Theodora, HWV 68

- □□

정보

개요
곡명: Theodora, HWV 68
작곡가: George Frideric Handel (1685–1759)
장르: 3부 (3막) 영어 오라토리오
대본: Thomas Morell, Robert Boyle의 1687년 순교 서사에서 유래
작곡: 1749년 6월 28일 –7월 31일
초연: 1750년 3월 16일, 런던 Covent Garden Theatre
주요 인물: Theodora, Irene, Didymus, Septimius, Valens, Messenger
소요 시간: 판본과 연주에 따라 약 2시간 30분 –3시간

IMSLP: Theodora, HWV 68

Wikipedia: Theodora (Handel)

George Frideric Handel의 Theodora, HWV 68은 4세기 Antioch에서 로마의 제사 명령을 거부한 Theodora 와 그녀를 구하려는 장교 Didymus의 선택을 그린 3부 영어 오라토리오다 . 1부는 국가 종교의 명령과 양심의 자유를 맞세우고, 2부는 감옥에서의 교대와 사랑을 통해 공동체의 기도를 확장하며, 3부는 두 사람이 서로
대신 죽으려는 자진 귀환과 순교로 닫힌다. 기독교인 합창과 이교도 합창, 군사적 관현악과 투명한 기도 장면이 이 구조를 나눈다.

성립 ·대본 ·초연

Handel은 1749년 6월 28일에 작곡을 시작해 7월 31일 자필 총보를 마쳤다. British Library의 Royal Music Collection 기록 R.M.20.f.9는 첫 장의 시작 날짜와 완료 날짜, 삭제와 대체 흔적을 함께 보존하며, Bärenreiter의 Colin Timms 판본 서문도 이 기간을 확인한다. 1750년은 작곡 연도가 아니라 초연과 초기 전승의 연대다.

Thomas Morell은 성공회 성직자이자 고전학자로 , Robert Boyle이 1687년에 출판한 Love and Religion demonstrated in the Martyrdom of Theodora and Didymus를 주요 문학 원천으로 삼았다. Boyle의 짧은 산문은 이후 전집에서 다시 인쇄되었고 , Morell은 이를 Antioch의 로마 제국과 기독교 공동체가 맞서는 3부 대본으로 바꾸었다. 이 대본은 고전적 순교 이야기와 18세기 영어 오라토리오의 극적 관습이 겹친 형태로 구성된다.

1750년 3월 16일 Covent Garden Theatre에서 초연되었다 . 그 시즌 공연은 세 차례에 그쳤고, 3월 8일 런던 지진으로 사람들이 도시를 떠난 일, 성서 영웅담이 아닌 기독교적 비극에 대한 관객의 거리감, 당시 관객
구성과 상업적 기대가 적은 관객의 원인으로 함께 거론된다. 여러 조건이 겹친 초연 환경이었다 .

인물과 두 공동체

역할	성부 ·초연 가수	극적 기능
Theodora	소프라노 , Giulia Frasi	제국의 명령을 거부하고 순교를 선택하는 기독교인
Irene	메조소프라노 , Caterina Galli	기독교 공동체의 기도와 증언을 이끄는 인물
Didymus	알토 카스트라토 , Gaetano Guadagni	로마 장교에서 개종해 Theodora를 구하려는 인물
Septimius	테너 , Thomas Lowe	법 집행과 연민 사이에서 흔들리는 군인
Valens	베이스 , Henry Theodore Reinhold	Diocletian의 명령을 실행하는 Antioch 총독
Messenger	테너	감옥과 법정의 소식을 전달하는 인물
합창	기독교인 합창과 이교도 합창 , SATB	신앙 공동체와 제국의 집단 목소리

Didymus의 초연 성부가 알토 카스트라토였다는 기록은 현대 공연의 카운터테너 ·메조소프라노 배치와 구분된다 . 이교도 합창은 Jove와 Venus, 황제의 생일 축제와 처벌 명령을 확장하고 , 기독교인 합창은 보호 · 선행 ·순교 ·신적 사랑을 공동체의 언어로 만든다 . 두 합창은 단순한 배경이 아니라 같은 사건을 서로 다른 가치 체계로 해석하는 집단적 화자다 .

편성

Bärenreiter의 편성표는 트라베르소 플루트 2, 오보에 2, 바순 2, 호른 2, 트럼펫 2, 팀파니 , 바이올린 I·II, 비올라와 통주저음을 제시한다 . 통주저음은 첼로 , 콘트라베이스 , 바순 , 첨발로 , 오르간으로 구성될 수 있다 . IMSLP와 Musica International은 세부 목록에 콘트라바순과 드럼을 덧붙이지만 , 하프는 원전 편성표에 나타나지 않는다 .

로마의 축제와 처벌 장면에서는 트럼펫 ·호른 ·팀파니가 국가 의례의 표면을 넓히고 , 감옥과 기도 장면에서는 플루트와 가벼운 현악 , 계속음이 인물의 호흡을 가까이 붙든다 . 이 음향 대비는 특정 악기가 장면 전체를 상징한다는 뜻이 아니라 , Bärenreiter와 Handel & Hendrix House의 장면 해설을 편성의 층위에서 읽은 결과다 .

소요 시간

Musica International은 Bärenreiter 성악 ·합창판을 약 180분으로 기록하고 , Naxos 트랙은 1부 77분 34초 , 2부 51분 43초 , 3부 42분 37초 , 합계 약 172분으로 제시한다 . 판본의 생략과 대체 레치타티보 , 템포 , 공연의 휴지에 따라 시간이 달라진다 . 따라서 정식 작품 문서의 약 2시간 30분 –3시간과 음반별 실측값을 서로 다른 자료로 병기한다 .

1부: 명령과 양심

Valens는 Diocletian 황제의 생일을 기념해 Jove에게 제사하라고 명령하고, “Go, my faithful soldier, go”, 이교도 합창, “Racks, gibbets, sword and fire”로 거부자에게 닥칠 형벌을 나열한다. 국가 종교의 의례가
법과 폭력의 언어로 바뀌는 출발점이다 .

로마 장교 Didymus는 죽음으로 신앙을 강제할 수 없다고 반박한다. “The raptur’d soul”은 칼과 불 앞에서도
덕을 지키는 영혼을 노래하고, Septimius의 “Descend, kind pity”는 연민과 평화를 국가 명령 안으로
끌어들인다 . 두 남자의 대화는 로마 법률과 개인 양심이 처음으로 어긋나는 지점을 만든다.

Theodora는 “Fond, flatt’ring world, adieu!”에서 세속의 유혹을 거부하고, Irene과 기독교인 합창의 “Bane of virtue”, “Come, mighty Father”는 그 결심을 공동체의 기도로 넓힌다. Messenger가 이교도 병사들이 Theodora를 데려가려 한다고 알린 뒤 Irene은 “As with rosy steps the morn”과 “All pow’r in heav’n” 으로 공포의 시간을 새벽과 보호의 언어로 바꾼다.

Valens는 Theodora를 사형 대신 병사들의 성적 대상으로 보내라고 명령한다. Theodora의 “O worse than death indeed!”와 “Angels, ever bright and fair”는 육체적 치욕과 영적 순결을 대립시키고 , Didymus의 “Kind Heav’n”과 “Go, gen’rous, pious youth”는 그를 구출의 길로 보낸다. 1부의 마지막에는 법정의
폭력이 감옥과 구출 계획으로 구체화된다 .

2부: 감옥, 교대, 사랑

2부는 Valens의 축제 명령과 이교도 합창 “Queen of summer, Queen of love”, “Wide spread his name”, “Venus, laughing from the skies”로 시작한다. 밝은 제국 의례가 감옥의 어둠과 나란히 놓이면서, 권력의
축제와 개인의 고통이 같은 날에 진행된다.

감옥에 갇힌 Theodora는 “With darkness deep”에서 고독을 맞닥뜨리고 “O that I on wings could rise” 에서 몸의 속박을 넘어서는 열망을 표현한다. Didymus에게 구출을 부탁하는 장면에서 Septimius의 “Tho’ the honours, that Flora”는 명예와 세속적 보상을 상대화하고 , Didymus의 “Deeds of kindness to display”는 선행과 연민을 행동의 기준으로 세운다.

Didymus가 감방으로 들어가자 Theodora와 옷을 바꾸는 교대가 벌어진다. “Sweet rose and lily”, “The pilgrim’s home”, “Forbid it, Heav’n!”, “Ah! what is liberty or life”가 두 사람의 위험과 사랑을 차례로 드러내고, “To thee, thou glorious son of worth” 듀엣은 지상에서의 재회와 천상에서의 만남을 같은
약속으로 묶는다.

Irene의 밤 레치타티보 뒤에 2부 마지막 기독교인 합창 “He saw the lovely youth”가 온다. 죽은 젊은이를 본 어머니의 탄식과 되살아남의 이미지는 Theodora와 Didymus의 위험을 공동체의 기도로 바꾼다. Morell이 후일 보낸 편지에는 Handel이 이 합창을 Messiah의 “Hallelujah”보다 높이 평가했다고 전해지지만 , 이는 작곡가의 자필 선언이 아닌 Morell의 회고로 귀속된다.

3부: 자진 귀환과 순교

3부는 Irene의 “Lord, to Thee each night and day”로 시작한다. Theodora가 Didymus의 군복을 입고 돌아오자 Irene은 그를 Didymus로 착각하고, “When sunk in anguish and despair”와 “Blest be the hand”는 구출의 기쁨과 남은 처형의 위험을 한 장면에 겹친다.

Didymus가 법정에서 죽음을 선고받았다는 소식을 들은 Theodora는 스스로 로마 법정으로 돌아가 Didymus 와 운명을 나눈다. “Whither, Princess, do you fly?” 듀엣과 “New scenes of joy”는 공동체의 기쁨과 곧 닥칠 희생을 병치한다. Valens의 “Cease, ye slaves, your fruitless pray’r!”와 “Ye ministers of justice”는 국가 권력이 형벌을 실행하는 목소리이고 , Septimius의 “From virtue springs each gen’rous deed”는 그 명령 안에서 연민의 근거를 찾는다.

이교도 합창 “How strange their ends”가 두 사람의 선택을 이해하지 못한 채 바라보는 동안, Didymus와 Theodora는 “Streams of pleasure ever flowing”에서 서로 대신 죽으려는 마음과 천상의 기쁨을 노래한다. Irene의 마지막 레치타티보 뒤 기독교인 합창 “O Love Divine”이 울리며, 순교는 군중의 승리 구호보다 두 연인의 자기희생을 공동체가 받아들이는 행위로 마무리된다 .

Morell은 Septimius의 개종과 추가 종결 합창을 제안했지만 , Handel은 그 텍스트를 작곡하지 않았다. 작품은 개종한 군인의 새 출발보다 Theodora와 Didymus의 사랑, 양심, 연민이 남긴 열린 천상 희망 속에서 끝난다.

출판 정보와 생전 세 공연 버전

British Library의 R.M.20.f.9 자필 총보는 1749년 6월 28일 시작과 7월 31일 완료 날짜, 삭제 ·대체 흔적을 보존한다. Bärenreiter의 Colin Timms 편집 Hallische Händel-Ausgabe Urtext는 이 자필을 중심으로
공연용 총보와 인쇄 대본을 대조한다.

Timms의 서문은 Handel 생전에 세 공연 버전을 구분한다. Version 1은 1750년 자필 원내용으로 초연에
가장 가깝고, Version 2는 1750–55년 사이에 수정되었으며 , Version 3은 1759년 부활을 위해 계획된 재구성이다 . 1759년 버전은 실제 공연이 아니라 계획된 공연을 위한 자료로 남아 있다. 대체 레치타티보와
생략 ·대체 아리아는 부록에 나뉘어 있어, 현대 연주본의 번호와 순서는 선택한 버전에 따라 달라진다.

Bärenreiter 본문은 서곡 뒤 1부 1–16번, 2부 17–31번, 3부 32–43번으로 정리한다. Naxos 트랙은
레치타티보를 독립적으로 나누어 약 52개 트랙을 만들 수 있으므로, 43개 본문 번호와 음반 트랙 수는 서로 다른 계수다.

초연 이후의 수용과 녹음

Handel은 Theodora를 다시 부활시키지 않았고, 1759년 계획도 실제 공연으로 이어지지 않았다. 사후 10년 안에는 Covent Garden에서 두 차례 공연이 있었다는 Bärenreiter의 기록이 남아 있다. 1750년의 적은 관객과 후대의 재평가는 작품의 가치가 아니라 공연 조건과 수용 환경의 차이를 보여 준다.

Naxos의 sung text와 Musica International의 Bärenreiter 기록은 3부의 번호와 현대 트랙, 약 172분에서 180분에 이르는 연주시간을 보여 준다. Handel & Hendrix House와 Barbican 프로그램은 “He saw the lovely youth”, “O Love Divine”, Theodora와 Didymus의 이중창을 작품의 핵심 장면으로 소개한다. 현대 무대화가 가능하다는 사실은 1750년 오라토리오의 원래 공연 방식과 구별된다.

- Handel & Hendrix House, Theodora HWV 68
- Bärenreiter, Colin Timms, Theodora preface
- British Library, Royal Music Collection R.M.20.f.9
- GFHandel.org, HWV 68
- Stanford Opera, Theodora libretto
- Naxos, Theodora sung text
- Musica International, Theodora score record
- University of Toronto Music, Theodora libretto event
- Barbican, Arcangelo and Jonathan Cohen programme