

오케스트라 악기와 함께 10

색소폰(Saxophone)

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 열개로 기술되며 방송 현업 하시는 분에게 악기에 대한 이해와 교양으로써 상식을 충전하게 될 것이다.

색소폰 Saxophone을 들어가며

1994년에 원조 근육질의 미남 배우 차인표와 청순녀 신에라 주연의 드라마 ‘사랑을 그대 품안에’가 엄청난 인기를 얻었다. 드라마 명장면 중에는 이태원의 ‘올댓재즈’라는 재즈바에서 남자 주인공 차인표(이 드라마로 일약 스타덤에 오름)가 테너 색소폰을 연주하는 모습이 있었다. 당시 대한민국의 여성은 물론 남성까지 두터운 팬층을 확보하며 나

색소폰의 대중화에 일조했는데 필자의 친구도 테너 색소폰을 구입하여 독학할 정도였다. 색소폰이란 악기는 흔히들 끈적끈적한(?) 블루스 Blues 음악이나 트로트 음악 혹은 카바레, 클럽 음악 등에서의 관능적 이미지를 많이 떠올리게 되는데 아마도 인간이 만든 악기 중 음색 면에서 가장 섹시하고 매력적이어서가 아닐까 생각해본다.

색소폰의 개요

색소폰은 클래식 악기로 시작했지만 주 활동 영역은 클래식보다는 대중음악인 팝, 재즈, 블루스 장르에 널리 사용되는데, 비브라토가 많으며 개성이 강하고 매혹적이면서 달콤한 음색을 지녔다. 이러한 음색적 특징으로 오케스트라의 전체 사운드에 잘 섞이지 않고 튀는 이유로 인하여 클래식 오케스트라 구성 멤버에는 빠져 있다. 비록 오케스트라의 정규 편성 악기는 아니지만 색소폰을 포함한 클래식 작품도 있으며, 전통적인 교향악단의 사운드에 신선함을 불어 넣기 위해 가끔 오케스트라에서도 연주한다.

클래식에서의 색소폰은 대중음악과 달리 비브라토 없이 직

사랑을 그대 품안에 / 유튜브

선적으로 소리를 처리한다. 첨부하는 동영상에서는 색소폰 연주를 들을 수 있는데 비제의 아틀의 여인 모음곡 제1번(제1악장 프렐류드)으로 3분 34초경에 알토 색소폰 솔로를 들을 수 있다. 특히 윈드 오케스트라(주로 목관악기, 금관악기, 타악기로 구성됨)나 윈드 앙상블에서는 빠질 수 없는 구성요소 중 하나이다.

색소폰은 여러모로 클라리넷을 닮아있는 악기이다. 색소폰은 금속으로 만들었지만 리드를 사용했다는 점에서 목관악기로 분류하는데 1840년경에 아돌프 삭스Adolphe Sax가 발명하고 특허를 출원했다. 그는 색소폰과 발성 원리와 음색이 비슷한 클라리넷의 연주도 뛰어날뿐더러 악기 제작자로도 활동했다. 클라리넷의 장점을 살리면서 보다 더 강력한 악기를 개발하다가 태어난 악기라고 하는데, 색소폰은 리드를 이용해서 표현하는 섬세한 음색의 목관악기의 장점과 금속에서 터져 나오는 우렁찬 음량의 금관악기의 장점을 절묘하게 조합한 악기이다.

여기서 목관악기와 금관악기의 구별법을 알아보자. 사실 나무로 만들었으면 목관, 금속으로 만들었으면 금관악기인 것 같은데 금속으로 만든 플루트나 색소폰은 목관악기로 분류된다. 반면에 스위스에서 사용하는 알펜호른은 나무로 만들었는데 금관악기로 구분한다. 그래서 소재로 구분하는 것보다 입술의 진동 여부로 따지게 된다. 취구에 바람을 불어 넣어서 소리가 나면 목관, 입술을 진동시켜서 소리가 나면 금관악기가 되는 것이다.

소리가 나는 원리는 대부분의 목관악기에서처럼 케인으로 만든 홀리드Single Reed를 이용한다. 마우스피스에 장착된 리드를 양 입술로 막은 후 바람을 불어 넣어 이것을 떨리게 함으로써 일차적인 소리가 발생하는데, 이 소리는 금속관을 통과하면서 증폭되어 크고 강한 소리가 나게 된다. 일단 소리를 내게 되면 마우스피스에 혀를 이용해 ‘드’나 ‘트’를 하면서 텅잉을 연주에 주로 사용하게 된다.

색소폰을 배우기 위해서는 클라리넷을 먼저 배우는 것이 유리하다. 운지법과 연주기교도 서로 비슷하며 홀리드로 소리를 내는 과정도 비슷하다. 클라리넷을 익힌 후에 색소폰을 쉽게 배울 수 있으며 실제로 오케스트라에서도 클라

리넷 연주자가 색소폰이 필요한 부분에서 연주하기도 한다. 색소폰을 처음 배우는 사람들은 주로 중간 음역인 알토 색소폰으로 시작하게 되며 점차 테너, 소프라노로 넓혀간다. 우리에게 잘 알려진 뮤지션 케니 지Kenny G는 음색이 맑고 고운 고음역대의 소프라노 색소폰을 사용한다. 현재 대중음악에서 색소폰은 매우 중요한 위치를 차지하고 있으며 곡의 전주나 간주에서 막강한 영향력을 행사하고 있다.

색소폰의 구조

색소폰의 구조는 크게 마우스피스Mouthpiece, 넥Neck, 바디Body로 이루어져 있다.

Alto Saxophone

색소폰의 구조 / mrbobradioblog.com

마우스피스와 캡 / amazon.com

넥과 바디 / getsax.com

1) 마우스피스는 리드와 리가چュー어가 함께 구성되어 있다.

리드Reed는 주로 대나무Bamboo 소재의 싱글리드를 사용하며 이것이 진동하면서 소리를 발생한다. 리가چュー어는 리드를 마우스피스에 고정하는 역할을 하는데 소재가 가죽, 금속, 섬유 등 다양하며 이것에 따라 음질도 달라지

기 때문에 프로뮤지션들은 리가쥬어에 관심을 많이 쏟는다. 연주하지 않을 때는 캡을 씌워 마우스피스 보호한다.

- 2) 옥타브 키는 한 옥타브 위의 음을 연주하기 위한 것으로 2개가 있으며 왼쪽 엄지손가락으로 레버를 눌러서 사용한다.
- 3) 키레버와 키버튼을 누르면서 연주한다.
- 4) 벨을 통해서 소리가 분출된다.

색소폰의 종류

색소폰은 크기와 음역별로 다양한 종류가 있으며 음역이 높은 순서부터 기술된다.

소프라노 색소폰

일직선 모양으로 생겼으며 한때 스탠다드 팝과 재즈 장르로 인기를 끈 케니 지 Kenny G가 주로 연주하는 악기로 B플랫조 악기이며 가늘고 고운 소리를 낸다.

소프라노 색소폰 / www.m-s-v.eu

알토 색소폰

색소폰을 처음 입문할 때 알토로 시작하는 경우가 일반적이며, E플랫조로서 소리내기도 무난하다. 데이비드 샌본 David Sanborn, 워렌 힐 Warren Hill 등의 연주자들이 주로 사용하는 것이 알토 색소폰이다.

알토 색소폰 / www.m-s-v.eu

테너 색소폰

알토 색소폰보다 크기가 더 크고 넥의 모양이 곡선으로 되어 있다. B플랫조로 낮고 굵직한 소리를 낸다. 소니 롤린스 Sonny Rollins, 존 콜트레인 John Coltrane 등 정통 재즈뮤지션들이 많이 애용했다.

테너 색소폰 / www.m-s-v.eu

바리톤, 베이스, 콘트라베이스 색소폰

앞장의 세 악기에 비해 흔히 사용되지는 않으며 각각 더 낮은 소리를 낸다. 바리톤은 E플랫, 베이스는 B플랫, 콘트라베이스는 E플랫의 조성을 갖고 있다. 바리톤 색소포니스트로는 재즈뮤지션 게리 멀리건Gerry Mulligan이 유명하다.

색소폰 패밀리 : 좌로부터 소프라노, 소프라노, 알토, 테너, 바리톤, 베이스, 콘트라베이스 색소폰 / selmer.fr

색소폰에 관련한 뒷이야기

국내외 색소포니스트

우리나라에서 색소폰 연주자로 유명한 사람은 이봉조, 길옥윤, 정성조, 이정식, 대니 정 등이다. 그들은 일찌감치 재즈의 불모지인 우리나라에서 대중화에 노력하였다. 특히 정성조는 서울음대 플루트 전공임에도 불구하고 플루트와 색소폰의 대중음악화에 기여했다. 외국에서는 재즈의 거장 찰리 파커Charlie Parker, 존 콜트레인John Coltrane 등이 대표적인 색소폰 연주자로 우리나라에 알려져 있다.

색소포니스트 대니 정 / dannyjung.com

Charlie Parker
/ makingmusicm

찰리 파커의 색소폰 / Wikipedia

Avatar - Piano Guys / stnj.org

색소폰의 고향, 벨기에 디낭

벨기에의 작은 마을 디낭은 색소폰을 발명한 아돌프 삭스가 태어난 고향이다. 그래서인지 삭스 기념관뿐만 아니라 거리 곳곳에는 갖가지 색상의 색소폰 조형물들이 즐비한데 음악을 좋아하는 이들이 여행 가면 인생샷을 만들 수 있는 멋진 곳이다. 또한 해마다 여름이면 재즈 축제까지 열린다고 하니 재즈를 사랑하는 사람으로서 꼭 가고 싶은 곳이다.

Juleez.com : color painting SAXOPHONE

Julie라는 여성 예술가가 바이올린, 첼로, 트럼펫, 색소폰 등 다양한 악기에 갖가지 화려한 색상으로 핸드 페인팅을 해주는 사이트이다. 피아노와 첼로 듀엣으로 유명한 유튜브 스타 'Piano Guys'가 디즈니의 아바타 공식 뮤직비디오에 Julie가 페인팅한 첼로를 연주하는 모습이 나온다.

Julie가 작업한 색소폰 / juleez.com

디낭 거리의 색소폰 조형물 / deia.eus

롤랜드 전자색소폰 에어로폰 AE-10

1대의 전자색소폰으로 소프라노, 알토, 테너, 바리톤까지 음색을 선택할 수 있으며 네 종류를 동시에 소리 나게 할 수도 있다. 마우스피스를 무는 압력에 따라서 비브라토와 피치 조정까지 가능하며 헤드폰을 꽂으면 혼자 조용히 연습할 수 있다.

ROLAND AE-10 / en.audiofanzine.com

Back to the Basic

포켓색소폰 Xaphoon

하와이 마우이섬에서 Brian Wittman이 발명한 악기로 bamboo saxophone이라고도 불린다. 클라리넷과 색소폰의 중간 음색이며 초보자도 배우기 쉬우며 악기가 작아서 언제 어디든지 휴대가 용이하다. 테너색소폰용 리드를 사용하고 C음역대이다.

Xaphoon / musik-produktiv.com

색소폰 전자 뮤트기

소리가 큰 악기를 연습하려면 방음시설이 잘된 곳에서 해야 하는데 이 전자 뮤트기는 색소폰을 방음 스펀지로 밀폐된 가방에 넣고 양쪽 구멍 안으로 손을 넣어서 연주하면 방음 효과를 볼 수 있는 아이디어 상품이다. 내장된 전자기에는 템포 조절도 되고 외부 입력 및 음향 출력 기능까지 지원한다.

색소폰 전자 뮤트기 / en.audiofanzine.com

케니 지의 순환호흡법

케니 지가 한 음을 끊어지지 않게 계속 불면서 연주하는 모습을 보면 어떻게 숨도 쉬지 않고 저렇게 오래 버틸 수 있나 하고 놀랄 것이다. 이 장면의 비밀은 바로 순환호흡이란 것으로 관악기를 연주하는 이들의 고난도 테크닉이다. 숨을 들이쉬면서 뺨을 부풀려 들이마신 공기를 비축하면서 입으로 불어 내와 동시에 다시 순간적으로 코로 호흡을 들이마시는 행동을 함으로써 악기에 계속 바람을 주입해야 하는 구사하기 힘든 기술이다.

케니 지 / rollingstone.com

색소폰 마이킹

색소폰의 마이킹은 카디오이드 패턴의 콘덴서 마이크로 근접 마이킹을 사용하며 클립 마이크를 벨에 부착하여 픽업하기도 한다. 특히 색소폰 연주자는 악기를 움직이면서 연주하는 경향이 강하기 때문에 방송에서는 클립 마이크를 사용하는 것이 피드백 마진이나 안정적인 수음을 할 수 있다.

색소폰 근접 마이킹 / 유튜브(오디오테크니카)

색소폰 클립 마이킹 / dpamicrophones.com

색소폰의 음원들

'사랑을 그대 품안에'
7분 40초경

비제의 아들의 여인 모음곡
제1번
3분 34초 색소폰 솔로

색소폰의 분해
(유옥 색소폰)

소프라노
색소폰

알토와
테너 색소폰

바리톤
색소폰

베이스
색소폰

콘트라베이스
색소폰

Dreams Of Heaven
- 대니 정

Charlie Parker
- Donna Lee

Avatar
- Piano Guys

롤랜드 전자색소폰
에어로폰 AE-10

포켓색소폰
Xaphoon

Saxophone
Mutes

케니 지
순환호흡 레슨

색소폰 근접 마이킹
(오디오 테크니카)

색소폰 클립 마이킹
(DPA)

이것으로 '오케스트라 악기와 함께' 목관악기군에서 다섯 번째 주자 색소폰을 마치게 되었다. 다음에는 국민악기 리코더가 연재된다. 🎷