

존 윌리엄스의 영화음악 "Star Wars-Main Title"에 나타난 관현악법 연구

정길^{1*}

¹한서대학교 실용음악과

Study on Orchestration in John Williams's Film Score "Star Wars-Main Title"

Kil Jung^{1*}

¹Department of Contemporary Music, Hanseo University

요 약 본 논문은 존 윌리엄스(John Williams, 1932~)의 영화음악 "Star Wars-Main Title"에 나타난 악기편성과 보이스 구조를 필자가 구상한 분석기법으로 비교 분석하고, 그 결과를 토대로 관현악 편곡의 진행 원리를 발견하는데 목적을 두었다. 또한 음악적 기본 요소들을 청각 인식도에 따라 3개의 기능 성부에 구분 배치한 기능적 성부 분할법을 적용하였다. 그리고 이를 바탕으로 관현악의 수직적 구조와 보이스 구조를 패턴화하여 음악의 진행에 따라 나타난 변화와 운용 기법을 비교 분석하였다. 본 연구결과는 첫째, 각 주제는 특정한 악기편성 패턴을 갖고 있으며 각 주제의 제시부, 반복부, 재현부에서 그것들을 일관되게 편성하여 통일성을 강조하고, 다양성 제고를 위해 중경부와 후경부에 보조적인 악기의 추가와 가감 또는 교체가 시도되었다. 둘째, 각 단락 속에서 주제의 변화에 따른 악절별 악기 편성 패턴의 변화에도 중경부에 동일한 악기군을 편성하여 통일성을 유지하였다. 셋째, 각 주제를 이루고 있는 악구 별로 다양성을 제고하기 위해 성부의 추가나 생략에 의해 끊임없는 보이스 패턴의 변화가 일어났다. 넷째, 악곡 전체적으로 보이스 농도가 "얇음-두터움"의 구조가 유지되었지만, 제3주제가 반복되는 제2단락에서는 "두터움-두터움"의 독특한 변화로 다양성을 추구하였다. 다섯째, 제4주제가 나타나는 제4단락에서는 전경부와 중경부 음역의 역배치로 또 다른 다양성이 제고되었다. 따라서 이 작품속에서 나타난 결론들을 토대로 관현악 편곡의 진행 원리 이해에 도움이 되었으면 한다.

Abstract This study comparatively analyzed the instrumentation and the voicing structure, which were shown in the film music titled "Star Wars-Main Title" by John Williams(1932~), with analytical technique that the writer mapped out, and aimed to discover the progression principle in orchestration based on the results. Also, it applied a functional part-division method that was classified and distributed into 3 functional parts according to auditory cognitive level as for each of functional elements such as the musical element. And, it made it pattern for the vertical structure and the voicing structure in musical instruments, which were distributed to each functional part based on this, and comparatively analyzed the standard point in a change which were shown according to progression of music, namely, the operating technique. As for the results of this study, first, each theme has specific instrumentation pattern. Unity was emphasized by consistently organizing those things in exposition, reprise, and recapitulation of each theme. To reinforce diversity, an attempt was made such as adding and reducing auxiliary instruments in the middle part and the rear part. Second, even in a change of instrumentation pattern by passage in accordance with a change in theme amid each part, the same instrumental group was organized in the middle part, thereby having maintained unity. Third, to strengthen diversity by clause, which is forming each theme, a continuous change in voicing pattern was created by adding or omitting a part. Fourth, the voicing concentration was maintained the structure of "thinness-thickness" in the whole musical piece. However, in part 2 that is repeated theme 3, diversity was pursued with a unique change of "thickness-thickness." Fifth, in part 4 that is indicated theme 4, the other diversity was intensified with the inverted range in the front part and the middle part. Accordingly, based on the conclusions that were indicated in this work, it is desired to be conducive to understanding the horizontal consideration and the progression principle of orchestration.

Key Words : Orchestration, Instrumentation Structure, Voicing Structure, Film Score, Star Wars Main Title

본 논문은 2011년도 한서대학교 교비 학술연구 지원 사업에 의하여 연구되었음.

*교신저자 : 정길(zionpapa@hanseo.ac.kr)

접수일 11년 11월 21일

수정일 11년 12월 12일

게재확정일 11년 12월 13일

1. 서론

존 윌리엄스(John Williams, 1932~)의 작품, “스타워즈 메인타이틀”(Star Wars-Main Title)은 1977년 개봉한 조지 루카스 감독의 ‘스타워즈 에피소드 4’라고 불리는 “새로운 희망”(Star Wars)의 주제곡으로 사운드 트랙 “스타워즈(Star Wars, 1977)”는 1978년 당시 영화음악 중 최고의 베스트셀러로 4백만 장의 판매를 기록하며 아카데미상을 수상하였다^[1]. 또한 처음으로 런던 심포니 오케스트라에 의해 연주되어 관현악 사운드 트랙 음반 분야에서 전무후무한 상업적인 성공을 거두었다^[2]. 이 작품은 1977년부터 2005년까지 제작된 6부작 시리즈의 주제곡으로 사용되었다. 또한 이 작품은 영화음악으로서 그 예술적 가치도 인정받지만, 관현악곡으로서 효과적인 관현악법 연구에 있어서 충분한 가치를 인정받고 있다.

관현악법(Orchestration)의 원숙한 처리방법은 영화음악 뿐 아니라 모든 음악 분야까지 많은 작곡가들의 관심과 연구의 대상으로 오랫동안 이어지고 있다^[3]. 필자는 이 연구방법에 관한 기존의 연구방법 즉, 악기론(Instrumentation), 악기편성법(Combination), 편곡법(Arrangement)이 수직적 측면에 한정되어 있음을 지적한 바 있고, 그 해결방법으로 한 악구의 악기편성이 다음 악구에서 어떠한 관련성 속에서 운용되는가를 수평적 관점에서 조명해야할 필요성을 제시한 바 있다^[4]. 이 연구는 그것의 연속된 것으로 존 윌리엄스의 영화음악 “Star Wars-Main Title”에 나타난 관현악법의 운용에 대한 처리방법을 통해 관현악법의 분석기법을 재조명하여 곡 전체의 관현악(Orchestra) 운용기법을 발전시켜 나가고자 한다^[5].

본 논문은 이 곡을 먼저 수직적 관점에서 각 기능성부들 사이에 대조 혹은 보조를 목적으로 고려된 악기편성과 보이싱 패턴 등이 어떻게 구성되어 있는지를 살펴볼 것이다. 그리고 이를 바탕으로 음악의 진행에 따라 통일성과 다양성의 조화를 위해 각 악절과 악구별로 어떻게 운동되고 있는지를 수평적 관점에서 비교 분석할 것이다^{[6][7][8]}. 또한 이 연구를 통해 관현악 진행 기법의 연구 발전에 도움이 되었으면 한다.

2. 분석 기법^[9]

2.1 기능적 성부 분할법

필자는 정확한 오케스트라의 수직적 구조 분석을 위해 악곡의 선율적 요소, 화성적 요소, 리듬적 요소, 음색적

요소 등 음악의 기본 요소들을 청각 인식도에 따라 3개의 기능 성부(전경부(Fore-Ground)-중경부(Middle-Ground)-후경부(Rear-Ground)에 구분 배치한 기능적 성부 분할법을 고안하였다.

먼저 전경부는 청각적으로 가장 인식도가 가장 높은 선율적 요소를 기본적으로 배치하고 주선율의 화성적 성부진행의 경우에 화성적 요소를 배치하는 기능 성부이다.

다음으로 중경부는 청각적 인식도가 전경부 다음으로 높은 요소들을 배치한다. 즉, 화성적 요소와 악곡의 호흡과 맥박의 역할을 하는 리듬적 요소를 나타내는 기능성부이다.

마지막으로 후경부는 중경부를 보조하는 기능 성부로 타악기나 저음악기들이 주를 이루게 되고 장식적 기능의 악기들이 보조적으로 배치된다.

2.2 악기 편성 패턴

필자는 각 기능 성부에 배치된 악기 편성을 패턴으로 정형화하여 각 악절과 악구의 진행에 따라 나타난 변화와 고려사항 등을 비교 분석하였다.

악기 편성 패턴은 전경부와 중경부의 편성된 악기들에 의해 결정된다. 그러므로 악기 편성 패턴의 표기는 전경부와 중경부에 편성된 악기군의 영문 첫 철자로 나타낸다.

목관(Wood wind)은 “W”, 금관(Brass)은 “B”, 현악(String)은 “S”, 생악(Mute)은 “M”로 표기하고, 편성구역은 전경부(Fore-Ground)는 “F.G.”, 중경부(Middle-Ground)는 “M.G.”, 후경부(Rear-Ground)는 “R.G.”로 표기한다.

【표 1】 악기 편성 패턴표

【Table 1】 The Orchestration pattern

편성 패턴	편성 구역	Primary Inst.	Secondary Inst.
W-W	F.G.	W.W.	str.(H) brs.(hrn.)
	M.G.	W.W.	hrp. brs.(p) pf.
	R.G.	Perc.	str.(L) brs.(L) w.w.(L)
W-S	F.G.	W.W.	str.(H) brs.(hrn.)
	M.G.	Str.	hrp. w.w. brs.(p) pf.
	R.G.	Perc.	str.(L) brs.(L) w.w.(L)
W-B	F.G.	W.W.	str.(H) brs.
	M.G.	Brs.(hrn.)	str. w.w. hrp.
	R.G.	Perc.	str.(L) brs.(L) w.w.(L)
B-B	F.G.	Brs.	str. w.w.
	M.G.	Brs.	str. w.w. hrp. timp.
	R.G.	Perc.	str.(L) brs.(L) w.w.(L)

B-S	F.G.	Brs.	str. w.w.
	M.G.	Str.	brs. w.w. hrp. timp.
	R.G.	Perc.	str.(L) brs.(L) w.w.(L)
B-W	F.G.	Brs.	str. w.w.
	M.G.	W.W.	str. hrp. hrn.
	R.G.	Perc.	str.(L) brs.(L) w.w.(L)
S-S	F.G.	Str.	w.w. brs.(p) pf.
	M.G.	Str.	brs. w.w. hrp. timp.
	R.G.	Perc.	str.(L) brs.(L) w.w.(L)
S-W	F.G.	Str.	w.w. brs.
	M.G.	W.W.	hrp. str. brs.
	R.G.	Perc.	str.(L) brs.(L) w.w.(L)
S-B	F.G.	Str.	brs. w.w.
	M.G.	Brs.	str. w.w. hrp. timp.
	R.G.	Perc.	str.(L) brs.(L) w.w.(L)

2.3 보이싱 패턴

“훌륭한 오케스트레이션은 성부들의 적절한 처리를 뜻한다”는 림스키 코르사코프(Rimsky Korsakov)의 금언처럼 보이싱의 구조와 연결에 대해 연구하고자 한다^[10]. 본 논문에서 필자는 각 기능 성부에 배치된 보이싱 구조를 수직적 관점에서 정형화한 패턴을 고안하였다. 보이싱 패턴은 각 기능 성부에 나타난 보이싱 구조를 “전경부-중경부-후경부”순으로 적어서 표기한다. 표 2는 각 숫자나 기호들의 표기 목록을 나타낸 것이다.

[표 2] 보이싱 패턴 표기 목록

[Table 2] The Symbol of pattern

표기	내용
숫자(2~)	성부 수
U	유니슨(Unison)
¹⁻⁴ (윗첨자)	위로 1-4옥타브 중복
₁₋₄ (아래첨자)	아래로 1-4옥타브 중복
M	생략(Mute)
/	이중적 성부 구조

3. 본론

이 악곡은 크게 5개의 단락로 나누어져 있고, 각 단락은 2-4개의 큰악절 단위로 구성되어 있다. 큰악절은 고유의 편성을 유지하면서 수평적 진행에 있어서 통일성과 다양성의 조화를 이루고 있다.

3.1 악기편성 패턴 및 운용

3.1.1 제1단락의 악기편성 패턴 및 운용

제1단락은 그림 1과 같이 서주부에 이어 제1주제와 제2주제가 제시되고 제1주제가 반복되는 [A]-[B]-[A]¹으로 구성되어 있다.

[그림 1] 제1단락의 분석악보

[Fig. 1] The Score for analysis of Part I

서주부의 악기편성 패턴은 B-B로 전경부와 중경부에 금관악기를 편성하였다.

이어진 [A]부분에서는 유사한 악기편성 패턴 B-BS를 연속 배치하여 통일성을 유지하고, 이와는 대조적으로 중경부에 보조적으로 현악기를 추가한 변화로 다양성을 부여하였다.

또한 주제가 바뀌는 [B]부분에서는 전경부의 악기를 현악기로 교체시켜 다양성을 강조한 편성 패턴 S-B로 변화된 운용을 보이고 있다. 이것은 금관악기와 음색적 특성이 다른 현악기로의 교체를 통해 새로운 제2주제의 등장을 부각시키려는 의도로 분석된다.

제1주제가 반복되는 [A]¹부분의 악기편성 패턴은 BS-B로 전경부는 [B]부분에 편성된 현악기를 동일하게 유지하고, 트럼펫과 혼을 추가한 음색배합으로 [A]부분과 대조되는 다양성을 제고하였다. 진행관계상 이 부분은 직전 악절 [B]부분과는 대조되는 다양성과 [A]부분과 유사한 통일성을 포함한 편성패턴의 운용기법이 사용되었다.

또한 제1단락의 중경부 전체에 연속 편성된 금관악기는 음색적으로 통일성을 유지하며 다음에 이어질 제2단락의 악기편성 패턴에 대조되는 단락감을 조성하고 있다.

[표 3] 제1단락의 악기편성 패턴

[Table 3] The Orchestration pattern in Part I

악절		Intro	A	B	A ¹	
악구(마디)		1-3	4-19	20-37	38-55	
편성 패턴		B-B	B-BS	S-B	SB-B	
악기편성	F.G	P	Tpt.1,2,3 Tbn.1,2 Bs.Tbn.	Tpt.1,2,3 Vn.I,II Va./Vc.	Vn.I,II Va./Vc.	
		S (Tuba.)			Tpt.3 Hn.1,2,3,4	
	M.G	P	Hn.1,2,3,4 Tbn.1,2 Bs.Tbn.	Hn.1,2,3,4 Tbn.1,2 Bs.Tbn.	Hn.1,2,3,4Ob. b.1,2/Tpt.1,2 /Pno.	Tbn.1,2 Bs.Tbn. (Tpt.1,2)
		S	(Ob.1,2 /Cl.1)	Va./Vc./Cb. Tuba Bn.1,2	(Tpt.1,2) Tbn.1,2	Tuba/Cb. Pno. Bn.1,2,Vc.
	R.G	P	Picc./Fl.1,2 Ob.1,2 Cl.1,2 Bs.Cl. Vn.I,II/Va. Bn.1,2 Vc./Cb. Tuba/Hp.	Picc./Fl.1,2 Ob.1,2 Cl.1,2 Vn.I,II Glock. Pno./Hp.	Fl.1,2 Cl.1,2 Pno./Hp. (Picc. Ob.1,2 Glock.)	Picc./Fl.1,2 Ob.1,2 Cl.1,2 Bs.Cl. Bn.1,2 Hp./Glock.
		S	Timp./Triangel./Piatti.	Timp./S.D.	Bs.Cl./Bn.1,2/ Cb./S.D/Timp.)	S.D/Timp./Piatti.

3.1.2 제2단락의 악기편성 패턴 및 운용

제2단락은 그림 2와 같이 제3주제가 제시, 반복되는 $\square C$ - $\square C^1$ - $\square C^2$ 로 구성되어 있다.

$\square C$ 부분의 악기편성 패턴은 W-S로서 직전 악절 $\square A^1$ 부분과 대조를 위해 전경부와 중경부에 각각 목관악기와 현악기로 교체한 것이 두드러진다. 특히, 전경부에 금관악기와 음량적 차이가 큰 목관악기의 편성은 새로운 주제의 등장과 특징을 부각시킨다. 또한 중경부에 배치된 현악기는 제2단락 전체에 연속 배치하여 통일성을 유지한다.

Figure 2 shows the musical score for Part II analysis. It consists of three measures: C (mm. 56-73), C1 (mm. 74-88), and C2 (mm. 89-101). The score is written for F.G, M.G, and R.G parts. The key signature is one flat, and the time signature is 4/4. The notation includes various musical symbols such as notes, rests, and dynamic markings.

[그림 2] 제2단락의 분석악보

[Fig. 2] The Score for analysis of Part II

[표 4] 제2단락의 악기편성 패턴

[Table 4] The Orchestration pattern in Part II

악절		C	C ¹	C ²	
악구(마디)		56-73	74-88	89-101	
편성 패턴		W-S	B-S	Bw-Sb	
악기 편성	F.G	P	Fl.1,2/Ob.1,2/ Cl.1,2/Hn.1,2,3,4/ (Picc.)	Tbn.1,2/Bs.Tbn./ Tuba. /Hn.1,2,3,4	Tpt.1,2,3/ Hn.1,2,3,4 Tbn.1,2
		S	Bn.1,2/Cb./Pno	+Bs.Cl./Bn.1,2	Picc./Fl.1,2/ Ob.1,2/Cl.1,2
	M.G	P	Vn.I,II/Va./Vc./Hp.	Vn.I,II/Va./Vc.	Vn.I,II/Va./Vc./Cb.
		S			Bs.Cl./Bn.1,2/ Bs.Tbn. /Tuba./Pno.
	R.G	P	Vibraphone./ Hp./Glock.	Cb.Picc./Fl.1,2/O b.1,2 /Cl.1/Vn.I,II/Hp.	
		S		Timp./Tam./ Piatti.	Timp./S.D

주제가 반복되는 $\square C^1$ 부분의 악기편성 패턴은 B-S로 주제 반복으로 인한 통일성에 대조되는 다양성을 목적으로 전경부를 금관악기로 교체하였다.

이어지는 $\square C^2$ 부분의 악기편성 패턴은 Bw-Sb로 동일한 편성을 유지하는 통일성과 보조적으로 전경부와 중경부에 각각 목관악기와 금관악기를 추가한 다양성이 조화를 이룬다.

3.1.3 제3단락의 악기편성 패턴 및 운용

제3단락은 그림 3과 같이 제1단락에 나타난 제1주제와 제2주제가 재현되는 $\square A^2$ - $\square B^1$ - $\square A^3$ 로 구성되어있다.

Figure 3 shows the musical score for Part III analysis. It consists of three measures: A2 (mm. 102-109), B1 (mm. 110-117), and A3 (mm. 118-128). The score is written for F.G, M.G, and R.G parts. The key signature is one flat, and the time signature is 4/4. The notation includes various musical symbols such as notes, rests, and dynamic markings.

[그림 3] 제3단락의 분석악보

[Fig. 3] The Score for analysis of Part III

제1주제가 재현되는 A^2 부분의 악기편성 패턴은 Bw-BS로 직전악절 C^2 부분과는 대조적으로 전경부와 중경부의 주된 음색을 금관악기로 교체하는 다양성이 나타났다. 동시에 제1단락의 A 부분과 유사한 편성 패턴으로 통일성을 유지하고, 보조적으로 전경부와 중경부에 각각 목관악기와 현악기를 추가하여 A 부분에 대조되는 또 다른 다양성을 제고하고 있다.

[표 5] 제3단락의 악기편성 패턴

[Table 5] The Orchestration pattern in Part III

악절		A^2	B^1	A^3
악구(마디)		102-109	110-117	118-128
편성 패턴		Bw-BS	S-W	BW-B
악기편성	F.G	P Tpt.3/ Hn.1,2,3,4	Vn.I,II	Hn.1,2,3,4
		S Cl.1,2./Glock./ Picc./Fl.1,2/ Bs.Cl	Hn.1/Fl.1/Ob.1	Glock./Picc./Fl.1, 2/Ob.1,2/Bs.Cl./ Cl.1,2/Pno.
	M.G	P Tbn.1,2/ Bs.Tbn./Tuba.	Ob.2/Cl.1,2, Hn.2,3,4	Tpt.1,2,3/ Tbn.1,2/ Bs.Tbn./Tuba.
		S Vn.I,II/Va./ Vc./Cb.	Bn.1,2/Pno./Vc.	Vc./Cb. Vn.I,II/Va.
	R.G	P Timp./SD		Timp./SD
		S Hp.	Va./Hp./Glock.	Vn.I,II/Va.

이어지는 B^1 부분의 악기편성 패턴은 S-W로 전경부와 중경부의 악기를 각각 현악기와 목관악기로 교체하여 직전악절 A^2 부분과 대조되는 다양성을 제고하였다. 또한 이 부분은 제1단락의 B 부분에 편성된 S-B와 비교할 때, 전경부를 동일 동일하게 배치하여 통일성을 유지하고, 이와는 대조적으로 중경부를 목관악기로 교체하여 음색적 다양성을 제고하였다.

A^3 부분의 악기편성 패턴은 BW-B로 직전악절 B^1 부분의 전경부와 중경부의 악기를 모두 교체하는 다양성을 시도하였다. 동시에 전악절 A^2 부분에 편성된 유사한 음색으로 통일성을 포함한 편성패턴의 운용기법과 보조적으로 전경부에 목관악기를 추가하고, 중경부에는 현악기를 가감하는 미약한 변화로 다양성을 제고하였다.

3.1.4 제4단락의 악기편성 패턴 및 운용

제4단락은 그림 4와 같이 제4주제가 제시, 반복되는 D - D^1 으로 구성되어 있다.

[그림 4] 제4단락의 분석악보

[Fig. 4] The Score for analysis of Part IV

새로운 제4주제가 등장하는 D 부분의 악기편성 패턴은 S-S로서 전경부와 중경부의 악기편성을 현악기로 교체하여 직전악절 A^3 부분과 대조를 이룬다.

주제가 반복되는 D^1 부분의 악기편성 패턴은 Sb-Sb로 유사한 악기편성에 의한 통일성을 강조하고, 이와는 대조적으로 전경부와 중경부에 금관악기를 추가한 변화로 다양성을 제고하였다.

[표 6] 제4단락의 악기편성 패턴

[Table 6] The Orchestration pattern in Part IV

악절		D	D^1
악구(마디)		129-137	138-151
편성 패턴		S-S	Sb-Sb
악기편성	F.G	P Va./Vc.	Va./Vc.(Hn.1,2/Tpt.1,2)
		S	Hn.3,4.(Tpt.3)
	M.G	P Vn.I,II	Vn.I,II
		S	Tbn.1,2/Bs.Tbn. Tuba./Cb.
	R.G	P Picc./Fl.1,2/Ob.1,2/Cl.2/ Cel./Vibes.	Picc./Fl.1,2/Ob.1,2/ Cl.2/Cel.
		S Hp./Cl.1	Hp./Cl.1/Vibes./(Timp.)

3.1.5 제5단락의 악기편성 패턴 및 운용

제5단락은 그림 5와 같이 제1,2,3주제가 재 재현되는 단락으로 A^4 - B^2 - C^3 와 종지부(Coda)로 구성되어 있다.

[그림 5] 제5단락의 분석악보

[Fig. 5] The Score for analysis of Part V

[표 7] 제5단락의 악기편성 패턴

[Table 7] The Orchestration pattern in Part V

악	절	[A] ⁴	[B] ²	[C] ³	Coda
악구(마디)		152-159	160-167	168-182	183-190
편성 패턴		B-Bw	S-Sw	B-Sw	B-Sw
악기 편성	F.G	P Tpt.1,2,3	Vn.I,II.(Va.)	Tpt.1,2,3	Tpt.1,2 Hn.3,4 Tbn.1/Cl.1,2
		S Tbn.1,2 Bs.Tbn.		Hn.1,2,3,4/ Tbn.1,2/ Bs.Tbn./Tuba	Tpt.3 Bs.Tbn. /Bs.Cl./Vc.
	M.G	P Hn.1,2,3,4	Va./Vc. (Hn.1,2,3,4)	Va./Vc./Vn.I, II	Vn.I,II/Va.
		S Picc./Fl.1,2/ Ob.1,2/Cl.1,2 /Bs.Cl./Bn.1, 2/Vc./Cb./ Pno.	Fl.1,2 Cl.1,2 Bs.Cl. Bn.1,2	Bs.Cl. Bn.1,2/Cb.	(Bs.Cl./Vc./ Bn.1,2/Cb./ Tuba/Pno.)
	R.G	P Timp./S.D.	Hp.	Timp./S.D.	Timp. S.D.1,2 Piatti. Sus.Cym.
		S Vn.I,II/Va.	(Picc.)	Picc./Fl.1,2 Ob.1,2/ Cl.1,2	Picc./Fl.1,2 /Ob.1,2/Pno.

[A]⁴부분의 악기편성 패턴은 B-Bw로 직전악절 [D]¹부분과는 대조적으로 전경부와 중경부의 주된 음색을 금관악기로 교체하는 다양성을 시도하였다. 동시에 제1단락과 제3단락에 나타난 [A]부분과 유사한 음색으로 통일성을 유지하고, 대조적으로 중경부에 목관악기를 추가하여 다양성을 제고하였다.

이어지는 [B]²부분의 악기편성 패턴은 S-Sw로 전경부와 중경부의 악기를 현악기로 교체하여 직전악절 [A]⁴부분과 대조되는 다양성을 제고하였다. 또한 이 부분은 제1단락과 제3단락의 [B]부분과 [B]¹부분에 일관되게 편성된 전경부의 현악기로 음색적 통일성을 유지하며, 이와는 대조적으로 중경부를 목관악기로 교체하며 음색적 다양성

을 제고하였다.

다음으로 [C]³부분의 악기편성 패턴은 B-Sw로 [B]²부분과는 대조적으로 전경부를 관악기로 교체하는 다양성을 시도하였다. 그리고 이와는 대조적으로 중경부의 악기편성을 일관되게 유지하는 통일성으로 조화를 이룬다. 또한 이 패턴은 종결부(Coda)까지 연속된 통일성을 유지하고, 대조적으로 각 기능성부에 편성된 동일한 악기군의 추가로 다양성을 부여하고 있다.

3.2 보이싱 패턴 및 운용

3.2.1 제1단락의 보이싱 패턴 및 운용

서주부의 보이싱 패턴은 U-4-8²/U로 “엷음-두터움”의 보이싱 농도를 나타내고 있다^[11].

[A]부분의 보이싱 패턴은 U-6-9/U이며 서주부와 유사한 패턴이지만 중경부를 4성부에서 6성부로 확대하고 성부구조에도 변화를 시도하였다.

[B]부분의 보이싱 패턴은 U₂-6-U¹/U₁로 직전악절 [A]부분과 대조적으로 전경부의 유니슨이 2옥타브 유니슨으로 확대하였고, 중경부의 성부구조의 변화와 후경부의 두터운 9성부를 생략하고 옥타브 유니슨으로 변화가 두드러진다.

[A]¹부분의 보이싱 패턴은 U²-5-U²/U로 전악절 [B]부분과 유사한 패턴을 유지한다. 특히, 전경부의 2옥타브 유니슨으로 통일성을 유지한다. 반면 중경부는 6성부에서 5성부로 축소한 변화로 다양성이 추구되었다.

[표 8] 제1단락의 보이싱 패턴

[Table 8] The Voicing pattern in Part I

악	절	Intro	[A]	[B]	[A] ¹
악구(마디)		1-3	4-19	20-37	38-55
보이싱 패턴		U-4-8 ² /U	U-6-9/U	U ₂ -6-U ¹ /U ₁	U ² -5-U ² /U
보이싱 및 음역	F.G	Uniz.- 엷음 [B ^b 1-F4]	Uniz.- 엷음 [F3-B ^b 4]	2Oct.Uniz.- 엷음 [F2-F5]	2Oct.Uniz.- 엷음 [B ^b 2-B ^b 5]
	M.G	4성부 (3·3·4) -두터움 [B ^b 2-B ^b 3]	6성부 (5·4·3·3·4) -두터움 [F0-E ^b 3]	6성부 (2·3·4·5·4) -두터움 [F2-E ^b 4]	5성부 (5·7·4·2) -두터움 [F0-F3]
	R.G	10성부 (8·3·6·8·3·3·4·8·8) -두터움 [B ^b 0-B ^b 6]	9성부(Arp.) (4·5·4·2·4·4·2·4) -두터움 [B ^b 1-B ^b 5]	Oct.Uniz.- 엷음 [F2-F5]	2Oct.Uniz.- 엷음 [E3-A5]
		Uniz.- 엷음 [B ^b 1]	Uniz.- 엷음 [F1-B ^b 1]	Oct.Uniz.-엷음 [F0-D ^b 2]	Uniz.- 엷음 [F1-B ^b 1]

3.2.2 제2단락의 보이싱 패턴 및 운용

㉠부분의 보이싱 패턴은 9-4-M로 직전악절 ㉠부분과 대조되는 보이싱 구조와 농도의 변화가 나타났다. 우선 전경부는 유니슨에서 두터운 9성부로 확대되었고, 중경부는 6성부에서 4성부로 축소되고 후경부는 생략되었다.

㉡부분은 7-4-U로 직전악절 ㉡부분과 유사한 패턴을 유지하면서도 전경부는 9성부에서 7성부로 구조와 성부 수가 축소되었고, 후경부에서는 유니슨이 추가된 다양성이 나타났다.

㉢부분은 11-U²-U로 직전악절 ㉢부분과는 대조적으로 전경부는 11성부로 확대되었고, 중경부는 엷은 2옥타브 유니슨으로 “두터움-엷음”의 보이싱 농도가 나타났다.

[표 9] 제2단락의 보이싱 패턴

[Table 9] The Voicing pattern in Part II

악 절	㉠	㉡	㉢
악구(마디)	56-73	74-88	89-101
보이싱패턴	9-4-M	7-4-U	11-U ² -U
보이싱 및 음역	F.G 9성부 (5·6·3·8·3·3·6·3) -두터움 [A0-E5]	7성부 (6·5·2·3·3·3) -두터움 [E1-A ^b 3]	11성부 (3·4·3·3·4·3·3·4·3·3) -두터움 [F2-B ^b 5]
	M.G 4성부(Arp.) 8·10·5 -두터움 [D ^b 1-G5]	4성부(Arp.) 6·5·6 -두터움 [D ^b 1-G5]	2Oct. Uniz. -엷음 [C1-C3]
	R.G M	Uniz.-엷음[E0]	Uniz.-엷음[C2]

3.2.3 제3단락의 보이싱 패턴 및 운용

제1단락이 반복되는 제3단락의 보이싱 패턴 또한 제1단락과 유사한 형태를 유지한다.

[표 10] 제3단락의 보이싱 패턴

[Table 10] The Voicing pattern in Part III

악 절	㉠	㉡	㉢
악구(마디)	102-109	110-117	118-128
보이싱패턴	U-6-U	U-3-M	U ² -8-U
보이싱 및 음역	F.G Uniz.-엷음 [C3-C4]	Uniz.-엷음 [G3-G4]	2Oct.Uni.-엷음 [G2-C6]
	M.G 6성부 (5·4·3·3·4) -두터움 [F0-D3]	3성부 (3·4) -두터움 [G2-G3]	8성부 (5·4·3·3·4·3·3) -두터움 [G0-B ^b 3]
	R.G Uniz.-엷음 [F1-C2]	M 7화음(Uniz.) Arp.-두터움 [G2-B5]	Uniz.-엷음 [G1-C2] 2성부 Arp.up-두터움 [C2-C5]

㉠부분의 보이싱 패턴은 U-6-U로 직전악절 ㉡부분과 대조적인 보이싱 구조와 “엷음-두터움”의 보이싱 농도가 나타났다. 우선 전경부는 두터운 11성부에서 유니슨으로, 중경부는 2옥타브 유니슨에서 두터운 6성부로 보이싱 농도가 교체되는 변화가 나타났다.

㉡부분의 보이싱 패턴은 U-3-M으로 직전악절 ㉠부분과 유사한 패턴을 유지하면서도 중경부는 6성부에서 3성부로 축소한 변화가 나타났다. 또한 후경부에 리듬을 강조하는 유니슨을 생략하여 악절의 단락감을 조성하였다.

㉢부분의 보이싱 패턴은 U²-8-U로 직전악절 ㉡부분과 유사한 패턴을 유지하였지만, 전경부는 2옥타브 유니슨으로 확대하였고, 중경부는 3성부에서 8성부로, 후경부에는 생략되었던 유니슨이 추가된 성부구조의 변화가 모든 기능성부에 나타나는 등 직전악절과 대조를 이루었다.

3.2.4 제4단락의 보이싱 패턴 및 운용

제4주제가 나타난 제4단락은 제3단락에 편성된 “엷음-두터움”과 동일한 보이싱 농도를 유지하고 있다. 또한 전경부를 저음역으로 중경부를 고음역에 역배치한 음역의 운용이 특징적으로 나타났다.

먼저 ㉡부분의 보이싱 패턴은 U-3-10로 직전악절 ㉠부분과 유사한 편성을 유지하나 전경부는 2옥타브 유니슨에서 유니슨으로, 중경부는 8성부에서 3성부로 축소된 성부구조가 나타났다.

[표 11] 제4단락의 보이싱 패턴

[Table 11] The Voicing pattern in Part IV

악 절	㉡	㉢
악구(마디)	129-137	138-151
보이싱패턴	U-3-10	U-3/5-6
보이싱 및 음역	F.G Uniz.- 엷음[B1-C3]	Uniz.- 엷음[B1-E ^b 3]
	M.G 3성부 (Arp.7화음;6·9) -두터움[D ^b 3-E5]	3성부(Arp.-7화음;6·9) /5성부(8·6·5·4) -두터움[C3-G5/F0-E ^b 3]
	R.G 10성부 (2·3·3·2·3·3·4·3·3) -두터움[D ^b 3-B ^b 5] Uniz.(Arp.-7화음)- 두터움[F ^b 2-E4]	6성부 (3·3·4·3·3) -두터움[A3-C6] Uniz.(Arp.-7화음)- 두터움[A2-E ^b 5]

다음으로 ㉢부분의 보이싱 패턴은 U-3/5-6으로 직전악절 ㉡부분에 편성된 전경부와 중경부의 보이싱 패턴을 그대로 유지하며 통일성을 이룬다. 또한 중경부의 저음역대에 두터운 5성부를 편성하여 전악절과 대조되는 보이

싱 구조로 다양성을 제고하였다. 보조적으로 후경부에도 10성부에서 6성부로 축소된 변화가 있고, 이러한 변화들이 악절의 단락감을 형성하였다.

3.2.5 제5단락의 보이싱 패턴 및 운용

주제가 재현되는 $[A^4]$ 부분은 $U^1-U^1/8/U_1-U$ 로 직전악절 $[D^1]$ 부분과 유사한 패턴을 유지하면서도 전경부와 중경부에 성부를 추가한 변화로 다양성을 부여한다. 우선 전경부는 옥타브 유니슨으로 성부를 확장하였고, 중경부는 중음역에 두터운 8성부를 배치하고 그 위와 아래에 각각 옥타브 유니슨과 유니슨의 또 다른 성부를 추가하였다. 보조적으로 후경부에서도 3성부의 아르페지오 편성을 추가한 변화로 직전악절과 대조되는 다양성이 나타났다.

[표 12] 제5단락의 보이싱 패턴

[Table 12] The Voicing pattern in Part V

악 절	$[A^4]$	$[B^2]$	$[C^3]$	Coda
악구(마디)	152-159	160-167	168-182	183-190
보이싱패턴	$U^1-U^1/8/U_1-U$	$U-7/2-U$	$7-U^1/U_1-M$	U^2-3-2
보이싱 및 음역	F.G	Oct.Uniz. -엷음 [D2-G4]	7성부 (4·3·3·4·3·3) -두터움 [D2-A ^b 4]	2Oct.Uniz./ Oct.Uniz. -엷음 [C2-C5]
	M.G	Oct.Uniz./ 8성부(2·3·3· 3·2·3·3)/ Oct.Uniz. -두터움 [G4-D6/D2- E4/F0-F2]	7성부(2·3·4· 3·4·5)/ 2성부(3·6·7· 화음-Arp.) -두터움 [D2-G4 /D2-C3]	3성부(3·10) Open -두터움 [A2-D4]
	R.G	3성부 Arp.up -두터움 [D2-G5]	Arp.up -두터움 [D2-C4]	2성부 Arp.Dn- 두터움 [F ³ -G6]
		Uniz.-엷음 [F1-D2]		2Oct.Uniz. -엷음 [D4-G6]

이어지는 $[B^2]$ 부분의 보이싱 패턴은 $U-7/2-U$ 로 $[A^4]$ 부분과 유사한 보이싱 농도를 유지한다. 전경부는 옥타브 유니슨에서 유니슨으로, 중경부는 8성부에서 7성부로 축소된 성부변화가 있다. 또한 중경부의 7성부 외에도 2성부의 아르페지오를 추가하여 연속된 패턴으로 인한 통일성에 대조되는 다양성을 부여한다.

$[C^3]$ 부분의 보이싱 패턴은 $7-U^1/U_1-M$ 로 직전악절 $[B^2]$ 부분과는 대조적으로 전경부와 중경부의 보이싱 농도가 교체되는 변화가 나타났다. 우선 전경부는 두터운 7성부를 배치하였고, 중경부는 저음역과 고음역에서 2옥타브 유니슨이 편성되었다. 그리고 후경부는 생략되는 변화로 단락감을 조성한다.

종결부의 보이싱 패턴은 U^2-3-2 로 $[C^3]$ 부분과는 대조적인 보이싱 농도 변화의 교체가 나타났다. 우선 전경부에는 엷은 2옥타브 유니슨, 중경부에는 두터운 3성부로 전격 교체되어 나타났다. 또한 직전악절에서 생략되었던 후경부는 옥타브 유니슨의 아르페지오가 추가되어 또 다른 변화로 다양성을 부여하고 있다.

4. 결론

본 논문에서는 “스타워즈 메인타이틀”(Star Wars-Main Title)의 분석 결과를 토대로 몇 가지 중요한 기준이 되는 관현악 운용 기법들이 발견되었다.

첫째, 각 주제는 특정한 악기 편성 패턴을 가지고 있으며, 각 주제의 제시부, 반복부, 재현부에서 그것들을 일관되게 편성하여 통일성을 강조하고, 다양성 제고를 위해 중경부와 후경부에 보조적인 악기의 추가와 가감 또는 교체가 시도되었다.

둘째, 각 단락 속에서 주제의 변화에 따른 악절별 악기 편성 패턴의 변화에도 중경부에 동일한 악기군을 편성하여 통일성을 유지하였다.

셋째, 각 주제를 이루고 있는 악구별로 다양성을 제고하기 위해 성부의 추가나 생략에 의해 끊임없는 보이싱 패턴의 변화가 일어났다.

넷째, 악곡 전체적으로 보이싱 농도가 “엷음-두터움”의 구조가 유지되었지만, 제3주제가 반복되는 제2단락에서는 “두터움-두터움”의 독특한 변화로 다양성을 추구하였다.

다섯째, 제4주제가 나타나는 제4단락에서는 전경부와 중경부 음역의 역배치로 또 다른 다양성이 제고되었다.

결론적으로 균형감 있는 오케스트레이션의 완성에 접근하는 방법은 수직적 관점의 기법을 바탕으로 수평적 진행 관계를 고려하는 것이다. 이러한 측면에서의 분석 연구가 오케스트레이션 기법의 이론체계와 교육방법 확립에 새로운 발전의 계기가 되었으면 한다.

References

- [1] John Williams, Star Wars (Suite for Orchestra:1. Main Title), U.S.A: Hal·Leonard. 1977
- [2] John Williams, Best Of 20th Century, The Boston Pops Orchestra, Universal Music 2006, Track No. 1, John Williams, Movie in the city, The Boston Pops Orchestra, SONY BMG 2006, Track No. 1.

- [3] Rimsky-Korsakov, Yang il Nam Trans., Principles of Orchestration, pp.3, Taerim ublishing Co, 1993
- [4] Oswald Jones, Ko Tae eun Trans., Introduction to theory of Heinrich Schenker, pp.132-133, Yesol Publishing Co, 1996
- [5] Kyoung A Park, A Study for "Musical element that gives dynamc effect which appears in main title of 'Star wars' " by John Williams, Graduate School of Kyungpook National University, 2007
Cho Hee Soon, A Study on 'Star Wars' Main Titel by John Williams, The Graduate School of Hanseo University, 2007
Lee Jeong Hyeok, A Study On 'Main Title' of John Williams' "Star Wars" On STAR WARS Suite for Orchestra, Graduate School of Sang-Myung University, 2000
Han Kynug Hoon, Analytic Research of Main Theme from the Movic 'Home Alone': Focusing on its Orchestration, Music and Culture, No.14, 2006
- [6] Diether de la Motte, Kim In Su Trans., Method of Analysis for Music, pp.9-10, Hyundai Music Publishing Co, 1987
- [7] Ichida giichiro, Choi Dong Soon Trans., J.S.Bach Inventionen Und Sinfonien, pp.9-10, Hyundai Music Publishing Co, 1998
- [8] SangJick JUN, Vingt Regards sur l'Enfant - Jesus(1944) Olivier Messiaen, pp.6-7, Eumag Chunchu Publishing Co, 2008
- [9] Jung Kil, Study on Orchestration in John Williams's Film Score "Raiders March", Music and Culture, No.23, pp.183-188, 2010
- [10] Rimsky-Korsakov, Yang il Nam Trans., Principles of Orchestration, pp.VIII, Taerim ublishing Co, 1993
- [11] Lee Kyo Sook, Arrangement for Brass Band, pp.59, Sekwang music Publishing Co, 1997

정 길(Kil Jung)

[정회원]

- 1991년 3월 ~ 2005년 11월 : 방송음악제작사 M&M Studio 음악감독(KBS대하드라마-'제국의 아침', '왕과 비', '무인시대', '명성왕후', SBS드라마-'왕의 여자' 외 다수의 작품 작곡 및 편곡)
- 1999년 2월 : 상명대학교 상명대 학원 음악학과 컴퓨터음악전공 (음악학석사)
- 1999년 9월 ~ 현재 : 한서대학교 실용음악과 교수

<관심분야>

방송음악, 영화음악, 대중음악