

CURRICULUM VITAE

김 철 준 (Chul Jun Kim, 金哲儁)

학력사항

2006.10-2009.6	프랑스 파리국립음악원 최고 연주자 과정 CNR de Paris - Cycle Perfectionnement	졸업
2004.9-2005.6	이탈리아 스칼라 아카데미 Accademia alla Scala per artisti del coro lirico-sinfonoco	졸업
2002.9-2006.9	이탈리아 노바라 국립음악원 Conservatorio Guido Cantelli di Novara	수료
1995.3-2002.2	한양대학교 음악대학 성악과	졸업
1992.3-1995.2	영동고등학교	졸업

활동상황

현재	겸임교수, 한양대학교 음악대학 성악과 전공실기 강사, 한국예술종합학교 음악원 성악과, 경희대학교 음악대학 성악과 발성치료사, 가톨릭대학교 서울성모병원 이비인후과
2011.12	Festival des artistes coréens en France (재불예술인축제) 음악감독, 한국문화원, 파리

연주경력

2016.5	Dulcamara - L'elisir d'amore, 세종문화회관 대극장, 서울시립오페라
2015.10	Nourabad - Les Pêcheurs de Perles, 예술의전당 오페라하우스, 국립오페라
2014.10	Frère Laurent - Roméo et Juliette, 예술의전당 오페라하우스, 국립오페라
2013.12	Colline - La Bohème, 예술의전당 오페라하우스, 국립오페라
2013.8	Timur - Turandot, 예술의 전당 CJ 토월극장, 예술의 전당
2012.10.11	Sparafucile - Rigoletto, Opéra Théâtre de Reims, Opéra Théâtre de Tours, Opéra de Reims, Opéra de Tours / France

Voice of the Vocalist

한양대학교 성악과 겸임교수, 가톨릭대학교 서울성모병원 발성치료사

김 철 준

Voice of the vocalist

안녕하십니까? Voice of vocalist 발표를 맡은 성악가 김철준입니다.

먼저 중요한 학술대회에 발표를 맡겨주신 대한후두음성언어의학회 관계자 여러분과 가톨릭대학교 서울성모병원 이비인후과 선동일 교수님께 감사 드립니다.

성악가와 발성치료사의 관점에서 바라보는 <음성과 발성>에 대하여 발표하겠습니다.

동영상 - Bass Chul Jun KIM

먼저 50초 가량의 동영상 하나를 보시죠.

여러분들께서 보고 들으신 성악가의 목소리는 남성 성악가 성종에서 가장 낮은 음역대의 베이스의 음성입니다. 저의 연주 동영상이었습니다.

포토슬라이드

20대 초반의 성악도에서 40대 프로페셔널 성악가가 되기까지 20여년의 시간의 소요되었습니다.

그 20여년동안 저는 전통적인 성악교습법에 의한 교육을 꾸준히 받아왔습니다.

전통적 성악발성 트레이닝

- 복식호흡
- 하품yawning - open throat
- [u] - open throat
- carrying heavy object
- humming & open mouth humming
- lip bubble(trill)
- vocalize with nasal sound - [ma], [na]
- [h] attack
- vowel changing on same pitch
- chest voice, maschera, head voice 공명감각 찾기

등등의 트레이닝을 하였습니다. 이 과정에서 십여 명 이상의 성악교사들의 조언과 무대 위에서의 제 경험을 접목시키며, 가장 건강하고 아름답고 또한 듣는 이에게 감동을 줄 수 있는 발성, 가창, 연기를 하려 노력하였습니다.

전통적인 성악교습을 받으며 경험적으로 발성의 기술-테크닉을 체득한 것입니다.

제가 귀국하여 한국생활을 시작하기 전 2012년까지 저는 성악가의 입장에서만 저의 목소리와 가창의 테크닉을 생각하였습니다.

그런데, 2013년 귀국 이후 전통적인 성악교습법으로 체득한 <호흡과 발성>에 대한 또 다른 관점이 있다는 사실을 연세대학교 강남세브란스병원 최홍식 교수님과 남도현 교수님을 통하여 알게 되었습니다. 개인적으로는 충격과 동시에, 삶에 대한 호기심과 열정이 제가 노래를 처음 시작했을 때만큼이나 생겨났습니다.

부족하지만 제가 공부한 후두음성언어의학과, 경험적으로 체득한 전통적인 성악교습법의 - 발성 트레이닝의 연결을 아래와 같이 말씀 드립니다.

전통적 성악발성 트레이닝의 실제 작용

- 복식호흡 - 흡기 : 횡격막 트레이닝 / 호기 : 복압의 조절 (파스칼의 법칙)
- 하품yawning - open throat - 낮은 후두위치 : 공명현상의 극대화
- [u] - open throat - 낮은 후두위치 : singer's formant
- carrying heavy object - 성문폐쇄 - 높은 성대접촉률 : 좋은 성대원음 생성
- humming & open mouth humming - 성대상연 진동패턴 생성 : middle voice 트레이닝
- lip bubble(trill) - 성대상연 진동패턴 생성
- vocalize with nasal sound - [ma], [na]
- [h] attack
- vowel changing on same pitch - 정확한 모음 값

- chest voice, maschera, head voice 공명감각 찾기 - 성대 진동패턴에 따른 다른 공명감각

개인적으로는 새벽안개가 걷히는 듯한 느낌이었습니다. 추상적이고 주관적인 느낌과 표현의 전통 성악교습법이 명료하고 객관적, 과학적 원리의 근거를 만나게 되면서 저의 발성 테크닉과 성악교습법에 대한 객관적 고찰이 가능해진 것입니다. 실재가 이론을 만나면서 불분명하고 추상적인 개념이 분명하고 객관적인 개념으로 업그레이드가 된 것이죠.

“아름답고 감동을 주는 소리”라는 정답-실체는 분명히 있었지만, 그 정답을 그날 그날의 감정, 심리상태와 신체의 컨디션 등등에 의해 좌우되는 우리네 성악가들의 노래와 발성 트레이닝에 논란을 최소화 하면서 제안할 수 있는 객관적 근거 자료들이 있다는 사실은 저를 흥분시키기에 너무나도 훌륭한 이유가 되었던 것입니다.

sports science - 100 m 기록 단축 차트 / 류현진 투구

저는 sports science에서 아이디어를 하나 얻었습니다.

우사인 볼트는 2008년 베이징 올림픽 9초69, 2009년 베를린 세계선수권에서 9초58의 세계신기록을 세우며 가장 빠른 스프린터가 되었습니다.

기록 단축의 여러 가지 요인 중 과학의 발전을 빼 놓을 수 없을 것입니다.

단거리 선수, 무산소 운동을 하는 선수에게 웨이트 트레이닝은 필수적 요소입니다. 하체 못지않게 상체의 힘(복근, 등, 가슴, 팔, 허리)도 중요하기 때문에 균형 잡힌 몸매도 필수적 조건입니다. 최상의 스타트를 위한 스타트 자세, 순발력은 미리 세컨드 ms를 다투는 100 m 경기에서는 필수적 트레이닝 요소입니다. 이제는 일반인도 쉽게 알 수 있는 <20-30 m 구간은 속도를 얻기 위해 상체를 숙이고 짧은 보폭으로 달린다, 그 후 가속도를 내기 위해 상체를 들며 보폭을 넓게 하고 다리를 최대한 높이 들며 달린다, 가속도를 유지하며 라스트 스퍼트>라는 각 구간별 스프린트 요령. 이 밖에도 우사인 볼트는 그의 “100 m를 빠르게 달리기”라고 말 할 수 있는 그의 performance를 위해 여러 가지 복합적인 트레이닝을 합니다.

류현진 선수도 “다양한 구질과 정확한 제구로 포수에게 공을 던진다”라는 그의 performance를 위해, 감독과 코치가 진단한 문제점이나 개선점을 스포츠 과학자와 트레이너가 기능적으로 분석하여 체계적인 트레이닝을 하게 되는 것입니다. 트레이닝

과정에서 아마추어처럼 공만 던지는 일은 없는 것이죠.

마찬가지로 발성훈련/교정/치료에 있어서도 전통적인 성악 교습법에 근거를 제시하여 더 체계적인 발성훈련/교정/치료법을 제시할 수 있게 되기를 희망합니다.

발성현상의 단순화 발성훈련/교정/치료의 표준화 일반화

“어떤 관 안에서의 호흡/공기의 흐름과 성대의 저항”

예술적 차원을 뺀 기능적인 측면만의 발성의 극단적 단순화를 통하여 발성훈련/교정/치료도 더욱더 단순하고 명료해질 수 있습니다.

성대진동의 에너지 원 - 공기의 흐름을 위해 높은 폐활량 활용도가 요구됩니다. 성대저항에 적절한 호흡량-흐름의 속도 조절이 요구됩니다. 호흡근의 훈련은 발성의 필수적 요소가 되었음을 부인할 수 없습니다.

성대의 접촉의 강도를 조절하기 위해서 성대 내전근인 피열간근-interarytenoid muscle과 측윤상피열근-lateral cricoarytenoid muscle의 훈련이 필요합니다(전통적 성악훈련법 - [u] - open throat / carrying heavy object).

성대접촉패턴의 변화 (lower margin - middle margin - upper margin)를 위하여 trans glottal pressure를 이용한 여러 가지 기법이 발성트레이닝에 적용되어야 합니다.

발성훈련/교정/치료의 표준화

저의 경험적 발성트레이닝과 부족하지만 제가 가지고 있는 후두음성언어의학의 이론의 접목을 통해 제가 제 자신에게 대학에서 가르치는 학생에게 또 병원에서 만나는 환자들에게 사용하고 있는 이 방법들의 과학적 근거와 증명을 위해, 그리고 더 나아가 이 방법들이 발성훈련/교정/치료에 표준화된 방법으로 제시되기 위해, 과학자이신 여기 계신 의사선생님들, 음성/언어치료사분들의 많은 관심과 협조를 부탁드립니다.

음성전문직업인의 종합적인 발성의 훈련, 치료와 관리

발성훈련/교정/치료의 표준화를 통해 성악가를 비롯한 많은 음성전문직업인들의 발성훈련/교정/치료에 기여하기를 소망합니다. 더 나아가서는 표준화된 발성훈련/교정/치료법의 일반화/보편화를 통하여 국민의 음성건강에 기여하게 되기를 소망합니다.