정보

개요
곡명: The Queen of Spades, Op. 68 (TH 10)
작곡가: Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840–1893)
대본: Modest Tchaikovsky와 Pyotr Ilyich Tchaikovsky, Alexander Pushkin의 단편을 바탕으로 구성 작곡 시기: 1890년
초연: 1890년 12월 19일, St Petersburg Mariinsky Theatre, Eduard Nápravník 지휘
장르: 3막 7장 오페라

IMSLP: The Queen of Spades, Op. 68

Wikipedia: The Queen of Spades (opera)

Pyotr Ilyich Tchaikovsky의 The Queen of Spades는 카드의 비밀을 좇는 장교 Herman과 그를 사랑하는 Liza, 비밀을 알고 있다고 전해지는 Countess의 비극을 그린 오페라다. 이 글은 오페라 전곡을 다루며, 작품은 서주와 24개 번호를 포함한 3막 7장으로 구성된다. 무대의 시간은 18세기 말 St Petersburg이고, 1막의
사랑과 카드 전설은 2막의 무도회와 Countess의 죽음, 3막의 유령 ·운하 ·도박장으로 이어진다.

출판 정보와 자료

Tchaikovsky Research의 작품 연혁에 따르면 작곡과 관현악화는 1890년에 진행되었다 . 피아노 축약보는 1890년 6월 말 초판과 같은 해 11월 제 2판, 1891년 초 제 3판이 나왔고, 총보는 1891년 8월 P. Jurgenson의 석판 인쇄로 기록된다. IMSLP의 판 목록은 성악보 초판을 1890년으로 표시하고 1891년의 재판과 총보를
함께 싣기 때문에, 출판 연도를 한 줄의 단일 연도로 줄이지 않는 편이 안전하다.

작품의 자필 총보는 Mariinsky Central Music Library에, 피아노 -성악보는 Russian National Museum에 소장된 것으로 Tchaikovsky Research가 식별자를 제시한다. 현존 원고의 이미지나 악보 전문은 이 글에 포함하지 않는다. 대본은 Modest가 시작한 작업에 Pyotr가 참여하여 Pushkin의 이야기를 무대용으로 확장한 결과이며, Imperial Theatres의 기획자 Ivan Vsevolozhsky가 1885년에 프로젝트를 제안한 연혁도 작품의 성립 배경에 포함된다.

소요 시간

자료에 따라 작품의 전곡 시간은 약 155분에서 약 170분으로 제시된다. 이 수치는 판본, 컷, 템포와 휴식 포함 여부에 따라 달라지는 대표값이다 . Mariinsky의 현행 제작이 표시하는 3시간 55분은 두 번의 인터미션과 제작

운영을 포함한 특정 공연 시간으로, 작품 자체의 연주 시간과 구분해야 한다.

편성

독창과 혼성 합창을 위해 Herman(테너), Liza(소프라노), Countess(메조소프라노), Tomsky와 Yeletsky(바리톤), Polina(콘트랄토) 등이 배치된다. Chekalinsky, Surin, Chaplitsky, Narumov, Governess, Masha, Prilepa, Milovzor, Zlatogor와 무대 진행자도 장면에 참여하며, 일부 배역은 공연 관행에 따라 겸임한다.

관현악은 플루트 3(제 3주자는 피콜로 겸함), 오보에 2(제 1주자는 잉글리시 호른 겸함), 클라리넷 2와 B♭
베이스 클라리넷, 바순 2, F 호른 4, 트럼펫 2, 트롬본 3, 튜바, 팀파니 3, 군용 드럼, 큰북, 장난감 악기, 피아노, 하프, 현악 5부로 구성된다. 무대 밖에는 어린이용 트럼펫과 드럼이 따로 놓이는 판본 표기도 있다.

원작에서 오페라로

Pushkin의 원작은 카드의 비밀과 도박을 중심에 둔 간결한 이야기다. 오페라는 그 줄거리를 유지하면서
Herman과 Liza의 사랑을 확대하고, 여름 정원, Liza의 방, 2막의 대무도회와 목가극, 3막의 Winter Canal을 추가했다. Met의 프로그램 노트는 이러한 확장이 Liza의 선택과 Herman의 파국을 무대 위에서 단계적으로
드러내도록 만든다고 설명한다. 따라서 Liza는 주변 인물이 아니라 Herman의 욕망이 사랑에서 카드로
기울어지는 과정을 함께 겪는 중심 인물이 된다.

막과 장면의 흐름

제 1막: 전설과 사랑의 시작

첫 장면은 여름 정원이다. Herman은 이름도 모르는 여인을 사랑하고 있다고 말하고, Tomsky는 Countess가 젊은 시절 파리에서 세 장의 카드 비밀을 배웠다는 이야기를 들려준다. Herman이 사랑과 카드 전설을 동시에 붙잡는 출발점이다 . 두 번째 장면인 Liza의 방과 발코니에서는 그 여인이 Prince Yeletsky의 약혼녀라는
사실이 드러나고, Liza와 Herman이 서로의 사랑을 확인한다.

제 2막: 사교 세계와 Countess의 죽음

무도회에서 Yeletsky는 Liza를 향한 사랑을 노래한다. 이어지는 18세기풍 목가극과 무도회 음악은 귀족
사회의 장식적인 질서를 보여 주는 장면으로 기능한다. Polina의 노래와 Tomsky의 독창도 이 막의 음악적 흐름을 이루며, Herman의 관심은 점점 Countess의 방으로 좁혀진다.

두 번째 장면에서 Herman은 Countess의 방에 들어가 카드의 비밀을 요구한다. Countess는 젊은 시절의 프랑스 궁정을 떠올리며 Grétry의 Richard Coeur-de-Lion에서 온 노래를 부른 뒤 공포 속에서 죽는다. 이 장면은 과거의 귀족적 기억이 현재의 도박 집착과 충돌하는 지점이며, Liza는 Countess의 죽음과 Herman의 행동을 목격한다.

제 3막: 유령, Winter Canal, 도박장

병영에서 Herman은 Liza의 편지를 읽는다. Countess의 유령이 나타나 세 장의 순서를 three, seven, ace 라고 알려 주고 Liza와 결혼하라고 말하지만, Herman에게 남은 관심은 카드의 계시다. Winter Canal에서 Liza는 Herman이 사랑보다 비밀을 좇고 있음을 확인하고 물에 빠져 죽는다.

마지막 도박장 장면에서 Herman은 세 장과 일곱 장으로 이긴 뒤 마지막 판에 ace를 건다. 뒤집힌 카드는 Queen of Spades이고, Countess의 환영이 나타난다. Herman은 스스로 목숨을 끊으며 Liza에게 용서를 구하고, 오페라는 그의 파국 뒤에 남은 사람들의 기도로 끝난다.

카드와 여러 시간의 충돌

세 장의 카드는 줄거리를 움직이는 도박의 규칙인 동시에 Herman의 판단을 잠식하는 표지다. Met의
프로그램 노트는 서주의 짧은 음형과 Liza·Herman의 사랑 음악을 카드 전설 및 초자연적 사건과 연결되는
청취 단서로 제시한다. Yeletsky의 사랑 노래가 사회적 안정의 목소리를 마련하고, Countess가 부르는 18 세기 프랑스 선율이 과거의 시간을 무대에 불러오면서 , 19세기 러시아의 현재와 Countess가 기억하는 옛 유럽이 한 작품 안에서 겹친다.

Gasparov는 이 오페라를 Petersburg라는 도시가 소리와 극적 세계를 조직하는 Symbolist·expressionist 텍스트로 읽는다. Ponomareva는 서로 다른 양식과 인용이 결합하는 상호텍스트적 문체를 분석하고, Sadokova는 죽음과 이동의 장면을 장례 의례와 경계 통과의 구조로 해석한다. 이 세 관점은 작품을 이해하는 학술적 독법이며, Tchaikovsky가 특정 상징 체계를 직접 의도했다는 진술로 바꾸어 쓸 수는 없다.

주요 자료

Tchaikovsky Research, “The Queen of Spades” — 작곡 ·관현악화 연혁, 초연 배역, 자필 자료
소장처, 3막 7장과 24개 번호, 상세 편성.
Mariinsky Theatre, “The Queen of Spades” — 초연 정보와 막별 장면 ·사건의 공식 시놉시스.

Metropolitan Opera, “The Queen of Spades — Synopsis” — 인물 관계와 세 막의 사건 순서.

Boosey & Hawkes, “The Queen of Spades: Original edition” — 대본 주체, 원작, 출판 ·초연 메타데이터와 약식 편성.
Metropolitan Opera, 2024–25 Playbill, “The Queen of Spades” — 작품의 각색 방향, 주요
음악적 사례, 특정 제작의 공연 시간.
Boris Gasparov, “The Queen of Spades: The Petersburg Text” — Petersburg와 상징주의 · 표현주의적 음향 세계에 관한 학술적 해석.
Ponomareva, “The Queen of Spades: intertextual and rhetorical analysis” — 상호텍스트와
문체적 이질성에 관한 분석.
Vera V. Sadokova, “Tchaikovsky’s opera The Queen of Spades in the light of the poetics of

the funeral rite” — 죽음 ·이동 ·경계 통과를 장례 의례의 시학으로 읽는 연구.

Revision #1
Created 2026-10-04 10:05:58 UTC by 안준영
Updated 2026-10-04 10:05:58 UTC by 안준영