

수작 - 수요일에는 작곡을, 수상한 작곡교실 학습자료

하늘소년

1주차

■ 나와 작곡이 만나는 시간

- 참가자들 소개
- 함께 나눌 이야기 - 내가 정말 하고 싶은 한 문장의 이야기 / 나의 공간 이야기
- 내가 좋아하는 뮤지션, 내가 좋아하는 음악. / 내가 생각하는 노래, 내가 만들고 싶은 노래.
- 작곡에 대한 수다 - 작곡이란 무엇인가? 왜 작곡을 하는가?
- 하늘소년의 노래 - 어떻게 노래를 만들게 되었나? 이 노래는 어떻게 만들었는가?

■ 3화음의 마법 (주요 3화음 작곡)

- 전형적인 패턴을 알아야 독창적인 곡도 쓸 수 있다.

- 스토리가 있는 노래(예제곡)

- “콩나물국만 먹는 이유”, “왜 산양”

: 1인가구 청년이 옥탑방에서 콩나물국만 끓여먹고 지낸 사연

★ 모티브(MOTIVE)란?

- 음악에서, 악곡을 구성하는 선율이나 리듬의 최소단위, 동기(2마디) / 음악을 창출해 내는 상상력

• 초심자를 위한 작곡 가이드

① C key로 ② 박자는 4/4 ③ 5도 이상의 큰 도약은 가능한 피할 것 ④ 시작과 끝의 코드는 I도로

⑤ 첫 마디는 가급적 I도 화음 구성음(도,미,솔)을 중심으로(화성음은 많게, 비화성음은 적게)

★ 작곡실습

① 코드 넣기(8마디)

② 모티브(멜로디+코드) 만들기(2마디)

③ 모티브 모방/발전시키기 - 모티브를 그대로 복사하고, 해당 코드의 구성음과 가장 가까운 음으로 바꿈

→ 음표들을 일정한 규칙(패턴)으로 + 주고받는 멜로디(질문/대답)로 배열

④ 후렴(chorus)부 만들기(①~③의 과정으로) - 이때 앞에서 만든 파트(8마디)와 연관성 있게

※ 첫번째 실습은 코드톤 중심. / 두번째 실습은 한 두개 멜로디 중심.

2주차

■ 공공연한 코드진행의 비밀 (많이 쓰이는 코드 진행)

● 스토리가 있는 노래(예제곡)

- "네팔 가득 희망을"(머니코드)

: 2015 지진 참사로 고통받는 네팔을 돕기 위한 곡(텐트와 생리대 구입 독려)

● 장조(Major)

• 중요 코드

I IV V (C, F, G)

• 많이 쓰이는 코드 진행

① I-IV-V (C-F-G), (IImin-V-I) (Dm-G-C)

② I-IV (C-F)

③ I-IImin-IIImin-IV (C-Dm-Em-F)

④ **I-VImin-IImin-V (C-Am-Dm-G)**

⑤ **I-V-VImin-IV (C-G-Am-F)** : 머니코드

⑥ **베이스 순차진행 (C-G/B-Am-G-F-C/E-Dm-G-C)**

★ 작곡실습

① 모티브(멜로디+코드) 만들기(2마디)

② 많이 쓰이는 코드진행 선택(8마디)

③ 모티브(2마디)를 8마디 전체에 그대로 붙여넣기

④ 어울리지 않는 멜로디만 코드에 맞춰 수정하기

⑤ 후렴(chorus)부 만들기(①~④의 과정으로) - 이때 앞에서 만든 파트(8마디)와 연관성 있게

※ 첫번째는 1-6-2-5, 두번째는 1-5-6-4 / 첫번째는 1마디 모티브로, 두번째는 2마디 모티브로

● 콜라보 작곡 - 3화음 작곡과 많이 쓰이는 코드진행을 섞어 작곡. 각각 8마디씩.

3주차

■ 작곡보다 가사가 더 어렵구나! (가사는 어떻게 붙일까?)

● 중요하게 고려할 요소들

- ① '일상'과 연결짓기 - 삶과 괴리는 추상적인 가사는 공감을 얻기 힘들다.
- ② '스토리'가 있는 가사 - 사람들은 이야기가 시작되면 귀를 쫑긋 세우고 듣는다.
- ③ '반전'이 있는 내용 - 평범해 보이는 내용처럼 보였으나 후반부 반전으로 감동은 배가 된다.
- ④ '라임' 넣기 - 시나 노래의 기본. 착착 붙는 라임으로 쉽게 불러지고 오래 기억된다.
- ⑤ '말장난(word play)' - 라임처럼 재미있는 효과를 준다. 조금 무거운 내용도 덜 무겁게 느끼게 된다.
- ⑥ 거시적 목표/미시적 접근 - 일상(삶)의 한 단면을 잘 관찰하면 세상의 이치를 발견할 수도 있다.
- ⑦ 단어 찾기 - 정서적으로 핵심이 되는 단어, 멜로디와 어울리는 발음이 가능한 단어 찾기
- ⑧ 불필요한 단어나 문장 없애기.
- ⑨ 계몽적 가사가 되지 않도록 하기 - 특정 목적이 있는 노래일수록.

4주차

■ 한두 개 멜로디로도 노래가 된다? (리프 활용한 작곡)

● 스토리가 있는 노래(예제곡)

- "달콤 씹새로운 초콜릿", "무심코 던진 돌에 개구리는 죽는다"

★ 작곡실습 (one chord)

① 모티브(리듬+코드) 만들기(2마디)

- 리듬은 다이내믹하게. 화성(코드)는 조금은 복잡하게(많이 쓰이는 코드진행 사용도 좋은 방법)

② 멜로디 1개만 넣기. 필요하다면 2개나 3개

■ 작곡은 리듬을 타고 (리듬 붙이기, 장르 활용)

① (8 beat) Rock - 오 필승 코리아(윤도현 밴드) → 1주차

② (Shuffle) Blues - 타잔(윤도현 밴드) → 2주차

③ Rock & roll - 여행을 떠나요(조용필)

④ Country - 봄봄봄(로이킴) → 3주차

⑤ Funk, Soul - Shake it(커먼그라운드)

⑥ Punk - 넌 내게 반했어(크라잉넛)

⑦ Slow rock - 사랑해 당신을(라나에로스포)

⑧ Reggae - 찹쌀떡(센치한 하하) → 4주차

⑨ Trot - 네 박자(송대관)

⑩ Bossanova - 춘천가는 기차(김현철)

⑪ Modern Rock - 말하는대로(처진 달팽이)

⑫ Ballad - 당신은 사랑받기 위해 태어난 사람

⑬ 기타 - 동요, Ska, Dance 등

=> 장르 활용은 리듬 붙이기 뿐 아니라 각 장르의 코드진행이나 전체 뼈대를 가져와 활용 가능

● 스토리가 있는 노래(예제곡)

- "황금알을 낳던 거위(ska)" : 세대갈등/청년, "골방블루스(blues)" : 청년주거

★ 작곡실습 - 랙, 셔플, 컨트리, 발라드, 레게 중 하나를 택하여 작곡.

※ 게러지밴드의 리듬을 파일로 제공(캡처된 셋팅화면 참조)

5주차

■ 제법 그럴듯한 노래로 완성하기 (기본 편곡)

- 배열, 반복 정하기 / 전주, 후주 / 리듬 변형, 장르 활용, 코드편곡 / 가사 음절 조정 등

★ 고려할 것

- 다른 문학처럼 '기-승-전-결'을 염두에 두고 구성해야 한다. 여기에 맞춰 악기배열이나 코러스 등을 점점 쌓아가도록 한다. *예제곡 듣기

▲ Song Form 정하기

(1) ㉠ 형식

○ 작곡형태

① ㉠ ㉠ ㉠ 형식 - 8마디. 주로 포크뮤직. 멜로디 반복 때마다 가사는 바뀐(가사 강조) : ex) 시냇물

(2) ㉠ ㉡ 형식

○ 작곡형태

① ㉠ ㉡ 형식 - 각각이 대조되는 8마디. 찬송가, 재즈, 팝 : ex) Amazing Grace

② ㉠ ㉠ ㉡ ㉠ 형식 - 브로드웨이 뮤지컬, 팝, 재즈, 가요 : ex) 너에게 난

(3) verse + chorus 형식

- 팝뮤직에서 가장 성공을 거둔 형식. ㉠ ㉡가 각각 대조되지만, chorus가 대단히 함축적이고 훅(hook: 듣자마자 기억되는 음악적 요소)이 강해야 하며, 반복하기 쉬운 멜로디로 만들어진다.

○ 작곡형태

① verse + chorus 형식 : ex) Nobody

② verse + pre-chorus + chorus 형식 : ex) Tell me

③ verse + pre-chorus + chorus + bridge 형식 : ex) 봄봄봄

● 예시: 전주 - verse1 - chorus - 간주 - verse2 - chorus - chorus - 후주

6주차

■ 총정리 / 발표회

- 자작곡 최종 완성

[참고]

▲ 앱 활용

- 아이폰
  - ① 내손안에톡톡 - 간단한 멜로디와 리듬, 녹음 가능. 몇 가지 악기
  - ② chordbot - 자동반주. 코드배치와 구성, 템포, 장르선택 가능
  - ③ ireal pro(유료) - 많이 사용하는 장르패턴, 더 리얼한 사운드
  - ④ **Garage band**(유료) - 고퀄리티의 사운드, 리얼한 반주, 시퀀싱 가능, 대용량
- 안드로이드
  - ① walkband - 건반 등 다양한 악기 ② chordbot

▲ 참고서적

- ① 『적중 건반화성 평가 예상문제집(2014)』(score) - 재즈화성, 100개의 유용한 코드 진행 예제
- ② 『송라이터스 워킹 샵 멜로디편/하모니편』(현울음악출판사) - Berklee press
- ③ 장기호의 대중음악 작곡법 『내 노래는 내가 만든다』(예술)
- ④ 『작사노트』(paper book)

▲ 리듬 분류

비트	굴곡	빠르기
8비트	스트레이트	빠른곡
16비트	바운스	느린곡