

포에밍뮤직 작사법 E-BOOK

1시간만 투자해보세요.

내 음악인데,

최소한 가사는 직접 써야하지 않겠어요?!

(2025 ver.)

조 형 서 지 음

조형서

FOUNDER OF POEMINGMUSIC

- 현 포에밍뮤직 대표
- 추계예술대학교 작곡과 졸업
- 미주 - movie star 작/편곡
- 니쥬 - rise up 작/편곡
- 루네이트 - 나비 작/편곡
- 김재중 - 묻고싶다 작/편곡
- 김나영 - 우린 헤어지지 않았을까 작/편곡
- 뱀뱀X마인드브릿지 - pick it 작/편곡
- JTBC 비밀은 없어 OST - I know 작/편곡
- 디즈니+ 화인가스캔들 OST - I don't know why 작/편곡
- 그 외 작/편곡 작업물 다수

POEMINGMUSIC.COM

CONTENTS

1

작사의 기본 원칙

2

가사 구성법

3

감정을 전달하는 기술

4

트렌디한 가사 쓰기

5

실전 작사 & 피드백

1 CHAPTER

작사의 기본 원칙

POEMINGMUSIC.COM

#1. 작사의 기본 원칙

작사는 단순히 단어를 나열하는 것이 아니라 감정을 전달하고, 공감을 이끌어내는 예술입니다. 좋은 가사를 쓰기 위해 다음의 핵심 요소를 이해해야 합니다.

- **주제 설정:** 하나의 명확한 주제를 정하고 가사가 이를 일관되게 전달해야 합니다. 노래의 주제는 사랑, 이별, 희망, 성장 등 다양할 수 있으며, 너무 많은 주제를 섞기보다 하나의 중심 메시지를 강화하는 것이 중요합니다.
- **감정 표현:** 직접적인 감정보다 이미지적 표현을 활용하여 감성을 극대화합니다. 청자가 직접 경험한 것처럼 느낄 수 있도록 감각적인 언어를 사용해야 합니다. 예를 들어, ‘슬프다’보다는 ‘젖은 창문 너머 흐릿한 불빛’ 같은 표현이 더 깊은 공감을 불러일으킵니다.
- **스토리텔링:** 서사적 구성을 통해 청자가 가사에 몰입할 수 있도록 합니다. 이야기가 자연스럽게 진행되도록 시점과 흐름을 고려해야 하며, 스토리텔링을 통해 감정을 더욱 극대화할 수 있습니다.
- **운율과 리듬:** 읽을 때 자연스럽게 흘러가며, 음악과 조화를 이루어야 합니다. 자연스러운 운율과 리듬은 가사의 완성도를 높이는 핵심 요소이며, 적절한 라임을 활용하면 가사가 더욱 세련되게 들립니다.

CHAPTER 2

가사 구성법

POEMINGMUSIC.COM

#2. 가사 구성법

가사는 일반적으로 벌스(Verse), 프리코러스(Pre-chorus), 코러스(Chorus), 브릿지(Bridge)로 구성됩니다. 각 파트의 역할을 이해하면 더욱 완성도 높은 가사를 쓸 수 있습니다.

- **벌스** : 이야기의 시작점으로, 주제를 소개하고 감정을 쌓아갑니다. 곡의 배경과 상황을 설명하는 역할을 하며, 청자의 감정을 몰입시켜야 합니다. 일반적으로 벌스는 구체적인 장면을 제시하며, 서사의 흐름을 이끌어 갑니다. (이무진-신호등 음원 기준 0:21).
- **프리코러스** : 벌스와 코러스를 자연스럽게 연결하며, 긴장감을 형성합니다. 프리코러스는 코러스로 넘어가는 다리 역할을 하며, 감정을 한층 고조시키는 기능을 합니다. 청취자의 기대감을 높이고, 강한 후렴으로 이어질 수 있도록 돕습니다. (이무진-신호등 음원 기준 1:01).
- **코러스** : 곡의 핵심 메시지를 전달하는 가장 중요한 부분입니다. 반복적으로 사용되며 청중이 쉽게 기억할 수 있어야 합니다. 코러스는 곡에서 가장 인상적인 멜로디와 가사가 배치되는 곳이므로, 간결하면서도 강한 메시지를 담아야 합니다. (이무진-신호등 음원 기준 1:20).
- **브릿지** : 새로운 전개를 추가하여 변화를 주며, 곡의 감정을 극대화하는 역할을 합니다. 기존의 멜로디와는 다른 변화를 주고 가사의 새로운 시각을 추가하는 데 활용됩니다. (이무진-신호등 음원 기준 2:49)

3

CHAPTER

감정을 전달하는 기술

POEMINGMUSIC.COM

#3. 감정을 전달하는 기술

가사는 감정을 표현하는 도구입니다. 효과적인 감정 전달을 위해 다음 기술을 활용할 수 있습니다.

- **이미지적 표현:** ‘슬프다’ 대신 ‘젖은 창문 너머 흐릿한 불빛’처럼 구체적인 이미지를 사용합니다. 감각적인 표현을 활용하면 가사의 몰입도가 높아집니다.
- **비유와 상징:** ‘네가 내 전부야’ 대신 ‘너는 내 마지막 퍼즐 조각’처럼 색다른 표현을 사용합니다. 감정을 더욱 깊이 전달하기 위해 **비유법과 상징**을 적극 활용하는 것이 중요합니다.
- **반복과 대조:** 특정 구절을 반복하여 강조하거나, 반대되는 이미지를 대조시켜 감정을 극대화합니다. 반복되는 구절은 **청취자에게 쉽게 각인**될 수 있으며, 대비되는 가사는 **더 강한 인상**을 남깁니다.

ex. 만남/이별

빛/어둠

- **운율감 유지:** 라임을 활용하여 노래 속에서 자연스럽게 흘러가도록 합니다. 일정한 **리듬감**을 유지하면 가사가 음악과 잘 어우러지며, 듣는 이들에게 더 친숙하게 다가옵니다.

ex. 나는 너를 사랑할 “거야”

그리고 너를 꼭 안을 “거야”

CHAPTER 4

트렌디한 가사 쓰기

POEMINGMUSIC.COM

#4. 트렌디한 가사 쓰기

시대에 따라 가사의 스타일도 변화합니다. 현대적인 감각을 유지하기 위해 다음 요소를 고려할 수 있습니다.

- **대중적인 키워드 활용:** 유행어나 감성적인 단어들을 적절히 삽입합니다. 청취자들이 쉽게 공감할 수 있는 주제와 단어를 선택하는 것이 중요합니다.

ex. 새뽕, 퀸카, 소주한잔, 찐이야, 한잔해 등

- **영어 혼용법:** 영어를 섞어 트렌디한 느낌을 줍니다.

ex. Love is gone, 이젠 너 없이 난

- **리듬감 있는 문장 만들기:** 너무 길거나 복잡한 문장을 피하고, 박자에 맞게 간결하게 씁니다. 현대 가사에서는 문장의 길이가 적절해야 리듬감이 유지됩니다.

- **스토리보다 감성 중심:** 최근에는 특정한 이야기 전개보다는, 순간적인 감정을 강렬하게 표현하는 것이 현대적인 트렌드입니다.

ex. 지코-아무노래 > 전후 맥락 없이,
‘지금 즐기고 싶다’라는 감정만을 강조함.

5

CHAPTER

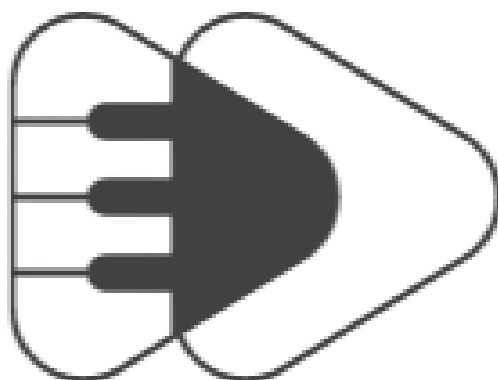
실전 작사 & 피드백

POEMINGMUSIC.COM

#5. 실전 작사 & 피드백

책을 100번 읽는 것보다, 실제 작사 과정을 진행/수정하고 연습하는 과정이 중요합니다.

- **초안 작성:** 처음부터 완벽할 필요 없이 감정을 자유롭게 적어나갑니다. 초안 단계에서는 떠오르는 아이디어를 제한 없이 기록하는 것이 중요합니다.
- **구조 잡기:** 초안을 바탕으로 벌스, 코러스 등을 배치하고 정리합니다. 이 과정에서 전체적인 곡의 흐름을 점검하고, 가사가 자연스럽게 연결되는지 확인해야 합니다.
- **피드백 받기:** 다른 사람에게 보여주거나 저에게 피드백을 받은 뒤 수정합니다. 자신이 쓴 가사를 다른 사람에게 보여주고 피드백을 받으면, 새로운 시각에서 수정할 수 있는 기회를 얻을 수 있습니다.
- **최종 다듬기:** 수많은 동의어들을 수집 후, 운율과 멜로디 음절에 맞게 수정합니다. 또한 불필요한 부분을 제거하고, 자연스럽게 흐르도록 수정합니다. 최종적으로 문장의 길이와 운율을 조정하여 듣기 좋은 가사로 완성해야 합니다.

포에밍 뮤직

MUSIC STUDIO

맺음말

무료한 나날들,

마음 한 켠에 남아있는 내 음악에 대한 열망.

포에밍뮤직과 함께 내 삶의 주인공이 되어보세요.

“포에밍뮤직과의 첫 데
뷔곡, 감사합니다.”

여러 곳들을 둘러보던 중,
선생님의 음악적 스타일에 반
해서 의뢰하게 되었습니다. 직
접 가사와 멜로디도 교정해주
시고, 덕분에 좋은 음악 발매
해서 활동할 수 있었습니다.

-김강훈님-

“포에밍뮤직을
알게되어 감사합니다.”

항상 상상하는 이상으로 음악
을 만들어주셔서 감사합니다.
연휴에도 항상 작업하시고,
항상 바쁘게 활동하는 모습이
보기 좋습니다. 좋은 일 많아
지시길 바랍니다.

-LoveAlice님-

“포에밍뮤직 덕분에
삶에활력이 생겼습니다.”

. 포에밍뮤직을 알고 내 음악
을 만드는 것에 눈을 뜨게
되었습니다. 연차를 내고 라
디오 섭외 일정을 가고, 주말
이면 집에서 새로운 곡 가사
스케치를 해요. 이 짜릿함은
경험해봐야만 알 수 있죠.

-최유라님-

