Lincoln Portrait

- □□

정보

Aaron Copland: Lincoln

Portrait

작곡가: Aaron Copland (1900–1990)
작품명: Lincoln Portrait
장르: 내레이터와 관현악을 위한 단악장 작품
작곡 시기: 1942년
초연: 1942년 5월 14일, Cincinnati Symphony Orchestra, William Adams 내레이션, André Kostelanetz 지휘
Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Lincoln_Portrait

Aaron Copland의 Lincoln Portrait는 1942년에 완성한 내레이터와 관현악을 위한 단악장 작품이다. Copland는 Abraham Lincoln의 연설과 편지에서 고른 문장을 낭독 텍스트로 엮고, 두 민요 선율을 관현악 재료로 변형했다. 1942년 5월 14일 Cincinnati Symphony Orchestra가 William Adams의 낭독과 André Kostelanetz의 지휘로 초연했으며 , 전곡은 보통 14분 안팎에 걸쳐 음악과 말이 함께 진행된다.

개요
Kostelanetz는 제 2차 세계대전 초기에 미국의 인물을 음악으로 그리는 ‘Gallery of Musical Portraits’를 기획하고 Jerome Kern, Virgil Thomson, Copland에게 각각 작품을 의뢰했다. Copland는 처음에 Walt Whitman을 생각했지만 , 다른 작곡가의 대상과 겹치지 않도록 Lincoln을 선택했다. 그 결과 이 작품은 한 인물의 전기를 관현악으로 묘사하는 곡이면서, 1942년 미국이 자유와 민주주의를 어떻게 말하고 있었는지를
함께 담은 공적 초상이 되었다.

작품은 Lincoln을 역사적 지도자와 소박한 인간으로 함께 그린다. 내레이터가 등장하기 전 관현악은 Springfield Mountain 의 목가적인 선율과 Stephen Foster의 Camptown Races 에서 가져온 빠른 선율 조각을 차례로 제시한다. 소박한 농촌의 기억과 활기찬 시대 배경이 먼저 놓인 뒤, Lincoln의 말이 음악의 중심으로 들어온다.

내레이션은 Copland가 Lincoln의 여러 연설과 편지에서 편집한 문장으로 이루어진다 . 1862년 연례 의회 연설 , 1858년 Lincoln–Douglas 토론에서 나온 민주주의에 관한 말, 1863년 Gettysburg Address가 주요
원천으로 언급된다. 마지막에는 Gettysburg Address의 문장이 놓이며, 앞에서 들은 인간적 초상과 공적 언어가 한 지점에 모인다.

출판 정보와 자료

Copland의 공식 작품 목록은 이 곡을 ARCO 46, 내레이터와 관현악을 위한 작품으로 분류하고 출판사를
Boosey & Hawkes로 기록한다. 프랑스어, 독일어, 이탈리아어 번역이 제공되며, Walter Beeler가 1951년에
관악합주용 편곡을 만들었다. 관현악 원곡과 밴드 편곡은 내레이터 텍스트를 공유하지만 악기 구성과 음향은
서로 다르다.

소요 시간

공식 카탈로그의 표기는 약 14분이다. 낭독 속도와 판본에 따라 실제 공연은 대체로 14–18분 범위에 놓이며,
Aaron Copland가 지휘하고 Henry Fonda가 낭독한 녹음은 15분 04초로 기록되어 있다.

편성

내레이터 : 말하는 독주자 1명
목관: 플루트 2(둘 다 피콜로 겸함), 오보에 2, 잉글리시 호른 (선택), B-flat 클라리넷 2, 베이스
클라리넷, 바순 2, 콘트라바순 (선택)
금관: F조 호른 4, B-flat 트럼펫 3(제 3트럼펫 선택), 트롬본 3, 튜바
타악기: 팀파니, 작은북, 심벌즈, 큰북, 탐탐, 글로켄슈필 , 썰매방울, 실로폰
기타: 하프, 첼레스타 (선택)
현악: 제 1바이올린, 제 2바이올린, 비올라, 첼로, 더블베이스

선택 악기는 판본과 공연 규모에 따라 달라질 수 있다. 내레이터는 성악 독창자가 아니라 말로 텍스트를
전달하는 연주자이며 , 작품은 말과 관현악이 번갈아 중심을 맡도록 짜였다.

세 부분의 구성

I. 관현악 도입

첫 부분은 내레이터 없이 진행되며, 긴 음가의 선율과 넓게 펼쳐지는 화음으로 Lincoln의 초상을 위한 공간을
만든다. Copland는 이 도입에서 Lincoln을 둘러싼 ‘운명감 ’을 암시하려 했다고 설명했다. 음악은 곧바로
영웅적인 팡파르로 밀어붙이지 않고, Springfield Mountain 의 온화한 선율을 통해 소박하고 인간적인 면모를
함께 제시한다.

II. 빠른 중간부

템포가 빨라지면 Camptown Races 의 윤곽이 짧게 나타난다. 선율을 그대로 재현하기보다 리듬과 음형을
관현악 속에 흩어 놓아 Lincoln이 살았던 시대의 움직임을 스케치한다 . 이 부분까지는 내레이터가 등장하지
않으며, 목관과 금관, 타악기가 민요의 단편을 빠르게 주고받는다 .

III. 내레이션과 종결

도입과 중간부가 끝나면 내레이터가 Lincoln의 말을 전면에 내놓는다. 관현악은 설명을 이어 가기보다 문장 사이에 여백을 만들고, 말의 무게가 바뀌는 지점마다 화음과 관악기의 음색을 바꾼다. 전기적 서술과 실제 연설문이 교차하면서 Lincoln의 일상적인 인간상과 정치적 원칙이 한 인물 안에 함께 놓인다.

종결부에서는 `Springfield Mountain`의 선율이 트럼펫으로 조심스럽게 되돌아온 뒤 Gettysburg Address가 이어진다. 관현악은 낭독을 덮지 않고 마지막 문장이 남을 수 있도록 배경을 넓힌다. 끝의 C major 화음은 음악적 종결과 Lincoln의 공적 언어를 동시에 닫는다.

낭독 전통과 수용

첫 공연의 내레이터는 라디오 배우 William Adams였다. 이후 Carl Sandburg가 초연 직후 방송에서 낭독했고, Marian Anderson, Walter Cronkite, Henry Fonda, William Warfield, Copland 자신도 이 작품의 목소리를 맡았다. New York Philharmonic의 디지털 아카이브에는 이들 가운데 여러 낭독자의 공연 발췌가 남아 있어, 같은 텍스트가 배우·정치인·예술가의 말투에 따라 달라지는 모습을 비교할 수 있다.

작품은 전쟁의 희망, 작곡가를 둘러싼 정치적 논란, 국가 기념행사의 맥락에서 차례로 연주되었다. 1942년 초연과 재공연은 전쟁의 소식 속에서 열렸고, 1953년 Dwight D. Eisenhower 취임식에서는 Copland의 정치적 성향을 둘러싼 논란 때문에 공연 계획이 취소되었다. 1976년 미국 건국 200주년 무렵에는 *Lincoln Portrait*가 미국 관현악 레퍼토리의 상징적인 작품으로 다시 자리 잡았다.

주요 레코딩

- **Serge Koussevitzky / Boston Symphony Orchestra, Melvyn Douglas** 내레이션**:** 1940년대에 만들어진 초기 녹음으로, 배우 Melvyn Douglas가 Lincoln의 말을 읽은 기록이다.
- **Aaron Copland / London Symphony Orchestra, Henry Fonda** 내레이션**(1968**년 녹음**, CBS Records Masterworks** 수록**):** Copland가 직접 지휘하고 Fonda가 낭독한 연주다. New York Public Library의 음반 기록은 `Lincoln Portrait` 트랙을 15분 04초로 제시한다.
- **Eugene Ormandy / Philadelphia Orchestra, Adlai Stevenson** 내레이션**:** 1960년대 Columbia 녹음으로 알려진 연주다. Illinois History and Lincoln Collections는 Stevenson이 1962년 9월 Philadelphia Orchestra와 Ormandy의 공연에서 낭독했다고 기록한다. Illinois 주지사를 지낸 Stevenson은 Lincoln의 연설을 정치인의 공적 목소리로 전달한 사례다.

주요 자료

- Aaron Copland, “Lincoln Portrait”: 작품 연도, 초연, 편성, 소요 시간, 텍스트, 출판사, Copland의 프로그램 노트.
- Los Angeles Philharmonic, “Lincoln Portrait”: Kostelanetz의 위촉, Whitman에서 Lincoln으로의 선택, 민요 재료와 세 부분의 구성.
- National Endowment for the Humanities, “The Sound of Freedom”: 전쟁기 맥락, Lincoln 문서의 출처, 민요와 내레이션의 관계, 후대 수용.
- Cincinnati Symphony Orchestra 프로그램 자료: 1942년 초연 프로그램, William Adams와 Kostelanetz, 텍스트 발췌, 편성.

- New York Philharmonic Digital Archives, “A Lincoln Portrait”: Henry Fonda London Symphony Orchestra , Copland·Marian Anderson·Carl Sandburg .
- New York Public Library Research Catalog, *Copland conducts Copland*: Copland , Henry Fonda , London Symphony Orchestra 15 04 .
- Illinois History and Lincoln Collections, Adlai Stevenson Lincoln Portrait Script: Stevenson 1962 Philadelphia Orchestra·Eugene Ormandy .