Lohengrin

- □□

정보

개요
곡명: Lohengrin, WWV 75
작곡가: Richard Wagner (1813–1883)
대본: Richard Wagner. Wolfram von Eschenbach의 Parzival과 중세의 백조 기사 ·성배 전승을 바탕으로 했다.
작곡 시기: 1845–1848년. 총보는 1848년 1월 1일부터 4월 28일까지 작성되었다 .
초연: 1850년 8월 28일, 바이마르 Großherzogliches Hoftheater. Franz Liszt 지휘, Wagner는 망명 중이어서 참석하지 못했다.
장르: 독일어 3막 낭만 오페라

IMSLP: Lohengrin, WWV 75

Wikipedia: Lohengrin (opera)

Richard Wagner의 Lohengrin은 그가 음악과 독일어 대본을 함께 쓴 3막 낭만 오페라다. 전곡은 10세기 전반의 앤트워프와 브라반트를 무대로 Elsa를 구하는 이름 없는 기사의 등장, 결혼, 그리고 정체 공개와 이별을 이어 간다. 작품은 1막과 2막 뒤에 마지막 막의 두 부분, 곧 신방과 Scheldt 강가의 장면을 둔다. 따라서
마지막 막이 두 부분으로 나뉘어 보여도 독립된 4막으로 세지 않는다.

출판 정보

1850년 바이마르에서 인쇄된 초연 대본의 표제는 *Lohengrin: romantische Oper in drei Acten (letzter Act in zwei Abtheilungen)*이다. The Morgan Library가 보존한 초판에는 1850년 8월 28일 바이마르
궁정극장에서 Franz Liszt의 지휘로 초연되었다는 안내와 초연 성악진이 함께 실려 있다. 이 자료는 3막과
마지막 막의 두 부분이라는 무대용 구분을 직접 확인하게 한다.

초판 총보는 1852년 라이프치히 Breitkopf & Härtel에서 출판되었다 . Library of Congress와 IMSLP의 서지 자료는 이 총보를 대본 초판과 구별해 기록한다. 오늘날 연구와 연주에서 기준으로 삼을 수 있는 Schott의 Wagner Complete Edition은 자필 총보를 바탕으로 하며, John Deathridge와 Klaus Doege가 편집한 RWA 107-10(1막), RWA 107-20(2막), RWA 107-30(3막 ·부록 ·비평보고서)이 1996년부터 2000년 사이에
발행되었다 . 이 판본은 자필과 여러 세부가 달랐던 Michael Balling의 1914년 전집판과 텍스트를 구별한다.

소요 시간

막별 연주는 1막 약 60분, 2막 약 80분, 3막 약 60분으로 안내된다. 휴식을 포함하면 제작에 따라 약 4시간 15 분에서 4시간 45분이 걸린다. Schott의 카탈로그 예상치는 240분이며, 실제 극장 시간은 휴식 ·장면 전환 ·템포

· 컷에 따라 달라진다. 레이블 본편은 1963년 Rudolf Kempe 녹음이 약 3시간 37분, 1953년 Josef Keilberth 실황이 3시간 39분 29초, 1985–86년 Sir Georg Solti 녹음이 3시간 42분 29초로 제시된다. 이 수치는
휴식이 없는 녹음 시간으로 공연장 안내와 같은 종류의 값은 아니다.

편성

주요 역할은 Lohengrin(테너), Elsa von Brabant(소프라노), Ortrud(소프라노), Friedrich von Telramund(바리톤), Heinrich der Vogler(베이스), 왕의 전령 Der Heerrufer des Königs (베이스)이다. Herzog Gottfried는 무언 역할이며, 네 명의 Brabant 귀족과 네 명의 소년 귀족, 작센 ·튀링겐 ·브라반트의 귀족과 백성, 시종과 병사가 혼성합창을 구성한다. Ortrud와 왕의 전령의 성부는 극장과 판본의 배역표에서 다르게
제시되기도 하므로 여기서는 Schott 연구용 총보의 배치를 따른다.

무대 안의 주 관현악은 플루트 3(제 3 플루트는 피콜로 겸함), 오보에 3(제 3 오보에는 잉글리시 호른 겸함), 클라리넷 3(제 3 클라리넷은 베이스 클라리넷 겸함), 바순 3, 호른 4, 트럼펫 3, 트롬본 3, 튜바, 팀파니, 타악기 4, 하프, 오르간, 현악 5부로 편성된다. Bühnenmusik I 에는 플루트 3·오보에 3·클라리넷 3·바순 3·호른 4와 팀파니 ·타악기 ·하프가, Bühnenmusik II 에는 트럼펫 10과 트롬본 3이 추가된다. 무대음악은 주 오케스트라와
단순히 합산하지 않고, 왕의 행렬과 군사적 호출을 무대 밖 공간으로 확장하는 별도 그룹으로 다룬다.

막별 구성과 주요 장면

1막: Scheldt 강가의 재판과 신명재판

앤트워프 근교 Scheldt 강가에서 독일 왕 Heinrich가 브라반트의 분쟁과 외부의 전쟁 위협을 말하며 집회를 연다. Friedrich von Telramund는 Elsa가 동생 Gottfried를 죽였다고 고발하고, Elsa는 Einsam in trüben Tagen 에서 꿈에 나타난 기사를 기다렸다고 진술한다. 백조가 끄는 배를 타고 Lohengrin이 나타나 Elsa를 위해 결투하겠다고 하면서도, 결혼 뒤에도 자신의 이름과 출신을 묻지 말라는 조건을 건다.

Lohengrin은 신명재판에서 Telramund를 이기고 Elsa의 결백을 공적으로 입증한다. 마지막 합창과 왕의 군사적 호소는 개인의 구원이 곧 공동체의 판결과 보호자 선포로 이어지는 과정을 보여 준다. 1막 전주곡 Vorspiel 은 고음 현악과 하프를 중심으로 약 8분에서 10분 동안 이어지며, Liceu의 해설은 이 투명한 음향을 성배의 보이지 않는 세계가 열리는 장면과 연결한다.

2막: Ortrud의 음모와 성당 앞의 공개 대립

패배한 Telramund와 Ortrud는 성과 궁정의 바깥에서 복수를 계획한다. Ortrud는 Elsa의 연민을 이용해 Lohengrin의 이름과 혈통을 모른다는 사실을 의심하게 하고, Telramund는 공개적으로 그의 신원과
신명재판의 정당성을 공격한다. Heinrich와 공동체는 Lohengrin을 브라반트의 보호자로 세우려 하지만, 사적인 결혼 약속은 왕권과 집단의 질서를 둘러싼 논쟁으로 바뀐다.

결혼 행렬이 성당으로 향하는 동안 Ortrud는 그 행렬을 멈추게 하고 Elsa의 신뢰를 다시 흔든다. 이 막의 끝은 결혼 의식이 완성되는 순간이 아니라, 공동체가 초월적 보호자를 받아들이는 방식이 이미 의심과 정치적
압력에 노출된 순간이다. 자주 독립된 결혼 행진곡으로 연주되는 Treulich geführt 는 2막이 아니라 3막 1 장에 놓인다.

3막: 신방과 Lohengrin의 정체 공개

3막 전주곡 뒤 신방으로 들어가는 행렬에서 혼성합창이 Treulich geführt, ziehet dahin 을 노래한다. Elsa 와 Lohengrin은 처음에는 결혼의 친밀함을 확인하지만 , Elsa는 이름과 출신을 묻지 말라는 약속을 더는
지키지 못한다. 질문이 나온 뒤 Telramund와 동료들이 침입하고 Lohengrin은 Telramund를 죽인다. 금지된 질문은 개인적 호기심이 아니라 결혼과 통치의 조건을 한꺼번에 무너뜨리는 사건이 된다.

두 번째 부분은 다시 Scheldt 강가에서 왕과 군대가 기다리는 장면이다. Lohengrin은 In fernem Land 에서 자신이 성배 기사이며 Parsifal의 아들이라고 밝힌다. 성배의 힘을 지닌 기사는 정체를 공개한 순간 인간
세계에 남을 수 없으므로 Elsa와 브라반트의 보호자를 동시에 포기한다. 그는 백조로 변해 있던 Gottfried를 인간의 모습으로 돌려놓고 떠나며, Elsa는 남편을 잃은 채 쓰러진다. Ortrud의 저주가 풀리고 Gottfried가 돌아오는 결말은 공동체의 통치 질서가 회복되는 동시에 Elsa의 사적 세계가 붕괴하는 장면으로 구성된다.

공연과 녹음의 기록

Wagner는 1850년 바이마르 초연에 참석하지 못했고, Oxford Academic의 Barry Millington은 그가 작품의 완전한 공연을 처음 들은 시점을 1861년 빈 공연으로 정리한다. Bayreuth Festival 초연은 1894년 Felix Mottl의 지휘로 열렸다. 이 공연사는 작품이 작곡가의 직접적인 초연 지휘를 거쳐 정착한 것이 아니라, 여러 극장과 지휘자가 다른 컷과 시간으로 이어 온 레퍼토리였음을 보여 준다.

1953년 Bayreuth 실황은 Wolfgang Windgassen과 Eleanor Steber, Josef Keilberth가 참여한 모노
녹음으로 본편 3시간 39분 29초를 제시한다. Naxos의 트랙 표에는 1막 전주곡 10분 8초와 3막 전주곡 3분 11초가 따로 기록되어 있어, 전주곡의 템포와 막 사이의 연결을 확인할 수 있다. 1963년 빈에서 녹음한
Rudolf Kempe의 음원은 Jess Thomas, Elisabeth Grümmer, Christa Ludwig, Dietrich Fischer-Dieskau 와 Wiener Philharmoniker가 참여했으며 , 재발매 카탈로그들은 본편을 약 3시간 37분으로 제시한다.

1985–86년 빈 Sofiensaal에서 제작된 Solti 녹음은 Plácido Domingo, Jessye Norman, Eva Randová, Siegmund Nimsgern과 Wiener Philharmoniker를 기용했고, 카탈로그상 본편은 3시간 42분 29초다. 2011 년 Bayreuth Festival 실황을 담은 Opus Arte 영상은 Klaus Florian Vogt, Annette Dasch, Petra Lang과 Andris Nelsons가 참여하며 본편 209분과 인터뷰 ·갤러리 25분을 분리한다. 오디오 녹음의 본편 시간과
영상의 무대 기록을 나누어 보면, 컷 ·템포 ·휴식 ·시청각 연출이 서로 다른 공연 조건을 만든다는 사실을 확인할
수 있다.

주요 자료

Richard Wagner Complete Edition의 Lohengrin 연구용 총보 설명, Schott/Eulenburg. 자필
기반 비평판, 배역과 기본 편성을 확인했다.

Lohengrin 초연 대본 소장 기록, The Morgan Library & Museum. 1850년 초판 대본, 3막 ·마지막
막 두 부분, 초연일과 지휘자를 대조했다.

Richard Wagner and German Opera, Library of Congress. 1852년 Breitkopf & Härtel 초판 총보와 작품 연혁을 확인했다.

Lohengrin, Barry Millington, Oxford Academic. 작곡 과정, Wagner의 1861년 첫 완전 관람, 초기 공연사를 대조했다.

Lohengrin 음악 해설과 공연 자료, Gran Teatre del Liceu. 3막별 공연 시간과 전주곡 ·주요 장면의 설명을 확인했다.
Lohengrin 1953 Bayreuth 실황, Naxos Historical. Windgassen·Steber·Keilberth 녹음의
본편과 트랙 시간을 확인했다.
Lohengrin Solti 녹음, Decca Classics; 작품별 트랙 합계, Presto Music. 1985–86년 세션과 본편 시간을 교차 확인했다.
Lohengrin Rudolf Kempe 재발매, Warner Classics. 1963년 빈 녹음의 출연진과 재발매 정보를 확인했다.
Lohengrin Bayreuth 2011 영상, Opus Arte/Naxos. 본편과 보너스 영상의 시간을 구분했다.