정보

개요
곡명: Le nozze di Figaro, K. 492
작곡가: Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)
대본: Lorenzo Da Ponte
문학 원작: Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, La folle journée, ou Le Mariage de Figaro 장르: 이탈리아어 4막 opera buffa(Commedia per musica)
작곡 시기: 1785년 11월 3일 –1786년 4월 29일, Vienna
초연: 1786년 5월 1일, Vienna Burgtheater

IMSLP: Le nozze di Figaro, K. 492

Wikipedia: The Marriage of Figaro

Mozart의 Le nozze di Figaro는 결혼식을 앞둔 하인 Figaro와 Susanna가 주인 Count Almaviva의 방해를 물리치는 하루를 네 막으로 그린 opera buffa다. 제 1막의 하인 방에서는 Count의 의도가 드러나고, 제 2막의 Countess 침실에서는 편지와 변장 계획이 긴 피날레 속에서 무너졌다가 새 거짓말로 이어진다. 제 3막은 채무 계약을 가족의 발견으로 뒤집고 결혼식을 성사시키며 , 마지막 막의 어두운 정원에서는 옷을 바꿔 입은
인물들이 Count를 공개적으로 궁지에 몰아넣는다 . 아리아가 각 인물의 내면을 멈추어 보여 주는 사이, 2 중창에서 7중창까지 커지는 앙상블은 새로운 사람과 정보가 들어올 때마다 사건의 방향을 바꾼다.

Count는 Figaro와 Susanna의 주인이며 Countess의 남편이다. 그는 이미 포기했다고 선언한 이른바 droit du seigneur 를 핑계로 Susanna에게 접근하고, 오래된 채무 계약을 이용해 두 하인의 결혼을 늦추려 한다. Figaro와 Susanna는 그를 공개적으로 고발하는 대신 방의 배치, 익명 편지, 변장을 이용해 그가 안다고 믿는 사실을 하나씩 뒤집는다. Cherubino의 충동적인 행동과 Marcellina의 계약 문제까지 여기에 얽히면서, 처음에는 한 쌍의 결혼을 둘러싼 다툼이 집 안 모든 사람의 문제로 번진다. 역사적으로 droit du seigneur 가 성문화된 법이었는지는 불확실하며 , 작품에서는 Count가 자신의 지위와 집 안의 공간을 성적 압력에 사용하는 장치로 기능한다.

소요 시간

전곡은 보통 약 3시간이며, 휴식을 포함한 무대 공연은 약 3시간 30분까지 이어진다. Metropolitan Opera의

2024–25 공연 은 Acts I–II를 약 100분, Acts III–IV를 약 80분으로 안내하고 그 사이에 30분 휴식을 둔다. Secco recitativo의 속도, Act IV의 Marcellina와 Basilio 아리아 포함 여부, 장면 전환과 휴식 배치에 따라 전체 시간은 달라진다. 서곡은 약 4분이다.

편성

주요 배역 **:** Count Almaviva(bass 또는 baritone), Countess Almaviva(soprano), Susanna(soprano), Figaro(bass), Cherubino(soprano 또는 mezzo-soprano, trouser role), Marcellina(soprano 또는 mezzo-soprano), Bartolo(bass), Basilio(tenor), Don Curzio(tenor), Barbarina(soprano), Antonio(bass), 2 Girls(soprano), Chorus of peasants and servants.

Orchestra: 2 Flutes, 2 Oboes, 2 Clarinets in A, 2 Bassoons, 2 Horns in D, 2 Trumpets in D, Timpani in D–A, Violins I–II, 2 Violas, Violoncello and Basso. Secco recitativo에는 keyboard continuo와 bass instrument가 사용된다 .

이 목록은 작품 전체에서 요구되는 최대 편성이다 . 각 번호는 장면과 인물에 따라 이 가운데 일부를 골라 쓰며 , 총보는 번호마다 달라지는 실제 배치를 보여 준다 . Prague의 초기 보도에서 이미 관악기의 활약이 특별히 언급되었듯 , 목관의 짧은 응답과 음색 변화는 누가 말하고 누가 듣는지를 구분한다 . Trumpets와 Timpani는 D major의 서곡과 결혼식처럼 집 안의 사건이 공개 의식으로 바뀌는 순간에 힘을 보탠다 .

서곡과 Act I — 방의 치수에서 공개 행진으로

D major, `Presto`의 서곡은 빠르게 움직이는 Strings와 짧게 끼어드는 Woodwinds로 작품의 속도를 먼저 제시한다 . 막이 오른 뒤 첫 2중창 `Cinque … dieci … venti`에서는 Figaro가 방의 치수를 세고 Susanna가 결혼 모자에 관심을 쏟다가 , 곧 서로의 구절을 받아 함께 노래한다 . 서로 다른 일에 몰두하던 두 사람이 같은 구절로 합쳐지는 방식이 생활의 리듬과 협력 관계를 보여 준다 .

Susanna가 방의 위치에 숨은 Count의 의도를 알려 주자 Figaro는 `Se vuol ballare`로 대응한다 . Met의 음악 안내 가 설명하듯 이 cavatina는 3/4의 궁정 춤을 끌어와 ‘작은 Count’에게 되돌려 준다 . Figaro는 3/4의 minuet를 2/4의 빠른 contredanse로 돌리며 , Count가 독점해 온 춤과 명령의 주도권을 음악 안에서 먼저 빼앗는다 . 이어 Cherubino가 방에 숨고 Count와 Basilio가 차례로 들어오면서 , 같은 공간에 있지만 서로 다른 정보를 가진 인물들의 희극이 시작된다 .

Cherubino의 `Non so più cosa son`은 빠른 호흡과 잦은 감정 전환으로 자신도 설명하지 못하는 욕망을 드러낸다 . 뒤의 `Voi che sapete`가 노래라는 형식 안에서 사랑을 묻는 장면이라면 , 여기서는 생각과 신체가 말보다 먼저 움직인다 . 마지막 `Non più andrai`에서 Figaro는 Cherubino의 군대행을 반듯한 행진으로 과장해 놀린다 . 사적인 방에서 시작한 권력 다툼은 농민과 하인들이 모인 공개 축하와 군대 명령으로 커지고 , Figaro의 조롱이 Act I을 닫는다 .

Act II — 침실의 비밀이 집안 전체의 분쟁으로 번지기까지

Countess의 침실에서 `Porgi, amor`가 시작되면 Act I의 빠른 소동이 멈춘다 . Countess의 짧고 절제된 기도는 Count의 외도가 그녀에게 남긴 상처를 처음 드러낸다 . 이어 Cherubino가 실제로 두 여성 앞에서 부르는 `Voi che sapete`에서는 Susanna의 guitar 반주를 Strings의 부드러운 pizzicato가 흉내 낸다 . 이 장면은

Cherubino의 감정을 보여 주는 동시에, Countess가 잃어버린 사랑을 소년 시종 Cherubino의 사랑 노래를
자신의 결혼 상처 바로 뒤에서 듣게 된다.

Susanna와 Countess가 Cherubino를 변장시켜 Count를 유인하려던 계획은 Count의 갑작스러운 귀가로
무너진다. 약 20분 동안 레치타티보 없이 이어지는 No. 16 피날레는 이 실패를 여덟 구간으로 확대한다. E-flat
major에서 시작한 Count와 Countess의 대립은 Susanna가 나온 뒤 3중창으로 넓어지고, Figaro가 결혼식
악사들과 들어올 때 G major의 새 움직임이 열린다. Antonio의 증언이 시작되는 5중창은 F major로 옮겨가며
, 마지막 계약 당사자들의 진입은 출발점인 E-flat major를 되찾는다. 이 조성의 귀환은 Count가 계약 사건의
판결권을 쥐고 다시 우위를 얻는 장면과 맞물린다. 잠긴 옷방 문에서 Susanna가 나오자 Count가 확신한
증거는 사라지고, 3중창은 Countess와 Susanna의 안도와 Count의 사과를 함께 담는다.

Figaro가 결혼식 악사들을 데리고 들어오면 부부의 사적인 추궁이 공개된 결혼 문제로 바뀐다. Count와
Figaro가 익명의 편지를 두고 질문과 부인을 주고받는 동안 Susanna와 Countess는 같은 짧은 음형으로 답을
귀띔한다. 구간의 끝에서는 세 사람의 이어지는 선율 아래 Count의 staccato가 따로 남아, 네 목소리가
동시에 노래하면서도 3 대 1의 이해관계가 들린다. 정원사 Antonio가 누군가 창문에서 뛰어내렸다고 말하면
Figaro는 자신이 뛰었다고 즉석에서 꾸민다. Antonio가 Cherubino의 임관장을 내놓자 물적 증거가 다시
Count에게 넘어가고, 두 여성은 Figaro가 문서의 정체를 맞히도록 옆에서 정보를 건넨다.

마지막에는 Antonio가 물러나고 Marcellina, Bartolo, Basilio가 채무 계약서를 들고 들어와 7중창을 이룬다.
Susanna 일행의 거짓말이 거의 성공한 순간, Figaro가 빚을 갚지 못하면 Marcellina와 결혼해야 한다는 법적
문제가 새 장애물이 된다. Allegro assai 에서 Più allegro, Prestissimo 로 이어지는 가속은 혼란을 다음
막의 재판으로 밀어 넣는다. 피날레의 규모는 새 사람이 들어올 때마다 새로운 목격담이나 문서가 생기고, 음악
안의 편 가르기와 정보 전달 방식이 달라지는 과정에서 형성된다.

Act III — 법적 판결을 가족의 발견과 편지로

뒤집다

큰 홀에서 Count는 Susanna가 밤의 만남을 약속하자 기대하지만 , 곧 그녀와 Figaro의 대화를 엿듣고 자신이
속았음을 안다. Hai già vinta la causa! … Vedrò mentr’io sospiro 에서 그는 Figaro의 채무 사건을 개인적
복수에 이용하겠다고 결심한다. 귀족이 가진 법적 권한과 Susanna를 차지하지 못한 분노가 한 아리아에서
결합한다.

그러나 6중창 Riconosci in questo amplesso 에서 계약의 의미가 바뀐다. Figaro의 몸에 난 표식을 본
Marcellina와 Bartolo는 그가 잃어버린 아들임을 알아보고, 채권자와 채무자의 관계가 부모와 자식의 관계로
뒤집힌다. 때마침 들어온 Susanna는 포옹을 배신으로 오해하므로 , 가족의 발견과 새로운 오해가 같은 중창
안에 공존한다. Count가 법으로 막으려던 결혼은 이 장면에서 오히려 두 쌍의 결혼을 준비하게 된다.

Dove sono 에서 Countess는 과거의 사랑을 회상하는 느린 시작에서 더 빠른 뒷부분으로 나아가며, 상실을
노래하는 사람에서 남편을 되찾기 위해 행동하는 사람으로 움직인다. 이어 Sull’aria 에서는 Countess가
편지 문구를 말하고 Susanna가 받아 적듯 반복하다가 두 목소리가 가까운 화음으로 합쳐진다. 주인과 하인의
지시 관계는 남아 있지만, 두 사람은 같은 계획을 함께 쓰는 동료가 된다. 결혼식에서 Susanna가 핀으로 봉한
편지를 Count에게 건네면서, 무대의 공개 의식 안에 Act IV의 비밀 약속이 심어진다.

Act IV — 어둠 속의 목소리와 공개된 용서

밤의 정원에서는 옷을 바꿔 입은 Susanna와 Countess 때문에 눈으로 얻는 정보가 믿을 수 없게 된다. Barbarina가 잃어버린 핀은 Count와 Susanna의 약속을 Figaro에게 알리고, 그는 자신의 아내가 배신했다고 오해한다. Aprite un po’ quegl’occhi 에서 Figaro는 개인의 오해를 여성 전체에 대한 분노로 키운다. 이 아리아 앞의 recitativo는 secco가 아니라 관현악이 반주하며, Figaro의 질투와 분노를 일상 대화보다 큰 극적 규모로 끌어올린다 .

Susanna의 Deh vieni, non tardar 도 관현악이 반주하는 Giunse alfin il momento 뒤에 놓인다. 그녀는 Countess의 옷을 입고 Count를 기다리는 척하지만 Figaro가 숨어 듣는다는 사실을 알고 있다. 노래의 표면은 정원의 연인을 부르고, 실제 수신자는 질투하는 Figaro이며, 그 안의 사랑은 Susanna 자신의 진심이다. 장난과 고백이 같은 문장에 머물기 때문에 Figaro는 목소리의 주인은 알아보면서도 그 말이 누구를 향하는지 판단하지 못한다.

마지막 피날레에서 Cherubino는 Countess로 변장한 Susanna에게 접근하고, Count는 Susanna로 변장한 Countess에게 구애한다. Figaro가 상황을 알아차려 Susanna와 함께 Count를 몰아넣으면 , Count는 모든 사람 앞에서 아내에게 Contessa, perdono 라고 청한다. 하루 내내 긴 말과 권력을 행사한 인물이 처음으로
짧고 꾸밈없는 청원을 내놓고, Countess는 Act II에서 들렸던 자신의 선율을 단조에서 장조로 바꾼 응답으로 받아 준다. 이 음악적 회상은 Count의 권한보다 Countess의 용서가 그날의 결말을 결정한다는 극적 해석을 뒷받침한다 .

Beaumarchais의 다섯 막에서 Da Ponte의 네 막으로

Beaumarchais의 희곡은 1784년 Paris에서 무대에 오르기까지 왕의 제지를 받았고, Joseph II는 Vienna에서 그 희곡의 공개 공연을 금지했다. 금지된 것은 Mozart의 오페라가 아니라 원작 연극이었다 . Da Ponte는 자신의 작업을 번역보다 원작의 발췌와 모방에 가까운 것으로 설명했다. 그는 다섯 막과 열여섯 인물을 네 막과 열한 주요 인물로 압축하고, Figaro의 긴 정치 연설과 Count와의 논쟁, Marcellina의 계약을 심리하는 완전한 재판 장면을 덜어 냈다.

논설이 줄었어도 권력 갈등은 행동 속에 남았다. Count가 Susanna의 방을 자신의 침실 가까이에 배정한 일, Se vuol ballare 에서 Figaro가 귀족의 춤을 되받아치는 일, Act IV에서 두 하인이 큰 관현악이 붙는 recitativo accompagnato와 아리아를 차지하는 일이 그 예다. Da Ponte는 산문 대화를 노래로 옮길 수
있도록 새 구절과 장면을 만들었지만 , 원작에도 Cherubino의 노래와 결혼식 춤, 마지막 vaudeville이 있었다. 대본은 원작의 정치적 발언을 그대로 옮기는 대신, 신분과 성적 권력의 충돌이 무대 행동과 중창에서
드러나도록 다시 설계되었다 .

1786년 초연과 Prague의 반응

Mozarteum의 최신 Köchel 작품 목록 은 Mozart가 1785년 11월 3일부터 이듬해 4월 29일까지 작품을 썼고,

완성 이틀 뒤 Burgtheater에서 초연했다고 정리한다. 초연의 반응은 한 방향으로만 전해지지 않는다. 1786년

5월의 당대 보도를 모은 Mozart: New Documents에 따르면 일부 신문은 음악이 지나치게 정교하고
복잡하다며 기대보다 낮은 호응을 전했지만, 다른 보도는 폭넓은 찬사를 기록했다. 세 번째 공연에서는
중창까지 거듭 앙코르를 요구받아, Joseph II가 여러 성부가 참여하는 번호의 반복을 제한하도록 명령했다.

첫 Vienna 공연기에는 Burgtheater에서 아홉 차례 상연되었고 , Laxenburg 궁정 여름궁에서도 한 차례 공연된 것으로 보인다. 이 공연기는 1786년 12월 18일에 끝났지만, 같은 해 말 Prague에서는 반응이 크게 달라졌다. 1787년 1월의 문헌 은 현지 공연이 거듭 호응을 얻었고 Prague의 관현악단과 음악 애호가들이 Mozart를 초청했다고 전한다. 특히 관악기가 작품 전반에서 맡는 일이 많다는 당시 평가는, 인물의 말투와 중창의 관계를 관현악이 얼마나 세밀하게 구분하는지 보여 주는 초기 수용 자료이기도 하다. Prague의 성공은 Mozart가 그 도시를 방문하고 뒤이어 Don Giovanni를 위촉받는 배경이 되었다.

NMA, Bärenreiter와 후기 Vienna 수정

악보의 학술적 기준점은 Neue Mozart-Ausgabe II/5/16이다. Ludwig Finscher가 편집한 본문은 1973년에 출판되었고 , Ulrich Leisinger의 2007년 비평 보고서가 제시한 정정과 새 판단을 반영해 2010년 제 5판에서 개정되었다 . 2014년 제 6판은 이 2010년 개정판을 변경 없이 다시 인쇄한 것이다. 초판 편집 당시에는 접근할 수 없었던 자필 악보 제 3·4막, 초연 파트의 상당 부분, 1786년 초연 지휘용 악보 제 2–4막이 이후 다시 연구 가능해졌다 . Bärenreiter의 현행 성악보 설명 은 이 자료들이 오래 남아 있던 여러 문제를 풀었다고 밝힌다.

Bärenreiter의 총보, 대여 파트와 성악보는 모두 NMA 편집 계보를 따른다. 현행 신조판 성악보는 1973년 NMA 본문과 2007년 비평 보고서를 바탕으로 한 피아노 축약이며, 총보는 2010년 개정 내용을 반영한 2014 년 재인쇄 계열이다. 총보와 파트는 실제 관현악 배치와 성부를 확인하는 자료이고, 성악보는 연습과 코칭에 사용된다. Secco recitativo의 건반 악기와 화음 실현, 장식과 appoggiatura, 반복과 생략은 공연자가
선택해야 하는 요소로 남아 있다.

후기 Vienna 공연의 날짜와 교체곡은 자료별로 다르게 정리되어 있다. 최신 Köchel의 Second Version 항목 은 첫 공연을 1789년 8월 27일로 적고 K. 577과 K. 579를 Adriana Ferrarese del Bene를 위한 두 아리아로 묶는다. 8월 29일 재연의 당대 공연평과 연구 해설 은 그날 K. 577 Al desio di chi t’adora 가 Deh vieni, non tardar 를 대신한 사실을 직접 전한다. Countess의 Dove sono 도 Caterina Cavalieri에 맞춘 수정 형태가 이 무대에 쓰였을 가능성이 높다. K. 579 Un moto di gioia 는 Venite, inginocchiatevi 의 교체안이며 , K.

579 개별 항목 은 완성 시기를 1790–1791년으로 분류한다. 후기 공연 본문은 선택한 시기와 배역에 맞추어 원래 번호와 교체곡의 대체 관계를 정하는 방식으로 구성된다.

공연 본문과 합주 실천

Act III의 번호 순서를 다룬 연구 는 Count의 아리아, 6중창, Dove sono 가 무대 시간과 어떻게 연결되는지를 검토한다. 일부 연구자와 지휘자는 의상 교체에 필요한 시간을 근거로 Dove sono 를 6중창 앞에 두었고, 다른 연구는 자필 악보에 그 재배열을 직접 입증하는 흔적이 없다고 반론을 제기한다. NMA는 Count 아리아 –6중창
– Dove sono 순서를 따른다. 대안 순서는 자료와 무대 시간을 다르게 해석한 공연 선택으로 남아 있다.

Secco accompagnato ENO , secco recitativo Harpsichord Fortepiano bass instrument . `Aprite un po' quegl'occhi` `Deh vieni` Figaro Susanna .

Act IV Marcellina `Il capro e la capretta` Basilio `In quegli anni in cui val poco` . Figaro Susanna . Act II `Prestissimo` .

Erich Kleiber / Wiener Philharmoniker, Wiener Staatsoper Chorus (1955, Decca)

Kleiber 1955 Act IV Marcellina Basilio .

Carlo Maria Giulini / Philharmonia Orchestra and Chorus (1959, EMI)

Warner Classics Giulini 1959 11 London Kingsway Hall . Schwarzkopf, Moffo Taddei , Marcellina Basilio Act IV . Kleiber Giulini 1950

Karl Böhm / Deutsche Oper Berlin Chorus and Orchestra (1968, Deutsche Grammophon)

Deutsche Grammophon 1968 3 Berlin . Hermann Prey, Edith Mathis, Gundula Janowitz, Dietrich Fischer-Dieskau Tatiana Troyanos , 1960 Mozart Deutsche Oper Berlin .

John Eliot Gardiner / English Baroque Soloists, Monteverdi Choir (1993 6–7 , Archiv Produktion)

1993 Gardiner English Baroque Soloists continuo . Act III `Dove sono` 6

René Jacobs / Concerto Köln, Collegium Vocale Gent (2004 발매, Harmonia Mundi)

Harmonia Mundi의 Jacobs 녹음 은 Concerto Köln, Collegium Vocale Gent와 Fortepiano continuo를 사용한 2004년 발매다. 이 음반은 2004년 Gramophone Record of the Year와 2005년 Grammy Best Opera Recording을 받았다. 수상 기록과 시대악기ㆍ continuo 선택을 함께 확인할 수 있는 21세기 초의 전곡 녹음이다.

Teodor Currentzis / musicAeterna Orchestra and Choir

(2014 발매, Sony Classical)

Sony Classical의 2014년 발매 자료 는 Perm에서 약 2주 동안 집중적으로 제작한 과정을 소개한다. musicAeterna의 시대악기와 Fortepiano continuo를 사용했으며 , 레이블 자료는 강약 대비와 레치타티보의
적극적인 반응을 이 녹음의 특징으로 제시한다.

Yannick Nézet-Séguin / Chamber Orchestra of Europe, Vocalensemble Rastatt (2015 공연ㆍ 2016 발매, Deutsche Grammophon)

Deutsche Grammophon의 녹음 은 2015년 공연을 바탕으로 2016년에 발매되었다 . Chamber Orchestra of Europe과 Celloㆍ Fortepiano continuo를 사용하고, 1786년판의 Marcellina와 Basilio 아리아를 포함한다. 1789년 교체곡은 추가하지 않았으므로 , 후기 교체곡보다 1786년 번호의 수록 범위를 확인할 수 있는 녹음이다.

주요 자료

Stiftung Mozarteum, Köchel catalogue: Le nozze di Figaro, first version
Neue Mozart-Ausgabe II/5/16: score, appendix and contents
Bärenreiter: NMA-based score and vocal score
Mozart: New Documents, premiere reception
Mozart: New Documents, Vienna revival of 1789
Metropolitan Opera, 2024–25 program
Metropolitan Opera, synopsis

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