정보

Jules Massenet: Don Quichotte

개요
곡명: Don Quichotte
작곡가: Jules Massenet (1842–1912)
대본: Henri Cain, Jacques Le Lorrain의 희곡 Le Chevalier de la Longue-Figure에 바탕을 두고 Miguel de Cervantes의 전승을 먼 원전으로 삼았다.
작곡 시기: 1909–1910년으로 기록된다. 일부 작품 안내는 1908년 여름부터 1909년 봄까지 작업이
집중되었다고 설명한다.
초연 기록: 1910년 2월 19일, Opéra de Monte-Carlo, Léon Jehin 지휘로 여러 자료가 기록한다. Opera Online의 본문과 1926년 Metropolitan Opera 보존 평론은 Feodor Chaliapin의 창작 공연일을 2월 24일로 적는다.
작품 범위: 프랑스어 5막 전곡 오페라. 성악 ·피아노 축약보, 영어 대본, 제 2간주곡의 발췌 편곡은 전곡과
별도의 전달 단위다.
장르: 5막 comédie héroïque
전곡 소요 시간: 약 1시간 51분에서 1시간 55분
IMSLP: Don Quichotte

Wikipedia: Don Quichotte

Jules Massenet의 Don Quichotte는 Henri Cain이 Jacques Le Lorrain의 희곡을 바탕으로 쓴 프랑스어 5막 comédie héroïque 오페라다. 돈키호테는 Dulcinée에게 구애하고 목걸이를 되찾는 여정을 시작하며, 풍차와 도적, 연회와 거절을 지나 산초에게 꿈의 섬을 남긴 채 죽음을 맞는다. 이 글은 전곡의 다섯 막과 주요 번호를 따라가면서 대본의 전달 관계, 초판과 공연 재료, 성악, 관현악, 무대 편성, 초연 기록과 녹음의 수용을 설명한다.

원전, 대본과 위촉

Jacques Le Lorrain 1904 *Le Chevalier de la Longue-Figure* . Henri Cain Cervantes *Don Quixote* Cervantes , Le Lorrain , Cain Dulcinée Aldonza , Monte-Carlo Raoul Gunsbourg Feodor Chaliapin Massenet . Lucy Arbell Dulcinée Massenet Sancho Lucien Fugère Arbell Fugère .

1909–1910 , 1908 1909 . Lyric Opera of Chicago 2016 1909 *Bacchus* Massenet *Don Quichotte* . 1909

The Morgan Library & Museum Paris Heugel 1910 5 *probable first edition* . Mlle Lucy Arbell, Feodor Chaliapin, A. Gresse, Brienz, Brielga, Warnery, Delmas, Delestang , Delestang Stephan Massenet Stephan .

Paris: Heugel, 1910 244 · . IMSLP 1910 Heugel , Alice Pelliot · , Pelliot H. & Cie. 24,332 . Claude Aveling 1911 Heugel, H. & Cie. 25,323 . 1910 1911 .

. IMSLP 2 *Tristesse de Dulcinée* , . Musikproduktion Höflich 2020 *Opera Explorer* 1910 438 . Kalmus , Massenet .

Gramophone Richard Lawrence Valery Gergiev Mariinsky MAR0523 111 . MusicWeb International Göran Forsling Michel Plasson EMI Classics 3091002 68 23 46 50 115 13 . 1 51 1 55 .

편성

IMSLP의 1910년 관현악 총보와 피트 파트 메타데이터가 제시하는 성악 , 관현악 , 무대 편성은 다음과 같다 .

부분	편성
주요 성악	Don Quichotte: bass, La belle Dulcinée: contralto, Sancho: baritone, Pedro와 Garcias: soprano travesti, Rodriguez와 Juan: tenor
조역과 합창	Chief of the Bandits: spoken, Two valets: baritone, Four bandits: spoken. 혼합합창은 귀족 , Dulcinée의 친구들 , 숙녀들 , 도적들 , 군중을 맡는다 .
목관	piccolo, 2 flutes, 3 oboes, 제 3 oboe의 English horn 겸임 , 3 clarinets, 제 3 clarinet의 bass clarinet 겸임 , 3 bassoons
금관	4 horns, 3 trumpets, 3 trombones, tuba
타악기	timpani, triangle, snare drum, castanets, tambourine, tam-tam, ticking of a mill, bass drum, cymbals
건반 ·하프	celesta, 2 harps
현악기	strings
무대 밖	2 flutes, oboe 또는 English horn, tambourine, triangle, organ, harp, violin, viola, bass. 같은 페이지의 자동 목록에는 piano와 celesta도 나타나지만 오프스테이지 위치가 일관되게 제시되지는 않는다 .
무대 위	Act IV에서 Dulcinée가 연주하는 guitar

IMSLP가 제공하는 관현악 개요는 3관에 가까운 목관 , 호른 , 트럼펫 , 트롬본 , 튜바 , 다수의 타악기 , 첼레스타와 두 대의 하프를 포함한다 . 풍차 장면의 *ticking of a mill*은 효과 악기의 표기로 남아 있다 . 구체적인 장치와 무대 밖 합주의 배치는 이 목록에 제시되지 않는다 . MusicWeb은 1992년 Plasson 녹음에서 Act IV 기타를 기타리스트 Vicente Pradal이 맡았다고 기록하여 , Dulcinée의 무대 위 연주가 관현악 편성만으로는 드러나지 않는 조건임을 보여 준다 .

일부 작품 안내는 Dulcinée를 mezzo-soprano로 , André Gresse를 baritone 또는 bass-baritone으로 부른다 . IMSLP와 초판 인물표가 제시하는 contralto 및 baritone 표기와 함께 보면 , 역할의 이름은 비교적 안정적이지만 성부 명칭은 자료별로 달라진다 . 이러한 차이는 특정 가수의 실제 캐스팅과 악보의 역할 표기를 구분해 읽게 한다 .

5막 구성과 주요 번호

IMSLP는 총보의 구조를 다섯 막으로 표시하고 , 장면 번호 대신 각 막 안의 독창 , 앙상블 , 간주곡 제목을 원어 표제로 열거한다 . 아래에서는 그 표제 가운데 장면의 기능이 뚜렷한 번호를 원어로 적는다 .

제 1막

Dulcinée의 집 앞에 구혼자들이 모여 그녀의 젊음과 매력을 노래한다. Prélude et Danse 뒤에 Dulcinée의 노래 Quand la femme a vingt ans가 놓이고, Don Quichotte와 Sancho가 등장한다. Don의 Sérénade: Quand apparaissent les étoiles와 Juan과의 결투가 구혼 장면을 행동으로 바꾸며, Dulcinée는 훔쳐 간 목걸이를 되찾아 오면 사랑을 허락하겠다고 제안한다. Elle m'aime et va me revenir는 이 임무를
돈키호테의 희망으로 묶는다.

제 2막

Don과 Sancho는 도적들의 근거지로 가는 길에 오른다. Don은 Dulcinée를 위한 시를 쓰고, Chanson: C'est vers ton amour가 사랑을 향한 여정을 노래한다. 안개 속 풍차를 거인 군대로 착각한 Don은 돌진하고, Les Moulins가 이 희극적 사건의 중심이 된다. 이어지는 Première Interlude는 다음 막의 도적 장면으로 넘어가는 관현악 표제다.

제 3막

도적들은 두 사람을 습격해 Don을 붙잡는다. Don이 죽음을 앞두고 Prière: Seigneur, reçois mon âme를 부르자 도적들은 태도를 바꾸고 목걸이를 돌려주며 축복을 청한다. Le Sommeil de Don Quichotte와
도적들의 앙상블은 포획과 기도의 사이를 연결하고, Don의 기도는 도적들의 태도가 바뀌는 사건으로
이어진다.

제 4막

Dulcinée의 연회에 도착한 Don과 Sancho는 환대를 받는 듯하지만 손님들의 웃음과 조롱에 맞닥뜨린다 . *Musique invisible (Romanesca antica)*가 연회의 배경을 만들고, 무대 위의 Dulcinée는 guitar를 연주한다. Don은 목걸이를 돌려주며 결혼을 청하지만 Dulcinée는 거절하고, Lorsque le temps d'amour a fui와 Ne pensons qu'au plaisir d'aimer가 그녀의 사랑과 권태를 이어 간다. Deuxième Interlude는 거절과 이별 뒤의 전환을 표시한다.

제 5막

숲의 협곡에서 병든 Don을 Sancho가 지킨다. Don은 Sancho에게 약속했던 섬을 꿈의 섬으로 남기고, Sancho, je t'ai promis naguère가 두 사람의 마지막 약속을 드러낸다. 이어지는 L'Étoile! Dulcinée! Le temps d'amour a fui에서 Don은 하늘의 별과 Dulcinée의 목소리를 마주한 뒤 죽음을 맞는다. 마지막 막은 모험의 사건보다 Sancho의 애도와 돈키호테의 이상이 남기는 관계에 초점을 둔다.

초연 기록과 초기 수용

Stanford Opera, IMSLP, Musikproduktion Höflich의 Opera Explorer, OperaWire는 1910년 2월 19일 Monte-Carlo의 첫 공연을 적는다. Léon Jehin은 역할표와 작품 메타데이터에서 지휘자로 반복해 나타난다. Opera Online의 본문은 Feodor Chaliapin의 창작 공연을 2월 24일로 적고, Metropolitan Opera Archives 에 보존된 1926년 Lawrence Gilman 평론도 같은 날짜를 전한다. 당일 프로그램과 신문이 어느 날짜를 첫 공연과 후속 회차로 구분했는지는 현재 자료만으로 결정되지 않으므로, 2월 19일과 2월 24일은 서로 다른 출처의 기록으로 남는다.

초판 인물표에는 Lucy Arbell, Feodor Chaliapin, André Gresse를 비롯한 배역이 올라 있다. Morgan의 표지에서 Delestang을 Stephan으로 바꾼 흔적은 인쇄된 배역과 공연 준비 중의 수정이 완전히 같지
않았음을 보여 준다. Opera Online은 이후 1957년 Boris Christoff, 1974년 Nicolai Ghiaurov, 1986년 Ruggero Raimondi, 2000년 Samuel Ramey, 2010년 Brussels의 José Van Dam 공연을 열거한다. 이 목록은 작품이 여러 시기의 성악가와 극장에서 다시 상연된 사례를 제시한다.

1926년 4월 3일 Metropolitan Opera의 자체 제작은 Chaliapin, Florence Easton, Giuseppe De Luca, Louis Hasselmans 지휘로 열렸다. 당시 New York Tribune에 실린 Lawrence Gilman의 평론은 Massenet 의 음악과 Cain의 대본을 매우 가혹하게 평가하면서도 Chaliapin의 연기에서 인물의 생명력을 보았다고 기록한다. 이 반응은 1910년 Monte-Carlo 초연의 평가가 아니라 미국 재공연에서 형성된 수용의 한 사례다. 반대로 Musikproduktion Höflich은 작품을 Massenet 말년의 성공작으로 소개하고, MusicWeb은 Manon, Werther, Thaïs만큼 널리 알려지지는 않았어도 레퍼토리에 자리를 유지한다고 평가한다. 서로 다른 기관과 평론가의 판단은 작품의 수용이 단일한 평가로 수렴하지 않았음을 보여 준다.

녹음과 구체적 연주 관점

Gramophone의 Richard Lawrence는 2012년 Mariinsky MAR0523을 평하면서 Ferruccio Furlanetto의 Don Quichotte가 도적 앞의 기도, Dulcinée의 거절, Sancho와 함께하는 죽음 장면에서 보여 주는 성악선과 감정 표현을 구체적으로 들었다. Valery Gergiev의 합창과 관현악, James Mallinson의 녹음도 평론의 대상이다. 이 평가는 작품의 세 장면을 성악선과 반주의 결합으로 설명한 특정 음반의 관찰이다.

Göran Forsling은 2010년 MusicWeb International 평론에서 1992년 6월 23일부터 27일까지 Toulouse의 Halle aux Grains에서 녹음한 Michel Plasson 지휘 음반을 다룬다. 그는 José van Dam의 절제된 표현과 프랑스어 처리를 Teresa Berganza의 Dulcinée, Alain Fondary의 Sancho와 함께 평가하고, Act IV 기타, 두 간주곡의 현악과 첼로, Act V의 죽음 장면을 구체적으로 언급한다. 같은 평론은 1927년 Chaliapin 녹음의
극적 수단을 van Dam보다 과장된 방식으로 듣고, 1970년대 후반 Kazimierz Kord 지휘의 Decca 녹음을 대안으로 소개한다. 이 비교는 평론가의 청취 판단이며 Massenet이 승인한 해석 지침이 아니다.

Met Archives에 보존된 Gilman의 1926년 평론은 Chaliapin의 연기를 음악과 대본에 대한 비판과 분리해 기록한다. Opera Online이 전하는 Massenet의 Chaliapin 처리에 대한 불만도 작품 안내의 2차 서술이며, 작곡가의 편지나 초연 리허설 기록으로 확인되는 직접 지침은 아니다. 따라서 Don Quichotte의 템포, 대사, 삭제와 배치에 관한 작곡가의 확정적인 연주 규칙은 현재 확인된 자료에서 제시되지 않는다.

주요 레코딩

Feodor Chaliapin, 1927년 녹음. MusicWeb의 Plasson 평론이 Don Quichotte와 Sancho를 함께
부른 역사적 비교 대상으로 언급한다.
José van Dam, Teresa Berganza, Alain Fondary, Toulouse Capitole Chorus and Orchestra, Michel Plasson, EMI Classics 3091002, 1992년 녹음. 두 디스크 합계는 115분 13초이며, Göran Forsling이 Act IV 기타와 마지막 장면을 포함해 평했다.
Kazimierz Kord 지휘, Régine Crespin, Gabriel Bacquier, Nicolai Ghiaurov가 참여한 Decca 녹음, 1970년대 후반. MusicWeb이 Chaliapin과 Plasson에 대한 대안으로 소개한다.

- Ferruccio Furlanetto, Anna Kiknadze, Andrei Serov, Mariinsky Orchestra and Chorus, Valery Gergiev, Mariinsky MAR0523, 111□ . Richard Lawrence□ □□ , □□ , □□ □□□ □□□ □□□□ □□□□ .

□□ □□

- Opera Online, *Don Quichotte*: Henri Cain, Le Lorrain, Gunsbourg□ □□ , □□□ , □□ □□□□ □□ □□ .
- The Morgan Library & Museum, *Don Quichotte* libretto: 1910□ □□ Heugel □□□ □□ □□ , □□□□ □□ □□ .
- Stanford Opera, *Don Quichotte*: 1910□ 2□ 19□ Monte Carlo □ □□□ □□□ □□□□ □□ .
- Musikproduktion Höflich, *Opera Explorer: Don Quichotte*: 5□ *comédie-héroïque*, □□ □□ , 1910□ □□□ 2020□ □□ .
- Российская государственная библиотека, Don Quichotte: 1910□ Heugel □□ ·□□□ □□□ 244□ □□ .
- Richard Lawrence, Gramophone, *Massenet Don Quichotte*: Mariinsky MAR0523□ □□□□ , 111□□ □ □□□ □□ □□ .
- Göran Forsling, MusicWeb International, *Massenet: Don Quichotte*: 1992□ Plasson □□ , □□□ □□□ , Chaliapin□ Kord □□ □□ .
- Metropolitan Opera Archives, *Don Quichotte*: 1926□ □□ □□□ Lawrence Gilman□ □□□ □□ .
- Jesse Simon, Lyric Opera of Chicago, “A Final Triumph: Massenet's Don Quichotte”: 1909□ *Bacchus* □□□ □□ □□□ 2016□ □□ □□□□ .
- Logan Martell, OperaWire, “Opera Profile: Massenet's Don Quichotte”: 5□ □□□□ 1910□ □□ □□ .
- Internet Archive, *Don Quixote; heroic comedy in five acts*: 1911□ □□ G. Schirmer □□ □□□ □□□ □□□ □□ .

Revision #1
Created 2026-10-04 10:06:12 UTC by □□□
Updated 2026-10-04 10:06:12 UTC by □□□