애니메이션〈알라딘〉에서 주인공의 주제선율 연구

Study on the theme melody of main character in the animation 〈Aladdin〉

이 미 루, 이 승 연
상명대학교 문화기술대학원 뮤직테크놀로지학과

Mi-ru Lee, Seungyon-seny Lee
Graduate School of Culture Technology, Sangmyung Univ.

요약

애니메이션은 여러 세대와 인종을 아우르는 문화예술로서, 애니메이션의 중요한 구성요소 중 하나로 음악이 인식되고 연구되어야 한다. 애니메이션 산업으로 큰 성공을 거둔 디즈니사의 〈알라딘〉을 연구작품으로 선택하였으며 스토리진행과 상황에 따른 캐릭터의 주제선율의 변화의 상관관계를 연구한다. 주인공 '알라딘'의 주제선율은 총 49개의 곡 중 22개의 곡에서 나타나며 리듬, 템포, 조성, 선율, 화성, 악기구성 등으로 변주를 하여 캐릭터가 처한 상황이나 심리상태를 대변하고 대응한다.

Ⅰ. 서론

1. 연구 목적

애니메이션은 대중문화를 이끄는 문화예술과 상품으로서의 많은 잠재력을 가지고 있다. 또한 애니메이션은 성별과 연령, 언어와 문화의 벽을 넘어 대중문화 예술로서의 기능을 하고 있다. 따라서 애니메이션 안에서 의미전달의 역할을 하는 음악 또한 매우 중요하게 인식되어야 한다.

음악은 내러티브의 보조적 역활과 내러티브들이 본격적으로 진행하는 주요요소의 기능을 한다[1]. 특히, 디즈니 애니메이션에서 음악은 대사만큼이나 중요한 위치를 차지하고 있다. 여기서 등장 캐릭터의 노래가사는 대사처럼 직접적으로 스토리를 전달하고, 캐릭터의 성격이나 특징을 간접적으로 표현한다. 또한, 실제로 존재하지 않는 상상의 캐릭터나 스토리 등을 표현하기 위해 스코어도 큰 비중을 차지하고 있으므로 음악의 역할이 매우 중요하다[2].

2. 연구 범위와 방법

애니메이션 〈알라딘〉은 작곡가 앨런 맨켄이 작곡을 하였으며 제56회 아카데미시상식과 제50회 골든글로브 시상식에서 모두 음악상과 주제가상을 수상하며 큰 성공을 거둔 작품으로 주인공 알라딘의 주제선율을 분석하고 이를 통해 음악이 영화 내 스토리와 어떤 유의미한 관계를 지닐 수 있는지를 발견하여 애니메이션의 음악적 구성방식을 제시한다.

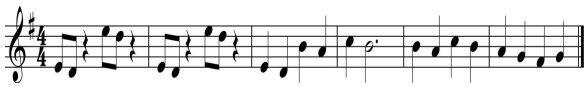
Ⅱ. 본론

1. 스토리의 기승전결에 따른 음악의 분류

애니메이션〈알라딘〉에서의 음악은 크게 캐릭터들이 직접 노래하는 노래음악(Song)과 배경음악(Score), 두 종류로 나뉜다. 이를 스토리 흐름에 따른 기승전결로 나누고 각각에 포함되는 음악을 분류하여 알라딘의 주제선율이 포함되어 있는 음악을 찾아보았다. 작품에서는 총 49개의 곡이 나오며 9개의 노래음악과 41개의 배경음악으로 구성되어 있으며 22개의 곡에서 주인공의 주제선율이 등장한다.

2. 주인공 알라딘의 주제선율

곡'One jump Ahead'에서 알라딘의 주제선율은 다음 〈악보 1〉과 같다.



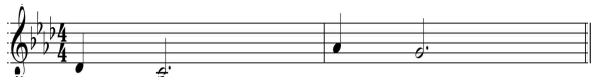
악보 1. One jump Ahead

〈악보 1〉은 영화 초반부의'기'부분에 들어가는 알라딘의 노래곡인'One jump Ahead'의 주제선율이다. 이 곡을 출처로 하여 영화의 초반부부터 끝날 때까지 알라딘이 등장하거나 알라딘이 등장하지 않더라도 알라딘의 연인이자 조력자인 자스민이 알라딘을 생각 할 때나 자스민과 알라딘의 러브테마와 합쳐져서 상황에 따라 변

주되어 계속 등장 한다.

2.1 'Jasmine Pouts' 에서 사용된 주제선율

곡'Jasmine Pouts'에서 알라딘의 주제선율은 다음과 같다.

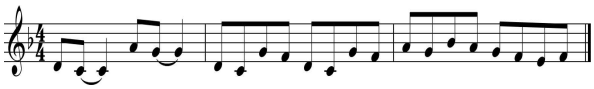


악보 2. Jasmine Pouts

〈악보 2〉는 리듬이 변화된 예로서 알라딘이 실제로 등장하지는 않지만 자파가 거짓으로 자스민에게 알라딘이 죽었다고 말하자 자스민이 상심하는 장면으로 템포와 리듬이 느려지며, 바이올린만으로 연주되어 슬프고, 상심한 자스민의 마음을 효과적으로 표현 하였다.

2.2 'The Kiss' 에서 사용된 주제선율

곡'The Kiss'에서 알라딘의 주제선율은 다음과 같다.

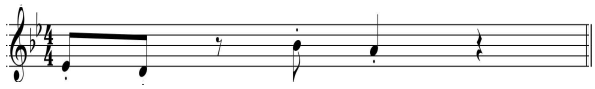


악보 3. The Kiss

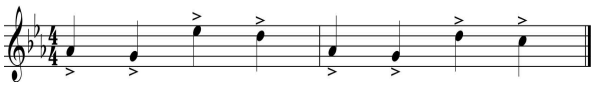
〈악보 3〉은 알라딘이 자스민에게 자신의 거짓말을 털어놓는 장면에서 나오는 음악으로 2마디까지는 기존 알라딘의 테마가 3마디부터는 둘의 러브테마이며 이 영화의 주제곡인'A Whole New World'의 멜로디가 자연스럽게 이어진다. 이로써 알라딘이 자신의 거짓말을 털어놓는 장면에서 자스민이 그것을 이해하며 서로 사랑의 감정을 느끼는 심리상황을 음악이 그대로 따라가며 표현했다

2.3 'The Battle' 에서 사용된 주세선율

곡'The Battle'에서 알라딘의 주제선율은 각각 다음과 같다.



악보 4.'The Battle'에서 사용된 주세선율 1



악보 5. The Battle 에서 사용된 주제선율

곡'The Battel'은 이 영화의'전'부분에 해당하며 스토리상 가장 절정인 알라딘이 자스민을 구하러 가서 자파와 싸우는 장면에 나오는 음악이다. 이 곡에서도 알라딘의 주제선율은 계속해서 등장하는데 한 곡이지만 같은 주제선율이 상황에 따라 다른 형태로 연주 된다. 〈악보 4〉는 알라딘이 자스민을 구하러 몰래 궁에 들어와 이동하는 장면으로 템포가 빠르고 목관악기와 금관악기만을 사용해서 아슬아슬한 느낌을 효과적으로 표현했다. 〈악보 5〉는 뱀으로 변한 자파가 절벽으로 떨어진 뒤 다시 나타나 모래시계 속에 갇힌 자스민을 구하려는 알라딘을 다시 쫓아가 잡는 장면에 나오는 곡이다. 스토리 전개상 가장 절정으로 치닫는 장면이며 기존 8분음표의 멜로디를 4분음표 하나씩으로 강조하고 주제선율은 스트링이, 브라스 악기들은 대선율을 연주하여 웅장하면서도 긴박한 장면을 표현했다.

Ⅲ. 결론

본 연구를 통해 살펴본〈알라딘〉은 주인공의 명확한 주제선율을 가지고 있다.

주로 살펴본 주인공 알라딘 이외에도 조력자 자스민과 알라딘과 대립하는 자파 또한 주제선율을 가지며 독립적으로 캐릭터가 등장 할 때도 혹은 주인공 캐릭터가 등장하지 않더라도 다른 캐릭터가 주인공을 생각을 할 때에도 나타난다. 또한 상황에 따라 여러 캐릭터가 함께 등장할 때 각 캐릭터의 주제선율들이 자연스럽게 이어져 원래 한 곡처럼 들리기도 한다. 주제선율은 상황에 따라서도 많은 변주를 보이는데 분위기에 따라 템포, 멜로디라인, 리듬, 조성, 악기편성 등으로 변화하며 각각의 상황과 캐릭터의 심리상태를 대응하며 대변한다. 극을 진행시키고 스토리의 다이내믹을 표현하는 것에 있어서 음악의 역할은 매우 크다. 또한, 대사만큼이나 동등한 위치로 캐릭터를 표현하는 음악은 애니메이션의 특성상 더욱 중요하게 생각되어져야 할 부분이다. 우리나라도 애니메이션 산업이 점점 발달하고 있으며, 높은 수준의 작품들이 나오는 것에 맞추어 애니메이션을 구성하는 큰 부분으로서의 음악을 인식하고 연구 해 나가야 할 것이다.

■ 참 고 문 헌 ■

[1] 김호.(2011). 〈환타지아〉와〉〈환타지아 2000〉에서 나타나는 음악적 요소와 내러티브 상관관계의 분석. 한국콘텐츠학회논문지, 11(9), 1.

[2] 권민서, 이승연.(2014). 서사영화에서의 인물 묘사와 음악적 특징. 한국콘텐츠학회 종합학술대회 논문집. Vol.2014 No.11.