

솔로 재즈 기타 연주 기법 분석

- Joe Pass의 Have yo met Miss Jones 중심으로 -

박윤우, 조태선*
청운대학교 대학원, *청운대학교 실용음악과
jarrett7@naver.com,
*entheos@chungwoon.ac.kr

An Analysis of Solo Jazz Guitar Performance Techniques -Focused on 'Joe Pass - Have you met Miss Jones-

Youn Woo Park, Tae-Seon Cho*
Graduate School of Chungwoon University
*Dept of Applied Music Chungwoon University

요 약

본 연구는 재즈 기타리스트 Joe Pass의 〈Have You Met Miss Jones〉 연주를 중심으로, 솔로 재즈 기타 연주에 나타나는 화성적·선율적·구조적 기법을 분석하는 데 목적이 있다. 솔로 재즈 기타 연주는 단일 악기로 베이스, 화성, 멜로디를 동시에 구현해야 한다는 점에서, 연주자의 화성 이해와 보이싱 구성, 그리고 즉흥 연주 능력이 통합적으로 요구되는 영역이다. Joe Pass는 본 곡에서 코드 멜로디, 패싱 코드, 트라이톤 대리, 반음계적 베이스 진행 등을 활용하여, 기능화성에 기반한 전통적인 재즈 기타 어법을 고도로 발전된 형태로 제시한다. 특히 루바토 도입부에서의 자유로운 화성 전개와, 템포 전환 이후 나타나는 싱글 라인 중심의 즉흥 연주는 구조적 대비를 형성하며 연주의 완성도를 높인다.

본 연구에서는 해당 연주의 악보를 바탕으로 마디 단위의 화성 진행과 보이싱 구조, 선율 전개 방식을 중심으로 분석을 수행한다. 이를 통해 Joe Pass의 연주가 단순한 기교적 표현을 넘어, 기타 한 대로 완결된 음악적 텍스처를 형성하는 과정을 규명하고자 한다. 결과적으로 본 연구는 솔로 재즈 기타 연주에 나타나는 전통적 기능화성 기반 접근의 구체적인 구현 방식을 제시하고, 재즈 기타 연주 및 교육에 있어 실질적인 참고 자료를 제공하는 데 의의를 둔다.

기법을 분석하는 데 있어 중요한 사례라 할 수 있다.

1. 서론

솔로 재즈 기타 연주는 단일 악기로 리듬, 화성, 선율을 동시에 구현해야 한다는 점에서, 재즈 연주 양식 중에서도 높은 통합적 사고를 요구하는 영역이다. 특히 기타는 화성 악기이자 선율 악기로서의 특성을 동시에 지니고 있기 때문에, 보이싱 구성과 베이스 라인의 흐름, 그리고 즉흥적 선율 전개가 유기적으로 결합될 때 비로소 완결된 음악적 구조를 형성할 수 있다.

Joe Pass는 이러한 솔로 재즈 기타 연주의 가능성을 가장 체계적으로 구현한 연주자로 평가되며, 그의 연주는 코드 멜로디, 패싱 코드, 그리고 싱글 라인의 결합을 통해 기타 한 대로 앙상블의 기능을 수행하는 전형을 제시한다. 그중에서도 〈Have You Met Miss Jones〉는 기능화성에 기반한 진행 위에서 다양한 대리 코드와 반음계적 접근이 집약적으로 사용된 작품으로, 그의 연주

본 연구는 Joe Pass의 〈Have You Met Miss Jones〉 연주를 중심으로, 실제 악보에 나타나는 화성 진행과 보이싱 구조, 그리고 선율 전개 방식을 고찰하는 데 목적이 있다. 특히 루바토 도입부에서의 코드 멜로디 구성 방식과, 템포 전환 이후 나타나는 싱글 라인 중심의 즉흥 연주를 구분하여 분석함으로써, 서로 다른 텍스처가 어떻게 유기적으로 결합되는지를 살펴보고자 한다. 이를 통해 본 연구는 솔로 재즈 기타 연주에서 기능화성 기반의 전통적 접근이 어떠한 방식으로 구현되며, 하나의 악기로 완결된 음악적 구조를 형성하는지에 대한 구체적인 이해를 제시하고자 한다.

2. 본론

본 논문에서는 Joe Pass의 Virtuoso 앨범의 'Have you met Miss Jones' 곡의 기타솔로 특징을 분석하고 연구하고자 한다.

2.1 Have you met Miss Jones 의 구조와 특징

곡의 형식과 진행은 다음<표 1>과 같다.

[표 1] 구조

섹션	마디 수	내용	비고
A 파트	1-37마디	메인 테마	메인 테마를 루바토로 자유롭게 연주
B 파트	38-69마디	솔로	메인 테마의 코드 진행으로 솔로
브릿지	70-77마디	Gb키에서 솔로	반음위의 키로 잠시 갔다가 오는 구간
D 파트	78-101마디	솔로2	솔로 두 번째 코러스
C 파트	102-145마디	메인 테마	다시 메인 테마로 돌아와서 루바토, 어 템포 그리고 자유로운 카덴자로 곡을 마무리 하는 구간

2.2 Have you met Miss Jones 분석 및 특징

〈Have You Met Miss Jones〉는 Richard Rodgers가 작곡한 대표적인 재즈 스탠더드로, 독창적인 조성 전개와 화성 구조로 인해 재즈 연주자들에게 높은 분석 가치를 지닌 곡이다. Joe Pass는 본 곡을 통해 솔로 재즈 기타 연주의 전형이라 할 수 있는 코드 멜로디 기법, 패싱 코드의 활용, 그리고 싱글 라인 즉흥 연주의 균형을 매우 높은 완성도로 제시한다.

연주는 루바토(rubato)로 시작되며, 이는 곡의 기본적인 코드 진행과 멜로디를 제시함과 동시에 연주자의 즉흥적 해석 가능성을 극대화하는 역할을 한다. 특히 Joe Pass는 각 멜로디 음마다 원래의 화성에만 의존하지 않고, 이른바 *패싱 코드(passing chord)*를 적극적으로 삽입함으로써 멜로디를 화성적으로 확장하고 음향적 밀도를 높인다.

[그림 1] Have you met Miss Jones 1-3 마디

곡의 도입부 첫 두 마디의 기본 진행은 Fmaj7-D7이지만, Joe Pass는 Am으로 향하는 하행 흐름을 강조하기 위해 Bb7을 삽입한다. 이때 첫 마디의 Am7은 Fmaj7/A로 해석될 수 있는

대리 코드로 기능하며, 베이스의 자연스러운 이동을 유도한다. 두 번째 마디에서는 D7 대신 세컨더리 ii-V 진행인 Am7-D7을 사용하여 기능적 긴장을 강화하고 다음 화성으로의 전이를 보다 유기적으로 만든다. 이어지는 세 번째 마디에서는 Gm7로 진행하기에 앞서 트라이톤 대리 코드인 Ab7을 사용함으로써, 다음 화성으로 넘어가기 전 강한 긴장감을 형성한다.

[그림 2] Have you met Miss Jones 4-8 마디

네 번째 마디의 C7 역시 직접적으로 제시되지 않고, Gm7의 트라이톤 대리인 Db7을 경유한 후 C7에 도달하며, 이를 통해 보다 입체적인 화성 흐름을 완성한다.

다섯 번째 마디에서는 Am7으로 해결되기 전 반음 위의 Bb7을 경유하는 크로매틱 어프로치를 사용한다. 이 구간에서 베이스는 C-B-Bb로 반음계적 하행을 보이는 반면, 멜로디는 C-C#-D로 반음 상행하며 진행되어 베이스와 멜로디 간의 대위적 콘트라스트를 형성한다. 이러한 접근은 솔로 기타 연주에서 매우 고급스러운 긴장 구조를 만들어낸다.

일곱 번째 마디에서는 C7 위에서 이전까지의 코드 멜로디 중심 접근과 대비되는 싱글 라인 연주가 등장하며, 이를 통해 첫 번째 A 파트가 마무리된다. 본 곡의 형식은 A-A'-B-A' 구조로 이루어져 있으며, 이 지점에서 Joe Pass는 C11의 어퍼스트릭처인 5-9-11-13-R 아르페지오를 사용하여 화성의 확장을 제시한다. 이후 하행 구간에서는 크로매틱 어프로치 노트와 디미니시드 스케일에서 파생된 트라이어드를 활용하고, 얼터드 스케일을 통해 다음 파트로 자연스럽게 연결한다.

[그림 3] Have you met Miss Jones 9 마디

두 번째 A' 파트 역시 코드 멜로디를 중심으로 전개되며, 다양한 패싱 코드 아이디어가 반복·변주된다. Fmaj7에서 Bb7을 거쳐 Am7으로 해결하는 접근은 앞선 A 파트와 유사하나,

이어지는 마디에서는 D7 대신 그 반음 위에 위치한 Ebmaj7을 사용함으로써 모달 인터체인지(modal interchange)적 색채를 순간적으로 제시한다.

[그림 4] Have you met Miss Jones 10-13 마디

11마디에서는 Gm7에서 C7으로 진행되는 과정에서 Am7-Bbmaj7이라는 다이어토닉 패싱 코드들 거친 후, 베이스 음 B를 중심으로 한 Bm7을 삽입하여 베이스 라인의 연속성과 멜로디의 화성 변화를 동시에 강조한다. 이러한 접근은 솔로 기타 연주에서 베이스, 화성, 멜로디를 동시에 인식하게 만드는 Joe Pass의 연주 미학을 잘 보여준다.

13마디에서는 원래의 Am7 대신 그 대리 관계인 Fmaj7에서 시작하여 다이어토닉 하행을 거친 뒤 A7과 Em7(ii-V 관계)을 사용한다. 이후 Am7 대신 A7을 제시하며, 다음 마디에서는 Dm7-G7(ii-V)을 통해 Cm7으로 자연스럽게 전조한다.

[그림 5] Have you met Miss Jones 14-16 마디

3. 결론

본 연구는 Joe Pass의 〈Have You Met Miss Jones〉 연주를 중심으로, 솔로 재즈 기타 연주에 나타나는 화성적, 선율적, 그리고 텍스처적 기법을 분석하고, 이를 통해 단일 악기로 완결된 음악적 구조를 형성하는 방식에 대해 고찰하였다.

분석 결과, Joe Pass의 연주는 기능화성에 기반한 전통적 재즈 어법을 중심으로 하면서도, 이를 확장하는 다양한 기법들을 유기적으로 결합하고 있음을 확인할 수 있었다. 특히 코드 멜로디와 싱글 라인의 대비, 패싱 코드와 트라이톤 대리의 적극적인 활용, 그리고 반음계적 베이스 진행은 단순한 장식적 요소를 넘어, 음악적 긴장과 이완을 구조적으로 조직하는 핵심 요소로 작용한다.

루바토로 시작되는 도입부에서는 코드 멜로디를 중심으로 한 자

유로운 화성 전개가 이루어지며, 이 과정에서 원래의 코드 진행은 다양한 패싱 코드와 대리 코드로 확장된다. 이는 멜로디의 수직적 밀도를 높이는 동시에, 연주자가 화성을 실시간으로 재구성하는 능력을 보여준다. 또한 Joe Pass의 연주에서 나타나는 보이싱 구성은 단순히 화음을 채우는 역할에 그치지 않고, 베이스 라인과 상성부 선율을 동시에 고려하는 다층적 구조를 형성한다. 이러한 점은 솔로 재즈 기타 연주에서 요구되는 수평적(선율적) 사고와 수직적(화성적) 사고가 균형을 이루고 있음을 시사한다.

결과적으로 본 연구는 Joe Pass의 〈Have You Met Miss Jones〉 연주가 코드 멜로디, 패싱 코드, 트라이톤 대리, 반음계적 접근, 그리고 싱글 라인 즉흥 연주를 통합적으로 활용함으로써, 기타 한 대로 리듬, 화성, 선율의 역할을 동시에 수행하는 완결된 음악 구조를 형성하고 있음을 확인하였다. 이는 솔로 재즈 기타 연주가 단순한 편곡 기법이 아니라, 고도의 음악적 사고와 구조적 설계를 필요로 하는 독립적인 연주 양식임을 보여준다.

본 연구의 의의는 특정 연주자의 개별적 스타일을 기술하는 데 그치지 않고, 실제 악보 분석을 통해 솔로 재즈 기타 연주에서 활용되는 구체적인 기법과 그 작동 방식을 체계적으로 제시하였다는 데 있다. 이는 재즈 기타 연주자 및 학습자에게 실질적인 연주 지침으로 활용될 수 있으며, 향후 솔로 기타 편곡 및 즉흥 연주에 있어 중요한 참고 자료가 될 수 있다.

참고문헌

[1] Joe Pass -Virtuoso Standards- Alfred Publishing CO.,INC 1998년