# Die Zauberflöte, K. 620

- □□

정보

Die Zauberflöte, K. 620

개요
작곡가: Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)
작품명: Die Zauberflöte, K. 620
장르: 독일어 2막 Singspiel; 원 대본 표기는 Eine große Oper in zwei Aufzügen 대본: Emanuel Schikaneder
작곡: Vienna, 1791년; 서곡과 제 2막 사제 행진곡은 9월 28일 완성
초연: 1791년 9월 30일, Freihaus-Theater auf der Wieden, Vienna
구성: 무번호 서곡, 제 1막 No. 1–8, 제 2막 No. 9–21
작품 번호: K. 620

IMSLP: Die Zauberflöte, K.620 (Mozart, Wolfgang Amadeus)

Wikipedia: The Magic Flute

《 Die Zauberflöte》는 ‘마술피리 ’라는 뜻이다. 작품은 말로 진행되는 장면 사이에 노래와 합창이 놓이는 독일어 Singspiel이다. 대사는 사건과 관계를 바꾸고 음악은 결정적인 감정을 드러내므로 둘을 함께 따라가야 한다.

막이 오르면 왕자 Tamino가 거대한 뱀에게 쫓기다가 밤의 여왕을 섬기는 세 시녀에게 구해진다. 세 시녀는 여왕의 딸 Pamina의 초상화를 보여 준다. 밤의 여왕은 Pamina가 Sarastro에게 붙잡혀 있다고 말하며 Tamino에게 구출을 명한다. 새잡이 Papageno가 동행하면서 진지한 모험 곁에 생활감 있는 희극이 함께 흐른다. Tamino가 사랑과 진실을 좇는다면 겁 많은 Papageno는 배를 채우고 안전하게 살며 곁에 둘 짝을 바란다.

Tamino와 Papageno가 Sarastro의 사원에 도착하면 처음의 선악 구도는 흔들리기 시작한다. Tamino가 밤의 여왕이 들려준 이야기가 전부가 아니었음을 알게 되면서 구출 임무는 사랑과 지혜를 시험하는 과정으로
바뀐다. Pamina와 Tamino는 마지막 불과 물의 시련을 함께 통과한다. Papageno는 엄격한 입문보다 소박한 삶을 바라며 마법 방울로 Papagena를 불러낸다. 두 쌍의 이야기는 제 2막 Finale에서 하나로 모인다.

Papageno는 소박한 민요풍 노래를 부르고 밤의 여왕은 빠르고 화려한 장식 창법인 coloratura를 극단적인 고음까지 밀어 올린다. Sarastro와 사제들의 장면에는 낮은 성부와 trombone의 어두운 울림이 깔린다. Tamino의 피리는 동물을 온순하게 만들고 Papageno의 마법 방울은 추격자들을 춤추게 한다. 마지막 합창은 빛의 승리를 노래하지만 Sarastro가 대표하는 질서에는 여성에 대한 편견이 남아 있다. 오늘날 공연들은
성별과 인종에 관한 이 오래된 관념을 다양한 방식으로 다시 다룬다.

창작, 초연과 초기 수용

Schikaneder는 대본을 쓰고 초연에서 Papageno를 맡았다. 작품은 요정담, 희극, 마술 장치와 장관을
결합하던 빈 교외극장의 공연 환경에서 만들어졌다 . NMA/Bärenreiter 서문 은 작곡을 빈에서 아마 1791년 봄에 시작하고 7월로 날짜를 적었으며, 서곡과 사제 행진곡은 9월 28일에 완성했다고 구분한다. 초연은 이틀 뒤 열렸다.

남아 있는 1791년 9월 30일과 10월 1일 포스터는 Mozart가 적어도 첫 두 공연에서 오케스트라를 이끌었다고 알린다. 당시의 구체적인 지휘 위치와 건반악기는 이 표현만으로 확정할 수 없다. 첫 세 공연을 모두 Mozart가 맡았고 Johann Baptist Henneberg가 glockenspiel을 연주했다는 이야기는 1841년의 후대 전승이므로 , Mozart: New Documents의 주석 은 동시대 자료로 확인되는 범위를 첫 두 공연으로 제한한다.

초기 반응은 음악 ·무대 ·대본에 따라 갈렸다. 1791년 10월의 동시대 보도 는 작품을 새로운 Maschinenkomödie 라고 부르며 음악과 화려한 장치를 높였지만, 같은 계열의 다른 기사에는 대본을 비판하는 문장이 남아 있다. Mozart가 10월 7일 아내에게 보낸 편지에는 극장이 다시 가득 찼고 “Bei Männern” 이중창과 제 1막의 glockenspiel 대목이 앙코르되었다는 기록이 있다. 작품은 초연 직후부터 음악 번호와 무대 효과가 함께
수용된 극장 작품이었다 .

출판 정보와 기준 판본

1791년 Ignaz Alberti가 인쇄한 원 대본에는 Die Zauberflöte. Eine große Oper in zwei Aufzügen이라는 제목이 붙었다. Stiftung Mozarteum의 Köchel 카탈로그 는 자필총보와 1791년 필사 자료를 기록하고, 1791–93년에 걸쳐 나온 초기 성악보 계열과 1814년 Simrock의 초기 총보를 구분한다. 따라서 초연 직후의 유통은 대본과 성악보가 완전 총보보다 먼저 퍼진 과정으로 정리할 수 있다.

현대의 기준 총보는 Neue Mozart-Ausgabe II/5/19, Gernot Gruber·Alfred Orel 편집, Bärenreiter BA 4553이다. 본권은 1970년에 출판되었고 Rudolf Faber의 비평보고서는 2006년에 나왔다. DME 대본 자료의

출처 평가 는 Papageno의 “Der Vogelfänger bin ich ja” 제 3절이 Mozart 생전 자료에는 없고 후대 필사본과 Simrock 출판 전통에서 나타난다고 밝힌다. 공연 악보의 절 수와 대사 범위를 확인할 때 이 차이가 중요하다.

소요 시간

Bärenreiter의 무대 작품 목록 은 전곡을 약 3시간으로 제시한다. 실제 상연 시간은 말대사의 언어 ·삭제 ·개작, 음악 번호의 생략, 무대 전환과 지휘 빠르기에 따라 크게 달라진다. Metropolitan Opera의 2024–25 독일어 공연은 제 1막 약 70분, 휴식 35분, 제 2막 약 90분으로 총 3시간 15분을 안내했다. 휴식을 제외하면 약 160 분이다.

대사 전체와 추가 단편을 수록했다고 밝힌 Martin Wåhlberg·Orkester Nord의 2025년 Aparté 녹음 은 169 분이다. 이 수치는 대사뿐 아니라 해당 음반이 넣은 침묵 시험의 flute 단편까지 포함한다. 그러므로 전곡의
고정 길이라기보다 사용한 공연판의 범위를 보여 주는 값이다. 서곡은 이 녹음에서 6분 10초다.

배역과 편성

중심 배역은 Tamino(tenor), Pamina(soprano), Papageno(baritone), Papagena(soprano), 밤의 여왕 (coloratura soprano), Sarastro(bass), Monostatos(tenor), Sprecher(bass)다. 세 시녀, 세 소년, 두 사제, 두 무장한 남자와 혼성합창이 극의 여러 공동체를 이룬다. 초연에서는 Mozart의 처제 Josepha Hofer가 밤의 여왕, Anna Gottlieb이 Pamina, Schikaneder가 Papageno를 노래했다.

관현악은 piccolo, flutes 2, oboes 2, clarinets 2, basset horns 2, bassoons 2, horns 2, trumpets 2, alto·tenor·bass trombones, timpani, stromento d’acciaio 또는 glockenspiel, strings로 이루어진다 . 독창자 ·세 소년과 합창이 더해진다. 현대 편성표에서는 제 2 flute가 piccolo를, clarinet 주자들이 basset horn을 겸한다고 적는 경우가 있으나, Köchel 카탈로그의 원자료식 편성 은 이 악기들을 각각 열거한다. 실제 겸임 여부는 사용하는 판과 공연 단체의 배치에 따라 달라질 수 있다.

Papageno의 마법 방울은 Mozart가 stromento d’acciaio 라고 적은 건반식 강철음 악기다. 현대 판본은 이를 glockenspiel로 적으며, celesta가 대신 쓰이기도 한다. Tamino의 flute와 이 악기는 오케스트라 피트에서 연주하면서 무대 소품과 동작을 맞출 수도 있고, 연주자를 무대 위에 보이게 할 수도 있다. Met의 2023년 공연

인터뷰 에서 flute 주자 Seth Morris와 glockenspiel을 맡은 Bryan Wagorn은 무대에서 연기 ·연주 ·지휘
확인을 동시에 수행한 경험을 설명한다. 이 배치는 제목 속 두 마술 악기를 실제 극 행동의 일부로 드러낸 한 제작의 선택이다.

Ouverture — 엄숙한 문과 움직이는 대위법

서곡은 Adagio – Allegro 로 시작한다. 느린 도입의 세 화음 뒤 Allegro가 푸가풍 대위법으로 움직이고, 중간에 엄숙한 화음군이 다시 나타난다. Met의 2024–25 프로그램 은 이 세 화음을 프리메이슨 의식의 세 번 두드림과 연결한다. 이는 프로그램 필자의 해석으로 귀속할 수 있으며, 작품 전체의 모든 ‘셋 ’을 하나의
상징으로 단정하는 근거는 아니다. 서곡의 엄숙한 신호와 활발한 대위법은 뒤이어 나올 의식과 희극의 두 성격을 먼저 나란히 놓는다.

제 1막 No. 1–8 — 구출 명령에서 사원의

문까지

No. 1 Introduction에서 Tamino는 뱀에게 쫓기고 세 시녀에게 구원된다. Papageno는 “Der Vogelfänger bin ich ja”로 새잡이의 생활과 짝을 향한 소망을 반복 절 형식에 담는다. Tamino의 “Dies Bildnis ist bezaubernd schön”은 초상 속 Pamina를 구하는 임무를 개인적 사랑의 탐색으로 바꾸며, 밤의 여왕은 “O zittre nicht”에서 고통받는 어머니의 모습으로 구출을 요구한다. No. 5 Quintett에서 Tamino는 마술피리, Papageno는 마법 방울을 받고 세 소년이 길 안내를 맡는다.

Pamina와 Papageno의 “Bei Männern, welche Liebe fühlen”은 두 연인의 만남보다 먼저 사랑을 상호적인 인간 관계로 노래한다. 이어지는 No. 8 Finale는 세 소년의 “Zum Ziele führt dich diese Bahn”부터 막 끝까지 여러 행동을 한 흐름으로 묶는다. Tamino는 Sprecher와 대화하면서 밤의 여왕이 제시한 선악 구도를

의심하기 시작한다. flute는 동물을 길들이고, glockenspiel은 Monostatos와 추격자들을 춤추게 한다. Pamina와 Papageno의 탈출선, Tamino의 탐색선, Sarastro의 행렬이 합쳐지고, Pamina와 Tamino가 처음 대면한 뒤 두 남자는 시험을 받게 된다. Finale는 구출극을 끝내기보다 그 전제를 뒤집어 제 2막의 입문극을 연다.

제 2막 No. 9–21 — 침묵, 오해와 두 쌍의 결말

No. 9 사제 행진곡과 Sarastro의 “O Isis und Osiris”가 시험을 공동체의 의식으로 연다. Tamino와 Papageno는 침묵 명령을 받지만 반응은 다르다. Tamino는 세 시녀의 유혹을 견디고, Papageno는 말과 음식과 배우자에 대한 욕망을 감추지 못한다. 이 장면의 희극 뒤에는 사제들의 여성 혐오적 경고가 그대로 놓여 있어, 입문 공동체가 내세우는 지혜를 작품의 무조건적인 최종 답으로 읽기 어렵게 한다.

Pamina의 갈등은 세 아리아가 연속하는 구간에서 압축된다. Monostatos는 잠든 Pamina에게 접근하며 “Alles fühlt der Liebe Freuden”을 부르고, 밤의 여왕은 “Der Hölle Rache”에서 딸에게 Sarastro 암살을 명한다. Sarastro의 “In diesen heil’gen Hallen”은 복수 대신 용서를 내세우지만 , Pamina의 선택을 남성 권위가 둘러싼 상황까지 지우지는 않는다. 이후 Tamino의 침묵을 버림받았다는 뜻으로 오해한 Pamina가 “Ach, ich fühl’s”를 부른다. 시험의 규칙이 두 사람 사이의 실제 상처로 들리는 순간이다.

No. 21 Finale는 두 차례의 자살 위기와 두 마술 악기를 병렬로 회수한다. 세 소년은 단검을 든 Pamina를
막고 Tamino의 사랑을 알려 준다. Pamina는 보호받는 대상에서 Tamino와 함께 시험을 받는 동반자로 이동하며, 피리의 유래를 설명하고 그 소리와 함께 불과 물을 통과한다. 이어 Papageno가 목을 매려 하자 세 소년이 마법 방울을 일깨우고, Papagena가 나타나 “Pa-Pa-Pa” 이중창으로 생활과 가족의 미래를 그린다. 밤의 여왕 ·세 시녀 ·Monostatos의 침입이 무너진 뒤 Sarastro와 합창이 빛 ·지혜 ·아름다움의 승리를 선언한다. 연인의 숭고한 입문과 새잡이의 세속적 결합이 같은 Finale 안에서 인정되지만 , 오늘날 무대는 이 결말의
공동체가 누구를 배제하는지도 함께 드러내 왔다.

말대사, 번역과 현대 상연

말대사는 줄거리 설명만 담당하지 않는다. René Jacobs의 2010년 인터뷰 에서 그는 거의 모든 대사와
관행적으로 생략되던 두 장면을 살리고, 말의 리듬에서 뒤 음악 번호의 빠르기를 찾았다고 설명했다. 대사 아래 fortepiano 즉흥과 실제 타악기 효과를 넣은 것은 역사적 사실의 복원이라기보다 녹음을 위한 Hörspiel 식 해석이라고 스스로 한정했다. 반대로 Barrie Kosky·Suzanne Andrade·Paul Barritt의 제작은 대사를
무성영화식 자막과 piano로 압축했다. 빠른 시각적 흐름을 얻는 대신 Papageno와 Papagena의 첫 만남이 줄어 뒤 이중창의 준비가 약해졌다는 공연 비평 도 있다.

Monostatos는 원 대본에서 ein Mohr 로 적히며, 피부색을 자기 혐오와 Pamina를 향한 욕망에 결부한
아리아를 부른다. 이 배역의 흑인 분장 (blackface) 공연사, 인종화된 가사, 잠든 Pamina에게 가하는 성적 위협은 서로 연결된 문제다. 현대 제작은 아리아 삭제, 자막의 인종 표현 완화, 가사 수정, 비인종적 악역으로의

재설정, 대본 전체 개작 등 서로 다른 방식을 택해 왔다. Adeline Mueller의 Cambridge Companion 장 은 인종과 인종주의의 유산을 이 작품의 공연사에서 지속적으로 다시 다루어야 할 문제로 놓는다. 독일어 가사 · 번역 자막 ·분장 ·행동 가운데 무엇을 남기는지는 공연판마다 다르며, 특정 수정 하나가 표준 해법으로 자리 잡은 상태는 아니다.

성별 관계도 음악 번호를 보존한 채 다른 행동으로 읽혀 왔다. Ivan Fischer와 Nicholas Hytner의 ENO 제작에서는 불과 물의 시련에서 Pamina가 flute를 연주해 마지막 시험의 주도권을 드러냈다. 이는 원작의
음악을 바꾼 것이 아니라 누가 무대에서 마술 악기를 다루는지를 바꾼 사례다. 이처럼 번역 언어, 대사의 분량, 마술 악기의 위치와 인물의 행동은 같은 악보가 서로 다른 극으로 보이게 하는 핵심 변수다.

주요 레코딩

Otto Klemperer / Philharmonia Orchestra — EMI, 1964

Nicolai Gedda(Tamino), Gundula Janowitz(Pamina), Walter Berry(Papageno), Lucia Popp(밤의 여왕), Gottlob Frick(Sarastro)이 참여했다. Klemperer는 말대사를 모두 제외해 음악 번호 자체를 집중해서 들을 수 있는 20세기 녹음 관행을 대표한다. Andrew Clements의 Guardian 비평 은 이 1964년 스튜디오 녹음을
작품의 뛰어난 음반 가운데 하나로 평가하면서 대사 생략을 명확히 지적한다. Singspiel 전체의 극적 시간보다
성악 ·관현악 번호의 전통을 비교할 때 유용한 기록이다.

John Eliot Gardiner / English Baroque Soloists — 녹음 1995, Archiv 발매 1996

Michael Schade, Christiane Oelze, Gerald Finley, Cyndia Sieden, Harry Peeters와 Monteverdi Choir 가 참여한 시대악기 녹음이다. Deutsche Grammophon의 음반 정보 는 1996년 발매를 확인하며, BBC Music Magazine 계열의 비평 은 자필악보에 따른 제 1막 도입부의 trumpet·timpani 처리와 초판의 대체 가사를
부록에 수록한 점을 짚는다. 기준판의 본문과 초기 자료의 다른 선택을 실제 소리로 비교할 수 있는 녹음이다.

Charles Mackerras / London Philharmonic Orchestra — 녹음 2004, Chandos 발매 2005

Jeremy Sams의 영어 번역으로 Barry Banks, Rebecca Evans, Simon Keenlyside, Elizabeth Vidal, John Tomlinson이 노래했다. Chandos의 카탈로그 는 녹음일 ·배역 ·번역 ·136분 47초의 수록 시간을 제공한다. Richard Wigmore의 비교 비평 은 가벼운 아티큘레이션과 투명한 관현악을 높이며, 특히 제 2막 사제 장면의 trombones와 basset horns, Monostatos 아리아와 세 소년의 음색을 구체적으로 언급한다. 영어 말대사와 가창이 한 공연 언어로 이어지는 사례다.

René Jacobs / Akademie für Alte Musik Berlin — 녹음 2009, Harmonia Mundi 발매 2010

Daniel Behle, Marlis Petersen, Daniel Schmutzhard, Anna-Kristiina Kaappola, Marcos Fink와 RIAS Kammerchor가 참여했다. Harmonia Mundi의 발매 자료 는 3CD, 2시간 47분의 구성을 기록한다. 거의 전 대사, 관행적으로 생략되던 장면, fortepiano 즉흥과 타악기 효과를 결합해 작품을 Hörspiel 처럼 구성했다. 대사를 모두 뺀 Klemperer와 대비하면 같은 음악 번호가 앞뒤 말의 리듬과 음향 환경에 따라 어떻게 다르게 진입하는지 선명하다.

# □□ □□


- Internationale Stiftung Mozarteum, Köchel Catalogue: *Die Zauberflöte* KV 620
- Digitale Mozart-Edition, *Die Zauberflöte* □□ □□□ 1791□ □ □□
- Neue Mozart-Ausgabe II/5/19 □□□ □□
- Neue Mozart-Ausgabe □□ □□
- Bärenreiter, BA 4553-90 □□ ·□□ □□
- Mozart: New Documents, 1791□ 10□ 5□ □□ □□ □□
- Metropolitan Opera, 2024–25 □□ □□
- Metropolitan Opera, 2024–25 □□□□
- English National Opera, *The Magic Flute: The Music*
- Adeline Mueller, “Blackness and Whiteness in *The Magic Flute*,” *The Cambridge Companion to The Magic Flute*
- Aparté, Martin Wåhlberg·Orkester Nord, *Die Zauberflöte*, AP367
- Classical Music, “The best recordings of Mozart’s *The Magic Flute*”