

How movies teach manhood

00:12	아빠가 되어서 제가 가장 좋아하는 점은 제가 보게 되는 영화들이에요. 저는 아이들과 제가 좋아하는 영화를 함께 보는 것을 매우 좋아합니다. 제 딸이 네 살일 때 우리는 "오즈의 마법사"를 같이 봤습니다. 그 영화는 수개월 동안 딸 아이의 상상 세계를 완전히 지배했죠. 물론 그 아이가 가장 좋아하는 캐릭터는 글린다였죠. 그 때문에 딸 아이는 반짝이는 드레스를 입고 지팡이를 들고 다녔어요.
00:35	하지만 여러분이 그 영화를 여러 번 보게 되면 이 영화가 얼마나 특이한지 깨닫기 시작할 거예요. 오늘날 우리가 아이들을 키우며 사는 이 세상은 아이들의 극적이고 환상적이며 산업적인 구조 같은 면이 있습니다. 하지만 "오즈의 마법사"는 혼자 동떨어져 있죠. 이 영화가 그런 추세를 시작하지는 않았어요. 그런 추세가 정말 인기를 끈 건 40년 후입니다. 흥미롭게도 또 다른 쇄로 된 캐릭터와 털이 수북한 캐릭터가 적의 경비요원으로 위장해서 한 소녀를 구하는 이야기죠. [역: "오즈의 마법사"와 "스타워즈"의 등장 인물의 유사성을 빗댄] 제가 무슨 말을 하는지 아시죠? (웃음) 그렇습니다.
01:11	이 두 영화에는 큰 차이가 있어요 "오즈의 마법사"와 요즘 우리가 보는 영화들 사이에서 볼 수 있는 몇 가지 큰 차이점 말이죠. 하나는 "오즈의 마법사"에는 폭력이 거의 없어요. 원숭이들이 조금 공격적이죠. 사과 나무들도요. 하지만 만약 "오즈의 마법사"가 요즘 만들어졌다면, 마법사는 아마 "도로시, 너는 예언에 나왔던 오즈의 구원자다. 사악한 마녀의 컴퓨터로 만들어진 군대들을 너의 마법의 신발로 물리치렴."이라고 했겠죠. 하지만 그러지 않았습니다.
01:43	제게 있어 "오즈의 마법사"가 정말 독특한 또 다른 점은 대부분의 영웅, 현자, 심지어 악당까지 모두 다 여자라는 것입니다.
01:56	저는 그 점을 제가 딸에게 오즈의 마법사를 본 몇 년 후에 딸에게 "스타워즈"를 보여주면서 알아차렸습니다. 상황은 달랐죠. 그 시점에 저는 아들도 있었습니다. 그때 제 아들은 겨우 세 살이었어요. 영화를 보기엔 아들이 너무 어려서 함께 영화를 보지는 않았습니다. 하지만 아들은 두 번째 아이였고, 저의 감시 수준은 급격히 떨어져 있었죠. (웃음) 그래서 제 아들은 돌아다니다가, 엄마 오리가 새끼에게 하는 것처럼, 그 영화가 제 아들의 시선을 끌었어요. 저는 아들이 영화 속에서 일어나는 일들을 이해했다고 생각지는 않지만, 아들 아이는 분명히 영화에 빠져들었습니다.
02:38	그리고 저는 아들이 무엇 때문에 몰입하게 되는지 궁금했죠. 아들이 영화에서 용기, 인내 그리고 충성에 대한 주제들을 알아채는 걸까요? 루크가 정부를 전복시키기 위해 군대에 들어간 사실을 아는 걸까요? 아들이 베루 아줌마를 [역: Aunt Beru] 제외하곤 우주에 모두 남자들만 있다는 점을 알아챘을까요? 물론, 아주 멋진 공주가 하나 있기는 합니다. 영화 내내 딱히 하는 일 없이 기다리기만 하다가 애초부터 타고난 마법으로 우주를 구원해 준 영웅에게 메달과 왕크로 보답하죠.
03:13	이 영화와 1939년에 나온 "오즈의 마법사"와 비교하면, 도로시는 어떻게 영화에서 승자가 될 수 있었을까요? 누구나 친구가 되고 친구들 사이에서 리더가 되었던 거죠. 그것이 제가 더 제 아이들을 키웠으면 하는 세계이죠. '오즈' 말이죠. 그렇지 않나요? 오늘날 우리가 살아야하는, 남자들이 싸워대는 세상이 아니에요. 요즘 어린이 영화에 왜 이리도 많은 힘이, 포스가 난무하고 [역: '스타워즈'의 Force를 빗댄] '노란 벽돌길'은 왜 이리 적을까요?
03:41	남성 위주의 폭력적인 영화가 여자 아이들에게 끼치는 영향에 대한 좋은 글들이 많이 있는데, 여러분들이 꼭 읽어보셔야 합니다. 아주 좋아요. 전 아직 남자 아이들이 어떤 영향을 받는지에 대해선 많이 읽지 못했어요. 하지만 저는 제 경험을 통해서 알고 있습니다. 레이나 공주는 제가 어른들의 세상을 살아갈 때 써먹을 수 있는 유용한 정보를 주지는 않았습니다. 이 '남녀 공용'인 세상 말입니다. (웃음) 제가 기억하기로는 첫 키스 장면이었어요. 전 영화의 끝장면이 올라가기를 기대했었죠. 그게 영화의 끝이잖아요, 그렇죠? '나는 내 임무를 마쳤고, 여자를 가졌어. 근데, 넌 왜 아직 거기에 서 있는 거냐?' (웃음) 저는 제가 무엇을 해야 할지 모르겠더군요.
04:29	영화들은 악당을 물리치고 보상을 받는 데에 굉장히 초점이 맞춰져 있어서 다른 관계들이나 다른 여정들이 차지할 여유가 별로 없죠. 이건 거의 마치 당신이 소년이면 바보 같은 동물이거나 소녀 라면 전사의 복장을 챙겨와야만 하는 것 같은 거죠. 물론 많은 예외가 있고, 저는 누구 앞에서든 디즈니의 공주들을 변호할 겁니다. 하지만 이런 영화들은 남자 아이들에게 남자 아이들이 목표 관객이 아니라는 메시지를 보내죠. 그 영화들은 여자 아이들에게 가부장제에 대하여 어떻게 방어하는지 가르치는 훌륭한 일을 해내지만, 남자 아이들에게 가부장제에 대하여 어떻게 방어해야 하는지를 보여주진 않죠. 남자 아이들에게 모델이 될만한 캐릭터들이 없습니다. 물론 우리 아이들을 위해 새로운 이야기를 쓰는 몇몇 훌륭한 여성들이 있고, 헤르미온느와 캣니스같은 입체적이고 흥미로운 캐릭터들이 있지만 여전히 그 영화들은 전쟁 영화입니다. 물론 항상 가장 성공적인 스튜디오에서 [화면: 픽사 스튜디오] 명작들이 계속 만들어지고 있지만 그 영화 중 대부분이 한 소년의 여정, 한 남자, 친구인 두 남자, 한 남자와 그의 아들, 또는 어린 여자 아이를 키우는 두 남자의 모험 여행에 관한 것들이죠. 이는 올해 여러분이 많이 떠올리실 것 같은, "메리다와 마법의 숲"[원제 "Brave"]이 나온 올 해까지 계속되었습니다. 저는 여러분께 그 영화를 추천합니다. 최근 꽤 인기 있었죠. 여러분은 "메리다와 마법의 숲"이 나왔을 때 비평가들이 뭐라 했는지 기억하십니까? "오, 픽사에서 공주 영화를 만들다니, 말도 안 돼!" 잘 만든 영니다. 이런 비평 때문에 멈추게 하지 마세요.

06:06	요즘 영화 대부분이 '벡델 테스트(Bechdel Test)'를 통과하지 못합니다. 여러분이 들어보셨을지 잘 모르겠지만요. 이 테스트가 아직 유행하거나 화제를 불러일으키지는 않았지만 어쩌면 우리가 이제 그렇게 만들 수도 있죠. 앨리슨 벡델(Alison Bechdel)은 만화가입니다. 80년대 중반 때, 그녀가 친구와 영화를 보며 영화에 대해 평가했던 대화들을 녹음했었죠. 이 테스트는 매우 간단합니다. 여러분이 물어야 할 단 세 가지 질문만 있습니다.
06:31	1. 대사가 있는 여자 캐릭터가 두 명 이상인가? 이 기준에 도달하도록 해보세요. (웃음)
06:39	2. 영화에서 이 여성들이 한 번이라도 서로 대화를 하는가?
06:45	3. 나눈 대화 중에서 둘이 좋아하는 남자에 관한 것이 아닌 다른 주제의 대화를 하는가? (웃음)
06:52	그렇죠? 감사합니다. (박수) 감사합니다.
06:58	두 여자가 있고 어떤 것에 대해 서로 얘기를 나누는 것. 실제로 일어나는 일이지요. 저도 목격했고요. 그러나 우리가 잘 알고 사랑하는 영화에서는 굉장히 드물게 보이죠.
07:15	사실, 이번 주에 저는 굉장히 수준 높은 영화인 "아르고(Argo)"를 보러 왔습니다. 그렇죠? 오스카 상을 받을 만하고, 좋은 흥행 성적을 내고, 모두가 동의할 만한 좋은 할리우드 영화란 어떤 것인지 보여주고 있죠. 하지만 그 영화는 벡델 테스트에서는 거의 낙제했습니다. 저는 꼭 저 기준을 맞춰야 한다고 생각하지는 않습니다. 여러분이 아실지 모르지만 많은 영화가 위험한 인질극이 일어나는 동안 여자와 남자들이 잠복하고 있는 대사관을 배경으로 하고 있죠. 그런 장면에서 남자들은 은신처에서 깊고 불안한 대화들을 나누고 있고 여배우들에게 가장 중요한 장면은 문 사이로 훑쳐보면서 "여보, 금방 잘 거지?" 하고 묻는 거예요. 그런 것이 여러분에게 할리우드다운 것이죠.
08:00	그럼 숫자적인 측면에서 보도록 하죠. 2011년에 100개의 가장 인기 있던 영화 중에서 여러분은 몇이나 여자를 주인공으로 삼았다고 생각하십니까? 11개입니다. 그리 나쁜진 않네요. 이번에 의회에 진출한 여성 수의 퍼센트보다 조금 낮아요. 그러니 괜찮은 편이지요. 하지만 이것보다 큰 숫자 하나가 이 방을 심각하게 만들 것입니다.
08:26	작년에 뉴욕 타임즈는 정부가 진행했던 조사를 실었습니다. 그 조사에 의하면 미국에서 여자 다섯 명 중 한 명꼴로 그들의 인생에서 성폭력을 경험했다고 합니다.
08:43	저는 이것이 대중 문화의 잘못이라고 생각하지 않습니다. 저는 어린이 영화들이 그 것과 관련 있다고 생각하지 않아요. 저는 심지어 뮤직 비디오들과 포르노물이 그 일과 정말 직접 연관 있다고 생각하지 않습니다. 그렇지만 분명 무언가는 잘못되어 있습니다. 제가 그 통계 수치를 들었을 때, 제게 든 한 가지 생각은 세상에 성폭행범이 참 많다는 것입니다. 그 성폭행범들은 대체 누구일까? 그들은 무엇을 배웠을까? 그들이 배우지 못한 것은 무엇일까? 그들은 남자 영웅이 폭력으로 악당들을 물리친 후에 친구도 없고 말도 않는 여성을 보상으로 얻는 그런 이야기에 빠져있던 걸까요? 우리가 그런 이야기에 흡수된 것은 아닐까요?
09:34	아시다시피, 딸을 기르는 특권을 가진 부모로서, 같은 일을 하고 계시는 많은 여러분과 마찬가지로 이 세상과 이 통계 수치가 굉장히 걱정되고 이에 대비하기를 원합니다. 우리는 '걸파워'(girl power 소녀의 힘)와 같은 도구들을 사용할 수 있어요. 그리고 그게 도움이 되기를 희망하죠. 하지만 '과연 소녀들의 힘 지켜 줄 것인가?' 하는 의문이 듭니다. 만약 우리가 직, 간접적으로 동시에 우리의 아이들이 보이 파워(boy power 소년의 힘)를 유지하도록 가르친다면 말이죠. 제말은 넷플릭스(Netflix)를 통해 [역: 미국의 온라인 DVD 대여시스템] 우리가 중요한 한 가지를 할 수 있다는 겁니다. 저는 주로 여기에 있는 아버지들에게 얘기해 드리고 싶어요. 제가 생각하기에 우리는 우리 아들들에게 남자다움의 새로운 정의를 보여줘야 한다고 생각합니다.
10:22	남자다움의 정의는 벌써 뒤집히고 있습니다. 여러분은 새로운 경제체제에서 가사 양육자와 생계 부양자의 역할이 바뀌는 것을 읽어보셨을 겁니다. 요새 눈에 띄게 많이 일어나고 있어요. 그래서 우리 아들들은 이러한 것에 적응할 방법을 모색할 것이고, 서로 간의 새로운 관계를 형성할 겁니다. 저는 우리가 아들들에게 참된 남자란 그들의 여자 형제들을 믿고 존중하며, 그들과 같은 팀이 되길 원하고 여자를 학대하려는 나쁜 남자들에 맞서 대항할 줄 아는 이라는 것을 가르치고 보여줘야 한다고 생각합니다. 그리고 제 생각엔 넷플릭스(Netflix)를 이용하는 우리의 역할은 벡델 테스트를 통과하는 그런 영화를 찾고, 만약 찾을 수 있다면, 거기에 있는 진짜 용기를 보여주는, 사람들을 함께하게 하는 그런 여자 영웅을 찾아 보여주는 것입니다. 그리고 우리 아들이 그런 여자 영웅들을 인식하고 "저도 그들의 팀에 들어가고 싶어요."라고 하도록 부추겨야 합니다. 왜냐하면, 그들은 그 팀원이 될 것이기 때문이지요.
11:29	제가 딸에게 '스타워즈'에서 가장 좋아하는 캐릭터가 누구냐고 물었을 때, 딸이 뭐라고 했을까요? 오비완. 오비완 케노비와 글린다 그 둘의 공통점은 무엇일까요? 그저 반짝이는 의상 때문만은 아마 아닐 겁니다. 제 생각에 그 둘은 전문가들이에요. 제가 생각하기에 그 두 사람은 누구보다도 더 많이 알고 있고, 그들은 아는 것을 함께 공유하여 다른 사람들이 자신의 잠재력의 최대치에 도달하도록 돕죠. 그러고 지금, 그들은 리더들입니다. 저는 제 딸이 그런 임무를 하기를 원하고 제 아들도 그러기를 원해요. 전 세상에 그런 임무들이 더 많이 있기를 원합니다. 저는 제 아들이 "혼자 나가 싸워라!"와 같은 임무들이 주어지기보다 그가 어떤 팀에, 어쩌면 여자가 이끄는 팀에 들어가서 다른 사람들이 보다 더 나은 사람이 되도록 돕고 자신도 더 나아지는 그런 임무를 더 많이 수행했으면 좋겠습니다. 오즈의 마법사처럼요. 고맙습니다.