

실용음악고등학교의 드럼학과 교육과정 연구 -서울실용음악고등학교의 드럼과 수업 중심으로-

유상일¹⁾

A Study on the Drum Curriculum of Contemporary Music High School - Seoul Music High School Drum and Class -

Sang Il Ryu¹⁾

요 약

본 연구는 2019년 1년의 서울실용음악고등학교 드럼학과 교육과정을 연구했다. 실용음악고등학교의 여러 학과 중에 드럼을 전공하는 드럼과 학생들의 특별한 수업과 교육과정을 설명을 하게 될 것이다. 실용음악고등학교의 교육과정은 학과별로 체계적인 교육보다는 보편적인 교육으로 진행되고 있다. 그래서 서울실용음악고등학교의 드럼학과 교육과정을 통해 구체적인 사례들을 살펴보았다. 서울실용음악고등학교는 총 8개 학과로 구성되어 있다. 보컬과, 피아노과, 작곡과, 관악과, 베이스과, 기타과, 뮤지컬과, 드럼과가 있는데 수업들은 모든 학생들이 듣는 공통과목이 있고 각 학과별로 진행되는 과목들이 있다. 서울실용음악고등학교는 대학입시를 위한 교육프로그램은 아니지만, 3년 동안 각 학과별로 진행되는 모든 수업들이 입시준비를 잘 진행 할 수 있도록 구성되어 있다. 드럼과 교육과정은 드럼기초전공실기, 드럼전공실기, 입시초전, 즉흥연주 수업으로 진행된다. 각 수업은 드럼과 학생들만 듣는 수업으로 스페셜하게 진행되는 수업들이다.

서울실용음악고등학교 드럼과 수업들의 진행방법을 설명하며, 음악적 성장과 입시준비 및 결과에 대한 만족도를 조사하였다. 본 연구의 결과는 서울실용음악고등학교의 드럼과 교육과정을 통하여 고찰하였다.

핵심어: 실용음악 교육과정, 드럼, 입시초전, 즉흥연주, 대학입시

Abstract

The study studied the drum department curriculum of the Seoul Practical Music High School in 2019. Among the various departments of Practical Music High School, drums majoring in drums and students will be given special lessons and curriculum. The curriculum at the Practical Music High School is carried out in a universal education rather than a systematic one in each department. So we looked at the specific cases through the drum department curriculum at Seoul Practical Music High School. Seoul Practical Music

Received (January 9, 2020), Review Result(February 22, 2020)

Accepted(March 20, 2020), Published(March 31, 2020)

¹Adjunct Professor, 17104, The Graduate School of Art and Design, Kyunghee University.
Deogyong-daero, 1732, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea
E-mail: epdrum@hanmail.net

ISSN: 2383-5281(Print) AJMAHS

ISSN: 2383-7268(Online) Copyright © 2020 HSST

High School consists of a total of eight departments. There are vocal, piano, composition, orchestral, bass, guitar, musical, and drum departments. The classes have common subjects that all students take and are conducted by each department. Seoul Practical Music High School is not an educational program for college entrance exams, but all classes in each department over the course of three years are organized to help students prepare for college entrance exams. Drums and curricula will be conducted with drum basic skills, drum technical skills, entrance examination beginnings, and improvisation classes. Each class is a special class for drum and students only.

Explaining how to proceed with drums and classes at Seoul Practical Music High School, we examined musical growth, preparation for entrance exams and satisfaction with the results. The results of this study were considered through the drum and curriculum of Seoul Practical Music High School.

Key words: Contemporary Music Curriculum, Drum, Entrance Reading, Improvisation, College Entrance

1. 서울실용음악고등학교

서울실용음악고등학교는 서울시 중구 신당5동에 위치한 국내 최초의 실용음악고등학교이다. 2006년에 '서울실용음악학교'라는 교명으로 개교한 이래 2008년 12월 서울시 교육청에서 최초로 대안학교 설립 인가를 받았으며 이듬해인 2009년에 서울시 교육청으로부터 고등학교 정식 학력인정 승인을 받았다. 이후 초중등교육법 개정으로 지금의 '서울실용음악고등학교'라는 교명으로 변경되었다. 2018년 3월 기준으로 9개 학급 210명의 학생들이 재학 중인 이 학교의 전공과목은 드럼과, 보컬과, 기타과, 베이스과, 피아노과, 작곡과, 관악과, 뮤지컬과 등 총 8개과로 되어있다.

이러한 서울실용음악고등학교의 교육 시스템은 해외 유수의 대학 및 언론을 통해 소개되기도 하였다. 미국의 명문 음악대학으로 손꼽히는 버클리 음악대학과 Musicians Institute 등 많은 음악 학교들이 대학 매거진을 통해 서울실용음악고등학교를 소개하거나 방문 및 교류협력을 맺고 있다. SBS 서울방송에서는 '대안교육을 돌아보다.' 라는 제목의 특집 다큐멘터리를 통해 서울실용음악고등학교를 소개하며 대안교육의 교육모델 중 하나로 소개하기도 했다.

서울실용음악고등학교는 독창적인 교육과정을 통해 높은 대학진학률과 함께 가요계에서 활동하고 있는 다수의 졸업생들을 배출하기도 했다. 그룹 '샤이니'의 종현, '보이프렌드' 그룹의 정민, '헬로비너스'라는 여성 걸 그룹으로 데뷔 후 연기자로 변신한 '아라', 오디션 프로그램 슈퍼스타K를 통해 데뷔하게 된 유승우, '혁오'라는 이름의 밴드에서 기타와 드럼으로 활동하는 인우, 현재 그리고 본 연구를 통해 소개하고자 하는 아델 커버영상으로 전 세계적 인기를 끌었던 '리디아 리' 등이 서울실용음악고등학교를 졸업한 대표적 뮤지션들이다. 이처럼 짧은 역사에 비해 괄목할만한 성장과 대중적 성공을 성취한 졸업생들을 다수 배출한 서울실용음악고등학교는 실용음악 교육 프로그램 개발에 있어서 하나의 모범사례가 되고 있다[1][18].

[그림 1] 서울실용음악고등학교[1]

[Figure 1] Seoul Music High School

2. 서울실용음악고등학교 학과별 소개 및 교과내용

보컬과는 과학적이며 체계적인 호흡법, 발성법을 통한 기본 테크닉을 바탕으로, 각 음악 장르별 보컬 예술의 지적인 면과 기능적인 면을 합리적으로 탐구하고 있다. 본인이 가지고 있는 성대와 구강 구조를 이해하고 개인 보컬음색을 각각의 장르에 적합한 보이스톤으로 개발하고 적용함으로써 심도 있는 실용음악보컬 이론과 실기를 연마하게 되며, 고도화된 연주능력에 이르는 분야별 보컬리스트가 지녀야 할 가창력 개발과 싱어송라이터로서의 개발을 목표로 삼고 있다.

보컬과목은 보컬연주법, 작곡법, 보컬스타일의 이해, 스튜디오보컬, 연기와 안무, 무대공연실습, 디션, 리듬분석, 보컬초견, 합창, 합주, 비전공컴퓨터음악, 개인연구 등이 있다.

피아노과는 재즈피아니스트를 꿈꾸는 음악도에게 재즈 화성과 재즈, R&B, FUNK, GOSPEL 등 여러 장르 리듬의 다양한 테크닉을 습득하고 실습할 기회를 제공하고 있다. 본 과정은 스탠다드 재즈 화성으로 습득하며 또한 블루스를 통한 즉흥 연주와 FUNK, POP BALLAD, R&B 등 모든 장르의 개념과 형태에 의한 연주법을 학습하고 있다.

피아노과 과목은 건반연주법, 장르별리듬초견, 악보초견, 즉흥연주 이론, 즉흥연주 실기, 대리코드, 리듬분석, 컴퓨터음악, 합주 (팝, 재즈, 가스펠, 펑크, 가요, 힙합 등등), 개인발표회, 전공악기 개인레슨 등이 있다.

베이스과는 드럼과 함께 연주에 빠져서는 안 될 중요한 리듬 악기 중 하나이다. 화성적이고 선율적인 악기들과 리듬을 담당하는 악기의 특징을 동시에 가지고 있으면서도 그러한 악기들의 매개체 역할을 담당하는 악기로써 실용음악에서 점점 더, 그 역할과 입지가 커지고 있다. 베이스는 그루브 메이킹(Groove Making)과 백킹(Backgroud)을 담당하는 악기이다. 연주자로서 갖추어야 할 필수 장르에 대한 교육, 그리고 초견과 플레이테크닉(Playing Techniques)을 교육을 하는데, 서울실용음악고등학교에서는 베이스 기타의 기본적인 역할인 리듬연주에 대한 부분들을 먼저 배우고 실습하며 나아가 단계적으로 화성학을 적용하여 연주에 필요한 다양한 테크닉을 익히는데 목표를 두고

있다.

베이스과 과목은 베이스연주법, 장르별 리듬초견, 악보초견, 즉흥연주 이론, 즉흥연주 실기, 대리코드, 리듬분석, 컴퓨터음악, 기초피아노, 합주(팝, 재즈, 가스펠, 펑크, 가요, 힙합 등등), 개인발표회, 전공악기, 개인레슨 등이 있다.

미디어작곡과는 머릿속으로 구상한 곡을 형식을 갖추어 조직적으로 구성하고, 화성법과 대위적 선율의 움직임 및 악기론을 통해 창작한 선율을 편곡할 수 있는 테크닉을 교육한다. 재즈화성학 및 전통화성학 이론을 바탕으로 작/편곡에 관한 클래스 수업을 진행하며 디지털 시대에 발맞추어 외장형 음향, 음악 장비(컴퓨터, 신디사이저) 등으로 시그널 프로세서를 컴퓨터에서 소프트웨어적으로(Cubase, protocols) 구현하는 방법을 배우게 된다. 이는 장비의 공간을 줄이고 기존의 전문 녹음실에서만 가능했던 작업을 홈 레코딩 시스템으로 구축하여 음반작업 및 기타 오디오 사운드에 관련된 모든 프로세싱을 개인이 개별적으로 수행하여 본인이 작곡하고 편곡한 곡을 수준 높은 음향으로 연출할 수 있는 능력을 배양한다.

미디어작곡과 과목은 작곡, 고급전통화성학, 미디어테크닉, 데모프로덕션, 작곡포트폴리오, 디지털 기보법, 스타일의 분석 및 비교, 오케스트라 편곡법, 전공악기연주법(복수전공) 장르별 리듬초견, 악보초견, 즉흥연주 이론, 즉흥연주 실기, 대리코드, 리듬분석, 컴퓨터음악, 기초피아노, 합주(팝, 재즈, 가스펠, 펑크, 가요, 힙합 등등), 개인발표회, 전공악기, 개인레슨 등이 있다.

기타과는 그룹합주나 솔로연주 등에서 중요한 반주이자 동시에 솔로 악기의 역할을 담당해왔다. 오늘날 더 복잡하고 다양하게 발전하고 있는 연주스타일, 장르별리듬, 화성적발전은 사운드이펙터의 개발과 더불어 나날이 변화하고 있습니다. 그 변화에 발맞추어 교육을 진행하고 있습니다. 기본 스케일부터 다양한 코드테크닉과 주법, 그리고 재즈화성을 기타에 접목시키는 실용적인 연주방법을 교육하고 있다.

기타과 과목은 기타연주법, 장르별리듬초견, 악보초견, 즉흥연주 이론, 즉흥연주 실기, 대리코드, 리듬분석, 컴퓨터음악, 기초피아노, 합주(팝, 재즈, 가스펠, 펑크, 가요, 힙합 등등), 개인발표회, 전공악기, 개인레슨 등이 있다.

관악과는 관악기별 테크닉, 운지법, 호흡법, 음악이론 등 실제 연주에서 사용할 수 있는 표현력을 익히는 학과이다. 각 악기의 이해와 주법, 복식호흡, 음계와 음점, 텅잉(tonguing)과 같은 특수 주법을 익히는 과정을 거칩니다. 또한 연습곡(étude), 기초 악전과 테크닉 연습, 멜로디의 분석학습도 병행 진행한다. 관악과는 재즈의 리듬 이해, 재즈곡 연습, 재즈연주 스타일, 트랜스크립션(Transcription)을 통한 즉흥연주법을 학습합니다.

관악과 과목은 색소폰연주법, 장르별 리듬초견, 악보초견, 즉흥연주 이론, 즉흥연주 실기, 대리코드, 리듬분석, 컴퓨터음악, 기초피아노, 합주(팝, 재즈, 가스펠, 펑크, 가요, 힙합 등등), 개인발표회, 전공악기, 개인레슨 등이 있다.

뮤지컬과는 종합예술인 뮤지컬 장르의 특성에 대하여 이해함을 바탕으로 본교 뮤지컬 학과에서는 장르에 국한 되지 않는 다양한 교육을 통해 유연한 예술인을 만드는 것을 목표로 하고 있다. 또한 음악 학교의 특성을 살려 뮤지컬에서 가장 기본이 되어야 하는 음악 교육의 전문성은 물론 배우 훈련, 무용 실기의 체계적인 커리큘럼을 다루게 된다. 또한 타과 학생들과의 협업(콜라보레이

선)을 통해 공동 작업인 뮤지컬 프로덕션의 과정을 경험하여 프로 무대로 연계 할 수 있는 현장감을 충분히 익히도록 학습하고 있다.

뮤지컬과 과목은 음악 공통으로 시창청음, 기초피아노, 음악사를 배우고 되며, 전공 이론으로는 뮤지컬 이해, 연구 발표, 연주와 비평, 합창(양상블), 연기, 연기화술, 무용 전공 실기, 무용 작품 제작 실습, 뮤지컬 작품 제작실습을 배우게 된다.

드럼과는 모든 음악에서 가장 기본적인 기초 역할을 담당하는 리듬악기이다. 리듬의 효율적인 배분을 통해 다른 파트의 악기연주와 전체음악의 이미지를 더욱 돋보이게 한다. 서울실용음악고등학교에서는 드럼연주의 기본이 되는 기초적인 이론과 악보 보는 법, 스틱 잡는 법, 기본 4비트에서 64비트까지 다양한 리듬의 종류와 테크닉 등 실질적이고 활용적인 교육을 통하여 드럼 노트들을 활용하고 그루브를 적용하여 연주하는 방법을 학습하게 된다.

드럼과 과목은 기초드럼전공실기(장르별 연주), 드럼전공실기(악보초견), 즉흥연주, 입시초견 수업과 개인레슨으로 진행된다[1].

3. 드럼과 수업소개

드럼과 과목은 기초드럼전공실기(장르별 연주), 드럼전공실기(악보초견), 즉흥연주, 입시초견 수업과 개인레슨으로 진행된다. 드럼과 학생들은 1, 2학년에는 기초드럼전공실기와 드럼전공실기 수업을 듣는다. 먼저 기초드럼전공실기 수업은 드러머들에게는 필요한 리듬들을 배우는 수업이다. 특별히 장르별 드럼 리듬을 배우게 되는데, 락, 블루스, 펑크, 재즈 등 기초부터 체계적으로 배우게 된다. 이 수업에서는 특별히 펑크나 락의 연주 방식을 응용해서 연주하는 방법을 배우게 되며, 수업시간에 학생들이 과제로 만든 리듬을 연주하고 평가받는다. 그리고 다른 재즈드럼 연습을 통해 전체적으로 작고 부드럽게 연주 할 수 있는 능력을 습득하게 되며, 대표적인 스탠다드 곡 연주를 통해 실전 연주 연습을 할 수 있다.

[그림2] 기초드럼전공실기

[Figure 2] Basic Drum Techniques

다른 드럼전공실기 수업은 악보초견 수업이다. 기본적인 악보를 읽고 연주하는 수업으로 진행된다. 보통 드럼과 학생들은 악보를 읽는 능력이 부족하다. 그래서 악보초견 수업은 너무 중요하다. 기본적인 음표와, 쉼표를 배우고 4분음표, 8분음표, 16분음표, 32분음표, 3연음 등 기본적인 음표를 배우게 된다. 그리고 악보를 보며 드럼패드와 드럼 연주까지 진행하게 된다. 여기서 중요한점은 기본적인 4분음표와, 8분음표, 3연음을 이용해서 재즈킴핑, 보사노바 킴핑, 셔플 베이스라인까지 응용 패턴으로 연주하게 된다. 또 다른 패턴은 MR 연주리듬 차트와 드럼세트 리듬 악보와 카운팅 시스템 훈련을 통해 정확한 악보 초견을 할 수 있도록 준비 하는 수업이다. 학생들이 MR을 듣고 악보를 보며 연주를 하는 훈련을 통해서 이 후에 녹음세션 및 프로연주자로 나갈 수 있는 공부를 하게 되는 것이다.

[그림3] 드럼전공실기

[Figure 3] Drum Techniques

3학년 수업은 입시에 필요한 즉흥연주와 입시초견 수업이 진행된다. 먼저 즉흥연주 수업은 학생들이 배운 다양한 리듬과 솔로를 표현하는 수업이다. 수업 진행은 샘플 음원을 듣고 각자 창의적인 표현으로 연주하게 된다. 또한 각자 테크닉 연습을 통해 솔로 연주를 어떻게 표현 할지를 연구라고 만들어 보는 시간이다. 스스로 만들고 표현해 보는 창의적인 수업이다. 대학입시 평가를 준비하는 과정에서 즉흥연주는 굉장히 중요한 평가 중에 하나이다. 다양한 장르를 알고 있어야하고 그 장르들을 서로 응용해서 연주 및 창의적인 아이디어까지 있어야한다. 그리고 솔로 연주 또한 각자 연습한 테크닉으로 솔로를 즉흥으로 만들어서 표현해야한다. 이 모든 것들을 즉흥연주 수업에서 배우게 된다[15,16].

[그림4] 즉흥연주

[Figure 4] improvised performance

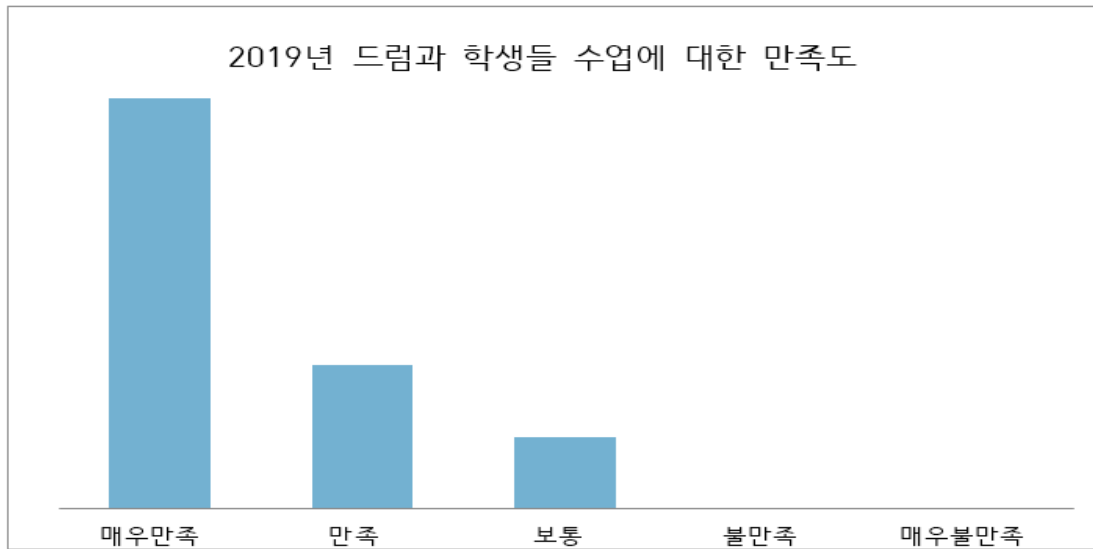
즉흥연주 수업과 입시준비를 위한 수업으로 입시초견이 있다. 서울실용음악고등학교 드럼과 학생들은 1, 2학년 악보초견 수업부터 악보를 읽는 훈련을 체계적으로 배우게 된다. 그 이후에 3학년 입시초견 수업에는 고급과정으로 테크닉적으로 다양한 패턴을 배우고 연주하게 된다. 다양한 음표가 있는 악보를 보고 재즈 스네어 컴핑과 베이스 컴핑을 동시에 진행하는 연주, 보사노바 컴핑을 하다가 삼바 컴핑으로 연주하는 훈련을 하게 되며, 군악대에서 연주하는 고급 루디먼트 악보까지 연주하게 된다. 이 모든 것들은 대학 입시 평가를 준비하는 과정들이다.

[그림5] 입시초견

[Figure 5] Entrance Reading

4. 2019년 드럼과 학생들 수업에 대한 만족도 조사

[그림6] 드럼과 학생들 수업에 대한 만족도
[Figure 6] Drums and student satisfaction with class

2019년 드럼과 1학년, 2학년, 3학년 30명 학생들에게 수업에 대한 만족도를 조사를 진행했다. 70%가 매우만족이라고 답을 했고, 20%가 만족이었다. 10%는 보통이라고 답을 했다. 위에 만족도 결과를 보듯이 90% 이상 드럼과 학생들이 수업에 대한 만족도가 높다는 것을 볼 수 있다.

[표1] 2019년 고3 드럼과 대학합격현황

[Table 1] 2019 High School 3 Drum and University Deception Status

2019년 고3 드럼과 대학입시 합격 현황 (총: 10명 지원)			
	합격	불합격	총 합격자 수(%)
2019년 대학 입시	9명	1명	9명 (90%)
조사일 기준 : 2019년 12월~2020년 2월 서울실용음악고등학교 드럼과			

[그림7] 서울실용음악고등학교 대학 합격 현수막[1]

[Figure 7] Seoul Music High School Entrance Banner

특히 고3 드럼과 학생들은 드럼과 수업을 통해서 체계적으로 입시를 준비 할 수 있었고, 고3 학생들에 만족도뿐만 아니라 서울실용음악고등학교 드럼과 학생들에 2019년 대학입시 결과도 90% 합격이라는 놀라운 입시 결과를 볼 수 있었다. 위에 표를 보게 되면 2019년 고3 드럼과 10명의 학생이 대학 입시를 지원했고 그 결과 총 9명이 합격을 했다. 드럼과 학생들은 체계적인 초견 수업을 통해서 4분 음표부터 32분 음표까지 정확하게 악보를 읽는 방법을 배울 수 있었고, 즉흥연주를 통해서 여러 가지 리듬을 효과적으로 연주 할 수 있게 성장 할 수 있었다. 서울실용음악고등학교의 드럼학과 교육과정을 통해서 기초부터 고급과정까지 교육을 받은 학생들이 드럼학과에서 진행됐던 드럼전쟁이라는 콘텐츠를 통해서 악보연주와 즉흥연주 대결을 통해서 많은 이슈를 만들어 냈고, 그 결과 (주)야마하 악기 후원과 SBS 스타킹 프로그램에도 출연하게 되었다[1][18]. 이 결과로 학교교육의 기본적인 목표인 학생들의 학업성취도를 높인 결과물이라고 말 할 수 있다.

References

- [1] S. K. Hong. S. I. Ryu Research for develop performance contents from applied music highschool Chapter 46, 247-270 (2017)

- [2] H. K. Kang, J. T. Kim, E. S. Chang Culture contents and humanities imagination. Seoul Geulnulum. (2005)
- [3] M. M. Koo. H. S. Lee A critical Factor of Culture Entrepreneurship in Business Activities Culture Science Research, Chapter13 No. 1 133-160 (2010)
- [4] Ministry of Education and Science Technology .Explain of Highschool curriculum 22, Specialty subject in art part (2008)
- [5] Ministry of Education Specialty subject curriculum in Highschool in art (1997)
- [6] K. Geon. I. C. Doo. Suggestions for building a Higher applied music educational platform.
- [7] D. S. Kim. The conceptual problems of Modern korean applied music and Vocals and Academic acceptance of Vocals. Ehwa music Papers, Chapter 15 no1, 53-93 (2011)
- [8] J. A. Kim. The Research on the limits of the idol based Popular music market : Based on Rising influence on idol singers birth. A Master's thesis, Korea University Graduation School. (2011)
- [9] T. J. Park. Korea Research Institute for Vocational Education & Training A Study on the Promotion of Professional Human Resources for the Development of Cultural contents industry. Seoul : Korea Research Institute for Vocational Education & Training. (2002)
- [10] C. H. Park. Present and Future of applied Music. National Music Association, No.23 (2002)
- [11] Samho music Editorial Staff. Popular Musical glossary dictionary (2002)
- [12] E. J. Yang. S. H. Kim. A Study on the Practical Music Training Program for Middle and High School Students. Musical Study Theory, Chapter 14, 61-89
- [13] J. S. Oh. Korea Modern music education : A Study on the Music Education Policy of the Chosun Government-General. Seoul : Yesol (2003)
- [14] K. J. Lee. The study of applied music in high school A Master's Thesis, Hanyang University Graduation school of Education. (2001)
- [15] Esther Lee. A Study on the Recognition and Knowledge Base of Technology Utilization in Korean Music Education. Music and Culture, Chapter 7, 93-111. (2002)
- [16] Esther Lee. Practical approaches to the cultural content industry and music education. Music and People, Chapter34, 355-372. (2007)
- [17] B. H. Cho and H. S. Do and K. H. Yoo (2010), Human development.
- [18] S. I. Ryu and S. K. Hong, A Study on New Educational Model of Contemporary Music High School, Chapter 8, 801-809. (2018)
- [19] Korean Educational Development Institute (2003), A Study on the Special purpose High School System.