

보컬즉흥연주 가창분석을 통한 스캣음절(Scat Syllables) 표현에 관한 연구

방현승*

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

The Study on Expressive Methods for Scat Syllables by Analyzing Vocal Improvisation

Hyun-Seung Bang*

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

요 약

본 논문에서는 3명의 재즈보컬리스트에 의해 가창된 보컬즉흥연주를 분석하여 스캣음절의 사용실풀을 살펴보고 그 결과를 통하여 스캣음절의 사용 및 표현방식에 대한 이해를 돕고자 하는데 그 목적이 있다.

1. 서론

연구자는 선행논문 “Articulation과 Syllables를 이용한 보컬즉흥연주 표현에 관한 연구”에서 보컬 즉흥연주를 가창하기 위해 필요한 스캣음절(Scat Syllables)에 대하여 살펴보았다.

보컬들에게 스캣음절은 즉흥연주 선율의 멜로디, 리듬, 악센트, 다이내믹 등을 표현하기 위하여 매우 중요한 요소이다. 이론적 관점에서 보컬즉흥연주는 연주에 필요한 음악지식을 습득하고, 반복훈련을 통하여 숙련된 스캣음절을 사용하여 가창하는 것이다. 그러나 선행논문에서 언급하였듯이, 사전에 정해져 있는 가사로 노래하는 것에 익숙해져 있는 보컬리스트들에게 순간적으로 선택하여야 하는 재즈의 스캣음절은 이제껏 경험하지 못하였던 난감하고 생소한 부분일 것이다.

이에 본 논문에서는 보컬즉흥연주 가창분석을 통하여 사용 실풀을 고찰하고 스캣음절의 사용 및 표현방식에 대한 이해를 돕고자 한다.

2. 본론

본 논문의 연구는 즉흥연주가창에 숙련된 재능을 가지고 있는 Jon Hendricks, Kevin Mahogany, Kurt Elling이 가창한 노래 중 ‘Good Ol Lady’,

‘Cloudburst’, 그리고 ‘Close Your Eyes’의 스캣음절 분석을 통하여 이루어졌다.

1) Jon Hendricks, ‘Good Ol Lady’

[악보 1] ‘Good Ol Lady’ (즉흥연주 악보)

The musical score for 'Good Ol Lady' by Jon Hendricks is presented in a multi-measure rest format. It consists of several systems of music, each with a vocal line and a piano accompaniment line. The vocal line includes scat syllables such as 'at ba dap eat beh dap do dee det bo', 'bip beh dee bee dee bea dop ba bo doo hoo wa m boo m bep m bway de be de be ea be de be', 'dop dah bee ah oh oh', 'boo boo eah doo ee loo doo da I dow ba ba da be', 'dop n do be gwa I ea aw da ow pay ah ba woo woo woo wooco be de be de be', 'eah ba ba de bop bop bep be bea dee bee de be dop ba re dop', 'sap be lay bop be bo da bop bo bep be I a be ooh du I da I ea bo da I ea', and 'I ea I ea bo de I ea I ea I ea I ea I ea I ea I ea I ea I el ca'. The piano accompaniment includes chord progressions such as Cmaj7, Dm7, Dbmaj7, Em7(b5), A7(b9), Dm7, G7, Dm7, G7, Cmaj7, Em7, Eb7, Dm7, G7, Cmaj7, C7, F7, F#dim7, Em7(b5), A7(b9), D7, D7, Dm7, G7, Cmaj7, Dm7(b5), G7(b9), Em7(b5), A7(b9), Dm7, G7, Em7, Eb7, Dm7, G7, and Dm7 G7.

즉흥연주에 사용된 스캇음절들을 살펴보면 Jon Hendricks는 선행논문에서 언급한 D, B, Y, L의 자음들과 A, E, I, O, U의 모음들이 조합된 ba, bo, da, de, be, boo. doo와 같은 일반적인 형태의 음절들을 중심으로 가창하고 있으며, 악센트나 스타카토를 표현하기 위해서도 T나 P의 단어를 음절의 종성(終聲)에 사용하여 소리 내는 일반적인 방법을 이용하였다. Jon Hendricks가 사용한 음절 중에 눈에 띄는 부분은 28-31번째 마디의 셋잇단음으로 이루어진 선율에 사용된 단어들이다. 셋잇단음이 연속적으로 불리는 경우, doo l uh나 doo loo li와 같이 반복하여 발음하기가 용이한 음절들이 셋잇단음의 리듬에 맞추어 사용되는 것이 일반적이거나 Jon Hendricks는 L과 ea의 음절을 대신 사용하였음을 볼 수 있다. 여기서 보여 지는 흥미로운 점은 Jon Hendricks가 셋잇단음을 가창함에 있어 세 음절이 아닌 두 음절(L과 ea)을 이용하여 한음간격으로 악센트를 강조함으로써 독특한 효과로 마치 빠른 8분 음표나 16분음표의 선율을 표현하듯 셋잇단음을 가창한 것이다. 이외에 17번째 마디에서 사용한 gwa, aw나 25번째 마디에서 사용한 sap등의 음절들은 보편적으로 사용되지 않는 음절들로 즉흥연주의 소리를 이색적으로 표현하기 위한 Jon Hendricks의 노력을 엿볼 수 있는 부분이다.

즉흥연주 전반에 걸쳐 기악연주기법인 슬라이드와 밴딩의 소리를 효과적으로 표현하기 위하여 사용한 스캇음절들도 찾아볼 수 있었는데, Jon Hendricks는 5, 11, 12 그리고 21번째 마디에서 음을 퍼 올리듯이 위로 슬라이드 시키는 기법을 사용하여 노래하였으며 특히 11, 12-13마디의 선율들은, 관악기의 소리를 잘 표현한 스캇음절(oh)과 함께 가성(falsetto)으로 가창하여 뮤트트럼펫의 소리를 효과적으로 표현하였다. 이외에도 Jon Hendricks는 27, 29, 그리고 31번째 마디에서 슬라이드 기법을 표현하기 위하여 ea의 음절을 사용하였다.

2) Kevin Mahogany, 'Cloudburst'

[악보 2] 'Cloudburst' (즉흥연주 악보)

Kevin Mahogany의 즉흥연주에 사용된 스캇음절들을 살펴보면, Jon Hendricks와 마찬가지로 D, B, Y, L의 자음들과 A, E, I, O, U의 모음들이 조합된 음절들을 악구를 표현하는 주된 수단으로 사용하고 있었으며 악센트나 스타카토를 표현하기 위해서도 T나 P의 단어를 음절의 종성(終聲)에 사용하여 가창하고 있었다. 그러나 Jon Hendricks의 즉흥연주에 비하여 Kevin Mahogany는 좀 더 부드럽게 뒤로 템포가 밀리듯 한 블루지(Bluesy)한 느낌으로 즉흥연주를 가창하였으며 이를 위하여 Jon Hendricks와는 다른 형태의 스캇음절을 사용하였다. Jon Hendricks의 즉흥연주를 살펴보면, 악구의 종지에 dap, det등의 음절을 빈번히 사용하여 악센트를 주었고 음이 끊어지는 느낌으로 가창하였음을 알 수 있다. 이에 반하여 Kevin Mahogany는 음절의 종성에 t나 p의 사용을 자제하고 baw~, ah~ 와 같은 음절들을 테누토의 형식으로 사용하여, 하나의 악구가 다음 악구로 좀 더 부드럽게 연결되는 느낌과 늘

어지는 느낌을 살리어 블루지하게 즉흥연주를 가창하였다.

Kevin Mahogany의 즉흥연주에서 보여 지는 또 다른 차이점은, Jon Hendricks가 셋잇단음을 표현하는데 있어 L 과 ea의 두 용어들을 반복적으로 사용하는데 반하여 Kevin Mahogany는 셋잇단음에서 보편적으로 사용되는 do l ea, bo le ah와 같은 음절들로 노래하였다는 점이다.(선행논문 참고)

이외에도 9-10번째 마디를 통해서도 Kevin Mahogany가 일반적으로 셋잇단음에서 사용되는 L 음절을 8분음표로 구성되어 있는 선율에서 사용하여, 셋잇단음의 느낌을 살려 가창하였음도 알 수 있으며 bwea, day, bree, geek, deek 등의 독특한 음절들의 사용도 3, 13, 23 31마디 등을 통하여 찾아 볼 수 있다.

3) Kurt Elling, 'Close Your Eyes'

Kurt Elling이 사용한 보컬 즉흥연주의 음절들을 살펴보면, Jon Hendricks나 Kevin Mahogany와 같이 doo, ba, bo, di 등의 보편적인 음절들이 주로 사용되고 있었다. 그러나 Kurt Elling은 즉흥연주를 자신의 색깔로 표현하기 위하여 si-l-a, zet, ze, bal, ya, yo, bwee, see 등의 더욱 다양하고 특색 있는 음절들은 사용하였으며, 특히 '왕벌의 비행'(립스키코 르사코프)의 선율을 인용하여 가창한 7-8마디의 스캣음절은 벌이 날아다니는 소리를 S와 Z의 중간 발음으로 소리 내어 재미있게 표현한 경우이다.

Jon Hendricks나 Kevin Mahogany가 낱말의 끝에 T와 P를 붙여 dat, bop 등의 음절을 만들고 이를 이용하여 악센트, 스타카토의 느낌을 살려 가창한 것에 비하여, Kurt Elling의 즉흥연주에서는 T, P를 사용한 음절들은 거의 찾아 볼 수 없었으며 대신 1-2번째 마디와 26번째 마디에서 N 발음을 반복적으로 묶음 화시키는 고스트노트(Ghost Note) 주법을 사용하여 악센트와 스타카토를 표현하였음을 알 수 있다. 즉, Kurt Elling은 끊어지는 느낌을 주는 T,

P 단어들의 사용을 자제하고, 고스트노트주법을 대신 사용함으로써, 뒤로 밀리는 듯 노래하는 laid back의 가창법을 효과적으로 표현하였다. 또한 위 두 명의 보컬들이 at ba dap 이나 ba boo doo ba와 같이 다양한 음절들이 혼합된 형태의 스캣음절을 곡 전반에 걸쳐 사용한 것과는 달리 Kure Elling은 di di di와 같이 한 형태의 음절을 지속적으로 사용한 경우를 곡 전반에 걸쳐 찾아 볼 수 있다. 악보3)을 통하여 이러한 음절이 사용된 악구들을 살펴보면 8분 또는 4분 음표 등의 한 종류의 음표로만 이루어진 악구임을 알 수 있다. 즉 Kurt Elling은 한 형태의 음절을 반복하여 사용하는 특색 있는 방식으로 동일음표로 이루어진 악구들을 표현하였음을 알 수 있다.

[악보 3] 'Close Your Eyes' (즉흥연주 악보)

The musical score for 'Close Your Eyes' is presented in a single system with 31 measures. The key signature is B-flat major (two flats), and the time signature is 4/4. The score includes vocal lines with lyrics and piano accompaniment with chord symbols. The lyrics are: 'dweedi di di di di di di n di n di n di n di n di n di doo dooge doo bo bo bo bo bo bo n bo ba bo ba dop ae I a be be de be de be de be de be de be de be lep bo ba bop da da bop n ba da be bo bay le do bo a be do bo bo bo bo bo n bo be ba da bop ba boo da bav buh duh bea bee n bee bee boo bee bwee be do n boo ba do boo ba o ba o ba n bo ba o ba o bo be a bo bow (Flutter) flu beep ba dee n dee oh bo bo ba ze zet zet zet see da n bey bey boon bwee da da a ya bal yo bal ya bal ya yo yo yo yo yo yo be buh close your eyes'. Chord symbols include Dm7(b5), G7, G7aug, Cm7, Dm7(b5), G7, Cmaj7, [B] Gm7, C7, F9, Ebm7, Ab7, Dm7, G7, and Cm7.

3. 결론

지금까지 Jon Hendricks, Kevin Mahogany, Kurt Elling에 의해 가창된 3곡의 재즈보컬즉흥가창 분석을 통하여 스캇음절의 사용 실례에 대해 살펴보았다.

3곡의 분석 결과, 스윙의 리듬감, 보컬의 가창특성인 레가토, 그리고 악기의 연주특성인 아티큘레이션(Articulation) 등을 효율적으로 표현할 수 있는 D, B, Y, L의 자음들과 A, E, I, O, U의 모음들이 조합된 음절들이 악구를 표현하는 주된 도구로 사용되고 있음을 확인할 수 있었다.

그러나 3명의 보컬들은 표현의도에 따라, 음절의 강세 표현에 고스트주법을 사용하고 si-l-a, zet, bwea, day, gwa 등의 다양하고 특색 있는 음절을 사용하는 방식 등에 의해 즉흥연주를 각기 다른 스타일로 가창하였다.

보컬이 가지고 있는 특성은 악기에 비하여 더욱 다양한 소리에 의해 즉흥연주를 가창할 수 있다는 것이다. 기악은 그 악기가 가지고 있는 소리에 의해서만 즉흥연주를 표현할 수 있는 반면, 보컬은 여러 악기의 소리나, 때로는 어떤 물체의 소리까지도 이용하여 즉흥연주를 가창 할 수 있다. 본 연구를 통하여 보컬은 스캇음절의 활용에 따라 여러 다양한 소리와 효과도 만들어낼 수 있음을 알 수 있었다.

참고문헌

- [1] 최규용, “재즈”, 살림출판사, 2004
- [2] Mark Gridley, “재즈총론[*Jazz Styles: history & analysis*(7th Ed)]”, 삼호뮤직, 2002
- [3] Bob Stoloff, “*Scat, Vocal Improvisation Technique*”. Gerard and Sarzin Publishing Co., 1996
- [4] Michele Weir, “*Vocal Improvisation*”, German: advance Music, 2001
- [5] Shelly Berg. *Jazz Improvisation: The Goal-Note Method*. USA: Shelton's Berg publication