

실용음악 보컬 교육과정에 관한 연구

조태선^{1*}, 최용선²

¹청운대학교 실용음악과, ²국제대학교 엔터테인먼트과

A Study on Vocal Curriculum

Tae-Seon Cho^{1*}, Yeong-Seon Choi²

¹Dept. of Applied Music Chungwoon Univ, ²Dept. of Entertainment, Kookje University

요약 실용이란 용어는 배운 그것 자체를 실제 사용 할 수 있는 실제로 사용한다는 뜻이다. 그런데 그와는 다르게 일부교수들의 특정한 전공 분야에 맞춰 교육과정이 운영되는 것을 여러 학교를 통해 볼 수 있다. 재즈가 그 대표적인 사례로 대중음악 현장에서 연주할 수 있는 공간이 턱없이 부족한, 일부 메니아만을 위한 장르가 실용음악을 대표하는 학문으로 포장되어 있다. 이러한 현상은 입시 학원에 까지 영향을 미쳐 대학 입시를 준비하는 중, 고등학생들도 재즈를 배우고 연주하며 입시를 준비하고 있다. 물론 재즈도 음악의 한 분야이긴 하지만 절대로 대중음악의 주류가 될 수 없음을 볼 때 이는 매우 안타까운 현실이다. 실용음악과가 4년제 대학에 개설 된지도 20여년의 세월이 흘렀다. 그동안 배출된 졸업생 숫자도 매우 많을 것으로 판단된다. 대학의 역할이 취업과 연관되는 요즘, 과연 그 졸업생들의 취업은 어떻게 되고 있는지, 음악관련 분야에 종사하고 있는지도 살펴볼 시기가 되었다. 그리고 학과의 교육과정은 취업과 연결 될 수 있도록 현실에 맞게 합리적으로 운영되고 있는지도 중요할 것이다. 실용학문은 시장의 변화에 즉각적인 대응을 해야 한다. 교육과정의 개설과 운영등도 이에 맞춰 이루어져야 한다. 본 연구에서는 대학에서의 보컬 교육과정과 실제 운영 사례, 그리고 취업으로 연결 될 수 있는 합리적인 보컬 교육과정에 대해 논해 보도록 하겠다.

Abstract The term practical means that you actually use what you learn. Unlike that meaning, however, the curriculum is operated by specific majors of some professors. And we can be seen in many colleges. Jazz is a prime example. Jazz is a genre only for some maniacs and there is not much places to play on the pop scene. But this genre is now packaged as representative studies of practical music. This affects even cram schools, preparing for college entrance exams, while high school students are also learning, playing and preparing Jazz to take the exams. Of course, Jazz is a field of music, but it is a very sad reality, considering it can never be the mainstream of popular music. It has been 20 years since the department of practical music was established at a four-year university. The number of graduates will also be very large. Now that the role of a university is related to employment, it's time to look at how the graduates are getting jobs and whether they are working in music. And it will also be important to ensure that the curriculum of the department is reasonably managed to connect with employment in reality. Practical learning will be not only respond immediately to market changes but establishment and operation of education courses should be carried out accordingly. In this study, we will discuss curriculum of vocal at universities, concrete examples of operations, and reasonable vocal courses that can be connected to employment.

Keywords : Vocal, University, K-POP, Curriculum, Pop Music

본 논문은 청운대학교 2018년 교내 학술 연구비 지원으로 이루어졌음.

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

Tel: +82-10-2201-9686 email: entheos@chungwoon.ac.kr

Received January 2, 2019

Revised January 31, 2019

Accepted February 1, 2019

Published February 28, 2019

1. 서론

80년대 후반 실용음악이란 이름으로 전문대학에 전공이 생긴 이후 이젠 전국 수많은 대학에 실용음악과가 개설, 운영되고 있다 실용음악이란 대중음악을 말하는 것인데 왜 굳이 대중음악이 아닌 실용음악이란 애매모호한 명칭으로 불리게 되었는지 사뭇 궁금하다. 영문 표기조차도 Practical Music 또는 Applied Music 등 다소 혼동스러운건 마찬가지다.

이미 많은 학교에서 Applied Music으로 영문명을 표기하고 있는데, 굳이 직역을 하자면 응용음악으로 상당히 난센스가 아닐 수 없다. Popular Music이 가장 적당한 표현으로 향후 이에 대한 논의가 필요한 상황이다. 그러나 어찌되었건 이젠 대중음악의 학문적인 이름이 실용음악이란 명칭으로 통칭되어지고 있다. 이처럼 실용음악은 명칭부터 다소 불분명하게 정해지는 과정을 거쳤다. 그러나 그 이후 나타난 K-POP의 세계적인 현상과 아울러 이젠 K-POP의 근간을 만들어주는 학과란 이미지 때문에 대학의 대표적인 학과로 성장했다[1].

실용음악과가 4년제 대학에 개설 된지도 20여년의 세월이 흘렀다. 그동안 배출된 졸업생 숫자도 매우 많을 것으로 판단된다. 대학의 역할이 취업과 연관되는 요즘, 과연 그 졸업생들의 취업은 어떻게 되고있는지, 음악관련 분야에 종사하고 있는지도 살펴볼 시기가 되었다. 그리고 학과의 교육과정은 취업과 연결 될 수 있도록 현실에 맞게 합리적으로 운영되고 있는지도 중요할 것이다.

그동안 실용음악 교육의 질은 어떻게 변화, 발전되었을까? 학과의 교육과정이 현장 상황을 잘 반영하여 학생들의 취업에 기여를 하고 있는가?

본 논문은 이러한 의구심에서 연구가 시작된다. 서두에서 언급한 바와 같이 비약적인 발전에 비해 교육부분의 질적 향상은 매우 미흡하다. 많은 문제점들이 있을 것으로 판단된다. 이에 본 논문에서는 보컬부분의 교육과정에 대해 살펴보고 대안을 제시해 보도록 하겠다.

2. 연구배경

20여 년 전, 처음 대학에 실용음악과가 생길 당시 대중음악 관계자들은 굉장히 환호하였다. 그동안 다소 저급 문화 분야로 취급받던 대중음악이 대학에 학과로 자리 잡게 되고, 그에 따라 체계적인 교육이 이루어질 것으

로 예상해 현장에서 대학에 가는 기대가 매우 컸다.

이전의 대중음악 분야는 교육체계나 시스템 없이 그저 본인의 노력만으로, 또는 지인들에게 얻은 정보를 토대로 습득하여 연주하는 분야였다. 그에 따라 개개인의 음악적 역량도 차이가 나게 되고, 다소 옳지 못한 방법으로 인해 그르치는 경우도 비일비재 하였다. 그렇기 때문에 실용음악과의 탄생은 대중음악인들에겐 대단한 희소식이었으며, 이로 인한 발전가능성에 많은 기대를 하였다. 그런데 얼마 전 부터 현장에서의 ‘실용음악’, 다시 말해 현장의 대중음악과 학교에서의 실용음악에 간극이 생기고 있었다. 현장에서의 요구사항과 학교 교육이 서로 부합되지 않는 부분이 많아졌다. 이는 곧 학교교육이 실제상황과 맞지 않는다는 것을 의미한다. 이러한 원인은 해당 학교의 교육을 책임지는 전임교수진들이 실질적인 대중음악과는 다소 동떨어진 교수진으로 구성되면서 현장상황 보다는 본인의 배운 전공에 일치되도록 교육과정을 만든 결과이다[2].

실용이란 용어는 배운 그것 자체를 실제 사용 할 수 있는, 실제로 사용한다는 뜻이다. 그런데 그와는 다르게 일부교수들의 특정한 전공 분야에 맞춰 교육과정이 운영되는 것을 여러 학교를 통해 볼 수 있다. 재즈가 그 대표적이 사례로 대중음악 현장에서 연주할 수 있는 공간이 턱없이 부족한, 일부 메니아만을 위한 장르가 실용음악을 대표하는 학문으로 포장되어있다. 이러한 현상은 입시 학원에 까지 영향을 미쳐 대학 입시를 준비하는 중, 고등학생들도 재즈를 배우고 연주하며 입시를 준비하고 있다. 물론 재즈도 음악의 한 분야이긴 하지만 절대로 대중음악의 주류가 될 수 없음을 볼 때 이는 매우 안타까운 현실이다.

교육과정에 관한 또 하나의 사례는 기악편중 현상을 들 수 있다. 대학의 전임교수들이 재즈 전공의 기타, 드럼 재즈피아노등 기악전공인 경우가 대부분이다. 그런 이유로 교육의 대부분이 기악 연주위주로 편성되어 있으며, 보컬 전공만을 위한 교육과정을 갖추고 있는 대학은 극히 미미하다. 간혹 보컬 전공 전임교수가 있는 대학들의 경우도 보컬 전공생들을 위한 특화된 교육과정을 갖추지 못하고 있는 경우를 볼 수 있는데 이는 아마도 보컬분야의 연구 부족에 기인한 결과가 아닐까 생각한다[3].

K-POP 이 전 세계를 대표하는 한국의 문화컨텐츠로 자리 잡았고, 실용음악을 전공하고자 하는 학생들의 대부분이 보컬임을 감안할 때 과연 지금의 실용음악은 누

구를 위한 학문이며, 현 상황을 제대로 반영하여 운영하고 있는지 의문스럽다. 위와 같은 전반적인 현상들은 학생들의 취업에 영향을 미치게 된다. 매년 수많은 졸업생을 배출하고 있고, 청년들의 취업이 직면한 사회적 현상임을 볼 때 대학교육이 현장에서의 취업과도 매우 밀접하게 연결되어야 함은 당연하다. 이제 더 이상 예술이란 명목으로 취업에서 열외가 될 수 없다. 취업의 장을 넓혀야 함은 물론 적극적으로 취업이 이루어질 수 있도록 현장상황을 파악하고 교육과정에 반영해 학생들을 육성해야 한다. 본 연구에서는 대학에서의 보컬 교육과정과 실제 운영 사례, 그리고 취업으로 연결 될 수 있는 합리적인 보컬 교육과정에 대해 논해 보도록 하겠다[4].

3. 본 론

3.1 보컬교육 현황

대학에서 보컬관련 교육을 어떻게 실시하는지를 살펴 보려면 우선 고등학생들이 어떤 과정을 통해 대학을 진학하는지에 대해 알아볼 필요가 있다. 실용음악과 입시를 준비하는 거의 대부분의 학생들은 학원 등의 사설기관을 통해 입시를 준비한다. 적게는 1년에서 2-3년 동안 학원을 다니며 입시 곡 2-3곡을 준비하게 된다. 물론 호흡법과 발성법등을 배우지만, 이는 레슨시작 초반에 실시하는 형식적인 과정으로 거의 모든 시간을 직접적인 노래를 부르고 연습하는 시간으로 레슨이 이루어진다. 그야말로 보컬의 가장 기본이 되는 호흡, 발성과 관련된 지속적인 훈련은 없고, 노래의 감정, 리듬, 표현방법 등만 숙지하게 된다. 이렇게 레슨이 이루어지는 데는 여러 요인이 있다. 첫 번째 사교육의 특성상 기본기 위주의 레슨을 하면 학생들의 흥미를 잃어 원생 유지가 어려울 것이다. 둘째로는 2-3곡 이상의 입시 곡을 맞추기 위해 그의 부분은 소홀히 할 수도 있을 것이다. 세 번째는 가장 중요한 부분으로 호흡, 발성법의 기본기를 상세하게 가르치고 이를 노래에 응용할 수 있는 방법에 대해 파악하고 있는 수준높은 강사가 매우 부족하다[5].

대학의 입시 곡 또한 거의 대부분의 대학에서 자유곡 1-2곡으로 정해져 있다. 그마저도 실제 입시현장에선 시간상의 제약으로 인해 1-2분 내외의 노래만 듣고 학생을 판별한다. 물론 그 정도 시간에도 학생들의 수준은 익히 판단 할 수 있을 것이다. 따라서 이러한 상황이다 보니

학원에서도 짧은 시간 동안 집중적으로 보여줄 부분만 교육을 하게 되어 기본기 등에 대한 교육은 부족할 수밖에 없을 것이다[6].

대학의 경우 보컬교육은 거의 대부분 1:1 전공실기 시간을 통해 이루어진다. 보컬양상블, 가창연구 등 보컬 전공 클래스 수업이 있으나 아주 미미한 수준으로 다른 기악 파트 등의 전공 교과목에 비해 현저히 적다.

Table1. Vocal subjects

University name	year	Subject name
Kookje College	2	Vocal Performance 1 Vocal Performance 2 Vocal Stylerising Vocal Recording 1 Vocal Recording 2 Chorus 1 Chorus 2 Vocalization 1 Vocalization 2 Management Vocal training 1 Management Vocal training 2
Kungbok College	2	none
DongA Broadcasting College	2	none
MyungJi College	2	none
SeoulArt College	2	Chorus 1 Chorus 2
SuwonWoman College	2	none
Yeoju College	2	none
Dankook Univ	4	none
Dongduk woman Univ	4	Vocal Improvization
Baekseok Univ	4	none
Baekseok Art Univ	2	Study of Vocalization Study of Vocalization A Cappella Vocal Pedgogy
SeoKyung Univ	4	Vocal Semina Chorus Making Vocal LAB
SeaHan Uni	4	Vocal Clinic Vocal Clinic
HanSeo Univ	4	none
HanYang Univ	4	Vocal Ensemble Rap Rap Ensemble
Howon Univ	4	Vocal LAB Vocal Technique

Table 2. University education course

University name	Practical test method	Selection criteria	How to proceed
Dankook Univ	Audition	· Free Song One	Piano performance by grade (scale, chord tone)
Dongduk woman Univ	1 : 1	· Proceeding at the discretion of the professor	
Baekseok Univ	Audition	· Free Song One · A designated song One	
Baekseok Art Univ	Intermediate evaluation 1:1 Term evaluation Audition	· Free Song One	Prepare three songs, select one song
SeoKyung Univ	Audition	· 1 Grade- Free Song One · 2 Grade- Free Song One (Arrangement different from the original) · 3,4 Grade- An original song	Submission of actual test evaluation materials (sound source)
SeaHan Univ	Audition	· Free Song One	Submission of actual test evaluation materials (video, sound recording, etc.)
HanSeo Univ	1 : 1	· Proceeding at the discretion of the professor (Korea Folk song one, Pop Song one)	
HanYang Univ	Audition	· 1,2 Grade- Designated song (Selected songs from a particular year) · 3,4 Grade- An original song	Start of each semester(Creation, band performance)
Howon Univ	performance	· 1,2 Grade / Transfer student- Free Song One · 3 Grade- An original song · 4 Grade- Graduation Song	Instrumentation and sheet music submission

Table 1은 주요대학의 보컬전공 클래스 수업개설 현황을 나타낸 것으로 전혀 개설되어 있지 않거나 2-3과목 정도만 개설되어 있다. 유일하게 국제대학의 경우 2년 과정에 11과목이 개설되어 가장 많은 보컬관련 수업이 있는 것으로 나타났다. 이는 K-POP 관련 학과로 기악파트가 개설되어 있지 않은 학과 특성으로 판단된다.

3.2 대학별 평가방법 과 보컬전공 과목 개설 현황

Table 2는 4년제 대학의 실기시험 기준과 보컬 평가 방법이다. 실기시험방법으로 4년제 대학은 샘플로 조사한 8개 대학 중 5개 대학이 공개 오디션 방식을 택했고, 동덕여대와 한서대는 1:1 방식으로 담당교수가 평가, 호원대의 경우는 밴드를 편성해 공연을 실시하는 것으로 실기시험 을 치르고 있다. 선곡기준은 대부분 자유곡을

기준으로 하되, 일부 자작곡을 포함시킨 학교가 있었으며, 서경대, 한양대, 호원대의 경우는 학년별로 선곡기준을 달리했다. 그런데 학년별 기준도 자유곡을 기본으로 하고 공통적으로 고학년일 경우 자작곡을 선택하도록 했다. 그 외 부수적으로 단국대의 경우 피아노 평가를 병행하였다. 평가의 공정성을 확보하기 위해 근거자료를 영상 또는 음원파일을 제출하거나, 레슨일지, 그룹시험 등의 방법을 시행하고 있다[7].

Table 3은 2년제 대학의 보컬 평가 방법이다. 2년제 대학들의 경우 7개 대학 중 4개 대학이 공개 오디션을 실시하였고, 명지전문대와 서울예대, 여주대는 1:1 평가를 실시하였다. 선곡기준은 자유곡을 기본으로 한 학교가 대부분이며 경북대, 명지, 서울예술대학은 전공교수 제량으로 시험곡을 선곡하였다. 그 외 평가의 공정성 확보를 위해 3곡 중 2곡만 시험을 치른다거나, 관련 영상 제출, 그룹 시험 등의 방법을 취하고 있었다.

Table 3. College education course

University name	Practical test method	Selection criteria	How to proceed
Kookje College	Audition	· Free Song	
Kungbok College	Audition	· Free Song 1 · Professor recommended song 1 · Recently released music Song with music only 1	Select 2 of 3 songs
Dong A Broadcasting College	Audition	· Korea Pop song1 · Pop Song1 (An original song Selection)	
MyungJi College	1 : 1	· Selection of professor at discretion	Submission of practical test evaluation materials (2 images)
SeoulArt College	1 : 1	· Selection of professor at discretion	Group evaluation or recording file submission etc.
SuwonWoman College	Audition	· Free Song one	Submit score (handwriting score)
Yeojoo College	performance	· Free Song one	Practical evaluation for each professor

위의 내용을 통해 볼 때 거의 모든 대학에서 보컬전공 평가요소는 특별한 장르의 구분 없이 거의 대부분 자유곡 위주임을 알 수 있다. 일부 싱어송라이터를 염두에 두고 자작곡을 요구하는 학교도 있었지만 장르의 구분이나 작품의 내용에는 아무런 기준을 두고 있지 않았다. 물론 대중음악의 모토가 개인의 개성을 중요시하는 음악이지만 아무런 기준이나 조건이 제시되어 있지 않은 점은 매우 아쉽다. 대학뿐만 아니라 교육기관의 모든 과정이 기본에서 시작해 증급, 심화, 응용 단계로 세분화되어 보다 전문적으로 편성된다는 점을 고려할 때 보컬 교육과정 역시 세부적인 과정과 목표가 있어야 할 것이다. 그리고 이러한 과정은 학생들의 졸업 후 취업과도 밀접한 관계가 있어야 한다. 그런데 위에서 살펴본 대부분의 대학 교육과정에선 그러한 부분을 찾아 볼 수 없었다[8].

3.3 보컬관련 취업분야

실용음악 보컬 전공의 취업분야는 다른 파트에 비해서 비교적 취업분야가 넓다. 그중에 대표적인 분야는 다음과 같다.

가) 가수: 대부분의 보컬전공생들이 원하는 취업분야이

다. K-POP의 확산으로 대중음악 분야가 아이돌 등으로 편중되어 있어 기존의 실용음악과 커리큘럼과는 매우 상이하다. 졸업 후 데뷔로 이어지는 경우는 매우 희박하여 애초에 가수로 데뷔를 목표로 두지 않는 학생들도 많이 있다. 가창능력뿐 아니라 싱어송라이터로서 본인의 곡을 만드는 능력이 요구되며, 기타 등 악기연주와 아이돌일 경우 댄스능력을 갖추어야 한다.

나) 밴드: 졸업생들 중 음악활동을 계속하기 위한 방법으로 밴드활동이 선호하고 있다. 흥대를 중심으로 많은 음악공연장과 클럽들이 있어 지속적인 공연을 통해 본인들을 알릴 수 있는 기회가 제공 된다. 그러나 수많은 실용음악과를 통해 배출된 밴드들로 하여금 경쟁이 매우 치열하다. 따라서 보컬들은 노래뿐만 아니라 기타, 피아노 등 악기능력까지 갖추어 본인의 연주력을 향상시켜 차별화를 모색해야 한다.

다) 보컬 세션: 최근 들어 생기기 시작한 분야로 녹음 작업 시 곡의 완성된 상태를 보여주기 위해 보컬녹음을 하는 행위임. 기존에는 악기 연주만으로 반주를 만들었는데 최근에는 보컬도 녹음을 하여 데모 곡의 질을 높이는

추세이다. 특히 보컬 세션은 멜로디위에 화음을 만들거나 또 다른 코러스 라인을 만들기도 하는 등의 편곡능력을 갖추어야 한다. 이 분야는 고도의 전문적인 노래 실력은 요구하며 많은 경험을 필요로 한다. 본인의 가창실력 뿐만 아니라 녹음된 노래를 듣고 또 다른 라인을 만들어 낼 수 있는 어레인지 능력이 필요하다[9].

라) 전문 코러스: 콘서트 등은 물론 뮤지컬공연에서 가수들의 Back up 보컬 역할을 하거나 코러스를 담당한다. 개개인으로 섭외되기도 하며 팀으로 구성해 활동하기도 한다. 경우에 따라 화음을 구성하거나 코러스를 만들어 내는 능력이 필요하다.

마) 보컬 트레이너: 가장 많은 보컬 전공생들이 희망하는 분야이다. 초창기 보컬 전공생들은 대부분 가수로의 데뷔가 목적이었으나 근래에 들어서는 보컬트레이너를 희망하는 학생들이 주류를 이루고 있다. 주로 기획사 등에 속해 있는 아이돌 연습생들을 대상으로 레슨을 하게 되는 보컬트레이너는 처음엔 에이전시를 통해 활동하게 되며, 추후 능력을 인정받게 되면 프리랜서 형태로 일을 하게 된다. 본인의 보컬능력도 중요하지만 피 레슨자의 소리, 성향분석과 교육에 필요한 다양한 보컬적 경험이 요구된다.

바) 학원강사: 대부분의 실용음악과 출신 학생들이 가장 쉽게 접할 수 있는 취업분야로 학교 재학시절부터 시도하는 취업 분야이다. 본인의 보컬능력과 아울러 더 중요한 것은 교육에 대한 열정과 학생 관리가 매우 중요하다. 보컬트레이너의 경우 데뷔를 준비하는 연습생들인 반면 학원생들은 보컬이나 음악에 대한 준비가 전혀 준비되어 있지 않은 경우가 다반사이다. 따라서 그들이 꾸준히 배울 수 있도록 하는 관리능력이 더욱 중요하다. 가장 많이 분포되어 있는 취업 대상 업체이긴 하지만 원생들의 이동으로 인해 일정한 수업을 보장하기 어렵다. 보컬능력과 아울러 교육적인 마인드와 학생들과의 눈높이를 맞춰 케어 할 수 있는 능력이 요구된다. 아울러 학원 출강 시에도 본인 전공분야 외에 악기 연주가 가능할 경우 수업 배정에 매우 유리하다.

사) 방과 후 강사: 최근에 급부상 하고 있는 취업 분야이다. 학교로 출강하기 때문에 직업에 대한 자긍심을 가질

수 있을뿐더러 1년 단위의 계약을 통해 학원에 비해 일정한 수입을 보장받을 수 있다. 수업의 대부분이 저녁시간에 이루어지는 학원에 비해 방과 후 수업은 주로 수업이 낮에 이루어지는 관계로 본인의 음악활동과 병행할 수 있는 장점이 있다. 방과 후 수업의 경우 노래보다는 통기타 수업이 월등히 많이 개설되어있다. 특히 초, 중등 학교의 경우 방과 후 수업이 특기적성 놀이위주로 프로그램 되어 지기 때문에 노래와 기타를 결합된 수업이 이루어질 경우 아이들의 적응력을 높이는데 훨씬 더 효과적이다. 방과 후 과목엔 노래보다는 통기타 수업이 더 많이 개설되어 있다. 따라서 통기타 연주가 가능한 여학생들에게 매우 유리한 취업분야이다[10].

아) 라이브가수: 라이브 클럽 등에서 노래를 부르는 것으로 기타, 피아노등의 연주력을 필히 갖추어야 한다. 본인 세대뿐만 아니라 다양한 연령층의 노래들을 소화해 낼 수 있는 능력을 갖추어야 한다. 본인의 역량에 따라 각종 이벤트행사에 초청되어 공연할 수도 있다.

위 내용 외에도 많은 취업분야가 있겠지만 대부분의 보컬전공 학생들이 학원, 보컬트레이너, 방과 후 강사 등 교육관련 분야에 가장 많은 관심을 보이고 있고 선호하고 있다. 그 외 밴드활동 등 본인의 음악활동을 하면서 학원이나 방과 후 학교에 출강하는 경우도 많으며, 가수로 데뷔를 준비하는 경우에도 현실적인 경제문제를 해결하기 위해 학원출강을 원하는 경우가 많다. 학원이나 방과 후 학교는 일정한 수업이 보장되거나 많은 수익을 기대할 수는 없다. 그러나 주변 가깝게 가장 많이 분포되어 있는 직업군이기에 때문에 음악인으로 어떠한 목표를 가지고 있다 해도 반드시 거치게 되는 직종이다. 위의 내용에서 살펴본 바와 같이 보컬은 노래뿐만 아니라 기타, 피아노등 악기연주와 코러스, 화음 등 보컬 어레인지 등 다양한 능력을 갖추는 것을 요구 한다. 이는 결국 본인의 경쟁력이 될 것이며 그러한 능력 여하에 따라 취업의 루트가 다양해 질것은 분명하다.

3.4 NCS 보컬교육과정

NCS과정은 정부에서 취업을 활성화시키기 위해 대학교육에 도입한 제도로 NCS 학습 모듈에서 보컬분야 교육관련 콘텐츠는 다음과 같이 구성되어 있다[11].

1. 솔로 보컬하기
 - 1-1. 정확한 음정, 박자, 발음 및 올바른 자세
 - 1-2. 가창에서의 성량과 강도 조절 및 마이크 사용
 - 1-3. 멜로디의 장식 및 비브라토(Vibrato)
2. 코러스 보컬하기
 - 2-1. 화성 청음능력 향상
 - 2-2. 코러스 파트 창작
 - 2-3. 코러스 파트 가창
3. 녹음하기
 - 3-1. 녹음 곡에 대한 장르, 스타일, 특징의 파악
 - 3-2. 녹음을 위한 가창 테크닉
 - 3-3. 녹음 장비의 특성 및 디렉팅 의도의 반영
4. 공연하기
 - 4-1. 댄스음악의 퍼포먼스와 안무의 활용
 - 4-2. 가수의 무대매너

위의 과정을 살펴보면 1장에서는 음정, 박자, 마이크 사용등 기본적인 부분에 대해 다루고 있다. 2장에서는 청음능력 향상을 통한 코러스 파트 창작과 가창으로 구성되어 있어 아이돌, 걸그룹 등 단체 팀을 염두에 둔 과정으로 보인다. 3장에서는 보컬 녹음과정에 관한 전반적인 교육으로 앨범 제작 시 가장 중요한 부분이다. 4장에선 댄스와 퍼포먼스, 무대 매너 등으로 구성 되어있다. 이와 같은 교육과정은 결국 아이돌, 걸그룹으로 데뷔하기 위한 과정으로 판단된다.

NCS는 학생들의 취업관련 정부주도의 교육 프로그램이다. 그러면 그러한 과정을 통해 많은 학생들이 취업할 수 있는 분야여야 한다. 그런데 아이돌로의 데뷔는 기획사를 통해 이루어지고 있고, 그확률 또한 매우 희박하다. 그리고 대부분 10대 시절인 중, 고등학생 때 이미 스카웃 내지는 연습생으로의 절차를 밟게 된다. 대부분의 보컬전공생들이 위에서 언급한 바와 같이 학원강사, 방과 후 교사, 보컬트레이너 등 교육 분야로 취업하고 있는 현실적인 방향과는 전혀 맞지 않는 과정이다.

4. 사례분석

본 저자가 재직하고 있는 청운대학교 실용음악과에서 시행하고 있는 보컬 교육과정에 대해 논해 보도록 하겠다. 이 대학 실용음악과는 보컬 교육과 관련해 가장 체계

적이고 취업과 관련된 실무를 적극 반영한 교육과정을 가지고 있다.

가) 클래스 수업

호흡과 발성1, 호흡과 발성2, 시창청음, 합창1, 합창2, 보컬양상블1, 보컬양상블2, 뮤지컬 및 연기실습1 뮤지컬 및 연기실습2 과 같이 4학년 전 과정에 걸쳐 9개 과목이 순차적으로 개설되어 있다. 특히 뮤지컬 관련 수업은 보컬 전공생들이 뮤지컬 분야로의 진출을 도울 뿐 아니라 이를 바탕으로 보다 다양한 형태의 퍼포먼스 경험을 할 수 있을 것이다.

나) 학년별 보컬 교육안은 다음과 같다.

- 1학년 - Ballad, Rock Ballad, Standard, Country 등 Slow 혹은 Midium Tempo -8비트 서정적인 곡
- 2학년 - Rock & Roll, Dance, Funk, Hip-Hop 등 빠른템포 - 16Beat의 경쾌한 곡
- 3학년 - Funky, Soul, Latin, R&B, Reggae 등 Rhythmical 한 스타일
- 4학년 - Jazz, Blues, 한국전통가요, 유럽음악, 중국, 일본음악 등
- 1,2학년은 해당되는 장르의 가요 또는 POP1곡과 자유곡1곡 - 총 두 곡
- 3,4학년은 해당되는 장르의 곡 3곡 (자유곡 없음, 자작곡일 경우 장르 구분 없이 연주 가능)
- 4학년은 해당되는 장르의 곡을 반드시 선택해야 하며 각각 서로 다른 장르 연주, 외국곡일 경우 원어 (자작곡일경우는 장르 구분 없이 연주가능)
- 전 학년 1학기 연주한 장르와 2학기 장르가 중복 불가.

분석: 보컬교육의 기본원칙은 담당교수의 재량으로 실시하나 학년별 목표치를 위와 같이 리듬, 음악 특성별로 구분하였다. 위의 교육 안은 강제성을 지니고 있지 않고, 최대한 맞춰 주도록 하여 담당교수의 재량권을 최대한 부여하여 운영하고 있다.

저학년의 경우 적응과정이 필요하기 때문에 자유곡을 선택할 수 있도록 하였고, 고학년으로 올라갈수록 리듬의 난이도를 높였다. 3학년부터는 자작곡을 부르도록 하여 본인의 곡을 직접 만들어 부를 수 있도록 하는 능

력을 키우고, 싱어송라이터, 연주 등의 클래스 수업과의 연관성을 높였다.

기본적으로 빠르기나 장르별 난이도에 따라 학년별로 구분하여 전체적으로 다양한 장르를 경험 할 수 있도록 하였다. 한 분야의 집중적인 연구도 필요하겠지만 음악적 경험이 많지 않은 학생들에게 여러 다양한 분야의 교육을 통해 본인의 색깔을 찾아가도록 하는 과정에 교육의 초점이 맞춰져 있다. 또한 이러한 과정을 통해 학생들로 하여금 자연스럽게 여러 다양한 장르의 음악들을 많이 접할 수 있도록 하였다.

다) 시험방법

· 1, 2 학년

2곡 모두 전곡 가창(전주, 간주 등 짧게 편집)

2곡 모두 코러스 구성(2-3명)

1곡은 반드시 남녀 혼성 듀엣곡으로 할 것.

1학년 2곡 중 1곡은 본인 피아노 반주에 맞춰 가창

2학년 2곡 중 한곡은 본인 통기타 반주에 맞춰 가창

· 3, 4학년

3곡 전곡 가창(전주, 간주 등 짧게 편집)

2곡 코러스 구성(2-3명) 1곡은 자작곡

3곡 중 2곡은 본인 통기타 반주에 맞춰 가창

· 편입생

3곡 전곡 가창(전주, 간주 등 짧게 편집- 1,2학년 장르 선택)

2곡 코러스구성 1곡은 자작곡

3곡 중 1곡은 본인 피아노 또는 통기타 반주에 맞춰 가창(처음 한 학기에만 해당됨)

분석: 대학 입시를 비롯해 대부분 대학의 기말 평가는 시간 관계상 1절만 부르고 평가하는 경우가 많다. 청운대에서는 전곡을 완창함으로써 곡에 대한 분석력을 높이고 향후 시험곡을 본인의 레퍼토리로 활용이 가능하다. 코러스를 반드시 구성하도록 함으로써 화음능력을 키우고 원곡에 코러스가 없는 경우에는 본인이 직접 만들어 보으로써 코러스 편곡능력을 키울 수 있다. 경험 없는 보컬들의 경우 화음이 쉬일 경우 본인의 음을 찾는 것에 매우 어려움을 겪게 된다. 혼성 듀엣을 통해 음감을 높이고 가창 시 노래의 바란스를 고려하는데 많은 도움이 된

다. 보컬의 경우 본인의 경쟁력을 높이기 위해 악기연주는 필수가 되어야 한다. 싱어송라이터를 추구하는 대중음악의 특성상 통기타와, 피아노 연주력은 보컬들이 반드시 갖춰야할 기본이라 할 수 있다. 편입생들의 경우는 한 학기는 1,2 학년과 동일하게 적응기간을 주어 학과 커리큘럼에 맞출 수 있는 시간을 할애 하였다.

위의 시험방법에서 특이점은 단순히 보컬능력, 즉 노래 실력만을 평가하는 것이 아니라 보컬전공이 졸업 후 취업에 필요한 모든 부분을 시험내용에 담고 있다는 점이다. 그리고 그와 관련된 부분들이 보컬양상블, 부전공(피아노, 기타) 등 학과 클래스 수업과도 연결되어 있다. 그러나 그것보다 더 중요한 점은 수 년 동안의 운영과정을 거치면서 보컬이면 당연히 해야 하는 과정으로 인식하고 스스로 해내려고 노력한다는 점이다.

보컬의 취업분야가 아이돌이나 가수로의 데뷔만 있는 것이 아니다. 데뷔는 너무나 힘든 과정이고 성공할 확률 또한 매우 희박하다. 경제성장과 아울러 K-POP의 전 세계적인 확산은 사회 전반에 문화예술에 대한 인식을 바꾸는 계기가 되었다. 그로 인해 음악관련 취업이 다양화되고 있다. 150여 대학에 개설된 실용음악과 진학을 위한 수천여개의 사설학원. 그리고 그 학원에서 강의하는 강사들... 초,중 등 학교에 개설되어 있는 방과 후 학교와 자유학기제도, 지역주민자치센터에 개설된 음악관련 문화예술 프로그램 등이 모두 실용음악전공자들의 취업분야이다. 따라서 그 분야로의 취업에 맞춰진 교육과정의 운영과 교육은 학생들에게 매우 중요한 부분이다. 교육과정으로 모든 것을 해결 할 순 없지만 현장의 요구사항, 현장의 변화되는 상황을 상시로 체크해 교육하는 것은 대학의 의무이기도 하다. 청운대학교 실용음악과에서는 그러한 부분에 맞춰 보컬능력을 향상시키기 위한 아니 취업에 원활 할 수 있도록 교육 과정을 개발, 운영하고 있다. 그 결과 전국 최고의 취업률을 보이고 있다.

5. 결 론

한국의 대중음악을 이끌어나갈 학문분야로 대학에 실용음악과가 생긴지 20여년이 지났다. 그렇다면 지금의 실용음악의 모습은 어떠한가? 대중음악의 근간을 지원하는 분야로 자리를 잡았을까? 이에 대한 궁금증은 현실에서 찾아볼 수 있을 것이다 수백 대 일의 경쟁률을 자

량하는 학과에서 부터 각 대학에 1순위 개설학과... 등 외형적으로는 상당히 커졌음을 알 수 있다. 그러나 그동안 배출된 졸업생들과 그들의 관련분야 취업률을 살펴보면 초라하기 이를 데 없다. 마치 또 다른 실업자 군을 양산하고 있는 듯하다. 가수나 밴드로 데뷔하게엔 너무 높은 장벽, 극히 제한적인 취업분야, 재즈연주인으로 살아가기엔 너무 협소한 시장 등 대학에서 해결해야 할 많은 문제점들일 것이다. 위에서 살펴 보았듯이 실용음악과 졸업생들은 아이돌이나 걸그룹으로 데뷔하기 보다는 대부분 학원, 방과 후 학교, 보컬트레이너 등 교습과 관련된 분야에 많이 취업하고 있는 것으로 나타났다. 그런데 이를 위한, 이와 관련된 교육과정의 개선된 사례는 청운대학교 실용음악과 외에는 그 어느 곳에서도 찾아 볼 수 없었다. 사실 청운대의 경우도 그러한 부분을 특정 교과목이 아닌 보컬 실기 평가과정에 넣어 해결했다는 특이점이 있다. 이는 대학교육이 교과목 개설을 통해서만 이루어지는 것이 아니라 담당교수의 운영능력에 따라 얼마든지 가능하다는 것을 보여준 모범적인 사례일 것이다.

대학교육은 현실의 세계를 반영해야 한다. 유행에 민감한 대중 예술 분야는 더더욱 흐름을 파악해 교육과정에 도입해야 한다. 최근 한국의 대중음악은 K-POP이란 이름으로 전 세계를 장악하였다. BTS의 가치가 이미 조 단위를 넘어섰고, 대형기획사들의 가치는 웬만한 중견기업 이상의 외형을 갖추고 있을뿐만 아니라 전 세계 한국을 알리는 첨병이 되어 있다. 바야흐로 한국을 대표하는 기업이 되었다. 이는 곧 정부의 문화예술관련 지원이 늘어나고, 각종 인프라 확대와 국내 대중음악 분야의 활로가 넓어진다는 것을 뜻한다. 그러므로 실용음악과 학생들의 취업과도 밀접한 연관이 되는 것이다. 실용학문은 시장의 변화에 즉각적인 대응을 해야 한다. 교육과정의 개선과 운영등도 이에 맞춰 이루어져야 한다. 이러한 노력들이 지속적으로 이루어질 때 해당분야의 발전이 이루어질 수 있을 것이다. 현재 각 대학의 실용음악과는 20년 전 학과가 개설되었을 당시 교육과정을 아직도 그대로 유지하고 있지 않은지, 변화의 필요성을 느끼지 못하고 있는지 진지하게 살펴봐야 할 것이다.

References

[1] T.S. Cho.(2017). A Study on The Function Sequencer Program-About Autotune Method- *Information*, 20(6),

4255-4264.

- [2] E.M. Kang, & T.S. Cho. A study on the Improvisation for Jazz Vocal - Practice and analysis using root position in chord and chord tones *The Society Digital Policy & Management* Vol.15. No.6 pp.377-383, 2017
- [3] J.S. Kong, & T.S. Cho. Discussion of the Success of Motown records Company *The Society Digital Policy & Management* Vol.15. No.6 pp.439-445, 2017
- [4] N.R. Bae,& T.S. Cho. *The Society Digital Policy & Management* Vol.15. No12 pp.455-460, 2017
- [5] Beom-Jin Jo , T.S. Cho. A Study on Arrangement through Avoid Note and Tension Note *The Society Digital Policy & Management* Vol.13. No11 pp.349-355, 2015
DOI: <https://doi.org/10.14400/jdc.2015.13.11.349>
- [6] Hae-Kwon Lim, Tae-Seon Cho. A Study of Individuality of Seung Hwan Lee's Music Represents *The Society Digital Policy & Management* Vol.13. No11 pp.406-415, 2015
DOI: <https://doi.org/10.14400/jdc.2015.13.11.409>
- [7] T.S. Cho. Computer Music System Research Proposal for an Effective Vocal Tune *Information*, Vol.20. No2, pp1091-1098. 2017
- [8] M. G. Kim. & T.S. Cho.(2016). A study of Pat Metheny *Journal of The Korea Academia-Industrial cooperation Society*, Vol.17 No.11, pp80-85. 2016
DOI: <https://doi.org/10.5762/kais.2016.17.11.80>
- [9] T.S. Cho The Correlation between the law of Bernoulli and vocalization - Description of the production of vocal sound - *International Journal of Applied Engineering Research* Vol10 No 13 2015
- [10] S. H. Cho. A Suggestion and policy for a field of popular music- Based on necessity and establishment of academy - *Journal of The Korea Academia-Industrial cooperation Society*, Vol.19 No1, pp77-83. 2018
- [11] S. H. Cho. & H.C. Kim. Suggestion for the success of BTS in American market *AGST2018 The Korea Academia-Industrial cooperation Society*, .Vol.19 No.2, pp380-386. 2018

조 태 선(Tae-Seon, Cho)

[중심회원]

- 2010년 2월 : 실용음악학회 회장
- 2018년 12월 : 한국대중예술융합협회 회장
- 2016년 6월 : 대한가수협회 학술위원회 위원장
- 2018년 9월 ~ 현재 : 청운대학교 실용음악과 교수

<관심분야>

실용음악, 보컬

최 용 선(Yeong-Seon, Choi)

[종신회원]

- 2011년 1월 : 한국산학기술학회
사업이사
- 2014년 5월 : 한국산업인력공단
NCS 개발위원 (실용음악분야)
- 2016년 4월 : 한국직업능력개발원
NCS 학습모듈 개발위원
- 2018년 9월 ~ 현재 : 국제대학교
엔터테인먼트과 교수

<관심분야>

실용음악, 보컬