 원판 편성은 다음과 같다.

목관: 플루트 2(제 1 플루트는 piccolo 겸함), 오보에 2, 클라리넷 2, 바순 2.
금관: 호른 4, 무대 밖 호른 2, 트럼펫 2, 트롬본 3, cimbasso.
타악기: 팀파니, 큰북, 무대 밖 북, 트라이앵글 , 종, 모루를 두드리는 망치.
건반 ·하프: 하프, 무대 밖 오르간.
현악: 현악 합주.

혼성 합창은 병사, 집시, 수녀, 시민과 Count di Luna의 수행원 등 장면별 집단을 맡는다. IMSLP에 공개된 파트보 목록은 cimbasso를 tuba로 적거나 tambourine·castanets를 별도로 포함하는 등 판본과 자료의
표기가 다르다. 따라서 실제 대여 악보와 무대 배치표를 확인해야 하며, 오르간이 없는 극장에서는 Ricordi 비평판 부록의 관악 대체안을 선택할 수 있다. Part II의 집시 장면에서 망치가 모루를 치는 소리는 합창의 노동 장면과 결합해 오페라의 대표적인 음향 표지를 만든다.

배역과 극적 전제

Manrico: 테너. 음유시인이자 반란군의 지휘자이며 Leonora의 연인이다.
Leonora: 소프라노. Aragon 공주의 시녀로, Manrico를 사랑한다.
Azucena: 메조소프라노 . 집시 여성으로, Manrico를 길러 온 인물이다.
Count di Luna: 바리톤. Manrico의 정치적 경쟁자이자 Leonora를 사랑하는 귀족이다.
Ferrando: 베이스. Count의 경비대장으로 과거의 비극을 전한다.
Ines: 소프라노. Leonora의 친구이자 동행자이며 , Ruiz는 Manrico의 동료 테너다.
노집시, 전령: 각각 베이스와 테너. 남녀 합창은 병사, 집시, 수녀, 시민으로 분화한다.

이야기의 현재를 움직이는 것은 오래된 실종 사건이다. 과거 Count의 어린 아들은 집시 여성이 마법을 썼다는 혐의를 받은 뒤 사라졌고, 집시는 화형에 처해졌다. 집시의 딸 Azucena는 어머니의 마지막 명령인 복수를 실행하려다 불길 속에 자신의 아기를 잘못 던졌고, 납치해 온 Count의 아들을 Manrico로 착각해 길렀다. 그 결과 Manrico와 Count di Luna는 형제이면서 정치와 사랑에서 서로 맞서는 관계가 된다. Ferrando가 들려주는 소문과 Azucena가 고백하는 기억이 서로 다른 시점에 배치되면서 , 관객은 두 인물의 관계를
마지막까지 완전히 알 수 없다.

네 부의 진행과 주요 번호

작품의 네 부는 Il duello(결투), La gitana(집시 여인), Il figlio della zingara(집시 여인의 아들), **Il supplizio(형벌)**라는 이름을 가진다. 오늘날 공연 자료에서는 이를 네 막으로도 부르지만, 여기서는 Verdi의 원래 부 명칭을 사용한다.

Part I. Il duello

막이 오르면 Ferrando가 경비병들에게 옛 Count의 두 아들과 화형당한 집시의 이야기를 들려준다. 이 서술이 곧바로 초자연적인 공포를 확정하지 않고, 성문을 지키는 병사들의 불안과 소문으로 장면을 연다. 궁정
정원에서는 Leonora가 Ines에게 가면무도회에서 만난 음유시인을 사랑한다고 털어놓는다 . 소프라노의
cavatina **“Tacea la notte placida”**는 밤의 정적과 사랑의 기억을 길게 펼친다. Leonora가 어둠 속에서 Manrico를 Count로 잘못 알아본 뒤 진짜 Count가 나타나면서 세 사람의 결투가 시작된다. Ferrando의 **“Di due figli vivea padre beato”**는 과거의 핵심 단서를 제공하고, Leonora·Manrico·Count가 얽히는 **“Di geloso amor sprezzato”**의 앙상블은 사랑의 오해를 공개적인 충돌로 바꾼다.

Part II. La gitana

장소는 집시들의 야영지로 바뀐다. 합창 **“Vedi! le fosche notturne spoglie”**는 새벽의 노동을 노래하고
실제 모루 타격을 더해 이 장면의 공동체를 드러낸다. Azucena의 **“Stride la vampa”**는 어머니가
화형당하던 불길을 떠올리는 독백이다. 그녀는 Manrico에게 자신의 아이를 불 속에 던졌다는 기억을 다
말하지 않은 채, 자신이 겪은 복수의 실패를 노래한다. 한편 Leonora는 Manrico가 죽었다고 믿고 수도원에 들어가려 하고, Count는 그 틈에 그녀를 데려가려 한다. Manrico가 나타나 Leonora를 구하면서 세 사람의 사랑과 정치적 적대가 다시 같은 무대에 놓인다. Count의 아리아 **“Il balen del suo sorriso”**는 Leonora 를 향한 욕망을 적대적인 행동과 나란히 놓는다.

Part III. Il figlio della zingara

전쟁 중인 Count의 진영과 Castellor 성이 배경이다. Manrico는 Leonora와 결혼하려 하지만, Count의
군대가 성을 포위했다는 소식이 전해진다. 병사들의 합창과 주사위 놀이 장면 **“Or co’ dadi”**가 전쟁터의
긴장을 만들고, Manrico의 아리아 **“Ah sì, ben mio”**는 결혼을 앞둔 사랑의 확신을 잠시 전면에 둔다. 그 직후 Azucena가 체포되어 Ferrando 앞에 끌려온다. Ferrando는 그녀를 과거의 화형 사건과 연결하고 Count 에게 넘긴다. Manrico가 Azucena가 화형당한다는 소식을 듣자 결혼식은 구조 작전으로 바뀌며, 마지막의
“Di quella pira”는 테너의 고음과 합창의 집단적 결의를 한꺼번에 밀어 올린다.

Part IV. Il supplizio

Manrico는 패배해 탑에 갇히고, Leonora는 그를 구하기 위해 Count와 거래한다. 수도원과 감옥 사이의 밤을 그리는 Leonora의 아리아 “D’amor sull’ali rosee” 뒤에는 수도사들의 기도와 죄수들의 **“Miserere”** 가 겹친다. Leonora는 Count에게 자신을 내주겠다고 말한 뒤 독약을 삼키므로, Manrico가 처음에는 그녀의 행동을 배신으로 오해하는 순간이 생긴다. 감옥 안에서 두 연인은 짧은 화해를 이루고, Manrico와 Azucena가 고향 산을 회상하는 **“Ai nostri monti”**가 죽음을 앞둔 모자의 기억으로 이어진다. Count가 Manrico를 처형한 뒤 Azucena는 그가 자신의 친아들이 아니라 납치된 Count의 동생이었다고 밝힌다. 그녀가 “복수했다 ”고 외치는 마지막 순간에, 처음의 화형 이야기가 현재의 처형과 겹치며 비극의 인과가 닫힌다.

1857년 프랑스어 개정판 Le trouvère

Le trouvère 1857 1 12 . Verdi 14 8 3 , 4 **“Miserere”** . , Ricordi . *Le trouvère* 1853 *Il trovatore* .

David Lawton 1904 1923 , 1912 *Le trouvère* , da capo ritornello , . 19 20 , . Metropolitan Opera repertory report 2024 12 6 1883 10 26 *Il trovatore* 667 . ,

Enrico Caruso 1903–1906 Naxos Historical **“Di quella pira”** . , .

Jussi Björling, Zinka Milanov, Leonard Warren 1952 RCA Victor Manhattan Center 2 21 3 16 . , Renato Cellini .

Maria Callas, Giuseppe Di Stefano, Fedora Barbieri, Rolando Panerai Herbert von Karajan 1956 La Scala Warner Classics . Warner Callas Leonora , .

Antonio Pappano London Symphony Orchestra London Voices 2002 EMI Angela Gheorghiu, Roberto Alagna, Larissa Diadkova, Thomas Hampson . Edward Greenfield *The Guardian* Pappano LSO , Gheorghiu Leonora Hampson·Diadkova . Alagna **“Di quella pira”** . 2002 .

Joan Sutherland Luciano Pavarotti Richard Bonynge National Philharmonic Orchestra 1986 Decca . Decca , Sutherland·Pavarotti .

Ricordi, Verdi: Il trovatore – Critical Edition: 자필 총보, 1853년 로마 리허설의 수정, 1853년 8 월 인쇄본, 편성 ·배역과 오르간 대체안.
Ricordi, Verdi: Le trouvère – Critical Edition: 1857년 파리 초연, 8개 수정 번호와 제 3부 발레, 프랑스어 판본의 자료 상황.
University of Chicago Press, Le trouvère critical edition: 파리판의 제 3부 발레, 결말 재작성과
제 4부 시작의 “Miserere” 재현에 관한 판본 소개.
Archivio Storico del Teatro dell’Opera di Roma, Il trovatore: 로마 Teatro Apollo 초연 기록과 작품 정보.
Bibliothèque nationale de France, Il trovatore catalog record: Ricordi 판본의 서지 기록과 연대 확인.
Opéra national de Paris, Il Trovatore season page: 이탈리아어 제작의 배역, 두 부분의 공연 시간과 휴식 안내.
Metropolitan Opera, 2024–25 Il trovatore season page: 특정 제작의 2시간 55분 공연 시간과 작품 개요.
Lyric Opera of Chicago, Il trovatore learning resources: 집시 합창, 모루와 Azucena의 화형 회상에 관한 장면 해설.
David Lawton, “Le trouvère and Performance Practice,” The Musical Quarterly: 1904·1923 년 파리 공연과 1912년 녹음의 반복 ·절삭 ·템포 관행 연구.
Metropolitan Opera, Il trovatore synopsis: 네 부의 줄거리와 인물 관계를 확인하는 기관 시놉시스.
Metropolitan Opera Archives, repertory report: 해당 극장의 첫 공연일과 누적 공연 통계. Warner Classics, Verdi: Il trovatore (1956, Karajan, Callas Remastered): Callas·Karajan
전곡 녹음의 복원판과 경력 맥락.
Naxos Historical, Enrico Caruso, Il trovatore excerpts: 1903–1906년 발췌 녹음의 수록 정보. Naxos Historical, Jussi Björling, Il trovatore: 1952년 RCA Victor 세션과 배역 정보.
Edward Greenfield, “Verdi: Il Trovatore,” The Guardian: 2002년 Pappano·Gheorghiu·Alagna 녹음에 대한 동시대 비평.
Decca Classics, Verdi: Il trovatore (Sutherland, Pavarotti, Bonynge): 1986년 전곡 녹음의
발매 ·배역 정보.

Revision #1
Created 2026-10-04 10:05:01 UTC by 안준영
Updated 2026-10-04 10:05:01 UTC by 안준영