Judas Maccabaeus, HWV 63

- □□

정보

George Frideric Handel: Judas Maccabaeus, HWV 63
작곡가: George Frideric Handel (1685–1759)
작품명: Judas Maccabaeus, HWV 63
장르: 영어 오라토리오 , 3막
작곡 시기: 1746년
초연: 1747년 4월 1일, 런던 Covent Garden Theatre, Handel 지휘
IMSLP: https://imslp.org/wiki/Judas_Maccabaeus%2C_HWV_63_(Handel,_George_Frideric) Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Judas_Maccabaeus_(Handel)

George Frideric Handel의 Judas Maccabaeus, HWV 63은 유대의 마카베오 항쟁을 다룬 3막 영어
오라토리오다 . 토머스 모렐은 1 Maccabees와 요세푸스의 역사서를 바탕으로 애도하는 공동체, 군대를
이끄는 유다, 전쟁 뒤의 평화와 감사를 그렸다. 1747년 초연판과 후대 개정판은 삽입곡과 번호 배열이 다르며, 오늘날 익숙한 합창 See, the conqu’ring hero comes 도 처음부터 이 작품에 속한 곡은 아니었다.

개요
이 오라토리오는 1745년 자코바이트 봉기와 1746년 컬로든 전투 뒤의 영국에서 쓰였다. Handel은 1746년에 작품을 완성했고, 1747년 4월 1일 런던 Covent Garden Theatre에서 직접 지휘해 초연했다. 고대 유대인의 해방과 동시대 영국의 군사적 승리를 겹쳐 보는 청중이 많았지만, 오라토리오의 성서적 사건이 18세기 정치의 복사본인 것은 아니다.

초연의 중심은 마타디아스의 죽음 뒤 절망하는 백성과, 그 자리를 이어받아 군대를 이끄는 Judas의 결의였다. 2막에서 승리와 패배가 교차하고, 3막에서 성전 회복과 평화의 축제가 펼쳐진다. 대규모 합창은 개인 영웅의 배경음이 아니라 애도 ·기도 ·전투 ·감사를 공동체의 목소리로 말한다.

출판 정보와 자료

Carus의 비평판은 1747년 초연판과 1758/59년 Handel 생전 마지막 개정판을 함께 연주할 수 있도록 편집했다. Handel은 반복 공연에서 성악진과 공연장에 맞춰 많은 번호를 고쳤고, 후대에는 다른 오라토리오의
곡이 삽입되기도 했다. 1769년 William Randall이 Walsh의 후계자로 인쇄한 악보는 이러한 18세기 전승을

보여 주는 중요한 초기 자료다.

소요 시간

전곡은 판본과 삭제 ·삽입에 따라 약 2시간 15분에서 2시간 40분이다. Carus는 약 160분으로, Robert King과 The King’s Consort의 Hyperion 녹음은 148분 16초로 제시한다. 번호 수를 41개나 68개로 세는 차이도 레치타티보와 반복, 삽입곡을 포함하는 기준에서 생긴다.

편성

독창: Judas(테너), Israelitish Woman(소프라노), Israelitish Man(메조소프라노), Simon(베이스)
등 7역
합창: SATB 혼성 합창
목관: 플루트 2, 오보에 2, 바순 2
금관과 타악기: 호른 2, 트럼펫 3, 팀파니
현악과 통주저음 : 현악 5부, 통주저음 계열

18세기 공연에서는 가용한 연주자와 극장의 규모에 따라 악기 수와 성악진이 달라졌다. 현대 원전판이
제시하는 편성은 작품의 기본 음향을 알려 주지만, 모든 초연과 재공연이 똑같은 인원으로 연주되었다는 뜻은 아니다.

악장별 구성

제 1막: 애도에서 지도자 선출로

마타디아스가 죽은 뒤 이스라엘 공동체는 상실감에 빠진다. 애도 합창과 Israelitish Woman의 아리아 Pious orgies 가 어두운 시작을 만들고, Simon은 형제 Judas를 새 지도자로 지목한다. Judas의 Arm, arm ye brave 는 개인의 영웅심보다 공동체의 자유를 위해 군대를 조직하는 결의를 노래한다.

제 1막에서 합창은 사건을 설명하는 해설자가 아니라 직접 슬퍼하고 기도하는 백성이다. 낮은 성부의 반복과
느린 아리아가 이어지다가 Judas의 선언에서 리듬이 단단해지며 , 애도에서 행동으로 방향이 바뀐다.

제 2막: 승리와 반전

첫 승리를 알리는 Fall’n is the foe 뒤에 적장 Gorgias의 반격 소식이 전해진다. How vain is man 과 Ah! wretched, wretched Israel 은 환호를 불안으로 되돌리고, Judas는 Sound an alarm 에서 군대를 다시 모은다. 이 아리아는 처음에는 통주저음 중심으로 시작한 뒤 반복에서 관현악 ·트럼펫 ·합창이 합류하는 형태로
설명되기도 한다.

전투 장면이 무대에서 계속 재현되는 것은 아니다. 독창과 레치타티보가 소식을 전하고, 합창이 공동체의
두려움과 결의를 받아 주면서 전쟁의 압력을 음악으로 만든다. 2막은 승리의 팡파르와 패배의 애도를 가까이 배치해 작품의 가장 급격한 전환을 보여 준다.

제 3막: 성전 회복과 평화

성전이 회복된 뒤 제 3막은 Feast of Lights 의 축제 분위기로 시작한다. 전령은 Judas가 적을 물리치고
예루살렘으로 돌아온다고 알리고, Eupolemus는 로마와의 동맹 가능성을 전한다. 마지막의 O lovely peace 는 전쟁의 군사적 리듬을 목가적인 선율로 바꾸며, 감사 합창이 작품을 닫는다.

See, the conqu’ring hero comes 는 현재 제 3막의 대표 합창처럼 들리지만, Handel은 이 곡을 원래 Joshua 를 위해 썼다. 인기가 높아진 뒤 Judas에 삽입되었으며 , Philharmonia Baroque와 CPDL 자료는 1751년 무렵의 후대 편입으로 설명한다. 따라서 1747년 초연판을 연주할 때 이 합창이 빠질 수 있다.

대본과 역사적 맥락
Morell은 마카베오서의 전쟁과 성전 회복을 중심에 두면서 제 1막의 애도와 지도자 선출을 크게 확장했다. Deborah Rooke의 연구는 제 2·3막이 성서 서술을 비교적 가깝게 따르는 반면, 제 1막은 1740년대 청중이
공감할 공동체의 상실과 결의를 강조한다고 분석한다. 오라토리오는 성서의 번역문이 아니라 고대의 이야기를 런던 극장 청중에게 맞춰 다시 쓴 영어 텍스트다.

컬로든 전투 뒤의 정치적 분위기는 작품의 수용을 이해하는 데 중요하다. Cumberland 공작의 승리와 Judas의 승리를 나란히 놓는 청취는 당시 청중에게 가능했지만 , 오라토리오의 음악은 특정 영국 장군의 전기를 그리지 않는다. 합창이 자유와 평화를 노래하는 방식은 고대 유대 공동체와 18세기 영국의 상황을 동시에 열어 둔다.

판본과 공연 관행
Handel은 생전에 이 작품을 반복해서 수정했다. 초연판에는 후대에 널리 알려진 합창이 없을 수 있고, 1758/59년 개정판에는 성악진과 공연 조건에 맞춘 삭제 ·삽입이 들어간다. Carus 판은 두 상태를 나누어 보여 주며, Hyperion의 Robert King 녹음은 1747년 초고를 중심에 두되 Handel이 다른 공연에서 추가한 자료의 흔적도 함께 다룬다.

전곡 공연은 대규모 합창과 독창진, 2시간이 넘는 시간이 필요하다. 그래서 오늘날에는 Hallelujah 같은 개별 합창이나 See, the conqu’ring hero comes 를 발췌해 연주하는 경우가 많다. 발췌곡만 들으면 작품이
처음부터 승리의 음악으로 시작한 것처럼 보이지만, 전곡의 핵심은 애도와 재결의, 평화로 이어지는 공동체의 변화다.

녹음과 해석

Robert King의 Hyperion 녹음은 넓고 따뜻한 합창 음향과 1747년 초고에 가까운 판본을 결합한다. Gramophone은 절제된 템포가 장엄함을 세련되게 만들지만, Fall’n is the foe 같은 번호의 흥분을 더
키울 여지도 있다고 평가했다. Nicholas McGegan의 Harmonia Mundi 녹음은 빠른 템포와 선명한 발음으로 합창의 리듬을 전면에 내세운다.

Johannes Somary의 1971년 녹음은 진한 현악과 큰 합창, 당시의 풍부한 비브라토를 남긴다. Valentin Radu 의 2009년 실황은 큰 합창과 시대악기 앙상블의 힘을 함께 보여 주지만, 느린 템포와 실황 앙상블의
불안정성이 지적되었다 . 같은 작품이 판본과 합창 규모, 템포에 따라 전혀 다른 무게를 얻는 사례들이다 .

주요 레코딩

Robert King / The King’s Consort (Hyperion, 1992): 148분 16초의 녹음으로, 1747년
초고에 가까운 텍스트와 따뜻한 합창을 들려준다. 초연판과 후대 삽입의 관계를 살피기 좋다.
Nicholas McGegan / Philharmonia Baroque Orchestra (Harmonia Mundi, 1994):
빠른 템포와 투명한 합창 발음이 특징이다. 군사적 합창의 기세와 period 연주의 가벼운 질감을
비교할 수 있다.
Johannes Somary / English Chamber Orchestra (1971): 큰 합창과 진한 현악 음색을
사용한 이전 세대의 해석이다. 현대 원전연주와 다른 장엄함의 기준을 보여 준다.
Valentin Radu / Ama Deus Ensemble (2009 실황): 40명 합창과 시대악기 밴드의
실황으로, 작품에 필요한 팡파르와 브라부라를 크게 살리려는 접근이다.

주요 자료

IMSLP, Judas Maccabaeus, HWV 63: 3막 구성, 작곡 ·초연 연대, Morell 대본과 공개 악보.

Carus Critical Edition: 1747년 초연판과 1758/59년 개정판, 역할 ·편성 정보.

Merlin Channon, Open Research Online: 런던 공연사와 판본 변화.

Deborah Rooke, King’s College London: Morell의 성서 자료 사용과 대본 변형.

Internet Archive, 1769 Randall score: 18세기 초기 인쇄 악보.

Philharmonia Baroque Orchestra 프로그램 노트: 세 막의 줄거리와 See, the conqu’ring hero comes 의 후대 삽입.
AllMusic, Brian Robins: 작곡 배경, 대표 아리아와 합창, 악기 ·성부.

Gramophone, Robert King: Hyperion 녹음의 판본 ·템포 ·합창 평가.

Gramophone, Nicholas McGegan: Harmonia Mundi 녹음의 빠른 템포와 period 음향.

Hyperion, The King’s Consort: 1747년 초고 중심의 음반 정보와 148분 16초 시간.