

존 메이어의 음악 특징에 관한 연구 -노래 'I Don't Trust Myself (With Loving You)'를 중심으로-

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

A Study on the Characteristics of Music by John Mayer -Focused on the Song 'I Don't Trust Myself (With Loving You)'-

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

요 약

존 메이어의 곡 'I Don't Trust Myself (With Loving You)'는 자기 회의와 관계에 대한 불안감을 주제로 한 곡이다. 블루스 기반의 연주 스타일과 몽환적인 기타 톤, 절제된 리듬 연주로 구현된다. 이 곡은 Continuum 앨범의 주제적 핵심 중 하나로, 존 메이어가 자신의 성숙한 감정과 음악을 유기적으로 연결하는 방식을 보여준다. 음악적 분석을 통해, 이 곡은 단순한 사랑 노래를 넘어서 감정의 미묘한 층위를 표현한 곡으로 해석될 수 있다.

1. 서 론

2006년에 발매된 존 메이어의 정규 3집 『Continuum』은 그의 음악적 전환을 보여주는 대표작으로 평가된다. 이전의 어쿠스틱 중심 팝에서 벗어나, 블루스와 소울의 깊은 감성을 담아내며 음악적 성숙을 증명한 앨범이다. 이 앨범의 두 번째 트랙인 "I Don't Trust Myself (With Loving You)"는 사랑을 주제로 하지만, 일반적인 로맨틱한 내용이 아닌 자신의 불안전함과 감정적 불안정성을 직면하는 내면적 시선을 담고 있다는 점에서 독특하다. 존 메이어는 이 곡을 단순한 사랑을 주제로 한 노래에서 더 나아가, 인간관계의 복잡한 심리 상태와 관계 속에서의 자아성찰 등 다양한 관점을 음악적으로 표현했다. 감정의 이중성과 모순을 정제된 가사와 리듬으로 표현하며, 복잡한 감정 상태를 청자에게 섬세하게 전달한다.

존 메이어는 이 곡을 통해 '사랑할 자격이 없는 나'라는 자아상을 드러내고, 그로 인해 발생하는 심리적 거리감을 묘사한다. 또한 음악적으로는 공간감 있는 사운드와 필터를 사용한 몽환적인 기타 톤, 비교적 절제된 드럼과 베이스 연주 등을 통해 곡의 정서를 극대화하고 있다.

본 논문은 이 곡의 음악적 특징, 연주 방식을 중심으로 분석하여 이를 통해 존 메이어의 음악이 어떻게 감정과 사운드를 표현하는지 알아본다.

2. 본 론

본 논문에서는 존 메이어의 "I Don't Trust Myself (With Loving You)" 특징을 분석하고 연구하고자 한다. 본 장에서 설명하고자 하는 악보에서는 편의상 곡의 특징이 반복되는 같은 구성은 생략하고 접근하였다.

2.1 "I Don't Trust Myself (With Loving You)"의 구조

곡의 형식과 진행은 다음<표 1>과 같다.

[표 1] 구조

구성	마디
Intro	1~12
Verse 1	13~20
Chorus 1	21~28
Interlude	29~32
Verse 2	33~40
Chorus 2	41~ 48
Bridge	49~56
Guitar Solo	57~64
Interlude`	65~72
Outro-Chorus	72~88

2.2 “I Don't Trust Myself (With Loving You)”의 분석

[그림 1] I Don't Trust Myself (With Loving You)의 Intro

Intro는 기타, 베이스, 드럼이 같이 시작한다. 기타는 곡에서 계속 반복되는 메인 리프를 연주한다. 이때 기타 백킹연주와 메인 리프 연주를 Envelope Filter 이펙터를 사용해서 연주한다. 이게 곡의 기타 톤 메이킹 핵심 요소이다.

Envelope Filter는 특정 주파수 대역을 강조하여 발로 따로 조정하는 일반 와우 페달이 아닌 오토와우 페달이다. 기본적으로 연주자의 피킹 강도에 따라 소리의 질감이 바뀌며 이를 통해 개성있는 기타 톤 메이킹이 가능하다. 존 메이어는 이를 사용하여 왼손 엄지를 사용한 코드 보이싱을 이용해 부드러운 코드 연주와 곡의 분위기를 몽환적이고 그루브있게 이끌어간다. 베이스와 드럼의 리듬은 연주 노트의 개수를 절제하여 타이트하고 긴장감 있는 분위기를 형성한다.

[그림 2] I Don't Trust Myself (With Loving You)의 Verse

Verse는 Intro의 구성을 그대로 따라가고 화려한 악기 연주가 아닌 드럼과 베이스의 절제된 그루브 위에 몽환적인 존 메이어의 기타 사운드, 담담하게 말하는 듯한 보컬이 어우러져 감정적인 가사를 더 돋보이게 한다. 이 곡의 가사는 비유와 은유적인 표현이 아닌 존 메이어가 상대에게 직접 말하는 듯한 느낌으로 표현된다.

Bridge는 코드진행이 바뀌지만 기존 곡 분위기에서 크게 벗어나지 않는다. 오토와우 사운드가 바뀐 코드진행으로 연주하고 드럼과 베이스는 이에 맞게 리듬색션을 단단하게 지켜준다. 8마디 브릿지 진행 후 8마디 기타 솔로 연주가 나온다. Am 펜타토닉 스케일을 기반으로 존 메이어의 블루지한 연주스타일이 돋보인다. 기타 솔로를 속주나 다른 화려한 테크닉 보다는 벤딩과 비브라토 같은 기본적인 테크닉으로 솔로 멜로디를 꾸며 곡의 몽환적인 분위기에 몰입하게 해준다.

[그림 5] I Don't Trust Myself (With Loving You)의 Outro-Chorus

Outro-Chorus는 후렴을 반복하면서 결국 변화하지 못하는 자신을 스스로 인정한다는 내용을 말하며 곡이 마무리 된다. 이때 1절 2절에는 없던 브라스 사운드와 기타 애드립이 섞여 곡의 분위기가 점점 고조된다. 이후 스트링 사운드를 제외한 보컬과 다른 모든 악기 소리가 페이드 아웃 되면서 자연스럽게 곡이 정리된다. 곡의 마무리를 페이드 아웃을 사용함으로써 곡의 주제인 관계의 미완성과 자신의 불완전한 감정상태를 음악적으로 표현해준다.

3. 결 론

"I Don't Trust Myself (With Loving You)"는 일반적인 연애의 이상화된 감정보다는, 그 이면에 존재하는 관계의 불안정함과 두려움, 그리고 내면의 갈등을 전면에 내세운다.

존 메이어는 스스로를 "사랑을 감당할 수 없는 존재"로 그리며, 자기 인식의 취약성을 인정하고, 그 고백을 감성적이고 세련된 음악적 언어로 풀어낸다.

음악적으로는 블루스와 R&B 요소를 결합하여 복합적 정서를 드러내며, Envelope Filter를 사용한 몽환적인 기타 톤, 단순하지만 타이트한 드럼과 베이스의 리듬, 존 메이어의 감성적인 보컬과 솔직하게 표현된 가사는 모두 감정의 밀도를 높이기 위한 장치로 작동한다.

이 곡은 존 메이어가 사랑하는 사람과의 관계에서 오는 자아성찰을 통해 자신의 혼란스러운 감정을 이해하고 그것을 음악으로 번역하는 능력을 갖춘 아티스트임을 보여주는 곡이다. 나아가, 『Continuum』 앨범이 단순히 음악적 스타일의 변화만이 아닌 존 메이어의 내적 성장의 기록이라는 점을 뒷받침하는 증거이다.

참고문헌

- [1] 삼호출판사. 파퓰러 음악용어 대사전. 세광 음악 출판사. 1991
- [2] 조유장. (2024). 존 메이어의 음악 특징에 관한 연구: 노래 'Slow Dancing In A Burning Room'를 중심으로. 한국산학기술학회 춘계 학술논문집, 2024(봄), pp. 206-208.
- [3] John Mayer 3집 [Continuum]
- [4] John Mayer. Continuum. USA: Hal Leonard, 2007.