

로컬이 아닌 글로벌

바버라 지트워 (Barbara Zitwer)

바버라 지트워 에이전시 (Barbara J. Zitwer Agency)

zitwer@gmail.com

1. 소개

저는 오늘 여러분 앞에 서게 된 것을 큰 영광으로 생각하며, 내년에는 꼭 직접 대면할 수 있기를 바랍니다. 여러분 모두 실망스러우시겠지만, 서울 방문을 크게 기대하고 있었던 만큼 제 실망이 가장 크지 않을까 생각합니다. 하지만, 앞으로 세계 및 한국 문학의 미래가 밝기를 희망합니다.

2. 한국 문학의 현 주소

저는 세계 출판시장 내 한국 출판업계의 미래와 향후 성장을 위하여 우리 모두가 기여할 수 있는 방안에 대하여 많은 고민을 해왔습니다. 전 세계적으로 한국 문학의 입지가 강화되고 있으며 한국 작가들이 미국·영국 내 주요 문학상을 수상했다는 점을 다들 알고 계실 것입니다. 『엄마를 부탁해』를 쓴 신경숙 소설가는 한국 작가로서는 처음으로 뉴욕타임스에 발표되는 베스트셀러 순위에도 들었으며 추후에, 소설 『채식주의자』로 작가 한강이 수상한 ‘맨부커상’의 전신인 ‘맨 아시아 문학상’을 수상하기도 했습니다. 더불어 올해, 윤고은 작가는 아시아 문학 최초로 영국 추리작가협회 (CWA: Crime Writers' Association)에서 주관하는 대거상 (Dagger) 번역추리소설 부문을 수상했습니다. 김은수, 정유정 작가가 출간한 책의 경우 전 세계 20 여 개국에서 번역 출판되었습니다. 편혜영 작가의 장편소설 『홀』은 미국 문학상 ‘셜리 잭슨 상

(Shirley Jackson Prize)'을 받았으며 오늘날 가장 성공적이며 최대 규모인 할리우드 작가 겸 제작자로 활동하고 있는 샘 에스마일 제작사 (Sam Esmail)와 옵션 계약을 체결했습니다. 현재 한국 문학은 전 세계적으로 그 어느 때보다 더 큰 성공을 거두고 있으며, 이를 가능케 한 요소들이 있습니다.

3. 한국 문학 콘텐츠의 새로운 장

한국 대중문화는 방탄소년단(BTS), 케이팝 및 오스카를 거머쥔 영화 '미나리'와 '기생충'으로 꾸준히 입지를 다져오고 있으며, 이 덕분에 책을 포함한 한국의 모든 것들이 조명을 받고 있습니다. 지난 수년간 한국은 K-뷰티 제품, 자동차, 패션, TV 프로그램, 음식 등으로 천천히 하지만 확실하게 전 세계인들의 관심을 받고 있으며, 지금 한국 제품은 그 어느 때보다도 더 많은 사랑을 받고 있습니다. 한국은 지금 세계 시장에서 최고의 인기를 누리는 시간을 보내고 있다고 할 수 있습니다. 세계 시장에는 한국을 좋아하는 수십억 명의 팬들이 있는 셈이죠!

영화 및 TV 산업과 관련하여 세계적인 할리우드 회사들은 한국에 수백만 달러를 투자해 한국 내 스튜디오를 짓고, 한국과 협업, 리메이킹 및 공동제작을 진행하고 있습니다. 이 자체가 매우 대단한 일이며, 다른 어느 나라도 영화 및 TV 산업으로 할리우드와 전세계로부터 관심을 받고 있는 국가는 없을 것입니다. 넷플릭스도 스페인, 이탈리아, 러시아, 일본 등에 스튜디오를 짓지는 않잖아요? 하지만, 한국에서는 스튜디오를 얻었죠! 그렇다면 이 모든 현상들을 통해 어떻게 한국 문학의 지속과 성장을 이해할 수 있을까요?

저는 로컬이 아닌 글로벌을 무대로 생각을 해야 한다고 제안합니다.

4. 현 한류 현상을 최대로 활용하는 방법

제가 처음 한국 작가들을 대표하고 소개하기 시작했을 때, 저는 오직 문학상을 수상한 한국 작가들에만 초점을 두었습니다. 예를 들면 김영하, 편혜영, 한강, 신경숙, 이정명, 공지영 등이 있었죠. 하지만 지금 저는 스릴러, 미스터리, 여성, 청소년, 유아, 우화, 공상 과학, 추리, 성소수자, 페미니즘, 퀴어, 코지 미스터리 등 우리가 찾을 수 있는 모든 종류의 책을 쓴 작가들을 대표하고 있습니다. 세계는 현재 변화하는 문화와 감성을 반영하는 새로운 책에 목말라 있습니다.

한국과 달리 세계 시장에서는 스티그 라르손 (Stieg Larsson)과 스티븐 킹 (Stephen King) 작가들의 경우 수상 후 책을 출판하지 않았습니다. 인기를 얻거나 문학상을 수상하지 않아도 되었죠. 스릴러 출판계를 완전히 뒤흔들고 북유럽 느와르라는 장르를 처음으로 만들어낸 라르손의 경우 비극적이게도 저서가 출판되기 전 세상을 떠났습니다.

향후 한국 출판업계가 변화를 수용하고 세계 시장에 소개할 수 있는 새로운 인재를 수상 이력에서부터 벗어나 모색해보길 추천해 드립니다. 다음의 사례를 통해 설명해 드리겠습니다.

대다수 새로운 한국 작가는 수상 이력이 있기 때문에 선정됩니다. 이렇게 해야지만 한국 내에서 저서를 출판할 수 있습니다. 저는 최근에 수많은 출판사로부터 거절을 당하고 크라우드 펀딩을 통해 스스로 책을 출판한 젊은 돌기민 작가를 발견했습니다. 돌기민 작가는 거의 포기 직전의 상태였습니다. 저는 돌기민 작가를 훌륭한 한국 출판사와 계약을 성사시키고 미국과 영국과의 계약도 마무리 중입니다. 너무 기분 좋은 일입니다. 작가의 시각과 목소리는 매우 신선하며 현재를 반영합니다. 문학상 수상 경력이 없기 때문에 지금까지 공식 출판업계로부터 소외되었던 셈입니다.

장편소설 『아몬드』의 저자 손원평 작가는 수년간 문학상 수상을 위해 지원을 했지만 지속적으로 실패했다고 제게 이야기해 주었습니다. 하지만 드디어 수상을 한 후, 그 모든 실패는 과거가 되었죠. 지금은 베스트셀러가 되었고, 멋지게도 일본에서 100 만 권 넘게 팔렸으며 전 세계에서 정말 많이 팔렸습니다. 손원평 작가는 독자에게 인정받기 위해 꼭 문학상을 수상해야만 했을까요? 전 세계 수 백만 명의 독자는 이에 동의하지 않을 것입니다.

저는 한 번역 대회에 심사위원으로 참가하며 『밤의 여행자들』이라는 소설에 대해 알게 되었습니다. 수상 이력이 없는 소설이었지만 정말 훌륭한 책이라는 생각이 들었습니다. 번역가를 직접 만나 부분적으로 번역을 부탁하고 수년 전 이미 한국에서 출판되었던 책을 제가 판매하겠다고 이야기했습니다. 이에 동의를 구한 뒤 30 장에 대한 번역을 전달받아 저는 영국 독립 출판사 서펜츠 테일 (Serpent's Tail)에 번역본을 전달했습니다. 올해 영국 대표 추리문학상인 '대거상' 번역추리부문을 수상했으며 공상과학소설(SF) '로제타 상 (Rosetta Prize)' 장편부문 최종 후보에 올랐으며, 이와 더불어 영국 '여성 코미디 작가상 (Woman in Comedy in Print)' 후보에도 올랐습니다.

만약 한국 출판사들이 지금의 방식에서 벗어나 문학상 수상 경력이 아닌 더 넓은 시각으로 새로운 작가와 책을 찾는다면 장기적인 관점에서 세계적으로 더 큰 성공을 누릴 수 있을 것입니다. 출판사와 편집자가 세계적으로 시각을 넓힐 수 있도록 변화를 수용하기를 제안합니다. 전 세계 독자들은 전통을 깨고 있으며, 변화하는 삶을 반영하는 도서를 읽을 수 있기를 희망하고 있습니다. 새롭고 신나는 문학작품을 읽고 싶은 독자들을 만족시키기 위하여 한국 출판업계는 기존의 울타리를 벗어나 일보 전진해야 합니다. 제가 지속적으로 강조하여도 지나치지 않는 부분은 바로 수려한 영어 읽기, 쓰기, 말하기 실력입니다.

전 세계 출판업계에서 공용으로 사용하는 언어는 바로 영어입니다. 반면 한국 내 출판권 담당자, 에디터, 작가 등은 대부분 영어를 잘하지 못하거나 이해하지 못하며, 이로 인해 성공할 수 있는 수많은 기회를 놓치기 십상입니다. 일차적으로, 책 판매에 있어 출판권 담당자들은 대부분 영어를 잘 구사하지 못하거나 해외 에디터들에게 보여줄 수 있는 도서에 대한 부분 번역물을 가지고 있지 않습니다. 해외 파트너들과 한국 출판업계 담당자 사이에 의사소통이 어려워질 수 있습니다. 번역을 통해 의미가 잘못 전달되거나 아예 번역이 잘못되는 부분이 많습니다. 향후 지속적인 성장과 입지 강화를 위하여 한국 문학계 담당자들은 글로벌 출판업계의 공용 언어인 영어를 능숙하게 해야 한다고 말씀드리고 싶습니다.

출판과 글로벌 비즈니스는 사회성을 요구하는 부문입니다. 이벤트, 각테일 파티 등에 참석해 대부분 한국 출판업계 담당자들은 각자 네트워킹을 하는 대신 서로 뭉쳐있는 경우가 많습니다. 아마도 도서전이나 회의에서 의사소통할 만큼 영어가 편하지 않아서일 거라고 생각합니다. 한국 사람들이 수줍거나 고상한 척하거나 예의가 없어 보인다고 생각하는 사람들이 많겠지만, 저는 이것이 결코 사실이 아니라는 점을 누구보다 더 잘 알고 있습니다. 한국 출판업계 담당자들이 뉴요커스럽게 행동하기를 제안합니다! 의견 전달을 위해 밀고 밀치고 소리도 질러야합니다. 그리고 제발 꼭 영어를 사용해 주세요! 출판업계는 사회성을 요구하는 업종이며 네트워킹이야말로 서로에게 다가서고, 만나고, 알아가며 상대방이 찾고 있는 것이 무엇인지 배울 수 있는 최고의 방법입니다. 좋든 싫든 전 세계 에디터들이 공용으로 사용하는 언어는 바로 영어입니다. 만약 한국 출판업계 모든 담당자가 영어로 대화할 수 있고 자신감 있게 영어를 구사할 수 있었다면, 한국 문학의 판매 및 지속가능성은 크게 달라졌을 것입니다.

모든 한국 작가들 역시 영어로 대화할 수 있어야 합니다. 그렇지 않으면 미국 및 영국 등에서 너무 많은 기회로부터 제외되기 때문입니다. 서점, TV, 라디오의 도서 이벤트의 경우, 영어를 구사하지 못하는 사람들은 종종 소외됩니다. 만약 작가가 영어를 할 줄 안다면 수백만 명의 독자들과 직접 소통할 수 있을 뿐만 아니라 현장에 있는 영업 및 출판업계 담당자들과도 소통할 수 있을 것입니다. 요즘 미국과 영국에서 책 판매의 가장 중요한 부분은 마케팅, 적극적인 영업과 사회관계망서비스(SNS) 활용입니다. 단지 영어를 모르고 사회관계망서비스(SNS)를 하지 않는다는 이유로 한국 작가들이 크게 손해를 보고 있습니다. 그렇기 때문에 미국, 영국 등 도서 투어에도 초대를 받지 못하는 것입니다. 만약 한국 작가들이 영어를 공부해 잘 구사하게 된다면 지금보다 10 배 이상의 기회를 누리게 될 것입니다.

자신을 위해 생각하고 행동하라

행정 절차 간소화

자신을 위해 생각하라는 것이 매우 이상하게 들릴 수 있습니다. 한국인들이 서로를 돕기 위해 힘쓴다는 점을 잘 이해하고 있습니다. 1997 년 국제통화금융(IMF) 외환 위기를 겪으며 망할 위기에 처한 나라를 구하기 위한 한국인들의 이야기를 듣고 저는 매우 놀랐습니다. IMF 가 580 억 달러에 달하는 긴급 구제금융을 제공하는 대신 엄격한 금융 개혁을 이행하라는 조건이 있었습니다. 한국 정부는 즉시 용자금을 모두 갚을 계획을 세웠으며 국민들에게 이를 위해 금을 팔거나 기부할 것을 요청했습니다. 한국 문화에서 금은 매우 중요한 의미를 지니고 있다고 알고 있습니다. 하지만 정부의 요청 후 350 만 명의 한국 국민은 나라를 위해 보석, 트로피, 메달, 금괴 등을 팔고 기부하기 시작했습니다. 망할 위기에 놓인 나라를 위한 '금 모으기 운동'을 위해 운동선수들은 자신들의 메달을 기부하고 가족들은 결혼 반지와 행운의 상징들을 기부했습니다.

당시 서울대교구 대주교 김수환 추기경은 자신의 금 십자가를 헌납했습니다. 이것이 바로 자신이 아닌 서로를 위해 배려하는 모습입니다. 그리고 미국 등 다른 나라에서는 절대로 일어날 수 없는 일이라고 생각합니다. 지금 제정신이 아닌 미국에서는 사람들이 의사를 협박하고 아이들을 코로나 바이러스로부터 보호하기 위해 마스크를 착용하게 하는 선생님을 상대로 소송을 걸고 있습니다. 하지만, 제가 말씀드리고자 하는 점은 다음과 같습니다.

국제 출판과 세계 무대에서 더 큰 성공을 이루기 위해서는 한국의 에디터 및 출판사, 에이전트들은 더 독자적으로 생각하고 주도권을 가지며 새로운 방법으로 사고를 해야 한다고 생각합니다.

다음과 같은 사례를 들 수 있습니다.

과거 출판권 부서가 계약을 체결하기 위해 수년간이라는 시간이 걸렸다면, 오늘날 수 개월 만에 동일한 간단한 계약을 승인하고 체결하는 것이 당연해졌습니다. 계약은 며칠만에도 체결할 수 있게 되었습니다. 거래와 계약은 며칠만에 성사될 수 있으며, 협력자들은 해외 계약 건에 대한 승인을 위해 끝없이 기다리는 것이 아니라 이를 수락할 수 있는 권한이 부여되어야 합니다. 전 세계 출판사들은 몇 분 안에 거래를 성사시키며 계약 체결은 바로 매우 빠르게 이루어집니다. 비즈니스는 매우 신속하게 진행되며 많은 시간이 걸리지 않습니다. 하지만, 불행하게도 의사소통의 문제와 국제적 규범에 대한 이해의 부재로 인해 한국 출판사들은 제안을 놓치거나 철회해야 하는 경우가 많습니다.

책임감 부족과 무능함으로 작가 및 사업적 측면에서 이롭지 않은 임의적이고 부정적인 결정이 내려지는 경우가 종종 목도됩니다. 개인적인 책임과 선택에 대한 주도권을 가지는 사람은 많지 않습니다. 글로벌 시장에서 성공하고 한국 문학 산업이 향후 더 크게 성장하기

위해서는 신속함, 빠른 결정, 결단력과 세계적 규범 준수 등은 필수입니다. 글로벌 파트너로부터 배우는 것이 매우 중요하며, 한국 사람들은 배우기 위해 더 많은 노력을 기울일 것 같습니다.

작가와 도서를 위한 SNS 지원 및 자금 마련

전 세계 출판업계의 선두국가인 미국과 영국의 경우, SNS 는 마케팅, 판매, 홍보, 도서 및 작가의 이력을 독자에게 소개할 수 있는 중요한 방법으로 활용되고 있습니다. 미국 및 영국에서 이루어지는 다수의 계약은 작가가 출판사를 위한 SNS 마케팅을 하도록 하는 책임 조항을 포함하고 있습니다. 오늘날 도서를 홍보할 수 있는 가장 효과적이고 흔한 방법에는 트위터, 페이스북, 인스타그램, 북스타그램, 블로그, 웹진 등이 있습니다.

대다수 한국 출판사 및 저자들은 영어로 된 SNS 에 거의 노출되어 있지 않기 때문에 영어권 시장에서 생각하시는 것보다 더 큰 손해를 볼 수 있습니다. 한국 작가들의 작품을 지원하고 발전을 도모하기 위해서는 미국 또는 영국 출판사가 하는 것처럼 한국 출판사 역시 작가들을 위해 영어로 된 콘텐츠를 만들고 SNS 운영하는 것이 중요하다는 점은 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 오늘날 마케팅과 SNS 운영의 부담은 고스란히 작가들 어깨에 있습니다. 오직 정말 잘나가는 베스트셀러 작가들의 경우에만 출판사가 대신해 홍보를 해줍니다. 그렇기 때문에 미국과 영국 작가들은 스스로 할 수 없는 경우, 홈페이지 디자이너, 블로거, SNS 전문가와 지속적으로 협업하여 독자들과 소통하기 위해 인스타그램과 트위터에 피드를 올립니다. 인터뷰 영상도 매우 큰 도움이 될 수 있으며, 이 경우에도 해외 독자들을 겨냥하여 준비되어야 하며 재미있고 역동적이어야 합니다. 영어로 된 SNS 의 시작은 글로벌 SNS 로 가는 씨를 뿌리는 첫걸음이라고 할 수 있습니다.

작가와 완전한 번역을 위한 지원 및 자금 마련

장르를 불문하고 모든 책 번역에 대한 더 많은 지원과 자금이 필요합니다. 문학번역원(LTI)이 제공하는 보조금의 금액과 방법은 한정적이며, 세부 규칙과 규율은 많은 미국 및 영국 출판사들이 용납할 수 없는 수준이기 때문에 충분한 상업적 가치를 가진 한국 도서들은 출판의 기회를 얻지 못합니다. 문학번역원은 상업적인 글로벌 베스트셀러 책 홍보나 미국 또는 영국 내 주요 출판사와의 협업이 아닌 소규모의 비영리 출판사들과의 작업에만 관심을 가지고 있습니다.

책 일부만을 위한 보조금은 아예 존재하지 않기 때문에, 저는 항상 개인적으로 해당 비용을 지불하거나 추측과 짐작을 기반으로 부분 번역 작업을 해달라고 번역가들에게 사정해야 합니다. 다행히도 저는 함께 일하는 번역가들과 돈독한 관계를 유지하고 있으며, 대부분의 경우 부분 번역본을 제출하면 출판 계약으로 이어져왔습니다. 하지만 이 중에는 계약 성사까지 시간이 길어지는 경우도 종종 있었으며, 이 경우 번역가는 대가 없이 일을 한 경우가 되곤 합니다. 보조금을 받지 못하지만 훌륭하고 상업적인 가치가 충분한 도서들이 굉장히 많습니다. 최근 저는 잘 알려진 어느 작가의 시리즈 두 번째 책과 훌륭한 영국 출판사의 계약을 거절해야만 했습니다. 문학번역원에서는 한 작가의 시리즈 도서에 대한 번역 보조금은 제공할 수 없다는 이유 때문에 번역을 위한 자금 부족 때문이었습니다. 이는 너무나도 안타까운 일이 아닐 수 없습니다.

사실상 대다수 국가에서는 영어를 기준으로 번역을 합니다. 해외 다른 국가에는 한국어를 번역할 수 있는 유능한 번역가가 많지 않고 출판사는 예를 들어 낮은 수준으로 한국어를 독일어로 번역하기보다는 한국어의 영어 번역본을 독일어로 잘 번역하는 과정을 선호할 것입니다. 그렇기 때문에 영어 번역본은 전 세계 언어로 번역하기 위한 관문이며 특히 글로벌 베스트셀러와 상업적 도서의 경우에는 더욱 중요합니다.

세부적으로 다음 사례를 통해 설명해 드리겠습니다. 실력이 매우 출중한 안선재 (Br. Anthony) 번역가는 완전히 번역된 도서 두 권을 제게 전달했습니다. 바로 임성순 작가의 『컨설턴트』와 이정명 작가의 『부서진 여름』이었습니다. 저는 이 책들을 몇 주라는 단기간에 영국의 블룸즈버리 (Bloomsbury) 출판사와 아마존 크로싱 (Amazon Crossing)에 판매할 수 있었습니다. 완전한 번역본을 가지고 있었던 저는 이 책들을 전 세계와 영어권에서 가장 큰 규모이며 최상위인 상업적 출판사에 판매할 수 있었습니다. 해당 출판사의 에디터들, 영업팀, 마케팅 및 홍보팀 직원들은 책을 읽을 수 있었고 이 책들의 훌륭함과 상업적 잠재성을 높이 평가했습니다. 저 역시 이 책들의 출판 가치를 높게 평가했습니다.

반면에 제가 20~30 페이지 남짓한 부분 번역을 통해 판매하고자 하는 도서들의 경우 큰 어려움을 겪고 있습니다. 에디터들은 더 많은 페이지를 읽고 싶어합니다.

마탱 칼므(Matın Calme)/영어 콜라보 - 한국 스릴러의 영어 출판에 전념하는 출판사
https://matincalme-editions.com/?fbclid=IwAR0pQNn7VuMDu_hXST7S1c-7KDnFe0on3kqgPo8RC7wozn64UXF6Uf_acMo 마탱 칼므(Calme Matın)는 한국 스릴러를 새롭게 출판하는 프랑스 출판사이며, 아주 큰 성과를 누리고 있습니다. 곧 이 회사의 영문 버전이 미국 및 영국에서 유통될 것이라고 저는 믿고 있습니다. 높은 수준으로 잘 큐레이션 된 컬렉션으로 한국 상업 도서에 중점을 두고 큰 성과를 이루고 있는 피에르 비주(Pierre Bisou) 모델의 영문 버전이 되는 셈이죠. 이러한 방법을 한국 스릴러와 미스터리 소설책을 영어권 독자에게 소개하는 데 활용하면 어떨까요? 마탱 칼므(Calme Matın)와 피에르(Pierre)가 협력하여 한국에 투자한다면 어떨까요? 한국 상업 도서를 한 단계 더 널리 노출시키고 판매하며 전 세계적으로 입지를 강화할 수 있는 새롭고 대담한 방법일 것입니다.

피에르(Pierre)와 저는 대담하고 선구적인 회사와 파트너십을 구축하기를 희망하는 한국 내 기업 및 출판사들과 투자 가능성에 대해 논의하기를 희망합니다.

엘레나 페란테 (Elena Ferrante) 작가의 이탈리아 출판사인 에우로파 에디션스(Europa Edition)s 처럼 큰 성공을 누리는 것을 상상해 보실 수 있으실 것입니다. 에우로파 에디션스(Europa Editions)는 어느 한 부부가 이탈리아에서 이탈리아 책들 출판으로만 시작한 작은 출판사였습니다. 어느새 영어 판권을 인수하기 시작했고 이탈리아어와 영어로 도서 출판을 하기 시작했습니다. 그 후, 뉴욕 사무실을 설립했고 에우로파 에디션스(Europa Editions)의 책을 미국에 유통했고, 지금은 영국 사무실도 설립한 상태입니다. 그리고 엘레나 페란테 도서를 처음으로 출판한 데 이어 두 번째, 그리고 세 번째 도서를 출판했으며 세계 문학 시장에서 이탈리아 문학의 입지를 강화하고 이탈리아 도서를 영어와 다른 언어로 출판할 수 있는 지속적인 플랫폼을 만들었습니다.

마탱 칼므(Matine Calme)의 한국 책이 불어와 영어로 출판되고 이처럼 성장하는 모습을 상상해 볼 수 있으며, 향후 논의할 수 있는 매우 재미있는 프로젝트가 될 수 있을 것이라고 생각합니다. 혹시 관심 있으신 분은 제게 꼭 연락 부탁드립니다. 피에르(Pierre)는 한국 스릴러 소설이 프랑스에서 성공할 수 있는 매우 훌륭한 방법을 찾아냈으며, 이를 통해 함께 영어권 시장으로 성장해 갈 수 있다고 믿습니다. 하나의 한국 도서가 다른 책을 돕고, 또 다른 책을 도우며, 또 다른 책을 돕게 되는 거죠. 현재 영어권 출판사 중 한국 책을 위한 글로벌 상업 도서를 중점적으로 하는 곳은 없지만, 이제 도래했다고 생각합니다!

세계 리더가 되기 위해서는 이에 속해 있어야 하며 이것을 이해해야 합니다.

영화, 연극, 발레, 오페라, 패션, 요리 등 영미 문화에 몰두함으로써 출판과 책과 다른 부문에서의 새로운 문화를 배우고 익숙해져야 합니다. 이를 통해 이해할 수 있는 부분이 점차 늘어나게 됩니다. 뉴욕타임스, 가디언, 아이리시 타임스, 퍼블리셔스 위클리, 북브런치, 북셀러, 파이낸셜 타임스, 버라이어티, 차이나 모닝 선, 더 오스트레일리안 등 잡지와 신문도 읽으셔야 합니다.

한국 내 출판권 담당자, 에디터, 출판사 직원과 학생 모두 주요 세계 신문을 매일 정기적으로 읽으시는 것을 추천해 드립니다. 제 개인적인 경험에서 비추어볼 때, 저는 이를 통해 큰 도움을 받았으며 제 일을 더 잘할 수 있게 되었습니다. 뉴스, 문화, 스포츠, 라이프스타일, 정치 등 전 세계 다방면에서 일어나고 있는 일에 대해 지속적으로 정보를 얻으며 이해하게 됩니다. 기후, 패션, 정치, 지역적 이야기, 음식과 여행 등과 같은 주제들은 내일의 핫한 이야기가 무엇이 될지 평가하는 능력을 길러주었습니다. 글로벌 신문과 세계 이야기를 읽고 지역적 권역 내에서 벗어남으로써 출판을 위한 두 가지 매우 중요한 요소를 배울 수 있다고 생각합니다. 그것은 바로 세계 보편적인 이야기가 무엇이고 어떤 세부적인 주제가 특정 국가의 특정 사람들의 흥미를 끌어들일 수 있을지 판단할 수 있게 합니다.

여러분의 비즈니스 파트너 및 동료, 출판사, 글로벌 독자를 이해하는 데서 그들의 문화와 사람들을 이해하는 것은 매우 중요합니다. 그렇기 때문에 영화, 미술전시, 패션, 발레, 오페라 등 문화적 이벤트들을 통해 배워가는 것이 매우 중요합니다. 출판계에 종사하고 계시다면 매주 3~5 시간 정도 할애하여 출판과 전혀 상관없는 부문의 영미 문화에 몰두하시길 추천해 드립니다.

요즘에는 모든 것이 온라인으로 이루어집니다. 인터넷을 통해 빅토리아 앨버트 미술관 또는 메트로폴리탄 미술관을 방문한다든지 브로드웨이 공연 또는 웨스트엔드 연극을 관람한다든지 정말 다양한 문화 활동을 향유할 수 있습니다. 다른 나라의 문화를 즐기고 시야를 넓혀보는 것을 추천해 드립니다. 단지 일로써 다른 문화를 즐기는 것이 아니라, 새로운 것을 배우고 그것의 기쁨을 느끼시길 바랍니다.

영미 문화를 보고, 흡수하고, 느끼고, 앎으로써 이해하기 시작하는 것이 매우 중요합니다. 글로벌 시장은 많은 부분 미국과 영국이 이끌고 있습니다. 그렇기 때문에 우리는 이에 대해 더 많이 알고 싶어하고, 어떻게 한국적인 특색을 선정해 매력적으로 선보일지 고민합니다.

5. 문학 에이전트의 역할

서양 국가에서 문학 에이전트는 어떤 출판에서든지 가장 중요하고 영향력 있는 사람들일 것입니다. 저자와 출판사, 그리고 세계를 잇는 가교 같은 역할을 하는 사람들입니다. 작가들을 발굴하고 책 개발을 도우며, 도서 마케팅, 홍보, 대변을 해주며 친구가 되어주기도 하고 위로를 해주기도 합니다. 고객의 성공을 위해서라면 뭐든지 나서서 하는 사람들인 셈이죠.

대다수 한국 작가들은 자신의 문학 에이전트를 보유하고 있지 않습니다. 한국 출판업계에서는 정확히 문학 에이전트에 상응하는 개념이 없는 것 같습니다. 작가들을 추천하고 키워주며 지원하는 독립적 문학 에이전트의 도움이 있다면 많은 한국 작가들은 글로벌 베스트셀러가 될 수 있습니다. 에이전트의 역할이 바로 작가를 대변하고 작가의 경력을 만들어 가는 것입니다. 대다수 한국 작가들에게는 출판사가 에이전트 역할을 대신해 주는데, 한국 출판사들은 보통 너무 많은 책을 다뤄야 하기 때문에 신속한 응답은커녕 글로벌 계약을 직접 해 본 경험조차 없는 경우가 많습니다. 한국 출판업계에서는 도서 번역을 제안하는

당사자에게 도서를 판매하는 경우가 많으며, 한 작가의 여러 책을 동시에 번역하자고 제안하는 경우가 많습니다. 마치 핀볼처럼 중구난방으로 진행되는 경우 글로벌 베스트셀러가 될 수 있는 작가의 경력에 도움이 전혀 되지 않습니다.

반면, 서양 국가의 에이전트와 출판사는 출판할 도서를 한 번에 한 권씩 조심스럽게 선정하며 한 작가의 여러 도서가 서로 경쟁하는 구도가 되지 않도록 합니다. 미국 및 영국에서 에이전트나 출판사가 특히 몇 년간 선택해 온 도서의 경우 어느 한 작가를 독점적으로 대표하지 않는 것이 용납 불가능한 일입니다. 경력 쌓고 전략적 계획을 세우기 위해서는 분명히 시간이 소요됩니다. 가끔은 아주 많은 시간이 소요되기도 합니다. 한국 출판업계에서는 모든 계약이 좋은 계약이라고 여기는 경우가 많으며, 어느 국가의 어떤 출판사와 어떠한 책을 출판할 수 있을지에 대한 안목이 없습니다. 영어 독해 실력이 출중하고 모든 기회와 문제를 이해하고 이를 소통할 수 있는 자기 자신을 대표하는 에이전트와 긴밀하게 협업할 수 있는 작가는 글로벌 스타 작가가 될 수 있는 혜택을 누릴 수 있습니다. (한 명의 아이를 키우는 데 한 마을이 필요한 것처럼,) 한 명의 작가가 세계적 경력을 쌓기 위해서는 한 마을이 필요합니다. 작가들은 자신의 경력에 더 많은 관심과 주도권을 가져야 합니다.

6. 한국 책에 대한 TV/영화 판권

문학 에이전트의 가장 중요한 업무 중 하나는 한국 문학에 대한 TV와 영화의 판권을 판매하는 것입니다. 이것은 상당한 양의 수익을 낼 수 있을 뿐만 아니라 세계적으로 책을 판매할 수 있으며 작가를 널리 알려 글로벌 베스트셀러가 될 수 있는 기반을 마련하고 유지하는 데 기여합니다. 책을 기반으로 훌륭한 TV 프로그램 또는 영화를 세계적으로 방영하면

작가를 글로벌 문학 스타로 만들어 줍니다. 『여자를 증오했던 남자들』, 『라이프 오브 파이』, 『포레스트 검프』와 『해리포터』 등을 보면 당연히 이를 알 수 있습니다.

책을 기반으로 한 영화는 인기가 많으며, 서양 국가와 전 세계적으로 보면 문학 판권 판매가 점차적으로 더 중요시되고 있습니다. 다시 한번 말씀 드리지만, 글로벌 회사와 매입 가격을 최대한 높이기 위해서 한국 책들은 훌륭한 영문 부분번역이나 개요와 장 별 요약이 필수입니다. 하지만 완전한 영문 번역본이 있어 할리우드와 영국의 주요 글로벌 당사자들이 경매나 구매에 참여할 수 있도록 하는 것이 가장 좋습니다. 영문 자료가 없다면 작가와 책은 모든 플랫폼의 모든 글로벌 판권 매입을 희망하는 한국 기업에만 판매할 수 있을 뿐입니다. 여기에서 문제는 대다수 한국 영화 회사들의 경우 책 판권 구매에 있어 할리우드가 제시하는 가격을 절대 따라갈 수 없다는 점입니다. 더불어, 글로벌 판권을 위해 한국 회사에만 판권을 판매하는 경우, 할리우드 또는 글로벌 당사자들이 응찰에 참여하기는커녕 해당 자료를 볼 수 있는 기회도 없습니다. 제 경험상 너무나도 많은 한국 책에 대한 영화 판권이 할리우드나 세계적인 수준과 비교했을 때 적은 돈으로 이루어지는 경우를 종종 목도했으며, 이 경우 글로벌 판권도 잃게 됩니다. 그렇기 때문에, 세계 진출 기회를 잃게 되는 셈이죠. 한국 책 판권의 판매는 전체적으로 개편되고 미국과 영국의 방식과 유사하게 수정되어야 합니다. 그렇게 되면 더 많은 수익을 낼 수 있으며 작가들에게 세계적 경력을 쌓을 수 있는 기회가 더 많이 주어지게 될 것입니다.

출판사 내 판권부서의 경험부족과 고집 때문에 작가들이 너무나도 많은 기회를 놓치게 됩니다. 이 모든 경우 작가들이 미국 및 영국 등 글로벌 시장에서 책 판권이 어떻게 판매되는지 인지하고 있지 못하기 때문입니다. 작가들은 어떤 기회가 놓여 있는지 알지 못합니다. 글로벌 베스트셀러 플랫폼을 만드는 다른 요소와 마찬가지로 저는 다시 한번 교육과 미국 및 영국의

전문적인 영화 판권 에이전트와의 협업을 통해 소중한 판권을 놓치지 말아야 한다고 강조하고 싶습니다. 영화 판권을 위한 책의 번역에 더 많은 투자가 있었다면 더 좋은 회사들과 더 많은 영화 판권이 판매되었을 것이며, 결과적으로 더 많은 도서 계약으로 이어졌을 것입니다. 오늘날 책과 영화 계약이 함께 이루어진다면 작가의 SNS 프로필을 업그레이드해주며, 이를 통해 독자들은 해당 작가를 알게 되고 더 많이 사랑하게 됩니다.

7. 마무리하며

대다수 한국 도서는 서양 국가의 장르를 기준으로 설명하기 어려우며 매우 독창적인 경우가 많습니다. 그렇기 때문에 미국 및 영국 시장에서의 판매가 더 어렵습니다. 이러한 점을 미국 및 영국 출판사들로부터 종종 듣습니다. 한국 책들이 자신만의 장르를 확립하고 지금보다 더 서로를 지지하고 도울 수 있기를 희망합니다. 그 결과 한국 문학, 바로 케이북(K-book)이며 매우 훌륭한 도서들이 될 것이기 때문입니다. 그렇다면 한국 책들이 어떻게 서로를 도울 수 있을까요? 한국 출판사와 에이전트, 작가들은 해외에서 출판된 한국 도서에 대한 짧은 안내문을 통해 서로 홍보를 할 수 있습니다. 다른 작가를 알리고 스스로를 알릴 수 있는 최고의 방법이라고 생각합니다. 제가 해외 판매와 소개에 성공한 거의 모든 새로운 한국 작가에 대한 소개문을 친절하게 작성해 주신 신경숙 작가에게 개인적으로 감사의 인사를 올리고 싶습니다. 영어권 출판사들이 매우 감사하게 생각합니다. 그리고 다른 작가들께는 제발 신 작가의 친절함을 닦으시길 바랍니다! '맨부커상' 등 해외 문학상을 수상한 모든 한국 작가는 관대함을 갖고 다른 한국 작가의 도서에 대한 소개문을 작성할 수 있습니다. 이제 세계적으로 베스트셀러가 된 다른 작가들도 신인 및 동료 한국 작가들을 위해 도울 때입니다. 많은 영어권 작가들은 신인 작가들에 대해 정기적으로 안내문을 작성하며, 이 행동 자체가 신인 작가를 지원하고 도모할 수 있는 최고의 방법이 됩니다. 특히, 한국 책들이 더 많은 지원을 받으며 많은

입에 오르고 SNS 에서 지금 영문 책들보다 더 많은 인기를 누릴 수 있도록 세계적으로 베스트셀러를 낸 한국 작가들도 항상 이렇게 해주시길 요청드립니다.

더불어, SNS 활용과 함께 도서 마케팅 및 홍보를 동시에 진행하는 것을 권장합니다. 출판사와 저자가 공동으로 마케팅을 진행한다면 서로에게 도움이 될 것입니다. 올해 가을, 세계 영어권 출판 시장에서 권여선 작가의 장편소설 『레몬』과 김언수 작가의 『캐비닛』이 출판될 예정입니다. 영문본과 한국 출판사 간 공동으로 홍보와 마케팅, SNS 활용 등이 이루어진다면 한 권의 책이 조명을 받을 때 다른 책도 같이 조명을 받을 수 있을 것입니다. 통합의 힘이 위대합니다. 앞으로 다른 세미나에서도 같은 이야기를 반복적으로 하게 될 것입니다. 협업을 통해 한 권의 책이 다른 책을 돕고, 한 저자가 다른 저자를 돕는 등 상승 효과를 볼 수 있습니다. 이를 통해 글로벌 베스트셀러가 될 수 있는 강한 기반을 만들 수 있습니다. 내년 겨울 우리는 신경숙 작가의 장편 소설 『바이올렛』을 만나볼 수 있습니다. 내년은 『엄마를 부탁해』 출판의 10 주년이 되는 해이기도 합니다. 더불어, 구병모 작가의 『파과』(영어판 제목이 "Bruised Fruit"에서 "The Old Woman with Knife"로 변경됨)와 이금이 작가의 『사진 신부』가 영문으로 국제 무대에 데뷔를 하는 해이기도 합니다. 또한 내년은 신경숙 작가의 『아버지에게 갔었어』와 이금이 작가의 『거기, 내가 가면 안 돼요?』, 이정명 작가의 『부서진 여름』, 임성순 작가의 『컨설턴트』, 정유정 작가의 『완전한 행복』이 영문으로 국제 무대에 데뷔를 하게 됩니다! 한국의 글로벌 베스트셀러들의 컬렉션이죠!

마지막으로, 이번 행사에 와주신 여러분과 저를 초대해 제 의견을 공유할 수 있는 기회를 마련해 주신 주최 측에 감사를 드립니다. 글로벌 시장에서 한국 문학의 지속적인 성장을 도모할 수 있는 방법에 대한 소중한 정보를 얻으실 수 있으셨기를 바랍니다. 지금 한국 문학은 매우 좋은 시기에 있습니다. 지금 바로 벼랑 끝에 서 있는 것 같습니다. 보다 더 높이 날 수 있는

위치에 있으며 로켓처럼 달나라까지 날아갈 수 있습니다. 아니면 지금 현 상태를 유지할 수도 있습니다. 한국 문학을 지원하는 산업이 변화하고 미국과 영국 등 지구 반대편에 있는 현대 출판업계의 도전과제와 비전을 만족하지 않는다면 현 상태를 유지할 수밖에 없습니다.

세계 시장과 관심, 도구, 자원, 사람들이 손가락 끝에 있는 오늘과 같은 시대에 결코 망설일 필요가 없습니다. 오늘 강연을 통해 저 스스로도 더 높은 관심을 누리고 싶고 그러한 자격이 충분히 있는 한국 문학의 성장을 도모할 수 있도록 제가 무엇을 할 수 있는지를 인지할 수 있는 좋은 기회가 되었습니다. 이런 맥락에서, 올해 겨울부터 온라인 세미나와 토크를 통해 여러분을 만나 뵈 수 있다는 점을 매우 기쁘게 생각하면서 연락처를 알려 드립니다. 더 많은 정보와 신청과 관련한 문의는 박 수(Sue Park)씨(bjz.promotion@gmail.com)에게 해 주시길 부탁드립니다.

마지막으로 전 세계적으로 한국 문학의 홍보와 성장, 지원을 희망하시는 모든 분들께 다음의 절차를 말씀드리며 마무리하겠습니다.

- 1 유창한 영어 읽기, 쓰기, 말하기 실력을 키우십시오.
- 2 더 많은 한국 책에 대한 완전한 번역을 지원하고 상업적으로 잠재력 있는 책이 무엇인지 평가할 수 있는 방법을 배우십시오.
- 3 서구 문학 스타일 및 영화 에이전트에 대한 교육 프로그램을 만드십시오.
- 4 매주 영화, TV, 신문, 잡지 등 영어 문화 이벤트에 몰두하십시오.