정보

개요
곡명: Romeo and Juliet, Op. 64
작곡가: Sergei Prokofiev (1891–1953)
작곡 시기: 1935년 원구상, 1936–1940년 공연판 개정 ·증보
첫 무대 공연: 1938년 12월 30일 브르노, Ivo Váňa-Psota 안무
소련 초연: 1940년 1월 11일 레닌그라드 키로프 극장, Leonid Lavrovsky 안무 ·Isai Sherman 지휘
작품 유형: 전막 발레. 현행 출판 악보는 서주와 4막 9장면의 52번호

IMSLP: Romeo and Juliet (ballet), Op. 64

Wikipedia: Romeo and Juliet (Prokofiev)

Sergei Prokofiev의 Romeo and Juliet, Op. 64는 Shakespeare의 희곡을 바탕으로 한 전막 발레다. 이 글은 두 연인이 죽는 결말을 지닌 현행 52번호 전곡을 다룬다. 출판 악보에는 서주 뒤로 네 막과 아홉 장면이 이어지며, 거리의 두 가문 싸움과 무도회, 비밀 결혼, 결투, Juliet의 약 복용과 무덤 장면이 차례로 놓인다. 실제 무대에서는 같은 음악을 세 막으로 묶거나 일부 번호를 조정하기도 한다.

하나의 발레가 여러 악보가 되기까지

1935년 첫 시나리오는 Sergei Radlov, Adrian Piotrovsky, Prokofiev가 함께 만들었다. Simon Morrison이

공개한 원시나리오 개요 에는 Romeo가 자살하기 전 Father Lorenzo가 그를 막고, 약에서 깨어난 Juliet과 Romeo가 함께 살아남는 제 4막이 있다. 당시 완성된 것은 관현악 지시가 촘촘히 적힌 피아노 악보와 이를 토대로 만든 관현악 자료였다. 처음부터 지금의 52번호 비극적 결말이 완성된 총보로 존재했던 것은 아니다.

모스크바 볼쇼이 극장의 계획은 1935년 피아노 시연과 이듬해의 재시연을 거쳤지만 공연으로 이어지지 않았다. 이 시기의 제작 변경을 ‘춤출 수 없는 음악 ’이라는 한 문장으로 설명하기 어렵다. 계약과 극장 운영, 시나리오와 결말을 둘러싼 이견이 함께 움직였다. Prokofiev는 무대 제작이 늦어지는 동안 음악을 관현악 모음곡과 피아노곡집으로 먼저 선보였다. 그래서 관객은 발레 전막보다 Dance of the Knights와 다른
발췌곡을 앞서 알게 되었다.

브르노 국립극장 이 기록한 세계 첫 무대 공연은 1938년 12월 30일이다. Ivo Váňa-Psota가 안무와 Romeo 역을, Zora Šemberová가 Juliet 역을 맡았다. 이 공연은 축약되었고 사용된 음악의 정확한 순서는 알려지지 않았다. 다만 Morrison이 살펴본 당시 프로그램 의 줄거리는 두 연인의 죽음을 적는다. 따라서 브르노 공연의 결말은 비극으로 확인할 수 있어도, 오늘날의 52번호 총보가 그곳에서 빠짐없이 연주되었다고 할 수는 없다. 프로그램에는 Prokofiev가 작곡하지 않은 합창 프롤로그와 에필로그도 기재되어 있다.

1940년 레닌그라드 키로프 극장 공연에는 Lavrovsky가 안무와 대본 작업에 참여했고, Pyotr Williams가 미술을, Sherman이 지휘를 맡았다. Galina Ulanova와 Konstantin Sergeev가 Juliet과 Romeo를 추었다. 이 공연은 작품이 소련 무대에 자리 잡는 결정적 제작이었지만 , 1935년 원안을 그대로 올린 무대는 아니었다. 비극적 결말과 새 독무, 삽입 ·재배열이 더해졌고, 리허설에서는 컷과 관현악 보강을 둘러싼 마찰도 있었다.

마린스키 극장의 공연사 기록 은 무용수와 악단이 낯선 리듬, 작은 음량, 기존 발레 형식과 다른 음악에
어려움을 겪었다고 전한다. 이러한 교섭까지 포함한 1940년 공연판이 이후 전막 악보의 출발점이 되었다.

출판 정보와 자료

현행 번호와 막 구분의 기준은 Boosey & Hawkes/Sikorski의 작품목록 이다. 이 목록은 서주 No. 1 뒤로 4막

9장면 52번호를 제시한다. 1961년 모스크바 작품집의 전곡 총보는 오래 사용된 출판 자료다. Boosey &

Hawkes가 2025년에 소개한 BH 15222는 그 1961년 총보를 바탕으로 오류와 실무상의 문제를 고친
공연판이며 , 새 대여 파트와 맞춰 쓸 수 있다. Vladimir Jurowski가 출간 전 총보를 검토했다. 이 신판을 1935 년의 생존 결말 복원판이나 자필 총보의 최초 출판과 혼동해서는 안 된다.

1935년 구상을 다시 무대에 올린 별도의 현대 작업도 있다. Morrison이 원시나리오와 음악의 차례를
재구성하고 , Greg Spears가 피아노 악보와 남은 악기 지시를 바탕으로 후반부의 미완 관현악을 실현했다.

Mark Morris Dance Group의 음악 해설 은 원판의 일부 번호가 현행 악보에 없고, 현행 독무와 연결부의
일부는 원판에 없었다고 구분한다. 이 복원판은 2008년 Mark Morris Dance Group이 Romeo & Juliet, On Motifs of Shakespeare라는 이름으로 공연했다. 한때 실제로 검토되었던 생존 결말을 들려주지만 , 완성된 1935년 자필 관현악 총보를 손대지 않고 재연한 공연은 아니다.

제 1막: 거리에서 시작한 갈등이 무도회로

들어간다

No. 1 Introduction 뒤에 제 1장 Nos. 2–8이 베로나의 아침을 연다. Romeo가 지나가고 거리가 깨어나자 Capulet과 Montague 두 가문의 하인들이 다툰다. The Quarrel과 The Fight가 충돌을 키우고, No. 7 The Duke’s Order에서 도시의 통치자가 두 가문에 싸움을 멈추라고 명령한다. 이 공개적인 싸움을 먼저 보여 주기 때문에, 뒤에 나오는 무도회와 사랑의 장면도 이미 위험을 안고 있다.

제 2장 Nos. 9–21은 Capulet 집의 준비에서 두 연인의 발코니 만남까지 이어진다. No. 10 The Girl Juliet은 Nurse와 함께 있는 Juliet을 소개하고, *Arrival of the Guests (Minuet)*와 Masks에서는 Romeo·Mercutio·Benvolio가 가면을 쓰고 무도회에 들어온다. No. 13 Dance of the Knights에는 Capulet 집안의 질서가 춤의 형식으로 나타난다. 그 사이 Juliet은 No. 14의 독무를 추고, 두 주인공은 No. 16 Madrigal에서 마주친다. Tybalt가 Romeo의 정체를 알아차리는 No. 17이 두 사람의 첫 만남에 가문의 갈등을 다시 끌어들인다 .

손님들이 물러난 뒤에도 제 1막은 곧 끝나지 않는다. No. 19 Balcony Scene, No. 20 Romeo’s Variation, No. 21 Dance of Love가 만남, Romeo의 독무, 두 사람의 춤을 잇는다. 사랑의 장면은 유명한 한 곡이 아니라 세 번호 동안 관계가 커지는 과정이다. Prokofiev의 번호 배열은 무도회의 집단 춤에서 둘만의 파드되로

무대의 중심을 옮긴다.

제 2막: 축제와 결혼 뒤에 결투가 온다

제 3장 Nos. 22–27에서는 거리의 축제가 열린다. Folk Dance, Dance of the Five Couples, Dance with Mandolins가 무대를 채우는 사이 Nurse가 Romeo에게 Juliet의 편지를 전한다. 광장의 집단 움직임
한가운데에서 두 사람이 비밀 결혼을 약속하는 것이다. 제 4장 Nos. 28–29는 Father Lorenzo의 방으로
장소를 옮긴다. Romeo와 Juliet이 차례로 신부를 찾아가고, 결혼은 공개적인 가족 행사 없이 이루어진다 .

제 5장 Nos. 30–36에서 축제가 다시 시작되지만 Tybalt가 Mercutio와 맞서면서 춤의 상황이 달라진다. No. 32 Tybalt Meets Mercutio부터 결투, Mercutio의 죽음, Romeo의 복수 결심, Tybalt의 죽음이 잇따른다. 이 전환은 어느 한 곡의 제목만으로 표시되지 않는다. No. 36 Finale of Act II에 이를 때까지 여러 번호가 앞
사건의 결과를 다음 행동으로 넘긴다. Romeo가 Tybalt를 죽인 뒤 추방되어야 하므로, 두 사람이 막 결혼한
사실은 제 3막의 이별에 곧바로 연결된다.

제 3막과 에필로그: Juliet의 결정에서 두 죽음까지

제 6장 Nos. 37–43은 Juliet의 침실에서 시작한다. No. 38 *Romeo and Juliet (Juliet’s Bedchamber)*과 No. 39 Farewell Before Parting은 두 사람이 함께 보내는 마지막 시간을 담는다. Romeo가 떠나자 Paris와의
결혼을 요구하는 부모가 들어오고, Juliet은 No. 41 Juliet Refuses to Marry Paris에서 거부한다. No. 42 Juliet Alone은 주변 인물이 물러난 뒤 Juliet 혼자 남는 대목이다. 처음의 민첩한 독무와 달리, 여기서는 스스로 다음 행동을 정해야 하는 시간이 길어진다.

제 7장 Nos. 44–45에서 Father Lorenzo가 죽은 것처럼 보이게 하는 약을 제안한다. Juliet은 제 8장으로
돌아온 뒤 No. 47 Juliet Alone에서 실제로 약을 마신다. 이 번호를 신부의 방문 장면과 혼동하면 그녀가
결정을 실행하는 순간을 놓친다. 이튿날 Morning Serenade와 Dance of the Girls with Lilies가 결혼 준비를 이어 가지만, 가족은 깨어나지 않는 Juliet을 발견한다. 축하의 행사로 시작한 장면이 No. 50 At Juliet’s Death-Bed에서는 애도하는 자리로 변한다.

출판 악보가 제 4막 또는 에필로그로 부르는 제 9장에는 Nos. 51–52만 있다. Juliet’s Funeral에 이어 Juliet’s Death에서 Romeo가 그녀를 죽은 것으로 믿고 독약을 마신다. Juliet이 깨어나 Romeo를 발견한 뒤 스스로 죽는다. 작품의 비극은 이 결말에서 확정되지만 , 무덤에서 다른 인물을 어디에 세우고 어떤 몸짓으로 가문의 화해를 보여 줄지는 안무판마다 달라질 수 있다. 네 막의 악보를 세 막으로 묶는 무대에서는 이 마지막 두 번호를 제 3막의 끝으로 편입하기도 한다.

오케스트라와 무대 사이의 거리

이 발레의 악기 목록은 피트 안에서 끝나지 않는다. 별도의 무대 위 만돌린 ·금관 ·타악은 거리의 축제와 행렬이 관현악 연주만이 아니라 극 중 장소에서 벌어지는 행동처럼 들리게 한다. 제 1막 발코니 장면에는 잠깐 쓰이는 오르간이 있고, 출판사 목록은 이 대목을 현악으로 대체할 수 있다고 적는다. 제 3막 침실과 이별 장면의 비올라

다모레 역시 전막 내내 쓰이는 악기가 아니라 그 장면에만 필요한 독주 음색이다. 같은 대규모 편성이라도
장면마다 실제 울리는 악기는 달라진다.

무용수에게 들리는 소리와 객석에서 들리는 소리가 다른 것도 공연의 일부다. Galina Ulanova의 회고를

인용한 RSNO 공연 책자 는 1940년 리허설 중 무대 뒤편의 소파에 있던 Juliet과 Romeo가 조용한 음악을 듣지 못해 시작 신호를 놓친 일을 전한다. Lavrovsky가 시작하라고 부르자 무용수들은 음악이 들리지 않는다고 답했고, Prokofiev는 오케스트라를 더 크게 하라는 요구에 반발했다. 이 회고는 당시 논쟁이 추상적인 ‘춤추기 어려운 음악 ’만의 문제가 아니라, 피트와 무대의 거리, 동작을 시작할 신호와 관현악 균형의 문제였음을 드러낸다.

전막에서 갈라져 나온 모음곡

전막이 무대에 자리 잡기 전 Prokofiev는 관현악 모음곡을 만들었다. 제 1모음곡 Op. 64bis와 제 2모음곡 Op. 64ter는 각각 일곱 곡으로, 1936년과 1937년에 초연되었다 . 제 3모음곡 Op. 101은 여섯 곡으로 1946년에 나왔다. 피아노 독주를 위한 Ten Pieces from Romeo and Juliet, Op. 75는 열 곡을 따로 고른 작품집이다 . 모음곡과 피아노곡집은 52번호를 줄여 붙인 전막 공연의 대용물이 아니라, 선택한 장면에 별도의 시작과 끝을 준 연주회용 악보다.

두 제목의 혼동은 특히 잦다. 전막의 No. 13은 Dance of the Knights이며, 제 2모음곡 첫 곡 Montagues and Capulets는 앞선 Duke의 명령과 관련된 음악을 더해 연주회용으로 구성한 별도 악장이다. 또 제 2모음곡의 Romeo at Juliet’s Grave를 전막 No. 52의 공식 제목으로 옮겨서는 안 된다. 전막 마지막 번호는 Juliet’s Death다. 독자가 어떤 음악을 듣는지 판단할 때에는 ‘로미오와 줄리엣 모음곡 ’이라는 총칭보다 작품번호와
수록곡 차례가 정확하다.

Boston Symphony Orchestra에서 자신의 발췌판을 지휘한 Philippe Jordan은 2022년 공연 관련 인터뷰
에서 줄거리의 순서가 따라 보이도록 곡을 엮었다고 설명했다. 그는 Juliet’s Death를 맨 끝에 두고, 무도회의 Minuet에서 Masks로 쉬지 않고 넘어가 조성과 빠르기의 연결을 살렸다. 발레 공연에서는 무용수의 동작에
맞는 빠르기를 고려하지만 자신의 연주회 모음곡에서는 그 제약이 달라진다고도 했다. 같은 전막의 음악으로
만든 발췌라도 번호의 선택과 연결 방식이 공연의 이야기를 바꾼다.

소요 시간

Boosey & Hawkes의 전막 작품 페이지 는 음악을 약 120분으로 안내한다. 반면 52번호를 수록한 여러 전곡 음반의 음악 시간은 약 138–147분이다. 출판사의 추정값과 특정 녹음의 실제 길이는 같은 종류의 수치가 아니다. 컷 ·반복과 장면 사이의 간격, 연주 속도가 달라지므로 한 값만 전곡의 고정 시간으로 제시하기 어렵다. 막별 시간도 프로덕션마다 번호의 묶음과 휴식 위치가 달라 악보 자체의 불변 수치로 쓰기 어렵다. 실제
극장에서는 무대 전환과 두 차례의 휴식을 포함해 약 3시간 안팎으로 안내하는 제작이 많다.

편성

Boosey & Hawkes의 전막 편성 을 기준으로, 피트의 목관은 플루트 3명 (제 3주자가 피콜로 겸주), 오보에 3명 (제 3주자가 잉글리시 호른 겸주), 클라리넷 3명 (제 2·3주자가 내림마조 및 베이스클라리넷 겸주), 테너색소폰 , 바순 3명 (제 3주자가 콘트라바순 겸주)이다. 금관은 호른 6, 트럼펫 3, 코넷, 트롬본 3, 튜바다. 팀파니와 여섯 타악 주자가 삼각철 ·마라카스 ·나무토막 ·탬버린 ·작은북 ·큰북 ·심벌즈 ·종 ·글로켄슈필 ·실로폰을 나누어 맡는다. 하프 2, 피아노, 첼레스타, 오르간, 독주 비올라 다모레와 현악 5부가 더해진다.

무대 위에는 만돌린 2, 호른류 4, 트럼펫 6, 테너 플뤼겔호른 , 유포니움, 튜바 2와 삼각철 ·작은북 ·큰북 ·
심벌즈가 별도로 적혀 있다. 출판사의 상세 편성표는 네 호른류를 테너호른 둘과 바리톤호른 둘로 구분하지만 , 작품목록은 이를 통틀어 호른 넷으로 축약한다. 이 무대 악기들을 피트의 호른 여섯과 합산해 하나의 고정된 열 명짜리 호른군으로 생각하면 공간 분리를 놓친다. 사용 악보와 무대 제작에 따라 무대 악기의 실제 배치 ·주자 수를 따로 확인해야 한다.

제작과 녹음이 보여 주는 서로 다른 전곡

1940년 Lavrovsky 제작은 1946년 볼쇼이 극장으로 옮겨지며 소련 발레의 주요 공연 전통이 되었다. 뒤에 John Cranko의 Stuttgart Ballet판 (1962년 초연, 1967년 개정)과 Kenneth MacMillan의 Royal Ballet판 (1965년 초연)처럼 같은 음악을 다르게 조직한 제작이 이어졌다. MacMillan의 3막 판은 각 막의 중요한
파드되를 중심으로 두 사람의 관계를 세우고, Juliet이 비밀 결혼과 약 복용, 마지막 죽음을 스스로 택하는
행동을 강조한다. 이런 판본의 장면 배열은 출판 악보의 4막 번호 목록과 따로 읽어야 한다.

1959년 Gennady Rozhdestvensky가 Bolshoi Theatre Orchestra와 녹음한 Melodiya 전곡 은 현행
카탈로그에서 No. 1부터 No. 52까지를 모두 수록한다. 역사적 극장 악단의 템포와 소리를 전하는 자료다. 1973년 Lorin Maazel·Cleveland Orchestra의 Decca 전곡에 대해 BBC Music Magazine의 Matthew Rye 는 날카로운 리듬과 긴 극적 흐름을 높이 평가하면서 극장 악단의 무용적 감각은 상대적으로 덜하다고 들었다. 2008년 Valery Gergiev·London Symphony Orchestra의 LSO Live 실황은 무용수 없이 52번호를
연주회장에서 잇는다. ResMusica의 Patrick Georges Montaigu는 결투 장면의 추진력을 높이 평가하면서도
어린 Juliet의 장면에는 더 가벼운 표현이 아쉽다고 들었다. 이 세 녹음은 극장 악단, 스튜디오 교향악단,
연주회 실황이 각각 같은 번호들을 다른 호흡으로 엮는 사례다. 발췌 음반이나 안무 영화의 사운드트랙은 전곡 녹음과 구별해야 한다.

주요 자료

Boosey & Hawkes/Sikorski, Prokofiev 작품목록: 전막 번호 ·장면 배열, 편성, 무대 초연과 모음곡.

Boosey & Hawkes, 전막 작품 페이지: 기준 편성과 출판사 안내 시간.

Boosey & Hawkes, BH 15222 신판 공지: 2025년 교정 공연판의 출처와 범위.

Simon Morrison, OUPblog의 브르노 초연 프로그램 분석: 1938년 축약 공연과 결말의 근거.

마린스키 극장, 1940년 제작사 전시: 키로프 공연과 리허설 갈등.

Mark Morris Dance Group, 1935년 음악 복원 해설과 시나리오: 원판과 현행판의 번호 차이 및 관현악 재구성.
Simon Morrison, 1935년 원시나리오 개요: 생존 결말을 포함한 네 막의 사건.

RSNO 공연 책자, Galina Ulanova 회고 발췌: 무대에서 들리는 음악과 시작 신호.
Royal Ballet and Opera, MacMillan판 제작 해설: 3막 안무판과 발코니 파드되.
WCRB, Philippe Jordan의 BSO 공연 인터뷰: 모음곡 배열과 발레 ·연주회 빠르기.
Melodiya의 Rozhdestvensky·Bolshoi 녹음 목록, BBC Music Magazine의 Maazel 음반평, ResMusica의 Gergiev 실황 평: 서로 다른 전곡 녹음의 범위와 수용.

Revision #1
Created 2026-10-04 10:08:50 UTC by 안준영
Updated 2026-10-04 10:08:50 UTC by 안준영