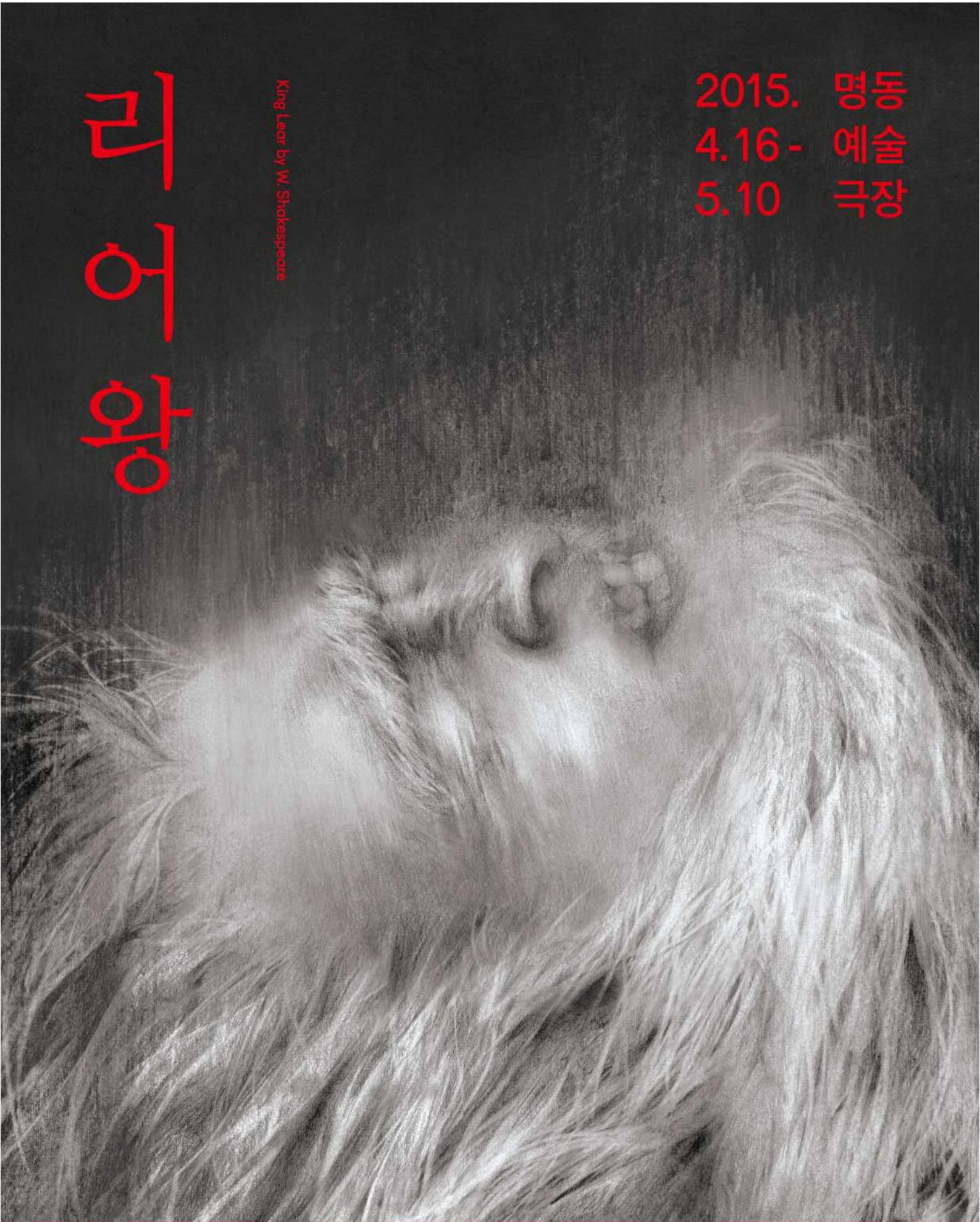

2015. 명동
4.16- 예술
5.10 극장

King Lear by W. Shakespeare

리어왕

학생들을
위한
교육자료

내용 (재)국립극단에서 관객들의 효과적인 연극 감상을 위해 제공하는 교육자료는 작품에 대한 상세한 설명을 담고 있으며, 이를 바탕으로 그룹 토론 등 공연 관람 후 수업시간에 활용될 수 있도록 구성됨

대상 고등학생 이상

목 차

작품소개

- 시놉시스	-----	02
- 주요 등장인물	-----	06
- 배경분석	-----	09
- 키워드	-----	11

작가소개	-----	14
------	-------	----

연출소개	-----	16
------	-------	----

토론답(안)	-----	18
--------	-------	----

시놉시스

“우릴 떼어놓을 수 있는 건 오직 신만이 하실 수 있는 일. 눈물을 닦자. 좋은 시절이 와 이들의 살과 뼈를 집어 삼킬 때까지는 울지 말자.”

노쇠한 왕, 리어는 세 딸에게 왕국을 나누어 주기로 결심한다. 왕은 자신을 가장 사랑하는 딸이 가장 큰 몫을 받게 될 것이라고 선언하며 누가 자신을 가장 사랑하는지 묻는다. 온갖 미사여구를 동원하여 세상 그 무엇보다도 아버지를 사랑한다고 말한 장녀 거너릴과 차녀 리건은 왕국을 나누어 물려받는다. 감언이설을 내세운 언니들과 달리 코딜리어는 말로 다할 수 없는 사랑에 차라리 입을 다문다. 차갑도록 정직한 막내딸의 대답은 리어를 분노하게 만들고, 코딜리어에게 실망한 리어는 가장 사랑했던 딸을 추방하기에 이른다. 켄트 공작은 리어에게 다시 생각해볼 것을 조언하지만 그의 충직한 조언에 화가 난 리어는 켄트 역시 나라 밖으로 내쫓는다. 리어는 소수정예의 기사만 대동하고 거너릴과 리건의 집을 돌아가며 방문한다. 하지만, 권력을 손에 쥔 두 딸은 아버지에게 대한 존경을 거두고 달갑지 않은 존재로 여기며 홀대한다. 두 딸들에게 배신감을 느끼며 분노를 머금은 리어는 폭풍이 몰아치는 황야에서 서서히 미쳐간다.

한편, 글로스터 백작의 둘째 아들 에드먼드는 서자라는 자기 신분에 불만을 품고 형 에드거를 음해하며 아버지를 배신한다. 반역자로 몰려 잔혹한 콘월에게 두 눈까지 잃게 된 글로스터 백작은 리어왕을 찾아 황야로 향한다. 동생에게 배반당한 에드거는 미친 거지로 변장하여 눈먼 아버지를 인도하며 목숨을 끊으려는 글로스터를 저지한다. 무고한 형을 거지 신세로 전락시키고 아버지를 반역자로 밀고한 에드먼드는 유부녀인 거너릴과 리건을 오가며 부정직한 사랑을 속삭인다. 에드먼드는 결국 에드거에게 제거되고, 리어는 충신 켄트의 도움으로 코딜리어와 재회하지만 이들을 만남은 곧 비극적인 죽음으로 이어진다.

토론

1. <리어왕>과 함께 셰익스피어의 4대 비극에 속하는 다른 작품들은 무엇인가? 4대 비극 작품별 특징을 간략히 비교해 본다면?

2. 코딜리어가 리어의 사랑 시험 질문에 입을 다문 이유는 무엇일까?

👉 활동

1. 셰익스피어가 남긴 명작 희곡 <리어왕>은 전 세계적으로 꾸준히 무대화될 뿐만 아니라, 영화로도 만들어지고 있다. 희곡 <리어왕>을 각색해서 만든 대표적인 영화 <란>을 감상한 후, 동일한 원작을 토대로 만들어진 연극과 영화의 차이점에 대해 토론해보자.

활동-1 추가자료

● 영화 <란 RAN>(1985, 일본)

감독: 구로사와 아키라

주연: 나카다이 타츠야

내용: 세계 영화사에 굵은 발자국을 남긴 구로사와 아키라 감독이 <리어왕>을 일본판으로 각색해서 만든 영화. 아카데미 의상상 수상작(1986).

★ 명동시네마 <란 RAN> 무료상영

일시: 2015년 5월 5일(화) 14:00

해설: 이정국(영화감독, 세종대학교 영화예술학과 교수)

※영화 상영 전 약 30분간 해설 진행

장소: 명동예술극장 공연장

예약: 1644-2003(전화) www.mdtheater.or.kr(인터넷)

2. 연극에서 대사는 단순히 정보전달이 아니라 하나의 음향으로 디자인되어 이미지, 에너지, 리듬을 가지고 전달되며 대사의 종류와 특징에 따라 세분화하여 분류할 수 있다. 기억에 남는 <리어왕> 대사를 떠올려본 후 활동-2 추가자료 내용을 참고하여 자신이 고른 대사가 다음 중 어떤 카테고리에 속하는지에 대해 토론해보자.

활동-2 추가자료

● 윤광진 연출의 '대사' 관련 글(발췌)

스토리 전개를 위한 대사

이러한 대사들은 이야기 전개를 위한 다양한 정보를 담고 있다. 자신이 본 것, 경험한 것을 서술하거나 여러 편지들, 적의 전황 등 다양하게 이루어져 있다. 이러한 대사들은 빠르게 그러나 정확히 처리되어야 한다.

생각 없이 대사하면 무슨 이야기인지 인식하기 힘들다. 그 정보들을 정보별로 분류해 이것을 개개의 이미지 속에서 대사해야 한다. 연기자가 상황을 떠올리지 않고 대사하면 관객도 그 상황을 떠올릴 수 없다. 상황을 떠올리면 자연스럽게 대사의 리듬이 따라온다.

성찰의 대사

<리어왕>에는 어느 극보다 많은 성찰의 언어들이 있다. 이러한 성찰은 극의 핵심이라고 할 수 있다. 이것은 주로 리어왕, 글로스터에 집중되어 있고 때로 에드거와 에드먼드에게도 들을 수 있다. 이러한 성찰의 언어는 관객에게 충분한 인식의 장을 제공해야 하고 따라서 언어가 인식의 공간을 확보해야 한다. 대사가 공간을 확보하기 위해서는 먼저 그 의미를 충분히 인식하고 대사의 이미지를 갖는 한편 무엇보다 공명을 통해, 호흡과 사이를 통해 그 공간을 확보해야 한다.

광기의 대사

셰익스피어의 대사들은 이성적 언어가 아니라 대부분 매우 직관적인 대사들로 광기와 냉철함, 분노와 참회, 망상과 현실, 증오와 사랑이 함께 뒤범벅되어 있다. 광기 속에서 나오는 대사들은 외치기도 하지만 많은 부분 자기 내면에 사로 잡혀있어, 대사는 머리속의 작은 공간을 빠르게 회전한다. 미친 사람의 내면은 분열되어 많은 이미지들이 빠르게 지나친다. 따라서 그 빠르게 변화하는 이미지들을 처리할 수 있어야 한다. 이러한 대사는 거의 작가의 자동기술적인 초현실적인 대사들로 <리어왕>에서 정점을 이룬다.

분노의 대사

<리어왕>에서는 많은 증오에 찬 저주의 대사들, 욕들이 폭발하듯 분출된다. 증오의 에너지를 가득 찬 이러한 대사들은 특히 절제를 필요로 한다. 연기자가 자기 감정에 사로 잡혀 이러한 증오의 언어들을 쏟아낼 때 무절제해지기 쉽다. 이러한 저주, 욕들이 무절제하게 극장 공간을 어지럽히면 관객은 이내 피곤해지고 듣지 않게 된다. 자기 감정을 배제하고 보다 냉철하게 인물의 입장에서 이러한 분노의 감정들을 처리해야 한다.

신을 향한 대사

여러 인물들이 신을 찾아 대사한다. 이러한 대사들은 멀리 우주의 공간을

향해야 한다. 그러나 역시 에너지와 간절함을 담은 채 절제되어야 한다.

활동

3. 리어의 물음에 대한 코딜리어의 답변 “자식의 인연으로 폐하를 사랑합니다. 그 이상 그 이하도 아닙니다”는 리어를 진노하게 만들어, 비극적인 스토리 전개에 불씨가 된다. 코딜리어 답변의 의미를 다시 한 번 생각해본 후, 진실을 담고 있되 아버지를 화나게 만들지 않을 수 있는 현명한 답변을 작성하여 발표해보자.

주요 등장인물

텍스트의 행간에서 새롭게 태어나는 <리어왕>의 사람들

<리어왕>은 르네상스 말 혼란기를 살았던 셰익스피어의 고민과 시선이 담긴 작품이다. 이번 공연은 원작에 충실하면서도 텍스트의 행간에서 인물들의 내면과 동기를 새롭게 해석하여 일상을 넘어서는 새로운 인간형을 보여준다. 천둥과 번개에 명령하는 왕, 딸에게 저주의 욕설을 퍼붓는 아버지, 죽은 왕을 따라 죽음에까지 봉사하러가는 충신, 노인의 눈을 후벼 파는 공작, 누이동생을 독살하는 언니, 아버지를 밀고해 죽음으로 몰아넣고 모든 것을 빼앗는 아들, 이러한 인간들은 일상적이 아닌 연극적으로 확장된 인물들의 새로운 의미를 찾아간다.

리어왕

리어, 연기의 마지막 단계

이 작품에서 가장 중요한 인물인 리어는 독선적인 면모, 날카로운 성미, 흐려진 판단력을 가진 인물로 그려진다. 이 역할은 기술적으로 소화해내는 것에서 한 단계 더 나아가 지성과 감성을 총동원하여 정신적, 종교적 차원으로 승화시킬 수 있어야 한다. 그래서 '리어' 역할은 흔히 배우로서 '에베레스트산에 오르는 것' 만큼 어려운 작업으로 평가 받는다. 인간 한계를 벗어나는 에너지를 쏟아 붓는 '리어'는 결코 아무나 할 수 없는 역할이다. 이번 공연에서 '리어'를 연기하는 장두이는 국내 배우 가운데 드물게 세계적인 연출가 그로토프스키(Grotowski, Jerzy), 피터 브룩(Peter Brook)과 함께 작업한 경험을 가진 실력과 배우다.

세 딸: 거너릴, 리건, 코딜리어

아버지의 억압을 거부하는 딸들

그간 첫째 딸 거너릴과 둘째 딸 리건은 주로 악녀의 이미지로, 막내딸 코딜리어만이 아버지에 대한 진정한 사랑을 가진 딸로 그려져 왔다. 정신적으로 힘들고, 억눌려 있었던 세 딸은 리어의 권력을 이양 받은 억압 해제와 동시에 극단적인 행동을 하게 되는데, 이는 분노의 표현이라고 볼 수도 있다. 이

번 공연에서는 조금 더 현대적인 관점에서 가족 내 관계에 초점을 맞추어 인물을 분석한다. 리어의 독선적이고 날카로운 성미, 막내딸에 대한 지나친 사랑과 집착 등으로 극단적인 행동을 하게 되는 인물들에 대한 분석은 셰익스피어 원작에 한걸음 가까이 다가가면서도 관객들과 함께 공감하는 무대로 만들어질 것이다.

광대

현대의 젊은이들을 대변하는 광대

셰익스피어 시대의 광대는 현실을 폭로하고, 자유롭게 비판하는 특권을 가지고 있었다. 원작의 광대는 리어의 광기로 대표되는 사회 무질서와 부조리를 초래한 장본인이 바로 리어라는 점을 지적하고 그의 어리석음을 계속해서 깨우치는 역할을 한다. 이번 <리어왕>에서 이기돈 배우가 연기하는 '이 시대 광대'는 우리 사회와 작품을 연결하는 통로이자 장치로, 연출가가 가장 예민하게 접근하고 있는 역할 중 하나이다. 광대는 현대 젊은이들을 대변하여 사회에 대해 경고하고, 비판하는 역할을 적극적으로 수행하여 이번 <리어왕>을 한 단계 새로운 차원으로 올릴 수 있는 역할이 될 것이다.

👉 토론

3. 에드거, 코딜리어 등 등장인물들의 대사가 방백으로 처리되는 부분이 있는데, 이러한 대사처리 방식의 특징 및 효과는 무엇일까?
4. 이 작품에서 그려지는 노인세대와 젊은세대 인물들 간의 차이점은 무엇이며 그로 인해 어떤 갈등이 발생하나?

👉 활동

4. 극 중에서 광대는 리어왕의 실수와 잘못된 판단을 지적하여 리어왕이 스스로 깨닫고 배우도록 한다. 자신의 약점을 꼬집어 지적하고 따끔하게 충고하는 존재를 늘 옆에 두고 경청하는 일은 결코 쉬운 일은 아니지만 그러한 사람을 곁에 두는 것은 매우 소중한 자산이라고 볼 수 있다. 자신에게 광대와 같은 존재가 있는지 생각해보고, 이와 관련된 경험에 대해 이야기 나누어 보자.
5. "노인을 공경해야 한다는 낡은 관습 때문에 우리의 청춘은 시들어만

간다.”라는 에드먼드의 편지 내용, “아버들이 학대당하고 버림받는 게 요즘 유행인가 보다.”라는 리어와 대사에서 알 수 있듯이 셰익스피어는 당시 노인에 대한 사회적인 문제를 이 작품에서 비중 있게 다룬다. 늙은 세대와 젊은 세대 사이에 어려움과 오해들이 발생하는 것은 400여 년 전이나 지금이나 크게 다르지 않은 셈이다. 젊은이로써 자신보다 훨씬 더 나이 많은 사람들을 이해하기 위해서는 구체적으로 어떤 노력이 필요한지에 대해 토론해보자.

6. 가장 마음에 드는 등장인물과 가장 마음에 들지 않는 등장인물을 각각 고른 후, 그 이유와 함께 발표해보자.

배경분석

16세기 영국: 종교개혁과 문화융성

16세기 영국은 엘리자베스 1세(재위 1558~1603) 통치하에 있었다. 엘리자베스 여왕의 아버지인 헨리 8세는 앤 불린(엘리자베스 1세의 어머니)과 결혼하기 위해 국가의 종교를 카톨릭에서 성공회로 바꿔버린 인물로 잘 알려져 있다. 엘리자베스 1세의 이복 자매 메리는 왕좌를 차지한 후 다시 로마 카톨릭을 국교로 부활시키기 위해 수많은 신교도를 처형했다. '피의 메리'라고 불리며 공포 정치를 펼친 메리 여왕이 죽고 엘리자베스 1세가 여왕으로 즉위했을 당시는 구교와 신교가 첨예하게 대립하고 있었으며, 궁정에는 부패와 타락이 만연했다. 또한, 페스트 창궐로 인해 수많은 사람들이 목숨을 잃고 많은 국민들이 생활고에 시달리며 경제상황은 최악으로 치달았다. 이러한 상황에서, 국민들을 억압하던 메리 여왕과 달리 엘리자베스 여왕은 국민들을 보듬고 그들로부터 사랑받는 통치자가 되기 위해 온 힘을 쏟았다. 평생 국가를 남편으로 여기며 군주로서의 역할에 최선을 다한 엘리자베스 여왕은 유럽 변방에 불과하던 영국을 해가 지지 않는 대영제국으로 바꿔놓는 대업을 달성했다. 국가의 기틀이 다져지며 자연스럽게 문화도 융성할 수 있었고, 셰익스피어와 같은 훌륭한 극작가들이 활동할 수 있는 환경이 만들어진 것이다.

이 작품은 1606년 12월 26일 제임스 1세 앞에서 공연되었다는 기록이 있고, 1605년 9월과 10월에 있었던 월식과 일식이 텍스트에서 언급된 사실로 보아 1605년 말에서 1606년 사이에 쓰여진 것으로 추정할 수 있다. 작가는 당대의 다른 작가와 유사하게 기존의 다양한 자료를 토대로 <리어왕>을 썼다. 문화청 기록에 의하면 이미 1594년 5월 14일 <영국의 리어왕과 그의 세 딸에 관한 유명한 연대기적 역사>가 '엘리자베스 여왕과 서섹스 극단'에 의해 로즈 극장에서 공연되었고, 1605년 5월 8일 재등록되어 있다. 이를 통해 영국 역사에서 실재했다고 여겨진 리어왕 이야기는 셰익스피어 이전에도 극적 소재로서 다양하게 공연된 듯 보인다.

1605년은 엘리자베스 1세가 71세의 나이로 죽고 스코틀랜드의 제임스 4세가 영국과 스코틀랜드, 아일랜드를 통합하여 영국왕 제임스 1세로 즉위한지 3년째 되던 해이다. 엘리자베스 여왕은 영국 최고의 황금기를 이룩

하였지만, 노년에는 의회와의 갈등과 후계자 문제 등 정치, 외교 문제들에 시달리며 국민의 원성을 사기도 했다. 이에 반해 제임스 1세는 스스로를 “위대한 영국 왕”으로 칭하며 절대 왕권을 행사하였다. 셰익스피어가 원작을 통해 리어왕과 세 딸의 이야기를 발견했다면, 그는 또한 당대 사회의 흐름을 통해 정치적인 맥락에서 자신의 상상력을 발전시켰다. 당시 아네슬리라는 귀족이 두 딸에 의해 미친 것으로 몰려 재산을 뺏길 뻔했다가 막내 딸 코델에 의해 모면했다는 법정 소송의 기록과 런던 시장이었던 알렌이 세 딸에게 재산을 물려준 후 극심하게 푸대접을 받았다는 일화 역시 <리어왕>에 공기처럼 스며들어 있을 법한 일화이다. 작가는 이러한 안팎의 이야기를 왕국의 분리에 관한 주제로, 그리고 근대 초기 시대의 봉건주의의 구질서와 개인주의의 신진 질서의 충돌로 포착하였다고 할 수 있다.

※<리어왕> 프로그램북 '왜 <리어왕>인가?_최영주 드라마트루그' 글(발췌)

👉 토론

5. 영국의 르네상스는 셰익스피어시대라고 일컬어진다. 셰익스피어로 대표되는 르네상스 문학의 특징은?

👉 활동

7. 역사 속에 존재 했던 엘리자베스 여왕과 연극 <리어왕>에서 그려진 리어왕을 비교해보자.

키워드

삶과 죽음의 역설적인 본질에 대한 철학적 사유

✧ 가족과 사랑

<리어왕>의 주요 이야기는 두 가족의 불화로 시작된다. 리어왕은 어리석은 판단으로 인해 한 순간에 사랑하는 막내딸과 연을 끊게 된다. 권력에 눈이 먼 다른 두 딸은 아버지를 배신하고 폭풍우 치는 황야로 리어왕을 쫓아낸다. 리어는 배신감에 치를 떨며 황야의 폭풍우 속에서 서서히 미쳐간다. 글로스터 백작의 서자인 에드먼드는 차별에 불만을 품고 형을 음해하고 아버지를 배신한다. 모든 것을 빼앗긴 아버지는 눈이 뽑히고 버려져 자살을 기도한다. 부와 명예를 모두 가진 두 아버지가 사랑하는 자녀들을 오해하며 벌어지는 비극적인 이야기를 통해 가족과 사랑의 진정한 의미에 대해 생각해보게 된다.

✧ 폭력과 고통

<리어왕>은 일상을 넘어서는 폭력과 고통 그리고 성찰이 담긴 극이다. 극의 많은 인물들, 대부분 인물들이 죽어간다. 오스왈드는 에드거에게 살해되고 리건은 독살되고 거너릴은 자결한다. 콘월은 시종에게 칼에 찔려 죽고 글로스터는 절망 속에 죽고 에드먼드는 형과의 결투로 죽고 코딜리어는 에드먼드 부하에 목 졸려 죽는다. 리어왕은 황야에서 딸들을 저주하며 미쳐가고 결국 슬픔과 환각 속에 죽는다. 켄트는 죽은 왕을 따라 마지막 봉사를 자청하며 죽음을 예견하고 광대는 이유 없이 무대에서 사라진다. 또한, 인물들 신체에 폭력이 가해진다. 발에 족쇄가 채워져 비틀리고 얻어맞고 수염이 뽑히고 눈이 뽑혀 뭉개지고 목이 졸려 살해되고 칼에 찔리고 막대기에 맞아 죽고 독살 당한다. 극에는 죽음과 잔혹성이 짙게 깔려있다.

✧ 광기

딸들에게 배신당한 리어는 점차 정신을 잃어가며 그의 광기도 점차 고조된다. 극 중에서 리어는 자신이 미쳐가는 과정을 명확히 인식하고 있음을 알 수 있다. 첫 장의 왕위 이양식에서 급격한 분노와 성급한 결정으로 불안정한 정신 상태를 드러낸다. 1막 끝에 “내가 누구냐?”라고 외치며 정체성의 혼란을 보이고 “난 미치지 않겠습니다”라고 버티지만 결국 2막 마지막에 “광대야, 나는 미쳐간

다”고 외친다. 3막에서는 광기에 휩싸인 리어 모습을 보게 된다. 황야에서 그는 딸들의 환상을 보고 두 딸을 재판대에 세운다. 광기에 찬 그는 리건의 심장이 무엇으로 만들어졌는지 보기 위해 그녀를 해부해 심장을 보고자 한다. 리어는 광기 속에서 많은 환상을 본다. 악마에 쓰인 미친 거지 에드거의 가장된 광기와 함께 이 극은 ‘광기’라는 새로운 연극적 영역으로 확장되어간다.

✧ 성찰

리어는 광기 속에 놀라운 각성 상태에 이른다. 과거 왕으로서 자신이 돌보지 못했던 가난한 자들에 대해 회개하고 부패한 법과 제도에 대해 전면적인 부정에 이른다. 무엇보다 리어는 인간 존재에 대한 성찰에 이르고 이러한 성찰을 바탕으로 “인간이 이 정도 밖에는 되지 않는가?”, “무슨 이유로 자연은 이러한 무자비한 인간의 심장을 만들었는가?”라는 자조적인 질문을 던진다. 눈이 뽑힌 글로스터 역시 맹인으로서 새로운 각성에 이르고 눈에 속아 보지 못했던 것들을 보게 된다. 미친 거지로 전락한 에드거 역시 모든 것을 상실하고 새로운 성찰에 이른다.

✧ 하늘의 분노

리어에게 있어 신이란 절대적인 존재다. 신은 늘 리어 위에 군림하는 영속하면서도 거대한 존재다. 권력이란 리어 자신과 신과의 관계에 기반 한다. 두 딸에게 무참히 버림받은 리어(소우주)가 황야에서 분노를 쏟아내며 미쳐갈 때, 하늘(대우주)역시 미친 듯이 폭풍우를 쏟아 붓고 비와 바람, 번개, 천둥을 내리치며 세상이 종말에 이를 듯한 분노를 쏟아내며 응답한다. 리어가 이성을 잃고 무너져감에 따라 발생하는 무질서가 곧 대우주의 무질서로 파급되는 것이다.

✧ 무(無)에서 유(有)

<리어왕>은 모든 것을 상실했을 때 오게 되는 진실을 이야기한다. 리어왕은 타고난 신분과 권력, 재산, 딸들을 잃고 비바람치는 황야에서 미쳐가지만 한편 성찰을 통해 인간성을 회복해 간다. 그는 ‘아무것도 없는 것에서는 아무것도 나오지 않는다’고 하지만 아무 것도 아닌 것, 없는 것에서 ‘어떤’ 귀중한 것이 나온다.

✧ 완전극

이 극은 셰익스피어 시대 뿐 아니라 오늘날 우리가 겪는 빈부의 문제, 분배의 문제, 세대 간의 문제, 노인문제, 가정의 불화와 붕괴, 광증과 치매, 신과 자연의 대립, 법과 제도의 문제 등 인간사의 근본적인 문제들을 담고 있다. <리어왕>은 총체적인 인간 세계를 담는 '완전극'이라 할 수 있다. 이러한 극은 어떻게 해석할 것이냐 보다는 이를 어떻게 보여주느냐가 중요할 것이다. '어떻게 보여주느냐'를 통해 이 극에 대한 새로운 관점이 드러날 것이다.

※윤광진 연출의 코멘트(발췌)

토론

6. 폭력, 광기 등 <리어왕>의 등장인물들은 대부분 극단으로 치닫는 모습을 보여주지만, 때에 따라 올바른 판단력과 언행을 보여주는 부분도 있다. 극 속에서 바람직한 인간형으로 그려진 등장인물을 꼽아본다면?

활동

8. 윤광진 연출이 제시한 키워드 이외에 '권력' 또한 중요한 주제어로 꼽을 수 있다. 권력은 <리어왕>에서 벌어지는 모든 비극의 근원지로 볼 수 있다. 권력이란 무엇이며, 권력을 소유하는 것은 어떤 의미인지에 대해 토론해보자.
9. 작가 버나드 쇼는 "<리어왕>보다 더 훌륭한 비극은 없다."고 말했으며, 평론가 브래들리는 <리어왕>을 "셰익스피어의 가장 위대한 작품"이라고 평했다. <리어왕>이 이처럼 가장 훌륭한 비극 작품으로 인정받는 이유에 대해 토론해 보자.
10. <리어왕> 관람 후 100자 리뷰를 작성하여 발표해보자.

작가(윌리엄 셰익스피어) 소개

"사람들은 셰익스피어가 어떤 사람인지도 모르고 그를 알게 된다. 그의 사상과 아름다움은 도처에서 볼 수 있다." -제인 오스틴

셰익스피어는 유려한 언어감과 탁월한 문장력으로 시대를 뛰어넘는 흥미진진한 이야기들을 풀어낸 세기의 스토리텔러였다. 그의 이야기들은 당대에 유행했던 흥미진진한 픽션과 실제 역사 속 인물들의 드라마틱한 사랑, 욕망, 복수, 배신을 긴장감 넘치게 재구성한 것으로, 그의 탁월한 문장력은 이 시대에도 여전히 흡인력을 가진다. 시공을 뛰어넘어 보편성을 발휘하는 그의 작품들은 현대인들이 공감할 수밖에 없는 궁극적인 고민까지 담고 있어 세계 관객들의 마음을 움직인다.

<로미오와 줄리엣>은 비극적 사랑의 대명사가 되었고, <오셀로>는 질투와 간계를, <리어 왕>은 부모와 자식 간의 갈등을, <맥베스>는 야망을, <햄릿>은 복수를 테마로 하는 비극의 원형이 되었다. 또한 셰익스피어의 혁신은 중세연극에서 흔히 볼 수 있었던 평면적 인물 대신 햄릿, 이아고, 맥베스와 같은 입체적이고 사실적인 인물을 창조한 것에 있다. 한편, 표현과 구성에 있어서는 엘리자베스 시대에 유행했던 희비극의 요소를 적극 활용하여 가장 비극적인 이야기 속에 희극적인 요소를, 반대로 포복절도 희극 속에도 비극적 요소를 배치시키며 그 효과를 극대화했다. <햄릿>에 나오는 무덤지기 장면이 그 대표적인 예로, 햄릿이 오피리어의 죽음을 알게 되기 직전 무덤지기와의 신나게 농담을 주고받는 장면을 배치해 놓음으로써, 바로 다음 순간 이어질 햄릿의 처절한 절규가 더 큰 비장미를 불러일으키도록 했다.

사후 수백 년간 문학, 철학, 영화 등 분야를 막론하고 셰익스피어의 영향력은 절대적이었다. 벤 존슨은 "그는 한 시대를 위한 작가가 아니라 온 시대를 위한 작가"라고 격찬했고, 괴테는 자신은 셰익스피어의 소유물이 되었다고 고백했으며, 빅토르 위고는 "셰익스피어가 곧 연극"이라고 했다. 비유럽 문화권도 셰익스피어를 오래 전에 발견하고 자기 문화에 맞춰 수용했다. 셰익스피어의 드라마들은 80개국 이상의 언어로 번역되어 연구되고, 공연되고, 인용된다.

토론

7. 르네상스 시대에 활약한 영국 최고의 극작가이자 시인인 셰익스피어를

둘러싼 진위 여부에 대한 논란은 어떤 내용인가?

 활동

11. 셰익스피어의 희곡 중 가장 좋아하는 작품을 꼽아본 후, 셰익스피어의 위대함을 느낄 수 있었던 부분 및 그 이유에 대해 발표해보자.
12. 연극 <리어왕>을 마무리 짓는 아래 에드거 대사의 읽고 작가의 의도에 대해 토론해보자. “우리는 이 비통한 시대의 무게를 짊어져야 합니다. 하고 싶은 말보다는 느끼는 것을 말하기로 합시다. 가장 나이 많은 세대가 가장 많은 고통을 당했습니다. 우리 젊은이들은 그만큼 보지도 못할 것이고 그렇게 오래 살지도 못할 것입니다.”

연출(윤광진) 소개

새로운 리어왕을 만나다, 연출가 윤광진

공연제작센터 대표

용인대 연극학과 교수

90년대 초반, 우리극연구소를 탄생시켜 연극계에 신선한 충격을 던진 윤광진은 시류에 영합하지 않으며 예술의 근본 가치에 대해 고민해 온 우리 연극계의 든든한 기둥과 같은 연출가이다. 2011년 <못생긴 남자>와 2013년 <황금용>으로 다시 한 번 녹슬지 않은 감각과 치밀한 작품 해석의 결과물을 선보였다. 특히 그 동안 아껴두었던 셰익스피어 작품을 처음으로 무대에 올리면서 이전에는 보지 못했던, 작품에 대한 명료한 해석으로 관객들과 만나고자 한다.

연극연출작

황금용 · 못생긴 남자 · 추림스크에서의 지난 여름 · 그림자 아이 · 아메리칸 환갑 · 갈매기 · 풍금소리 · 세자매 · THE NAME · 살아있는 이중생 각하 외

1994 동아연극상 연출상 <살아있는 이중생 각하>

2011 한국평론가협회 '올해의 베스트연극3' <못생긴 남자>

2013 대한민국연극대상 최우수작품상, 연출상 <황금용>

2013 한국평론가협회 '올해의 베스트연극3' <황금용>

2013 월간 한국연극 '베스트7' 선정 <황금용>

2013 김상열 연극상

토론

8. 이번 작품을 위해 윤광진 연출은 직접 번역도 담당했다. 셰익스피어와 같은 외국 작가의 작품을 한국어로 공연하기 위해 필요한 번역본이 완성되기 위해서는 어떠한 과정이 필요할까?

활동

13. “리어왕은 관객들을 재미있게만 해주는, 즉 관객들에게 아부하는 작품이 아니다. 이 작품은 쇠퇴해가는 세상에서 우리가 어떻게 살아남을 수 있는가를 탐구한다.”라는 윤광진 연출의 말의 의미에 대해 생각해 본 후, 이 작품을 통해 자신이 직접 느낀 교훈적 측면에 대해 발표해보자.

토론답(안)

1. 셰익스피어는 16세기 후반에서 17세기 초반의 영국 엘리자베스 1세 시대에 활동했던 극작가로 37편의 희곡과 수많은 시, 소네트를 남겼다. 셰익스피어의 극작 경력은 전기, 중기와 후기로 나뉘는데, 비극작품들은 주로 작가로서의 원숙함이 농익었던 중후기에 집필되었다. 셰익스피어 작품의 절정으로 꼽히는 4대 비극은 <맥베스>, <햄릿>, <오셀로>, <리어왕>이다. 시기적으로는 <햄릿>이 가장 먼저고 <맥베스>가 가장 나중에 쓰였다. 4대 비극이란 <맥베스>의 '야망', <햄릿>의 '우유부단함', <오셀로>의 '질투', <리어왕>의 '어리석음'처럼 등장인물의 성격적 결함으로 인해 스스로 비극을 초래하는 작품들로 정의내릴 수 있다. 작품 속 주인공들은 하나 같이 성품, 능력, 신분에 있어 모자람 없지만 비극적 성격 결함으로 인해 고통스러운 최후를 맞이한다. 흔히, <로미오와 줄리엣>을 4대 비극에 포함시켜 생각하는 경우가 있는데, 이 작품의 경우 성격적 결함이 아닌 환경으로 인해 비극이 벌어지기 때문에 4대 비극에는 포함되지 않는다고 볼 수 있다.
2. 이 극의 배경이 되는 시대는 사회계층의 양극화, 궁정의 부패와 타락이 심각한 수준이었다. 여기에 자연재해까지 겹쳐 국민들은 생활고에 시달려야 했고, 사회에 대한 불만지수가 높아졌다. 리어왕과 코딜리어가 지내는 궁정은 당시 사회의 중심이 되는 곳으로 바람직한 기준을 세우고 나라를 이끄는 역할 담당에 대한 의무가 있었다. 하지만, 권력에 대한 야심, 위선, 흥계와 모략이 들끓을 뿐이었다. 왕국을 분배하기에 앞서 딸들에게 자신을 얼마나 사랑하는지 묻는 아버지 역시 매우 독선적인 모습을 보여준다. 이런 상황에서 궁정에 대한 환멸을 느낀 코딜리어는 마음 속 진실된 이야기를 혀로 표현할 수 없는 현실을 깨닫고 아예 입을 닫아 버린 것이다. 두 언니와 달리 매우 진지한 성품을 지닌 코딜리어는 말로 표현된 사랑보다 진실한 신념을 지킴으로써 억압에 항거하는 것으로 볼 수 있다.
3. 방백은 무대 위의 여러 명의 배우 중 한 명이 관객들에게 말하는 대사료, 다른 등장인물에게는 들리지 않고 관객만 들을 수 있는 것으로 간주된다. 방백은 관객들이 등장인물들의 의도나 생각을 파악하여 극의 흐름을

이해하도록 한다. 종종 독백과 방백을 혼동하는 경우가 있는데, 독백은 무대에 혼자 있는 등장인물이 자신의 생각과 감정을 전달하는데 사용된다. <햄릿>의 '죽느냐 사느냐 그것이 문제로다(To be or not to be)'가 대표적인 독백의 예다. 방백은 로마시대부터 발달했으나, 자연스럽게 많은 방식으로 여겨지며 많이 사용되지 않게 되었지만, 현대극에서도 필요에 따라 사용되는 경우가 있다.

4. 노인세대의 핵심인물로 등장하는 리어는 강력한 권력을 가지고 있지만, 어리석음으로 인해 그 힘을 제대로 발휘하지 못하는 인물로 그려진다. 글로스터 역시, 에드먼드의 간계에 속절없이 넘어가고 마는 심지 없는 연약한 인물로 그려진다. 하지만, 켄트의 언행을 통해 나이든 사람들의 충직한 면모를 엿볼 수 있다. 한편, 거너릴, 리건, 콘월, 에드먼드 등 주요 젊은층 등장인물들은 대체로 눈앞의 이익에 집착하고, 깊이 생각하지 않고 쉽게 행동으로 옮기는 모습을 보인다. 에드거와 코딜리어는 노인세대를 공경하는 언어와 태도를 보여주지만, 무조건적으로 복종하는 형상은 아니다. 이러한 대체적인 인물들에 대한 파악을 통해, 당시 젊은 세대와 노인 세대 간에 빗어졌을 마찰 및 갈등을 유추해볼 수 있다.

5. 학문, 예술의 부활·재생을 의미하는 르네상스는 14세기에서 16세기 사이 이탈리아를 비롯한 유럽 전역에서 나타난 문화운동으로 문학, 미술, 건축, 과학 등 다방면에 걸쳐 일어났다. 인간성이 말살되었던 신 중심의 중세 암흑기를 탈피해 고대 문화를 재생함으로써 인간성을 회복하려는 시도였던 만큼, 문학적 소재도 신 중심에서 인간 중심으로 바뀌었다. 문학의 배경 역시 교회와 같은 종교적 공간에서 궁정이나 도시의 광장으로 옮겨갔다. <리어왕>, <헨리4세>, <햄릿>, <줄리어스 시저> 등 셰익스피어의 대표작의 배경이나 등장인물들은 이러한 르네상스 문학의 소재적 특징을 고스란히 보여준다. 이처럼, 국왕이나 궁정을 대상으로 하는 엘리트 문학으로 발달했으나 지배층들이 부패하고 타락해감에 따라 르네상스 문학 역시 퇴보의 길을 걸었다. 르네상스 문학을 대표하는 셰익스피어의 희비극 작품은 삶과 죽음, 진실과 위선, 그리고 신의 존재를 통해 선과 악이 뒤섞인 인간 본성을 들춰내어 조명한다. 인간이란 어떤 존재이며 인생이란 무엇인지, 또한 그 인생을 주체적으로 이끌어 가는 '나'라는 존재에 대해 끊임없이 고민하며 질문을 던진다. 3번 토론답(안)에서 독백의 예시로 언급된 <햄릿>의 '죽느냐 사느냐 그것이 문제로다(To be or not to be)'

라는 대사는 결국 한 인간이 삶과 죽음의 문제를 신에게 의탁하지 않고 스스로 결정하고자 하는 의지를 보여주는 중요한 지점이다. 시대정신을 담고 있으면서도 시대를 초월하는 셰익스피어 문학의 위대함은 21세기의 독자들에게도 깊은 깨달음과 감동을 전해주고 있다.

6. 감언이설로 아버지를 현혹시켜 모든 권력과 영토를 물려받는 두 언니와 달리 코딜리어는 눈앞의 이익에 연연하지 않고 진실을 추구하는 일관된 언행을 보여준다. 우리 시대에 점점 사라지고 있는 가치인 '정직', '진실'에 대해 생각해보게 만드는 캐릭터다. 리어왕이 흐려진 판단력으로 인하여 잘못된 결정을 내리려 할 때, 옆에서 목숨을 내걸고 충직한 조언을 하는 켄트 역시 우리가 본받을 만한 인물이라고 볼 수 있다. 리건과 남편 콘월이 글로스터 백작의 두 눈을 뽑아버리는 냉혈한으로 그려지는 반면, 거너릴의 남편 얼바니는 상대적으로 지각 있는 캐릭터로 그려진다. 자신의 아버지를 홀대하는 부인에게 얼바니는 "당신은 바람에 날리는 먼지보다도 못한 여자야. 난 당신을 믿을 수가 없어. 자기 삶과 피를 준 아버지를 학대하다니."라고 말하며 관객들이 바람직한 자식의 도리에 대해 생각해보도록 한다.
7. 셰익스피어는 1564년 영국의 작은 마을 스트래트 어폰 에이본의 평범한 가정에서 8남매 중 셋째로 태어났다. 라틴어 문법학교를 잠시 다녔을 뿐 대학 교육을 제대로 받지 못한 인물이 법학, 지리학, 역사 등 전문 지식이 총체적으로 담겨 있는 수많은 작품을 직접 써냈다고 보기가 어렵다는 점에서 진위 여부에 대한 논란이 지속되고 있다. 여기에, 대문호 셰익스피어의 실존 사실을 증명할 수 있는 기록들이 제대로 발견되지 않는 점도 이러한 논란을 가중시키고 있다. 진짜 셰익스피어로 거론되는 인물로는 철학자이자 정치인이었던 프란시스 베이컨, 극작가 크리스토퍼 말로우, 에드워드 드 비어 백작 등이 있다.
8. 번역에 앞서 원작자의 생존 여부에 대한 확인이 필요하다. 우리나라 저작권법에 따르면 원작자의 사후 70년 이후에는 원작자에 대한 저작권료 지급 의무가 없어진다. 따라서, 사후 400년이 지난 셰익스피어의 경우에는 저작권에 대한 고려가 필요하지 않다. 윤광진 연출은 원작의 언어와 통찰을 선명히 드러내기 위해 직접 번역까지 맡았다. 원어 작품이 굉장히 폭력적, 공격적, 호전적인데 이러한 부분이 잘 반영된 기존 번역서가 없

어 새롭게 번역하게 되었다고 설명했다. 본격적인 번역 과정이 완료된 이후에는 추가적인 윤색 과정을 거치게 된다. 번역극에서의 윤색이란, 어휘와 어미 등을 다듬어 우리 관객들에게 더욱 자연스럽게 대사가 전달될 수 있도록 교정하는 과정을 의미한다. <리어왕>의 경우 윤광진 연출이 2개월 동안 7차례의 수정을 거쳐 번역을 마무리 한 후 고연옥 작가가 3~4번에 걸쳐 윤색을 진행했다.

※ 토론답(안)은 정답이 정해져 있는 것이 아니라, 가능한 여러 답안 중 한 가지를 제시한 것으로, 토론자들이 자유롭게 가능한 답안을 제안하는 것이 좋음.

www.ntck.or.kr / www.mdtheater.or.kr

2015. 명동
4.16 - 예술
5.10 극장

140-827 서울시 용산구 서계동 1번지 (재)국립극단
1 Seogyedong, Yongsan-gu, Seoul, Korea(140-827)
Tel. 1688-5966

100-021 서울시 중구 명동길 35 명동예술극장
35 Myeongdong-gil, Jung-gu, Seoul, Korea (100-021)
Tel. 1644-2003