

주제를 구체화하는 작곡 방식

윤여문
청운대학교 실용음악과
e-mail: hippie740@gmail.com

A Music Composition Method that Embodies the Subject

Yoemun Yun
Dept. of Applied Music, Chungwoon University

요 약

음악, 문학, 영상, 미술, 연극, 사진 등 모든 예술은 결국 창작자와 대중간의 커뮤니케이션을 위한 도구라고 말할 수 있다. 예술을 소통 또는 의미 전달이라는 대전제로 정의한다면, 음악 창작에 있어 올바른 방법이나 정형화된 과정은 존재할 수 없다. 멜로디와 그 멜로디의 움직임에 보조해주는 코드, 다양한 악기의 조화, 전체의 중심을 잡아주는 리듬 등 음악을 이루는, 특정 음악으로 대중과 소통하려는 작곡가의 예술적 선택은 무궁무진하다. 본 논문은 창작자가 이야기하려는 주제를 어떻게 음악적으로 구체화하는지에 대한 연구이다.

1. 서론

기존에 존재하지 않았던 것을 음악이라는 이름으로 명명하여 새로운 형태의 꿈틀거리는 생명으로 창작하는 과정은 그리 만만한 일이 아니다. 그러한 과정을 겪고 완성된 음악을 대중은 듣고 각자의 기준으로 판단한다. 그 판단은 매우 주관적인 잣대에 의해 결정되는 것이 일반적이다.

예를 들어, 베토벤의 피아노 소나타와 교향곡, 비틀즈의 전작, 마이클잭슨의 시대를 앞서가는 음악에 대중들은 열광한다. 그들의 음악은 시대를 초월하고, 국가와 인종을 벽을 뛰어넘는다. 그럼에도 모든 대중이 그들의 음악에 박수를 보내는 것은 아니다. 이렇듯, 음악에는 엄연히 호불호가 있지만 옳고 그름에 대한 기준은 존재할 수 없다.

2. 본론

2.1 이미지 정립(주제 설정)

딱풀에 대한 작곡을 한다고 가정하자. 우선, 이 딱

풀에 간단한 스토리를 부여하는 것이 중요하다. 노란색과 초록색으로 외형이 이루어진 이 형형색색의 물체에 서로 다른 의미를 부여한다.

- 의미 1 : 모든 이견을 하나로 붙이는 밝고 화사한 이미지
- 의미 2 : 돌아가신 어머니가 사준 딱풀 이미지

2.1. 멜로디

멜로디는 창작자가 하고 싶은 이야기의 주제이다. 특정한 주제를 자신의 어법으로 핵심 내용을 대중에게 정확히 전달하는 것이 중요하다. 음정의 높낮이를 이용하여 원하는 내용을 전달하므로 멜로디는 음악 전체에 있어 가장 주관적인 요소이다.

‘의미 1’은 밝은 동요의 멜로디로 발전될 것이고, ‘의미 2’는 다소 슬픈 멜로디로 전개될 것이다.

2.2. 조성(Key) 및 코드진행

조성은 주어진 곡의 분위기를 담당한다. 그 조성

바탕으로 짜여진 코드진행은 주제를 이끌어가는 메인 멜로디의 분위기를 담당한다. 다시 말해, 긍정적인 이야기(멜로디)는 밝고 화사한 날(메이저 조성의 코드진행)에, 슬프고 서정적인 이야기(멜로디)는 다소 어두운 날(마이너 조성의 코드진행)에 이야기하는 것이 적절하다. 그러므로, ‘의미 1’은 메이저 계열의 진행, ‘의미 2’는 마이너 계열의 진행이 될 것이다.

2.3. 악기 선택

스토리, 즉 주제(메인 멜로디)라는 대전제를 기반한 조성과 코드진행이 정립된 이후, 그 주제에 맞는 적절한 악기 선택이 중요하다.

음악은 악기 선택에 따라 창작자가 추구하는 분위기의 곡으로 탄생된다. ‘의미 1’을 위해서는 밝고 리드미컬한 계열의 악기, 즉, 피아노, 스타카토 콘트라베이스, 하프 등이 선택될 것이고, ‘의미 2’에서는 오르간, 활을 이용한 바이올린과 첼로, 또는 과거를 회상하게 만들어주는 아코디언 등이 선호된다.

2.3. 리듬과 장르적 특성

리듬은 그 음악의 장르를 가르는 매우 중요한 역할을 한다. 음악을 장르로 나눈다는 것에 부정적인 입장이지만 음악에 대해서 설명하기에는 여간 용이한 것이 아니다.

밝고 쾌활한 분위기의 곡(‘의미 1’)에는 메이저 계열의 펑크 또는 왈츠의 빠른 리듬이 효과적이고, 서정적이고 쓸쓸한 곡(‘의미 2’)에는 느린 리듬의 발라드, 보사노바 등이 적절할 것이다.

3. 결론

위의 설명에서 이해했듯이, 주제 설정만으로도 다양한 음악적 힌트를 얻고, 그 힌트를 이용하여 음악을 완성할 수 있다. 단순한 음악적 주제 설정하나로 조성, 악기의 선택, 리듬 등 많은 음악적 재료가 충분히 예측 가능한 이유는 위의 ‘요약’에서 언급한 것처럼 음악(혹은 모든 예술)이 타인(대중)과 소통할

수 있는 매개이고, 그 소통으로 대중의 감정 변화를 이끌어 낼 수 있는 매우 훌륭한 도구임에 확실하다.