

뮤지컬, 드라마, 영화음악을 위한

오케스트레이션

(편곡 개념편)

박운영 지음

Chpt1. 편곡요소와 Fill in

“편곡이란 주어진 선율에 새로운 악기들을 추가편성하고, 화음과 리듬을 풍성하게 덧붙이는 작업이다”

이것은 편곡에 대한 가장 흔한 정의 가운데 하나입니다. 그러나 이것은 단편적인 생각입니다. 음악의 3요소인 선율, 리듬, 화음은 서로 동등한 감상 가치를 가집니다. 세상에는 다양한 국가와 민족이 있으며, 그에 따라 다양한 음악 형태가 존재합니다. 예를들자면 아프리카 민속음악에서는 전체 음악을 리듬이 주도하는 경우가 많고, 그 영향을 받은 현대의 힙합에서도 리듬보컬이 중심이고 선율과 화음이 부가적인 경우가 흔합니다. 유럽 테크노 음악에서도 선율없이 진행되는 음악들이 허다합니다.

또한 서양 클래식에서도 헨델의 ‘사라방드’에서는 초반에 특별한 선율없이 화성 연주로 진행되기도 하며 영화음악 중에서도 영상의 분위기를 돕기 위한 화성적 배경만 연주되는 경우도 많습니다.

“선율이 음악의 중심이며, 그것이 없으면 음악이 성립되지 않는다”라는 생각은 대부분의 보컬음악에서는 상당히 맞는 말이지만 기악곡에서는 틀린 말입니다. 필자는 다음과 같이 편곡에 대한 보다 폭넓은 정의를 제시해 봅니다.

“편곡이란 작곡자가 만든 중심요소에 대하여, 다양한 음악요소들을 첨가/재구성하여 중심요소의 매력을 더욱 두드러지게 만드는 작업이다. 중심요소는 그 음악의 중심적인 인상을 결정하는

것으로서 선율, 화성, 리듬 중 어느 한가지인 경우가 대부분이지만 장르에 따라서는 음악으로서 성립가능한 효과음 등이 될 수도 있습니다. 또한, 중심요소는 편곡의 과정 중에서 일부 변형될 수도 있습니다.”

이처럼 편곡 작업은 넓은 영역을 가지기 때문에, 편곡자가 작업하는 편곡 요소 또한 다음과 같이 더욱 다양합니다.

‘선율, 화음, 리듬, 성부, 악기, 음역, 진행유형(아르페지오, 독립진행, 리듬, 지속, 동반 등), 주법, 강세/익스프레션, 템포 루바토, 변박/변마디...’

그리고 필인(Fill in)이란 드럼 연주 중, 약 4마디, 8마디, 12마디 등에서 선율 호흡이 바뀔 때 구성 변화를 도와주고자 할 때 리듬 패턴에 잠시 변화를 주는 것을 말합니다. 그러나 이 필인은 모든 악기의 편곡에도 적용할 수 있는데 리듬 뿐만이 아닌 선율, 화음, 박자, 진행유형, 템포 등 모든 편곡 요소를 변형시켜 만들 수 있습니다.

그럼 이제부터 위의 편곡요소들을 필인으로 활용하여 다음의 기본 편곡본을 다양하게 변화시켜 보겠습니다. **MID** Orch-001to013 (편곡요소와 필인)

Orch-001 ☆

♩ = 82

Flute

Va

Db pizz.

[기본 편곡본 **MP3** Orch-001]

1. 선율의 필인

기본 진행을 깨고 선율감을 가미하는 방법입니다. 내성부 악기 뿐만 아니라 주선율 악기 역시 첨가 선율을 연주할 수 있습니다.

[내선악기(Va)의 필인 MP3 Orch-002]

[주선악기(Flute)와 다른 악기의 첨가 필인 MP3 Orch-003]

2. 리듬의 필인

[내성부의 리듬 필인 MP3 Orch-004]

Musical score for Example 005. It features four staves: Flute (top), VI (second), Va (third), and Db (bottom). The key signature is three flats (B-flat, E-flat, A-flat) and the time signature is 6/8. The score is divided into four measures, numbered 1 to 4. Measure 1 shows the Flute and Va parts starting with a rhythmic pattern. Measure 2 shows the Flute and Va parts continuing. Measure 3 shows the Flute and Va parts with a change in rhythm. Measure 4 shows the Flute and Va parts with a final flourish. The Db part is marked 'pizz.' and plays a simple rhythmic accompaniment.

[주선악기의 리듬필인과 첨가악기의 필인 MP3 Orch-005]

3. 화음의 필인

Musical score for Example 006. It features three staves: Flute (top), Va (middle), and Db (bottom). The key signature is three flats and the time signature is 6/8. The score is divided into four measures, numbered 1 to 4. Measure 1 shows the Flute and Va parts starting with a rhythmic pattern. Measure 2 shows the Flute and Va parts continuing. Measure 3 shows the Flute and Va parts with a change in rhythm. Measure 4 shows the Flute and Va parts with a final flourish. The Db part is marked 'pizz.' and plays a simple rhythmic accompaniment.

[화음변화에 의한 필인 MP3 Orch-006]

4. 박과 마디추가의 필인

Musical score for Example 007. It features three staves: Flute (top), Va (middle), and Db (bottom). The key signature is three flats and the time signature is 6/8. The score is divided into five measures, numbered 1 to 5. Measure 1 shows the Flute and Va parts starting with a rhythmic pattern. Measure 2 shows the Flute and Va parts continuing. Measure 3 shows the Flute and Va parts with a change in rhythm. Measure 4 shows the Flute and Va parts with a final flourish. Measure 5 shows the Flute and Va parts with a final flourish. The Db part is marked 'pizz.' and plays a simple rhythmic accompaniment.

[마디를 추가한 경우 MP3 Orch-007]

5. 템포의 필인

[곡 분위기의 전환을 도와주는 루바토(템포 다운) MP3 Orch-008]

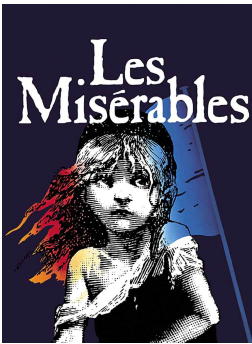
6. 진행유형의 필인

다른 진행유형을 잠시 사용하여 변화감을 주는 방법입니다. 특히, 우리가 많이 볼 수 있는 하프의 글리산도나 심벌/팀파니의 롤, 스트링의 트레몰로 연주 등은 효과진행에 포함됩니다.

[글로켄스필: 독립진행을 하다가 리듬진행으로 필인 MP3 Orch-009]

----- [종 략] -----

9. 악기등장, 진행유형의 필인

다음 예제는 각각 4마디씩의 Verse(a)와 Verse(b)로 구성된 총 8마디의 음악입니다. 악보의 A부분(제 3~4마디)에서 솔로 기타에 의한 악기등장의 필인이 길게 이루어지는데, 이는 E부분에서도 마찬가지입니다. B와 E부분에서는 줄곧 리듬을 연주하던 Vn1, Vn2, Va가 대화적 진행으로 변화하는 진행유형의 필인이 이루어집니다. 그리고 특별히 C부분에서는 새로운 구성(Verse(b))의 첫 마디에서 기타가 연주되는데, 이는 선율 장식에 의한 악기등장의 필인으로 볼 수 있습니다. 이처럼 필인은 한 구성의 끝에서 이루어지는 것이 흔하지만 새 구성의 첫 마디에서 일어나기도 하며, 보통 드럼이나 오케스트라 퍼커션에 의한 심벌이나 베이스 드럼의 강세 연주가 그 좋은 예입니다.

MP3 Orch-014 (I Dream A Dream)

I Dream A Dream ☆

(뮤지컬 '레미제라블' 중예)

Claude-Michel Schönberg

♩ = 60

The musical score is for the piece 'I Dream A Dream' by Claude-Michel Schönberg. It is in 4/4 time with a tempo of 60 beats per minute. The score includes parts for Oboe, Nylon Guitar, Violin 1 (Vn1), Violin 2 (Vn2), Viola (Va), and Violoncello/Double Bass (Vc & Db). The dynamics are marked as mezzo-piano (mp). The score is divided into measures 1 through 4. Section A is marked in measure 3, and Section B is marked in measure 4. The Nylon Guitar part has a solo in measure 3. The Vn1 and Vn2 parts have a rhythmic pattern in measure 1 that changes in measure 4. The Va part has a rhythmic pattern in measure 1 that changes in measure 4. The Vc & Db part has a simple harmonic accompaniment.

10. 효과진행, 마디추가, 대화진행, 악기의 필인

다음 예제에서는 좀더 복잡하게 변형된 필인을 발견할 수 있는데, 악보에 표시된 A~E를 보면, 우선 A부분은 하프 글리산도(효과진행)의 필인임과 동시에 4마디씩 이루어진 구성 속에 1마디를 끼워 넣는 마디추가의 필인이기도 합니다. 그리고 B부분의 피콜로와 플룻, 마림바의 연주(제 14~15마디)는 앞서서 연주되는 만돌린과 밴조의 주선율(제 12~13마디)에 대한 대화진행의 필인으로 볼 수 있습니다. 총 2마디라는 비교적 긴 시간동안 연주되는 필인인데, 이것은 이후 C부분에서도 마찬가지입니다.

그리고 D부분(제 24~29마디)은 4마디의 짧은 하나의 구성이 삽입된 것이라 볼 수 있지만, 한편으로는 제 30마디에 다시 등장하는 주선율을 향하는 필인처럼 들리기도 합니다. 즉, 오케스트라 전체

양상블의 잠시 비우고 브라스 솔로 파트들이 하나씩 연주를 반복해가며 음장감소의 필인 혹은 악기의 필인으로 볼 수도 있습니다.

MP3 MID Orch-015

Lyra, Roger And Billy ✪

(영화 '황금나침반' 중에)

Alexandre Desplat

♩ = 190

2 3 4 5 6 7 8

Percussion (Pc) *f*

Flute (Fl) *f*

Oboe (Ob) *f*

Clarinet (Cl) *f*

Bassoon (Bsn) *f*

Trumpet (Tpt) *f*

French Horn (Fr.Hn) *f*

Trombone (Tbn) *f*

Tuba (Tb) *f*

Marimba *f*

Bongo *f*

Slap High=SH
Slap Middle=SM
Slap Low=SL

Open High=OH
Open Middle=OM
Open Low=PL

Snare Drum *f*

Timpani (Timp) *f*

Triangle & Bass Drum (Triangle & Bass D.) *f*

Mandolin & Banjo (Mandolin & Banjo) *f*

Harp *f*

Violin I (V11) *f*

Violin II (V12) *f*

Viola (Va) *f*

Violoncello (Vc) *f*

Double Bass (DB) *f*

Pizz.

Chpt6. 절약과 발전

하나의 음악이 갖고 있는 구성형태 중 가장 많이 쓰이는 것으로는 ‘도입-제시-발전-전개-절정-종지’가 가장 널리 쓰입니다. 이 구성법은 가장 안정감이 있고, 가요 형식에서도 아주 많이 쓰이지만, 영화/방송음악 같은 영상에 기여하는 음악이나 재즈, 크로스오버, 뉴에이지 같은 기악 음악에서는 재조합/변형된 형태를 더 많이 들을 수 있습니다.

곡이 갖는 기본 구성은 대부분 작곡단계에서 만들어지며 이후 편곡은 그 구성에 맞게 서서히 발전, 진행되는데 보통 입문자들은 다음과 같은 방법을 많이 사용합니다.

- ① 그냥 작곡적인 단계에서 피아노 하나로 화성/선율만 바리에이션해간다.
- ② 성부를 증가시키거나 스트링같은 악기를 첨가해간다.
- ③ 익스프레션을 증가시켜간다.

그러나 이 방법은 편곡 발전법의 일부에 지나지 않습니다. 보다 풍성하고 세련된 발전감을 완성하려면 역시나 모든 편곡 요소를 자유자재로 변화/발전시킬 수 있어야 합니다.

선율, 화음, 리듬, 성부, 악기, 음역, 진행유형, 주법, 강세/익스프레션, 템포 루바토, 변박/변마디...

발전감을 위해 편곡요소를 다룰 때 명심해야 할 사항은 바로 ‘절약’입니다. 입문자들은 곡의 도입이나 제시부에서 중심요소(보통은 주선율)와 화성, 성부개수 등을 모두 들려줘버리기 때문에 듣는 이가 느끼는 기대감과 발전감이 떨어지게 되고, 이후에 사용해야 할 편곡기법 마저 쉽게 바닥이 나고 맙니다. 그럼 이제부터 다음의 기본 작곡본을 다양하게 편곡해봄으로써 각 편곡요소에 대한 절약과 발전에 대해 설명해보겠습니다. **MP3** **MID** Orch-028 (절약과 발전)

Orch-028 ★★

(기본 작곡본)

♩ = 60

Piano *p*

1. 선율/리듬/음역/강세/화음(개수)

초반 제 1~4마디에서 선율과 화음의 농도를 약화(노트의 개수를 덜어냄)시킴으로서 제 5마디 이후에 대하여 발전된 느낌을 주는 절약법을 사용해 보았습니다. 곡의 초반에 결핍감을 고의적으로 만듦으로써, 이후의 진행에 대한 기대감과 발전감을 느끼게 하는 것입니다.

보통 곡의 인트로에 유용한 방법이지만, 인트로가 없이 바로 제시부(Verse)가 시작되는 곡에도 효과적입니다. 즉, 제시부가 인트로의 역할을 겸하게 됩니다. **MP3** Orch-029

The musical score consists of two systems of four measures each. The first system (measures 1-4) is marked 'Piano' (p) and features a sparse melody in the right hand with few notes and a simple bass line. The second system (measures 5-8) shows a more complex and rhythmic melody in the right hand and a more active bass line, indicating a development in texture and rhythm.

2. 리듬/템포/화음(리하모니제이션)/진행유형

작곡본에서는 곡 전체에 걸쳐서 하나의 화음으로 진행되었지만, 여기서는 제 5마디 이후부터 본격적인 화성의 변화를 부여함으로써(리하모니제이션), 곡의 발전과 진행감을 더욱 증폭시켰습니다. 그리고 제 1~4마디에서 Vn1 파트만을 홀로 지속진행시켜 진행감을 절제한 후, 제 5마디 이후부터는 Vn2와 Va가 함께 보다 두텁고 명확한 화성진행을 연주함으로써 발전감이 증가합니다. **MP3** Orch-030

Chpt6. 절약과 발전

Musical score for measures 2-4. The score is in 4/4 time and features a key signature of three flats (B-flat, E-flat, A-flat). The instruments are Piano, Violin 1 (Vn1), Violin 2 (Vn2), and Viola (Va).
- **Piano:** Measures 2-4 feature a melody with triplets. Measure 2 starts with a piano (*p*) dynamic. The bass line consists of a single note (B-flat) in each measure.
- **Vn1:** Measures 2-4 feature a sustained note (B-flat) with a crescendo hairpin.
- **Vn2:** Measures 2-4 are silent, indicated by a horizontal line.
- **Va:** Measures 2-4 are silent, indicated by a horizontal line.

Musical score for measures 5-8. The score is in 4/4 time and features a key signature of three flats (B-flat, E-flat, A-flat). The instruments are Piano, Violin 1 (Vn1), Violin 2 (Vn2), and Viola (Va).
- **Piano:** Measures 5-8 feature a melody with triplets. Measure 5 starts with a mezzo-piano (*mp*) dynamic. The bass line features a triplet of eighth notes in each measure.
- **Vn1:** Measures 5-8 feature a sustained note (B-flat) with a mezzo-piano (*mp*) dynamic and a crescendo hairpin.
- **Vn2:** Measures 5-8 feature a sustained note (B-flat) with a mezzo-piano (*mp*) dynamic and a crescendo hairpin.
- **Va:** Measures 5-8 feature a sustained note (B-flat) with a mezzo-piano (*mp*) dynamic and a crescendo hairpin.

3. 악기/성부/주법/진행유형

Musical score for measures 1-4. The score includes staves for Piano, Vn1, Vn2, Va, Vc, and Db. The key signature is three flats (B-flat major/C minor) and the time signature is 4/4. Measure 1 starts with a piano (*p*) dynamic. Measures 2, 3, and 4 feature triplets in the piano part and various articulations in the strings.

Musical score for measures 5-8. The score includes staves for Piano, Vn1, Vn2, Va, Vc, and Db. The key signature is three flats (B-flat major/C minor) and the time signature is 4/4. Measure 5 starts with a mezzo-piano (*mp*) dynamic. Measures 6, 7, and 8 feature triplets in the piano part and various articulations in the strings. Measure 7 starts with a mezzo-forte (*mf*) dynamic.

제 1~4마디에서 두개의 스트링 파트(Vn1, Vn2)가 트레몰로로 조심스러운 신비감과 기대감을 줍니다. 이후, 제 5마디부터는 피아노의 오른손 선율이 2성부로, 스트링의 선율연주도 2성부로 늘어나고(Vn1, Vn2), Va의 화음연주도 2성부로 증가하며, Db파트가 저음역에서 추가됩니다. 결국 스트링 파트의 성부가 두배로 증가한 셈이고, 여린 트레몰로 주법이 일반 보잉 주법으로 변화하는 것도 역시 발전감을 줍니다. **MP3** Orch-031

4. 협화적 독립선율(제 2,3,4선율)/진행유형/변마디

제 1~4마디에서 Vn1과 Vn2 파트가 또다른 부속선율들을 연주함으로써 주선율에 대한 방해의 역할을 하는데 이는 고의적으로 몽환적인 혹은 혼란된 느낌을 부여한 것입니다. 이후 추가로 삽입된 제 5마디에서 또렷한 솔로 바이올린 연주를 넣어, 잠시 휴식의 느낌을 연출합니다(앞에 대한 대비감을 느끼게 합니다). 제 6마디 이후에도 Vn1과 Vn2파트의 부속선율들이 연주됩니다만, 앞의 경우와 달리 주선율과 같은 리듬을 연주함으로써 일체된 힘을 만듭니다. 즉, 극적인 대비감을 만드는 방법입니다. Va와 Vc, Db에서는 또 다른 부속 선율들이 연주되지만 곡전체에 강한 힘을 느끼게 해주는 리듬을 연주하고 있습니다. **MP3** Orch-032

The musical score for measures 2-5 of Orch-032 is presented below. It features six staves: Piano, Vn1, Vn2, Va, Vc, and Db. The key signature is three flats (B-flat, E-flat, A-flat) and the time signature is 4/4. Measure 2 begins with the piano part (Piano) playing a triplet of eighth notes (G4, A4, B4) in the right hand and a single eighth note (G3) in the left hand, marked with a piano (*p*) dynamic. Vn1 and Vn2 play tremolos. Measure 3 continues the piano part with triplets. Measure 4 shows the piano part with triplets and a crescendo marking. Measure 5 features a solo violin (Vn1) with a triplet and a crescendo marking, while the piano part continues with triplets and a crescendo marking.

Chpt9. 바통 건네기

바통(Baton)이란 육상 릴레이 경기에서 다음 선수에게 넘기는 막대를 말합니다. 협연을 하는 악기들 사이에서도 이런 바통 넘기는 일이 종종 보이는데, 어느 한 악기가 연주하던 내용을 다른 악기가 계속 이어서 연주하도록 넘겨주는 것입니다. 보통 하나의 선율 프레이즈를 여러 악기가 나눠서 연주하거나 같은 내용을 반복연주하는 것이 가장 흔하며, 그외 화음진행이나 리듬 연주를 나누어 연주하는 경우도 있습니다. 그리고 이것은 주선율 뿐만 아니라 내성부에서도 마찬가지입니다.

바통 건네기의 목적은 악기를 변화시킴으로서 음색적 흥미를 유발하기 위한 것이며, 그외 마디 단위의 리듬을 만들 때도 쓰입니다.

3. 딜레이 바통과 선율 이음의 바통

다음 예제에서도 역시 목관악기들에 의한 바통 건네기가 이루어집니다. 제 4~8마디 사이에 클라리넷의 선율을 바순이 딜레이처럼 반복 연주함으로써 에코같은 음향적 장식을 해주는데, 이 역시 바통 건네기의 하나로 볼 수 있습니다. 이 딜레이 반복은 제 9~10마디 사이에서 플룻과 오보에에 의해서 또 한번 이루어집니다. 이와 비교하여 제 13~14마디에는 프렌치 혼이 선율의 끝을 이어가는 바통 건네기를 합니다.

MP3 MID Orch-044 (Another Adventure)

Another Adventure ✨

(영화 '슈렉' 중에)

Harry Gregson Williams

♩ = 112

Fl

Ob

Cl

Bsu

Tpt

Hn

Tbn & BassTub

Tb

Castanets & Snare

Timpani

Bodhran & BassDrum

V11

V12

Va

Vc

Db

ff

mp

Bass Trombone

Castanets

Rim.

cymbal

Timpani

Bodhran

Bass Drum

Chpt16. 리듬의 대비감

리듬은 어떻게 생겨나는 걸까요? 우리는 어떤 연주를 듣고서 왜 리듬을 느끼는 것일까요? 작편 곡가나 무엇을 만들었고, 연주자가 무엇을 표현했기에 우리가 리듬을 느끼는 것일까요? 한국 전통음악에서는 “장단에 맞추어 춤을 추다”이라는 표현 있는데, 장단(長短)은 말 그대로의 뜻은 “길고-짧음”으로서 긴 음과 짧은 음이 번갈아 들려올 때 우리는 그것들의 음향적 대비를 리듬 감으로 느끼는 것입니다. 물론 국악에서의 “장단”이란 여러가지 리듬유형에 대한 총칭으로 쓰이는 넓은 의미의 용어입니다.

장단을 말그대로의 좁은 의미로 본다면, 필자가 이어서 설명하려는 리듬의 형성 요소들 가운데 한가지에 불과합니다. 리듬이란 소리(파동) 속에 존재하는 대비 요소를 감지했을 때 느끼는 것입니다. 예를들어서 한가지의 소리가 길게, 영원히 계속된다면 우리는 리듬감을 느끼지 못하게 되며, 그 소리가 들렸다 안들렸다를 반복할 때 비로서 리듬감을 느끼게 됩니다. 이러한 대비감을 발생시키는 소리의 체감형태는 다음과 같이 아주 다양합니다.

대비요소	있고없음, 낮고높음, 길고짧음, 단단함과 부드러움, 반동과부착, 울림과건조, 근접과후퇴, 느림과빠름, 많음과적음, 질서와무질서, 짝수와홀수, 음계음과비음계음, 뭉침과펼침...
-------------	---

[리듬의 대비요소들]

이들 뿐만 아니라 우리가 생각할 수 있는 대비개념들은 무수히 많습니다. 여성과 남성, 서양과 동양, 어둠과 밝음, 상승과 하강, 일치와 불일치, 슬픔과 기쁨, 솔로와 앙상블, 브라스와 목관.... 등의 이런 개념들은 모두 리듬의 대비감으로 사용될 수 있습니다. 그러나 이 장에서는 위 도표 안에 제시된 것들만을 차례로 활용하여 다음에 제시되는 기본연주를 다양하게 변화시켜 보겠습니다. **MP3** Orch-072 **MID** Orch-072to84

Orch-072 ✪

▶ 규칙성과 반복성

대비감이 리듬 형성의 핵심적인 요소라면, ‘규칙성’과 ‘반복성’은 어떤 것일까요? 보통 우리가 듣는 음악의 리듬들은 거의 대부분 규칙성과 반복성을 갖고 있습니다. 즉, 대비되는 소리의 요소가 일정간격으로 규칙적으로 반복 연주됩니다. 이것은 음악 학자들 뿐만 아니라 국어 학자들 역시 리듬에 대한 정의를 ‘규칙적이고 반복적인 소리의 흐름’이라고 말합니다. 그러나 필자는 이와 다른 생각을 갖고 있습니다. 세상의 모든 소리는 리듬을 갖고 있는데, 규칙 반복적인 리듬과 불규칙 비반복적인 리듬이 있으며, 규칙적이고 반복적인 것이 듣고 이해하기가 편하고, 또 활용도가 많을 뿐이라고 생각합니다.

실제로 현대음악이나 전위음악 등에서는 불규칙 비반복적인 연주가 리듬처럼 쓰이기도 하며, 현대무용에서는 이에 맞춰서 춤을 추기도 합니다. 그러나 이것은 필자의 사견이오니, 여러분들은 학자들의 보편적인 정의를 따르시기 바랍니다.

1. 있고 없음

Musical score for '1. 있고 없음' (Presence and Absence). The score is in 4/4 time and G major. It features three staves: Violin (Va), Viola (Vc), and Double Bass (Db). The Violin part consists of four measures with notes on the 2nd, 3rd, and 4th strings, marked with accents and dynamic markings. The Viola part features triplet patterns in the first two measures and a triplet of eighth notes in the fourth measure. The Double Bass part provides a simple harmonic accompaniment with notes on the 1st, 2nd, and 3rd strings.

소리의 있고 없음, 다시말해서 음표와 쉼표의 강한 대비감이야말로 리듬감의 기본적인 시작일 것입니다. 이때 쉼표의 공간에 남아 있는 음표의 잔향 또한 중요한 매력이기도 합니다. 편곡입문자들은 걱정적인 리듬연주를 위해서 끊어없이, 바쁘게 연주되는, 음표 가득한 연주를 선호하지만 능숙한 편곡자들은 쉼표라는 음향적 여백을 잘 활용함으로써 듣는 이들에게 잠시 청각적 휴식을 제공함으로써 음표의 매력을 더욱 대비,증폭시키는 것입니다. **MP3** Orch-073

2. 낮고 높음

Musical score for '2. 낮고 높음' (Low and High). The score is in 4/4 time and G major. It features four staves: Violin (Vn), Violin (Va), Viola (Vc), and Double Bass (Db). The Violin part has four measures with notes on the 1st and 2nd strings, marked with accents and dynamic markings. The Violin (Va) part features a melodic line with triplet patterns and accents. The Viola part features a melodic line with triplet patterns and accents. The Double Bass part provides a simple harmonic accompaniment with notes on the 1st, 2nd, and 3rd strings.

각 마디의 제 1박은 저음을, 제 3박에서는 고음을 연주하도록 하고, 그 음정 차이를 더욱 넓혀 놓음으로써(특히 비올라) 음정의 대비감을 연출하였습니다. 이 업다운(Up&down)의 대비감은 특히 대중음악의 중요한 핵심이기도 합니다. **MP3** Orch-074

3. 단단함과 부드러움

제 1박의 강하고 거친 스타카티시모와 제 3,4박의 부드러운 메조스타카토(또는 일반 보잉) 연주에 의한 음질(그리고 음량)의 대비감을 연출하였습니다. 퍼커션과 선율악기 혹은 야성적 리듬과 클래식한 화음이 잘 결합된 탱고의 매력이 떠오르기도 합니다. **MP3** Orch-075

4. 길고 짧음

보통 퍼커션에서는 울림이 긴 악기(ex. 북)와 울림이 짧은 악기(ex. 스네어의 림샷)에 의한 대비감의 표현이 흔하지만, 사실 그보다 더 강한 대비감은 현악기나 관악기의 연주에서 더 잘 표현될 수 있습니다. 이 악기들은 음길이에 대한 조정능력이 자유로워서 길고 짧음의 대비감을 더욱 다채롭게 표현할 수 있습니다. **MP3** Orch-076

5. 반동과 부착

The musical score is for three instruments: Violin (Va), Violoncello (Vc), and Double Bass (Db). The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 4/4. The score is divided into four measures. In the first measure, Va has a pizzicato (pizz) instruction and a whole note. Vc has a triplet of eighth notes with an accent (>). Db has a pizzicato (pizz) instruction and a whole note. The second measure shows Va with a whole note, Vc with a triplet of eighth notes with an accent, and Db with a whole note. The third measure shows Va with a whole note, Vc with a triplet of eighth notes with an accent, and Db with a whole note. The fourth measure shows Va with a triplet of eighth notes with an accent, Vc with a triplet of eighth notes with an accent, and Db with a triplet of eighth notes with an accent.

젬베나 팀파니같은 악기를 손이나 스틱으로 치면 반동으로 튀어오르면서, 북면으로부터 탄력있는 소리가 발생합니다. 이와 달리 오케스트라의 슬랩스틱이나 박수소리(핸드클랩), 또는 봉고의 슬랩 스트라이크 연주에서는 착 달라붙는, 세고 짧은 소리가 발생합니다. 이러한 두 소리의 교차에서도 대비감을 느낄 수 있는데, 현악기에서는 피치카토 주법과 스타카토(특히 현에 밀착하여 연주하는 슬러 스타카토) 주법의 대비감이 이에 해당됩니다. **MP3** Orch-077

----- [중 략] -----

13. 탱고의 표현에

프랑스 영화 “Blank”에 나오는, 쥘비그뉴 프라이스너가 작곡한 탱고음악입니다. 클래식과 탱고의 느낌이 잘 혼합되어 있고, “빠름과느림”, “있음과없음”과 같은 매혹적인 대비요소들이 사용되고 있습니다. 원곡에서는 모든 악기들이 솔로 스트링이지만, 미디어악기로 실습해 볼 경우에는 Vn1(Solo)를 제외한 나머지 악기들에 대하여 앙상블 스트링 음색으로 시퀀싱해도 좋습니다. **MP3** **MID** Orch-086

악보에 표기한 A~G부분을 설명하면 다음과 같습니다.

On The Wisla

Comp. by Zbigniew Preisner

$\text{♩} = 126$

Measures 1-4. Vn1 (solo) *f*. Vn2 *f*. Va1 *f*. Va2 *f*. Vc *f*. Db *f*. Section A. Section B.

Measures 5-8. Vn1 (solo). Vn2 *f*. Va1 *f*. Va2 *f*. Vc *ff* *f*. Db *f*. Section C. Section D.

Chpt17. 리듬의 구조와 분담

퍼커션이나 오케스트라 앙상블에 의한 리듬 편곡은 선율/화성 편곡에서와 마찬가지로 역시나 다층적 구조로 되어 있습니다. 다시말해서 중심리듬을 연주하는 악기군, 진행리듬을 연주하는 악기군, 장식리듬을 연주하는 악기군 등으로 각기 다른 역할을 하는, 여러 악기군의 협주로 이루어집니다. 그리고 각 악기군에 대한 볼륨 밸런스와 악센트의 배치가 적절하게 조정되어야 갈끔한 리듬 육곽이 형성될 수 있습니다.

우선 개별 악기가 맡게 되는 리듬의 기능에는 다음과 같은 종류가 있는데, 이에 대한 구체적인 설명은 필자의 ‘영화음악과 오케스트라(편성편)’을 참조하시기 바랍니다.

종 류	개 요	사용 악기
중심리듬	한 음악을 들을때 가장 명확하고 매력적으로 인식되는 중심적인 리듬입니다.	묵직하면서도 너무 어둡지 않은, 존재감이 강한 테너 계통의 악기로 연주되는 경우가 많습니다. 그러나 음악의 장르나 구성위치에 따라 다양한 악기들로 연주되기도 합니다.
보조리듬	중심리듬보다 작은 볼륨으로 진행되는 제 2차리듬이다. 전체 리듬을 풍성하게 만듭니다.	중심리듬보다 비교적 밝은 음역대의 악기로 연주되는 경우가 많습니다.

대화리듬	중심리듬의 강세가 약하거나 쉬는 부분에 등장합니다. 전체 리듬의 흥을 끊이지 않게 만듭니다.	중심리듬을 피해서 연주하기 때문에 동일한 음역대로도 가능합니다. 그러나 이럴 경우 음색만이라도 다른 종류를 선택하는 것이 효과적입니다.
진행리듬	일정한 비트간격으로 약하게 연주되어 진행감을 형성합니다.	팝뮤직에서 하이햇 연주가 대표적인데, 크로스오버에서는 마라카스, 카바사, 탬버린, 트라이앵글 등이 흔히 사용됩니다. 종종 스네어드럼, 봉고, 팀파니 등이 자신들의 기본 역할 속에 여린 강세로 이를 병행하기도 합니다.
견지리듬	일정한 박자간격으로 강하게 연주되어 리듬의 고정축을 형성합니다.	팝뮤직에서 2,4박에 연주되는 스네어드럼이 대표적입니다. 크로스오버에서는 드럼세트를 편곡에 넣는 경우 말고는 견지리듬을 전담하는 악기를 따로 두지 않고, 봉고나 콩가 등이 이를 부수적으로 수행합니다.
장식리듬	여린 음질과 악센트로 일정간격이나 또는 임의의 위치에 연주되어 전체 리듬을 화사하게 장식합니다.	트라이앵글, 글로켄스필, 카바사(회전주법) 등이 자주 이용됩니다.
강세리듬	강한 음질과 악센트로 전체 리듬의 강한 곳에서 연주됩니다.	심벌이나 큰북, 공 등이 자주 이용되며, 영화음악의 경우 일렉트릭 강세리듬도 흔하게 들을 수 있습니다.

[리듬 7개 기능]

보통 악개의 악기(군)은 한 종류의 리듬을 연주하거나 여러 종류를 동시에 혼합 수행하기도 하는데, 당연한 얘기지만 한 악기가 맡은 중심적인 역할의 강세와 볼륨은 세고, 부수적인 역할에 대해서는 여린 강세로 연주되는 것이 효과적입니다.

그럼 이제부터 다음의 예제를 사용하여, 오케스트라 리듬의 다층적 구조에 관하여 설명하겠습니다. 우선 한 악기파트가 다른 역할을 동시에 수행할 경우엔 부수적으로 수행하는 바를 괄호 안에 넣어 명시하였습니다(아래의 역할 분석은 듣는 이에 따라서 이견이 있을 수 있습니다).

MP3 **MID** Orch-087

기능	선율 악기	퍼커션
주선율/화음	Flute, Vn1, Vn2, F.Horn, Tbn(화음)	*
중심리듬	BassTbn, Va	TenorDrum, Timpani
강세리듬	Tuba, Db (Vc)	BassDrum, Gong (AltoDrum, SnareDrum)
견지리듬	(Va)	AltoDrum (TenorDrum)
보조리듬	Vc	SnareDrum

[파트별 기능구분]