

문학환경과 곁사슬문학의 이해

1주차. 문학환경과 곁사슬 문학의 구조

'문학'

- 19세기를 전후하여 문학은 특수한 형태의 저작물을 의미 (시/<mark>소설NOVEL</mark>/극 장르를 포괄하는 글)
- 중세의 '문학인': 전사자(scripter), 편찬자(compilator), 주석자(commentator), 저자(author)
- → 문학인은 후원자(파트롱)의 예속적 처지로부터 일반독자들과 형식적으로 동등한 지위의 사회적 독립성 획득
- → 예술의 독립성(전문성)에 대한 관념, 개성 중시, 문학의 독자성
- '저자'라는 개념에는 '작품'에 대한 특권적 소유 개념이 결착

"중세를 벗어나는 시점에서, (···) 우리 사회가 개인을, 인간 개성의 특권적 지위를 발견해 감에 따라 만들어진 근대적 인물" (롤랑 바르트)

'문학'

- 문학이란,
- 1) 사상/감정을 상상의 힘을 통해 문자/언어(the letters/language)로 나타낸 예술 작품
- 2) 문자를 '미적'으로 표현한 것

[미적 조건]

*허구(fiction) → (현실과 다른, 완벽한) '미지'의 세계에 대한 갈망 (*소설 같은 일)

문학(예술)은 우리가 '바라보는' 세계에서 시작하는 것이 아니라, 우리가 '구축한' 세계에서 시작

*형상성(figurability) → 생생하게, '형상'처럼 느끼게 하는 것 (간접적인 언어를 통해 직접적인 실재의 세계로)

문자로 구축한 세계가 실재(reality)와의 만남으로 이어지는 것

• 문학의 조건과 근대성modernity

- 1) 세계와의 단절
- 2) 개인성 (individuality)
- 3) 자기지시성(self-referentiality)

1) 세계와의 단절

• 문학은 인간(개인)의 존재론적 '불안'에서 출발

"별이 총총한 하늘이 갈 수 있고 또 가야만 하는 길들의 지도인 시대, 별빛이 그 길들을 훤히 밝혀주는 시대는 복되도다." (루카치)

"저 우주의 무한한 침묵이 나를 두렵게 한다." (파스칼)

- 불안을 자유를 향한 탐험으로 전환
- 근대(Modernity)의 기원적 이념들(자유/평등/박애)을 실현시키고자 하는 욕망
- 실패 혹은 시행착오 → 진취적, 반성적

- 근대는 인간('개인')이 세계의 주체가 되는 시대
- 르네상스 Renaissance 문예부흥 : 15~16세기 (이탈리아→유럽전역)
 - '중세(Moyen Age)'의 그리스도교적 세계관을 소거하고 그리스·로마 시대(인간 세계의 원형으로 간주된) 문화를 재생시키고자 하는 열망 *휴머니즘
- 원근법(perspective)의 부활: 인간의 시각으로 세계를 보기
- 세계의 발견: 콜럼버스Christopher Columbus의 '서인도제도' 발견(1492)
- 인쇄술의 발전

2) 개인성(individuality)

• 집단주의 언어/문화, 선전선동 문예 등 보편적 대의를 주장하는 것과 구별

가난하고 천대받는 우리가 살길은 혁명하는 길밖에 없습니다. 우리가 혁 명을 해야 원수를 갚고 나라를 찾을 수 있으며 장차 잘 살 수도 있게 됩니다. 오늘과 같이 유격대가 총을 들고 우리의 앞길을 헤쳐가고 우리들이 목 숨 걸고 싸워갈 때 피바다에 잠긴 우리나라는 반드시 독립될 것이며 광복의 새 아침은 밝아올 것입니다. 여러분 혁명을 합시다. 혁명만이 우리의 살길입니다.

-『피바다』

어제를 동여맨 편지를 받았다.

늘 그대 뒤를 따르던

길 문득 사라지고

길 아닌 것들도 사라지고

여기저기서 어린 날

우리와 놀아주던 돌들이

얼굴을 가리고 박혀 있다.

사랑한다 사랑한다, 추위 환한 저녁 하늘에

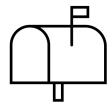
찬찬히 깨어진 금들이 보인다.

성긴 눈 날린다.

땅 어디에 내려앉지 못하고

눈뜨고 떨며 한없이 떠다니는

몇 송이 눈.



3) 자기지시성(self-referentiality)

- '허구'에 대한 자의식
- 일상 언어에 대한 배반 혹은 극복

"문학이라는 대상은 비록 언어를 〈거쳐서〉 시련되기는 하지만 언어 〈속에서〉 주어지는 것은 결코 아니다. 반대로 그것은 원래가 침묵이며 말에 대한 거역이다." (사르트르, 문학이란 무엇인가)

- 독자적이고 고유한 세계 (<mark>의미에서 존재로</mark>) : 자율성
 - *문학적 진실: 작가의 주관적 체험이 개입된 진실

문학성 literariness

- 문학을 문학으로 있게 하는 고유의 물질적 성질
- 20세기 초 러시아 형식주의자들에 의해 최초로 개념화되고, 1950-60년대 프 랑스 구조주의 문학 이론을 통해 일반화된 개념
 - * 여타의 다른 담론과 구분 되는 '문학 언어'만의 제한적인 특수성을 지칭 "특정 작품을 문학 작품이게 하는 것"(로만 야콥슨)
- 문학은 주변의 다양한 문화적 움직임과 상호 영향을 주고 받으며 끊임없이 진화한다는 점에서, '문학성'의 기준 또한 고정되지 않음

문학의 진화

- 진화의 중요한 요인 중 하나는 독자의 기대
- 모든 시대는 그 시대에 맞는 역사적/사회적 요구가 있으며 독자들은 이 요구
 를 문학장르에 대한 기대를 통해 표현
 - * 시민 비극 Trauerspiel: 귀족, 영웅들의 모험이 아닌 시민 계층의 삶을 다룸
 - * 19세기 말 영국의 탐정소설 : 치안에 대한 안정 욕구

문학의 진화

"반복해서 강조할 점은, '문학'이라는 범주가 영원불변의 것이라는 의미에서 '객관적'이라는 환상을 떨쳐버려야 한다는 사실이다. 어떤 것도 문학이 될 수 있으며, 변함없고 의문의 여지없이 문학이라 여겨진 것들이더 이상 문학이 아닐 수 있다. 말하자면 이른바 문학의 정전canon이나 '국민문학'의 의문의 여지 없는 '위대한 전통'이라는 것은 특정한 시기에 특별한 이유로 특수한 사람들에 의해 형성된 '구성물'로서 인식되어야 한다. (...) 그러니까 문학을 '객관적이고' 기술적 범주로 보아서는 안 되지만 동시에 문학은 그저 사람들이 문학이라 부르기로 제멋대로 정한 것만도 아니다. (...) 가치판단들은 궁극적으로 단지 개인적 취향을 가리키는 것이 아니라 어떤 사회집단들이 다른 사회집단들에 대해 힘을 행사하고 또 그 힘을 유지하는 데 있어 의거하는 전제들을 가리킨다."

-테리 이글턴, 〈문학이론 입문〉

→ 문학이라고 간주되는 장르는 자연적으로 주어진 것이 아니라 역사적 산물로서 변화함

문학 환경과 매체

- 문학은 문자 이외의 표현 양식과 교류하며, 새로운 '매체'의 등장과 더불어 형질을 바꾸면서 변화/발전
- 새로운 기술매체의 등장은 '글쓰기'에 결정적인 영향을 미침
- 15세기 르네상스 시대의 인쇄 매체 -> 글쓰는 인간 주체와 글쓰기를 위한 인간 외적 매체 (기술 매체) 사이에 형성되는 관계의 초기 단계
- 18세기~19세기 타자기 -> 자유로운 전업 문학 생산자가 독립적인 지위를 얻게 되고, 글쓰기 작업에 기계가 본격적으로 개입하는 계기를 마련
 *시문학 Dichtung에서 문학Literatur으로 (프리드리히 키틀러)
- 20세기~ 영화를 비롯한 각종 영상/기술매체 -> 문학의 서술 기법에 영향

문학과 영화

"문학은 영화에 너무나 많은 것을 기여했으며 문학이야말로 가장 중요하고 으뜸가는 시각 예술" (에이젠슈타인)

- 문학과 영화 모두 서사(내러티브)가 있는 예술로서 친연성을 지니며 상호 영향을 주고받음
- → 영화적 의식은 문학 독자로 하여금 시각적이고 청각적인 특질에 새롭게 주의를 기울이도록 하고, 문학적 (읽기)훈련은 영화를 깊이 이해하게 함
- '영화의 도래가 서사 기법의 새로운 영역을 광범위하게 변화시킬 것' (톨스토이)

영화-몽타주montage

회전 손잡이가 달린 이 딸각대는 새로운 기계가 우리 생활 특히 작가의 삶에 커다란 변화를 가져올 것이 분명하다. 이 기계는 문학의 오래된 방식을 직접 공격하고 있다. 우리는 스크린과 차가운 영사기에 적응해야할 것이다. 새로운 글쓰기는 필연적이다. (...) 장면의 빠른 전환, 감정과 경험의 혼합 등은 재미없고 장황한 글쓰기보다 훨씬 낫다. (...) 내가 희곡 〈살아있는 시체 The Living Corpse〉를 집필할 때 사건의 빠른 전개를 위해서는 충분히 많은 장면과 그림을 만들어야 했기 때문에 머리를 쥐어짜며 괴로워했다. (...) 내가 상상해낸 장면들을 재현하는 데 필요한 무대의 규모를 생각한다면 생동감 있는 빠른 전개는 불가능했다. (...) 그런데 영화라니! 영화는 굉장하다! "드르르!" 하면서 한 장면이 준비되고 "드르르!" 하면 곧 다른 장면이 나온다! 우리는 바다, 해변, 도시, 궁전을 모두 본다. (톨스토이Tolstoy, 1908)

- 몽타주 : 편집자/감독이 미리 결정한 구상에 따라 다양하게 촬영한 장면들(shot)을 배치한 것.
- 몽타주로 인해 영화에는 연속적인 일련의 장면, 즉 서사가 가능해진다
- →몽타주가 없다면 영화에는 단일하고 연속적인 시간과 공간의 정확한 재생만이 있을 뿐
- 영화의 몽타주는 인간의 감정과 정신이 움직이는 과정의 구조를 보여준다
- →한 장면에서 다른 장면으로의 이동과 그로 인한 공간적 변형은 인간의 사고/감정이 얼마나 빠르고 자유롭게 변화하는지를 보여준다 (다중관점, 동시성)
- 1920년대 작가들은 영화의 몽타주 기법을 빌려 소설에서 서로 다른 관점을 병치하면서도 단일한 관점을 펼칠 수 있게 되었다



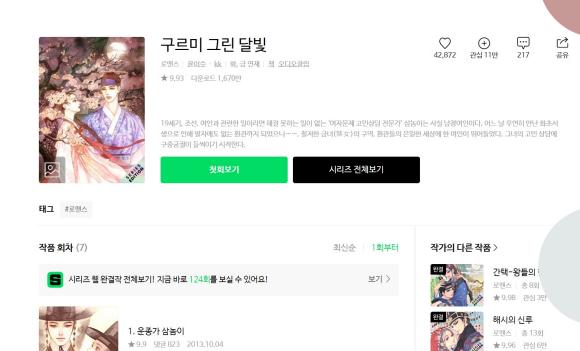


문학 환경과 매체

- 1990년대 PC통신의 발달로 SF, 무협, 추리소설과 같은 장르문학이 활발하게 창작
- 본격 문학의 '제도' 밖, 장르 문학의 자체적인 진화
- → 본격 문학으로 간주된 서사의 영역을 확장하고, 나아가 기존 '문학성'에 대한 통념을 해체
- 가상공간의 높은 접근성/동시간성은 창작자와 수용자의 모습을 기존과 다른 모습으로 바꾸어 놓음
- → 장르문학/대중문학 텍스트에 대한 재인식
- 2007년 애플의 아이폰 iPhone 발표 이후 언제 어디서든 사이버 가상 세계에 접속 가능해짐
- → '리얼리티'의 확장 (메타버스 Metaverse)

웹소설

- 웹소설은 '매체성'에 중심을 둔 개념
- 종이책 -> 전자책
- 완성형 매체로서의 단행본 전자책 -> 비완결형 스토리 콘텐츠 (회당 결제를 통해 이루어지는 수익구조 모델. 출판을 목적으로 하지 않는다는 점에서 기존 인터넷 소설과 차이)
- → 작법의 변화. 모바일 환경에 최적화된 쉬운 문장과 대화 중심의 빠른 사건 전개 (가독성) *스낵컬쳐 Snack Culture
- →일러스트와 연계 ('보는' 소설)
- →챌린지리그 (조회수, 인기도가 유일한 척도) 독자(소비자)에서 작가(창작자)로
- 웹소설의 등장은 출판시장과 창작방법, 독서형태 등의 변화한 현실을 보여줌



본격문학과 그 주변

- 주변문학/대중문학의 발생은 새로운 문학 향유자들의 출현과 밀접
- 보편화된 교육으로 문자 해독 능력을 갖춘 인구가 팽창하고, 지적 사유의 촉발이 아닌 즉각적인 재미와 감동을 요구하는 독자층이 늘어나기 시작
- '주변'문학이란 그런 의미에서 기준에 미달한다는 멸칭 ('대중'이라는 말을 통해 기존 제 도권 문학과 구별) *탐구 정신, 예술적 감각, 독창성의 결여, 문체, 세계관의 부재…
- 현대의 대중문학 독자는 사회 계층이 아닌 취향에 따라 분류 (진지한 독서와 가벼운 독 서)

"문학이 윤리적/지적인 과제를 짊어지기 때문에 영향력을 갖는 시대는 기본적으로 끝났습니다. 그 잔영이 있을 뿐입니다."

"문학의 지위가 높아지는 것과 문학이 도덕적 과제를 짊어지는 것은 같은 것이기 때문입니다. 그과제로부터 해방되어 자유롭게 된다면, 문학은 그저 오락이 되는 것입니다. (…) 근대문학을 만든소설이라는 형식은 역사적인 것이어서, 이미 그 역할을 완전히 다했다고 생각하는 것입니다."

-가라타니 고진, 〈〈근대문학의 종언〉〉(2006)

- IMF외환위기 이후 신자유주의적 시장전체주의의 체제로 재편
- '가능성'의 소멸 -> 무력하고 왜소한 주체(공상, 망상…) cf. '88만원 세대'
- 문학의 사회적/시대적 역할 축소 *문제적 주체의 소멸
- 소설이라는 장르에서 직접적으로 드러났던 '개혁정신'이 더 이상 유효하지 않다는 것
- '근대문학의 종언'은 결국 근대문학이 사회(공동체)를 (재)구성하고 변화시키거나 유지시키는 도덕적 가치를 생산해내는 것이 아니라 '오락'으로서 기능하게 된다는 것을 의미

- 오늘 날 장르문학이 갖춘 대중성, 엔터테인먼트 양식으로서의 특징들은 자본주의 적 '문학 시장'이 필요로 하는 요소들을 두루 갖춤
- 출판사가 문학 시장의 수요를 반영하고, 작가들의 '문학하기'의 조건이 변화되면서 본격문학과 장르문학 간의 명확한 경계가 허물어져가는 추세
- 특히 SF문학의 경우, 1) 우주여행이 가시화되고, 2) AI 기술이 상용화되며, 3) 전 지구적 기후 변화를 목도하는 인류세의 시대에 진보/발전을 근간으로 한 근대적 가 치관을 주시하고 반성하는 흐름과 더불어 새로이 주목