

영상으로 읽는 서양문학

2023-1학기 기초교육원 콜로퀴움

2023.05.18

김계영

목차

1. 강의 목표
2. 강의 진행 방식
3. 주차별 강의 주제
4. 마이너리티 리포트 & 문학과 영화

강의 목표

- 서양문학에서 중요한 문학작품을 영상 매체를 통해 감상하고 분석, 토론함으로써 인문학적 교양수준을 향상함
- 작품의 심층적 이해를 통해 인간과 인간의 삶에 대한 근본적 문제와 동시대의 여러 문제, 그리고 각 시대의 담론을 살펴봄
- 서양 문학에 대한 종합적 지식과 이해도 함양
- 발표와 토론을 통한 논리적 의견 개진의 기틀 함양 및 공감능력 증대
- 문학에 대한 관심 확장 및 인간과 인간의 삶에 대한 이해를 심화하는 인문학적 소양 함양

homo videocus

homo movicus

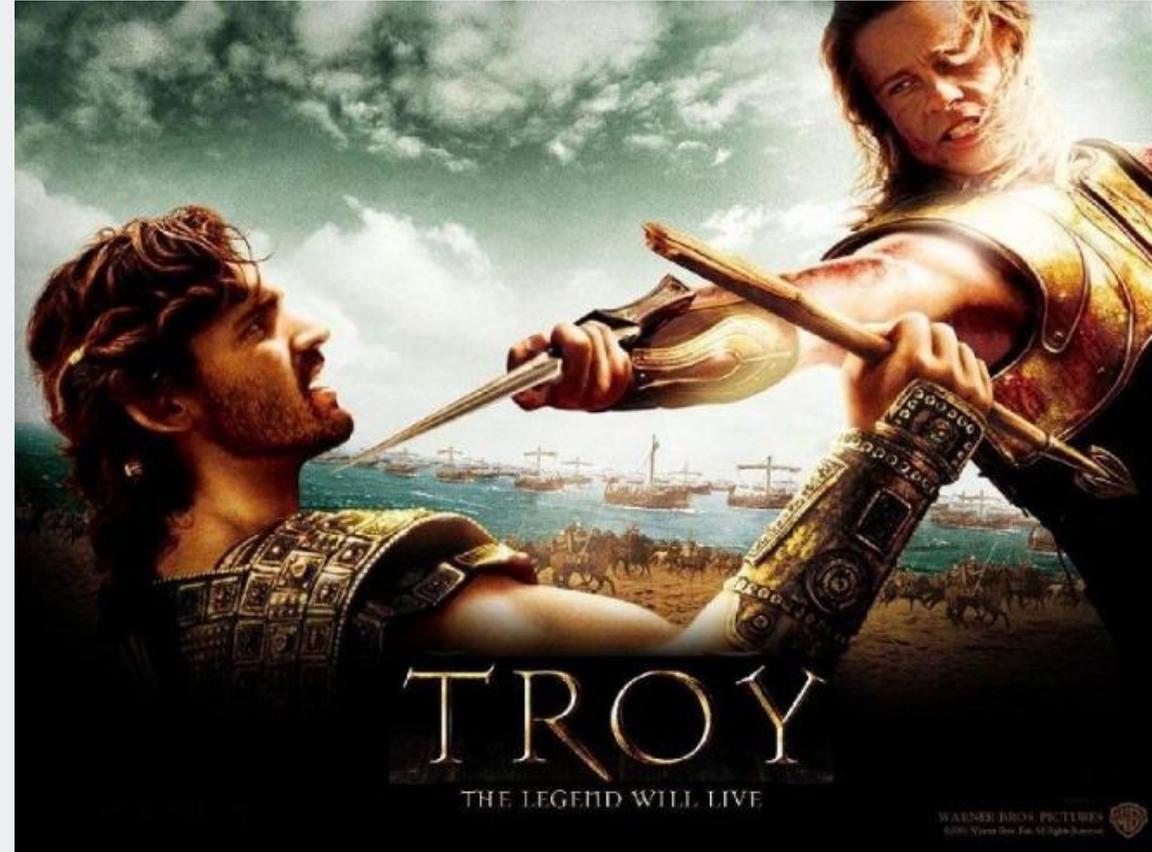
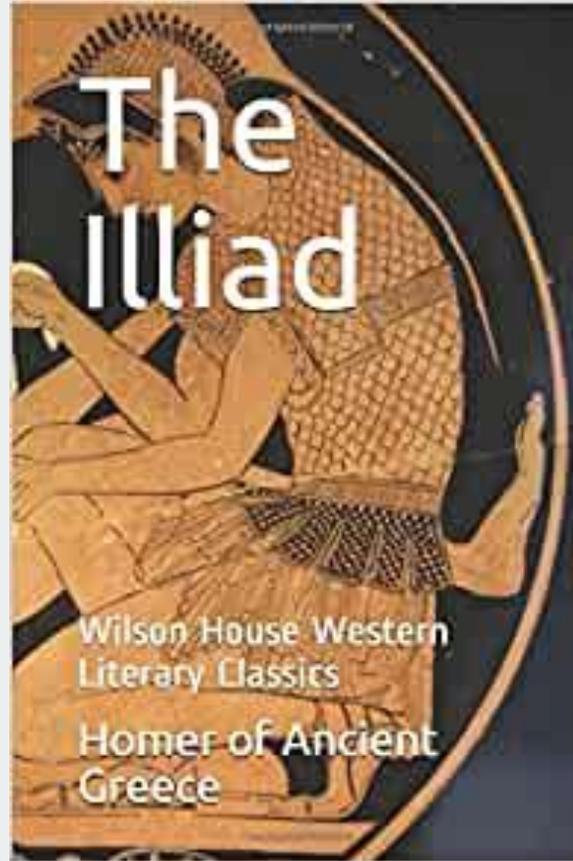
활자의 시대는 가고, 영상의 시대가 왔다

강의 진행 방식

- 매 주차 작품과 주제 정하기
- 해당 주차의 작품 관련 시대적 특성과 역사적 배경 설명
- 해당 작품의 개괄적 이해(학생 발표)
- 해당 작품 관련 (편집)영상 감상
- 해당 작품과 관련된 주제에 대한 교수자의 보충설명과 주해
- Q&A, 생각해 볼 주제에 대한 의견 발표
- 각 주차 주제별 관련 자료는 교수자가 e-러닝에 업로드하고 학생들이 공유하도록 함
- 조별 발표 자료 또한 e-러닝에 업로드 해 교수자와 학생들 모두 공유함

주차별 강의 주제

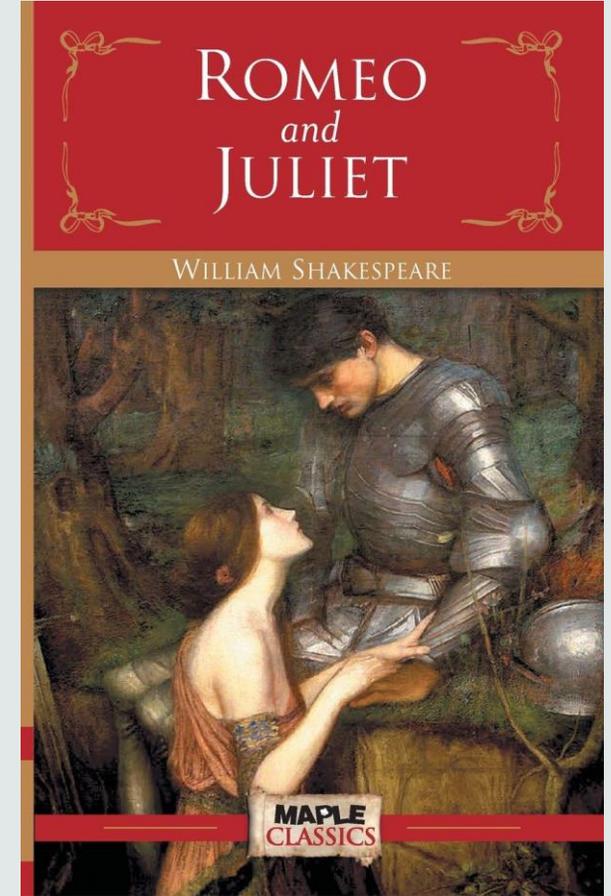
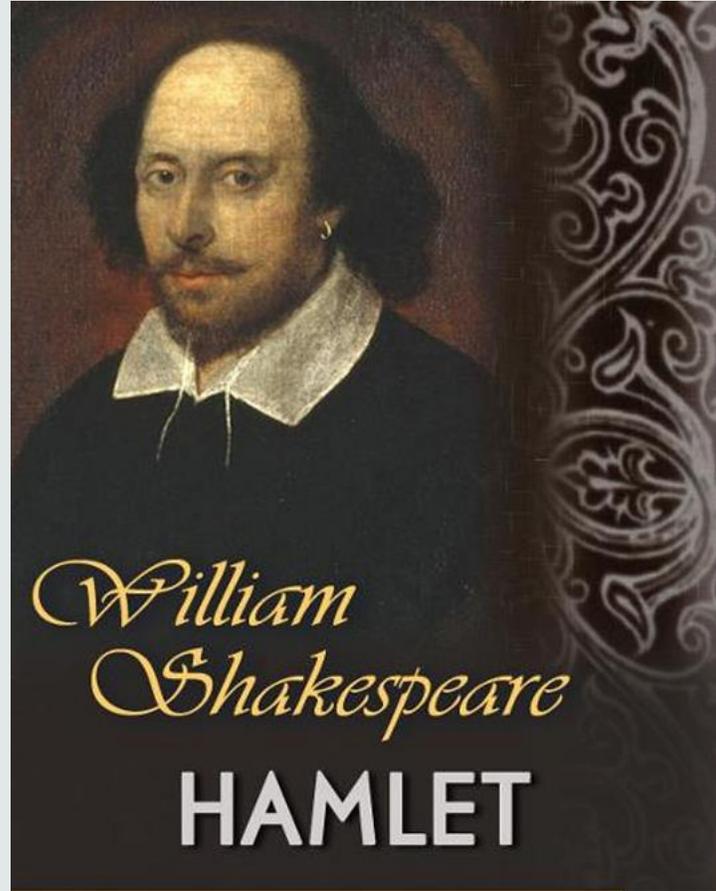
호메로스
<일리아스>

서사시와 서정시/정형시와 자유시
구성방식(사건의 한 가운데서)
아킬레우스/오디세우스

우리 시대의 진정한
영웅은?

<햄릿> (1601)
<로미오와 줄리엣>
(1594)

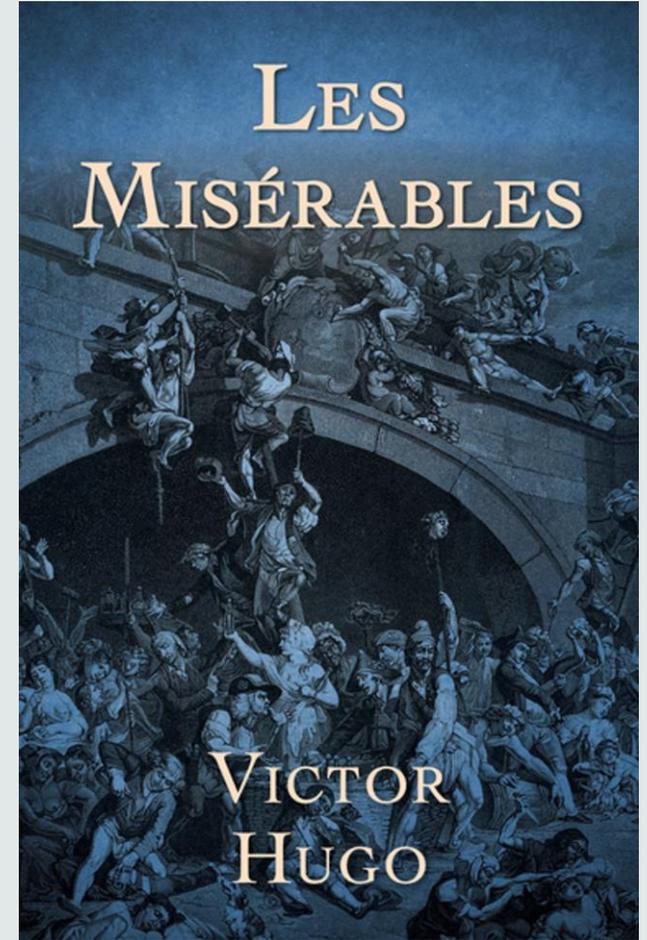
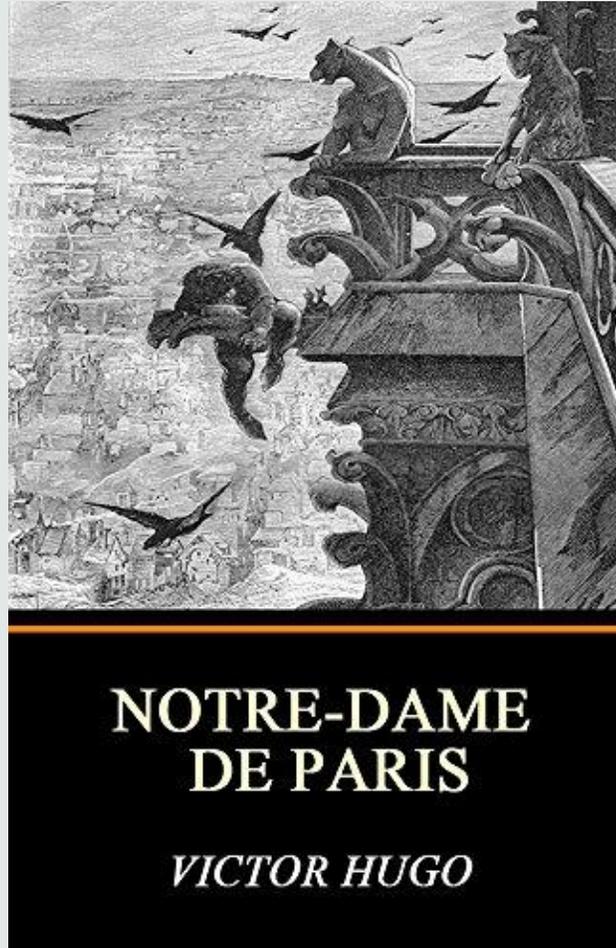

비극의 발생
운명 비극/성격 비극
햄릿형 인간/돈키호테형
인간

«To be or not to be, that is the question.»
우리는 무엇을 고민하는가?

<노트르담
드
파리> (1831)

<레미제라
블>
(1862)

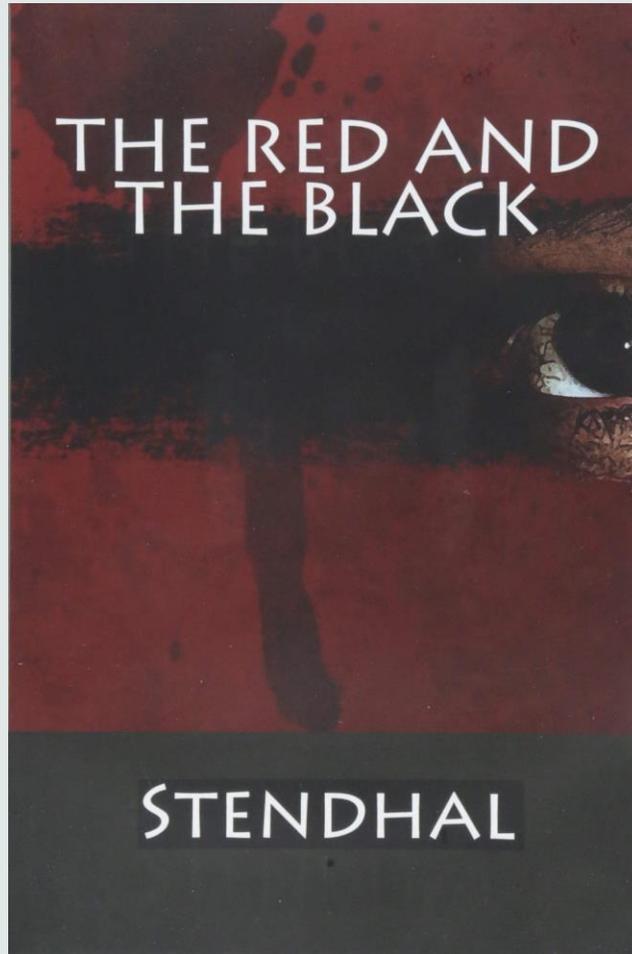

낭만주의
민중의 생활
다양한 사랑의 모습

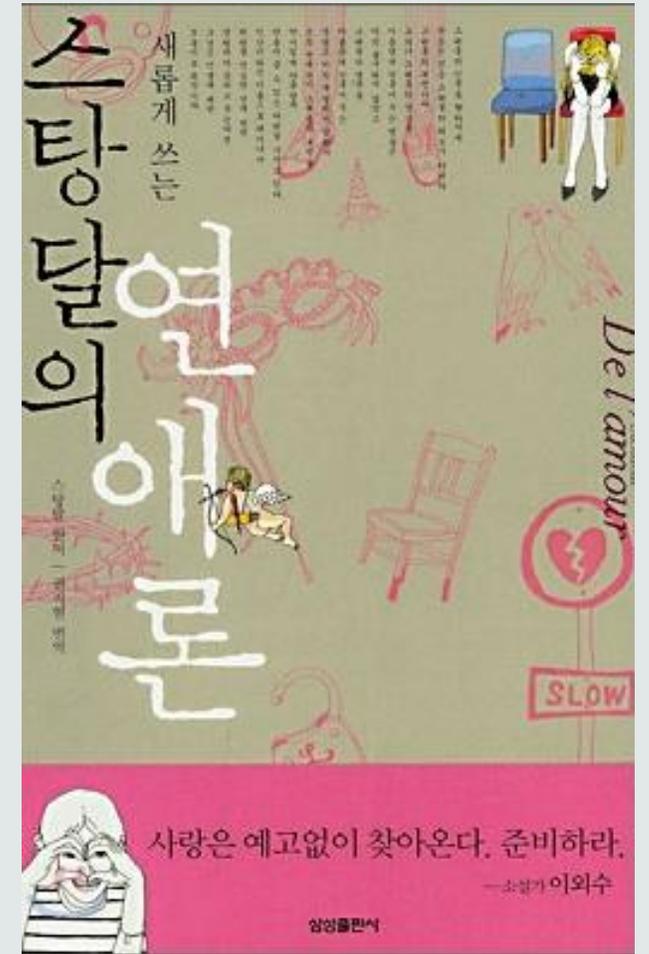
추함과 아름다움의 기준은?
이 시대의 레미제라블은?

<적과 흑>
(1830)

신분 상승을 꿈꾸던
이카루스의 추락
연애의 심리와 기술

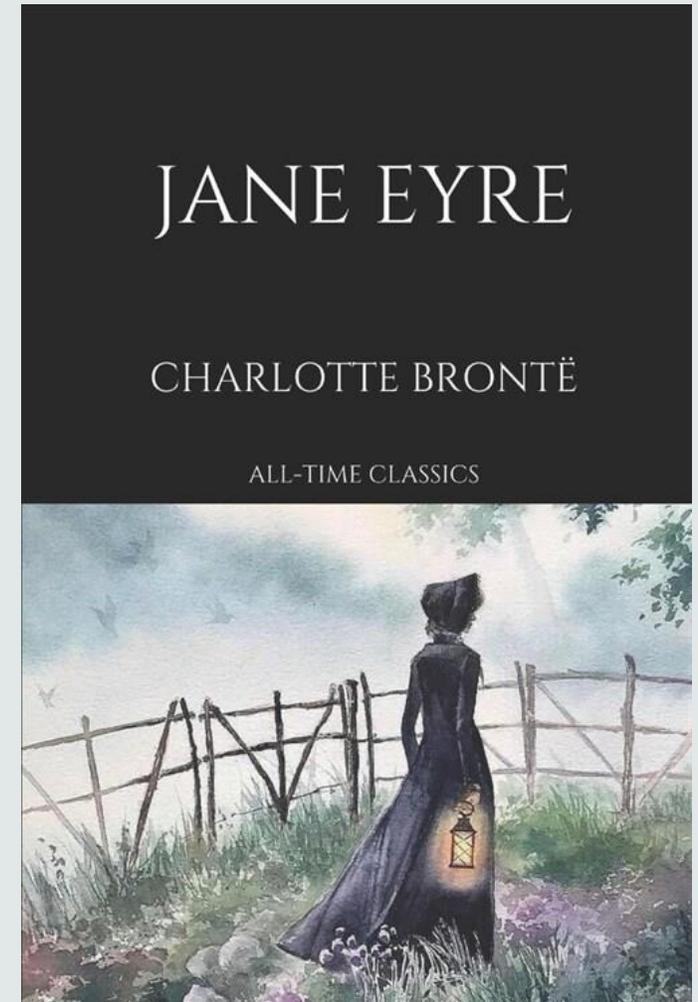
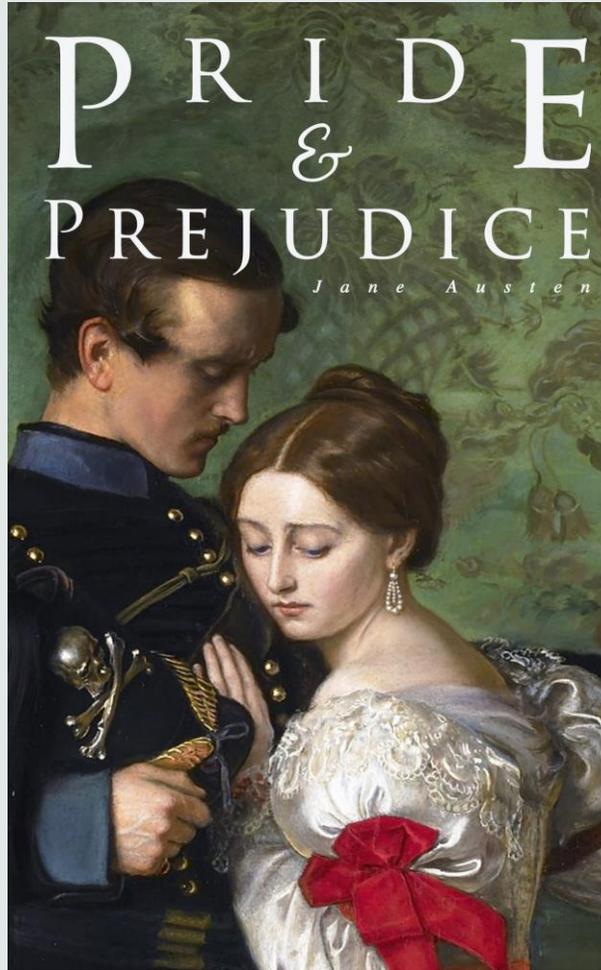

오늘날에도 여전히 '신분 상승'의 장벽이 존재할까?
존재한다면, 그 요인은 어떤 것일까?
극복에 도움이 되는 요인은 어떤 것일까?

<오만과
편견> (1813)

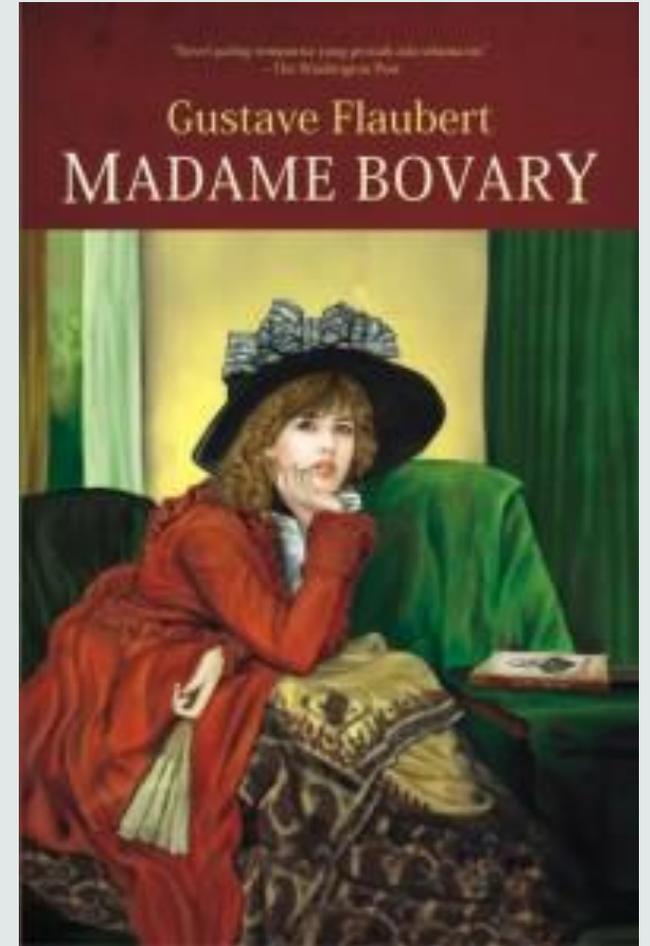
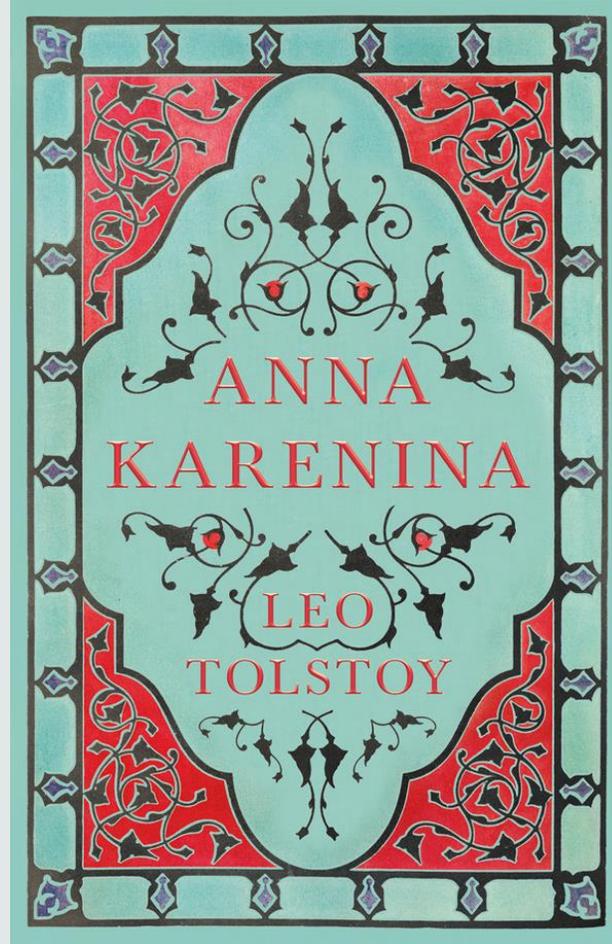
<제인
에어>
(1847)

여성 작가와 여성
성장소설

사랑은 결혼의 필요 충분 조건일까?
오늘날 우리의 오만과 편견은 어떤 것일까?

<안나
카레니나>
(1877)

사실주의
낭만적 연애와 결혼의
현실

19세기 여성의 불륜을 어떻게 볼 것인가?
사람은 무엇으로 사는가?

THE INTERNATIONAL BESTSELLER

ALICE THROUGH THE LOOKING GLASS

LEWIS CARROLL

Alice's Adventures in Wonderland

A Pop-up Adaptation of Lewis Carroll's Original Tale

이상한 나라의 앨리스

(1865)

언어유희

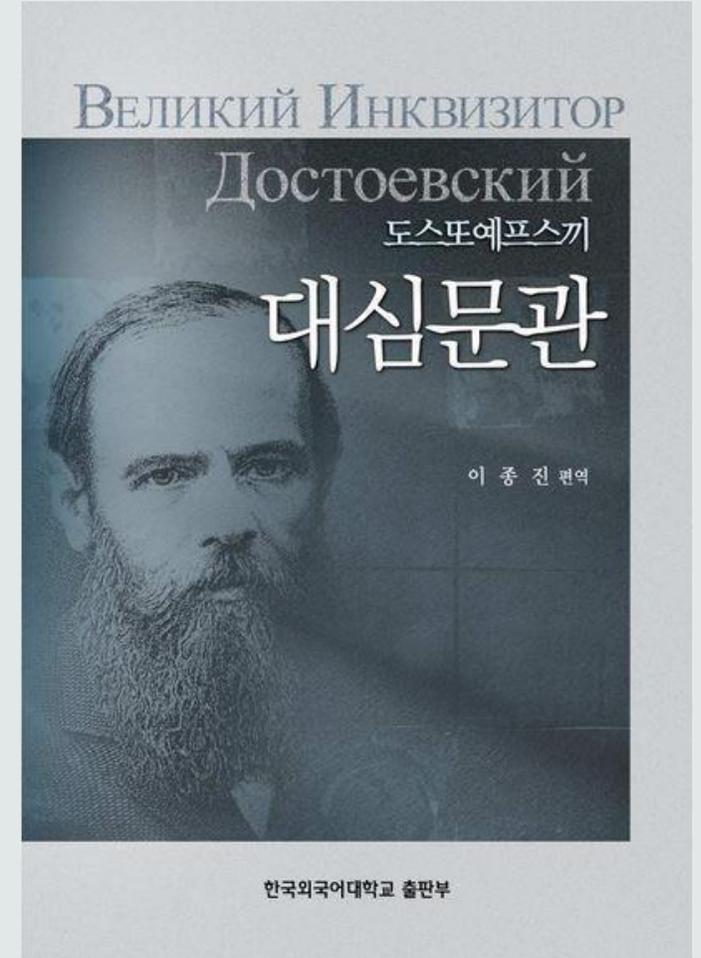
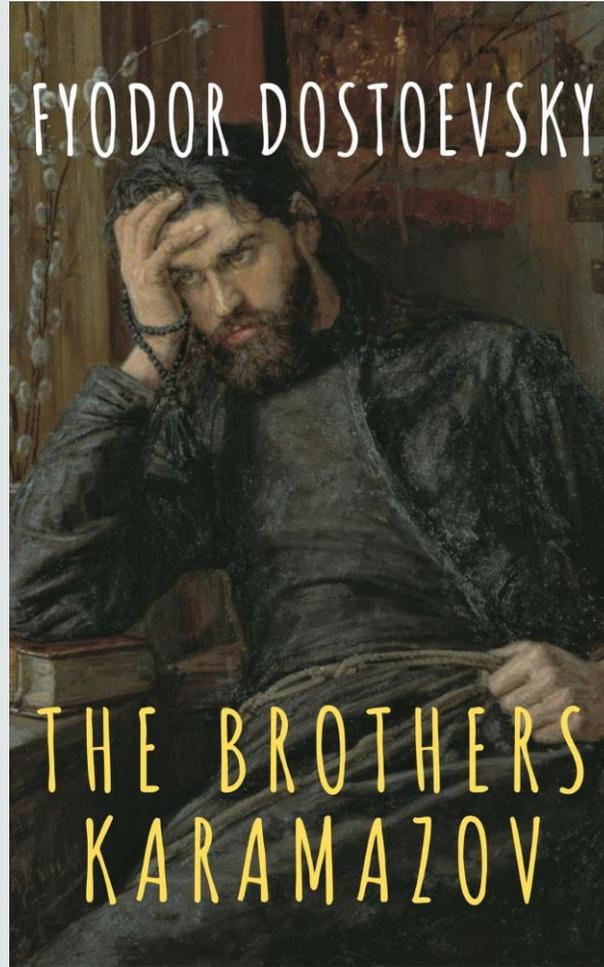
문자와 이미지(삽화)의
관계는?

환상(판타지)의 기능은
무엇일까?

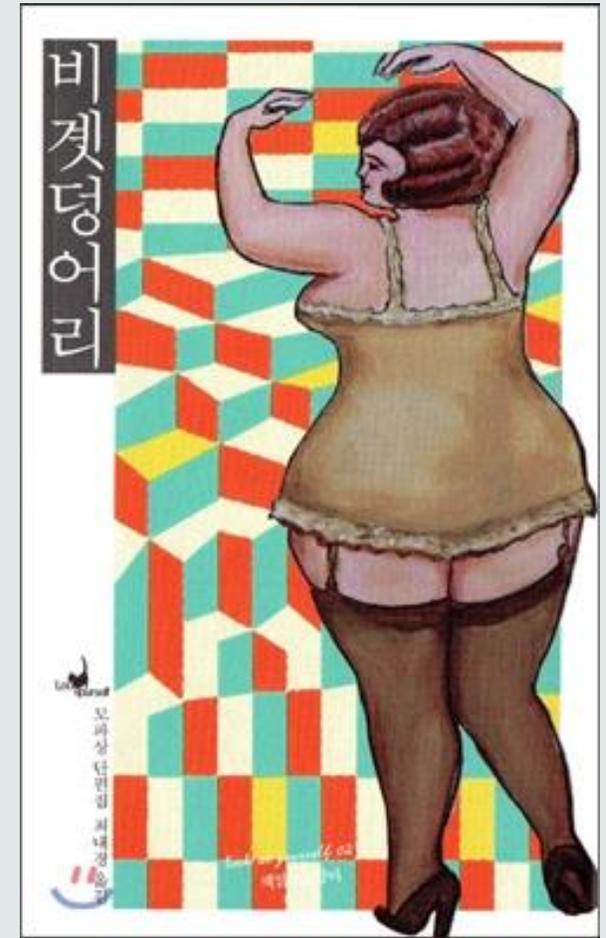
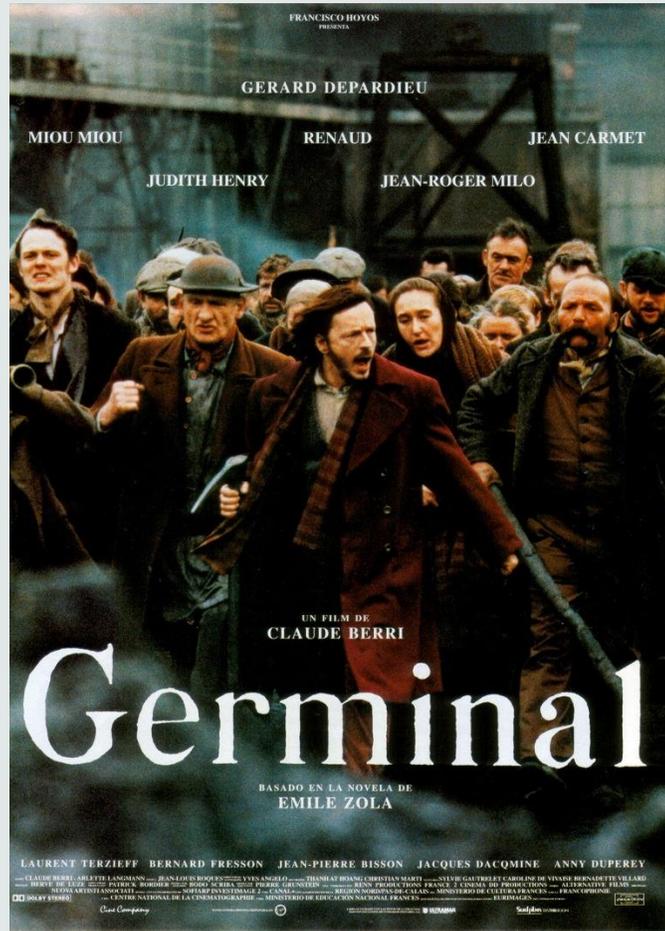
<카라마조
프가의
형제들>
(1880)

친부살해
죄와 벌

(신이 없는 세상에서) 자유란, 자유의지란
무엇인가?
자유를 얻기 위해 무엇이 필요할까?

<제르미날
> (1885)

자연주의
문학과 사회
노동문학

우리는 인종(유전), 시대, 환경에서 자유로울 수 있을까?
노동의 가치는 무엇인가?
(우리의) 노동은 정당한 가치를 인정받는가?

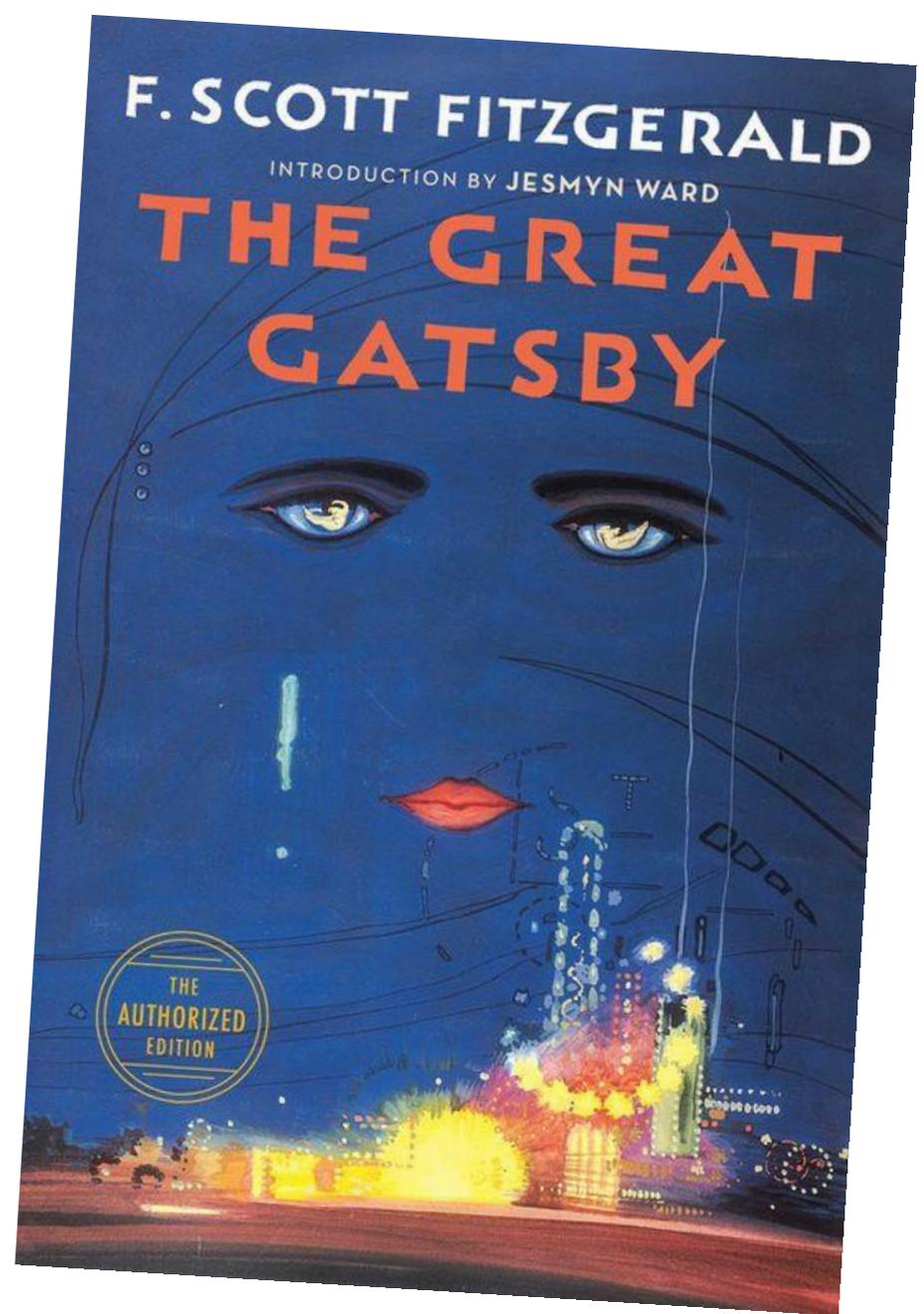
위대한 개츠비

(1925)

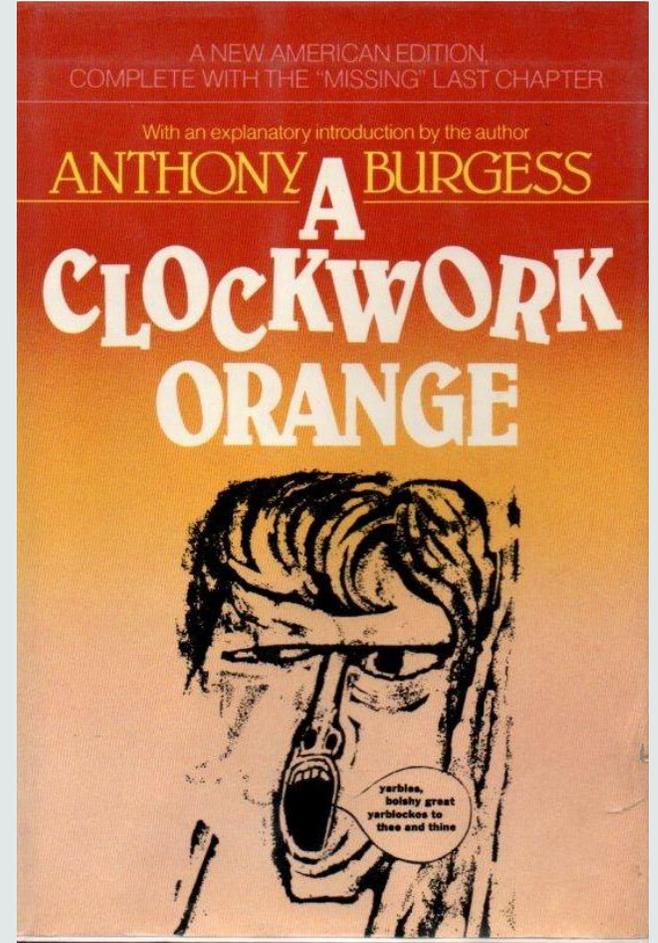
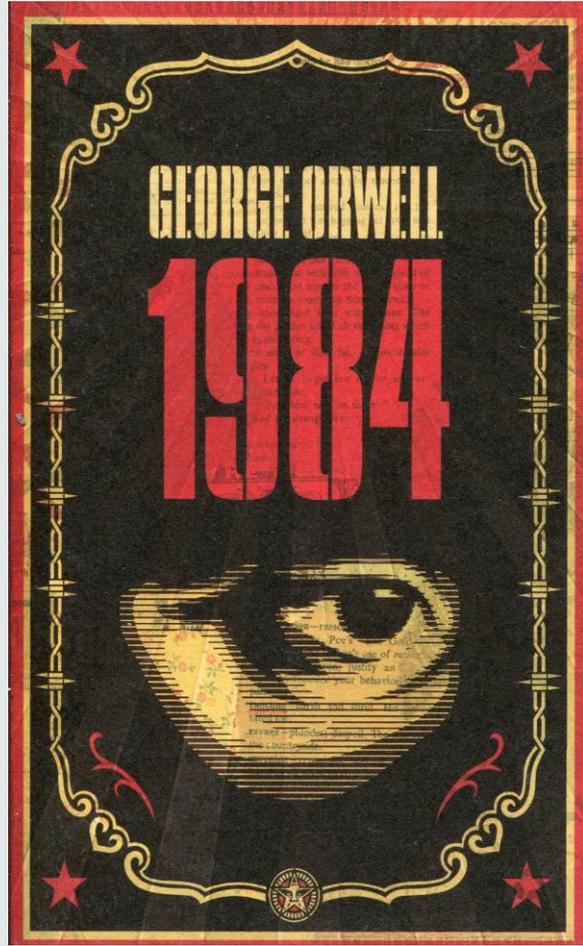
개츠비는 (왜) 위대한가?

아메리칸 드림은

가능할까?

<1984> (1949)
<시계태엽
오렌지>
(1962)

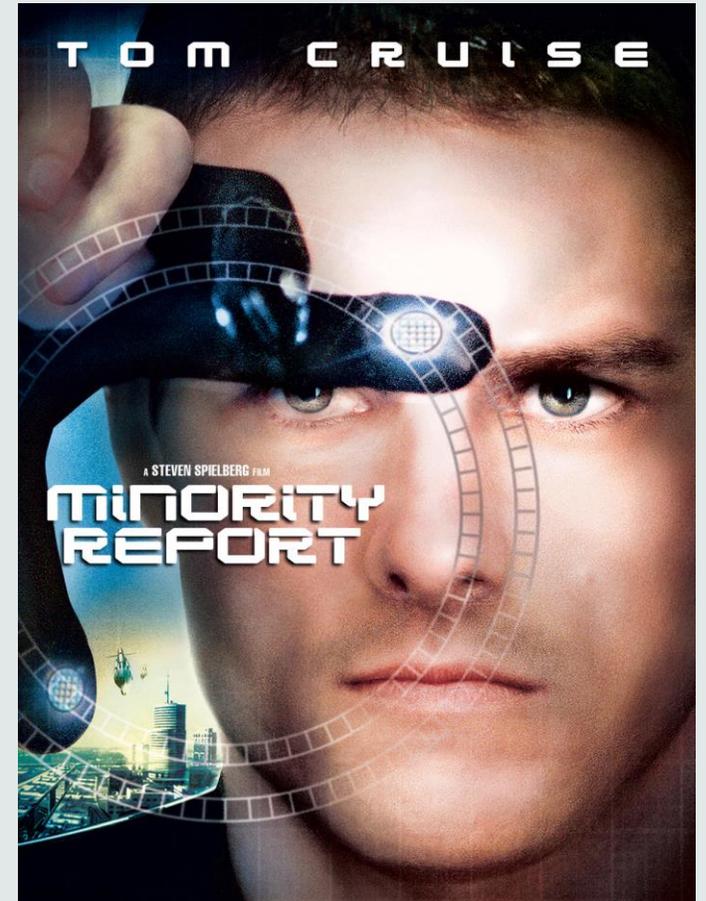
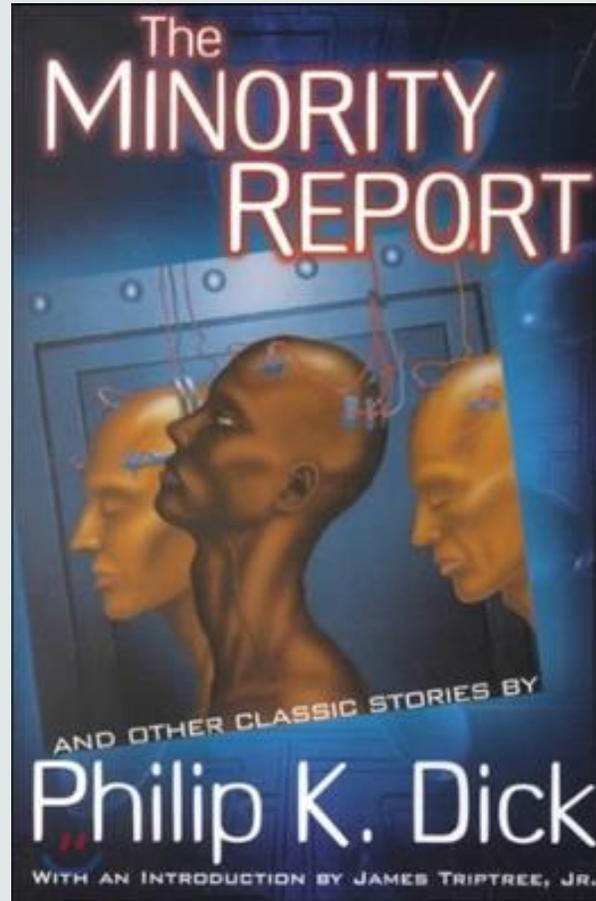

미래소설
디스토피아 소설
전체주의와
빅브라더

국가 폭력을 어떻게 볼 것인가?

<마이너리
티 리포트>
(1949)

SF
문학과 영화

현재 실행되지 않은 범죄를 처벌할 수 있는가?
인간은 미래를 선택할 수 있는가?

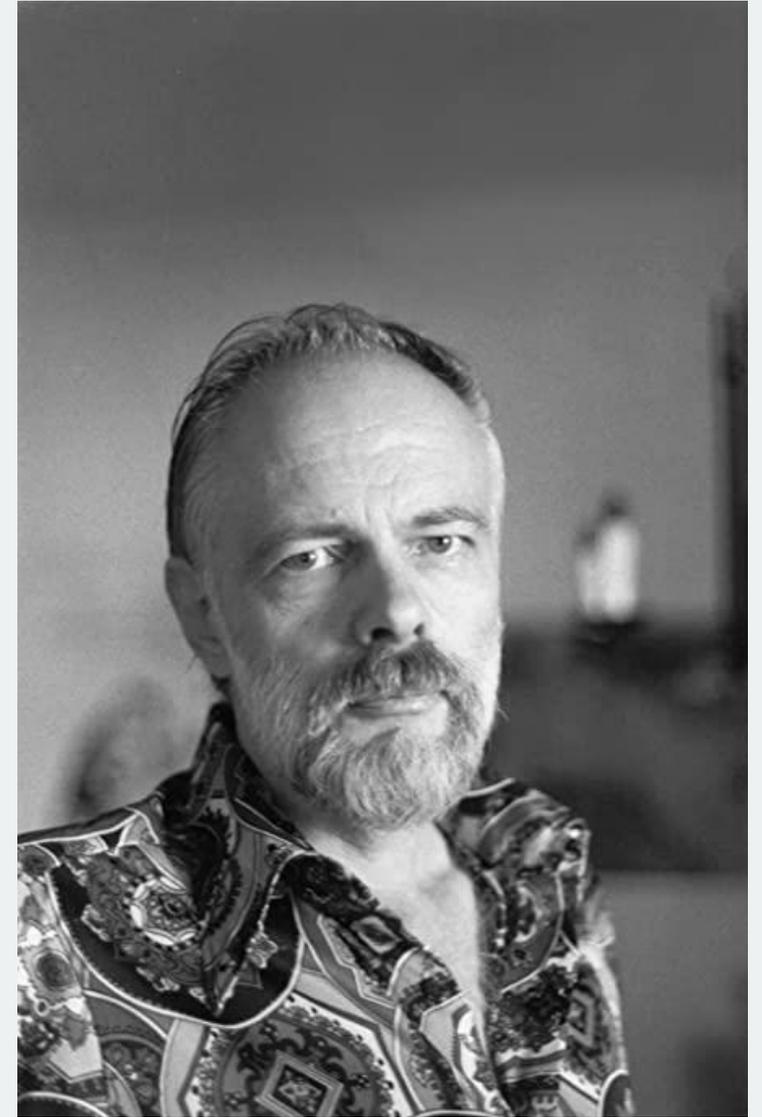
마이너리티 리포트

(Minority Report)

필립 K. 딕

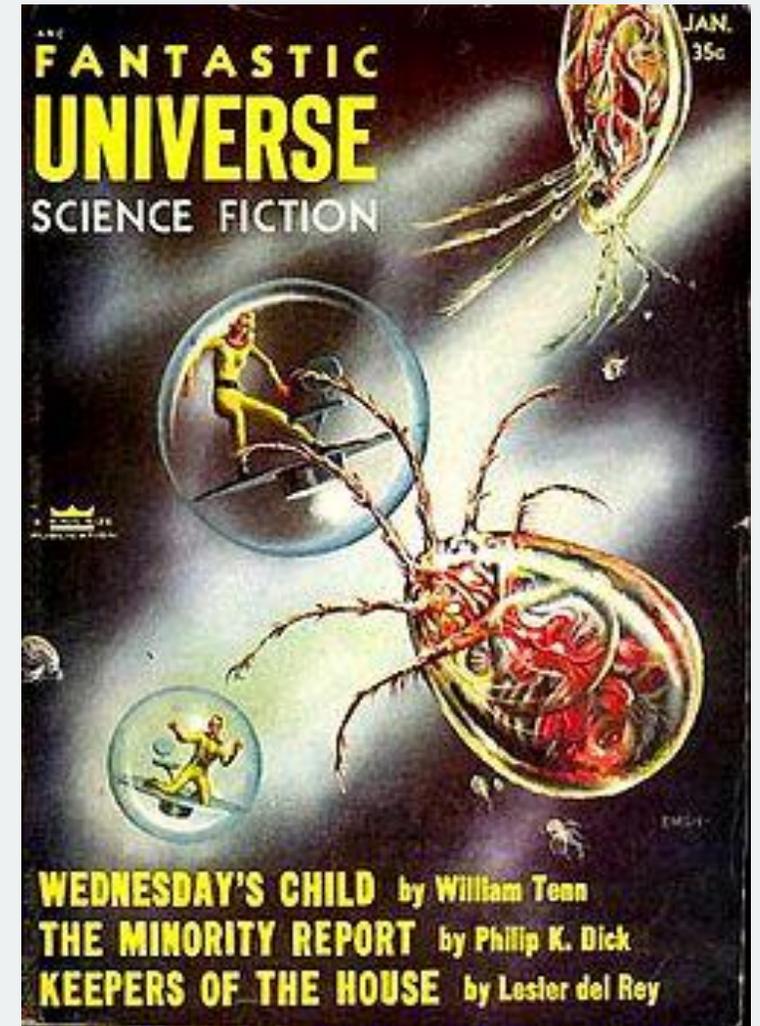
(Philip Kindred Dick, 1928~1982)

- 시카고 출생, 캘리포니아에서 성장
- 미숙아로 출생, 불안한 유년시절
- 안전강박증, 마약 중독, 5차례 결혼, 이혼 등 불행한 삶
- 1952년에 전업작가 생활 시작, 44편의 장편소설, 121편의 중단편 출간. 죽기 얼마 전에야 제대로 평가받기 시작
- '20세기의 가장 위대한 SF작가', 할리우드가 가장 사랑하는 SF 작가
- 라이브러리 오브 아메리카의 <미국문학 총서>에 수록된 최초의 SF 작가
- <안드로이드는 전기양의 꿈을 꾸는가?>(영화 <블레이드 러너>), <도매가로 추억을 팝니다>(영화 <토탈 리콜>) <마이내리티 리포트> 등
- 1983년, 그의 이름을 딴 필립 K. 딕 상 제정(SF 문학상)

마이너리티 리포트(1956)

- 시기 불명확 미래 뉴욕을 배경으로 한 미래 SF 소설
- 영화에서는 2054년 워싱턴 DC, 데이터베이스, 홍채인식기를 통한 감시와 통제가 이루어지는 사회
- 3명의 예지자(pre-cog)의 미래 예지를 통해 예비범죄자를 사전에 색출 체포 격리하는 범죄예방관리 시스템(Pre-Crime)을 바탕으로 하는 치안 안전 사회
- 미래 예지와 다수결을 조합한 시스템 - 머조리티 리포트(majority report, 다수의견)와 마이너리티 리포트(minority report, 소수의견)로 구분하고 다수의견 채택

<마이너리티 리포트>가 처음 실렸던 SF 잡지
<Fantastic Universe> 1956년 1월호

영화 <마이너리티 리포트> 줄거리

2054년 워싱턴, 범죄가 일어나기 전 범죄를 예측해 범죄자를 차단하는 최첨단 치안 시스템 프리크라임(Pre-Crime, 범죄가 일어날 시간과 장소, 범행을 저지를 사람을 미리 예측해 내고, 이를 바탕으로 미래의 범죄자들을 체포하는 시스템)은 시민들의 안전을 지켜주며 완벽한 치안사회를 구현한다. 프리크라임 팀장인 존 앤더튼은, 6년전 자신의 아들을 잃은 아픈 기억 때문에, 이 시스템에 열정을 기울이며, 천부적인 감각으로 미래의 범죄자를 추적해 내는 능력을 인정받고 있다.

프리크라임 감사를 위해 연방 정보국에서 파견된 대니 위트워와 앤더튼이 대치하던 중, 프리크라임 시스템은 앤더튼이 누군가를 살해한다는 뜻밖의 살인을 예견한다. 이제 프리크라임의 모든 시스템은 앤더튼을 차단하기 위해 가동되고, 앤더튼은 자신을 조여 오는 음모를 파헤치기 위해, 살인자로 예견된 자신의 미래를 바꾸기 위해 직접 미래의 피살자를 찾아 나선다. 자신이 저지를 범죄 현장에 한 걸음씩 다가갈수록 앤더튼 앞에는 믿을 수 없는 사실들이 드러난다.

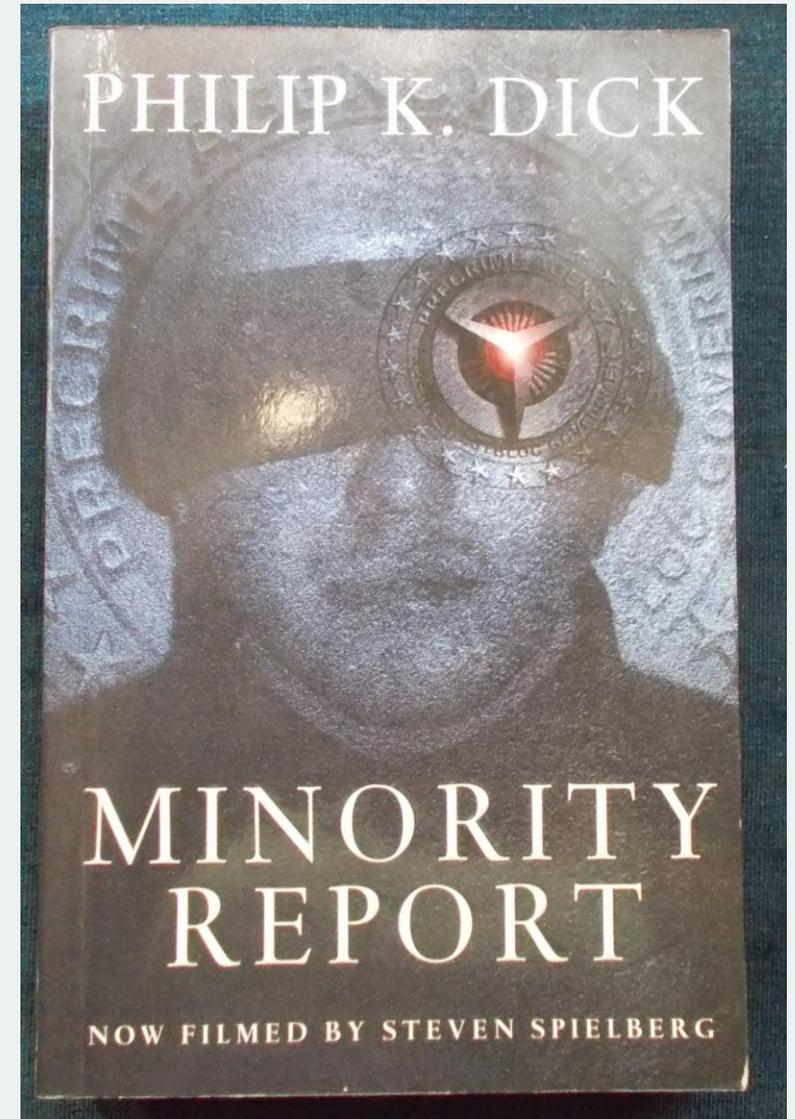
영화 <마이너리티 리포트> 줄거리

프리크라임의 창조자 히네만 박사로부터 마이너리티 리포트의 존재를 알게 된 존은 자신이 죽이는 것으로 예지된 리오 크로우를 찾아가 그가 누군가로부터 존의 아들을 죽였다고 말해야 돈을 받을 수 있다는 말을 듣게 되고, 존은 실수로 크로우를 죽인다. 존이 놓고 간 아가사(예지자 중 한 명)의 리포트를 통해 범죄예방관리국의 허점을 알고 있는 누군가가 아가사의 어머니인 앤 라이블리를 살해했다는 사실을 알게 된 위트워는 버지스 국장을 찾아가 사건을 설명한다. 앤 라이블리의 실제 살해범이었던 버지스는 위트워를 죽이고, 존이 위트워를 죽인 것으로 위장한다. 전부인 라라의 집으로 도피한 존은 결국 체포되고, 라라는 버지스와 대화하던 중 버지스가 살인범임을 눈치챈다. 이후 라라는 수감소를 찾아가 존을 탈출시킨다. 버지스의 국장 취임식 행사가 열리는 밤, 행사장의 스크린에 앤 라이블리의 살해 영상이 비춰지고, 프리크라임 시스템은 버지스가 존을 살해한다고 예지한다. 버지스와 대면한 존은, 자신을 죽여 프리크라임 시스템의 완전무결함을 증명하고 감옥에서 여생을 보낼 것인지, 아니면 자신을 죽이지 않고 시스템의 오류를 증명할 것인지 선택을 강요하는데, 예언과 달리 버지스는 자신에게 총을 쏘 자살한다.

범죄예방시스템은 폐지되고, 예지자들은 해방되어 평범한 삶을 누리며, 존과 라라는 재결합한다.

<마이너리티 리포트> 주목할 주제들

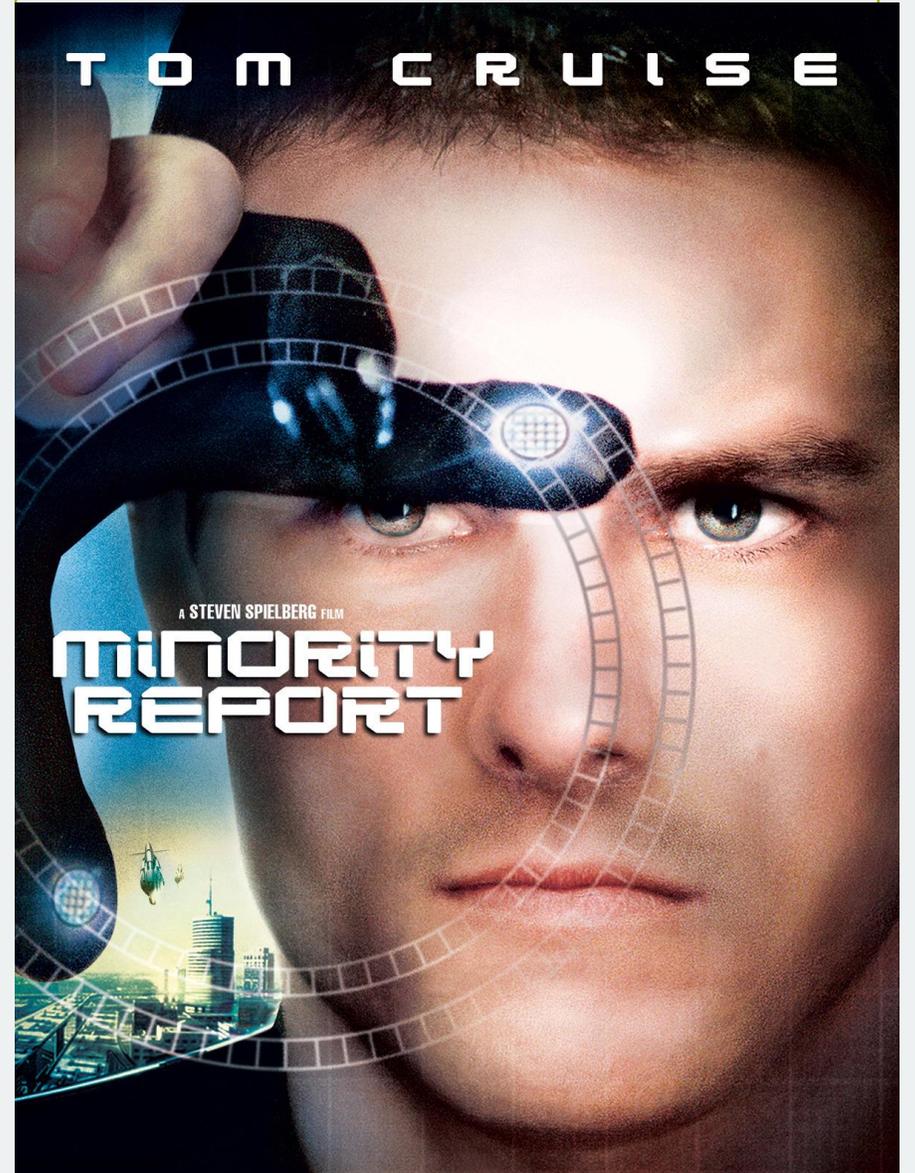
- 아직 일어나지 않은 (잠재적) 범죄와 그 책임의 문제, cf. 타임 패러독스
- 예언과 운명, 자유의지의 문제
- 감시사회, 통제사회의 디스토피아적 측면 -
홍채 인식기 (감시의 눈이 모든 사람의
정체를 확인하는 "아이-덴티스캔 eye-
dentiscan")
- 소수의견과 소수의 희생
"다수가 존재한다는 사실은 논리적 필연에
의해 그에 상응하는 소수의 존재를 암시한다"
- 인간과 제도의 완벽성 문제
"시스템은 완벽할지 모르나 인간에겐 결점이
있다"

영화

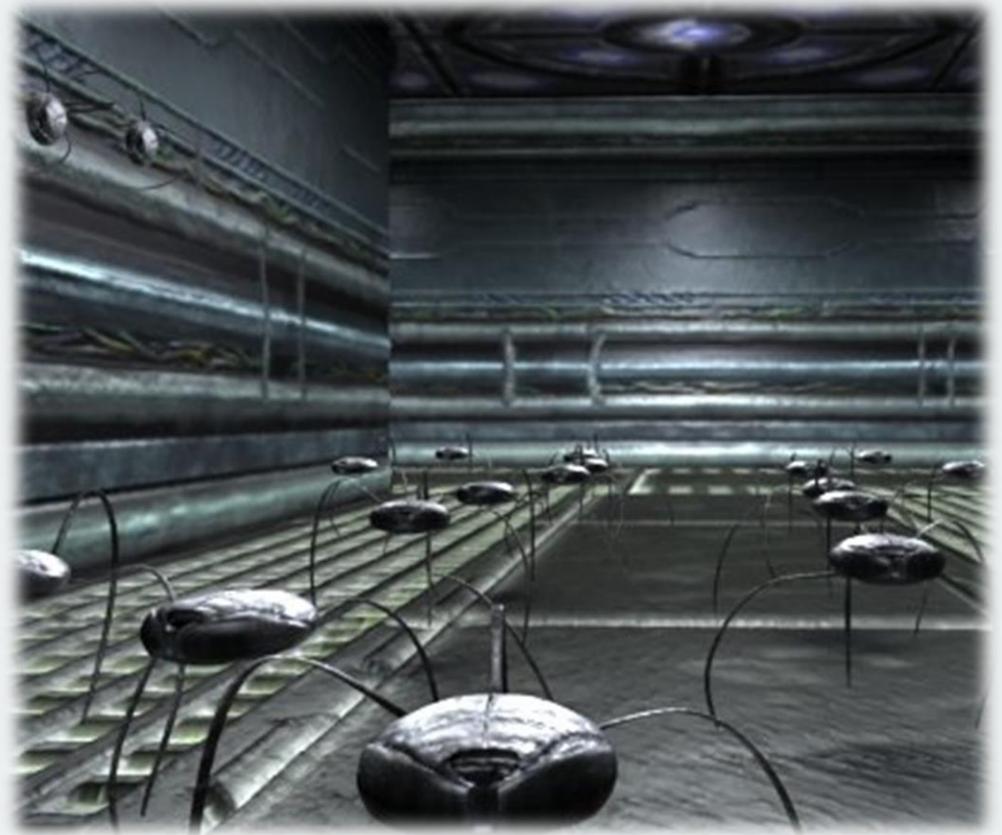
<마이노리티 리포트>(2002)

- 필립 K. 딕의 동명 원작을 영화화 - 원작의 설정을 차용, 각색
- 60여 페이지의 원작 분량을 영화적 볼거리로 보완
- 스피버그 감독의 영화 중 가장 많은 CG 사용

생각해보기

- 현재 실행되지 않은 범죄를 처벌할 수 있는가
- 인간은 미래를 선택할 수 있는가?
- 절대선을 위해 소수는 희생되어야 하는가?

문학과 영화

<마이내리티 리포트> 주요 인물 및 배경

인물 및 상황	원작소설	영화
존 앤더튼 (John Allison Anderton)	50대, 범죄예방국 창설자. 마지막에 리사와 함께 스페이스 콜로니로 떠남	30대, 범죄 예방 수사국 소속 범죄과 수사반장. 6세 아들 션을 잃고 범죄예방시스템에 열성을 보임. 마지막에 헤어졌던 아내와 재결합
대니 위트워 (Ed Witwer)	앤더튼의 라이벌 앤더튼의 후임 국장	연방 법무부 감찰관 버지스에게 살해당함
리사(Lisa)	앤더튼의 아내, 경찰국 내 임원 사건 해결을 위해 적극적으로 개입	라라(Lara), 앤더튼과 이혼, 수감된 앤더튼을 탈출시키는 데 공헌

<마이너리티 리포트> 주요 인물 및 배경

인물 및 상황	원작소설	영화
라마 버지스 국장 (Lamar Burgess)	없음	프리크라임 수사국장 범죄예방국 창설자. 마지막에 자살
레오폴드 캐플런 (Leopold Kaplan)	앤더튼의 살인 피해자 퇴역 장군으로 프리크라임을 군부 휘하에 놓으려 함	없음 앤더튼의 살인 피해자로 리오 크로우라는 인물 등장
예지자들	Mike, Donna, Jerry 백치, 기형아 수준, 타인과 소통 불능 살인 외의 다른 범죄도 볼 수 있음 결말에서 결코 자유의 몸이 되지 못함	Agatha, Dashiell, Arthur 마약의 폐해로 태어나 돌연변이 초능력을 보유. 꿈속에서 미래의 살인을 봄 - 신격화된 존재 결말에서 자유롭게 평온한 삶을 누림

마이너리티 리포트 주요 인물 및 배경

인물 및 상황	원작소설	영화
배경	2054년 워싱턴 시티	시기 불확실한 미래, 뉴욕
마이너리티 리포트	결과는 동일하지만 구성이 전혀 다른 마이너리티 리포트 3개가 존재할 수 있음	한 명의 마이너리티 리포트는 그냥 폐기함
범죄예방시스템 (pre-crime)	존속	폐지
엔딩	앤더튼과 리사는 켄타우로스 X 행성으로 떠나 돌아오지 않음	재결합한 앤더튼과 라라 전원에서 평온을 찾은 예지자들

영화

제 7의 예술

연속촬영으로 기록한 화상(1초에 24프레임)을 스크린에 투영하여 (잔상 현상을 이용해) 움직임이 있는 영상으로 보여주는 장치 및 그렇게 만든 작품

19세기 말 여러 나라에서 성취한 과학의 발달, 루미에르 형제와 멜리에스의 기여로 영화가 탄생

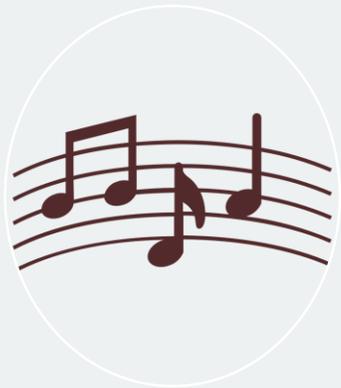
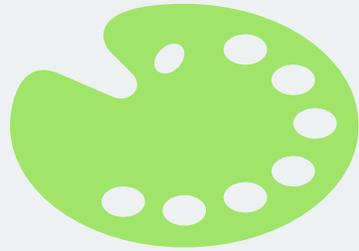

영화는 초기에 예술이 아니라 산업, 산업의 결과로 탄생한 산업예술이었음

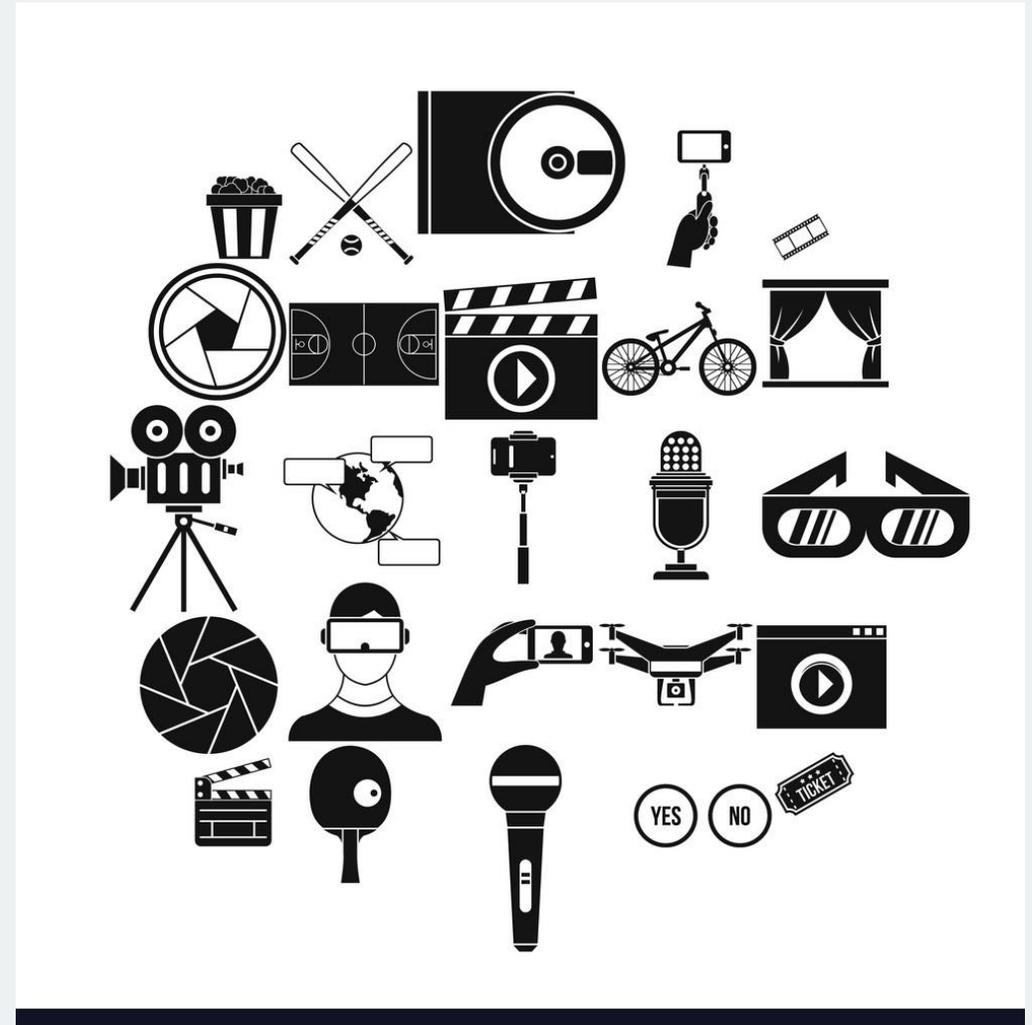
토키(말하는 능력)의 확보, 컬러 재현 능력을 갖추고, 현실과는 다른 세계를 표현하는 감성을 개발

제1의 예술부터 제9의 예술까지

영화의 문화콘텐츠적 가치

- 오페라, 클래식 연주, 삽화 소설, 사진 등과 차별화되는 시각적 여흥 제공
 - 과학에서 예술로 발전
 - 매년 150억 명의 관객 동원
 - 문화산업의 핵심 코드
 - 대중문화콘텐츠
-
- 문제점 - 영상매체가 갖는 대중문화적 요소에서 상업주의적 속성, 대량복제의 문제점

최초의 영화

- 1839년 사진의 출현 이후 '실재의 완벽한 재현'을 실현
- 뤼미에르 형제(Frères Lumières) 제작
- 1895년 12월 28일 저녁 파리 카뫼신 가 14번지에 있는 그랑 카페의 인디언 살롱에서 50초짜리 영화 10편 처음 상영
- 33명의 관객, 1프랑의 티켓
- 카메라와 영사기를 합한 시네마토그래프(cinématographe)

시네마토그래프 (Cinématographe)

- Kinema(움직임) + graphein(쓰다)
- 루미에르 형제가 특허등록한 촬영, 인화, 영사를 동시에 할 수 있는 장치
- 이후 루미에르 방식의 장치로 영화를 영사하는 장소, 혹은 영화 전체를 의미하게 됨

최초의 영화

- 뤼미에르 형제의 영화
- 사실성(일종의 다큐멘터리)
- 구경거리의 가치에 주목
- 과학적 호기심
- 영화의 예술적 가능성과 잠재력의 측면을 간과
- 실제로 1905년 이후 영화제작 중단

최초의 영화

- 조르주 멜리에스(Georges Méliès, 1861-1938)
- 영화제작자, 마술극단 극단주, 마술사
- 표현주의 영화의 창시자
- 마술적 트릭과 공상, 다양한 기술적 실험(카메라 조작, 특수효과, 미장센, 편집기법 등)을 통해 영화의 마술적 효과와 표현적 가능성을 개척
- <달나라 여행((A Trip to the Moon)> (1902, 컬러 버전 2011) - 작가의 상상력과 특수효과를 통해 영화에 내러티브를 도입한 선구적 작품

[Voyage dans la lune\(1902\) - 흑백무성](#)

[A trip to the moon\(2011\) - 컬러버전](#)

문학과 영화의 관계

이야기, 서사 구조를 가지고 있다는 점에서 문학, 특히 연극과 밀접한 관계

영화사 초기에 예술성을 확보하기 위해 소설의 서사구조, 미학적 방법론을 차용, 내지 수용

문학 특히 소설은 영화가 독립적 예술로서 자기정체성을 수립하는 준거 장르가 됨

문학작품이 영화화 되는 경우

- 소설의 내용이나 형식이 영화적 내용이나 형식으로 전환시키기에 용이한 경우

- 소설의 대중성으로 베스트셀러가 되어 잠재적으로 관객층을 광범위하게 확보하고 있는 경우

문학과 영화 - 서사형식과 서사도구의 차이

문학	영화
읽는 이야기	보는 이야기
심상 이미지(관념, 은유, 심적 환기작용)	구체적 시각 이미지
상징기호(시간 재현이 용이함)	도상기호(현실 및 공간 재현이 용이함)
개인의 창조물	집단창조물
소설	시나리오
개인대상	관객 대상
대화	대화의 역할이 상대적으로 중요함(인물의 성격부각, 행위에 대한 동기 부여, 플롯의 진전)

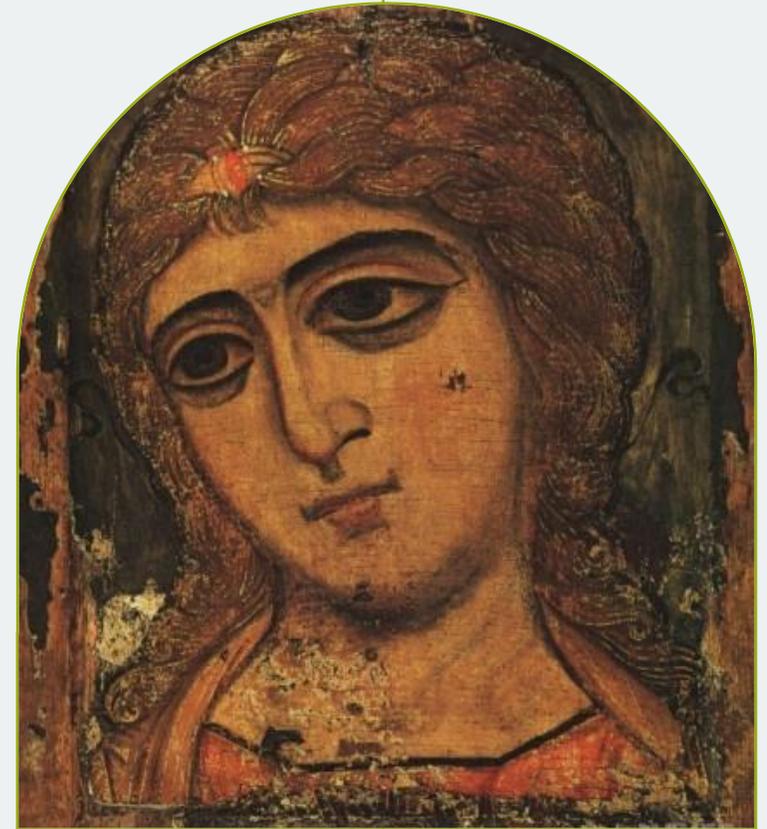
기호

인간의 지식·의지·감정을 어떤
물리현상을 통해 나타내는 하나의
표현형식

도상기호 iconic sign

기호와 그것이 나타내려는 사물과 완전히 닮은
경우

- 초상화, 사진

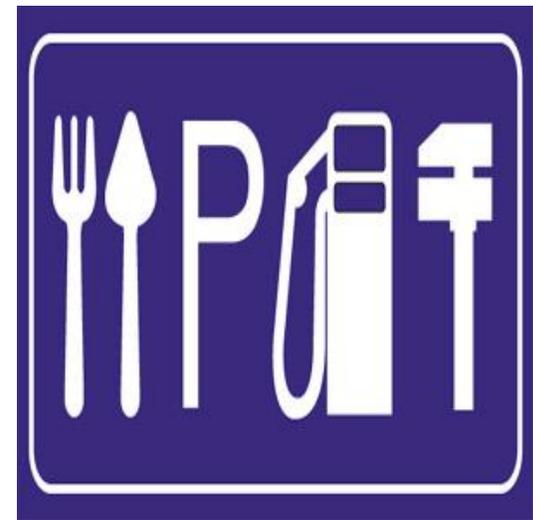

기호

인간의 지식·의지·감정을 어떤
물리현상을 통해 나타내는 하나의
표현형식

지표기호 indexical sign

- 나타내려는 대상물과의 본질적인
연결이 있는 기호
- 만화 속에서 화가 났음을 표현하는
연기, 불, 구름, 교통표지판

기호

인간의 지식·의지·감정을 어떤
물리현상을 통해 나타내는 하나의
표현형식

상징기호 **symbolic sign**

- 기호와 그 대상물이 아무런 관계가 없는 경우
- 문자가 가장 대표적. 임의적, 자의적, 의미 생성
- 상징기호는 그것이 해독되는 의미 안에서만 대상과 관여

그후 얼마동안 날씨가 좋지 않았다. 검은 구름이 섬을 뒤덮더니 곧이어 비가 쏟아지기 시작했다. 나뭇잎들이 툭툭 소리 내며, 바다 표면에서 무수히 작은 버섯 모양의 거품이 피어 올랐고 바위에서는 빗물이 줄줄 흘러내렸다.

방드르디와 로빈슨은 나무 밑으로 몸을 피했다. 그런데 갑자기 방드르디가 뛰쳐나가더니 쏟아지는 비에 몸을 맡겼다. 그는 얼굴을 뒤로 젖히고 빗물이 뺨을 타고 흘러내리도록 내버려두었다. 그리고 로빈슨에게 다가와 말했다.

"자, 보라고. 모든 사물이 슬퍼서 울고 있어. 나무도 울고 바위도 울고 구름도 울고 있다고. 나도 그들과 함께 우는 거야 우.우. 우! 비는 섬과 세상의 모든 슬픔을 나타내지."

문학작품의 영화화

각색과 시점

각색

- 대략적 각색 - 아이디어, 상황, 인물 차용
- 충실한 각색 - 원작의 정신에 충실한 재현
- 축자적 각색 - 희곡을 원작으로 삼는 경우에 한정
(시간과 공간의 자유로움을 살림)

시점

- 소설의 시점 - 1인칭 (관찰자/서술자)시점, 3인칭 시점, 전지적 작가시점
- 극영화의 시점 - 3인칭 시점과 나머지 시점의 결합 + 근본화자
(이미지, 파롤, 문자, 음향, 음악 등의 영화 재료체를 총체적으로 조직, 배열하는 서술 심급의 존재 - 아무 말도 하지 않고 스스로 이야기되는 것 같은 인상을 줄 수 있다)

영화작업은 기존의 문학텍스트를 파괴하는 행위 -
문학텍스트를 파괴할 때 오히려 영화가 문학적인 것이 될 수 있다.

문학과 영화를 보는 두 가지 시각

- 문학의 위기

문학과 영화의 애증의 관계를 반영
현대에 이르러 문학의 대체장르로 인식되는
경향

- 문학 텍스트의 확장

Cf. 누보로망과 누보 시네마

알랭 레네 <내사랑 히로시마>(1959)

수고하셨습니다!

