

영화 「펀치 드링크 러브(Punch-Drunk Love)」에서 심리표현을 위한 음악의 활용

The Using of Music for Psychological Expression in the Film 「Punch-Drunk Love」

안성애, 이승연
상명대학교 문화기술대학원

Seongae Ahn(anseongae@naver.com), Seungyon-Seny Lee(senylee01@gmail.com)

요약

영화는 시청각 예술이고 다양한 시청각적 기법을 활용하여 이야기를 전달한다. 청각적 요소 중 음악은 표현할 수 있는 기법이 매우 다양하고 활용범위가 넓으며 이야기를 전달하기 위한 독자적인 도구로 사용되기도 한다. 본 연구는 영화 「펀치 드링크 러브」를 연구대상으로 삼아 영화에서 인물의 심리를 나타내기 위한 음악적 표현기법을 고찰한다. 인물의 내부 심리와 상황의 숨겨진 의미를 창출하기 위한 도구, 즉 영화 이야기 흐름에서 화면에 나타나지 않는 의미를 드러내기 위해 사용된 음악의 활용에 대해 연구한다. 이는 영화음악에서 인물 심리의 대조와 상징적인 표현에 대한 예시와 관점을 제시한다.

■ 중심어 : 「펀치 드링크 러브」 | 영화음악 | 심리 | 존 브라이언 | 라이트 모티브 |

Abstract

The film is an audiovisual art and conveys stories using various audiovisual techniques. Among the auditory elements, music has a wide variety of expressive techniques, a wide range of applications, and is sometimes used as a proprietary tool to convey stories. This study examines the musical expression technique for expressing the psychology of the character in the film by using the movie 「Punch Drunk Love」 as a subject of study. We study the use of music used to reveal meaning that does not appear on the screen in the film story flow, which is a tool to create the hidden meaning of the person's inner psychology and situation. This provides an example and perspective of the contrast and symbolic expression of character psychology in film music.

■ keyword : 「Punch-Drunk Love」 | Film Music | Psychology | Jon Brion | Leitmotiv |

I. 서론

1. 연구 배경

영화는 시청각의 예술로써 시각적 요소와 청각적 요소가 상호작용을 하면서 한편의 이야기로 완성된다. 영

화의 모든 시청각적 요소는 이야기의 전개를 위해 구성되며 인물을 중심으로 전개되는 장면을 통해 영화의 이야기를 전달한다. 영화에서 영상을 통해 표현되는 모든 시각적 요소는 청각적 요소와의 조화를 통해 영화의 이야기를 더욱 효과적으로 전달할 수 있다. 영화에서 사

접수일자 : 2018년 06월 04일
수정일자 : 2018년 07월 05일

심사완료일 : 2018년 07월 05일
교신저자 : 이승연, e-mail : senylee01@gmail.com

용되는 청각적 요소는 목소리, 음향, 음악이 있으며 나아가 이 모든 사운드를 의도적으로 배제한 무음 상태도 청각적 기법으로 활용할 수 있다. 이러한 청각적 요소 중 특히 음악은 표현할 수 있는 기법이 매우 다양하며 활용범위가 넓다.

영화에서 사용되는 음악의 기능에 대해 언급할 때 자주 인용되는 작곡가 아론 코플랜드(Aron Copland)가 제시한 영화음악의 다섯 가지 기능이 있다. 그것은 시공간적 배경을 나타내는 기능, 인물의 내부 심리와 상황의 숨겨진 의미를 창출하는 기능, 순수한 배경음악의 기능, 영화에 연속성을 부여하는 기능, 영화의 감성적 토대를 구축하는 기능이다[1]. 본 연구에서는 인물의 내부 심리와 상황의 숨겨진 의미를 창출하는 기능으로 사용된 영화음악에 대해 고찰한다. 영화에는 시각적 기법만으로는 표현하기 어려운 다양하고 복잡한 감정들이 있는데 그 경우 장면과 음악의 불일치를 사용함으로써 다각화된 감정을 표현하고 나아가 이중적인 서사를 만들어 갈 수 있다[2].

본 연구에서는 시각적 요소로 표현하기에 충분하지 않은 복잡한 심리 묘사를 위해 사용된 음악의 대조와 암시의 활용 방법을 연구한다. 이것은 영화에서 인물 감정의 효과적인 표현을 위한 방법을 제시하고 숨겨진 심리를 효과적으로 표현하기 위한 도구로 활용될 것이다.

2. 연구 범위와 방법

본 연구에서 다루게 될 영화 「펀치 드링크 러브(Punch-Drunk Love)」에서는 심리 표현을 위한 청각적 요소의 활용이 두드러진다. 특히 음악은 인물의 심리를 표현하기 위해 시각적 기법을 뛰어 넘어 독자적인 도구로 사용되기도 한다. 또한 상반되는 심리에 따른 음악적 표현은 대조적인 방식으로 활용되어 인물의 복잡한 심리를 효과적으로 표현하고 있다.

영화 「펀치 드링크 러브」에서 사용된 모든 음악은 주인공 심리에 따라 음악적 성격이 확연히 구분된다. 주인공의 심리는 부정적인 심리와 긍정적인 심리로 구분된다. 특히 부정적인 심리는 시각적 요소를 통해 드러나지 않고 음악을 통해 묘사된다. 이는 영화에 설정

된 주인공의 억눌린 심리와 연관이 있는데 주인공 스스로 표현하기 어려운 부정적 심리가 음악으로 암시된다.

본 연구에서는 주인공의 심리를 부정적인 측면과 긍정적인 측면의 두 가지 관점으로 나누고 이를 기준으로 심리상태에 따라 각각 대비되는 음악적 활용을 분석한다. 또한 인물의 숨겨진 심리를 상징하는 대표적 음악 기법으로 사용된 라이트모티브(Leitmotiv)의 활용을 살펴본다. 이를 통해 영화에서 한 인물 내면의 상반되는 두 가지 심리 표현을 위한 음악적 활용 방법에 대해 고찰한다.

II. 본 론

1. 영화 「펀치 드링크 러브」 소개

영화 「펀치 드링크 러브」는 2002년 미국에서 제작된 폴 토마스 앤더슨(Paul Thomas Anderson)감독의 영화로 그 해 칸 영화제에서 감독상을 수상하였다. 음악감독은 존 브라이언(Jon Brion)이며 감독과는 세 번째로 협업을 한 작품이다.

감독 앤더슨은 「펀치 드링크 러브」라는 제목의 의미에 대해 펀치드링크란 충격을 받았을 때의 정신 상태를 표현하는 독특한 단어이고, 사랑에 빠지는 것을 묘사하는 적절한 단어라고 이야기했다[3]. 영화의 제목에 담긴 이중적인 관점은 음악과 긴밀한 연관성이 있으며 음악은 다각화된 감정을 표현한다.

주인공인 배리 이건(Barry Egan)의 감정은 대부분 주변인물에게 영향을 받는다. 주인공은 일곱 명이나 되는 누나들에게 지나친 간섭과 놀림을 받으며 자라왔고 누나들은 주인공의 부정적인 심리를 유발하는 대표적인 인물들이다. 누나들로부터 받는 스트레스로 인해 주인공의 심리는 불안정하며 심리적 고립과 외로움은 스스로를 억누르게 된다. 또한 주인공을 괴롭히는 악덕업체가 있고 그들로 인해 주인공은 또다시 심리적 압박을 받게 된다. 누나들과 악덕업체를 통해 전개되는 이야기는 주인공의 불안한 심리를 가중시키는 부정적인 요소이다. 소심한 인물로 설정된 주인공의 성격으로 인해 시각적으로 표현하지 못하는 주인공의 내면은 음악을

불안한 상황 속에서 또 다른 인물의 등장이나 자극으로 인해 사운드가 새롭게 추가되기도 한다. 주인공이 악덕업체로 인해 받는 공포감과 불안감을 표현한 음악인 “Hands and Feet”에서는 불안감이 가중될 때마다 타악기의 난잡한 리듬이나 일관성과 통일성이 없는 악기의 무분별한 선율이 추가된다. 이러한 타악기의 불규칙적인 리듬의 추가는 리듬적인 면에 있어서 더욱 불안정을 극대화한다. 이는 원래의 박자에서 이탈된 리듬의 연속적 사용으로써 청각적인 혼란을 나타낸다[5].

또한 “Hands and Feet”에서는 곡의 사이사이 특정 선율이 추가되어 일시적으로 두 개의 독립적인 선율을 갖게 되기도 한다. 선율이 추가된 선율의 다성 구조는 내면의 지속적인 갈등을 나타낸다[6].

아래의 [그림 3]은 주인공이 악덕업체에게 전화로 협박을 받을 때 삽입된 “Hands and Feet”에서 주인공의 불안감이 극에 달할 때 나타나는 선율이다. 선율은 음역이 매우 넓게 활용되어 불안정하고 선율을 연주하는 피아노의 톤도 정확하지 않은 음정으로 삽입되어 주인공의 불안감이 가중되어가는 것을 음악으로 나타낸다.

그림 3. “Hands and Feet”에 추가된 선율

이처럼 부정적 심리를 나타내는 음악은 불규칙적인 리듬이 중심이 되어 불안정한 음색과 일정하지 않은 선율의 활용으로 표현된다. 음색과 선율의 변형을 통한 표현방법은 심리표현을 위한 독특하고 독창적인 음악적 요소로 활용되고 있다.

2.2 긍정적 심리

긍정적 심리를 나타내는 음악은 주인공의 부정적 심리를 표현하기 위해 사용되었던 음악과는 모든 면에서 반대되는 음악적 특징이 나타난다.

주인공의 긍정적 심리를 표현하는 영화의 메인 테마 곡이자 사랑의 테마는 ‘Punch Drunk Melody’이다.

‘Punch Drunk Melody’는 레나와의 사랑을 상징하며 주인공 사랑의 시작과 완성을 나타내는 음악이다. ‘Punch Drunk Melody’에서는 타악기의 사용은 배제되고 관현악기를 사용한다. 리듬이 중심이었던 부정적 심리를 표현하는 음악과는 달리 ‘Punch Drunk Melody’에서는 확실한 선율과 화성이 나타나며 사랑의 설렘을 표현하는 왈츠의 리듬을 바탕으로 음악이 진행된다.

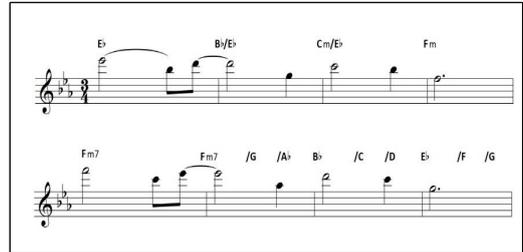

그림 4. “Punch-Drunk Love”의 주요 선율

위의 [그림 4]에서 볼 수 있는 ‘Punch-Drunk Melody’의 선율은 현악기로 표현된다. Eb의 I 도 음이 베이스에 유지되는 화성인 토닉 페달 포인트는 안정된 화성의 활용이다. 또한 4마디 패턴의 동형진행으로 진행되는 선율은 반복적인 색채로 인해 안정감을 나타낸다.

3. 라이트 모티브를 활용한 암시

라이트모티브는 인물이나 상황에 따라 반복적으로 나타나는 음악적 어법으로 특정 인물과 상황이 나올 때마다 동일하게 나타나는 선율을 의미한다. 대개 라이트모티브는 표현하고자 하는 대상과 동일시되지만 그 이상의 의미를 지니기도 한다[7]. 영화 「펀치 드링크 러브」에서는 인물의 상반된 심리의 표출을 위한 각각의 의미를 담은 라이트모티브 기법을 활용하고 있다.

이 영화 속 주인공의 감정변화는 상당부분이 외부의 영향을 받고 있다. 외부의 압박으로 인해 주인공의 심리는 불안하며 억눌려있다. 이러한 부정적인 심리는 주인공을 통해 표현되지 못하고 외부의 소리 즉 외재적인 사운드로 표현이 된다. 반면에 긍정적인 심리도 사운드로 표현이 되는데 이는 주인공이 원하는 마음의 갈망을 나타내므로 주인공을 통하여 영화 내에서 직접적인 소

리 즉 내재적 사운드로 표현이 된다. 이러한 심리에 따른 내재적 사운드와 외재적 사운드의 표현은 아래의 [표 2]와 같다.

표 2. 심리에 따른 대조적 라이트모티브

	부정적 심리	긍정적 심리
선율 횟수	반복적	일시적
표현 방식	외재적	내재적

계속되는 외부의 압박으로 인한 부정적 심리를 나타내는 선율은 반복적으로 나타나고 그로부터 벗어나고 싶은 긍정적 심리의 선율은 일시적으로 나타난다. 이러한 선율의 특성은 영화 속에서 주인공이 처한 환경이 대체적으로 부정적 심리를 조장하고 있음을 나타내고 그러한 부정적 심리에서 벗어나고자하는 주인공의 긍정적인 심리의 갈망이 일시적으로 나타나고 있음을 드러낸다.

3.1 부정적 심리를 나타내는 라이트모티브

주인공은 자신의 심리를 제대로 표현할 줄 모르는 인물이다. 특히 영화 초반부에서는 주인공의 소심한 면이 더욱 부각되고 있어서 주인공 심리는 인물을 통해 직접적으로 표현되지 않고 라이트모티브를 통한 음악으로 표현한다.

영화 상반부에서는 일을 하고 있는 주인공에게 걸려오는 전화가 주를 이룬다. 주인공은 누나들로 인해 극심한 스트레스를 받으므로 누나에게 전화가 걸려올 때마다 불안해하지만 불안한 심리를 직접적으로 드러내지는 못한다. 불안한 심리는 음악에 삽입된 선율로 표현되는데, 이는 누나에게 전화가 걸려올 때마다 반복적으로 삽입된다.

그림 5. 반복적으로 걸려오는 전화를 받는 주인공

위의 [그림 5]는 주인공이 누나들의 전화를 받는 장면 중 하나이다. 주인공은 자신의 심리를 제대로 표현하지 못하고 전화를 거절하지도 못한다. 이러한 주인공은 전화가 걸려올 때마다 스트레스를 받지만 그러한 감정을 표출하지는 못하고 외재적으로 삽입된 선율이 주인공의 심리를 대신 전달한다.

그림 6. 전화를 암시하는 라이트모티브 선율

위의 [그림 6]에서 볼 수 있듯이 주인공을 압박하는 대표적인 요소인 전화기를 암시하는 요소로 삽입되는 멜로디는 완전 4도 하행의 멜로디이다. 전자음으로 표현되는 불안정한 음정이 불안감을 가중시키는 역할을 한다. 음향적인 부분에서 높이나 볼륨은 듣는 이의 반응에 강하게 영향을 미치며 높은 음조의 음향은 일반적으로 소리를 듣는 사람에게 긴장감을 갖게 한다[7]. 그러한 멜로디의 전자 음향적 특성을 잘 살려 위의 장면들에서 사용되는 라이트모티브는 불안정한 피치와 점점 높아지는 음, 그리고 점점 커지는 볼륨으로 주인공이 느끼는 불안감이 점점 더 극대화되어 표현될 수 있도록 활용한다. 이 멜로디는 처음 전화가 걸려올 때는 한번만 삽입이 되지만, 계속 걸려오는 누나의 전화에 따라 선율이 추가되며 그 선율은 신경질적으로 들린다. 따라서 [그림 6]의 선율은 주인공에게 걸려오는 전화벨소리에 대한 상징이자 전화를 외면하고 싶은 주인공의 불안한 심리를 효과적으로 드러내는 라이트 모티브 기법이다.

3.2 긍정적 심리를 나타내는 라이트모티브

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.

받기 싫은 전화를 받거나 벗어나고 싶은 상황이 벌어지면 주인공은 영화에서 중요한 소품인 하모니움으로 가서 선율을 연주한다. 앞서 불안을 나타내는 선율은

외재음악으로 삽입되어 주인공의 숨겨진 심리를 간접적으로 드러내는 역할을 했다면, 안정을 나타내기 위한 선율적인 요소는 주인공이 직접 하모니움을 연주하는 내재음악으로써 주인공이 능동적으로 심리를 표현하는 라이트모티브 기법이 활용되었다.

그림 7. 내면의 갈망을 연주하는 주인공

위의 [그림 7]은 누나들의 연속되는 전화를 세 번 받은 후에 하모니움을 연주하는 장면이다. 주인공은 불안감을 느끼거나 스트레스로 인해 현실도피를 하고 싶을 때 하모니움으로 가서 아래 [그림 8]의 짧은 선율을 연주하며 위로를 받는다.

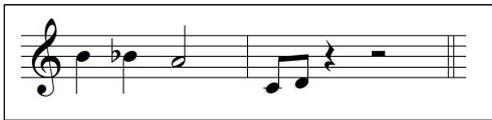

그림 8. 주인공 갈망을 나타내는 라이트모티브 선율

위의 [그림 8]에 나타나는 선율은 주인공의 불안한 마음을 표현함과 동시에 안정된 것을 향한 주인공의 갈망을 의미한다. 첫 마디의 불안정한 단2도 하행의 연속은 억눌린 환경에서 불안한 주인공의 심리를 표현한다. 반면 다음 마디에 이어지는 장2도 상행의 멜로디는 주인공이 원하는 것에 대한 희망과 안정을 향한 주인공 심리의 갈망을 나타낸다.

III. 결론

본 논문은 영화 「펀치 드링크 러브」에서 등장인물의 심리에 따른 음악의 활용에 대해 분석하였다. 이 영화에서 주인공의 심리는 주변인물의 영향에 따라 부정적 심리와 긍정적 심리로 확연히 분류된다. 상반되는

두 가지 심리표현은 각각의 심리를 표현하는 대조되는 음악적 기법으로 인해 더욱 확실히 부각된다.

부정적 심리 표현을 위한 음악적 요소는 리듬을 중심으로 하여 선율과 화성이 배제된 음악적 특성을 보였다. 부정적 심리의 음악은 타악기를 중심으로 표현되는 경우가 많았고, 신시사이저의 적극적 활용으로 음악과 음향의 경계가 모호한 특징의 전자음의 사운드가 주를 이루어 부정적 심리인 주인공의 불안감을 더욱 부각시킨다. 반면 긍정적 의미로 표현되는 음악은 선율과 화성과 박자가 조화를 이루어 안정된 음악적 색채로 표현되고 있으며 이는 긍정적 심리인 주인공의 희망과 갈망을 나타낸다.

대조되는 두 가지 심리를 표현하기 위한 음악 요소는 선율과 화성과 리듬이 극명하게 대비되는 특성을 보였다. 부정적 심리의 표현은 선율과 화성의 활용이 약화되고 4/4박자의 기본 박자 위에 타악기의 추가를 비롯한 리듬적 활용이 주를 이룬 반면 긍정적 심리를 표현하기 위한 음악 요소는 3/4박자의 왈츠 리듬을 기반으로 선율과 화성의 다채로운 음악적 표현에 중점을 두고 있다.

이 영화에서 나타난 라이트모티브는 심리표현이 서툰 인물로 설정된 주인공의 심리를 효과적으로 표현하는 상징적 기법으로 사용되었다. 불안을 나타내는 심리는 외부에서 오는 요인이 원인이므로 외재적 사운드로 표현하였고 안정을 나타내는 심리는 주인공이 갈망하는 내면의 심리이므로 내재적 사운드로 표현하였다. 외재적 사운드와 내재적 사운드의 적절한 활용은 장면에 따른 주인공의 심리 대조를 더욱 극명하게 나타내며 숨겨진 심리를 드러내기 위한 효과적인 방법이다.

이처럼 영화에서 음악적 기법은 등장인물의 심리표현에 있어서 시각적 기법을 뛰어넘어 독자적으로 활용할 수 있다. 인물의 심리를 표현하기 위해 독자적으로 활용되는 음악은 음악적 성격만으로 인물의 감정변화를 파악할 수 있게 한다. 따라서 본 연구에서 다룬 음악적 대조와 암시를 통한 상반된 심리의 표현방법은 영화의 이야기 전달에 있어서 중요한 요소인 주인공의 심리를 표현하고 숨겨진 심리를 암시하기 위한 방법으로 활용될 수 있다.

참 고 문 헌

- [1] Roy Prendergast, *Film Music, A Neglected Art*, 1977.
- [2] 조현일, “영화음악에서 이미지와 음악사이의 부조화 기법에 대한 연구,” 한국영상학회논문집, 제 10권, No.4, pp.109-120, 2012
- [3] <https://www.youtube.com/watch?v=YUVXI0Gp510&t=145s>
- [4] 루이스 자네티, 박만준, 진기행 역, *영화의 이해*, K-Books, 2008.
- [5] 전상직, *음악의 원리*, 음악춘추, 2014.
- [6] 루돌프 E. 라도시, J. 데이비드 보일, 최병철, 방금주 공역, *음악심리학*, 학지사, 2003.
- [7] 구경은, *영화와 음악*, 문학과 지성사, 2006.

저 자 소 개

안 성 애(Seongae Ahn)

준회원

- 2009년 2월 : 계명대학교 뮤직프로덕션과 실용작편곡 전공(학사)
- 2015년 9월 ~ 현재 : 상명대학교 문화기술대학원 뮤직테크놀로지학과 영상디지털음악 전공 석사과정

<관심분야> : 영화음악, 콘텐츠미디어

이 승 연(Seungyon-Seny Lee)

정회원

- 2002년 : 스탠포드 대학교 컴퓨터음악작곡 박사
- 2005년 ~ 2008년 : KAIST, 문화기술대학원 교수
- 2009년 ~ 현재 : 상명대학교 문화기술대학원 뮤직테크놀로지학과 교수

학과 교수

<관심분야> : 영화음악분석, 융합인재교육, HCI