

Jimi Hendrix의 연주 기법 -<Little Wing>를 중심으로-

김환희*, 조태선**

*청운대학교 대학원, **청운 대학교 실용음악과

email:hwanhee724@naver.com, entheos@cungwoon.ac.kr

From Jimi Hendrix's Jimi Hendrix's playing technique -Focusing on <Little Wings> -

Hwan-Hee Kim*, Tae-Seon Cho**

*Graduate School of Choongwoon University

**Dept of Applied Music, Choongwoon University

요 약

지미 헨드릭스(Jimi Hendrix)는 미국의 전설적인 기타리스트이자 유일무이한 역사상 최고의 기타리스트로 평가되는 인물이며 많은 팬들과 평론가들은 지미 헨드릭스를 록과 블루스 음악 역사상 가장 위대한 기타리스트 중 한 사람으로 손꼽는다. 그중 1967년 12월 1일, 영국에서 발표한 《Axis: Bold as Love》 앨범 수록곡 중 <Little Wings> 를 화성적 리듬적 및 코드 진행, 주법 위주의 연구로 분석하고 <Little Wings> 이 다른 음악가에게 어떠한 영향을 끼쳤는지 알아보려 한다.

1. 서론

지미 헨드릭스(Jimi Hendrix 1942~1970)는 단 세 장의 스튜디오 음반과 한 장의 라이브 음반으로 새로운 록의 시대를 개척한 누구도 부정할 수 없는 최고의 일렉트릭 기타리스트라는 평가다. 블루스를 바탕으로 공격적이고 거칠게 록 음악, 특히 사이키델릭, 하드 록, 헤비메탈 같은 강렬한 장르의 사운드로 뻗어 나갔다. 지미 헨드릭스는 기타를 다리 사이와 머리 위로 휘두르거나 이(빨)로 물어뜯는 퍼포먼스로 대중을 놀라게 했다. 그러나 관객을 만족시키려고 애쓰기보다 자신을 과감하게 내던질 수 있는 미지의 영역을 갈망했기에 장르를 넘어 음악으로, 예술로 혹은 다른 세계로 그의 관심과 목표는 확산되었다. 지미 헨드릭스는 1942년 시애틀에서 정원사인 아버지와 알코올 중독자인 어머니 사이에서 태어났다. 열두살 때부터 어쿠스틱 기타를 치기 시작했고 고교 퇴학 후 입대한 공수부대원 시절, 그러나 부상을 입고 전역하여 리틀 리처드(Little Richard)를 따라 본격적으로 기타를 연주하기 시작했다. 헨드릭스는 1967년 몬테레이 팝 페스티벌의 이벤트에서 영감을 받아 1967년 10월에 이 곡을 완성했는데, 이때 두 번째 음반 《Axis: Bold as Love》의 세션에서 익스피리언스에 의해 녹음되었다. <Little Wing> 은 1967년 12월 영국에서, 다음 달 미국에서 《Axis: Bold as Love》와 함께 발매되었다. 이 음반의 단 두 곡 중 하나가 이 경험의 콘서트 레퍼토리의 일부가 되기 위해 이 곡을 라이브로 연주하는 경우가 많

았으며 1972년 헨드릭스의 사후 음반 《Hendrix in the West》와 1982년 《The Jimi Hendrix Concerts》에 녹음이 발표되었다. <Little Wing> 은 지미 헨드릭스의 가장 인기 있는 곡 중 하나로 음악가들이 다양한 스타일로 해석하는 등 표준이 되었다. <Little Wing> 이란 노래의 장르는 블루스 락이며 블루스의 영향을 받은 록 음악의 장르를 일컫는다. 1960년대부터 1970년대까지 구미권의 록 아티스트들에 의해 널리 사랑받았으며, 지금도 록의 주류 장르로서 널리 연주되고 있다. 하드 록, 헤비메탈 등이 이 장르의 영향을 받았다.

2. 본론

2.1 코드

하프 다운 튜닝으로 인해 악보 편위상 'Em'로 표기함
[Table 1] Key of Em 표

	I	II	III	IV	V	VI	VII
Key of Em	Em	F#dim	G	Am	Bm	C	D
Little wing	Em	F(add 9)	G(add 9)	Am(add 9)	Bm/Bb	C	D

Key of Em에서 사용되는 코드와 Little wing에서 진행되는 코드 형식이다. 지미 헨드릭스의 기타 코드는 주로 바레 코드(Barre Chord) 형태를 가지고 있다. Little Wing의 코드는 F 코드와 Add9를 제외하면 Em의 키라는 걸 바로 알 수 있다.

F(II) 코드는 Em 키의 코드가 아니다. F는 G 마이너 스케일에서 빌려 왔는데, 이는 Em의 나란한조인 G의 평행 마이너 스케일이다.

[Table 2] 각 키의 코드표

	I	II	III	IV	V	VI	VII
Key of Em	Em	F#dim	G	Am	Bm	C	D
Key of G	G	Am	Bm	C	D	Em	F#dim
Key of Gm	Gm	Adim	Bb	Cm	Dm	Eb	F

지미 헨드릭스가 1967년 10월 “Axis : Bold As Love” 세션에서 프로듀서 에디 크레이머(Eddie Kramer)에게 노래를 가져왔을 때, 표준적인 록 느낌을 내는 곡이었다. 그러나 처음 몇 번의 녹음 시도를 듣고 기타리스트와 그의 밴드는 실망했다. 그리고 체스 찬들러(Chas Chandler)가 지미 헨드릭스에게 다른 접근 방식을 제안했다. 템포는 70-72비트 사이로 느려지고 노래의 느낌이 바뀌었다. 인트로에서는 또 다른 접근 방식을 사용하여 코드를 장식하였다. 그 결과 노래가 전반적으로 부드러워졌고, 노래에 깊이를 더 해주었다. 특히 구절에 이어지는 기타 리프는 보컬과 대조될 때 다이내믹 한 힘을 내게 되었다. 지미 헨드릭스가 코드 사이에서 한 작업은 훨씬 흥미로웠고, 실제로 <Little wing>에 생명을 불어 넣은 듯한 소리가 생기게 되었다.

<Little wing>은 느린 록(분당 70-72 비트) 템포이며 브리지 섹션이 없는 코드 진행으로 구성되어 있다.

[Table 3] <Little wing>의 코드 진행

Em	G		Am		Em		
Bm	Bbm	Am	C	G	F	C	D

Little wing의 코드 진행으로는 몇 가지 공통 코드들이 있지만 이전에 갔던 곳이 아닌 다른 곳으로 진행되었다. 첫 번째 G는 Am(2~3마디)으로, 두 번째 G는 F(7마디)로 진행된다. 첫 번째 Am은 Em(3~4마디)으로, 두 번째 Am은 C(6마디)로 진행된다. 이러한 코드 진행은 익숙한 느낌을 만들고 특정 음조로 노래의 한 부분을 연주하게 된다. 앞서 말한 특징 중 하나는 F코드의 진행 방식인데, Em의 키에 있어서 F 코드는 확실히 이질적인 소리를 낸다. 그러나 G와 C 코드 사이에 있기 때문에 여기에서는 이질적인 소리를 크게 느끼진 못하지만 곡의 전반적인 진행을 위해 D 코드(8마디)로 다시 진행하기 전, 노래의 후반부(8마디)에 C 키로 조옮김 한 진행 방식이다. 중요한 점은 노래가 Em의 키에서 벗어난다는 것이다. 그리고 마디는 8마디이지만, 진행은 8마디 이상이라고 느껴지게 된다. 그 이유로는 4/4의 박자에 8마디가 깔끔하게 맞지 않기 때문이다. 마지막 3마디의 각 코드가 두 비트로 유지되어 한 마디를 6/4박자로 들리게 한다.

2.2 기타 주법

2.2.1 해머링 온, 풀링 오프 주법(Hammer on & Pull off)

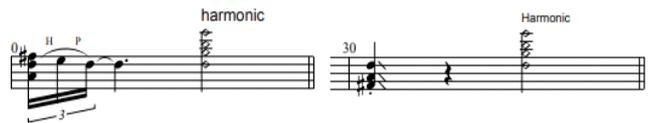
해머링 온과 풀링 오프는 현악기에서 레가토 legato를 표현하기 위해 사용되는 주법이다. 레가토는 음악에서 계속되는 음과 음 사이를 끊지 말고 원활하게 연주하라는 뜻이다. 해머링 온과 풀링 오프의 소리는 현을 직접적으로 피킹(picking) 하는 것보다 상당히 부드러운 소리를 연출한다. 해머링 온은 높은 음을 내고 싶을 때, 풀링 오프는 낮은 음을 내고 싶을 때 사용된다.

[악보 1] <Little Wing> 도입 부분

2.2.2 하모닉스(Harmonics), 아밍(Arming)

하모닉스(Harmonics)란, 기타나 바이올린과 같은 현악기들을 연주하는 특수한 주법 중 한 가지이다. 이를 이용하여 내는 소리는 일반 주법의 음과 다르게 더욱 부드럽고 투명하게 울리는 소리이다. 그 음색이 플레절렛과 비슷하기 때문에, 플레절렛 톤즈(flageolet tones)라고도 한다. 아밍(Arming)이란 트레몰로 암을 이용한 주법이다. 기타의 브릿지 부근에 트레몰로 암이라는 쇠붙이를 끼워서 브릿지를 들어 올리거나 내릴 수 있는데 이러면 기타 줄의 장력이 세지거나 약해져서 음이 올라가거나 내려간다.

[악보 2] 하모닉스(Harmonics)

[악보 3] 아밍(Arming)

2.2.3 벤딩(Bending), 비브라토(Vibrato)

벤딩(bending)이란 프렛을 누른 상태에서 줄을 밀어 올리거나 혹은 아래로 당겨 음정을 변화시키는 기술이다. 이 경우 음정이 올라가는 효과가 나며, 프렛을 누른 손으로 얼마나 줄을 구부리나에 따라 음정 변화의 정도를 자유롭게 조절할 수 있다. 비브라토(vibrato)란, 프렛을 누른 손을 움직여 음을 떨리게 하는 기술이다.

[악보 4] 벤딩(Bending), 비브라토(Vibrato)

2.2.4 더블 스톱(Double Stop)

더블 스톱(double stop)이란 두 개의 줄을 동시에 치는 기술이다.

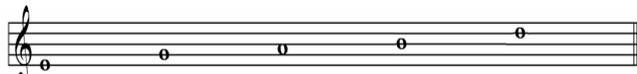

[악보 5] 더블 스톱(Double Stop)

지미 헨드릭스는 기타 솔로 연주에서 기존 기타리스트들에 비해 벤딩 주법과 더블 스톱을 많이 사용했다. 피즈와 오버드라이브로 인해 과격하게 일그러진 톤에서 벤딩을 사용했을 때의 호소력 강한 사운드는 대중들의 귀를 사로잡았고, 많은 기타리스트들이 드라이브 사운드의 기타 솔로 플레이에서 벤딩 주법을 적극적으로 사용하게 만드는 계기가 되었다. 헨드릭스는 단순히 벤딩을 사용했을 뿐만 아니라, 벤딩 이후에 이어지는 운지법에서도 독특한 플레이를 사용했다.

2.4 스케일

지미 헨드릭스가 사용한 스케일 대부분이 ‘펜타토닉 스케일(Pentatonic Scale)’이다.

[악보 6] E minor pentatonic scale

펜타토닉 스케일이란 5음 음계. 다섯 개의 음으로 구성된 스케일을 가리키며, 오래전부터 각국의 민요 등의 기초를 이루고 있다.

[악보 7] 도입 부분 1~3마디

도입 부분의 코드는 Em로 시작되며, 더블 스톱과 함께 하모닉스, 헤머링 온, 폴링 오프 주법을 사용하며 Em펜타토닉 스케일이 사용되었다.

[악보 8] 도입 부분 4~5마디

4마디는 Am 바레 코드를 기반으로 사용하며, 4마디 마지막 B 음정은 E 마이너 스케일의 5도이며 진행 중인 다음 코드 Em로 완벽하게 연결이 된다.

[악보 9] 도입 부분 6~8마디

6~7마디는 바레 코드를 기반으로 사용하며, Bm코드와 Am 코드 사이에 Bbm 코드를 패스 코드로 사용한다. 8마디는 Add9 코드의 활용 구간이다.

Gadd9코드의 9음정을 활용하여 Aadd9 코드의 9음정까지, 다시 Gadd9의 음정을 연주하고 다음 마디로 진

행된다.

[악보 10] 도입 부분 9~11마디

그런 다음 VI 진행인 C 코드로 이동한다. 여기에서는 C 오픈 코드를 활용하여 폴링 오프 주법을 사용한다. 10마디는 VII 진행인 D 코드이며 D 바레 코드 모양을 활용한 뒤, G형식의 바레 코드로 이동한다.

3. 결론

본 논문은 지미 헨드릭스의 《Axis : Bold as Love》 앨범 중 <Little wing>를 화성적 리듬적 및 코드진행, 주법위주로 분석하여 다음과 같은 결과를 도출하였다. <Little wing>에 사용하는 코드 진행이나 스케일, 리듬은 간단하게 이루어져 있다. 화성적인 멜로디 진행보다는 단선율의 배음을 통한 노래의 표현, 구절에 이어지는 기타 리프와 보컬이 대조될 때 들리는 다이내믹한 사운드가 그 당시 다른 기성 음악들과의 차별성을 주고 다른 음악가들에게도 감흥을 주고 영향력을 끼칠 수 있던 점 같다. 이러한 모든 특성은 간결하지만 숭고하고 신비스럽고 연상시키는 노래를 만들어 모든 음악가에게 있어 그의 곡은 현재도 계승되고 있다. 반복되는 패턴에 맞추어 기초가 흥미로운 노래이며, 리듬, 코드 및 멜로디가 그 기초를 구성했다. 지미 헨드릭스는 노래에 예술적으로 약간의 변화를 주고 코드에 집중하여 그 당시 블루스 음악에 충실하면서도 기존에 존재하지 않았던 정서를 표현했다. 노래로 이러한 접근 방식을 탐색하고 시대를 초월한 매력을 발산할 수 있다는 점, 현재와 미래에 있는 많은 음악가들은 또 다른 방식의 연주법을 창조할 것이다.

참고문헌

- [1]김지은, “에릭 클랩튼 초기 블루스 락의 확립과정에 관한 연구 분석-1960년대를 중심으로-”, 석사학위논문, 상명대학교 예술디자인대학원, 8월, 2012년.
- [2]변지환, “지미 헨드릭스의 음악의 다각적 분석 및 이후 대중음악과의 연계성과 가능성에 대한 연구”, 석사학위논문, 청운대학교 정보산업대학원, 2월, 2013년
- [3]thaliacapos
- [4]Applied Guitar Tehory
- [5]나무위키
- [6]위키백과