

9

주차

CLASSIC AND CONTEMPORARY MUSIC

미국, 세계 음악의 중심이 되다 :

미국음악과 최초의 재즈

학습목표

재즈의 탄생 배경과 블루스에 대해
설명할 수 있다.

재즈의 전신인 랙타임 음악의 특징을
설명할 수 있다.

본격적 재즈 장르인 뉴올리언즈 재즈에 대해
설명할 수 있다.

학습목차

1. 재즈의 탄생 배경과 블루스 음악

2. 랙타임

3. 뉴올리언즈 재즈

생각해보기

재즈(Jazz) 하면
떠오르는 이미지는
무엇인가요?

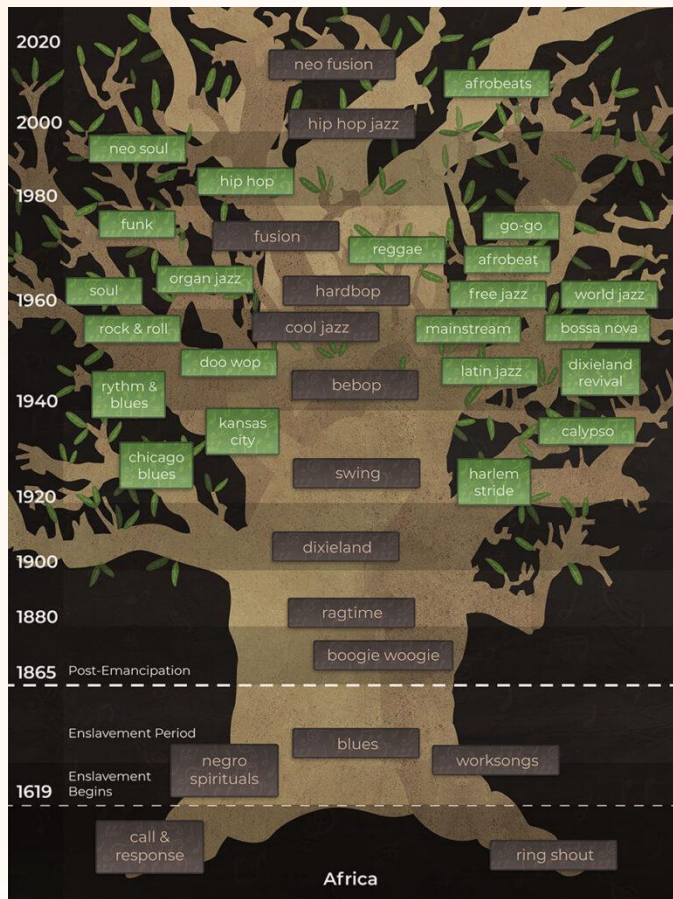

1. 재즈의 탄생배경과 블루스 음악

1 재즈의 탄생배경과 블루스 음악

1 재즈의 문화적 뿌리

- 독특한 **문화적 배경**과
복잡한 **역사**를 가진 재즈

재즈의 역사를
나무로 표현한 그림

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

1 재즈의 탄생배경과 블루스 음악

1 재즈의 문화적 뿌리

1 재즈의 탄생배경과 블루스 음악

1 재즈의 문화적 뿌리

- 미국의 노예해방(1863)이후부터 흑인들을 중심으로 시작된 음악
- 노동 중에 부르던 Call & Response (응창), Ring shout 문화로부터 시작
- 이후 흑인영가(Negro Spirituals)와 블루스, 그 외 작품으로써의 노동요 등으로 분화됨

1 재즈의 탄생배경과 블루스 음악

1 재즈의 문화적 뿌리

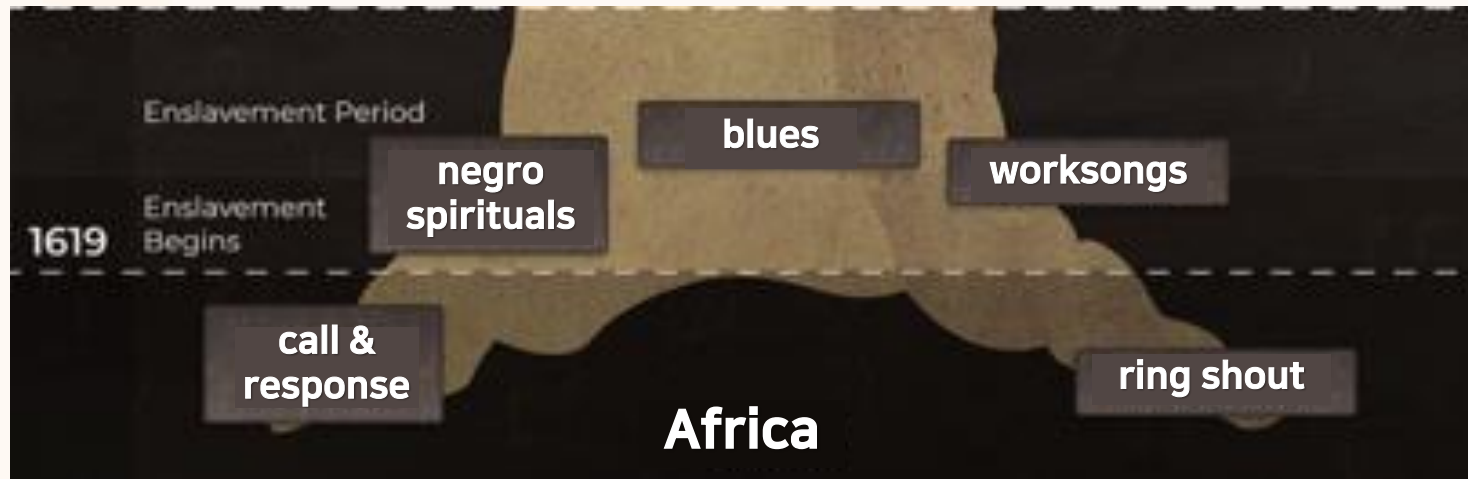
Ring Shout

출처 [영상/Ring Shout] 유튜브채널 mhenrystl, Plantation Dance Ring Shout
<https://www.youtube.com/watch?v=NQgrlcCtys0>

1 재즈의 탄생배경과 블루스 음악

2 블루스(Blues)

- 블루스는 재즈의 음악적 뿌리가 되는 ‘음계(Scale)’와 ‘장르’이자 ‘형식’을 의미

1 재즈의 탄생배경과 블루스 음악

2 블루스(Blues)

♭: 음계

기본 7음계

블루스의 5음계

1 재즈의 탄생배경과 블루스 음악

2 블루스(Blues)

♭: 형식

- 주로 유절 형식으로 블루스 음계와 코드를 활용하여 연주하는 음악
- 주로 12마디 4/4박자 구성

1 재즈의 탄생배경과 블루스 음악

2 블루스(Blues)

♭: 정서, 분위기

- 이후 등장하는 재즈는 블루스 형식이 아니더라도 블루스적 코드 및 음형이 내재됨
- 다양한 팝 장르에서 블루스적 요소를 발견할 수 있음

1 재즈의 탄생배경과 블루스 음악

2 블루스(Blues)

블루스란 무엇인가?

- 블루스는 미국화된 아프리카 음악으로 미국 대중음악과 재즈 음악에 많은 영향을 준 장르입니다.
- 블루스는 화성적 언어이자, 하나의 형식이자 음악적 분위기를 나타내기도 합니다.
- 지금부터 연주할 블루스 음악을 들어보면, 블루스가 어떤 음악인지 쉽게 발견할 수 있을 것입니다.

출처 [영상/블루스] 유튜브채널 Jazz at Lincoln Center's JAZZ ACADEMY,
Jazz Fundamentals: What Are the Blues?
https://www.youtube.com/watch?v=aBg_gQxAShM

2. 랙타임

2 랙타임

1 음악적 특징

- 1800년대 후반부터 1910년까지 인기를 끈 연주 음악스타일
- Rag = 일그러진
Time = 악보

2 랙타임

1 음악적 특징

- **당김음(Syncopation)**의 시작
- 기존 4/4악보에서 1,3박 강박이 **2,4박으로 역전**되었음

2 랙타임

1 음악적 특징

Scott Joplin - The Entertainer

출처[영상/랙타임] 유튜브채널 RagtimeDorianHenry, Ragtime Piano :
SCOTT JOPLIN . "The Entertainer" (1902).
<https://www.youtube.com/watch?v=fPmruHc4S9Q>

2 랙타임

2 대표작곡가

스캇 조플린(S.Joplin)
1868 ~ 1917

젤리 롤 모튼(J.R. Morton)
1890 ~ 1941

2 랙타임

3 다양한 견해

♭: 초기 뉴올리언즈 재즈에 영향을 주었지만
재즈라고 보기엔 어려움

- 미리 작곡된 음악이며 **즉흥연주가 없음**
- **해석이 필요한 음악**은
재즈의 기본 정신에 부합되지 않음

2 랙타임

3 다양한 견해

♭: 그럼에도 불구하고 재즈사에 등장하는 이유

- 싱코페이션 리듬, 강박의 변화는 이후 재즈에 영향을 줌
- 악보의 리듬을 변화하려는 시도 자체가 음악적 자유의 시작
- 그것이 이후 즉흥연주의 형성에 도움을 줌

2 랙타임

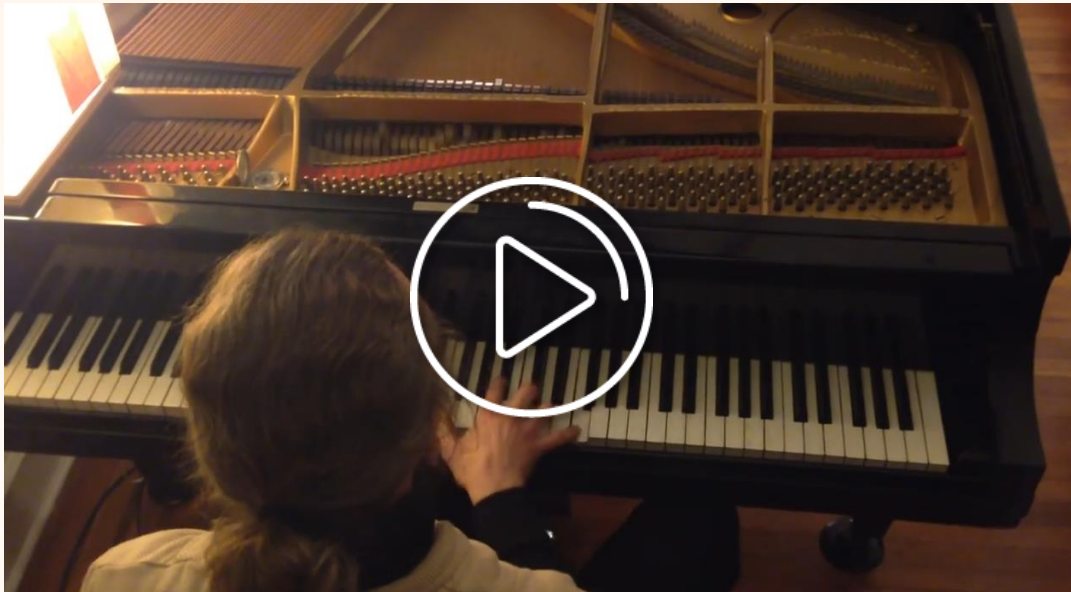
3 다양한 견해

♭: 그 이후

- 주류 재즈는 **뉴올리언즈 스타일로 발전**
- 랙타임 자체는
1920년대에 **‘스트라이드 피아노’로 발전**

2 랙타임

3 다양한 견해

Bram Wijnands - Hallelujah

출처 [영상/랙타임] 유튜브채널 Jeff Thomas, Bram Wijnands:
“Hallelujah” Amazing Stride Piano!!
<https://www.youtube.com/watch?v=UiWNBpnJfr8>

3. 뉴올리언즈 재즈

뉴올리언즈 재즈 Tuba Skinny - Postage stomp

출처 [영상/뉴올리언즈 재즈] 유튜브채널 RaoulDuke504,
Tuba Skinny - Postage Stomp
<https://www.youtube.com/watch?v=4VaD1yFarm0>

3 뉴올리언즈 재즈

1 시대적 배경

♭: 뉴올리언즈(New Orleans)는 미국의 남부 항구도시

뉴올리언즈 지도

출처[이미지/뉴올리언즈]

<https://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%89%B4%EC%98%AC%EB%A6%AC%EC%96%B8%EC%8A%A4>

3 뉴올리언즈 재즈

1 시대적 배경

🎵: 뉴올리언즈(New Orleans)는 미국의 남부 항구도시

- 1700년대 프랑스 → 스페인 → 프랑스령을 거쳐
1800년대 미국에 반환
- **복잡한 역사, 인종, 문화**를 가진 지역
- 1900년 초반 백인과 흑인 혼혈인 **크레올을 중심**으로
많은 악단이 생겨남
- 1910년 ~ 1930년 사이 이곳에서 유행한 음악이
재즈의 시초가 됨

3 뉴올리언즈 재즈

2 음악적 특징

♭: 행진곡 풍의 음악

- 군항의 영향으로 **행진밴드의 전통**을 이어받음
- **드럼, 클라리넷, 트럼펫, 트럼본, 튜바** 등으로 구성됨
- 초창기에는 빠른 행진곡 풍의 음악이 주로 연주됨
- 이후 실내로 들어와 **피아노와 함께**하는 스타일로 변형

3 뉴올리언즈 재즈

2 음악적 특징

♭: 집단 즉흥연주 (Collective Improvisation)

- 대부분 **12마디 블루스 코드**로 구성된 멜로디에 맞추어 즉흥적으로 곡을 완성해 나감
- 코드 안에서 각각의 악기가 **자유롭게 선율을 연주하는 방식**이 유행함
- 현대 재즈가 의미하는 **즉흥연주는 매우 제한적**으로 등장

3 뉴올리언즈 재즈

2 음악적 특징

♭: 집단 즉흥연주 (Collective Improvisation)

집단즉흥연주의 예

출처 [영상/집단즉흥연주] 유튜브채널 Jazz at Lincoln Center's JAZZ ACADEMY,
Collective Improvisation in New Orleans Jazz
https://www.youtube.com/watch?v=EadpcjMB_2s

3 뉴올리언즈 재즈

2 음악적 특징

♭: 최초의 뉴올리언즈 재즈 앨범

오리지널 디시랜드 재즈밴드
- livery Stable Blues

출처 [영상/디시랜드] 유튜브채널 peppopb, Original Dixieland Jass Band
- Livery Stable Blues (1917)
<https://www.youtube.com/watch?v=5WojNaU4-kl>

3 뉴올리언즈 재즈

3 이후

♭: 보컬과 결합한 스타일이 등장

3 뉴올리언즈 재즈

3 이후

♭: 1920년 이후 연주자들은 시카고와 뉴욕으로 이주

- 루이 암스트롱과 같은 음악가 등장
- 미국의 주류 음악으로 자리매김

3 뉴올리언즈 재즈

3 이후

♭: 1930년대 이르러 보다 정교한 스타일로 진화

- 초기 집단 즉흥연주가 사라짐
- 정교한 반주부와 솔로파트의 분리가 시작됨
- 스윙(Swing Jazz) 음악의 전조를 볼 수 있음

3 뉴올리언즈 재즈

3 이후

♭: 1930년대 이르러 보다 정교한 스타일로 진화

루이 암스트롱 – Dinah

출처 [영상/루이암스트롱] 유튜브채널 harryoakley, Louis Armstrong “Dinah” 1933
<https://www.youtube.com/watch?v=BhVdLd43bDI>

Q

1

재즈의 형성과정에 영향을 미친 요소들에 대한 설명으로 올바른 것은?

- ① 재즈는 미국의 흑인들과 그들의 노동문화로부터 시작된 음악이다.
- ② 블루스는 흑인 음악 특유의 음계(Scale)를 의미한다.
- ③ 흑인 영가는 주로 사랑과 권력에 대한 주제를 노래했다.
- ④ 블루스는 일반적으로 12마디로 구성된 유절 형식의 음악장르이다.

Q

1

재즈의 형성과정에 영향을 미친 요소들에 대한 설명으로 올바른 것은?

① 재즈는 미국의 흑인들과 그들의 노동문화로부터 시작된 음악이다.

② 블루스는 흑인 음악 특유의 음계(Scale)를 의미한다.

✓ ③ 흑인 영가는 주로 사랑과 권력에 대한 주제를 노래했다.

④ 블루스는 일반적으로 12마디로 구성된 유절 형식의 음악장르이다.

해설

정답은 ③ 입니다.

흑인영가는 성서의 내용을 주로 다루었다.

Q

2

렉타임에 대한 설명 중 옳바르지 않은 설명은?

- ① 전통적인 1,3박의 강세를 2,4박 강세로 변형하였다.
- ② 완벽한 악보 없이 리드시트만으로 연주하는 음악이었다.
- ③ 싱코페이션의 활용으로 특유의 리듬감을 표현했다.
- ④ 대표 작곡가로는 젤리롤 모튼, 스캇 조플린 등이 있다.

Q

2

렉타임에 대한 설명 중 옳바르지 않은 설명은?

① 전통적인 1,3박의 강세를 2,4박 강세로 변형하였다.

✓ ② 완벽한 악보 없이 리드시트만으로 연주하는 음악이었다.

③ 싱코페이션의 활용으로 특유의 리듬감을 표현했다.

④ 대표 작곡가로는 젤리롤 모튼, 스캇 조플린 등이 있다.

해설

정답은 ② 입니다.

렉타임은 완벽히 기보된 음악을 연주하는 장르였다.

Q

3

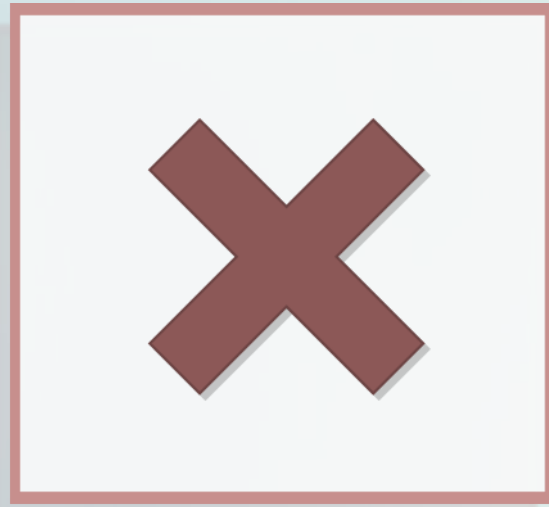
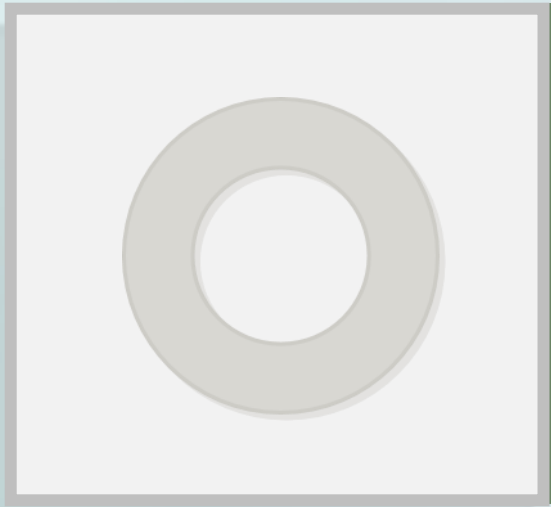
**1930년 이후 후기 뉴올리언즈 재즈로 갈수록
초기의 집단즉흥연주 방식이 더욱 발전하여 주류가 되었다.**

Q

3

1930년 이후 후기 뉴올리언즈 재즈로 갈수록 초기의 집단즉흥연주 방식이 더욱 발전하여 주류가 되었다.

해설

정답은 X 입니다.

반주부와 솔로부가 분리되었고 반주 파트는 정교하게 편곡되었다.

학습정리

1. 재즈의 탄생 배경과 블루스

- 흑인들의 노동요문화와 흑인영가, 블루스가 뿌리가 됨
- 블루스는 음계이자 장르, 음악적 형식을 의미

2. 랙타임

- 1810년-1920년까지 유행한 장르이자 재즈의 전신
- 악보로 기보된 음악이기에 재즈의 '즉흥연주' 요소 없음
- 특유의 싱코페이션 리듬과 강박의 전이가 이후 재즈에 영향을 줌

학습정리

3. 뉴올리언즈 재즈

- 1910년 ~ 1930년 사이에 유행한 최초의 '재즈'
- 블루스 형식의 음악을 집단 즉흥연주 방식으로 연주
- 후기 스타일에서는 반주와 솔로부가 분리되며 반주부가 정교해짐
- 뉴욕으로 이주한 음악가들에 의해 대중화

참고문헌

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