

스티비 원더의 발성법 특징 분석 -두성 발성을 중심으로-

지예송

상명대학교 문화기술대학원 공연예술경영학과
dak2393@hanmail.net

An Analysis of Stevie Wonder's Vocal -Focusing on Head Voice Production-

Yesong Ji

Department of Performing Arts Management, Sangmyung University Graduate
School of Culture and Technology

요 약

스티비 원더는 R&B와 Funk 그리고 Soul 음악과 더불어 모든 장르를 넘나들며 많은 음악가에게 영향을 끼친 인물이다. 특히 그는 독특한 발성법을 구사하여 기존의 대중음악 보컬 연주와 다른 색다른 가창 방법으로 연주를 한다. 본 연구는 그의 두성 발성을 분석하고 대중가요 두성 발성법과 스티비 원더의 두성에 대해 비교 분석한다. 일반적인 대중음악의 발성은 혀 위치와 광대 상승, 조음기관을 활용하여 가창하지 않는 반면 스티비 원더의 두성 발성은 혀 위치, 광대 상승, 조음기관의 활용을 중심으로 가창한다. 이에 그만의 특징적인 두성 발성을 분석하고, 발성 이론을 바탕으로 그 원리와 특징을 연구한다. 또한, 그만의 독특한 발성법의 연쇄 작용을 분석해본다. 본 논문에서는 스티비 원더의 두성 발성법의 특징을 분석한 것을 토대로 그의 독특한 발성법과 연쇄 작용을 모방하여 가창하려는 음악가에게 정확한 발성 원리를 분석하여 제시한다.

1. 서론

현대 대중음악에서 보컬 발성법은 음성학적 근거를 기반으로 과학적이고 체계적으로 많은 발전을 해왔다. 이러한 발성법은 여러 음악 스타일의 발전에 많은 영향을 미쳤다. 그중 R&B 음악에 영향을 미친 인물은 스티비 원더(Stevie Wonder)이다. 그의 감성적인 표현력과 독특한 발성법은 지금까지도 많은 연주자에게 영감을 주고 있다. 스티비 원더는 R&B와 Funk 그리고 Soul 음악과 더불어 장르를 넘나들며 자신만의 음악 세계를 구축해 왔으며 그의 발성법의 특징은 여러 가지가 있다. 그중 두성 발성을 중심으로 본 논문에서 분석한다[1].

두성 발성은 고음역에서 그의 음색이 잘 표현되게 하는 발성법이며 특유의 부드러운 고음 처리와 감정 전달에 중요한 역할을 한다. 일반적으로 가창 시 두성은 성대가 얇게 접촉한 상태로 성대의 상연만 접촉하여 나는 소리이다.

스티비 원더 또한 이러한 방법으로 두성 발성을 하지만 이는 성대의 접촉한 모양만 가지고 말하는 것이며 가창 시 보조적인 발성기관이 함께 작동해야 독특한 발성법이 연주된다. 하지만 이를 잘못 이해하며 연주될 시에는 스티비 원더가 가진 특유의 두성 발성이 잘 표현되지 않으므로 본 연구에서 스티비 원더의 두성 발성법 원리에 관하여 분석, 고찰하여 정확한 발성 원리를 제시하고자 한다.

2. 본론

인간은 제각기 다른 크기와 모양의 발성기관을 가지고 있으며 각기 다른 특징을 가지고 있다. 마치 인간의 지문이 각자 다르듯이 목소리 또한 그렇다고 볼 수 있으며, 성별에 따라 구분하고, 외관으로는 목의 길이와 갑상연골 즉 후두의 크기에 따라 구분짓기도 한다. 이러한 특징을 바탕으로 발성 구분 시 말하기 발성과 가창 시 발성으로 나눈다.

가창 시 발성은 음의 구역에 따라 나뉘는데 이를 성구(register)라 하며 흉성구, 중성구, 두성구 그리고 가성구 이렇게 네 가지로 구분한다. 일반적으로 성구를 구분할 때 추상적인 감각으로 음악가가 느끼는 진동 감각을 기준으로 구분하는 경우가 있다. 하지만 듣는 이에 따라 왜곡하여 판단할 우려가 있으므로 음성학을 바탕으로 성대의 접촉 면적에 따라 구분하는 것이 바람직하다. 본 논문에서는 가창 시 일반적인 두성과 스티비 원더의 두성의 특징을 비교 분석하여 스티비 원더만의 발성의 특징을 고찰한다.

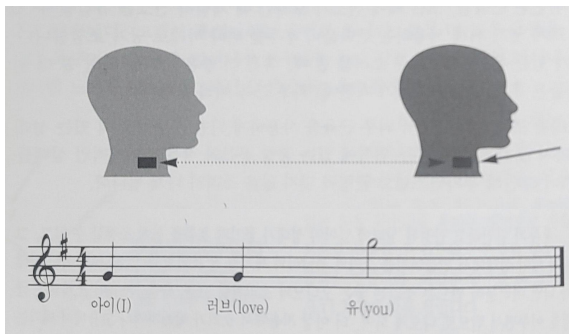
2.1 현대 대중음악의 일반적인 두성 발성법

2.1.1 일반인 두성 발성법

발성 시 성대를 긴장하게 만들어 주는 근육인, 운상갑상근(cricothyroid muscle, CTm)이 수축하여 활성화되고, 성구 전환(vocal register transition) 즉, 각 성구에 맞게 진동 패턴을 변화하여 자연스럽게 발성한다. 이때 성대가 얇아져 성대 상연(upper margine)만 진동하는 단순 진동 파형의 형태가 만들어지는 것을 음성학적 관점에서 두성이라 한다. 또한, 가창자의 관점으로 본 두성 발성은 공명 된 소리의 감각이 마치 입천장과 머리 쪽 즉 눈썹 사이의 미간으로 전달되는 느낌을 받게 된다. 이를 가창자의 관점에서 두성이라 한다[2].

2.1.2 세스릭스 두성 발성법

두성의 대표적 발성법 중 하나로 세스 릭스(Seth Riggs)가 고안한 SLS(Speech Level Singing, 이하 SLS) 발성법을 말할 수 있다. 이는 「말하듯 노래하기」로 표현되며 후두를 낮추거나 높이지 않고 안정된 상태를 유지한다. [그림 1]과같이 후두를 안정된 상태에서 고음 발성 시 음도 (pitch)가 급격히 변하는 것을 최소화하는 발성법이다. 또한 음이 상행할수록 음질이 변하고 갈라지게 되는데 이를 「통과 지역」이라 지칭한다.

[그림 1] 고음 발성 시 올바른 후두 위치

이는 가창 시 흉성의 비율과 두성의 비율을 조절하여 통과 지역을 원활히 연결하기 위한 방법으로 쓰이며 이를 「믹스 보이스(Mixed voice)」 발성법이라 한다. 이때 나타나는 특징으로 성대 접촉률이 낮고 비교적 얇은 성대 진동을 바탕으로 하며 공명보다는 감정 전달에 중점을 둔 음색이 만들어지며 종종 가성과 혼용되기도 한다.

SLS 발성법은 마이클 잭슨(Michael Jackson)과 더불어 많은 미국의 팝 가수가 이용한 발성법이며 특히 본 논문에서 연구할 스티비 원더(Stevie wonder) 또한 이 방법으로 가창하는 것이 특징이다[3].

2.2 스티비 원더의 두성 발성법

스티비 원더의 두성 발성법은 앞서 언급한 바와같이 동일한 양상을 보이나 더 나아가 그는 성대 접촉률을 일정 수준 유지하며

비강 공명을 적극 활용하여 독특하고 개성 있는 음색을 만들어 낸다. 또한 성구 전환을 통해 음색의 일관성을 유지하고 특히, 두성에서 Bending과 Gliding의 꾸밈음 기법을 결합하여 사용함으로써 표현의 다양성과 깊이를 확장 시키는 것이 특징이다.

혀의 위치와 광대근의 상승을 활용하여 공명의 정도를 조절하고 이를 통해 감정적 느낌까지 조절하여 활용한다. 이는 스티비 원더의 두성은 단순히 성구 전환을 통해 음역을 처리하는 것을 넘어서 감정과 음악성을 통합한 표현의 방법이라 할 수 있다. 고음역에서 혀를 앞으로 내밀거나 입천장에 근접하게 올리는 방식을 통해 비성과 두성의 혼합된 발성을 유도하며, 밴딩 시 혀 위치를 미세하게 변화시켜 음정의 굴곡을 부드럽게 만든다. 또한 이 과정에서 후두의 상승과 결합 되어 독특한 음색을 발성하게 된다. 일반 대중음악의 두성 발성법과 스티비 원더의 두성 발성법의 차이는 다음 [표 1]과 같다.

[표 1] 특징/ 기술적/ 표현적 차이

구분	대중가요 두성	스티비 원더 두성
성대 접촉	접촉률 낮고 기식 음이 섞인 소리	접촉률 높고 밀도 있는 소리 유지.
호흡 압력	낮은 압력 유지, 부드럽고 가벼운 호흡	중간 이상의 압력 유지, 안정된 울림 형성
소리의 밝기	날카롭고 가볍게 울림.	부드럽고 따뜻하며 동근 톤 강함.
레가토 연결	음의 연결 부드럽고 종종 분절적임.	글라이딩을 활용한 부드러운 연결
꾸밈음 사용	두성 자체에 집중하여 소리에만 집중	밴딩 등 복잡한 발성법 활용
표정 및 신체 사용	비교적 정적인 표정 상체 중심 발성	웃는 표정, 광대 근육 활용, 두성 발성의 보조 역할.
감정 표현 방식	고음에서 감정 고조, 음정 위주 표현	소리의 굴곡, 미묘한 정서까지 표현
기교의 활용도	비교적 단순한 두성 표현	두성에 섬세한 기교 삽입 (예:진성과 섞음)
스타일	현대적 스타일 지향	R&B/soul 두성 발성법 지향

2.3 스티비 원더의 두성 발성의 특징

스티비 원더의 여러 가지 발성의 특징 중에 혀 위치에 따른 음색의 변화와 광대의 상승에 따라 소리의 위치 변화가 생기므로 두 가지 특징을 통해 분석한다.

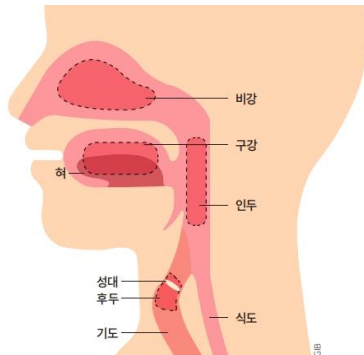
2.3.1 인체 기관의 역할(혀 위치)

혀의 위치는 언어를 담당하는 중요한 기관 중 하나이다. 특히 발성에 있어 공명과 더불어 모음 형성과 후두의 위치를 조절하는데

중요하게 작용한다. 혀는 높낮이에 따라, [그림 2][4]와 같이 인두강 부분이며 코와 입 뒤, 후두 위에 자리한 공간을 말하며 음성 생성 과정에 중요한 공명 공간으로 작용하는 공명강이다. 이를 좁히거나 넓힘에 따라 밝고 어두운 음색을 형성한다.

혀의 전후 위치에 따라 후두의 위치가 변하는데 혀를 후진하면 상후두관이 넓어져 singer's formant가 형성된다. 이는 전통 벨 칸토 발성에서 지향하는 어둡고 울리는 소리가 생성되며, 혀를 내밀게 되면 외후두근의 긴장으로 성대 접촉을 보조하는 역할을 한다. 이때 소리는 낮고 밝게 들리며, 고음에서 비성을 생성할 수 있게 도움을 준다.

그리고 과도하게 혀가 긴장된 상태가 되면 꾸밈음(밴딩, 글라이딩)을 하기 힘들며 음성 조절이 어렵고, 성대의 유연성이 저하된다. 스티비 윈더는 혀 위치를 조절하여 두성 발성 시 혀를 전진시켜 후두의 상승과 더불어 성대 접촉을 늘려 자칫 두성 발성의 강도가 떨어져 가성화되어 발성되는 것을 보조하는 수단으로 사용한다.

[그림 2] 공명 기관의 위치

2.3.2. 인체 기관의 역할(광대 상승)

광대의 상승이란 웃는 표정 시 광대근과 입꼬리 근육이 상승하여 작동하는 것을 말한다. 이 근육의 작용은 안면 근육을 위로 이동하게 함과 동시에 입과 비강 주변을 개방할 수 있게 보조적인 역할을 하게 된다. 이에 발성 적 감각으로는 비강을 자연스럽게 개방하고 소리가 위로 떠오르게 하는 추상적인 감각을 느끼게 한다. 이를 지칭해 이미지 포네이션(image phonation)이라 한다. 이미지 포네이션은 두성 발성 시 보조적인 역할을 하며, 또한 공명을 활성화하여 밝고 가벼운 고음을 만들어 낸다. 일반적으로 가창 시 도입부에서는 광대를 잘 쓰지 않는다. 하지만 스티비 윈더는 도입부부터 사용하여 선명하고 가벼운 발성으로 시작하는 것이 특징이다.

2.3.3. 인체 기관의 역할 (조음기관 : 발음)

의사소통에 있어 가장 중요한 기관은 조음기관이다. 언어를 담당하는 기관이며, 가창 시 가사 전달에 있어도 매우 중요한 역할

을 하는데 발성에도 지대한 영향을 미친다.

조음기관은 성도의 끝부분으로 소리가 방출되는 곳이기도 하다. 성대에서 소리가 생성되어 상후두관과 구강을 통해 공명 되고 조음기관의 작동 원리로 인해 가창자가 하려는 발음으로 방출된다. 다만 가창 시 여러 발음을 구사함으로 글자에 따라 소리의 연결이 부자연스럽다. 발성에 있어 소리의 생성 조건 중 모음이 차지하는 비중이 크다. 모음을 길게 발성해야 성대 접촉하는 시간이 길어져 가창 시 끊어지지 않게 된다. 그는 R&B 음악가 중 이러한 방법을 효과적으로 사용하고 있다[5].

3. 결론

본 연구를 통해 대중음악 발성법에 영향을 미친 스티비 윈더의 발성법 중 두성 발성법의 특징에 대해 분석하였다. 스티비 윈더는 세스 릭스의 발성법을 토대로 자신만의 독특한 발성법을 키워왔다. 분석에 앞서 일반적으로 통용되어 사용하는 대중음악 발성법인 세스 릭스 발성법에 대해 먼저 분석하고 그의 독특한 발성법 중 혀 위치, 광대 상승, 조음기관의 사용 방법을 중심으로 연구하였다. 그는 혀 위치를 통해 공명과 후두 위치를 조절하고 광대 상승을 통해 두성 발성 시 소리의 명확성을 표현함을 알 수 있었다. 아울러 조음기관의 활용으로 모음 발음을 길게 하여 성대 접촉을 보조하며 소리의 선명도를 높이는 특징을 보였다. 본 연구를 통해 이러한 발성법의 특징을 잘 활용하여 스티비 윈더의 두성 발성을 학습하려는 가창자에게 도움이 되길 바란다.

참고문헌

- [1] Ribowsky, Mark. 스티비 윈더 이야기. 서울: 명진출판, 2011. 2025.4.20. 인용.
- [2] 남도현, 최홍식 『호흡과 발성』 군자 출판사, 개정판, 2024. 2025.4.20. 인용.
- [3] 『대한후두음성언어의학회. 후두음성언어의학』, 서울: 범문에듀케이션, 2016. 2025.4.20. 인용.
- [4] Riggs, Seth. 스타처럼 노래하세요. 서울: 상지원, 2000. 2025.4.21. 검색 인용.
- [5] <https://blog.naver.com/hellomusics2/> 공명강 2025.4.21. 검색 인용.