

2019 해외 주요인사 초청사업 K-FELLOWSHIP

KOREAN LITERATURE SHOWCASE

한국문학 쇼케이스

INTERNATIONAL TRANSLATION PUBLICATION WORKSHOP

번역출판 국제 워크숍

세계 속의 한국문학
그 다양한 흐름들

6. 19.(수) ~ 20.(목) 10:00 ~ 13:00
코엑스 컨퍼런스룸 317호

KOREAN LITERATURE SHOWCASE

한국문학 쇼케이스

번역출판 국제 워크숍

International Translation &
Publication Workshop

세계 속의 한국문학
그 다양한 흐름들

목차

인사말	김사인 (한국문학번역원장)	004
	김태훈 (해외문화홍보원장)	006

[세션 1] 한국문학 출간의 흐름

사회자	양경언 (문학평론가)	
발제자	신준봉 (중앙일보 문학전문기자)	010
	1980년대 이후 한국문학, 최근의 몇 가지 흐름들	
	서효인 (민음사 차장/시인)	021
	최근의 한국 소설과 여성서사	
	이윤영 (한국문학번역원 문학향유팀장)	027
	한국문학 해외 소개 현황	

[세션 2] 해외 번역문학 출간의 흐름

사회자	양경언 (문학평론가)	
발제자	엘마 라닷츠 (Emma Raddatz / 미국 Archipelago 편집자)	042
	단어 엮기	
	니나 아이데미 (Nina Eidem / 스웨덴 Natur & Kultur 수석 편집자)	048
	스웨덴의 출판: 변화하는 풍경	
	아니사 하산 시هاب (Aniesah Hasan Syihab / 인도네시아 BACA CEO)	057
	인도네시아 번역 및 출판 시장	
	샤리프 조셉 리즈크 (Sherif-Joseph Rizk / 이집트 Dar Altanweer 카이로 지점장)	063
	아랍 출판 산업 : 도전과 전망	

[세션 3] 여성 작가의 약진

사회자	김수이 (경희대학교 후마나타스칼리지 교수)	
발제자	클레르 도 세로 (Claire Do Serro / 프랑스 NIL Editions 편집장)	072
	때로는 무례함이 필요하다	
	키릴 이그나티예프 (Kirill Ignatiev / 러시아 AST 해외사업팀장)	078
	한국 여성 작가의 약진	
	김선영 (창비 계간지출판부 팀장)	085
	최근 주목받는 여성 작가들의 작품	
	황예인 (스위밍풀 출판사 대표)	094
	여성 독자, 여성 편집자, 여성 대표 어쩔 수 없이 나의 이야기	

[세션 4] 출판사와 번역가- 협력을 위한 파트너

사회자	정은귀 (한국외국어대학교 영미문학·문화학과 교수)	
발제자	카트야 카싱 (Katja Cassing / 독일 Cass 사장)	101
	출판사와 문학 번역가는 어떻게 협업하는가	
	우웨이전 (Weijen Wu / 대만 맥전 편집장)	107
	책의 열성팬이 되자 — 한국 작품의 대만 출판에 대해	
	정하연 (이화여자대학교 통역번역대학원 교수)	117
	협업과 협상: 미국 출판시장에서 번역가의 역할과 영역	

CONTENTS

Opening Remarks	Kim Sa-in (President, Literature Translation Institute of Korea)	004
	Kim Tae-hoon (Director, Korean Culture and Information Service)	006

[Session1] Introducing Korean Literature & Publishing Market

Moderator	Yang Kyung-eon (Literary Critic)	
Participants	Shin Joon-bong (Journalist/ Joongang Ilbo)	010
	Korean Literature since the 1980s, Some Recent Trends	
	Seo Hyo In (Poet & Editor/ Minumsa Publishing Group)	021
	Contemporary Korean Novels and the Female Narrative	
	Yoonie Lee (Manager/ Literary Exchange Team, LTI Korea)	027
	The Status Quo of Korean Literature	

[Session2] Introducing Translated Literature & Publishing Market Overseas

Moderator	Yang Kyung-eon (Literary Critic)	
Participants	Emma Raddatz (Editorial associate/ Archipelago Books, U.S.A.)	042
	Weaving Words	
	Nina Eidem (Senior editor/ Natur & Kultur, Sweden)	048
	Publishing in Sweden: A Changing Landscape	
	Aniesah Hasan Syihab (CEO/ BACA Publishing House, Indonesia)	057
	Translated and Publishing Market in Indonesia	
	Sherif-Joseph Rizk (Director/ Dar Altanweer, Egypt)	063
	The Arab Publishing Industry: Challenges and Prospects	

[Session3] Breakthrough of Korean Female Writers

Moderator	Kim Suyee (Professor/ Kyung Hee University)	
Participants	Claire Do Serro (Editorial director/ NIL Editions, France)	072
	Let's be Impertinent	
	Kirill Ignatiev (Managing Editor/ AST Publishers)	078
	Breakthrough of Korean Female Writers	
	Kim Seonyoung (Editor/ Changbi Publishers, South Korea)	085
	Currently Spotlighted Works by Female Writers	
	Hwang Yein (Founder/ Swimmingkul, South Korea)	094
	Female Reader, Female Editor, Female Publisher, All my Stories	

[Session4] How Publishers Collaborate with Translators

Moderator	Chung Eun-Gwi (Professor / Hankuk University of Foreign Studies)	
Participants	Katja Cassing (Managing director/ Cass Verlag, Germany)	101
	How Publishers and Literary Translators Collaborate	
	Weijen Wu (Senior Deputy Editor in Chief/ Rye Field Publications, Taiwan)	107
	Be a Fan of Books — Publication of Korean Works in Taiwan (Chinese Taipei)	
	Jung Hayun (Professor/ Ewha Womans University, South Korea)	117
	Translator as Collaborator/Negotiator: Navigating the US Trade Book Industry	

인사말

한국문학의 동향을 누구보다 생생하게 느끼고 계시는 국내외 편집자, 언론인, 비평가, 번역가 분들을 한 자리에 모실 수 있어 기쁘게 생각합니다.

〈한국문학 쇼케이스〉라는 이름으로는 두 번 째입니다만, 한국문학번역원은 2002년부터 국내외 번역가 및 출판인들을 모시고 〈한국문학 번역출판 국제 워크숍〉을 매년 개최해 왔습니다. 올해는 워크숍 기간을 이틀로 늘려, ‘여성 작가’ ‘번역가의 역할’ 등 보다 다양한 관점에서 해외 번역문학 출간 흐름을 짚어 봅니다.

이 밖에도 해외 각국 출판인과 신진 번역가들 간의 교류를 돕는 〈번역가 멘토링〉이 4개 언어권으로 확대 개최되고, 한국문학의 새 흐름을 이끄는 8명의 작가와 번역가들이 함께 꾸미는 〈교차언어 낭독회〉도 이틀간 저녁마다 열립니다.

이번 행사가, 국내외 관계자들에게는 국내에서는 잘 모르고 있는 한국문학의 모습을 다른 언어권의 시선으로부터 전해 듣는 소중한 기회가 되리라 믿으며, 해외에서 오신 분들게도 한국문학 생산현장의 육성을 통해 한국문학의 잠재력과 고민을 확인해 보는 유익한 자리가 되기를 바랍니다. 한국문학의 현재와 앞날에 대한 다양한 토론이 프로그램 마다 이루어지기를 기대합니다.

작년에 이어 이 행사를 흔쾌히 지원해주신 해외문화홍보원과 대한출판문화협회에 감사드립니다. 한국문학에 각별한 관심과 애정을 가지고 〈한국문학 쇼케이스〉를 찾아주신 국내·외 출판인과 번역가, 그리고 한국문학 독자 분들게도 다시 한번 감사의 마음을 전합니다.

2019년 6월 19일
한국문학번역원장

김사인

Greetings

I delight in this opportunity to have from near and far, the editors, journalists, critics, and translators who are some of the best acquainted with Korean literature and where it is headed.

Since 2002, Literature Translation Institute of Korea (LTI Korea) has been hosted the International Workshop for Translation and Publication of Korean Literature annually. However, this is only the second time that LTI Korea has hosted it under the banner of Korean Literature Showcase. This year's workshop is over a period of two days, examining Korean literature translation and publication for overseas readerships, through different themes such as “female writers” and “the role of translators”.

‘Mentorship for Translators’ aimed at foster exchange between overseas publishers and budding translators now includes 4 language groups. ‘Evening with Writers’ will also open both evenings, featuring 8 leading authors and translators.

I firmly believe this workshop will be an opportunity for leaders and officials to hear great news of Korean literature overseas. Much of those activities are difficult to observe from Korea, but the esteemed guests from far and abroad are providing us with that much-needed perspective. For our guests from abroad, I hope that surveying the waterhead of Korean literature proves to be a productive time of assured potential and answers. There is much to be discussed in Korean Literature, from the past, present, to future. I hope each program and event is fruitful in that regard.

On behalf of LTI Korea, I want to express my sincere gratitude to the Korean Culture and Information Service, as well as the Korean Publishers Association for their amazing support, two years running. In closing, my heartfelt gratitude to all who are hailing from near and far, publishers, translators, and readers of Korean literature. Your interest and affection for Korean literature inspires us.

June 19, 2019
President, Literature Translation Institute of Korea

Kim Sa-in

인사말

올해 2회를 맞은 ‘한국문학 번역출판 국제워크숍’ 개최를 진심으로 축하하며, 국내·외 문학 및 출판인, 평론가, 번역가 여러분께 환영의 마음을 전합니다.

아울러 국내·외 인사간 교류의 장을 위해 뜻을 모아주신 김사인 한국문학번역원장과 관계자, 이 자리에 함께하신 관객 여러분께 진심으로 감사드립니다.

해외문화홍보원은 한국문화의 가치를 전 세계와 나누기 위해 매년 해외의 주요 인사를 한국에 초청하여 우수한 한국문화를 소개하고, 국내 인사 및 기관과의 교류 및 협업 기회를 마련하는 초청사업을 추진하고 있습니다.

작년에 이어 한국문학번역원과 협력하여 10개국에서 10명의 출판인들을 초청하였습니다. 이번 번역출판 국제 워크숍을 통해 평론가, 번역가, 출판인들의 열정적인 토론을 통해 한국문학 해외교류의 지평이 넓어지고 단단해지는 자리가 되길 기원합니다.

다양한 언어로 번역출판이 이루어지는 것이야말로 한국문학을 세계에 널리 알릴 수 있는 시작점이라고 생각합니다. 우리 작가의 작품 세계를 이해하는 우수한 번역자와 출판인들이 늘어나길 기대하면서 준비한 이 자리를 통해 한국문학이 세계문학의 일원으로서 더욱 발전하기를 바랍니다.

마지막으로, 이번 〈한국문학 쇼케이스〉를 통해 해외출판인과 국내 문학계 인사들 간 즐겁고 활발한 네트워킹이 이루어지길 바라며, 이번에 만들어진 인연이 이번 행사 한번으로 그치지 않고 지속적인 관계로 이어지기를 바랍니다.

2019년 6월 19일
해외문화홍보원장

김 태 훈

Greetings

I would like to congratulate the Literature Translation Institute of Korea (LTI Korea) for hosting the second Korean Literature Showcase. To the guests from near and far, the publishers, critics, and translators: you have my warmest welcome.

I sincerely thank President Kim Sa-in of LTI Korea and the institute's faculty and staff for opening this forum for transnational, translinguistic exchange. To all the guests gathered here, thank you for making the time to be here.

The Korean Culture and Information Service(KOCIS) has worked tirelessly to share with the world the best of what Korean culture has to offer. Every year, we invite key figures from abroad and familiarize them with the finer aspects of Korean culture, as well as provide opportunities for exchange and collaboration with relevant Korean individuals and institutions.

Reiterating last year's collaboration, KOCIS once again collaborated with LTI Korea and invited 10 publishers from 10 different countries. I sincerely wish the best for this year's International Workshop for Translation and Publication of Korean Literature, for the productive discussions among the critics, translators, and publishers. May it broaden the horizon for international exchange of Korean literature.

Competent translation and publication into multiple languages is the basis of widely promoting Korean literature around the world. I look forward to this opportunity foster outstanding translator-publisher relationships that genuinely appreciate the original works and do them justice. May these efforts help Korean literature dig its roots deeper and its branches broader.

In closing, I look forward to the Korean Literature Showcase leading to meaningful and active connections between overseas publishers and members of the Korean literary circle; connections that don't flicker out, but burn long and bright for years to come.

June 19, 2019
Director, Korean Culture and Information Service

Kim Tae-hoon

프로그램 (1일차)

사회자 양경언 문학평론가

세션 1. 한국문학 출간의 흐름		
10:05~10:10	인사말	김사인 (한국문학번역원장) 김태훈 (해외문화홍보원장)
10:10~10:15	오프닝	양경언 (문학평론가)
10:15~10:30	1980년대 이후 한국문학, 최근의 몇 가지 흐름들	신준봉 (중앙일보 문학전문기자)
10:30~10:45	최근의 한국 소설과 여성서사	서효인 (민음사 차장/시인)
10:45~11:00	한국문학 해외 소개 현황	이윤영 (한국문학번역원 문학향유팀 팀장)
세션 2. 해외 번역문학 출간의 흐름		
11:10~11:15	오프닝	양경언 문학평론가 (사회자)
11:15~11:30	단어 엮기	엠마 라닷츠 (미국 Archipelago 편집자)
11:30~11:45	스웨덴의 출판: 변화하는 풍경	니나 에이뎀 (스웨덴 Natur & Kultur 수석 편집자)
11:45~12:00	인도네시아 번역 및 출판 시장	아니사 하산 시합 (인도네시아 BACA CEO)
12:00~12:15	아랍 출판 산업 : 도전과 전망	샤리프 조셉 리즈키 (이집트 Dar Altanweer 카이로 지점장)
토론		
12:25~13:00	패널 토론 & 관객과의 대화	

PROGRAM (Day1)

Moderator Yang Kyung-eon Literary Critic

Session 1. Introducing Korean Literature & Publishing Market		
10:05~10:10	Opening Remarks	Kim Sa-in (President, Literature Translation Institute of Korea) Kim Tae-hoon (Director, Korean Culture and Information Service)
10:10~10:15	Opening	Yang Kyung-eon (Literary Critic)
10:15~10:30	Korean Literature since the 1980s, Some Recent Trends	Shin Joon-bong (Journalist/ Joongang Ilbo)
10:30~10:45	Contemporary Korean Novels and the Female Narrative	Seo Hyo In (Poet&Editor/ Minumsa Publishing Group)
10:45~11:00	The Status Quo of Korean Literature	Yoonie Lee (Manager/ Literary Exchange Team, LTI Korea)
Session 2. Introducing Translated Literature & Publishing Market Overseas		
11:10~11:15	Greetings	Yang Kyung-eon (Literary Critic)
11:15~11:30	Weaving Words	Emma Raddatz (Editorial associate/ Archipelago Books, U.S.A.)
11:30~11:45	Publishing in Sweden: A Changing Landscape	Nina Eidem (Senior editor/ Natur & Kultur, Sweden)
11:45~12:00	Translated and Publishing Market in Indonesia	Aniesah Hasan Syihab (CEO/ BACA Publishing House, Indonesia)
12:00~12:15	The Arab Publishing Industry: Challenges and Prospects	Sherif-Joseph Rizk (Director/ Dar Altanweer, Egypt)
Discussion		
12:25~13:00	Discussion & QnA	

1980년대 이후 한국문학, 최근의 몇 가지 흐름들

신준봉

신준봉 기자는 중앙일보 토요판 중앙SUNDAY 문학, 출판 담당자이며 고려대 영문과, 영국 런던대 골드스미스 칼리지 Cultural Studies MA를 수료하였다.

소개받은 중앙일보의 신준봉 기자입니다. 먼저 올해 워크숍에 참가하기 위해 멀리서 오신 해외 출판인 여러분을 환영 한다는 말씀을 드립니다. 특별히 한국문학 출간에 관심 있으신 분들이라고 하니 반가운 마음이 앞섭니다. 워크숍 발제를 하기로 하고 참고 자료를 요청했더니 오늘 제가 하기로 한 역할을 지난해에는 문학평론가가 맡으셨더군요. 기자는 평론가에 비해 전문성이 떨어질 수밖에 없는데 특별히 이런 역할을 번역원이 제안한 것은 좀 더 대중적인 시각으로 한국문학의 현황과 미래, 과거를 짚어 달라는 뜻으로 이해했습니다. 그렇다면, 만용이 아니기를 바라지만, 저는 과녁에서 그리 크게 벗어나지 않은 사람이라고 생각합니다. 저는 2000년대 초반부터 지금까지 20년 가까운 기간의 절반에 해당되는 10년쯤을 신문사 문학 담당 기자로 일했습니다. 전문가보다는 느슨하게, 일반 독자보다는 뜨겁고 폭넓게 문학작품을 읽어 왔다고 할 수 있습니다. 기자가 되기 전 대학에서는 영문학을 전공했습니다. 그런데 제가 대학을 다닌 1980년대는 전공 공부를 열심히 하지 않고도 졸업하는 데 큰 문제가 없던 시절이었습니다. 권위주의 정권에 대한 반대 데모가 하루가 멀다 하고 대학가 캠퍼스를 휩쓸곤 했습니다. 당시 문학은 남는 시간을 알차게 보내는 지적인 문화활동 같은 게 아니었습니다. 세상이 어떻게 돌아가고 있는 건지, 그 진실은 무엇인지, 어지러운 세상 안에서 어떤 생각을 하고 어떤 행동을 해야 하는지 판단하는 데 중요한 정보를 제시하는 참고점 같은 것이었습니다. 영문학 전공 공부는 하지 않아도 좋았지만 한국문학은 읽어야 한다고 느꼈습니다. 당시 대학생들의 필독서 가운데, 지금은 원로작가가 된 조정래씨의 10권짜리 장편소설 '태백산맥' 같은 게 있었습니다. 1950년 한국전쟁 발발 전인 1948년 발생한 '여순 사건'을 배경으로 한 이 소설은 2005년 검찰의 불기소 결정으로 이적성 논란이 종결되었는데 소설이 한 권씩 쓰이고 출간됐던 1980년대 당시에는 한국사회를 뒤흔들었던 작품입니다. 여순 사건은 남한의 서쪽 최남단에 자리 잡은 여수, 순천 지역에 주둔하던 좌익 성향의 남한 군인들이 무장봉기를 일으킨 사건입니다. 반공 교육을 세뇌당하며 성장한 80년대 대학생들에게, 좌익 반란군의 입장을 충분히 반영해 이념적으로 민감한 사건을 재구성한 소설은 이전에는 없었던 문학작품이었습니다. 충격적이고 따라서 혼란스러울 수밖에 없었습니다. 그런데도 학생들 사이에서 이 소설을 읽었는지 묻는 질문 자체가 미처 소설을 읽지 않은 대학생에게는 하나의 압력으로 작용했던 것 같습니다. 저도 그런 무언의 압력에 눌러 정확한 내용 파악이나 문학적 가치 판단을 하지 못한 채 허둥지둥 쫓기듯 소설을 읽었던 기억이 납니다.

오늘 저는 이런 식으로 제 한국문학 독서체험을 곁들여 주어진 이야기를 해볼까 합니다. 논리적으로 혹은 실증적으로 정확하지 않을 수도 있겠지만 보다 흥미롭게 받아들여지면 좋겠습니다. 그러는 가운데 여러분들이 한국문학에 대한 이해를 조금이라도 늘릴 수 있다면 기쁜 일이겠습니다. 늘릴 수 있다면 기쁜 일이겠습니다.

한국의 80년대는 흔히 '불의 시대'라고 합니다. 앞에서도 잠시 언급했지만 민주화에 대한 사람들의 열망이 그만큼 뜨거웠고 실제로 치열한 저항이 이뤄졌던 시기입니다. 문학도 사회 현실의 열기 못지않게 뜨겁게 읽혔습니다. 어쩌면 뜨거워서 고통스러웠던 것만큼 문학 입장에서 행복했던 시기였는지도 모르겠습니다. 지금보다는 훨씬 많이 읽혔으니까요. 문학의 위기 혹은 근대문학의 종언 같은 주장은 생각할 수 없었던 시절입니다. 90년대는 한국문학의 관심사가 집단적인 가치 추구에서 벗어나 '내면성'이라고 하는 개인적으로 차원으로 옮겨간 것으로 얘기됩니다. 기자는 이 시기에 한국 남성의 의무사항인 군대를 다녀왔고 대학 졸업과 함께 신문사에 입사해 새로운 환경에 적응하느라 문학에서 멀어질 수밖에 없었습니다. 그러면서도 신경숙·윤대녕 등 당대의 화제작들을 챙겨 읽었던 게 기억납니다. 여러분들에게 윤대녕은 생소할지 모르겠습니다. 신경숙은 익히 아시리라 생각합니다. 장편 『엄마를 부탁해』로 뉴욕타임스 베스트셀러에 선정되기도 했지만 2015년 일본 소설 표절 시비가 일어 논란의 중심에 섰던 주인공 말입니다. 제 경우 신경숙은 80년대 조정래와는 결이 다르면서도 따라 읽지 않으면 안 될 것 같다는 어떤 생각에 사로잡혀 읽었던 것 같습니다. 그만큼 신경숙은 문학적성을 높게 평가받으면서도 대중적으로 사랑받았습니다. 신경숙에 비해 윤대녕은 상대적으로 그런 구속감 없이, 한편으로는 80년대 문학에서 느낄 수 없었던 쾌감이나 어떤 해방감을 느끼며, 다른 한편으로는 그런 감정의 실체를 파악하려 애쓰며 읽었던 것 같습니다. 윤대녕의 대표작은 단편 '은어 낚시 통신'입니다. '존재의 시원으로의 회귀'라는 표현으로 주제의식이 요약되는데, 언어처럼 산란을 위해 바다에서 강으로 돌아가는 은어라는 물고기의 생태를 떠올리게 하는 소설 내용 때문입니다.

80년대 한국문학과 90년대 한국문학의 차이에 대해 문학평론가 김영찬은 이렇게 분석을 한 적이 있습니다.

“1990년대 문학의 주요 키워드였던 개인, 일상, 내면, 욕망 등의 가치가 집단, 역사와 정치, 이념 등 흔히 '80년대적인 것'이라 통칭되는 가치들과의 분리와 차별화의 제스처 속에서 그 영역을 넓혀갔음은 잘 알려진 사실이다.”

평론집 『문학이 하는 일』에 실린 “90년대'는 없다'는 글에서입니다.

문학평론가 신형철은 이런 얘기를 합니다.

“우리에게 선택과 행위의 준거를 제공해주는 이념이 있었던 시대는 차라리 '좋았던 옛 시절'이었다. 그러나 90년대가 되면서 이념이라는 좌표는 희미해졌다. 좌표가 사라지면 자유가 오는 것이 아니라 좌표를 만들어야 하는 책임이 온다. 폐허에서부터 다시 시작하기 위해 '자기 입법'의 자유와 책임을 떠맡아야 했다.”

평론집 『몰락의 에티카』에 수록한 '당신의 X, 그것은 에티카'라는 글에서입니다.

2000년대 한국 문학을 80년대나 90년대 문학처럼 다른 시기와 구분되는 문학적·시간적 단위로 환산하는 논의는, 제가 과묵한 탓이었지만, 상대적으로 드물지 않나 합니다. 문학평론가 진정석은 계간 '창비' 2006년 겨울호에 발표한 '사회적 상상력과 상상력의 사회학'이라는 글에서, 2000년대 한국의 젊은 작가들은 사회문제에 대한 구조적 인식이나 적극적인 개선 의지를 좀처럼 드러내지 않는다는 점에서 무중력 공간의 아이들, 정신적 무력함을 운명으로 내면화한 빈곤하고 왜소한 주제들이라고 표현한 적이 있습니다. 그러면서 강영숙·김애란·김중혁·박민규·박형서·백가흠·손흥규·윤성희·이기호·천운영·편혜영 등을 거론합니다.

지금부터 10년쯤 전에 쓰인 글이어서 거론한 작가들은 이제는 젊다기보다는 오히려 한국문학에서 가장 중심적인 위치에 있다고 할 수 있습니다. 오히려 한국문학의 현주소를 말할 때 이들 작가를 빼놓기 어렵습니다. 그런 작가들의 최

근 10년간 성과가 반영되지 않았기 때문에 진정성의 글은 지금까지 유효하다기보다 쓰인 시점에 가능했던 얘기라고 할 수 있습니다. 어쨌든 2000년대 중반이라는 시점에, 바라보는 시각에 따라, 한국문학에 그런 경향이 있었다는 점만 언급하고 넘어가기로 합니다.

그렇게 2000년대를 경유하고 나면 드디어 제 발표에서 가장 중요한 대목인 2010년대에 이르게 됩니다. 2010년대 한국문학 역시 2000년대와 마찬가지로 10년 주기 다른 시간 단위들처럼 뚜렷한 특징을 잡기가 어렵습니다. 역시 시간적으로 너무 가까워서일 것입니다. 다만 2000년대 젊은 작가들의 세계에 대한 진정성의 논의를 훑내 내, 최근 한국문학의 경향을 ‘사회적인 것’의 귀환이라고 조심스럽게 말해볼 수 있을 것 같습니다. 그 배경에는, 아시는 분들도 있을 수 있겠지만, 최근 몇 년간 한국사회가 경험한 사회적·문화적 대형 사건들이 자리를 잡고 있습니다.

연대기적으로 정리해본다면 2014년 4월 300명이 넘는 희생자를 발생시킨 세월호 사건이 맨 앞자리에 놓입니다. 2015년 6월에는 한 동료작가의 폭로로 한국 문학계 전체를 뒤흔들었던 소설가 신경숙의 일본 작가 표절 시비가 있었습니다. 1년쯤 후인 2016년 5월에는 소설가 한강이 연작소설집 『채식주의자』로 영국의 권위 있는 맨부커 인터내셔널상을 수상했습니다. 이해 가을에는 2019년 지금 시점까지 맹위를 떨치는 미투 현상을 촉발한 SNS 문단 성폭력 폭로가 처음 불거졌습니다. 불행한 일이지만 2018년 초 문단 원로 고은 시인에 대한 폭로로까지 이어졌습니다. 2016년 겨울에서 2017년 봄 사이에는 문학, 문화계를 뛰어넘어 한국사회 전체가 뜨겁게 타올랐던 촛불 집회가 이어졌습니다. 과거 어떤 시기와 비교해도 뜨거움이 덜하지 않은 정치적 열망의 집단 표출이었습니다. 그 결과 2017년 봄 현직 대통령이 탄핵당해 물러나는 사상 초유의 일이 벌어졌고 새로운 대통령을 뽑는 선거가 열려 지금의 문재인 대통령이 당선됐습니다. 한국문학에 끼친 직접적인 영향이 크지 않을지는 모르지만, 2017년 한 해는 북한의 핵 개발에 따른 전쟁의 공포가 그 어느 때보다 높았습니다. 하지만 핵위기는 곧 남·북, 북·미 정상회담이라는 대반전으로 이어졌습니다. 물론 최근 북한 비핵화 논의는 사람들의 기대와 예상을 깨고 정체돼 있기는 합니다.

이렇게 복기하고 보면 한국 작가들은 세계 어느 나라 작가 못지않게 뜨거운 세상을 살고 있는 것 같습니다. 문학의 생산과 소비는 이런 현실에 어떨 때는 즉각적으로 반응해 영향을 주고받고 어떨 때는 간접적인 방식으로 장기적인 영향 관계에 놓이는 것 같습니다.

우선 세월호 사건과 미투 사건은 현재까지 마치 상수वाद 같이 한국문학에 강력한 발언권을 행사하고 있다고 할 수 있습니다. 앞으로도 그 영향력이 당분간 계속되리라 생각하는데, 세월호 사건은 다양한 형태의 문학작품으로 표출되고 있습니다.

먼저 세월호 사건을 직접적으로 다룬 작품으로 소설가 김탁환의 2016년 장편소설 『거짓말이다』를 꼽을 수 있습니다. 대만에도 소개돼 좋은 반응을 얻은 이 소설은 세월호 사건을 다룬 첫 장편소설로 꼽히는데, 픽션이라기보다는 다큐멘터리에 가까운 작품입니다. 세월호 실종자 수습에 나섰던 한 잠수사를 소재로 한 작품인데 김탁환 작가는 2017년 소설집 『아름다운 그이는 사람이여라』에서도 세월호 희생자들을 직접적으로 다뤄 ‘세월호 작가’라는 닉네임까지 얻었습니다. 하지만 예술로 재현하기 어려운 참담함을 작품으로 형상화했다는 의미에도 불구하고 『거짓말이다』에 대해서는 과연 이 작품이 시간의 장력을 이겨낼 만한가에 대한 의구심도 존재합니다. 한국인 독자는 여전히 사건의 충격과 슬픔의 자장 안에 들어 있기 때문에 읽으면 눈물이 나지만 오랜 시간 후 혹은 외국인 독자들에게도 같은 강도의 호소력을 발휘할 수 있을지 의문이라는 얘기입니다.

보다 우회적인 방식으로 세월호 사건에 접근한 작품들은 여럿 꼽을 수 있습니다. 부분적으로 혹은 표면적인 수준에서 언급하고 넘어가거나 애도의 감정을 표출하는 방식으로 세월호와 관련되는 작품들입니다.

김연수의 단편 ‘다만 한 사람을 기억하네’, 뒤에 다시 언급하겠지만 김희선의 단편 ‘골든 에이지’, 소설가 임철우의 2017년 소설집 『연대기, 괴물』이 그런 작품들입니다. 김애란의 2017년 베스트셀러 소설집 『바깥은 여름』은 세월호를 직접 언급하지는 않지만 애도 정서를 강력하게 환기하는 작품집입니다.

올 초 출간된 황정은의 연작소설집 『디디의 우산』 역시, 사랑하는 사람을 잃은 슬픔을 그린 중편 ‘d’와 80년대부터 2016년 촛불집회까지 정치적 열망의 연대기가 소설의 뼈대를 이루는 중편 ‘아무것도 말할 필요가 없다’를 묶은 작품으로, 세월호 문학에 포함할 수 있습니다.

전 세계적인 미투 현상에 호응하는 것처럼 촉발된 한국의 미투 현상은 조남주의 장편 『82년생 김지영』에서 페미니즘 문학의 형태로 분출했다고 할 수 있습니다. 2016년 출간된 소설은 이듬해 5월 한 진보 정치인이 문재인 대통령에게 읽어보라고 권한 사실이 알려지며 판매가 급증했습니다. 2018년 이 소설을 각색해 만들어지는 영화에 출연하기로 한 여배우에게 인터넷 악성 댓글이 쏟아졌지만 그런 스캔들은 오히려 소설 판매 증가로 이어졌습니다. 출간 2년 만에 100만 부가 팔렸고, 페미니즘 저변이 허약한 이웃 일본에서도 소개된 지 3개월 만에 10만 부를 넘겨 인쇄하는 기록을 작성했습니다. 소설은 82년에 태어난 여성 주인공이 전 생애에 걸쳐 뿌리 깊은 한국사회의 여성차별에 시달리다 결국 정신과 상담을 받는 내용인데 문학성을 두고 평론가들 사이에 논쟁이 벌어지기도 했습니다. 정치적으로 올바른 내용이기 때문에 문제 삼을 것 없다는 입장과 그럼에도 불구하고 소설이 안고 있는 미학적 결함이 오히려 독서 효과를 떨어뜨린다는 입장이 맞섰습니다.

2018년 9월 출간된 강동수의 소설집 『언더 더 씨』는 세월호 재현의 문제와 페미니즘 이슈가 얹혀 논란을 부른 독특한 사례입니다. 문제가 된 ‘언더 더 씨’라는 단편은 세월호 희생자를 위로하는 내용인데도 여성 인물을 성적으로 대상화하는 묘사가 나온다는 이유로 SNS에서 집중 공격당한 끝에 작가가 “젠더 감수성이 부족했다”며 사과하기에 이르렀습니다.

지난해 젊은 작가 김봉곤과 박상영이 잇따라 소설책을 출간하며 쿼어문학이 본격적인 문학적 관심사로 떠오른 점도 요즘 한국문학의 가장 뚜렷한 특징이라고 할 수 있습니다. 김봉곤의 소설집 『여름, 스피드』와 박상영의 소설집 『알려지지 않은 예술가의 눈물과 자이툰 파스타』는 쿼어 서사로 무장하고 있다는 점에서는 닮은꼴이지만, 세부는 사뭇 다르다고 할 수 있습니다. 등단 시점부터 커밍아웃한 게이 소설가 김봉곤이 소설책 전면에 걸쳐 자신의 성적 정체성을 문제 삼는다면 박상영의 소설책에 실린 단편들은 비주류적인 코믹 정서가 두드러진 것 같습니다.

쿼어 전문 출판사 큐큐는 2017년 쿼어 시집 『우리가 키스하게 놔둬요』, 2018년 쿼어 소설집 『사랑을 멈추지 말아요』을 출간했고, ‘한국쿼어문학종합플랫폼’을 표방하는 인터넷 사이트 무지개책갈피(www.rainbowbookmark.com)가 2017년 쿼어문학상을 제정해 운영하고 있습니다. 이런 점들을 고려하면 한국문학에서 쿼어는 하나의 뚜렷한 흐름으로 뻗어 나갈 준비를 마친 듯합니다.

한국에서 작가가 되는 여전히 유력한 루트인 등단 관문을 거치지 않은 작가들이 활발하게 활동하는 점도 요즘 한국문학의 특징으로 꼽을 수 있습니다.

소설가 김동식이 대표적인데 그는 서울의 한 주물공장 노동자였습니다. 제대로 된 작가 수업을 받은 적도 없습니다. 공장 반복작업의 무료함을 달래기 위해 인터넷 사이트에 올리기 시작한 짧은 소설들이 큰 인기를 얻자 종이 소설책을 출간하기에 이르렀고, 잠언풍의 메시지가 두드러진 첫 번째 소설책 『회색인간』이 4만 부가 팔리는 성과를 거두며 제도권 문학의 불감증을 폭로하는 아웃사이드의 성공 사례로 받아들여지고 있습니다.

소설가 정세랑도 제도권 한국문학의 바깥에서 출발했다는 점에서 김동식과 궤를 같이합니다. 그는 여러 차례 등단을 시도했지만 모두 실패하자 장르문학 잡지를 통해 등단합니다. 하지만 몇 권의 장르 소설 출간을 발판으로 재도전에 성공해 제도권 메이저 출판사 가운데 하나인 창비에서 잇따라 소설책을 출간했습니다. 그런 이력이 말해주듯 그의 소설 작품들은 리얼리즘, 판타지나 SF 같은 장르소설 어느 한쪽에 갇히지 않는 일종의 하이브리드라는 점이 특징입니다. 문학성 아래 서사를 복속시키보다 강렬한 서사 속에 문학적 메시지를 담는 식이라고 할 수 있을 것 같습니다. 그의 2015년 판타지 소설 『보건교사 안은영』은 넷플릭스 드라마로 만들어지는데 역시 그런 특징 때문에 가능한 일이었다고 할 수 있습니다.

정세랑의 특징은 문학성 추구에 치우쳐 정제된 인상의 제도권 문학에 대한 쓴소리를 서슴지 않는다는 점입니다. 올 초제가 진행한 인터뷰에서도 “한국문학이 문학이라고 정의하는 영역은 너무 좁게 느껴진다” “한국문단은 여전히 권위주의적이고 보수적이다” “특정 지면으로 데뷔한 뒤 정확한 스텝을 밟지 않으면 작가로 살아남기 어려운 구조다”, 이런 발언들을 쏟아냈습니다.

앞서 언급했던 작가 김희선도 한국문학의 변화를 시사하는 새로운 작가군에 포함시킬 수 있습니다. 김희선은 현직 약사입니다. 자연과학 소양이 풍부하다고 할 수 있습니다. 어려서부터 헤르만 헤세 같은 진지한 소설은 물론 장르문학, SF나 스릴러 영화 등 흥미를 자극하는 문화 콘텐츠를 닦치는 대로 소비했다고 합니다. 그의 2017년 첫 장편소설 『무한의 책』은 그런 이력이 유감없이 발휘된 작품이라는 느낌입니다. SF와 리얼리즘이 섞여 있고 규모가 방대하면서도 플롯이 아날로그 시계처럼 정교합니다. 역시 문학성이라는 추상적 가치보다는 서사의 재미를 우선시하는 소설이라고 여겨집니다.

이런 정도가 떠오르는 대로 스케치해 본 한국문학의 과거와 현재입니다. 이런 퍼즐 조각들이 앞으로 어떤 모자이크를 그리게 될지 미래를 점치는 일은 제 능력 밖의 일입니다. 다만 한국문학 시장의 크기와 뜨거움이 좋았던 옛날 수준을 회복하기 어려우리라는 점은 상식적인 수준에서 예상할 수 있습니다. 쿼어 소설의 시장 진입 사례에서 목격했듯 앞으로 표현영역이 더욱 다양해지고, 문학계의 기존 위계질서가 느슨해지면서 서사의 활기를 앞세우는 잘 읽히는 소설들이 많아질 공산도 커 보입니다. 독자들의 역할도 상당한 영향을 끼칠 것 같은데, 길게 논의할 수는 없지만, 최은영 소설과 박준 시의 성공 사례에서 보듯 독자들의 문학적 감수성에도 이전과는 다른 변화가 일고 있는 것 같습니다. 그런 변수가 한국문학에 어떤 영향을 가져올지 저 역시 흥미로운 대목입니다. 이상으로 발표를 마치겠습니다. 감사합니다.

Korean Literature since the 1980s, Some Recent Trends

Shin Joon-bong

Shin Joon-bong is the cultural publishing manager for the JoongAng SUNDAY of JoongAng Ilbo (JoongAng Daily). He studied English at Korea University and completed a Cultural Studies MA at Goldsmiths College, University of London.

My name is Shin Joon-bong, and I'm a journalist for the *JoongAng Ilbo* (JoongAng Daily). First, allow me to cordially welcome the publishers here at this year's workshop, participating from far abroad. It is our pleasure to have you here. I was told that you are here because of your interest in publishing Korean literature, and that is something I could not welcome more. When I was called to do the workshop this year, I asked for past years' materials for reference. It turns out last year, my role was undertaken by a literary critic. Although a journalist is not as specialized on literary matters as a literary critic, I think LTI Korea selected a journalist to provide a more lay perspective on Korean literature; its past, present, and future. In that sense, at the peril of patting myself on the back, I am not too far off the mark. My career in journalism began in the early 2000s. So that's about 20 years. About ten years out of that - so half - has been in the literature section of the paper. I would say I strike a balance somewhere more approachable than an expert, but greater in depth and breadth than the average reader.

Before journalism, I majored in English Literature. As a university student in the 1980s, getting a diploma did not require as much effort as it seems to do today. University campuses were often inundated by student demonstrations against authoritarian regimes. Literature was different then; it wasn't about a constructive, soul-feeding way to spend your leisure hours. It was more like a guidepost that any person of vigilance needed to frequently come back to, to understand what was happening in this world, what its fundamental truths were, and what one would need to think and act in such a time. Although I majored in English Literature, I felt that Korean Literature was something no Korean intellect ought to ignore. One such quintessential reading amongst the students at the time was *Taebaek Mountain Range*, the ten-volume novel by Jo Jung-Rae now widely respected in the scene. The epic novel begins on the backdrop of the Yeosu-Suncheon Rebellion that broke out in October 1948, before the Korean War in 1950. National security-related issues surrounding the work was finally put to rest in 2005 when the Prosecutor's Office ruled against action, but it caused quite a conundrum in the 80s when Jo wrote and published a new volume every half year or so. The Yeosu-Suncheon Rebellion took place in Yeosu, Suncheon, and various surrounding towns in the South Jeolla province located at the southwestern edge of South Korea. Anti-government sentiment had sparked an armed rebellion by left-leaning soldiers based in the area. Korean varsity students in the 80s grew up with

anti-communist propaganda whether they knew it or not. Korea had never known such a well-researched literary work about a sensitive ideological issue fairly reflect the position of the left-wing “insurgents”. There was shock and confusion.

It was a loaded question to ask another student whether they read the latest volume, like peer pressure. I too remember that pressure, reading the volumes without much thought for literary value or grasping much detail.

Today, I want to share my readings in Korean literature as footnotes to the given topic. My goal is to present something of interest, at the peril of shortcoming logical or empirical accuracy, so please bear with me. If in that process greater interest and understanding of Korean literature is achieved, then I could not be more satisfied.

In Korea, the 80s is often referred to as the “Fire Era”. As I mentioned in passing earlier, there was a burning thirst for democratization, and there was fierce resistance against powers that be. Literary circles were also glowing hot, in reflection of the society’s realities they faced. The scorching pain of that era may have been the heyday of Korean literature. Creativity is sometimes fueled by suffering. Readership was much greater in that period than it is now. Talks of literary extinction or crisis as we currently hear of was unthinkable at the time. The 90s saw Korean literature shift focus from seeking collective values toward the inner self, to the individual. For me, it was the decade in which I fulfilled my military duties, graduated college, then began working for a newspaper. It was a time adapting to new environments and rules; literature was not priority for me at the time. Despite those demands, I do recall reading the works by the likes of Shin Kyung-sook and Yoon Dae-nyeong, as they were very widely read at the time. Yoon Dae-nyeong might be an unfamiliar name to many. Shin Kyung-sook, I’m sure you’ve been acquainted with. Her full-length novel *Please Look After Mother* was on the NYT bestseller list, but later became embroiled in controversial plagiarism allegations in 2015 due to similarities found with a Japanese novel. I remember reading Shin’s work with a sense of peer-applied urgency, albeit unlike that from Jo’s controversial volumes from the 1980s. Shin’s literary value was both critically and popularly well received. I read Yoon more comfortably at my own pace, unlike Shin. I read with a sense of joyous liberation that I hadn’t found from the 80s, and also tried to grasp what that feeling truly was. Yoon Dae-nyeong’s best known work is *Sweetfish Memorandum* (Euno naksi tongsin). The theme of that work may be summarized as ‘return to the source of existence’, as the short story reminds the reader of the sweetfish which swims upstream from the briny waters to lay its eggs, much like salmon do.

Literary critic Kim Young-chan analyzed the difference between those two decades like this:

“Keywords in 90s literature such as individual, mundane, inner-self, and desire were based on a schism and contrast from the 80s keywords like membership, history and politics, ideology and so on.”

It is a quote from the article “There is no 90s”, published in the literary review collection *How Literature Works*.

Literary critic Shin Hyung-chul also adds:

“It was in the *good old days* that ideologies provided us the bases of choice and action. Ideologies faded

away as reference points in the 90s. Without those references or coordinates, we aren’t freer; we are now responsible for plotting those points ourselves. The burden and responsibility of self-legislation came with the freedom of building from scratch.”

That was a quote from the article “Your X, that is Etika”, published in the literary review collection *The Downfall of Etika*.

Considering the 2000s as being distinct unit of culture and time, unlike the 80s and 90s literature, is relatively uncommon, if I am not mistaken. Literary critic Jin Jeong-seok describes the younger generation of artists in the 2000s in the article “Social imagination and the sociology of imagination”, (published on the 2006 Winter edition of *Changbi*, a quarterly publication) as sons and daughters of weightless spaces, no longer embodying the awareness of structures behind social issues, or the will to make things better. He even described them as runted and starved into mental apathy. The critic launches into a discussion of authors such as Kang Young-sook, Kim Ae-ran, Kim Junghyuk, Park Min-gyu, Park Hyoung su, Baek Gahuim, Son Hong-kyu, Yoon Sung-hee, Lee Kiho, Cheon Un-yeong, and Pyeon Hae-young.

The article was written about a decade ago, so those names are probably no longer up-and-coming names, but the bread and butter, the staples of Korean literature. In fact, any discussion of current state of Korean literature is bound to involve their names. Jin’s criticism obviously does not reflect the recent decade of developments and achievements by that younger generation of authors, so what he said may no longer be as valid as when he said it ten years ago. The takeaway is that in the mid-2000s, depending on the perspective, Korean literary circles had certain perspectives.

Passing through the 2000s, we finally enter the 2010s, which is the period central to my presentation. Like the 2000s, the 2010s of Korean literature is a difficult decade to define as a singular unit. This is most likely because we are still so close to it. To imitate the comment about the young authors of the 2000s, I might state that the current trend in Korean literature is a resurgence of social things. As many of you might know, Korean society underwent some major societal and cultural events in recent years, and those have had some effect. Chronologically, the first would be the sinking of the Sewol Ferry in April 2014 which lost more than 300 lives. Next event came in June 2015, when Shin Kyung-sook was outed by a fellow writer as having allegedly plagiarized the works of a Japanese author. Nearly a year later in June 2016, novelist Han Kang became a co-winner of the prestigious Manboker International Prize for the translation of her three-part novel *The Vegetarian*. Starting late 2016 and currently ongoing is the relentless outing of members of the literary circle for sexual violence, including the #metoo movement on social networking platforms. It was devastating when poet Ko Eun was also mentioned in that context, early 2018. In the winter of 2016 to the spring of 2017, candle light vigils brought solidarity to the nation, not just the cultural and literary circles. It was truly a burning expression of the mass’ political aspiration, no lesser than any other time in our history. As a result in 2017, the president was impeached for the first time in Korea, and our incumbent president Moon Jae-in was elected to office after elections. It is worth mentioning that North Korea’s nuclear ambitions heightened

tensions to extreme levels, although it is unclear what implications it may have had on the literary circles. As we all know, that nuclear crisis situation took a surprising turn, leading to summit talks between the two Koreas, and also between North Korea and the U.S. To be fair, the subsequently stalled denuclearization talks was also another surprising turn.

Looking back like this, it feels like contemporary Korean writers are living through some of the most interesting times. The production and consumption of literature sometimes reflects such realities instantly, while at other times more long-term over indirect paths.

The Sewol Ferry and MeToo both have become a permanent fixture in Korean literature, with a voice that will not go ignored. This influence will continue for the foreseeable future, and the Sewol incident has already been expressed across various forms of literature.

Novelist Kim Takhwan's 2016 full-length novel *It's a Lie* deals directly with the events surrounding the sinking of the Sewol Ferry. The novel was introduced in Taiwan and received positive responses. It is considered the first among the novels that dealt with the incident, and it is closer to a documentation than a fictional work. The protagonist of the 2016 novel is a diver who offers his services to recovering the body of victims that went down with the ferry. Again in 2017, Kim Takhwan published a collection of short stories titled *Beautiful, a Person is He*, dealing directly with the victims of the ferry, earning him a name as the Sewol Writer. *It's a Lie* gave body to a devastating tragedy in a way that even art stuttered to replicate, but doubts remain whether the literary work would withstand the weathering forces of time. That is to say, Koreans are still reeling from the shock and sorrow of that tragedy, but if time passes, and if it reaches different shores, will it maintain comparable appeal and intensity?

There are several other works that chose a less direct approach to the tragic incident. They are relevant to the degree of passively mentioning the Sewol Ferry, or mourning for the lost souls.

Kim Yeonsu's short story *In Remembrance of Just the One*, and Kim Heesun's short story *Golden Age* which I will discuss later, and novelist Lim Chulwoo's 2017 collection of short stories *Chronology, Monsters*, are such examples. Kim Ae-ran's 2017 bestselling collection of short stories *Summer Outside* does not directly mention the Sewol Ferry, but alludes to the sorrowful mourning in a powerful way.

Hwang Jungeun's *DD's Umbrella* is a collection of serialized stories published early this year. It too may be seen as part of Sewol Ferry literature, as the collection includes "D", a short story about the sorrow of losing a loved one, and *No Need to Say Anything*, a chronicle of the Korean people's political aspirations from the 1980s to the 2016 candlelight vigils.

The MeToo Movement in Korea appeared to be a response to the worldwide MeToo trend, erupting and expressed in the form of feminist literature by Jo Nam-joo, more specifically her full-length novel *Kim Ji-young, Born 1982*. The novel was published in 2016, but when word got out in May 2017 that progressive party politician had recommended it to President Moon, sales skyrocketed. In 2018, an actress known to be part

of the book-to-film adaptation of this literature was maliciously criticized online, but the scandal only further increased print sales. In 2 years, it sold more than a million copies. In Japan, where feminism has a much weaker position, sales surpassed 100 thousand copies under 3 months of introduction. The novel follows a female protagonist born in 1982. It follows her throughout her life where she suffers countless events of sexual discrimination entrenched in Korean society, eventually receiving psychiatric counseling. Debates on the literary value of the novel became quite heated. The supporters pointed to the political correctness of the novel and lack of problematic issues, while others saw an aesthetic flaw in the novel that diminished its readability.

Kang Dong-su published *Under the Sea*, a collection of short stories, in September 2018. It became surrounded in controversy due to issues with reproduction of the Sewol Ferry incident and also feminist values. The eponymous short story *Under the Sea* was about comforting the victims of the Sewol Ferry incident, but voices were raised on social networking platforms that a female character was sexually objectified. Eventually the author apologized, saying "there was a lack of gender-sensitivity".

Last year, young authors Kim Bong-gon and Park Sang-young both published novels one after the other, spotlighting queer literature, heralding it as one of the defining traits as contemporary literature. Kim Bong-gon's *Speed, Summer* and Park Sang-young's *The Tears of an Unknown Artist*, or *Zaytun Pasta* were both collections of short stories; a similarity they share, but their nuances were different. Kim Bong-gon came out as gay from the very start of his literary career, and he deals with his own sexual identity throughout his entire novel. Park Sang-young's short stories are marked with less mainstream comical sentiments.

QQ Books, a publisher of exclusively queer works put out in 2017 *Just Leave Us to Kiss*, a collection of queer poems, then in 2018 *Don't Stop Loving*, a collection of queer stories. Internet website Rainbow Bookmark (www.rainbowbookmark.com) which carries the banner of "the Korean queer literature platform," created the Queer Literature Prize in 2017, and has since been managing it. Considering these activities, queer literature appears to have passed the watershed into a distinct flow.

Another characteristic of contemporary Korean literature seems to be authors entering the circle without passing over the official platforms.

Novelist Kim Dong-sik is a key example. He was a foundry worker in Seoul. He had never taken writing classes for aspiring novelists. He began writing to break the monotony of repetitive labor at the factory and began posting his writings on a website. His short stories drew a steady and growing readership, eventually leading to his publishing a paperback novel. His first novel *Ashen Man* was reminiscent of the Book of Proverbs, successfully selling 40,000 copies. That success is regarded as coming on the back of institutional literature circles' losing touch with literature.

Novelist Chung Serang shares a similarly non-conventional ingress. Chung's efforts for entry were frustrated

several times before she got her works on a genre literature magazine. Not long after, Chung published several genre novels and tried once again to enter the mainstream literary circle. She succeeded and Changbi Publishers, a major publisher took her up for several successful novels. As Chung's path reveals, her novels are not typecast to a singular genre, be it realism, fantasy, or science-fiction. Her works are hybrid in many ways. Rather than subjugating the narrative under literature, Chung pushes forward with a powerful narrative and uses it as a vessel for literary messages. Chung's fantasy novel *School Nurse Ms. Ahn* published in 2015 is currently being made for serial show on Netflix, most likely because of that powerful narrative.

A hallmark of Chung's is that she does not hesitate for a moment to speak bitter truth to the stagnancy of institutionalized literary circles, pedantic to a fault in search of literary value. In an interview with Chung earlier this year, the author did not hesitate to remark, "Korean literary circles define literature with a very narrow ruler," and "Korean literary circles remain authoritarian and conservative," and even criticized that "particular corridors for entry and particular steps are expected or survival becomes unclear."

Kim Heesun mentioned earlier can also be categorized with this group that heralds change in the Korean literature landscape. Kim is a practicing pharmacist. Kim underwent the training necessary for an understanding of natural sciences. Kim was a prolific consumer of cultural content, perusing serious works by Hermann Hesse, but also reading genre literature, science-fiction, and thriller movies. Kim's first full-length novel *Book of Infinity* in 2017 is a rich display of the author's diverse roots. It is an epic mix of science-fiction and realism, but the plot moves forward like clockwork. It clearly appears to prioritize interesting narratives over the "value of literature," a rather ambiguous pursuit.

That is how I would sketch the Korean literature landscape off the top of my head, from past to present. Drawing trajectory projection based on these puzzle pieces is beyond my capacity. We can reasonably expect though, the past's size and fervor that the Korean literature market enjoyed in the past will most likely stay in the past. As we saw with the market entry of queer novels, the scope of expression will only continue to diversify, and the preexisting hierarchical order will become more horizontal, and more animated and narrative-driven novels will fare better. The readers will continue to have a large impact, and I cannot get into much detail, but we have seen it with the success of Choi Eun-young's novel and Park Jun's poetry. The readers seem to be showing a changing sensibility. I am excited where those variables will take Korean literature. That concludes my presentation. Thank you.

최근의 한국 소설과 여성서사

서효인

서효인은 시인이자 문학편집자이다. 저서로 시집 『소년 파르티잔 행동 지침』, 『백년 동안의 세계대전』, 『여수』, 산문집 『이게 다 야구 때문이다』, 『잘 왔어 우리 딸』이 있다. 김수영문학상, 대산문학상, 천상병문학상을 수상했다. 현재 민음사 편집부 한국문학팀장으로 재직 중이며, 격월간문학잡지 『릿터』의 책임편집을 맡고 있다.

넷플릭스 월정액 서비스에 가입한 한국 사람인 나는 원하는 시간에 원하는 콘텐츠를 원하는 만큼 볼 수 있다. 나의 시청 목록은 데이터가 되고 그 데이터는 다시 취향이 되어 나의 다음 시청 목록을 결정한다. 한국인이 『블랙 미러』와 『더 소사이어티』를 보는 시각에 지구 반대편의 누군가는 조선시대를 배경으로 한 좀비물인 『킹덤』이나 케이팝 스타 아이유 주연의 『페르소나』를 보고 있는 장면은 낯선 것이 아니다. 충분한 현실이다. 유튜브의 영상들은 어떠한가. BTS 뮤직비디오는 노랫말 대부분이 한국어임에도 불구하고 언어권을 불문하고 수없이 재생된다. 처음 선택한 뮤직비디오가 끝나면 바로 다음 뮤직비디오가 재생되고 그다음은 팬이 직접 편집한 영상이, 그다음은 커버 댄스 영상이 화면을 채운다. 영상은 곧 언어가 되고, 언어는 다시 영상이 된다. 그 영상 언어는 지구 곳곳에서 동시다발적으로 플레이되고, 공유된다. 매체 환경의 변화와 독서 인구의 감소라는 문학 출판의 위기는 국경을 넘는 글로벌한 문제로 보인다. 이러한 위기는 선도적인 IT 기술력과 동시에 극도로 낮은 출생률을 보이는 대한민국에서 더욱 격화된 양상을 보인다.

문학 번역과 수출은 이러한 시대적 흐름에 역행하거나 최소한 흐름을 지연시키는 고리타분한 것으로 느껴질 수도 있다. 작가의 고뇌와 부지런함이 편집자의 안목과 섬세함을 만나 가까스로 탄생한 좋은 문학은 해당 언어권에서조차도 콘텐츠의 훌륭함과 상관없이 전파 속도가 느린 편이다. 심지어 수출을 위해서는 번역이라는 경로가 필요한데, 이는 시간이 더욱 지체됨을 의미한다. 번역된 소설이나 시를 읽는 독자는 이 기나긴 시간을 기다려온 사람들이다. 특별한을 원하는 사람들이다. 문학은 이들의 기다림에 응답할 의무가 있다. 넷플릭스와 유튜브 대신 책 읽기를 택한 사람들에게 문학은 무엇을 선사할 수 있는지 묻는 일은 곧 문학의 가능성을 가늠하는 일이다. 여기서는 그중 한국문학의 가능성을 이야기하고 싶다. 그 가능성이 『올드보이』와 같은 한국영화나 BTS와 같은 팝 그룹이 세계에 알려진 경로에 있을까? 그들에게서 힌트를 얻을 수 있을까? 그것은 온당한 일인가? 문학에게 그러한 일이 가능하거나 할까? 몇 편의 한국 소설을 살피면서 답변하기 불가능해 보이는 질문에 대한 답을 탐색하도록 하자.

2018년 12월 조남주 장편소설 『82년생 김지영』이 순 판매고가 100만 부를 돌파했다. 신경숙의 소설 『엄마를 부탁해』 이후로 10년 만의 성과였다. 하지만 문학이 올린 자본주의적 개가는 이전의 케이스와 비교해 충분한 축하를 받지 못한 듯하다. 특별한 사건이나 갈등 없이 그저 82년에 태어난 한 여성의 평범한 삶을 좇은 이 소설은 그림에도 불구하고 젠더 불평등을 감각하거나 감내하고 살아왔던 수많은 독자에게 문학의 새로운 가능성이 되었다. 『82년생 김지영』은 일본에 수출되어 짧은 시간에 10만 부 이상의 독자를 찾았다. 대만과 동남아시아에서 이미 출간되어 호평 받았고, 중국에서도 곧 상재될 예정이다.

근래 가장 성공한 베스트셀러로 알려져 있지만 내용의 측면에서 『82년생 김지영』은 한국문학과 젊은 독자의 방향성을 상징적으로 보여주는 작품이라고 할 수 있다. 지금까지의 한국문학은 범박하게도 독재 정치에 저항하거나 분단 상황의 특수성을 그리거나, 오리엔탈리즘에 입각하여 해석될 함의가 있는 인간 내면의 묘사 등으로 (해외 독자 혹은 출판계)에 받아들여져 왔다면 지금의 한국문학은 삶의 정치에 입각해 있고, 그 정치란 종래 소수자성에 닿을 수밖에 없다. 그중 가장 많은 숫자의 소수자인 여성의 이야기에 한국의 소설가와 독자가 동시에 관심을 보인다는 것은 그래서 의미심장하다.

김혜진 장편소설 『딸에 대하여』는 레즈비언이자 대학 비정규직 강사인 딸과 그의 파트너, 노인 병원에서 간병인으로 일하는 딸의 어머니와 빛나던 젊은 시절을 뒤로 하고 1인 가족으로 노후를 맞이해 병원 신세를 져야 하는 여성 노인을 주요 인물이다. 이들이 겪는 성적, 계급적, 세대적 소수성은 결국 여성서사라는 특성으로 묶여 간결하고 효과적인 플롯으로 소설에 복무한다. 이 소설은 신인 작가의 책으로는 이례적으로 한국에서 5만 부의 판매고를 올렸으며 영화 제작이 예정되어 있다.

최은영이 연달아 상재한 두 권의 소설집도 최근 한국문학을 이해하는 데 놓쳐서는 안 되는 책들이다. 『쇼코의 미소』와 『내게 무해한 사람』은 단편 모음집으로서는 이례적으로 베스트셀러 목록에 오르며 출판 시장에 최은영이라는 새로운 작가의 이름을 알렸다. 한국 소설의 특징점이라 할 수 있었던 디테일하고 끈질긴 회고담과 동시대 여성들의 목소리와 고만을 가장 소설적인 방식으로 엮어내기에 성공한 작품이다. 가장 전통적인 형식으로 가장 현대적인 이야기를 완성해낸 이 작가의 다음 스텝(그의 첫 장편소설일 것이라 추측된다.)이 기대된다.

김금희의 장편소설 『경애의 마음』은 한국과 베트남으로 공간적 배경으로 하고 1990년대부터 지금까지를 시간적 배경으로 하여 ‘경애’의 마음을 좇는다. 사회에 쉽사리 적응하지는 못하지만 그렇다고 하여 자발적인 부적응을 택하지도 않는 인물들의 모습은 지금 우리의 일상을 떠올리게 한다. 경애와 상수, 둘 사이를 연결하는 두 우연은 지금 한국사회의 맥락을 충실히 반영하면서 동시에 신자유주의 시대를 살아가는 소시민들의 초상이기도 하다. 무엇보다 이 소설은 보는 각도에 따라 색상과 채도를 달리하는 입체적인 초상화다.

정세라의 최근 작업도 빼놓을 수 없다. 다양한 장르를 오가며 자신만의 개성을 더욱 단단히 하고 있는 이 작가는 최근 『보건교사 안은영』, 『피프티 피플』, 『옥상에서 만나요』를 연달아 출간하면서 작가로서의 성실함과 예리함을 증명했다. 『보건교사 안은영』은 고등학교에서 일어나는 미스터리한 일들과 그 일을 해결하는 여성 캐릭터의 이야기다. 『피프티 피플』은 수도권의 대학병원 안팎의 인물 50명을 주인공으로 하여 짧은 이야기를 섬세하고 다정한 솜씨로 연결시킨 수작이다. 『옥상에서 만나요』는 작가가 8년 만에 낸 소설집으로 그간 작가가 보여준 개성적 세계를 한 차례 매듭짓는 의미가 있다.

낮은 출생률이 사회적 문제로 떠오르는 한국의 현실과 그 현실에 밀착한 상상력을 더한 구병모 장편소설 『네 이웃의 식탁』 또한 주목할 만하다. 강화길의 장편소설 『다른 사람』과 소설집 『괜찮은 사람』은 일상적인 폭력과 성폭력,데이트 폭행, 사이버불링까지 갖가지 폭력에 노출된 여성의 피해자성과 2차 가해에 대한 깊은 숙고를 보여준다. 박서련 장편소설 『체공녀 강주룡』은 역사에서 잊혀졌던 여성을 호출한다. 강주룡은 전근대적 세계의 백성으로 태어나 근대로 가는 과도기에 여성 노동자가 되어 최초의 고공 농성을 벌인다. 최진영의 장편소설 『해가 지는 곳으로』는 정체불명의 전염병이 퍼진 한반도를 벗어나 북쪽으로, 하염없이 떠나는 이들에 대한 이야기로서, 소설 자체가 지금 인류가 놓인 현실에 대한 거대한 은유로 받아들일 만하다.

억압과 차별을 받아온 여성의 이야기를 직접적으로 쓰는 소설이 있다. 여성의 시선으로 한국 사회 곳곳을 돌아보는 소설이 있다. 지금 한국 소설에서 여성 캐릭터는 더는 순종적이지 않으며, 희미하지 않고 강렬하며 주체적이다. 재빠르게 몸을 움직이고 입체적으로 마음을 쓰는 캐릭터와 그것을 그려내는 소설가가 한국문학의 새로운 파도를 일으키고 있다. 이러한 파도는 현재 김봉곤, 박상영 등, 소수자성을 극대화한 소설로까지 그 포말을 일으키고 있으나, 오늘은 지면의 한계상 여기까지 이야기해도 족할 것 같다.

문학 그리고 소설은 넷플릭스나 유튜브에 맞서기 전에 스스로와의 경쟁에서 갱신의 승리를 거둬야 한다. 인류가 가진 가장 오래된 매체인 ‘책’은 그 지난 역사가 곧 지금 작품의 경쟁자이고, 독자는 누구보다 발빠르게 예전의 것보다 지금의 것이 나은지, 혹은 아닌지 알아챈다. 그래서 소설의 총체성은 시대의 변화에 발맞춰 업데이트되어야 하며, 한국의 소설은 새로고침의 횟수가 많고 업데이트 속도가 빠르다. 어떤 소설은 소설이 나서 사회의 업데이트를 돕는 것으로 보인다. 이 소설에서 드러나는 페미니즘, 소수자의 문학, 장르의 혼종, 역사의 회고와 개인의 발견은 한국의 특수성에서 기인했을 테지만, 인류 보편의 문제이고, 지금 세계의 총체성을 획득한 이야기이다. 이것들이 다른 언어로 이웃 세계의 독자에게 가닿았을 때의 감각의 변화가 궁금하다. 그것들을 읽기 전과 읽은 후의 독자의 삶이 달라지기를 기대하고, 믿는다. 그것이 문학이 오랜 시간 수행한 전통적인 역할이기도 할 것이다. 그 역할을 한국문학은 해낼 수 있다. 그렇게 기대하고, 믿을 뿐이다.

Contemporary Korean Novels and the Female Narrative

Seo Hyo-in

Seo Hyo-in is a poet and a literary editor. His books of poetry include *Guidelines for a Young Partisan*, *100 Years of World War*, and *Yeosu*. He is also the author of two essays, titled *All Because of Baseball and Welcome, My Daughter*. He is the recipient of the Kim Soo Young Literary Award, Daesan Literary Award and the Cheon Sang Byung Literary Award. He currently works as the manager of the Korean Literature Team at Minumsa and as the editor-in-chief of the bi-monthly literary magazine *Littor*.

I am a monthly subscriber of Netflix, free to watch what I want, when I want, however much I want. My viewing habits generate data, which loops around to suggest my next viewing. Imagine a Korean watching an episode of *Black Mirror* and *The Society* while at the exact same moment on the far end of the earth, someone is watching *Kingdom* or *Persona*, featuring K-Pop starlet IU. Odd, but hardly new. It’s reality enough. And what about all those videos on YouTube? BTS music videos are played around the globe irrelevant of locale and language, despite the majority of its lyrics being Korean. If you have the autoplay feature toggled, BTS music videos will play on, and eventually lead to fan-edited videos, then on to fan-covers of the group’s stage choreography. Imagery becomes language, and vice versa. That visual language is replayed and shared nearly ubiquitously. The looming crisis for published literature appears to be a global pandemic, heralded by changing media landscapes and diminishing readership demographics. This reality is further amplified in Korea, characterized by advanced IT infrastructures and extremely low population growth.

Translation and export of literature may appear futile; at best holding off the inevitable. Desirable works of literature, molded from the writer’s sweaty palms and sleepless nights, trimmed and polished by the editor’s appreciative, yet discerning eyes, requires time to reach critical readership. Considering the need for localization and translation, reaching that critical readership is further delayed. Consumers of translated novels and poetry are those who weathered that time. They understand and crave something different, something special. Literature is obligated to satisfy that craving. A simple barometer for the potential of literature in a society is asking the book readers why they chose literature over Netflix or YouTube. And that is where I want to talk about the potential of Korean literature. Is that potential on the concurrent path taken by Korean films like *Old Boy*, or even K-Pop groups like BTS? Did they leave breadcrumbs to follow? And if they did, is it good that we follow it? Or are such things even in the books for literature? They are hard nuts to crack, but why don’t we look for answers in Korean novels?

*

Accumulated sales of *Kim Ji-young, Born 1982*, the full-length novel by Jo Nam-joo, broke the 1-million copy ceiling in December 2018. This was the first in ten years that the Korean literary scene witnessed a book go platinum, since Shin Kyung-sook’s *Please Look After Mother*. Oddly enough, Jo’s literary achievement seemed to be celebrated in more modesty than the last time it was achieved. Although the novel tells the story of the everyday life of an ordinary woman born in 1982 sans any particular event or conflict, it presented new literary possibilities for countless readers who had experienced and or endured gender disequity. *Kim Ji-young, Born 1982* was translated and exported for Japanese readership, and reached over 100,000 readers in a short time. It has already been published in Taiwan (Chinese Taipei) and Southeast Asian regions to positive reviews, and is slated for China soon.

Kim Ji-young, Born 1982 is arguably the most successful bestseller in recent years, and in terms of its content it also metaphorically portrays the directionality of Korean literature and its budding younger leadership. Most Korean literature until the present had been read and critiqued (by foreign readers or the press), focused on themes of resisting dictatorship, idiosyncrasies of a nation divided by ideology, or certain internal ponderings with room for Orientalism. As such, it is significant that Korean writers and readers are simultaneously showing interest in Women, the majority minority.

About My Daughter is a full-length novel by Kim Hye-jin. The story begins from the perspective a widow who moves in with her lesbian daughter and the daughter’s partner. The daughter is a part-time college lecturer and the widow is a caregiver at a geriatric hospital. Their particular intersectionality of sexual, social-caste, and generational marginalization tie in with the female narrative and work effectively as a plot device. The book sold 50,000 copies in Korea alone, an unprecedented figure for a new writer, and is slated for film production.

The two books published in succession by Choi Eunyoung, both collections of short stories, are immensely helpful to understanding contemporary Korean literature. Titled *Shoko’s Smile* and *Someone Harmless to Me* both books entered the bestseller list, a rare achievement for a collection and a remarkable opportunity for Choi. The books successfully brought contemporary women’s voice and thoughts into the detailed and persistent reminiscence particular to Korean literary storytelling. Turning the page from her most modern story in the most traditional format, I look forward to the author’s next step. I assume it will be her first full-length novel.

Kim Keum Hee’s full length novel *Kyung-ae’s Heart* is set in Korea and Vietnam in the 1990s to the present, closely following the state of Kyung-ae’s heart. The characters are far from well-adjusted, but they don’t choose to be that way either; their misfit lives remind us of our own lives. The serendipitous connection between Kyoung-ae and Sang-su sufficiently reflect the Korean contemporary context, as well as the lives of the petit bourgeois living in the neoliberal times. More than anything else, this novel is a nuanced three-dimensional portrait that reveals itself differently depending on the angle it is presented.

Chung Serang is another name that must be mentioned. Chung is an author that works capably across multiple genres, an ability that defines her works in many ways, such as in *School Nurse Ms. Ahn*, *Everybody Will be Dancing*, and *Let's Meet On the Rooftop* she published in quick succession, demonstrating her authentic talent as a writer and her willingness to clock in. *School Nurse Ms. Ahn* is a story of mysterious happenings at a high school, and a female protagonist who steps up to solve the mystery. *Everybody Will be Dancing* is an intricately woven story surrounding fifty people in university hospital in the Seoul Metropolitan area. Each story is short, but masterfully written with great attention to detail. *Let's Meet On the Rooftop* is a collection of short stories published for the first time in 8 years, tying up some loose ends of the creative and unique world that the author had come to be known for.

Gu Byeong-mo's full-length novel *Your Neighbor's Table* is an imaginative read on the low birth-rate that the Korean society is currently facing. Kang Hwa-gil's full-length novel *Another Person* and collection of short stories *Good Person* takes the reader out of the comfort zone and straight into everyday violence, sexual violence, date rape, and cyber bullying, where women exposed to all sorts of violence, then once again become victims of secondary sexual violence. Park Seo-ryeon's *Airborne Fighter*, *Kang Ju-ryong* brings to the front the forgotten women of history. Main protagonist Kang Ju-ryong is born in a pre-modern world as a subject of the king. As Korea enters the modern times, she becomes female laborer and engages in Korea's first-ever voiced protest. Choi Jin Young's full-length novel *To the Warm Horizon* is about displaced people who left the unidentified epidemic of the Korean Peninsula to seek safety elsewhere, head North without a set destination. The overall story can be understood as a metaphor of the reality humanity faces.

*

Certain novels directly voice the stories of women, oppressed and discriminated against. Some take a moment to look around Korean society through a woman's eyes. Korean novels no longer feature obedient female characters. They are no longer diluted but are intense and take agency. Limber characters with fleshed out personalities, and the authors who bring that to paper are making new ripples in the Korean literary scene. Those ripples are growing in amplitude, in the form of works that have maximally represented minorities such as in the works by Kim Bong-gon and Park Sang-young. Given the amount of time and space today, I won't get into them presently.

Literature and novels must first emerge victorious in their battle for rebirth before facing Netflix or YouTube. Books are the oldest medium known to humankind, and it its own worst enemy. Reader are quick to recognize if things of the present are better than those of the past. As such, the totality of novels as literature must be updated in tune with the times, and Korean novels are quick to refresh and update. Certain novels seem to take the vanguard in updating society. Feminism, minority literature, hybrid genres, historical retrospective and the discovery of the individual self may be the attributed to Korean idiosyncrasies, but at the same time are found throughout humanity and the world. I am curious of what senses may change when translated versions of these works reach foreign lands and shores. I hope and believe that the readers' lives change upon reading those works. Afterall, that is one of the traditional roles of literature. Korean literature can achieve that role. All I can do is hope and believe.

한국문학 해외 소개 현황

이윤영

영문학과 컨벤션 경영학을 전공한 후 2009년 한국문학번역원에 입사했다. 〈달키 아카이브 총서〉〈코넬대 앤솔로지〉등 영어권 번역・출판 업무를 맡아왔다. 교류사업을 담당하면서는 세 번의 〈서울국제작가축제〉와 두 번의 〈한국문학 쇼케이스〉를 진행하였으며, 올해는 문학향유팀원들과 함께 네 번째 축제를 준비 중이다.

1. 춘향전부터 채식주의자까지

해외에 소개된 최초의 한국문학 작품으로 알려진 작품은 고전소설 『춘향전』입니다. 우리나라에서는 김옥균 암살사건으로 더 잘 알려져있는 홍종우가 프랑스 유학시절 현지 동양학자이며 작가인 J.H. 로니(J.H.Rosny)와 함께 번역해 1892년 『향기로운 봄(Le Printemps Parfumé)』이라는 제목으로 출간했습니다. 영어로 번역된 최초의 소설 역시 고전소설인 『구운몽』입니다. 캐나다 출신 선교사 제임스 게일(James S. Gale)이 번역하여 1922년 출간되었습니다. 그간 설화나 민담 중심으로 진행되어오던 영문 번역이 해외 학자들이 작업에 참여하면서부터 하나 둘 출간되기 시작했습니다. 정부차원의 한국문학 해외소개 작업이 시작된 것은 1970년대이고, 2000년대 들어 전담기구를 설립하면서 본격화되었습니다. 2001년 설립된 한국문학번역원이 한국문학의 번역과 출판, 해외에서의 한국문학 행사 등을 지원하면서 당대의 한국작가들이 해외에 소개되기 시작한 것이죠. 이문열을 시작으로 이청준, 황석영 등 기성 작가들이 영미권과 유럽 국가에 소개되었고, 이후 소개된 김영하, 신경숙 등의 작가가 상업적으로 주목할만한 성과를 거뒀습니다. 김영하 작가의 『나는 나를 파괴할 권리가 있다』 영문판 출간이 2007년이고, 신경숙 작가의 『엄마를 부탁해』 영문판의 초판 10만부 인쇄가 2011년, 한강 작가의 맨부커 인터내셔널상 수상이 2016년이니, 한국문학이 세계문학의 틀 속에서 논의되기 시작한지는 이제 10년 남짓 되었다고 볼 수 있습니다.

2. 한국문학 번역출판 지원 현황

1) 개괄

한국문학번역원에서 진행해온 번역출판 지원사업은 그 규모와 범위가 꾸준히 확장되어 왔습니다. 2008년 14개 언어권 41건 규모에서 진행되던 번역지원사업은 2018년 18개 언어권 117건으로 확대되었습니다. 출판지원 중수 역시 2008년 16개 언어권 47종 규모에서 2018년 24개 언어권 119종 규모로 두배 이상 늘어났습니다.

한국문학 번역출판 지원 현황(2014~2018)

구분	연도	2014	2015	2016	2017	2018	총계 (‘01~’18)
번역지원	언어권 수	21	17	22	23	18	37
	지원 건수	108	142	182	146	117	1,625
	해외출판사 번출지원 건수	11	42	61	64	65	243
출판지원	언어권 수	18	14	17	27	24	39
	지원 종수	142	94	150	138	119	1,361
	해외출판사 번출지원 건수	—	20	40	69	72	201

주목할만한 변화는 해외 출판사의 자발적인 출간 결정에 의해 진행되는 번역출판 지원이 늘어났다는 점입니다. 한국 문학번역원에서는 2014년부터 한국문학 출간에 관심을 보이는 출판사를 대상으로 〈해외출판사 번역출판 지원사업〉을 시행했습니다. 기존에 진행해온 지원사업이 주로 번역가가 신청한 작품을 공모를 통해 선정하고, 번역이 완료되면 관심있는 해외 출판사를 찾아나서던 방식이었다면, 〈해외출판사 번역출판 지원사업〉은 해외출판사가 출간할 작품을 정하고 이에 소요되는 번역과 출판 비용을 일시에 신청하는 새로운 방식의 지원 프로그램입니다. 이는 유럽, 아시아, 중남미 국가들이 자국도서 해외 출간을 위해 시행하고 있는 지원방식과 동일한 것이기도 합니다. 이 사업을 통해 출간된 작품이 2015년 20종에서 2018년 72종으로 크게 늘어난 것은 매우 반가운 현상입니다. 세계 문학시장에서 한국문학 번역서에 대한 자생적인 출간 수요가 어느 정도 형성된 것으로 풀이되기 때문입니다.

2) 언어권별 추이

영어권에서 주목받는 작가로는 한강, 신경숙 작가 외에도 김영하, 배수아 작가를 꼽을 수 있습니다. 김영하 작가는 미국의 휴튼 미플린 하코트(Houghton Mifflin Harcourt) 와 2007년 이래 4편의 소설을 지속적으로 출간하며 이름을 알렸고, 배수아 작가는 2013년 아마존의 온라인 문예지 《데이원(Day One)》에 「푸른 사과가 있는 국도」가 발표된 후 미국의 여러 출판사를 통해 장편을 출간했습니다. 황석영, 김혜순 등 한국의 내노라하는 기성 작가들이 영어권에서는 올해부터 주요 문학상을 통해 소개되고 있는 상황도 흥미롭습니다. 황석영 작가는 영국 맨부커 인터내셔널상에서, 김혜순 시인은 캐나다 그리핀 시 문학상에서 후보에 올랐습니다. 최근 언론사 기사들을 보면 젊은 여성 작가와 스릴러 소설이 주목받고 있는 것으로 보입니다. 2017년 미국 뉴요커지(The New Yorker)에서 한유주 「불가능한 동화(The Impossible Fairy Tale)」를 ‘읽어봐야할 최근작’으로, 편혜영 작가의 『식물애호』를 ‘금주의 소설’로 소개했습니다. 2018년 미국의 공중파 토크쇼 NBC ‘투나잇쇼’에서는 ‘올 여름 읽어야할 책’ 5권 중 하나로 정유정 『종의 기원』을, 2019년 뉴욕 타임즈(The New York Times)는 ‘올 겨울 읽어야할 스릴러 6종’ 중 하나로 김언수 작가의 『설계자들』을 선정했습니다.

프랑스어권에서는 영어권보다 한발 앞서 한국문학 작품 소개에 나섰습니다. 1990년부터 악트쉬드(Actes Sud), 쉐이유(Seuil), 줄마(Editions Zulma), 필립 피키에(Philippe Picquier), 갈리마르(Gallimard) 출판사에서 꾸준히 한국문학 작품을 출간해온 결과 현재까지 소개된 작품 수가 총 500여종에 이릅니다. 프랑스에서 가장 많이 소개된 작가는 황석영, 이승우를 들 수 있습니다. 황석영 작가는 2018년 『해질 무렵』으로 ‘에밀 기메 아시아 문학상’을 수상했고, 이승우는 『생의 이면』으로 페미나상 외국어 소설 부문 최종심에 올랐습니다. 이후 2016년 파리도서전에 주빈국으로 참여하면서 김애란, 김언수 등 새로운 작가들이 대거 소개되고 있습니다. 2018년에는 프랑스 3대 문예지 중 하나인 《리베라시옹(Libération)》에서 김언수 작가의 『잡』에 대해 ‘짧은 분량의 이야기에 작가가 생명을 불어넣었다’고 호평하기도 했습니

다. 스페인어권에서는 현지의 메이저 출판사인 알리안사(Alianza Editorial)를 통해 황석영 작가의 소설 세 편이 연달아 출간되었고, 이외에도 한강, 공지영, 김애란 등이 현지 문학행사 참석과 언론 인터뷰 등을 통해 현지에서 이름을 알리고 있습니다. 최근 스페인의 펄곤 랜덤하우스 출판그룹이 정유정 『종의 기원』 출간계약을 맺기도 했습니다. 브라질 최대 언론사인 글로보 TV(Globo TV)는 현지에서 열린 공지영 작가 행사를 취재하고 『우리들의 행복한 시간』을 집중 보도하기도 했습니다. 다른 유럽 국가에서도 한국문학이 평단의 주목을 받는 사례가 많아졌습니다. 2012년 폴란드에서는 아동문학작품인 황선미 『마당을 나온 암탉』을 ‘최고의 책’으로, 2015년 독일의 유명 주간지 차이트(Zeit)에서는 정유정 『7년의 밤』을 ‘올해의 추리소설’ 9위로, 2016년 편혜영 『재와 빨강』을 ‘최고의 책’으로 선정했습니다. 2017년 이탈리아 말라파르테(Malaparte) 문학상의 영광은 한강 작가에 돌아갔고, 2018년 러시아 톨스토이 문학상에서도 한강 작가를 최종 후보로 선정했습니다.

아시아어권에서는 일본에서 새로운 바람이 감지되고 있습니다. 이른바 ‘K-문학’의 흐름에 힘입어 주요 출판사에서 한국문학을 출간하고, 현지 언론을 통해 한국문학작품이 상세히 보도되는 추세입니다. 〈아마존재팬〉에서 『82년생 김지영』으로 아시아어권 베스트셀러 1위에 오른 조남주 작가는 일본 언론을 통해 대대적으로 소개되었습니다. 근대문학 위주로 출간되었던 과거에 비해 한국의 동시대 작가들이 새롭게 조명받고 있기도 합니다. 2017년 박민규 작가의 『핑퐁』이 일본의 인기 TV프로그램에서 유명 연예인이 추천하는 소설로 거론되어 화제가 되었고, 김영하 작가의 『살인자의 기억법』이 독자들이 후보작을 정하는 ‘제4회 일본번역대상’에서 수상의 영예를 안았습니다. 이를 전후로 기노쿠니야(紀伊國屋), 산세이도(三省堂) 등 일본 전국의 대형 서점에 한국문학 특별코너가 마련되기도 했습니다. 중국에서의 한국문학 소개는 2012년 북경국제도서박람회에 한국이 주빈국으로 참가한 것을 계기로 본격화되었습니다. 신경숙, 한강 김영하 등 국제 문단을 통해 이름을 알린 작가의 작품이 주로 출간되었으며, 최근에는 중국 ‘바링허우(80후)’ 작가의 SNS에 김애란 작가의 『비행운』이 소개된 이후 초판이 완판되기도 했습니다. 대만에서도 『82년생 김지영』이 2018년 성품서점(誠品書店) 상반기 베스트셀러 12위, 올해의 번역문학 Top 15 선정(10위) 등의 성과로 한국문학 열풍의 선두 주자가 되었습니다. 또한 2020년 타이베이국제도서전 주빈국 선정에 따라 많은 한국 소설이 소개되며 그간 드라마와 가요에만 국한되었던 한류의 틀을 깨고 현지 독자들에게 가까이 다가가고 있습니다.

해외 평단에서 주목하는 한국 작가(2012~2019)

연번	언어권	원작자	원서명	출판사명	출간연도	국가
1	영어	김언수	설계자들	Text Publishing	2018	Australia
2	영어	김영하	너의 목소리가 들려	Mariner Books	2017	U.S.A.
3	영어	김혜순	불쌍한 사랑 기계	Action Books	2016	U.S.A.
4	영어	김혜순	죽음의 자서전	New Directions	2018	U.S.A.
5	영어	배수아	철수	Amazon Crossing	2015	U.S.A.
6	영어	배수아	에세이스트의 책상	Open Letter Books	2016	U.S.A.
7	영어	배수아	서울의 낮은 언덕들	Deep Vellum Publishing	2017	U.S.A.
8	영어	배수아	올빼미의 없음	Open Letter Books	2017	U.S.A.
9	영어	정유정	종의 기원(미)	Penguin Books	2018	U.S.A.
10	영어	편혜영	홀	Skyhorse Publishing	2017	U.S.A.
11	영어	한강	채식주의자	Portobello Books Ltd	2015	U.K.
12	영어	한유주	불가능한 동화(미)	Graywolf Press	2017	U.S.A.
13	영어	황석영	해질 무렵	Scribe Publications	2018	Australia

연번	언어권	원작자	원서명	출판사명	출간연도	국가
14	프랑스어	황석영	해질 무렵	Philippe Picquier	2018	France
15	프랑스어	이승우	생의 이면	Folio	2018	France
16	독일어	김애란	두근두근 내 인생	Cass	2017	Germany
17	독일어	정유정	7년의 밤	Unionsverlag	2015	Switzerland
18	폴란드어	황선미)	마당을 나온 암탉	Kwiaty Orientu	2012	Poland
19	스페인어	공지영	우리들의 행복한 시간	La Esfera de los libros	2014	Spain
20	스페인어	김애란	달려라 아버지	Godall Edicions	2018	Spain
21	스페인어	한강	채식주의자	Bajo la luna	2013	Argentina
22	스페인어	한강	소년이 온다	Rata Editorial	2018	Spain
23	스페인어	황석영	객지	Bajo la Luna	2014	Argentina
24	스페인어	황석영	바리데기	Alianza editorial	2015	Spain
25	스페인어	황석영	낮익은 세상	Alianza Editorial	2017	Spain
26	러시아어	한강	채식주의자	AST Publishing Group	2018	Russia
27	이탈리아어	한강	채식주의자	Adelphi Edizioni S.p.A.	2013	Italy
28	일본어	김영하	살인자의 기억법	CUON	2017	Japan
29	일본어	박민규	핑퐁	白水社	2017	Japan
30	일본어	박민규	삼미 슈퍼스타즈의 마지막 팬클럽	소문사(晶文社)	2017	Japan
31	일본어	조남주	82년생 김지영	筑摩書房, CHIKUMASHOBO, Ltd.	2018	Japan
32	중국어	김영하	검은 꽃	浙江文艺出版社	2015	China
33	중국어	김영하	살인자의 기억법	漫遊者文化	2018	Taiwan
34	중국어	박범신	더러운 책상	人民文学出版社	2016	China
35	중국어	성석제	왕을 찾아서	上海译文出版社	2015	China
36	중국어	장강명	한국이 싫어서(대만)	Sbooker(布克文化)	2017	Taiwan

3. 세계 언론기사 게재 현황

한국문학번역원은 해외 우수 문예지들과 협력하여 한국문학 기사 게재를 지원하는 ‘해외 문예지 한국문학 특집호’ 사업을 2005년부터 집중적으로 추진해왔습니다. 2016년 러시아 최고 권위지인 《외국문학지(Inostrannaya Literatura)》에 특별호를 발간하여 채만식, 황순원, 이문열, 서정주, 정호승 등 총 15명의 작가를 소개했습니다. 2017년에는 대만의 아심토티 저널과 협력하여 영국 〈가디언〉지에 정기적으로 한국의 시를 소개하는 ‘화요 번역문학(Translation Tuesday)’ 코너를 운영했습니다. 그 결과 8개월에 걸쳐 매주 화요일에 고은, 김기택, 문태준, 유안진, 이성복, 최승자 시인의 작품이 영국 독자에 소개되었습니다. 미국 하와이대 〈마노아(Manoa)〉와 기획한 ‘한국문학특집호’에는 한국 시인 44인의 작품 180편이 수록되었습니다. 프랑스에서는 한국이 주빈국으로 참가했던 파리 도서전 기간에 맞추어 〈마가진 리테레르(Magazine Littéraire)〉에서 참가작가 15인의 인터뷰를 실었습니다. 2018년에는 영국 와사피리(Wasafiri)와 함께 ‘한국문학 특집호’를 기획해 한국작가 27명의 작품과 비평을 소개했고, 미국의 워즈 워드아웃 보더스(Words Without Borders)

와 총 15명 작가의 작품과 인터뷰를 담은 온라인 한국문학 캠퍼스를 구축했습니다.

그 결과 근래들어 해외 주요 언론에서 한국문학을 본격적으로 소개하고 있습니다. 2018년 한 해동안 각국 언론에서 한국문학 기사를 게재한 사례는 387건에 달합니다. 〈가디언(The Guardian)〉, 〈더 뉴요커(The New Yorker)〉, 〈르몽드(Le Monde)〉 등 세계적인 신문사 지면에도 한국문학 소식이 담겼습니다. 〈가디언〉에서는 북유럽 스릴러 소설을 능가할 새로운 흐름으로 김언수, 정유정 작가를, 〈르몽드〉는 주목할만한 한국 소설로 공지영 작가의 『봉순이 언니』를 소개했습니다. 〈더 뉴요커〉는 편혜영 작가의 『식물애호』를 ‘금주의 소설’로 선정하고 번역본을 실었습니다. 〈아마존재팬〉에서 『82년생 김지영』으로 아시아어권 베스트셀러 1위에 오른 조남주 작가는 일본 언론을 통해 대대적으로 소개되었습니다. 일본 아사히(朝日)에서는 출간 사흘만에 그에 대한 심층적인 기사와 인터뷰를 싣고, “한국 여성의 현실을 냉정한 필치로 그려낸 한국의 베스트셀러가 일본에서도 공감을 사고 있다”고 소개했습니다.

최근 5개년 외신 보도 건수

2014	2015	2016	2017	2018
1,094	1,101	2,024	2,279	2,663

4. 나아갈 길

세계문학의 틀 속에서 한국문학이 어느 정도 중요한 위치를 차지하게 된 데에는 해외의 내실있는 문학 출판사들의 역할이 큼니다. 번역된 한국문학이 보여준 잇따른 상업적 성취에 대한 학습 효과로 더 많은 출판사들이 한국문학 출간에 관심을 기울이게 된 것입니다. 특히 작은 규모의 문학전문 출판사들은 거대 상업출간에 대항하여 문학시장의 반응을 끌어내야 하기 때문에, 다른 국가에서 성공적으로 데뷔한 개성있는 한국문학 작품 출간이 전략적인 대안이 됩니다. 이 같은 흐름을 지속하기 위해서는 한국문학 해외 출간의 주체라고 할 수 있는 출판인, 번역가, 학자들에게 각국에서 소개되는 한국문학 정보가 실시간으로 공유되어야 합니다.

한국문학번역원에서 운영하는 디지털 도서관에서는 번역작품 서지사항, 외신보도, 작가 소개 등을 실시간으로 수집해 2만 3천여 건의 한국문학 콘텐츠를 다국어로 제공하고 있습니다. 앞으로는 이에 더해 위키피디아에 한국작가 작품에 관한 해설을 등재하여 정보제공 플랫폼을 고도화할 계획입니다. 그리고 현재 계간지로 운영되는 Korean Literature Now 역시 뉴미디어 디지털 환경에 맞추어 변화를 꾀하고 있습니다. 젠더, 저항 등 세계적인 관심 주제에 맞추어 한국 작가의 작품을 소개하고, 오디오북, 북트레일러, 인터뷰 등을 제작해 해외 독자가 한국 작가를 만나볼 수 있는 보다 친숙한 채널들을 구축해 나가고자 합니다. 위키피디아, 구글, 유튜브등 주요 검색 플랫폼에서 상시적으로 한국문학 콘텐츠가 보여진다면 한국문학의 해외 소개의 흐름은 더욱 빠르고 거세어질 것입니다.

[첨부자료]

1. 언어권별 출판지원 현황(2001~2018)

구분	01~05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	총계
영어	49	7	9	55	29	11	8	2	32	52	20	47	32	22	375
프랑스어	35	9	11	3	5	4	2	8	10	13	8	24	12	12	156

구 분	01~05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	총계
독일어	39	5	5	3	5	6	8	7	3	7	8	14	6	1	117
스페인어	17	6	5	10	3	3	8	5	3	8	5	5	5	5	88
러시아어	8	—	—	1	5	9	5	4	4	8	8	8	9	9	78
중국어	17	7	4	7	10	3	7	10	8	23	18	16	6	20	156
일본어	1	2	3	5	5	2	4	8	2	9	11	14	20	19	105
그리스어	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2
네덜란드어	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4
노르웨이어	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
루마니아어	4	—	1	—	2	—	—	—	—	1	1	2	2	1	14
리투아니아어	1	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	4
말레이 —인도네시아어	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4
몽골어	2	2	1	—	—	—	—	2	2	—	1	5	5	3	23
베트남어	2	3	3	1	3	7	3	2	3	7	6	2	11	8	61
벵골어	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
불가리아어	—	2	—	—	1	1	1	—	—	1	—	—	2	—	8
세르비아어	4	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	8
스웨덴어	5	2	1	1	1	—	1	2	—	—	—	—	4	1	18
슬로베니아어	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
아랍어	1	4	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	9
아제르바이잔어	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
에스토니아어	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2
우즈베키스탄어	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	3
우크라이나어	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
이탈리아어	7	3	1	—	2	1	—	—	1	1	—	6	3	1	26
조지아어	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
체코어	4	4	—	2	2	1	2	1	3	4	4	1	2	2	32
카탈로니아어	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
크로아티아어	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
태국어	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	3
터키어	4	—	1	1	—	1	2	—	—	1	—	1	3	1	15
페르시아어	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
포르투갈어	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	2	4	9

구 분	01~05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	총계
폴란드어	1	—	1	—	1	2	—	2	1	3	2	2	2	—	17
핀란드어	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2
헝가리어	—	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1	2	1	8
히브리어	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
힌디어	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
총 39개 언어	202	62	49	94	75	53	54	55	74	142	94	150	138	119	1,361

2. 장르별 출판지원 현황(2001~2018)

구 분		연 도														총계
		01~05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
현대	소설	103	33	22	33	32	26	31	34	60	97	53	78	71	63	736
	시	53	15	10	48	24	9	9	11	5	13	16	16	22	20	271
기타 (희곡,수필)		7	2	5	—	—	4	1	—	—	—	1	2	2	6	30
아 동		1	—	—	—	—	—	1	3	2	11	3	5	5	16	47
인문·사회		11	6	5	7	3	4	6	3	4	14	16	17	18	9	123
고전		27	6	7	6	16	10	6	4	3	7	5	32	20	5	154
계		202	62	49	94	75	53	54	55	74	142	94	150	138	119	1,361

The Status Quo of Korean Literature

Yoonie Lee

Yoonie Lee (Manager, Literary Exchange Team at LTI Korea) majored in English literature and convention management, before joining the Literature Translation Institute of Korea in 2009. Lee has been in charge of publication projects of Korean titles being translated into English, including the < Library of Korean Literature> with the Dalkey Archive Press, and the <Anthology of Korean Literature> with the Cornell East Asia Series. While managing the literary exchange programs, she organized the <Seoul International Writer Festival(SIWF)> three times, and the <The Korean Literature Showcase> twice. Together with the Literary Exchange team, Lee is preparing for their fourth SIWF.

1. From *Chunhyangjeon*(The Story of Chunhyang) to *The Vegetarian*

The first Korean literary work to be introduced abroad was *Chunhyangjeon*, a classic novel. It was translated into the French language by Hong Jong-woo during his study in France. He was helped by French oriental scholar and author J.H. Rosny and published the translated version as *Le Printemps Parfumé*. Hong is more widely known as the man who assassinated Kim Ok-gyun, but he was also a scholar. The first Korean novel to be translated into English was *The Cloud Dream of the Nine*, another classic novel. It was translated and published in 1922, by Canadian missionary James S. Gale. Before then, English translations were mostly focused on oral traditions and folktales. The involvement of foreign scholars gradually led to published translated works. Government-funded translation projects began in the 1970s, and in the 2000s a dedicated institution was established to begin advocating with greater facility. The Literature Translation Institute of Korea (LTI Korea) was established in 2001, to promote the translation and publication of Korean literature. It opened an official means to support overseas events featuring Korean literary works, and contemporary Korean writers gained recognition abroad. Lee Mun-yeol was one of the first authors introduced to the English-speaking regions, soon followed by Lee Chung-joon and Hwang Sok-yong. Kim Young-ha and Shin Kyung-sook were introduced later and enjoyed remarkable commercial success. The English translation of *I Have the Right to Destroy Myself* by Kim Young-ha was published in 2007, and the English version of *Please Look After Mother* by Shin Kyung-sook sold more than 100,000 by 2011. The Man Booker International Award for Han Kang was 2016, we could say that Korean literature officially entered the discourse of international literature roughly ten years go.

2. Korean literature translation and publication support by year

1) Overview

The translation and publication projects supported by LTI Korea steadily grew in size and scope over the years. In 2008, the translation project alone included 14 languages and 41 texts. By 2018, it grew to 18 languages and 117 texts. Likewise, publishing support in 2008 was for 16 languages and 47 items. This grew more than two-fold by 2018, to include 24 languages and 119 items.

Overview of Korean literature translation and publication (2014–2018)

Category	Year	2014	2015	2016	2017	2018	Sum (2001–2018)
Translation	No. of languages	21	17	22	23	18	37
	No. of supported titles	108	142	182	146	117	1,625
	No. of titles supported via the ‘Translation and Publication Grants for Overseas Publishers’	11	42	61	64	65	243
Publication	No. language groups	18	14	17	27	24	39
	No. of supported titles	142	94	150	138	119	1,361
	No. of titles supported via the ‘Translation and Publication Grants for Overseas Publishers’	–	20	40	69	72	201

There has been a rise in support provided to voluntary publishing decisions from abroad, which is a notable change. LTI Korea set up <Translation and Publication Grants for Overseas Publishers> in 2014 to engage interested publishers overseas. Until then, LTI Korea’s grant procedure was twofold: When a work is selected through public offering, among works proposed and requested by translators, a translator will complete the translation and the institute had to go look for a foreign publisher. The new grant program allowed overseas publishers to approach LTI Korea with a chosen work they wanted to publish, and simply request grants for both translation and publication. This grant procedure is a common support structure implemented in other countries and regions that have outstanding indigenous works translated into different locales. Literary works published overseas with the aid of this grant increased from 20 to 72 from 2015 to 2018, a very satisfying trend to witness. It is also satisfying that in many ways, this growth represents a self-sustaining market pull for Korean literature around the world.

Other than the most widely read authors, Han Kang and Shin Kyung-sook, Kim Youngha and Bae Suah have gained a remarkable attention in the English-speaking world. Kim Youngha has been publishing four volumes of his novels with Houghton Mifflin Harcourt since 2007. Bae Suah made a debut through *Day One*, Amazon’s online journal in 2013 and has published her novels with three different publishers ever since. It’s interesting that two of the most established writers from Korea, Hwang Sok-young and Kim Hye Soon are now gaining recognition in the region. Hwang was shortlisted for the UK Manbooker International Award, and

Kim Hye-soon’s poetry has just won the Canada’s Griffin Poetry Prize. Recent press activity drew attention to young female writers and thriller novels. In 2017, The New Yorker introduced *The Impossible Fairy Tale* by Han Yujoo as a must-read recent work, and “Caring for Plants” by Pyun Hye-young as the novel of the week. In 2018, the U.S. broadcast television talk show *The Tonight Show* on NBC introduced 5 books on the “Summer Reads”, one of which was *The Good Son* by Jeong You Jeong. In 2019, the New York Times selected six thriller novels for winter, and *The Plotters* by Kim Un-su was on the list.

The French-speaking regions were quicker than the English-speaking regions to introduce Korean literary works. Since 1990, French publishing houses Actes Sud, Seuil, Editions Zulma, Philippe Picquier, and Gallimard regularly published translated Korean literary works, with more than 500 works introduced to the French readership. The most widely read authors in France are Hwang Sok-yong and Lee Seung-U. Hwang was awarded the ‘Prix Emile-Guimet Asian Literature Award’ in 2018 for *At Dusk*, and Lee’s *The Reverse Side of Life* was a finalist for the Prix Femina of France in the category of foreign literature. 2016 onwards, Korea became a guest nation at the Salon du Livre Paris, introducing diverse new Korean talent, such as Kim Ae-ran and Kim Un-su. In 2018, *Libération*, one of the three main literary magazines in France reviewed Kim Un-su’s *Jab* positively, commenting that the artist had breathed life into the short story. Alianza Editorial is a major publisher in the Spanish-speaking regions. Hwang Sok-yong published three novels with them, and authors like Han Kang, Gong Ji-young, and Kim Ae-ran were introduced via local literature events and media interviews. Spain’s Penguin Random House Publishing Group signed a publishing contract with Jeong You Jeong for *The Good Son*. Brazil’s leading media company Globo TV covered Gong Ji-young’s local event and broadcast an in-depth interview about *Our Happy Time*. Literature scenes in European countries also began to take greater notice of Korean literature. In 2012, Poland designated Hwang Sun-mi’s children’s book *The Hen Who Dreamed She Could Fly* as the best book of the year. In 2015, Germany’s popular weekly newspaper *Zeit* placed Jeong You Jeong’s *Seven Years of Darkness* 9th among the year’s best mystery fiction. In 2016, *Zeit* selected Pyun Hye-young’s *City of Ash* and *Red* as the Best Book of the Year. The 2017, Malaparte Prize, Italy’s most authoritative literary award, went to Han Kang. She was also the finalist for Russia’s 2018 Yasnaya Polyana Literary Award (popularly known in Korea as the “Tolstoy Award”).

In Asia, Japan is particularly booming. The so-called ‘K-Lit’ boom has led to more Korean literature being published by major publishers, and major media outlets providing detailed reports on Korean literary works. Cho Nam-ju rose to the top of Asia’s bestseller list with *Kim Ji-young, Born 1982* on Amazon Japan. She received widespread coverage by the Japanese media. In the past, mostly modern literature was translated and published, but we are seeing more contemporary writers in the spotlight. In 2017, *Ping Pong* by Park Min-gyu was introduced by a popular celebrity on a Japanese broadcast program, and became a topic of considerable interest. *Diary of a Murderer* by Kim Young-ha received the 4th Japan Translation Prize, chosen by the readers. Around that time, special corners for Korean literature were set up at major bookstores throughout Japan, such as Kinokuniya(紀伊國屋) and Sanseido(三省堂). Korean Literature in China gained traction following the 2012 Beijing International Book Fair when Korea participated as a guest country. Shin Kyung-sook, Han Kang, Kim Young-ha, and other recognizable names and works on the international liter-

ary stage were introduced. More recently, Kim Ae-ran’s work *Vapor Trail* was introduced on Chinese author Baling Hou(80后)’s social networking account, which led to all first prints being sold out. In Taiwan, *Kim Ji-young, Born 1982* rose to 12th on the 2018 Eslite Bookstore(誠品書店) H1 bestseller list, and was listed (10th) among the top 15 translated literary works of the year, a frontrunner for Korean literature in the island nation. South Korea was chosen as the guest of honor to the 2020 Taipei International Book Exhibition, leading to diverse Korean novels getting introduced locally. Most of the contents of the so-called “Korean wave” had been television shows and popular music, but it appears Korean literature may also be riding the wave.

Korean writers noted by literary critics overseas (2012–2019)

No	Language	Author	Title	Publisher	Year
1	English	Un–su Kim	Plotters	Text Publishing	2018
2	English	Young–ha Kim	I Hear Your Voice	Mariner Books	2017
3	English	Kim Hyesoon	Poor Love Machine	Action Books	2016
4	English	Kim Hyesoon	Autobiography of Death	New Directions	2018
5	English	Bae Suah	Nowhere to Be Found	Amazon Crossing	2015
6	English	Bae Suah	A Greater Music	Open Letter Books	2016
7	English	Bae Suah	Recitation	Deep Vellum Publishing	2017
8	English	Bae Suah	The Owl’s Absence	Open Letter Books	2017
9	English	Jeong You Jeong	The Good Son	Penguin Books	2018
10	English	Hye–young Pyun	The Hole	Skyhorse Publishing	2017
11	English	Han Kang	The Vegetarian	Portobello Books Ltd	2015
12	English	Han Yujoo	The Impossible Fairy Tale	Graywolf Press	2017
13	English	Hwang Sok–Yong	At Dusk	Scribe Publications	2018
14	French	Hwang Sok–Yong	Au Soleil Couchant	Philippe Picquier	2018
15	French	Lee Seung U	Ici Comme Ailleurs	Folio	2018
16	German	Ae–ran Kim	Mein pochendes Leben	Cass	2017
17	German	Jeong Yu–jeong	Sieben Jahre Nacht	Unionsverlag	2015
18	Polish	Tekst Hwang Sun–mi ; Ilustracje Kim Hwan–Young	O Kurze, Która opuści ł a podwórze	Kwiaty Orientu	2012
19	Spanish	Ji–young Gong	Nuestros tiempos felices	La Esfera de los libros	2014
20	Spanish	KIM AE–RAN	¡ Corre, papá, corre!	Godall Edicions	2018
21	Spanish	Han Kang	La Vegetariana	Bajo la luna	2013
22	Spanish	Han Kang	Actos Humanos	Rata Editorial	2018
23	Spanish	Hwang Sok Young	La tierra forastera	Bajo la Luna	2014
24	Spanish	Hwang Sok yong	Bari, la princesa abandonada	Alianza editorial	2015
25	Spanish	HWANG SOK–YONG	TODAS LAS COSAS DE NUESTRA VIDA	Alianza Editorial	2017
26	Russian	Х а н Г а н	В е г е т е р и а н к а	AST Publishing Group	2018
27	Italian	Han Kang	La vegetariana	Adelphi Edizioni S.p.A.	2013

No	Language	Author	Title	Publisher	Year
28	Japanese	キム・ヨンハ	殺人者の記憶法	CUON	2017
29	Japanese	パク・ミンギュ	ピンポン	白水社	2017
30	Japanese	パク・ミンギュ	三美スーパースターズ 最後のファンクラブ	쇼분사(晶文社)	2017
31	Japanese	チョ・ナムジュ	82年生まれ, 키ム・지ヨン	筑摩書房, CHIKUMASHO-BO, Ltd.	2018
32	Chinese	金英夏	黑色花	浙江文艺出版社	2015
33	Chinese	金英夏	殺人者の記憶法	漫遊者文化	2018
34	Chinese	朴范信	肮脏的书桌	人民文学出版社	2016
35	Chinese	成硕济	寻觅王者	上海译文出版社	2015
36	Chinese	張康明	因為討厭韓國	Sbooker(布克文化)	2017

3. International media featuring Korean literature

Since 2005, LTI Korea has been running “Special Coverage on Korean Literature” project via collaboration with and support for esteemed literary prints around the world. In 2016, *Inostrannaya Literatura*, Russia’s premier literary paper printed a special edition on Korean literature, introducing 15 Korean writers. Included in the special edition were Chae Man-sik, Hwang Sun-won, Yi Mun-yol, So Chong-ju, and Jeong Ho-seung. In 2017, LTI Korea set up a Korean poetry corner in the UK’s Guardian newspaper titled *Translation Tuesday*, in cooperation with Taiwan’s Asymptote Journal. Every Tuesday over a period of 8 months, poems by Ko Un, Kim Ki-taek, Moon Taejun, Yoo An-jin, Lee Seong-bok, and Choi Seung-ja were introduced to the English readership. The Special Issue on Korean Literature (*The Colors of Dawn: an anthology of Twentieth Century Korean Poetry*) jointly planned with the University of Hawai’i at Mānoa introduced 180 poems by 44 Korean poets. At the Salon du Livre Paris where Korea was the guest of honor, Magazine Litteraire put out a special feature with interviews with 15 of the participating writers. In 2018, LTI Korea jointly planned a Korean Literature Special Edition with the UK *Wasafiri* which included works by 27 Korean writers and criticisms of their works.

As the result of these ongoing efforts, major press and media overseas began covering Korean literature in earnest. During the 2018 calendar year, Korean literature was covered 387 times in the press around the world. Major newspapers around the world such as *The Guardian*, *The New Yorker*, and *Le Monde* have given pages to cover news about Korean literature. The Guardian introduced Kim Un-su and Jeong You Jeong as next-step to the current Nordic thrillers. *LeMonde* introduced My Sister Bongsoon by Gong Ji-young as a notable Korean novel. The New Yorker selected “Caring for Plants” by Pyun Hye-young as the novel of the week and featured its English translation. Cho Nam-ju rose to the top of Asia’s bestseller list with *Kim Ji-young, Born 1982* on Amazon Japan. She received widespread coverage by the Japanese media. Not 3 days after Cho’s book was published, the Asahi(朝日) Paper published an in-depth article and interview with

the author, introducing “the Korean bestseller had acutely penned the reality of a woman living in Korea, and now it is resonating with the Japanese readership.”

Overseas press coverage in the last 5 years				
2014	2015	2016	2017	2018
1,094	1,101	2,024	2,279	2,663

4. The road ahead

Korean literature has found a desirable place within the framework of world literature, largely due to the roles played by overseas literature publishers. The commercial successes attained by well-translated literature have gradually earned the interest of foreign publishers. In particular, the smaller literary publishers compete against larger commercial publishers by eliciting a market response. Korean literature’s successful debut in multiple language regions may be a strategic opportunity for those underdog publishers. For this flow to continue, the actors of the Korean literature export scene, that is the publishers, translators, academics will need to be provided latest news in real time, of Korean literature introduced around the world.

LTI Korea opened and manages a digital library that collects and updates information in real time, such as bibliography, relevant news from abroad, and author bios. The digital library currently has more than 23,000 entries in Korean literature contents, across multiple languages. Moving forward, we will be updating Wikipedia entries for Korean authors and their works, including critical reviews. Korean Literature Now is currently published quarterly, but we are looking into means to make it more in tune with the new media digital environment. Our goal is to open highly accessible channels that overseas readers can search and discover Korean authors and literature. It may be through socially relevant themes of gender, resistance, presented by means of audiobooks, book trailers, and interviews. Once Korean literature contents make regular appearances on major platforms such as Wikipedia, Google, and YouTube, there will be a virtuous cycle where Korean literature is shared more accessibly.

[Appendix]

1. Publication Support by Language Group (2001~2018)															
	01~05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Total
English	49	7	9	55	29	11	8	2	32	52	20	47	32	22	375
French	35	9	11	3	5	4	2	8	10	13	8	24	12	12	156
German	39	5	5	3	5	6	8	7	3	7	8	14	6	1	117
Spanish	17	6	5	10	3	3	8	5	3	8	5	5	5	5	88
Russian	8	—	—	1	5	9	5	4	4	8	8	8	9	9	78
Chinese	17	7	4	7	10	3	7	10	8	23	18	16	6	20	156

	01~05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Total
Japanese	1	2	3	5	5	2	4	8	2	9	11	14	20	19	105
Greek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-		1		2
Dutch	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-		1		4
Norwegian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1		1
Romanian	4	-	1	-	2	-	-	-	-	1	1	2	2	1	14
Lithuanian	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-				4
Malay -Indonesian	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		1	2	4
Mongolian	2	2	1	-	-	-	-	2	2	-	1	5	5	3	23
Vietnamese	2	3	3	1	3	7	3	2	3	7	6	2	11	8	61
Bengali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1		1
Bulgarian	-	2	-	-	1	1	1	-	-	1	-		2		8
Serbian	4	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-			1	8
Swedish	5	2	1	1	1	-	1	2	-	-	-		4	1	18
Slovenian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1			1
Arabic	1	4	-	-	-	-	-	-	1	1	-		2		9
Azerbaijani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1	1
Estonian	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-				2
Uzbek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3
Ukraine	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-				1
Italian	7	3	1	-	2	1	-	-	1	1	-	6	3	1	26
Gruziya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1	1
Czech	4	4	-	2	2	1	2	1	3	4	4	1	2	2	32
Catalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1	1	2
Croatian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1	1
Thai	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1				3
Turkish	4	-	1	1	-	1	2	-	-	1	-	1	3	1	15
Persian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1		1
Portuguese	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-		2	4	9
Polish	1	-	1	-	1	2	-	2	1	3	2	2	2		17
Finnish	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1			1	2
Hungarian	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1	8
Hebrew	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-				1

	01~05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Total
Hindi	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-				3
39 languages	202	62	49	94	75	53	54	55	74	142	94	150	138	119	1,361

2. Publication Support by Genre (2001~2018)

		Year														Total
		01~05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Contem- porary	Novel	103	33	22	33	32	26	31	34	60	97	53	78	71	63	736
	Poetry	53	15	10	48	24	9	9	11	5	13	16	16	22	20	271
Playwright & Essay		7	2	5	-	-	4	1	-	-	-	1	2	2	6	30
Children's Book		1	-	-	-	-	-	1	3	2	11	3	5	5	16	47
Humanity Book		11	6	5	7	3	4	6	3	4	14	16	17	18	9	123
Classic		27	6	7	6	16	10	6	4	3	7	5	32	20	5	154
Total		202	62	49	94	75	53	54	55	74	142	94	150	138	119	1,361

단어 엮기

엠마 라닷츠

엠마 라닷츠는 미국 아키펠라고 북스의 편집자 및 개발자이다. 덴마크, 르완다, 그리스, 이탈리아, 한국, 그리고 몇몇 다른 나라들의 작가들에 의한 책들을 연구해왔으며 세계 각국의 비전 있는 아동 도서뿐만 아니라 국제 소설의 획기적인 작품들을 내놓는데 전념하고 있다

안녕하세요. 저의 이름은 엠마입니다. 제가 근무하는 소형 출판사 아키펠라고 북스를 대표하여 이 자리에 서게 되어 영광입니다.

한국문학번역원과 같은 기관은 우리 출판사의 활동에 큰 힘을 실어주는 중요한 기관입니다. 이렇게 초대해 주셔서 정말 기쁩니다. 먼저 짧은 배경 설명이 필요할 것 같습니다. 우리가 출판하는 책의 종류, 번역에 대한 생각, 그리고 우리가 어떠한 관점으로 번역가들을 예술가로 생각하는지에 대해 말씀드리겠습니다.

아키펠라고 북스는 2003년에 설립자 질 스쿨만의 뉴욕에 위치한 원룸 아파트에서 시작되었습니다. 설립된 해에는 저와 동료 김지영 씨, 그렇게 2인이 전부였습니다. 김지영 씨는 현재 아키펠라고 북스에서 출간하는 한국 작품을 번역하고 있는 전문 번역가입니다. 설립 첫 해에는 함께 두 권을 출판했고, 배급사도 확보할 수 있었습니다.

번역가를 예술가로 대하는 것은 매우 중요한 사안이라고 봅니다. 때로는 그들이 직접 소개하기도 하는 프로젝트를 구체화할 수 있도록 주도권을 주는 것입니다. 우리가 마음을 담아 출판할 수 있는 독특한 틈새에 자리매김할 수 있도록 편집인 질 스쿨만의 노고가 있었습니다. 비영리 활동이라는 점에서 다양한 제약이 있지만 동시에 상당한 창조적 공간과 자유를 보증하기도 합니다.

업계에서는 흔치 않은 방식이지만, 저희는 소규모 정예 출판 활동만을 합니다. 3명이 상임직이고 1명이 파트타임으로 편집을 지원합니다. 특정한 책의 출판권 인수에서부터 편집 과정을 거쳐 출판에 이르기까지 책의 생로병사를 전 직원 이 두 눈으로 목격하게 됩니다. 우리는 독자의 손에 책을 쥐어 주기 위해 함께 노력하고 있습니다.

출판사의 설립 이후 35개 이상의 언어로 185권의 책을 번역하고 출판했습니다. 그 중 널리 알려진 작가들을 소개하자면, 노르웨이의 Karl Ove Knausgård, 르완다/프랑스의 Scholastique Mukasonga, 앙골라 출신 작가 Jose Eduardo Agualusa, 레바논의 Elias Khoury 등이 있습니다. 우리의 출판 활동을 통해 소외되고 추방된 작가들, 소규모 언어 집단, 그리고 모잠비크, 앙골라의 내전 지역, 레바논 등, 거의 잊혀진 지역에 대한 이야기를 출판하고자 노력합니다. 추도와 재건, 재기에 대한 이야기도 출판합니다. 잊혀진 기존의 작가를 재소개하는 것도 주요 관심사입니다.

현재 아키펠라고 북스는 한국어 작품이 2권 밖에 없습니다. 2005년에 한 권을 번역해서 출판했고, 최근에 판권을 인수한 한 권이 또 있는데, 앞으로 꾸준히 더 인수하기를 기대하고 있습니다.

염상섭 소설가의 『삼대』가 초창기 번역, 출판된 책입니다. 제가 아키펠라고 북스에 들어오기 전에 출판된 책이지만, 그 과정에서 출판사에 끼친 영향에 대해서는 일부 말씀드릴 수 있습니다.

『삼대』는 한국의 가장 중요한 소설 중 하나로 꼽히는 소설이죠. 역사 유명난은 격동의 시대를 살아가는 이들의 세대간에 걸친 복잡한 현실을 탁월하게 묘사했습니다. 염상섭의 세밀하고 묵직한 문체는 친밀함과 부드러움과 절제가 돋보이는 글로, 이를 번역하기란 쉽지 않았겠지만, 유명난은 이런 문체를 놓치지 않고 처음부터 끝까지 잘 살려냈습니다.

우리의 번역본은 소설가 김지수의 맞춤말로 마무리됩니다. 마지막 문단은 다음과 같습니다: “염상섭 작가는 일제의 억압이 최고조에 이르렀을 당시 일본어로 글을 쓰거나 친일 기사를 집필하지 않았던 몇 안되는 한국 작가 중 하나입니다. 일제가 강경 정책을 펼치던 1936년부터 1945년까지 그는 만주에 살았는데, 자의에 의한 것인지, 우연인지는 불확실합니다. 분명한 점은 염상섭은 활동 시기 중 일제의 영향력으로 강압 받았던 적이 없었으며 이로 인해 자신의 이상에 충실할 수 있었다는 것입니다.”

언어에 대한 소설가 김지수의 이러한 맞춤말은 아키펠라고 북스의 번역과 관련한 책과 문학에 대한 태도를 잘 반영해 줍니다. 우리와 협업하는 여러 작가들은 언어가 고생거리라고 합니다. 모국어가 아닌 다른 언어를 사용한다거나, 특정 언어를 다시 배우거나, 새로운 언어를 배우거나, 여러 언어 사이에서 전환해야하는 등, 여간 힘든 게 아닙니다.

이러한 언어적 고뇌를 마다하지 않는 작가들의 작품을 출판합니다. 자신의 발화 행위를 재구성하고 재창조하기를 쉬지 않으며 다양한 언어적 장치를 활용하여 급진적이거나 정치적인 메시지를 던지는 작가들의 작품입니다. 지금은 염상섭의 책과 같은 작품을 출판할 때입니다. 자신의 이념에 충실하고 자신만의 잘 정립된 언어구조를 꺼려하지 않는 목소리를 찾고 있습니다.

최근 Scholastique Mukasonga라는 르완다 작가와 협업했습니다. 그녀의 책은 항상 언어가 이야기하는 골치 아프고 곤란한 이야기들을 다룹니다. 지금까지 3권을 출판했습니다: Our Lady of the Nile, Cockroaches, 그리고 가장 최근 출판한 The Barefoot Woman이 있습니다. 3권 다 작가의 가족이 겪은 르완다의 투치족과 후투족 사이에 벌어진 인종 대학살에 대한 이야기를 다룹니다. ‘Barefoot Woman’은 Scholastique 작가의 어머니가 자기 시체를 가리기 위해 수의를 입히라고 부탁했던 이야기입니다. “나는 그 곳에 없었기 때문에 엄마의 몸을 숨길 수 없었고, 지금에서야 엄마의 부탁에 순종해서 덮게 되는 것은 엄마가 이해하지도 못하는 외국어일 뿐이야. 이렇게 공책 위에 미약한 말만 남았고, 내가 써내려가는 문장들은 아직도 발견하지 못한 엄마의 몸을 위한 수의를 짜고 있어.”

Scholastique Mukasonga는 언어의 정치에 깊은 관심을 보이며 언어의 차이로 인해 발생하는 정치적 혼란에 대해 이야기합니다. 언어를 통해 질감과 결이 있는, 생동감있는 인생과 삶에 대한 이야기를 구성하는데, 처음부터 프랑스어로만 쓴 이야기라 어머니는 전혀 읽을 수 없지요. 어머니 스테파니아는 이야기 속 자신조차도 알아볼 수 없는 것이죠. 최근 열린 미국 펜 월드 보이스 축제(PEN World Voices Festival)에서 Scholastique가 영어를 배우지 않은 이유에 대해 문의가 들어왔었습니다. 그녀는 프랑스어와 프랑스 여권이 르완다의 정치적 혼란을 벗어나게 해주었다고 설명했습니다. 그런 만큼 자신에게 긴밀한 관계로 느껴진다고 했습니다.

염상섭과 Scholastique가 각자의 언어에 느끼는 어떤 유대관계를 임의적으로 해석할 의도는 없지만, 그들의 이야기 깊은 곳에는 언어에 대한 메시지가 담겨있는 듯합니다. Scholastique의 경우, 모어는 아니지만 자신을 살린 언어를 사 용하게 되었고, 염상섭은 장소성과 고향 정체성과 깊이 연관된 언어를 고수했습니다. 염상섭의 시대는 학교에서도 일 제의 강압으로 일본어만 쓰고 읽던 시대였습니다. 그의 글은 굴복하기를 거절하고 저항하는 신중한 대응이었습니다.

워크숍을 통해 여러분과 언어간의 다사다난한 관계에 대해 듣게 될 생각을 하니깐 너무 보람칩니다. 물론 어떤 책을 읽는 중이고 어떤 책을 추천할 것인지도 들어 보길 기대하고 있습니다.

한국 문학을 위해 놀라운 일들을 하고 있는, 제가 진심으로 예찬하는 출판사와 책들이 있습니다. 달키 아카이브는 잘 정착된 시리즈이고, 런던의 Tilted Axis는 주요 한국 작품을 여러 권 번역했으며 유용한 시/소책자 시리즈도 있습니다. New Directions 출판사에서는 최근 김혜순의 『죽음의 자서전』을 출판했습니다. 죽음의 구조를 단 하루만에 그려내는 획기적인 시집입니다. 번역을 전담한 최돈미 번역가는 직접 번역에 대한 놀라운 시를 쓰기도 했습니다. 최돈미 번역가 가 영어로 시집을 출간한 것이죠 “Hardly War” 라는 시집인데 (Wave Books에서 출간), 번역과 침묵에 대한 흥미로운 명상이라 하겠습니다. 우리 외에도 수많은 출판사에서 한국 문학의 발전을 도모하고 있고, 앞으로는 아키펠라고 북스 에서도 더욱 분발했으면 하는 마음입니다.

초대해 주셔서 다시 한 번 감사드립니다. 앞으로의 일정을 통해 앞으로 번역하고 출판해야 할 책에 대해 더욱 넓고 깊 게 알아 가기를 희망합니다. 감사합니다.

Weaving Words

Emma Raddatz

Emma Raddatz is the Editorial & Development Associate at Archipelago Books. She has worked on books by authors from Denmark, Rwanda, Greece, Italy, Korea, and several other countries. She, like Archipelago, is committed to bringing out groundbreaking works of international fiction, as well as visionary children’s books from around the world.

Hi everyone. My name is Emma, and I’m really thrilled to be here representing a small press I work at called Archipelago Books.

Organizations like Korean Lit in Translation are hugely important and vital to what we’re able to do as a small press, so I’m truly glad you’ve invited me here. I thought I could give you a bit of background first, tell you what kinds of books we publish, how we think about translations, and how we think about our translators as artists.

Archipelago was founded in 2003, in our publisher Jill Schoolman’s studio apartment in Brooklyn. That year, they were a staff of two – along with a co-worker named Chi-Young Kim who is actually now a translator of ours from the Korean. That first year, they published two books together and were able to secure a distrib-uter.

We care deeply about treating translator’s as artists – about letting them guide and shape the projects that in many cases they’ve brought to us. Our publisher Jill has worked hard so that we can occupy the unique and fortunate position of publishing books that we truly care about – there are certainly constraints to being a non-profit – but it gives us a lot of creative space and liberty at the same time. We’re also an uncommonly small-scale operation, made up of three full-time employees and a part-time assistant editor. We all see the books brought to life, from acquisition through the editorial process into production, and we’re all working together towards the ultimate goal of getting the books into the hands of readers.

Since the press’s founding, we’ve published about 185 books in translation, from over 35 languages. Some of our best-known authors include Karl Ove Knausgaard from Norway, Scholastique Mukasonga from Rwan-da/France, Jose Eduardo Agualusa who’s an Angolan writer, and Elias Khoury from Lebanon. We’re commit-ted to publishing the works of marginalized and exiled writers, writers working in smaller languages – as well as largely forgotten locales: Mozambique, the fought space of Angola, war-torn Lebanon. We also publish

narratives of remembrance and reconstruction. We're committed to rediscovering forgotten writers.

As of now, Archipelago has only two Korean books – one that was published in 2005 and one that we just recently acquired, and we look forward to acquiring more.

Three Generations by Yom Sang-seop is one of our early books. While it was published before my time at Archipelago, I can speak a bit to its influence on Archipelago as a press.

As I'm sure you all know, it was touted as one of Korea's most important works of fiction. Yu Young-nan, the translator, remarkably portrays the complexities of this turbulent situation through these interwoven generations. It's difficult to translate the precision and quiet power of Yom's writing – while it's intimate and tender it's also filled with restraint— and Yu Young-nan holds an unsparing eye throughout.

Our edition ends with an afterward by the novelist Kim Chie-sou. The last paragraph reads: “Yom was one of the few Korean writers who did not write in Japanese or publish pro- Japanese articles at a time when the Empire suppression was at its worst. He lived in Manchuria from 1936 to 1945, at the height of Japanese hardline policy—it is uncertain whether by choice or chance. What is clear is that Yom was at no point in his career under the thumb of the Japanese, and that he managed to remain true to his ideals.”

The way Chie-sou talks about language here is foundational to the way Archipelago thinks about our books and literature in translation. So many of our international writers have a fraught relationship with language – either they are being forced to use another language, forced into unlearning a language, learning a new one, or switching between multiple.

We publish several writers who occupy this fraught space of language – who seek to reshape and reinvent their speech, or to make a radical or political statement with their varied inflections. We seek to publish books like Yom's now – that are true to their ideals and committed to working within a world of language that is entirely their own.

We've worked recently with a Rwandan author named Scholastique Mukasonga, who deals with these vexing problems of language in all of her books. We've published three: Our Lady of the Nile, Cockroaches, and most recently The Barefoot Woman. Each encircles her families' experience of genocide, as a Tutsi in Hutu-occupied Rwanda. In Barefoot Woman, Scholastique writes about how her mother urged her to cover her dead body with a pagne, a shroud, so that no one could see it. She writes “I wasn't there to cover your body, and all I have left is words – words in a language you didn't understand – to do as you asked. And I'm all alone with my feeble words, and on the pages of my notebook, over and over, my sentences weave a shroud for your missing body.”

Mukasonga is deeply engaged in the politics of language, in the political turmoil that's created when language becomes a warzone of its own. Here, she's trying to weave something physical and textured – to

reconstruct a life – through language, but because she's writing in French, this entire book wouldn't even be legible to her mother. Stefania, her mother, wouldn't be able to recognize herself.

Recently at the PEN World Voices Festival, Scholastique was asked how she hadn't come to learn any English. She explained that French and her French passport allowed her to live and escape the political turmoil of Rwanda. She feels very tied to it.

I don't mean to make too trite of a connection between Yom's relationship with language and Scholastique's, but I think there's something about language that's deeply embedded in both of their narratives. While Scholastique took on a language that was not her own, because it saved her, Yom held fast to a language very much tied to place and home. Yom refused to write in Japanese at a time when it was taught and read in schools. His writing was a careful act of refusal and defiance.

I'm really excited to hear in the workshops what kinds of complex and tangled relationships you all have with language, as well as what books you're reading right now and which you recommend!

There are presses and books out there that I really admire, who are doing amazing work for Korean literature – Dalkey Archive has well-established series, Tilted Axis in London has translated several Korean books and also has an important poetry/chapbook series; New Directions just published Kim Hyesoon's groundbreaking collection of poetry Autobiography of Death, charting the structure of death within single days. Her translator, Don Mee Choi, also writes really remarkable poetry about the process of translation – her book Hardly War (with Wave Books) is fascinating meditation on translation and voicing silences. This is all to say that there are presses out there doing great and important work for Korean literature, and I'd love Archipelago to do more in the coming years.

Thanks so much for having me, and I hope in the coming days, I can learn more about those books that need to be translated and published.

That is how I would sketch the Korean literature landscape off the top of my head, from past to present.

스웨덴의 출판: 변화하는 풍경

니나 아이덤

니나 아이덤은 스웨덴 최대 독립 출판사 나투르 앤 쿨튀르(Natur & Kultur)의 소설 부문을 감독하고 있다. 스웨덴 현지 소설 편집 및 번역 소설 편집을 주로 하며, 종종 회고록이나 수필집 작업에 참여하기도 한다. 한강 작가의 스웨덴어 번역본 편집을 맡고 있으며 Natur & Kultur는 다양한 분야에서 우수한 출판으로 알려진 교육 및 무역 전문 출판사로 본사는 스웨덴 스톡홀름이다.

안녕하세요,

오늘 이 자리, 서울에 오게 되어 매우 기쁩니다. 한국문학 쇼케이스에 초대해주셔서 감사합니다. 국제 출판에 대한 경험을 나눌 뜻 깊은 자리라고 생각합니다.

저는 스웨덴의 스톡홀름에 기반한 Natur & Kultur 라는 잘 알려진 출판사에서 편집자를 맡고 있습니다. 저는 한국의 소설가 한강 씨의 책 두 권을 스웨덴의 독자들에게 소개했습니다. 『채식주의자』, 『소년이 온다』였고, 지금 세 번째 출판을 준비 중입니다. 『흰』이라는 제목으로 올 가을 출판 예정입니다.

아시다시피 한국은 스웨덴의 예테보리도서전에 주빈국으로 초청받아 약 10만 명의 방문객이 참석하는 스웨덴의 주요 도서 박람회에 올 예정입니다. 도서전이 열리는 4일에 걸쳐 다양한 발표, 패널, 도서 프레젠테이션, 파티가 진행되며 작가, 기자, 독자들 모두가 참여하여 독서, 토론, 아이디어, 독창성을 기념합니다. 이번 예테보리도서전에는 한국의 작가 대표단이 참석하여 한국의 문학을 집중 조명해줄 것으로 기대하고 있습니다. 관련하여, 도서전에 앞서 한국을 먼저 방문하고 한국의 문학인들과 먼저 얼굴을 마주할 수 있게 되어 매우 기쁩니다. 한국의 문학이 조명 받음으로 인해 많은 좋은 일들이 생기길 바랍니다.

Natur & Kultur는 2022년, 설립 백주년을 맞게 됩니다. 출판사의 이름은 “nature and culture”, 즉 “자연과 문화”를 뜻합니다. 어찌보면 참 버거운 이름일지도 모르지요. 규모로는 국내 5대 출판사에 속합니다. 그 중 다른 점이 있다면, 아마 독립 출판사라는 점을 꼽을 수 있을 것입니다. 가족 소유도 아니고, 상장되지도 않은 출판사로, 운영 기초는 헌장에 바탕을 두고 있습니다. 우리의 브랜드, 우리의 뿌리는 교육과 민주주의와 밀접한 관련이 있습니다. 스웨덴에서 이 두 가지는 밀접하게 연결되어 있습니다. 국내 주요 민주 개혁, 즉 노동자의 권리, 평등, 여권은 보다 광범위하고 집단적인 움직임을 바탕으로 이루어졌습니다. 스웨덴은 전통적으로 시민의 의무를 감당하기 위해서 무상 교육이 제공된다는 이해가 일반이었습니다. 시민 사회는 크고 활발하며 역사적으로 참여와 집단 조직에 중점을 두었습니다.

Natur & Kultur는 교육 분야의 출판이 활발하며, 유치원부터 고등학교 교과과정은 물론 대학교 및 전문분야를 위한 학술 출판도 맡고 있습니다. 제가 있는 곳은 일반 출판 부서인데, 다양한 소설을 편집하고 있습니다. 업계가 다양한 과제를

직면하고 있을 때에도 우리 출판사는 구조적 안정성을 바탕으로 지속적으로 훌륭한 문학 작품을 출판할 수 있습니다.

스웨덴은 독서국가이자 모던한 국가로써 많은 경우 새로운 기술을 빠르게 받아들입니다. 페이퍼백 혹은 오디오북 등의 새로운 형식이 빠르게 장악하고, 몇 년 이내에 다른 형식을 앞지를 수 있습니다. 다른 곳과 마찬가지로, 정보와 문화의 운송수단으로서 책이 갖는 고유한 정체성은, 약 10년 전 스마트폰의 등장과 함께 다른 미디어의 폭발로 심각한 어려움에 처해있습니다. 인터넷, 팟캐스트, TV 시리즈 스트리밍 등 여가시간에 할 수 있는 일들이 어마어마하고 가격도 저렴합니다.

출판사로서, 새로운 현실에 어떻게 적응할지 현명하게 대처해야 합니다. 다른 미디어 회사들이 우리 고객의 시간과 관심에 경쟁자가 되었기 때문입니다. 우리는 책이야 말로, 어떤 형태이든, 우리 문화에 없어서는 안되는 일부라고 믿습니다. 출판사에서 일하는 사람들은 특히 이야기, 아이디어 및 독서에 열정을 가지고 있습니다. 이는 중요한 자원으로, 어느 회사라도 부러워할 것입니다. 출판사에서 일하는 모두가, 편집자부터 영업사원, 홍보 담당자에 이르기까지, 보통 모두 이 분야에서 일하기 위한 강한 관심 혹은 동일감에 기초한 개인적인 이유들이 있습니다. 이는 역동적인 분위기와 출판인의 창의성에 반영됩니다. 하지만 이는 조금만 솔직해진다면, 우리가 새로운 현실에 적응이 더뎠을 의미 할 수 있습니다. 우리의 지역사회는 책이 위대한 것이라 믿고 있습니다. 그러므로, 책은 책이고 책이며.. 우리는 호머의 『오디세이』를 종이나 타블렛을 통해 읽을 수 있고 혹은 이북으로 들을 수도 있습니다.

과거의 문학작품을 현대 미디어를 통해 다시 전달하고 접근성을 높이는 “백리스팅”을 ‘디지털화’라고 부릅니다. 물리적인 기록물을 디지털로 전환하는 비교적 단순한 과정입니다. 핵심이 되는 내용물은 변하지 않되, 이를 소비하는 수단만 변형하는 것이죠.

역으로, 신규출간 프론트리스팅을 이야기할 때에는 콘텐츠와 형식을 완전히 구분하여 보는 것이 옳을까요? 스웨덴의 도서시장은 현재 주요 변화를 겪고 있습니다. 바로 오디오 북의 급부상이죠. 약 7-8년 전에는 ebook이 물리적 출판물 시장에 어떤 영향을 줄 지가 논점이었습니다. 스웨덴은 여타 지역처럼 ebook의 급속한 성장을 몰고 온 아마존이 들어오지 않아 ebook판매가 지지부진한 편이었습니다. 고로 아마존의 사례에서 배운 것이 있다면 때로는 플랫폼이 제품보다 더 중요할 때도 있다는 것입니다. 오디오북도 마찬가지였지요. 스토리텔(Storytel)은 정기구독을 통해 오디오 북과 ebook을 서비스로 받는 “책을 위한 넷플릭스”입니다. 스토리텔이 스웨덴에서 서비스를 제공하기 시작하면서 큰 변화가 시작되었어요. 스토리텔은 스타트업 IT 회사로 2005년 설립되었습니다. 2016 년, 스토리텔은 1823년에 설립된 스웨덴의 2대 출판 그룹 Norstedts를 인수하면서 시장에서 화자되었습니다. 기술 혁신으로 시작한 소규모 스타트업이 민첩하고 영민하게 움직여 놀라운 속도로 성장했고, 설립된지 10년 만에 200년 가까운 역사를 자랑하는 출판사를 꿀꺽 삼켜버린 것이죠. 심지어 전통 인쇄업계에 뿌리를 두고, 재래식 잉크 인쇄기와 종이에서 출판사를 인수했으니 일종의 하극상 같은 상징성이 있었지요.

구설수에 끊임없이 오르내린 이야기입니다. 적어도 표면적으로는 출판업계의 현주소를 한마디로 말해주는 것 같았으니까요. 물론 진실은 그보다 더 미묘하고 복잡하지요.

스토리텔은 현재 세계시장에서 63만명의 구독자를 보유하고 있으며 그 중 약 절반이 스웨덴 내의 구독자입니다. 약 7만개의 타이틀을 보유하고 제공합니다. 책 이외의 구독 플랫폼도 둘러보지요. 음악의 경우에는 CD구매에서 Spotify를 통한 음악 스트리밍으로 전환했습니다. 많은 고객이 기존에 구입해서 읽던 책을 내려놓고 스마트폰을 통해 오디오북을

스트리밍해서 청취하고 있습니다. (참고: Spotify는 전세계 약 7천만명의 유료 구독자를 보유하고 있습니다)

이 같은 오디오 서비스의 폭발적 증가는 어떤 의의가 있을까요?

출판사나 작가의 최대 고민거리는 당연히 보상입니다. 수익 공유 모델의 문제점이 부각되었습니다. 음원이 재생되고 청취된 시간에 비등한 고정 비율로 출판사에 지불되지 않고, 여러 출판사가 수익을 공유하는 모델입니다. 뒤집어 말하면 고객이 플랫폼과 음향을 들을수록 각 출판사와 작가에게 돌아가는 보상이 상대적으로 줄어드는 것입니다. 결국에는 책의 가치를 평가절하 하는 것이라는 비판의 목소리가 많습니다.

또 하나의 흥미로운 고려사항은 이러한 음원 형식이 실제 작품 창작 과정에 미치는 영향입니다. 기술 혁신은 음악의 제작 수단에 분명 변화를 주었지만, CD로 들으나, Spotify로 들으나 음악은 별 차이가 없습니다. 하지만 책은 음원으로 전환하면 다른 현상이 나타납니다. 음원 청취는 일반적으로 신체활동 중이나 통근, 청소 등, 무료함을 달래기 위해 하는 만큼, 어느 정도 단순해야 합니다. 일반적으로 오디오를 목적으로 하는 상업적 소설의 공식이 그러합니다. 범죄, 자 기극정, 연애, 등 적당히 가벼워서 고민할 필요가 없지요. 하지만 문학 소설과 진지한 주제를 다루는 논픽션에는 부적 절한 편입니다. 제작비용도 너무 높고요.

어찌됐든 오디오북의 급속한 성장은 출판방식에 변화를 야기하고 있습니다. 최고의 청취 경험을 선사하기 위한 오디오북을 제작합니다. 이러한 청취 경험을 위해 다양한 단순화를 작가에게 주문합니다. 줄거리의 간소화, 짧은 챕터, 등의 예가 있습니다.

다음 예는 기술의 변화가 문화적 생산을 주도하는 것을 선명하게 보여줍니다.

우리 출판사의 도서 판매량의 50%은 온라인 서점을 통해 이루어집니다. 오프라인 서점도 이러한 현상을 보고 정체성을 재고하는 중입니다. 책을 판매하는 창구가 될 것인가? 혹은 그 이상의 무엇인가가 되어야 하는가? 만남의 장소, 공동체, 동네 공간, 무대, 다양한 가능성이 있지요. 오프라인 상점의 주요 목적 중에는 존재감, 발견 용이성이 있습니다. 감각이 좋은 서적상이 창의적으로 꾸민 공간에 이끌려 현장 방문과 탐색을 통해 몰랐던 책을 발견하게 되는 기쁨이 있는 곳이지요. 출판사가 여전히 고민할 수 밖에 없는 부분입니다.

출판에서 디지털 미디어로의 전환은 책과 관련된 홍보활동에도 영향을 끼치고 있습니다. 출판 신문이 고전하면서 하나 둘씩 문을 닫고, 도서 비평 및 특집 지면이 줄어드는 문제에 대한 하나의 대안으로 출판사 자체 서적 사이트를 개설했습니다. 소셜 미디어에 짝박하지만 재미있고 센스있는 정보를 공유하여 출판사 사이트 방문을 유도합니다.

여기까지 저는 스웨덴의 문학 출판사가 당면한 몇 가지 과제를 논의했습니다. 오디오북, 보다 가벼운 콘텐츠의 소요, 스마트폰의 시대에 접근할 수 있는 문화 콘텐츠의 범람과 방해요소, 그리고 오프라인 소매의 변화를 다루었습니다. 다양한 과제를 직면하고 있지만, 동시에 스웨덴의 출판업계는 매우 흥미로운 시기를 맞이했습니다. 출판 환경은 그 어느때보다 다양합니다. 다양한 소규모 출판사, 틈새시장에 특화된 출판사들이 나타났고, 시나 수필만 전문적으로 다루거나 프랑스어나 이탈리아어, 독일어 원문 번역에 역량을 집중하거나 대중을 위한 과학서적의 번역만 다루는 출판사도 있습니다. 디지털화로 인해 그 어느때보다 출판이 쉬워졌습니다. 경제적인 측면으로는 대형 출판사와 경쟁할 수 없는 영세 출판사일지 몰라도 많은 경우 업계에 화두를 던지고 흥미로운 목소리를 소유한 작가들을 출판하고 있는 장본인들입니다.

오늘날 스웨덴에서는 출판의 매우 다양한 모습을 만나볼 수 있습니다.

디지털 시대의 출판은 단순히 책을 찍어내고 관심있는 독자가 찾아갈 것으로 기대하는 시대의 끝을 뜻합니다. 문학 서적을 출판할 때에는 잠시 숨을 고르고 과정을 되돌아보고, 편집, 포장, 디자인, 어떤 대화를 시작하거나 연관될 것인지도 깊이 숙고해야 합니다. 새로운 목소리를 발표하려면 그에 맞는 홍보 계획이 필요합니다. 한강 작가의 작품을 스웨덴에 소개한 경험을 살려 하나의 예를 드릴 수 있습니다. 『채식주의자』가 영어로 출판된 뒤였고 한강 씨의 맨부커상 수상으로 스웨덴의 문단이 일부 주목하고 있을 때였습니다.

하지만 수상작인 『채식주의자』보다 『소년이 온다』를 먼저 출판하기로 결정했습니다. 한국적인 맥락에서 폭력, 트라우마와 집단기억을 다루었고, 작가의 경험을 바탕으로 한 소설이 아니었음에도 노벨 문학상 수상자 Svetlana Alexievich의 작품과 비교할 수 있는 증언문학적 요소가 있었기 때문이었습니다. 한강이라는 작가를 소개하고 프로젝트에 대한 스토리를 구성할 수 있는 좋은 방법이었죠. 그 뒤로 출판한 책이 『채식주의자』였습니다. 몽환적이고, 아름답고, 기묘하고 때로는 소화하기 “버거운” 작품이었죠. 먼저 출판한 작품을 통해 작가의 목소리와 한국의 사회적, 정치적 이슈들을 다루는 작가임을 소개한 것이죠.

그리고는 세번째 책인 『흰』을 출판했습니다. 슬픔과 상실, 애도에 대한 작품이지요. 전작과는 매우 다른 분위기의 프로젝트였습니다. 한강 작가는 이번에 스톡홀름 방문 일정 중 말뚝과 예테보리 도서관에 참석할 예정입니다. 많은 언론사들의 관심이 집중될 것입니다. 작가를 성공적으로 스웨덴에 소개한 사례로, 자랑스럽게 생각합니다. 문단의 호응도 있었고, 상업적인 성공도 거두었습니다. 번역 시장은 이전보다 더 까다로워졌습니다. 하지만 『채식주의자』의 성공에서 보았듯이, 여전히 잘 선택한 소설은 수많은 독자를 찾아가게 되어있습니다.

탁월한 문학을 출판하기 위한 우리의 접근은 지속적이고 집중되었으며, 영민함을 게을리 하지 않았다고 정의할 수 있습니다. 한강, 테주 콜(Teju Cole), 엠마 클라인(Emma Cline), 모신 하미드(Mohsin Hamid), 마리 은디아예(Marie NDiaye)의 작품이 모두 그랬습니다.

어떤 의미에서, 그 어느 때보다 책의 중요성을 논하기 좋은 시기라고 할 수 있습니다. 모든 것이 더 빨라지는 시대에 사람들이 갈구하는 내면의 성찰, 삶의 초점, 타인과의 연결됨, 마음의 잠잠함과 같은 미덕은 독서를 통해서 얻는 것이니까요. 『흰』과 같은 아름다운 책만큼 이야기 속으로 몰입되고 순수한 아름다움을 경험할 수 있는 기회는 많지 않습니다. 그런 장점들을 근거로 토론을 시작해야 합니다.

스웨덴의 범죄 스릴러 소설에 대해 알고 계신 분도 있을 겁니다. 스웨덴의 작가 에이전트들이 성공적으로 전 세계에 수출한 것이죠. 약 2000년에서 2010년 사이 상업 출판계에서 주류를 이룬 사업방식이었습니다. 그 뒤로는 심리 스릴러와 자기극정 소설이 그 자리에 등극했습니다. 출판계는 갈수록 상호 긴밀하게 연결되고 있으며 타국의 시장을 더욱 주의 깊게 관찰하고 있습니다. 번역된 문학소설의 판매는 예나 지금이나 장벽이 있으나, 예전에는 없었던 가능성이 열렸습니다. 미국의 경우 해마다 세계 번역문학 중 3%만 비중을 차지하고 있습니다. 흥미로운 사례입니다. 스웨덴은 비교적 작은 국가로, 주변 국가와 교류를 통해서만 번역이 가능합니다. 세계 방방곳곳의 목소리를 청취하고 출판하는 방법이야말로 교류를 증진하고 도모할 수 있는 방법이라고 생각하며, 우리 출판사의 주요 목적이기도 합니다. 문학과 번역은 새로운 창과 문을 열어주며, 새로운 관계를 엮어줍니다. 작품 속에서, 그리고 그 주변에서 그런 일들이 일어나지요. 세상을 더욱 가깝게 만들 수 있는 멋진 방법이며 우리가 몸담고 있는 출판인의 삶을 더욱 역동적이고 흥미롭게 만들어주는 것이죠.

들어주셔서 감사합니다. 곧 열릴 다른 출판사들과의 토론을 기대합니다.

Publishing in Sweden: A Changing Landscape

Nina Eidem

Nina Eidem oversees the fiction list at Natur & Kultur, Sweden’s biggest independent publishing house. She edits fiction in translation, as well as Swedish authors, working mainly on novels, along with the occasional essay or literary memoir. She is the Swedish editor of Han Kang’s books. Natur & Kultur is a large educational and trade publisher, known for its quality publishing across all areas. It is located in Stockholm, Sweden.

Dear Audience,

I’m very pleased to be here in Seoul. Thank you for inviting me to take part in the Korean Literature Showcase and this exchange around our experiences of international publishing.

I am an editor at Natur & Kultur, which is one of Sweden’s largest publishers, based in Stockholm. I have introduced Han Kang to Swedish readers, with two books – *The Vegetarian and Human Acts* – and a third publication is on its way. The White Book is publishing this fall.

As you may be aware, Korea is the Guest of Honor at Göteborg book fair, Sweden’s major trade and public book event in September, with around 100,000 visitors. Many talks, panels, book presentations, and parties take place over the course of four days, as writers, media and readers come together to celebrate debate, ideas, creativity and reading. A delegation of Korean writers will come to Göteborg to participate and shine a spotlight on Korean literature in the world. Also, for this reason, it’s wonderful for me to have this opportunity to make connections with the Korean literary world ahead of this event. I hope the focus on Korea will lead to many good things for all involved.

In 2022, Natur & Kultur will celebrate 100 years in business. The name means “nature and culture” – which is quite a name to live up to! We are in the top five publishers in size. But one thing singles us out from other major houses, and that is our independence. We have no family ownership or shareholders but are instead run as a foundation based on a charter. Our brand, and our roots, is closely associated with education and democracy. In Sweden, these two concepts are closely linked. The major democratic reforms of our country, in terms of workers’ rights, equality, women’s rights have been largely driven by broad, collective movements. And as a nation, traditionally, we have seen free access to education as a guarantee for practicing your citizenship. The civil society is large and active and there has historically been a focus on participation

and collective organizing.

Natur & Kultur publishes in education, both textbooks K-12 and academic publishing for universities and professions. We also have a general publishing division, where I oversee the fiction department. In a time when publishing is running up against various challenges, the structure of our publishing house ensures stability that means we can keep publishing great works of literature.

I’d like to give you a brief overview of the state of book publishing in Sweden and talk a little bit about the challenges of being a literary publisher on a rapidly changing market.

Sweden is a reading country, and a modern country in that we are often early to adopt new technologies. A new format such as the paperback, or the audiobook, can take hold quickly and overtake another format in the space of a few years. As everywhere else, the book’s unique identity as a carrier of information and culture is being serious challenges by the explosion of other media, since smartphones appeared on the scene, almost ten years ago now. The internet, podcasts, streaming tv series – the supply of things to spend your free time on is vast and the price is low.

As publishers, we have to be smart about how to adapt to a new reality, in which other media companies are competing with us for our customers’ time and attention. We strongly believe that the book, in whatever format, is an indispensable part of our culture. Those of us who work in publishing do so because we are passionate about stories, ideas, and reading. That is a great resource to have, which any company would be jealous of. Everyone in a publishing house, from editor to sales rep to publicist, typically has a personally grounded reason for working in this field, based on a strong interest or identification. This is reflected in the dynamic climate and creativity of publishers – but it can also mean, if we are being honest, a slowness in adapting to new realities. Our community believes that a book is a Great Thing, and therefore, a book is a book ... you can read Homer’s *The Odyssey* on paper, on your tablet or listen to it as an ebook.

This kind of backlist publishing, and making available older works of literature, is what we call *digitization*. It’s a straight forward process of making something physical into something digital. This does not change the product itself, only how it is consumed.

But when we are talking about frontlist publishing and new books: Is it true that content can be seen as something separate from the format, entirely? A major shift taking place on the Swedish market currently, is the rise of the audiobook. About 7-8 years ago, we were discussing what effect the ebook would have on physical publishing. We don’t have Amazon in Sweden, which in other markets has been a predictor for rapid growth in ebook sales. Things were slow. It seems the lesson learned from the Amazon example is that platform might, in fact, be more crucial than the product. And so it was with the audiobook too. When Storytel, which is a subscription service for audiobooks and ebooks, was launched – a kind of Netflix for books – this was the beginning of a major shift in the Swedish Market. Storytel started as a startup tech company in 2005.

In 2016, they caused a stir when they bought the second largest publishing group, Norstedts – founded in 1823. The little tech innovator, through being smart and agile, grew at an astonishing rate and just ten years into their existence, swallowed up a publishing house that had lasted for almost 200 years and originally come out of the printing industry – the real symbol of brick-and-mortar: paper and types and presses. This was a much talked about the story, which on the surface seemed to say everything about publishing and where we are in this moment. But the truth is of course that it’s a little more complicated.

Storytel now has 630,000 subscribers in all markets, about half of them in Sweden, offering around 70,000 titles. There are also other subscription platforms. In music, we went from buying a CD to streaming music through Spotify. Now, many customers have gone from buying a book to streaming audiobooks on your smartphone. (For comparison: Spotify has about 70 million paying customers all around the world).

What does this explosion of the audio format mean?

A major issue for publishers and writers is, of course, the issues of compensation. A revenue share model has been highlighted as a problem. Rather than giving publishers revenues at a fixed rate per listen, revenues are shared between publishers – so the more a customer listens and uses the platform, the less each publisher, and writer, gets. This is devaluing the worth of the book, many say.

Another interesting aspect is how this new format changes the actual literature being written. Sure, technical innovation has meant things for how music is made. But a song is the same on CD and on Spotify. A book however, cannot necessarily be the same in audio. Listening is an activity you normally do while moving, commuting, cleaning which means that the material you are taking in cannot be too complex. In general, it has become a format for commercial fiction: crime, feelgood, romance. Literary fiction and serious nonfiction are not working. Production costs are too high.

The rapid growth of the audiobook means it’s changing how we publish. Original audiobooks are being produced with a view to making the listening experience as good as possible. Instructions to writers are aimed at various kinds of simplification: fewer storylines, short chapters, etc.

In this example, we can see very clearly how technological change is driving cultural output. About 50 percent of our book sales happen through online bookshops. Physical book stores are also having to rethink their identity. Should they be a retail outlet for books – or do they need to be something else; a meeting place, a community, a social space, a stage? One of the main purposes of the physical store is, of course, discoverability. Finding a book that you didn’t know you wanted, guided by creative displays and great booksellers. This continues to be a challenge for publishers.

The transformation of media to print is having an impact on how we communicate around our books and create publicity for them. One way that we tackled the challenge of shrinking review and feature space as

newspapers are folding due to changing patterns in news consumption, is by launching our own book site. Through fun, smart, bite-sized info we drive traffic to this site through social media.

I have discussed some of the challenges facing a literary publisher in Sweden today: audiobooks, the demand for light content, the wealth of available culture and distraction in the age of the smartphone, the transformation of physical retail. But – while we have these challenges it is also true that now is a very exciting moment in publishing in Sweden. The publishing landscape is more diverse than ever. Many small presses and niche publishers have appeared on the scene, specializing in things like poetry or essay, translations from French or Italian or German, or great popular science in translation. Digitalization has meant it is easier to publish than ever. And while these small houses are of course not able to compete with the big houses in any real economic terms, they are in many cases driving the conversation around books and publishing the most interesting voices.

There is a real variety of publishing happening in Sweden today.

Publishing in the digital age has become something more than putting out books and expecting that they will reach interested readers. Instead, when we publish literary books, we have to slow down the process – we think hard about editing, packaging, presentation, what sort of conversations a book might start or play into. A launch of a new voice requires a tailored publicity plan. I can give the example of introducing Han Kang in Sweden. The Vegetarian had been published in English and in literary circles, she had gotten some attention in Sweden with the Man Booker win.

However, instead of starting with *The Vegetarian*, I decided to publish *Human Acts* first. This was a book discussing violence, trauma and collective memory in the South Korean context, a sort of witness literature that could be compared to the work of the Nobel laureate Svetlana Alexievich, even though Ms. Han’s work is of course fiction, not testimonies. But this was a way to introduce Han Kang and give a story, framing her project. Then followed *The Vegetarian*, a surreal, beautiful, strange and at times “difficult” work of art. This became much easier to communicate when the author was already established as a voice of social and political issues in Korea.

The coming book *The White Book* is a work on grief, loss, and mourning. Again a different project. Han Kang will visit Stockholm, Malmö and of course Göteborg book fair on her tour. There will again be a lot of press. I am proud of how we have launched this author in Sweden; it has been critical as well as a commercial success. The market for translation is more challenging than before; but the example of *The Vegetarian* shows that with the right book, we can still reach many readers.

The approach we take to publishing the great literature that we believe in – Han Kang, or Teju Cole, or Emma Cline, or Mohsin Hamid, or Marie NDiaye – must be sustained, focused and smart.

In a sense, we have a better argument for the book than ever before. In a time when everything is speeding

up and people are longing for experiences of the reflectiveness, focus, connection and stillness – what could be better than reading a book? Disappearing into a story, or experiencing the pure beauty of language in a work like *The White Book*? We need to make that argument.

You may be familiar with Swedish crime fiction, which Swedish literary agents have been successful in exporting widely. In commercial publishing, this was a very strong trend from about 2000-2010 but has since given way to the psychological thriller and the feel-good novel. The publishing world has become more connected – and we are all following other markets more closely. Where literary fiction in translation used to be very difficult to sell, while still a challenge, there is a different sort of openness now. Americans, who are quoted as having only 3% of the total literature published each year in translation, is an interesting case to think about. Sweden is a small country and we need to engage with the world around us. Publishing voices from around the world is how we facilitate that for people, and it is an important list of my publishing program. Literature in translation opens up vistas and new connections – in the work and around the work. It is a great way to bring the world closer to us and it makes a life a publishing life dynamic and exciting, as it should be. Thank you, and I look forward to our discussion.

인도네시아 번역 및 출판 시장

아니사 하산 시합

아니사 하산 시합은 인도네시아 자카르타에서 태어났으며, 인도네시아 대학 인문학과를 졸업했다. 5년 전, 출판계에 처음 발을 들여놓았을 때 즉시 이 일에 빠져들었고, 책을 통해 우리는 더 많은 가치를 창조할 수 있다고 느꼈다. 2016년 친구들과 함께 문학작품, 대중심리학, 역사학 등 다양한 분야를 아우르는 BACA출판사를 공동 설립했다. 출판과 마케팅 계획을 결정하는 것은 BACA에서 그녀가 맡은 역할 중 하나이다.

1. 다양성의 땅, 인도네시아

인도네시아는 17,000 개 이상의 섬으로 이루어진 세계 최대 군도로서 매우 방대한 다양성을 자랑합니다. 300 개 이상의 인종 그룹, 700 개 이상의 언어집단, 다양한 종교와 토속신앙, 그리고 문화와 전통이 풍부한 다양성의 집합체라 할 수 있습니다.

인도네시아는 글로벌 시대의 개도국으로서 비즈니스와 경제, 문화, 기술, 등, 다방면에서 세계와 다양한 견해와 아이디어를 교류해왔습니다. 한국과의 국교 수립은 40여년 전에 이루어져 양자 협력을 꾸준히 확대하고 강화해왔습니다. 이미 한국의 현대기아차, 라네즈, 설화수, 이니스프리는 물론, 삼성과 LG 등의 기업도 매우 익숙합니다. 특히 자카르타의 경우에는 롯데마트를 쉽게 찾아볼 수 있습니다. K-Pop은 이미 우리 청소년 층의 마음을 사로잡았습니다. 문학으로 이야기를 전환하겠습니다. 인도네시아는 많은 번역문학을 출판하고 있을까요?

지금부터 약 1000 년 전, 고대 왕조 마자파힛과 스리위자야의 시대부터 현지어로 다양한 문서가 번역되었습니다. 서기 996년, 다르마왕사 테구 왕이 자바 동부에 세운 궁전에서 인도의 고대 서사시 마하바라타를 고대 자바어로 번역하는 것을 직접 참관했다고 기록이 남았습니다. 이슬람교가 인도네시아에 소개되고 전파될 무렵 관련 종교 서적이 원어인 아랍어, 우르두어, 페르시아어에서 현지 언어(아체, 미낭, 말레이어, 자바어 등)로 번역되었습니다. 인도네시아의 향신료와 풍요로운 천연자원, 그리고 세계 무역에 전략적인 위치로 멀고 가까운 나라에서 온 상인들의 발길이 잦았습니다. 상인들의 외국 문물 교류와 함께 따라온 문학과 지식이 담긴 책들은 꾸준히 인도네시아의 현지어와 지역 방언으로 번역되었습니다. 문학, 종교, 과학, 의학, 철학, 등 분야를 막론하고 번역되었죠.

2. 현대 인도네시아 번역 근황

1945년, 독립을 되찾은 인도네시아는 세계 문학에 관심이 꾸준히 성장해 상당한 수준에 이르렀습니다. 스타인벡, 헤밍웨이, 고리키, 까뮈, 셰익스피어, TS엘리엇 등의 작품을 인도네시아의 저명한 작가들과 시인들이 직접 번역했습니다.

다. Chairil Anwar, Pramoedya Ananta Toer, Mochtar Lubis, Ajip Rosidi, Sapardi Djoko Damono와 같은 인물들이었죠.

3. 동아시아의 부상

일본

동아시아 지역 중에서는 일본의 문학 작품이 인도네시아어로 가장 널리 번역되었습니다. 노벨 문학상을 수상한 가와 바타 야스나리의 작품이 1970년대 초에 번역되었고, 주니치로 타니자키, 에이지 요시카와, 이시구로 가즈오, 그리고 무라카미 하루키의 작품 번역이 뒤따랐습니다. 수천 권이 넘는 일본 만화 번역의 호황으로 일본어를 영어 다음으로 인도네시아에서 번역된 두 번째로 큰 언어로 만들었습니다.

중국

근래에는 줄어드는 추세지만, 중국의 작품도 인도네시아어로 다수 번역되었습니다. 소설가 모옌이 대표적인 소설가입니다. 2012 년 노벨 문학상을 수상한 그의 『홍가오량 가족』(1987년), 『풍유비둔』(豐乳肥臀), 『사부님은 갈수록 유머러스해진다』에 수록된 ‘변화’ 3 편의 작품이 자카르타의 출판사에 의해 번역되었습니다. 그 외에도 중국의 초대 노벨 문학상 수상자 가오싱젠의 『영산』도 번역되었습니다.

한국

신진경제강국으로 부상하는 한국은 지속적으로 관광, 문화, 예술을 집중적으로 홍보해왔고, 인도네시아 현지에서도 물론 꾸준한 활동을 펼쳤습니다. 그 결과, 수백 권의 아동 도서와 성인 대상 소설이 인도네시아어로 번역되었습니다. 황선미, 신경숙과 같은 작가들의 작품도 번역본을 찾아볼 수 있습니다. 아마도 하이라이트는 2016년 한강 작가의 『채식주의자』번역본이 맨부커 상을 수상했을 때였을 것입니다. 인도네시아의 독자들의 사랑을 받은 작품이었고, Baca에서 『소년이 온다』(2014)를 포함한 저자의 작품을 출판할 기회를 얻게 되어 기쁩니다. 스릴러 작가 편혜영도 미국 문학상 ‘셜리 잭슨 상’을 수상한 작품 『홀』을 통해 인도네시아 독자들에게 알려지기 시작했습니다.

4. 인도네시아의 번역문학 시장

인도네시아의 도서 출판 시장은 성장 중입니다. 인도네시아의 출판협회에 등록된 출판사만 1300곳이 넘으며, 그 중 9 할이 자바에 있습니다. 인도네시아의 독서시장은 연간 2500만 권의 도서 판매량을 기록하고 있습니다. 가장 큰 비중은 어린이 도서 (23%), 그 다음 문학과 픽션 (13%), 영상 및 종교 (13%), 학습교재 (13%), 비즈니스 및 자기계발 (10%), 사전 (9%), 사회 정치 (5%) 기타 (14%)등으로 분포를 보입니다.

번역된 문학은 큰 역할을 해 나갈까요? 대답은 확실히 “그렇다”입니다. 인도네시아에서 80년대 학창시절을 보낸 사람들에게 Enid Blyton, RL Stine, Agatha Christie 와 같은 서방의 작가들은 매우 친숙한 이름입니다. 지금도 서점에 가면 Marquez, Coelho, Dan Brown, JK Rowling과 같은 동시대 작가들의 번역서를 어렵지 않게 만나볼 수 있습니다. 서점의 번역 문학 서적란에서 몇 칸만 옆으로 시선을 돌리면 Carnegie, Gladwell, Napoleon Hill, Carol Dweck, 등의 이름이 보이는 비즈니스 / 대중 심리 코너가 있습니다. 집계한 데이터 기준으로 2016년 출판된 4만5000권 중 약 40%에 해당하는 1만8000권이 번역서적으로 나타났습니다. 영국의 외국어 번역 서적 비중이 약 2–3%에 그치는 점을 감안하면 상당

히 높은 비중입니다. 인도네시아의 역사적인 배경과 경제성장 과정이 이런 “작품 흡수” 현상을 설명할 수 있을지 모르겠습니다. 우리는 더 발전된 국가를 관찰하며 새로운 것들, 관점, 과학, 등의 지식을 배울 필요가 있음을 알고 있습니다.

동시에 인도네시아는 이런 교류가 양방향일 되기를 희망하며 내국 작가들의 문학 창작 활동을 독려하기도 합니다. 2019년 런던 도서전에 시장 포커스 국가로 이름을 올리기도 한 인도네시아는 지난 6년간 꾸준히 참가하며 1200개 작품의 판권을 성공적으로 판매했습니다.

5. 결론

- 1000년 가까운 문학번역의 역사를 자랑하는 인도네시아는 문학번역이 매우 익숙합니다.
- 국내 출판의 40%가 번역서적임을 감안하면 해외 작가들에게는 가능성이 넓게 열린 거대시장이라 할 수 있습니다.
- 여전히 원문이 영어인 작품이 주류를 이루고 있지만, 한국어와 일본어와 같은 동아시아 언어를 원문으로 한 작품이 고개를 들고 있습니다.

Translated and Publishing Market in Indonesia

Aniesah Hasan Syihab

Aniesah Hasan Syihab was born and live in Jakarta, Indonesia, graduated from Faculty of Humanities, University of Indonesia. Five years ago, when she first entered publishing world, she immediately fell in love with it and feels that through books, we can create more value. In 2016 together with her friends, she co-founded BACA Publishing House which produces across wide range of subject including literary works, popular psychology, and history. Deciding the publication and marketing plans is one of her main roles in BACA.

1. Indonesia, the land of diversity

As the largest archipelago in the world with more than 17 thousand islands, Indonesia is blessed with a very grand diversity. Imagine a nation that has more than 300 ethnic groups, more than 700 local languages, and various kinds of religions and beliefs, also rich cultural traditions.

As a developing country in the era of globalization, Indonesia has been actively exchanging views and ideas with the world, in business and economy, culture, technology, and other aspects. In the last few decades, bi-lateral cooperation between South Korea and Indonesia has been expanding and tighten. Automotive brands such as Hyundai and Kia Motors, or cosmetics like Laneige, Sulwhasoo, Innisfree, and of course the duo biggest electronic companies Samsung and LG, are no stranger to Indonesian people. You can also find many Lotte Marts in Jakarta. And for K-Pop, it has been huge influence especially for Indonesian teenagers. Talking about literature, does Indonesia publish many translated literature?

Since 10 centuries ago, kingdoms such as Sriwijaya and Majapahit have translated texts mainly into local languages. In 996 AD, the translation of the Mahabharata into Old Javanese was carried out by the palace of King Dharmawangsa Teguh in East Java, attended by the King himself. When Islam began to enter and spread in Indonesia, religious books were translated from Arabic, Urdu, and Persian into local languages (Aceh, Minang, Malay, Javanese, etc.). Indonesia’s spices and abundant natural resources plus strategic location for world trade, brought traders from various countries. They also shared and exchanged the wealth of literature and knowledge through books which many then translated into Indonesian and various local languages. The books translated cover all fields ranging from literature, religion, science, medicine, to philosophy.

2. Translation in modern Indonesia

After Indonesia’s Independence in 1945, the interest of world literature is increasing significantly. Prominent writers and poets such as Chairil Anwar, Pramoedya Ananta Toer, Mochtar Lubis, Ajip Rosidi, and Sapardi Djoko Damono translated works from writers like Steinbeck, Hemingway, Gorky, Camus, Shakespeare, TS Eliot, and others.

3. The rise of East Asia

Japan

Among East Asian regions, it can be said that Japanese literary works are the ones most widely translated into Indonesian. The works of Nobel Prize for Literature winner Kawabata Yasunari began to be translated in the early 1970s, and also the works of other writers such as Tanizaki Junichiro, Yoshikawa Eiji, and of course Kazuo Ishiguro and Haruki Murakami. The booming of thousands of Mangas also makes Japan the second largest language most translated in Indonesia, after English.

China

Although not so many, there are a few Chinese writers whose works had been translated into Indonesian. Mo Yan was one of the names we could find. After winning Nobel Prize for Literature in 2012, three of his works which is Red Sorghum, Big Breasts & Wide Hips, and Change were translated by a publisher in Jakarta. We can also find translated work by another winner of Nobel Prize for Literature, Gao Xingjian, Soul Mountain.

Korea

In recent years, as a new world economic power, South Korea has been intensively promoting its tourism, culture and arts throughout the world, including Indonesia. Hundreds of children books and young-adult novels have been translated into Indonesian. Books written by writers like Hwang Sun-mi, Kyung Sook Shin can also be found. The highlight was in 2016 when Han Kang won the Man Booker International Prize through her work, The Vegetarian. The novel is very well received by Indonesian readers and Baca is grateful to have the opportunity to publish the book and other Han Kang work, Human Acts. Thriller writer Pyun Hye-young also began to be known for her work The Hole, which won The Shirley Jackson Award.

4. Translated literature market in Indonesia

Book publishing in Indonesia is growing. There are over 1300 publishing houses registered in Indonesian Publishers Association and 90% of them located in Java. There are over 25 million books sold in Indonesia per year. The biggest player contributed to this number is children books (23%), followed by literature & fiction (13%), spiritual & religious books (13%), textbooks (13%), business & self improvement (10%), reference

books (9%), social & politics (5%) and others (14%).

Does translated literature play a big role? The answer is certainly, yes. Enid Blyton, RL Stine, and Agatha Christie were among writers that faithfully accompanied our school days since 1980s. You can go to a book-store and will easily find works from Marquez, Coelho, Dan Brown, to JK Rowling. Just walk a few step from the shelf you are standing across right now and you can see names like Carnegie, Gladwell, Napoleon Hill, Carol Dweck, in the business / popular psychology shelf. The data suggests that in over 45000 titles published in 2016, 18000 or 40% are translated books. This percentage is very high when compared to England whose translated literature from other languages makes up just two or three per cent. The developing process this country may take a huge part on why we “absorb” so many translated works. We are aware that we constantly need to learn new things, perspectives, science, and other knowledge, from a more developed countries.

Simultaneously, Indonesia encourages its writers to produce more literary works while still holding the door wide open for foreign literature. This could be seen in The London Book Fair where Indonesia is the Market Focus for 2019 and managed to sell rights of 1200 titles for the last six years.

5. Conclusions

Translated literature is no stranger to Indonesia as we have been translating scripts since 10 centuries ago. There is a huge market for foreign literature in Indonesia as 40% of the books published are translated works. English is still dominating the source language of the translated works but in the recent years East Asian languages such as Japanese and Korean are emerging.

아랍 출판 산업 : 도전과 전망

샤리프 조셉 리즈끄

샤리프 조셉 리즈끄는 이집트 다르 알탄위르(Dar al-Tanweer) 출판사의 지점장이다. 다르 알탄위르는 2012년 이집트에서 문화현장에서 효과적인 역할을 하기 위한 문화재단으로 설립되었다. 독자들 사이에서 인기를 입증한 번역된 작품들을 선정하고 불과 몇 년 만에 다르 알탄위르를 저명한 출판사로 만들었다.

중동 지역은 수백 년에 걸친 쇠퇴와 침체 끝에 19 세기 후반 카이로, 이스탄불, 테헤란 지역을 중심으로 지식, 정치, 예술의 꽃을 피우기 시작했습니다. 아랍인들이 자신을 돌아보고 세상 속에서 자신의 입지를 재고하게 만든 것은 식민주의였습니다. 아랍권 후기 르네상스 사상을 정리한 핵심 인물은 타하 후세인 (Taha Hussein)이었습니다. 여기서 르네상스란 학습의 중요성, 고전작의 재발견, 유럽의 지식과 사고를 적절히 받아들이는 것, 뒤떨어진 아랍 세계관의 탈피, 개인의 주체성 등의 전환이 핵심이었죠. 요컨대, 아랍권 계몽기라고도 할 수 있는 이 시기는 작가와 지식인은 물론, 여러 분야에 새로운 현상으로 발현했습니다. 연극단, 진보 정당과 이해집단의 창립, 출판계, 예술계, 영화계 (시네마 역사 초기 작품 중 다수가 아랍권에서 촬영되었습니다), 등을 통해 계몽주의 정신이 드러났습니다. 심지어 아인슈타인과 함께 상대성 이론을 입증하는 공식을 함께 연구한 수학자도 있었습니다.

20 세기 초반 아랍권의 출판 산업은 기업 정신을 가진 다수의 사업가들의 참여를 통해 활발한 성장을 이루었습니다. Dar Alma'aref는 고전 문물 번역의 선구자가 되었고, Dar Alqalam은 자연과학 분야를 진척시켰습니다. 카이로는 아랍권에서 모여든 번역가, 작가, 지식인, 예술가가 가득한 도시였습니다. 진정한 지식인들의 사고 문화(salon culture)가 있었고, Bloomsbury 출판사가 위치한 동명의 거리처럼 카이로의 파갈라(Fagala) 출판의 거리 등, 카이로의 도심지는 깨어있는 지성인들의 모임이 많았습니다. 당시 서점은 들어가면 아랍어, 영어, 불어로 서적이 진열되어 있었습니다. 그리고 Talaat Harb 거리에는 수십 개의 서점이 늘어서 있었죠. 니체의 저서가 불어로 번역될 당시, 아랍어로도 동시에 번역되던, 그런 활발함이 있었던 시대였습니다.

그렇게 힘차고 유망했던 출판 산업은 지금 왜 이 모습일까요? 아랍권에 무슨 일이 있었던 걸까요? 나세르주의에 부딪친 것이죠. 나세르주의는 아랍 시민이 성숙하고 성장할 수 있는 모든 수단과 방법을 군부의 손에 내주었습니다. 그 결과는 여러분도 잘 알고 있을 거라 생각합니다. 사회와 삶 속 모든 영역의 국유화, 장악과 지배는 심각한 부작용을 불러 일으켰습니다. 출판계에는 대재앙이었습니다. 혹시 모르는 분을 위해, 하나 짚고 넘어가고 싶은 역사적 사실은, 1952년 한국과 이집트는 비슷한 수준의 개발 상태였습니다.

오늘날 아랍권의 현대화된 모습 이면에 근대적 통념이 부재한 이유는 지식의 결핍 때문입니다. 즉, 아랍권에도 20세기 초 근대적 세계관이 뿌리내리기 시작했으나 20세기 중반에 들어서 와해 되어버린 계몽주의 운동을 재개할 방법은 지식의 보급입니다. 오늘날 아랍권은 세계 지식 산업에 별다른 기여를 하지 못하고 있습니다. 출판 권수, 인용된 학술

지 논문(H-지수), 특허 출원, 심지어 생산한 영화 편 수, 어떤 기준으로도 압울합니다. 이에 대한 해결은 지식의 확산입니다. 지식을 창출하기 위해서는 사회가 먼저 지식을 확산해야 합니다. 지식 결핍의 악순환을 탈피하기 위해서는 우선 지식의 주입이 선행되어야 하는데, 그 수단 중 가장 핵심은 책을 통한 지식의 주입입니다. 쓰여지는 책이 없는 상황이라면 차선택은 번역출판입니다.

수십 년간 정부의 개입과 주도로 시들어버린 출판업계를 살려내기 위한 다수의 번역출판 사업이 걸프 지역에서 시도되었습니다. 그런 시도들은 선순환 궤도에 이르지 못하고 도태되었지만, 이를 통해 민간부문의 참여만이 유일하게 지속 가능함을 확산하게 되었습니다. 최근 민간부문의 소소한 성공 사례가 나타나고 있지만, 시장의 필요를 만족시키고 사회의 지식 결핍에 대안이 되기에는 여전히 갈 길이 멍니다. 그런 면에서 민간부문을 통한 노력의 초기 단계에서 정부의 지원은 차후 출판업계의 환경을 조성하는데 큰 도움이 될 수 있습니다. 보다 구체적인 고민을 위해 아랍권의 출판업계에 현황을 구체적으로 살펴 보겠습니다.

아랍권의 도서 산업은 10~15억 달러 규모로 추산됩니다. 교육 및 일반도서를 포함한 규모며, 교육이 80 % 이상을 차지하는 시장입니다.

- 세계 출판 시장은 연간 1400억 달러 규모고, 세계 인구는 72억명입니다. 아랍권 인구는 약 4억5000만명으로 세계 인구의 6%를 상회하지만 출판 시장 규모로는 1%밖에 되지 않습니다. 미국의 출판 시장은 그 반대로 세계인구 4%로 300억 달러, 즉 세계 출판 시장의 20%를 차지하고 있습니다.
- 연간 아랍어권 출판은 약 3,500 권입니다. 미국은 해마다 약 60~100만권을 출판합니다.

서방의 출판 및 미디어 산업이 대부분 통합되어 상위 5개 출판사가 대부분의 책을 출판하는 반면, 아랍권의 출판사는 소규모일 뿐만 아니라 심각하게 파편화되어 연간 300만 달러 이상의 매출을 올리는 출판사가 단 하나도 없습니다. 관련, 다음 사실에 주목할 필요가 있습니다.

- 번역출판권 경쟁은 하루가 다르게 치열해지고 있으며, 기록이 수시로 갱신 중입니다.
- 상위 출판사 매출이 성장세를 보이는 중입니다.
- 해적판 도서 시장의 추정 규모가 정식 출판 업계 규모를 초월합니다. 해적판은 업계에 심각한 장애요소일지 모르나 시장의 필요가 상당함을 뜻하기도 합니다.
- 새로운 출판사들이 등장하고 있습니다.
- 서점 체인과 독립 서점이 하나 둘 씩 개점하고 소규모 배급사도 등장하는 중입니다. 기존 사업 모델은 출판사가 직영 서점을 여는 방식이었습니다.
- 소비자와 기업 양측의 도서물 관련 소셜 미디어 활동이 눈에 띄게 활발해지는 중입니다.
- 문학상의 규모와 시장 영향력이 커지고 있습니다.

세계 어디서나 보편적으로 출판사는 기업으로 시작하여 제도화 과정을 거치며 다른 출판사의 인쇄 부수를 흡수하거나 대형 미디어 계열사에 소속되는 과정을 거칩니다. 아랍권의 선두 출판사들은 대부분 기업의 형태를 유지하고 있습니다.

그럼에도 불구하고 시장 성장이 없는 이유는 중요합니다. 어쩌서 아랍권 출판사는 글로벌 무대에 오르지 못했는가? 성장에 장애 요소가 있다면 무엇인가? 다차원적인 답변이 필요합니다:

- 어느 출판사도 장르의 다양성과 전문성을 동시에 확보하지 못했습니다. 장르의 수나 장르 당 타이틀 수 말이죠. 아랍권 출판업계에는 인수합병이 없었습니다.
- 어느 출판사도 충분한 투자가 이루어지지 않았고 금융권이 제외된 순수 자본만으로 운영되어왔습니다.
- 지적 재산권 법규가 미약하거나 실질적으로 집행되지를 않아 출판사와 저자가 막대한 손해를 봅니다.
- 걸프 지역 국가는 여전히 정부 검열이 흔합니다. 이집트의 경우는 비교적 적지만 가장 가까운 주요 시장인 주변국의 검열로 작품의 수출이 불가한 경우가 있습니다.
- 산업에 종사하는 인력의 전문성이 부족합니다.
- 개발된 배급/소매 인프라 미진: 일부 소매 체인과 독립 서점이 있지만 대규모 배급사가 없어 소매 부문의 발전이 미진합니다. 박람회에서만 책을 구입하고 수시로 책을 구입할 수 없는 검열 구조의 부분적 결과이기도 합니다.
- 지역의 정치적 불안정으로 시리아, 이라크, 예멘, 리비아 등의 아랍권 국가가 실질적으로 장외가 된 문제도 있습니다.
- 아랍 국가간의 유통 법규가 제한적입니다.

그렇다면 아랍권 출판업계의 성장요건은 무엇일까요? 세계 수준을 따라잡기 위한 전략이 있을까요?

- 더욱 깊고 넓게 성장해야 합니다: 인쇄물 수를 올리고, 인수해야 합니다.
- 인재를 발굴해야 합니다: 출판 산업에 투자하는 것은 인력, 인재 양성에 투자하는 것이기도 합니다.
- 지적 재산권 보호: 흩어져있는 소규모 출판사들의 목소리는 정부의 귀에 들리지 않습니다. 출판의 시선을 확대하여 베이루트에서 걸프만 지역 사이가 아닌 그 너머를 봐야합니다. 역내를 벗어나면 정부에 로비 활동을 하고 외국 정부를 통한 압박을 통해 자국 내외에서 지적 재산권을 보호받을 수 있습니다.
- 검열 제도 폐지: 정치적 동향과 별개로 검열을 감축하기 위한 움직임이 있지만 로비와 압박은 흩어진 약속 집단보다는 힘이 있는 관계자가 행사해야 효과적입니다.
- 배급 및 소매 해결: 검열을 줄이는 것으로는 충분하지 않습니다. 그 외에도 다른 단계가 있다면 서점 체인과 독립 서점을 지원하는 것, 그 다음 배급사 개발에 집중하는 것입니다 (서방의 출판 시장은 배급사도 소수입니다).

The Arab Publishing Industry: Challenges and Prospects

Sherif-Joseph Rizk

Sherif-Joseph Rizk is a partner in Dar al-Tanweer publishing house, Egypt, and its director. Dar al-Tanweer was founded in Egypt in 2012 as a cultural foundation aiming to play an effective role in the cultural scene. Rizk selects the translated works which have proved popular among readers and made Dar al-Tanweer a renowned publisher in only a few years.

After centuries of decline and stagnation, the late 19th century saw a blossoming of thought throughout the region with Cairo, Istanbul, and Tehran being the main centers of intellectual, political, and artistic activity. Colonialism was the impetus that forced Arabs to confront themselves and their place in the world. Taha Hussein is certainly the predominant figure who crystalized the ideas of the late Arab Renaissance: the importance of learning, the need to reconnect with the classics and to keep up with the knowledge produced in Europe, the backwardness of traditional Arab thought, the centrality of the individual. In short, it was an Arab Enlightenment and not only did it affect writers and intellectuals but it had manifestations in variety of fields including: theatre troupes, the formation of liberal political parties and syndicates, publishing, art, cinema (some of the world’s first films were shot here), and beyond. One noteworthy example is a mathematician that had collaborated with Einstein on mathematical problems in the theory of relativity.

In the early 20th century a crop of entrepreneur publishers created a booming book industry. Dar Alma’aref became a pioneer in translating classics. Dar Alqalam specialised in natural sciences. Cairo was abound with translators, writers, intellectuals, and artists from around the Arab world. There was a genuine salon culture and like Bloomsbury, parts of Fagala and downtown were the epicenter of this new world. Bookstores had three sections: Arabic, English, and French and Talaat Harb St. had dozens of bookstores. One translation of Nietzsche into Arabic happened around the same time he was being translated into French.

So what happened to that promising industry? What happened to that region? In one word, Nasserism. Nas-serism appropriated all forays into building the Arab subject into the hands of the soldiers. The rest is history. Nationalization, the extension and domination of the state into every sphere of life brought disaster to every area and by any metric...including of course publishing. For those of you who don’t know, it is important here to mention that in 1952 Korea had similar levels of overall human development compared to Egypt.

Today, I believe the Arab world’s appearance of modernity but it’s lack of the underlying core beliefs of mo-dernity stem from the knowledge deficit. That is to say, the Arab Enlightenment which began in the early 20th

century and was interrupted mid-century can and would continue if the diffusion of knowledge was to take place. Today the Arab world is not on the global knowledge production map. In terms of books published, journal articles cited (h index), patents filed, and even films produced the situation is grim. The flip side of the coin and the key to the solution is knowledge diffusion. To create a knowledge a society must first diffuse knowledge. To defeat this vicious circle there must be an injection of knowledge and the most fundamental medium is of course books and when there are no books being written, translation becomes the key answer.

After decades of state led publishing in Egypt, there were a half dozen initiatives in the Gulf to revive transla-tion/publishing. They have all withered and I have since learned that the private sector is the only sustainable course. While there have been some recent successes in private sector publishing it is still at a long distance from the market’s needs and the knowledge diffusion needs of the society. To that end, initial government support for the private sector can go a long way in changing the industry landscape. To look at this let us look at where things stand in the Arab book industry at the moment.

The Arab Book Industry is estimated at over \$1-\$1.5 billion which includes educational and trade publishing with educational publishing representing at least 80% of that figure.

- The world publishing market is valued at \$140 billion and world population is 7.2 billion. Since Arab speak-ers are about 450 million, the Arab publishing market is 1% of the world’s whereas the population is over 6%.. Conversely, with 4% of the world’s population, the US industry is valued at \$30 billion or 20% of the world’s figure.
- Nearly 3,500 Arabic books are published each year. In the US there are between 600,000-1,000,000 books published per year.

While the industry in Western countries is characterized by consolidation across the media sector so most of the value is created by the top 5 publishers, the Arab world is not only small but completely fragmented and no one trade publisher has revenues over \$3 million. That being said, it is worth noting the following:

- Competition for translation rights are stiffening at a remarkable rate with records being broken.
- Sales are growing for top publishers.
- Estimates of pirated books are higher than the industry’s which indicates robust demand despite the tre-mendous challenges this poses.
- New publishing houses are opening.
- Bookstore chains and independent bookstores are cropping up and even smaller distributors are appear-ing. The previous model was for publishers to setup their own bookstores.
- Social media activity around books from the consumer side and the corporate side are noticeably expand-ing
- Literary prizes have grown in size and in impact on the market

Around the world, publishing houses have been family businesses that then institutionalized and acquired

other publishers as imprints and then became parts of larger media conglomerates and so on. In the Arab world the top publishers are still largely family businesses.

Still, the question becomes, why haven't we seen growth in the industry thus far? Why are we not on the global publishing map? What are the impediments to growth? The answer is multifaceted:

- No one publisher has fully and successfully expanded in both breadth and depth – genres and number of titles per genre. No acquisitions and consolidation in the industry.
- No publishers have committed serious investment in the field, and it is 100% equity based with no banking involved.
- Laws protecting intellectual property are either weak or not enforced leading to significant losses to publishers and authors.
- Censorship remains an issue in the Gulf countries and to a lesser extent in Egypt leading to major books not being sold in the Gulf which represents the largest market.
- Lack of qualified people to staff the industry.
- Lack of a developed distribution/retail infrastructure. While there are some retail chains and some independent bookstores, there are no large-scale distributors as the retail sector remains largely underdeveloped. This is in part due to censorship where people buy books from the fairs and not all year round.
- Political Instability in the region have led to entire Arab countries such as Syria, Iraq, Yemen, and Libya to be off the landscape.
- Laws and regulations on shipping between Arab countries.

So what are the requirements for growth? How do we catch up with the rest of the world?

- To build breadth and depth: Imprints, imprints, imprints, and acquisitions.
- To find staff: Investing in the industry which means in many ways investing in people
- To protect intellectual property: Where there are small and fragmented publishers no government will take them seriously. Also publishing must reach beyond Beirut to be in the Gulf where with foreign pressure they must lobby governments to protect intellectual property within and across their borders.
- To bring down censorship: politics aside, there is a general movement to reduce censorship but again lobbying and pressure must come from strong players rather than a fragmented and small industry.
- To solve distribution and retail: reducing censorship (فسح) will be a necessary but not sufficient step. Other steps include supporting/encouraging bookstore chains and independents and then working on developing distributors (naturally there are only a handful in Western markets)

프로그램 (2일차)

사회자 **김수이** 경희대학교 후마니타스칼리지 교수, **정은귀** 한국외국어대학교 영미문학 문화학과 교수

세션 3. 여성 작가의 약진		
10:00~10:10	오프닝	김수이 (경희대학교 후마니타스칼리지 교수)
10:10~10:25	때로는 무례함이 필요하다	클레르 도 세호 (프랑스 Nil 편집장)
10:25~10:40	한국 여성 작가의 약진	키릴 이그나티예프 (러시아 AST 해외사업팀장)
10:40~10:55	최근 주목받는 여성 작가들의 작품	김선영 (창비 계간지출판부 팀장)
10:55~11:10	여성 독자, 여성 편집자, 여성 대표 어쩔 수 없이 나의 이야기	황예인 (스위밍쿨 출판사 대표)
토론		
11:15~11:35	패널토론 & 관객과의 대화	
세션 4. 출판사와 번역가-협력을 위한 파트너		
11:45~11:50	오프닝	정은귀 (한국외국어대학교 영미문학 문화학과 교수)
11:50~12:05	출판사와 문학 번역가는 어떻게 협업하는가	카트야 카싱 (독일 Cass 사장)
12:05~12:20	책의 열성팬이 되자 — 한국 작품의 대만 출판에 대해	우웨이전 (대만 맥전 편집장)
12:20~12:35	협업과 협상: 미국 출판시장에서 번역가의 역할과 영역	정하연 (이화여자대학교 통역번역연구소 교수)
토론		
12:40~13:00	패널토론 & 관객과의 대화	

PROGRAM (Day2)

Moderator **Kim Suyee** Kyung Hee University, **Chung Eun-Gwi** Hankuk University of Foreign Studies

Session 3. Breakthrough of Korean Female Writers		
10:00~10:10	Opening	Kim Suyee (Professor/ Kyung Hee University)
10:10~10:25	Let's be Impertinent	Claire Do Serro (Editorial director/ NIL Editions, France)
10:25~10:40	Breakthrough of Korean Female Writers	Kirill Ignatiev (Managing Editor/ AST Publishers)
10:40~10:55	Currently Spotlighthted Works by Female Writers	Kim Seonyoung (Editor/ Changbi Publishers, South Korea)
10:55~11:10	Female Reader, Female Editor, Female Publisher, All my Stories	Hwang Yein (Founder/ Swimmingkul, South Korea)
Discussion		
11:15~11:35	Discussion & QnA	
Session 4. How Publishers Collaborate with Translators		
11:45~11:50	Opening	Chung Eun–Gwi (Professor/ Hankuk University of Foreign Studies)
11:50~12:05	How Publishers and Literary Translators Collab–orate	Katja Cassing (Managing director/ Cass Verlag, Germany)
12:05~12:20	Be a Fan of Books — Publication of Korean works in Taiwan (Chinese Taipei)	Weijen Wu (Senior Deputy Editor in Cheif/ Rye Field Publications, Taiwan)
12:20~12:35	Translator as Collaborator/Negotiator: Navigating the US Trade Book Industry	Jung Hayun (Professor/ Ewha Womans University, South Korea)
Discussion		
12:40~13:00	Discussion & QnA	

때로는 무례함이 필요하다

클레르 도 세호

클레르 도 세호는 1994년 니콜 라테스에 의해 만들어진 닐(NiL)의 편집장이다. 1994년 창간된 이래 개성이 강한 이 작은 비전문 출판사는 외국 문학(Mark Haddon, Annie Barrows, Alice Sebold...)과 다른 논픽션 작품들처럼 다양한 장르에서 빠르게 그 스타일을 확립했다. NiL은 Robert Laffont 그룹의 일원이다. 7월 1일부터 Margaret Atwood, Bret Easton Ellis, John Banville 등 저자가 출판되는 명문 문학 시리즈 파빌론 (Pavillons) 등 Robert Laffont의 모든 외국 문학도 돌볼 예정이다.

1. 『82년생 김지영』출간 계기

저는 2018년 1월부터 NiL 출판사에 일하기 시작했고 출판사와 함께 여성 문학을 중심으로 특히 여성의 목소리를 출간하는 프로젝트를 기획했습니다. 여성 문학이란 여성 작가가 쓴 문학을 말하는 것이고 우리 사회에서 여성의 위치, 모성, 여성이 바라는 것이 무엇이고 여성의 세계관이 존재하는지에 대한 모든 유형의 문제점들을 제기하는 데 중점을 둔 문학입니다.

유머러스한 문학(모드 미아미 Maude Mihami의 첫 번째 피카레스크 소설 『알프레드의 열 가지 소원(Les Dix Vœux d'Alfred)』), 엉뚱한 문학(시즈케 반 코베린헤 Sytske Van Koevinge의 『오늘은 월요일(C'est lundi aujourd'hui)』에서 가정부의 눈을 통해 보게 되는 세계), 사회참여 문학(크리스티나 달처Christina Dalcher의 『목소리(Vox)』에서 여성의 디스토피아 또는 루피 카우어(Rupi Kaur)의 『해와 그녀의 꽃들(The sun and her flowers)』 시집), 가벼운 문학(안 오스트비Anne Ostby의 『코로토토카에 오신 것을 환영합니다(Bienvenue à Korototoka)』에서 피자점의 초콜릿 공장을 되살리려는 50대 여성들) 또는 괴기 문학(평등하기를 바라는 사회에서 인간관계에 대해 신랄하게 묘사하기 위해 공포 문학의 코드를 사용한 크리스틴 루페니안(Kristen Roupenian)의 단편집 『갖고 싶다고 말해(You Know You Want This)』) 등이 있습니다.

요컨대, 편향되지 않고 잘난 체하지 않기 때문에 거침없는 글은 대담한 목소리에 주목하며 자유롭게 말하고 즐기고 깊이 생각하게 하는 것을 목표로 합니다.

조남주의 『82년생 김지영』 소설에 대한 시놉시스를 받았을 때, 저는 바로 이 작품에 뛰어들고 싶었습니다. “페미니즘” 소설은 수많은 독자들을 만나게 되었고, 그러니까 많은 사람들이 선택하게 되었고 동시에 금서(禁書)로 정하기를 바라는 어떤 독자들의 아주 공격적인 반응에 직면하게 되었습니다. 그들을 불편하게 하는 것, 이 소설이 표현하는 것인 스스로 소멸되고 글로 해방되는 목소리를 구성하기 위해 교육과 어린 시절의 근원으로 이끌면서 여성의 해방된 발언을 못하게 하려는 행동입니다.

저는 서평지 뉴욕 리뷰 오브 북(The New York Review of Books)에서 조남주 작가가 젊은 어머니의 현실, 성차별 문제가 존재하고 있는 사회에서 한국 여성의 현실에 대한 이야기를 해야겠다는 생각에 이 작품을 쓰기 위해 레베카 솔닛(Rebecca Solnit)의 영감을 받았다는 글을 읽었습니다.

이 책을 출판하고 싶었던 이유는 제가 NiL 출판사와 함께 공유하고자 했던 것인 바로 일반 대중에게 이야기 할 수 있고 깊이 생각하게 하는 지적이고 잘 쓰여진 책 그 자체였기 때문입니다.

3인칭 화자로 씌어진 읽기 쉬운 이 책은 구현되고 감성적인 목소리로 한 여성의 변천을 묘사하고 있습니다. 이 소설은 현대 한국 사회를 함축적으로 묘사하고 있습니다. 한국은 더 많이 알려져야 하고 문학계에서도 더욱더 주목 받아야 합니다.

그러한 목적에서 영어로 번역한 작품을 읽고 한국사회를 경험할 수 있었고 본질을 잃지 않고 여성의 소리에 귀를 기울일 수 있는, 날카로운 문체와 보편적인 이야기를 느낄 수 있었습니다.

『82년생 김지영』은 프랑스에서도 확실히 반향을 불러일으킬 수 있다고 생각합니다. 물론, 역사가 다르기 때문에 여성의 위치가 동일한 방법으로 정의되어 있지 않지만요. 유교와 천주교는 여성의 이미지를 만들었고 여성의 욕망, 성욕, 사회에서의 행동 양식에 이의를 제기했고 아직 변한 것은 없습니다. 시몬 드 보부아르가 아주 잘 표현했습니다. “절대 잊지 말아야 하는 것은 정치, 경제 또는 종교의 위기 만으로 여성의 권리를 문제 삼을 수 있다는 사실입니다. 여권은 절대 기득하는 것이 아닙니다. 평생 경계해야 합니다.”

2. 한국문학, 특히 여성문학의 특징과 매력

프랑스에서 한국 문학은 최근에야 인정받기 시작했습니다. 물론 처음 번역된 작품 중 하나는 1892년 『봄향기』였고 오늘날 『춘향』이라는 제목으로 더 알려져 있습니다. 하지만, 1990년대에 와서야 한국문학번역작품을 보다 정기적으로 읽을 수 있게 되었습니다.

한국 여성 문학은 아주 다른 이야기에 대한 문제를 세운다는 점에서 프랑스 독자의 관점에서 흥미롭습니다. 이는 “순결한 처녀, 헌신적인 아내, 자애로운 어머니”라는 삼중의 목표가 20세기 중반까지도 여전히 통용되고 있는 유교사회에서의 여성의 존재입니다. 이러한 사실을 21세기에 어떻게 소화해야 할까요? 현대 한국 여성은 나라를 움직이게 하는 근본적인 사회 변화에 대하여 어떻게 자신을 정의 내리고 어떻게 살아갈까요?

3. 프랑스 문학과 한국문학의 유사점과 차이점

저는 한국 문학에 대해 좀 더 많은 것을 알기 위해 이 곳에 왔습니다. 아주 주관적이고 비전문가적 관점에서, 20세기에 걸친 역사적 변천은 현실 참여 문학으로 이끌었다고 생각합니다.

그러나, 제가 특히 좋아하는 작가인 한강의 작품처럼 매우 시적이기도 합니다. 한강 작가는 일상을 묘사하고 현실세계

와 가끔은 아주 구체적인 문제 속으로 들어가고 고통, 폭력을 아름다운 문체로 표현하고 모든 것을 다루고 있습니다.

바로 한강의 소설 『채색주의자』는 가족의 반대에도 불구하고 채식주의자가 되기로 결심한 한 여성을 보여줍니다.

프랑스 문학은 아주 다양하기 때문에 한국 문학과 비교해서 설명하기 힘들지만 많은 프랑스 문학이 한국에 번역되고 있다는 것은 흥미롭습니다. 한국 독자들이 프랑스와 프랑스 소설에 관심이 많다는 증거겠지요. 이번 방문을 통해 이 주제에 대한 답을 찾아보고 싶습니다.

Let’s be Impertinent

Claire Do Sêro

Claire Do Sêro is actually the editorial director of NiL, an imprint created in 1994 by Nicole Lattès. A name that beckons you on a journey. Since its founding in 1994, this little non-specialized publisher with a strong personality has quickly established its style in genres as diverse as foreign literature (Mark Haddon, Annie Barrows, Alice Sebold...) and other works of non-fiction. NiL is part of the group Robert Laffont. From the 1st of July, Claire Do Sêro will also take care of all the foreign literature for Robert Laffont, including the prestigious literary series Pavillons where authors such as Margaret Atwood, Bret Easton Ellis or John Banville are published.

1. How Kim Ji-young, Born 1982 was published in France

I began working for the NiL Éditions in January 2018. With the publishing house, I planned a project to bring women’s literature and particularly women’s voices to the front via publishing. Broadly speaking, women’s literature is literature written by women, interested in all things female, what positions women occupy in society, maternity, what women want, and whether there is a women’s worldview.

Literature of humor *Alfred’s Ten Wishes*(*Les Dix Vœux d’Alfred* - Maude Mihami’s first Picaresque novel), literature of the absurd *Today, is Monday*(*C’est lundi aujourd’hui* - by Sytske Van Koeveringe which looks at the world through the eyes of a housemaid), literature of social engagement *Voice*(*Vox* - by Christina Dalcher explores female dystopia), and *The Sun and Her Flowers* (poetry collection by Rupi Karu), lighthearted literature *Welcome to Korotokoa* (*Bienvenue à Korototoka* - by Anne Otsby where quinquagenarian ladies try to give a chocolate factory in Fiji a second run), and literature of dark humor *You Know You Want This* (by Kristen Roupenian) is a collection of short stories using the code of horror literature to explore the ways in which women are horrifying as much as it captures the horrors that are done to them.

Unbiased, unassuming voices make for bold writing and smooth reading, freely talking, appreciating, and pondering.

When I received the synopsis to *Kim Ji-young, Born 1982*, I had an urge to immediately jump in. **Feminist** novels found many readers, and also met strong opposition by many who wanted the books to be banned. Their intent is to ban what makes them uncomfortable, and forbid women’s liberating voices from self-extinction as derived from childhood and education, which is what this novel tries to portray.

I read in The New York Review of Books that the writer Cho Nam-joo was inspired by Rebecca Solnit in writing about the reality of Korean women in a society where gender discrimination exists.

The reason why I wanted to publish this work was because it was a thought-provoking, well-written piece overall that could speak to the general public, which is what I wish to share with NiL Éditions.

The easily readable book is written in third-person, telling the story of a woman undergoing changes in an emotive voice.

The novel describes Korean society in a symbolic way. Korea needs to more widely known, and the literary circles should pay greater attention.

I was able to experience Korean society by reading a work translated into English for that purpose, and I was able to experience a lively style and a universal story that listened to women’s voices without losing their essence.

Kim Ji-young, Born 1982 can surely resonate with the French readership, I think. Of course, we share different histories, and women’s positions are not defined in the same manner. What hasn’t changed, is that Confucianism and Catholicism created images of women, disputed the behavior of women’s desires, sexuality, and societal behaviors. Simone de Beauvoir said it very well. “Never forget that a political, economical or religious crisis will be enough to cast doubt on women’s rights. These rights will never be vested. You’ll have to stay vigilant your whole life.”

2. Characteristics and appeal of Korean literature, especially women’s literature

In France, Korean literature has only recently become recognized. You already know that the first translation was for Spring Fragrance in 1892, which in Korean is Chunhyangjeon. However, it was in the 1990s, nearly a century later that Korean literature was regularly accessible in France.

French readers found it interesting the Korean women’s literature poise very different questions to the French counterparts. The “unblemished virgin, the devoted wife, and the wise and loving mother” is the threefold female model that still prevailed into the mid 20th century. However we now live in the 21st century. How do we reinterpret or update that model? How do Korean women define themselves and live on, facing the fundamental social changes that move the nation?

3. Similarities and Differences between French Literature and Korean Literature

I came here so I can learn more about Korean literature. From a very subjective and non-professional point of view, I think that the 20th century’s historical tides were led by social-participatory literature.

However, it is very poetic like the works of Han Kang; a writer I admire. Han Kang describes the everyday life, enters into the real world and sometimes makes detailed explorations of pain and violence by expressing them in a beautiful style.

That is Han’s novel *The Vegetarian* shows a woman who decides to be a vegetarian, despite the opposition of her family.

The diversity of Korean literature makes it difficult to describe all the differences with French literature, but it is also interesting the French literature is also translated into Korea. It is evidence that Koreans are very interested in France and French novels. Then it is I who must ask this question.

한국 여성 작가의 약진

키릴 이그나티예프

키릴 이그나티예프는 러시아 AST 출판사의 해외사업 팀장이다. 2016년부터 언어 교과서를 출판하는 비교적 작은 임프린트 팀 Lingua에 합류하면서 AST 출판사에서 일하고 있다. 2017년 초에는 한국어와 관련된 픽션, 논픽션, 그리고 교육적인 제목에 초점을 맞추기로 결심할 정도로 널리 호평을 받은 몇 개의 새로운 한국어 타이틀을 출시했다. 현재, 한국 관련 서적은 Lingua 포트폴리오의 주요 부분이다.

여러분, 안녕하세요? 제 이름은 키릴 이그나티예프이며 러시아의 AST 출판사의 여러 자회사 중 한 곳에서 일하는 편집장입니다. 발표를 시작하기에 앞서, 이처럼 멋진 이벤트를 기획하시고 저희 모두를 이곳에 초대해주신 점에 대해, 훌륭한 한국문학번역원 직원 분들에게 감사의 말을 전하고 싶습니다.

제가 이 특별한 토의에 참석할 수 있도록 초청해주신 점에 대해 감사의 말을 전하고 싶은 이유는 이 토의를 통해, 오늘날의 인류에게 종대한 주제 즉, 전 세계 여성들이 경력을 쌓고, 자신들의 노동에 대한 공정한 임금을 받으며, 특정 문화권 내에서 자신들을 강력히 변호하며 자신들이 원하는 대로 살지 못하도록 막는 성차별, 시대에 맞지 않는 성역할들, 성별에 대한 고정관념에 관해 발언할 수 있기 때문입니다.

지금까지 저희는, 한국의 여러 문학 작품들, 주로 한강, 정유정, 신경숙 같은 여성 작가들이 저술한 작품에 대한 저작권을 획득해 왔습니다. 그 작품들 중 대부분은 올해 8월을 시작으로 가을에야 출간될 것이므로, 현재로선 상업적 차원에서 러시아 시장에서 한국의 여성 작가들의 획기적 진전에 관해 말씀드릴 게 거의 없지만, 저는 바로 이 작가들과 그들의 책이 러시아 독자들에게 인기를 얻게 될 만한 이유를 말씀드리고자 합니다. 그리고 아마 제가 말씀 드리는 정보는 러시아의 출판사에 자신의 작품을 판매하고 싶어 하는 한국의 작가들에게 유용할 것 입니다. 저는 두 작품에 초점을 맞출 것입니다. 첫 번째 작품은 2017년에 출간된, 한강 작가의 『채식주의자』이고 다른 작품은 올해 8월 1일에 나올 정유정 작가의 『7년의 밤』 입니다.

제가 러시아 독자들이 한국의 현대 여성 작가들의 글을 읽을 가치가 있다고 여길 것으로 보는 데에는 두 가지 주요 이유가 있습니다. 첫 번째 이유는 지금까지 제가 검토했던 모든 한국 출신의 작가들에게 해당됩니다. 바로 독특한 문학적 전통이 그 이유입니다. 저는 20세기에 한국의 문학 전통에 어떤 변화가 일어났다는 점을 알고 있지만, 한국 문학은 이미 그것의 장점에 보탬이 되고 오늘날 독자들의 문학적 기대를 충족시켜줄 독특한 특징을 지니고 있습니다. 현대의 한국 작가들은 하나의 이야기를 전하기 위해 내러티브 양식들을 가지고 실험을 하고 화자의 목소리를 바꾸는 데 주저하지 않습니다. 『채식주의자』는 영혜의 이야기를 그녀의 남편, 의붓오빠, 언니를 통해 들려줍니다. 이들 각각은 영혜에게 다른 태도를 취하며, 영혜의 자아분열의 세 가지 다른 측면들에 초점을 맞춥니다. 저는 한강씨가 한 인터뷰에서, 소설은 인간의 폭력성과 함께 결백의 가능성 혹은 불가능성에 대해 질문한다고 했던 말이 마음이 들었습니다. 그

리고 저는 하나의 이야기가 진행되며 변해가는 내러티브의 목소리는 바로, 인간에게 순수한 선이나 순수한 악은 없다는 점을 극명하게 보여준다고 믿습니다.

정유정의 『7년의 밤』의 경우, 최서원이라는 소년의 눈, 서원에게 일종의 양아버지로서 자신이 쓰고 있는 책을 통해 이야기를 전해주는 안승환, 학대를 받는 불쌍한 여인인 문해윤의 편지들을 통해 이야기가 전해지며, 뿐만 아니라 작가의 강력한 목소리도 존재합니다. 이 책에서, 진정으로 선하거나 악한 실체가 존재하지 않는다는 생각은 인간의 본성을 뛰어넘어 우주 자체에 다가갑니다.

제가 현대 한국 소설에 관해 정말로 위대하다고 느낀 또 다른 점은 이야기의 세부적인 정도와 공감각의 능숙한 활용입니다. 중요한 장면들이 언제나 매우 상세히 묘사되어, 독자는 자신의 피부에 짹짹 내리쬐는 태양을 느끼거나 방 안에서 풍기는 피 냄새를 맡고 심지어 주인공이 당황하면 뺨이 붉어지는 느낌을 받을 정도입니다.

하지만 한국의 여성 작가들이 러시아에서 높은 잠재성을 지니게 될 가장 중요한 이유는 사회적 이유입니다. 그들이 자신들의 책에서 전하려고 애쓰는 강력한 페미니즘 메시지, 바로 그 메시지는 러시아 독자들의 심금을 울리기에 더할 나위 없이 훌륭합니다.

발표를 계속 진행하기에 앞서, 러시아 사회에서 현재 어떤 페미니즘 개념이 어떻게 논의되고 있으며, 그 이유는 무엇인지 짧게 말씀드리고자 합니다. 18세기까지, 전형적인 가부장제 국가였던 러시아는 여성 시민들이 집에만 틀어박혀 있게 했고 인권을 박탈하여 남편에게 종속되었습니다. 전통주의적, 중세적 사회 및 정치적 관습들을 계몽에서 비롯된 개념들을 토대로 한 관습들로 대체시킨 문화 혁명을 이끈 것으로 유명한 러시아의 황제인 표트르 1세가 최초로 서양의 리더가 된 1714년이 되어서야, 모든 러시아 여성들에게 상속권이 부여되었습니다. 표트르 1세는 가족의 여성들을 그들의 의지에 반하여 별도의 성채에 가두는 모욕적 관습도 금지했고, 노출이 가능한 세속적 의상을 입도록 장려했으며 여성들에게 남성들과 함께 공연을 하는 예술가로서 소득을 얻을 권한도 부여했습니다. 이런 해방의 과정은 나중에 여성이 교육받을 권리를 옹호했던 예카테리나 2세의 지지를 받았으며, 수많은 페미니즘 조직들이 러시아 제국 전역에 등장했습니다.

다양한 여성 참정권론자들과 페미니즘 학회들이 조직한 일련의 집회 이후, 1917년에 러시아의 임시정부는 여성들이 투표할 권한인 참정권을 부여했습니다. 러시아는 1983년에 뉴질랜드, 1902년에 오스트레일리아 이후로 전 세계에서 여성에게 참정권을 부여한 세 번째 국가가 되었습니다. 1918년에 10월 혁명 이후, 새 헌법이 채택되어, 여성과 남성에게 동등한 권한이 부여되었습니다. 공산당은 다른 정치 조직이나 시민 조직도 공표했지만, 공산당 자체가 불법이었기 때문에, 모든 페미니즘 연합은 불법화되어 존재하기 어렵게 되었습니다. 여성의 권리의 촉진을 옹호하는 주요 세력은 없었지만, 소련 정부는 페미니즘 아젠다를 계속 유지했습니다.

1918년에 민사혼 조례 이후, 러시아 여성들은 유럽 최초로 결혼 후 처녀 적 이름을 유지할 수 있었습니다. 1920년의 조례는 생식권에 초점이 맞춰졌고 전 세계에서 여성의 낙태 권한을 보장하기 위한 최초의 법적 조치였습니다. 1926년의 결혼에 관한 또 다른 조례를 통해, 여성들이 이혼의 법적 과정은 물론 민사혼과 동일하게 관습과 평판에 따른 결혼을 하기 수월해짐으로써, 여성들은 공동소유 부동산권, 가정 안에서 태어난 아이들에 대한 주장 즉, 상속권에 대한 주장을 할 수 있게 되었습니다.

이런 조치들은 러시아 제정의 억압의 기본 요소로 생각될 수 있는 어떤 것이든 폐지하고, 얻을 수 있는 모든 노동력을 필요로 하는 산업 발달의 힘든 과정을 시작하려는 새 정부의 보편적 정책과 상관관계에 있었습니다. 1920년에, 보편적 노동 징발에 관한 조례가 발의되었습니다. 소련의 여성들을 집에만 틀어 박아서 아이들이나 키우는 전통적인 역할로부터 해방시킴으로써, 그들이 공장에서 하루 종일 일할 수 있도록 하기 위해, 정부는 전국에 보육원과 매점을 개장하기 시작했습니다. 노동에 대한 동등한 권리가 널리 선포되어, 여성 재단사는 이상적인 소련 여성의 화신이 되었습니다.

지옥으로 가는 길은 선의로 포장되어 있다고 하지요. 소련 정부는 점차 가족주의 역할을 담당했고 어떤 경계선이든 없었습니다. 1930년에 공산당은 군국주의의 진로를 채택했고, 전쟁을 끊임없이 강박적으로 예측했으며, 출생률을 높여야 한다고 결정했습니다. 선전 내용이 급전화하여, 출산이 여성의 의무라고 선포되었습니다. 여성의 성이 생식으로 환원되었던 것입니다. 1936년에, 낙태는 불법이 되었습니다. 같은 해, 합법적 이혼 과정이 우스울 정도로 복잡해졌고, 1942년 이 되자, 이혼은 대법원에 의해서만 허가될 수 있었습니다. 1944년에 10명 이상의 아이를 낳고 기른 여성들에게 어머니 영웅(mother heroine)이라는 명예로운 직함과 상당한 경제적 지원이 제공되었습니다. 그러는 사이, 정부와 사회는 자신들이 부과했던 재단사의 역할로부터 여성들을 해방시키지 않았고, 그래서 여성 재단사는 두 배 정도 증가했습니다.

1965년 이후, 러시아 여성들은 점차 그들의 생식권을 회복했고 결혼이나 이혼을 하게 될 때 더 많은 것을 보장받게 되었지만 남편과 자녀를 한 개인으로서 필사적으로 성공시켜야 한다는 생각은 여전히 남아 있습니다. 어머니 영웅 및 남편에게 적합한 아내라는 어색한 개념을 주입 받은 여성들은 정부와 사회가 부과한 고정관념에 순응하기 위해 의문의 여지가 있는 관계를 맺습니다. 오늘 날 러시아 내 수 많은 여성들은 학대 받는 결혼이란 덫에 걸려들고 있으며, 러시아 정부는 그런 두려움을 악용하여, 1930년대에 공산주의자들이 제기한 것과 동일한 아젠다 즉, 이상적인 여성은 가능한 한 많은 아이들, 그리고 기왕이면 법적인 성년이 되었을 때 순종적인 군인이 될 아들을 낳는 여성이라는 아젠다를 밀어붙이려 합니다. 또한 정부는 헌법에 따라 별도의 독립적 기관이 되어야 하는 교회를 부추겨 선전 활동을 하도록 합니다.

이 모든 이유로, 러시아 여성들은 소유와 사회에 의해, 가정 폭력을 암시하기도 하는 학대적 관계에 갇혀 있으며, 페미니즘 운동의 주요 고민은 여성들의 생식권 즉, 학대하는 남편에게 안전하게 구는 아내와는 다른 라이프스타일을 살아갈 권한과 자신의 몸에 대한 권한을 보장하는 것입니다.

이와 동일한 메시지 즉, 여성이 가족과 사회에 의해 학대 받고 있다는 메시지가 현대 한국 여성 작가들의 작품에서 전달되고 있습니다. 『채식주의자』에 나오는 영혜의 이야기를 살펴봅시다. 해당 텍스트에는 영혜의 남편이 그녀를 '어쨌든 완전히 하찮게' 여기며, 그녀에게 매력을 느끼지 않으면서도 그녀와 결혼한 이유는, 그녀가 충실한 아내가 될 것으로 믿었기 때문이라고 명확히 진술되어 있습니다. 그 다음 장에서, 우리는 영혜 주변의 모든 개개인이 그녀를 학대하며, 그녀가 자신에게 가장 맞았다고 여기는 라이프스타일과 삶의 선택권에 대한 권한을 결코 인정하지 않을 것이라는 점을 알 수 있습니다. 저는 한강 작가가 학대가 일회적 행위가 아닌 한 개인을 지속적으로 파괴하는 행위이며, 따라서 피해자뿐 아니라 관련된 모든 개인에게 심각한 누적 효과를 미친다는 점을 보여주는 게 정말로 중요하다고 생각합니다.

이런 생각은 정유정의 『7년의 밤』에서 전달되며 더 폭넓은 관점으로부터도 확인 가능합니다. 여러 인물들 중 한 명인 오영제는 전형적인 학대자입니다. 그는 자신의 아내와 딸에게 폭력을 가합니다. 그는 가족 내 여성들의 어떠한 개성 표현도 용납하지 않습니다. 그런 폭력은, 그의 딸이 집에서 뛰쳐나가 비극적인 사고로 죽게 되는 끔찍한 밤으로 이어집니다. 이후의 이야기는 가정 학대의 파괴적인 효과가 한 가정을 넘어 어떻게 도시 전체를 무너뜨리고, 연관이 없는 사람들의 삶을 망치게 되는지 여실히 보여줍니다.

Breakthrough of Korean Female Writers

Kirill Ignatiev

Kirill Ignatiev is the Managing Editor at AST Publishers, Russia. He has been working for AST Publishers since 2016 when he joined the team of *Lingua* – a relatively small imprint that publishes language textbooks. In early 2017, I launched a few brand-new Korean language titles which were so widely acclaimed that I decided to focus on fiction, non-fiction, and educational titles related to Korea, its language and culture. Currently, Korea-related books are a major share of *Lingua*'s portfolio.

Hello! My name is Kirill Ignatiev, and I am a managing editor at one of the dozen imprints of AST Publishers, Russia. Before I start, I would like to say thank you to the great team of Literature Translation Institute of Korea (LTI Korea) of Korean Literature Showcase for organizing this marvelous event and inviting us all here.

I would also like to say thank you for inviting me to take part in this particular discussion as it allows us to speak on such an acute for the present-day humanity topic as gender-discrimination, outdated gender roles, and gender stereotypes that still prevent women throughout the world from pursuing careers, getting a fair pay for their labour, speaking up for themselves in certain cultures, and living their lives the way they want.

So far, we have acquired rights for a number of Korean literary titles, the majority of which were written by female authors — Han Kang, Jeong You Jeong, and Shin Kyung-sook. Almost all of them are only going to be published in the new season – starting this August, so there is little I can say about the breakthrough of Korean female writers on the Russian market commercially-wise, but I would like to tell you — and I think this information might be useful for Korean authors who want to sell their works to publishers in Russia — why we thought these very authors and their books held promise with the Russian readers. I am going to focus on two titles. The first one is *The Vegetarian* by Han Kang that was published in 2017; the other one is *Seven Years of Darkness* by Jeong You Jeong that is coming out on the 1st of August this year.

Well, there are really two major reasons why I believe Russian readers would find contemporary Korean female writers worth reading. The first one applies to all authors from Korea I have reviewed so far. It is this unique literary tradition. I know there was a shift in the literary tradition of Korea in the 20th century, but it already has distinct features that add to its literary merit and meet today's readers' literary expectations. Contemporary Korean writers do not hesitate to experiment with narrative modes and change narrator's voice to tell one story. *The Vegetarian* tells us the story of Yeong-hye through her husband, her brother-in-law, and

her sister. Each of them takes a different attitude to Yeong-hye thus focusing on three different aspects of Yeong-hye’s self-dissociation if you will. I liked it that Han Kang herself once said in an interview that the novel questions human violence and the possibility or even impossibility of innocence. And I believe that shifting narrative voice throughout the same story is what reveals so starkly that there is no pure good or pure evil when it comes to human-beings.

As for Jeong You Jeong’s *Seven Years of Darkness*, the story is narrated through the eyes of a boy called Choi Seowon, a sort of a foster father to Seowon called Ahn Seunhwan who narrates the story through a book he is writing, through the letters of a poor lady in an abusive relationship Moon Haeyun, and there is also a strong author’s voice on top of that. In this book, the idea of absence of a genuinely good or genuinely evil entity goes far beyond a human nature and touches upon the universe itself.

Another thing I find absolutely great about contemporary Korean fiction, is the amount of detail in narration and a skillful use of synaesthesia. Essential scenes are always so detailed that a reader can almost feel the blazing sun on their skin, or the smell of blood in the room, or even feel their cheeks blush when the protagonist is confused.

However, the most important reason why Korean female authors would have great potential in Russia is societal. It is the strong feminist message they strive to convey in their books, and this message echoes perfectly in the hearts of Russian readers.

Before I go on, let me briefly tell you about what feminist ideas are now being talked about in the Russian society and why. Up to the 18th century, Russia as a typical patriarchy limited its female citizens to the role of a home keeper and a deprived of human rights adjunct to her husband. It went on until 1714 when Peter the Great – a Russian emperor who is known for leading a cultural revolution that replaced some of the traditionalist and medieval social and political practices with ones based on the ideas of Enlightenment – was the first Western leader to grant all Russian women with heirship. Peter the Great also banned a demeaning practice of secluding women of the family in separate tower houses against their will, promoted a more revealing secular outfit, and granted women with a right to earn income as performing artists alongside with men. The course for emancipation was later supported by Catherine II, who advocated for women’s rights to education, and a lot of feminist organisations appeared all over the Russian Empire.

In 1917, Russian Provisional Government enfranchised women with a right to vote after a series of rallies organized by various suffragists and feminist societies. Russia became the third country in the world to do so after New Zealand in 1893 and Australia in 1902. In 1918 after the October Revolution, a new constitution was adopted that granted equal rights to women and men. The Communist party also declared any other political or civic organisation but the party itself illegal, so all feminist unions became outlaw and seized to exist. Despite the fact that there was no major force to advocate for promotion of women’s rights, the Soviet government went on with feminist agenda.

As of the Decree on Civil Marriage of 1918, Russian women were first in Europe who could keep their maiden names after marriage. A decree of 1920 focused on reproductive rights and was the first legal act in the world to secure women’s right to abortion. Another Decree on Marriage of 1926 made it easier for women to go through a legal process of divorce and also equalled marriages by habit and repute to civil marriages so that women could have a claim on joint tenancy, and children born into such families – a right to heirship.

These acts correlated with the general policy of the new government to abolish anything that could be thought of as the rudiments of tsarist oppression and to start the hard process of industrial development that would require all the labour force they could get. In 1920, the Decree on the Universal Labour Conscription was issued. To release soviet women from the traditional role of home keeping and children upbringing so that they could work all day long at factories, the government started opening day nurseries and canteens throughout the country. Equal right to labour was highly promulgated, so a female-toiler became an embodiment of an ideal soviet woman.

The road to hell is paved with good intentions. Gradually, the Soviet government took on a paternalistic role and lost any boundaries. In 1930, the Communist party adopted a militaristic course and, being in a constant obsessive anticipation of war, decided it needed to boost birth-rate. The propaganda made a U-turn and proclaimed fertility as any Soviet woman’s duty; a female sexuality was reduced to reproduction. In 1936, abortions became illegal. Same year, the process of legal divorce was made ridiculously complicated, and by 1942 divorce could only be granted by the Court. In 1944, an honorary title of Mother Heroine and significant financial support was given to women for bearing and raising 10 or more children. In the meantime, neither the government nor the society released women of the toiler role it put down on them, so they now had twice as much.

Since 1965, Russian women have gradually restored their reproductive rights and became more secure when it comes to marriage and divorce, but the idea of desperately needing a husband and children to succeed as a person still lives on. Indoctrinated with an absurd idea of Mother Heroine and a proper wife to a husband, women enter questionable relationships for the sake of conforming to a stereotype imposed by the government and the society. A lot of women in present-day Russia are trapped into abusive marriages which they are too afraid to end, and the Russian government exploits that fear to push the same agenda the Communists did in 1930s: the ideal woman is the one that gives birth to as many children as possible, preferably to boys — who would become obedient soldiers upon reaching full legal age. The government also inveigles the church, which should be a separate independent body as of the Constitution, into propaganda.

Because of all that, Russian women are confined by the society to abusive relationships that also imply possessiveness and domestic violence, and the main concern of the feminist movement is to secure women’s reproductive rights, a right to their own bodies and to living a lifestyle other than a humble wife to an abusive husband.

The same message — women being abused by their families and the society — is being conveyed in the

works of contemporary Korean female writers. Let’s take a look at the story of Yeong-hye from *The Vegetarian*. It is clearly stated in the text that Yeong-hye’s husband finds her “completely unremarkable in any way”, has never been attracted to her, and marries Young-hye because he believes she would make a dutiful wife. In the following chapters, we learn that every single person around Young-hye abuses her and will never accept her right to a life style and life choices she finds to be the best ones for her. I find it really important that the author shows us that abuse is never a single act but rather an ongoing process of a constant depredation of an individual, and thus it has a drastic cumulative effect not only on the victim but on every single person involved.

This idea is also conveyed in Jeong You Jeong’s *Seven Years of Darkness* and is even viewed from a broader perspective. One of the characters, Oh Young-je, is a typical abuser. He beats his wife and daughter; he does not stand any display of selfhood from the women of the family. That leads to the fatal night when his daughter runs away from home and dies in a tragic accident. The further story brilliantly portrays how the destructive effect of domestic abuse moves beyond a single household, corrupts a whole city, and ruins lives of unrelated people.

최근 주목받는 여성 작가들의 작품

김선영

김선영은 출판편집자로 2009년 창비에 입사하여 영업부, 문학출판부를 거쳐 현재 계간지출판부에서 계절마다 『창작과비평』을 만들고 있다.

창비는 1966년 계간지 『창작과비평』을 창간한 이래 지난 50여년간 다수의 문학작품을 출간해왔습니다. 2010년대 이후 출간한 주요 여성 작가들의 작품으로는 편혜영 『재와 빨강』(2010), 배수아 『올빼미의 없음』(2010), 강영숙 『아령 하느 밤』(2011), 김애란 『두근두근 내 인생』(2011), 은희경 『태연한 인생』(2012), 공선옥 『그 노래는 어디서 왔을까』(2013), 정이현 『안녕, 내 모든 것』(2013), 한강 『소년이 온다』(2014), 김희 『세상에 없는 나의 집』(2015), 기준영 『이상한 정열』(2016), 백수린 『참담한 빛』(2016), 조해진 『빛의 호위』(2017) 등이 있습니다. 오늘 이 자리에서는 2018년부터 현재까지 문단은 물론 독자들의 사랑을 받은 작품 중 여성 작가들의 작품을 중심으로 소개하고자 합니다. 이들 작품들은 전반적으로 우리의 젠더감수성을 일깨우며 그간 여성과 사회적 약자를 향해온 그릇된 시선이나 잘못된 관행을 돌아보게 합니다. 이 작품들을 통해 현재 우리 사회에 활발하게 진행 중인 페미니즘 운동과 갑질 반대운동 등 최근 창작자와 독자가 민감하게 반응하고, 깊게 고민하고 있는 주제들을 엿볼 수 있을 것입니다.

1. 김금희 장편소설 『경애의 마음』(2018)

2017년 봄부터 겨울까지 계간 『창작과비평』에 연재하며 문단의 호평과 독자의 기대를 한껏 받은 이 작품은 1999년 인천 호프집 화재사건에서 소중한 친구를 잃은 두 사람, 경애와 상수가 서로를 통해 누군가를 사랑하고 공경하는 ‘경애(敬愛)’의 마음을 배워나가며 스스로 단단해져가는 과정을 그립니다. 이 작품은 일견 두 사람의 연애서사로 읽히기도 하지만 이 안에는 회사의 부당함에 맞서 벌이는 파업과 그 파업에 가담했던 동료들이 보여주는 노동의 윤리와 그에 실린 목소리가 묵직한 감동을 주기도 합니다. 한편, 이 작품에 등장하는 경애의 엄마, 경애의 친구인 미유, 직장 동료 김유정 등 여성 인물들이 연대하고 도우며 함께 다음으로 나아갈 수 있게 서로의 마음을 보듬는 모습은 든든한 위로가 됩니다. 상수가 운영하는 연애상담 페이지 ‘언니는 죄가 없다’ 또한 그 연장선상에 있습니다. 사랑을 잃고 일상을 이어나갈 수 없게 된 사람들에게 상수는 ‘언니’의 이름으로 “얼른 자요” “밥을 챙겨 먹읍시다” 같은 살뜰한 말로 마음을 전합니다. 한 사람을 ‘경애’하는 마음이란 곧 그의 고통을 이해하고 공유하는 것이란 사실을 함께 깨우치게 됩니다.

*김금희: 1979년 부산 출생. 2009년 등단. 신동엽문학상, 젊은작가상, 현대문학상 등 수상. 소설집 『센터멘털도 하루 이틀』(2014) 등이 있음.

2. 정세랑 소설집 『옥상에서 만나요』(2018)

이 소설집은 “강력한 가독성과 흡인력으로 이 사회의 연대 의지를 되살리는 작품”이라는 평을 받았던 전작 『피프티 피플』의 목직한 메시지와, “오로지 쾌감을 위해 썼다”고 작가가 밝혔던 『보건교사 안은영』(민음사 2015)의 경쾌한 상상력 등 정세랑만이 보여줄 수 있는 장기를 모두 만날 수 있는 ‘정세랑 월드’의 시작점이자 정수라 할 수 있습니다. 정세랑은 다양한 여성 인물의 이야기를 그려내는 데에 탁월한 재능을 발휘하는 작가로, 독특한 감수성으로 동시대성을 보여줍니다. 이 소설집에 실린 9편의 작품 중 파격적인 형식과 지금의 현실을 생생하게 보여주는 에피소드로 SNS상에서 화제를 모았던 『웨딩드레스 44』는 한벌의 드레스를 빌려 입고 결혼한 혹은 결혼할 44명의 여성들의 이야기를 44개의 짧은 에피소드 형식으로 담아냅니다. 낭만적 신화가 아닌 제도로서의 결혼을 생생한 목소리로 들려주는 이 작품에는 다양한 여성 서사가 등장하는데, 특히 이 드레스를 마지막으로 입은 여성이 고등학생들이라는 점이 의미심장하게 다가옵니다. 이혼한 뒤 집 안의 물건을 모두 처분하는 ‘이혼 세일’을 열게 된 ‘이재’와 그의 친구들의 이야기를 담은 『이혼 세일』에는 “40대가…… 50대가 보이질 않아. 선배들 다 어디로 사라졌지?” 물으며 여성으로서 느끼는 직장생활의 어려움을 토로하는 목소리가 있고, “다른 사람들의 삶은 근사하고 자신만 지옥에 버려진 듯한” 기분 속에서 아이를 키우며 자신의 선택을 되돌아보는 여성의 목소리도 담겨 있습니다. 표제작 『옥상에서 만나요』는 직장에서 부조리한 노동과 성희롱에 시달리며 늘 옥상에서 뛰어내리고 싶다는 충동을 느끼는 ‘나’가 회사 언니들의 주술비급서를 물려받고서 마침내 절망에서 빠져나오는 이야기를 담고 있습니다. 이야기 표면에는 주술비급서가 있지만 ‘나’를 버티게 한 힘은 사실 “다정하게 머리를 안쪽으로 기울이고 엉킨 실 같은 매일매일을 어떻게 풀어나갈지 함께 고민해주었”던 사람들, 옥상에서 뛰어내리지 않게 막아준 언니들입니다. 후임으로 온 사람에게 “나와 내 언니들의 이야기를” 발견해주기를 바라는 마음은 연대의 힘이 이어지게 하는, 다시 손을 내미는 ‘언니’의 손길이기도 합니다.

*정세랑: 1984년 서울 출생. 2010년 등단. 창비장편소설상, 한국일보문학상 등 수상. 장편 『이만큼 가까이』(2013), 『피프티 피플』(2016) 등이 있음.

3. 서유미 소설집 『모두가 헤어지는 하루』(2018)

등단 이래 10년여 동안 7권의 단행본을 꾸준히 발표하며 “그 자체로 한국문학의 든든한 자산”으로 자리매김한 소설가 서유미의 두번째 소설집입니다. 경쾌한 필체로 평범한 인간 군상을 따뜻하게 보듬고, 시대의 질병을 예민하게 포착해 온 작가는 변함없는 모습으로 누구에게나 찾아오는 위기와 불안의 단면을 일상의 차원에서 세밀하게 해부해 보입니다. 『에트르』에는 백화점 베이커리에서 일하는 서른살 ‘나’가 월세나 보증금을 올리겠다는 집주인의 말에 이사를 결심하고 연말에 집을 보러 다니며 느끼는 삶의 버거움을 말합니다. 결혼 10주년을 맞아 남편과 떠난 여행에서 남편이 실종되는 『뒷모습의 발견』에서도 이런 막막함은 해소되지 않습니다. 실종된 남편을 찾아 헤매는 동안 비로소 돌아보는 부부의 10년은 “이해라는 문을 열고 걸어 들어간 곳이 오해 속이었고, 결국 핵심이 아닌 언저리만 맴돌았다”는 것을 알게 됩니다. 『변해가네』에서 주인공 ‘나’는 치매에 걸린 엄마를 요양원에 들여보내는 날 딸의 산통이 시작되었다는 소식을 듣고, 딸이자 엄마이고 이제 곧 할머니가 될 자신의 삶을 찬찬히 돌이켜봅니다. 이렇듯 다양한 세대의 고민으로 시선을 확장하여 마치 한 여성의 인생을 고스란히 담은 듯한 이 소설집에서는 어느 한 세대, 한 사람에게도 소홀함 없이 건네는 작가의 애정 어린 마음이 느껴집니다. 불안정한 현실을 살아가는 소시민들의 문제를 특유의 발랄함으로 다뤄 온 작가는 스스로 “여기 실린 소설과 함께 인생의 다른 구간으로 넘어왔다”고 말하며 결혼과 이혼, 출산, 양육과 교육, 실업과 가계부채 그리고 노후문제까지 세대를 가로지르며 오늘날 우리 사회의 위기와 불안을 총체적으로 드러냅니다.

*서유미: 1975년 서울 출생. 2007년 등단. 창비장편소설상, 문학수첩작가상 등 수상. 장편 『쿨하게 한걸음』(2008), 소설집 『당분간 인간』(2012) 등이 있음.

4. 황정은 연작소설 『디디의 우산』(2019)

계간 『창작과비평』 2016년 겨울호에 발표한 중편 『d』와 이듬해 『문학3』 웹페이지에 연재한 『아무것도 말할 필요가 없다』를 묶은 연작소설입니다. 작가가 2010년 발표한 단편 『디디의 우산』, 2014년작 단편 『웃는 남자』의 연장선상에 있는 작품으로, 작가가 오랫동안 품어온 ‘혁명’이라는 화두를 안고 그로 인해 마주한 목소리들이 두 작품 안에 이어집니다. 『d』는 ‘dd’의 죽음 이후 자신 또한 죽음과도 같은 날들을 보내던 ‘d’의 고된 날들과 그가 세운상가에서 일하며 만난 ‘여소녀’를 통해 다시 세상 속으로 발을 딛는 이야기를 그립니다. 『아무것도 말할 필요가 없다』의 ‘나’는 구두회사 직원이자 완성하지 못한 열두개의 원고를 지닌 작가로, 그녀는 동성 연인 서수경과 20년째 함께 삽니다. 두 사람이 고교 졸업 후 재회해 인연을 키우게 된 계기는 1996년의 이른바 ‘연대 사태’로, 고립과 폭력으로 “운동과 일상의 격리”가 이루어진 그날 이후 “자기 앞마당이나 쓸자”라는 마음과 마주했으면서도, 그들은 시민으로 살아가는 일에 대해, ‘어른’이 된다는 것에 대해 끊임없이 고민하는 삶을 살아갑니다. 세월호의 비극을 목격한 이후 계속해서 광장으로 나가는 ‘나’와 서수경의 행보는 d의 그것과 중첩되며 특별한 울림을 줍니다. 소설 말미에 붙은 문학평론가 강지희의 해설에서 그는 『아무것도 말할 필요가 없다』를 두고 “소설의 전반부가 화자와 주변 사람들의 생애 안에 얼마나 많은 여성혐오가 깔려 있었는지를 보여준다면, 후반부는 그 아래 자리한, 사회의 근본적인 사유방식의 문제를 말하기 위해 나아간다”고 말합니다. ‘작가의 말’에서 밝힌바, 근년의 시대상 속에서 황정은 작가의 소설을 추동한 원동력은 죽음과 파괴, 그리고 혁명이었습니다. 황정은은 우리 사회에서 ‘상식’이라는 말로 작동되는 혐오의 방식에 문제제기하며, 2014년 세월호참사와 2016~17년 촛불혁명이라는 사회적 격변을 배경에 두고 개인의 일상 속에서 ‘혁명’의 새로운 의미를 묻습니다. “세상은 변한 것처럼도 보이고 변하지 않은 것처럼도 보인다”고 작가는 썼지만 그러면서도 작가는 서로가 서로에게 우산을 씌어주는 세상을 꿈꾸는 일을 말합니다.

*황정은: 1976년 서울 출생. 2005년 등단. 한국일보문학상, 신동엽문학상, 대산문학상, 이효석문학상, 김유정문학상, 젊은작가상 대상, 5·18문학상 등 수상. 소설집 『파씨의 입문』(2012), 장편 『계속해보겠습니다』(2014) 등이 있음.

5. 권여선 장편소설 『레몬』(2019)

계간 『창작과비평』 2016년 여름호에 발표한 중편 『당신이 알지 못하나다』를 수정·보완하여 새롭게 장편으로 엮은 소설로, 2017년 원제와 동명의 연극으로 공연되며 이야기 자체의 흡인력을 이미 증명한 바 있는 작품입니다. 삶의 불가해함을 서늘한 문장으로 날카롭게 그려내며 특유의 비극적 기품을 보여주었던 권여선이 작품세계의 또다른 확장으로 장르적인 숨씨까지 유감없이 발휘했습니다. 2002년 한일월드컵으로 떠들썩했던 여름, ‘미모의 여고생 살인사건’이라 불렸던 비극이 벌어지고, 이 사건을 둘러싼 모든 인물의 삶이 방향을 잃고 흔들립니다. 사건의 중심에 있는 세 여성의 목소리가 번갈아가며 이야기를 끌고 가는 이 작품은 애도되지 못한 죽음이 어떤 파장을 남기는지 집요하게 파고들어가며 삶의 의미에 대한 목직한 질문을 던집니다. 언니의 죽음을 ‘아름다운 형식’의 파괴로 받아들였던 열일곱살 다연은 17년이 지나서야 “완벽한 미의 형식이 아니라 생생한 삶의 내용이 파괴”되었다는 것을 비로소 이해할 수 있게 됩니다. 언니의 죽음이 모두를 나머지 존재로 만들어버린다고 생각했지만 다연은 이해할 수 없었던 죽음을 애도하게 됨으로써 삶의 숨겨진 의미와 진실을 찾게 됩니다. 그것은 삶이 이어진다는 것, 살아 있다면 언젠가는 웃고 먹고 이야기하며 펄펄 살아 숨 쉬는 생명의 생생한 감각들을 받아들일 수 있게 된다는 것, 그러므로 삶 자체가 유일한 희망이라는 단 하나의 진실입니다. “붕괴하는 삶 앞에서 애도의 방식을 질문하는 소설은 많지만, 그 애도가 문학 혹은 소설의 자리에서 정말 가능한지 한계선까지 밀어붙인 작품은 드물다. 우리는 타자를 어떻게 알 수 있는가. 타자의 고통에 어디까지 참여할 수 있는가. 『레몬』을 읽고 나면 목직한 질문들이 남는다”는 문학평론가 정홍수의 추천사는 이 작품의 깊이와

현재적 의미를 가능해볼 수 있게 합니다. 책장을 덮고 나면 “당신의 삶이 평하기를, 덜 아프기를, 조금 더 견딜 만하기를 바라는” 작가의 마음이 고스란히 전해집니다.

*권여선: 1965년 안동 출생. 1996년 등단. 오영수문학상, 이상문학상, 한국일보문학상, 동리문학상, 동인문학상, 이효석문학상 등 수상. 장편 『레가토』(2012), 소설집 『분홍리본의 시절』(2007) 『안녕 주정뱅이』(2016) 등이 있음.

6. 장류진 단편 『일의 기쁨과 슬픔』(2018)

계간 『창작과비평』 2018년 가을호에 실린 창비신인문학상 수상작으로, 장류진은 등단과 동시에 판교를 중심으로 한 IT업계의 실상을 생생하게 담아낸 이 등단작 한편으로 직장인들의 전폭적인 지지를 받으며 계간지 홈페이지가 마비될 정도로 화제를 모았습니다. 동종 업계에서 일해온 작가의 경험은 회사생활에 관한 ‘하이퍼 리얼리즘 소설’이라는 평을 들으며 주목받았는데, 월급을 카드 포인트로 받는다는 신선한 설정이나 직장에서 ‘을’로 일하며 자아실현은 직장 밖에서 찾아야 하는 현실을 생동감 있게 그려낸 것이 독자들의 큰 공감을 불러일으켰습니다. 재능있는 신인 작가가 그려낼 앞으로의 작품들이 더욱 기대가 됩니다.

*장류진: 1986년 출생. 2018년 창비신인소설상으로 등단.

7. 김세희 장편연재 『좋아하는 일을 하고 있습니까』(2019)

계간 『창작과비평』의 웹페이지인 매거진창비(magazine.changbi.com)에서 주 2회 연재하고 있는 젊은 작가 김세희의 장편소설을 소개하고자 합니다. 이 작품은 갓 대학을 졸업하고 출판사에 취직한 직장인 여성의 이야기를 그립니다. 연재를 시작하며 작가가 썼듯 “한 상태에서 다른 상태로 옮겨가거나 바뀌어가는 도중의 시기”인 ‘과도기’를 지나는 인물의 변화를 그리면서, “좋아하는 일을 직업으로 삼는 데 성공한 스물네살의 여성 문지향”이 겪게 될 고민과 상처, 기쁨과 슬픔, 성취와 좌절을 섬세한 필치로 담아냅니다. 문학평론가 강경석은 김세희의 첫 소설집 『가만한 나날』에 대해 “젊은 여성 주인공인 ‘나’들은 거기에(기성질서에) 의문을 품고 ‘조용히’ 싸운다. 그것은 외부를 향한 적극적 행위로는 잘 드러나지 않지만 그 어떤 싸움 못지않게 치열하다. ‘가만한 나날’을 역설로 만드는 이 싸움을 응원하지 않을 도리가 없다. 어찌면 거기에 우리가 새롭게 열어 가야 할 미래가 전부 걸려 있는지도 모르기 때문이다”라고 썼는데, 이 서평에서 말한 작가의 특징점이 이번 연재에서도 고스란히 빛을 발하고 있습니다. 연말까지 진행될 연재에 많은 관심 부탁드립니다.

*김세희: 1987년 목포 출생. 2015년 등단. 젊은작가상 수상. 소설집 『가만한 나날』(민음사 2019) 등이 있음.

Currently Spotlited Works by Female Writers

Kim Sun-young

Kim Sun-young is a Publishing editor. Kim joined Changbi Publishers in 2009, and has since worked with business operations, literature publication department, and is currently with the quarterlies department, publishing *The Quarterly Changbi*.

Changbi was founded as *The Quarterly Changbi* (tr: a portmanteau of two Korean words changjak-creation and *bipyong*-criticism) in 1966, and has been an active literary publishing house for the past five decades. Notable works by female writers published post-2010 include: *City of Ash and Red* (2010) by Pyun Hye-young, *North Station* (2010) by Bae Su-ah, *The Night He Lifts Weights* (2011) by Kang Young-sook, *My Brilliant Life* (2011) by Kim Ae-ran, *A Life of Calm* (2012) by Eun Heekyung, *Where Did That Song Come From* (2013) by Gong Sun-Ok, *Goodbye, My Everything* (2013) by Jeong Yi Hyun, *Human Act* (2014) by Han Kang, *My Home without the World* (2015) by Kim Keum Hee, *A Strange Passion* (2016) by Ki Jun-Young, *Terrible Light* (2016) by Baik Sou Linne, and *The Guard of Light* (2017) by Cho Hae-jin. For today’s presentation, I will limit myself to introducing works by female writers welcomed by the critics as well as readers, from 2018 to the present. They more or less heighten our gender sensitivity and encourage us to look back on prejudices and misconceptions toward women and the weak. They shed light on the issue of Feminism, which has proliferated Korean society, and the anti-*gapjil* movement, as well as various other socially important issues that have drawn sensitive reactions and deep struggles from writers and readers alike.

1. *Kyung-ae’s Heart* (2018), full-length novel by Kim Keum Hee

The novel was released in 2017 as a serial release from Spring to the Winter edition of *The Quarterly Changbi*. Critics gave favorable reviews, while readers couldn’t wait for the next edition. Kyung-ae and Sang-su both suffer the loss of a close friend in the 1999 Incheon beer house fire. The story follows the two as they become more resilient, learning what it means to respect and love each other. The story may be read as romance between the two protagonists, but readers will also find a chord struck, as the story also follows a workers’ strike against the inequities of a business, and the message of labor and ethics embodied by the protagonists’ friends who were part of the strike. Kyungae’s mother, her friend Miyu, her coworker Kim Yoo-jeong are all female characters in the story who build solidarity, helping each other emotionally to move forward. It is very heartwarming and comforting to see. *Sisters Are Not At Fault*, the dating counseling webpage run

by Sangsu, shares that trajectory. Sangsu speaks softly and comfortingly to those who lost loved ones and cannot go on. Under the guise of *Unni* (Korean pronoun used by younger female an older female), Sangsu comforts the listeners, saying “go to sleep now”, “have something to eat”, and so on. The reader discovers that the sentiment of love and respect is equivalent to understanding and sharing the other’s suffering.

*Kim Keum Hee: b.1979 in Busan. Debuted in 2009. Winner of Sin Dong-yup Prize for Literature, Young Writer Award, Contemporary Literature (Hyundae Munhak) Award, and various others. Wrote short story collection *Sentimentality Works Only for a Day or Two*(2014), etc.

2. *Meet Me On the Rooftop* (2018), a collection of short stories by Chung Serang

This collection of short stories follows the wake of *Everybody Will be Dancing*, which critics described as “a page-turner that draws you in and breathes new life into the will for social solidarity”, and School Nurse Ms. *Ahn*, that Chung herself described as “written sheerly for pleasure”, showcasing all her upbeat imagination and talent. The third being the charm, *Meet Me On the Rooftop* is a great way to be introduced to Chung’s world. Chung displays outstanding talent in fleshing out diverse female characters and their stories with a twist of her own contemporary sensibility as a writer. The collection features nine short stories. Among them, “Wedding Dress 44” was iconoclastic in format and vivid in the depiction of contemporary reality. A collection of even shorter episodic tales of 44 women who rented the same wedding dress, the story was a popular topic of discussion on social networking sites. It is a story told vividly of marriage as policy, rather than romantic fairytale. It tells it through various female narratives, and the high school students who wore it last concludes the story with a lingering impact. “Divorce Sale” is about Ijae selling off everything in the house after a divorce. It also touches on Ijae’s friends.

Memorable lines include “Where are my seniors in their 40s and 50s? Where have all the women gone?” where a woman reflects on the difficulties as working as a woman, while another woman looks around and sees “everyone else’s lives are so amazing, and I feel alone in hell”, thinking twice about her choices and rearing a child. Eponymously titled “Meet Me on the Rooftop” is about the narrator’s recurring urge to jump off the rooftop, troubled by unfair workloads and sexual harassment. The narrator overcomes that troubled state once she inherits the older coworker ladies’ book of spells. On the surface, the book of spells may appear to be the solution, but practically the power to change came from the older ladies who “heeded her needs, put their heads together, and worried for her daily challenges”, ultimately keeping her from throwing herself off the rooftop impulsively . The story concludes with the narrator lending a helping hand to the new employee, hoping for solidarity and wishing for the new person to also discover her story.

*Chung Serang: b.1984 in Seoul. Debuted in 2010. Winner of Changbi Prize in Novel, The Hankook Ilbo Literary Award, and other awards. Author of novels *This Much Close* (2013), *Everybody Will be Dancing* (2016), etc.

3. *The Day that Everyone Was Worn Out* (2018), a collection of short stories by Seo Yoo Mi

Seo has been a prolific writer, publishing seven books over the ten years since her debut, where critics have wrote about her as “a dependable powerhouse for Korean literature”. This is her second collection of short stories. Seo’s light, upbeat writing style draws warmth in human groups, while acutely capturing the ailments of society. She takes the scalpel of mundanity to autopsy the inescapable crises and anxieties that we are all bound to face. The narrator in “Etre” is a 30-year old bakery worker in a department store. The narrator’s landlord has plans to to raise either the security deposit or monthly rent, and the narrator decides to move. The narrator has to look around for a new home at year’s end, and talks about the burden of living. This gloom lingers in “A Glimpse of Your Back”, where a couple takes a trip to celebrate their tenth marriage anniversary and the man goes missing. While looking high and low for her lost husband, the wife looks back at the last ten years of marriage, gradually coming to see that “the door of understanding opened to a hallway of misunderstandings, and they had danced around the edge; never at the heart of things”. “It’s Changing”’s main protagonist is the narrator. The narrator is a woman whose mother has become senile, and on the day that her mother is sent to the nursing home, the woman’s daughter goes into labor. On that crossroad, where is herself is daughter, mother, and soon-to-be grandmother, the narrator looks back on her life. The encompasses the thoughts and burdens of multiple generations, capturing what amounts to a woman’s entire lifetime of stories. The writer’s well-balanced approach and care for each generation comes through. Seo approaches the insecure reality of the petit bourgeois with her peculiar cheerfulness. She says, “I have crossed into a different zone in my life with this novel.” Her topics are pan-generational; marriage, divorce, childbirth, parenting and education, unemployment and household debt, and even post-retirement burdens. She drains the waters evenly to reveal the gross state of crises and anxiety we face as a society today.

*Seo Yoo Mi: b.1975 in Seoul. Debuted in 2007. Winner of Changbi Prize in Novel, Annual Munhak Suchoep Writers’ Award, and other awards. She wrote *A Cool Step Forward* (2008) a novel, *Human, for Now* (2012), a collection of short stories, and other works.

4. *DD’s Umbrella* (2019), a collection of serialized stories by Hwang Jungeun

It is a serial collection of “d” from *The Quarterly Changbi* 2016 winter issue and “Nothing Need Be Said” which was serialized on the *The Literature* 3 webpage. Published in 2010, *DD’s Umbrella* is on the trajectory of Hwang’s 2014 short story “Smiling Man”. She had long been harboring the idea of *revolution*, and that theme and the counter arguments to it are ongoing in both works. “d” follows the life of d, after dd’s death. d has lost joy, living a harsh and moribund life. One day, d serendipitously meets Yeosonyeo, who draws him out in the world once again. “*Nothing Need Be Said*” is a story narrated by the main protagonist, an employee at a footwear company. The protagonist has twelve unfinished manuscripts, and has been in cohabitation for 20 years with Seo Su-kyung, a lover of her own gender. The two protagonists reunite after high school through the 1996 riot police invasion of Yonsei University campus. Police siege and violence split a “rift between the resistance movement and their daily lives”, and although the two reside to life of “sweeping and keeping their front yard clean”, they continue living as concerned citizens, pondering what it means to become grown-up.

Both the narrator and Seo Su-kyung witness the Sewol Tragedy, and continue to meet at the Gwanghwamun Plaza to protest, where they repeatedly encounter d, creating an interesting resonance. Literary critic Kang Ji-hee adds in a commentary at the end of “Nothing Need Be Said”: “...the first half of the story exposes the degree of misogyny faced by the narrator and those around her. The second half takes a step forward to discuss the fundamental faults in society’s way of thinking.” Hwang clarifies in the novel’s forward, that her impetus for the novel was death, destruction, and revolution. Hwang Jungeun raises issues against the ways of loathing triggered under the guise of “common sense” in our society. Specifically in the context of the 2014 Sewol Disaster and the 2016-2017 Candlelight Revolution, she explores the new meaning of “revolution” in the daily life of an individual. “The world appears to have changed at times, and not so much at other times,” but she talks about dreaming about a world where we can put umbrellas over each other’s heads.

*Hwang Jungeun: b.1975 in Seoul. Debuted in 2005. Winner of the Hankook Ilbo Literary Award, Sin Dong-yup Prize for Literature, The Daesan Literary Award, the Lee Hyo Seok Literature Award, the Kim You Jeong Literature Award, the Young Writer Award, and the 5•18 Literature Award, and other awards.

Wrote *Into the World of Passi* (2012), a collection of short stories, and *I’ll Go On* (2014), a full-length novel.

5. *Lemon* (2019), a full-length novel by Kwon Yeo-sun

Lemon was originally published as a novella titled *You Wouldn’t Know* on the 2016 summer issue of *The Quarterly Changbi*. It was modified and supplemented into a full-length novel, released as a stage production in 2017 under its original title. The story has proven itself very attractive. The tragic incomprehensibility of life is stunningly depicted, crossing over genres. The story starts in the summer of 2002, when the Korea-Japan World Cup games were afoot. A tragedy later referred to as ‘the high school beauty murder’ happens, and all individuals surrounding that even lose are traumatized, losing direction in life and becomes unstable. The story is narrated across three women who are all central to the tragedy, telling the grave story of where un-mourned death may lead, prompting the reader to consider the meaning of life. Da-eon, who accepted her older sister’s death as a destruction of ‘beautiful form’, looks back 17 years later to understand that it was “not the perfected form of beauty but the vivid contents of life that had been destroyed”. Da-eon copes with her sister’s death by making everyone else the *other*, but through mourning the death she did not understand, she comes to grasp the hidden meaning of life and its truths. The truths are that life goes on, and if it goes on, then it becomes inevitable that life will one day have to have laughter, good food, and embracing of the living. That is, the truth is that living on is the only hope. Literary critic Chung Hong-soo introduces the depth of Lemon against contemporary implications, stating “exploring different ways of mourning in the wake of a collapsing life is a common trope in novels, but very few have attempted to take that to its limit and see if mourning is possible within literature or a novel. Can we actually know the other? Is it facetious to claim part in another’s suffering? *Lemon* leaves the reader with several critical questions.” Even after the last page is turned, the author’s benediction of “may your life be gentle, be of less struggles, and more bearable” leaves a resonance.

*Kwon Yeo-sun: b.1965 in Andong. Debuted in 1996. Winner of the Oh Young-soo Literature Award, the Yi Sang Literary Award, the Hankook Ilbo Literary Award, the Dong-ni Literary Award, Dong-in Literary Award, the Lee Hyo Seok Literature Award, and others. Authored *Legato* (2012), a full-length novel,

The Days of Pink Ribbons (2007) and *Goodbye Drunkard* (2016), both collections of short stories, and others.

6. *Joy and Sorrow of Work* (2018), a novella by Jang Ryujin

Jang published the story on the 2018 Fall Issue of *The Quarterly Changbi*, and won the Changbi Prize for New Figures in Literature. Jang’s first novel is a vivid testimony of the Pangyo IT industry. The novel enjoyed the full support of industry workers, and one point the *Quarterly Changbi* homepage crashed due to excess traffic. Jang herself worked in the IT industry, and her story was critiqued as ‘hyper-realistic novel’. The fresh take on monthly salary being given as card credits, working in the office as a subject of minimal agency (*eul*), and the stark reality of looking for self-realization outside one’s workplace found resonance with the readership. I look forward to future works from the new and rising talent.

*Jang Ryujin: b.1986 Debuted with the 2018 Changbi Prize for New Figures.

7. *Is Work Where Your Heart Is* (2019), a serialized novel by Kim Se-hee

I would like to introduce a novel on The Quarterly *Changbi* webpage (magazine.changbi.com). It is a serialized novel by Kim Se-hee, updated twice a week. The story is about a recent university graduate who found work at a publishing company. As Moon Ji-Hyang the young 24-year old female protagonist of the story settles into what she believes is her dream career, she undergoes a transitionary period marked with worries and scars, joy and sorry, achievement and frustration that the writer describes with aplomb. Literary critic Kang Kyeong-seok describes Kim’s first collection of short stories *The Days That Nothing Happened* like this: “The female protagonists question the established order and quietly fight the order. It is not revealed outwardly, but it is a battle fierce as any. The battle makes *The Days That Nothing Happened* a paradox that I cannot help but cheer for. Perhaps this is what our entire new future relies on.” Kim’s serialized novel also shines in the way that Kang described. The serialized stories will continue to the end of this year. I look forward to your readership and support.

*Kim Se-hee: b.1987 in Mokpo. Debuted in 2015. Winner of the Young Writer Award. Wrote *The Days That Nothing Happened* (Minumsa, 2019).

여성 독자, 여성 편집자, 여성 대표 어쩔 수 없이 나의 이야기

황예인

황예인은 한국소설 편집자이다. 2017년부터 1인 출판사 스위밍풀을 운영하며 이미 익숙해진 작가를 새롭게, 아직 알려지지 않은 작가를 친숙하게 독자들에게 소개하고 있다.

안녕하세요. 저는 출판사 스위밍풀의 대표 황예인입니다. 스위밍풀은 2017년 정지돈의 장편소설 『작은 겁쟁이 겁쟁이 새로운 파티』를 출간하며 첫발을 내디뎠습니다. 이 소설은 지구온난화로 해수면이 상승하여 미국과 일본 등이 가라 앉은 후, 각국의 난민들이 몰려든 한반도의 근미래를 그리고 있습니다. 독특한 제목은 독일의 보드카 브랜드 ‘Kleiner Feigling’에서 비롯된 것입니다. 정지돈은 이 보드카의 광고 문구를 구글 번역기를 통해 한국어로 변환하여, 한국어 사용자에게는 낯선 어감의 제목을 만들어냈죠. 젊은 소설가의 눈으로 바라본 근미래—다소 낯선 제목과 작명 방식. 이로 부터 한 작은 출판사의 성격과 지향이 느껴진다면 좋겠습니다.

‘여성 작가의 악진’이라는 주제로 어떤 발제문을 쓸 수 있을지 고민하는 것으로 며칠을 보냈습니다. 처음에는 제가 주목하는 여성 작가들과 그 작품들을 소개하면 충분하리라 여겼습니다. 하지만 지루한 나열이 될 뿐, 생각처럼 잘 풀리지 않더라고요. 결국 제가 지금 바라보고 있는 풍경을 설명하려면 과거의 이야기가 필요하다는 것을 깨닫게 되었습니다. 그리 길지 않은, 출판 영역에서의 저의 이야기를 잠시 들려드리겠습니다.

저는 2012년 초부터 2016년 말까지 약 5년간 출판사 문학동네에서 한국소설과 문학 계간지를 편집했습니다. 음력으로 1982년생인 저는 십대와 이십대에 한국문학, 그중에서도 문학동네가 출간한 한국소설을 읽으며 성장해왔습니다. 1993년 말에 시작된 이 출판사가 선보이던 젊은 소설가들, 특히 신경숙, 은희경, 전경린 등 여성 소설가의 이야기들은 저의 내면을 언어로 이해하고 설명하는 데 큰 도움을 주었죠. 이런 표현이 듣기에 어떨지 모르겠지만 스스로 ‘문학동네 키드’라 여긴 적이 있습니다. 그런 제가 삼십대의 절반을 문학동네에서 한국소설 편집자로 일했으니 저도 모르게 심은 씨앗들이 아주 튼튼하게 발아한, 그런 인생이라고 말할 수 있을지 모르겠습니다.

처음 3년은 출판사가 각 부서들을 통해 어떻게 움직이는지 체험한 시간이었습니다. 직장인의 생활에 적응하는 시간이기도 했죠. 이후 편집자로서 4년 차를 맞이한 2015년은 저에게 한국문학 출판의 새로운 방향을 고민하게 만든 해로 남아 있습니다. 좋은 작가와 작품을 발굴하고 독자와 연결하는 역할을 해왔던 제도—이를테면 등단 제도, 소설 공모전, 편집위원 체제, 추천사 그리고 이를 주로 담당해온 사람들—의 한계를 지적하는 목소리들이 터져 나왔기 때문입니다. 서로 다른 위치에서 수많은 문제 제기들이 이어졌고 출판사들은 즉각적이고 실질적인 변화를 위한 시간을 보냈습니다.

이때 아직 중요한 결정을 내릴 만한 위치가 아니었던 저를 비롯한 동료들은 이런 질문을 품게 됩니다. 우리에게 익숙한 이 제도가 오히려 문학의 범위를 제한하면서 새로운 작가와 독자의 유입을 막고 있다면, 어떠한 다른 방식을 시도

해볼 수 있을까? (당장 답을 내릴 수 없는 질문이지만, 한번 나타난 질문은 어떤 식으로든 그 사람의 일에 영향을 준다고 생각합니다.)

이듬해 2016년은 문학계에서 미투 운동이 일어난 해로 기억됩니다. 작가가 되기를 희망하며 창작 수업을 받던 학생들에게 남성 작가들이 지속적이고 광범위한 성폭력을 저질러왔다는 사실이 드러납니다. 피해자들의 용기 있는 발언과 결단 덕분에 작품 밖에서 남성 작가들이 행해온 또다른 폭력들이 알려졌고, 이와 함께 작품 안에서 드러나는 여성 비하적인 표현과 소재 등에 대한 비판과 성찰이 이어질 수 있었습니다. 이 당시 동료들과 함께 원고에서 마주치는 어떤 문장들을 두고 토론했던 기억이 납니다. 그 표현이 독자들에게 불편함을 주는 한편 편견을 강화하지는 않는가? 이러한 세계 속의 인물이라면 이런 말을 구사하는 게 자연스럽다고 볼 수 있지 않나? 이것은 어디까지나 작가의 창작물이 아닌가? 판권에 책임편집자로 이름이 들어간다는 것은 무엇을 의미하는가?…… 회사의 분위기, 작가와의 관계, 개인의 기질 등 다양한 요소들이 작용하여 이러한 질문에 각자 나름의 답을 내리게 했을 것입니다. 분명한 건 이전과 같은 관점과 방식으로는 원고를 편집하고 책을 홍보하기 어려워졌다는 점입니다.

이 이야기를 정리하면 다음과 같습니다. 제가 기억하는 한, 저의 독서 체험이 시작된 90년대 이후 뛰어난 여성 소설가들은 늘 존재해왔고 독자들로부터 꾸준한 호응을 받아왔습니다. 다만 지금 ‘여성 작가의 악진’이라는 관점으로 최근의 여성 작가들과 그 작품을 조명하게 된 까닭은 최근 몇 년 사이에 일어난 중요한 변화 덕분이라고 생각합니다. 여성 독자이자 편집자 또 출판사의 대표로서 작가의 세계관과 문장들에 더 주의를 기울이게 되었고, 좋은 이야기들이 많이 있다면 그중 여성으로서 어떤 이야기에 더 집중하고 싶은지 고민하게 되었습니다.

이 시간을 통과하며 소설가들 또한 이러한 고민을 공유하고 있을 것이라 생각합니다. 이제 드디어 본론입니다. 먼저 한 정현의 장편소설 『줄리아나 도쿄』를 소개하고 싶습니다. 이 책은 작가의 원고 투고로 출간되었습니다. 2015년 문학 제도에 대한 성찰의 시간이 저에게 없었다면 스위밍풀은 시작되지 않았을 것입니다. 마찬가지로 그 시간이 아니었다면 한 신인 작가가 작은 출판사에 출간 제안 메일을 보내는 일 또한 없었으리라 생각합니다.

‘줄리아나 도쿄’는 1991년부터 1994년 사이에 일본의 젊은 여성들에게 큰 인기를 끌던 클럽의 이름입니다. 이 클럽은 일반 무대보다 높은 단상으로 유명했고, 여성들은 모두가 우러러보는 이 단상 위에 올라가 춤을 추었다고 합니다. 이 단상 위에서만큼은 주인공이 되는 것이죠. 한정현은 데이트 폭력으로 모국어를 잃어버린 한국 여성과 성소수자인 일본 남성의 연대를 통해 폭력으로 훼손된 마음을 회복하고 인생의 주인공이 되는 과정을 그려냅니다. 혼자 버티고 각자 알아서 헤쳐나가는 것이 유일한 삶의 방식처럼 여겨지는 요즘입니다. 하지만 그런 상태는 허기와도 같아서 영원히 굶주릴 수는 없을 것입니다. 이 이야기를 통해 연대의 가능성을 믿는 작가의 힘을 느껴보실 수 있기를 바랍니다.

다음으로 2018년에 출간한 박솔희의 소설집 『사랑하는 개』를 소개하고 싶습니다. 이 작가는 2009년 작품활동을 시작한 이후, 줄곧 ‘한국소설의 최전위’ ‘전위적 실험성’ ‘지금 가장 주목받는 젊은 소설가’ 등과 같은 수식어들로 설명되어 왔습니다. 아무리 상찬이라 하지만 독자들에게는 어렵고 난해하다는 의미로 번역되기 마련이죠. 저는 표지와 소개글, 굿즈(내용에 어울리는 콘셉트로 만들고 책의 제목을 붙인 커피 원두) 등을 통해 이 작가를 좀더 친근한 이미지로 만들고자 했습니다.

여성 작가, 여성 소설 등과 같은 명명은 우리를 쉽게 어떤 편견에 빠져들게 만듭니다. 그러니까 이 소설집에 담긴 네 편의 이야기는 어쩌면 ‘여성 작가의 여성 소설’처럼 보이지 않을지도 모르겠습니다. 하지만 저는 이 작가의 DNA가 부정적

응하는 인물들의 엉뚱한 연상들과 매력적인 중얼거림에 있다고 생각합니다. 세상의 중심에 진입하고 싶지만 끊임없이 밀려나는 경험을 하고 있거나, 애초에 다가설 엄두조차 못 내는 이들이라면 열광하며 읽을 작가죠.

「사랑하는 개」 「고기 먹으러 가는 길」 「여름의 끝으로」 「차가운 여름의 길」 이 네 편의 단편소설들에는 부적응하는 인물들이 등장합니다. 이들은 현실을 살면서도 회피하는 것처럼 보이죠. 둘은 동시에 일어납니다. 아마 저나 여기 계신 어떤 분들의 삶이 그러할 것처럼요. 여러 갈래로 펼쳐진 미래를 떠올리며 지금의 결정을 이리저리 판단해보는 인물, 언젠가 방문한 적이 있는 목적지를 찾으러 가다가 끝없이 헤매는 인물, 의학적으로 동면을 통한 휴식이 가능해진 시대에 끝없는 잠을 통해 죽은 아이를 만나려는 인물, 카페에 앉아 키 60센티미터짜리 존재를 상상하며 그의 시선에서 사물과 풍경을 바라본다면 어떨까 가정하는 인물. 이 이야기들을 통해 독자들이 여성 소설 대한 범주를 넓히는 경험을 할 수 있으면 좋겠습니다.

스위밍쿨에서 출간하지는 않았으나 제가 주목하는 한 작가를 소개하며 이 글을 마치겠습니다. 『환상통』으로 2016년 문학동네 대학소설상을 수상하며 작품활동을 시작한 소설가 이희주입니다. 이 소설은 아이돌 그룹의 한 멤버를 사랑하는 이십대 여성 m과 만옥, 그리고 그들을 바라보는 한 남자의 목소리로 이루어져 있습니다. 작가는 인물의 입을 빌려 “복잡한 세상에서 한 아이돌 그룹의 한철과 그 시절 팬의 일상은 아무도 중요하게 생각하지 않지만 그래서 더 기록해야 한다”고 썼습니다. 그리고 그 덕분에 독자는 아이돌 팬덤에 대한 생생한 증언이자 그 사랑의 특수성에 대한 섬세한 기록을 만날 수 있게 되었죠. BTS 덕분에 케이팝과 아이돌의 위상이 이전과 다르게 변화하긴 했으나, 여전히 그 팬들, 특히 수많은 여성 팬들은 경멸적이고 비하적인 시선을 감당해야 합니다. 바로 그 당사자의 목소리로 이루어진 소설이라는 점에 있어서 저는 이 소설가의 앞으로를 기대하게 됩니다. 여성의 이야기는 각각의 여성들의 삶만큼 다양할 테니까요.

Female Reader, Female Editor, Female Publisher, All my Stories

Hwang Ye-in

Hwang Ye-in is a Korean novel editor who has been operating Swimming Kul, a one-person publishing house, since 2017. She has been introducing lesser-known writers and reintroducing the better-known writers.

Hello. My name is Hwang Ye-in, and I am the founder of Swimming Kul publishing company. Swimming Kul began in 2017, with *A Little Coward, Coward's New Party*, a full-length novel by Jung Jidon, as the inaugural publication. Jung's story takes place in the near future, where global warming has raised sea levels around the world putting major nations like the U.S. and Japan underwater. The plot is set in motion when refugees from submerged nations flock to the Korean Peninsula. The unique title comes from the German vodka brand Kleiner Feigling. Jung put the brand's ad copy through Google Translate to derive a Korean translation uncanny to native Korean speakers. The near future seen through a young novelist's eyes, an unsettling title and naming method. I hope it exemplifies small publishing company's character and direction.

It took me several days to wrap my head around the given theme of “female writers taking strides.” At first, I thought that introducing the writers of my interest and their works would suffice. That approach soon led to a tedious list, and not much more. I realized that to set the stage in the present, I needed to reach back and tell the story of the past. So here is my relatively brief story, in the field of publishing.

For five years from early 2012 to the end of 2016, I was with Munhagdongne Publishing Group, editing Korean novels and a quarterly literary publication. I was born in 1982, on the lunar calendar. In my teens and twenties, I was an avid reader of Korean literature, particularly those published by Munhagdongne. The Publishing Group was established in 1993, introducing up-and-coming young writers, like Shin Kyung-sook, Eun Heekyung, Jon Kyongnin, and other female writers who provided me the language to understand and explain my inner self. For a time, I considered myself a Munhagdongne Kid. Take that how you will. So getting to spend half my thirties with Munhagdongne as a Korean novel editor was in many ways, a realization of some thoughts I had planted earlier on in my life.

My first 3 years there was a time of observing and learning what roles and responsibilities each department had. It was also a time of learning what it meant to be part of a company. 2015 was my fourth year as an editor, and a year of soul-searching for me where I was constantly thinking about the future of Korean literature publication. It was because that year, a threshold had been crossed in terms of widespread criticism against

the limitations of the established system for excavating good writers and connecting them to a readership. The literary debut system (登壇), open-call contests for novelists, the editorial board system, recommendation practices, and the specific individuals involved in each of those points of influence. Issues abounded from multiple facets of the literary circle, and publishing houses sought to address them with immediate and substantive changes.

I was not in a place to affect decision in those matters, and together with my colleagues I began harboring a question. “If this accustomed, established order is in fact the limiting factor of greater diversity in literature, and is the bottleneck to more writers and readers, what alternatives can we try? (I believe that a question once planted in the mind, may not immediately lead to answers, but in fact affect a person’s way of doing and being.)

The following year was when #MeToo hit the literary circle. That was 2016, if my memory is correct. The movement shed light on multiple male writers who took advantage of their seniority, committing constant and widespread sexual violence against aspiring female students who were learning creative writing from them. The courageous voices and resolution of the victims revealed further violence committed by male writers outside of the literary context, shedding new light and criticism surrounding the perpetrators’ literary works that contained abusive attitudes and expressions against women. I remember discussing with my colleagues, particular sentences in the manuscript. Does that sentence’s choice of expression cause the reader to feel uncomfortable while also strengthening a prejudice? Within the established world that this story is unfolding, isn’t it only natural that the character speak in this manner? Isn’t this a work of fiction, created from a writer’s mind? What is the responsibility of having one’s name as a project editor in the publishing rights? Each of us tried to answer to the best of our ability, considering a variety of factors such as the workplace culture, relationship with the affected writers, personal temperament, and so on. One thing we agreed on was that editing the manuscripts and promoting the books could no longer be done in the same way as before.

Allow me to recap. As far as I remember, since the 90s when I became a reader, outstanding female writers, novelists were always there, recognized and appreciated by readers. The reason they are presented today under the theme of “female writers taking strides” is due to some major changes in the past few years. As a female reader, editor, and publisher, I became more attuned to the worldview and even specific sentences that the writers choose. There is a lot of great novels out there, but I wanted to see if there were certain stories that I wanted to focus on as a woman.

I believe that the past few years of events have also encouraged many writers to share similar concerns. So that was my intro, and this is what I wanted to say. To begin, I would like to introduce *Juliana’s Tokyo*, a full-length novel by Han Jeong-hyeon. The manuscript was submitted by the author first, and that led to publication. Without my questions dating back to 2015, to the established system of literary publication in Korea, Swimming Kul would never have happened. If it weren’t for those questions, an aspiring new author would not have sent a publication proposal to such a small publisher.

Juliana’s Tokyo is a Japanese discothèque that operated from 1991 to 1994, to great popular reception among young Japanese women. It was famous for its dance platforms raised higher than most club’s stages, where women would congregate to and enjoy the elevated attention. It felt important, relevant to be on stage. The story revolves around a Korean woman who lost her native language as a result of date violence and a Japanese man of sexual minority. As the story unfolds, the two build solidarity and gradually undergo a process of emotional healing and take back agency of their own lives. You are along in life, and all your burden are yours to bear. Or that is what life seems to be these days. But that state of mind is like hunger, and you cannot live perpetually hungry. I hope readers discover the power of solidarity, as told by the author who has faith in it.

Next book I want to introduce is *Who’s a Good Boy*, a collection of short stories by Park Solmoe, published in 2018. Park began publishing works in 2009 and has ever since been described as “the avant-garde of Korean novels”, “experimentally cutting-edge”, and “the most noteworthy young novelist”. Somehow, all those qualifiers come across as meaning “difficult to read”. I tried to make Park’s work more approachable, through the book cover and book description and introduction, and even goods (they were coffee bean pouches made to the theme of the book, with the book title attached to it).

The label of female writers, and women’s novels cause a certain bias. What I mean is, the 4 stories told within this collection might be perceived as “a female novelist’s feminine story”. However, I think the literary chromosomes of the author align most with the misfit characters and their out-of-place but endearing mumblings. It will surely resonate with readers who feel like they are revolving on the outskirts of what society considers “center stage”, but always feel pushed around, or just never having the means to even dare.

“Who’s a Good Boy”, “On the Road to a Barbecue”, “By the End of Summer”, “Cool Summer Road” are all short stories that feature maladjusted characters. They seem to evade confronting reality head-on, even while living within it. Reality can be concurrent like that. I think many of us experience that in our very own lives. A character whose mind wanders into all the different futures that unfold based on choices that lay ahead. Another character who is on the path to a place supposedly visited before but becomes endlessly lost. Another character in an age where restful hibernation has become an option, who uses it to sleep indefinitely for dreams of meeting a child long lost. A character daydreaming in a cafe, imagining a person 60-centimeter-tall, and what it would be like to see the world from that stature. Through these interesting stories, I hope readers get a broader understanding of what women’s novels can be.

I want to close by introducing one more writer that I am following closely, although Swimming Kul has not published her work. The author’s name is Lee Hee-joo, and she entered the literary circle with *Phantom Limb Pain* in 2016 winning the Munhakdongne College Fiction Award. The novel revolves around a twenty-something lady named m who is infatuated with a member of an idol group, Manok, and a male observer who serves as a narrator. Lee explains through one of the characters, “In this complicated world, nobody thinks twice to take seriously an idol group that is just the flavor of the season, nor the fan of that idol group.

But that is exactly why that flickering moment must be recorded.” Lee’s storytelling provides readers with a vivid testimony of idol fandom and the idiosyncrasies of that peculiar attraction. In some ways, BTS changed certain perceptions of K-Pop, idol groups, and idol culture for the better. However, there is some disdain and contempt toward the countless female who find their pursuit exhilarating. The novel is written in the very voice that the novel is about, and that is something makes me truly look forward to Lee as a novelist. The female story is as diverse as the lives of female lives lived.

출판사와 문학 번역가는 어떻게 협업하는가

카트야 카싱

카트야 카싱은 1970년 독일의 Herford에서 태어났다. 독일 트리어(Trier)와 도쿄에서 일본학과 영문학을 공부했으며 Cass Verlag의 사장이자 일본문학 번역가이다.

1. 번역가와 출판사를 연결하는 교정 편집(Copy editing)

출판사와 번역가의 협업은 교정 편집으로 제한됩니다. 즉 출판사가 작품 구매 후 번역가에게 번역 업무를 의뢰하고 번역가가 번역 원고를 제출하면, 원고는 맞춤법, 문장부호, 문체 등을 수정하는 교정을 거칩니다. 이 과정에서 필요하다면 번역가에게 수정안을 전달하고 번역가가 어떤 이의 없이 문장을 수정해 원고를 보완하면, 원고는 인쇄됩니다. 이와 같은 절차는 전반적으로 ‘깔끔한’ 원고를 전제로 합니다. 즉 가독성이 높고 적합한 독일어로 번역되어야 합니다. 재차 강조하지만 교정 편집자는 텍스트의 맞춤법, 문장부호, 문체를 검토하고 수정하지 그 이상의 업무를 하지 않습니다.

2. 작업이 불가능한 원고

안타깝게도 출발어가 한국어인 번역물 중 깔끔한 번역물은 거의 찾아보기 어렵습니다. 가독성이 낮고, ‘겉만 매끄러운’, 즉 표면만 번지르르하게 그럴듯한 원고나 잘못된 전제조건에서 번역된 원고가 많습니다. 그렇다면 작업이 불가능한 원고는 무엇인지 살펴보겠습니다.

1. 낮은 가독성

가독성이 낮다는 것은 특히 레지스터(Register/語域), 어순, 문장 연결 등에서 오류와 오역이 가득한 번역물을 의미합니다. 최악의 경우 어떤 흐름(flow)과 리듬(rhythm) 또는 톤(tone)이 없는 전혀 독일어라 할 수 없는 텍스트입니다. 출판사는 새로운 번역가를 찾아 원고를 완전히 수정하거나 번역을 중단해야 합니다.

2. ‘겉만 매끄러운’ 번역

‘겉만 매끄럽다’는 것은 표면상 다림질을 한 것처럼 깔끔하지만, 톤(tone)이 없는 번역으로, 두 명의 번역가가 공동 번역한 텍스트에서 종종 나타납니다. 공동번역은 일반적으로 한국어를 모국어로 하는 번역가가 초벌번역이나 단어 대 단어의 직역을 하면, 독일어 모국어자가 이를 매끄럽게 다듬는 방식으로 진행됩니다. 이와 같은 번역 텍스트는 문법이 정확하고 어느 정도 가독성을 보이지만 그 이상 두드러진 점이 없고, 어떤 톤(tone)도 없습니다. 달리 말하자면 독자는 저자 X, 저자 Y, 저자 Z 등 다양한 작가의 작품을 읽지만, 결국 특색 없이 지루한, 어떤 새로운 내용도 없는 이야기를 듣는다고 할 수 있습니다. 이 경우에도 출판사와 번역가 간 협업은 불가능합니다. 결국 출판사는

새로운 번역가를 찾거나 번역을 중단할 수 밖에 없습니다.

3. 잘못된 전제조건에서 번역

잘못된 전제조건에서 번역과 관련해선 특히 서정시(Lyric poetry)를 생각해볼 수 있는데, 의미와 텍스트 이해만을 중시해 형식을 경시한 번역을 의미합니다. 이 경우 출판사와 해당 번역가의 협업은 정말 불가능합니다. 출판사는 새로운 번역가에게 번역을 맡기거나 이 번역을 포기할 수 밖에 없습니다.

3. 작업이 가능한 원고

작업이 가능한 원고는 두 개의 조건을 충족합니다. 첫째로 가독성이 높아야 합니다. 둘째로 작가의 목소리를 들을 수 있어야 합니다. 즉, 톤(tone)이 있어야 한다는 뜻입니다. 이를 통해 단어의 상호작용으로 두드러진 무엇인가가 형성됩니다. 그렇다면, 바로 그러한 경우에만 교정 편집을 할 수 있습니다. 다시 한 번 상기하자면 교정 편집자는 텍스트의 맞춤법과 문장부호 그리고 문체를 검토하고 수정하는 업무를 합니다. 예를 들어 독일에 상응하는 표현이 없는 한국어를 독일 독자에게 어떻게 설명할지 결정합니다. ‘비빔밥’이라는 단어를 예로 들자면, 교정 편집자는 한국어의 ‘비빔밥’을 Bibimbap으로 한국어를 살려 그대로 돌지 또는 이를 다른 방식으로 설명해 독자의 이해를 도울지 결정합니다. 은유나 언어유희 번역에서 종종 찾아볼 수 있는 것처럼 이를 이해할 수 있도록 추가설명을 하고 특히 레지스터(Register)와 비속어 등 표현을 일관성 없게 번역했다면 문체 수정의 제안을 하기도 합니다. 예전에 바로 이와 같은 문제에서 한 번역가는 저에게 “선생님은 어떻게 하는 게 좋으시겠어요?”라고 질문했는데, 이는 교정 편집에 도움이 되지 않습니다. 당연히 교정 편집자와 출판사는 원문 그대로를 원합니다. 원문을 판단하고 이를 적합한 독일어로 옮기는 것은 번역가의 업무입니다.

이제 제가 생각하기에 가장 중요한 주제를 소개하겠습니다. 바로 문학 번역의 조건입니다. 문학 번역을 하려면 당연히 출발어와 목적어 모두 수준 이상의 언어 지식을 갖추는 것이 우선 전제조건입니다. 번역을 고려해본 사람이라면 누구나 자신의 언어 실력이 충분한가를 솔직히 생각해봐야 합니다. 문체 간 차이를 구분할 수 없거나, 단어의 반 이상을 사전에서 찾아봐야 한다면, 자유자재로 활용할 수 있는 어휘가 너무 적어 외국어로 번역 시 큰 문제가 된다면, 번역 일에 손을 대서는 안 됩니다.

그리고 문학은 예술의 한 장르라는 인식이 중요합니다. 실용텍스트와 달리 문학작품은 내용뿐 아니라 형식과 언어, 리듬과 흐름 그리고 톤을 모두 고려해야 합니다. 다른 말로 언어의 상호작용에서 두드러진 무엇인가가 형성되어야 합니다. 이를 위해 번역가는 텍스트를 반드시 이해해야 하며, 그 이해가 표면에만 머물러서는 안 됩니다. 그리고 목적어를 수단으로 텍스트를 모사할 수 있어야 합니다. 즉 앞에서 말한 조건으로 다시 돌아갈 수 있습니다.

이번 발제를 마무리하며 모든 문학 번역가는 자신이 지고 있는 큰 책임을 인식해야 한다는 점을 강조하고 싶습니다.

한 작가의 작품이 번역되면 이 작품은 번역과 함께 존재하고 번역과 함께 추락합니다. 번역이 좋다면 외국인 독자가 작품을 수용하고 공감할 수 있는 기회를 얻게 됩니다. 번역이 나쁘면 이런 기회는 얻지 못합니다. 문학 작품 번역을 생각한다면 누구나 이 막중한 책임을 인식해야 합니다. 따라서 언어에 대한 지식이 충분하지 않다면, 시작조차 하지 마십시오. 작품을 번역하지 않는 것이 엉망으로 번역하는 것보다 훨씬 더 낫습니다.

그리고 또 한가지! 교정 편집자와 출판사는 번역가와 번역을 신뢰할 수 있어야 합니다. 번역가와 출판사가 맺는 번역 계약에 따라 〈번역은 원문 내용을 충실히 따르며, 가독성이 높은 독일어로 번역을 추구한다〉는 의무는 타협의 여지가 없습니다.

How Publishers and Literary Translators Collaborate

Katja Cassing

Katja Cassing was born in 1970 in Herford, Germany. She studied Japanology and English Literature in Trier and Tokyo. She is the Managing director of Cass Verlag and translator of Japanese literature.

1. Copy editing, the link between translator and publisher

Working relationship between the translator and the publisher is limited to the scope of *copy editing*. That is, once a publisher purchases the publishing rights and the tasked translation from the translator is returned, the publisher reviews the translated manuscript for grammar and orthography. If during that review process, adjustment is found to be necessary, an edited version of the original translation is presented to the translator. If the translator has no objection or provides the necessary adjustments and returns the edited translation manuscript to the publisher, the manuscript is printed. This scenario is based on a more or less an ideal trim and lean translation manuscript. It is in exceptionally readable and tone-appropriate German. I cannot punctuate enough that the copy editor's scope of responsibility does not go beyond orthography and checking for correct, consistent style.

2. Unacceptable manuscripts

Regrettably, translations from Korean are rarely trim and lean. Most suffer from *low readability*, *doctored and glossed-over*, or *translated under faulty understanding of requirements*. Allow me to detail what makes a manuscript unacceptable.

1. Low readability

Readability is affected by the translator's choice of register, word order, flow of sentences and ideas, or lack thereof. In extreme cases, translations from Korean to German lack flow, rhythm, or even tone. It is barely German. The publisher may be forced to seek a new, more capable translator, completely overhaul the first translation attempt, or abandon the translation altogether.

2. Glossed-over

Like a haphazardly buffered surface, it appears passable, but closer inspection immediately reveals a

lack of tone. This deficiency is a common trait of co-translations. Co-translation is a strategy commonly adopted by native Korean translators who lack command of German, they perform a perfunctory or rigid word-for-word translation of the source text that is passed on to a native German speaker who glosses over and smoothens out the blemishes. The product of this strategy is somewhat more readable with decent grammar, but quite bland in terms of character and tone. For example, works by multiple authors X, Y, and Z were translated by such a translator, the reader will be unable to distinguish defining characteristics or even anything novel from those translations. Again, regrettably, the publisher may be forced to cease collaboration with the translator. Again, the publisher will need to seek a more capable translator or abandon the translation altogether.

3. Faulty understanding of requirements

Faulty understanding of assumptions in literary translation is particularly egregious in lyrical poetry translations, where the translator fails not sufficiently address the format of the translation, opting only to transfer the semantic and textual understanding of the source material. Once again, the publisher may be forced to cease collaboration with the translator. Again, the publisher will need to seek a more capable translator or abandon the translation altogether.

3. Acceptable manuscripts

Acceptable, even desirable manuscripts satisfy two criteria. First, readability must be exceptional. Second, the author's voice must come through. Put in other words, the translated manuscript must have a tone. Tone allows the interaction of words to generate something tangible for the reader. Then, and only then, is the manuscript acceptable, and copy editing viable as the next step. Let me say it one more time: the copy editor is only responsible for orthography and correct, consistent style. For example, when there is a Korean word, concept, or expression without a German equivalent, the copy editor is the one who decides how that Korean will be conveyed to a German reader. Take the word 'bibimbap' for example. The copy editor will need to consider whether or not to transliterate as bibimbap or seek alternative means, depending on whether or not one is more beneficial to the understanding of the reader. We often find this the case with metaphors or play on words, where we include an explanation for the reader, and if we find the register or certain slangs translated inconsistently, we might request the translator for a revision. A translator once asked me concerning that very issue, "how would you address that issue?" but let me tell you, that is not a useful question to ask in copy editing. Obviously, the copy editor and the publisher want the translation to be just like the source material. The translator's responsibility is to comprehend the source text with a discerning eye and to transfer into appropriate German equivalent.

There is subject that I think is paramount to our current situation. I want to talk about the conditions, or *pre-requisites for desirable literary translation* to occur.

The first condition is that the translator has *above-average command* of both the source language and target language. Anyone who has considered translation as a career must honestly consider whether their linguistic proficiency is sufficient for such a task. If you are unable to recognize stylistic differences in text, if you require a dictionary for every other word you use, or your active vocabulary is so limited that it affects production into a foreign language, then translation is not for you.

Another condition is the recognition that *literature is a genre of art*. Unlike technical or “practical” texts, literary text demands the translator to engage on multiple fronts, including format, language, rhythm, flow, and tone. That is to say, the interactive sum of the whole translation must reveal something greater than its parts, present in the original. For this revelation, the translator must competently comprehend the source text, far below the apparent surface level, and approach text at a deeply metaphorical level, even simulating text by means of objects. It goes back to the preconditions I laid out earlier.

In closing this presentation, I would like to emphasize the great *responsibility* that lies on the shoulders of every *literary translator*.

When a literary work is translated, it becomes inseparably linked to the translated version, tethered in both success and failure. When the translation is great, foreign readers encounter, accept, and connect with the literary work, and this is an amazing opportunity for the writer. None of that happens with a bad translation. That is no light responsibility, and it should be clear to everyone interested or relevant to literary translation. If you lack adequate linguistic knowledge, please don’t even start. This is one of those rare cases where not having tried at all is far better than having tried and completely ruined a translation.

Just one more thing! The copy editor and publisher must be able to trust the translator and the translations. As the contract between publisher and translator reads, “the translation shall be faithful and render exactly the idea and form of the original, transferred into German of exceptional readability,” there can be no compromise for quality.

책의 열성팬이 되자 — 한국 작품의 대만 출판에 대해

우웨이전(巫維珍)

우웨이전은 10여 년 동안 편집자로 활동하면서 주로 문학서적을 편집하였다. 4년 전부터는 아동 도서와 젊은 문학의 편집자이기도 하다.

제가 몸담고 있는 맥전(麥田)출판은 약 삼십 년의 역사를 가진 대만의 종합 인문 브랜드 출판사입니다. 대만 독자에게는 문학작품을 비롯해 역사와 인문, 생활 분야 서적을 주로 출판하는 것으로 알려져 있으며, 최근에는 차세대 독자들의 인지도를 높이기 위해 장르소설과 아동 문학의 출판도 적극 추진하고 있습니다.

한국 작품의 판권이 대만으로 수입되는 상황에 대해 논하자면, 과거에는 판권을 들어올 때 대부분 한국어 원서를 읽어야 했기 때문에 언어 장벽에 부딪혀 영상물을 이용할 때도 많았습니다. 맥전은 일찍이 2004년에 한국 드라마 원작인 『대장금』과 『황진이』를 출판해 돌풍을 일으키며 대만 독자들 마음에 ‘한류’를 처음으로 정착시켰지요. 물론 그 이전에도 휴대폰 게임과 만화, 소설 등 한국 문화콘텐츠는 있었습니다. 반면 최근에는 일부 한국 작품이 영어나 프랑스어, 일본어 등 여러 언어로 미리 출판되고 대만에서 한국어를 공부하는 사람이 많아지면서 한국 작품을 들어올 기회도 갈수록 증가하고 있습니다. 무엇보다 다른 언어로 미리 번역된 경우, 출판사는 미국이나 영국 등지에서의 평론 및 독자 반응을 먼저 파악할 수 있어서 대만 독자에게 소개할 때 설득력을 높일 수 있습니다.

1. 세 가지 출판 유형 및 미래 방향

대만 내 한국 작품의 출판 상황에 대해 저는 네 가지 측면에서 살펴보려 합니다. 또한 그 속에서 번역가의 역할은 무엇이며 앞으로 출판사 편집자와 번역가가 어떻게 협업해야 하는지에 대해서도 이야기하겠습니다. 여기에는 맥전출판은 물론 다른 출판사의 작품까지 포함됩니다.

2. 사회 부조리에 대한 진단

최근 이삼 년 동안 대만 독자들이 가장 주목하고 있는 ‘사회 이슈’ 유형부터 살펴보겠습니다. 2017년에 『거짓말이다』, 2018년에 『82년생 김지영』이 출판되자 독자들은 대만과 한국에서 벌어지는 사건이 비슷하다며 무척 공감했습니다. 『거짓말이다』는 세월호 참사를 묘사하면서 정부 반응과 언론매체 보도까지 건드리는 작품이지요. 이처럼 부조리한 사건은 대만에서도 공분을 일으킬 수 있습니다. 『82년생 김지영』은 여성의 불평등한 지위를 묘사한 작품입니다. 여성의 지위가 크게 향상되었다고 해도 수많은 직장 여성은 이 책을 보면서 자신의 심정을 대변해준다고 받아들였지요. 맥전

에서 2012년에 출판한 『도가니』는 장애인학교의 성폭력 사건을 다룬 작품으로, 대만에서도 비슷한 학원 사건이 있었기 때문에 크게 주목 받았습니다. 저희는 공지영 작가의 작품을 네 권 출판했습니다. 그 중 『도가니』와 『우리들의 행복한 시간』은 대만에서 사회적 논란이 되고 있는 성폭력, 사형제 폐지 문제와 밀접한 관련이 있습니다. 2013년 공지영 작가가 대만을 방문해 타이베이도서전 및 서점에서 강연할 때 독자들은 자신들이 그동안 갈망해온 ‘진상’을 공지영 작가가 진솔하게 써냈다는 매우 감동했습니다.

사회 이슈를 다룬 작품이 대만에서 인기를 끄는 이유는 몇 가지로 요약할 수 있습니다. 첫째, 번역가가 대만과 한국 문화에 익숙해 아시아 독자들이 어떤 사건에 공감하고 특별한 관심을 두는지 잘 알기 때문입니다. 『거짓말이다』의 번역가는 어떻게 표현해야 불행하게 세상을 떠난 사람들을 존중하면서 독자의 심금을 울릴 수 있을지 고민했다며, 번역할 때의 심정과 용어 선정에 대한 소회를 인터넷에 남기기도 했습니다. 둘째, 번역가는 대만과 한국 역사를 잘 알기 때문에 독자의 감정에 훨씬 더 잘 이입할 수 있을 뿐만 아니라 당면 난제의 해결법을 제시하거나 스트레스를 감소시키는 작품을 출판사에 소개 혹은 번역할 수 있습니다. 사회적 논쟁이 되는 주제에서도 양쪽 문화에 익숙한 번역가는 현지 독자에게 적합한 작품을 훨씬 더 잘 선별할 수 있지요.

3. 한 나라의 문화를 대변하는 생각

문학 서적의 경우 2005년 박완서 작가와 이문열 작가가 타이베이도서전에 참석한 이후 한동안 잠잠했습니다. 그러다가 2010년 신경숙 작가의 작품이 대만에서 출판되기 시작했지요. 맥전도 2014년에 이정명 작가의 『별을 스치는 바람』, 정유정 작가의 『7년의 밤』과 『내 심장을 쏘라』 등을 출판했습니다. 작년에는 김영하 작가의 『살인자의 기억법』과 『나는 나를 파괴할 권리가 있다』가 대만에서 출판되었지요. 이러한 작품들은 문학적 기반이 탄탄할 뿐만 아니라 긴박한 리듬감으로 독자를 사로잡습니다. 정유정 작가와 장강명 작가는 작년 타이베이도서전에서 대만 독자들이 ‘문학기법’과 ‘대중 입맛’을 결합시킨 작품에 대해 대만 독자들이 새롭게 인식하는 계기가 되었으리라 믿는다고 말했습니다. 당시 온라인서점에서는 『별을 스치는 바람』을 대대적으로 노출시키는 한편 정유정 작가와 장강명 작가의 방문을 적극적으로 보도했습니다.

제가 알기로 대만 독자는 한국의 문화콘텐츠를 대부분 드라마와 휴대폰 게임으로 먼저 접합니다. 따라서 한국어 번역가는 다양한 스타일의 번역 방식을 이해해야 합니다. 게임, 생활 방면부터 문학 분야까지 책마다 텍스트 운영방식이 다르므로 번역가는 텍스트 길이와 스타일, 역사와 문화를 두루 이해해야 하지요. 번역가가 문장 스타일을 유연하게 활용할 수 있다면 주목 받을 기회도 한층 많아질 겁니다.

순수문학은 진지하고 접근하기 어려우며 판매도 어렵다는 견해가 세계 곳곳에 퍼져 있습니다. 대만도 마찬가지지요. 그런데 문학 작품은 단기적인 주목을 추구하기도 합니다. 시대 흐름을 심도 깊게 드러내며 사람들의 내적 갈망에 호응할 수 있기 때문입니다. 또한 문학 작품은 한 나라 문화의 중요한 상징이자, 더 나아가 인류 공통의 운명에 남겨진 소중한 유산이기도 합니다. 최근 대만 젊은이와 학생들은 갈수록 일본 문화보다 한국 문화에 더 많은 관심을 기울이며 한국과 한국의 심리, 한국의 인문과 역사에 대해 더 깊게 알고 싶어 합니다. 제가 살펴본 상황에 따르면 점점 더 많은 중고생과 대학생이 한국 작품에 관심을 갖고 있습니다.

4. 영상물과 아동 문학

대만 내 출판 영상물 수입 현황을 살펴보면, 초기 『대장금』부터 시작해 『시크릿가든』, 2015년 『미생』, 2018년 『도깨비』까지 열풍이 이어졌으며 올해 『그녀의 사생활』도 많은 관심을 받고 있습니다. 심지어 2014년에는 〈별에서 온 그대〉에서 배우가 읽었던 『에드워드 튜레인의 신기한 여행』이 대만에서 열독되는 기적 같은 일까지 일어났지요. 다양한 한국 드라마 중에서, 연령대가 높은 시청자는 역사물을 좋아하고 젊은 독자는 로맨스나 직장생활의 어려움을 다룬 소재를 좋아하는데 원작 소설이든 드라마 극본이든 TV소설이든 관련 시집이든 사진집이든 가리지 않습니다. 영상물의 원작이면 일정 수준의 판매량이 보장되는 것이지요. 그 중 기본 판매량이 가장 많이 확보되는 유형은 말할 것도 없이 원작 소설입니다. 독자들은 작품의 원래 묘미를 중시하며 영상물로 각색되기 이전의 원본을 읽고 싶어 합니다. 일반적으로 원작 소설이 훨씬 상세하고 플롯이나 감정 묘사도 다양하기 때문이지요. 또한 영화나 드라마로 상영되기 전에 출판되면 드라마 시청률을 높일 수 있을 뿐만 아니라 관심 독자들에게 미리 결말을 알려줄 수 있습니다. 이는 관심 독자층에게 매우 중요한 사항이지요. 따라서 번역가가 제때 원고를 제출할 수 있는가가 무엇보다 중요합니다. 특히 드라마를 상영하기 전에 출판해야 할 경우 번역기간은 두세 달밖에 되지 않을 수도 있습니다. 이럴 때는 시간을 준수하고 신뢰할 수 있는 번역가만이 편집자와 난관을 헤쳐갈 수 있습니다.

한국의 학습만화는 이미 오래 전부터 대만에서 출판되고 있습니다. 초등학생들이 반드시 읽어야 하는 과외 독서물이 라고 할 수 있지요. 여러 해 전부터 출판된 『보물찾기』와 『내일은 실험왕』 같은 학습만화는 실로 놀랍고 감탄을 자아내는 책임니다. 그밖에 눈길을 끄는 주제는 조창인의 『가시고기』 등 가족애와 우정을 다룬 청소년 소설로, 저는 좀 더 주목받을 만하다고 생각합니다. 맥전에서 출판한 『어느 날 내가 죽었습니다』는 ‘죽음’이란 사건을 청소년들이 어떻게 상상하는지를 조명합니다. 저는 이 작품이 막막한 시기에 놓인 청소년의 심정을 잘 대변한다고 생각합니다. 학습 관련 아동출판물을 제외하고 앞으로 우리가 한층 더 초점을 맞춰야 하는 분야는 방향하는 우정, 불안한 가정, 불확정한 미래에 대한 청소년의 감정 등 ‘이슈’를 다룬 청소년 소설입니다.

올해 9월부터 대만의 교육과정이 STEM(과학·기술·공학·수학) 위주로 개편됩니다. 초등학교부터 고등학교까지 학습방식이 대대적으로 바뀌므로 출판사와 번역가는 교육시스템의 변화를 이해해야 적합한 작품을 출판 혹은 번역할 수 있습니다. 물론 수학과 컴퓨터프로그램, 외국어는 언제나처럼 학부모의 최대 관심사이며 이는 한국도 마찬가지일 겁니다. 하지만 앞으로는 다양한 과목에서 학습할 수 있는가의 여부, 예를 들어 어학 시간에 수학을 배우고 사회인문 수업에서 수학을 이해할 수 있는가 등에 더 치중해야 합니다. 긴 텍스트의 독해능력이 훨씬 중요해지겠지요. 그 외에 사춘기의 고민을 드러내면서 주제가 명확한 소설, 가령 아스퍼거 증후군이나 청소년의 동지, 가족을 잃은 슬픔 등을 다룬 소설이 학생들의 호응을 받을 것이라고 생각됩니다. 학생들은 소설을 통해 부모님이나 선생님께 말할 수 없는 고민 등 그들만의 어려움을 해소할 수 있고, 학부모나 선생님도 이러한 소설을 교본 삼아 지도하면 언어적 학습은 물론 아이들의 감정 발산에 도움을 줄 수 있을 것입니다.

5. 미래의 도전, 왜 책을 사야 하는가

마지막으로 번역가와 출판사가 앞으로 어떻게 협력해야 하는지에 대해 이야기하겠습니다. 우선 저는 번역가에게 최대한 많은 책을 출판사에 추천하라고 권유하고 싶습니다. 언어에 능통한 번역가는 한국 문화의 맥을 짚을 수 있어서, 현재 한국에서 유행하는 화제나 중대 관심사와 관련해 적합한 책을 출판사에 제일 먼저 추천할 수 있습니다. 또한 번역가

들은 대만 출판사별로 능숙한 분야가 무엇인지 성실하게 분석한 뒤 출판사 성향에 따라 출판물을 추천할 수도 있습니다. 이렇게 하면 한국에서 가장 인기 있는 베스트셀러가 아닐지라도 주제를 통해 대만 편집자의 관심을 끌 수 있습니다.

물론 번역가가 추천한 모든 작품을 편집자가 반드시 출판하는 것은 아닙니다. 시장과 사업 규모, 완성 시기와 비용을 따져봐야 하니까요. 하지만 새로운 한국 책을 번역가가 추천하면 출판사는 자연히 더 많은 관심을 기울입니다. 그만큼 협력할 기회도 많아지겠지요.

시장이 급속도로 변하다 보니 독자는 구매해야 할 이유를 더 많이 요구합니다. 대만의 도서시장은 할인이나 사은품 혹은 저자 사인본 증정 등의 마케팅을 자주 진행합니다. 간단한 책갈피나 지퍼백 증정, 동일한 책의 두 가지 표지(독자가 선택)나 외국 유명 디자이너의 표지 디자인 등도 자주 사용되는 마케팅 방식입니다. 그런데 요즘 독자들은 단순한 증정품 차원을 넘어 '왜 이 책을 사야 하는가'에 대한 답을 훨씬 더 원합니다. 그러므로 저자의 창작 동기와 숨은 뒷이야기, 심지어 작품 속 캐릭터의 탄생과정까지 전달할 필요가 있습니다.

여기에서 『토베 안손의 고전 동화: 무민 시리즈 전집』을 예로 들어보겠습니다. '무민'은 핀란드 사람들이 반드시 읽어야 한다고 손꼽는 고전 동화입니다. 안데르센상 등 굵직한 상을 많이 받은 핀란드의 국보급 작품으로, 삼십여 종의 언어로 번역되고 영화와 애니메이션으로 제작돼 백여 국에서 상영되었습니다. 출판된 지 칠십여 년이 되었지만 지금까지도 새로운 애니메이션이 제작되고 있지요. 일본과 대만에는 무민 커피숍과 테마파크가 있고 캐릭터상품도 매우 많아서, 이야기를 읽지 않은 사람도 무민의 존재는 대부분 알고 있습니다. 이처럼 어른과 아이를 모두 아우르는 작품이자 다양한 캐릭터상품을 가진 원작 이야기의 중요성을 어떻게 독자에게 설명하는 것이 좋을까요?

2016년 저희는 『토베 안손의 고전 동화: 무민 시리즈 전집』을 출판했습니다. 대만에서는 처음 출판되는 그림책을 포함해 여덟 권의 원작으로 구성되어있지요. 또한 독자의 시선을 끌기 위해 대만 판본용 상자와 달력, 가이드북을 제작했습니다. 디자인을 대만 시장에서만 찾아볼 수 있도록 차별화한 것도 있지만, 저희가 더 심혈을 기울인 부분은 작품 캐릭터에 대한 해설이었습니다. 이를 위해 번역가는 본문 번역을 넘어 한층 더 많은 노력을 기울여야 했지요. 가이드북에는 저자가 제2차 세계대전 때 작품을 쓰기 시작한 이유와, 동화 속에 숨어 있는 평화를 향한 염원 및 다른 집단에 대한 포용력, 각 캐릭터의 특색 등이 자세히 소개되어 있으며 이 핀란드 동화의 세계적 영향력에 대한 전문가 해설도 첨부되어 있습니다. 다시 말해 저희는 무민의 귀여움으로 독자를 끌어들이는 한편, '무민'에 대해 들어봤지만 읽어보지 않은 독자들이 출판사에서 전달하는 심층적 개념을 통해 원작을 구매하고 싶어하도록 유도하고자 했습니다. 또한 그들이 책을 읽으면서 내적, 정신적 즐거움을 만끽할 수 있기를 바랐습니다.

21세기 네트워크 시대의 독자는 다른 나라의 제품을 손쉽게 구할 수 있고, 심지어 네트워크 번역기를 통해 외국 문화까지 쉽게 이해할 수 있습니다. 따라서 앞으로는 '문화 중개인'인 출판사와 번역가가 텍스트 번역이나 다른 나라의 제품 소개로만 그치는 게 아니라 출판물과 번역물의 가치를 높여야 합니다. 말하자면 책 한 권 한 권의 '팬'이 되어야 합니다. 편집자와 번역가는 출판할 책을 이해하는 것은 물론 그 책의 유형과 발전 배경, 숨은 뒷이야기, 심지어 해당 책의 향후 발전 방향까지 알아야 합니다. 그리고 무엇보다 현지 문화를 잘 이해하는 팬이 되어야 합니다. 많은 번역가가 뛰어난 외국어 능력을 갖췄지만 모국어 훈련도 게을리 해서는 안 됩니다. 다시 말해 외국 작품의 함의와 배경을 파악하는 것 외에 출판사와 번역가는 현지 독자가 무엇을 필요로 하는지, 어떤 방식으로 말해야 그들의 호응을 얻을 수 있는지, 어떤 각도로 파고들어야 독자에게 작품의 중요성을 이해시킬 수 있는지 알아야 합니다. 그렇게 해야만 번역가와 출판사는 작품에 대한 열정을 독자에게 제대로 전달할 수 있습니다. 우리가 책의 열성팬이 되어야만 독자들이 책에 대한 우리의 뜨거운 사랑을 느낄 수 있다는 뜻입니다.

Be a Fan of Books – Publication of Korean works in Taiwan (Chinese Taipei)

Wu Weijen (巫維珍)

As an editor for more than ten years, Wu Weijen's mainly editorial works are literature books. From four years ago, she is also an editor of children books and young literature

I am with Rye Field Publications, a publishing company with almost 30 years of history. As a widely recognized publishing house brand in Taiwan it has published a comprehensive catalogue of humanities. For the Taiwanese readership, we publish literary works as well as books on history, humanities, and life-style topics. More recently the publisher has been seeking a younger audience and has been putting resources into genre novels and children's literature.

As for the imported publishing rights into Taiwan, translation was not generally done in the past, and readers had to read Korean. This linguistic barrier was at times mitigated via video programs. Mai-Tien was an early mover in terms of bringing in Hallyu into Taiwan. In 2004, we published books based on the K-Drama series *Dae Jang Geum* and *Hwang Jini*. It was quite a hit. There were other Korean cultural contents prior to that, such as cell phone games, comic books, and novels. In recent years, some Korean works have been translated first into English, French, Japanese, and other major languages, as well as Korean language education has been booming in Taiwan. These have all led to greater opportunities for bringing in Korean works. I mention translation into other languages, because it can provide insight on how readerships and critics in other regions like the United States and the UK are saying. It is much easier and effective to introduce it to Taiwanese readers that way.

1. Three publishing types and the way ahead

Concerning the status of Korean works published in Taiwan, I will discuss it under four different aspects. I will cover the role of the translator, and how the publisher's copy editor and translator ideally works together. I think this is general for our publishing industry and not limited to Rye Field.

2. Diagnosis of society's irregularities

First, there are the social issues that have been the main focus of Taiwanese readers in the past two to three years. *It's a Lie* in 2017 and *Kim Ji-young, Born 1982* in 2018 found many Taiwanese readers recognizing the story as being very similar to Taiwan. *It's a Lie* revolved around the Sewol Ferry disaster, touching on the Korean government's incompetent reaction and the media fiasco. Such irregularities surrounding a national tragedy would similarly cause an uproar in Taiwan. *Kim Ji-young, Born 1982* is about a woman's unequal status in society. Even though the status of women has improved greatly, many women in the workforce felt it told aspects of their own experiences. *The Crucible which* Mai-Tien published to Taiwanese readers in 2012, dealt with sexual abuse in a special school for disabled children. The book drew a great deal of attention, as Taiwan also had a similar incident involving a school. We have published 4 of Gong Ji-young's books. Among them, *The Crucible* and *Our Happy Time* are deeply relevant to Taiwan, dealing with issues of sexual abuse and the abolition of the death penalty. Gong visited Taiwan for the 2013 Taipei International Book Exhibition, and also did some book tours. Many readers were deeply moved by the *genuine depiction of truth* that the author had undertaken, something that the readers had thirsted for.

Books dealing with social issues are popular in Taiwan for several outstanding reasons. First, the translator is very familiar with both the Taiwan and Korean cultures. The translator is highly aware of what the Asian readers can relate to and what they are interested in. The translator for *It's a Lie* shared on the web, the thought process involved in the translation; how the translation could pay respect to the dead while also resonating with the readership. The translator even shared the process behind selecting specific words and expressions. Next, translators are well acquainted with the history of Taiwan and Korea, so they are capable of engaging the reader even better, capable of suggesting solutions to difficult problems, and even recommend outstanding works to the publisher, perhaps even translating it themselves. For socially sensitive subjects, translators are familiar enough with both cultures, capable of curating works that best fit for local readers.

3. Cultural emissary for a country

On the literature front, not much happened after Park Wansuh and Yi Mun-yol attended the 2005 Taipei International Book Exhibition. Then, in 2010, Shin Kyung-sook was published in Taiwan. In 2014, Rye Field published various works of Korean literature, including *The Investigation* by Lee Jung-myung and *Seven Years of Darkness* and *Shoot Me in the Heart*, both by Jeong You Jeong. Last year, *A Murderer's Guide to Memorization* and *I Have a Right to Destroy Myself* by Kim Young-ha were published in Taiwan. Rye Field selected and published works for their solid literary foundations and also for their well-paced sense of urgency that captivates the reader. Jeong You Jeong and Chang Kang-myung both participated in last year's Taipei International Book Exhibition and stated in an interview that they hoped their works had encouraged the readers to take a second look at works that combine literary techniques and popular appeal. Online bookshops at the time made a major push for *The Investigation*, putting it on online storefront display and

other exposure. The media did an active and widespread coverage on the visit by authors Jeong You Jeong and Chang Kang-myung.

I understand that the majority of Taiwan's readers first become exposed to Korean cultural contents through K-Drama and mobile games. This means that various styles of need to be undertaken by the translator working from Korean to Taiwanese. Text works differently between games and general lifestyle to literature, and even within books. The translator must comprehend the text length and style, history and culture. There is no doubt that if the translator is linguistically proficient and versatile in terms of style, more opportunities will open for recognition.

There's a widespread perception that fine-literature is inaccessible, rigid, difficult to digest, and generally does not sell. That sentiment is the same in Taiwan. However, literary works may, and often do, seek momentary attention. This is because literature can reveal the flow of the times with certain depth, meeting the inner desires of the people living in the times. Furthermore, great literature speaks volumes of a people and its culture, and even treasured by humanity as a legacy. The youth and students of Taiwan are increasingly more interested in Korean culture than Japanese culture. They are interested in the Korean way of thought, its humanities and history. Personally, I've noticed that more high school students and university students have been showing interest in Korean literature.

4. Video works and children's literature

To speak of novelization of popular television shows, we had Dae Jang Geum and Secret Garden at the beginning, *Misaeng* in 2015, and *Dokkaebi* (The Lonely and Great God – Goblin) in 2018. *Her Private Life* airing this year is also drawing plenty of attention. In 2014, an almost miraculous thing happened; *The Miraculous Journey of Edward Tulane* by Kate DiCamillo was read feverishly in Taiwan, when a male protagonist in *My Love From The Stars* was seen reading it in bed. Among the wide selection of Korean dramas available in Taiwan, the older viewers enjoy the historical dramas, while the younger viewers enjoy romance or stories about challenges at workplace. It appears the fans are interested in everything related to the dramas; original novels, drama scripts, TV-to novel adaptations, poetry books, and even photo collections. If there is a precursor to the televised work, then sales is guaranteed. It goes without saying that it is the original novel that sells the most among related works. The content-consumers understand that the charm of the original, before it was adopted for the screen, has something special to offer, and want to read it in that original form. Usually, the original novel is far more detailed in terms of plot and emotional development, and that's what draws people to story in the first place. If the source novel is published locally before the film or drama is released, it can positively impact viewership and also let interested readers know the story arc. For dedicated and interested readers, knowing how the story ends is very important. This means it is important that translators can deliver on time. For televised drama, the turnaround time may be very limited, between tasking for translation and publication before airing. Those tight circumstances can be overcome only by the collaboration between a

capable editor and a deadline-keeping, trustworthy translator.

Korean educational comics have been in Taiwan for several decades. They have been widely read, and more-or-less mandatory extra-curricular reading for elementary school students. Educational comics like *Treasure Hunting* and *Welcome to My Lab* have been in publication for over a decade, and they are wonderful and inspiring works. Other particularly notable works include *Gasigoki*, a young adult book by Cho Chang In, dealing with the theme of familial love and friendship. Rye Field also published *I Died One Day* by Lee Kyung-hye, which illuminates how the youth imagine death to be. I feel that it does a great job representing that feeling we go through in our youth, unsure about life and how to live it. Apart from the educational publications for children, another area we want to focus on is for the youth, about wandering friendships, tense family situations, and the uncertain future.

This September, Taiwan's standard curriculum will be restructured with focus on STEM (Science, Tech, Engineering, Mathematics) disciplines. The change will affect education from elementary all the way to high school. This means that publishers and translators will need to understand the changed system to translate and or publish works appropriate to the readers' needs. Obviously, math, computer programming, foreign language learning always have been subjects of high interest among parents, as are Korean parents, to my understanding. In the future, this interest will need to also include whether it will allow the student to learn across diverse disciplines. For example, learners will need to understand aspects of mathematics in the context of language and understand mathematics in the context of social studies. This will also mean that the learner will need to develop reading comprehension for longer text. Additionally I think that students will welcome clearly themed novels that deal with adolescence and its various anxieties, such as Asperger's Syndrome or dealing with the loss of close friends or family. Through literature, students will be able to work through issues that they feel cannot be brought up to parents or teachers. The adults in return, can use these stories as tools and guideposts to not only help linguistic development, but also their emotional development.

5. Future frontiers, and why we need books

Before closing, I would like to discuss how translators and publishers can cooperate. I want to ask the translators to recommend as many books as possible to the publisher. As a language specialist, translators are also capable of capturing cultural trends and nodes. They are attuned to what is popular in Korea, what people care about and are interested in, and are positioned well to make recommendations. Furthermore, translators may analyze which Taiwanese publishers are good with which themes and genres, recommending works that align with the publisher's strengths. Even if a work is not a bestseller in Korea, the right theme might appeal to a Taiwanese editor.

Not all recommended works can be published, because market size and pull, release time and costs all need to be considered. Nonetheless, when a new Korean book is recommended by the translator, publishers nat-

urally pays attention. Greater opportunities for collaboration is a good thing.

In a rapidly shifting market, readers demand more reasons for purchase. The Taiwanese book market has frequent events, such as discounts, complimentary gifts, autographed versions, and book-signing. Other frequently employed marketing ideas include complimentary bookmarks, zipper bags, prints with different covers, or exquisite book covers by famous designers. The thing is, readers want an answer to 'why should I purchase this book?' more than these complimentary items. This means that the author's creative motives, stories behind the book, and maybe even how certain characters were conceived.

Look at the Moomin series of classic fairy tales by Tove Jansson for example. Moomin stories are classic among the Finnish. The series won countless awards including the Christian Andersen Award (gold medal) and the Moomins amount to semiofficial national symbols. The works have been translated into more than 30 languages, via print, film, and animation, opening in more than a hundred countries. The first Moomin books were published over 70 years ago, but Moomin continues to find new audience via fresh animations. Japan and Taiwan both have Moomin-themed coffee-shops and theme parks, and countless merchandise; even those unfamiliar with the Moomin fairy tales are at least aware of Moomin. Moomin covers a wide demographic from children to adults, and also a wide variety of media and merchandise. How do you convey the importance of the original stories to the readership?

In 2016, we published *Tove Jansson's Classic Fairy Tales: the Complete Collection*. It was an eight-piece collection of original works, including a picture book never-before released in Taiwan. We also produced a collector's box, a calendar, and a guidebook to attract the reader's attention. The design aspect of the release was unique to Taiwan, but more than anything we put a great deal of resources to create a rich commentary about the characters. The translator had to go above and beyond translating just the source material of Moomin. The guidebook introduced why the author began creating the stories during World War II, the spirit of tolerance and longing for peace underlying the stories, and the peculiarities of each Moomin character. The guidebook also included a commentary by an expert, describing how the Finnish fairy tale achieved global coverage and influence. In summary, Rye Field attracted readers and drove sales with the undeniably adorableness of Moomins, while providing an in-depth introduction of the Moomins to readers who were only vaguely familiar with the characters. We really wanted the readers to deeply enjoy the books, both emotionally and even on a spiritual level.

The 21st Century and its highly networked world allows readers to access foreign goods and ideas easier than ever before, with online translators allowing unprecedented access to foreign cultures. As culture content brokers, publishers and translators will need a value-added approach beyond *just* text translation or introducing foreign books in a disconnected, isolated way. In a way, the publishers and translators will need to approach each book as a fan would. They already have an in-depth understanding of the book, but added value might mean that they also need to understand the social context of the story, how the book was written or its ideas developed, and maybe even where the future lies for that particular work. Above all, they need to

be die-hard fans that understand target culture. There are many translators with outstanding target language proficiency, but that doesn't mean weak source language proficiency can be overlooked. To reiterate, the publisher and the translator will need to identify the implications and backgrounds of the foreign works. Furthermore, they will need to grasp what the local reader wants, establish meaningful connection with the local readers, and communicate the significance of the works on a frequency they understand. That is the process needed to transduce the enthusiasm and passion for a particular work to the reader. First be an ardent fan of each book and let that warmth and love spread to the readers.

협업과 협상: 미국 출판시장에서 번역가의 역할과 영역

정하연

이화여대 통역번역대학원 교수로 한국문학 번역가이자 미국문단에서 활동해온 작가이다. 하버드대학교 래드클리프고등연구원 및 위스컨신대학 영문과 펠로우를 역임했다. 〈뉴욕타임즈〉, 〈하버드리뷰〉 등에 글을 발표했으며 한국문학번역원 및 미국 PEN본부 지원으로 신경숙의 〈외딴방〉, 김훈의 〈칼의 노래〉 등을 영역하였고 오정희의 〈옛우물〉 번역으로 코리아타임즈 현대문학번역상 대상을 수상했다.

미국의 출판시장은 규모와 구조에 있어서 방대하고 복잡하여 현지의 작가와 번역가들도 발을 내딛을 엄두를 내기 쉽지 않은 곳이기 때문에 출판계에서 소위 “충분히 소개되지 못한(underrepresented)” 언어권으로 분류되는 한국의 문학을 출간하고자 하는 번역가들에게는 특히 진입장벽이 높은 시장이다. 또한 전세계적으로 번역가의 역할이 주체적이라기 보다는 일종의 전문 하청 업무로 진행되어온 전통이 있기에 더욱 힘들게 느껴질 수 있다.

그러나 영어권 독자들에게 한국문학을 출판 소개하는 작업이 그만큼 어렵고 고단한 과정이기에 번역가들의 전문성과 헌신뿐 아니라 과감한 진취성도 함께 요구되는 경우가 많다. 그러기에 신진 번역가들은 활동을 시작하는 시점에서 반드시 한 번은 “이 과정에서 나는 어떠한 역할을 맡을 것인가?” 혹은 “영어권 시장에서 번역작품을 출간하기 위해 나는 어떠한 노력을 얼마나 투자 할 것인가?” 등에 대해 자문하게 된다.

표면 상으로는 미국시장에서의 출판과정에 참여하는 각 당사자들이 맡은 역할이 명확해 보일 수 있다. 작가는 작품을 집필하고, 번역가는 작품을 번역하고, 에이전트는 작품을 판매하고, 출판사의 편집자는 책을 출간한다. 그러나 현실 속에서의 해당 당사자들의 역학관계는 수시로 바뀌고 뒤집히기도 한다. 작가가 에이전트의 권유나 설득에 따라 계획에 없던 책을 쓰기도 하고, 에이전트가 직접 번역자를 선정하고 고용하기도 하며 때로 번역가가 직접 출판사에 자신의 원고를 제출하여 출판 기회를 탐색하기도 한다.

본 발표자가 번역가로서 경험한 신경숙 원작 소설 『외딴 방』의 미국 출판 과정은 거의 10년에 걸친 길고도 지난한 여정으로, 번역자의 역할에 대한 끊임없는 재검토를 요구했다. 1995년 처음 출간되었을 당시부터 신경숙 작가의 자전적 소설인 이 작품은 본 발표자가 번역하여 미국 출판시장에 소개해보고 싶은 작품 중 하나로 자리잡았기에 2006년 작가 측에서 영어판 준비에 합류하기를 청해왔을 때 큰 행운으로 받아들였다. 당시에는 한국의 작가를 대표하는 에이전트가 미국 시장에 없었기에 번역지원금을 확보하고 출판기회를 탐색하는 작업 모두 번역자가 직접 맡아야 하는 상황이었다. 번역작업에 착수함과 동시에 한국문학번역원과 미국 PEN 본부에 번역지원을 응모하고, 그 결과를 토대로 에이전트와 편집자들을 접촉하는 업무도 병행해야 했으며, 이 과정에서 번역원의 담당자들과 국내 에이전트, 해외 스카우트 등 여러분들의 수고도 따랐다. 당시에는 워낙 미개척 시장이었으므로 모두 곧장 결과를 기대할 수 없을 것이고 시간이 필요할 것으로 각오를 했던 것으로 기억한다.

그런데 이어진 1,2년 동안 신경숙 작가가 신작 소설 『엄마를 부탁해』를 발표하여 밀리언셀러가 되었고, 이에 한국과 미국의 에이전트가 팀을 이루어 미국 최고의 문학전문 출판사 중 하나인 크노프(Alfred A. Knopf)에 책을 판매하는 성공을 거두었다. 이러한 고무적인 상황에서 역설적으로 신작 판매와 번역자 직접 고용을 선호하는 에이전트 팀에서 이미 번역이 진행 중이고 발표 10년이 넘는 소설인 『외딴 방』은 우선 순위에서 밀리는 상황이 되었다. 이후 신경숙 작가의 후속작이 타 출판사에서 번역 출간된 후 본인의 대표작인 동시에 가장 문학적인 성취도가 높은 작품으로 국내 평단에서 인정받는 『외딴 방』을 미국에 꼭 소개하고자 하는 작가의 노력의 결실로 긴 시간 끝에 페가수스북스(Pegasus Books)에 판매가 되었다.

본 발표자의 번역원고가 드디어 출간 확정이 되었을 즈음에는 작업에 착수했을 당시에 비교하여 한국문학 해외출판 환경에 큰 변화들이 진행된 후였다. 한국문학을 전문적으로 다루는 에이전시가 그동안의 성취를 바탕으로 출판의 전 단계에 많은 영향력을 행사하고 있는 것이 대표적인 변화였다. 『외딴 방』의 번역의 경우, 제목부터 “외로움을 글로 쓴 소녀”라는 전혀 다른 성격의 제목으로 에이전트가 직접 변경을 하여 처음에는 주저하던 작가를 설득해냈고, 출판 준비 과정에서 편집자가 과거와 현재를 수시로 오가는 작품의 분절적인 문단 및 섹션 구성을 연결하고 통합하는 대규모 수정을 시행했을 때 작가와 번역자 모두 반대를 했지만, “영어권 독자들의 취향에 맞추는 것이 중요하다”는 에이전트의 강력한 설득으로 많은 부분 수용하게 되었다.

이러한 상황으로 인해 미국 출판시장의 환경이 한국문학 번역가들을 위해 안 좋아졌다는 의미는 결코 아니다. 설득력 있는 힘을 발휘하는 에이전트의 활약 덕분에 한국 문학작품의 출간이 크게 증가했고 많은 성과를 거두었으며, 또한 번역가들은 섭외 등의 다양한 업무로 노력이 분산될 필요 없이 본연의 역할인 번역에 더욱 집중할 수 있게 되었다. 에이전트와 편집자와의 협업은 모든 출판과정에 수반되는 필수 과정이며, 협업이라는 절차 자체가 일방적인 요구 수용을 의미하지 않으며 결코 그렇게 되어서도 안될 것이다. 번역자들이 협업과정에 기여하고 본인의 의사를 관철시킬 수 있는 방식은 다양하다. 원작자와의 논의를 통해 편집에서 꼭 지켜야 할 원문의 요소들을 정하는 등 협상 준비를 할 수도 있고 출판사의 홍보계획에 참고될 만한 정보와 자료를 제공하는 것도 도움이 된다. 다시 말해, 번역가들이 고민해야 하는 것은 “나에게 어떤 역할이 주어질 것인가”가 아니라 “나는 이 과정에서 어떤 역할을 맡아 수행할 것인가”이다.

정리하자면 미국 출판 시장에서 활동하고자 하는 번역자는 원작자와 에이전트와 편집자 사이에서 협업자이자 협상가의 역할을 기꺼이 떠맡을 준비가 필요하다. 모든 경우 타협은 필수적이지만 어떤 것을 얼마나 타협할 것인가는 협상 가능하기에 더더욱 그렇다.

본 발표자의 경우 위에서 언급했던 것과 같이 문단 구성이 대폭 수정된 교정지를 마주했을 때의 당혹감은 물론 컸지만, 원작자의 의견을 반영하여 편집자와 에이전트와 팽팽한 대립 끝에 소설의 흐름에 가장 핵심적인 일부 문단 및 섹션 구성은 원작과 같은 상태로 복구할 수 있었다.

또 하나 덧붙여야 할 사항은 현재 미국 상업출판계에서의 계약 관행에 따르면 출판사와의 출간 계약의 주체는 에이전트로, 원작자와 번역자 모두 에이전트를 통하여 인세를 지급받도록 되어 있다는 점이다. 이러한 상황에서 에이전트가 출간 번역서 관련 수입을 모두 책임 관리한다는 점이 불편함 혹은 불이익을 초래할 수도 있기에 더 더욱 번역자는 에이전트와 수시로 연락 가능한, 의견 타진이 수월한 관계를 적극적으로 구축하는 것이 중요하다.

번역가는 한국문학을 세계 독자들에게 전하기 위해 함께 노력하는 팀의 필수적이고 대체 불가능한 주요 구성원이다.

각 번역자가 그러한 중요성을 인식하여 출판과정에서 협업자이자 협상가로서 어떠한 역할을 맡아 수행해낼 것인지 스스로 결정하고 실천에 옮겨야 할 것이다.

Translator as Collaborator/Negotiator: Navigating the US Trade Book Industry

Jung Ha-yun

Jung Ha-yun’s writing has appeared in *The Harvard Review*, *The New York Times* and other publications. She is the recipient of grants and fellowships from the PEN American Center and the Radcliffe Institute for Advanced Study. Her translations include works by Kim Hoon and Shin Kyung-sook. She is on the faculty of Ewha Womans University’s Graduate School of Translation and Interpretation.

The US trade publishing market is vast and complex, which can make navigation intimidating for writers and translators alike, not to mention literary translators working in one of the so-called “underrepresented” languages like Korean.

It is also true that translators around the world have traditionally been assigned the role of a contractor, someone hired to carry out a specific specialized service. But the difficult process of publishing Korean literature in the English-speaking world often requires not only dedication and commitment from translators but initiative and action. Every novice translator will at one point ask themselves, “What role am I going to play in this process?” or “How much am I willing to put in in order to get published?”

On the surface, the role that each involved party plays would seem simple enough: The author writes the book; the translator translates the book; the agent sells the book; and the editor publishes the book. In reality, however, the dynamic between the four parties turns and shifts constantly. Sometimes an author writes a book under the guidance or at the urging of an agent; sometimes an agent commissions the translation; sometimes a translator submits her work directly to an editor.

My own experience of publishing Shin Kyung-sook’s novel *The Girl Who Wrote Loneliness* in the US was a long and winding journey that spanned almost ten years and put me through numerous shifts in my role of translator.

Since its publication in 1995, Shin’s autobiographical novel had long been at the top of my list of coveted translation projects, and I was fortunate to be approached by Shin in 2006 to work together for an English edition of the book. At the time, there were no international agents actively representing Korean authors, so the job of seeking funding and publishing opportunities all fell on the translator. I was soon able to secure funding from Literature Translation Institute of Korea(LTI Korea) and also the PEN American Center, and set

out on translating the book while at the same time seeking for interested agents and editors.

In the year that followed, however, Shin wrote a new book (*Please Look After Mom*) that went on to become a million-seller in Korea, which attracted a team of agents who successfully sold the book to Alfred A. Knopf, one of the most prestigious American imprints. The agents preferred to hire out translators and also preferred new titles, which resulted in my project being shelved for many years. So now my author had agents willing work very hard for her, but my project was not their priority. Shin’s next book was published by The Other Press and at this point the author very much wanted her second novel, which I had translated and was considered by many in Korea as her biggest literary achievement, to be introduced to English readers, and pushed for the sale of the book, which eventually found an interested editor at Pegasus Books.

By the time my manuscript finally found a home, much change had taken place in the publishing climate. Korean literature was now being singularly represented by a team of agents who commanded much influence and input. In fact, the title of my manuscript, *A Lone Room*, was changed to *The Girl Who Wrote Loneliness* by the agent herself, who succeeded in persuading the author despite her reluctance. When the editor wanted to minimize the numerous section breaks in the book that mark the constant shifts between the past and present, an alteration that both the author and I opposed, again it was the agent who stressed the importance of catering to English-speaking readers.

But this is not to say the publishing climate has worsened for translators of Korean literature. The emergence of powerful agents has paved the way for a great increase in the number of Korean books being published overseas and translators can now focus on their manuscripts instead of having to share the role of promoter, representative and agent. Collaborating with agents and editors does not, and should not, mean succumbing to their every demand: Translators can and should work together with their author to set priorities and engage in negotiations throughout the editing process; and they can offer information and references to help publishers better promote the work as well. In short, it is more a question of “What role am I going to play in this process?” rather than “What role will be assigned to me?”

To sum up, the translator should be willing to take on the role of collaborator and negotiator between author, agent and editor. Compromises are a given but one can negotiate what or how much to compromise.

For example, baffled as I was about the editor’s drastic elimination of paragraph breaks in my manuscript, I was able to negotiate that the most essential breaks be restored, to retain some of the narrative shifts that worked to great effect in the original novel.

I should also note that the current environment often calls for the translator to be contractually bound to the agent rather than to the publisher or author, which can be an inconvenience since royalties are received and redistributed by the agents. This must not, however, place the translator at a disadvantageous position. The translator should be willing to communicate directly with any party responsible for payment and permission.

Translators are necessary and important as active members of the collaborative team that works together to bring Korean literature to readers around the world. And it is up to each individual translator to decide what role he or she is willing and committed to play as collaborator and negotiator.

