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.

Albrecht는 Mainz의 추기경이자 대주교로서 예술 후원 ·교회 재정 ·종교정책을 동시에 결정하는 위치에 있다. Lorenz von Pommersfelden과 Wolfgang Capito는 그의 결정을 압박하는 정치 ·종교적 조언자이며 , Sylvester von Schaumberg와 Truchsess von Waldburg는 농민군을 추격하고 진압하는 군사 권력을 대표한다. 이 배역들의 관계가 Mathis의 행동 선택을 개인적 결단과 역사적 사건 안에서 함께 드러낸다.

7장 구성

2023년 Staatstheater Nürnberg의 시놉시스와 공개 대본 전사는 공식 Bilder 의 순서와 장소를 함께 보여 준다. 각 장은 독립된 역사적 에피소드로 끝나면서도 Mathis가 직접 행동, 환상, 창작의 선택을 거치는 하나의 경로로 이어진다.

제 1장: Antoniter 수도원

Mathis는 Main 강가의 Antoniter 수도원 회랑을 꾸미면서 자신의 예술이 무엇을 할 수 있는지 의심한다. 농민 지도자 Hans Schwalb와 어린 Regina가 연방군의 추격을 피해 들어오고, Schwalb는 Mathis에게 봉기에 동참하라고 설득한다. Sylvester von Schaumberg가 체포하러 오자 Mathis는 자신의 말을 내어 주어 두 사람의 도피를 돕고, Sylvester는 그에게 복수를 다짐한다.

제 2장: Mainz의 Martinsburg

Albrecht von Brandenburg가 Mainz로 돌아오고, 시민들은 로마 교회 지지자와 종교개혁 지지자로 갈라진다 . Mathis는 과거의 연인 Ursula와 다시 만나지만 공동의 미래를 묻는 질문에 답하지 못한다. Albrecht는 Riedinger의 재정 지원과 Pommersfelden의 정치적 압력 사이에서 예술 후원과 교회의 질서를 조정한다. Mathis가 Schwalb를 도왔다는 고발이 제기되지만 Albrecht는 그를 용서하고, Mathis는 농민 편에 서기 위해 도시를 떠난다.

제 3장: Riedinger의 집

Capito는 개혁파 시민들이 보는 앞에서 그들의 책을 불태운다. Albrecht를 종교개혁 쪽으로 돌릴 수 있다는 희망이 결혼 제안으로 구체화되고 , Ursula가 후보로 선택된다. Ursula는 Mathis에게 함께 살자고 제안하지만 Mathis는 전쟁으로 향하는 자신의 길을 택한다. 이 장에서 결혼은 사랑의 약속과 함께 교회 권력, 재정, 종교정책이 교섭하는 수단으로 놓인다.

제 4장: Königshofen의 전투

농민군은 Königshofen에서 Helfenstein 백작을 죽이고 백작부인을 위협한다. Mathis는 농민군 사이에 있다가 폭력에 충격을 받고 백작부인을 구한다. 곧 Truchsess von Waldburg가 이끄는 연방군의 반격이 시작되고, Schwalb는 전투에서 죽으며 농민군은 학살당한다 . Mathis는 고아가 된 Regina를 데리고 도망친다 . 이 장의 무대음악에는 C조 트럼펫 3대와 종이 기본 오케스트라와 분리되어 배치된다.

제 5장: Albrecht와 Ursula의 협상

Albrecht Capito Luther . Ursula Albrecht , Albrecht . Riedinger Capito Ursula . .

6 : Odenwald

Regina Schwalb Mathis Odenwald . Mathis `Engelkonzert` . Regina , Mathis .

, , , , , Mathis . Albrecht . `Versuchung des heiligen Antonius` .

7 : Mathis

Ursula Regina , Regina Ursula . Regina Mathis , Mathis Albrecht . Mathis , , , , Ursula .

Hindemith *Mathis der Maler* 7 , Berliner Philharmoniker IMSLP `Engelkonzert`, `Grablegung`, 6 `Versuchung des heiligen Antonius` .

`Engelkonzert` Regina `Grablegung` Regina , `Versuchung des heiligen Antonius` Mathis · · .

Schott 1930 Hindemith , , , . MusicWeb , .

4 C , 6 , 7 Regina

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.

Revision #1
Created 2026-10-04 10:09:08 UTC by □□□
Updated 2026-10-04 10:09:08 UTC by □□□