

재즈 보컬 입문자를 위한 즉흥연주에 관한 연구 - 코드의 근음과 코드 톤을 이용한 연습방법 및 연출 분석

강은미*, 조태선**
청운대학교 대학원*, 청운대학교 실용음악과**

A study on the Improvisation for Jazz vocal starter - Practice and analysis using root position in chord and chord-tones

Eun-Mi Kang*, Tae-Seon Cho**
Chungwoon graduate school*
Dept of Applied Music, Chungwoon University**

요 약 본 논문에서는 재즈 음악의 특징이라 할 수 있는 재즈 보컬의 즉흥연주 즉, 스캣의 연습 및 연출을 코드의 근음과 코드 톤을 응용한 접근 방법으로 제안하였다. 스캣은 악보에 표기 되어 있는 가사와 멜로디를 가창하지 않고 의미 없는 음절인 스캣 실러블을 이용하여 가창자의 역량에 맞추어 재창조한 음들로 솔로를 구사 한다. 이를 위해 코드의 근음을 이용하는 것은 재즈 보컬이 음악적 선율을 구성해 가는데 중요한 기준점이 된다. 가창 자는 그 기준점을 발전시켜 단순한 스캣에서 부터 점차 발전적이고 복잡한 구조의 스캣을 구사하며 다양한 음악적 표현과 교감을 표출할 수 있다. 즉흥연주로 연출하고자 하는 곡의 코드 톤 구성부터 베이스 라인의 연출과 베이스 스캣 그리고 코드 톤 아르페지오의 분석과 표현까지 스탠더드 재즈곡 '올 오브 미'를 중심으로 음악을 기능적으로 분석해 보았다. 본 논문에서는 다소 난해 하고 복잡해 보일 수 있는 재즈 보컬의 즉흥연주 또한 점진적인 접근 방법을 통해 비교적 손쉽게 구성 할 수 있음을 알 수 있었다.

주제어 : 올 오브 미, 아르페지오, 베이스 스캣, 코드 톤, 즉흥연주, 재즈 보컬, 스캣

Abstract In this thesis, Improvisation of Jazz Vocal that can be characterized as Jazz music, namely practice of Scat suggest that way of applied approach that root position of chord and chord tones. Scat plays a solo using reproduced tunes of meaningless scat syllable that is not use the lyrics and melodies, which are written in a score. For this, Using the root position of chord is a reference point that Jazz vocal constructs a musical melody. Singing person can develop that reference point from simple scat to develop increasingly complex scat and can express that musical expression and communion. It analyzed the music functionally with a standard Jazz music 'All of me' as the center from composition of chord tone that improvise song to bass line, bass scat, analysis of chord tones arpeggio and expression. In this thesis, the improvisation of a Jazz vocal that may seem somewhat abstruse and complex could be relatively easy to construct through a gradual approach.

Key Words : All of me, Arpeggio, Bass scat, Chord tones, Improvisation, Jazz Vocal, Scat

* A summary of this paper is organized in 2017 Chungwoon University master's thesis.

Received 1 May 2017, Revised 31 May 2017

Accepted 20 June 2017, Published 28 June 2017

Corresponding Author: Tae-Seon Cho(Chungwoon Univ.)

Email: entheo@chungwoon.ac.kr

© The Society of Digital Policy & Management. All rights reserved. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0>), which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

1. 서론

1.1 연구의 목적

스캇(Scat)은 재즈 보컬의 즉흥연주(Improvisation)를 뜻하며, 재즈 보컬을 대표하는 음악 표현 기법이다. 가창자의 연주 형식과 기량에 의해 재구성 되어 지고 발전해 가는 스캇은 곡이 가진 멜로디의 익숙함을 과감히 변화시켜 관객으로 하여금 새로운 곡을 접하는 느낌을 전해 준다. 멜로디와 리듬의 기본 틀 안에서 악곡을 표현하는 대중가요와는 다르게 코드라는 중심점에서 자유롭게 쫓고 변화시켜 악곡을 재창조해 낸다는 점에서 스캇의 유무는 타 장르와의 확실한 차이점이라고 볼 수 있다.

하지만 이에 대한 지도 내용이 구체적으로 제시되어 있지 않아 스캇의 창작 가창이 잘 이루어지고 있지 않는 실정이다[1]. 즉흥 연주 활동이 자연스럽게 체득될 수 있도록 체계적이고 단계적인 즉흥 연주 연습 방법에 대한 연구 방안의 필요성이 절실 하다고 할 수 있겠다.

주어진 멜로디나 스케치 없이 즉흥적으로 스캇을 연출해 내는 것은 창의적인 음악을 제공 한다는 측면에서 전문성이 두드러지나, 대부분의 재즈 보컬 입문자의 경우 짜임새 있는 연출의 어려움을 호소하고 있다. 이는 스캇 연출에 필요한 코드(Chord), 스케일(Scale)등 기본적인 음악이론과 함께 의미 없는 음절인 스캇 실러블(Scat Syllables)을 정립하기에 앞서 복잡하고 난해한 정상급 재즈보컬리스트의 스캇을 그대로 모방 하는 것에 치중하여 연습량에 비해 효용성이 떨어지기 때문이다[1,2].

1.2 연구의 방법

입문 과정에서는 코드와 코드 톤(Chord-Tones)을 이용한 기초 이론 연습과 스캇 실러블을 자연스럽게 사용할 수 있을 때 까지 반복적으로 연습하는 것이 중요하며, 그것들의 체득이 선행 되어야 한다. 이를 위해 본 논문에서는 악곡의 코드를 분석하고, 분석된 코드의 근음을 중심으로 가창하는 베이스 스캇(Bass scat)부터 코드 톤을 분산시켜 만드는 코드 톤 아르페지오(Arpeggio)까지 살펴 보았다. 귀로만 들던 코드 톤을 정확히 가창하는 것이 관건이다. 실전 스캇 메이킹에 대해서는 광범위하므로 이 논의 에서는 제외하도록 한다.

스캇이 구성되기 위해 필요한 기초 지식과 연습방법을 단계적으로 분석하여 어렵게만 느껴졌던 스캇에 대한

접근을 가능하게 하였다[3].

1.3 All of me 작품 개요

즉흥연주의 배경이 되는 작품 All of Me는 Gerald Marks 작곡, Seymour Simons 작사, Ruth Etting 이 가창한 곡으로 1931년 12월에 녹음 되었다. 사랑을 노래하는 곡으로 비교적 간단한 멜로디로 구성되었음에도 균형감 있는 구성과 톡톡 튀는 느낌이 인상적이다.

All of me는 다른 발라드 곡과는 다르게 스윙 리듬(Swing rhythm)로 되어 있어 즉흥연주에 재미를 더해 주었고, 그러한 특징은 재즈 연주자들의 선호하는 곡이 되기 충분하여 재즈 스탠더드(Jazz standard)가 되었다[4].

수많은 재즈 뮤지션(Jazz Musician)과 파퓰러 뮤지션(Popular Musician) 가운데 이 곡을 연주하지 않은 사람이 없을 정도로 대중성을 갖춘 대표적 명곡이라고 할 수 있다.

2. 본론

멜로디가 떠난 악곡의 빈자리에는 코드가 남는다. 코드는 높이가 다른 둘 이상의 음을 동시에 울리게 하여 합성되는 화음을 말하며, 코드를 이루는 각각의 음들을 코드 톤이라고 한다[5].

즉흥연주를 연습할 때에는 코드 톤을 응용한 연습을 선행하고, 코드 톤의 응용이 능숙해지면 다양한 음들을 조합하여 새로운 진행과 단계로 넘어가는 것이 효율적이었다. 코드에서의 코드 톤은 곡의 진행을 가장 잘 이어주는 주재료이다. 코드 톤으로 중심을 잡고 연습하여 단계적인 스캇으로의 접근이 가능해졌다.

무대 위에서의 재즈 보컬은 관객을 향해 집중하면서도 머릿속으로는 즉흥연주를 하고자 하는 곡의 코드 진행을 떠올리며 스캇을 이어가야한다. 코드가 만들어 주는 방향이 즉흥연주를 연출하는데 있어 중요한 길잡이가 되는 것이다.

이로써 악곡의 코드와 베이스음을 분석하고 숙지하는 것은 즉흥연주의 기본적인고도 손쉬운 접근방법이라 할 수 있었다[6].

2.1 All of me Sheet-music

[Fig. 1]은 Jazz Real Book ‘All of me’중 일부다. 스캣을 연습하기에 앞서 [Fig. 1]에 표기 되어 있는 원곡의 코드와 멜로디를 익혀야 한다.

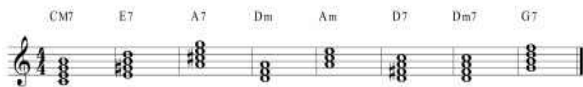

[Fig. 1] All of me Sheet-music

창조에 바탕을 두고 있는 즉흥연주라 할지라도 입문 과정에서의 기본 테마 구성은 원곡에서 비롯되기 때문에 원곡의 코드를 분석하고 변형시킴으로서 또 다른 스캣의 접근이 용이 하기 때문이다. 그리고 즉흥적으로 스캣을 구연하기 까다로운 코드로 구성되어 있는 재즈곡은 멜로디를 응용하여 유연한 해석을 이끌어 나갈 수 있다.

2.2 All of me 코드 톤 분석

[Fig. 2]는 [Fig. 1]에서 사용된 코드 8개의 코드 톤을 나타낸다.

[Fig. 2] All of me Chord-tone

[Fig. 2]의 CM7의 경우 도(C) 위에 다장조 음계의 음을 3도씩 쌓아 구성한 것으로, 도(C)를 밑음(Root 루트), 미(E)를 3도음(3rd 써드), 솔(G)을 5도음(5th 피프스), 시(B)를 7도음(7th 세븐스)이라고 한다. 5도음 까지 3음으로 구성된 코드를 3화음(triad 트라이어드), 7도음 까지 4음으로 구성된 코드를 4화음이라고 한다.

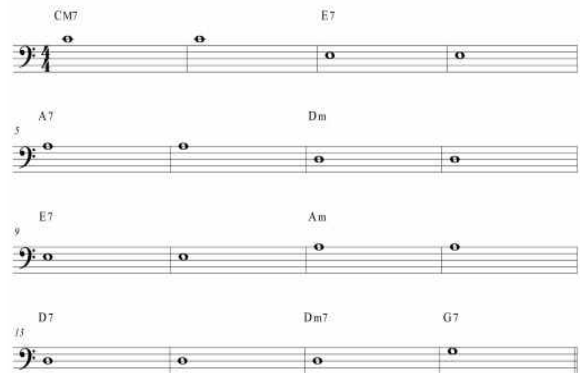
코드는 9도음(9th 나인스), 11도음(11th 일레븐스), 13도음(13th 서틴스)까지 다양한 구성이 가능하며, 위의 3음은 텐션 노트(Tension Note)라고 한다.[7] 위와 같은 방법으로 E7, A7, Dm 등도 코드가 구성되어지며, All of me에서는 3화음과 4화음까지 사용되었다.

[Fig. 2]의 코드를 기반으로 연주하며 코드를 동시에 연주했을 때 소리의 느낌과 구성 음을 이해해야 한다. 각각의 음을 익히고 화음으로 어우러짐에 따른 느낌을 감각적으로 받아들여야 한다. 코드 톤은 스캣을 연출하는데 있어 즉흥연주의 필수 요소로 쓰여 지기 때문에 매우 중요하다.

2.3 Bass Line

[Fig. 3]은 All of me 코드 톤 중 근음(Root Position)만을 표기 하였다.

1마디 CM7의 근음은 도(C), 3마디 E7의 근음은 미(E)이다. 총 16마디의 근음을 표기 하였다.

[Fig. 3] All of me Bass Line

근음은 베이스악기 연주 시 주로 사용되는 음이다. 텐션의 영향을 받지 않는 중심 음이기 때문에 실험적인 음들과 접목시켜 일반적인 스캣을 구사할 수 있다는 장점이 있다. 각각의 음을 기반으로 연주하며 온음표에 맞춰 간단한 실러블 [da]를 사용하여 길게 소리 낸다[8]. [Fig. 2]의 코드를 연주하며 근음을 찾아 소리 내는 것 또한 확실한 근음을 이해하는데 도움이 된다. 베이스 라인의 연습을 반복하며 코드 진행을 익혀두어야 한다.

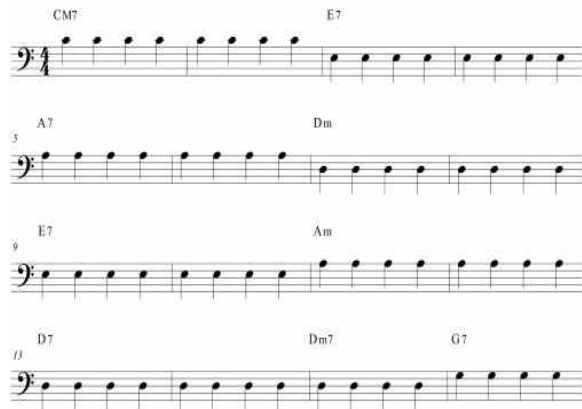
일반적으로 보컬의 악보는 높은음자리표로 표기하나 [Fig. 3]은 낮은음자리표로 표기되어 있다. 이는 베이스

라인 중 근음을 중심으로 한 코드 톤 응용으로 즉흥연주를 접근 하고 있기 때문이다[9].

2.4 4Beat Bass Line

[Fig. 3]의 베이스 라인을 익힌 후, 음정이 단순한 4비트 베이스 라인으로 간단한 스캇을 정리한다.

[Fig. 4]는 상당히 단순한 음정으로 진행된다. 음정이 단순해지면 반대로 리듬은 더욱 도드라지게 되는데, All of me의 특징인 스윙 리듬을 충분히 살려서 불러주는 것이 좋다. 한마디 안에 네 박자로 나누어진 베이스음을 스캇 실러블 [da-di-da-le]로 부드럽게 원을 그리듯 소리 낸다.

[Fig. 4] All of me 4beat Bass Line

[Fig. 4]의 연습을 통해 주 악곡의 스윙 리듬을 이해하게 되었고, 간단한 스캇 실러블을 반복적으로 사용하여 가사가 없는 멜로디의 연출도 미리 학습해 볼 수 있었다. 한마디에 한음으로 이루어진 베이스 라인 연습보다 한층 진보된 형태 연습을 가능하게 했다는 것에 의미가 있다[9].

2.5 Bass Scat

베이스 스캇은 또 다른 의미의 간단한 코드 톤 스캇이라고 할 수 있다. 리듬이 일정한 두 마디 패턴을 기본으로 [Fig. 2]의 코드를 사용하였고, 코드가 바뀔 때 자연스러운 멜로디 연결을 위해 근접 음을 사용하였다. 다양한 멜로디를 사용하고 옥타브를 넘나드는 화려한 구성도 중요하나, 입문과정에서는 코드의 변화 간 멜로디의 부드러운 이동을 먼저 이해하는 것이 좋다.

[Fig. 5]의 2마디 CM7코드의 마지막 음 도(C)가 3마디 E7의 코드 톤 중 5도에 해당되는 시(B)로 이동하는 모습이다. 이러한 이동의 형태는 위에서 언급한 근접 음 이동의 전형적인 형태로서 코드 톤 안에서의 자연스러운 멜로디 연결의 방법 중에 하나라 할 수 있다.

[Fig. 5] All of me Bass Scat(1)

4마디의 마지막 음은 E7의 3도에 해당하는 솔#(G#)음으로 진행해 보았다. 솔#을 제외한 E7의 코드 톤 미(E), 시(B), 레(D)는 솔#을 적용시킨 자리에 모두 사용이 가능하고 안정된 구성음정이나, 솔#을 사용함으로써 5마디 A7코드의 시작음인 라(A)와의 부드러운 연결과 안정감 있는 표현이 가능해 졌다[10]. 이 처럼 [Fig. 5]의 8마디 마지막 음 레#이 [Fig. 6]의 9마디 첫 음 미로 이동한 것과, 10마디 솔#이 11마디 라로 이동 한 것 또한 근접 음정 사용의 같은 예라고 할 수 있다.

[Fig. 6] All of me Bass Scat(2)

[Fig. 6]에서 14마디 D7의 3도는 파#, 15마디 Dm7의 3도는 파이다. 파#에서 파로 이동시 b3도를 사용하여 코드가 Major에서 minor로 바뀌는 느낌을 강조해 주었다.

2.6 코드 톤(Chord-Tones)아르페지오(Arpeggio)

아르페지오는 코드 톤이 분산되어 배치되는 모양으로 분산 화음이라 한다. 코드 톤을 동시에 연주하는 것이 아니라, 연속적으로 상행 하행, 하행 상행으로 빠르게 연주하며 코드 톤을 결합시킨다.

스캇은 코드 톤을 중심으로 혹은, 전혀 다른 코드 톤을 창의적으로 사용하며 다양한 멜로디의 이동으로 만들어진다. 그런 의미에서 코드 톤 아르페지오 연습은 재즈 입문자에게 안정된 스캇 연출의 기준을 제시해 주며, 이후 아르페지오를 기초로 다양한 스케일 연습을 통해 코드가 변화되는 느낌을 익히고 점차 복잡하고 창의적인 스캇을 만들어 갈 수 있다[11].

답게 만들어주기 위한 것이다. 그러나 위의 내용들은 보컬의 즉흥연주, 즉 스캣을 만들어가는 과정 중 일부이다. 더욱 안정적인 테마와 화려하고 창의적인 스캣 구성을 위해서는 보컬 개인의 실력 향상과, 자신에게 맞는 이론과 실기의 연습법 습득, 다양한 곡에서의 이론 적용과 분석이 필요하며, 그것들이 스캣이라는 새로운 노래로 관객의 귀에 까지 전달되어야 한다는 것이다. 그리고 가장 중요한 것은, 스캣을 ‘맞다’ ‘틀리다’로 판단하지 말고, 열린 생각과 도전의식을 가지고 다양한 스캣을 만들어 본다는 것이다.

ACKNOWLEDGMENTS

A summary of this paper is organized in 2017 Chungwoon University master's thesis.

REFERENCES

- [1] Kyung-sung yu "A study on How to Teach vocal provisation: for 10th graders" A master's thesis. Myogji University graduate school of education, 2009
- [2] Jung-min Kim "A study on improvisation of 'Bill Evans': played 'Autumn Leaves' Chord scale as the center" A master' thesis. Sangmyung University Music department, 2001
- [3] Beom-Jin Jo Tae-seon Cho A study on Arrangement through Avoid note and Tension note Journal of The Korea Academia-Industrial cooperation Society Vol.13 No.11 pp 349-355 2015.
- [4] Malo "Secret of Jazz singing" Consonants and Vowels, 2013
- [5] Sam-ho Music Department "Popular music dictionary & Classic music dictionary" Sam-ho Music, 2002
- [6] Hea-Kwon Lim Tae-seon Cho A study of Individuality of Seung-Hwan Lee's Music Represents Journal of The Korea Academia-Industrial cooperation Society Vol.13 No.11 pp409-415 2015.
- [7] Seung-Hyun Cho Long term solution for K-POP globalization-Concentrating to the change in education system- Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society Vol. 16, No. 7 pp. 4418-4423, 2015.
- [8] Macheuda Masa " Basic knowledge of Jazz chord (Arrangement method of light music, for arrangement of Jazz and ad-lib)" Doors, 2011
- [9] Byung-yul Moon " Sing with Maschera (Vocalization method of singing by the principle of creation)"Ye-young Communication , 2011
- [10] Do-Toung Yoon Tae-Seon Cho Analysis Of the Bass Performance Of Jimmy Blanton Journal of The Korea Academia-Industrial cooperation Society Vol.15 No.1 pp56-61 2015.
- [11] Tae-seon Cho Na-Rae Bae A study on cultural Activityamong the Baby-boom Generation Journal of The KoreaAcademia-Industrial cooperation Society Vol.17 No.12 pp470-475 2016.
- [12] Min-Guen Kim Tae-seon Cho A study of Pat Metheny Journal of The Korea Academia-Industrial cooperation Society Vol.17 No.11 pp80-85 2016
- [13] Byung-Jin Yoon Tae-seon Cho Steve Wonder's Music has had on the K-POP Journal of The Korea Academia-Industrial cooperation Society Vol.17 No.10 pp104-108 2016.
- [14] Jiyeun Chang, "Convergence of Education and Information & Communication Technology : A Study on the Communication Characteristics of SNS Affecting Relationship Development between Professor and Student", Journal of the Korea Convergence Society, Vol. 6, No. 6, pp. 213-219, 2015.
- [15] Dong-Hyuk Yang, Soo-Kyun Kim, "The Design of 2D Side-Scrolling Casual Games in a Multi-platform Environment", Journal of the Korea Convergence Society, Vol. 6, No. 4, pp. 147-152, 2015.

강 은 미 (Kang, Eun Mi)

- 2017년 2월 : 청운대학교 대학원 실용음악과 (음악학석사)
- 2013년 3월 ~ 현재 : 청운대학교 실용음악과 출강
- 2014년 3월 ~ 현재 : 국제대학교 K-pop과 출강
- 관심분야 : 실용음악, 보컬
- E-Mail : dmsal09@hanmail.net

조 태 선(Cho, Tae Seon)

- 2010년 2월 : 실용음악학회회장
- 2016년 5월 : 한국 문화 예술 융합협회 회장
- 2016년 6월 : 대한가수협회 학술위원회 위원장
- 2017년 6월 현재 : 청운대학교 실용음악과교수
- 관심분야 : 실용음악, 보컬

· E-Mail : entheos@chungwoon.ac.kr