

애니메이션 배경에 나타난 서정적 표현에 관한 연구 - 자연친화적 요소를 중심으로

A Study on the lyrical expressions at background in Animation - focus on the elements of natural attraction

방미영, 김지홍

동명정보대학교 컴퓨터 그래픽학과

Bang, Mi-Young, Kim, Ji-Hong

Dept. of Computer Graphics, Tongmyoung University of IT

• Key words: Background Art, Lyrical Expression

1. 서론

첨단 정보화가 넘쳐나는 요즘시대에 우리 인간은 심리적인 분열과 자아상실을 느끼며 살아가고 있다. 이와 같은 현실에서 인간은 자연에 대한 동경을 끊임없이 하며 살아간다.

시간이 흐를수록 표현방식이나 의식구조에 있어서 포스트모더니즘 예술 양식의 시대적 조건인 대량 생산과 대량소비는 자본주의 경제적 논리와 맞물려 대중문화의 한 분류인 애니메이션의 급격한 발전을 초래하고 있다.

애니메이션에서 배경은 캐릭터나 그 외의 여러 요소에 비해 상대적으로 정적이고, 기본적으로 캐릭터의 행동이 일어나는 무대를 제공하고 있기 때문에 많이 무시되고 있다. 하지만 배경 그림도 보는 사람의 감성에 대단한 영향을 미치고, 애니메이션의 전체 분위기에서 무시할 수 없는 부분이기 때문에 간과되어서는 안 되는 것이다.¹⁾ 모든 배경은 작품의 주제를 내포하고 있다. 특히 서정적 배경은 애니메이션을 보는 이로 하여금 그들의 정서함양에 많은 도움을 준다. 이에 본 연구는 애니메이션 배경의 서정성에 있어 여러 표현 요소들 중 자연친화적인 오브제를 통해 인간 감성에 미치는 영향에 대해 연구하고자 한다.

본 연구는 최근의 애니메이션 중 배경에 서정성을 포함하고 있는 애니메이션 10편을 무작위로 선정하여 배경에 나타난 서정적 표현에 관한 특징을 분석한다.

2. 애니메이션 배경의 서정적 표현

“배경(Back Ground)의 일반적 정의는 장면에서 캐릭터들의 행동이 전개되는 전경 뒤의 공간부분을 뜻한다.”²⁾

애니메이션의 배경은 작가의 내면세계를 표현하기 위해서 항상 실험되어지고 있고, 회화나 문학등 예술전반에 관련되어지기 때문에 예술성과 서정성을 많이 포함하게 된다. 다음은 예술 전반에서 서정성에 대한 개념과 애니메이션 배경의 서정성에 대해 알아보기로 한다.

2-1. 서정성의 일반적 개념

서정(抒情)이라는 단어의 사전적 의미는 자기의 감정을 말이나 글 따위로 나타내는 일을 말한다. 또한 서정적(抒情的)이라는 말은 감정의 흐름과 정서에 흐뭇이 젖어드는 것을 말한다.³⁾ 특히 낭만주의 예술가들에게서 자기의 상상력과 숭고한 비장감, 조국애, 인간과 자연과의 융합감등의 감정표현을 통해 서정성을 많이 표현했음을 알 수 있다.⁴⁾ 따라서 예술전반

에서의 서정성의 개념은 사전적 의미와 유사한 작가나 화가 그리고 작곡가의 감정을 자신의 정서에 맞게 주관적으로 표현하는 것을 말한다.

2-2. 애니메이션 배경에서 서정성의 개념

일본 지브리 스튜디오의 애니메이션은 그들 특유의 특징인 부드럽고, 섬세하고 정교하며 함축적이고 단순화한 배경을 통해서 작품전체의 서정성을 표현하고 있다.

지브리의 배경은 자연친화적 요소를 통해 서정성, 즉 인간의 감수성을 자아내는데 많은 역할을 하고 있다.

초창기의 3D 애니메이션에서 나타난 배경은 맵핑 소스의 차가움으로 서정적이기 보다는 비서정적이었다. 하지만 요즘의 흐름은 2D 애니메이션에서 보였던 순수 예술의 표현 즉 회화성을 통해 자연친화적인 서정성을 많이 도입하고 있다.

본 연구는 애니메이션 배경에서 나타난 서정적 표현의 요소를 자연친화적인 요소 즉 바람, 하늘, 구름, 땅, 나무, 태양, 눈, 비 등 자연 속에서 찾고자 한다. 이들의 여러 요소를 통해서 인간은 향수를 느끼기도 하고, 즐거움과 기쁨, 슬픔 등 인간의 여러 감정을 느낀다.

따라서 애니메이션 배경에 나타난 서정적 표현이란 우리 주위에서 흔히 볼 수 있는 자연, 즉 어떤 문명도 포함하고 있지 않는 순수 그 자체를 통해서 인간의 여러 감정을 느끼게 만드는 것을 말한다. 예를 들어 ‘마리 이야기’의 도입 부분을 보게 되면 한 마리의 새가 도심 속의 하늘을 날아들어 간다. 여기서 새와 하늘은 우리가 주위에 늘 접하는 것이지만 그것만으로도 어떤 이미지가 떠오르고 자신만이 가지고 있는 감정을 느끼게 된다. 현실적으로는 도시의 일부에 지나지 않는다는 것을 알고 있지만 푸른 하늘을 날고 있는 새를 보면서 그 새가 날고 있는 하늘을 동경하게 되고 새는 어디로 가는 것일까를 나도 모르게 상상하는 일은 누구에게나 있을 것이다. 이것은 물론 잠깐의 상상과 생각으로 끝나게 되지만, 우리 인간은 왜 그런지 이런 생각을 품게 마련이다.

다음 표는 애니메이션의 서정성과 비서정성에 대한 분류를 한 것이다.

[표 1] 서정성과 비서정성의 분류

서정성	비서정성
마리이야기, 오세암, 바람계곡 나무시카, 원령공주, Doggy(클레이 애니메이션)	원더풀 데이즈, 파이널 판타지, 귀를 기울이면, 아키라 별의 목소리(일본 애니메이션),

1) 모런 퍼니즈, 한창환(역), 움직임의 미학, p.108, 2001

2) 샴무스 켈헤인, 송경희(역), 애니메이션 제작, p157, 1998.

3) 동아 새 국어 사전. p1120

4) http://www.5netart.com/art_study/romantism/romantism.htm

3. 애니메이션 배경에 나타난 서정적 표현의 요소와 내용

위에서 언급했듯이 애니메이션에서 보여지는 서정성의 요소는 여러가지가 있다. 감성적 시나리오 그 자체와 배경 음악, 서정적 배경 등이 있지만 본 연구는 자연친화적 배경 요소들을 통해서 연구를 한다.

자연친화적인 요소인 하늘, 바다, 숲, 나무, 땅, 바람, 태양은 항상 우리주변에 있지만 늘 함께 존재하기 때문에 그들의 존재를 느끼기는 어렵다. 그러나 연출되어지는 애니메이션의 세계에서는 이 요소들을 통해서 많은 감정들을 표현하고 있다. 다음은 서정적 표현 요소와 그에 따른 애니메이션에서 표현되어 지고 있는 내용을 나타낸 것이다.

[표 2] 서정적 표현의 요소와 내용

서정적 표현의 요소	내용
하늘	무한한 상상, 구름, 자유, 그리움, 한적함, 과거로의 회상, 편안함
바다	자유, 무한함, 신비함, 즐거움, 그리움, 기다림
숲(나무)	태양과의 연계, 광합성의 비밀, 공포, 풍경, 고요함, 명상, 계절의 변화,
땅	인간과 자연이 인접한 곳, 생명의 근원, 안정감,
바람	인간의 감성을 자유롭게 함, 깨달음, 외로움,
태양	즐거움, 밝음, 깨달음, 밤과 낮의 경계,

4. 서정적 표현이 나타난 애니메이션 배경의 예

[표 3]에서는 본 연구를 위해 선정한 10편의 애니메이션을 통해서 서정적 표현이 나타난 배경을 분석해 보았다. 특히 한국 애니메이션인 오세암에서는 시나리오, 배경음악과 잘 어울어진 자연친화적 배경 때문에 인간의 감수성을 더욱 두드러지게 표현하고 있음을 알 수 있다.

[표 3] 애니메이션의 서정적 표현 요소

작 품	서정적 표현의 요소
오세암	· 열마와 누나에 대한 그리움 - 숲, 하늘 · 누나와의 공존 - 바람, 바다 · 깨달음 - 태양, 바람
Doggy (클레이 애니메이션)	· 정신수양과 깨달음의 과정 - 눈과 바람 · 만남, 세상에 대해 알게 됨 - 땅, 하늘 · 이별 - 바람, 땅 · 계절의 변화 - 나무 · 자아의 깨달음 - 땅, 비 · 생명의 근원 - 땅, 나무, 바람,
마리아이야기	· 신비한 어린 시절의 회상 - 하늘, 바다 · 마리와와 만남의 장소 - 하늘, 바다 · 이별, 성장 - 바다,
바람계곡 나우시카	· 생명의 근원, 자연으로의 회귀 - 나무, 숲 · 푸른 청정의 땅 - 땅 · 유독한 공기로부터의 구원 - 바람 · 자연스럽게 바람을 타는 듯한 느낌, 자유, 생명력 - 하늘, 바람
원령공주	· 삶의 터전, 다양한 만남 - 숲, 땅, · 신이 사는 성지 - 숲

[표 4]는 배경에서 서정적 표현과 비서정적 표현이 나타나 있는 이미지를 작품별로 나타낸 것이다.

[표 4] 서정적 표현과 비서정적 표현이 나타난 애니메이션 배경의 예

작품	서정적 이미지	작품	비서정적 이미지
오세암		원더풀 데이즈	
Doggy (클레이 애니메이션)		파이널 판타지	
마리아이야기		별의 목소리	
바람계곡 나우시카		귀를 기울이면	
원령공주		아키라	

5. 결론

애니메이션의 배경은 영화나 연극에서보다 더욱 확장된 공간을 소유한다. 인간이 접근할 수 있는 자연뿐만 아니라 접근하지 못하는 세계까지 상상력을 바탕으로 그 배경을 설정할 수 있다.⁵⁾ 이러한 모든 요소는 애니메이션의 전체적인 주제와 분위기를 나타낸다. 특히 애니메이션의 서정적 요소는 서정적 배경에서 많이 나타나고 있다. 서정적 배경을 나타내는 자연친화적 요소는 산업화된 문명위주의 배경보다 인간 내면의 감성을 더욱더 자극한다.

현대에는 영화, 연극, 광고 등 많은 부분에서 감성을 중요시 하는 현상이 두드러지고 있다. 애니메이션 또한 이러한 흐름에 많은 영향을 받아 작품이 만들어 지고 있으며 특히 3D 애니메이션에서 많은 변화가 나타나고 있다. 예전의 배경은 맵핑 소스의 차가움으로 내용과 배경 음악의 서정성에도 불구하고 전체적인 느낌이 비서정적이었다. 그러나 요즘은 단편 3D 애니메이션에서 배경의 서정성을 표현하는 작품들이 많이 나오고 있다. 서정적인 배경은 인간 감성을 풍부하게 만들어 보는데, 즉 메마른 현대 사회를 살아가는 어른들 뿐만 아니라 어린이들에게도 정서함양에 많은 효과가 있다.

앞으로도 이러한 현상은 계속 유지 될 것으로 보이며, 서정적 표현이 나타난 배경에 실험적이고 예술적 애니메이션 작품이 계속 나올 것으로 보인다.

참고문헌

- 모린 퍼니즈, 한창환(역), 움직임의 미학, 2001
- 사무스 켈헤인, 송경희(역), 애니메이션 제작, 1998
- 키리도시 리사쿠, 나도현 옮김, 미야자키 하야오론, 2002
- 황선길, 애니메이션의 이해, 디자인 하우스, 1998
- 동아 새국어 사전
- http://www.5netart.com/art_study/romantism/romantism.htm

5) 황선길, 애니메이션의 이해, 디자인 하우스, p231, 1998.