Saul, HWV 53

- □□

정보

개요
곡명: Saul, HWV 53
작곡가: George Frideric Handel (1685–1759)
대본: Charles Jennens
작곡 시기: 1738년 7월 23일 –9월 27일
초연: 1739년 1월 16일, Haymarket Theatre의 King’s Theatre, 런던
장르: 영어 3막 오라토리오 , 원본 libretto의 표기는 “an Oratorio or Sacred Drama”
구성: 서곡과 1–86번, 3막
기준 판본: Hallische Händel-Ausgabe Urtext, Bärenreiter BA4020
IMSLP의 Saul, HWV 53

Wikipedia의 Saul (Handel)

George Frideric Handel의 Saul, HWV 53은 1738년에 작곡한 영어 3막 오라토리오다 . 이 글은 서곡과 1 번부터 86번까지 이어지는 전곡을 다루며, 작품은 1739년 1월 16일 런던 Haymarket Theatre의 King’s Theatre에서 Handel의 지휘로 초연됐다. 세 막은 골리앗을 무찌른 뒤 찬양받는 David를 둘러싼 Saul의 질투, 왕가에서 가족과 우정이 맞부딪치는 과정, Endor의 예언, Saul과 Jonathan의 죽음과 애가를 차례로 연결한다.

Charles Jennens가 마련한 대본은 사무엘서의 Saul과 David 이야기를 바탕으로 하되, Abraham Cowley의 Davideis, Purcell의 The Witch of Endor, Joseph Trapp의 The Tragedy of King Saul, Aaron Hill의 미완성 Saul: a Tragedy가 형성한 영국의 시와 극장 전통을 함께 끌어들인다 . 1738년 libretto는 작품을 “an Oratorio or Sacred Drama”라고 불렀고, Handel이 1735년 7월 28일 Jennens에게 보낸 편지는 음악을
쓰기 전부터 텍스트 초안이 존재했음을 시사한다. 따라서 이 작품의 텍스트는 성서의 사건을 그대로
나열하기보다 왕의 권력과 질투를 가족극과 공적 의례가 만나는 드라마로 다시 조직한다.

출판 정보와 자료

Bärenreiter의 BA4020은 Hallische Händel-Ausgabe의 Urtext 판본으로, 자필 총보와 원본 대본을 대조해 전곡의 극적 단위를 제시한다. 1738년에 작성된 Handel의 자필 총보는 British Library의 Royal Music Collection에 남아 있으며, Stanford의 libretto 아카이브는 당대 대본의 장면과 번호를 제공한다. 판본의 번호 체계는 서곡을 포함한 1–86번이며, 음반의 트랙 수는 이 번호와 일치하지 않을 수 있다.

판본에는 결말에 관한 중요한 차이가 있다. Bärenreiter 서문은 자필에서 Handel이 77번 Funeral Anthem을 끝으로 작품을 마치려 한 흔적을 설명한다. 이 음악은 1737년 12월 17일 Queen Caroline을 위한 추모식에서 먼저 연주된 곡이었다. 현재의 완전한 판본은 77번 뒤에 78–86번의 애가와 종결 합창을 포함하며 David의 계승을 전망한다. High Priest의 일부를 줄이거나 순수 기악 번호를 생략하는 공연도 있어, 판본과 공연에 따라

다루는 번호의 범위가 달라진다 .

소요 시간

완전한 판본은 대체로 약 2시간 30분에서 2시간 45분이 걸린다 . Carus는 164분 , Musica International은 150분을 제시하며 , 두 수치는 판본과 연주 조건이 다를 수 있음을 보여 준다 . 절삭을 포함하거나 다른 템포를 택한 녹음은 이보다 짧아질 수 있고 , 인터미션을 포함한 공연 시간은 별도로 늘어난다 .

편성

성악부는 Saul(베이스), Jonathan(테너), David(알토), Abner(테너), Merab(소프라노), Michal(소프라노), Doeg(베이스), Witch of Endor(테너), Apparition of Samuel(베이스), Amalekite(테너), Abiathar(베이스), High Priest(테너)로 구성되며 SATB 합창이 공동체와 군중의 목소리를 맡는다 . 원본 대본과 1739년 신문 보도는 David, Abner, Witch of Endor의 초연 가수 귀속을 다르게 전한다 . 현대 공연에서는 작은 배역을 한 성악가가 겸할 수도 있다 .

관현악은 Flute I–II, Oboe I–II, Bassoon I–II, Trumpet I–II, Trombone I–III, Timpani, Carillons, Harp, Organ, Violin I–III, Viola와 통주저음으로 이루어진다 . Continuo에는 Violoncello, Violone, Bassoon, Harpsichord, Organ이 포함된다 . Carillons는 판본에서 Organ과 별도 항목으로 적힌 종소리 계열의 건반 악기다 . Stanford Handel Reference Database가 전하는 Tower of London 대형 팀파니 대여 기록은 초연을 위해 군사적 음향을 준비한 정황을 보여 주며 , 번호마다 실제로 사용된 악기 구성은 대목과 판본에 따라 달라진다 .

대본과 인물

대본의 중심은 승리한 영웅 David와 그를 받아들이는 왕 Saul의 관계가 작품 안에서 빠르게 뒤집히는 과정이다 . Saul은 1막에서 David를 딸 Merab과 결혼시키려 하지만 , 백성이 “David his ten thousands”라고 반복해 찬양하자 자신의 왕권이 흔들린다고 느낀다 . Merab은 처음에 David의 낮은 신분을 이유로 결혼을 거부한다 . 반대로 Michal은 David를 사랑하고 , Jonathan은 왕의 아들이라는 의무와 친구를 지키려는 결심 사이에서 선택한다 . Merab도 2막에서 태도를 바꾸어 David를 가족으로 인정하며 , 왕가의 인물들이 서로 다른 방식으로 Saul의 붕괴를 목격한다 .

작품은 Saul의 변화를 환영과 보상에서 질투 , 살해 명령과 거짓 화해 , 복수와 신탁 의존으로 이어지는 연속적인 과정으로 보여 준다 . 이 과정에서 같은 왕의 말과 행동이 계속 달라진다 . David는 승리의 공을 하나님에게 돌리고 Saul에게 자비를 간청하며 , 마지막에는 Saul과 Jonathan을 함께 애도한다 . High Priest와 합창은 왕실 내부의 갈등을 이스라엘 공동체가 겪는 전쟁과 상실의 문제로 넓힌다 .

세 막의 진행

1막 : 승리의 공동체와 왕의 질투

서곡 뒤의 1–5번은 골리앗과 Philistines를 물리친 뒤 부르는 Epinicion, 곧 승전가다. 합창과 독창은 David가 거둔 승리를 하나님에게 돌리고, 이스라엘의 공적 환호를 먼저 세운다. 6–21번은 Abner가 David를 Saul에게 소개하는 장면, Jonathan의 우정 선언, Merab의 거부, Michal의 사랑, High Priest의 권고를 차례로 놓는다. Saul이 Merab에게 David와 결혼하라고 명하는 동안 왕가의 혼인과 신분 문제가 전쟁의 포상 문제와 결합한다.

22번 합창 “Welcome, welcome, mighty King!”은 Saul과 David를 함께 환영하지만 , 23번에서 Saul은 백성이 두 사람을 비교하는 말을 듣는다. 24번 합창이 “David his ten thousands”를 되풀이하자 환영의
언어가 왕의 불안으로 뒤집히고, 25–26번은 그 불안이 분노로 번지는 과정을 이어 간다. 27–30번에서는 Jonathan과 Michal이 David의 하프로 Saul을 진정시키려 한다. David가 자비를 요청하는 31–37번 뒤에는 Saul이 창을 던지고, 38–41번에서 Jonathan이 부친에 대한 효와 친구에 대한 의리를 함께 말한다. 마지막 합창 “Preserve him for the Glory of thy Name”은 David의 보호를 공동체의 기도로 바꾼다.

2막: 우정, 위장, 그리고 잔치의 파국

2막은 42번 합창 “Envy! Eldest-born of Hell!”로 시작한다. 이 합창은 질투를 타인을 해치는 감정인 동시에 스스로를 벌하는 힘으로 규정하며, 1막에서 드러난 왕의 감정을 공동체의 도덕적 언어로 번역한다. 43–47 번에서 Jonathan은 David에게 Saul의 질투를 알리고, David는 어제의 사위 후보에서 오늘의 희생자가 된 자신의 처지를 말한다. 이 두 사람의 우정은 왕의 명령과 분리된 사적 관계로 선명해진다 .

48–54번은 Saul이 Jonathan의 간청을 받아들여 David를 다시 부르고 Michal과의 결혼을 약속하는 듯한 장면이다. 그러나 이 화해는 오래가지 않는다. Saul의 독백은 Philistines를 이용해 David를 죽이려는 속셈을 드러내며, 겉으로 내세운 맹세와 실제 계획 사이의 간격에서 왕의 불안정이 드러난다.

55–60번은 Michal과 David의 사랑과 도피를 놓는다. Doeg가 David를 찾으러 오자 Michal은 침상에 인형을 놓아 그를 숨기고, 61–64번은 이 기지와 Merab의 태도 변화를 이어서 보여 준다. Merab은 처음의 신분
의식을 거두고 David를 형제로 인정하며, 평화의 신에게 Saul의 말이 부드러워지기를 청한다. 65번 심포니가 여는 신월 잔치에서 Saul의 복수심은 다시 솟아난다. 그는 Jonathan에게도 창을 던지고, 68번 합창 “O fatal Consequence of Rage”는 통제되지 않은 분노가 타인을 향한 범죄와 자기 파괴를 함께 낳는다고 논평한다.

3막: 예언, 죽음, 그리고 애가

69–72번에서 Saul은 하나님과 용사들의 도움을 잃었다고 탄식하고, 법으로 금지했던 Witch of Endor를 찾아 Samuel을 불러내라고 명령한다. Witch of Endor의 등장은 오라토리오의 비무대적 형식 안에 직접적인
초자연 장면을 넣는다. 73번에서 소환된 Samuel의 Apparition은 Saul이 Amalekite를 살려 둔 불복종
때문에 버림받았으며 , Saul과 그의 아들들이 다음 날 죽고 왕국이 David에게 넘어간다고 예언한다. 74번 심포니는 이 신탁과 전투 소식 사이를 잇는 순수 기악 번호다.

75번에서 David는 Amalekite에게 전투 결과를 묻고 Saul과 Jonathan의 죽음을 듣는다. Amalekite가 Saul 의 왕관과 팔찌를 가져왔다고 말하자 76번에서 David는 기름 부음 받은 왕을 죽인 행위를 규탄하고 그를 처형한다. 77번 March는 여러 목록에서 “Dead March”로 알려진 장례 행진이다. Handel은 자필의 초기 구상에서 이 Funeral Anthem을 끝 번호로 두려 했지만, 완전판에서는 77번 뒤에 애가가 이어진다.

78–86번은 전사한 이스라엘 젊은이들과 Saul, Jonathan을 차례로 애도한다. High Priest는 적에게 패배를 알리지 말라고 말하고, Merab과 David는 산의 황폐와 왕의 용맹을 노래한다. Michal의 독창은 부친과 왕을 동시에 잃은 감정을 드러내며, Jonathan을 위한 David의 탄식은 독창과 합창의 공동 애도로 확대된다. High

Priest Judah David David “Gird on thy Sword” David 77

Saul

Saul 1–5 David 22 24 David Saul . 41 David 42 68 78 86 . 20, 33, 58, 65, 74, 77 . Bärenreiter “anthem chorus” , · · .

Handel and Haydn Society “Welcome, welcome, mighty King!” David , Saul . David “O Lord” Harp Symphony , Jonathan . 2 “Envy” , “O fatal Consequence of Rage” . 3 Samuel , · · Dead March .

1739 Haymarket Theatre King’s Theatre Handel . Handel and Haydn Society *Saul* , , , . 1739 2 10 , 3 27 4 19 .

. Opera Today Sue Loder René Jacobs Harmonia Mundi Dead March , 2 30 . MusicWeb International 2010 1985 4 28 Harnoncourt Concentus Musicus Wien 135 58 , Harnoncourt Gardiner .

주요 자료

Bärenreiter, Saul, HWV 53, BA4020 판본 상품 정보와 판본 서문 PDF: 작곡 ·초연 연대, 대본,
자필과 개정, 1–86번, 배역과 전체 편성의 근거다.
Stanford Opera, Saul libretto: 1738년 영어 대본의 장면, 번호, 독창 ·합창 텍스트를 담고 있다. Handel and Haydn Society, Saul program book: 카리용, 하프, 트롬본, 팀파니, 바순과 합창 ·
기악 번호의 관계를 설명하는 해설 자료다.
Stanford Handel Reference Database, 1739년 공연 기록: 초연 광고, 초기 공연 일정, Tower of London 팀파니 대여 기록을 담고 있다.
British Library, Royal Music Collection 기록: 1738년 자필 총보와 Jennens 관련 사본의 소장 기록이다.
Carus Verlag, Carus 55.053, Musica International, Saul score record: 편성과 판본별 전곡 시간의 사례를 제공한다.
Sue Loder, Opera Today의 René Jacobs 녹음 리뷰: 카리용, 관현악 질감, Dead March와 음반 시간을 다룬 전문 비평이다.
MusicWeb International의 Harnoncourt 녹음 리뷰: 녹음 정보와 Harnoncourt·Gardiner의 해석 차이에 대한 비평적 관점을 제시한다.