

Articulation과 Syllables를 이용한 보컬즉흥연주 표현에 관한 연구

방현승*

*동덕여자대학교 실용음악과
e-mail: hbang520@hanmail.net

The Study on Expressive Methods for Vocal Improvisation using Articulation and Syllables

Hyun-Seung Bang*

*Dept of Applied Music, Dong-Duk Women's University

요 약

재즈음악의 즉흥연주(Improvisation)는, 재즈음악의 발생과 함께 발전되어 온 연주 형태의 하나이며, 재즈음악을 대표하는 상징적인 요소라고 할 수 있다.

대부분의 사람들에게 즉흥연주는 재즈의 가장 중요한 요소로써 여겨지고 있다. 재즈 음악인들은 종종 '재즈'와 '즉흥연주'를 같은 의미를 가진 동일 어처럼 사용하기도 한다.¹⁾

한편, 재즈보컬리스트들은 기악연주자와는 달리, 즉흥연주를 하지 않아도 된다는 인식이 있는 것은 사실이다. 그러나 그 중요성에 차이가 있을 뿐, 보컬즉흥연주 역시 재즈보컬리스트들의 특성을 다른 장르의 보컬들과 구분하는 상징적이고 핵심적인 요소임에는 틀림없다.

보컬리스트의 경우, 음악이론 외에, 즉흥연주의 선율을 가창하기 위하여 필요한 또 하나의 요소가 있는데, 이는 즉흥연주의 악구를 표현하는 수단인 스캇음절이다.

본 논문에서는 즉흥연주 선율표현에 많이 사용되는 음표들과 연주기법들을 중심으로 스캇음절사용에 대하여 연구해 보고자 한다.

1. 서론

즉흥연주는 연주를 하는 동안 즉흥적으로 이루어지는 작곡형태이다. 그러나 이는 아무것도 없는 상태에서 제 멋대로 연주되어지는 것이 아니라, 즉흥연주를 위한 음악적 요소들을 반복적인 훈련에 의하여 습관적, 창조적, 그리고 즉흥적으로 표현하는 것이라고 볼 수 있다. 이에, 좀 더 효율적으로 즉흥연주를 이해하고 연주하기 위해서는 우선 즉흥연주의 기본 요소들을 습득하고 반복적인 훈련을 통하여 이를 익히는 것이 필요조건이라고 할 수 있다.

보컬리스트의 경우, 코드, 스케일 등의 기본적인 음악이론 외에, 즉흥연주의 선율을 가창하기 위하여 필요한 또 하나의 요소가 있는데, 이는 즉흥연주의 악구를 표현하는 수단인, 의미 없는 단어들이다. 보컬 즉흥연주에 사용하는 의미 없는 단어들은 일반적으로 스캇음절 또는 음절이라는 용어를 사용한다.

사전에 미리 정해져 있는 가사로 노래하는 것에

익숙해져 있는 보컬리스트들에게, 순간적으로 선택해야 하는 재즈의 스캇음절은 이제껏 경험하지 못하였던, 난감하고 생소한 부분일 것이다. 이에 이 연구에서는 많은 재즈보컬리스트들에 의하여 정형화된 형태로써 사용되고 있는, 보편적이고 일반적인 스캇음절들의 표현기법에 관하여 살펴보기로 한다.

2. Vocal Improvisation의 음절사용법

재즈 보컬리스트들에 의하여 가창된 즉흥연주를 분석하여 보면, 재즈보컬리스트들은 보편적으로 즉흥연주를 위하여 D, B, Y, L 등의 자음들을 A, E, I, O, U의 모음들과 함께 사용함을 알 수 있다. 이 단어들이 스캇음절로써 많이 사용되는 이유를 살펴보면, 사람의 육성과 비슷한 음색을 가지고 있는 관악기의 소리를 무난하게 표현 할 수 있으며, 또한 스윙의 리듬감, 보컬의 가장특성인 레가토, 그리고 악기의 연주특성인 아티큘레이션(Articulation) 등을 동시에 표현할 수 있는 성향을 가지고 있는 음절들이기 때문이다.

1) Mark C. Gridley(1988). *Jazz Styles history and analysis* (3rd Ed). New Jersey: Prentice Hall. p4

기악연주자들이 그들의 악기에 멜로디, 리듬, 악센트, 다이내믹 등의 음악적인 요소들을 첨부하여 즉흥연주를 표현하는 것과는 달리, 보컬리스트들은 소리 자체를 표현함에 있어 이에 적합한 음절들을 선택하여야 한다. 예를 들어, 즉흥연주를 가창하기 위하여 too-ta, too-da, 또는 too-ha와 같은 음절들을 반복적으로 사용할 경우, 둔탁하고 끊어지는 어감으로 인하여 스윙리듬을 표현하기에는 적합하지 않고, oh-woo, oh-boo와 같은 음절들도 부드럽게 연결되기는 하나, 스윙리듬의 강약을 표현하기에는 역시 부적절한 음절들로 제한적으로 사용되고 있다. 즉, 적절한 스캣음절의 사용은 즉흥연주의 선율을 자연스럽게 표현하기 위하여 매우 중요한 요소임을 알 수 있다.

이들 음절의 사용법에 대해서는 즉흥연주에서 많이 사용되는 4분, 8분, 그리고 셋잇단음표들을 중심으로 살펴보았으며, 우선, 재즈즉흥연주에서 가장 많이 사용되는 8분 음표에 사용 적합한 음절들을 살펴보면 다음과 같다.[그림 1]

doo - ba doo - ba loo - ba doo - ba
 doo - ya doo - ya le - yah doo - ba
 doo - ba loo - ba da - ba loo - ba
 da - ba la - ba da - ya da - ba

[그림 1] 8분 음표의 스캣 음절

[그림 1]의 음절들을 살펴보면 자모(字母)를 조합하는 음절사용에 일정한 법칙이 있음을 관찰할 수 있는데, 동일 음절이 반복되어 사용된 경우는 찾아볼 수 없으며 강한어감(da, ba, ya)을 지닌 음절과 부드러운 어감(doo, loo, le)을 지닌 음절들이 혼합된 형태로 사용되고 있다. 한 박자를 기준으로 관찰해보면, 앞의 8분 음표에는 일반적으로 doo, loo, le 등의 상대적으로 부드러운 소리를 내는 음절들이, 그리고 뒤의 8분 음표에는 ba, ya, yah 등의 좀 더 강한 소리를 내는 음절들이 많이 사용되고 있음을 알 수 있다. 이는 당김음 같이 연주되는 스윙리듬을 효과적으로 표현하기 위하여 부드러운 소리를 내는 음절들을 앞에, 강한 소리에 음절을 뒤에 사용한 것으로, 스캣음절을 사용함에 있어 근간이 되는 법칙임을 알 수 있었다. 실제로 위의 음절들을 가창하여 보면 악보 4번째 줄, 딱딱한 어감의 음절(da-ba la-ba...)들로 구성된 어구가 가장 부자연스러운 소리

를 내고 있음을 알 수 있다.

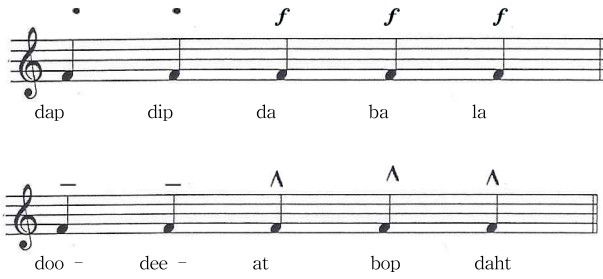
재즈의 즉흥연주에서 많이 사용되는 또 다른 음표는 셋잇단음표이다. 즉흥연주에서의 셋잇단음은 주로 연속적으로 반복하여 사용되거나 8분 또는 4분 음표들과 같이 혼합되어 프레이즈의 일부분으로써 사용되는 경우가 많다. 홀수의 구성으로 이루어진 셋잇단음의 스캣음절들은 빠르게 노래하거나, 반복하여 발음하기가 용이한 음절들이 주로 사용되고 있는데, 이는 4분, 8분 음표에 비하여 빨리 가창해야 하는 셋잇단음의 특성을 잘 표현하기 위한 방식임을 알 수 있다. 스캣음절들을 살펴보면, b, d의 알파벳을 초성에 사용한 doo, del, boo 등의 음절이 첫 음의 자리에 사용되었고, 중간음의 자리에 l이 포함된 음절이 사용된 후, ah, eah, uh등 모음의 소리가 나는 음절들이 끝 음에 사용되었다. 중간 음과 끝 음에 부드럽게 연결되는 l과 ah, eah, uh등의 음절을 사용한 것은 셋잇단음의 선율을 효율적으로 표현하기 위한 형식으로, 셋잇단음 스캣음절 표현 시 적용되는 주된 방식임을 알 수 있다. 셋잇단음에 주로 사용되는 음절들은 다음과 같다.

doo lee ah del lee ah doo le uh boo le eah

[그림 5] 셋잇단음의 음절 사용

8분 음표와 셋잇단음표가 주로 즉흥연주의 주선율을 표현하는 역할을 가지고 있는데 반하여, 4분 음표는 악절의 도입부나 뒤, 혹은 중간에서 다른 음표들과 혼합되어 스타카토, 악센트, 포르테 등의 셈여림을 표현하는 도구로 자주 사용되고 있다.

4분 음표는 그 의도에 따라, 테누토를 표현할 때는 음절을 길게 늘여 여운을 남겨 소리 내고, 악센트를 줄 경우나 스타카토를 표현하는 경우에는 t나 p등의 알파벳(alphabet)을 종성(終聲)에 사용하여 강하게 발음하며, 포르테를 표현할 때는 받침을 사용하지 않고 발음 자체를 강하게 하여 된소리로 가창하는 것이 일반적이다. 4분 음표에 사용되는 음절들을 살펴보면 다음과 같다.[그림 2]

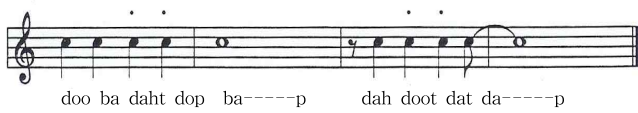
[그림 2] 4분음표의 스캇 음절

악센트나 스타카토를 표현하는 경우는 4분, 8분음표 등 음표의 길이와 상관없이 끊어지거나 단히는 소리인 T, K, P 등을 음절의 종성에 붙여 사용하며 그 세기와 강도에 따라 더욱 강한 단어를 사용하고 된소리로 발음하는 것이 일반적인 표현법이다. [그림3]

[그림 3] 악센트의 음절 사용

이외에도 T나 P는 한음을 길게 가창한 후 단히는 소리로써 마무리하여 줄때도 종종 사용된다. [그림4]

[그림 4] 짧은 음의 음절 사용

이외에도 온음, 2분음, 16분음, 그리고 16분 셋잇단음들에 대해서는 언급하지 않았으나, 온음과 2분음은 4분 음표에서 사용되는 음절들을, 16분음은 8분 음표에서 사용되는 음절들을, 그리고 16분 셋잇단음은 8분 셋잇단음표에서 사용되는 음절들을 동일한 형태로 사용할 수 있다.

악센트, 스타카토 등의 강세표현과 더불어, 즉흥연주의 선율을 꾸며주기 위해 많이 사용되는 대표적인 연주기법은 슬라이드(Slide), 웨이크(Shake), 밴딩(Bending), 고스트노트(Ghost notes)가 있다. 다소 차이가 있으나 이 기법들의 표현방식은 일관된 성향을 가지고 있는데, 이는 발음 시 모음의 소리가 강하게 나는 oh, wee, way, wip, ya, wa, bow 와 같은 음절들을 사용하고 있다는 점이다.

이러한 음절들이 슬라이드, 밴딩 등의 연주기법을 표현하기 위해 주로 사용된 이유는 이들이 가지고 있는 소리의 느낌 때문으로, d, b 등의 알파벳은 자음의 소리로 발음되어 단히는 느낌이 나는 반면, o, h, e, a, i, w 등이 주가 되어 조합된 음절들은 열리는 느낌의 소리를 가지고 있어 음이 도약되는 슬라이드와 밴딩 등의 연주법을 가창하기에 효율적인 음절들이다.

- 슬라이드(Slide) 기법: 서로 다른 두음을 연주할 때 그 음 사이에 있는 음들을 연속적으로 미끄러지듯 연주하는 기법이다.

Slide

[그림 6] 슬라이드 기법

- 웨이크(Shake) 기법: 비브라토나 트레몰로와 유사한 기법으로써 어떤 특정 음을 일정한 음정 차에 의하여 흔들어 주는 것이다.

Shake

[그림 7] 웨이크 기법

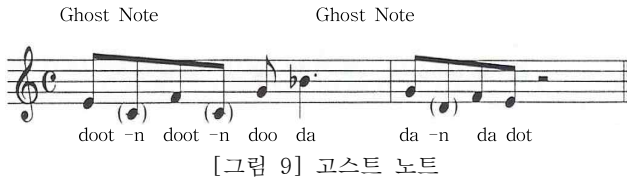
- 밴딩(Bending) 기법: 특정 음에 도달하기 위하여 한, 두음 아래로부터 음을 올려주는 기법으로, 프레임즈의 마지막음을 아래로 떨어뜨리기 위해서도 쓰여 진다. 두 경우에 대하여 살펴보면 다음과 같다.

Bending

[그림 8] 밴딩 기법

이외에도 재즈음악의 즉흥연주에서 많이 사용되는 연주기법 중에 고스트 노트(Ghost notes)라는 것이 있는데, 이는 관악 연주자들에 의해 사용되는 연주 기법이다. 고스트노트는 관악기에서 실제로 연주하지 않지만 마치 연주하듯이 들리는 음을 뜻하는 용어로, 주로 고스트노트의 앞뒤에 위치한 음들을 강조하기 위하여 쓰여 진다. 이에 사용되는 음절을 살펴보면 다음과 같다.

위의 경우, 고스트노트인 N은 앞이나 뒤의 음을 강조하기 위하여 묵음(默音)화하여 ‘다-(은) 다-(은)’ 이나 ‘닷-(은) 닷-(은)’ 같은 형태로 희미하게 발음하는 것이 일반적이다.

3. 결론

지금까지 재즈보컬즉흥가창에 보편적으로 사용되는 형태의 음절들을 몇몇 음표들과 표현기법을 중심으로 살펴보았다. 위의 음절들은 보편적으로 많은 재즈보컬들에 의하여 사용되는 단어들이긴 하나, 개개인에 따라 사용에 있어 상대적으로 불편함을 느끼는 경우도 있을 것이다. 또한 이 음절들은 좀 더 쉽게 즉흥연주의 선율을 표현할 수 있도록 일반적으로 사용되는 예제들로 모든 경우에 적용되는 법칙이 될 수는 없을 것이다.

보컬 즉흥연주에 사용되는 음절들은 즉흥연주의 선율을 효과적으로 표현하기 위하여 만들어진 것임으로, 위에 언급된 음절 외에 즉흥연주를 표현함에 있어 개개인에 따라 더 편하고 효율적인 음절들이 있다면 모두 사용이 가능하며, 창조적이고 독창적인 스캇음절의 개발은 개개인의 과제이다.

보컬즉흥연주는 기악즉흥연주에 비하여, 아직 활발하고 심도 있는 연구가 이루어지고 있지 않으며, 문헌이나 참고자료도 많이 부족하다. 그러나 이런 이유로 인하여, 보컬즉흥연주는 아직 더 많이 발전할 수 있는, 미완의 가능성을 가지고 있다고 생각된다. 즉흥연주를 가창하기 위하여 필요한 음악이론들의 습득함과 동시에, 끊임없는 훈련과 연습을 통하여 보컬들이 가지고 있는 단점을 보완하고, 장점

을 극대화 시키는 노력 여부에 따라, 보컬즉흥연주는 더욱 다양한 모습으로 발전 될 수 있을 것이다.

참고문헌

- [1] 이대호, “재즈피아노 애드립 기법”, 다라, 2004.
- [2] 장안나, “대중가요 즉흥연주법”, 세광음악출판사, 2000.
- [3] 최규용, “재즈”, 살림출판사, 2004
- [4] 박용삼, “새음악통론”, 삼호출판사, 1991.
- [5] Mark Gridley, “재즈총론[Jazz Styles: history & analysis(7th Ed)]”, 삼호뮤직, 2002
- [6] Bob Stoloff, “Scat, Vocal Improvisation Technique”. Gerard and Sarzin Publishing Co., 1996
- [7] Michele Weir, “Vocal Improvisation”, German: advance Music, 2001