

보컬 샘플링 작법의 비교 활용

문유민, 조태선*
한국K-POP고등학교
*청운대학교실용음악과
e-mail:hehe7603@hanmail.net
*e-mail:entheos@chungwoon.ac.kr

Comparative Utilization of Vocal Sampling Techniques

You-Min Moon, Tae-Seon Cho*
The High School of Korea K-POP
*Dept of Applied Music, Chungwoon University

요약

본 논문에서는 현대 음악에서 빼놓을 수 없는 요소인 샘플링 기법 중 보컬 샘플링의 다양한 활용에 대하여 알아보고자 한다. 통 샘플링, 루프 및 코러스로서의 활용 등과 하이 피치 및 로우 피치 변환을 이용한 사운드 레이어 기법을 보여준 여러 작품들의 악기 구성 및 편곡들을 비교 분석해보며 보컬 및 보컬 샘플들이 악기로서 갖는 역할과 다양한 효과 및 사운드 메이킹 등에 관하여 분석해본다.

1. 서론

대중음악에서 샘플링(Sampling)을 이용한 작,편곡 방법은 빼놓을 수 없는 요소가 되었다. 본 논문은 보컬 샘플링의 피치 변화를 통해 만들어 내는 사운드와 편곡들을 비교해보며 샘플링의 다양한 표현법을 분석해 보고자 한다.

2. 본론

본 논문에서는 보컬 샘플링으로 사운드를 만들어낸 곡들의 소스 활용과 편곡의 비교 분석을 통해 해당 곡들의 표현들을 살펴보고 곡의 구성과 사운드가 어떤 식으로 변화 하였는지 알아보고자 한다.

2-1 메인 멜로디로서의 활용

보컬 샘플의 피치 변환 기법으로 주목 받게 된 카니에 웨스트(Kanye West)는 제이지(JAY-Z)의 6집 앨범인 The Blueprint(2001)의 프로듀서 중 한 명으로 참여하면서 기존의 소울 음악에서 샘플을 뽑아와

보컬의 피치나 속도를 변화시키는 프로듀싱 기법으로 주목 받았다. 보컬 샘플의 피치를 극적으로 올림으로서 나오는 사운드가 다람쥐가 내는 소리와 유사하다 하여 칩멍크(Chipmunk) 기법이라고도 불리게 되었는데 이는 다람쥐가 주인공인 영화 엘빈과 슈퍼밴드에서는 OST 전체의 메인 보컬을 아예 하이 피치 기법으로 사용하였다. 보컬샘플 하이 피치 기법을 메인 훅(Hook)으로 사용한 곡 중에 카니에 웨스트의 Through the wire(2004)란 곡을 살펴보면 샤카칸(Chaka Khan)의 Through the fire의 메인 멜로디를 하이 피치 사운드로 변환시킨 사운드를 샘플링으로 차용하여 C파트 훅(Hook)으로 사용했는데, 곡의 시작을 원곡의 클라이막스인 through the test of time 파트로 시작하여 Through the fire의 C파트를 통째로 사용하였으며 또한 메인 멜로디 외에 샤카칸의 애드립 라인들도 하이 피치 사운드로 변환 한 후 샘플 소스로 활용 하여 곡의 사운드를 채워주는 요소로 사용하였다. C파트의 메인 멜로디가 나오는 부분이 랩과 겹치는 것을 피하고자 하이 피치로 변환시킨 메인 멜로디가 나오는 부분은 나레이션과 같은 랩을 뺀 형식으로 사용하였다.

또한 노래의 처음과 끝까지 보컬 샘플이 메인 루프로써 곡을 이끌어 가지만 곡 중간 중간에 브레이크 포인트와 가사에 맞는 적절한 FX사운드를 배치하여 깔끔하고 세련된 사운드로 표현하였다.

2-3 코러스(Chorus)로의 활용

Cee Lo Green의 Robin Williams는 비트박스 보컬 샘플을 드럼의 역할로 사용하여 인트로부터 곡의 전체적인 리듬을 끌고 가게 하였고 4마디에서부터 C파트 전까지 4마디 마다 Fall Down 느낌의 보컬 샘플로 사운드를 채워주는 요소로 사용하였다. C파트 이후 인텔루드에서 피치 변환한 샘플을 사용하여 리드(Lead) 혹은 신스(Synth)의 역할로 사용하며 분위기를 전환해주었고 메인보컬과 코러스 라인의 조화도 잘 어우러지게 표현했다. 아웃트로에서는 인텔루드에서 사용한 피치 변환 보컬 샘플의 일부분과 다른 보컬 라인의 멜로디로 곡을 마무리 지으며 다양하게 보컬 샘플을 사용한 곡이지만 2015년 타임지가 선정한 올해 최악의 노래 1위로 뽑혀 아쉬움이 남는다.

Liam Ferrari의 Waiting For You(2019) 또한 보컬 샘플을 코러스 라인으로 사용한 곡인데 인트로 4마디부터 여성과 남성의 보컬 라인을 피치 변환과 필터 효과를 주어 코러스 라인의 심심함을 덜어주었다. 이후 A파트 메인 보컬 멜로디에선 보컬 샘플이 빠져 주었다가 프리 코러스에서 메인 보컬과 함께 피치 다운한 보컬이 더블링으로 함께 나오는 모습을 살펴볼 수 있다. 이 곡은 이 외에도 가사의 일부분이나 Can I Waiting For라는 가사를 필터 처리 하여 딜레이 형식으로 사운드를 채워주는 요소로 사용하여 일반적인 코러스 형식에서 벗어난 사운드로 표현하였다. 1절이 끝나고 나오는 인텔루드 및 아웃트로에서 인트로에 사용한 보컬 샘플이 다시 나오며 곡의 통일감을 주며 마무리 하고 있고 보컬 샘플을 루프로 사용하지 않았음에도 악기 구성을 간소화 한 편곡을 보여주었다.

3. 결 론

처음 샘플링이 대중화 되었을때에는 표절 논란과

더불어 곱지 않은 시선으로 바라보는 분위기도 있었다. 하지만 현대 대중음악에서 샘플링은 단순히 원곡을 차용하여 사용하는 단계를 넘어 새롭게 다채로운 사운드를 만들어 내는 한 요소로 자리 잡았다. 샘플링 소스만 전문적으로 다운 받을 수 있는 사이트도 우후죽순으로 생겨나고 드럼 소스 및 멜로디 루프, FX 사운드 및 다양한 보컬의 사운드까지 샘플링의 범주는 이루 말할 수 없이 방대해졌다. 그 속에서 보컬 샘플링을 이용한 사운드 메이킹 또한 굉장히 활발해졌는데 단순한 춤으로써의 활용에서부터 신스와 스트링을 대신하여 사용하는 등 무궁무진한 방법들로 진화하고 있지만 트렌드를 따라가기 위해 비슷 비슷한 사운드들과 편곡으로 소모 되는 모습에 대해선 현대의 음악인 모두가 반성해 볼 필요가 있다.

참고문헌

- [1] WIKIPEDIA - Kanye West Discography
- [2] Beyonce 싱글 앨범 - Diva(2008)
- [3] Ciara 앨범 - Turntables(2009)
- [4] Cardi B 싱글 앨범 - WAP(2020)
- [5] WIKIPEDIA - Cee Lo Green - Robin Williams
- [6] Liam Ferrari 싱글 앨범 - Waiting For You(2019)