

재즈 발라드 곡 보컬 창법에 대한 고찰 -My funny valentine을 중심으로-

황수영*, 조태선**

*청운대학교 대학원, **청운대학교 실용음악과

email:hwangsuyeong@naver.com, *entheos@chungwoon.ac.kr

A Study on Vocal analysis of jazz ballads with -Focused on My funny valentine-

Su-Yeong Hwang*, Tae-Seon Cho**

*Graduate School of Chungwoon University

**Dept of Applied Music, Chungwoon University

요 약

리차드로저스의 My Funny Varentine은 대표적인 재즈 발라드곡이다. 이 곡을 통해 원곡의 충실한 그대로의 음악적인 분석, 작곡가, 곡 소개, 악곡 분석, 선율, 화성, 리듬 그리고 보컬적인 성향들까지 살펴보고자 한다. 각 시대를 거치며 어떤 사운드로 탈바꿈 되어 가며 어떤 방향으로 발전되어 나가는지, 더 나아가서는 앞으로 어떠한 방법으로 편곡되고 어떤 장르와 더 결합이 될 것인지까지 예측하고 미리 대비함으로서 더 좋은 음악들을 더 빠른 시일내에 우리에게 닿을 수 있도록 연구해야 한다.

1. 서 론

과거의 명곡을 재 해석한다는 것은 결코 쉽지 않은 것이다. 원작자의 의도나 감성을 배제 한 채 자기만의 생각을 전달해서는 안 될 것이다. 원곡의 느낌을 일정 수준 유지하되 자기 자신만의 색깔을 입히는 것이 올바른 재해석이 아닐까 싶다. 리차드로저스의 My Funny Varentine은 대표적인 재즈 발라드곡이다. 그렇기 때문에 이 곡을 통해 원곡의 충실한 그대로의 음악적인 분석, 작곡가, 곡 소개, 악곡 분석, 선율, 화성, 리듬 그리고 보컬적인 성향들까지 살펴 보고자 한다.

2. 본 론

리처드 로저스는 1920년~60년대에 걸쳐 40년 동안 미국의 뮤지컬계 작곡가로서 평판이 좋은 수 많은 작품들을 냈으며, 프로듀서로서도 큰 업적을 남긴 뮤지컬계의 거물이다.

아버지는 의사, 어머니는 아마추어 피아니스트였다.

14세 때 처음으로 가곡을 썼으며, 이듬해 극작가 지망생 로렌츠 하트를 만나 작사·작곡 콤비를 구성하였다. <불쌍한 부잣집 딸>(1920)로 브로드웨이의 무대에 등장하여 <개릭 게이어티스>로 호평을 받았다. 이들의 재능을 최초로 발견한 이는 뮤지컬계 배우 류 필즈인데, 그의 아들이며 뮤지컬 대본작가인 허버트가 여기에 가담해 트리오를 이루어 25~31년 사이 일련의 뮤지컬 코미디를 작곡하였다. <걸 프렌드> <코네티컷의 양키> 등의 히트작이 있으며, 그 밖에 O. 해머슈타인 2세와 짝을 이루어 <오클라호마>(1943) <남태평양>(1949) <왕과 나>(1951) <사운드 오브 뮤직>(1959) 등 불후의 명작을 많이 남겼다.

1937년 4월부터 289회 상영된 뮤지컬 <당신의 품에(Babe's in Arms), 1937.> 속의 삽입곡으로서 마치 그린리 불렀으며 이후 뮤지컬 < 팔 조이(Pal Joy), 1957.>를 1957년도 컬럼비아(Columbia)사에서 영화로 제작, 극중에서 킴 노박(Kim Novak)이 불러 리바이벌 히트 하게 되었다. 현재 600여 이상의 아티스트들의 1300여 장 이상의 앨범에서 연주되어 지

고 있다. 1945년 색소폰 주자인 할 매킨타이어(Hal McIntyre)와 보컬 루스 게일러(Ruth Gaylor)가 부른 버전이 첫 번째 차트에서 히트 했으며 이후 쳇 베이커(Chet Baker), 프랭크 시나트라(Frank Sinatra), 엘라 피츠제럴드(Ella Jane Fitzgerald), 마일즈 데이비스(Miles Davis) 등이 연주하여 유명하여 졌으며 지금까지도 많은 뮤지션들이 이 곡의 심플하고 전통적인 곡의 구조에 자신의 즉흥연주와 장르에 새롭게 맞추어 편곡되고 있다.

My Funny Valentine
from "Cookin' with the Miles Davis Quintet" Prestige 7094
Words by Lorenz Hart
Music by Richard Rodgers

Slowly (♩ = 66)
Piano Intro

The musical score for 'My Funny Valentine' is presented in a piano and guitar arrangement. It begins with a piano introduction in 4/4 time, marked 'Slowly (♩ = 66)'. The key signature has one flat (B-flat). The score includes various chords such as Dm7, Bb7, A7, Gm7, Em7b5, C7, Fmaj7, Gm7, Am7, Dm7, D7, F7, and Bbmaj7. The melody is written for piano, and the accompaniment is for guitar. The score is divided into sections labeled A, B, and C. Section A is the main melody, B is a bridge, and C is a final section. The score ends with a double bar line.

[그림 1] 'My funny valentien'

3. 음악적 분석

3.1 악곡 형식

전체적인 구성은 A-A'-B-A" 형식으로 초기 스탠다드 재즈에서 많이 나오는 형식이며 초반의 강하고 투박한 색소폰 연주가 후반부로 갈수록 어려워지고 단조로워지는 변주법이 곡의 구성에서 중요한 역할을 한다.

3.2 선율

곡의 시작 후 두 코드의 변화와 상관없이 똑같은

멜로디로 진행되고 있다. 베이스의 간단한 리듬에 강렬한 색소폰의 멜로디가 입혀진 느낌이다. 몇 가지의 모티브를 토대로 반복적인 형태로 작곡되어졌다. 같은 코드의 진행에서도 멜로디라인은 단3도 위에서 연주되게끔 작곡되어진 형태로 멜로디의 음정만으로 단조로운 분위기에서 긴장감을 주어 변화를 일으키는 것 같은 느낌이다. 곡의 후반부에는 한층 더 간드러지듯 여린 느낌의 진행으로 주인공이 혼자서 속삭이는 듯한 형태의 구성으로 작곡 되었다.

3.3 화성

곡의 전체 마이너 코드 진행에서 오는 차분한 느낌에서 B 파트에서의 메이저 진행으로 드라마틱한 느낌을 의도한 느낌이다.

다이아토닉 코드 진행에서 오는 부드러운 진행도 곡의 분위기를 한층 더 살려 내었다.

마이너 곡 발라드에서 많이 사용되는 라인 클리셰(Line Cliche) 코드 진행(Am7 - AmM7/G# - Am7/G - F#m7b5 - F)을 사용하여 곡의 시작 부분에서 매끄러운 베이스 반응 진행을 보여줌으로서 편안하고 차분한 느낌을 가져왔다.

또 반복적인 멜로디 위에 코드의 변화와 색소폰의 강약 조절에 의해 멜로디의 급격한 변화를 피하고 코드와 샘여림 을 통하여 자연스러운 진행을 해 나갔으며 전형적인 사랑의 테마 같은 곡이다.

3.4 리듬

곡의 시작부터 끝까지 베이스의 단조로운 리듬에 맞춰 자유롭게 색소폰이 연주된다. 극적인 전개는 없으나 잔잔히 흐르는 어디션가 들려오는 것 같은 느낌을 의도한 것이다. 색소폰 연주도 곡의 후반으로 갈수록 더 잔잔해지고 마치 혼자서 속삭이는 듯한 느낌의 리듬과 강세로 연주 되어 진다.

4. 결 론

과거의 명곡을 재 해석 한다는 것은 결코 쉽지 많은 않다. 하지만 음악적인 발전과 대중들의 즐거움을 위해서라도 우리는 많은 과거의 명곡들을 재해석하는 실험과 도전을 계속해야 한다고 생각했다.

시대의 상황들과 흐름에 따라 탄생 할 수 있는 음

악의 장르와 다양성은 무궁무진하다. 과거의 명곡들이 시대를 거쳐 감에 따라 다양한 악기의 개량과 개발, 화성의 진행, 선율의 다채로운 변화들까지, 그리고 음악적인 사운드들의 발전은 과거의 명곡들을 새롭게 탄생시킬 수 있는 좋은 시대적 조건을 가질 수 있기 때문이다. 이러한 조건들로 인해 과거의 명곡들이 각 시대를 거치며 어떤 사운드로 탈 바꿈되어 가며 어떤 방향으로 발전되어 나가는지, 더 나아가서는 앞으로 어떠한 방법으로 편곡되고 어떤 장르와 더 결합이 될 것 인지까지 예측하고 미리 대비함으로서 더 좋은 음악들을 더 빠른 시일 내에 우리에게 닿을 수 있도록 연구 해야 한다.

참고문헌

- [1] 장문권 : 재즈 스탠다드의 재해석 상명대학교 문화예술 대학원 2011
- [2] 나무위키
- [3] www.freshsheetmusic.com
- [4] www.google.com
- [5] www.naver.com