

공주 영화 캐릭터의 이미지와 음악 분석 연구

- 디즈니 애니메이션 공주 시리즈 영화를 중심으로 -

황진희 (상명대학교 뮤직테크놀로지학과 강사)

1. 서론
2. 공주 캐릭터 이미지와 음악
 - 2.1. 첫 번째 시대(1937년~1959년)
 - 2.2. 두 번째 시대(1989년~1998년)
 - 2.3. 세 번째 시대(2009년~2016년)
3. 결론

공주 애니메이션 영화는 동시대의 사회적 관습과 여성상과 일치하는 경향을 보였다. 특히 가부장적 사회에서 탈피하여 점차 여성 중심의 사회로 변화함에 따라 영화 제작은 기존의 여성상의 이미지에서 벗어나 여성 개인의 삶에 초점이 맞춰진 캐릭터로 제작되기 시작했다. 영화에 사회적, 문화적 의미들을 간접적으로 제시하기 위해서 치밀한 계획으로 연관성 있게 제작되었다. 영화 음악 역시 음악으로서 단독적으로 존재하지 않고 이미지와 상응하여 제작된다. 완성된 영화 작품을 분석하는데 있어서도 이미지와 음악을 연관성을 갖고 분석해야 할 필요성이 있다. 따라서 1930년부터 2020년까지 시대별 공주 캐릭터의 이미지 특징과 음악의 특징을 분석하고 이미지와 음악의 특징들의 상관관계를 도출하는 것이 목적이다. 분석 결과 이미지와 음악의 변화의 상관관계에서 크게 연관된 것은

머리 스타일과 목소리 발성과 톤이 연관 있었음을 발견하였다. 도출된 결과의 요소들로 여성 캐릭터의 이미지와 음악을 제작할 때 적용할 수 있을 것이다.

핵심어: 영화 음악, 월트 디즈니, 공주 시리즈 애니메이션, 캐릭터 음악, 공주시리즈 음악

1. 서론

1.1 연구 배경 및 필요성

월트 디즈니(Walt Disney) 영화는 문화, 사회 등의 시대를 반영하여 스토리를 구성하고 있다. 특히 현실과 대조되는 이상적 소망을 캐릭터와 스토리텔링에 반영하여 문화와 언어의 장벽을 뛰어 넘는 교훈적 메시지가 함축되어 있다. 그 중 낭만적인 사랑이 지배적인 디즈니 공주 시리즈 영화는 시대가 반영된 여성상이 공주 캐릭터로 등장하여 스토리가 전개된다. 1937년 최초의 장편 애니메이션인 〈백설 공주와 일곱 난쟁이(Snow White And The Seven Dwarfs, 1937)〉의 캐릭터는 여성을 무력한 공주의 피상적인 이미지로 묘사하고 남성인 왕자의 도움으로 위기에서 구출된 뒤 결혼하여 행복하게 살았다는 스토리 전개 방식으로 전통적인 디즈니 공주 애니메이션 영화의 공식을 구축했다. 공주 캐릭터의 주된 특징은 수동적이고 복종하며 집안일을 도맡아 한다. 이런 면에서 공주 애니메이션 영화는 동시대의 사회적 관습과 여성상과 일치하는 경향이 나타난다.(Krouwels, Sabone, 2016) 가부장적 사회에서 탈피하여 점차 여성 중심의 사회로 변화함에 따라 기존의 여성상의 이미지에서 벗어나 여성 개인의 삶에 초점이 맞춰진 캐릭터로 변모함으로써 디즈니의 전통적인 공

식이 사라지기 시작했다.(Garabedian, Juliana. 2014)

시대는 영화 주제와 캐릭터에 반영되어 제작되어 관객에게 영향을 끼친다. 특히 어린 아이들에게는 영화가 주는 교훈적 메시지에 따라 긍정이나 부정의 영향을 미칠 수 있다. 아이들은 이러한 애니메이션 영화를 보면서 성 역할과 내재되어 있는 신념과 가치에 대해 자연스럽게 습득하게 된다. 나아가 아이들 이외에 성인에게도 미치는 교훈적 메시지의 영향력 또한 주목할 만하다.(Krouwels, Sabone. 2016) 때문에 디즈니 애니메이션의 공주 시리즈 영화의 시대적 흐름에 따른 변화 양상 추이를 통해 여성 성역할의 변화를 간접적으로 살펴볼 수 있게 된다. 이렇듯 영화에 사회적, 문화적 의미들을 간접적으로 제시하기 위해서는 치밀한 계획과 연관성이 있게 제작된다. 영화 음악 역시 음악으로서 단독적으로 존재하지 않고 이미지와 상응하여 제작된다. 일반적인 음악은 작곡자가 의도한 의미와 메시지를 청자가 직접 상상할 수 있게 하지만 영화 음악은 이미지와 연관하여 음악의 내적 의미를 해석하고 연관하게 한다는 점에서 크게 차이가 있다. 때문에 영화 음악은 영화의 이미지 요소와 음악의 요소가 어느 정도 연관성을 가지고 의미들이 내포된다.

이처럼 영화는 제작 단계에서도 이미지와 음악이 연관성을 갖고 있기 때문에 완성된 작품을 분석하는데 있어서도 이미지와 음악을 연관성을 갖고 분석해야 할 필요성이 있다.

1.2 연구 목적

본 연구는 디즈니 애니메이션 중 공주시리즈 영화의 공주 캐릭터 이미지의 특징과 음악의 특징을 각각 분석하고 어떠한 상관관계가 있는지 분석하는데 목적을 두고 있다. 특히 시대(Generation)와 젠더

(Gender)를 반영하여 주제와 캐릭터를 어떻게 형성하고 있는지 분석한다. 이에 따라 여성의 사회적 지위의 변화에 대한 분석을 하고 그것이 캐릭터에 어떻게 반영이 되었는지에 대해 답론한다. 이를 통해 인문 사회 융합 예술적인 영화와 영화음악 분석으로 연구 분석의 다양화와 인문 사회 융합 예술 방법론을 확대시킨다.

영화는 메시지를 내포하고 있는 미디어 매체로 다양한 주제에 대한 사람들의 태도와 이해를 제어할 수 있다. 특히 어린이들이 보는 애니메이션은 교훈적인 측면과 성 역할에 대한 신념 또는 가치에 대한 정보를 자연스럽게 습득할 수 있는 학습 도구가 된다. 또한 애니메이션은 어린이뿐만 아니라 성인들에게도 영향력을 끼치고 있다. 미디어는 엔터테인먼트 이상의 영향을 끼치게 되어 개인과 집단의 인식의 태도에 영향을 미치며 정체성 형성에도 크게 기여를 한다. 그렇기 때문에 성 정체성이 분명하게 드러날 수 있는 공주 시리즈 애니메이션은 캐릭터가 어떻게 형성이 되고 어떤 역할을 하고 있는지 시대적 변화에 따른 양상을 주목해야 할 필요성이 있다.

따라서 1930년부터 2020년까지 시대별 공주 캐릭터의 이미지 특징과 음악의 특징을 분석하고 이미지와 음악의 특징들의 상관관계를 도출하는 것이 목적이다.

1.3 연구 대상

〈표-1〉 디즈니 애니메이션 공주 시리즈 영화 목록 13개

년도	영화 제목	곡목
1937	백설공주와 일곱 난쟁이	With a smile and a song
1950	신데렐라	A Dream is a wish your heart makes
1959	잠자는 숲속의 공주	Once upon a dream

1989	인어공주	Part of your world
1991	미녀와 야수	Something there
1992	알라딘	A Whole New World
1995	포카혼타스	Colors of the Wind
1998	물란	Reflection
2009	공주와 개구리	Almost there
2010	라퐁젤	I see the Light
2012	메리다와 마법의 숲	Touch the sky
2013	겨울왕국	Let it go
2016	모아나	How far I' ll go

연구 대상은 총 13편의 디즈니 공주 시리즈 영화이다. 이 영화들은 주인공이 노래를 하는 뮤지컬 형태로 영화 주인공인 공주의 테마곡을 독창하는 장면을 선정한다. 이 영화 중 주인공인 공주 캐릭터를 소개하거나 상황이나 심리를 나타내는 곡을 중심으로 장면의 이미지와 음악을 분석한다. 캐릭터의 성격, 심리, 상황, 시대를 영상과 함께 분명하게 나타내기 위해서 조성, 멜로디 음정간격, 악기, 음악장르, 발성으로 분류하여 분석한다.

1.4 선행연구

디즈니 애니메이션 공주 시리즈에 관한 선행 연구들은 공주 시리즈 영화 일부분을 선정하여 캐릭터를 분석한다. 선행된 연구의 분석 관점으로는 크게 세 가지로 구분할 수 있다. 미디어적 측면에서 어린이들에게 어떤 영향을 끼치는가에 대한 분석, 여성 성 역할의 변화에 대한 분석, 캐릭터별 역할 변화를 분석하는 것에 국한되어 있었다. 또한 공주 캐릭터 이미지와 영화음악의 상관관계에 대해 연구

했지만 일부 공주 시리즈 영화에 제한되어 있었다.

영화는 시각과 청각의 총체 예술로 이미지와 사운드로 구성되어 있는데 영화 분석이라 함은 이미지와 사운드의 분석이 함께 이루어져야 할 것이다. 하지만 이미지와 사운드의 상관관계를 분석하는 것은 영화에 대한 지식과 음악에 대한 지식을 고루 갖추고 있어야 한다. 때문에 이미지와 사운드를 종합적으로 분석한 연구는 드물기 때문에 이미지와 사운드에 대한 분석 연구의 필요성이 있기 때문에 본 논문을 통해 공주 시리즈 영화의 캐릭터 이미지와 이와 관련한 사운드 분석을 하고자 한다.

1.5 연구 절차와 방법

본 연구는 디즈니 공주 시리즈 캐릭터 분석을 위해 여성의 성 역할을 형성하는 사회적 관점과 영화적 관점으로 분류하여 연구한다.

먼저 사회적 관점으로는 시대별 여성의 사회적 지위의 변화를 분석한다. 영화적 관점으로는 이미지와 음악을 분류하여 분석한다. 먼저 이미지는 디즈니 공주 캐릭터의 외형적 특징을 분석한다. 이 외형적 특징은 공주들의 헤어, 의상 그리고 공주 주변 조력자들을 분석한다. 음악은 조성, 리듬, 음정, 박자 그리고 목소리를 분석한다.

사회적 관점과 영화적 관점의 분석 후 여성의 사회적 지위의 변화가 디즈니 공주 캐릭터에 어떠한 변화를 주었는지 살펴보고 이 변화는 음악으로 어떻게 표현되는가에 대해 분석한다.

2. 공주 캐릭터 이미지와 음악

〈표-2〉 시대별 공주 캐릭터 영화 분류와 캐릭터 특징

시대	캐릭터 특징	영화 제목
첫 번째 시대	순종적	〈백설공주와 일곱 난쟁이〉, 〈신데렐라〉, 〈잠자는 숲속의 공주〉
두 번째 시대	반항적	〈인어공주〉, 〈미녀와 야수〉, 〈알라딘〉, 〈포카혼타스〉, 〈물란〉
세 번째 시대	독립적	〈공주와 개구리〉, 〈라퐁젤〉, 〈메리다와 마법의 숲〉, 〈겨울왕국〉, 〈모아나〉

디즈니는 역사적 배경을 영화의 남성과 여성 주인공의 역할이 사회적 규범의 문화적 관점과 성 역할 및 정체성을 반영하여 제작되었다. 특히 시대와 문화적 현상을 담기 위해 여성에 대한 표현을 공주 시리즈 영화를 통해 주인공인 공주 캐릭터에 변화를 주었다. 공주 영화에서 여성의 역할은 크게 세 가지로 분류할 수 있다. 첫째, 디즈니 공주는 전형적으로 어려움에 처해 있으며 가정적이고 순종적인 형태로 그려진다. 이는 영화 〈백설공주와 일곱 난쟁이(1937)〉, 〈신데렐라(1950)〉, 〈잠자는 숲속의 공주(1959)〉의 캐릭터가 속한다. 둘째, 이후 여성 캐릭터의 역할은 반항적이고 야심적으로 보이도록 진화했다. 여기에 해당하는 영화로는 〈인어공주(1989)〉, 〈미녀와 야수(1991)〉, 〈알라딘(1992)〉, 〈포카 혼타스(1995)〉, 〈물란(1998)〉 캐릭터가 속한다. 셋째, 여성 캐릭터는 독립적이고 자유로운 여성으로서의 주체적 삶은 캐릭터로 그려진다. 여기에 속한 영화는 〈공주와 개구리(2009)〉, 〈라퐁젤(2010)〉, 〈메리다와 마법의 숲(2012)〉, 〈겨울왕국(2013)〉, 〈모아나(2016)〉가 속한다.(Barber, McKenzie, 2015)

이러한 분류되는 캐릭터의 특징에 따라 영화는 총 세 시대로 구

분을 할 수 있다.(Johnson, Rachael. 2015)

첫 번째 시대의 공주들은 비교적 순종적으로 전통적인 여성의 성역할로서의 특징을 가지고 있으며 두 번째 시대의 공주들은 왕자와 함께 진정한 사랑을 찾는 스토리로 구성되어 있다. 세 번째 시대의 공주들은 독립적이며 평등해지고 고정관념적인 여성의 이미지를 벗어난다.(Johnson, Rachael. 2015)

이러한 시대별 공주의 특징에 따라 이미지가 다르게 그려지고 영화 음악 또한 시대별 캐릭터에 따라 다른 특징을 가지고 있다.

분석의 범위는 공주 시리즈 영화에서 주인공인 공주 캐릭터가 독창이나 남성과 듀엣을 하는 장면으로 한다. 이 곡들은 주로 캐릭터의 메인 테마곡이며 자신이 처한 상황이나 심리를 나타내는 내용으로 음악의 특징을 분석한다.

이 기준에 따라 시대별로 나타나는 여성의 역할을 분석하고 공주 시리즈에서 공주 캐릭터의 이미지 특징과 이에 상응하는 음악의 특징을 분석한다.

2.1 첫 번째 시대(1937년~1959년)

2.1.1 첫 번째 시대의 시대적 배경

여성은 한때 아이를 낳는 유일한 사람으로 여겨졌고 집에서 가정을 돌보는 역할을 했었지만, 1920년대 초반부터 여성의 성역할에 대한 의문이 제기되기 시작했다. 때문에 1920년대 여성들은 평등을 위해 싸웠고 여성과 그들의 성역할에 대한 전통적인 기준과 기대에 도전하기 시작했다. 하지만 1920년대 말 무렵에 이러한 운동의 열기는 약해졌고 1930년대 경제 대 공황으로 완전히 사라지게 되었다. 경제공황 이후의 시대에는 자기희생적이며 가족들을 돌보기 위해

모든 시간과 노력을 쏟는 어머니의 역할의 여성성이 부각되었다.

하지만 제2차 세계대전으로 남성들이 전쟁에 나가게 되어 많은 여성들은 노동을 하기 시작했다. 처음으로 많은 여성들이 집 밖에서 일을 하기 시작했으며 사회가 오랫동안 압박해온 역할에서 자유를 경험하게 되었다.(Johnson, Rachael. 2015)

2.1.2 공주 캐릭터 이미지 특징

〈표-3〉 첫 번째 시대 공주 캐릭터 이미지 특징

영화 제목	공주 사진	공주 조력자들	머리		의상
			장식	스타일	
백설공주와 일곱 난쟁이 (1937)		새, 동물	헤어밴드	단발	드레스
신데렐라 (1950)		새, 동물	머리끈	긴 생머리	가정부 의상
잠자는 숲속의 공주 (1959)		새, 동물	헤어밴드	긴 생머리	스커트

첫 번째 시대의 공주 캐릭터 영화의 공주들은 대부분 의인화 된 새, 동물들이 조력자가 됨으로써 도움이 필요하거나 혼자일 때 등장한다. 공주는 주변 사람들의 시기를 받고 외롭기 때문에 동물들을 조력자로 출현시켜 공주의 외로움을 함께 공유하는 역할을 한다.

또한 머리 장식 및 스타일은 주로 단정하며 끈으로 머리띠와 같은 형태를 연출하거나 머리를 묶기도 하면서 여성스러움을 나타내고 있다.

이들의 의상은 영화 <백설공주와 일곱 난쟁이>에서 공주 의상인 드레스를 입고 있으며 <신데렐라>와 <잠자는 숲속의 공주>는 평상시 볼 수 있는 옷이지만 치마를 입고 있다.

이 세 영화 중 <신데렐라>와 <잠자는 숲속의 공주>는 여성의 모습이 전형적인 공주의 형태가 아닌 작업복 스타일의 평상복을 입고 일을 하는 이미지가 그려지고 있다. 이는 제2차 세계대전이 전후로 여성의 사회적 지위가 변화가 캐릭터에도 반영된 것임을 알 수 있다.

2.1.3 공주 캐릭터 음악 특징

〈표-4〉 첫 번째 시대 공주 캐릭터 음악 특징

영화 제목	곡명	조성	주요 리듬	주요 음정	박자	목소리	
						발성	톤
백설공주와 일곱 난쟁이 (1937)	With a smile and a song	E \flat key	8분 음표	2도 순차 진행	4/4	벨칸토 발성	얇고 여성적 목소리
신데렐라 (1950)	A Dream is a wish your heart makes	E \flat key	8분 음표	반음 진행, 2도 이상의 도약	4/4 - 3/4 (왈츠풍)	벨칸토 발성	굵고 아름다운 목소리
잠자는 숲속의 공주 (1959)	Once upon a dream	F key	4분 음표	2도	3/4 (왈츠풍)	벨칸토 발성	굵고 아름다운 목소리

첫 번째 시대의 공주 캐릭터 음악은 〈백설공주와 일곱 난쟁이〉, 〈신데렐라〉는 독창곡인데 〈잠자는 숲속의 공주〉는 듀엣곡으로 부른다. 전반적으로 플랫(b)이 붙어있는 조성으로 구성되어 있다. 때문에 비교적 부드럽고 따뜻한 분위기를 내포하고 있다. 리듬은 주로 8분음표를 사용한 리듬으로 말하듯이 노래하는 음악적 특성에 부합하고 있다. 음정은 대체로 반음계 또는 2도 진행으로 구성되어 있다. 박자는 영화 〈백설공주와 일곱 난쟁이〉를 제외하고는 4/4박자에서 3/4박자 왈츠풍이다. 발성은 고전음악에서 사용된 벨칸토 발성법¹⁾을 사용하여 아름다움을 나아냈다. 특히 〈잠자는 숲속의 공주〉에서는 음량 조절이 가능한 메사 디 보체(Messa di voce)²⁾ 창법을 사용하여 분명한 감정표현을 가능하게 한다. 목소리 톤은 낮고 여성적이거나 굵고 아름다운 목소리를 연출한다. 〈백설공주와 일곱 난쟁이〉, 〈신데렐라〉는 낮고 여성적 목소리로 노래를 함으로써 예의, 경의, 복종 및 자신감 부족(David Huron, 2014)을 나타냈으며, 〈잠자는 숲속의 공주〉는 앞선 영화에 비해 굵은 목소리로 변화하면서 상대적으로 자신감(David Huron, 2014)을 나타내고 있다. 이를 통해 고전적인 여성미와 발성의 관계가 연관이 있음을 알 수 있다.

-
- 1) 벨칸토(이탈리아어: Bel canto)는 18세기에 확립된 이탈리아의 가창기법이며, 19세기 전반 이탈리아 오페라에 쓰였던 기교적 창법이다. 이탈리아어로 벨칸토(bel canto)란 ‘아름다운(bel) 노래(canto)’라는 뜻이다.
 - 2) 18세기 벨 칸토에서 특히 중요한 성악 테크닉으로서, 일정한 음을 길게 뻗으면서 서서히 크레센도하다가 이어서 데크레센도하여 끝나는 것을 말한다.

〈그림-1〉 영화〈잠자는 숲속의 공주〉 영화 장면

특히 영화 〈잠자는 숲속의 공주〉는 〈백설공주와 일곱 난쟁이〉, 〈신데렐라와〉는 다르게 남성과 합창단이 등장한다. 이는 남성을 형상화 한 부영이와 춤추는 장면에서 실제 남성이 등장하여 함께 춤추는 장면과 음악과 일치시키려는 의도로 볼 수 있다.

2.2 두 번째 시대(1989년~1998년)

2.2.1 두 번째 시대의 시대적 배경

1960년대 후반과 1970년대 초반에는 페미니스트 운동이 일어났다. 특히 여성의 성역할에 대해 사회적, 문화적 변화가 일어나게 되면서 여성의 역할을 재정의 하게 되었다. 일반적으로 여성은 가정적인 일을 우선시 하고 그것을 하는 것에 있어 당연히 생각했지만 페미니스트 운동 이후 직업을 갖게 되는 현상은 점차 확대되었다. 1960년대에서는 직장에서 남성과 동등한 기회, 임금 등을 추구하는 여성들의 목소리가 점차 커졌다. 이러한 노력에도 여성이 자리잡는 것은 쉽지만은 않았고 1980년대~1990년대에 이르러서야 비로소 여성은 직장에 취직을 하거나, 대학 캠퍼스에서 공부를 하거나, 단체의 리더가 많이 등장하면서 여성의 평등한 권리에 대한 인식과 문화가 자리를 잡게 되었다. 이러한 문화의 확산은 미디어의 역할도 크게 작용하였다. 여성성의 이미지보다 남성과 동일시되는 주체의

미디어 매체의 확산은 페미니스트 운동과 더불어 여성의 성역할에 대한 인식 변화에 큰 영향을 미쳤다.(Johnson, Rachael. 2015)

2.2.2 두 번째 시대의 공주 캐릭터 특징

〈표-5〉 두 번째 시대 공주 캐릭터 이미지 특징

영화 제목	공주 사진	공주 조력자들	머리		의상
			장식	스타일	
인어공주 (1989)		물고기, 가재	없음	긴 생머리	수영복
미녀와 야수 (1991)		새, 동물, 접시	머리끈	긴 생머리	드레스
알라딘 (1992)		새, 동물	머리끈, 꽃	긴 생머리	탑, 바지
포카 혼타스 (1995)		새, 동물	없음	긴 생머리	치마
물란 (1998)		귀뚜라미	머리끈, 꽃	긴 생머리	치마

두 번째 시대의 공주 캐릭터 공주들도 대부분 조력자들이 없고 새, 동물, 접시, 물고기, 가재, 귀뚜라미를 의인화 하여 도움이 필요하거나 혼자일 때 조력자로 등장한다. 특히 미녀와 야수에서는 새와 동물 조력자들이 공주 주변에 있지만 공주의 파트너인 야수가 동물로 등장함으로써 더욱 친밀한 관계를 갖고 있다.

머리 장식 및 스타일은 긴 생머리에 장식이 없거나 머리 끈 장식하는 것이 유지되고 있지만 첫 번째 시대에 비해 영화 <알라딘>과 <물란>의 공주들이 꽃 장식을 하고 있는 것이 특징이다. 이는 <알라딘>이 페르시아에서 전해지는 구전문학인 아라비안 나이트(Arabian Nights)라고 불리는 천일야화에 수록된 이야기의 특징이 반영되었다.(이미루, 2018) 중국을 배경으로 만들어진 이야기로 동양적 색채를 드러내기 위해 꽃 장식을 머리에 장식하고 있다. <물란> 역시 동양적인 특성이 나타나기 때문에 꽃 장식을 사용함으로써 동양미를 드러내고 있다. 특히 <물란>은 거울과 물에 비치는 모습이 주로 등장하면서 자아 정체성에 관한 인식을 묘사하고 있고, 주인공이 전쟁터에 가는 장면에서는 머리 꽃 핀을 놓는다. 여성성을 버리고 남성성을 드러내기 위해 머리카락을 남성헤어 스타일로 자르는 장면은 더욱 여성성의 결여된 장면으로 볼 수 있다.

의상은 영화 <인어공주>에서 조개껍데기로 만든 비키니 수영복을 입어 많은 노출을 하게 됨으로서 파격적인 시도가 이루어 졌다. 이후 영화 <미녀와 야수>에서는 전형적인 공주의 형태인 드레스를 입고 있으며 색깔 또한 분홍색 계열로 여성미가 강조되고 있다. <알라딘>과 <물란>에서는 동양적인 특성이 나타나는 의상을 입고 있으며 특히 <알라딘>은 상체가 많이 드러나는 탑과 바지를 입고 있는 것이 특징이다. 이는 알라딘 주인공 잰스민의 성격이 활발하고 호기심 많으며 전형적인 공주의 형태를 따르지 않는 것에 있다.

2.2.3 공주 캐릭터 음악 특징

〈표-6〉 두 번째 시대 공주 캐릭터 음악 특징

영화 제목	곡명	조성	주요 리듬	주요 음정	박자	목소리	
						발성	톤
인어공주 (1989)	Part of your world	F key	8분 음표	2도	4/4	현대 뮤지컬 발성	힘 있는 목소리
미녀와 야수 (1991)	Something there	D key	8분 음표	3도 ~ 5도	4/4	현대 뮤지컬 발성	힘 있는 목소리
알라딘 (1992)	A Whole New World	D -F key	4분 음표, 당김 음, 셋잇단 음표	2도 ~ 7도	4/4	현대 뮤지컬 발성	힘 있는 목소리
포카혼타스 (1995)	Colors of the Wind	D key	8분 음표	3도 ~ 4도	4/4	현대 뮤지컬 발성	힘 있는 목소리
물란 (1998)	Reflection	G \flat key - A key	4분 음표	2도 ~ 4도	4/4	현대 뮤지컬 발성	힘 있는 목소리

두 번째 시대의 공주 캐릭터 음악은 독창과 듀엣곡으로 분류된다. 〈인어공주〉와 〈포카혼타스〉, 〈물란〉은 독창이며 〈미녀와 야수〉, 〈알라딘〉은 남자 주인공과 듀엣으로 부른다. 전반적으로 샹(#)이 붙어 있는 조성으로 구성되어 있다. 첫 번째 시대의 공주 캐릭터 음악이 전반적으로 플랫(b)이 붙어있는 조성으로 구성되어 있는 것에 비교했을 때 플랫이 붙은 조성에서 샹이 붙은 조성으로 변화되었음을 알 수 있다. 상대적으로 플랫이 붙은 조성보다 샹이 붙은 조성이 밝

고 경쾌한 느낌을 주는 효과를 보인다. 이는 첫 번째 시대의 여성보다 좀 더 진취적이고 정체성을 찾으려는 여성 캐릭터의 특징과 내러티브와도 일치되고 있다.

리듬은 두 번째 시대의 후기로 가면서 8분음표 진행에서 4분음표 진행으로 변화하는 것을 볼 수 있다. 4분음표를 사용한 것은 영화 <알라딘>과 <물란>의 주인공이 노래를 통해서 강한 의지를 드러내려고 하는 것에 대한 음악적인 뒷받침으로 볼 수 있다. 특히 <알라딘>에서는 4분음표로 당김음과 셋잇단음표로 변형하여 사용되는데 4분음표의 강한 의지와 당김음, 셋잇단음표의 강한 리듬이 더해져 캐릭터의 강한 의지가 음악으로 더욱 강조되고 있다.

하지만 영화 <포카혼타스>는 주인공의 강한 의지를 표현하기보다 자연을 노래하는 내용 설명 위주의 가사로 구성되어 있어 8분음표를 통해 말하듯이 이야기하는 8분음표 리듬을 사용하고 있다.

음정은 2도 위주였던 첫 번째 시대의 공주 캐릭터 음악보다 다양화 되었다. 첫 번째 시대에 비하면 여전히 2도 음정이 많이 사용되고 있지만 3도~4도 간격의 음정이 점차 사용되면서 고음으로 도약하려는 경향이 주로 나타나고 있다.

<그림-2> 영화 <물란>의 <Reflection> 악보

Why is my re - flec - tion some - one

특히 영화 <물란>의 경우는 곡 제목이 <Reflection>인데 멜로디와 반주 음정에서도 사진행을 사용한 것을 볼 수 있다. 반주가 저음역대로 향하고 멜로디가 고음역로 향하는 효과를 통해 고음으로의 도약이 더욱 돋보이게 된다. 또한 4분음표의 사용으로 노래하는 주인공의 강인한 의지와 결단이 표현된다.(황진희, 2014)

음정 간격이 넓어짐과 고음으로의 도약 역시 여성 캐릭터의 진취적이고 정체성을 찾는 내러티브와 상응하고 있음을 알 수 있다.(황진희, 2014) 또한 영화 <포카혼타스>에서는 지역적 특색이 나타나는 내러티브를 표현하기 위해 5음 음계를 사용하고 있다. 악기 또한 동양적인 악기를 사용하여 지역적 특색을 더욱 부각시키고 있다.

박자는 4/4박자로 구성되어 있으며 발성은 고전적인 성악 발성 스타일이 아닌 현대 뮤지컬 발성을 사용하여 말하듯이 노래하고 있다. 또한 목소리 톤 역시 적극적이고 힘 있는 목소리 톤으로 리듬, 음정을 노래함으로써 여성의 강한 이미지를 나타내고 있다.

2.3 세 번째 시대(2009년~2016년)

2.3.1 세 번째 시대의 시대적 배경

21세기가 되면서 여성은 점차 여성성을 유지하면서 남성의 특성이 더해져 사회적 지위가 향상이 안정화 되었다. 특히 여성이 단독적으로 직업을 갖게 되면서 직장에서는 일을 잘하고 인정받는 커리어 우먼으로서 독립하기 원하는 여성들이 많아지게 되었다. 때문에 가정적이고 가족에 초점이 맞춰져 있었던 고정적인 여성 성 관념에 대한 인식은 점차 사라지고 남성과 여성의 능력을 평등하게 보게 됨으로써 여성의 이미지가 변화 되면서 독립적인 주체로서의 여성의 역할이 당연시 되는 사회가 되었다.(Krouwels, Sabone, 2016)

2.3.2 세 번째 시대의 공주 캐릭터 특징

〈표-7〉 세 번째 시대 공주 캐릭터 이미지 특징

영화 제목	공주 사진	공주 조력자들	머리		의상
			장식	스타일	
공주와 개구리 (2009)		없음	헤어밴드	긴 생머리	원피스
		없음	깃털	숏컷트	파티 드레스
라퐁젤 (2010)		카멜레온	꽃	긴 생머리	드레스
메리다와 마법의 숲 (2012)		말	없음	긴 곱슬머리	드레스
겨울왕국 (2013)		눈사람	왕관 → 없음	긴 생머리	드레스
모아나 (2016)		닭, 돼지, 바다	화관 → 없음	긴 곱슬머리	탑, 치마

세 번째 시대의 공주 캐릭터 공주들도 대부분 조력자들이 없고 카멜레온, 말, 눈사람, 닭, 돼지가 의인화하여 도움이 필요하거나 혼자일 때 조력자로 등장한다. 특히 겨울왕국에서는 눈사람을 직접 만들게 됨으로써 앞에서 등장하지 않았던 새로운 캐릭터를 형성한다.

〈모아나〉는 주제곡이 세 번 나오는데 맨 처음엔 돼지가 같이 항해하고, 두 번째는 닭이 같이 항해하고 마지막은 바다에 비취지는 새가 같이 항해한다. 이는 바다가 모아나의 배를 지켜주는 의미에서 바다가 모아나의 조력자가 된다.

머리 장식 및 스타일은 첫 번째, 두 번째 시대와 크게 달라진 것을 발견할 수 있다. 먼저 머리 장식은 영화 〈공주와 개구리〉와 〈라퐁젤〉에서는 이전에 사용되지 않았던 깃털이 〈공주와 개구리〉에 등장하였다. 또한 두 영화는 이전에 볼 수 없었던 숏커트는 공주 영화에서는 볼 수 없었던 가장 큰 이미지 변화가 있다. 〈공주와 개구리〉는 주인공이 꿈꾸는 삶을 교차해서 나타내고 있는데, 성공한 여성을 보여주기 위해 이전에 볼 수 없었던 짧은 숏커트 스타일이 등장한다. 또한 〈라퐁젤〉은 공주 중 가장 긴 머리카락을 가지고 있었지만 후반부에서 머리카락 색깔과 숏커트로의 변화로 공주, 여성성 등의 이미지를 버리게 되는 큰 변화로 볼 수 있다. 〈메리다와 마법의 숲〉이후부터는 머리 장식이 사라졌다. 특히 겨울왕국에서는 공주가 하고 있던 왕관을 던져버리고 아무 장식 없이 있다. 공주의 상징이었던 왕관을 공주 스스로가 던진 것은 공주의 지위, 권위 등을 포기하고 자신의 삶을 찾으려는 강한 의지를 엿볼 수 있다. 이는 여성의 사회적 지위가 상승하고 주도적인 삶을 살고있는 시대적 흐름이 캐릭터에 반영이 된 것이라고 볼 수 있다. 이러한 시대적 흐름은 영화 〈모아나〉와 〈메리다와 마법의 숲〉에서도 볼 수 있다. 〈모아나〉는 맨 처음에 화관을 쓰고 나오지만 후에는 벗고 있으며 부스스한 머

리다. <메리다와 마법의 숲> 역시 부스스한 곱슬머리를 하고 있다. 두 영화의 내러티브가 공주의 신분을 벗어 버리고 자신이 하고자 하는 일을 찾고 주도적 삶을 살아가려는 것이 유사한 것을 통해 캐릭터도 유사하게 설정한 것임을 알 수 있다.

의상은 공주와 개구리에서 두 종류의 의상이 등장한다. 먼저 현실에서의 모습은 수수한 원피스 평상복을 입고 있는 반면 상상하는 장면에서는 파티 드레스로 치장한 모습을 통해 자신의 꿈을 이루기 전과 후의 모습을 의상을 통해 볼 수 있다. <라퐁젤>과 <겨울왕국>은 전형적인 공주의 옷을 입고 있지만 <메리다와 마법의 숲>과 <모아나>는 모두누이 섬과 스코틀랜드 전통 깊은 왕국이라는 지역적 특색에 따라 전통 의상을 입고 있으면서 공주의 신분을 나타내지만 행동에 있어서는 진취적이고 자신의 삶을 찾으려는 등 공주의 격식에 벗어나는 행동을 하고 있다.

2.3.3 공주 캐릭터 음악 특징

〈표-8〉 세 번째 시대 공주 캐릭터 음악 특징

영화 제목	곡명	조성	주요리듬	주요음정	박자	목소리	
						발성	톤
공주와 개구리 (2009)	Almost there	C key	당김음	3도-5도	4/4	재즈 발성	굵고 힘 있는 목소리
라퐁젤 (2010)	I see the Light	C - Eb key	4분음표	5도 진행 반복	4/4	현대 뮤지컬 발성	굵고 힘 있는 목소리
메리다와 마법의 숲 (2012)	Touch the sky	D key	4분음표, 당김음	2도-5도	6/8	현대 뮤지컬 발성	굵고 힘 있는 목소리

겨울왕국 (2013)	Let it go	Cm - Eb key	당김음	5도 화음 반주, 4도·5도 상행진행	4/4	현대 뮤지컬 발성	굵고 힘 있는 목소리
모아나 (2016)	How far I' ll go	E - F key	당김음	4도 도약 (도약이 많아짐)	4/4	현대 뮤지컬 발성	굵고 힘 있는 목소리

영화 <겨울왕국>는 첫 번째, 두 번째 시대와는 다르게 조표가 없는 C key를 시작으로 이후의 영화들은 장조와 단조, 샹과 플랫의 설정에 있어 다양화가 되었다. 이는 개인의 인격의 존중과 다양한 주장을 펼칠 수 있게 된 사회적 분위기의 흐름이 반영된 것이라 할 수 있다.

리듬은 첫 번째, 두 번째 시대에 비해 다양화가 되었으며 주로 당김음이 사용되고 있다. 음악의 스타일이 다양화가 되고 특히 대중음악이 당김음이 많이 사용된 시대적 음악 스타일이 반영된 것으로도 볼 수 있지만 이러한 음악의 특징이 캐릭터의 성격에도 부합하여 이미지와 음악이 일치하여 캐릭터 형성에 큰 영향을 끼치게 되었다. 또한 영화 <겨울왕국>과 <모아나>는 리듬과 캐릭터의 발걸음이 미키마우징 기법으로 일치되어 행동과도 연관됨으로써 노래를 부르면서 정체성을 형성하는 심리적인 요소가 결합되어 있다.

음정은 주로 3도-5도 진행으로 도약이 잦아졌으며 특히 4도와 5도 도약의 사용이 잦아졌다. 이는 4도와 5도 음정이 완전음정인 것을 보았을 때, 사회적 분위기를 반영한 것으로 음악에서도 완전하고 강인한 여성의 독립적 주체를 표현하려고 한 것임을 알 수 있다.(황진희, 2014) 또한 영화 <메리다와 마법의 숲>에서는 동양적인 캐릭터와 내러티브를 표현하기 위해 5음 음계를 사용하고 있다.

박자는 대부분 4/4박자로 되어있다.

발성은 영화 <공주와 개구리>에서 재즈 스타일의 음악을 사용하면서 음악 또한 재즈 스타일의 발성으로 노래한다. <공주와 개구리> 이후의 영화들은 현대 뮤지컬 발성으로 말하듯이 노래한다. 앞서 살펴본 바와 같이 목소리 톤 역시 주인공의 강한 의지와 사회적 분위기가 반영된 독립적인 여성 캐릭터를 형성하기 위함으로 굵고 힘 있는 목소리로 노래하고 있다.

3. 결론

경제공황, 제2차 세계대전, 페미니스트 운동으로 가부장적인 사회는 점차 여성 중심의 사회로 변화하게 되었다. 여성의 사회적 지위가 상승함에 따라 디즈니 애니메이션의 공주 캐릭터의 사회적 지위와 정체성도 함께 변화하였다.

〈표-9〉 시대별 공주 캐릭터 이미지 특징 분석 결과

시대	공주 조력자들	머리		의상
		장식	스타일	
첫 번째	새, 동물	헤어밴드	생머리	드레스
두 번째	새, 동물, 물고기, 벌레	머리끈, 꽃, 없음	생머리	드레스
세 번째	동물, 바다, 카멜레온, 눈사람	헤어밴드, 깃털, 꽃	생머리, 곱슬머리, 숏컷트	드레스

이러한 변화는 캐릭터 이미지에도 그대로 반영되었다. 특히 영향을 끼친 외형적 요소는 머리 스타일이었다. 머리 스타일은 생머리로 시작하여 세 번째 시대로 흐를수록 곱슬머리와 숏컷으로 변화하여 주인공들의 자신감과 정체성에 대한 확고한 이미지를 강하게 심어주고 있다. 하지만 극단적으로 남성화되지는 않고 여성스러움을 유지한 상태에서 머리카락의 길이나 스타일이 변화된 것을 알 수 있다.

공주의 조력자들과 의상에는 뚜렷한 변화가 나타나지는 않았다. 공주의 조력자들은 새, 동물로 시대의 변화에는 크게 영향을 끼치지 않고 비슷하게 유지되었으며, 의상에 있어서는 전체적으로 치마를 입고 있다. 이는 공주라는 캐릭터의 여성성을 유지하지만 내적인 진취적 정체성의 변화가 중점이 되기 때문에 지역적, 문화적 특성에 따른 의상의 특징은 있지만 스타일의 변화에 있어서는 크게 변화하지 않았다.

〈표-10〉 시대별 공주 캐릭터 음악 특징 분석 결과

시대	조성	리듬	음정	박자	발성	
					발성	톤
첫 번째	플랫(b) key, Major	8분음표	2도 간격	4/4, 3/4	벨칸토 발성	여성적 목소리
두 번째	샷(#) key, Major	8분음표, 4분음표	2도 ~ 4도 간격	4/4	현대 뮤지컬 발성	힘 있는 목소리
세 번째	Major, minor, 전조	당김음	3도 ~ 8도 간격	4/4	현대 뮤지컬 발성	굵고 힘 있는 목소리

이에 반해 음악적 특징은 각 요소별로 분명한 변화가 있었다. 조성은 플랫으로 시작하여 조성이 다양화되었으며 리듬도 당김음을 사용하여 더 리듬감 있게 하였다. 음정은 2도 - 3도 간격의 음정에서 완전음정인 4도, 5도, 8도 간격으로 진행되거나 도약이 잦아졌다. 박자는 4/4박자가 대부분 사용되어 크게 차이는 없었다. 발성에 있어서는 고전적 스타일인 벨칸토 발성에서 현대 뮤지컬 발성으로 변화하면서 시대별로 점차 차이가 생겼다. 공주 캐릭터는 여성스러움을 유지하지만 남성적인 성향이 더해져 캐릭터의 특징이 다양화되었다. 이는 노래하는 목소리 톤과도 연관이 있는데, 두 번째 시대 이후부터는 공주의 목소리 톤이 힘 있는 목소리로 변화한 것에서 볼 수 있다. 공주 캐릭터가 호기심이 강하고, 독단적, 육체적 강인함, 비 감성적, 독립적, 용감하고 대담함, 리더쉽 등의 남성적 특징을 보이는 캐릭터의 성향과 사회적 특징 때문에 노래할 때의 목소리 톤 역시 굵고 힘 있게 설정하였다. 이는 첫 번째 시대의 공주 캐릭터 특징인 감정적, 다정함, 두려움, 약함, 민감함, 문제 유발, 도움 요청 등 여성적 특징을 보이는 캐릭터의 성향과는 반대가 됨을 알 수 있다. 이 역시 첫 번째 시대의 공주 캐릭터의 여성스러움을 강조하기 위해 목소리 톤 역시 여성스러운 목소리로 노래하는 것과도 연관됨을 알 수 있다.

본 논문은 여성의 사회적 지위 변화에 따라 디즈니 공주 캐릭터의 이미지 변화와 음악 변화에 대해 분석하였다. 분석 결과 이미지와 음악의 변화의 상관관계에서 크게 연관된 것은 머리 스타일과 목소리 발성과 톤이 연관 있었음을 발견하였다. 도출된 결과의 요소들로 여성 캐릭터의 이미지와 음악을 제작할 때 적용할 수 있을 것이다.

끝으로 본 논문은 디즈니 캐릭터를 시대별 흐름에 따라 이미지와

음악 분석을 중점적으로 연구하였다. 때문에 거시적 관점에서 이미 지나 음악의 흐름을 볼 수 있었다는 것에 의의가 있으며 어느 한 관점으로 치우치지 않고 포괄적으로 분석할 수 있었지만 미시적 관점에서 요소별 분석이 이루어지지 않은 것은 한계가 있었다. 공주 캐릭터를 형성하는 것이 단순히 공주 한 인물만으로 완성할 수 없고 주변 인물, 자라온 환경, 상황에 따라 다르게 나타나기 때문에 캐릭터를 미시적으로 분석하고 그 특징들을 체계화하여 캐릭터 제작에 반영한다면 영화 음악 분석과 연구의 발전에 있어 중요한 이론적 틀이 마련될 것이다.

참고문헌

1. 학회지 논문

- 김미영(서평자). 2011. 「젠더이론의 지형 변화와 페미니즘 문화연구 읽기」 『한국여성학』 27, 한국여성학회: 107-116.
- 김태영, 김정환. 2015. 「디즈니 애니메이션의 장르 관습 변화에 관한 연구」 『미디어, 젠더 & 문화』 30, 한국여성커뮤니케이션학회: 47-88.
- 김현주. 2000. 「월트 디즈니 애니메이션에 관한 연구」 『커뮤니케이션 디자인학연구』 5, 커뮤니케이션디자인협회 시각디자인학회: 154-164.
- 임선진, 이지훈. 2016. 「애니메이션 여성 캐릭터의 변화에 따른 여성에 대한 사회적 관념의 변화」 『한국엔터테인먼트산업학회 학술대회 논문집』 2016, 한국엔터테인먼트산업학회: 105-111.
- 조선정. 2014. 「페미니즘과 문화연구의 만남 『다시 보는 미디어와 젠더』」 『아시아여성연구』 53, 숙명여자대학교 아시아여성연구원: 201-210.
- 최유미. 2008. 「애니메이션 여성 캐릭터의 성격과 역할 연구」 『애니메이션 연구』 4, 한국애니메이션학회: 135-152.
- Daniel, Shanahan. 2014. “Heroes and Villains : The Relationship between Pitch Tessitura and Sociability of Operatic Characters”. Empirical Musicology Review. 9(2): 141-152.
- England, D. E., Descartes, L., Collier-Meek, M. A.. 2011. “Gender Role Portrayal and the Disney Princesses”. Sex roles 64: 555-567.
- Garabedian, Juliana. 2014. “Animating Gender Roles_ How Disney is Redefining the Modern Princess”. James Madison Undergraduate Research Journal. 2: 22-25.

2. 학위 논문

- 김윤태. 2007. 「벨칸토발성과 뮤지컬 창법에 관한 비교 연구」. 중앙대학교 예술대학원.
- 김소영. 2003. 「디즈니 애니메이션의 음악분석을 통한 디즈니 음악 스타일

- 의 연구」. 이화여자대학교 실용음악대학원.
- 오예림. 2013. 「디즈니와 미야자키 하야오 애니메이션의 시대별 여성 캐릭터 이미지 변화 연구」. 경희대학교 대학원.
- 이미루. 2018. 「애니메이션 《알라딘》과 《포카혼타스》에 나타난 라이트 모티프와 장면의 상관관계에 관한 연구」. 상명대학교 문화기술대학원.
- 전영빈. 2019. 「디즈니 애니메이션에 나타난 젠더 특성에 관한 연구」. 울산대학교 일반대학원.
- 황진희. 2014. 「심리변화에 따른 음악의 특징 : 영화 「디 아워스(The Hours)」를 중심으로」. 상명대학교 문화기술대학원.
- 황진희. 2019. 「영화 영상 이미지와 음악과의 의미작용 상관관계 : 영화 《피아노》와 《마담 프루스트의 비밀정원》을 중심으로」. 상명대학교 일반대학원.
- Ballard, Tiana. 2008. The Relationship Between Disney's Animated Films and Gender Role Perceptions. East Texas Baptist University.
- Barber, McKenzie. 2015. Disney's Female Gender Roles: The Change of Modern Culture. Indiana State University.
- Davis, Amy. 2001. Disney's Woman: Changes in Depictions of Femininity in Walt Disney's Animated Feature Films 1937-1999. University College London.
- Hughes, Lauren. 2016. How are gender roles enabled and constrained in Disney Music, during Classic Disney, the Disney Renaissance, and Modern Disney?. The University of Mississippi.
- Johnson, Rachael. 2015. The evolution of Disney princesses and their effect on body image, gender roles, and the portrayal of love. James Madison University.
- Krouwels, Sabone. 2016. History of the Disney Princess. Leiden University.

A Study on the Image and Music Analysis of
Princess Movie Characters
- Concentrating on Disney's Princess Animated Series -

Hwang, Jin Hee
(SangMyung University adjunct professor)

Princess animated films are often consistent with contemporary social customs and female images. In particular, as the patriarchal society gradually changed to a female-centered society, princess films have moved away from the traditional image of women and began to produce films that focus on the personal lives of female characters. The film was produced with an elaborate plan, to indirectly present social and cultural meanings to it. Film music does not exist alone as music, but is produced corresponding to images. It is also necessary to analyze images and music with correlation when analyzing a complete film work. Therefore, the purpose of this study is to analyze the characteristics of princess images and characteristics of the music by period from 1930 to 2020 and to draw a conclusion by deriving the correlation between images and music characteristics. The analysis found that the correlation between image and music changes was largely related to hair style and voice vocalization and tone. The elements of the derived results can be applied to the production of images and music of female characters.

Key words : Film music, Walt Disney, Princess series Animation, Character music,
Princess series music

논문 투고일: 2021년 4월 22일

논문 심사 완료일: 2021년 5월 13일

논문 게재 확정일: 2021년 5월 15일