Billy the Kid (ballet suite)

- □□

정보

개요
곡명: Billy the Kid (ballet suite)
작곡가: Aaron Copland (1900–1990)
장르: 발레에서 발췌한 관현악 모음곡
작곡 시기: 발레는 1938년, 관현악 모음곡은 1939년에 완성되었고 모음곡 악보는 1941년에 출판되었다 . 초연: 모음곡은 1940년 11월 9일 New York에서 NBC Symphony Orchestra와 William Steinberg의 지휘로 초연되었다 .
대상 범위: Eugene Loring의 한 막 발레 전곡이 아니라, 전막에서 일곱 개의 연결 구간을 골라 콘서트용으로
정리한 모음곡을 다룬다.

Wikipedia: Billy the Kid (ballet)

Aaron Copland의 Billy the Kid (ballet suite) 는 Lincoln Kirstein이 이끈 Ballet Caravan을 위해 만든 한 막 발레에서 관현악 장면을 골라 엮은 모음곡이다 . The Open Prairie 로 시작한 음악은 국경 마을의 소동, 밤의 카드놀이, 추격과 총격, 체포 뒤의 축제, Billy의 죽음을 지나 The Open Prairie epilogue 로 돌아온다. 발레의 세부 사건을 모두 재현하기보다 , 미국 서부의 넓은 공간과 공동체의 흥분, 폭력 뒤에 남는 고독을 짧은 관현악 곡선으로 압축한 판본이다.

출판 정보

Copland 공식 작품 목록은 발레를 1938년, 모음곡을 1939년 작품으로 구분하고 모음곡에 ARCO 33-A를 부여한다. Library of Congress와 Morgan Library의 소장 기록은 Boosey & Hawkes가 관현악 모음곡을 1941년에 출판했다고 확인한다. 발레의 음악은 1938년 10월 16일 Chicago Civic Opera House에서 두 대의 피아노 반주로 먼저 무대에 올랐고, 1939년 5월 24일 New York에서 Fritz Kitzinger 지휘의 관현악 공연이 이어졌다. 이 두 공연은 1940년 모음곡 초연과 다른 판본이다.

발레는 Lincoln Kirstein과 안무가 Eugene Loring의 협업으로 시작되었다 . Kirstein이 Copland에게 서부 노래 자료를 보냈고, Loring이 Billy에 관한 시나리오를 마련했다. 이 위촉은 실제 무법자의 전기를 그대로 옮기려는 계획이 아니라, 미국 작곡가와 무용가가 서부라는 자국의 소재로 만든 무용극을 세우려는
기획이었다 .

소요 시간

모음곡은 Copland 공식 자료와 Morgan Library 기록에서 약 20분, Hollywood Bowl의 공연 안내에서 약 22 분으로 제시된다. 지휘의 템포와 장면 연결에 따라 약 20–22분으로 달라질 수 있다. 원 발레는 약 35분이며, 두 대의 피아노 판과 관현악판의 공연 시간은 무대 전환을 포함하는지에 따라 달라진다.

편성

Copland 공식 작품 목록과 Boosey & Hawkes 자료가 제시하는 모음곡의 기본 관현악은 다음과 같다.

플루트 2(제 2는 피콜로 겸함), 오보에 2, B-flat 클라리넷 2, 바순 2
호른 4, B-flat 트럼펫 3, 트롬본 3, 튜바, 팀파니
타악기 5명: 글로켄슈필 , 실로폰, 심벌즈, 썰매방울, 트라이앵글 , 귀로, 우드블록, 채찍, 베이스드럼 ,
스네어드럼 , 틴 휘슬 등
하프, 피아노, 현악

피콜로, 틴 휘슬, 약음 트럼펫, 피아노와 하프는 장면마다 음색의 윤곽을 바꾼다. Street in a Frontier Town 과 Gun Battle 에서는 높은 목관과 타악이 군중과 추격의 움직임을 또렷하게 만들고, The Open Prairie 와 밤 장면에서는 현악과 하프가 넓은 음역을 유지한다. 후대의 소편성 편곡이나 관악 합주판은 이 편성과 다르므로, 여기서는 원 관현악 모음곡의 출판 편성을 기준으로 한다.

발레 전곡과 모음곡의 범위

원 발레는 여덟 장면으로 이루어진 한 막 무용극이다 . 초원에서 시작해 국경 마을의 거리, 밤의 카드놀이, 추격과 총격, 체포 뒤의 축제, 감옥 탈출과 연인의 장면, Billy의 죽음, 다시 초원으로 돌아가는 순서가 발레의 전체 줄거리를 이룬다. Copland가 만든 모음곡은 이 가운데 일곱 개의 연결 구간을 택해, Waltz 로 불리는
연인의 장면과 감옥 탈출의 세부를 표준 배열에서 덜어 냈다.

따라서 모음곡의 Celebration After Billy's Capture 다음에 Billy의 죽음이 곧바로 이어지는 것처럼 들리는 것은 콘서트용 편집의 결과다. 발레에서는 체포 뒤 탈출과 사막의 은신, 연인과의 짧은 휴식이 먼저 일어난다. 모음곡은 이 사건들을 설명하는 대신, 초원 ·마을 ·밤 ·총격 ·축제 ·죽음 ·초원의 대조를 연결된 음악으로 남긴다.

일곱 표제 구간

The Open Prairie

첫 구간은 인물이 등장하기 전에 초원의 공간을 세운다. LA Phil과 Kennedy Center의 해설은 넓게 벌어진 화음과 긴 호흡이 서쪽으로 이동하는 개척자의 고독과 열린 지형을 함께 환기한다고 설명한다. 이 도입은
서부의 풍경을 사실적으로 녹음한 것이 아니라, 발레의 사건이 펼쳐질 시간과 거리를 관현악으로 마련한다.

Street in a Frontier Town

Billy가 소년으로 처음 나타나는 국경 마을 장면이다. 카우보이와 군중이 거리를 오가고 멕시코 춤과 술집의 소동이 이어지는 가운데, 총격으로 Billy의 어머니가 우발적으로 죽고 Billy가 가해자를 찌른다. Copland는 The Old Chisholm Trail, Git Along Little Dogies, Goodbye Old Paint 같은 카우보이 노래의 조각을 새

리듬과 화성 속에 배치해, 익숙한 선율과 폭력적인 사건을 한 장면 안에 겹친다. 일부 프로그램은 이 구간의 멕시코 춤과 피날레를 별도 제목으로 나누지만, 공식 모음곡에서는 거리 장면의 흐름에 포함된다.

Card Game at Night

밤의 카드놀이는 앞선 거리의 소란을 낮은 음향과 느린 호흡으로 바꾼다. Billy와 동료 무법자들이 별빛 아래 머무는 이 장면은 총격의 다음 사건을 서두르지 않고, 서부 생활의 고립과 잠시 멈춘 시간을 보여 준다. 후대 자료에서 Prairie Night 라는 제목으로도 불리지만, 모음곡의 공식 표제는 Card Game at Night 이다.

Gun Battle

Pat Garrett의 추격대가 Billy를 쫓으며 달리는 총격전이 벌어진다. 짧은 관악 신호, 스네어드럼과 베이스드럼 , 낮은 금관의 반응이 카드놀이의 정적을 깨고 추격과 포위의 물리적 긴장을 만든다. 이 구간은 서부극의
효과음을 모방하는 데 머무르지 않고, 앞선 밤 장면에서 마지막 죽음으로 넘어가는 구조적 전환을 담당한다.

Celebration After Billy's Capture

Billy가 붙잡힌 뒤 마을 사람들이 술집과 광장에서 체포를 축하한다. 민요적 춤과 어긋난 화성, 불안정한
리듬이 군중의 흥분을 드러내며, 한 사람의 비극이 공동체의 구경거리로 바뀌는 장면을 만든다. 모음곡은 이 축제 뒤의 감옥 탈출을 생략하므로 , 축제의 공적 소란과 뒤따르는 죽음 사이의 거리가 발레보다 짧게 느껴진다.

Billy's Demise

발레의 후반부에서 Billy는 탈출과 도주 뒤 사막의 은신처에 머문다. Pat Garrett의 추격대가 그를 찾아내고 Billy가 죽음에 이르는 과정이 이 구간의 배경이다. Kennedy Center는 이 음악이 총격의 격렬함을
반복하기보다 서정적이고 낮은 음향으로 전설화된 죽음을 만든다고 설명한다. 표제는 자료에 따라 Billy's Death 로도 나타나지만 , Copland 공식 모음곡의 표제는 Billy's Demise 이다.

The Open Prairie epilogue

마지막에는 처음의 초원 음악이 돌아온다. Kennedy Center는 이 귀환을 새벽이 밝아오는 생각과 연결하고, LA Phil은 Billy 개인의 사건을 더 넓은 서부 풍경 속에 다시 놓는 구조로 설명한다. 초원의 재등장은 Billy의 도덕적 승리를 선언하기보다 , 한 인물의 전설이 개척과 이동의 공간 속으로 흡수되는 열린 종결을 만든다.

카우보이 노래와 미국적 작곡 언어

Copland는 서부 노래를 선율 목록처럼 나열하지 않고, 짧은 조각을 관현악의 리듬과 화성에 다시 배치한다. The Dying Cowboy, Git Along Little Dogies, The Old Chisholm Trail, Goodbye Old Paint 가 자료에서 확인되는 예다. 거리 장면에서 익숙한 노래는 군중의 활기와 폭력의 불안으로 바뀌고, 밤과 죽음 장면에서는
같은 서부 어휘가 고독과 애도의 색채를 갖는다.

Hollywood Bowl과 LA Phil은 넓은 음정, 단순한 삼화음, 때로는 거친 불협화음, 불규칙한 리듬이 민요적 자연스러움과 현대 관현악의 긴장을 함께 만든다고 설명한다. 따라서 작품의 미국성은 실제 카우보이의
소리를 재현한 결과가 아니라, 민요 인용과 Copland의 창작 화성이 결합한 작곡 언어에서 나온다. The Open Prairie 의 넓은 공간과 마을 ·총격의 짧은 신호가 같은 언어 안에서 교차하기 때문에, 모음곡은 풍경화와

무용극의 시간을 동시에 유지한다.

역사적 모델과 무대의 허구

Billy the Kid라는 이름은 1859–1881년의 무법자 Henry McCarty, 즉 William H. Bonney의 전설에서 출발한다. 그러나 Kennedy Center와 역사 자료가 지적하듯 발레의 Billy는 실제 전기를 그대로 옮긴 인물이 아니다. 실제 Billy의 어머니는 결핵으로 사망했지만 , 발레에서는 국경 마을의 총격 중 어머니가 죽고 Billy가 즉시 복수한다. 감옥 탈출, 연인과의 장면, Pat Garrett과의 관계도 무용극의 시간과 인물 구성을 위해
각색되었다 .

이 차이는 작품의 초점을 역사 기록의 정확성보다 서부의 집단적 상상에 둔다. 모음곡에서 초원으로 돌아가는 결말은 한 무법자의 생애를 완결된 전기로 정리하기보다 , 개인의 폭력과 죽음이 더 큰 미국적 공간과 신화 속에 남는 방식으로 사건을 닫는다.

초연 ·수용 ·레코딩 자료

1938년 Chicago 초연은 Arthur Gold와 Walter Hendl이 연주한 두 대의 피아노 판이었다. 1939년 New York에서 Fritz Kitzinger 지휘의 관현악 전곡 공연이 이어졌고, 1940년 11월 9일 William Steinberg와 NBC Symphony Orchestra가 관현악 모음곡을 초연했다. 1941년 Boosey & Hawkes 출판은 이 모음곡이
무용극의 반주를 넘어 독립적인 관현악 레퍼토리로 유통되는 물질적 기준을 마련했다.

Copland 공식 작품 목록과 Hollywood Bowl·LA Phil의 공연 해설은 The Open Prairie 에서 시작해 마을, 밤, 총격, 축제, 죽음, 초원으로 돌아오는 연결성을 공통으로 강조한다. 이 자료는 특정 템포나 프레이징을 유일한 기준으로 제시하지 않고, 장면 사이의 성격 전환과 초원 액자가 모음곡의 연속성을 만든다는 점을 보여 준다.

레코딩 자료로는 Leonard Bernstein과 New York Philharmonic의 역사적 모음곡 녹음, Copland가 직접 지휘한 London Symphony Orchestra 녹음, 그리고 후대 BBC Philharmonic의 Copland 관현악 작품 음반이 확인된다. 각 음반은 장면의 연결과 관현악 균형을 서로 다르게 들려주지만 , 이 글에서는 개별 녹음을 유일한 해석으로 평가하지 않고 모음곡이 전곡 발레와 별도로 지속해서 연주 ·녹음되어 왔다는 수용사를 확인하는
자료로 사용한다.

주요 자료

Billy the Kid — Ballet, Aaron Copland 공식 작품 목록

Billy the Kid — Suite, Aaron Copland 공식 작품 목록

Billy the Kid, Boosey & Hawkes

Aaron Copland 작품 목록 B, Library of Congress

Copland의 무용 ·영화 음악, Library of Congress

Billy the Kid Suite, Hollywood Bowl 작품 해설

Billy the Kid, Los Angeles Philharmonic 작품 해설

Billy the Kid 프로그램 노트, Kennedy Center

- Billy the Kid □□ □□, Morgan Library
- Billy the Kid, American Ballet Theatre repertory archive
- Copland: Orchestral Works, Vol. 1, Chandos/Naxos catalogue