

저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:

저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.

비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.

변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

이 유 영 교수지도
석사학위청구논문

오페라 <나비부인>과 뮤지컬
<미스사이공> 비교·분석

2010

성신여자대학교 대학원
음악학과 성악전공
신 유 경

오페라 <나비부인>과 뮤지컬
<미스사이공> 비교·분석

이 유 영 교수지도

이 논문을 석사학위논문으로 제출함

2009년 11월

성신여자대학교 대학원

음악학과 성악전공

신 유 경

인 준 서

신유경의 석사학위 논문으로 인준함.

심사위원 _____ (인)

심사위원 _____ (인)

심사위원 _____ (인)

성신여자대학교 대학원

논문 개요

자코모 푸치니(Giacomo Puccini, 1858-1924)의 오페라 <나비부인>(Madama Butterfly, 1904)은 <라보엠>(La Bohème, 1896), <토스카>(Tosca, 1900)와 함께 푸치니의 3대 오페라에 속한다.

푸치니는 1900년에 런던에서 연극으로 만들어진 피에르 로티(Pierre Loti, 1850-1923)의 소설 <마담 크리상템>(Madame Chrysanthème, 1887)을 관람한 후, 영감을 받아 오페라 <나비부인>을 작곡한다.

푸치니는 자신이 이태리 출신이었음에도 불구하고 그의 오페라 작품들에 세계 여러 나라를 배경으로 하여 작품을 만들었다. <서부의 아가씨>(La Fanciulla del West, 1910)는 미국의 캘리포니아를, <제비>(La Rondine, 1917)는 프랑스의 파리를, 그리고 <투란도트>(Turandot, 1926)는 중국을 배경으로 하여 작곡하였다. 이는 오페라의 배경과 소재를 본인의 고국인 이태리와 유럽으로만 국한시키지 않고 세계 여러 나라로 확장함으로써 그의 세계주의적인 경향이 작품에 잘 반영되어졌음을 보여주고 있다. 푸치니는 오페라 <나비부인>에서 당시의 많은 예술가들을 매료시켰던 동양의 신비함과 아름다움을 그의 수려하고 대중적인 선율에 잘 담아내고 있다.

오페라 <나비부인>은 1900년대 초반의 일본 개화기 시절, 미군을 사랑한 일본 여인 초초상의 이야기를 담은 오페라이다. <나비부인> 오페라 작품을 배경으로 하여 현대적인 감각의 뮤지컬로 재탄생 되어진 작품이 클로드 미셸 쇤베르그(Claude-Michel Schönberg 1944-)의 뮤지컬 <미스사이공>(Miss Saigon, 1989)이다.

이 뮤지컬은 <캣츠>(Cats, 1981), <레미제라블>(Les Misérables, 1985), <오페라의 유령>(Phantom Of The Opera, 1986)과 함께 세계 4대 뮤지컬

컬에 속하는 작품으로서, 이 작품 역시 서양인들의 호기심을 자극한 이색적인 동양무대라는 점을 큰 특징으로 한다. 베트남 전쟁을 배경으로 미군 병사 크리스와 베트남 여인 킴의 애절하고도 비극적인 사랑이야기를 담은 뮤지컬 <미스사이공>의 모티브는 알랭 부브릴(Alain Boublil, 1941-)과 손베르그가 1985년 10월 영국 신문에 실린 베트남 관련 기사에서 영감을 얻어 작품을 만들게 되었다. 기사와 함께 실린 공항에서의 모녀의 이별 사진은 극작가 부브릴과 작곡가 손베르그에게 <미스사이공> 창작의 중요한 계기를 가져온다.

오페라 <나비부인>과 뮤지컬 <미스사이공>은 이야기의 배경이 1900년대 초반에서 후반으로 이동하게 되지만 <미스사이공>은 현대판 <나비부인>으로 보아도 무방할 정도로 단지 배경과 시대만 바뀌었을 뿐 두 작품은 이야기의 상당부분을 공유하고 있다.

오페라와 뮤지컬이라는 다른 장르로 쓰여진 작품임에도 불구하고 '비극적인 사랑'에 대한 공통적인 주제를 담고 있는 이 두 작품이 역사적, 음악적, 심리적으로 어떤 차이점을 가지고 있는지를 살펴보는 것은 보다 심도 있는 분석을 위한 필요한 과정이다. 나아가 소재가 더 이상 시대적으로 공감되지 못한다는 이유로 2001년 1월을 마지막으로 브로드웨이 무대에서 막을 내린 <미스사이공>을 재조명해 보는 작업은 2000년대를 살아가는 현대인에게 시사하는 바가 크다고 할 수 있다.

목 차

논문개요

I. 들어가는 말	1
1. 작품개요	1
2. 연구방법 및 범위	1
II. 본론	4
1. 나비부인	4
1) 작품 줄거리	4
2) 주요장면 음악고찰	9
3) 작품분석	15
① 역사적 배경과 연계한 작품 분석	15
② 작품 속에 나타난 암시적 표현	16
2. 미스 사이공	18
1) 작품 줄거리	18
2) 주요 음악고찰	25
① 주요 뮤지컬 넘버의 가사와 내용	25
② 주요 뮤지컬 넘버의 멜로디 고찰	38
3) 작품의 역사적인 의의	44
3. 작품 비교	46
1) <나비부인>과 <미스사이공>의 등장인물 비교	46
2) 주요 뮤지컬 넘버의 가사 내용과 연관있는 오페라 아리아	51

Ⅲ. 결론	53
참고문헌	
ABSTRACT (영문초록)	

I. 들어가는 말

자코모 푸치니(Giacomo Puccini, 1858-1924)는 오페라 <나비부인>(Madama Butterfly, 1904)에서 당시의 많은 예술가들을 매료시켰던 동양의 신비함과 아름다움을 그의 수려하고 대중적인 선율에 잘 담아내고 있다. 1900년대 초반의 일본 개화기 시절, 미군을 사랑한 일본 기생의 이야기를 담은 오페라 <나비부인>은 당시의 서구세계에 이국적이고 한편으론 낯설기도 한 동양의 문화를 소개하는 좋은 계기가 되었다.

오페라 <나비부인>이 만들어지고 그로부터 약 85년이 지난 후, 현대적인 감각으로 재구성 되어진 작품이 뮤지컬 <미스사이공>(Miss Saigon, 1989)이다. <미스사이공>의 모티브는 극작가 알랭 부브릴(Alain Boublil, 1941-)과 작곡가 클로드 미셸 쇤베르크(Claude-Michel Schönberg 1944-)가 1985년 10월 영국 신문에 베트남 관련 기사와 함께 실린 한 장의 사진에서 영감을 얻어 작품을 만들게 되었다. 공항에서 울고 있는 베트남 모녀의 사진¹⁾의 사연은 다음과 같았다. 베트남 전쟁당시 한 미군 파일럿과 사랑에 빠졌던 베트남 여인이 급작스런 사이공 몰락이라는 혼란 속에서 헤어진 후, 서로가 생사조차 확인하지 못한 채 세월을 보내던 중에 천신만고 끝에 옛 연인과 연락이 닿았다. 그녀가 옛 미군 연인을 반드시 찾아야 했던 이유는 두 사람 사이에서 태어난 자식이 있었기 때문이었다. 자신의 아이가 있다는 사실을 몰랐던 미군장교는 고국에 돌아온 후 다른 여인과 이미 가정을 이룬 몸이었다. 결국 두 명의 부인을 인정할 수 없다는 이유에서 미국 정부는 혈연으로 확인된 아이의 비자만을 발급한다. 다시 만날 날을 기약할 수도 없

1) Alain Boublil & Claude-Michel Schönberg. "Miss saigon" Music Book (Hal Leonard Publishing corporation, 1988)

는 처지지만, 혼혈아로서 공산베트남에서 살아야 하는 여식의 운명을 안타깝게 여겼던 어머니는 자식만이라도 풍요로운 미국에서 살 수 있도록 아버지 품으로 보내기로 결심한다.²⁾

마가렛 버멧트(Margaret Vermette)의 저서 "부브릴과 손베르그의 뮤지컬 세계"³⁾에 의하면 부브릴과 손베르그가 그 사진을 접하고 가장 먼저 떠오른 것은 어머니의 끝없는 희생과 사랑이었다고 한다. 딸이 미국에서 더 편안하고 윤택한 생활을 하기를 바라는 마음으로 자식과의 영원한 이별을 선택한 어머니의 모습을 그들은 인간으로서 할 수 있는 최대의 희생이라고 생각했다. 그들은 또한 이 작품에서 베트남 전쟁은 하나의 소재에 불과하고 '비극적인 사랑'을 주 소재로 다룰 것임을 미스 사이공 메이킹 DVD에서 밝힌 바 있다.⁴⁾

세계대전을 앞둔 전쟁에 대한 공포와 불안에 시달렸던 시대상황을 바탕으로 하고 있는 오페라 <나비부인>과 1946년 일어난 베트남 전쟁을 배경으로 하고 있는 뮤지컬 <미스사이공>은 전쟁이라는 공통적인 역사를 배경으로 하고 있다.

음악적으로는 '오페라'라는 고전음악의 장르와 '뮤지컬'이라는 대중음악의 장르로 구체화 되었다.

등장인물을 심리적으로 접근해 본다면 <나비부인>의 여 주인공 초초상은 19세기 말의 순종적이고 수동적인 모습이 나타나는 전형적인 동양 여성상을 벗어나지 못하고 있음을 보여주고 있으나, <미스사이공>의 여 주인공 킴에게서는 초초상에게 보여졌던 문화적인 열등감과 서방 세계를 향한 맹목적

2) 원종원. "뮤지컬 티켓 없으면 흠쳐라" (세상의 창, 2000)

3) Margaret Vermette. *The musical world of Boublil and Schonberg: The Creators of Les Miserables, Miss Saigon, Martin Guerre and The Pirate Queen* (Applause Theatre and Cinema Books, 2006).

4) The Making of "Miss Saigon"(1987) DVD

인 동경심 등은 더 이상 보여 지지 않는다. 자주적이고 적극적인 성격으로 보이는 강한 여인상을 묘사하여 원작에서 나타나는 여리고 순종적이기만 한 동양 여성상의 모습과는 차별화를 두었다.

앞서 밝혔듯이 부브릴과 손베르그는 지금까지 만들어진 베트남 전쟁을 소재로 한 영화나 여러 작품들처럼 <미스사이공>에서 베트남 전쟁에 대해서 다루려 한 것이 아니라고 전한다. 베트남 전쟁은 이야기의 하나의 소재에 불과하고 주된 내용은 '비극적인 사랑이야기'를 다루고 있다.

본 연구에서는 작품의 역사적인 부분의 비교를 위하여 각 작품의 시대적인 배경과 작품이 초연된 당시의 시대 상황을 중점적으로 조명해 보았으며, 음악적인 부분의 비교를 위해서는 오페라 <나비부인>에서 나타나는 주인공의 심리 상태를 반영하는 주요장면 음악 부분을 발췌하여 다루었고, 뮤지컬 <미스사이공>에서는 뮤지컬이라는 장르를 가만하여 오페라에 비해 상대적으로 평이한 음악보다는 주요 뮤지컬 노래의 가사를 분석하였다. 심리적인 부분의 비교는 남·여주인공들의 사건 진행에 따른 성격변화와 심리 상태를 중심으로 분석해 보았다.

뮤지컬<미스사이공>은 오페라 <나비부인>의 줄거리와 사건진행을 그 바탕으로 하고 있다. 같은 줄거리를 가지고 있는 이 두 작품이 역사적, 음악적, 심리적으로 어떤 변화와 차이를 보이고 있는지에 대해서 연구해 보고자 한다.

II. 본론

1. 나비부인

1) 작품 줄거리⁵⁾

제 1막

제 1장 나가사키 언덕 위에 있는 집

이야기의 배경은 20세기 초의 일본 나가사키 근교이다. 미국의 해군 사관인 핀커튼이 결혼 주선업자인 고로의 안내로 등장한다. 고로는 여러 가지로 일본 가옥에 대한 설명을 한다. 고로가 문을 두드리자 하녀인 스즈키와 사환 둘이 나와서 새 주인 핀커튼에게 인사를 한다. 핀커튼은 나비부인과 결혼하게 되어 이 언덕위에 집을 빌렸다. 고로는 신부의 도착을 기다리면서 결혼식에는 관리와 미국 영사, 신부의 친척 등이 참석한다는 것을 핀커튼에게 말한다. 잠시 후 멀리서 초초상이 들러리들과 함께 등장한다. 처음 초초상의 모습을 본 핀커튼은 입이 찢어질 듯 감동한다.

초초상은 몰락한 집안의 딸로, 생계를 위해 게이샤가 되었음을 털어놓고 핀커튼은 그 순진한 모습에 더욱 정신을 잃는다. 그때 그녀의 친척들이 들어와 푸른 눈의 외국인에 대해 주목하고 잠시 후 연회를 시작하게 된다. 신부는 자신의 여러 가지 물건을 핀커튼에게 보이는데 마지막에는 품속에서 아버지의 유물인 단도를 내 놓는다. 그것을 본 고로는 그녀의 아버지가 황실로부터 단도와 함께 죽음을 명령받았었다고 핀커튼에게 설명한다. 다시

5) 김학민. "후기낭만주의 오페라" (경희대학교 출판국, 2005)

나비부인은 불상을 버리고 종교를 기독교로 개종했다면서 이러한 것은 친척들을 포함해서 아무도 모른다고 말한다.

혼인예식이 거의 끝날 무렵에 나비부인의 이름을 부르며 승려인 백부가 흥분하며 나타나 그녀가 개종한 일과 선조와 친척을 버린 것에 대해 크게 꾸짖는다. 이 때 핀커튼이 그를 내쫓아 버리자 이에 놀란 다른 친척들도 모두 퇴장해 버린다. 핀커튼은 신부를 위로한다. 저녁이 가까워질 무렵에 사랑의 2중창 '황혼은 다가오라'(Viene la Sera)를 부른다. 밤은 조용하며 그림자도 조용하다. 잠옷으로 갈아입은 핀커튼은 나비부인의 아름다움과 순결함에 대해 찬미하면서 '마법이 가득한 눈을 가진 내 사랑'(Bimba dagli occhi pieni di malia)을 노래하며 방으로 들어간다.

제 2막

제 1장 나비부인의 집 안

3년이 지난 어느 봄, 스즈키는 불상 앞에서 종을 치면서 3년 전에 본국으로 돌아간 후 아무 소식도 없는 핀커튼을 기다리는 나비부인을 위해 기원하고 있다. 그러나 스즈키와는 달리 나비부인은 남편인 핀커튼이 반드시 돌아올 것이라고 믿고 있다. 나비부인은 "올새가 둥지를 틀 때 돌아오겠다."라고 말한 그의 말을 회상하면서 '어느 개인 날'(Un bel di vedremo)을 부른다.

이때 고로와 영사가 정원에 나타난다. 이를 본 나비부인은 기뻐하면서 그들을 영접한다. 영사는 핀커튼이 미국에서 정식으로 다른 여자와 결혼했다는 편지를 전하려고 왔지만 핀커튼이 돌아온다는 말로 오해하여 들은 나비부인에게 차마 편지의 내용을 전하지 못한다. 이때 고로도 돈 많은 야마도

리 공작과 인연을 맺어 주기 위하여 함께 나비 부인을 찾아오지만 그녀는 핀커튼을 믿고 있으며 자신은 미국시민이라고 말하면서 그를 전혀 상대도 하지 않는다. 그런데 이미 영사와 고로, 야마도리는 핀커튼이 이 곳에 와 있다는 것을 알고 있다.

야마도리가 돌아간 뒤에 나비부인과 샤프레스영사가 함께 편지의 2중창 '친구여, 보시오'(Amico cercherete)를 부른다. 편지에는 핀커튼 자신은 결혼했으니 이제 자신은 잊어 달라는 내용이였으나 그 내용 때문에 영사는 나비부인에게 편지의 내용을 읽어 줄 수가 없다. 그러나 영사는 대신에 나비부인에게 그가 만약 돌아오지 않는다면 어떻게 하겠느냐고 묻는다. 그러자 그녀는 창백한 얼굴이 되어 기생이 되든지 죽든지 둘 중 하나라고 대답한다. 나비부인은 핀커튼과의 사이에서 낳은 아이를 보면서 "당신의 아들이 당신이 돌아오는 것을 기다리고 있다."는 말을 전해달라고 영사에게 부탁한다.

영사가 돌아간 후 스즈키는 고로를 붙들어 놓고 그만 흥분해서 대든다. 그것은 고로가 나비부인의 아들을 아버 없는 아이라고 말했기 때문이었다. 나비부인도 이 사실을 알고 단도를 꺼내 위협하면서 다시 그런 소리를 했다가는 용서 하지 않겠다고 말한다. 잠시 후 항구에서 대포소리가 나면서 군함이 입항한 것을 알린다. 그녀는 놀라면서도 기뻐서 정원에 나가 스즈키와 함께 벚꽃⁶⁾을 따서 뿌린다. 이때 스즈키와 나비부인은 벚꽃을 방안에 뿌리면서 '꽃의 2중창'(Scuo ti quella fronda di ciliegio)을 부른다. 저녁이 되자 피곤해진 스즈키와 아이는 잠들고 밤은 깊었는데 나비부인은 홀로 달빛

6) 여기에서 묘사되어지는 벚꽃의 의미는 단순히 훑날리는 꽃잎의 의미만이 아닌 그녀의 눈물, 정처 없는 마음, 허망한 기다림, 갈 수 없는 이상세계, 다시 날고 싶은 자유 등의 의미로 묘사되어진다.

에 기대어 그를 기다리고 있다.

제 2장 나비부인의 집

지난 밤 한잠도 이루지 못한 그녀는 멀리 항구 쪽을 바라보며 서 있다. 스즈키가 일어나 이 모습을 보고 나비부인에게 핀커튼이 오는 대로 알려줄 테니 자라고 권한다. 나비부인은 잠든 아이를 안고 2층으로 올라간다. 이 무렵 핀커튼이 영사와 함께 나타난다. 스즈키는 핀커튼에게서 본국에서 결혼한 아내 케이트를 데리고 왔다는 이야기를 듣게 된다. 이 말에 스즈키는 탄식한다. 영사는 스즈키에게 나비부인을 설득하는 것을 도와 달라고 부탁한다. 핀커튼은 이별을 고하는 아리아 '꽃피는 집이여 안녕'(Addio fiorito asil)을 자신을 책망하는 비통한 심정으로 노래한다. 핀커튼은 더 있을 수가 없어서 영사에게 뒷처리를 맡긴 채 사라져 버리고 만다.

스즈키와 케이트가 이야기를 나누고 있을 때 나비부인이 내려와 케이트와 영사를 보자 무슨 일이 있었는지를 눈치 채고 만다. 케이트는 핀커튼의 아이를 데려가 어미로써 양육하겠다고 나비부인에게 말한다. 나비부인은 케이트의 말을 거절하면서 핀커튼이 30분 후에 오면 아이를 내어 주겠다고 약속한다. 그들이 모두 가 버린 후에 충격을 받은 나비부인은 밖이 너무 환하다면서 창문을 닫아 버린 후에 스즈키를 밖으로 내보낸다. 그녀는 불상 앞에 꿇어 앉아 빌면서 단도로 목을 찌르려고 하는데 스즈키가 아이를 들여보낸다. 나비부인은 아이를 껴안으면서 '귀여운 내 아가'(Tu, tu, Piccolo Iddio)를 부르며 엄마는 죽는다면서 이 죽는 어미의 얼굴을 기억하라는 최후의 말을 남긴다. 그녀는 아이를 얹혀 놓고 미국국기와 인형을 가지게 한 후에 눈가림을 한다. 그리고 자기는 병풍 뒤에서 자결한다. 이때 핀커튼이

나비부인을 부르며 영사와 같이 나타나고, 이 소리를 들은 나비부인은 핼커톤에게 아이를 가리키면서 죽고 만다. 그 모습에 놀란 핼커톤은 놀라서 시체로 다가가고, 영사는 아이를 껴안으며 막이 내린다.

<표 1> <나비부인> 등장인물⁷⁾

배역	배역 설명	성부	초연당시 출연진
초초상(Cio-Cio San)	나비부인	소프라노 (spinto soprano)	Solomiya Krushelnytska
스즈키(Suzuki)	초초상의 하녀	메조소프라노 (mezzo soprano)	Giovanna Lucacevska
핀커톤(Pinkerton)	나비부인의 남편, 미국 해군 중위	테너 (tenor)	Giovanni Zenatello
샤프레스(Sharpless)	핀커톤의 친구, 나가사키 주재 미국 영사	바리톤 (baritone)	Giuseppe De Luca
고로(Goro)	결혼 중매인	테너 (tenor)	Gaetano Pini-Corsi
야마도리(Yamadori)	돈 많은 영주	테너 (tenor)	Emilio Venturini
본조(The Bonze)	초초상의 삼촌, 승려	베이스 (bass)	Paolo Wulmann
아쿠시테(Yakuside)	숙부	베이스 (bass)	Antonio Volpini
The Imperial Commissioner	제국 위원	베이스 (bass)	Viale
The Official Registrar	호적 계원	베이스 (bass)	Gennari
Cio-Cio San's mother	초초상의 어머니	메조소프라노 (mezzo soprano)	Tina Alasia
The aunt	숙모	소프라노 (spinto soprano)	Ghissoni
The cousin	사촌	소프라노 (spinto soprano)	Palmira Maggi
케이트(Kate Pinkerton)	핀커톤이 미국에서 결혼한 아내	메조소프라노 (mezzo soprano)	Manfredi
도로레(Dolore)	초초상의 아들	Silent	
Cio-Cio San's relations and friends and servants 초초상의 친척과 친구, 하인들			

2) 주요 장면 음악 고찰⁸⁾

푸치니는 샤미센(samisen)⁹⁾ 이나 고토(koto)¹⁰⁾ 와 같은 일본 전통악기들의 사용을 크게 고집하지 않고 그것과 유사한 효과를 낼 수 있는 서양 악기

7) 박종호. "불멸의 오페라" (시공사, 2005)

8) 주요 장면의 음악 분석은 William Ashbrook의 "The Operas Of Puccini"의 ch.2에서 발췌하여 인용하였음을 밝힌다. William Ashbrook. "The Operas Of Puccini" (Oxford University Press, 1985) pp. 119-124.

9) 일본의 가장 대표적인 현악기로 민요의 반주나 근세 일본 음악의 대부분의 종목에 사용된다. 3현의 발현악기로 여러 종류의 음악 연주에 사용된다.

10) 관현악합주에서 사용되는 13현의 지터류 악기이다.

를 상황에 따라 적절하게 사용하였다. 당시에 오페라 하우스의 여건상 매우 소수의 오케스트라만이 이러한 악기들을 갖추고 있었고, 이를 연주자들에게 공급하는 것 또한 어려운 상황이었다. 따라서 그는 일본의 이국적인 색채를 표현하기 위해 일반 오케스트라에서 보유하고 있는 평범한 악기들을 자연스럽게 혼합시켜서 대체하는 방법을 택하였다. 관악기로는 피콜로, 플룻, 벨(bell) 등의 악기를 혼합하여 적절히 사용하였고, 현악기로는 콘트라베이스를 일본음악과 같은 음색의 특징을 유지하기 위하여 트레몰로(tremolo)¹¹⁾기법으로 주로 연주하였다.

1막 처음부분인 중매쟁이 고로가 핀커튼에게 하인들을 소개하는 장면에서 푸치니는 종종걸음으로 걷고, 우아한 움직임 등 일본사람들의 특징이 드러나는 조심스럽고 작은 규모의 몸짓을 짧은 주제를 이용하여 작곡한다. 이 부분의 악기 배치는 하프, 바순 그리고 오보에가 함께 연주하며 윗 성부인 스타카토로 된 주제들은 플룻이 연주하도록 하고 있다. 플룻으로 연주되는 섬세하고 독특한 선율들은 핀커튼이 부르는 활기차고 공격적인 리듬의 선율과 절묘한 대조를 이룬다. 이 같은 예에서 보여 지듯이 푸치니는 단순히 일본적인 스타일의 음악을 모방하는데서 그치는 것이 아니라 장면의 분위기를 조성하는 마치 한 폭의 그림을 그리는 것과 같은 인상주의(impressionism) 효과를 나타내고 있다. (악보 1)

11) 연주에서 음이나 화음을 빨리 규칙적으로 떨리는 듯이 되풀이 하는 주법이다. 현악기에서는 활을 빨리 상하로 움직여서 어떤 음을 되풀이하는 것을 말한다.

(악보 1)

The musical score for '악보 1' is written for four instruments: Flute, Harp, Bassoon, and Oboe. The music is in 3/4 time and features a melodic line for the flute and a rhythmic accompaniment for the harp, bassoon, and oboe. The key signature has three sharps (F#, C#, G#).

초초상의 결혼식 장면으로 1막의 주요 부분이다. 나비부인이 결혼식을 하기 위해 핀커튼을 만나러 입장하는 장면에서 일본의 전통적인 음악의 느낌을 가미하기 위하여 멜로디 부분은 피콜로, 플룻, 벨(bell)의 세 악기가 멜로디를 담당하고 그 멜로디의 앞 짧은 꾸밈 음은 하프가 연주하고 있다. 이는 마치 작은 규모의 일본 오케스트라가 연주하고 있는 듯한 효과를 준다. (악보 2)

(악보 2)

The musical score for '악보 2' is a single melodic line, likely for a flute or piccolo. It starts with a dynamic marking of *pp* (pianissimo). The music is in 3/4 time and features a melodic line with a rhythmic accompaniment.

나비부인이 처음에 등장과 함께 부르는 합창단의 선율은 일련의 증 3화음으로 구성되어 있다. 약음기를 끈 호른의 반주로 진행되는 이 부분은 온음계(Whole-tone scale)의 사용과 밀접한 관계를 가진다. G-B-D#, (F)-A-C#의 증 3 화음은 F를 제외한 W1의 구성 요소를 모두 포함하고 있음을 알 수 있다. 이런 진행은 단지 음계만으로 설명 되어지는 것이 아니라 주인공의 가사나 대사 그리고 극의 상황에서도 인상주의적인 분위기를 불러

일으킨다. "내가 죽을 것이라는 것을 믿어요. 하지만 이것은 구름이 바다 위를 지나가듯이 그렇게 금방 지나가겠지요."라는 대사를 통해서 관객들에게 이 대사가 진행되는 순간에 바다위로 구름이 지나가는 장면을 연상하게 되는 것을 돕는다. 그림을 그리는 듯한 이 기법은 드뷔시를 비롯한 당시의 인상주의 음악가들에게 영향을 받은 것으로 보인다. (악보 3)

(악보 3)

BUTTERFLY

Ma pas— sa pre— sto co— me pas— san le nu— vo— le sul ma— re...

G A B C# D# C# B A G

친척이자 승려인 본조 삼촌이 나비부인에게 종교와 문화를 모두 버리고 서양남자와 결혼하는 것에 대해 심하게 화를 내고 돌아가는 장면에서 나비부인은 슬픔에 잠겨 눈물을 흘린다. 이 장면에서 나타나는 핀커튼의 나비부인을 향한 감정은 슬픔에 잠긴 나비부인을 위로하는 것에서 표현된다. 이 장면의 멜로디 처음부분은 약음기를 끈 바이올린으로 나비부인을 향한 열망이 조심스럽게 연주된다. 이 멜로디는 음악이 진행되면서 나비부인을 향한 격렬하고 충동적인 핀커튼의 격한 감정을 표현한다. 음의 진행 간격(leaping intervals)이 완전5도에서 장7도로 단3도 높아졌으며 이것은 나비부인을 향한 핀커튼의 참을 수 없는 욕망과 격하게 상승되어지는 감정을 묘사하고 있다. A장조 조성은 핀커튼의 설득력있는 구애와 관련되어 있으며 후에 러브 듀엣에 또 다시 등장한다. (악보 4)

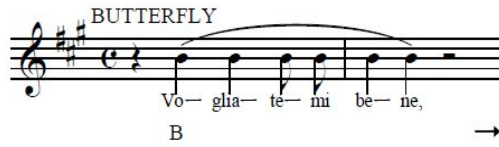
(악보 4)

p dolce.
E C#
완전5도

E E
장7도

핀커톤의 감정묘사에 비해 나비부인의 감정선은 조금 더 미묘하고 복잡하다. 나비부인은 남편 핀커톤을 위해 자신의 종교, 문화와 절연하고 가족들에게 버림받게 되는 슬픔을 겪게 된다. 친척들이 돌아간 후에 사랑에 대한 소극적인 모습에서 시작되어 핀커톤의 끈질긴 구애에 설득되어 점점 사랑의 감정을 발전시켜 나가는 모습을 보여주고 있다. 그녀의 복잡한 감정들은 열등감과 감사함이 함께 묻어나오며 생동감 있고 빠르게 진행되어 표현된다. 소극적이지만 사랑을 애원하는 듯한 '저를 조금만 사랑해 주세요'(Vogliatemi bene, un bene piccolino)의 노래가사에서 그녀의 감정상태가 잘 보여지고 있다. 바이올린 독주의 반복되는 음정은 그녀의 절제된 감정을 잘 보여주고, 단3도 위에서 진행되는 같은 가사의 율조리는 멜로디에서는 조금 더 구체화되고 발전된 그녀의 진실된 사랑을 보여 준다. '날 사랑해 줘요'(Vogliatemi bene)의 가사 부분부터 나비부인의 감정 표현의 강도는 핀커톤의 끊임없는 구애에 그녀가 "네, 나의 평생 동안을 당신과 함께 하겠어요."라고 답할 때 까지 계속 증가하게 된다. 감정의 폭이 상승되어짐에 따라 음의 진행도 상승되어 나타나고 음정이 다채롭게 표현되고 있다. (악보 5,6)

(악보 5)

(악보 6)

나비부인이 자살하기 직전에 그녀의 아버지로부터 받은 단도를 잠시 내려 놓는다. 이 장면에서 푸치니는 나비부인이 자살하는 방법으로 일본 사무라이들의 할복(hara-kiri) 자살 방법을 택하고 있다. 첼로와 더블베이스가 갑작스럽게 천둥치는 장면에서의 음악은 단도를 들어 자결하려는 초초상의 죽음의 모습을 대신하고 있다. 이것은 푸치니가 일본의 무사들 사이에서 행해졌던 자살방법을 일본 전통 선율을 사용하여 음악에 나타내었음을 알 수 있다. (악보 7)

(악보 7)

3) 작품 분석

① 역사적 배경과 연계한 분석

19세기 후반에는 유럽의 국가들이 각 나라별로 고유한 음악 발전을 이룬 시기이다. 제 1차 세계 대전을 앞 둔 당시의 유럽 대륙은 전쟁에 대한 공포와 불안에 대한 반작용으로 많은 나라들이 자국의 문화에 집중하게 되는 국수주의적인 경향을 띠게 된다. 이러한 경향은 나아가 국민주의 음악운동이 일어나게 되는 근본적인 원인이 되었다. 국민주의 작곡가들의 두드러진 면모는 자기 나라의 민요선율과 민속춤의 리듬을 인용하거나 모방함으로써 독특하고 색다른 정취를 느끼게 하는 것이었다. 그러나 이런 국수주의적인 움직임과 더불어 19세기 후반에는 경제적·기술적 발달과 병행하여 점차 음악 문화의 세계화가 이루어지게 된다. 작곡가들의 관심이 단지 자국의 문화 유산에만 머무르지 않고 세계의 다른 여러나라로 넓혀져 나가기 시작한 것이다. 따라서 유럽의 여러 작곡가들은 단순히 유럽의 이웃나라를 향한 관심을 넘어서 동양에까지 이르게 되었다. 이러한 문화에 대한 세계관을 반영하여 작곡가 푸치니는 동양의 일본을 배경으로 한 게이샤를 여주인공으로 다루고 있는 오페라 <나비부인>을 작곡하게 된다.

이 오페라에서는 일상생활에서 흔히 일어날 수 있는 사랑과 이별에 대한 주제로 극을 이끌어 나간다.

푸치니는 20세기 초의 음악적인 특징을 잘 살리고 본인만이 가지고 있는 문화적인 세계주의관이나 이국적인 분위기에 대한 관심도를 작품에 잘 반영하여 일본이라는 동양적인 나라에 대한 소재를 가지고 일본만이 가지는 동양적인 색채를 작품에 잘 반영하였다. 1900년대의 일본을 배경으로 하고 있는 이 오페라에서는 당시 주둔하고 있던 미국 해군에 대한 일반적인 일본

사람들의 엇갈린 반응이 잘 보여진다. 미국과 미국 사람에 대하여 강한 호감을 가지고 있는 초초상이 핀커튼을 대하는 태도와 이와는 반대로 미국인에 대한 강한 적대감을 가지고 있는 초초상의 가족과 친척들이 핀커튼을 대하는 태도는 매우 대조적이다.

② 작품 속에 나타난 암시적 표현

1막에서 불려지는 핀커튼의 아리아 '세상 어디에서든'(Dovunque al mondo)에 나오는 가사 "이 집에서 999년 동안 살겠다고 계약을 했지만 어느 달에나 약속을 깰 수 있어"라는 부분을 통해서 핀커튼이 결혼해서 곧 떠나가게 되는 상황을 미리 예측 할 수 있다. "제대로 된 미국인 신부와 제대로 된 결혼을 할 그날을 위해"라는 계속되는 가사에서도 일본에서의 현지처 초초상을 신부로 인정하지 않음과 초초상과의 결혼은 제대로 된 결혼이 아니라는 생각을 갖고 있는 핀커튼의 생각을 알 수 있다.

나비부인의 대사 "누구에게나 행복을 가져다 주는 것은 가정이지요. 나는 일본에서, 세상에서 제일 행복한 여자입니다"라고 말하는 부분에서는 결혼에 대한 초초상의 기대와, 미국인 남편을 둔 본인은 세상에서 제일 행복한 여자라는 비유를 통해 자신의 사랑과 결혼에 결혼 전의 종교와 문화를 모두 포기한 희생적이고 순종적인 동양여인상의 모습을 묘사하고 있다. 또 "어제 저 혼자 몰래 교회당에 다녀왔어요. 새로운 인생과 함께 새 종교를 가지려구요. 제 운명을 따르겠어요. 당신을 기쁘게 하기 위해 동포들은 잊어버릴 수 있어요" 라는 초초상의 대사를 통해서 핀커튼에 대한 그녀의 헌신과 순정을 엿 볼 수 있다.

나비부인은 "바다 건너에서는(서양에서는) 누가 나비를 잡으면 핀을 꽂아서 고정해둔다" 는 얘기를 들었다며 나비에게 잔인하게 하는 이유가 무엇이

냐고 묻는다. 이에 핀커튼은 "잡아온 나비가 다시 날아가지 못하게 하기 위함"이라고 대꾸한다. 그리고는 핀커튼은 "난 당신을 잡았소. 날개 짓 하는 당신을 붙잡고 있소 당신은 내 것" 이라고 노래한다. 나비부인에 대한 핀커튼의 심정이 '나비'에 빗대어서 표현되어지는 부분이다. 나비가 죽게 되어도 나비의 아름다움을 계속 보기 위해 핀을 꽃아두는 이기심은 나비부인에 대한 핀커튼의 감정과 서로 비유되어 표현 되고 있다.

나비부인과 스즈키는 벚꽃을 온 방에 뿌려두어 핀커튼의 맛이를 준비한다. 여기에서 벚꽃의 의미는 단순히 흩날리는 꽃잎의 의미만이 아닌 그녀의 눈물, 정처 없는 마음, 허망한 기다림, 갈 수 없는 이상세계, 다시 날고 싶은 자유 등의 의미로 묘사되어진다. 미국에서 새 부인을 얻어 돌아오게 된 남편의 상황은 나비부인에게 큰 충격을 가져다준다. 새 하얗게 핀 벚꽃을 온 방에 뿌려두는 정성은 한결같은 마음으로 남편을 기다린 나비부인에 대한 사랑을 표현한 것이자, 반대로 앞으로 나비부인에게 다가올 큰 충격과 비극에 더 큰 거리감을 가져다주는 요소로 표현된다.

푸치니는 오페라 <나비부인>을 통해서 소박하고 평범한 일상의 주제를 가지고 그 나라만이 가지고 있는 특유의 분위기와 성격을 잘 혼합하여 서양인들로 하여금 동양이란 나라에 호감을 가지고 매력을 느낄 수 있게 하는 이국적인 분위기를 잘 나타내고 소개하게 된 중요한 계기를 맞이하게 된다. 또 나비부인이 미국인 남편과의 결혼을 통해 서양의 문화와 종교를 받아들이는 이국주의를 대표하는 인물묘사와 나비부인 가족들이 가지고 있는 민족주의적인 가치관은 극에서 대립을 가져오게 되는 시발점이 된다. 나비부인과 핀커튼의 결혼에 대한 서로 다른 가치관은 비극적인 결말로 극을 마치게 되는 중요한 요소가 된다.

2. 미스 사이공

1) 작품 줄거리¹²⁾

제 1막

1975년 4월 사이공, 미군들에게 인기 있는 클럽 드림 랜드의 무대 뒤, 바걸들이 공연을 준비하고 있다. 클럽의 주인인 엔지니어¹³⁾는 새로 온 킴을 군인들에게 소개한다. 킴은 그녀의 가족들이 사고로 죽는 것을 목격한 후, 시골로 도망 온 17살의 소녀이다. 베트남들이 그들을 죽일 것이라는 두려움에 싸여있는 바걸들은 그들을 나라 밖으로 데려갈 수 있는 미군들과 관계를 만들기를 열망하고 있었고 엔지니어 역시 그가 피할 때 필요한 비자를 얻기를 바란다. 그는 '미스 사이공'을 뽑는다며 여자들을 무대 위로 올려 보낸다. 한 무리의 해군들이 '사이공에 흐르는 열기'(The Heat Is On In Saigon)를 부르며 바 안으로 들어온다.

그들 중에 있는 크리스와 존은 친구사이이다. 크리스는 영 내키지 않아 하지만 존은 클럽에서의 하룻밤이 그들을 다가오는 베트남들에 대한 공포로부터 벗어나게 해줄 것이라고 주장한다. 엔지니어가 손님들을 끌기 위해 킴을 무대위로 올려 보내고 크리스는 그녀의 순수함에 반한다. 다른 여자들이 도발적인 유혹의 몸짓을 하는 동안 킴은 수줍게 서 있기만 한다. 경험 많은 바걸중의 하나인 지지는 '미스 사이공'으로 뽑힌다. 그녀는 한 해군의 차지

12) 김학민. "뮤지컬의 이해" (경희대학교 출판국, 2005)

13) 극중 소개되어지는 엔지니어란 이름은 미군들이 그를 부르는 단순한 별칭일 뿐 단어의 의미와는 상관없이 영어 호칭을 갖는다는 것 자체가 '아메리칸 드림' (American Dream)의 하나의 현상이라고도 볼 수 있다.

가 되고 그와 춤을 추기 시작한다. 지지가 미군의 팔에 안길 때 마음속에 그려보는 미국에서의 새로운 삶에 대한 꿈을 묘사하며 '내 마음속의 영화'(The Movie In My Mind)를 노래한다. 김은 그녀를 해치지 않고 보호해 줄 남자에 대한 꿈을 꾸며 그녀 마음속의 'The movie'를 노래한다.

크리스가 김에게 관심이 있음을 알아챈 존은 그의 친구에게 김을 소개시켜 주기 위하여 엔지니어와 흥정한다. 김과 크리스는 한 해군의 색소폰 연주에 맞추어 춤을 추고 크리스는 김을 달빛 비추는 한 도시가 보이는 작은 방으로 데리고 들어간다. 김과의 관계에 깊이 흔들리는 크리스는 그녀가 잠자고 있는 동안 조용히 그 방을 떠나간다. 거리를 걸으며 그는 사이공을 곧 떠나야 할 시점에 이런 인연을 맺게 된 사실을 괴로워하며 '신이시여 왜'(Why God why)를 부른다.

그는 방으로 돌아와 김에게 돈을 주려고 한다. 김은 받기를 거절하고 그에게 그녀가 불길 속에서 부모님의 죽음을 목격한 사실을 이야기한다. 그녀는 그녀의 고향 마을이 파괴되기 전 사랑하지 않았던 한 남자 튜이와 약혼했었다. 그리고 지금 그녀에게는 클럽에서 자신을 파는 것 외에는 어떤 미래도 없다. 크리스는 그녀에게 자신과 함께 지내자고 말하고, 그들은 급속도로 가까워지게 된다. 이어서 그들은 사랑의 이중창 '해와 달'(Sun and Moon)을 부르고 김은 베트남 전통에 따라 종이 유니콘으로 그들이 함께 지낸 방을 향으로 축복하고 친구들을 초대할 것이라고 얘기한다.

크리스는 김과 함께 지낼 시간이 더 필요하다면 얘기를 하기 위해 그들이 같이 근무하는 대사관의 존에게 전화를 건다. 존은 그가 대사관으로 당장 와야 할 위급한 상황이라고 얘기하지만 크리스는 김과 또 하룻밤을 보내기 위해 엔지니어와 흥정을 한다.

크리스와 김은 결혼을 하게 되는데 결혼식이 진행되는 중간에 갑자기 김의 약혼자였던 튜이가 나타난다. 그는 그녀를 되찾기 위해 왔지만 크리스를 보는 순간 격분하고 만다. 김은 튜이에게 부모님의 약속은 그들의 죽음과 함께 사라졌다고 말하며 그와 함께 가지 않겠다고 한다. 튜이는 그녀가 죽는 순간까지 그녀는 자신의 것이라고 말하며 '사이공과 미국은 함락될 것이다'(Saigon will fall and will your G.I)를 부르며 떠나고 크리스는 김에게 그녀를 미국으로 데려갈 것이라고 말한다. 그들은 첫 만남에서 함께 춤을 추었던 색소폰 운율을 떠올리며 '세상의 마지막 밤'(The last night of the world)을 노래하고 그들의 달라질 미래의 삶을 기약한다.

'아시아의 용'(The morning of the dragon)이란 노래와 함께 시간은 어느덧 3년이 지나 베트남들은 사이공을 점령하게 된다. 엔지니어는 베트남들의 포로가 되어 들에서 일하도록 강요받는다. 그는 위원이 된 튜이 앞에 끌려가게 된다. 튜이는 그가 김을 찾는데 엔지니어가 도와줄 것을 요구하며 48시간의 기한을 준다.

김은 한 무리의 베트남인들과 같이 한 작은방에서 살고 있다. 그녀는 크리스와 함께 지낸 밤을 생각하며 '나는 아직도 믿어요'(I Still Believe)를 부른다. 같은 시간 미국에서 크리스와 결혼하여 아내가 된 엘렌은 침대위에 잠든 그를 바라보며 앉아 있다. 그녀는 크리스가 그녀에겐 얘기할 수 없는 어떤 비밀 때문에 오랫동안 고통 받고 있음을 알고 있다. 그러나 그녀는 목숨을 다해 그의 아내가 될 것을 맹세한다. 멀리 떨어진 낯선 사람들로 둘러싸인 방 안에서 김도 같은 맹세를 한다.

그런 김 앞에 엔지니어가 튜이와 함께 나타난다. 튜이는 김의 배신을 잊고 부모님과의 약속처럼 그녀와 결혼하길 원했지만 김은 자신이 여전히 크리스를 잊지 않고 있다고 얘기한다. 그러나 튜이는 그의 부하들을 불러들여 김과 엔지니어를 위협한다. 그리고 다시 김에게 그의 요구를 받아들일 것을 요구한다. 엔지니어는 방 밖으로 내보내지고 김은 튜이에게 그녀의 비밀인 2살 된 아들 탐을 드러낸다. 튜이는 그가 그녀와 결혼을 할 작정이기 때문에 아이는 자신의 적이라고 말하며 그 아이를 죽이기 위해 칼을 뽑아든다. 김은 총을 뽑아 들고 그를 쏘겠다고 위협하지만 그는 멈추지 않고 결국 김은 튜이를 죽이고 만다. 그리고 김은 자신과 탐은 미국에 있는 크리스를 만날 방법을 찾아야만 한다고 다시 결심한다.

한편 엔지니어는 드림 랜드로 돌아와 그가 숨겨놓았던 모조 손목시계 상자를 찾아낸다. 그것들을 방콕에서 팔아 미국으로 떠날 계획을 하면서 막 그곳을 떠나려고 하는 순간 김이 나타난다. 그녀는 엔지니어에게 도움을 간절히 청하고 엔지니어는 탐이 그들을 미국으로 가는 여권을 갖게 해줄 수 있다는 사실을 깨닫고 그들을 돕기로 한다. 그는 그들의 방콕 행 표를 사기 위해 나가고 김은 남아서 탐을 달래며 그를 위해 자신이 어떤 위험도 감수할 것이라고 약속하며 '널 위해 내인생을 바친다'(I'd Give My Life For You)를 부른다.

제 2막

존은 '부이도이'(Bui-doi)¹⁴⁾ 어린이들을 위해 일하고 있다. 그는 아틀랜타의 한 회의에서 이런 어린이들의 참상을 알리는 필름을 보여주고 있다. 이 잊혀진 작은 희생자들의 모습들은 존에게 이끌려온 크리스를 포함한 장교들에게 깊은 인상을 남긴다. 크리스는 김이 방콕으로 피신했고 자신이 2살 된 아들의 아버지라는 사실을 알게 되고 몹시 괴로워한다. 크리스가 베트남을 떠나서 미국에 왔을 때 다시는 김을 만날 수 없을 것이라고 생각하고 앨렌과 결혼했었다. 친구인 존은 아내인 앨렌에게 모든 사실을 얘기할 것을 제안한다. 방콕에서 엔지니어는 'Le Moulin Rouge'라는 싸구려 클럽의 도어맨 겸 짐꾼으로 일하고 있다. 존이 도착하고 엔지니어는 그를 김에게 안내한다. 존은 크리스에 대한 모든 진실을 김에게 말하려고 하지만 자신이 그녀에게 존이 결혼했다는 사실을 말할 것인지 아니면 크리스가 직접 말하게 할 것인가를 고민한다. 그는 크리스가 방콕에 있다는 사실을 또 그가 곧 그녀를 보러 올 것이라는 사실을 그녀에게 얘기한다. 존이 떠나자 엔지니어는 김에게 크리스가 오길 기다리지 말고 지금 직접 그가 있는 호텔로 가라고 말하며 그가 머물고 있는 호텔을 알아보러 나간다.

엔지니어가 오길 기다리며 김은 잠이 든다. 꿈속에서 튜이의 유령이 나타나 사이공이 점령당하던 밤 크리스가 어디에 있었는지 추궁한다. 시간은 거슬러 그녀의 기억 속으로 간다. 크리스와 함께 미국으로 갈 수 있는 비자를 얻은 후, 그는 그들의 방에 총과 함께 김을 남기고 대사관의 일을 보러 갔

14) 베트남 전쟁 당시 미군과 현지 여인들 사이에 태어난 혼혈아 아메리시안들을 일컫는 말로 '먼지 같은 인생'이란 뜻을 가지고 있다. <미스사이공> 제작진들은 실제로 전쟁 혼혈아들을 돕기 위해 '부이도이 재단'(Bui Doi Fund)을 설립하고, 공연 수익금의 일부와 모금 운동을 전개하여 기금으로 출연한다.

었다. 그는 위급한 상황이 되면 경고가 있을 것이라고 알려 주었었다. 그러나 그가 대사관에 도착했을 때 자신들을 피신시켜주길 요구하며 대사관 문을 마구 두드려대는 군중들로 상황은 너무나 험악했다. 더 이상의 베트남인의 출입이 통제된 후에야 김은 도착하고 크리스와 김은 서로 만나기 위해 갖은 애를 쓰지만 그들의 노력은 허사로 돌아가고 그는 사이공을 떠나는 마지막 헬리콥터에 강제로 오르게 된다. 김은 입구에서 '어떠한 상황에서도 변함없는 내 마음'(My heart against all odds, holds still)을 노래하며 울면서 남겨지게 된다. 김은 잠에서 깨어나 변함없는 크리스에 대한 사랑을 노래한다. 엔지니어는 호텔의 주소를 알아오고 김은 크리스를 찾아간다.

같은 시간 존은 김을 찾아 크리스와 오고 있는 중이다. 호텔에서 앨렌은 김을 호텔 직원으로 착각하고 김은 앨렌이 존의 아내일 것이라고 생각한다. 김이 누구인지 확신을 한 앨렌은 자신이 크리스의 아내라고 말한다. 김은 너무나도 큰 충격을 받는다. 정신을 차리고 그녀는 앨렌과 크리스가 탐을 미국으로 데려가 키워줄 것을 얘기하지만 앨렌은 그 아인 김과 함께 있어야 하는 것이 마땅하다며 그녀의 제안을 거절한다. '이제 난 그녀를 봤습니다'(Now that I've seen her)를 부르며 앨렌은 김을 만난 것에 혼란스러워 한다. 크리스와 존이 돌아오자 크리스의 사랑을 의심하며 그를 대한다. 그는 김과 자신의 관계는 자신이 매우 혼란스러웠을 때에 있었던 것이라고 말하며 오직 앨렌과 함께만이 자신의 삶이 다시 시작될 수 있다고 얘기한다. 그들은 서로의 사랑을 다시 확인한다. 존은 그들이 탐의 장래에 대해 해결해야 함을 이야기한다.

크리스는 엘렌이 미국에 김이 있다는 사실을 받아들이지 못할 것이기 때문에 그의 재정적인 도움을 받으며 김과 탐이 방콕에 남아 있어야 한다고 말한다. 존은 김이 탐을 방콕에 남아 있게 하는 것을 받아들이지 않을 테니 다시 한번 생각해 보라고 경고한다. 밖에서 김은 탐에게 그는 미국에서의 새로운 삶을 갖게 될 것이라고 약속을 한다. 그녀는 크리스가 그의 아들을 위해 올 것이라고 믿으며 클럽으로 돌아온다. 그리고 엔지니어에게 크리스가 그들을 위해 오는 중이라고 그래서 미국으로 떠날 그들의 짐을 싸야한다고 거짓말을 한다. 엔지니어는 '아메리칸 드림'(The American Dream)을 부른다.

김은 탐에게 가장 좋은 옷을 입히고 아버지가 그를 데리러 오는 중이라고 말한다. 그녀는 아들에게 키스를 하고 크리스와 엔지니어가 오는 소리를 듣는다. 그녀는 탐에게 장난감을 주어 밖으로 엔지니어에게 내보낸다. 그녀는 침대 옆 테이블에서 크리스의 총을 꺼내어 커튼 뒤로 사라진다. 그리고 총 소리가 들린다. 크리스가 뛰어 들어오고 김의 몸은 커튼 뒤에서 쓰러진다. 크리스는 그의 팔 안에 그녀를 안고 '우리가 다시 만나기까지 왜 이렇게 많은 시간이 걸려야 했나요?'(How in the light of one night have we come so far?)를 부르며 오열한다.

<표-2> <미스사이공> 등장인물

배역	배역 설명	Original London cast	Original Broadway cast
엔지니어(The Engineer)	클럽 '드림랜드'의 주인	Jonathan Pryce	Jonathan Pryce
킴(Kim)	17세의 소녀	Lea Salonga	Lea Salonga
크리스(Chris)	베트남으로 파병나온 미국 해군	Simon Bowman	Willy Falk
존(John)	크리스의 친구	Peter Polycarpou	Hinton Battle
튜이(Thuy)	부모님이 돌아가시기전 킴의 약혼자	Keith burns	Barry K. Bernal
지지(Gigi)	미스사이공으로 뽑히게 된 주인공	Isay Alvarez	Marina Chapa
엘렌(Ellen)	크리스가 미국에서 결혼한 아내	Claire Moore	Liz Callaway
탐(Tam)	킴과 크리스 사이에서 태어난 아들	Allen Evangelista, Wasseem Hamdan, David Platt (alternating)	Brian R. Baldomero, Philip Lyle Kong, Vivian King (alternating)

2) 주요 음악고찰

① 주요 뮤지컬 넘의 가사와 내용

(음악 1) '내 마음속의 영화'(The movie in my mind)¹⁵⁾

1막에서 무대조명은 지지와 킴에게 맞춰지고 지지는 미군의 팔에 안기면서 평소에 상상했던 미국에서의 새로운 생활에 대한 꿈을 노래한다. 킴은 사람들을 해치지 않으면서 자기를 안전하게 보호해줄 남자에 대한 꿈을 노래하며 '내 마음속의 영화'(The movie in my mind)를 부른다.

15) 원종원. "뮤지컬 티켓 없으면 훔쳐라" (세상의 창, 2000)

They are not nice, they're mostly noise
미군들은 별로 친절하지 않죠. 그리고 아주 시끄럽게 굴어요
They swear like men, they screw like boys
아주 남자다운 척 약속을 하지만 어린애처럼 거짓말을 하죠
I know there's nothing in their hearts
그네들 마음속엔 아무 생각 없다는 걸 잘 알아요
But everytime I take one in my arms it starts,
하지만 그네들을 품에 안을 때면 항상
The movie in my mind
내 마음속의 꿈같은 영화가 시작 됩니다
The dream they leave behind
미군들이 남기고 간 꿈들
A scene I can't erase
눈에서 지워지지 않는 장면들
And in a strong G. I's embrace
미군의 품안에서
Flee this life, Flee this place
이 지긋지긋한 삶으로부터 도망쳐봅니다

The movie plays and plays
영화는 점점 흐르고
The screen before me fills
온갖 장면들은 나를 채웁니다
He takes me to New York
미군은 날 뉴욕으로 데리고 가겠다고 하고

He gives me dollar bills

달러를 주기도 하죠

Our children laugh all day

우리 아이들은 하루 종일 미소를 머금고

And eat too much ice cream

실컷 배부르게 아이스크림을 먹는

And life is like a dream

그런 꿈같은 생활을 합니다

Dream

꿈

The dream I long to find

내가 항상 그려왔던 꿈

The movie in my mind

내 마음속의 영화 같은 꿈

[결에 서 있던 김이 슬픈 눈으로 다가서며 노래를 이어 받는다.]

I will not cry, I will not think

난 울지도 생각하지도 않을 거예요

I'll do my dance, I'll make them drink

난 최선을 다해 미군들을 취하게 만들 거예요

When I make love it won't be me
침대에 끌려가더라도 그건 내가 아니라고 생각할 거예요
And if they hurt me,
만약 미군들이 내 마음을 아프게 한다면
I'll just close my eyes and see
난 그저 눈을 감고 볼 거예요
The movie in my mind
내 마음속의 영화
The dream that fills my head
내 마음속 가득한 그 꿈들
A man who will not kill
날 죽이려 하지 않는 사람들
Who'll fight for me instead
날 대신해서 싸워 줄 사람들
He'll keep us safe all day
미군들은 이 지옥 같은 곳에서 날 지켜

So no one comes at night
그래서 아무도 한밤중에 날 찾아와
To blow the dream away
내 꿈을 날려 버릴 수 없지

Dream

꿈

The dream I have to find

내가 찾아 헤매던 꿈

The movie in my mind

내 마음속의 영화 같은 꿈

A world that's far away

너무도 멀리 떨어진 그 곳

Where life is not unkind

사는 것이 비참하지 않은

The movie in my mind

내 마음속 영화 같은 꿈

극 중 바걸들의 노래 속에서 당시 베트남 여인들의 아메리칸 드림이 구체적으로 표현된다. 소란스러운 미스 사이공 선발대회가 끝난 뒤, 아가씨들이 공허한 표정으로 부르는 이 슬픈 노래는, 동족상잔의 전쟁을 겪으면서 비슷한 처지였던 우리들에게도 아프게 공감되는 부분이다. '미국에만 가면, 자동차도 살 수 있고, 아이들은 미소를 머금은 채, 마음껏 아이스크림을 먹을 수 있다'는 대목의 아메리칸 드림은 마지막 장면에서 무대를 가르는 총성과 함께 김의 자살로 산산이 부서진다. 꿈과는 다른 차가운 현실을 여과 없이 보여주고자 했던 연출자의 비판 의식이 보여 지는 이 노래는 특히 비슷한 전쟁을 겪었던 우리에게도 단순히 듣고 즐기기에 너무도 아픈 내용을 담고 있다.

(음악 2) '해와 달' (Sun and Moon)¹⁶⁾

킴에게 호감을 느끼고 있는 크리스는 앞으로 자신과 함께 지내자고 말하고, 그들은 급속도로 가까워지게 된다. 킴은 베트남 전통에 따라 헤어질 때 종이 유니콘으로 그들이 함께 지낸 방을 축복하고 향기를 내기 위해 친구들을 부를 것이라고 얘기한다. 이때 '해와 달'(Sun and Moon) 사랑의 이중창을 부르며 서로의 감정에 확신을 갖게 된다.

[킴 Kim]

You are sunlight and I moon

당신은 햇살이고 나는 달빛이에요

Joined by the gods of fortune

하늘이 정한 운명으로 만나

Midnight and high noon

깜깜한 달밤에도 찬란한 한낮에도

Sharing the sky

천상과 함께 하며

We have been blessed, you and I

당신과 나는 신의 축복을 받았어요

[크리스 Chris]

You are here like a mystery

당신은 신비로움 그 자체로 이 곳에 있어요

16) Alain Boublil & Claude-Michel Schönberg. "Miss saigon" Music Book (Hal Leonard Publishing corporation, 1988)

I'm from a world that's so different

저는 아주 다른 세계로부터 왔어요

From all that you are

당신이 모든 곳인 그곳으로부터 왔어요

How in the light of one night

한 밤의 불빛이 어찌 이리 밝은가요

Did we come so far?

우리가 어느 시간에 이르렀나요

[킴 Kim]

Outside day starts to dawn

밖에는 동틀 녘, 여명이 다가 와요

[크리스 Chris]

Your moon still floats on high

당신의 달님은 아직도 하늘 높이 걸려 있는 걸요

[킴 Kim]

The birds awake

새들이 깨어나고 있어요

[크리스 Chris]

The stars shine too

별들도 함께 반짝 이네요

[킴 Kim]

My hands still shake

내 손이 이다지도 떨고 있어요

[크리스 Chris]

I reach for you

제가 잡아 드릴게요

[함께 Both]

And we meet in the sky

그래서 우리는 천상에서 만났죠

[킴 Kim]

You are sunlight and I moon

당신은 햇살이고 나는 달빛 이에요

Joined here

이곳에서 만나

Bright'ning the sky

하늘조차 찬란하게

With the flame Of love

불꽃으로 사랑을 밝혀요

[함께 Both]

Made of Sunlight Moonlight

한 낮의 밝은 햇살과 한밤의 달빛으로

[김 Kim]

Tomorrow will be the full moon

내일은 만월이 비출 거예요

I can bring friends to bless our room

나는 우리의 침실을 축복해 줄 친구들을 데려 올래요

With paper unicorns and perfume

유니콘과 향료를 지니고서요

If you want me to

당신이 원한다면 그럴래요

[크리스 Chris]

Unicorns? sure

유니콘이라니요? 그래요 좋아요

클럽에서 미스사이공 선발대회가 끝나고 김을 보고 첫눈에 반하게 되는 크리스는 친구인 존의 도움을 받아 김과의 하룻밤을 보낼 수 있게 된다. '당신은 햇살이고 나는 달빛 이에요'라는 노래 가사로 시작하는 이중창을 부르며 하늘이 정해준 운명으로 만나게 되었다는 서로에 대한 사랑의 감정에 확신을 갖는다. 달과 해라는 대등한 대상으로 비유되는 것이 흥미롭다.

(음악 3) '너에게 내 인생을 바친다'(I' d give my life for you)¹⁷⁾

1막의 마지막 부분에서 불려지는 이 노래는 보트피플이 되어 망망대해로
나서려는 김이 아들을 달래며 그를 위해 그 어떤 위험도 감수할 것이라고
약속하며 '너에게 내 인생을 바친다'라는 노래를 부른다.

You who I cradled in my arms, you

내 품에 안겨 고이 잠든 아가야

Asking as little as you can

너무 많은 것을 알려 하지는 말아라

Little snip of a little man

작고 어린 나의 아기

I know I'd give my life for you

내 인생의 모든 걸 네게 주고 싶구나

You didn't ask me to be born, you

이 세상에 나오고 싶다고 내게 부탁한 것은 아니지

Why should you learn of war or pain

그러니 네가 전쟁이나 고통에 대해 알 필요는 없단다

To make sure you're not hurt again

널 다시 다치지 않게 하기 위해

I swear I'd give my life for you

맹세코 내 목숨을 걸고 널 지킬게

I've tasted love beyond all fear

난 그 모든 두려움 속에서 사랑을 맛보았지

17) 원종원. "뮤지컬 티켓 없으면 훔쳐라" (세상의 창, 2000)

And you should know it's love that brought you here
그리고 네가 이 세상에 태어난 것도 그 사랑 때문 이란다

And in one perfect night

아름답기만 하던 그 날 밤

When the stars burned like new

하늘의 별들도 마치 새 것처럼 불타오르고

I knew what I must do

난 내가 해야 할 일을 분명히 알게 됐지

I'll give you a million things I'll never own

난 내가 갖지 못했던 백만 가지 것들을 네게 줄 거야

I'll give you a world to conquer when you're grown

이 다음에 자라서 정복할 만한 세상을 갖게 해 줄 거야

You will be who you want to be, you

난 네가 되고 싶은 대로 무엇이든 될 수 있어

Can choose whatever heaven grants

하늘이 허락하신 모든 걸 할 수 있지

As long as you can have your chance

네가 그 기회를 갖고 있는 한

I swear I'll give my life for you

맹세코 내 목숨을 바칠게

Sometimes I wake up

어느 날 문득 잠에서 깨면

Reaching for him

그가 곁에 있는 것만 같아

I feel his shadow brush my head

마치 그의 그림자가 내 머릿결을 스치는 것 같아

But there's just moonlight on my bed

그러나 내 침대에는 달빛만 덩그러니 걸쳐 있을 뿐

Was he a ghost? was he a lie

유령 이였을까? 그저 환각이었을까?

That made my body laugh and cry?

그것들이 날 실성한 사람처럼 웃다가 울게 만든 것일까?

Then, by my side, the proof I see

그러다가 내 옆에 있는 이 징표를 보게 됐어

His little one, gods of the sun, bring him to me!

작고 여린 당신의 아이 태양의 아들 그이를 제게 데려다 주실 수는 없나요?

No one can stop what I must do

아무도 날 막을 수는 없어

I swear I'll give my life for you

맹세코 난 내 생명까지도 네게 바칠 거야

부모님이 돌아가시기 전 김과 약혼했었던 튜이는 그녀와 자신은 결혼을 해야 하기 때문에 그녀의 아들 탐의 존재는 자신의 적이라고 말하며 그 아이를 죽이기 위해 칼을 뽑아든다. 그러는 튜이에게 총을 겨누며 그만하라고

위협하지만 그는 멈추지 않고 탐에게 칼을 들이대자 결국 킴은 튜이를 죽이게 된다. 아들을 지키기 위해서라도 아이의 아빠인 크리스를 찾아야겠다고 마음을 먹은 킴은 보트를 타고 크리스를 찾아 나서기 위해 망망대해에 몸을 싣게 되고 또 어떠한 어려움과 위협으로부터 자신의 목숨을 다해 아들을 지켜 낼 것이라는 어머니로서 아들을 지켜내려는 의지가 강하게 담긴 노래이다.

② 주요 뮤지컬 넘버의 멜로디 고찰

1막에서 지지와 김이 부르는 뮤지컬 곡 '내 마음속의 영화'(The movie in my mind)에서 지지와 김은 평소에 생각했던 자신의 꿈에 대해 노래한다. 지지는 상상했던 미국에서의 새로운 생활에 대한 꿈을 노래를 하고 김은 사람들을 해치지 않으면서 자기를 안전하게 보호해 줄 자신만의 남자에 대한 꿈을 노래한다. 미국에 대한 동경과 열망으로 아메리칸 드림을 꿈꾸고 있는 지지는 "미군들은 별로 친절하지도 않고 시끄럽게 굴고 남자다운 척 약속을 하지만 어린애처럼 언제나 거짓말을 한다."는 내용을 나지막한 소리로 속삭이듯이 관객에게 전달한다. 반복되는 리듬선율은 지지의 일상생활의 단조로움과 일상의 반복을 함께 표현하고 있다. 약속도 잘 지키지 않고 늘 거짓말을 하는 미군이지만 그러한 미군을 통해서만이 자신이 그토록 원하는 미국에 대한 꿈을 성취할 수 있음을 알고 한숨섞인 어조로 읊조리듯 노래한다. (악보 8) 지지의 노래에 이어 김은 클럽에서 생활하는 지금의 현실은 비참하지만 자신안의 마음 속 영화 같은 꿈이 있음을 노래한다. 지지의 노래부분에서와 같이 단조로운 리듬의 반복으로 독백의 느낌을 잘 살리는 음율을 사용하고 있다. (악보 9)

(악보 8)

The musical score is written in 4/4 time and consists of four systems. The first system shows a piano introduction with a melody in the right hand and a bass line in the left hand. The second system introduces the vocal line with lyrics. The third system continues the vocal line. The fourth system concludes the vocal line.

System 1: Chords: Am, Am7, Am6₂, Am, Am7. Dynamics: *mp*. Bass line: 5, 5, 5.

System 2: Chords: Am6, GIGI: Am, Am7, Am6. Lyrics: They are not nice, they're most - ly noise.

System 3: Chords: Am, Am7, Am6, Dm. Lyrics: They swear like men, they screw like boys. I know there's noth-ing in their

System 4: Chords: E₅, E/D, E/C, E/B. Lyrics: hearts, but ev - 'ry time I take one in my arms it

(악보 9)

Chords: G, Cm, Cm7, Cm6 KIM:, Cm7, Cm, Cm7, Cm6, Cm7, Fm, Fm7, Fm6, Fm7, Cm 3=1

Lyrics: flee this place. A world that's far a way, where life is not unkind, the mov-ie in my mind.

사랑에 빠진 킴과 크리스는 자신을 '해'에 크리스를 '달'에 비유하여 '해와 달'(Sun and Moon)을 노래한다. 하늘이 정한 운명으로 만나 캄캄한 밤에도 환한 낮에도 언제나 하늘 아래서 함께 하는 신의 축복을 받았다는 내용이다. 적극적이고 솔직한 가사의 표현으로 서로의 사랑을 확신하게 되는 이중창이다. (악보 10) 노래의 처음 시작부분의 음정과 리듬을 후반부에 크리스가 똑같이 받아서 노래한다. 서로의 감정선이 상승되어지는 후반부에서는 '해'와 '달'을 서로에게 비유하여 노래하는 부분이 킴이 음정의 4도위에서 크리스가 킴의 처음 노래부분을 그대로 받아서 노래한다. (악보 11)

(악보 10)

KIM: F₂ Bb/F

You are ___ sun - light ___ and I moon, ___

Bb/C C Bb/C C

joined by ___ the gods of for - tune, ___ mid - night _ and

Am F/A Am Dm/A Bb

high noon _ shar - ing ___ the sky.

(악보 11)

F KIM: C/B \flat B \flat C/B \flat B \flat C

far? Out - side___ day starts ___ to

Am CHRIS: D/E E E7

dawn. Your moon _ still floats_ on

Am KIM: C \sharp sus C CHRIS: F KIM:

high. The birds a-wake. The stars shine, too. My
building in excitement

1막의 마지막 부분에서 불러지는 '너에게 내 인생을 바친다'(I'd give my life for you)의 노래는 보트피플이 되어 망망대해로 나서려는 킴이 아들에게 "내가 갖지 못했던 백만 가지 것들을 네게 줄 거야 이 다음에 자라서 정복할 만한 세상을 너가 갖게 해 줄 거야 너가 다치지 않을 수 있도록 내 목숨을 다해서 너를 지킬거야" 라는 가사로 노래한다. 어떠한 상황과 위협으

로부터 아들을 지켜내겠다는 어머니의 확고한 마음과 의지가 담긴 노래이다. 차분하게 읊조리는 독백조로 노래를 시작하다 음악이 진행되어 갈수록 음의 도약이 나타나고 4박자와 6박자의 잦은 리듬 변화로 굳은 의지와 신념의 감정을 나타내고 있다. (악보 12)

(악보 12)

The musical score consists of three systems of piano accompaniment and vocal lines. The key signature is three flats (B-flat major/D-flat minor) and the time signature is 4/4.

System 1: The piano part features a melody with triplets and a bass line with chords. Chord symbols above the staff are $A\flat$, $Gm7$ (with fingerings 4, 2), $C7$ (with fingering 4), Fm , $B\flat/D$, and $A\flat/C$. The lyrics are "give you a mil-lion things I'll nev-er own. I'll give you a world to con-quer when you're". The tempo marking is *f a tempo*.

System 2: The piano part continues with chords G/B , $C7$, F , $Em7$, and $A7$. The lyrics are "grown. You will be who you".

System 3: The piano part continues with chords Dm , C/E , F , $Em7$, and $A7$. The lyrics are "want to be. You can choose what ev - er heav - en".

3) 작품의 역사적인 의의

뮤지컬 <미스사이공>은 북베트남의 주도로 남과 북의 베트남이 통일되는 것을 막기 위해 남베트남과 미국이 일으킨 베트남전쟁을 시대적 배경으로 하고 있다. 70년대의 미국의 치욕인 월남전을 배경으로 비극적인 사랑이야기를 주제로 한 감동적인 음악으로 만들어진 서정적인 작품이다. 베트남전쟁 막바지인 1970년대 사이공을 배경으로 하고 있는 <미스사이공>은 가슴 저리도록 아픈 전쟁의 상처를 고스란히 담고 있다. 베트남전에 참전했던 미군들과 사이공의 어린 처녀들 사이에서 태어난 혼혈아들의 아픔, 이들을 버리고 간 미군들의 이기심, '아메리칸드림'을 꿈꾸는 사이공 사람들의 마지막 희망이 잘 묘사되어 진다. 뮤지컬 <미스사이공>은 뮤지컬 역사상 가장 많은 관객을 동원시킨 '뮤지컬 빅4'¹⁸⁾ 중의 하나이다. 이 공연의 처음 시작부터 서양인들의 호기심을 자극한 이색적 동양 무대란 점에서 관객들에게 큰 호응을 얻게 된다. 손베르그와 부브릴은 기본 줄거리를 오페라 '나비부인'에서 가져오고, 지금도 계속되고 있는 베트남의 비극을 뮤지컬로 표현해 보기로 한 후 지금의 뮤지컬 <미스사이공>이 완성되게 된다. 손베르그와 부브릴이 새로운 뮤지컬의 모체를 <나비부인>으로 선택한 것도 동양의 이국적 흥취를 즐기고자하는 서양관객들의 흥미를 유발해 보자는 발상이었다. 그러나 손베르그와 부브릴이 추구하는 <미스사이공>의 작품 세계는 <나비부인>을 넘어서고 싶은 무언가가 있었다. 물론 원작을 단순하게 재생하려는 의도도 아니었지만 무엇보다 베트남 전쟁을 통해 후진국들이 겪는 현대 세계사의 비극을 극명하게 다루고 싶었던 것이다.

원작인 <나비부인>에는 미국에 대한 무조건적인 동경심 그리고 이국주의에 대한 감성이 작품에 잘 반영되어진다. 하지만 <미스사이공>은 1, 2차 세

18) '캣츠', '레미제라블', '오페라의 유령', '미스사이공' 의 네 작품을 일컫는다.

계대전을 모두 겪고 베트남 전쟁까지도 치른 후에 작품이 만들어진 시대적인 배경을 가만하여 볼 때 미국을 절대적으로 동경해 만들어진 <나비부인>에 비해, <미스사이공>에서는 오히려 미국을 은근히 조롱하는 느낌의 장면들이 포함되어 있다. 예를 들자면, 자유의 여신상을 만화적으로 처리해서 자본주의의 원칙에 의해 돈의 노예가 되고 있는 미국의 모습을 노골적으로 비꼬는 장면이 있다.¹⁹⁾ 처음에는 미국에 대해 우호적이던 여러 언론과 여론들도 전쟁 중 사상자가 늘어나고 전쟁이 장기화 되면서 전쟁 자체를 비판하게 되는 시선이 많아지게 된다. 손베르그는 이러한 비판 의식을 뮤지컬 <미스사이공>에 잘 반영하고 있다.

19) 김학민, "뮤지컬의 이해" (경희대학교 출판국, 2005)

3. 작품 비교

1) <나비부인>과 <미스사이공>의 등장인물 비교

오페라 <나비부인>에서의 초초상은 아버지의 죽음으로 생활에 어려움을 겪다가 어머니를 부양하기 위해 기생이 되고, 뮤지컬 <미스사이공>에서의 킴은 불길 속에서 부모님의 죽음을 목격한 후, 생계를 위해 클럽에서 바걸로 일하게 된다는 어려운 환경에 처한 동양여성이라는 공통점을 가진다. 그러나 상황과 배경에서 상당 부분 유사한 점이 보임에도 불구하고 이야기가 진행되는 과정에 따라 두 작품에서 묘사되는 주인공의 성격과 가치관은 약간의 차이를 보인다. 사랑하는 사람을 만나 결혼하고 이별하게 되는 이유, 떠나간 사랑에 대한 기다림의 태도, 자국의 문화에 대한 가치관, 자살하게 되는 구체적인 이유 등 여러 상황에서 조금씩 다른 성격을 보여주고 있다. 따라서 줄거리에 비추어 본 주인공의 성격과 상황을 사건진행 순서에 따라 비교·분석해 보았다.

(만남)

오페라 <나비부인>에서 두 주인공은 중매쟁이 고로를 통하여 만나게 된다. 뮤지컬 <미스사이공>의 두 주인공은 사이공의 한 술집에서 우연히 만나게 되어 사랑에 빠지게 된다. <나비부인>에서 20세기 초반의 시대적으로 고전적이고 보수적인 중매쟁이를 통한 만남에 비해 <미스사이공>에서는 서로에게 호감을 느껴 사랑에 빠지게 된다는 설정이 보다 자유롭고 신선하다.

(결혼과 헤어짐)

오페라 <나비부인>에서의 핀커톤은 나비부인의 외적인 아름다움과 순수한 면을 좋아하지만, 처음부터 그녀를 버리고 미국으로 가서 새로운 여자와 결혼 할 계획을 가지고 있다. 하지만 뮤지컬 <미스사이공>에서의 크리스는 처음부터 진실한 마음으로 킴을 사랑하여 결혼하게 된다. 물론 후에 어쩔 수 없는 상황으로 혼자 미국으로 가는 헬기에 타게 되지만 킴이 크리스와 헤어지게 되는 것은 크리스의 자발적인 의지나 의도가 아니다. 전쟁이라는 불가피한 상황에서 선택의 여지가 없이 벌어진 일은 결과적으로는 두 작품 모두 여자 주인공을 배신하게 되지만 처음부터 의도 한 것과는 다르다.

(사랑에 대한 기다림의 태도)

나비부인은 정조를 지키며 한결같이 남편을 기다리는 인내하는 모습을 보여준다. 남편의 친구이자 미국 영사인 샤프레스에게 자신과 그의 아들 도로레가 기다린다는 사실을 알려달라는 말을 전해달라고 지속적으로 부탁하며 남편이 오기만을 기다리는 소극적인 모습을 보인다. 반면 뮤지컬 <미스사이공>의 킴은 아들을 위해 스스로 크리스를 찾아내야겠다는 적극적인 의지를 보이고 아들 탐의 존재를 크리스에게 알리려 직접 크리스가 있는 곳으로 찾아가려 하는 적극성을 보인다. 예전의 약혼자 튜이가 아들 탐을 킴과의 결혼을 방해하는 존재로 여기고 죽이려 하자 아들을 적극적으로 보호하며 마침내 튜이를 살해하는 공격적이고 대담한 모습도 보인다.

(자문화에 대한 가치관의 차이)

나비부인은 미군 중위 핀커톤과 결혼하면서 일본 전통 종교와 문화 그리고 가족들과 절연하고 '미국인'처럼 살아간다. 핀커톤에 대한 문화적 열등감과 존경심이 마음속에 섞여 있는 그녀는 자신이 사는 집을 '미국인의 집'이라고

부를 정도로 '외국 동경주의' 사상에 젖어 있는 인물로 묘사되고 있다. 하지만 김은 베트남의 전통에 따라 종이 유니콘으로 그들이 함께 지낸 망을 축복하고 향기를 내기 위해 친구들을 부를 것이라고 얘기한다.²⁰⁾ 베트남의 전통적인 문화를 미국인 크리스에게 소개하고 함께 공유하는 장면을 통해서 자신의 문화에 대한 자부심이 보여 지는 대목이다. 미국인 남편을 대하는 두 여 주인공의 상반되는 모습이 잘 보여 지고 있다.

(자살하게 되는 구체적인 이유)

나비부인은 떠나간 남편을 3년 동안 수절하며 기다린다. 기다린 남편이 미국에서 새로운 여자와 결혼하여 가정을 이루었다는 사실에 놀라지만 아들을 미국으로 데려가달라고 부탁하며 자결한다. 믿었던 사랑에 대한 배신으로 큰 충격을 받지만 아이의 미래를 위해 자신의 목숨을 버리는 선택을 하게 된다. 마찬가지로 김은 방콕에 와 있다는 크리스를 찾아 나서다 우연히 크리스의 아내 앨렌을 만나게 되는 장면에서 충격을 받지만 앨렌에게 탐을 미국으로 데려가 키워달라는 부탁을 한다. 그러나 김의 부탁은 거절당하고 결국 김은 아들이 보다 편안하고 순조로운 삶을 살기를 바라는 마음으로 자살을 선택하게 된다. 따라서 자살을 하게 되는 구체적인 이유는 두 작품이 궁극적으로 같음을 알 수 있다.

(핀커톤의 사건진행에 따른 성격 분석)

본문의 내용을 통한 여 주인공의 성격비교가 위와 같다면, 남 주인공인 핀커톤과 크리스는 사건진행에 따른 성격변화를 분석해 볼 수 있다. 핀커톤은 '나비부인에게 사랑한다고 고백하게 되고 어린아이와 같은 수다를 즐긴다.'는 장면에서 나이 어린 나비부인의 아름다움과 순결함에 반해 사랑에 빠진

20) 김학민. "뮤지컬의 이해" (경희대학교 출판국, 2005)

다. 그러나 핀커튼은 결혼하자 바로 미국으로 떠나버린다. '일본에 있는 동안만 일본여자와 결혼해 살다가 미국에 가서 진짜 결혼을 할 생각이야'라는 대사를 통해서도 속마음이 드러난다. 결혼한 나비부인을 버리고 미국으로 돌아갈 생각을 애초부터 하고 있었던 핀커튼의 책임감 없는 행동이 보여 지는 부분이다. 미국으로 돌아간 핀커튼은 자신은 결혼했으니 이제 자신을 잊어 달라는 내용의 편지를 보낸다. 나비부인이 자신만을 기다리면서 살아가고 있는 것에 대한 최소한의 양심이 나타난다.

(크리스의 사건진행에 따른 성격 분석)

'크리스는 그녀에게 힘이 되어주고 싶어 하며 자신과 함께 지내자고 하고 그들은 급속도로 가까워진다' 는 본문의 내용을 통해서 크리스는 다른 바깥들과는 달리 자신의 꿈과 내면의 아픔에 대해서 진지하게 이야기하는 순수한 김에게 강한 호감을 보이고 있음을 알 수 있다. 이렇게 들은 사랑에 빠지지만 미군의 상황이 나빠지면서 크리스는 어쩔 수 없는 상황으로 본국으로 송환되는 헬기에 몸을 싣고 두 사람은 헤어지게 된다. 후에 크리스 역시 핀커튼처럼 미국으로 돌아가 결혼하여 새로운 가정을 이루게 된다. 그러나 '그는 다시는 김을 만날 수 없을 것이라고 생각하고 앨렌과 결혼했었다.'는 본문의 설명을 통해 어쩔 수 없는 이별임을 보여 준다. 또한 미국으로 돌아가서도 김을 찾으려는 노력을 멈추지 않았던 것도 핀커튼과는 다르게 김에 대한 진심이 보여 지는 부분이다. 하지만 미국에서 결혼한 앨렌이 김의 존재를 알고 화를 내자, '김과 자신의 관계는 자신이 매우 혼란스러웠을 때에 있었던 것'이라고 말하며 '오직 앨렌과 함께만이 자신의 삶이 다시 시작될 수 있다.'고 고백하는 대사를 통해 현재의 사랑에 충실한 크리스의 태도와 김에게는 감정적으로 더 이상의 미련이 없음을 알 수 있다. 핀커튼과 크리스의 각각의 사랑하는 여인에 관한 근본적인 접근은 달랐지만 두 경우 모두

결과적으로 초초상과 김에게 배신감을 안겨 주었다는 점에서는 같다.

(샤프레스영사와 친구 존의 캐릭터 비교)

샤프레스영사는 초초상에 대한 핀커톤의 들뜬 사랑의 위험을 경고하고, 핀커톤이 미국에 갔을 때 나비부인에게 편지를 전해주는 등 떨어져 있는 핀커톤과 나비부인을 연결해 주는 역할을 한다. 이 같이 남·여 주인공을 도와 매개체 역할을 하는 인물이 <미스사이공>에는 존이다. 존은 크리스가 김과 하룻밤을 보낼 수 있도록 도와 주고, 미군 병사와 함께 혼혈아를 돕는 재단에 전갈을 보내는 등 크리스와 김의 다리역할을 하고 있는 인물로 묘사되어 진다. 고로나 엔지니어와는 다르게 핀커톤과 크리스에게 좋은 영향을 미치고 올바른 충고와 도움을 주는 인물상이다.

<표-3> <나비부인>과 <미스사이공> 등장인물 비교

오페라 나비부인 (Madama Butterfly)	뮤지컬 미스사이공 (Miss Saigon)
나비부인(Cio-Cio san)	킴(kim)
핀커톤(Pinkerton)	크리스(Chris)
샤프레스 영사(Sharpless)	존(John)
케이트(Kate)	엘렌(Ellen)
도로레(Dolore)	탐(Tam)

2) 주요 뮤지컬 노래²¹⁾의 가사 내용과 연관있는 오페라 아리아²²⁾

① 뮤지컬 곡 '해와 달' (Sun and Moon)과 오페라 아리아 '황혼은 다가오라'(Viene la Sera)

뮤지컬에서 소개되는 사랑의 이중창과 같이 오페라 <나비부인>에서도 두 남·여 주인공이 사랑의 이중창 '황혼은 다가오라'(Viene la Sera)를 부른다. 대대손손 이어져 내려오는 전통문화와 종교를 버리고 서양남자와 결혼하는 것에 화가 난 삼촌은 친지들에게 더 이상 그녀를 가족으로 취급하지 말라고 명령한다. 나비부인이 비통한 울음을 터뜨리자 핀커튼은 참석한 모든 사람들을 집에서 내쫓는다. 이 때 핀커튼이 슬픔에 잠긴 나비부인을 위로하면서 길고도 아름다운 사랑의 이중창을 부른다. 핀커튼은 이 노래에서 초초상을 '나비'에 빗대어서 사랑의 감정을 표현한다. 핀커튼이 "나비라는 이름이 꼭 어울리는 너" 라고 하자, 나비부인은 서양에서는 나비를 잡아서 핀에 꽂아 상위에 꽂아 두는 것이 사실이라고 묻는다. 나비부인의 질문에 핀커튼은 "날아가지 말라고 그러는 거지 이제 떨고 있는 너를 잡았으니 너는 내 것"이라고 노래한다. 이에 나비부인은 "예, 평생 동안 나는 당신의 것 이에요" 라고 답한다. 핀에 찢려 떨고 있는 나비를 핀커튼은 나의 것이라고 부르고, 초초상은 그렇게 나비처럼 평생토록 살겠다고 대답하는 부분에서는 19세기 후반과 20세기 초반의 시대상을 반영하는 듯 남녀의 관계가 동등하지 못하고 종속적이고 보수적인 연애관이 보여 지고 있다. <미스 사이공>의 해와 달처럼 평등하지 못하고 소유할 수 있는 존재로 비유하는 부분에서 다른 남

21) Alain Boublil & Claude-Michel Schonberg. "Miss saigon" Music Book (Hal Leonard Publishing corporation, 1988)

22) 성강환. "오페라 아리아 명곡집" 소프라노 ②권 (아름출판사, 2003)

너관이 엿보인다.

② 뮤지컬 곡 '너에게 내 인생을 바친다'(I' d give my life for you)와 오페라 아리아 '귀여운 아가'(Tu, tu, piccolo Iddio)'

뮤지컬에서 자신의 아들을 어떤 위험으로부터 지켜 주겠다는 의지가 담긴 노래의 가사와 같이 자신의 모든 것을 바쳐 아이의 행복을 지킬 겠다고 약속하는 내용이 담긴 아리아가 오페라 <나비부인>에서도 불러진다. 초초상은 남편인 핀커튼이 미국에서 새 아내 케이트를 데려온 사실을 알게 된 후, 자결하기 전에 아들을 안고 아리아 '귀여운 아가'(Tu, tu, piccolo Iddio)'를 부른다. '너를 위하여, 너의 맑은 눈동자를 위하여 이 어머니는 죽는다'는 가사가 나오는데 아들을 위한 희생과 사랑의 감정이 나타난 음악으로 서로 비슷한 의미를 가진다.

다만 <미스사이공>에서의 킴은 목숨을 다해서 아들을 지켜낼 것이라는 각오를 1막의 마지막에서 담아내고 있는데 반해 <나비부인>에서는 극의 마지막에서 부른다는 점에서 약간의 차이를 보인다.

Ⅲ. 결론

오페라 <나비부인>과 <나비부인>을 원작으로 한 뮤지컬 <미스사이공>은 아주 비슷한 플롯 (Plot)을 가지고 있다. <미스사이공>의 작품의 기본 골격을 <나비부인>에 바탕을 두어 만들었고 전쟁을 배경으로 하고 있는 점, 동양의 나라에서 벌어지는 사랑이야기 라는 점 등의 많은 공통점을 가진다. 하지만 오페라와 뮤지컬이라는 장르의 변화와, 작품이 초연 된 시기가 약 100년 정도 차이를 보인다. 원작인 <나비부인>에서는 동양에 대한 이국 주의적 취향과 몰이해, 서구 중심적 사고가 많이 나타났지만 <미스사이공>에서는 이러한 정서가 많이 변화된 모습이 보여 진다. 또한 미국이라는 나라를 절대적으로 우위의 위치에 놓았던 원작에 비해, 뮤지컬 작품에서는 미국을 은근히 조롱하는 느낌의 장면들과 대사를 집어넣어서 베트남 전쟁에 대한 문제의식 및 비판의식 마저 나타나고 있다.

두 작품 모두에서 '외국 동경주의'나 '자문화 중심주의'적인 성격이 묘사되어 진다. 오페라 <나비부인>의 1막 시작부분에서 "미국인은 전 세계를 돌며 사업을 하지. 위험 따위는 생각지 않고 마음 가는 곳에 닳을 내리네. 실패에도 굴하지 않고 행운을 움켜쥐네."라는 핀커튼의 노래 가사를 통해서 미국인으로서 살아가는 것에 대한 강한 자부심을 가지고 있는 남 주인공을 소개한다. 이에 반해 나비부인은 이런 '자문화 중심'적인 생각을 가지고 있는 핀커튼과 전혀 마찰이 일어나지 않는 지나친 '외국 동경주의'적인 성격으로 묘사되어 진다. 자신의 종교와 문화와 가족들까지 절연하고도 사랑하는 남자가 믿는 종교와 문화를 빠르게 흡수하고 따르는 나비부인은 강대국에게 비취진 힘없고 자존감 없는 작은 동양나라의 순종적이고 희생적인 모습을 대변하는 듯 하다.

<미스사이공>에서의 김은 자국의 역사와 문화에 대하여 수치스러워 하거나 맹목적으로 미국문화를 따르려 하지 않는 자의식이 강한 여성으로 묘사된다. 주인공의 이러한 인물 묘사에도 불구하고 <미스사이공>의 전반에 깔려있는 분위기는 전쟁에 시달린 베트남인들의 '아메리칸 드림'이다. 전쟁이 끝나고 혼란기의 제 3세계 후진국 국민들에게 미국은 자유와 풍요의 상징이요, 지상낙원인 동경의 대상이 됐다.²³⁾ 바걸들이 미군과 결혼을 해야만 갈 수 있을 것이라고 생각하는 새로운 세상 미국에 대한 동경과 갈망은 이야기의 전체에 중요한 요소로 반영된다. 반면에 미국인인 크리스는 "그 곳에서의 미국은 내가 생각했던 그런 위대한 존재도 아니었어."라는 대사를 통해서 자신의 나라에 대한 '아메리칸 드림'이 모두 허상에 불과함을 간접적으로 드러낸다.

이렇게 두 작품의 내용, 음악, 역사, 심리, 문화적인 차이를 비교·분석하여 살펴본 것은 오페라와 뮤지컬이라는 장르를 넘어서는 상당히 흥미 있는 연구였다. 비교 분야에 따라 결과가 상반된 경우도 있고 유사한 경우도 있었지만, 오페라 <나비부인>과 뮤지컬 <미스사이공>은 21세기를 살아가는 우리에게 지금도 계속되는 전쟁의 상처와 아픔에 대해서 다시 한번 되돌아 볼 수 있는 기회를 마련해 주고, 나라간의 역사적인 문화적인 차이를 이해하고 비교해 보는데 큰 도움이 되었다.

23) 원종원. "뮤지컬 티켓 없으면 흠쳐라" (세상의 창, 2000)

<참고문헌>

- Alain Boublil & Claude-Michel Schonberg. "Miss saigon" Music Book
(Hal Leonard Publishing corporation, 1988)
- Margaret Vermette. *The musical world of Boublil and Schonberg; The
Creators of Les Miserables, Miss Saigon, Martin Guerre and The
Pirate Queen* (Applause Theatre and Cinema Books, 2006)
- William Ashbrook. "The Operas Of Puccini" (Oxford University Press,
1985)
- David Wright. "The Making of- Miss Saigon" (LittleBig Media, 2004)
DVD
- Herbert Von Karajan. "Puccini- Madama Butterfly" (Universal, 2008)
DVD
- 김학민. "후기낭만주의 오페라" (경희대학교 출판국, 2005)
- 김학민. "뮤지컬의 이해" (경희대학교 출판국, 2005)
- 김용환. "19세기 음악" (음악세계, 2005)
- 원종원. "뮤지컬 티켓 없으면 흠쳐라" (세상의 창, 2000)
- 박준용. "뮤지컬-열정과 매혹의 역사" (Mago Books, 2005)
- 김학민. "오페라 읽어주는 남자" (명진출판사, 2008)
- 성강환. "오페라 아리아 명곡집" 소프라노 ②권 (아름출판사, 2003)
- web site
- www. Google. com Wikipedia 전자백과사전
- Open Music Room Of Kyung-Soo Suh 서경수의 열린음악실
- http://en.wikipedia.org/wiki/Madama_Butterfly
- <http://www.miss-saigon.co.kr/index.asp>

ABSTRACT

A Comparison study of Opera <Madama butterfly> and Musical
<Miss Saigon>

Shin, You-Kyung
The Department of Music
Graduate School of
Sungshin Women's University

Giacomo Puccini's(1858~1924) opera, Madama Butterfly[1904] is known to us as one of his greatest work along with LA Boheme(1896) and Tosca(1900). Puccini composes Madama butterfly after watching the play version of Pierre Loti's(1850-1923) *Madame Chrysantheme*(1887) in London. Even though he was originally from Italy, he have used background settings from various countries. For instance, the setting of La Fanciulla del West (1910)'s is California America, La Rondine's, (1917) setting is Paris in France, and Turandot(1926) was based on setting of China. By this, we can see his cosmopolitanism in the works as he tries to

expand the horizon throughout the world, rather than limiting himself to the background and story materials from his own country and other European countries.

In the opera *Madama butterfly*, he employed mystique of Asia and beauty in his graceful and yet popular melody which was fascinated by many artists at that time. *Madama butterfly*, takes place in early 1900 of the flowering stage in modern civilization of Japan, where Japanese women Cho-Cho san, who has fallen in love with an American soldier. The American naval's first lieutenant officer Pinkerton marries Cho-Cho san and does not return back from his country. Cho-Cho san bears his child and she waits for his return faithfully. As he returns after 3years with woman named Kate, who have been married to him. They try to take the child back to USA, and by the shock of this, she suicides and that's the sorrowful story of *Madama butterfly*.

The modern musical was created by using the background of the *Madama butterfly* by Claude-Michel Schönberg(1944-) as production named *Miss Saigon*(1989). *Miss Saigon* is known to us as one of the four greatest musicals in the world along with *Cats*(1981), *The phantom of the Opera*(1986), and *Les Miserables*(1987) This production also has the Asian background which stimulated the Asian curiosity by western civilization. This sad and tragic story of American soldier Chris and Vietnam woman Kim in the Vietnam war was brought through inspiration after reading London newspaper's article about Vietnam war in October, 1985 by Alain

Boublil(1941-) and Shönberg(1944-). The newspaper's picture of mother and daughter's parting at the airport has made them start writing the musical Miss Saigon.

These two productions, Miss Saigon and Madama Butterfly shares so much in common and only the difference in between would be the background and time of era. Even as the backgrounds of these two stories are different, the deep impression we get from both stories has no change in them. Even as these production is written in two different genre of opera and musical, there is no doubt that it carries 'tragic love', which leaves us to deeply analyze their difference in history, music, and psychology for the sake of production. Furthermore, as Miss Saigon ends its last performance in Jan, 2001 as the production can't sympathize with the present time, by shedding new light to the production will give great implication for the people living in era of 2000.