

클래식 연주 영상의 스토리텔링 연출 연구

Studying Storytelling of Classical Performance Videos

김주현¹, 김경수^{2*}

Juhyun Kim¹, KyoungSoo Kim^{2*}

요 약

본 연구는 1회성의 클래식 연주에 스토리를 가미한 영상을 제작하여 유튜브에서 지속적인 시청을 유도하고 성과를 올리고 있는 <폴 온 미>와 <카루소>를 대상으로 스토리텔링 관점에서 등장인물 연출과 배경 및 소품 등의 영상 연출에 대해 분석하였다. 그 결과 두 영상은 공통적으로 1절의 발단에서 연주자의 연주 이외에 영상의 주연으로써 표정과 동작 연출에 집중하고, 전개에서 음악과 연관성이 있는 인물이 등장하면서 연주 이외의 스토리로 시선을 유도한다. 2절의 절정에서 연주와 스토리의 최고조 흐름에 맞추어 창의적인 소재나 소품이 더해지고, 결말에서 조용한 연주와 스토리의 여운을 주는 연출로 마무리한다. 결국 클래식 연주 영상의 스토리텔링 연출은 원곡과 악기의 특성에 어울리는 연주자의 표정과 동작 연출을 중심으로 출연자의 등장순서와 배치, 얼굴과 악기, 손 등의 특정 부위를 강조하는 클로즈업과 타임 조절 등의 편집, 산만하지 않는 장소와 배경의 다각화, 그리고 과거 사진이나 소나기 등 소품·소재의 창의적인 활용 등 기승전결 이론에 충실한 영상 연출이 핵심이다.

핵심어 : 클래식 연주 영상, 스토리텔링 연출, 기승전결, 내용분석

Abstract

This study analyzed <Fall on Me> and <Caruso>, which have been attracting continuous viewing on YouTube by creating videos with a story attached to a one-time classical performance, from the perspective of storytelling, and analyzed the production of characters, backgrounds, and props. As a result, both videos focus on the production of facial expressions and movements as the main characters of the video in addition to the performer's performance at the beginning of section 1, and in the development, characters related to the music appear, drawing attention to the story other than the performance. In the climax of section 2, add creative elements or props to match the peak flow of the performance and story, and conclude with a quieter performance and story wrap-up in the ending. In the end, the key to creating a storytelling video of a classical performance is to focus on the performer's facial expressions and movements to match the characteristics of the original song and instrument, the order and placement of performers, editing such as close-ups and timing to emphasize specific parts of the face, instrument, or hand, diversification of locations and backgrounds without distractions, and creative use of props and materials such as old photos and rain showers.

Keyword : classical performance video, storytelling direction, storytelling, content analysis

1 Dept. of Culture Studies, Graduate School, Chonnam National University, Gwangju, Korea [Researcher]
e-mail: sop0320@naver.com

2 Dept. of Media Art Technology, Graduate School of Culture, Chonnam National University, Gwangju, Korea [Professor]
e-mail: ks@jnu.ac.kr (Corresponding Author)

Received(April 17, 2023), Review Result(1st: May 10, 2023), Accepted(June 12, 2023), Published(June 30, 2023)

© 2023 The Authors. Published by NCISS.
This is an open access article licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>.

1. 서론

최근 클래식 연주자의 연주나 공연을 영상으로 제작하고 유튜브에 공개하여 수백만 회의 조회수를 거두는 사례들이 증가하고 있다. 한국콘텐츠진흥원의 ‘2020 음악산업백서’에 따르면 전체 응답자의 58.4%가 유튜브로 음악을 듣는다고 응답했고, 그 이유는 음악을 듣는 것 이외에 입체적으로 볼 수 있고 다양한 즐거움을 주기 때문이라고 하였다 [1]. 특히 유튜브 영상은 기록으로 남아서 전 세계인들이 때와 장소를 가리지 않고 시청할 수 있다는 장점이 있다.

유튜브에서 조회수가 높은 클래식 연주 영상의 특징 중 하나는 연주 이외에 스토리텔링 연출이 포함되어 있다는 점이다. 스토리텔링(Storytelling)이란 ‘스토리(story) + 텔링(telling)’의 합성어로서 ‘이야기하다’라는 의미를 지닌다. 상대방에게 알리고자 하는 바를 재미있고 생생한 이야기로 설득력 있게 전달하는 행위이다 [2]. 연출(演出)은 연극이나 방송 양식에서 각본을 바탕으로 배우의 연기, 무대 장치 등을 종합적으로 지도하여 작품을 완성하는 일을 말한다 [3].

음악의 스토리텔링 연출에서 박순영은 공연에서 사용되는 음악적 구조로의 전환, 악기의 활용, 즉흥연주의 활용, 시각적 정보에 반응하는 퍼포먼스 연출이 중요한 요소이다 [4]. 조용경은 음악이 영화의 스토리텔링에 적극적으로 참여하는 바탕이 되었다 [5]. 김성현은 영상음악은 메시지나 이미지 등을 보다 효과적으로 관객의 기억에 오래 지속될 수 있도록 하고 이미지의 조화로운 음악 연출기법은 분명히 존재한다는 것을 알 수 있다고 하였다 [6].

영상의 스토리텔링 연출에서 김희주는 다양한 매체에 스토리텔링을 접목시켜 효과적으로 연출하는데 활용하고 있다고 하였고 [7]. 김경수는 영상 스토리텔링 실무에서 기승전결, 즉 발단, 전개, 절정, 결말의 4단계 연출이 기본이라고 하였다 [8].

본 연구의 목적은 현재 유튜브에서 큰 성과를 거두고 있는 클래식 연주 영상들이 어떤 스토리텔링 연출을 하였는지 탐색하고 그 시사점을 제시하는 것이다.

2. 연구방법

본 연구의 방법은 유튜브에서 가장 많은 조회수를 기록하고 있는 클래식 음악 영상 두 편을 선택한 후, 각각 음악을 중심으로 1절과 2절로 나누고, 스토리텔링 관점에서 1절은 발단, 전개, 2절은 절정, 결말의 관점에서 ‘등장인물 연출’과 ‘장소·배경 및 소품·소재 연출’로 구분한다.

등장인물 연출에서는 음악 연주를 하는 ‘연주자’와 연기를 하는 ‘출연자’로 구분하고, 연주자는 다시 연주자와 악기, 소나기연주자의 등장으로 나누고, 출연자는 주연과 조연으로 세분화한다. 등장인물의 동작 연출에서는 원샷과 투샷으로 나누고, 주연과 조연의 주요 동작과 표정을 분석한다.

장소·배경 연출에서는 장소와 배경으로 나누고 배경은 시점에 따라 아이뷰, 하이뷰, 로우뷰, 기

타뷰로 구분한다. 소품·소재의 연출은 소품과 소재의 의미와 시간 및 회수를 비교 분석한다.

분석방법은 내용분석(Content Analysis)을 사용한다. 내용분석은 특정한 주제에 대해 텍스트, 영상, 음성 등의 콘텐츠를 스토리텔링 요소를 내용별로 구분하여 해석하는 방법이다. 김기범은 뮤직 비디오의 시각적 몰입감을 기승전결 스토리텔링 관점에서 내용분석을 하였고 [9], 김경수는 이미지 분석법은 형식분석과 내용분석으로 나누어지고, 내용분석은 스토리텔링 관점의 이미지 또는 영상 분석에 적용할 수 있다고 하였다 [10].

본 연구의 대상은 시청자들이 가장 많이 본 클래식 연주 영상 중 대중적으로 성과가 입증된 유튜브 조회수 최상위권 영상이다. 첫 번째 영상은 현재 20억 회 이상의 최고 조회수를 기록하고 있는 이탈리아의 성악가인 안드레아 보첼리(Andrea Bocelli)와 마테오 보첼리(Matteo Bocelli)의 ‘폴 온 미(Fall On Me)’이고, 두 번째 영상은 1,980만 회의 조회수를 기록하고 있는 크로아티아의 첼리스트인 하우스저(Houser)의 ‘카루소(Caruso)’ 영상이다 [11][12]. 이 두 개의 영상을 연구의 비교 대상으로 삼는다. 폴 온 미와 카루소 연주 영상의 기본 정보를 [표 1]과 같이 정리하였다.

[표 1] 폴 온 미와 카루소 연주 영상의 기본 정보 (2022.12.30.기준)

[Table 1] Basic information about Fall on Me and Caruso performance videos (as of 12/30/2022)

연주 영상		폴 온 미	카루소
기본 정보	조회수	20억 회 (7년 전)	1,980만 회 (2년 전)
	채널	Andrea Bocelli @AndreaBocelli 구독자 578만명 / 영상 127개	HAUSER @HAUSERmusic 구독자 254만명 / 영상 217개
연주 정보	장르	팝페라 + 피아노	첼로
	연주자	성악가 2인 (남성)	첼리스트 1인 (남성)

3. 등장인물과 장소·배경 및 소품·소재 연출

3.1 연주자와 악기 및 비연주자의 등장 연출

폴 온 미와 카루소 영상 콘텐츠의 등장인물과 악기의 등장 연출은 이 영상에 등장하는 모든 인물, 즉 주연과 조연, 그리고 악기로 구분하고, 이를 기승전결 스토리텔링의 흐름별로 비교 분석한 결과는 [표 2]와 같다.

폴 온 미의 연주자는 총 2인, 아들과 아버지이다. 이들은 실제 부자간으로 왕성한 활동을 하고 있는 성악가로서 노래를 부르면서 피아노를 친다. 폴 온 미의 기승전결 스토리는 발단에서는 아들의 노래로 시작하고, 전개에서는 아버지가 대화하듯 받아주며 두 사람이 같이 노래하는 듀엣 부분으로 이어지며 절정에서는 아들과 아버지가 화음을 만들며 함께 노래하는 장면과 과거사진 속의 아들과 아빠의 모습이 번갈아가며 연출되고 결말에서는 현재 두 연주자의 친근한 모습을 아들 중

심으로 더욱 어우러지게 배치했다. 이를 통해 음악적 연주에 따듯한 가족 정서를 보여주는 감정적 매력을 더했다.

[표 2] 연주자와 악기 및 비연주자의 등장 연출 분석

[Table 2] Breakdown of Performer, Instrument, and Non-Performer Appearances

연주자의 등장		1절		2절	
		기	승	전	결
폴 온 미	연주자 (아들, 아빠)				
	비연주자	없음			
	악기				
카루소	연주자				
	비연주자				
	악기				

카루소의 연주자는 남성 첼리스트 1인이다. 조연으로 출연하는 여성은 비연주자로 청자의 입장에서 연인으로 등장한다. 카루소는 전형적인 클래식 첼로 솔로 연주로 기승전결의 스토리는 첼리스트를 중심으로 발단에서는 남성이 이별통보를 받고 홀로 쓸쓸히 첼로를 연주하기 시작해서, 전개에서는 연인과의 아름다운 추억을 회상하고, 절정에서는 이별을 검허히 받아들이며, 절정에서는 시련의 아픔을 첼로로 승화하는 걱정적인 연주가 클라이맥스를 장식하고, 연주자의 고도로 절제되고 풍부한 감정의 변화가 결말까지 이어진다.

3.2 출연자의 주요 동작 연출

폴 온 미와 카루소 영상 콘텐츠의 등장인물의 동작 연출은 주연과 조연의 주요 동작과 표정을 원샷과 투샷으로 각각 분석하였으며 이를 기승전결의 흐름으로 구분하여 비교분석한 결과는 [표 3]과 같다.

폴 온 미의 출연자는 총 2인으로 연주자인 아들과 아버지가 주연 역할을 맡았다. 주연인 아들과 아버지의 주요 동작 연출은 전반적으로 함께 피아노를 치면서 대화하듯 노래를 하며 친근함을 표현하는 표정이 많다. 발단에서는 연주자이자 주연인 아들이 체육관 문을 열고 솔로로 피아노를 치

며 노래하는 연출이다. 전개는 두 번째 연주자이자 주연인 아버지가 아들 옆에 등지고 앉아서 피아노를 치며 노래하고 함께 서서 격려하는 스토리로 이어간다. 2절의 절정은 기존과 다르게 이들의 추억 사진들이 시간의 흐름대로 나오고, 연주 열창과 번갈아가며 나오는 반전 연출로 더욱 감동적인 분위기를 연출했다. 결말은 아들이 잔잔한 노래로 문을 조용히 닫고 마무리하는 연출이다.

[표 3] 출연자의 주요 동작 연출 분석

[Table 3] Analysis of the performer's main movement production

출연자의 동작			1절				2절				
			기		승		전		결		
폴 온 미	원 샷	주연1 동작									
		문 열기 노래하기		문앞에 서기 미소 짓기		문 열기		문 닫기			
	주연2 동작										
		피아노 연주 활짝 웃기		눈감기 노래하기		없음		없음			
	투샷 (주연1 + 주연2 동작)										
		등지고 앉기		옆에서 피아노 연주		마주 보며 노래		서서 노래하기			
카 루 소	원 샷	주연 동작									
		목걸이 발견		슬픈 연주		그윽한 눈 고백연주		회상하듯 목걸이선물		격정적 소나기 맞으며	
	조연 동작	없음									
		없음		목걸이 매만지기		머리를 넘기기		떠나기		목걸이 매만지기	
	투샷	없음									
		없음		여성에게 첼로로 고백하기		없음		없음			

카루소의 주연과 조연의 주요 동작 연출은 연주자와 첼로가 하나가 되고 주연의 동작과 표정,

그리고 조연의 목걸이를 만지는 동작으로 시련의 아픔을 표현한다. 카루소의 발단은 남자 주인공인 첼리스트가 연출된 스튜디오에서 첼로에 걸려있는 목걸이를 발견하며 연주를 시작한다. 전개는 소품들이 흐트러진 상태의 공간이 첼리스트의 마음을 대변하고 첼로의 슬픈 선율은 연인과의 추억을 소환해 준다. 절정은 주인공인 첼리스트가 연인에게 목걸이를 선물하며 사랑했던 기억과 이별의 아픔이 교차되며 창문으로 들이치는 소나기와 감정이 점점 고조되는 연출이다. 결말은 방안 곳곳에 추억이 깃든 소품에도 빗방울이 느리게 들이치며 조용히 끝나는 연출이다.

3.3 장소 및 배경 연출

폴 온 미와 카루소 영상의 장소 및 배경을 기승전결 관점에서 비교 분석한 결과는 [표 4]와 같다. 특히 배경은 카메라의 시점인 아이뷰, 하이뷰, 로우뷰, 기타뷰로 나누어 각각 비교 분석하였다.

[표 4] 장소 및 배경 연출 분석

[Table 4] Breaking Down Place and Setting

장소 및 배경		폴 온 미				카루소			
		1절		2절		1절		2절	
		기	승	전	결	기	승	전	결
장소									
		체육관 실내 1곳				실내 스튜디오 1곳			
주요 배경	아이뷰								
		정면1	정면2	측면	왼쪽	아이 앵글1	아이 앵글2	아이앵글3	
	하이뷰					없음			
		좌측 상 → 우측 하		중앙 상 → 중앙 하					
	로우뷰			없음		없음			
		중앙 하 → 중앙							
	기타뷰					없음			
		탑 뷰		버드아이 뷰					

폴 온 미에서 장소·배경 연출은 체육관 실내 장소 한 곳이다. 그러나 발단과 전개, 절정과 결말에 아이뷰, 하이뷰, 로우뷰, 그리고 특별히 탑뷰와 버드아이뷰 등의 다양한 배경의 연출로 다각화

하였다.

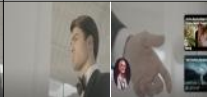

카루소에서 장소·배경 연출은 실내 스튜디오 한 곳에서 아이앵글 배경만 나온다. 그러나 발단에서는 어두운 배경, 전개와 절정에서는 밝은 배경, 절정과 결말에서는 다시 어두운 배경으로 연출하였다.

3.4 소품 및 소재 연출

폴 온 미와 카루소 영상의 소품 및 소재를 기승전결 관점에서 비교 분석한 결과는 [표 5]와 같다.

[표 5] 소품 및 소재 연출 분석

[Table 5] Props and Material Staging Analysis

소품 및 소재		1절		2절	
		기	승	전	결
폴 온 미	소품 1 (방의 문)				
		→ →	→ →	→ →	→ →
		평균 4초, 총 8회			
폴 온 미	소재 1 (과거 사진)	없음	없음		
				→ → → → → →	→ → → → → →
		사진 한 장 당 평균 2.1초, 총 29회			
카루소	소품 1 (목걸이)				
		→	→ →	→ →	→
		평균 5초, 총 6회			
카루소	소품 2 (꽃병, 액자, 등 장식품)				
		→ → → → → →	→ → → → → →	→ → → → → →	→ → → → → →
		평균 2초, 골고루 등장			
카루소	소재 (소나기)	없음	없음		
				→ → → → → →	→ → → → → →
		지속			

폴 온 미의 소품은 방의 문이다. 이 노래의 가사에 맞추어서 방의 문을 소재로 스토리를 연결하고 있다. 발단의 첫 장면은 주인공인 주연1이 문의 손잡이를 잡고 있는 모습에서 결말의 마지막에

는 문의 손잡이를 다시 잡고 살짝 닫는 장면으로 문에서 시작해 문으로 끝나는 연출이다. 문을 열고 문 앞에 서 있고 문 안을 바라보며 문을 닫는 연출로 연주 사이사이에 문 앞에 있는 주연1의 모습이 등장한다. 2절의 절정에서부터 부자간의 추억이 담긴 흑백사진을 시간의 흐름에 따라 차례로 배치하여 이 영상의 변화를 극대화한다.

카루소의 주요 소품은 목걸이로 발단의 첫 장면에서 첼로에 목걸이가 걸려 있는 것을 발견하면서 주연이 등장하고 전개에서는 연인에게 목걸이를 목에 걸어주며 절정에서는 조연이 첼로에 목걸이를 두고 떠나는 장면이 담기고 결말에서는 목걸이에 크게 빗방울이 떨어지는 기승전결 연출이다. 2절에서는 창문으로 세차게 들이치는 소나기로 주연의 심리상태를 대변한다. 그 외 꽃병, 액자, 화분, 와인 잔 등 기타 장식품은 흐트러진 모습과 정돈된 모습, 마지막으로 소나기에 젖는 장면으로 슬픈 감정이입을 연출이다.

4. 결론

본 연구는 유튜브 클래식 연주 영상에서 조회수 최상위권 영상 2개를 대상으로 기승전결의 스토리텔링 관점에서 등장인물의 순서를 배치하고 영상 연출에 대해 비교 분석하였으며 그 결과는 다음과 같다.

풀 온 미에서는 부자간의 사랑을 표현하였고, 카루소는 슬픈 이별을 표현했다는 점에서 두 영상의 내용이 다르다. 그러나 등장인물에서는 1절의 발단에서 연주자 1인 연주에 집중한다는 점, 전개에서 두 번째 인물이 새롭게 등장한다는 점, 2절의 절정에서 각각 과거 사진과 소나기라는 창의적인 소재가 등장하여 감정 고조를 극대화한다는 점, 결말에서 조용한 연주와 동작으로 마무리한다는 연출이 유사하다. 그리고 장소·배경에서 하나의 고정된 뷰가 아니라 줌인을 통해 얼굴 표정을 중심으로 악기와 손 동작 등의 특정 부위를 번갈아가며 클로즈업하고, 다양한 각도의 촬영 또는 밝고 어두운 배경 등의 변화를 통해 영상의 몰입감을 높여준 점이 공통된 연출로 분석된다.

기승전결 관점에서 1절의 발단에서는 연주자가 먼저 음악 연주에 중점을 두고, 전개에서는 음악과 연관 있는 조연이 등장과 연주가 추가된다. 2절의 절정에서는 풀 온 미의 과거사진과 카루소의 소나기 같은 숨겨둔 소재의 변화로 스토리의 반전이나 회상으로 음악의 클라이맥스를 표현하여 카타르시스를 자극하고, 결말에서는 모두 함께 조용하게 연주를 마무리하며 여운을 남기는 연출이다.

앞으로 클래식 연주 영상을 제작할 때, 연주 하나에만 집중하거나 단순하게 촬영 또는 편집하는 것보다 인물과 악기에 어울리는 연주자의 표정과 동작, 배경과 소품·소재 등의 선택과 기승전결의 흐름을 고려한 순서 배치 등의 스토리텔링 연출을 한다면 유튜브 등의 매체를 통해 더 많은 사람들이 클래식 음악을 시청하고 대중화에 기여할 수 있을 것으로 판단된다. 그러나 본 연구는 두 개 연주 영상과 특정 연출에 한정하였다는 한계점이 있다. 앞으로 다양한 장르와 악기, 영상 편집 등

의 클래식 연주 영상의 스토리텔링 연출을 분석하는 후속 연구가 이어지길 기대한다.

References

- [1] Y. J. Kim, "Music User Survey Results", in Music Industry White Paper, Korea Creative Content Agency Policy Division, Korea Creative Content Agency Policy Division, Naju, South Korea, Gyeongseong Cultural History, 2020, pp. 123-138.
- [2] Literary Criticism Glossary, "Storytelling", terms.naver.com, <https://terms.naver.com/entry.naver?docId=1530368&cid=60657&categoryId=60657>, (accessed December 31, 2022).
- [3] National Language Institute, "Kite", stdict.korean.go.kr, <https://stdict.korean.go.kr/main/main.do>, (accessed December 31, 2022).
- [4] S. Y. Park, H. J. Kim, "A Study on Performance Methods of Interactive Audio-Visual Installations", Emile: The Journal of the Korean Electro-Acoustic Music Society, vol. 16, December 2018, pp. 83-87.
- [5] Y. K. Cho, "On the involvement of film music in storytelling-Analysis of Shunji Iwai <Love Letter>", Humanities Contents, no. 51, December 2018, pp. 125-151, doi: 10.18658/humancon.2018.12.51.125.
- [6] S. H. Kim, "A Study on Video Music Production Techniques Depicting Specific Situations", Culture and Convergence, vol. 44, no. 4, April 2022, pp. 979-1018, doi: 10.22712/cnc.2022.44.4.979.
- [7] H. J. Kim, W. C. Lee, "The musical synergy of POP music (OST) that embodies 'storytelling' by quoting themes in movies: The OST of the movie Chrysanthemum Flower Scent, with a focus on Hee-jae", Global Cultural Contents Society Conference, Fall Conference Proceedings, September 2014, pp. 78-85.
- [8] K. S. Kim, Video Planning Practice for YouTube, Public Contest, and Election Video Content Production, Youngjin.com, 2021.
- [9] K. B. Kim, K. S. Kim, "An analysis study of visual immersion in music videos", Korean Society for the Convergence of Science and Art, vol. 18, December 2014, pp. 93-104, doi: 10.17548/ksaf.2014.12.18.93.
- [10] K. S. Kim, "Media Literacy Plagiarism checking for "The Yun-Seok Train-Creativity and Media Healing", youtube.com, <https://www.youtube.com/watch?v=Oj3LDe4bHgk&t>, (accessed December 31, 2022).
- [11] A. Bocelli, M. Bocelli, "Fall On Me", youtube.com, <https://www.youtube.com/watch?v=ChcR2gKt5WM&list>, (accessed December 31, 2022).
- [12] HAUSER, "Caruso", youtube.com, <https://www.youtube.com/watch?v=H7uakHWdSr4&list>, (accessed December 31, 2022).