정보

개요
곡명: Das Rheingold, WWV 86A
작곡가: Richard Wagner (1813–1883)
장르: music drama, Der Ring des Nibelungen 의 Vorabend
대본: Richard Wagner
작곡 시기: 음악은 1853년 11월부터 1854년 9월까지, 전체 Ring 구상과 대본 작업은 1851–1854년에 걸쳐 진행
초연: 1869년 9월 22일, München Königliches Hof- und Nationaltheater, Franz Wüllner 지휘
Ring 전체 초연: 1876년 8월 13일, Bayreuth Festspielhaus, Hans Richter 지휘
성격: Vorspiel과 네 장면이 휴지 없이 이어지며, 사랑의 포기와 황금의 탈취에서 계약 ·저주 ·신들의 몰락으로 이어질 Ring 의 원인을 한 작품 안에 펼친다.

Das Rheingold 는 독립적으로 공연할 수 있는 음악극이면서 , Wagner가 ‘전야 ’로 설계한 Der Ring des Nibelungen 의 첫 저녁이다. 낮은 E♭에서 시작한 관현악은 라인강의 자연, 황금의 빛, 반지의 권력, 발할라의 성을 차례로 불러낸다. 네 장면은 장면 사이의 휴지 없이 변환되고, 인물의 대화와 관현악 동기가 같은 시간축에서 사건을 진행한다. 마지막에 신들이 발할라로 들어갈 때는 승리의 음악이 울리지만, 그 성을 세운 계약과 반지에 이미 저주가 스며 있다.

텍스트와 작곡의 연대

Wagner는 1848년부터 Nibelung 전설을 축제극의 재료로 정리했고, 1851년에는 세 본극 앞에 하나의 Vorabend를 두어 사흘과 전야에 나누어 공연하는 구상을 제시했다. 1853년 Zürich에서 E. Kiesling이
제작한 대본 초판은 친구들에게 보낼 50부로 인쇄되었고 , 현재 남은 사본에는 Wagner의 광범위한 자필
수정이 들어 있다. 대본에 적힌 당시 표제는 Vorabend: Das Rheingold, Die Walküre, Der junge Siegfried, Siegfried’s Tod 였으며, 뒤의 두 제목은 후에 바뀌었다.

음악의 세부 작업은 1853년 11월 1일 시작해 1854년 9월 26일까지 이어진 것으로 정리된다. Schott와 일부 기관이 1851–1854를 작품 연대로 제시하는 것은 Ring 의 텍스트 구상과 음악 작업을 넓게 묶은 표기다. 1854년 1월 전체 설계, 5월 관현악 구상, 9월 공정된 자필 총보가 차례로 완성되었다는 연대는 이 긴 구상을
실제 악보로 옮긴 단계를 보여 준다.

초연, 발췌 공연, Bayreuth

Wagner Ring Bayreuth , Ludwig II Das Rheingold . 1862 12 26 Wagner 1·2·4 , .

1869 9 22 München Königliches Hof- und Nationaltheater Franz Wüllner . 1876 8 13 Bayreuth Festspielhaus Hans Richter Ring , Das Rheingold Vorabend . Bayreuth 1876 12 , Das Rheingold Bayreuth . 1887 2 15 Karl Klindworth Berliner Philharmoniker .

Vorspiel

Vorspiel . E♭ , Nibelheim . Sir Andrew Davis . .

Vorspiel , , Nibelheim, . 1869 Eduard Hanslick 150 , 2 30 2 45 . Hanslick 1956 Knappertsbusch 2 37 32 .

1 .

Woglinde, Wellgunde, Floßhilde . Nibelung Alberich . Alberich .

 , . Alberich .

2 .

Wotan Fricka Walhall , Fasolt Fafner Freia . Freia . Loge Alberich . Wotan Loge Nibelheim .

이 장면은 신들의 권력이 계약에 의존한다는 사실을 드러낸다. Walhall의 장엄한 음악, Freia와 젊음의 선율, Loge의 불꽃 같은 움직임이 서로 다른 이해관계를 한 무대에 놓는다. Wotan은 질서를 지키는 통치자처럼 보이지만, 이미 약속과 욕망의 모순 안에 들어와 있다.

3장면. Nibelheim

Alberich는 반지와 Tarnhelm의 힘으로 Nibelung들을 강제 노동에 몰아넣고, 동생 Mime을 폭력으로
지배한다. Wotan과 Loge는 Tarnhelm의 변신 능력을 시험하게 해 Alberich를 속인다. Alberich가 용과
두꺼비로 변한 뒤 두 신에게 붙잡히면서 , 지하 세계의 권력이 잠시 지상으로 끌려 올라온다.

금속성 타악과 모루의 반복은 Nibelheim의 노동을 리듬으로 만든다. 원작 공연 자료에는 18개의 모루와
망치가 무대 악기로 적혀 있으며, Lyric Opera는 작은 모루 9개, 중간 모루 6개, 큰 모루 3개가 F음의 세
옥타브에 맞춰진다고 설명한다. 모루의 실제 배치와 음향 효과는 공연장과 녹음 제작에 따라 달라질 수 있지만, 노동과 금속, 폭력이 음악적 공간을 이룬다는 기능은 장면의 중심에 있다.

4장면. 산 위로 돌아옴

Alberich는 풀려나는 대가로 보물을 내놓고, Wotan은 마지막으로 반지를 빼앗는다. Alberich는 반지에
저주를 걸고 떠난다. Erda는 나타나 Wotan에게 반지를 포기하라고 경고하지만 , 반지는 거인들에게 넘어간다. Fafner는 반지를 차지하기 위해 Fasolt를 죽인다. Donner가 폭풍을 일으키고 Froh가 무지개 다리를 마련하자 신들은 Walhall로 들어간다. 라인 처녀들의 탄식은 황금이 자연의 품에서 사라졌음을 다시 알린다.

종결부의 빛나는 금관과 하프는 신들의 입성을 장엄한 의식으로 만들지만, 음악은 저주와 살인을 지우지 않는다. Walhall의 주제는 이후 작품들에서 다른 맥락으로 되돌아오며 , 이 장면은 Ring 전체의 화려한 표면과 파국의 원인이 이미 결합해 있음을 보여 준다.

동기와 인물의 계약

Das Rheingold 는 뒤의 세 작품이 사용할 동기 관계를 처음 세운다. 라인강과 자연, 황금, 사랑의 포기, 반지, 계약, Tarnhelm, 저주, Walhall의 음악은 인물의 말보다 오래 기억되며 사건이 바뀔 때마다 형태를 바꾼다. 이 동기들은 단순한 등장인물 표지가 아니라, 자연과 권력의 관계가 변하는 과정을 관현악으로 추적하는
수단이다.

Alberich는 사랑을 포기해 권력을 얻고, Wotan은 계약을 이용해 그 권력을 빼앗으려 하다가 같은 저주에 묶인다. Loge의 해결책은 Freia를 구할 방법처럼 보이지만, 반지를 신들의 세계로 가져오는 순간 더 큰 파국의 조건이 된다. 따라서 이 작품은 뒤 작품의 배경을 설명하는 서막에 머물지 않고, Ring 의 비극이 어떤 거래에서 시작되었는지를 자체적인 음악극으로 완성한다.

원작 편성과 판본

원작의 목관은 피콜로, 플루트 3, 오보에 3과 잉글리시 호른, 클라리넷 3과 베이스 클라리넷, 바순 3이며, 기관별 편성표에는 콘트라바순이 보충되기도 한다. 금관은 호른 8, 트럼펫 3, 베이스 트럼펫, 트롬본 4, 콘트라베이스 튜바로 이루어진다 . 호른 파트 일부는 B♭ 테너 Wagner tuba와 F 베이스 Wagner tuba를 겸한다. 팀파니와 여러 타악기, 무대 위 모루 18개, 하프 6대와 무대 밖 하프 1대, 현악이 더해진다. 기관에

따라 하프를 7대로 합산하거나 특정 장면의 하프 6대만 따로 세므로, 모든 순간에 같은 수가 동시에 연주된다고 단정하지 않는다.

Wagner의 공정된 자필 총보는 1939년 Ludwig II의 유산에서 Adolf Hitler에게 넘어간 뒤 1945년 이후 행방이 확인되지 않는다. Schott의 Egon Voss 편집판은 남아 있는 KS 작곡 스케치와 PE 첫 총보 원고, 1873년 Schott 인쇄본, Heinrich Porges와 Felix Mottl이 남긴 1876년 Bayreuth 리허설 기록을 대조한다. 이 자료 계보 때문에 현행 critical edition은 1873년 초판이나 1876년 무대본 어느 하나를 작품의 유일한 형태로 취급하지 않는다.

Universal Edition의 Eberhard Kloke 편곡은 중간 규모 관현악을 위한 별도 작품 자료이며, 약 140분이라는 카탈로그 시간과 축소 편성은 Wagner 원작의 수치가 아니다. 원작 총보와 편곡판을 분리해야 편성, 소요 시간, 공연 관행을 정확히 비교할 수 있다.

공연과 녹음이 보여 주는 선택

1869년 뮌헨 초연 뒤 작품은 Bayreuth의 축제극장, 콘서트홀, 대형 오페라하우스에서 서로 다른 조건으로 연주되었다. Wagner가 구상한 무대 아래의 보이지 않는 오케스트라 피트는 1876년 Bayreuth의 미학을 설명하지만, 후대 공연장이 모두 같은 구조를 사용한 것은 아니다. 1889년 1월 4일 Metropolitan Opera의 미국 초연과 1919년·1922년 Los Angeles Philharmonic의 발췌 연주는 작품이 전막과 관현악 발췌 양쪽으로 전파된 경로를 보여 준다.

1950년대 Bayreuth 실황에는 Karajan, Keilberth, Knappertsbusch의 지휘가 이어졌다. Pristine Classical이 발매한 Knappertsbusch의 1956년 실황은 Hans Hotter, Gustav Neidlinger, Paul Kuen 등이 참여한 2시간 37분 32초의 전송본으로 식별된다. 이 시간은 해당 발매본의 길이며, 모든 현장 공연의 절대 시간은 아니다.

Georg Solti와 Vienna Philharmonic의 Decca 스튜디오 사이클은 1958년 `Das Rheingold` 녹음으로 시작해 1965년 전체 `Ring`을 완성했다. John Culshaw의 제작은 여러 주에 걸친 세션을 편집해 연속적인 공연 경험을 만들었고, 무지개 다리 직전의 망치와 모루, 천둥판, 베이스 드럼을 스튜디오에서 재현했다. Decca가 이를 최초의 스테레오 스튜디오 전곡 `Ring`이라고 부르는 표현은 그 회사가 정한 제작 범위에 한정하며, 최초의 전막 녹음이나 최초의 Bayreuth 실황과 같은 뜻으로 넓히지 않는다.

`Ring`의 출발점으로서

`Das Rheingold`의 구조는 자연의 울림에서 권력의 거래로, 다시 신들의 화려한 입성에서 이미 시작된 균열로 이동한다. 라인강의 E♭, 황금과 반지, Nibelheim의 모루, Walhall의 하프와 금관은 각각의 장소를 구별하면서도 한 사건의 연속을 이룬다. 음악은 인물의 선택을 설명하는 데 그치지 않고, 그 선택이 세계의 질서를 어떻게 바꾸는지 들려준다.

Wagner는 Vorabend를 통해 `Ring` 전체의 원인을 미리 알려 주었지만, 관객에게 결론을 대신 말하지는 않는다. 사랑을 포기한 Alberich, 계약에 의존하는 Wotan, 해결책을 제시하면서도 파국을 키우는 Loge의 행동이 서로 얽힌다. 마지막 무지개 다리는 신들의 집으로 들어가는 통로인 동시에, 자연과 타인의 노동을 대가로 세운 질서의 표지다. 그래서 `Das Rheingold`는 짧은 서막이 아니라, 이후 세 악극이 되풀이할 질문을 이미 완성된 음악극으로 제시한다.

□□ □□

- Schott Music, □□ □□ □□
- Schott Music, □□□ ·□□□ □□□ □□
- Bayreuther Festspiele, `Das Rheingold`
- Bayreuther Festspiele □□ □□□□□□
- Bayreuther Festspiele □□□
- Berliner Philharmoniker □□□□ □□
- Los Angeles Philharmonic □□ □□
- Lyric Opera of Chicago, `The Instruments of the RING`
- Lyric Opera of Chicago, Sir Andrew Davis □□□
- Library of Congress, Solti `Ring` □□
- Decca Classics, Solti `Ring`
- Pristine Classical, Knappertsbusch 1956
- The Morgan Library & Museum, `Der Ring des Nibelungen` □□
- IMSLP: `Das Rheingold`, WWV 86A
- Wikipedia: `Das Rheingold`

Revision #1
Created 2026-10-04 10:04:54 UTC by □□□
Updated 2026-10-04 10:04:54 UTC by □□□