

<더 월>과 <노란 잠수함>의 스토리텔링 비교연구

- I. 서론
- II. 더 월과 노란 잠수함 분석
- III. 분석결과
- 참고문헌
- ABSTRACT

최돈일

초 록

<더 월>과 <노란 잠수함>은 핑크프로이드와 비틀즈의 음악을 바탕으로 영상을 전개하고 있다. 따라서 이번연구에서는 두 작품의 음악적 특징과 스토리텔링의 전개 방식을 상호 비교해보고자 하였다.

선행연구로는 영상의 근간인 서사와 스토리텔링에 대한 개념을 연구하였다. 본 연구인 두 작품 간의 비교연구는 첫째, 각각의 작품에서 등장하는 인물들의 역할과 관계를 중심으로 서사구조를 분석하였다. 둘째, 장르가 다른 두 음악의 특성과 음악구성의 방식을 연구하였다. 셋째, 영상전개연구는 도입부, 전개부, 결말부로 구분하고 구성된 삽입곡과 영상이 어떻게 상호작용하여 내용을 전개하는지를 비교 분석하였다.

연구 결과 <더 월>은 주관적 시선으로 강렬한 프로그레시브 록을 직유와 은유, 현재와 과거를 넘나드는 공간변화 그리고 실사와 비실사의 교차연출을 통해 주인공의 소외의식을 공간에 의한 사물적 스토리텔링구조로 풀어내고 있었다. 반면 <노란 잠수함>은 사이키델릭한 시선으로 풀어낸 전위적 판타지영상을 선악의 대결구도를 통해 사랑과 평화의 메시지를 전달하는 사건적 스토리텔링구조로 전개하고 있음을 알 수 있었다.

주제어 : 스토리텔링, 공간적 전개, 사건적 전개

I. 서론

<더 월, The Wall>과 <노란 잠수함, Yellow Submarine>은 대중음악을 모티브로 한 실험적 작품이다. 따라서 이번 연구에서는 핑크 프로이드의 <더 월>과 비틀즈의 <노란 잠수함>에 삽입곡과 이미지의 스토리텔링방식을 비교 분석해 보고자 한다.

연구방법으로는 문헌조사연구와 함께 선행이론 연구와 작품분석을 통해 두 작품의 공통점과 차이점을 도출하고자 한다. 연구범위로서는 서사에 대한 선행이론과 더불어 작품분석을 진행한다. 작품분석은 서사구조와 등장인물관계를 바탕으로 삽입음악과 영상연출을 중심으로 연구하고자한다.

II. 본 론

1. 스토리텔링과 서사

모든 이야기는 특정한 구조를 통해 인물과 시공간적 요소에 의해 표현된다. 따라서 이야기는 서사구조를 바탕으로 스토리텔링을 한다. 스토리텔링(Storytelling)은 이야기를 말하거나 표현하는 일체의 소통방식을 의미한다고 할 수 있다. 스토리텔링을 채프먼의 이야기와 담론-영화와 소설의 서사구조의 이론¹⁾에 비추어 보면 스토리텔링은 이야기뿐만 아니라 이야기를 전달하는 과정에서 말하는 사람의 관점과 영상을 표현하는 연출방식, 이미지, 음악과 사운드 등 미장센 일체를 말한다.

채프먼의 서사도식이론을 보면 서사 물은 크게 이야기와 담론으로 구분하여 분석하고 있다. 담론은 서사적 전이의 구조나 표현매체(언어, 영상, 발레, 팬터마임, 기타) 등의 특정한 물리적인 매체를 통해 나타난다.²⁾ 이야기는 ‘사건적 요소’와 ‘사물적 요소’로 구분하는데 사건적 요소는 ‘행위’와 ‘돌발사’ 즉

* 본 연구는 2012학년도 경기대학교 학술연구비(일반연구과제) 지원에 의하여 수행되었음.

1) S.채프먼, (한용환 역), 『이야기와 담론』, 푸른 사상사, 2003, p.20.

2) S.채프먼, (한용환 역), 앞의 책.p.29.

플롯(Plot)에 의해 전개된다. 따라서 이야기의 전개의 핵심은 인물의 행위동기와 돌발사의 계기성과 우연성 등의 특별한 상황과의 인과관계나 연결고리가 얼마나 구체적인가가 매우 중요하다고 하겠다. 사물적 요소는 ‘인물’(캐릭터)과 ‘배경’을 구성하는 것에 의해 이야기가 전개되므로 캐릭터가 갖고 있는 명확한 정체성과 배경의 구체성이 요구된다. 따라서 캐릭터는 캐릭터간의 흥미로운 관계설정뿐 만 아니라 배경과의 구체적인 연결고리를 통해 탄탄한 플롯을 구성할 수 있다. <더 월>과 <노란 잠수함>이 1인 또는 다수의 등장인물(캐릭터)과 현실과 비현실 배경의 인과관계를 통해 전개되는 이야기라는 점에서 볼 때 위의 서사이론을 준거로 설명할 수 있겠다. 애니메이션영상에서 활용되는 서사의 두 축을 살펴보면 선과 악의 대결구도에서 조력자에 의해 주인공은 악을 물리치는 영웅적인 서사구조와 작가적 예술세계를 표현하는 내용으로 캐릭터와 배경(이미지)이 갖고 있는 특별성에 의해 이야기가 진행되는 서사구조가 있다.

2. 더 월과 노란 잠수함 분석

2.1. 서사와 등장인물

2.1.1. 서사분석

<더 월>³⁾은 사회의 부조리한 권위주의에 대한 비판을 강렬한 프로그레시브 록음악과 파격적인 실험영상으로 풀어낸 작품이다. <표 1>에서와 같이 <더 월>의 경우 주인공인 핑크(Pink)의 1인칭 시점을 중심으로 유년시절과 청년시절, 청년시절과 소년기 그리고 청년기와 핑크의 소외의식세계 등의 공간 이동을 하면서 현재의 부조리한 벽(획일적 교육, 폭력적인 전쟁, 불통의 소외)을 극복하는 과정으로 전개하고 있다. 특히 대사 없이 배경음악으로도입부인 프리파트1과 발단부인 파트1, 전개부인 프리파트2와 과

3) <더 월, 1982>은 핑크프로이드의 멤버인 로저 워터스(베이스 기타)의 자전적 이야기로 광고감독 출신인 앨런 파커가 영국 록뮤지컬 전통에서 보여주기 시작한 MTV 스타일의 감각적인 영상과 제럴드 스카프의 애니메이션 등으로 파격적인 영상 실험을 선보였다. 출처: 지식백과: <http://terms.naver.com/entry.nhn?cid=200000000&docId=1354706&mobile&categoryId=200000896>, 편집인용

트2, 절정부인 파트3 그리고 결말부로 구성하고 있다. 이렇듯 <더 월>은 소외의식을 갖고 있는 주인공 핑크자신의 특별한 의식 세계를 주시점으로 현재와 과거 현재와 허상공간을 넘나드는 공간적 구성요소를 갖고 있다. 이에 반해 <노란 잠수함>⁴⁾의 특징은 <표 2>에서와 같이 선악대결에 의한 사건적 스토리텔링을 갖고 있다. 즉 음악을 사랑하는 페퍼 랜드(Pepper land, 낙원)에 이를 시기하는 블루미니(Blue Meanies, 악당)들의 침략에 비틀즈(Beatles) 멤버와 프레드(Fred)가 협력하여 '사랑(love)'을 무기로, 음악의 성전을 벌이고, 페퍼 랜드의 평화를 되찾는 내용이다. 또한 공간전개에 있어 페퍼 랜드-외부 공간-노란 잠수함-하늘-바다-상상 공간-페퍼 랜드의 공간 변화를 통해 이야기를 시각화를 극대화하고 있다. 특히 비틀즈의 싸이키델릭 록풍의 음악구성을 중심으로 이야기를 전개하고 있다.

	도입 Free Part 1	발단 파트1	전개		절정 파트3	결말
			Free Part 2	파트2		
내용	인간 소외	가정의 소외	평화가 전쟁으로 격화	획일적 교육과 반항	핑크의 복합소외 심리묘사	벽 해체 새로운-도전
공간	과거	현재	과거	허상→현실	허상→현실	현재 → 미래

표 1. <더 월> 서사 분석표

4) <Yellow Submarine, 1968> 은 비틀즈가 United Artists사와 맺은 의무 1편 영화출현을 대신하여 제작한 애니메이션으로 조지 더닝(George Dunning)의 다양한 비실사동영상을 위한 이미지실험이 돋보인다. 출처: 네이버 지식 in: http://kin.naver.com/qna/detail.nhn?d1id=3&dirId=30203&docId=47194426&qb=64W4656A7J6g7IiY7ZW07KCc7J6R67Cw6rK9&enc=ut f8&section=kin&rank=1&search_sort=0&spq=0&pid=RQ00yc5Y7vwsswQ9S4ssssuo-036935&sid=Ufd0yHJvLDwAAwf818, 편집인용

	도입	발단	전개		절정	결말
내용	평화와 음악을 사랑하는 낙원	음악 혐오자 블루미니들의 공격	프레드와 비틀즈멤버들의 노란 잠수함 승선-연합	페퍼랜드를 찾는 과정 -행복, 사랑의 의미	사랑을 무기로 음악 성전 -전투	블루미니 퇴치- 낙원회복
공간	페퍼랜드	페퍼랜드 외부공간	노란 잠수함 하늘 공간	바다. 상상공간	상상 공간 페퍼랜드	페퍼랜드

표 2. <노란 잠수함> 서사 분석표

2.1.2. 인물관계분석

<더 월>에 등장인물은 주인공인 핑크를 중심으로 가정의 어머니, 아버지, 아내 그리고 사회에서는 교사, 경찰, 군중들이 등장한다. 다만 각각의 인물이 등장하는 시점과 공간이 서로 달라 보조인물간의 관계는 없으며 핑크를 중심으로 상호관계가 설정되어 있다. 즉 <그림 1>에서와 같이 더 월은 과거 현재 그리고 허상의 공간에서 핑크를 중심으로 인물의 관계가 설정되어 있다. 1차사회인 가정에서는 어머니(사랑이 부족한 인물-유년기 핑크)와 아버지(전사한 인물-소년기 핑크) 그리고 아내(사랑을 배신한 인물-청년기 핑크)는 사랑을 교감해야하는 존재들이나 이를 채워주지 못하는 그리움과 아쉬움 그리고 분노의 소외관계를 1인칭시점으로 설정하고 있다. 또한 2차사회인 학교(획일적 공간)와 사회(부조리 공간)에서는 교사(독선적이며 강압적 인물)와, 공권력과 경찰(비민주적이며 폭력적 존재)을 마치 지배와 피지배의 적대적 관계로 설정하고 있다. 이를 통해 개인과 집단 간의 불통의 소외를 강조한다. 한편 <노란 잠수함>은 페퍼랜드의 왕과 프레드, 노란 잠수함의 비틀즈 멤버 그리고 또 다른 지역의 블루미니들(두목, 맥스, 불도그)이 등장한다. <그림 2>에서와 같이 음악을 사랑하는 페퍼랜드의 프레드는 낙원을 지키기 위해 비틀즈 멤버

에게 도움을 요청하는 조력자로서 상호협력관계를 유지하나 음악을 싫어하는 블루미니들은 낙원을 공격하는 적대적 관계로 설정하여 극적 재미를 강화한다.

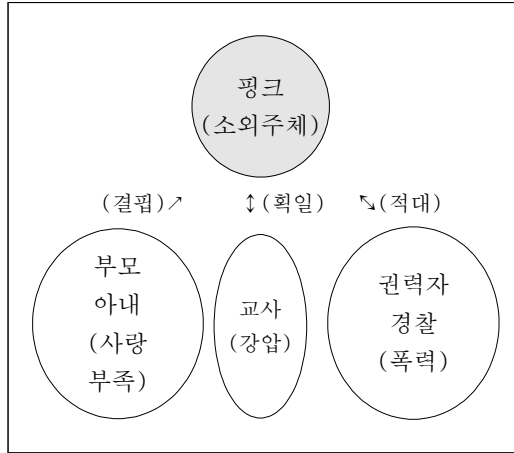

그림 1. <더 윌> 인물관계도

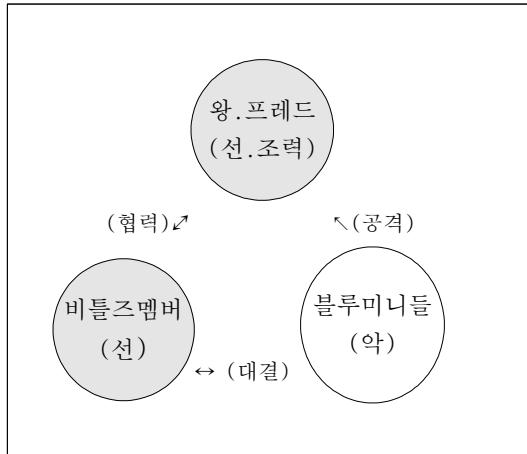

그림 2. <노란 잠수함> 인물관계도

2.2. 삽입곡과 영상분석

2.2.1. 삽입곡분석

삽입된 60년대 중반 싸이키델릭 록을 구사한 비틀즈의 11집 앨범 “노란 잠수함(Yellow Submarine)” 과 70년대 후반의 프로그레시브 록인 핑크프로이드의 앨범 “더 월(The Wall)”이다. 싸이키델릭 록(Psychedelic Rock)⁵⁾음악은 1960년대 중반 영국과 미국을 중심으로 포크 록과 블루스 록 밴드들 사이에서 부상한 음악 장르로 영적세계의 탐닉경향은 마치 마약을 한 상태에서 연주한 것 같은 몽환적이고 환각적인 분위기의 음악을 지향하였다. 이는 당시 전후세대인 이들 앞에 놓인 암울한 사회현상인 학생 운동, 반전, 히피, 마약 등과 연결되어있다. 특히 자유분방하면서도 사랑과 평화를 강조한 기득권에 저항한 히피운동이 많은 영향을 주었다. “노란 잠수함”은 “너가”나 “니가”와 같은 자유롭고 파격적인 구어체의 가사, 경쾌하면서도 몽환적인 분위의 록음악으로 당시 미. 소간의 냉전을 은유한 메시지를 담고 있다. 한편 핑크 프로이드의 “더 월” 앨범은 넓게 보면 싸이키델릭 록의 계열이나 아트록이기보다는 프로그레시브 록(Progressive Rock)⁶⁾이다.

1960년대 영국에서 등장한 프로그레시브 록은 결과 후렴을 거부한 즉흥악기연주를 강화한 음악의 형태, 전통 록악기와 전자악기에 포크와 재즈악기를 결합하여 확장된 음색구사, 클래식, 재

5) 싸이키델릭(Psychedelic Rock)은 1960년대 중반 영국과 미국에서 시작된 록의 한 종류로 몽환적이고 환각적인 분위기의 음악을 말한다. 비틀즈의 대표곡으로는<Revolver>, <Sgt.Pepper's Lonely Hearts Club Band>, <Magical Mystery Tour>등이 있다. 출처: 위키 백과:http://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%82%AC%EC%9D%B4%ED%82%A4%EB%8D%B8%EB%A6%AD_%EB%A1%9D, 편집인용

6) 프로그레시브 록(progressive rock)은 1960년대에 발생한 록의 한 장르로 기존 대중음악의 한계를 벗어나 "진보"(progressive)한 형태를 띠고 있다. 곡의 길이가 일반적인 음악에 비해 상당히 길어 한 곡이 여러 부분으로 나뉘지거나 앨범전체가 하나의 테마 안에서 만들어지는 경우도 있다. 한편 박자가 쓰이지 않는 복잡한 박자, 7/8박자나 5/4박자, 혹은 일반적인 구성에 한 두 박자를 추가/제거하는 경우도 있다. 대표적으로 핑크 프로이드의 노래 <Money>는 7/4(또는 7/8)박자를 사용한 곡이다. 전자 악기, 클래식과 재즈 등 다양한 장르와 악기의 특징을 받아들이기도 한다.

출처: 위키 백과: http://ko.wikipedia.org/wiki/%ED%94%84%EB%A1%9C%EA%B7%B8%EB%A0%88%EC%8B%9C_%EB%B8%8C_%EB%A1%9D2, 편집인용

즈, 포크, 그리고 실험적인 영향에 의해 얻어진 템포, 키(調), 박자를 변화시키는 복잡한 박자의 리듬사용, 멜로디와 하모니는 팝의 표준적인 절-후렴 구조를 버리고 긴 작곡을 하기 위해 전기 기타를 복잡한 기악 편성으로 교체했다. 또한 사랑과 춤보다는 역사, 환상, 형이상학적인 내용을 담은 콘셉트앨범을 지향하고, 문학, 판타지, 공상과학소설, 사회적 비평 등의 주제와 가사를 표현했다. 따라서 비틀즈의 “노란 잠수함”과 핑크프로이드의 “더 월”이 같은 범주의 록음악이면서도 “노란 잠수함”이 환상을 담은 몽환적인 분위기에 반해 “더 월”은 강렬한 비트와 농도 짙은 진보적 힘을 보여 준다.

2.2.2. 도입영상분석

<더 월>은 전체적으로 대사 없이 내레이션과 핑크프로이드의 음악을 중심으로 실사에 2D애니메이션을 혼합하여 영상을 구성하고 있다. 도입부의 <When The Tigers Broke Free Part 1>은 <표 3>에서와 같이 <In The Flesh>와 <The Thin Ice>로 구성되어 있다. 강약이 분명한 비트 있는 리듬과 내레이션으로 혼란에 빠지고 버려지는 청년 핑크, 철장 문을 부수고 현실체제에 반항하는 젊은이, 무력으로 진압하는 경찰관들과의 격투, 2차 대전의 피 묻은 아비규환의 전쟁터장면이 서로 부딪치며 혼합 묘사된다. 이것은 '체제'가 주는 소외가 개인의 '인간소외(疏外)⁷⁾'로 보여주고 있다.

<노란 잠수함>은 전체적으로 비틀즈의 음악과 대사를 통해 내용을 전달하면서도 컷 아웃과 2D 애니메이션기법을 중심으로 영상을 표현하고 있다. <노란 잠수함>의 도입부는 <표 4>에서와 같이 꽃과 음악을 사랑하는 페퍼 랜드(낙원)에 형형색색의 아름다운 이미지들이 수놓아지고 경쾌한 음악이 흐른다. 이후 갑자기 장면이 반전되어 블루미니(악당)들의 공격이 시작되고 낙원은 파

7) 소외현상은 개인이 사회로부터 거의 완전한 감정적 단절을 의미하는 것으로서 무력(無力)·무의미·무규범·고립·자아소의 상태를 뜻하기도 한다.

출처: 지식백과: <http://terms.naver.com/entry.nhn?cid=472&docId=511236&mobile&categoryId=472>, 편집인용

괴되어 아름다운 풍경과 음악이 사라지기 시작된다. 안정적인 카메라 샷과 경쾌한 배경음악과 사운드효과는 급하게 변하여 빠르게 흔들리는 카메라와 시기와 증오가 가득한 파괴의 파열음(전쟁의 소리)들이 어지럽게 도입부를 장식한다.

그림	곡명	내용
	In The Flesh	잠재된 핑크의 의식세계를 엿
	The Thin Ice	혼란과 외로움에 빠진 핑크

표 3. <더 월>의 <When The Tigers Broke Free Part 1> 분석표⁸⁾

그림	음악	내용
	부드럽고 경쾌한 음악	사랑과 음악이 있는 페퍼 랜드에 블루미니들의 공격

표 4. <노란 잠수함> 도입부 분석표

2.2.3. 전개영상분석

<더 월>의 전개부는 음악이 <Another Brick In The Wall Part 1>과 2로 구성되어있고, 삽입곡은 8개의 삽입곡이 영상의 흐름을 주도하고 있다. 이를 구체적으로 살펴보면 다음과 같다. 첫 번째 <Another Brick In The Wall Part 1>에서는 <표 5>에서와 같이 <The Wall>을 중심으로 가정의 소외를 그리고 있다. 유년기 핑크는 어머니의 사랑을 그리워한다. 그러나 어머니는 자기만의 방식

8) <표 3>에서 <표 10>까지 삽입된 이미지는 <더 월>과 <노란 잠수함>의 영상에서 캡처하여 사용한 것임

으로 사랑한다. 이는 인간이 인간에게 받는 가장 근본적인 사랑의 결핍을 의미한다. 또한 파더 콤플렉스⁹⁾(Father Complex)가 있는 핑크는 아버지를 그리워하다 공원놀이터에서 다른 아이의 아버지 손을 잡았다가 거절당한다. 이는 핑크가 경험한 첫 번째의 사회적 소외를 보여준다. 절규하듯 부르는 노래와 잡아당기듯 질퍽한 멜로디는 어린 핑크의 깊은 외로움과 소년으로 성장한 핑크의 소외를 강조한다.

그림	곡명	내용
	The Wall	가정소외

표 5. <더 월>의 <Another Brick In The Wall Part 1> 분석표

두 번째 <표 6>에서와 같이 <When The Tigers Broke Free Part 2>의 <Goodbye Blue Sky>에서는 비둘기가 폭격기로 변하면서 평화가 전쟁으로, 영국국기가 십자가가 바뀌면서 피로 물들어가는 등 평화, 반(反) 전쟁, 신앙소외 등의 상징 등을 충격적인 애니메이션영상으로 강조하고 있다. 또한 <Happiest Days Of Our Lives >에서는 체벌하는 강압적인 선생님과 영혼 없이 줄을 맞춰 기계에 들어가는 학생들, 이러한 모순은 저항하는 학생들의 강한 외침과 소리치듯 질러대는 노래 소리와 함께 더 월에서 가장 강렬한 이미지로 각인된다.

9) 파더 콤플렉스는 더 월에서 Pink의 모습은 바로 Pink Floyd앨범의 대부분 곡을 작곡한 Roger Waters 자신이 투영된 모습으로 그가 실제로 부친을 2차 세계 대전 때 잃은 장본인이다. 따라서 아버지에 대한 그리움과 사랑을 그리워하는 의미에서의 부정(父情)결핍을 말한다. 핑크의 부정결핍개념은 핑크자신의 소외에 있어 극을 진행하는 근본적인 개념으로 전쟁의 상흔은 자학하는 자신의 혼돈과 오버랩되며 자주 등장한다.

출처: <http://www.thewallanalysis.com/main>, 편집인용

그림	곡명	내용
	Goodbye Blue Sky	신앙의 소외
	Happiest Days Of Our Lives	교육의 소외

표 6. <더 월>의 <When The Tigers Broke Free Part 2 > 분석표

그림		
곡명	Mother	Empty Space
내용	아내 배신 애정소외	섹스와 물질 범람, 파괴

그림			
곡명	Young Lust	One Of My Turns	Don't Leave Me Now
내용	여자에 대한 무관심	파괴본능과 초라해진 핑크	환각에 빠진 핑크

표 7. <더 월>의 <Another Brick In The Wall Part 2> 분석표

세 번째 <Another Brick In The Wall Part 2>에서는 5개의 삽입곡이 있다. <Mother>에서는 아내의 배신과 애정의 소외를, <Empty Space>는 강렬한 섹슈얼리티, 망치로 상징하는 독특한 애니메이션영상으로 물질문명의 범람과 파괴를, 여자에 대한 무관심을 그린 <Young Lust>, <One Of My Turns>에서는 극도로 초라해진 고립된 핑크 자신을 그리고 있다.

한편 <Don't Leave Me Now>는 애니메이션으로 환각¹⁰⁾에 빠져 극도로 궁지에 몰린 핑크를 환각공간과 괴물로 보여준다. <표 7>에서와 같이 <Another Brick In The Wall Part 2> 전체적으로는 프로그레시브 록의 비트 있는 음악의 분위기를 강렬한 애니메이션영상으로 강조하면서 가정과 사회에서 소외당해 스스로를 망가트리는 핑크의 정신세계를 표현하고 있다.

<노란 잠수함>의 전개부는 <Yellow Submarine>¹¹⁾ 곡을 시작으로 9개의 삽입곡으로 구성되어 있다. 전개부는 싸이키델릭 한 비틀즈음악의 특징이 가장 잘 드러난 부분으로 빠르면서도 경쾌한 반복적인 가사와 리듬이 특징이다. 특히 괴기한 캐릭터와 몽상적 이미지들의 실험적 영상구성을 통해 독특한 판타지영상을 보여주고 있다.

수록곡을 구체적으로 살펴보면 <표 8>에서와 같이 <Yellow Submarine >곡은 항해하는 선원들의 힘찬 기상을 다양한 공간으로 재미있게 보여준 반면, <Eleanor Rigby>은 절제된 무채색의

10) 더 월에서 일관되게 보여 지는 핑크의 환각의 상태는 Roger Waters가 동경하는 Pink Floyd의 창단 멤버인 시드 배리트(Syd Barrett)라가 실제로 심각한 정신 분열증으로 활동을 중단했고, 그의 정신세계를 반영한 것임. 출처: <http://www.thewallanalysis.com/main>, 편집인용

11) <Yellow Submarine, 1969>은 비틀즈 정규앨범 11집으로 6곡의 비틀즈 곡(신곡 4곡, 기존의 곡 2곡)과 비틀즈의 프로듀서이자 영화의 음악 감독이었던 조지 마틴의 오케스트라 연주곡 7곡으로 이루어져 있었다. 그 후 1999년, 그 오리지널 사운드트랙은 "Song Track" 으로 새롭게 제작됐다. 이 앨범에서는 오리지널 앨범에는 수록되지 않았었지만, 애니메이션에는 삽입되었던 15곡의 비틀즈 곡이 모두 수록되었다.

출처: 네이버 지식in: http://kin.naver.com/qna/detail.nhn?dclid=3&irId=30203&docId=47376323&qb=64W4656A7J6g7IiY7ZWo7IK97J6F6rOh&enc=utf8&section=kin&rank=1&search_sort=0&spq=0&pid=RUH%2B1U5Y7uhssatUM1ZsssssstC-369107&id=UX5@gXJvLCYAAFbXFDs, 편집인용

컷 아웃영상 어둡고 황량한 도시와 그곳에 갇혀 사는 군상의 고독을 우울한 음악으로 강조한다. <All Together Now >는 약간은 장난스러우면서도 빠르고 경쾌한 리듬의 반복을 통해 행복감을 표현하며, <When I'm Sixty-Four>는 콜라주의 문자와 이미지의 다양한 구성이 돋보이며, 반복적인 전자음을 통해 인간 존재의 특별함과 무상함을 다큐멘터리 방식으로 전개하고 있다.

그림					
곡명	Yellow Submarine	Eleanor Rigby	All Together Now	When I'm Sixty-Four	Only a Northern Song
내용	노란 잠수함 여정 -경쾌 .반복	고독한 군상 -우울. 쓸쓸함.	모두 함께 행복 -빠르고 경쾌함	구애 64세 일생 동반자 - 빠르고 경쾌함	나만의 음악 세계 - 반복적 전자음
그림					
곡명	Nowhere Man	Hey Bulldog	Lucy In The Sky with Diamonds	With A Little Help from my Friends	All you need is Love
내용	목적 없는 인생 -경쾌 반복 리듬	불도그 길들이기 - 유머. 경쾌	화려한삶 루시 -경쾌. 강한 반복	낙원의 희망공연 -경쾌한 록 밴드	사랑의 힘-부드러움 반복리듬

표 8. <노란 잠수함 > 전개부 분석표

<Only a Northern Song>에서는 비트 있는 전자음악과 네모상자를 통해 새로운 영상의 변이를 제공한다. <Nowhere Man> 은 반복적으로 회전공간에서 서있는 Nowhere Man의 변화를 노래로 주문한다. <Lucy In The Sky with Diamonds>는 자유로운 공간에서의 화려한 댄스영상을 아름다운 멜로디로 보여준다. <With A Little Help from my Friends>는 얼어붙은 낙원에 희망을 주는 비틀즈 공연으로 경쾌한 록밴드 음악이 강렬하다. <All you need is Love>에서는 ‘사랑’이라는 문자와 캐릭터들의 등장과 부드러운 음악이 어울려 사랑의 중요성을 강조한다. <Hey Bulldog>에서는 블루 미니의 추종자인 불도그를 길들이는 과정으로 유머러스하면서도 경쾌한 음악이 재미를 강조한다.

2.2.4. 결말영상분석

<더 월>의 결말부분의 <Another Brick In The Wall Part 3 >는 7개의 삽입곡으로 구성되어있다. <표 9>에서와 같이 <Nobody Home>은 현재의 자신을 부정한 과거의 자신을 담담하게 그렸고, <Vera>에서는 전쟁에서 돌아오지 않는 아버지를 기다리는 어린 핑크의 그리움을 보여준다.

그림				
곡명	Nobody Home	Vera	Bring The Boys Back Home& Comfortably Numb	In The Flesh
내용	현재 자신 부정한 과거 자신	돌아오지 않은 아버지	독재자가 된 핑크	광기의 핑크

그림			
곡명	Run Like Hell	Waiting For The Worms	The Trial
내용	절대자 핑크	무력하고 공허한 핑크	무너지는 벽 -새로운 세계도전

표 9. <더 월>의 <Another Brick In The Wall Part 3> 분석표

<Bring The Boys Back Home& Comfortably Numb>는 허상으로 공간으로 독재자가 된 핑크자신을 집중시켜 보여주며, <In The Flesh>에서는 독재자가 된 핑크의 광기를 극대화하고 있다. <Run Like Hell> 절대 권력자의 힘을 남발하는 핑크를 충격적 영상으로 전개한다. <Waiting For The Worms>는 현실에서의 무력한 핑크의 모습을 대조적으로 보여준다. <The Trial>은 의식 속에 잠재하고 있는 부조리를 격파하고자하는 그로테스크한 애니메이션과 통쾌하게 벽이 파괴되는 실사영상으로 강렬한 결말을 맺으나 이후 어린아이들이 파괴된 벽의 벽돌을 주어 담는 장면으로 또다시 벽이 생길 것임을 암시한다. 전체적으로 <더 월>의 결말부분에서는 체제와 사회, 신, 학교, 가정, 아내 등에 소외받은 핑크의 복합적인 심리적 충돌의식을 파격적인 영상과 농도 짙은 강한 비트의 록 음악으로 극대화하고 있다.

<노란 잠수함>의 결말부분은 <표 10>에서와 같이 2개의 삽입곡으로 구성되어 있다. <It's all Too Much>에서는 음악과 사랑이라는 힘을 통해 되찾은 낙원의 평화를 아름다운 영상색채와 경쾌한 음악으로 화려한 판타지영상을 보여주고 있다. <All Together Now>는 결말영상으로 비틀즈 멤버들이 등장하여 블랙화면에 여러 나라의 언어로 'All Together Now'를 보여주면서 즐겁고 경쾌하게 마무리한다. 전체적으로 <노란 잠수함>의 결말부는 더 월의

결말과는 다르게 반전이 있는 집중도 보다는 사랑과 평화회복에 대한 기쁨을 순차적인 영상으로 전개하였다.

그림	곡명	음악느낌
	It's all Too Much	충만한 사랑 - 경쾌함, 반복리듬
	All Together Now	비틀즈 멤버가 모두 함께 즐겁게 - 빠르고, 경쾌함

표 10. <노란 잠수함> 결말부 분석표

Ⅲ. 분석결과

지금까지 <더 월>과 <노란 잠수함>의 스토리텔링 전개방식을 비교 분석해 본 결과 다음과 같은 결론을 도출해 낼 수 있었다.

첫째, 서사의 특징에서 더 월은 1인칭시선으로 주인공의 현재와 과거를 중복시켜 인물과 공간적 요소로 이야기를 전개한 반면, <노란 잠수함>은 선한 자와 악당이라는 대결구도에서 영웅이 조력자의 도움을 받아 어려움을 극복하는 사건적 요소로 표현하였다.

둘째, 애니메이션표현 전개는 더 월의 상징화된 과격적인 애니메이션이미지를 극의 핵심 키워드로 활용하여 영상의 집중도를 극대화하고 있는 반면, 노란 잠수함은 다양한 색채계획과 조형요소에 의한 영상 실험으로 전위적 판타지공간을 보여주었다.

셋째, 삽입곡의 전개의 특성은 더 월은 진보적 프로그레시브 록 장르로 스토리텔링이 가능하도록 각각의 삽입곡을 배열하고 곡들의 메시지가 인간소외를 극대화하는 핵심 요소로 작용하도록 통합적으로 구성한 반면, 노란 잠수함은 사이키델릭한 음악으로

잠수함이 여행하는 상상공간의 여정에 맞춰 사랑의 메시지를 담은 삽입음악과 영상기호가 상호작용이 되도록 순차적으로 전개하였다.

넷째, 더 월은 전체적으로 대사 없이 내레이션과 핑크프로이드의 음악을 중심으로 다양한 이미지의 충돌편집, 극사실적인 카메라연출을 통해 파격적이면서도 감각적 영상을 연출한 반면 노란 잠수함은 대사와 비틀즈음악을 바탕으로 상징화된 이미지들을 구성적 편집으로 연출하였다.

한편 이러한 차이점뿐 만아니라 두 작품 모두 작가의 내면적 의식이나 사회적 보편적 가치를 전달하기 위한 효과적 언어로서 대중음악에 의한 파격적인 영상을 실험한 진보적 스토리텔링을 구사하는 공통점도 발견할 수 있었다.

참고문헌

- 채프먼, S, 한용환 역, 『이야기와 담론』, 푸른사상, 2003
- 김준양, 『애니메이션, 이미지의 연금술』, 한나래, 2001
- 박기수, 『애니메이션 서사구조와 전략』, 논형, 2004
- 에이젠슈제인, 전양준 역, 『이미지의 모험』, 연린 책들, 1990
- 최돈일, 「클래식음악을 바탕으로 한 애니메이션 연출 연구」, 『예술과 미디어지』, 10권 2호(2011, 11), pp.27-35
- NAVER, www.naver.com, 검색어 : 노란 잠수함, 2013. 07.05.
- NAVER, www.naver.com, 검색어 : 노란 잠수함, 2013. 07.13.
- NAVER, www.naver.com, 검색어 : 애니.만화이야기, 2013. 07.19.
- NAVER, www.naver.com, 검색어 : 아트 록과 프로그레시브 록의 차이점, 2013. 07.28.
- NAVER, www.naver.com, 검색어 : 사이키델릭 록과 프로그레시브 록의 차이점, 2013. 07.28.
- NAVER, www.naver.com, 검색어 : 소외, 2013. 08.02.
- DAUM, http://blog.daum.net 검색어 : 핑크프로이드 더월 가사, 2013. 08.02.
- 위키 백과, 프로그레시브 록,

http://ko.wikipedia.org/wiki/%ED%94%84%EB%A1%9C%EA%B7%B8%EB%A0%88%EC%8B%9C%EB%B8%8C_%EB%A1%9D2, 2013.07.19

두산백과, 더 월,

<http://terms.naver.com/entry.nhn?cid=200000000&docId=1354706&mobile&categoryId=200000896>, 2013.07.22

위키 백과, 싸이키델릭 록,

http://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%82%AC%EC%9D%B4%ED%82%A4%EB%8D%B8%EB%A6%AD_%EB%A1%9D, 2013.07.30.

DAUM, <http://blog.daum.net/lespaul6/231727>, 2013.08.02

GOOGLE, <http://www.thewallanalysis.com/main>, 2013.08.03.

GOOGLE, <http://yanguk01.com.ne.kr/thewallh.htm>, 2013.08.03.

GOOGLE, [http://en.wikipedia.org/wiki/Yellow_Submarine_\(film\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Yellow_Submarine_(film)), 2013.08.03

<더 월> (The Wall, 1982).

<노란 잠수함> (Yellow Submarine, 1968).

ABSTRACT

A Comparative Study of Storytelling between <The Wall> and <Yellow Submarine>

Choi, Don-III

The music videos of <The Wall> and <Yellow Submarine> were made based on the music of Pink Floyd and Beatles. This study aims to compare the characteristics of the two songs in terms of music and storytelling method. Previous studies investigated the narrative structure and concept of the storytelling, which are the basis of the images. This study, a comparative study of the two songs, firstly analyzed the narrative structure focusing on the roles and relationships among characters in each song. Secondly, it investigated the method of composition structure and the characteristics of the two pieces of music of which genre is different from each other. Thirdly, it classified the images into intro part, development part, and conclusion part and analyzed by comparison how the song or images inserted in the music interacts with each other.

As a result, it was found that <The Wall> described strong progressive rock from the subjective viewpoint through the material storytelling structure by space and it represents the alienation of the hero through simile and metaphor, spatial changes crossing the past and the present, and the actual and non-actual crossover directing. On the other hand, <Yellow Submarine> developed a narrative storytelling structure in which progressive fantasy images developed from the psychedelic viewpoint through the confrontation of the good and the bad to deliver the messages of love and peace.

Key Word : Storytelling, spatial development of storytelling, event development of storytelling

최돈일

경기대학교 애니메이션영상학과 교수
(120-702) 서울특별시 서대문구 경기대로9길 24

Tel : 02-390-5106

donnillch@naver.com

논문투고일 : 2013.08.01

심사종료일 : 2013.08.23

게재확정일 : 2013.08.30