정보

개요
곡명: Der Rosenkavalier, Op. 59
작곡가: Richard Strauss (1864–1949)
대본: Hugo von Hofmannsthal
작곡 시기: 1909–1910년
초연: 1911년 1월 26일, Dresden Königliches Opernhaus, Ernst von Schuch 지휘
작품 유형: Hugo von Hofmannsthal의 대본에 붙인 3막 독일어 음악희극 (Komödie für Musik in drei Aufzügen)
다루는 범위: 3막 오페라 전곡. 1945년 관현악 모음곡은 포함하지 않는다.

IMSLP: Der Rosenkavalier, Op.59

Wikipedia: Der Rosenkavalier

Der Rosenkavalier 는 Richard Strauss가 Hugo von Hofmannsthal의 대본에 곡을 붙인 3막 음악희극이다 . 범위는 오페라 전곡이며 관현악 모음곡과 영화음악은 제외한다. 제 1막에서는 Feldmarschallin의 침실에 Baron Ochs auf Lerchenau의 혼담이 들어오고 제 2막에서는 은장미를 전하러 간 Octavian과 Sophie가 사랑에 빠진다. 제 3막의 여관 소동이 Ochs의 결혼 계획을 무너뜨리면 Feldmarschallin은 Octavian을 떠나보낸다 . 한 연애의 끝과 다른 연애의 시작이 변장극, 신분 희극, 긴 서정 장면 속에서 동시에 진행되는 작품이다.

출판 정보와 자료

Adolph Fürstner가 Berlin에서 낸 관현악 총보는 1910년 판번호 A. 5900 F.로 확인된다. Österreichische Nationalbibliothek의 Mus.Hs.2123 은 세 권으로 된 완성 자필 총보이며 이 초판을 새기는 데 사용된
정서본이다 . Bayerische Staatsbibliothek의 스케치북과 Morgan Library의 제 2막 스케치는 완성본에
이르기 전 Strauss가 장면을 조립하고 고친 흔적을 서로 다른 단계에 남긴다.

현행 자료의 핵심 구분은 비평판 본권과 공연용 대여 자료 사이에 있다. 학술 총서 Richard Strauss Werke 의 I/5는 Adrian Kech의 편집으로 아직 준비 중이다. 인쇄 악보와 비평 보고서를 갖춘 이 권이 출간되었다고 말할 수는 없다. 그와 별개로 Schott/Fürstner는 Kech가 Richard-Strauss-Gesamtausgabe 의 텍스트에 따라 편집한 전곡 대여용 공연 자료 LAF 3815-09를 이미 공급한다. 공연 현장에서는 새 편집 텍스트를 쓸 수 있지만 이를 완성된 비평판 본권의 출간과 같게 보아서는 안 된다. 기존 Fürstner 자료와 종래 학습용 총보도 계속 유통된다. 실제 공연이나 녹음은 사용 악보와 컷에 따라 텍스트 범위가 달라진다.

원편성을 수용하기 어려운 극장에는 공연용 대안도 있다. Eberhard Kloke가 2020년에 마련한 전사는 현악 6·6·6·4·2를 포함한 중규모 오케스트라로 음향을 다시 짰다. 대사의 명료도와 관현악의 투명성을 높이려는 공연용 대안이며 Strauss의 원래 관현악본을 수정한 비평판은 아니다. 2021년 München에서 초연되었다 .

소요 시간

Schott/Fürstner는 전곡의 음악 시간을 약 195분으로 제시한다. 판본, 컷, 템포와 장면 전환에 따라 실제 음악은 약 190~210분으로 달라지며, 휴식까지 포함한 극장 체류 시간은 대체로 약 4시간에서 4시간 30 분이다.

한 Wiener Staatsoper 제작은 제 1막 약 70분, 제 2·3막 각 약 60분으로 잡고 25분 휴식 두 차례를 두었다. Metropolitan Opera의 2022~23년 제작은 제 1막 약 80분, 제 2·3막 각 약 65분과 30분 휴식 두 차례를 합쳐 약 4시간 30분으로 안내했다. 판본과 공연 조건이 실제 공연 시간을 결정한다.

편성

주요 배역은 Feldmarschallin(소프라노), Octavian(메조소프라노), Sophie(높은 소프라노), Baron Ochs auf Lerchenau(베이스), Herr von Faninal(높은 바리톤)이다. 여성 성악가가 젊은 남자를 연기하는 바지 역할인 Octavian은 제 1막과 제 3막에서 하녀 Mariandel로 변장한다. Jungfer Marianne Leitmetzerin(높은 소프라노), Valzacchi(테너), Annina(알토), 경찰서장 (베이스), Ein Sänger (높은 테너)와 여러 단역 ·무언 역할 ·합창도 등장한다.

피트의 목관은 플루트 3(제 3주자 피콜로 겸주), 오보에 3(제 3주자 잉글리시 호른 겸주), B-flat 클라리넷 3, 바셋호른 1, 바순 3(제 3주자 콘트라바순 겸주)이다. 클라리넷의 겸악기는 주자마다 다르다. 제 1주자가 D와 E-flat 클라리넷을 , 제 2·3주자가 A와 C 클라리넷을 겸주하며, 바셋호른 주자는 베이스클라리넷도 맡는다.

금관은 호른 4, 트럼펫 3, 트롬본 3, 튜바 1이다. 팀파니와 타악기 주자 3명이 글로켄슈필 , 트라이앵글 , 심벌즈, 탬버린, 작은 군악용 북, 큰 Rührtrommel, 큰북, 큰 래칫, 방울, 캐스터네츠를 나누어 연주한다. 첼레스타, 하프 2, 현악 16·16·12·10·8이 더해진다.

제 3막에는 별도의 무대 악단이 필요하다. 플루트 2, 오보에 1, C 클라리넷 1과 B-flat 클라리넷 2, 바순 2, 호른 2, 트럼펫 1, 작은북, 하모니움, 피아노, 현악 5부로 이루어진다 . 현악은 독주 인원으로 연주하거나 충분히
배가할 수 있다. 더블베이스를 포함한 현악 5부이므로 현악 사중주와 구별된다. 두 음향원의 거리와 합주가 제 3막의 가짜 연회와 음모를 공간적으로 들려준다.

두 사람이 만든 옛 빈

만들어 낸 의식과 뒤늦게 온 왈츠

원작의 시간은 Maria Theresa가 다스리던 1740년대다. 실제 역사에 속하는 인물과 관청 이름이 등장하지만 약혼녀에게 은으로 만든 장미를 보내고 귀족 청년을 Rosenkavalier 로 세우는 의식은 Hofmannsthal의 창작이다. 극 전반에 울리는 Vienna 왈츠도 이 배경보다 훨씬 뒤에 형성된 춤이다. 이처럼 서로 다른 시대를 포갠 설계는 의도적이다 . 실제 과거와 상상한 귀족 관습에 19세기의 음악적 기억까지 겹치자 20세기 초 관객이 알아볼 만한 ‘옛 Vienna’가 생겨났다.

Hofmannsthal은 1909년 2월 Harry Graf Kessler와 줄거리를 구체화했다 . Louvet de Couvray의 소설과 Molière의 희극에서 인물과 상황의 단서를 얻었지만 공식 대본가는 Hofmannsthal이며 Kessler는 초기 구상에 큰 몫을 한 협력자였다 . 처음에는 제목이 Ochs auf Lerchenau 였고 Feldmarschallin도 중심인물이 아니었다. 집필이 진행되면서 이 인물의 비중이 커졌고 제목은 초연 몇 달 전에 Der Rosenkavalier 로 바뀌었다. 그 사이 작품의 무게중심은 Ochs의 결혼 소동에서 Feldmarschallin이 시간의 변화를 알아차리고 받아들이는 과정으로 이동했다.

인물마다 다른 말투

대본의 계층은 의상과 저택에서만 보이지 않는다. Hofmannsthal은 존칭과 친칭, Vienna 방언, 지방색, 프랑스어 차용어와 속어를 인물과 관계에 따라 달리 배치했다. 귀족이 공식 자리에서 쓰는 격식어, 연인이
사적으로 주고받는 말, Mariandel로 변장한 Octavian의 방언은 같은 사람이 누구 앞에 서 있는지를 들려준다. Ochs는 신분을 내세우면서도 말투와 행동으로 교양의 한계를 드러낸다. Strauss는 이런 차이를 성악선의
속도, 강세, 관현악의 반응에 옮겼다.

세 막의 진행

제 1막: 침실에 공적 세계가 밀려들다

막이 오르기 전부터 음악은 Feldmarschallin과 Octavian이 함께 보낸 밤을 암시한다. 아침 인기척에 놀란 Octavian은 하녀 Mariandel로 변장한다. 문을 열고 들어오는 사람은 Feldmarschallin의 남편이 아니라 친척 Baron Ochs auf Lerchenau다. Ochs는 부유한 신흥 귀족 Faninal의 딸 Sophie와 결혼하려 하며, 청혼의
은장미를 대신 전할 젊은 귀족을 추천해 달라고 청한다. Feldmarschallin은 Octavian의 초상을 내민다. Ochs 는 그 초상 속 청년과 눈앞의 Mariandel이 닮았다는 사실을 알아차리지 못한 채 하녀에게 추근댄다.

곧 침실은 청원인과 상인, 공증인, 고아와 하인들이 뒤엉키는 아침 접견실로 바뀐다. Ein Sänger 가 부르는 이탈리아어 아리아 Di rigori armato il seno 는 화려하게 뻗어 나가지만 Ochs와 공증인의 말다툼이 그
노래를 밀어낸다. 아름다운 독창만 따로 전시될 틈이 없다. 돈과 혼인 계약, 후원과 청원이 동시에 들리는 방 안에서 예술조차 귀족 일상의 한 항목으로 소비된다. Ochs는 Valzacchi와 Annina에게 Mariandel을 찾아
달라고 시킨 뒤 사람들과 함께 물러난다.

홀로 남은 Feldmarschallin의 시간은 갑자기 느려진다. Da geht er hin, der aufgeblas’ne schlechte Kerl 에서 Ochs를 떠올리던 생각은 Die Zeit, die ist ein sonderbar Ding 으로 이어져 젊음과 관계의 끝을 향한다. 돌아온 Octavian에게 언젠가 더 젊고 아름다운 여인을 만나 자신을 떠날 것이라고 말하자 Octavian 은 상처받아 나간다. Feldmarschallin은 뒤늦게 그를 부르려다가 시종에게 은장미를 보낸다. 사랑을 붙들려는

말과 다음 만남을 준비하는 은장미가 같은 결말에 놓이면서 제 1막은 이미 마지막 선택을 예고한다.

제 2막: 의식이 첫 만남으로 바뀌다

Faninal의 저택에서는 모든 일이 공개된 의식으로 시작된다. Sophie와 Jungfer Marianne Leitmetzerin이 장미 기사의 도착을 기다리고 Octavian은 Ochs의 대리인으로 은장미를 건넨다. Mir ist die Ehre widerfahren 으로 시작하는 인사는 격식을 지키지만 두 사람은 곧 이름과 장미의 향기에 관해 사적으로 말한다 . 첼레스타와 하프의 밝은 관현악색 아래 높은 두 성부가 느리게 대화한다. 첫 만남의 시간은 주변의 소동에서 떨어져 잠시 넓어진다.

Ochs가 들어오면서 의식의 표면이 무너진다. 그는 Sophie를 소유물처럼 대하고 Faninal과 혼인 계약을 논의한다. Sophie는 Octavian에게 도움을 청하고 두 사람이 입을 맞추는 모습을 Annina와 Valzacchi가 발견한다. Octavian이 Ochs의 팔에 내는 상처는 중상도 정식 결투의 결과도 아니다. 작은 상처를 Ochs가 요란하게 키우면서 그의 허세와 겁이 함께 드러난다. Sophie는 아버지에게 결혼을 거부한다고 밝힌다.

Octavian은 Ochs가 고용했던 Annina와 Valzacchi를 자기 편으로 돌린다. Annina가 Mariandel 명의의 밀회 편지를 건네자 Ochs는 함정인 줄 모르고 기뻐한다. 그는 사례금조차 주지 않아 Annina의 보복심을 더한다. 막 끝의 Da lieg’ ich! 와 Ohne mich, ohne mich, jeder Tag dir zu lang 에서는 Ochs의 자기만족이 왈츠로 부풀어 오른다. 앞서 은장미 장면에서 두 사람이 조심스럽게 좁혔던 거리를 Ochs의 왈츠가 거친 육체성과
과장된 자신감으로 덮는다.

제 3막: 무대를 만든 사람들이 진실을 드러내다

여관 장면은 Vorspiel und Pantomime 로 시작한다. Annina와 Valzacchi의 공모자들이 창과 비밀문, 조명과 출입 동선을 시험하며 함정을 준비한다. 이때 피트와 분리된 무대 악단이 약 6분 동안 무언극을 위한 음악을 연주한다. 관객은 Ochs보다 먼저 장치의 작동 원리를 보므로 뒤이어 벌어질 공포와 오해를 웃음으로
받아들인다 .

Mariandel로 변장한 Octavian과 Ochs의 만찬이 시작되면 괴이한 얼굴과 형상이 창과 문에 나타난다. Annina는 버림받은 아내로 변장해 아이들을 데려오고 Ochs를 남편이자 아버지라고 몰아세운다 . Ochs가 경찰을 부르지만 심문이 시작되자 Mariandel을 자신의 약혼녀 Sophie라고 거짓말한다 . 진짜 Sophie와 Faninal이 도착하면서 거짓말은 즉시 무너지고 Faninal은 실신한다. Mariandel은 따로 진술하겠다며 물러난 뒤 Octavian의 모습으로 돌아온다.

Feldmarschallin은 소동의 구조를 알아보고 Ochs에게 혼담이 끝났음을 받아들이게 한다. Ochs가 여관
주인과 아이들, 계산을 요구하는 사람들에게 쫓기듯 나가면 희극의 군중도 함께 빠져나간다 . 남은 Feldmarschallin, Octavian, Sophie는 Hab’ mir’s gelobt, ihn lieb zu haben in der richtigen Weis’ 로 시작하는 마지막 3중창에서 서로 다른 결론에 도달한다. Feldmarschallin은 예상했던 이별을 실행한다. Octavian은 과거와 새 사랑 사이에서 흔들리고 Sophie는 두 사람의 관계를 깨달은 뒤 자신의 자리를
받아들인다 . Feldmarschallin이 Faninal과 함께 떠난 다음 Octavian과 Sophie의 Ist ein Traum, kann nicht wirklich sein 과 Spür’ nur dich 가 이어진다. 마지막에 어린 시종이 Sophie가 떨어뜨린 손수건을
주워 간다. 이 결별 뒤에 남는 것은 이 짧고 구체적인 행동이다.

말과 노래, 왈츠

세 가지 음악 영역

Wiener Staatsoper의 작품 해설은 악보의 흐름을 세 영역으로 설명한다. 첫째는 사건과 대화를 운반하는
빠른 parlando 이고, 둘째는 독창과 앙상블의 선율이 넓어지는 서정이며, 셋째는 주로 Ochs의 세계와
결부되는 왈츠다. 세 영역은 장면 안에서 서로 침투하며 수시로 교대한다. 제 1막 접견과 제 3막 심문에서는
여러 말이 겹치는 parlando 가 장면의 속도를 만든다. Feldmarschallin의 독백과 은장미 전달, 마지막 3 중창에서는 같은 극적 시간이 길게 늘어난다. 왈츠는 Ochs에게 자주 붙으면서 다른 인물과 상황으로도 번진다

.

주제와 동기도 같은 방식으로 움직인다. 어떤 선율은 비슷한 상황에서 되돌아와 앞 장면을 기억하게 하지만
모든 음형이 한 인물이나 사물에 고정된 표찰로 기능하지 않는다. 제 2막의 은장미와 마지막 장면 사이의 회상, 제 3막 여관 음악과 3중창이 맺는 관계는 줄거리의 시간을 음악의 기억으로 바꾼다. 전체를 잇는 힘은 악곡 번호보다 말의 리듬, 되돌아오는 음형, 끊임없이 달라지는 관현악 밀도에서 생긴다.

대사를 들리게 하는 템포

Georg Solti의 회고에 따르면 Strauss는 1949년 Der Rosenkavalier 를 준비하던 젊은 지휘자에게 Hofmannsthal의 말을 자연스러운 회화 속도로 읽으라는 취지의 조언을 했다. 이 조언은 자음과 문장의 중심, 상대의 반응이 살아 있는 속도를 가리킨다. 그 속도가 정해지면 성악과 관현악도 대화의 박동 안에서 움직인다. 이 일화는 Solti가 훗날 전한 기억이므로 특정 템포나 컷에 대한 작곡가의 승인으로 확대할 수 없다.

Simone Young은 2023년 Metropolitan Opera 인터뷰에서 모든 관현악 파트와 성악 배역이 어렵다고 설명했다. 관현악은 성악을 받치기만 하지 않고 사건을 논평하며 때로는 무대를 거의 압도한다. 지휘자는
대사가 앞에 서는 순간과 관현악이 사건의 속뜻을 드러내는 순간을 구별해 무대와 피트를 한 단위로 묶는다. Octavian의 바쁜 중음역, Sophie의 높은 선, Feldmarschallin이 요구하는 섬세함과 큰 성량에 맞추어
장면마다 음량 관계도 새로 정해진다.

Robin Ticciati가 2014년 Glyndebourne 제작을 준비하며 택한 방식에서는 극장 규모가 해석을 어떻게 바꾸는지 잘 드러난다. 그는 축소 편곡이 아닌 원 관현악본을 쓰면서 제 1·2바이올린을 14·12명으로 두었고 Strauss가 현악 주자를 절반만 쓰라고 한 대목에서는 실제 인원을 나누려 했다. 첫 피아노 리허설부터 무대 작업에 참여해 침묵의 길이, 걸음과 장면 전환을 연출과 함께 조정했다. 그의 선택은 피트의 크기와 악보의 부분 축소 지시, 가수의 발음을 함께 고려한 사례다.

피트와 무대, 음반의 거리

무대 동작과 피트의 균형

초연의 공식 연출자는 Georg Toller였고 무대와 의상은 Alfred Roller가 맡았다. 리허설이 난항을 겪자 Strauss와 Hofmannsthal은 Max Reinhardt를 불러 작업을 보완하게 했지만 Reinhardt의 이름은
프로그램에 실리지 않았다. 공식 크레디트와 실제 리허설 기여가 달랐다는 기록이 남아 있다. Roller의 이상화된 로코코 도안과 상세한 무대 구상은 이후 여러 극장에서 본보기로 쓰였고 오랫동안 작품의 시각적 전통을 만들었다.

Otto Schenk는 음악과 대본의 세부가 정확한 만큼 자세, 걸음, 앉는 방식과 소도구도 정확해야 한다고 설명했다. Ochs의 허세는 큰 몸짓 하나보다 상대의 거리를 침범하고 자리를 차지하는 태도에서 드러날 수 있다. 제 1막의 접견이나 제 3막의 함정에서는 말과 행동이 계속 서로의 시간을 바꾼다. Schenk의 사실적인 전통 무대는 음악에 적힌 박동을 인물의 행동으로 번역한 한 가지 방법이다.

Leonard Bernstein이 1968년 Wiener Staatsoper에서 Der Rosenkavalier 를 처음 지휘했을 때의 보도는 다른 균형을 기록한다. TIME 은 그가 관현악을 가수 뒤에 감추지 않고 전면에 드러내 선명하고 생기 있는
공연을 만들었다고 평했다. 이는 동시대 기자의 관찰이며 Bernstein 자신의 이론은 아니다. Young의 설명과 함께 보면, 관현악이 전면에 설 때에도 Der Rosenkavalier 의 투명성이 유지될 수 있다는 점이 드러난다.

컷과 두 전곡 녹음

Karajan 1956: 컷과 스튜디오의 세밀한 초점

Herbert von Karajan과 Philharmonia Orchestra의 1956년 녹음은 Elisabeth Schwarzkopf의 Feldmarschallin, Christa Ludwig의 Octavian, Teresa Stich-Randall의 Sophie, Otto Edelmann의 Ochs 를 중심으로 한다. 12월 10일부터 22일까지 London Kingsway Hall에서 녹음했으며 당시 실험적으로 병행한 스테레오 테이프가 2017년 고해상도 리마스터의 바탕이 되었다. 마지막 3중창에서는 원 녹음진의 의도를
참고해 성부 균형을 소폭 조정했다.

전통적인 소규모 컷을 따른 음반이다. 약 3시간 11분의 총시간에는 템포뿐 아니라 생략된 텍스트의 분량도 반영되어 있다. 짧은 재생 시간을 곧바로 빠른 지휘의 증거로 삼을 수는 없다. 세 성부를 근접하게 배치한
마지막 장면과 Schwarzkopf가 말의 강세와 음색을 세밀하게 바꾸는 제 1막에서는 전후 스튜디오가 인물의 심리를 가까이 당겨 들려준다.

Solti 1968–69: 무삭제 텍스트와 설계된 원근

Georg Solti와 Wiener Philharmoniker의 Decca 녹음에는 Régine Crespin, Yvonne Minton, Helen Donath, Manfred Jungwirth가 주요 배역으로 참여했다. Christopher Raeburn이 제작했으며 Sofiensaal의 주요 세션은 1968년 10월 말부터 11월 하순까지 진행되었다 . Ein Sänger 를 맡은 Luciano Pavarotti는 1969년 6월에 별도로 녹음했다. 발매본에 따라 전체 재생 시간은 약 3시간 18분 30초에서 3시간 19분이다.

무삭제 전곡을 목표로 삼았으므로 Karajan 세트와 다른 텍스트 범위가 들린다. 제 3막 무대 악단은 Sofiensaal 의 별실에 배치했고 보조 지휘자가 맡은 앙상블과 Solti의 주악단을 폐쇄회로 영상으로 연결했다. 음반에서
들리는 먼 악단의 원근은 스튜디오에서 무대 공간을 재구성한 결과다. 두 고전 녹음은 컷이 있는 응축된 극과 무삭제 텍스트, 밀착된 성부와 설계된 공간감을 비교하게 하는 서로 다른 문서다.

□□ □□

- Schott/Fürstner, □□□ □□ □□□ □□ □□
- Schott/Fürstner, Adrian Kech □□ □□ □□ □□
- Schott/Fürstner, Eberhard Kloke□ 2020□ □□□ □□□□□ □□
- Richard Strauss Werke, □□ □□ □□
- Österreichische Nationalbibliothek, □□ □□ □□ Mus.Hs.2123
- Metropolitan Opera 2017 □□□□ , □□□ ·□□ ·□□ □□
- Wiener Staatsoper, □□□ ·□□ □□ ·□□ □□
- Metropolitan Opera, 2022–23□ □□ □□□ □□
- Metropolitan Opera, Simone Young □□□
- The Arts Desk, Robin Ticciati □□□
- Metropolitan Opera 2025 Arabella □□□□ , Strauss□ Georg Solti□ □□□ □□ □□
- Wiener Staatsoper, Otto Schenk □□□
- TIME, Leonard Bernstein□ 1968□ Wiener Staatsoper □□ □□
- Warner Classics, Karajan 1956 □□□ 2017 □□□□
- Decca Classics, Solti 1968–69 □□
- Philip Stuart, Christopher Raeburn □□□ □□□ Decca □□ □□

Revision #1
Created 2026-10-04 10:07:12 UTC by □□□
Updated 2026-10-04 10:07:12 UTC by □□□