Ariodante, HWV 33

- □□

정보

George Frideric Handel: Ariodante, HWV 33

개요
곡명: Ariodante, HWV 33
작곡가: George Frideric Handel (1685–1759)
대본: Antonio Salvi의 Ginevra, principessa di Scozia, Ludovico Ariosto의 Orlando furioso 제 4·5 가곡을 문학적 원천으로 삼음
작곡 시기: 1734년
초연: 1735년 1월 8일, 런던 Covent Garden Theatre. Giovanni Carestini가 Ariodante를 맡음.
장르: 이탈리아어 오페라 세리아
소요 시간: 약 3시간. 판본, 삭제, 발레 복원, 인터벌에 따라 달라짐.
구성 규모: 3막. 레치타티보 , 다 카포 ·달 세뇨 아리아와 듀엣, 합창, 발레가 결합된 무대 작품
IMSLP: Ariodante, HWV 33

Wikipedia: Ariodante

George Frideric Handel의 Ariodante는 스코틀랜드 왕궁에서 Ariodante와 Ginevra의 약혼이 Polinesso의 계략으로 무너졌다가 진실과 명예를 회복하는 3막 오페라 세리아다. 1막에서 사랑과 음모가 제시되고, 2 막에서 변장과 오해가 자살 시도와 재판의 위기로 번지며, 3막에서 Dalinda의 증언과 결투를 거쳐 재결합에 이른다. 각 막은 레치타티보와 아리아 ·듀엣을 교대로 배치하고, 초연판에서는 막 끝의 합창과 Covent Garden 의 발레가 이 진행을 확장한다.

대본과 인물

Salvi의 1708년 Ginevra, principessa di Scozia 가 직접적인 대본 모델이며, 줄거리의 먼 원천은 Ariosto의 16세기 서사시 Orlando furioso 다. 이야기는 에든버러를 포함한 8세기 스코틀랜드 왕궁을 배경으로 한다. Ariodante는 왕이 후계자로 인정하는 왕자이고 Ginevra는 왕의 딸이자 약혼자다. Polinesso는 Ginevra를 모함해 왕위에 접근하려는 Albany 공작이며, Dalinda의 짝사랑을 계략에 이용한다. Lurcanio는 Ariodante의 형제, 왕은 베이스, Odoardo는 궁정의 소식을 전하는 테너다.

1735년 초연된 Ariodante는 헨델이 Giovanni Carestini를 위해 작곡한 세 번째 작품이다. Ginevra와 Dalinda를 제외한 모든 주요 인물이 남성 역할로 설정되어 있으며, 그 중 Polinesso와 Odoardo는 악역, Lurcanio는 Odoardo의 동생으로 등장한다. 이 작품은 헨델 작품 중 유일하게 발레 음악이 삽입된 오페라로 알려져 있으며, 그 중심에는 Carestini가 있다. 이 작품은 HHA 전집 II/32에 수록되어 있으며, Dalinda의 아리아 중 일부는 재사용되었고, Lurcanio의 1·2막 아리아는 3막 아리아로 대체되었다.

Covent Garden의 두 번째 시즌

Handel은 King's Theatre, Haymarket에서 첫 시즌을 마친 후 John Rich가 운영하는 Covent Garden으로 옮겨 두 번째 시즌을 시작했다. 이 시즌에는 Marie Sallé가 합류하였으며, *Ariodante*는 이 시즌의 첫 번째 신작 오페라였다. 이 작품은 1735년 1월 8일 초연되었으며, 이후 2월 11일까지 총 9회 공연되었다. 이 시즌은 Queen Caroline의 1월 14일 서거로 인해 조기 종료되었으며, 이 작품 역시 그 영향을 받아 공연 횟수가 제한되었다.

초연 정보

이 작품은 Donald Burrows가 편집한 Hallische Händel-Ausgabe(HHA) II/32에 수록되어 있다. Bärenreiter에서 Urtext 형태로 출판되었으며 BA4079로 등록되어 있다. HHA 기준 초연은 1735년 Covent Garden에서 이루어졌으며, 재연은 1736년 1월에 이루어졌다. 악보는 II부, III부로 나뉘어 있으며 1734/35년 시즌과 1736년 시즌에 각각 다른 판본이 존재한다. 이 작품은 IV부 제23곡에 발레 음악이 삽입되어 있다.

1735년 초연 당시 24명의 무용수가 참여하였으며, 1막 3장과 3막 2장에 발레 장면이 삽입되었다. Marie Sallé가 이 작품의 발레 장면을 안무하였으며, 그녀의 안무는 당시 큰 찬사를 받았다. 1735년 당시 이 작품은 총 3막으로 구성되었으며, 현재 전해지는 악보에는 `Scherza infida`와 `Dopo notte, atra e funesta`를 포함한 주요 아리아가 모두 수록되어 있다.

1736년 5월 5일 7회 공연을 끝으로 이 작품은 헨델 생전 마지막 무대에 올랐다. Carestini가 떠난 후 헨델은 Gioacchino Conti를 위해 이 작품을 재연하였으며, Conti를 위해 일부 아리아를 새로 작곡하였다. 이 재연에서는 초연 당시 사용되었던 발레 음악 중 일부가 생략되었으며, 대신 새로운 발레 음악이 삽입되었다. 1736년 재연 악보는 현재 전해지지 않는다.

녹음 및 출판

이 작품은 헨델 생전에 출판되지 않았으며, 1735년 초연 악보 역시 현재 전해지지 않는다. 현존하는 악보는 모두 헨델 사후에 필사된 것이다. Marc Minkowski가 1997년 녹음한 음반은 총 2장 58트랙으로 구성되어 있으며, 이 중 3트랙이 발레 음악에 해당한다.

편성

성악: Ariodante, Ginevra, Polinesso, Dalinda, Lurcanio, 스코틀랜드 왕, Odoardo의 독창과
합창
목관: 플루트 2, 오보에 2, 바순 2. 악장과 무용 번호에 따라 플루트가 리코더 계열로 바뀌는 자료가 있으며, IMSLP의 리코더 네 대 편곡은 1735년 총보와 별도의 편곡 자료로 분류된다.
금관: 호른 2, 트럼펫 2
현악: 제 1·2바이올린, 비올라, 첼로, 더블베이스
통주저음 : 하프시코드와 첼로를 중심으로 한 continuo. 시대 연주에서는 이론보 등의 악기가
보강될 수 있다.
무대 자원: Covent Garden 상주 합창단과 Marie Sallé의 무용단. 이 자원은 1735년 초연판의 막
종결과 발레를 구성하지만 , 1736년 축약판에서는 범위가 달라진다.

Scherza infida 의 바순 오블리가토처럼 특정 아리아의 독주 악기는 인물의 성부와 별도로 배치된다. 악보
파트 목록에는 호른과 트럼펫의 조성별 파트, 통주저음 ·독주 첼로 파트가 나타나며, 후대 편곡에 포함된 악기는 초연판의 관현악과 별도로 분류한다.

세 막의 줄거리와 음악

1막. 약혼과 변장 계획

Ariodante와 Ginevra는 사랑을 확인하고 왕의 허락을 받아 약혼한다. Polinesso는 자신을 거절한 Ginevra 에게 복수하고 왕위에 접근하기 위해 Dalinda의 사랑을 이용한다. Dalinda는 Ginevra로 변장해 Polinesso가 왕궁의 방으로 들어가도록 돕고, Ariodante는 문밖에서 본 장면을 실제 배신으로 오해한다. Lurcanio도
상황을 엿보지만 계략의 전모를 알지 못한다.

1막의 아리아와 듀엣은 약혼의 안정과 Polinesso의 계산을 나란히 놓는다. Con l'ali di costanza 같은 Ariodante의 큰 아리아는 결혼을 향한 확신을 드러내고, Polinesso의 장면은 Dalinda가 거짓 증거를 만드는 과정으로 이어진다. 막 끝에서 님프와 목동을 부르는 합창과 춤이 궁정의 축제를 확장하며, 곧 무너질 질서와 대비되는 공개적인 기쁨을 만든다.

2막. 오해와 명예의 위기

Polinesso는 Ariodante에게 Ginevra의 부정을 직접 보여 주겠다고 말하고, Dalinda가 변장한 채 비밀문을
여는 장면을 이용한다. Ariodante는 절망해 바다에 몸을 던지려 하지만 Lurcanio가 막는다. 왕은 Ariodante 가 죽었다고 믿고 Ginevra를 비난하며, Lurcanio는 그녀의 명예를 위해 결투를 요구한다. Ginevra는 혐의의 이유를 알지 못한 채 아버지에게 버림받고 정신적으로 무너진다.

이 막의 중심은 Ariodante의 Scherza infida 다. 그는 배신을 사실로 받아들인 상태에서 느린 선율과 바순의 낮은 음역을 통해 상실을 드러낸다. 이 아리아는 단독 리사이틀에서도 자주 불리지만, 전곡에서는 자살 시도와 왕의 판결 사이에 놓여 있어 개인의 비탄이 궁정의 공개 재판으로 번지는 지점을 표시한다. Ginevra의 Il mio crudel martoro 와 이어지는 장면에서는 같은 사건이 다른 인물의 명예와 공포를 어떻게 바꾸는지 드러난다.

2막 후반의 발레는 Ginevra의 불안한 꿈을 무용으로 확장한다. HHA가 설명하는 1735년 초연판의 춤은 성악 번호 사이에 붙인 장식이 아니라, Covent Garden의 무대 자원으로 인물의 심리적 위기를 시각화한 구성 요소다. 이 발레가 1736년 재공연에서 축약된 사실은 판본에 따라 2막의 무대 진행이 달라지는 이유를 보여 준다.

3막. 증언과 회복

Polinesso는 Dalinda가 진실을 말하지 못하도록 암살자를 보내지만, 방황하던 Ariodante가 그녀를 구한다. Dalinda의 고백으로 변장이 밝혀지고 Ariodante는 왕궁으로 돌아온다. Polinesso는 Ginevra의 변호자로
결투에 나서지만 Lurcanio에게 쓰러진다. 얼굴을 가린 기사는 Ariodante로 밝혀지고, Polinesso는 죽어 가며 자신의 계략을 고백한다.

왕은 Ginevra의 혐의를 풀고 Ariodante와의 재결합을 허락한다. Dalinda는 자신의 잘못을 뉘우치고
Lurcanio의 구애를 받아들인다 . Ariodante의 Dopo notte, atra e funesta 는 밤의 재난이 지나간 뒤 명예와 사랑이 돌아왔음을 노래하는 화려한 아리아이며 , 3막의 결말은 합창과 춤으로 공동체의 질서를 회복한다.

다 카포 형식과 성부의 역사

1735년 원형의 24개 다 카포 ·달 세뇨 아리아와 듀엣은 인물이 같은 감정이나 결정을 반복하면서 그 의미를 확장하는 오페라 세리아의 시간을 만든다. 반복부의 장식은 초연 가수의 기량과 시대의 관습에 연결되며, HHA 부록 IV가 제 23번 성악선율의 장식형을 별도로 싣는 까닭도 여기에 있다. 그 장식형을 Carestini가 실제로
불렀던 형태와 동일하다고 단정할 수는 없다.

제목역과 주요 아리아의 성부는 초연의 카스트라토 문화와 현대의 메조소프라노 ·카운터테너 캐스팅 사이에 놓인다. Scherza infida 는 Ariodante가 무대에서 겪는 오해의 순간에, Dopo notte 는 진실이 밝혀진 뒤의 회복에 놓인다. 따라서 두 곡은 독립된 인기 아리아이면서도 3막 전체에서 서로 대응하는 위치를 가진다.

녹음과 수용

Marc Minkowski가 Les Musiciens du Louvre와 녹음한 1997년 Deutsche Grammophon Archiv 세트에는 Anne Sofie von Otter(Ariodante), Lynne Dawson(Ginevra), Verónica Cangemi(Dalinda), Ewa Podles(Polinesso), Richard Croft(Lurcanio)가 참여했다. Presto Classical이 제시하는 세트의 전곡 시간은 약 2시간 58분이다. Gramophone Classical Music Guide의 2010년 평가는 Dawson이 2막 Ginevra 장면에서 깊은 음색과 감정을 보인다고 했고, von Otter의 Scherza infida 는 아름답지만 바로크 양식의 선율 폭을 충분히 살리지 못한다고 보았다. 같은 평가는 Minkowski가 Dopo notte 를 지나치게 빠르고 거칠게 밀어붙이는 순간도 지적하면서 , 세트 전체의 강한 극적 열정을 장점으로 남겼다.

Nicholas McGegan이 Freiburger Barockorchester와 만든 1995년 harmonia mundi 녹음은 Minkowski 세트와 자주 비교된다. Joseph So는 1998년 Scena Musicale 평론에서 McGegan의 하프시코드 지휘를 장중하고 절제된 접근으로, Minkowski의 연주를 더 낭만적이고 인간적인 극적 접근으로 대비했다. 그는 두 녹음의 오케스트라 ·합창과 음질을 모두 높게 평가하면서 , 어느 쪽이 더 알맞은지는 역사주의적 정제와 강한 극적 추진 가운데 어느 방향을 선호하는지에 달렸다고 설명했다. 두 평론은 같은 1735년 작품을 녹음하더라도 템포, 성악 장식, 성부의 표현과 오케스트라의 추진력이 수용을 다르게 만든다는 점을 보여 준다.

주요 자료

Internationale Händelgesellschaft, Hallische Händel-Ausgabe II/32: Donald Burrows 편집 HHA 판본, 1735년 초연판과 1736년 재공연 ·미공연 자료의 구분, 초연 전 성부 수정과 발레. Bärenreiter, Ariodante HWV 33 전곡판: HHA Urtext 전곡 ·성악보 ·공연 자료의 출판 정보와
Covent Garden 초연 자원.
Handel & Hendrix in London, Ariodante synopsis: 초연 출연진, 3막 줄거리, 1736년 재공연,
발레 ·합창 자원과 당시 반응.
Stiftung Händel-Haus Halle, Ariodante: 작품 배경, Salvi·Ariosto 원천, 현대 공연의 제목역
성부와 수용.
Presto Classical, Handel: Ariodante: Marc Minkowski 1997년 세트의 출연진 ·녹음 정보 ·전곡 시간과 Gramophone Classical Music Guide의 평가.
Joseph So, Scena Musicale CD reviews: Nicholas McGegan과 Marc Minkowski 녹음의 템포 · 성악 ·오케스트라 접근을 비교한 1998년 평론.