

저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:

저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.

비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.

변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

오 미 선 교수 지도
박사학위 청구논문

칭하이 화얼 (花兒)의 음악적
특성과 문화 전승연구

- 무형 문화재 보호 관점에서 -

2025

성신여자대학교 대학원

음악학과

장 정 정(莊婷婷)

칭하이 화얼 (花兒)의 음악적
특성과 문화 전승연구
- 무형 문화재 보호 관점에서 -

오 미 선 교수 지도

이 논문을 박사학위 논문으로 제출함

2024년 12월

성신여자대학교 대학원
음악학과
장 정 정(莊婷婷)

인 준 서

장정정의 박사학위 논문으로 인준함

2025년 1월

심사위원장 공영숙 (서명 인)

심사위원 박경신 (서명 인)

심사위원 오미선 (서명 인)

심사위원 정수연 (서명 인)

심사위원 김유진 (서명 인)

성신여자대학교 대학원

논문개요

본 연구는 칭하이 화얼의 음악적 특성과 문화적 전승 문제를 비물질문화유산 보호의 시각에서 심도 있게 분석하고자 한다. 이를 통해 칭하이 화얼의 음악적 특성, 전승 방식, 현대적 보호 조치 등을 체계적으로 정리하고 논의하는 것을 목표로 한다. 본 연구는 칭하이사범대학 음악대학 교사의 전문적 배경을 바탕으로 문헌 분석, 현장 조사 및 비교 분석 등의 방법을 사용하여 칭하이 화얼의 음악 스타일과 현대 문화에서의 전승 및 발전 상황을 전반적으로 분석하였다.

연구는 먼저 칭하이 화얼의 음악적 특성을 분석하였다. 화얼은 고조되고 유려한 선율, 자유롭고 유연한 리듬, 사랑, 사회 생활, 자연 경관, 종교 신앙 등을 아우르는 다양한 가사 내용 등을 통해 강한 민족 융합의 특색과 문화적 상징성을 보여준다. 다음으로, 본 연구는 칭하이 화얼의 전통적인 전승 방식에 깊이 있게 논의하며, 구전과 지역 사회의 집단 전승 방식이 현대 사회에서 쇠퇴하고 있는 문제를 밝히고, 디지털 아카이브와 온라인 홍보와 같은 혁신적인 전승 방식이 화얼에 제공하는 새로운 기회를 분석하였다.

보호 조치 측면에서는 기존 국가 및 지방의 비물질문화유산 보호 정책을 평가하고, 정책 시행 부족 및 전승자 제도의 미비 등 문제를 보완하기 위해 문화 생태 보호구역 메커니즘을 최적화할 수 있는 방안을 제안하였다. 또한 본 연구는 글로벌화 및 현대화 배경 속에서 칭하이 화얼의 발전 경로를 모색하였고, 기술 혁신과 문화 교류를 통해 화얼의 국제적 영향력을 확대하고, 교육을 통한 홍보로 젊은 세대가 화얼에 대한 정체성과 참여도를 높일 수 있는 방안을 제시하였다.

본 연구는 칭하이 화얼의 전승과 보호를 위한 과학적인 이론적 근거와

실천적 참고자료를 제공함으로써, 현대 사회에서 칭하이 화얼이 지속적으로 발전할 수 있는 더 넓은 문화적 공간을 확장하는 데 기여하고자 한다.

키워드: 칭하이 화얼, 음악 교육, 비물질 문화유산, 전승과 보호

목 차

논문개요

I. 서론	1
1.1 연구 배경	1
1.2 연구 목적 및 의의	2
1.3 연구 방법 및 내용	3
II. 칭하이 화얼의 역사와 음악적 특성 분석	5
2.1 칭하이 화얼의 역사적 발전	5
2.1.1 칭하이 화얼의 기원과 초기 발전	5
2.1.2 서북 지역에서의 화얼의 문화적 지위	8
2.1.3 역사적 배경의 전승과 변천	9
2.1.4 칭하이 화얼과 지역 사회 문화의 상호작용	11
2.2 칭하이 화얼의 음악적 표현	12
2.2.1 멜로디와 리듬의 표현 형식	12
2.2.2 멜로디와 조성의 감정적 특성	15
2.2.3 칭하이 화얼 멜로디와 리듬의 전승과 혁신	17
2.2.4 멜로디와 리듬의 문화 간 영향	18
2.2.5 칭하이 화얼 멜로디와 리듬 연구의 의의	19
2.3 가사 내용과 주제 표현	19
2.3.1 가사 주제와 감정 표현	20
2.3.2 문학성과 예술적 표현의 결합	23
2.3.3 칭하이 화얼 가사의 문화적 의의와 사회적 가치	24
2.4 칭하이 화얼의 공연 형식과 스타일	26

2.4.1	칭하이 화얼의 공연 장면	26
2.4.2	다양한 연주 스타일의 표현	30
Ⅲ.	칭하이 화얼의 문화적 의미	32
3.1	다민족 문화 융합의 상징	33
3.1.1	다민족 문화가 화얼에 미친 영향	33
3.1.2	다문화 배경에서의 화얼의 지위	37
3.2	사회적 기능과 지역 사회의 결속력	39
3.2.1	지역 사회에서의 화얼의 역할	40
3.2.2	현대 사회에서의 화얼과 지역사회 기능	42
3.3	문화 전승과 정체성 인식	44
3.3.1	칭하이 화얼의 문화 전승에서의 역할	44
3.3.2	현대 사회 속 화얼과 정체성 인식	46
Ⅳ.	칭하이 화얼의 전승과 보호	52
4.1	무형 문화재 보호 정책	52
4.1.1	정책 배경과 역사적 발전	52
4.1.2	국가 및 지방 보호 정책의 시행과 영향	53
4.1.3	무형 문화재 보호 정책의 성과 평가와 사례 분석	56
4.1.4	정책 시행에서의 도전과 성찰	58
4.2	칭하이 화얼의 현대화와 혁신	59
4.2.1	현대 전파 매체의 활용	59
4.2.2	화얼의 현대적 개작과 혁신적 표현	64
4.2.3	청년 세대의 참여와 전승	68
4.3	칭하이 화얼의 문화 생태 보호	70
4.3.1	문화 생태 보호구의 설립과 발전 목표	71

4.3.2 칭하이 화얼의 지역 사회 문화 보호 전략	74
4.3.3 칭하이 화얼 문화 생태 보호의 도전 과제와 미래 전망	76
4.4 칭하이 화얼의 국제화 전파	80
4.4.1 문화 외교와 국제 협력	81
4.4.2 국제 전파에서 기술 혁신의 역할	84
 V. 결론	 89

참고문헌

ABSTRACT

도판 목 차

[도판 1] 2022년 칭하이성 다통현 라오예산 화얼회(青海省大通縣老爺山花兒會)	8
[도판 2] 칭하이 단마 토족 화얼회 작품	11
[도판 3] 다통 화얼회 남녀 대창 장면	27
[도판 4] 화얼 프로젝트 국보급 대표 전승자인 마진산이 캠퍼스에서 전승 교육을 진행하는 모습	56
[도판 5] 화얼 가수 장가송이 유튜브에서 칭하이 화얼을 전파	70
[도판 6] 칭하이 화얼 생태 보호구	72

I. 서론

1. 연구 배경

칭하이 화얼(青海花儿)은 중국 서북 지역에서 널리 전파된 민속 음악 형태로서 고상하고 유려한 멜로디와 풍부한 내용으로 잘 알려져 있다. 지역 문화와 민족 감정의 전달자로서 칭하이 화얼은 서북 지역 다민족 문화의 융합 역사적 배경을 반영하며, 내용은 주로 사랑, 자연 경관 및 사회 생활과 관련이 있다. 국가급 무형문화재로서 칭하이 화얼은 매우 높은 문화적 및 예술적 가치를 지닌다. 칭하이 화얼의 노래 전통은 북조(北朝) 시대까지 거슬러 올라가며 유목민족들의 일상 생활 속에서 점차 대표적인 민속 문화 현상으로 발전하였다.¹⁾

유네스코는 "무형문화유산 보호에 관한 협약"을 통해 전 세계 문화유산 보호의 틀을 마련하였다. 협약 가입국으로서 중국은 무형문화유산 보호를 적극적으로 추진하고 있다. 칭하이 화얼은 "인류 무형문화유산 대표작 목록"에 등재되어 있으며, 이 국제적 인정은 그 보호와 전승에 더 높은 요구를 부여하고 있다. 국제적 문화 생태 보호 이념을 바탕으로 칭하이 화얼의 지속 가능한 발전은 종합적 보호 전략이 필요하다.

현대화 사회가 진행됨에 따라 칭하이 화얼의 전승은 도전에 직면하고 있다. 전통적인 구술 전승 방식은 점차 약화되고 있으며, 젊은 세대들이 이 예술 형식에 대한 관심이 감소하고 있다. 전승에 관한 제도가 일정한 지원을

1) 장징현(張靜軒), 「음악부호학의 관점에서 본 중국전통민속음악에 관한 연구—칭하이 화얼을 예로 (音樂符號學視角下的中國傳統民俗音樂研究——以青海花儿为例)」, 『칭하이민족대학학보(青海民族大學學報)』, 2021

제공하지만, 자원 부족과 체계 미비로 인해 전승이 지속되기 어려운 상황이다. 또한, 상업화와 관광 산업의 영향으로 칭하이 화얼의 문화적 내러티브가 침해되고, 원래의 예술 형식은 점차 변형되고 있다.

2. 연구 목적 및 의의

본 연구의 목적은 칭하이 화얼의 음악적 특성, 전승 방식과 보호 전략을 체계적으로 분석하고, 현대 사회에서의 혁신적인 전승 경로를 탐구한다. 또한, 국제 민속 음악의 성공적인 사례를 참고하여 실현 가능한 보호 및 전승 대책을 제시하는 것이다. 칭하이 화얼의 음악적 특성 분석과 고유한 문화적 가치와 감정 표현을 밝히고자 한다. 칭하이 화얼의 전승 방식 연구 즉 디지털화 및 현대 교육 방식과 결합된 전승 모델을 탐구한다. 국제 경험을 참고하여 국제 무형문화유산 보호 모델을 비교하고 칭하이 화얼에 적합한 혁신적인 전승 경로를 제시하고자 한다. 기존 정책과 실행 방안을 평가하고 개선 방안을 제시하며, 문화 생태 보호 구역과 전승인 제도의 최적화를 추진하고자 한다. 현대의 전파 기술과 교차 문화적 소통을 통해 칭하이 화얼의 세계적 인지도를 향상시키고자 한다.

본 연구의 의의는 칭하이 화얼의 예술적 가치를 깊이 이해하고, 그 음악적 특성 및 전승 방식에 관한 연구 공백을 채우며, 현대 사회에서의 보호 및 전승에 대한 이론적지원을 제공하는 데에 있다. 또한, 국제 경험을 참고하여 다른 민속 음악의 전승 경로에 대한 참고자료를 제공하고, 중국의 무형문화재 보호의 혁신과 발전을 촉진한다. 더불어 본 연구는 칭하이 화얼의 문화적 정체성과 국제적 영향력 강화하기 위해 전략적 제언을 제시하고, 세계 문화 다양성 속에서 중요한 위치를 확보할 수 있도록 하고자 한다.

3. 연구 방법 및 내용

본 연구는 칭하이 화얼의 음악적 특성, 전승 방식, 보호 대책을 포괄적이고 심도 있게 탐구하기 위해 다양한 연구 방법을 사용하고자 한다. 이 방법에는 문헌 분석법, 현장 조사법, 비교 분석법 및 사례 연구법이 포함된다.

문헌 분석법을 통해 학술 논문, 서적 및 역사적 문헌을 참고하여 칭하이 화얼에 대한 기존 연구 성과를 체계적으로 정리하며, 특히 그 역사적 유래, 발전 경로 및 전승 메커니즘을 연구하고자 한다. 그리고, 현장 조사법을 통해 칭하이성(青海省) 내에서 대표적인 화얼 노래와 전승지를 실지 조사하여 1차 자료를 수집하고, 다양한 사회적 환경에서의 표현 형태와 전승 현황을 관찰하며, 전승인 및 참여자들과 심층 인터뷰를 통해 실증 데이터를 보완하고자 한다. 또한, 비교 분석법을 통해 칭하이 화얼의 보호 대책을 다른 문화 유산 보호 성공 사례와 비교하여 기존 보호 정책의 장단점을 평가하고, 개선 방안을 제공한다. 마지막으로, 사례 연구법을 통해 칭하이 화얼 전승의 대표적인 사례를 선정하여 전승인 및 축제 활동의 성공적인 경험을 분석하고, 향후 보호 및 전승에 대한 참고 자료를 제공하고자 한다.

본 연구는 칭하이 화얼의 음악적 특성, 전승 방식 및 보호 대책을 중심으로 전개될 예정이다. 음악적 특성 분석에서는 칭하이 화얼의 멜로디, 리듬, 가사 내용과 공연 형태를 분석하여 예술적 특징과 감정 표현 방식을 드러내고자 한다. 전승 방식 연구에서는 전통적인 구술 전승 방식과 현대 교육 및 디지털 기술을 결합한 전승 모델의 가능성을 탐구하고, 효과적인 전승 경로를 제시하고자 한다. 보호 대책 평가에서는 기존 보호 대책의 효과를 평가하고, 정책 및 실행에서의 부족한 점을 분석하여 개선 방안을 제시하고, 전승인 제도와 문화 생태 보호 구역의 최적화를 촉진하고자 한다. 적응 및 혁신에서는 칭하이 화얼이 현대 문화적 요구에 어떻게 적응할 수 있을지 탐구하고, 디지털

전파와 문화 혁신에서의 가능성을 분석하여 혁신적인 발전 경로를 제시하고자 한다. 이 연구 내용은 칭하이 화얼의 보호 및 전승에 대한 과학적 근거를 제공하며, 다른 무형문화유산 보호에 대한 참고 자료를 제공하고자 한다.

Ⅱ. 칭하이 화얼의 역사와 음악적 특성 분석

2.1. 칭하이 화얼의 역사적 발전

칭하이 화얼은 중국 서북 지역의 독특한 민속 음악 형식으로, 유구한 역사를 지니며 깊은 문화적 기반을 가지고 있다. 칭하이 화얼은 중국 칭장고원(靑藏高原)의 다민족 문화 융합의 산물로서, 단순한 음악 예술 형식을 넘어 지역 주민들의 생활 방식, 감정 표현 및 역사를 상징한다.²⁾ 화얼이라는 음악이 나타난 이후 여러 역사적 발전 단계를 거쳐 현대에 이르렀으며, 이 과정에서 점차 칭하이 지역 문화유산의 중요한 구성 요소로 자리 잡게 되었다. 칭하이와 주변 지역에 걸쳐 전파된 화얼은 각 역사적 시기마다 강한 생명력과 문화적 적응력을 보여주었다. 본 연구에서는 칭하이 화얼의 역사적 기원, 문화적 위상, 각 역사 시기에서의 전승과 변천 과정을 상세히 논하고자 한다.

2.1.1 칭하이 화얼의 기원과 초기 발전

칭하이 화얼의 기원은 북조 시대로 거슬러 올라간다. 비록 정확한 기원에 대한 학술적 연구에는 여전히 논란이 있지만, 다수의 역사 문헌은 화얼이 민간 가요 형식으로서 중국 북방의 다민족 문화에 깊이 영향을 받았음을 보여준다.³⁾ 특히 칭장고원과 주변 지역에서 이 민간 예술 형식의 전파와 발전은 다민족 간의 문화 교류와 밀접하게 연관되어 있다. 초기의 화얼은 주로 노동 장면에서

2)왕팡(王芳), 「귀주 남반강 유역 부이족 팔음의 전통과 전승(貴州南盤江流域布依族八音的傳統與傳承)」, 운남대학교(雲南大學) 박사 학위논문, 2022

3)포효조(包孝祖) 저, 『중국 화얼의 본체와 연원 연구(中國花兒本體與源流研究)』, 감숙(甘肅)문화출판사, 2016, p.35

사용되었으며, 단순한 오락 형식이자 감정 표현의 도구였다. 노동자들은 노래를 통해 노동의 리듬을 조절하고, 노동의 고단함을 덜며, 집단 노동 속에서 서로 간의 감정적 유대감을 형성하였다.

북조 시기 문헌에는 이미 화얼과 유사한 노래 형식이 나타났다. 이러한 초기의 민요는 서정적인 내용을 중심으로 하여 노동 생활, 자연 경관, 사랑과 결혼 등의 주제와 밀접하게 관련되어 있었다. 당시의 화얼은 노동요나 산 노래에 가까웠으며, 노동자들은 들판과 산림에서 일하며 즉흥적으로 노래를 불렀다. 이 노래 형식은 비록 선율이 단순하고 가사 내용이 소박하였지만, 음악적 표현과 감정 전달은 매우 생동감 있고 진솔하였다. 초기 화얼은 형식적으로 단순했지만, 이는 서북 지역 민간 음악 문화가 싹트기 시작한 시점을 보여준다.

명(明)대는 칭하이 화얼이 더욱 발전한 중요한 시기였다. 사회 경제의 발전과 문화 활동의 번영에 따라, 화얼은 노동요에서 점차 다기능적인 민요 형식으로 변모하며 더 이상 노동 장면에만 국한되지 않았다.⁴⁾ 명대의 화얼은 내용이 더욱 다양해졌으며 사랑을 주제로 한 노래가 대거 등장하기 시작하였다. 화얼은 단순한 감정 표현 도구를 넘어 오락성과 미적 기능을 지닌 민간 예술 형식으로 자리를 잡았다. 문인 학자들이 화얼을 기록하고 정리하기 시작하여 그 예술성과 문화적 가치가 보다 널리 인정받게 되었다.

명대의 화얼은 선율이 더욱 아름답고 부드러워졌으며, 가사 내용도 다양해졌다. 사랑과 그리움을 표현하는 주제뿐만 아니라, 자연 경관에 대한 찬미나 사회 현실에 대한 성찰 등 다양한 내용이 포함되었다. 이 시기의 화얼은 예술적 가치와 문화적 내포가 크게 향상되어 지역 주민들의 중요한 문화 표현 형식으로 자리 잡았다. 이 시기에 이르러 화얼은 이미 칭하이 지역의 일상생활에 스며들어 민간 집단 활동의 중요한 구성 요소가 되었다.

4)복석문(卜錫文) 저, 『황하 언덕 위에서(黃河岸上)』, 중국문연(中國文聯)출판사, 2015, p.78

청(淸)대는 칭하이 화얼의 황금 시기라 할 수 있다. 청나라가 서북 지역을 효율적으로 통제하면서 한족(漢族), 티베트족(藏族),⁵⁾ 회족(回族),⁶⁾ 토족(土族),⁷⁾ 살라족(撒拉族)⁸⁾ 등 여러 민족이 칭하이 지역에서 함께 생활하게 되었고, 다양한 민족 간의 문화 교류가 점차 빈번해지면서 화얼은 한족의 민간 예술 형식에서 각 민족이 공유하는 문화 자산으로 확장되었다. 청대의 화얼은 노동 장면에서 불러질 뿐만 아니라 더 넓은 사회생활과 문화 활동에 점차 포함되었다. 명절, 결혼식, 종교 행사 등 다양한 행사에서 화얼은 감정 표현, 의식 축하, 사회적 교류의 중요한 수단이 되었다.

이 시기에 화얼회(花儿會)는 중요한 민간 문화 집회 활동으로 널리 확산되었다.⁹⁾ 화얼회는 단순히 지역 주민들의 오락과 휴식의 기회를 제공하는 데 국한 되지 않고, 화얼 전승과 혁신의 핵심 장소로 기능하였다. 사람들은 화얼회에 참여하여 자신의 노래 실력을 뽐내고 타인의 노래 경험을 배우며, 이러한 집단 활동 속에서 즉흥 창작과 문화 교류를 이루어갔다. 예를 들어, [도판 1]를 따르면 2022년에 칭하이성 대통현에서 화얼회를 지냈다. 화얼회의 보급은 화얼이 각 민족 간에 전파되도록 크게 기여하여, 칭하이 및 주변 지역에서 민족의 경계를 초월한 문화적 상징으로 자리 잡게 하였다.

5) 위키백과(維基百科), <https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%97%8F%E6%97%8F>

티베트족(藏族): 중국의 소수민족 중 하나로, 주로 칭짱고원(靑藏高原)에 거주하고 있다. 이들은 중국 내의 서장(西藏), 쓰촨(四川), 칭하이(靑海), 간쑤(甘肅), 윈난(雲南) 등 5개 성의 티베트 자치 지역에 주로 분포하며, 국내 인구는 650만 명을 넘었다.

6) 위키백과(維基百科), <https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%9E%E6%97%8F>

회족(回族): 중국의 소수 민족 중 하나로, 황하 유역의 서북 지대에 거주하며, 많은 회족들이 이슬람교를 믿는다.

7) 위키백과(維基百科), <https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%9F%E6%97%8F>

토족(土族): 중국 서북의 한 민족은 주로 칭해성 동부의 후주현에 모여 살고 있으며, 총인구는 30만 명이다.

8) 위키백과(維基百科), <https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%92%92%E6%8B%89%E6%97%8F>

살라족(撒拉族): 중국의 소수민족은 현재 주로 중국 칭하이성 순화현과 간쑤성 적석산현에 거주하고 있으며, 대략 16만 명의 인구가 살고 있다.

9) 샤오메이(肖梅), 「중국 대륙의 1900-1966 민족 음악 현장 조사 - 연대와 사례(中國大陸1900-1966民族音樂實地考察-編年與個案)」, 복건사범대학(福建師範大學) 박사 학위논문, 2023

[도판 1] 2022년 칭하이성 다통현 라오예산 화얼회(青海省大通縣老爺山花兒會)

2.1.2 서북 지역에서의 화얼의 문화적 지위

칭하이 화얼은 서북 지역 민간 문화를 대표하는 중요한 예술 형식으로서, 지역 문화에서 매우 중요한 위치를 차지하고 있다. 화얼은 단순히 칭하이 주민들의 생활의 일부분일 뿐만 아니라, 지역 문화 정체성을 상징하는 중요한 요소이기도 한다. 칭하이 지역은 칭장고원과 서북 사막이 만나는 교차점에 위치하며, 이곳에 거주하는 각 민족은 화얼이라는 예술 형식을 통해 생활에 대한 애정, 사랑에 대한 추구, 그리고 자연에 대한 경외심을 표현해왔다.

칭하이에서 화얼의 음악 형식은 다양한 표현을 지니며 깊은 사회적 기능을 갖고 있다. 화얼은 축제 행사에서 중요한 구성 요소일 뿐 아니라, 지역 사회의 집회에서도 주요한 오락 형식이다. 화얼의 즉흥성과 소통 가능성 덕분에, 집단 활동에서는 주로 대창(對唱) 형식으로 진행되며, 예술가들은 노래를

주고받으면서 내면의 감정과 생각을 표현하고, 동시에 사람들 간의 감정적 유대감을 강화하게 된다.

서북 다민족 사회에서 화얼의 문화적 지위는 특히 두드러진다. 화얼은 민족 간 문화 교류의 다리 역할을 하여, 한족뿐만 아니라 티베트족, 회족, 토족, 살라족 등 여러 민족이 함께 참여하는 예술 형식으로 자리를 잡았다. 화얼의 가사 내용은 각 민족의 문화적 배경에 따라 풍성해지며, 선율과 스타일 역시 각 민족의 문화적 특성에 따라 다양하게 발전해 왔다. 이러한 민족적 경계를 초월하는 특성 덕분에, 칭하이 화얼은 다양한 문화 환경 속에서 끊임없이 전승되고 있다.

또한, 화얼은 서북 지역의 문화생활에서 다양한 사회적 기능을 수행하고 있다. 즉흥적으로 창작되는 민속 음악으로서 화얼은 그 유연성과 소통 가능성 덕분에 다양한 상황의 요구에 적응할 수 있다. 결혼식, 장례식, 축제 등의 행사에서는 특정한 감정과 상황을 표현하는 데 사용되며, 일상적인 노동이나 여가 시간에는 개인의 감정을 표현하고 여가를 즐기는 수단으로 자리를 잡았다. 이러한 지역 생활과의 긴밀한 결합은 칭하이 화얼이 오랜 역사 속에서 왕성한 생명력을 유지하게 만든 중요한 원동력이 되었다.

2.1.3 역사적 배경의 전승과 변천

칭하이 화얼의 전승 방식은 여러 역사적 시기를 거치면서 변화해 왔으며, 각 시기마다 서로 다른 전승 방식과 문화적 특색이 나타났다. 전통 사회에서는 화얼이 주로 가정, 지역 사회, 집단 활동에서 구전심전(口傳心授)의 방식으로 세대를 거쳐 전해졌다. 이러한 비공식 전승 방식은 가정 구성원 간, 지역 주민 간의 상호 학습과 노래를 통해 유지되었으며, 화얼 문화의 생명력을 유지하는 중요한 방법이었다.

가정 차원에서 부모는 자신이 익힌 화얼 연주 기술을 자녀에게 가르치며 화얼의 선율과 가사가 세대 간에 이어질 수 있도록 했다. 칭하이의 여러 마을에서 가족 내의 전승자는 화얼 문화의 주요 계승자로서, 일상적인 노동과 가족 모임을 통해 화얼의 전통을 후대에 전달하였다. 이러한 구전심수 방식은 연주 기술의 축적과 개인화된 창작을 중시하며, 화얼의 전승은 단순히 선배들의 연주를 모방하는 것에 그치지 않고, 개인의 이해와 생활 경험에 따라 즉흥적 창작과 조절이 이루어지는 방식이었다.

명청(明清)시기의 화얼회는 화얼 전승의 중요한 시기 중 하나였다. 화얼회는 지역 주민의 문화 축제로서, 다양한 연령층의 가수들에게 자신을 보여주고 배울 수 있는 기회를 제공하였다. 나이든 화얼 전승자들은 화얼회에 참여하여 오랜 세월 축적된 연주 경험과 창작 기술을 젊은 세대에게 전수하고, 젊은이들은 이러한 문화적 교류를 통해 자신의 연주 실력을 향상시킬 수 있었다. [도판 2]¹⁰⁾에 따르면 소속 민족인 토족이 화얼회를 많이 진행하였으며 작품도 남아 있다. 화얼회는 화얼 전승의 핵심 장소일 뿐만 아니라, 화얼 문화의 혁신을 위한 무대이기도 하였다.

민국 시기에 들면서 사회의 근현대화와 더불어 화얼의 전승은 새로운 도전에 직면하게 되었다. 도시화와 산업화의 진행으로 전통 사회 구조가 큰 변화를 겪으며, 젊은 세대는 점차 농촌 생활에서 멀어졌고, 화얼에 대한 관심과 참여도 서서히 감소하였다. 또한, 현대 매체의 등장과 서구 대중문화의 영향으로 인해, 전통 화얼 문화는 도시 생활에서 일정 부분 영향력을 상실하게 되었다. 이러한 상황에 대응하기 위해 정부와 문화 기관은 화얼 보호와 전승을 적극 추진하기 시작하였으며, 화얼 전습소(傳習所)¹¹⁾ 설립, 화얼 문화 축제 개최 등을 통해 이 소중한 민간 예술 형식이 현대 사회에서도 지속될 수 있도록 하고 있다.

10)칭하이성 박물관(青海博物館), <http://www.qhmuseum.cn/#/>

11)화얼 전습소: 화얼을 배울 수 있는 전문적인 장소

[도판 2] 칭하이 단마 토족 화얼회 작품

2.1.4 칭하이 화얼과 지역 사회 문화의 상호작용

칭하이 화얼은 단순한 예술 형식이 아니라 지역 사회 문화의 중요한 구성 요소로 자리 잡고 있다. 화얼은 칭하이 지역의 축제 활동과 밀접하게 연관되어 있다. 전통적인 화얼회는 화얼 문화를 전파하는 중요한 방식으로서, 단순히 예술적 표현을 넘어서 지역 사회의 상호작용을 촉진하는 장소이기도 하다. 화얼회를 통해 지역 주민들은 노래로 내면의 감정을 표현하고, 공동체의 관계를 유지하며 상호 간의 정체성과 결속감을 강화할 수 있게 된다.

화얼은 다양한 민족과 사회 집단에서 널리 영향력을 발휘하여 언어와 민족의 경계를 초월하는 예술로 자리 잡고 있다. 칭하이 지역의 문화 자산으로서, 화얼은 여러 민족 간에서 전승되고 새롭게 창작되었다. 농민, 유목민, 장인, 상인, 학자 등 사회 각 계층의 사람들이 화얼을 통해 감정을 나누고 문화를 표현하게 되었으며, 이러한 사회 계층과 민족 경계를 넘는 특성은 화얼에 더욱 폭넓은 문화적 적응력과 지속적인 생명력을 부여하였다.

칭하이 화얼은 서북 지역의 중요한 민요 형식으로서, 여러 역사적 시기를 거쳐 발전과 변화를 경험해왔다. 기원, 발전과 전승 방식에 이르기까지 화얼은 강한 문화적 탄력성과 적응력을 보여주었다. 화얼은 칭하이 지역 주민들의 감정 표현의 중요한 도구이자 지역 문화 정체성의 상징으로서 자리 잡고 있다.

2.2 칭하이 화얼의 음악적 표현

2.2.1 멜로디와 리듬의 표현 형식

칭하이 화얼은 중국 서북 지역을 대표하는 민속 음악으로, 멜로디와 리듬에서 특히 두드러진 음악적 표현을 보인다. 이러한 음악적 요소는 강한 지역성을 드러내는 동시에 다민족 문화 융합의 독특한 면모를 반영하고 있다. 멜로디와 리듬은 화얼 음악의 핵심 구성 요소로서, 화얼의 음악 미학을 형성할 뿐만 아니라 풍부한 문화적 내포와 독특한 감정 표현 방식을 전달한다. 칭하이 화얼의 멜로디와 리듬 특성을 깊이 분석하는 것은 그 음악의 예술적 매력을 이해하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 화얼이 문화 전승 과정에서 수행하는 중요한 역할을 밝히는 데에도 기여한다.

칭하이 화얼의 멜로디 구조는 매우 다양한 형태와 유연성을 보여주고 있다. 이와 같은 다양성은 지역적 차이에 영향을 받을 뿐만 아니라 다민족 간의 문화적 교류 속에서 형성되었다. 화얼의 선율은 일반적으로 중국 전통의 5음 음계를 기본으로 하지만, 각 민족의 해석과 창작을 통해 더욱 풍부한 표현력과 유연성을 부여받았다. 예를 들어, 한족 화얼의 멜로디는 주로 대도약 음정을 사용하며 음역이 넓고, 선율의 변화가 다양하여 열정적이고 활달한 감정을 표현하고 있는 동시에 호방한 성격과 표현적 특성을 드러낸다.

티베트족 화얼의 선율은 독특한 지역적 색채와 표현 방식을 가지고 있다.

티베트족 화얼은 부드럽고 유장한 선율을 특징으로 하며, 멜로디의 흐름이 섬세하고 층차감이 풍부하다. 특히 장식음을 많이 사용하여 유동적인 음악적 느낌을 표현한다. 이러한 선율 스타일은 티베트족 화얼의 서정성을 드러내는 동시에 자연과 삶에 대한 세심한 관찰과 감정 표현을 나타낸다. 티베트족 화얼의 선율은 종종 하행 소음계를 사용하며, 섬세하고 유연한 느낌을 주며, 자연에 대한 경외와 삶에 대한 애정을 반영하고 있다.

살라족의 화얼은 고음역에서 부르는 독특한 선율적 특징을 지니며, 특히 “고음 창법”을 사용하여 화얼의 표현력을 극대화한다. 고음역 선율은 강한 음색과 예리한 표현력으로 민족적 경외감, 기원, 기쁨 등의 감정을 담아내며, 이는 관객에게 강한 감동을 준다.¹²⁾ 이러한 고음 창법은 화얼의 감정적 긴장감과 표현력을 강화하며, 화얼을 민족적으로 차별화된 민속 음악 형식으로 자리를 잡았다.

칭하이 화얼은 선율적 다양성 속에서 다민족 문화 융합의 특성을 잘 드러내고 있다. 서로 다른 민족의 화얼은 선율의 해석에 있어 서로 영향을 주고받으며 포용적인 음악 스타일을 형성하였다. 예를 들어, 한족 화얼은 열정적이고 강렬한 멜로디로 유명하며, 4도나 5도의 음정을 사용하여 개방적인 음악적 성격을 표현한다. 반면에 티베트족 화얼은 유장하고 장식적인 선율을 통해 서정성을 강조한다. 살라족의 화얼은 한족과 티베트족의 음악적 요소를 혼합하여 열정과 섬세함이 결합된 음악 스타일을 표현 하고 있다.

이와 같은 다민족 문화 융합은 칭하이 화얼의 선율에서 상호 참조와 수용의 현상을 낳아 지역적 특색과 포용성을 동시에 지닌 음악 형식으로 자리 잡게 하였다. 칭하이 화얼의 멜로디는 다양한 문화적 함의를 드러내며, 서로 다른 민족이 함께 화얼을 부르며 형성된 감정적 연결을 통해 문화적 유대를 강화하였다.

12)마춘후이(馬春暉), 리시아(李霞) 저, 『장가천 화얼 연구(張家川花兒研究)』, 둔황(敦煌)문예출판사, 2018, p.109

리듬은 칭하이 화얼의 중요한 음악적 특성 중 하나로, 높은 자유도와 유연성을 보이며, 이를 통해 화얼은 풍부한 음악적 층차와 개성을 지니게 된다. 화얼의 리듬은 주로 산판(散板)¹³⁾과 퀴에판(快板)¹⁴⁾ 두 가지 형식으로 나뉘며, 각각 다른 음악적 기능과 감정 표현 효과를 가지고 있다. 산판 리듬은 느리고 자유로워 서정적 내용을 표현할 때 주로 사용되며, 고요하고 깊이 있는 감정을 전달하여 아름답고 심오한 음악적 느낌을 준다. 반면, 퀴에판 리듬은 역동적이며 활기차서 기쁜 감정과 흥분된 분위기를 표현하여 화얼의 생동감과 감정적 긴장감을 더한다.

산판과 퀴에판 리듬의 교차 사용은 칭하이 화얼의 리듬 층차를 풍부하게 할 뿐 아니라 감정 표현력을 강화한다. 산판 리듬은 종종 깊은 애정을 담은 노래와 함께 사용되며, 연주자 내면의 정서와 그리움을 표현한다. 반면 퀴에판 리듬은 활력과 긴장감이 가득하여, 청중에게 기쁨과 열정의 분위기를 전달한다. 이러한 리듬의 변화는 화얼의 독특한 음악적 표현력을 부여하여 화얼의 음악적 표현을 더욱 입체적이고 풍부하게 만든다.

칭하이 화얼의 리듬 변화는 감정 표현에도 중요한 역할을 한다. 가수는 감정에 따라 리듬을 유연하게 조절하며, 빠른 리듬은 열정, 기쁨 등 활발한 감정을 표현하고, 느린 리듬은 슬픔, 그리움 등 깊은 감정을 표현하는 데 사용된다. 이러한 리듬의 유연성은 화얼의 표현력을 풍부하게 하여, 각 연주가 개성화된 예술적 긴장감을 지닌 즉흥적 창작이 가능해진다.

칭하이 화얼의 리듬 변화는 연주자의 감정 상태와 밀접하게 연결되어 있다. 예를 들어, 감정이 고조될 때 연주자는 리듬을 가속하여 강한 감정을 표현하며, 슬픔에 잠길 때에는 리듬을 느리게 하여 내면의 침울한 감정을

13)바이두 백과(百度百科)

산판(散板): 일종의 음악 용어로, 속도가 느리고 리듬이 불규칙한 자유 리듬을 가리킨다.

14)바이두 백과(百度百科)

퀴에판(快板): 빠른 템포를 표현하며 일반적으로 즐겁고 긴장된 느낌을 표현한다.

나타낸다. 이러한 리듬의 유연성은 화얼의 음악 표현력을 강화할 뿐 아니라, 연주 스타일이 생활과 밀접하게 연결되어 생생한 감정 색채를 담도록 만든다.

칭하이 화얼의 리듬은 속도뿐만 아니라 즉흥적 창작에서도 강한 개성화 특징이 있다. 화얼의 리듬은 고정된 형식에 얽매이지 않고, 가수는 필요에 따라 리듬을 자유롭게 조절하여 각 연주에 독특한 스타일을 부여할 수 있다. 예를 들어, 즉흥 연주 중 연주자는 당시의 분위기, 청중의 반응, 개인의 감정에 따라 리듬을 자유롭게 조정하여 더욱 생동감 있고 표현력 있는 연주를 만들 수 있다.

이러한 즉흥적 리듬 처리는 화얼의 음악 표현을 더욱 역동적으로 만들고, 연주의 예술적 감동과 상호작용을 강화한다. 연주자는 즉흥적으로 리듬을 조절하며 청중과의 감정적 공명을 이루어내고, 화얼의 연주를 생활 상황에 더욱 가깝게 만든다. 칭하이 화얼의 즉흥적 리듬 처리는 민속 음악에서 독특한 표현 방식으로서, 연주자의 예술적 창조력을 드러내는 동시에 화얼의 표현력을 한층 강화할 수 있다.

2.2.2 멜로디와 조성의 감정적 특성

칭하이 화얼의 선율과 조성은 지역 민족의 음악적 스타일을 보여줄 뿐만 아니라, 감정 표현에서 음악에 깊은 표현력을 부여한다. 선율과 조성 특성은 화얼 음악의 핵심 구성 요소일 뿐만 아니라, 연주자가 감정을 전달하는 중요한 수단이기도 하다. 선율의 음정 도약, 음역 확장, 조성의 유연한 활용을 통해 화얼은 그리움, 기쁨, 흥분 등 다양한 감정을 강력하게 표현한다.

칭하이 화얼의 멜로디는 지역과 민족에 따라 음계 진행에서 각기 다른 스타일을 보여준다. 예를 들어, 한족 화얼은 ‘상징조(商徵调)¹⁵⁾’ 음형을 주로

15)왕야오화(王耀华), 『중국 전통 음악 악보학(中国传统音乐乐谱)』, 복건교육출판사(福建教育出版社), 2006, p.70

사용하며, 선율의 기복이 크고 음정 도약이 넓어 10도 이상의 음폭을 사용하기도 한다. 이러한 넓은 음역과 큰 도약은 선율에 힘을 부여하여 서북 지역 한족 음악의 호방하고 강렬한 스타일을 잘 드러낸다. 이 음악 스타일은 한족의 직선적이고 열정적인 성격을 반영하며, 화열에 긍정적이고 낙천적인 정신적 기운을 부여했다.

반면, 티베트족 화열의 선율은 고음역을 중심으로 부드럽고 연결된 선율을 통해 자연에 대한 경외와 삶에 대한 감정을 표현한다. 티베트족 화열의 멜로디는 부드러우며, 세밀한 감정 표현을 중시한다. 특히 자연에 대한 경외심과 생활의 통찰을 표현할 때, 선율의 흐름은 섬세하고 장식음이 풍부하여 티베트 문화 특유의 차분하고 신비로운 면모를 나타낸다.

살라족의 화열은 “고음 창법”이라는 고음역 발성을 통해 선율의 긴장감과 감동을 극대화한다. 이러한 고음역 선율은 감정 전달의 강도를 높이고, 화열의 음악적 표현에 층차감을 부여하여 청중이 음악 속 감정을 깊이 느낄 수 있도록 한다.

칭하이 화열의 조성은 다채롭고 곡마다 궁조(宮調), 상조(商調), 각조(角調) 등이 사용되며, 이는 화열에 풍부한 문화적 의미를 더한다.¹⁶⁾ 이러한 조성의 선택과 활용은 선율의 표현력을 강화하며, 화열의 전승과 창조에 넓은 가능성을 제공한다. 예를 들어, 궁조는 주로 깊고 장중한 감정을 표현하는 데 사용되어, 삶에 대한 경외심이나 자연에 대한 존경을 나타내는 데 적합하다. 상조는 밝고 직접적인 감정 표현에 적합하여 기쁨과 편안함을 전달하는 데 주로 사용된다. 각조는 청아한 감정을 표현하며, 선율에 생동감과 자유로운 분위기를 부여한다.

중국의 전통적인 5성조에는 궁(宮), 상(商), 각(角), 징(徵), 우(羽)의 5가지 주요 음이 포함되며 각각 do, re, mi, sol 및 la에 해당한다. 궁조형은 궁(do)을 주음으로 하는 조형, 상(Re)을 주음으로 하는 조형, 각조형은 각(mi)을 주음으로 하는 조형이다. 징조식은 징(sol)을 주음으로 한다. 우조식은 우(la) 내 주음으로 하는 조형이다.

16)왕야오화(王耀华), 위의 글

조성의 유연한 사용은 각 민족의 화얼이 고유의 예술적 스타일을 형성하게 한다. 예를 들어, 한족 화얼은 상조를 많이 사용하여 호방한 기질을 강조하고, 티베트족 화얼은 궁조를 사용하여 신비롭고 유장한 분위기를 조성한다. 조성의 다양성은 화얼 음악의 표현력을 풍부하게 할 뿐만 아니라, 각 민족이 자연과 삶을 바라보는 다양한 관점을 반영하며 다문화적 배경에서의 감정 공감을 이끌어낸다.

칭하이 화얼의 선율은 단순히 음악 미학의 일부일 뿐만 아니라, 연주자의 감정 표현의 핵심 수단이다. 기쁨이나 여유로운 감정을 표현할 때에는 선율이 평온하고 유연하게 흐르며, 음정 도약이 적다. 이러한 여유로운 선율은 연주자가 기쁨을 자연스럽게 전달할 수 있게 하여, 청중에게 편안하고 안정된 감정을 불러일으킨다. 칭하이 화얼은 강렬한 선율이나 경쾌한 선율을 통해 감정 표현에서 매우 높은 표현력을 발휘한다.

칭하이 화얼의 연주에서 선율과 리듬은 감정 표현의 두 가지 핵심 요소로서, 상호 보완하여 다양한 감정 경험을 창출한다. 선율 라인이 격정적일 때 리듬이 가속되어 감정적 긴장감이 고조되며, 선율이 저음으로 내려갈 때 느린 리듬은 감정의 깊이와 따뜻함을 더한다. 선율과 리듬의 조화는 음악적 표현에서 뿐만 아니라 감정 표현을 세밀하고 완전하게 만들어 화얼의 음악적 깊이를 더한다.

칭하이 화얼의 선율과 리듬은 풍부한 표현 기법과 감정 표현의 융합을 통해 연주자의 내면세계를 청중에게 생동감 있게 전달한다. 선율의 다양성, 음계 변화, 조성의 유연한 사용을 통해 화얼은 감정 표현에서 높은 표현력을 발휘하며, 리듬의 즉흥성과 자유도는 연주자에게 창의적 표현의 공간을 제공하여 각 연주가 고유한 감정 색채를 담아낼 수 있도록 한다.

2.2.3 칭하이 화얼 멜로디와 리듬의 전승과 혁신

시대가 발전함에 따라 칭하이 화얼의 멜로디와 리듬도 전승 과정에서 점차 변화를 겪었다. 한편으로는, 전통적인 멜로디와 리듬이 현대 공연에서도 계승되고 보존되어, 많은 고전적인 화얼 곡들이 다양한 문화 행사에서 여전히 널리 불리고 있다. 전통 화얼의 멜로디와 리듬은 독특한 음악 미학적 특성을 유지하고 있으며, 현대적인 연주에서도 이를 더욱 발전시키며 계승하고 있다. 다른 한편으로는, 현대 사회의 문화적 요구가 화얼 음악의 혁신적 발전을 촉진하고 있다. 현대 화얼 연주자들은 전통 화얼에 현대 음악 요소를 접목하여 선율과 리듬에서 새로운 변화를 시도함으로써, 화얼에 새로운 생명력을 부여하고 있다. 예를 들어, 전자 음악과 현대 리듬을 결합하여 화얼에 새로운 표현 양식을 더하고 있으며, 이를 통해 더 많은 젊은 자들의 관심을 끌고 있다.

2.2.4 멜로디와 리듬의 문화 간 영향

칭하이 화얼은 문화 간 교류를 통해 국제 청중에게 점차 알려지고 있다. 화얼의 음악적 요소는 중국 서북 문화의 상징이 되었으며, 독특한 음악 전통과 문화적 면모를 보여주고 있다. 국제 문화 교류 활동을 통해 화얼의 멜로디와 리듬은 세계 음악의 다양화 발전에 기여하고 있다.

칭하이 화얼이 전 세계로 확산되면서, 화얼의 선율과 리듬도 다른 문화 음악의 영향을 받게 되었다. 중앙아시아와 몽골 등 지역과의 음악 교류를 통해 화얼의 선율 구조와 리듬 형식은 이러한 지역의 음악적 요소를 점차 흡수하게 되어, 그 표현력과 다양성이 더욱 강화되었다.¹⁷⁾ 이와 같은 문화 간 영향은 화얼의 음악적 표현 범위를 확장시킬 뿐만 아니라, 화얼의 지속적인 발전에 새로운 동력을 제공한다.

17)비소홍(畢小紅), 「서북 민가 “화얼” 어휘 연구(西北民歌“花兒”詞彙研究)」, 사천대학(四川大學) 박사 학위논문, 2019

2.2.5 칭하이 화얼 멜로디와 리듬 연구의 의의

칭하이 화얼의 멜로디와 리듬은 그 핵심 음악적 표현으로서 풍부한 문화적 내포를 담고 있다. 이러한 표현에 대한 심층 연구는 화얼 음악의 예술적 가치와 문화적 기능을 이해하는 데 도움을 주며, 무형 문화재의 보호와 전승을 위한 이론적 지지를 제공한다. 멜로디와 리듬 표현에 대한 연구를 통해 우리는 화얼이 중국 서북 지역 문화 전승에서 수행하는 중요한 역할을 더 잘 이해할 수 있다.

향후 연구에서는 현대화 과정에서도 화얼의 멜로디와 리듬이 음악적 표현을 유지하면서 혁신적으로 발전할 수 있는 방안을 탐구할 필요가 있다. 칭하이 화얼의 선율과 리듬에 대해 보다 체계적인 분석을 진행함으로써 다른 학자들이 화얼의 전승과 혁신을 위한 연구 내용을 제시하고자 한다. 이를 통해 이 소중한 문화유산이 새로운 생명력을 지속적으로 발휘할 수 있도록 돕고자 한다.

칭하이 화얼의 멜로디, 리듬, 가사 내용 및 감정 표현에 대한 다양한 분석을 통해 그 음악 미학과 문화적 내포를 더 잘 이해할 수 있다. 화얼의 음악적 특성은 중국 서북 지역의 다민족 문화 융합을 보여줄 뿐만 아니라, 현대 사회에서의 전승과 혁신에도 의미 있다.

2.3 가사 내용과 주제 표현

칭하이 화얼은 가사 내용과 주제 표현은 풍부한 문화적 내포와 사회적 가치를 보여준다. 칭하이 화얼 가사에 대한 심층적인 분석을 통해 그 이면에

깔린 문화적 배경, 사회적 기능 및 예술적 가치를 더 잘 이해할 수 있다. 본 절에서는 가사의 주제, 감정 표현 및 문학성 등의 측면에서 칭하이 화얼 가사 내용을 자세히 탐구하고자 한다.

2.3.1 가사 주제와 감정 표현

칭하이 화얼의 가사 주제는 사랑, 사회생활, 자연 경관, 종교 신앙 등 다양한 측면을 아우르며, 이러한 주제는 서북 지역 주민들의 생활양식과 감정 욕구를 반영함과 동시에 그들의 삶에 대한 태도와 아름다운 삶에 대한 동경을 드러낸다. 또한 화얼 가사는 감정 표현에서 직설적이면서도 함축적이며, 비극성과 낙관적 정신이 얽혀 있어 화얼의 독특한 표현력을 보여준다.

사랑은 칭하이 화얼 가사에서 가장 중요한 주제 중 하나이다. 화얼은 세계에서 사랑의 아름다우면서도 도전적인 주제로 묘사되며, 젊은이들은 화얼을 통해 서로의 감정을 표현한다. 이러한 감정 표현은 강한 개성을 나타낸다. 가사에는 연인을 향한 그리움과 찬미, 그리고 아름다운 사랑에 대한 동경이 담겨 있다. 예를 들어, 화얼 가사에서 “해(日)”, “별(星)”, “꽃”과 같은 자연 이미지가 자주 등장하며, 이는 사랑의 순수함과 영원성을 상징한다. 이러한 상징적 표현은 화얼의 사랑 주제가 보다 폭넓은 문화적 의미를 지니고 있다.

사랑 주제는 단순히 젊은 남녀 간의 순수한 감정만을 표현하는 것이 아니라, 결혼의 자유에 대한 갈망과 봉건 혼례 제도에 대한 반항을 반영하기도 한다. 많은 화얼 가사에서 사랑을 묘사하며, 구체적인 사회 제도에 대한 비판과 개인의 자유에 대한 열망을 표출했다. 이처럼 직접적이고 강렬한 감정 표현을 통해 화얼 가사는 감정을 진솔하게 전달하며 감동을 준다. 직설적인 표현 외에도, 화얼 가사는 비유와 상징을 통해 감정을 함축적으로 표현하여 가사에

층차감을 더한다. 예를 들어, 산과 강을 연인간의 이별의 아픔에 비유하는 방식은 사랑 주제에 더욱 예술적 표현력을 부여했다.

사랑에 관한 주제뿐만 아니라 사회생활도 화열 가사에서 중요한 주제 중 하나이다. 화열 가사는 일상생활에 대한 묘사를 통해 서북 지역 주민들의 생활 모습과 사회 현실을 보여준다. 가사에는 노동, 결혼, 가족, 빈부 격차 등 사회적 문제가 다루어지며, 가수의 사회 현실에 대한 관심과 성찰이 담겨 있다. 예를 들어, 가사에서 묘사되는 노동 장면이나 생활의 고달픔은 노동자들의 성실함과 삶에 대한 애정을 드러내는 동시에, 사회적 불평등에 대한 비판적 시각도 함께 담고 있어 강한 현실주의적 색채를 띤다.

감정 표현에서 화열 가사는 사회생활의 엄혹함을 표현하는 동시에 굳건한 낙관주의도 반영하고 있다. 가사에는 때때로 운명에 대한 분노가 드러나지만, 대부분의 화열은 비관으로 끝나지 않고 오히려 미래에 대한 희망을 나타내고 있다. 이러한 비극성과 낙관적 정신이 얽혀 있는 표현 방식은 화열 가사가 사회생활을 다룰 때 깊은 현실주의적 통찰력과 함께 낙천적 인생관을 유지하게 하고자 한다.

화열 가사는 사회 생활을 묘사하면서 개인의 감정과 집단 의식을 결합하여 가사를 통해 공동체의 생활 양상과 사회 모습을 반영한다. 예를 들어, 가사에서는 가족 화목과 존경, 어린이를 사랑하는 전통 윤리를 중시하는 장면이 등장하며, 이를 통해 지역 사회가 전통적 윤리 도덕을 높이 평가하는 모습을 보여준다. 개인의 감정과 집단의식의 결합을 통해 화열 가사는 사회적 교화 기능을 수행하며, 서북 지역 주민들이 아름다운 삶과 사회적 조화를 추구하는 모습을 나타낸다.

자연 경관은 화열 가사에서 다루어지는 주제 중 하나이다. 칭하이 화열이 위치한 서북 지역에는 산, 초원, 강, 호수 등 풍부한 자연 경관이 존재하며, 이는 화열의 창작에 풍부한 소재를 제공한다. 화열 가사는 자연 경관에 대한

묘사를 통해 자연에 대한 경외와 애정을 표현하고, 자연의 상징적 의미를 통해 삶과 생명에 대한 성찰을 전달하고 있다.

화열 가사에서 자연 경관은 감정 표현의 매체이다. 칭하이의 산과 강, 초원은 강인한 정신, 생명에 대한 감회, 미래에 대한 기대를 상징하고 있다. 예를 들어, 가사에서 ‘산’은 강인함과 힘을, ‘강’은 생명의 흐름과 희망의 상징이다. 이처럼 자연의 상징적 활용은 화열 가사를 철학적이고 인간적 배려로 가득 채워 주며, 혹독한 자연 환경에서 서북 주민들이 보여주는 강인한 생명력과 낙관적 정신을 드러내고 있다.

자연 경관에 대한 묘사는 감정 표현에서 직설성과 함축성을 모두 결합하고 있다. 가사에서 자연 풍경을 직접 묘사하여 자연에 대한 애정을 표현하는 동시에 상징을 통해 더 깊은 감정을 전달하여 청중이 가사를 감상할 때 더 풍부한 감정을 느끼도록 한다. 자연 경관의 활용은 화열 가사의 문학성을 높이고 예술적 표현력을 강화하여 감정 표현에서 더욱 매력적으로 느낄 수 있다.

칭하이 화열 가사에는 종교적 요소도 포함되어 있으며, 특히 회족과 티베트족 화열에서 이들 가사는 지역 주민들의 종교 신앙과 정신적 추구를 반영하고 있다. 예를 들어, 일부 회족 화열에서는 ‘진주(真主)’¹⁸⁾와 ‘이맘(阿訇)’¹⁹⁾과 같은 종교적 용어가 자주 언급되며, 종교 신앙에 대한 경건함과 종교 생활에 대한 존경심을 표현한다.

이러한 종교 주제의 화열 가사는 지역 사회 생활에서 종교가 차지하는 중요성을 보여줄 뿐만 아니라, 사람들이 종교 신앙을 통해 정신적 위안을 얻고 삶의 의미를 찾는 과정을 나타내고 있다. 화열 가사는 이러한 감정 표현에서

18) 위키백과(維基百科).

진주(真主): 이슬람교에서 신앙의 핵심 개념으로 우주의 유일무이하고 자고한 주재자로 만물을 창조하고 지배하는 신이다.

19) 위키백과(維基百科).

이맘(阿訇): 이맘은 이슬람교의 각종 의식을 주재하며 코란을 설명하는 사람이다.

깊은 감정적 내포를 지니며, 개인의 신앙 감정뿐만 아니라 집단의 종교적 정체성을 표현했다. 종교 주제의 화열 가사는 예술적 측면에서 상징적 기법을 많이 사용하여 사람들의 신앙 추구를 은유적으로 표현하며, 화열을 종교 문화 전승의 중요한 형식으로 자리를 잡고 있다.

2.3.2 문학성과 예술적 표현의 결합

칭하이 화열 가사는 예술적 표현에서 풍부한 감정 표현을 지닐 뿐만 아니라 높은 문학성을 보여주고 있다. 화열 가사의 언어 스타일은 간결하고 명쾌하며, 생동감 있는 비유와 상징을 자주 사용하여 가사가 쉽게 전파될 뿐만 아니라 표현력도 뛰어나다.

화열 가사는 감정 표현에서 진솔함과 깊이를 결합하는 것을 추구하며, 진솔한 감정은 소박한 언어로 드러나 청중이 가수의 감정을 직접적으로 느낄 수 있게 한다. 이러한 진솔한 감정 표현을 통해 화열은 개인의 감정 경험을 보여줄 뿐만 아니라, 사회의 보편적인 감정 욕구를 반영하고 있다. 또한 이러한 진솔한 감정 표현은 화열 가사의 감동을 더하여, 관객에게 쉽게 다가가게 만든다.

이외에도 화열 가사는 예술 형식에서 다양성을 드러내며, 가사 구조, 리듬 및 운율이 각각 독특한 특징을 지니고 있다. 많은 화열 가사는 반복과 중첩을 통해 운율감을 강화하며, 일부 화열은 유연한 리듬 변화를 통해 감정을 표현하여 예술적 표현력을 높이고 매력적으로 다가가게 한다. 이러한 다양한 예술 형식 덕분에 화열은 각기 다른 문화적 장면에서 적절하게 표현될 수 있으며, 감정 표현과 문학성의 높은 결합을 보여준다.

칭하이 화열 가사에는 비유와 상징이 널리 사용되며, 이러한 표현 기법은 가사의 표현 형식을 풍부하게 할 뿐만 아니라 문학성과 예술성을 더한다. 예를

들어, “꽃”은 주로 사랑의 아름다움과 순수성을 상징하며, “달”은 그리움과 희망을, “산”과 “강”은 각각 힘과 생명의 흐름을 상징한다. 이러한 상징적 이미지는 가사에 시(詩)적 감성을 부여할 뿐 아니라 칭하이 화얼에 더 깊은 감정적 의미를 담고 있다. 청중은 가사를 감상하면서 가사의 표면적 의미뿐만 아니라 이러한 비유와 상징을 통해 더욱 깊은 사상과 감정을 체험할 수 있다.

이러한 비유와 상징 기법의 활용으로 화얼 가사는 감정 표현에서 더욱 함축적이고 깊이감 있게 다가온다. 청중은 화얼을 들으면서 가사의 표면적인 감정 표현을 넘어 더 깊은 감정 체험으로 이어질 수 있다.

2.3.3 칭하이 화얼 가사의 문화적 의의와 사회적 가치

칭하이 화얼 가사에 대한 심층 분석을 통해, 그 가사는 예술적 표현에서 중요한 가치를 지닐 뿐만 아니라 문화 전승과 사회적 기능에서도 중요한 역할을 한다는 것을 알 수 있다. 화얼 가사는 민간 예술 형식으로서 서북 지역의 풍부한 문화적 내포를 보여주며, 사회 교화, 문화 전파, 감정 표현 등 여러 측면에서 중요한 의미를 지니고 있다. 20)

칭하이 화얼 가사는 지역 문화의 표현 형식으로서 중요한 문화적 정체성 기능을 한다. 이러한 가사를 통해 서북 지역 사람들은 자신들의 문화 전통에 대한 자부심과 정체성을 표현한다. 이 문화적 정체성은 본 민족의 문화를 자각적으로 전승하는 데 그치지 않고, 다른 민족 문화에 대한 포용과 융합에서도 나타내고 있다.

화얼 가사를 통해 서북 각 민족은 문화적 교류와 융합을 통해 독특한 문화 정체성을 형성하였으며, 이 정체성은 민족 간의 연대와 협력을 강화하고, 서북 지역 문화의 번영과 발전을 촉진하고 있다. 이와 같은 문화적 정체성과 민족

20)이연성(李妍星), 「칭하이 토족 화얼 국가급 전승인 마명산 연구(青海土族花兒國家級傳承人馬明山研究)」, 서안음악학원(西安音樂學院) 석사 학위논문, 2024

정신의 구현은 화얼 가사가 사회생활에서 중요한 역할을 수행하는 이유 중 하나이다.²¹⁾

화얼 가사는 사회 교화와 문화 전파에서도 중요한 역할을 한다. 도덕적 가치관, 사회 관습, 윤리 규범에 대한 찬양과 비판을 통해, 화얼 가사는 사람들의 사고방식과 행동 양식을 점진적으로 변화시키며, 이러한 사회 교화 기능을 통해 화얼은 단순한 예술 표현이 아닌 사회적 가치관을 전달하는 중요한 매개체로 자리를 잡았다.²²⁾

화얼 가사는 구전 문화 형식으로서 노래와 전파를 통해 사회 각 계층에 널리 퍼지면서 발전해왔다. 이러한 문화 전파는 화얼이 사회에서 가지는 영향력을 강화할 뿐만 아니라, 문화적 교류와 융합 과정도 촉진하고 있다. 이를 통해 화얼 가사는 사회생활에 긍정적인 영향을 미치며, 현대 사회에서의 발전에도 새로운 동력을 제공할 수 있다.

화얼 가사는 감정 표현과 정신적 위안 측면에서도 중요한 역할을 한다. 가사를 통해 가수는 자신의 희로애락과 삶에 대한 성찰을 표현하며, 청중에게 감정 배출과 정신적 위안을 제공할 수 있는 길을 제시한다. 이러한 감정 표현과 정신적 위안의 기능은 화얼 가사가 사회생활에서 중요한 심리적 조정 역할을 하고 있다.

화얼 가사를 통해 사람들은 자신의 감정을 표현할 수 있을 뿐만 아니라, 이를 통해 삶의 의미와 정신적 위안을 찾게 된다. 이러한 감정 표현과 정신적 위안의 기능은 화얼 가사가 사회생활에서 중요한 심리적 조정 역할을 수행하게 하며, 현대 사회에서도 그 발전 가능성을 더욱 넓혀주고 있다.

칭하이 화얼 가사의 내용과 주제 표현에 대한 상세한 분석을 통해, 화얼 가사가 문화 전승, 사회 교화, 감정 표현 등의 측면에서 가지는 의미와 가치를

21)비소홍(畢小紅), 「서북 민가 “화얼” 어휘 연구(西北民歌“花兒”詞彙研究)」, 사천대학(四川大學) 박사 학위논문, 2019

22)주량(周亮), 「화얼의 문학적성 및 음악성 관계와 전승 연구(花兒的文學性與音樂性關係及傳承研究)」, 난주대학(蘭州大學) 박사학위논문, 2010

더 잘 이해할 수 있다. 화얼 가사는 무형 문화유산으로서 예술적 표현에서 중요한 의미를 가질 뿐만 아니라, 사회적 기능과 문화 전파에서도 중요한 역할을 수행한다. 앞으로의 연구와 실천에서, 화얼 가사의 현대 사회에서의 전승과 혁신을 탐구하여 이 귀중한 문화유산이 새로운 역사적 조건에서도 계속 발전할 수 있도록 해야 한다.²³⁾

2.4 칭하이 화얼의 공연 형식과 스타일

2.4.1 칭하이 화얼의 공연 장면

칭하이 화얼의 가장 흔한 공연 장면은 일상생활, 특히 노동 장면과 일상적인 사회 활동 중에 이루어진다. 화얼은 본질적으로 민간 가요로, 연주에는 특정 의식이나 무대가 필요하지 않으며, 농업이나 목축 등 일상적인 노동 속에서 즉흥적으로 불린다. 가수들은 즉흥적인 연주를 통해 개인의 감정, 생활 체험, 자연에 대한 애정을 표현한다. 이러한 공연 형식은 자유롭고 자발적이며, 시간과 장소의 제약을 받지 않고 밭, 목장, 시장 또는 마을의 공공장소에서 이루어지기도 한다.

이러한 즉흥 공연은 화얼 전승의 중요한 방식일 뿐만 아니라 사회생활의 일부이다. 화얼의 연주는 결혼식, 풍년 축제 등 중요한 행사와 함께 진행되며, 이러한 행사들은 화얼에 대한 풍부한 소재와 영감을 제공한다. 즉흥 공연의 특성 덕분에 화얼은 일상생활 속에서 높은 적응성과 전승력을 가지며, 이러한 음악 형식이 칭하이 지역에서 널리 전파될 수 있다.²⁴⁾

23)이언통(李言統), 「“비유” 시야에서 본 “화얼” 회 문화 공간의 이론적 탐토——칭하이 대통 요자구를 사례로(“非遺”視野下“花兒”會文化空間的理論探討——以青海大通鷓子溝為個案)」, 『칭해민족대학학보(青海民族大學學報)』, 2022

24)호방(胡芳), 「문화 정체성 시야에서 본 칭하이 3대 민속 문화권의 교류와 공유(文化認同視域下

화얼회는 칭하이 화얼의 중요한 공연 장면 중 하나이며, 화얼이 집중적으로 전시되고 전승되는 중요한 플랫폼이다. 화얼회는 일반적으로 특정 명절이나 중요한 사회문화 행사에서 열리며, 예를 들어 매년 “6월 6일” 축제, “6월 26일” 축제 등이 있다. 이러한 화얼회는 민중이 모이는 큰 행사일 뿐만 아니라, 화얼 가수들이 서로의 기량을 겨루고 개인의 재능을 보여주는 중요한 기회이다.²⁵⁾

화얼회에서는 대개 가수들이 대창(對唱) 또는 독창(獨唱) 형식으로 공연한다. 대창 형식의 화얼은 강한 소통을 띠며, 두 명의 가수 또는 두 그룹의 가수가 가사를 즉흥적으로 펼치고 멜로디의 자유로운 전조를 통해 지혜와 노래 실력을 발휘한다. [도판 3]은 다통(大通) 화얼회에서 남녀 대창하는 장면이다.²⁶⁾ 독창 형식은 가수 개인의 공연 능력과 노래에 대한 감정 표현을 강조한다. 화얼회에서의 공연은 대규모로 이루어지고 관객이 많아 분위기가 뜨거워, 화얼 공연에 독특한 사회적 기능을 더한다.

[도판 3] 다통 화얼회 남녀 대창 장면

青海三大民俗文化圈的交融與共享), 『청해사회과학(青海社會科學)』, 2021

25)주강(朱剛), 「교류로서의 구술 예술 석보산 가요회의 민속학적 현지 연구(作為交流的口頭藝術: 石寶山歌會의民俗學田野研究)」, 중앙민족대학(中央民族大學) 박사학위논문, 2013

칭하이와 간쑤(甘肅) 지역에서 유명한 화얼회는 허황(河湟) 지역의 “노야산(老爺山)화얼회”, 순화(循化)의 “단마(丹麻) 화얼회”, 시닝(西寧)의 “량량(娘娘山)산 화얼회” 등이 있다. 이러한 화얼회는 지역 주민뿐만 아니라 외부에서 온 화얼 애호가와 학자들도 함께 참여하며 구경할 수 있는 기회를 제공한다. 화얼회를 통해 화얼의 곡목과 공연 스타일이 더욱 널리 전파되고 교류되며, 다양한 지역과 민족 간의 문화적 상호작용이 이루어진다.

사회 발전과 문화의 현대화에 따라 칭하이 화얼은 점차 더 공식적인 무대 공연 형식을 갖추게 되었다. 국가와 지방 정부의 지원으로 화얼은 민간에서 자발적으로 부르던 노래 형식에서 점차 공식 무대를 갖춘 예술 공연 형식으로 발전하게 되었다. 많은 화얼 가수들이 전문적인 무대 공연을 통해 더 널리 사회적 인정을 받고, 다양한 문화 축제와 예술 경연에 참여하게 되었다.²⁷⁾

공식 무대 공연은 대규모 문화 축제, 예술제 또는 전용 화얼 공연회에서 이루어지며, 가수들은 이러한 무대에서 전통 화얼 뿐만 아니라 현대 음악 요소와 혁신적 공연 형식을 더해 관객들의 주목을 받고자 한다. 이러한 무대 공연은 화얼의 예술적 표현력을 높이는 동시에, 화얼의 전승과 발전을 위한 새로운 플랫폼과 기회를 제공할 수 있다. 예를 들어, “칭하이 화얼 예술제”는 화얼의 대표적인 무대 공연 플랫폼이다. 이 예술제에는 각지에서 온 화얼 가수들이 모여 다채로운 화얼 연주 스타일과 공연 형식을 선보인다. 이러한 공식 무대 공연은 화얼이 칭하이를 넘어 전국적, 국제적으로 나아가게 하며, 화얼 예술의 문화와 상업화 발전을 촉진한다.

공공장소에서의 공연 외에도 칭하이 화얼은 지역 사회와 가정 내에서도

26)칭하이일보(青海日報), https://epaper.tibet3.com/qhzb/html/202411/11/node_1.html

27)이은춘(李恩春), 서북 화얼 ≠ 서북 일반 민가——화얼 보호中的 공연、출판、선전의 과학성에 대한 약론(西北花兒≠西北一般民歌——略論花兒保護中演出、出版、宣傳的科學性), 『인민음악(人民音樂)』, 2012

중요한 공연 장면을 가진다. 특히 가정 모임, 결혼식, 장례식 등 사적인 행사에서는 화얼이 감정 표현과 사회적 관계를 유지하는 중요한 수단이 된다. 이러한 공연 형식은 감정 교류와 전통 전승을 중시한다.

가정에서는 나이 많은 구성원이 화얼을 통해 젊은 세대에게 가족 가치관과 사회적 규범을 전달하며, 지역 사회에서는 화얼 공연이 이웃 간의 사회 활동이자 공동체 문화의 중요한 일부로 자리를 잡고 있다. 이러한 사적인 공연 장면은 화얼이 단순히 예술 형식이 아니라 문화 전승의 중요한 매개체임을 보여준다.

칭하이 화얼의 공연 장면은 자연 환경 속의 야외 공연도 포함되고 있다. 칭하이 지역의 광활한 자연 환경과 독특한 지리적 조건 덕분에 화얼의 연주는 종종 자연과 하나가 되어 이루어진다. 칭하이의 산과 강, 초원과 목장 등의 자연 경관 속에서 펼쳐지는 화얼은 특히 감동적이다.

이와 같은 야외 공연은 화얼 연주에 풍부한 영감을 제공할 뿐만 아니라, 화얼의 음악과 자연 환경 간에 독특한 상호작용을 만들어낸다. 야외 공연의 화얼은 사람들에게 자연에 대한 경외와 애정을 불러일으키며, 인간과 자연 간의 조화로운 공생을 표현하고 있다. 이러한 공연 장면은 화얼의 예술적 감동력을 증대시키고, 화얼이 문화 전승에서 더 폭넓은 사회적 의미를 가지도록 한다.

이상으로 칭하이 화얼의 공연 장면에 대한 분석을 통해 화얼의 공연 형식이 칭하이 지역의 풍부한 문화적 배경을 반영할 뿐만 아니라 다민족 문화의 융합과 자연 환경이 음악 형식에 미친 영향을 알 수 있다. 일상 생활의 즉흥 공연부터 화얼회의 집단 공연, 공식 무대 공연까지, 칭하이 화얼은 민속 음악 형식으로서의 독특한 매력과 문화적 가치를 드러내고 있다.²⁸⁾ 이러한 다양한 공연 장면은 화얼의 표현력과 적응성을 강화하여, 현대 사회에서의 전승과

28)무우린(武宇林). 「칭하이 회족 화얼 사 “마득린” 및 그 대전 화얼(青海回族花兒詞家馬得林及其大傳花兒)」, 『회족연구(回族研究)』, 2016

발전에 튼튼한 기반을 제공할 수 있다.

2.4.2 다양한 연주 스타일의 표현

칭하이 화얼의 연주 스타일은 지역과 민족 간에 다양한 특성을 보여주며, 이는 다민족 문화의 융합이 가져온 지역적 독특성을 반영할 뿐만 아니라, 다양한 사회문화적 배경에서 화얼의 적응과 변화를 나타낸다. 아래에서는 허주(河州) 화얼의 호방한 스타일, 토민(洮岷) 화얼의 섬세한 스타일, 그리고 티베트족 화얼의 아득한 스타일을 중심으로 칭하이 화얼의 다양한 예술 표현을 더욱 깊이 이해할 수 있다.

허주 화얼의 호방한 스타일은 칭하이 화얼의 전형적인 연주 방식 중 하나로, 그 격양되고 높은 음색 표현으로 유명하다. 이러한 스타일은 허주 지역의 역사, 지리적 환경, 민족적 성격과 밀접하게 관련이 있다. 허주 화얼의 연주에서는 가수들이 주로 높은 음색과 넓은 음역을 활용하여 웅장한 멜로디 라인을 표현하며, 이러한 연주 스타일은 허주 지역 사람들의 호방한 성격과 화얼이 민간 가요로서 지니는 독특한 매력을 느낄 수 있다.

허주 화얼의 연주에서 즉흥 창작은 중요한 특징 중 하나이다. 가수들은 즉흥적으로 생활에 대한 감상을 표현하고 사회 현실을 반영하며, 이러한 즉흥성은 허주 화얼이 강력한 현장 표현력과 감동을 가지게 한다. 허주 화얼의 호방한 스타일은 강렬한 리듬감과 연주 방식이 동반되고 있다. 이는 허주 지역의 광활한 지리 환경에 적합할 뿐만 아니라, 현지 민중의 호쾌하고 직설적인 성격과도 맞아떨어진다.

허주 화얼의 연주 스타일은 음조의 고저 변화와 소리의 강약 대비에 주목하며, 특히 고음 부분에서는 가수들이 강력한 발성과 빠른 음역 변화를 통해 음악의 표현력과 감정적 긴장감을 높인다. 이러한 고음과 음역의 사용은

가수의 연주 기술을 보여줄 뿐만 아니라 허주 화얼의 극적 성격과 현장 감동을 강화시킨다.

토민 화얼의 섬세한 스타일은 칭하이 화얼의 또 다른 대표적 연주 방식으로, 허주 화얼의 호방한 스타일과는 뚜렷한 대조를 이룬다. 토민 화얼은 주로 간쑤의 토주(洮州)와 민주(岷州) 지역에서 전해지며, 서정성과 섬세한 감정 표현이 특징적이다. 이 연주 스타일은 감정 전달의 섬세함과 음악적 서정성을 중시하며, 주로 부드러운 음성과 부드럽고 유려한 멜로디 라인을 강조하여 가사 내용의 감정 표현과 음악적 섬세함을 나타낸다.

코민 화얼의 섬세한 스타일은 우선 음조에서 드러난다. 코민 화얼은 주로 중저음대를 사용하여 따뜻한 소리로 내면의 감정을 표현하며, 음악의 서정성과 내면성을 강화한다. 이러한 음조 처리로 코민 화얼은 사랑과 이별과 같은 주제를 표현하기에 적합하며, 온화하고 섬세한 감정 분위기를 전달할 수 있다.²⁹⁾

연주 기법 면에서 토민 화얼은 음색의 미세한 변화와 감정의 표현을 강조하며, 연주자는 소리를 세밀하게 조절하여 감정의 풍부한 층차와 내면의 깊이를 표현한다. 토민 화얼 가사의 주제는 주로 사랑과 이별에 관련된 것으로, 연주자는 가사 내용과 감정 표현을 심층적으로 탐구함으로써 토민 화얼 연주가 음악적 아름다움과 감정적 공감을 동시에 이끌어내도록 한다. 이러한 섬세한 연주 스타일은 토민 화얼이 칭하이 화얼의 전체 연주 스타일 중에서 독특한 특징을 가지게 한다.³⁰⁾

티베트 화얼의 유연한 스타일은 칭하이 화얼의 중요한 표현 형식 중 하나로, 티베트 전통 음악과 밀접한 관련이 있다. 티베트 화얼의 연주는 보통 유연하고

29)인단(蔣丹), 「비교를 통해 발견한 도민 “화얼”의 문학적 심미 가치(對比中發掘洮岷“花兒”的文學審美價值)」, 난주(蘭州)대학 석사 학위논문, 2012

30)무우린(武宇林), 「“화얼” 민가와 북방 소수민족 언어(“花兒”民歌與北方少數民族語言)」, 『녕하(寧夏)사회과학』, 2016

자유로운 멜로디 라인과 풍부한 장식음이 특징이며, 이러한 스타일은 티베트 음악의 독특한 매력을 반영하는 동시에 티베트 문화 배경 속에서 화얼의 적응과 발전을 보일 수 있다.

티베트 화얼 연주에서는 가수들이 다양한 장식음과 자유로운 리듬을 활용하여 화얼의 멜로디를 더욱 유연하고 표현력 있게 만든다. 이러한 유연한 연주 스타일은 티베트인들의 자연을 숭배하고 자유를 추구하는 정신적 특성을 잘 드러내고 있다. 가수들은 고음에서의 넓은 음역과 자유로운 리듬 변화를 통해 자연에 대한 애정과 삶에 대한 깊은 감상을 표현하여 티베트 화얼이 서정적인 특징을 표현하고 있다.

티베트 화얼의 연주 스타일은 티베트 불교 음악의 영향을 받으며, 종종 일정한 종교적 색채와 정신적 의미를 지닌다. 일부 티베트 화얼 연주에서는 가사 내용이 종교적 신앙 표현과 인생 의미에 대한 고찰을 포함하고 있으며, 이러한 주제의 깊이는 티베트 화얼이 칭하이 화얼의 전체 스타일 중에서 독특한 특성을 지니고 있다.

종합적으로 칭하이 화얼의 연주 스타일은 다양하며, 각 지역과 민족의 화얼은 연주 스타일에서 뚜렷한 지역적 특성을 나타내고 있다. 허주 화얼의 호방한 스타일, 토민 화얼의 섬세한 스타일, 티베트 화얼의 유연한 스타일은 칭하이 화얼의 음악적 표현력을 풍부하게 하였으며, 화얼이 각기 다른 문화 배경에서 어떻게 적응하고 변화해왔는지를 반영하고 있다. 이러한 다양한 연주 스타일은 칭하이 화얼이 지역 문화에서 차지하는 중요한 지위를 나타내며, 감 단순한 음악 형식이 아닌 하나의 문화적 현상이 되도록 한다.

Ⅲ. 칭하이 화얼의 문화적 의미

3.1 다민족 문화 융합의 상징

3.1.1 다민족 문화가 화얼에 미친 영향

칭하이 화얼은 칭장 고원(靑藏高原)과 간쑤(甘肅), 닝샤(寧夏), 신장(新疆) 등 지역에 광범위하게 전파되었으며, 한족, 장족, 회족, 토족, 살라족 등 다양한 민족이 거주하고 있다. 이들 민족은 오랜 시간 같은 지리적 공간에서 공존하면서 상호 문화적 영향을 주고받아, 칭하이 화얼이라는 다원적 문화의 공통체를 형성하게 되었다.

칭하이 화얼의 전승과 발전 과정에서 여러 민족의 문화 요소가 서로 얽히고 섞였다. 예를 들어, 장족의 종교 음악, 토족의 민간 전설, 회족의 시가 전통 등이 화얼에 반영되어 있다. 이러한 문화적 융합은 화얼의 예술적 형식을 더욱 풍부하게 할 뿐만 아니라, 다양한 문화 내포를 지니게 한다. 각 민족이 모여 사는 지역마다 화얼의 내용, 멜로디, 공연 형식이 각기 다르게 나타나며, 이는 각 민족이 삶, 자연, 신앙에 대해 갖는 독특한 이해와 표현을 반영하고 있다.

티베트 문화는 칭하이 화얼의 멜로디와 리듬에 주로 영향을 미쳤다. 티베트 음악은 고음의 유려한 멜로디, 넓은 음역, 복잡한 리듬 변화를 특징으로 하며, 이러한 특성이 칭하이 화얼에 널리 융합되었다.

티베트 음악의 멜로디는 대개 길고 장식음이 풍부하여, 이러한 멜로디 특성은 칭하이 화얼에 잘 나타나고 있다. 특히 티베트의 고음과 장식음 기법은 화얼의 멜로디를 더욱 풍부하고 다채롭게 한다. 예를 들어, 티베트의 장조(長調) 민요는 그 유려한 선율과 서정적인 스타일로 인해 화얼의 멜로디에 깊은 영향을 미쳤다. 칭하이 화얼의 연주자들은 티베트 음악의 즉흥 창작 기법을 차용하여 멜로디의 변화와 장식음 사용을 통해 음악의 표현력과 감동을 더하고 있다.

티베트의 종교 음악과 전통 의식 또한 화얼의 연주 방식에 영향을 미쳤다.

티베트 음악에는 불교적 요소가 풍부하게 담겨 있으며, 불상, 설산, 성호(聖湖)에 대한 경배가 화열의 가사와 멜로디에 자주 등장한다. 티베트 음악의 종교 의식과 축제 활동은 화열에 풍부한 소재를 제공하여, 화열이 단순한 음악 형식이 아니라 종교적 신앙과 문화적 의식을 표현하는 중요한 수단으로 자리 잡았다.

예를 들어, 칭하이 화열의 일부 전통 곡목에서는 티베트 음악의 ‘라마창(喇嘛唱)’ 스타일³¹⁾과 유사한 종교 색채를 지닌 멜로디가 포함되어 있다. 이러한 멜로디는 자연과 종교에 대한 찬미를 포함하고 있으며, 티베트 축제인 ‘쇼톤 축제(雪頓節)’³²⁾의 즐거운 멜로디와 리듬은 화열의 축제 연주 방식에 영향을 주어 화열이 축제의 분위기와 문화적 상징성을 지니고 있다.³³⁾

투족 문화는 칭하이 화열의 가사 내용과 공연 형식에 영향을 미쳤다. 투족의 민간 이야기, 전설, 역사적 배경이 화열 가사의 중요한 소재가 되어 화열 가사가 강한 지역 특색과 민족적 색채를 지니게 하였다. 투족 문화의 자연 숭배와 종교 의식은 화열의 연주를 통해 전달되며, 이는 투족이 자연과 역사를 존중하는 정신을 반영하고 있다.³⁴⁾

투족 문화의 자연 숭배와 종교 의식이 화열 가사를 통해 전달되었다. 투족이 자연을 경외하고 역사적 기억을 간직하는 태도는 생생한 이야기와 전설을 통해 화열 가사에 담겼다. 예를 들어, 투족의 전설인 <황하 신화>는 화열 가사에 자주 등장하여 자연 경관과 신화 이야기를 묘사함으로써 화열에 문화적 내포를 더하고, 투족 문화를 전달하는 중요한 매체가 되었다.

31)바이두 백과(百度百科),

라마 창(喇嘛唱) : 라마(喇嘛)는 티베트족의 스님이고 라마창(喇嘛唱)은 티베트족의 랩 형식이다.

32)바이두 백과(百度百科),

쇼톤 축제(雪頓節) : 티베트인들이 요구르트를 먹는 축제에는 쇼톤 축제 기간 동안 티베트 연극 공연과 부처 건조 의식이 있다.

33)왕웨이(王岳), 「문화 순환 시각에서 본文博類 종합 예능 프로그램의 전파 메커니즘 최적화 연구(文化循環視角下文博類綜藝節目的傳播機制優化研究)」, 산둥대학(山東大學) 박사학위논문, 2023

34) 송생도(宋生濤), 「간난 장족 지역 다원 문화 원본 교육 과정 개발의 사례 연구(甘南藏區多元文化園本課程開發的個案研究)」, 서북사범대학(西北師範大學) 석사학위논문, 2016

투족의 전통 춤과 축제 활동은 화얼의 공연 형식에 깊은 영향을 미쳤다. 투족 춤은 강렬한 리듬과 힘 있는 동작으로 유명하며, 이러한 표현 방식이 화얼 공연에 반영되어 생동감 있고 축제 분위기가 넘치는 공연 스타일을 형성한다. 예를 들어, 투족의 전통 축제인 '납돈절(納頓節)'³⁵⁾에서 화얼 연주는 음악 표현에 그치지 않고 춤과 연극 요소를 결합하여 축제에서 더욱 강한 문화적 표현력과 사회적 기능을 발휘하고 있다.

회족의 이슬람교(Islam) 신앙과 윤리 관념은 칭하이 화얼에 독특한 종교적 색채를 부여하며 회족의 종교 요소는 화얼 가사 내용을 풍부하게 하여 화얼을 종교 신앙과 윤리 도덕을 전파하는 매체로 삼고 있다.

회족의 종교 신앙은 화얼 가사에 깊은 영향을 미쳤다. 회족 음악의 종교적 요소인 신에 대한 찬미나 인도주의적 요청 등이 화얼 가사에 자주 나타난다. 이러한 종교적 요소는 화얼의 내용을 풍부하게 하여 감정 표현을 세밀하게 만들며, 화얼을 종교 신앙과 윤리 관념을 전파하는 중요한 도구로 삼는다. 예를 들어, 회족 화얼 가사에는 신에 대한 기도와 윤리 도덕에 대한 찬미가 종종 포함되어, 화얼이 단순한 예술 형식을 넘어 종교 교육의 중시한 수단이 되고 있다.³⁶⁾

회족의 음악 스타일과 시가 전통은 화얼의 멜로디와 리듬에 영향을 미쳤다. 회족 음악은 일반적으로 부드럽고 서정적이며 멜로디의 유려함과 리듬의 부드러움을 중시하는데, 이러한 특징이 칭하이 화얼에 반영되어 있다. 예를 들어, 회족의 전통 음악 중 민요 스타일은 화얼 연주 시 가사 내용과 감정 표현을 중시하게 하며, 멜로디와 리듬의 섬세한 변화를 통해 생활과 신앙에 대한 독특한 이해를 드러낸다.

35)바이두 백과(百度百科).

납돈절(納頓節) : 칭하이성 민허현 산촨성 투족 특유의 전통 축제이자 국가 무형 문화 유산 중 하나이다.

36)하분하(何粉霞), 이덕관(李德寬), 「“고강음”과 “묘회 제사” 및 서북 화얼에 대한 논술(“古羌音”和“廟會祭祀”與西北花兒述論)」, 『북방민족대학학보(北方民族大學學報)』, 2016

살라족의 음악 스타일은 열정적이고 강한 리듬감으로 유명하며, 이러한 스타일이 칭하이 화얼 연주에 충분히 반영되어 있다. 살라족의 음악 스타일은 열정과 활기로 가득 차 있으며, 이러한 스타일이 칭하이 화얼 연주에 반영되어 화얼이 축제와 기념 행사에서 생동감 있게 표현되고, 축제 분위기를 더해준다. 예를 들어, 살라족의 축제 음악인 '살라 드럼'³⁷⁾은 화얼 연주에 융합되어 축제에서 강한 리듬감과 생동감을 보여준다.³⁸⁾

살라족의 공연 습속은 칭하이 화얼의 연주 방식에 깊은 영향을 미쳤다. 살라족의 전통 축제 활동에서 음악과 춤은 필수적인 요소이며, 화얼은 축제에서 중요한 음악 표현 형식으로서 살라족 춤의 리듬과 표현 방식을 계승하고 있다. 예를 들어, 살라족의 민족 축제에서 화얼 연주는 즐거운 춤과 축제 활동과 함께하며, 활기와 민족 정신이 넘치는 공연 스타일을 보여준다.³⁹⁾

몽골족의 장조 민요와 마두금(馬頭琴) 음악은 칭하이 화얼의 멜로디와 리듬에 큰 영향을 미쳤다. 몽골족의 장조 민요는 길고 넓은 음역을 가진 멜로디로 유명하며, 이러한 멜로디 특징은 칭하이 화얼 음악에 반영되어 있다. 몽골족의 음악 스타일은 자유롭고 호탕하며, 이러한 스타일이 화얼 연주 방식에 영향을 주어 감정 표현이 더욱 강렬하고 감동적이다. 예를 들어, 몽골족의 장조 스타일은 화얼의 멜로디를 더욱 넓고 자유롭게 만들어 음악의 표현력과 감정 전달력을 높일 수 있다.

몽골족의 호탕한 성격과 자유로운 정신은 화얼의 연주 스타일에 반영되었다. 몽골족 음악의 자유와 호탕함은 화얼 연주가 고음의 격정 속에서 감정 폭발력과 생명력을 발산하게 한다. 예를 들어, 몽골족의 마두금 음악에서 화얼의

37)중진문(鍾進文), 「화얼의 민족간 전파와 민족문화 공유에 관한연구(花兒的跨民族傳播與民族文化共享研究)」, 『서북민족대학학보』, 2024

'살라 드럼'은 살라족의 전통 타악기 중 하나이다.

38) 왕군림(王軍林), 「서북 화얼 구술 형식의 기능(西北花兒口頭程式的功能)」, 『중남민족대학학보(中南民族大學學報)』, 2019

39) 뇌한경(雷漢卿), 「서북 “화얼” 언어 문제에 대한 초론(西北“花兒”語言問題芻論)」, 『감숙사회과학(甘肅社會科學)』, 2015

멜로디는 몽골족 음악 요소를 융합하여 화얼 연주가 더 큰 힘과 감동력을 지니게 한다.

정리하자면 칭하이 화얼은 다민족 문화의 융합체로서, 티베트, 투족, 회족, 살라족, 몽골족 등 여러 민족 문화의 영향을 깊이 받아왔다. 이러한 문화적 영향은 화얼의 음악 표현 형식을 풍부하게 했을 뿐만 아니라, 칭하이 지역 다민족 사회에서 중요한 문화적 의미를 지닌 민간 예술 형식으로 자리 잡게 했다. 이러한 문화적 영향을 심층적으로 탐구함으로써 우리는 칭하이 화얼의 독특성과 다민족 문화 교류에서의 중요한 위치를 더 잘 이해할 수 있다.

3.1.2 다문화 배경에서의 화얼의 지위

칭하이 화얼은 다민족 문화가 융합된 깊은 역사와 풍부한 내포를 반영하고 있다. 오랜 형성과 발전 과정에서 화얼은 한족, 티베트족, 회족, 토족, 살라족 등 여러 민족의 문화 요소를 융합하여 독특한 예술적 스타일과 문화적 의미를 창출했다. 아래에서는 화얼이 다문화 배경에서 차지하는 지위를 다민족 문화적 기초, 각 민족 문화에서의 표현 방식, 다문화 정체성 촉진 기능, 지역 문화에서의 지위, 현대 사회에서의 발전과 도전 등의 측면에서 분석하고자 한다.

칭하이 화얼의 형성과 발전은 칭하이 칭장 고원(靑藏高原)과 그 주변 지역의 다민족 문화에 큰 영향을 받았다. 칭하이 지역의 다양한 민족들은 오랜 역사적 과정에서 서로 융합하여 칭하이 화얼의 독특한 문화적 배경을 형성했다. 이러한 다민족 문화의 융합은 화얼이 단순한 음악 형식을 넘어서 문화 다양성의 상징이 되었다.

칭하이 지역은 예로부터 여러 민족이 교차하며 살아온 지역이다. 이들은 오랜 상호 교류를 통해 공통된 문화적 기반을 형성해 왔다. 한족, 티베트족, 회족, 토족, 살라족 등 다양한 민족이 언어, 종교, 관습, 예술 등의 상호작용을

통해 화얼을 다문화 융합의 산물로 만들어 왔다.

칭하이 화얼은 각 민족 문화에서 고유한 표현 방식을 가지고 있다. 각 민족의 문화적 기여는 화얼의 음악 형식을 풍부하게 하며, 이를 통해 독특한 문화적 특성을 보여준다. 한족이 거주하는 지역에서 화얼은 농경 문화와 전통 축제 활동과 밀접하게 결합되어 있다. 한족의 화얼은 주로 농번기나 전통 명절에 연주되며, 가사 내용은 주로 농경 생활과 인간관계를 반영한다. 예를 들어, 한족 지역의 화얼은 주로 농사 현장을 배경으로 하여 농부들이 풍작을 기대하고 노동을 찬미하는 내용이 주를 이루어지고 있다.

티베트 화얼은 종교적, 신비로운 색채가 강하다. 티베트 문화에서 화얼은 오락을 넘어 종교 신앙의 표현 수단이 되기도 한다. 티베트 화얼의 멜로디는 유려하고 장력감이 있으며, 가사 내용은 자연 숭배와 종교 의식을 포함한다.

회족 화얼은 이슬람 문화 특성을 분명히 나타낸다. 회족 화얼의 멜로디는 아랍 음악 요소를 포함하며, 가사 내용은 이슬람 교리에 관련된 내용이 많다. 회족 화얼은 종교 명절과 결혼식 등 중요한 의식에서 연주되며, 종교 신앙에 대한 경건함과 생활에 대한 애정을 표현하고 있다.

살라족의 음악 스타일은 열정적이고 리듬감이 강하며, 이는 칭하이 화얼의 연주에 큰 영향을 미쳤다. 살라족의 축제 활동과 음악 공연은 대개 강한 리듬과 역동적인 에너지를 보여주며, 이러한 스타일은 화얼의 연주 스타일에 반영되어 있다. 예를 들어, 살라족의 축제 음악과 춤 형식은 화얼을 더욱 활기차고 강렬하게 만든다.

몽골족의 장조 민요와 마두금 음악은 칭하이 화얼의 멜로디와 리듬에 뚜렷한 영향을 주었다. 몽골족의 음악은 자유롭고 호방하며, 이는 화얼의 연주 방식에 영향을 미쳐 감정을 더욱 힘차고 감동적으로 표현할 수 있다.⁴⁰⁾

화얼은 다문화적 음악 형식으로서 민족 문화 정체성과 사회적 결속력을

40) 조종복(趙宗福), 「서북 화얼의 문화 형태와 문화 전승——칭하이 화얼을 예시로(西北花兒的文化形態與文化傳承——以青海花兒為例)」, 『서북민족연구』, 2011

강화하는 중요한 역할을 한다. 화얼의 연주는 서로 다른 민족의 문화를 교류하고 이해하며, 민족 간 문화적 정체성을 높인다.

화얼의 연주와 전파는 서로 다른 민족 간의 문화 교류를 촉진하여, 각 민족의 문화가 화얼이라는 표현 형식 안에서 융합되고 있다. 특히 화얼의 집단 활동에서, 서로 다른 민족의 가수들이 즉흥 창작과 대창을 통해 생활에 대한 이해와 아름다운 미래에 대한 기대를 표현하고 있다. 이 과정에서 화얼은 민족 간 이해와 존중을 증진하며, 각 민족이 화얼을 통해 공감하고 소통하게 할 수 있다.

화얼의 연주와 집단 활동은 지역 사회의 결속력을 높인다. 축제와 전통 행사에서 화얼의 연주는 지역 구성원들이 함께 기념하는 중요한 방식이 되며, 음악을 통해 지역 구성원 간의 감정적 유대가 강화된다.

칭하이 지역의 대표적인 민간 음악 형식으로서, 화얼은 지역 문화의 상징이자, 지역 정체성의 중요한 표지이다. 칭하이 화얼의 전파 범위는 넓으며, 칭하이, 간쑤, 닝샤 등 여러 지역을 아우르며 서북 지역의 문화 정체성의 중요한 고리가 되었다.⁴¹⁾ 화얼의 가사 내용은 농경 노동에서 인간관계, 자연 경관에서 민족 신앙에 이르기까지 사회생활의 다양한 측면을 포함하여, 이를 통해 지역 문화의 정수를 음악 속에 녹여내고 있다.

칭하이와 주변 지역에서 화얼은 단순한 음악 형식을 넘어, 지역 문화의 상징으로 자리 잡고 있다. 이를 통해 지역 주민들은 고향 문화에 대한 애정을 표현하고, 문화적 정체성을 형성해 나간다.

3.2 사회적 기능과 지역 사회의 결속력

41)제수함(齊澍哈), 『문화 생태 가치 하에서 소수민족 전통 마을의 보호와 발전(文化生態價值下少數民族傳統村落的保護與發展)』, 귀주민족연구(貴州民族研究), 귀주민족출판사, 2016. p.14

칭하이 화얼은 단순한 민간 음악 형식을 넘어, 칭하이 지역 여러 민족의 공동 문화 기억의 중요한 구성 요소이다. 오랜 역사 발전 과정에서 화얼은 독특한 예술적 가치를 보여주었을 뿐 아니라, 사회적 기능과 지역 사회 결속력에도 중요한 역할을 해왔다. 사회적 소통 도구로서 화얼은 지역 사회의 안정과 발전에 기여하고 있다. 화얼이 지역 사회에서 수행하는 역할, 감정 표현 기능 및 사회적 조절 기능이라는 세 가지 측면에서 상세히 연구하고자 한다.

3.2.1 지역 사회에서의 화얼의 역할

칭하이 화얼은 풍부한 사회적 기능과 지역 사회 결속력을 담고 있는 민속 음악 형식이다. 화얼은 칭하이 지역의 여러 민족이 공유하는 문화 기억을 반영하며, 사회의 안정과 발전에 기여하고 있다. 오랜 역사적 발전 과정에서 화얼은 음악적 예술 가치뿐 아니라 지역 사회 생활에서도 중요한 역할을 하고 있다. 화얼의 지역 사회에서의 역할, 감정 표현 기능, 사회적 조절 기능 및 현대 사회에서의 적응과 발전이라는 네 가지 측면에서 이를 자세히 연구하고자 한다.⁴²⁾

칭하이 화얼은 지역 사회의 의식적인 행사, 즉 결혼식, 명절, 장례식 등 중요한 사회 행사에서 중요한 역할을 하고 있다. 화얼은 단순한 음악 공연을 넘어, 문화 전승의 중요한 경로로 기능하고 있다.

결혼식에서 화얼은 주로 신랑 신부의 입장식에 맞추어 연주되며, 이로써 신혼부부에 대한 축복과 행복한 미래에 대한 기대를 상징한다. 화얼의 멜로디와 가사에는 경사와 길상적인 의미가 가득 담겨 있으며, 이를 통해 의식의 장중함이 더해지고 참여자들은 감정적 공감을 경험할 수 있다. 이러한

42) 이지환(李智環), 김가우(金佳宇), 「민족 교류와 융합 심화 배경下에서의 축제 문화 공간의 현대적 전환 연구—취담사 “화얼” 회를 예시로(民族交往交流交融深化背景下節日文化空間的現代轉向研究—以瞿曇寺“花兒”會為例)」, 『칭하이(靑海)민족대학학보』, 2024

음악 표현은 결혼식 분위기를 돋보이게 할 뿐 아니라, 전통 문화의 전승과 연계의 역할을 한다.

명절 행사에서 화얼은 축제의 즐거운 분위기를 더할 뿐 아니라 지역 사회 구성원들이 모여 교류하는 중요한 수단이 된다. 예를 들어, 전통 명절인 ‘유월육일(六月六)’화얼회⁴³⁾에서는 화얼의 연주가 단순한 오락을 넘어 지역 사회 결속력을 강화하는 중요한 수단으로 작용한다. 명절 속 화얼 공연은 음악을 통해 지역 사회 구성원을 긴밀히 연결시켜, 명절이 물질적·정신적 만족의 시간이자 사회 문화의 집중적인 표현의 장이 된다.

장례식에서 화얼은 위로와 애도의 기능을 수행한다. 화얼 연주자들은 낮고 슬픈 멜로디를 통해 고인에 대한 그리움과 남은 자들에 대한 위로를 표현한다. 이러한 음악적 표현은 생명에 대한 존중과 애도의 감정을 담고 있으며, 지역 사회 구성원들이 슬픔을 표현하고 위로받을 수 있는 정서적 출구를 제공할 수 있다. 장례식에서의 화얼은 단순한 음악 예술을 넘어 사회적 규범과 문화적 질서를 유지하는 역할을 한다.

칭하이 화얼은 감정 표현에 있어 중요한 역할을 하며, 지역 사회 구성원들이 기쁨, 분노, 슬픔 등의 감정을 직접 표현하고 상호 이해와 공감을 촉진하는 데 긍정적인 영향을 미친다.

칭하이 지역의 목동들은 방목 중 화얼을 통해 노동의 피로와 외로움을 털어낸다. 이러한 자발적 노래는 목동들이 감정을 조절하고 자연 속에서 동료와의 공감을 이루며 사회적 상호작용과 교류의 기회를 제공한다. 화얼을 통해 목동들은 광활한 초원에서 소속감을 느끼고, 이는 자연과의 친밀감뿐 아니라 다른 지역 사회 구성원과의 감정적 공감에서 비롯된다.

농부들도 농사일 중 화얼을 통해 서로를 격려하고 지원한다. 바쁜 농사철에

43)바이두 백과(百度百科),

유월육(六月六)화얼회는 칭하이의 명절로 매년음력 6월 6일에 칭하이성 각지에서 대규모 민요를 부르는 행사를 거행한다.

는 신체적 노동뿐 아니라 정신적 격려가 필요하다. 화얼을 통해 농부들은 고된 노동 속에서 즐거움을 찾으며, 서로 깊은 감정적 유대를 형성한다. 음악을 통한 감정 표현 방식은 개인의 심리적 안정감을 높여줄 뿐 아니라, 농사 노동에서 오는 스트레스를 완화하고 지역 사회가 더욱 단합되고 조화롭게 유지되도록 돕는다.

3.2.2 현대 사회에서의 화얼과 지역사회 기능

현대 사회에서 칭하이 화얼은 새로운 문화 환경에 적응했을 뿐만 아니라 현대 사회와의 상호작용 속에서 지속적으로 발전하고 있다. 현대화 과정은 화얼에 새로운 도전 과제를 안겨 주었으며, 동시에 화얼의 사회적 기능에 새로운 플랫폼과 기회를 제공했다.

도시화가 진전되면서 칭하이 화얼의 도시 지역 사회에서의 역할도 변화하였다. 도시화 과정에서 인구 이동과 생활 방식의 변화는 화얼의 전승과 공연 형식에 영향을 미쳤다. 도시 지역사회에서는 화얼이 새로운 공연 방식과 확산 경로, 지역 문화 활동이나 문화 축제 등을 통해 그 사회적 기능을 계속 수행하고 있다. 도시 지역사회에서 화얼 공연은 중요한 문화 교류 방식으로 자리 잡았을 뿐만 아니라 지역사회 내 문화 건설과 사회 발전을 촉진하는 데 기여하고 있다. 44)

도시화 과정에서 칭하이 화얼은 각종 문화 활동에 편입되었다. 문화 축제나 지역사회 기념행사에서 화얼은 그 지방의 독특한 문화 매력을 보여줄 뿐만 아니라 도시 주민들이 전통 문화를 이해하고 체험할 수 있는 기회를 제공할 수 있다. 도시 지역의 화얼 활동은 종종 현대적 공연 형식과 결합하여, 더 많은 관객과 참가자들의 관심을 끌기 위한 흥미로운 요소로 작용하고 있다.

44)호방(胡芳), 「칭하이 화얼 연구綜述(青海花兒研究綜述)」, 『청해사범대학 민족사범학원학보(青海師範大學 民族師範學院學報)』, 2015

현대 미디어 기술의 발전은 화얼의 확산에 새로운 경로를 제공하였다. 화얼은 텔레비전 프로그램, 라디오, 인터넷 등의 현대적 확산 매체를 통해 더 넓은 범위로 퍼지고 있다. 이러한 미디어의 확장은 화얼이 지역사회 공연에 국한되지 않고, 네트워크 플랫폼과 소셜 미디어 등을 통해 전 세계 관객에게 닿을 수 있도록 하고자 한다.

현대 미디어가 화얼의 확산에 편리함을 제공하고 있지만, 현대화된 표현 방식 속에서 전통성을 유지하는 것이 또 다른 과제로 등장했다. 화얼의 전승자와 확산자는 전통 문화의 정수를 유지하는 기초 위에서 적절한 혁신을 도입하여 현대 관객의 수요를 충족할 필요가 있다. 예를 들어, 현대적 편곡과 공연 형식에서의 혁신을 통해, 화얼의 전통적 특색을 유지하면서도 더 많은 젊은 관객들의 관심을 끌 수 있다.

화얼은 칭하이 지역의 중요한 문화 자산으로서 문화 관광의 핵심 요소이다. 화얼을 민속 체험 활동이나 문화 관광 축제 등에 결합하여, 관광객들은 전통 민속 음악을 감상할 수 있을 뿐만 아니라 칭하이 지역의 문화적 배경과 역사를 깊이 있게 이해할 수 있게 되고 있다. 전통 문화와 관광을 결합하는 이러한 방식은 지역 경제 발전을 촉진하고 화얼의 인지도와 영향력을 높이는 데 기여하고 있다.

문화 관광의 부상은 화얼의 보호와 전승에도 새로운 경제적 지원을 제공하고 있다. 문화 관광에서 발생하는 수익은 화얼 전승 활동과 보호 프로젝트에 활용될 수 있으며 문화 전승과 경제 발전의 선순환 구조를 이루게 된다. 이러한 결합은 화얼이 단순히 지역 문화의 상징이 아니라 경제와 문화의 이중적 발전을 이끄는 원동력이 되는 데 기여한다.

칭하이 화얼은 지역사회 생활 속에 깊숙이 자리 잡고 있다. 화얼은 의식 기능, 감정 표현 기능, 사회적 조정 기능 등을 통해 사회 질서를 유지하고, 문화 전승을 촉진하며, 지역사회의 응집력을 강화하는 데 기여하고 있다. 현대

사회에서 화얼은 도시화 과정과 현대 미디어의 도전에 적응하고 있으며, 문화 관광과 같은 새로운 형태를 통해 그 독특한 문화적 가치를 보여 주고 있다. 화얼의 사회적 기능을 심층적으로 이해하고 탐구하는 것은 화얼이 문화 연구에서 중요한 위치를 차지하고 있음을 더 잘 파악해야 한다. 미래의 문화 보호와 전승 작업에 이론적 근거와 실질적인 지침을 제공하는 데 기여해야 한다.

3.3 문화 전승과 정체성 인식

3.3.1 칭하이 화얼의 문화 전승에서의 역할

칭하이 화얼은 청장고원 및 그 주변 지역에서 광범위하게 전해지는 민간 음악 형식으로서, 깊은 문화적 내포와 역사적 가치를 지니고 있다. 화얼의 문화 전승은 단순히 음악 형식의 계승을 넘어, 지역 문화, 민족 정체성, 그리고 다민족 문화 융합을 보존하고 발전시키는 역할을 한다. 글로벌화와 현대화의 배경 속에서 화얼 전승은 여러 도전 과제에 직면하고 있으나, 그 문화 전승에서의 역할은 여전히 간과할 수 없다.

칭하이 화얼 전승에서 가정은 중요한 역할을 담당하고 있다. 가정 내 문화 전승은 대개 연장자가 화얼의 가창 기법과 전통 곡목을 후손에게 전수하는 방식으로 이루어진다. 이러한 전승은 단순히 음악적 기술 전수에 그치지 않고, 문화적 가치관, 역사적 기억, 그리고 민족적 정체성을 전달하는 과정이 있다. 화얼은 일상생활과 밀접하게 연관된 생활화된 예술 형식으로서, 가정의 연장자들이 명절이나 결혼식 등 중요한 행사에서 화얼을 부르며, 이 음악 형식이 가족 문화에 깊이 뿌리내렸다. 젊은 세대는 이를 통해 자연스럽게 화얼을 배우고

전수받는다.

지역사회 전승 역시 칭하이 화얼 문화 전승의 중요한 경로 중 하나다. 지역 사회의 화얼회 등 집단 활동은 화얼 전승을 위한 넓은 플랫폼을 제공한다. 이러한 행사에서 지역사회 구성원들은 화얼 가창 기법을 선보이고 교류하며, 집단적 참여를 통해 지역사회의 응집력을 강화한다. 화얼회는 특정 명절 기간에 열리며, 다양한 연령대와 성별, 직업을 가진 지역사회 구성원이 참여한다. 이러한 활동은 화얼 문화를 전시할 뿐만 아니라, 구성원 간의 정서적 교류와 문화 정체성의 표현 방식으로 자리를 잡았다.

사제 전승은 화얼 문화에서 공식적이고 전통적인 전승 방식이다. 칭하이 화얼 전승 과정에서 많은 유명한 화얼 가수들은 사제 관계를 통해 가창 기술을 익혀 왔다.⁴⁵⁾ 사제 관계에서 스승은 경험이 풍부한 화얼 가수로, 오랜 기간에 걸쳐 가창 기술, 곡 해석, 그리고 공연 경험을 제자에게 전수한다. 이러한 전승 방식은 사제 간의 긴밀한 유대 관계를 강조하며, 제자는 오랜 학습과 실천을 통해 스승의 기술을 계승할 뿐만 아니라 이를 기반으로 창의적 발전을 이루어 낼 수 있다.

사제 전승은 전통 기술 보유를 강조하면서도 적절한 혁신을 허용한다. 많은 제자들이 스승의 기술을 계승한 후 시대 변화와 개인적인 해석을 통해 혁신을 꾀한다. 이러한 혁신은 가창 기술뿐만 아니라, 가사 창작, 선율 변화, 그리고 공연 형식의 조정에도 반영된다. 이를 통해 화얼 문화는 전통과 현대 사이에서 균형을 찾고, 문화적 활성화와 전승을 이룰 수 있다. 그러나 사제 전승은 사회 현대화에 따른 도전에 직면해 있다. 현대 사회에서 많은 젊은이들이 현대 교육을 선호하면서 전통적 사제 관계 유지가 어려워지고 있다. 따라서 전통적 장점을 유지하면서도 현대 사회에 적응할 수 있는 방법을 모색하는 것이 화얼 문화 전승의 과제로 남아 있다.

45)야영생(冶英生), 『칭하이 화얼 가수 발전 경로 탐구(青海花兒歌手發展路徑探究)』, 민족학 논총(民族學論叢), 닝샤민족출판사 2022, p.121

사회 현대화와 도시화가 진행됨에 따라 칭하이 화얼의 문화 전승은 전례 없는 도전에 직면해 있다. 젊은 세대가 전통 문화에 대한 관심이 줄어들면서 화얼 전승의 단절이 발생하고 있다. 현대 교육 체계는 과학 기술과 현대 문화에 중점을 두는 경우가 많아, 전통 문화의 위치가 상대적으로 약해져 화얼에 대한 젊은 층의 관심이 줄어들었다. 또한, 현대 미디어와 대중 문화의 영향으로 화얼이 현재 사회에서 점차 영향력을 잃어가고 있다. 글로벌화 과정에서 외래문화와 대중음악이 주류를 차지하면서, 전통 화얼 문화는 점차 주변부로 밀려나는 상황이다.

이러한 도전 과제에 대응하기 위해 여러 가지 대응 방안을 마련할 필요가 있다. 첫째, 교육과 홍보 차원에서 화얼 문화의 보급과 홍보를 강화해야 한다. 학교 교육에 화얼 문화를 포함시키고, 문화 강연 및 공연을 조직함으로써 젊은 세대의 화얼 문화에 대한 이해와 관심을 높을 필요성이 있다. 그리고, 인터넷과 소셜 미디어 같은 현대적 매체를 통해 화얼 문화를 홍보하고 확산시켜 화얼의 영향력을 확대해야 한다. 둘째, 정부 및 관련 문화 기관은 화얼 문화 보호 및 지원을 강화해야 한다. 관련 정책을 제정하고 재정적 지원을 제공하며, 문화 활동을 조직함으로써 화얼 전승에 필요한 기반을 제공해야 한다. 셋째, 전통 문화와 현대 혁신의 결합을 중시해야 한다. 화얼 문화의 전통적 특징을 유지하면서도 적절한 현대적 혁신을 도입함으로써 더 많은 청중과 전승자에게 다가갈 수 있어야 한다. 이를 통해 화얼 문화가 현대 사회 속에서 지속 가능하게 발전할 수 있다.

3.3.2 현대 사회 속 화얼과 정체성 인식

칭하이 및 인근 지역에서 화얼은 단순히 일상 생활의 오락 형태에 그치지 않고, 지역 문화 정체성의 중요한 상징이기도 한다. 화얼을 노래함으로써 지역

주민들은 고향에 대한 애정과 지역 문화에 대한 강한 정체성을 표현한다. 이러한 문화적 정체성은 화얼의 음악적 표현에만 국한되지 않으며, 화얼이 담고 있는 지역 문화적 가치에서도 드러난다.

지역 문화 정체성은 개인이 자신이 속한 지리적 공간, 역사적 배경, 그리고 문화적 전통에 대한 소속감과 인정의식을 의미한다. 깊이 있는 지역적 특성 덕분에 칭하이 화얼은 지역 문화 정체성의 중요한 매체로 자리 잡게 되었다. 칭하이와 그 주변 지역 주민들에게 화얼은 단순한 음악 형태를 넘어 고향에 대한 감정을 연결하는 끈이 된다. 이 감정의 끈은 화얼이 널리 불리면서 지역 주민들이 스스로의 문화적 정체성을 인식하는 중요한 경로가 된다.

지역 문화 정체성은 화얼 가수 및 전승자에 대한 존경과 경외감에서도 드러난다. 칭하이 화얼의 전승은 가정과 공동체의 구전을 통해 이루어질 뿐만 아니라 지역 모임과 문화 활동을 통해 더욱 강화되고 발전하고 있다. 이러한 행사에서 화얼 연주자는 문화의 수호자이자 전달자로 여겨지며, 그들의 공연은 단순한 음악적 기교의 전시를 넘어 지역 문화 전통의 지속성을 나타내고 있다. 이러한 화얼 문화에 대한 인정과 존경은 지역 문화 정체성을 더욱 강화하며, 칭하이 화얼이 현대 사회에서도 강한 생명력을 유지할 수 있다.

칭하이 화얼의 다민족 문화적 배경은 다민족 정체성 인식을 형성하는 데 중요한 역할을 한다. 칭하이 지역에서는 여러 민족이 화얼의 연주와 전승에 함께 참여하고 있으며, 이 다민족적 문화 융합을 통해 화얼은 민족 간 문화 교류를 촉진하고 있다. 동시에 다민족 집단의 문화 정체성을 강화하고 있다. 화얼의 연주에서는 서로 다른 민족의 문화 요소가 어우러져 독특한 예술적 스타일이 형성되며, 이러한 다문화 융합은 민족 정체성 인식을 강화하며 화얼의 전승과 발전에 새로운 활력을 불어넣었다.

다민족 정체성 인식은 다민족이 함께 살아가는 사회에서 서로 다른 민족이 문화적 교류와 소통을 통해 상호 존중과 공동의 소속감을 형성하는 문화적 인

정의식을 의미한다. 칭하이 화얼은 다민족 문화 융합의 산물로, 다민족 정체성 인식의 생생한 사례라 할 수 있다. 화얼의 가사, 선율 및 공연 형식에는 한족의 아름다운 선율, 티베트족의 고조된 곡조, 회족의 서정적 스타일, 그리고 토족의 리듬적 특징 등 다양한 민족 문화 요소가 어우러져 있다. 이러한 문화 요소의 융합은 화얼의 예술적 표현 방식을 더욱 풍부하게 만들며, 다양한 민족의 사람들이 화얼을 연주하고 전승할 때 민족의 경계를 넘어선 문화적 정체성을 함께 느낄 수 있게 한다. 46)

이와 같은 다민족 정체성 인식은 칭하이 화얼의 전승과 발전에 중요한 의미를 갖고 있다. 화얼을 통해 서로 다른 민족의 사람들이 언어와 문화의 장벽을 넘어서 공동의 문화적 체험을 형성하게 된다. 이러한 체험은 민족 간 문화 교류와 이해를 촉진할 뿐만 아니라 다민족 사회의 화합과 발전을 위한 문화적 기반을 제공 할 수 있다. 특히 현대 사회에서, 글로벌화로 인한 문화적 충격에 직면하여 칭하이 화얼이 보여주는 다민족 정체성 인식은 더욱 중요해지고 있다.

사회 발전과 함께 칭하이 화얼의 표현 형식은 지속적으로 변화하고 있다. 현대 사회에서 화얼의 연주는 전통적인 화얼회와 민속 행사에만 국한되지 않고, 무대 공연, 텔레비전 프로그램, 인터넷 등 새로운 매체를 통해 확산되고 있다. 이러한 표현 형식의 다양화는 화얼의 청중을 확대할 뿐 아니라, 화얼 문화의 전승에 새로운 길을 제공한다. 그러나 이와 같은 새로운 표현 형식에서 화얼의 전통적 특색을 어떻게 유지하고, 현대적 표현 방식을 통해 그 문화적 내포를 전달할 것인지에 대한 문제는 화얼 전승 과정에서 고려해야 할 중요한 과제이다.

현대 기술의 발전은 칭하이 화얼에 새로운 전파 및 표현 형식을 제공하고 있다. 화얼은 전통적인 축제 행사에서 지속적으로 불리는 것뿐만 아니라, 연극,

46) 장군인(張君仁), 「화얼 왕 주중록(花兒王朱仲祿)」, 복건사범대학(福建師範大學) 석사학위논문, 2002

영상 작품, 온라인 플랫폼 등 현대 매체를 통해 더욱 널리 주목받고 있다. 예를 들어, 텔레비전 프로그램에서는 더욱 시청성을 높인 형식으로 관객들에게 화얼이 선보여지고 있으며, 이를 통해 더 많은 젊은이들이 화얼에 관심을 갖고 학습하게 된다. 더불어 인터넷 보급은 화얼의 전파에 새로운 경로를 제공하여 소셜 미디어, 단편 동영상 플랫폼 등을 통해 화얼은 글로벌 차원에서 확산될 수 있다.

칭하이 화얼은 전통 민속 음악 형식으로서 현대 사회에서 새로운 문화 환경에 적응할 뿐 아니라, 현대 문화와의 상호작용 속에서 지속적으로 발전하고 있다. 도시화 과정에서 화얼의 전승과 확산은 인구 이동, 문화 다양성, 현대 오락 문화의 영향을 받는 등 새로운 도전에 직면하고 있다. 그러나 화얼은 이와 같은 새로운 사회 환경 속에서도 여전히 독특한 예술 표현력과 문화적 내포를 유지하고 있다.

현대 사회에서 화얼은 단순히 문화 활동으로 존재하는 것이 아니라, 새로운 사회적 기능과 문화적 의미를 부여받고 있다. 예를 들어, 문화 관광에서 화얼은 지역 문화의 중요한 구성 요소로 칭하이 문화를 보여주는 중요한 콘텐츠가 되고 있다. 또한, 현대 사회의 문화 다양성 배경에서 화얼의 전승과 확산은 다른 문화 형식과의 상호작용을 통해 새로운 발전을 이루고 있다. 이러한 문화적 상호작용은 화얼의 표현 형식을 풍부하게 만들며, 현대 사회 속에서도 화얼이 고유의 문화적 매력과 사회적 기능을 유지할 수 있게 한다.

현대 사회에서의 화얼과 정체성 인식에 대해 논의함으로써 칭하이 화얼이 현대 사회에서 전통적 문화 기능을 유지할 뿐만 아니라, 새로운 문화적 맥락 속에서도 새로운 발전을 이루고 있다. 지역 문화 정체성, 다민족 정체성 인식, 그리고 글로벌화 배경에서의 문화 정체성 인식 등 다양한 정체성 인식에 있어서 화얼은 중요한 역할을 하고 있다. 시대의 발전과 함께 칭하이 화얼은 전통적 특색을 유지하는 동시에 현대 사회의 변화를 적극적으로 수용하고, 지속적인

전승과 발전을 위한 새로운 방안을 탐색해야 한다. 이를 통해 현대 사회에서 칭하이 화얼의 지속적인 발전과 문화적 전승을 보장할 수 있을 것이다.

칭하이 화얼은 문화적 의미는 독특한 음악 특성뿐 아니라 깊은 문화적 배경과 다원적 사회 기능에 있다. 본 연구에서는 칭하이 화얼이 다민족 문화 융합, 사회적 기능, 지역사회 결속력, 문화 전승과 정체성 인식 등에서 하는 역할과 의미를 가지고 있는지 연구하고, 화얼이 지역 문화와 현대 사회에서 가지는 중요한 지위와 지속적인 영향력을 밝혔다.

칭하이 화얼은 다민족 문화 융합의 전형적인 사례이다. 이 음악 형식은 청고원과 그 주변 지역에서 기원하였으며, 오랜 역사 속에서 한족, 장족, 회족, 사라족, 토족 등 다 민족 문화의 깊은 영향을 받았다. 이러한 다원적 문화의 융합을 통해 화얼은 단순한 음악 형식이 아니라, 서로 다른 민족 간의 교류와 소통을 이루는 중요한 문화적 매체가 되었다. 칭하이 화얼은 지역 문화에서 중요한 위치를 차지할 뿐 아니라 민족 통합과 문화적 정체성 인식의 중요한 연결 고리가 된다.

칭하이 화얼은 지역 사회에서 독특한 사회적 기능과 지역사회 결속력을 갖추고 있다. 민간에 널리 퍼져 있는 음악 형식으로서 화얼은 다양한 사회적 상황에서 중요한 역할을 한다. 일상생활에서의 즉흥 연주부터 축제 행사에서의 집단 공연까지 화얼은 사람들 간의 감정 전달, 정보 교환, 사회 관계 강화의 중요한 도구가 되었다. 화얼 연주를 통해 지역 사회는 결속력을 높이고, 주민 간의 정서적 유대감이 더욱 강화되었다. 이러한 사회적 기능을 통해 칭하이 화얼은 전통 사회에서 중요한 역할을 할 뿐 아니라, 현대 사회에서도 널리 영향을 미치고 있다.

칭하이 화얼은 문화 전승과 정체성 인식 측면에서 중요한 의미를 갖고 있다. 세대를 거쳐 전승되는 문화 형식으로서 화얼의 전승은 가정과 지역 사회의 구전뿐만 아니라 현대 교육 시스템과 매체의 영향을 받았다. 이러한 과정에서 화

얼은 단순히 음악 기술의 전수에 그치지 않고, 지역 문화 정체성의 중요한 표현 수단으로 자리 잡았다. 화열을 배우고 연주하는 과정을 통해 젊은 세대는 조상의 문화 전통을 계승하고, 동시에 지역 문화에 대한 정체성 인식과 소속감을 형성하게 되었다. 현대화와 글로벌화가 진행됨에 따라 이러한 문화적 정체성의 역할은 더욱 중요해지고 있다.

IV. 칭하이 화얼의 전승과 보호

4.1 무형 문화재 보호 정책

비물질 문화유산 보호 정책은 칭하이 화얼이 전승되고 발전할 수 있는 중요한 보장을 제공한다. 중국 건국 이후, 정부는 현대화, 세계화, 도시화 과정에서 전통 문화가 받을 충격에 대응하기 위해 문화유산 보호 정책을 점차적으로 완비해 왔다.⁴⁷⁾ 칭하이 화얼은 중국 서북 지역의 중요한 무형 문화유산으로서 일련의 국가 및 지방 정책 지원을 통해 현대 사회에서 전승과 발전을 보장받고 있다. 본 장에서는 비물질 문화유산 보호 정책의 역사적 배경, 정책의 형성과 발전 과정, 그리고 칭하이 화얼 보호에서 국가 및 지방 정책의 실행과 영향에 대해 상세히 탐구하고자 한다.

4.1.1 정책 배경과 역사적 발전

중국 건국 이후 국가는 문화재 보호를 점차적으로 정책 체계에 포함시키기 시작했다. 초기에는 주로 유형 문화재 보호에 중점을 두어, 특히 유물과 역사적 건축물 보호가 중심이었다. 하지만, 문화 다양성의 중요성에 대한 인식이 점차 깊어지면서 무형 문화재 보호의 필요성이 더욱 절실했다. 무형 문화유산에는 민간 전설, 전통 음악, 공예품, 종교 등 다양한 요소들이 포함되며, 이는 풍부한 문화적 내포와 역사적 전승을 지니고 있다.

칭하이 화얼은 칭하이성 및 그 주변 지역의 중요한 민간 예술로서, 가장

47)도단(涂丹), 「글로벌 문화 보호 시야에서 본 우한시 비물질 문화유산 전승 보호 및 개발 활용 연구(全球文化保護視野下的武漢市非物質文化遺產傳承保護與開發利用研究)」, 화중사범대학(華中師範大學) 석사학위논문, 2017

초기의 보호 활동은 20세기 1950년대로 거슬러 올라간다. 당시 지방정부와 문화학자들은 칭하이 화얼을 체계적으로 기록하고 연구하며, 음향 자료와 가사를 수집하여 이후 화얼 보호 활동을 위한 견고한 기초를 마련하였다. 그러나 문화대혁명 시기는 화얼의 연주 활동에 심각한 타격을 주었고, 많은 전통 문화 형식의 연주 활동이 거의 중단되었다.

1978년 개혁개방 이후, 국가는 전통 문화에 대한 중시를 점차 회복하기 시작하였다. 개혁개방과 함께 칭하이 화얼도 다시 주목받기 시작했고, 지방정부는 문화 행사와 예술제를 통해 칭하이 화얼의 공연과 전승을 점차 회복하였다. 이 시기에는 화얼의 전승과 보호가 주로 지방 문화 기관과 지역사회의 힘에 의존하여 이루어졌다.

21세기에 들어서면서 무형 문화유산 보호는 국가 정책에서 체계적인 발전을 이루어졌다. 2003년, 중국은 유네스코의 <무형 문화재 보호 협약>에 공식적으로 가입하여 무형 문화재 보호의 국제화를 실현하기 시작했다. 이러한 배경 속에서 국가는 칭하이 화얼을 포함한 무형 문화유산 보호를 촉진하기 위해 일련의 정책 문서를 발표하였다.

2006년, 칭하이 화얼은 제1차 국보급 무형 문화재 목록에 등재되었으며, 이는 화얼 전승에 대한 법적 보장을 제공하고 그 발전을 위한 조건을 마련하였다. 2011년에는 <중화인민공화국 무형 문화재 법>이 시행되어 국가가 칭하이 화얼을 포함한 무형 문화재 프로젝트에 대해 자금 지원과 법적 보장을 제공할 것을 명확히 규정하였으며 전승자의 양성과 지원을 보장하도록 명시하고 있다. 48)

4.1.2 국가 및 지방 보호 정책의 시행과 영향

48)려운(呂雲), 「비물질 문화유산 전파 경로(非物質文化遺產傳播路徑)」, 『산서재경대학학보(山西財經大學學報)』, 2024

칭하이 화얼은 국보급 무형 문화재로서 정책 시행 차원에서 국가와 지방 정부의 공동 노력을 통해 혜택을 받고 있다. 20세기 90년대 이후, 국가와 지방 정부는 체계적인 보호 정책을 점차적으로 구축하여, 무형 문화재 보호의 전략적 목표와 구체적인 조치를 명확히 하였다. 다음은 국가 및 지방 정책의 시행이 칭하이 화얼에 미친 주요 영향을 연구하고자 한다.

중국이 <무형 문화재 보호 협약>을 체결한 이후, 국가 차원에서는 무형 문화재 보호 작업을 추진하기 위해 일련의 정책 문서를 지속적으로 발표하였다. 2005년, 국무원은 <문화재 보호 강화에 관한 통지>를 발표하여, 무형 문화재 보호는 "긴급 보호, 과학적 보호, 체계적 보호"를 원칙으로 해야 한다고 명확히 하였으며, 각급 정부가 문화 보호에서 담당할 역할을 제시하였다. 같은 해, 문화부는 국보급 무형 문화재 목록의 신청 작업을 시작하였고 칭하이 화얼은 제1차 국보급 무형 문화재 대표 프로젝트 목록에 포함되었다. 이 조치는 칭하이 화얼의 국내외 인지도를 높였을 뿐만 아니라, 그 보호를 위한 법적 근거와 정책 지원을 제공하였다. 국가 정책의 개입은 화얼의 전승자 양성, 자금 지원 및 학술 연구에 튼튼한 기초를 마련하였다.

이어 2011년에 시행된 <중화인민공화국 무형 문화재 법>은 국가의 무형 문화유산 보호에 대한 입법이 완비되었음을 상징한다. 이 법은 칭하이 화얼을 포함한 무형 문화재 프로젝트에 대해 국가가 보호, 지원 및 경제적 지원을 제공할 것을 명확히 규정하고 대표 전승자에게 특별 지원을 제공하여 전통 기술의 세대 간 전승을 보장하도록 하였다.⁴⁹⁾ 이러한 정책들은 칭하이 화얼의 장기적인 보호에 강력한 제도적 보장을 제공하였다.

국가 정책의 지도에 지방 정부는 점차 지방 문화 특성에 맞는 보호 정책을 수립하였다. 칭하이성은 칭하이 화얼의 발원지로서, 그 정책 제정은 전국적으로 모범적인 역할을 한다. 칭하이성 정부는 2000년부터 <칭하이성 무형 문화재

49) 초국술(楚國帥), 「중국 문화 생태 보호구 건설의 이론 및 실천 연구(我國文化生態保護區建設的理論與實踐研究)」, 산둥(山東)사범대학 박사 학위논문, 2022

보호 조례> 등 일련의 지방 규정을 발표하였다. 이러한 규정들은 지방 정부가 무형 문화재 보호에서 맡아야 할 구체적인 역할을 명시하고 특히 자금 투입, 전승자 양성 및 문화 활동 조직 등에 대한 구체적인 요구를 제시하였다.

지방 정책의 혁신은 문화 생태 보호구의 설립에서도 나타난다. 치하이성 정부는 치하이호(靑海湖)와 하황(河湟) 지역에 문화 생태 보호구를 설치하여 화얼을 포함한 전통 민속 음악 형식에 대해 전체적인 보호를 제공하고 있다.⁵⁰⁾ 이 보호구들은 화얼의 공연 전통뿐만 아니라 이를 뒷받침하는 자연 생태와 사회 생태 환경에도 관심을 기울여 칭하이 화얼의 전승에 종합적인 보호 지원을 제공하고 있다.⁵¹⁾ 또한, 지방 정부는 ‘화얼회’, ‘칭하이 화얼 문화제’ 등 일련의 문화 행사를 개최하여 칭하이 화얼의 전파와 사회적 영향력을 더욱 강화하였다.⁵²⁾ 이러한 행사들은 화얼이 지역 사회에서 전승되는 것을 촉진할 뿐만 아니라, 전국 및 국제 관객과 학자들이 이 문화 형식에 관심을 가지도록 하여 칭하이 화얼의 인지도를 높이는 데 기여하였다.

칭하이 화얼의 전승자는 그 보호와 전승의 핵심 요소이다. 국가와 지방 정부는 전승자를 위한 일련의 인센티브 체계를 마련하여 칭하이 화얼의 기술이 세대를 넘어 전해질 수 있도록 하고 있다. 국가 차원에서는 전승자 인종 제도를 마련하여, 문화부가 매년 국보급 무형 문화재 전승자를 선정하고 그들에게 재정적 지원을 제공하고 있다. 이 제도는 칭하이 화얼의 고령 전승자들이 전승 작업을 계속할 수 있도록 격려하며, 그들이 제자를 양성하는데 보장을 제공하였다.

치하이성 정부는 전습소(傳習所)를 설립하여 칭하이 화얼의 전승자들에게 체계적인 지원을 제공하고 있다. 예를 들어, 치하이성 문화청이 설립한 화얼

50) 마진호(馬進虎), 「다원 문명 거주지에서의 하황 회민 사회 교류 특성 연구(多元文明聚落中的河湟回民社會交往特點研究)」, 서북대학 석사학위논문, 2005

51) 구진(仇琛), 「비물질 문화유산과 관광 산업의 결합 메커니즘 및 실증 연구(非物質文化遺產與旅遊產業耦合機理與實證研究)」, 중국광업대학(中國鑛業大學) 박사학위논문, 2021

52) 강홍영(康紅英), 「이량산 화얼 및 화얼회 연구(二郎山花兒與花兒會研究)」, 서북사범대학교 석사학위논문, 2008

전습소는 전승자들에게 기술 전수의 플랫폼을 제공할 뿐만 아니라 다양한 훈련 과정을 통해 새로운 세대의 화얼 전승자를 양성하고 있다.[도판 4]에 따르면 화얼 전승자들이 다양한 장소에서 기술을 가르치는 모습을 볼 수 있다.⁵³⁾ 이러한 제도화된 전승 체계는 화얼 기술의 후계자 부재 문제를 효과적으로 해결하였다.

[도판 4] 화얼 프로젝트 국보급 대표 전승자인 마진산이 캠퍼스에서 전승 교육을 진행하는 모습

4.1.3 무형 문화재 보호 정책의 성과 평가와 사례 분석

국가 및 지방 무형 문화재 보호정책의 시행은 일련의 두드러진 성과를 이끌어냈으나, 구체적 실행 과정에서 몇 가지 문제점도 드러났다. 아래에서는 정책 시행 효과에 대한 평가와 사례 분석을 통해 칭하이 화얼 보호의 성과와 한계를 더 심도 있게 고찰하고자 한다.

53)칭하이성 문화관광청(青海省文化觀光廳), <https://whlyt.qinghai.gov.cn>

국가 및 지방 정책의 시행으로 칭하이 화얼의 보호와 전승 수준이 크게 향상되었다. 칭하이 화얼의 인지도와 사회적 관심도가 크게 증가하였다. 국가 무형 문화재 목록의 등재와 국제 문화 교류 활동을 통해 칭하이 화얼은 전국적으로 널리 알려졌을 뿐만 아니라 점차 국제무대로 진출하고 있다. 언론 매체의 폭넓은 보도와 정부의 홍보 활동은 칭하이 화얼을 중국 전통 민간 예술의 중요한 대표로 자리매김하게 만들었다.

정책 시행은 전승자의 양성과 화얼 기술 전승에도 크게 기여하였다. 전습소 설립, 문화 교육 프로그램 운영 등을 통해 칭하이 화얼의 기술이 체계적으로 전수되고 있으며, 젊은 세대의 화얼에 대한 관심도 점차 높아지고 있다. 이는 화얼 전승 과정에서 발생하던 전승자 단절 문제를 일정 부분 해소하는 데 기여하였다.

문화 생태 보호구역의 설립과 같은 지방 정부의 정책 혁신은 칭하이 화얼의 종합적 보호를 더욱 촉진하였다. 이러한 보호 모델은 화얼 자체의 전승뿐만 아니라 그 문화적 생태 환경의 보호까지 고려하는 점에서 다른 지역의 비물질문화유산 보호에도 소중한 경험을 제공하고 있다. 54)

칭하이성 정부가 칭하이 화얼 보호를 위해 설립한 삼강원(三江源) 문화 생태 보호구역은 대표적인 사례이다. 이 보호구역은 칭하이 화얼의 주요 발상지를 포함할 뿐만 아니라 화얼 전습소와 문화 교육 센터를 설치하여 지역 내 화얼 전승 및 발전을 촉진하고 있다. 정기적인 화얼 공연회와 문화 축제를 조직함으로써 칭하이호 문화 생태 보호구역은 화얼 공연을 위한 넓은 무대를 제공할 뿐만 아니라 지역 주민들이 화얼 전승에 참여할 수 있는 기회를 창출하고 있다.

보호구역 내에서는 다수의 문헌 기록 및 학술 연구 활동이 진행되고 있으며, 이는 칭하이 화얼의 역사적 문화 연구를 심화시키는 데 기여하고 있다. 이러한

54)소화송(肖華松), 「전통 음악類 비물질 문화유산의 가치 평가 연구(傳統音樂類非物質文化遺產價值評價研究)」, 화중사범대학(華中師範大學) 박사학위논문, 2021

연구는 칭하이 화얼의 전승에 이론적 지원을 제공할 뿐만 아니라, 문화 생태 보호구역의 구축에 소중한 경험을 축적하는 역할을 하고 있다.

4.1.4 정책 시행에서의 도전과 성찰

무형 문화재 보호 정책의 시행은 뚜렷한 성과를 거두었으나, 동시에 여러 도전에 직면해 있다. 세계화, 상업화, 현대화가 가속화되는 배경 속에서 칭하이 화얼의 전승과 보호 작업은 여전히 많은 과제를 안고 있다.

최근 문화 관광의 부상으로 칭하이 화얼은 하나의 문화 상징으로서 시장화 및 상업화되고 있다. 문화 관광은 칭하이 화얼의 전파를 위한 넓은 플랫폼을 제공하였으나 상업적 운영 방식이 초래한 문제 또한 무시할 수 없다. 예를 들어, 상업 공연과 문화 관광에 과도하게 의존하는 것은 칭하이 화얼의 전통적인 문화 가치를 희석시키고 심지어는 오락화 및 표면화될 위험이 있다. 이러한 현상은 칭하이 화얼의 예술성과 문화적 깊이에 위협을 가하고 있다. 따라서 정책 시행 과정에서 정부는 문화 관광과 칭하이 화얼 보호 간의 균형을 신중히 다루어야 하며, 과도한 상업화로 인해 화얼의 본래 문화적 내면이 훼손되지 않도록 해야 하며 문화 관광에 대한 규제를 강화하여 관광 활동과 문화 보호가 유기적으로 결합되도록 보장해야 한다.

전승자 세대의 고령화와 전승 단절 문제는 칭하이 화얼 보호 작업의 또 다른 큰 도전이다. 국가와 지방 정부는 정책 지원을 통해 젊은 화얼 전승자들을 양성하고 있지만 기존의 원로 전승자와 비교했을 때 젊은 세대 전승자의 수는 여전히 부족하고 기술 수준도 일정하지 않은 상황이다 전승자 기술의 세대 간 전승 문제는 보다 체계적인 정책 지원과 전승 메커니즘을 통해 해결할 필요가 있다.

세계화라는 배경에서 전통 문화의 생존 공간이 축소되고 있으며, 현대

문화와 세계화 상업 모델의 확산은 지역 문화의 영향력을 빠르게 약화시키고 있다. 칭하이 화얼은 지역적 전통 민속 예술로서 세계화의 충격 하에 그 문화적 생태 환경이 변하고 있다. 이는 정책 입안자들이 단순히 화얼 자체의 전승에만 집중할 것이 아니라 세계화의 관점에서 이 문화 형태를 어떻게 보호하고 발전시킬 것인지 재고해야 함을 요구하고 있다.

4.2 칭하이 화얼의 현대화와 혁신

세계화, 도시화, 정보화 과정 속에서 칭하이 화얼이라는 전통 민속 예술 형식은 깊은 변화를 겪고 있다. 현대화의 흐름 속에서 칭하이 화얼이 어떻게 전승과 혁신을 이룰 수 있을지가 현대 문화 연구와 무형 문화재 보호의 핵심 과제로 떠오르고 있다. 본 절에서는 현대적 전파 매체의 활용, 화얼의 현대적 개작과 혁신, 젊은 세대의 참여와 전승이라는 세 가지 측면에서 칭하이 화얼의 현대화 발전 경로를 논의하고자 한다.

4.2.1 현대 전파 매체의 활용

전 세계 정보화의 급속한 발전으로 현대 전파 매체는 문화 전파의 중요한 수단이 되었으며 칭하이 화얼도 지역적 특성을 지닌 전통 민속 예술로서 이 흐름에 따라 더 넓은 전파 플랫폼으로 나아가고 있다. 인터넷과 미디어의 발전은 화얼의 전파와 보호에 새로운 기회를 제공하여 전통과 현대 매체의 융합이 가능해졌다. 전파 과정에서 화얼 공연의 현장 상호작용과 즉흥 창작도 지속되면서 새롭게 발전하고 있다.

현대 전파 기술이 보편화되기 이전 칭하이 화얼의 전파는 주로 구전으로 이루어졌으며 주로 화얼회를 비롯한 특정한 장소와 행사에서 공연되었다.⁵⁵⁾

이러한 방식은 전파의 공간과 범위가 상대적으로 제한적이었다. 그러나 20세기 라디오와 텔레비전과 같은 전통 매체의 보급과 함께 칭하이 화얼의 전파 방식도 뚜렷하게 변화하였다. 특히 20세기 후반에 이르러 지방 방송국과 라디오 방송이 화얼 공연 프로그램을 녹음 및 방송하기 시작하면서 화얼을 더 넓은 청중에게 소개할 수 있는 기반이 마련되었다.⁵⁵⁾

전통 매체를 통한 전파는 화얼이 시골에서 도시로 나아가는 데 도움을 줬다. 지방 매체의 참여는 화얼의 주 내 인지도를 높였을 뿐만 아니라 전국적인 청중에게도 소개될 수 있게 하였다. 텔레비전, 라디오 등의 플랫폼을 통해 칭하이 화얼의 공연자와 청중이 더 넓은 지역에서 상호작용할 수 있게 되면서, 전통 민속 예술 형식이 더 많은 청중들에게 감상되고 이해될 수 있었다.

21세기 들어 인터넷의 보급과 뉴미디어 플랫폼의 급속한 발전은 칭하이 화얼의 전파에 새로운 기회가 왔다. 미디어, 영상 사이트, 온라인 스트리밍, 짧은 영상 플랫폼의 부상은 전통 미디어의 한계를 넘어 칭하이 화얼의 전파 경로를 크게 확장시켰다. 예를 들어 유튜브, 인스타그램, 틱톡 등은 화얼 공연자와 관객 간 상호작용을 위한 새로운 경로가 되었다. 화얼 애호가들은 공연 영상을 게시하고, 온라인 토론을 조직하며 화얼 문화와 관련된 콘텐츠를 공유함으로써 화얼의 관객층을 확대하고 있다. 이들 플랫폼을 통해 화얼은 시간과 공간의 제약을 뛰어넘어 더욱 다양한 전파 환경으로 들어가게 되었다. 소셜 미디어는 관객의 참여감을 높여주어 관객이 댓글, 좋아요, 공유 등의 방식으로 화얼 전파에 직접적으로 참여하게 하여 문화 전파의 상호작용성과 즉시성을 촉진하고 있다.

짧은 영상 플랫폼, 예를 들어 틱톡, 인스타그램 등은 최근 칭하이 화얼 전파의 중요한 플랫폼이 되었다. 짧은 영상은 직관적인 콘텐츠, 빠른 전파,

55)마계림(馬啟林), 「감숙 닝샤 화얼회 예술 관리 연구(甘肅臨夏花兒會藝術管理研究)」, 상서재경대 학 석사학위논문, 2023

56)감대군(甘代軍), 고유유(高唯唯), 「비물질 문화유산 보호의 현대적 딜레마와 그 돌파구(非物質文化遺產保護的現代性困境及其突破口)」, 『운남사범대학 학보(雲南師範大學學報)』, 2024

넓은 관객층이라는 특징을 지니고 있어 화열 공연의 짧은 클립들이 짧은 시간 내에 큰 주목을 받을 수 있다.⁵⁷⁾ 젊은 화열 공연자들은 짧은 영상 플랫폼을 통해 자신의 작품을 선보이며 폭넓은 관객을 확보하고 있다. 이 전파 방식은 화열 공연자에게 더 많은 노출 기회를 제공할 뿐만 아니라 원래 농촌과 지역 공동체에서 주로 유행하던 화열을 더 넓은 도시 문화권으로 나아가게 하여 때로는 트렌디한 문화적 상징으로 자리잡게 한다.

온라인 스트리밍의 부상도 칭하이 화열에 새로운 전파 경로를 제공한다. 스트리밍 플랫폼을 통해 화열 공연자들은 실시간으로 관객과 상호작용하며, 자신의 공연 기술과 창작 영감을 보여줄 수 있다. 관객은 댓글을 통해 공연자와 소통하고 질문을 하거나 의견을 표현함으로써 전례 없는 활기를 더하게 될 수 있다. 스트리밍 공연은 지역적 한계를 뛰어넘어 전 세계 관객이 화열의 문화 체험에 참여할 수 있게 한다.

뉴미디어 전파에서 화열 공연의 현장 상호작용과 즉흥 창작의 중요성은 한층 더 강조되고 있다. 온라인 스트리밍, 짧은 영상, 소셜 미디어 플랫폼의 부상은 화열 공연의 즉흥 창작과 상호작용성이 새로운 전파 환경에 맞게 재조명되어, 화열의 문화적 매력과 관객의 참여도를 더욱 높이고 있다.

실시간 소통과 관객 참여감의 증대이다. 온라인 스트리밍에서 화열 공연자들은 실시간 상호작용을 통해 관객과 더 직접적으로 소통할 수 있다. 관객은 채팅을 통해 공연에 대한 감상을 표현하거나 즉흥 요청을 하거나 공연자에게 응원을 보낼 수 있다. 이러한 소통은 공연자의 창작 과정에 직접적인 영향을 미치며 공연자는 관객의 반응에 따라 즉흥적으로 가사 내용을 바꾸거나 멜로디를 조정하거나 공연 기술을 추가하는 등 매 공연을 독창적이고 복제 불가능한 예술적 매력을 갖추게 한다. 이 소통은 전통 화열 공연에서의 현장 교류 특성을 유지하면서도 뉴미디어 플랫폼을 통해 더욱 강화되어, 관객과 공연자 사이

57)요리권(姚利權), 정이니(鄭旖旎), 「민족 지역 비물질 문화유산의 디지털 보호 혁신 경로(民族地區非物質文化遺產的數字化保護創新路徑)」, 『중국출판(中國出版)』, 2024

의 감정적 유대감을 더욱 깊게 만들어준다.

즉흥 창작의 지속과 혁신이다. 즉흥 창작은 화열 공연의 핵심이며, 뉴미디어 전파는 즉흥 창작에 더 많은 가능성을 부여한다. 온라인 스트리밍에서 공연자는 관객의 질문이나 즉흥적인 분위기에 따라 새로운 가사를 창작할 수 있어 공연 내용이 더욱 풍부하고 다양해진다. 전통 무대 공연과는 달리 스트리밍에서는 관객의 실시간 참여가 가능하며, 관객의 감정과 요구가 즉흥 창작의 중요한 소재가 된다. 이러한 새로운 창작 방식은 화열 공연의 재미를 높일 뿐만 아니라 공연자의 창작 영감을 계속해서 자극하여, 전통과 현대가 유기적으로 결합된 형태를 만들어낸다.

짧은 영상 플랫폼에서의 상호작용과 유연한 창작이다. 짧은 영상 플랫폼에서 화열 공연은 더욱 유연하고 단편적으로 제공되지만 즉흥 창작의 특성은 유지되고 오히려 강화된다. 공연자는 짧은 영상을 통해 자신이 즉흥적으로 창작한 화열을 선보이며 관객은 이를 보고 좋아요를 누르거나 댓글을 남기고 공유할 수 있다. 짧은 영상의 빠른 전파 특성은 화열 공연이 단시간 내에 널리 퍼질 수 있도록 하며, 공연자는 관객의 피드백을 반영하여 공연 스타일을 신속하게 조정하고 관객의 요구에 더 맞춘 즉흥 콘텐츠를 창작하여 화열 공연의 신선함과 예술적 활력을 유지할 수 있게 한다.

소통 가능한 플랫폼이 제공하는 창작의 자유이다. 소셜 미디어와 스트리밍 플랫폼을 통해 화열 공연자들은 특정한 공연 장소에 구애받지 않고 언제 어디서나 관객과 상호작용할 수 있다. 이러한 창작의 자유는 즉흥 창작에 더 많은 시간과 공간을 제공하며 전통적인 화열 공연에서 즉흥 창작은 현장 분위기와 관객의 반응에 따라 이루어지지만, 뉴미디어 플랫폼을 통해 상호작용과 창작 과정이 연장되고 심화될 수 있다. 공연자는 현장에서 즉흥 창작을 할 뿐만 아니라 스트리밍이 끝난 후에도 관객과 지속적으로 소통하며 공연에 대한 소감을 나누고 향후 공연을 위한 창작 영감을 더 많이 쌓아갈 수

있다.

종합적으로 뉴미디어 전파의 부상은 칭하이 화얼의 현장 상호작용과 즉흥 창작에 새로운 공간과 수단을 제공하였다. 스트리밍과 소셜 플랫폼을 통해 화얼 공연자들은 전 세계 관객과 실시간으로 소통하며 즉흥 창작 전통을 보존하고 강화하면서 매 공연마다 독창적인 예술적 긴장감과 활력을 유지하고 있다. 이와 같은 즉흥 창작과 현장 상호작용의 지속성은 뉴미디어 시대에 칭하이 화얼이 문화적 핵심을 유지하는 중요한 경로이다.

현대 매체는 칭하이 화얼의 전파 방식을 바꿨을 뿐만 아니라, 그 콘텐츠에도 깊은 영향을 미치고 있다. 전통적인 화얼 공연에서는 지역 방언, 지역 문화, 특정 사회적 배경이 중요한 구성 요소였으며 즉흥 창작은 화얼 공연의 핵심이라 할 수 있다. 그러나 화얼이 뉴미디어 플랫폼에서 널리 퍼지면서 일부 공연자들은 더 넓은 관객층에 적응하기 위해 공연의 내용과 형식을 조정하기 시작했다. 예를 들어, 일부 공연자들은 표준어를 화얼 공연에 도입하여 비(非)지역 관객의 관심을 끌고자 했다. 이러한 변화는 화얼의 전파 범위를 넓히는 데 도움이 되지만 화얼의 지역적 특색이 사라질 것이라는 우려를 불러일으켰다. 전통 화얼의 관객들에게 방언과 즉흥 창작의 특성은 화얼의 독특한 매력의 일부이며 언어의 변화와 고정된 가사는 화얼의 지역성 및 즉흥성을 일정 부분 약화시키는 결과를 초래할 수 있다. 즉흥 창작의 감소는 공연자와 관객 사이의 현장 상호작용이 약해지는 것을 의미하며 이러한 상호작용은 화얼을 생동감 있게 만드는 핵심 요소이다. 동시에 뉴미디어의 오락화와 상업화 성향도 화얼의 콘텐츠와 형식에 영향을 미치고 있다. 대중의 취향을 맞추기 위해 일부 화얼 공연자들은 대중적이고 가벼운 곡목을 창작하기 시작했으며 심지어 가사와 멜로디를 변경하기도 한다.⁵⁸⁾ 칭하이 화얼은 관객의 요구를 수용하는 동시에 즉흥 창작과 상호작용의 특성을 유지할 수 있는

58)하정(何靖), 「신체의 부재와 회귀: 지능 매체 시대 “비유” 문화의 구체적 전승 및 전파 연구(身體的缺席與回歸:智媒時代“非遺”文化的具身傳承與傳播研究)」, 『예술전파연구(藝術傳播研究)』, 2024

방안을 모색해야 한다.

4.2.2 화얼의 현대적 개작과 혁신적 표현

현대화 개작은 칭하이 화얼이 현대 문화 환경 속에서 전통을 유지하면서 새롭게 발전해가는 중요한 수단이다. 사회경제적 전환과 문화 교류가 빈번해지면서 칭하이 화얼은 전통적 본질을 유지하며 점차 현대적 요소를 받아들여 다양한 예술적 표현 형태로 발전하고 있다. 본 절에서는 무대 공연, 영화와 드라마 응용, 대중음악 융합 등을 통해 칭하이 화얼의 현대적 개작과 혁신적 표현을 다루고자 한다.

칭하이 화얼의 전통적 공연은 주로 민간에서 자발적으로 이루어지는 즉흥 노래로 공연자와 관객의 상호작용이 핵심 요소이다. 그러나 현대 문화의 변화와 무대 예술의 발전에 따라 화얼은 점차 전문 무대 공연 체계로 들어서고 있다. 현재 대형 문화 행사나 예술제에서 화얼은 종종 전문적으로 연출된 형태로 관객에게 선보인다. 현대 무대 공연에서는 전통적인 농촌 모임의 한계를 넘어, 연극, 무용, 현대 음악 등과 결합하여 더욱 풍부하고 다양한 공연 효과를 창출하고 있다. 화얼의 현대화 개작에서 문화적 본질을 유지하기 위한 구체적인 제안과 방안을 소개하자면 다음과 같다:

현대화 개작에서 대체가 아닌 융합의 방식을 채택하여, 무대 연출과 공연에서 화얼의 전통적 특색을 유지하면서 현대적 요소를 보조적 수단으로 활용할 수 있다. 예를 들어, 조명과 무대 장치는 현대화하여 시각적 효과를 강화하되 주요 멜로디와 가사는 원래 스타일을 유지함으로써 전통과 혁신을 동시에 고려할 수 있다.

화얼의 전통성을 유지하기 위해 주요 부분의 공연에서는 사투리를 유지하면서도 자막, 번역, 배경 해설 등을 통해 비지역 관객에게도 콘텐츠를 제공할 수

있다. 예를 들어, <화얼와 소년>⁵⁹⁾에서 주요 노래 부분은 방언으로 공연하고 자막을 통해 표준어 번역을 제공하여 다양한 관객의 요구를 충족시킬 수 있다.

현대화된 화얼 공연은 극장과 예술제에서만 선보이는 것이 아니라, 온라인 플랫폼을 통한 홍보를 적극 추진해야 한다. 공연 후 현장 녹화 영상을 비디오 사이트와 소셜 미디어에 업로드하여 영향력을 확대하고 온라인 생중계를 통해 더 많은 젊은 관객의 참여를 유도할 수 있다. 이를 통해 화얼의 무대 표현이 더 많은 사람들에게 알려질 뿐만 아니라 관객의 피드백을 통해 개작 전략을 조정하여 전통과 현대 관객 모두에게 어필할 수 있다.

이와 같은 전략을 통해 화얼은 현대화 개작 과정에서 전통 예술의 본래 특성을 유지하면서 새로운 문화적 요구에 적응할 수 있으며, 전통 예술 형태의 혁신적 전파와 효과적 전승을 이룰 수 있을 것이다.

칭하이 화얼은 영화와 드라마의 배경음악이나 장면 연출에서 많이 활용되어 왔다. 영화나 드라마에서 화얼 멜로디를 사용하는 것은 작품의 지역적 문화 특색을 부각시키며 화얼의 감정적인 힘을 통해 관객이 작품의 감정에 공감할 수 있도록 도와준다. 이런 응용 방식은 영상 작품의 문화적 내포를 강화할 뿐만 아니라 칭하이 화얼이 더 많은 관객층에 다가갈 수 있는 기회를 제공한다. 예를 들어, 2018년 개봉한 영화 <회귀의 소리>는 칭하이를 배경으로 하여 현대화 과정에서의 한 가정의 삶의 변화를 그린다. 이 영화의 여러 장면에서 주인공이 고향에 대한 그리움과 감정을 표현할 때 화얼 멜로디가 배경음악으로 쓰여 감정을 더욱 깊이 전달할 수 있다. 이처럼 지역 특색이 살아있는 음악적 표현은 영화의 예술적 감동을 더해줄 뿐만 아니라 관객이

59) <https://video.mct.gov.cn/v.html?id=5285890807865496612>

이 작품은 중국 칭해 지역에서 널리 전승된 음악 예술 형식인 ‘화얼(花儿)’을 바탕으로 한 현대 뮤지컬이다. 중국 건국 이후 중국의 아들딸들은 ‘가장 어려운 곳으로 가자, 조국이 가장 필요한 곳으로 가자’는 호소에 응하여 사방에서 삼강(三江)의 발원지인 칭해로 모여들어 칭해의 건설과 발전에 참여했다.

칭하이 민속음악에 대한 흥미를 가지게 함으로써 화얼의 전파에 새로운 기회를 제공한다.

영화 제작 시 칭하이 화얼의 지역적 특색을 살리기 위해 가공되지 않은 화얼 멜로디를 사용하는 것이 권장된다. 칭하이 사람들의 일상생활을 표현하는 장면에서는 원형 사운드를 그대로 사용함으로써 장면의 진정성과 감정적 강도를 높일 수 있다. 이러한 방식은 화얼의 전통적 특색을 유지하면서도 영상 작품 내에서의 표현력과 감동을 강화할 수 있다.

영화와 드라마에서 화얼은 배경음악뿐 아니라 장면의 일환으로 사용할 수 있다. 예를 들어, 주인공이 즉흥적으로 화얼을 부르며 감정을 표현하는 장면을 삽입해 화얼의 즉흥성과 예술적 표현력을 더욱 부각할 수 있다. 이런 방식으로 화얼을 이야기와 결합하면 관객은 화얼의 문화적 의미와 감정적 가치를 더욱 깊이 이해할 수 있게 된다.

칭하이 화얼의 멜로디는 현대 대중음악 요소와 점차 융합되어 이 전통 민속 예술 형태의 새로운 표현 가능성을 열어가고 있다. 이런 융합은 화얼의 예술적 표현력을 넓히고 현대 음악 시장에서의 전파력을 높이는 역할을 한다. 하지만 대중음악과의 융합 과정에서, 화얼 고유의 문화적 본질을 어떻게 유지할 것인지에 대한 도전 과제도 존재한다. 예를 들어, 2019년 대중 가수 조명이 발표한 곡 <화얼의 비상>은 칭하이 화얼의 고전 멜로디와 현대 전자음악 요소를 결합하여 전통과 현대가 공존하는 음악 형식을 창조했다. 이 곡은 발표 이후 음악 페스티벌과 온라인 플랫폼에서 널리 전파되어 많은 젊은 청중의 관심을 끌었다. 하지만 이 곡이 현대적 리듬과 전자음악 요소를 추가하면서 화얼 고유의 감정과 문화적 뿌리를 유지하는 데 어려움을 겪었다는 문제도 드러났다. 이는 화얼이 대중음악과 융합할 때 핵심 특성을 유지하는 것이 중요하다는 점을 보여준다.

대중음악과 융합할 때 화얼의 핵심 멜로디와 문화적 특색을 음악 창작의

중심에 두고 과도한 조정을 피함으로써 화얼 특유의 스타일을 유지하는 것이 중요하다. 예를 들어, 대중음악 편곡 시 화얼의 주 멜로디를 작품의 중심 요소로 남겨두고 현대적 화음과 리듬 요소를 보조적으로 추가해 현대성과 전통성을 겸비한 작품을 만들어낼 수 있다.

젊은 관객이 화얼의 문화적 가치를 이해할 수 있도록 음악 발표 시 배경 설명을 제공하는 것이 도움이 될 수 있다. 뮤직 비디오, 메이킹 필름, 라이브 방송 등을 통해 곡의 문화적 의미를 해설하여 청중이 음악을 감상하면서 화얼의 문화적 배경을 더욱 깊이 이해할 수 있도록 유도할 수 있다.

대중음악 창작 과정에서 칭하이 화얼 전승자들과 협력하여 전통 멜로디와 현대 음악을 조화롭게 결합할 수 있다. 예를 들어, <화얼의 비상>과 같은 곡에서 현지 화얼 예술가를 초청하여 참여시키면 작품의 문화적 내포를 더하고 창작 과정에서 전통의 진정성을 확보할 수 있다. 이러한 협업 방식은 작품의 예술적 표현력을 높이는 동시에 지역성과 문화적 깊이를 더욱 강화할 수 있다.

미래에는 칭하이 화얼의 현대화 개작이 전통과 혁신 사이에서 균형을 찾으며, 현대적 문화 표현 속에서도 고유의 문화적 향취와 내재 가치를 유지할 수 있어야 할 것이다. 이를 통해 칭하이 화얼은 글로벌화 및 현대화된 문화 환경 속에서도 계속 전승되고 발전하며, 과거와 미래를 잇는 중요한 문화적 연결 고리가 될 것이다.

칭하이 화얼의 현대화 개작은 오늘날 사회 속에서 화얼이 전승되고 발전할 수 있는 새로운 경로를 제공하지만, 동시에 많은 과제도 안겨준다. 현대화 개작 과정에서 화얼의 전통성, 예술성, 문화적 가치를 현대 예술 형태와 어떻게 조화시킬지에 대한 고민은 문화 연구자와 예술가가 직면하는 중요한 과제이다. 이 과정에서 혁신과 보존의 균형은 매우 중요한 요소이다.

앞으로 칭하이 화얼의 현대적 발전을 위해서는 문화적 지원과 정책적 지도가 필요하다. 특히 창작과 전파 과정에서 화얼 창작자와 공연자가 문화적

독특성을 유지할 수 있도록 유도하며 지나친 상업화로 인한 문화적 가치 감소를 방지할 필요가 있다. 정부와 문화 기관은 젊은 예술가를 지원하거나 예술제를 개최하여 화얼의 혁신과 발전을 촉진하고 이를 통해 현대 사회 속에서 화얼이 지속 가능한 발전을 이룰 수 있도록 해야 할 것이다.

4.2.3 청년 세대의 참여와 전승

칭하이 화얼은 여러 세대에 걸쳐 문화적 기억과 예술적 표현을 계승해 왔다. 그러나 글로벌화와 현대화의 배경 속에서 전통 문화의 전승은 많은 도전에 직면하고 있다. 청년 세대의 참여와 전승은 칭하이 화얼의 미래 발전에 있어 중요한 역할을 하고 있으며 이들은 화얼의 미래일 뿐만 아니라 새로운 시대에 화얼이 활기를 되찾는 데 있어 핵심적인 존재이다. 본 절에서는 화얼이 젊은 층에 미치는 매력, 현대적 전승 방식의 적용, 청소년의 전승에서의 중요성, 그리고 이들이 화얼 전승과 혁신에서 수행하는 역할을 다각적으로 논의하고자 한다.

학교 교육은 문화 전승의 핵심 경로 중 하나로 청년들이 칭하이 화얼을 접하고 이해하는 데 중요한 방안이다. 현대 교육 체제에서는 무형 문화재를 음악 교육 과정에 포함시키는 것이 점차 일반적인 방식이 되고 있다. 칭하이 화얼은 지역 문화를 대표하는 예술로서 칭하이성의 여러 학교 음악 수업에 포함되어 있으며 이러한 수업에서는 화얼의 역사, 가사 구조, 선율적 특징, 그리고 가창 기술 등을 교육하고 있다. 화얼의 학교 교육은 학생들이 직접 전통 예술을 체험하고 배울 수 있는 기회를 제공하며 화얼 전승에 있어 보다 체계적이고 공식적인 플랫폼을 마련해 준다.⁶⁰⁾ 일부 학교는 지역 화얼 전승자와 협력하여 강연, 공연 수업 및 문화 행사를 개최한다. 이러한 협력

60)하정(何靖), 위 논문

방식은 학생들이 전승자와 직접 소통하고 가창 경험과 기법을 배울 수 있는 기회를 제공할 수 있다. 스승과 제자식 교육 방식은 학생들의 화얼 문화에 대한 정체성을 강화시키고 그들이 전승자와 전문가의 지도 하에 화얼의 음악적 가치를 깊이 이해할 수 있게 도와준다.

인터넷과 모바일 통신 기술의 급속한 발전으로 인해 소셜 미디어와 짧은 동영상 플랫폼은 청년층이 자기 표현을 하고 세상을 이해하는 중요한 경로가 되었다. 이러한 뉴미디어 플랫폼은 또한 칭하이 화얼의 전파와 전승에 새로운 기회를 제공한다. 전통적인 오프라인 전승 방식은 점차 온라인 전파 방식과 결합하여 이중적인 전승 경로를 형성하고 있다. 예를 들어, 짧은 동영상 플랫폼인 틱톡과 인스타그램은 칭하이 화얼의 전파에 넓은 무대를 제공하고 있다. 많은 청년 화얼 애호가와 공연자들은 이러한 플랫폼을 통해 자신의 화얼 가창 영상을 올리며 많은 관객의 주목을 끌고 있다. 영상의 빠른 전파, 사용의 간편성, 그리고 광범위한 상호작용 특성 덕분에 칭하이 화얼은 청년층 사이에서 새로운 전파 동력을 얻게 되었다. 또한, 플랫폼의 추천 알고리즘을 통해 화얼 영상이 민속 예술에 관심이 있는 사용자들에게 정확하게 노출되어 화얼의 관객층이 넓어졌다.

라이브 방송도 청년 세대의 화얼 전승자와 관객이 소통하는 중요한 방법중 하나이다. 실시간 라이브 방송을 통해 화얼 공연자는 관객과 즉시 교류할 수 있으며 관객들은 실시간 채팅으로 공연자와 상호작용하여 질문을 하거나 감상을 표현할 수 있다. 이러한 상호작용 방식은 청년 관객들의 칭하이 화얼에 대한 흥미를 증진시킬 뿐만 아니라 공연자들에게 직접적인 피드백을 제공하여 이들이 공연 내용을 끊임없이 개선하고 보완할 수 있게 도와준다.⁶¹⁾

칭하이 화얼 전승 과정에서 청소년은 다중 역할을 수행하고 있다. 이들은 선배 전승자로부터 화얼의 가창 기법과 문화적 내포를 배우고 자신만의

61) 려운(呂雲), 위 논문

방식으로 화얼을 동년배 및 더 넓은 사회 집단에게 전파하고 있다. 많은 칭하이의 학교와 커뮤니티에서는 화얼 경연 대회와 공연 행사가 정례적으로 열리며 청소년들은 이러한 활동을 통해 자신들의 공연 능력을 키우고, 이 전통 문화에 대한 정체성과 책임감을 높일 수 있다.

젊은 세대는 칭하이 화얼의 학습자이자 전승자일 뿐만 아니라, 화얼 혁신의 중요한 주체이다. [도판 5]는 화얼 가수 장가송(张尕怞)이 유튜브에서 노래하는 영상이다. 현대 문화 환경에서 화얼과 대중문화의 융합은 화얼의 혁신에 큰 기회를 제공하고 있다. 예를 들어, 젊은 음악가들은 화얼과 전자 음악, 록, 랩 등 현대 음악 형식을 결합하려는 시도를 하며 전통과 현대적 특징이 어우러진 새로운 음악을 창작하고 있다. 이러한 시도는 더 많은 젊은 관객을 화얼로 이끌고 있으며, 화얼 전승에 새로운 생명력을 불어넣고 있다. 미래에는 청년 세대의 참여와 혁신을 통해 화얼이 더욱 활발하게 전승되기를 기대한다.

[도판 5] 화얼 가수 장가송이
유튜브에서 칭하이 화얼을 전파

4.3 칭하이 화얼의 문화 생태 보호

칭하이 화얼은 현대화, 세계화 및 사회 구조 변화의 가속화로 인해 화얼의 전승과 발전은 여러 가지 도전에 직면해 있다. 이에 따라 문화 생태 보호는 칭하이 화얼의 전승과 발전을 위한 핵심 전략으로 체계적인 생태 보호 조치를 통해 화얼과 그 뒤에 존재하는 풍부한 문화 생태계를 유지하고 그 본래의 진정성과 생명력을 보장하는 데 목표를 두고 있다.⁶²⁾ [도판 6]는 칭하이 지역의 아름다운 풍경이다.⁶³⁾ 본 절에서는 문화 생태 보호구의 설립과 발전 목표, 칭하이 화얼의 공동체 문화 보호 전략, 그리고 문화 생태 보호가 직면한 도전과 미래 전망을 세 가지 측면에서 자세히 논의하고자 한다.

4.3.1 문화 생태 보호구의 설립과 발전 목표

문화 생태 보호구의 설립은 무형 문화유산 보호의 중요한 전략 중 하나이다. 이 전략은 특정 문화 형식뿐만 아니라 그 문화가 의존하는 자연, 사회, 경제적 환경도 보호 범위에 포함시켜 유산의 장기적인 존속을 위한 건강한 문화 생태 환경을 제공하는 것을 목표로 한다. 칭하이 화얼은 지역성 강한 민속 음악 형식으로서 특정한 문화 생태계의 영향 아래 존재하며 그 진정성과 생동성은 이러한 생태계의 전체적인 보호에 의존한다.

문화 생태 보호구의 개념은 문화재가 그 환경 배경과 밀접하게 연관되어 있다는 인식에서 비롯되었다. 단순한 유산 보호 조치와는 달리 문화 생태 보호구는 문화 요소 보호와 주변 생태 및 사회 환경 보호를 결합한 통합적 접근 방식을 채택해야 한다.⁶⁴⁾ 이러한 방식은 생태 보호의 일반적인 원칙과

62) 쉘정창(薛正昌), 「황토지의 '화얼 왕'—마생림 화얼 및 녁하 화얼 보호(黃土地上的'花兒王'-馬生林及寧夏花兒保護)」, 『녕하사회과학(寧夏社會科學)』, 2008

63) <http://www.qinghai.gov.cn>

64) 하기민(何琪敏), 사중초(史中超), 담국신(談國新), 「문화 생태 보호구 관광 발전 수준 평가 및 그 발전 모델(文化生態保護區旅遊發展水平評價及其發展模式)」, 『경제지리(經濟地理)』, 2024

일치하며 생태계 내 모든 구성 요소의 상호 연계를 강조한다.

[도판 6] 칭하이 화얼 생태 보호구

문화 생태 보호구는 무형 문화 실천, 전통 공예 및 지역 지식 체계를 포함한 다양한 문화 요소를 보호하는 것을 목표로 한다. 이러한 포괄적 접근 방식은 문화유산을 단순히 정적인 유물로 보존하는 것을 넘어서 살아있는 문화적 실천으로서 지속되도록 보장한다.

특정 지역 내의 문화 다양성을 유지함으로써 문화 생태 보호구는 세계적으로 다양한 문화 표현을 보호하는 노력에 기여하고 있다. 세계화의 배경 속에서 이러한 점은 중요하며 문화 형태가 종종 지역 전통을 가리는 경향이 있기 때문이다.

문화 생태 보호구는 문화유산 보호와 지역 사회의 필요를 균형 있게 맞추어 지속 가능한 발전을 촉진하고 있다. 이러한 균형은 문화 관광과 유산 기반 산업을 통해 지역 경제를 지원함으로써 보호 작업에 재정적 동기를 부여하는 것을 포함하고 있다.

지역적 차원에서 칭하이성과 주변 지역에서는 독특한 문화와 생태적 특성에 맞춘 구체적인 정책을 수립하였다. 예를 들어, 2012년에 제정된 칭하이성 무형 문화유산 보호조례는 문화 생태 보호구 설립을 명시하고 있으며 칭하이 화얼을 포함한 다민족 문화 전통 보호에 중점을 두고 있다. 이 조례는 칭하이 화얼의 문화적 중요성을 인정하고 이를 보호하고 홍보하기 위한 구체적인 조치를 규정하고 있다.

문화 생태 보호구는 칭하이 화얼이라는 전통 민속 음악 장르를 보호하는 데 중요한 역할을 하고 있다. 문화 생태 보호구는 칭하이 화얼 공연 전통을 보호할 수 있는 체계적인 환경을 제공하며 칭하이 화얼을 정의하는 특유의 창법(唱法), 가사 내용 및 음악 작품을 보호하는 것이 포함된다. 정기적인 공연 및 축제 개최를 통해 문화 생태 보호구는 이러한 전통이 활력을 유지하도록 돕고 대중에게 개방된 형태로 제공한다.

문화 생태 보호구는 다양한 세대 공연자를 위한 훈련과 교육을 위한 플랫폼을 제공한다. 이는 칭하이 화얼의 지속 가능성을 위해 필수적이며 전승자들에게 지식과 기술이 전달되도록 한다. 보호구 내의 전습소와 교육 프로그램 설립은 이 전승 과정을 제도화하며 미래 공연자를 육성하기 위한 플랫폼을 제공한다.

문화 생태 보호구는 칭하이 화얼의 기록 및 연구에도 중요한 역할을 한다. 이 보호구는 학술 연구의 중심지로서 학자들이 이와 관련된 역사적 발전, 문화적 의미, 그리고 현대적 변화를 연구할 수 있는 기회를 제공한다. 문화 생태 보호구 내에서 이루어지는 문헌 기록 작업에는 공연 녹음 및 공연자

인터뷰가 포함되며 이는 향후 연구 및 보호 작업에 귀중한 자료가 될 수 있다.

문화 생태 보호구는 칭하이 화얼을 보다 다양한 청중에게 홍보하는 데 중요한 역할을 한다. 문화 행사, 전시회, 미디어 홍보 등을 통해 칭하이 화얼의 문화적 가치를 대중에게 알리고 있으며 이는 관광객과 문화 애호가를 유치하고 지역 사회의 자부심과 정체성을 강화하는 데 기여하며 사회 참여 및 역량 강화 등에서 문화 생태 보호구의 중요한 부분이며 강조해야 한다. 지역 사회는 문화유산의 주요 수호자로 간주되며 그들의 적극적인 참여는 보호 작업의 성공에 필수적이다. 문화 생태 보호구는 지역 주민이 의사 결정 과정에 참여할 수 있는 플랫폼을 제공하여 그들의 목소리와 관심사가 반영되도록 한다. 이와 같은 지역 사회 중심 접근법은 문화재 보호에 대한 소유 의식과 책임감을 키우는 데 중요한 역할을 하고 있다.

문화 생태 보호구의 설립이 칭하이 화얼 보호에 많은 기회를 제공했지만 여전히 여러 가지 도전이 안고 있다. 관광업의 유입과 문화유산의 상업화는 때로 전통적인 실천의 상품화와 왜곡을 초래하기도 한다. 이러한 압력을 신중하게 관리하여 칭하이 화얼의 핵심 문화 가치가 훼손되지 않도록 하는 것이 중요하다. 이러한 문화 생태 보호구가 성공적으로 운영되기 위해서는 다양한 이해관계자 간의 협력과 지속 가능한 접근이 필요하다.

4.3.2 칭하이 화얼의 지역 사회 문화 보호 전략

문화 생태 보호구는 무형 문화유산 보호의 중요한 부분 중 하나로 그 성공적인 시행을 위해서는 자연 생태, 사회 생태, 문화 생태의 다차원적 요소를 종합적으로 고려해야 한다.⁶⁵⁾ 예로 들어, 칭하이 화얼의 특성에 따라 지역 사회 문화 보호 전략은 다음과 같은 여러 측면을 포함해야 한다. 자원

65)유리(劉利), 「민족 지역 공동 현대화 과정中的 상호 내포적 발전 경로——문화 생태 보호구 문
旅 융합 시각을 기반으로(民族地區共同現代化進程中的互嵌式發展路徑——基於文化生態保護區文
旅融合視角)」, 『북방민족대학학보(北方民族大學學報)』, 2024

조사와 지역 사회 참여, 정책 지도와 자금 보장, 교육 훈련과 문화 전승, 지역 사회 관리와 생태 보호, 브랜드 구축과 문화 관광 융합 등이다. 이러한 접근을 통해 화얼 문화의 효과적인 보호와 전승을 다층적으로 추진할 수 있다.

효과적인 지역 사회 문화 보호 전략을 구축할 때 철저한 자원 조사는 중요한 기초가 된다. 자원 조사는 칭하이 화얼의 음악 형식, 공연 내용뿐만 아니라 전승자, 공연 장소, 사회적 수용도 및 지역 사회 내에서의 전파 상황을 포함해야 한다. 이러한 데이터의 수집과 분석은 문화 보호의 구체적인 목표와 실행 계획을 수립하는 데 도움을 준다. 예를 들어, 화얼 전승자의 수량, 연령 구조 및 현재 전승 상태에 대한 조사 데이터는 향후 교육 및 지원 정책을 수립하는 데 근거가 될 수 있다.

그러나 단순히 조사와 데이터 분석만으로는 효과적인 보호를 실현하기에 부족하다. 무형 문화유산의 창작자이자 전승자인 지역 주민들의 적극적인 참여가 매우 중요하다. 칭하이 화얼은 지역 사회에 깊은 문화적 뿌리를 두고 있기 때문에 지역 사회 구성원의 참여는 화얼 보호에 강력한 지원을 제공해야 한다.

칭하이 화얼은 국보급 무형 문화재로 지정되어 있지만 효과적인 문화 보호와 전승을 위해서는 정책적 지도와 안정적인 자금 지원이 필수적이다. 현재 칭하이 화얼은 정책 시행에서 여러 가지 도전에 직면하고 있으며 특히 지역 사회 보호 정책의 세분화와 자금 지원의 강도 면에서 과제가 존재한다. 따라서 칭하이 화얼을 대상으로 어울리는 정책의 수립이 필요하다. 이들 정책은 문화 행사 기획, 보호 조치 지원을 포함하여 지역 사회 문화 보호에 대한 책임 분담 및 필요한 자원의 적절한 배분을 명확히 해야 한다. 자금 보장은 문화 보호에 있어 중요한 지원 요소이며 자금의 출처와 투자 방식의 안정성이 문제될 수 있다. 이를 해결하기 위해 정부와 문화 기관은 다양한 자금 지원 프로그램을 모색해야 한다. 예를 들어, 정부 예산, 사회 기부, 기업 후원 등을 통해 화얼의

문화 행사와 전승 프로젝트가 장기적으로 안정적인 자금 지원을 받을 수 있도록 해야 한다.

문화 보호는 특정 예술 형식의 보존 뿐만 아니라 문화 생태계와 지역 사회 관리의 완성도를 높이는 일도 포함된다. 칭하이 화얼은 특수한 자연 환경과 사회 구조를 기반으로 하는 문화 형식이므로 그 전승은 건강한 문화 생태 환경을 유지하는 것이 필수적이다. 이를 위해 지역 사회 문화 보호와 생태 보호를 결합하여 화얼 문화의 지속 가능성을 강화해야 한다. 예를 들어, 전통 공연 장소의 상업적 개발을 제한하고 화얼 공연 공간의 훼손을 막아 화얼 문화가 생존할 수 있는 생태 환경을 보호할 필요가 있다. 지역 사회 관리 조례를 제정하여 문화 행사가 질서 있게 진행되도록 하고 화얼 전승이 건강한 지역 사회 환경에서 지속될 수 있도록 보장해야 한다.

문화 관광의 부상과 함께 칭하이 화얼의 보호는 문화 관광과의 융합을 통해 더욱 널리 홍보될 수 있다. 문화 브랜드 구축은 칭하이 화얼의 인지도를 높이는 데 기여할 뿐만 아니라 지역 사회에 더 많은 경제적 이익을 가져다줄 수 있으며 이를 통해 문화와 경제가 순환하는 구조를 형성할 수 있다. 이를 위해 칭하이 화얼의 브랜드화 하기위한 홍보 시스템을 구축하고 화얼 문화제를 개최하거나 여행 코스를 개발하여 더 많은 관광객이 화얼 문화 체험 활동에 참여할 수 있도록 해야 한다.⁶⁶⁾ 하지만 브랜드 구축과 문화 관광 융합에는 과도한 상업화를 경계해야 할 필요가 있다. 화얼이 확산되는 과정에서 문화적 내포를 잃는 것을 방지하기 위해, 화얼 관광 활동에 문화 해설을 추가하여 관광객들이 화얼의 전통 문화 가치를 이해하고 존중할 수 있도록 해야 한다. 이를 통해 문화 관광 융합과 문화 보호라는 목표를 달성할 수 있을 것이다.

4.3.3 칭하이 화얼 문화 생태 보호의 도전 과제와 미래 전망

66) 구양정우(歐陽正宇), 「비물질 문화유산 관광 개발 연구(非物質文化遺產旅遊開發研究)」, 난주대학 박사학위논문, 2012

칭하이 화얼의 문화 생태 보호는 많은 성과를 이루었지만, 향후 발전 과정에서 여전히 여러 도전에 직면하고 있다. 이러한 도전은 주로 복잡한 문화 생태 시스템, 지속적인 자금 문제, 그리고 문화 보호와 경제 발전 간의 균형을 유지하는 데서 비롯된다. 이를 해결하기 위해, 향후의 문화 생태 보호는 정책 혁신, 사회적 참여, 국제 협력 등의 측면에서 추가적인 노력이 필요하다.

칭하이 화얼의 문화 생태 시스템은 단순히 음악 형식만을 포함하는 것이 아니라 그것이 의존하는 광범위한 사회 문화 환경과 자연 생태 시스템을 포괄하고 있다. 이 복잡한 생태 시스템은 연주자와 관객 간의 상호작용, 지역 사회의 문화 수용도, 자연 환경이 화얼 문화에 미치는 영향, 그리고 현대 사회가 요구하는 전통 문화의 변화 등을 포함한 다층적 상호작용을 다룬다.

화얼 문화가 의존해 온 생태 환경이 현대 사회에서 크게 변모하고 있다. 전통적으로 칭하이 화얼의 공연은 칭하이 지역의 자연 환경과 지역 사회 구조에 의존했지만 도시화와 현대화의 발전으로 이러한 환경은 점차 소멸하거나 재편되고 있다. 현대 인프라의 발전, 인구 이동의 가속화, 농업과 산업의 확장은 칭하이 화얼이 유지되던 환경에 커다란 충격을 주고 있다. 이러한 생태 시스템의 변화는 화얼의 공연 장소와 내용에 영향을 미칠 뿐 아니라 지역 사회에서의 문화적 결속력도 약화시키고 있다.

사회 구조의 변화는 칭하이 화얼의 전승에 직접적인 영향을 미치고 있다. 도시화 과정이 가속화되면서 전통적인 지역 사회 문화 구조가 점차 해체되고 젊은 세대는 도시 생활에서 고향의 전통 문화와 멀어지고 있다. 화얼 문화의 전승은 주로 세대 간 구전과 가르침에 의존하지만 지역 사회 구조와 가족 형태가 변화하면서 이러한 전승의 효과가 크게 줄어들고 있다. 다른 문화의 영향을 받은 젊은 세대는 문화 소비 방식이 다양화되었고 전통 문화에 대한 정체성 인식이 약해져 화얼 전승이 단절될 위기에 처해 있다.

칭하이 화얼 문화 생태 보호에서는 문화 보호와 경제 발전 간의 균형을 맞추는 것이 큰 도전 과제다. 칭하이 지역 관광 산업이 활발히 성장하면서 많은 지역 정부가 문화 관광 프로젝트를 통해 지역 경제를 발전시키기를 원하고 있으며 칭하이 화얼은 이러한 문화 관광의 주요 요소로 자리 잡고 있다. 그러나 문화 관광의 상업화와 경제적 효과가 문화 보호 작업을 왜곡하거나, 심지어 문화 생태 시스템을 훼손할 수 있다.

관광 개발을 통한 상업화는 화얼에 새로운 공연 플랫폼을 제공하여 더 넓은 관객에게 확산되는 데 기여한다. 그러나 과도한 상업화는 문화 활동이 본래의 깊이와 문화적 내포를 상실하게 하고 시장 요구에 맞춘 공연 형태로 전락할 우려가 있다. 이러한 변화는 화얼 공연이 전통적인 지역 사회 문화 맥락에서 벗어나 표준화된 무대 공연으로 변질되게 할 수 있다. 관광 시장을 주도하는 문화 활동은 화얼의 지역적 특성을 약화시켜 문화적 독자성을 상실하게 할 수 있다.

문화 생태 보호는 장기적이고 복잡한 과정이며 자금과 자원의 지속 가능성은 칭하이 화얼 문화의 전승과 발전을 보장하는 핵심 요소이다.⁶⁷⁾ 칭하이 화얼의 보호 실천에서는 정부가 문화 보호와 전승자 교육을 위해 특별 자금을 설립했지만 정부 지원에만 의존하는 자금 모델은 지속 가능성 문제를 안고 있다. 정부 재정이 한정적이기 때문에 문화 보호 프로젝트는 자원 분배 불균형이나 자금 부족 등의 문제를 겪고 있다. 이를 해결하기 위해 지역 정부는 다각적인 자금 조달 방안을 모색해야 한다. 기업을 문화 보호에 참여하도록 유도하고 문화 후원, 공익 기금 등을 통해 자금 부족을 보완할 수 있다. 또한, 국제 협력 및 기금 신청도 중요한 방법이다. 칭하이 화얼은 세계 문화 다양성의 대표로서 국제 문화유산 보호 기금의 지원을 받을 수 있으며 국제 자원을 통해 보호 프로젝트를 추진할 수 있다.

67) 린지푸(林志富), 「문화 생태 보호구 구축의 동력 메커니즘 - '공간 생산' 관점에서의 논의(文化生態保護區構築的動力機制 - “空間生產”觀點下的論議)」, 『중양민족대학 학보』, 2021

칭하이 화얼의 전승은 전승자에게 크게 의존한다. 전승자는 문화 기술의 수호자일 뿐 아니라 문화 정신의 계승자이기도 하다. 하지만 현재 화얼 전승자들은 고령화되고 있으며 후계자가 부족한 상황을 지니고 있다. 정부와 문화 기관은 전승자에 대한 지원과 양성을 강화하여 이 문제를 해결해야 한다. 이를 위해 전승자를 인정하고 포상하는 제도를 마련하여 그들의 전승 작업에 대한 동기부여를 강화할 필요가 있다. 화얼 전승소를 설립하거나 무형 문화유산 교육 훈련 센터를 세워 젊은 세대가 화얼을 배우고 전승할 수 있는 기회를 제공해야 한다.

문화 생태 보호는 여러 도전에 직면하고 있지만 칭하이 화얼의 보호와 발전에는 여전히 희망이 있다. 다음은 문화 생태 보호의 미래 발전 방향에 대한 전망이다.

칭하이 화얼의 문화 생태 보호는 더 다양한 자금 출처와 정책 지원이 필요하다. 정부는 정책 혁신을 통해 더 많은 사회 자본이 문화 보호에 참여하도록 유도해야 하며 전승자에 대한 지원을 계속 강화해야 한다. 국제 협력은 미래의 중요한 발전 방향으로서 칭하이 화얼이 글로벌 문화 보호 네트워크를 활용하여 더 많은 자금과 자원을 확보할 수 있을 것이다.

현대 기술은 문화 전승에 새로운 가능성을 제공한다. VR, AR 등의 첨단 기술을 활용하여 가상 화얼 문화 체험 공간을 조성하고 전 세계 사람들이 화얼 문화의 매력을 직접 체험할 수 있도록 할 수 있다. 디지털 플랫폼의 구축은 칭하이 화얼의 전국적 및 세계적 확산을 더욱 촉진하고 관객층을 확대할 것이다.

문화 보호는 정부와 학계의 과제일 뿐만 아니라 지역 사회 구성원이 문화 보호와 전승의 핵심적 역할을 하고 있다. 앞으로는 지역 사회 문화 보호 전략을 더욱 강화하고 지역 주민들이 문화 의사 결정, 문화 행사, 문화 전승에 참여하도록 장려해야 한다. 이를 통해 화얼 문화의 활발한 전승과 발전이

가능할 것이다.

문화 관광은 칭하이 화얼 문화 보호의 중요한 경제적 뒷받침이지만 그 발전은 문화 보호와의 균형이 필요하다. 향후 문화 관광 개발의 계획과 관리를 강화하여 관광 개발이 화얼의 원형 환경과 문화 내포를 훼손하지 않도록 해야 한다.⁶⁸⁾

문화 관광은 칭하이 화얼 문화 보호의 중요한 경제적 뒷받침이 되지만 그 발전은 반드시 문화 보호와 균형을 이루어야 한다. 앞으로 문화 관광의 기획과 관리를 강화하여 관광 개발이 화얼의 본래 생태 환경과 문화적 내포를 훼손하지 않도록 보장할 필요가 있다. 문화와 관광이 융합되는 과정에서 항상 화얼 문화의 진정성을 유지해야 하며 이를 통해 화얼이 지역 문화 발전의 유기적 구성 요소로 자리 잡고 단순히 상업적으로 소비되는 상징이 되지 않도록 해야 한다.⁶⁹⁾

4.4 칭하이 화얼의 국제화 전파

칭하이 화얼은 국내 전승과 보호에 국한되지 않고 점차 국제무대로 나아가고 있다. 세계화의 배경 속에서 문화 교류와 전파는 점점 빈번해지고 있으며 칭하이 화얼은 다양한 전파 경로를 통해 국제무대에 진출하고 있다. 문화 외교, 기술 혁신 및 다원화된 협력을 통해 칭하이 화얼은 영향력을 확장하고 국제화 전파의 목표를 실현해가고 있다. 본 절에서는 칭하이 화얼 국제화 전파의 경로, 전파에서의 기술 혁신의 역할, 그리고 미래 국제 전파의 발전

68)사미서(史薇蕊), 변세평(邊世平), 「비물질 문화유산 칭하이 “화얼”의 관광 개발에 대한 논의(論非物質文化遺產青海“花兒”的旅遊開發)」, 『생태경제(生態經濟)』, 2014

69)왕웨이제(王維杰), 샤오위안핑(肖遠平), 「민족 문화 생태 보호구: 소수민족 무형 문화재의 종합 보호를 위한 “중국 모델”(民族文化生態保護區:少數民族非物質文化遺產綜合保護的“中國模式”)」, 『심천대학학보(深圳大學學報)』, 2020

방향을 탐구하고자 한다.

4.4.1 문화 외교와 국제 협력

문화 외교는 국가의 소프트 파워의 중요한 구성 요소로 무형 문화재의 국제적 전파에 핵심적인 역할을 한다. 오늘날 세계화 속에서 문화는 국가 간 교류와 협력의 다리가 되어 국가가 문화적 소프트 파워를 과시할 뿐만 아니라 문화 전파를 통해 국제적 인정과 문화적 영향력을 강화하는 데 기여한다. 70)칭하이 화얼은 최근 ‘일대일로(一帶一路)’⁷¹⁾ 구상의 시행과 함께 국제 문화 교류 프로젝트에서 두드러진 부분으로 자리 잡았다. 각종 국제 문화 행사에 참여하면서 중국 서북 지역의 독특한 민족 감성과 문화적 깊이를 보여주며, 중국과 외국 간의 문화적 대화와 융합을 촉진하고 있다. 칭하이 화얼의 국제화 전파는 국제적 영향력을 강화할 뿐만 아니라 중국의 문화 외교에 중요한 기여를 하고 있다.

국제 문화제와 예술 교류 활동은 칭하이 화얼이 국제적으로 알려지기 위한 중요한 경로이다. 이러한 활동은 화얼이 가진 음악적 매력과 문화적 가치를 국제무대에서 보여줄 수 있는 기회를 제공한다. 칭하이 화얼 공연 단체는 프랑스의 파리 국제 민속 예술제, 이탈리아 밀라노 엑스포 등 세계적 문화 행사에 여러 차례 참가하여 칭하이 화얼을 선보였다. 이러한 행사는 단순히 전시의 장이 아니라 다양한 문화적 배경의 예술이 만나고 대화하는 장으로서 국제 관객들에게 새로운 시청각적 경험을 제공하고 있다.

70)무우린(武宇林), 「유엔 인류 비물질 문화유산 대표작 “화얼” 전승인 현상 조사(聯合國人類非物質文化遺產代表作“花兒”傳承人現狀調查)」, 『녕하사회과학(寧夏社會科學)』, 2016

71) <https://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%80%E5%B8%A6%E4%B8%80%E8%B7%AF>

일대일로(一帶一路): 2013년 중화인민공화국 정부가 제안하고 주도한 초국가적 경제 벨트로 약 70개국과 국제기구에 투자하는 프로젝트이다. 범위는 중국 역사상 실크로드와 해상 실크로드가 지나갔던 중국 본토, 중앙아시아, 북아시아와 서아시아, 인도양 연안, 지중해 연안, 남미, 아프리카, 대서양 지역을 포함한 대규모 개발 계획을 아우른다.

프랑스 파리 국제 민속 예술제에서 칭하이 화얼의 음악 공연은 많은 주목을 받았다. 프랑스는 예술과 문화의 중심지로, 세계 각국의 문화적 표현이 모이는 곳이다. 이런 국제무대에서 칭하이 화얼은 독특한 선율과 리듬, 민족적 정서를 담은 음악 형식으로 다수의 국제 관객의 시선을 사로잡았다.

서양 문화 형식과 비교했을 때 칭하이 화얼은 낯설지만 매력적이었다. 바로 이러한 문화적 차이점이 화얼이 국제 문화 교류에서 독특한 매력을 발산하게 만든 요소이다. 관객들은 화얼 공연을 통해 중국 서북지역의 다민족의 역사와 생활 방식을 체험하고 중국 문화의 다양성에 대한 이해와 존중을 심화할 수 있다.

칭하이 화얼 공연단은 이탈리아 밀라노 엑스포에도 참가한 바 있다. 밀라노 엑스포는 다양한 나라의 문화가 전시되고 교류되는 국제 문화 교류의 큰 장으로 칭하이 화얼의 공연은 엑스포의 다채로운 예술에 동양적인 색채를 더하며 중국 소수민족의 독특한 문화 매력을 음악과 공연을 통해 보여주었다. 이런 국제적인 행사에서 칭하이 화얼은 중국 문화를 세계에 소개하는 창구가 되었으며 중국 문화의 국제적 전파를 위한 중요한 무대 역할을 했다.

이런 국제 문화제는 칭하이 화얼의 국제적 전파에 전시의 장을 제공할 뿐만 아니라 더 많은 국제 문화적 인정과 영향력을 부여하였다. 칭하이 화얼은 중국 문화를 대표하는 상징으로서 전 세계 관객들에게 독특한 민족적 감정과 음악 스타일을 전달하고 있다. 이러한 국제화된 문화 교류 활동을 통해 칭하이 화얼은 단순히 음악 형식으로서 존재하는 것이 아니라, 서북지역 다민족의 문화적 전통과 생활 방식을 담고 있다. 이들 문화제는 전 세계 관객과의 상호작용을 통해 국제 사회에서 중국 문화의 다양성에 대한 이해와 인정을 더욱 깊게 하였다. 이러한 국제 문화 교류 플랫폼에서 칭하이 화얼은 깊이 있는 문화적 가치를 인정받아 국제무대에서 자리를 잡았다.

칭하이 화얼이 국제 문화 교류에서 성공할 수 있었던 것은 단순히 문화

수출이 아니라 교류의 과정이기도 하다. 세계화의 배경 속에서 문화의 전파는 단순한 전시와 출력이 아닌 서로 다른 문화 간의 충돌과 융합을 수반하고 있다. 다른 나라와 지역의 민속 음악과의 상호작용을 통해 칭하이 화얼은 중국 문화를 전파할 뿐만 아니라 타문화에서 영양을 받아 표현 형식과 문화적 내포를 풍부히 했다.

칭하이 화얼은 중앙아시아 지역의 민속 음악과 깊은 문화적 인연과 유사성을 가지고 있다. 중앙아시아 지역은 중국 서북과 국경을 접하고 있어 고대부터 실크로드를 통해 나라간의 문화 교류가 활발하게 이뤄져 왔다. 음악은 문화 교류의 중요한 매개체로 역사 속에서 꾸준히 전파되고 발전해 왔다. 칭하이 화얼의 멜로디, 리듬, 음악 주제 등은 중앙아시아 민속 음악과 유사한 점이 많으며 공연 형식과 음악 양식에서 두드러진 문화적 상호작용을 보여준다. 중앙아시아 민속 음악과의 상호작용을 통해 칭하이 화얼은 독특한 문화적 특성을 유지하면서도 이러한 문화 융합에서 스스로의 음악 표현 형식을 더욱 발전시켰다. 이러한 서로간의 교류를 통해 칭하이 화얼이 국제 전파에서 문화적 특성을 더 강하게 드러내게 하였고, 음악 내용과 표현 형식에서의 혁신을 위한 새로운 가능성을 제공하였다. 예를 들어, 중앙아시아 국가의 음악가들과 협력하여 두 지역의 음악 요소를 혼합한 음악 작품을 공동 창작하였다. 이를 통해 칭하이 화얼의 음악 표현 형식이 확장되었으며 국제 음악계에서의 영향력이 높아졌다.

서로간의 문화 교류는 칭하이 화얼이 국제화 전파 과정에서 더욱 강력한 적응력과 활력을 발휘하게 하였다. 화얼은 단조로운 문화유산이 아니라 다른 문화와의 충돌과 융합을 통해 새롭게 발전해 나가는 존재이다. 이러한 서로간의 문화 교류를 통해 칭하이 화얼은 국제 사회에서 인정과 존중을 받을 뿐만 아니라 교류를 통해 더 많은 문화 요소를 받아들여 표현 형식과 예술 내포를 더욱 풍부해졌다. 국제 문화 교류 프로젝트 속 이러한 교류와 협력은

칭하이 화얼이 국제무대에서 새로운 생명력을 얻고 국제 문화 교류의 중요한 부분으로 자리 잡고 있다.

총괄적으로 볼 때 칭하이 화얼의 국제화 전파는 문화 외교의 촉진 효과를 통해 가능해졌으며 타국과의 서로간의 문화 교류를 통해 자신의 표현 형식과 문화적 내포를 끊임없이 풍성하게 노력하고 있다. 이러한 문화 교류는 칭하이 화얼이 국제 문화 무대에서 위상을 높이고 그 미래 발전 가능성을 제공하였다.

4.4.2 국제 전파에서 기술 혁신의 역할

세계화와 정보기술이 급속히 발전하는 가운데 기술 혁신은 칭하이 화얼의 국제화 전파에 전례 없는 기회이라고 생각한다. 전통적으로 칭하이 화얼의 전파는 지역적 문화 행사와 현장 공연에 의존했으며 이러한 전파 방식은 일반적으로 특정 지역과 문화권에 국한되었다.⁷²⁾ 하지만 디지털 기술의 폭넓은 응용과 함께 칭하이 화얼의 전파 방식에 본격적인 변화가 일어났다. 오늘날 인터넷, 소셜 미디어, 디지털 음악 플랫폼, 그리고 가상현실(VR) 등의 현대적 전파 도구를 통해 칭하이 화얼은 지리적, 문화적 경계를 넘어 세계로 나아가고 있다. 기술 혁신의 힘을 바탕으로 칭하이 화얼의 국제 전파는 점차 디지털화, 플랫폼화, 그리고 초지역화가 이루어지며 세계무대에서 중국 문화를 대표하는 상징 중 하나로 떠오르고 있다.

인터넷과 소셜미디어의 부상은 칭하이 화얼의 국제 전파를 위한 새로운 경로를 열어주었다. 과거에는 화얼의 전파가 화얼 모임, 민간 공연과 같은 오프라인 행사에 주로 의존했으며, 이들 행사의 관객은 보통 특정 지역이나 문화적 배경을 가진 사람들로 제한되었다.⁷³⁾ 그러나 인터넷의 보급과

72)이목(李牧), 「민속학의 지역성 개념 및 문화 생태 보호구에 대한 재인식(論民俗學的地方性概念及對文化生態保護區的再認識)」, 『문화유산(文化遺產)』, 2023

73)요리권(姚利權), 정이니(鄭旖旎) 저, 『민족 지역 비물질 문화유산의 디지털 보호 혁신 경로(民族地區非物質文化遺產的數字化保護創新路徑)』, 중국 출판사, 2024, p.156

소셜미디어의 등장으로, 화얼의 전파 범위는 크게 확장되었으며 시간과 공간의 한계를 넘어 전 세계 관객이 언제 어디서나 칭하이 화얼의 뛰어난 공연을 감상할 수 있게 되었다.

오늘날 유튜브, 페이스 북, 인스타그램, 틱톡 앱(APP)을 통해 칭하이 화얼의 공연은 전 세계에 전파되고 있다. 예를 들어, 칭하이 화얼의 공연 영상은 이러한 플랫폼에 널리 전파되고 있으며 국내 관객뿐만 아니라 점차 국제 관객의 관심과 사랑을 받고 있다. 세계 각지의 사용자는 인터넷을 통해 이러한 플랫폼에 접속하여 화얼 공연을 실시간으로 감상하고 공유할 수 있으며 이를 통해 칭하이 화얼의 인지도와 전파 범위가 크게 확대되었다.

소셜미디어는 강력한 사용자 생성 콘텐츠(UGC) 기능을 갖추고 있어 관객들이 화얼 공연을 보고 느낀 점을 자신의 소셜 네트워크에 공유할 수 있다.⁷⁴⁾ 이러한 자발적 전파는 칭하이 화얼의 내용이 널리 퍼지도록 돕는 동시에 더 많은 사용자가 이 전통 민간 예술에 관심을 갖도록 유도한다. 소셜미디어 플랫폼의 알고리즘 추천 기능은 칭하이 화얼 공연 영상이 더 많은 사람들에게 노출될 수 있도록 하며 이를 통해 서북 민속 음악에 대한 특별한 관심이 없었던 관객들도 접할 수 있게 된다.

인터넷과 소셜미디어 플랫폼을 통해 칭하이 화얼은 나라를 넘을 뿐만 아니라 언어와 문화의 장벽을 허물었다. 사용자는 이들 플랫폼을 통해 공연을 감상하는 것뿐만 아니라 댓글, 좋아요, 공유 등의 방식으로 직접적인 상호작용에 참여할 수 있다. 이러한 상호작용은 다양한 문화적 배경을 가진 관객들 간의 대화와 교류를 촉진한다.

소셜미디어는 칭하이 화얼 공연의 홍보에도 다양한 창의적 공간을 제공한다. 예를 들어, 공연 조직자는 소셜미디어에 화얼 공연의 예고편, 무대 뒤 이야기, 예술가 인터뷰 등을 게시하여 더 많은 관객을 끌어들일 수 있다. 관객은

74)왕홍량(王洪亮), 「비유 신매체 전파의 3C 차원과 UFO 디자인 개념(非遺新媒體傳播的3C維度與UFO設計觀念)」, 『현대전파(現代傳播)』, 2023

소셜미디어를 통해 화얼 예술가와 직접 소통하며 질문을 하거나 공연에 대한 감상을 표현할 수 있는데 이러한 즉시성과 상호작용성은 칭하이 화얼이 글로벌 전파 과정에서 더욱 참여감과 영향력을 높이는 데 크게 기여한다.

디지털 음악 플랫폼은 현대 음악 전파에서 중요한 역할을 하고 있다. 글로벌 플랫폼의 속성을 통해 칭하이 화얼은 디지털 형식으로 전 세계적으로 널리 전파될 수 있다. 전통적인 음악 전파 방식과 비교하여 디지털 음악 플랫폼은 매우 높은 편리성과 광범위한 도달성을 지니고 있어 화얼 음악이 전 세계 사용자에게 쉽게 닿을 수 있도록 한다. 플랫폼의 추천 알고리즘을 통해 중국 민속 음악이나 세계 음악에 관심 있는 사용자에게 화얼을 정확히 추천할 수 있다. 예를 들어, 중국은 QQ 음악, 네티이윈(网易云) 음악, 쿠거우(酷狗) 음악 등 중국내 유명 음악 플랫폼들은 칭하이 화얼의 국제 전파에 중요한 도구로 자리 잡았다. 칭하이 화얼의 디지털 음반, 공연 오디오 등 콘텐츠는 이들 플랫폼을 통해 업로드 및 배포될 수 있어 전 세계 음악 애호가들이 화얼 음악을 쉽게 듣고 다운로드하며 공유할 수 있다. 이러한 글로벌화된 홍보 메커니즘은 칭하이 화얼이 국제 음악 시장에 진출하는 데 큰 도움이 되며, 국제 사용자들이 화얼을 접하고 감상할 기회를 제공한다.

플랫폼의 글로벌 홍보 장점은 광범위한 사용자 도달성에 그치지 않고 다양한 배포 메커니즘에도 있다. 네티이윈 음악과 QQ 음악의 추천 알고리즘은 사용자의 음악 청취 습관을 바탕으로 유사한 음악 장르를 추천한다. 칭하이 화얼은 독특한 음악 장르로서 서북 지역의 민속 음악이나 세계 민속 음악에 관심 있는 사용자에게 추천될 수 있다. 이를 통해 화얼 음악이 잠재적인 국제 청중을 빠르게 끌어들이고 전 세계적인 영향력을 확대할 수 있다.

디지털 음악 플랫폼의 사용자 리뷰와 피드백 메커니즘은 칭하이 화얼의 전파에 좋은 소통 채널을 제공한다. 사용자는 플랫폼에서 화얼 음악에 대한 감상을 댓글로 남기거나 평가하고 공유할 수 있어 이러한 사용자 피드백이

화열의 인지도 상승에 기여할 뿐 아니라 아티스트와 공연 단체에게 개선 방안과 영감을 제공한다. 국제 사용자와의 상호작용을 통해 칭하이 화열의 아티스트들은 다양한 문화적 배경을 지닌 청중의 요구를 더 잘 이해하고, 이를 바탕으로 향후 창작과 공연에 변화를 줄 수 있다.

온라인 음악회의 부상은 칭하이 화열의 국제 홍보에 더 많은 가능성을 제공하고 있다. 가상 음악회와 온라인 공연의 유행에 따라 칭하이 화열의 공연자들은 이러한 플랫폼을 통해 글로벌 온라인 음악회를 개최할 수 있어 전 세계의 관객이 디지털 플랫폼을 통해 화열 공연을 실시간으로 감상할 수 있다. 이러한 새로운 전파 형식은 시간과 공간 비용을 절감할 뿐만 아니라 실시간 소통을 통해 관객의 참여와 경험을 더욱 강화할 수 있다.

뉴미디어 기술의 빠른 발전은 칭하이 화열의 국제 전파에 더 많은 혁신적 수단을 제공하고 있다. 전통적인 공연 형식은 화열의 음악적 매력을 전달할 수 있지만 뉴미디어 기술은 관객에게 더욱 몰입감 있는 체험을 제공하여 칭하이 화열의 문화적 배경과 예술적 정수를 더욱 깊이 이해할 수 있도록 한다. 가상현실(VR), 증강현실(AR) 등의 신기술은 관객이 디지털 기기를 통해 칭하이 화열의 공연 현장에 체험할 수 있게 하여 독특한 민족적 정서와 문화적 분위기를 느낄 수 있게 한다.⁷⁵⁾

VR 기술의 적용으로 관객은 어디에 있든지 가상현실 장비를 통해 칭하이 화열의 공연을 몰입감 있게 체험할 수 있다. VR 기술을 활용하면 관객은 다양한 각도에서 화열 공연을 관람할 수 있으며 연주자의 동작과 표정뿐만 아니라 관객의 반응, 공연 환경, 조명 효과 등 공연 장면의 세부 요소들을 경험할 수 있다. 이러한 몰입형 체험은 관객이 화열 공연에 대한 감각을 대폭 강화하여 칭하이 화열의 예술적 매력을 더욱 폭넓게 체험할 수 있도록 한다.

증강현실(AR) 기술도 칭하이 화열의 전파에 새로운 가능성을 제공한다. AR

75) 임보기(任寶旗), 「전매체 환경에서 목야 문화의 전승 및 실현 경로 연구(全媒體語境下牧野文化的傳承及實現路徑研究)」, 『전매(傳媒)』, 2017

기술을 통해 관객은 휴대전화나 다른 기기에서 가상 화열 공연자가 현실 환경과 상호작용하는 모습을 볼 수 있다. 예를 들어, 관객은 AR 애플리케이션을 통해 가상의 화열 공연 장면을 자신의 실제 공간에 반영할 수 있으며 이러한 상호작용성과 혁신성은 관객의 참여도와 소통을 크게 높여준다.

뉴미디어 기술은 칭하이 화열의 국제 전파에 더 많은 전파 채널과 표현 방식을 제공하고 있다. 예를 들어, 가상 박물관과 디지털 전시를 통해 칭하이 화열의 문화적 배경, 역사적 기원, 공연 형식을 국제 관객에게 더욱 생동감 있게 전달할 수 있다. 관객은 가상 전시를 통해 칭하이 화열의 문화적 배경, 악기 구성, 공연 형식 등을 깊이 이해할 수 있으며 이러한 상호작용형 문화 전시는 칭하이 화열의 전파에 새로운 경로를 열어준다.

뉴미디어 기술의 장점은 칭하이 화열의 문화적 가치와 예술적 내면을 디지털 방식으로 글로벌 관객에게 전달할 수 있다는 것이다. 앞으로 VR, AR 등의 기술이 더욱 발전함에 따라 칭하이 화열의 국제 전파는 더욱 확장될 것으로 보이며 더 많은 국제 관객을 끌어들이는 것이다. 이러한 혁신적 수단을 통해 칭하이 화열은 전통적 문화적 특색을 유지하는 동시에 현대 기술을 통해 표현력과 영향력을 강화할 수 있다.

V. 결론

본 논문은 중국 서북지역에서 문화적 가치를 지닌 민속 음악 칭하이 화얼의 중요성과 맥락을 체계적으로 탐구한 연구이다. 칭하이 화얼은 수백 년간 이어져 온 전통 민속 음악으로, 자연, 사랑, 일상생활 등의 주제를 통해 현지 주민들의 현실과 감정을 반영하며 서북 지역 다민족 문화를 대표하는 예술적 형식이다. 이 연구를 통해 칭하이 화얼의 역사적 변천 과정과 음악적 특성, 현대적 전승에 따른 도전과 과제를 심도 있게 분석하였고, 이를 바탕으로 무형 문화재로서의 보호와 전파의 필요성을 강조하였다.

칭하이 화얼은 유연한 멜로디와 즉흥적인 리듬으로 특징을 지니며 중국의 다른 민속 음악 형식과 구별되는 독특한 음악적 정체성을 지니고 있다. 본 연구는 광범위한 현장 조사와 문헌 분석을 통해 칭하이 화얼이 단순한 노동 노래에서 지역 문화의 상징으로 발전한 궤적을 추적하였다. 특히 오늘날 칭하이 화얼은 중국 서북 지역의 문화 다양성을 상징하는 중요한 역할을 하고 있으며 지역과 국가를 넘어선 국제적 전파의 가능성을 가지고 있다.

본 연구는 현대 사회에서 칭하이 화얼이 직면한 전승의 위기를 제시하였다. 전통적인 구전 방식은 도시화, 사회적 가치관 변화와 새로운 오락 방식의 부상으로 인해 위협받고 있으며 젊은 세대가 도시로 이동하면서 전통 문화에 대한 관심이 감소하고 있다. 이러한 상황 속에서 칭하이 화얼의 지속적인 전승을 위해 학교 교육, 지역 사회 센터, 온라인 플랫폼 등 다양한 교육 체계에 통합할 필요성을 제안하였다. 이를 통해 젊은이들이 전통 문화에 참여할 수 있는 기회를 확대하고 전승 체계를 강화할 수 있을 것이다.

본 연구에서 칭하이 화얼의 국제화 가능성을 탐구하였다. 독특한 음색과 문화적 깊이로 인해 칭하이 화얼은 국제 청중을 매료시킬 잠재력을 가지고 있으며 소셜 미디어, 온라인 음악 플랫폼, 가상 공연 등의 디지털 도구를 통해

국제적인 전파가 가능할수 있다. 중국 정부의 ‘일대일로’ 이니셔티브는 무형 문화유산을 국제적으로 홍보하는 중요한 틀이 될 수 있으며 국제 음악제와의 협력 및 문화 교류 프로젝트는 칭하이 화얼의 문화적 가치를 전 세계에 알리는데 기여할 것이다.

결론적으로 본 논문은 다양한 측면에서 칭하이 화얼의 문화적 중요성, 전승 도전과 과제 및 국제화 전략을 규명하였으며 이를 통해 현대 사회 속에서 비물질 문화유산으로서 칭하이 화얼이 지속 가능한 발전을 이룰 수 있는 방안을 제시하였다.

참 고 문 헌

- 마춘후이(馬春暉), 리시아(李霞) 저, 『장가천 화얼 연구(張家川花兒研究)』, 돈황(敦煌)문예출판사, 2018
- 복석문(卜錫文) 저, 『황하 언덕 위에서(黃河岸上)』, 중국문연(中國文聯)출판사, 2015
- 요리권(姚利權), 정이니(鄭旖旎) 저, 『민족 지역 비물질 문화유산의 디지털 보호 혁신 경로(民族地區非物質文化遺產的數字化保護創新路徑)』, 중국 출판사, 2024
- 왕야오화(王耀華), 『중국 전통 음악 악보학(中國傳統音樂樂譜)』, 복건교육출판사(福建教育出版社), 2006
- 제수함(齊澍晗), 『문화 생태 가치 하에서 소수민족 전통 마을의 보호와 발전(文化生態價值下少數民族傳統村落的保護與發展)』, 귀주민족연구(貴州民族研究), 귀주민족출판사, 2016
- 포효조(包孝祖) 저, 『중국 화얼의 본체와 연원 연구(中國花兒本體與源流研究)』, 감숙(甘肅)문화출판사, 2016
- 감대군(甘代軍), 고유유(高唯唯), 「비물질 문화유산 보호의 현대적 딜레마와 그 돌파구(非物質文化遺產保護的現代性困境及其突破口)」, 『운남사범대학학보』, 2024
- 뇌한경(雷漢卿), 「서북 “화얼” 언어 문제에 대한 초론(西北“花兒”語言問題芻論)」, 『감숙사회과학』, 2015
- 린지푸(林志富), 「문화 생태 보호구 구축의 동력 메커니즘 - ‘공간 생산’ 관점

- 에서의 논의(文化生態保護區構築的動力機制—“空間生產”觀點下的論議)」, 『중양민족대학 학보』, 2021
- 려운(呂雲), 「비물질 문화유산 전파 경로(非物質文化遺產傳播路徑)」, 『산서재경대학학보』, 2024
- 무린(武宇林), 「‘화얼’ 민가와 북방 소수민족 언어(‘花兒’民歌與北方少數民族語言)」, 『녕하사회과학』, 2012
- 무우린(武宇林), 「유엔 인류 비물질 문화유산 대표작 ‘화얼’ 전승인 현상 조사(聯合國人類非物質文化遺產代表作“花兒”傳承人現狀調查)」, 『녕하사회과학』, 2016
- 무우린(武宇林), 「칭하이 회족 화얼 사 ‘마득린’ 및 그 대전 화얼(青海回族花兒詞家馬得林及其大傳花兒)」, 『회족연구』, 2016
- 사미서(史薇蕊), 변세평(邊世平), 「비물질 문화유산 칭하이 ‘화얼’의 관광 개발에 대한 논의(論非物質文化遺產青海‘花兒’的旅遊開發)」, 『생태경제』, 2014
- 쉐창정(薛正昌), 「황토지의 ‘화얼 왕’—마생림 화얼 및 녕하 화얼 보호(黃土地上的‘花兒王’—馬生林及寧夏花兒保護)」, 『녕하사회과학(寧夏社會科學)』, 2008
- 이목(李牧), 「민속학의 지역성 개념 및 문화 생태 보호구에 대한 재인식(論民俗學的地方性概念及對文化生態保護區的再認識)」, 『문화유산(文化遺產)』, 2023
- 이은춘(李恩春), 「서북 화얼 ≠ 서북 일반 민가—화얼 보호中的 공연、출판、宣傳의科學성에 대한 약론(西北花兒≠西北一般民歌—略論花兒保護中演出、出版、宣傳的科學性)」, 『인민음악』, 2012
- 이언통(李言統), 「‘비유’ 시야에서 본 ‘화얼’ 회 문화 공간의 이론적 탐토—칭하이 대통 요자구를 사례로(“非遺”視野下“花兒”會文化空間的理論探討—以青海大通鷓子溝為個案)」, 『청해민족대학학보』, 2022
- 이지환(李智環), 김가우(金佳宇), 「민족 교류와 융합 심화 배경에서의 축제

문화 공간의 현대적 전환 연구——취담사 ‘화얼’ 회를예시로(民族交往交流交融深化背景下節日文化空間的現代轉向研究——以瞿曇寺“花兒”會為例)』, 『칭하이민족대학학보』, 2024

임보기(任寶旗), 「전매체 환경에서 목야 문화의 전승 및 실현 경로 연구(全媒体語境下牧野文化的傳承及實現路徑研究)」, 『전매(傳媒)』, 2017

유리(劉利), 「민족 지역 공동 현대화 과정 중의 상호 내포적 발전 경로——문화 생태 보호구 문여 융합 시각을 기반으로(民族地區共同現代化進程中的互嵌式發展路徑——基於文化生態保護區文旅融合視角)」, 『북방민족대학학보(北方民族大學學報)』, 2024

왕군림(王軍林), 「서북 화얼 구술 형식의 기능(西北花兒口頭程式的功能)」, 『중남민족대학학보』, 2019

왕웨이제(王維杰), 샤오위안핑(肖遠平), 「민족 문화 생태 보호구: 소수민족 무형 문화재의 종합 보호를 위한 ‘중국 모델’(民族文化生態保護區:少數民族非物質文化遺產綜合保護的“中國模式”)」, 『심천대학학보(深圳大學學報)』, 2020

왕홍량(王洪亮), 「비유 신매체 전파의 3C 차원과 UFO 디자인 개념(非遺新媒體傳播的3C維度與UFO設計觀念)」, 『현대전파(現代傳播)』, 2023

조종복(趙宗福), 「서북 화얼의 문화 형태와 문화 전승——칭하이 화얼을 예시로(西北花兒的文化形態與文化傳承——以青海花兒為例)」, 『서북민족연구』, 2011

종진문(鍾進文), 「화얼의 민족간 전파와 민족문화 공유에 관한 연구(花兒的跨民族傳播與民族文化共享研究)」, 『서북민족대학학보』, 2024

장징현(張靜軒), 「음악부호학의 관점에서 본 중국전통민속음악에 관한 연구——칭하이 화얼을 예시로(音樂符號學視角下的中國傳統民俗音樂研究——以青海花儿為例)」, 『칭하이민족대학학보(青海民族大學學報)』, 2021

하기민(何琪敏), 사중초(史中超), 담국신(談國新), 「문화 생태 보호구 관광 발전 수준 평가 및 그 발전 모델(文化生態保護區旅遊發展水平評價及其發展模式)」, 『경제지리(經濟地理)』, 2024

하분하(何粉霞), 이덕관(李德寬), 「‘고강음’과 ‘묘회 제사’ 및 서북 화얼에 대한 논술(“古羌音”和“廟會祭祀”與西北花兒述論)」, 『북방민족대학학보(北方民族大學學報)』, 2016

하정(何靖), 「신체의 부재와 회귀: 지능 매체 시대 무형 문화재 문화의 구체적 전승 및 전파 연구(身體的缺席與回歸: 智媒時代“非遺”文化的具身傳承與傳播研究)」, 『예술전파연구』, 2024

호방(胡芳), 「문화 정체성 시야에서 본 칭하이 3대 민속 문화권의 교류와 공유 (文化認同視域下青海三大民俗文化圈的交融與共享)」, 『칭하이사회과학』, 2021

호방(胡芳), 「칭하이 화얼 연구綜述(青海花兒研究綜述)」, 『칭하이사범대학 민족 사범학원학보』, 2015

구진(仇琛), 「비물질 문화유산과 관광 산업의 결합 메커니즘 및 길증 연구(非物質文化遺產與旅遊產業耦合機理與實證研究)」, 중국광업대학 박사학위논문, 2021

강홍영(康紅英), 「이랑산 화얼 및 화얼회 연구(二郎山花兒與花兒會研究)」, 서북사범대학교 석사학위논문, 2008

도단(涂丹), 「글로벌 문화 보호 시야에서 본 우한시 비물질 문화유산 전승 보호 및 개발 활용 연구(全球文化保護視野下的武漢市非物質文化遺產傳承保護與開發利用研究)」, 화중사범대학 석학위논문, 2017

마진호(馬進虎), 「다원 문명 거주지에서의 하황 회민 사회 교류 특성 연구(多元文明聚落中的河湟回民社會交往特點研究)」, 서북대학 석사학위논문, 2005

마계림(馬啟林), 「감숙 닝샤 화얼회 예술 관리 연구(甘肅臨夏花兒會藝術管理研究)」, 상서재경대학 석사학위논문, 2023

구양정우(歐陽正宇), 「비물질 문화유산 관광 개발

- 연구(非物質文化遺產旅遊開發研究)」, 난주대학 박사학위논문, 2012
- 비소홍(畢小紅), 「서북 민가 ‘화얼’ 어휘 연구(西北民歌“花兒”詞彙研究)」, 사천대학(四川大學) 박사학위논문, 2019
- 소화송(肖華松), 「전통 음악 비물질 문화유산의 가치 평가 연구(傳統音樂類非物質文化遺產價值評價研究)」, 화중사범대학 박사학위논문, 2021
- 송생도(宋生濤), 「간난 장족 지역 다원 문화 원본 교육 과정 개발의 사례 연구(甘南藏區多元文化園本課程開發的個案研究)」, 서북사범대학 석사학위논문, 2016
- 샤오메이(肖梅), 「중국 대륙의 1900-1966 민족 음악 현장 조사-연대와 사례(中國大陸 1900-1966 民族音樂實地考察-編年與個案)」, 복건사범대학 박사학위논문, 2023
- 왕웨이(王岳), 「문화 순환 시각에서 문화.박테리아 예능 프로그램의 전파 메커니즘 최적화 연구(文化循環視角下文博類綜藝節目的傳播機制優化研究)」, 산둥대학 박사학위논문, 2023
- 이연성(李妍星), 「칭하이 토족 화얼 국가급 전승인 마명산 연구(青海土族花兒國家級傳承人馬明山研究)」, 서안음악학원 석사학위논문, 2024
- 인단(蔞丹), 「비교를 통해 발견한 도민 "화얼"의 문화적 심미 가치(對比中發掘洮岷“花兒”的文學審美價值)」, 난주대학 석사학위논문, 2012
- 주강(朱剛), 「교류의 구술 예술로서: 석보산 가요회의 민속학적 현지 연구(作為交流的口頭藝術:石寶山歌會的民俗學田野研究)」, 중앙민족대학 박사학위논문, 2013

주량(周亮), 「화얼의 문학성 및 음악성 관계와 전승 연구(花兒的文學性與音樂性關係及傳承研究)」, 난주대학 박사학위논문, 2010

장군인(張君仁), 「화얼왕 주중록(花兒王朱仲祿)」, 복건사범대학 석사학위논문, 2002

초국술(楚國帥), 「중국 문화 생태 보호구 건설의 이론 및 실천 연구(我國文化生態保護區建設的理論與實踐研究)」, 산둥사범대학 박사학위논문, 2022

칭하이성 박물관(青海博物館), <http://www.qhmuseum.cn/#/>

칭하이일보(青海日報),
https://epaper.tibet3.com/qhrb/html/202411/11/node_1.html

칭하이성 문화관광청(青海省文化觀光廳), <https://whlyt.qinghai.gov.cn>

<https://video.mct.gov.cn/v.html?id=5285890807865496612>

<http://www.qinghai.gov.cn>

ABSTRACT

A Study on the Musical Characteristics and Cultural Transmission of Qinghai Hua'er: From the Perspective of Intangible Cultural Heritage Preservation

Zhuang, Tingting
Vocal Music Major
Graduate School of
Sung Shin Women's University

This study aims to conduct an in-depth analysis of the musical characteristics and cultural transmission issues of Qinghai Hua'er from the perspective of intangible cultural heritage preservation. Through this approach, the study seeks to systematically organize and discuss the musical characteristics, transmission methods, and contemporary protection measures of Qinghai Hua'er. Based on the professional background of a music professor at Qinghai Normal University, this study employs literature analysis, field research, and comparative analysis to comprehensively examine the musical style of Qinghai Hua'er as well as its transmission and development in modern culture.

The study first analyzes the musical characteristics of Qinghai Hua'er. Hua'er demonstrates a strong sense of ethnic fusion and cultural symbolism through its elevated and elegant melody, free and flexible rhythm, and

diverse lyrical content covering themes of love, social life, natural scenery, and religious beliefs. Next, this study delves deeply into the traditional transmission methods of Qinghai Hua'er, highlighting the decline of oral transmission and communal transmission within local communities in contemporary society. Additionally, it examines the new opportunities offered by innovative transmission methods, such as digital archiving and online promotion, for the preservation of Hua'er.

In terms of protection measures, this study evaluates the existing national and local intangible cultural heritage protection policies, proposing ways to optimize the mechanisms of cultural ecological preservation zones to address issues such as insufficient policy implementation and incomplete inheritance systems. Furthermore, the study explores the developmental path of Qinghai Hua'er in the context of globalization and modernization, suggesting ways to enhance its international influence through technological innovation and cultural exchange. The study also proposes promotional strategies through education to increase young people's identity with and participation in Hua'er.

Keywords: Qinghai Hua'er, Music Education, Intangible Cultural Heritage, Inheritance and Protection