Der fliegende Holländer

- □□

정보

개요
곡명: Der fliegende Holländer, WWV 63
작곡가: Richard Wagner (1813–1883)
장르: 독일어 낭만 오페라
대본: Richard Wagner, Heinrich Heine의 전설 수용
작곡 시기: 1840–1841년
초연: 1843년 1월 2일, Dresden의 Königlich Sächsisches Hoftheater. Wagner 지휘
기준 판본: Schott가 구분한 1842–1880년 Fassung을 본문 기준으로 삼고, 1841년 Urfassung과 후대 one-act 상연을 비교한다.

IMSLP: Der fliegende Holländer, WWV 63 (Wagner, Richard)

Wikipedia: Der fliegende Holländer

Richard Wagner의 Der fliegende Holländer 는 Wagner가 대본과 음악을 모두 쓴 전곡 독일어 오페라다. 현재 널리 연주되는 1842–1880년 Fassung은 서곡과 세 막으로 구성되며, 1841년 Urfassung은 Scotland를 배경으로 한 한 막 세 장면의 구상이었다 . 세 막의 사건은 노르웨이 해안에서 Daland가 저주받은 Dutchman 을 만나는 제 1막, Daland의 집에서 Senta가 전설 속 인물을 실제 운명으로 받아들이는 제 2막, 항구의 축제와 희생으로 저주가 풀리는 제 3막의 순서로 이어진다.

출판 정보와 자료

Wagner는 1839년 Riga에서 London으로 항해하던 중 Norway 해안에 피항했고, 1843년 Autobiographic Sketch 에서 그 경험과 선원에게 들은 Flying Dutchman 전설을 작품의 착상과 연결했다. Heinrich Heine의 Aus den Memoiren des Herrn von Schnabelewopski 에 실린 풍자적 전설도 중요한 문학적 원천이다. Wagner 는 1840년 Paris에서 한 막 오페라의 산문 구상을 발전시켰고 , 1841년에는 그 줄거리 요약을 Paris Opéra의 Léon Pillet에게 500프랑에 넘겼다. 그는 Senta의 발라드와 선원 합창을 먼저 작곡한 뒤 나머지 음악을
완성하고 서곡을 마지막에 썼다고 회고한다.

1841년 원판은 Scotland를 배경으로 한 한 막 세 장면이며 Wagner 생전에는 공연되지 않았다. Dresden 초연을 준비하면서 Wagner는 배경을 Norway로 바꾸고 인물 이름을 조정했으며 , 장면 전환을 위해 음악의
연속 흐름을 세 막으로 나누었다. Senta의 Ballad도 A단조에서 G단조로 옮겼다. Schott의 Complete Edition 은 이 원판과 1842–1880년 Fassung, 그리고 1842–1889년의 retouching 자료를 별도 계열로 제시한다. Wagner가 생전에 최종 총보나 definitive vocal score를 확정하지 못했다는 Schott의 설명 때문에, 후대의
한 상연 형태를 유일한 정본으로 부를 수는 없다.

초연은 1843년 1월 2일 Dresden Hoftheater에서 Wagner의 지휘로 열렸다. 초연 이전 Wagner가 Paris Opéra에 넘긴 줄거리에서 Louis Dietsch의 별도 오페라 Le Vaisseau fantôme 가 생겨 1842년 11월 9일 Paris에서 먼저 공연되었다 . Paul Foucher와 Bénédict-Henry Revoil이 확장한 Dietsch의 2막 프랑스
오페라는 11회 공연 뒤 중단되었으며 , Wagner의 1843년 독일어 오페라를 가리키는 프랑스어 판본이 아니다.

악보의 서지 기록은 자료 종류에 따라 다르다. Morgan Library는 Dresden C. F. Meser의 성악보를 [1844?] 초판으로 서지에 기록하고, Schott는 1842년 개정판이 1845년에 인쇄되었다고 설명한다. Dresden의 c.1843 인쇄물은 텍스트 또는 공연 자료로 보인다. Schott의 1841 Urfassung 및 1842–1880년 Fassung 총보 ·성악보, critical report는 현대 판본 연구의 주요 자료다.

Wagner 사후 Bayreuth에서 처음 공연된 날은 1901년 7월 22일이다. Cosima Wagner가 one-act edition 을 사용했다는 후대 비평이 있으며, 이후 Bayreuth와 다른 극장에서는 one-act와 three-act 상연이 함께 이어졌다. one-act라는 표기만으로 1841년 원판 전체를 그대로 재현한 공연이라고 단정할 수 없으며, 3막 판본의 연결부와 1860년 결말이 함께 쓰인 사례도 있다.

소요 시간

판본, one-act 또는 three-act 형식, 휴식, live composite 편집에 따라 전곡은 약 2시간 15분에서 2시간 35 분까지 걸린다. Schott의 Urfassung 성악보는 135분을 안내한다. Joseph Keilberth의 1955년 Bayreuth stereo live composite는 2시간 20분 49초, Hans Knappertsbusch의 같은 해 live broadcast는 2시간 33 분 52초로 기록된다. Oksana Lyniv의 Bayreuth 2021 영상은 2시간 28분, Edward Gardner가 지휘한 Oslo 2024 공연 기반 Decca 발매는 131분이다. 카탈로그와 공연 시간의 차이는 상연 구조와 편집 조건을 함께 반영한다.

편성

성악과 합창

Der Holländer: Bass 또는 bass-baritone. 저주받은 선장으로 7년마다 육지에 올라 충실한
여인을 찾는다.
Senta: Soprano. Daland의 딸이며 Dutchman의 초상과 전설에 몰두한다.
Daland: Bass. 노르웨이 선장으로, Dutchman의 재물과 결혼 제안을 받아들인다 .
Erik: Tenor. 사냥꾼이자 Senta를 사랑하는 인물이다.
Mary: Mezzo-soprano. Senta의 유모이며 1841년 Urfassung에서는 Alto로 표기된다.
Der Steuermann Dalands: Tenor. Daland의 조타수다.
합창: 혼성 합창. 노르웨이 선원, Dutchman의 선원, 젊은 여성과 마을 사람들이 나누어 맡는다.

관현악

목관: Piccolo, Flute 2, Oboe 2, 그중 제 2오보에는 English horn을 겸한다. Clarinet 2, Bassoon
2.

금관: Horn 4, Trumpet 2, Trombone 3, Bass tuba. Schott의 Urfassung 자료는 2개의 valve horn과 2개의 natural horn을 구분한다.

타악기: Timpani.
건반 ·하프: Harp.
현악: Violin I·II, Viola, Violoncello, Double bass.
무대 밖 악기: Piccolo 3, Horn 6, tam-tam, Wind machine.

Schott 자료가 제시하는 무대 밖 악기와 호른의 구분은 작품의 극장 조건을 설명하는 편성 정보다. 1841년 Urfassung과 1842–1880년 Fassung의 모든 관현악 변화가 한 목록으로 정리된 것은 아니므로, 무대 밖 악기와 편성 변화는 해당 판본과 공연 자료에 따라 구분된다.

서곡과 판본의 연결

Schott는 서곡을 오페라 전체 앞에 두고, 1860년 공연을 위해 이른바 Tristan 또는 Redemption ending이 추가되었다고 설명한다. 이 결말은 Senta와 Dutchman의 구원을 서곡 끝에 반영하는 후대 수정이다. 1841년 원판과 1842–1880년 Fassung의 차이는 서곡과 마지막 장면에 선택된 판본에서도 드러난다. 서곡은 폭풍과 저주, 구원의 동기를 압축하는 독립 연주곡으로도 자주 다뤄지지만 , 작품 전체의 공식 막 배열에는 포함되지
않는 도입부다.

막별 구성과 주요 번호

제 1막

Norway 해안의 만에서 폭풍을 만난 Daland의 배가 피항한다. 조타수는 당직을 서며 Mit Gewitter und Sturm aus fernem Meer 를 부르다 잠들고, 검은 배를 탄 Dutchman이 나타난다. Dutchman은 Die Frist ist um 에서 자신이 영원히 바다를 떠돌며 7년에 한 번 육지에 올라올 수 있다는 저주를 설명한다. 충실한 여인의 사랑이 구원의 조건이라는 사실을 밝힌 뒤, 그는 Daland에게 재물을 보여 주고 Senta와의 결혼을 제안한다. Daland는 제안을 받아들이고 두 배는 Norway로 향한다.

Schott가 제시하는 공식 번호는 Introduction, Aria, Scene, Duet and Chorus 다. 이 배열은 서곡의
초자연적 바다와 제 1막의 현실적인 항해가 이어지는 지점을 구체적으로 보여 준다. 조타수의 노래는 선원들의 일상적인 세계를 열고, Dutchman의 독백은 그 세계에 저주받은 방문자가 들어오는 전환점이 된다.

제 2막

Daland의 집에서 젊은 여성들이 Summ und brumm, du gutes Rädchen 를 부르며 물레질한다 . Senta는 벽에 걸린 Dutchman의 초상을 바라보고 Johohoe! Traft ihr das Schiff im Meere an 으로 전설 속 선장을 노래한다. 이 Ballad는 Senta가 전설을 자신의 운명으로 받아들이는 장면이다. Erik은 꿈에서 Senta가 Dutchman과 함께 바다로 떠나는 모습을 보았다고 말하며 현실의 사랑을 호소하지만 , Senta는 Dutchman 에게 향한 결심을 굽히지 않는다.

Daland가 Dutchman을 집에 데려오자 Senta는 초상 속 인물과 실제 손님이 같다는 사실을 알아본다. 이어지는 Wie aus der Ferne längst vergangner Zeiten 에서 두 사람은 과거와 충실함을 이야기하고 결혼의 가능성을 확인한다. Schott의 번호 배열은 Song, Scene, Ballad and Chorus, Duet, Aria, Duet and Terzetto 로 이 사건을 나눈다. Naxos의 Knappertsbusch 1955 트랙 목록도 이 장면별 번호를 별도로

기록한다.

제 3막

항구에서 노르웨이 선원과 마을 사람들이 귀항을 축하하며 Steuermann, lass die Wacht 를 부른다. Dutchman의 배는 초대에 응답하지 않고 침묵한다. 곧 유령 선원들의 합창이 들리면서 Norway 선원들의
축제와 Dutchman 선원들의 초자연적 세계가 맞부딪힌다 . Erik은 Senta에게 이전의 약속을 상기시키고
Willst jenes Tags du nicht dich mehr entsinnen 으로 호소한다. Dutchman은 이 대화를 듣고 Senta가 충실하지 않다고 판단해 떠나려 한다.

Dutchman은 자신의 정체와 저주를 밝히고, Senta는 죽을 때까지 충실하겠다고 말한 뒤 바다로 몸을 던진다. Verloren! Ach, verloren! Ewig verlor'nes Heil! 과 Erfahre das Geschick, vor dem ich dich bewahr! 는 마지막 장면의 번호로 전해진다. Dutchman의 배가 사라지고 Senta와 Dutchman이 구원된 모습이
나타나면서 작품이 끝난다. Schott의 공식 번호는 Chorus and Ensemble, Duet and Cavatina, Finale 다.

공연과 녹음의 맥락

1843년 Dresden 초연은 Wagner가 직접 지휘한 공연으로 WeGA와 공연기관 자료에 기록된다. Bayreuth의 첫 상연은 Wagner 사후인 1901년이었다. 1959년 Wieland Wagner, 1969년 Josef Svoboda의 Bayreuth 제작 자료는 서로 다른 무대미술과 출연진을 보여 주지만, 해당 데이터베이스에는 사용한 음악 판본이
명시되지 않는다. 무대 제작의 변화와 악보 판본의 변화는 서로 다른 종류의 기록으로 구분된다.

Oksana Lyniv은 2020년 BR-KLASSIK 인터뷰에서 2017년 Barcelona Liceu에서 이 오페라를 지휘한 경험을 바탕으로 Bayreuth 공연을 준비했다고 말했다. 그녀는 Bayreuth가 이 작품을 위해 설계된 극장이 아니며 음악이 매우 강렬하다고 설명했고, 리허설에서 보조 지휘자와 동료의 기술적 ·음악적 의견을 듣되 최종 결정과 책임은 자신이 맡는다고 밝혔다. 이 발언은 특정 마디의 템포 지시가 아니라 극장 조건과 리허설 협업의 범위를 설명한다.

2021년 Bayreuth 제작에서 Dmitri Tcherniakov는 전통적인 바다와 유령선 대신 현대적인 마을과 Dutchman의 어린 시절 이야기를 무대에 배치했다. BR-KLASSIK의 Bernhard Neuhoff는 Lyniv의 진행이 빠르고 집중되며 다이내믹을 통제하고 중간 성부를 들려준다고 평가했다. 코로나 19 조건으로 합창이 무대 밖에서 노래를 전송한 사실도 이 제작의 공연 조건으로 기록된다. 이러한 무대와 합창 배치는 1842–1880년 악보의 판본 문제와 별개다.

Edward Gardner의 2024년 Oslo 콘서트 버전과 2025년 Decca 발매에 대해 Gramophone의 David Patrick Stearns는 Gardner가 후기 Wagner의 Tristan 관점으로 작품을 무겁게 만들기보다 초기 독일 · 프랑스 오페라 관습에서 읽었다고 설명한다. Katherine Cooper의 Presto Music 비평은 Gardner가 서곡의 색채를 구분하고 금관이 현악 세부를 덮지 않도록 했다고 평가한다. 두 비평은 Oslo 공연 ·녹음의 구체적인
음향 결과에 관한 판단이며 모든 지휘자나 성악진에 적용되는 기준은 아니다. Presto는 Lise Davidsen의 Senta와 Gerald Finley의 Dutchman이 이중창에서 균형이 흔들리는 구간도 관찰했다.

1955년 Bayreuth의 Joseph Keilberth와 Hans Knappertsbusch 녹음은 같은 제작과 대부분 같은 성악진을 공유하면서도 진행 속도와 녹음 형식이 다르다. Keilberth 발매는 여러 리허설과 공연을 모은 stereo live composite이며 2시간 20분 49초다. Knappertsbusch의 7월 22일 방송 녹음은 2시간 33분 52초로 기록된다. 두 녹음은 1860년 이후의 Redemption ending을 포함한 one-act 공연으로 설명되지만 , one-act

가 1841년 원판의 모든 요소를 재현한다는 뜻은 아니다. Gramophone과 MusicWeb의 비평은 Knappertsbusch의 넓고 장엄한 진행, Keilberth의 더 빠른 진행과 긴장 유지에 서로 다른 평가를 내린다.

Ralph Moore의 MusicWeb survey는 1944년 Clemens Krauss의 Munich mono 라디오 방송, 1959년 Franz Konwitschny의 studio set 등도 주요 녹음사에 포함한다. Krauss 녹음은 Hans Hotter의 Dutchman 이 역사적으로 중요한 사례라는 평가와 당시 mono 음향의 한계를 함께 보여 준다. 특정 녹음의 역사성과
평판은 해당 survey와 비평가의 판단으로 귀속되며, 레이블의 발매 문구와 구별된다.

주요 자료

Schott Music, The Flying Dutchman, ED 8065, 1841 Urfassung의 기원 ·판본 ·편성 ·공식 구성
Schott Music, Der fliegende Holländer, RWA 104-30, 1842–1880년 Fassung과 Complete
Edition 자료
Schott Music, Der fliegende Holländer, RWA 224, 작품 ·공연사 문서 권
Metropolitan Opera, The Opera’s Plot & Creation
Richard Wagner, Autobiographic Sketch, 1839년 항해와 작곡 과정 회고 Carl-Maria-von-Weber-Gesamtausgabe, Der fliegende Holländer, 초연 메타데이터
Morgan Library & Museum, Der fliegende Holländer, 소장 기록 103106
Bru Zane Mediabase, Le Vaisseau fantôme, Dietsch의 1842년 별도 Paris 오페라
Bayreuth Festival Performance Database, 2023 제작, 후대 무대와 출연진 자료 BR-KLASSIK, Bayreuth 최초 상연 기록 과 Oksana Lyniv 인터뷰
Deutsche Grammophon, Bayreuth 2021 영상 발매 자료, STAGE+ 공연 정보
Norwegian National Opera, Oslo 2024 콘서트 버전
David Patrick Stearns, Gramophone, Gardner 녹음 비평, Katherine Cooper, Presto Music 비평
Ralph Moore, MusicWeb, 녹음사 survey, Pristine Classical, Keilberth 1955 발매, Wagner Discography, Knappertsbusch 1955