The Dream of Gerontius, Op. 38

- □□

정보

개요
곡명: The Dream of Gerontius, Op. 38
작곡가: Edward Elgar (1857–1934)
텍스트: John Henry Newman (1801–1890)의 시
장르: 두 부분의 성악 ·관현악 오라토리오이자 영적 드라마
작곡 시기: 1899–1900년
초연: 1900년 10월 3일 Birmingham Town Hall, Birmingham Triennial Music Festival, Hans Richter 지휘
성격: 죽음을 앞둔 한 사람의 기도에서 출발해 영혼의 심판과 연옥으로 이어지는 대규모 종교적 서사

IMSLP: The Dream of Gerontius, Op. 38

Wikipedia: The Dream of Gerontius

Edward Elgar의 The Dream of Gerontius, Op. 38은 John Henry Newman의 시에서 절반보다 조금 적은 분량을 골라 1899–1900년에 작곡한 두 부분의 영어 성악 ·관현악 오라토리오다 . Part I은 임종을 앞둔 Gerontius의 기도와 사제의 작별, Part II는 죽은 뒤 Soul이 Angel과 함께 심판을 지나 연옥으로 가는
여정으로 구성된다. 테너 Gerontius/Soul, 메조소프라노 Angel, 베이스 Priest/Angel of the Agony와 합창 · 반합창 ·관현악 ·오르간이 개인의 죽음에서 심판과 정화로 시야를 넓힌다.

텍스트와 작곡 배경

Newman의 시 The Dream of Gerontius는 1864년에 출판되었다 . 원시는 죽어 가는 사람의 의식, 사후의 여정, 연옥에서의 정화를 길게 묘사하지만 , Elgar는 음악적 호흡에 맞춰 전체의 절반보다 조금 적은 부분을 선택했다. 따라서 작품은 시의 모든 신학적 논의를 재현하기보다 , Gerontius의 마지막 기도와 Soul의 이동, Angel과의 대화, 심판과 정화라는 중심선을 한 호흡의 음악극으로 압축한다.

Elgar는 1885년 무렵부터 Newman의 시를 알고 있었고, 1900년 1월 Birmingham Oratory를 찾아가
축약과 작곡의 방향을 논의했다. 이 작품이 Birmingham Triennial Music Festival을 위한 의뢰와 연결된 까닭에 Birmingham의 가톨릭 공동체와 Oratory의 맥락도 작곡 배경에 놓인다. Birchwood Lodge 근처에서 작업을 이어 간 Elgar는 완성한 악보에 1900년 8월 3일을 적고 초연을 준비했다.

무대 장치나 연기 없이도 인물과 장소의 변화가 선명하게 들린다. Gerontius/Soul의 테너 선율은 고정된 아리아와 레치타티보 중 하나에 머물지 않고 말의 억양과 노래의 긴 호흡을 오간다. 이 유연한 성악선이 개인의 불안, 기도, 경이, 두려움을 관현악의 반복 동기와 연결한다.

출판 정보와 판본

초판은 1900년 London의 Novello에서 출판되었다 . 초연 당시 악보 인쇄와 파트에 오류가 있었고, 짧은
리허설 기간 속에서 작품의 복잡한 성부와 오케스트라를 정리해야 했다. 초판의 역사적 맥락, 작곡가의 원고와 출판 자료, 삭제되거나 남은 Newman 텍스트는 이 압축 과정을 함께 보여 준다.

Elgar Complete Edition의 Volume 6은 1982년 Novello 초판으로 나왔고, Iain Farrington이 확장 ·개정한 판이 2023년 4월 출판되었다 . Elgar Society의 설명에 따르면 이 권에는 총보뿐 아니라 관련 편지와 원자료, Jerrold Northrop Moore와 Christopher Kent의 초판 편집 자료, August Jaeger의 분석, Newman 시의 채택 ·삭제 대목이 함께 수록된다. 판본의 차이는 작품의 구조를 바꾸는 새 작곡이 아니라, 작곡 과정과 초판 전승을 더 정확하게 드러내는 편집상의 차이다.

소요 시간

IMSLP는 평균 연주 시간을 약 95분으로 제시한다. Part I은 대략 35–40분, Part II는 55–60분 정도로 들을 수 있지만, Gerontius의 아리오소와 합창의 호흡, 장면 사이의 연결, 지휘자의 빠르기에 따라 전체 시간은 달라진다.

편성

성악부는 다음과 같다.

테너: Gerontius와 Soul
메조소프라노 : Angel
베이스: Priest와 Angel of the Agony
혼성 합창과 반합창

관현악은 플루트 2(제 2플루트는 피콜로 겸임), 오보에 2, 잉글리시 호른, 클라리넷 2, 베이스 클라리넷, 바순 2, 콘트라바순 , 호른 4, 트럼펫 3, 트롬본 3, 튜바, 팀파니와 글로켄슈필 ·트라이앵글 ·스네어드럼 ·큰북 ·심벌즈 · 탐탐을 포함한 타악기, 하프, 오르간, 현악기로 구성된다. 합창은 Part I에서 기도하는 공동체와 반합창으로 , Part II에서 악마들 ·Angelicals·천상의 합창으로 성격을 바꾼다.

두 부분의 진행

Part I

관현악 Prelude는 곡 전체의 긴장을 예고하는 동기들로 시작하며, Elgar가 August Jaeger의 이름을 붙여 부른 “Judgement theme”가 죽음과 심판의 그림자를 드리운다. Gerontius의 첫 노래는 규칙적인 아리아의 폐쇄감보다 말에 가까운 아리오소로 펼쳐져, 의식이 흐려지는 순간과 붙들고 싶은 기도의 순간을 한 선율 안에 담는다.

친구들과 신자들의 반합창은 무반주로 “Kyrie eleison”을 노래하고, 이어지는 “Be merciful, be gracious”의 차분한 푸가는 공동체의 기도를 여러 성부로 겹친다. Gerontius가 부르는 “Sanctus fortis”는 공포 속에서도 신앙을 붙드는 중심 장면이며, Priest의 “Proficiscere, anima Christiana”는 죽어 가는 이에게 건네는 마지막 전송의 말이다. Part I은 D major의 안정으로 닫히지만, 그 안정은 지상에서의 생명이 끝났다는 사실을 뒤집지 않는다.

Part II

Part II는 F major의 3박 관현악으로 문을 열고, Soul과 Angel의 대화가 새로운 공간을 만든다. Angel은 죽은 이의 이동을 안내하고, Soul은 방금 떠난 육체와 아직 낯선 세계 사이에서 질문한다. 악마들의 조롱은 비틀린 푸가와 날카로운 관현악으로 나타나며, 방금 전의 개인적 기도와 다른 집단적 압박을 형성한다.

Angelicals와 합창이 부르는 “Praise to the Holiest”는 어둠을 가르는 큰 찬양의 장면이다. 이어지는 심판의 장면에서 Soul은 신의 현존을 잠깐 마주하는 압도적인 관현악의 절정을 지나 “Take me away”라고 간청한다. 마지막에는 연옥의 영혼들이 시편적인 기도를 부르고, Angel의 “Softly and gently”가 작별을 준비한다. 선율과 음량은 점차 가라앉아 D major의 희미하고 평온한 결말에 이른다.

성악과 합창의 드라마

Elgar가 택한 인물 배치는 세 독창자가 서로 다른 세계를 대표하도록 한다. 테너는 한 인물의 이름이
지상에서는 Gerontius, 사후에는 Soul로 바뀌는 과정을 몸소 이어 간다. 메조소프라노 Angel은 재판관처럼
판결하지 않고, Soul이 낯선 장면을 통과하도록 설명하고 보호하는 목소리다. 베이스는 Part I의 Priest와 Part II의 Angel of the Agony를 겸해 지상 공동체의 전송과 심판의 고통을 연결한다.

합창의 역할도 장면에 따라 변한다. 무반주 “Kyrie eleison”과 푸가에서는 기도하는 사람들의 호흡이 개인의 불안을 감싸고, 악마들의 푸가에서는 다성적 질서가 조롱과 압박으로 뒤틀린다. “Praise to the Holiest”의 찬양과 연옥 영혼들의 낮은 기도는 Part II 안에서도 서로 다른 시간과 거리감을 만든다. Elgar는 초연
리허설에서 합창이 교회 예배처럼만 부르지 말고 목소리에 눈물의 기색을 담기를 요구했다고 전해진다. 그 지시는 종교적 문구를 추상적인 장엄함으로 고정하기보다 , 죽음 앞에 선 사람들의 실제 감정을 들려주려는
해석과 맞닿아 있다.

Elgar는 Gerontius를 사제나 성인으로 설정하지 않고 우리와 같은 평범한 죄인으로 보았다. 이 관점 때문에
테너의 선율은 처음부터 확신에 찬 영웅의 독백이 아니라, 흔들리고 되묻고 다시 기도하는 한 사람의 말이 된다 . 관현악은 그 말을 배경으로만 받치지 않고, 심판의 동기와 기억의 파편, 찬양과 공포의 공간을 계속 바꾸어 놓는다.

초연과 수용

1900년 Birmingham 초연은 작품의 규모에 비해 리허설이 부족했다. 준비 과정에서 합창 지휘자가 바뀌었고, 인쇄된 악보에는 오류가 있었으며, 짧은 시간 안에 대규모 합창과 오케스트라를 맞춰야 했다. 첫 공연의 조건은 음악 자체를 충분히 드러내기 어려웠지만 , 일부 비평가들은 그 안에서도 작품의 위대함을 알아보았다 .

이후 독일 연주가 전환점이 되었다. Julius Buths가 Düsseldorf에서 1901년 12월과 1902년 5월에 작품을 지휘했고, Richard Strauss도 그 음악적 성취를 높이 평가했다. 초기의 불완전한 초연과 빠른 국제적 확산

사이의 간격은 The Dream of Gerontius가 연주 조건에 민감하면서도 , 일단 구조와 성부가 살아나면 강한 설득력을 발휘하는 작품임을 보여 준다.

영국에서는 Newman의 가톨릭 신학을 담은 텍스트가 성공회의 성당과 음악제에서 연주될 때 조정의 대상이 되기도 했다. 그럼에도 작품은 20세기 초부터 영어권 합창 레퍼토리의 중요한 자리를 차지했고, 1916년 London Symphony Orchestra가 전쟁 중 자선기금 마련을 위해 “Festival Gerontius”를 열었을 때처럼 대규모 연주회와 공공 모금의 중심에도 놓였다.

판본과 연주 자료

Elgar Society의 분석은 Gerontius의 성악선을 레치타티보와 아리아 어느 한쪽으로 환원하지 않고, 말의 억양과 지속적인 선율이 결합한 아리오소로 설명한다. 이 관점은 Part I의 불안한 호흡과 Part II의 질문과
응답을 같은 인물의 연속된 의식으로 듣게 한다. 같은 자료가 지적하듯, Prelude와 심판의 동기는 곡 전체에 회귀하며, 작은 음형이 개인의 기억과 초월적 장면을 잇는다.

1900년 Novello 초판과 1982년 및 2023년 Elgar Complete Edition은 서로 다른 편집 범위와 자료 전승을 보여 준다. Elgar Society의 Volume 6 소개는 원자료, 편지, Jaeger의 분석, Newman 시의 원문과 채택 ·삭제 대목을 함께 제공하므로 작품의 텍스트와 초판 전승을 나란히 살필 수 있다. 음원 트랙 목록은 두 부분과 주요 장면의 순서를 제시하며, 작품의 종교적 의미를 특정한 해석 하나로 고정하지 않는다.

주요 자료

Elgar Society, The Dream of Gerontius 분석

Elgar Society, Elgar와 Gerontius의 초연 ·수용 연혁

Elgar Society, Elgar Complete Edition Volume 6

City of Birmingham Symphony Orchestra, The Dream of Gerontius 프로그램 노트

Melbourne Symphony Orchestra, The Dream of Gerontius 프로그램 PDF

LSO Live, The Dream of Gerontius 트랙 목록

London Symphony Orchestra, 1916 Festival Gerontius