

팀 버튼의 영화 「이상한 나라의 앨리스」(2010)에 나타난 서사분석

양 윤 정

건국대학교 교양학부 교수

팀 버튼(Tim Burton 1958. 8. 25~)의 판타지 영화 「이상한 나라의 앨리스」(Alice in Wonderland 2010)는 앨리스의 통과제의를 빠른 진행으로 보여주는 영화로서 어린이와 어른을 아우르는 모든 계층의 관객들로부터 사랑을 받으면서 성공적으로 개봉되었다.

「앨리스」는 19세기 중엽에 출판된 이래로 오늘날까지 이미 오페라, 영화, 텔레비전 등으로 거의 30번은 각색되었는데, 버튼은 그 당시까지 영화화된 어떠한 앨리스도 마음에 들지 않았다고 한다. 그는 지금까지 존재하지 않았던 다른 앨리스 영화를 만들고 싶었고, 그래서 탄생한 것이 2010년 영화 「이상한 나라의 앨리스」이다.

버튼의 「이상한 나라의 앨리스」에 사용된 통과제의의 구조는 소원성취 모티프를 구체화하여 현실의 삶에 좌절을 느끼며 살아가는 우리들에게 삶의 문제에 대한 해결책을 암시하거나 대리만족을 주기에 충분하다.

「이상한 나라의 앨리스」의 통과제의의 구조는 자신의 해결해야할 문제를 가지고 있는 주인공인 앨리스 뿐만 아니라 영화를 즐기는 어린이와 어른 관객들에게 즐거움과 함께 삶의 문제에 대한 통찰력을 준다는 점에서 이 영화를 성공으로 이끈 주요 요소가 된다.

팀 버튼의 영화 「이상한 나라의 앨리스」(2010)에 나타난 서사분석

1. 서론
2. 팀 버튼의 영화 「이상한 나라의 앨리스」의 구성
3. 헐리웃의 전통서사에 근거한 통과제의 구조
4. 영화 「이상한 나라의 앨리스」에 나타난 통과제의 구조
5. 결론

1. 서론

팀 버튼(Tim Burton 1958. 8. 25~)의 판타지 영화 「이상한 나라의 앨리스」(*Alice in Wonderland* 2010)는 앨리스의 통과제의를 빠른 진행으로 보여주는 영화로서 어린이와 어른을 아우르는 모든 계층의 관객들로부터 사랑을 받으면서 성공적으로 개봉되었다. 이 영화는 루이스 캐럴(Lewis Carroll)의 다양한 사건으로 구성된 『이상한 나라의 앨리스』(*Alice in Wonderland* 1865)와 『거울나라의 앨리스』(*Through the Looking-Glass* 1871)¹⁾에 근거하여 만든 새로운 앨리스 이야기로서, 앨리스의 영웅적인 통과제의를 서사구조로 사용하고 있다. 영화에서 앨리스가 성인이 되기 직전인 19세의 숙녀로 제시되는 것은 그녀가 여성으로서 자신의 정체성을 찾기 위하여 내면여행을 떠나기에 적절하고, 그 여행은 통과제의의

1) 루이스 캐럴의 「이상한 나라의 앨리스」와 「거울나라의 앨리스」는 「이상한 나라」 「거울나라」로, 영어로는 각각 *Wonderland*와 *Looking-Glass*로, 두 작품을 동시에 언급할 때는 「앨리스」로 표기하기로 한다.

모든 과정을 보여주기 충분하다.

버튼이 앨리스의 계획을 가진 디즈니와 만났을 때, 그는 앨리스 영화의 결정판을 만들고 싶었다. 『앨리스』는 19세기 중엽에 출판된 이래로 오늘 날까지 이미 오페라, 영화, 텔레비전 등으로 거의 30번은 각색되었는데, 버튼은 그 당시까지 영화화된 어떠한 앨리스도 마음에 들지 않았다고 한다. 그는 지금까지 존재하지 않았던 다른 앨리스 영화를 만들고 싶었고, 그래서 탄생한 것이 2010년 영화 「이상한 나라의 앨리스」이다. 버튼에 의하면 이 영화는 누군가가 자신의 힘을 발견하는 다소 내면적인 이야기이며,²⁾ 앨리스의 상상 속에 있는 언더랜드(Underland)라는 판타지무대에서 일어나는 이야기이다. 영화의 대본은 미국의 아동문학가 린다 울버튼(Linda Woolverton)이 썼으며, 그녀는 이미 디즈니의 「라이언 킹」(*The Lion King*), 「물란」(*Mulan*), 「미녀와 야수」(*Beauty and the Beast*)의 대본을 써서 검증받은 작가이다. 특히 「미녀와 야수」에서 울버튼이 통과의례와 여성의 힘을 성공적으로 보여준 점은 영화 「이상한 나라의 앨리스」에도 시사하는 바가 있다. 그녀의 이러한 방식은 영화 「이상한 나라의 앨리스」에도 적용되어 자신의 정체성과 삶의 문제를 숙고하는 우리시대의 모든 사람들을 매료하며 다시 한 번 버튼과 디즈니에게 성공을 안겨주었다.

영화 「이상한 나라의 앨리스」는 캐럴의 『거울나라』의 재버위키(Jabberwocky)의 년센스 시에 근거한 ‘탐색이야기’로 바뀐다.³⁾

2) “나는 영화화된 앨리스가 항상 마음에 들지 않았어요. 앨리스는 아주 성가시고 특이한 어린 소녀예요. 나는 그녀를 내가 동일시할 수 있는 등장인물로 만들고자 합니다. 조용하고, 내성적이고, 자신의 입장에 관한 편안하지 않고, 주변상황을 다루는 방법을 알지는 못하는 어리지만 성숙한 영혼을 가진 여성으로 만들고자 합니다. 이 영화는 누군가가 자신의 힘을 발견하는 다소 내적인 이야기입니다.”(“Interview” from ScreenCrave).

3) “재버위키”시의 다음의 구절이 영화 「이상한 나라의 앨리스」의 모티프가 된다.

이 영화에서 앨리스는 이미 어린 아이가 아닌 자신의 정체성에 대하여 고민하는 빅토리아 시대의 19세 숙녀로 제시된다. 그 외에도 다양하고 재미있는 등장인물들은 캐럴의 두 작품을 혼합하고 재구성하여 탄생한 것이며 버튼의 환상성을 드러내기에 충분하다. 그리고 이 영화는 캐럴의 『앨리스』와 다른 액자 이야기 (framing)를 사용한다. 영화에서 앨리스는 진취적인 기업가 찰스 킹슬리(Charles Kingsleigh)의 반항적인 딸이다. 어린 시절에 그녀가 꾸었던 무서운 꿈은 그녀의 아버지가 돌아가신 후 13년 만에 반복된다. 그녀는 애스코트 경(Lord Ascot)의 우유부단한 아들 해미쉬 애스코트(Hamish Ascot)로부터 방금 전에 청혼을 받고 결정을 내리지 못하다가 흰 토끼를 쫓아 토끼 굴속으로 뛰어든다. 이것은 언더랜드로 가는 통로이며 앨리스의 내면여행의 시작인데, 그곳에서 앨리스는 여전사가 되어 악을 제거하여 질서를 회복한 후 다시 지상으로 돌아온다.

영화 「이상한 나라의 앨리스」의 빠르게 진행되는 통과제의 서사구조는 이 영화의 가장 중요한 성공요인들 가운데 하나이고 외국문학을 연구하는 우리에게도 문학작품의 성공적인 영화 각색의 문체와 관련하여 시사하는 바가 있다. 따라서 본 연구는 영화 「이상한 나라의 앨리스」에 사용된 통과제의 구조를 분석하여 문학이 영화로 각색될 수 있는 한 가지 방법에 주목하고자 한다.

2. 팀 버튼의 영화 「이상한 나라의 앨리스」의 구성

캐럴과 버튼은 아이와 어른의 시각에서 세상을 바라보면서 비

그는 보팔 검을 손에 들고 / 오랫동안 무서운 괴물을 찾아다니다가 /
 텅텅나무 옆에서 휴식을 취하고 / 한동안 생각에 잠긴 채 서 있었지
 (Looking-Glass 116).

평을 가할 줄 아는 예술가들이다. 캐럴은 19세기에 기존의 관념을 뛰어넘는 판타지소설 『앨리스』시리즈를 써서 현재에도 다양한 매체를 통해 끊임없이 리텔링되는 콘텐츠를 생산했다. 버튼은 사회에 합류하지 못하는 아웃사이더를 주인공으로 등장시켜 음산하면서도 기괴한 동화적인 영화를 만들어왔는데, 『빈센트』(Vincent 1982), 『비틀쥬스』(Beetlejuice 1988), 『가위손』(Edward Scissorhands 1990), 『찰리와 초콜릿 공장』(Charlie and the Chocolate Factory 2005) 등이 그의 대표작이다. 이 두 예술가들은 어린이와 어른에게 즐거움을 주는 동시에, 그 이면에 기존의 관념에 문제를 제기하거나 도전하는 전복적 성격을 띤 작품을 시도하기 때문에 유사한 정신을 공유하는 예술가들이라고 할 수 있다. 특히 캐럴은 빅토리아 시대의 선구적이고 중요한 판타지 작가이며, 버튼은 빅토리아 시대와 그 시대의 예술을 사랑하는 현대의 예술가이므로 캐럴의 『앨리스』를 오늘날의 시각으로 재해석하고 각색하여 영화화하는 것은 그에게 매력적인 작업이었다.

버튼에 의하면 영화 『이상한 나라의 앨리스』는 원작과는 전혀 다른 새로운 영화이다. 그의 언급처럼 이 영화는 캐럴의 『앨리스』의 속편 격에 해당하여 주인공 앨리스의 나이가 19세이며 등장인물들의 성격과 서사의 구성 모두 새로운 해석에 근거하여 각색되었다. 그럼에도 이 영화는 캐럴의 『앨리스』로부터 풍자정신, 판타지 구성, 그리고 등장인물 등 많은 부분을 차용한다. 이런 점에서 캐럴의 원작을 되짚어 볼 필요가 있는데 다음에 캐럴의 『이상한 나라』와 『거울나라』를 판타지서사 분석방법 가운데 비교적 간단한 집-떠남-모험-집에 따라 단순화 시킨다.

<표 1> 루이스 캐럴의 『앨리스』

	『이상한 나라의 앨리스』	『거울나라의 앨리스』
집	앨리스는 언니와 함께 강둑에 앉아있다	앨리스는 고양이들과 함께 거실에 있다

떠남	앨리스는 흰 토끼를 쫓아 토끼 굴로 내려간다.	앨리스는 거울속의 집에 대하여 공상을 하다가 거울 속으로 들어간다.
모험	이상한 나라(Wonderland)에서 앨리스는 먹고 마시는 것의 도움으로 몸의 크기를 바꾸면서 여행한다. 앨리스는 이상한 나라의 아름다운 정원에서 벌어지는 광기의 다과회, 코커스 경주, 법정의 에피소드를 겪은 후 그들의 광기에 분노하면서 꿈을 깬다.	앨리스는 체스 판으로 되어있는 거울나라를 줄이 되어 여행한다. 앨리스는 다양한 등장인물들을 만난 후 체스 판의 여덟째 칸에 도착하여 여왕이 된다 하지만 만찬회가 엉망이 되자 그녀는 꿈꾸기를 거부하며 현실로 돌아온다.
집	앨리스는 지상의 언니 곁으로 돌아온 후, 이야기를 듣는 아이들에게 둘러싸여 있다.	앨리스는 어린 소녀로 돌아와서 그녀의 고양이 다이아와 함께 있다.

『앨리스』를 이처럼 단순화하기에 이 이야기는 다소 복잡한 사건으로 구성되어 있다. 『이상한 나라』는 한 여름 들판, 언니와 시냇가에 앉아있던 앨리스가 회중시계를 보며 급하게 달려가는 흰 토끼를 보고 그를 쫓아 토끼 굴을 통하여 지하세계로 들어가는 것으로 시작된다. 앨리스는 판타지 세계인 이상한 나라에서 아름다운 정원에 들어가고 싶어 하기 때문에 먹고 마시는 것의 도움으로 자신의 신체의 크기를 조절하여 그곳에 들어간다. 앨리스는 아름다운 정원에서 애벌레, 공작부인, 체셔고양이, 미친 모자장수, 삼월 토끼, 그리핀, 가짜거북, 바닷가재 등의 등장인물들을 만나며, 다음에는 정원에서 살아있는 홍학과 고슴도치를 사용하여 크로케 경기를 하는 왕과 여왕을 만나게 된다. 이후에 여왕의 파이를 훔친 하트 잭에 대한 재판에서 앨리스의 목숨이 위태로워지지만 그 순간 그녀는 모든 이상한 나라를 거부하고 꿈에서 깨어난다. 『거울나라』는 한 겨울에 안락한 거실에 있던 앨리스가 거울 뒤편의 나라는 어떤 곳일까라는 호기심으로부터 시작된다. 거울 속으로 들어간 앨리스는 그곳이 거대한 체스 판으로 이루어진 세계라는 것을 알게 된다. 이후 앨리스는 붉은 여왕과 하얀 여왕 그리고 붉은 왕과 하얀 왕을 차례로 만난다.

그녀는 기차를 타서 거울나라의 곤충들이 있는 숲을 통과하고 트위들덤과 트위들디, 험티 덤티, 사자와 유니콘 등을 만난다. 앨리스는 일곱 번째 칸에서 백기사를 만나 적기사의 위협으로부터 벗어나는데 도움을 받고, 마침내 여덟 번째 칸에 도달하여 여왕이 되지만, 그녀는 꿈꾸기를 거부하고 현실세계로 돌아온다.

에피소드로 구성된 『앨리스』는 버튼을 만나 앨리스의 '탐색이 야기'로 바뀐다. 영화 「이상한 나라의 앨리스」에서, 앨리스는 이미 어린 소녀가 아닌 19세의 성숙한 여성이다.⁴⁾ 그녀는 어린 시절에 자신이 겪은 이상한 나라의 경험을 잊고 살아왔지만 결혼을 해야만 하는 사회적 한계에 부딪치는 순간에 우연히 만난 흰 토끼를 좇아 다시 언더랜드를 찾게 된다. 언더랜드에서 벌어지는 사건들을 통해 앨리스는 성장하게 되며 결국 그녀는 빅토리아 시대의 여성으로서 한계를 극복하여 새로운 세상으로 나아가간다.

영화 「이상한 나라의 앨리스」에서 앨리스는 아버지를 여윈 직후에 이상한 등장인물들이 나오는 반복되는 꿈 때문에 성가셔하다가 빅토리아 시대의 저택에서 열리는 가든파티에 참석하게 된다. 그녀는 이 파티에서 애스코트에게 청혼을 받는데, 애스코트 가문은 앨리스의 아버지가 이전에 소유했던 무역회사를 현재 소유하고 있다. 앨리스는 해미쉬의 청혼에 무슨 대답을 해야 할지 난감해 하다가 흰 토끼를 좇아 토끼 굴속으로 떨어지는데 이곳이 언더랜드)이다. 이곳은 13년 전 그녀가 어린아이였을 때에 방문했던 경이로운 세계이기도 하지만 그녀는 이곳에 대한 거의

4) 소설 『피터팬』(*Peter Pan in Kensington Gardens* 1906)을 각색한 스피버그(Steven A. Spielberg)의 영화 「후크선장」(*Hook* 1991)처럼, 영화 「이상한 나라의 앨리스」는 원작 소설 『앨리스』의 속편격의 이야기로서, 앨리스의 통과제를 속도감 있게 진행한다.

5) 캐럴의 「앨리스」에서 판타지무대는 '이상한 나라'('wonderland')인데, 버튼의 「이상한 나라의 앨리스」의 판타지무대는 언더랜드, 곧 지하세계이다.

모든 기억을 잊어버렸고, 이번에는 언더랜드에서 여전사가 되어 모험을 한다. 그녀는 언더랜드를 지배하고 있던 붉은 여왕을 물리쳐서 그곳에 질서를 회복하고 영웅이 된다.

판타지 세계인 언더랜드를 지배하는 붉은 여왕은 그녀의 동생 하얀 여왕으로부터 왕관을 빼앗아서 그곳을 지배하고 있다. 앨리스가 이러한 무질서를 바로잡기 위해서는 보팔 검을 찾아서, 이 검으로 붉은 여왕을 지키는 재버위키를 프랩저스 데이(Frabsious Day)에 죽여야 한다. 재버위키는 용의 형상과 함께 다양한 동물들의 특징이 결합된 끔찍한 모습을 가지고 있다. 언더랜드에 등장하는 많은 등장인물들 가운데 체셔 고양이(Cheshire Cat)는 앨리스를 모자장수(The Hatter), 삼월토끼(March Hare), 더마우스(the Dormouse)가 있는 곳으로 이끈다. 하지만 언더랜드의 많은 등장인물들은 앨리스를 나쁜 사람이라고 믿고 있으며, 붉은 여왕의 신하인 스테인(Stayne)은 앨리스를 찾아다닌다. 한편, 앨리스는 모자장수와 함께 하얀 여왕의 성으로 달아나다가, 도중에 모자장수는 붉은 여왕에게 붙잡힌다. 베이어드(Bayard)라는 경찰견은 투옥된 자신의 가족들 때문에 붉은 여왕을 위하여 일하고 있는데, 그는 앨리스가 붉은 여왕의 성에 숨어들어 모자장수를 구하는 것을 돕는다.

붉은 여왕의 성에서 앨리스는 보팔 검이 밴더스내취(Bandersnatch)의 굴에 숨겨져 있음을 알아낸다. 밴더스내취는 이전에 맬림쿰(Mallymkun)에게 자신의 눈을 잃었는데, 앨리스가 그의 눈을 되찾아준다. 이에 보답하기 위하여 밴더스내취는 앨리스를 도와 그녀와 함께 성을 탈출한다. 앨리스는 보팔 검을 찾아서 하얀 여왕에게 가져가지만, 무시무시한 재버위키를 자신이 죽일 수 있다는 확신을 할 수 없다. 이 때, 애벌레인 압살롬(Absolom)이 번데기단계로 들어가는 것은 앨리스에게 재버위키와 싸울 용기와 신념을 준다.

앨리스는 드디어 재버위키를 자신이 죽여야 한다는 소명을 인

식하게 된다. 그녀는 붉은 여왕의 재버위키와 싸울 준비를 하고 있지만, 그럼에도 재버위키는 그녀에게 너무나 끔찍하다. 앨리스는 아버지가 심어준 상상력의 힘을 가지고 있으며, 이러한 힘으로 그녀는 모든 과정을 통과하여 여기까지 왔다는 것을 아직 깨닫지 못하는 것이다. 앨리스는 재버위키와 대적하게 되며, 이 과정에서 그녀는 상상력의 힘으로 용기와 힘을 얻어서 이 괴물을 물리친다. 결국 앨리스는 붉은 여왕과의 싸움에서 승리하여 하얀 여왕에게 왕관을 되찾아 주고 그녀가 언더랜드를 지배할 수 있도록 하여 장엄한 모험자의 반열에 오른다.

앨리스는 언더랜드에서 모험을 끝낸 후 재버위키의 피를 마시고 집으로 돌아온다. 그녀는 돌아온 후 해미쉬의 청혼을 거절하고, 그 대신에 그의 아버지가 소유하고 있는 무역회사의 수습직원이 되어 중국과의 무역을 시작하는 배위에 오른다. 예뻐왔던 압살롬은 번데기단계를 성공적으로 마치고 나비가 되어서 앨리스의 주변을 날아다닌다.

3. 헐리웃의 전통서사에 근거한 통과제의 구조

버튼의 영화 「이상한 나라의 앨리스」의 통과제의 서사구조를 논하기 이전에 그가 따르거나 전복을 시도하는 전통 헐리웃 영화의 서사구조를 살펴보기로 한다. 하나의 법칙으로 통용되는 전통 헐리웃 서사는 일반적으로 발단-전개-결말의 3장 구조 또는 발단-전개-위기-절정-결말의 5장 구조를 가지는데, 5장 구조가 더욱 보편적이다. 이것은 관습적으로 양식화 되어있기 때문에 관객에게 식상하게 느껴지는 한계가 있으나 그럼에도 5장 구조는 헐리웃을 비롯하여 세계 영화시장의 역사를 통해 가장 흥행적인 서사로 검증되어왔다. 즉 헐리웃 영화에 이러한 구조가 하

나의 불문을처럼 사용되고 있으며 각 단계를 연결하는 것은 전통적 플롯처럼 거의 인과관계에 의존한다.

전통 헐리웃 서사는 그럼에도 창의적 개성을 가진 여러 영화 제작자들에 의해 다양한 변주와 변화의 모색이 시도되고 있으며, 버튼은 가장 성공적인 대안주자들 가운데 한사람이다. 기본적으로 자신의 모든 작품을 헐리웃 제도 안에서 만들어온 버튼은 헐리웃의 5장 구조를 차용한 통과제의 구조를 즐겨 사용한다. 버튼은 이러한 5장 구조의 근본적인 뼈대 즉 이야기의 틀 자체는 그대로 가져오는 대신에 현대의 서사에 점점 더 중요성이 부각되고 있는 영역들, 즉 각장이나 사건의 순서를 연결·배치하는 논리, 갈등이나 사건을 전개하게 하는 원인, 클라이맥스를 터뜨리는 사건해결의 방법 등을 자신의 스타일로 비틀고 변형시킨다.

<표 2> 전통 헐리웃 서사구조에 근거한 통과제의 기본구조

	헐리웃 서사의 기본구조	통과제의 기본구조
발단	사건의 시작을 준비하는 과정	통과제의 예비과정, 분리의 전 단계
전개	사건의 본격적 시작	분리-통과제의 시작
위기	사건에 의해 유발된 시련의 반복	통과제의 본격적 관문통과기
절정	최고의 시련, 작품 내 모든 사건, 갈등의 해결점이자 폭발점	통과제의 최대관문, 극복 또는 실패
결말	사건해결, 인물들의 변화	통과제의 완수

헐리웃 서사의 기본구조와 통과제의 기본구조를 정리한 위의 표는 두 구조가 근본적으로 일치하고 있음을 보여준다. 즉, 통과제의 구조는 전통 헐리웃 서사라는 기존 서사의 틀 위에 '환상과 무의식'을 도입하여 개별화된 독자적 삶의 이야기를 통해 보편적인 서사를 구축하는 것이다. 버튼의 「이상한 나라의 앨리스

」의 서사구조 역시, 이러한 원형구조의 틀 위에 시대적, 장소적 특수성과 통과제의를 수행하는 신참자의 내적 영역 등이 도입되면서 변화를 모색하는 통과제의 구조를 차용한다.

통과제의는 흔히 주인공이 반복되는 시련을 극복함으로써 성장하는 과정들로 서사화 된다. 그리고 관객의 욕망을 대리 충족시키는 것이 첫 번째 목표인 할리웃의 제작방향은 대부분의 주인공을 통과제의를 완주한 현대판 영웅으로 만들어왔다. 그러므로 영화의 서사에서 통과제의는 대부분 성공적으로 이루어지고 거의 모든 주인공은 통합의 단계에 도달한다. 위의 통과제의의 기본구조에 따라서 버튼의 영화 「이상한 나라의 앨리스」를 요약하면 다음과 같다.

<표 3> 팀 버튼의 영화 「이상한 나라의 앨리스」에 사용된 통과제의 구조

	영화 「이상한 나라의 앨리스」
통과제의 예비과정	가든파티에서 앨리스는 해미쉬 에스코트에게 청혼을 받는다.
통과제의 시작	흰 토끼를 보자 앨리스는 토끼 굴로 뛰어 들어간다.
통과제의의 본격적 관문통과기	판타지 세계인 언더랜드에서 앨리스는 붉은 여왕의 나라. 참수의 위기. 숲을 통과하여 하얀 여왕의 나라로 간다.
통과제의의 최대관문	앨리스는 붉은 여왕과의 싸움에서 아버지가 길러준 상상력의 힘으로 용기와 힘을 얻어서 재버워키를 물리친다.
통과제의 완수	앨리스는 언더랜드에 질서를 회복한 후 영웅이 된 후 현실로 돌아온다.

4. 영화 「이상한 나라의 앨리스」에 나타난 통과제의 구조

통과제의란 인생이 무엇이고 삶의 고비와 시련은 무엇이며 그것들을 어떻게 극복해야 하는지에 대한 우리의 삶의 근원적인

원형으로서 변화하는 시대적 현실을 반영하는 척도로서 늘 존재하여 그 시대 사람들에게 하나의 모범답안이 되어왔다.⁶⁾ 이러한 통과제의 구조를 사용한 예술작품을 분석할 때 우리가 일반적으로 사용하는 이론 가운데 하나는 아놀드 반 헤네프(Arnold Van Gennep, 1873~1959)의 이론이다.⁷⁾ 그는 통과제의를 다음과 같이 분리, 전이, 통합으로 구조화한다.

<표 4> 반 헤네프의 통과제의 구조 분석 이론: 분리-전이-통합

반 헤네프	개념
분리	신참자의 낡은 신분이 새로운 신분의 준비과정에서 없어진다.
전이	일종의 카오스 단계로서 신참자는 재생을 기다리는 동안 일종의 죽음과 유사한 상황으로 표현되는 단계를 겪는다.
통합	제의적 주체는 전체 사회의 비교적 새롭고 안정되고 분명한 위치로 돌아간다.

- 6) 통과제의는 문화인류학, 사회학, 철학 등 다양한 학문에서 다양한 개념으로 사용되고 있는데, 인류학에 따르면 통과제의는 유년이나 사춘기에서 성인 사회로 진입하기 위해 치르는 일련의 고통스런 의식을 일컬으며 이때 주인공에게는 육체적인 시련과 고통, 신체 어느 한 부분의 제거, 금기와 집단적인 신명에 대한 일련의 고통스런 체험이 부과된다. 이러한 고통의 체험을 통과함으로써 이들은 비로소 성인 사회의 구성원으로서 자격을 부여받으며 그 사회에 재 편입하게 된다(한용환 336-7). 통과제의는 원시 고대 사회에서부터 형성된 이후 종교적 영역과 연계된 채 강력한 힘을 발휘하며 계승되어 왔다. 중세에 통과제의는 원시 시대의 주술적 성격을 잃게 되고 그 후 제도권의 변두리를 배회하였지만, 낭만주의 시대에 다시 중심사회로 복귀한다. 그리고 산업혁명이라는 커다란 역사적 사건 이후 후기 산업사회에서 제의는 개인주의와 합리주의로 길을 갖게 되었고, 이 흐름의 체험은 주로 예술, 스포츠, 게임, 오락 등 레저 장르가 된다.
- 7) 아놀드 반 헤네프는 프랑스의 인류학자로서 통과제의에 관심을 가지고 연구를 한 최초의 학자이다. 그는 인간생활에 있어서 전이단계에 시행되는 의례들의 규칙성과 중요성을 체계적으로 파악한 최초의 인류학자이며 그가 이러한 의례에 붙인 '통과제의'라는 명칭은 인류학과 사회학의 중요한 용어가 되었다(헤네프 256).

헤네프에 의하면 분리는 개인을 이전의 사회적 지위로부터 단절시키는 상징적 행위를 수반하는 단계이다. 이 단계에서 통과제의 겪는 당사자인 신참자의 낡은 신분은 새로운 신분의 준비과정에서 없어진다. 전이는 일종의 카오스 단계이다. 신참자인 주인공이 재생을 기다리며 어두운 자궁 속에 있는 상태 또는 죽음과 유사한 상황으로 표현되는 단계인데, 의례의 주체인 신참자는 모든 지위 또는 역할의 징표를 벗어버리고 과거와 미래사이의 정지된 상태 또는 미래로 향하는 입구로 들어간다. 다른 용어로 이것은 '가장자리,' '사회적인 중간단계'라고도 한다. 통합에서 의례의 주체는 과거와 미래의 경계에서 벗어나 새로운 사회적, 종교적 지위를 부여받게 된다. 이것은 제의적 주체들이 전체 사회에서 상대적으로 새롭고 안정되고 분명한 위치로 되돌아감을 나타내는 상징적인 현상과 행동을 포함한다. 그렇다면 위의 이론을 근거로 버튼의 영화 「이상한 나라의 앨리스」를 다음과 같이 요약한 후 면밀히 살펴보기로 한다.

<표 5> 반 헤네프의 통과제의 이론에 따른 영화 「이상한 나라의 앨리스」

반 헤네프	영화 「이상한 나라의 앨리스」
분리	통과제의 예비과정.앨리스는 가든파티에서 해미쉬 애스코트에게 청혼을 받고 망설이다가 흰 토끼를 쫓아 토끼 굴로 뛰어든다.
전이	통과제의 시작.앨리스는 붉은 여왕이 통치하는 언더랜드에서 도착하여 모험을 시작한다.
	통과제의 본격적 관문통과기.앨리스는 언더랜드에 정의를 회복하기 위하여 붉은 여왕의 나라. 참수의 위기. 숲. 하얀 여왕의 나라를 거친다.
통합	통과제의 완수.앨리스는 재버위키와의 싸움에서 승리하여 하얀 여왕에게 왕관을 찾아주어 언더랜드에 질서를 회복하고 장엄한 영웅의 반열에 오른 후 자신의 현실로 돌아온다.

1) 분리

이 영화는 빅토리아 시대의 영국을 배경으로 19세의 앨리스가 가든파티에서 해미쉬에게 청혼을 받는 것으로 시작된다. 성인의 문턱인 19세의 숙녀라는 설정은 소녀에서 여성으로 성숙한 자아를 형성하게 되는 정신적 성장의 이행으로 연계되어 앨리스가 현실에서 분리되어 내면의 판타지 세계로 여행을 하고 좀 더 나은 자아를 향하여 성장하도록 하는 장치로서 적절하다.

해미쉬의 청혼에 대하여 앨리스의 언니를 포함한 그녀의 가족들은 부유하지만 매력없는 이 남자와 앨리스가 결혼하기를 바란다. 그들은 모두 부모가 정해준 남자와 결혼을 하여 살고 있지만 앨리스는 그런 여성의 삶에서 벗어나고 싶은 욕망을 가지고 있다. 왜냐하면 앨리스는 얼마 전에 돌아가신 아버지에게 의하여 당대의 소녀들과는 다르게 양육되었는데, 그는 자신의 딸, 앨리스가 상상력을 가지도록 그리하여 진취적으로 살도록 가르쳤다. 청혼에 대한 대답을 해주어야 하는 이 시점에서 앨리스는 자신의 아버지라면 그녀를 위해 어떤 결정을 내릴 지 생각한다.

‘아버지가 살아계셔도 이런 일이 일어날까? 분명히 그는 해미쉬와 결혼하지 말라고 하실거야... 그러나 아버지는 돌아가셨고.’ (Burton)

앨리스가 진취적으로 살면서 그녀에게도 그러한 정신을 심어준 아버지를 떠올리는 것은 장차 그녀가 할 선택을 암시한다. 전형적인 여성의 삶과, 쉽지는 않겠지만 자신이 원하는 다른 삶 사이에서 중대한 선택을 해야 하는 이 혼란스런 순간에 나타난 흰 토끼는 앨리스를 토끼 굴로 뛰어들게 하는데, 이것은 그녀가 현실에서 분리되어 상상의 세계, 즉 판타지 세계로 가도록 하는 것이다. 앨리스는 해결해야 할 문제를 안고 그 답을 찾기 위하여 자신의 내면세계로 여행을 떠나는 것이며, 그녀는 이 신비한 여

행 경험을 통하여 성숙한 결정을 내리게 될 것이다.

2) 전이

앨리스는 토끼 굴에서 한참을 떨어져서 언더랜드에 도착한다. 언더랜드는 신참자인 앨리스의 무의식이며 그녀 자신의 리얼리티의 다른 일부로서, 그녀가 인간적 고뇌와 한계, 고통 속에서 극복을 향한 혼돈의 한가운데를 치열하게 겪고 있는 성스런 전이 단계의 이미지인 것이다. 이 공간에서 앨리스는 숨겨두었던 상상력을 마음껏 사용할 수 있고 다양한 꿈을 꿀 수 있는데, 꿈을 꾸는 동안 앨리스는 자신이 꿈을 꾸고 있다고 자주 언급하여 관객의 이해를 돕는다. 하지만 언더랜드의 우울한 암회색이 암시하듯이 그녀의 꿈은 즐겁게 묘사되지 않고, 이곳이 마음을 끄는 매력적인 장소로 제시되지 않는 것은 앨리스의 여행이 악몽임을 암시한다.⁸⁾

앨리스는 붉은 여왕과 하얀 여왕으로 나뉘어 싸우는 언더랜드에서 질서를 회복할 여전사로서 영웅적인 탐색을 시작한다. 이 과정에서 신참자인 주인공은 계속되는 여행을 통하여 성장하는데, 마침내 주인공으로 하여금 통과제의를 성공적으로 견제하는 중요한 요소는 멘토(mentor)이다. 영화의 멘토는 일반적으로 주인공이 정신적 통과의례를 견도록 동기를 부여하거나 모종의 가르침이나 교훈을 통해 주인공을 한 단계 높이는 데 결정적 역할을 하는 존재이다(이형식 201). 영화 「이상한 나라의 앨리스」에서 앨리스가 계속되는 고통과 시련을 이겨내어서 마침내 통합에 이르게 하는 힘, 즉 그녀의 통과제의를 돕는 사람과 그 힘은 얼마 전에 돌아가신 그녀의 아버지이다. 아버지가 들려준 말들은 앨리스에게 항상 진취적인 결정을 하도록 할 뿐만 아니라 그

8) 버튼의 영화의 배경은 주로 어둡고 음습한 분위기를 가지는데 이것은 환상 문학의 한 장르인 고딕소설의 분위기와 유사하다.

것을 이를 힘을 갖게 한다.

“신사양반, 불가능한 것을 성취하는 유일한 방법은 그것이 가능하다고 믿는 것이지요.”

“랑군, 방콕, 자카르타에 무역의 근거지를 만드는 것을 상상해보세요…”

“아버지는 가끔 아침식사 전에 여섯 가지 불가능한 것을 생각한다고 말씀하셨다.”
(Burton)

엘리스의 아버지는 그녀의 어린 시절에 상상력을 심어주어서 그녀가 내면적인 열망을 갖게 했다. 그는 엘리스의 내부에서 움트는 진취적인 욕망과 전복적인 힘을 자라게 할 재기발달함의 씨앗을 심어놓음으로서 엘리스가 빅토리아 시대의 기존의 사회 규범에 얽매여 사는 것을 원하지 않으셨다. 이것이 엘리스로 하여금 신참자로서 탐색을 시작하여 모든 어려운 과정을 성공적으로 이겨내고 영웅이 되어 통합에 이르게 한다. 영리한 엘리스는 영웅적 탐색의 시작과 그 과정에서 자신에게 필요한 힘과 지략을 아버지가 심어준 상상력에서 발견하여 마지막 싸움에서 승리한다.

엘리스가 처음에 언더랜드에 도착했을 때, 그곳을 지배하는 것은 붉은 여왕이었지만 이곳의 가치들은 하얀 여왕의 것에 기초한다. 이것은 언더랜드가 현실을 신랄하게 풍자하거나 전복하기 보다는 현실의 재현이며, 가벼운 풍자임을 암시한다.」 더욱이 엘리스의 승리가 하얀 여왕의 가치를 따르는 것은 보수성의 승리이며, 이러한 특징은 이 영화가 팀 버튼답지 못할 뿐만 아니라 그가 디즈니와 일하는 한계라고 혹평을 받기도 한다. 하지만 버튼은 이미 영화 「가위손」과 「찰리와 초콜릿공장」 등에서

9) 잭슨(Rosemary Jackson)의 연구, 『판타지: 전복의 문학』(*Fantasy: The Literature of Subversion* 1981)은 판타지를 전복의 문학으로 연구한 유명한 연구서로서, 판타지소설의 판타지 세계는 현실세계에 대한 신랄한 풍자 혹은 전복이라고 주장한다.

이미 기존 체제를 옹호하는 보수적인 경향을 보여왔다. 「가위손」에는 「미녀와 야수」(“Beauty and the Beast”)의 모티프가 사용된다. 하지만 할머니가 된 여주인공이 어린 손녀에게 이야기를 들려주는 액자 이야기형식은 이러한 동화를 전복하고 현실에서 미녀와 야수의 사랑은 실현하기 어렵다는 결말을 유도하여 현실에 대한 좌절을 드러내기에 적절하다. 「찰리와 초콜릿공장」¹⁰⁾ 역시 초콜릿 공장이라는 즐거운 판타지 세계 이면에서 착한 아이는 상을 받고 나쁜 아이는 벌을 받는다는 권선징악의 교훈을 담고 있는 작품이다. 영화가 막대한 자본을 투입해야 하는 장르임을 고려할 때 상업성은 영화감독에게 간과할 수 없는 중요한 부분이며 혹평의 대상만은 아니다. 또한 이들 영화가 가족영화이고 부모와 함께 영화관을 찾을 어린이 관객들이 돌아갈 현실을 생각한다면 영화가 그들에게 주는 즐거움 가운데 교육적 가치를 표방하는 것도 가치있는 일이다.

버튼의 보수성은 영화 「이상한 나라의 앨리스」에서도 판타지 나라인 언더랜드에 재현된다. 주지하다시피 캐럴의 이상한 나라와 거울나라에서 빅토리아 시대의 급변하는 모든 것들은 신랄한 풍자의 대상이 된다. 캐럴은 『앨리스』에서 빅토리아 시대의 언어적 관례, 사회적 예법, 계급제도, 시간과 공간 등 규칙과 질서 체계가 무너진 것 등을 풍자의 대상으로 삼고 있다. 하지만 버튼의 언더랜드는 이상한 나라와 비교할 때 약간의 광기만을 보여주는데,¹¹⁾ 이것은 곧 이 영화에 가벼운 전복과 풍자만이 사용되고 있음을 의미한다. 이러한 풍자를 우리는 앨리스가 언더랜

10) 이 영화의 원작인 로알드 달(Roald Dahl)의 「찰리와 초콜릿 공장」(Charlie and the Chocolate Factory) 역시 신데렐라 류의 전래 동화의 특성을 가진 작품이다. 이 작품은 가난한 어린이 주인공이 우연한 기회에 행운을 잡고 대기업의 후계자가 된다는 내용을 담고 있다.

11) 캐럴의 『앨리스』에서 체셔고양이가 “여기[이상한 나라]의 우리는 모두 미쳐있다.”(Wonderland 51)라고 하듯이 이상한 나라는 모두가 미쳐있는 판타지 세계로서 현실을 풍자하고 전복하기 위한 것이다. 이에 비하면 언더랜드의 광기는 다소 약하게 그려진다.

드에서 만나는 등장인물들과 장소에서 볼 수 있다. 즉 앨리스가 만나는 모자장수, 언더랜드를 상징하는 붉은 장미, 붉은 여왕과 하얀 여왕 등의 등장인물들과 그들의 광기는 버튼을 오래도록 매료해왔던 빅토리아 시대의 예술작품에서 영감을 받은 것으로서 빅토리아 상류층 사람들의 삶, 정신 병리학, 사회정치 등에 대한 숙고이다.

앨리스가 언더랜드에서 만나는 등장인물 가운데 모자장수는 주목할 만하다. 캐럴의 원작에서 모자장수는 주변적인 등장인물에 불과하지만 버튼의 영화에서 그는 앨리스와 함께 주요 등장인물이 되며 두 등장인물들이 서로 도우면서 같이 성장하는 영웅으로 제시된다. 하지만 모자장수의 붉은 머리카락은 모자 만드는 사람의 직업병인 수은중독을 암시한다. 언더랜드의 상징인 흰 장미를 붉은 장미로 칠하는 장면도 시사하는 바가 있다. 이것은 영국의 국화가 붉은 장미임을 고려할 때, 언더랜드 자체가 위선임을 상징한다. 붉은 여왕 주변에 있는 신하들의 과장된 이마, 코, 턱은 그들의 과장된 지성, 자존심, 위엄 등의 허위의식을 보여주며, 이들은 또한 빅토리아 시대를 낙관하던 신하들의 거짓된 모습이기도 하다. 또한 이 시대에 다윈의 진화론이 발표되어서 강력한 반격을 받았다. 책상다리 역할을 하면서 힘겨워 하는 원숭이는 진화론에 대한 공격을 희화화 한다. 붉은 여왕을 포함하여 그녀 주변의 등장인물들의 커다란 머리는 이성을 중시하던 서구세계를 풍자적으로 재현한 것이며, 붉은 여왕이 동물들을 사용하여 크로케 경기를 하는 것은 그 사회의 동물학대를 희화화한다.

등장인물들과 함께 언더랜드 그 자체도 풍자의 대상이다. 언더랜드는 하얀 여왕이 대표하는 선과 붉은 여왕이 대표하는 악으로 이분화 되어 있으며, 현재 이곳을 통치하는 것은 붉은 여왕이다. 붉은 여왕은 커다란 머리를 가지고 있고 화를 잘 내는 상처받은 성인여성이다. 완벽하게 그려진 그녀의 하트모양의 입

술은 사랑을 갈구하는 모습이지만 그녀의 외모는 사랑받을 수 없는 운명을 암시한다. 또한 그녀가 “저자의 목을 쳐라”라고 외치면서 커다란 목소리로 언더랜드를 지배하려고 하지만 아무도 참수를 당하는 일이 없는 것은 과연 그녀가 여왕의 힘을 가진 존재인가라는 의문이 들게 하는 동시에 유머러스하다. 이에 반해 눈부신 하얀 피부와 아름다운 얼굴을 가지고 있는 하얀 여왕은 언더랜드의 선을 상징한다. 그녀는 빅토리아 시대의 보수적 인물로서 생명을 헤치지 않겠다는 맹세를 한 선한존재이며, 결국은 언더랜드의 지배자가 된다. 하얀 여왕이 언더랜드의 지배자가 된다는 것은 언더랜드에 현실의 상식이 적용되는 다소 보수적인 나라임을 상징하지만 그녀의 코믹한 연기는 그녀가 대표하는 선을 풍자하는 것이다. 버튼의 방식이 늘 그러하듯이 악으로 설정된 붉은 여왕이 관객의 웃음과 연민을 자아내고 있고, 선을 대표하는 하얀 여왕 역시 유머러스하게 제시되고 있다면 언더랜드의 선과 악은 절대적인 것이 아니기 때문에 언더랜드 역시 풍자의 대상임을 암시한다.

전이단계의 마지막 부분에 이르러 주인공은 통과제의의 마지막 관문으로 들어가기 위하여 숲을 통과해야 한다. 숲은 흔히 정체를 알 수 없는 험난한 시련들을 품고 있는 주된 관문중의 하나이고, 또한 끝을 알 수 없는 미궁의 이미지로 작동하기도 하며 통과제의의 가장 험난한 시련의 절정에 대한 상징적 암시들을 풍부하게 내포한다. 주인공 앨리스는 자신이 찾은 보팔 검을 가지고 붉은 여왕의 나라를 빠져나와 숲을 통과하여 하얀 여왕의 나라로 간다. 이제 앨리스는 언더랜드에 질서를 회복하기 위한 최후의 단계인 재버위키와의 대적을 앞두고 있다. 하지만 그녀에게 재버위키와 싸워 이기는 것은 불가능해 보이기 때문에 앨리스는 이것이 자신의 소명임을 아직 인식하지 못한다. 그 때, 애벌레인 압살롬이 변태기단계로 들어가는 것은 그녀에게 암시하는 바가 있다. 애벌레가 힘겨운 변태기과정을 거쳐야 아름다

운 나비가 되어 날 수 있듯이 앨리스는 무시무시한 재버위키와의 싸움에서 승리해야 언더랜드에 통합을 가져오고 자신은 영웅의 반열에 오르게 되는 것이다. 마침내 앨리스는 재버위키와 대적하기로 한다.

프랩처스 데이에 붉은 여왕과 하얀 여왕의 군사들이 서로 대적하여 있는 가운데, 앨리스는 붉은 여왕의 재버위키와 싸움을 시작한다. 그들이 싸우는 도중에 앨리스는 궁지에 몰리게 된다. 이 때 앨리스에게 문득 아버지의 말씀이 떠오르는데, 이것은 그녀가 이 난관을 헤쳐 나가는데 결정적인 힘이 된다. 앨리스는 아버지가 들려주던 여섯 가지 불가능한 일을 혼자서 중얼거리면서 힘을 얻고, 다시 일어서서 싸운다.

“여섯가지 불가능한 일,....하나! 당신의 키를 작아지게 하는 것이 있다....나는 재버위키를 죽일수 있다.”
(Burton)

앨리스가 재버위키를 죽일 수 있다는 상상은 실제로 그녀에게 그런 힘을 갖게 했다. 재버위키와 싸우는 동안에, 앨리스는 그의 등에 올라가기도 하고 하늘로 내던져지기도 한다. 그 높은 곳에서 앨리스는 검을 휘둘러 재버위키의 목을 벤다. 재버위키가 죽자, 자신의 애완동물의 죽음에 격노한 붉은 여왕은 앨리스의 목을 치도록 명령한다. 하지만 붉은 여왕의 명령에 따라 움직이는 이는 아무도 없고, 이들 모두 하얀 여왕의 편이 된다. 하얀 여왕은 자신의 왕관을 되찾은 후 붉은 여왕과 그녀의 하인 스타인을 영원히 먼 곳으로 추방한다. 앨리스의 승리는 언더랜드에 정의를 회복하고 그녀가 장엄한 영웅의 반열에 오르도록 한다.

3) 통합

통과제의를 성공적으로 완수한 주인공은 귀환한다. 이것은 초

월적 세계 또는 세속의 세계로 돌아가는 귀환이 될 수 있는데, 귀환 후 주인공은 한 자아에 들어있는 두 개의 상반된 세계인 정신적·육체적 간극을 해소한다. 즉, 주인공은 외적 진실과 내적 진실 사이의 갈등을 해소하고 마음의 평안을 회복한다. 주인공 자신에게 부여된 삶의 사건, 즉 각자의 무의식을 향한 여행을 완주해야 하는 이유는 현대의 삶이 점점 더 다양하고 복잡해지기 때문이다. 바로 이 때문에 버튼의 인물들이 진정한 자아로 가는 비상구를 찾기 위하여 자기안의 무의식을 횡단하는 것이며, 앨리스가 언더랜드의 어렵고 힘든 모든 과정을 거쳐 통합에 이르는 이유이다.

통과제의를 성공적으로 마친 앨리스는 모자장수를 뒤로하고 재버워키의 피를 마시고 집으로 돌아온다.

“가지 말아요,.....”하지만 가야해요, 해결해야할 일들이 있어요.”

(Burton)

앨리스가 모자장수에게 작별인사를 한 후 돌아온 곳은 그녀가 토끼를 쫓아 떠났던 바로 가든파티가 열리던 정원의 토끼 굴 가장자리이다. 여행에서 돌아온 앨리스는 빅토리아 시대의 숙녀들과는 다른 선택을 한다. 앨리스는 해미쉬와 결혼하는 대신에 그의 아버지가 경영하고 있는 회사의 수습사원이 되어 중국으로의 항해를 떠난다. 그녀가 떠날 때, 애벌레였던 압살롬이 나비가 되어서 그녀의 주위를 날아다닌다. 이것은 애벌레가 고통스런 번데기 과정을 거쳐야 아름다운 나비로 성장하듯이 그녀의 인생 항로 역시 쉽지 않겠지만 그녀가 모든 단계를 잘 이겨낼 것이라는 밝은 미래에 대한 낙관적인 암시이다. 앨리스는 아버지가 가르쳐준 상상력의 힘을 가지고 진취적인 정체성을 가진 빅토리아 시대의 숙녀로서 도약하는 시점에 있는 것이다.

5. 결론

버튼의 「이상한 나라의 앨리스」에 사용된 통과제의 구조는 소원성취 모티프를 구체화하여 현실의 삶에 좌절을 느끼며 살아가는 우리들에게 삶의 문제에 대한 해결책을 암시하거나 대리만족을 주기에 충분하다. 앞에서 살펴보았듯이 영화 「이상한 나라의 앨리스」는 캐럴의 『앨리스』의 모티프, 판타지구성, 등장인물들, 그리고 작가의 풍자정신을 일부 차용한 원작의 속편 격에 해당되는 영화이다. 앨리스는 19세의 빅토리아 시대 숙녀로 제시되는데, 이러한 설정은 그녀가 숙녀로서 자신의 정체성을 형성하기 위하여 내면여행을 시작하기에 적절하다. 따라서 이 영화에는 통과제의의 서사구조인 통과제의 예비과정, 통과제의 시작, 통과제의의 본격적 관문통과기, 통과제의의 최대관문, 통과제의 완수의 모든 단계가 분명히 나타나며, 이러한 구성을 헤네프의 통과제의 분석이론인 분리, 전이, 통합에 따라 분석할 수 있다.

헤네프의 이론에 따라 영화 「이상한 나라의 앨리스」를 살펴보면 앨리스는 내면으로 여행을 떠나면서 현실과 분리된다. 그녀는 액자 이야기에서 해미쉬의 청혼에 무슨 대답을 해야 할 지를 망설이다가 토끼 굴로 떨어진다. 그곳은 무질서가 지배하는 언더랜드이며 앨리스가 그곳으로 여행을 함으로서 현실과 '분리'되기 시작하는 것이다. 앨리스가 언더랜드에 도착했을 때 그곳은 붉은 여왕이 통치하고 있는데, 그곳은 선을 대표하는 하얀 여왕의 왕국과 악을 대표하는 붉은 여왕의 왕국으로 이분화 되어있다. 그녀는 하얀 여왕의 전사로 붉은 여왕의 전사인 제버위키와 싸움을 해야 한다. 결국 앨리스는 승리하여 모든 '전이'과정을 성공적으로 통과하며, 언더랜드에 질서를 회복할 수 있었다. 이 모든 과정에서 앨리스의 아버지가 키워준 상상력의 힘은 앨리스에게 멘토로 작용하여 그녀가 분리와 전이의 모든 과정을 성공

적으로 통과하여 통합에 이르게 한다. 앨리스는 현실로 돌아온 후 해미쉬의 청혼을 거절하고 이전에 그녀의 아버지의 소유였으나 지금은 해미쉬의 아버지가 경영하고 있는 무역회사의 수습직원이 된다. 그녀는 엄격한 빅토리아 시대의 여성상을 받아들이기보다는 진취성을 가지고 자신의 새로운 삶을 개척하기 위하여 중국으로 향해하는 것을 선택한다.

영화 「이상한 나라의 앨리스」에 사용된 통과제의 구조를 포함하여 문학에서 사용되는 통과제의 구조는 인간의 삶에 있어서 근원적인 원형이자 변화하는 시대적 현실을 반영하는 척도로 존재해왔다. 이러한 구조는 인생이란 무엇이고 삶의 시련과 고비는 무엇이며 그것들을 어떻게 극복해야 하는지를 시대적 특수상황에서 구체적으로 작성한 삶에 대한 한 가지 모범답안이 될 수 있다. 따라서 「이상한 나라의 앨리스」의 통과제의 구조는 자신의 해결해야 할 문제를 가지고 있는 주인공인 앨리스 뿐만 아니라 영화를 즐기는 어린이와 어른 관객들에게 즐거움과 함께 삶의 문제에 대한 통찰력을 준다는 점에서 이 영화를 성공으로 이끈 주요 요소가 된다.

주제어 : 상상, 통과제의, Arnold Van Gennep, 분리, 전이, 통합, 내면여행

■ 참고문헌

1. 1차 자료

- Burton, Tim. *Alice in Wonderland* by Disney-film. 2010.
- Carroll, Lewis. *Alice in Wonderland-A Norton Critical Edition*. 2nd ed. Ed. Donald J. Gray. New York: Norton, 1992.
- Woolverton, Linda. *Alice in Wonderland*. London: Puffin Books, 2010.

2. 2차 자료

- 비에른느 시몬느, 이기우 역, 『통과제의와 문학』, 서울: 문학동네, 1996.
- 서정남, 『영화서사학』, 서울: 생각의 나무, 2001.
- 오수진, 「극영화에서 음악과 내러티브의 관계에 관한 연구」, 서울대학교 대학원 석사학위논문, 2004.
- 이우학, 이수경, 「『찰리와 초콜릿 공장』: 전래동화 특성과 가족주의 재현」, 『동서비교문학저널』 제17호, 2007, 289-313.
- 이채론, 「팀 버튼의 환상성 연구-「이상한 나라의 앨리스」를 중심으로」, 세종대학교 대학원 석사학위 논문, 2010.
- 이형식, 『영화의 이해』, 서울: 건국대학교, 2001.
- 프라가 크리스티안, 김현우 역, 『고딕의 영상시인 팀버튼』, 서울: 마음산책, 2007.
- 한용환, 『소설학 사전』, 서울: 고려원, 1992.
- 헤네프 반, 전경수 역, 『통과의례』, 서울: 을유문화사, 2000.
- Alison, McMahan., *The Films of Tim Burton: Animating Live Action in Contemporary Hollywood*. Continuum, 2005.
- Salisbury, Mark., *Burton on Burton*. London: Faber and faber, 2006.

3. Internet Site

<http://www.guardian.co.uk> "Alice beats Avatar to US box office"
from Guardian

<http://screencrave.com> "Interview: Tim Burton for Alice in
Wonderland" from ScreenCrave

<http://www.wikipedia.org>

〈ABSTRACT〉

An Analysis of the narrative structure of Tim Burton's Film, Alice in Wonderland

Yang, Yun-jeong

Tim Burton's fantasy film *Alice in Wonderland*(2010) adopts the structure of a rite of passage, which is one of the most successful film narratives in Hollywood. In this article, I would like to analyze that structure in *Alice in Wonderland*.

One of the general analytic devices of a rite of passage is to use Arnold Van Gennep's theory of Separation, Transfer and Integration. According to Gennep's theory, Alice separates to take an inner journey to the fantasy land in *Alice in Wonderland*. She cannot decide whether to marry Hamish Ascot in the framing story. Wondering what decision she should make, Alice separates by a journey to Underland where disorder reigns. Underland has been separated into the White Queen's good kingdom and the Red Queen's evil kingdom and dominated by Red Queen when Alice gets there. She transfers by becoming White Queen's champion and wins a battle against Red Queen's champion, Jabberwocky. Alice is victorious and enables to restore order there. Her imaginative power encouraged by her father lets Alice go through with Separation and Transfer and get to Integration. When she returns to reality, Alice refuses Hamish's hand and chooses to become an apprentice at his father's trading company. She will sail to China not embracing the restrictive

Victorian ideal of becoming a wife but creating her new identity as a Victorian woman.

The rite of passage structure used in the narrative of Burton's Alice in Wonderland exists as an archetype of human life. A rite of passage itself can be a main character's inner journey in which she gets to Integration after going through the stages of Separation and Transfer. Film directors enjoy adopting a rite of passage structure in their films because it gives insight into characters' problems which engages audiences and increases their enjoyment of a film.

Key word : fantasy, a rite of passage, Arnold Van Gennep, Separation, Transfer and Integration, inner journey

