

음악의 이해 7강

음악과 사회

음악은 얼마나 사회적인가?

- ▶ 음악은 사회에서 어떠한 기능을 수행하는가?
- ▶ 노동 속에서 탄생한 음악은 어떤 특징을 갖고 있는가?
- ▶ 전통적 공동체 삶에서 음악은 어떤 기능을 해왔는가?
- ▶ 음악은 항상 감상의 대상으로, 예술행위로서만 여겨지는가? 서양예술음악이 굳게 믿고 있는 행위자(생산자)와 감상자(소비자)의 분리는 진리인가?

음악의 존재이유

사회에서 음악은 어떠한 기능을 수반하는가?

- ▶ 음악과 의례
- ▶ 음악과 노동
- ▶ 음악과 놀이/여가
- ▶ 음악과 공동체
- ▶ 음악과 정치
- ▶ 음악과 정체성

음악과 노동: 노동요(민요)

- ▶ 촌락공동체를 기반으로 한 공동노동의 산물
- ▶ 논농사에서 모내기나 논매기를 할 때, 두레 같은 공동 노동제를 통해 서로 일손을 도왔고 노동요가 불림
- ▶ 많은 일손을 필요로 하는 어로 작업시, 여러 사람이 같이 작업을 하는 과정에서 힘을 모으고 일손을 맞추는 노동요가 생겨남
- ▶ 협업노동의 경우, 메기고받기 형식의 노동요가 발달했다

- ▶ 노동요가 불리는 현장 (#5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5)
  - 농업노동: 밭갈이, 밭매기, 보리타작, 모심기, 논매기, 가을걷이 등
  - 어업노동: 고기잡이, 굴캐기, 해녀 노젓기 등
  - 기타노동: 집짓기, 벌목, 땔감 마련, 맷돌갈기, 방아 찧기 등

발가는 소리 (#5-1)

- ▶ 이러! 어 이 소! 올라서라!
- ▶ 돌뿌리를 다치면 메뿌리도 다쳐지구
- ▶ 메뿌리를 다치면 돌뿌리두 빠져진다 이러 어처!
- ▶ 이 암소야 어청거리지 말구서 쪽쪽 땡겨 가자
- ▶ 이러 이러! 어 이 소! 어 돌아서라 어디여
- ▶ 어디여 해는 지구 저문 날에 일락서천에 해는 걸쳐
- ▶ 이러 어 이 소! 얼른 갈구 집으로 가자!
- ▶ 이러! 어처! 어 이 소!

▶ 한국토속민요의 종류

- 노동요
- 의례요
  - 장례
  - 세시의례: 단오제, 대보름제, 지신밟기 등
- 유흥요
  - 세시놀이: 강강술래, 그네뛰는 소리, 화전놀이 등
  - 잔치판
  - 동요
- 기타민요
  - 서사민요: 연애이야기, 부부싸움, 시집살이 이야기 등
  - 신세타령

음악과 노동: 미국 흑인 노동요

- ▶ 흑인노예들은 주로 밭 갈기, 기차길 놓기, 나무 베기, 짐 실기, 자르기 등등의 노동을 전담하였음.
- ▶ 따라서 노동요는 이러한 단순하고 기계적인 따분한 노동에 활력을 주거나 혹은 노동의 박자에 맞추어 주는 역할을 하는 노래를 부름.
- ▶ 때때로 팀웍을 요구하는 노동의 경우, 노래의 리듬을 노동의 움직임에 맞추어 도움을 주기도 했음.

- ▶ 노동요는 18-19세기 흑인 노예 사이에서 불려 졌다고 알려져 있다.
- ▶ 흑인 노동요는 영국의 노동요와 아프리카 노동요의 영향을 받음.
- ▶ 현재 미국에서 흑인 노동요는 찾아보기 어렵다.
- ▶ "Rosie"는 미국 남부 감옥의 흑인 수감자들이 일할 때 불렀던 곡.

Rosie (#5-6)

- ▶ Be my woman, gal, I'll (be your man) x 3
- ▶ Ev'ry Sunday's dollar (in your hand)
- ▶ In your hand, Lordy, (in your hand)
- ▶ Ev'ry Sunday's dollar (in your hand)
- ▶ Stick to the promise, gal, that (you made me)
- ▶ Weren't gonna marry till a (I go free)
- ▶ I go free, Lordy, (I go free)
- ▶ Weren't gonna marry till a (I go free)
- ▶ Well, Rosie (O Lord, gal)
- ▶ Ah, Rosie (O Lord, gal)

음악과 놀이/여가: 블루스

- ▶ 블루스는 록의 뿌리로서, 흑인 노동요로부터 기원
- ▶ 남부 목화밭 흑인노예들이 고통과 아픔을 블루스로 표현함
- ▶ 흑인들이 도시로 몰려들기 시작한 1920년대에 들어서 보다 현대적인 모습을 갖추
- ▶ 1950년대는 시골의 간이식당, 선술집, 도시의 파티, 거리의 노래, 나이트 클럽, 라운지를 중심으로 음반 산업 등과 함께 블루스의 문화가 미국 흑인 문화의 중요한 부분을 차지
  - 미국의 1950년대 상황 **인종차별 폐지**와 시민권 운동이 벌어지고 미국 흑인 사회의 사회적, 경제적 상황이 변화되기 시작

- ▶ 블루스는 흑인들의 탄식, 신세한탄 등 즉흥적 감정의 표현
- ▶ 1960년대 첫번째 블루스의 부흥기를 맞으면서 청중도 도시의 흑인과 백인청년으로 확대되고, '소외' '연인학대' 등 사회적 주제를 다룸
- ▶ 무디 워터스 (Muddy Waters), 비비킹 (B.B. King), 알버트 콜린스 (Albert Collins), 존 리 후커 (John Lee Hooker) 코코 테일러(Koko Taylor), 버디 가이 (Buddy Guy)등은 블루스 가수로서 전국적으로 유명

Poor Boy Blues (#5-7)

1. I'm just a poor boy. People, I can't even write my name. (x2)
Every letter in the alphabet to me they look the same.
  2. Mother died when I was a baby. Father I never seen (x 2)
When I think how dumb I am, you know it makes me want
to scream.
  3. Ever since I was the age around eleven or twelve (x2)
I just been a poor boy. Ain't caught nothing but hell.
  4. When I was a child Santa Clause never left one toy (x2)
If you have any mercy, please have mercy on poor boy.
-

제의, 노동, 놀이의 음악: 풍물

- ▶ 풍물(굿): 한국사회의 마을굿
  - 축제, 놀이, 노동에 동반하고 타악기 위주로 연주하는 공연예술
- ▶ 마을 제례/의식을 위한 풍물 (당산굿)
  - 마을을 수호하는 신에게 마을 구성원의 건강과 풍년을 기원함
  - 지신밟기: 각 집을 돌며 풍물을 치며 안녕을 빌어줌
- ▶ 집단 노동을 위한 풍물 (두레굿)
  - 노동의 능률을 높이기 위해
- ▶ 여흥을 풍물 (판굿)
  - 마을굿이나 마을축제 때
  - 탈춤, 줄다리기 등과 함께
  - 유랑예인집단(남사당패)의 전문화

시대변화에 따른 풍물

▶ 쇠퇴

- 식민지배, 근대화, 기독교 - "미신"으로 간주
- 도시화, 산업화, 마을공동체 붕괴

▶ 부흥 (20세기 후반)

- 무형문화재란 정부의 전통문화 보존 정책
- 대학계 및 지식인층의 문화운동
- 사물놀이의 탄생 및 인기

▶ 재맥락화

- 대학 및 노동 운동
- 해외교포들의 민족정체성 확립
- 다양한 시민층에서 풍물놀이 보급

음악과 공동체 (아프리카)

- ▶ 아프리카의 전통 사회에서 음악만들기(music making)는 대부분 사회적 행위이다.
  - 개인이나 그룹이 함께 모여서 즐기거나 행사, 의례(통과의례), 축제 등에서 공동체 행위의 일환으로 이루어 짐.
- ▶ 이러한 공동체적 삶에서 **음악과 춤**은 일상적이면서도 삶의 중요한 역할을 한다.
  - 집단적 창작 행위의 경험을 나누고 구성원 사이 감정교류의 장
  - 음악을 통해 공동체의 역사, 사회의 다양한 감정, 믿음 체계 등을 전승함

피그미 음악 (#5-8)

- ▶ 피그미: 중앙 아프리카 열대우림지역에서 사는 종족들을 일컬음 (예-바카, 아카, 음부티족)
  - 그들의 작은 체구 때문에 아프리카 외부에서는 피그미라고 불림; 작은 체구는 밀림의 생활에 가장 적합
  - 식량을 찾아 사냥위주로 유목생활함
  - 균등하고 공동체적이고 협동을 특징으로 함
  - 지도자가 없지만, 개인들이 사냥, 제의 등에 리더쉽을 발휘하기도 함

▶ 피그미 음악

- 공동체적 사회의 성격이 음악에서 잘 드러남
- 보컬 중심, 최소의 악기 사용
- 사냥, 숲과 연관

잘리 (#5-9)

- ▶ 서아프리카 지역 만딘카족의 전문 음악인
- ▶ 잘리 (jali) 혹은 그리오(griot, 불어)라고 부름
  - 역사 구비전승가 - 역사 전달자의 역할
  - 통치자에게는 카운셀러, 대중에게는 엔터테이너,
  - 세습에 의해 전승
- ▶ 과거엔 왕족에 고용
  - 가족의 역사와 조상의 위대함에 대해 찬양
  - 왕족이 약화되면서 유랑하게 됨

코라

발라폰 →

←젬베, 둔둔 등 타악기