

클래식 기법을 도입한 재즈피아니스트 3명의 즉흥 솔로 기법적인 유사성 연구 1 - ‘Solar’를 중심으로 -

전선식, 조태선*
청운대학교 대학원, *청운대학교 실용음악과
sunseekjun@gmail.com,
*entheos@chungwoon.ac.kr

Study on the Common Improvisation Technic of Three Jazz Pianists Influenced From Classical Music - Focused on ‘Solar’ -

Sun Seek Jun, Tae-Seon Cho*
Graduate School of Chungwoon University
*Dept. of Applied Music Chungwoon University

요 약

재즈피아니스트 빌 에반스는 전통적인 연주 방식인 스윙 재즈나 비밥 재즈 스타일을 넘어서는 새로운 연주 기법을 시도하였다. 그의 즉흥 솔로의 어법은 후대의 재즈 연주자들에게 지대한 영향을 끼치고 있다. 그중에서도 전통적인 클래식 음악에서 사용되었던 어법을 재즈 연주에 적용한 점은 빌 에반스만의 특징적인 연주 기법으로 손꼽히고 있다. 이렇게 빌 에반스가 사용했던 클래식 음악의 기법을 적용한 즉흥 연주 방식 중에서, 1개의 고정음과 이와 대비되는 비고정음들을 교대로 연주하는 솔로 기법을 그 예시로 살펴볼 수 있다. 이러한 즉흥 솔로 기법은 J. C. Bach 의 평균율이나 푸가 곡에 종종 등장했던 클래식 음악의 연주 기법으로, 후대의 재즈 피아니스트들이 연주에 적용한 사례를 분석하고자 한다. 그 중에서도 빌 에반스가 사망한 1980년 이후로부터 현재까지 활발한 연주 활동을 하고 있는 재즈 피아니스트 중에서 Keith Jarrett 과 Brad Mehldau 를 대상으로 하여 빌 에반스와 유사한 연주 기법을 적용한 사례를 살펴보고자 한다.

1. 서 론

음향기기가 개발되기 이전까지의 재즈 음악은 뉴올리언즈 재즈와 같은 관악기 위주의 연주가 주를 이루었다. 그 이후에 마이크 등의 음향기기가 발달되면서 라이브 연주 음악에도 활용되기 시작했다. 이에 따라 재즈 기타나 피아노와 같은 음량이 작은 악기들도 재즈 연주의 중심으로 들어오기 시작했다. 이러한 가운데, 재즈 밴드에서 전통적으로 사이드에 위치해 있던 피아노라는 악기를 재즈 연주의 중심으로 이끌어 온 연주자가 있는데, 바로 재즈 피아니스트 빌 에반스라는 인물이다.

빌 에반스는 피아노를 중심으로 한 재즈 피아노 트리오를 완성한 음악가로 유명하기도 한데, 그는 1959년 베이시스트 스코트 라파로와 드러머 폴 모시안과 함께 ‘빌 에반스 트리오’를 결성하여 활동을 시작하면서 본격적인 재즈 피아노 트리오 연주에 집중하게 된다. 이 그룹은 전통적인 재즈에 중점을 두며 화려한 즉흥연주를 보여주었고, 재즈 음악에서 가장 유명한 재즈 피아노 트리오로 꼽힌다. 이들 트리오가 함께 활동하는 동안 에반스는 재즈 피

아노를 넘어 재즈 씬 전체에서 엄청난 영향력을 미쳤다. 오랫동안 클래식 공부를 했기에, 그의 곡에는 클래식 작곡가인 드뷔시나 라벨, 사티에 등을 연상케 하는 독특한 부분이 있었다.

빌 에반스 트리오는 연속해서 4장의 앨범을 발간하게 되는데, 특히 마지막 두 장의 앨범은 재즈 클럽인 빌리지 뱅가드 (Village Vanguard)에서 같은 날 라이브 녹음한 음반이다. 빌 에반스는 이 두 앨범에 특별한 만족감을 보였고, 그 중 한 앨범에는 당시 4살이던 조카 데비를 보고 작곡한 그의 최고 히트곡 ‘Waltz for Debby’가 수록되어 있다.

이번 논문에서 연구의 대상으로 하는 연주곡인 ‘Solar’라는 곡은 바로 위에서 언급한 재즈 클럽 빌리지 뱅가드에서 라이브 연주를 녹음한 트리오 앨범 “Sunday at the Village Vanguard”에 수록된 곡이다. ‘Solar’라는 곡을 중심으로 빌 에반스의 대표적인 즉흥 솔로 기법을 분석한 후, 후대의 재즈피아니스트들에게 미친 영향에 대해 알아보고자 한다.

2. 본 론

본 논문에서는 빌 에반스의 대표 연주곡인 ‘Solar’에서 사용된 그의 즉흥 솔로 기법 중에서 클래식 음악의 영향을 받은 솔로 기법을 분석하고 연구하고자 한다. 본 장에서 설명하고자 하는 연주의 악보는 연구 주제와 연관성이 높은 부분을 중심으로 표기되고 있다.

2.1 각 연주자별 Solar 가 수록된 앨범

2.1.1 Bill Evans 의 연주 앨범 : Sunday at the Village Vanguard (1961년)

2.1.2 Keith Jarrett 의 연주 앨범 : The 100th Performance in Japan (1987년)

2.1.3 Brad Mehldau 의 연주 앨범 : The Art Of The Trio, 4-Back At The Vanguard (1999년)

2.2 빌 에반스의 솔로 기법 소개 : 1개의 고정음과 이와 대비되는 비교정음들을 교대로 연주하는 솔로 기법

[그림 1] Solar 의 제171~172마디

[그림1]은 Bill Evans가 연주한 Solar에서 연주한 즉흥 기법 중의 하나이다. 가장 낮은 음에 있는 C음을 고정음으로 하고, 그 외의 F, F#, G, A, Bb, C 음들은 비교정음으로 이동하면서 즉흥 솔로 라인을 전개해 나가고 있다. 이는 클래식 음악 중에서 바로크 시대의 J. C. Bach 가 작곡한 Fugue 나 Prelude 등에서 자주 사용했던 방식과 매우 유사하다는 점을 확인할 수 있다. 이러한 점에서 해당 부분의 연주는 빌 에반스가 즉흥 솔로 기법으로 사용했던 다양한 방법 중에서, 전통적인 비밥 재즈의 기법이 아닌 클래식 음악의 요소를 적용한 사례로 볼 수 있다.

J. C. Bach 가 작곡한 Fugue 나 Prelude 등에서 1개의 고정음과 이와 대비되는 비교정음들을 교대로 연주하는 사례를 살펴보면 다음과 같다.

[그림 2] Bach 평균율 곡의 예시 : 평균율 3번 제1~5마디

[그림 3] Bach 푸가 곡의 예시 : 평균율 10번의 푸가 제32~33마디

2.3 해당 솔로 기법을 사용한 다른 2명의 재즈피아니스트의 연주 분석 및 비교

[그림 4] Keith Jarrett 의 Solar 연주 제28~29마디

Keith Jarrett 의 Solar 연주를 보면 [그림 4] 악보의 제28 마디 둘째박과 셋째박, 제29마디 첫째박에 걸쳐서 C음을 고정음으로 하여 연주되고 있으며, 이를 상대로 또 다른 선율이 비교정음으로 이동하며 연주되고 있다. 이동되고 있는 선율의 음들은 제28마디 첫째박의 E음, 둘째박의 F음, 넷째박의 G음, 그리고 제29마디 둘째박의 A음까지 연결되어 연주되고 있다. 이러한 연주 방식의 선율은 재즈적인 사운드가 보다 는 다소 클래식 음악의 사운드가 표현되고 있음을 확인할 수 있다.

[그림 5] Brad Mehldau 의 Solar 연주 제441~443마디

또한, [그림 5] 와 같이 Brad Mehldau 의 Solar 연주를 보면 제441마디 첫째박부터 제443마디 4째박에 이르기까지 Bb음 이 1개의 고정음으로 사용되고, 제441마디 첫째박의 Ab음, 둘째박의 G음, 셋째박의 F음, 제442마디 첫째박의 Ab음, 둘째박의 Gb음, 넷째박의 F음, 그리고 마지막 제443마디 첫째박의 Ab음, 둘째박의 G음, 셋째박의 F음, 넷째박의 Ab음 이 비고정음으로 특정한 라인을 이루며 이동하고 있음을 확인할 수 있다. 이러한 프레이즈의 연주는 마치 바로크 음악의 일부를 연주하는 듯한 사운드를 연출해 낸다.

3. 결 론

100년이 넘는 재즈 음악의 역사와 함께, 무수히 많은 재즈 연주자들이 다양한 방식의 즉흥 연주를 해 왔다. 그중에 재즈피아노 연주 부문에서 커다란 획을 그었던 빌 에반스는, 이 세상에 너무나도 멋진 재즈 연주 기법들을 남겼다. 빌 에반스는 이전의 그 어떤 재즈 연주자보다도 클래식 음악의 요소들을 많이 담아낸 연주자이다. 그가 이 세상에 남긴 음악들을 통해 클래식 음악의 요소가 재즈 음악에 적용된 흔적들을 발견 할 수 있게 된다. 그리고, 후대의 재즈 연주자들에게 끼친 영향들로 인해, 현재의 재즈 음악이 더욱 풍성해진 것을 느낄 수 있다.

참고문헌

- [1] 카이스트신문 ‘재즈피아니스트 빌 에반스의 생애와 음악세계’
2022.10.04.
<https://times.kaist.ac.kr/news/articleView.html?idxno=20993>
- [2] Hal Leonard 출판사. The Bill Evans Trio-Volume 1 악보집. 2003.
- [3] Keith Jarrett - Solar 악보집
<https://www.michaelluckemusic.com/transcriptions/p/keith-jarrett-solar>
- [4] Brad Mehldau - Solar 악보집
<https://www.michaelluckemusic.com/transcriptions/p/brad-mehldau-solar>