Symphony No. 3

- □□

정보

개요
곡명: Symphony No. 3 (또는 Third Symphony)
작곡가: Aaron Copland (1900–1990)
작곡 시기: 1944∼1946년
초연: 1946년 10월 18일, Boston Symphony Hall. Boston Symphony Orchestra, Serge Koussevitzky 지휘
위촉: Koussevitzky Music Foundation
헌정: Natalie Koussevitzky를 기리는 헌정
출판: Boosey & Hawkes
구성: 네 악장. 제 3악장과 제 4악장은 중단 없이 이어진다.

Wikipedia: Symphony No. 3 (Copland)

Aaron Copland의 Symphony No. 3는 1944∼1946년에 작곡한 전관현악 교향곡이다 . 전곡은 I. Molto moderato, II. Allegro molto, III. Andantino quasi allegretto, IV. Molto deliberato – (Fanfare) – Allegro risoluto 순서의 네 악장으로 이루어지며 , 제 3악장 끝에서 제 4악장으로 바로 이어진다. 제 4악장은 Copland의 1942년 Fanfare for the Common Man을 새로운 관현악 전개 속에 통합한다.

출판 정보와 판본

1944년 Koussevitzky Music Foundation이 위촉했고, Boosey & Hawkes가 출판했다. 1947년 초판 뒤에는 피날레 마지막 부분의 컷을 반영한 1966년 판과 Philip Rothman이 편집한 2015년 새 판이 공존한다. 1966 년 판은 마지막 19마디 가운데 10마디가 빠진 형태이고, 2015년 판은 그 마디를 1946년 원고에 따라
복원하면서 새 판각과 정정을 더했다.

Leonard Bernstein이 1948년 공연에서 피날레를 줄였고 Copland가 나중에 그 컷을 승인하면서 1966년 판에 반영되었다 . 따라서 같은 작품명으로 유통되는 녹음이라도 피날레의 길이와 마지막 주제의 회귀가
판본에 따라 달라진다.

소요 시간

Copland 공식 페이지와 Boosey & Hawkes 카탈로그는 약 38분으로 제시한다. Library of Congress는 42분 , Los Angeles Philharmonic은 약 43분으로 적으며, 실제 공연은 판본과 템포에 따라 약 38∼45분 범위에 놓인다. 제 3악장과 제 4악장 사이에는 중단이 없고, 피날레 컷의 적용 여부가 전체 시간에 영향을 준다.

편성

목관: 플루트 3(피콜로 겸주), 오보에 2, 잉글리시 호른, B-flat 클라리넷 2, E-flat 클라리넷, 베이스 클라리넷, 바순 2, 콘트라바순
금관: 호른 4, B-flat 트럼펫 4, 트롬본 3, 튜바
타악기: 연주자 5명. 팀파니, 글로켄슈필 , 관종, 실로폰, 모루, 탐탐, 트라이앵글 , 클라베스, 우드블록
, 채찍, 큰북, 작은북, 테너드럼, 래칫이 포함된다.
건반ㆍ하프 : 피아노, 첼레스타, 하프 2
현악: 제 1ㆍ제 2바이올린, 비올라, 첼로, 더블베이스

피날레 초입의 원형 팡파르는 교향곡 전체의 네 트럼펫 편성과 달리 세 트럼펫 파트를 유지한다. Philip Rothman 판본을 다룬 Scoring Notes의 연주 파트 보고에 따르면 이 대목에서 제 4트럼펫은 쉬며, 필요한
경우 제 1트럼펫 큐를 제 4파트에 넣어 운용한다.

작곡 배경과 전후 맥락

Copland는 1944년에 제 1악장을 쓰기 시작했고, 1945년 여름에 제 2악장, 같은 해 가을에 제 3악장을 완성했다. Fanfare for the Common Man을 포함한 피날레는 1946년 여름과 가을에 Tanglewood와 MacDowell Colony에서 마무리했으며 , 9월에는 Massachusetts주 Richmond에서 최종 손질을 진행했다. 이 작업 순서는 네 악장이 여러 해에 걸쳐 쌓인 교향곡임을 보여 준다.

공식 해설은 이 작품의 긍정적 어조가 제 2차 세계대전 종전 직후의 분위기와 맞물린다고 설명한다. Copland의 설명은 전쟁에 대한 직접적 응답이라는 해석보다 전후 시기의 긍정적 어조에 초점을 둔다. 민요를 직접 인용한 부분도 거의 없다. 미국적 인상은 민요의 차용보다 열린 음정, 넓은 관현악 음향, 그리고 독립된 팡파르를
교향곡의 재료로 바꾼 방식에서 드러난다.

네 악장의 진행

I. Molto moderato

약 10분의 제 1악장은 도입 없이 현악이 넓은 도약을 지닌 첫 주제를 제시한다. Copland는 서로 다른 조성의 세 모달 주제를 차례로 놓는 형식을 설명했으며 , 비올라와 오보에가 이어받는 둘째 주제와 독주 트롬본에서 시작하는 푸가풍의 셋째 주제가 뒤따른다. 짧은 전개 뒤 처음의 음향과 주제가 돌아오면서 , 금관이 강조하는 공적 성격과 현악ㆍ목관의 선율이 함께 자리 잡는다.

II. Allegro molto

약 8분의 제 2악장은 스케르초와 트리오에 가까운 빠른 악장이다. 모달 팡파르의 윤곽,
피콜로ㆍ실로폰ㆍ피아노의 가벼운 움직임, 목관의 짧은 응답이 겹치며 시작하고, 선율은 대위와 압축을 거쳐 스네어드럼이 있는 행진으로 고조된다. 조성과 박자가 바뀌는 중간부에서는 목가적 왈츠가 나타나며, 피아노가 콘체르탄테처럼 움직인 뒤 처음의 운동이 돌아온다.

III. Andantino quasi allegretto

약 10∼11분의 제 3악장은 Copland가 네 악장 가운데 가장 자유로운 형식으로 설명한 연속 변주다. 제 1악장의 푸가풍 주제가 B단조의 느린 현악으로 늘어나고, 플루트와 음소거 트럼펫, 하프와 첼레스타가 서로 다른 구역을 이어 간다. 마지막에는 낮은 현의 화음과 리드 악기의 코랄이 다음 악장의 조용한 시작을 바로 불러낸다

.

IV. Molto deliberato – (Fanfare) – Allegro risoluto

약 11∼15분의 제 4악장은 느린 도입, 팡파르의 등장, 새 주제의 전개와 종합, 장엄한 종결로 진행된다. 제 3 악장의 마지막 화음 위에서 플루트와 클라리넷이 Fanfare for the Common Man의 윤곽을 매우 여리게 암시한 뒤, C장조의 금관과 팀파니가 독립 팡파르를 선명하게 제시한다. 이어서 관현악 각 파트가 새 주제를 주고받고, 팡파르 단편과 제 1악장의 재료가 대위적으로 얽힌다. 마지막에는 팡파르의 상승 동기와 제 1악장 개막 재료가 전관현악의 D장조 종결로 모인다.

Fanfare for the Common Man의 통합
Copland의 Fanfare for the Common Man은 Eugene Goossens의 요청으로 1942년에 쓴 금관과 타악기 소품이며, 1943년 3월 12일 Cincinnati Symphony Orchestra가 초연했다. Symphony No. 3는 이 독립 작품을 피날레에서 거의 원형에 가까운 관현악 장면으로 통합하면서 , 그 선율 윤곽을 앞선 세 악장에도 변형해 배치한다. 피날레의 팡파르는 네 악장을 연결하는 재료이자 최종 종결의 출발점으로 기능한다.

초연, 수용과 녹음

1946년 10월 18일 Boston Symphony Hall에서 Serge Koussevitzky와 Boston Symphony Orchestra가 초연했다. Koussevitzky는 초연 뒤 New York와 Pittsburgh에서도 작품을 지휘했고, 1947년 Tanglewood 공연으로 연주를 이어 갔다. 이 교향곡은 1946∼1947 시즌 New York Music Critics Circle의 미국 작곡가 최우수 관현악 작품상을 받았다. Copland 공식 자료가 전하는 Koussevitzky의 찬사는 당대의 열렬한 지지를 보여 주며, 같은 시기에 Virgil Thomson의 비판도 제기되었다 .

녹음은 판본과 지휘 전통의 차이를 함께 보여 준다. Copland가 지휘한 London Symphony Orchestra의 1958년 녹음과 Leonard Bernstein이 New York Philharmonic과 만든 1966년 CBS 녹음은 초기 해석의 기준점이며 , 후자의 판본에는 피날레 컷이 들어 있다. Philip Rothman 복원판은 Leonard Slatkin과 Detroit Symphony Orchestra의 녹음에서 처음 기록되었고 , 2018년 실황을 담은 Michael Tilson Thomas와 San Francisco Symphony의 SFS Media 녹음은 약 42분이다.

MusicWeb International의 Dan Morgan은 Tilson Thomas 녹음에서 제 1악장의 느긋한 진행, 목관의 투명한 음색, 제 2악장의 세밀한 균형과 피아노의 분명한 존재감을 높이 평가했다. 그는 팡파르를 독립된 효과음보다
총보에 통합된 부분으로 들리게 한 점도 언급한다. 이 평가는 Tilson Thomas 녹음에서 들리는 선택을
구체적으로 보여 주며, Copland와 Bernstein의 녹음이 보여 주는 다른 속도감과 함께 작품의 해석 범위를 넓힌다.

주요 자료

Third Symphony (1944–46), Aaron Copland Fund for Music: 작곡 연도, 편성, ARCO 58, 소요 시간, 악장, 초연, 위촉, 헌정과 2015년 복원판.
Symphony No. 3, Boosey & Hawkes: 출판 정보, 초연, 편성, 카탈로그 시간과 Fanfare for the Common Man 통합 설명.
Copland: Symphony No. 3, Boston Symphony Orchestra: 작곡 단계, Tanglewood, 악장별
구조, 팡파르 윤곽과 초연 이후 수용.
Symphony No. 3, Los Angeles Philharmonic: 악장 진행, 제 3·4악장 연속 연결과 피날레의
팡파르 도입.
Commissions, Koussevitzky Music Foundation: 1944년 위촉과 1946년 원고 접수 기록. Road report: Copland 3 in the Big Easy, Philip Rothman, Scoring Notes: 1966년 컷과 2015 년 복원, 피날레의 제 4트럼펫 파트 운용.
Aaron Copland Symphony No. 3, SFS Media SFS0078, Dan Morgan, MusicWeb International: Coplandㆍ Bernsteinㆍ Slatkinㆍ Tilson Thomas 녹음 비교와 SFS Media 녹음의 비평.