Don Giovanni, K. 527

- □□

정보

개요
곡명: Don Giovanni, K. 527
전체 제목: Il dissoluto punito, ossia il Don Giovanni
작곡가: Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)
대본: Lorenzo Da Ponte
장르: 2막 dramma giocoso
작곡 시기: 1787년
초연: 1787년 10월 29일, Prague Estates Theatre
범위: 서곡과 전곡 오페라. Prague 초연판과 1788년 Vienna 공연판의 차이를 함께 다룬다.
IMSLP: Don Giovanni, K. 527

Wikipedia: Don Giovanni

Wolfgang Amadeus Mozart의 Don Giovanni, K. 527은 Lorenzo Da Ponte의 대본에 붙인 2막 dramma giocoso로, Don Juan 전설을 희극적 속도와 비극적 폭력, 초자연적 심판의 결말 안에 배치한다. 이 글은 서곡부터 마지막 ensemble까지 전곡을 다루며, 제 1막의 무도회와 제 2막의 변장 ·만찬 장면을 중심으로 주요 번호의 장면상 위치를 설명한다. 1787년 10월 29일 Prague Estates Theatre에서 초연된 뒤 Vienna 공연을 거치면서 번호와 극적 구성의 선택지가 생겼고, 현대 공연은 두 전통을 조합하기도 한다.

작품의 중심에는 매력과 폭력을 동시에 행사하는 Don Giovanni가 있다. Leporello는 그의 행각을 목록과 불평으로 기록하고, Donna Anna는 아버지의 죽음에 대한 복수를 요구하며, Donna Elvira는 배신당한
연인으로서 경고와 미련 사이를 오간다. Zerlina와 Masetto의 결혼식은 이 귀족 남성의 유혹이 평범한
공동체에 침투하는 장면이 되고, Commendatore는 인간의 변장과 말싸움이 닿지 않는 심판의 세계를 연다.

출판 정보와 판본

오페라는 1787년 Prague 초연을 위해 쓰였고, Mozart와 Da Ponte의 협업으로 완성되었다 . 이탈리아어
대본은 Don Juan 전설과 18세기 오페라의 희극적 인물 유형을 결합하면서도 , 살인과 강압, 회개의 거부를 결말의 중심 사건으로 둔다. 초연 뒤 작품은 Vienna로 옮겨졌고, 1788년 5월 7일 공연에서는 출연 가수와
극장 조건에 맞춘 새로운 번호가 사용되었다 .

Prague판과 Vienna판의 차이는 단순히 삽입곡의 목록이 아니다. Don Ottavio의 Dalla sua pace 는 인물의 내면을 더 긴 호흡의 아리아로 확장하고, Vienna판과 연결되는 Donna Elvira의 Mi tradì quell'alma ingrata 는 그녀의 분노와 미련을 다시 무대 중앙에 세운다. Zerlina와 Leporello의 Per queste tue manine 처럼 현대 공연에서 생략되는 번호도 있어, 어떤 판본을 선택하는지가 인물의 비중과 전곡의 시간을 함께 바꾼다. 아래의 줄거리와 주요 번호는 두 전통에 공통인 장면과 공연에서 선택되는 번호를 나누어 제시한다.

소요 시간

서곡은 약 6분이며, 전곡 공연은 레치타티보의 속도, 번호의 선택, 휴식, 마지막 ensemble의 포함 여부에 따라 약 2시간 45분에서 3시간 15분 정도가 된다. Prague판의 번호를 기본으로 할지 Vienna판의 추가 아리아를 넣을지에 따라 차이가 커진다. secco recitative를 fortepiano나 harpsichord와 저음 현악으로 얼마나 빠르게 연결하는지도 장면의 전체 속도를 결정한다.

편성

성악과 합창

Don Giovanni: baritone 또는 bass-baritone
Leporello: bass 또는 bass-baritone
Donna Anna, Donna Elvira, Zerlina: soprano Don Ottavio: tenor
Masetto: bass 또는 bass-baritone Commendatore: bass
농민, 하인, 악사와 무대 군중: 혼성 합창

관현악과 continuo

Flute 2, oboe 2, clarinet 2, bassoon 2
horn 2, trumpet 2, trombone 3, timpani
mandolin, 현악 5부
secco recitative용 continuo: harpsichord 또는 fortepiano와 cello·double bass 계열

Trombone은 오페라 전체에서 지속적으로 울리는 악기가 아니라 Commendatore의 장면과 초자연적 결말에 집중되어 인간 사회의 음악과 다른 음향을 만든다. 반대로 mandolin은 제 2막 Deh vieni alla finestra 에 놓여 Don Giovanni의 유혹을 사적인 밤의 serenade로 바꾼다. 이 두 악기의 대비는 같은 주인공이 매끄러운 유혹과 죽음의 심판 사이를 오가는 구조를 관현악으로 드러낸다.

서곡

서곡은 Andante–Molto allegro의 두 부분으로 이루어진다 . D minor의 느린 도입은 제 2막 마지막
만찬에서 Commendatore가 돌아오는 음악과 연결되어, 막이 오르기 전부터 오페라의 결말을 예고한다. 낮은 음역과 trombone을 포함한 어두운 관현악은 Don Giovanni의 활력이 언젠가 심판의 시간과 맞닥뜨린다는
사실을 압축한다.

이어지는 D major Molto allegro는 빠른 현악과 민첩한 관현악 응답으로 사회적 소동의 속도를 만든다. 이 부분은 Leporello의 불평, Giovanni의 추격과 변장, 무도회의 춤이 펼쳐질 시간을 미리 보여 준다. 서곡의 두 부분은 오페라를 희극과 비극 가운데 하나로 결정하지 않고, 사회적 속도와 초자연적 결말이 하나의 작품 안에서 교차한다는 범위를 먼저 제시한다.

제 1막: 유혹과 폭로가 공동체로 번지는 과정

기사장의 집과 Donna Anna의 복수

밤, Commendatore의 집 밖에서 Leporello는 주인을 기다리며 자신의 처지를 한탄한다. Don Giovanni는 가면을 쓴 채 Donna Anna의 방에서 빠져나오고 , Donna Anna는 침입자의 정체를 밝히려 뒤쫓는다. Commendatore가 딸을 보호하려고 결투를 청하자 Giovanni는 그를 죽이고 Leporello와 달아난다. Donna Anna는 약혼자 Don Ottavio에게 아버지의 복수를 맹세한다.

이 첫 장면은 Giovanni의 유혹을 사적인 연애 사건으로만 남겨 두지 않는다. Donna Anna가 겪은 침입, 아버지의 살해, 복수의 맹세가 이후 두 막을 관통하는 사건의 원인이 된다. 서곡에서 들은 D minor의 세계는 아직 완전히 펼쳐지지 않았지만, Commendatore의 죽음이 결말로 돌아올 음악적 약속은 이미 성립한다.

Donna Elvira와 Leporello의 catalogue aria

Donna Elvira는 자신을 버린 Giovanni를 찾아 나타나고, 그는 그녀를 알아보지 못한 채 자리를 피한다. Leporello는 Madamina, il catalogo è questo 에서 주인이 유럽 각지에서 유혹한 여성들의 수와 지역을 목록으로 늘어놓는다 . 숫자와 지리의 빠른 나열은 희극적 장면을 만들면서도 , Giovanni의 행동이 한 사람의 일탈이 아니라 반복되는 패턴임을 드러낸다.

이 아리아에서 Leporello는 주인의 행각을 가장 잘 아는 하인이자, 그 사실을 목록으로 정리해 타인에게 전달하는 관찰자다. 그는 주인의 행각을 가장 잘 알고 있으며, 그 사실을 목록으로 정리해 타인에게 전달하는 관찰자다. 웃음은 그의 말투와 속도에서 나오지만, 목록의 내용은 Donna Elvira가 입은 손상을 추상적인
숫자로 바꾸는 잔혹한 효과도 낸다.

Zerlina와 Masetto의 결혼식

시골 결혼식의 군중 속에서 Zerlina와 Masetto가 등장한다. Giovanni는 신분과 권력을 이용해 Zerlina를 따로 데려가 Là ci darem la mano 로 유혹한다. 두 성부가 가까워지는 선율은 매력적으로 들리지만, 장면의 조건은 자유로운 구애가 아니라 상급자가 결혼을 앞둔 여성을 고립시키는 상황이다. Donna Elvira가 끼어들어 Zerlina를 구하고, Donna Anna와 Don Ottavio도 Giovanni를 의심한다.

Zerlina는 Giovanni와 Masetto 사이의 사건에서 자신의 선택과 언어를 드러낸다. Batti, batti, o bel Masetto 는 그녀가 Masetto와 관계를 다시 조정하며 공동체 안에서 자신의 언어를 찾는 장면이고, 제 2막 Vedrai, carino 는 Giovanni에게 맞아 상처 입은 Masetto를 돌보는 장면이다. 두 아리아는 Giovanni의
화려한 유혹과 다른 속도로, 시골 공동체가 상처를 회복하는 과정을 보여 준다.

무도회와 제 1막 finale

제 1막의 마지막은 Giovanni의 집에서 열리는 무도회다. 가면을 쓴 Donna Anna, Donna Elvira, Don Ottavio가 복수를 준비하는 동안, Giovanni는 귀족과 농민을 한 공간에 모아 자신의 욕망을 계속 밀어붙인다 . 서로 다른 춤의 리듬이 겹치는 ensemble은 인물들의 계층과 목적이 한 무대에서 충돌하는 방식을 소리로 조직한다.

Zerlina가 다시 위협받자 군중은 Giovanni를 몰아붙인다 . 그는 Leporello에게 죄를 떠넘기며 빠져나가고 , 제 1 막은 폭로가 이루어졌어도 주인공이 아직 사회적 처벌을 피한 상태에서 끝난다. 이 finale는 이후의 변장극과
복수가 개인 사이의 사건을 넘어 공동체 전체의 문제로 확장되었음을 보여 준다.

제 2막: 변장, 석상, 그리고 심판

옷 바꾸기와 mandolin serenade

제 2막에서 Giovanni와 Leporello는 옷을 바꿔 입는다. Giovanni는 하인의 신분을 가장해 Donna Elvira의 하녀에게 접근하고, Leporello는 주인으로 오인되어 다른 인물들의 분노를 대신 받는다. Deh vieni alla finestra 의 mandolin 반주는 Giovanni의 목소리를 가장 부드러운 표면으로 꾸미지만, 청자는 그 serenade 가 변장과 조작 위에서 불린다는 사실을 알고 있다.

Masetto는 친구들과 함께 Giovanni를 벌하려다가 변장한 그에게 속아 흩어지고, Giovanni는 Masetto를 때린다. Zerlina의 Vedrai, carino 는 그 뒤에 놓여 상처 입은 남편을 달랜다. Leporello는 결국 정체가
드러나 여러 인물에게서 달아난다. 이 일련의 장면에서 희극은 위험을 없애지 않고, 인물들이 서로의 신분을
잘못 알아보는 속도 때문에 폭력을 더 빠르게 확산시킨다 .

Don Ottavio와 Donna Elvira의 선택 번호

제 2막의 번호 구성은 Prague와 Vienna 전통이 가장 눈에 띄게 갈리는 부분이다. Il mio tesoro intanto 는 Don Ottavio가 Donna Anna를 위해 복수의 뜻을 실행하려는 장면에 놓이고, Vienna 공연을 위해 추가된 Dalla sua pace 는 그의 사랑과 망설임을 더 직접적으로 펼친다. Donna Elvira의 Mi tradì quell'alma ingrata 도 Vienna와 연결되는 번호로, 그녀가 Giovanni를 고발하는 사람인 동시에 여전히 그를 사랑하는 사람이라는 이중성을 부각한다.

현대 공연에서 이 번호들을 모두 넣을지, 하나를 선택할지는 성악가와 극장, 공연 시간에 따라 달라진다. 이 선택은 단순한 길이 조절이 아니라 Don Ottavio의 적극성, Elvira의 내면, 제 2막의 속도를 바꾼다. 어느 조합이든 번호가 배치된 장면의 목적과 인물의 반응이 끊기지 않아야 극 전체의 인과가 유지된다.

묘지와 Commendatore의 석상

Giovanni와 Leporello는 묘지에서 Commendatore의 석상을 만난다. 석상이 Giovanni에게 경고하자 그는 겁먹기보다 저녁 식사에 오라고 도전하고, 석상은 그 초대를 받아들인다 . 이 장면은 제 1막에서 일어난 살인이 기억 속 사건으로 남아 있지 않고, 말을 하고 움직이는 심판의 인물로 돌아오는 전환점이다 .

만찬과 마지막 ensemble

마지막 만찬에서 Donna Elvira는 떠나기 전에 Giovanni에게 회개를 요구한다. Giovanni는 이를 거절하고, 곧 Commendatore가 나타나 다시 한 번 변화를 요구한다. Giovanni가 끝까지 회개하지 않자 D minor의
중량감과 낮은 성악 음역, trombone의 색채가 서곡의 도입부와 연결되며 그를 지옥으로 끌고 간다.

Don Giovanni가 사라진 뒤에는 남은 인물들이 각자의 미래를 말하는 마지막 ensemble이 이어진다. 이
장면은 악인의 응보를 공동체의 도덕적 문장으로 정리한다. 공연에서 이 ensemble을 포함하면 초자연적 결말

뒤에 인간 사회의 질서 회복이 놓이고, 생략하면 Commendatore의 장면이 남긴 공포와 침묵이 더 오래 지속된다. 두 방식은 서로 다른 공연 관행이며, 작품의 전곡 구조를 설명할 때 결말의 선택 여부를 함께 밝혀야 한다.

공연 해석과 레퍼토리의 역사

이 오페라의 공연은 희극과 어둠 가운데 한쪽을 택하는 문제가 아니라, 두 성격이 같은 사건에서 동시에 발생하는 방식을 조정하는 작업이다. Peter Mattei는 Met Live in HD 대화에서 제목역을 지나치게 무거운 악역으로 밀어붙이기보다 부드러운 음색과 매력을 유지할 때 잔혹성이 더 분명해질 수 있다고 설명했다. 이 발언은 Don Giovanni의 매력 자체가 위험의 일부라는 인물 해석과 연결된다.

같은 대화에서 Ana María Martínez는 Donna Elvira의 감정이 catalogue aria의 숫자 뒤에도 남아 있다고 설명했고, Adam Plachetka는 Leporello가 공모자와 판단자의 사이를 오가는 인물이라고 말했다. 이
발언들은 특정 공연진의 해석이므로 모든 공연에 적용되는 규칙은 아니지만, Elvira와 Leporello를 줄거리
전달을 위한 주변 인물로 축소하지 않게 한다. 두 인물의 반응이 살아 있어야 Giovanni의 행동이 타인에게
남기는 결과도 장면마다 구체화된다 .

Mozart의 관현악은 이런 충돌을 장면별 음향으로 구분한다. 서곡과 Commendatore 장면의 D minor 및 trombone은 심판의 세계를 열고, 무도회와 변장 ensemble의 빠른 리듬은 사회적 혼란을 회전시킨다 . Là ci darem la mano 와 Deh vieni alla finestra 에서 들리는 부드러운 유혹은 아름다운 음악과 불평등한 상황이 함께 존재할 수 있음을 드러낸다. 이 대비가 유지될 때 Don Giovanni는 매혹적인 인물이면서 동시에 주변 사람들의 삶을 파괴하는 인물로 남는다.

주요 자료

Metropolitan Opera, Don Giovanni synopsis: 두 막의 사건과 주요 장면 구조.

Met Live in HD, Don Giovanni transcript: Peter Mattei, Ana María Martínez, Adam
Plachetka, Joana Mallwitz의 작품별 인물과 공연 해석.

Boston Baroque, Mozart’s Don Giovanni: Prague판과 Vienna판의 번호 선택 및 공연 관행.

Dayton Performing Arts, Mozart’s Don Giovanni overture program note: 서곡의 D minor 도입과 Commendatore 결말의 연결.