

베트남 북부지역 민요 <판호:Quan Hò>의 가창양상과 의미*

권오경

(부산외국어대학교)

《목 차》

1. 서론
2. 판호민요의 분포지역과 공연
3. 판호민요의 가창방식과 내용
4. 판호민요의 전승방식과 사회문화적 가치
5. 결론

<Abstract>

Kwon, oh-kyung. 2022. 6. 10. **Singing Aspect and Meaning of the Folksong of Quan Hò in Northern Vietnam.** Multi-cultural Society and Education Studies 11, 27-49. As human and material exchanges between Korea and Vietnam become more improve, the two countries need to deeply understand each other's cultures from the standpoint of mutual cultural respect. In this article, among Vietnamese culture, Quan Ho, a folk song for male and female group exchanges handed down in the northern region of Vietnam, was examined. Quan-ho is mainly

* 이 논문은 2022년도 부산외국어대학교 교내학술연구비에 의하여 이루어 짐.

transmitted in the northern provinces of Bac Ninh and Bac Giang, and is sung in the form of an exchange of love between men and women. Since it was designated as a UNESCO Intangible Asset in 2009, the number of villages singing this folk song has increased to 369 and the number of clubs to 381, and these villages are strengthening economic and social ties by exchanging Quan Ho folk songs. Many young men and women gather in club rooms, halls, and friends' houses every night to practice quan-ho, where same-sex people form a team and exchange songs with other opposite-sex teams. In the folk song village, there are dozens of Quan ho teams for men and women, and folk songs are taught directly from the village elders or parents. The trained Quan ho team visits other villages on a village-by-village basis and exchanges folk songs with each other. In folk songs, the first 'câu ra' is sung by a pair of female singers, and the 'response' (câu đối) is sung by a pair of male singers. Quan Ho has more than 300 melodies and more than 213 melodic variations to express different emotions. Quan ho's lyrics express emotions such as the longing and sadness felt after parting with a lover, and the happiness felt when meeting a lover in figurative language. Quan Ho play an important mediating role in strengthening the bonds between all members of the village community and the village. **(Busan University of Foreign Studies)**

[Key words] Vietnamese Folk Song, Quan Ho, Folk Song Community Societies, Multi Culture, Singing Method

1. 서론

한국과 베트남의 교류는 날로 증가하고 있으며, 그에 따라 두

국가 간의 문화를 상호 이해할 필요가 증가하고 있다. 상호 문화 이해는 사람과 사람의 이해를 증진 시키고 보다 나은 다문화사회를 형성하는 데 무엇보다 중요하기 때문이다. 그리고 문화 이해를 위해서는 가장 민족적이고 독창적인 민속예술문화 교육이 우선될 필요가 있다. 본고에서는 이러한 이유로 베트남 민요를 통한 베트남 문화와 커뮤니티를 이해하고자 한다.

베트남 사람들은 오래전부터 민족의 수만쿰이나 많은 악기와 노래를 만들어 향유하고 전승해왔다. 자장가, 동요, 결혼노래, 장례요와 같이 사람의 일생과 관련되는 민요가 있고, 남부지역 민요인 단카타투와 같은 음유시인의 달콤한 사랑노래도 있다. 베트남에는 지역별로 유명한 민요들이 많이 전승되고 있는데 베트남 민요의 전반적 이해를 위한 자료나 안내서가 국내에는 없는 형편이고, 부분적인 연구가 두 세편 정도 있다. 한-베 교류의 성장을 감안할 때 이 분야의 연구 진척이 매우 부진함을 알 수 있다.

베트남 민요에 대한 국내의 연구성과는 다음과 같다. 베트남문학에 대한 안내,¹⁾ 특정 지역의 특정 민요에 대한 음악적 민족적 접근을 시도하거나²⁾ 자료비교를 통한 연관성 검토를 한 논문³⁾이

- 1) 최귀목, 「한·월 비교문학을 위한 월남문학의 특징 고찰」, 『동아시아비교문학의 전망』, 동국대출판부, 2003.
- 2) 이소라·이윤선, 「베트남 북부 블랙몽(Black H'mong)족과 자오(Dao)족 민요 고찰 = 선율 분석을 중심으로」, 『비교민속학』 46, 비교민속학회, 2011. 이 글에서는 베트남 북부 블랙몽족, 자오족 토속 민요, 선율분석, 반주 북, 결혼축하노래, 자장가 등의 민요 선율을 분석하였다.
- 3) 강은혜, 「고려(까오-리)국 이야기와 베트남전통극 <관엄티깅(觀音氏敬)>— 한국 서사민요·탈춤과의 비교를 중심으로」, 『한국문학이론과 비평』 Vol.35, 한국문학이론과비평학회, 2007. 베트남 전통극 짜오의 대표적 작품인 <관엄티깅(觀音氏敬)>이 고려와 유관하다는 데서 출발, 한국의 서사민요에서의 여성의 수난과 비교하였고, 등장인물중의 익살꾼은 말뚝이와 거의 같다는 결론을 내리면서 다른 전통극 양식인 투옹 역시 베트남에서는 문학사적인 전통을 찾을 수 없고 한국의 영웅소설과 닮아있다는 점에서 비교연구가 필요하다고 하였다.

있다. 그리고 국내 유학생들이 작성한 학위논문이 두 편 있는 정도이다.⁴⁾ 이와 같은 상황에서 베트남 민요의 실상을 온전히 파악하는 작업은 매우 어렵고 힘들다. 그래서 본고에서는 논의의 범주를 좁히는 의미에서 남녀 교환창으로 유명한 베트남 북부 지역 민요인 판호민요에 대하여 살펴보기로 한다. 이 민요에 주목하는 이유는 우선 유네스코에 무형유산으로 지정된 민요라는 점, 지정 이후 노래가 더욱 확산, 애호 받고 있다는 점, 그리고 수백 개의 마을이 서로 자매결연을 맺고 판호를 매개로 교류하면서 지역공동체 문화를 발전시켜 가고 있다는 점에서 한국민요사회에 시사하는 바가 많기 때문이다.

연구방법은 주로 영문으로 된 관련 논저를 중심으로 비교 검토 하되 베트남 영상자료를 통한 민요 현장과 유네스코 보고서 등을 참고하기로 한다.

2. 판호민요의 분포지역과 공연

2.1. 발생과 분포지역

판호는 오늘날 베트남 북부 박닌성에서 유래하여 13세기에 처음 기록된 것으로 파악되고 있다. 그리고 전통적으로 베트남의 설날인 ‘땃’에 불리면서 봄계절 축제와 연관되어 있는 것으로 알려져 있

4) 호티투흐, 「한국과 베트남의 세시민요 비교 - 4대 명절을 중심으로」, 『문화와 융합』 제38권 6호(통권 44집), 2016. 한국과 베트남의 대표적인 4대 명절인 설날, 정월대보름, 단오절, 추석의 세시민요는 서로 비슷한 것처럼 보이지만 내적으로는 같은 세시라도 전혀 다른 내용을 노래하고 있다고 밝혔다. 부이 판안트, 「한국-베트남 민요시 특성 연구 -김소월과 NGUYỄN BÌNH(응웬빈)을 중심으로」, 『淵民學志』·第14輯, 2010. 외세의 침략으로 고통을 겪은 김소월과 응웬빈의 삶과, 그들의 작품에 대하여 비교 고찰하였다.

다. 역사적으로 축제의 전날 저녁에 노래가 시작되었다.⁵⁾ 그러나 이 민요의 기원에 대해서는 아직 정설로 확정된 이론이 없다.

판호의 발생과 관련한 전설이 여럿 전해오고는 있지만 기록된 것이 없다. 이 중에서 판호와 비슷한 장르인 ‘hát đúm’에서 파생된 명칭이라는 설도 있고, Trịnh 영주 (chú Trịnh:1545-1787) 시대의 사람들이 결혼식 및 기타 축하 행사에서 사랑노래를 부르기 시작했으며, 결혼식은 두 가족의 일이기 때문에 새로운 장르의 민요를 ‘hát qan họ’로 불렀다는 것이다. ‘quan’은 "귀족"을 의미하고 ‘họ’는 "가족"을 의미한다. hát은 노래라는 뜻이다. 이러한 점에서 판호를 교창형식의 결혼노래로 출발했을 것으로 보는 이들도 있다.⁶⁾

판호 노래는 쌀농사를 짓는 베트남 농민들이 부르는 노래인데, 특히 여성들의 아름다움 때문에 사랑에 관한 노래가 대부분을 차지한다. 베트남 북부지역 박닌 지역에는 넓은 들판이 있고, 항상 물이 가득 찬 긴 언덕과 강이 있어서 아름다운 멜로디가 자연스럽게 발생할 수 있었다. 좋은 토양, 많은 곡식의 생산, 아름다운 산과 강, 박닌 여성들의 아름다움 덕분에 박닌 사람들은 매우 서정적인 노래를 만들 수 있었다. 그리고 많은 마을에서는 공예기술이 오랫동안 활발히 전승되었으며 박닌의 여성들은 밭일보다 공예 일에 종사하는 시간이 많았다. 중세 봉건사회에서 박닌 여성들은 아름다움 때문에 지배 계급의 희생자가 되는 경우가 많았는데, 특히 Ly 왕조와 Le-Trinh 시대에 Kinh Bac의 많은 여성들이 지배 계급의 첩으로 모집되었다. 이 과정에서 임과의 이별, 그리움 등의 감정이 아름다운 멜로디에 실려 가창되었다.

5) https://en.wikipedia.org/wiki/Quan_h%E1%BB%8D 오늘날에는 주요 축제 일에 노래를 부르는 것이 훨씬 더 일반적이다.
6) Đặng V ng Lung 1978:161, Ekaterina O. Starikova, GENRES OF CALL-ANDRESPONSE SONGS IN VIETNAM, BASIC RESEARCH PROGRAM WORKING PAPERS. SERIES: HUMANITIES WP BRP 61/HUM/2014. 8쪽 재인용.

판호는 베트남 북부지역 홍강 델타(Red River delta)지역 판호 강을 따라서 형성된 대표적인 민요이다. 북부지역 박닝(Bac Ninh)성과 박장(Bac Giang)성에서 판호가 발달하였다. 박장과 박닌의 문화를 간직한 끼우 강 북부 연안의 낄박 지역을 중심으로 여러 세대에 걸쳐 판호 노래가 전승되어 왔다. 전통적인 베트남 사회에서는 밀접한 경제적 관계를 유지하면서 마을 간에 서로 교류하면서 협력해야 할 필요가 있었다. 비록 마을이 독립된 섬으로 분리되어 있다 하여도 개방적이고 진보적인 행동을 필요로 했다.⁷⁾ 그래서 판호 민요와 같은 교창 형식의 민요를 통해서 상호교류하면서 지역 사회를 유지해왔다.

전통적인 판호는 49개 마을에서 전승한다. 이 중 44개 마을은 현재 박닌성에 있다. 박닌성에는 44개 전통 판호 마을과 33쌍의 마을이 자매결연을 맺고 있다. 이 결연 관습은 민속공연과 관련된다는 점에서 홍강 삼각주 지역(Red River delta)에 있는 여러 마을들의 결연과는 다르다. 결연 관습에서 판호 노래는 판호 결연과 밀접한 관계 속에서 대중화되었다. 한 마을의 판호 집단들은 다른 마을의 판호 집단들과 각각 결연을 맺는다. 남성 집단은 여성 집단과 결연을 맺고 여성 집단은 남성 집단과 결연을 맺는 것을 원칙으로 한다. 결연 파트너가 된 두 마을 판호 집단의 남녀는 서로 결혼할 수 없다. 막역한 예술가로서 판호 연행자들 간의 우정은 조상 때부터 지속돼 후손까지 이어지기 때문이다. 판호는 사랑을 노래하는 다른 민속노래와 달리 남녀 사이의 교창노래로, 사랑의 교환을 노래하는 서정 짝은 가사이지만 일상생활에서는 사랑을 고백하는 노래로 불려지지는 않는다. 남성 단체 가창단은 여성 단체 가창단에 응답하며 노래를 한다.⁸⁾

7) Tran Thi Thoml, Tran Thi Ngoc, Dualistic Behavior of Vietnamese in Folk-songs and Proverbs, American Journal of Educational Research, 2018, Vol. 6, No. 5, 526-531쪽.

8) Vietnamese Institute for Musicology, Cultural Sounds: the Spirit

2.2. 공연

판호는 봄의 파종 축제, 가을의 추수 축제와 같은 계절 농작물 축제에서 노래되기 때문에 축제노래라고도 한다.⁹⁾ 특히 판호 민요는 가장 중요한 축제인 봄의 시작을 축하하는 새해(Tết Nguyên Đán, Tết cả)와, 모든 농업 작업이 끝나는 10월의 수확과 봄 파종 사이인 ‘Tết’, 즉 두 계절 사이에 공연된다.¹⁰⁾ 박닌Bắc Ninh, 박장Bắc Giang 지역의 사람들은 새해 4일부터 음력 둘째 달 28일까지 거의 3개월 동안 판호를 부른다. 이외에 두 번째로 중요한 축제인 중추절(Tết Trung Thu)에 해당하는 8월에도 공연한다.¹¹⁾

전통적인 판호는 무반주로 노래하고 주로 마을의 축제에서 공연한다. 전통적인 판호는 청중이 따로 없다. 부르는 사람도 듣는 사람이다. 공연할 때 판호가수들이 나이 많은 청중에게 다가가 구장 잎과 까우를 선물하는데 이는 오래된 관습이며 존경과 사랑의 표시이다.

판호 연행에서 전통 의상은 아름다운 것만 사용한다. 남자는 긴 베트남 명주 드레스와 넓은 하얀 바지 복장에다 터번을 쓰고 슬리퍼를 신고 손에는 우산을 든다. 여자는 긴 베트남 명주 드레스¹²⁾와

of Vietnam, QUAN HQ BẮC NINH IN THE NORTH VIETNAM, International Information and Networking Centre for Intangible Cultural Heritage in the Asia-Pacific Region under the Auspices of UNESCO (ICHCAP), 2015. 14쪽.

9) Veronica Linh Ngọc Nguyen, *A Taste of Vietnamese Music: Building Bridges Through Cultural Understanding*, Long Island University, Brookville, NY Undergraduate Honors College Theses, 2016. 29. 16쪽.

10) DementievaLeskinen 1993 : 41, Ekaterina O. Starikova, *GENRES OF CALL-ANDRESPONSE SONGS IN VIETNAM*, BASIC RESEARCH PROGRAM WORKING PAPERS. SERIES: HUMANITIES WP BRP 61/HUM/2014. 6쪽 재인용.

11) Ekaterina O. Starikova, 위의 글.

12) 여성은 다양한 색깔의 드레스를 많이 입는데 맨 길에 입는 드레스는 대개 밝은 색이거나 검은 갈색이다.

베트남 조끼(엠 다오:yếm dào) 및 검정 치마 복장에 납작한 야자 나무 잎 모자(논 파이 타오:nón quai thao)를 쓰고, 샌들(쩨꽁:dép cong)을 신는다. 그리고 다오(dào) 또는 리(lý)라고 하는 꽃송이 무늬가 있는 종을 달고, 손수건(칸 모 짜:khăn mớ quạ)과 금 귀걸이 및 은팔찌(싸:xà tích) 등으로 장식한다. 허리에는 스카프를 묶는다. 남성의 우산과 여성의 모자는 남녀교접과 관련된 고대 베트남인의 문화를 상징한다. 예를 들어, 일종의 계절혼인의식(seasonal marriage rites)에서 유래되었다고 본다면 이 의식에는 “만남”의 의식이 포함되며, 성관계를 통해 땅의 풍요로움을 보장하고 식물의 성장을 촉진하는 기원이 상징화되어 있다고 할 수 있다.

판호 민요는 남녀간 교창형식으로 공연된다. 남성끼리, 혹은 여성끼리 구성된 팀원은 대개 4명~6명이다. 새로운 판호는 ‘무대’에서 공연하는 공연물이다. 박닌지역의 Lim 축제 등에서는 청중을 위해 노래한다. Lim 축제에서는 북부지역 판호 노래와 창립 멤버 ‘Hieu trung Hau’를 기념하기도 한다. 림 축제는 매년 음력 1월 13일에 개최된다. 판호 경연은 하루 밤낮 동안 이어진다. 우승한 사람에게 주는 상품은 소박하다. 연잎차 한병, 비단 3조각, 담배 1갑, 폭죽 등을 받는 정도이다. 그러나 명예가 따른다.

판호 가창은 일반적으로 세 부분으로 구성된다. 남녀 가수의 상호 인사, 초청한 마을에서는 손님에게 베텔과 아레카 너트(인사말과 대화 시작의 상징)를 제공하는 노래, 작별 인사 등이다. 그리고 교창하는 주요 단계 역시 세 부분으로 구성되는데 그 중 첫 번째 부분은 <hát lè lỏi>로 알려져 있다.¹³⁾

마을끼리 판호를 교류하기 위해서는 한 마을 사람들이 다른 마을을 방문하는 형식을 취한다. 방문자 대표가 방문한 마을의 대표자에게 먼저 인사를 건넨다. 예를 들면 다음과 같다.

13) Ekaterina O. Starikova, 위의 글, 6쪽.

“오늘 우리 마을 자매들이 시간이 나서 여러분 마을을 방문하게 되었습니다. 먼저, 여러분의 건강을 기원합니다. 그리고 판호를 듣고 싶습니다.”

“저의 판호 친구 여러분, 환영합니다. 눈에는 가뭄 걱정이 없고 여러분들이 방문하는 것을 알고 있습니다. 구장(후추과)와 빈랑나무 열매, 끓인 차로 여러분을 초대합니다. 같이 노래합시다,”

그리고 판호 명인에게 존경의 뜻을 표하고 사원에 절한 후 판호를 서로 부른다. 노래를 부른 후에는 준비한 음식을 나누어 먹고 헤어진다. 헤어질 때 부르는 다음과 같은 판호도 있다.

저를 이해해 주세요.

부모님이 빨리 집에 오라 합니다.

부모님이 바쁘셔서 일을 도와주어야 합니다. 그래서 지금 가야 해요. (여자 가창)

약속을 기억하나요. 당신의 예쁜 방으로 돌아와 주세요.

나는 여기서 램프를 켜고 밤을 지켜보고 있을 겁니다.

당신에게 여기 머물러 달라고 말 할 수가 없네요. (남자 가창)

안녕히 계세요.

내 감정이 혼란스러운 것을 당신은 아시는지요. 그러나 가야만 해요. (여자 가창)¹⁴⁾

14) 이상은 <https://www.youtube.com/watch?v=goCQBu896JM> 에서 번역, 인용함.

3. 판호민요의 가창방식과 주요 내용

3.1. 가창방식

판호는 남녀 교환창(call-and-response)으로 부른다. 정확하게 표현하자면 주고받는 남녀 교창 형식의 민요이다.¹⁵⁾ 하지만 묻는 것에 대한 대답의 방식으로 노랫말이 구성되는 것은 아니고 의미의 덩어리에 대응하는 노랫말로 응수한다. 한국의 경상도 <모심는소리>의 문답식과는 다르고 중국 남부에 유행하는 <山歌>와 비슷하다. 일본의 <전가>가 주종의 남녀 관계로 교창하는 것과는 차이가 있다.¹⁶⁾

여성팀이 먼저 노래하면 다른 마을의 남성팀이 화답하는 형식으로 계속 노래를 부르는데, 비슷한 멜로디에 다른 가사를 사용하여 노랫말이 서로 주고받는 형식을 취하게 된다. 이처럼 판호 민요는 남녀 가수가 번갈아가며 ‘제시’와 ‘응답’의 노래를 주고받는 형태의 노래이다. 남자가수는 “리엔 아인 lien anh”, 여자가수는 “리엔 찌 lien chi”라고 한다. 2명이 짝을 이루는 경우 가창능력이 뛰어난 사람이 곡조를 선도하고 나머지 한 사람은 뒷받침하면서 조화를 이룬다. 화음을 이루기 위하여 가창팀은 주야로 노래 연습을 한다.

판호 노래 부르기에는 주최자의 집에서 노래하는 ‘햇 까인’ (hát canh), 그리고 노래 부르기 시합에서 부르는 ‘햇 티 러

15) 베트남에는 남녀 교창형식의 민요로 Quan Ho, Vi, Giam, Dam, Gheo, Trong Quan, Co La, Khoan chanty, Ong chanty, Gia Gao chanty 등 여럿이 있다. 세계적으로도 두루 존재한다(Cheo Ghe chanty, Cay chanty).

16) 권오경, 「중국 山歌의 특성과 한국 민요와의 비교 가능성-중국 陝西省, 四川省, 雲南·貴州省 山歌를 중심으로」, 『한국민요학』 19집, 2006.12., 권오경, 「한·일 <모심는소리>의 노랫말 구성법과 가창방식 비교 연구」, 『한국민요학』 20집, 2007. 6. 참조바람.

이 자이’ (hát thi lấy giải:), 축제에서 노래하는 ‘합호이’ (hát hội,) 등 세 가지 형태가 있다. 이처럼 노래하는 장소에 따라 판호 종류가 다른 것은 그만큼 노래가 많이 애창된다는 뜻이다. 한 종류의 노래를 목적에 따라 분화시키는 현상은 한국에서는 보기 드문 일이다. 특히 시합을 위한 판호 노래 ‘합 티 러이 자이’ 부르기는 모두 3단계로 구성된다. 종 레 로이(giọng Lè lối: 또는 종 꼬 (giọng Cỏ), 종 밧(giọng Vặt: 또는 종 붓(giọng Vứt), 종 자 반 (giọng Giã bạn) 등을 순서대로 부른다. 종 레 로이(기본 음률)는 흐 라(Hừ la), 라 랑(La rắng), 드엉 반(Đường bạn) 띠 땅(Tình tang), 까이 허이 까이 아(Cái hời cái à) 등과 같은 어려운 기술로 진행되는 이른바 꺼우(câu) 또는 종(giọng)이라는 고대 멜로디로 구성돼 있다. 종 밧(변 화가 많은 음률)은 많은 노래로 이뤄져 있다. 이러한 노래의 멜로디는 쩌우 반(Chầu văn), 쨌오(Chèo), 뚜옹(Tuồng), 까 후에(Ca Huế), 중부지역의 민속노래 등과 같은 다른 음악에서 유래했다. 종 자 반(작별의 음률)은 작별 인사를 알리는 노래를 포함한다.¹⁷⁾

3.2. 노랫말 형식과 주요 내용

판호의 노랫말은 주로 사랑하는 사람과 헤어지는 것에 대한 안타까움과 그리움, 그리고 연인을 만났을 때의 기쁨을 표현한다.

판호 중에서도 가장 유명한 노래 중의 하나인 <다리 위의 바람: Qua Cau Gio Bay>의 노랫말 구성을 보기로 한다.¹⁸⁾

17) Vietnamese Institute for Musicology, Cultural Sounds: the Spirit of Vietnam, QUAN HỌ BẮC NINH IN THE NORTH VIETNAM, International Information and Networking Centre for Intangible Cultural Heritage in the Asia-Pacific Region under the Auspices of UNESCO (ICHCAP), 2015. 15쪽.

18) Nguyenet. al, “Chapter 3. A Guide to the Music of Vietnam.” From Rice Paddies, 57쪽.

사랑하는 당신에게 내 코트를 주었어요.
 집으로 돌아와주요. 나는 부모님께 거짓말을 했어요.
 다리 위에서 바람이 그것을 앗아 갔어요.
 다리 위에서 바람이 그것을 앗아 갔어요.
 (합창) Tình tình tình gió bay(후렴)
 Tình tình tình gió bay. (반복)
 사랑하는 당신에게 내 모자를 주었어요.
 집으로 돌아와주요. 나는 부모님께 거짓말을 했어요.
 다리 위에서 바람이 그것을 앗아 갔어요.
 다리 위에서 바람이 그것을 앗아 갔어요.
 (합창) Tình tình tình gió bay(후렴)
 Tình tình tình gió bay. (반복)
 (중략)
 (Final Chorus) Tình tình tình đánh rơi
 Tình tình tình đánh rơi

위 노랫말을 보면 전체 3개의 분연체에 6, 8음절의 노랫말 구성, 그리고 “다리 위에서, 바람이 그것을 앗아 갔어요(Răng a ý a qua cầu)” 라는 노랫말의 일정한 반복, 각 연이 끝나는 지점에서 동일 후렴구를 사용하다가 마지막 연에서는 전체의 노래를 마감하는 최종 후렴구가 다른 가사형식으로 가창되는 것 등을 볼 수 있다. 이는 노래를 마무리한다는 의미를 가진다. 그런가 하면 ‘딩딩딩’ 과 같은 밝고 경쾌한 무의미한 소리를 자주 사용하는 것이 판호민요의 특징이다. 또한 아래 노랫말에서처럼 ‘아 하이’, ‘아 하’ 와 같은 조흥구도 사용된다.

아침별이 벌써 났는데 저녁별은 아직 어둑하게 남아 있어요.
 나는 아직도 당신을 기다립니다.

누군가의 배가 강물에 떠갑니다.
 그래서 나는 기다릴 겁니다.

나는 좋은 노래를 들을 것이기에
 기다릴 겁니다.

당신을 보지 못한 이후로 아 하이
나는 소리가 나지 않는 벨(종)과 같습니다.
순금이 낯쇠가 되어 갑니다.

아 하, 오늘 우리가 만났어요.
문은 열려있고 모든 것이 준비되어 있어요.

위의 노래 외에 판호 박닌 민요는 서로 다른 수천 개의 노래에 수많은 멜로디가 기록되어 있다. 판호는 남녀의 애정을 표현하는 것이 절대적으로 많다. 베트남 민요 전편을 두루 살펴볼 때, 배려, 운명, 자연, 여행, 이별, 시간, 믿음 등으로 은유화 되는 경향이 많다.¹⁹⁾ 정서적으로 보자면 기다림, 그리움이 가장 많다. 가장 인기 있는 판호 중의 몇 작품을 살펴보기로 한다.

아래 노래는 <당신 여기 있어 주세요, 가지 마세요: Người ơi! Người ở đừng về>라는 제목의 판호이다. 남녀가 사귄 때 남자는 여자집에 자주 방문한다. 이때 여자는 이별이 싫어서 남자친구에게 사랑하는 마음을 표현한다.²⁰⁾ 반복어구를 통해 리듬감을 살리면서 남을 향한 강한 사랑을 감성적으로 표현하는 것이다.

당신 여기 있어 주세요, 가지 마세요.
당신 여기 있어 주세요, 가지 마세요.
당신이 떠나면 나는 계속 훌쩍이며 울 거예요. 훌쩍이며 울 거예요.
양쪽 옷자락이 젖었어요. 비가 오듯 흠뻑 젖었어요.
당신 여기 있어 주세요, 가지 마세요.
당신이 떠나면 나는 바라볼 겁니다. 흐르는 물처럼 바라볼 겁니다.
부평초를 보는데 부평초가 떠내려가요.
당신 여기 있어 주세요, 가지 마세요.
당신이 가도 나는 여전히 사랑할 거예요.

19) NGUYỄN NGỌC ÁI QUỲNH, A CONTRASTIVE STUDY OF THE METAPHOR USED IN ENGLISH AND VIETNAMESE FOLK SONGS, MASTER THESIS IN SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES, UNIVERSITY OF DANANG, 2013.

20) <https://www.youtube.com/watch?v=NFDsrZpsNkw>

당신을 기다릴 거예요.
제발, 다른 사람과 같이 가지 마세요.
당신 여기 있어 주세요, 가지 마세요.

이외에 유명한 <아름다운 대나무: Cây trúc xinh>:²¹⁾가 있다. 사랑하는 님에 대한 기다림과 사랑하는 마음을 표현하고 있다. 노랫말이 다소 장황하게 길지만 판호를 함께 부르는 언니들의 사랑, 부모의 마음 등을 노래하는 것은 자신의 사랑을 드러내기 위한 전초단계라고 보여진다. 노랫말 역시 대나무, 부평초, 연꽃, 호수, 원앙새, 구장 등 자연물이 대부분을 차지하고 있다. 민요시가 그렇다 할 수 있지만 사랑하는 마음이 그대로 자연물을 닮았다는 느낌을 주는 데 효과적이다.

<뜨는 물고사리, 흐리는 구름: Beo dat may troi>²²⁾는 멀리 떠

21) <https://www.youtube.com/watch?v=6PTd3JT21yU>

<https://www.youtube.com/watch?v=10uFRGitzVw>

아름다운 대나무는 마을의 정자에서 자란다./예쁜 둘째 누나는 혼자서 있어도 예뻐/아름다운 대나무는 마을의 절에서 자란다./셋째 누나가 사랑하지 않으면 서로 사랑하도록 내가 부적을 가져갈 거야/서로 사랑하도록 내가 부적을 가져갈 거야./점심 시장에 야채가 시들었어요 무엇으로 어머니를 봉양할까요 무엇으로/무엇으로 자식을 기를까요!/리 당 덩 당 사랑을 기다리고 사랑을 기다려요/이제 제 사랑을 만났어요,/청명 때 Kim Trong 투이끼에우를 만났어요./동시에 한 질문이 있어요./부평초의 잎에 거울이 빛나나요?/식물 구장을 먹고 나서 입술이 붉어지고 사랑에 빠졌어요./당신이 보고 싶어 편지를 써요./당신에게 전하려고 제비에게 부탁했어요./아직 마음에 든 사람이 없다고,/제 마음은 아직 연꽃처럼 순정을 지키고 있다고./호수에 들어가서 푸른 연꽃잎을 땀어요./나뭇가지에서 원앙새를 봤어요./여기에서 당신에게 구장(trâu)을 드리려고 했어요./부와 명예를 좋아하지 마세요, 우리 헤어지지 마요.

22) <https://www.youtube.com/watch?v=dcsGejac-04>

부초와 구름은 어디론가 떠나니지만/ 저는 아직도 멀리서 기다리고 있어요./물고기는 헤엄쳐요./ 하나는 기다리고, 둘은 기대하며, 셋은 그리워하며./왜 아직도 저 멀리 계시나요./달은 밤새껏 하늘에 걸려 있

나간 애인을 그리워하는 여인의 노래이다. 이 노래에서도 사랑하는
남을 기다리는 여심을 부초, 구름, 물고기, 달, 하늘과 같은 자연
물을 소재로 노래하는 유명한 판호민요 중의 하나이다.²³⁾

4. 판호의 전승방법과 사회문화적 가치

4.1. 전승방법

판호는 아버지가 아들에게 가르치고, 마을의 노인이 젊은 세대
에게 전수한다. 이 과정에서 베트남문화의 자긍심이 함께 보존, 전
승된다. 판호를 전수할 때는 3개 요소를 특히 강조한다. 첫째, 짝
을 이루어 노래하는 것이라는 점이다. 둘 중 한 사람은 노래를 리
드하고 다른 한 사람은 보조하는 형식이다. 이 둘은 매우 세밀하게
같은 톤과 목소리로 노래해야 한다. 둘째, 둘의 조합이 매우 섬세
해야 하고 부드러워야 한다. 셋째, 목떨림(바이브레이션)이 부드럽
고 울림을 유지해야 한다.

마을에는 판호민요클럽이 있고 학생들은 여기서 교육을 받는다.
클럽은 정부와 유네스코 지원금으로 운영된다. 판호민요의 독특한
특징 중에는 ‘밤샘 모임’ 관습이 있다. 이 밤샘 모임을 통해 판
호를 연습하고 전승, 전파한다. 남녀 청소년들은 집에 모여 밤늦도
록 판호노래를 연습한다. 이러한 과정에서 ‘친구 사귀기’의 관습
이 생긴다. 노래를 잘 하는 나이 많은 사람을 약 10명 정도 모으고
다른 마을에 가서 친구를 사귈다. 각 집단에는 리더가 있는데 소위

어요.

23) 베트남 음악연구소(Vietnamese Institute for Musicology)에서는 유네
스코의 지원으로 1996년에 베트남 북부지역 박닌의 판호민요 CD를 발
매하였는데, 여기에는 판호 전통 방식으로 부른 13개의 노래를 담고
있다. 지면 관계상 그 내용 소개는 생략한다.

큰 오빠, 큰언니는 노래를 많이 하지 않고 단체의 발전 방향, 조직, 의사소통 측면을 담당한다. 이런 노래 단체의 우정은 매우 친하며 서로의 부모를 자기 부모처럼 대하고 기쁘고 슬픈 일이 있으면 서로 위로한다. 이러한 친구 사귀기 문화는 마을 공동체의 유대 강화에 크게 기여한다.

한편, 판호민요 공연도 시대적 변화에 적응하고 있다. 현재 무대에서 반주와 더불어 진행되는 새로운 판호가 등장했다. 또한 판호는 과거처럼 긴 박 지역의 49개 마을에서만 진행되는 것이 아니라 많은 다른 지역으로까지 전파되었다. 그런가 하면 판호민요 공연단이 만들어지기도 하였다. 이 신(新) 판호민요 공연단은 노랫말과 멜로디, 박자 등을 신세대에 맞는 공연물로 개조하는가하면 공연의 효과를 위하여 악기 반주도 추가하였다.²⁴⁾

그리고 판호를 보전 전승, 향유하려는 동아리 단체의 활동이 활발하게 전개되고 있는 점도 판호 전승에 큰 원동력이 되고 있다. 원래 박닌 성에 49개 판호 마을과 34개 동아리가 있었는데 2009년 유네스코 무형유산으로 지정된 이후에는 판호 마을이 369개, 동아리가 381개로 급증하였고, 회원수도 만명이 넘었다. 예를 들면, 박장 성 비엠텐 현 닌선 면 호우 응이 마을에는 20년 동안 꾸준히 활동하고 있는 판호 동아리가 있다. 동아리 인원은 대부분 65세에서 80세 이상의 할아버지와 할머니들이다. 그들은 평시에는 농부나 상인, 퇴직 교사인데, 일단 전통 옷을 입고 전통 모자인 넌 파이 타오를 쓰면서 노래를 하게 되면 모두 우아한 리엔 아인, 리엔 찌가 된다. 그러면서 호우 응이 마을 판호 동아리는 다른 마을과 함께 교류 행사를 자주 개최하고 각급 예술 축제에 참가하고 있으며, 많은 예술인들은 판호를 해외까지 널리 홍보하고 있다. 또한 동아리 주임 쩌반테와 그의 아내인 응우옌 티 잔은 다른 예술인들과 함께

24) 이상 내용은 유네스코 무형문화재 안내 사이트 참조.

<http://heritage.unesco.or.kr/%ea%bd%8c%ed%98%b8-%eb%b0%95%eb%8b%8c-%eb%af%bc%ec%9a%94/>

마을 사람, 특히 어린이를 위한 판호 전수 교실을 열고 있다. 호우 응이 마을의 아직 글자도 배우지 않은 유치원생들이 판호 연습을 먼저 하는 것이다.²⁵⁾

4.2. 사회문화적 가치

베트남 역시 중세사회의 경제 기반은 계절적 벼농사이었다. 이것은 사람들의 생각하는 방식을 포함한 문화, 즉 생활양식을 결정짓는 주요한 요인이 된다. 벼농사는 도덕적 가치, 삶의 방식, 조화와 배려를 통한 여성 존중 등의 특성을 지니게 하였다. 이는 남성 우월주의의 유교 사상에 영향을 받았지만, 한편으로는 여성의 역할을 강조하는 유연한 “이원적인” 행동에 기인한다. 남녀의 사랑을 적극적으로 가창하는 행위 그 자체는 유교의 엄격하고 불합리한 규칙에 반대하는 저항의 의미가 있다고 볼 수 있다. 판호민요는 도덕적 가치로서 순정한 본성으로서의 자연을 닮은 남녀의 사랑 감정을 존중하는 사회 구현과, 이를 통한 사람들의 관계에서 조화를 이루고자 하는 열망을 잘 반영하고 있다.²⁶⁾

전통적인 베트남 사회에서는 경제적 기반으로 서로 교류하면서 협력하는 풍속이 있었다. 이런 환경에서 판호는 마을끼리 다자 구조로 자매결연을 맺어 노래를 서로 교류하며 친목을 쌓고 노래의 완성도를 높이며 축제나 공연현장에서 최고의 노래를 불러 즐거움을 서로 나누는 데 기여하였다. 그런가 하면, 많은 북부 베트남의 젊은 사람들은 새롭고 의미있는 우정을 쌓을 수 있는 기회로 판호를 이해하고 있다.²⁷⁾ 판호를 배우는 과정에서 남자나 여자는 반드

25) <http://ichcourier.ichcap.org/ko/the-remarkable-revival-of-vietnamese-xoan-music/> 베트남 라디오방송, 베트남문화.

26) Tran Thi Thom1, Tran Thi Ngoc, Dualistic Behavior of Vietnamese in Folk-songs, and Proverbs, American Journal of Educational Research, 2018, Vol. 6, No. 5, 526-531쪽.

27) Veronica Linh Ngoc Nguyen, A Taste of Vietnamese Music: Building

시 노래 짝을 찾아야 한다. 이 노래 짝은 친구 이상의 유대관계를 필요로 한다.

또한 마을 간에 판호민요를 교류할 때는 한 마을에서 보통 2-3팀이 참가하는데 이런 노래 팀이 한 마을에 수십 개 존재한다. 그래서 마을사람들은 대부분 판호민요 형제 언니 누나들인 셈이다. 그리고 젊은 사람들이 판호민요를 배울 때는 연장자들에게 배우는 것이 일반적인데, 이 과정에서 원로 노인들에 대한 존경심과 예의가 저절로 생긴다. 일종의 장유유서 문화가 자연스럽게 형성되는 것이다.

판호민요를 배우는 동호회 또한 수백 개 존재하는데, 이를 통해 새로운 마을 놀이문화와 의사소통문화가 형성된다. 이러한 문화는 마을사람들의 민속을 순박하게 만들고 정서적 풍요로움을 가져다준다. 그 결과 노래는 더욱 순수한 감정을 표현하게 되고 소위 애이불비(哀而不悲), 낙이불음(樂而不淫)의 단계로 나아갈 수 있게 된다.

이와 같이 민요를 통한 마을 공동체 정신의 유지, 계승은 한국 사회에서도 찾아볼 수 있다. 대표적인 것으로, 전국에 산재한 아리랑 전승마을, 전남해안 지역 중심의 산다이노래패 마을, 소포리 마을의 노래방 문화 등을 들 수 있다. 민요를 서로 주고받음으로써 마을과 마을의 유대를 강화하는 문화는 이질적인 문화배경을 가진 이주민을 쉽게 포용할 수 있는 바탕을 형성하며, 이주민 또한 목표 문화에 쉽게 적응할 수 있는 기회로 삼을 수 있다. 음악과 민속은 인간 본연에 기초하는 원초성이 강하기 때문이다.

Bridges Through Cultural Understanding, Long Island University, Brookville, NY Undergraduate Honors College Theses, 2016. 29. 17 쪽.

5. 결론

지금까지 베트남 북부 지역에서 전승되는 남녀 집단 교환창요인 판호민요에 대하여 살펴보았다. 논의한 내용을 간략히 정리하면서 판호민요의 가치를 살펴보기로 한다.

첫째, 전세계적으로 남녀가 애정을 주고받는 교창식 노래는 많다. 베트남 판호민요 역시 북부 박닝(Bac Ninh)성과 박장(Bac Giang)성에서 주로 전승되는 남녀 애정 교환창 민요이다. 이런 민요가 발생하고 전승하는 데는 각기 다른 이유가 있겠지만 공통적으로 지적할 수 있는 것은 벼농사에서 풍요다산을 상징하는 것으로 해석된다는 점이다. 판호 역시 남성이 지참하는 우산과 여성이 들고 있는 큰 모자도 이와 관련 있어 보인다.

둘째, 판호는 자발적 전승력이 매우 강하다는 점이다. 판호 마을의 민요공동체는 판호민요를 서로 주고받음으로써 가창력을 고도화하고 마을간 유대를 강화한다. 이러한 풍속은 2009년 유네스코 무형유산으로 지정된 이후 더욱 확대, 강화되어 판호 마을이 369개, 동아리가 381개로 급증하였다. 유네스코 무형유산 지정의 순기능을 확인할 수 있는 대목이다.

셋째, 판호 전승의 주체가 젊은 남녀로 구성된 판호팀이라는 사실이다. 젊은 남녀들은 매일 밤 일정한 공간에서 가창 연습을 한다. 이는 판호의 미래가 밝다는 점과, 민요공동체가 현대사회에서도 가능하다는 점을 보여준다. 특히 수십 개의 판호팀이 마을 어른이나 부모에게서 판호민요를 직접 전수받한다는 점은 공동체 질서 유지에도 크게 도움이 된다. 이런 유대는 이웃마을까지 확대되어 거대한 판호공동체를 형성하며 경제문화 발전에도 기여하고 있다.

넷째, 한국의 경우 산다이문화를 판호민요문화와 우선 비교할 수 있다. 물론 한국의 다른 지역 다른 민요와도 비교 가능하고 또 판호민요 이외의 다른 국가의 민요와도 비교대조할 필요가 있다. 향후 베트남민요 전반에 대한 비교연구와 나아가 아시아권 민요공

동체사회, 그리고 민요 하위장르별 비교대조 연구를 통하여 한국민요사회의 전승과 발전방향을 모색해야 하는 작업이 민요학계에 던져진 숙제일 것이다. 더 많은 해외 민요를 국내에 소개하고 비교연구하는 일은 결국 한국의 민요 정체성을 밝히고 한국인의 정서와 가치, 공동체문화를 이해하는 길이 될 것이다.

참고문헌

- 강은혜(2007). 고려(까오·리)국 이야기와 베트남전통극 <관음티깅(觀音氏敬)>- 한국 서사민요·탈춤과의 비교를 중심으로, <한국문학이론과 비평> Vol.35, 한국문학이론과비평학회. 129쪽-160쪽.
- 권오경(2005). 경북·충북 道界地域 민요의 특성과 공동체 문화, <구비문학연구> 20집, 한국구비문학회. 71쪽-114쪽.
- 권오경(2006). 중국 山歌의 특성과 한국 민요와의 비교 가능성-중국 陝西省, 四川省, 雲南·貴州省 山歌를 중심으로, <한국민요학> 19집, 한국민요학회.
- 권오경(2007). 한·일 <모심는소리>의 노랫말 구성법과 가창방식 비교 연구, <한국민요학> 20집, 한국민요학회. 7쪽-38쪽.
- 박영희(2011). 동남아시아 민요 학습을 통한 다문화 이해에 관한 연구: 베트남·필리핀·타이 민요를 중심으로, 부산대학교 대학원 석사학위논문.
- 부이 관안트(2010). 한국-베트남 민요시 특성 연구 -김소월과 NGUYỄN BÌNH(응웬빈)을 중심으로, <연민학지>, 14권, 연민학회. 29쪽-79쪽.
- 이소라·이윤선(2011). 베트남 북부 블랙몽(Black H'mong)족과 자오(Dao)족 민요 고찰 - 선율 분석을 중심으로, <비교민속학>

- 46, 비교민속학회. 161쪽-178쪽.
- 임재해(2012). 마을문화의 인문학적 가치. 민속원.
- 정지연(2017). 다중인공지능을 적용한 다문화음악교육 교수·학습지
도방안: 베트남 민요를 바탕으로, 국민대학교 석사학위논문.
- 조규익·응웬 응옥 켜(2009). 베트남의 민간노래. 이너북스.
- 호티투흐(2016). 한국과 베트남의 세시민요 비교 - 4대 명절을 중
심으로, <문화와융합> 제38권 6호, 한국문화융합학회. 49쪽
-73쪽.
- Đặng V ng Lung Ekaterina O. Starikova(2014). *Genters of
call-and-response songs in Vietnam*, basic research
progarm working papers, series, humanities WP BRP
61/HUM/2014, pp.97-112.
- Dementieva-Leskinen A.N.(1993). ‘*Viets’ In: Kalendarnye
obychai i obryady narodov Yugo-Vostochnoy Azii
[Calendar ceremonials and rites of peoples of Southeast
Asia]*, Moskva: Vostochnaya literatura, 448 s.
- NGUYỄN NGỌC ÁI QUỲNH(2013). *A contrastive study of the
metaphor used in english and Vietnamese folk songs*,
master theis in social science and humanities,
University of Danang.
- Nguyen Thi Ngoc Diep, Nguyen Thi Ngoc Diep(2019). *Wedding
singing in call-and- response folksongs of Vietnamese
people*, Journal of science, social science and
humanities, Vol.16, No.7, Ho Chi Minh City University of
Education.
- Pham, Duy(1965). “*Introduction to the Music of Viet Nam.*”
Music of Viet Nam, Folkways Records and Service
Corporation, vinyl record liner notes.
- Tran Thi Thom1, Tran Thi Ngoc(2018). *Dualistic Behavior of*

Vietnamese in Folk-songs and Proverbs, American Journal of Educational Research, Vol. 6, No. 5. pp.526-531.

Tran, Van Khe(1978). *“Traditional Music: Ca tru and Quan ho of the Socialist Republic of Vietnam.”* *VietNam: Ca Tru and Quan Ho-Traditional Music*, UNESCO Collection, liner notes.

Veronica Linh Ngoc Nguyen(2016). *A Taste of Vietnamese Music: Building Bridges Through Cultural Understanding*, Long Island University, Brookville, NY Undergraduate Honors College Theses.

UNESCO(2015). *Vietnamese Institute for Musicology, Cultural Sounds: the Spirit of Vietnam, QUAN HO BẮC NINH IN THE NORTH VIETNAM*, International Information and Networking Centre for Intangible Cultural Heritage in the Asia-Pacific Region under the Auspices of UNESCO (ICHCAP).

<웹사이트>

<https://www.youtube.com/watch?v=goCQBu896JM> (UNESCO)

<http://vietnamtourism.gov.vn/english/index.php/items/8701>

<https://www.vietnamonline.com/culture/quan-ho-folk-singing-a-long-way-from-the-past.html>

<http://vietnamsurprise.com/2013/02/quan-ho-folk-songs.html>

https://en.wikipedia.org/wiki/Quan_h%E1%BB%8D

<http://heritage.unesco.or.kr/%ea%bd%8c%ed%98%b8-%eb%b0%95%eb%8b%8c-%eb%af%bc%ec%9a%94/>

필자 소개

성 명 : 권오경

소 속 : 부산외국어대학교 아시아대학 한국어교육학과

주 소 : 부산광역시 금정구 금샘로 485번길 65 부산외국어대학교
[우편번호]46234

전자우편 : kok7352@hanmail.net

투고일: 2022. 6. 10 / 심사일: 2022. 6. 30 / 심사완료일: 2022. 7. 4