

Pat Metheny의 작품 “Question & Answer”의 화성분석

김형준*, 김대승*
*청운대학교 방송음악과
e-mail: jazzia@hanmail.net

A Study Harmony on “Question & Answer” of Pat Metheny

Hyeong-June Kim*, Dae-Seung Kim*
*Broadcast Music, Chung-Woon University

요 약

본 논문에서는 현재 Jazz에서 사용되어지는 화성기법을 Pat Metheny의 작품인 “Question & Answer”를 통해서 알아보았다. D Minor Pentatonic Scale이 선율에 주로 사용된 본 작품은 Intro부분에서는 Quarter Voicing이 사용되었다. A 부분에서는 Line Cliche와 D Minor Scale과 D Harmonic Minor Scale의 Diatonic Chord를 사용하였지만 A Aeolian Mode적인 기법이 A부분 셋 번째 단에서 사용되어 Modal적인 분위기도 연출 하였으며 B부분에서는 John Coltrane이 자주 사용하였던 3 Tonic 기법이 사용되면서 동질의 화성이 일정간격으로 움직이는 Constant Structure기법도 사용되었다.

1. 서론

현대의 Jazz는 즉흥연주기법, 즉 Improvisation이 주축이라 할 수 있다. 그러나 이러한 Improvisation은 단순한 선율의 나열이 아닌 화성을 토대로 체계적으로 연주되어진다. 그래서 본 논문은 Jazz의 화성적인 기법에 초점을 맞추었다. 작품의 분석에는 첫째로 Song Form의 분석, 둘째로 선율의 분석, 셋째로 화성의 분석, 넷째로 리듬의 분석이 전제 조건이다. 그러나 본 논문에서는 “Question & Answer”작품의 화성분석에 초점을 두어 분석하기로 한다. 이는 화성에 기반을 둔 Scale을 사용하는 Jazz Improvisation에 근간이기 때문이다.

2. Question & Answer의 화성분석

본 논문의 화성을 분석하기에 앞서 Song Form을 분석해보면 다음과 같다.

[표 1]에서 보듯이 Intro-A-A-B-C-Outro로 이루어져 있다. 전통적인 A-A-B-A'인 32마디 형식과는 비슷하지만 A부분이 확장된 16마디 형식이고 B부분만 8마디로 구성되었다. 또한

C부분에서 16마디가 Outro로 물리면서 처음 시작하는 마디로 교차된다.

[표 1] Question & Answer의 주제부 구조와 마디 수

형식	Intro	A	A	B	C	outro
마디 수	8	16	16	8	15	8

2-1. Question & Answer의 Intro부분 분석

[악보 1] “Question & Answer”의 Intro 화성분석

The musical notation shows a sequence of chords on a treble clef staff. The first measure contains a Dm chord (labeled 'I m'). The second measure contains an Em/A chord (labeled 'V7(V7sus4)'). The third measure contains a Dm chord (labeled 'I m'). The fourth measure contains an Em/A chord (labeled 'V7(V7sus4)').

Question & Answer의 Intro부분은 Quarter Voicing이 사용되었다. 악보 1)의 Em/A는 V7(V7sus4)로 분석되지만 Tonal Music의 V7(V7sus4)의 기능보다 Quarter Voicing의 효과를 위한 화음 배열로 보는 편이 더 타당하겠다. 각 음들이 완전4도를 이루

고 있음을 알 수 있다. 물론 베이스는 D에서 A로 움직이고 있지만 주 화음에서는 완전4도를 이루고 있다. 이는 구조의 V7(V7sus4)과 Quarter Voicing의 효과 두 가지를 적용시켰다고 볼 수 있다. 그리고 V7 (V7sus4)을 Em/A처럼 Hybrid Chord를 사용함으로 V7의 기능을 약화 시키고 Em에서의 코드 구성음인 B음을 사용함으로써 Dorian Mode의 Modal적인 기능도 함께 갖고 있다.

2-2. Question & Answer의 A부분 화성분석

[악보 2] "Question & Answer"의 A부분 화성분석

A -----> Bb -----> B -----> C Line Cliche

I m I mb6 I m6 I m7

"Question & Answer"의 화성진행은 전통적인 Minor조의 작품이다. 좀 더 확대된 형태로 본다면 처음 4마디는 I m로 둘째 4마디는 IVm7로 시작해서 확장되는 형태로 셋째 4마디는 다시 I m로 마지막 4마디는 V7의 형태로 Pat Metheny가 전통적인 Blues에서도 많은 영향을 받았음이 나타난다. 일반적으로 Blues는 12 마디 형식을 가장 많이 사용하지만 이의 축소 형태인 8마디 또는 확장 형태인 16 마디도 많이 사용된다. 또한 선율의 움직임도 Pentatonic에서 벗어나지는 않고 Pentatonic의 선을 지켜가며 화성진행을 한다.

첫째 단 4마디와 셋째 단 4마디는 내성에서 A-Ab-B-C로 상행하는 Line Cliche를 포함하고 있

다. Line Cliche는 가요나 팝에서도 자주 사용되어지는 기법중 하나다. 예를 들면 Em-EmMaj7-Em7-Em6의 진행에서 각각 Chord 마다 E-D#-D-C#음이 순차적으로 Chromatic하행하는 것과 같은 경우라 할 수 있다. 또한 첫째 단 둘째 마디의 Dmb6는 구성 음이 D, F, A, Bb인데 이는 BbMaj7의 1st Inversion과 같은 형태이다. 그러나 BbMaj7/D로 표기 하지 않은 것은 앞뒤의 문맥과 Line Cliche의 영향으로 Dmb6로 표기되고 사용되었다.

둘째 단은 Gm7-Am7-BbMaj7- C7sus4의 Chord진행이 사용되어 Bass성부에서 G-A-Bb-C의 순서로 Dia tonic적으로 상행하고 있다. 이러한 진행은 Pat Metheny의 작품에서 자주 볼 수 있는 현상으로 Aeolian Mode의 색채감을 잘 나타내준다. C7sus4를 C7 Chord 대신으로 사용하여 Dominant기능을 약화시킨 것으로 Mode의 기법 에서 자주 사용되는 형태의 Chord이다. Bb이 포함된 Cadence Chord와 연결 화성인 Linking Chord가 나타난다.

넷째 단의 B7-Bb7-A7-Dm의 진행은 A7앞에 반음씩 Dominant 7th Chord 가 접근하는 Extended Dominant 7th의 진행을 사용하였다. 첫째 마디의 B7(#5,#9)과 셋째 마디의 A7(#5,#9)은 동일한 Chord 성질과 Tension을 갖고 있는 Constant Structure의 기법도 적용함을 알 수 있다.

2-2. Question & Answer의 B부분 화성분석

[악보 3] "Question & Answer"의 B부분 화성분석

IVm7 V 7/IV IVm7 V 7/IV

Gm7 D7b9 Gm D7b9

"Question & Answer"의 B부분은 전체 곡의 Bridge의 역할을 한다. 처음 4마디는 D Pedal을 이용함으로써 구조가 D인 것을 강조하고 있으며 둘째

단은 John Coltrane의 3 Tonic System이 사용되었다. 주조는 D Minor의 나란한조인 F Major를 I Major로 보고 그에 대한 II m7인 Gm7이 먼저 오면서 3 Tonic System이 사용되었다. I Maj7 이 하행하는 형태로 3도의 관계로 보았을 때 Mediant Relationship 이라고 할 수 있다.

[표 2] Question & Answer의 B부분의 3 Tonic System

코드 진행	Gm7 Ab13	Db Maj7 E13	AMaj7 C13	F Maj7 A7b9
I Maj7	FMaj7	DbMaj7	AMaj7	FMaj7
음정 관계	장3도 ↘	장3도 ↘	장3도 ↘	

[표 2] Question & Answer의 B부분의 3 Tonic System에서도 확인 하듯이 또한 전 코드 I Maj7에서 다음 코드 V7의 Root의 진행 음정이 단3도 상행이다. 이 또한 Mediant Relationship의 한 예다.

[악보 3] John Coltrane의 Giant Step

B Major G Major Eb Major

B D7 G Bb7 Eb Am7 D7

G Bb7 Eb F#7 Fm7 Bb7

[악보 3] John Coltrane의 Giant Step의 예에서도 나타나듯이 3개의 I Maj7 Chord가 각각 앞에 V7 Chord를 두고 진행한다. 때에 따라서 그 V7에 대한 II m7 Chord를 앞에 두면서 진행하기도 한다. John Coltrane의 “Giant Step”이란 작품에서 그러한 현상이 아주 명확하게 나타난다.

“Question & Answer”의 B부분 둘째 단은 일명 “Coltrane Change”라 불리는 Mediant Relationship 기법을 사용함으로써 A의 주선율의 연결구적인 역할을 담당하고 있으며 “Question & Answer”의 A부분에서 전통적인 화성기법에 Blues적인 화성진행을 적용했다면 B부분은 비록 연결구적인 역할이지만 현대적인 Mediant Relationship기법을 사용하여 곡에 변화를 주고 있다.

3. 결론

본 논문에서 논자는 Pat Metheny의 “Question & Answer”를 화성분석 하면서 그에 따르는 Song Form과 선율을 함께 분석하면서 다음과 같은 연구 결과를 얻을 수 있었다.

첫 번째로 Pentatonic Scale을 이용한 선율과 전통적인 Song Form에 기반을 둔 변형된 Song Form이다.

두 번째로 Tonal Music을 중심으로 부분적인 Modal Music의 혼용과 Blues에 영향을 받은 화성 배치, Line Cliche와 Dorian Mode적인 Quarter Voicing, 3 Tonic System인 Mediant Relationship과 Constant Structure, Extended Dominant 7th와 Sub V7 Chord, D Pedal, Natural Minor Scale에서 Harmonic Minor Scale의 V7, 또는 Dominant 7th의 기능을 약화시킨 V7sus4를 사용하여 Mode적인 분위기를 위해 IVm7 - Vm7-bVIMaj7-bVII7sus4등의 사용을 알았다. Pat Metheny의 작품을 연구하면서 발견한 부분은 전통적인 음악적 기법을 토대로 현대적인 부분까지 수용하여 음악의 영역을 넓혔다는 점이다.

참고문헌

[1] Pat Metheny’s Pat Metheny Song Book (Hal Leonard Corp 2000.6)
 [1] Pat Metheny’s Question & Answer (Hal Leonard Corp 2003.10)
 [1] Pat Metheny’s Pat Metheny Group (Hal Leonard Corp 2005.3)
 [1] Peterson’s Music And The Creative Spirit (Rowman & Littlefield Pub Inc 2006.7)
 [1] The New Real Book (SHER MUSIC CO. 1988)
 [1] Wolf Marshall’s Best Of Jazz Guitar (Hal Leonard Corp 2000.12) Lloyd
 [1] Wolf Marshall’s “The Jazz Theory Book” (SHER MUSIC CO. 1995)

부 록

<악보> Question & Answer

출처: Question & Answer (Pat Metheny 지음, Hal Leonard Corp 2003.10)

outro

Coda
Dm Em/A Dm Em/A

Intro

Dm Em/A Dm Em/A

A

Dm Dm6 Dm6 Dm7

Gm7 Am7 B7Maj7 C7sus4

Dm Dm6 Dm6 Cm7 F7

B7^{b9} B7^{b9} A7^{b9} Dm

B

Gm7 D7b9 Gm D7b9

D Pedal D Pedal D Pedal D Pedal
Gm7 Ab13 D7Maj7 E13 Am7 G13 FMaj9 A7b9

A

Dm Dm6 Dm6 Dm7

Gm7 Am7 B7Maj7 C7sus4

Dm Dm6 Dm6 Cm7 F7

B7^{b9} B7^{b9} A7^{b9} Dm G/A