4) 19세기 미국 드라마

19세기 미국의 역사는 영토의 팽창과 그와 관련된 일련의 사건과 문화로 설명될 수 있다. 1803년 "루이지애너 지역"(Louisiana territory)라는 이름 붙여진 북아메리카의 프랑스 식민지역을 매입함으로써 미국의 영토는 순식간에 팽창하게 되었다. 이를 계기로 미국의 서부개척과 영토팽창의 역사는 급물살을 탔으며, 동시에 새로운 환경을 배경으로 새로운 문화욕구가 자연스럽게 싹텄다. 다른 문학 장르와는 달리 드라마는 그 자체가 문학작품이기는 하지만 공연을 염두에 두고 있었기 때문에 공연극장의 건설이 필수적이라고 볼 수 있다. 공연장의 건설은 대규모의 자본과 수익을 보장할 수 있는 관객의 확보가 반드시 보장되어야하기 때문에 19세기에 비약적으로 발전했던 소설과는 달리 19세기의 미국 드라마는 겨우시작하는 단계라고 볼 수 있다.

사뮤엘 드래이크(Samuel Drake, 1769-1854)의 육로로 이동하는 순회극단은 19세기 미국 전문극단의 발전의 중요한 출발로 인식되고 있다. 드래이크는 순회극단을 이끌고 도시를 옮겨 다니면서 적절한 공간이 있는 곳이면 어디든 공연을 했는데, 그가 공연한 장소는 다목적 공간을 임시로 극장으로 꾸민 곳이었다. 이후 쇼보트(showboa)의 등장으로 그 이전보다 훨씬 편리하게 이동하면서도 시설 면에서 그이전보다 훨씬 안정적이면서도 이동은 편리했다. 비록 쇼보트는 강을 따라 이동할 수밖에 없지만 관객을 찾아 움직일 수 있다는 점에서 대규모 시설을 유지하면서도 안정적인 수익을 기대할 수 있는 좋은 대안이었다.

Showboat1)

서부 개척지에서 순회극단이나 쇼보트가 연극 공연의 주된 통로가 되고 있는 동안 대도시의 모습을 이미 갖추었던 동부의 대표적인 도시에선 극장이 건립되었고 공연극단이 창설되었다. 예를 들면, 1830년대 뉴욕에는 4개의 공연극장이 있었고, 각 극장에서 공연도 정기적으로 이루어졌다. 이후 뉴욕의 극장과 공연회수는 급격하게 늘었으며 사람들의 공연과오락에 대한 기대는 미국의 물질적 번창의 속도와 정도를 같이했다. 뉴욕에서의 이러한 공연사업의 번창은 인근 동부 도시에서도 유사하게 나타났으며, 점차 새로운 개척지역에 건설된 신흥도시로 번져갔다. 이 시기를 즈음하여 대중적인 인기를 한 몸에 받으면서 공연의 흥행에도 결정적인 매력요인이 되었던 스타급 연극배우들이 출연하기 시작했다. 에드윈 포리스트(Edwin Forrest, 1806-1872)가 미국 연극사에서 대표적인 1세대 스타 연극배우로 평

¹⁾ Public Library District, R. B. Hillyer Collection, Boat Photo Museum, Marysville, Illinois. http://www.museum.state.il.us/RiverWeb/harvesting/archives/images/index.html?RollID=roll7&FrameID=Bryant_400

가받고 있다. 에드윈 포리스트는 미국식 연기 스타일을 확립시켰으며, 공연의 활성화를 통해 극자가들의 탄생을 도왔다.

19세기 전반기의 미국 드라마는 전문 연극배우들에 의해 주로 저작되었다. 19세기 후반에 이르러서야 비로소 전문 극작가가 탄생하기 시작했다. 브론슨 하워드(Bronson Howard, 1842-1908)는 미국 최초의 극작가로 평가받고 있으며 18편의 작품을 생전에 저술했다. 하워드의 대표작은 남북전쟁을 배경으로 한 『셰난도』(Shenandoah, 1888)인데, 그는 미국 극작가들 중 최초로 공연에 따른 인세를 받은 작가로도 알려져 있다. 19세기 후반에 하워드 이후에 다수의 극작가들이 등장하기는 했지만 이들의 작품이 문학적 완성도를지닌 작품으로 평가를 받지는 못하고 있는 실정이다. 미국 드라마의 본격적인 탄생은 20세기가 되어서야 비로소 가능해 진다.

4. 20세기 미국문학

1) 20세기 미국시

20세기는 19세기에 다소 주춤했던 미국시가 본격적인 성장을 거듭했던 시기였다. 20세기 미국시의 부흥은 시문예지의 창간과 그 맥을 같이한다. 1912년 해리엇 먼로(Harriet Monroe, 1860-1936)는 전문 시문예지 『시』(Poetry: A Magazine of Verse)를 창간하여 초대 편집자가 되었다. 해리엇 먼로는 이 이 시문예지를 통해 미국의 현대시 운동을 이끌었으며 에즈라 파운드(Ezra Pound), T.S. 엘리엇(T.S. Eliot), 칼 샌드버그(Carl Sandburg)와 같은 시인들의 활동을 지원했다. 1914년 마가렛 앤더슨(Margaret Anderson, 1886-1973)은 문예지 『리틀 리뷰』(The Little Review)를 창간하여 미국시의 르네상스를 견인하는 중요한 역할을 했다.

『시』와 『리틀 리뷰』 모두 미국의 중서부에 속한 시카고에서 창간되었기 때문에 시카고는 20세기 미국시 부흥의 출발점이 되었다. 모더니즘(Modernism)이라고 불렸던 현대시 운동은 미국의 20세기 시의 성향에 절대적인 영향을 미쳤다. 모더니즘 시들은 과거에는 볼 수 없었던 새로운 시어와 새로운 시형식을 가지고 20세기 미국의 사회와 정신적 상황을 표현하고자 했다. 에즈라 파운드가 주도한 이미지즘(Imagism) 시는 미국 모더니즘 시를 대표하는 시운동이자 미국 현대시의 발달에 직접적인 공헌을 한 것으로 평가받고 있다. 이외에도 미국의 모더니즘 계열의 시들은 난해한 현대인들의 삶과 그들의 심적 상황을 표현하고자 했다.

(1) 에드워드 로빈슨(Edwin Arlington Robinson, 1869-1935)

에드윈 로빈슨은 1869년 미국 매인주에서 출생했다. 그의 부모는 딸을 원했지만 아들로 태어난 에드윈 로빈슨에게 실망하여 출생 후 6개월 동안 이름을 지어주지 않았을 정도로 그의 유년기의 가족생활은 그리 밝지 못했다. 형제들 가운데 성공한 의사였던 딘 로빈슨(Dr. Dean Robinson)이 약물과다복용으로 죽은 사건은 에드워드 리차드의 어두운 세계관에 영향을 미쳤으며 후일 그의 대표시 "리차드 코리"(Richard Cory)의 배경이 되었다. 1891년 그는 하버드 대학에 입학하여 문학활동을 하였으나 그리 순탄하고 행복하지는 못했다. 아버지가 돌아가신 후 그는 가장으로서의 역할을 맡아야 했다. 이후 뉴욕으로 이사하여 그는 본격적으로 작품을 발표했다. 그가 뉴욕에서 발표한 두 번째 작품 "밤의 아이들"(The

Children of the Night)은 당시 대통령이었던 루스벨트의 마음에 들었고, 루스벨트 대통령은 그의 안정된 창작활동을 지원하기 위해 뉴욕 세관에 일자리를 마련해 주었다. 1922년, 1925년, 1928년 3번에 걸쳐 퓰리처상을 받았고 비교적 풍요로운 말년을 보냈지만 죽을 때까지 그는 독신이었다.

Edwin Arlington Robinson²⁾

Richard Cory

Whenever Richard Cory went down town, We people on the pavement looked at him: He was a gentleman from sole to crown, Clean favored, and imperially slim.

And he was always quietly arrayed,
And he was always human when he talked;
But still he fluttered pulses when he said,
"Good-morning," and he glittered when he walked.

And he was rich, richer than a king, And admirably schooled in every grace: In fine, we thought that he was everything To make us wish that we were in his place.

So on we worked, and waited for the light, And went without the meat, and cursed the bread; And Richard Cory, one calm summer night, Went home and put a bullet through his head.

> (2) 로버트 프로스트(Robert Lee Frost, 1874-1963) 로버트 프로스트는 1874년 샌프란시스코에서 태어났다. 그의 아버지는 교사였으

²⁾ http://www.literaryhistory.com/20thC/Robinson_Edwin_Arlington.htm

며, 후일 언론사 편집인이 되었다. 그의 아버지가 돌아가신 후 로버트 프로스트의 가족은 할아버지가 계신 매사추세츠주의 로렌스(Lawrence)로 이사를 했다. 로렌스에서 프로스트는 고등학교를 졸업한 후 다트마우스 대학(Dartmouth College)에 진학했다. 대학생활을 몇 달하지도 않고 로렌스로 돌아온 프로스트는 신문배달이나 공장직공 등 다양한 직업을 경험했다. 그러면서 그는 점차 자신의 진정한 욕구가 시를 쓰는 것이라는 것을 확신하게 되었다.

1894년 프로스트는 그의 첫 작품인 "나의 나비"(My Butterfly: An Elegy)를 발표하고 얼마간의 돈을 벌게 되었다. 결혼 후 하버드 대학에서 다시 대학공부를 시작하면서학업에 열의를 보였지만 결국 가족을 부양해야했기 때문에 중도에 학업을 포기했다. 프로스트는 할아버지가 유산으로 남겨준 농장에서 일하면서 많은 시를 썼는데, 이때 그가 쓴 시들은 나중에 그를 대표작이 되었다. 농장에서 9년을 보냈지만 프로스트는 결국 농장일을 포기하고 학교에서 학생을 가르치는 일을 하게 되었다.

1912년 가족과 함께 영국으로 항해를 했다. 영국에 머무르면서 그는 T. E. 흄 (T. E. Hulme)이나 에즈라 파운드(Ezra Pound)와 같은 시인들을 만나 친교를 했다. 1차세계대전이 발발하자 프로스트는 미국으로 돌아와 뉴햄프셔주에 농장을 구입했다. 농장에서머물면서 프로스트는 작품활동과 교육활동을 병행했다. 그는 앰허스트 칼리지(Armherst College)와 미들버리 칼리지(Middlebury College)에서 영어와 창작을 가르쳤으며, 1921년에는 미시간 대학(the University of Michigan, Ann Arbor)에서 교수직을 맡기도 했다.

프로스트는 20세기 미국시의 부흥에 가장 대중적인 관심과 지지를 이끌어낸 시인으로 평가받고 있다. 그는 미국적인 배경과 미국적인 가치관 그리고 일상적이면서 토속적인 시어를 통해 미국인들이 가장 보편적으로 좋아하는 시를 썼다. 프로스트의 시는 보통사람들의 일상생활을 소재로 하였으며 소박한 전원생활과 미국의 자연을 통해 인생과 삶의 진리들을 그려내었다. 4번의 퓰리처상을 수상하면서 미국의 국민시인으로서 그는 1961년 케네디 대통령의 취임식에서 시를 낭송하기도 했다. 1963년 전립선 수술의 합병증으로 보스턴에서 사망했다.

Robert Frost³⁾

Stopping By Woods on a Snowy Evening

Whose woods these are I think I know. His house is in the village though; He will not see me stopping here To watch his woods fill up with snow.

_

³⁾ http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Frost

My little horse must think it queer To stop without a farmhouse near Between the woods and frozen lake The darkest evening of the year.

He gives his harness bells a shake To ask if there is some mistake. The only other sound's the sweep Of easy wind and downy flake.

The woods are lovely, dark and deep. But I have promises to keep, And miles to go before I sleep, And miles to go before I sleep.

The Road Not Taken

TWO roads diverged in a yellow wood, And sorry I could not travel both And be one traveler, long I stood And looked down one as far as I could To where it bent in the undergrowth;

Then took the other, as just as fair,
And having perhaps the better claim,
Because it was grassy and wanted wear;
Though as for that the passing there
Had worn them really about the same,

And both that morning equally lay
In leaves no step had trodden black.
Oh, I kept the first for another day!
Yet knowing how way leads on to way,
I doubted if I should ever come back.

I shall be telling this with a sigh Somewhere ages and ages hence: Two roads diverged in a wood, and I — I took the one less traveled by, And that has made all the difference.

(3) 에즈라 파운드(Ezra Pound, 1885-1972)

에즈라 파운드는 아이다호의 해일리(Hailey)에서 출생했다. 에즈라 파운드는 어려서부터 총명했고 시인이 되고 싶어 했다. 15살에 펜실베니아 대학에 입학했으며, 그는 그곳에서 후일 이미지즘 시인으로 그에게 지대한 영향을 미쳤던 힐다 두리틀(Hilda Doolittle)을 만나게 된다. 그는 펜실베니아 대학을 졸업한 후 대학원에 진학하여 석사학위를 받았으며 그후 박사과정에 입학했다. 박사과정 중에 그는 장학금을 받아 유럽을 여행했다. 1907년 그는 인디애너주에 있는 와배쉬 칼리지(Wabash College)에서 학생들을 가르쳤지만 그는 보수적인 그곳의 생활에 불만이었고 불미스러운 일로 학교를 그만두게 되었다. 와배쉬 칼리지에서 이 직업이 그가 평생에 가졌던 처음이자 마지막 직업이었다. 이후 대부분의 그의 생계는 아버지가 주는 돈이나 아내가 친정에서 가져온 돈으로 살았다.

1908년 에즈파 파운드는 다시 유럽으로 건너와 런던에 머물면서 당대의 유명한 시인들과 교감을 주고받았다. 이후 잠시 미국을 방문하기도 했지만 그의 창작무대는 영국이었다. 영국에 머물면서 그는 T. S. 엘리엇, 로버트 프로스트와 같은 미국시인들을 영국에소개했다. 1차 세계대전의 참상에 분개하여 그는 영국에 대한 신뢰를 잃게 되었고 이탈리아로 건너가 그곳에서 무솔리니를 찬양했으며, 2차 세계대전 동안 미국과 유태인을 비난하는 글을 쓰기도 했는데, 이런 이유로 그는 전쟁 후 체포되었다. 그는 정신이상자로 판명되어정신병원에서 12년 이상 구금되었으며 결국 1972년 베니스의 한 병원에서 생을 마감했다.

에즈라 파운드는 미국에서 추방된 시인이자 비평가였으며 초기 모더니즘 운동을 이끌었던 주요한 인물로 평가받고 있다. 그는 대학에서 만나 이미지즘 운동의 동지였던 힐다 두리틀과 함께 이미지즘 시의 3가지 원리를 확립했다: (1) 주관적이든 객관적이든, 사물을 직접 처리할 것(Direct treatment of the "thing", whether subjective or objective), (2) 묘사에 도움이 되지 않는 시어는 절대 사용하지 말 것(To use absolutely no word that does not contribute to the presentation), (3) 리듬에 관해선, 리듬은 메트로놈의 흐름에 따르지 말고, 음악적 어구의 흐름으로 만들어야 할 것(As regarding rhythm: to compose in sequence of the musical phrase, not in sequence of the metronome). 그는 사물에서 받은 이미지를 직접적으로 처리하여 시에서 사용할 것과 시어와 시어의 음악성, 그리고 나타내고자 하는 대상의 분위기를 일치시킬 것을 주장했다. 1908년 그의 첫 시집 『스러진 빛』(A Lume Spento)에서부터 1948년 『피사의 시편』(The Pisan Cantos)를 발표하기까지 70여 편의 책과 수많은 글을 남겼다.

Ezra Pound4)

IN A STATION OF THE METRO

The apparition of these faces in the crowd; Petals on a wet, black bough.

(4) 칼 샌드버그(Carl Sandburg, 1878-1967)

칼 샌드버그는 1878년 일리노이주 개일스버그(Galesburg)에서 출생했다. 13세살에 학교를 그만두고 그는 생업에 뛰어들었는데, 벽돌공이나 농장노동자 등의 다양한 육체노동직을 경험하게 되었다. 이후 그는 시카고 데일리뉴스(Chicago Daily News) 신문기자로서활동하면서 글쓰기 경력을 시작했다. 그는 시, 소설, 아동문학작품 등 다양한 작품의 집필을시도했다. 그는 군대를 지원해 근무하기도 했으며, 그 후 웨스트포인트와 롬바르드대학에서공부하기도 했지만 졸업을 하지는 못했다.

칼 샌드버그는 밀워키로 이주하여 그곳에서 사회민주당(Social Democratic Party)에 가입하여 활동하기도 했고, 1908년 사회민주당 사무실에서 릴리안 스타이천 (Lilian Steichen)을 만나 결혼했다. 이 시기동안 샌드버그는 미국의 산업사회의 그늘에서 신음하는 노동자의 실상과 그들의 성스러운 노동활동에 대한 신념을 쌓아갔다. 샌드버그 부부는 여러 곳을 이사하면서 살았는데, 특히 시카고 근교에서 살면서 그가 보았던 산업도시를 상징하는 시카고의 이미지를 "시카고"라는 시로 표현했다. 그는 정교한 리듬이나 시적 운율에 개의치 않고 직접적이고 현장감 넘치는 생활언어들을 시어로 과감하게 사용했다.

Carl Sandburg⁵⁾

CHICAGO

HOG Butcher for the World, Tool Maker, Stacker of Wheat, Player with Railroads and the Nation's Freight Handler; Stormy, husky, brawling,

⁴⁾ http://en.wikipedia.org/wiki/Ezra_Pound

⁵⁾ http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Sandburg

City of the Big Shoulders:

- They tell me you are wicked and I believe them, for I have seen your painted women under the gas lamps luring the farm boys.
- And they tell me you are crooked and I answer: Yes, it is true I have seen the gunman kill and go free to kill again.
- And they tell me you are brutal and my reply is: On the faces of women and children I have seen the marks of wanton hunger.
- And having answered so I turn once more to those who sneer at this my city, and I give them back the sneer and say to them:
- Come and show me another city with lifted head singing so proud to be alive and coarse and strong and cunning.
- Flinging magnetic curses amid the toil of piling job on job, here is a tall bold slugger set vivid against the little soft cities;
- Fierce as a dog with tongue lapping for action, cunning as a savage pitted against the wilderness,

Bareheaded.

Shoveling,

Wrecking.

Planning,

Building, breaking, rebuilding,

- Under the smoke, dust all over his mouth, laughing with white teeth,
- Under the terrible burden of destiny laughing as a young man laughs,
- Laughing even as an ignorant fighter laughs who has never lost a battle,
- Bragging and laughing that under his wrist is the pulse. and under his ribs the heart of the people,

Laughing!

Laughing the stormy, husky, brawling laughter of Youth, half-naked, sweating, proud to be Hog Butcher, Tool Maker, Stacker of Wheat, Player with Railroads and Freight Handler to the Nation.

FOG

THE fog comes on little cat feet.

It sits looking over harbor and city on silent haunches and then moves on.