

10.코드의 기능

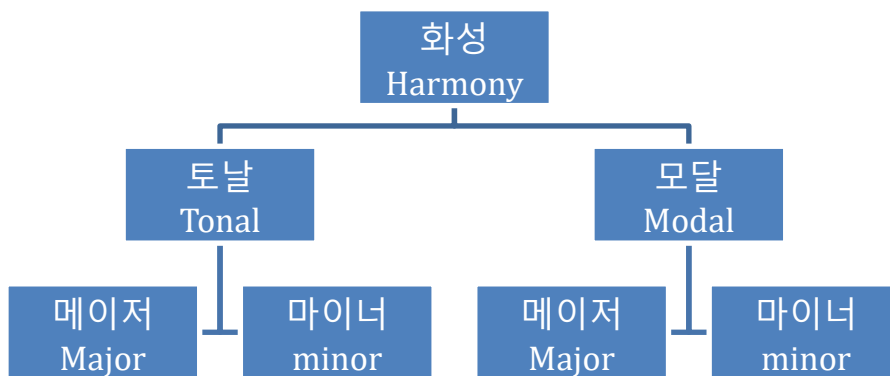
음악의 3 요소

리듬, 멜로디, 화성

셋 중에 하나만 있어도 음악이 되지만 일반적인 음악은 세 가지 요소를 전부 지니고 있다.

화성(Harmonic)의 분류

음악의 화음(코드)과 화음의 진행(코드 진행)을 화성이라 하는데 화성은 크게 두 가지로 나눌 수 있다. (일반적인 음악 기준)

음악의 해결(Resolution, 불안→안정)

리듬		멜로디		화성	
안정	불안	안정	불안	안정	불안
정박	엇박	(스케일을 기준으로) 안정적인 노트	(스케일을 기준으로) 불안한 노트	(사운드를 기준으로) 안정적인 소리	(사운드를 기준으로) 불안한 소리
패턴	필인(Fill-in)	(코드를 기준으로) 안정적인 노트	(코드를 기준으로) 불안한 노트	(Key 를 기준으로) 안정적인 소리	(Key 를 기준으로) 불안한 소리

안정적인 것만 사용해도 음악이 된다.

불안과 안정을 섞어서 사용하면 더 극적이고 재밌는 음악을 만들 수 있다.

불안한 부분에서 훨씬 다양한 테크닉을 사용할 수 있다.

불협 음정과 불안한 코드는 사용하면 안되는 것이 아니고 잘 사용해야 하는 것이다.

음악에서 배우는 대부분의 테크닉은 안정과 불안을 다루는 기술이다.

안정이 너무 많으면 지루하고 뻘한 음악이 되기 쉽다.

불안이 너무 많으면 생소하거나 난해한 음악이 되기 쉽다.

화성의 안정과 불안을 적극적으로 사용하는 음악이 토날 음악이다.

노트, 코드, 리듬, 사운드를 사용할 때 '가능/불가능'보다 '안정/불안정'을 따져야 한다.

기능 화성(Harmonic Function)

음악의 코드를 세 종류로 간단하게 구분해서 편하게 사용할 수 있도록 정리한 방법
 코드의 세 가지 기능 - T(토닉), D(도미넌트), S(서브도미넌트)
 재즈 화성학에서는 기능 화성을 적극적으로 사용하기 때문에 필수적으로 배움

기능 화성의 장단점

장점 : 코드를 3 종류로 구분하기 때문에 다양한 코드를 쉽게 사용할 수 있다.
 코드의 종류를 쉽게 분류할 수 있다.
 코드 진행을 쉽게 할 수 있다.
 단점 : 수많은 코드를 3 종류로만 구분한다.
 기능이 모호한 코드에 대한 이해가 어려울 수 있다. (eg. III m7, #IV m7^{b5} 등)
 코드나 코드진행을 사용할 때 기능 화성에 갇히기 쉽다.
 (공부할 때 개념을 명확하게 잡아야 한다.)

기능 화성 관련 참고 사항

기능 화성 이론은 불안과 안정을 극대화한 토날 음악에 적합한 이론이다.
 기능 화성만 가지고는 모달 음악을 제대로 설명할 수 없다.
 모든 음악의 코드와 코드진행을 기능 화성으로만 설명할 수 없다.
 선생님과 책에 따라 설명이 조금 다를 수 있다. (기능 화성 이론 여러 개, 클래식/재즈)
 일반적인 재즈화성학 수업이나 교재에서 기능 화성 이론 중의 일부만을 배운다.
 후고 리만 등 독일 음악 이론가 들의 책에서 더 자세한 내용을 배울 수 있다. (번역본 별로 없음)

코드 기능 T, D, S 의 이해

T(토닉) 기능은 안정적인 소리를 내는 기능이다.
 D(도미넌트) 기능은 불안한 소리를 내는 기능이다.
 S(서브도미넌트) 기능은 T 도 D 도 아닌 다른 소리를 내는 기능이다. (변화를 주거나
 고조시키는 등의 역할을 할 수 있다.)

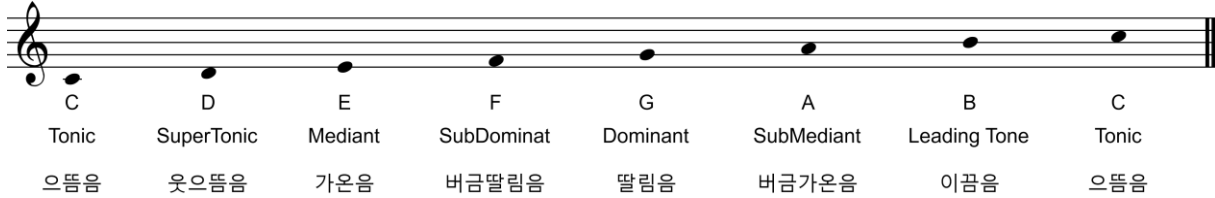
T(토닉) 기능	D(도미넌트) 기능	S(서브도미넌트) 기능
안정	불안	변화 고조 불확실

코드 기능 T, D, S 를 비유로 이해하기

T(토닉) 기능	D(도미넌트) 기능	S(서브도미넌트) 기능
집	학교(직장)	다른 장소(PC 방, 영화관, 시장, 노래방, 캠핑장 등)
밥	국	반찬
휴식	업무	취미

T, D, S 용어의 원래 뜻

다이아토닉 스케일의 각 노트를 주로 도수(아라비아 숫자, 로마 숫자)로 표현하는데 각 노트마다 이름이 존재한다.

01.Tonic : 다이아토닉 스케일의 첫 번째 노트

02.SuperTonic : 다이아토닉 스케일의 두 번째 노트. 토닉노트 위에 있다.

03.Mediant : 다이아토닉 스케일의 세 번째 노트. 토닉과 도미넌트 중간.

04.SubDominant : 다이아토닉 스케일의 네 번째 노트. 도미넌트 밑에 있다.

05.Dominant : 다이아토닉 스케일의 다섯 번째 노트

06.SubMediant : 다이아토닉 스케일의 여섯 번째 노트. 서브도미넌트 노트와 토닉 노트 중간

07.Leadng Tone : 다이아토닉 스케일의 일곱 번째 노트. 토닉노트로 가려는 성질이 강하다.

헛갈리기 쉬운 용어의 개념 정리

토닉 노트 : 다이아토닉 스케일의 첫 번째 노트

토닉 기능 : 안정적인 소리를 내는 기능

토닉 코드 : 토닉 기능을 하는 코드

* 편의 상 전부 토닉이라 부르기도 한다.

토닉(Tonic)

C Key 에서

토닉 노트 : C 메이저 스케일의 첫번째 노트인 C 노트

토닉 기능 : 안정적인 소리를 내는 기능

토닉 코드 : C Key 에서 토닉 기능을 하는 코드는 C, CM7, C6 등이 있다.

토닉 코드의 특징 : 소리가 안정적이고, 조성도 안정적이다.

도미넌트(Dominant)

C Key 에서

도미넌트 노트 : C 메이저 스케일의 다섯 번째 노트인 G 노트

도미넌트 기능 : 불안한 소리를 내는 기능

도미넌트 코드 : C Key 에서 도미넌트 기능을 하는 코드는 G, G7 등이 있다.

도미넌트 코드의 특징 : 불안한 소리를 내는 트라이톤(증 4 도, 감 5 도)이 있다.

불안한 소리를 내는 것이 목적이므로 다양한 노트를 사용할 수 있다

서브도미넌트(SubDominant)

C Key 에서

서브도미넌트 노트 : C 메이저 스케일의 네 번째 노트인 F 노트

서브도미넌트 기능 : 토닉, 도미넌트와는 다른 변화된 소리를 내는 기능

서브도미넌트 코드 : C Key 에서 서브도미넌트 기능을 하는 코드는 F, FM7 등이 있다.

서브도미넌트 코드의 특징 : 다양한 색채를 지닐 수 있다.

안정적인 요소와 불안한 요소를 동시에 지니고 있다.

각 Key 에 따른 T, D, S 의 이해

Key	토닉 노트	토닉 코드	토닉 기능
C Key	C 노트(게이름 '도')	C, CM7, C6(재즈)	안정적인 소리
F Key	F 노트(게이름 '도')	F, FM7, F6	안정적인 소리
B ^b Key	B ^b 노트(게이름 '도')	B ^b , B ^b M7, B ^b 6	안정적인 소리
...이하 생략...

Key	도미넌트 노트	도미넌트 코드	도미넌트 기능
C Key	G 노트(게이름 '솔')	G7	불안한 소리
F Key	C 노트(게이름 '솔')	C7	불안한 소리
B ^b Key	F 노트(게이름 '솔')	F7	불안한 소리
...이하 생략...

Key	서브도미넌트 노트	서브도미넌트 코드	서브도미넌트 기능
C Key	F 노트(게이름 '파')	F, FM7	변화된 소리
F Key	B ^b 노트(게이름 '파')	B ^b , B ^b M7	변화된 소리
B ^b Key	E ^b 노트(게이름 '파')	E ^b , E ^b M7	변화된 소리
...이하 생략...

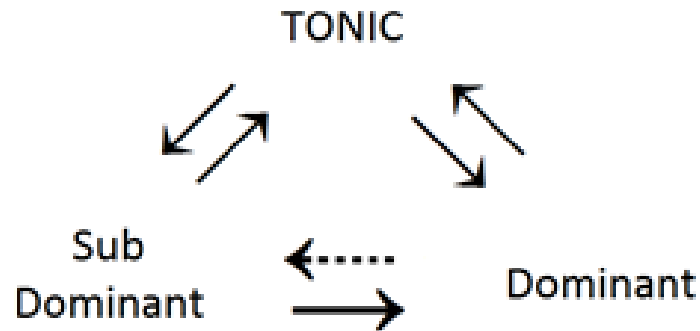
다이아토닉 코드의 기능 분류(Diatonic Function)

다이아토닉 코드의 기능을 T, D, S 로 분류할 수 있다.

Triad	I	II ^m	III ^m	IV	V	VI ^m	VII ^{dim}
7 th Chord	IM7	II ^m 7	III ^m 7	IVM7	V7	VI ^m 7	VII ^m 7 ^{b5}
기능	T	S	T(D)	S	D	T	D

* III^m는 기능이 모호함.

T, D, S 코드의 진행 정리

토닉 코드는 어디로든 갈 수 있다.

토날 음악은 토닉으로 시작해서 토닉으로 끝나는 경우가 많다.

서브 도미넌트 코드는 어디로든 갈 수 있다.

도미넌트 코드는 주로 토닉 코드로 진행한다. (★도미넌트 레졸루션)

도미넌트 코드가 서브도미넌트 코드로 갈 경우 조성(토날리티)가 약해진다.

(≒ 토날 음악의 느낌이 약해진다.)

HOMEWORK

- 음악을 들으면서 리듬, 멜로디, 화성의 불안과 안정 이해하기
- 코드를 기준으로 멜로디의 안정적인 노트와 불안한 노트를 나눠보기
- Key 를 기준으로 안정적인 코드와 불안한 코드를 나눠보기
- 12 Key 의 다이아토닉 코드의 기능을 T, D, S 로 분류하기
- T, D, S 로 분류한 코드들을 자유롭게 조합해서 코드진행 만들기

기타 안내사항

오프라인 개인 레슨 안내문 : <http://bonik.me/523>

질문, 아이디어, 콜라보레이션, 사연, 협찬 등 : 이메일 (mail@bonik.me)

유튜브 구독, 추천 버튼을 눌러주시면 많은 도움이 됩니다.