

영화 『펀치 드링크 러브(Punch-Drunk Love)』 에서 라이트모티브를 활용한 심리표현

The psychological expression using Leitmotiv in the film 『Punch-Drunk Love』

안 성 애, 이 승 연*

상명대학교, 상명대학교*

Seong-ae Ahn, Seungyon-Seny Lee

Sangmyung Univ., Sangmyung Univ.*

요약

영화는 시청각 예술이고 다양한 시청각적 기법을 활용하여 영화에서 이야기하고자 하는 주제를 전달한다. 형체가 없는 이야기는 시각과 청각을 통해 형상화되고 그 과정에서 나타나는 등장인물의 심리변화 역시 시청각적 도구를 활용해 표현할 수 있다. 본고에서는 영화 『펀치 드링크 러브』를 연구대상으로 삼아 영화에서 숨겨진 심리를 표현하기 위한 음악적 기법 중 하나인 라이트모티브(Leitmotiv)를 통한 표현기법을 고찰한다. 이는 영화음악에서 인물 심리의 상징적인 표현에 대한 예시와 관점을 제시한다.

I. 서론 - 영화음악의 라이트모티브 기법

영화음악의 주요 기능은 미국 작곡가 아론 코플란트(Aron Copland)가 제시한 이론에 따르면 시공간적 배경 확인, 인물의 내부 심리나 상황의 숨겨진 의미를 창출, 순수한 배경음악으로서의 기능, 영화에 연속성을 부여하는 기능, 영화에 감성적 토대를 구축하는 기능의 다섯 가지 기능으로 분류된다.[1] 대개 라이트모티브 기법은 시공간적 배경을 알려주거나, 인물의 내부 심리와 상황의 숨겨진 의미를 창출하기 위한 도구로 사용되는 경우가 많다. 본고에서는 영화 『펀치 드링크 러브』에서 인물의 내부 심리와 상황의 숨겨진 의미를 창출하기 위한 도구, 즉 영화 이야기 흐름에서 숨겨진 의미표현을 위해 상징적인 도구로 사용된 라이트모티브의 활용에 관해 연구한다.

II. 본론 - 『펀치 드링크 러브』에 나타난 라이트모티브 기법

라이트모티브는 인물이나 상황에 따라 반복적으로 나타나는 음악적 어법이며 특정 인물과 상황이 나올 때마다 동일하게 나타나는 선율을 의미한다. 대개 라이트모티브는 그 대상과 동일시되지만 그 이상의 의미를 지니기도 한다.[2]

영화 『펀치 드링크 러브』에서는 인물의 상반된 심리 표출을 위한 각각의 선율 활용을 통해 의미를 창출하는 라이트모티브 기법을 활용하고 있다.

1. 불안을 상징

주인공은 자라온 환경으로 인해 자신의 심리를 제대로 표현할 줄 모르는 인물이다. 특별히 영화의 초반부에서는 주인공의 소심한 면이 더욱 부각되고 있어서 주인공의 심리는 인물을 통해 표현되지 않고 라이트모티브를 활용한 음악으로 표현한다.

▶▶ 그림 1. 주인공에게 스트레스를 주는 전화

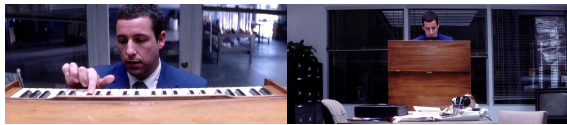
영화 상반부의 시퀀스는 일을 하고 있는 주인공과 주인공에게 걸려오는 전화가 주를 이룬다. 주인공은 가족들에게 걸려오는 전화로 인해 스트레스를 받으므로 전화가 걸려올 때마다 불안해하지만 제대로 표현하지 못한다. 그러한 심리는 배경음악에 삽입된 선율로 표현되는데, 이는 가족에게 전화가 걸려올 때마다 반복적으로 삽입된다.

▶▶ 그림 2. 불안을 나타내는 라이트모티브 선율

2. 안정을 상징

불안한 심리에서 벗어나고 싶은 주인공의 심리를 표현하는 라이트모티브가 있다. 이 선율은 주인공의 심리가 불안정한 상황에서 주인공이 직접 연주하는 선율이며, 그러한 상황에서 벗어나고 싶은 심리를 암시한다.

▶▶ 그림 3. 선율을 연주하는 주인공

받기 싫은 전화를 받거나 벗어나고 싶은 상황이 벌어지면 주인공은 영화에서 중요한 소품인 하모니움으로 가서 선율을 연주한다. 앞서 불안을 나타내는 선율은 외재 음악으로 삽입되어 주인공의 숨겨진 심리를 간접적으로 드러내는 역할을 했다면, 안정을 나타내기 위한 선율적인 요소는 주인공이 직접 하모니움을 연주하는 내재음악으로써 더욱 직접적인 심리표현의 라이트모티브 기법이 활용되었다.

▶▶ 그림 4. 안정을 나타내는 라이트모티브 선율

Ⅲ. 결론 - 상징적 의미로 사용되는 라이트모티브

영화 『펀치 드렁크 러브』에서 사용된 라이트모티브 기법은 심리를 제대로 표현할 줄 모르는 인물로 설정된 주인공의 심리를 효과적으로 대변하고 있으며, 심리표현의 상징으로 사용되었다. 불안을 나타내는 심리는 외재 음악으로 표현하였고 안정을 나타내는 심리는 내재음악으로 표현하였다. 이러한 대조적인 활용은 주인공의 두 가지 심리를 더욱 극대화하고 있다.

이처럼 영화음악에서 숨겨진 주인공의 심리를 드러내며 위해 장면 각각의 성격에 맞는 라이트모티브의 기법을 활용할 수 있다. 이는 영화의 이야기를 전달함에 있어서 중요한 요소인 주인공의 심리를 표현하고 숨겨진 심리를 암시하는 효과적인 방법으로 사용될 수 있다.

■ 참고 문헌 ■

- [1] Roy Prendergast, Film Music:A Neglected Art. 1977.
(The New York Times. November 6, 1949.)
[2] 구경은, 영화와 음악, p. 167, 문학과 지성사, 서울, 2006