# Aaron Copland (1900–1990)

- Appalachian Spring
  - □□
- Billy the Kid (ballet suite)
  - □□
- Rodeo (ballet suite)
  - □□
- Fanfare for the Common Man
  - □□
- El Salón México
  - □□
- Lincoln Portrait
  - □□
- Symphony No. 3
  - □□
- Clarinet Concerto
  - □□

- Quiet City
  - □□
- Music for the Theatre
  - □□

# Appalachian Spring

정보

개요
곡명: Appalachian Spring
작곡가: Aaron Copland (1900–1990)
작곡: 1943–1944년
장르: 단막 발레 음악과 연주회용 모음곡
원래 작업명: Ballet for Martha
안무: Martha Graham
위촉: Elizabeth Sprague Coolidge Foundation과 Library of Congress
헌정: Elizabeth Sprague Coolidge
원 발레 초연: 1944년 10월 30일, Washington, D.C.의 Library of Congress Coolidge Auditorium; Martha Graham Dance Company, Louis Horst 지휘
관현악 모음곡 초연: 1945년 10월 4일, New York; New York Philharmonic, Artur Rodzinski 지휘 구성: 원 발레는 여덟 개의 극 장면이 이어지는 단막이며, 1945년 모음곡은 별도의 연속 구조
현행 판본: 13인용 완전 발레, 관현악용 완전 발레, 13인용 모음곡, 관현악용 모음곡
수상: 1945년 Pulitzer Prize for Music
출판사: Boosey & Hawkes

IMSLP: Category:Copland, Aaron

Wikipedia: Appalachian Spring

Aaron Copland의 Appalachian Spring은 Martha Graham과 그 무용단을 위해 1943–1944년에 작곡한 13 인용 단막 발레에서 출발했다. 원 발레는 1944년 10월 30일 Library of Congress의 Coolidge Auditorium 에서 초연되었으며 , Copland는 이듬해 약 30분짜리 무대 음악을 20여 분의 관현악 모음곡으로 다시 구성했다
. 이후 13인용 모음곡과 관현악용 완전 발레가 더해져, 현재는 발레와 모음곡이 각각 실내악과 관현악
편성으로 마련되어 있다.

이 네 판본은 같은 음악을 악기 수만 달리한 편곡들이 아니다. 완전 발레는 Graham의 안무에 맞는 장면
순서와 위기부를 간직한다. 반면 1945년 모음곡은 무용 전이를 줄이고, 약 8분에 이르는 가장 어두운
장면군을 덜어 내며, Shaker 노래 Simple Gifts의 변주 순서와 조성까지 바꾸었다. 어떤 판본을 듣느냐에 따라 이 작품은 새 가정을 세우는 젊은 부부의 여러 감정이 얽힌 무대극이 되기도 하고, 간결한 낙관과 평온으로
수렴하는 연주회 작품이 되기도 한다.

위촉에서 무대까지

Coolidge Auditorium이 결정한 열세 명
Elizabeth Sprague Coolidge는 1942년에 Martha Graham에게 새 발레를 의뢰했다. Graham은 Aaron Copland, Paul Hindemith, Darius Milhaud에게 각각 작품을 맡겼고, 이 세 발레는 1944년 Library of Congress의 실내악 축제에서 함께 무대에 올랐다. 공연장이었던 Coolidge Auditorium은 무대와 오케스트라 피트가 작았다. 예산과 공간을 함께 고려한 결과 Copland가 사용할 수 있었던 합주는 플루트, 클라리넷, 바순, 피아노와 아홉 명의 현악 주자로 제한되었다 .

이 제약은 작품의 음향 성격을 결정했다. 피트에서 들리는 소리는 축소 관현악처럼 서로를 덮지 않는다. 목관 세 대는 각 인물의 말투처럼 분리되고, 피아노의 단단한 발음은 춤의 박자를 세우며, 두 개의 현악 사중주와 콘트라베이스는 선율과 화음을 독립된 몸짓으로 나눈다. Copland는 훗날 이 투명한 편성이 호화로운
관현악판보다 자신의 최초 구상에 가깝다고 평가했다.

음악을 받은 뒤 바뀐 안무

Graham은 처음부터 완성된 줄거리를 건넨 것이 아니었다. 여러 대본에는 Mother, Daughter, Citizen, Fugitive처럼 최종 무대에 남지 않은 인물도 등장한다. Copland는 장면의 성격과 대략적인 길이를 전달받아
약 30분짜리 피아노 악보를 만들었지만 , 구체적인 움직임을 보지 못한 채 상당 부분을 작곡했다. 음악이
대본의 사건을 차례로 묘사했다기보다 , Graham이 제시한 시간표와 정서에 Copland가 독자적인 형식을
부여한 셈이다.

1944년 6월 Copland와 Leo Smit는 피아노 악보를 연주해 녹음하고, Bennington에서 작업하던 Graham 에게 보냈다. 이 녹음은 작곡가가 생각한 빠르기와 호흡을 안무가에게 전달하는 리허설 자료였다. Graham은 음악을 들은 뒤 자신의 구상을 고집하지 않았다. 오히려 음악 때문에 여러 곳의 안무를 바꾸었다고 Copland 에게 알렸다. Appalachian Spring은 음악이 이미 정해진 춤을 반주한 결과가 아니다. 작곡과 안무가 서로를 고쳐 가며 완성한 작품이다.

초연에서 Graham은 Bride, Erick Hawkins는 Husbandman을 맡았다. May O’Donnell은 Pioneering Woman, Merce Cunningham은 Revivalist로 출연했고 네 명의 여성 Followers가 설교자 주변의 집단을 이루었다. Isamu Noguchi의 무대는 집의 골조, 낮은 울타리, 흔들의자 같은 최소한의 사물로 Pennsylvania 개척지의 생활 공간을 세웠다. Edythe Gilfond가 의상을, Jean Rosenthal이 조명을 담당했다.

음악이 완성된 뒤 붙은 제목

Copland가 작곡할 때 사용한 이름은 Ballet for Martha였다. 지금의 제목은 음악이 거의 완성된 뒤 Graham 이 Hart Crane의 장시 The Bridge에서 가져왔다. Crane의 구절에서 ‘spring’은 계절보다 산에서 솟아 흐르는 물을 가리킨다. 그러나 Graham의 무대 역시 19세기 초 Pennsylvania의 봄날을 배경으로 한다. 제목에는
시가 말하는 물의 이미지와 무대의 계절이 겹친다.

이 제작 순서를 생각하면 이 음악을 처음부터 Appalachian 산악 풍경을 묘사하려고 쓴 표제음악으로 설명할 수 없다. Copland는 제목을 알기 전에 Graham의 인물과 움직임, 새로운 삶을 시작하는 공동체의 긴장에 응답했다. 제목은 완성된 음악에 지리적 상상을 덧붙였고, 이후 이 작품이 ‘미국의 넓은 풍경 ’을 대표하는

음악으로 받아들여지는 데 큰 영향을 주었다 .

# 여덟 장면으로 읽는 원 발레

## 집을 세우는 사람들

무대의 중심에는 결혼을 앞둔 Bride와 Husbandman이 있다 . 그러나 두 사람의 행복만으로 발레가 진행되지는 않는다 . Pioneering Woman은 앞선 세대의 노동과 기억을 지니고 새 부부를 지켜본다 . Revivalist와 Followers는 축복과 활력을 주는 동시에 공동체의 신앙과 규율을 몸으로 드러낸다 . 새 집은 사적인 보금자리이면서 여러 인물의 기대와 두려움이 만나는 공동의 장소다 .

원 발레의 여덟 장면은 흔히 음반에 적힌 모음곡의 여덟 템포 구획과 다르다 . *Very slowly*, *Fast*, *Moderate* 처럼 시작하는 목록은 1945년 모음곡을 청취하기 위한 연속 구분이다 . 다음 표는 Graham의 최종 무대를 설명하는 극 장면들이다 .

| 장면 | 무대와 음악의 진행 |
| --- | --- |
| *Prologue* | 어둠 속에 Revivalist가 먼저 나타나고 Pioneering Woman이 흔들의자에 자리 잡는다 . Husbandman, Bride, Followers가 차례로 들어오면서 성긴 화음과 빛이 인물과 빈집의 공간을 함께 연다 . |
| *Eden Valley* | Bride의 활기찬 움직임과 두 젊은이의 결합 , Husbandman의 각진 독무 , Revivalist와 Followers의 군무가 교차한다 . 빠른 춤과 온화한 이중주가 한 장면 안에서 서로 다른 공동체의 표정을 만든다 . |
| *Wedding Day* | 결혼 축하와 종교적 군무가 이어지고 , Bride는 기쁨과 불안을 함께 드러낸다 . Husbandman의 힘찬 움직임과 설교자 무리의 열기는 새 출발이 요구하는 책임을 둘러싼다 . |
| *Interlude* | 부부와 공동체의 일상이 잠시 안정을 찾는다 . *Simple Gifts*의 주제와 초기 변주들이 이 장면의 중심을 이루며 소박한 질서와 결합의 이미지를 만든다 . |
| *Fear in the Night* | 낮은 피아노 형상과 불안한 음향이 분위기를 바꾼다 . Revivalist와 Followers의 격렬한 경고가 다가올 이별과 위험을 환기한다 . |
| *Day of Wrath* | Pioneering Woman의 분노와 기도 , Husbandman의 고통스러운 도약과 이탈이 위기를 확대한다 . 전쟁기의 그림자가 배어 있지만 , 특정한 징집 사건을 사실적으로 재현하는 장면은 아니다 . |
| *Moment of Crisis* | Bride와 여성들의 집단 움직임 , 짧게 되풀이되는 음형과 불안정한 리듬이 정점에 이른다 . Husbandman의 재등장과 친숙한 선율의 귀환이 파열을 서서히 봉합한다 . |

| 장면 | 무대와 음악의 진행 |
| --- | --- |
| *The Lord’s Day* | *Simple Gifts*의 마지막 귀환에서 기도 같은 코랄과 앞선 음악의 회상으로 진행한다. 공동체가 물러난 뒤 Bride는 Pioneering Woman의 흔들의자에 앉고, Husbandman과 함께 새 삶의 시간을 받아들인다. |

## 낙관만으로 닫히지 않는 결말

무대의 마지막은 승리의 축제가 아니다. 도입부의 고요한 음향이 돌아오고, 공동체가 차츰 사라진 자리에 부부와 집이 남는다. Bride가 앞선 세대의 흔들의자를 이어받는 동작은 안정과 부담을 동시에 지닌다. 결혼은 이야기의 완결이라기보다 이제 시작될 노동과 책임의 문턱이다.

작품이 쓰인 때는 제 2차 세계대전 중이었다. Graham의 무대가 특정 전쟁 사건을 그대로 보여 주지는 않지만, Husbandman의 이탈과 귀환, 설교자의 경고, 여성들의 공포에는 당대의 이별과 불확실성이 스며 있다. 이 어두운 층위는 원 발레에서는 긴 시간에 걸쳐 전개되지만, 널리 알려진 모음곡에서는 거의 모두 사라진다.

# 선율이 몸짓이 되는 방식

## 고요한 화음에 인물을 한 명씩 놓다

도입부는 A장조를 중심으로 한 조용한 화음에서 출발한다. 음들이 좁게 뭉치지 않고 넓은 음역에 놓이며, 서로 다른 장조 화음의 음이 겹쳐 맑음 속에 약한 긴장을 남긴다. 클라리넷, 플루트, 현악기와 피아노가 한꺼번에 큰 선율을 내지 않고 차례로 소리를 보탠다. 이 음악은 광대한 경치를 곧바로 묘사하기보다, 어둠 속 무대에 인물이 한 명씩 들어설 시간을 마련한다.

빠른 장면에서는 짧은 음형과 변박, 날카로운 악센트가 춤의 방향을 바꾼다. Copland는 민속 선율을 계속 인용하기보다 몇 음짜리 리듬과 열린 4도·5도, 간결한 삼화음을 되풀이하고 재배치한다. 같은 동기가 한 인물의 독무에서는 모서리가 선명한 몸짓으로 들리고, 집단 장면에서는 서로를 밀고 당기는 공동체의 운동으로 바뀐다.

## 무대에서 *Simple Gifts*가 차지하는 자리

가장 유명한 선율은 Shaker 공동체의 Joseph Brackett이 만든 노래이자 춤곡 *Simple Gifts*다. Copland는 Edward Deming Andrews가 1940년에 펴낸 Shaker 노래집에서 이 곡을 발견했다. 이 선율은 Pennsylvania의 지역 민요가 아니다. Copland와 Graham에게 Shaker의 노래와 흔들의자는 특정 마을을 재현하는 민속학적 증거보다 절제, 노동, 공동체를 환기하는 예술적 재료였다.

원 발레의 *Interlude*에는 주제와 네 변주가 이어진다. 선율은 처음에 꾸밈없이 모습을 드러낸 뒤 리듬, 조성, 악기 조합을 달리하며 점차 넓어진다. 그러나 이 변주 연속이 그대로 마지막에 도달하지는 않는다. *Fear in the Night*, *Day of Wrath*, *Moment of Crisis*가 흐름을 약 219마디 동안 끊고, 그 뒤 *The Lord’s Day*에서 마지막

재현이 돌아온다. 판본표에서는 이 귀환을 제 5변주로 세기도 한다. 원 발레에서 친숙한 선율은 위기 이전의 평온과 위기 이후의 평온을 서로 다르게 들리게 하는 구조적 기준점이다.

1945년 모음곡은 이 순서를 다시 짰다. 원 발레의 제 2변주 대부분을 덜어 내고, 제 4변주를 이조해 제 3변주보다 앞에 놓았다. 연결부도 고쳐 썼으며, 219마디의 위기부를 삭제한 뒤 마지막 재현으로 곧장 향한다. 모음곡에서 *Simple Gifts*는 끊기지 않는 상승과 확신의 중심처럼 들린다. 완전 발레에서는 같은 선율이 불안에 노출되었다가 되돌아오기 때문에, 마지막의 소박함에 기억과 회복이라는 의미가 더해진다.

## 열일곱 번의 컷이 바꾼 이야기

Copland가 모음곡을 만들며 줄인 분량은 전체로 거의 10분이다. 비평판 연구는 크고 작은 컷을 열일곱 차례로 센다. 이 가운데 가장 큰 하나가 세 위기 장면에 걸친 219마디이며, 연주 시간으로 약 8분에 해당한다. 나머지 컷은 인물의 반복 동작과 무용 전이, 짧은 연결부에 흩어져 있다.

이 변화 때문에 모음곡을 '발레에서 안무에만 필요한 부분을 생략한 축약판'이라고만 부르기는 어렵다. 컷은 작품의 비율을 바꾸고, 변주 재배열은 후반부가 향하는 방향을 바꾼다. 모음곡의 목가적 낙관은 원 발레에 없던 정서를 새로 만든 것이 아니라, 원 발레 안의 밝은 선을 선택하고 연결해 훨씬 두드러지게 만든 결과다.

## 같은 제목 아래의 판본들

## 현재 사용할 수 있는 네 판본

Copland Fund가 현재 승인하고 Boosey & Hawkes가 제공하는 악보는 다음 네 가지다. B는 발레 구조, S는 모음곡 구조를 뜻하며, C와 O는 각각 실내악 편성과 관현악 편성을 가리킨다.

| 코드 | 구조 | 편성 | 성립 | Graham 안무와의 관계 | 대략적인 시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| BC | 완전 발레 | 13인 | 1944년 초연, 2020년 첫 학술판 | 원래 안무에 맞는 구조다 | 30–33분 |
| BO | 완전 발레 | 전체 관현악 | 2016년 완성 | 원래 안무에 맞는 구조다 | 30–33분 |
| SC | 연주회용 모음곡 | 13인 | 1970년 승인·초연, 1972년 출판 | 위기부와 무용 전이가 없어 맞지 않는다 | 20–25분 |
| SO | 연주회용 모음곡 | 전체 관현악 | 1945년 초연·출판 | 위기부와 무용 전이가 없어 맞지 않는다 | 20–25분 |

SC는 원 발레의 원래 편성으로 되돌아갔지만, 음악의 구조는 1945년 SO를 따른다. 프로그램에 '13 instruments'라고 적혀 있다는 이유만으로 1944년 완전 발레라고 판단할 수 없는 까닭이다. 반대로 BO는 익숙한 관현악 음향을 쓰지만, SO보다 약 8분 긴 원 발레의 구조를 따른다. 작품명 뒤에 *Ballet*인지 *Suite*인지

확인하는 일이 편성을 살피는 일보다 먼저다.

‘완전판 ’이라는 이름이 만든 혼선

1954년 Eugene Ormandy는 Philadelphia Orchestra와 Graham Company의 공연을 준비하며 관현악 모음곡에 빠진 음악을 복원해 달라고 요청했다. Copland는 가장 긴 위기부를 관현악화했지만 , 모음곡에서
이루어진 다른 컷과 변주 재배열은 그대로 남았다. 뒤이어 출처가 확실하지 않은 다섯 개의 짧은 삽입 악보가 더해졌고, 지휘자들은 이 여섯 삽입을 서로 다르게 골라 사용했다.

이 관현악 Extended Suite와 1973년에 마련된 실내악 Extended Suite는 음반과 악보에서 오랫동안 ‘complete’ 또는 ‘original’로 불렸다. 그러나 어느 쪽도 1944년 안무와 완전히 맞지 않는다. Copland Fund 는 2015년에 두 절충판을 철회하고, 발레와 모음곡을 각각 두 편성으로 명료하게 나누었다.

2016년 BO는 이 혼합판의 이름만 고친 자료가 아니다. 기존 SO와 여섯 삽입 악보를 활용하면서 원 발레의 조성, 순서, 빠르기를 복원했고, 남아 있는 어느 관현악 자료에도 없던 약 50마디는 David Newman이 새로 관현악화했다 . 이 판본은 2016년 5월 Dallas의 학생 공연에서 처음 무대에 올랐으며, 같은 해 6월 9일 Marin Alsop이 지휘한 Baltimore Symphony Orchestra가 직업 관현악단 초연을 맡았다.

출판 정보와 자료

SO는 Boosey & Hawkes의 악보 번호 9054로 1945년에 처음 출판되었고 , 2015년에 새 식자판이
완성되었다 . SC는 Copland가 1970년 8월 14일 Los Angeles에서 첫 공연을 지휘한 뒤, 악보 번호 19979로 1972년에 출판되었다 . 두 악보는 같은 모음곡 구조를 공유하지만 편성이 다르다.

BC는 초연 뒤 수십 년 동안 자필 총보와 필사 파트를 중심으로 전승되었다 . 2020년에 Jennifer DeLapp-Birkett와 Aaron Sherber가 공동 편집한 MUSA 제 31권이 원 발레의 첫 완전한 학술판을 제공했다. 이 판본은 자필 악보와 인쇄 자료뿐 아니라 Graham Company의 연주 관행, 안무의 시간, 1958년 영상까지 대조한다. 2016년 BO와 2020년 BC 비평판은 서로 다른 작업이다. 전자는 완전 발레를 관현악으로 연주하기 위한 새 악보이고, 후자는 1944년 13인 원전의 자료와 공연 역사를 정리한 비평판이다 .

소요 시간과 편성

소요 시간

BC와 BO는 대체로 30–33분이 걸린다. 무용 공연의 장면 호흡과 전승 템포에 따라 35분 안팎으로
늘어나는 사례도 있다.
SC와 SO는 대체로 20–25분이 걸리며, 상업 녹음에서는 약 22–26분까지 차이가 난다.
현재 철회된 EC와 EO는 삽입 악보의 선택에 따라 약 25–35분이었다.

시간만으로 판본을 확정할 수는 없다. 느린 모음곡과 빠른 완전 발레의 길이가 가까워질 수 있기 때문이다. 위기부의 포함 여부, *Simple Gifts*의 배열, 악보 표제를 함께 확인해야 한다.

## 편성

| 판본 | 편성 |
| --- | --- |
| BC · SC의 기본 13인 | 플루트 1, B-flat 클라리넷 1, 바순 1, 피아노 1, 제 1바이올린 2, 제 2바이올린 2, 비올라 2, 첼로 2, 콘트라베이스 1 |
| BO · SO의 전체 관현악 | 플루트 2(제 2주자는 피콜로 겸임), 오보에 2, 클라리넷 2, 바순 2, 호른 2, 트럼펫 2, 트롬본 2, 팀파니, 타악기 주자 2, 하프, 피아노, 현악 5부 |

관현악판의 타악기 두 주자는 글로켄슈필, 실로폰, 심벌즈, 트라이앵글, 클라베스, 우드블록, 큰북, 작은북, 테이버를 나누어 맡는다. 출판사 편성 약어의 tab은 탬버린이 아니라 작은 양면북 계열의 tabor를 뜻한다. 튜바는 없으며, 트롬본은 두 대다.

SC는 필요에 따라 현악 인원을 늘릴 수 있으므로 실제 공연이 언제나 정확히 열세 명인 것은 아니다. Graham Company도 원 발레의 현악을 보강해 공연한 적이 있다. 여기서 '13인판'은 기본 악보의 독립 파트와 음향을 가리키는 말이다.

# 악보와 몸의 시간을 맞추는 연주

## 모음곡의 빠르기를 발레에 그대로 쓰지 않는 이유

Copland는 관현악 모음곡을 지휘한 경험을 반영해 종결부의 메트로놈 수치를 차츰 늦추었다. 세 지점의 수치는 각각 4분음표 96에서 66, 104에서 80, 2분음표 69에서 54로 바뀌었다. 위기부가 없는 모음곡에서는 넓어진 호흡이 기도 같은 종결을 강조한다. 그러나 완전 발레에서는 그 직전에 긴 위기가 놓이고 무용수의 동작도 계속된다. 2016년 BO가 후대 모음곡의 느린 수치 대신 원 발레의 빠르기로 돌아간 까닭이다.

Graham Company의 전승도 인쇄 악보와 언제나 같지는 않다. 몇몇 대목에서는 무용수의 이동과 동작 길이에 맞춘 속도를 사용하고, 모음곡의 연습번호 6 뒤에 적힌 두 페르마타도 원래 안무에서는 쓰지 않는다. 일부 현악 약음기 표시 역시 발레와 모음곡이 다르다. 무용 반주에서 충실성은 악보의 숫자를 고립해서 지키는 일이 아니라, 올바른 판본과 안무의 시간을 함께 읽는 일이다.

## 열세 명이 만드는 투명성

BC에서는 아홉 현악 성부가 거의 독주선처럼 드러난다. 빠른 변박을 맞출 때 큰 지휘 동작만 좇으면 짧은
동기의 방향이 굳어질 수 있다. 목관과 피아노의 발음을 듣고, 현악기 사이에서 호흡과 보잉을 공유하는
실내악적 반응이 필요하다. 피아노는 박을 명료하게 하지만 음량이 조금만 커져도 전체 합주를 지배하므로 , 강도보다 어택의 길이와 위치를 조절해야 한다.

느린 화음에서도 현악 소리를 두껍게 합치는 것이 목표는 아니다. 넓게 벌어진 음 사이의 간격과 각 진입의
순서를 보존해야 도입부의 빈 공간이 생긴다. 음정과 앙상블의 작은 흔들림이 그대로 들린다는 위험이 있지만, 그 노출이 인물의 움직임과 악기 음색을 한데 묶는 이 편성의 가치이기도 하다.

관현악의 폭을 늦게 열기

SO와 BO에서는 현악 합주, 하프, 금관과 타악기가 Simple Gifts의 절정을 큰 공적 울림으로 바꾼다. 이 힘을 너무 일찍 사용하면 도입부의 독주 목관과 피아노, 중간 성부가 배경으로 밀리고 후반의 상승도 평평해진다 . 금관과 타악기는 소리의 크기보다 절정이 도달할 시점을 조절해야 한다.

빠른 춤에서는 음을 무겁고 공격적으로 누르기보다 가볍고 탄력 있게 발음하는 편이 어울린다. 1973년 녹음 리허설에서 Copland는 선율에 감상성을 더하지 말고, 강세를 눌러 찍기보다 장난기와 흐름을 살리며, 마지막 코랄의 성부들이 차례로 ‘아멘 ’처럼 들어오게 했다. 작곡가의 지휘가 유일한 정답은 아니지만, 따뜻함을 과장된 느림이나 두꺼운 음향과 동일시하지 않았다는 점은 분명하다.

1982년 드레스 리허설이 남긴 교훈

판본 혼선은 문헌상의 문제로 끝나지 않았다. 1982년 Graham Company 공연을 앞둔 드레스 리허설에서 Copland가 든 총보는 연주자들의 파트와 맞지 않았고, 둘 다 무대의 안무와 어긋났다. 지휘자는 처음부터 얼마 지나지 않아 합주를 멈출 수밖에 없었다. 조수 David Walker는 Stanley Sussman이 쓰던 985마디 총보를 기준으로 차이를 몇 시간 안에 Copland의 악보에 옮겼다.

이 사건은 작곡가가 지휘해도 판본 선택이 저절로 해결되지 않는다는 사실을 보여 준다. 오늘날에는 공연
목적을 먼저 정하고 BCㆍ BOㆍ SCㆍ SO 가운데 악보와 파트를 한 벌로 맞춰야 한다. 무용이 있다면 Graham 안무와 일치하는 B 구조를 사용해야 하며, 연주회에서 익숙한 축약 구조를 원한다면 S 구조를 골라야 한다.

녹음과 영상으로 판본을 듣다

관현악 모음곡의 초기 전승

Artur Rodzinski와 New York Philharmonic이 남긴 1945년 10월 7일 방송 기록은 관현악 모음곡 초연 시기의 흐름을 전한다. 날짜가 10월 4일 초연과 가까워 ‘초연 녹음 ’으로 불리기도 하지만, 현존 음원은 같은 주간 마지막 공연의 기록이다. 빠르고 유연한 진행은 작품이 후대의 장중한 미국적 기념물로 굳기 전, 춤에서 막 분리된 연주회용 음악이 어떻게 움직였는지를 들려준다.

Serge Koussevitzky Boston Symphony Orchestra 1945 SO 1 . Rodzinski ’ ’

## Copland Boston Symphony Orchestra 1959 , London Symphony Orchestra 1970 SO . 1973 Columbia Chamber Orchestra 1974 ‘ ’ . 1944 BC SC EC . *Simple Gifts* Copland ,

## 1944 Andrew Schenck Atlantic Sinfonietta, Hugh Wolff Saint Paul Chamber Orchestra 1990 Graham 13 . Schenck Graham Company , . Wolff , BC . ‘ ’ , 1944 . Christopher Hogwood Kammerorchester Basel 35 , 30–33 .

## Martha Graham Nathan Kroll Eugene Lester Martha Graham Bride . 1958 , 1959 . 1958 . Isamu Noguchi , Revivalist , Bride 219 . ,

자료

판본과 접근 경로

연주 자료를 고를 때에는 제목보다 판본 코드를 먼저 확인해야 한다. Copland Fund의 판본 구분 페이지 는 현재 허가된 BCㆍ BOㆍ SCㆍ SO의 구조, 편성, 시간과 출판 연대를 한 표로 제시한다. Boosey & Hawkes의 13인용 원 발레 페이지 에서는 공연용 자료와 기본 편성을 확인할 수 있다.

MUSA의 비평판 동반 사이트 에는 1944년 원 발레의 자료 계보, 판본별 음반 목록, 사진, 문서, 비평 보고의
보충 자료가 모여 있다. IMSLP에서는 저작권 때문에 작품별 현대 악보를 직접 제공하지 않으므로, 작곡가 분류 페이지를 서지 탐색의 출발점으로만 쓰는 편이 안전하다. 오래된 음반이나 도서관 목록에서 complete, original version이라는 말을 보더라도, 녹음 연도와 삽입 악보를 현행 판본표와 대조해야 한다.

주요 자료

Jennifer DeLapp-Birkett, Aaron Copland Fund의 판본 구분과 연대기. 여섯 기본 판본, 현행 네
판본, Extended Suite 철회, 2016년 BO와 2020년 BC 비평판을 확인했다.
Aaron Copland Fund, Appalachian Spring at 75: Then and Now. 위촉, Graham과 Copland의 협업, 피아노 녹음, 최종 배역과 여덟 극 장면을 확인했다.
Aaron Sherber, “Appalachian Spring: Ballet for Orchestra”. 1945년 모음곡의 컷과 변주
재배열, 1954년 삽입 악보, 2016년 BO의 새 관현악화와 템포 문제를 확인했다.
Michael Charry, “O Appalachian Spring!”. 1944–2016년 판본사, 열일곱 차례의 컷, 제목과 1973년 EC의 실체를 확인했다.
Jennifer DeLapp-Birkettㆍ Aaron Sherber 편집, MUSA 제 31권 비평판 견본 과 동반 사이트. 13인 원 발레의 첫 완전한 학술판, 편성, 공연 관행과 비평 자료를 확인했다.
Library of Congress, Ballets for Martha와 Martha Graham 작품 기록. Coolidge 위촉, 초연
장소와 배역, 제작진을 확인했다.
Aaron Copland Fund, 13인용 원 발레, 1945년 관현악 모음곡, 1970년 13인용 모음곡, 2016년 관현악용 완전 발레. 초연, 소요 시간, 출판과 편성을 판본별로 확인했다.
Aaron Copland Fund의 판본별 음반 안내 와 MUSA의 녹음ㆍ영상 목록. Rodzinski, Koussevitzky, Copland, Schenck, Wolff, Kroll 자료의 날짜와 판본을 대조했다.

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

# Rodeo (ballet suite)

정보

Rodeo: Four Dance Episodes

개요
곡명: Four Dance Episodes from Rodeo (The Courting at Burnt Ranch)

작곡가: Aaron Copland (1900–1990)

작곡 시기: 1942년

원 발레 초연: 1942년 10월 16일, 뉴욕 Metropolitan Opera House. Ballet Russe de Monte Carlo, Franz Allers 지휘, Agnes de Mille 안무

관현악 모음곡 초연: 1943년 5월 28일 Boston Pops와 Arthur Fiedler가 세 악장을 먼저 연주했고, 1943년 6월 22일 New York Philharmonic과 Alexander Smallens가 네 악장 완전판을 초연했다.

장르와 범위: 미국 남서부 목장을 배경으로 한 1막 발레 Rodeo와, 그 음악을 네 악장으로 압축한 관현악
모음곡을 구분한다. 모음곡의 범위는 Buckaroo Holiday, Corral Nocturne, Saturday Night Waltz, Hoe-Down이다.

소요 시간: 관현악 모음곡은 약 18–20분, 원 발레는 판본과 공연에 따라 약 24–36분으로 안내된다.

Wikipedia: Rodeo (ballet)

Aaron Copland의 Rodeo는 Agnes de Mille이 구상하고 Copland가 작곡한 1942년 1막 발레로, 부제는 The Courting at Burnt Ranch이다. 미국 남서부 목장의 Cowgirl이 카우보이 공동체에 들어가려다 거절과 고독을 겪고, 자신을 있는 그대로 대하는 Champion Roper와 관계를 맺는 과정을 다섯 음악 부로 전개한다. Copland 는 그중 Ranch House Party를 제외한 네 부를 Four Dance Episodes from Rodeo라는 콘서트용
모음곡으로 정리했다.

출판 정보와 자료

Copland 공식 카탈로그는 원 발레를 ARCO 47, 네 악장 모음곡을 ARCO 47a로 구분하고 두 작품 모두 1942년으로 기록한다. 출판사는 Boosey & Hawkes다. 1943년의 두 콘서트는 작곡연도가 아니라 모음곡이 처음 부분적으로, 이어서 완전하게 연주된 시점을 가리킨다. 일부 공연 자료가 모음곡이나 심포닉 배열을 1943년 또는 1945년으로 적는 경우가 있지만, 작품 식별에는 Copland 공식 페이지와 Library of Congress가 제시하는 1942년을 기준으로 삼는다.

원 발레의 다섯 부는 *Buckaroo Holiday*, *Corral Nocturne*, *Ranch House Party*, *Saturday Night Waltz*, *Hoe-Down*이다. 네 악장 모음곡은 이 가운데 네 부와 음악적 연결부를 콘서트용으로 재배열한다. 모음곡은 원 발레에서 분리되어 독립적으로 연주되는 콘서트용 편곡이다.

## 소요 시간

Copland 공식 모음곡 페이지와 Hollywood Bowl은 *Four Dance Episodes*를 약 18분으로 안내하고, 공연에서는 지휘자의 템포와 악장 사이 전환에 따라 약 18–20분이 걸린다. 원 발레는 Copland 공식 페이지의 24분, Agnes de Mille 자료의 32분, Los Angeles Philharmonic의 약 36분이라는 서로 다른 카탈로그 시간이 있다. 이 차이는 무대 전환과 공연 판본을 포함하는 범위가 다르기 때문에 생기며, 모음곡의 시간을 발레 전곡 시간으로 바꾸어 읽지 않는다.

## 원 발레의 인물과 줄거리

무대는 Burnt Ranch의 목장이다. Cowgirl은 카우보이처럼 행동하고 로핑과 승마를 흉내 내며 Head Wrangler의 인정을 얻으려 한다. 그러나 Head Wrangler는 방문한 Rancher’s Daughter와 어울리고 Cowgirl을 서투른 사람으로 취급한다. Champion Roper는 처음에는 그 관계에서 밀려나지만 Cowgirl의 몸짓과 감정을 존중하는 인물로 나타난다.

첫 부 *Buckaroo Holiday*에서 목장 사람들은 휴일의 기술과 힘을 과시하고 Cowgirl도 남성적인 동작을 따라 하다가 웃음거리가 된다. *Corral Nocturne*은 사람들이 떠난 밤의 목장에서 Cowgirl이 혼자 남는 장면이다. 세 번째 부 *Ranch House Party*에서는 실내 파티와 사교 관계가 이어지며, Cowgirl이 Head Wrangler와 Champion Roper 사이의 관계를 지켜본다. 이 부는 모음곡에서 빠져 있으므로, 네 악장만 연주할 때에는 발레의 파티 장면과 인물 관계가 압축된다.

*Saturday Night Waltz*에서 카우보이와 도시 여성들이 짝을 이루는 동안 Cowgirl은 처음에 혼자 남는다. Champion Roper가 그녀에게 다가와 함께 춤추면서 관계의 방향이 바뀐다. 마지막 *Hoe-Down*에서 Cowgirl은 카우보이 흉내를 내던 옷차림을 벗고 자신에게 맞는 모습으로 파티에 돌아온다. 공식 공연기관 해설은 그녀가 Head Wrangler가 아니라 Champion Roper를 선택한다고 설명한다. 다른 요약에서 결말의 상대가 다르게 제시되더라도, 공연기관 자료가 설명하는 기본 결말은 Champion Roper와의 결합이다.

## 네 악장 모음곡

| 악장 | 공식 시간 | 원 발레에서의 기능 |
|---|---|---|
| *Buckaroo Holiday* | 약 7분 | 목장 휴일, 카우보이들의 과시와 Cowgirl의 첫 실패 |

| 악장 | 공식 시간 | 원 발레에서의 기능 |
| --- | --- | --- |
| *Corral Nocturne* | 약 4분 | 밤의 목장, 거절 뒤에 남은 Cowgirl의 고독 |
| *Saturday Night Waltz* | 약 4분 | 사교춤 속 고립과 Champion Roper와의 만남 |
| *Hoe-Down* | 약 4분 | Cowgirl의 재등장과 공동체에 받아들여지는 결말 |

*Buckaroo Holiday*는 짧은 관악 신호와 타악, 채찍 소리로 목장의 노동과 과시를 빠르게 전개한다. Copland 공식 해설과 Los Angeles Philharmonic은 트롬본에 나타나는 *If He'd Be a Buckaroo by His Trade* 선율을 Cowgirl이 카우보이 기술을 흉내 내는 장면과 연결한다. 이어지는 *Corral Nocturne*에서는 앞 악장의 외향적 합주가 오보에와 바순, 낮은 현악의 가느다란 선으로 바뀌고 *Sis Joe*의 선율이 고독한 밤을 만든다.

*Saturday Night Waltz*는 사람들이 짝을 이루는 사교춤의 질서와 Cowgirl의 혼자를 동시에 보여 준다. *I Ride an Old Paint* 또는 *Old Paint* 계열의 선율이 왈츠의 부드러운 움직임과 만난다. *Hoe-Down*에서는 현악이 피들 선율을 빠르게 제시하고 목관, 금관, 타악이 짧은 동기를 주고받는다. 마지막 춤의 환희는 앞선 거절과 고독을 거친 인물의 관계 회복과 연결된다.

## 민요와 안무의 결합

Copland는 *Rodeo*에서 미국 민요와 춤곡을 관현악 재료로 다시 구성했다. *Buckaroo Holiday*의 *If He'd Be a Buckaroo by His Trade*와 *Sis Joe*, *Saturday Night Waltz*의 *I Ride an Old Paint*, *Hoe-Down*의 *Bonaparte's Retreat*, *McLeod's Reel*, *Gilderoy*가 자료에서 확인된다. *Hoe-Down*의 대표 선율은 William Hamilton Stepp의 Kentucky 피들 연주와 연결되며, Copland는 이를 그대로 배경에 놓기보다 스퀘어댄스 리듬과 관현악 변주 속에 배치했다.

Agnes de Mille의 안무는 대사가 없는 장면에서 Cowgirl의 감정을 몸짓으로 드러낸다. Kennedy Center는 탭 스텝, 로핑과 승마 흉내, 표정과 자세가 인물의 열망과 수치를 동시에 전진시킨다고 설명한다. 카우보이들의 규칙적인 노동 동작과 Cowgirl의 어색한 모방은 공동체가 요구하는 성역할을 가시화하고, 밤의 혼자 춤과 마지막의 파트너 선택은 그 규칙 안에서 새로운 관계를 찾는 과정으로 이어진다.

이 발레에서 음악과 안무는 풍경을 꾸미는 반주와 춤을 나누어 맡지 않는다. 민요의 선율, 탭과 스퀘어댄스의 리듬, 목관과 타악의 짧은 신호가 무용수의 구체적인 동작과 결합하면서 인물의 사회적 위치와 감정 변화를 동시에 보여 준다. National Endowment for the Humanities는 이러한 비언어적 서사가 고전 발레의 기법과 미국의 탭·민속춤을 한 무대 언어로 연결했다고 평가한다.

## 편성

Copland 공식 발레 모음곡 페이지와 Los Angeles Philharmonic이 제시하는 관현악 편성은 다음과 같다.

| 파트 | 편성 |
| --- | --- |

| | |
|---|---|
| 목관 | flutes 3, 제 2·제 3 flute의 piccolo 겸주 , oboes 2와 English horn, clarinets 2와 bass clarinet, bassoons 2와 contrabassoon |
| 금관 | horns 4, trumpets 3, trombones 3, tuba |
| 타악기 | timpani, glockenspiel, xylophone, cymbals, triangle, woodblock, whip, bass drum, snare drum 등 |
| 건반 ·현악 | harp, piano, celesta, strings |

이 편성은 발레와 네 악장 모음곡에서 대체로 공유되지만 , 판본의 겸주 표기와 공연용 파트에 따라 세부 목록이 달라질 수 있다 . 피아노와 celesta, 채찍과 목재 타악은 Copland가 민요 선율과 춤 리듬을 관현악 안에서 분명하게 들려 주는 색채로 기능한다 .

## 초연과 초기 수용

Ballet Russe de Monte Carlo는 Agnes de Mille의 미국적 발레 구상을 받아들였고 , de Mille은 Copland에게 음악을 의뢰했다 . Copland 공식 자료와 American Ballet Theatre는 1942년 10월 16일 Metropolitan Opera House 초연을 기록한다 . Franz Allers가 지휘했고 , de Mille이 Cowgirl, Frederic Franklin이 Champion Roper, Casimir Kokitch가 Head Wrangler, Milada Mladova가 Rancher’s Daughter를 맡았다 . Oliver Smith가 무대 세트를 , Thomas Skelton이 조명을 담당했다 .

Agnes de Mille 공식 자료는 초연에서 자신이 Cowgirl을 춤추고 22회의 커튼콜을 받았다고 기록한다 . 이 수치는 당시 공연의 열렬한 반응을 보여 주는 공연사 자료이며 , 음악의 현재 가치나 모든 후속 무대의 반응을 대신하지 않는다 . Kennedy Center와 NEH는 de Mille의 현실적인 인물 묘사와 미국 춤의 결합이 이후 미국 발레의 서사 방식에 영향을 주었다고 평가한다 . Richard Rodgers와 Oscar Hammerstein이 초연을 본 뒤 de Mille에게 *Oklahoma!* 안무를 부탁했다는 일화도 이 수용사의 주변 기록으로 전해진다 .

모음곡은 발레 초연과 다른 연표를 가진다 . 1943년 5월 28일 Boston Pops와 Arthur Fiedler가 *Buckaroo Holiday*, *Corral Nocturne*, *Hoe-Down* 세 악장을 먼저 연주했고 , 6월 22일 New York Philharmonic과 Alexander Smallens가 네 악장 완전판을 초연했다 . New York Philharmonic Archives의 Stadium 공연 기록은 두 번째 사건의 연주 단체와 지휘자를 보완한다 .

## 공연 자료

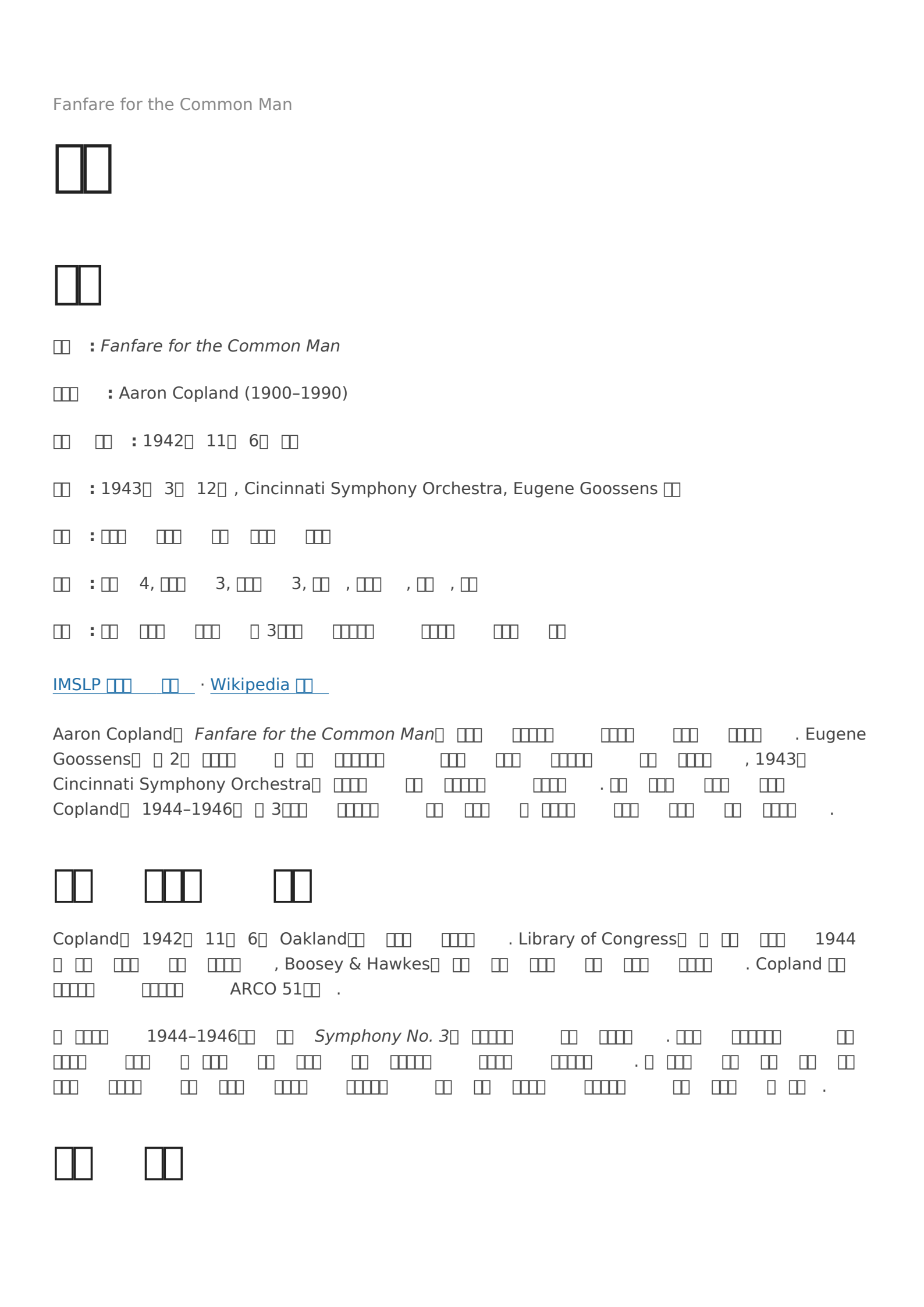
Agnes de Mille의 무대는 음악적 리듬과 장면마다 달라지는 인물 관계를 몸짓으로 연결한다 . Cowgirl의 탭과 로핑 흉내는 *Buckaroo Holiday*의 집단 동작과 대조되고 , *Corral Nocturne*의 혼자 있는 자세는 민요 선율이 남기는 빈 공간을 무대에서 구체화한다 . *Saturday Night Waltz*에서 Champion Roper가 파트너가 되는 순간은 왈츠의 짝짓기 구조가 인물의 선택으로 바뀌는 대목이며 , *Hoe-Down*의 집단 춤은 그 선택이 공동체 안에서 승인되는 결말이다 .

Kennedy Center는 de Mille의 안무가 판토마임과 민속춤 , 탭을 통해 대사 없이 줄거리를 전달한다고 설명한다 . NEH는 2015년 Justin Peck의 New York City Ballet 재안무를 별도의 후대 해석으로 소개한다 . Peck의 작품은 Copland의 모음곡을 사용하면서 de Mille의 원래 무대 언어를 추상적이고 다인종적인 시각으로 다시 구성한 별도의 후대 해석이다 .

주요 자료

Aaron Copland 공식 발레 페이지: 1942년 1막 발레, 다섯 부, 편성, 초연과 안무 정보를 확인했다. Aaron Copland 공식 Four Dance Episodes 페이지: 네 악장, 1942년 작곡, 악장별 시간, 1943년
부분 ·완전 초연을 확인했다.
Library of Congress, Copland 작품 목록: 작품 연대, 초연과 모음곡의 출판 정보를 대조했다. Library of Congress, Music for Dance and Film: de Mille의 위촉과 미국 민속 소재의 맥락을 확인했다.
American Ballet Theatre, Rodeo archive: 초연 배역, Ballet Russe de Monte Carlo, Oliver Smith의 무대 정보를 확인했다.
Agnes de Mille, Rodeo 자료 및 Rodeo 80주년 자료: 부제, Cowgirl 초연, 22회 커튼콜과 배역을 확인했다.
Kennedy Center, Agnes de Mille와 Rodeo: 장면별 줄거리와 탭 ·민속춤 ·비언어적 안무의 기능을 확인했다.
Los Angeles Philharmonic, Rodeo: 발레 시간, 편성, 네 악장의 줄거리와 민요 선율을 대조했다. Hollywood Bowl, Four Dance Episodes from Rodeo: 모음곡의 약 18분 시간과 악장별 장면 기능을 확인했다.
National Endowment for the Humanities, “Revolutionary Rodeo”: de Mille의 무용사적 맥락과 후대 재안무를 참고했다.
New York Philharmonic Archives: 1943년 Alexander Smallens 지휘의 모음곡 완전 초연을 보조 확인했다.

# Fanfare for the Common Man



Fanfare for the Common Man

# 정보

## 개요

곡명 : *Fanfare for the Common Man*

작곡가 : Aaron Copland (1900–1990)

작곡 시기 : 1942년 11월 6일 완성

초연 : 1943년 3월 12일 , Cincinnati Symphony Orchestra, Eugene Goossens 지휘

장르 : 금관과 타악을 위한 단악장 팡파르

편성 : 호른 4, 트럼펫 3, 트롬본 3, 튜바 , 팀파니 , 큰북 , 탐탐

범위 : 독립 팡파르 전곡과 제 3교향곡 피날레에서 재사용된 재료의 관계

IMSLP 악보와 자료 · Wikipedia 개요

Aaron Copland의 *Fanfare for the Common Man*은 금관과 타악만으로 이루어진 단악장 작품이다 . Eugene Goossens가 제 2차 세계대전 중 미국 작곡가들에게 의뢰한 팡파르 프로젝트를 위해 쓰였으며 , 1943년 Cincinnati Symphony Orchestra의 초연으로 독립 레퍼토리에 들어갔다 . 독립 팡파르 전곡의 진행과 Copland가 1944–1946년 제 3교향곡 피날레에서 같은 재료를 새 맥락으로 사용한 방식이 함께 연결된다 .

## 출판 정보와 자료

Copland는 1942년 11월 6일 Oakland에서 악보를 완성했다 . Library of Congress는 이 원고 자료와 1944년 출판 기록을 함께 제시하며 , Boosey & Hawkes는 현재 작품 악보와 편성 정보를 제공한다 . Copland 공식 카탈로그의 작품번호는 ARCO 51이다 .

이 팡파르는 1944–1946년에 쓰인 *Symphony No. 3*의 피날레에서 다시 등장한다 . 교향곡 피날레에서는 독립 팡파르의 재료에 새 도입과 세부 변화를 더해 전관현악의 문맥으로 재구성했다 . 두 악보를 함께 보면 같은 핵심 재료가 전쟁기의 독립 헌사와 교향곡의 종결부라는 서로 다른 범위에서 작동한다는 점을 확인할 수 있다 .

## 소요 시간

Aaron Copland 공식 작품 페이지는 약 2분으로 안내한다. 공연기관 자료는 잔향과 호흡, 템포에 따라 약 3분 안팎 또는 3분 30초로 제시한다. 그러므로 전곡은 판본과 공연 조건에 따라 약 2–4분 범위에서 지속된다.

편성

편성은 호른 4, 트럼펫 3, 트롬본 3, 튜바, 팀파니, 큰북, 탐탐이다. 목관과 현악은 포함되지 않는다. Library of Congress 원고 자료와 Boosey & Hawkes의 출판 정보는 트롬본 3대를 기준으로 제시하며, Copland 공식 분석 글에 보이는 트롬본 2대 표기는 이 큰 틀과 다른 자료 집계다. 기본 목록은 Library of Congress 원고 자료와 Boosey & Hawkes 판본에 근거한다.

전쟁기 위촉과 제목의 배경

Cincinnati Symphony의 음악감독 Eugene Goossens는 1942–1943년 시즌에 미국 작곡가들에게 짧은
애국적 팡파르를 의뢰했다. Copland 공식 해설은 Goossens가 18명의 작곡가에게 요청했다고 기록하며, 이 의뢰가 전시의 공적 언어를 여러 방식으로 다룬 프로젝트였다고 설명한다. Copland의 팡파르는 군사
지휘관이나 전투를 제목에 두지 않고 “보통 사람 ”을 전면에 세웠다.

제목의 배경에는 1942년 부통령 Henry A. Wallace가 사용한 “보통 사람의 세기 ”라는 표현이 있다. Library of Congress와 Cincinnati Symphony의 자료가 확인하는 범위는 Wallace의 연설과 전시 민주주의 담론이 제목을 둘러싼 배경을 제공했다는 점이다. Copland가 선택한 제목은 전쟁기 의뢰의 애국적 성격을
유지하면서도 , 기념의 대상을 특정 영웅에서 평범한 시민으로 넓힌다.

단악장 진행과 음형

작품은 낮은 타악의 호출로 시작한다. 팀파니, 큰북, 탐탐이 먼저 울리고, 금관이 그 사이에 넓은 음정의 선율을 놓는다. 작품은 한 번의 호출 뒤에 다음 소리가 올 자리를 남기는 넓은 호흡으로 진행된다.

Copland 공식 분석 글은 작품의 중심 재료를 세 개의 짧은 동기로 설명한다. 트럼펫이 제시한 동기는 호른과 트롬본, 튜바의 응답으로 이어지며, 금관군 전체가 같은 재료를 서로 다른 음역에서 반복한다. 타악은 각 응답 사이의 간격을 분명하게 하여, 단악장 안에서도 호출과 응답의 순서가 들리게 한다.

같은 공식 분석은 곡의 대부분이 B♭을 중심으로 움직이다가 마지막에 D장조 삼화음으로 닫힌다고 설명한다. 종결부의 조성 변화는 새로운 주제를 도입하는 장치가 아니라, 앞에서 반복한 금관 재료를 마지막 화음에
모으는 방식으로 나타난다. 따라서 짧은 길이 안에서도 시작의 타악 호출, 금관 동기의 반복, 낮은 음역의 응답, 종결 화음이라는 진행을 추적할 수 있다.

초연과 초기 수용

Goossens가 지휘한 Cincinnati Symphony Orchestra는 1943년 3월 12일 이 팡파르를 처음 연주했다. 이 공연은 전쟁기 위촉 프로젝트 안에서 이루어졌지만 , 작품은 이후 특정 의식에만 묶이지 않고 독립적인 금관 · 타악 레퍼토리로 연주되었다 . 초연 날짜와 장소, 지휘자는 Cincinnati Symphony의 역사 자료와 Copland

공식 페이지가 함께 확인한다.

1944년 출판은 초연 뒤 작품을 악보로 유통시키는 계기가 되었다. Library of Congress가 보존한 Copland 원고 자료는 작품이 전시의 특정 행사에만 남지 않고 출판물과 공연을 통해 반복해서 사용된 과정을 보여 준다. 이때 독립 팡파르의 짧은 형식과 제목이 결합해, 작품은 전쟁기 프로젝트의 한 항목이면서도 별도의 레퍼토리 항목으로 자리 잡았다.

제 3교향곡 피날레에서의 재사용

Copland는 Symphony No. 3 피날레에서 Fanfare for the Common Man의 핵심 재료를 다시 썼다. Boston Symphony Orchestra와 Los Angeles Philharmonic의 해설은 이 재료가 피날레에서 전관현악으로 확장되고
, 독립 팡파르에는 없는 도입과 연결이 추가된다고 설명한다. 교향곡판에서는 호른 ·트럼펫 ·트롬본 ·튜바와
타악의 원래 색채가 현악과 목관을 포함한 더 넓은 문맥 속에 놓인다.

독립 팡파르가 하나의 호출과 응답을 짧게 제시한다면 , 피날레의 재사용은 교향곡 전체를 마무리하는 시간 속에서 같은 재료를 되돌려 놓는다. 두 버전은 동일한 음형이 서로 다른 형식적 기능을 맡도록 재구성된 관계로 설명된다.

작품의 공적 의미와 레퍼토리

Copland 공식 해설과 Library of Congress 자료는 제목과 전쟁기 위촉을 시민적 헌사의 맥락에서 설명한다. 작품은 호른 ·트럼펫 ·트롬본 ·튜바와 세 가지 타악기로 편성을 구성하며, 금관의 넓은 음정과 타악 호출, 응답 사이의 침묵이 짧은 시간 안에 공적 선언의 형식을 만든다. 이러한 설명은 특정 감상이나 연주 지시가 아니라, 제목 ·편성 ·초연 프로젝트가 서로 연결되는 역사적 사실에 근거한다.

1943년 초연, 1944년 출판, 제 3교향곡 피날레에서의 재사용은 작품의 범위를 세 단계로 보여 준다. 전쟁 중 의뢰를 위해 쓴 독립 소품, 출판으로 유통된 금관 레퍼토리, 전관현악 교향곡의 종결 재료가 차례로 이어진다. 독립 팡파르와 교향곡판은 서로 다른 악보와 기능으로 병존하며, 각각 별도의 프로그램과 악보 항목으로 제시된다.

주요 자료

Aaron Copland 공식 작품 페이지

Aaron Copland 공식 분석 글

Cincinnati Symphony 역사 자료

Library of Congress Patriotic Melodies 해설

Library of Congress Copland 원고 자료

Boosey & Hawkes 작품 페이지

San Francisco Symphony 프로그램 노트

Aaron Copland 공식 제 3교향곡 페이지

- Boston Symphony Orchestra □ 3□□□ □□
- Los Angeles Philharmonic □ 3□□□ □□

# El Salón México

정보

El Salón México

개요
곡명: El Salón México
작곡가: Aaron Copland (1900–1990)
부제: A Popular Type Dance Hall in Mexico City
작곡 시기: 1932–1936년
초연: 1937년 8월 27일, 멕시코시티 , Orquesta Sinfónica de México, Carlos Chávez 지휘
헌정: Victor Kraft
출판: Boosey & Hawkes
카탈로그 : ARCO 28
장르: 단악장 관현악곡

Wikipedia: El Salón México

El Salón México 는 Aaron Copland가 1932년부터 1936년까지 구상과 관현악화를 거쳐 완성한 단악장 관현악곡이다 . 작품 전체는 공식 악장 번호 없이 하나의 연속된 흐름으로 진행되며, 멕시코시티의 실제 대중 무도장과 멕시코 민요에서 얻은 재료를 연주회용 관현악으로 묶는다. 1937년 8월 27일 멕시코시티에서
Carlos Chávez가 Orquesta Sinfónica de México를 지휘해 초연했다.

제목의 장소는 Copland가 1932년 Chávez와 함께 방문한 무도장이다 . 작품은 그 공간에서 받은 인상과 민요 선율을 Copland의 리듬과 관현악 색채로 다시 구성한 결과다. 실제 살롱의 사회적 풍경과 이를 바탕으로 한 한 악장의 장면은 작품에서 구분된다.

출판 정보와 자료

Copland의 작품 목록은 이 곡을 관현악을 위한 작품으로 분류하고 ARCO 28, Victor Kraft에 대한 헌정, Boosey & Hawkes의 출판 정보를 함께 제시한다. Boosey & Hawkes의 악보 목록에는 관현악 원곡의 총보와 연구용 악보가 별도로 올라 있으며, Mark H. Hindsley의 콘서트 밴드 편곡과 Leonard Bernstein의 독주 피아노판 및 두 대의 피아노판도 구분되어 있다. 이 편곡들은 원곡의 편성을 대신하지 않고 작품이 다른 연주 매체로 옮겨진 경로를 보여 준다.

자료에 따라 작곡 연도는 1932–36년 또는 1936년으로 표기된다. 1932년 멕시코 방문에서 발상이 생겼고 1934년에도 작업이 이어졌으며 1936년에 관현악화가 마무리되었다는 연대가 두 표기를 연결한다. 여행 경험 , 민요 재료의 선택, 관현악화가 몇 해에 걸쳐 이어진 결과라는 점이 이 연대에서 드러난다.

소요 시간

전곡은 약 10–12분이다. Aaron Copland 공식 카탈로그와 IRCAM, Nashville Symphony는 12분으로 안내하고, Los Angeles Philharmonic은 약 10분으로 제시한다. 짧은 단악장 작품인 만큼 공연 템포와 안내 자료의 반올림에 따라 표기가 달라진다.

편성

피콜로, 플루트 2대, 오보에 2대, 잉글리시 호른 ( ad lib.), B♭ 클라리넷 2대, E♭ 클라리넷 ( ad lib.), 베이스 클라리넷 ( ad lib.), 바순 2대, 콘트라바순 ( ad lib.), 호른 4대, 트럼펫 3대, 트롬본 3대, 튜바, 팀파니, 실로폰, 심벌즈, 브러시, 귀로, 템플블록, 우드블록, 큰북, 작은북, 탬버린, 피아노, 현악기로 구성된다. 공식 표기는 일부 저음 목관을 ad lib. 로 지정하며, IRCAM 자료는 트럼펫을 3대 또는 2대로 병기한다. Copland 의 공식 관현악 표기에서는 트럼펫을 3대로 제시한다.

작품 구성

공식 악장명이나 번호가 없는 단악장 연속 구조다. 시작에서는 El Palo Verde에서 온 것으로 설명되는 상승 모티프가 금관과 현의 짧은 신호처럼 나타난다. 곧 트롬본과 바순의 비틀린 반복 반주가 속도를 늦춘다. 트럼펫과 클라리넷이 선율을 교대하면서 느슨한 춤의 공간을 연다. 이 전환은 별도의 악장이 아니라 한 장면 안에서 무게 중심과 반주 방식을 바꾸는 과정이다.

느린 구간에서는 관악 독주와 낮은 음역의 반주가 선율을 길게 늘여 놓는다. El Mosco를 비롯한 민요 재료가
이 흐름 속에 짧게 드러나며, 빠른 춤에서 들었던 리듬이 다른 속도와 음역으로 되돌아온다 . 이후 음악은 다시 가속하고, 높은 E♭ 클라리넷의 얇고 익살스러운 선율이 낮은 목관과 금관의 무게와 대비를 이룬다.

종결부에서는 여러 선율 조각과 춤 리듬이 한꺼번에 조밀해진다 . 피아노와 타악기가 박동을 또렷하게 세우고, 금관과 현악이 상승 모티프와 강한 악센트를 겹친다. El Palo Verde의 재등장이 마지막 추진력을 제공하고, Copland가 재배열한 선율과 리듬이 끝에서 결합한다.

민요 재료와 작곡가의 설명

작품의 대표적인 민요 재료로는 El Palo Verde, La Jesusita, El Mosco, El Malacate 가 거론된다. 네 선율은 짧은 동기와 리듬 조각으로 분절되어 서로 다른 빠르기와 음색 속에서 다시 나타난다. El Palo Verde의 상승과 후반의 재등장, 느린 구간에 스며드는 El Mosco는 이러한 순환을 들려주는 대표적인 사례다. La Jesusita 와 El Malacate 도 한 악장의 관현악 콜라주를 이루는 재료로 기능한다.

Copland는 멕시코 선율을 문자 그대로 복제하는 데 목적을 두지 않고, 선율이 가진 자연스러운 단순성을
관현악 안에서 높이려 했다고 설명했다. 그 결과 민요의 윤곽은 알아볼 수 있게 남고, 반복과 악기 배치는 Copland가 새로 설계한 리듬의 흐름에 맞춰 바뀐다. 작품의 멕시코 소재는 특정 민요 선율과 춤의 박동을 Copland의 관현악 문법으로 조직하는 과정에서 드러난다.

리듬과 관현악 운용

6/8과 3/4가 맞물리는 박자 감각, 당김음, 짧은 쉼표와 불규칙한 악센트가 춤의 무게 중심을 계속 이동시킨다 . Houston Symphony의 해설은 이 교차를 huapango의 탄력과 연결해 설명한다. 곡에서는 복합박자와 악기 배치가 한 악장을 밀고 당기는 힘으로 작동하며, 피아노와 팀파니, 여러 타악기는 박동의 윤곽을 건조하게 새긴다. 현악과 목관은 그 위에서 선율의 길이와 표정을 바꾼다.

목관은 민요 선율을 노래하면서 동시에 장면의 표정을 바꾼다. 낮은 목관의 비틀린 반주가 느린 부분의
흔들림을 만들고, E♭ 클라리넷은 높은 음역에서 가볍고 날카로운 윤곽을 낸다. 금관은 짧은 신호와 상승을
분명하게 하고, 귀로, 템플블록, 우드블록, 큰북, 작은북, 심벌즈는 춤의 발걸음과 합주의 충돌을 직접적으로 강조한다. 민요 선율은 속도와 성격의 변화에 따라 음색도 달라진다.

무도장 경험과 작곡 과정

1932년 Copland는 Chávez의 초청으로 멕시코시티를 방문했고, Victor Kraft와 함께 현지의 사람과 음악을 접했다. Chávez는 Copland를 실제 El Salón México 로 데려간 친구이자 현지 동료였으며 , 5년 뒤 세계 초연의 지휘자가 되었다. Copland는 1934년에도 작품을 다듬었고 1936년에 관현악화를 마쳤다. 여행에서
얻은 발상이 몇 해 동안 연주 가능한 악보로 다듬어진 과정이다.

Los Angeles Philharmonic의 해설은 Copland가 자신이 관광객의 시선으로 멕시코를 바라볼 수밖에 없다는 사실을 의식했다고 전한다. 작품은 외부 방문자가 들은 무도장의 인상과 선율 자료를 자신의 관현악 언어로 번역한 결과다. 작품의 시선과 현지 사람들의 경험은 이 역사적 맥락에서 서로 다른 위치에 놓인다.

초연과 이후의 연주

1937년 멕시코 초연은 Chávez가 지휘한 Orquesta Sinfónica de México가 맡았다. Houston Symphony가 인용한 Copland의 회고에 따르면 현지 오케스트라는 초연 리허설에서 작품에 박수로 반응했다. Nashville Symphony의 프로그램 노트는 멕시코에서의 따뜻한 환영과 이후 연주를 함께 기록한다. 미국에서는 1938년 5월 14일 Adrian Boult가 NBC Symphony를 지휘한 라디오 방송으로 처음 소개되었고 , 1939년 New York Philharmonic Archives의 프로그램에도 작품이 실렸다.

Nashville Symphony의 프로그램 노트는 이 곡을 Copland 작품 가운데 최초로 상업 녹음된 작품으로 소개한다. Copland 공식 카탈로그도 이 곡을 자주 연주되는 작품 가운데 하나로 분류한다. 후대의 밴드 편곡과 Bernstein의 피아노 편곡은 이러한 확산을 다른 편성으로 이어 갔다. 원곡에서는 피아노, 타악, 관현악 색채가 결합해 독특한 밀도를 만든다.

주요 자료

Aaron Copland, “El Salón México”, Aaron Copland 공식 작품 페이지: 부제, 작곡 연대, ARCO 28, 편성, 소요 시간, 초연, 헌정, 출판사를 제공한다.
El Salón México, Boosey & Hawkes 악보 정보: 출판 카탈로그의 연도 표기, 관현악 총보와 연구용 악보, 편곡판을 제시한다.
El Salón México, Los Angeles Philharmonic: 1932년 여행, 무도장 경험, 미국 라디오 초연, 민요
재료와 외부인의 시선을 다룬다.
Copland: El Salón México, Houston Symphony: Chávez의 초청, 1934년 작업과 1936년 완성 과정, 리듬과 관현악 색채, Copland 회고를 소개한다.
Aaron Copland: El Salón México, Nashville Symphony 프로그램 노트: 단악장 콜라주, 초연 수용 , 소요 시간과 초기 녹음을 다룬다.
El Salón México, IRCAM 작품 자료: 작곡 연대, 약 12분의 시간, 편성 변형과 초연 정보를 제공한다

.

“The Story Behind My El Salón México”, Aaron Copland 회고, Tempo: 1932년 멕시코 방문과 작품 발상의 관계를 기록한다.
New York Philharmonic Archives, 1939년 프로그램 자료: 초연 이후 미국 오케스트라
레퍼토리에서의 연주 사례를 제공한다.

# 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 Portrait가 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 (1968년 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 Lincoln
으로의 선택, 민요 재료와 세 부분의 구성.

- National Endowment for the Humanities, “The Sound of Freedom”: □□□ □□ , Lincoln □□□ □□ , □□□ □□□□□ □□ , □□ □□ .
- Cincinnati Symphony Orchestra □□□□ □□ : 1942□ □□ □□□□ , William Adams□ Kostelanetz, □□□ □□ , □□ .
- 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 □□ □□ .

# Symphony No. 3

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.

# Clarinet Concerto

정보

개요
곡명: Clarinet Concerto / Concerto for Clarinet and String Orchestra with Harp and Piano 작곡가: Aaron Copland (1900–1990)
작곡 시기: 1947–1948년
위촉 ·헌정: Benny Goodman
초연: 1950년 11월 6일, NBC 라디오 방송. Benny Goodman 독주, NBC Symphony Orchestra, Fritz Reiner 지휘
장르: B♭ 클라리넷, 현악 합주, 하프, 피아노를 위한 협주곡
범위: 전곡. Slowly and expressively, 독주 카덴차, Rather fast 가 중단 없이 이어진다.
출판: Boosey & Hawkes, 1950년

IMSLP: Category:Copland, Aaron

Wikipedia: Clarinet Concerto (Copland)

Aaron Copland의 Clarinet Concerto는 B♭ 클라리넷, 현악 합주, 하프, 피아노를 위한 1947–48년
협주곡이다 . Slowly and expressively 와 Rather fast 두 부분이 중단 없이 이어지고, 독주 카덴차가 두 부분의 경계를 연결한다. 첫 부분은 ABA 노래 형식, 마지막 부분은 자유 론도에 가까운 진행을 보이며, 전곡은 이 서로 다른 형식을 하나의 곡선으로 묶는다.

위촉, 작곡과 초연

Benny Goodman이 작품을 위촉했고 Copland는 그에게 헌정했다. Copland는 1947년 Rio de Janeiro에서 작업을 시작했고, 1948년 여름 Tanglewood에서 대부분을 쓴 뒤 10월 New York의 Sneden’s Landing에서 완성했다는 기록이 있다. 브라질과 라틴아메리카 여행은 작품의 특정 줄거리보다 두 번째 부분의 리듬과 짧은 선율 재료에 흔적을 남겼다.

세계 초연은 1950년 11월 6일 NBC 라디오 방송에서 열렸다. Goodman이 독주하고 Fritz Reiner가 NBC Symphony Orchestra를 지휘했으며 , Copland의 공식 카탈로그는 이 방송을 초연으로 기록한다. 11월 28 일에는 Ralph McLane, Philadelphia Orchestra, Eugene Ormandy가 청중 앞에서 첫 공개 콘서트를 열어 방송 초연과 다른 사건으로 남겼다.

Boosey & Hawkes는 1950년에 악보를 출판했다. 작곡 연도는 공식 자료와 IRCAM이 1947–48년으로 적고, 일부 2차 자료가 1949년까지 넓혀 쓰기도 한다. 작업 착수와 완성 과정을 함께 기록한 기관 자료는 1947년 착수, 1948년 완성이라는 연대를 지지한다.

소요 시간

전곡은 약 17–18분이다. Slowly and expressively 는 약 7–8분, Cadenza는 약 2–3분, Rather fast 는 약 7–8분으로 안내된다. Copland 공식 페이지와 Boston Symphony Orchestra, IRCAM은 약 18분을, Los Angeles Philharmonic은 약 17분을 제시하며, 카덴차와 종결부의 템포에 따라 차이가 생긴다.

편성

독주 악기는 B♭ 클라리넷이다 . 반주부는 현악기 제 1·2바이올린, 비올라, 첼로, 더블베이스와 하프, 피아노로 이루어지며 , 별도의 목관 ·금관 ·타악기군은 없다. 이 작은 편성은 클라리넷의 음역과 발음을 두꺼운 관현악을 뚫는 방식이 아니라 현악의 투명한 질감 안에서 드러낸다.

Copland는 별도 타악기 없이 재즈 효과를 만들기 위해 더블베이스의 슬랩과 하프의 강한 타격을 사용했다고 설명했다. 피아노는 첫 부분에서 절제된 화성과 색채를 보태고, 빠른 부분에서는 싱코페이션과 짧은 화음으로 리듬을 밀어 준다. 하프도 느린 부분의 잔향과 빠른 부분의 타격을 모두 맡아 편성의 두 성격을 연결한다.

두 부분과 카덴차

I. Slowly and expressively

첫 부분은 Copland의 설명을 전한 Boston Symphony Orchestra 자료에서 전형적인 A–B–A 노래 형식으로 소개된다. 독주 클라리넷이 넓고 노래하는 선율을 제시하고, 현악과 하프가 여백을 둔 화음으로 받친다. 중간부의 불안한 움직임을 거친 뒤 처음의 선율과 음향이 돌아오면서 , 느린 부분 자체가 하나의 아치가 된다.

이 선율은 Goodman의 스윙을 바로 드러내기보다 Copland 특유의 개방적인 화음과 긴 호흡을 먼저 보여 준다. 독주 클라리넷의 큰 도약과 낮고 높은 음역의 교대는 현악의 얇은 배경과 섞이며, 협주곡의 첫 부분을 실내악에 가까운 대화로 만든다.

Cadenza

독주 카덴차가 느린 부분과 빠른 부분 사이에 놓인다. 카덴차는 앞부분의 선율 조각을 혼자 정리하면서 , 뒤에서 나타날 당김음과 짧은 리듬을 미리 제시한다. 따라서 자유로운 독주처럼 들리는 순간에도 전체 형식에서는
음악 언어가 서정에서 재즈적 민첩성으로 바뀌는 연결부가 된다.

II. Rather fast

빠른 부분은 여러 곁가지가 주제와 번갈아 돌아오는 자유 론도에 가깝다. 라틴 리듬, 싱코페이션 , 짧은 악구의 응답이 피아노와 하프의 타격, 더블베이스의 슬랩과 결합하며 Goodman의 스윙 감각을 협주곡의 현악 편성 안으로 끌어온다. Boston Symphony Orchestra는 이 부분을 북미와 남미 대중음악의 요소가 섞인 Copland 의 재즈적 양식으로 설명한다.

Copland Rio F . C , smear .

# Goodman Copland

Goodman Mozart . , , , Goodman , Copland .

Goodman 1948 . Copland . Philip Rothman Vivian Perlis , Goodman Copland .

## .

. , , . C .

## 11 NBC

1950 NBC 11 . Jerome Robbins 1951 *The Pied Piper* . Copland .

Benny Goodman Copland Columbia Symphony . Goodman Copland , .

## .

- Aaron Copland □□ □□ □□□ – *Clarinet Concerto*
- Boosey & Hawkes – *Clarinet Concerto*
- Boston Symphony Orchestra – Copland *Clarinet Concerto* □□
- Los Angeles Philharmonic – *Clarinet Concerto*
- Dansr – Copland *Clarinet Concerto* □□ □□
- ROCO – Copland *Clarinet Concerto* □□□□ □□
- IRCAM – *Clarinet Concerto*
- Archive.org – Goodman·Reiner NBC 1950 □□ □□

# Quiet City

# Aaron Copland: *Quiet City*

- **:** Aaron Copland (1900–1990)
- **:** *Quiet City*
- **:** , , ,

출판 정보와 자료

Copland의 작품목록은 1940년판을 ARCO 43으로 구분하고, Boosey & Hawkes의 출판 작품으로 제시한다. 출판사 악보 페이지는 작곡 연도를 1940년, 공식 연주 시간을 10분으로 적으며, 편성을 chamber orchestra 또는 small orchestra로 분류한다. 표준 악보와 별도로 1962년의 잉글리시 호른 또는 오보에 ·트럼펫 ·피아노 편곡, 1992년의 wind ensemble 편곡도 전해지지만 , 이들은 1940년 원판의 편성이 아니다.

Kleppinger의 연구는 ARCO 43.3과 ARCO 43.2를 초기 스케치로, ARCO 43을 1940년 9월의 트럼펫과 현악 오케스트라용 자필 원고로, ARCO 43.6을 잉글리시 호른 또는 오보에, 트럼펫, 현악을 위한 사본으로 정리한다
. 이 자료에 따르면 Copland는 먼저 트럼펫과 현만으로 독립판을 만들었고, 곧 잉글리시 호른을 더해 음색의 대비를 만들고 트럼펫 연주자에게 숨 쉴 틈을 주었다. Kleppinger는 이 과정을 Copland와 Vivian Perlis의 저서에 실린 작곡가의 설명으로 인용한다.

Boston Public Library 소장 사본 가운데 하나는 기관이 1941년으로 추정한 오잘리드 사본이며, 악보 끝에는 Sept. '40, Lenox, N. Y. C. 라는 표기가 남아 있다. Serge Koussevitzky의 파란 연필 주석도 보인다.
기관의 추정 연대와 악보에 적힌 1940년 9월 표기가 함께 전해진다.

소요 시간

공식판의 소요 시간은 약 10분이다. 실제 관현악판 녹음은 지휘와 연주 속도에 따라 10분 안팎으로 달라지며, Dennis Russell Davies와 Orchestra of St Luke’s의 2009년 녹음은 10분 02초, Leonard Bernstein과 New York Philharmonic의 1985년 녹음은 10분 45초로 표기되어 있다.

Christopher Brellochs가 복원한 1939년 무대음악 ARCO 36은 13분 38초에서 13분 39초로 기록된다. 이 시간은 ARCO 43의 관현악판이 아니라, 여러 무대 큐를 이어 붙인 복원판에 해당한다.

편성

1940년 독립판 ARCO 43

독주 악기: 트럼펫, 잉글리시 호른 또는 오보에
현악: 현악 오케스트라

Copland 공식 목록과 Boosey & Hawkes는 이 세 종류의 악기를 표준판의 편성으로 제시한다. 출판사
페이지는 작품을 chamber orchestra 또는 small orchestra로 분류하면서 , 잉글리시 호른 또는 오보에 · 트럼펫 ·현악이라는 악기 표기도 함께 싣는다.

1939년 무대판 ARCO 36

무대판은 클라리넷, 색소폰, 트럼펫, 피아노로 구성된 소규모 앙상블이다 . Kleppinger와 2011년 복원 음반의 자료는 클라리넷, 베이스 클라리넷, 색소폰 사이에 겸주가 있었음을 설명한다. 이 편성은 잉글리시 호른과 현악 오케스트라를 포함하는 ARCO 43의 관현악판과 구별된다.

단악장 구성

Copland는 ARCO 43에 별도의 악장명을 붙이지 않았다. Kleppinger는 이를 서로 이어지는 에피소드가 연속해서 연주되는 한 악장 작품으로 설명하며, Howard Pollack의 분석을 바탕으로 다음 일곱 구간을 정리한다. 이 구간명은 총보의 공식 악장 목록이 아니라 작품의 진행을 설명하기 위한 학술적 구분이다.

1. 도시의 밤을 환기하는 시작부 (urban pastoral)
2. 33마디 부근에서 나타나는 노래풍의 표현적 선율과 향수의 구간
3. 73마디 부근의 불안한 점음표 음형이 이끄는 또 다른 서정적 구간
4. 95마디 부근의 짧고 강한 이중주 뒤에 이어지는 애가 (dirge)
5. 120–133마디의 절정
6. 134마디에서 돌아오는 향수의 주제
7. 150마디 부근에서 되돌아오는 시작부의 도시 음악

이 배열은 무대의 장면 순서보다 독립판의 음악적 흐름을 보여 준다. 독립판에서는 희곡의 대사와 큐가 빠지고, 트럼펫과 잉글리시 호른, 현악이 이어 가는 연속적인 음악으로 재구성된다 . 일곱 구간은 서로의 재료를 되돌려 주며 하나의 곡을 이룬다.

음고 조직과 결말

Heetderks는 작품의 표면이 협화적으로 들리더라도 전통적인 기능화성의 표지를 줄이고, 오음음계적 음군과 반음 이동으로 중심음을 만든다고 분석한다. 시작 부분은 B-flat–C–D–F–G 음군에 기대며, 전개가 진행될수록 중심음과 음군의 위치가 이동한다. 그는 리허설 11–14 주변을 절정 영역으로 보고, 리허설 16에서 도입
재료와 처음의 음군으로 돌아가는 과정을 설명한다.

Pollack과 Heetderks의 분석은 마지막 부분을 C major 또는 F major로 들을 수 있다고 논의한다. 이러한
견해는 마지막 화음과 앞서 이동한 중심음의 관계를 해석한 결과다.

작곡가의 설명과 후대 복원

1941년 프로그램 노트에 실린 Copland의 설명은 Quiet City를 밤의 대도시와 사회적 불안을 배경으로 한 극음악에서 출발한 작품으로 소개한다. 그가 언급한 젊은 트럼펫 연주자의 상황은 무대판의 장면과 연결되며, 독립판에서 트럼펫이 중심 독주 악기로 남은 배경을 보여 준다. 일곱 구간의 명칭과 특정 악기의 상징은 이 프로그램 설명이 아니라 후대의 분석과 해설에서 다뤄진다.

Christopher Brellochs는 2011년 ARCO 36 복원에서 Copland의 원고에 남은 음악과 장면 큐를 콘서트용
순서로 재배열했다 . Sono Luminus와 Brellochs의 자료는 무대에서 따로 사용되던 음악을 이어지는 연주 순서로 조직한 과정을 설명한다. 이 복원판은 Boosey & Hawkes와 Aaron Copland Fund for Music의 허가 아래 제작되었으며 , 1940년 ARCO 43의 표준 관현악판과 구분되는 연주 자료다.

주요 레코딩

Serge Koussevitzky가 지휘한 Boston Symphony Orchestra의 1945년 3월 10일 녹음은 상업 음반이
아니라 보존 방송 자료로 남아 있다. Georges Mager가 트럼펫, Louis Speyer가 잉글리시 호른을 맡았으며, Boston Symphony는 이 음원이 Library of Congress에 기증된 ABC linecheck transcription discs에서 보존되었다고 설명한다. 같은 기관은 Koussevitzky가 1941년 봄부터 이 작품을 프로그램에 올려 여덟 차례 지휘했다고 기록한다. 이 녹음은 작품이 초연 직후 어떤 연주 계보를 거쳤는지 보여 주는 역사적 자료다.

Dennis Russell Davies와 Orchestra of St Luke’s의 2009년 녹음에 대해 MusicWeb의 평론가는 작품의
절정을 과장된 한순간으로 만들기보다 점진적으로 자라게 하는 연주라고 평가했다. 평론가가 말한 도시적
고독과 ‘urban blues’라는 표현은 Copland가 지정한 장르명이 아니라 해당 녹음에 대한 비평적 판단이다. 따라서 이 음반은 작품의 공식 구조보다 절정에 이르는 속도와 강도의 선택을 비교하는 자료로 의미가 있다.

Brellochs의 2011년 녹음은 네 명의 연주자가 클라리넷 ·베이스 클라리넷, 색소폰, 트럼펫, 피아노를 나누어
맡은 ARCO 36 복원판이다 . Naxos는 이 음반의 트랙을 13분 39초로 표기하고, Brellochs의 자료는 무대
원고를 콘서트용으로 재조직한 경위를 설명한다. 이 음반은 Quiet City라는 제목의 기원을 들려주는 ARCO 36 복원판으로 , 잉글리시 호른과 현악 오케스트라를 위한 ARCO 43과 구분된다.

주요 자료

Aaron Copland 공식 작품목록, The Quiet City 부수음악 : 1939년 희곡 부수음악, ARCO 36,
무대판 편성과 1940년판과의 관계.
Aaron Copland 공식 작품목록, Quiet City : 1940년 독립판 ARCO 43의 편성, 10분의 공식 시간,
1941년 초연과 출판.
Library of Congress, Aaron Copland Collection Q : 작품 연대기, 무대판 편성, 초연 ·헌정 ·출판
정보와 원고 목록.
Kleppinger, “The Structure and Genesis of Copland’s Quiet City” : 희곡의 음악 큐, ARCO 원고 목록, 일곱 연결 구간과 잉글리시 호른 추가 과정.
IBDB, Quiet City 및 Playbill, Quiet City : 1939년 Belasco Theatre 공연의 날짜와 횟수.

Boosey & Hawkes, Quiet City : 출판사 정보, 소편성 관현악 분류, 잉글리시 호른 또는 오보에 · 트럼펫 ·현악 편성.
Digital Commonwealth, Copland holograph/ozalid copy : 1940년 9월 표기가 있는 원고 사본과 Koussevitzky의 주석.
Andrews University, 1941 Boston Symphony 프로그램 노트 재현 : Copland의 희곡과 독립판에 관한 설명.
Heetderks, Society for Music Theory : 오음음계적 음군, 중심음의 이동, 절정과 결말에 대한 분석

.

Boston Symphony Orchestra, “Koussevitzky and American Composers” : 1945년 보존
녹음과 Koussevitzky의 연주 이력.
MusicWeb International, 2009년 음반평 : Davies와 Orchestra of St Luke’s 녹음의 시간과
절정에 대한 비평.
Sono Luminus, Quiet City, Christopher Brellochs 자료, Naxos DSL-92135 : ARCO 36 무대음악의 복원 원칙, 연주자와 녹음 정보.

# Music for the Theatre

# 정보

# Aaron Copland: *Music for the Theatre*

- 작곡가 : Aaron Copland (1900–1990)
- 작품명 : *Music for the Theatre*
- 장르 : 소편성 관현악을 위한 5부 모음곡
- 작곡 시기 : 1925년
- 초연 : 1925년 11월 20일 , Boston Symphony Hall, Boston Symphony Orchestra 단원들 , Serge Koussevitzky 지휘
- **IMSLP:** https://imslp.org/wiki/Category:Copland,_Aaron
- **Wikipedia:** https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_compositions_by_Aaron_Copland

Aaron Copland의 *Music for the Theatre*는 1925년에 완성된 소편성 관현악 모음곡이다 . 특정 희곡의 부수음악이 아니라 , 극장이라는 말을 떠올리게 하는 다섯 개의 짧은 부분을 하나의 연주회 작품으로 묶었다 . `Prologue` , `Dance` , `Interlude` , `Burlesque` , `Epilogue` 가 차례로 이어지며 , 한 관 편성의 목관과 금관 , 피아노 , 타악기 , 현악이 1920년대 재즈와 블루스의 리듬을 작은 오케스트라 안에 담는다 .

# 개요

Copland는 파리 유학을 마친 뒤 미국의 동시대 음악을 찾는 작업을 이어 갔다 . 이 곡은 Claire Reis와 League of Composers의 위촉으로 쓰였고 Serge Koussevitzky에게 헌정되었다 . 1925년 11월 20일 Boston Symphony Hall에서 Koussevitzky가 Boston Symphony Orchestra 단원들을 지휘해 초연했으며 , 같은 달 28일에는 League of Composers 음악회에서도 연주되었다 .

제목에는 특정한 대본이나 장면이 없다 . Copland는 음악이 어느 순간 극장적 분위기를 암시했고 , 그 생각을 다섯 개의 짧은 부분으로 발전시킨 뒤 *Music for the Theatre*라는 이름을 붙였다고 설명했다 . 따라서 이 작품에서 ‘극장 ’은 줄거리나 등장인물을 뜻하지 않고 , 서로 다른 제스처가 짧게 교대하는 음악의 형식을 가리킨다 .

# 출판 정보와 자료

출판사는 Boosey & Hawkes다. 연주용 총보와 함께 Hawkes Pocket Scores HPS 699 연구용 악보가 유통되며, 작품의 부제는 Suite in Five Parts for Small Orchestra다. 한 관의 목관이 보조 악기를 겸하고 피아노와 타악기가 중요한 음색을 보탠다는 점에서, 대규모 교향곡과 다른 소편성의 설계를 확인할 수 있다.

소요 시간

전곡은 연주에 따라 약 21–22분이다. 출판사와 공식 작품 정보는 22분으로 제시하고, 녹음에 따라 21분 안팎의 길이도 나타난다. 반복을 늘리는 대형 형식이 아니므로, 차이는 주로 템포와 녹음 조건에서 생긴다.

편성

목관: 플루트 1(피콜로 겸주), 오보에 1(잉글리시 호른 겸주), 클라리넷 1(E-flat 클라리넷 겸주),
바순 1
금관: 트럼펫 2, 트롬본 1
타악기: 글로켄슈필 , 실로폰, 심벌, 우드블록, 큰북, 작은북
기타: 피아노
현악: 소편성 현악기

목관은 한 파트씩만 두고 피콜로, 잉글리시 호른, E-flat 클라리넷을 겸하게 한다. 피아노와 타악기는 현악의 배경에 머무르지 않고 짧은 리듬과 선명한 타격을 보탠다. 이 편성은 1920년대 극장 오케스트라의 규모를 연상시키면서도 , Copland가 재즈와 대중음악의 리듬을 관현악 문법으로 옮길 공간을 만든다.

5부 구성

I. Prologue

Prologue 는 반복되는 트럼펫 음형으로 문을 연다. 곧 목관과 현악이 서로 다른 선율선을 내놓으며, 짧은
동기가 몇 차례 변형된다. 느슨한 박에서 분명한 박으로 이동하는 시작과 재즈풍의 악센트가 작은 앙상블 안에 긴장을 만든다. 이 부분은 느린 서주와 빠른 본론이 이어지는 소나타 형식의 윤곽을 보이지만, 전통적인
교향곡처럼 장대한 발전을 목표로 하지는 않는다.

II. Dance

Dance 는 Allegro molto 의 빠른 부분이다. 짧게 끊기는 리듬과 엇박이 연속되고, 트럼펫과 목관, 피아노가
선율의 조각을 주고받는다 . 1920년대 미국 대중음악에서 들을 수 있는 재즈와 블루스의 억양이 관현악의
음역과 결합하면서 , 첫 부분의 긴장보다 직접적인 움직임이 앞에 나온다.

III. Interlude

Interlude 는 Lento 로 표기되는 느린 중간부다. 잉글리시 호른이 선율을 꺼내고 클라리넷이 이어받으며 , 현악과 피아노, 글로켄슈필이 투명한 반주를 만든다. 같은 선율이 다른 악기로 되돌아오면서 앞뒤의 빠른 부분과 속도와 음색이 분리된다. 이 부분의 정적인 호흡은 작품 전체에서 가장 긴 선율을 들려주지만 , 별도의

줄거리나 장면을 제시하지는 않는다.

IV. Burlesque

Burlesque 는 Allegro vivo 의 익살스러운 부분이다. 빠른 3/8박자가 짧은 악구를 밀어붙이고 , 금관 ·피아노 · 목관이 서로 다른 제스처를 교대한다. 리듬은 두 묶음으로 나뉘어 반복되며, 각 악기의 거친 어택과 피아노의 건조한 음색이 앞선 Interlude 의 부드러운 선율과 뚜렷한 대비를 이룬다.

V. Epilogue

Epilogue 는 Molto moderato 로 시작한다. Prologue 와 Interlude 에서 들었던 선율과 음색이 느린 호흡으로 돌아오고, 새 재료를 크게 확장하기보다 앞부분의 기억을 모아 조용히 끝낸다. 빠른 Dance 와 Burlesque 를 지나온 뒤 처음의 분위기가 되돌아오면서 다섯 부분이 하나의 아치형 흐름으로 닫힌다.

재즈 어법과 초연 당시의 반응

Copland는 이 시기에 미국적 소리를 찾기 위해 재즈의 리듬과 화성, 대중음악에 가까운 선율을 관현악에
끌어들였다 . Music for the Theatre에서는 큰 오케스트라의 두꺼운 음향 대신 한 관의 목관, 짧게 반응하는 금관, 피아노와 타악기의 타격이 그 역할을 맡는다. 빠른 부분과 느린 Interlude 가 같은 편성 안에서
맞부딪히기 때문에, 작품의 대비는 악기 수보다 음색과 리듬의 전환에서 생긴다.

1926년 The New Yorker의 동시대 비평은 Walter Damrosch가 지휘한 연주에서 작품의 현대성을
알아보면서도 , 긴장과 진지함이 앞선다고 평했다. 반세기 뒤의 해설과 음반 비평은 이 곡의 재즈와 블루스 어법 , 작은 편성의 대담함을 더 긍정적으로 조명한다. 초기의 유보와 후대의 재평가는 작품이 처음부터 한 가지 인상으로만 받아들여지지 않았음을 보여 준다.

주요 레코딩

Dennis Russell Davies / Orchestra of St Luke’s (Nimbus NI2522): Music for the
Theatre를 22분 13초에 담은 소편성 녹음이다. MusicWeb의 평가는 Interlude 의 정적인 호흡과
Dance, Burlesque 의 대비가 선명하며, 과장하지 않은 음향이 작품의 익살과 대담함을 살린다고
설명한다.
Leonard Bernstein / New York Philharmonic: 같은 작품을 더 큰 현대 오케스트라의
음향으로 들을 수 있는 비교 사례다. MusicWeb은 Davies의 절제된 Nimbus 녹음과 대비해 Bernstein 쪽의 넓고 강한 음향을 언급한다.

주요 자료

Aaron Copland 공식 작품 페이지: 1925년 작곡, 위촉 ·헌정, 초연, 5부 구성, 편성, 22분, 제목에
관한 Copland의 설명.

Boosey & Hawkes 작품 페이지: 출판 정보, 소편성 관현악 편성, 작품 부제와 프로그램 노트.

IRCAM Répertoire: 작곡 연도, 초연 메타데이터 , 편성의 독립적인 대조.

Indiana University, Brett A. Richardson 연구: Claire Reis와 League of Composers의 위촉, MacDowell Colony 작곡 과정, 초연 프로그램과 초기 반응.
MusicWeb International, Copland orchestral works: Dennis Russell Davies와 Orchestra of St Luke’s 녹음의 시간, 음향, 악장 대비에 관한 비평.
The New Yorker, 1926년 비평: 초연 이듬해 Walter Damrosch 연주에 대한 동시대 반응. Schott Music, HPS 699 study score: 연구용 총보의 서지와 작품 기본 정보.