Werther

- □□

정보

개요
곡명: Werther
작곡가: Jules Massenet (1842–1912)
원작: Johann Wolfgang von Goethe, Die Leiden des jungen Werthers (1774) 대본: Édouard Blau, Paul Milliet, Georges Hartmann
언어 ·형식: 프랑스어 drame lyrique, 4막 5장
작곡 시기: 1885–1887년
초연: 1892년 2월 16일, Vienna Hofoper. 독일어 번역 Max Kalbeck, Wilhelm Jahn 지휘
프랑스어 초연: 1892년 12월 27일, Geneva Grand-Théâtre
파리 초연: 1893년 1월 16일, Paris Opéra-Comique
IMSLP: Werther

Wikipedia: Werther

작품의 성격

Jules Massenet의 Werther는 Goethe의 서간체 소설을 18세기 말 Wetzlar의 계절과 가정생활 속에 옮긴 프랑스어 4막 오페라다. 시인 Werther는 Charlotte를 사랑하지만 , 그녀가 죽은 어머니와의 약속에 따라 Albert와 결혼하면서 관계가 막힌다. 네 막은 여름의 첫 만남, 결혼 뒤의 가을 축제, 크리스마스이브의 편지와 결심, 총상을 입은 Werther의 마지막 밤으로 이어진다. 독창 ·이중창 ·짧은 관현악 전환과 아이들의 노래가
공공의 일상과 인물의 내면을 동시에 진행시킨다 .

원작과 작곡 과정

Goethe의 소설은 편지 형식으로 Werther의 감정을 직접 들려주지만 , Massenet와 Blau·Milliet·Hartmann은 Charlotte의 가족 책임과 Albert와의 결혼을 무대의 현재 사건으로 확장했다. Charlotte는 죽은 어머니를
대신해 여섯 동생을 돌보고, Sophie의 밝은 생활 리듬과 마을의 축제가 그녀의 억눌린 사랑과 대비된다. Werther가 마지막에 읽는 Ossian의 시는 소설의 문학적 인용을 성악 장면으로 바꾸는 장치다.

오페라 구상은 1880년 무렵 처음 언급되었고 , 1880년대 초 대본이 여러 차례 고쳐졌다. Massenet는 1885년 봄 본격적인 작곡에 들어가 1885–1886년에 피아노 보컬 원고와 주요 장면을 썼으며, 1887년 악보를 완성해 Opéra-Comique에 제출했다. Carvalho는 어두운 주제와 다른 Manon을 기대한 극장의 사정 때문에 작품을 바로 올리지 않았다. 1887년 Salle Favart 화재와 극장 운영의 변화도 공연을 늦추는 배경이 되었다.

1890년 Massenet의 Manon이 Vienna에서 성공한 뒤 Hofoper가 새 작품을 요청했고, Werther는 Max Kalbeck의 독일어 번역으로 1892년 2월 16일 초연되었다 . 프랑스어 공연은 같은 해 12월 Geneva에서 먼저 열렸고, 1893년 1월 16일 Paris Opéra-Comique에서 이어졌다. Lesley Wright의 연구는 빈에서 이미
인정받은 오페라가 프랑스로 돌아온 경로와 당시 언론의 반응을 분석한다.

판본과 구조

Bru Zane의 이중언어 대본, Morgan Library의 초판 자료, Opéra-Comique의 작품 소개는 현재 공연 구조를 4막 5장으로 제시한다. 일부 초기 성악보와 카탈로그에는 drame lyrique en 3 actes et 4 tableaux 라는 3막 4장 표기가 남아 있다. 이 표기는 초기 인쇄 상태 또는 당시 구조를 반영하는 서지 기록으로, 4막 5장의 공연 대본과 구분한다.

Bärenreiter의 Lesley Wright 비평판은 1887년 자필 악보, Massenet 생전의 관현악 악보와 피아노 보컬
판을 대조해 초기 ·후기 변형을 보여 준다. 특히 마지막 이중창은 빈 초연 가수의 성악 부담을 줄이기 위해
줄어든 판과, 자필 자료에 가까운 확장판이 함께 전한다. 판본에 따라 제 4막의 길이와 Werther·Charlotte의 대화가 달라진다.

소요 시간

Wise Music은 약 2시간 10분, Ôlyrix는 약 2시간 15분으로 제시한다. Met의 2019–20 제작은 인터미션과
무대 전환을 포함해 약 3시간으로 안내했으며 , 음악만으로는 공연판에 따라 2시간대 중반에 놓인다. 마지막 이중창의 판본, 삭제 여부, 휴식과 전환 시간이 실제 상연 시간을 바꾼다.

편성

IMSLP의 파트 목록은 플루트 2(제 2주자는 피콜로 겸주), 오보에 2(제 2주자는 잉글리시 호른 겸주), 클라리넷
2, 바순 2, 알토 색소폰, 호른 4, 코넷 2, 트롬본 3, 튜바, 팀파니와 큰북 ·트라이앵글 ·탬버린, 하프, 현악을 제시한다. 무대 밖에는 키보드 글로켄슈필 , 오르간, 탐탐, 윈드 머신이 배치될 수 있다. Wise Music의 간략한 카탈로그는 일부 목관의 겸주를 한 주자로 표기하므로 , 두 주자 체계가 상세히 적힌 악보 파트와 함께 읽는다.

Werther(테너)는 23세 시인으로, Charlotte(메조소프라노)는 죽은 어머니의 약속과 동생 돌봄을 짊어진 20세 여성으로 설정된다. Albert(바리톤)는 Charlotte의 약혼자이자 남편이고, Sophie(소프라노)는 Goethe 원작에 없는 인물로 밝은 생활 리듬을 맡는다. Le Bailli(베이스)는 여섯 아이의 아버지이며 , Johann과 Schmidt, Brühlmann과 Käthchen, 마을 주민과 아이들이 가정 ·교회 ·축제의 사회적 배경을 만든다. 정규 대합창보다
아이들의 노래와 마지막 무대 밖 여성 ·어린이 목소리가 오페라의 계절감을 이어 간다.

전주와 1막: 여름의 Wetzlar
전주는 죽은 어머니의 기억과 계절의 변화를 짧은 관현악으로 열고, 여섯 아이가 7월의 크리스마스 노래를
연습하는 Bailli의 집으로 이어진다. Charlotte는 동생들을 돌본 뒤 무도회에 갈 준비를 하고, 처음 만난 Werther는 가정의 따뜻함과 자연에 강하게 끌린다. 두 사람이 무도회에서 돌아와 달빛 아래 가까워지는 순간,

여행을 마친 Albert가 예상보다 일찍 돌아온다.

Charlotte는 Werther에게 어머니의 임종 때 Albert와 결혼하겠다고 한 약속을 상기시킨다 . Werther의 첫 고백은 Albert의 귀환 소리에 끊기고, Charlotte는 자신의 감정을 억누른 채 집으로 돌아간다. O Nature, pleine de grâce 는 Werther가 자연을 단순한 배경이 아니라 감정의 언어로 받아들이는 독창이며, 아이들의 노래는 이후 마지막 밤에 다시 돌아올 공동체의 소리다.

2막: 결혼과 가을 축제
9월, 마을은 목사의 결혼 50주년을 축하한다. Charlotte와 Albert는 결혼한 지 석 달이 되었고, Albert는 Werther의 우울을 이해하려 한다. Sophie는 춤과 일상의 활기로 Werther를 끌어내려 하지만, 그는 Charlotte에게 여전히 사랑을 품고 있다고 말한다. 사회적 축제와 교회의 기념식이 밝게 진행될수록 Werther 의 고립은 더 분명해진다 .

Charlotte는 아내로서의 의무를 설명하며 Werther에게 크리스마스까지 마을을 떠나 달라고 한다. Werther가 혼자 남는 장면은 3막의 편지와 죽음 결심을 예고한다. 이 막의 관현악은 무도회와 군중의 리듬을 통해 마을의 공공성을 세우고, 독창과 이중창에서 그 공공성으로부터 벗어나려는 두 사람의 시간을 따로 흐르게 한다.

3막: 편지와 Ossian
크리스마스이브에 Charlotte는 Werther가 보낸 편지를 되풀이해 읽는다. Sophie가 언니를 위로하려고
찾아오지만 밝은 말은 Charlotte가 숨기던 사랑을 더 선명하게 만든다. Va! laisse couler mes larmes 는 편지를 읽은 Charlotte가 억눌러 온 감정을 눈물로 인정하는 장면이다. Bru Zane와 Met의 자료는 이
부분에서 알토 색소폰이 어두운 관현악 색을 보탠다고 설명한다.

Werther는 Charlotte의 집에 나타나 첫 만남과 시의 기억을 되살린다. 그는 Ossian의 시를 읽듯 Pourquoi me réveiller 를 부르고, 봄과 깨어남의 시어를 죽음의 예감으로 기울인다. Charlotte는 잠시 그에게 안기지만 다시 만나지 않겠다고 말한다. Werther는 Albert에게 긴 여행을 떠난다며 권총을 빌려 달라고 하고, Albert는 그 무기를 Charlotte에게 건넨다. Charlotte가 위험을 깨닫고 Werther의 방으로 달려가는 동안 La nuit de Noël 인터메조가 눈 내리는 밤의 이동을 연결한다.

4막: 마지막 밤

Charlotte가 방에 도착했을 때 Werther는 이미 총상을 입고 쓰러져 있다. 그는 도움을 부르지 말라고 하며, 죽음 직전의 재회를 마지막 행복으로 받아들이려 한다. Charlotte는 처음부터 그를 사랑해 왔다고 고백하고, 두 사람의 감정은 처음으로 같은 방향에서 만난다. 밖에서는 아이들의 크리스마스 노래가 계속되어 사적인 죽음과 공동체의 축제가 동시에 들린다.

Werther가 Charlotte의 품에서 죽는 순간, 아이들의 노래가 비극을 감싼다. Massenet의 결말은 죽음
자체보다 늦게 도달한 상호 고백과 시간의 반복을 무대에 남긴다. 초연판에서 줄어든 마지막 이중창과 자필에 가까운 확장판은 이 고백의 길이와 성악적 부담을 서로 다르게 보여 준다.

주요 번호와 음악적 연결

Prélude 는 큰 독립 서곡보다 막의 계절과 가족 기억을 여는 짧은 도입이다. O Nature, pleine de grâce 는 Werther의 자연 감수성을, Va! laisse couler mes larmes 는 Charlotte의 자기 억제를, Pourquoi me réveiller 는 Ossian의 시어와 죽음의 예감을 한 장면 안에 묶는다. La nuit de Noël 은 3막과 4막을 잇는 관현악 인터메조로 , 독립 연주로도 유통되지만 전곡에서는 Charlotte의 이동과 총상 장면을 연결한다.

아이들의 크리스마스 노래는 1막의 여름과 4막의 겨울을 연결하는 반복 재료다. 마을 축제 ·교회 ·무도회의 외부 리듬은 Werther와 Charlotte의 조용한 이중창과 대조되고, 알토 색소폰 ·하프 ·낮은 목관은 편지와 밤 장면의 음색을 어둡게 만든다. 이처럼 사회적 시간과 인물의 사적 시간이 같은 오페라 안에서 서로 다른 속도로 진행된다.

바리톤판과 수용

Massenet는 Mattia Battistini를 위해 Werther의 성악선을 바리톤으로 바꾼 별도 판을 만들었다. Harvard Loeb Music Library는 1902년 작업과 Vanni-Marcoux 자료를 소개하며, 다른 보조 기록은 1901년 Warsaw 공연을 언급한다. 바리톤판은 제목 역할의 음역과 이조를 조정한 수용 전통이며, 원래 테너판을 대신하는 단일 표준판으로 취급하지 않는다.

1892년 Vienna 초연은 독일어 번역으로 이루어졌고 , Geneva와 Paris의 프랑스어 공연을 거치면서 작품은 프랑스 레퍼토리에 자리 잡았다. Lesley Wright의 연구는 빈에서 먼저 호의적인 평가를 받은 작품이 파리 언론에서 어떻게 다시 해석되었는지 보여 주며, 1903년 Albert Carré 제작은 Opéra-Comique에서의 정착을 가속한 계기로 기록된다. 현대 공연에서는 원작의 Wetzlar를 유지하기도 하고 Massenet의 동시대 쪽으로 시대를 옮기기도 하며, 이때 연출의 시대 설정과 대본의 배경이 서로 다르게 제시된다.

주요 자료

Wise Music Classical 작품 정보
Bru Zane 작품사
Bru Zane 이중언어 대본
Met Educator Guide

Met 2013–14 프로그램
Opéra-Comique 작품 소개
Morgan Library, 1893년 대본
Morgan Library 성악보
Bärenreiter L’Opéra français
[t]akte, Bärenreiter 신판 기사
Harvard Loeb Music Library, 바리톤판 Opera Online 작품 해설

- Presto/Breitkopf □□ □□ □□
- Lesley Wright □□ □□
- Ôlyrix □□