대중문화 아나토미

5강 게토 청소년 하위문화로서의 힙합

“흑인 게토에서 발생한, 길에서 노는 문화를 총체적으로 일컫는 말”
4 요소 : Graffiti, B-boying, Djing, Rapping
성기완의 『장밋빛 도살장 풍경』중 인용 - “힙합은 본질적으로 테러다. 랩은 멜로디에 가하는 테러이다. 멜로디로 아름답게 자기 삶을 노래하기에는 게토의 삶이 너무 비참하고 끔찍하다. 힙합은 일종의 고발문학이다. ‘내가 이렇게 맹수처럼 산다’는 메시지를 자랑하듯이 던지는 래퍼들의 뻐김은 실은 ‘내가 사는 삶은 이렇게 비참하다’는 고발이다. 그래피티는 실제로 남의 재산에 대한 테러의 일종이다. 미국의 백인 주택가 벽에는 이런 문구가 씌어 있다. ‘사유재산을 훼손하는 일을 삼갈 것, 고발하겠음’. 디제잉 역시 일종의 테러이다. 백인들은 밴드를 만들어 자기 곡을 작곡하고 연주하지만 흑인들에겐 그럴 돈이 없다. 그래서 남의 음악을 샘플러로 따고 LP로 돌리고 그 모든 것들을 자기 리듬으로 구성한다...힙합은 혁명이다. 이 혁명은 길거리의 삶에서 비롯한 아주 솔직한 문화적 혁명이다. 음악의 형식과 방법, 내용을 완전히 뒤집어 엎은 것은 예술가들의 형식적인 노력이 아니라 바로 길거리의 삶이다. 늘 혁명은 이런 식으로 시작되고 그들이 바로 전위다.”

70년대 뉴욕 가장 가난한 동네인 남부 브롱스에서 태어난 힙합
게토지역 청소년 하위문화. “집단적인 고통을 표현하는 구술언어이자 시각언어”. 70년대 급격한 탈산업화의 분위기 속에서 뉴욕에 모여든 푸에르토리코인들과 남부 흑인들이 거주한 브롱스는 원래 중산층과 노동자계급의 거주지였으나 50년대 브롱스 남부를 가로지르는 ‘크로스 브롱스 익스프레스웨이’가 건설되면서 급격히 슬럼화됨. CBE가 지나는 브롱스 남부는 도시의 교외화로 인한 폐허를 보여주는 대표적 장소로 6차선의 수마일에 불과한 고속도로가 공동체를 파괴. 빈민들만 남은 공간에 들끓기 시작한 마약, 범죄, 방화. 이런 상황에서 나온 힙합은 레게, 재즈의 즉흥성과 리듬을 혼합, 번듯한 악기 없이 ‘붐박스’와 ‘턴테이블’을 이용 어디서나 음악을 즐기고 스크래칭함으로써 자신들만의 비트와 리듬을 만들어냄. 주류는 범죄의 원인을 빈곤이나 실업과 같은 사회구조적 측면이 아닌 개인의 무지, 게으름, 무질서와 같은 개인적인 차원에서 찾음. 그래피티가 절정에 달한 75-77년 사이 뉴딜시기를 거치면서 구축된 뉴욕의 폭넓은 사회제도가 해체되기 시작했고 70년대에 들어 뉴욕 기업 엘리트 집단들은 노동자와 서민을 위한 사회적 지출이 기업의 부담을 높이고 세계 경제 내 뉴욕의 지위를 위협할 것으로 생각. 75년 뉴욕시의 경제적 위기에 뉴욕 엘리트 집단은 뉴욕의 사회경제적 구조를 바꾸고 계급권력을 회복하겠다고 선언. 사회질서를 통제하고 신자유주의적 전략을 관철할 방법을 찾기 위한 시험 장소로서의 70년대 뉴욕. 공공서비스 분야의 인력이 감축되고 공무원 노조는 무력화되고 무상이던 뉴욕 시립대는 수업료를 징수하기 시작. 게토지역을 외면한 뉴욕의 정책 집행자들. 80년대 레이건의 경제정책인 레이거노믹스의 영향 속에서 슬럼화는 더욱 가속화됨.

예언자적 힙합(정치적 힙합) - 살상, 살인, 전쟁반대와 같은 평화주의적 성격을 띤 초기기독

교처럼 폭력, 경찰의 학대, 빈곤 등 동시대 사회 문제를 비판하는 힙합 / **콘스탄틴적 힙합** (갱스터 힙합) - 콘스탄틴 대제 이후 기독교가 로마제국의 종교로서 군림했듯이 미국이라는 하나의 제국의 일부로서 기능하는 힙합. 폭력적이고 성차별적이며 물질만능주의적인 요소를 보이는 많은 상업적 힙합(하버드 대학 철학 교수이자 힙합 앨범을 낸 Cornel West의 분류)

Gil Scott Heron : 미국 사회의 보수화와 흑인의 허무주의와 싸우고자 한 시인으로 랩의 대부. 아프로 아메리칸의 삶의 뿌리인 재즈와 블루스를 힙합과 연결.

"The Revolution will not be televised"

Public Enemy

흑인의 권리를 옹호하는 정치적 랩. 랩을 '검은 CNN'이라고 묘사하는 이들의 앨범 재킷 사진 속 복장은 완전무장한 전투복과 베레모를 착용한 군인, 백인 사회와 보수체제에 대응하는 '혁명투사'의 모습. Black Muslim의 지도자인 루이스 파라칸을 자주 인용하는데, 1930년대에 미국 내 아프로-아메리칸의 정치적, 정신적, 경제적 조건의 복권을 목적으로 조직된 단체인 The Nation of Islam(NOI)의 리더 파라칸을 언급하면서 PE는 '악의 제국'으로서의 미국 백인 사회에 대한 자신들의 비판적 태도를 강조한다.

2Pac - Thugz Mansion : 8miles 마지막 Rap Battle 장면참고

The revolution will not be televised.

You will not be able to stay home, brother.
You will not be able to plug in, turn on and drop out.
You will not be able to lose yourself on skag and skip,
Skip out for beer during commercials
Because the revolution will not be televised.

The revolution will not be televised.
The revolution will not be brought to you by Xerox
In 4 parts without commercial interruption.
The revolution will not show you pictures of Nixon
Blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell,
General Abrams and Spiro Agnew to eat
Hog maws confiscated from a Harlem sanctuary.

The revolution will not be televised.
The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theatre and
will not star Natalie Wood and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia.
The revolution will not give your mouth sex appeal.
The revolution will not get rid of the nubs.
The revolution will not make you look five pounds
Thinner, because The revolution will not be televised, Brother.

There will be no pictures of you and Willie Mays
Pushing that cart down the block on the dead run,

Or trying to slide that color television into a stolen ambulance.
NBC will not predict the winner at 8:32or the count from 29 districts.
The revolution will not be televised.

There will be no pictures of pigs shooting down
Brothers in the instant replay.
There will be no pictures of young being
Run out of Harlem on a rail with a brand new process
There will be no slow motion or still life of
Roy Wilkens strolling through Watts in a red, black and
Green liberation jumpsuit that he had been saving
For just the right occasion
Green Acres, The Beverly Hillbillies, and
Hooterville Junction will no longer be so damned relevant,
andWomen will not care if Dick finally gets down with
Jane on Search for Tomorrow because Black people
will be in the street looking for a brighter day.

The revolution will not be televised.
There will be no highlights on the eleven o'clock News
and no pictures of hairy armed women Liberationists and
Jackie Onassis blowing her nose.
The theme song will not be written by Jim Webb, Francis Scott Key,
nor sung by Glen Campbell, Tom Jones, Johnny Cash,
Englebert Humperdink, or the Rare Earth.

The revolution will not be televised
The revolution will not be right back after a message
About a whitetornado, white lightning, or white people.
You will not have to worry about a germ on your Bedroom,
a tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl.
The revolution will not go better with Coke.
The revolution will not fight the germs that cause bad breath.
The revolution WILL put you in the driver's seat.
The revolution will not be televised,

WILL not be televised,WILL NOT BE TELEVISED.

The revolution will be no re-run brothers;
The revolution will be live.

아트앤스터디 www.artnstudy.com

Fight the Power

1989 the number another summer (get down)
1989년, 또 여름이 찾아왔다.
Sound of the funky drummer
펑키한 드럼소리
Music hittin' your heart cause I know you got soul
(Brothers and sisters hey)
네(형제와 누이들이여)게 영혼이 있다는 것을 알기에
음악은 네 심장을 두드린다

Listen if you're missin' y'all
혹시 잊고 있었다면 잘 들어
Swingin' while I'm singin'
내가 노래하는 동안 몸을 흔들고
Givin' whatcha gettin'
네가 얻은 것을 주고
Knowin' what I know
내가 아는 것을 너희들도 알아라

While the Black bands sweatin'
흑인밴드가 땀을 흘리는 동안에
And the rhythm rhymes rollin'
리듬과 운율이 울려퍼지고
Got to give us what we want
너희는 우리가 원하는 것을 줘야한다
Gotta give us what we need
너희는 우리가 필요한 것을 줘야한다

Our freedom of speech is freedom or death
우리의 발언권은 자유 아니면 죽음이고
We got to fight the powers that be
우리는 존재하는 권력에 맞서 싸워야 한다
Lemme hear you say
네가 말하는 것을 들려줘
Fight the power
같이 맞서 싸우자고

(Chorus)

(verse 2)
As the rhythm designed to bounce
리듬은 흥겹게 해야 하듯이
What counts is that the rhymes
Designed to fill your mind
중요한 것은 너의 마음을 채우는 운율이지
Now that you've realized the prides arrived
이제 너는 자신감을 찾았다는 것을 알 수 있을 거야

We got to pump the stuff to make us tough
from the heart
더욱 강해지기 위해 마음으로부터 끌어올려야해
It's a start, a work of art
이건 시작이지, 예술작품이지
To revolutionize make a change nothin's strange
혁명을 하려면 아무것도 낯설지 않게 바꿔야해
People, people we are the same
우린 모두 같은 사람이야
No we're not the same
아니, 사실 엄연히 말해서 똑같지는 않지
Cause we don't know the game
우리는 게임을 하지 않기 때문이야
What we need is awareness, we can't get careless
우리가 필요한건 사리판단력이고, 부주의해선 안 돼
You say what is this?
이게 뭐냐고?

My beloved lets get down to business
이제 사랑하는 것을 위해 시작해야해
Mental self defensive fitness
스스로 정신무장을 단단히 하고
(Yo) bum rush the show
이제 시작하자

You gotta go for what you know
우리가 알고 있는 것을 위해 싸워야 한다
Make everybody see, in order to fight the powers that be
권력에 싸워야 한다는 것을 모두가 알아야 한다.
Lemme hear you say...
Fight the Power
(chorus)
(verse 3)
Elvis was a hero to most
엘비스는 대부분에게 영웅이였지
But he never meant shit to me you see
하지만 너도 알다시피 나한테는 영웅이라고 불릴수 없지
Straight up racist that sucker was simple and plain

그 새끼가 인종 차별 주의자였다는 사실은 간단하고도 분명하지
Mother fuck him and John Wayne
엘비스랑 존 웨인은 나가 죽으라그래
Cause I'm Black and I'm proud
나는 흑인임이 자랑스럽기 때문에 그렇게 말한거야
I'm ready and hyped plus I'm amped
나는 준비가 되어있고 몹시 흥분되어 있어

Most of my heroes don't appear on no stamps
나의 진정한 영웅들은 우표에 한 번도 나온 적이 없지
Sample a look back you look and find
Nothing but rednecks for 400 years if you check
확인해보면 지난 4백년 동안 백인새끼들밖에 안나왔어
Don't worry be happy
Was a number one jam
'Don't worry be happy' 같은 노래가 1등을 하곤 했지
Damn if I say it you can slap me right here
만약 내가 여기서 그따위 말(don't worry be happy)을 지껄인다면 날 한 대 때려

(Get it) lets get this party started right
파티를 시작하자
Right on, c'mon
그래 바로지금이야
What we got to say
우리가 해야 할 말은
Power to the people no delay
어서 지체하지 말고 힘을 기르자는 거야
To make everybody see
in order to fight the powers that be
(Fight the Power)
권력에 싸워야 한다는 것을 모두가 알 수 있게

아트앤스터디 www.artnstudy.com