

존 메이어의 음악 특징에 관한 연구 -‘Slow Dancing In A Burning Room’를 중심으로-

조유장, 조태선*
청운대학교 대학원, *청운대학교 뮤직트레이너학과
e-mail:yujang99@naver.com,
*entheos@chungwoon.ac.kr

A Study on the Characteristics of Music by John Mayer -Focused on ‘Slow Dancing In A Burning Room’-

Yu Jang Jo, Tae-Seon Cho*
Graduate School of Chungwoon University
*Dept. of Music Trainer Chungwoon University

요약

기존의 음악 장르에 다른 스타일과 기법을 도입하여 또 다른 새로운 장르를 창시하는 일은 현대음악에 큰 영향을 끼친다. 블루스를 기반으로 팝, 발라드, 펑크 등 다양한 장르의 음악을 소화하는 존메이어는 1990년대 후반부터 현재까지 싱어송라이터 겸 기타리스트로 많은 대중에게 사랑받고 있다. 그의 대표곡인 ‘Slow Dancing In A Burning Room’은 단순하고 팝적인 코드진행에서 특유의 블루지한 기타 리프와 솔로로 곡을 이끌어간다. 존 메이어는 단순히 유행하는 음악을 따라가는 것이 아닌 본인의 음악적 뿌리인 블루스를 기반으로 여러 장르를 어우르며 대중성과 개성 두 가지를 모두 갖춘 완성형 아티스트다.

1. 서론

현대 음악에 대한 이해와 인식은 여러 요인에 의해 형성되었는데, 그 중에서도 아티스트들의 창작 활동이 큰 영향력을 가지고 있다. 존 메이어는 1990년대 후반부터 현재까지 싱어송라이터와 기타 연주자로서 대중적인 인기를 얻었고, 일종의 문화 아이콘으로 자리 잡았다.

아티스트들이 음악에서 새로운 스타일과 기법을 도입하거나, 새로운 음악 장르를 창시하는 일들은 현대 음악에 큰 영향을 미치고 있다. 이런 수많은 아티스트 중에 한 명인 존 메이어의 작품은 현대 음악계에서 높은 평가를 받으며, 예술적으로도 높은 가치를 지니고 있다. 존 메이어는 어렸을 때 우연히 듣게 된 스티비 레이본 음악으로 기타 연주를 시작했고 버클리 중퇴 후 South by Southwest Music Festival에서의 공연으로 Aware Records사의 눈에 띄어 계약을 맺게 된다. 이후 ‘Room for Squares’, ‘Heavier Things’, ‘Continuum’, ‘Battle Studies’ 등 너 커 장의 앨범을 발표하며 총 7개의 그래미상을 거머쥔다.

존 메이어의 음악은 블루스에 음악적 뿌리를 두고 있으며 이를 기반으로 새로운 기법들을 도입하고 발전시키며 현대적이고 경험적인 음악을 만들었다는 점이 큰 특징이다. 이러한 창조성은 현대 음악의 다양한 스타일과 개성을 형성하는데

큰 영향을 끼쳤다. 또한, 존 메이어는 블루스, 락, 팝, 어쿠스틱 등 다양한 장르의 음악과의 결합을 시도하면서, 음악적 경계를 넘어서는 창의적인 시도를 해왔다. 이러한 음악적 실험과 독창성은 다른 아티스트들에게 큰 영향을 미치고, 현대 음악에서의 그의 위치는 매우 높게 평가된다. 또한 그는 Eric Clapton, B.B. King, Derek Trucks처럼 다른 기타리스트들뿐만 아니라 Ed Sheeran, Alicia Keys, Katy Perry와 같은 싱어송라이터, R&B가수들과 같이 다양한 장르의 아티스트들과 협력 및 공동 작업을 진행하였다. 이를 통해 그는 음악 분야에서 새로운 아이디어와 음악적 영역을 넓혀 나갔다. 이번 논문에서는 존 메이어의 대표 앨범인 ‘Continuum’의 대표곡인 ‘Slow Dancing In A Burning Room’을 분석해보고 블루스가 아닌 다른 장르에서의 나타나는 그의 음악적 특징에 대해 알아보려고 한다.

2. 본론

본 논문에서는 존 메이어의 대표곡인 ‘Slow Dancing In A Burning Room’ 특징을 분석하고 연구하고자 한다. 본 장에서 설명하고자 하는 악보에서는 편의상 곡의 특징이 반복되는 같은 구성은 생략하고 접근하였다.

2.1 Slow Dancing In A Burning Room의 구조

곡의 형식과 진행은 다음<표 1>과 같다.

[표 1] 구조

구성	마디
Intro	1~8
Verse 1	9~16
Chorus 1	17~22
Interlude	23~26
Verse 2	27~34
Chorus 2	35~40
Guitar Solo 1	41~44
Bridge	45~52
Guitar Solo 2	53~60
Outro	61~68

2.2 Slow Dancing in a burning room의 분석

[그림 1] Slow Dancing In A Burning Room의 Intro

Slow Dancing in A Burning Room의 intro는 기타 리프가 못갖춘 마디로 한 박자 먼저 시작하여 첫 마디에 드럼 베이스와 함께 시작한다. 펜더 기타와 스프링 리버브의 조화로 존 메이어 특유의 멜로우한 기타 톤과 더블스탑 주법의 코드 백킹 리프를 사용하여 곡을 이끌어 나간다. 더블스탑 주법은 두 개의 노트를 동시에 연주하는 주법이다. 연주하려는 주 멜로디 음을 기준으로 3도, 4도, 6도 등 자유롭게 응용이 가능하며

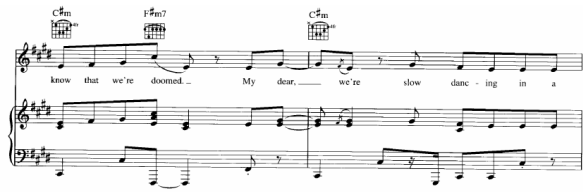
한 음만 연주할 때 보다 풍성한 느낌을 줄 수 있다.

이후 5마디째부터 세컨 기타가 백킹과 같은 더블 스탱 주법으로 곡의 메인 리프를 연주한다. 이 곡 뿐만 아니라 다른 곡에서도 더블스탑을 이용한 멜로디 연주를 자주 사용한다. 그 덕분에 자칫하면 기타 한 대로 다소 밋밋하게 느껴질 수 있는 단순한 멜로디 라인을 보다 풍성하고 무게감 있는 라인으로 느끼게 한다.

[그림 2] Slow Dancing In A Burning Room의 Verse

Verse는 Intro와 같은 코드로 곡이 진행된다. Intro 5~8마디에 추가된 세컨기타의 멜로디 연주가 빠지고 Intro 1~4마디처럼 기타 1대가 코드연주를 한다. 여기서도 중간 중간 더블스탑 주법을 사용하여 멜로우한 기타 리프를 느끼게 해준다.

[그림 3] Slow Dancing In A Burning Room의 Chorus

Chorus의 5도-4도-6도의 단순한 코드 진행을 16분음표로 나눠서 코드 스트로크를 진행하고 3도와 4도를 계속 섞어주면서 후렴 연주의 긴장감을 유발시켜준다.

[그림 4] Slow Dancing In A Burning Room의 Guitar Solo 1

Guitar Solo 1에서는 4마디의 블루지한 기타 솔로가 나온다. 첫 번째 마디 C#m7코드의 1도와 5도를 온음벤딩하여 2도와 6도음을 연주하는데 존 메이어의 특유의 비브라토와 섞여 오묘하고 블루지한 솔로 멜로디가 연주된다. 이후 마이너 펜타토닉 폼에서 블루스 특유의 짧은 벤딩으로 솔로를 마무리한다.

아웃으로 끝이 난다.

3. 결론

현대 음악은 기술의 발전과 문화의 융합 등 다양한 이유로 인해 지금도 빠르게 변화하고 있다. 존 메이어는 블루스라는 본인의 음악적 뿌리를 그 변화에 맞게 계속 발전시켰다. 이 곡 역시 단순한 팝처럼 진행 될 수 있는 곡이지만 그 안에서 더블스탑, 반음벤딩 등 간단한 테크닉으로 본인만의 블루지한 기타 연주를 보여줬다. 그리고 기타 연주뿐만 아니라 작곡, 작사, 보컬, 다른 악기와의 조화 등 여러 음악적 요소들을 본인의 연주를 중심으로 잘 어울리게 연주한다.

반드시 복잡한 코드 진행과 빠르고 어려운 테크닉만이 음악적으로 훌륭하거나 듣기 좋은 것은 아니다. 단순한 코드진행에서도 사람들의 귀에 오래 남고 계속 듣고 싶게 하는 음악이 당연히 더 좋은 음악이다. 그냥 유행을 따라가면서 음악을 하는 것이 아닌 본인만의 고유한 음악 스타일을 유지하면서 여러 장르, 여러 아티스트들과의 협력 등으로 늘 발전하고 새로운 음악적 시도를 하는 존 메이어의 모습은 음악을 하는 사람들에게 큰 귀감이 된다고 생각한다.

참고문헌

- [1] 삼호출판사. 파퓰러 음악용어 대사전. 세광 음악 출판사. 1991
- [2] 심규학. “스티브 조던의 리듬분석 - 존메이어트리오 <Try!> 앨범을 리듬섹션 중심으로-”. 국내석사학위논문 청운대학교 대학원, 2017. 홍성
- [3] 위키피디아, “존메이어”, 2024.2.28. https://en.wikipedia.org/wiki/John_Mayer
- [4] John Mayer 3집 [Continuum]