Mathis der Maler (opera)

- □□

정보

Paul Hindemith, Mathis der

Maler

개요
곡명: Mathis der Maler
작곡가: Paul Hindemith (1895–1963)
대본: Paul Hindemith
작곡: 1933년부터 1935년까지 단계적으로 작성
초연: 1938년 5월 28일, Zürich Stadttheater, Robert F. Denzler 지휘
장르: 독일어 Oper in sieben Bildern
배경: 16세기 초 남독일의 종교개혁과 1525년 농민전쟁
소요 시간: 출판사 기준 약 180분

IMSLP: Mathis der Maler

Wikipedia: Mathis der Maler (opera)

Paul Hindemith의 Mathis der Maler는 화가 Matthias Grünewald를 바탕으로 한 Mathis가 전쟁과 종교적 분열 속에서 예술가의 역할을 선택하는 7장 오페라다. 장면은 Main 강가의 Antoniter 수도원에서 Mainz와 Königshofen, Odenwald를 거쳐 마지막 Mathis의 작업실로 이동한다. Hans Schwalb와 Regina, Albrecht von Brandenburg, Ursula가 이 이동에 얽히며, 합창과 환상 장면이 개인의 선택을 역사적 폭력과 연결한다.

작곡 단계와 정치적 배경

IMSLP의 단계별 기록은 대본을 1933년 6월부터 1934년 11월까지, 독일어 성악보를 1934년 8월 9일, 총보를 1935년 7월 20일에 정리한다. Schott의 작품 카탈로그는 전체 작곡 연대를 1934–1935년으로 제시한다. 두 표기는 대본, 성악보, 총보가 서로 다른 시기에 완성된 과정을 함께 보여 준다.

Hindemith는 오페라 작업과 병행해 관현악곡 Mathis der Maler를 만들었다. Wilhelm Furtwängler의 위촉으로 준비된 교향곡은 1934년 3월 12일 Berlin Philharmonic과 Furtwängler의 지휘로 먼저 연주되었다
. 교향곡의 성공 뒤에도 오페라의 독일 상연은 정치적 금지로 지연되었다 . World ORT의 역사 자료는 1934년

Hermann Göring이 계획된 오페라 공연을 금지하고, Furtwängler가 Hindemith를 공개적으로 옹호한 뒤, 1936년 독일에서 Hindemith의 작품이 금지되었다고 설명한다. 오페라는 1938년 Zürich Stadttheater에서 처음 무대에 올랐다.

출판 정보와 자료

1935년에는 대본과 독일어 성악보가 B. Schott’s Söhne에서 출판되었고 , 1937년에는 작곡가 자필을
바탕으로 한 팩시밀리 총보가 나왔다. IMSLP는 성악보를 Schott No. 3300, 총보를 No. 4575로 기록한다. 현재 Schott의 study score는 ED 4575, 피아노 축약판은 ED 5800, 공연 자료는 LS 2266-01로 제공된다.

Schott Complete Works의 비평판은 PHA 109-10, PHA 109-20, PHA 109-30으로 나뉘어 1·2장, 3–5장, 6·7장과 관련 자료를 다룬다. 이 비평판은 스케치와 여러 버전, 비평 보고서를 함께 다루는 판본이며, 판매 · 대여용 study score와 서지적 범위가 다르다.

소요 시간

Schott의 performance material과 ED 5800은 약 180분, IRCAM은 3시간, IMSLP는 177–180분으로 제시한다. Staatstheater Nürnberg의 2023년 공연은 휴식 1회를 포함해 2시간 45분으로 안내했고, MusicWeb이 다룬 2012년 Vienna 제작의 Naxos DVD는 190분이다. 악보 카탈로그와 휴식이 포함된 현장 공연, 영상판은 서로 다른 시간 정의를 사용한다. 전곡의 악보 ·출판사 기준은 약 3시간이며, 공연 ·녹음의
시간은 별도 범위로 기록된다.

편성

주요 독창 배역은 Mathis(바리톤), Albrecht von Brandenburg(테너), Lorenz von Pommersfelden(베이스), Wolfgang Capito(테너), Riedinger(베이스), Hans Schwalb(테너), Truchsess von Waldburg(베이스), Sylvester von Schaumberg(테너), Ursula(소프라노), Regina(소프라노), Countess Helfenstein(알토)이다 . Count Helfenstein은 무언 역할이고, 그의 Piper는 테너가 맡는다. SATB 혼성 합창은 궁정, 장교, 병사, 수도사, 시민, 농민, 용병 등 장면마다 달라지는 군중을 연기한다.

관현악은 플루트 2(둘 다 피콜로 겸함), 오보에 2, 클라리넷 2, 바순 2, 호른 4, 트럼펫 2, 트롬본 3, 튜바, 팀파니, 2–3명의 타악기 연주자와 현악으로 편성된다. 타악기에는 E♭ 글로켄슈필 , 트라이앵글 , 서스펜디드
심벌, 심벌즈 한 쌍, 탐탐, 탬버린, 마찰 드럼 (friction drum), 우드블록, 작은북, 큰북, 캐스터네츠가 포함된다. 제 4장 부수음악에는 기본 오케스트라와 별도로 C조 트럼펫 3대와 종이 쓰인다.

배역과 갈등의 축

Mathis는 Grünewald를 바탕으로 한 화가로, Albrecht의 후원을 받으면서도 농민전쟁의 폭력을 목격한다. Hans Schwalb는 봉기한 농민의 지도자이고 Regina는 그의 딸이다. Ursula는 Riedinger의 딸이자 Mathis와 과거의 사랑을 공유하는 인물이며, Albrecht와의 결혼 문제를 통해 교회 권력과 개인적 선택의 관계를 드러낸다.

Albrecht Mainz · · Lorenz von Pommersfelden Wolfgang Capito · · Sylvester von Schaumberg Truchsess von Waldburg . Mathis .

7

2023 Staatstheater Nürnberg `Bilder` Mathis , , .

1 : Antoniter

Mathis Main Antoniter Hans Schwalb Regina , Schwalb Mathis . Sylvester von Schaumberg Mathis , Sylvester .

2 : Mainz Martinsburg

Albrecht von Brandenburg Mainz , . Mathis Ursula . Albrecht Riedinger Pommersfelden . Mathis Schwalb Albrecht , Mathis .

3 : Riedinger

Capito . Albrecht . Ursula . Ursula Mathis Mathis . , , .

4 : Königshofen

Königshofen Helfenstein . Mathis . Truchsess von Waldburg , Schwalb . Mathis Regina . C 3 .

5 : Albrecht Ursula

Albrecht Capito Luther . Ursula Albrecht , Albrecht . Riedinger

Capito가 실망하는 가운데 Ursula는 세속 생활에서 물러날 길을 요청한다. 정치적 타협이 실패하는 순간이 두 사람의 개인적 선택을 결정한다.

제 6장: Odenwald와 성 안토니우스의 유혹

Regina는 아버지 Schwalb의 죽음으로 충격을 받고 Mathis와 Odenwald 숲으로 달아난다. Mathis는 아이를 달래며 자신의 제단화에 그린 천사의 음악 Engelkonzert 를 묘사한다. Regina가 잠들자 현실의 무대가
제단화의 이미지 세계로 바뀌고, Mathis는 성 안토니우스의 형상으로 유혹을 겪는다.

풍요와 권력, 감각적 욕망, 순교, 학문, 전쟁의 형상들이 차례로 Mathis를 끌어당긴다 . 악마들의 합창이 그를 몰아붙인 뒤 Albrecht의 모습으로 나타난 성 바울이 그를 구하고, 예술을 통해 신과 인간 사이를 매개하는
길을 제시한다. 이 환상 장면이 교향곡의 세 번째 악장 Versuchung des heiligen Antonius 로 확장된다.

제 7장: Mathis의 작업실

Ursula는 병든 Regina를 돌보고, Regina는 Ursula에게 리본을 맡긴다. 공개 대본 전사의 무대지시에 따르면 Regina는 Mathis를 아버지처럼 알아본 뒤 죽고, Mathis는 Albrecht가 제안한 거처를 거절한다. Mathis는 두루마리, 자와 컴퍼스, 물감과 붓, 금사슬, 책, Ursula의 리본을 상자에 넣으며 작업실을 떠날 준비를 한다. 이 순서로 작업 도구와 개인 물건을 정리하는 행동이 장면의 마지막을 이룬다.

교향곡과 오페라의 대응

Hindemith의 교향곡 Mathis der Maler는 오페라 전체의 7장을 순서대로 줄인 작품이 아니라, 특정 관현악 장면을 다른 규모로 재구성한 관계 작품이다. Berliner Philharmoniker와 IMSLP는 세 악장을 오페라의 서곡 Engelkonzert, 마지막 막의 장례적 간주 Grablegung, 제 6장 환상 장면 Versuchung des heiligen Antonius 와 연결한다.

이 대응은 교향곡의 세 이미지가 오페라에서 어떤 극적 위치를 갖는지 보여 준다. Engelkonzert 는 Regina를 달래는 천사의 음악과 예술의 위안을, Grablegung 은 Regina의 죽음으로 향하는 애도와 작별을, Versuchung des heiligen Antonius 는 Mathis가 정치 ·종교 ·욕망의 형상들을 마주하는 내면의 시험을 압축한다. 오페라의 배역과 무대 사건은 교향곡의 독립적 관현악 구조 속에서 다른 시간 규모로 재편된다.

음악적 양식과 무대의 언어

Schott의 해설은 1930년대 Hindemith의 양식 변화가 현악 색채의 비중, 명확한 조성 지향, 분명한 형식
구조로 나타난다고 설명한다. 민요와 코랄 선율은 역사극의 군중과 종교적 공동체가 등장하는 장면에서
변형되어 쓰인다. MusicWeb의 비평은 성악선이 대체로 조성적이며 , 독립적인 아리아보다 듀엣과 인상적인 합창이 극의 흐름을 이끈다고 관찰한다.

오케스트라는 독창을 받치는 동시에 장면의 공간과 환상을 확장한다. 4장의 C조 트럼펫과 종은 전투의 무대 공간을 넓히고, 6장의 관현악은 제단화의 환상과 악마 합창을 연결하며, 7장의 현악과 성악은 병든 Regina와 Mathis의 작별을 긴 호흡으로 묶는다. 각 장의 장면 기능과 편성 변화가 대본의 역사적 이동을 음악적
시간으로 옮긴다.

정치적 수용과 후대 공연

1934년 교향곡은 오페라보다 먼저 공개되었고 , 그 성공은 나치 정권의 비판과 공연 금지라는 정치적 파장
속에 놓였다. 1938년 Zürich 초연은 독일 밖에서 전곡 오페라가 무대에 오른 사건이며, Hindemith가 같은 해 스위스로 이주한 시기와 겹친다. 이후 교향곡은 오페라에서 추출된 관현악 작품으로 콘서트홀에서 더 자주 연주되었다는 평가가 Guardian의 2021년 비평에 제시된다.

MusicWeb의 2021년 Naxos DVD 비평은 Keith Warner 연출, Bertrand de Billy 지휘, Vienna Symphony Orchestra와 Slovak Philharmonic Choir가 참여한 2012년 Vienna 제작을 다룬다. 비평가는 제단화를 닮은 세트와 현대적 의상, 일부 컷과 장면 처리, 성악과 합창의 결과를 구체적으로 관찰한다. 이 평가는 해당 영상 제작의 공연 결과를 다룬다.

Staatstheater Nürnberg의 2023년 제작 글에서 Jens-Daniel Herzog는 예술이 자율적으로 남을지 정치 · 사회적 맥락에 들어갈지를 작품의 핵심 질문으로 제시한다. Herzog의 글은 특정 제작의 해석 문서로서
Mathis, Ursula, Albrecht, Schwalb가 각기 다른 삶의 선택을 하는 방식에 초점을 둔다. 이 관점은 Hindemith의 역사극을 현재의 무대에 옮기는 한 사례이며, 16세기 인물들의 행동 기록과 구분된다.

주요 자료

Schott Music, Mathis der Maler performance material: 7장, 대본, 작곡 연대, 180분, 편성, 배역
, 초연, 정치적 맥락.
Schott Music, Mathis der Maler piano reduction ED 5800: 독일어 ·영어 성악보, 배역과
오케스트라 약호, 소요 시간.
Schott Music Complete Works, PHA 109: 비평판의 권별 구성과 스케치 ·비평 보고서의 범위. IRCAM Ressources, Mathis der Maler: 7장 오페라의 식별, 편성, 1938년 Zürich 초연, 3시간 표기.
Staatstheater Nürnberg, 2023 프로그램: 7장 독일어 ·영어 시놉시스와 Jens-Daniel Herzog의 제작 해설.
Hindemith libretto archive, Mathis der Maler: 공개 대본 전사의 장소 ·시대 ·장면 사건 ·마지막 무대지시.
Berliner Philharmoniker, Symphony Mathis der Maler 프로그램 노트: 교향곡의 1933–34년 작곡, Furtwängler 초연, 세 악장과 오페라 장면의 대응.
MusicWeb International, Naxos 2021 DVD review: 2012년 Vienna 제작의 연출 ·성악 ·합창 ·컷에 대한 비평.
The Guardian, 2021 Naxos review: 교향곡과 오페라의 수용 차이, 정치적 오페라로 읽은 영상 제작.
Music and the Holocaust, Paul Hindemith: 1934년 공연 금지, Furtwängler의 방어, 1936년 금지와 1938년 이주.