

오케스트라 악기와 함께 6

플루트(Flute)

글. 김성현 ubc 울산방송 미디어기술국 부장

연재 목차

- 1편. 바이올린
- 2편. 비올라
- 3편. 첼로
- 4편. 더블 베이스
- 5편. 하프
- 6편. 플루트
- 7편. 오보에
- 8편. 클라리넷
- 9편. 바순
- 10편. 색소폰
- 11편. 리코더
- 12편. 트럼펫

이 글은 오케스트라를 구성하고 있는 악기를 매회 하나씩 소개한다. 악기 소개는 개요, 구조, 종류, 뒷이야기 등의 일개로 기술되며 방송 현업 하시는 분에게 악기에 대한 이해와 교양으로써 상식을 충전하게 될 것이다.

플루트^{Flute}를 들어가며

어느 더운 여름날 저녁 제법 선선한 바람이 불며 노을이 붉게 물들어 갈 때 옆집 누나는 어김없이 신기하게 생긴 반짝거리는 피리를 연주하였다. 누나는 긴 머리를 휘날리며 정말 따뜻하고 포근한 음의 향연을 펼쳐 보였다. 너무나 정겹고 따뜻한 소리에 타들어 가는 색채의 노을과 나는 하나가 되어 무아지경으로 빠져든 경험이 있었다. 초등 시절 어렸을 적 추억인데 커서야 비로소 그 악기가 플루트라는 사실을 알게 되었고 지금도 플루트 하면 필자에게는 아련하고 따뜻한 여성적 이미지로 남아있다.

목관악기는 취구나 리드^{Reed}를 통해 입으로 바람을 불어 소리를 내는 악기이다. 오케스트라의 목관악기군에 속하는 악기는 크게 플루트(피콜로 포함), 오보에, 클라리넷, 바순 등으로 나눌 수 있다. 지난 호까지 현악기를 살펴보았는데 이후로는 목관악기를 고찰해 볼 것이다.

플루트의 개요

플루트는 목관악기 중에서 가장 높은 음을 내는 악기이다. 목관악기는 나무를 소재로 만든 악기를 말하는데 플루트와 색소폰은 재질이 금속임에도 입으로 불거나 리드를 통하여 소리를 내기 때문에 목관악기로 구분된다. 플루트는 기원전 200년 전부터 나무를 깎아 여러 개의 구멍을 내서 불던

플루트 / wallpaperbetter.com

역사가 아주 오래된 악기이다. 이후에 금속 재질로 바뀌면서 나무 재질의 한계를 벗고 관리의 편의성과 안정적 고음을 냄으로써 정식 오케스트라 악기로 편성되었다. 다른 목관악기들이 리드를 통하여 소리를 내는 반면에 플루트는 악기상단의 립 플레이트(취구)에 호흡을 불어 넣어 소리를 낸다.

여기서 목관악기와 금관악기의 정확한 구별법을 살펴보자. 알프스에서 주로 사용하는 알펜호른이란 악기는 나무로 만든 악기이지만 금관악기로 분류된다. 반면에 금속으로 이루어진 플루트와 색소폰은 목관악기인데, 이쯤 되면 마구 헛갈리기 시작한다. 결국 입으로 불면서 소리를 내는 악기는 목관악기이고 마우스피스를 사용하여 입술을 진동시키면서 부는 악기는 금관악기이다.

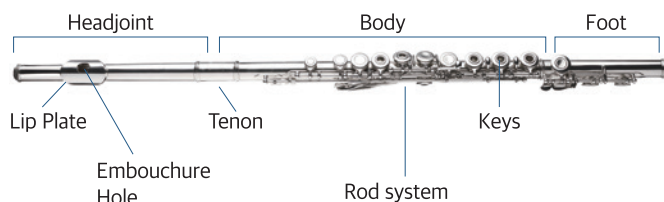
플루트가 원래는 세로로 연주하였는데 가로로 들고 연주한 것은 12~13세기경으로 추정되며 세월이 흐르면서 점점 개량되다가 19세기에 독일인 테오발트 뵘(Theobald Böhm)에 의해 혁신적인 변화를 꾀하게 된다. 오늘날의 악기처럼 몸체는 나무에서 금속으로 대체되고, 원추형에서 실린더형으로 바뀌었으며 그 위에 수많은 키가 장착되었다. 니켈이나 은 같은 금속재질로 인해 부드럽고 맑은 음색을 지녔으며 저음보다 고음이 훨씬 깔끔하고 명료해서 오케스트라에서 솔로 부분도 많이 작곡된다. 특히 전체를 금으로 제작하면 고음특성이 뛰어나 발군의 실력을 발휘하지만 가격이 역대를 넘어가게 된다. 그래서 윗관만 금으로 된 제품을 끼워서 연주하기도 한다. 실제로 다양한 윗관만 교체함으로써 음색이 달라지는데 나무 플루트의 음색을 위해 나무로 제작된 윗관도 있다. 이 악기는 입술의 모양과 호흡을 불어 넣는 방법에

따라 음색이 변하므로 듣기 좋은 소리를 내기 위해서는 많은 연습이 필요하다. 악기의 조율 방법은 윗관을 본관에서 살짝 빼면 전체 관의 길이가 길어져서 음이 낮아지고 반대로 하게 되면 높아진다. 또한 리드를 사용하는 다른 악기에 비해 각종 악구의 원활한 연주가 가능하며 빠른 터닝을 이용한 연주, 아르페지오, 더블 텅잉 등에 뛰어나다. 합주와 실내악, 독주에 이르기까지 활동 영역이 넓은 악기이다.

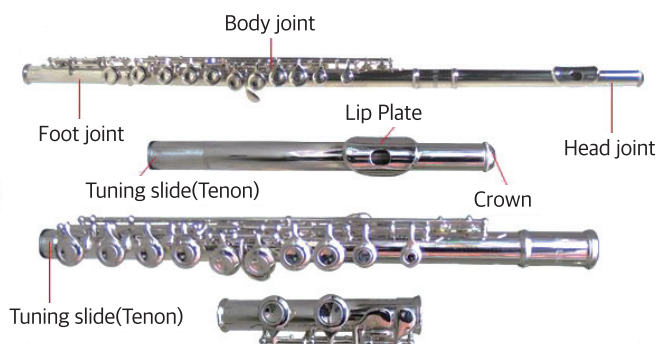
플루트의 구조

현재 대부분이 금속 몸체이지만 지금도 나무 플루트가 전문 연주용으로 사용되고 있다. 나무와 금속의 차이는 금속이 소리가 약간 더 가볍고 강하게 불 때 높고 맑은 소리가 나며 음역대는 3옥타브 정도이다. 플루트의 구조는 3개의 관으로 구성되어 있는데 윗관(Head joint), 본관(Body joint), 아랫관(Foot joint)으로 분리할 수 있으며 전체 길이는 67~68cm이다.

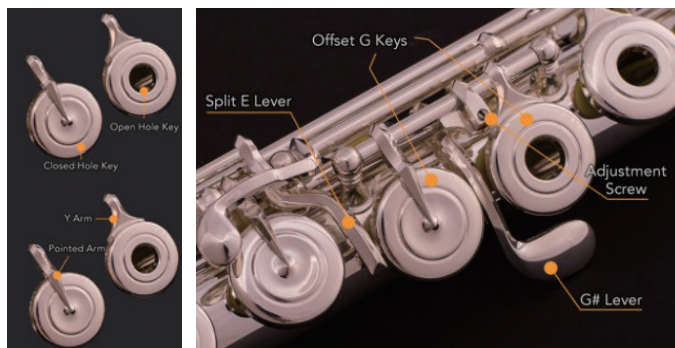
플루트는 연주자의 수준에 따라 초급, 중급, 고급 악기로 나눌 수 있다. 초급의 경우 입문자용인데 가격은 수십만 원대이며 소재가 니켈 제품으로 음정을 조정하는 구멍(Tone Hole) 위의 키(Key)가 막혀 있는 커버드 키(Covered Key)를 사용한다. 반대로 키의 중간에 구멍이 뚫려 있어서 정확한 운지를 필요로 하기는 하나 바람의 순환이 빨라 누르고 떼는 데 시간이 짧아져 속주에 유리한 키를 오픈 키(Open Key)라고 하는데 중급 이상부터 채용하고 있다. 중급부터는 실버제품을 사용하며 가격은 수백에서 수천만 원대로 수준 높은 아마추어가 사용한다고 보면 된다. 마지막으로 고급은 전공자나 연주자가 사용하는데 소재가 골드 제품으로 역대에 육박하는 가격으로 금의 함량에 따라서 가격이 점점 올라간다. 소리내

플루트의 구조 / joshswoodwindbook

플루트 분해도 / line.17qq.com

키의 종류와 E 메카니즘 / northbridgewinds.com

기 힘든 3옥타브 위 미(E)음을 안정적으로 소리내기 위한 E 메카니즘의 부착 유무에 따라 가격이 달라진다. 키를 지탱하고 있는 팔의 모양에 따라서도 연주에 영향을 주는데 와이 암 Y Arm과 포인트트 암 Pointed Arm이 있다. 포인트트 암이 보다 빠른 속도로 반응하고 톤 홀에 강하게 밀착된다.

헤드조인트의 크라운 Crown 속에는 코르크가 있는데 건조하면 줄어든다. 코르크가 수축하면 음정이 변화되므로 겨울이 지난 후에는 코르크를 교체해 주는 것이 좋다. 키 아래에는 공기를 차단하기 위한 패드가 있는데 이것 역시 오래되면 음정이 변화하는데 새것으로 교체해주면 다시 좋은 컨디션을 유지할 수 있다.

플루트의 종류

음역에 따라 피콜로와 플루트, 알토 플루트, 베이스 플루트 등으로 나눈다.

피콜로 Piccolo

피콜로는 작은 플루트란 뜻이다. 크기가 플루트의 절반 정도이며 당연히 음이 더 높다. 악기는 작을수록 고음 악기이고 클수록 저음 악기가 된다. 모양새도 크기 외에는 같고 윗관과 본관으로 나누며 연주법도 같다. 모든 관악기 중에서 가장 높은 음역대이며 실제 연주음이 기보음보다 한 옥타브 높게 소리 난다. 나무로 제작되었기에 나무 재질 특유의 투명하고 날카로운 고음이 특색이며 소리가 멀리까지 뻗어 나간다. 주로 군대 신호용이나 브라스 밴드에서 사용되었는데 베토벤 이후에는 오케스트라에서도 중요한 역할을 맡게 된다.

플루트 Flute

콘서트 플루트라고도 하며 우리가 흔히 알고 있는 플루트이다.

알토 플루트 Alto Flute

플루트의 저음을 보강하기 위해서 개발되었으며 오케스트라에서 자주 사용되지는 않는데 악기의 소리가 작아 다른 악기들과 연주하면 그 소리가 묻히기 때문이다. 다만 무섭고 으스스한 소리를 낼 수 있어 이런 효과를 위해서 사용하기도 한다.

베이스 플루트 Bass Flute

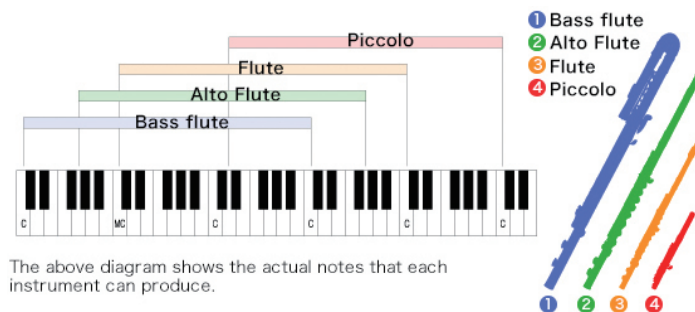
알토보다도 더 저음이 확장된 악기로서 악기의 끝이 마치 우산 손잡이처럼 굽어 있는데 연주를 쉽게 하기 위함이다. 만약 펴져 있다면 거인이 연주해야 될듯하다. 이처럼 굽은 헤드 조인트는 작은 어린이들이 일반 플루트에 장착하여 어렸을 때부터 배울 수 있도록 할 때에도 사용한다.

Flute Family

Bass Flute
Alto Flute
Tenor Flute
Concert Flute
Treble Flute
Piccolo

플루트의 종류 / slideplayer.com

The above diagram shows the actual notes that each instrument can produce.

각 플루트 음역대 / yamaha.com

노우즈 플루트(필리핀) / deccanherald.com

노우즈 플루트(플라스틱) / 유튜브

플루트에 관련한 뒷이야기

오케스트라의 규모

플루트와 직접 관련은 없지만 목관악기의 개수로 오케스트라의 규모를 정하므로 목관악기의 첫 주자인 이번 장에서 오케스트라의 규모에 대하여 설명하고자 한다. 오케스트라의 규모는 목관악기의 개수로 파악할 수 있는데, 오케스트라의 편성과 규모는 연주곡에 따라서도 다르고 단원 채용에 따라서 다르다. 그 규모의 다양성 때문에 보편적으로 사용하는 용어가 있다. 우리는 ‘2관 편성’, ‘3관 편성’ 같은 단어를 쓰는데 이 말은 오케스트라의 목관악기군의 섹션별로 배치된 악기의 숫자를 표현한 것이다. 이를테면 플루트와 오보에, 클라리넷, 바순의 4부 구성으로 이루어진 목관악기군의 각 파트에 악기가 두 대씩 편성되었을 경우 ‘2관 편성’이라 하고 세 대씩 편성되었을 경우 ‘3관 편성’이라고 한다.

뜬금없이 목관악기의 수가 오케스트라의 규모를 나타낸다고 말하면 안 된다고 생각할 수 있는데 목관악기의 수에 비례해서 다른 악기들의 수를 정량적으로 정할 수 있기 때문이다. 이를테면 2관 편성의 오케스트라인 경우 금관악기 중 호른의 수는 그 배수인 4대가 편성되고 현악기군의 수는 제1바이올린이 12명, 제2바이올린 10명, 비올라는 8명, 첼로는 8명, 더블베이스는 4명 정도 편성했을 때 전체적으로 음량 밸런스가 맞는 반면, 3관 편성일 때는 호른도 6대에 각 현악 섹션별 2~4명 정도 추가가 되어야 전체적인 소리의 균형과 조화를 이룰 수 있다. 이런 식으로 대충 인원을 점쳐볼 수 있다. 물론 곡에 따라서 타악기나 기타 악기들의 유무가 결정되므로 정확히는 산출할 수는 없지만 대략 예측이 가능하다.

코 플루트^{Nose Flute}

코의 바람을 이용해서 연주하는 코 플루트^{Nose Flute}는 나무 재질의 민속악기로, 하와이나 베트남, 필리핀 등의 노우즈 플루트가 있다. 이와 이름은 같지만 플라스틱 재질의 간이 악기도 있다. 코를 통해 바람을 불고 입으로 진동하는 연주가 간단한 악기인데 나름 훌륭하다. 하지만 두 악기다 연주 후 클리닝은 필수다.

아리스토텔레스의 말씀

“플루트는 도덕적으로 좋지 않은 영향을 끼치는 악기이다. 그것은 사람을 흥분시키는 매우 자극적인 악기이다.”

아리스토텔레스 / izquotes.com

재즈 1세대, 정성조

영화음악 작곡가이자 한국 재즈계의 1세대인 KBS 관현악단 故 정성조 단장(2014년 사망)이 플루트로 유명하다. 주로 색소폰을 더 많이 연주해서 재즈음악 색소폰 연주자로 더 알려졌지만

사실 그는 서울 음대에서 플루트를 전공하였다. 후에 재즈에 심취하여 대중 음악으로 전향하였으며 아침이슬의 작곡자로 유명한 김민기의 음반에 수록된 곡들의 플루트 세션으로 참가하여 지금도 명연주로 회자되고 있다.

정성조와 색소폰 / 네이버

클로드 볼링 Claude Bolling

클래식과 재즈의 크로스오버(다양한 장르가 서로 융합하는 형식)로 유명한 작곡가이자 피아니스트 클로드 볼링은 드라마, 영화, 광고 등에 삽입곡으로 많이

Suite for Flute LP
/ blog.naver.com/goodintl

사용되어 그의 음악은 누구나 알 정도로 유명하다. 반면 그가 꽤 알려진 크로스 오버 뮤지션이란 사실은 모를 것이다. 그는 내한공연도 여러 번 가졌으며 대중적이고 편안한 멜로디로 각광받고 있다. 그의 앨범 중 명반 Suite for Flute는 유명 플루티스트 장 피에르 랑팔과 협연한 것이다. 요즘 유행하는 LP로 듣기에 정말 좋은 음반이다.

플루트와 사촌관계인 팬 플루트 Pan Flute와 생황

플루트는 하나의 관에서 운지를 하면서 연주를 하지만 팬 플루트(팬파이프, Panpipes라고도 부른다)는 여러 개의 대나무로 만든 관(주로 22관)을 옆으로 연결하여 관을 이동함으로써 취구에 바람을 불어서 연주하는 악기이다. 목가적이며 아름답고 서정적인 음색은 플루트와 많이 닮아있다. 이 악기는 아주 옛날로 거슬러 올라간다. 그리스 신화에 목신인 판Pan이 구애하기 위해 쫓아갔던 여인 시링크스가 죽어 갈대가 되었는데 그것을 이어 붙여 피리로 만들어 불었다.

팬 플루트는 ‘판이 부는 피리’란 뜻으로 유럽, 아시아, 남미 등 전 세계에 걸쳐 이름만 다를 뿐 비슷하게 생긴 악기들이 많다. 중국은 ‘파이샤오’라고 부르며 우리 조상들은 이를 개조하여 ‘생황’이라는 악기를 만들었다. 생황은 바가지에 대나무의 리드를 여러 개 꽂아 바람을 넣고 빼면서 불렀던 악

생황 / 서울역사박물관

기로 국악기 중 여러 음을 동시에 낼 수 있는 유일한 화음 악기이다.

모차르트의 오페라 ‘마술피리’에서도 팬 플루트 연주가 소개될 정도로 예술적 가치를 인정받는 악기로 드뷔시의 ‘목신의 오후’ 전주곡에도 이 악기가 등장한다. 1970년대 세계적인 연주자로 알려진 루마니아의 ‘게오르게 잠피르Gheorghe Zamfir’에 의해 연주 기법과 악기가 전 세계에 알려지기 시작한다. 우리에게도 익히 알려진 독일의 유명한 크로스오버 음악 작곡가 ‘제임스 라스트James Last’가 그에게 헌정한 곡이 바로 ‘외로운 양치기The Lonely Shepherd’로 너무나 아름답고 누구나 한 번쯤은 들어본 명곡이다. 그 외 에콰도르의 ‘레오 로하스Leo Rojas’도 많이 알려진 인물인데 독일에서 재능이 출중한 사람들끼리 경연하는 오디션 프로그램에서 1등을 차지하면서 유명세를 타게 된다. 그는 화려한 남미 원주민들의 옷과 장신구를 걸치고 연주하는데 안데스 인디오 음악의 전도사로 통한다.

HW Pad-Saver

이 제품은 플루트의 관리를 편하게 해준다. 마이크로 파이버로 만들어서 악기에 넣어 두면 습기로부터 부식을 방지한다. 일체형과 두 개로 분리된 형태로 판매한다. 이 제

Gheorghe Zamfir / jsksoft.tistory.com

Leo Rojas / 유튜브

플루트용 HW Pad-Saver / bill-lewington.com

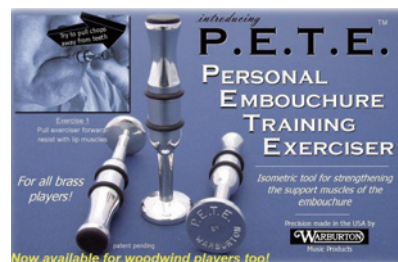
품 제조사는 그 외에 다양한 목관악기와 금관악기의 Pad-Saver를 출시하고 있다.

연주자들의 연습

이번 장에서 다룬 플루트(악기의 특성상 많은 호흡량이 필요함)를 포함하여 목관악기나 금관악기의 좋은 연주를 위해서는 기본적으로 폐활량이 큰 것이 유리하다. 대부분의 관악기 파트 연주자들은 폐활량이나 호흡량을 키우기 위해서 저마다의 방식으로 복식호흡이나 심지어 순환호흡(미국의 뉴에이지 음악가이자 색소포니스트 케니지 Kenny G가 유명)를 연습한다. 도구를 이용해서 호흡량을 키우기도 하는데 호흡기 환자들의 폐활량 증가를 위한 기구를 써서 연습하기도 한다. 목표량을 설정하여 들숨을 빨아들이면서 일정 시간 유지한 후에 날숨을 뱃는 방법이다. 심지어는 지치지 않고 이상적인 양부쉬(Emboucher)(숨을 불어넣는 구멍인 취구에 입을 댄 때 입술과 입술 주위의 근육을 처리하는 방법)를 위한 입술 주변 근육 훈련을 위한 기구도 있으니 우리가 편하게 즐기는 음악 연주이지만 연주자들은 얼마나 힘든 연습의 과정이 있었을지 상상해본다.

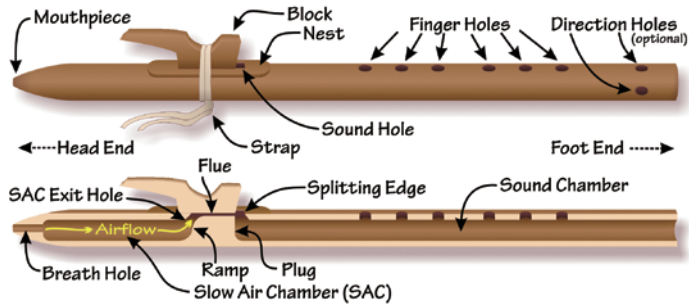
호흡 연습기
/ amazon.com

양부쉬 연습기
/ warburton-usa.com

네이티브 아메리칸 플루트 Native American Flute

우리가 익히 알고 있는 단어 ‘인디언 Indian’은 사실 올바른 표현이 아니다. 지극히 서양인의 관점에서 일컫는 단어인 것이다. 콜럼버스가 인도를 찾아 항해하다가 발견한 아메리카 대륙을 인도로 오인하면서 그곳의 원주민들을 인디언(인도 사람이란 뜻)이라고 불렀는데 원래 그 땅의 주인으로서 명칭은 ‘네이티브 아메리칸’이 맞는 표현이다. 콜럼버스 일행이 처음 이 땅에 도착했을 때에는 배가 난파되고 지쳐 있었다. 그런 그들을 원주민들이 극진히 간호하고 대접해주었는데 적반하장으로 재물을 약탈하고 아녀자를 괴롭혔다. 콜럼버스의 발견 이후로 보다 많은 유럽인과 미국인들이 원주민들에게 극악무도한 짓을 일삼으며 그들의 땅을 뺏고 인권을 유린하였다. 정복자들은 시간이 흐르자 아메

네이티브 아메리칸 플루트 / flutopedia.com

리카 대륙의 원래 주인들을 인디언 보호 구역을 만들어 몰아내고 현재까지도 남아있게 만들었다. 당시 네이티브 아메리칸들은 영적으로 높은 수준을 이루며 명상적 삶과 내면세계에 대한 추구, 자연과 인간에 대한 조화로운 공존을 영위하고 있었다. 이렇게 순박한 원주민에게 유럽, 미국 백인들이 자행한 잔혹사에 대해서는 반드시 재조명이 필요하다. 그 당시 강제로 쫓겨난 원주민들은 지역적 한계로 인해 점차 궁핍한 생활과 각종 범죄에 노출되며 어려운 생활을 하게 된다.

오늘날까지도 소수의 네이티브 아메리칸들은 옛날의 영적인 삶을 추구하면서 정신문화가 발달한 사회를 이루려고 노력하고 있다. 그들의 음악은 서양의 음악처럼 발산하는 것이 아닌 내면의 세계로의 수렴과정을 보인다. 네이티브 아메리칸 플루트의 음색을 들어보면 정적이고 포근하며 이런 그들의 음악을 명상애호가들은 즐겨 듣는다고 한다.

더블 플루트 Double Flute

네이티브 어메리칸 플루트와 음색이 비슷한 악기로 현대에 발명된 악기가 아니라 고대부터 존재했었다. 두 개의 파이프를 붙이거나 혹은 하나의 파이프에 두 개의 관을 뚫은 형태로 하나의 관(연주관)에는 지공이 있으며, 나머지는 지공이 없이 하나의 저음을 내는 드로운 Drone 관이 있다.

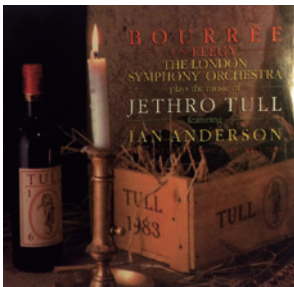
더블 플루트 / feeltone-shop.com

아트 락 Art Rock에서 자주 연주되는 플루트

락 음악은 클래식이나 팝 음악에 비해서 에너지가 강하며 음량과 음압이 큰 장르이다. 락 음악 중에는 헤비메탈, 하드 락, 글램 락 등 많은 카테고리의 음악들이 있다. 그중에서 프로그레시브 락 Progressive Rock 혹은 아트 락 Art Rock이라는 분야의 음악이 있다. 두 음악은 서로 비슷한 음악으로 굳이 구분을 하지 않는데 클래식풍의 사운드(아트 락) 혹은 신기하고 특이한 소리와 음향 연출을 통한 실험적인 사운드(프로그레시브 락)가 특징이며 러닝타임 10분 이상의 대곡들이 많다. 한마디로 미술계에서 초현실주의 화풍을 음악으로 옮겨왔다고 생각하면 된다. 특이하고 그로테스크한 웬지 낯선 음악이지만 오케스트라 사운드를 기용한 클래식 분위기도 묻어나는 전위적이며 예술적인 락 음악이다. 특히 플루트를 많은 밴드들이 이용하는데 이 음악을 보다 아름답고 클래식하게 만드는데 일조한다. 첨부한 동영상은 플루트를 연주하는 이안 앤더슨 Ian Anderson 이 리더인 아트 락 밴드 Jethro Tull의 12번째 앨범 Stormwatch 중에서 Elegy를 감상할 수 있다. 추가로 런던 심포니 오케스트라와의 협연 연주 또한 꼭 들어야 할 명곡이다.

Jethro Tull - Stormwatch / amazon.com

Jethro Tull & London Symphony 협연 앨범 / discogs.com

플루트 마스크

2019년 중국 우한에서 발생한 코로나19 바이러스의 창궐은 전 세계를 마비시켜버렸다. 한낱 작은 바이러스로 인해 전 세계는 실물경제의 불황과 더불어 국가나 지역 간의 이

플루트 마스크 / concertattire.com

동, 문화행사, 개인적 모임 등을 제약하며 전 지구적으로 유행이 없는 고통을 겪고 있다. 인류는 백신, 치료제, 마스크 상시 착용 등의 방법으로 이를 극복하는 중이며 언젠가는 정복할 것이다. 지금 소개하는 이 마스크는 플루트를 불기 위해 좌우로 구멍이 있는 것으로 악기를 삽입하여 연주한다. 물론 정상적인 연주에 비해 힘이 더 들고 사운드도 나쁠 수 있지만 어쩔 수 없는 참으로 웃픈 이야기이다. 이 또한 코로나로 인한 진풍경 아닐까!

플루트에 근접한 마이킹 / sdsmusic.ch

플루트 원거리 마이킹 / 유튜브

플루트 마이킹

플루트를 마이킹하는 방법은 2가지가 있는데 먼저 라발리에 마이크로 근접 마이킹을 할 수 있다. 피드백 마진도 좋고 주변 잡음이 작으나 연주자의 입김이 크게 들린다. 반면 원거리 마이킹은 소구경 콘덴서 마이크로 받으며, 피드백 마진은 나쁘나 악기의 전체적인 음을 받을 수 있어 PA가 없는 조용한 곳에서는 이 방법이 적당하다.

플루트 음원들

flute family

Nose Flute

Nose Flute(플라스틱)

정성조 플루트 연주

열린음악회 관현악단장님 정성조 and 대니얼 - When A Man Loves A Woman

Claude Bolling - Baroque and Blue

유일한 화성 전통악기, 생황

JAMES LAST with GHEORGHE ZAMFIR - The Lonely Shepherd

Leo Rojas live with Orchestra - 'El Condor Pasa'

호흡 연습기

앙부세 연습기

Native Flute Comparison - 9 Makers

Double Flute

Jethro Tull - Elegy

Jethro Tull - Elegy (런던심포니 협연)

플루트 마이킹

이것으로 '오케스트라 악기와 함께' 목관악기군에서 첫 번째 주자 플루트를 마치게 되었다.

다음에는 비음이 예쁜 고음 악기 오보에가 연재된다. 🎷