

어두운 감성 표현을 위한 한국 대중가요의 음악적 특징연구

Features musical studies in Korea pop music for gloomy emotional expression

박은지, 이승연
상명대학교

Park-Eunji, Seny-Lee
Sangmyung University

요약

본 논문은 음악과 감성에 대한 논문이며 다양한 인간의 감성 중 어두운 감성에 대한 연구이다. 이에 따른 가사에 대한 감성표현과 음악적 요소를 활용한 감성표현의 효과적인 방법에 대해 연구하였으며, 어두운 감성을 표현하기 위하여 다양한 요소들이 발견되었다.

I. 서론

대중음악 청취자들은 음악을 통해 창작자가 표현하는 감성을 간접적으로 체험하며, 가사를 통해 곡의 구체적인 감정을 유추할 수 있다. 또한 작곡자는 자신이 의도한 음악의 감성을 대중에게 전달하기 위하여 다양한 음악적 요소와 특징을 사용한다.

따라서 본 연구는 인간의 감성을 음악으로 전달하는 여러 가지 감성 중 어두운 감성의 음악을 통하여 가사에서 표현되는 감정적 텍스트를 음악적 특징과 비교분석 연구한다. 나아가 작곡자가 곡에서 표현하고자 하는 곡의 감성을 극대화하기 위한 음악요소의 활용방안을 제시하는 것이 목적이다.

II. 본론

1. 어두운 감성 요소

1) 음악과 감성

대중음악은 인간의 심리 상태와 주변의 환경에 따라 영향을 받는 감성과 밀접한 관계가 있다. 감성은 다양한 감정들로 구성되어 있으며 우리의 실생활에서 가장 쉽게 접하는 것이 대형마트, 카페, 서점 등의 매장 배경음악이다. 매장의 종류에, 날씨, 계절, 이벤트 등에 따라 소비자들의 감성에 맞는 음악을 선곡한다. 또한 현재 음악과 감성을 이용한 어플리케이션의 개발과 음원 스트리밍 서비스의 다양한 시도가 계속되고 있다.

2) 어두운 감성의 가사

분석한 200곡 중 198곡 즉 99%가 어두운 내용의 가사

로 이루어져 있으며, 주로 분노, 절망, 슬픔, 갈망 등을 표현하였다. 가사의 분석은 곡에서 사용된 감정을 나타내는 단어 중 어두운 감성의 표현으로 사용된 단어들을 기준으로 분석하였다. 가사 전체 내용을 분석하여 어두운 감성에서 주로 나타나는 내용인 절망, 분노, 슬픔, 갈망, 기타로 감정 군집을 나누어 분류하였다. 감정 군집에 따른 곡의 수는 분노의 군집 3곡, 절망의 군집 55곡, 슬픔의 군집 38곡, 갈망의 군집 31곡, 어두운 감성 외 2곡과 감정군집으로 분류하기 어려운 4곡을 포함하여 기타로 분류하였다.

3) 어두운 감성의 음악적 요소

조성은 장조의 경우 C, D, A, G장조에 분포가 많은 반면 단조의 경우 Em와 Am를 제외한 나머지 조성의 분포가 골고루 나타나 장조에 비해 다양한 조성을 쓴다는 결과가 나타났다. 장르는 락(Rock), 댄스(Dance), R&B, 발라드 순으로 많았으며, 템포에서는 100-119, 120-139대의 분포가 많았고, 연도는 2010년, 2013년이 제일 많았다.

3. 어두운감성의 감정 군집에 따른 멜로디 분석

분노의 감정에서 멜로디 진행은 순차, 도약, 프레이즈의 리듬 반복이 특징으로 나타났으며, 절망의 감정에서는 순차, 도약, 반음진행, 반복, 하행진행이 특징으로 나타났다. 슬픔의 감정에서는 순차-도약, 구조음의 반복, 도약이 특징으로 나타났으며, 갈망의 감정에서는 점음표의 활용, 단순진행, 도약진행이 특징으로 나타났다.

4. 어두운 감성에서 나타나는 화성진행

크게 다이아토닉 진행과, 넌 다이아토닉 진행, 원 코드

진행으로 나누어 분석하였으며 다이어토닉 진행 중 장조의 경우 200곡 중 35곡의 다이어토닉 코드 구성된 어두운 감성의 곡들은 I-IV-V-VI의 코드 진행이 많았으며 아래와 같은 특징이 보여 진다. 단조의 경우 단조의 종류에는 자연단음계(Natural Minor) 이외에도 화성단음계(Harmonic Minor), 가락단음계(Melodic Minor)가 있으나 이는 다이어토닉이 아닌 넌 다이어토닉으로 보았으며 자연단음계의 다이어토닉 코드인 Vm보다 일반적으로 쓰이는 V는 자연 단음계의 다이어토닉 코드에 포함시켰다. 마이너 조성의 68곡 중 다이어토닉으로 구성된 어두운 감성에서 자주 나타나는 화성진행패턴이며 bVII- bVI- bIII의 진행이 자주 나타난다.

넌 다이어토닉 진행에서 장조는 어두운 감성의 넌 다이어토닉 코드진행 중 메이저 조성의 곡들은 총 47곡으로 주로 모달인터체인지 코드와 세컨더리 도미넌트(Secondary Dominant) 코드로 이루어져 있다. 단조는 어두운 감성의 넌 다이어토닉 코드진행 중 마이너 조성의 곡들은 총 38곡으로 모달인터체인지 코드, 세컨더리 도미넌트 코드, 전위형태의 코드진행이 특징적으로 나타났으며 간단한 패턴형태의 화성 진행도 있으나 반복적인 코드진행이 아닌 복잡한 코드진행의 곡들도 나타나고 원 코드진행의 곡들은 총 15곡으로 주로 락(Rock)이나 댄스(Dance)에서 나타나는 화성진행의 형태이며 하나의 코드를 이용해 코러스부분 전체를 이끌어간다. 넌 다이어토닉 코드 진행에서 단조의 코드진행을 제외하고는 대부분의 화성진행이 단순했으며 이에 따라 2마디, 4마디, 8마디의 화성진행 패턴이 나타난다.

화성진행 분석 결과로 화성진행에 따른 패턴이 나타났으며 다이어토닉 진행이 넌 다이어토닉 진행에서보다 많은 화성진행 패턴이 나타났으며 8마디 패턴은 다이어토닉 보다 넌 다이어토닉 진행에서 더 많이 나타났다.

5. 장르에 따른 어두운 감성의 음악

댄스가 제일 많았으며 그중 분노와 절망의 감정에서 가장 큰 비율을 차지한다. 댄스는 분노의 감정 곡들이 대다수를 차지하며, 알앤비와 발라드는 슬픔의 감정 곡들이 대다수이다. 소수의 장르인 일렉트로닉은 분노와 절망의 감정에서만 포함되었다.

어두운 감성의 200곡의 악기구성에서 김동률의 「희망」,한곡을 제외한 나머지 199곡은 모두 드럼이 들어가며, 기본적인 포 리듬의 악기들로 구성되어있다.

Ⅲ. 결론

본 연구는 한국 대중음악에서 어두운 감성의 곡을 쓰기 위한 효과적인 음악요소의 활용 방법에 대해 연구 하였다. 어두운 감성의 음악을 분석한 결과 화성 분석을 제외하고는 가사에 따른 곡의 감정으로 특징들이 나누어지며 각각의 감정을 표현하기 위한 요소들이 나타났다. 어

두운 감성을 효과적으로 표현하기 위해서는 기본적으로 가사의 내용이 어두운 감성에 포함 된 감정인 분노, 절망, 슬픔, 갈망 등에 해당 되어야한다. 일반적인 조성 자체로 어두운 표현을 할 수 있는 단조만큼이나 장조의 수가 많았으며 이는 장조에서 어떠한 화성 진행과 코드 선택에 따라 어두운 감성을 표현 할 수 있다는 결과이다. 멜로디는 순차, 도약 등의 진행 방향에 따라 감정별로 효과적으로 표현 할 수 있다. 또한 분석 결과 나타난 템포, 장르, 박자 등을 선택하여 어두운 감성에 가까운 곡을 만들 수 있다.

엠넷 추천 기반의 어두운 감성에 속해있는 200곡을 분석했기 때문에 곡의 수와 장르, 인기 음악과는 차이가 있을 수도 있으며, 어두운 감성이라는 부분만 다루어 연구하였기에 다른 감성의 음악에서 이 논문을 토대로 활발한 연구가 이루어지길 기대해본다.

■ 참고 문헌 ■

- [1] "Emotions and music: A reply to the cognitivists.", *The Journal of Aesthetics and Art Criticism* 47 : 69-76.
- [2] "The influence of musical structure on emotional expression". *Music and Emotion: Theory and Research* : 223-243
- [3] Jank Perricone, *Melody in Songwriting*,