Shakespeare의 <*Henry V*>

Henry V (historically 1387-1422/ written in 1599)

1989년 Kenneth Branagh *Henry V*

1944년 Laurence Olivier *Henry V*

I. 기존의 시각으로 이 극을 평가하면:

<주 내용>1399년 리챠드 2세와의 싸움에서 승리함으로써, 후일 랑카스터왕조를 세운 헨리 4세가 되는 볼링부루크의 장남으로 태어난 이가 헨리5세이다. 그는 젊은 시절에 방탕과 무절제를 일삼아 아버지 헨리 4세의 걱정거리였지만(폴스타프 Falstaff같은 부랑아 패거리와 함께 휩슬려다니면서: 이 내용은 셰익스피어의 *Henry IV*에 잘 묘사되어있다), 왕위에 오른 후부터 완전히 달라진 모습으로 군주로서의 위용을 나타낸다.
그리고 1415년 프랑스 칼레 근처의 애진코트(Agincourt 프랑스발음으로는 아쟁꾸르)전투에서 프랑스 샤를왕의 군대를 중과부적인 상황에서도 격파하고, 그의 딸인 카트린과 결혼함과 동시에 잃었던 프랑스내의 영토를 회복한다.

외형상의 극의 전개와 내용으로 보자면 가장 단순한 구조를 가지고 있다.

셰익스피어의 영국사극중에서 유일하게 내치에 얽힌 이야기가 아니라, 외국과의 전쟁을 주요 내용으로 하고 있다는 면에서, 사극이 본질적으로 가질 수 있는 기능으로서의 프로파갠더의 역할을 제공한다.----> 더 고정될 이데올로기적 해석의 틀을 강요받을 수 밖에 없다.

2차 대전 당시 영국에서 자주 공연되었고, 국민들로부터 사랑을 받았던 작품

『지금까지 영국사극을 바라보는 기존의 시각은 사극의 목적을 찾는데 주력하여왔다.
----> 셰익스피어사극의 목적은 모든 시대에 다 통용되는 정치과정의 모범을 보이기 위한 것으로 보았고, 스페인 무적함대로부터 영국을 지켜준 애국심(1588)의 고취에 의의를 두면서

real hero of the English history play is England라고까지 하였다. 어떤이는 이러한 시각을 Patriotism, Politics, Nature로 단순화시키기도 하고(Berry), 또 nationalism, absolute obedience to the reigning monarch, order and unity(Gupta)라고 그 목적을 규정하기도 한다.----> 너무 우파 이데올로기적 효용성에 경도된 시각을 견지해 왔다.』
----------(제 2강: 강의자료)

이러한 목적이 헨리를 통해서 완벽하게 구현되고, 헨리는 가장 르네상스적인 자질을 가진 군주로 평가되며, 절대군주로서의 모범이라고 해석될 수 있다.
그리고 이런 헨리의 모습 속에서 당대인들은 엘리자베스여왕의 모습을 떠올렸을 것이다.
즉 여왕의 대리자아(alter-ego)로서의 기능을 헨리가 수행하는 것은 아닐까?
전쟁의 명분: 프랑스가 점령한 땅에 대한 권리주장 장면(1막 2장)
켄터베리 대주교와 헨리의 대화의 내용: 여성왕권의 권위를 인정할 것인가?
그리고 이 대사와 더불어 르네상스영국의 당대 상황과의 관계?

We would not die in that man's company
That fears his fellowship to die with us.
This day is called the feast of Crispian:
He that outlives this day, and comes safe home,
Will stand a tip-toe when the day is named,
And rouse him at the name of Crispian.
He that shall see this day, and live old age,
Will yearly on the vigil feast his neighbours,
And say "To-morrow is Saint Crispian":
Then will he strip his sleeve and show his scars
And say "These wounds I had on Crispin's day."
Old men forget: yet all shall be forgot,
But he'll remember with advantages
What feats he did that day:
.....
This story shall the good man teach his son;
And Crispin Crispian shall ne'er go by,

From this day to the ending of the world,

But we in it shall be remember'd;

We few, we happy few, we band of brothers;

For he to-day that sheds his blood with me

Shall be my brother; .....

And gentlemen in England now a-bed

Shall think themselves accursed they were not here,

And hold their manhoods cheap whiles any speaks

That fought with us upon Saint Crispin's day. (IV, iii)

(우리는 같이 죽기를 두려워하는 자들과 같이 죽고 싶지 않다.
오늘은 크리스핀의 축일. 이 날 살아남아 무사히 고국으로 돌아가는 자는 이 날이 되면 크리스핀 성자의 이름으로 설레이며 일어나리라. 그리고 오늘 이 광경을 보는자 늙어서도 해마다 그 전야제에 이웃사람들을 초대하여 이렇게 말하리니, "내일은 성 크리스핀 축일이요" 라고. 그리고 옷소매를 걷어올려 상처자국을 보여주며 이렇게 말하리라, "이 상처들은 성 크리스핀 축일에 입은 것이라고". 늙어서 모든 것을 기억하지 못할지라도 그날 세웠던 공적은 멋있게 반드시 기억하리라. .....
훌륭했던 사람들은 오늘의 이야기를 자식들에게 전할 것이고, 오늘부터 세상의 종말까지 영원히 크리스핀 축일은 그날의 우리를 기억 할 것이다. 비록 수는 적으나 우리는 행복한 소구요 모두가 형제이다. 왜냐하면 오늘 나와 같이 피를 흘리는 사람은 나의 형제가 될 것이기 때문이다. .....
그리고 지금 이 시간 영국의 편안한 침대에서 쉬고 있는 자들은 이곳에 있지 않았던 것을 후회할 것이요, 성 크리스핀 축일에 우리와 같이 싸웠던 사람들의 이야기를 들을 때마다 자챙피함을 느낄 것이다.)

II. 역사를 객관적으로 평가하는 눈:

1. 코러스와 관객의식: 무대구조를 다시 생각함

James Burbage가 1576년 영국 최초의 극장인 The Theatre를 세움으로써 극장의 공간화,

상설화가 이루어졌다---> 기존의 극장이라는 개념의 변화와 연기라는 직업이 사회적 의미를 가지게 됨.
----> 무대위에서 구현하고자 하는 사회의 이념과 극장의 이념에 대한 물리적 구체화가 실현되고, 이를 통해 정례적이고도 지속적으로 관객을 확보할 수 있게 되었다.

관객의 역할에 대한 의식: 관객의 위상이란 기종의 극에서는 무대가 현실의 완전한 재현으로서 완전성을 추구하고자 했고, 이는 무대의 입장에서는 자폐적이고, 자기충족적인 일방적인 무대였다면, Shakespeare의 무대는 비구상적, 상사억 연기에 적합한 구조를 지향함.

기존의 액자형 무대-----> 르네상스의 구형무대로 바뀜. 관객는 배우를 둘러싼 채로 관극하고, 이를 통해 관객의 적극적인 동참을 유도함----> 배우와 관객의 경계가 모호해짐.

관객도 배우다, 즉 역할을 부여해야 한다. 그들에게 동참할 공간/여백을 만들어 주어야 한다.----> 코러스의 존재이유.

이 극은 셰익스피어의 다른 극과도 구별되는 코로스라는 인물이 각 막전에 등장한다.

코러스의 고유한 기능은?: 극에 몰입과 동화를 위한 방편

셰익스피어의 코러스가 전략적인 이유?: 실험성/ 작가 자신에게는 관객의식을 가장 첨예하고 치밀하게 투영하려는 극적 방편이요, 관객에게는 진정한 역사의식, 역사적 평가, 인물의 평가를 할 수 있는 여지/공간을 폭 넓게 제공하려는 수단으로 작용.

* 가장 의식적이고, 자기변호적 작품, 관객이 구축할 수 있는 극적 환각을 철저히 배격.
마치 브레히트(Bertort Brecht)의 소외효과(Verfremdungseffekt: V-effect)와 같은 기능.

관객에게 상상력의 도움을 반복적으로 갈구함
무대의 허구성에 대한 인식을 공개
시간과 공간의 추이(time, space-shift)를 통한 소위 고전적 3일치의 파괴
(3일치, 3 unities: Castelvetro, Chintio)
신빙성없는 화자(unreliable narrator)의 역할을 통한 극과의 괴리감 형성
소개해야 할 캐릭터를 제외시키는 장치: 관객으로 하여금 전혀 예상치 못한 장면

과 맞닥뜨리게 함으로써 감정적 동화를 차단

2. 헨리의 성격과 행동의 문제(언어와 사고)

과연 코러스의 말처럼 전쟁영웅의 모습인가?

자신을 감추는 이미지로 묘사되는 인물

극중극의 연출가로서 남을 관찰하는 모습

극중극을 연출하면서도, 자신의 지도자로서의 적극적 책임을 회피하려는 성향

3. 하위모방적(low-mimetic) 인물의 등장과 그 역할

전쟁에 임하는 자세가 애국적이지만은 않다는 사실

뇌물, 도적질 자행

가장 객관적인 시각을 가진 Boy의 평가

4.. 결국 이 극의 구조를 도식화 하면;