

프로이트적 해석을 적용한 영화콘텐츠 분석연구 - 크리스토퍼 놀란 감독의 영화 <인셉션>을 중심으로

이태훈, 임걸

경희대학교 예술디자인대학 디지털콘텐츠학과

The study of film analysis through Freudian interpretation -based on Christopher Nolan's film <Inception>

Tae-Hoon Lee, Ren-Jie

Dept. of Digital Contents Design, Kyung-Hee University

요 약 영화<인셉션>을 살펴보면 인간의 꿈의 세계를 프로이트의 정신분석학 중 잠재의식이론을 적용하여 묘사하고 있음을 알 수 있는데 이러한 잠재의식의 표현을 통해 주인공의 마음 속 감정표현을 심층 있게 묘사함으로써 관객의 심도 있는 사고와 고찰이 가능한 등 인간의 본성을 통찰, 표현하는 데 새로운 관점을 제시하고 있다. 본 논문은 프로이트의 잠재의식이론을 바탕으로 영화 속의 꿈의 세계와 잠재의식의 표현에 대해 탐구하여 이를 통한 영화의 의미표현을 고찰하였다. 주인공은 그의 꿈을 통해 통제할 수 없는 잠재의식에 기인한 과거에 대한 집착과 강박관념 속에서 혼란스러운 삶을 살고 있음이 잘 묘사되고 있으며 억압된 생각과 소망이 위장된 방식으로 만족을 얻게 되는 꿈의 보충 기능을 통해서서는 후회되는 순간들을 돌리기 위해 꿈을 꾸며 자위하는 모습으로 관객과 미련을 느끼고 있음이 잘 표현되고 있다. 또한 현실과 꿈속에서 갈팡질팡 하는 모습으로 의식과 잠재의식간의 충돌과 대립이 잘 표현되고 있다. 이처럼 인문학적 학문에 대한 적용 및 접목은 깊이 있는 구조의 설정과 플롯의 전개, 그리고 무엇보다도 창의적인 시공간 창출이라는 무게를 더해 줄 수 있음을 알 수 있듯이 이는 깊이 있는 대중예술 콘텐츠 제작에 대한 좋은 사례가 아닐 수 없다.

주제어 : 인셉션, 꿈의 세계, 잠재의식, 현실 세계, 프로이트

Abstract In the film Inception, we can see that the human dream world is depicted using Freud's psychoanalytical subconscious theory. Through the expression of the subconscious, And the ability to think and think deeply of human nature, such as presenting a new perspective to insight and expression. Based on Freud's subconscious theory, this paper explores the expression of the dream world and the subconscious in the film and examines the meaning expression of the film through it. The main character is well described as living a chaotic life in obsession with obsessions and obsessions due to his subconscious uncontrollable through his dreams and dreams of being satisfied by the way the oppressed thoughts and desires are disguised I feel that I feel my foolishness and mood as a masturbation by dreaming and dreaming to turn back the moments of regret. In addition, conflicts and confrontations between consciousness and subconscious are expressed well in the form of confusion in reality and dreams. This application and application of humanities studies is a good example of the production of in-depth popular arts content, as we can see that it can add to the weight of depth setting, plot development, and above all creative time and space creation.

Key Words : Inception, Dreams, Sub-consciousness, The real world, Freud

Received 29 August 2017, Revised 10 October 2017
Accepted 20 November 2017, Published 28 November 2017
Corresponding Author: Tae-Hoon Lee(Kyung-Hee University)
Email: thlee1401@empas.com

© The Society of Digital Policy & Management. All rights reserved. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0>), which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

ISSN: 1738-1916

1. 서론

1.1 연구배경 및 목적

영화 '인셉션'은 꿈속의 꿈의 세계라는 독특한 관점을 바탕으로 꿈과 현실 사이에서 혼란스러워하는 현대인들의 모습을 그리며 인문적 정회와 현실 세계에 대한 심도 있는 사고와 고찰을 표현하고 있다. 크리스토퍼 놀란의 형제인 조나단 놀란은 '이 영화는 꿈의 세계를 프로이트적 이해로 풀어나가고 있으며, 꿈이라는 공간의 은닉함에 대해 이야기하고 있다[1]. 놀란 감독은 이 영화를 통해 꿈의 세계뿐만 아니라 인간의 심리, 더 나아가 인간의 인생을 묘사해내고 있는데 꿈의 세계를 통해 인간 내면의 다양한 갈망을 표현해내면서 인간자체에 대한 본질의 모습을 드러나게 하고 있다.

20세기 초, 서양 사상계에 지대한 영향력을 행사했던 사상가인 프로이드의 정신분석학설은 꿈의 연구에 있어 중대한 이론적 가치와 의의를 가지고 있는데 프로이드의 꿈의 해석에 관한 학설, 잠재의식 학설 및 성격구조 이론은 모두 이 영화와 매우 밀접하게 관련되어 있다[2].

영화 속에서 캐릭터의 심리를 심층 표현한다는 것은 무성영화시대부터 큰 과제였으며 기술이 발달한 오늘날에도 어려운 난제임이 사실이다. 그러므로 프로이드의 정신분석학을 바탕으로 꿈을 심층적으로 표현, 인간의 심리를 그려낸 영화 '인셉션'은 향후, 영화 속 캐릭터 디벨로프먼트에 있어 연구가치가 있는 분석이라고 생각된다. 본 논문에서는 프로이드의 정신분석학 이론들을 활용하여 영화 '인셉션'의 꿈의 세계 속에서 나타난 인문학적 정신을 분석해보고 꿈을 통해 표현된 현실 세계를 살아가는 인간에 대한 깊고 심오한 메시지와 의미를 도출하고자 한다.

2. 영화 <인셉션> 분석

2.1 크리스토퍼 놀란의 작품세계

영화 '인셉션'은 관객들을 의식 영역 중에서도 무의식의 영역인 꿈의 세계를 공감케 하는 특징 때문에 "의식 구조 내부에 어필하는 SF 영화"로 불리기도 한다. 크리스토퍼 놀란 감독의 영화는 영화 전반에 걸쳐 감정적으로 개념화 된 주제를 둘러싸고 스토리가 전개되고 있는 것

을 발견할 수 있는데 죄책감과 집착은 놀란 감독이 항상 다루고 있는 대표적인 주제로, 영화 '인셉션'에서는 주인공 코브의 아내 멜에 대한 꿈속 안에서의 집착과 아내의 죽음에 대한 죄책감이 만드는 갈등을 통해 무의식의 가상 세계인 꿈속에서조차도 안식을 추구하며 혼돈 속에 살아가고 있는 인간의 유한한 모습을 주제로 표현하고 있다.

놀란 감독은 의식의 세계와 무의식이 지배하는 꿈의 세계 사이의 관계에 대해 큰 관심을 가지게 되면서 이 관계는 흥미로우면서도 모순점이 가득한 이슈라고 생각했다[3]. 그는 인간의 공포, 환희, 희망 등은 모두 인간 대뇌의 의식 형태를 통해 형성된 스스로 통제할 수 없는 것이라 생각했다. 하지만 꿈의 세계에서 만들어진 상상 공간은 다르다고 생각하면서 이러한 무한한 에너지를 가진 공간을 스크린 위에 어떻게 표현해 낼지에 대해 깊이 고민한 끝에 인문학적인 관점과 액션 영화의 형식을 통해 꿈의 세계를 표현하고 있다. 꿈의 세계에 대한 놀란 감독의 흥미는 그가 사람들이 꿈을 꿀 때 스스로가 느껴온 자신만의 세계를 창조해낸다는 것을 깨달은 그 순간부터 시작되었다[4]. 그는 이렇게 신기한 상호적인 인과 관계에 큰 흥미를 느껴 산업 간첩이라는 아이디어를 그가 오랫동안 구상해왔던 꿈의 세계에 접목시켰다.

2.2 연구에 적용된 프로이트 이론 분석

프로이드는 꿈이 억압된 생각과 소망이 모종의 위장된 방식으로 만족을 얻게 되는 것이며, 그 본질이 "희망의 실현"이라고 주장했다[5]. 그는 꿈이 아무런 이유 없이, 임의적으로 생겨나는 것이 아니라 어떠한 특정한 의미에 따라 생겨나는 것이며, 꿈의 의미는 결코 사람들이 보통 회상해내는 외적으로 명백하게 드러나는 내용이 아닌 직접 드러나지 않는 내적인 내용이라고 생각했다. 인간은 자신의 소망과 욕망을 모두 실현할 수 없게 되는데, 이처럼 일상 속에서 억압당해 온 생각들이 자신도 모르는 사이에 잠재의식 속으로 들어가 수면 상태에 들어간 이후에 각종 가면을 쓰고 위장한 채 꿈의 형식으로 나타나게 되는 것이다.

영화 '인셉션' 속 메인플롯도 주인공 일행이 침투 대상자인 대기업 상속인 로버트 피셔의 잠재의식을 바꾸는 내용으로 잠재의식 이론은 이 영화에 적용된 프로이트 정신분석학의 중점적인 이론 중 하나라고 할 수 있다.

2.2.1 영화 속 프로이드의 잠재의식 분석

프로이드에 의하면 잠재의식은 마음 속 깊은 곳에 숨겨져 있는 것으로 무의식이라고도 불리며, 아직 환기되지 않거나 자발적으로 반영되지 않은 의식을 말한다[6]. 프로이드는 잠재의식이 인간의 심층적 심리의 기초가 되며, 개개인이 의식적으로 하는 모든 활동을 결정한다고 생각했다. 또한 프로이드는 자아 방어 기제의 개념을 제시하며 자아 방어 기제는 자아가 이드와의 충돌과 자아와 이드를 부정하는 초자아적 수요 사이에 일어나는 일상적인 충돌 속에서 자신을 보호하기 위해 펼치는 심리적 전략이라 주장했다[6]. 자아는 항상 이드와 초자아와 협조할 수 없으며, 절충안을 찾을 뿐 이들의 수요를 항상 모두 만족시킬 수도 없는 것이 사실이다. 자아의 이드와 초자아에 대한 통제력이 상실되면, 인간은 초조한 마음을 느끼게 되는데, 이 때 자아는 이러한 초조한 심리를 미연에 방지하기 위해 우울, 반동 형성, 투사, 후퇴, 고정 등과 같이 각종 무의식적인 방어 기제를 발동시킨다. 프로이드가 초기에 제시했던 꿈의 해석 이론을 통해 우리는 꿈의 세계가 잠재의식의 가장 직접적인 표현 방식이라는 것을 알 수 있다[8].

모든 사람들의 내면에는 의식과 잠재의식이 공동으로 조화를 이루고 있으며, 하나의 통일체로 존재하고 있다. 의식의 발전과 잠재의식의 수요가 일치할 때, 사람의 잠재 능력과 개성은 최대한으로 발휘 된다. 반대로 의식과 잠재의식이 조화를 이루지 못할 때는 개인의 발전에 부정적인 영향을 끼치게 된다[9]. 사람들은 살아가면서 모두 의식과 잠재의식 사이의 균형과 제어의 문제를 겪게 된다. 일반적으로 심리적 장애를 가진 사람들은 의식이 잠재의식을 제어하지 못하는 경우가 대부분이다.

영화 ‘인셉션’에서 크리스토퍼 놀란 감독은 이와 같은 프로이드가 분석한 꿈의 세계를 기반으로 주요 등장인물의 내적 심리를 관객들로 하여금 통찰케 하고, 인간의 본성과 인생에 대한 그의 관점을 표현하고 있는데, 프로이드의 정신분석 이론을 바탕으로 영화 ‘인셉션’을 해석해 본다면 영화 속 내용과 인물 성격의 변화에 대해 좀 더 효과적으로 이해할 수 있다.

극 중에서 코브가 현실 속의 아이들과 꿈속의 아내 사이에서 갈팡질팡 하며 갈 곳을 못 찾는 모습은 의식과 잠재의식 간의 충돌과 대립을 나타내는 것이라고 할 수 있는데 이야기가 흘러가면서 코브의 상태는 하나씩 하나씩

극중 또 다른 여주인공인 아리아드네의 관점에서 드러나고 있다.

영화 속에서 코브는 멜의 죽음에 대해 가책과 미련을 느끼면서도 현실 속에서 자신이 돌아오기를 기다리는 아이들에 대한 애절한 부성애를 느낀다. 극이 진행되면서 코브의 의식과 잠재의식 사이에 일어나는 대립과 충돌이 점점 더 선명하게 드러나게 되는데, 강박관념의 표상인 멜은 번번이 중요한 시점에서 점점 더 위험한 일을 저지른다. 의식의 발전과 심층적인 정신 구조가 서로를 제약하고자 할 때, 자아의 실현은 이성과 도덕에 의존하여 이루어지는데, 이 때 이러한 형상에 잠재되어 있는 가능성과 의식이 결합하며, 개인의 의식과 집단의 무의식의 작용 아래 개인의 경험이 비로소 심화되고 완전한 자아의 이해가 이루어지게 되는 거라고 심리학자 융은 의식과 잠재의식에 대해 자신의 이론을 주장했다[10]. 꿈 속에서 코브는 단 한 번도 멜에게 가차 없이 행동한 적이 없는데 이는 꿈 속의 멜이 그의 잠재의식 속에 투영된 허상일 뿐이라는 것을 알지만 사랑과 미련이 의식을 마비시키고 있기 때문이다. 아리아드네에 의해 꿈속에서 살해된 멜의 모습을 본 이후에야 현실을 직시하며 멜의 죽음은 더 이상 되돌릴 수 없으며 현실로 돌아와 실제 만나야 하는 아이들에게로 돌아가야 한다는 것을 깨닫게 된다 [11][Fig. 1].

2.3 주인공의 심층 분석

영화 ‘인셉션’에서 놀란 감독은 무의식적 본능, 충동, 욕망이 극중 인물들의 행위에 결정적인 역할을 하게 함으로써 그들의 복잡한 심리 세계를 중점적으로 묘사하며 인물의 심리 묘사를 새로운 단계로 이끌어내었다. 크리스토퍼 놀란 감독은 이렇게 구상한 꿈의 세계를 통해 주인공 코브의 잠재의식과 심리를 관객들에게 적나라하게 보여주고 있다[12].

영화 중후반부에 주인공 코브가 아내 멜에게 그들이 50년 동안 살아온 꿈의 세계가 현실과 다른, 허상인 것을 깨닫고 함께 철로 위 누워 자살을 하는 방법을 통해 현실로 돌아가고자 하는 장면이 나온다[10]. 이제야 먼저 본 추격 신에서 왜 대도시의 복잡한 거리에 잡자기 뜬금없는 열차 한 대가 등장하는 지 이해할 게 된다. 그 기차는 코브의 잠재의식 속에 담겨 있는 제어할 수 없는, 과거의 강박관념 속 기억인 것이다. 거침없이 내달리는 열차는

[Fig. 1] cove's lovely children in his dream sequence

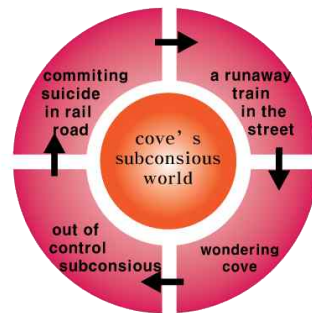
영화 속에서 나타내고자 하는 통제할 수 없는 잠재의식의 경지를 의미하는 동시에, 꿈의 세계에 지나치게 집착하다 인생의 방향을 잃은 코브의 모습을 의미하기도 한다. 즉, 이는 코브의 잠재의식의 억압이 꿈에 미치는 영향을 예시하고 있는 것이며, 비록 그가 이 기억을 자신의 마음 속 깊은 곳에 은닉해 두어도, 여전히 잠재의식이 만든 강박관념은 통제할 수 없다는 프로이트의 이론을 활용하고 있는 것이라 할 수 있다[Fig. 2].

또한 극중에서 코브의 꿈은 그의 잠재의식 속 소망을 분출하는 동시에 꿈의 보충 기능을 실현하고 있는데 영화 속에서 그가 후회되는 순간들을 돌리기 위해서 꿈을 꿀 수밖에 없다며 자위하는 장면은 그의 잠재의식 속의 실현할 수 없는 소망들이 마치 실현된 것처럼 위장된 형태로 재현되는 것을 알기 때문이다.

[Fig. 2] Subconscious in dream sequence

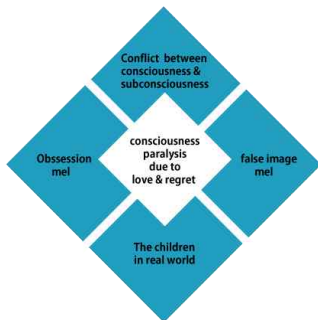
사람들은 모두 마음속에 지울 수 없는 상처를 안고 살아가며, 이러한 내용들은 강박관념으로 모든 꿈에 어떤 특정한 의미를 가진 이미지로 투영되는데 코브의 꿈속의 딸이 코브에게 저항하는 장면이나 영화에 반복하여 등장하는 아이들의 뒷모습과 같은 장면들을 예로 들 수 있다. 영화 '인셉션'에서는 이러한 방법을 통해 우리에게 남자 주인공 코브가 가진 마음 속 강박관념과 자녀 곁으로 돌아가려 필사적으로 노력하는 심리상태를 표현해주고 있다[Fig. 3].

[Fig. 3] cove's subconsciousness world

2.4 영화 ‘인셉션’의 구조분석

‘인셉션’은 S. F 영화이지만 소재 선택, 그 중에서도 특히 진실과 허상, 꿈과 현실 사이의 관계에 대한 본질적인 탐구를 주제로 하고 있다는 것이 특징이다. 크리스토퍼 놀란 감독은 현실 속에서 갈 곳을 잃고 방황하는 현대인들에게 영화 속에 등장하는 현실과 꿈 사이의 어긋난 모습을 통해 현실 세계에 대한 그 자신의 진지한 사고와 고찰에 대한 내용을 전달하고자 하고 있는데 이 영화에서 묘사된 꿈속의 세계가 이처럼 사실적일 수 있는 것은 꿈이 인간의 의식 영역과 잠재의식 영역의 복잡한 감정을 포함한, 현실 속 삶의 모든 것을 포용하며 수용하고 있기 때문이다[14]. 이 영화에서 나타나는 인물의 심리 묘사는 대부분 코브와 멜을 중심으로 흘러가고 있는데, 그 이유는 바로 꿈과 현실에 대한 그들의 혼란스러움이 영화 속의 메인이벤트로 나타나기 때문이다. 극 중에서 코브는 꿈과 현실을 분간하기 위해 토렘이라고 하는 작은 팽이를 끊임없이 돌리는데 그에게 꿈의 세계는 짧은 시간 위안을 얻을 수 있었던 묘약이자 그가 스스로 벗어날 수도, 저항할 수도 없는 늪이기 때문이다. 코브가 가진 수많은 기억들은 코브로 하여금 과거에서 벗어나지 못하게 만들며 영화 속 주된 갈등요인 (main conflict)의 역할을 수행하고 있다. 이러한 잠재의식의 억압과 부정적인 작용은 스스로를 구제하지 못한 채, 오히려 더욱 고독하게 만들고 있다. 이것이 그를 앞으로 나아갈 수도, 앞으로의 삶을 개척할 수도 없게 방해하고 있는데 온전한 의식에 대한 확실한 깨달음과 과거의 미련 및 잠재의식 속의 장애물들을 떨쳐버리는 것으로 주인공의 목적 (objective)인 자녀에게로 회귀를 이루게 하고 있음은 꿈이 가지고 있는 속성을 스토리구조의 핵심요소로 사용하고 있음을 말해주고 있다[15][Fig. 4].

[Fig. 4] cove’s conflict in his dream sequence

<Table 1> interpretation by Psychoanalysis

scene	meaning	symbol	memory
cove’s subconscious world	out of control subconscious	a runaway train in the street	committing suicide in rail road
Conflict between consciousness & subconsciousness	consciousness paralysis due to love & regret	Obsession mel	false image mel
many memories	main conflict	regression	realization
totem	dream	wonder	objective

4. 결론

20세기 초 프로이드는 그의 정신분석학을 통해 잠재의식 이론, 인격 구조 이론 및 꿈의 해석에 관한 이론을 발표하며, 심리학 연구의 새로운 지평선을 여는 동시에 인간의 사고지각체계에 대한 통찰에 새로운 관점을 제시해주었다. 놀란 감독은 이중 잠재의식 이론을 영화 ‘인셉션’에 적용, 영화 속 꿈의 세계에 관한 연구와 잠재의식에 관한 창작활동 및 연구를 가속화 시켰다고 할 수 있다.

영화 ‘인셉션’의 구성 및 구조는 본문에서 살펴본 바와 같이 꿈을 통한 인간의 의식세계의 침투라는 창의적인 소재의 선택뿐만 아니라 인간의 대뇌의 지각구조를 활용, 영화를 구상하고 이를 재현하는 방식을 통해 인간의 잠재의식 영역을 탐구했다는 점에서 매우 의의가 있다고 할 수 있다. 이러한 잠재의식을 통한 인물표현으로 주인공 내면의 심도 깊은 사고에 대한 고찰을 가능케 하고 있다.

꿈을 배경으로 하기에 주인공의 내적세계는 적나라하게 묘사되고 있으며 주인공의 감정표현의 깊이를 더하고 있음을 알 수 있었는데 통제할 수 없는 잠재의식이 도로위를 달리는 제어할 수 없는 열차로 묘사되며 그가 과거에 대한 집착과 강박관념 속 기억 속에서 혼란스러운 삶을 살고 있음을 잘 묘사하고 있으며 꿈의 보충 기능을 통해서 후회되는 순간들을 돌리기 위해서 꿈을 꿀 수밖에 없다며 자위하는 모습을 통해 아내의 죽음에 대해 개책과 미련을 느끼고 있음을 잘 표현하고 있다. 또한 현실 속의 아이들과 꿈속의 아내 사이에서 갈팡질팡 하는 모습으로 의식과 잠재의식간의 충돌과 대립을 잘 표현하고 있다.

창작 작품을 제작하는데 있어 이처럼 인문학적 학문

에 대한 적용 및 접목은 깊이 있는 구조의 설정과 플롯의 전개, 그리고 무엇보다도 창의적인 시공간 창출이라는 무게를 더해 줄 수 있음을 본 연구결과로 알 수 있듯이, 흥미우선의 설정으로 논리적 개연성이 부족하여 현상만 있고 주체는 존재하지 않는 오늘날 한국영화 콘텐츠의 두드러진 현상들에 대해 깊이 있는 대중예술 콘텐츠 제작에 대한 좋은 사례가 아닐 수 없다.

REFERENCES

- [1] Il ji-mae, "the conversation with Christopher nolan", <https://movie.douban.com/review/7188246>, 2014.11.14.
- [2] hosu, "Christopher nolan", inception, p.67, 2010.
- [3] wio, "the movie about Christopher nolan" <https://movie.douban.com/review/3634590>, 2010. 9.2.
- [4] Paraslte, "talking about inception", <https://movie.douban.com/review/345509>, 2010.07.22.
- [5] Jang myung, Sigmund Freud, "interpretation", p.48, 2002.
- [6] luolin, "Christopher nolan", <https://www.zhihu.com/question/20464322>, 2016.04.2.
- [7] Yuefeiou, "review about the film inception", <https://www.zhihu.com/question/20464322>, 2012.10.22
- [8] zhanli, "Christopher nolan", <http://www.psychspace.com/psych/viewnews-1237>, 2010.04.07.
- [9] Cha moon-bak, Sang yacksong, "Myth of humankind's spirit", Carl Gustav Jung's Psychoanalysis, p.54, 1999.
- [10] Cha moon-bak, Sang yacksong, "Myth of humankind's spirit", Carl Gustav Jung's Psychoanalysis, p.117, 1999.
- [11] Hosu, "Christopher nolan, inception", p.54, 2010.
- [12] Hosu, "Christopher nolan, inception", p.108, 2010.
- [13] Cha moon-bak, Sang yacksong, "Myth of humankind's spirit", Carl Gustav Jung's Psychoanalysis, p.67, 1999.
- [14] Hosu, "Christopher nolan, inception", p.109, 2010.
- [15] Hosu, "Christopher nolan, inception", p.216, 2010.

이 태 훈(Lee, Tae Hoon)

- 2003년 9월 ~ 현재 : 경희대학교 디지털콘텐츠학과 교수
- 관심분야 : 영상미학, 표현기법
- E-Mail : thlee1401@khu.ac.kr

임 결(REN, JIE)

- 2013년 2월 : 경희대학교 디지털콘텐츠학과(학사)
- 2013년 2월 ~ 현재 : 경희대학교 디지털콘텐츠학과(석사)
- 관심분야 : 애니메이션, 영상
- E-Mail : the_rock3@naver.com