

루이스 캐럴의 그림책 '앨리스' 시리즈의 상상력을 중심으로  
살펴본 화문대구성 연구

Parallelism between Text and Image in Lewis Carroll's Picture Book Series for Alice:  
Focused on Imagination

이지현

국립군산대학교 예술대학 미술디자인학부 산업디자인전공 교수

Lee, Ji-Hyun

KunSan National University

## 1. 서론

## 2. 영국 아동문학

- 2-1. 20세기 이전 영국 아동문학의 특징
- 2-2. 루이스 캐럴과 '앨리스' 시리즈

## 3. '앨리스' 시리즈

- 3-1. '앨리스' 시리즈의 역사
- 3-2. '앨리스' 시리즈의 특성

## 4. '앨리스' 시리즈의 상상력

- 4-1. 어문학적 상상력과 화문대구성
- 4-2. 논리학적 상상력과 화문대구성
- 4-3. 과학적 상상력과 화문대구성
- 4-4. 병리학적 상상력과 화문대구성

## 5. 결론

## 참고문헌

### 논문요약

오랫동안 서구문명에서 어린이는 어른의 축소판으로 간주되어 순수하게 어린이를 대상으로 쓰인 현존하는 고전문학은 거의 없다시피 하다. 영국은 18세기에 이르러 산업혁명의 영향으로 중간계급의 가족중심 라이프스타일과 인쇄술이 발달하면서 교육용 아동문학이 출판되기 시작하였다. 이후 19세기에는 상상력의 재평가와 낭만주의 운동 등으로 인하여 교육뿐만 아니라 읽는 재미와 즐거움을 목적으로 한 어린이문학이 등장하게 된다.

수학자였던 루이스 캐럴은 《이상한 나라 앨리스의 모험》, 《앨리스의 땅속 모험》, 《거울 속으로》, 《유아용 앨리스》 등 '앨리스' 시리즈를 출판하였고 이중 《이상한 나라 앨리스의 모험》은 읽는 즐거움과 기쁨을 위해 출판된 최초의 판타지 그림책이라 할 수 있다. '앨리스' 시리즈는 아크로스티크, 동음어 등의 어문학, 역방향 사고체계의 논리학, 거울을 이용한 과학적, 그리고 병리학적 지식 등 다양한 학문의 지식을 이용하여 상상의 세계를 표현하고 있다. 《이상한 나라 앨리스의 모험》, 《거울 속으로》 등을 중심으로 살펴본 '앨리스' 시리즈는 현실세계의 이론을 바탕으로 구축된 상상력을 텍스트로 표현하고 이와 상호보완관계를 이루는 존 테니얼의 일러스트레이션을 통해 비가시적인 상상의 세계를 이미지화함으로써 성공적인 화문대구를 이룬 판타지 그림책의 정전이라 할 수 있다.

주제어 : 그림책, 화문대구, 텍스트, 일러스트레이션, 환상, 상상력

### Abstract

In the western society, children was conceived as a miniature adult throughout the Middle Ages. So literature that was originally intended for children hardly existed. Children were recognized as an independent being and children's book as a teaching device were published under the influence of the rise of the middle class in the middle of the 18th century. In the 19th century, children's book for pleasing and fun were introduced due to the reevaluation of imaginative power and romanticism.

Lewis Carroll wrote 《Alice's Adventures in Wonderland》, 《Alice's Adventures Under Ground》, 《Through the Looking-Glass and What Alice Found There》, and 《Nursery Alice》. 《Alice's Adventures in Wonderland》 is considered a landmark of fantasy picture book for the beginning of pleasure reading for children. There are linguistic, logical, scientific and pathological concepts with fantasy in 'series for Alice'. Parallelism between Carroll's text and Tenniel's illustration in 'series for Alice' did significant the role for developing imaginative power.

**Keyword: Picture Book, Parallelism, Text, Illustration, Fantasy, imaginative power**

## 1. 서론

그림책(Picture Book)은 텍스트와 일러스트레이션으로 구성된 어린이 문학으로써 유리 슐레비츠는 《Writing with Pictures》에서 그림책은 엄밀한 의미에서 이야기책(Story Book)과 구분된다고 하였다. 이야기책은 텍스트가 일러스트레이션보다 우위에 있거나 일러스트레이션이 텍스트의 내용과 동일하게 시각화된 책이다. 그러나 그림책은 일러스트레이션이 텍스트와 대등한 관계에 있거나 우위적 역할을 하면서 어린이를 교육시키거나 흥미를 자극하는 것을 의미한다.

특히 그림책에서 일러스트레이션의 역할은 사실적이거나 교육적인 내용을 전달할 때 보다 초자연적인 세계, 비현실적인 세계, 비가시적인 판타지 세계를 표현할 때 더욱 중요하다. 직·간접적인 경험이 상상의 세계를 이미지로 그려내는 능력에 영향을 끼치므로 아직 경험의 종류와 깊이가 부족한 어린이의 경우 텍스트가 제시하는 상

상의 세계를 시각적으로 보여주는 일러스트레이션을 통해 상상력과 창의력을 키우게 된다. 이야기에 적합한 화면구성, 유니크한 캐릭터, 그리고 색채 등과 같은 비주얼 언어로 표현되는 일러스트레이션과 텍스트의 유기적인 결합은 텍스트 단독으로는 표현할 수 없는 상상의 세계를 구현함으로써 텍스트와 일러스트레이션의 화문대구성(Parallelism between Text and Image)은 판타지 그림책의 중요한 특징이라 할 수 있다. 현존하는 어린이 판타지 그림책 중 화문대구를 통해 상상의 세계를 표현한 최고의 작품으로 19세기 루이스 캐럴(Lewis Carroll; 1832-1898)의 《이상한 나라 앨리스의 모험 Alice's Adventures in Wonderland》을 꼽을 수 있다. 또한 클래식 판타지 그림책 《이상한 나라 앨리스의 모험 Alice's Adventures in Wonderland》은 어린이를 대상으로 하는 문학으로는 딱딱한 역사책이나 교훈서가 전부였던 빅토리아 시대에 재미와 즐거움만을 제공하는 판타지가 문학의 한 장르로 자리매김할 수 있는 초석을 마련했다.

옥스퍼드대학 수학과 교수이자 논리학자였으며 문학과 예술에 뛰어난 재능을 보였던 캐럴은 《이상한 나라 앨리스의 모험 Alice's Adventures in Wonderland》을 비롯하여 《앨리스의 땅속 모험 Alice's Adventures Under Ground》, 《거울 속으로 Through the Looking-Glass and What Alice Found There》 등 '앨리스' 시리즈를 어문학적, 논리학적, 과학적, 병리학적인 지식과 상상력을 결합하여 텍스트를 완성하였으며 이에 일러스트레이션이 더해져 실재성을 띤 판타지 그림책의 정전을 완성하였다. 본 연구는 '앨리스' 시리즈의 탄생 배경과 현실세계의 이론을 바탕으로 다양한 상상력을 표현한 텍스트와 이와 대구를 이루는 일러스트레이션과의 융합관계 분석을 존 테니얼이 그린 《이상한 나라 앨리스의 모험 Alice's Adventures in Wonderland》과 《거울 속으로 Through the Looking-Glass and What Alice Found There》를 중심으로 살펴보고자 한다.

## 2. 20세기 이전 영국 아동문학의 특징

### 2.1 20세기 이전 영국 아동문학의 특징

그리스 로마 문명에서 어린이는 어른으로서 살아가기 위해 훈련 받아야 하는 존재로<sup>1)</sup> 간주되었듯이 서구에서는 오랫동안 어린이는 성인의 축소판이라는 인식이 강하게 자리 잡고 있어서 이들만을 위해 쓰인 현존하는 고전 문학은 거의 없는 실정이다. 영국의 저명한 아동문학 작가이자 비평가인 존 로 타운젠드(John Rowe Townsend; 1922-)는 《어린이책의 역사 Written for Children》에서

1) 존 로 타운젠드 저·강무홍 역, 어린이책의 역사1, 시공주니어, 1999, p.13.

영국에서도 18세기가 되어서야 산업혁명으로 등장한 중간계급(middle class)의 가족에 대한 애정과 근대적으로 발전하기 시작한 출판업으로 인하여 아동문학이 태동하게 되었다고 했다. 이 시기 아동문학은 도덕과 종교 등에 관련된 주제로써 어린이를 교육하기 위해 출판되었기에 상상과 환상을 표현한 문학은 경시되었다.

그러나 교육적인 내용을 배제하고 단순히 즐거움을 목적으로 어린이 책을 출판하기 시작한 존 뉴베리(John Newbery; 1713-1767)와 상상력을 강조하는 낭만주의자들의 영향으로 빅토리아 시대(Victoria; 1837-1901)는 아동문학의 르네상스에 이르게 된다. 어린이를 순수의 극치로 인식하고 아동기를 이상화하는 정서는 빅토리아 시대의 문화적 현상<sup>2)</sup>이었으며 어린이들 특히 앨리스 리델(Alice Liddell)이라는 한 소녀를 지극히 사랑한 캐럴이 《이상한 나라 앨리스의 모험 Alice's Adventures in Wonderland》을 발표함으로써 어린이를 대상으로 읽는 기쁨과 즐거움을 제공하는 판타지 그림책이 발전하기 시작한다.

### 2.2. 루이스 캐럴과 '앨리스' 시리즈

캐럴은 고대 그리스의 이솝(Aesop; ?-?), 덴마크 출신의 한스 크리스찬 안데르센(Hans Christian Andersen; 1805-1875)과 더불어 세계 3대 동화작가<sup>3)</sup>로 간주된다. 유년 시절부터 말장난(pun), 체스 게임, 인형극 등에 높은 관심을 보였으며 이미 13세 때 시를 짓는 등 문학과 드로잉, 사진 예술분야에도 탁월한 재능을 보였다. 또한 명문인 옥스퍼드 대학(Oxford University)의 수학과를 수석으로 졸업하고 같은 과 교수를 역임했을 정도로 뛰어난 수학자였으며 논리학자였다. 어린 소녀들의 누드사진을 즐겨 찍고, '앨리스' 시리즈에서 주인공 앨리스가 커졌다 작아졌다하는 등 현실세계에서는 불가능한 상황들을 묘사함으로써 성도착증 환자나 마약 중독자라는 논란을 불러일으키기도 했지만 캐럴은 이성과 감성이 고르게 발달한 예술가라 할 수 있다.

그의 논리적인 창의력은 본명인 찰스 루트위지 도지슨(Charles Lutwidge Dodgson)을 이용하여 루이스 캐럴(Lewis Carroll)이라는 필명을 창작하는 과정을 통해 알 수 있다. 'Charles Lutwidge'를 'Carolus Ludovicus(카롤루스 루도비쿠스)'라는 라틴어로 번역하고 이를 다시 역순으로 배열한 뒤 영어로 번역한 필명이 바로 'Lewis Carroll'이다. 따라서 그의 본명과 필명은 서로 순서만 바뀌었을 뿐 동일하다고 할 수 있다. 《이상한 나라 앨리스의 모험 Alice's Adventures in Wonderland》, 《거울 속

2) 양윤정, 영국 아동문학의 발생과 19세기 문학 동화의 특성, 건국대학교동화번역연구소, 제6집, 2003, p.111.

3) 루이스 캐럴 저·김성력 역, 이상한 나라의 앨리스, 범우사, 2002, P.193.

으로 Through the Looking-Glass and What Alice Found There》, 《스나크 사냥 Hunting the Snark》, 《실비와 브루노 Sylvie and Bruno》 등의 문학서는 그의 필명 ‘캐럴’로 발표하였다. 반면 《유클리드와 근대의 경쟁자들 Euclid and His Modern Rivals》와 《대수기하학 초고 A Syllabus of Plane Algebraic Geometry》과 같은 전문 서적은 찰스 루트위지 도지슨이라는 본명을 사용함으로써 대중으로부터 철저하게 이중적인 존재로 인식되기를 원했던 같다.

캐럴은 옥스퍼드 대학 크라이스트 처치 칼리지(Christ Church College) 학장이었던 헨리 리델(Henry George Liddell)의 자녀들 특히, 앨리스에게 창작 이야기를 들려주는 것을 즐겼다. 1862년 7월4일 ‘황금빛 오후(the golden afternoon)’, 보트 피크너에서 캐럴은 리델가의 자녀들에게 즉흥적으로 이야기를 지어서 들려준다. 이는 《이상한 나라 앨리스의 모험 Alice’s Adventures in Wonderland》의 서문에 ‘Liddell’과 발음이 유사한 ‘little’을 세 번 반복적으로 사용함으로써 리델가의 세 소녀들을 위해 지었다는 것을 암시하는 캐럴의 문학적 센스를 엿볼 수 있다.

*All in the golden afternoon  
Full leisurely we glide;  
For both our oars, with little skill,  
By little arms are plied,  
While little hands make vain pretence  
Our wanderings to guide.*

황금빛 오후 내내,  
우리는 한가로이 물위를 미끄러지듯 흘러가네.  
서툰 솜씨로 노를 짓고,  
작은 두 팔을 부지런히 움직이네,  
작은 두 손이 우리의 여행은 안내하려고  
손짓을 하는 동안.

### 3. ‘앨리스’ 시리즈

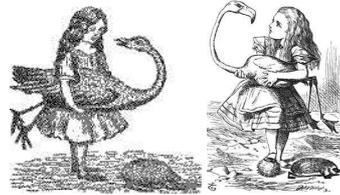
#### 3.1. ‘앨리스’ 시리즈의 역사

‘황금빛 오후’ 이야기를 글로 써달라는 10살 소녀 앨리스의 부탁으로 캐럴은 1863년 2월 직접 37컷의 일러스트레이션을 그린 《앨리스의 땅속 모험 Alice’s Adventures Under Ground》의 집필을 완성하고 다시 1년 뒤 1864년 그린 모로코(green morocco) 가죽으로 장정한 텍스트 필사본을 앨리스에게 크리스마스 선물로 준다. 《앨리스의 땅속 모험 Alice’s Adventures Under Ground》의 내용을 대대적으로 수정하여 12,715마디에서 26,211마디로 텍스트를 두 배 가량 늘이는 등 이야기에 새롭고 흥미로운

요소4)를 가미하고 캐럴의 일러스트레이션을 기본으로 존 테니얼(Sir. John Tenniel; 1820-1914)이 목판화(wood engraving)로 제작한 42컷의 일러스트레이션이 포함된 《이상한 나라 앨리스의 모험 Alice’s Adventures in Wonderland》을 1865년 일반 어린이 독자를 대상으로 출판하였다. 테니얼에 의해 원피스에 앞치마를 두른 노란 머리 앨리스 캐릭터의 이미지가 형성되는 등 ‘앨리스’ 시리즈는 미학적인 가치를 획득하게 된다.



[그림1]앨리스의 땅속 모험 필사본



[그림2] It would twist itself .... 캐럴(좌). 테니얼(우) 일러스트레이션

그러나 1865년판의 텍스트가 너무 진해서 뒷장에 비쳐 일러스트레이션이 제대로 보이지 않자 테니얼은 해당 인쇄물을 수거하도록 요구하여 맥밀런사(Macmillan&Co)는 이를 폐기하고 1866년 초판을 새로이 출판하였다. 그 후 캐럴은 1871년 체스 게임을 원형으로 삼은 《거울 속으로 Through the Looking-Glass and What Alice Found There》를 출판하고 맥밀런사는 앨리스로부터 《앨리스의 땅속 모험 Alice’s Adventures Under Ground》 필사본을 입수하여 1886년 출판한다. 그리고 1890년 네 번째 버전인 5세 이하 《유아용 앨리스 Nursery Alice》는 테니얼의 20컷 칼라 일러스트레이션과 캐럴의 절친한 친구이자 여류 일러스트레이터였던 에밀리 거트루드 톰슨(E. Gertrude Thomson; 1850-1929)의 표지 일러스트레이션을 추가하여 출판함으로써 흑백 일러스트레이션으로는 제약이 따랐던 생동감과 현실감을 부여하였다.



[그림3]The Duchess was sitting... 이상한 나라의 앨리스 1886년 판(좌), 유아용 앨리스(우)

4) 루이스 캐럴 저·김성력 역, 이상한 나라의 앨리스, 범우사, 2002. P.196

이후 《이상한 나라 앨리스의 모험 Alice's Adventures in Wonderland》은 아서 래컴(Arthur Rackham), 앤소니 브라운(Anthony Browne), 리즈베스 츠베르거(Lisbeth Zwerger), 칼라와 흑백 일러스트레이션을 적절히 매치한 헬렌 옥슨버리(Helen Oxenbury), 팝업 북으로 제작한 로버트 사부타(Robert Sabuda) 등 세계 유명 일러스트레이터들뿐만 아니라 우리나라 일러스트레이터들에게도 관심의 대상이 되어 오고 있다. 이들은 수채와 색연필 등 전통적인 칼라링 매체와 콜라주, 컴퓨터그래픽스, 그리고 평면, 부조, 입체 등 다양한 제작 방식으로 앨리스의 이상하고 신비로운 상상의 세계를 표현하고 있다.



[그림4]래컴(좌), 츠베르거(중), 김미지(우) 앨리스



[그림5]옥슨버리 앨리스



[그림6]사부타 앨리스

### 3.2. '앨리스' 시리즈의 특징

1928년 런던의 소더비 경매에서 미국인 고서적상인 A. S. W. 로젠버그(A. S. W. Rosenbach)는 《앨리스의 땅속 모험 Alice's Adventures Under Ground》 필사본을 15,400파운드에 구입하였다. 이후 여러 소장자를 거쳐 현재는 영국도서관(British Library)에 전시·보존되어 있을 정도로 많은 이의 사랑을 받고 있다. '앨리스' 시리즈는 당시의 아동문학과는 달리 독립된 존재로서의 어린이 특

히, 한 소녀를 위해 창작되었지만 다음과 같은 특징을 보이고 있다.

#### 3.2.1 단순 즐거움

19세기 이전의 대부분 아동문학은 교회 교육자가 부유층 자제를 위해 사용했던 학습서 성격을 띠었으며 도덕적이며 교훈적인 내용을 담고 있다. 아동문학의 선구적인 위치에 있었던 영국도 이러한 특징을 두드러지게 보여주었다. 그러나 상상력과 감성의 자유로운 표출을 강조하던 19세기 낭만주의 특성은 '앨리스' 시리즈에 반영되었고 낮설고 초자연적인 사건의 연속인 신비로운 세계로의 여행에 지적이며 논리적인 전문 지식을 제하하면서도 환상적으로 표현한 《이상한 나라 앨리스의 모험 Alice's Adventures in Wonderland》은 교훈주의에서 벗어나 단순히 즐거움을 주기 위한 최초의 판타지 어린이 그림책이라 할 수 있다.

#### 3.2.2 언어적 유희

신실한 기독교도들은 문학적 환상을 거짓말의 일종으로 생각하였으나 테어스베리 국교회 사제의 아들이었던 캐럴은 19세기 영국에서 유행하던 유머나 시에 패러디 기법을 적용하여 언어적 유희와 문학적 환상을 표현했다. 《이상한 나라 앨리스의 모험 Alice's Adventures in Wonderland》에는 어린이 전문 시인 아이작 와츠(Isaac Watts; 1674-1748)의 《작고 부지런한 꿀벌은 어떻게 하나 How doth the little busy bee》에서 성실한 꿀벌 이야기를 패러디하여 느릿느릿한 《작은 악어는 어떻게 하나 How doth the little crocodile》라는 시를 소개하고 있다. 《거울 속으로 Through the Looking-Glass and What Alice Found There》에서는 어구(stichos)의 맨 앞(acros)을 따서 아래로 읽어가면서 새로운 어구를 만드는 암호화 방식의 아크로스틱으로 앨리스 프레스장스 리델(Alice Pleasance Liddell)이라는 이름을 숨겨 놓았다.

또한 마틴 가드너(Martin Gardner)와 셀루인 굿에이커(Selwyn Goodacre)에 의하면 캐럴은 말장난(pun)을 위해 프랑스어에 관심이 많았을 것기이라고 한다. 《이상한 나라 앨리스의 모험 Alice's Adventures in Wonderland》 4장에서 프랑스어 la pomme de terre(라 뽀므 데 테허)는 potato(감자)로 번역이 되는데 이를 이용해 캐럴은 흥미로운 구(phrase)를 만들었다. la pomme de terre를 세분화하면 la pomme는 the apple(사과)로, terre는 earth

6) 캐서린 홉 저·한창엽 역, 환상과 미메시스, 푸른나무, 2000, 서문 p35.

7) [http://en.wikipedia.org/wiki/Alice's\\_Adventures\\_in\\_Wonderland](http://en.wikipedia.org/wiki/Alice's_Adventures_in_Wonderland).

5) <http://www.alice-in-wonderland.net/alice1a.html>.

(땅)으로 번역됨으로써 ‘땅에서 나는 사과’를 만들어 내는 고도의 말장난을 보여주고 있다.

*Next came an angry voice--the Rabbit's--"Pat! Pat! Where are you?"*

*And then a voice she had never heard before, "Sure then I'm here! Digging for apples, yer honour!"*

곧이어 토끼의 화난 목소리가 들렸다. "패트! 패트! 어디에 있니?" 그런 다음, 앨리스가 한번도 들어보지 못한 목소리가 들렸다. "전 여기에 있어요! 사과를 파내려고 땅을 파고 있어요, 주인님!"

### 3.2.3 현실 비판

19세기 빅토리아시대는 영국이 대영제국으로서의 위상이 절정에 이른 시기로서 산업혁명으로 인해 도덕주의와 민주주의가 자리를 잡아가고 있었다. 이러한 산업혁명의 긍정적인 측면에 반하여 부정적인 측면도 대두되었는데 캐럴은 ‘앨리스’ 시리즈의 의인화된 캐릭터와 황당한 사건들을 통해 산업혁명과 부조리한 세계에 대해 비판하였다. 또한 ‘이상한 나라’는 혼란스러운 지하세계처럼 신이 부재하는 장소를 의미하며 《거울 속으로 Through the Looking-Glass and What Alice Found There》에서 지배계층의 차별 있는 아이가 종으로 행동하고 미친 종은 주인으로 행동하는 것은 안정된 부르주아의 거울 바로 뒤에서 본 “거꾸로 된” 세계<sup>8)</sup>로써 사회를 비판하고 있다.

## 4. ‘앨리스’ 시리즈의 상상력과 화문대구성

판타지는 거짓이 아니라 꾸민 것이며 꾸민다는 것은 실재하는 질료를 가지고 구성하였다는 것을 의미한다.<sup>9)</sup> 캐럴은 ‘앨리스’ 시리즈에서 어문학적, 논리적, 과학적, 그리고 병리학적인 전문지식을 이용한 상상력을 텍스트로 표현하고 캐럴 자신과 테니얼이 이와 대구를 이루는 일러스트레이션을 제작하여 비가시적인 세계를 시각화함으로써 실재성을 띤 판타지 그림책의 한 획을 그었다. 특히 다양한 등장인물의 캐릭터와 구도 등을 활용한 테니얼의 일러스트레이션은 흑백으로 제작되었음에도 불구하고 텍스트의 의미를 보완하며 상상의 세계를 제시함으로써 존 로크(John Locke)가 《교육에 대한 몇가지 견해 Some thoughts Concerning Education》에서 언급했듯이 일러스트레이션 역할의 중요성을 보여주고 있다.

8) 양윤정, 영국 아동문학의 발생과 19세기 문학 동화의 특성, 건국대학교동화번역연구소, 제6집, 2003, p.125-126.

9) 최문화·전정숙, 애니메이션의 인식론적 확장 가능성에 관한 연구, 일러스트레이션 포럼 Vol.14, 2007, p.281.

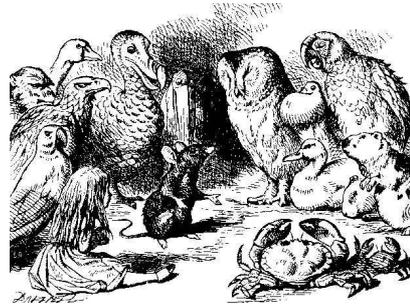
## 4.1. 어문학적 상상력과 화문대구성

‘앨리스’ 시리즈에는 동음이철어(homophone)와 동철이어(homograph)가 눈에 띄게 많이 사용되었다. 《거울 속으로 Through the Looking-Glass and What Alice Found There》에는 동철이어 ‘miss’가 ‘결석하다’와 ‘아가씨’의 의미로 동시에 사용되었다. 또한 《이상한 나라 앨리스의 모험 Alice’s Adventures in Wonderland》의 3장에서는 tale(꼬리)과 tail(이야기)과 같은 동음이철어 사용으로 흥미로움을 부가시키고 있다. 이 장면을 위해 테니얼은 말하고 있는 생쥐의 입과 꼬리를 동시에 볼 수 있는 자리에 앉아있는 앨리스를 배치시키고 생쥐 쪽으로 몸을 쏠리게 함으로써 생쥐의 길고도 슬픈 ‘꼬리’에 몰입되어 있음을 생동감 있게 보여주고 있다. 또한 《이상한 나라 앨리스의 모험 Alice’s Adventures in Wonderland》에 등장하는 동물들에 호감을 느껴서 일러스트레이션 제작을 수락했다는 테니얼은 이 장면에서도 10마리가 넘는 땅, 바다, 하늘에 사는 동물들을 등장시켜 상황의 진지한 분위기를 창출하고 있다.

*"Mine is a long and sad tale" said the Mouse, turning to Alice and sighing;*

*"It is a long tail, certainly," said Alice, looking down with wonder at the Mouse's tail;*

"내 이야기는 아주 길고도 슬픈 이야기야." 이렇게 생쥐는 말하면서 앨리스쪽을 돌아보며 한숨을 내쉬었다. "그래 그건 긴 꼬리입에 틀림없어." 앨리스는 생쥐가 말한 tale(이야기)을 tail(꼬리)로 오해하여 생쥐의 꼬리를 신기한 듯이 내려다보며 말했다.



[그림기]They were indeed a queer-looking party...

또한 5장의 《아버지 윌리엄》은 로버트 사우디(Robert Southey; 1774-1849)의 《노인의 안락과 그것을 얻는 법》을 패러디한 난센스 시<sup>10)</sup>이다. 테니얼은 텍스트의 의미를 제대로 반영하면서도 화면의 레이아웃과 캐릭터의 특징을 이용하여 더욱 재미를 부여하고 있다. 똥똥한 윌리엄을 강조하기 위해 아들은 상대적으로 마르고 키가 크며

10) 루이스 캐럴 저·마틴 가드너 주석·최인자 역, 이상한 나라의 앨리스 거울나라의 앨리스, 북폴리오, 2005, p88.

이 두인물의 표정과 포즈는 풍자를 위해 패러디된 시 마크나 유머러스해 보인다. 또한 야외에서 현관, 그리고 부엌에서 다시 야외로 배경을 변화시킴으로써 4장의 일러스트레이션을 통해 유사하게 반복되는 텍스트의 리듬에 변화를 제공하고 영속적인 시공간을 보여주고 있다. 또한 그림 8에서 첫 장면의 농기구, 두 번째 장면의 아버지와 세 번째 장면의 아들의 경미한 움직임은 제외하면 거의 모든 요소가 수직수평 구도로 이루어져 있다. 그러나 테니얼은 순차적으로 일어나는 4 장면의 상황을 아들이 아버지에게로 시선의 방향을 대각선 방향으로 설정함으로써 정적인 레이아웃임에도 불구하고 동적인 분위기와 생동감을 부여하며 좌우로 이등분 될 수도 있는 이미지를 자연스럽게 연결시키고 있다.

*"You are old, Father William," the young man said  
"And your hair has become very white;  
And yet you incessantly stand on your head --  
Do you think, at your age, it is right?"*

*"아버지 윌리엄, 당신은 늙으셨어요." 젊은이는 말했다. "머리도 희구요. 그런데도 물구나무를 계속하시네요. 아버지 나이에 어울린다고 생각하세요?"*

*... And have grown most uncommonly fat;  
Yet you turned a back-somersault in at the door --  
Pray, ... Yet you finished the goose, with the bones and the beak -- Pray, ... Yet you balanced an eel on the end of your nose.*

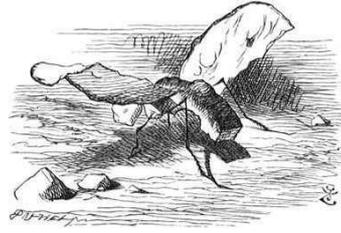
*게다가 뚱뚱하시네요. 그런데 집에 돌아오실때는 공중제비를 도시는군요. ... 뼈도 남김없이 거위를 한 마리 다 드셨네요. ... 뱀장어도 콧등에 세우시는군요.*



**[그림8]**And yet you incessantly stand on your head...(좌상), Yet you turned a back-somersault ...(우상), 'Yet you finished the goose ...(좌하), Yet you balanced an eel ...(우하)

《거울 속으로 Through the Looking-Glass and What Alice Found There》에는 Bread-and-Butter-Fly(버터 바른

빵 벌레)라는 이름을 가진 곤충이 등장하는데 이는 Butterfly(나비)라는 단어를 Butter와 Fly로 음절을 나누어 만든 이름이다. 먹다 남은 식빵 조각과 같은 몸통과 말라 비틀어진 듯한 날개를 가진 버터 바른 빵 벌레를 칩박한 땅에 배치시킴으로써 본문에 언급된 '크림을 탄 연한 차'를 먹지 못해 거의 죽을 지경임을 암시하고 있다.



**[그림9]**Its wings are thin slices ...

#### 4.2 논리학적 상상력과 화문대구성

미시간 대학교(University of Michigan) 영문과 교수 에릭 랍킨(Eric S. Rabkin)은 《The Fantastic in Literature》에서 판타지는, 현실 세계의 기본 원칙에 따라 형성된 관점들이 완전히 어긋나는 곳에서 나타난다고 밝혔다. 캐럴 역시 난센스나 역방향 사고(Backward Thinking)를 논리적으로 전개하거나 일반적인 법칙에 반대되는 새로운 법칙을 만드는 방식으로 판타지를 표현하고 있다. 《거울 속으로 Through the Looking-Glass and What Alice Found There and What Alice Found There》의 2 장에 자세히 나타나 있다.

*This sounded nonsense to Alice, so she said nothing, but set off at once towards the Red Queen. To her surprise, she lost sight of her in a moment, and found herself walking in at the front-door again. ... she thought she would try the plan, this time, of walking in the opposite direction.*

*It succeeded beautifully. She had not been walking a minute before she found herself face to face with the Red Queen...*

*'Where do you come from?' said the Red Queen. 'And where are you going! Look up, speak nicely, and don't twiddle your fingers all the time.'*

*앨리스는 터무니없는 말로 들렸으므로 대꾸하지 않고 여왕을 향해 곧장 출발했다. 놀랍게도 깜짝할 사이 여왕이 사라졌고 앨리스는 자신이 다시 현관 앞을 걷고 있는 것을 알았다. ... 이번에는 반대쪽으로 걸어가보기로 했다. 성공적이었다. 채 몇 발 자국도 걸지 않았는데 앨리스는 붉은 여왕과 마주쳤고, ... 너는 어디서 왔으며 어디로 가고 있니? 고개를 들고 공손히 대답해라. 손가락은 그만 비틀고 ...*



[그림10] Look up, speak nicely...

"Now! Now!" cried the Queen. "Faster! Faster!"  
And they went so fast that at last they seemed to skim through the air, hardly touching the ground with their feet, till suddenly, ...

"A slow sort of country!" said the Queen. "Now, here, you see, it takes all the running you can do, to keep in the same place. If you want to get somewhere else, you must run at least twice as fast as that!"

"더 빠르게! 더 빠르게!" 그들은 너무 빨리 달려서 발이 땅에 닿지 않고 공중에 살짝 떠서 날아가는 것처럼 보였다. ... "느림보 나라 같구나! 이곳은 같은 자리에 있고 싶다면 계속 달려야 해. 다른 곳으로 가고 싶다면 최소 두 배는 더 빨리 달려야만 해!"



[그림11] Now! Now! Cried the Queen...

그림 10의 정지된 장면과 그림 11의 빠르게 움직이고 있는 장면을 비교하여 논리적 상상력의 시각화에 대해 살펴 볼 수 있다. 테니얼은 엘리스와 붉은 여왕과의 위계적 관계(hierarchical relationship)를 표현하기 위해 엘리스는 작게, 붉은 여왕은 크고 더 많은 디테일을 넣어 표현하였다. 그림10에서 체스도구와 같은 모양의 붉은 여왕의 받침을 평지에 안정적으로 배치시키고 두 인물과 배경을 모두 수직구도로 처리함으로써 정지된 상황을 강조하고 있다. 그러나 그림 11에서는 배경위에 가로방향의 선들과 엘리스의 휘날리는 머리칼과 붉은 여왕의 의상으로 정지된 그림에 속도감을 부여하고 있어서 붉은 여왕에게 두 발이 첨가되었음에도 불구하고 너무 빨리 움직여 공중 부양상태로 이동하는 것처럼 보이도록 하고 있

다. 또한 당황하는 엘리스와는 상반되게 무표정한 붉은 여왕의 얼굴은 이러한 상황에 익숙함을 암시하고 있으며 그림 10에서는 숲속에 투시를 부여함으로써 원근감을 보여주고 있는 반면 그림 11에서는 그림 10에 비해 배경의 묘사를 단순화하여 속도감과 움직임의 방향성을 제시하고 있다.

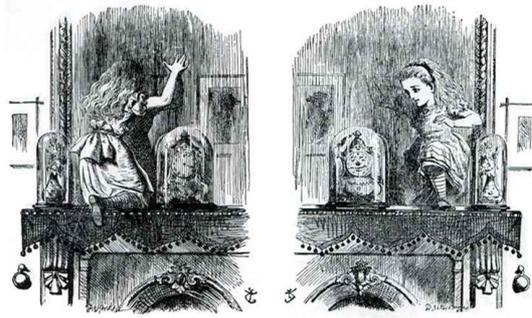
### 4.3. 과학적 상상력과 화문대구성

수많은 SF소설의 작가들은 우리 세계와 유사 세계를 연결하기 위한 장치로 거울을 이용해 왔다.<sup>11)</sup> 빛의 반사 원리를 통해 투영되는 물체의 크기는 동일하나 좌우는 반대가 되는 이미지를 형성하는 거울의 특징은 《거울 속으로 Through the Looking-Glass and What Alice Found There》에서 트위들디(Tweedledee)와 트위들덤(Tweedledum) 형제와 같은 대칭적 인물의 등장을 자연스럽게 유도하였다고 할 수 있다. 또한 육안으로 직접 보기 어려운 신체나 물체의 확인을 가능하게 하는 거울 속으로 들어가려는 엘리스를 통해서 현실에서는 경험할 수 없는 것을 비현실적인 가상의 세계에서 얻고자하는 빅토리아 시대 어린이의 태도를 알 수 있다. 테니얼은 그림 12에서 아주 미세하게 가는 세로 선들로 거울을 묘사함으로써 엘리스가 마치 가는 빛속이나 날실만으로 이루어진 아주 얇은 천을 통과하듯이 자연스럽게 거울 속의 세계로 이동할 수 있도록 돕고 있다. 또한 거울 밖 현실세계의 실내풍경과 거울 속 상상의 세계의 실내 풍경을 좌우만 바꾸되 동일하게 표현함으로써 엘리스가 여행하게 될 상상의 세계는 리얼리티가 존재하는 가상의 세계이며 현실과 상상의 세계가 동시에 공존할 수 있음을 넌지시 암시하고 있다.

*It's very like our passage as far as you can see, only you know it may be quite different on beyond. Oh, Kitty! how nice it would be if we could only get through into Looking-glass House! I'm sure it's got, oh! such beautiful things in it! Let's pretend there's a way of getting through into it, somehow, Kitty. Let's pretend the glass has got all soft like gauze, so that we can get through.*

*보기에는 우리 집 복도하고 똑같지만 그 너머에는 아주 다른 것이 있을 거야. 오, 키티야, 거울 속의 집으로 들어갈 수 있다면 얼마나 좋을까? 분명, 정말 아름다운 것들이 있을 거야! 이제 우리 이 속으로 들어가는 길이 있다고 상상해 보자. 거울이 우리가 통과할 수 있는 얇고 부드러운 천으로 되어있다고 상상하자.*

11) 루이스 캐럴 저·마틴 가드너 주석·최인자 역, 이상한 나라의 엘리스 거울나라의 엘리스, 북폴리오, 2005, p212.



[그림12]The glass...(좌), In another moment...(우)

#### 4.4. 병리학적 상상력과 화문대구성

캐럴이 간질 등의 병에 시달렸을 것이라는 소문이 사실이든 아니든 ‘앨리스’ 시리즈에는 많은 병리학적 상상력이 담겨있다. 날아다니는 물건들을 보면서 자신의 몸이 가볍다고 느끼는 앨리스의 경험은 간질(Epilepsia)을 앓고 있는 환자들의 증상과 유사하다고 할 수 있다. 또한 앨리스가 길게 늘어나거나 작아지는 등의 표현은 Micropsia(물체가 작게 보임), Macropsia(물체가 크게 보임), Metamorphosis(물체가 왜곡되어 보임), Teleopsia(물체가 멀게 보임) 등의 편두통 증상에서 차용한 상상력이라 할 수 있다. 테니얼은 그림 13에서 앨리스의 목 길이를 터무니없이 과장되게 늘임으로써 발을 볼 수 없는 상태까지 늘어난 앨리스를 묘사하고 있다. 배경을 생략하고 그림자를 앨리스와 수직을 이루도록 위로 길게 표현함으로써 늘어난 형태를 시각적으로 강조하고 있다. 그러나 앨리스의 놀란 표정과 포즈와는 달리 단순한 덩어리 형태로 표현된 그림자는 앨리스 자신의 정체성에 대한 의문과 함께 병적인 느낌을 부가시키고 있다. 그림 14는 텍스트에 표현된 상황을 공간에 넘칠 정도로 확대되어 어쩔 수 없이 몸을 향해 숙인 얼굴의 각도와 어색한 포즈, 움켜쥔 왼손 그리고 고통스러워하는 표정을 앨리스에 비해 상대적으로 어두운 네모난 그림의 틀 안에 가두어 처리함으로써 긴장감을 부여하고 있다.

*"Curiouser and curiouser!" cried Alice (she was so much surprised, that for the moment she quite forgot how to speak good English); "now I'm opening out like the largest telescope that ever was! Good-bye, feet!"*

"너무나 이상하고, 이상한 일이야!" 하고 앨리스는 크게 소리쳤다. (바로 그 순간 앨리스는 너무 놀라있었기 때문에 자신에게 일어난 일을 어떤 말로 표현해야 될지 완전히 잊어버렸다.) "이제 내 몸이 내가 이 세상에서 지금까지 본적이 없는 가장 긴 망원경처럼 되어버렸네! 안녕 내 발들아!"



[그림13]Curiouser and curiouser! ...

*Still she went on growing, and, as a last resource, she put one arm out of the window, and one foot up the chimney...*

앨리스는 계속 커졌기에 어쩔 수 없이 한쪽 팔을 창 밖으로 내밀고, 한쪽 발은 굴뚝 속에 넣어야 했다.



[그림14]At this the whole pack rose up ...

#### 5. 결론

루이스 캐롤의 《이상한 나라 앨리스의 모험 Alice's Adventures in Wonderland》과 《거울 속으로 Through the Looking-Glass and What Alice Found There》 등의 ‘앨리스’ 시리즈는 19세기 어린이들에게 강조되었던 교훈과 도덕주의를 탈피하고 책을 읽은 즐거움을 주기 위해 출판된 창작 판타지 그림책이다. ‘앨리스’ 시리즈는 현실 세계, 상상의 세계 그리고 다시 현실세계라는 플롯으로 구성되어 있어서 전자에서는 토끼 굴, 후자에서는 거울을 현실세계와 상상의 세계를 이어주는 매개체로 이용하고 있다. 캐롤의 텍스트는 테니얼의 일러스트레이션과 상호 융합관계를 이루면서 어린이가 상상의 세계를 이미지화할 수 있도록 자극하는 수준 높은 판타지 그림책으로써 자리매김하였다.

《이상한 나라 앨리스의 모험 Alice's Adventures in Wonderland》 도입부 "when suddenly a White Rabbit with pink eyes ran close by her. ... when the Rabbit actually took a watch out of its waistcoat-pocket" 로 묘사된 토끼는 그림 15에서 보여지는바와 같이 텍스트와

동일하게 생태계의 토끼의 외형이지만 자명종을 찬 옷을 입고 있는 것으로 표현되었다. 거기에 테니얼은 텍스트 이면에 내재된 의미를 파악하여 인간과 같이 두발로 직립 보행하며 눈의 표정으로 당황하고 있음을 보여주는 의인화된 토끼를 표현하고 있다. 결말 부분의 텍스트 “Who cares for you?” said Alice, (she had grown to her full size by this time.) ‘You’re nothing but a pack of cards!’ At this the whole pack rose up into the air, and came flying down upon her”에 대해서는 판타지 세계에서 현실세계로의 이동을 암시하기 위해 네발을 이용해 뛰는 동물의 본성을 지닌 토끼를 제시하는 등 테니얼은 앞치마를 두른 주인공 앨리스, 감정이 있는 의인화된 동물과 무생물들을 등장인물로 개발하여 텍스트에 생명력을 부여하고 있다.

더 나아가 캐럴의 상상은 허구가 아니라 존재의 또 다른 차원에 대한 사실적인 보고서<sup>12)</sup>로서 ‘앨리스’ 시리즈는 어문학적이고 논리학적 그리고 과학과 병리학적인 전문적인 지식을 적용하여 리얼리티가 있는 상상의 세계를 표현하였다. 테니얼은 인간과 동물의 병치(juxtaposition), 등장인물의 감정표현, 다양한 그림틀의 사용, 적절한 상황설정, 사실적인 묘사, 투시와 사이즈의 과장과 축소 등을 활용하여 텍스트와 텍스트 이면에 내재된 상상의 의미를 파악하여 이와 대구를 이루도록 시각화하였다. ‘앨리스’ 시리즈는 텍스트와 일러스트레이션이 상호 융합·대구 관계를 이룸으로써 리얼리티가 존재하는 이상적인 판타지 그림책의 정점으로 가치를 인정받고 있다.



[그림15] Oh dear! I shall be too late!(좌)

[그림16] At this the whole pack rose up ... (우)

#### 참고문헌 및 이미지 크레딧

- 루이스 캐럴 저·김성렬 역, 이상한 나라의 앨리스, 범우사, 2002.
- 루이스 캐럴 저·마틴 가드너 주석·최인자 역, 이상한 나라의 앨리스 거울나라의 앨리스, 북폴리오, 2005.

12) 같은책, p220.

- 루이스 캐럴, 이상한 나라의 앨리스, 삼성출판사, 2006.
- 마틴 샬리스버리 저·경노훈 역, 어린이책과 일러스트레이션, 아트나무, 2005.
- 신항식, 색채와 문화 그리고 상상력, 프로네시스, 2007.
- 양윤정, 루이스 캐럴의 앨리스 연구: 문학동화의 특성을 중심으로, 숙명여대대학원 박사학위논문, 2004.
- 양윤정, 영국 아동문학의 발생과 19세기 문학 동화의 특성, 건국대학교동화번역연구소, 제6집, 2003.
- 이지현, Alice in Wonderland, 한국일러스트레이션학회 학술대회 발표집, 2007.
- 존 로 타운젠드 저·강무홍 역, 어린이책의 역사1, 시공주니어, 1999.
- 진중권, 놀이와 예술 그리고 상상력, 휴머니스트, 2005.
- 최문희·전정숙, 애니메이션의 인식론적 확장 가능성에 관한 연구, 일러스트레이션 포럼 Vol.14, 2007.
- 현은자·김세희, 그림책의 이해 1,2, 사계절, 2005.
- 황선정, 영국 빅토리아 시기의 어린이책 삽화에 나타난 시대성, 이화여대대학원 박사학위논문, 2005.
- 캐서린 홈 저·한창엽 역, 환상과 미메시스, 푸른나무, 2000.
- 편집부, 계간북페덱 6, 한국출판마케팅연구소, 2004.
- 프랜신 프로즈 저·이해성 역, 매혹의 조련사 뮤즈, 푸른숲, 2006.
- John W. Locke, Some Thoughts Concerning Education, Nuvison Pubns, 2007.
- Schlevitz, Uri, Writing with Pictures: How to write and illustrate Children's Book, N.Y.: Watson Gupatil Publications Inc., 1985.
- Schwacz, Joseph H., Ways of The Illustrator: Visual Communication in Childrens' Literature, Chicagio: American Library Association, 1982.
- Stoffel, S. Lovett, Lewis Carroll in Wonderland. The life and times of Alice and her creator, 1997.
- <http://www.alice-in-wonderland.net/alice6.html>.
- <http://www.bedtime-story.com/bedtime-story/alice-background.htm>.
- [http://www.childrenbook.org/news\\_letter.php?uid=31&code=0](http://www.childrenbook.org/news_letter.php?uid=31&code=0).
- [http://en.wikipedia.org/wiki/Alice's\\_Adventures\\_in\\_Wonderland](http://en.wikipedia.org/wiki/Alice's_Adventures_in_Wonderland).
- <http://www.lewiscarroll.org/carroll.html>.
- <http://www.victorianweb.org/art/illustration/tennie1/index.html>.