정보

개요
곡명: Alcina, HWV 34
작곡가: George Frideric Handel (1685–1759)
언어: 이탈리아어
장르: dramma per musica, 3막 오페라
작곡 ·초연: 1735년 완성, 1735년 4월 16일 London Covent Garden Theatre
원전: Ludovico Ariosto, Orlando furioso 제 6·7곡 및 Riccardo Broschi의 L'isola d'Alcina 계열 IMSLP: Alcina, HWV 34

Wikipedia: Alcina

George Frideric Handel의 Alcina, HWV 34는 1735년에 완성되어 런던에서 초연된 이탈리아어 3막 dramma per musica다. 이 글은 Ouverture와 세 막으로 이루어진 전곡을 다루며, 레치타티보 ·다 카포
아리아 ·합창 ·발레가 이어지는 번호식 오페라 구조를 기준으로 설명한다. Ruggiero가 마법 섬의 Alcina에게 매혹되었다가 약혼자 Bradamante와 Melisso의 도움으로 깨어나는 과정이 중심 줄거리이고 , 마법으로
동물과 사물로 변한 포로들의 해방이 마지막 장면을 닫는다.

출판 정보와 자료

1735년 4월 8일 Handel의 자필 총보에 남은 Fine 표기는 작품 완성 시점을 보여 준다. British Library는 이 자필을 R.M.20.a.4, 90 folios로 목록화하며 , 일부 레치타티보에는 필사자의 손이 들어갔고 자필에 빠진 발레 자료는 Cambridge의 Fitzwilliam Museum에 남아 있다고 설명한다.

초연에 가장 가까운 공연 자료는 T. Wood가 런던에서 인쇄한 1735년 리브레토다 . 이 책은 이탈리아어 본문과 영어 병기, 줄거리와 배역표를 함께 싣고 53쪽으로 구성된다. 대본의 책임 표기는 Antonio Marchi, Antonio Fanzaglia, 익명 각색자로 자료마다 다르다. 자료를 종합하면 이 대본은 Riccardo Broschi의 1728년 L'isola d'Alcina와 Fanzaglia 계열 문안을 런던 공연에 맞게 손질한 텍스트다. 이야기는 Ludovico Ariosto의 Orlando furioso 제 6·7곡에서 가져왔지만 , 런던 무대의 필요에 맞춘 추가와 변형이 포함된다.

Handel의 초연판과 후대 공연본을 구분하려면 Siegfried Flesch가 편집한 Hallische Händel-Ausgabe II/33, BA 4061을 기준 자료로 삼는 편이 유용하다. 이 판본은 총보와 관현악 파트를 별도로 제공하고, 자필 ·초기
공연 ·후대 변경을 번호와 함께 정리한다. John Walsh는 1735년 8월부터 아리아 선집과 기악 편곡을 내기 시작했으므로 , 당시 리브레토와 음악 총보의 출판 경로를 같은 ‘초판 ’으로 합치지 않아야 한다.

소요 시간

Alcina에는 교향곡처럼 고정된 악장별 시간이 없다. 레치타티보의 길이, 아리아의 다 카포 반복, 발레와 부록 번호의 포함 여부, 이조와 템포가 공연 시간을 바꾼다. 완전판에 가까운 녹음은 대체로 3시간 30분대이며, Richard Hickox의 1985년 녹음은 약 3시간 38분, Richard Bonynge의 1962년 녹음은 약 3시간 31분으로 기록된다. Ferdinand Leitner의 1959년 쾰른 방송은 약 2시간 30분대의 축약판이므로 전곡의 표준 시간으로 사용할 수 없다.

편성

Hallische Händel-Ausgabe의 편성은 다음과 같다.

성악: Alcina(soprano), Ruggiero(초연 당시 alto 카스트라토 계열), Bradamante(alto), Morgana(soprano), Oberto(soprano 또는 treble), Oronte(tenor), Melisso(bass), 합창
목관: flauto piccolo, flauto dolce I·II, 오보에 I·II, 독주 바순
금관: 호른 I·II
현악: 독주 바이올린, 바이올린 I–III, 비올라, 독주 첼로
통주저음: 첼로, 콘트라베이스 , 바순, 하프시코드
무대 요소: 발레

일반 목록은 flauto piccolo와 flauto dolce를 플루트 또는 리코더로 묶어 적기도 하지만, 기준 판본에서는 flauto piccolo와 두 대의 flauto dolce, 두 오보에, 독주 바순, 두 호른, 현악, 통주저음이 구체적으로 구분된다
. HHA 기준 편성에는 트럼펫과 팀파니가 기재되지 않는다. 발레는 성악 번호와 별개의 무대 구성요소로
편성에 포함된다.

텍스트와 인물

Alcina는 마법 섬에 머무는 지배자로, 자신에게 매혹된 남자들을 사랑이 식으면 돌 ·나무 ·짐승으로 바꾼다. Ruggiero는 섬에 붙잡혀 Alcina를 사랑하지만 , 약혼자 Bradamante가 남성 이름 Ricciardo로 변장해 Melisso와 함께 들어오면서 관계의 진실이 드러난다. Melisso는 Ruggiero의 판단을 되찾게 하는 조력자이고 , Bradamante는 Angelica에게서 온 마법 반지를 사용해 Alcina의 환상을 걷어 낸다.

초연 배역은 Anna Maria Strada del Pò(Alcina), Giovanni Carestini(Ruggiero), Cecilia Young(Morgana), Maria Caterina Negri(Bradamante), John Beard(Oronte), Gustav Waltz(Melisso), William Savage(Oberto)였다. Ruggiero의 초연 성부는 카스트라토 alto 계열이었지만 현대 공연에서는 mezzo-soprano나 다른 성부로 조정될 수 있다. Oberto는 런던 관객을 위해 더해진 인물이며, 그의 아버지 Astolfo는 사자로 변한 상태로 섬에 남아 있다.

서곡과 3막의 진행

Ouverture

첫 장면은 천둥과 번개, 무너지는 산, 그 뒤에 드러나는 Alcina의 궁전을 지시한다. 따라서 서곡 뒤의 무대는 평범한 궁정이 아니라 변환이 언제든 일어날 수 있는 마법 공간으로 제시된다. 이후의 신포니아와 발레 번호는 이 공간의 시각적 환상을 성악 장면 사이에 이어 붙인다.

Act I

Ruggiero와 Oberto 일행은 Alcina의 섬에 도착하고, Alcina는 새 연인을 궁정의 환대 속에 붙잡아 둔다. Bradamante와 Melisso는 Ricciardo와 그의 동료로 위장해 Ruggiero를 구할 기회를 찾는다. Morgana는 Ricciardo에게 끌리면서도 자신의 감정을 Ruggiero에 대한 충성으로 착각하고, Oronte와 Bradamante의 관계도 변장과 오해 속에서 흔들린다.

이 막의 아리아들은 인물의 욕망과 위장을 번갈아 드러낸다. Morgana의 Tornami a vagheggiar는 1735년 배역표와 HHA에서 Morgana의 번호로 확인되지만 , 후대 공연과 많은 녹음에서는 Alcina에게 옮겨졌다. 따라서 초연판에서는 이 아리아를 Morgana의 번호로 읽고, 후대의 배역 이동은 별도로 구분한다.

Act II

Melisso가 Atlante로 변장하고 Ruggiero에게 마법 반지를 건네면, Ruggiero는 Alcina가 만든 궁정과 사랑이 환상이라는 사실을 깨닫는다. 그는 Bradamante에게 돌아가기로 결심하고, Alcina는 버림받은 연인의 고통을 *Ah, mio cor!*에서 드러낸다. Ruggiero가 섬을 떠난 뒤 부르는 Verdi prati는 마법의 화려함을 떠나 현실로 돌아가려는 그의 시선을 보여 주며, Ombre pallide는 Alcina가 다시 그를 붙잡으려는 불안한 독백으로 이어진다.

Act III

Ruggiero와 Bradamante가 관계를 확인하는 동안 Alcina와 Morgana의 궁정은 더 이상 지탱되지 않는다. Ruggiero의 Sta nell'Ircana pietrosa tana와 Alcina의 Mi restano le lagrime는 서로 다른 방향의 결심을 병치하고, Oronte와 Melisso의 장면은 도망과 추적을 끝내는 실마리를 제공한다. Ruggiero 일행이 마법의
힘을 담은 항아리를 깨자 궁전의 환영이 무너지고 바다와 지하 동굴이 드러난다. 돌과 나무, 짐승으로 변했던 인물들이 인간으로 돌아오며, Astolfo와 Oberto의 재회 뒤에 마지막 합창과 발레가 결말을 마무리한다 .

HHA/BA 4061의 번호 체계는 Ouverture와 세 막의 아리아 ·레치타티보 ·합창 ·발레 ·기악 신포니아를 포함해 44 번까지 센다. 이탈리아어 리브레토 전사본은 마지막 부분을 다른 번호로 세므로, 번호는 기준 판본을 밝힐 때만 사용한다. Handel이 자필에 남긴 Ruggiero의 Bramo di trionfar와 앞선 레치타티보는 초연 전에 철회되었다 . 초기 합창 Questo è il cielo di contenti는 자필에 남은 자료지만 초연판의 일반 번호에는 포함되지 않는다.

무대 장치와 공연본의 변화

1735년 리브레토의 장면 지시는 산과 궁전의 붕괴, 마법 반지, 변환을 담은 항아리, 마지막의 바다와 지하
동굴을 요구한다. Haymarket Opera Company의 공연 분석은 Act I 14장면, Act II 13장면, Act III 10 장면으로 세면서, 인물 출입으로 나뉘는 장면 수와 실제 세트 전환 횟수가 서로 다르다고 설명한다. 이 구별은
무대 전환이 번호식 오페라의 진행과 별개로 설계된다는 점을 보여 준다.

Covent Garden 초연은 John Rich의 극장 자원과 경쟁 Opera of the Nobility의 런던 상황 속에서
마련되었다 . Handel & Hendrix in London과 Bärenreiter는 Marie Sallé가 남성 복장의 Cupid로 춤을 추고,

변환 장면과 무대기계가 음악과 함께 관객의 기대를 형성했다고 설명한다. 다만 왕의 앙코르를 둘러싼
소동처럼 후대 공연 해설에 전해진 일화는 당시의 모든 세부를 확정하는 기록으로 다루지 않는다.

Handel은 1736년 11월 세 차례 재공연에서 모든 춤과 마지막 직전 합창을 빼고, 여러 아리아의 중간부와 다 카포를 생략했다. Ruggiero와 Morgana를 새 가수인 Gioacchino Conti와 Rosa Negri가 맡으면서 아리아를 음역에 맞게 이조했고, 이러한 변경을 지휘 총보에 직접 기록했다. 이 사례는 Alcina가 초연 후에도 가수 ·춤 · 극장의 조건에 따라 서로 다른 공연본으로 운용되었음을 보여 준다.

초연과 레코딩의 수용

1735년 4월 16일 Covent Garden Theatre에서 열린 초연은 John Rich Opera Company가 맡았고, 첫
시즌에 17회 재공연되어 7월 2일까지 모두 18회 공연되었다 . Handel & Hendrix의 해설은 Mary Pendarves 가 4월 11일 Brook Street에서 첫 리허설을 들었다고 전한다. 이 편지는 완성 직후 작품이 준비되는 과정을
보여 주는 동시대 증언으로, 후대의 명성 평가와는 구별된다.

1959년 Ferdinand Leitner의 쾰른 방송 녹음은 The Guardian의 2009년 평론에서 약 30분이 줄어든 판으로 소개된다. 이 녹음에서는 Ruggiero가 Fritz Wunderlich의 테너에 맞게 이조되고, 원래 Morgana의 Tornami a vagheggiar가 Alcina에게 이동한다. 1985년 Richard Hickox 녹음은 Clifford Bartlett 공연판을 바탕으로 서곡 ·레치타티보 ·발레 ·아리아를 비교적 넓게 담은 장시간 판본으로 기록된다.

MusicWeb International의 2002년 Early Opera Company 평론은 무대 장치가 거의 없는 반무대 공연을 다루면서, 1735년 작품이 전제한 화려한 세트와 무대기계를 함께 떠올리게 한다. 이 평론은 무대 장치가 없는 공연에서 1735년 작품이 전제한 시각적 조건이 어떻게 달라지는지 기록한다.

주요 자료

Royal Ballet and Opera Collections, Alcina: 3막 ·이탈리아어 , Ariosto 제 6·7곡, 1735년 Covent Garden 초연과 John Rich Opera Company.
Foundling Museum, 1735년 인쇄 리브레토: T. Wood 초판의 서지, 병기 언어, 초연 배역과 대본
전거.
Bärenreiter, HHA II/33 서문: 자필 완성 표기, 초연 ·재공연, 대본 계보, 번호, 편성, 1736년 변경.

Bärenreiter, Alcina BA 4061: Urtext·비평판과 총보 ·관현악 파트의 서지.

British Library Archives, Handel 자필 R.M.20.a.4: 1735년 자필, 90 folios, 필사자와 발레 자료 정보.
Libretti d'opera, Alcina 리브레토 전사: 천둥 ·산 붕괴, 변환, 항아리, 바다 ·동굴 장면 지시.

Karen Patricia Smith, Haymarket Opera Company: 막별 장면 수와 세트 전환을 구분한 공연 분석.
Handel & Hendrix in London, Alcina 해설: Covent Garden 맥락, Marie Sallé, Oberto, 18회 공연과 Mary Pendarves 리허설 기록.
The Guardian, Ferdinand Leitner 녹음 평론: 1959년 축약 녹음, Ruggiero의 이조와 Tornami a vagheggiar 배역 이동.

Presto Music, Richard Hickox 녹음: 1985년 공연판의 총시간과 트랙 구성.

MusicWeb International, Early Opera Company 공연 평론: 2002년 반무대 공연과 역사적 무대 장치에 관한 독립 비평.

Revision #1
Created 2026-10-04 10:03:40 UTC by 안준영
Updated 2026-10-04 10:03:40 UTC by 안준영