

사물놀이 장구 연주에 관한 연구 -중급자 연주 교육방안 중심으로-

이정대

상명대학교 문화기술대학원 공연예술경영학과

e-mail: dlwjdeo1026@naver.com

A Study on the Playing of Samulnori Jang gu Focusing on the intermediate performance education plan

Jung Dae Lee

Department of Performing Arts Management, Sangmyung University Graduate
School of Culture and Technology

요약

전통음악에서의 정악과 민속악에서 중요한 역할을 맡고 있는 장구는 단순한 리듬보조악기를 넘어 전체연주의 흐름을 주도하고 다양한 장단을 유연하게 이끌어가는 중심적 역할을 한다. 본 연구는 한국 전통 타악기 음악의 대표적인 장르인 사물놀이에서 장구연주 기법에 대한 고찰을 중급자연주 중심으로 한다. 중급자의 단계별 교육법을 통하여 테크닉 연습과 변형 연주를 초급단계에서 이루어지는 교육보다 심도 있게 잘 할 수 있도록 실기 중심으로 연구를 하였다. 또한 굿거리장단, 자진모리장단, 휘모리장단에서 변형연주와 풍성한 연주에 대해 교육방안을 제시하였다. 이러한 중급 과정에 연주방안은 빠른 리듬의 타법과 즉흥연주에 유용하게 사용하기 위해서 필수적인 연습방안이다. 추후 국악 리듬이 세계적으로 발전하기위해서 초급, 중급, 고급 과정에 체계적인 연습방안이 제시되기를 바란다.

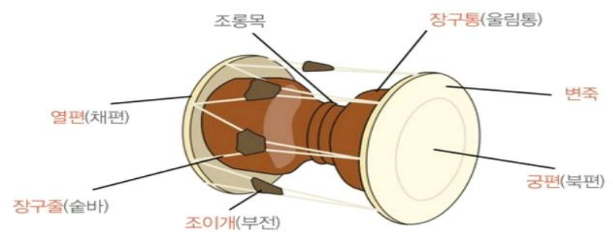
1. 서론

한국 전통 타악기의 연주중의 하나인 사물놀이는 쥘과리, 징, 장구, 북 네 가지 악기로 구성하며 장구는 다양한 연주법과 리듬을 통해 음악적 표현력을 극대화할 수 있는 중요한 악기이다. 각 지역의 농악가락의 정수를 엮어 김덕수, 古김용배, 이광수, 최중실님이 1978년 공간사랑에서 무대화한 작품이다.

초급자에서는 기본 장단을 익히는 데 초점이 맞춰져 있지만, 중급자 단계에서는 보다 다양한 테크닉과 리듬 변형을 활용하여 음악적 완성도를 높여야 한다.

본 연구는 중급자 수준의 연주자들이 장구의 주요 연주 기법과 창의적인 리듬 응용법을 익힐 수 있도록 체계적인 방법을 제시하는 것을 목적으로 한다.

채 와 열채를 이용하여 다양한 소리를 만들어내며, 연주 방식에 따라 강약을 조절할 수 있다[1]. 궁편은 깊고 부드러운 저음을 내는 반면, 채편은 날카롭고 경쾌한 고음을 표현한다. 이러한 특성을 이해하는 것은 연주 기법을 익히는 데 중요한 역할을 한다. 장구의 연주법은 오른손과 왼손의 조화로운 사용을 기반으로 하며, 기본적인 박자 감각과 리듬 이해가 필수적이다. 연주자는 연습을 통해 박자 감각을 익히고, 점진적으로 장단을 확장하며 숙련도를 높여야 한다.

[그림1] 장구의 구조

2. 본론

2.1 장구의 구조 설명과 연주 특성

장구는 한국 전통 타악기 중에서도 독특한 구조를 가지고 있으며, 왼쪽에 궁 편과 오른쪽에 채편이 배치되어 있다. 연주자는 궁

2.2 중급자 수준의 장단 연습

중급 연주자는 기초적인 장단을 익힌 후, 이를 변형하고 응용할 수 있는 능력을 길러야 한다. 다음과 같은 주요 장단을 중급 과정에서 익혀야 한다.

2.2.1 굿거리장단

굿거리장단은 $\text{♩.}=80\sim90$ 의 보통 빠르기로 3소박 4보통 박($\text{♩.}=1$ 보통 박)의 구조이다. 속도에 따라 $\text{♩.}=60\sim70$ 의 느린굿거리 장단과 $\text{♩.}=90\sim100$ 의 자진굿거리장단으로 연주될 수 있다 [2].

$\text{♩.}=80\sim90$ 굿거리장단

①		ㅣ	○	ㅣ		○		ㅣ	○	ㅣ
덩		기덕	쿵	더러러러		쿵		기덕	쿵	더러러러

-기본형 굿거리장단 장구보

[그림2] 굿거리장단

2.2.2 삼채 장단 (자진모리)

삼채장단은 징의 점수대로 일련의 숫자를 매겨 치는 채곳에서, 매 마루마다 징을 3점씩 치는 장단을 가리킨다. 덩덕궁이 장단이라고도 한다.

느린 것은 긴 삼채 또는 느린 삼채, 빠른 것은 된 삼채, 자진삼채 또는 반 삼채라고도 한다. 조금 빠른 3소박 4박자($4/\text{♩.}$)로 되어 있다[3].

자진모리장단

①		ㅣ	○	ㅣ		○		ㅣ	○	ㅣ
덩		덕	쿵	덕		쿵		덕	쿵	덕

[그림3] 자진모리장단

2.2.3 휘모리 장단

휘모리장단은 자진모리장단보다 더 빠른, 매우 빠른 템포의 장단이다. 장단의 명칭은 매우 빠르게 휘몰아 간다고 해서 휘몰이 또는 휘모리장단이라 했을 것으로 생각된다. 2소박 4박자 구조로 본다[4].

휘모리(단모리)장단

①		ㅣ	ㅣ	○	ㅣ	○	
덩		덕	덕	쿵	덕	쿵	

[그림4] 휘모리 장단

2.2.4 혼합식 구조 장단

이외에도 2+3 혼합식구조의 오채질굿 장단, 좌질 굿 장단, 우질 굿 장단 3소박3박자의 양산도장단(세마치) 등이 있다.

2.3 장구 연주의 주요 테크닉 분석

입문자는궁편에서치는궁,열편에서치는따,함으로치는 덩을 알았다면,중급자의연주의 핵심은 다양한 타법과 테크닉을 익히는 것이다. 주요 연주기법은 다음과 같다.

2.3.1 궁채의 주요 연주기법

구(궁채)궁편을 약하게 친다.

궁(궁채)구보다는 강하게 친다.

구궁(궁채)구와궁을 연속적으로 연주하여 소리를 만들어낸다.

쿵(궁채)제일 강하게 친다.

구르르르(궁채) 궁채를 굴려서 지속적인 소리를 만들어낸다.

2.3.2 열채의 주요연주기법

기. 다(열채) 열편을 약하게 친다.

따(열채) 기보다 강하게 친다.

기덕(열채): 기과 따을 연속적으로 연주하여 소리를 만들어낸다.

다르르르(열채) 열채를 굴려 지속적인 소리를 만들어낸다.

2.3.3 궁채와열채 혼합한 연주기법

더(궁채.열채) 궁편과 열편을 함으로 약하게 친다.

덩(궁채.열채) 더 보다는 강하게 친다.

기덩(궁채.열채)기와덩을 연속적으로 연주하여 소리를 만들어낸다.

더르르르(궁채.열채)궁채와 열채를 굴려 지속적인 소리를 만들어낸다.

위내용으로 보았을 때 구궁, 기덕, 기덩, 더르르르 같은 기법을 꾸밈음이라 하는데. 쉬어 보 일수 있으나 구사하려면 생각보다 시간이 많이 소요된다.

2.4 사물놀이 장구 중급자가 익혀야 할 주요 기술

사물놀이 장구 연주는 기본적인 리듬을 유지하는 것에서 나아가. 강약 조절, 빠른 장단 연주, 다양한 리듬 변형 등을 할 수 있어야 한다.

중급자가 익혀야 할 핵심 기술은 다음과 같다.

2.4.1 박자와 리듬감 강화

사물놀이의 다양한 장단을 연주할 때 정확한 박자를 유지하는 것이 중요하며 메트로놈이나 기본 장단 리듬을 활용하여 일정한 속도로 연습하는 것이 필요하다.

2.4.2 빠른 장단 연주 능력 향상

사물놀이 장구는 점점 빨라지는 구성진 흐름을 갖고 있기 때문에, 빠른 속도로 연주할 수 있는 능력이 필요하다. 이는 손목과 팔의 힘을 적절히 분배하여 빠른 리듬에서도 정확한 타법을 유지하는 연습이 필요하다.

2.4.3 강약 조절 및 음악적 표현력 향상

단순히 박자를 맞추는 것이 아니라, 곡의 분위기에 따라 강약을 조절해야 한다. 이후 쟁과리나 북과의 호흡을 맞추면서, 장구만의 고유한 소리를 강조하는 기술을 익혀야 한다.

2.4.4 즉흥 연주 및 변형 장단 활용

사물놀이에서는 정형화된 장단을 연주하는 것뿐만 아니라, 즉흥적인 변형을 가미하는 것이 중요하며 기존 장단을 바탕으로 새로운 리듬을 만들어 연주하는 연습을 해야 한다.

2.5 중급자를 위한 효과적인 연습법

2.5.1 장단 변형연습

장단변형연주는 기본의 장단에서 벗어나 자유로운 리듬 변형과 즉흥 연주를 할 수 있도록 한다. 또한 장식음을 추가하거나 특정 박자를 강조하여 새로운 느낌을 만든다. 메트로놈을 활용하여 연습한다.

아래와 같이 장단을 변형하여 연주할 수 있다.

덩		따	궁		따	궁	궁	따	궁	따	
---	--	---	---	--	---	---	---	---	---	---	--

[악보1] 굿거리 기본

궁	궁	따	궁	궁	따	궁	궁	따	궁	기	덕	
덩		덩	덩		덩	덩	궁	따	궁	기	덕	
덩		덩	덩		더	따	궁	따	궁	덩		
덩			다	르	르	따	궁	따	궁	기	덕	
덩		덩		따	따	궁	따	궁	기	따		
따	궁		궁	따	구	궁		덩		다		

[악보2] 사물놀이 굿거리

덩			덩			덩		따	궁	따		
덩		따	궁	따		덩		따	궁	따		

[악보3] 삼채 기본

더	궁		더	궁		덩		더	궁	따	
덩		덩		덩		덩		덩		덩	
덩			더	구	더	궁	다	더	궁	따	
기 더	궁	기	궁	기 덕		궁	따	더	궁	기 덕	
기 따	궁	기	궁	기 덕		궁	따	더	궁	기 덕	
더	구	더	구	더	더	구	더	더	구	덩	
구	더	더	구	더	더	구	더	더	구	덩	

[악보4] 사물놀이 삼채

덩			덩		궁	따	궁					
덩			따	따	궁	따	궁					

[악보5] 휘모리 기본

궁	따	쿵	기	궁	따	쿵	기
궁	궁	따	궁	궁	따	궁	따
궁	궁	따	궁	궁	따	궁	
더	궁	따	따	궁	따	궁	
기따	구	궁	따	궁	기탁	쿵	
따	궁	궁	따	궁	따	궁	따
궁	궁	따	궁	궁	따	궁	

[악보6] 사물놀이 휘모리

2.5.2 속도 조절 훈련

같은 장단을 느린 속도, 중간 속도, 빠른 속도로 연주하며 속도 변화에 적응하도록 하며 점진적으로 속도를 올리는 연습을 통해 휘모리장단 까지 자연스럽게 연주할 수 있도록 한다.

2.5.3 즉흥 연주 연습 및 합주경험 쌓기

사물놀이 공연에서는 즉흥적인 변주가 중요하므로, 장구의 변형 리듬을 연습하며 쟁과리 신호에 따라 유동적으로 주로 훈련을 하는데 이는 사물놀이에서는 팀워크가 중요한부분이며, 다른 악기와 호흡을 맞추는 연습을 하며. 쟁과리. 북, 징과 함께 연습 하며 연주의 조화를 익힌다.

3.결론

본 연구에서는 사물놀이 장구의 중급자 연주 기술을 익히는 방법을 제안하였다. 특히 굿거리. 자진모리. 휘모리장단 을 중심으로 연주법을 분석하고 효과적인 연습방법을 제시하였다. 중급자는 기본적인 타법을 넘어, 빠른 리듬변화와 즉흥적인 연주 능력을 키워야 전통 국악의 장단을 폭 넓게 연주 할 수 있다. 향후 이 보다 체계적인 교육 프로그램이 개발된다면 사물놀이의 예술적 발전과 전통의 현대적 계승에 큰 발전이 있으리라 기대한다.

참고문헌

- [1] <https://blog.naver.com/woorisori23> 네이버 검색 2025년 4월 20일 검색
- [2] <http://folkency.nfm.go.kr> 네이버 한국민속대백과사전 2025년 4월21일 검색

- [3] <http://folkency.nfm.go.kr> 네이버 한국민속대백과사전 2025년 4월21일 검색

- [4] <http://folkency.nfm.go.kr> 네이버 한국민속대백과사전 2025년 4월21일 검색