

[a special edition]

Fiction and Humanistic Imagination

Hae Yi Soo
(Novelist, Korea)

1. Marginalized two fields

Recently, it seems that human science comes to a crisis in Korea. Also, fiction is likely to fall into critical moment in the plunged literary book market. Once humane studies had a honourable status of academia, and fiction had the period of prosperity as a powerful genre in the literature.

Coincidentally, the three advisors who helped me write a story kept a strong attitude of the humanities. Professor, Song, Ha-sup, my advisor of bachelor degree, who led me to creative writing always put the priority of wide reading and abundant production. He often emphasized a composition ability so that I could make a form of my style after trial and errors. The writers who were once his students are usually reputed to be a flowery stylist.

However, Na-ro, one of great novelists in Korea said that humanistic knowledge was really important for a writer. He even had a passion to study the ancient Chinese philosophy and Greek philosophy with his young students. He insisted on the novelist who doesn't have humanistic imagination will fall into the workingman who just write a sentence. It was a great opportunity to realize that thoughts which inspires a novelist was necessary.

After acquiring a composition ability and realizing the importance of humanistic imagination, I could open the eyes crossing over two different fields between writing and human science with the help of novelist, Kang, Hong-gu. When I found difficulty in drawing out the source of the humanities, he usually gave me a kind advice. Novelist, Kang had a strong academic attitude and strict moral, but he could not keep writing his novel. This is because his abstract works was too serious to appeal the reader. Consequently, although writers have valuable humanistic knowledge, they would encounter to fail if they did not have a skill to appeal the reader effectively. I often suffer from the same problem, too.

It might be outdated to discuss about 'novel' and 'human science' in today's market economy. As these areas are not really welcomed by the general public compared to the mass media which has instant entertainment and the utility of practical sciences. However, I would like to discuss in the paper about what value can be gained when novels are based on human science. It is not a new and special opinion but a recollection of my three teachers' teachings.

2. Human science which makes the depth, breadth and height of novel strong

First of all, I am sure that novels can be more profound and strong in taking deep root in human science. The profundity of a novel can have diverse analyses by critical aspects but in this paper, profundity means the work's durability which never changed by caprices of readers or with time. So it is not a literature for consumption but productive literature and not a momentary literature but literature, which wish to have permanency.

The value of novels can not define in a way as it have different opinions depends on an era and place. However, there will be not much objection that universality and truth are the standards of a masterpiece. In other words, a profound novel normally focuses on true value of human being and the meaning of life. This is the point of intersection, which novels and human science can happily meet.

Generally, literature is considered as one of barometers of cultural stratum. Also, a nations's spiritual deepness is often measured by human science. As a result, the more we involved in inner human science the higher literature stratum we will get. It will be more easily understood if we know that the oriental literary climate merge thoughts and composition.

Secondly, novels can build much more wider spectrum when it embraces human science. When novels include the knowledge and speculation of history, philosophy, religion, psychology and sociology, it will gain more various sights. And with the various sights, novels exceed the limit of private record by a person. It extends the meaning of text and focuses on human being with depth lighting.

For that, a novelist is required to have a synthetic sight including the part, which might pass over by a specialist of specific area of human science.

Problems of reality generally happen by complicated reasons, so in order to solve these problems, compositive and various sights are needed rather than unilinear and shortsighted approach. A novel is suitable genre to contain complicated problems of reality, so the skills by which the problems of reality can be melted and synthesized is required. And for the skills, the knowledge of human science is used as an excellent tool.

Like I said, if novelists can use the knowledge of human science flexibly, they can create different lever of work. Also, their work can improve the general public awareness through sufficiency of readers' thirsty of knowledge and sharing feelings and touching story.

Finally, the gaining human science knowledge makes novels go beyond. In other words, novels can maximize its creativeness by the basis of human science knowledge. Novels contain imagination and with the imagination it can pass the limit which scholars of human science can not easily overcome. It is the reason that novels can be much more attractive than any academic study. So, the imagination of human science makes possible to overcome the limitation of personal experience and lead the readers to unlimited area.

Many masterpieces of history foresee the future hardships of human being with its peculiar imagination. It is because the pieces based on the imagination of human science, which try to find the present question through the past and through it analogize the future. Some recent novels break common idea and ask different sphere of question based on semiology, the science of religion and the knowledge of history. In this case, the readers can be a free traveler who ride on writers imagination and travel the new world, which the writer established.

Novelists are different from journalists who report distinctive story of the world. They are not philosophers who offer a methodology to analyze the society and not even sociologists who analyze social phenomenons.

Furthermore, they are not historians who writes objectively about what happened. However, Someone who is not any of scholars but accept their virtues and use it for its imaginations may be a novelist.

3. Tomorrow's story and humane studies

There is no intention of making the genre of novels as a subordination or tool of human science. Novel is naturally free as a bird and has propensity like kaleidoscope, so it can not remain as something's tool. Moreover, because of the propensity it may possible to have independent area without any influence of studies.

However, as we know, science can lead the nature and human being to destruction, if it is only follow commercial applications and utility. Likely, if novel forget about spirit of human science and only follow the market economy, there is a possibility that it will cause social conflict and malady and finally cause a panic to the general public. That is the reason that the rehabilitation of human science is urgent.

From the past, novels have been grown on the debt of human science and the effect is still there. I believe human science is the most effective science which give novels the motive power to grow up. If today's Korean novel feels ineffectualness about the imagination of human science, it maybe not the problem of the study but part of problem of the abilities of novelists, which can not meet the social expectation or demand. I expect the artistic climate in which novels and human science are growing together by talented writers who have ways to turning around and flexibility.

[특집—한글번역]

소설과 인문학적 상상력

해이수
(소설가, 한국)

1. 주변화 되는 두 분야

최근 우리 사회에서 ‘인문학’은 존폐위기가 거론될 만큼 심각한 상황에 처해 있다. 또한 위축된 문학출판시장에서 ‘소설’은 회생 프로그램의 긴급수혈이 요청될 정도로 열세에 빠져 있다. 한 때 학문의 정통을 자처하던 인문학과 문학의 적자로 군림하던 소설 장르를 양 어깨에 훈장처럼 달았던 나는 어느덧 고립된 지역에서 감당키 힘든 짐을 짊어진 부역자로 전락한 기분이다.

공교롭게도 내 소설의 출발과 성장을 도운 세 분의 조언자들은 인문학적 성향이 유독 강했다. 대학 은사 송하섭 선생님은 나를 창작의 길로 인도하신 분으로 다독과 다작을 항상 최우선에 두셨다. 특히 문장력 향상에 역점을 두셔서 나는 학부시절 내내 많은 분량의 글쓰기를 통해 소설의 기본을 다질 수 있었다. 그리고 인문학의 본질은 ‘사람을 위로하는 것’에 있다는 말씀을 자주하

시며 서정성과 휴머니즘을 강조하셨다. 강의실에서의 가르침도 적지 않았지만 술자리에서 습작생들을 위로하며 더욱 중요한 것을 가르쳐 주셨다. 선생의 제자 중 소설로 등단한 작가들은 공통적으로 문장력이 뛰어나다는 평가를 받곤 한다.

중진 소설가, 나로(懶勞) 선생은 작가의 기본 자질로 인문학적 지식을 대단히 중시 여겼다. 선생은 동양문명의 근간을 이루는 유교와 불교를 두루 꿰뚫고 있었고 서양문명의 양 수맥인 헤브라이즘과 헬레니즘에도 조예가 깊었다. 학생들에게 인문학적 소양을 길러주기 위해 사서삼경과 고대 그리스 철학을 함께 강독하는 열정까지 보였다. 작가에게 문장력만 있고 인문학적 혜안이 없다면 산문 노동자로 전락하고 만다는 경고를 늘 잊지 않았다. 작가에게 마르지 않는 사상의 젖줄이 얼마나 필요한지를 깨닫게 된 전기(轉機)였다.

글쓰기의 기초를 다지고 인문학적 소양의 중요성을 체감한 나는 소설가 강홍구를 통해 이 두 분야의 통섭에 대해 눈을 떴다. 그는 나로 선생의 제자였는데, 강도 높은 학문적 고결함과 윤리적 청렴함을 갖고 있었다. 또한 실제 글쓰기에서 인문학적 지식을 수용하는 어려움을 겪을 때마다 조언을 아끼지 않은 내 문학적 영혼의 멘토(mentor)였다. 그러나 그는 소설 창작을 계속 하지 못했다. 너무 사변적이고 관념적인 작품은 번번이 독자들에게 거부감으로 작용했다. 아무리 고귀한 인문정신을 갖고 있다 해도 그 표현방식이 경직되면 어떤 실패가 따르는지를 그를 통해 체험했다. 이 문제는 때로 내게 남겨진 의문이기도 하다.

오늘의 경제 시장에서 점차 쇠퇴하는 '소설'과 '인문학'을 함께 거론하는 작업은 일면 고루하고 식상한 인상을 줄 수 있다. 다른 매체의 즉시적 오락성과 실용학문의 효용성에 비해 양자 모두 대중으로부터 그리 환대받지 못하는 분야인 까닭이다. 그럼에도 불구하고, 나는 본고에서 소설이 인문학을 기반으로 할 때 어떤 가치를 획득할 수 있는지 살펴보고자 한다. 이는 새롭고 특별한 주장이기보다는 세 분 선생님의 가르침을 상기하고자 하는 학인의 조출한 정리 작업 정도가 될 것이다.

2. 소설의 깊이와 넓이와 높이를 확충하는 인문학

우선, 나는 소설이 인문학의 영토에 뿌리를 내림으로써 작품 세계가 더욱 견고하고 깊어질 수 있다고 확신한다. 소설의 견고함과 깊이는 비평적 측면에서 다양하게 해석될 수 있겠으나, 여기서는 시간의 횡포와 독자의 변덕 앞에서 흔들리거나 붕괴되지 않는 작품의 내구성을 의미한다. 따라서 이는 소비성의 문학이 아닌 생산적인 문학을 말하며 순발력의 문학이기 보다는 항구성을 염원하는 문학을 가리킨다.

소설의 가치는 한 가지로 규명되기 힘들고 시간적 공간적 상황에 따라 다소간의 견해차가 충분히 가능하다. 그러나 오늘날까지 전해지고 학습되는 전범에 비추어 볼 때, 명작의 기준으로 보편성과 진실성을 꼽는다는 점에서는 크게 반론이 없을 줄로 믿는다. 달리 표현하면, 깊이 있는 소설은 대개 인간의 진정한 가치와 삶의 의미에 초점이 맞추어져 있다. 그리고 이 부분은 소설과 인문학이 그야말로 행복하게 조우할 수 있는 교차점이다.

흔히 문학은 그 나라 대중의 문화충위를 일정부분 측량할 수 있는 바로미터로 간주된다. 또한 인문학은 그 나라의 정신적 깊이를 가늠하는 대표적인 학문이다. 따라서 문학충위의 고도(高度)는 인문학의 풍토를 등한시하는 경우보다 인문학의 내면에 발을 깊이 담글수록 확장될 가능성이 높아진다. 이는 특히 동양의 문학적 풍토가 사상과 문장을 아우른다는 점을 감안하면 더욱 쉽게 이해된다.

다음으로, 소설은 인문학을 끌어안을 때 보다 광범위한 스펙트럼을 형성할 수 있다. 역사, 철학, 종교, 신화, 심리학, 사회학 등의 지식과 사유를 포용할 때 소설은 더욱 다양한 시각을 획득하게 된다. 그리고 이렇게 획득한 다양한 시각을 통해 소설은 단지 한 개인이 저술한 사적 기록의 한계를 뛰어넘어 텍스트의 의미를 확장하고 인간 존재에 대해 입체적이고 심층적인 조명을 가할 수 있다.

물론 이때 소설가에게는 한 전문분야의 인문학자가 미처 볼 수 없는 영역을 종합하여 조망하는 눈동자가 필요할 것이다. 현실의 문제는 대개 여러 원인이

복잡하게 얽혀 발생하므로 이를 해결하기 위해서는 단선적이고 근시안적인 접근보다는 복잡적이고 다양한 각도의 시선이 훨씬 효과적이다. 소설 장르는 무엇보다 이런 복잡다단한 사건을 담아내는 데 적합하므로 이를 예술적 구조 안에 녹여내고 통합할 수 있는 기술이 당연히 요구된다. 이때 인문학적 소양은 통합을 모의하는 훌륭한 장치이자 더할 나위없는 도구로 활용된다.

이렇듯 여러 분야의 인문 지식을 유연성 있게 활용한다면 소설가는 보다 차원 높은 창작 행위를 할 수 있다. 그리고 그의 작품은 협소한 독자의 마음을 열어주고 지적 호기심을 충족시킬 뿐만 아니라 감동을 매개로 대중과 교감함으로써 대중의식을 한 단계 높여 놓는 성과물이 될 수 있다. 나아가 소설 장르가 일부 담당하고 있는 교양으로서의 자신감을 회복할 수 있을 것이다.

마지막으로, 위에서 언급한 깊고 넓은 인문학적 토양의 확보는 소설의 높이 뛰기를 가능하게 한다. 다시 말해, 소설은 인문소양을 기반으로 극대화된 상상력을 발휘할 수 있다는 뜻이다. 그 어떤 아카데미한 학문보다 소설이 더욱 매력적일 수 있는 이유는 소설가에겐 어느 인문학자가 쉽게 넘을 수 없는 장벽을 수월히 초월할 수 있는 상상력의 날개가 있기 때문이다. 따라서 인문학적 상상력은 작가 한 개인이 취할 수 있는 직접체험의 제한성을 극복케 하고 무한한 영역으로 독자를 안내할 수 있는 것이다.

명작으로 남은 지난 소설 중에는 인류가 겪을 문제를 특유의 상상력으로 미리 예견한 작품들이 많다. 그것은 현재의 문제점을 과거의 원인에서 밝히려 노력하고 이를 통해 내일의 모습을 유추하는 인문학적 상상력에 기반을 두었기 때문이다. 최근 유행하는 소설 중에도 기호학과 종교학 역사적 지식을 바탕으로 기존의 통념을 깨고 색다른 차원에서 의문을 제기하는 작품이 자주 눈에 띈다. 이런 경우 독자는 숙제를 앞둔 학생의 부담에서 벗어나 작가가 펼쳐 놓은 상상력의 날개에 탑승하여 새롭게 구축된 세계를 자유롭게 횡단하는 즐거운 여행객으로 변환된다.

소설가는 단순히 세상의 유별난 이야기를 보도하는 신문기자와는 다르다. 세상을 해석하는 방법론을 제공하는 철학자도 아니고, 사회현상을 분석하는 사회학자 또한 아니다. 실제 있었던 일을 객관적으로 기록하는 역사학자는 더

더욱 아니다. 그러나 그 모두가 아니면서 그 모두의 미덕을 수용하여 상상력의 작업을 추진하는 것이 소설가일지도 모른다.

3. 내일의 소설과 인문학

소설 장르를 인문학의 예술화 혹은 도구화로 격하시키려는 의도는 전혀 없다. 소설은 태생 자체가 자유분방하고 변화무쌍한 성향이 강하기 때문에 그 무엇의 선전물로 남을 수는 없을 것이다. 게다가 자유분방하고 변화무쌍한 만큼 소설은 그 어떤 학문적 영향과 관계없이 독립적인 영역확보가 가능할지도 모른다.

그러나 주지하다시피 과학이 인간을 우선으로 하지 않고 상업성과 효용성만을 앞세운다면 자연과 인간을 파멸시키는 도구로 전락되기 쉬운 것과 마찬가지로 소설이 인문정신을 망각하고 시장원리에만 지배된다면 사회 갈등과 병을 깊게 만들어 대중을 공황상태로 유도할 가능성 또한 배제할 수 없다. 인문학적 상상력의 복권이 시급한 이유이기도 하다.

과거부터 소설은 인문학에 상당 부분 빚을 지며 발전했고 그 효과는 여전히 유효하다. 나는 인문학을 소설의 깊이와 넓이, 높이에 일조하는 원동력 중에서 가장 효율적인 학문으로 믿고 있다. 오늘의 한국 소설이 인문학적 상상력에 무력감을 느낀다면, 이는 그 자체의 문제라기보다는 사회적 기대나 수요에 부응하지 못하는 소설가의 능력부족에 일정부분 원인이 있을 것이다. 다재다능한 작가들이 발상의 전환과 유연성을 확보하여 소설과 인문학이 함께 발전할 수 있는 새로운 예술적 풍토가 속히 조성되기를 기대한다.