The Creation, Hob. XXI:2

- □□

정보

개요
곡명: Die Schöpfung / The Creation, Hob. XXI:2
작곡가: Joseph Haydn (1732–1809)
장르: 독창 ·혼성 합창 ·관현악을 위한 3부 오라토리오
대본: Gottfried van Swieten 편집, 창세기 ·시편 ·John Milton의 Paradise Lost 관련 텍스트
작곡 시기: 17961798년, 1798년 완성
초연: 1798년 4월 30일, 빈 슈바르첸베르크 궁의 초청 공연
구성: Part I·II·III, 통용 번호 134

IMSLP: Die Schöpfung, Hob. XXI:2 (Haydn)

Wikipedia: The Creation (Haydn)

Joseph Haydn의 Die Schöpfung(The Creation)은 독창자 세 성부, 혼성 합창, 관현악이 함께하는 3부 오라토리오다 . 이 글은 독일어와 영어 텍스트가 함께 전해지는 전곡을 다루며, Part I의 혼돈 ·빛 ·천체, Part II의 동물 ·인간, Part III의 에덴동산과 Adam·Eve 순서로 작품을 따라간다. 각 부분은 레치타티보가 창조 사건을 서술하고 아리아 ·중창 ·합창이 그 장면을 확장하는 방식으로 이어진다.

대본과 작품의 형성

Haydn은 런던 체류 중 들은 Handel 오라토리오의 대규모 합창 경험을 빈의 관현악과 결합해 이 작품을 썼다. Gottfried van Swieten은 런던에서 전해진 영어 자료를 바탕으로 창세기와 시편의 문구, Milton의 Paradise Lost에서 온 시적 재료를 배열하고 독일어 텍스트를 편집했다. 영어 원자료를 처음 쓴 인물은 자료에서
특정되지 않으므로, van Swieten을 그 자료의 단독 저자로 부르지 않는다.

음악은 독일어 텍스트를 먼저 맞추어 작곡되었고 영어판은 초판에 병기되었다 . 두 언어의 음절 강세와 자음 배치가 다르므로 같은 번호라도 성악 프레이즈의 발음과 호흡이 달라질 수 있다. 프랑스어 번역 ·편곡으로
1800년 파리에서 공연된 기록도 있으나, 그 버전은 독일어 ·영어 본판과 별개의 공연판이다 .

초연, 출판과 판본

자료에는 1798년 4월 29일과 30일이 모두 초기 공연일로 나타난다. 일부 서지는 29일을 첫 공연 또는
리허설로 적지만, Joseph Haydn Privatstiftung과 Philharmonie de Paris는 4월 30일 빈 슈바르첸베르크
궁에서 Haydn이 초청객을 대상으로 지휘한 세계 초연을 기준으로 삼는다. 1799년 3월 19일 빈 Burgtheater 또는 Hofburgtheater에서 열린 공연은 첫 공개 공연이며, 사적 초연과 구분된다.

Haydn은 1800년 빈에서 독일어와 영어를 함께 실은 총보를 자신의 비용으로 출판했다. IMSLP에는 이 빈 판본과 약 1803년 Leipzig의 Breitkopf & Härtel 재판이 별도로 목록화되어 있고, Bärenreiter 서문은
하이든이 인쇄 전 교정과 수정을 감독했다고 설명한다. 자필 총보는 전해지지 않지만, 초연 파트와 조각가 사본 , 인쇄본이 서로 다른 자료 계보를 이룬다. 현대 연구용으로는 Annette Oppermann 편집의 Bärenreiter BA 4648과 Henle HN 9831이 Joseph Haydn Werke 전집을 바탕으로 이 변이를 주석 처리한다.

소요 시간

전곡 음악은 보통 약 1시간 45분이다. LA Philharmonic, Wise Music, Philharmonie de Paris가 이 값을 제시하며, Carus는 105분, Breitkopf & Härtel은 120분으로 안내한다. 이 차이는 템포 ·언어 ·편성 ·반복
선택에 따라 생긴다. Boston Baroque의 2024년 공연 안내는 20분 인터미션을 포함해 약 2시간 10분으로 표시하므로 , 극장 전체 일정과 음악만의 길이는 서로 다른 항목으로 기록된다.

편성

독창: 소프라노 (S), 테너 (T), 베이스 (B). Part I·II에서는 대체로 Gabriel, Uriel, Raphael을 맡고
Part III에서는 소프라노가 Eve, 베이스가 Adam을 겸한다.
합창: 혼성 SATB.
목관: 플루트 2(통용 번호 29에서 제 3플루트 추가), 오보에 2, 클라리넷 2, 바순 2, 콘트라바순 .
금관: 호른 2, 트럼펫 2, 트롬본 3.
타악기: 팀파니.
건반 ·현악: 오르간 ·포르테피아노 또는 하프시코드로 실현되는 continuo, 제 1·2바이올린 ·비올라 ·
첼로 ·더블베이스 .

출판사와 공연기관이 플루트를 2대 또는 3대로 다르게 적는 것은 기본 편성과 29번의 추가를 요약하는 방식이 다르기 때문이다. Bärenreiter는 1799년 빈 파트 자료에서 강한 대목에 여러 목관과 결정본보다 넓게 쓰인 세 번째 트롬본을 확인하지만 , 이를 모든 현대 공연의 고정 지시로 보지 않는다. 하이든 시대에는 세 독창자가
천사와 Adam·Eve를 겸했으며, 오늘날에는 소프라노 둘 ·콘트랄토 ·테너 ·베이스 둘로 역할을 나누기도 한다.

Part I: 혼돈에서 천체까지

Part I은 창세기의 첫째 날부터 넷째 날까지를 다룬다. 통용 번호 1의 Die Vorstellung des Chaos / The Representation of Chaos 는 관현악만으로 창조 이전의 상태를 열고, 이어 Raphael과 Uriel의 레치타티보가
하늘과 땅의 창조를 말한다. 조성의 확정을 늦춘 도입 뒤 Und es ward Licht / And there was light 에서 합창과 관현악이 C장조로 전환한다. Boston Baroque와 LA Philharmonic은 이 순간을 작품의 첫 큰 전환으로 설명한다.

이후 하늘과 물의 분리, 육지와 식물, 해 ·달 ·별의 창조가 레치타티보와 아리아로 이어진다. Rollend in schäumenden Wellen / Rolling in foaming billows 는 바다의 움직임을 테너와 관현악으로 묘사하고, Nun beut die Flur das frische Grün / With verdure clad 는 식물이 난 들판을 노래한다. Part I은 세 독창자와 합창이 하늘의 영광을 찬양하는 Die Himmel erzählen die Ehre Gottes / The heavens are telling 으로 닫힌다.

Part II: 동물과 인간

Part II는 다섯째 날과 여섯째 날을 맡는다. 물고기 ·새 ·고래의 창조가 먼저 나오며, Gabriel의 Auf starkem Fittiche schwinget sich der Adler stolz / On mighty pens 는 새의 비행을 소프라노와 관현악으로 그린다. Raphael의 고래 레치타티보와 이어지는 삼중창은 바다 생물의 규모를 서술하고, 육지 동물의 장면에서는
베이스 레치타티보와 관현악이 사자 ·말 ·벌레 등의 움직임을 차례로 언급한다.

인간 창조는 Und Gott schuf den Menschen / And God created man 의 레치타티보 뒤에 Uriel의 Mit Würd' und Hoheit angetan / In native worth and honour clad 가 놓이는 순서로 진행된다. LA Philharmonic은 이 대목에서 동물과 자연을 묘사하던 음악이 인간의 존엄과 감사에 관한 찬양으로 방향을 바꾼다고 해설한다. Vollendet ist das große Werk / Achieved is the glorious work 은 Part II에서 창조의 완성을 선언하는
합창과 삼중창의 연속을 이룬다.

Part III: 에덴의 Adam과 Eve
Part III는 타락 이후의 사건을 다루지 않고, 에덴동산에서 Adam과 Eve가 창조된 세계를 바라보는 장면으로 시작한다. Uriel의 레치타티보와 오케스트라 도입 뒤 두 사람은 Von deiner Güt', o Herr und Gott / By thee with bliss 에서 합창과 함께 창조주에게 감사한다. 이어 Holde Gattin, dir zur Seite / Graceful consort 가 서로의 사랑과 아침의 자연을 노래하며, Uriel의 O glücklich Paar / O happy pair 가 마지막 합창을 준비한다.

통용 번호 34의 Singt dem Herren alle Stimmen / Sing the Lord, ye voices all 은 세 독창자와 SATB 합창이 함께 부르는 종결부다. LA Philharmonic은 이 합창을 두 주제가 결합하는 이중 푸가로 설명한다. 정확한 성부 진입 순서와 마디 수는 판본에 따라 주석이 달리므로, 여기서는 텍스트와 공식 번호의 기능만 제시한다.

공연 언어와 규모의 변화

1799년 빈 공개 공연에는 약 200명의 연주자가 참여했고, 같은 해 12월 Tonkünstler-Societät 공연은 약 300명으로 확대되었다는 Bärenreiter의 기록이 있다. Boston Baroque는 하이든 생전 공연이 이와 같은
대규모 편성에서 실내악에 가까운 규모까지 넓었다고 설명한다. 따라서 독창자 수와 오케스트라 인원은 시대 · 장소 ·공연 목적에 따라 달라졌다.

Boston Baroque의 프로그램 노트는 빠르고 활기찬 템포에 관한 하이든 시대의 보고와 옛 성악 파트에 추가된 장식음을 소개한다. 이 자료는 시대악기 단체의 공연 해설이며, 특정 아리아의 장식을 하나의 의무 규칙으로 확정하지 않는다. 독일어를 먼저 작곡 언어로 삼은 판본과 영어 공연판은 발음과 프레이즈가 달라질 수 있어 서로 다른 공연 전통으로 다룬다.

작품은 1819년 2월 16일 Handel and Haydn Society의 미국 첫 완전 공연으로 기록되었고 , 20세기에는 1949년 Haydn Society 녹음이 초기 레퍼토리 부흥의 계기로 소개된다. 1949년 녹음의 세션 장소와 매체는 확인 자료가 제한되므로 단체 프로그램 노트의 서술 범위에서만 언급한다.

주요 레코딩

Herbert von Karajan·Berliner Philharmoniker·Wiener Singverein (1966): Presto Music은 1966년 2월 23일 베를린 Jesus-Christus-Kirche 세션과 약 1시간 48분의 음반 시간을 기록한다. 대규모 독일어 녹음의 세션 ·카탈로그 사례다.
Nikolaus Harnoncourt·Wiener Symphoniker·Arnold Schoenberg Chor (1986): Harnoncourt Zentrum은 1986년 빈 세션으로 이 독일어 녹음을 목록화한다 . 자료에 live와 studio 표기가 함께 있어 세션 기록으로 소개한다.
Leonard Bernstein·바이에른 방송교향악단 ·합창단 (1986 제작 ·1996 카탈로그): Unitel은 1986년 Ottobeuren에서 영상 제작을 기록하고, Deutsche Grammophon은 같은 독창진의 1996 년 발매 카탈로그를 제시한다. 영상과 오디오의 제작 ·발매 정보를 한 사건으로 합치지 않는다.
Martin Pearlman·Boston Baroque, Linn (2011): 시대악기 단체의 독일어 녹음으로,
단체가 인용한 Fanfare와 Manchester Evening News의 평가는 해당 매체의 관점으로 남아 있다. Simon Rattle·Bavarian Radio Symphony Orchestra (2023): BR-KLASSIK은 2023년
뮌헨 실황을 2CD로 발매했으며 , 두 디스크의 길이는 인터미션 없는 작품의 공통 시간과 다른 음반
분할 정보다.

주요 자료

Joseph Haydn Privatstiftung, The Creation — 작품 식별, 세 부분, 배역과 관현악
Joseph Haydn Privatstiftung, Chronicle — 1798년 초연과 하이든 생전 공연 연대
Bärenreiter Urtext 서문 — 원자료 계보, 초연 파트, 초판과 연주 관행
Henle, The Creation Hob. XXI:2 — Annette Oppermann 편집 연구용 총보
Philharmonie de Paris, La Création 프로그램 — 작곡 연대, 초연 ·초판 ·공연 시간
Boston Baroque, Haydn’s The Creation — 대본 ·언어, 공연 규모, 음악 해설과 1949년 녹음 서술 Los Angeles Philharmonic, Die Schöpfung / The Creation — 세 부분의 장면, 편성, 동물 묘사와 마지막 합창
Wise Music Classical, The Creation — Nicholas Temperley 영어판과 시간 ·편성
Breitkopf & Härtel, The Creation — 독일어 ·영어 ·프랑스어 대여판과 카탈로그 시간
Handel and Haydn Society, 역사 — 1819년 미국 초연 기록
Boston Public Library, H+H 기록 — 1819년 2월 16일 미국 첫 완전 공연 날짜
Presto Music, Karajan 녹음 — 1966년 세션과 음반 시간
Nikolaus Harnoncourt Zentrum — 1986년 빈 녹음 세션
Deutsche Grammophon, Bernstein The Creation — 1996년 발매 카탈로그 Boston Baroque, 녹음 목록 — Pearlman의 Linn 음반과 비평 인용 BR-KLASSIK, Rattle Die Schöpfung — 2023년 실황 발매