Samson, HWV 57

- □□

정보

George Frideric Handel:

Samson, HWV 57

작곡가: George Frideric Handel (1685–1759)
작품명: Samson, HWV 57
장르: 영어 성서 오라토리오 , 3막
대본: Newburgh Hamilton, John Milton의 Samson Agonistes와 성서 사사기 13–16장에 바탕
작곡 시기: 1741년 착수, 1742년 개정 ·완성
초연: 1743년 2월 18일, Theatre Royal, Covent Garden, London, Handel 지휘
IMSLP: https://imslp.org/wiki/Samson,HWV_57(Handel,_George_Frideric)
Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Samson_(Handel)

George Frideric Handel의 Samson, HWV 57은 눈멀고 포로가 된 이스라엘의 영웅이 마지막 결단에 이르는 과정을 그린 3막 영어 오라토리오다 . 배우의 대사와 무대 동작으로 사건을 진행하는 오페라와 달리, 독창 ·합창 · 레치타티보 ·관현악이 Samson의 기억과 공동체의 반응을 함께 들려준다. Newburgh Hamilton이 Milton의 Samson Agonistes와 성서 이야기를 엮은 대본 위에, Total eclipse, Dead March, Let the bright Seraphim 같은 번호가 개인의 고통과 집단의 애도를 연결한다.

개요
Handel은 Messiah를 완성한 직후인 1741년 9월에 Samson을 시작했다. Dublin에서 Messiah를 공연한 뒤 런던으로 돌아와 초안을 크게 고쳤고, 1742년 10월 29일 자필 총보를 마쳤다. 작품은 Newburgh Hamilton 이 Milton의 Samson Agonistes를 중심으로 사사기 13–16장의 사건과 다른 Milton 시구를 재구성한 결과다. Milton의 읽기 위한 비극을 콘서트용 오라토리오로 옮기면서, Hamilton은 Samson의 독백뿐 아니라 Israelite 와 Philistine 합창, Dalila와 Harapha의 대화, 마지막 장례와 찬양까지 더했다.

초연은 1743년 2월 18일 Covent Garden에서 열렸다. 당시 극장을 사용했지만 , Samson은 특정 배우의
연기나 장면 전환을 전제로 한 오페라가 아니라 영어 가사와 음악으로 사건을 상상하게 하는 오라토리오였다 . 첫 사순절 시즌에 여러 차례 공연되었고 , 동시대 편지에는 작품의 음악적 성공과 Hamilton의 개작에 대한
비판이 함께 남아 있다.

출판 정보와 자료

John Walsh는 1743년 런던에서 Samson의 총보와 공연 대본을 발행했다. 오늘날에는 Hans Dieter Clausen 이 편집한 Halle Handel Edition의 비평판이 널리 사용되며, HHA I/18,1+2는 1743년 공연판의 전체 음악과 1741년 원형에 관련된 부록을 함께 제시한다. 이 판본은 초안과 개정, 초연 뒤의 공연 변형을 하나의 악보로 뭉뚱그리지 않고 서로 다른 상태로 보여 준다.

소요 시간

완전판은 공연판과 템포에 따라 약 2시간 30분에서 3시간 25분까지 걸린다. 절삭이 있는 상연은 이보다
짧으며, Harry Christophers의 녹음은 약 205분, John Butt와 Dunedin Consort의 녹음은 약 204분 14초다. 성악 번호와 레치타티보를 얼마나 포함하는지 , 반복을 어떻게 처리하는지가 전체 길이를 크게 바꾼다.

편성

성악: 독창, 혼성합창
목관: 플루트 2, 오보에 2, 바순 2
금관: 호른 2, 트럼펫 2, 트롬본 2
타악기: 팀파니
현악과 통주저음 : 제 1·제 2바이올린, 비올라, 첼로, 더블베이스 , 오르간 ·하프시코드 등의 continuo

독창자는 Samson, Dalila, Micah, Manoah, Harapha와 여러 Israelite·Philistine 인물을 맡는다. 합창은 Israelite와 Philistine 집단으로 나뉘어 주인공의 심리를 공동체의 목소리로 넓힌다. 관악기와 팀파니는 모든 번호에 계속 등장하지 않고, 축제 ·도전 ·파국 같은 장면의 성격에 맞춰 추가된다.

대본과 3막 구조

서곡과 제 1막

서곡 뒤의 Samson은 이미 눈이 멀고 사슬에 묶인 포로다. 그는 Philistine의 축제일에 잠시 노동에서
풀려났지만 , 과거의 힘과 Dalila의 배신을 떠올리며 신에게 버림받았다고 느낀다. Total eclipse 는 이 상태를 긴 독창으로 펼치고, Why does the God of Israel sleep? 은 개인의 절망을 이스라엘 공동체의 탄식으로 넓힌다. 이어 Philistine의 밝은 합창과 Samson의 무거운 응답이 충돌하면서 , 승리한 민족과 패배한 영웅의 위치가 음악적으로 갈린다.

제 1막 후반의 Manoah 장면은 아버지가 아들의 고통을 마주하는 순간을 더한다. 오라토리오의 합창은 사건을 설명하는 배경에 머물지 않고, Samson의 선택을 이스라엘과 Philistine 양쪽이 어떻게 바라보는지 보여 주는 해설자 역할을 한다.

제 2막

Dalila는 Samson의 전처로 등장해 배신을 변명하고 다시 가까워지려 한다. With plaintive notes and amorous moan 과 이어지는 대화에서 그녀의 애원과 Samson의 거부가 맞부딪힌다 . Harapha가 나타나면 개인적인 상처는 Philistine 영웅이 가하는 공개적인 조롱으로 바뀐다. Honour and arms 의 호전적인 태도와

Samson의 단호한 응답이 서로 다른 남성 영웅상을 만든다.

Micah와 합창은 이 대립을 공동체의 판단 속에 놓는다. 제 2막은 Samson이 다시 힘을 얻는 행동보다, 유혹과 모욕을 견디며 자신의 신앙과 복수의 방향을 정하는 대화에 무게를 둔다. Hamilton은 Milton의 원문을 그대로 옮기지 않고, 아리아와 합창이 심리적 갈등을 번갈아 말하도록 장면을 재배열했다 .

제 3막

Samson이 Dagon 신전을 무너뜨리는 장면은 무대 위에서 직접 보이지 않는다. 메신저의 보고와 합창이
건물의 붕괴와 Philistine의 죽음을 전하고, 뒤이어 Dead March 가 파국 뒤의 장례 행렬을 만든다. 이 음악은 Samson의 승리를 즉시 축하하기보다 , 죽음과 희생을 애도하는 이스라엘 공동체의 시간을 먼저 들려준다.

마지막에는 Glorious hero 와 Let the bright Seraphim, Let their celestial concerts 가 이어진다. 밝은 독창과 합창은 신전 붕괴를 종교적 구원으로 해석하지만 , 앞선 장송 음악의 무게를 지우지는 않는다. Milton의 비극이 침묵으로 끝나는 자리에 Hamilton은 애도와 빛의 결말을 넣어, 개인의 복수와 공동체의 구원을 한 작품 안에 겹쳐 놓았다.

판본과 공연 관행

1743년 Covent Garden 공연판은 Walsh가 발행한 총보와 대본으로 확인된다. 후대 공연에서는 번호를
줄이거나 다른 Handel 작품의 장송 음악을 넣는 관행이 생겼지만, 현대 비평판은 가능한 한 Samson의 전체 음악과 초안 ·개정의 관계를 보존한다. Halle Handel Edition의 부록은 1741년 초안과 1742년 개정판을
구별해, 완전판을 연주할 때 작품의 형성 과정을 악보 안에서 확인할 수 있게 한다.

오라토리오의 공연 규모도 해석에 영향을 준다. 큰 합창단은 Israelite와 Philistine의 집단적 대비를 넓히고, 소수 성악가로 구성한 공연은 각 인물이 같은 합창 안에서 더 가까이 들리게 한다. Harry Bicket이 지휘한 The English Concert의 2021년 공연은 솔리스트와 소수의 추가 테너로 합창을 구성해 작은 공간에 맞춘 사례였다

.

주요 레코딩과 수용

Harry Christophers / The Sixteen (Collins Classics 7038-2, 약 205분): Gramophone
의 Stanley Sadie는 당시 드물었던 완전한 현대 녹음으로 소개하며 Thomas Randle의 Samson,
Lynda Russell의 Dalila, Catherine Wyn-Rogers의 Micah, The Sixteen의 명료한 합창을 높이 평가했다. 느린 템포와 긴 레치타티보가 마지막 막의 추진을 늦출 수 있다는 지적도 함께 남겼다. Nikolaus Harnoncourt / Concentus Musicus Wien (Teldec, 1994): Gramophone의
평은 Anthony Rolfe Johnson과 Roberta Alexander의 성악, 일부 합창의 민첩성을 장점으로
들면서도 Why does the God of Israel sleep? 의 생략과 여러 절삭, 독일어 억양, 낭만적인
악센트를 비판했다. 같은 작품을 얼마나 줄이고 어떤 언어 감각으로 연주하는지 보여 주는 대조 사례다.
John Butt / Dunedin Consort (Linn CKD 599, 약 204분 14초): 1743년 공연판을
바탕으로 한 완전한 녹음이다. John Butt의 해석은 Israelite와 Philistine, 마지막 공동체의 대비를 큰 합창과 독창의 응답으로 확장하며, 작품의 긴 규모를 하나의 드라마로 묶는다.

1743년 첫 시즌에 여러 차례 공연된 뒤에도 Samson은 Handel의 극적 오라토리오 가운데 중요한 레퍼토리로 남았다. 동시대 Charles Jennens의 편지는 음악을 높이 평가하면서도 Hamilton의 개작을 비판했고, Thomas Harris는 성악가의 목소리에 잘 맞고 여러 차례 공연되었다고 전했다. 이처럼 작품의 수용에는 음악적 성공과 대본에 대한 논쟁이 함께 있었다.

주요 자료

IMSLP, Samson, HWV 57: 작품 번호, 초연 ·초판, 주요 번호, 기본 편성.
RISM Catalog, 1743 John Walsh 총보: 초연판의 서지, 역할, 페이지 구성, 편성.
Bärenreiter, Halle Handel Edition: Hans Dieter Clausen 편집 비평판과 1741년 원형 부록.
The English Concert, Samson 프로그램 노트: 작곡 ·개정 과정, Hamilton의 대본, 콘서트형
오라토리오의 드라마.
Stanford Handel Reference Database, 1743: Covent Garden 공연 광고, Walsh 대본, 동시대 편지와 초기 수용.
Gramophone, Harry Christophers 판: The Sixteen 녹음의 성악 ·합창 ·템포에 관한 비평. Gramophone, Nikolaus Harnoncourt 판: 절삭, 언어, 지휘와 성악에 관한 비교 비평. Classical Music, John Butt 판: 1743년 공연판과 Dunedin Consort의 녹음 평가.