Agrippina, HWV 6

- □□

정보

George Frideric Handel: Agrippina, HWV 6
작곡가: George Frideric Handel (1685–1759)
작품명: Agrippina, HWV 6
장르: 이탈리아어 3막 오페라
작곡 시기: 1709년
초연: 1709년 12월 26일, 베네치아 Teatro San Giovanni Grisostomo(Teatro Grimani), 일부
자료는 1710년 1월로 표기
IMSLP: https://imslp.org/wiki/Agrippina,HWV_6(Handel,_George_Frideric)
Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Agrippina_(opera)

George Frideric Handel의 Agrippina, HWV 6은 고대 로마 황실의 왕위 계승 음모를 베네치아식 희극과 풍자로 풀어낸 3막 오페라다. Agrippina는 아들 Nerone를 황제로 만들려 하고, Poppea는 거짓말의
희생자에서 음모를 뒤집는 전략가로 변하며, Ottone와 Claudio는 사랑과 권력 사이에서 흔들린다. 다 카포 아리아, 짧은 아리에타와 앙상블, 빠른 레치타티보가 이어져 헨델의 런던 오페라보다 더 짧고 유연한 장면 전환을 보여 준다.

개요
헨델은 1709년 베네치아에서 이 오페라를 완성했다. 초연은 주류 자료에서 1709년 12월 26일 Teatro San Giovanni Grisostomo에서 열린 것으로 기록되며, 일부 문헌과 음반 해설은 1710년 1월로 표기한다. 공연은 1710년 2월 초까지 이어졌고, 후대 전기 자료는 27회 연속 공연을 전한다. 이 작품은 헨델이 이탈리아에서 쓴 마지막 오페라이자 , 베네치아 무대에서 큰 성공을 거둔 초기 대표작이다 .

대본은 추기경 Vincenzo Grimani가 썼다. Tacitus의 Annals와 Suetonius의 Claudius 전기에서 황실 인물과 관계를 가져오되, 살인과 처형의 비극적 세부는 줄이고 왕위와 연애를 둘러싼 오해와 자기 연출을 앞세운다. 그래서 역사극의 연속적인 연대기보다 , 누구도 완전히 믿을 수 없는 궁정 희극에 가깝다.

출판 정보와 자료

1709년 베네치아 초연 대본과 헨델의 자필 ·초기 필사 악보가 작품 전승의 중심이다. Friedrich Chrysander는 1874년 전집판을 냈고, John E. Sawyer가 편집한 Hallische Händel-Ausgabe(HHA) II/3은 1709년 공연의 상태를 본문으로 삼는다. HHA는 첫 공연 시리즈에서 사용되었을 가능성이 있는 추가곡과, 초연에 쓰이지 않은 삭제곡을 부록으로 분리한다.

소요 시간

전곡은 판본과 삽입곡, 발레의 포함 여부에 따라 약 2시간 45분에서 3시간 15분이다. HHA의 안내는 약 3 시간이며, René Jacobs의 녹음은 203분, John Eliot Gardiner의 녹음은 217분으로 기록된다. 같은
곡명이라도 어떤 아리아와 장면을 포함하는지에 따라 전체 시간이 달라진다.

편성

독창: Agrippina, Nerone, Poppea, Ottone, Claudio, Pallante, Narciso, Lesbo 등
목관: 리코더 2, 오보에 2
금관과 타악기: 트럼펫 2, 팀파니
현악과 통주저음 : 바이올린 3부, 비올라, 첼로 ·콘트라베이스 , 하프시코드와 기타 통주저음 악기

작품은 오페라 세리아의 성악 형식을 따르지만, 베네치아 극장의 관행에 맞춰 짧은 아리에타와 카바티나, 3 중창과 4중창을 넣는다. 통주저음은 하프시코드 한 대로 고정되지 않으며, 현대 공연에서는 첼로 ·이론보 · 오르간 ·기타를 조합해 레치타티보의 속도와 희극적 반응을 만든다.

악장별 구성

제 1막: 거짓 사망과 왕위 계획

황제 Claudio가 바다에서 죽었다는 소식이 전해지자, Agrippina는 아들 Nerone를 왕위에 올릴 기회를 잡는다 . 그녀는 해방노예 Pallante와 Narciso를 각각 설득해 Nero를 지지하게 만들고, 두 사람은 Agrippina를 사랑하면서도 그 명령에 따른다.

하지만 Claudio는 살아 있다. 그는 자신을 구한 장군 Ottone에게 왕위를 주겠다고 약속하고, Ottone는 황제 자리보다 Poppea를 사랑한다고 고백한다. Agrippina는 이 사실을 이용해 Poppea에게 Ottone가 왕위와 그녀를 모두 차지하려고 Claudio와 거래했다고 거짓말한다 . 한 번의 거짓 정보가 세 연인의 욕망과 왕위 계승을 한꺼번에 뒤틀어 놓는다.

제 2막: Ottone의 고립과 Poppea의 반격
대관식 날 Pallante와 Narciso는 Agrippina가 자신들을 이용했다는 사실을 깨닫고 그녀에게서 물러난다. Ottone는 반역자로 몰려 Claudio와 Poppea에게 동시에 버림받고, F단조의 탄식 Voi che udite il mio

lamento 에서 오페라의 가장 진지한 정서적 순간을 만든다.

Poppea는 Ottone의 말을 믿기 시작한다. 그녀는 잠든 척하며 Agrippina의 거짓말을 다시 말해 Ottone가 듣게 하고, 그가 결백을 항변하도록 유도한다. Poppea는 이제 음모의 피해자가 아니라 상황을 조절하는
인물이 된다. Nerone의 구애와 Claudio의 욕망도 동시에 상대해야 하므로, 제 2막의 희극은 연애 장면과
정치적 계산을 빠르게 오간다.

제 3막: 음모의 정리와 불안한 결말

Poppea는 Claudio, Nerone, Ottone를 차례로 자신의 방에 불러 서로의 존재를 모르게 만든다. 각 인물의 욕망이 엇갈리면서 Agrippina의 계획은 드러나고, Claudio는 Nero에게 왕위를 주고 Ottone에게 Poppea를 돌려주는 결정을 받아들인다 .

일부 판본에는 여신 Giunone가 마지막에 나타나 Ottone와 Poppea의 결혼을 축복하는 장면이 들어간다. HHA는 관련 아리아와 삭제곡을 본문 ·부록으로 나누므로, 모든 공연이 같은 Juno 장면으로 끝나는 것은 아니다 . 표면적으로는 화해와 행복이 도착하지만 , 관객은 Nero의 후대 폭정을 알고 있어 결말의 축복을 완전히
안정된 해피엔딩으로 받아들이기 어렵다.

인물과 성악 형식

Agrippina
소프라노 또는 메조소프라노가 맡는 중심 인물이다. 아들의 왕위를 위해 거짓말과 설득을 조직하지만 , 상황이 바뀌면 자신의 계획을 즉시 조정한다. 긴 다 카포 아리아와 짧은 레치타티보가 번갈아 나오며, 말의 속도와 장식이 인물의 자기 연출을 드러낸다.

Poppea
처음에는 Agrippina의 거짓말에 속지만, 제 2막에서 진실을 확인한 뒤 가장 치밀한 반격을 설계한다. 부드러운 사랑의 아리아와 빠른 대화 장면을 오가면서, 순진한 연인이 아니라 자신의 언어와 몸짓으로 궁정의 시선을 통제하는 인물로 변한다.

Ottone와 Claudio
Ottone는 왕위보다 Poppea를 선택하는 장군이다. 낮은 남성 성부의 긴 선율과 탄식이 다른 인물의 과장된 자기 연출과 대비된다. Claudio는 베이스 성부의 권위와 희극적 욕망을 함께 지닌 황제로, 군주의 명령과 사적인 충동이 계속 어긋난다.

Nerone, Pallante, Narciso와 Lesbo
Nerone는 왕위와 Poppea를 모두 원하지만 어머니의 음모에 쉽게 끌려간다. Pallante와 Narciso는 Agrippina를 사랑하면서 서로를 의심하는 해방노예로 , 둘의 경쟁이 궁정 음모를 희극적으로 만든다. Claudio 의 하인 Lesbo는 역사적 황실 인물들과 달리 허구적인 보조 역할이다. 일부 공연에는 마지막 축복을 맡는 Giunone가 추가된다.

역사와 베네치아식 풍자
Grimani는 로마 황실의 인물과 관계를 가져오면서도 사건 순서와 결말을 크게 바꾸었다. SciELO의 Betine van Zyl Smit는 이 대본이 Tacitus와 Suetonius의 비극적인 궁정사를 계승하는 대신 왕위 계승을 둘러싼
풍자적 희극으로 재구성한다고 분석한다. Monteverdi의 L’incoronazione di Poppea와 일부 인물군을
공유하지만 , Agrippina에서는 죽음보다 오해와 자기 이익이 사건을 움직인다.

베네치아 관객은 고대 로마의 궁정을 18세기 정치와 연애의 은유로 읽을 수 있었다. Claudius를 교황 Clement XI나 특정 정치가의 풍자로 보는 구체적인 해석도 있지만 직접적인 증거가 부족하다. 확실한 것은 Grimani가 역사적 권력의 언어를 희극적인 대화, 짧은 아리아, 갑작스러운 앙상블로 바꾸었다는 사실이다.

판본과 자기 차용
헨델은 Agrippina에서 이전 자신의 오페라와 다른 작곡가의 음악을 적극적으로 다시 썼다. Boston Baroque 의 해설은 서곡과 아리아 대부분이 선행 재료를 새 텍스트와 배역에 맞게 고친 것이라고 설명한다. Naxos는 Reinhard Keiser의 오페라에서 가져온 음악도 언급한다. 이 재사용은 같은 선율이 다른 인물과 상황에서 새 기능을 얻는 바로크 작곡 관행으로 이해할 수 있다.

1709년 초연판, 헨델 생전 후대 공연판, Chrysander 판, HHA판은 제 3막의 아리아와 Juno 장면, 발레와 삽입곡에서 차이를 보인다. René Jacobs는 자필 악보를 바탕으로 한 판본을, Gardiner는 오랫동안 유통된 개정판을, Maxim Emelyanychev는 베네치아 공연에 맞춘 편집판을 사용했다. 음반의 총시간과 곡 수가 다르면 먼저 이 판본 선택을 살펴야 한다.

녹음과 해석
John Eliot Gardiner의 1997년 녹음은 짧고 가볍게 반주된 아리아와 자연스러운 레치타티보의 흐름을 앞세운다. Ottone의 F단조 탄식과 Poppea의 장면 전환이 분명해, 익숙한 개정판 계열의 희극적 속도를 들을 수 있다.

René Jacobs의 2011년 녹음은 자필 악보를 바탕으로 한 판본과 큰 통주저음 그룹을 사용한다. 하프시코드 , 류트, 기타, 오르간이 레치타보에 적극적으로 반응하고, 빠른 템포와 강한 악센트가 인물의 자기 연출을

날카롭게 만든다. 반면 장식과 continuo가 지나치게 튀는다는 평가도 있어, 해석의 선택을 그대로 작품의
유일한 표정으로 받아들이기는 어렵다.

Maxim Emelyanychev의 2020년 녹음은 긴 발레와 Spera alma mia 를 포함한 베네치아 공연판을 사용한다. Joyce DiDonato의 Agrippina, Franco Fagioli의 Nerone, Luca Pisaroni의 Claudio는 인물의 욕망과
코미디를 강하게 부각한다. 세 녹음은 같은 오페라가 판본, 통주저음, 성악진에 따라 얼마나 다른 속도와
무게를 얻는지 보여 준다.

주요 레코딩

John Eliot Gardiner / English Baroque Soloists (Philips, 1997): 익숙한 개정판 계열로,
빠른 레치타티보와 가벼운 아리아 반주가 베네치아 희극의 속도를 살린다.
René Jacobs / Akademie für Alte Musik Berlin (Harmonia Mundi, 2011): 자필 중심의
판본과 큰 continuo 그룹을 사용한다. Ottone의 탄식과 Poppea의 음모 장면에서 말과 음악의
반응이 밀접하다.
Maxim Emelyanychev / Il Pomo d’Oro (Erato, 2020): 베네치아 공연판에 맞춰 긴 발레와
추가 아리아를 포함한다. Joyce DiDonato, Franco Fagioli, Luca Pisaroni의 인물성이 선명하다.

주요 자료

IMSLP, Agrippina, HWV 6: 1709년 작곡, 3막 구성, 초연과 초기 악보.
Bärenreiter HHA II/3: John E. Sawyer 편집판, 1709년 본문과 부록의 추가 ·삭제곡. Internationale Händelgesellschaft, HHA Agrippina: 베네치아 초연 시리즈와 판본 원칙.
Internet Archive, 1709년 초연 대본: 베네치아 인쇄 대본과 극장 표제.
Naxos 대본 ·줄거리: 인물, 세 막 줄거리, 초연과 차용 음악.
SciELO, Betine van Zyl Smit: Tacitus·Suetonius의 변형과 베네치아식 권력 풍자. Metropolitan Opera 교육 자료: 오페라 세리아 형식과 역사 ·현대 연출의 맥락.
Boston Baroque 프로그램 노트: 초연 배역, 27회 공연 전승과 헨델의 음악 재사용.
BBC Music, René Jacobs: 초기 이탈리아 오페라의 레치타티보 ·앙상블과 Jacobs 해석. Gramophone, René Jacobs: 자필 중심 판본과 Gardiner·Jacobs의 차이. Gramophone, John Eliot Gardiner: 1997년 녹음의 아리아와 레치타티보 흐름. Gramophone, Maxim Emelyanychev: 2020년 베네치아 공연판과 성악진.