Don Rodrigo, Op. 31

- □□

정보

Alberto Ginastera: Don

Rodrigo, Op. 31
작곡가: Alberto Ginastera (1916–1983)
작품명: Don Rodrigo, Op. 31
장르: 성악 ·합창과 관현악을 위한 스페인어 오페라
작곡 시기: 1963–1964년
대본: Alejandro Casona
초연: 1964년 7월 24일, 부에노스아이레스 Teatro Colón, Bruno Bartoletti 지휘, Jorge Petraglia 연출, Carlo Cossutta 제목역
구성: 3막 9장
소요 시간: 약 104분
Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Don_Rodrigo

알베르토 히나스테라의 Don Rodrigo는 8세기 스페인 톨레도를 무대로 한 스페인어 오페라다. 서고트 왕 로드리고가 돈 훌리안의 딸 플로린다를 보호하겠다고 약속한 뒤 그 약속을 깨뜨리고, 개인의 폭력이 반란과 왕국의 붕괴로 번지는 과정을 세 막 아홉 장에 담았다. 1964년 부에노스아이레스에서 초연된 이 작품은 약 104분 동안 테너 주인공, 소프라노 플로린다, 바리톤 돈 훌리안과 대규모 합창 ·관현악을 한꺼번에 움직인다. 무대 밖 금관, 여섯 명의 타악기, 만돌린과 첼레스타가 섞인 음향은 중세 전설을 낭만적인 영웅담으로
꾸미기보다 권력의 폭력성과 몰락을 거대한 공적 소리로 확대한다.

개요
히나스테라는 부에노스아이레스 시의 위촉을 받아 1963년부터 1964년까지 이 오페라를 썼다. 대본은 스페인 작가 Alejandro Casona가 중세 전설을 바탕으로 만들었으며 , 원어는 스페인어다 . 제목의 로드리고는 서고트 왕국의 마지막 왕으로 전해지는 인물이고, 플로린다와 그녀의 아버지 돈 훌리안은 왕의 욕망이 정치적
파국으로 바뀌는 과정에 놓인다.

이야기는 왕의 즉위와 함께 시작하지만 승리의 연대기가 아니다. 왕관이 대관식에서 떨어지고, 로드리고가 헤라클레스의 금고를 열어 왕조의 몰락을 예고하는 물건을 마주하면서 통치의 권위가 처음부터 흔들린다. 플로린다에게 가한 폭력 뒤에는 아버지의 반란, 과달레테 전투의 패배, 왕의 유랑과 죽음이 이어진다. 마지막에 플로린다가 돌아와 로드리고의 고백을 듣고, 사람이 울리지 않은 종들이 울리는 기적을 목격한다.

전설과 대본
Casona의 대본은 중세 스페인의 전설을 그대로 역사책처럼 재현하지 않는다. 왕관과 금고, 아랍의 깃발, 예언의 말은 과거의 왕국을 둘러싼 신화적 장치이고, 그 안에서 가장 직접적인 사건은 한 사람이 다른 사람의 약속과 몸을 침해하는 일이다. 로드리고는 돈 훌리안에게 플로린다를 딸처럼 지키겠다고 말하지만, 곧 자신의 욕망을 통제하지 못한다.

플로린다는 수동적인 장식이 아니다. 그녀는 폭력을 겪은 뒤 아버지에게 편지를 보내고 반란의 계기를 만든다. 돈 훌리안의 정치적 선택은 개인적인 복수와 왕국을 지키려는 행동 사이에서 흔들린다. 오페라는 어느 한 인물에게 역사의 책임을 단순하게 몰아주기보다 , 왕의 사적인 범죄가 군대와 왕조 전체를 움직이는 과정을 좇는다.

작곡과 초연
세계초연은 1964년 7월 24일 부에노스아이레스의 Teatro Colón에서 열렸다. Bruno Bartoletti가 지휘하고 Jorge Petraglia가 연출했으며 , Carlo Cossutta가 로드리고를 노래했다. IRCAM은 무대미술을 Leal Rey의 작업으로 기록한다. 대본과 제작진이 아르헨티나에서 출발했지만 , 소재는 스페인의 중세 전설이고 음악은 20 세기 중반의 대규모 오페라 음향을 사용한다.

초연 뒤 이 작품은 플라시도 도밍고의 초기 국제 경력과도 연결되었다 . 도밍고는 뉴욕 시티 오페라에서
제목역을 맡아 이 오페라를 널리 알리는 데 기여했다. 미국 공연의 세부 날짜는 기관 기록이 서로 다르게 적고 있어, 여기서는 특정 날짜보다 작품과 가수의 관계에 초점을 둔다.

배역과 편성
주요 배역은 다음과 같다.

Don Rodrigo: 테너, 스페인의 왕
Florinda: 소프라노, 돈 훌리안의 딸
Don Julian: 바리톤, 세우타 총독이자 플로린다의 아버지
Teudiselo: 베이스, 로드리고의 스승
Fortuna: 메조소프라노 , 플로린다의 시녀

주교, 은둔자, 전령, 대장장이, 시종과 아이들이 작은 배역으로 더해지고 혼성 합창이 왕국과 군중의 목소리를 맡는다. AGMA는 최소 합창을 32명으로 제시하며, 작품 전반에 말하는 합창이 등장한다고 설명한다.

관현악은 세 대의 플루트 ·오보에 ·클라리넷 ·바순, 호른 여섯, 트럼펫 네, 트롬본 네, 튜바, 팀파니와 여섯 명의 타악기 주자로 구성된다. 타악기에는 크로탈, 트라이앵글 , 심벌, 베이스드럼 , 탐탐, 래칫, 채찍, 탬버린, 작은 모루, 실로폰, 글로켄슈필과 25개의 벨이 포함된다. 하프, 첼레스타, 만돌린, 현악도 함께 쓰인다. 무대 위에

3□ 9□□ □□

1□ : □□□ □□

2□ : □□□ □□□ □□

3□ : □□□ □□

히나스테라의 후기 음향
Don Rodrigo는 Estancia 같은 초기 작품의 민속적이고 목가적인 색과 거리가 있다. MusicWeb의 Hubert
Culot은 이 오페라가 히나스테라 성숙기의 작품으로, 훨씬 넓어진 음향 팔레트와 급진적인 음악 언어를 쓴다고
평한다. 만돌린이나 민속적인 억양이 등장하더라도 , 작품 전체를 아르헨티나 민족주의 양식으로 환원할 수
없는 이유다.

대규모 관현악은 인물의 감정을 배경에서 꾸미는 역할에 머물지 않는다. 무대 밖 금관은 왕의 명령과 전쟁의
압력을 객석 바깥에서 밀어 넣고, 타악기는 왕관의 의식과 전투의 잔혹함을 같은 재료로 울린다. 첼레스타와
하프의 투명한 음색, 만돌린의 가느다란 현, 현악의 긴 선율이 그 거대한 금속성 음향 사이에 다른 시간감을
만든다.

이 작품에서 합창도 장식이 아니다. 말하는 합창과 노래하는 합창이 왕국의 소문과 공포를 전하고, 독창자들이
사적인 결정을 내릴 때 그 결과가 이미 집단의 언어로 번지고 있음을 보여 준다. 개인의 침묵이 공적 소음으로
변하는 과정이 오페라의 음악적 규모와 연결된다.

발췌 녹음과 수용
전곡의 길이는 약 104분이다. MusicWeb이 소개한 Warner Classics의 2016년 히나스테라 성악 음반은
전곡이 아니라 두 장면을 담는다. Virginia Tola와 Plácido Domingo가 부른 2막 5장의 “The Outrage”는
플로린다에 대한 폭력을 다루고, 3막 9장의 “The Miracle”은 죽음을 앞둔 로드리고의 후회와 용서의 기도를
거쳐 종소리의 절정으로 향한다.

이 두 장면을 나란히 들으면 오페라의 중심축이 분명해진다 . 첫 장면에서 폭력은 날카롭고 표현주의적인
음향으로 밀려오고, 마지막 장면에서는 로드리고의 목소리가 상대적으로 단순한 기도에 가까워지며
오케스트라가 천천히 기적을 쌓는다. Culot은 마지막 장면의 비교적 절제된 단순함이 앞선 장면 뒤에 깊은
감동을 만든다고 평한다.

도밍고가 제목역을 맡은 발췌는 이 작품이 한때의 공연 기록에 머물지 않고 성악가의 경력과 함께 다시
소개되는 방식을 보여 준다. 다만 두 장면의 음반은 오페라 전체의 구조와 합창, 1막의 예언을 들려주지 않는다
. 작품을 제대로 따라가려면 발췌의 극적인 순간과 세 막 전체의 붕괴 과정을 함께 생각해야 한다.

역사극을 넘어선 비극
Don Rodrigo는 중세 왕의 몰락을 재현하는 데서 멈추지 않는다. 왕권은 의식과 금관으로 자신을 신성하게
보이지만, 그 내부에는 타인의 몸과 선택을 침해하는 권력이 있다. 왕이 사적인 욕망을 공적인 명령으로 감쌀
때, 피해자의 고통은 곧 사회 전체의 반란과 전쟁으로 번진다.

마지막 종소리는 로드리고를 영웅으로 복권하지 않는다. 그는 죄를 인정한 뒤 죽고, 플로린다는 그가 파괴한
세계를 홀로 살아갈 사람으로 남는다. 사람이 울리지 않은 벨의 기적은 구원을 약속하기보다 , 한 왕의 죄가

남긴 상처를 모든 사람이 듣게 하는 초월적인 증언처럼 울린다.

주요 자료

Boosey & Hawkes, Don Rodrigo: 3막 9장, 대본 ·편성 ·104분 ·세계초연 ·주요 배역.
IRCAM Répertoire, Don Rodrigo: 1963–64년 작곡, 부에노스아이레스 시 위촉, 헌정자, 편성 ·초연 제작진.
American Guild of Musical Artists, Don Rodrigo: 스페인어 대본, 8세기 톨레도 배경, 배역 ·합창 정보.
New York City Opera, A Timeline of Bold Firsts: 플라시도 도밍고의 Don Rodrigo 제목역 미국 데뷔 기록.
MusicWeb International, Ginastera Vocal Album: 2막과 3막 발췌 녹음, 도밍고 ·Tola의 연주와 작품 음향에 관한 평.
Pola Suares Urtubey, ‘Alberto Ginastera’s Don Rodrigo’: Tempo에 실린 작품 연구의 서지 정보

.