정보

개요
곡명: Ariadne auf Naxos, Op. 60
작곡가: Richard Strauss (1864–1949)
대본: Hugo von Hofmannsthal
장르: 프롤로그와 1막으로 이루어진 독일어 오페라
초판 구상과 작곡: 1911–1912년
개정판: 1916년
1912년 초연: 10월 25일, 슈투트가르트 . Strauss 지휘. Molière의 연극과 오페라를 결합한 형식이었다 . 1916년판 초연: 10월 4일, 빈 궁정오페라 . Franz Schalk 지휘.

Ariadne auf Naxos 는 오페라 세리아의 비극과 이탈리아 희극단의 몸짓을 같은 무대에 올린다. 작품은 죽음을 기다리는 신화 속 인물만 보여 주지 않고, 후원자의 시간표와 가수의 자존심 때문에 공연이 어떻게 바뀌는지도 무대에 포함한다. 이중 구조는 예술의 이상과 극장이라는 현실을 줄거리와 음악 양쪽에서 동시에 시험한다.

1912년 결합판에서 1916년

표준판으로
Strauss와 Hofmannsthal은 Molière의 Le Bourgeois gentilhomme 을 개작한 연극 뒤에 짧은 오페라를
붙이는 구상에서 출발했다. 1912년 10월 슈투트가르트에서 초연된 저녁은 연극과 Ariadne 를 함께
공연했으며 , 전체가 여섯 시간을 넘길 정도로 길었다. 배우 극단과 오페라단을 동시에 운영해야 하는 실무 부담도 컸다.

1916년 개정판은 Molière 연극을 제거하고, 공연 직전의 혼란을 다루는 새 프롤로그를 작곡해 오페라 본편 앞에 놓았다. 1916년 10월 4일 빈 초연 이후 이 프롤로그와 1막 오페라의 결합이 일반적인 공연 형태가 되었다. 따라서 1912년의 결합 저녁과 오늘날의 1916년판을 같은 판본으로 부르지 않아야 한다.

시간과 음향 규모
소요 시간: 약 110–120분. 극장에 따라 프롤로그 약 40분, 본편 약 80분으로 안내되며 장면 전환과 템포에 따라 달라진다.

편성: 플루트 2와 피콜로, 오보에 2, 클라리넷 2와 베이스 클라리넷 겸용, 바순 2, 호른 2, 트럼펫 1, 트롬본 1, 팀파니와 타악기, 피아노, 하모늄, 첼레스타, 하프 2, 작은 현악군.

글로켄슈필 , 탬버린, 트라이앵글 , 심벌즈, 작은북이 포함된 관현악은 Strauss의 대형 교향시보다 훨씬 작다. 대신 피아노와 하모늄, 첼레스타, 하프와 적은 현악기가 성악선과 대사의 결을 가까이 비춘다. 이 실내악적인
투명함이 프롤로그의 리허설 소동과 본편의 신화적 장면을 같은 악단으로 연결한다.

프롤로그: 공연이 만들어지는 자리
배경은 빈의 부유한 후원자 집에서 공연을 준비하는 무대 뒤다. 후원자는 식사 뒤의 불꽃놀이 시간을 고정하고, 비극 오페라와 이탈리아 희극단을 한꺼번에 올리라고 명령한다. 음악교사와 무용교사는 공연을 성사시키려
하고, Prima Donna와 Tenor는 자기 배역의 위상을 지키려 한다. 말하는 배역인 Major-Domo는 이 모든
요구가 후원자의 명령에서 비롯되었음을 전달한다.

젊은 Composer 는 Ariadne의 비극이 희극과 섞이는 것을 예술의 훼손으로 받아들인다 . 그러나 공연을 취소할
수 없으므로 Music Master의 중재와 Zerbinetta의 설득 속에서 자기 음악을 수정해야 한다. Sein wir wieder gut 을 비롯한 Composer의 장면은 이상을 포기하는 선언이라기보다 , 극장에 남기 위해 작곡가가
작품의 경계를 다시 정하는 과정으로 드러난다.

본편 1막: 낙소스에서 두 양식이

만나다
막이 오르면 Theseus에게 버림받은 Ariadne가 낙소스 섬에서 죽음을 기다린다. Naiad, Dryad, Echo가 그녀 곁을 지키며 고독한 공간을 만든다. 이 비극의 흐름에 Harlekin, Scaramuccio, Truffaldin, Brighella와 Zerbinetta가 들어온다. 노래와 춤을 앞세운 희극단은 Ariadne의 상실을 없애지 않으면서, 절대적인 슬픔만이 섬의 시간을 지배하지 않도록 만든다.

Ariadne에게 사랑은 한 번뿐인 절대적 결합이며, Theseus의 이탈은 죽음으로 향하는 이유가 된다. Zerbinetta는 상실 뒤에도 사랑이 다른 모습으로 다시 시작된다고 말한다. 콜로라투라 소프라노를 위한 Großmächtige Prinzessin 은 고난도 기교를 과시하는 아리아인 동시에, 이 두 인물이 서로 다른 삶의 경험을 말하는 장면이다.

Bacchus는 Circe에게서 벗어나 낙소스에 도착한 신으로 제시된다. Ariadne는 처음에 그의 도착을 Hermes와 같은 죽음의 사자로 오해하지만 , 장면은 새로운 사랑과 변용의 이중창으로 전환된다. 개정판은 이 만남 직전의 준비를 줄이고 마지막 두 주인공의 초점을 또렷하게 했다. 희극 배우들은 무대 밖에 남아 비극과 희극의 결합을 지켜보며, 결말은 두 인물의 변용에 집중한다.

주요 배역과 대응 관계

Ariadne / Prima Donna: 드라마틱 소프라노. 본편에서 죽음의 기다림과 마지막 변용을 담당한다.
Bacchus / Tenor: 테너. Ariadne의 고립을 새로운 결합의 장면으로 바꾼다.
Zerbinetta: 콜로라투라 소프라노. 희극단을 이끌며 사랑의 변화에 대한 자기 철학을 펼친다. Composer: 소프라노 또는 메조소프라노가 맡는 바지 역할. 예술적 순수성과 공연 현실 사이에서 흔들린다.
Music Master: 바리톤. Composer를 달래고 공연을 실제로 성사시키려 한다.
Major-Domo: 말하는 배역. 후원자의 명령과 시간표를 전달한다.
Harlekin, Scaramuccio, Truffaldin, Brighella: 노래와 춤으로 비극 본편에 개입하는
희극단의 네 인물이다.
Naiad, Dryad, Echo: Ariadne의 곁을 지키는 세 님프이며, 고독한 섬에 합창적 색채를 더한다.

프롤로그의 Prima Donna와 Tenor가 본편에서 각각 Ariadne와 Bacchus에 대응하고, Zerbinetta가 본편의 희극단을 대표하는 배치는 현실의 가수와 극중 인물 사이의 간격을 계속 드러낸다. 작품은 배역을 단순한 등장인물 목록으로 제시하지 않고, 오페라가 만들어지는 층위와 그 오페라 안의 신화를 서로 비추는 장치로 사용한다.

음악이 만드는 충돌과 변용
프롤로그에서는 대사, 독창, 앙상블, 리허설의 중단이 빠르게 교차한다. 작곡가의 긴 선율, 음악교사의
실무적인 말투, Prima Donna의 오페라 세리아식 권위, 희극단의 리듬이 작은 관현악 안에서 부딪힌다. 본편에 들어가면 님프의 합창과 Ariadne의 긴 독백이 공간을 정지시키고 , 희극단의 춤과 Zerbinetta의 기교가 그 정지를 계속 흔든다.

Ariadne의 Es gibt ein Reich 은 현실에서 벗어난 영역을 상상하며 죽음을 기다리는 독백의 중심이다. Zerbinetta의 Großmächtige Prinzessin 은 콜로라투라 음역과 희극적 생존 감각을 결합한다. 두 번호는 어느 한쪽이 다른 쪽을 논박하는 방식이 아니라, 한 번의 사랑과 계속 변하는 사랑이 같은 무대에서 서로의 언어를 시험하게 한다. Bacchus가 도착한 뒤에는 이 대립이 새로운 변용의 이중창으로 수렴한다.

판본과 연주 자료
1916년판의 표준적인 길이는 출판사와 극장 자료에서 서로 조금 다르게 제시된다. Boosey & Hawkes는 전체를 110분으로 안내하고, Staatsoper Stuttgart는 프롤로그와 본편을 합쳐 약 120분으로 잡는다. 이
차이는 개정판의 혼동이라기보다 지휘 속도, 장면 전환, 공연 운영의 차이로 이해하는 편이 알맞다. 반면 1912 년판의 여섯 시간 이상은 연극과 오페라를 합친 저녁 전체를 가리키므로 , 1916년판의 러닝타임과 직접 비교할 수 없다.

주요 자료

Boosey & Hawkes, Ariadne auf Naxos

- Metropolitan Opera, □□□ □□□ □□□
- Metropolitan Opera, □□□□ □□
- Staatsoper Stuttgart, Ariadne auf Naxos
- Wiener Staatsoper, Ariadne auf Naxos
- Deutsche Grammophon·Naxos □□□□ □□
- IMSLP, Ariadne auf Naxos, Op. 60

Revision #1
Created 2026-10-04 10:07:13 UTC by □□□
Updated 2026-10-04 10:07:13 UTC by □□□