

상호매체성[2]

-문학과 미술 & 음악-

문학과 미술

- ▷ 레싱 Gotthold Ephraim Lessing (계몽주의)
「라오콘, 혹은 회화와 시의 경계선에 대하여」 (1766)
: 미술/조각(공간예술, 동시성)과 시/음악(시간예술, 연속성)의 표현수단의 차이 → 문학을 예술의 고유장르로 지키고자 함
- ▶ 헤르더 Johann Gottfried Herder (슈투름 운트 드랑)
: 장르간의 차이는 객관적으로 규정될 수 X
- ▶ 낭만주의자
: 문학과 조형예술간의 상호보완 가능성 모색 → 혼합장르 (시각적 인용)

* '시각적 상호텍스트'

1. 그림설명 Ekphrasis

- 빙켈만 Johann Joachim Winckelmann (고전주의)
『드레스덴 그림설명』
* 「회화와 조각에서 그리스 작품의 모방에 관한 고찰」 (1755)
- 미술소설 (박켄로더)
- 릴케:
 - 로댕, 세잔느 관련 글
 - 언어회의주의 극복 시도 → 신조어, 은유, 의인법
- 페터 한트케, 하이너 뮐러
 - 그림, 영화에서 따온 새로운 이미지 삽입 → 텍스트 개념의 확대

1) 그림시

2) 엠블렘 Emblem

- 르네상스~18C
- 단어(제목/표제 inscriptio) – 그림(pictura) – 의미(설명, 주석 subscriptio)
- 집단상징 형성

3) 그림이야기 & 만화

- 양탄자의 세밀화
- 초상화 (+ 성자들의 텍스트)
- 삽화가 들어간 교과서 (* 모리츠: 초등학교 1학년 읽기 교과서, 1790)
- 아동문학 (글+그림, 19C, 빌헬름 부쉬: 『막스와 모리츠』(1865))
- ➔ 만화 (1900년경)



EX MAXIMO MINIMUM.



HAE SUNT Reliquiae Sacratij, in quo
Fertur viua Dei fuisse imago,
Haec est illius, et domus ruina,
In qua olim Ratio tenebat arcem,
At nunc horribilis figura Mortis,
Ventosum caput, haud habens cerebrum.

2. 언어실험 및 그림실험

- '시각적 시'

1) 언어가 시각적 요소 이용

▶ **구체시 Konkrete Poesie** (1950년대 이후)

: 개별단어/문장 → 형상(시각적 효과), 텍스트 의미 뒷받침 (상호보완적)

2) 그림이 언어(철자, 단어, 숫자) 이용

▶ **다다이스트**

문학과 음악

- ▶ 고대 그리스 비극 (디오니소스 송가)
- ▶ 서정시 (lyra > Lyrik)
- ▶ 니체 (『비극의 탄생』: '디오니소스적인 것')

1. 악극 & 오페라

- 바그너 '악극 Musikdrama'

- 『니벨룽의 반지』

- 1) 주도동기/라이트모티브 (주제 암시, 주인공 등장, 심리상태 예고)
→ 오케스트라: 반주 + 서사적 성격
- 2) 음악적 텍스트 (예: 두음법 사용)
- 3) 명확한 발성 (목소리=악기)
- 4) 언어 리듬 고려한 문장 어순 (예: 문법에 어긋나는 단어 배열)

2. 곡이 붙은 텍스트 (문학 → 음악)

- 문학텍스트 + 곡 (작가 + 작곡가)

1) 오페라

- 실러 『간계와 사랑』 → 베르디 <루이사 밀러>
- 에. 테. 아. 호프만 (『모래사나이』 등) → 오펜바흐 <호프만 이야기>
- 뷔히너 『보이체크』 → 알반베르크 <보체크>

2) 예술가곡

- 슈베르트 <보리수 Der Lindenbaum> ← 뵘헬름 뮐러 「보리수」
- 구스타프 말러 <소년의 마술피리 Des Knaben Wunderhorn>
(교향곡) ← 아르님+브렌타노

3) 표제음악

- 교향시
: 오케스트라 연주가 작품의 토대가 되는 텍스트 내용만 암시
- 리하르트 슈트라우스 <짜라투스트라는 이렇게 말했다>

3. 음악설명 & 언어음악 (음악 → 문학)

1) 낭만주의 작가들

- 공감각적 표현

2) 장 파울

- 『돈 주안』 범죄/연애 이야기 ← 모차르트 <돈 죠반니>

3) 현대문학

- 토마스 만 <파우스트 박사 Doktor Faustus> (1947)

: 작곡가(아드리안 레버퀸), 음악이론, 무조음악 에세이 → 음악에 대한 성찰

- 헬무트 크라우서 Helmut Krausser 『멜로디 Melodien oder Nachträge zum quecksilbernen Zeitalter』 (1993)

: 듣기 체험 → 도취적이고 디오니소스적인 인생 체험

4. 음악 영향 받은 문학장르 (음악 → 문학)

1) 소리시

- 철자, 음절의 소리
- 다다이즘
 - : 의미 영역에서 벗어난 비논리적이고 청각적으로 장식된 언어 배열
 - 기존의 자동적 언어습관에서 벗어남
- 에른스트 얀들 Ernst Jandl 「schtzngrmm」 (1957) : 정치적 내용

2) 문학텍스트 제목

- 톨스토이 『크로이체르소나타』

3) 음악 구조 모방

- 파울 첼란 Paul Celan 「죽음의 푸가 Todesfuge」 (1945)
 - : 통주저음, 변주, 대위법

4) 대중음악

- 벤야민 폰 슈투크라트-바레 Benjamin von Stuckrad Barre
『솔로앨범 Soloalbum』 (1998)
 - : 팝문학

종합예술작품

- 1) 낭만주의 예술
: 장르 통합(탈경계)
- 2) 바그너 '총체예술(종합예술)'
: '악극' : 문학+음악+무용+무대미술+기술(무대기술, 조명 등)
- 3) 칸딘스키
: 색채의 화성악
- 4) 미래파
: 예술 + 기술
- 5) 디지털 하이퍼텍스트, 인터넷 문학