Così fan tutte, K. 588

- □□

정보

개요
곡명: Così fan tutte o sia La scuola degli amanti, K. 588
작곡가: 볼프강 아마데우스 모차르트 (Wolfgang Amadeus Mozart, 1756–1791)
대본: 로렌초 다 폰테 (Lorenzo Da Ponte)
장르 ·언어: 2막의 이탈리아어 오페라 부파 (dramma giocoso)
작곡 ·초연: 1789년 가을부터 1790년 1월 사이 / 1790년 1월 26일, 빈 부르크극장

관련 자료: IMSLP 작품 ·악보 정보 · Wikipedia 작품 정보

모차르트의 Così fan tutte는 연인의 정절을 내기로 시험하는 2막짜리 희극 오페라다. 나폴리의 두 장교 Ferrando와 Guglielmo는 약혼자 Dorabella와 Fiordiligi가 변심하지 않으리라 장담한다. Don Alfonso가 두 사람을 낯선 구혼자로 변장시켜 각자 상대의 약혼자에게 접근하게 하면서, 가벼운 장난은 네 사람 모두를
다치게 할 수 있는 실험으로 변한다. 다 폰테의 대본은 거짓 출정, 가짜 독약, 위장 결혼을 차례로 꺼내지만,

모차르트의 음악은 속은 사람의 감정이 그 때문에 거짓이 되는 것은 아니라는 사실을 들려준다. 모차르테움

작품 기록 · Opera Australia 줄거리

작곡과 첫 무대

피가로의 결혼 과 돈 조반니 에 이어 다 폰테와 함께 만든 마지막 오페라다. 모차르트는 1789년 가을 빈에서 작곡을 시작했다. 황제 요제프 2세가 의뢰했을 가능성이 있지만 이를 확정된 사실로 쓰기는 어렵다. 초연은 1790년 1월 26일 부르크극장에서 열렸고 모차르트가 직접 지휘했다. Fiordiligi는 Adriana Ferrarese del Bene, Dorabella는 Louise Villeneuve, Ferrando는 Vincenzo Calvesi, Guglielmo는 Francesco Benucci 가 불렀다. 하녀 Despina와 Don Alfonso는 각각 Dorothea Bussani와 Francesco Bussani가 맡았다. 모차르테움 전기 · 신모차르트전집 서문

초연의 반응을 ‘실패 ’나 ‘성공 ’ 한마디로 정리하기는 어렵다. 초연을 본 Maria Sidonia Chotek 백작부인은
음악과 대본, 가수들의 준비를 혹평했다. 반면 Zinzendorf 백작은 음악을 좋게 들었으며 초기 흥행 기록도
나쁘지 않았다. 공연은 1월에 두 차례, 2월에 두 차례 더 열렸다. 요제프 2세가 2월 20일 사망한 뒤
중단되었다가 6월에 재개되었으며 , 모차르트가 살아 있는 동안 빈에서 다시 공연되지는 않았다. 이어 다른 도시에서는 독일어 번안이나 수정된 대본으로 무대에 올랐다. 우리가 접하는 원어 전곡 공연과 당시의 지역

공연을 같은 본문으로 여겨서는 안 되는 이유다. 초연 당일의 일기와 해설 · 신모차르트전집 서문

내기가 바꾸어 놓는 관계

Don Alfonso

Fiordiligi Guglielmo, Dorabella Ferrando Dorabella Guglielmo Fiordiligi Ferrando Dorabella Despina Don Alfonso

· Opera Australia

1 :

Ah guarda, sorella *Sento, o Dio* *Bella vita militar!* *Di scrivermi ogni giorno* *Soave sia il vento*

Ferrando Guglielmo Don Alfonso Fiordiligi Dorabella Don Alfonso

Dorabella *Smanie implacabili* Despina *In uomini, in soldati* 13 *Alla bella Despinetta* Fiordiligi *Come scoglio* Guglielmo *Non siate ritrosi* Ferrando *Un’aura amorosa*

18 Despina

· Opera Australia

2 :

서로 다른 속도로 움직이는 두 자매

Despina는 Una donna a quindici anni에서 연애의 요령을 가르치는 척하며 자매가 다시 구혼자들을
만나도록 만든다. 두 사람이 Prenderò quel brunettino에서 남자를 고를 때, 선택은 이미 교차한 짝을 향한다. 정원의 구애와 사중창을 지나 Dorabella와 Guglielmo의 이중창 Il core vi dono에서는 선물과 초상화가
오가며 장난이 실제 친밀감으로 바뀐다. 다른 한편 Ferrando의 Ah lo veggio와 Fiordiligi의 론도 Per pietà, ben mio, perdona는 훨씬 긴 망설임을 남긴다. Fiordiligi는 원래 약혼자에게 용서를 빌면서도 새로 느낀
마음을 없애지 못한다. 이 두 장면을 나란히 들으면 ‘여자들이 똑같이 변심했다 ’는 Don Alfonso의 간명한

공식보다 개개인의 시간이 훨씬 복잡하다는 것을 알 수 있다. 신모차르트전집 번호 목차

먼저 Dorabella의 변화를 확인한 Guglielmo는 Donne mie에서 여성을 향한 조롱을 퍼붓는다. 자기 약혼자 Fiordiligi가 아직 버티고 있다고 믿는 동안에는 내기의 한쪽 승자가 된 듯하지만, Ferrando는 Tradito, schernito에서 Dorabella를 잃은 분노를 겪는다. 이어 Dorabella의 È amore un ladroncello는 새로운 마음을 변덕이 아니라 사랑의 힘으로 말한다. Fiordiligi가 군복을 입고 원래 약혼자 Guglielmo를 찾아
떠나려는 순간, 변장한 Ferrando가 다시 나타나고 Fra gli amplessi에서 마지막 저항도 무너진다. 이제

처음의 시험은 남자들 자신에게 돌아온다. 자기들이 설계한 배신을 듣고 보아야 하기 때문이다. Opera

Australia 줄거리 · 신모차르트전집 번호 목차

혼인계약과 마지막 앙상블

31번 피날레는 두 새 커플의 결혼식 준비로 시작한다. Despina는 이번에는 공증인으로 변장해 계약을
성사시키고 , 곧 군악과 함께 원래 약혼자들이 돌아온다는 소식이 들린다. 장교들은 옷을 바꾸어 다시 나타나고, 서명한 계약서와 숨겨 둔 낯선 구혼자를 추궁한다. 변장이 드러난 뒤 Don Alfonso는 인간의 약점을 인정하는
쪽으로 결론을 이끈다. 합창과 여섯 성부가 함께 끝맺지만, 그 합의가 두 자매의 슬픔이나 두 장교의 질투를
소급해서 없애 주지는 않는다. 원래 두 커플이 회복된다고 읽을 수도 있고 그 관계가 달라졌다고 볼 수도 있다. 음악이 확정하는 것은 한쪽만 유죄라는 판결보다, 모두가 속이고 속으면서 자기 확신을 잃었다는 경험이다.

신모차르트전집 번호 목차 · 모차르테움 대본판

앙상블과 무대의 호흡

이 작품은 아리아를 이어 놓은 모음곡보다 여섯 사람이 서로를 듣고 오해하는 연극에 가깝다. 초반의 남성 삼중창에서는 의견이 부딪치고, 작별 오중창에서는 공모자와 피해자가 같은 선율 안에 섞인다. 13번 육중창과
두 막의 피날레에서는 인물이 한꺼번에 늘어나면서 각자의 말이 관객에게 들려야 한다. 그래서 레치타티보를
얼마나 남기고 어디서 다음 번호로 넘어가는지가 줄거리 이해에까지 영향을 준다.

2018년 오페라 홀랜드 파크 공연을 준비한 지휘자 George Jackson은 13번 육중창에서 Despina의 짧은
말이 다른 다섯 성부에 묻히지 않도록 발음과 아티큘레이션을 조정했다고 설명했다. 그는 두 피날레의 내부
템포 변화와 레치타티보 끝의 화음을 덜어 다음 번호에 곧장 들어가는 방법도 논했다. 이는 악보의 유일한
정답이 아니라 공연에서 대사를 알아듣게 하려는 구체적 선택이다. Fiordiligi를 불렀던 Margaret Price가 극장마다 다른 레치타티보 삭제 때문에 준비가 어려웠다고 회고한 것도 같은 문제를 다른 자리에서 보여 준다.

George Jackson 인터뷰 · Margaret Price 인터뷰

2026년 시카고 리릭 오페라의 지휘자 Enrique Mazzola는 포르테피아노를 레치타티보에만 가두지 않고 관현악 번호에서도 계속 사용하겠다고 밝혔다. 그는 Soave sia il vento를 두 자매에게 실제로 슬픈 이별로 해석한다. 관객이 출정의 진실을 알더라도 그들의 목소리를 희극의 조롱으로 처리하지 않겠다는 뜻이다. 한편 Price는 1977년 제네바 공연에서 Fiordiligi가 마지막에 어느 남자도 택하지 않았다고 회고했다. 이는 대본의

고정된 결말이 아니라 무대 연출이 마지막 화해를 달리 읽은 사례다. Enrique Mazzola 인터뷰 · Margaret

Price 인터뷰

출판 정보와 자료

1790년 빈의 대본 인쇄본도 한 상태로 고정되어 있지 않다. 첫 인쇄에는 Guglielmo의 긴 초기 아리아 Rivolgete a lui lo sguardo, K. 584가 남아 있다. 초연용 수정 인쇄에서는 이 부분이 짧은 Non siate ritrosi 로 교체되었다 . 신모차르트전집 (NMA)은 뒤의 곡을 본문 15번에, 앞의 곡을 부록에 둔다. 두 아리아를
초연에서 자유롭게 고른 동등한 대안처럼 말하면 수정의 순서가 사라진다. 작별의 Di scrivermi ogni giorno 도 번호를 주의해서 읽어야 한다. NMA 목차에서 이것은 독립적인 9번이 아니라 8번과 9번의 두 Bella vita

militar! 합창 사이에 있는 K. 588/8a다. 모차르테움 대본 인쇄 상태 비교 · NMA 번호 목차

출판과 자필 자료도 서로 구별해야 한다. 1794년 라이프치히에서 Breitkopf가 Siegfried Schmiedt의 성악 · 건반 축약판을 출판했고, 1810년 같은 도시의 Breitkopf & Härtel이 첫 인쇄 총보를 간행했다. 1810년 총보에는 상당한 삭제가 있으므로 ‘첫 총보 ’라는 말이 곧 오늘날의 원전 전곡 본문을 뜻하지는 않는다.
자필보의 제 1막은 크라쿠프에 , 제 2막 대부분은 베를린에 있으며 일부 자필 자료는 프랑크푸르트에도 있다. 페이 퍼거슨과 볼프강 렘이 편집한 NMA는 자필, 극장 필사본, 대본 인쇄본의 차이를 함께 검토한다. 원대본의 Guglielmo 이름은 Guilelmo이지만, 여기서는 NMA와 현대 공연에서 익숙한 Guglielmo를 사용했다. 모차르테움 쾨헬 목록 · 모차르테움 원전 비교 · 1810년 총보 서지

공연과 녹음에서 들리는 차이

녹음은 이 작품의 판본 선택을 귀로 비교하는 데 유용하다. Fritz Busch가 글라인드본에서 1934~35년에 녹음해 1936년에 처음 발매한 판은 초기 상업 녹음으로 중요하지만 , 레치타티보뿐 아니라 독창과 피날레
안에도 삭제가 있다. 반대로 René Jacobs와 Concerto Köln의 1999년 녹음은 레치타티보의 포르테피아노를 적극적으로 쓰고 이별 장면을 길게 호흡한다. Jacobs의 속도 대비를 생생하다고 듣는 평과 흐름을 바쁘게 만든다는 평이 갈린다. 같은 음반에 관해서도 레이블과 비평의 총시간 표기가 달라, 정확한 분수를 작품의 기준

시간처럼 옮기지 않았다. Naxos Busch 음반 · Busch 판 비평 · Harmonia Mundi Jacobs 음반 · Jacobs 판

비평 · BBC Music Magazine 비평

Charles Mackerras가 계몽시대 오케스트라와 만든 2007년 녹음은 영어 번역과 전통적인 삭제를 택한다. 약 2시간 40분이라는 길이는 빠른 템포의 증거가 아니라 언어와 편집이 다른 특정 공연판의 길이다. 독립 비평은 영어 대사가 또렷하고 가수들의 장식이 살아 있다고 평가하면서 녹음 공간의 잔향도 지적했다. 녹음을 고를 때에는 이탈리아어인지 번역본인지 , 레치타티보와 개별 번호를 얼마나 남겼는지, 콘티누오가 어떤 방식으로

장면을 잇는지를 먼저 확인하는 편이 좋다. Chandos Mackerras 음반 · The Classical Source 비평

소요 시간

삭제가 적은 이탈리아어 공연의 음악만 놓고 보면 약 3시간 안팎이다 . 상연 시간에는 막간이 별도로 더해진다 . 이를테면 메트로폴리탄 오페라의 한 공연 안내는 제 1막 95분 , 제 2막 90분과 막간 30분을 따로 표시한다 . 하지만 레치타티보 삭제 , 대체 아리아 , 번역 , 템포에 따라 실제 길이는 달라진다 . 한 녹음의 시간이나 한 극장의 막별 시간을 작품 자체의 고정 길이로 볼 수는 없다 . 메트로폴리탄 오페라 공연 안내 · Chandos Mackerras 음반

편성

피트의 기본 편성은 플루트 ·오보에 ·클라리넷 ·바순 각 2대 , 호른과 트럼펫 각 2대 , 팀파니 , 현악 5부다 . 무대에는 Fiordiligi·Dorabella·Despina의 소프라노 , Ferrando의 테너 , Guglielmo와 Don Alfonso의 베이스 , 그리고 병사 ·하인 ·선원 합창이 나온다 . 이는 모차르테움의 작품 기록에 따른 원전 성부이며 , 오늘날 Dorabella 에 메조소프라노 , Guglielmo에 바리톤을 기용하는 캐스팅과는 구별된다 . 세코 레치타티보에서 쓰는 건반과 저음악기는 관현악 편성 목록과 별개의 공연 실무다 . 그것을 어떻게 운용하느냐에 따라 대사의 속도와 다음 노래로 넘어가는 감각이 달라진다 . 모차르테움 작품 기록 · George Jackson 인터뷰

주요 자료

- 국제 모차르테움 재단 , 쾨헬 작품 기록
- 국제 모차르테움 재단 , 대본 원전과 두 인쇄 상태 비교
- 신모차르트전집 , 번호 목차
- 신모차르트전집 , 퍼거슨 ·렘 서문
- Mozart: New Documents, 초연 당일 일기와 해설
- Opera Australia, 작품 줄거리
- George Jackson, 2018년 공연 준비 인터뷰
- Enrique Mazzola, 2026년 공연 인터뷰
- Margaret Price, Fiordiligi 공연 회고
- Naxos, Fritz Busch 녹음
- Harmonia Mundi, René Jacobs 녹음
- Chandos, Charles Mackerras 영어판