작곡세미나

8. 멜로디부터 작곡하기

2024/07/11

Andantino

오늘 할 일

- 곡 분석 실습
  - 사용된 작곡 기법
  - 의도한 효과
- 멜로디부터 작곡하기 실습
  - 악상 떠올리기
  - 구조 짜기
  - 청음해서 악보에 옮기기
  - 각 마디에 어울리는 화음 찾기
  - 반주 제작하기
  - WAV로 내보내기

곡분석하기

작곡가의 관점 실습

곡 분석 실습

- 제가 작곡한 세 곡을 들어보면서
  - 작곡가가 무엇을 의도했는지
  - 어떤 기법과 원리가 적용되었는지
  - 살펴보는 시간을 가지려고 합니다.
- 각 노래를 들으면서 떠오르는 느낌을 기억해주세요.
  - 곡 제목은 곡을 다 듣고 나서 알려드립니다.

첫 번째 곡

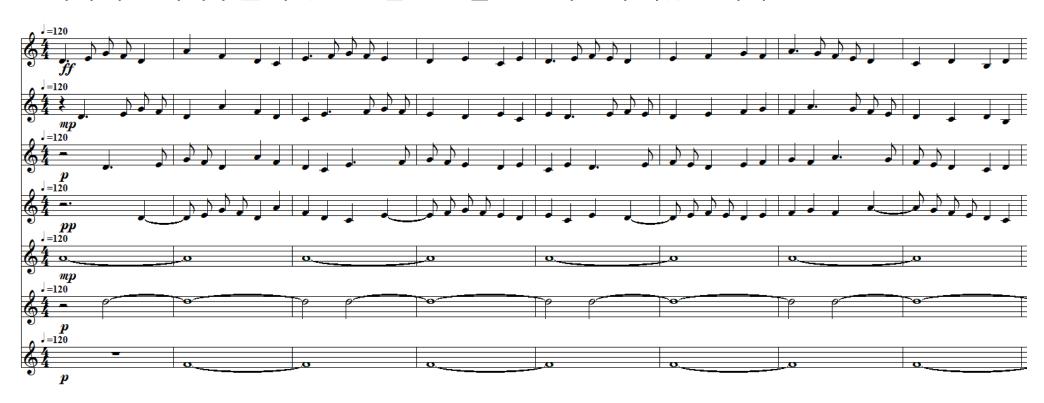
• 1분 20초 정도의 곡입니다.

• 어떤 느낌이 드나요?

첫 번째 곡

- 이 곡의 제목은 "죽림의 선율"(2015) 입니다.
  - 제목처럼 대나무숲에 있는 듯한 느낌을 표현하고자 하였습니다.

첫 번째 곡

- 이 곡의 특징
  - 에코 효과를 구현하기 위해 캐논(Canon, 돌림노래) 기법 사용
    - 앞의 악보에서 2~4번째 Staff는 첫 번째 Staff의 멜로디를 그대로 반복하고 있습니다.
  - 음향적으로 주제를 표현하기 위해 바람 소리 삽입
    - 사용한 악기는 사실 바람 소리가 아니라 파도 소리를 내는 악기(Seashore)입니다.
    - 멜로디의 악기는 Shamisen이라는 일본 전통 현악기입니다.
  - 리듬이 빨라지면서 변화를 주는 구간 존재
    - 32초부터 바람 소리가 커지고 8분음표가 많이 사용됩니다.
    - 48초부터 리듬이 다시 느려지면서 회귀합니다.
- 다시 들어봅시다.

• 1분 25초 정도의 곡입니다.

• 어떤 느낌이 드나요?

• 여러분이 이미 알고 계신 곡 중 비슷하다고 생각되는 곡이 있나요?

- 이 곡의 제목은 "다박의 선율"(2018) 입니다.
  - 3시간 만에 완성한 곡입니다.

• 각 Staff의 박자 표기에 주목해 주세요.

- 이 곡의 특징
  - Polymeter 기법 사용
    - 악보에 3/4박자 Staff, 7/8박자 Staff, 4/4박자 Staff가 동시에 존재합니다.
    - 이렇게 서로 다른 박자를 동시에 연주하는 기법을 Polymeter라고 합니다.
    - "다박의 선율"에서 '다박'이라는 단어는 Polymeter를 직역하여 만들었습니다.
    - https://en.wikipedia.org/wiki/Metre_(music)#Polymetre
  - 다성음악(Polyphony)
    - 우리가 아는 대부분의 곡은 Homophony에 해당합니다.
    - Homophony는 하나의 주된 멜로디가 있고, 이를 반주와 화음으로 뒷받침하는 여러 Staff가 있습니다.
    - 이 곡은 Polyphony에 해당하는 곡입니다.
    - Polyphony는 각 Staff가 동등한 중요성을 가지며, 독립적으로 멜로디의 역할을 수행합니다.

- 이 곡의 특징
  - F Major에서 시작하여 Bb Major, D minor 등으로 조성 변화
    - 한 Staff에서 E 대신 Eb을 사용하면, 비슷한 시간대에 다른 Staff에서도 Eb을 사용합니다.
    - 이런 점이 이 곡의 Homophony적 요소라고 할 수 있습니다.
- 곡을 만든 계기
  - 갑자기 게임 "메이플스토리"의 루디브리엄 시계탑 최하층 지역 배경음악인 "FairyTale"이 떠올랐습니다.
    - https://www.youtube.com/watch?v=o_PTb2pxygU
    - https://www.youtube.com/watch?v=7PO-m2atU2U
  - 이 노래와 비슷한 멜로디 아이디어를 떠올려서, 이처럼 녹음했습니다.

- 곡을 만든 과정
  - 녹음한 아이디어가 FairyTale과 너무 비슷해서, 표절 느낌을 주지 않기 위해 멜로디를 조금씩 변형하였습니다.
  - 녹음한 것을 악보에 옮기다가 새 아이디어가 떠올랐습니다!
    - 엇박으로, 7/8박자를 넣어서 동시에 연주하게 하면 어떨까?
  - 그렇게 3/4박자 Staff 기준 56마디, 7/8박자 Staff 기준 48마디를 완성하고 곡을 들어보니 혼란스러운 느낌이 들었습니다.
    - 이왕 혼란해진 김에, 4/4박자 Staff까지 추가하자!
    - 모두 같은 악기로 연주하면 구분이 되지 않으니까 악기를 서로 다르게 하자.
    - 각 Staff별로 셈여림을 다르게 조절하여 곡에 변화를 주자.
- 다시 들어봅시다.
  - FairyTale과 비슷하다는 느낌이 드나요?

세 번째 곡

• 1분 30초 정도의 곡입니다.

- 이 곡의 제목은 "○ ○의 선율"입니다.
  - 아래 글자들 중 두 개를 조합하여 제목을 맞혀보세요.

忍

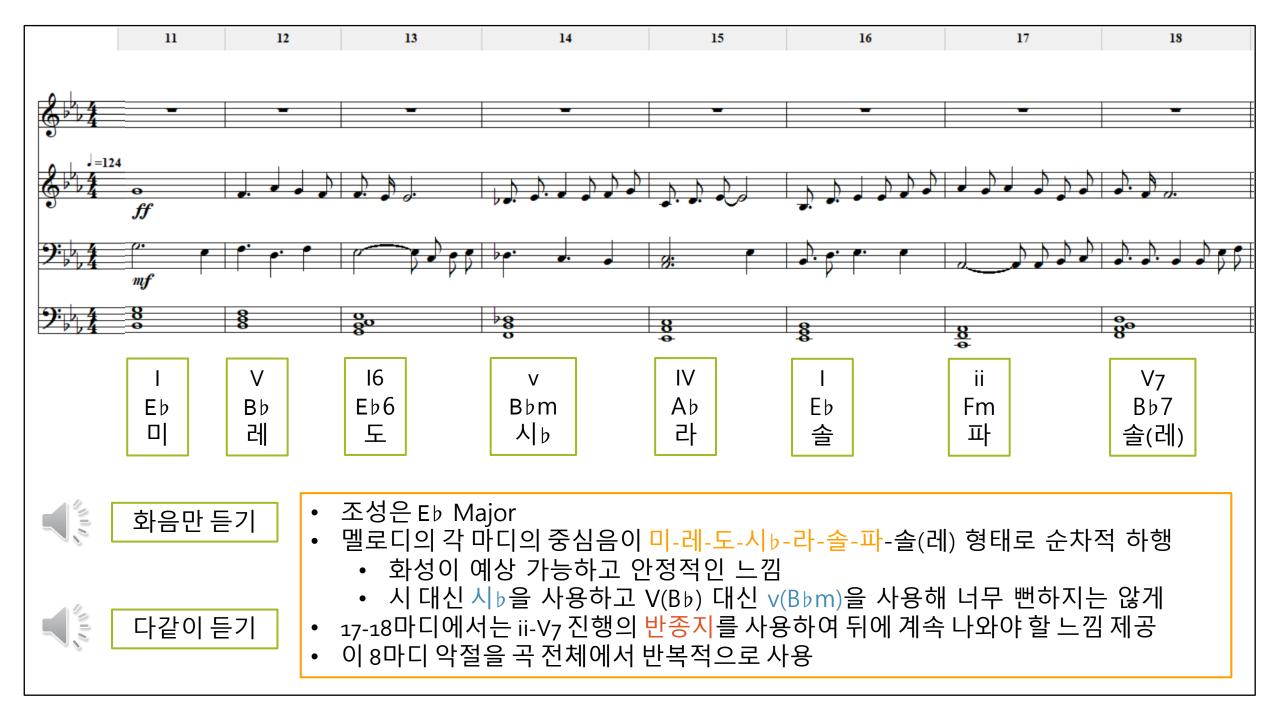
万

<u></u>

세 번째 곡

- "여행의 선율"(2020)
- 당시 6월에 부산여행을 다녀오고 돌아오며 서울역 KTX에서 내리는 순간 떠오른 멜로디를 녹음했다가 악보로 옮겨 만들었습니다.

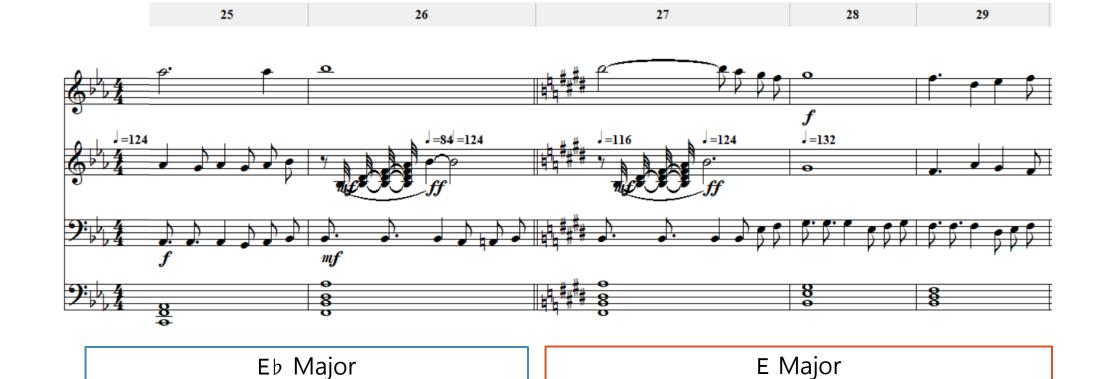

다같이 듣기

- 서브멜로디가 가장 높은 음역대로 들어간 것이 특징
- 화성 진행은 정확히 동일

다같이 듣기

- Eb Major에서 E Major로 반음 올리는 조바꿈을 위 악보와 같이 수행
  - $V_7(B\flat7) \rightarrow V_7(B7)$ 으로 같은 기능의 화음을 반복하며 조바꿈
  - 빠르기를 순간적으로 느리게 했다가 조바꿈 후 처음보다 더 빠르게 변경
  - 반주(세 번째 Staff)의 26마디와 27마디에서 반음계적으로 상승하는 음 패턴 사용 (Ab-A-Bb-B)
- 28마디부터 새로운 조에서 이전과 같은 악절 반복

다같이 듣기

- 36-39마디에서 리듬 변화를 줌
  반주의 단위 리듬을 16분음표에서 8분음표로 변경
  - 빠르기를 잠시 느리게 변경

멜로디부터작곡하기

멜로디부터 작곡하기 순서

_{1.} 멜로디에 대한 음악적 영감이 떠오른다.

2. 악상을 바로 녹음한다.

3. 작곡할 노래의 구조를 짠다.

4. 멜로디를 악보로 옮긴다.

5. 각 마디에 잘 어울리는 화음을 찾는다.

6. 화음을 늘어뜨려서 반주를 만든다.

7. 서브멜로디를 만든다.

8. 음향적으로 풍성하게 만든다.

9. 작곡을 마무리한다.

다같이 해볼 것

아이디어 선정 및 발표

청음해서 악보에 옮기기

어울리는 화음 찾기

반주 제작하기

음향 다듬기

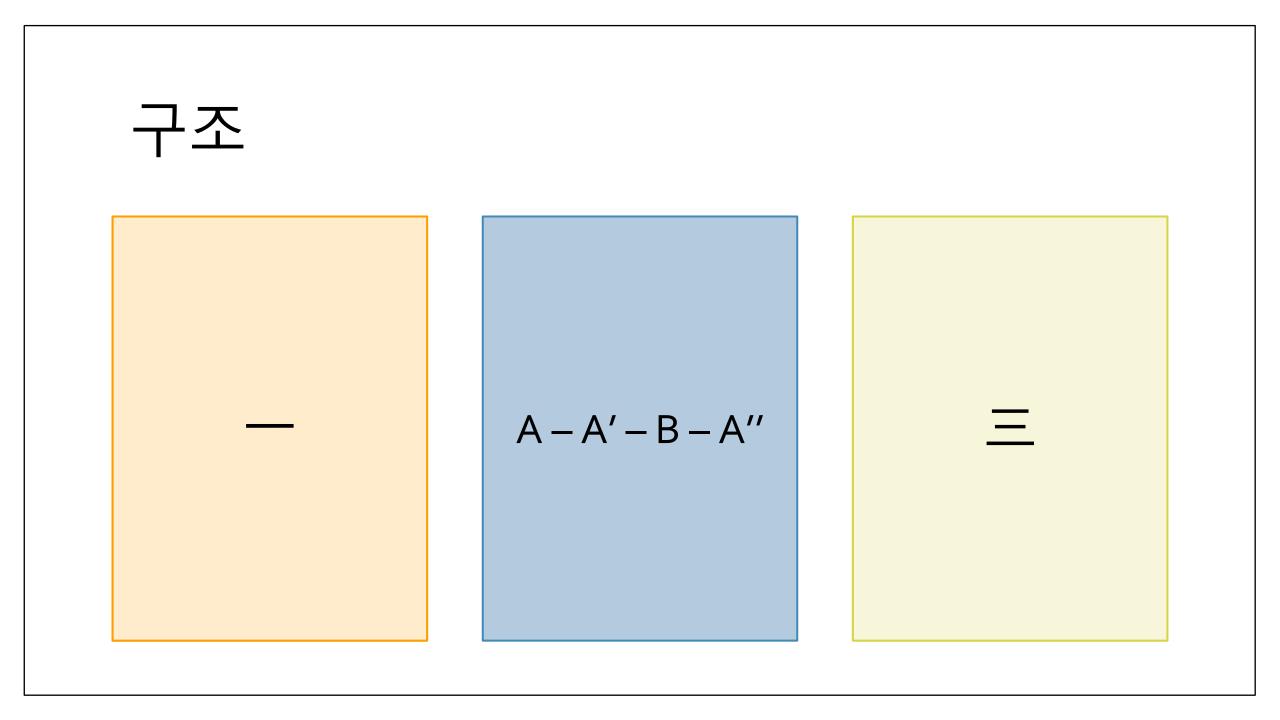
오늘 해볼 것 악상 떠올리기

규칙

- 다음 슬라이드에서 세 가지 제약 조건을 정해봅시다.
  - 주제 항목에서 네 선택지 중 하나를 골라서 엽니다.
  - 열어서 나온 주제를 바로 선택하거나, 이 주제를 포기하고 다른 선택지 하나를 열 수 있습니다. 이 경우 새로 연 주제가 선택됩니다.
  - 배경, 분위기에 대해서도 같은 방법으로 선택합니다.
  - 선택한 주제, 배경, 분위기를 잘 나타내는 곡을 여러분 모두가 만들게 됩니다.
- 오늘 만들 곡의 길이는 32마디입니다.
  - 다만 반주는 오늘 안 만들어도 되고, 멜로디와 화음만 만들어 봅시다.

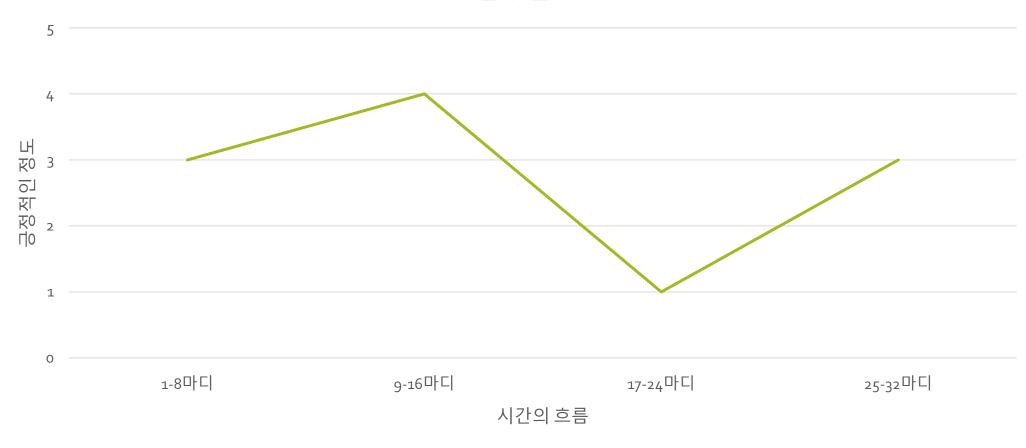
주제 배경 분위기 나의 데뷔곡 가 Α В 2 우주 다 신비함 4 슬라이드 쇼로 보시면 현장에서 공개되지 않은 주제도 확인해 보일 수 있습니다. 구조 짜기

감정선

여러분의 음악이 그리게 될 감정선의 수치를 직접 커스터마이징해보세요. 아래는 예시입니다.

조성 변화

• 자신의 곡이 어떤 조로 시작할지 정해 봅시다.

- 곡이 끝날 때까지 조를 유지할지, 아니면 중간에 조바꿈을 넣을지 정해 봅시다.
  - 조바꿈이 들어간다면 언제, 어떤 조로 바꿀지 정해 봅시다.
- 처음부터 여러분이 정한 조의 조표를 붙이고 작곡해도 되지만
  - 우선은 NWC나 MuseScore에서 다장조로 작업하고 멜로디를 완성한 후에 일괄적으로 조바꿈하는 방법도 있습니다.
  - NWC의 경우
    - [Tools] [Transpose Staff...] "Update staff play back transposition" 체크 해제 후 조바꿈 적용

악상 녹음하기

- 앞에서 선택한 단어들을 보면서 떠오르는 멜로디가 있나요?
  - 있다면 바로 녹음기를 켜서, 떠오르는 노래를 흥얼거리며 녹음해 봅시다.
- 하지만 여러분이 부끄럼이 많다는 것을 잘 알고 있습니다. 🔯
- 떠오르는 멜로디를 암기할 수 있다면 녹음 없이 작업해도 괜찮습니다.

- 떠오르는 멜로디가 없다면...
  - 악보에 아무 음 배열을 찍어보는 것부터 시작해 봐도 좋습니다.

청음해서 악보에 옮기기

청음하기

- 녹음한 아이디어를 들으면서 NWC나 MuseScore에 옮겨 보세요.
  - 똑같이 옮겨도 되고, 원하는 대로 변형을 가해서 옮겨도 됩니다.
- <u>히트</u>
  - 처음 몇 음을 잡아보세요.
    - 한 음씩 듣고 피아노로 음을 재생해 보면서 같은 음인지 비교하세요.
  - 조성을 파악하세요.
    - 으뜸음을 찾고, 장조인지 단조인지 파악하세요.
  - 음을 악보에 입력하면서 리듬과 박자를 파악하세요.
    - 한 마디씩 재생해 보면서 리듬이 서로 같은지 비교하세요.
    - 한 마디에 몇 박이 들어가야 자연스러울지 생각하세요.
  - 빠르기를 비슷하게 맞춰보세요.
    - 실제 노래와 악보에 입력한 노래를 들어보면서 적절한 빠르기를 찾아보세요.

조성을 찾는 순서 (복습)

- 노래를 듣는다.
- 2. 들리는 각 음의 계이름이 무엇인지 생각해봅니다.
  - 상대음감과 위계구조 활용
- 3. 으뜸음이 되는 음을 찾습니다.
  - 보통은 가장 자주 등장하는 음입니다.
  - 첫 음이 꼭 으뜸음인 것은 아닙니다.
- 4. 장조인지 단조인지 파악합니다.
  - 으뜸음의 계이름이 `도'이면 장조, `라'이면 단조입니다.
  - 분위기가 밝으면 대충 장조, 어두우면 대충 단조입니다.
- 5. 으뜸음의 절대적인 음 높이를 알아봅니다.
  - 절대음감을 활용하거나 튜너(Tuner) 등을 이용합니다.
- 6. 으뜸음의 음이름과 장조/단조를 붙이면 조성이 됩니다.

상대음감 활용법(복습)

• 장조의 경우, "도레미파솔라시도"를 잘 기억하고 떠올릴 수 있으면 됩니다.

• 단조의 경우, "라시도레미파솔라" 또는 "라시도레미파[솔#]라"를 기억하세요.

- 으뜸음이라고 생각되는 음을 '도'(장조) 또는 '라'(단조)의 위치에 고정시켜 놓고
  "도레미파솔라시도" 또는 "라시도레미파솔라"를 속으로 불러보세요.
  - 그리고 다른 음들이 그 음계에 맞는 음인지 확인해 보세요.

멜로디를 악보에 옮기기

• 8마디씩 묶어서 한 phrase가 되게 하면 좋습니다.

• 악보에 32마디의 멜로디를 모두 만든 분은 말씀해주세요!

각 마디에 어울리는 화음 찾기

적절한 화음 찾기

- 멜로디의 각 마디에 잘 어울리는 화음을 찾아 넣으려고 합니다.
- 우선 새 Staff를 하나 생성합니다.
- 방금 만든 Staff에서,
  - 온음표와 2분음표만을 사용하여
  - 각 마디의 멜로디와 잘 어울리는 음들을 3개씩 쌓아 화음을 만들어 보세요.

적절한 화음 찾기

- 힌트
  - 협화음을 주로 사용하면 좋습니다.
    - Major 화음: (근음)-4-(3음)-3-(5음)-5-(근음)
    - minor 화음: (근음)-3-(3음)-4-(5음)-5-(근음)
  - 각 조성에 맞는 주요 3화음을 사용하면 쉽습니다.
    - 음계의 1음이 으뜸음일 때(장조 기준 도, 단조 기준 라)
    - Tonic(으뜸화음): 음계의 1음-3음-5음
    - Dominant(딸림화음): 음계의 5음-7음-2음
    - Subdominant(버금딸림화음): 음계의 4음-6음-1음
  - 필요에 따라 불협화음을 섞을 수 있습니다.

3화음의 이름(복습)

- 근음인 '도' 음이 C라고 가정합시다.
- 도, 미, 솔
  - 근음 기준 반음 거리: {o, 4, 7}
  - 인접음의 반음 간격: (4, 3, 5)
  - 화음: **C** (C Major라고 읽음; **장3화음**)
- 도, 미b, 솔
  - 근음 기준 반음 거리: {o, 3, 7}
  - 인접음의 반음 간격: (3, 4, 5)
  - 화음: Cm (C minor라고 읽음; 단3화음)
- 도, 미, 솔#
  - 근음 기준 반음 거리: {o, 4, 8}
  - 인접음의 반음 간격: (4, 4, 4)
  - 화음: Caug (증3**화음**)

- 도, 파, 솔
  - 근음 기준 반음 거리: {o, 5, 7}
  - 인접음의 반음 간격: (5, 2, 5)
  - 화음: Csus4 (계류4화음)

- 도, 레, 솔
  - 근음 기준 반음 거리: {o, 2, 7}
  - 인접음의 반음 간격: (2, 5, 5)
  - 화음: Csus2 (본질적으로 Csus4와 동일)

- 도, 미b, 솔b
  - 근음 기준 반음 거리: {o, 3, 6}
  - 인접음의 반음 간격: (3, 3, 6)
  - 화음: Cdim (감3화음)

기본 3화음은 장3화음, 단3화음, 증3화음, 감3화음으로만 구성됩니다. 계류화음은 기본 3화음에 포함되지 않습니다.

잘 어울리는 화음 찾기 (복습)

- 보통 특정 마디의 멜로디에서 쓰인 음들을 조합하여 잘 쌓으면
  - 그 마디에 잘 어울리는 화음이 됩니다.
- 그러나 그 마디의 멜로디에서 사용되는 서로 다른 음의 개수가 매우 적거나 매우 많을 수 있습니다.
  - 이런 경우 몇몇 음들만 추려내거나,
  - 멜로디에서 사용되지 않은 음을 화음에 포함해야 할 수도 있습니다.
- 가장 어울리는 화음이란 존재하지 않습니다.
  - 같은 멜로디의 같은 마디라도 작곡가마다 다른 화음을 부여할 수 있습니다.
  - 적절한 화음을 찾아 분위기를 의도대로 만들어내는 것이 작곡 실력입니다.
  - 다양한 화음을 사용해 보면서 경험적으로 감각을 기르는 것이 중요합니다.

반주 제작하기

반주 만들기

- 화음 Staff 밑에 새 Staff를 만듭니다.
  - 여기에는 낮은음자리표(Bass clef)를 넣어줍시다.
- 이 Staff에서 반주를 제작하게 됩니다.
  - 반주는 화음에 맞는 음들을 사용하여,
  - 특정한 리듬 패턴을 반복하면서 만드는 것이 일반적입니다.
  - 힌트: 어떤 리듬 패턴을 반복하면 좋을지 생각해 보세요.
- 반주를 완성하고 서브멜로디를 곡에 추가할 수도 있습니다.
  - 역시 새 Staff를 만들고 서브멜로디를 제작합니다.
  - 힌트: 여기 참조

반주 만드는 법(복습)

- 반주를 복잡하게 만든다면 멜로디에 따라 계속 리듬을 바꿔줄 수도 있습니다.
- 그러나 단순한 리듬을 반복해도 반주의 역할을 할 수 있습니다.

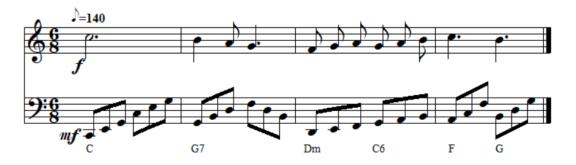
합창이 있는 날 반주 중 일부

반주 만드는 법(복습)

- 멜로디의 분위기에 따라 반주의 리듬적 패턴이 바뀌어야 합니다.
  - 4분음표나 2분음표 등의, 비교적 긴 박자를 가진 음표를 일정한 간격으로 놓으면 무거운 분위기가 됩니다.
  - 8분음표만으로 반주를 채우면 빠르고 흥겨운 분위기를 만들 수 있습니다.
- 반주는 보통 낮은음자리표가 있는 Staff에 만듭니다.
  - 화음의 중심을 잡는 근음(Root)이 가장 낮은 음(Bass)에 있어야 노래가 듣기 좋습니다.
  - 서브멜로디 역할을 하는 일부 반주의 경우 매우 높은 음을 활용하기도 합니다.
  - 반주가 들어갈 마디에 어울리는 화음에 있는 음 위주로 반주를 만드는 것이 좋습니다.
  - 후렴구로 들어가기 직전에는 Suspended 화음(Csus4 등)을 활용하면 좋습니다.
  - 상승하는 느낌을 주고 싶을 때는 반주의 음표를 가장 낮은 음부터 가장 높은 음까지 연속으로 배치하면 좋습니다.

화음 펼치기 (복습)

- 화음에 포함된 음들을 쭉 늘어뜨려 반주를 만드는 방법이 있습니다.
  - 이것을 Broken chord라고 합니다.
  - 특히 음을 오름차순이나 내림차순으로 배열한 것을 아르페지오(Arpeggio)라고 합니다.

아르페지오를 사용하면 노래가 부드러워지는 효과가 있습니다.

• 베토벤 월광 소나타 1악장 시작 부분 (후에 반주로 이어짐)

서브멜로디를 만들 때

- 독립적으로 멜로디의 역할을 수행할 수 있도록 만들어야 합니다.
  - 메인 멜로디와는 다른 선율을 갖습니다.
  - 서브멜로디를 만드는 것은 마치 합창의 여러 성부를 만드는 것과 같습니다.
    - 전체가 잘 어울리면서, 각 멜로디(성부)가 혼자 있어도 노래처럼 들려야 합니다.
- 메인 멜로디와 화음을 정확히 일치시킬 필요는 없습니다.
  - 하지만 지나치게 이질적인 느낌을 주지는 않아야 합니다.
- 서브멜로디가 모든 마디에 들어갈 필요는 없습니다.
  - 필요할 때 적절히 나와 주면 됩니다.
  - 예) 메인 멜로디의 쉼표가 있는 부분에서 등장

WAV로 내보내기

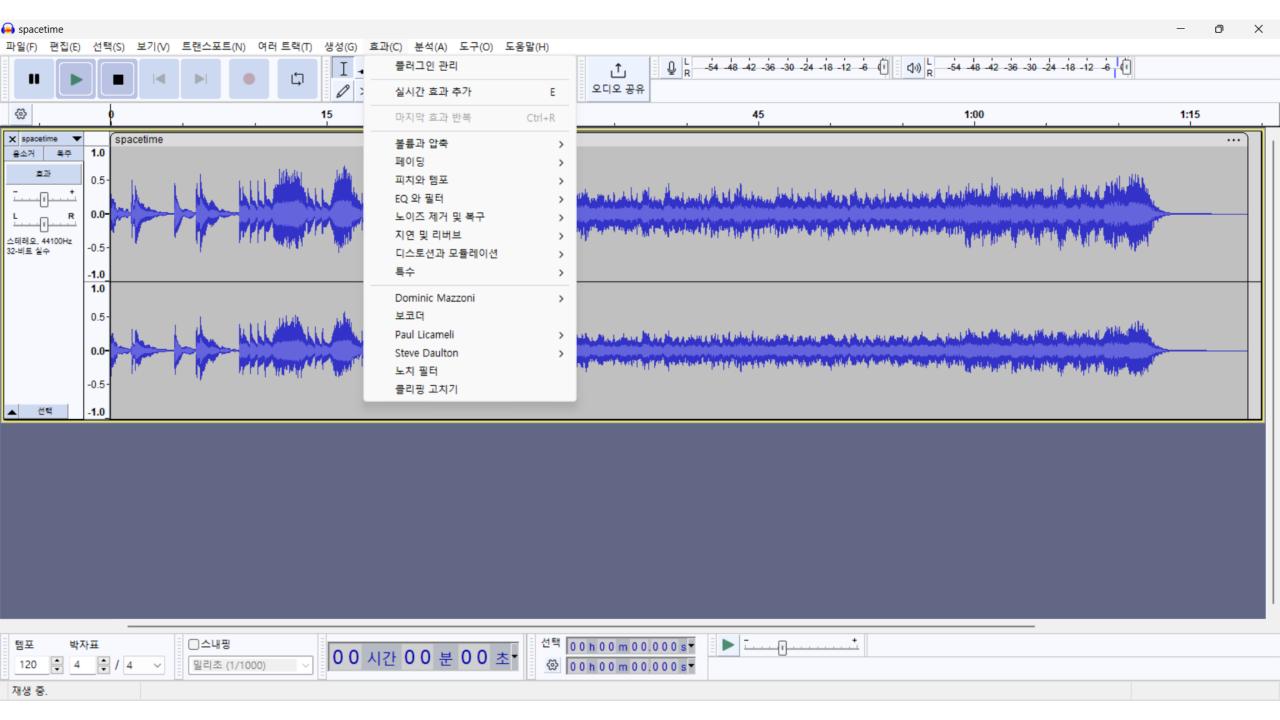
곡 다듬기

- 이렇게 멜로디와 화음과 반주가 있는 곡이 완성되었습니다! (라고 가정합시다.)
- 필요하다면
  - 셈여림 기호나 페달 기호 등을 넣고
  - 각 Staff의 악기를 변경하여
  - 곡을 다듬을 수 있습니다.
- 화음 Staff는 음소거하거나, 현악기로 바꿔서 여리게 연주하도록 해 보세요.
- 곡을 처음부터 끝까지 들어보면서
  - 의도하지 않은 느낌을 주는 마디가 있다면 고치세요.

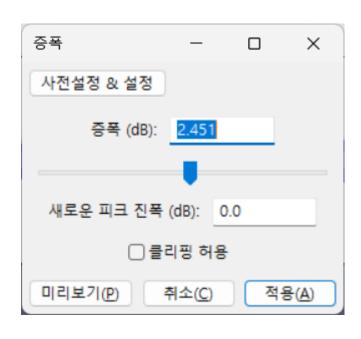
음향 효과 주기

- NWC에서 완성된 곡을 FluidSynth에서 WAV 파일로 렌더링하고, 이를 Audacity에서 불러와 편집해 봅시다.
  - fluidsynth -T wav -F [생성할 WAV 파일 경로] [MIDI 파일 경로]
  - 예) fluidsynth -T wav -F D:/MIDI/song.wav D:/MIDI/song.mid
- 불러온 트랙의 앞뒤에 있는 묵음 부분을 적당히 제거해 주세요.
  - 너무 바짝 자를 필요는 없고, o.5초 정도 여유를 남기면 좋습니다.
- 노래에 각종 효과를 줘서 다듬어 보세요.
  - 소리가 작으면 증폭(Amplify)
  - 끝이 매끄럽지 못하면 페이드 아웃(Fade Out)
  - 리버브(Reverb)로 울림 소리 추가

• ...

증폭 (Amplify) (복습)

- [효과] [볼륨과 압축] [증폭]
- 음량을 키웁니다.
- 증폭이 o보다 작으면 음량이 줄어듭니다.
- 기본으로 주는 증폭 값은
  - 새 피크 증폭을 o으로 하는 값입니다.
  - 즉, 음량이 가장 높은 곳의 음량을 최대로 하는 값입니다.
- 새 피크 증폭이 o보다 커지면
  - 확인 버튼이 눌리지 않습니다.
- 클리핑을 허용하면 소리를 더 키울 수 있지만, 소리 정보에 손실이 발생합니다.

리버브 (Reverb) (복습)

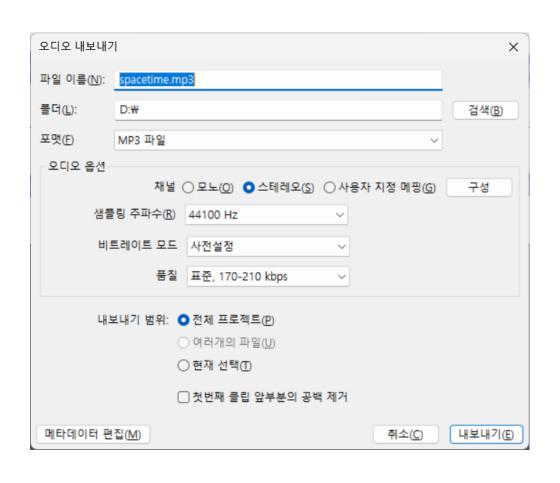

- [효과] [지연 및 리버브] [리버브 (잔향)]
- 반향(울림) 효과를 적용합니다.
  - 소리에 공간감을 부여합니다.
  - 스테레오는 좌우 소리가 달라집니다.
- 방크기가 크면 울림이 커집니다.
  - 소리가 벽에 닿아 돌아오는 것과 관련이 있습니다.
- 방 크기 대비 울림 효과를 강하게 하려면 잔향을 높입니다.
- Dry 신호는 효과 적용 전 신호입니다.
  Wet 신호는 효과 적용 후에 순수하게 얻는 신호입니다.

페이드 아웃 (Fade Out) (복습)

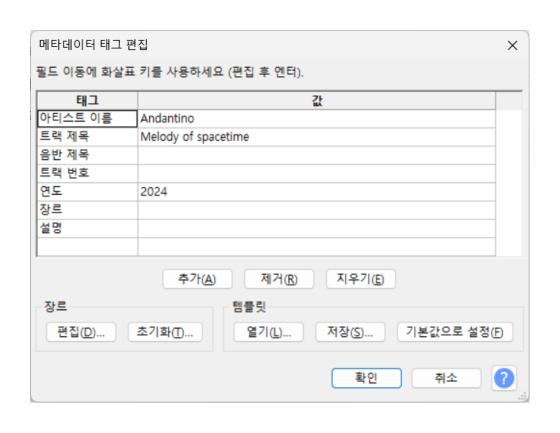
- [효과] [페이딩] [페이드 아웃 (퇴장 효과)]
- 선택한 구간의 음량이 원래 음량에서부터 서서히 감소하여 o에 도달하도록 바꿉니다.
- 음악이 자연스럽게 끝나도록(또는 전환하도록) 만들 때 유용합니다.
- 트랙 전체에 적용하지 말고,
  - 음악이 끝나는 구간 일부를 잡아서 적용하세요.
- 선택한 구간의 길이에 따라 효과가 달라집니다.

오디오 내보내기(복습)

- [파일] [오디오 내보내기]
- WAV 파일, MP3 파일, WMA 파일 등 다양한 확장자로 내보낼 수 있습니다.
  - WAV는 비압축 오디오 형식이므로 짧은 효과음에 적합합니다.
  - MP₃는 압축률이 높으므로 긴 노래에 적합하지만 음질이 저하됩니다.
- 이번 실습에서는 WAV로 내보내 봅시다.
- "메타데이터 편집" 버튼을 눌러봅시다.

메타데이터 편집(복습)

- 여기서 노래의 아티스트 이름, 트랙 제목, 작곡 연도 등을 입력할 수 있습니다.
  - 자신만의 노래에 자신의 이름을 넣을 수 있으면 좋겠죠?
  - 트랙 제목은 곡 제목이고, 음반 제목은 앨범 제목입니다.
- 필요한 만큼 입력하고 "확인"을 누 르면 내보내기가 진행됩니다.
- 내보내기가 완료되면 파일을 열어 음악을 감상하면 됩니다.

곡을 완성했어요!

• 32마디의 곡을 완성하신 분들은 디스코드 # **및** 내가만든음악 채널에 자신의 멋진 곡을 올려주세요!

다음세미나공지

다음 세미나는...

- 9주차 세미나는 7월 18일(목) 오후 7시 30분에 진행할 예정입니다.
- 장소는 서울대학교 301동 203호입니다.
- 준비물
  - 노트북 (Windows 또는 macOS)
  - Rider (또는 Visual Studio)
  - Python 3.11
  - FluidSynth

9주차세미나미리보기

- MIDI란?
  - 재생하는 디바이스와 사운드
  - Message 타입
  - Channel, Key, Velocity
  - 타이밍
  - MIDI Binary 파일 해부
- MIDI 프로그래밍
  - Python MIDI 라이브러리
  - C# MIDI 라이브러리
  - C#에서 FluidSynth 사용하기

감사합니다!