

시각 콘텐츠를 위한 음악 작곡

윤여문*

청운대학교 실용음악과

e-mail : hippie740@chungwoon.ac.kr

Music Composition for Visual Contents

Yoemun Yun

*Dept. of Applied Music, Chungwoon University

영화, 드라마, 연극, 뮤지컬, 광고, 미디어아트, 게임 등 시각적으로 보이는 모든 콘텐츠에 음악은 필수적이다. 선사(원시) 시대에는 동물의 뼈나 자연에서 쉽게 습득할 수 있는 물체로 타악하며 풍요로움을 위한 샤머니즘적(Shamanism) 제사를 지냈고, 단조로운 멜로디가 더해진 구술로 공동체의 축제가 진행되었다. 모차르트의 대표적인 오페라 피가로의 결혼(1786년)이나 돈 지오반니(1787년), 베토벤의 피델리오(1805년) 등 그들이 활발히 활동했던 1761년~1825년에서도 무대 위의 연기와 극중 분위기를 암시하는 음악은 존재했다. 1900년대 초, 영화라는 획기적인 장르의 개발로 영상에 사용되었던 음악은 새로운 전기를 맞이하였고, 1950년대 TV의 상용화 및 이후의 새로운 시각콘텐츠의 개발로 음악의 쓰임은 급속도로 확장되었다. 이렇듯 음악은 인류의 역사와 궤를 같이하여 발전하고 있다.

이는 밝고 쾌활한 허구적 이미지를 내포하고 있다.

그러므로 음악 작곡가(또는 사운드 엔지니어)는 맥주나 콜라의 상업용 광고에서 시원하게 병을 따는 소리를 가미하여 시각콘텐츠의 의도를 더해준다.

1. 서론

우리가 일상생활이나 무성영화에서 알 수 있듯이, 어떠한 시각콘텐츠에 사운드 혹은 음악이 없다는 것은 그 행동이나 콘텐츠가 생명력을 잃는다는 것이라 할 수 있다.

그 이유는 아무도 없는 복도를 걸을 때의 발자국 소리, 문을 열었을 때 삐걱거리는 소리, 폭우가 내리는 날의 빗소리, 적막한 숲 속의 풀벌레 소리에서처럼 일상에는 소리가 수반되고, 우리는 그 소리를 들으며 본능적으로 안정감을 느끼게 된다. 이와 같은 의미로, 대중은 시각콘텐츠를 볼 때 자연스럽게 소리(또는 음악)를 지각하게 되는 것이다.

2. 본론

영상으로 통칭되는 현대의 시각콘텐츠에서 보이는 것은 그 차체의 모습이나 행위가 아니라 작가가 의도한 관념적인 이미지일 경우가 많다.

예를 들어, 영상에서의 어두운 하늘은 슬프거나 고독한 주제를 가지고 있고, 푸른 초원에서 친진난만하게 뛰어노는 아

Adagio For Tron
from Walt Disney's TRON: Legacy
*Composed By: Daft Punk
Arranged By: Brian Balberchak*

[그림 1] 배경음악 작곡의 예 (참조: 영화 tron)[1]

이렇듯, 콘텐츠는 시각적 이미지와 그에 맞는 적절한 사운

드로 완성되는 경우가 대부분이고, 배경음악과 후반기 사운드 작업(포스트 프로덕션)은 영상이라는 허구적 이미지만으로는 알 수 없는 정보를 관객에게 제공하여 그들이 주제에 자연스럽게 몰입할 수 있도록 도와주는 장치이다.

그렇다면 시각콘텐츠에서의 음악적 역할과 한계는 어디까지일까? 첫째, 음악은 시각의 자연스러운 진행을 방해해서는 안되며, 단순하게 이미지의 움직임에 분위기를 만들어주는 보조적 역할만으로 사용되어야 한다는 것과, 이와 반대로 둘째, 음악이 시각이미지를 단순히 도와주는 것이 아니라 적극적으로 개입하여 종합예술로써의 시각(보이는 것)과 청각(듣는 것)을 동시에 만족시켜야 한다는 의견이 대립된다.

첫 번째 의견, 즉 보조적 역할에서의 음악으로 사용되는 경우는 배경음악(또는 앰비언스 음악)이 있다. 배경음악은 끊임 없이 변화하는 이미지(영상)를 하나의 주제로 잇는 역할을 하고, 극중 연기자(퍼포머)의 대사를 방해하지 않으면서도 자연스러운 극의 전개를 도와준다. 주로 멜로디의 사용을 제한하는 대신 코드의 진행 및 악기의 연주가 대부분이다.

서 표현하지 못하는 분위기, 심리상태, 관념적인 주제 등을 도와주기도 한다.

조성, 리듬, 템포, 악기 사용, 다이내믹, 멜로디, 곡의 구조 등을 이용하여 작곡된 음악은 시각콘텐츠의 장면과 주제를 하나로 이어주는 중요한 역할을 한다.

참고문헌

[1] <https://musescore.com/>
 [2] <http://www.akbobada.com/>
 [3] 석문주, 최은식, 함희주, 권덕원, 음악교육의 이해와 실천, 교육과학사, 2006
 [4] 구경은, 영화와 음악, 문학과지성사, 2006

Ennio Morricone 작곡

[그림 2] 주제곡(OST) 작곡의 예 (참조: 영화 시네마천국) [2]

두 번째 의견, 즉 적극적 역할에서의 음악으로 사용되는 경우는 주제곡(OST)이 있다. 대개 연기자의 대사가 없는 장면에서 사용되는 주제곡은 과감한 멜로디의 개입(심지어 가사 및 보컬을 사용)과 장면에 맞는 리듬 또한 적극적으로 이루어, 시각적으로 보여주지 못하는 주제를 청각적으로 전달한다.

3. 결론

시각콘텐츠에서의 음악은 영상(이미지)을 하나의 주제로 모으는 과정을 도와주고, 극중 연기자의 동작이나 대사 등에