Die Walküre

- □□

정보

개요
곡명: Die Walküre, WWV 86B
작곡가: Richard Wagner (1813–1883)
대본: Richard Wagner
작곡 시기: 대본 1851년 11월 –1852년 7월, 음악 1854년 6월 –1856년 3월
초연: 1870년 6월 26일, München Königliches Hof- und National-Theater
작품 유형: Der Ring des Nibelungen의 첫째 날 (Erster Tag)에 해당하는 3막 독일어 오페라 /음악극. 이 글은 발췌곡이나 관현악 편곡이 아닌 전곡 무대작품을 다룬다.
IMSLP: Die Walküre, WWV 86B

Wikipedia: Die Walküre

《 Die Walküre》는 Richard Wagner가 대본과 음악을 모두 쓴 3막 독일어 음악극이며 , 이 글은 발췌곡이나
관현악 편곡이 아닌 전곡 무대작품을 다룬다. 제 1막에서는 Hunding의 집에 피신한 Siegmund와 Sieglinde가 쌍둥이 남매임을 확인하고 함께 떠난다. 제 2막에서는 Wotan과 Fricka의 질서 충돌 속에서 Siegmund의 죽음과 Brünnhilde의 불복종이 일어나며, 제 3막에서는 발키리들의 집결과 Sieglinde의 구출, Brünnhilde에 대한 Wotan의 처벌과 작별이 이어진다.

출판 정보와 판본

BnF Catalogue는 대본 작성 기간을 1851년 11월부터 1852년 7월까지, 음악 작곡 기간을 1854년 6월부터 1856년 3월까지로 기록한다. Richard-Wagner-Stiftung의 디지털 아카이브에는 Zürich에서 1852년 6월 1 일부터 7월 1일까지 작성된 자필 초고 대본 62쪽과, 장소와 날짜가 특정되지 않은 최초 음악 스케치 2쪽이 각각 보존되어 있다. 이 두 기록은 특정 자필 자료의 범위와 문헌 전체의 작성 기간을 구분해 보여 준다.

IMSLP는 1865년 성악보 초판과 1874년 총보 초판을 목록화한다 . Schott/Eulenburg가 안내하는 현행
비평판은 초판 총보와 Wagner가 남긴 Stichvorlage 를 주요 자료로 삼은 Richard Wagner Complete Edition에 근거한다. 그 안내에 따르면 Wagner는 1876년 Bayreuth 축제 뒤 조판용 원본을 Meininger의 바이올리니스트 Friedhold Fleischhauer에게 선물했으며 , 이 문서는 오랫동안 개인 소장으로 있다가 1999 년에 공개되었다 . IMSLP의 Ms Q 162 는 Wagner의 자필 총보가 아니라 1870년대의 필사 총보로, Heinrich Porges가 필사자로 표시되고 Zentralbibliothek Zürich에 소장되어 있다.

작곡 연대는 BnF의 기관 서지 기록인 1854년 6월 –1856년 3월을 기준으로 삼는다. IMSLP 작품 메타데이터에 남은 1856–70 표기는 이 음악 작곡 기간 및 1870년 초연과 맞지 않으므로 단일 연대로 사용하지 않는다. 1870년 München 초연과 1876년 Bayreuth 축제 공연도 서로 다른 사건으로 구분한다.

Schott는 전곡과 별도로 bass-baritone과 축소 관현악을 위한 18분 발췌 편곡 Wotans Abschied und Feuerzauber 도 안내한다. 이 편곡은 제 3막 결말의 일부를 다루는 독립된 연주용 자료이며, 전곡의 시간이나
편성을 대신하지 않는다.

소요 시간

전곡의 음악 시간과 극장 체류 시간은 지휘, 판본, 무대 전환, 막간에 따라 달라진다. Bayerische Staatsoper 의 2012년 제작 페이지는 총 4시간 55분을, Royal Swedish Opera의 2025년 제작 페이지는 막간을 포함해
약 5시간 10분을 제시한다. Royal Swedish Opera가 제시한 막별 음악 시간은 제 1막 약 65분, 제 2막 약 95분 , 제 3막 약 70분이며 막간은 각각 약 40분이다. 이 수치는 해당 제작의 안내이므로 모든 공연에 적용되는 단일 표준 시간으로 보지 않는다.

편성

성악 배역과 합창

Siegmund — tenor
Sieglinde — soprano
Hunding — bass
Wotan — bass-baritone
Fricka — mezzo-soprano
Brünnhilde — soprano
Gerhilde, Ortlinde, Helmwige — soprano
Waltraute, Siegrune, Grimgerde, Roßweiße — mezzo-soprano
Schwerleite — contralto
혼합 합창 — SATB

관현악

목관: piccolo, 3 flutes(제 3은 piccolo 겸용), 3 oboes, English horn(oboe 겸용), 3 clarinets, bass clarinet, 3 bassoons(제 3은 contrabassoon으로 대체 가능)
금관: 8 horns(일부는 Wagner tubas를 겸함), F Wagner tubas 2, 3 trumpets, bass trumpet,
tenor trombones 2, bass trombone, contrabass trombone, contrabass tuba
타악기: timpani 2, snare drum, triangle, cymbals, tam-tam, glockenspiel
그 밖의 악기: harps 6, strings(16 first violins, 16 second violins, 12 violas, 12 cellos, 8
double basses)

이 편성은 IMSLP 총보 카탈로그가 제시하는 악기 종류와 표기다. 실제 공연의 인원 증원 ·감원, Wagner tuba 의 겸용 방식, 무대 밖 악기의 배치는 제작과 사용 판본에 따라 별도로 정해진다.

3막 구성과 줄거리

제 1막: Hunding의 집

폭풍을 피해 온 Siegmund는 Hunding의 집에서 그의 아내 Sieglinde를 만난다. 두 사람은 서로에게 이끌리고 자신들이 헤어진 쌍둥이 남매라는 사실을 알게 된다. Hunding이 Siegmund의 적대 관계를 알아차리자 Siegmund와 Sieglinde는 밤에 달아나기로 한다. Sieglinde가 집 안의 물푸레나무에 꽂힌 검 Nothung 을 가리키고, Siegmund가 그 검을 뽑으면서 두 사람의 도주가 시작된다.

이 막의 대표 장면인 Winterstürme wichen dem Wonnemond 는 Siegmund가 봄과 사랑을 노래하는 대목이며, 제 1막 전주와 함께 독립 발췌로도 자주 소개된다. 두 번호는 전곡에서 Siegmund와 Sieglinde의 만남과
도피를 진행시키는 장면으로 기능한다.

제 2막: 산악 지대

Wotan은 Brünnhilde에게 Siegmund를 보호하라고 명령하지만 , Fricka는 결혼 규범과 신들의 질서를 근거로 Siegmund의 죽음을 요구한다. Fricka의 요구를 받아들인 Wotan은 자신의 계획과 과거를 설명하는 긴 독백으로 물러설 수밖에 없는 이유를 드러낸다. Brünnhilde는 Wotan의 명령과 Siegmund·Sieglinde의 사랑 사이에서 선택해야 하는 위치에 놓인다.

Brünnhilde는 결투에서 Siegmund를 돕지만 Wotan이 개입해 Nothung 을 부러뜨리고 Siegmund를 죽인다. Hunding도 Wotan의 명령으로 쓰러진다. Brünnhilde는 임신한 Sieglinde와 부러진 검 조각을 지키기로 하고 피신시킨다 . Todesverkündigung 은 Brünnhilde가 Siegmund에게 죽음을 예고하는 장면으로, 명령을
수행하는 발키리가 인간의 사랑을 직접 마주하게 되는 전환점에 놓인다.

제 3막: 발키리의 바위와 불의 마법

발키리들이 전사자를 모으기 위해 모이는 장면에서 막이 시작되고, Ride of the Valkyries 가 그 장면의 대표 번호로 등장한다. Brünnhilde는 Sieglinde를 동료들에게 데려와 보호를 요청하고, Sieglinde가 훗날 Siegfried가 될 아이를 품고 있다고 알린다. 다른 발키리들의 도움으로 Sieglinde가 떠난 뒤 Wotan은 Brünnhilde를 명령 불복종으로 처벌한다.

Wotan은 Brünnhilde를 잠들게 하고 인간 남자가 그녀를 깨울 수 있도록 불의 마법으로 바위를 둘러싼다. Wotan's Farewell and Magic Fire Music 은 이 작별과 불의 마법을 묶은 제 3막 결말의 발췌 ·편곡 제목으로도 유통된다. Ride of the Valkyries 와 Wotan's Farewell and Magic Fire Music 은 각각 제 3막의 특정 장면을 가리키는 발췌 제목이다.

연주와 무대 조건

Bayerische Staatsoper 인터뷰에서 지휘자 Vladimir Jurowski는 Die Walküre 제 1막을 외적 사건보다
심리와 마음의 드라마가 앞서는 독립적인 심리극으로 설명했다. 그는 텍스트가 장면을 이끌고 오케스트라의
템포 변화가 사건을 따라가야 한다고 말했으며, 2019년 London Philharmonic의 첫 리허설에서 제 3막 Sieglinde가 임신과 아이의 의미를 알리는 대목을 직접 노래하고 설명해 현악기가 그 장면의 흐름을
이해하도록 했다고 회고했다. 이 사례는 특정 리허설에서 나온 Jurowski의 작업 방식이지 모든 공연의 표준 템포를 규정하는 지침은 아니다.

Jurowski는 München의 개방된 오케스트라 피트와 Bayreuth의 덮인 피트가 금관의 직접성과 따뜻함을
다르게 만든다고도 설명한다. 그의 비교는 같은 편성도 공연장의 피트 구조와 무대 위치에 따라 성악과
관현악의 균형이 달라진다는 점을 전제로 하며, 두 공간 중 하나를 일반적인 우위로 제시하지 않는다.

AP의 2025년 Santa Fe Opera 인터뷰에서 지휘자 James Gaffigan은 Wotan을 극적 bass-baritone에게 큰 도전으로 설명하면서 제 2막의 약 24분 독백과 종막의 Brünnhilde 작별까지 긴 호흡이 이어진다고 말했다. 그 공연에서 Wotan을 맡은 Ryan Speedo Green은 텍스트 ·음악 ·리듬을 함께 준비하는 데 시간을 들였다고 설명했다. 두 발언의 범위는 Santa Fe의 특정 공연을 준비한 과정에 한정된다.

수용과 주요 레코딩

Classical Music의 녹음사 기사에 따르면 John Culshaw가 제작한 Georg Solti 지휘 ·Vienna Philharmonic의 Ring 프로젝트는 1958년 9월 24일 시작해 1965년 11월 19일 Die Walküre 의 마지막 녹음으로
마무리되었고 , 전곡은 1968년 Decca의 19장 LP로 발매되었다 . 이 기록이 보여 주는 역사적 위치는 완결된 스튜디오 Ring 사이클의 제작 과정과 스테레오 녹음사의 한 지점에 있으며, Die Walküre 단독 녹음의 최초 여부와는 구분된다.

Met Opera Archives의 1942년 비평은 Wotan과 Fricka의 장면, 제 2막 Wotan 독백, 지휘자가 만든 구조 감각을 당시 공연의 관점에서 다룬다. 1967년 기록은 Herbert von Karajan이 지휘한 메트 공연의 수용을 남긴다. 두 자료는 서로 다른 시대의 공연을 보여 주는 당대 비평이며, 어느 하나를 유일한 연주 정답으로 제시하는 근거는 아니다.

주요 자료

BnF Catalogue — Die Walküre, WWV 86B: 대본 ·음악의 작곡 기간, München 초연과 1893년
파리 초연의 서지 기록을 확인했다.
Bayreuther Festspiele — Die Walküre: Der Ring des Nibelungen의 첫째 날, 3막 독일어 작품, 대본과 초연일, 막별 줄거리를 확인했다.
Metropolitan Opera — Die Walküre synopsis: 막별 장소와 사건의 순서를 대조했다.

Richard-Wagner-Stiftung digital — 자필 대본: 자필 초고 대본의 작성지 ·기간 ·쪽수 ·소장기호를 확인했다.
Richard-Wagner-Stiftung digital — 최초 음악 스케치: 최초 음악 스케치의 기록과 소장기호를 확인했다.
Schott/Eulenburg — Die Walküre, WWV 86B: 비평판의 자료 관계와 Stichvorlage 의 이력을 확인했다.
Bayerische Staatsoper — Die Walküre: 2012년 제작의 총시간과 작품 시놉시스를 확인했다.

Bayerische Staatsoper — Vladimir Jurowski 인터뷰: 제 1막의 심리극적 기능, 텍스트와 템포의 관계, 2019년 리허설 사례, 공연장 피트의 음향 차이에 관한 발언을 확인했다.
Royal Swedish Opera — Die Walküre: 2025년 제작의 총시간과 막별 시간, 막간 조건을 확인했다

.

AP — Ryan Speedo Green 인터뷰: Santa Fe 2025 공연을 준비한 Green과 Gaffigan의 Wotan 관련 발언을 확인했다.
Classical Music — Solti Ring recording history: Solti·Vienna Philharmonic·John Culshaw의 완결 스튜디오 Ring 녹음 시기와 발매 이력을 확인했다.
Met Opera Archives — 1942 Walküre review: 1942년 공연의 Wotan·Fricka 장면과 지휘에
관한 당대 비평을 확인했다.
Met Opera Archives — 1967 Walküre review: 1967년 Karajan 지휘 공연의 당대 수용 기록을 확인했다.
Schott — Wotans Abschied und Feuerzauber: 전곡과 구별되는 18분 bass-baritone·축소 관현악 발췌 편곡의 범위를 확인했다.