

■ 3강 판소리와 춤놀이

1. 판소리

판소리란 판놀음으로 진행되는 소리라는 뜻이다. 판놀음은 넓은 마당을 놀이판으로 삼고 ‘판을 벌린다’ 하여 놀이의 구색을 갖추고, ‘판을 짠다’ 하여 놀이 순서를 제대로 짜서 처음부터 끝까지 제대로 진행되는 놀음을 가리키는 것으로 판놀음으로 타는 줄타기는 판 줄이라 하고, 판놀음으로 치는 농악은 판 굿이라 한다. 그렇듯이 판놀음으로 벌이는 소리를 판소리라 하는 것이니 판소리란 이름이 본디부터 있었던 이름이다.

판소리는 부채를 든 한사람의 소리꾼이 북 치는 고수의 장단에 맞춰 긴 이야기를 노래하는 음악이다. 판소리의 구성요소는 아니리, 소리, 발림이다. 아니리는 상황을 말로 표현하는 것이 이야기이고, 소리는 노래, 발림은 몸짓을 나타낸다.

판소리

토끼화상

전래동화 별주부전을 읽어 보신 적 있지요? 용왕님이 몸이 아파 자라에게 토끼의 간을 가져오라고 합니다. 충성심이 많은 자라는 꼭 토끼의 간을 가져오리라 결심을 합니다. 하지만 자라는 물속에서만 있어서 토끼를 모릅니다. 그래서 ‘화공’을 부르죠, 화공은 화가, 그림 그리는 사람입니다. 화공이 와서 토끼 그림을 그립니다. 토끼 그림 ‘토끼화상’이라고 합니다. 그림을 보고 두 귀는 쫘긋, 눈은 도리도리, 허리는 늘씬, 꼬챙이 요뚝, 토끼의 생김새를 상상하는 자라를 생각하면서 불러봅니다. 본래 토끼화상이 들어있는 판소리는 ‘수궁가’의 한 대목인데 아이들이 쉽게 할 수 있도록 다시 만들었습니다. 아니리, 노래, 발림을 하면서 즐겁게 놀 수 있고, 또 다른 여러 동물들의 생김새를 노래에 넣어 불러볼 수 있는 판소리입니다.

1. 악보 판소리 수궁가 중 「토끼 화상 그리는 대목」

아니리: 토끼가 어떻게 생겼소? 토끼가 어떻게 생겼소?
토끼를 그리는디

중중모리(긋거리)

화 공 을 불 러 라 화 공 을 불 러 들 여

3 토 끼 화 상 을 그 린 다 두 귀 는 쫘 굿 눈 은 도 리 도 리

5 허 리 는 늘 썩 썩 땀 인 묘 푹 이제 알 겠 느 나~

○ 감상사이트 : 풍류마을, <http://www.kmusic.org>. 국악감상/민속악-성악1.

2. 발림놀이

노랫말	동작
토끼가 어떻게 생겼소? 토끼가 어떻게 생겼소? 토끼를 그리 는디	기본자세로 있다가 A, B팀으로 나누어 A팀이 아니리를 하면서 부채를 들고 쳐다본다. A팀은 그대로 있고 B팀이 같은 동작을 한다. A,B팀 모두 부채로 앞을 가르키고 원을 그린 후 손바닥 위에 놓는다.
화공을 불러라 화공을 불러들여	그대로 노래를 부르고 두 번째 화공할 때 고개를 떨어준다.
토끼 화상을 그린다.	뒤통치를 들었다 놓는다.
두귀는 쫘굿 눈은 도리도리	양손을 올려 귀 모양을 하고 눈에 대고 동그라미를 그린다.
허리는 늘씬 땀인 묘푹	양손으로 허리를 쓸어 내리고 부채로 큰 원을 그린 후 엉덩이를 때린다.
자 이제 알겠느냐	다시 제자리 기본자세를 한다. ※기본자세: 오른손에 부채를 손잡이를 잡고 왼손 손바닥으로 부채살을 잡고 배꼽앞에 대고 있기

3. 응용놀이

예) 철수를 불러라 철수를 불러들여, 철수 그림을 그린다.

두 귀는 뾰족, 눈은 동글동글, 코는 오뎅, 다리는 길어
자 이제 알겠느냐~

예) 돼지를 불러라 돼지를 불러들여 돼지 그림을 그린다.

두 귀는 쫘긋, 코는 납작납작, 허리는 똥똥, 꼬리는 꼬불
자 이제 알겠느냐~

4. 중중모리장단

♩. = 50-60

II. 춤놀이

춤놀이 1 - 율동 놀이

종달새

1. 악보 종달새

자진모리 작곡 박범훈 체보 모형오

종 달 아 종 달 아 너 어 디 갔 었 니 -
산 에 산 에 갔 었 다 뭐 하 러 갔 었 니 -
친 구 보 고 싶 어 서 산 에 갔 었 다 -
몇 친 구 나 만 났 니 말 좀 해 주 렴 -
고 운 친 구 미 운 친 구 모 두 만 나 서 -
비 비 쯡 쯡 비 비 쯡 쯡 비 비 쯡 쯡 쯡 쯡 쯡

2. 동작 놀이

노랫말	동작
전주	두 명이 짝이 되어 A와 B로 나누고 1, 2 절에 역할 바꾸기
종달아 종달아/ 너 어디 갔었니	입에 손을 모아 대고 흔들기 오른쪽 왼쪽/ B: 손가락을 이마에 대고 질문동작
산에산에 갔었다, 뭐하러 갔었니	A: 산 모양 만들기 B : 질문동작
친구보고 싶어서 산에 갔었다.	A: 팔 흔들기
몇 친구나 만났니, 말 좀 해보렴	B: 손가락 4번 차례로 꼽기, 손을 오므렸다 펴기 2번
고운친구, 미운친구/ 모두만나서	둘이 한손씩 잡고/ 제자리에서 4번 뛰기
비비쫑쫑, 비비쫑쫑,비비쫑쫑	서로 앞을 보고 엉덩이 부딪치기 3번
쫑 쫑!!	몸을 돌려 등보고 엉덩이 부딪치기
간주	8명이 한 줄로 허리잡고 서기
종달아 종달아, 너 어디 갔었니	오른쪽 다리 왼쪽다리 들기 반복
산에산에 갔었다, 뭐하러 갔었니	앞으로 한번 뒤로 한번 뛰기×2번
친구보고 싶어서 산에 갔었다.	오른쪽 다리 왼쪽다리 들기 반복
몇친구나 만났니, 말 좀 해보렴	앞으로 한번 뒤로 한번 뛰기×2번
고운친구, 미운친구, 모두만나서	다른 팀을 만난다.
비비쫑쫑 비비쫑쫑,	대장이 팔을 물래방아 돌린다.
비비쫑쫑쫑 쫑!!	가위바위보(진팀이 이긴팀 뒤로 가기)

닐리리버들피리

국악동요 '닐리리 버들피리'에 맞춘 한삼춤입니다. 이 노래는 봄의 모습을 굿거리 장단으로 정겹게 노래하고 있습니다. 노래의 가볍고 맑은 느낌을 춤사위에 효과적으로 표현할 수 있도록 지도하는 것이 중요합니다. 한삼춤에서는 한삼의 너울거림이 봄 바람의 움직임 처럼 표현되도록 하고, 새로운 생명들이 싹트는 봄의 정경을 한삼의 다양한 춤동작으로 표현할 수 있도록 해야 합니다.

1. <닐리리 버들피리> 악보

굿거리 장단

1.닐 니리 널 리 뽀 일 널 니리 널 리 뽀 일

버 들 피 리 불 머 는 - 봄 바 람 한 들 한 - 들 보 리 받 출 령 출 령 출 령

버 들 피 리 불 머 는 - 종 달 새 비 비 배 배 아 지 량 이 아 질 아 질 아 - 질

2.닐 니리 널 리 뽀 일 널 니리 널 리 뽀 일

버 들 피 리 불 머 는 - 송 아 지 음 매 음 매 염 소 는 매 에 매 에 매 - 에

3.닐 니리 널 리 뽀 일 널 니리 널 리 뽀 일

버 들 피 리 불 머 는 - 노 랑 나 비 훨 - 훨 팔 - 랑 팔 랑 팔 랑 팔 - 랑

2. <닐리리 버들피리> 한삼춤

노 랫 말	동 작
전주	오른팔이 먼저 앞으로 좌우새 하다 양 팔을 모은 후 활짝 편다.
① 닐리리 닐 리 뽕 빼일 닐리리 닐 리 뽕 빼일	한 팔씩 밑으로 내렸다 양팔 위로 뿌리기 오른쪽 왼쪽 반복
버들피리 불머는 봄바람 한들한들 보리밭 출렁 출렁출렁	왼쪽으로 팔을 뻗고 흔들며 오른쪽 방향으로 잔걸음으로 가서 오금을 2번 준다. 오른쪽으로 팔을 뻗고 흔들며 왼쪽 방향으로 잔걸음으로 가서 오금을 2번 준다.
버들피리 불머는 종달새 비비배배 아지랑이 아질 아질 아질 ① 반복	팔을 밑에서부터 크게 원을 만들어 턱밑에서 교차시킨 후 엉덩이를 세 번 흔든다. 팔을 밑에서부터 크게 원을 만들어 위로 뻗은 후 한삼을 흔들며 앉는다. 동작 반복
버들피리 불머는 송아지 음매음매 염소는 매매매애애애애 ① 반복	앞으로 나가면서 팔은 밑에서 점차 올려 머리위에 한삼을 뿔처럼 받치고 2번 흔든다. 뒤로 나와 엉덩이에 한삼을 붙이고 흔들며 한 바퀴 돈다. 동작 반복
버들리리 불머는 노랑나비 훨훨 ① 반복	오른팔 위로 뻗고 왼팔 위로 뻗어 빙글빙글 돈다. 1절 반복
버들피리 불머는 봄바람 한들한들 보리밭 출렁 출렁출렁	1절 반복 1절 반복
버들피리 불머는 종달새 비비배배 아지랑이 아질 아질 아질 ① 반복	1절 반복 1절 반복
버들피리 불머는 송아지 음매음매 염소는 매매매애애애애 ① 반복	손허리 하고 세걸음하고 오금 하면서 큰 원을 만든다.
버들피리 불머는 송아지 음매음매 염소는 매매매애애애애 ① 반복	왼팔을 안으로 모으고 오른팔을 밖으로 뿌렸다 안으로 모은다. 4번 반복 몸을 돌려 반대방향으로 향하고 오른팔을 안으로 모으고 왼팔을 밖으로 뿌렸다 안으로 모은다. 4번 반복
버들리리 불머는 노랑나비 훨훨 팔랑팔랑 팔랑팔랑 마무리	오른팔 위로 뻗고 왼팔 위로 뻗어 빙글빙글 돈다. 안으로 모이며 한삼을 들었다가 앉으며 고개를 숙인다. 몸을 들며 한삼을 비갈로 뿌린다.

춤놀이 3 - 탈춤

뱃노래

배를 타고 다니면서 보이는 여러 모습을 상상하면서 춤을 춥니다. 굿거리의 여유로움과 자진모리 장단의 흥겨운 느낌을 비교해보면서 춤사위로 나타내 봅니다. 우리 전통춤 탈춤사위중 물결사위, 도리깨사위, 활개사위등을 익혀봅니다.

1. <뱃노래 > 악보

경기민요

굿거리
<받는소리>

어 기 야 디 여 - 차 - - 어 기 야 디 여 - 어 기 - - 여 차 - - 뱃 놀 - 이 가 - - 잔 다 -

4 <메기는소리>

부 뎃 히 는 파 도 - - 소 리 에 - 잠 을 - - 깨 - - 우 니 -

6

들 - 려 오 는 - 노 - - 소 리 - - 처 럼 - 도 하 - - 구 나 -

자진모리
8 <받는소리>

어 야 디 야 어 야 디 야 어 기 야 디 야 어 기 야 디 야 어 야 디 야 - -

11

- - - - - 에 헤 - - - - - 에 헤 에 에

14

에 헤 에 에 에 헤 에 에 야 - - - - - - - - - -

17

에 헤 에 헤 어 허 야 - 어 허 야 - 어 야 디 야 어 야 디 야

2. 「뱃노래」 한삼춤

노랫말	동작
(긱거리 후렴) 어기야 디어 차 어야디아 어기 여차	오금을 주면서 오른쪽 두 번 왼쪽 두 번 노젓기
뱃놀이 가잔다.	한삼을 어깨위에 올리고 오른쪽 왼쪽 방향으로 오금을 네 번
1. 부딪히는 파도 소리 잠을 깨우니 들려오는 노 소리 어디로 갈거나	팔을 벌려 오른쪽으로 건다가 4박째 팔을 크게 돌려방향바꾸기, ×2 두 팔을 어깨에 올린 상태로 제자리에서 황소걸음 하면서 넓게 한 바퀴 돌기
2. 만경창파에 몸을 실어 갈매기로 친구 삼아 떠들고 가누나	활개펴기 사위 하고 물결사위 우좌 한번씩
자진모리 두장단	양팔을 앞으로 뻗어 흔들어 준다.
(자진모리 후렴) 어야디아(어야디아) 어기 야디아(어기야 디야) 어기야디아~/ 에헤~~에헤에헤	A팀B팀 양팀으로 나누어 A팀이 노를 젓고 멈추면 B팀이 노젓기×2/ 정면을 보고 팔을 앞으로 뻗어 올리기
에헤에헤 에헤에헤 야아아 ~~	뛰었다 앉으며 한삼 흔들기 우좌 한번씩 한삼을 흔들며 일어나기
에헤에헤 여야 디야/ 어야디아(어야디아)	손치고 팔 들기 우좌 한번씩
1. 달은 밝고 명랑한데(어 야디아) 고향 생각 절로난다(어야 기야)	팔 수평으로 펴고 흔들며 전부 오른쪽으로 8걸음 가기 두팔을 붙여 크게 원그리기 왼쪽 동일
후렴	후렴동작 동일
2. 순풍에다 돛을 달고 (어야디아) 바다풍경 좋을씨고 (어야디아)	팔을 밑에서부터 올리며 위에서 흔들기 뒤로 가면서 팔을 수평으로 펴고 흔들기
후렴	팔을 어깨 위에 올리고 두 원으로 만들기 16박 동안 나머지 동작 원안을 보며 동일
3. 넘실대는 파도 위에(어 야디아) 갈매기떼 춤을 춘다 (어 야디아)	원안을 보며 팔을 편 상태로 흔들며 8번 걷기 숙였다 들기 시계방향으로 동일
어야디아(어야디아) 어기 야디아(어기야 디야)/	원안을 보며 노젓기 2번/ 원밖을 보며 노젓기 2번/

어기야디아~~/	
에헤~~에헤에헤 에헤에헤 에헤에헤 야아아 ~~	원안으로 팔을 위로 올리며 모으기 위에서 양팔모아 흔들기
에헤에헤 여야 디야/ 어야디아(어야디아)	뒤로 팔을 수평으로 펴며 나오기
4.고기잡아 배에신고(어야 디아) 북울리며 떠들어온다 (어 야디아)	왼팔을 가운데 위로 모으고 8박 동안 시계반대방향으로 돌기 오른팔을 위로 올렸다 방향 바꾸기 시계방향으로 동일동작
후렴	후렴동작 동일 마지막 뒤로 나오면서 두 줄만들기
(굿거리 마무리) 어기야 어기야 어기여차 뱃놀이 가잔다.	크게 오른쪽 왼쪽 좌우새 양팔을 들어 쳐주며 흔들어 주기

춤놀이 4 - 범부춤

범부춤

‘범부춤’은 경상남도 밀양지방에서 전승되는 중요무형문화재 제68호인 밀양백중놀이중의 한 춤입니다. 춤의 유래에 대해서는 확실히 알 수 없으나 7월 백중날을 전후하여 머슴들이 논 매기를 마치고 고된 노역을 풀기 위하여 하루를 즐기는 춤 이였습니다. 춤판을 벌이면서 병신춤·양반춤·북춤을 추는데, 이 같은 마당놀이를 펼치면서 춤꾼이 나와 장기를 부릴 때 추었다고 전한다. 범부라 함은 상놈 [常民] 을 뜻하지만, 엄밀하게는 양반과 상놈의 중간신분인 중인(中人), 즉 아전(衙前)을 일컫는 말이다. 이 춤은 백중놀이를 할 때 양반춤을 춘 다음 추게 되는데, 느릿한 양반춤에 비하여 활달하게 춤으로써 ‘춤은 이렇게 추는 것이다.’ 하는 것을 보이는 동시에 양반의 무력함을 폭로하는 내용을 가진 춤입니다. 범부춤은 장구잡이와 마주보고 어울리는 춤인데 자진모리 장단에 맞추어 추었습니다.

2. 범부춤 순서

다리 마름모 만들기→ 어깨춤 추며 앞으로 뛰어나가기→ 배김사위→고개놀림→ 팔 젓기→ 양팔 젓고 어깨춤→ 무릎 굽혀 앉아 어깨춤→ 손치고 일어나기

3. 범부춤 동작

장단	동작
자진모리 2장단	제자리에서 오금질 하기
자진모리 2장단	제자리에서 어깨춤, 다리 마름모 만들기(원,오,원,오)
자진모리 2장단×3	앞으로 팔저으며 뛰어나오기(원다리부터)/ 뒤로 다시 갔다 오기
자진모리 1장단/ 자진모리 1장단	배김사위(왼발뒤 오른발 앞, 원, 오: 팔은 활개치며)/ 오금질 하면서 왼팔 뒷짐 지고 오른팔 안쪽으로 모으기
자진모리 2장단	고개 젓기 4번
자진모리 2장단	오른팔 젓기 (손 얹었다 제켰다) 4번, 마지막 박에 내렸다 수평으로 들기
자진모리 1장단/ 자진모리 1장단	오른손을 안쪽으로 둥글게 한 다음에 수평으로 젓기/ 왼손도 안쪽으로 둥글게 한 다음에 수평으로 젓기 마지막 박에 왼손 어깨위
자진모리 2장단	어깨춤
자진모리 4장단	쪼그려 뛰기 왼쪽, 오른쪽, 오른쪽 직각, 뒤로 앞으로
자진모리 2장단	손치고 팔과 다리 들면서 일어나기
자진모리 2장단	어깨춤추며 마무리