

06.코드 II – 다이아토닉 코드(Triad)

Triad 의 수는 총 몇개인가?

트라이어드 코드는 메이저, 마이너, 어그멘티드, 디미니쉬드, 서스포, 서스투 총 6 가지가 있고 우리는 12 개의 노트를 사용한다.

6X12=72 가지의 트라이어드 코드가 있다고 할 수 있다.

12 개의 노트와 화성학

화성학을 배우지 않아도 12 개의 노트를 자유롭게 사용하고, 멜로디와 코드를 만들 때에도 이 노트들을 자유롭게 조합하면 얼마든지 음악을 만들 수 있다. 하지만 이렇게 하면 너무 많은 경우의 수가 나오고 너무 오랜 시간이 걸린다. 화성학을 배웠을 때의 장점 중의 하나는 ‘노트와 코드를 선택하는 시간을 줄여준다’는 점이다.

12 개의 노트와 스케일

과거의 사람들은 12 개의 노트 중에서 가장 많이 사용하는 노트를 5 개만 선택해서 음악을 만들었다. 이것이 과거부터 지금까지 많이 사용되는 펜타토닉 스케일이다. (C 펜타토닉=C D E G A) 펜타토닉 스케일은 우리 귀에 편안하게 들리며 지금도 많이 사용한다.

이후로 음악이 발전해서 12 개의 노트 중에서 7 개를 선택해 사용하게 됐다. 이것이 메이저 스케일이다.

그 후의 음악가들은 메이저 스케일의 노트 7 개와 다른 노트를 선택하기도 하고 더 많은 노트를 사용해서 음악을 좀 더 복잡하게 만들기도 했다.

다이아토닉 코드가 중요한 이유와 다이아토닉 코드를 배우는 이유는 무엇인가?

다이아토닉 코드는 가장 많이 사용되는 코드를 배우는 것이다. 현재의 음악을 기준으로 했을 때 가장 중요한 스케일은 메이저 스케일이고 메이저 스케일은 곡의 화성적 난이도의 기준이 된다.

다이아토닉 코드는 메이저 스케일처럼 가장 많이 사용되는 코드이며, 난이도의 기준이 되는 코드라고 할 수 있다.

노트를 기준으로 했을 때 쉬운 곡과 어려운 곡의 예

편곡이나 사운드는 논외로 하고 노트의 수만 가지고 곡의 난이도를 따지면 다음과 같다.

난이도	멜로디를 구성하는 노트	코드를 구성하는 노트	사용된 코드의 수
하	5 개의 노트만 사용	5 개의 노트만 사용	적다
중	7 개의 노트만 사용 (이 때 7 개의 노트는 메이저스케일의 노트이다.)	7 개의 노트만 사용 (이 코드들이 다이아토닉 코드다.)	중간
상	8 개 이상의 노트를 사용 (메이저 스케일에 없는 노트도 사용)	8 개 이상의 노트를 사용 (메이저 스케일에 없는 노트도 사용)	많다

장르별 화성적 난이도 (대략적인 기준)

재즈, 한국형 발라드는 사용하는 코드의 수도 많은 편이고 노트도 8 개 이상 사용하는 경우가 많다. 댄스, 힙합, 전자음악 등에서는 7 개의 노트만 사용해도 얼마든지 좋은 곡을 쓸 수 있다. 만약 이런 장르의 음악이 목표라면 다이아토닉 코드까지만 확실히 공부해놓고 나머지 시간은 다른 부분에 집중하는 것도 좋다. 노트를 적게 쓴다고 해서 꼭 쉬운 곡이라고 할 수는 없고 장르별 특징 정도로 이해해야 한다.

Cf.) 사실 재즈와 전자음악의 세부 장르는 엄청나게 많고 노트를 적게 사용하는 재즈음악도 있고 노트를 많이 사용하는 전자음악도 있다.

크로매틱과 다이아토닉

크로매틱 (Chromatic) : 어떤 노트를 기준으로 완전 5 도 간격의 노트를 계속해서 찾다보면 총 12 개의 노트가 나온다. 이 순환 관계를 표로 나타낸 것이 5 도권 표가 되며 각 노트의 간격은 전부 반음이 된다.

C 부터 시작해서 완전 5 도씩 이동하면

C, G, D, A, E, B, F#, C#, G#, D#, A#, E# (총 12 개)

크로매틱 스케일 (Chromatic Scale) : 위의 12 개의 노트를 순차적으로 나열한 스케일이다. 크로매틱 스케일은 어차피 12 개의 노트가 전부 등장하기 때문에 한 종류밖에 없다.

다이아토닉 (Diatonic) : 다이아토닉은 크로매틱과 대조되는 개념이다. 어떤 노트를 기준으로 완전 5 도 간격의 노트를 총 7 개 찾는 것이 다이아토닉이다. 다이아토닉은 원래 그리스어에서 온 것이며 영어로도 적당한 표현이 없어 다이아토닉이라는 단어 그대로 사용한다.

다이아토닉이라는 단어 자체는 ‘온음계의’라는 뜻의 관형사로 번역되지만 화성학에서의 이해를 위해서 ‘기본(Default)’의 의미로 받아들이는 것이 좋다.

Cf.) 크로매틱은 반음 간격, 다이아토닉은 온음 간격의 개념이 아니다. 크로매틱은 완전 5 도씩 노트 12 개, 다이아토닉은 완전 5 도씩 노트 7 개의 개념이다.

F 부터 시작해서 완전 5 도씩 이동하면

F, C, G, D, A, E, B (총 7 개)

이렇게 7 개의 노트(다이아토닉 노트)를 사용한 스케일이 다이아토닉 스케일이다. 의미상으로는 기본 스케일이라고 이해하면 되고 아직 마이너 파트를 배우지 않았기 때문에 현재로서는 **다이아토닉 스케일=메이저 스케일**이라고 이해해도 무방하다.

다이아토닉 노트, 다이아토닉 스케일, 다이아토닉 코드의 개념

C Key 에서 다이아토닉 스케일(기본 스케일)은 C 메이저 스케일이 되고 다이아토닉 노트는 C, D, E, F, G, A, B 가 된다. 다이아토닉 코드는 다이아토닉 노트를 3 도씩 쌓아서 만든 코드다.

Key	다이아토닉 스케일	다이아토닉 노트	다이아토닉 코드
C Key	C 메이저 스케일	C, D, E, F, G, A, B	C 메이저 스케일의 노트를 3 도씩 쌓아서 만든 코드
F Key	F 메이저 스케일	F, G, A, B ^b , C, D, E	F 메이저 스케일의 노트를 3 도씩 쌓아서 만든 코드
B ^b Key	B ^b 메이저 스케일	B ^b , C, D, E ^b , F, G, A	B ^b 메이저 스케일의 노트를 3 도씩 쌓아서 만든 코드
...	...	...	...

다이아토닉과 논다이아토닉(Non-Diatonic)의 개념

C Key 에서 다이아토닉 노트는 C, D, E, F, G, A, B 이고, 이러한 다이아토닉 노트 이외의 노트(C[#], D[#], F[#], G[#], A[#])를 논다이아토닉 노트라고 한다. 코드를 만들 때 논다이아토닉 노트가 하나라도 포함이 되면 논다이아토닉 코드가 된다.

12 Key 의 다이아토닉 코드(Triad) 구하기

C Key	C Key 의 다이아토닉 노트만 사용해서 Triad 코드를 만든다. (3 도씩 쌓아서 총 세개의 노트로 구성되는 코드를 만든다.)													
	노트	음정	노트	음정	노트	음정	노트	음정	노트	음정	노트	음정	노트	음정
5음	G	P5	A	P5	B	P5	C	P5	D	P5	E	P5	F	d5
3음	E	M3	F	m3	G	m3	A	M3	B	M3	C	m3	D	m3
R	C	P1	D	P1	E	P1	F	P1	G	P1	A	P1	B	P1
코드	C		Dm		Em		F		G		Am		Bdim	

F Key	F Key 의 다이아토닉 노트만 사용해서 Triad 코드를 만든다. (3 도씩 쌓아서 총 세개의 노트로 구성되는 코드를 만든다.)													
	노트	음정	노트	음정	노트	음정	노트	음정	노트	음정	노트	음정	노트	음정
5음	C	P5	D	P5	E	P5	F	P5	G	P5	A	P5	B ^b	d5
3음	A	M3	B ^b	m3	C	m3	D	M3	E	M3	F	m3	G	m3
R	F	P1	G	P1	A	P1	B ^b	P1	C	P1	D	P1	E	P1
코드	F		Gm		Am		B ^b		C		Dm		Edim	

B ^b Key	B ^b Key 의 다이아토닉 노트만 사용해서 Triad 코드를 만든다. (3 도씩 쌓아서 총 세개의 노트로 구성되는 코드를 만든다.)													
	노트	음정	노트	음정	노트	음정	노트	음정	노트	음정	노트	음정	노트	음정
5음	F	P5	G	P5	A	P5	B ^b	P5	C	P5	D	P5	E ^b	d5
3음	D	M3	E ^b	m3	F	m3	G	M3	A	M3	B ^b	m3	C	m3
R	B ^b	P1	C	P1	D	P1	E ^b	P1	F	P1	G	P1	A	P1
코드	B ^b		Cm		Dm		E ^b		F		Gm		Adim	

다이아토닉 코드의 Form

12 Key 의 다이아토닉 코드를 계산해보면 루트노트만 달라지고 코드의 종류는 항상 똑같이 나온다는 사실을 알 수 있다.

첫번째 다이아토닉 코드	두번째 다이아토닉 코드	세번째 다이아토닉 코드	네번째 다이아토닉 코드	다섯번째 다이아토닉 코드	여섯번째 다이아토닉 코드	일곱번째 다이아토닉 코드
메이저	마이너	마이너	메이저	메이저	마이너	디미니쉬드

스케일의 도수

스케일을 나타낼 때 보통 아라비아 숫자나 로마숫자로 나타낸다.

C 메이저 스케일	C	D	E	F	G	A	B
도수(아라비아 숫자로 표시)	1	2	3	4	5	6	7
도수(로마 숫자로 표시)	I	II	III	IV	V	VI	VII

다이아토닉 코드 쉽게 찾기

메이저 스케일의 도수와 다이아토닉 코드의 Form 을 조합하면 다음과 같다.

다이아토닉 코드 (*암기할 것)						
I	IIIm	IIIIm	IV	V	VIm	VIIIdim

위의 폼을 암기한 상태에서 메이저 스케일만 적용시키면 12Key 의 다이아토닉 코드를 쉽게 찾을 수 있다.

예를 들어, A Key 의 다이아토닉 코드는 A 메이저 스케일의 노트에 폼만 적용시키면 된다.

A 메이저 스케일 : A, B, C[#], D, E, F[#], G[#]

A Key 의 다이아토닉 코드 : A, Bm, C[#]m, D, E, F[#]m, G[#]dim

12 Key 의 다이아토닉 코드 정리

	I	IIIm	IIIIm	IV	V	VIIm	VIIIdim
C Key							
F Key							
B ^b Key							
E ^b Key							
A ^b Key							
D ^b Key							
G ^b Key							
B Key							
E Key							
A Key							
D Key							
G Key							

HOMEWORK

12 Key 의 다이아토닉 코드 구하는 연습

다이아토닉 코드의 구성음을 빠르게 찾는 연습

다이아토닉 코드를 본인이 사용하는 악기로 연습

(C Key) C - G - Am - F 의 코드를 로마숫자로 표시

IIIm - V - IIIIm - VIIm 의 코드를 12 Key 로 구하기

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.