

[정규과정]

11가지 법칙으로 끝내는 스토리텔링

서스펜스를 형성하는 열두 가지 방법

스토리텔링에 관한 기본적인 지식을
쌓을 수 있습니다.

튜터 한명섭

서스펜스를 형성하는 열두 가지 방법

등장인물은 매력이 없고 진부한 스토리에 플롯마저도 형편없는 영화가 있다고 하자. 하지만 이런 영화라 하더라도 관객을 끝까지 자리에 붙들어 둘 수 있는 무기가 있다. 그것은 바로 서스펜스이다. 서스펜스는 작품에 깊이를 주는 느리고 완만한 요소들을 멋지게 보완해준다. 이른바 '문학적인' 단편과 장편소설들을 보면 서스펜스와는 거리가 멀다. 그러나 스티븐

킹과 같은 서스펜스의 거장들은 베스트셀러를 발표한다.

서스펜스는 '기대'에 관한 것이다. 우리가 갖지 못한 것, 아직 생겨나지 않은 것, 사건이 펼쳐지는 것을 지켜보는 과정의 문제다. 피해자가 살해당하거나 여자가 프로포즈를 받고 나면 서스펜스는 사라져버린다. 하지만 피해자가 쫓기고 남자가 여자에게 구애하는 한 서스펜스는 지속된다. 한마디로 서스펜스는 기대감을 자아내고 연장하는 것이라고 할 수 있다.

서스펜스는 서로 받쳐주고 의지하는 다양한 요소들로 이루어져 있다. 서스펜스를 형성하는 열두 가지 방법을 알아보자.

1. 목표

기대감을 자아내는 첫 단계는 인물이 하나의 목표 내지 목적을 염두에 두게 하는 것이다. 주인공에게 목표를 부여하면 우리는 갑자기 그들의 성취 여부에 관심이 쏠린다.

2. 위기감 높이기

목표는 중요한 첫 단계지만 그걸로 충분하지는 않다. 서스펜스를 조성하는 방법 하나는 위기감을 높이는 것이다. 위기감을 높이는 방법 하나는 목표의 중요성을 키우는 것이다. 그러기 위해서는 그 목표가 당신이 만든 인물에게 얼마나 중요할지 생각해봐야 한다. 두 번째 방법은 인물의 목표가 다른 등장인물에게 얼마나 중요할지 생각해보는 것이다.

3. 위험

위험은 서스펜스를 고조시키는 데 탁월한 수단이다. 위험을 더하면 더할수록 서스펜스를 고조시킬 수 있다. 하지만 위험은 상대적이라는 점을 기억해야 한다. 서스펜스는 다른 인물들이 위험에 처했을 때도 생겨난다.

주人公이 누군가를 위험에서 구해내려 하는 중이라면 더욱 그렇다.

위험에도 다양한 종류가 있다. 의학적 위험(전염병),

감정적·심리적 위험(학대받는 아이),

성적 위험(밤길을 걸어가는 여인) 등 많은 종류의 위험이 존재한다.

서스펜스는 주인공이 다른 인물에게 위협적인 존재일 때도 생긴다. 이런

경우 관객은 시종일관 긴장감을 느낀다. 그가 어디를 가든 누군가를 공격 할까봐 염려되기 때문이다. 이와 마찬가지로 주인공이 스스로에게 위험한 존재일 때도 서스펜스가 발생한다. 그는 무모하거나 심지어 자살충동을 느끼는 사람일 수도 있다 이런 인물은 서스펜스의 주체인 동시에 대상이 된다.

4. 시간제한

서스펜스를 추가하는 것은 서스펜스를 오래 연장하는 방법이다. 시간제한은 특정 장면에만 적용될 수도 있지만 작품 전체의 토대로 활용될 수도 있다. 특히 액션스릴러 작품은 오직 시간제한의 힘으로 전개되기도 한다. 24시간 안에 태통령을 구해야 한다면 48시간 안에 범죄자들을 찾아야 한다면 등.

그러나 시간제한 자체만으로 서스펜스가 만들어지는 것은 아니다. 시간제한을 어떻게 활용하는지가 중요하다. 시간제한은 인물이 시계를 보지 않는다면 아무 의미도 없겠지만, 매 순간 그에게 시간이 통보된다면 엄청난 중요성을 띠게 된다.

5. 행동 불능

서스펜스의 가장 강력한 형태는 인물이 중요한 목표를 가지고 있지만 행동을 취할 수 없을 때 나타난다. 주인공이 다른 인물을 도울 수 없는 경우, 위험이 다가오는데도 무기력하게 지켜보고 있어야 하는 경우도 있다. 등 장인물이 정신적·심리적·영적 이유로 행동 불능에 빠질 수도 있다.

6. 미지의 존재

미지의 존재보다 더 무시무시한 것은 없다. 우리는 앞으로 어떤 일이 일어날지만 안다면 거의 모든 형태의 고통을 견뎌낼 수 있다. 하지만 암흑 속에 갇혀서 앞으로 어떻게 될지 짐작만 할 수 있다면 엄청난 서스펜스에 압도될 것이다. 우리의 상상력은 대체로 일어날 수 있는 최악의 상황을 떠올리기 때문이다. 스트레스 전문가들은 끔찍한 상황을 예상하는 것이야말로 스트레스의 본질이라고 말한다. 실제로 스트레스를 유발하는 것은 끔찍한 상황이 아니라 미지의 상태인 셈이다.

미지의 존재는 공포영화에서 가장 잘 활용된다. 또한 많은 외계인 영화들도 미지에 대한 공포에 바탕을 두고 있다. 초자연 현상을 다룬 작품에서도 미지의 존재가 중요하게 활용된다.

7. 성적 긴장감

성적 긴장감을 만들어내는데 단지 로맨스가 나오는 것만으로는 부족하다. 진부하고 고루한 로맨스에 그친 작품이 넘쳐나는 것은 작가들이 로맨스를 놓고 완성시키는 것만으로 할 일을 다 했다고 착각했기 때문이다. 작

품 속에 로맨스가 필요했던 이유가 서스펜스를 자아내기 위해서였음을
잊어버린 것이다.

어떻게 로맨스를 통해 서스펜스를 만들어내는 데 가장 효과적인 것은 금지된 사랑이다. 기혼 여성과의 연애, 양쪽 집안의 반대를 무릅쓰고 맺어지는 로미오와 줄리엣 같은 사랑, 선생과 학생 등의 이야기에는 항상 긴장감이 넘친다.

8. 극적 아이러니

‘극적 아이러니’란 등장인물들이 모르는 무언가를 독자나 관객만이 알고 있는 경우를 말한다. 젊은 한 쌍이 즐겁게 웃으며, 서로 장난을 치며 바다에서 헤엄치고 있다. 저 멀리에서 거대한 상어가 다가온다. 그들이 아무것도 모른 채 웃고 있는 동안 상어는 점점 더 가까워진다. 이런 것이 극적 아이러니다. 이것은 독자나 관객에게 맞춰진 특별한 형태의 서스펜스이며, 또한 매우 효과적인 방법이기도 하다.

극적 아이러니는 코미디에서 긴박감을 자아내는 요소로 쓰일 수도 있다. 실수 연발 코미디의 토대를 이루고 있는 것은 극적 아이러니다.

9. 미래 상상하기

간단하게 서스펜스를 자아내는 방법 하나는 등장인물이 무언가를 기대하며 보내는 시간을 늘리는 것이다. 어떤 남자가 여자 친구의 부모와 만나기 전에 노심초사하는 장면이 이어진 후, 마침내 여자 친구의 집 현관으로 걸어가는 남자를 보며 관객은 가슴이 두근거릴 것이다.

그 순간을 기대하며 긴 시간을 보냈기 때문이다.

범죄영화가 인기가 있는 이유도 미래 상상하기 때문이다. 절도범들이 세우는 치밀한 계획을 지켜보고 그들이 성공할지 기다리는 과정은 관객에게 즐거움을 준다. 희한하게도 모든 계획이 완벽하게 진행되면 서스펜스는 줄어든다. 우리는 뭔가 잘못되기를 바란다. 기대와 현실의 괴를 지켜보는 일은 관객을 즐겁게 해 준다.

10. 미완결

대부분의 작품은 여러 서브플롯의 조합이다. 독자가 서브플롯 중에 몇 가지를 나머지보다 선호하는 것은 어쩔 수 없는 일이다. 작가는 독자를 다른 서브플롯으로 끌고 갈 때 독자가 이탈할 위험을 감수하는 것이다. 이런 위험을 극복하는 방법 중 하나는 미완결이다. 즉 하나의 서브플롯을 결정적인 순간에 중단하고 독자를 조마조마한 상태로 남겨두는 것이다.

11. 비밀

추리소설에는 비밀이 넘쳐난다. 비밀을 통해 서스펜스를 자아내려면 비밀이 있다는 것을 알려주어야 한다. 추리소설의 독자는 하인들이 교환하는 눈빛을 통해 누군가 무언가를 숨기고 있음을 알아차린다. 비밀의 존재

를 아는 것만으로는 서스펜스가 생기지 않는다. 서스펜스는 비밀이 있지만 그게 무엇인지 아무도 모른다는 인식에서 나오기 때문이다. 그러나 비밀은 다른 서스펜스 요소에 추가되는 보충제여야 하며, 비밀만으로 서스펜스를 자아내려고 해서는 안 된다.

12. 등장인물

작품의 서스펜스는 등장인물의 성격에 따라 고조되거나 저하될 수 있다. 영웅적인 인물이 불이 난 집 앞에 서 있는 것만으로도 서스펜스가 생겨난다. 그는 분명 생존자를 구하려고 집 안으로 뛰어들 것이다. 아니면 그가 폐소공포증이라서 좁은 공간에 들어갈 수 없다고 생각해보자.

건물 꼭대기 층에서 열리는 회의에 참석하려면

좁은 엘리베이터를 타야하는 상황역시 마찬가지이다.

인물의 성격 따라서 다양한 형태의 서스펜스를 만들수 있다.

서스펜스를 자아내는 방법은 이 밖에도 매우 다양한다.

여기의 열두 가지는 일부분일 뿐이다.

참고자료 : 노아 루크먼 지음, 『플롯 강화』, 북복서가, 2021.