

미야꼬(宮古) 이라부(伊良部)의 서정민요 '아야구(アヤグ)' 考

좌혜경*

차례

1. 서
2. 민요의 유형
 - 1) 다오가니 아야구(ダオガニ アヤグ)
 - 2) 구이차(グイチャ)
 - 3) 가나샤가마(ガナシャガマ)
3. 아야구의 내용과 시상획득
 - 1) 내용적인 면
 - 2) 시상획득과 언어전환

1. 서

오키나와 현 미야꼬군(宮古郡) 이라부초(伊良部町)는 일개의 섬으로 독특한 문화를 형성하고 자신들만의 민요를 가지고 있었다. 민요는 누가 처음 만들었는지 모르지만 사람들 사이에서 불려져 자신들의 노래로 인식되고 있다. 섬을 형성하는 두 문화의 특성은 농업을 위주로 하

* 제주대학교 국어교육과 강사

는 南歐인 伊良部학구 伊良部, 仲地, 國中, 長浜, 佐和田 지역과 수산업을 위주로 생계를 이끌어가는 北歐 佐良浜 학구인 池間添과 前里添로 구분된다. 특히 이들 중 池間添(イケマゾエ)와 前里添(マエジャトゾエ)를 '사라하마'라고 총칭한다.

민요에 있어서 이라부 지역과 사라하마 지역은 서로 다른 양상을 보이고 있다. 그 원인은 생업에 따른 것도 있지만 특히 사라하마 池間添은 원래 池間島에서 건너온 민족으로 자신들 민족에 대한 자부심이 강하여 전통을 간직하고 전수하고 있다. 또한 남방어업이 성행하여 파푸아 뉴기니아, 파라오, 소롤문제도 쪽으로 출어하여 많은 어획고를 올리고 있는데 그들 언어 사용에 있어서 파푸아뉴기니아 쪽에서도 섬의 방언을 사용하고 또한 방언도 외부세계의 영향을 받아 변화되었다고 한다.

이러한 변화에도 불구하고 그들은 섬방언을 그대로 간직하고 섬문화를 형성해 나가고 있다. 이라부의 '도오가니 아야구(ダオガニ, ドオガニアグ)', 기우제나 미야코쯔츠(ミヤコツツ宮古節)행사 때 추는 구이차오도리를 하면서 부르는 '구이차아야구(グイチャー, コイチャー アヤグ)', 남녀 연애의 사랑 노래 '가나샤가마(ガニャシャガマ)' 등은 이라부를 대표하는 서정성이 강한 노래들이다.

노래에는 도오가니 아야구, 구이차 아야구에서 볼 수 있는 것처럼 아야그라는 명칭은 '綾語로 된 노래', 곧 '아름다운 언어로 표현된 노래'라는 뜻을 지닌다.

필자는 2000년 7월 4일부터 16일까지 이라부섬에서 민요를 조사하고 민속적 상황을 살폈다. 이러한 서정적인 노래에는 섬사람들의 정서가 그대로 남아 있었다. 특히 사라하마 가나샤가마 53편은 기존문헌에서는 찾아 볼 수 없었던 것으로, 이번 조사에서 수집하여 공개하게 되었다.¹⁾ 이 노래들은 입으로 전해지면서 상황에 맞게 자신들의 심정을 그대로 실어 표현하는 데 아름다운 언어 사용 못지않게 시상획득 과정이나 비유적 표현과 수사의 방법 등에서 그 우수성을 간직하고 있었다.

1) 浜川孝之(沖繩縣 宮古郡 伊良部町字 前里添, 167) 所藏.

자신들 노래의 우수성을 감탄하고 '아름답다'라고 인정한 노래 아야구 속에 내재한 정서와 시상획득과 언어전환의 방법을 고찰하여, 아야구 서정 미학적 가치를 살피는 계기로 삼고자 한다.

2. 민요의 유형

1) 다오가니 아야구(ダオガニ, ドオガニ アヤク)

다오가니(ダオガニ), 도오가니(ドオガニ)의 명칭의 유래는 '唐金'이라는 사람이 만든 유형의 노래라는 뜻과 '노다츠다오가니' 라는 나무 아래서 부르는 노래라는 뜻으로 알려졌다.

서정적인 노래로 입으로 전해지면서 가사는 완전히 고정된 것이 아니라 노래하는 시간과 공간, 혹은 노래를 듣는 상대에 따라서도 달라진다. 곧 즉흥성을 띠어 자신의 심정을 표현하기에 알맞은 음곡으로 되어 있으며 순수하고 소박한 정서가 솔직하게 잘 표현되고 있다.

서로가 건배를 하면서 자신의 정서를 노래에 실어 전하기도하고, 주로 사랑을 고백하는 노래를 연인의 감정에 호소하게 하기 위해서 연인의 집앞을 거닐면서도 부르기도 했다. 마치 서양의 소야곡이나 세레나데와 같은 성격의 노래들이라 할 수 있다.

다오가니 대회가 해마다 개최되고 있다. 이라부의 도오가니가 출전해 20명이 참석했다.

2) 구이차아야구(グイチャー, コイチャー アヤク)

'구이차' 혹은 '코이차'라고 한다. 구이차는 정확하게는 "소리를 합하여 야외에서 추는 춤"이고 아야구는 "춤과 함께 불려지는 노래"이다.

춤의 원래 기원은 사츠마 지배 당시에 人頭稅라는 가혹한 조세를 공

출하기 위해서 上納物 생산을 위해 풍요기원과 비를 내려 주도록 기원하기 위한 방안에서 시작되고 기원의 장소인 우타키와 같은 신성한 지역에서 행해졌다.²⁾ 사제인 쓰까사들이 제를 지낸 다음 사람들이 모여서 원을 만들고 박자와 리듬에 맞추어 노래를 하고 춤을 춘다.

이러한 기우제의 제의기원으로 행해지던 구이차가 점차 유희성을 띤 연회형태로 바뀌면서 야외 노동을 마치고 돌아온 후 청년 남녀가 여기저기 너른 장소에 모여서 청춘의 의기와 남녀 사랑의 정서를 품은 노래에 맞추어 활기에 찬 민속춤을 춘다. 明治36년에 人頭稅는 폐지되었으나 세금제도를 저주하고 정치를 증오하던 청년들은 이 민속예술을 영구히 보존했다. 그리고 지속적으로 서민들 간에 널리 알려지면서 부락의 광장에서 성행되었다.

(1) 비를 기원하면서 부르는 구이차

비를 기원하는 구이차와 미야꼬츠쯔 때에 부르는 구이차는 사실상에서 차이를 보인다. 비를 기원하는 노래인 경우는 신에게 기원하는 사실이 주를 이룬다. 그렇지만 신의 뜻에 따라 춤이 만들어지고, 춤을 신에게 받치는, 또는 신에게 기원하는 내용의 노래가 춤 시작시 부르는 것은 공통적이다.

대체로 우타키의 광장이나 가까운 사거리에서 춤을 추기 시작하면 남녀노소가 모여들어 춤을 춘다. 이때 神女들은 국자로 물을 떠서 지치면서 비가 오는 시늉을 하여 유감주술의 효과를 노린다. 그래서 가사에는 춤추는 순간과 현장에 대한 묘사, 춤추는 상황에 관한 내용이 고정적으로 나타난다. 비를 기원하는 내용은 신에게 풍요 기원으로 나타나므로, 비록 남녀의 사랑의 정서가 나타나더라도 풍요기원의 유감주술적인 효과로 해석가능하다. 곧 정신적인 비, 위안의 비가 풍부하게 부락에 내려지는 것이다.³⁾ 현재 비를 기원하는 구이차는 가뭄이 들었을 때

2) 伊良部村史編纂委員會, 『伊良部村史』, 伊良部村役場, 1978. p.1499.

3) 河村只雄, 『南方文化の探究』, 沖繩文教, 1972, p.301.

만 하고 있다

(2) 구이차 아야구 (서로가 함께 부르는 노래)

연희 형태인 구이차는 주로 북구 佐良浜 학구인 池間添과 前里添에서 성행하고 있다. 이들은 豊年祭 宮古節⁴⁾ 때 前里添의 봄미야⁵⁾에 모여서 밤이 새도록 흥성된 춤을 춘다. 우선 구이차를 노래한 후에 가나사가마를 노래하고 마지막으로 가차시를 한다.

곡은 감정을 직선적으로 표현하고 경쾌한 편이다. 멜로디는 단순하고 리듬도 강약이 명확하여 보는 사람으로 하여금 춤추고 싶은 느낌이 들게 한다.

여자만 혹은 남자만으로 혹은 남녀 혼합으로 추어지는데, 몇 사람에서 수십인 혹은 100 명이 넘을 때도 있다. 춤 형태는 어느 정도는 자유이고, 큰 형식은 발을 땅에 치고 손을 상하로 흔들면서 손박자를 맞추고, 우선 처음 연습하는 사람들인 경우는 얼굴 앞에서만 그 동작을 취하여 나중에는 자유롭게 추도록 한다.

가사는 풍년을 갈구하고 사람들의 人情을 노래하는가 하면, 춤의 기원, 춤추는 기쁨과 현장묘사 연애나 사랑, 혹은 人事를 노래하고 있다.

특히 남녀 사랑을 노래한 가사는 가나사가마와 비슷한 정서를 느낄 수 있는데, 가사가 넘나드는 경우도 흔하다.

(3) 사라하마 가나사가마(佐良浜可愛者小 サラハマ ガナシャガマ)

가나사가마는 '사랑노래'라는 뜻이다. 가나사가마는 주로 미야꼬 쯔츠 행사 때에 구이차를 끝낸 후 부르거나 청년 남녀가 삼거리나 혹은

4) 음력 9월 庚申일에 치러진다. 2000년에는 9월 6일~10일에 해당되는데, 이때는 도시에 나갔던 사람들도 아들을 낳는다거나 집안에 경사가 있으면 쌀, 소금, 술 등을 들고서 마을 분탈계 인사하러 온다.

5) 봄미야(アムミヤ)는 사츠마 당시 각촌에 있는 사무원이 주재하던 番所, 役所였다. 사츠마 廳에 공납하는 供物인 미야꼬 上布를 짜기 위한 芋(마)를 저장하던 곳이다.

사거리에 앉아서 강까라(かんから)사미센을 들고 노래를 한다. 혼자서 여러 절을 노래하기도 하고 한 절 만을 부르기도 한다. 이외에도 음력 구정부터 정월 보름까지 쉬는 기간에는 공을 만들어서 하늘에 올리면서 노는 놀이(まいやらぎ 마이야라기)를 하면서도 可愛者(코이노쇼)를 부르기도 했다.

특히 가나샤가마는 이라부와 사라하마 두 지역에서 불려지나 가사에서 약간 차이가 있고 그 차이는 단어가 가지는 소박함의 차이라고 한다.⁶⁾ 특히 사라하마인 경우는 언어가 독특하기 때문에 노래를 배우기 위해서는 우선 언어를 먼저 배워야 한다. 노래는 고정된 곡을 여러 번 반복해서 부르기도 하고 또, 약간의 가사변개 과정을 거치면서 불려진다.

가사의 내용은 주로 자연물을 이용하거나 뛰어난 비유적인 표현을 이용하여 남녀 사랑의 정서를 표현한다. 남성 화자가 노래를 하면 여성이 그에 응대하여 대답하거나 그와는 반대 형식을 취하는 형식으로 문답체의 형태를 띠고, 또한 남녀 공용의 화제를 취하기도 한다.

3. 아야구의 내용과 시상 획득

1) 내용적인 면

아야구 가사에 나타나는 내용적인 특성을 정리하면 다음과 같다.

첫째, '아야구'라는 노래에 대한 인식과 더불어 춤과 노래에 대한 유용성이 잘 나타나고 있다. 곧 연희의 기능성과 노래의 기능적 목적에 대한 설명이다. 아야구는 淸心과 정신을 淸淨시키며 사람들을 愉快하게 하고 자신들의 건강과 더불어 풍요를 기원하여 신에 바치는, 연인에 바

6) 譜久島方上과의 대담 중, 譜久島方上은 『伊良部島民謠集』 테이프 음반을 내었다.

치는 노래인 것이다. 그래서 노래는 누구나가 격정적이고 힘차게 해야 하며 계속 이어서 불러나가야 된다. 또한 노래는 밀알의 씨앗처럼 중요하다고 인식한다. 가사가 완전히 고정되어 있는 것이 아니라 천을 짜는 사람이 무늬를 넣는 것처럼 자유롭게 부르는 것이다. 곧 노래의 현장성과 사설전개의 자유로움을 강조하고 있다. 또 신에 대한 감사와 풍요기원의 사설이 나타난다.

- * 다오가니 아야구처럼
정말 그러한 것이 있는가
마음을 깨끗하게 하고
머리를 깨끗하게 하는
아야구와 같은 것은 없을 것이요(다호가니 아야구1)
- * 건배할 때의 노래, 이 잔의 술은,
금과 은 꽃이 가득하기 때문에
이것을 들어 백세까지 이백세까지 장수하시기 바랍니다.
(다호가니 아야구13)
- * 사미센을 켜도 호궁을 켜도
소리를 아름답게 하기 위해
너를 위한 사랑 노래를 한다.(사라하마 가나샤가마 중21)
- * 노래를 알지 못하면
砂川 주인집에 가서 배워주세요(아메고이 구이차15)
- * 노래를 같이 하며 춤추자
반복해서 원기를 내어 춤추자
손발을 맞추어서 신을 존중하는 것을 제일로 하자(연희 구이차3)
- * 서로 바꿔 가면서 춤추고 노래하자
힘을 내어 춤추고 노래하자
나도 노래하고 모두가 노래하자
노래가 이어지지 않으면 씨가 없는 것과 같다.(연희 구이차6)

- * 노래를 부르는 사람은 목소리가 막힘이 없고
천을 찢는 사람이 무늬를 만드는 것은 자유이다
모두 즐겁게 춤추자(연희 구이차7)
- * 너희들은 우리들보다 노래를 못한다
곡도 이어나가지 못한다
이어지지 않으면 씨가 없는 것과 같다.(연희 구이차8)
- * 노래를 하려면 여름의 소낙비처럼 불러라
격정적으로 비내리듯이 계속해서 불러라
발을 힘차게 밟으면서 힘을 내서 뛸라
발자국 소리가 세계 장단을 맞추면서(연희 구이차9)
- * 놀음도 즐겁고, 춤도 즐겁고 구이차 오도리여
구이차를 하지 않으면 손해다(연희 구이차10)
- * 노는 곳은 길의 십자로
구이차를 하는 곳은 자-가마(연희 구이차22)

둘째는, 물로 둘러싸인 섬의 한계적 상황을 긍정하고 삶에 대한 시각이 공존적이며 화해적인 모습으로 나타난다. 그래서 노래 자체가 지니는 특성이 밝음의 이미지를 지니고, 서로가 노력을 하고 평안을 갈구하는 평화로운 세계를 노래하고 있다. 이는 상대를 축원해주고 축복하는 노래 차체의 성격에서 온 것이겠으나 더불어 이라부 사람들의 평화를 사랑하는 민족임과 동시에 향토애를 느낄 수 있다..

- * 작은 게는 물이 적을 때는 밑에
물이 많을 때는 모래 위에 집을 짓는다.
새우들이 탈피하는 것처럼
우리도 탈피하면서 같이 살자(사라하마의 하이미야)
- * 섬 중에 가장 큰 섬은 大神島
제일 낮은 섬은 이께마 섬

제일 살기 좋은 섬은 사라하마(사라하마 가나샤가마52)

- * 섬이 있는 이 세상이 있는 한
우리 둘의 마음은 절대 변하지 않는다.(가나샤가마31)
- * 음력 9월은 사시바가 오는 계절
친구여, 우리들도 이 새처럼 언제나 이 섬을 지키자(가나샤가마6)
- * 서쪽 우물의 작은 산
큰 그물을 넓게 드리워서
아이들이 달려나오고
모여서 함께 놀자(아메고이구이차4)
- * 입신출세는 遺傳에 달려있어도
노력에 따라서 열매를 맺는다(다오가니 6)
- * 행운이 눈앞에 있는 것을 보니
신이 가까이에 있고
노력하여 승리를 얻자(다오가니7)

셋째는 낭만적인 사랑과 연애를 노래한 사설이 노래에서 많은 분량을 차지하고 있다. 아야구가 남녀가 같이 어울려 놀면서 불려지기 때문에 사랑을 갈구하거나 사랑하는 사람에게 바치는 노래가 대부분인 것이다. 남성은 여성 앞에 가서 춤을 추고 노래하며 연애와 사랑 노래를 한다. 이에 여성은 그에 대한 응답으로 즉흥적인 가사를 대답한다. 이러한 교환창의 노래형식은 남녀의 대등적 위치를 증명한다. 제재는 사랑하는 사람에 대한 사랑의 맹세와 의지를 표현하거나, 연인을 그리워하는 마음, 오지 않는 님을 기다리는 초조한 심정, 여성이 남편을 기다리는 심정 등이 잘 드러난다.

- * 섬의 뿌리인 돌이 흔들려도
바다의 물이 다 말라도
내 마음은 절대로 변하지 않는다.(가나샤가마53)

- * 당신이 내 처로 되어 준다면
사라하마 백사장의 모래도 헤아릴 수가 있다.(가나샤가마17)
- * 철선이 끊어지고 끊어져도 그녀와 내가 맹세한 인연은
끊어질 수가 없구나(도오가니30)
- * 정원에 쌓아 놓은 돌담,
가쥬마루에 둘러쌓여 무너지지 않는다.
당신한테 안겨서 행복해지고 싶다.(가나샤가마39)
- * 북풍이 불어도 잔잔한 바람이 불어도
조그만 소리는 당신이 오는 소리
기다리지만 바람 뿐이네(가나샤가마44)
- * 아버지 사이에는 노를저어 어깨마 섬을 다녀도
나의 힘을 보태서 건너와 주세요(가나샤가마35)

넷째는 노골적인 남녀간의 육감적인 사랑 표현이 솔직하게 묘사되고 있어 한국 고전시가 중 고려가요에 나타나는 男女相熱之辭적인 노래들을 연상시킨다.

- * 지금 곧 길가의 문에서 기다리세요
부모님이 주무시면 나와서 하나가 됩시다.(다호가니25)
- * 하룻밤의 첩이라도 唐과 大和까지도
소문이 나면 소문나는 데로
평이 나면 나는 데로 사랑할거야(아메고이 구이차7)
- * 두 손 모아 門神에 빈다
내가 가면 문 열쇠를 끊어 그녀를 만지게 해주세요(가나샤가마50)
- * 바위에 치는 파도는 바위를 치는 것으로 만족하지 않는다
자신이 생각하는 여자를 안을 때까지는(가나샤가마29)
- * 길옆에 핀 가시풀이 부럽다.
풀도 치마를 넘길 수 있는데

내가 풀이 되었으면 좋겠다.(가나샤가마15)

- * 아침에 시원하고 청량한 물을 적셔 마음을 씻어도
사랑하는 연인의 냄새는 사라지지않겠지(가나샤가마8)

다섯째는 인간사와 교훈적인 내용이 나타나고 있다. 부모의 은공에 보답하기 위해 효를 권장하거나, 가화만사성, 혹은 가족 구성원간의 협조와 가족애를 권장한다.

- * 닭의 울음이 새벽을 만드는 것처럼
가르쳐 이끄는 것은 우리의 아버지(다호가니5)
- * 비탈지거나 평지에 난 싹처럼
바람이 불어 휘날리는 것처럼
서로 협력하여 살아가자(다호가니22)
- * 귀여운 어린아이가 곧 성장하여 가는 모습을 보면
원기와 용기가 충만해진다.(다호가니28)
- * 아름다운 달도 14일이지만
아름다운 여자도 17-8세가 최고다(아메고이구이차6)
- * 부모가 있으면 밖에 나가 자유로이 놀 수가 없고
말을 나쁘게 하면 나빠지고 좋게 하면 좋아진다.(구이차오도리16)
- * 대양에서 배를 달리는 것은 고생스럽다.
그것보다도 아내의 집에 가서 문을 여는 것이 더욱 힘들다
(가나샤가마7)
- * 모습이 아름다운 사람을 좋아하지 않는다
마음씨 고운 사람을 난 좋아한다(가나샤가마25)
- * 사람의 마음속은 알지 못하고
세상일도 모른다.
나는 모습이 아름다운 사람을 좋아한다.(가나샤가마26)
- * 좋아하지 않는 사람과는 큰집도 나는 싫고

좋아하는 사람과는 냄비 하나만도 좋다.(가나샤가마27)

- * 아무 것 없이 길바닥에 나앉아 생활하지 못한다
큰집이 차라리 좋겠지(가나샤가마28)

2) 시상획득과 언어전환

민요에는 생활에서 느낀 자신의 정서가 가식 없이 진솔하고도 솔직하게 나타난다. 그러면서도 공동체에 의해 이루어진 생활의 문학이기 때문에 시상획득이나 비유적인 표현 등에서 그 특징을 지닌다. 노래구연 현장에서 즉흥적인 문답체의 구연과 또한 생산된 가사가 구비 전승되면서 전통성을 지니고 공동의 문학으로 성장하게 된다.

우선 시상획득의 과정을 보면,

첫째, 민요에서 노동이나 연회 의례 등의 노래 기능성과 기능적 목적, 진행과정이 1차적 형식의 노래로 나타난다. 이러한 노래들은 의례나 춤, 혹은 유희 기능성에서 바로 詩想을 얻어 대체적으로 진행상 가장 처음 부분에서 노래된다.

- * 우리들 모두가 모인 것은 함께 노래하고

이 구이차는 처음이기 때문에

올해는 풍년이요, 내년에도 점점 풍년이 들어 안심하세요.

(아메고이 구이차1)

- * 다오가니 아야구처럼 유쾌한 노래가 있는가

내일 밤도 모여서 와서 노래하며 들어봅시다.(다호가니아야구2)

- * 신을 믿고 믿음의 노래를 불러

天的 신, 훌륭한 신을 믿고 도움을 받아 행복하자.

(사라하마가나샤가마3)

- * 노래 부르는 순서가 돌아오니

자신이 노래해서 모두가 노래하자(사라하마 가나샤가미5)

둘째, 자연에서 시상을 획득하고 있는 모습을 볼 수 있다. 즉 직접 일상에서 접할 수 있는 가시적이면서 즉물적인 사물을 가지고 노래하는 데 자연과 인사를 비유하면서 노래한다. 인간사가 자연의 원리와 법칙에 일치하는 자연 동화적인 정서를 노래하기 때문에 인간의 삶에 대한 이해가 화해적이며 낙천적이다. 그 형식은 $a+b$, 혹은 $a+a'+b$ 의 형태를 취한다. 곧 자연(a)과 인사(b)의 두 의미를 지닌 한 수의 노래가 대등하게 나타나거나 삼단 논법의 구성처럼 맺는 형식으로 되는 것을 알 수 있다.

- * 어느 구름이 말을 할 수 있을까
사랑하는 사람에게 편지를 써서
어느 구름에 부탁할까나(다호가니4)
- * 닭의 울음이 새벽을 만드는 것처럼
가르쳐 이끄는 것은 우리의 아버지(다호가니5)
- * 바다 가재와 도마스는 바다의 암초에서 태어나고
까마귀는 소나무 가지에 알을 낳고
행복한 가정에는 좋은 자식이 태어난다(다호가니11)
- * 깊은 산의 아당 나무 열매가 말라 떨어지는 것처럼
같이 행동하자(다호가니27)

셋째, 정서의 승화과정을 겪은 노래들이다. 특히 구연되면서 아름답다고 인정되거나 공감대를 형성한 노래들인 경우 고정적이거나 관용적으로 불려지는 보편적인 정서를 지닌 노래들이다.

- * 북극성이 늘 같은 위치에 있는 것처럼
두 사람의 애정도 이별처럼 변하지 말자.(다호가니 아야구10)

- * 철선이 끊어지고 끊어져도 그녀와 내가 맹세한 인연은
끊어질 수가 없구나(다호가니아야구30)
- * 길옆에 핀 가시풀이 부럽다.
풀도 치마를 넘길수 있는데
내가 풀이 되었으면 좋겠다.(가나샤가마15)

<주요제보자>

譜久島方上, (남, 62세), 町의원, 40세 때 테이프 레코딩.
森田秋(여, 70세) 구이차 오도리 계장.
浜川孝之(남, 70세), 이라부초 의원, 사미센선생.

<참고문헌>

譜久島方上, 伊良部島民謠集,
アヤグ, 國吉源次の 宮古民謠
佐良浜の グイチャー踊り
佐良浜可愛者小(サラハマ ガナシャガマ)資料.
佐良浜グイチャー資料
宮古民謠 特集
外間守善·新里幸昭, 『南島歌謠大成 III』, 宮古篇, 角川書店, 1978,
日本放送協會編, 『日本民謠大觀』, 宮古諸島篇. 平成2年.
河村只雄, 『南方文化の 探究』, 沖繩文教, 1972.
河村只雄, 『南海の 歌ど 民俗』, Orkinawa Bunko, 1992.
仲宗根將二, 『宮古風土記』, ひるぎ 社, 1935.
國文學特輯, “南西諸島の 古歌謠”, 國文學, 第44卷 8號, 1979.
仲宗根辛市, 『島うた紀行』, 琉球新聞社.
伊良部村史編纂委員會, 『伊良部村史』, 伊良部村役場, 1978.

<자료 1> 이라부 다호가니

- 1) 다오가니 아야구처럼
정말 그러한 것이 있는가
마음을 깨끗하게 하고
머리를 깨끗하게 하는
아야구와 같은 것은 없을 것이요
- 2) 다오가니 아야구 처럼 유쾌한 노래가 있는가
내일 밤도 모여서 와서 노래하며 들어봅시다.
- 3) 바라는 것이 이루어지고
행복한 가정이 나란히 모여있는 것처럼
서로 축하하고 기쁜 일이 계속되기를
- 4) 어느 구름이 말을 할 수 있을까
사랑하는 사람에게 편지를 써서 어느 구름에 부탁할까나
- 5) 닭의 울음이 새벽을 만드는 것처럼
가르쳐 이끄는 것은 우리의 아버지
- 6) 입신출세는 遺傳에 달려있어도
노력에 따라서 열매를 맺는다
- 7) 행운이 눈앞에 있는 것을 보니
신이 가까이에 있고
노력하여 승리를 얻자
- 8) 사는 곳은 어디일지도 자유롭다
- 9) 가장 위층에는 福 緣壽를 주축으로 걸쳐놓고
두 번째는 금고를 두고 축하의 신을 축하한다.
- 10) 북극성이 늘 같은 위치에 있는 것처럼
두 사람의 애정도 이별처럼 변하지 말자
- 11) 바다 가재와 도마스는 바다의 암초에 태어나고
까마귀는 소나무 가지에 알을 낳고
행복한 가정에는 좋은 자식이 태어난다

- 12) 지금은 고통스러워도
나중에는 바닷물이 가득차는 것처럼
행복하게 될 것이다.
- 13) 건배할 때의 노래, 이 잔의 술은,
금과 은의 꽃이 가득하기 때문에
이것을 들어 백세까지 이백 세까지 장수하시기 바랍니다.
- 14) 봄에 펼쳐진 푸른 나뭇잎 모양으로
자손 번영하십시오
- 15) 태양과 달이 언제까지 있는 것처럼
서로가 언제나 얼굴을 맞대고 싶습니다.
- 16) 쌀에 있는 잡티를 고르는 것처럼
많은 사람 중에서 선택하여 함께 하고 싶다
- 17) 천신, 지신 모든 신들이여
보호해주고 좋은 덕을 주시기 바랍니다
- 18) 오늘의 행복한 좋은 날은 이 만큼 기다려 오래되었지만,
기다린 이 기쁜 날을 기초로 항상 축복이 계속되기를 기원합니다.
- 19) 앵도화와 매화 처럼 향이 높아
아름답게 번창하시기 바랍니다.
- 20) 친척 서로가 오늘 모인 것은
신이 끌어서 모인 것이다.
- 21) 문어의 손은 여덟이고, 오징어의 손은 열이다.
친하게 서로 사귀던 자가 이별하여
8년째 혹은 10년째 모임이지만 마음 변함이 없이 좋아하자
- 22) 비탈지거나 평지에 난 싹처럼
바람이 불어 휘날리는 것처럼
서로 협력하여 살아가자
- 23) 사랑하는 여자의 문에 선향을 피워 영원하고
그녀와 함께 살 때 같이 예를 올릴 것이다.
- 24) 출입구는 소리가 크게 나므로

- 사리를 내려서 기다려 주십시오
- 25) 지금 곧 길가의 문에서 기다리세요
부모님이 주무시면 나와서 하나가 됩시다.
- 26) 처음부터 끝까지 계속해서 찾았지만,
그녀가 여자 중에서 가장 좋다.
- 27) 깊은 산의 아당 나무 열매가
말라 떨어지는 것처럼 같이 행동하자
- 28) 귀여운 어린아이가 곧 성장하여 가는 모습을 보면
원기와 용기가 충만해진다.
- 29) 물동이에 작은 돌을 들이쳐서 그 소리를 들으면
여자가 나오는 것처럼 들린다.
- 30) 철선이 끊어지고 끊어져도 그녀와 내가 맹세한 인연은
끊어질 수가 없구나
- 31) 멋있는 남성이 길가는 것을 보면 여성은
그를 불러 멈춰 연애를 한다.

<자료 2> 아메고이 구이차

- 1) 우리들 모두가 모인 것은 함께 노래하고
이 구이차는 처음이기 때문에
올해는 풍년이요, 내년에도 점점 풍년이 들어
안심하세요(하야시)
- 2) 서쪽의 산림을 보아도
동쪽의 산림을 보아도
하늘의 큰 시내
- 3) 놀러가서 서 있어도
춤추며 나와서 하나가 되어도
동료들의 머리, 친구들의 머리가 되셔요

- 놀러오세요 친구들이여
충명한 친구들이여
- 4) 서쪽우물의 작은 산
큰 그물을 넓게 드리워서
아이들이 달려나오고
모여서 함께 놀자
- 5) 하늘의 신, 존경하는 분을
공경하여 받들어서
세상의 신을 공경하여 받들어서
비의 신, 이슬의 신 공경하여 받들어서
북쪽에서 미륵의 세대가 열린다면
우리들은 친척들과 행복하게 살고져
- 6) 아름다운 달도 14일이지만
아름다운 여자도 17~8세가 최고다
- 7) 하룻밤의 침이라도 唐과 大和까지도
소문이 나면 소문나는 대로
평이 나면 나는 데로 사랑할거야
- 8) 가주마루 나무 풍년이 들면
사와다와 나가하마를 무성하게 덮었다.
- 9) 미야꼬에 하나만 있는 것은
절에 있는 범종이고
그것을 따라서 가면 물건 파는 상인의 집 옆이다.
- 10) 올해부터 처음으로
미륵의 시대가 열렸다
부유한 시대는 우리들이 바라는 것이다.
친척들도 즐기는 것이겠지요
- 11) 올해를 시작으로
미륵의 세상이 열리면
대대로 부귀로와

- 12) 올해 심은 쌀이
10월에 파종한 쌀이
대대로 열매열어
구스다마 크기로 열리고
마가다마 크기로 되면 대대로 부유해져
- 13) 임금님께 공물을 받치고
하늘에 받쳐서
대대로 번창할지어다
- 14) 10일 마다 내리는 밤비는
새로운 비요
물이 충분히 흐르게 해 주세요
- 15) 노래를 알지 못하면
砂川の 주인집에 가서 배워두세요

<자료 3> 구이차아야구

- 1) 지금 우리가 만나 모인 것은 친구들이 모인 것이요
신이 허락한 것이요
- 2) 신을 믿고 경배하며, 오늘 우리가 모여서
신을 믿고 도움을 받자
- 3) 노래를 같이 하며 춤추자
반복해서 원기를 내어 춤추자
손발을 맞추어서 신을 존중하는 것을 제일로 하자
- 4) 풍년의 비가 내려
5~10일간 내리면 풍년이 된다
올해는 풍년, 내년도 올해보다 풍년
동쪽 섬으로부터 여름의 풍작이 건너온다
- 5) 구이차 오도리를 하면 올해는 풍년

- 내년에도 풍년, 더욱더 풍년
구이차를 하면서 서로 맞서서 춤추면 더욱 자랑이네
- 6) 서로 바꿔 가면서 춤추고 노래하자
힘을 내어 춤추고 노래하자
나도 노래하고 모두가 노래하자
노래가 이어지지 않으면 씨가 없는 것과 같다.
- 7) 노래를 부르는 사람은 목소리가 막힘이 없고
천을 짜는 사람은 무늬를 만드는 것은 자유이다
모두 즐겁게 춤추자
- 8) 너희들은 우리들보다 노래를 못한다
곡도 이어나가지 못한다
이어지지 않으면 씨가 없는 것과 같다.
- 9) 노래를 하려면 여름의 소낙비처럼 불러라
격정적으로 비내리듯이 계속해서 불러라
발을 힘차게 밟으면서 힘을 내서 뛸라
발자국 소리가 세계 장단을 맞추면서
- 10) 놀음도 즐겁고, 춤도 즐겁고 구이차 오도리어
구이차를 하지 않으면 손해다
- 11) 줄다리기 할 때가 와서 힘을 내자
그녀를 앞에 하고, 그 뒤는 다른 사람이 줄 당기게 한다.
- 12) 사바오끼의 물처럼 계속 솟아난다
- 13) 언제 나간 배가 이렇게 빨리 돌아올까
14~15일에 나간 배가 아닐까
- 14) 무사한 배는 형제들이 타고 오라
안전한 템포로 무사히 돌아오세요
- 15) (해독 불가)
- 16) 부모가 있으면 밖에 나가 자유로이 놀 수가 없고
말을 나쁘게 하면 나빠지고 좋게 하면 좋아진다.
- 17) 아무리 해도 내 위에는 당신 밖에는 없다.

- 내 위에 있는 남편은 아침에 핀 콩꽃과 같다
꽃은 피었다가 저녁에는 열매가 된다.
- 18) 생각하면 지금의 연인이
옛날 연인보다 못하다.
- 19) 그물이 없는 남자가
수심 7미터의 물고기를 가지고 싶어한다.
- 20) 까마귀 새끼가 돌아가는 곳은 큰 산속
비둘기 새끼가 돌아가는 곳은 우다마츠 섬
- 21) 뜬 달은 집의 벽을 비추고 있다.
태양은 떠서 집의 가운데를 비춘다.
- 22) 노는 곳은 길의 십자로
구이차를 하는 곳은 자-가마
- 23) 지금 심는 씨는 야라부의 종자열매
창고를 만들어 저장해두고 자유롭게 먹자.
- 24) 옆집 정원에 굴이 달렸으니 다같이 모여서 그것을 따먹자
상담해서 도적놈같이 밤에 몰래 따먹자

<자료 4> 이라부의 가나샤가마

- 1) 해안의 바위에는 '구즈마'라는 푸른 게가 많이 있고
백사장에는 '파아마'라는 조개들이 있고
젊은 청년들은 사거리에서 사랑하는 여자를 기다리고 있다.
- 2) 길옆의 '사라꾸'라는 식물은 가시가 있어서
미인들의 하얀 '하까마'를 붙잡는데,
지금의 청년 남녀들은 잡을 수 없지만 사라꾸는 잡는다
- 3) 사미센을 연주하는 남자에게는 한밤에 반하고,
사미센의 中絃의 소리에 두 번째 밤도 반했다.
사미센을 켜는 남성에게는 끝없이 반한다.

- 4) 자신이 찾은 처는 새로운 다다미를 밟아야하고
부모와 상의해서 결혼 신청을 해야지
처가 해안의 바위를 걷는 것은 마찬가지로 안 된다.
자신이 연애해서 결혼한 여자가 두 번째로 좋다.
- 5) 대산림 속에 '아당'이라는 나무가 있어서
깊은 산에서 꽃이 피고 빨갱게 열매가 익어서
이처럼 두 사람은 같은 인생의 배를 탄다
소금을 먹어도 소금물을 마실 정도로 가난해도
두 사람은 사랑하는 그녀와 함께 살아간다
- 6) 사랑하는 그녀 나의 아내는
천 사람, 만 사람 중에서 고른 마음씨 고운 사람이어서
두 사람은 인생이 끝나는 날까지 즐겁게 사는 것은 틀림없다.

<자료 5> 사라하마 가나샤가마

- 1) 지금 우리가 만나 모인 것은 친구들이 모인 것이요
신이 허락한 가나샤가마요
- 2) 신을 믿고 경배하며, 오늘 우리가 모여서
신을 믿고 도움을 받자
- 3) 신을 믿고 믿음의 노래를 불러
天的 신, 훌륭한 신을 믿고 도움을 받아 행복하자
- 4) 가장 즐거운 날은 오늘의 이 순간
노래와 춤으로 더욱더 행복하자
- 5) 노래 부르는 순서가 돌아오니
자신이 노래해서 모두가 노래하자
- 6) 음력 9월은 사시바가 오는 계절
친구여, 우리들도 이 새처럼 언제나 이 섬을 지키자
- 7) 대양에서 배를 달리는 것은 고생스럽다.

- 그것보다도 아내의 집에 가서 문을 여는 것이 더욱 힘들다.
- 8) 아침에 시원하고 청량한 물을 적셔 마음을 씻어도
사랑하는 연인의 향기는 사라지지 않겠지
 - 9) 나를 사랑하고 있다면 말 두 개를 가지고 오세요
가슴속에 안아 드릴게요
 - 10) 戌일에 좋은 연분을 만들어서 내 것이라 이름 붙여두고
범의 날에 자기 손으로 끌어안자
 - 11) 당신 몸을 감을 띠를 만들어 주겠으니
짧다고 길다고 말하지 말라
 - 12) 새벽에 깨어서 감자를 준비하는 것은 어렵다
내 처로 되어 준다면 안아주겠다.
 - 13) 하룻밤의 정으로 처가 되는 일은 없겠지
두 밤으로 여자가 되는 일은 없겠지
문턱이 닳도록 찾아다녀라
 - 14) 아무리 손을 꼬아 점을 쳐봐도
엄지손가락 입자는 바로 너다
너 외의 사람은 생각할 수도 없다.
 - 15) 길옆에 핀 가시풀이 부럽다.
풀도 치마를 넘길 수 있는데
내가 풀이 되었으면 좋겠다.
 - 16) 북쪽을 보아도 남쪽을 찾아도
너와 같은 사람은 없다
 - 17) 당신이 내 처로 되어 준다면
사라하마 백사장의 모래도 헤아릴 수가 있다.
 - 18) 아무 것도 없는 곳에 가도
너와라면 무섭질 않다
 - 19) 고개가 일곱 고개가 있더라도
너를 생각해서 다닌다면
평탄한 길과도 같다

- 20) 당신과 함께라면 기름진 밭에 곡식이 잘 자라고
다른 사람과 같이라면
아무것도 자라지 않는 밭과 같다.
- 21) 사미센을 켜도 호궁을 켜도
소리를 아름답게 하기 위해
너를 위한 사랑 노래를 한다.
- 22) 여름에는 머리 뒤를 묶고,
겨울에는 머리를 위로 올려서
너를 반하게 하겠다.
- 23) 사미센에 반하는 것은 하룻밤이겠지
호궁에 반하는 것은 두 밤이겠지
그걸 켜는 청년은 100년 동안 반하겠지
- 24) 좋아하는 여자의 문은 언제든지 밟고 싶다
돌아와서도 또 밟고 싶다
다른 사람은 밟지 못하게 하세요
- 25) 모습이 아름다운 사람을 좋아하지 않는다
마음씨 고운 사람을 난 좋아한다
- 26) 사람의 마음속은 알지 못하고
세상 일도 모른다.
나는 모습이 아름다운 사람을 좋아한다.
- 27) 좋아하지 않는 사람과는 큰집도 나는 싫고
좋아하는 사람과는 냄비 하나만도 좋다.
- 28) 아무 것 없이 길바닥에 나왔어 생활하지 못한다
큰집이 차라리 좋겠지
- 29) 바위에 치는 파도는 바위를 치는 것으로 만족하지 않는다
자신이 생각하는 여자를 안을 때까지는
- 30) 시원한 남풍이 불어도 부드러운 바람이 불어도
너의 냄새만이 불러 올 뿐이지
- 31) 섬이 있는 이 세상이 있는 한

- 우리 들의 마음은 절대 변하지 않는다.
- 32) 서쪽의 낭떠러지에 핀 백합처럼
17~8세의 계절을 백합처럼 피어보자
- 33) 천리 사이의 큰 파도도 만리 사이의 큰 파도도
평탄하게 해서 그녀를 왕래하게 하고 싶다.
- 34) 오늘 처음 바다로 나선 날,
배 저장고에 황금과 은이 가득하게 해주세요
- 35) 야비지 사이에는 노를 저어 이께마 섬을 다녀도
나의 힘을 보태서 건너와 주세요
- 36) 추울 때엔 옷을 두껍게 입히고 보냈지만
당신의 목소리만은 보내지 못하겠다
- 37) 파도여 잔잔해지라 산호초에 파도가 쳐도 조용해라
이라부의 처녀들은 배 짓는 소리를 듣고 싶어한다.
- 38) 닭이 울면 깨워주고, 개가 울면 깨워 줄 테니
마음 편이 꼭 쉬어라
- 39) 정원에 쌓아 놓은 돌담,
가쥬마루에 둘러싸여 무너지지 않는다.
당신한테 안겨서 행복해지고 싶다.
- 40) 당신의 어머니가 나와 같이 연애하는 것을 싫어하고 있다
내년부터 다른 사람과 사귀어서 행복해라
- 41) 여름에 물을 마시고 싶을 정도로
태양이 넘어가면 먹고 싶은 마음이 없어지는데
당신을 생각하는 마음은 더욱더 심해진다.
- 42) 오늘밤도 베개를 안고서
밤이 깊어도 돛자리와 나만이로구나
언제면 내가 생각하는 남자는 와줄까
- 43) 여자의 흰 팔을 베개 삼아서
다리 감고 자면서 "결혼하자" 말하기 전에
다른 사람이 되어 버렸네

- 44) 북풍이 불어도 잔잔한 바람이 불어도
조그만 소리는 당신이 오는 소리
기다리지만 바람뿐이네
- 45) 천리를 볼 수 있는 거울이 있으면 좋으련만
만리를 볼 수 있는 거울이 있다면
오늘도 내일도 당신을 비추어 보겠네
- 46) 여름이나 겨울에도 변하지 않는 북극성
그것만을 보고서도 나는 생활하고 있겠는가
- 47) 섬이 있는 한 같이 하려고 했는데
세상이 있는 한 같이 하려 했는데
그녀는 나를 싫어해 헤어지고
언젠간 길에서 만나면 만났던 적이 있다고 생각해라
- 48) 사쿠라를 보아도 싫증나지 않고
매화를 보아도 싫증나지 않고
당신을 보아도 싫증나지 않는다.
- 49) 모래톱의 새들이여 너의 날개를 빌려다오
사랑하는 사람의 섬에 날아가 보고 싶다.
- 50) 두 손 모아 문신에 빈다
내가 가면 문 열쇠를 끊어 그녀를 만지게 해주세요
- 51) 손을 모아서 빌 때에는
그녀 집 문에 밀과 조, 향 3개를 놓아서 기원하겠으니
내 처가 된다면 소원은 풀어준 것이지
- 52) 섬 중에 가장 큰 섬은大神島
제일 낮은 섬은 이께마 섬
제일 살기 좋은 섬은 사라하마
- 53) 섬의 뿌리인 돌이 흔들려도
바다의 물이 다 말라도
내 마음은 절대로 변하지 않는다.

<자료 6> 사라하마의 하이미야

작은 게는 물이 적을 때는 밑에
물이 많을 때는 모래 위에 집을 짓는다.
새우들이 탈피하는 것처럼
우리도 탈피하면서 같이 살자