정보

개요
곡명: Swan Lake, Op. 20
작곡가: Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840–1893)
장르: 발레
작곡: 1875년 8월 –1876년 4월, 1877년 2월 ·4월 보완
초연: 1877년 3월 4일 (구력 2월 20일), Moscow Bolshoi Theatre, Julius Reisinger 안무, Stepan Ryabov 지휘
초기 출판: 1877년 Jurgenson의 Nikolay Kashkin 피아노 축약판, 1895년 전곡 관현악 총보
1895년 마린스키 공연판: Marius Petipa·Lev Ivanov 안무, Riccardo Drigo 음악 편집, Modest Tchaikovsky 대본 개정
범위: 1877년 원작 총보의 4막 전곡을 중심으로, 1895년 마린스키 공연 텍스트와 1900년 오케스트라 모음곡 Op.20a를 구분해 설명한다.
IMSLP:

https://imslp.org/wiki/Swan_Lake_%28ballet%29%2C_Op.20_%28Tchaikovsky%2C_Pyotr%29 Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Swan_Lake

Pyotr Ilyich Tchaikovsky의 Swan Lake, Op. 20은 1875–77년에 완성된 4막 발레 전곡이다. 원작 총보는 Introduction 과 29개 번호, 보충 번호 19a·20a로 이루어지며 , 제 1막 1–9번, 제 2막 10–14번, 제 3막 15–24 번, 제 4막 25–29번이 기본 축을 이룬다. 오늘날 무대에서 널리 쓰이는 1895년 마린스키 텍스트는 이 원작에 대본 수정, 번호의 컷과 이동, Riccardo Drigo의 편곡을 더한 사후 공연판이다 . 이 글은 두 판본의 관계와 각 막의 장면 ·춤을 확인한 뒤, 전곡 녹음과 콘서트 모음곡 Op.20a를 별도 범위로 다룬다.

출판 정보와 자료

Tchaikovsky는 Moscow Bolshoi Theatre의 의뢰를 받아 1875년 여름부터 발레를 작곡했고, 1876년 4 월까지 관현악화를 마쳤다. 1877년 2월과 4월에도 추가와 수정이 이어졌다. 초연은 1877년 3월 4일
신력으로 열렸으며, 구력 날짜는 2월 20일이다. Julius Reisinger가 안무하고 Stepan Ryabov가 지휘했으며 , Pelageya Karpakova가 Odette와 Odile을 맡았다.

초연에 맞추어 1877년 Jurgenson이 Nikolay Kashkin의 피아노 축약판을 먼저 냈다. 전곡 관현악 총보는 1895년에 출판되었고 , 러시아 춤 20a와 Drigo 편곡 자료가 원작 총보와 함께 별도 부록으로 취급되었다 . 초연 대본의 정리자는 자료마다 Vladimir Begichev와 Vasily Geltser를 다르게 거론하며, 1895년 공연을 위해 Modest Tchaikovsky가 대본을 다시 손봤다.

Tchaikovsky 사후인 1895년 1월 27일 (구력 1월 15일) Mariinsky Theatre에서 전막 부활 공연이 열렸다. Marius Petipa와 Lev Ivanov가 안무를 설계하고 Riccardo Drigo가 지휘와 음악 편집을 맡았으며, Pierina Legnani와 Pavel Gerdt가 Odette·Odile과 Siegfried를 연기했다. 이 공연 텍스트는 후대 발레단의 관행에 큰 영향을 주었으며, Tchaikovsky 사후 제작된 문헌으로 구분된다.

소요 시간

전막 공연은 인터벌과 무대 전환을 포함하는 방식에 따라 약 2시간 20분에서 2시간 40분까지 걸린다. Tchaikovsky Research는 일반적인 전곡 공연을 약 140분으로 안내하고, Vladimir Jurowski의 Pentatone PTC 5186640은 1877년 원작 계열을 51개 트랙, 약 2시간 30분으로 수록한다. 1900년 Op.20a는 여섯 곡을 묶은 콘서트 모음곡으로 전막과 별도의 시간 체계를 가진다.

편성

원작 총보의 관현악 편성은 다음과 같다.

- 목관 : 피콜로, 플루트 2, 오보에 2, 클라리넷 2(A·B♭·C), 바순 2
- 금관 : 호른 4(F), 코넷 2(A·B♭), 트럼펫 2(D·E·F), 트롬본 3, 튜바
- 타악기 : 팀파니 3, 트라이앵글, 탬버린, 캐스터네츠, 군악용 북, 심벌즈, 큰북, 탐탐, 글로켄슈필
- 기타 : 하프
- 현악 : 바이올린 I·II, 비올라, 첼로, 더블베이스

호숫가 장면에서는 하프와 현악, 목관 독주가 주제와 반주를 나누고, 궁정과 성격춤에서는 금관과 타악기의 리듬이 전면에 놓인다. 독주 바이올린과 독주 첼로는 특정 pas de deux와 장면의 춤 기능을 위해 사용된다.

원작 총보의 네 막과 번호 체계

1877년 원작 총보는 서주와 29개 번호를 4막에 배치하고, 제 3막의 19a·20a를 보충 번호로 덧붙인다. 13번 `Danse des cygnes`는 여러 변주와 `Pas d’action`, 코다를 포함하는 큰 춤 묶음이며, 번호의 세부 순서는 1895년 무대판에서 달라질 수 있다.

막	원작 번호	장면과 주요 춤
I	`Introduction`, 1–9	궁정 정원, Siegfried의 성년 축하와 사냥 출발
II	10–14	호숫가, Odette와의 만남과 백조들의 춤
III	15–24, 19a·20a	궁정 무도회, Odile의 등장과 각국의 성격춤
IV	25–29	호숫가의 마지막 장면과 결말

제 1막 : 궁정 정원

`Introduction`(Moderato assai)와 1번 장면은 궁정의 하루를 열고, 2번 `Valse`는 Siegfried의 성년 축하를 위한 사회적 공간을 만든다. 4번 `Pas de trois`, 5번 `Pas de deux`, 8번 춤이 축하의 순서를 이어 간다. 왕비가 결혼 상대를 선택하라고 요구한 뒤 Siegfried가 사냥을 떠나는 9번 `Finale`가 다음 막의 호숫가를 예비한다.

제 2막 : 호숫가와 Odette의 맹세

10–14번은 밤의 호숫가에서 전개된다. Rothbart의 저주를 받은 Odette는 낮에는 백조로, 밤에만 인간으로 돌아오며, Siegfried는 그녀를 사랑하고 구원을 맹세한다. 13번 `Danse des cygnes`는 백조들의 군무와 Odette의 독무, `Pas d'action`, 전체 춤과 코다를 한데 묶고, 14번 장면이 두 인물의 맹세를 다음 막으로 넘긴다.

제 3막 : 궁정 무도회와 Odile의 기만

15–24번은 왕궁의 무도회에 각국 춤을 배열한다. 19번 `Pas de six`, 20번 `Czardas – Danse hongroise`, 보충 20a `Danse russe`, 그리고 스페인·나폴리·마주르카 춤이 사교적 장면의 순서를 이룬다. Rothbart가 Odette와 닮은 Odile을 데려오고, Siegfried가 그녀를 Odette로 착각해 맹세하면서 무대의 갈등이 절정에 이른다.

제 4막 : 마지막 호숫가

25–29번은 다시 호숫가로 돌아가 배신의 결과와 두 주인공의 마지막 선택을 다룬다. 27번 작은 백조의 춤과 28번 장면은 앞선 호수 세계를 되살리고, 29번 최종 장면에서 백조 주제가 결말을 이끈다. 비극적 죽음, 화해와 구원, 초월적 결합 가운데 어느 결말을 택하는지는 1895년 이후의 무대판과 발레단에 따라 달라진다.

1895년 마린스키 공연 텍스트

1894년 3월 1일 (구력 2월 17일) 상트페테르부르크의 Tchaikovsky 추모 공연에서 Lev Ivanov가 제 2막을 올린 일이 전막 부활의 직접적인 계기가 되었다. 이듬해 Mariinsky 제작에서 Petipa와 Ivanov는 춤의 길이와 순서를 무대에 맞게 재설계했고, Modest Tchaikovsky는 대본의 장면 연결을 고쳤다. Drigo는 원작 번호를 컷하고 이동했으며, *Eighteen Pieces*, Op.72 가운데 세 곡을 관현악화해 삽입했다.

1895년 텍스트는 4막 틀을 유지하면서 원작 번호와 춤의 순서를 재배열한다. 후대 공연에서 익숙해진 Odile의 흑조 장면과 각국 춤의 배치는 이 제작 계열에서 정착한 무대 관행이다. 따라서 '1895년판'은 한 권의 고정된 악보보다 Petipa·Ivanov·Drigo·Modest가 함께 만든 공연 텍스트와 이후 발레단의 변형을 가리킨다.

Op.20a 오케스트라 모음곡

Jurgenson이 1900년 11월에 낸 Op.20a 초판은 전막의 번호를 여섯 곡으로 다시 배열한 콘서트용 모음곡이다.

순서	모음곡 제목	원작 위치
1	`Scène`	제 2막 10번
2	`Valse`	제 1막 2번

순서	모음곡 제목	원작 위치
3	`Danse des cygnes`	제 2막 13번 변주 IV
4	`Scène` / `Pas d’action`	제 2막 13번 변주 V 축약
5	`Czardas – Danse hongroise`	제 3막 20번
6	`Scène`	제 4막 28번과 29번 피날레 첫 26마디

1954년 소련판은 스페인 ·나폴리 ·마주르카 춤을 보태 8곡으로 재편집했다 . 두 모음곡판은 막 사이의 서사와 무대 동선을 생략하므로 , Op.20a라는 제목이 붙은 녹음은 전막 발레의 번호 ·순서와 별도로 분류한다 .

초연 수용과 전곡 녹음

1877년 초연은 엇갈린 반응을 받았고 , 작품은 1882/83 시즌 이후 Bolshoi 레퍼토리에서 사라졌다 . 1894년 추모 공연과 1895년 Mariinsky 전막 부활이 새로운 무대 전통을 만들면서 *Swan Lake*가 장기 레퍼토리로 자리 잡았다 . 이 수용사는 Tchaikovsky의 원작 총보와 후대 공연 텍스트가 서로 다른 경로로 전승된 이유를 보여 준다 .

Vladimir Jurowski와 State Academic Symphony Orchestra of Russia “Evgeny Svetlanov”의 Pentatone PTC 5186640(2018)은 1877년 초연판을 재현한다는 목표를 내세우며 , 원작 번호와 13번 내부 변주를 51개 트랙으로 나눈다 . 이 표기는 음반이 원작 총보에 가까운 음악 텍스트를 선택했다는 편집 원칙을 가리킨다 . Ondrej Lenárd와 Slovak Radio Symphony Orchestra의 Naxos 8.550246-47(1990)은 4막과 번호 범위를 장면 단위로 나눈 전곡 녹음이다 . André Previn과 London Symphony Orchestra의 1976년 Kingsway Hall 녹음은 Drigo 계열의 4막 ·29번 표기를 보여 주는 발매 기록으로 남아 있다 .

주요 자료

- Tchaikovsky Research, *The Lake of Swans*
- Pentatone PTC 5186640, Vladimir Jurowski·State Academic Symphony Orchestra of Russia
- Naxos 8.550246-47, Ondrej Lenárd·Slovak Radio Symphony Orchestra
- Alfred, *Swan Lake Suite* 편집 노트
- MusicBrainz, André Previn·London Symphony Orchestra 전곡 발매 메타데이터

Revision #1
Created 2026-10-04 10:05:52 UTC by 안준영
Updated 2026-10-04 10:05:52 UTC by 안준영