양효실

뉴욕 할렘가 흑인들의 노는 문화, 힙합

아트앤스터디

사람을 중심에 놓는
인문학의 힘을 믿습니다.

인문학 · 문화예술 교육 포털
아트앤스터디

뉴욕 할렘가 흑인들의 노는 문화, 힙합

뉴욕의 하층민 흑인들의 노는 문화로 시작된 힙합!
그래피티, 비-보잉, 디제잉, 랩핑이라는 네 요소를 통해
표현되는 힙합의 '하위문화로서의 의미'를 읽어내는 시간.

학습 목표

- 힙합의 발생 배경 및 구성 요소
- 힙합의 일반적 정의와 특징에 대한 이해
- 대표적인 정치적 힙합 음악가와 그들의 특징
- 힙합 음악(문화)의 가치에 대한 이해

강사 소개

- **양효실**

  미학자

  대학 출강. 예술, 하위문화, 페미니즘에 대해 활발히 연구. 역서 『불확실한 삶』『세계의 미술관 』등

강의 보기

- 제목 : 뉴욕 할렘가 흑인들의 노는 문화, 힙합
- 강사 : 양효실 (미학자)
- 구성 : 24분

지식 노트

에미넴(EMINEM, 1972~)

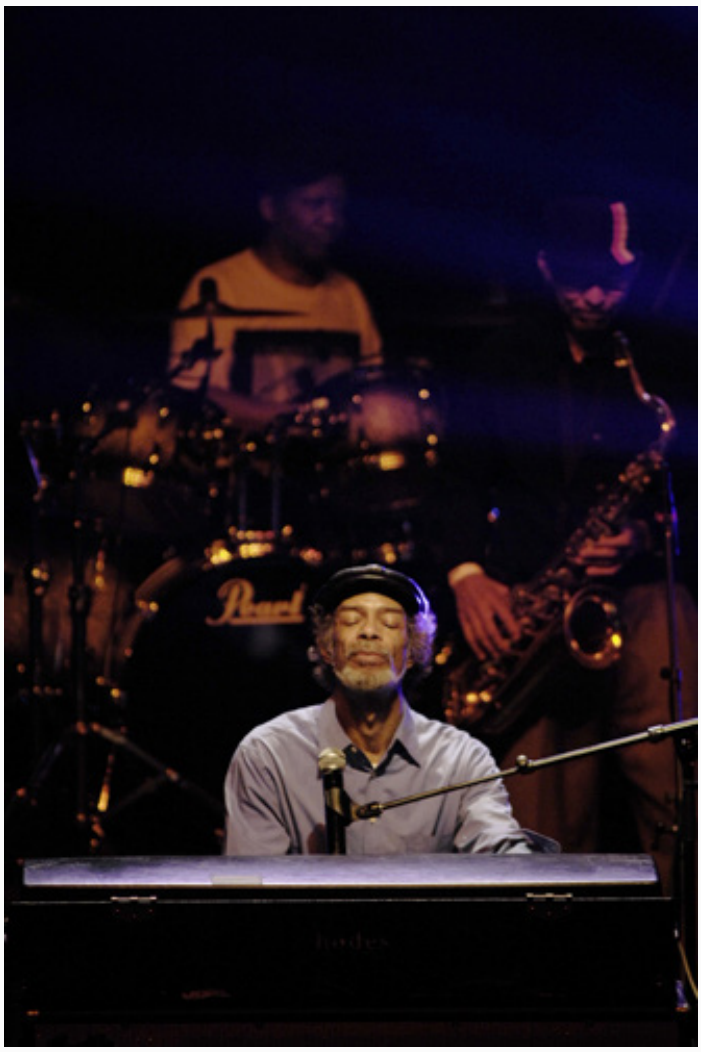
미국의 래퍼, 음반 프로듀서이자 배우로 2000년대 초 가장 대중적인 인기를 얻었던 힙합 가수 중 한 사람. 〈8마일〉은 그의 자전적 이야기를 바탕으로 하는 영화로, 에미넴 본인이 주연을 맡았다.

지식 노트

그래피티(Graffiti)

전철이나 건물의 벽 등에 스프레이 페인트로 낙서처럼 굵은 글씨를 쓰거나 큰 그림을 그리는 것. 힙합 문화의 일부이다.

지식 노트



길 스캇 헤론(Gil Scott Heron, 1949~2011)

정치적 힙합의 대부. 힙합이라는 예술적 형식의 전형을 처음으로 제시한 인물로 평가받으며, 도시의 빈민이 직면한 문제, 소비 지상주의의 문제 등을 노래했다.

강의 노트

힙합(Hip-Hop) 문화가 태동한 80년대 미국이라는 지역의 특수한 상황은 펑크(Punk) 문화가 발생했던 상황과 상당히 유사하다.

도시의 재개발로 황폐해진 노동자 하층민의 삶 속에서 청년들이 자신의 분노를 음악적 형식을 통해서 드러낸다는 점에서 힙합과 펑크는 유사하다.

힙합 문화의 네 가지 특징적 요소

그래피티(Graffiti), 비-보잉(B-boying), 디제잉(Djing), 랩핑(Rapping)

힙합은 70년대 말, 80년대 초 미국(특히, 브롱크스)의 지역적 특수성을 반영하는 문화이다.

힙합, 레게, 펑크 등의 음악(문화)적 형식들이 현재 국내에서도 수용되는 현상은 곧 그 문화가 발생한 지역의 특수성을 떠나서 국제화된 상태임을 보여준다.

안토니오 그람시(Antonio Gramsci, 1891~1937)

이탈리아의 지식인, 사상가, 정치인. 이탈리아 공산당의 창설자 중 한 명. 주요 연구 분야는 문화 및 정치적 리더십이며, 서구 마르크스주의에 큰 영향을 끼쳤다.

헤게모니 이론

그람시의 『옥중수고』에서 설명한 개념으로 '지배', '지배권'을 의미. 그람시는 헤게모니를 구성하는 기본적인 자원이 피지배 계급의 동의, 혹은 합의임을 강조한다.

하위문화(subculture)

한 사회의 지배적 문화에 대하여 그 사회의 특정 집단에서 생겨나는 독특한 문화

후기 자본주의에서 청소년의 하위문화는 자본주의에 대한 분노와 저항으로 시작하지만, 그 문화가 국제화, 대중화되면서 자본주의의 한 양식, 혹은 자본주의 재생산의 한 동인으로 흡수된다.

→ 힙합과 펑크는 이 과정을 철저히 보여준 사례
본래 힙합은 노동자의 문화이지만, 우리나라에서는 그런 특수성이 거세된 채 부유한 해외 유학생들을 통해 최신 유행 문화로 유입된 성격이 강하다.

레게나 힙합 음악(문화)가 발생할 당시, 하위문화로서 본래 지니고 있던 분노나 저항의 성격이 탈각된 채로 국내에서 수용 및 전유되고 있는 것은 아닌지에 대한 고민이 필요하다.

음악을 그 고유한 형식(리듬, 멜로디, 화음, 음색)에 근거하여 즐길 수도 있으나, 그 음악이 지닌 역사성에 근거하여 이해할 필요도 있다.

힙합(Hip-Hop)

흑인 게토(black ghetto)에서 발생한, 길거리에서 노는 문화. 흑인 게토란 북미 대도시 인근의 흑인 집중 거주지구로, 백인들의 차별을 피해 흑인들이 모여 살기 시작하면서 형성되었으며, 힙합 문화는 이러한 실정을 반영한다.

2Pac(1971~1996)

미국의 래퍼. 미국 서부 지역 갱스터 래퍼의 대표적인 인물로 배우로도 활동한 바 있다. 주로 슬럼 지역을 둘러싼 사회 문제에 대해 노래했다. 1996년 총격을 당해 사망하였다.

힙합의 공간인 '길'은 경찰력이 미치지 않는 우범지대

"힙합은 본질적으로 테러다"
(성기완, 『장밋빛 도살장 풍경』 중)

펑크가 소음으로 기존의 리듬에 저항했다면 힙합의 랩(Rap)은 할렘가 흑인들의 방언과 비속어로 아름다운 멜로디에 테러를 가한다.

멜로디는 아름다운 삶의 서정성을 표현하는 형식이지만, 랩은 할렘가 흑인들의 비참한 삶을 표현하는 형식

라임(rhyme)

가사의 일정한 위치에서 유사한 발음의 소리를 되풀이함으로써 그 소리와 의미에 주목하게 하는 효과를 말한다.

힙합은 자신의 의도를 운율을 지닌 가사로 나타낸다는 점에서 일종의 문학이다.

힙합은 흑인 빈민가 삶의 끔찍함과 비참함에 대한 고발이다.

〈8마일〉에서 에미넴은 랩의 형식을 통해 자기 삶의 비참함을 고발하는데, 이러한 고발의 방식은 힙합의 전형적인 특성이기도 하다.

"그래피티는 사유 재산에 대한 테러다."
(성기완, 『장밋빛 도살장 풍경』 중)

"디제잉(DJing)은 테러다"
(성기완, 『장밋빛 도살장 풍경』 중)
샘플러로 다른 사람의 음악을 이용하여 음원을 재조합하고 구성해내는 방식의 테러

힙합은 훈련받지 않은 음악, 거칠고 소음에 가까운 일상의 소리를 예술의 형식으로 승화한 음악

힙합이 발생한 브롱크스(Bronx)라는 지역의 특수성은?

브롱크스(Bronx)
뉴욕시 북부에 위치한 지역. 1960년대 초, 중산층의

교외화 과정에서 도시를 가로지르는 고속도로를 건설하면서 브롱크스 곳곳에 유기된 지역이 생겨났다.

특히 남부 브롱크스는 뉴욕의 가장 가난한 동네였으며, 빈민들 사이에 일어나는 범죄는 경찰이 묵인할 정도였다. 바로 이런 공간에서 태동한 독특한 문화 현상이 바로 힙합이다.

범죄의 원인을 빈곤이나 실업과 같은 구조의 문제가 아니라 개인의 생물학적 특징(DNA, 뇌, 인종)에서 찾으려는 시도는 사회 주류의 폭력적인 이데올로기이다.

신자유주의화(세계화)의 바람은 역설적으로 그에 저항하는 특수한 문화적 형식을 만들어내기도 한다.

급격한 재개발과 철거가 이루어지고 있는 서울의 빈민 지역에는 특수한 문화적 형식이 없다.
→ 철거 지역 빈민들의 분노를 배출할 수 있는 형식과 채널의 부재

지역 고유의 문화적 형식과 채널이 통제되는 상황 속에서, 과연 현명한 세계화는 가능할까?

힙합의 분류(Cornel West 교수의 분류법)

· 예언자(정치)적 힙합 : 폭력, 경찰의 학대, 빈곤 등 사회 문제를 비판하는 힙합
· 콘스탄틴(갱스터)적 힙합 : 폭력적, 성차별적, 물질만능주의적 성격의 상업적 힙합

길 스캇 헤론

미국 사회의 보수화와 흑인의 허무주의와 싸우고자 한 시인이자 음악가로서, 정치적 의식을 불러일으키는 노래를 만드는 일에 힘썼다.
길 스캇 헤론은 다양한 흑인 음악(재즈, 블루스)과 구어(spoken word)를 사용하는 형식의 공연을 보여주었다.

퍼블릭 에너미(Public Enemy)

미국의 대표적인 정치적 힙합 음악가이다. 미국

매체에 관한 비판, 미국 흑인 사회의 문제 등에 관련된 정치적 가사로 유명하다.

퍼블릭 에너미는 앨범 재킷 사진에서 무장한 군인 복장으로 등장하고, 무대에서도 군인 복장의 퍼포먼스를 보인 바 있다. 이는 백인 사회와 보수 체제에 저항하는 '혁명 투사'의 모습이다.

퍼블릭 에너미는 미국 내 흑인의 정치적, 정신적, 경제적 조건의 복권을 목적으로 조직된 'The Nation of Islam'(NOI)의 리더 파라칸을 자주 언급하면서 기독교 중심의 미국 백인 사회에 대해 비판적 태도를 취한다.

미국 사회 백인의 헤게모니에 대한 저항의 방식으로 '이슬람'을 선택하는 것 또한 독특한 점이다.

퍼블릭 에너미의 〈파이트 더 파워〉(Fight the Power, 1989) 현재 가장 영향력 있고 대중적인 힙합 노래로 알려져

있으며, 스파이크 리가 감독한 영화 〈똑바로 살아라〉(Do the Right Thing, 1989)의 주제곡으로 사용되었다.

"미네르바의 올빼미는 황혼녘에야 날개를 편다."
헤겔이 『법철학』에서 한 말로, 철학은 보통 사건이 일어난 뒤에야 시작된다는 의미로 많이 인용된다.

삶이 선재하고 그에 대한 읽기가 뒤따르는 것인가, 아니면 읽기의 방법이 선재하고 그에 따라 특정 삶과 문화가 전유되는 것인가?

힙합 문화 읽기의 가치

탈정치적, 문화적 허무주의의 절망과 무기력 상태에서 벗어나, 분노와 사랑과 평화를 표현하는 하나의 문화적 형식이 있었음을 살펴봄으로써 미래를 꿈꿀 수 있을 것이다.

학습 요약

- 힙합은 도시 재개발로 황폐해진 미국 하층민의 삶이 지닌 분노를 그래피티(Graffiti), 비-보잉(B-boying), 디제잉(Djing), 랩핑(Rapping)이라는 4가지 요소를 통해서 표현하는 음악(문화)적 형식이다.

- 힙합의 본질적인 특징은 테러라고 규정할 수 있는데, 랩은 멜로디에, 그래피티는 사유 재산에, 디제잉은 기존의 음원에 가하는 테러다.

- 힙합은 그 성격에 따라 예언자(정치)적 힙합과 콘스탄틴(갱스터)적 힙합으로 분류되며, 각종 폭력과 경찰의 학대 및 빈곤 등의 사회 문제를 비판하는 정치적 힙합의 대표적 음악가로는 길 스콧 헤론과 퍼블릭 에너미가 있다.

- 힙합에서는 정치로부터 도피, 문화적인 허무주의와 같은 무기력 상태를 벗어나 저항, 사랑, 평화를 표현하는 하위문화로서의 의미를 읽어낼 수 있다.

인문 퀴즈

1. 미국 빈민층 거주 지역에서 탄생한 힙합 문화의 일부로 이것은 전철이나 건물의 벽 등에 스프레이 페인트로 굵은 글씨를 쓰거나 큰 그림을 그리는 것을 뜻한다. 성기완의 『장밋빛 도살장 풍경』에서 이것은 기존 질서에 대한 저항으로 '사유 재산에 대한 테러'라고 불린다. 다음 힙합 문화의 네 가지 요소 중 위 지문에 해당하는 요소는?

(1) 그래피티(Graffiti) (2) 디제잉(DJing)
(3) 랩핑(Rapping) (4) 비-보잉(B-boying)

2. 힙합이 탄생한 이 도시는 뉴욕시 북부에 위치한 지역이며, 1960년대 중산층의 교외화 과정에서 도심에 고속도로가 들어섰고 곳곳에 유기된 지역이 생겨났다. 이렇게 빈민층 거주 지구인 '게토(Ghetto)' 가 형성되고 이 곳에 사는 흑인 노동자의 자식들이 사회에 대한 분노를 표현하는 한 형태로 힙합 문화가 탄생한다. 이 지역의 이름은 무엇인가?

(1) 뉴올리언스(New Orleans) (2) 브롱크스(Bronx)
(3) 시카고(Chicago) (4) 캘리포니아(California)

인문 퀴즈

3. 다음 설명은 이탈리아 사상가 안토니오 그람시의 '헤게모니'에 대한 내용이다. 이 글의 견지에서 힙합 음악을 수용하고 있는 사람은 다음 중 누구인가?

헤게모니는 '지배', '지배권'을 의미한다. 헤게모니는 지배 계급의 이해(利害)를 표현할 뿐만 아니라 피지배 계급이 그것을 자연스럽고 상식적인 것으로 받아들이게 한다. 헤게모니는 모든 사회의 문화생활 속에 존재한다.

(1) 경미 : 힙합 음악은 세계적으로 인정받을 가치가 있는 문화야.
(2) 용준 : 힙합 음악은 음악의 한 장르로서 음악적인 완성도가 중요해.
(3) 선웅 : 힙합 음악은 게토(Ghetto)에 살던 흑인 빈민층의 불안과 불만을 표현한 음악이야.
(4) 민호 : 힙합 음악은 돈, 마약, 섹스 이 세 가지를 미화시키기는 저급한 문화야.

정답

1. (1) 2.(2) 3.(3)

3. (3) 선웅은 힙합 음악을 이해할 때 그것이 탄생한 지역적, 계층적 특수성을 고려하고 있다. 선웅을 제외한 세 사람의 힙합에 대한 시선은 이미 세계화, 규격화된 시선이다.

이미지 출처

강의 보기

- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gil_Scott_Her-on_-_10-2-2009_San_Francisco,_Carofornia_.jpg

지식 노트

- WhiteBoyzCantRun at en.wikipedia.org
- http://en.wikipedia.org/wiki/File:Nysubwaytrain.jpg
- Adam Turner at en.wikipedia.org

뉴욕 할렘가 흑인들의 노는 문화, 힙합

강사 : 양효실

발행 : (주)아트앤스터디

Tel: 02-323-1081

Fax: 02-323-1082

메일: biz@artnstudy.com

전자출판물 인증번호: ECN-0199-2013-300-001780073

본 강의의 판권은 (주)아트앤스터디에 있습니다.

아트앤스터디

ArtnStudy.com