아트앤스터디 <오페라에 중독되다>

⑦ 베리스모 오페라와 푸치니

1. 베리스모(Verismo): 현실보다 더 현실적인 오페라

강의개요 : 19세기 말에서 20세기 초반은 예술 전반에 있어서 일대 변혁의 시대였다. 이탈리아 오페라 무대에는 사실주의에서 한 걸음 더 나아간 자연주의가 '베리스모(verismo)'라는 이름으로 등장했다. 19세기 말의 오페라 작곡가들은 현실보다 더욱 적나라하게 현실의 고통과 절망을 드러냈다. 고통과 절망은 더 이상 벨칸토 스타일의 아름다운 멜로디로 전환되지 않고 여과 없이 토해졌다.

1) 마스카니, <카발레리아 루스티카나Cavalleria rusticana>

작곡 : 피에트로 마스카니(Pietro Mascagni, 1863-1945)
대본 : 조반니 타르지오니-토체티 & 귀도 메나시
원작 : 조반니 베르가(Giovanni Verga, 1840-1922)의 <카발레리아 루스티카 나>(1880) -> 연극대본(1884) -> 오페라 대본(1890)
초연 : 1890년 5월 17일, 로마 코스탄치(Costanzi) 극장
배경 : 1880년경, 시칠리아 섬의 부활절

<주요 등장인물>
투리두(Turiddu. 테너) : 군에서 갓 제대한 마을 청년
산투차(Santuzza. 소프라노) : 투리두의 연인. 마을 처녀
알피오(Alfio. 바리톤) : 운송업자. 롤라의 남편
롤라(Lola. 메조소프라노) : 알피오의 아내. 투리두의 옛 연인
루치아(Lucia. 알토) : 투리두의 어머니. 선술집 주인

<감상 포인트>
* 베리스모(verismo) 오페라 : 1890년경부터 20세기 초까지 이탈리아를 중심으로 유행했던 오페라의 조류. 주로 귀족이나 상류계층의 삶을 소재로 한 종래의 오페라에 반발하여 젊은 작곡가들이 노동자와 농민, 어민의 삶을 보여주고자 했던 시도가 바탕이 됨. 적나라한 삶의 현실을 무대 위에서 미화하거나 승화하지 않고 있는 그대로 재현해 관객에게 충격을 주었으며, 당시 발전하던 사진 예술의 영향을 받았다.
* 피에트로 마스카니 : 가난한 제빵사의 아들로 태어난 마스카니는 13세에 오페라를 작곡할 정도로 음악적 재능이 뛰어났다. 밀라노 음악원에 입학했으나 2년 후에 중퇴했고, 콘트라베이스 연주자로 취직했다가 유랑악단을 이끌고 유럽 곳곳을 돌아다녔다. 1888년,

신인 작곡가 등용을 위한 손초뇨(Sonzogno)의 단막 오페라 작곡 공모에 참여해 최고상을 받은 작품이 바로 <카발레리아 루스티카나>다. 이때부터 오페라 작곡가로 유명해진 마스카니는 모두 16편의 오페라를 작곡했다. 페사로 음악원장, 로마 음악원장을 지낸 그는 무솔리니 독재 치하에서 국민음악가로 추대되었고, 그 때문에 동료 음악가들에게서 인간적으로 버림받았다.
* 조반니 베르가 : 이탈리아 소설가, 극작가. 시칠리아에서 출생. 알렉상드르 뒤마 페르를 모방한 소설로 출발, 20대에 피렌체에 진출하고 30대에는 밀라노에 정착했다. 프랑스 자연주의의 영향을 받았고, 고향 시칠리아를 무대로 하는 엄격하고 간결한 문체의 단편소설들을 썼다. 객관적 시점에서 진실을 묘사하려는 시도가 탁월하다.

<감상곡>
* 마을사람들의 합창 'Gli aranci olezzano'(오렌지 향기는 바람에 날리고)
* 투리두(테너 주인공)의 아리아 'Mamma, quel vino e generoso'(어머니, 술이 독하군요)
(DVD) 플라시도 도밍고, 엘레나 오브라초바, 레나토 브루손, 페도라 바르비에리 등, 조르주 프레트르 지휘, 라 스칼라 극장 오케스트라와 합창단, 프랑코 제피렐리 연출, 1985년 (영화판)

2) 레온카발로, <팔리아치Pagliacci>

작곡 : 루제로 레온카발로(Ruggero Leoncavallo, 1858-1919)
대본 : 루제로 레온카발로
초연 : 1892년 밀라노 테아트로 달 베르메
배경 : 19세기 후반, 이탈리아 칼라브리아 지방의 몬탈토, 성모승천대축일

<주요 등장인물>
카니오(Canio. 테너) : 유랑극단 단장. 2막 팔리아초 역
넷다(Nedda. 소프라노) : 카니오의 젊은 아내. 유랑극단 배우. 2막 콜롬비나 역
토니오(Tonio. 바리톤) : 유랑극단 배우. 곱추. 2막 타데오 역
벱페(Beppe. 테너) : 유랑극단 배우. 2막 알레키노 역
실비오(Silvio. 바리톤) : 넷다를 사랑하는 마을 청년

<감상 포인트>
* '팔리아치pagliacci'는 이탈리아어 '팔리아초pagliacco'의 복수형. '광대'라는 뜻. 이 극에 등장하는 유랑극단의 배우들을 의미하는 단어.
* 2막의 극중극(劇中劇)에서 주인공들은 각각 코메디아 델아르테 연극 속의 배역을 맡아 '극 속의 극'을 공연. 1막에서는 현실의 인물로, 2막에서는 극 속의 배우로 출연.

* 주인공 카니오 역과 테너 카루소

<감상곡>
* 카니오의 아리아 'Recitar!... Vesti la giubba'(공연이 시작된다... 의상을 입어라)
* 카니오, 넷다, 합창단 'No, Pagliaccio non son'(아니, 이제 난 광대가 아냐)
(DVD) 플라시도 도밍고, 테레사 스트라타스, 후안 폰즈 등, 조르주 프레트르 지휘, 라 스칼라 오페라극장 오케스트라와 합창단 연주, 프랑코 제피렐리 연출, 1984년.

2. 푸치니: 복고적 낭만주의와 현대성

1) <라보엠La Boheme>

작곡 : 자코모 푸치니(Giacomo Puccini, 1858-1924)
대본 : 루이지 일리카 및 주세페 자코사
원작 : 앙리 뮈르제(Henry Murger, 1822-1861)의 소설 <보헤미안 삶의 정경Scenes de la Vie de Boheme>
초연 : 1896년 2월 1일, 토리노 왕립극장
배경 : 1830년 경, 파리 라틴 구역의 크리스마스 이브

<주요 등장인물>
미미(Mimi. 소프라노) : 수놓는 처녀
로돌포(Rodolfo. 테너) : 시인
마르첼로(Marcello. 바리톤) : 화가
무제타(Musetta. 소프라노) : 마르첼로의 애인
쇼나르(Schaunard. 바리톤) : 작곡가
콜리네(Colline. 베이스) : 철학자
베누아(Benoit. 베이스) : 집주인
알친도로(Alcindoro. 베이스) : 부유한 노인

<감상 포인트>
* 원작소설 <보헤미안 삶의 정경>과 오페라 <라 보엠>의 탄생 배경
* 작곡가 푸치니의 젊은 시절
* 등장인물 성격 분석 : 미미와 로돌포, 무제타와 마르첼로

<감상곡>

* 로돌포의 아리아 'Che gelida manina'(그대의 찬 손)
* 미미의 아리아 'Mi chiamano mimi'(내 이름은 미미)
(DVD) 안젤라 게오르규, 라몬 바르가스 등, 니콜라 루이조티 지휘, 뉴욕 메트로폴리탄 오페라극장 오케스트라와 합창단, 프랑코 제피렐리 연출, 2008년 공연 실황
2) <토스카Tosca>
작곡 : 자코모 푸치니(Giacomo Puccini, 1858-1924)
대본 : 루이지 일리카 및 주세페 자코사
원작 : 빅토리앙 사르두(Victorien Sardou, 1831-1908)의 희곡 <토스카>(1887)
초연 : 1900년 1월 14일, 로마 코스탄치(Costanzi) 극장
배경 : 1800년 6월 17일, 로마

<주요 등장인물>
플로리아 토스카(Floria Tosca. 소프라노) : 오페라 가수
마리오 카바라도시(Mario Cavaradossi. 테너) : 화가
스카르피아(Scarpia. 바리톤) : 로마 경찰청장
체사레 안젤로티(Cesare Angelotti. 베이스) : 공화국 영사
스폴레타(Spoletta. 테너) : 스카르피아의 부하
성당지기(베이스) : 성 안드레아 델라 발레 성당의 성당지기

<감상 포인트>
* 역사적 배경 : 1798년에 나폴레옹은 이탈리아와의 첫 전투에서 승리를 거뒀고, 이 사건으로 로마 교황의 위신은 추락했다. 교황은 프랑스로 끌려가 이듬해 세상을 떠났다. 로마를 손에 넣은 프랑스는 로마를 공화국으로 선포한다. 1799년에 나폴레옹이 이집트 원정을 떠나자 오스트리아, 러시아, 영국 연합군은 로마를 공략했다. 당시 나폴리에서 왕위에 오른 페르디난도 4세와 왕비 마리아 카롤리나는 이해 9월에 로마까지 진격해 프랑스 군대를 몰아내고 로마 공화국을 무너뜨렸고, 다시 권력을 잡은 군주제 옹호론자들은 공화파를 지지해온 자유주의자들과 계몽사상가들에게 보복과 박해를 가했다. 그러자 이탈리아의 혁명파(공화파) 세력은 지하로 은둔해 왕당파에 대한 투쟁을 시작한다. 이 오페라에 등장하는 주인공들은 가공의 인물이지만, 이들이 처한 정치적 배경은 로마가 당시 실제로 처했던 상황 그대로이다. 안젤로티와 카바라도시는 자유주의자이자 공화파의 동지이고, 스카르피아는 군주제를 옹호하는 편에 서 있다.
* 음악적 효과와 무대 효과의 탁월한 조화
* 바그너의 영향 : 인물 묘사를 위한 라이트모티프 기법과 무한선율
* 당시의 낭만주의 영향을 받은 공포-괴기극(그랑 귀뇰Grand-Guignol)

<감상곡>

* 스카르피아의 아리아 'Va, Tosca!'(가라, 토스카!)
* 토스카의 아리아 'Vissi d'arte, vissi d'amore'(노래에 살고 사랑에 살고)
(DVD) 힐데가르트 베렌스, 플라시도 도밍고, 코널 맥닐 등, 주세페 시노폴리 지휘, 뉴욕 메트로폴리탄 오페라 오케스트라 및 합창단, 프랑코 제피렐리 연출, 1985년 공연 실황

3) <투란도트Turandot>

작곡 : 자코모 푸치니(Giacomo Puccini, 1858-1924)
대본 : 주세페 아다미, 레나토 시모니
원작 : 카를로 고치의 <투란도트>(1762년 초연)와 프리드리히 쉴러의 <투란도트>
초연 : 1926년 4월 25일, 밀라노 라 스칼라 극장(토스카니니 지휘)
배경 : 전설의 시대, 중국 북경

<주요 등장인물>
투란도트(Trandot. 소프라노) : 중국 공주
칼라프(Kalaf. 테너) : 패망한 타타르의 왕자
류(Liu. 소프라노) : 티무르의 노비
티무르(Timur. 베이스) : 타타르의 왕
황제(Altoum. 테너) : 중국의 황제
핑(Ping. 바리톤) : 총리대신
팡(Pang. 테너) : 국무대신
퐁(Pong. 테너) : 황궁 주방대신
관리(Mandarino. 바리톤)

<감상 포인트>
1) 투란도트 이름의 어원 - 이름과 권력
* 투란도트(Trandot. 페르시아 설화에서는 Turandokht) = 투란(Turan. 중앙아시아의 지역 이름) + 도트(dokht : dokhtar = daughter)
2) <라 보엠>(1896), <토스카>(1900), <나비부인>(1904)과 <투란토트>(1926)의 음악적 차이
3) 투란도트-칼라프-류의 갈등 구조
4) 카를로 고치-프리드리히 쉴러 <투란토트>의 차이

<감상곡>
* 투란도트의 아리아 'In questa Reggia'(이 황궁에서)
* 칼라프의 아리아 'Nessun dorma'(아무도 잠들지 못한다)

(DVD) 에바 마르톤, 플라시도 도밍고 등, 메트로폴리탄 오페라 극장 오케스트라와 합창단, 제임스 레바인 지휘, 프랑코 제피렐리 연출, 1988년 실황

(음악평론가 이용숙 rosina@chol.com)

<오페라에 중독되다> 7강: 감상자료

1) <카발레리아 루스티카나> 중 간주곡(임극창 지휘, 에버그린 심포니)
2) <카발레리아 루스티카나> 중 '어머니, 포도주가 독하군요'-플라시도 도밍고
3) <팔리아치> 중 '의상을 입어라'-플라시도 도밍고
4) <팔리아치> 중 '난 이제 광대가 아냐'-루치아노 파바로티
5) <라 보엠> 중 '그대의 찬 손'-롤란도 비야손
6) <라 보엠> 중 '내 이름은 미미'-안나 네트렙코
7) <토스카> 중 '가라, 토스카'-루제로 라이몬디
8) <토스카> 중 '노래에 살고 사랑에 살고'-안젤라 게오르규
9) <투란도트> 중 '이 황궁에서'-비르기트 닐손, 프랑코 코렐리
10) <투란도트> 중 '공주는 잠 못 이루고'-호세 카레라스
11) <투란도트> 중 '그의 이름은 사랑입니다'-에바 마르톤, 플라시도 도밍고