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 1942 년으로 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
Corral Nocturne	약 4분	밤의 목장 , 거절 뒤에 남은 Cowgirl의 고독

악장	공식 시간	원 발레에서의 기능
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

파트	편성
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.

Revision #1
Created 2026-10-04 10:09:18 UTC by 안준영
Updated 2026-10-04 10:09:18 UTC by 안준영