

아서 밀러 《세일즈맨의 죽음》의 ‘윌리’의 성격구축에 관한 고찰 - 공연사례를 중심으로 -

Characterizing of Willy in Miller's 《Death of a Salesman》 - Focusing on Production 《Death of a Salesman》 -

이환준*

Hwan-Jun, Lee *

극단 타임컴퍼니 배우 (*Actor of the Theater company of TIME*)

국문초록

시대가 흐를수록 변화하는 사회의 흐름에 사회의 구성원들은 점점 더 개인중심주의적으로 변모하고 있으며, 이에 기인한 가족 간의 소통의 부재는 심화되고 있으며, 이는 가족의 붕괴로까지 연결되어 사실상 그 기능을 제대로 수행 하지 못하고 있다. 이와 더불어 산업화 시대를 거쳐 자본주의로 발생한 개인주의의 팽배로 인하여 인간의 가치를 물질적으로 매도하는 문제점들도 부각되어지고 있다.

연극계에서는 이러한 사회 문제를 다루고자 하는 움직임이 있었으며 이를 소재로 다루는 연극들이 다양하게 제작되어지고 있다. 연극은 시대적 정신 및 사회성을 반영하고 있으며, 이러한 연극의 특징은 관객들에게 그 시대의 사회적 문제점과 삶을 되돌아 볼 수 있게 해주는 교육적, 사회적인 기능을 수행하게 만드는 매체가 될 수 있다.

연극의 기능 중 사회적 특성을 반영하는 본 논문의 텍스트인 아서 밀러의 《세일즈맨의 죽음》은 자본주의 폐단인 물질만능주의 속 사회에서 살아가는 평범한 시민인 주인공 ‘윌리’가 겪는 갈등과 비극을 다룬 작품이다. 그는 자신이 겪는 갈등과 비극의 원인을 사회와 가정에서 찾는다. 아서 밀러는 《세일즈맨의 죽음》에서 주인공 윌리가 겪는 사건을 중심으로 현대사회의 잘못된 가치관에 대한 비판과 더불어 가족 간의 갈등으로 인한 소통의 부재로 고통 받는 평범한 소시민인 현대인의 비극을 다루고 있다. 이에 작품 속 주인공 ‘윌리’를 통하여 아서 밀러의 비극 개념과 희곡의 시대적 배경을 고찰하고 그 인물의 성격 구축 과정, 관계 및 갈등을 공연에 실제적으로 어떻게 반영할 수 있는지를 고찰해보고자 한다.

주 제 어 : 아서밀러, 윌리, 성격구축, 비극적 사회, 인물구축

논문정보 : 투고일: 2018. 11. 15 심사일: 2018. 11. 26 수정일: 2018. 12. 03 게재확정일: 2018. 12. 10

* E-mail address: vnb08888@naver.com

I. 서론

1.1. 연구 배경 및 목적

우리는 연극을 ‘종합예술’이라고 말한다. 단순히 여러 예술이 합쳐졌다는 것이 아니라 이 말 속에는 조화의 개념이 담겨있다. 다양한 요소들이 한데 어우러져 조화를 이루는 연극에서 하나의 목적을 위해 연극의 제요소들을 통합하고 조정하는 기능을 하는 예술가를 연출가라고 한다. 그리고 이러한 조정 안에서 어떠한 인물을 새롭게 구축하는 것을 배우가 도맡아 진행한다다고 할 수 있다.

이처럼 연극제작과정에 있어서 배우의 인물창조과정과 역할을 수행함은 연극에 있어서 굉장히 중요하다. 배우는 연극제작 과정에서 다양한 기능과 역할을 수행하는 동시에, 연극예술이 가지고 있는 사회적 현상이나 사회 문제를 다루는 연극 내에서 이를 시사하거나 의미하는 존재로서 투영되고 있다.

아서 밀러(Arthur Miler)는 바로 이러한 교육적, 사회적 매체로서의 연극의 역할에 집중하였다.

“그는 작품에서 개인의 문제를 그 개인이 속한 사회 전체의 문제로 외형화 시켜 사회와 개인의 관계를 해부함으로써 작품 세계를 형성하고 있다. 즉, 개인이라는 차원을 넘어서 사회 전체의 문제로 이를 확대시켜, 현대 미국인들이 물질적인 가치관을 정립하고 사회에 대한 책임을 인식하며 사회 속에서 개인의 정당한 권리를 획득해야 한다고 주장하면서 보통 사람과 사회의 관계를 주로 다룬다”(김지현, 2005).

이런 “그의 작품은 제2차 세계대전 이후의 미국사회를 배경으로 주로 쓰이는데, 아메리칸 드림(American Dream)¹⁾의 실상과 인간 소외의 주제를 독창적인 극형식으로 표현했다는 점에서 전후 세계연극계의 관심을 모았다”(김양일, 2001).

《세일즈맨의 죽음》은 자신이 살아가는 현재 시대에 적응하지 못하고 낙오하여 소외되어 자살을 택한 평범한 세일즈맨의 죽음을 다룬 작품이다. 작품을 통하여 “아서 밀러는 고도로 발달된 기계문명에 따른 인간성의 상실과 그릇된 가치관, 물질만능주의에 희생되는 미국인들이 겪는 좌절과 갈등, 소외의 문제들을 이야기한다”(허은희, 2017). 또한 한 평범한 인간의 가정을 중심으로 다루어 그가 겪는 소외감을 극대화시킨다.

《세일즈맨의 죽음》은 1947년에 초연된 이후, 2년 간 742회가 공연되었으며, 전 세계적으로

1) 미국 사람들이 갖고 있는, 미국적인 이상 사회를 이루하려는 꿈. 다수 미국인의 공통된 소망으로 무계급 사회와 경제적 번영의 재현, 압제가 없는 자유로운 정치 체제의 영속 따위이다. 네이버 국어사전. <http://krdic.naver.com/> 참조.

로도 많은 공연이 올라갔다(아서 밀러 저, 강유나 역, 2011). 한국에서도 1950년대 공연이 처음으로 올라가고 2016년 12월 13일에 배우 이순재를 주연으로 하여 공연이 올라가는 등 현재까지도 계속해서 공연 되는 작품으로서 작품성이 검증된 희곡이다.

작품 속에서 나타나는 자본주의의 물질만능주의 가치관과 더불어 가족 간의 갈등 속에 나타나는 가장의 위치인 아버지의 몰락이라는 주제는 작품이 쓰인 시대를 뛰어넘어 현대의 관객들에게도 충분히 공감할 수 있는 작품으로, 본 연구에서는 연극의 사회적 반영을 접목시키는 배우의 역할 창조에 있어 그 접근방법 및 공연을 중심으로 한 인물의 창조에 있어 다양한 방법을 모색해보고자 한다.

본 논문의 중심이 되는 공연은 지난 2017년 9월 15일부터 17일까지 청주 씨어터 제이에서 진행한 이환준 연출의 《세일즈맨의 죽음》을 중심으로 인물의 창조방식을 연구해보고자 한다.

II. 본론

2.1. 아서 밀러의 비극 이론

비극이란 기본적인 연극의 한 형식으로 기원은 분명하지 않으나, 고대 희랍에서 디오니소스(Dionysos)신을 찬미하며 부르던 디시램브(Dithyramb)라는 합창곡에서 시작되었다. 이러한 비극에 대해 최초로 학문적 체계를 세운 아리스토텔레스(Aristotle)는 비극의 이론을 시학(Poetics)에서 다루었다. 이 비극의 이론이 정립되어 지고 난 이후부터 후대는 계속 아리스토텔레스의 비극의 이론에 지대한 영향을 받아 왔다. 그럼에도 불구하고 아서 밀러의 비극에 대한 이론은 아리스토텔레스의 『시학』에서 다루어지는 내용과는 차이점이 있다.

아리스토텔레스는 고귀한 귀족이 성격적 결함을 가지고 살아가지만, “밀러는 현대를 살아가는 평범한 소시민이, 그리고 단순히 한명이 아닌 다른 사람과의 관계 안에서 유기적인 관계로 규정지어 사회라는 존재에서 살아간다고 할 수 있다”(김지현, 2005). 즉, 현대에 이르러서는 평범한 소시민, 즉 보통 사람이 사회라는 존재 안에서 살아가며 겪는 보이지 않는 공포들이 더욱 비극적이라는 것이다.

그러나 그러한 극작품에서 우리의 마음을 뒤흔들어 놓는 특성은 현재의 우리 지위에서 밀려날지 모른다는 잠재된 공포, 우리가 이 세상에서 누구이며 어떠한 사람인가에 대해 우리가 선택한 이미지에서 강제로 벗어나게 될 경우에 당연히 올 재난으로부터 연유한다. 오늘날 우

리 가운데 이러한 공포는 여전히 강하다. 어쩌면 그 어느 때보다도 강하다고 할 수 있다. 사실 이러한 공포를 가장 잘 아는 사람은 보통사람일 것이다(Arthur miller, 1996).

앞서 언급하였듯이 밀러의 비극은 사회적인 성격을 밑바탕에 깔고 있기 때문에 평범한 보통사람의 이야기가 어쩌면 더 비극에 가깝다고 주장하는 것으로 사료된다.

비극에서 주인공이 가지고 있는 비극적 원인이라고 불리는 비극적 결함(Hamartia)²⁾에 관하여 아서 밀러는 주인공의 약점이 아니라 오히려 주인공의 의지 작용을 강조한다. 즉, 주인공이 자신의 존엄성에 대해 도전받았을 때 수동적인 채로 남아 있는 게 아닌 거부하고 대항하는 의지로 작용하는 것으로 본다(김양일, 2001).

아리스토텔레스가 정의한 비극의 이론에서는 비극의 원인에 대하여 설명하기를 개인의 도덕적인 요소로 인한 것으로 설명하지만 밀러는 한 사람의 운명을 사회의 운명으로 생각하여 개인과 사회를 분리할 수 없다고 생각하며 비극의 정의를 내린다.

“많은 작가들과 독자들과의 대화에서도 마찬가지로 여러 비평에서도 보이는 비극에 대한 잘못된 오해가 있다. 그것은 비극이 반드시 비관주의와 연계되어야 한다는 관점이다. 심지어 사전에서도 비극을 슬프거나 행복하지 않은 결말을 가진 이야기로 규정할 뿐이다. 이런 비극에 대한 관념이 너무도 확고히 고정되어 있어서 저자에게 있어서 진정한 비극은 희극이 내포하는 것 이상의 낙관주의를 의미하고 있다고 주장하기가 꺼려질 정도이다”(Weales, 1981).

이러한 밀러의 비극이론에서 주목할 만한 가치가 있는 논점은 소위 비극적 승리이다.

“밀러는 비극은 궁극적으로 비관주의가 아닌 낙관주의를 지닌다고 생각하여 비극이 가져오는 미적 즐거움은 강렬한 생명력을 퍼뜨리고 사람의 가치관과 함께 생존하고 성장하는 욕망을 깨우치고 사람들에게 투쟁과 초월의 열정을 일어나게 한다고 말한다”(손번, 2014).

이런 아서 밀러의 비극에 대한 이론과 가치관은 현대를 살아가는 관객들에게 큰 공감을 주며 작가가 주고자 하는 메시지에 대해 정확히 이해할 수 있다.

2) 아리스토텔레스는 비극이 주인공이 완전히 선해도 안 되고, 완전히 악해도 안 되고, 그릇된 판단 또는 성격적 결함이 얼마간 있어야 한다고 했다

2.2. 《세일즈맨의 죽음》에서의 시대적 배경

《세일즈맨의 죽음》은 1930년대의 제2차 세계대전 이후 경제대공황 시절을 배경으로 삼고 있는 아서 밀러의 작품 중 하나이다. 제2차 대전 이후 고도로 발전된 미국 산업사회 속의 자본주의에 대하여 그 실상과 인간 소외의 주제를 독창적인 극 형식으로 표현했다.

“밀러는 당시 미국 연극계의 주류를 이루었던 사실주의극의 전통작가인 헨릭 입센(Henrik Ibsen)의 영향을 받아 물질만능주의에 젖어있는 거대한 현대 산업사회에서 소외되고 희생되어가는 평범한 시민들이 겪는 갈등과 그 문제점에 대해 관심을 가지고 사회와 개인의 공존과 발전을 위한 도덕적, 윤리적 견지에서 그 방안을 제시하고자 하였다.”(김지현, 2005) 이에 따라 어디에서나 흔히 볼 수 있는 평범한 시민을 주인공으로 하여 시대적인 상황으로 인해 잘못된 가치관을 추종하는 사회를 배경으로 작품을 만들었다.

이 작품에서의 주인공 윌리 역시도 평범한 세일즈맨으로 보통사람 계급에 속한다. 전쟁 이후, 물질주의가 만연한 시절에서 자신의 정체성을 제대로 파악하지 못하고, 물질적인 성취를 추구하여 허황된 꿈을 좇다가 결국 실패하고 자살을 선택하여 죽음을 맞이하게 됨으로써 그 시대의 만연했던 문제점을 작품에 드러내고자 하였다.

이 작품의 배경이 되는 미국의 경제 대공황 시기에는 자본주의에 의한 물질만능주의와 아메리칸 드림(American dream)에 빠져있던 시대에 “윌리 같은 소시민들이 사회적으로 성공하고자 하는 욕망은 가지고 있었지만 자신 내부의 인간적인 면이 그러한 현실을 따라갈 수가 없기 때문에 사회에서 낙오”(신경란, 2003)되는 시기였다.

이 작품에서는 밀러의 자전적인 이야기도 포함되어있다. 밀러는 1920년 후반기부터 시작된 경제 대 공황기 속에서 젊은 시절을 보냈다.

“그 당시 미국 전역에 불어 닥친 경제 대공황을 몸소 체험하면서 사회의 냉엄한 현실을 경험하고 관찰할 수 있는 기회를 가질 수 있었다. 밀러는 당시 사회 환경에서 산업사회가 안고 있는 여러 가지 모순과 불안을 인식하고, 이러한 재난의 원인이 무엇인지 타색하기 시작하였다” (Carson, Neil, 1982).

“무엇보다도, 구조적 의미에서, 나는 삶의 진실한 모습을 극으로 그려내고자 했다. 삶에서와 마찬가지로, 하나가 곧 많은 것을 의미하도록 만들려고 했다. 그래서 사회는 권력이자 불가해한 관습이고 인간 내부에 있으며 인간을 에워싸고 있어서, 마치 물고기가 바다 속에 있고 바다가 물고기 속에 존재하는 것처럼, 인간의 탄생지이자 무덤이며, 희망이자 위협이다”(Miller, Arthur, 1996).

밀러는 자신의 비극 작품에 있어서 주인공이 살고 있는 사회와 주인공 즉 인물을 불가분의 관계로 보고, 개인이 겪는 갈등은 개인뿐만이 아니라 사회 구성원 전체의 문제로까지 확대 가능하다고 보았다. 그러기에 그는 개인의 갈등이 단지 개인만이 아닌 사회 전체의 갈등의 개념으로 파악하고, 이를 보다 극적으로 표현하고자하여 시대적 배경의 가치관과 주인공의 가치관을 대립시켰다. 미국의 소시민으로 살아가는 윌리를 통해 ‘물질만능주의’, ‘돈은 성공의 척도’가 아닌 진정한 성공을 위해서는 진정한 자신의 자아를 성찰하고, 가치관을 변화시켜야 한다고 작품을 통해 대변한다고 볼 수 있다.

2.3. 《세일즈맨의 죽음》에 나타난 인물의 관계

《세일즈맨의 죽음》에서 가장 중요한 것은 관계이다. 본 희곡은 처음부터 끝까지 등장하는 모든 인물들의 관계로 이루어진다. 희곡에선 다양한 인물 간의 관계가 나타나고 그 속에서 주인공 윌리 로만(Willy Loman)을 비극으로 몰아간다. 그러한 대표적인 관계가 바로 윌리 로만의 가족관계이다. 그 중에서도 윌리를 파멸로 이끄는 주된 관계는 아버지인 윌리 로만과 아들인 비프 로만의 관계이다.

비프가 어린 시절이었을 때, 윌리는 자신이 인기가 많은 사람이며 능력 있는 인물이라며 자식들에게 자랑을 한다. 그리고 이런 아버지의 모습을 보며 아이들은 윌리를 가장 존경하는 인물로 삼고 따른다.

하지만 아버지에 대한 비프의 존경심은 한 사건을 목격함으로써 사라지게 되고 둘의 관계는 멀어지게 된다. 비프가 고등학교를 졸업할 때쯤 비프와 윌리의 관계는 무척이나 친밀하였다. 그러나 비프는 수학시험에 낙제하고 이것을 해결하기 위하여 자신의 영웅인 아버지를 찾아 보스턴의 호텔로 찾아간다. 그 곳에서 한 여자와 불륜을 저지르는 아버지를 보게 된다. 이러한 모습을 본 비프는 아버지에게 실망하고 결국 반항의 길을 걷게 된다. 자신의 ‘영웅’이었던 아버지가 한 순간에 ‘사기꾼’이 되고 만 것이다.

결국 그는 자신의 목적을 잃어버리고 인생의 낙오자가 된다. 이후 실패와 많은 좌절을 겪은 34살의 비프는 여전히 윌리의 불륜을 떨쳐내지 못하고 윌리와의 관계도 점점 더 멀어진다. 그래도 윌리의 자살 기도를 듣고, 돕기 위해 올리버에게 사업자금을 빌리려 하지만, 불가능하다는 것을 알게 되고 자신도 모르게 올리버의 만년필을 훔치고 만다. 이 사건을 통해 비프는 자신의 진실한 처지를 깨닫고 윌리에게 인정받으려고 하지만 윌리는 비프의 진실된 말을 들으려하지 않는다.

“비프 (해피에게) 아버지는 우리가 어떤 인간인지를 모르시는 거야. 그러니까, 아셔야 한다
 구. (윌리에게) 우린 이집에선 단 10분 동안도 진을 말해 본적이 없다구요
 비프 전 평범한 인간이에요. 아버지도 그렇구요.
 윌리 난 평범한 인간이 아니야! 난 윌리 로만이야, 넌 비프 로만이고
 비프 아버지, 전 쓸모없는 인간이에요. 가치 없는 인간이라고요. 아버진 그걸 모르세요?”

윌리는 현실을 믿고 싶지 않은 망상 속에 빠져있으며 진실을 말하는 비프의 대화를 받아들이지 못한다.

그러나 비프의 눈물을 본 윌리는 진정한 사랑을 느끼고 이해하게 된다.

“비프 (힘이 빠져 울며) 제발 절 좀 놓아주세요. 무슨 일이 일어나기 전에, 그 허황된 꿈을
 태워 없애 버릴 수 없나요? 아침에 떠나겠어요. 아버지를 모셔다 드려.
 윌리 신기하지 않아? 비프가 날 좋아해!
 린다 비프는 당신을 사랑해요.”

비프의 사랑을 확인한 윌리는 자신이 비프를 위해 마지막으로 할 수 있는 일을 하려 자살을 선택한다.

결국 윌리와 비프의 부자관계는 이 작품에서 주인공 윌리를 파멸시키는 가장 주된 원인이 된다. 윌리가 아들 비프와의 관계를 과거 자신을 존경했던 시절처럼 회복하려고 노력하는 모습은 결국 사회에서 자신의 구시대적인 가치관으로 성공하고자 하는 모습으로 투영되어 나타나진다. 그리하여 최종적으로 윌리와 다른 인물들 간의 관계, 즉 가정과 사회에서 고립되어지고 소외되어지는 관계로 볼 수 있듯이 이 작품에 나타난 작가의 사상을 바탕으로 연출자로서 관객에게 말하고자 하는 주제에 대해 이야기 하자면 다음과 같다.

평범한 소시민 윌리가 자신의 가정과 사회에서 소외되면서 무력하게 무너지는 가장이자 사회의 희생자로서의 모습을 통해 붕괴되는 인간의 파멸을 보여주고자 한다.

본 연구자는 바로 이러한 윌리와 다른 인물들 간의 관계와 갈등과 단절, 그리고 그가 겪는 환상을 통하여 관객들에게 작품에서 드러내고자 하는 주제를 강화 시키고자 한다.

2.4. 《세일즈맨의 죽음》에 나타난 윌리의 인물형상화

윌리 로만은 평생 세일즈맨으로 살아왔으며, 그 자신의 삶에 대해 끊임없이 성공을 갈구하는 인물이다. 63세의 나이로, 가족으로는 아내와 두 아들을 둔 늙었지만 가장으로서의 책

입감과 자부심을 지니고 있는 인물이다. 윌리는 평생을 바쳐 일 해오던 회사에서 자신의 입지를 바로 잡기 위해 노력하지만, 끝내 성공하지 못한다. 아서 밀러가 경제 대공황 시절, 사업실패로 자살한 자신의 삼촌 매니뉴먼³⁾을 본떠 만든 인물로, 성공을 물질적 의미로 측정하는 대표적인 인물이다.

<표 1> 윌리 외향 분석표

외향적 분석	
이름/나이/성별	윌리 로먼/63/남
키/체중/몸집(몸무게)	172/보통체형/체구가 작지만 뱃살이 나옴
[얼굴 스타일] 1. 머리 2. 눈, 눈썹 3. 피부 색	1. 흰머리가 나 있으며, 세일즈맨으로서 깔끔한 가르마를 탄 머리 2. 선하고 주름진 눈매, 산이 높지 않은 흰 눈썹 3. 희고 부분적으로 칙칙함, 검버섯이 있음
[몸의 자세] 걸은 속도나 모양새 2. 습관	1. 느리고 항상 무거운 물건을 들고 다니는 탓에 구부정하다. 2. 양복 자켓의 단추를 끼웠다 뺐다 한다. 자신보다 사회적 지위가 높은 사람 앞에서 몸이 굽어진다.
[건강상태]	정신적인 혼란을 겪으며 환청과 환시를 겪는다. 나이가 들어 늙고 허약하다.
[얼굴, 용모] 1. 인상 2. 차림새 3. 몸매	1. 선하지만 고집이 있어 보이는 인상 2. 세일즈맨으로서 잘 보이기 위해 양복을 갖춰 입는다. 3. 작은 체구이며 얼굴은 마르다고 느껴지지만 뱃살이 나와 있다.
[목소리] 1. 음색/톤 2. 말투 3. 빠르기	1. 근엄하거나 애절한 음색, 큰 목소리 2. 수다스럽고 가부장적인 말투 3. 빠름

위의 <표 2>는 ‘윌리’의 외향분석표의 일부분으로 윌리가 사회에서 도태된 후부터 정신적인 혼란을 겪으며 환청과 환시를 겪는다고 말하고 있다. 이는 벤과의 장면에서 볼 수 있다.

“윌리 지독하게 피곤해요 형님
찰리 계속해. 잠이 잘 올 거라고 나더러 형님이라 했나?
(벤은 시계를 본다)
윌리 이상한데. 지금 막 자네를 보니까 형님 생각이 났어.

3) 동아일보, 1999.02.12. 기사

벤 윌리. 시간이 없어. (집을 둘러본다.)- 1막, 찰리와 윌리의 대화에서 갑자기 등장하는 벤.

다음은 윌리의 집에 찾아온 찰리와 윌리가 카드게임을 하는 중 벤이 등장하는 부분이다. 하지만 벤의 등장을 찰리는 보지도 듣지도 못한다. 이를 통해 현재 윌리의 상황에 등장하는 벤은 윌리의 정신적 혼란을 통한 환청이자 환시임을 알 수 있다.

“윌리가 마음속에 품고 있는 이상향인 성공 신화는 직장, 이웃과 더불어 가족으로부터 소외되고 단절되는데 그것은 바로 피드백(feedback)이 없는 극중 인물들과의 대화의 단절로 드러난다” (정현철, 2009).

《세일즈맨의 죽음》에서는 주인공 윌리의 주된 갈등의 대상인 가족의 대화에서 서로의 소통의 부재, 즉 단절을 느낄 수 있다. 그 원인으로 윌리의 비극적 결함으로 꼽을 수 있는 성격적 결함과 가치관을 들 수 있는데 이러한 원인이 결국 가족 간의 소통의 부재로 인하여 서로를 이해할 수 없음은 물론, 그로 인하여 윌리는 가족들과의 대화에서 스스로 고립되는 모습을 보이며 내면적 갈등을 더해가고 있다. 그로 인하여 그는 결국 사회에서도, 가정에서도 소외되며 관객들에게 더욱 평범한 소시민인 윌리가 자신의 가정과 사회에서 무력하게 무너지는 가장이자 사회의 희생자로서의 모습을 통해 붕괴되는 모습을 볼 수 있다.

《세일즈맨의 죽음》에서는 가족 간의 의사소통의 부재가 나타나는 장면이 있다. 다음 작품에서는 의사소통의 부재를 총 4가지의 양상으로 볼 수 있는데 먼저 윌리와 소통의 단절을 겪는 인물은 바로 윌리의 아내 린다이다. 남편으로서의 윌리와 그의 아내 린다는 서로 사랑하고 아끼는 부부 사이지만 그들은 철저히 분리되어 있고 단절되어 있다. 린다는 남편에게 무조건적으로 사랑을 보이며 그를 변호하나 반대로 그녀는 남편을 결단코 이해한 적이 없다. 오히려 그녀는 윌리에게 자신의 가치관에 맞춰서 이해하고 옹호하려 든다.

“윌리 잠깐만요 여보, 형님이 알래스카에 내가 일할 만한 자리를 마련해 놓으셨대.
 린다 하지만 당신은……. (벤에게) 윌리는 여기에 근사한 일자리가 있습니다.
 윌리 하지만 알래스카라면 나는…
 린다 여보, 당신은 여기서 충분히 잘하고 있어요!
 벤 충분히 무엇을 잘하고 있나요, 제수씨?
 린다 이이에게 그런 얘기 하지 마세요. 바로 지금 여기에서 충분히 행복하게 잘살고 있다고요. 왜 모든 사람들이 세상을 정복해야 하는 거지요? 다른 이들이 당신을 좋아하고 아이들은 당신을 사랑하고, 그러니 언젠가는……. (벤에게)예전에 회장님이 말씀

하시길, 이이가 이런 식으로 잘해 나가면 언젠가는 회사 임원이 될 거라고 하셨어요. 그랬지요, 여보?”

위의 장면은 윌리가 형 벤을 따라 알래스카에 가려고 했으나 린다의 만류와 주장으로 완강히 부인한다. 결국 윌리는 린다의 주장에 세일즈맨으로서의 성공을 꿈 꿀 수밖에 없으며, 윌리 본인이 하고 싶었던 개척과는 반대로 자본시대에서의 한물 간 세일즈맨으로서의 허황된 성공을 꿈꾸게 되었다. 이로 인하여 윌리는 예순이 넘는 나이에도 안정되지 못한 삶을 살아가게 된다.

더불어 린다는 무엇이든 윌리가 하는 비이성적이거나 잘못된 행동 혹은 윌리 스스로가 현실을 직시할 수 있는 대화에 대해서는 무조건적으로 윌리를 옹호하고 변호하는 어긋난 무한한 사랑을 베풀며, 이것에 대해 윌리는 린다에게 자신의 이야기를 제대로 터놓지 못하고 현실에 어려움을 결국 외도로 풀게 되는 원인이 된다.

“윌리 제길, 다음 주엔 더 많이 벌어야지……. 하트퍼드로 가야해. 거기선 모두가 날 알지.

(사이) 그런데… 요즘 날 알아봐주지 않아…….

린다 말도 안돼요.

윌리 나를 비웃는 것 같아.

린다 왜요? 왜 여보를 비웃어요? 그렇지 않을 거예요 여보.

윌리 웬지 몰라도 사람들이 날 그냥 지나쳐가.

린다 그렇지만 여보, 당신은 아주 잘하고 있어요. 지금도 70달러를 벌어들였잖아요?”

“결국 린다는 윌리가 자신의 실체를 깨닫거나 꿈을 좇아 성공할 수 있는 기회를 막아 버리고 시대착오적인 헛된 꿈을 추구하도록 하여 그를 파멸로 이끌게 하는 데에 상당한 역할을 한다”(한혜원, 1999). 또한 그녀는 윌리의 고백을 대수롭지 않게 여기며 윌리를 치켜세우고 윌리의 고백을 부정함으로써 그런 태도로 인한 결과로 윌리가 외도를 하게 만들어 가족과 윌리의 파멸을 이끌었다.

두 번째 단절은 바로 윌리와 장남 비프의 단절이다. 윌리는 어렸을 때부터 비프에게 잘못된 가치관의 주입과 교육 방법으로 인하여 아들의 사회부적응을 야기했으며 그런 아버지의 교육과 사랑을 받아온 비프는 나이가 들어 원망하고 절망하게 되면서 차츰 멀어진다. 무엇보다도 윌리와 비프의 단절을 야기한 것은 바로 윌리의 외도이다. 수학 시험에서 낙제하여 아버지에게 상담을 하고자 보스턴으로 찾아간 자리에서 아버지의 외도를 목격함으로써 우상처

럼 존경하고 따랐던 아버지가 추악한 위선자라는 것과 그런 아버지의 말을 믿고 성공이 보장되어 있다고 생각했던 자신의 인생조차도 거짓이었다는 것을 깨달은 비프는 윌리와 단절을 하게 되고 만다.

결국 집을 나가버린 비프와 자신 대신 성공을 할 거라 굳게 믿었던 아들이 자기 자신으로 인하여 인생을 포기해버렸다고 여겨 그 죄책감에 더욱 그들의 관계가 단절되어버리고 만다.

“윌리 자, 가자. 곧장 학교로 가봐야겠어. 옷장에서 내 양복 좀 가져와. 비프, 어서 가자.
 왜 그래? 저 여자는 그냥 샤워를 하러 온 것뿐이라니까. 어서 가자.
 비프 됐어요.
 윌리 (비프 옆에 주저앉으며) 이따위 점수를 주는데, 가서 해결하마.
 비프 들어주지 않을 거예요.
 윌리 내 말이라면 반드시 들을 거야. 버지니아 대학에 가려면 그 점수가 꼭 필요하잖아.
 비프 대학 안 가요.”

결국 아버지 윌리의 괴로움을 이해하지 않으며 사기꾼으로 매도한 비프와 자신의 외도를 들킨 수치심과 죄책감으로 인하여 서로의 의사소통은 단절되고 만다. 이로 인하여 윌리는 자신의 유일한 성공의 희망이었던 아들이 무너지는 모습을 지켜봐야만 했고, 그에 대한 보상심리로 간절히 아들의 희망을 바라며 자살로 생을 마감하게 된다.

마지막 단절은 린다와 비프와의 단절이다. 결국 윌리의 외도로 인하여 가족의 결속이 깨져버리고 말았지만 윌리도, 비프도 린다에게 이 사실을 터놓지 않았다. 이는 결국 영원히 그들 간의 갈등의 간극을 좁힐 수 없는 일이 되어버리고 말았으며, 린다는 매번 집에 오면 윌리와 다투는 비프를 이해하지 못하고 윌리의 편에서 윌리만을 변호한다. 결국 다시 가족 간의 결속을 이루지 못하고 가족 간의 소통의 부재가 일어나며 단절되는 결정적인 원인 중 하나로 원인을 서로 알지 못하는 데에 기인한 것 이다.

“비프 왜냐하면 저는 아버지가 영터리라는 것을 알았고, 아버지는 그걸 아는 사람을 옆에 두고 싶어 하지 않았기 때문이죠
 린다 영터리아? 어째서? 그게 무슨 뜻이냐?
 비프 모든 비난을 다 제게 퍼붓지는 마세요. 아버지와 저 사이의 문제예요. 그 얘기밖엔 할 수 없네요. 이제부터 일자리를 알아볼게요. 아버지에게 제 봉급의 반을 떼어 드릴게요. 그럼 괜찮으실 거예요. 자러 가야겠어요.”

이렇듯 《세일즈맨의 죽음》속에서 나타나는 가족들과의 갈등으로 인한 의사소통의 부재로 윌리가 겪는 내면적 고통과 소외감을 이해하지 못하는 가족들의 관계에서 우리는 보편적으로 흔히 삶에서 볼 수 있는 평범한 인간의 파멸을 보다 쉽게 이해할 수 있다.

윌리는 지옥 같은 현실과는 확실히 대비될 수 있는 과거의 영광을 회상하는데 이는 자본주의 세상으로 변해버린 현재에서의 삶에 고통스럽고 소외당한 윌리의 현재와는 맞지 않는 구시대의 가치관을 가진 것을 의미한다. 또한 그는 현실에서의 실패들을 과거를 도피처로 삼아 도피하고자 한다. 그는 현실에서 비프가 집에 돌아왔을 때, 린다에게 세일즈맨으로서의 자신의 몰락을 고백할 때, 하워드에게 해고당했을 때 식당에서 비프에게 사업 자금 모음에 실패했다는 사실을 전해 들었을 때 과거로의 회상을 통해 그 사실들을 부정하려 노력하였다.

“윌리 아침에 그 아이를 좀 봐야겠소. 잘 얘기해 봐야지. 세일즈 자리를 주선해 주어야겠어. 곧 거물이 될 거야. 제기랄! 고등학교 때 아이들이 그 아이를 얼마나 따라다녔는지 기억나오? 그중 하나에게 웃어 주기라도 할라치면 애들 얼굴빛이 다 환해졌지. 길을 걸을 때면…….”

그러나 그가 도피처로 삼은 과거는 현실과의 대치를 통하여 현실에서의 갈등을 더욱 심화시키며 그의 현실에서의 실패를 복기하며 원인을 되짚게 하는 역할을 한다.

비프는 현실에서 사회에 적응하지 못하고 여러 번번이 않은 직업을 전전하다 농장에서 주급 35달러를 받으며 일하다 옷을 훔쳐 감옥에서 3개월을 보내고 집으로 귀환하게 되는데, 윌리는 비프의 실패로 인한 좌절에서 벗어나고자 비프의 화려했던 고교 시절의 과거로 회상을 하게 된다.

린다에게 자신이 처한 현실을 고백하였지만 부정당하며 자신의 말을 들어주지 않는 린다에게 실망하였을 때에도 윌리는 여자와의 외도를 벌였던 호텔로 과거 회상을 한다.

비프에게 자신의 구시대적인 잘못된 가치관을 교육하여 비프의 도벽과 이기적인 성향을 키워 현재 비프의 실패의 원인을 자초하였으며 여자와의 외도의 과거 회상으로 인하여 비프와의 갈등을 겪는 결정적인 원인을 다시 한 번 그 스스로 목도하는 것이다.

그리하여 과거의 회상으로 비프에게 과거의 성공에 대한 집착과 기대를 놓지 않으려 비프의 현실을 부정해버리고, 비프와의 갈등을 심화시키게 된다.

결국 이 과거로의 회상은 윌리가 현실에서 겪고 있는 갈등들의 원인이 됨과 동시에 과거의 영광과 현재의 실패를 비교하여 더욱 윌리의 갈등을 심화시키는 일이 되는 것이다.

2.5. 《세일즈맨의 죽음》의 무대구성을 통한 윌리의 감정선 극대화

아서 밀러의 《세일즈맨의 죽음》에서는 “주인공 윌리의 시점으로 극이 전개되어 자연스럽게 현실과 과거 회상, 환상을 넘나들게 하고 있다. 극에서는 어제 일어났던 일을 이야기하다가 갑자기 그것과 연관된 20년 전의 이야기로 되돌아가고 그러다가 더욱더 과거의 일로 이어지며 다시 현재로 돌아와 미래의 일까지를 추측한다”(J.L. 스타이안저, 윤광진역, 1988).

아서 밀러는 무대를 통하여 물질만능주의의 가치관을 요구하는 현대의 자본주의 속에서 낙오되어 자신이 창조한 환상에 빠져드는 윌리의 모습을 무대 위에 투영하고자 하였다.

또한 “밀러는 무대를 통하여 한 이미지를 유지하되 또 다른 시공간으로 옮겨가는 자연스러운 장면 전환을 이루는 방법을 선호했다”(J.L. 스타이안저, 윤광진역, 1988).

이에 따라 무대 장치는 극이 끝날 때까지 변화하지 않고 그 속에서 자연스럽게 대사를 통하여 현재와 과거, 환상이 넘나들며 자연스럽게 장면의 전개가 이루어지도록 하였다. 즉 무대 구성에 있어서 시공간적 의미를 강조하기 위하여 극의 진행에 따른 윌리의 심리적인 과정을 관객들에게 보여 윌리의 집이라는 자그마한 공간 속에서 현실, 과거, 환상으로 자유로이 넘나들어 변화하는 윌리의 심리 상태에 따른 시공간적 의미를 알 수 있게 하였다.

IV. 결론

연극이라는 하나의 예술 행위를 통하여 대부분의 관객들은 무대 위에서 펼쳐지는 작품의 시대상에 비춰지는 사회의 모습과 그 사회에서 살아가는 인물들의 삶을 통하여 자기 삶의 가치를 상기하거나 과거의 사회적인 문제점이 무엇인지, 현재의 사회적 문제점이 무엇인지 등을 생각해 보는 기회를 제공할 수 있다.

이러한 연극에서 연출가는 연출 컨셉과 표현 기법의 사용으로 관객들에게 연극에서 이야기하고자 하는 메시지를 전달해야하는 중요한 연출적 사명감을 갖고 작업에 임해야 함을 알 수 있다.

아서 밀러의 작품 《세일즈맨의 죽음》은 1930년대 미국의 경제대공황 시절에서 추구하는 물질만능주의 속 사회에서 평범한 소시민 윌리와 윌리를 둘러싸고 있는 사회와의 갈등 및 가족으로부터의 소외와 단절에 관한 소재를 중점적으로 활용하며 그것을 극복하고자 노력하는 윌리의 모습을 담고 있다. 그러나 윌리는 이와 같은 현실을 자살이라는 극단적인 선택을 하게 되고, 이로 인한 보험금을 가족에게 전달하는 선택을 통해 사회적으로 잘못된 가치관에

사로잡히고 만다. 이러한 모습은 현대를 살아가고 있는 우리에게서도 충분히 공감을 살 수 있는 부분이다.

작품의 주제를 전달하기 위하여 연출자로서 연구자는 다양한 연출적 접근 방법을 토대로 관객에게 사회현상에 대한 메시지를 전달하고, 무대 기술적 요소를 통하여 시청각적인 이미지를 효과적으로 형성하고자 하였다. 이를 위해 다각도의 희곡 분석 및 인물분석을 통하여 공연에서의 연출자의 명확한 컨셉을 정하여야 한다. 작품에서 나타내고자 하는 메시지를 연출자는 일관되게 전달하여야 관객들이 명확하게 받아들일 수 있는 것을 중심으로 알 수 있게 되었다. 다만 본 연구에서는 윌리의 심리 상태에 초점을 맞추어 극을 전개하여 극의 전체적인 목표 전달에 한계가 있었다는 점에서 향후 더 많은 연구와 고찰의 필요성을 느꼈다. 본 연구를 통하여 앞으로 아서 밀러의 《세일즈맨의 죽음》에 관하여 제작 연구를 진행할 때 참고가 되어 후학들에게 도움이 되길 바란다.

참고문헌

1. 단행본

김대현(2013). **배역창조와 행동**. 서울: 연극과 인간.

아서 밀러(2011). **세일즈맨의 죽음**. 강유나 역. 민음사.

J.L. 스타이안저, 윤광진역(1988). **표현주의 연극과 서사극: 현대연극의 이론과 실제**.

2. 논문

김양일(2001). **Death of a salesman에 나타난 현대인의 비극**. 서남대학교 교육대학원 석사학위논문.

김지현(2005). **아서 밀러의 비극적 드라마 특징에 관한 연구 : 모두 나의 아들과 세일즈맨의 죽음을 중심으로**. 목포대학교 교육대학원 석사학위논문, 19-23.

손 번(2014). **세일즈맨의 죽음에 나타난 비극성**. 공주대학교 대학원 영어영문학과 석사학위논문, 24-29.

신경란(2003). **세일즈맨의 죽음에서 주인공 윌리 로만의 갈등 연구**. 강릉대학교 교육대학원 석사학위논문, 7.

추보름(2015). **연출의 게스투스 수용 방법 연구 - 마라/사드 공연을 중심으로 -**. 청주대학교 대학원 석사학위논문.

한혜원(1999). **Death of a salesman 연구**. 상명대학교 교육대학원 석사학위논문, 15-43.

김지현(2005). **아서 밀러의 비극적 특징에 관한 연구- 모두가 나의 아들과 세일즈 맨의 죽음을 중심으로 -**. 목포대학교 교육대학원 석사학위논문.

김양일(2001). **Death of a salesman에 나타난 현대인의 비극**, 서남대학교 교육대학원 석사학위논문.

아서 밀러(2011). **세일즈맨의 죽음**. 강유나 역. 서울, 민음사.

Arthur Miller(1996). *Tragedy and the Common Man, The Theater Essays of Arthur Miller*. Ed., Robert A.Martin, New York: Da Capo. 143.

Weales, Gerald, ed(1981). *Arthur Miller: Death of a Salesman, Text and Criticism*. Harmondsworth: Penguin books Ltd.

손 번(2014). **세일즈맨의 죽음에 나타난 비극성**. 공주대학교 대학원 석사학위논문.

ABSTRACT

Characterizing of Willy in Miller's 《Death of a Salesman》 - Focusing on Production 《Death of a Salesman》 -

Lee, Hwan-Jun*

With civilizations developing rapidly, the modern world is confronted with diverse social problems such as an ageing population and environmental issues. As society is changing with the years members of society are also becoming more and more self-centered, and the lack of communication with family is getting worse; it has led to family breakdowns where it's actually hard to expect a family to function. Along with this change, our society is overflowing with individualism that came with capitalism throughout the industrial age, and there has emerged a variety of problems where human values are decried materially.

Given this reality, there were moves to deal with these social issues in the theatrical world, and many plays have been produced in various ways to tell of them. Plays reflect the spirit and the social aspects of the times, so this medium performs the educational and social functions allowing audiences to look back on social problems and lives of the age. Accordingly, directors are advised to appreciate the importance of such functions and have a correct understanding of social aspects the work talks about and what the author suggests.

《Death of a Salesman》, the focus of this paper, depicts conflicts and tragedies of 'Willy' who is an ordinary citizen living in the material world that came as the evil of capitalism. He found the reason of the conflicts and tragedies he had to suffer in the society and his family. Focusing on the events and troubles between the protagonist and his family, 《Death of a Salesman》 criticizes the wrong values of the modern society that the audience could catch and features the tragedy average citizens of modern times are undergoing due to the lack of communication based on family troubles.

This study is aimed at studying the role of plays as a medium reflecting social problems by analyzing and examining directors' approach method of 《Death of a Salesman》 while focusing on the process of staging and presenting the play.

I hope this paper can be reference materials for directors who will give a production of 《Death of a Salesman》.

Key words : Salesman, Arthur Miller, Characterizing, Tragedy

* Actor of the Theater company of Naegangwoiyou (vnb08888@naver.com)