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.

Revision #1
Created 2026-10-04 10:12:22 UTC by 안준영
Updated 2026-10-04 10:12:22 UTC by 안준영