St Paul, Op. 36

- □□

정보

개요
곡명: Paulus, Op. 36, MWV A 14 (영어 제목 St. Paul)
작곡가: Felix Mendelssohn (1809–1847)
장르: 오라토리오
대본 구성: Julius Schubring과 Felix Mendelssohn, 사도행전 중심의 성서 인용과 루터교 코랄
작곡: 1834–1836년 (본격 작곡 1834년 3월 –1835년, 자필 총보 1836년 초 완성)
초연: 1836년 5월 22일, Düsseldorf Lower Rhenish Music Festival, Mendelssohn 지휘
작품 범위: 두 부분, 45개 번호, 독창 ·혼성합창 ·관현악 ·오르간 전곡

IMSLP: Paulus, Op. 36

Wikipedia: St. Paul (oratorio)

Felix Mendelssohn의 Paulus는 사도행전의 사건을 중심으로 Saul의 박해와 회심, Paul과 Barnabas의 선교를 그린 오라토리오다 . 이 글은 독일어 원제 Paulus와 영어 제목 St. Paul이 가리키는 Op. 36 전곡을 다룬다. 두 부분은 1–22번과 23–45번으로 나뉘며, 레치타티보 ·아리아 ·합창 ·코랄이 성서 서사와 공동체의
응답을 번갈아 이끈다.

출판 정보와 자료

1836년 초연을 앞두고 Bonn의 N. Simrock이 독일어 합창 악보를 냈고, London의 J. A. Novello가 영어권 판본을 유통했다. IMSLP는 이 초판 계열과 Julius Rietz 편집판, Mendelssohn 전집의 서지 정보를 함께 제시한다. 작품은 독일어 Paulus와 영어 St. Paul이라는 두 제목으로 빠르게 퍼졌으며, Mendelssohn의 친구 Karl Klingemann이 번역한 영어판은 1836년 10월 3일 Liverpool 공연에서 사용되었다 .

Leipziger Ausgabe의 주제별 목록은 이 오라토리오를 MWV A 14, Op. 36으로 분류한다. Carus-Verlag는 독일어 ·영어 연주 자료와 Urtext 기반의 악보 ·학습 자료를 제공한다. 제목과 언어가 달라도 두 전통은 같은 작품 번호와 음악을 가리킨다.

소요 시간

IMSLP는 평균 시간을 130분으로, Carus-Verlag는 145분으로 표시한다. Richard Hickox의 Chandos 녹음은 약 115분, Frieder Bernius의 Carus 녹음은 약 124분으로 기록되어, 템포와 판본에 따라 실제 시간이 달라진다. 두 부분 사이에 휴식을 두는 공연에서는 전체 체류 시간이 더 길어진다. 이 글에서는 작품의 규모를 약 130–145분으로 제시한다.

편성

IMSLP와 Carus의 원전 편성은 소프라노 ·알토 ·테너 ·두 명의 베이스 독창, SATB 혼성합창, 플루트 2, 오보에 2, 클라리넷 2, 바순 2, 콘트라바순 , 호른 4, 트럼펫 2, 트롬본 3(알토 ·테너 ·베이스), 팀파니, 현악, 오르간으로
이루어진다 . 역사적 파트에는 세르팡이 들어가며, 판본과 공연에 따라 오피클레이드 또는 튜바 계열 악기가 그 역할을 맡는다. 번호 14의 그리스도 음성에는 네 성부 여성합창이 쓰이고, 전체 공연에서는 어린이 합창을
배치하는 전통도 있다.

독창자는 서사와 기도의 여러 기능을 나누어 맡는다. Soprano는 서사와 기도의 발화를, 두 Bass는 Saul·Paul 과 주변 인물의 저음 역할을 맡고, Alto와 Tenor는 사건의 증언과 선교 장면을 보탠다. 합창은 초기 교회의 공동체, Stephen을 돌로 치는 군중, 이방 도시의 주민, 신앙을 고백하는 회중으로 역할을 바꾼다. 오르간은
코랄과 큰 합창의 공적 음향을 지지하며 관현악과 결합한다.

두 부분과 45개 번호

Oxford University Press의 작품 분석은 Schubring의 대본을 두 부분 45개 번호로 나눈다. Part I의 1–11 번은 Stephen의 순교, 12–22번은 Saul의 회심과 세례를 다룬다. Part II의 23–45번은 Paul과 Barnabas의 선교 여행, 박해와 작별, Paul의 순교를 이어 간다.

Part I: Stephen의 순교와 Saul의 회심

서곡은 루터교 코랄 Wachet auf! ruft uns die Stimme 의 선율을 관현악으로 제시한다. 이어지는 1–11 번에서 초기 기독교 공동체가 소개되고, Stephen의 설교와 순교가 군중 합창과 독창 ·레치타티보의 교대로 펼쳐진다. 소프라노 아리아 Jerusalem! Die du tötest die Propheten (7번)은 Weg, weg mit dem 과 Steiniget ihn! 사이에 놓여 사건의 격렬함을 잠시 성찰의 시간으로 바꾼다.

12–22번은 Saul이 박해자로 출발해 Damascus로 향하는 길에서 계시를 만나는 구간이다. 14번 Und als er auf dem Wege war; Saul! was verfolgst du mich? 에서 그리스도의 음성은 네 성부 여성합창으로 들린다. Saul의 실명과 Ananias의 도움 뒤에는 서곡에서 예고한 Wachet auf! 코랄이 16번에 다시 나타난다. Bass 아리아 Gott, sei mir gnädig (18번)와 Ich danke dir, Herr, mein Gott (20번), 그리고 제 1부를 닫는 이중 푸가 O welch eine Tiefe des Reichtums (22번)가 회심 이후의 신앙을 공동체의 소리로 확장한다.

Part II: Paul과 Barnabas의 선교

23번 Der Erdkreis ist nun des Herrn 은 무대의 시선을 예루살렘 밖으로 넓힌다. Paul과 Barnabas의 듀엣 So sind wir nun Botschafter an Christi Statt (25번)과 합창 Wie lieblich sind die Boten (26번)은
선교의 메시지를 개인의 증언과 회중의 응답으로 나눈다. 29번 Ist das nicht, der zu Jerusalem verstörte alle 와 코랄 O Jesu Christe, wahres Licht 는 Paul의 과거를 기억하는 시선과 현재의 신앙을 한 번호 안에 겹친다.

후반부에는 Lystra에서 Paul과 Barnabas가 신으로 오해받는 장면, 군중의 변덕스러운 찬양과 공격, Paul의 박해가 차례로 나온다. 31번 듀엣 Denn also hat uns der Herr geboten 은 이방인에게 향한 사명을 확인하고, 테너 카바티나 Sei getreu bis in den Tod (40번)는 계속되는 박해 속의 충성을 노래한다. Ephesus에서의

작별을 다룬 41–43번 뒤에 44번 레치타티보와 마지막 합창 Nicht aber ihm allein, sondern allen (45번) 이 이어지며, Paul의 죽음은 선교 공동체 전체의 증언으로 마무리된다 .

성서 텍스트와 코랄

Julius Schubring과 Mendelssohn은 사도행전을 서사의 뼈대로 삼고, 레위기 ·이사야 ·시편, 마태복음 ·로마서 · 야고보서 ·디모데후서의 구절과 여러 루터교 코랄을 결합했다. Oxford의 분석은 이러한 혼합 텍스트가 성서 본문을 한 줄로 낭독하는 방식과 구별되며, 오라토리오가 사건의 의미를 해석하는 문장을 포함하는 장르라는
점을 보여 준다고 설명한다.

코랄은 사건을 멈추고 회중의 판단을 들려준다. Allein Gott in der Höh sei Ehr (3번)과 Dir, Herr, Dir will ich mich ergeben (9번)은 초기 교회의 신앙을 정리하고, Wachet auf! (16번)은 Saul의 변화를 공동체가 확인하는 순간에 돌아온다. Part II의 O Jesu Christe, wahres Licht (29번)와 Wir glauben all an einen Gott 의 선율을 포함한 합창은 선교와 박해의 장면을 신학적 언어로 묶는다.

Stiftsmusik Stuttgart는 Mendelssohn이 1829년에 지휘한 Bach의 Matthäus-Passion 재연과 Händel 오라토리오에서 받은 인상이 Paulus의 출발점이었다고 설명한다. Mendelssohn은 이 작품을 예배용으로
계획하지 않고 공공 음악회의 오라토리오로 구상했으며 , 코랄을 통해 콘서트홀에 예배를 연상시키는 공간을 마련했다. 이러한 설계는 Bach의 수난곡 전통과 19세기 음악제의 대규모 합창 문화를 한 작품 안에 결합한다.

회심 장면의 음향과 합창의 역할

번호 14의 여성합창은 그리스도의 음성을 독창자 한 명의 인물로 만들지 않고, Saul을 둘러싼 공간 전체에서 들려오는 계시로 배치한다. Stiftsmusik Stuttgart의 해설에 따르면 Mendelssohn은 처음에 소프라노 독창을 생각했으나 Julius Schubring의 제안을 받아 네 성부 여성합창을 선택했다. 목관과 금관이 받치는 동음적
합창은 형체가 분명한 인물의 대사와 다른 종류의 음향을 만든다.

회심 뒤에 반복되는 Wachet auf! 은 서곡의 예고를 사건의 결과와 연결한다. 이어지는 Gott, sei mir gnädig 와 Ich danke dir, Herr, mein Gott 은 Saul 개인의 내적 변화와 공동체의 찬양을 번갈아 들려주고, 22번의 이중 푸가는 Part I을 여러 성부가 함께 완성하는 지점으로 만든다. Part II에서도 레치타티보와 아리아가
선교의 발걸음을 설명하고, 합창과 코랄이 그 사건을 회중의 언어로 해석한다.

작곡과 초연

Mendelssohn은 1829년 Berlin에서 Bach의 Matthäus-Passion 을 재연한 뒤, 1832년 무렵 Frankfurt Cäcilien-Verein의 의뢰와 Julius Schubring과의 서신을 통해 바울 오라토리오의 방향을 구체화했다 . Oxford University Press는 본격적인 작곡이 1834년 3월부터 1835년까지 이어졌고 자필 총보가 1836년 초 완성되었다고 기록한다. Carus와 MWV의 1834–1836 표기는 이 작곡과 수정 ·출판 준비를 포함하는 대표 연대다.

세계 초연은 1836년 5월 22일 Düsseldorf의 Lower Rhenish Music Festival에서 Mendelssohn이 지휘했다
. Oxford 자료는 당시 356명의 가수와 172명의 오케스트라 단원이 참여했다고 전한다. 이 수치는 해당

축제에서 동원한 합창과 오케스트라의 규모를 기록한 것이다. 초연의 반응은 폭넓은 찬사로 이어졌고, 1837년 Birmingham Festival은 Mendelssohn에게 작품을 직접 지휘해 달라고 요청했다. 영어판은 1836년 Liverpool 공연을 거쳐 영국 음악제의 레퍼토리로 자리 잡았다.

공연과 수용

Yale University Library는 초연이 Mendelssohn의 경력을 결정적으로 끌어올렸고 생전 Paulus가 그의 가장 인기 있는 작품이 되었다고 설명한다. Stiftsmusik Stuttgart는 코랄의 사용이 옛 전통을 지나치게 의식했다는 비판과 함께, 관현악의 색채 ·섬세한 선율 ·오케스트라의 확대된 역할을 높이 평가한 반응도 기록한다. 19 세기에는 Bach와 Händel의 오라토리오와 나란히 연주되었고 , 오늘날에는 Elijah보다 공연 횟수가 적지만 19 세기 오라토리오의 주요 레퍼토리로 남아 있다.

Yale 전시는 Mendelssohn 가족이 유대교에서 기독교로 개종한 배경과 Paul의 회심 서사 사이에 개인적
공명이 있다고 제안한다. 이 연결은 작품의 성서 선택을 이해하는 한 가지 역사적 맥락으로 기능하며, Paulus 의 음악은 텍스트 ·형식 ·공연의 맥락과 함께 읽힌다. Stiftsmusik Stuttgart가 소개하는 편지와 공연 기록은 Mendelssohn이 종교적 성찰과 공공 음악회의 기능을 함께 생각했다는 사실을 보탠다.

주요 레코딩

Richard Hickox가 BBC National Chorus and Orchestra of Wales를 지휘한 Chandos 녹음은 2000년에 Cardiff에서 제작되었고 , 약 115분의 독일어 전곡과 영어 번역을 함께 제공한다. John Sheppard는 MusicWeb International 평론에서 이 녹음의 합창과 오케스트라가 안정적인 연주를 들려주지만 개성이 다소 옅다는 인상을 적었으며, Rilling·Herreweghe·Frühbeck de Burgos의 녹음을 경쟁력 있는 대안으로 언급했다.

Frieder Bernius가 Deutsche Kammerphilharmonie Bremen과 Kammerchor Stuttgart를 지휘한 Carus 녹음은 2005년에 제작되었다 . Dominy Clements는 이 음반이 현악의 제한된 비브라토와 가벼운 음향으로 선명한 윤곽을 만들며, Maria Cristina Kiehr·Werner Güra·Michael Volle의 독창이 작품의 서사와 기도
장면을 안정적으로 이끈다고 평했다. John Broggio도 작은 합창단과 오케스트라가 밝고 투명한 질감을 만들고 , Bernius가 장중한 부분과 성찰적인 부분의 속도를 자연스럽게 조절한다고 평가했다.

두 녹음은 하나는 대규모 합창 전통에, 다른 하나는 비교적 작은 편성과 역사적 연주 감각에 무게를 둔다. Paulus의 코랄, 군중 합창, 여성합창의 계시, 독창 레치타티보를 어떤 비율로 들려주는지 비교할 수 있는 자료다.

주요 자료

Library of Congress, Mendelssohn: Published Music: Mendelssohn의 Bach·Händel 수용과 Paulus·Elijah의 출판 맥락.

Yale University Library, St. Paul 전시: Paulus와 St. Paul의 제목, Wachet auf 서곡, 1836년 Düsseldorf 초연, 19세기 수용과 가족 배경에 관한 해설.

Chester L. Alwes, A History of Western Choral Music 미리보기: 1834–1836년 작곡 과정, 356 명 가수 ·172명 오케스트라의 초연 규모, 45개 번호의 두 부분 구조, 성서 ·코랄 텍스트와 편성. Carus-Verlag, Paulus, MWV A 14: 1834–1836년, 독일어 ·영어 자료, 145분, SATB 독창 ·합창과 세르팡을 포함한 편성, 주요 번호 목록.
Stiftsmusik Stuttgart, Felix Mendelssohn 작품 목록 ·해설: Cäcilien-Verein 의뢰와 Schubring의 대본, 콘서트용 오라토리오 구상, 코랄의 기능, 번호 14 여성합창과 주요 푸가 ·아리아.
Sächsische Akademie der Wissenschaften, Mendelssohn MWV 목록: MWV A 14와 Oratorium Paulus / St. Paul op. 36의 서지 분류.
MusicWeb International, John Sheppard의 Hickox 녹음 평론: Chandos CHAN 10516(2), 2000 년 Cardiff 녹음, 경쟁 녹음과의 비교 평가.
MusicWeb International, Dominy Clements의 Carus 오라토리오 음반 평론: Frieder Bernius의 Carus 녹음, 투명한 편성과 독창 ·합창의 평가.
HRAudio.net, John Broggio의 Bernius 녹음 평론: Carus 83.214 SACD, 녹음 시간과 작은 편성의 음향, Bernius의 템포 ·질감에 관한 평가.
Presto Music, Hickox·Chandos 음반 정보: 독일어 전곡 트랙 구성, 약 1시간 55분 재생 시간, BBC Music Magazine과 Penguin Guide의 평가 요약.