

11

주차

CLASSIC AND CONTEMPORARY MUSIC

다시 대중 앞으로 나온 재즈 : 쿨재즈

학습목표

비밥 이후 등장한
쿨재즈의 형성 과정을
설명할 수 있다.

쿨재즈와 동시대에 발생한
하드밥의 문화적 맥락을
설명할 수 있다.

재즈의 해체와
그 과정에 발생한 **프리재즈**에 대해
설명할 수 있다.

학습목차

The background of the slide features a warm, orange-toned image of an acoustic guitar. Overlaid on the guitar are several large, semi-transparent circles in shades of yellow, orange, and light blue. The overall aesthetic is clean and modern.

1. 쿨재즈 (Cool Jazz)

2. 하드밥 재즈 (Hardbop Jazz)

3. 프리재즈 (Free Jazz)

생각해보기

 재즈(Jazz) 가
‘분위기 있는 음악’이 된
이유는 무엇일까요?

Stan Getz
Love Is Here To Stay

출처[영상/클래지] 유튜브채널 재즈기자 Jazz Editor,
눈 떠보니 1950년대 쿨 재즈 카페 [재즈 Playlist]
https://www.youtube.com/watch?v=yv_LymMSCuA

1. 쿨재즈 (Cool Jazz)

1 쿨재즈 (Cool Jazz)

1 쿨재즈의 탄생 (1950)

♭: 마일스 데이비스 'Birth of Cool' (1949)

- 비밥의 현란하고 복잡한 즉흥연주를 **순화**시킨 앨범

마일스 데이비스

1 쿨재즈 (Cool Jazz)

1 쿨재즈의 탄생 (1950)

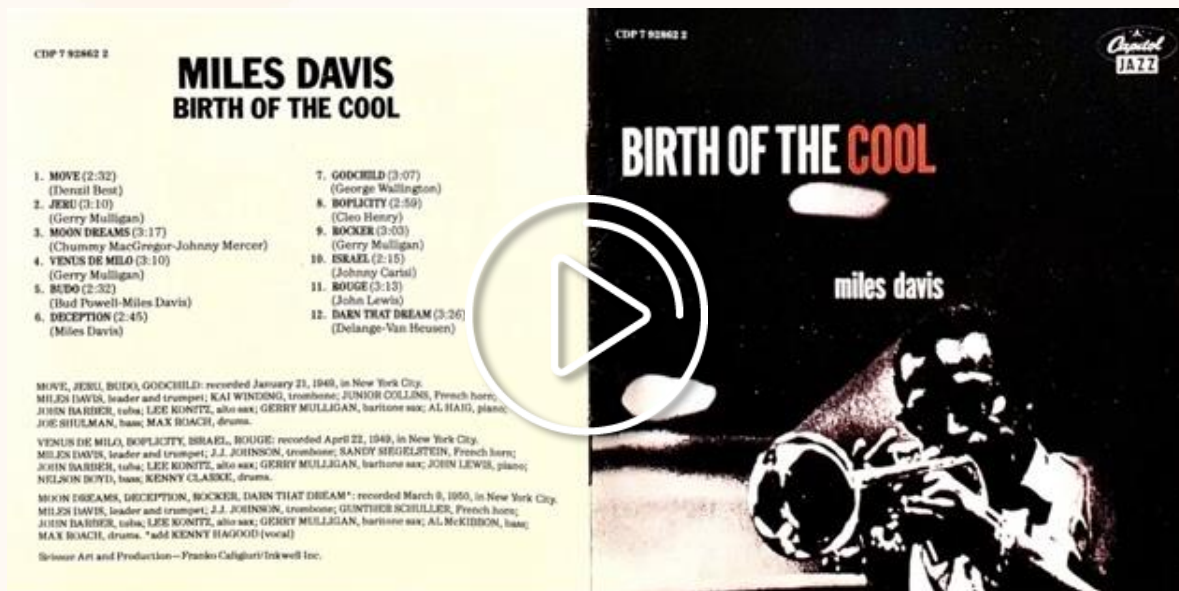
♭: 마일스 데이비스 'Birth of Cool' (1949)

- 비밥의 즉흥성을 유지하되
스윙의 조직적 섹션과 부드러운 사운드
- 비밥의 '뜨거움'에 대응하는 음악으로 인식되며
새로운 장르가 됨

1 쿨재즈 (Cool Jazz)

1 쿨재즈의 탄생 (1950)

♭: 마일스 데이비스 'Birth of Cool' (1949)

Venus De Milo - 마일스 데이비스

출처 [영상/마일스 데이비스] 유튜브채널 Jazz & Blues,
04.- Venus De Milo - Miles Davis - Birth Of The Cool
<https://www.youtube.com/watch?v=Fy5tYhBGo5M&list=PL7gp579CMkt9Fmt5d0-Yn35BAKOfc0Oy0&index=4>

1 쿨재즈 (Cool Jazz)

2 웨스트 코스트 재즈

♭: 쳇베이커 (Chet Baker)의 등장 (1929~1988)

- 비밥 씬에서 활동하던 **백인 트럼페터**이자 **보컬리스트**

젊은 시절의
쳇베이커

1 쿨재즈 (Cool Jazz)

2 웨스트 코스트 재즈

♭: 쳇베이커 (Chet Baker)의 등장 (1929~1988)

- 타고난 **스타성**으로 **백인 주류 문화의 재즈 심벌**이 됨
- 특유의 센티멘탈한 감성과 달콤한 사운드로 어필
- **이후 쿨재즈는 서부의 재즈 (West Coast Jazz)로 불리게 됨**

1 쿨재즈 (Cool Jazz)

2 웨스트 코스트 재즈

♭: 쳇베이커 (Chet Baker)의 등장 (1929~1988)

I Fall in love too
easily
- 쳇베이커

출처 [영상/쳇베이커] 유튜브채널 nadziejaszek,
Chet Baker - I fall in love too easily
<https://www.youtube.com/watch?v=3zrSoHgAAWo>

1 쿨재즈 (Cool Jazz)

3 음악적 특징

♭: 비밥에 대한 반동

- 걱정적이고 빠른 스타일이 아닌 **차분하고 단순한 연주**
- 비밥의 편성과 즉흥연주를 계승하지만 **낮설지 않고 대중적인 스타일로 연주**
- 감상자를 위한 음악
- **블루스의 색채가 사라짐**

1 쿨재즈 (Cool Jazz)

3 음악적 특징

♭: 가볍고 부드러운 백인적 사운드

- 멜랑콜리 (Melancholy)한 스타일의 음악이 많음
- 재즈는 부드럽고 낭만적인 음악이라는 인식에 도움을 주었음
- 이후 등장하는 스무드게열 재즈에 영향을 줌

1 쿨재즈 (Cool Jazz)

3 음악적 특징

♭: 대표 음악가

- 마일스데이비스, 데이브 브루벡, 스탠게츠, 쳇베이커 등

Night and Day - 스탠 게츠

출처 [영상/스탠 게츠] 유튜브채널 All That Jazz Don Kaart,
Stan Getz - Stan Getz At Large (Full Album)
<https://www.youtube.com/watch?v=hyaTChd-7BY>

1 쿨재즈 (Cool Jazz)

4 보사노바 (Bossa Nova)

♭: 1960년대 브라질의 재즈

- 쿨재즈로부터 영향을 받았으며
브라질 중산층의 젊음과 교양을 상징하는 음악
- 특유의 화성과 절제된 세련미를 추구 (Sophistication)
- 브라질 특유의 삼바 리듬을 접목하여 만든 재즈
- 인기를 얻은 보사노바는 다시 미국으로 역수출

1 쿨재즈 (Cool Jazz)

4 보사노바 (Bossa Nova)

♭: 대표 음악가

- 후앙질베르토, 안토니오 카를로스 조빔, 세르지오 멘데스 등

One Note Samba - 스테이시켄트

출처 [영상/스테이시켄트] 유튜브채널 Stacey Kent Music,
Stacey Kent - One Note Samba (Lisbon, Oct. 2013)
<https://www.youtube.com/watch?v=PYdrhTL3VBk>

2. 하드밥 재즈 (Hardbop Jazz)

2 하드밥 재즈 (Hardbop Jazz)

1 하드밥 재즈의 탄생 (1950)

♭: 쿨재즈에 대한 반동

- 백인 중심의 쿨재즈 씬에 대한 반동으로 시작 (동시대)
- 재즈는 언제나 백인(클래식)과 흑인(블루스)의 두 방향으로 발전해옴
- 하드밥은 다시 블루스를 지향하는 것을 의미

2 하드밥 재즈 (Hardbop Jazz)

2 음악적 특징

♭: 비밥을 계승하지만 단순하게

- 맥락 없는 즉흥연주를 지양함으로서
테크닉보다 주제에 집중
- 비밥보다 정교하지만
단순한 멜로디, 방향성이 있는 에너지를 가짐

2 하드밥 재즈 (Hardbop Jazz)

2 음악적 특징

♭: 잃어버린 그루브의 등장

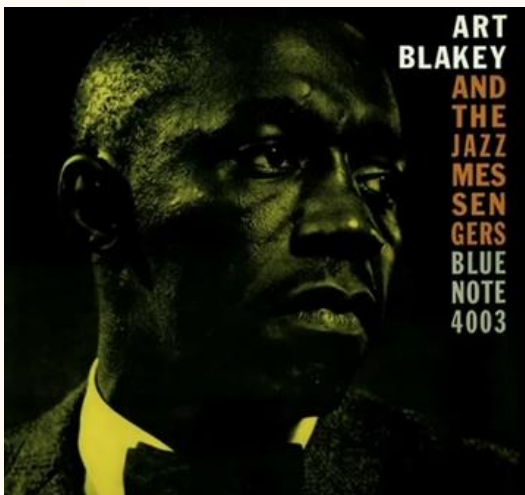
- 쿨재즈에서 사라진 ‘그루브’를 다시 활성화시킴
- 소울, 펑키한 드럼 패턴들이 등장하며
이후 R&B, Soul 등 대중음악 등장에 영향을 줌
- 흑인이 주도하는 리드미컬한 정통 동부재즈인
East Coast Jazz 스타일이 확립됨

2 하드밥 재즈 (Hardbop Jazz)

2 음악적 특징

♭: 대표음악가

- 소니 롤린스, 클리포드 브라운, 아트블레이크 & 재즈메신저스 등

Moanin

- 아트블레이크 & 재즈메신저스

출처 [영상/아트블레이크] 유튜브채널 60otaku4, Art Blakey & the Jazz Messengers - Moanin'
<https://www.youtube.com/watch?v=Cv9NSR-2DwM&list=PLvHrJfNA-JAeLnOvIWkj48Jvwko7CaRwd&index=3>

3. 프리재즈 (Free Jazz)

3 프리재즈 (Free Jazz)

1 프리재즈의 등장 (1960)

♭: 1960년의 시대적 배경

- 히피문화의 태동기로 **비틀즈, 밥딜런 등이 인기를 얻던 시절**

비틀즈의 1969
루프탑 콘서트

3 프리재즈 (Free Jazz)

1 프리재즈의 등장 (1960)

♭: 1960년의 시대적 배경

- 흑인들의 인권저항기와 맞물려 **저항적 음악 탄생**
- 팝에 의해 재즈의 세력을 잃어가던 시기

3 프리재즈 (Free Jazz)

1 프리재즈의 등장 (1960)

♭: 재즈 순수성으로의 회귀

- 재즈의 근본 정신은 **자유**
- **즉흥연주**는 재즈라는 음악의 근본이자 정체성을 규정
- 재즈는 기법적 발전을 이룩하여 **정체기에 진입**
- 본질로 돌아가 완전한 형태의 **음악적 자유를 추구**하고자 함
- 장르 또는 사조(Trend)라기보다는 **전위적 실험이자 운동(Movement)**

3 프리재즈 (Free Jazz)

2 음악적 특징

♭: 형식의 파괴

- 악보, 코드, 조성을 뛰어넘는 **추상적인 즉흥연주**
- 독립된 멜로디들이 빚어내는 **불협화음**과 **복조성**
- **리듬파트인 베이스나 드럼이 주도**하는 등
파격을 선보임
- 이후 재즈는 메인스트림이 해체되며
다양한 형태로 변형됨

3 프리재즈 (Free Jazz)

2 음악적 특징

♭: 대표 음악가

- 오넷 콜맨, 존 콜트레인 (A Love Supreme)

프리재즈
- 오넷 콜먼

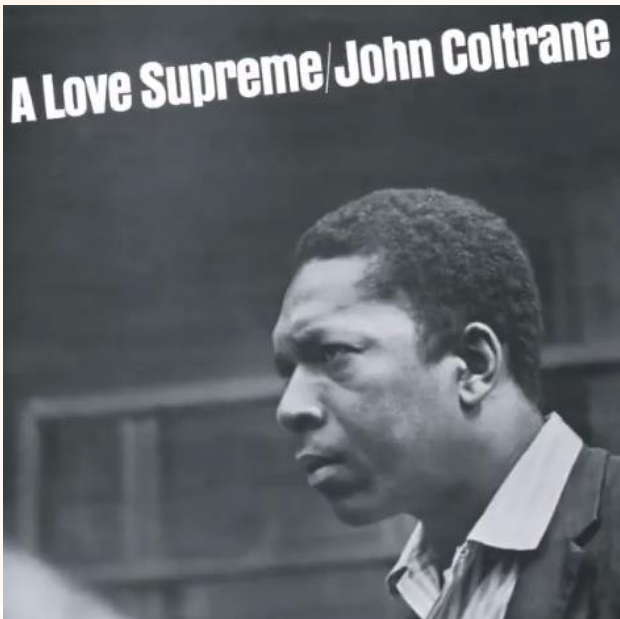
출처 [영상/오넷 콜먼] 유튜브채널 Jazz Time with Jarvis X,
Ornette Coleman - Free Jazz (1961) (Full Album)
<https://www.youtube.com/watch?v=iPDzISda8P8>

3 프리재즈 (Free Jazz)

2 음악적 특징

♭: 대표 음악가

- 오넷 콜맨, 존 콜트레인 (A Love Supreme)

A Love Supreme - 존 콜트레인

출처 [영상/존 콜트레인] 유튜브채널 Jazzaddict 98, John Coltrane - A Love Supreme [Full Album] (1965)
<https://www.youtube.com/watch?v=Il3CMgiUPuU>

3 프리재즈 (Free Jazz)

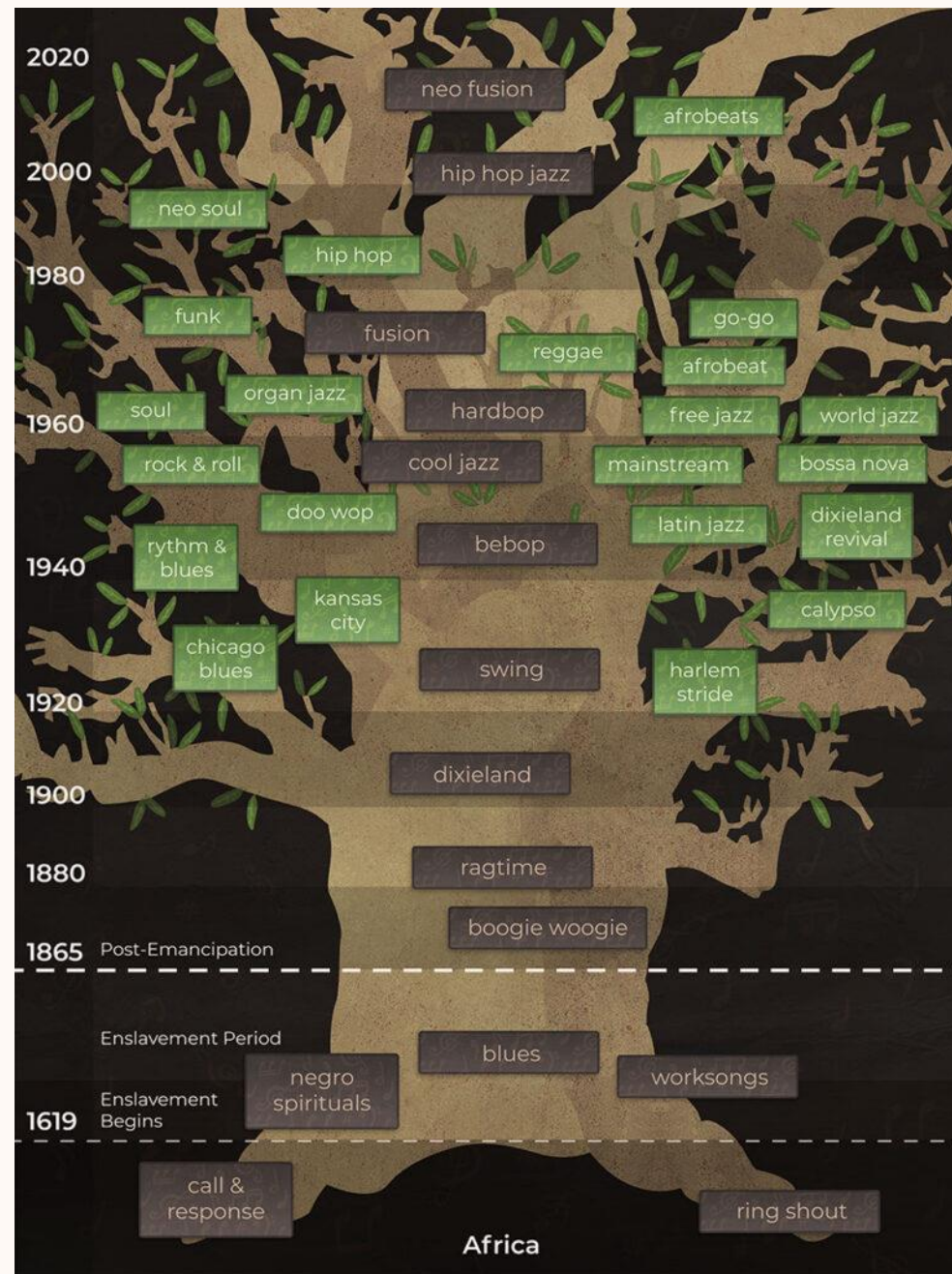
3 이후

♭: 재즈 메인 스트림의 해체

- 재즈의 여러 장르가 혼합된
‘퓨전재즈’ 시대의 시작
- 재즈의 음악적 요소는 이후
다양한 대중음악에 영향을 미침

다시보는 재즈나무

출처 [이미지/다시보는 재즈나무]
<https://www.jazzhistorytree.com>

Q

1

쿨재즈에 대한 설명으로 올바른 것은?

- ① 비밥의 연장선상으로 탄생한 음악이며 비밥보다 난해한 즉흥연주를 추구한다.
- ② 정교한 빅밴드의 섹션과 어우러지는 역동적인 음악이다.
- ③ 이후 등장하는 스무드 재즈계열에 영향을 주었다.
- ④ 1960년대 영국으로 넘어가 보사노바의 탄생에 영향을 주었다.

Q

1

쿨재즈에 대한 설명으로 올바른 것은?

- ① 비밥의 연장선상으로 탄생한 음악이며 비밥보다 난해한 즉흥연주를 추구한다.
- ② 정교한 빅밴드의 섹션과 어우러지는 역동적인 음악이다.
- ✓ ③ 이후 등장하는 스무드 재즈계열에 영향을 주었다.
- ④ 1960년대 영국으로 넘어가 보사노바의 탄생에 영향을 주었다.

해설

정답은 ③ 입니다.

특유의 달콤하고 멜랑콜리한 사운드의 음악으로 스무드 재즈에 영향을 주었다.

Q

2

하드밥 재즈가 탄생하게 된 배경과 거리가 먼 내용은 무엇인가?

- ① 쿨재즈에 빼앗긴 재즈의 헤게모니를 되찾기 위함이었다.
- ② 재즈의 본래 정신인 블루스로 회귀하기 위함이었다.
- ③ 비밥을 계승하지만 과하지 않고 방향성이 있는 음악을 만들기 위함이었다.
- ④ 서부의 부유하고 낭만적인 분위기에 어울리는 음악을 만들기 위함이었다.

Q

2

하드밥 재즈가 탄생하게 된 배경과 거리가 먼 내용은 무엇인가?

- ① 쿨재즈에 빼앗긴 재즈의 헤게모니를 되찾기 위함이었다.
- ② 재즈의 본래 정신인 블루스로 회귀하기 위함이었다.
- ③ 비밥을 계승하지만 과하지 않고 방향성이 있는 음악을 만들기 위함이었다.

✓ ④ 서부의 부유하고 낭만적인 분위기에 어울리는 음악을 만들기 위함이었다.

해설

정답은 ④ 입니다.

쿨재즈에 대한 반동으로 탄생한 하드밥 재즈는 블루스를 중심으로 한 정통 뉴욕 재즈의 회귀를 의미한다.

Q

3

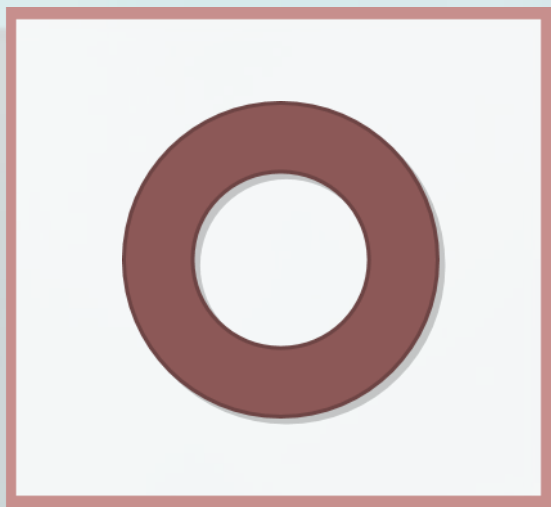
**프리재즈는 1960년대 흑인 인권저항기와 맞물려
보다 자유로운 재즈를 위한 실험적 운동으로 탄생하였다.**

Q

3

프리재즈는 1960년대 흑인 인권저항기와 맞물려
보다 자유로운 재즈를 위한 실험적 운동으로 탄생하였다.

해설

정답은 O 입니다.

당시의 시대 정신에 부합되는 음악이었으며 하나의 사조라기보다는
전위적, 실험적 운동이었다.

학습정리

1. 쿨재즈 (Cool Jazz)

- 비밥의 에너지와 반대되는
우아하고 감성적인 'West coast jazz'
- 비밥의 편성, 형식을 계승하지만
맥락 없는 즉흥연주가 사라짐
- 특유의 달콤하고 멜랑콜리한 사운드의 음악으로
스무드 재즈에 영향을 주었다.
- 그루브가 사라지고
클래식을 지향하는 백인의 재즈
- 마일스 데이비스에 의해 태동되고
첼베이커에 의해 대중화됨

학습정리

2. 하드밥 재즈 (Hardbop Jazz)

- 쿨재즈와 동시대의 음악으로
쿨재즈에 대한 반동으로 시작
- 흑인 정통 동부 재즈와 블루스의 계승
- 그루브가 살아나고
훗날 알엔비, 소울 등의 장르에 영향을 줌
- 즉흥연주와 연주 형태를 정제한
조금 더 대중적인 비밥

학습정리

3. 프리재즈 (Free Jazz)

- 1960년대 인권저항기, 히피문화와 맞물려 탄생한 음악
- 음악 안에서의 완전한 자유, 흑인의 정체성인 재즈의 본질을 탐구하려는 실험적 운동
- 조성, 화성, 악보를 뛰어넘는 폭넓은 즉흥연주 구사
- 프리재즈 이후 재즈는 메인 스트림이 해체되며 다양한 갈래로 나뉘어지며 발전