

홍루몽

목차

01 작가는?

02 홍루몽은?

- 2.1 홍루몽의 개괄
- 2.2 홍루몽의 배경
- 2.3 홍루몽 등장인물
- 2.4 홍루몽 줄거리

03 홍루몽의 분석

- 3.1 홍루몽의 표현기법
- 3.2 홍루몽의 예술적 면모
- 3.3 홍루몽의 철학 사상 - 유교, 도교, 불교
- 3.4 홍루몽의 주제

04 중국과 홍루몽

- 4.1 홍루몽과 전통 중국 사회
- 4.2 홍루몽과 현재 중국

01 작가는?

01 작가는?

01 조설근의 인생

- 1715년 출생.
- 설근은 그의 자이고 본명은 曹霑(조점).
- 조설근의 아버지는 2대 이상을 조씨 집안에서 역임한 정부의 요직을 계승.
- 그 이후에 이유를 분명히 알 수 없는 정치적 사건으로 인해 조씨 집안은 몰락의 길을 걷게되었고 이로부터는 영영 쇠퇴일로에 접어 들.
- 바로 이러한 배경에서 조설근의 홍루몽이 탄생함.

02 조설근의 성격

- 귀족의 후예답게 그는 사람 사귀기를 좋아하고 다재다능 했다.
- 시적 재질이 뛰어나고 다른 예술적 재능이 뛰어남.
- 드디어 그는 삶의 최종 10여년을 적막한 산촌에 은거하며 가난과 고독 속에서 『홍루몽』의 저술에 몰두했다.
- 『홍루몽』은 저자가 비참한 현실에서 화려했던 유년시절을 되돌아본 자서전적인 소설이다.

02 홍루몽은?

2.1 홍루몽의 개괄

2.2 홍루몽의 배경

2.3 홍루몽 등장인물

- 가보옥, 임대옥, 설보채, 왕희봉,

기타 등장인물

2.4 홍루몽 줄거리

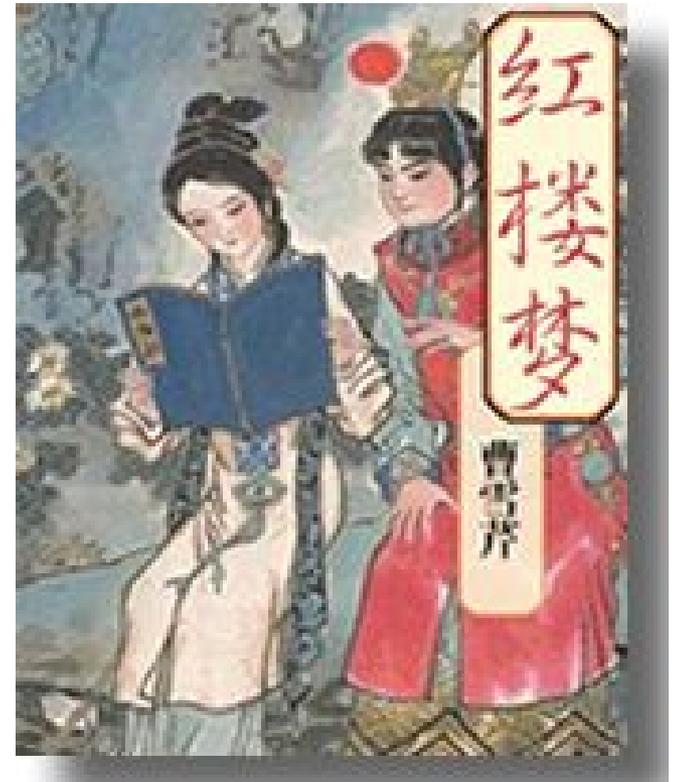
2-1 홍루몽의 개괄

01 '홍루몽' 의미?

- 1) '붉은 누각' 그리고 '꿈' 이란 뜻.
- 2) 붉은 누각은 옛날 풍족한 생활을 상징함.
- 3) 꿈은 아름다운 면을 갖고 있지만, 현실적이지 못한 부분도 있기에 허망함.

02 홍루몽 소개

- 1) 청의 언정소설(p. 482 참조)에 속함.
- 2) 1791년 첫 출간 (《석두기(石頭記)》란 이름으로 불림.)
- 3) 홍루몽은 총 120편, 그러나 그 중 40편은 고약이 지음.
- 4) '삼국지연의', '서유기,' '수호기'와 함께 4대 명저
- 5) 《금옥연(金玉緣)》, 《금릉십이차(金陵十二釵)》, 《정승록(情僧錄)》, 《풍월보감(風月寶鑑)》 등 다른 이름도 있음.
- 6) 조설근이 만년에 쓴 작품 “열번을 읽어보고 다섯 번을 고쳤을” 정도의 심혈을 기울인 작품
- 7) 청말의 몰락해가는 대가의 젊은 남녀들의 생태를 생동감 있게 묘사한 작품
- 8) 대관원을 배경
- 9) 가보옥과 임대옥의 사랑과 비극적 결말
- 10) 애정과 혼인문제
- 11) 부귀공명을 얻기위한 과거제도
- 12) 봉건 관념과 봉건 질서에 대한 비판

2-2 홍루몽의 배경

01 정치 사상적 배경

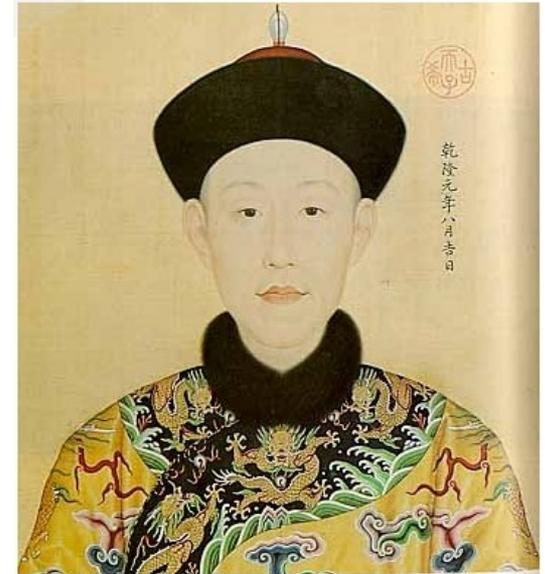
- 1) 홍루몽은 청조의 건륭년간에 창작되었음.
- 2) 당시 중앙집권 독재통치가 최고조에 달함.
- 3) 관료들의 부패가 두드러지게 나타남.

02 경제적 배경

- 1) 농업 수공업 등, 작은 산업화의 시작
- 2) 토지집중 현상이 나타나고 계급이 분화 됨 - 양극화 현상 대두
- 3) 상업자본이 형성되고 외국세력이 유입되기 시작

01 문단적 배경

- 1) 당시에 문자옥(文字獄)에 연루되는 것이 염려 되어 글쓰기가 위축됨.
- 2) 시대적 특징이 드러나는 장편백화소설이 유행함.
- 3) 대부분이 직접적으로 드러내지 않은 은폐기법을 사용함.
- 4) 재자가인 소설 등이 유행하여 청초문단의 부정적인 특성이 드러남.

↑ 건륭제의 모습

2-3 홍루몽의 등장인물 - 가보옥

01 '가보옥' 관련 큰 줄거리

- 1) 《홍루몽》의 남자주인공.
- 2) 가씨 집안의 아들로써 형이 일찍 죽어 매우 귀한 손자, 아들이 됨.
- 3) 그들의 거처인 영국부의 최고 어른인 가모의 사랑을 받고 자람
- 4) 사랑하는 임대옥과의 결혼이 가모와 왕희봉의 계약으로 실패되고 설보채와 결혼함.
- 5) 이 후에 보옥은 과거시험을 치른 후 행방이 묘연해짐.

02 '가보옥'의 성격

- 1) 새로운 인생을 추구하고 전통적인 가치관과 충돌함.
- 2) 여성성이 매우 강하여 여자와 어울리기 좋아함.
- 3) 봉건제도에 반하여 과거 벼슬길에 오르지 않음 .
- 4) 남녀평등 혼인자유, 개성 해방등을 요구하는 근대적인 사고와 연결됨.

2-3 홍루몽의 등장인물 - 임대옥

01 '임대옥' 관련 큰 줄거리

- 1) 금릉십이채 중 한 사람.
- 2) 보옥의 고종사촌 여동생임. 그들의 거처인 영국부의 최고 어른인 가모의 사랑을 받고 자람
- 3) 어려서부터 늘 병을 앓고 약하지만 뛰어난 미모를 가짐.
- 4) 어머니를 일찍 여의고 가모의 집인 영국부로 들어와서 살게 됨.
- 5) 보옥과 사랑에 빠지게 되지만 마침내 보옥이 설보채와 결혼식을 올리는 것을 알고 숨을 거두게 됨.

02 '임대옥'의 성격

- 1) 예술적인 재능과 시 창작 재능이 있음.
- 2) 보옥과 마찬가지로, 세속적인 것에 관심이 없음.
- 3) 봉건예교의 속박을 벗어나고자 하는 반항적 인물로 부각됨.
- 4) 그러나 그녀 자신의 죽음으로 끝내 새로운 연애이야기의 한 전형을 이끌어 내지 함.

2-3 홍루몽의 등장인물 - 설보채

01 '설보채' 관련 큰 줄거리

- 1) 금릉십이채 중 한 사람.
- 2) 보옥과는 이종사촌으로 나옴.
- 3) 임대옥과 대비되어 매우 건강하고 전통적인 현모양처의 모습임.
- 4) 가모 등의 영향으로 가보옥과 결혼하게 됨.
- 5) 보옥이 훌쩍 떠나게 되고, 홀로 유복자를 기르며 불행한 삶을 꾸려나감.

02 '설보채'의 성격

- 1) 그녀의 성격은 임대옥과의 대비가 확연함.
- 2) 가모, 왕희봉 등과 함께 봉건수호자의 입장에 선 사람

2-3 홍루몽의 등장인물 - 왕희봉

01 '왕희봉' 관련 큰 줄거리

- 1) 금릉십이채 중 한 사람.
- 2) 보옥의 사촌형수이면서 외사촌 누나. 그들의 거처인 영국부의 최고 어른인 가모의 사랑을 받고 자람
- 3) 가서(가씨 집안의 학당을 관장함.)가 음심을 품고 접근했다 도리어 처참하게 죽음.
- 4) 우이저(남편의 첩)를 음해하여 죽임.
- 5) 가씨집안의 해픈 씬씀이, 멀어진 부부사이 등으로 결국 죽음을 맞이함.

02 '왕희봉'의 성격

- 1) 가씨 집안의 흥망성쇠에 있어 매우 중요한 인물
- 2) 남성만큼이나 계략과 지략이 뛰어나서 가씨 집안 살림을 도맡게 됨.
- 3) 가서 사건, 우이저 사건등으로 매우 잔혹한 성격임을 알 수 있음.
- 4) 그녀의 뻔뻔한 성격, 큰 웃음 등은 당시 연약한 여성상과 대비됨.

2-3 홍루몽의 등장인물 - 기타 등장인물

01 금릉 십이채

- 1) 금릉십이채는 홍루몽이 금릉지역의 4대 귀족(가, 사, 설, 왕씨)과 관련인물의 인물들 내용을 다루고 있기 때문에 이름지어짐.
- 1) 주인공 가보옥과 관련된 여성들이며, 총 12명임.
- 2) 대표적으로 가씨 집안 4자매인 원춘, 영춘, 탐춘, 석춘 등이 있음.

02 많은 시녀들

- 1) 가보옥의 시녀 : 청문, 습인 등
- 2) 임대옥의 시녀 : 설안
- 3) 왕희봉의 시녀 : 평아

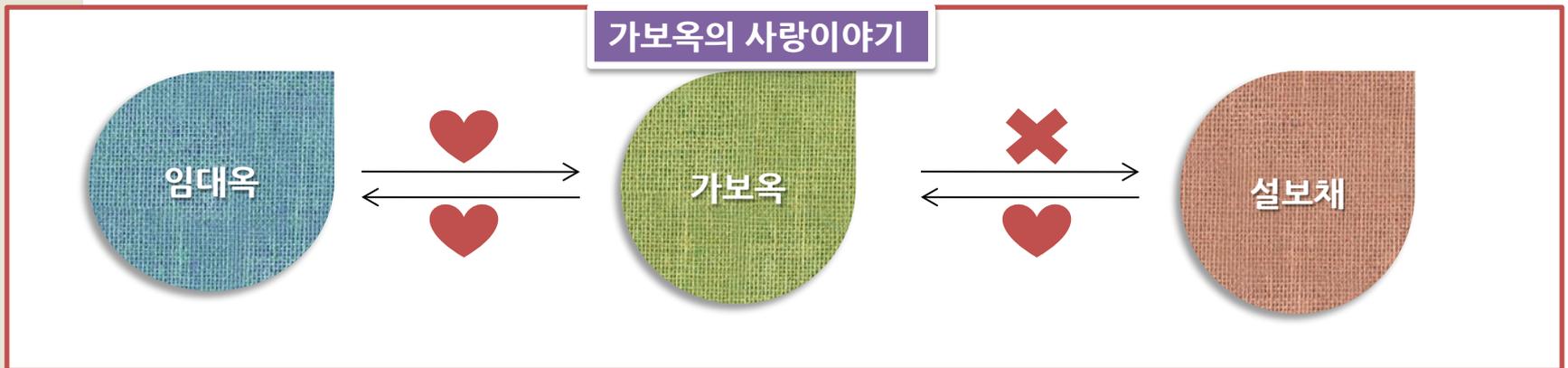
03 가씨 집안의 중요 가족들 : 가모, 가정, 왕부인, 가련 등

04 기타 중요인물 : 유노파 등

2-4 흥루몽의 줄거리

- 01 가씨 집안의 흥망성쇠를 시간의 순서에 따라 담담히 보여줌.
- 02 이야기를 구성하는 두가지 흐름- 대관원에서 벌어지는 **연애 이야기**와 **가씨 가문의 집안일**
- 03 두 흐름이 맞물리며 전체적인 이야기를 이끌어감

가씨 가문의 이야기

왕희봉,
그리고
가씨가문의 몰락

03 홍루몽의 분석

- 3.1 홍루몽의 표현기법
- 3.2 홍루몽의 예술적 면모
- 3.3 홍루몽의 철학 사상
 - 유교, 도교, 불교
- 3.4 홍루몽의 주제

3-1 홍루몽의 표현기법

- 01 시, 사, 부, 서예, 의학, 종교 등 전통시기에 실험되었던 거의 모든 문학 양식과 지식, 예술 등이 총망라 되어있음.
- 02 기존에 내려오던 역사적 사건에 바탕을 두는 작법을 파기함
- 03 평범한 언어로 수많은 등장인물들의 형상을 적절하고도 생동적으로 묘사함.
- 04 전통의 여러 철학 사상이 조금씩 드러남.
- 05 詩詞(시구)의 삽입면에서 주제의 전개와 인물 및 환경묘사에 큰 영향을 줌.

영국(詠菊)

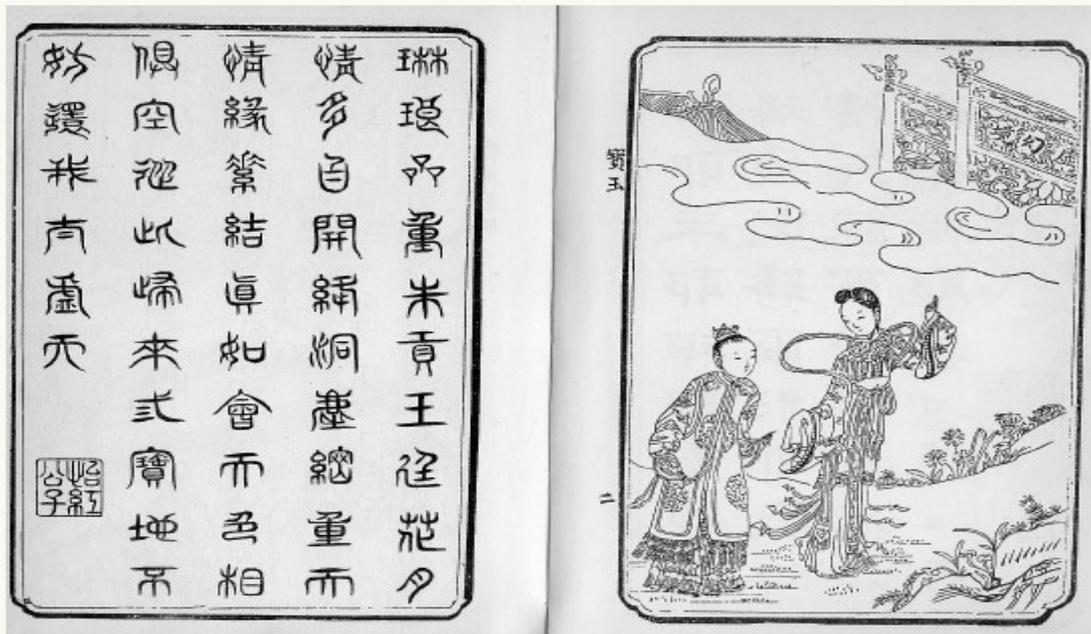
無賴詩魔昏曉侵, 繞籬欹石自沈音.
毫端蘊秀臨霜寫, 口角噙香對月吟.
滿紙自憐題素怨, 片言誰解訴秋心?
一從陶令評章後, 千古高風說到今.

악마같은 시흥이 턱없이 새벽에 찾아들어
울타리에 맴돌고 돌에 비껴 흥얼대노니
붓은 묘하게 움직이며 서리 기운 그려내고
입은 향기를 물고 달을 향해 읊노라
매처롭다 까닭없는 원한을 종이에 늘어놓음은
이 짧은 글짓의 서글픈 회포 그 누가 알리오?
도연명이 한번 평가된 이후로는
천고의 높은 기풍 오늘도 일컬어나니

↑ 홍루몽에 삽입된 대표적 시
〈영국〉

3-3 홍루몽의 예술적 면모

- 01 자기가 겪고 보고 들은 생활 소재에서 엄격히 선택,
→ 당시 사회생활을 진실하게 반영하여 사실주의적 원칙을 실현함.
- 02 구성이 웅대하면서도 엄밀하고 완전함.
- 03 인물형상의 묘사에서 특별한 성과를 거두고, 삽화 삽입 측면에서도 큰 영향을 줌.
- 04 장문의 심리 묘사를 채택해 깊이 있는 인물의 정신적 면모를 보여줌.
- 05 비극성을 강조.

01 유교

- 1) 아직은 깊숙한 유교 문화
- 2) 무너져 가는 유교사상

02 도교

- 1) 처음 시작부터 도교적 전설로 시작함. → 꿈과 현실 구분의 애매모호함.
- 2) 도교의 신선들이 사는 선계를 그리고 동경함
→ 결국 물질과 속세에 찌든 생활을 지속하게 되는 인간세계의 현실을 비판.
- 3) 결국 가장 큰 주제로 귀결됨. - 인생무상과 허망함.

03 불교

- 1) 불교의 윤회설이나 인연설과 연관.
- 2) 현실세계의 불교의 타락을 그림.
- 3) 작품 전반에 불교적인 의식이나 사상이 깔려있음.

3-4 홍루몽의 주제

01 주제의 3가지 관점

- 1) 홍루몽이 쓰여졌던 당시의 역사적 사실이나 배경과 관련 지어 홍루몽을 '역사책'으로 바라보는 시선.
- 2) 홍루몽을 삶의 진리를 깨닫게 해주는 '지혜서'로 바라보는 시선.
- 3) 남녀간의 사랑과 감정, 당시의 인간심리를 세밀하게 묘사한 '정(情)서'로 바라보는 시선.

02 주제에 관한 특징

- 1) 위의 관점들 중 어떤 입장에서 바라보는가에 따라서 다양한 해석이 가능.
- 2) 홍루몽에서 두드러지는 가장 큰 특징 중 하나는 바로 '여성성'에 대한 찬양.
- 3) 작품 전체를 관통하는 가장 큰 주제 중 하나는 인생의 덧없음과 무상함.

04 중국과 홍루몽

4.1 홍루몽의 전통 중국 사회

4.2 홍루몽과 현재 중국

4-1 홍루몽의 전통 중국 사회

01 사회에 깊숙이 자리 잡은 유교 문화

- 1) '진가경'의 장례는 5품 관직의 격식에 따라 이루어지고, 발인은 49일이 지나서 하게 됨.
- 2) "형수님, 오늘밤 혼례식이 약식으로 치러진다는 것은 어머니가 말씀해 주셔서 알고 있지만, 이건 너무 간략하게 치러지는 거 아닌가요?"
- 3) 친족간 촌수, 집안 내력 중시, 신분에 따라 지켜야 할 규칙과 예를 강조, 입신양명하고 가문의 영광을 큰 덕으로 치는 모습, 효를 강조하는 모습 등을 통해 유교는 통치와 사상의 근본임을 보여 줌.
- 4) 이러한 유교적 질서 속에서 개인의 자유의지가 어떻게 억압당하는가를 그려내면서 유교사회에 대한 비판적인 시선을 제시함.

02 귀족 사회의 부패

- 1) 일반 시골 농부인 '유노파'를 등장시켜 서민의 눈으로 그들의 허영을 꼬집음.
- 2) 장례나 명절 등의 행사에서 잘 나타나고 있음.

4-1 홍루몽의 전통 중국 사회

03 관료사회와 과거제도의 문제점

1) 관료사회의 부패와 과거에 대한 회의적인 시선.

- ‘가우촌’의 재능을 시기하고 그의 강직한 성품을 못마땅하게 여기는 상관.
‘가우촌’을 시기하는 무리들의 악의있는 고발과 그로 인한 탄핵의 상소문으로 파면조치를 당하는 가우촌.
‘가우촌’의 파면으로 밑에서 일하던 관리들이 부정축재를 할 수 있게 되어 좋아하는 모습들
또한 파면당한 ‘가우촌’이 복직을 하기 위해 애썼던 방법은 다름 아닌 세도가들의 도움이었음.(그 세도가는 가씨 가문.)

04 남존여비와 노비 신분 차별

1) 노비제도와 그 안에도 존재하는 신분의 차이.

- 태생이 노비인 사람과 채무로 인해 노비가 된 ‘습인’의 경우
보옥에게 ‘습인’이 자신의 오빠가 자신에게 일년만 더 고생하면 몸값을 장만해서 돌아오겠다고 말하였다는 장면.

2) ‘습인’같은 계층은 다시 돈을 내고 양인으로 환속되는 경우가 매우 빈번해짐.

4-1 홍루몽의 전통 중국 사회

05 체면과 혈연의 중시

- 1) 자신들의 사회적 지위와 관련된 체면에 관한 것들을 매우 중요하게 여김.
- 2) 특히 자신들을 찾아온 손님을 매우 극진하게 대접하고 경제적 상황이 어려워져도 끝까지 체면을 차림
- 3) 자신들에게 부탁 해오는 친족의 일은 가능하면 모두 들어주려는 노력을 보임.

06 전제 정치

- 1) 정복하여 나라를 세운 나라에서만 볼 수 있는 고위 관료직의 세습.
 - 진가경의 장례식에 나온 '북정군왕'
북정군왕은 옛날 나라를 위해 누구보다 뛰어난 공로를 세웠기 때문에 세습적으로 자손들에게 이어져 온 것으로 나온다.

07 당시 경제적 변화에 대한 묘사들

- 1) 18세기 초 중국 경제의 특징 중 하나인 서양자본주의 상품의 유입.
 - 가모(가씨 집안의 가장 큰 어른)가 보옥에게 아라사국에서 들어온 옷을 선물해주는 장면
 - 외국에서 들어온 진귀한 물건을 가정(가보옥의 아버지)이 보고있는 장면
- 2) 18세기 중국사회에는 농업노동자나 신흥 시민세력의 등장.
 - '가보옥'이 아끼는 시녀인 '습인'이 공부는 하지 않고 놀기만 하는 보옥에게 겁을 주기 위해 자신은 가씨 가문에 시녀로 들어올 때 계약했던 돈을 지불하고 본가로 돌아가겠다고 말하는 장면

4-2 홍루몽과 현재 중국

01 홍루몽은 중국 문화에서 중요한 위치를 차지

- 1) 중국의 말 中 “홍루몽과 만리장성을 바꿀 수 없다.”
- 2) 마우쩌둥 “홍루몽은 적어도 5번은 읽어야 한다.”

02 ‘홍학’ ((紅學, redology)의 형성

홍루몽과 관련된 다양하고 전문적인 연구를 일괄하여 부르는 이름이다.

03 홍루몽의 엄청난 인기

- 1) 많은 홍루몽 관련 드라마, 영화의 제작
- 2) 홍루몽의 관광화
- 3) 전세계적인 인기(ex. 일본의 ‘홍루몽 살인사건’ 서적 발간)

→
최초의
홍루몽
영화

1962년 처음으로 영화화된 홍루몽

1975년 <홍루몽> 드라마

→
장국영이
가보옥역
을 맡은
드라마 中

→
주윤발이
가보옥역
을 맡은
드라마 中

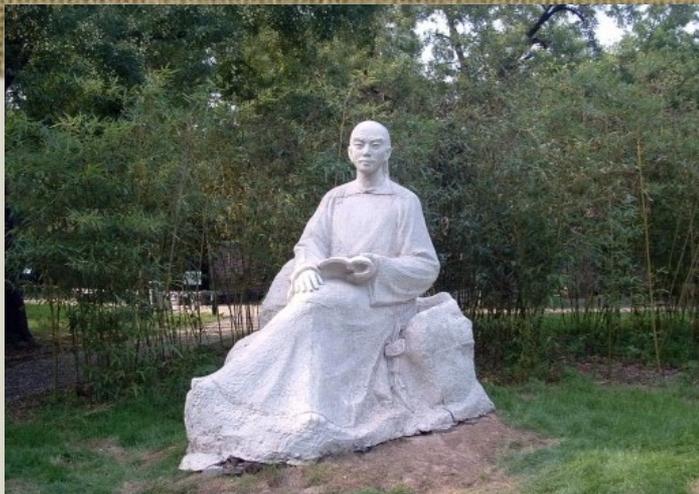

林黛玉—汪明荃

琪官—周潤發

晴雯—黃杏秀

4-2 홍루몽과 현재 중국

↑ 조설근 기념관의 동상(베이징 위치)
(나머지 사진은 모두 대관원의 모습)

참고자료

도서 자료

《중국문학사》 김학수 著
《홍루몽》 조설근 著, 나남출판사 번역
《이야기 중국문학사》 지세화 編著

홈페이지 자료

<http://seoil5824.blog.me/10016892795>

<http://tcasuk.blog.me/40001753495>

<http://blog.daum.net/mchjun/3100> - 스페셜 리포트 홍루몽

<http://blog.naver.com/yyhome53?Redirect=Log&logNo=60053967665> - 홍루몽의 풍월도감

<http://nahoi.blog.me/40053666869> - 자연의 지혜 기향원

<http://blog.daum.net/sbo3166/11800944> - 홍루몽의 주요인물들

<http://blog.naver.com/nanambook/20157077908> - 중국 사대소설, 홍루몽

<http://blog.naver.com/nanambook/20156472856> - 홍루몽

<http://blog.naver.com/36hjs/150025848741> - '홍루몽'-사랑을 잃은 보옥, 세상을 버리고 떠나다

<http://blog.naver.com/redology2006/> - 홍루몽 블로그