

<Keynote Speech>

The Meaning of Traditional Children's Song in Korean Modern Society

Yi, Bo-hyung (Director, The Society for Korean Discology)

1. Introduction

A large part of traditional folk culture has not been transmitted to modern society due to cultural changes. Research on folk songs, such as traditional children's songs, has been scarce. Over time, as well, the environment for the transmission of traditional children's songs has become so desolate that there is little hope for its transmission to future generations. **This begs the question:** Do traditional children's songs hold any relevance to modern society? I think that traditional children's songs need to exist and present the reasons in this address.

During this conference, various speakers will talk about traditional children's songs from many areas in Asia. I believe that they will talk about general children's songs discovered in each area and not restrict their scope to only traditional children's songs. Moreover, as this is a musicology conference, characteristics of children's songs in each area will be discussed. Therefore, in this address, I will stress the importance of research on traditional children's songs, the meaning imbedded in traditional children's

songs as the root of children's songs; and research on the culture of children creating songs themselves.¹

2. Concept of Traditional Children's Songs

As you all know, children's songs are songs for children. The genre consists of traditional children's songs and children's songs created in modern times. The words of contemporary children's songs are based on children's poems and the tunes are composed by children's song composers. Most of these children's songs are not based on traditional children's songs since they are not based on the principles of traditional folk song. Traditional children's songs are children's songs transmitted as folk songs. Because they are folk songs created through folk behavior, performed as folk performance, and transmitted through folk performance by children, traditional children's songs are distinct from contemporary forms.

In a previous paper, I used the phrase 'natural children's songs' to denote that children's songs are simple expressions of the musical aesthetics and grammar of the area in which they are created. I introduced this concept, as well, to distinguish these songs from other forms of children's songs. Here, 'natural' refers to basic and simple musical systems that can be easily identified in children's songs and women's songs. Different from natural form is 'modified form', which indicates a musical form that, while based on folk musical aesthetics and grammar, have become altered through intricate playing techniques and other modifications, creating a complicated musical form such as pansori and sanjo.

¹ In this paper, Yi Bo-hyung distinguishes 'traditional children's as songs' created and sung by children that reflected regional aesthetics, were transmitted orally, and changed in the process of both transmission and performance. These are distinct from contemporary children's songs, which do not reflect regional aesthetics, are transmitted via written notation and recordings, and experience few changes over time.

3. Music Creating Culture

Many linguists contend that humans are born with natural language ability. Therefore, even a very young child can acquire several languages through language exposure and use. In a similar vein, I want to emphasize that humans are born with natural music ability. Therefore, if a child experiences music regularly, he or she has the capacity to do music at an early age. Children can learn songs but they also have the ability to create, sing, and transmit songs. Children's ability to create, perform, and transmit music is as amazing as their ability to learn languages. Despite this, not many people have paid attention to this.

In traditional society, some people marveled at children's ability to spontaneously create songs. They considered this ability to be divine providence and believed some of these children's songs to contain divine secrets. The songs were called *chamyo*, meaning foretelling songs, and the Gwansanggam, a government agency handling matters related to astrology, tried to collect and interpret these. At the same time, the vast majority of the population in traditional society considered children to be incomplete and their ability to create and sing traditional songs was considered unimportant. Furthermore, many failed to see the connection between traditional children's songs and children becoming desirable adults, which means the songs were not nurtured.

In contemporary times the situation is no better. My perspective is this: Children become adults, and their culture will grow into adult culture. Therefore, children's engagement in traditional children's songs as a cultural activity should be considered an important part of education. In reality, however, it is not. To convince people of the relevance of these traditional songs to modern lifestyles, it is necessary to demonstrate the relationship between the degradation of humanity in modern society and the extinction of a culture in which children are encouraged to create songs.

4. History of the Transmission of Traditional Children's Songs

Historically, traditional children's songs were not nurtured, thus the rate of their transmission diminished. Very little detailed information about folk culture is available in historical records, but, from literature, it can be conjectured that during the Three Kingdoms Period and earlier eras the power elites were not hostile to traditional folk culture. During the Goryeo period, however, the power elites who believed in Confucianism started to suppress traditional folk culture. The lofty ideals of Confucian culture were at odds with many aspects of folk culture. In the Joseon period, a time during which the whole society was ruled by neo-Confucian ideology, people exerted effort into altering the traditional folk culture to fit strict Confucian social norms. Due to these societal shifts, Korean traditional folk culture changed dramatically during this period.

It seems that the Confucian power elites didn't believe the folk cultural practice of children creating songs was suitable for Confucian social norms. Confucian social norms emphasized a culture of children reading books quietly at school and the practice of children singing songs was discouraged. These conventions, for obvious reasons, had a greater impact on the culture of children from elite families than on the culture of children from the common classes. This is confirmed by the fact that more traditional children's songs were discovered in the common people's villages than upper class villages. Yet, because the elite culture exerted a great influence on societal expectations, a creative environment for children's folk song creation was suppressed society-wide. This, in turn, caused a considerable decline in the practice of encouraging children to create, perform, and transmit their songs. While Confucian social norms laid the foundation for this suppression, the final blow came in the form of prohibitions regarding the use of Korean language and singing of traditional Korean songs during the Japanese colonial era. This, I believe, was the major reason for the disappearance of traditional children's songs.

After independence, there was no movement to revive traditional children's songs. As western culture started to dominate Korean culture, children's songs taught at schools were mostly newly composed songs as well as songs from western countries. The traditional folk performance practice of children's songs didn't have a chance of recovery. Only very recently have we seen the inclusion of traditional children's songs in elementary school music texts.

5. Grammar of Music of Natural Form

I have already mentioned that I used the phrase 'natural children's songs' to denote children's songs that are based on folk music aesthetics and grammar which are localized according to specific regions. Traditional children's songs are important for the research of folk music as they are a basic representation of the musical aesthetics of a particular area. In other words, these 'natural children's songs' made use of the basic musical grammar of the area, thus they are a wonderful yardstick with which to measure the musical grammar of a particular community or region (known as *tori*). It is only natural that children's songs in an area with the tradition of *menaritori* consist of *menaritori* and those in an area with the *gyeongtori* tradition are made of *gyeongtori*. When different *tori* are mixed in folk songs of an area, it is possible to find out the basic *tori* specific to the folk music of the area by using natural children's songs as a source. For example, Geochang in Gyeongnam has *beteulga* made of *menaritori* and *beteulga* made of *gyeongtori*. Since natural children's songs in this area are made with *menaritori*, it can be said that the basic grammar of music of the Geochang area is *menaritori*.

In a previous paper, I discussed that as traditional children's songs are mostly natural children's songs, they are the yardstick to find out the basic grammar of musical forms such as *tori* and presented the musical characteristics of natural form.² In the afore-mentioned paper, I discussed

the characteristics of folk song *tori* and *jangdan*.

The characteristics of *tori* include the repetition of the number of notes used, typical melodic patterns, and interval between important notes, ending tone, *sigimsae*, and typical melodic progression. Based on these characteristics, it is possible to find out the basic music structure of *tori* and identify the changes and differences deviated from the basic music structure.

The characteristics of *jangdan* include the repetitive rhythms, metric structure, rhythmic syntax, and drumming patterns. Based on these characteristics, it is possible to find out the basic structure of *jangdan* and identify the changes and deviations from the basic musical structure.

6. Identity of Traditional Children's Songs

I have mentioned that traditional children's songs are important to the development of future adults, and it is necessary to find the relationship between the degradation of humanity in modern society and the extinction of a traditional children's song culture. Even in modern society, children are considered to be naïve and need to be educated. As in traditional society, as well, the culture of children creating songs does not get any attention. Such an atmosphere in modern society further erodes the culture of children making songs.

Traditional children's songs were created while children were playing, working, or learning together. Huizinga defined humans as *homo ludens*. Children's instinct to play is stronger than adults'. But in modern society, no one is interested in the culture of children creating songs. Scholars are interested in the musical esthetics of the tune and literary merit of the lyrics but they are not interested in the *culture* of creating songs. Our mission is to establish an environment which nurtures the culture of children creating songs.

For this purpose, it is necessary to recognize the significance of traditional

² 이보형, 「자연태 음악의 구조적 특성」, 『국립민속국악원논문집』(남원: 국립민속국악원, 2002) 제2집, 249-262쪽.

children's songs and encourage education that will enable a culture in which children can create songs themselves and not just learn songs.

7. Suggestions for the Restoration of Traditional Children's Songs

I mentioned that 'natural children's songs' consisted of basic musical grammar. As the basic grammar of music differs region by region in Korea, this needs to be a subject of education. There are many reasons for the traditional children's songs to be incorporated into children's education. First, children need to learn the music children created in traditional society. Second, children need to experience the music culture of traditional society in which children created music themselves. Third, traditional children's songs can be used to teach children about the grammar of traditional music.

However, not many traditional children's songs have been discovered. For this, the following suggestions are made. First, discover the traditional children's songs and the cases of song creating culture. Second, research the culture of children creating songs in traditional society and restore it in modern society. Third, discover traditional children's songs, research their music system, and establish the basic system for the grammar of Korean music. Fourth, find ways to reorganize elementary school music texts by using traditional children's songs. Fifth, establish school festivals and local festivals focusing on the culture of creating traditional children's songs.

It is my hope that this conference contributes to the revival of traditional children's songs.

<기조연설>

현대사회에서 전래동요(傳來童謠)의 의미

이보형(한국고유민요연구회 회장)

1. 서

현대사회에서 문화변동으로 전통민속문화의 전승환경이 파괴되어 단절된 부문이 수도 없이 많지만, 이 가운데 전래동요의 문화환경 또한 철저히 붕괴되어 그 전승상황은 거의 절망적이다. 더욱 불행한 것은 이렇게 전승이 절망적인 전래동요에 대한 연구가 부진한 채 버려져 있다는 것이다.

그렇다면 현대사회에서 이런 전래동요의 존재 의미는 있는 것인가? 본 기조 발표자는 현대사회에서 전래동요의 존재 의미가 충분히 있다고 보고 이를 몇 가지로 제시하고자 하는 것이다.

본 학술대회에서는 여러 발표자가 저마다 아시아의 여러 지역에 전승되는 동요에 대하여 논할 것이다. 예상되는 것은 각 지역에서 발굴된 일반적인 동요를 다룰 것이고 반드시 전래동요만을 다루지는 않을 것으로 본다. 그리고 이 대회가 음악학 학술대회이니 만큼 주로 각 지역 동요의 음악특성을 논할 것으로 보고 본 발표자는 전래동요의 음악연구가 중요하다는 화두를 던짐과 동시에 일반동요의 근원은 전래동요에 있는 것이라고 봐서 전래동요의 존재 의미를 논하고 어린이 집단의 동요생성문화가 연구되어야 한다는 논지를 덧붙이고자 한다.

2. 전래동요의 개념

다 알다시피 어린이들을 위한 노래를 통틀어 동요(童謠)라 이르지만 동요에는 전래동요에 드는 것이 있고 창작동요에 드는 것이 있다. 여기에서 창작동요라 이르는 것은 동시(童詩) 작가들이 노랫말을 짓고, 동요 작곡가들이 곡조를 지은 경우가 대부분이라 이런 창작동요는 민요(民謠)화 되지 않은 경우에는 전래동요라 할 수 없는 경우가 많다. 전래동요라는 것은 일명 전승동요, 전통동요라 이르듯이 민요로 전승되는 동요를 이르는 것인데 이것이 창작동요와 변별되는 것은 어린이 집단에 의하여 반속행위로 창조되고 어린이 집단의 민속행위로 연행(演行)되고 민속연행 행위를 통하여 전승되는 민요부문에 든다는 것이다.

발표자는 이미 몇몇 글에서 전래동요 가운데 전승지역 기층음악문법으로 되고 또 자연태(自然態)로 된 동요를 따로 지시하기 위하여 '자연동요(自然童謠)'라는 용어를 썼다. 이 용어는 기층문화와 음악문법으로 되지 않았거나 자연태(自然態)로 되지 않은 전래동요와 변별하기 위하여 쓰고자 하는 것이다. 여기에서 자연태라는 것은 동요나 부녀요와 같은 음악부문에서 흔히 볼 수 있는 보편적인 간결한 음악문법체계로 된 형태를 가리킨다. 자연태의 반대 개념을 변형태(變形態)라 이르는데 이는 판소리나 산조와 같은 전문적인 예술음악에서 흔히 볼 수 있는 자연태 특성에서 벗어난 복잡한 음악으로 된 형태를 가리킨다.

8. 생성문화

언어학자들은 인간이 언어 수행능력을 지니고 태어난다는 것을 강조한다. 그래서 언어 체험을 통한 학습을 하게 되면 어린 나이에도 많은 언어를 구사하는 놀라운 능력을 지니게 된다는 것이다. 마찬가지로 본 발표자는 인간이 음악 수행능력을 지니고 태어난다는 것을 강조하고자 한다. 그래서 음악 체험을 통한 학습을 하게 되면 어린 나이에도 많은 음악을 구사하는 놀라운 능력을 지니게 된다고 보는 것이다. 그래서 어린이는 어린이 집단 노래를 학습한 경우에 기왕의 동요를 가창하는 능력을 지니게 되지만 어린이 집단 스스로 동요를 창조하고 집단 스스로 이를 연행하고 전승시키는 능력을 지니고 있는 것을 보게 된다. 어린이 집단의 언어 수행능력이 놀랍듯이 어린이 집단 스스로 동요를 창조하고 연행하고 전

승하는 음악 수행능력이 놀라운 일이지만 이에 관심을 갖는 경우는 드물다.

전통사회에서도 어린이 집단이 동요를 스스로 지어 부르는 능력을 신기하게 여기고, 때로는 이를 신(神)의 섭리(攝理)로 보기도 하였다. 그래서 때로는 이런 동요에 신이 인간에게 계시하는 비의(秘意)가 담긴 것으로 보고 이런 동요를 참요(讖謠)라 일러서 관상감(觀象監)에서 이를 수집하고 해석하는 데 노력을 기울이기도 하였다.

그러나 전통사회에서 성인들은 어린이를 미완성된 인격체로 봐서 흔히 이런 전래동요 수행능력을 대수롭게 보지 않았고 전래동요는 어린이 집단을 바랍직한 성인으로 키우는 데 저해되는 기능이 있는 것으로 착각하여 경원(敬遠)하였던 것은 사실이다.

그러나 이것은 현대사회에서도 크게 나아진 것은 아니다. 어린이집단은 미래의 성인집단이고 어린이집단의 문화가 어린이집단이 성인집단의 문화로 성장하는 과정이라 한다면 어린이집단의 민속문화 행위로 진행되는 전래동요 행위 또한 교육과정에서 중요한 문화행위로 처야 할 것이지만 그렇지 못한 것이 현대사회의 폐단이라 할 수 있다. 현대사회에서 인간성의 황폐화가 이런 어린이집단의 동요생성 문화의 소멸과는 어떤 관계가 있는지 성찰할 일이고 이를 바르게 대처하는 지혜가 필요하다.

4. 전승환경의 연혁(沿革)

전래동요의 전승이 이렇게 전망적인 상황에 이르게 된 것은 한국에서 민속문화가 대개 그렇듯이 전래동요 전승에 힘든 역사에서 기인한다고 본다.

자세히 알 수는 없지만 문헌을 통하여 짐작되는 것은 고대사회와 삼국사회에서는 정치집단이 전통민속문화에 대하여 적대적이지 않았던 것 같다. 그러나 유교집단이 정치를 장악하기 시작하는 고려시대부터 차츰 정치집단이 전통민속문화를 억압하기 시작한 것 같다. 유교집단이 정치의 중심에 있는 조선사회에서는 정치집단은 전통민속문화를 유교사회규범에 맞게 개조해나갔고 그래서 한국의 전통민속은 이 틀에 맞게 변화된 분야가 많게 되었다고 본다.

조선시대 유교집단은 어린이집단이 동요를 생성하는 민속문화가 유교적 사회규범에 맞다고 생각하지 않았던 것 같다. 그래서 유교적인 사회규범이 지배적인 지방에서는 아동이 시당에서 조용히 글 읽는 문화는 권장하였지만 아동집단이

동요를 연행하는 문화는 억제한 것이 사실이다. 이것은 근래 민요조사에 있어서 유교적인 사회규범이 엄한 반촌(班村)에서보다 느슨한 민촌(民村)에서 동요가 많이 발굴되는 데서 알 수 있다.

양반지향문화가 보편적인 이런 사회에서는 어린이집단의 동요생성문화는 억제해야 하는 것으로 의식하고 모든 계층에게 확산된 것이다. 전통사회에서 이런 의식은 어린이집단의 동요생성문화가 쇠퇴하는 원인이 되었지만 더욱 어려운 상황은 일제시대에 한국 어린이들에게 한국어 사용을 금하였던 것과 같이 학교에서 전통동요의 연행을 엄격히 금하였다. 이것이 전래동요 단절의 결정적인 요인이라 할 수 있다.

광복 직후에 이를 회복하는 운동이 있었어야 했지만 그렇지 못하였고 서양문화의 범람으로 학교교육에서조차도 서양 동요와 한국 창작동요 인색이어서 전래동요를 회복할 기회를 놓치고 말았다. 한국의 초등학교 음악교과서에 전래동요가 창작동요와 서양동요 사이에 삽입된 것은 최근일이니 안타까운 일이다.

5. 자연태 음악문법

앞에서 발표자는 전래동요 가운데 전승지역 기층문화의 음악문법으로 되고 또 자연태(自然態)로 된 동요를 '자연동요(自然童謠)'라는 용어로 지시한다고 하였다. 전래동요가 민족음악학 연구에 중요한 이유 중에 하나는 전래동요가 자연동요의 특성을 지니고 있는 경우가 많기 때문이다. 다시 말해서 자연동요로 된 전래동요는 전승지역의 기층음악문법으로 되었기 때문에 이것이 그 지역의 기층음악문법 유형을 가능하는 척도가 된다. 매나리토리 전승지역의 자연동요는 매나리토리로 되었고, 경토리 전승지역의 자연동요는 경토리로 되었다는 것은 당연한 일이라 하겠지만, 어느 지역의 민요에 여러 토리가 혼재할 경우에 자연동요로 그 지역의 기층음악의 민요토리 유형을 가능할 수 있다는 것이다. 예를 들면 경남 거창지역의 배블가에 매나리토리로 된 것과 경토리로 된 것이 혼재하여 기층음악문법을 가능할 수 없을 경우에 자연동요가 매나리토리로 된 것으로 봐서 거창지역의 기층음악문법이 매나리토리라는 것을 알 수 있다는 것이다.

다시 말해서 전래동요는 자연동요로 된 경우가 대부분이기 때문에 민요토리의 자연태 음악문법체계를 가능하는 척도가 된다고 하고 발표자는 자연태의 음악적 특성을 제시하는 논문을 발표한 적이 있다.¹⁾ 이 글에서는 자연태 음악의 여러 특

성 가운데 민요토리의 자연태 특성과 장단의 자연태 특성을 논한 바 있다.

민요토리의 자연태 특성은 여러 가지인데 출현음수, 관용적인 선율틀, 주요음의 음정구조, 중지음, 시김새, 관용적인 선율 진행과 같은 여러 특성이 일정하게 반복되기 때문에 민요토리의 기본적인 음악구조를 가능할 수 있을 뿐 아니라 이러한 기본적인 음악구조 틀에서 벗어난 변형태와 차이를 가능하는 기준이 된다는 것이다.

장단의 자연태 특성 또한 여러 가지인데 박자구조, 리듬통사구조, 리듬형태, 고형(鼓型, Drumming Pattern)과 같은 여러 특성이 일정하게 반복되기 때문에 장단의 기본적인 음악구조를 가능할 수 있을 뿐 아니라 이러한 기본적인 음악구조 틀에서 벗어난 변형태와 차이를 가능하는 기준이 된다는 것이다.

6. 전래동요의 정체성

앞에서 발표자가 말하기를, 전래동요 행위는 미래의 성인집단으로 성장하는 어린이집단의 문화가 중요한 것이라 하였고 현대사회에서 인간성의 황폐화가 이런 어린이집단의 동요생성 문화의 소멸과는 어떤 관계가 있는지 성찰할 일이라 하였다. 하지만 현대사회에서도 어린이집단을 미완성된 인격체로 피교육의 대상으로만 보는 의식이 강하여 어린이집단의 동요생성문화에 관심이 없다는 것은 전통사회나 마찬가지이다. 더구나 현대사회는 더욱 어린이 동요생성문화를 황폐화시킨다.

전래동요는 대부분 어린이집단 스스로의 놀이, 작업, 학습과 같은 집단행위로 생성된다. 호이징가가 ‘놀이하는 인간’이라 하였지만 어린이집단의 ‘놀이하는 인간’ 본능은 성인집단보다 강하다 할 것이다. 그러나 현대사회에서는 어린이 동요생성문화에 대하여 관심을 갖지 않는다. 학자들도 생성된 동요의 곡조에 나타나는 음악성과 노랫말의 문학성에만 관심을 갖지 그 생성문화에는 관심이 많지 않다. 우리의 사명은 어린이집단의 동요생성문화를 위하여 그 환경을 복원하는 일이다.

그러기 위해서는 전래동요의 정체성을 인정하고 성인집단이 피교육 대상으로 삼는 동요문화의 틀에서 벗어나 어린이집단이 스스로의 동요를 생성하는 문화를

¹ 이보형, 「자연태 음악의 구조적 특성」, 『국립민속국악원논문집』(남원: 국립민속국악원, 2002) 제2집, 249-262쪽.

키우는 교육으로 발전하는 전환이 필요하다고 본다.

7. 전래동요를 위한 제언

앞에서 전래동요 가운데 자연동요는 그 기층음악문법으로 되었다고 하였다. 한국의 기층음악문법은 지역에 따라 다른 만큼 어린이 음악교육의 소재가 되어야 한다.

이런 전래동요가 어린이집단의 교육 소재가 되어야 하는 당위성은 여러 가지이다.

첫째, 어린이집단이 전통사회에서 스스로 창조한 음악들을 학습해야 한다.

둘째, 전통사회에서 어린이집단이 생성하는 음악문화를 체험해야 한다.

셋째, 어린이로 하여금 전통음악문법을 터득하는 소재로 삼아야 한다.

그러나 전통동요는 발굴되지 못하였다. 이를 위해서 다음과 같은 몇 가지 작업을 제언한다.

첫째, 전래동요와 그 생성문화 사례를 발굴할 것.

둘째, 전통사회에서 어린이 동요의 생성문화를 연구하여 현대사회에서 어린이 동요생성문화를 복원할 것.

셋째, 전래동요를 발굴하고 그 음악체계를 연구하여 한국음악문법 기초체계를 세울 것.

넷째, 전래동요를 통한 초등학교 음악 교육 교재를 재정비하는 방안을 연구할 것.

다섯째, 전래동요 생성문화를 소재로 이를 축제화하여 이를 학교 축제나 지역 축제에 공연하도록 할 것.

끝으로 이 학술대회를 통하여 지혜를 모아 아무쪼록 전래동요의 부흥에 기여하기를 기대하는 바이다.