

K-pop에 사용된 보컬하모니의 유형 분석 -노래 ‘Dynamite’ 를 중심으로-

이혜림, 조태선*

청운대학교 대학원, *청운대학교 실용음악과

e-mail:lovemusic85@hanmail.net

*entheos@chungwoon.ac.kr

Analysis on types of vocal harmony used in K-pop -Focused on the song ‘Dynamite’-

Hye-Rim Lee, Tae-Seon Cho*

Graduate School of Chungwoon University

*Dept of Applied Music Chungwoon University

요약

대중음악은 시대의 흐름과 발전에 따라 함께 변화한다. 우리나라를 대표하는 K-pop 장르가 생겨나고 전 세계적으로 주목받고 있다. 우리나라의 감성과 개성으로 표현되는 장르로서 본 논문에서는 K-pop에 사용된 보컬하모니의 유형을 분석 적립 한다. 병진행, 사진행, 유니즌, 콜 앤드 리스폰스, 애드립 등 다양한 유형의 기법이 사용 되고 단순한 한가지 기법 사용이 아닌 복합적으로 섞여 연주되었다. 보컬하모니 유형을 적절히 활용하는 것은 곡의 성격과 색깔, 사운드적 편곡에도 큰 역할을 한다.

1. 서론

시대의 변화에 따라 대중음악 역시 끊임없이 발전하고 변화한다. 사회 변화의 흐름과 함께 대중의 감성도 변화하며 주로 트로트와 발라드가 흥하던 시대에서 현재 댄스와 힙합이 유행하는 시대로 변화하였다. 한국 특유의 감성과 문화가 발전하며 K-pop이라는 우리나라만의 고유한 장르가 생겨났고 현재 전 세계적으로 주목받고 있다.

본 논문에서는 보컬하모니에 주목하고 가수 BTS의 ‘Dynamite’에 사용된 보컬하모니 유형을 알아보려고 한다. 대중음악은 시대의 발전에 따라 악기 구성, 연주법, 편곡 등이 달라지게 되며 그 시대를 반영하여 표현된다. 여러 발전 요소 중 곡에 사용되는 보컬하모니는 주선율의 표현을 확장시키고 완성도를 높여주며 곡의 성격을 나타내주는데 큰 역할을 해 준다. ‘Dynamite’는 빌보드차트 1위에 오르며 BTS를 한국을 넘어서 세계적인 가수로 만들어준 노래로 K-pop을 대표하는 노래라 할 수 있다. 선행연구에서는 ‘Dynamite’에 대한 연구가 없었고 다양한 보컬하모니 유형이 연주되고 있으므로 본 연구를 진행하였다.

2. 본론

보컬하모니는 인간의 목소리로 연주하여 메인 보컬의 연주

와 보다 자연스럽게 융화 될 수 있다. 다양한 유형의 연주를 통해 보컬의 연주에 더욱 풍성하고 확장성 있게 편곡적인 기능을 보이며 곡의 완성도를 높이는데 중요한 역할을 한다. 본 논문에서는 BTS의 ‘Dynamite’에서 사용된 보컬하모니의 유형을 분석하고 연구하고자 한다. 본 장에서 설명하고자 하는 악보에서는 편의상 보컬하모니가 포함되지 않는 부분, 반복되는 같은 부분은 생략하고 접근하였다.

2.1 Dynamite의 구조

[표 1] 구조

구성	마디	유형
Intro	1~5	.
Verse 1	6~13	.
Pre-Chorus 1	14~21	병진행, 유니즌, 애드립
Chorus 1	22~29	사진행+병진행, 애드립
Verse 2	30~37	사진행, 병진행
Pre-Chorus 2	38~45	병진행, 애드립
Chorus 2	46~53	사진행+병진행, 애드립
Chorus 3	54~61	.
Bridge	62~69	병진행, 유니즌
Chorus 4	70~77	사진행+병진행, 애드립
Chorus 5	78~85	사진행+병진행, 애드립, 콜앤리스폰스
Chorus 6	86~93	애드립, 사진행+병진행

2.2 유형 분석

[그림 1] Dynamite의 14~21마디

위 [그림 1]은 'Pre-Chorus 1'에 해당하는 부분이다. 14~18마디까지 메인 보컬 연주가 진행될 때 같은 가사와 한 옥타브를 내린 선율로 연주하는 것을 알 수 있다. 이는 유니즌으로 구분 된다. 18마디~20마디에서는 주선율과 동일한 높이의 선율로도 불러주어 더블링 효과도 주고 있다. 동일한 선율을 불러주는 것으로 선율에 힘을 실어주는 효과를 주고 아래 위로도 함께 하는 변화를 더해주어 선율을 더욱 강하게 표현시켜 주는 효과를 주었다. 15, 21마디에서는 메인 보컬 연주 후에 'Woo Hoo', 'Hey so let's go'라는 가사로 연주하는 것을 볼 수 있는데 이는 애드립으로 구분 된다. 다음 연결 사이에 포인트를 주어 심심할 수 있는 구간을 채워주며 재미를 주었다.

앞으로 사용될 그림 예제에서는 '메인 보컬' 표기를 대신하여 'M. V.', '병진행' 표기를 대신하여 '병', '사진행' 표기를 대신하여 '사', '유니즌' 표기를 대신하여 'Uni', '애드립' 표기를 대신하여 '애', '콜 앤 리스폰스' 표기를 대신하여 'C.R.'로 간단히 표기 하겠다.

[그림 2] Dynamite의 22~29마디

위 [그림 2]은 'Chorus 1'에 해당하는 부분이다. 25~29마디까지 메인 보컬 연주가 진행되는 동안 E 코드에 속한 '솔#'음을 시작으로 주선율에 화음을 쌓아 연주 하였다. 주선율의 진행 방향과 달리 한 음을 지속적으로 연주하는 사진행 형태를 보이다가 27마디와 28마디에서 선율의 마지막에는 주선율의 진행 방향과 같이 움직이는 병진행 형태로 변화하였음을 알 수 있다. 뻘하지 않은 진행으로 사운드에 재미를 주었다. 25마디에서는 'Hey'라는 단어로 구호를 외치듯 연주하였고, 29마디에서는 'Woah'발음으로 약간의 선율을 연주하였는데 이는 애드립으로 구분된다. 곡의 연결 사이에 연주해주어 흥을 더해 주는 효과를 주었다.

[그림 3] Dynamite의 30~37마디

위 [그림 3]은 'Verse 2'에 해당하는 부분이다. 가사 'ever wanna come alone, oh~ World up'이 연주 될때 코드 'F#m7'에 속한 '도#', '솔#'음을 시작으로 주선율의 3도 위와 아래로 화음을 쌓아 같은 진행 방향으로 연주하는 병진행 형태를 보이다가 'alone'에서 주선율방향과 달리 아래로 움직였다가 돌아오며 사진행 형태

를 보인다. 같은 코드 진행이지만 병진행 상태에서 사 진행을 섞어 변화를 주어 지루함을 덜어주었다. 단 선율이 아닌 3화음으로 부분 적인 사운드 확장을 시켜주었다. 32마디부터 35마디까지는 특정 가사에만 같은 가사를 이용해 포인트 적으로 연주를 해주고 있는데 역시 주선율과 같은 방향으로 진행하는 병진행 형태를 보이고 있다.

[그림 4] Dynamite의 38~ 45마디

위 [그림 4]은 'Pre-Chorus 2'에 해당하는 부분이다. 메인 보컬 연주가 진행되는 동안 코드 같은 가사를 이용하여 옥타브 밑으로 연주하는 유니즌 형태를 보이고 있다. 주선율을 옥타브 아래로도 불러주어 선율을 더욱 풍성한 소리로 표현해주었다. 38, 45마디에서는 'Woo Hoo', 'Let's go'라는 가사를 추임새를 넣어주었는데 이는 애들립으로 구분된다.

[그림 5] Dynamite의 46~53마디

위 [그림 5]은 'Chorus 2'에 해당하는 부분이다. 49~53마디까지 메인 보컬의 연주가 진행 될 때 같은 가사로 함께 연주하고 있음을 볼 수 있다. 코드 'E'에 속한 '솔#'을 시작으로 주선율의 진행 방향과는 상관없이 한 음을 유지시켜주며 연주하는 사진행 형태를 보인다. 50마디 'soul', 51마디 'like dynamite'이 연주 될 때 주선율과 같은 방향으로 움직이며 병진행 형태로 변화를 주는 것을 볼 수 있는데 사진행과 병진행을 적절히 섞어주어 뻘하지 않은 재미를 주었다. 49마디에서는 'Hey'라 외쳐주고 52마디에서는 'Woah'로 연주해주는 애드립을 더해주었다.

[그림 6] Dynamite의 62~69마디

위 [그림 6]은 'Bridge'부분에 해당한다. 메인 보컬 연주가 진행되는 동안 같은 가사와 선율로 동시에 연주하며 유니즌 형태를 포함한다. 코드 'C#m'의 7음인 '시'를 옥타브 위아래로 연주하는 것을 시작으로 주선율에 화음을 쌓아 같은 방향으로 진행되는 병진행 형태를 보이고 있다. 62마디에서는 화성 유니즌을 포함한 2성 화음, 63마디에서는 3성 화음, 63마디에서는 화성 유니즌을 포함하여 4성부로 점차 성부를 늘려주는 변화를 주어 사운드를 점차 증폭시켜주며 고조시켜주는 효과를 주었다.

The image shows a musical score for the song 'Dynamite' by Taeyang. It consists of three systems of music. Each system includes a vocal line (M.V.), a vocal line with lyrics (사+병), an accompaniment line (Ad), and a bass line (C.R.). The lyrics are in both Korean and English. The guitar accompaniment includes chord diagrams and chord names such as E_bm, A_bm⁷, D_b⁷(SUS₄), G_b, and D_b⁷(SUS₄).

[그림 7] Dynamite의 78~85마디

위 [그림 7]은 'Chorus 5'에 해당하는 부분이다. 메인 보컬이 연주하는 동안 주선율과는 별개로 분주선율보다 낮지 않은 음으로 분위기를 고조시키며 애드립 연주가 진행되고 있다. 80~83마디에서는 주선율의 진행 방향과 같이 연주하는 병진행 형태와 진행 코드에 속한 한 음을 지속시켜주며 움직이지 않는 사진행이 적절히 섞여 연주되고 있다. 84~85마디에서는 각 단어 연주 뒤에 같은 단어로 연주해주고 있는데 이는 주고받는 형식을 얘기하는 콜 앤 리스폰스로 구분된다. 짧게 연이어 주고 받으며 리듬 변화를 주는 듯한 효과를 주어 분위기를 환기시켜주며 재미를 더해주었다.

3. 결론

보컬 하모니에는 여러 가지 유형이 있다. 본 곡에 쓰인 유형 외에도 다양한 형태의 유형이 존재 하지만 시대의 흐름에 따라 변화하고 발전하는 음악적 형태와 감성에 맞춰 그 쓰임과 구성이 달라진다. 본론의 내용을 살펴보면 한 곡 안에서도 여러 연주 유형이 사용되었음을 알 수 있다. 투티에 속한 병진행, 사진행, 유니즌, 애드립, 콜 앤 리스폰스가 사용되었는데

한 가지 유형이 사용되기도 했지만 몇 가지의 유형이 동시에 진행되며 서로 어우러져 곡에 재미를 더해주었다.

병진행 연주를 하며 단조롭게 연주하는 것이 주로 사용되고 있었고, 곡의 가장 고조되는 부분에서만 애드립 사용이 보편적이었던. 주선율의 흐름에 자연스럽게 애드립이 반복적으로 사용되고 다양한 형태의 연주기법이 더해지며 메인 보컬을 보조하는 역할을 넘어서 곡의 성격과 사운드적으로도 크게 변화를 시켜주고 있음을 알 수 있었다.

한국의 발전과 흐름에 따라 K-pop도 변화를 거듭할 것이다. 이에 따라 앞으로도 여러 유형의 보컬하모니가 다양하게 이용될 것이기에 이러한 적립을 통해 앞으로 더욱 발전하고 나아가기를 기대한다.

참고문헌

- [1] 「파퓰러음악용어사전 & 클래식음악용어사전」, 삼호뮤직 편집부, 2002년
- [2] 김성재. "팝음악에 두드러진 보컬하모니의 여러 가지 유형 분석." 국내석사학위논문 경희대학교, 2009. 경기도
- [3] 이해림, 「보컬하모니 구성의 효과에 대한 연구 : 노래 '사랑비'를 중심으로 = Study on the effect of vocal harmony composition : Focusing on the song "Rain of Love"」 한국산악기학회 2021년 춘계학술논문집
- [4] 이아림. "한국 대중가요에 사용된 백그라운드 보컬의 특징 연구." 국내석사학위논문 경희대학교 대학원, 2017. 경기도
- [5] 최세지. "K-pop에서 사용된 백그라운드 보컬의 특징 연구." 국내석사학위논문 국민대학교 종합예술대학원, 2020. 서울