

학생들을 위한

<유리동물원> 교육자료

The Glass Menagerie by Tennessee Williams

목 차

- 교육자료란?
- 작품소개
 - 시놉시스 토론+활동 1
 - 등장인물 토론+활동 2
 - 배경 토론+활동 3, 4
 - 주제 토론+활동 5
- 작가소개 토론+활동 6
- 연출소개 토론+활동 7
- 토론답(안)

교육자료란?

연극을 전문으로 제작하는 명동예술극장에서 효과적인
연극 감상을 위해 제공

<유리동물원> 교육자료

대상	고등학생 이상
내용	작가, 작품에 대한 상세한 설명을 담고 있으며, 이를 바탕으로 그룹 토론 등 공연 관람 후 수업시간에 활용될 수 있도록 구성

작품소개 - 시놉시스

생각과 목표가 너무 다르지만 가족이라는 이름으로 묶인 아만다와 로라, 그리고 톰. 아만다는 하루하루 자식들을 위해 최선을 다하면서도 종종 화려했던 젊은 시절의 환영에 빠져들어 과거를 추억하며 살아간다. 아만다의 남편은 오래 전 가족을 버리고 떠났다. 아만다는 현실에 만족하지 못하고 과거에 미국 남부의 아름다운 소녀로서 받았던 사랑과 편안함을 갈망한다. 그녀의 딸 로라는 수줍음이 지나치게 많은 성격에 한쪽 다리를 절어 항상 집안에 틀어박혀 유리동물과 축음기에 매달려 있다. 시인을 꿈꾸는 아들 톰은 현실을 부정하며 집과 직장에서의 탈출을 꿈꾼다. 신발공장에서 일하며 가족의 생계를 책임지는 지긋지긋한 일상에서 벗어나려 안달하는 그는 퇴근 이후 대부분의 시간을 영화 보는데 쓴다.

아만다의 희망은 유리동물들을 관리하는 데에 온 정성을 쏟는 로라에게 적당한 남편감을 찾아주는 것이다. 마음의 짐인 로라의 결혼을 위해 아만다는 톰에게 멋진 청년을 누나에게 소개시켜줄 것을 종용한다. 결국, 톰은 동료인 짐을 저녁식사에 초대하게 된다. 단둘이 있게 된 짐과 로라는 음악에 맞춰 춤을 추다가 짐은 실수로 로라의 유리동물원 유니콘의 뿔을 깨뜨린다. 짐은 갑자기 어색하게 느끼며 그녀에게 자신은 이미 약혼녀가 있다고 털어놓는다. 짐이 떠난 후, 톰 또한 아만다와 로라를 버리고 모험을 찾아 오랜 시간 세상을 떠돌아 다닌다. 그는 그가 버리고 떠난 로라를 평생 잊지 못한다.

생각하고 의견 나누기

토론1 :

제목
<유리동물원>의
의미는?

활동1 :

4명으로 그룹을 나눠, 공연관람 시
배우들의 대사, 연기, 의상, 소품 등
에서 얻은 정보에 자신의 생각,
상상력을 더해, 각자 극중 인물
한 명을 선택해 그 인물에 대한
자세한 이야기(일대기)를
작성해서 발표해보자

작품소개 - 등장인물

아만다(김성녀) *"내가 처녀 때 내 고향 블루마운틴에 살 땐 말야~"*

아만다는 살아가는 에너지를 스스로 만들어 늘 희망적 기대를 가진 여자지만, 남부의 전통적 사고방식과 화려했던 과거, 남편이 남긴 옛 추억에 광적으로 집착한다. 비록 남편은 떠났고 부유한 삶도 무너졌지만 그리운 과거는 현재의 고난을 견디는 힘이 되기에, 현실의 중압감을 느낄 때마다 신사 방문객과 무도회에 대해 얘기한다. 두 개의 세계에서 살고 있는 그녀는 아들의 성공과 딸에게 찾아올 멋진 신사 손님(구혼자)을 고대하며 자식들이 남부에서의 영화를 회복시킬 것으로 생각하지만 이는 현실에서 실현될 수 없는 환상에 불과하다.

툼(이승주) *"영화 속에는 도전과 모험이 있잖아요."*

연극의 나레이터이자 아만다의 아들인 툼은 가혹한 현실에서 벗어날 수 있는 모험을 동경한다. 현실은 못마땅하지만 그는 집을 나간 아버지와 달리 쉽게 가족의 생계를 포기할 수도 없어 회사 화장실에서 시를 쓰거나 영화관과 술집을 떠돌며 방황한다. 경제적인 궁핍과 좌절을 맛보며 변화 없는 무료한 삶을 살던 미국의 젊은 이들이 모험을 찾아 나섰던 1930년대 미국 사회를 반영했다고 볼 수 있다.

로라(정운선) *"조심해. 숨만 잘못 쉬어도 부서지니까!"*

툼만 나면 과거로 도피하는 아만다와 달리 딸 로라는 자신만의 세계를 창조하고 있다. 어릴 적 병으로 한쪽 다리가 불구가 되었고 바깥 세상을 두려워하여 사회생활이 불가능하다. 로라는 학교도 가지 않고 공원, 미술관, 동물원 등을 혼자 다니면서 타인과의 소통이 필요 없는 혹은 불가능한 세계에 갇혀 산다. 점점 더 고립되는 그녀는 자신이 돌보는 유리동물들과 같이 꺼내기만 해도 부서질 듯 연약한 상태가 되어 버렸다.

짐(심완준) *"지금은 내 사인이 별로 가치가 없지만. 언젠가 혹시 알아! 이게 굉장한 게 될지."*

로라의 구원자이자 윙필드가에게 탈출구로 생각되던 짐은 사실 윙필드가 사람들보다 더 철저히 (현실이라는 이름의) 환상에 사로잡힌 사람이다. 한때 소위 '잘 나갔던' 고교생이 지금은 물류창고에서 일하며 야간 직업 학교에서 재도약의 미래를 꿈꾸고 있다. '구원'의 희망은 결국 더욱 큰 좌절과 실망감을 안겨주지만 짐의 자극으로 인해 로라가 조금이라도 고립된 세계를 깨고 밖으로 나갈 수 있게 될지 기대해 볼 만 하다.

생각하고 의견 나누기

토론2 :
등장인물들이 각각
처한 현실에서 도피
하기 위해 이용
하는 방법은?

활동2 :

4명으로 그룹을 나눠, 교실에서 찾을 수 있는 하나의 소품(예: 인형, 책) 또는 전제상황(예: 결혼, 로또 당첨)을 설정하고, 한 명씩 돌아가며 극중 인물이 되어(극중 인물의 성격, 성향을 생각하면서) 그 물건 또는 상황에 대한 의견을 발표해보자

1930년대 대공황 시절의 미국

<유리동물원>은 1944년 초연되어 평단과 관객들의 호평을 이끌어냈다. 이 작품이 나온 역사적 배경을 이해하는데 있어 1930년대 미국 대공황 시절 상황을 이해하는 것이 중요하다.

1929년 미국 경제에 대한 신뢰를 잃은 투자자들이 한꺼번에 주식을 팔아, 주식시장이 붕괴하며 긴 불황이 시작되었다. 대농장들이 모두 사라졌고, 불황이 최고조에 이르렀을 땐 전체 국민의 ¼(흑인 60%)이 실직상태였다. 운 좋게 일자리를 유지하고 있던 사람의 경우에도 임금이 40% 이상 낮아졌다. 과잉생산과 위축된 소비 사이의 넓은 간극, 즉 경제적 구조의 불균형이 문제였다. 1932년 루즈벨트가 대통령으로 당선되고, 정부가 강력하게 개입한 '뉴딜정책'을 통해서 극복될 수 있었다.

한편, 곤두박질 치던 경제와 달리, 1930-40년대 미국 영화산업은 세대교체와 기술발전을 경험했다. 극 중에서 톰이 거의 매일 밤 영화관을 찾은 것 처럼, 장기화 되는 경기침체 상황에서 영화는 미국민들에게 회색빛 현실을 벗어나 즐거움을 찾을 수 있는 수단이 되어주었다.

작품소개 - 배경

1930년대 대공황 시절의 미국과 유럽

미국: 대공황 시기에 꽃핀 재즈

- 스윙 음악
 - 콜먼 호킨스(색소폰)
- 뉴올리언즈 재즈
 - 루이 암스트롱(트럼펫)
 - 베니 굿맨(클라리넷)
 - 듀크 엘링튼(피아노)
- 브로드웨이 뮤지컬
 - 조지 거쉬인 <썸머타임>
 - 리차드 로저스(작곡)& 로렌스 하트(작사)
<사운드오브뮤직>, <왕과나>

스페인

- 게르니카
(스페인 내전, 나치의 바스크 폭격)
- 프란시스코 프랑코의 군사 독재

영국

- 보수당 네빌 챔벌린의 집권
- 히틀러와 평화협정을 맺지만,
결국 히틀러에게 항복한 결과가 됨

독일

- 아돌프 히틀러의 집권
- 2차 세계대전, 유대인 학살

툼은 당시 이러한 미국의 상황이 아만다, 로라와 마찬가지로 현실을 외면하고 환상으로 도피하는 것으로 해석하여 분개한다.

생각하고 의견 나누기

토론3 :
세계대전과 경제공황을
겪으며 전통적인
여성의 역할 및 사회적
위치가 어떻게
변화했나?

활동3 :
2명으로 그룹을 나눠, 작품의
배경이 되는 시대적인 상황
(경제공황, 여성의 사회적 위치
변화 등)을 고려하여 아만다와
로라의 입장에서 '결혼'과
'취업'을 주제로 역할극을
진행해보자

생각하고 의견 나누기

토론4 :
이 작품에서 등장하는
손님(신사방문객)은
툼의 가족들에게
어떠한 존재인가?

활동4 :
2명으로 그룹을 나눠, 차례로
극중 짐의 역할인 손님
(Gentleman Caller)의 역할을
맡아 1분 내외의 역할극을
진행해보고 '신사방문객'
문화에 대한 의견을
나누어보자

★신사방문객: 1930년대 미국, 구혼을 하기 위해 남자가 여자의 집을 방문하는 문화

작품소개 - 주제

가족: 사랑 vs 책임감

- 톰은 내키지 않는 창고 일을 하며 가족의 생계를 책임진다.
- 톰은 어머니의 닥달 그리고 현실을 등지고 지내는 누이를 위해 한편으로는, 누이에 대한 책임감에서 벗어나기 위해 목적을 숨긴 채 직장 동료 짐을 집으로 초대한다.
- 아만다의 로라에 대한 사랑과 강한 책임감은 로라의 결혼에 대한 집착으로 이어진다.

테네시 윌리엄스의 친 누이는 정신적 질병을 가지고 있었다. 수술이 실패로 끝났고, 테네시 윌리엄스는 평생 죄책감을 느끼며 누이를 돌봤다.

꿈: 현실 vs 이상

- 시인을 꿈꾸는 톰은 창고에서 일하며 근무 중에 몰래 시를 쓴다.
- 이런 톰을 셰익스피어라고 부르는 짐은 별볼일 없는 현재가 아닌 남들보다 뛰어났던 과거 혹은 뛰어나게 될지도 모르는 미래에 집착한다.
- 아만다 역시 자랑스럽지 않은 현실보다 화려했던 과거를 쫓는다.

테네시 윌리엄스도 극장 안내원, 웨이터 등을 전전하며 작가의 꿈을 키웠다.

생각하고 의견 나누기

토론5 :

마지막 대사 '누나,
누나의 촛불은 그만 꺼야
돼'가 의미하는 바는?

활동5 :

가족에 대한 의무와 꿈 사이에서
갈등하던 톰이 마지막에 꿈을
쫓아 집을 떠난 행동은 바람직
한가? 가족에 대한 의무감
때문에 무엇인가를 포기해야
했던 경험에 대해
이야기 나눠보자

작가 (테네시 윌리엄스) 소개

테네시 윌리엄스는 미국 남부에서 출생했다. 아버지가 일 때문에 자주 집을 비워 주로 어머니 밑에서 자랐다. 어머니는 완벽한 미국 '남부 아가씨의 삶'에 대한 환상을 가진 여자였다. 윌리엄스가 5살 때 큰 병을 앓아 2년 동안이나 걷지 못한 시기가 있었는데, 이때 어머니는 윌리엄스가 독서를 통해 상상력을 발휘하여 지루함을 견뎌낼 수 있도록 독려해주었다. 정신질환을 앓던 누이 로즈를 치료하기 위해 실험적인 수술을 결정했으나 실패로 끝나 부모를 원망하며 우울증에 시달리게 되었다. 미주리대학과 워싱턴대학을 중퇴하고 아이오와주립대학에서 연극을 전공, 졸업했다. 21살 때 아버지의 강요로 구두공장에서 일하면서 그가 유일하게 즐거움을 찾을 수 있었던 것은 글쓰기였다. 그는 뉴올리언즈, 캘리포니아, 뉴욕 등에서 생계를 위해 엘리베이터 보이, 전신기사, 웨이터, 계산원, 극장 안내원 등 갖가지 궂은 일을 하며 희곡, 시, 단편소설을 썼다. 이렇듯 불안정한 청춘을 보내며 그가 겪었던 좌절과 절망의 기억을 바탕으로 <유리동물원>을 썼다. 이 작품에서 외부와 단절된 절망적인 외로움에 갇힌 한 소녀의 초상을 서정적인 필치와 강렬한 이미지로 그려내며 격찬을 받고, 다음 해 뉴욕연극비평가상을 수상했다. 이후 발표한 <욕망이라는 이름의 전차>와 <뜨거운 양철 지붕 위의 고양이>로 두 번에 걸쳐 풀리처상을 수상한 작가는 처참할 만큼 암울한 가족의 초상을 통해 현대산업사회의 병폐 속에서 상처를 주고 받는 인간관계를 섬세하고 서정적인 필치로 그려냈다. 2011년 탄생 100주기를 맞아 영국의 비평가 빌링튼은 테네시 윌리엄스를 사회비평가로서의 면모와 인간의 곤궁한 삶의 부조리성에 대한 신랄한 풍자를 발휘하는 작가라고 피력했다.

주요작품

<도망자>, <유리동물원>, <여름과 연기>, <장미 문신>, <카미노 레알>, <뜨거운 양철 지붕 위의 고양이>, <하늘에서 내려온 오르페우스>, <정원이 있는 지역>, <지난 여름 갑자기>, <슬랩스틱 비극> 외 다수

토론6 :

테네시 윌리엄스의
자전적 모습을 담고
있는 극중 인물은?

활동6 :

테네시 윌리엄스의 또 다른 작품인
<욕망이라는 이름의 전차>의 영화
감독을 맡은 엘리아 카잔은 "테네시
윌리엄스의 모든 것이 그의 연극 안에
있고, 그의 연극 안의 모든 것이 그의
삶 속에 있다"고 말했다. 테네시
윌리엄스의 연극 <유리동물원>
한 줄 감상평을 작성해서
발표해보자

연출 (한태숙) 소개

<레이디 맥베스>, <오이디푸스>, <서안화차> 등 발상을 뒤엎는 독창성으로 인간 심연에 깔린 정서를 치밀하게 탐구하는 우리시대 대표 연출가다. 2012년에는 명동예술극장의 <아워 타운> 연출을 맡아 삶은 결국 죽음을 위한 연습이라는 메시지를 전하며, 따뜻하고도 위트 있는 무대를 연출해 호평을 받았다.

수상경력

1999 서울연극제 작품상, 연출상(레이디 맥베스)

2000 영희연극상

2003 김상열연극상, 동아연극상 작품상, 연출상(서안화차)

2010 대한민국연극대상 연출상(대학살의 신)

2012 이해랑연극상

주요작품

<아워 타운>, <레이디 맥베스>, <서안화차>, <리처드 3세>, <짐>, <우당탕탕 할머니 방>, <이아고와 오셀로>, <어디서 무엇이 되어 만나랴>, <도살장의 시간>, <대학살의 신>, <오이디푸스> 등

생각하고 의견 나누기

토론7 :

한태숙 연출이
<유리동물원>을 통해 관객
들에게
전달하고자 하는
메시지는?

활동7 :

한태숙 연출은 "작품 속 네 명의
인물들이 직면한 상황이 오늘날
우리가 당면한 모든 문제와 맞닿아
있다"고 했다. 작품을 관람하면서
가장 감정이입이 됐던 혹은 가장
이해하기 어려웠던 극중 인물과
그 이유에 대해
이야기해 보자

토론답(안)

Q1	로라가 매우 소중히 여기는 동물인형 모음으로 유리로 만들어졌다. 보기엔 아름답지만 건드리기만 해도 깨질것만 같은 연약한 로라의 세계를 암시한다고 볼 수 있다.
Q2	남부 귀족의 삶을 꿈꾸던 아만다에게 처해진 현실은 세인트루이스의 한 서민 아파트다. 그녀는 끊임없이 화려했던 블루마운틴 시절을 이야기하며 현실을 회피하려 한다. 짐 역시 과거의 영광을 잊지 못하는 인물이다. 남들에 비해 뛰어났던 고교시절 이후 남들처럼 혹은 남들보다도 못해졌지만, 자신의 미래는 또 다시 특별해질 것이라는 환상에 사로잡혀 있다. 현실을 등지고 사는 로라에겐 유리동물원이, 현실에서 벗어나 모험을 떠나고 싶은 톰에겐 영화관이 도피처의 역할을 해준다고 볼 수 있다.
Q3	당시 남성들이 대거 실업자로 전락한 것과 달리, 여성들의 사회진출 비율이 높아졌다. 이는, 여성들이 상대적으로 덜 중요한 일을 하며 적은 월급을 받기 때문이기도 했다. 1940년대에는 여성인구의 1/3이 직업을 가지고 있기도 했다. 여성들의 사회진출이 활발해지면서 가정 내외에서 여성들의 목소리가 높아졌다. 극 속에서 아만다 역시 로라가 직업을 갖길 바라는 마음에서 학교에 보내지만, 로라는 교실 바닥에다 토했던 후로 학교에 가지 않고 공원을 배회했다. 로라의 취업 가능성이 낮다는 사실을 깨달은 아만다는 차선책으로 로라를 시집보내기 위해 애쓴다.

토론답(안)

Q4	짐은 톰의 가족 구성원에 대한 사전 정보 없이 저녁 식사초대에 응한다. 그와 달리, 아만다와 톰은 로라의, 나아가 윙필드가 가족 모두의 운명을 바꿔줄 구원자로 여기고 짐을 초대하고 최선을 다해 대접한다. 짐이 로라의 결혼 상대자로 낙점되면, 모험을 위해 떠나고 싶어하는 톰도 가족에 대한 책임감을 내려놓고 자유의 몸이 될 수 있는 상황이었다. 하지만, 로라와 짐이 연결될 수 없게 되면서, 결과적으로 짐은 의도치 않게 로라에게, 윙필드가 가족들에게 상처를 주게 된다.
Q5	조명이 거의 없이 어두컴컴한 느낌의 무대는 세상을 등지고 과거의 시간이 멈춰져 있는 혼자만의 세계에서 살아가는 로라를 대변해준다. 자신이 평생 누나를 책임져야 한다는 의무감을 가지고 있던 톰이 집을 떠나며, 누나에 대한 안타까운 기억, 의무감에서 해방되고 싶어한다는 것을 의미한다.
Q6	톰 윙필드는 나레이터이자 작품 속 인물로 등장한다. 시인을 꿈꾸지만 창고에서 일한다. 생각과 목표가 너무 다르지만 가족이라는 이름으로 묶인 어머니, 누나가 있는 현실을 벗어나 집과 직장에서 탈출하길 꿈꾼다. 이 작품의 작가인 테네시 윌리엄스는 대학을 다니다가 아버지의 강요에 의해 구두 공장에서 일했다. 극중에서 어머니와 싸우고 집을 뛰쳐나온 톰이 다시 공장으로 돌아가지 않은 것처럼 테네시 윌리엄스 자신도 병이 악화되어 구두 공장에서 나온 후 작가의 꿈을 쫓았다. 생계를 위해 엘리베이터 보이, 웨이터, 극장 안내원 등 여러 궂은일을 하며 작가 수업을 이어갔다.
Q7	현실적 고통보다 더 극복하기 어려운, 정신의 상처에 대한 주제를 가진 <유리동물원>은 우리 자신을, 가족의 진실을 들여다보게 한다.

★토론답(안)은 정답이 정해져 있는 것이 아니라, 가능한 여러 답안 중 한 가지를 제시한 것임