

현대 대중음악과 융합된 아프리카 전통음악의 분석

임승규*, 김대승**, 조태선**

*나래실용음악학원, **청운대 실용음악과

*pakergt@nate.com **pentatonic@chungwoon.ac.kr ***entheos@chungwoon.ac.kr

A Study on African Traditional Music Converged with Modern Pop Music

Seung-Kyu Lim, Dae-Seong, Kim*, Tae-Seon Cho
Narae Music Academy

*Dept of Applied Music, Choongwoon University

요 약

아프리카 음악 안에서의 다양성, 여러 리듬의 혼합적 요소의 복합성 등을 살펴보고 세계적으로 큰 상업적 성공을 이룬 영화 Lion King, 세계적인 뮤지션 Paul Simon의 앨범 Graceland, 재즈밴드 Yellow Jacket 의 곡 Savanna 등을 분석한다. 세계적으로 큰 히트를 끌어낸 아프리카 음악의 특징을 차용한 곡을 분석하며 영화, 음악 등 여러 대중예술 분야에서 성장세인 국내 예술문화에 더욱 다양화, 현대화된 예술활동을 펼치는 데 자극, 도움이 되고자 이 논문을 작성한다.

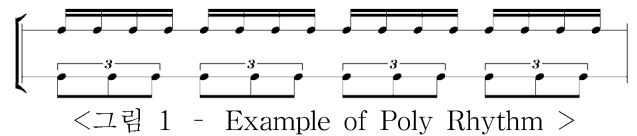
1. 서 론

본 논문은 세계적으로 큰 상업적 성공을 이룬 아프리카 음악소재가 차용된 곡들을 분석하고 서양 음악을 기반으로 어떤 부분에서 차용되었는지 분석한다. 아프리카 흑인들이 세계 음악에 끼친 영향을 본다면 그들의 본래 음악적 요소들을 살펴보는 것은 국내 음악의 다양성 측면에서 중요한 요소로 볼 수 있다. 클래식, 영화음악, 팝, 록, 재즈에 이르기까지 이미 1900년대 초부터 아프리카 음악을 모티브로 많은 실험과 접목을 거듭했지만 본 논문에서는 그 중 큰 상업적 성공을 이룬 음악에서 나타나는 여러 사례들을 분석한다.

2. 본 론

아프리카 음악의 특징으로는 크게 타악기와 다중 리듬, 다성음악, 춤의 연계, 이완된 보컬 음정, 의식 행사등의 집단참여, 보컬의 교창, 음악의 반복성 등을 들 수 있으며, 특징적 주 악기는 피들 등의 현악

기, 손가락 피아노라 불리는 Kalimba 등의 체명악기, balafon, Malimba 등의 음이 있는 타악기와 Djembe, Talking drum 등의 타악기가 있다.

<그림 2 - Example of Call & Responce >

그림 1을 보면 한 마디 안에서 윗줄 리듬 개념과

아랫줄 리듬 개념이 서로 다른 단위를 가지고 있을 수 있다. 이와 같이 대조적인 두 리듬이 동시에 사용되는 것을 Poly Rhythm 이라 한다. 그림 2는 보컬의 교창형식(Call & Responce) 방식의 가창형식에 대한 악보이다. 악보에서 보여지듯 Choir 1에서 가창하면 그에 답하듯 Choir 2 파트가 노래한다. 이와 같이 선창자의 선창 후 그에 대한 응창(應唱)이 이루어지는 것을 Call & Responce라 한다.

2-2 차용된 아프리카 음악의 사례

2-2-1 Lion King Original Sound Track

1994년 아카데미 음악상과 골든 글로브상을 받은 애니메이션 Lion King은 Elton John의 노래곡과 Hans Zimmer의 스코어로 만들어졌고 현재까지 1500만장이 넘는 판매고로 대중적인 큰 인기를 얻었다. 현재까지도 원시적, 대자연적 이미지를 표현할 때 대명사처럼 쓰이는 Circle of Life에서는 곡의 도입부에서부터 선창자와 합창간의 Call & Responce가 이루어지는 것을 확인 할 수 있다.

CALL
Nan ts'n go - nya ma ba ki thi ba - ba

RESPONSE
Si thi
ya le la Ma ba bo hi ngonya ma baba
hu ngo nya ma ngonyama neng we bo

<그림 3 - Call & Responce in Circle of Life >

위의 그림 3을 살펴보면 Call Part의 선창자가 첫 소절을 노래하면 곧 이어서 Responce 부분의 합창이 답하듯 노래하는 것을 알 수 있다. 이와 같은 가창 형식은 OST 거의 전반에 걸쳐 나타나고 있다. 또한 This Land, Under the Star, King of Pride Rock 후반부에 등장하는 테마에서는 아프리카 음악 특유의 다성적 합창과 반복적인 오스티나토, 합창과 타악기 사이의 폴리 리듬 등이 표현되고 있다.

<그림 4 - Poly Rhythm in King of Pride Rock >

그림 4에서 SOPRANO PART와 TENOR PART의 3번째 마디의 반복적인 리듬은 기존의 6/8박의 Accent가 아닌 12/8에서의 Double time feel을 보여준다. 하지만 BASS PART는 6/8의 Accent를 가져가는데 이는 파트의 리듬 사이에서 Poly Rhythm이 표현되고 있다고 볼 수 있다.

2-2-2 Paul Simon - Grace Land

“Grace Land”는 남아프리카의 리듬에 대한 탐구로 그래미 어워드 “Album of the Year”를 수상한 Paul Simon의 앨범이다. 앨범 전체가 아프리카 음악 스타일을 차용하고 있지만 크게 두 가지만 살펴보고자 한다. 하나는 Xhosa Tongue Twister이다. 두 번째로는 남아프리카 뿐만 아니라 아프리카 음악 전역에서 보이는 특징인 음악의 반복성(Ostinato)이다.

<그림 5 - Example of Xhosa Tongue Twister>

<그림 6 - Diamonds on the souls of her shoes>

위의 그림 5에서 보여지는 것은 이전 소개한 Circle of Life에서도 등장한 Xhosa Tongue Twister라고 불리는 아프리카 특유의 언어이다. 이는 혀 차는 소리를 언어화 한 것으로 언어적 특징을 사용한 것만으로도 아프리카적 요소를 차용했다는 것을 볼 수 있다. 그림 6은 수록곡 Diamonds on

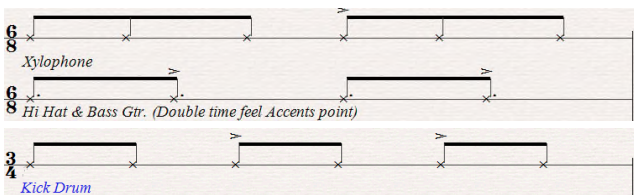
the souls of her shoes의 악보이다. 위의 2마디 패턴이 곡 전반에 걸쳐 지배적으로 나타나는데, 이는 아프리카 음악의 Ostinato를 차용한 예다. 이런 Ostinato는 이후 현대 음악에서의 Riff 등과 같은 사례로 응용되어 쓰이고 있다.

2-2-3 Savanna - Yellow Jacket

1997년 작품으로 Blue Hat 앨범 수록곡으로, Blue Hat은 빌보드 차트 재즈 차트에서 9위에 올랐던 앨범이다. 드럼 키, 하이햇과 베이스 기타, Xylophone이 각기 다른 Time Signiture를 두고 연주하듯 느껴진다. 이는 타악기 뿐 아니라 연주파트 전반에 걸쳐 폴리틱 요소가 보여지는 것을 말한다. 이런 특징은 같은 앨범 수록곡인 Capetown에서 역시 보여지고 있으며 두 곡 모두 아프리카 지역을 연상시키는 제목을 가지고 있다.

<그림 7 - Savanna's Music Sheet>

<그림 8 - Time Signiture by Accents>

위의 그림 7과 8을 비교하여 확인해보면 Hi Hat의 리듬은 6/8 기준으로 Double Time Feel의 성질을 가지고 있고, 이는 12/8 내지는 4/4의 Accent로 해석할 수 있다. 또한 Kick Drum의 리듬은 3/4박의 Accent를 가지고 연주되며 Bass Guitar의 라인은 Hi-Hat을, Xylophone는 그림 7의 Time Signiture의 기본 개념인 6/8 리듬을 연주하고 있는 것이 나타나며 이는 곡 전반에 걸쳐 지속적으로 연주되어 Ostinato의 형태를 이룬다.

3. 결 론

세계적 뮤지션들의 음악 안에 차용된 아프리카 스타일의 음악 예를 분석해 보았다. 이미 위에 언급한 작품 이전부터 아프리카 음악은 많은 장르의 음악에 영향을 주었지만 유럽, 미국, 남미 등으로 흑인 노예가 유입되며 파생된 수없이 많은 장르 외에 정통 아프리카 스타일의 음악이 가지는 특징들이 상업적 성공을 가져오는 데 기인했다는 점을 중점으로 두었다. 이는 월드뮤직이 세계시장에 소비력을 지닌다는 점을 시사하며, 아직까지 세계적인 흥행을 이루지 못한 여러 민속음악의 상업적 잠재력이 있다는 것을 반증한다. 아프리카 음악에 대해 많은 가상악기들과 자료들, 연구논문들이 국내에서도 늘어나고 영화, 음악 등 세계적으로 국내 대중예술들이 성장하고 있는 만큼 현재 활동중인 많은 음악가들은 국내 음악 산업의 다양성 등을 위해 국악을 비롯한 많은 월드뮤직의 연구에 관심을 가져야 할 것이다.

참고문헌

- [1] 제임스 호너(James Horner)의 <아바타> 영화 음악 연구, 상명대학교 일반대학원 박민지 2019
- [2] 폴 사이먼의 음악에 나타난 아프리카 음악소재 차용에 관한 연구, 경희대학교 대학원 서영호 2018