

showcase

음악 시각화 프로젝트

230622

Dantae An

목차

1. 왜? 연구를 하는 이유
2. 무엇을? 기존의 음악 시각화
3. 어떻게? 컬러 코딩
4. 어떻게? 인터랙티브 분석 도구
5. 누가? 타겟 유저
6. 언제? 어디서? 활용
7. 컨트리뷰션

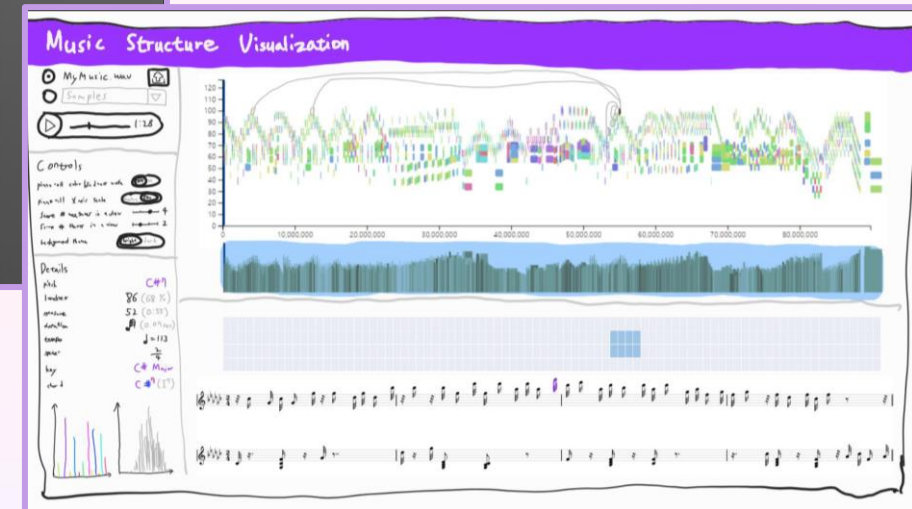
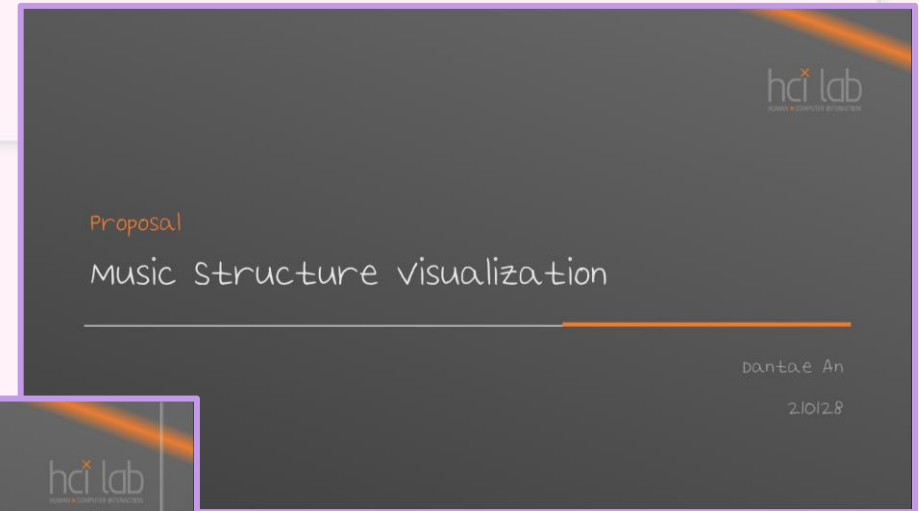
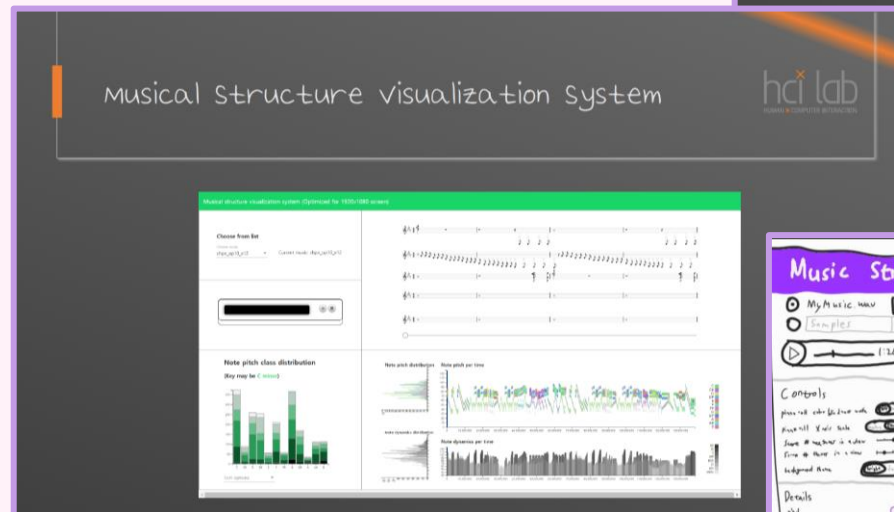
왜 이 연구를 하는가?

왜?

연구의 발단

- 2019년: Musical Structure Visualization System 개발
- 2021년: 오른쪽 proposal 발표
- 그리고 어느덧 2023년...

연구의 발단

- 교내 식당에서 우연히, 2019년에 저 시스템을 함께 만들었던 팀원 중 한 분을 만났고, 당시 이 연구가 흥미로웠다면서 곤황이 궁금하다고 하셨다.
- 논문으로 안 내고 그냥 버리기에는 아까운 아이디어라고 생각하여 언젠가 졸업 전에 꼭 연구로 진행시켜 봐야 하겠다고 생각했다.
- 취미로 작곡을 하는데, 그 곡들을 유튜브를 통해 발표하는 것이 버킷 리스트 중 하나이고, 거기에 사용할 영상을 음악 시각화로 만들고 싶다.

음악을 듣기만 할 때의 단점

- 음악 전체를 파악하려면 끝까지 들어보아야 한다.
  - 끝까지 들어도 곡의 구조가 한번에 머릿속에 들어오지는 않는다.
- 다른 사람과의 소통이 어렵다.
  - A: "갑자기 드르르르 올라가면서 땡땡땡 대리는 부분이 너무 좋더라..."
  - B: "그게 몇 분에 나와? 난 못 찾겠는데..."
- 예를 들어, 표절 시비가 붙은 두 음악을 비교할 때 서로 다른/유사한 근거를 말하기 어렵다.

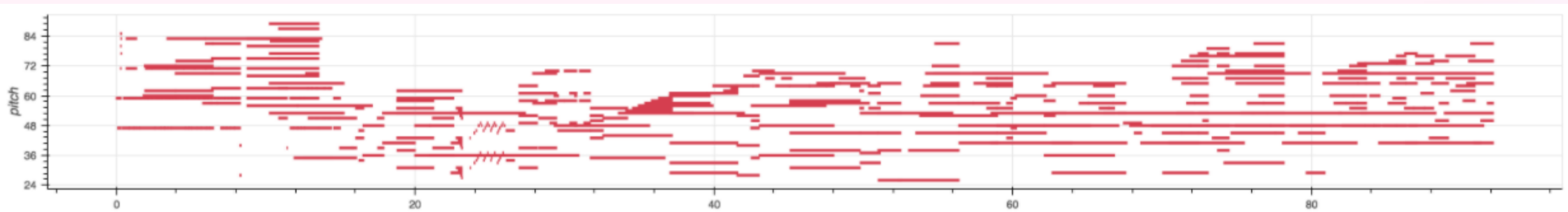
악보의 단점

- 곡의 구조를 한눈에 보기 어렵다.
  - Visual clutter가 심하다.
  - Scalable하지 않다.
- 음악적 지식이 있어야 이해할 수 있다.

단색 피아노 롤 표현법의 단점

- 반복되는 패턴이 있더라도 눈에 잘 띄지 않는다.
- 화성적 구조, 조성 변화 등은 거의 파악할 수 없다.

C.-Z. A. Huang, A. Vaswani, J. Uszkoreit, N. Shazeer, I. Simon, C. Hawthorne, A. M. Dai, M. D. Hoffman, M. Dinculescu, and D. Eck. Music Transformer: Generating music with long-term structure. In *Proceedings of the International Conference on Learning Representations*, 2019.

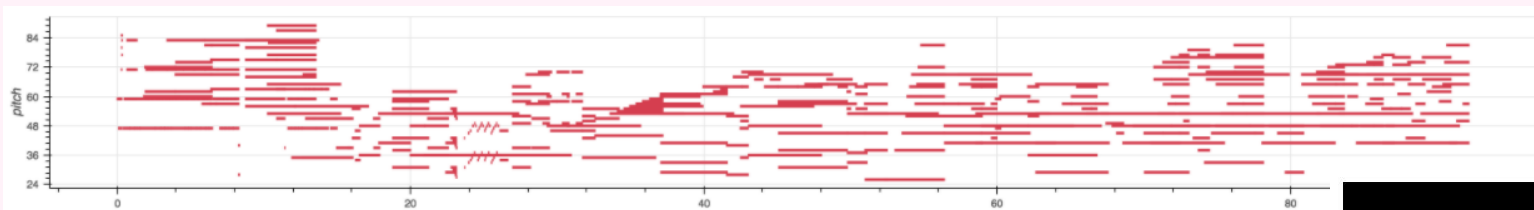
기존의 피아노 롤 음악 시각화

무엇을?

피아노 롤 표현법?

시간을 x축, 음 높이를 y축에 대응시켜
각 음표의 재생 길이를 시각화한 표현법

C.-Z. A. Huang, A. Vaswani, J. Uszkoreit, N. Shazeer, I. Simon, C. Hawthorne, A. M. Dai, M. D. Hoffman, M. Dinculescu, and D. Eck. Music Transformer: Generating music with long-term structure. In *Proceedings of the International Conference on Learning Representations*, 2019.

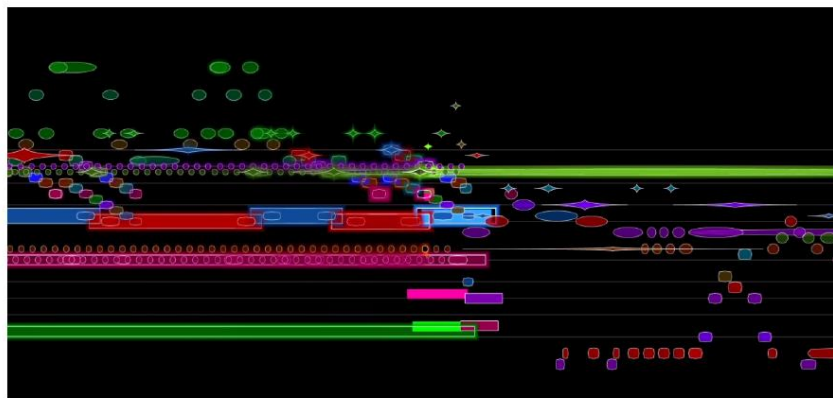
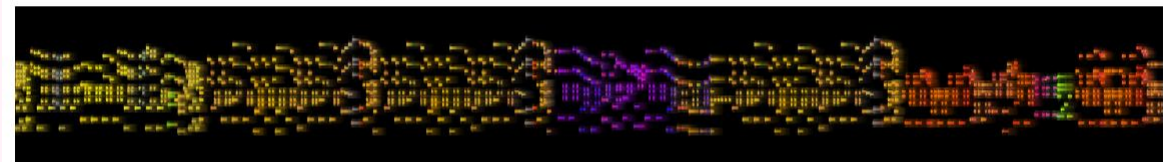

Figure 2.15. Malinowski's *Music Animation Machine* – piano roll technique (Malinowski, n.d.).

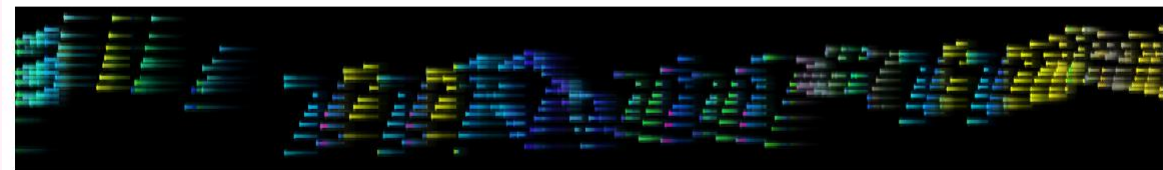
K. L. Schmidt. Meaningful Music Visualizations. *PhD Thesis, Purdue University Graduate School*, 2019.

(a) Excerpt from Pachelbel's Canon in D major

(b) Excerpt from Strauss's An der schönen blauen Donau

(c) Excerpt from Debussy's Clair de Lune

Figure 3: Examples of visualization of classical compositions.

P. Ciuha, B. Klemenc, and F. Solina. Visualization of concurrent tones in music with colours. In *Proceedings of the 18th ACM international conference on Multimedia*, pp. 1677-1680, 2010.

유튜브 피아노 연주 영상들

Flower Dance (DJ Okawari) 커버 연주

https://youtu.be/rA_2B7Yj4QE?t=6

마법의 성 (더 클래식) 커버 연주

<https://youtu.be/2KaUKYI49hA?t=6>

유튜브 피아노 연주 영상들

사건의 지평선 (윤하) 커버 연주

<https://youtu.be/f8hA3LpvyzQ?t=79>

피아노 롤 표현법 + 악보 + 연주 영상

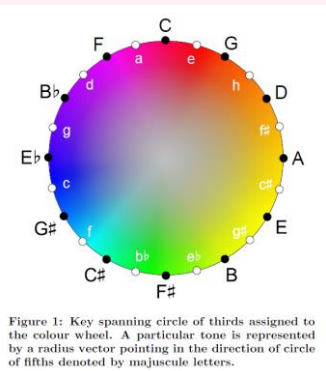
시각적으로 예쁘지만 피아노 롤 표현법이
정보를 효과적으로 전달하고 있지 않다.

적절한 색을 입히면 어떨까?

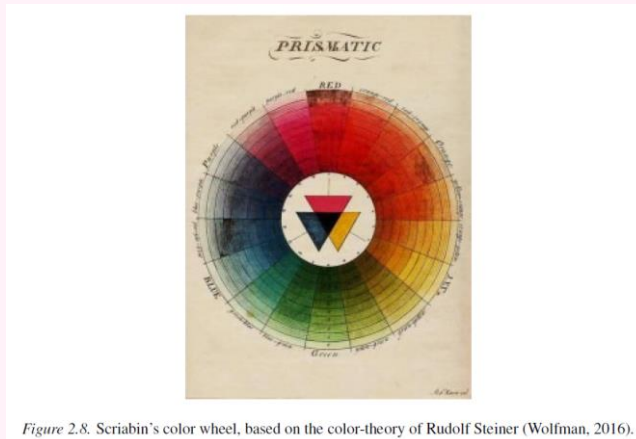

음과 색 매핑 관련 연구

- Scriabin 이 1911년에 최초로 5도권(circle of 5th) 에 기반한 음-색 매핑을 제안
- 5도권이 아닌 3도권(circle of 3rd)을 사용한 연구도 존재
- 음 각각이 아닌 화음을 색에 매핑하는 연구도 존재

P. Ciuha, B. Klemenc, and F. Solina. Visualization of concurrent tones in music with colours. *In Proceedings of the 18th ACM international conference on Multimedia*, pp. 1677-1680, 2010.

K. L. Schmidt. *Meaningful Music Visualizations. PhD Thesis, Purdue University Graduate School, 2019.*

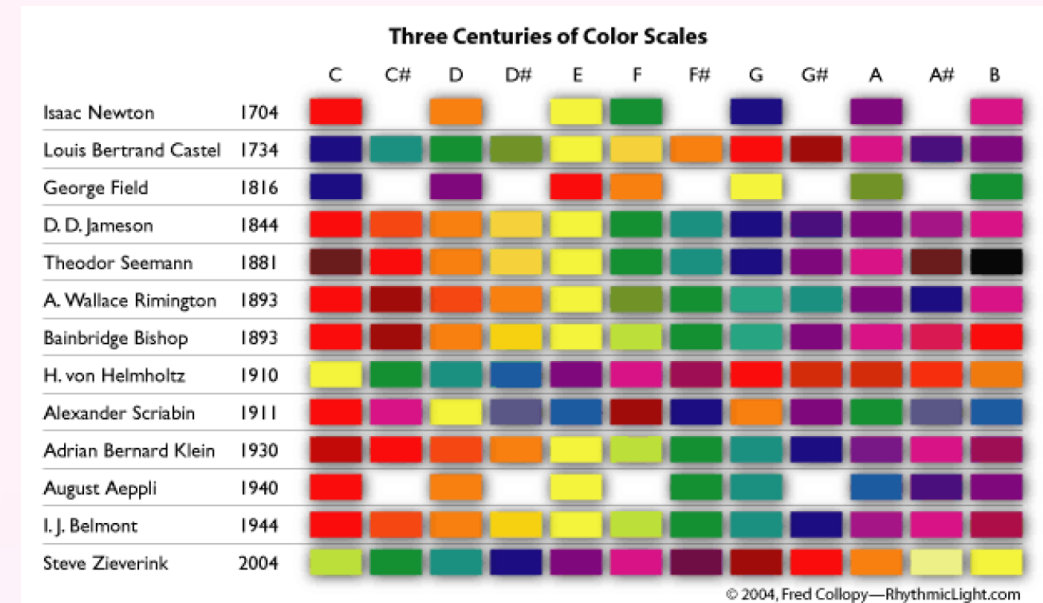
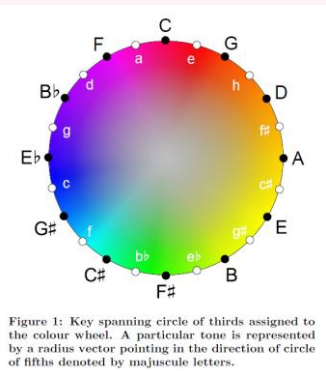

Figure 2.7. Three centuries of color scales (Collopy, 2004).

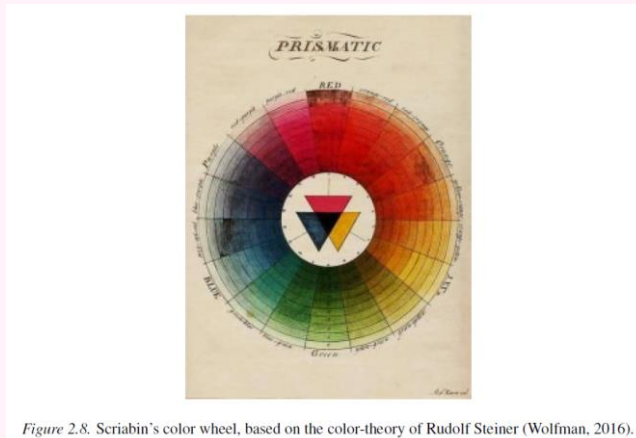

음과 색 매핑 관련 연구 (Cont.)

- 다만 피아노 롤 표현법을 그릴 때 어떤 음-색 매핑이 정보 전달에 가장 효과적인지에 대해서는 아직 실험이 이루어지지 않았다.
  - C(도)가 빨간색?
  - 음 높이 순서 말고 5도권으로 하면 뭐가 다른가?

P. Ciuha, B. Klemenc, and F. Solina. Visualization of concurrent tones in music with colours. *In Proceedings of the 18th ACM international conference on Multimedia*, pp. 1677-1680, 2010.

K. L. Schmidt. *Meaningful Music Visualizations. PhD Thesis, Purdue University Graduate School*, 2019.

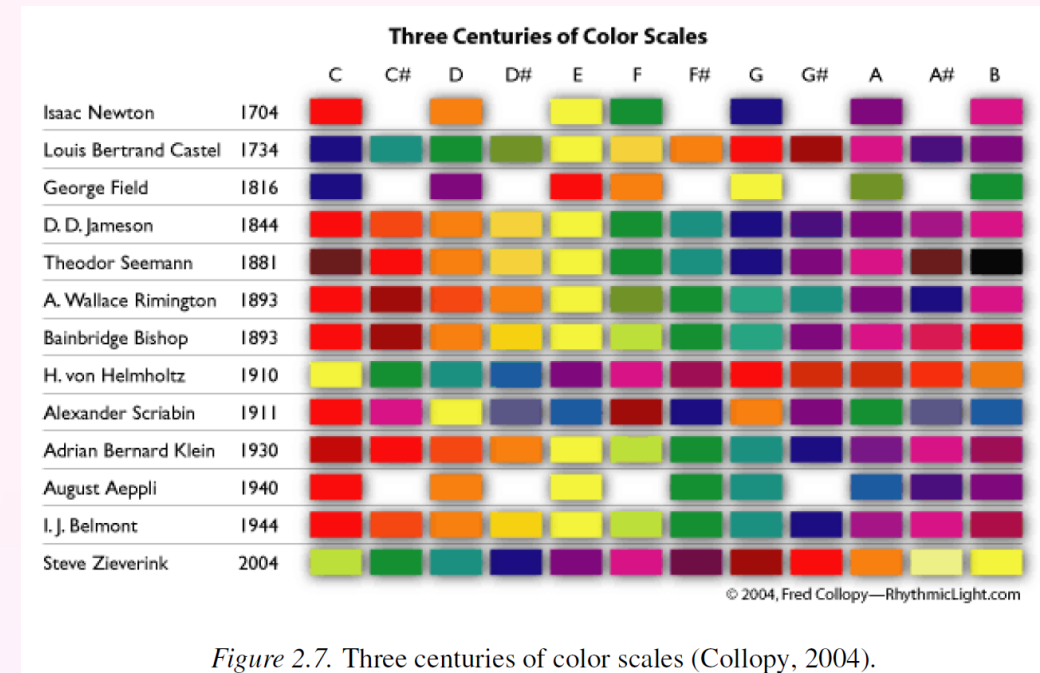

Figure 2.7. Three centuries of color scales (Collopy, 2004).

적절한 컬러 코딩의 힘

어떻게?

파일럿 테스트

- 여러분께 적절한 컬러 코딩의 중요성을 보여드리기 위해, 서로 다른 컬러 코딩을 비교할 수 있는 **파일럿 테스트**를 준비했습니다!
- 본 테스트는 여러분의 음악적 지식을 테스트하기 위한 것이 아닙니다.
  - 어떤 컬러 코딩을 적용한 시각화가 간단한 음악 분석에 있어 더 유리한지 알아보는 것이 목적입니다.
- 문제는 총 6문제입니다.
  - 답을 아시는 분은 대답해주시면 감사하겠습니다! (_o_)

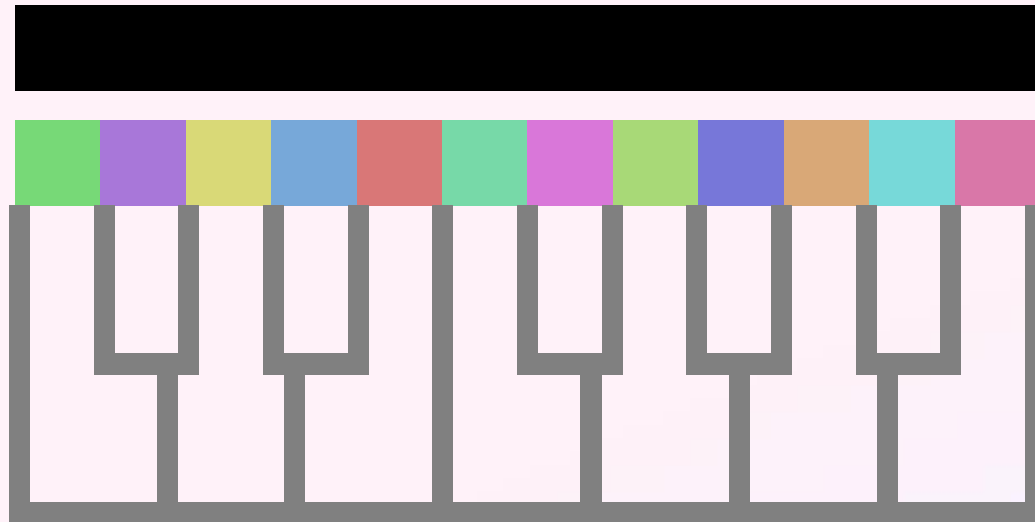

태스크 1

- 특정 패턴이 곡 전체에서 반복되는 횟수 찾기

1. 단색 컬러 코딩

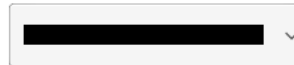
2. 5도권 기반 컬러 코딩

Play

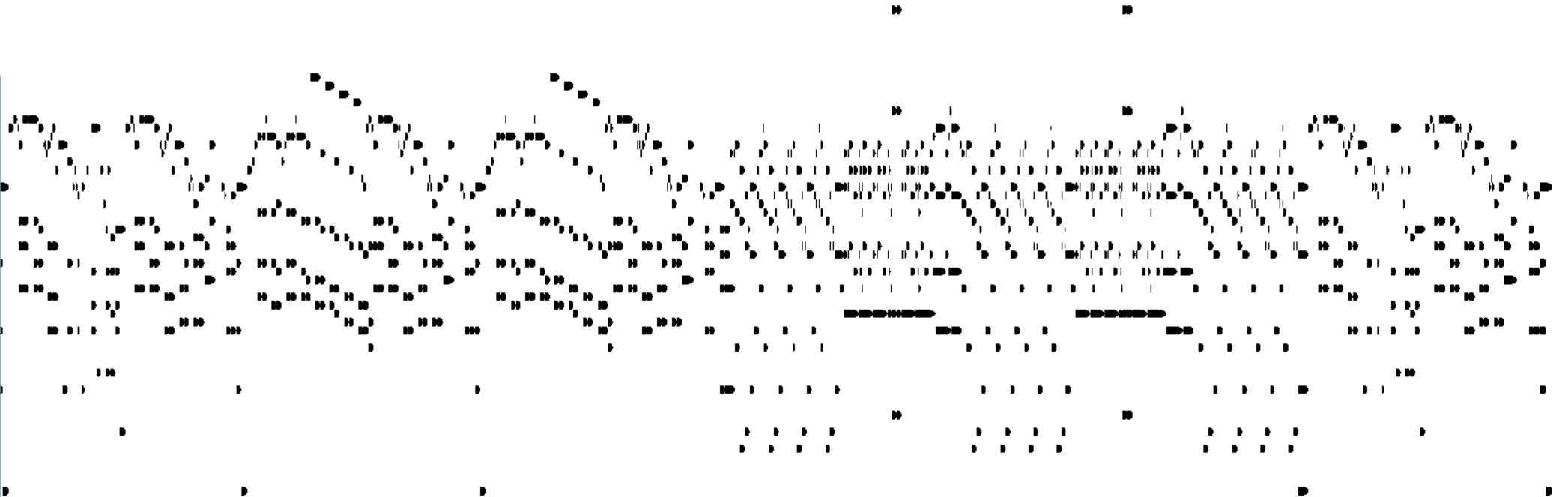
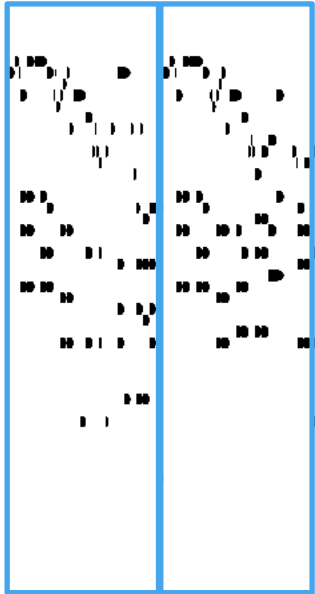
Stop

Lock Camera

chpn_op7_2

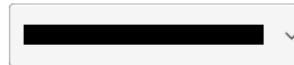
1. 하늘색 상자와 유사한 패턴이 이 곡 전체에서 등장하는 횟수는? (하늘색 상자 2개 포함)

Play

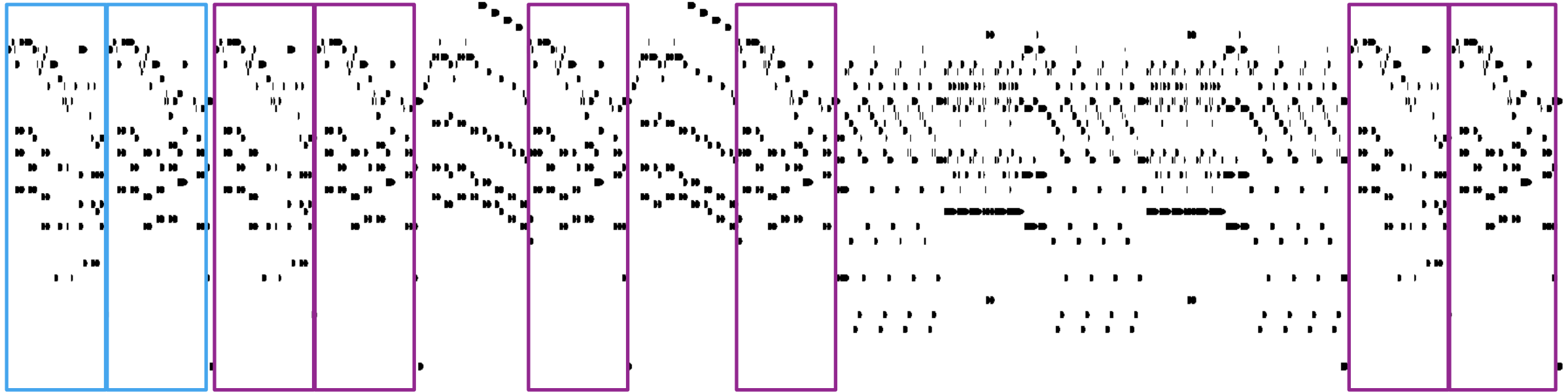
Stop

Lock Camera

chpn_op7_2

1. 하늘색 상자와 유사한 패턴이 이 곡 전체에서 등장하는 횟수는? (하늘색 상자 2개 포함)

8회!

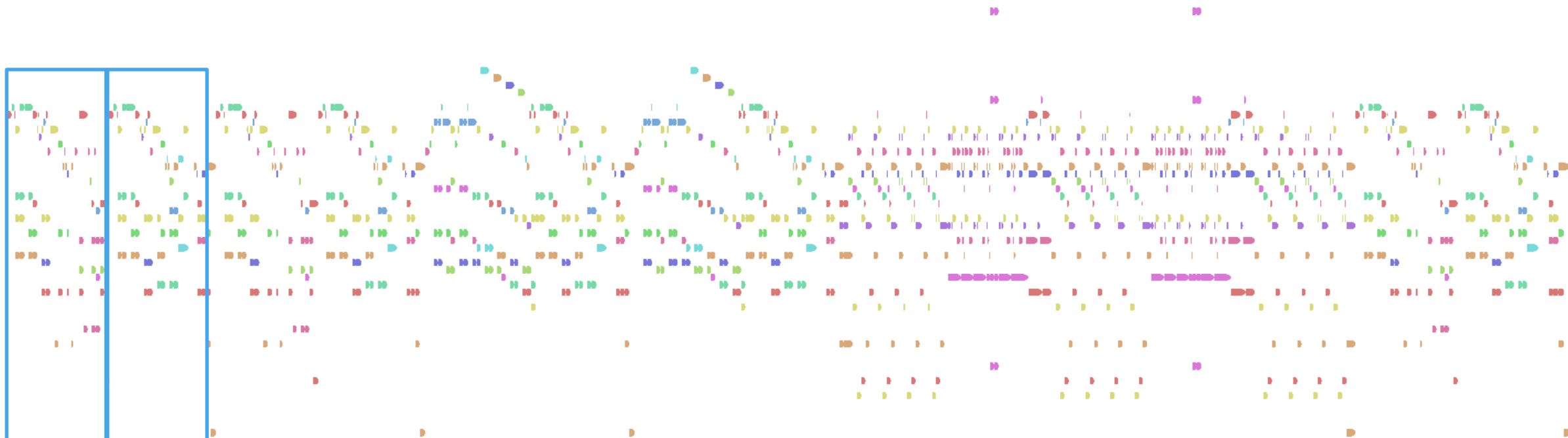
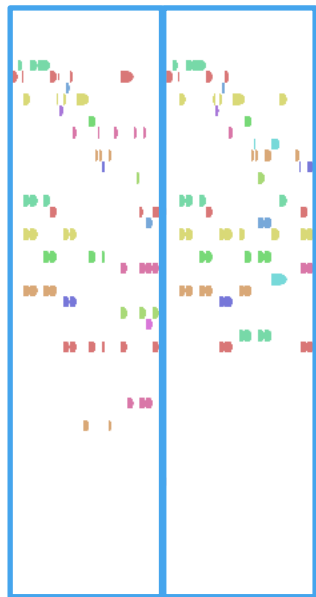
Play

Stop

Lock Camera

chpn_op7_2

Play

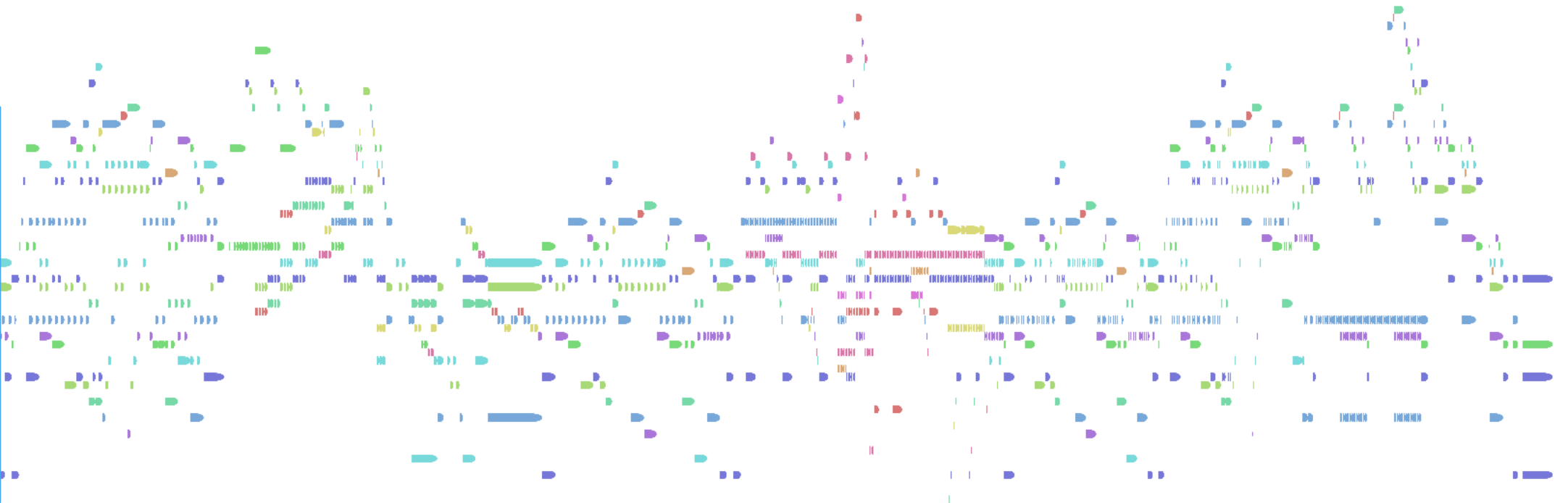
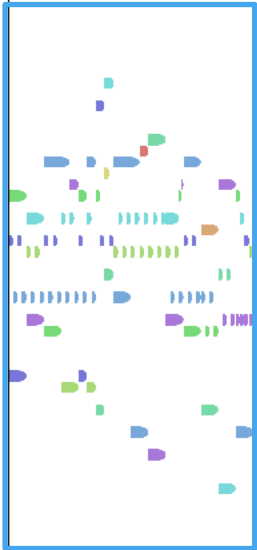
Stop

Lock Camera

pathetique_2

2. 하늘색 상자와 유사한 패턴이 이 곡 전체에서 등장하는 횟수는? (하늘색 상자 포함)

Play

Stop

Lock Camera

pathetique_2

2. 하늘색 상자와 유사한 패턴이 이 곡 전체에서 등장하는 횟수는? (하늘색 상자 포함)

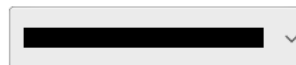

5회!

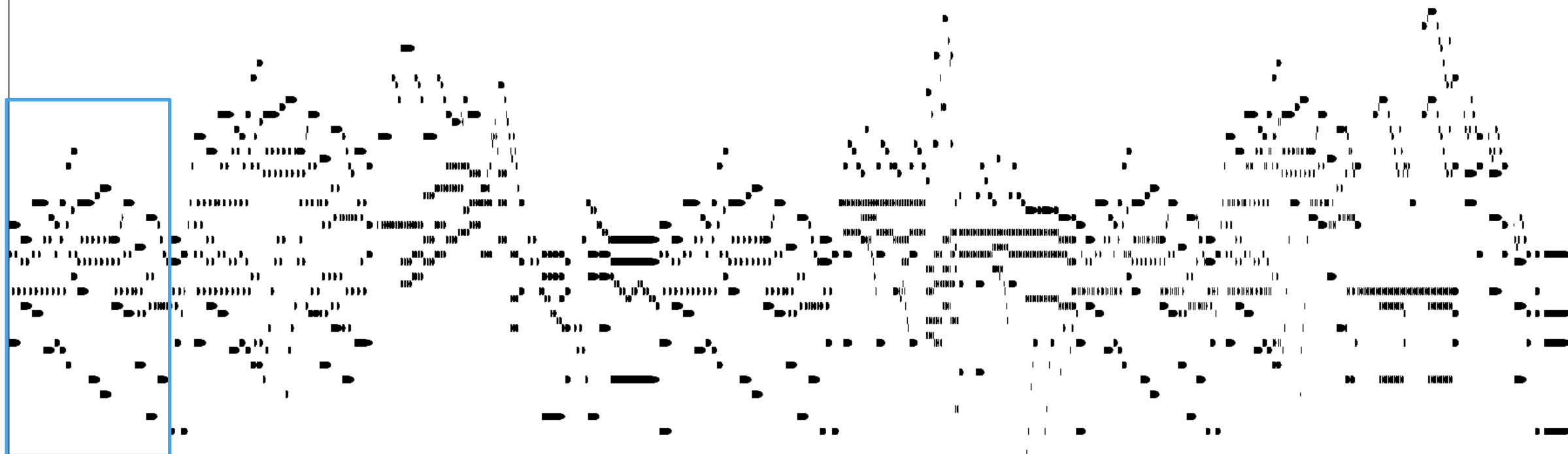
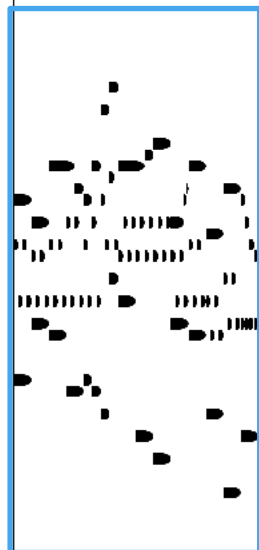
Play

Stop

Lock Camera

pathetique_2

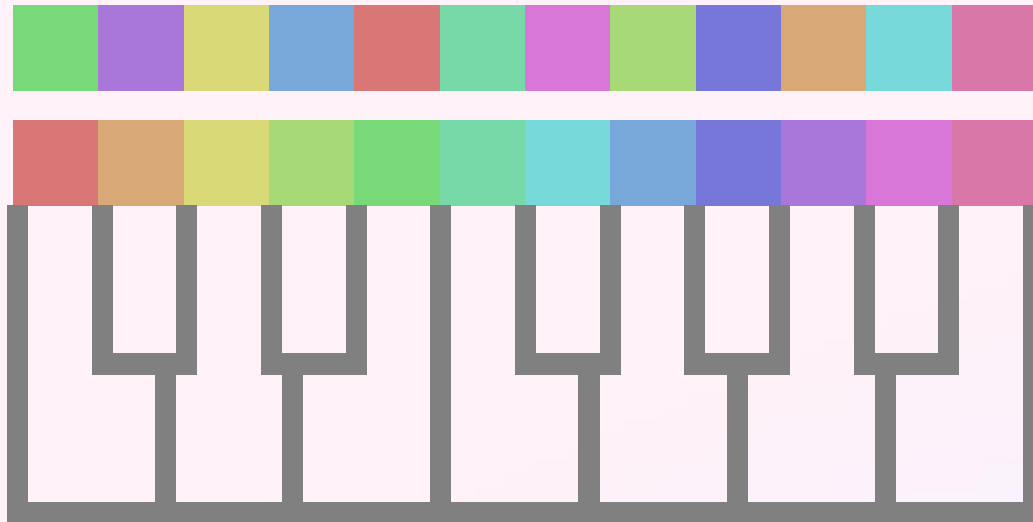

태스크 2

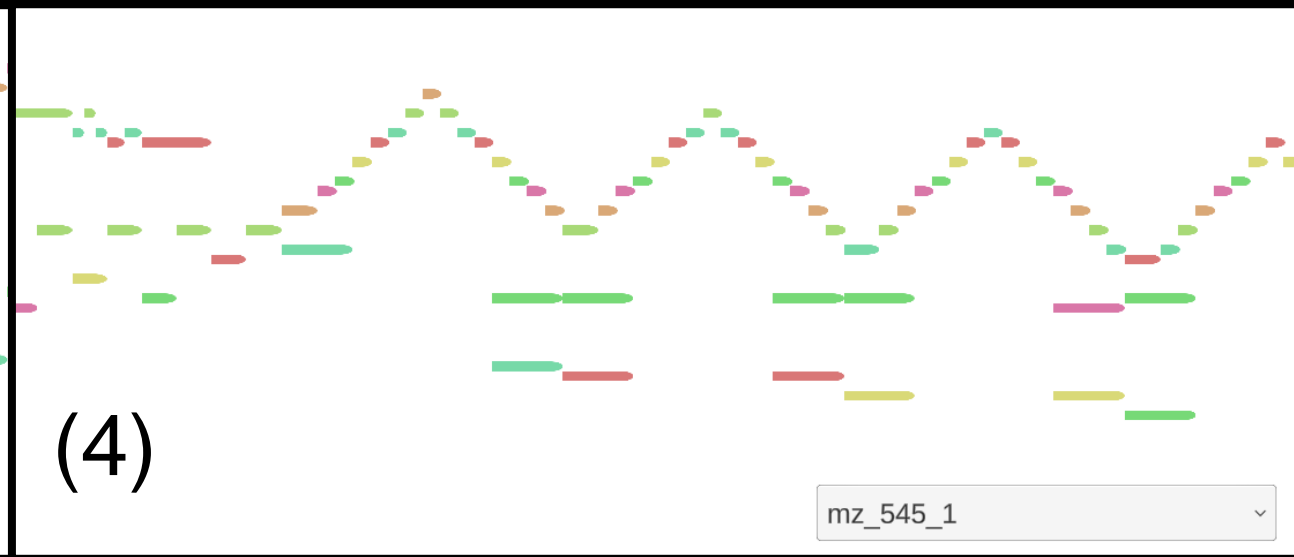
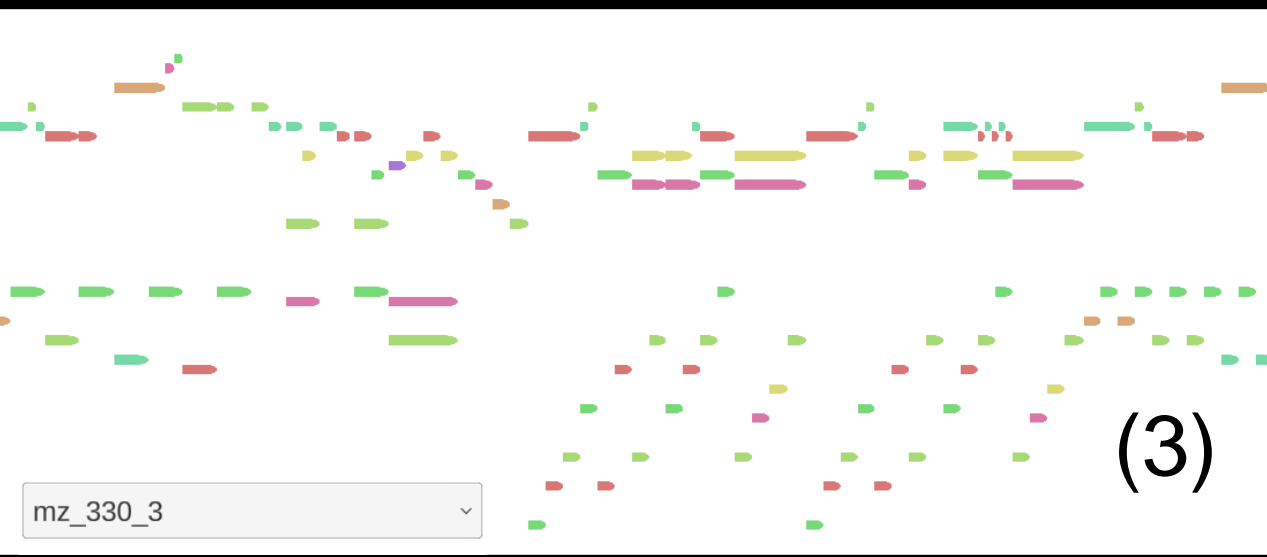
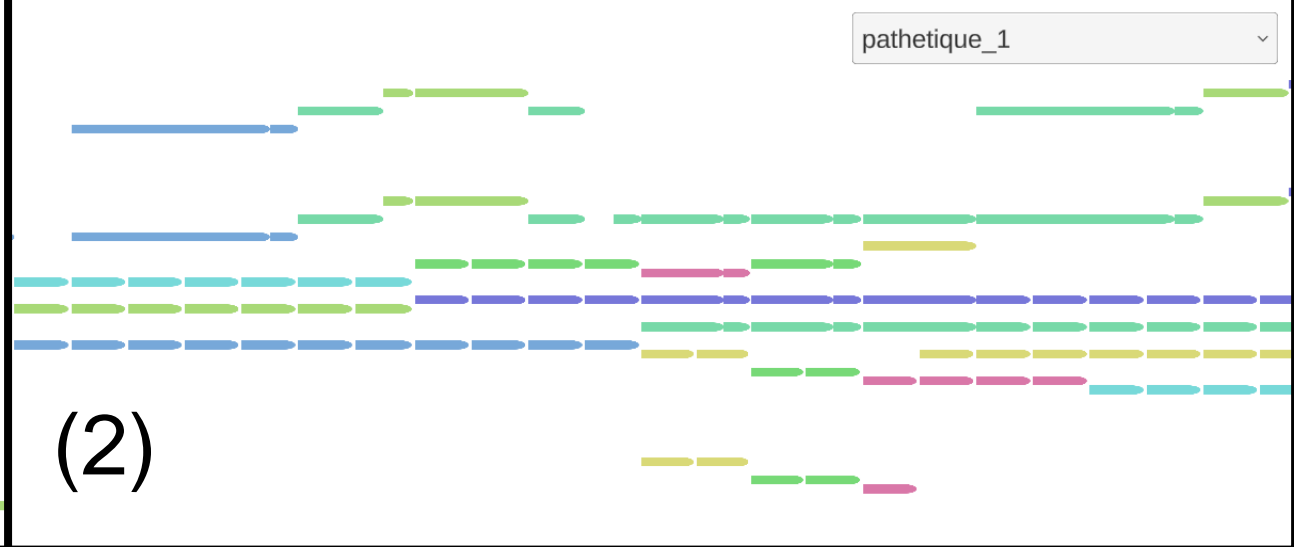
- 주어진 발췌본과 같은 조성(분위기)을 갖는 구간 찾기

3. 5도권 기반 컬러 코딩

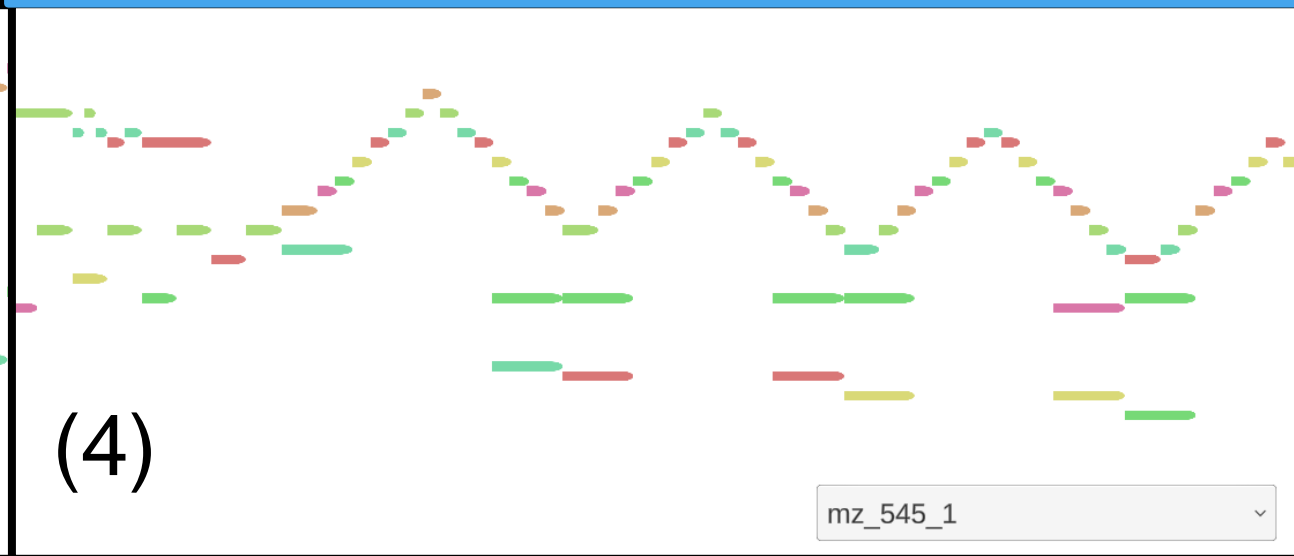
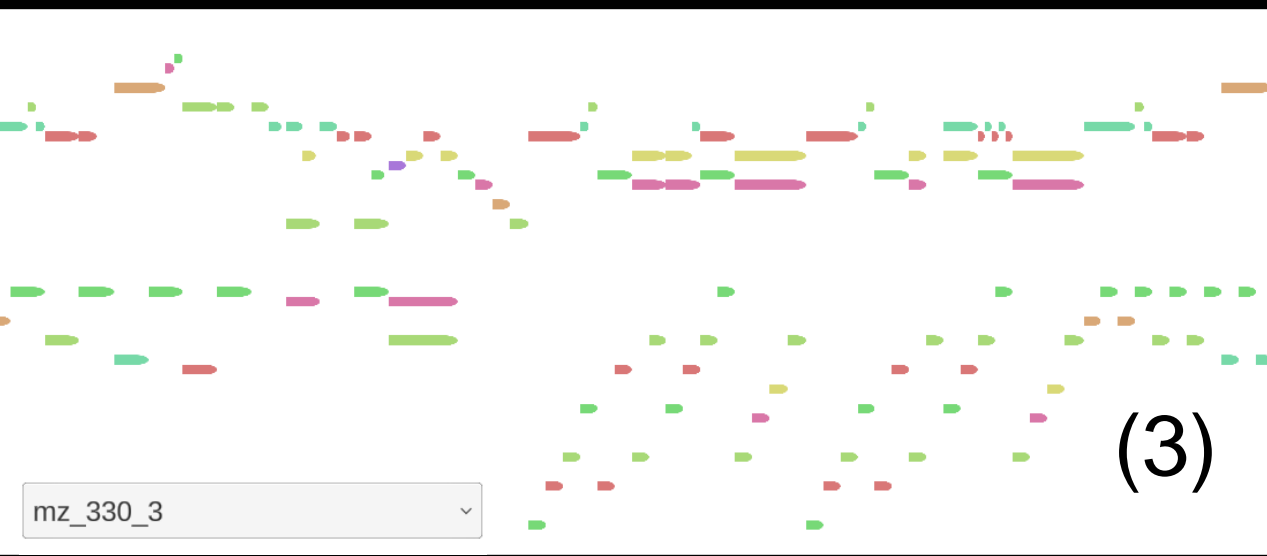
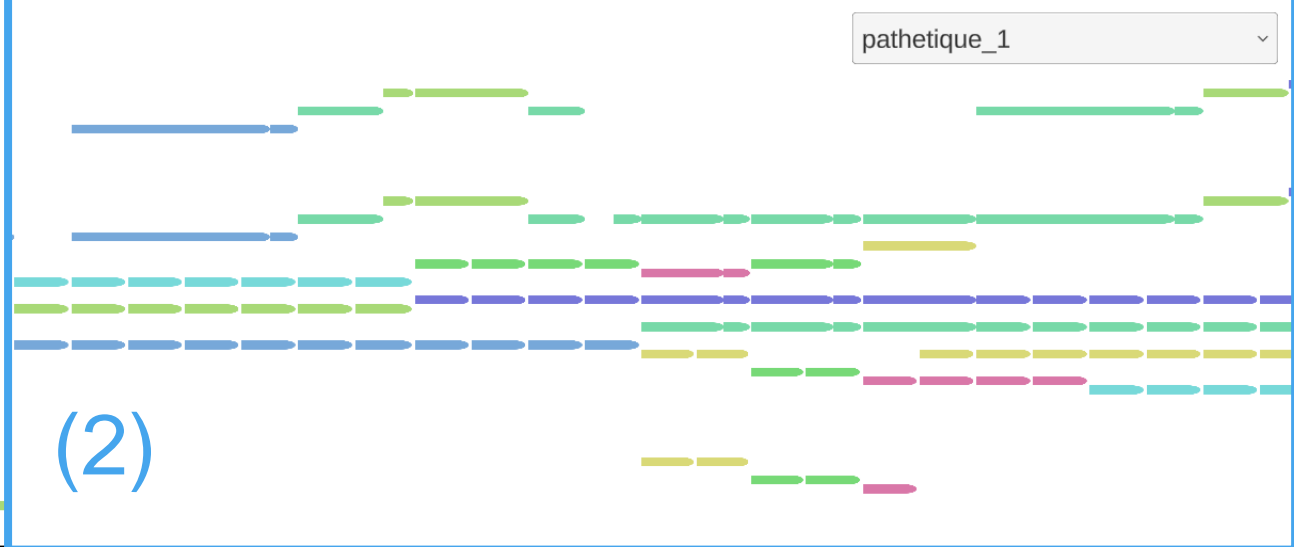
4. 음 높이 순서 컬러 코딩

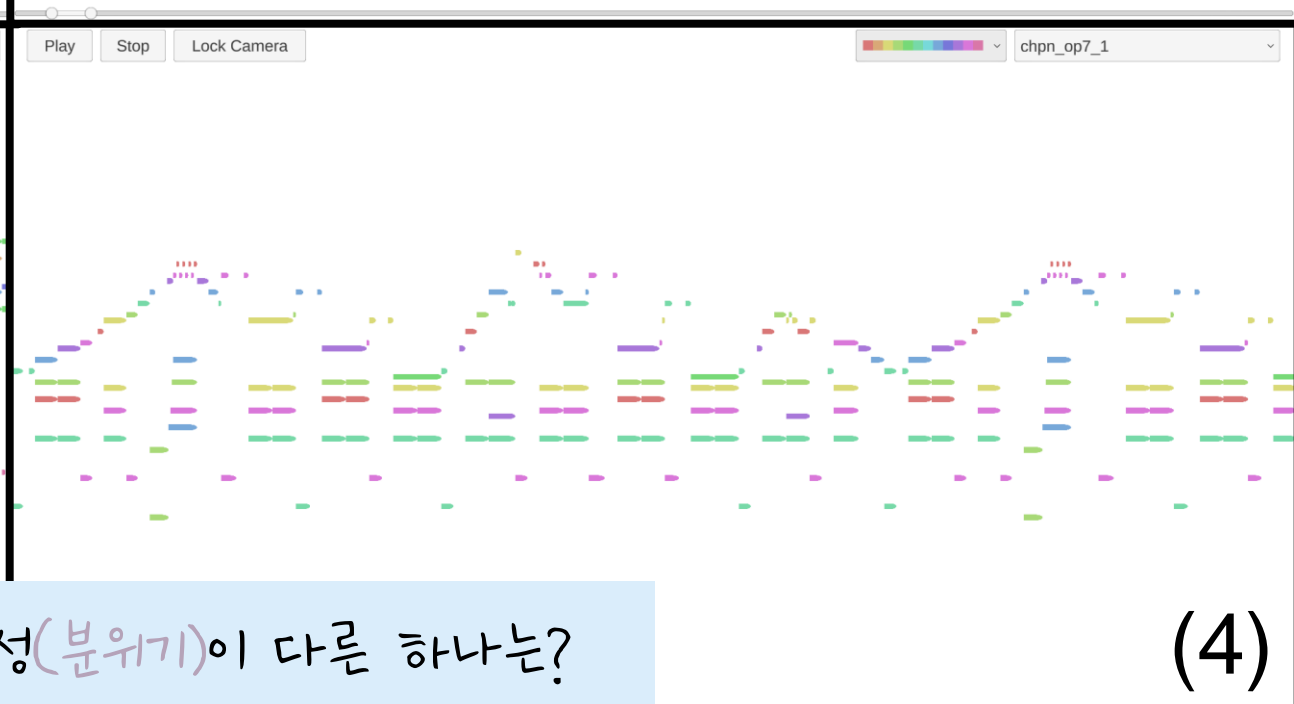
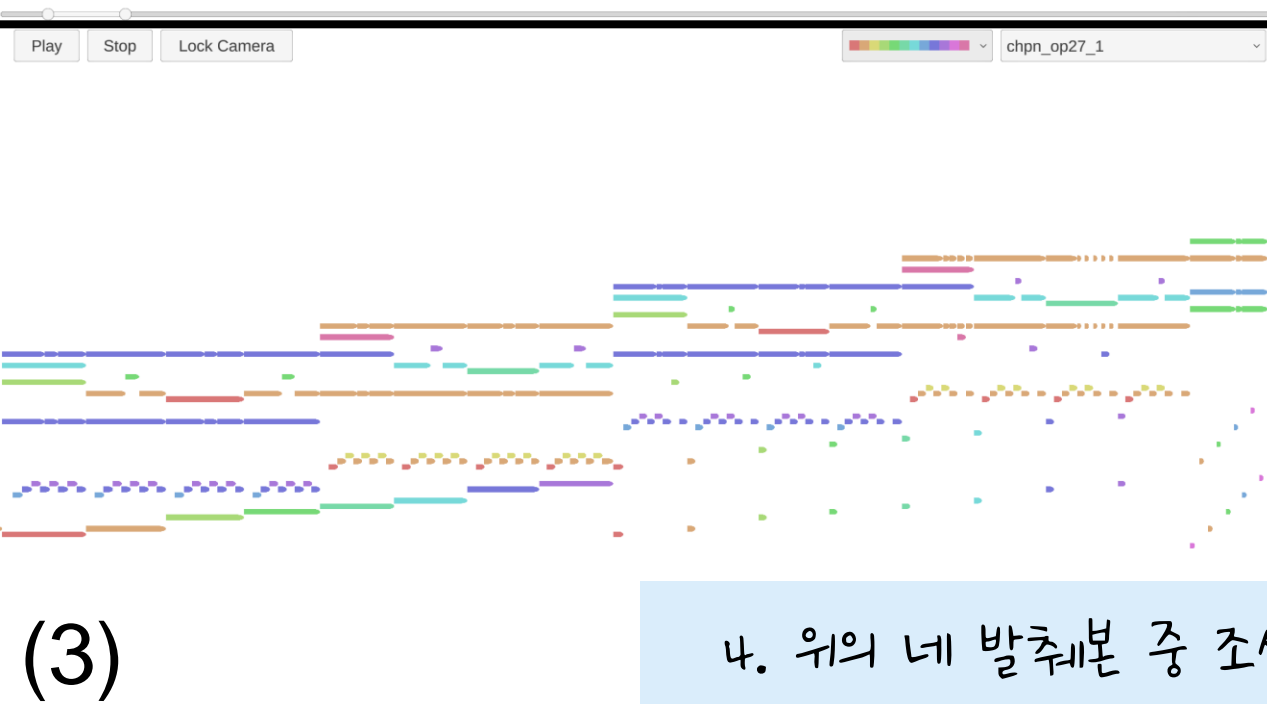
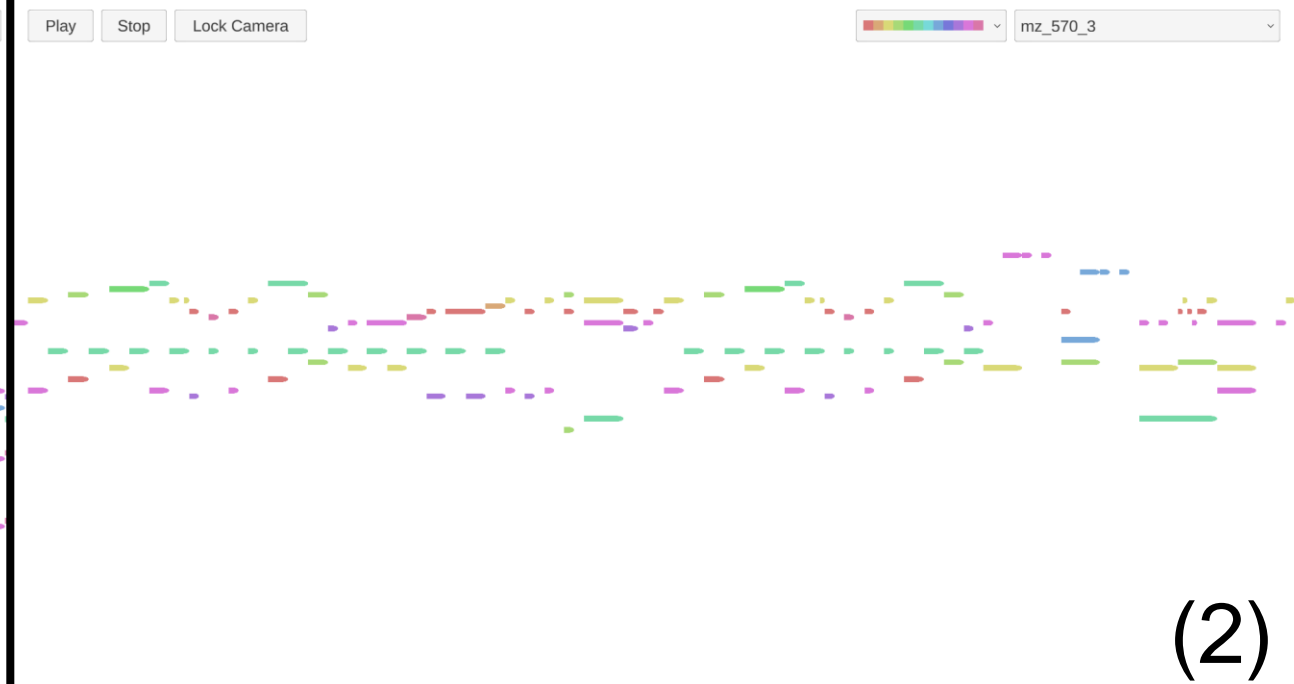
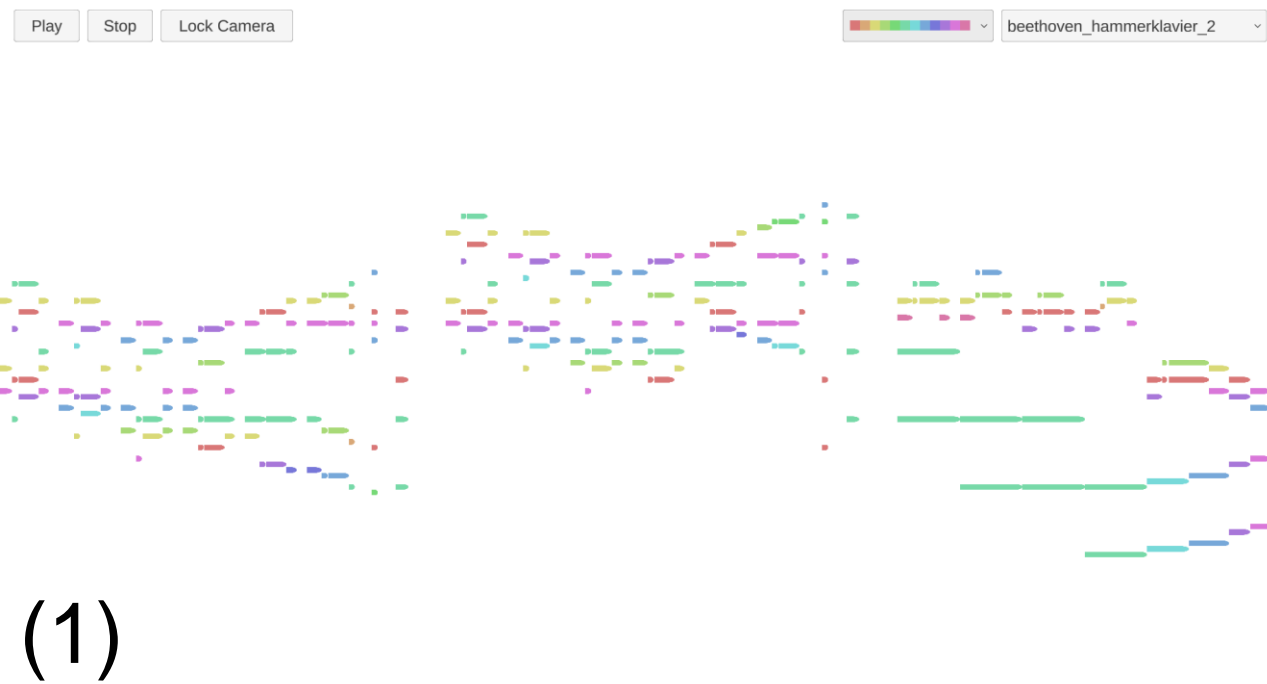
3. 위의 네 발췌본 중 조성(분위기)이 다른 하나는?

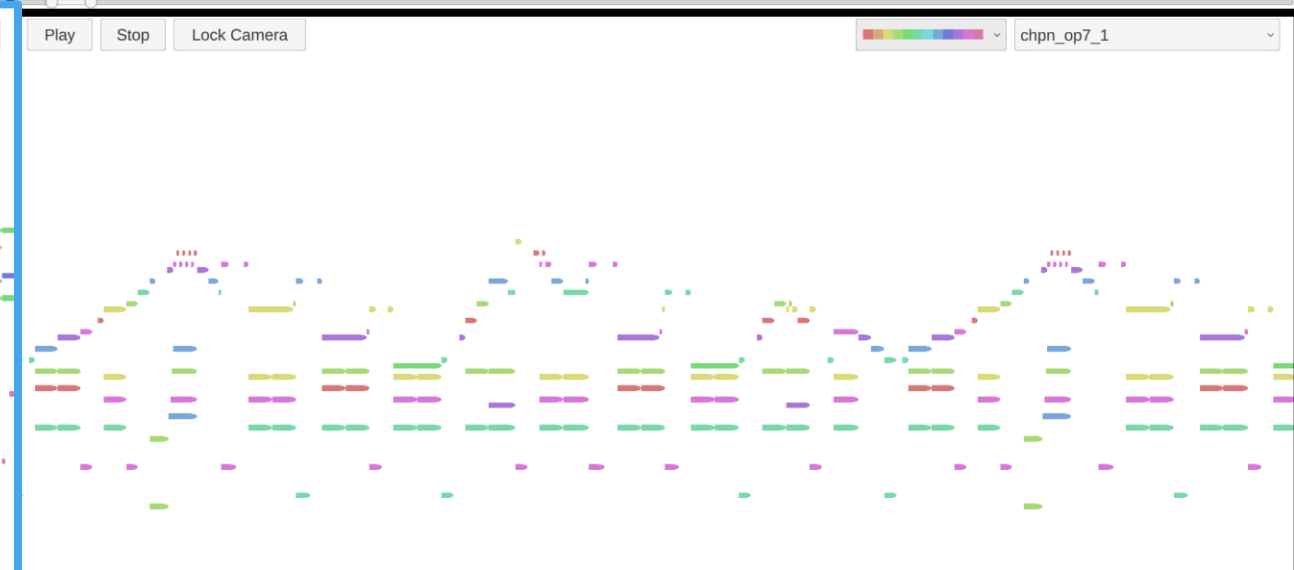
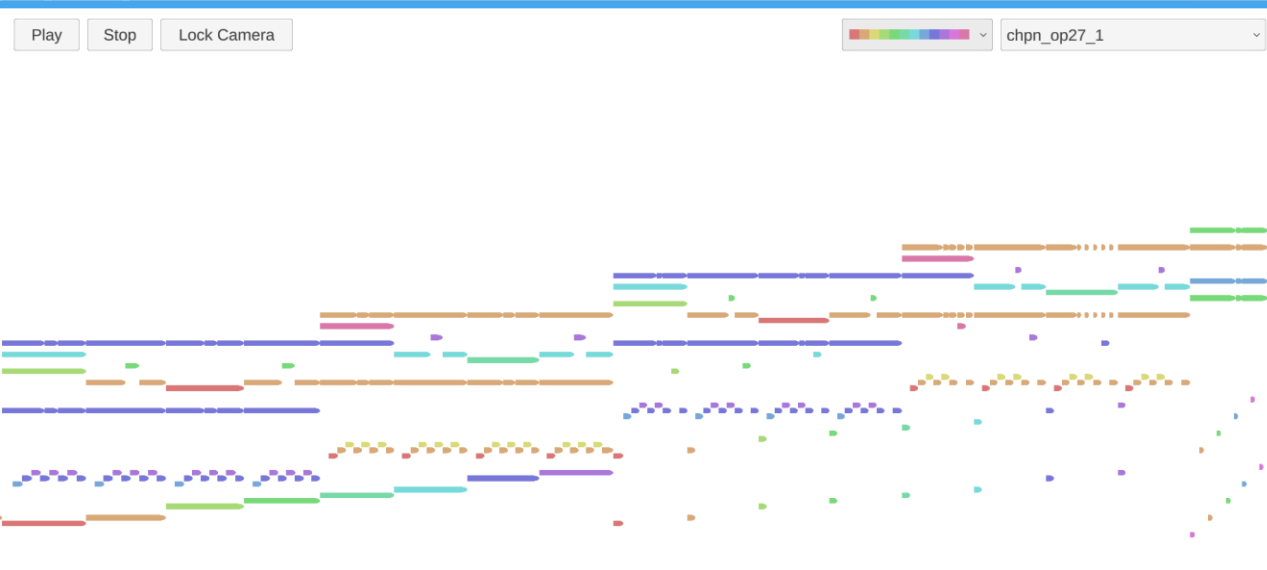
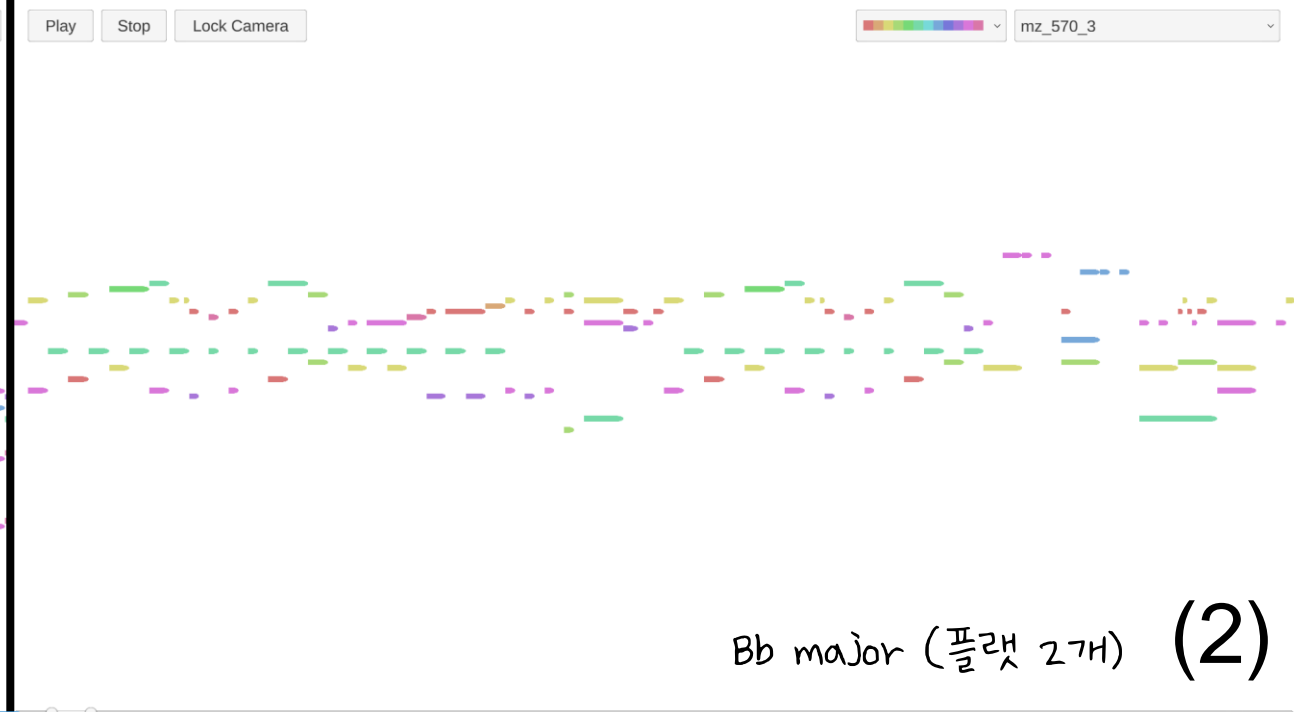
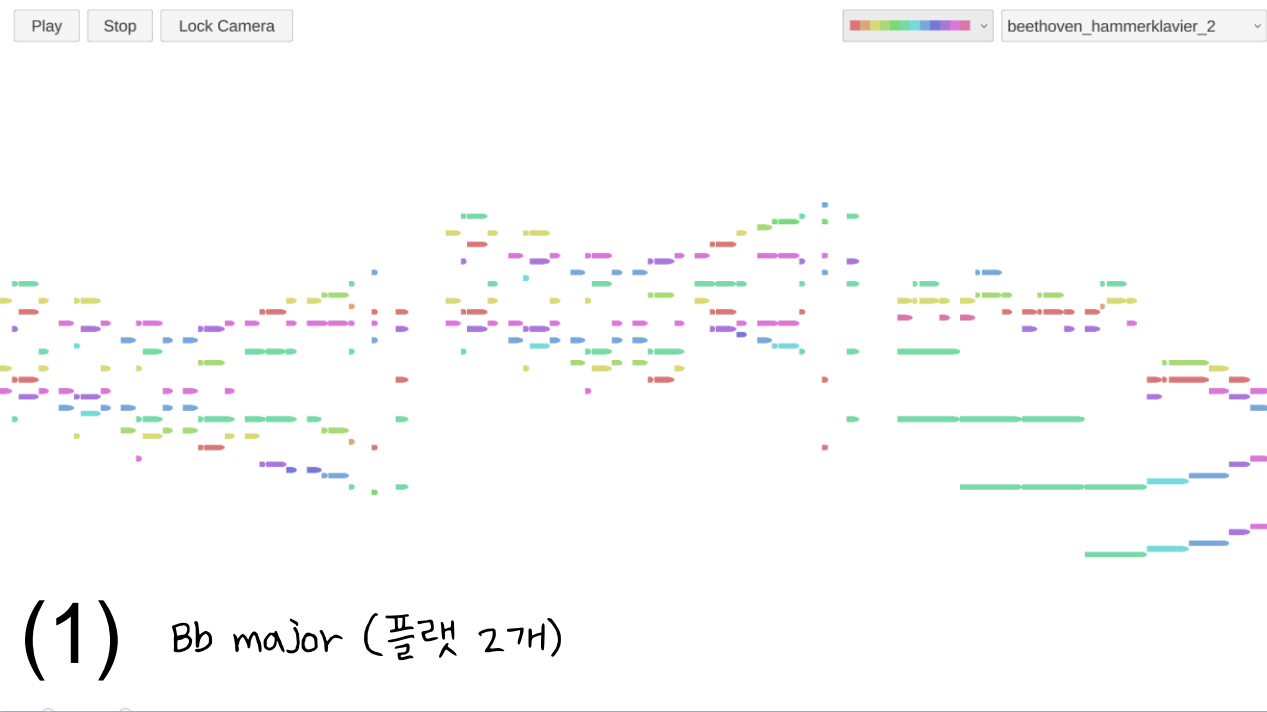
3. 위의 네 발췌본 중 조성(분위기)이 다른 하나는? (2)

(1), (3), (4): C major (플랫 0개)

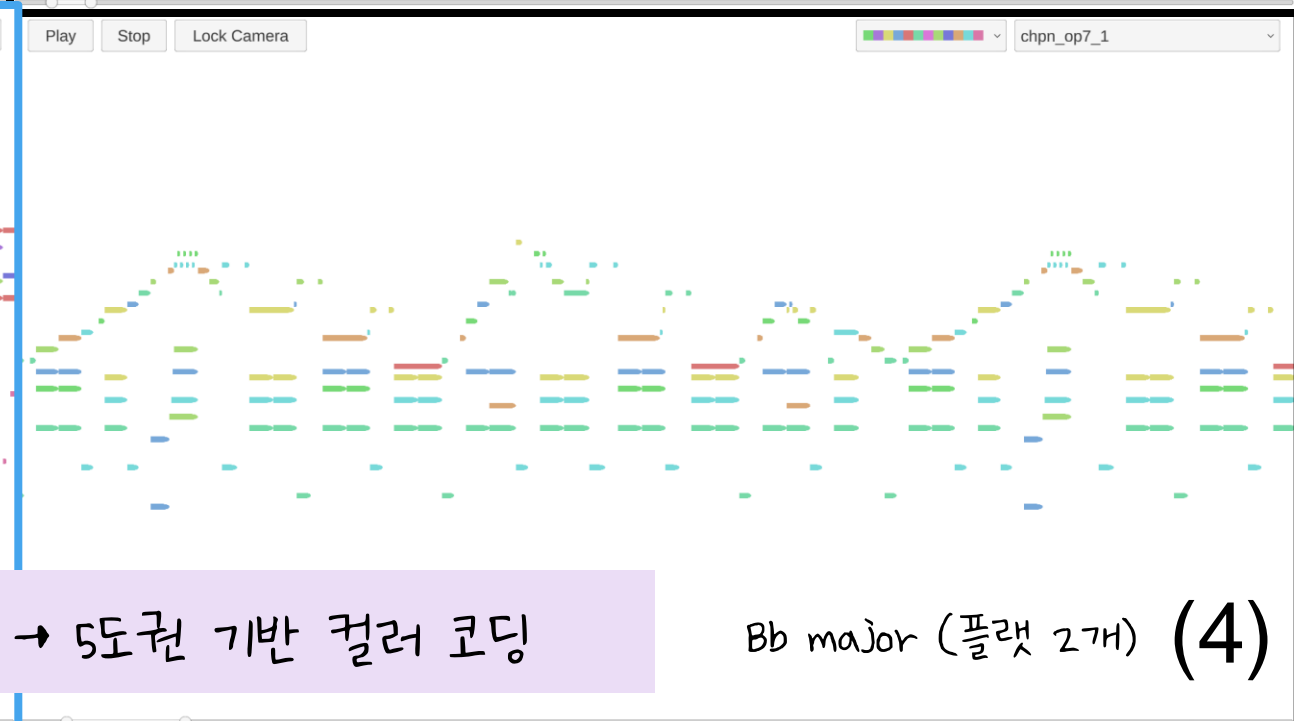
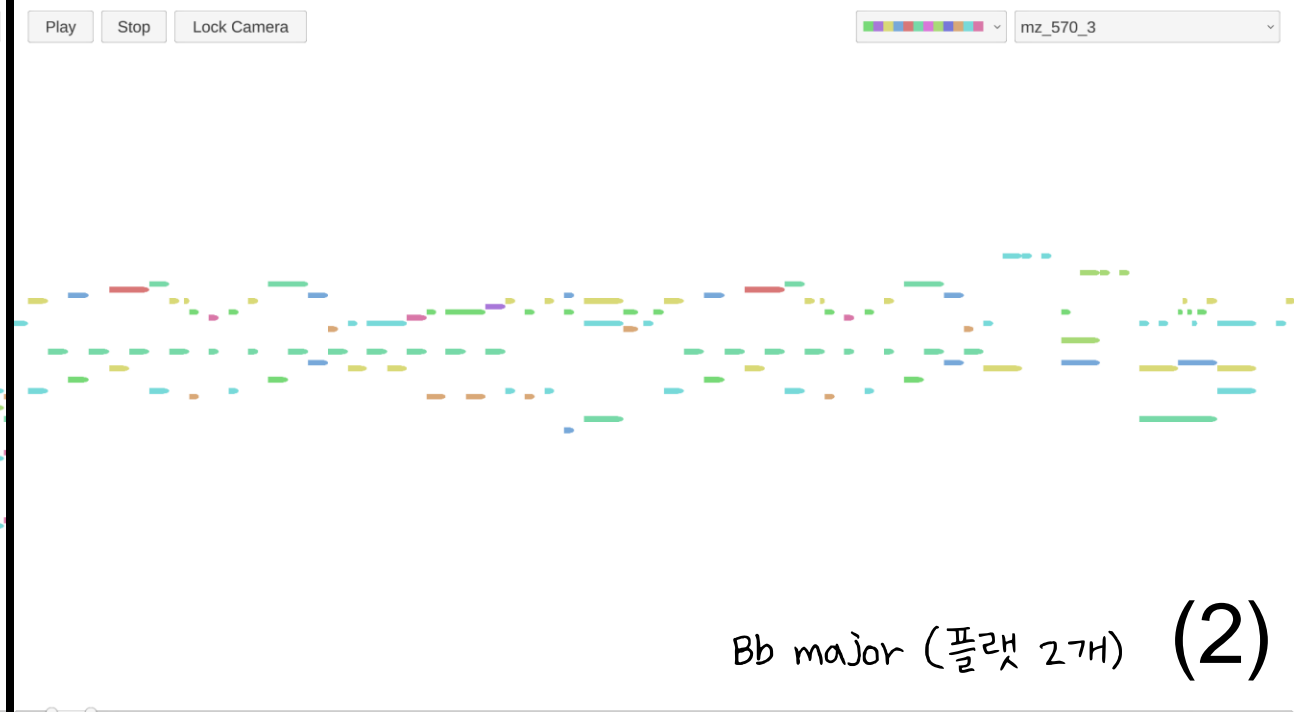
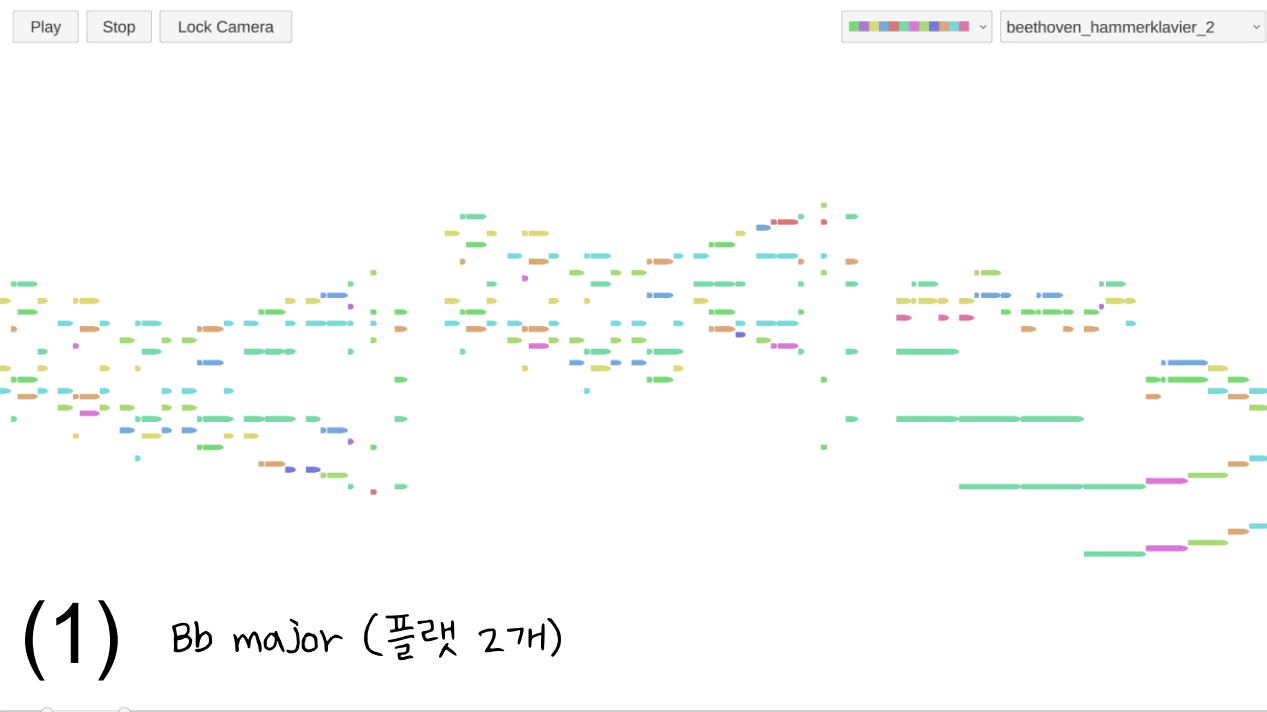
(2): C minor (플랫 3개)

4. 위의 네 발췌본 중 조성(분위기)이 다른 하나는?

4. 위의 네 발췌본 중 조성(분위기)이 다른 하나는?

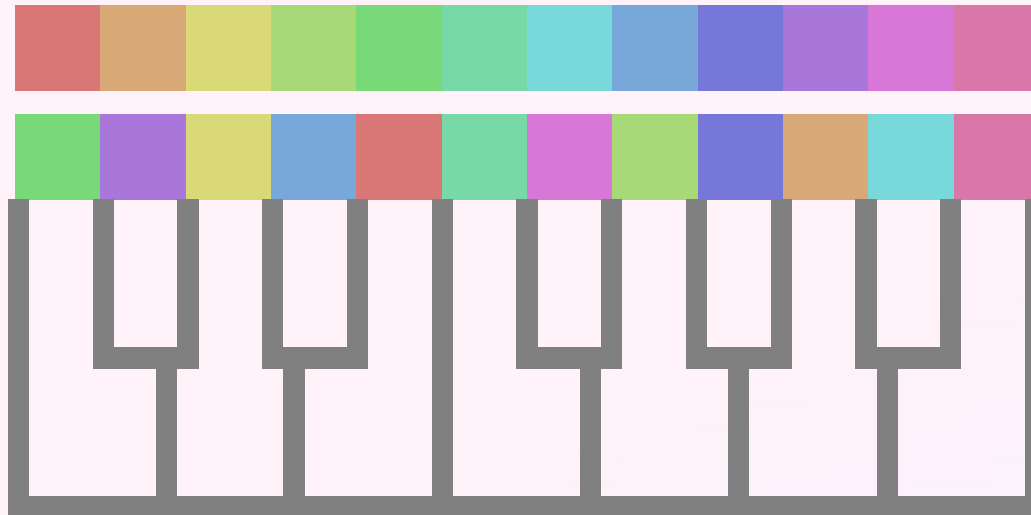
음 높이 순서 컬러 코딩 → 5도권 기반 컬러 코딩

태스크 3

- 한 곡 내에서 조성이 바뀌는 구간 찾기

5. 음 높이 순서 컬러 코딩

6. 5도권 기반 컬러 코딩

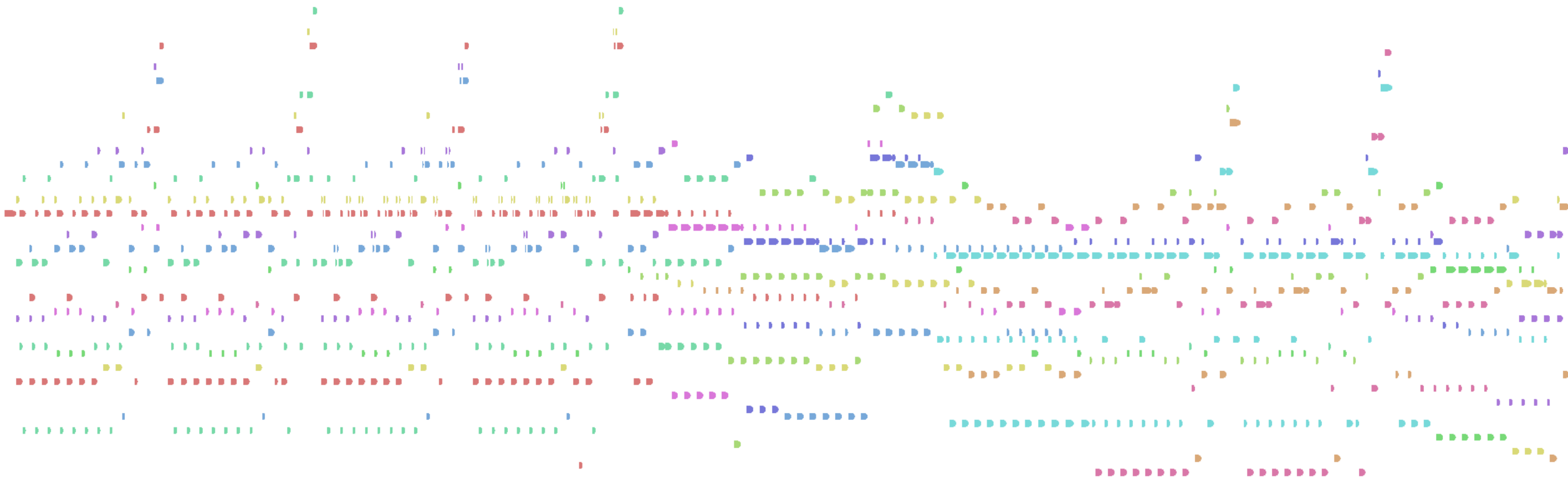
Play

Stop

Lock Camera

chpn_op25_e3

5. 조성(분위기)이 바뀌는 지점이 보이시나요?

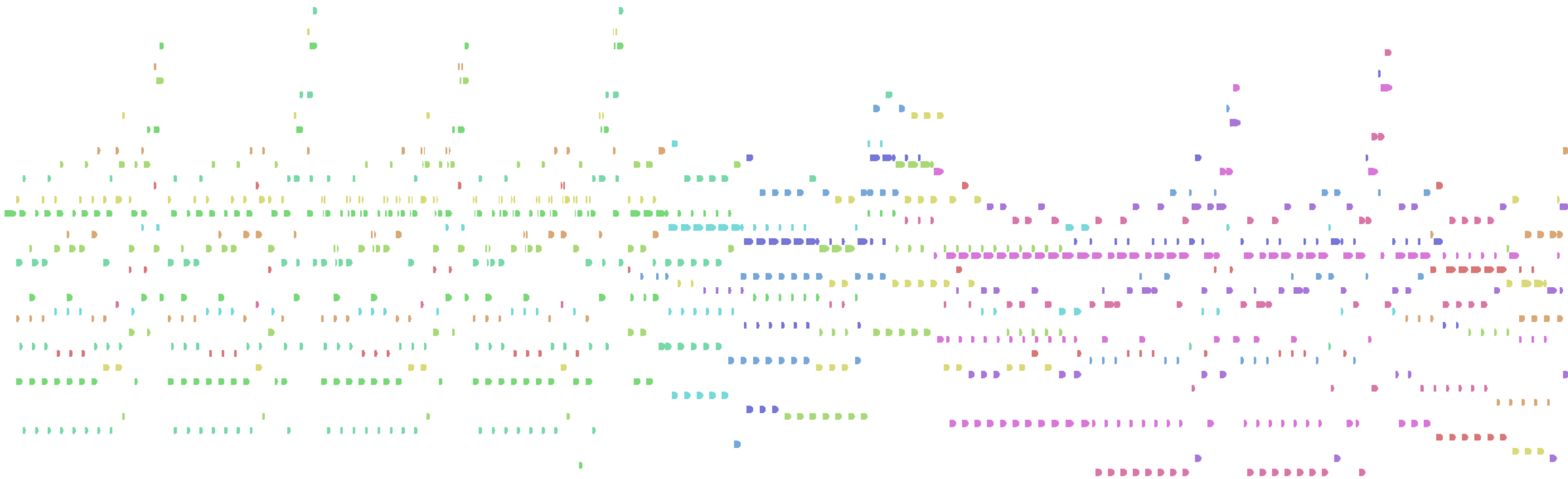
Play

Stop

Lock Camera

chpn_op25_e3

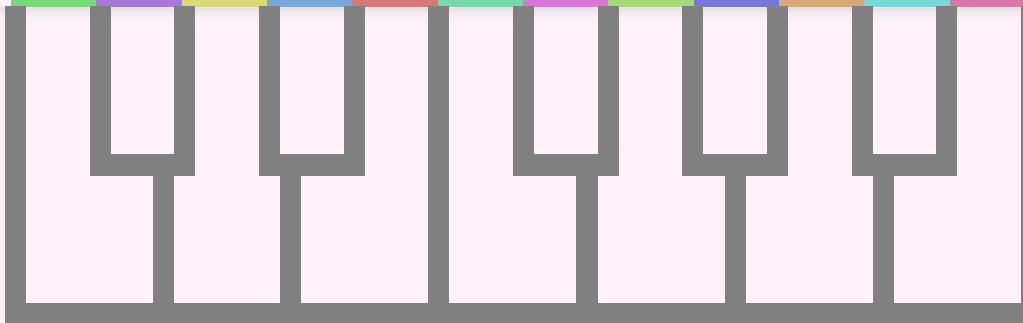
6. 조성(분위기)이 바뀌는 지점이 이제는 보이시나요?

컬러 코딩에 따른 차이 음 높이 순서 매핑

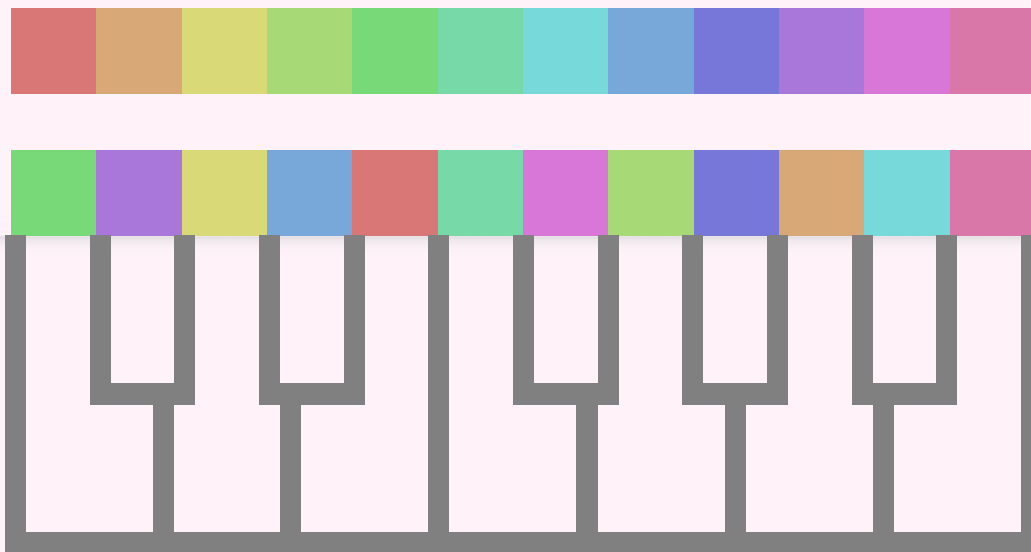

5도권 기반 매핑

- 차이가 느껴지시나요?
- 음악적으로는 서로 조화롭게 들리는 음일수록 가깝다고 본다.
  - C(도)와 G(솔)는 같이 연주하면 조화롭다.
  - C(도)와 C#(도#)은 같이 연주하면 듣기 불편하다.
- 따라서 음악적으로 유사성이 높은 것을 색채가 유사한 색에 대응하는 것이 자연스럽다.
  - 게슈탈트 이론 중 유사성의 원리를 따르는 것이다.

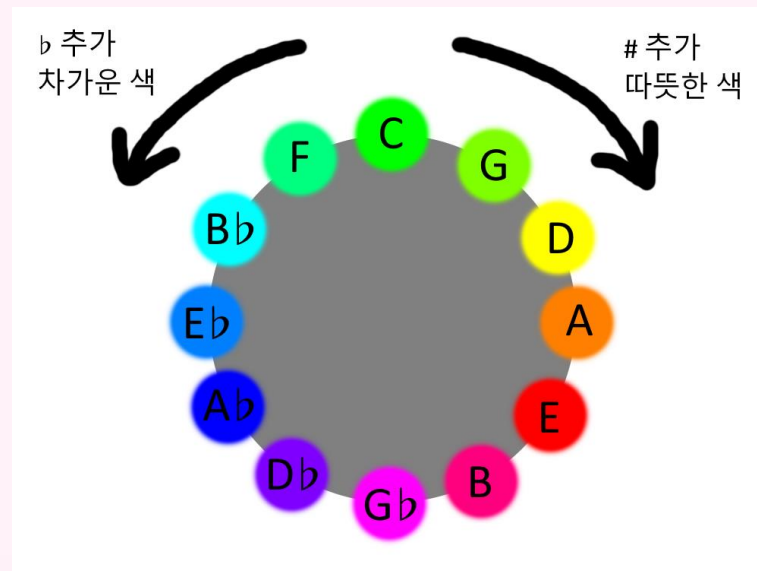
컬러 코딩에 따른 차이 (Cont.)

- 5도권 기반 매핑이 음 높이 순서 매핑보다 낫다!
  - 라는 것을 사용자 실험으로 증명하고자 한다.
- 가설:
  1. 곡 전체에서 반복되는 패턴을 더 정확하고 빠르게 찾을 수 있다.
  2. 곡 간 조성 비교를 더 정확하고 빠르게 할 수 있다.
  3. 음악적 지식이 없는 사람들도 조성 변화를 발견할 수 있다.

컬러 매핑 디자인

- Design space
  - C(도)는 어떤 색으로?
  - 색채는 어느 방향으로?
    - 따뜻한 색일수록 #이 많아지는 방향으로?
    - 따뜻한 색일수록 b이 많아지는 방향으로?
  - 명도, 채도 등의 다른 encoding channel도 사용할 것인가?
  - 음 각각의 시각화 말고 화음 시각화도...?

인터랙티브 분석 도구

어떻게?

현재 구현하고 있는 것

시연

앞으로 추가할 것

- 임의의 MIDI 혹은 WAV 음악을 받아 피아노 롤 표현법으로 시각화해주는 파이프라인(서버) 구현
- 5분을 초과하는 긴 곡 전체를 시각화할 때 지금보다 더 scalable한 시각화가 될 수 있도록 음표들을 aggregate하는 방법 고안
- 음 높이뿐만 아니라 악기의 종류, 화음 등에 따라서도 컬러 코딩을 적용할 수 있도록 설정하는 UI 제공
- 재생할 때 음표가 팡팡 터지는 시각 효과 추가

Pause

Stop

Lock Camera

islamei

곡이 길어서 음표 하나하나가 너무 작고 패턴이 잘 보이지 않는다.

타겟 유저

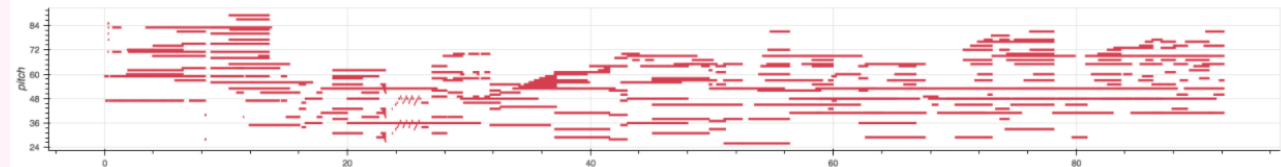

누가?

1. 일반인

- 조성이나 화음에 대한 개념이 없더라도 두 음악 발췌본을 비교함에 있어서 분위기가 다르다든가 구간이 반복된다든가 하는 것을 쉽게 알아챌 수 있을 것으로 기대
- 이 유저 그룹을 고려한다면,
  - "음악적 지식이 없는 사람들도 조성 변화를 발견할 수 있다." 라는 가설을 보일 수 있도록 실험 설계
  - 시각화를 주고 자유롭게 흥미로운 부분을 탐색하도록 하는 실험 설계
  - 심미적 요소에 대한 평가 진행

2. 아마추어 음악가 & 음악 데이터 분석가

C.-Z. A. Huang, A. Vaswani, J. Uszkoreit, N. Shazeer, I. Simon, C. Hawthorne, A. M. Dai, M. D. Hoffman, M. Dinculescu, and D. Eck. Music Transformer: Generating music with long-term structure. In *Proceedings of the International Conference on Learning Representations*, 2019.

- 곡 전체의 구조를 한눈에 볼 수 있고, 서로 다른 두 곡을 비교하기에 용이하며, 악보를 보는 것보다 빠르고 쉽게 많은 음악적 정보를 습득할 수 있을 것으로 기대
- 이 유저 그룹을 고려한다면,
  - "곡 전체에서 반복되는 패턴을 더 정확하고 빠르게 찾을 수 있다." 라는 가설과 "곡 간 조성 비교를 더 정확하고 빠르게 할 수 있다." 라는 가설을 보일 수 있도록 실험 설계
  - 시각화를 주고 자유롭게 흥미로운 부분을 탐색하도록 하는 실험 설계
  - 구체적으로 어떤 컬러 매핑 디자인이 선호되는지 알아보는 실험 설계

3. 전문 음악가

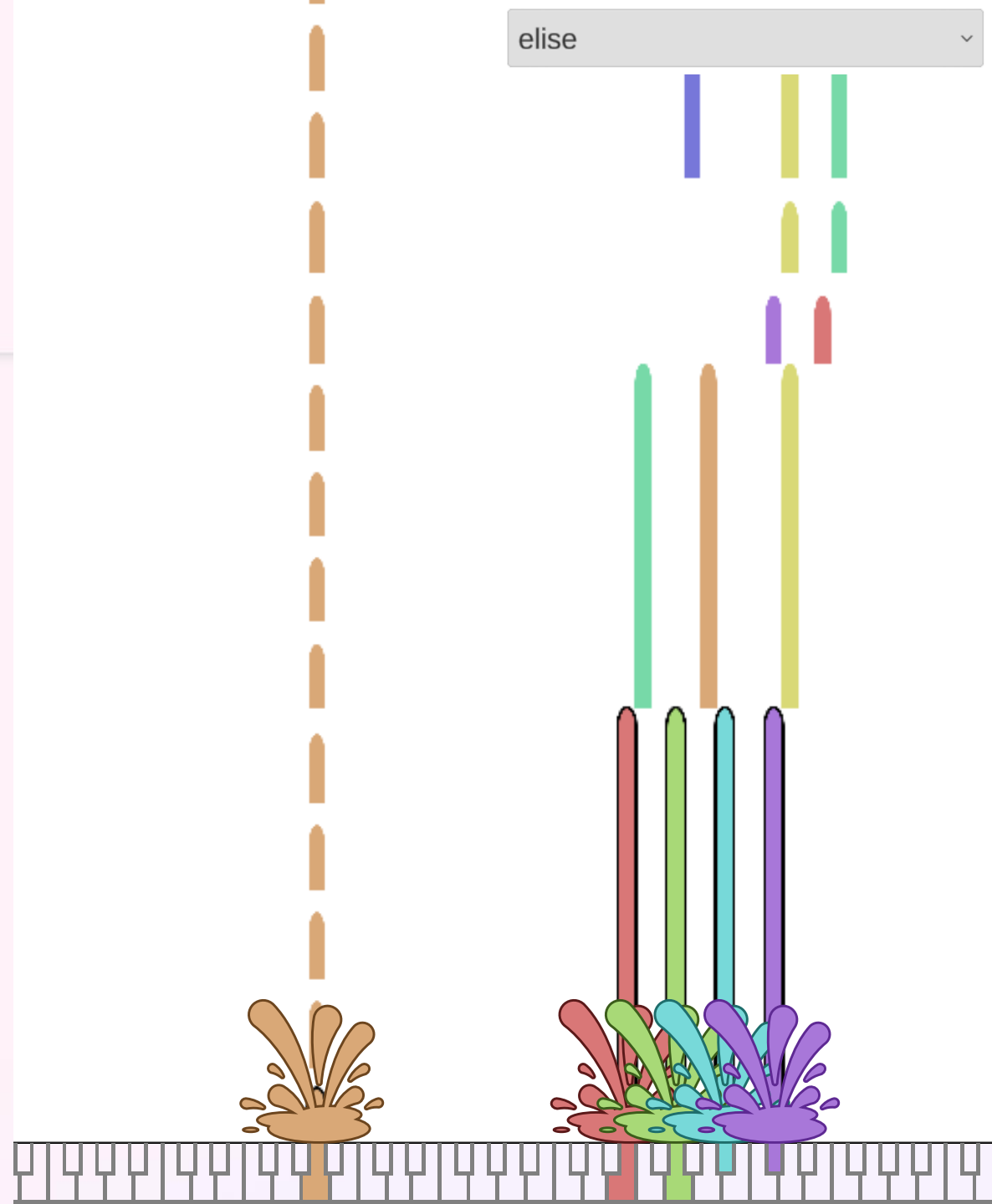
- 이 사람들에게서 이러한 시각화가 얼마나 의미 있을지는 직접 인터뷰해보기 전까지 잘 모르겠다.
- 어쩌면 조금은 도움이 될 수도 있지 않을까?
- 이 유저 그룹을 고려한다면,
  - 패턴, 조성, 음악 구조 분석이 얼마나 필요한지 묻는 인터뷰 진행
  - 악보와 피아노 롤 시각화 각각을 주고 어느 것이 음악 분석에서 더 효과적일지 비교하는 실험 설계
  - 시각화를 주고 자유롭게 흥미로운 부분을 탐색하도록 하는 실험 설계

응
활
응

언제? 어디서?

음악 영상

- 내가 작곡하거나 연주한 곡을 유튜브에 올릴 때!
  - 심미적 기능과 정보 제공의 기능을 동시에 충족
- 저 본인이 이런 프로그램을 필요로 합니다!
- 컬러 코딩만 잘 입혀도 훨씬 낫다!
  - 기존 시각화에 컬러 코딩 입히기는 전혀 어렵지 않다.

음악/연주 비교

- 연주 비교 (구현이 형 아이디어)
  - "내 쇼팽 곡 연주와 조성진의 쇼팽 곡 연주는 뭐가 다를까?"
- 곡 내 비교
  - "악장 대 나왔던 멜로디가 3악장에서 반복되는 것 같은데... 맞나?"
- 곡 간 비교
  - "이 곡이 저 곡을 표절한 것일 수도 있겠다는 느낌이 드는데, 왜 그런 걸까?"
- 실제 프로 연주가 및 아마추어 음악가들이 비교에 대한 수요를 얼마나 가지고 있을지 확인해야 한다.

음악회

- "저 이거 있으면 무조건 쓸 거예요!"
- "악장과 악장 사이에 혼자 박수 치는 실수 할 때 있잖아요..." (채린 누나 아이디어)
- 음악회에서 관람객의 곡 이해를 돕기 위해 사용!
  1. 무대 뒤 스크린에 의미 없는 영상 대신 이 시각화를 띄운다.
  2. 관람객에게 태블릿을 제공하여, 음악을 감상하면서 해당 음악의 시각화를 자유롭게 탐색할 수 있게 한다.
- 현재 연주하고 있는 부분을 오디오 인식을 통해 추적하여 보여주는 기술 필요

컨트리뷰션

연구 질문

- 가설: 피아노 롤 시각화에 적절한 컬러 코딩을 적용하면 음악을 분석함에 있어서 효과적이다!
- 음악 분석의 측면
  - 음악 패턴과 곡의 구조를 scalable하게 파악하기 좋다.
  - 곡의 조성 변화를 파악하기 좋다.
- 대중적 측면
  - 음악 지식이 없는 사람들도 곡의 조성 변화 등 음악적으로 흥미로운 부분을 시각적으로 발견할 수 있다.
- 심미적 측면
  - 보기 예쁘다.

하고자 하는 것

- 인터뷰를 통해 음악 분석과 관련한 사용자의 니즈를 파악한다.
- 사용자 실험을 통해 인지적 측면에서 특정 컬러 매핑 방식의 우수성을 보인다.
- 사용자가 원하는 음악을 시각화할 수 있는 분석 도구를 만들고 평가한다.
- 단태의 신곡 홍보도 하고 새 논문도 쓴다.

감사합니다!

Thank you!