

한국대중가요에서의 음악적 구성요소와 감성분류 편안한의 상관관계 연구

Study of Relationship Between Components of the Korean Pop Music and Comfortable of the Emotional theme Category

권혜원, 이승연
상명대학교

Kwon Hye-won, Seny Lee
Sangmyung Univ.

요약

본 연구에서는 대중음악의 음악적 구성요소와 편안한 감성과의 상관관계를 밝히고 창작자의 입장에서 감성으로 접근하기 위한 방법을 모색하기 위하여 엠넷의 편안한 감성 테마에서 선정된 200곡의 가사와 음악적 특징을 분석하였다. 이 때 가사의 분석으로 감정적 단어의 사용 및 전체적 가사의 내용을 알아보고 음악적 분석으로 장르, 템포, 조성, 악기구성 및 화성진행 등에 대하여 분석하였다. 이러한 분석을 통하여 편안한 감성의 음악의 특징 점을 발견하고 정리하여 편안한 감성의 곡을 쓰고자 할 때 보다 쉽고 빠르게 접근할 수 있는 방법을 제시하였다.

I. 서론

오늘날 현대인들에게 있어 음악은 감성을 담아내는 대표적인 지표로 사용되고 있다. 특히 가사를 포함하고 있는 노래에서 우리는 문자와 소리를 통하여 다양한 감성을 동시에 담아낸다. 본 논문에서는 우리나라 대표 음악 차트 사이트 중 하나인 엠넷(Mnet)의 감성 테마 분류를 기준으로 선정된 편안한 감성을 가진 200곡의 분석을 통하여, 곡의 다양한 구성요소와 감정의 상관관계를 입증한다. 또한 이를 통하여 작곡자가 편안한 감성을 의도적으로 표현하고자 할 때, 보다 효과적으로 감성으로 접근할 수 있는 방법을 제시하는 것이 목적이다. 먼저 곡의 구성요소 중에서 가장 감성을 직접적으로 나타내는 가사에 초점을 두어 분석하는데, 가사는 크게 감정적 단어 사용과 가사 전체의 내용적 측면으로 분류 및 분석한다. 가사의 분석 다음으로 곡의 장르, 템포, 조성, 화성 진행 등 다양한 음악적 구성요소에 대하여 분석하고 각각의 특징 점을 찾아낸다. 마지막으로 가사와 음악적 요소 각각의 분석 결과로 나타난 특징 점을 서로 연결시켜 비교하여 편안한 감성과 음악적 요소들의 상관관계를 알아보고, 그것을 바탕으로 편안한 감성의 곡이 가진 음악적 기법들을 제시한다.

II. 본론

1. 대중음악과 감성

오늘날 감성을 통한 제품 및 연구는 다양한 분야에 걸쳐 이루어지고 있는데, 오늘날 음악과 관련해서도 많은 연구가 이루어지고 있다. 이러한 연구 중에는 음악이 감성 발달에 미치는 영향에 대한 연구, 이를 이용한 음악 치료 요법이나 마케팅에 관한 연구, 특히 감성을 기반으로 한 음악 추천 및 검색 시스템에 대한 연구 등이 활발

히 이루어지고 있다. 그러나 이는 대부분이 청취자의 입장이 중심이 된 연구로서 청취자가 아닌 창작자의 입장이 중심이 된 연구는 많이 이루어지지 않은 상태이고, 또한 대중음악과 감성을 주로 다룬 연구도 아직 많이 부족한 상태이다. 따라서 본 논문에서는 대중음악에서의 감성과 음악적 요소들의 연관 관계를 분석하고, 창작자의 입장에서 보다 효과적으로 감성을 전달할 수 있는 방법론을 제시하고자 한다.

2. 연구 절차

보다 공신력 있는 표본을 선정하기 위하여 국내 대표 음원 사이트 멜론(Melon), 엠넷, 네이버(Naver), 벅스(Bugs), 지니(Genie)의 음악 카테고리를 살펴본다. 본 논문에서는 대중음악의 음악적 요소와 감성의 비교 분석이 주로 이루어지므로 전문 경력을 가진 PD들의 선정으로 이루어지는 엠넷의 감성 테마가 가장 근거 있는 카테고리라고 판단하고 엠넷의 감성테마를 선정한다. 또한 더 구체적이고 특징적인 감성과 음악적 요소와의 상관관계를 알아보기 위하여 엠넷이 제공하는 감성 테마 7가지 중에서 한 가지만 다루기로 하고, 편안한 감성 테마에서 200곡을 선정한다. 이때의 곡 선정은 비교적 최근 대중음악의 동향을 파악하는 것을 목적으로 하여, 2000년부터 2014년 사이에 발표된 곡으로만 한정한다. 선정된 200곡은 먼저 가사를 분석하여 감성에 대하여 분류하고, 그에 따른 결과와 다른 음악적 요소들과의 비교분석을 통하여 편안한 감성의 음악적 특징을 밝히고자 한다.

3. 편안한 감성의 가사 연구

연구를 진행하기에 앞서 우선적으로 어떻게 선정된 음악과 감성을 연결 시켜 비교 분석할 것인지에 대한 기준이 마련되어야 한다. 본 연구에서는 이를 다양한 음악적

구성요소 중에서도 가장 직접적으로 감성을 나타낸다고 볼 수 있는 가사와 나머지 음악적 요소들의 비교 분석으로 정한다.

3.1 감정적 단어

편안한 감성의 곡에서 사용된 단어의 쓰임을 알아보기 위하여 200곡의 가사에 사용되는 단어들 중에서 감정에 해당하는 단어들 모두 분류한 후 사용 빈도를 파악한다. 형용사, 명사, 동사, 은유적 표현을 통틀어 총 170가지 1345회의 감정적 단어가 사용되는데, 주로 사용되는 단어로는 '좋다', '웃다', '행복하다', '아프다', '눈물'과 같은 긍정적 의미의 단어와 부정적 의미의 단어들인 '고통' 사용된다. 또한 '달달하다/달콤하다', '따뜻하다/따스하다', '차갑다', '시리다' 등의 은유적 표현 또한 적지 않게 사용된다는 점을 알 수 있다.

3.2 내용적 측면

단어의 사용만을 가지고 곡의 감성을 이야기하는 것에는 다소 어려움이 있기 때문에 곡의 감성을 파악하기 위한 두 번째 방법으로 가사의 전체적 내용을 보기로 한다. 이를 통하여 단편적으로 사용되는 감정적 단어의 쓰임이나 짧은 문맥이 아닌 가사의 전체적 내용을 파악함으로써 창작자가 곡을 통하여 전하고자 하는 메시지를 알 수 있다.

3.3 단어군집과 내용군집

편안한 감성에서 쓰인 보다 보편적인 정서에 대하여 알아보기 위하여 감정적 단어들과 가사의 전체적 내용을 군집을 통하여 분류하는데, 이 때 군집을 정하기 위하여 러셀(Russell)의 감성모델을 참고로 한다. 러셀의 감성모델은 쾌(pleasure)-불쾌(displeasure)에 해당하는 가로축과, 각성(arousal)-이완(sleep)에 해당하는 세로축을 원 안에 위치시킨 모델로서[1] 공간상에 위치한 각각의 점들을 한 눈에 비교해 볼 수 있고, 또한 다른 감성모델에 비하여 비교적 많은 형용사 군이 위치하여 감정 군집 분류에 편리하기 때문에 이를 선택하여 한국어에 맞게 새로 분류한다. 이를 통하여 긍정적 단어군집으로 기쁨, 사랑, 행복, 위로의 네 가지 군집이, 부정적 단어군집으로 두려움, 피로움, 미움, 고민, 슬픔의 다섯 가지 군집이 생성된다. 또한 내용군집으로는 러셀의 감성모델에서 각 사분면에 하나씩 위치하는 군집으로 기쁨/즐거움, 걱정/갈망, 지침/슬픔, 행복/편안함의 네 가지가 생성된다. 이 중 내용군집을 통해 분류한 결과 러셀의 감성모델에서 가로축 위의 곡이 전체의 약 20%, 아래에 해당하는 곡이 전체의 약 80%에 해당하여 앰벡에서 추천한 편안한 감성의 곡은 러셀의 감성모델 가로축 아래에 위치하는 비활동적 또는 낮은 흥분상태의 곡이라는 것을 알 수 있다. 또한 내용군집을 통하여 분류된 곡들에서 사용된 단어군집을 알아본 결과 기쁨/즐거움의 내용군집에서는 기쁨과 사랑의 단어군집이, 걱정/갈망의 내용군집에서는 피로움의 단어군집이, 지침/슬픔의 내용군집에서는 주로 슬픔의 단어군집이, 행복/편안함의 내용군집에서는 행복, 기쁨, 사랑의 단어군집이 골고루 사용되어 창작자가 가사를 통하여 전달하고자 하는 메시지와 그에 따른 감정적 단어의 사용이 비교적 연관성이 있다는 것을 알 수 있다.

4. 편안한 감성의 음악적 요소

편안한 감성의 음악적 특징을 알아보기 위하여 200곡의 장르, 템포, 조성, 악기편성 및 화성진행을 분석한 결

과, 장르적 특징으로는 발라드와 포크를 포함한 락 장르가 전체의 90%를 차지한다는 점, 템포는 50에서 109 사이에 전체의 84%가 위치하여 느린 템포에서 보통빠르기 정도의 템포가 많이 위치한다는 점을 알 수 있다. 또한 조성은 전체의 약 98%가 장조로 뚜렷한 특징이 나타나며 으뜸음을 기준으로 한 조성의 분포도는 균등한 편이고, 악기편성은 일반적 밴드구성이 가장 많으나 주로 소편성에 가까운 악기구성이 많다는 점이 특징적이다. 화성진행으로는 다이어토닉 코드만으로 구성된 진행 중에서는 I, IV(IIIm), V, VIIm 4가지 코드만으로 구성된 코드 진행이, 논 다이어토닉 코드 진행 중에서는 세컨더리 도미넌트 코드와 IVm 계열의 모달 인터체인지 코드의 사용이, 또한 전체적으로는 순차진행이 많이 사용된다는 것을 알 수 있다.

5. 편안한 감성의 가사와 음악적 요소

앞서 분석한 편안한 감성의 가사의 특징과 음악적 요소를 연결시켜 비교함으로써 보다 구체적인 감성과 음악적 요소들의 상관관계를 알아보는데, 가사의 특징 점으로 나온 조건들에 해당하는 곡들을 분류한 후 분류된 곡들의 음악적 요소를 알아보고, 같은 방식으로 음악적 특징 점으로 나온 조건들에 해당하는 곡들을 분류한 후 분류된 곡들의 가사의 특징에 대하여 알아본다. 이렇게 비교분석한 결과 마찬가지로 전체 200곡의 분석 결과와 크게 다르지 않는 것으로 나타나 편안한 감성에서의 가사와 음악적 요소는 모두 상호 영향을 준다고 볼 수 있다. 또한 심화적인 분석으로 이러한 특징들에 해당하는 곡들의 멜로디나 리듬 또한 알아보는데 멜로디는 코드 진행과의 밀접한 연관성이, 리듬은 전체적 사운드와의 연관성을 보여 편안한 감성의 특징 점을 찾아낼 수 있다.

Ⅲ. 결론

본 논문에서는 대중음악에서의 편안한 감성과 음악적 요소와의 상관관계를 밝히고 작곡자가 편안한 감성의 곡을 쓰고자 할 때 효과적으로 감성에 접근할 수 있는 방법을 알아보았다. 먼저 가사의 전체적 내용으로 격양되거나 흥분되는 상태보다는 러셀의 감성모델에서 가로축 아래에 해당하는 비활동적, 낮은 흥분 상태의 지침/슬픔, 행복/편안함의 내용군집에 가장 많은 곡이 위치한다는 점을 알 수 있고, 이 때 피로움과 슬픔, 행복, 기쁨, 사랑의 단어군집에 해당하는 단어들을 연결해서 가사를 쓸 때 편안한 감성에서의 가사 및 내용 전달이 더욱 효과적이라는 것을 입증하였다. 또한 발라드나 포크, 락의 장르와 느리게에서 보통 빠르기의 템포, 장조에 소편성에 가까운 악기구성과 순차진행의 화성진행이 많이 쓰인다는 음악적 특징 또한 알 수 있었다. 본 연구를 통하여 밝힌 가사와 음악적 특징을 통하여 창작자가 더욱 쉽고 빠르게 편안한 감성의 곡에 접근할 수 있는 발판이 되기를 기대하며, 더 나아가 본 연구에서 다루지 않은 다른 감성에 대한 연구, 가사와 음악을 포괄적으로 다룬 본 연구와는 달리 보다 세부적이고 개별적인 연구 등의 지속적인 연구가 이루어지기를 기대한다.

■ 참고 문헌 ■

- [1] James A. Russell, "A Circumplex Model of Affect," University of British Columbia, Vancouver, Canada, 1980