

6강 음악과 믿음

음악은 얼마나 종교적인가?

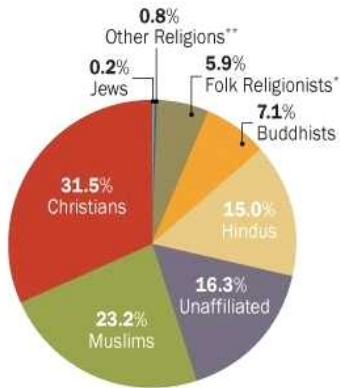
- 음악과 믿음의 관계: 음악은 어떤 방식으로 인간의 믿음체계와 관계를 맺는가?
- 종교의례에서 음악은 어떻게 활용되는가?
- 종교행위에서 활용되는 음악은 과연 모두 음악으로 여겨지는가?
- 종교음악의 소리풍경 (soundscape)의 다양성

인간과 믿음

- 모든 인간사회는 각각 초자연적인 힘이나 존재에 대한 믿음체계(신학이나 종교학보다 포괄적 개념)를 가지고 있고 이를 종교라고 지칭할 수 있음.
- 종교는 역사적, 지역성을 넘어 보편적으로 존재
- 선사시대에도 풍요기원, 액운 방지, 현재와 미래에 대한 해답을 얻기 위해 사용한 종교의 흔적

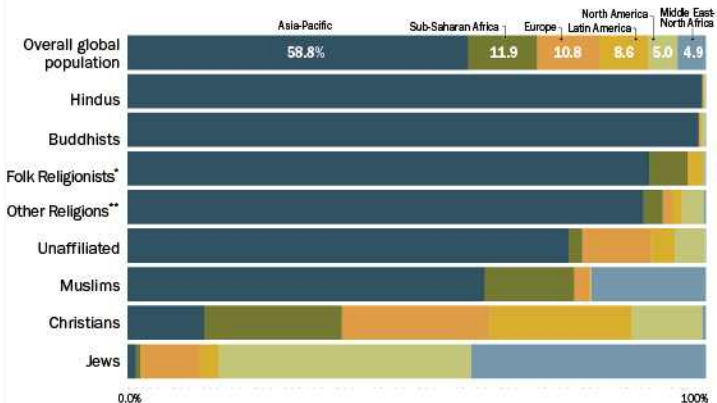
- 종교의 다양성과 보편성: 특정 종교의 우월성이나 존재유무를 논할 수 없다. 즉 민속신앙(무속, 도교, 신토 등)이 세계종교(불교, 기독교, 이슬람교)에 비해 열등한 원시종교로 여겨질 이유가 없음

세계의 주요 종교

Geographic Distribution of Religious Groups

Percentage of each group's total population that lives in particular regions

More detailed bar charts, with percentages labeled, appear in the chapters on each of the eight religious groups. For example, the chart showing the percentage of Christians living in each region appears on page 17.

*Includes followers of African traditional religions, Chinese folk religions, Native American religions and Australian aboriginal religions.

**Includes Bahai's, Jains, Sikhs, Shintoists, Taoists, followers of Tenrikyo, Wiccans, Zoroastrians and many other faiths.

Percentages may not add to 100 due to rounding.

의례 ritual

- 의례 : 종교적 관념과 신앙체계가 일정한 행위의 양식을 통해 표현되는 것, 사회마다 각기 다양, 대개 신과 인간 사이의 중재자이자 종교전문가인 사제나 샤먼에 의해 집행
- 목적에 따른 분류
  - 신을 감동시키고 호의를 얻고자 하는 목적 (질병치료 기도, 마을 부락제)
  - 자신의 죄를 씻고 속죄하는 목적의 의례 (죄인구원기도)
  - 정신적 상태의 고양 혹은 평화를 추구하기 위한 목적 (기독교의 포도주와 빵 먹기 → 예수의 피와 살을 상징적으로 먹음으로 예수와 일체가 되는 간접경험)
  - 토템신앙에서 토템인 동물을 잡아 의식적으로 나누어 먹는 것 혹은 한국 제사 후 음복의식 → 동질감 강화

의례와 음악

- 종교의례에는 대개 노래, 주문, 기도 등이 동원되며 음악의 형식을 띠기도 함
  - ▣ 이들의 내용 분석은 사회적 관심, 가치관 등을 이해하는데 도움 → 무당의 노래를 통해 한국인의 세계관 즉 현실 세계와 내세의 이상향을 이해

- 종교 음악의 기능

- 의례 수행

- 포교

- 신을 찬양

- 강신 (spirit possession)을 하기 위한 도구

- 신을 가까이 다가가기 위한 자기수양의 방법

세계의 다양한 종교와 음악

- 로마 카톨릭 – 미사, 그레고리오 성가
- 이슬람 – 아잔, 지크르 의식
- 한국 무속신앙 – 굿음악
- 아프리카 조상신 숭배 – 비라(강신의식), 음비라
- 힌두교 – 크리티, 바잔

로마카톨릭 미사

- 미사: 중세시대 이래 전통적인 카톨릭 의례
  - ▣ 그리스도가 자신을 희생하여 세상을 구원하는 것을 설명하기 위해 자신의 몸과 피를 상징하는 떡과 포도주를 제자들과 함께 먹었던 그리스도의 최후의 만찬을 재현하는 의식
  - ▣ 르네상스 시대까지 예배를 드리는 목적으로, 미사 전례 때 무반주의 합창이 불림

미사 전례 순서

1. 시작 예식(RITUS INITIALES)

- 사제와 봉사자가 입당할 때 부르는 입당송(Introitus)
- 성호경(Signum Crucis)과 인사(Formulae Salutationis)
- 참회 예식(Actus paenitentialis) 중의 자비송(Kyrie)
- 대영광송(Gloria)
- 본기도(Collecta) 혹은 '모음 기도'

2. 말씀 전례(LITURGIA VERBI)

- 제1독서(Lectio Prima)
- 화답송(Gradual)
- 제2독서(Lectio Secunda)
- 부속가(Sequentia) - 예수부활 대축일과 8일 축제, 성령강림 대축일, 그리스도의 성체 성혈 대축일, 9월 15일 고통의 성모 마리아 기념일에 한다.
- 복음 환호송(acclamatio ante lectionem Evangelii) - 사순시기에는 연송(Tractus), 사순 시기 아닌 때에는 알렐루야(Alleluia)
- 복음 전 대화구와 복음(Evangelium)
- 신경(Credo)
- 보편지향기도(Oratio universalis)

3. 성찬 전례(LITURGIA EUCHARISTICA)

- 봉헌송(Offertorium)
- 예물기도(Oratio super oblata)
- 감사송(Praefatio)
- 거룩하시도다(Sanctus) - 현행 전례에서는 이 곡 안에 Benedictus의 내용까지 모두 있다.
- 신앙의 신비여(Mysterium fidei)
- 마침 영광송(Doxologiam)
- 주님의 기도(Oratio Dominica - Pater noster)와 맺음 환호(주님께 나라와)
- 하느님의 어린양(Agnus Dei)
- 영성체송(Antiphona ad communionem)
- 영성체 후 기도(Post communio)

4. 마침 예식(RITUS CONCLUSIONIS)

- 강복(Benedictio)
- 파견(Ite missa est)

그레고리오 성가 (Gregorian chant)

- 6세기 말 그레고리우스 1세가 로마제국 전체가 동일한 순서와 내용으로 예배를 드리도록 의전을 통합, 개혁; 라틴어로 된 기도문에 선율을 붙여 배포함
- 무반주 합창음악 (악기 , 여성 , 화음 배제)
  - ▣ 바로크 시대 이후, 연주회용 음악으로 점차 발전; 합창단, 독창자, 관현악을 포함하여 확대

- 역사적으로 성당에서는 성인 남성이나 소년 성가대가, 수도회에서는 수사나 수녀들이 불러 왔음
- 그레고리오 성가는 로마 가톨릭의 공식적인 성가로서 로마 전례 양식의 미사나 수도원의 성무일과의 고유한 노래로 채택되었지만, 20세기 후반에 그레고리오 성가를 반드시 불러야 할 의무가 없어짐

네우마로 기보된
그레고리오 성가
악보

대영광송 Gloria

Gloria in excelsis Deo,
et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te,
gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam,
Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater omnipotens.
Domine fili unigenite, Jesu Christe,
Domine Deus, Agnus Dei, Filius patris,
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis
Quoniam tu solus sanctus,
Tu solus Dominus,
Tu solus Altissimus, Jesu Christe,
Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen.

Glory be to God on high.
And in earth peace towards men of good will.
We praise thee. We bless thee.
We worship thee. We glorify thee.
We give thanks to thee for thy great glory.
O Lord God, heavenly King
God the Father almighty.
O Lord, the only-begotten Son Jesu Christ.
O Lord God, Lamb of God, Son of the Father.
Thou that takest away the sins of the world, have mercy upon us.
Thou that takest away the sins of the world, receive our prayer.
Thou that sittest at the right of the Father, have mercy upon us.
For thou only art Holy. Thou only art the Lord.
Thou only art the Most High.
Thou only, O Jesu Christ, with the Holy Ghost, art Most High in the glory of God the Father. Amen

이슬람

- 이슬람이란 '유일신 알라에 절대 순종한다' 는 뜻으로 절대적 복종을 요구함. 원래 '이슬람' 은 순종과 평화를 의미하는 아랍어
- 유일신 '알라' 는 '여호와' 와 어원이 같고 본질적으로 유대교, 기독교와 같은 성격의 종교
- 중동 여러 나라를 중심으로, 서쪽으로는 서, 북 아프리카 지역, 동쪽으로는 인도네시아, 필리핀, 말레이시아에 걸쳐있음

- 코란 (Koran) : 읽어야 할 것, 읽혀야 할 것이란 뜻, 아랍어로는 쿠란 (꾸란, Qur' an)으로 발음함. 아랍어로 쓰인 이슬람교의 경전. 무함마드가 받은 알라의 계시를 집대성한 것.
- 이슬람의 다섯가지 의무:
  - 샤하다 (신앙선서), 살라트 (하루 다섯번의 예배), 자카트 (희사, 종교헌금), 사움 (라마단 달에 행하는 단식), 핫지 (성지순례)
- 모스크 (Mosque): 이슬람교의 사원
- 메카 (Mecca): 사우디 아라비아에 있는 이슬람의 성지로 예언자 무함마드가 태어난 곳.

The “Blue Mosque”

Sultanahmet Camii mosque in Istanbul, Turkey

이슬람에서 음악

- 이슬람교에서는 원칙적으로 종교의식에서 음악을 사용하지 않는다(음악은 세속적이라 여김). 따라서 불교의 법회나 기독교의 찬송가 등이 존재하지 않는다.
- 아잔과 코란의 낭창은 모두 음악적으로 극히 발달된 기교를 필요로 한다. 외부인에게는 아름다운 노래처럼 들리지만 이슬람에서는 음악이라 칭하지 않는다.

아잔

- 아잔은 모든 이슬람 교도가 하루 5번 회 (일몰, 밤, 일출, 정오, 오후) 메카를 향해 예배할 시간을 알리기 위해 모스크 (이슬람교 사원)의 탑 위에서 크게 외우는 소리이다
- 각 예배소에 전속된 무에진 (mu‘ezin)이 부른다.

아잔(Adhan) (#4-1)

1. 알라는 위대하다 (4번)
2. 나는 알라 외에는 신이 없다고 증언한다 (2번)
3. 나는 무함마드(무하메트)가 알라의 사도임을 증언한다.(2번)
4. 예배하러 오너라. (2번)
5. 기쁨을 함께 나눌지어다. (2번)
6. 알라는 위대하다. (2번)
7. 알라 외에 신은 없다. (1번)

지크르(dhikr) 의식 (#4-2)

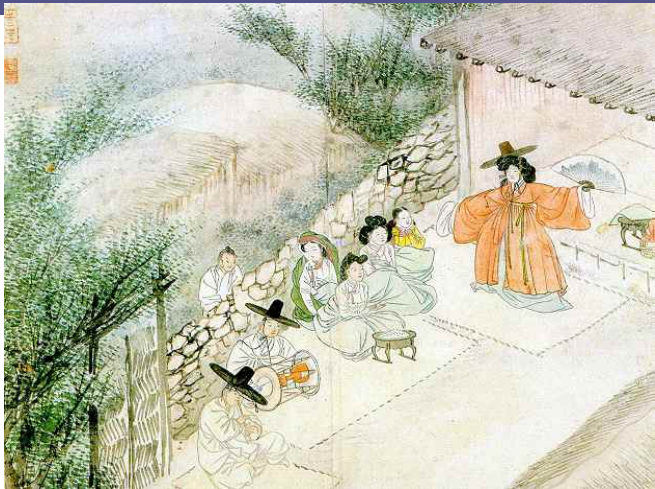
- 수피(이슬람 신비주의자)가 신과의 영적인 결합, 즉 신과 하나가 되기를 추구하기 위해 행하는 종교의식
- 음악과 춤을 동반한 의식을 통해 신비적 황홀경에 도달한다
  - ▣ 노래 부르기, 악기 연주, 빙글빙글 돌기
  - ▣ 흰색 옷 (신의 순수함) vs. 검은 옷 (속세의 어두움)
  - ▣ 도는 동작: 속세와의 분리

한국의 무속신앙(巫)

- 무(巫): 한국의 샤머니즘
  - ▣ 무당이라는 중재자가 역사 위인 및 장군, 조상신, 자연의 정령 등 다양한 신들과 인간을 중재하는 종교
  - ▣ 토속신앙으로써, 개인, 가정, 마을의 안녕을 기원할 뿐만 아니라, 병을 치유하고 죽은 이의 넋을 기리기 기능도 하면서 생활에 큰 역할을 함
  - ▣ 조선시대 유교가 국교가 되며 탄압을 받기 시작하고, 서양근대문화를 수용하고 일제강점기를 거치며 '미신'으로 관념화됨

신윤복 '무녀신무' 1805

□ 무당

- ▣ 신과 인간을 중재
- ▣ 고대 제정일치 사회에서는 제사장으로써 중요한 역할을 함
- ▣ 만신, 당골, 신방 등 지역에 따라 다르게 불림

□ 무당의 종류

- ▣ 강신무 : 신내림을 받은 무
- ▣ 세습무 : 세습에 의해 무가 됨. 주로 여자들은 무녀가 되어 사설/노래와 춤을 담당하고, 남자들은 악기를 연주함 (주로 한강 이남에서 발달)

□ 목적에 따른 곳 형태

- ▣ 집곳: 가정의 부와 안녕을 추구함
- ▣ 넋곳: 죽은 이들의 혼을 달래기 위함(진도 씻김굿, 진오귀굿, 오구굿)
- ▣ 마을곳: 마을의 평안을 도모함 (강릉단오굿, 경기도 당굿, 서해안 풍어제 등)

□ 굿의 일반적인 과정들:

굿당(굿이 열리는 공간)에 잡귀들을 멀리하게 하기 위한
청소함

→ 신들이 굿당에 오는 길을 닦음

→ 왜 신들의 축원이 필요한지 등 의식을 행하는 이유를
설명함

→ 다양한 신들을 청하여 축원 받고 보내는 일련의 과정들이
진행됨

→ 마지막으로 잡귀들에게 음식을 주고 보냄

굿의식에서 음악

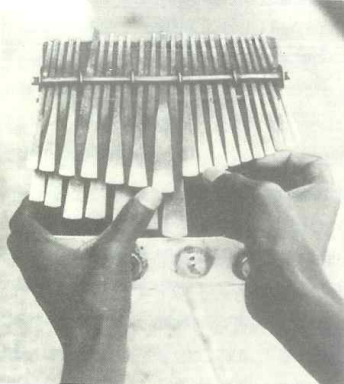
- 굿의식에서 무당이 신을 부르고 보내거나, 점신하고, 신과 구경하는 이들을 즐겁게 하는데 쓰임
- 보통 장구, 징, 바라 같은 타악기가 많이 사용됨. 지역에 따라서 관악기, 현악기가 사용되기도 함
- 마을굿 같은 경우, 며칠씩 열리는 큰 굿을 할 경우는 무당이 굿판에 모인 사람들을 즐겁게 하기 위해 트롯트나 민요 같은 노래를 부르기도 함

비라(bira)

- 짐바브웨 쇼나족의 강신(spirit-possession)을 포함하는 종교적 의식
- 조상 이 살아있는 그들과 끊임없이 상호작용하며 그들 삶에 영향을 끼친다고 믿음
- 불운이 생길 때 혹은 주기적으로 조상과 연결하기 위해 비라를 엮
- 비라를 통해 조상들과 소통함; 조상의 혼이 산 사람의 몸을 통해 얘기함

음비라 (#4-3)

- 비라 의식에서 음비라(라멜라폰)와 호쇼(박으로 된 셰이커)가 연주됨.
- 음비라는 전문 연주자에게 맡김; 의식이 진행되면서 점점 주최한 가족과 마을 구성원들이 함께 박수를 치거나 노래를 부르거나 춤을 추며 참여함
- 조상신의 영혼을 받는 중재자가 조상이 온다는 신호가 오면 음악이 점점 강렬해짐.
  - 음악이 신을 부르는데 주요한 매력이기 때문에, 좋은 음비라 연주와 공동체의 집중적인 참여가 필수적이다

인도와 힌두교

- 인도인 80%가 힌두교 믿음
- 힌두교
  - 사나타나 다르마(Sanātana Dharma: “영원한 법”)라고 칭함
  - 세계에서 가장 오래된 종교; 기원전 1500년 이전에 있던 인도의 고대 사상인 베다로부터 기원
  - 여러 신들의 존재를 부정하지 않는 다신교적 일신교(택일신교 또는 일신숭배)로서, 종교적 창시자가 없음
  - 종교일 뿐 아니라, 삶의 방식이기도 함; 요가 전통과 카르마 개념에 기초한 매일의 도덕적 삶과 힌두 결혼 풍습과 같은 사회적 일반 규범도 포함됨

힌두교의 신

- 데바/수라 (천신): 힌두교의 신 전체를 뜻하기도 하고, 남신들을 의미하기도 함
  - 브라흐마(Brahmā): 창조자, 불경의 범천(梵天)
  - 비슈누(Viṣṇu): 유지자, 비슈누파의 최고신
  - 시바(Śiva): 파괴자 또는 변형자, 시바파의 최고신
  - 가네샤(Ganeśa): 인간의 몸과 코끼리의 머리를 지닌 모습, 지혜와 재산의 신
- 데비: 여신
  - 가야트리(Gāyatrī): 학문과 지식의 여신, 브라흐마의 배우자들 중 하나
  - 닥샤야니(Dākshāyani) 또는 사티(Satī): 결혼 생활의 행복과 지속을 관창하는 여신
- 악신: 아수라

크리티(kriti) (#4-4)

- 힌두교에 헌신하는 시와 음악의 결합
- 인도의 다양한 언어로 불려짐 (텔레구, 산스크리트, 타밀 등)
- 작곡된 기본적인 멜로디에 연주자들이 즉흥적으로 장식음을 넣음
- 3장으로 구성: 팔라비 (pallavi) + 아누팔라비 (annupallavi) + 차라남 (charanam)
  - 알라파나 (alapana): 라가를 소개하는 멜로디로 구성된 즉흥연주; 주로 느리고 자유리듬으로 연주함

바잔(Bhajan) (#4-5)

- 힌두 찬송가
- 예배의식, 집 등 다양한 경우에 신을 찬양하기 위해 부름
- 주로 평신도들을 위한 찬송가
- 보통 힌두어로 되어 있고, 그 외 많은 다른 언어로도 불림

