

[정규과정]

스토리텔링의 이해

---

save the cat의 10가지 스토리 타입

강의를 수강하고 직접 스토리를
창작하는데 도움이 될 수 있습니다.

튜터 백승이

이야기의 장르를 나누는 또 다른 방법,

[Save the cat!]의 10가지 스토리 타입

보통 장르라 하면 액션물, 로맨스물, 스릴러물 등으로 분류를 하곤 한다. [Save the cat!]의 저자 블레이크 스나이더는 그의 저서에서 조금 다른 분류 방법을 제시하고 있다. 저자의 개인적인 견해가 담겨있긴 하지만, 그가 제시하는 스토리 타입은 액션물, 로맨스물 등으로 장르를 구분하는 것보다는 확실히 더 구체적으로 스토리의 성격을 파악할 수 있도록 구성되어 있다. [Save the cat!]에서 제시하는 10가지 스토리 타입은 다음과 같다.

1. 집 안의 괴물

한마디로 당신의 집에 괴물이 침입하게 되는 이야기로, <조스>, <에일리언>, <패닉룸> 등이 이에 해당한다. 이 스토리에서 중요한 것은 예기치 못하게 괴물이 나타난다는 것, 집이라 불릴 만한 '제한된 공간'에 있다는 것, 그리고 그곳에 갇힌 사람들이 있어야 한다는 것이다. '괴물'은 에일리언 같은 진짜 괴물도 될 수 있지만, 홍수나 허리케인과 같은 천재지변, 이유 없이 사람을 죽이고 다니는 살인마 등도 가능하다. 이 장르에서 중요한 건 모든 등장인물의 목표가 '살아남는 것'이 되어야 한다는 것. 생존이라는 누구나 이해할 수 있는 욕망을 부여함으로써 관객들의 몰입을 높일 수 있는 스토리 타입이다.

2. 황금 양털

주인공이 무언가를 찾아 떠나는 '로드무비'가 대부분 이 타입에 속한다. <스타워즈>, <오즈의 마법사>, <백투더퓨처> 등이 이에 해당한다. 이 타입의 스토리는 주인공이 무언가를 찾아 떠나지만, 결국 다른 무언가를 찾아오는 것으로 끝이 난다는 특징이 있다. 특히 '다른 무언가'는 주인공 내면의 성장에 초점이 맞춰진 경우가 많다.

3. 주전자에서 나온 지니

"만약에 내게 ...이 있다면."이라는 소원성취 판타지의 질문을 시작으로 하는 스토리로, <브루스 올마이티>, <라이어라이어> 등이 해당한다. 소원성취 이야기의 주인공은 신데렐라처럼 불행한 환경에 처한 상황에서 판타지적 설정을 통해 사람들이 바라는 능력이나 환경을 가지게 된다. 다만, 일련의 과정을 통해 주인공은 평범했던 이전의 삶이 더 좋았다는 것을 깨닫게 된다. 반대의 경우도 있다. 악행을 저지르던 인물에게 저주가 내려지고, 그가 반성하고 자신이 만들어놓은 문제들을 스스로 해결해나가는 스토리도 결국

같은 타입에 해당한다.

4. 평범한 사람에게 닥친 문제

평범한 주인공이 자신이 특별한 상황에 처했다는 사실을 알게 되면서 시작되는 이야기로 <다이하드>, <타이타닉>, <썬더리스트> 등이 있다. 관객들은 평범한 주인공에게 감정이입을 하기 쉽다. 이미 주인공에게 이입한 관객들은 도입부에 벌어진 특별한 사건을 지켜보며 끊임없이 질문을 받는다. '보통 사람인 당신이라면 이런 상황에서 어떻게 하겠는가.' 이 것이 이 스토리 타입이 관객들이 스토리에서 눈을 떼지 못하게 만드는 방법이다.

5. 통과 의례

외부에서 일어나는 특별한 사건이 아니라, 인간이라면 누구나 격을 법한 삶의 변화를 주로 다루는 이야기로 산드라 블록의 <28일 동안>, 맥 라이언 주연의 <남자가 여자를 사랑할 때> 등이 이에 해당한다고 볼 수 있다. 사춘기, 중년의 위기, 실연, 사랑하는 사람을 잃는 것 등 누구나 살면서 겪는 과정을 스토리로 풀어냄으로써 사람들의 공감을 이끌어내는 스토리 타입이다.

6. 버디 러브스토리

경찰 두 명이 나와 사건을 해결하는 '버디무비' 뿐만 아니라, 더 넓은 의미로 모든 러브스토리 또한 이에 속한다. 이 스토리의 규칙은 대부분 비슷하다. 처음에 두 친구는 안 좋은 인상으로 처음 만나게 된다. 하지만 함께 모험해나가며 서로를 필요로 하며 본질적

으로 서로가 반쪽이었음을 깨닫게 된다. 그리고 이 깨달음은 더 큰 갈등으로 이어진다.

7. 이유를 밝히는 추리

'누가 했는가'를 밝히는 추리영화와 달리 '왜' 했는가에 초점을 맞추는 이야기로 <차이나타운>, <나를 찾아줘> 등이 있다. 이 이야기 타입은 관객을 탐정으로 만든다. 주인공이 관객을 대신해 일하면서 정보를 하나씩 찾아내고, 관객은 주어진 정보를 통해 사건을 추리한다.

8. 바보의 승리

누구나 '바보'라고 여길만한 인물이 누구보다 지혜로운 사람이었음을 드러내는 이야기로 <데이브>, <포레스트 검프> 등이 이에 속한다. 이 이야기 타입의 원칙은 약자인 바보 캐릭터를 강력하고 힘 있는 악역의 상대역으로 세우는 것이다. 바보 캐릭터가 사회 기득권과 싸우는 모습을 보며 우리는 쾌감을 느끼고 희망을 얻게 된다.

9. 집단 이야기

그룹과 집단, 가족의 이야기를 다루는 이야기 타입이다. 예를 들어 <빠꾸기 둥지 위로 날아간 새>는 정신병자 집단에 대한 영화이며 <아메리칸 뷰티>는 교외에 사는 현대 가족에 대한 영화라 할 수 있다. 이 이야기 타입은 대개 신참이 해당 그룹이나 집단에 들어가면서 시작된

다. 이 인물이 그 세계에 대해 끊임없이 질문하고 알아가는 과정을 통해 관객들 또한 그 세계를 알아가게 된다.

10. 슈퍼 히어로

'평범한 사람에게 닥친 문제'와 반대의 이야기 타입으로 특별한 사람이 평범한 세계에 떨어지는 이야기. <슈퍼맨>이나 <배트맨> 등 유명한 히어로물이 대부분 이에 해당한다. 특별한 능력의 주인공이 현실 세계의 해결 불가능한 문제를 단번에 처리하는 것을 보면서 관객들은 카타르시스를 느낀다. 동시에 특별하다는 것은 결국 남들과는 다른 소외된 인물이라는 것을 뜻한다. 이에 대부분의 슈퍼 히어로 이야기는 소외된 사람들의 이야기를 함께 품고 있다. 현재 쓰고 있는 작품이 위에 제시한 10가지 이야기 타입 어디에 속하는지 확인해보자. 위에서 제시하는 타입에 반드시 부합해야 한다는 뜻은 아니다. 일부분은 속할 수도, 일부분은 벗어날 수도 있다. 다만 이 과정을 통해 당신이 이야기에서 놓치고 있는 것을 깨달을 수도 있다.