

모티프의 창조적 활용과 즉흥성 연구 - "Straight, No Chaser", "Blue Monk" 비교분석

김중회
여주대학교 실용음악과
e-mail:bluetrane09@gmail.com

A Study on the Creative Use of Motifs and Improvisation -A Comparative Analysis of "Straight, No Chaser" and "Blue Monk"

Choonghoy Kim
*Dept. Yeosu Institute of Technology Poplar Music

요 약

본 논문은 텔로니우스 몽크(Theonious Monk)의 대표작인 "Straight, No Chaser"와 "Blue Monk"를 중심으로 그의 모티프적 작곡 기법과 즉흥적 변형을 분석하고, 이를 통해 몽크 음악의 창조적 특성을 규명하는 것을 목표로 한다.

모티프의 변형과 발전은 특히 재즈와 같은 장르에서 즉흥연주를 통해 창의성을 극대화하는 중요한 수단이다. 몽크는 짧고 반복적인 모티프를 즉흥적으로 변형함으로써 독창적인 음악 세계를 구축한 작곡가이자 연주자이다. 그의 음악은 독창적인 리듬적 아이디어와 화성적 실험을 특징으로 하며, 짧고 반복되는 모티프가 어떻게 다양한 방식으로 발전하고 변형되는지를 통해 음악적 이야기가 전개된다.

본 연구는 이러한 특징을 구체적으로 분석하기 위해, 두 곡에서 사용된 모티프의 구조적 특징을 비교하고, 이들이 즉흥 연주에서 어떻게 발전하고 변형되는지를 살펴보았다. "Straight, No Chaser"와 "Blue Monk"의 멜로디를 비교 분석함으로써, 두 곡의 모티프가 각기 다른 방식으로 즉흥적 변형을 거치며 발전해가는 과정에 집중했다. 이를 통해 모티프의 사용이 재즈에서의 자유로운 창조성과 어떻게 연결되는지를 탐구했다.

또한, 두 곡의 비교를 통해 몽크의 즉흥적 접근법이 곡에 따라 어떻게 달라지는지 분석하였으며, 이를 통해 몽크가 개척한 재즈 어법의 혁신적 요소를 조명하고자 했다.

결론적으로, "Straight, No Chaser"와 "Blue Monk"의 모티프적 분석을 통해 몽크의 창조적 즉흥성의 핵심 요소를 파악하였고, 그의 음악이 재즈 즉흥연주에서 가지는 중요성을 규명할 수 있었다.