

강유정

『제인 에어』, 멜로인가 로맨스인가?

아트앤스터디

사람을 중심에 놓는
인문학의 힘을 믿습니다.

인문학 · 문화예술 교육 포털
아트앤스터디

『제인 에어』, 멜로인가 로맨스인가?

영국의 대표 여성 작가 샬럿 브론테의 『제인 에어』를 통해 멜로드라마의 특징을 알아보고 작품의 구조와 사회적 맥락을 살펴본다.

학습 목표

- 『제인 에어』의 사회 문화적 배경
- 『제인 에어』의 주요 장면
- 『제인 에어』의 멜로드라마적 특징
- 『제인 에어』의 주요 의의

강사 소개

- 강유정

영화평론가

문학평론가. 강남대 국문과 교수

저서 『20대』 『사랑에 빠진 영화와 영화에 빠진 사랑』 『오늘의 영화』

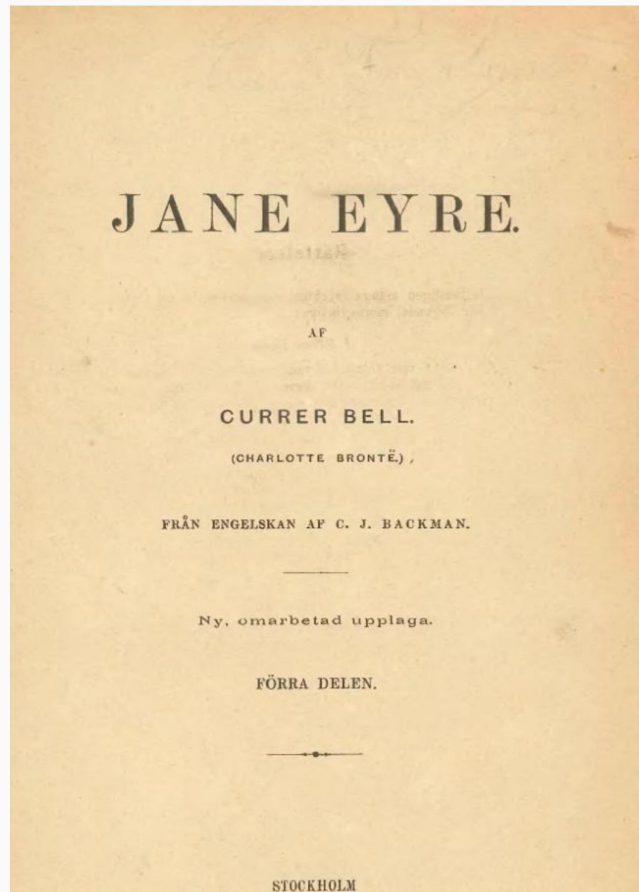
강의 보기

- 제목 : 『제인 에어』, 멜로인가 로맨스인가?
- 강사 : 강유정 (영화평론가)
- 구성 : 25분

지식 노트

『제인 에어』(Jane Eyre, 1847)

영국의 여성 작가 샬럿 브론테(Charlotte Brontë, 1816~1855)의 대표작으로, 고아 제인 에어의 성장을 1인칭 시점으로 그렸다. 19세기 영국의 보수적이고 가부장적인 분위기 속에서 독립적으로 자신의 삶을 개척하는 여성상을 표현하였다.

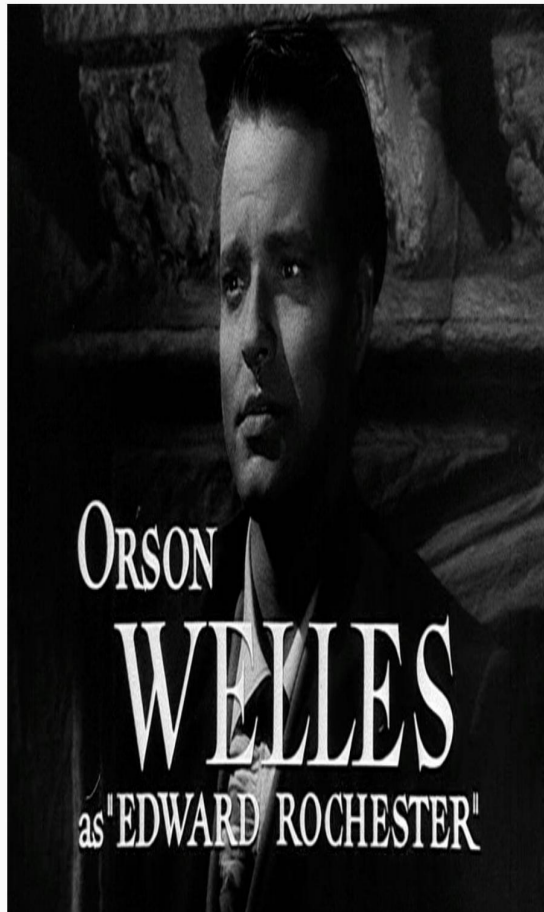
지식 노트

『제인 에어』 속표지(1873)

지식 노트

〈제인 에어〉 (1944)

로버트 스티븐슨 감독, 〈시민 케인〉의 오슨 웰즈가 로체스터 역을, 조앤 폰테인이 제인 에어 역을 맡았다.

강의 노트

오늘날의 연애라는 개념은 18-19세기에는 '혼외정사'라는 의미로 이해되었다.

프랑스 혁명(1789) 이후 사유재산이라는 개념이 널리 퍼지면서 결혼 상대자의 가문, 재산, 능력 등에 대한 관심이 증대하게 되었다.

근대에 결혼은 집안끼리 이루어지는 '계약'으로, 연애는 그 계약에서 벗어난 혼외정사라는 의미로 따로 이해되었다.

『제인 에어』, 멜로인가, 로맨스인가?

김우진(1897~1926)

극작가, 연극이론가. 「난파 難破」, 「산돼지」 등 전위적이면서도 표현주의적인 근대 희곡을 씀

윤심덕(1897~1926)

일본에서 성악을 공부한 후 한국 최초의 소프라노 가

수로 활동

명망 높은 유학자의 집안에서 태어난 김우진과 윤심덕의 정사는 당대 사회가 인정할 수 없는 사건이었고, 이들은 현해탄에서 동반 자살한다.

1900년대 초반 우리 사회의 분위기는 18-19세기의 유럽 사회와 비슷했고, 따라서 연애와 결혼에 관한 개념 역시 유사했다.

『제인 에어』(Jane Eyre, 1847)

영국의 여성 작가 샬럿 브론테(Charlotte Bronte, 1816~1855)의 대표작으로, 고아 제인 에어의 성장을 1인칭 시점으로 그렸다. 19세기 영국의 보수적이고 가부장적인 분위기 속에서 독립적으로 자신의 삶을 개척하는 여성상을 표현하였다.

1부에서 제인 에어와 로체스터의 사랑을 방해하는 요소는 두 사람의 '신분 격차'인 것으로 그려진다.

“가정교사라면 우리 어머님한테서 얘기를 들어보시는 게 좋을 거예요. 메리와 나는 어렸을 때 적어도 열두어 사람의 가정교사를 겪어보았어요. 그중 태반은 형편없는 밑상이었고 나머지는 주책바가지들이었어요. 모두가 꿈에 보는 마귀 같았어요. 그렇지요. 어머니?”(...)

“가정교사 얘기는 하지도 마라. 가정교사란 말만 들어도 신경질이 난다. 그들의 무능과 변덕 때문에 난 정말 순교자의 고생을 치렀단다. 이제 그들과는 손을 끊게 되었으니 하느님께 감사를 드리고 있단다.”

– 샬럿 브론테, 『제인 에어1』(유종호 옮김, 민음사), 321-322쪽

로체스터와 제인 에어는 신분의 차이를 뛰어넘어 결혼하려 했지만, 로체스터는 정신병을 앓고 있는 버사 메이슨과 이미 결혼한 상태였다,

제인 에어의 낮은 신분(신분 격차)
→ 둘의 진정한 사랑으로 극복

로체스터의 원치 않는 결혼(사회 제도)
→ 해결 불가(아내의 죽음으로써 해소)

제인 에어와 로체스터 사이의 장애물이 둘의 사랑을 더욱 숭고하게 만들어준다는 측면에서 『제인 에어』는 멜로드라마라고 볼 수 있다.

신분, 사회적 격차

로체스터(①좋은 집안 ②부자) >

제인 에어 (①고아 ②무일푼 ③가정교사)

로체스터(①도덕적 결함 ②불구)

≒ 제인 에어 (①도덕적 건실함 ②부자)

『제인 에어』는 사회적, 신분적 격차를 극복하고 이루어내는 사랑 이야기를 소위 ‘신데렐라’ 이야기가 아닌 그 격차를 극복하는 과정을 통해 구현했다는 점에서 다른 소설들과 구별된다.

원작 소설의 로체스터는 영화 속에서 그려지는 인물보다 훨씬 도덕적으로 부족하며 유치한 면도 있다.

인상적인 장면

①말에서 놀라서 떨어지는 장면

샬럿 브론테는 ‘우연한 사고를 통한 주인공들의 첫 만남’이라는 장치를 만들어냈다.

②제인 에어와 로체스터의 면담 장면

제인 에어가 로체스터와 수업에 관한 면담을 나누면서 남자와 처음 이야기를 나눠본다고 말한 것은 그만큼 로체스터를 이성(異性)으로 봤다는 것을 의미한다.

소설에서 제인 에어와 로체스터가 나누는 목적 없는 긴 대화는 남성에게 대한 로맨틱한 환상을 가진 순진한 여성들이 꿈꾸는 성적 행위와 유사하다.

『제인 에어』는 ‘대화’를 통해 여성의 입장에서 바라보는 첫사랑의 환상을 표현하고 있다.

『제인 에어』는 제인 에어가 주인공인 소설이고, 또한 제인 에어의 입장에서 쓰인 소설이다.

『제인 에어』는 여성의 관점에서 사랑의 주체인 여성을 그린 최초의 소설이라고 할 수 있다.

여성이 주인공이 되어 남성을 대상화하고, 남성에게 사랑을 고백하는 행위의 주체가 된 것은 『제인 에어』가 처음이었다.

“그럼, 가봐요”

그가 내 손목을 풀어주어 나는 방을 나섰다.

나는 침대로 돌아갔으나 다시 잘 생각은 하지 못했다. 동이 틀 무렵까지 나는 기쁨의 파도 밑으로 걱정거리의 물결이 요동치는 흔쾌하면서도 평온치 못한 바다 위에서 출렁이고 있었다. (...)

- 샬럿 브론테, 『제인 에어1』(유종호 옮김, 민음사), 277쪽

기쁨과 걱정거리를 함께 가지고 있다는 제인 에어의 서술은 여성 로맨스의 전형적인 서술적 특징이다.

“(...)그리고 희망으로 잠이 깬 상쾌한 바람이 이따금씩

내 영혼을 그 목적지로 의기양양하게 실어다 주는 것 같은 느낌이 들었다. 그러나 공상 속에서조차 그 기슭에 당도하지는 못하였다. 육지로부터 바람이 불어와서 끊임없이 나를 밀어젖히는 것이었다. 지각이 환각을 몰아내는 것이었다. 판단력이 정열에게 타이르는 것이었다. 흥분 때문에 쉬지를 못하였던 나는 동이 트자마자 일어났다.

- 샬럿 브론테, 『제인 에어1』(유종호 옮김, 민음사), 277쪽

“아가씨는 내 생명을 구해 주었소. 그렇듯 큰 은혜를 빚지고 있다는 것이 나는 기쁘오. 그 이상 지금은 말을 더 못하겠소. 아가씨 아닌 딴사람이 이러한 은혜의 채권자로 나타났다면 나는 견딜 수가 없을 것이오. 하지만 아가씨의 경우는 달라요. 거기서 받은 은혜가 짐으로 느껴지지 않으니까요 제인.”

(...)

“언젠가 어떤 형태로든 내게 좋은 일을 해주리라는 것을 나는 알고 있었소. 처음 만났을 때 당신의 눈에서

그 징조를 보았던 말이오. (...) 안녕히 주무시오. 나의 수호신!”

- 샬럿 브론테, 『제인 에어1』(유종호 옮김, 민음사), 276쪽

‘잠을 이루지 못한 밤이 새고 그 이튿날, 나는 일변 로체스터 씨가 보고 싶기도 하고 일변 만나기가 두렵기도 하였다. 그의 목소리는 다시 듣고 싶었으나 그의 눈길을 마주치기가 겁이 났다. 이른 오전 중에는 그가 나타나기를 조마조마하며 기다렸다. 공부방으로 자주 드나드는 버릇은 없었지만 때때로 잠깐씩 얼굴을 내미는 경우는 있었고 그날만은 꼭 들른 것 같은 느낌이 들었다.’

- 샬럿 브론테, 『제인 에어1』(유종호 옮김, 민음사), 278쪽

사랑에 빠진 세 가지 유형

①분열증 ②히스테리 ③강박증

Q. 당신의 첫 번째 성관계에 대해 느끼는 감정은?

A. 수치심 → 히스테리 : 여성적 유형의 신경증

A. 죄책감 → 강박증 : 남성적 유형의 신경증

신경증, 이상적 심적 반응, 정신 이상 등을 의미하는 히스테리(Hysterie)는 자궁을 뜻하는 그리스어 히스테라(hystera)에서 유래하였다.

제인 에어가 로체스터와의 사랑을 이루는 데 방해가 되는 금지의 요소(①신분 격차 ②로체스터의 결혼)는 오히려 그녀의 사랑이 이뤄질 수 있는 지침(금지를 어겨라!)을 제공해준 것과 같다.

제인 에어는 사랑하는 주체의 내부적 원인이 아닌 외부적 요소에서 장애물을 찾음으로써 사랑을 완성할 수 있는 확실한 방향을 찾았다.

당대의 인기

· 왜 인기 있었을까?

· 샬럿 소설의 영향은 여러 해 동안 최고로 꼽혀왔던 『폭풍의 언덕』(1847, 샬럿 브론테의 동생, 에밀리 브론테 Emily Bronte의 작품)에 비해 당대에는 훨씬 더 즉각 나타났다. 샬럿의 위대성은 독자들로 하여금 작품 속에 진지하게 몰입하게 하여 전달되도록 한 데 있다.

19세기, 가정교사라는 비천한 직업을 가진 여성이 높은 직책의 남성과 결혼한다는 것은 현실에서 이루어질 수 없는 환상(fantasy)이었다.

19세기, 가정교사라는 비천한 직업을 가진 여성이 높은 직책의 남성과 결혼한다는 것은 현실에서 이루어질 수 없는 환상(fantasy)이었다.

신분 높은 남성에게 구원받는 것이 아니라 신분의 격차를 좁혀가며, 결국은 여자가 남자를 구원하는 ‘구원

의 역전' 이야기를 통해 당대 여성들은 크나큰 만족감을 찾을 수 있었다.

멜로 vs 로맨스

로맨스와 풍자적 사실주의를 결합한 샬럿 브론테의 소설 양식은 1세기 동안 거의 모든 여성 소설가 사이에서 유행했다. 서정성도 뛰어나 낭만적인 시에 대한 재능이 소설에 가미되었으며, 여성의 관점에서 사랑을 그림으로써 빅토리아조의 인습적인 사고를 흔들어 놓았다.

두 사람이 사랑을 완성하는 행복한 결말을 맞이함에도, 전체적인 분위기나 장애물을 통해 견고해지는 사랑이라는 점에서 『제인 에어』는 멜로드라마라고 할 수 있다.

학습 요약

- 영국의 여성 작가 샬럿 브론테의 대표작 『제인 에어』는 성차별과 신분의 구별이 확실하던 18-19세기에 자립심 강한 여성 인물을 내세워 큰 반향을 일으켰다.
- 『제인 에어』는 사랑에 미숙한 여성들이 갖고 있는 전형적인 환상을 잘 표현하고 있지만, 그 구성적 특이성 때문에 다른 신데렐라 이야기들과 구별된다.
- 『제인 에어』에서 주인공 제인 에어와 로체스터가 이루어내는 사랑은 둘 사이의 격차가 완화된 수평적 위치에서 완성된다.
- 『제인 에어』는 주인공이 행복하게 사랑을 이뤄냈다는 결말만 보면 로맨틱 코미디라 할 수 있으나, 극 전체에 흐르는 진중한 분위기와 장애물을 통해 견고해지는 사랑 이야기라는 점에서 멜로드라마에 더 가깝다고 할 수 있다.

인문 퀴즈

1. 『제인 에어』를 쓴 작가의 이름은?

- (1) 에밀리 브론테
- (2) 샬럿 브론테
- (3) 앤 브론테
- (4) 제인 브론테

2. 제인 에어가 사랑에 빠진 모습은 임상심리학에서 분류하는 신경증의 한 유형으로 볼 수 있다. 주로 여성에게서 많이 나타나는 이 신경증은?

- (1) 강박증
- (2) 정신분열증
- (3) 히스테리
- (4) 허언증

인문 퀴즈

3. 『제인 에어』는 사회적, 경제적으로 지위가 낮은 여성과 상대적으로 높은 지위의 남성이 역경을 통해 이뤄내는 사랑 이야기를 담고 있다. 그러나 『제인 에어』는 다른 ‘신데렐라’ 이야기와 큰 차이가 있다. 다음 중 『제인 에어』에 대한 설명으로 틀린 것은?

- (1) 19세기 당시 여성들이 이룰 수 없는 꿈을 문학 속에서 실현시켰다.
- (2) 처음 사랑을 겪는 히스테리적 여성 화자를 언어를 통해 잘 구현했다.
- (3) 남녀 사이의 격차가 어느 정도 해소된 수평적 위치에서 이뤄지는 사랑 이야기를 담았다.
- (4) 제인은 고아이지만 혼자 힘으로 부를 일궈낸다.

정답

1. (2) 2. (3) 3. (4)

3.제인 에어는 먼 친척으로부터 재산을 상속받는다.

이미지 출처

강의 보기

- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Charlotte_Bronte_coloured_drawing.png?uselang=ko

지식노트

- <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:P422b.jpg>
- [http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:-Jane_Eyre_\(sv\).djvu&page=1](http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:-Jane_Eyre_(sv).djvu&page=1)
- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jane_Eyre-Orson_Welles-1.jpg

『제인 에어』, 멜로인가 로맨스인가?

강사: 강유정

발행: (주)아트앤스터디

Tel: 02-323-1081

Fax: 02-323-1082

메일: biz@artnstudy.com

본 강의의 저작권은 (주)아트앤스터디에 있습니다.

아트앤스터디