영화 〈이상한 나라의 앨리스〉에 나타난 모험 여정에 따른 음악의 변화

A Study on the variation of music according to the journey of adventure in the movie "Alice in Wonderland"

서 예 린, 이 승 연
상명대학교 문화기술대학원

Yaerin Seo, Seungyon-seny Lee
Graduate School of Culture Technology, Sangmyung Univ.

요약

서사적 영화에서 음악의 주요 기능은 영화의 이야기를 효과적으로 전달하는 것이다. 본 논문에서는 팀 버튼의 영화 〈이상한 나라의 앨리스〉에 나타난 모험 여정에 따른 테마 음악의 변화를 살펴보고 내용 전개를 돕기 위해 테마 음악을 어떻게 활용하였는지 연구한다. 〈이상한 나라의 앨리스〉에서는 테마의 선율을 일부 변형하거나 빠르기, 악기 편성, 음악의 크기 등을 변화시켜 이야기 전개를 보조한다.

Ⅰ. 서론

1. 연구 목적

영화 음악에서 라이트 모티브(Leit Moif)란 영화 속 인물이나 사물, 상황을 유추할 수 있도록 하는 테마 음악을 말한다[1]. 테마 음악을 활용하여 관객들에게 영화의 이야기를 효과적으로 전달할 수 있으며, 이러한 이야기 전달을 위한 장식적 기능은 영화 음악의 여러 기능들 중 가장 주요한 기능 중 하나이다[2]. 본 논문은 영화의 이야기 전개를 위한 테마 음악의 활용 방법을 유추해 내는 것이 목적이다.

2. 연구 범위와 방법

팀 버튼의 영화 〈이상한 나라의 앨리스〉는 주인공이 이상한 나라에서 겪는 모험을 그린 작품이다. 먼저 이 영화에서 이야기의 핵심 요소인 모험의 여정을 어떻게 나눌 수 있는지 살펴본다. 다음으로 모험의 이야기 전개를 음악으로 어떻게 보조하고 있는지 알아보기 위해 메인 테마인 주인공 테마를 분석하고, 여정의 각 단계에서 주인공 테마가 어떻게 변형되어 사용되는지 분석한다.

Ⅱ. 본문

1. 모험 여정의 단계

영화 〈이상한 나라의 앨리스〉에서 주인공 앨리스의 모험은 크게 세 단계로 나뉜다.

첫 번째 단계는 갈등 단계로, 앨리스가 자신의 정체성에 대해 고민을 하는 단계이다. 팀 버튼의 영화에서 앨리스는 어른과 아이의 경계에 있는 열아홉 살로 현실과 내면세계의 충돌로 인해 계속해서 갈등하는 모습으로 비춰진다.

두 번째 단계는 운명 단계로, 앨리스가 모험에서 이루어야 할 소명을 받고 그에 대해 반응하는 단계를 말한다. 앨리스는 처음에는 운명을 거부하지만 결국에는 운명에 따라 자신의 소명을 감당하게 된다.

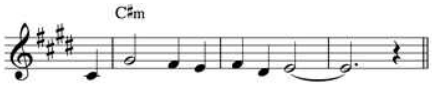
세 번째 단계는 도전의 단계로, 자신의 운명을 받아들인 앨리스는 두려움을 이겨내고 자신의 역할을 충실히 수행해낸다. 이 단계는 영화의 절정에 해당하며 주인공의 영웅적인 모습이 가장 드러나는 단계이다.

2. 모험 여정에 따른 테마의 활용

2-1. 주인공 테마

영화의 첫 장면에 나오는 메인 테마로 예로부터 여성을 상징하는 달과 함께 등장한다. 이는 영화의 전반적인 주제인 '여성으로서의 정체성'과 연관이 있다. 〈악보 1〉에서 보이는 것과 같이 앞부분의 완전 5도 도약 진행되는 선율은 이 테마의 가장 큰 특징으로, 영웅으로서의 주인공을 나타내며 앞으로 영웅의 모험 이야기가 펼쳐질 것을 암시한다. 영화 전반에 걸쳐 주인공의 상황과 감정에 따라 주인공 테마가 다양하게 변주되며 영화의 이미

지를 보조한다.



▶▶ 악보 1. 주인공 테마

2-2. 모험 여정에 따른 주인공 테마의 변형

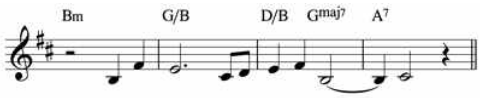
1) 갈등

주인공이 자신의 정체성에 대해 고민하는 장면에는 〈악보 2〉와 같이 주인공 테마가 축약된 형태의 선율이 사용된다. 메인 테마의 특징인 완전 5도 도약 진행은 중간에 삽입된 음들에 의해 영웅을 상징하는 특성이 흐려져 주인공의 영웅적인 면모보다는 인간적인 약함을 드러낸다. 또한 선율이 상행 후 하행되는 악구가 반복되는 특징을 볼 수 있는데 이는 본격적인 모험이 시작되기 전 망설이는 주인공의 모습을 묘사한다.

▶▶ 악보 2. 갈등 테마

2) 운명

영화에서 주인공이 악당과 싸워 승리하고 나라에 평화를 가져올 것이라는 운명이 화두에 오를 때마다 등장하는 테마이다. 주인공은 이 운명을 처음에는 거부하지만 결국 운명을 받아들이고 영웅으로서의 역할을 훌륭히 수행해낸다. 이 선율은 〈악보 3〉에서 보이는 것과 같이 주인공 테마의 가운데 음의 길이가 길어진 형태를 띠며 원래보다 낮은 음역에서 느리게 연주된다. 이는 주인공이 느끼는 운명에 대한 무게감을 관객들에게 전달하는 기능을 한다. 주선율이 호른으로 연주되는 경우가 많은데 호른은 베토벤의 3번 교향곡 3악장에서도 영웅을 상징하는 악기로 사용되어 왔으므로[3] 이것 또한 영웅으로서의 주인공의 운명을 상징하는 의도가 담긴 것으로 해석할 수 있다.



▶▶ 악보 3. 운명 테마

3) 도전

운명을 받아들이고 전투에 출전한 주인공은 예언대로 악당과 대결을 펼친다. 우여곡절 끝에 결투가 절정에 다다르고 주인공의 영웅적인 면모가 화려하게 드러나는 순간 〈악보 4〉의 도전 테마가 등장한다. 메인 테마의 완전 5도 도약 진행이 전조되며 세 차례 반복되는데 이는 주인공의 영웅으로서의 도전을 강조하는 기능을 한다. 전조될 때마다 음의 높이가 점점 더 높아지며 하늘에 높이 올라 승리를 눈앞에 둔 주인공의 모습을 묘사한다. 사용되는 악기의 편성과 음악의 크기가 가장 크게 나타나며 영화의 절정을 화려하게 장식하고 있다.

▶▶ 악보 4. 도전 테마

Ⅲ. 결론

본 연구를 통해 살펴본 영화 〈이상한 나라의 앨리스〉에서는 주인공 테마의 선율을 일부 변화시키거나 상황에 적절하게 빠르기, 악기 편성, 음악의 크기 등을 변형하여 주인공의 모험 여정을 묘사하고 있다.

갈등 단계에서는 주인공 테마에서 영웅적인 면을 강조하였던 완전 5도 도약 진행 사이에 음들을 삽입하여 도약하지 못하고 주저하는 주인공의 약한 모습을 드러낸다. 또한 상행하였다가 하행 진행하는 악구를 반복 사용하여 주인공이 이리 저리 흔들리며 갈등하는 장면을 묘사한다.

운명 단계에서는 주인공에게 주어진 운명에 대한 부담감과 사명의 무게감을 강조하기 위해 주인공 테마의 가운데 음의 음가를 늘여 멜로디에 무게를 싣고 있다. 또한 대체적으로 영웅을 상징하는 호른을 사용하여 주인공의 운명이 영웅적인 행동과 관련되어 있음을 알린다.

도전 단계에서는 주인공 테마의 가장 큰 특징인 5도 도약 진행을 여러 차례 반복함으로써 영웅적인 면모를 강조한다. 모티브가 반복될 때마다 전조와 함께 음정이 더 높아지는데 이는 승리를 앞둔 상황을 묘사한다.

이처럼 내용 전개에 따라 하나의 테마를 다양하게 변형하여 새로운 테마로 쓰는 것은 영화 전체의 톤을 일관되게 유지하면서도 영화의 서사적 흐름을 자연스럽게 보조하도록 하는 효과가 있다. 이러한 방법은 영웅 서사 구조뿐만 아니라 다양한 서사적 장르의 영화에서 활용될 수 있을 것으로 보인다.

■ 참 고 문 헌 ■

[1] 최유미, 이승연.(2015). 범죄영화 「이중배상(Double Indemnity)」 속 테마음악의 기능적 역할. 한국콘텐츠학회 논문지, 제15권, 제3호, pp.48.

[2] 한상준, 영화 음악의 이해, pp.111, 한나래, 2000.

[3] wikipedia. “Symphony No. 3 (Beethoven)”. https://en.wikipedia.org/wiki/Symphony_No._3_(Beethoven)#Third_movement:_Allegro_vivace.