

범죄영화 「이중배상(Double Indemnity)」속 테마음악의 기능적 역할

The Functional Role of Theme Music in the Crime Movie 「Double Indemnity」

최유미, 이승연

상명대학교 인터미디어랩

Eumi Choi(mflow1@hanmail.net), Seungyon-Seny Lee(senylee01@gmail.com)

요약

1940년대 영화음악은 영화 속 장면의 상황 및 인물의 성격과 심리적 갈등을 내포하며 향후 범죄영화와 긴장감 유발 장면의 테마음악으로 표현되는 기능적 역할을 한다. 따라서 본 연구는 영화음악가 미클로스 로자(Miklos Rozsa)가 참여한 영화 「이중배상」에 나오는 테마음악의 음악적 요소가 시간적 흐름에 따른 사건진행을 상징적 방법으로 구성가능하며 영상의 몰입을 위해 감성을 자극하고 상상을 유도하는 것을 입증한다.

■ 중심어 : 「이중배상」 | 필름 노와르 | 범죄 | 미클로스 로자 | 영화음악 |

Abstract

The film music in the 1940s is characteristic of its functional role of afterward crime movie and for expressed theme of scene to causing tension by encompassing the situational description of the scenes as well as psychological struggles of characters within the realm of musical techniques. This study demonstrates the process of change of theme music that expresses time-dependent plot development in Double Indemnity in which Miklos Rozsa participated as a music director and the result verifies the hypothesis that stimulate the senses and induces increased for the absorbed in the scene musical elements can be adopted as a symbolic means to emotions in movies.

■ keyword : 「Double Indemnity」 | Film Noir | Crime | Miklos Rozsa | Film Music |

I. 서론

1.1 이론적 배경

영화음악은 무성영화 시절부터 존재해 오면서 근래에 들어와서는 하나의 독립된 장르로 발전하게 되었다 [1]. 영화 속 음악의 역할은 시나리오를 영상화하는데 부족할 수 있는 표현의 한계를 극복하는 필수요소가 된다[2]. 1940년대 영화음악 초기에 특징으로 장면의 내러

티브를 그대로 반영하여 이미지를 강조하는 역할 분류가 가능하다. 이미지는 인물의 성격 또는 상황, 사물을 유추할 수 있는 라이트 모티브(Leit Motiv)의 기능적 역할을 갖는데, 이러한 역할이 영상과 내러티브와 함께 영화의 몰입을 어떻게 극대화 시키는가에 대한 방법과 방향을 제시한다. 이러한 방법의 대표적인 예로 영화 「쥘스(Jaws, 1975)」에서 식인상어 출현 장면은 공포를 박진감 있는 반복 진행 및 점점 빠르기(accelerando)

* 본 논문은 한국콘텐츠학회 2014 추계 종합학술대회 우수논문입니다.

접수일자 : 2015년 01월 05일

수정일자 : 2015년 01월 29일

심사완료일 : 2015년 02월 12일

교신저자 : 이승연, e-mail : senylee01@gmail.com

의 리듬으로 표현함으로써 장면적 긴장감을 더해준다[3], 영화 「디 아워스(The Hours, 2002)」와 같이 심리를 다루고 있는 영화에서도 주인공 버지니아의 불안정한 내적 심리상태를 협화음과 불협화음의 반음계(Chromatic) 진행으로 나타내어 어둡고 우울한 분위기를 연출하는 효과가 등장인물의 불행을 암시하거나 우울한 심리상태를 음악으로 잘 묘사하는 것을 볼 수 있다[4]. 이러한 예제를 보아도 시나리오를 영상으로 연출하는 과정에서 음악의 결합이 극의 효과를 상승시키며 표현의 한계를 극복하는 요소가 되는 것을 알 수 있다.

본 연구는 범죄영화의 분석을 통하여 긴장감을 중심으로 이러한 효과를 증명한다.

1.2 연구 범위와 방법

영화음악의 선구자로 불리는 미클로스 로자(Miklos Rozsa, 1907~1995)가 40년대에서 50년대까지 음악감독으로 참여한 범죄영화는 총 4편으로 「이중배상」과 「더 킬러스(The Killers, 1946)」, 「벌거벗은 도시(The Naked City, 1948)」, 「아스팔트 정글(The Asphalt Jungle, 1950)」이다. 그중 음악적 효과가 가장 두드러진 영화 「이중배상」을 선택하였다. 이 영화는 제임스 M 케인(James M. Cain)의 소설을 바탕으로 1944년 빌리 와일더(Billy Wilder) 감독에 의해 완성되었으며, 시대적 불안감과 영화 속 인물의 내적갈등을 음악으로 표출하며 긴장감을 연출하였다. 미클로스 로자는 장면 속 상황과 인물의 내면적 갈등의 효과를 높이기 위해 시간흐름에 따른 사건의 전개방식을 테마음악으로 작곡하였으며, 내재 음악을 제외한 총 7개의 테마 분류 음악을 21개 장면에 사용하였다. 앞서 기술한 인물의 성격과 장면의 상황을 나타내는 라이트 모티브에 준한 기능적 역할을 제시함으로써 영화 속 시간적 흐름에 따른 사건의 진행상황을 나타내고, 또한 주인공이 느끼는 불안심리 및 내러티브를 강조하기 위한 음악으로 연출하는 특징을 보인다.

본 논문에서는 영화 「이중배상」을 중심으로 범죄영화의 특징인 음모와 계략, 범죄를 이행하는 행동을 중심으로 인물간의 내면적 갈등과 불안심리 및 긴장감을 7가지 테마로 분류하고, 영화예술의 시간적 흐름을 음

악의 반복, 변화, 강조, 조합 등의 특성을 토대로 제시한다.

II. 본 론

2.1 영화 소개

영화 「이중배상」은 필름 느와르의 연출적 특징인 로우키(Low key) 조명의 사용으로 빛과 그림자의 명암을 살려 공포의 대상이나 두려움, 절망과 같은 심리들을 표현하는데 사용되었다[5]. 또한 1인칭 주인공 시점으로 영화에서 사건의 중심에 있는 주인공 월터가 관객에게 내러티브를 전달하는 역할을 한다. 영화 「이중배상」에 나타나는 7가지 주요 테마음악과 그에 따른 음악의 기능적 역할을 살펴본다.

2.2 영화 「이중배상」 속 7가지 테마음악

영화 「이중배상」에서는 총 7가지 테마음악으로 구분할 수 있다.

표 1. 영화 「이중배상」의 테마음악명과 주요단어

테마 문자	테마 명과 음악의 등장 횟수	테마음악의 대한 설명과 주요 단어
A	시간 흐름 (19회)	테마명 설명: 주인공 월터의 범행기록 고백 테마. 영상장면: 과거를 회상하며 자신의 행적을 상세하게 녹음기에 일기처럼 기록 함. 음악 등장: 현재시점의 녹음 기록을 과거시점의 범행 장면과 연결할 때. 주요 단어: 월터의 내레이션, 범죄사실 고백
B	음모 계략 (17회)	테마명 설명: 월터와 필리스가 살인에 대한 모의, 계략의 테마. 영상장면: 월터의 혼란과 내적갈등의 심리적 표현. 음악등장: 필리스와 음모가 시작할 때나 끝날 때. 주요 단어: 혼란, 내적갈등, 음모, 계략, 모략, 모의
C	내러티브 강조 (3회)	테마명 설명: 범행을 진행하기 직전과 진행 중일 때, 진행 후에 등장하며 장면을 극대화시켜 내러티브를 강조하는 테마. 영상장면: 디드릭슨을 살해 및 살해 후 위장. 음악 등장: 범행 전, 범행 중, 범행 후. 주요 단어: 살해 암시, 범행 발각 암시
D	사건 은폐를 위한 범행 (16회)	테마명 설명: 월터와 필리스가 범죄 계획 후 전략을 수행할 때 나오는 테마. 영상 장면: 월터와 필리스가 이중배상을 받기위해 위장 및 행동함. 음악 등장: 사건암시 테마와 연결하여 등장. 주요 단어: 이중배상, 보합사기를 위한 전략 수행, 살인을 위한 위장

E	긴장 (8회)	<p>테마명 설명: 월터와 필리스가 제 3자에게 범행을 들켜려 할 때 불안 심리를 나타내는 테마.</p> <p>영상 장면: 범행 후 키즈가 진실을 파헤치려할 때.</p> <p>음악 등장: 월터가 필리스와의 관계를 숨기고 거짓 말을 할 때.</p> <p>주요 단어: 불안, 초조, 범행 발각에 대한 두려움</p>
F	심리적 갈등 (4회)	<p>테마명 설명: 월터가 여자와의 갈등을 할 때 나오는 테마.</p> <p>영상 장면: 주인공 월터가 필리스의 살인제안에 대한 갈등 할 때와 디드릭슨의 딸 롤라에 대한 연민을 느낄 때 나타남.</p> <p>음악 등장: 필리스가 살인을 제안할 때, 롤라가 아버지에게 죽음에 대해 의문을 품으며 필리스에 대한 이야기를 할 때.</p> <p>주요 단어: 필리스와의 갈등, 롤라에 대한 연민</p>
G	계약적 사랑 (10회)	<p>테마명 설명: 월터와 필리스의 거짓 사랑테마.</p> <p>영상 장면: 월터와 필리스가 키스, 스킨십할 때.</p> <p>음악 등장: 월터가 필리스에게 첫눈에 반해 사랑에 빠진 시점부터 두 사람이 서로에 대한 사랑의 감정을 느낄 때.</p> <p>주요 단어: 필리스에 대한 월터의 사랑, 필리스의 거짓사랑</p>

각 테마음악은 인물의 심리상태나 상황을 표현하며 다음의 [표 1]은 각 테마에 A부터 G까지의 문자를 붙여 테마음악의 이름과 등장횟수, 부연설명과 주요단어를 정리한다. 다음은 영화 「이중배상」에서 테마음악의 주요 모티프를 악보로 제시하며 테마음악이 등장하는 장면과 함께 음악적 역할을 설명한다.

악보 1. A테마: '시간 흐름' 테마의 주요 모티프(Motif)

테 마	악 보 1
A테마: '시간 흐름' 테마	

[악보 1]은 '시간 흐름'의 테마음악으로 A마이너의 조

악보 2. B테마: '음모 계략' 테마의 주요 모티프

테 마	악 보 2
B테마: '음모 계략' 테마	

성을 갖는다. A마이너의 조성은 마테존(Johann Mattheson)이 명명한 조성의 정서적 성격에 의한 체념이라는 감정을 내포하고 있다[6][13]. 주인공 월터가 하룻밤 사이에 자신의 상사인 키즈에게 범죄를 고백하며 녹음을 할 때 나오는 음악이다. 과거의 범행이 시작된 시간적 흐름을 따라 과거와 현재를 오가는 플래쉬 백(Flash back) 기법의 영상과 함께 월터의 고백이 시작된다. 월터의 고백은 사건이 일어나기까지의 과정과 결과에 대한 착잡한 심경을 마이너의 조성으로 어렵게 표현한다.

[악보 1]의 사각형으로 표기된 1~2마디에 아래성부를 보면 저음부를 맡고 있는 목관악기가 순차적으로 2도 하행하며 두 마디 동기로 반복한다. 2분음표로 장2도하행하며 반복하는 동기는 자신이 저지른 범죄에 대해 고백하는 월터의 무거운 마음과 진지함을 나타낸다[6][13]. 그에 반해 위로로 표기한 윗 성부는 현악기로 연주하고 8분음표를 기준으로 점8분음표로 시작하여 2도 상행과 하행을 자유롭게 넘나든다. 선율의 장2도 하행진행은 범죄를 고백하는 진지한 감정을 나타내고 단2도 상행진행은 완전범죄로 마무리 짓지 못한 슬픈 감정을 나타낸다[6][13]. 8분음표로 반복되는 상행과 하행의 선율은 월터가 자신이 저지른 범행에 대해 말하듯이 음악적으로 표현한다. [악보 1]은 영화 「이중배상」 안에서 월터가 범행사실을 고백하며 사건의 진행 및 전개를 드러내는 시작점이며 관객에게 사건에 대해 설명하듯이 전달하는 음악적 역할을 한다.

[악보 2]는 월터와 필리스가 남편 디드릭슨을 죽이기 전 모의와 계략을 진행하는 장면에서 나오는 테마음악이다. [악보 2]는 네 마디를 동기로 삼아 반복하는 선율

이 특징이며 화성적으로 표현하기보다는 선율적으로 표현한 테마이다.

[악보 2]의 사각형으로 표기된 1~3마디의 윗 성부를 보면 G를 중심으로 선율의 시작음과 끝음이 동일하다. 윗 성부의사각형으로 표기한 네 마디 선율진행은 대위법적으로 아래성부의 외성부로 연결되며 반복한다. 사각형안 원표기의 윗 성부 선율은 A-A#-G-C#-D#-E로 선율간의 음정을 분석해보면 단2도-증2도-증4도-장2-단2도의 동기로 이루어진 음정은 어둡고 무거운 분위기의 음모를 표현한다. 또한 위 내성부의 B로 시작하는 트레몰로는 2마디를 연주한 후 A#으로 단2도 하행하며 단조의 어두운 선율적 특성과 저음의 관악기가 합쳐져 살인을 계획하기 전 윌터와 필리스의 음모를 나타낸다. 점선박스로 표기한 아래 성부의 1, 2 마디의 C#-D#의 반복 진행은 처음엔 베이스의 성부에서 시작하였다가 3, 4마디에선 테너로 5, 6마디에선 소프라노로 성부가 옮겨지며 장2도의 선율간의 음정을 유지한다.

반복되는 장음계의 성부변형은 음모를 꾸미는 윌터와 필리스에 계약의 속삭임을 보여주는 듯하다. 1~2마디까지의 두 번째 박까지는 2도씩 진행하다 2마디의 G와 C#으로 선율이 움직일 때 음정이 증4도로 변한다. 2마디의 증4도와 16분음표의 단2도 진행은 [악보 2]테마의 핵심단어인 음모를 가장 잘 표현한 선율의 음정이다. 또한 수직적 화성으로 본 감음정과 증음정은 음모를 꾸미는 분위기를 음악적으로 연출한다. 음모는 범죄의 공동수행을 위한 합의를 가리키는 단어로 윌터와 필리스가 살인에 대한 모의와 모략을 하며 음모를 상징한다. 필리스의 음모에 대한 윌터의 심리적 내적갈등과 혼란스러움을 담고 있으며 영화 안에서 범죄를 계획하는 단계를 암시한다.

[악보 3]은 장면을 극대화시키기 위한 테마음악으로서 영화에서 총 세 번의 장면에서 등장한다. 첫 번째로 테마가 등장하는 장면은 윌터가 디드릭슨을 살해하기 위해 필리스와 디드릭슨이 탑승한 차 뒷좌석에서 살해 기회를 엿보고 있는 장면으로 디드릭슨을 살해하는 사건이 곧 일어남을 나타낸다. 두 번째 장면은 디드릭슨 사건이 사고사로 종결됨을 수상하게 여긴 윌터의 상사 키즈가 윌터를 찾아가 심문하는 장면인데, 완전범죄로 끝난 줄 알고 거액의 배상금을 받을 준비를 하던 윌터는 키즈의 개입으로 인해 사건이 새로운 국면을 맞이할 것을 암시한다. 세 번째 장면은 변심한 윌터와 필리스가 서로를 죽이기 위해 준비하는 장면인데, 필리스에 대한 사랑 때문에 범죄를 저지르게 된 윌터와 윌터를 믿고 의지하며 남편을 살해한 필리스, 두 사람 사이에 갈등이 생기면서 과격으로 치닫게 됨을 보여준다. [악보 3]에서 1마디의 원으로 표기한 아래성부를 보면 관악기를 사용한 감5도의 음정으로 첫 마디를 불협화음을 만들고, 저음역대에서 온음으로 길게 연주하는데, 이때 감5도의 불협화음은 사건이 벌어지는 장면과 더불어 불안감을 고조시킨다. 사각형으로 표기한 윗성부를 보면 중음역대의 관악기가 약박으로 시작하여 G# 디미니시 7th 코드(Diminished 7th Chord)의 감음정을 유지하며 사건이 진행됨을 표현한다. G# 디미니시 7th코드는 자리바꿈으로 인한 반복된 리듬 진행을 볼 수 있는데, 약박으로 시작하여 16분음표와 점8분음표의 단3도로 이동하는 패턴의 진행은 긴장감을 준다. 긴장감이 조여 오는 속도에 따라 곧 사건이 벌어짐을 암시한다. 이와 같이 [악보 3]에 나타난 테마음악은 영화 「이중배상」에서 살인을 위한 사건이 일어남을 알리며 범행의 진행이 나타나는 장면과 함께 내러티브를 극대화 시킨다.

악보 3. C테마: '내러티브 강조' 테마의 주요 모티프

테 마	악 보 3
C테마: '내러티브 강조' 테마	

악보 4. D테마: '사건 은폐를 위한 범행' 테마의 주요 모티프

테 마	악 보 4
D테마: '사건 은폐를 위한 범행' 테마	

[악보 4]의 1마디부터 4마디까지는 현악을 뺀 증음역대의 관악과 저음역대의 타악이 연주한다. 원으로 표기한 아래성부의 타악은 한마디를 기준으로 2분음표로 두박씩 연주하며 F가 중심음이며 F-C-Eb-Bb의 완전 4도로 하행하는 패턴을 보인다. 2분음표로 완전 4도 하행의 협화음진행은 범행 이행 시 진지한 움직임이 나타내며[6][13], 저음의 타악기가 테마의 중심 선율을 동시에 연주함으로써 무게감을 더하여 주인공 월터의 범죄 행위를 어둡지만 신중하게 표현하고 있다. [악보 4]에서 사각형으로 표기한 부분을 보면 이 테마의 중심이 되는 주요선율로 C를 중심음으로 F-C-A-B로 움직이는 선율간의 음정은 완전5도-단3도-장2도의 구성으로 용기있는 완전음정 상행 구조에서 불완전 음정을 연결하여 만족스러운 계획을 철저하게 진행하는 범행의 모습을 찾아 볼 수 있다[6][13]. 또한 이러한 범행의 움직임은 Im-bVIIIm로 진행되는 마이너의 화성패턴으로 나타냄으로서 범죄영화의 어두운 면을 연출한다. 2마디와 4마디의 32분 음표나 3마디의 주요선율을 연결하는 32분음표는 아래성부에서 2분음표의 정적으로 움직이는 2분음표와 비교되는 리듬적 특징으로 범행을 이행할 때의 민첩성과 긴장감을 동시에 표현하고 있다.

악보 5. E테마: '긴장' 테마의 주요 모티프

테마	악보 5
E테마: '긴장' 테마	

[악보 5]는 월터와 필리스가 범행 후 제3자에게 들릴까봐 불안해하는 심리를 나타내는 테마음악이다. 디드릭슨의 죽음을 사고사로 위장하여 이중배상을 받기 위해 디드릭슨으로 변장한 월터가 기차에서 뛰어내리는 장면에서 음악이 나오며, 목격자가 있을 것을 우려한 월터와 기차역 밖에서 월터를 기다리고 있는 필리스의 불안 심리를 [악보 5]의 원으로 표기한 16분음표의 하프 홀 음정과, 낮은 음역대의 음들은 두려움을 상징한

다[6][13]. [악보 5]에서 특징적으로 나타나는 음정은 감음정과 증음정으로 월터와 필리스의 불안 심리를 대변하고, 원안의 B-C-Eb-D로 반복되는 선율은 이 테마 전반적으로 나타나며 긴장감을 조성한다. 원안의 선율은 4개의 음으로 구성된 하프 홀 음정으로 반음-온음의 반복사용은 디미니시의 불안정적인 느낌을 주고 16분음표로 진행되는 빠른 패시지의 리듬은 불안 심리를 더욱 가중시키는 역할을 한다. 사각형으로 표기한 아래성부에 디미니시 코드는 관악기로 연주하며 범행이 발각될까 두려워하는 월터의 심리를 나타낸다. 디미니시 코드의 불협화음으로 인한 불안정한 심리를 아래성부에서 대변하고 윗 성부의 선율은 현악기로 연주하며 월터의 초조해 하는 마음을 표현한다[7][14-16]. 아래성부에서 동형 진행되는 선율이 디미니시 코드를 거쳐 윗 성부로 전위되며 네모안의 디미니시 코드는 해결되지 않고 B-C-Eb-D-B의 불안정한 선율반복으로 월터의 내면을 나타내는 동시에 관객에게 불안심리가 전달된다. [악보 5]에 나타나는 테마음악은 영화 「이중배상」에서 살인 후 범주를 들킬까 봐 초조해하며 불안해하는 고통심리를 빠른 패시지의 하프 홀 음정에 따른 감4도와 함께 내포한다[6][13].

[악보 6]은 월터가 필리스와 디드릭슨의 딸 톨라 사이에서 갈등하는 장면과 함께 나오는 테마음악이다. 월터가 필리스에게 살인 제안을 받고 고민을 할 때, 톨라에 대한 연민의 감정을 느낄 때, 톨라에게서 필리스의 또 다른 범죄 이력을 듣고 월터가 느끼는 심경을 나타낸다. 심리적 갈등 테마인 [악보 6]은 바장조로 시작하며 4분의 4박으로 대위법적 구성의 현악기로 연주한다. 사각형으로 표기된 부분처럼 두 마디의 같은 형태의 한도막 형식은 필리스의 살인 제안에 고민하고 흔들리는 월터의 마음을 대위법적 선율로 나타내며 1, 2마디와 3, 4마디의 화성은 IM-IVM의 완전 5도 하행하는 동일진행을 볼 수 있다. 5마디의 아래성부는 1~4마디의 온음진행과는 달리 윗 성부와 동일한 유니즌(Unison)의 리듬과 선율진행으로 월터가 필리스의 살인제안에 대한 갈등이 증폭됨을 나타낸다. 6마디는 아래성부와 윗 성부가 반진행으로 움직이고 7마디와 8마디의 원으로 표기된 것을 보면 5마디에서 나타난 유니즌 동음 진행이

악보 6. F테마: '심리적 갈등' 테마의 주요 모티프

테 마	악 보 6
F테마: '심리적 갈등' 테마	<p>화성기호: IIM IVM IIm VM IM IVM 코드이름: FM Bbm Gm Cm FM Bbm</p> <p>VIIIm IIm V IM bVIIIm7(#5) I/5th Edim Gm C FM DbM7(#5) F/C</p> <p>증5도 증4도 변화화음사용</p>

악보 7. G테마: '계약적 사랑' 테마의 주요 모티프

테 마	악 보 7
G테마: '계약적 사랑' 테마	<p>화성기호: IIM IVM6 IVM7 I/3rd Vm/5th 코드이름: A Maj D Maj6 D Maj7 A/C# Em/B</p>

아닌 윗 성부와 아래 성부가 단3도의 음정을 두고 동일 패턴으로 움직이는 선율진행을 볼 수 있다. 단3도의 음정은 애수에 찬 감정을 나타내며 이는 월터의 내면적 갈등이 깊어짐을 나타낸다[6][13]. 9마디는 대위법적 다성 음악의 푸가형식인 V로 마무리한다. 이것은 월터의 심경이 변화함을 표현한다. 초반부에 나타난 월터의 갈등은 살인제안에 흔들리지만 동참하지 않겠다는 이성적인 마음과 필리스에게 첫눈에 반해 사랑에 빠진 남자의 마음 사이에서 느끼는 혼란스러움을 나타내며 9마디부터는 다음의 발전부로 넘어가면서 11마디부터 12마디까지 1개의 성부가 더해져 3성부의 등장으로 혼란스러운 마음이 가중됨을 나타낸다. [악보 6]의 9~10마디로 넘어가는 부분을 보면 아래성부의 멜로디가 자연스럽게 윗 성부로 넘어간다. 11~12마디의 아래성부 선율은 Db에서 C로 움직이며 음음으로 단2도 하행한다. 11마디의 타원형으로 표기된 부분을 보면 아래 성부 Db과 윗 성부 D의 단2도 불협화음을 볼 수 있다. 이것은 화성적 특징인 변화화음의 사용으로 월터의 불편한

심리를 의도적인 불협화음으로 나타낸다.

또한 11마디 아래성부에 Db과 윗 성부의 G는 증4도, Db과 A는 증5의 음정을 갖으며 불협화음으로 인한 주인공 월터가 느끼는 톨라에 대한 연민과 필리스에게 숨겨진 범죄이력에 대한 경악의 심경을 나타낸다[6][13].

[악보 7]은 필리스가 자신의 목적을 달성하기 위해 계획적으로 월터를 유혹하여 계약이 동반된 불완전한 사랑을 나타내는 테마음악이다. 이 테마가 나오는 장면은 필리스가 월터를 이용해 자신의 목적을 달성하기 위한 거짓된 사랑을 연기할 때와 그녀의 속셈을 모르는 월터가 필리스에게 사랑을 느낄 때이다. [악보 7]의 테마음악은 4분의 4박자로 A메이저의 조성이다. A메이저의 조성은 감동적이고 화려하지만 슬픔의 감정을 갖고 있으며 계약된 시간 속에서의 두 남녀가 느끼는 감정을 음악적으로 표현한다[6][13]. 필리스가 월터에 대한 거짓사랑 연기를 할 때에는 장조의 조성이 나타나고 그에 대한 사랑이 진심임을 느꼈을 때에는 단조로 변주된다. 이것은 필리스의 심경 변화를 조성적으로 표현한

다. [악보 7]의 사각형으로 표기해 놓은 부분을 보면 의도적인 대위법 사용으로 윗 성부의 선율을 완전5도 하행시켜 아래성부로 연주한다. 완전5도 하행은 필리스가 월터를 사랑으로 매료시킨 뒤 배신에 대한 의심을 품은 월터를 안심시키는 음악적 역할을 한다[6][13]. 화성적으로 보면 I도 메이저의 협화음 화성으로 안정된 사랑을 나타내는 것 같지만[8] 중지는 Vm/5th로 끝맺는다. 도미넌트 마이너화성의 반중지사용은 월터를 속이기 위한 필리스의 불완전한 사랑을 표현한다. 두 사람의 사랑은 살인을 통하여 이중배상을 받기위한 보험의 계약으로 연관된 불완전한 사랑으로 볼 수 있으며 월터가 범죄에 참여하게 되는 결정적 계기이기도 하다.

2.3 영화 「이중배상」의 테마음악의 기능적 역할

영화 「이중배상」안의 7가지 테마음악은 장면적 특징을 표현하며 내러티브를 나타내고 사건을 계획하고 이행하는 범죄의 선행과 후행단계로 볼 수 있다. 또한 주인공의 심리를 나타내며 긴장감을 증폭시키는 역할을 한다. 영화 「이중배상」에서 나타나는 7가지 테마음악을 기능적 역할로 분류하여 [표 2]로 정리하였다.

표 2. 영화 「이중배상」속 테마음악의 기능적 역할[12]

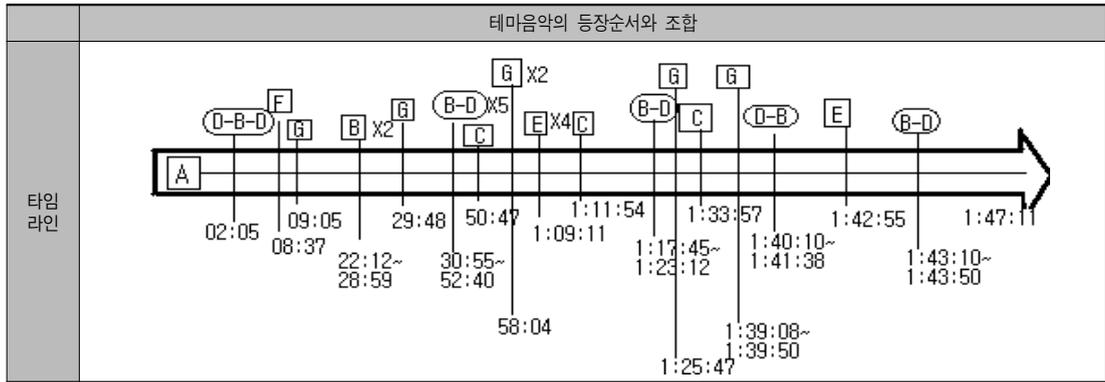
테마 문자	테마 명과 테마가 중심이 되는 키워드	테마음악의 기능적 역할
A	'시간 흐름' 테마 -내레이션 중심	장2도와 단2도 구성의 상행, 하행은 관객에게 사건을 전달하는 화자 역할을 함
B	'음모 계략' 테마 -주인공들의 음모중심	화성적: 감음정, 증음정 구성 선율적: 단2도, 장2도의 구성은 음모를 구상하는 단계를 나타냄
C	'내러티브 강조' 테마 -사건 암시 중심	유니즌 구성의 수직적 리듬패시지와 선율사이의 단3도 진행으로 사건 암시함
D	'사건 은폐를 위한 범행' 테마 -이중배상을 받기 위한 음모수행 중심	아래성부에 2분음표의 완전4도 하행으로 반복된 리듬은 범행을 수행하는 행동을 나타냄
E	'긴장' 테마 -주인공의 불안 심리 중심	디미니시 7th코드 4개음을 선율적으로 반복 사용함은 긴장감을 유발시킴
F	'심리적 갈등' 테마 -남자주인공의 갈등 중심	두 마디 동기를 모티브로 한 대위법적 선율진행은 심리적 갈등을 각인시킴.
G	'계약적 사랑' 테마 -범죄 이용을 위한 거짓 사랑 중심	Vm화성의 반중지사용은 불완전한 사랑을 표현

[표 3]은 영화의 시간적 흐름을 기준으로 정리한 테마음악 등장순서의 조합을 나타내는 타임라인으로 [표 2]에 명시한 7개 테마음악을 기호로 표기하였으며 그중 A테마는 전체적인 시간의 흐름을 나타내고 있으며 사건의 발생을 화자의 역할로서 관객에게 사건의 내러티브를 전달한다. B, D테마는 사건의 선행과 후행의 단계인 음모의 계략과 음모의 행동으로 나타나며, C테마는 사건을 암시하면서 동시에 장면을 강조하는 역할을 한다. E, F, G테마는 인물의 심리나 갈등을 표현하는 부가적인 역할로서 감정의 효과를 증폭한다. [표 2]의 7가지 테마음악은 전체 영화에서의 주제별 효과를 상징적으로 표현하는 수직적 측면으로 분석할 결과로 각각의 음악요소가 범행의 선행과 후행, 혹은 인물의 심리를 기능적 역할로서 수행하고 있다. 이는 국문초록에서 언급한 바와 같이 음악적 요소가 장면의 특징을 반영함과 동시에 시나리오의 구성을 사건진행으로 이끌어내는 것으로 볼 수 있다.

III. 결론

미클로스 로자의 걸작인 「퀴바디스(Quo Vadis, 1951)」, 「벤허(Ben-Hur, 1959)」와 같이 서사 영화에서는 시대의 인물별, 주제별로 라이트 모티브를 적용하여 테마음악을 극명하게 표현한다. 그가 활발하게 활동하였던 40년, 50년대를 기점으로 연구 분석한 범죄영화는 총 4편으로 「이중배상」과 「더 킬러스」, 「벌거벗은 도시」, 「아스팔트 정글」이다. 로자의 서사적 영화음악에서의 작곡 기법을 바탕으로 범죄영화에 적용하였으며, 음악적 비중이 적은 영화 「벌거벗은 도시」와 「아스팔트 정글」을 제외한 나머지 두 영화 중 「이중배상」은 상대적으로 6개의 테마음악 분류를 보이는 영화 「더 킬러스」보다 긴장감을 나타내는데 음악적 표현이 더욱 다양하고 명확하다[12]. 이에 「이중배상」을 통하여 그의 테마별 특징이 기능적 역할로서의 효과를 입증하였다. 시간의 흐름에 따른 사건 계획, 행동의 연관성 및 영화의 긴장감을 테마별 음악으로 연계 조합하여 그 기능적 역할을 진행하고 있으며, 이 영화의 분석을 통하여 내러티브의 긴장감을 표현하는 음악적 특

표 3. 「이중배상」 속 시간적 흐름에 따른 테마음악의 순서[12]

징을 다음과 같이 제시할 수 있다.

첫째, [악보 1]과 같이 8분음표의 장2도와 단2도 상, 하행 진행은 사건의 흐름을 관객에게 전달하며 궁극적으로 자아내는 화자의 역할을 한다.

둘째, [악보 2]와 같이 수평적 선율사이의 단2도와 증4도의 음정, 수직적 증음정과 감음정의 구성은 음모를 계획하는 사건의 구상단계를 나타낸다.

셋째, [악보 3]과 같이 유니즌의 짧은 패시지로 리듬을 강조한 수직적 화성과 수평적 선율사이의 단3도 진행은 장면의 효과를 극대화 시키며 긴장감을 강조한다.

넷째, [악보 4]와 같이 2분음표의 완전4도 하행하는 선율적 반복리듬은 음모를 수행하는 단계로 범행을 행동하는 움직임을 나타낸다.

다섯째, [악보 5]와 같은 디미니시 7th코드의 4개음을 선율의 규칙적인 반복사용으로 긴장감을 유발시킨다.

여섯째, [악보 6]과 같이 두 마디 동기를 모티브로 한 대위법적 선율진행은 인물의 심리적 갈등을 각인시키며 내면적으로 고뇌하는 심경을 수평적인 대위법 선율 진행의 사용으로 갈등을 묘사한다.

일곱째, [악보 7]과 같이 Vm의 반증지사용은 I로 해결되지 못하고 범죄영화에서 정상적인 사랑이 아닌 수단으로 이용되는 사랑을 은유적으로 보여준다. 도미넌트 마이너에서 나타나는 불완전함은 범죄의 어두운 면을 부각시키며 은밀한 배경적 상황과 어울려 불완전한 사랑을 나타낸다.

「이중배상」에서의 테마 음악적 특징은 마이너 조

성으로 범죄의 어두움을 나타내며 긴장감을 유발하기 위한 디미니시 코드와 증음정과 감음정의 불협화음, 2마디의 동기를 모티브로 한 선율의 대위법적 구성, 짧은 패시지의 반복되는 리듬을 들 수 있다. 이는 미클로스 로자를 기점으로 1940년대 이후 긴장감 조성을 위한 영화음악에 나타나는 음악적 기법으로 많은 영화음악에 활용됐다. 알프레드 히치콕(Alfred Hitchcock) 감독의 영화 「사이코(Psycho, 1960)」에서 음악감독 버나드 허먼(Bernard Herrmann)은 디미니시를 포함한 7, 9 화음 및 증화음의 불협화음과 복조성을 사용하여 긴장감을 표현했고[9], 제리 골드스미스(Jerry GoldSmith)가 음악감독으로 참여한 영화 「오멘(The Omen, 1976)」 역시 불협화음의 사용으로 등장인물의 복잡한 심리상태를 나타내는 기능적 역할을 한다[10]. 이밖에도 폴 해기스(Paul Haggis) 감독의 범죄영화 「쓰리데이즈(The next three days, 2010)」, 음악감독 한스 짐머(Hans Zimmer)가 참여한 「다크 나이트(The Dark Knight, 2008)」 역시 로자의 음악적 기법이 활용된 것을 알 수 있다. 이와 같이 영화 「이중배상」의 테마음악은 범죄영화에서 시간 흐름에 따른 사건의 계획과 행동이라는 선행과 후행의 시나리오를 구성하며 감성이론에 의거한 긴장감을 자극하는 음악적 특징을 볼 수 있다. 로자의 이러한 기능적 역할의 음악적 기법은 범죄 혹은 공포영화와 같이 긴장감 유발을 위한 음악뿐만 아니라 영화 장르별 감성적 주제를 유도하기 위한 영화음악 작곡 기법으로 충분히 적용 가능함을 제시하였다.

각 장면별 특징에 따른 테마음악의 기능적 역할변화는 영화 전체 내러티브 구성 속 시간 흐름에 따른 수직적 수평적 등장과 함께 영화 영상에서의 상승효과를 기대할 수 있다[12].

참 고 문 헌

[1] 이경기, *한 눈으로 보는 세계영화음악*, 문예마당, 1997.
 [2] 이재신, *이재신의 영화 음악론*, 해드림, 2014.
 [3] 구정은, “영화에 음악이 없다면”, *음악이론연구*, Vol.10, pp.75-109, 2005.
 [4] 황진희, “영화 『디 아워스(The Hours)』에서의 인물심리와 화음진행의 상관관계”, *한국콘텐츠학회 논문지*, Vol.14, No.11, pp.678-685, 2014.
 [5] 조수진, “독일 표현주의 영화: 내적인 흐름과 움직임의 외부로 투사하기 -독일 표현주의(적) 영화들의 시각적 표현 양식에 대한 간략한 분석”, *독일문학*, Vol.110, pp.124-143, 2009.
 [6] J. Ph. Kimberger, “Die Kunst des reinen Satzes in der Musik,” 2 Teile, Berlin und Königsberg, 1771 und 1776-1779, p.102이하 인용
 [7] H. H. Eggebrecht, *Musik im abendland*, Piper, 1996.
 [8] George J. Buelow and Hans Joachim Marx, *New Mattheson studies*, Cambridge (Cambridgeshire), New York : Cambridge University Press, 1983.
 [9] 박은경, “영화에서의 긴장감을 표현해내는 음악 기법의 종류: 영화 <사이코>를 중심으로”, *음악응용연구*, Vol.2, pp.75-92, 2009.
 [10] 이현양, *영화 오벤의 음악분석에 의한 제리골드스미스의 음악연구*, 이화여자대학교 실용음악대학원 음악공학전공 석사학위 논문, 2004.
 [11] *Double Indemnity*, DVD, *Director by Billy Wilder*, 서울: ICD, 2003.
 [12] 최유미, *범죄영화 「이중배상(Double Indemnity)」과 「더 킬러스(The Killers)」의 음악적 표현기*

법, 상명대학교 문화기술대학원 뮤직테크놀로지학과 영상디지털음악전공 석사학위 논문, 2015.

[13] 김미애, “바로크시대의 감정이론에 관한 고찰: Affektenlehre im Barock”, *이화음악논문집*, Vol.3, pp.5-40, 1999 재인용.
 [14] Karl H Worner and Lenz Meierott, *Geschichte der Musik: Ein Studien- und Nachschlagebuch*, Vandenhoeck & Ruprecht, 8 Aufl edition, 1993.
 [15] Carl Dahlhaus, *Realism in Nineteenth-Century Music*, Cambridge University Press, First English Language Edition edition, 1985.
 [16] 연상춘, “17-18세기의 감정이론: Die Affektenlehre von 17. Und 18. Jahrhundert”, *연세음악연구*, Vol.7, pp.55-88, 2000 재인용.

저 자 소 개

최 유 미(Eu-Mi Choi)

정회원

- 2015년 2월 : 상명대학교 문화기술대학원 뮤직테크놀로지학과 영상디지털음악 전공(음악학 석사)

<관심분야> : 영화음악, 감정이론

이 승 연(Seungyon-Seny Lee)

정회원

- 2002년 6월 : 스탠포드 대학교 컴퓨터음악작곡 박사
- 2005년 ~ 2008년 : KAIST, 문화기술대학원 교수
- 2009년 ~ 현재 : 상명대학교 문화기술대학원 뮤직테크놀로지학과 교수

<관심분야> : 영화음악, 융합인재교육STEAM, HCI