표현기호로서의 영화적 리듬에 관한 연구

Representation as a symbol of the rhythm of the movie

왕택군
동서대학교 디자인 & IT 대학원 영상 디자인

Wang ze-jun
Dongseo University Design & IT Institute

요약

영화의 리듬은 최종적으로 편집 테이블 위에서 이루어지며 편집 시에는 주요하게 형식상으로 리듬을 처리한다. 형식상 영화 리듬은 내적 리듬과 외적 리듬으로 분류하며 따라서 이 글에서는 주로 영화 내적 리듬과 외적 리듬을 분석하는 각도에서 영화 리듬을 연구하고자 한다.

1. 서론

1.1 연구의 배경 및 목적

영화의 리듬은 전문적인 연구가 많이 부족한 영화 요소이다. 영화 이론 서적에 리듬에 대해 언급한 구절은 물론 어느 정도 있긴 하지만 몽타주나 장면의 활용 등과 같은 정도로 주목을 받지 못한 것은 분명하다. 사실 몽타주를 포함한 모든 편집수단들은 최종적으로 리듬을 만들기 위한 것이며 영화 편집은 사실에 있어서 바로 리듬의 편집이다.

내적 리듬과 외적 리듬의 관계 및 리듬과 영화의 관계를 명확히 분석하고 영화의 편집 방법을 모색한다.

1.2 연구의 방법 및 범위

문헌 연구를 통해서 영화리듬의 개념과 영화 내적 리듬과 외적 리듬의 개념을 설명한다, 또독일 영화 〈롤라 런(Lola Run)〉을 예제로 내적 리듬과 외적 리듬을 분석한다.

2. 본문

영화의 독특한 매력은 바로 “움직임”을 기록하는데 있는 것이다. 움직임이 있으면 변화가 있게 되고, 변화가 있으면 리듬이 있게 된다. 그렇다면 영화의 리듬은 무엇인가?

프랑스 영화 이론가 마셀르 마르땡은 “영화언어”에서 이렇게 지적했다: “의심할 바 없이 리듬은 영화의 가장 기본적인 특징인 동시에 가장 미묘하고 연구가 부족한 특성이다.” 영화 리듬은 “단순히 숏들 간의 시간 관계의 장악이 아니라 매 숏에서 주의를 일으키고 만족시키는 동작 타이밍의 절묘한 맞춤이다. 리듬은 일종의 추상적인 시간 리듬이 아니라 주의력의 리듬이다.” “만약 매 숏을 주의력이 하강하는 바로 그 시점에서 끊어주고 다른 숏으로 바꾼다면 주의력은 시종 중단되지 않을 것이며, 사람들은 영화가 리드미컬하다고 말할 것이다.”[1)]

그러므로 간단히 말하면 소위 리듬의 편집이라고 하는 것은 관중의 주의력을 리드하기 위한 것이며 어떤 두 숏을 각각 어느 시점에서 연결할 것인지를 결정하는 것이다. 그럼 이 편집 점을 선택하는 근거는 무엇인가? 이 문제점을 이해하려면 먼저 영화 리듬의 표현 형식, 즉 내적 리듬과 외적 리듬을 알아야 한다. 내적 리듬은

화면 속 모든 주체의 운동, 카메라의 운동, 인물 대화의 속도, 동시에 발생하는 사건의 수량 등이 형성하는 리듬을 가리키며, 숏 내부의 리듬이다. 구체적으로 내적 리듬에 영향을 주는 요소에는 섀도우, 구도, 색채, 가시음원, 카메라위치, 스케일 등이 있다. 외적 리듬은 편집수단을 통해 형성되는 리듬으로, 숏의 조합으로 형성되는 리듬이다. 외적 리듬에 영향을 주는 요소에는 몽타주 등 각종 편집 수단, 반주 음악, 음성과 화면의 대위, 방백 등이 있다.영화는 시청각의 예술이다 그러므로 영화에서, 모든 원소는 모두 시청각의 원소이다 그리고 모든 시청각의 원소는 모두 리듬을 형성하는 원소이다.

독일 영화 “롤라 런”에서 한 단락은 유랑자의 행복에 대한 것이다. 만니가 지하철에서 잃어버린 돈을 한 유랑자가 줍게 되는데, 만니는 전화로 저편의 롤라에게 10만 마르크를 주웠을 때 유랑자의 희열과 행동들을 상상하여 이야기한다. 이때 만니의 빠른 서술은 외적 리듬으로 되며, 화면은 빠른 스틸 프레임 점프 컷을 활용해 만니의 사유과정, 이런 점프 컷 속에 점점 한 남자 의바스트 숏이 출현하며, 기타 샷에 비해 비교적 오랜 시간 잔류하면서 최종적으로 이 남자의 몸에 정지되는데, 그가 바로 만니의 생각 속에 점점 떠오르는 돈의 주인인 마피아 보스인 것이다. 만니의 사유 과정을 기초로 하는 이런 식의 외적 리듬의 처리와 전화 속 만니의 상상 속 이야기의 빠른 어조와 속도는 관중들로 하여금 만니의 후회와 속수무책을 느끼게 하며, 또한 마피아 두목을 생각할 때의 불안과 공포를 생각하게 한다.

또 다른 예를 들면,롤라와 만니가 상점을 턴 후 황망히 도주하는 장면에서는 고속촬영을 활용하였다. 탈출은 "슬로우모션" 으로 됐다 모든 내적 리듬의 소리는 부드럽고 온화한 여성 독창으로 대체된다. 내용으로 본다면 통상은 빠른 리듬의 외적 리듬으로 처리하지만 여기서는 일부러 일종의 느린 리듬을 보여줌으로써 관중으로 하여금 온화한 음악의 감화를 받아 그들이 은행을 털게 된 순진함과 유치함, 속수무책을 생각하게 하며 동정과 연민을 느끼게 한다. 하지만 음악은 그 후 천천히 사라지고 롤라와 만니는 손을 잡고 두 속수무책의 아이들 마냥 경찰에 포위되어 종말을 기다린다.

분석을 통해 발견할 수 있는 것은 영화편집이 절대로 단순히 스토리를 연결하는 작업이 아니며, 또한 스토리에 변화가 많은 영화가 꼭 보기 좋은 것이 아니라는 것이다. 형식이 매우 큰 효과를 발휘하고 있는 것이다 심리학은 형식의 기능은 사람들의 주의를 끄는 것이라고 가르쳐주고 있다. 아무리 좋은 내용이라도 사람들의 주의를 끌지 못한다면, 주의를 돌리는 사람이 없는 내용은 공허한 것이나 다름없다. 따라서 영화 편집의 핵심은 형식에 대한, 즉 내적 리듬과 외적 리듬의 편집인 것이다.

영화는 빛 파장과 소리 파장의 연속성을 이용하여 체현해내는 상대시·공관계이며,그 운동은 진짜 운동이 아니라 사람은 환각을 통해서 생겼다 이는 물리환경 중의 무대 극본과 질적으로 구별된다. 따라서 영화에서는 보이는 모든 것이 빛이며, 들리는 모든 것이 소리이다. 여기에는 상기한 리듬에 영향을 주는 모든 요인이 포함된다. 따라서 영화의 시청각 효과는 반드시 “기록된 빛과 소리”의 기초 위에 성립되어야 한다. 관중의 시청각 반응을 확실하게 컨트롤하려면 편집사는 반드시 기록된 빛과 소리 자극이 일으키는 관중의 심리 반응이 어떤 것인지에 대해 깊이 연구해야 한다. 이 과정의 규칙성과 특성을 잘 터득해야 편집작업을 잘 할 수 있다.

마지막으로 지적해야 할 것은 리듬이 관중의 감정에 작용할 때에라야 비로소 유효하다는 것이다. 리듬은 사람들의 현실 체험에 근거해 발생하는 정서와 기대에 부합될 때 비로소 관중의 정감활동의 변화와 발전을 효과적으로 유발할 수 있다. 객관적 사물의 고유한 리듬을 홀시한 편집은 관중의 정서에 작용하기 어렵다. 까놓고 말하면 편집 리듬의 목적이 바로 관중의 심리변화를 컨트롤하기 위한 것이다. 따라서 좋은 영화를 편집하려면 창작가들의 심리적 기초가 아주 중요하다. 한 편의 영화의 리듬을 편집하는 것은 사람들의 심리와 긴밀히 관련되어 있다. 예를 들어 지각의 감수, 기억의 재현, 풍부한 연상, 논리적 사유, 이 모든 것은 객관적 사물의 인식 활동에 속하며, 객관적 사물의 성질과 규칙성을 밝히기 위해 벌어지는 심리 활동이다. 따라서 이는 곧 우리에게 관중의 “주의력”을 부단히 창조하는 리듬을 편집하려면 반드시 관련된 심리학을 연구해야 한다고 요구하는 것이다.

3. 결론

■ 참 고 문 헌 ■

[1] 《Elements of film》
Bobker,LeeR.(American)1986
[2] 《Film Language》
Marcel Martin(France)1985
[3] 《The Technique of Film Editing》
Reisj,K.Miller,G. (English)1953

주석:[1] 《Elements of film》
Bobker,LeeR.(American)1986