

직장을 얻은 뮤지션의 역설:

스윙재즈와 비밥

학습목표

- 박밴드 스타일의 형성과 스윙재즈의 탄생 과정에 대해 설명할 수 있다.
- **비밥재즈의 발전과정을** 설명할 수 있다.
- **이후 등장하는 재즈와 비밥의 관계에** 대해 설명할 수 있다.

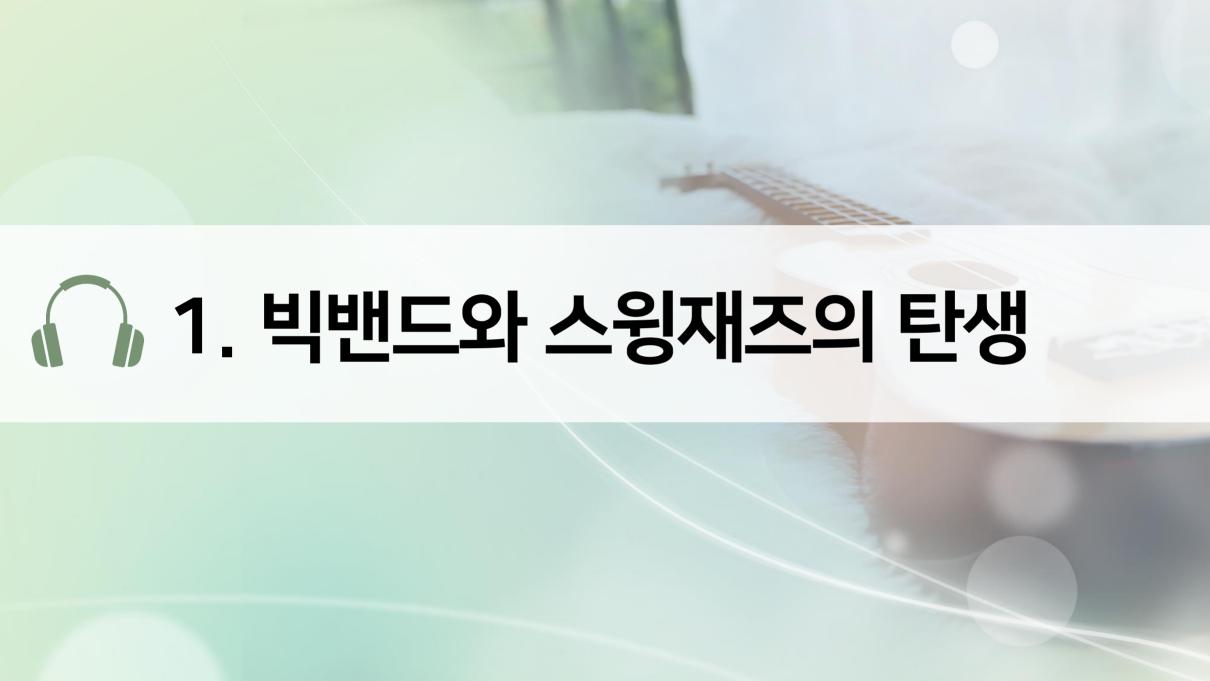

생각해보기

재즈(Jazz) 가 대중들에게 가장 사랑받았던 시기는 언제였을까요?

1 빅밴드와 스윙재즈의 탄생

- 1 빅밴드
  - 그 여러 대의 관악기와 드럼 피아노로 구성된 악단
  - 1930 중후반 뉴올리언즈에서 이주한 음악가들이 대도시의 연주자가 됨

1940년대 뉴욕 사보이(Savoy) 볼룸의 빅밴드

- 1 빅밴드와 스윙재즈의 탄생
- 1 빅밴드
  - > 볼륨에 소속된 반주 악단으로 시작
  - 당대 유행하는 음악을 밴드 마스터가 정교하게 편곡하여 연주
  - 일사분란한 섹션과 솔로악기의 즉흥연주 부분이 조화됨
  - 일부 유명한 악단은 자체 공연을 열기도 함

- 1 빅밴드와 스윙재즈의 탄생
- 1 빅밴드
  - > 볼륨에 소속된 반주 악단으로 시작

Dance of the Gremlins - 카운트베이시

- 1 빅밴드와 스윙재즈의 탄생
- 2 스윙(Swing)의 3가지 정의
  - 기 리듬의 명칭
  - 스윙리듬은 재즈의 기본 리듬
  - 3연음을 기본으로, 싱코페이션 된 리듬이자 마디의 강세가 2박 4박으로 오는 리듬

- 1 빅밴드와 스윙재즈의 탄생
  - 2 스윙(Swing)의 3가지 정의
    - 기 리듬의 명칭

- 1 빅밴드와 스윙재즈의 탄생
  - 2 스윙(Swing)의 3가지 정의
    - 가 춤의 한 장르

영화 Swing Fever (1944)

- 1 빅밴드와 스윙재즈의 탄생
- 2 스윙(Swing)의 3가지 정의
  - 가 재즈의 한 장르
  - 뉴올리언즈 재즈 이후 ~ 비밥 이전 등장한 재즈 장르
  - 대공황 시기 볼룸에서 춤을 추기 위한 용도로 사용된 음악
  - 스윙댄스, 볼룸과 밀접한 관계가 있는 음악
  - 당시의 스윙은 '팝'이라는 표현을 대체 가능할 정도의 대중음악

- 1 빅밴드와 스윙재즈의 탄생
- 3 스윙재즈 (1930~1945)
  - 가 재즈에 대한 정의가 가장 명확한 시기 (대공황~2차세계대전)
  - 대중적인 감성, 명확한 멜로디, 정확한 리듬섹션, 섹션과 즉흥연주의 조화
  - 당대 뮤지컬 히트곡, 영화음악 등을 박밴드 스타일로 편곡하여 연주

- 1 빅밴드와 스윙재즈의 탄생
  - 3 스윙재즈 (1930~1945)
    - 가 재즈에 대한 정의가 가장 명확한 시기 (대공황~2차세계대전)

All the things you are

- 제롬 컨

- 1 빅밴드와 스윙재즈의 탄생
  - 3 스윙재즈 (1930~1945)
    - 오리지널 레퍼토리를 연주하는 밴드들도 존재
    - 베니굿맨, 듀크엘링턴, 엘라핏제럴드 등

듀크엘링턴 빅밴드

- 1 빅밴드와 스윙재즈의 탄생
  - 3 스윙재즈 (1930~1945)
    - 기 재즈스탠다드(Standard)의 탄생
    - 당시 히트곡들이 개성있는 연주로 편곡되며 수백 여개의 곡이 고전이 됨
    - 오늘날까지도 다양한 스타일로 재구성하여 연주하기도 함

- 1 빅밴드와 스윙재즈의 탄생
  - 3 스윙재즈 (1930~1945)
    - 가 재즈스탠다드(Standard)의 탄생

All the things you are - Aircraft Bigband

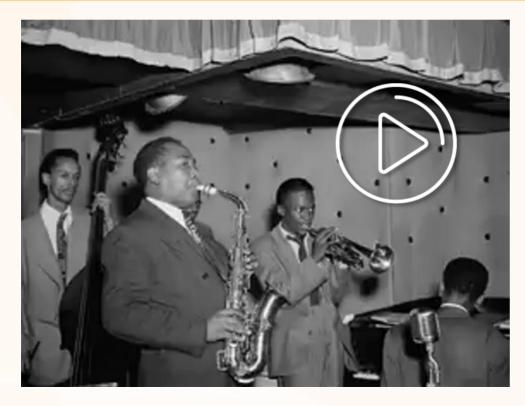
출처[영상/스윙재즈] 유튜브채널 PerSund, AirCraft Big Band - All The Things You Are https://www.youtube.com/watch?v=eYnkZCbm2S0

- 2 비밥재즈의 탄생
- 1 시대적 배경
  - 2차세계대전 발발과 볼륨의 수요 감소
  - 뉴욕52번가를 중심으로 소규모 클럽이 등장
  - 빅밴드는 소규모 4~5인조 악단으로 축소

- 2 비밥재즈의 탄생
- 1 시대적 배경
  - 알 볼륨에서 연주하던 획일화된 연주 스타일에 대한 염증
  - 재즈의 본성인 자유와 즉흥성에 대한 갈망
  - 민튼즈 플레이하우스(Minton's Playhouse)의 애프터 아우어 세션이 비밥의 시초가 됨
  - 당대 최고의 흑인 연주자들에 의해 시작됨

- 2 비밥재즈의 탄생
- 1 시대적 배경
  - 알 볼륨에서 연주하던 획일화된 연주 스타일에 대한 염증

Groovin' High - 찰리파커

출처[영상/찰리파커] 유튜브채널 caoamarelo, Charlie Parker - "Groovin' High" https://www.youtube.com/watch?v=ukL3TDV6XRg

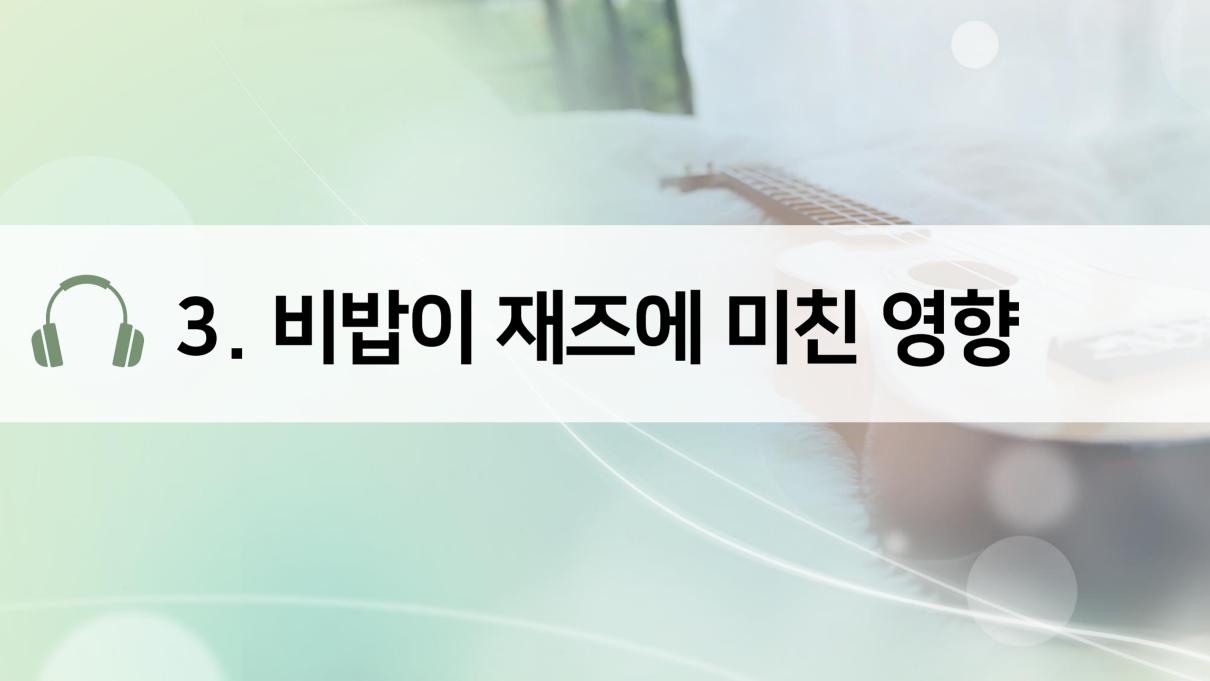
- 2 비밥재즈의 탄생
- 2 비밥 재즈의 특징
  - 9 연주자를 위한 음악
  - 스윙의 고정된 틀을 해체하며
    과감한 즉흥연주를 위한 스타일로 구성
  - 빠른템포와 격정적인 리듬, 난해한 화성
  - 배경음악이 아닌 연주자 자신의 음악적 표현을 위한 음악
  - 한 명의 마스터에게 지배받지 않는 자유와 평등의 음악

- 2 비밥재즈의 탄생
- 2 비밥 재즈의 특징
  - **)**: 대표 아티스트
  - 찰리파커(Charlie Parker), 텔로니어스몽크(Thelonious Monk), 디지 길레스피(Dizzy Gillespie) 등

Be Bop (1986) - 디지길레스피

3 비밥이 재즈에 미친 영향

1 스윙과 비밥의 비교

요소	스윙	비밥
기능	반주	감상
목적	대중에게 들려주기 위해	연주자 본인을 위해
화성	익숙하고 쉬움	어렵고 복잡함
즉흥연주	부분적	대부분
악단규모	대규모	소규모 (4-5인조)

- 3 비밥이 재즈에 미친 영향
- 2 비밥이 재즈에 미친 영향
  - 가 서양고전음악(Classical Music)과의 완전한 결별
  - 빅밴드는 악보로 운영되며 클래식적 요소가 존재
  - 클래식은 악보에 지배를 받는 음악
  - 비밥시대부터 악보를 떠나 소규모의 인원이 자유롭게 연주
  - 작곡가가 주인공이 아닌, 음악가 자신이 주인공이 됨

- 3 비밥이 재즈에 미친 영향
- 2 비밥이 재즈에 미친 영향
  - 가 재즈를 마니아의 음악으로
  - 어렵고 난해한 연주자 중심의 음악은 대중으로부터 멀어짐
  - 날것의 역동적, 즉흥적 음악에 열광하는 소수의 마니아를 흡수
  - 오늘날 대중이 생각하는 **재즈에 대한 보편적 이미지를** 만들어냄

- 3 비밥이 재즈에 미친 영향
- 2 비밥이 재즈에 미친 영향
  - * 본격적인 모던재즈로의 시작
  - 대중음악과 분리되어 기법과 사조를 발전시켜나가는 예술장르화
  - 유럽의 현대음악을 흡수하며 최신 음악이론을 재즈에 적용

1 빅밴드와 스윙재즈에 관한 설명으로 올바른 것은?

- ① 1차세계대전 직후 미국의 호황기에 탄생한 음악이다.
- ② 빅밴드는 52번가의 소규모 클럽에서 주로 연주했다.
- ③ 당시 인기를 끌었던 히트곡을 빅밴드로 편곡해서 연주했다.
- ④ 재즈 스탠다드(Jazz Standard)는 흑인들의 작품을 지칭하는 용어였다.

1 빅밴드와 스윙재즈에 관한 설명으로 올바른 것은?

- ① 1차세계대전 직후 미국의 호황기에 탄생한 음악이다.
- ② 빅밴드는 52번가의 소규모 클럽에서 주로 연주했다.
- ✔③ 당시 인기를 끌었던 히트곡을 빅밴드로 편곡해서 연주했다.
  - ④ 재즈 스탠다드(Jazz Standard)는 흑인들의 작품을 지칭하는 용어였다.

해설

정답은 ③ 입니다.

대공황 시기 볼룸에서 탄생한 재즈로 당시 인기있었던 음악을 빅밴드로 편곡하여 연주하였다.

2 비밥 재즈 탄생 이후 재즈가 마니아의 장르로 진입하게된 이유와 거리가 먼 것은?

- ① 대공황이 시작되면서 52번가의 클럽들이 문을 닫았기 때문이다.
- ② 감상자보다 아티스트의 음악적 표현을 중시하는 방향으로 바뀌었기 때문이다.
- ③ 음악기법과 사조를 발전시키는 예술 장르로 바뀌었기 때문이다.
- ④ 즉흥연주의 비중이 늘어났기 때문이다.

2 비밥 재즈 탄생 이후 재즈가 마니아의 장르로 진입하게된 이유와 거리가 먼 것은?

- ✔ ① 대공황이 시작되면서 52번가의 클럽들이 문을 닫았기 때문이다.
  - ② 감상자보다 아티스트의 음악적 표현을 중시하는 방향으로 바뀌었기 때문이다.
  - ③ 음악기법과 사조를 발전시키는 예술 장르로 바뀌었기 때문이다.
  - ④ 난해한 즉흥연주의 비중이 늘어났기 때문이다.

해설

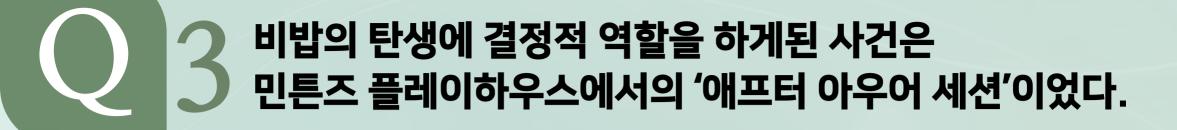
정답은 ① 입니다.

2차 세계대전 발발과 함께 대형 볼룸들이 문을 닫았고, 재즈 연주자들은 52번가의 작은 클럽으로 옮겨갔다.

의 비밥의 탄생에 결정적 역할을 하게된 사건은 민튼즈 플레이하우스에서의 '애프터 아우어 세션'이었다.

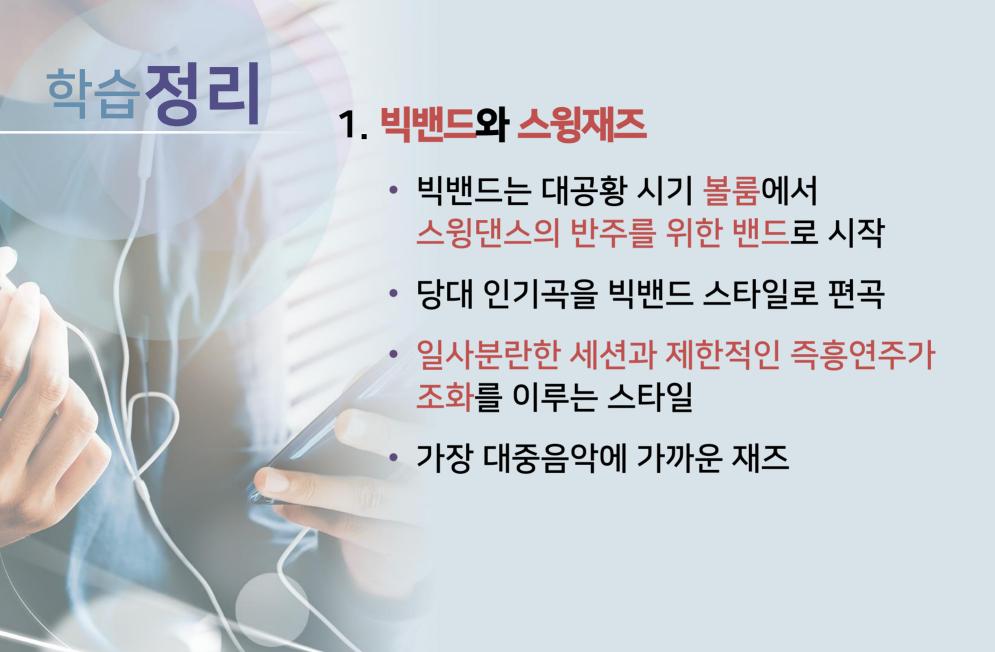

해설

정답은 0 입니다.

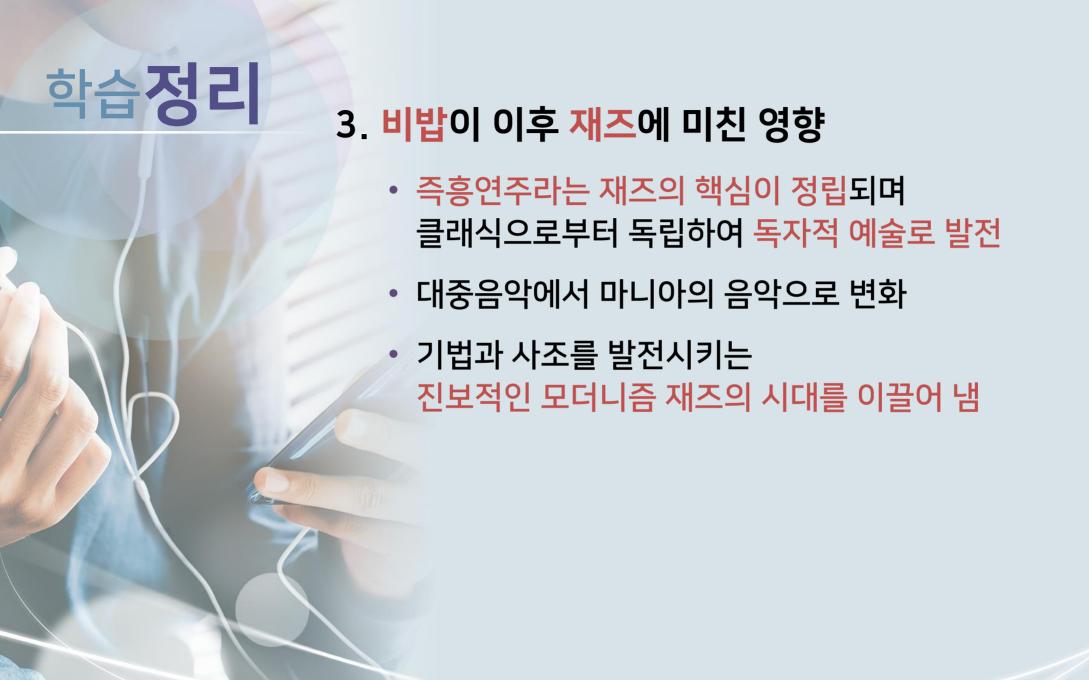
정해진 연주가 끝난 뒤 연주자들끼리의 자유로운 '애프터 아우어 세션'가비밥 씬의 시작이었다.

학습정리

2. 비밥

- 2차 세계 대전 발발로 음악가들이 52번가의 작은 클럽으로 이주
- 4~5인조 소규모 밴드 구성으로 애프터아우어 세션을 통해 비밥이 태동
- 역동적이고 빠른 템포, 난해하고 과감한 즉흥연주를 위한 재즈
- 모든 연주자가 자유롭게 즉흥연주를 하는 자유롭고 민주적인 음악 추구

참고문헌

🎉 T. J. Duffy, 이전영 (2015), 《재즈음악사》, 예성출판사.