

10

주차

CLASSIC AND CONTEMPORARY MUSIC

직장을 얻은 뮤지션의 역설 : 스윙재즈와 비밥

학습목표

**빅밴드 스타일의 형성과
스윙재즈의 탄생 과정에 대해
설명할 수 있다.**

**비밥재즈의 발전과정을
설명할 수 있다.**

**이후 등장하는 재즈와 비밥의 관계에
대해 설명할 수 있다.**

학습목차

1. 빅밴드와 스윙재즈의 탄생

2. 비밥재즈의 탄생

3. 비밥이 재즈에 미친 영향

생각해보기

재즈(Jazz) 가
대중들에게 가장 사랑받았던
시기는 언제였을까요?

1. 빅밴드와 스윙재즈의 탄생

1 빅밴드와 스윙재즈의 탄생

1 빅밴드

♭: 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

♭: 볼룸에 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

♭: 볼룸에 소속된 반주 악단으로 시작

Dance of the Gremlins
- 카운트베이시

출처[영상/빅밴드] 유튜브채널 that1940sguy, COUNT BASIE Swingin'
the Blues, 1941 HOT big band swing jazz
<https://www.youtube.com/watch?v=TYLbrZako7E>

1 빅밴드와 스윙재즈의 탄생

2 스윙(Swing)의 3가지 정의

♭: 리듬의 명칭

- **스윙리듬**은 재즈의 기본 리듬
- **3연음**을 기본으로,
싱코페이션 된 리듬이자 **마디의 강세가**
2박 4박으로 오는 리듬

1 빅밴드와 스윙재즈의 탄생

2 스윙(Swing)의 3가지 정의

♭: 리듬의 명칭

스트레이트 리듬

스윙 리듬

1 빅밴드와 스윙재즈의 탄생

2 스윙(Swing)의 3가지 정의

♩: 춤의 한 장르

영화 Swing Fever (1944)

출처[영상/스윙피버] 유튜브채널 Black Pepper Swing,
Swing Fever in full color | Colorized with DeOldify
<https://www.youtube.com/watch?v=C5F72xQtAFs>

1 빅밴드와 스윙재즈의 탄생

2 스윙(Swing)의 3가지 정의

♭: 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)

♭: 재즈에 대한 정의가 가장 명확한 시기 (대공황~2차세계대전)

- 대중적인 감성, 명확한 멜로디, 정확한 리듬섹션, 섹션과 즉흥연주의 조화
- 당대 뮤지컬 히트곡, 영화음악 등을 **빅밴드 스타일로 편곡**하여 연주

1 빅밴드와 스윙재즈의 탄생

3 스윙재즈 (1930~1945)

♭: 재즈에 대한 정의가 가장 명확한 시기 (대공황~2차세계대전)

All the things you are
- 제롬 컨

출처[영상/제롬 컨] 유튜브채널 Classic Mood Experience, Jerome Kern - All The Things You Are [Song by Jerome Kern] 1939
<https://www.youtube.com/watch?v=B2w3PuO1-H0>

1 빅밴드와 스윙재즈의 탄생

3 스윙재즈 (1930~1945)

♭: 오리지널 레퍼토리를 연주하는 밴드들도 존재

- 베니굿맨, 듀크엘링턴, 엘라핏제럴드 등

듀크엘링턴 빅밴드

출처 [이미지/듀크엘링턴]

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Duke_Ellington_Big_Band.jpg

1 빅밴드와 스윙재즈의 탄생

3 스윙재즈 (1930~1945)

♭: 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)

♭: 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

2 비밥재즈의 탄생

1 시대적 배경

♩: 2차세계대전 발발과 볼룸의 수요 감소

- 뉴욕52번가를 중심으로 소규모 클럽이 등장
- 빅밴드는 **소규모 4~5인조 악단**으로 축소

2 비밥재즈의 탄생

1 시대적 배경

♭: 볼룸에서 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

♭: 볼룸에서 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

♭: 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)
- 디지 길레스피

출처 [영상/디지길레스피] 유튜브채널 MrLiodKiller,
Dizzy Gillespie - Be Bop
<https://www.youtube.com/watch?v=C0wEX1tgyNw>

3. 비밥이 재즈에 미친 영향

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

♭: 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 주인공**이 됨

3 비밥이 재즈에 미친 영향

2 비밥이 재즈에 미친 영향

♭: 재즈를 마니아의 음악으로

- 어렵고 난해한 연주자 중심의 음악은 대중으로부터 멀어짐
- **날것의 역동적, 즉흥적 음악에 열광하는 소수의 마니아를 흡수**
- 오늘날 대중이 생각하는 **재즈에 대한 보편적 이미지**를 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

Q

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.

Q

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.

Q

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.

Q

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.

Q

3

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

Q

3

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

해설

정답은 O 입니다.

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

학습 정리

1. 빅밴드와 스윙재즈

- 빅밴드는 대공황 시기 볼룸에서 스윙댄스의 반주를 위한 밴드로 시작
- 당대 인기곡을 빅밴드 스타일로 편곡
- 일사분란한 세션과 제한적인 즉흥연주가 조화를 이루는 스타일
- 가장 대중음악에 가까운 재즈

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

학습정리

3. 비밥이 이후 재즈에 미친 영향

- 즉흥연주라는 재즈의 핵심이 정립되며 클래식으로부터 독립하여 독자적 예술로 발전
- 대중음악에서 마니아의 음악으로 변화
- 기법과 사조를 발전시키는 진보적인 모더니즘 재즈의 시대를 이끌어 냄

참고문헌

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