

음악교육 활용을 위한 효과적인 랩 음악 기보법과 분석방법 연구

이 철 희* · 한 경 훈**

1980년대 미국에서 발생한 랩(rap)은 현재까지 대중음악에서 폭넓게 사용되는 음악의 요소가 되었다. 하지만 국내외의 일반적인 사례를 볼 때, 현재 랩의 기보법은 타악기의 기보법을 그대로 사용하고 있어 피치(음의 높낮이)의 변화를 반영하지 못하고, 랩으로만 표현될 수 있는 강세 및 악상기호의 표기가 정확히 이루어지지 않기 때문에 원작자가 의도한 음악 변화나 세부적인 정보가 학습자들에게 제대로 전달되지 못하고 있다. 본 연구는 랩의 발전에 비해 여전히 미비한 랩 기보법을 효율적으로 발전시킬 수 있는 방안을 연구하여 제시하고, 체계적인 랩 분석방법을 정립하여 랩 음악을 악보를 통해 충분히 기록할 수 있게 하고 나아가 음악교육 현장에서도 활용할 수 있도록 하는데 연구의 목적을 두었다. 먼저 랩 기보와 연관된 선행연구를 바탕으로 보완 및 정립되어야 할 부분을 파악하였다. 이에 따라 보표와 음자리표를 고안하였고 랩의 피치와 강세에 대한 기보법을 정립하였다. 또한 라임의 종류와 형식을 정리하여 효과적인 분석방법을 제시하였고 다양한 곡을 통해 실제 교육에 활용 가능한 적용 예시를 수록하였다. 연구의 결과 원작자가 의도하는 랩의 음악적 표현기법을 대부분 효과적으로 나타낼 수 있었다. 본 연구가 정채되어 있는 랩의 기보법을 발전시키는 계기가 되기 바라며 나아가 음악교과서에 랩 음악 수록, 학교 교육현장에서 보다 효과적인 랩 실습을 이루는데 활용될 수 있기를 기대해 본다.

※ 주제어: 랩, 랩 음악, 랩 기보법, 랩 분석기법, 챌트

차 례

I. 서 론

II. 본 론

1. 랩의 기보법 발전 방안
2. 랩의 분석방법 발전 방안
3. 제시한 기보법과 분석방법의 적용 예시

III. 결 론

* 남서울예술종합직업전문학교 외래교수

** 경희대학교 부교수 / 교신저자

I. 서론

1990년대 한국 대중음악계의 가장 큰 사건중 하나는 랩의 등장이다. 1970년대 미국에서 시작된 랩은 1992년 서태지와 아이들의 데뷔곡 ‘난 알아요’로 한국 대중음악에 큰 반향을 일으켰다. ‘난 알아요’ 이전 랩이 시도된 곡이 전무한 것은 아니지만 이를 시발점으로 댄스음악과 랩은 대중음악의 주류로 자리 잡게 되었다. 이후 수많은 가수들이 랩이 포함된 음악으로 활동을 하였고 랩이 주를 이루는 힙합(hiphop) 뿐만 아니라 다 인조 형태의 댄스가수 그룹에는 대부분 랩을 담당하는 래퍼(rapper)가 존재하였고 최근 아이돌스타(idol star)라고 불리는 가수 그룹(이하 아이돌 그룹이라고 표기)의 경우에도 여전히 래퍼가 존재한다. 최근 댄스음악의 랩에서 주목할 점은 과거 댄스가수 그룹의 래퍼처럼 주어진 가사와 리듬을 따라 부르는 전문성이 결여되었던 래퍼의 형태가 아닌, 직접 랩 메이킹(rap making)을 하는 전문성을 가진 래퍼들이 다수 등장하였고, 작사가와는 별도로 랩 메이킹만을 전담하는 랩 메이커(rap maker)가 참여한다는 것이다. 이는 기존의 단조로웠던 랩 스타일을 다양하게 진화시키는데 기여했다. 또한 과거 대부분의 댄스음악에서 랩의 비중은 멜로디에 비해 현격히 적었지만 최근의 댄스음악에서는 멜로디만큼 랩의 역할이 큰 비중을 차지하는 음악을 쉽게 찾아볼 수 있으며 한국 대중음악으로는 최초로 영국의 음반 차트인 UK차트(UK album chart) 1위, 미국 빌보드차트(Billboard chart) 2위 등 전 세계에서 인기를 얻은 가수 싸이의 댄스곡 ‘강남스타일’ 역시 음악의 대부분이 랩이다. 이는 힙합과 댄스음악을 통해 랩이 대중화됨에 따라 랩이 더 이상 생소한 것이 아닌, 자연스럽게 익숙한 음악의 요소가 되어 랩 위주의 음악이라도 충분한 상품성을 가질 수 있다는 가능성을 보여주었고 그 결과 랩은 힙합뿐 아니라 댄스음악, 발라드(ballad) 등 다양한 장르에서 폭넓게 사용되게 되었다. 따라서 랩은 현재의 대중음악에서 멜로디만큼이나 중요한 요소로 사용되고 있다. 그럼에도 불구하고 랩은 선행연구가 미비하고, 특히 아직까지 단순한 리듬악보로만 기보되는 경우가 대부분이기 때문에 시창(sight reading)¹⁾으로는 원작자가 의도하는 가창을 하는 것은 불가능하며, 화성분석이나

1) 사이트리딩(sight reading): ‘초견(初見)이라는 뜻이며, 처음 악보를 보고 즉시 노래 부르거나 연주하는 능력을 가리키는데, 그러기 위해서는 악보에 나타난 음(音)을 즉시 발음할 수 있는 성대 훈련 또는 즉시 연주할 수 있는 손가락 훈련이 필요하다. 사이트리딩 능력은 연주자에게 매우 중요한 것 중의 하나이며, 이것은 선천적인 소질에 의하기 보다는 후천적인 연습에 의해서 숙련시킬 수 있다. 김기호 (1995). **파퓰러 음악 사전**. 서울: 아름출판사. 226.

멜로디분석처럼 보편화된 분석방법이 정립되지 않았다. 랩 음악 또는 랩을 포함한 음악이 각종 음원 차트를 채우고, 랩을 주제로 한 방송프로그램이 연일 화제에 오를 정도로 랩이 대중적으로 큰 인기를 얻고 있는 지금, 그 주요 수요층인 청소년들은 랩에 열광하고 학습하기를 희망한다. 하지만 국정 교과서의 경우 선율 위주의 대중가요만 다수 수록되어 있을 뿐 랩의 채택은 미비한 실정이며, 향후 랩 음악이 채택되어 수록되더라도 현재의 단순한 기보법과 분석방법으로는 효과적인 지도와 학습에 어려움이 있을 것이다. 따라서 본 논문은 랩의 기보법과 분석방법의 발전 방안을 제시하여 향후 세부적인 랩 기보와 분석을 가능하게 하고, 이를 통해 체계적이고 심도 깊은 랩 연구의 기반을 마련하는데 그 목적이 있다. 이것은 나아가 음악교과서에 랩이 수록 될 경우 학생들의 흥겨운 랩 실습을 보다 쉽고 효과적으로 이끌어내는 데 큰 도움이 될 것이다.

본 논문은 연구의 효율성을 위해 본문의 내용을 다음과 같이 크게 세 부분으로 나누어 진행하고자 한다. 첫째, 랩의 기보법에 대한 발전 방안을 제시할 것이다. 현재의 기보법으로는 랩을 원활하게 표현할 수 없기 때문에 발전된 기보법을 고안하여 이후 원작자가 의도한 내용을 보다 구체적으로 기보할 수 있도록 한다. 둘째, 랩의 구조를 보다 쉽게 지도하고 학습할 수 있도록 랩을 연구하는데 필요한 효과적인 분석방법을 제시한다. 셋째, 제시된 기보법과 분석방법을 실제 대중음악의 랩에 적용시킨 예시를 통해 실제 교육현장에서 활용 가능하도록 샘플을 제시한다.

Ⅱ. 본 론

1. 랩의 기보법 발전 방안

1) 기존에 사용해오던 랩 기보법

랩이 탄생한 이후로 지금까지 랩의 기보법은 크게 진화하지 않았다. 단순한 리듬기호 만으로 기보된 경우가 대다수이며, 특정한 피치(음의 높낮이)가 있을 경우에만 멜로디를 기보하는 방법으로 기록되어 왔다.

[악보 1] 서태지와 아이들 ‘난 알아요’ 제21-22마디

위의 [악보 1]은 1992년 발매된 그룹 서태지와 아이들의 데뷔곡 ‘난 알아요’의 제21-22마디의 랩이다. 이는 국내 랩이 사용된 초기의 곡으로, 그 기보법으로는 피치가 변화 없는 탬버린이나 트라이앵글 등의 타악기 기보법과 유사한 방법을 사용하고 있다. 따라서 위의 악보를 보고 시창을 한다면 피치의 변화 없이 주어진 가사와 리듬만을 가창하게 된다. 만약 악보대로 가창을 한다면 기계적으로 들리게 될 것이며, 음악적으로 들리지 않을 것이다. 그것은 피치와 강세, 악상기호가 결여되어 있기 때문이며 위의 기보법으로는 원작자가 원하는 표현을 기보하는 것이 불가능하다. 사람의 목소리, 랩에는 피치의 변화가 존재하며, 음악적인 표현을 위해 강세와 표현기법을 다르게 하여 리듬감을 표현한다. 따라서 기보에도 피치의 변화와 강세의 변화 및 악상기호의 기보가 필요하다.

[악보 2] 김건모 ‘잘못된 만남’ 제25-40마디

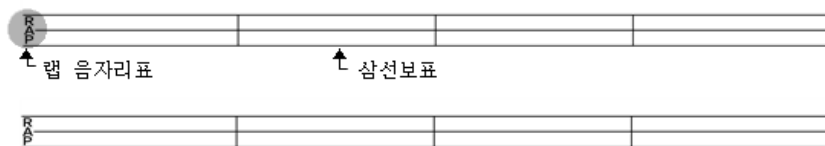
위의 [악보 2]는 1995년 발매된 김건모의 3집 앨범의 타이틀곡 ‘잘못된 만남’의 제25-40마디의 랩이다. 이 곡의 랩은 코드톤(chord tone)²⁾의 피치를 가지고 있어 멜로디를 기보하는 방법과 동일하게 기보가 가능하며, 단선을 시창처럼 시창이

가능하다. 이는 멜로디 성향이 강한 랩의 경우에 피치 표기가 가능하지만 대부분의 랩은 이처럼 멜로디 랩 성격을 지니고 있지 않고 음의 높낮이는 있지만 딱히 어떤 음이라고 말하기 어려운 곡이기에 보편화된 랩 기보법으로써는 부족하다 할 수 있다. 특히 초기의 랩과는 달리 최근의 랩은 피치의 변화나 강세의 변화 및 표현기법이 복잡해 졌기 때문에 앞서 살펴본 기존 기보법들로는 표현의 한계가 있다.

2) 랩 기보법의 발전 방안

(1) 보표와 음자리표의 기보

일반적으로 랩은 정확한 음정이 없기 때문에 보표를 오선보표(five-lined staff)로 사용하는 것은 무의미하다. 따라서 정확한 피치의 기보가 아닌 피치의 높고 낮은 흐름을 보여주는 수단으로 기보를 하는데 보표는 일반 오선보표가 아닌 삼선보표를 만들어 사용하도록 하겠다. 단, 음정이 정확하게 존재하는 멜로디 랩의 경우는 현재의 방법처럼 일반적인 오선보표를 사용하여 멜로디와 동일한 기보법을 사용한다. 음자리표는 영문 'RAP'을 표기해 랩 악보임을 나타내도록 하였다.

[악보 3] 삼선보표와 랩 음자리표

래퍼마다 피치가 다르기 때문에 특정한 음을 기준으로 할 수는 없다. 남성과 여성의 피치도 다르고 같은 성별이라도 개인차가 있기 때문이다. 따라서 래퍼 각자의 일반적인 톤(tone)을 중심으로 높낮이의 변화를 쉽게 알 수 있도록 위의 [악보 3]에서 제시한 삼선보표의 두 번째 줄에 기보하도록 한다. 피치의 높이 차이를 분명하게 하기 위해 오선보표에서 둘째 줄과 넷째 줄을 삭제한 것과 같은 모양을 사용하여 간격을 넓게 두었다.

2) 코드 톤(chord tone): '화성음'(和聲音), 즉 코드[화음]를 구성하는 음을 뜻하는데, 이 경우 코드는 3~4성부 구성의 기본적인 코드, 즉 베이직 코드(basic chord)에 한정된다. 김기호 (1995). **파퓰러 음악 사전**. 서울: 아름출판사. 477.

다음의 [악보 4]처럼 멜로디 랩의 경우는 현재 사용하는 12음으로 기보가 가능하기 때문에 멜로디악보와 동일한 오선보표를 사용하며 랩 음자리표를 사용하고 있지만 가온 다의 위치는 높은음자리표와 동일하다.

[악보 4] 오선보표와 가온 다

(2) 음표, 쉼표, 박자표 기보

랩 기보 시 사용할 음표는 기본적으로 기존의 타악기 기보법 음표를 사용하고 쉼표와 박자표 역시 일반적인 사보방식을 그대로 사용하도록 한다. 멜로디 랩의 경우는 현재의 오선보 기보법을 사용하도록 하는데 이는 익숙한 기보법을 사용하여 가독성을 높이기 위함이다.

[악보 5] 랩에 사용할 타악기 기보의 음표, 쉼표, 박자표

위의 [악보 5]와 같이 타악기 기보에 사용되는 음표와 일반적으로 사용되는 쉼표, 박자표 등을 사용하여 랩 기보를 한다. 멜로디 랩의 경우는 일반적으로 사용하는 오선보를 사용하기 때문에 따로 예시를 들지는 않겠다.

(3) 피치의 기보

정미선과 이정민은(2005) 한국인지과학회 춘계학술대회에서 발표한 그들의 학술논문 “랩 음악 각운의 음고와 박자”에서 피치에 대해 다음과 같이 말하고 있다.

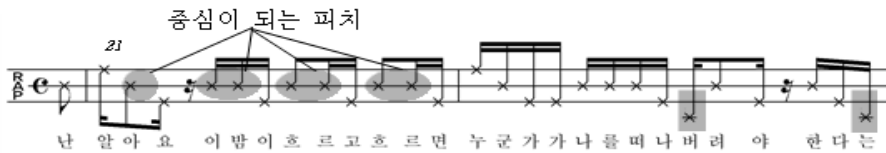
소리 말의 억양은 피치 소리의 진동인 주파수가 물리적 세계의 음고를 지칭하는 것이라면 피치는 음향학적인 단위인 주파수와 달리 심리적 개념이다. 상황에 따라 다른 의미를 가지기 때문에 영문의 한글 표현 그대로를 사용하기로 한다(p. 240).

랩에서의 피치는 음높이(혹은 주파수)의 개념보다는 위에서 말한 심리적 개념으로 사용되는 경우가 대부분이다. 음악의 반주는 고정시키고 멜로디 선율만 조옮김 시킬 경우 불협한 소리가 발생하지만, 랩의 경우는 조옮김을 시켜도 불협한 소리를 발생시키지 않는다. 이것은 드럼, 심벌, 탬버린 등의 타악기가 지닌 피치가 조성에 정확히 맞지 않아도 거부감이 없이 들리는 것과 마찬가지로 현상이다.

랩은 정확한 피치가 정해진 멜로디와는 달리 대부분의 경우 정확한 피치가 정해져있지는 않다. 같은 곡의 랩을 동일한 래퍼가 재연할 경우라도 피치는 달라질 수 있으며 남성 래퍼의 랩을 여성 래퍼가, 여성 래퍼의 랩을 남성 래퍼가 다른 피치로 부르기도 하기 때문에 피치에 있어서 비교적 자유롭다고 할 수 있다. 하지만 이것은 어디까지나 피치가 조옮김처럼 전체적으로 일정하게 바뀌는 경우에 한해서이며 만약 전체적으로 높아지거나 낮아지는 것이 아니라 음절마다 높낮이가 변화할 경우는 가사와 리듬이 같다고 하더라도 동일한 랩이라고 판단하기 어려워진다. 이는 멜로디의 성질과 유사성을 가지며 정확한 음은 정해지지 않았지만 랩의 피치는 멜로디처럼 일정한 형태의 높낮이의 변화를 가지기 때문에 랩 메이킹은 멜로디 작곡의 행위와 유사한 과정을 거치게 된다. 하지만 정해진 피치를 12음에 귀속시켜 오선보로 기보하는 멜로디와는 달리 멜로디 랩을 제외한 일반적인 랩은 정확한 음정관계나 정해진 피치를 판단하여 기보하는 것에 제한이 따르며 실제로 음원의 피치를 분석, 편집, 수정하는 프로그램인 멜로다인(Melodyne)등으로 랩을 분석해 봐도 피치가 분석되지 않는다. 따라서 오선보의 형식으로 랩의 피치를 기보하는 것은 매우 난해한 작업이기 때문에 오선보와는 다른 방법의 기보법을 고안하도록 하겠다.

피치의 기보는 삼선보표의 둘째 줄에 중심이 되는 래퍼의 일반적인 톤을 기보하고 그보다 높은 피치는 셋째 줄에, 낮은 피치는 첫째 줄에 기보한다. 또한 그보다 더 높고 낮은 피치는 오선보에서 사용하는 방법처럼 덧줄을 사용하여 기보하도록 한다. 오선보를 기준으로 할 때는 음음의 차이로 기보되지만 실제의 피치의

차이는 온음으로 정해진 것은 아니다. 12음으로 가창하는 멜로디와 달리 이 높낮이는 정확한 음정관계에 속하지는 않으며, 전체적인 피치의 흐름을 나타내는 도구로 사용된다. 높고 낮은 피치의 차이는 시창하는 사람별로 차이가 있을 수 있어 원곡과 완벽하게 동일한 시창은 힘들겠지만 원작자가 의도하는 피치 변화의 흐름은 전달할 수 있다.

[악보 6] 랩의 피치 기보

위의 [악보 6]은 그룹 서태지와 아이들의 곡 ‘난 알아요’ 중 제21-22마디의 랩이다.

●로 표시한 랩의 중심이 되는 톤인 ‘아’, ‘이밤’, ‘흐르’를 둘째 줄에 기보하고 그보다 높은 피치는 셋째 줄로, 낮은 피치는 첫째 줄로 기보하였다.

■로 표시한 제22마디의 ‘버’와 ‘는’은 앞에서 사용한 중심에서 한 단계 낮은 피치보다 더 낮기 때문에 삼선보 아래에 덧줄을 그려 아래 첫째 줄에 기보하였다.

i) 기준

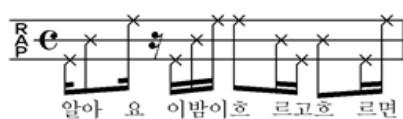
ii) 기준에서 전체적으로 높아진 예
▷ 동일한 랩으로 들린다.

iii) 기준에서 전체적으로 낮아진 예
▷ 동일한 랩으로 들린다.

iv) 음절마다 높낮이가 달라진 예
▷ 동일한 랩으로 들리지 않는다.

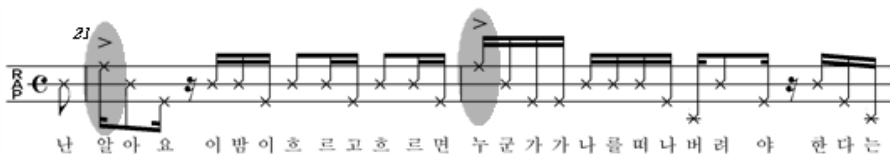

[악보 7] 랩의 피치와 피치변화의 예

위의 [악보 7]은 그룹 서태지와 아이들의 곡 ‘난 알아요’ 중 제21마디의 랩이다. 기준이 되는 랩 i)의 피치가 전체적으로 높낮이가 바뀐 ii), iii)의 경우는 동일한 랩으로 들리지만 음절마다 높낮이가 달라지는 iv)의 경우는 동일한 랩으로 들리지 않는다.

(4) 강세의 기보

랩은 강세의 변화가 뚜렷하다. 강세에 대한 기보가 이루어진다면 보다 온전한 시창이 가능해 질수 있다. 강세는 기존의 기보법에서 사용하는 악센트로 기보한다.

[악보 8] 랩의 강세 기보 1

위의 [악보 8]에 ●로 표시한 제21마디 ‘알’과 제22마디의 ‘누’에 악센트 표시를 했다. 이 악센트는 마디의 제1박에 강세가 놓이는 일반적인 위치의 악센트이다.

[악보 9] 랩의 강세 기보 2

위의 [악보 9]는 2007년 그룹 빅뱅의 앨범 <Always>의 타이틀곡 ‘거짓말’의 제 17-20마디의 랩이다.

○로 표시한 부분은 강박인 제1박과 제3박에 나타나는 일반적인 강세이다.

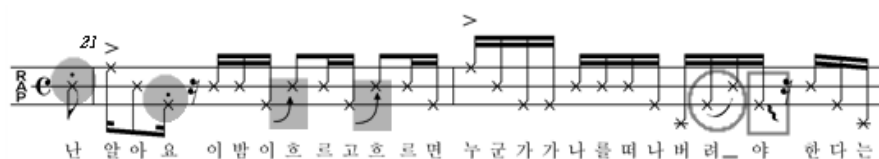
■로 표시한 부분은 강박이 아닌 약박에 위치한 강세로 각 마디의 제4박에서 16분 음표 싱크로이션된 악센트가 나타난다. 이를 통해 일정한 리듬패턴(rhythm

pattern)을 형성하며 이 악센트의 위치는 이후 랩의 분석방법에서 다루게 될 라임의 위치와 동일하여, 제17-18마디의 ‘데려와’와 ‘척여 나’, 제19-20마디의 ‘있다고’와 ‘없다고’의 라임을 부각시키는 역할을 한다.

(5) 악상기호의 기보

랩의 악상기호 역시 오선보에서 사용하는 악상기호를 그대로 사용하도록 한다. 이 또한 가독성과 기보의 편리성을 위한 방법으로, 따로 학습하지 않아도 되며 기존의 악보를 만드는 컴퓨터 프로그램인 ‘피날레(Finale)’와 ‘시벨리우스(Sibelius)’로도 기보 가능하다는 장점이 있다.

악상기호는 작곡자가 생각한 그대로 악곡을 연주하도록 지시하는 기호이며 이 악상기호를 통해 악보에 연주기법별로 매우 다양하고 세부적인 정보들을 담을 수 있다. 하지만 모든 악상기호에 대한 내용을 본 연구에 기록하는 것은 비효율적이기 때문에 악상기호에 대한 전반적인 내용은 기존의 음악이론 서적을 참고하길 바라며 본 논문에서는 연구에 사용한 악상기호에 대한 내용에 한해 다루도록 하겠다. 강세를 표현하는 악센트는 ‘(4) 강세의 기보’에서 다룬 내용이기 때문에 생략하도록 하겠다.

[악보 10] 랩의 악상기호

위의 [악보 10]에 다음의 <표 1>에 해당하는 악상기호들을 적용했다. 음표만으로 기보한 방법보다 원작자가 의도한 표현기법을 파악하기가 쉽다.

<표 1> 연구에 사용한 악상기호 정리

구 분	기 호	내 용
스타카토 (staccato)	•	음을 짧게 끊음.
테누토 (tenuto)	—	음의 길이를 충분히 유지함.

구 분	기 호	내 용
밴딩 (bending)		타겟 음의 박자 이전에 아래 음에서부터 타겟 음까지 빠르게 끌어 올림.
포르타멘토 (portamento)		음에서 음으로 매끄럽게 옮겨감. 타겟 음이 없을 경우는 임의의 높이까지 자연스럽게 음을 끌어 올리거나 내림.
붙임줄/이음줄 (tie)/(slur)		붙임줄 : 같은 높이의 음들을 연결함. 이음줄 : 다른 높이의 음들을 연결함.
크레센도 (crescendo)		점점더 크게.

2. 랩의 분석방법 발전 방안

랩에 사용된 음악적인 기법만큼이나 중요한 것이 바로 라임이다. 라임은 시가에서, 시행의 일정한 자리에 같은 운을 규칙적으로 다는 일인데 이것은 랩에서도 사용되고 있으며, 이 라임은 랩을 단순한 가사가 아닌 시적이고 음악적인 것으로 만들어주는 랩 메이킹의 핵심이라 할 수 있다. 따라서 라임의 완성도는 랩 가창 능력과 더불어 래퍼의 수준을 평가하는 기준으로 삼기도 한다.

본 논문에서 라임을 종류별, 형식별로 분류하는 기준과 명칭은 폴 에드워즈가 (2011) 그의 저서 “하우 투 랩”에서 제시한 것을 기준으로 삼았으며, 라임의 분석은 음표에 대한 분석이 아니기 때문에 가사에 분석하였다. 라임에 해당되는 가사를 밑줄로 선택하고 가사 아래에 번호와 해당되는 라임의 종류를 약자로 표기하여 사용된 랩 메이킹 테크닉을 쉽게 인지할 수 있도록 한다. 번호는 동일한 라임은 같은 번호로, 다른 라임으로 바뀌었을 때 다음 번호로 기입하여 같은 종류의 라임을 파악하기 쉽고, 다른 라임으로의 구별도 가능케 했다. 또한 이 번호를 통해 랩에 몇 종류의 라임이 사용되었는지를 쉽게 파악할 수 있다. 랩 파트의 시작과 끝에는 ‘ // ’ 표시로 다른 파트와 구분시켜주고 가창을 하는 래퍼가 바뀌는 경우는 ‘ / ’ 로 표시해 구분해주었다.

1) 라임의 종류별 분석

(1) 퍼펙트라임

// 언제나 어디서나 날 따라 다니는 이 스포트라이트
①P.R
 어딜 가나 쫓아오지 식당 길거리 카페 나이트 (후략) //
①P.R

[가사 1] 원더걸스 'So Hot'의 랩 중 일부 분석

위의 [가사 1]은 2008년 그룹 원더걸스의 앨범 <So Hot>의 타이틀곡 'So Hot'의 랩 가사 일부이다. '라이트'와 '나이트'에 첫 번째 라임을 뜻하는 숫자 ①과 하나의 단어가 다른 단어와 동일한 발음으로 끝나는 퍼펙트라임의 약자 P.R(perfect rhyme)을 표기하였다. 두 단어처럼 초성이 다르더라도 발음이 동일하게 발화되어 끝날 경우 퍼펙트라임으로 분류한다. 랩 파트의 시작으로 '//'를 표기하고 해당 라임을 설명할 부분 이후의 랩은 후략하였다.

(2) 모음운라임

// 난 핸들이 고장 난 eight톤 트럭
①A.R
 내 인생은 언제나 빼딱선
①A.R
 세상이란 학교에 입학 전
①A.R
 나는 꿈이라는 보물 찾아 유랑하는 해적선
①A.R
Sun like one piece comes up & down
①A.R ②A.R
 일출몰의 반복이 서둘러 내방에 달력을 넘긴다
②A.R
 억지로 26번째 미역국을 삼킨다 (후략) //
②A.R

[가사 2] 다이나믹 듀오 '고백'의 랩 중 일부 분석

위의 [가사 2]는 2005년 그룹 다이나믹 듀오의 앨범 <Double Dynamic>의 타이틀곡 '고백'의 랩 가사 일부이다. '트럭', '선', '전', '선', 'sun'에 첫 번째 라임을

뜻하는 ①과 단어와 단어가 완전히 동일한 발음으로 끝나지는 않지만 모음의 소리(영어에서는 a, e, i, o, u의 내는 소리)가 유사하며, 초성과 종성이 다르더라도 중성인 모음의 발음이 유사한 모음운라임의 약자 A.R(assonance rhyme)을 표기하고 ‘down’, ‘다’, ‘다’에 두 번째 라임을 뜻하는 ②와 모음운라임의 약자 A.R을 표기하였다.

(3) 두운라임

// (전략) 찾아가 봤지 친구들과 같이
 ①AL.R ①AL.R
 너무 큰 기쁨으로 가슴이 뛰었지 (후략) //

[가사 3] 조PD ‘친구여’의 랩 중 일부 분석

위의 [가사 3]은 2004년 조PD의 앨범 <Great Expectation 조PD Pt 2: Love and Life>의 타이틀곡 ‘친구여’의 랩 가사 일부이다. ‘찾’과 ‘친’에 첫 번째 라임을 뜻하는 ①과 여러 음절이 같은 글자 또는 같은 자음으로 시작하는 두운운라임의 약자 AL.R(alliteration rhyme)을 표기하였다. A.R은 모음운라임의 약자이기 때문에 AL.R을 사용하였는데, 이는 일반적으로 모음운라임이 두운라임보다 사용 빈도수가 월등히 많기 때문에 모음운라임에 우선순위를 둔 것이다.

(4) 자음운라임

// 매일 매일을 달고 산 술
 ①C.R
 하루가 다르게 찌가는 살
 ①C.R
 자유로운 나의 삶은 마치 천국
 ②C.R
 거울에 비친 내 모습에 충격 //
 ②C.R

[가사 4] 자음운라임 랩의 예 분석

위의 [가사 4]는 자음운라임의 설명을 돕기 위해 작성한 랩 가사이다. ‘술’과 ‘살’에 첫 번째 라임을 뜻하는 ①과 한 음절이나 여러 음절의 자음은 같되 모음이

다른 자음운라임의 약자 C.R(consonance rhyme)을 표기하고, ‘천국’과 ‘충격’에 두 번째 라임을 뜻하는 ②와 자음운라임의 약자 C.R을 표기하였다.

(5) 다음절라임(복합라임)

/ 어떤 비교도 난 거부해 이걸 겸손한 애기

①M.R

가치를 논하자면 나는 billion dollar baby

①M.R

뭘 좀 아는 사람들은 다 알아서 알아봐

②M.R.

아무나 잡고 물어봐 누가 제일 잘 나가? //

②M.R

[가사 5] 2NE1 '내가 제일 잘 나가'의 랩 중 일부 분석

위의 [가사 5]는 2011년 그룹 2NE1의 앨범 <2NE1 2nd Mini Album>의 타이틀곡 ‘내가 제일 잘 나가’의 랩 가사 일부이다. ‘애기’와 ‘baby’에 첫 번째 라임을 뜻하는 ①과 여러 음절을 맞추는 방법인 다음절라임의 약자 M.R(multisyllable rhyme)를 표기하고 ‘알아봐’와 ‘잘 나가’에 두 번째 라임을 뜻하는 ②와 다음절라임의 약자 M.R를 표기하였다. 다음절 라임은 복합라임이라고 불리기도 하는데 복합라임의 약자는 C.R(compound rhyme)로 자음운라임의 약자와 중복되기 때문에 둘 중 다음절라임의 약자로 표기하였다. 예시된 랩 앞에 다른 랩 파트가 있었기 때문에 ‘ / ’로 레퍼가 바뀌음을 표기했다.

(6) 라임의 종류별 분석 정리

<표 2> 라임의 종류별 분석 정리

라임의 종류	영문명	약자
퍼펙트라임	perfect rhyme	P.R
모음운라임	assonance rhyme	A.R
두운라임	alliteration rhyme	AL.R
자음운라임	consonance rhyme	C.R
다음절라임 (복합라임)	multisyllable rhyme (compound rhyme)	M.R

1) 라임의 형식별 분석

라임의 형식별 분석은 라임의 종류에 대한 분석에 형식별 기법을 추가하여 표기하는 방법으로 분석을 한다. 라임의 형식인 싱글라이너는 S(single liner)로, 커플릿은 C(couplet)로, 멀티라이너는 M(multi liner)로 약자표기하고, 엑스트라라임은 ()로 표시한다.

(1) 싱글라이너

// 난 알아요 이밤이 호르고 호르면
 ①ALR/S ①ALR/S
 누군가가 나를 떠나 버려야 한다는 (후략) //

[가사 6] 서태지와 아이들 ‘난 알아요’의 랩 중 일부 분석

위의 [가사 6]의 제1마디인 첫 번째 줄의 ‘호르고’와 ‘호르면’의 라임에 첫 번째 라임을 뜻하는 ①과 두운라임의 약자 ALR, 그리고 한 마디 안에 라임이 사용된 싱글라이너의 약자 S를 추가하여 표기하였다.

(2) 커플릿

/ 기분 더럽게 막 말하고
 ①P.R/C
 철없게 행동하고
 ①P.R/C
 약 올리고 약 올려
 날 자꾸 better stop now //

[가사 7] 유키스 ‘만만하니’의 랩 중 일부 분석

위의 [가사 7]은 2009년 그룹 유키스의 앨범 <Conti Ukiss>의 타이틀곡 ‘만만하니’의 랩 가사 일부이다. 제1마디인 첫 번째 줄과 제2마디인 두 번째 줄 ‘하고’와 ‘하고’의 라임에 첫 번째 라임을 뜻하는 ①과 퍼펙트라임의 약자 P.R, 그리고 두 마디에 라임이 맞춰진 커플릿의 약자 C를 추가하여 표기하였다.

해지는 라임을 뜻하는 엑스트라라임을 ()로 표시하였다. 같은 제3마디의 ‘담고’와 제4마디의 ‘가고’에 세 번째 라임을 뜻하는 ③과 모음운라임의 약자 A.R, 그리고 커플릿의 약자 C를 표기하였다.

(5) 라임의 형식별 분석 정리

<표 3> 라임의 형식별 분석 정리

라임의 형식	영문명	약자 / 표기
싱글라이너	single liner	S
커플릿	couplet	C
멀티라이너	multi liner	M
엑스트라라임	extra rhyme	()

3. 제시한 기보법과 분석방법의 적용 예시

1) 서태지와 아이들 ‘난 알아요’

21 > 난 알 아 요 이 밤 이 흐 르 고 흐 르 면 누 군 가 가 나 를 떠 나 버 려 야 한 다 는
①ALR/S ①ALR/S

23 > 그 사 실 을 그 이 유 를 이 제 는 나 도 알 수 가 알 수 가 있 어 요
②P,R/S ②P,R/S

25 > 사 랑 을 한 다 는 말 을 못 했 어 어 켜 기 나 지 금 은 너 무 늦 어 버 렸 어
③ALR/M ③ALR/M

27 > 그 때 나 는 무 얼 하 고 있 었 나 그 미 소 는 너 무 아 름 다 뵈 어 //
③ALR/M ③ALR/M

[악보 11] 서태지와 아이들 ‘난 알아요’ 제21-29마디

위의 [악보 11]은 랩을 한국 대중음악에 안착시킨 초기의 곡 서태지와 아이들의 ‘난 알아요’의 제21-28마디의 랩이다. 제21마디의 ‘호르고’와 ‘호르면’의 두음라임이 싱글라이너로 사용되었고, 제24마디의 ‘알 수가’와 ‘알 수가’가 퍼펙트라임이 싱글라이너로 사용되었다. 제25마디부터 제29마디까지 ●로 표시한 ‘사’, ‘말’, ‘하’, ‘아’는 두음라임이 멀티라이너로 사용이 되었는데, 특히 매 마디의 제3박에서 16분 음표 싱크페이션 되어 강조 된 ‘말’, ‘너’, ‘하’, ‘아’중 ‘말’, ‘하’, ‘아’는 두음라임으로 통일 되었지만 ○로 표시한 ‘너’가 자음과 모음 모두 다르기 때문에 라임으로 맞춰지지 못했다. 특히 □로 묶은 ‘말을 못했어’와 ‘너무 늦어버’, ‘하고 있었나’의 피치가 동일한 흐름을 보여주고 있다는 점에서 제26마디의 ○로 표시한 ‘너’가 라임으로 처리 되었다면 보다 높은 완성도를 보였을 것이라 판단된다.

2) god ‘어머님께’

9 *3 3 3 3* > > > *3 3 3 3* > > >
 // 어 려 서 부 터 우 리 집 은 가 난 했 었 — 고 — 남 들 다 하 는 외 식 몇 번 한 적 이 없 었 — 고 —

11 *3 3* > > > *3 3 3 3* > > > *3 3 3 3* > > >
 일 터 에 나 가 신 어 머 니 집 에 없 으 — 면 — 언 제 나 혼 자 서 끓 어 먹 었 던 — 라 — 면 —

13 *3 3 3 3* > > > *3 3 3 3* > > > *3 3 3 3* > > >
 그 러 다 라 면 이 너 무 지 겨 위 — 서 — 맛 있 는 것 좀 먹 자 고 대 들 었 — 었 — 어 —

15 *3 3 3 3* > > > *3 3 3 3* > > > *3 3 3 3* > > >
 그 러 자 어 머 님 이 마 지 못 해 끼 — 내 — 신 — 숨 겨 두 신 비 상 금 으 로 시 켜 — 주 — 신 —

17 *3 3 3 3* > > > *3 3 3 3* > > > *3 3 3 3* > > >
 짜 장 면 하 나 에 너 무 나 행 복 했 었 — 어 — 하 지 만 어 머 님 은 웬 지 드 시 절 않 았 — 어 —

19 > > > *3 3 3 3* > > > *3 3 3 3* > > > *3 3 3 3* > > >
 어 머 님 은 짜 장 면 이 싫 다 고 하 셧 — 어 — 어 머 님 은 짜 장 면 이 싫 다 고 하 셧 — 어 — //

[악보 12] god ‘어머님께’ 제9-20마디

위의 [악보 12]는 1998년 발매된 그룹 god의 데뷔곡 ‘어머님께’의 제9-20마디 랩이다. 전체적으로 두 마디씩 커플릿 된 라임을 사용하고 있는데 ■로 표시한 제11마디의 ‘없으면’과 제12마디의 ‘던 라면’, 제15마디의 ‘꺼내신’과 제16마디의 ‘켜주신’은 다음절라임으로 의도되지만 가운데 음절의 모음이 상이하기 때문에 불완전한 라임으로 판단된다. 마지막 음절만 모음운라임으로 분석해도 무관하지만 의도를 파악하기 위해서 다음절라임으로 분석했다.

3) 빅뱅 ‘거짓말’

17 // 늦은 밤 비가 내려와 널 데려와 젖은 기억끝에 뒤척여나
①A.R/C ①P.R/C ①P.R/C ①M.R/C

19 너없이 잘 살 수 있_다고 다짐해봐도 어쩔 수 없_다고
②M.R/C ②M.R/C

21 (못하는) 술도 마시고 (속타는) 밤 밤 세 채워봐도 (싫
③M.R/C ④A.R/M ③M.R/C ④A.R/M ⑤P.R/X

23 어) 너없는 하루는(길어)(벌어) 제발 잊게 해달라고 //

⑤P.R/X ⑤P.R/X ④A.R/M

[악보 13] 빅뱅 ‘거짓말’ 제17-24마디

위의 [악보 13]은 2007년 그룹 빅뱅의 앨범 <Always>의 타이틀곡 ‘거짓말’의 제17-24마디 랩이다. ●로 표시된 제17마디의 ‘내려와’와 ‘데려와’는 퍼펙트라임으로, 제18마디의 ‘척여 나’는 다음절라임으로 분석할 수 있고 제17마디 첫 번째 박의 ‘밤’은 ‘내려와’의 ‘와’와 ‘데려와’의 ‘와’, 제18마디의 ‘척여 나’의 ‘나’와 함께 모음운라임으로 분석되며 모두 두 마디에 걸쳐 사용된 커플릿 형식이다. 라임의 종류가 다르더라도 라임의 사용이 유기적으로 연관되기 때문에 ①로 묶어서 분석한다.

■로 표시된 제19마디의 ‘있다고’와 제20마디의 ‘없다고’는 다음절라임의 커플릿

으로 사용되었고, ○로 표시된 제21마디의 ‘못 하는’과 제21-22마디의 ‘속 타는’은 다음절라임의 커플릿 엑스트라 라임으로, □로 표시된 제21마디의 ‘고’와 제22마디의 ‘도’, 제24마디의 ‘고’가 모음운라임의 멀티라이너로 쓰였으며 그 사이 □로 표시된 제22-23마디 ‘싫어’와 제23-24마디의 ‘길어’, ‘빌어’는 퍼펙트라임의 엑스트라라임으로 사용되었다.

Ⅲ. 결 론

본 연구를 통해 랩의 기보법과 분석방법을 연구한 결과는 다음과 같다.

첫째, 랩은 급격하게 발전했음에도 기보법과 분석방법은 발달되지 못해 랩을 음악교과서에 수록하거나 지도하고 학습하는데 어려움이 있다는 것에 문제점을 제기하였다.

둘째, 기존의 단순했던 기보법 보다 자세한 정보를 담을 수 있는 발전된 랩의 기보법을 고안하였다. 그 결과 발전된 기보법을 통해 악보 시창하는 것만으로도 원작자가 의도한 랩 테크닉을 유사하게 가창할 수 있는 방법을 제안하였다.

셋째, 모든 라임을 한가지로만 묶어 분석한 기존의 분석방법과는 달리 라임의 종류를 다섯 가지로, 라임의 형식을 네 가지로 각각 세분화 시켜 심도 깊은 랩의 분석이 가능해졌으며, 이 분석을 통해 사용된 랩 메이킹 테크닉을 라임의 종류와 형식별로 쉽게 인지할 수 있었다.

넷째, 제시된 기보법과 분석방법을 기존의 랩에 적용시켜 실제 사용 예를 보였 다. 이를 통해 발전된 기보법과 분석방법의 사용법을 터득하고, 과거의 랩 뿐 아 니라 현대의 발달된 랩을 기보하고 분석하기에는 기존의 방법보다 연구를 통해 제시된 방법이 유용하고 체계적이라는 것을 증명할 수 있었다.

랩은 그 발생 초기로부터 현재에 이르기 까지 발전을 거듭해왔다. 단순했던 리듬, 피치, 강세, 라임 등은 다양한 리듬, 변화가 많은 피치와 강세, 고도화된 라임으로 성장했고 이후 끊임없이 많은 가수와 래퍼, 다양한 장르를 통해 노출되어 대중에게 친숙한 음악의 요소가 되었다. 하지만 랩의 기보법과 분석방법은 초기의 것에서 큰 변화 없이 정체되어있어 원활한 기보와 체계적인 분석이 힘들었다. 본 논문은 이러한 랩의 기보법과 분석방법을 연구하여 보다 발전된 형태를 고안

했다. 연구를 진행하면서 랩의 피치에 대한 기보법에서 피치의 높낮이에 대한 측정이 다소 주관적이기 때문에 랩의 피치를 극도로 정확하게 기보하기에는 다소 제한 점이 존재하지만 앞으로 연구를 거듭해 보다 발전되고 효율적인 기보가 가능해지기를 기대해본다. 랩 음악의 가파른 성장에 비해 뒤쳐진 기보법과 분석방법을 그에 맞게 발전시키려한 본 연구가 미비했던 랩 연구의 발전에 밑거름이 되었길 바라며, 나아가 향후 음악 교육 환경에서도 보다 자유롭게 랩 음악을 활용할 수 있도록 악보작업에도 응용되어지기를 기원한다. 특히, 제시한 기보법과 분석방법이 지도하기도 난해하고 학습하기도 쉽지 않았던 랩 음악 교육을 보다 쉽고 효과적으로 이루어지도록 돕는 유익한 자료로 교사와 학생들에게 쓰임 받게 되길 기대해 본다.

참고문헌

1. 단행본

- 김기호 (1995). **파퓰러 음악 사전**. 서울: 아름출판사.
- 더글라스 켈너 (2003). **미디어 문화**. 서울: 새물결.
- 박애경 (2000). **가요 어떻게 읽을 것인가**. 서울: 책세상.
- 양재영 (2001). **힙합 커넥션 : 비트 라임 그리고 문화**. 서울: 한나래.
- 폴 에드워즈 (2011). **하우 투 랩**. 서울: 한스미디어.

2. 참고논문

- 김 진 (2008). 1990년대 서태지가 한국 대중음악사에 미친 영향에 관한 연구. 석사학위논문, 상명대학교.
- 김병화 (2009). 재즈 보컬 Al Jarreau의 표현기법 연구. 석사학위논문, 경희대학교.
- 김태한 (2008). 한국 힙합음악의 성장과정에 관한 연구. 석사학위논문, 동아대학교.
- 문재나 (2007). 랩음악(Rap music)을 활용한 중학생 리듬 지도 방법 연구. 석사학위논문, 단국대학교.
- 윤여훈 (2004). 비주류 문화의 산업화에 대한 연구. 석사학위논문, 서강대학교.
- 이은주 (2003). 신세대와 그들의 언어, 랩. 석사학위논문, 단국대학교.
- 임종세 (2004). 한국 랩 음악의 저항성 연구. 석사학위논문, 성균관대학교.
- 진채원 (2011). 랩을 활용한 판소리 교수-학습 방안 연구. 석사학위논문, 경북대학교.

3. 정기간행물

- 신소원 (2012, 9월 28일). 지드래곤 'One of a Kind'로 알아본 그의 대범함. **한국일보**.
- 정미선, 이정민 (2005). 랩 음악 각운의 음고와 박자. **한국인지과학회**. 239-243.
- 허엽 (2002, 10월 8일). 싸이가 변했다 . . . 노래도 변했다. **동아일보**. 10월 8일자.

ABSTRACT

A Study on effective Rap Music Notation and Analysis Method for Educational Usages

Chul-Hee Lee · Kyung-Hoon Han

Occurred in the U.S in the 1980s, rap is an element of music widely used in popular music. In its earlier years, rap was rather short and simple, but has developed to become longer and has transformed into various styles. Nonetheless, notation and analysis method of rap has not seen a substantial progress throughout the years and no established guideline is present until today. The most widely used method of rap notation nowadays employs the percussion staff, which is not capable of expressing pitch difference. Also, the various emphasis intended by the original author of the song is not thoroughly delivered, as no accents are marked down. This study aims to facilitate the delivery of the original rap writer's intentions by developing the rap notation effectively, and seeks further to serve as an aid in studying rap by establishing a systematic method of rap analysis. Although limitations still exist, the result of the research turned out to allow the transcription of the original author's intentions, capable of expressing pitch differences and accents to a certain degree. This is an attempt at advancing the notation of rap, which had been stagnant since its initial methods, and more studies on this subject are expected to occur for further development. The method introduced in this research is expected to provide a substantial aid in studying and analyzing rap music. Therefore, constant and in-depth studies on rap are demanded, and it is hoped that this research works as a cornerstone henceforth.

Key words: rap, rap music, rap notation, rap analysis, chant

투고일: 2015년 05월 31일, 심사(수정): 7월 31일(8월 5일), 게재확정일: 8월 16일