

Chapter 26. 캘리포니아의 문화 1870-1918

1870 년경 개척 시대의 캘리포니아 역사는 분명히 끝이 났다. 캘리포니아 최고의 주요도시였던 San Francisco 에서는 부유한 후원자들이 예술과 교육을 육성하려고 했고, 다른 타운들도 박물관, 오페라 하우스, 심지어 교향 악단들을 설립하게 되었다.

특히 주목할 것은 캘리포니아 사회에서의 여성들의 역할 증대였다. 새로운 문화에 중요하게 이바지한 사람들중에는 원래 아동 문학 작가였던 Helen Hunt Jackson 이 있다. 그녀는 인디언들의 박해에 대한 대중들의 의식을 깨우치려는 관심과 캘리포니아의 스페인계 과거를 망각하는데 대한 걱정을 덧붙였다. 실제로, Century Magazine 에 실린 그녀의 글들과 저서 A Century of Dishonor (1881)는 캘리포니아에서 박해를 받은 원주민들의 수난에 대한 전국적인 분노를 불러 일으켰다. 하지만 그녀의 소설 Ramona (1884)는 그런 효과를 보지 못했다. 대신에 독자들은 인디언 용사와 라틴 여성 사이의 사랑이야기를 그린 묘사에 정신을 빼졌고, 이는 캘리포니아의 전원적인 미션 시대의 진정한 회고라고 여겨졌다. 이런 식으로 낙원처럼 정형화하는 것은 (Los Angeles 동쪽에 있는) Hemet 에서 지역 배우들에 의해 극으로 만들어졌는데, Hemet 에서는 아직도 해마다 “Romana Pageant”를 개최하고 있다.

Jackson 시대에 다른 재능있는 여성들도 있었는데, 그들중에는 Anaheim 근처에서 단명했던 유토피아 거류지를 설립했던 폴란드계 배우 Helena Modjeska 가 있고, San Francisco 사람이었던 화려한 댄서 Isadora Duncan 은 그후 세계적인 명성을 얻었고, 많은 차이점이 있지만 여전히 대단한 여성으로, 전 Georgia 노예였던 Biddy Mason 이 있었다.

캘리포니아에 오기 위해서 Mason 은 1851 년 3 월에 3 명의 딸과 한 무리의 양을 데리고 대평원을 건넜다. Los Angeles 에서 그녀는 하루에 \$2.50 의 임금을 받고 간호원으로 일했고, 그녀는 땅 몇군데를 살수 있을만큼 돈을 모을 수 있었다. 캘리포니아의 첫번째 부동산 붐인 1887 년경에는 그녀가 \$250 을 주고 산 땅이 \$200,000 (당시에는 대단한 액수)로 가치가 급등했고, 그녀는 그 재산을 보육원을 세우는데 썼다. 또 그녀는 자기가 알고있던 죄수들을 격려하기 위해 시의 구치소를 자주 방문했고, 교회가 체납한 세금을 내 주었으며, 가난한 흑인들에게 안식처를 제공해 주었다. 그녀는 캘리포니아에서 가장 부유한 토지 소유자들중의 한명으로 1891 년에 사망했다.

예전의 노예가 우명인사가 된 또 하나의 예는 앞에서 언급했던, 1850 년대에 San Francisco 에서 하숙을 운영했던 Mary Ellen “Mammy” Pleasant 가 있다. 그녀는 매춘 포주, 공갈 협박꾼, 그리고 John Brown 의 유명한 기습의 재정 지원자로 기억되고 있지만, 더 중요한 것은 같은 흑인들을 도울려고 했던 그녀의 노력이었다. 다른 흑인들에게 적절한 이율로 돈을 빌려줘 그녀는 큰 재산을 모을 수 있었고, 그것을 흑인들이 법정에서 증언을 할 권리를 얻는데 사용했다. 그녀의 승리는 1863 년에 의법 활동에 의해 성취되었고, 같은 해에 그녀는 흑인들의 승차를 거부한 San Francisco 전차 회사들을 성공적으로 고소했다.

덜 알려진 사람으로는 Charlotta Bass 가 있는데, 미국 흑인 여성 문학인이 드문 시대에, 그녀는 남 캘리포니아의 첫번째 흑인신문 California Eagle 의 주필이 되었다.

백인 여성들은 흑인 여성들 보다는 성공하는데 장애가 적었다. 1893 년, 캘리포니아 의회는 Ina Coolbrith 를 캘리포니아의 첫번째 계관시인 (poet laureate)으로 임명했고, 나중에 국적을 버린 작가이자 비평가였던 괴짜 Gertrude Stein 은 1879 년에서 1892 년 사이에 Oakland 에 살다가 Paris 로 가서 영구히 정착했다. 그녀가 산문에 보인 괴짜 변덕들은 그녀를 세계적인 저명 인사로 만들었다. 1903 년에 Alice Toklas 란 젊은 San Francisco 여성이 Paris 의 Stein 과 합쳤는데, 두 여성들은 그곳에서 평생을 같이 살았다.

Gertrude Stein (오른쪽)과 Alice B. Toklas. 낱짜 미상.

1899 년, Mary Austin 은 가족과 함께 일리노이에서 서부로 와서, Owens Valley 에서 학생들을 가르치며, 여가시간에 이야기와 Charles Lummis 의 잡지들에 기사들, 그리고 그녀의 가장 잘 알려진 책 The Land of Little Rain (1902)를 썼다. 그 책에서 그녀는 원주민들, 동물들, 그리고 Yosemite 남쪽과 Death Valley 북쪽의 경치를 묘사했다. 그녀는 Basket of Woman (1904), The Flock (1906), 그리고 California, Land of the Sun (1914)에서, 보기에는 황량한 야생 쉼 (sagebrush)과 모래에 대한 감사의 느낌을 계속 상기시켰다.

캘리포니아에 매력을 느낀 다른 여성 작가들중에는, 태어난 San Francisco 에서 거의 전 생애를 보낸 Gertrude Atherton 이 있다. 그녀의 매우 낭만적인 베스트 셀러들중에는 The Splendid Idle Forties (1902)와 The Californians (1898)가 있다. 두 책 모두 스페인계 과거를 이상화하고 있었다. Pasadena 에서 일하며 살았던 전기 작가 Perkins Gilman 은 매우 개인적인 에세이 The Yellow Wallpaper (1899)로 잘 알려져 있다.

또 한명의 여성 작가 Kate Douglas Wiggin 는 공직에 근무하면서 글을 썼다. 캘리포니아의 첫 유치원 교사들 대부분을 훈련시킨 뒤, 그녀는 글 쓰는 것에 전념하기 위해 뉴욕으로 갔지만, 그녀는 가난한 어린이들을 위해 세운 무료 유치원으로 더 유명하다. 그녀는 소녀들을 위한 책들을 썼는데, 그 중에 A Summer in a Canon (1889)가 있다. 1895 년경 Mrs. Wiggin 의 뒤를 이은 Sarah Brown Cooper 는 미국 전역에 287 개의 유치원을 세웠다.

이 시기의 다소 덜 전통적인 여성으로는 Charley Parkhurst 라 알려진 외눈의 활발한 역마차 운전수가 있었다. 틴 에이지일 때 Charlotte 은 남자로 가장하면서 Massachusetts 의 고아원을 도망나와 서부로 왔다. 담배를 씹고 다닌 Parkhurst 는 남루한 바지를 입고 왼쪽 눈에는 패치를 하고 있었다. 그녀의

피부는 햇볕에 그을었고 가죽처럼 굳어졌다. 캘리포니아에서 “Charley” Parkhurst 는 High Sierra 의 험준한 곳들을 따라 역마차를 멋지게 몰아가는 “jehu” 즉, 마차 운전수로 아주 존경을 받게 되었다. Parkhurst 는 6 연발 피스톨을 들고 다니며 도둑들을 쏘거나 죽여버리기를 주저하지 않았다. 1879 년에 그녀가 죽고, 부검했을 때에야 그녀가 평생 숨겼던 비밀이 밝혀지게 되었다.

1875 년, 초기 개혁가였던 Caroline Severance 가 보스턴에서 잠든 푸에블로 환경에 빠져있는 Los Angeles 를 바꿀려는 아이디어를 가지고 Los Angeles 에 왔다. Los Angeles 의 첫 북 클럽이자 실질적인 도서관을 만든 것은 그녀였다. 그녀는 또 Friday Morning Club 이란 여성 단체를 만들었는데, 그 멤버들은 청소년 교정 센터의 개혁을 주창했고, 교육 위원회 선거에서 정치를 배제하려는 운동을 선도했다. Severance 와 그녀의 그룹은 또한 탐욕스런 벌목으로 부터 세콰이어 나무들을 보호하려고 했고, 밋션들 사이의 역사적인 루트를 표시하기 위해 El Camino Real 이란 표시판들을 세웠고, Los Angeles Philharmonic Orchestra 를 발전시켰고, 오늘날 UCLA 라고 알려진 University of California 의 브랜치를 Los Angeles 에 유치하려고 노력했다.

19 세기 후반 많은 여성들이 여성 클럽들에 눈길을 돌렸는데, 여성 클럽들은 교회와 가정이라는 정해진 구역에서 여성들이 벗어날 수 있는 기회를 제공했다. 600 개의 이런 단체들이 캘리포니아에서 여성들의 사회적, 지적 센터로 작용했으며, 여성들의 정치 활동도 격려해주었다. 사회적 제한들에도 불구하고 클럽 여성들은 계속 뛰어난 지도력을 보였고, 클럽들은 여성들에게 서로 돕는 특이한 환경을 제공해 주었다.

1894 년에 Wilshire-Ebell Club 을 설립한 Harriet Williams Russell Strong 은 또한 농업과 시민지도자가 되기도 했고, 그녀의 남편 Charles Strong 은 오늘날의 Whittier 시 근처의 Rancho del Fuerte 를 마지막 멕시코 주지사였던 Pio Pico 로 부터 구입했다. Charles 가 죽은 뒤, Harriet 는 관개, 홍수조절, 그리고 마케팅을 공부했다. 1887-1894 년 사이 그녀는 일련의 저장 댐들과 다양한 농장과 가정용 도구들에 대한 특허들을 얻었다. 그녀가 호두와 팜파스 풀들을 길렀기 때문에 “호두 여왕” (walnut queen) 그리고 “팜파스 레이디”로 알려졌다. 그녀는 Los Angeles 상공회의소의 첫번째 여성 멤버로 선출되었고, 1893 년 시카고의 Columbian Exposition 에서 그녀의 농산물들을 전시해 전국적인 인물이 되었다. Mrs. Strong 은 또 과학적인 홍수조절과 물 공급체계의 개발을 설득력있게 주장했고, 콜로라도 강에 댐을 쌓으려는 연방 정부 계획을 지지했다.

또 한 사람의 뛰어난 여성은 1918 년에 Llando del Rio 라는 이상향을 설계하고 개발하는데 도움을 준 Alice Constance Austin 이었다. 캘리포니아의 “예술과 공예” (arts and crafts) 방식 (영국인 William Morris 에서 영감을 얻은, 기본으로 돌아가자는 운동)에 더해, 그녀는 중앙의 부엌과 세탁 시설이 지하 철도로 연결된 바깥 건물에 있는 혁신적인 건축 계획을 개발했다!

19 세기 후반, 캘리포니아에서는 여성들이 남자들이 압도하던 직업들에 뛰어들기 시작했다. 1890 년 판 Los Angeles 시 주소록에는 287 명의 의사들이 있는데, 그들중 27 명이 여성들이었다. 법조계에 아직도 계속 영향을 미치고 있는 여성이 Clara Shortridge Foltz 였다. 그녀는 독학으로 법을 공부했고, 결국에는 여성들의 법조계 진출을 허용하는 법을 통과시키도록 했다. 그녀 자신이 캘리포니아 변호사 협회에 들어갔을 뿐 아니라, 캘리포니아 대법원에서 사건을 맡은 최초의 여성 변호사가 되었다.

다른 여성들도 아직 투표권을 확립하지는 못했지만, 새롭게 얻은 능력들을 가지고 정치에 뛰어 들었다. 그들중에 20 세기 초에 캘리포니아를 진보당 (Progressive party)의 중심으로 만든 Katherine Phillips Edson 이 있었고, 나중에 Elizabeth Snyder 는 캘리포니아의 정당을 이끈 첫 여성이 되었고, 후에는 민주당의 중심 인물이 되었다.

또 이 시기에는 캘리포니아로 이주한 사람들뿐 아니라 2 세대 남성 작가들과 사회 개혁가들, 그리고 원주민들도 부상하게 되었다. 그들 중에는 Henry George, Frank Norris, Jack London, Josiah Royce, Ambrose Bierce, 그리고 1906-1909 년 사이에 Stanford University 에서 가르쳤고 “theory of the leisure class”를 쓴 Thorstein Veblen 이 있었다.

영국 태생으로 가만히 있지를 못하며, 비정통파인 Henry George 는 그를 세계적으로 유명하게 만든 경제 분석을 시작하기 전에 San Francisco 해변가에서 여러가지 직업들을 거쳤다. 인쇄공, 선원으로도 일했던 그는 생활비를 벌기 위해 금에 투자하기도 했다. 그러다가, 노동분쟁과 높은 실업률 속에서 그는 노동자들의 불만을 강하게 다룬 신문기자겸 주필이 되었다. San Francisco 에서 아이디어를 가다듬는 동안, 그는 Californian 과 다른 4 저널에 글을 썼다. 거의 아무런 정규 교육도 받지 못했지만 하루 8 시간 노동을 지지하는 소책자를 포함해, 그의 글들은 많은 사람들의 주의를 끌었다. 그는 나아가, 그의 저서 “진보와 가난 (1880)” (Progress and Poverty)에서 “단일 세금” (single tax)를 옹호했는데, 이는 국제적 관심을 끌었다. 그 책에서 그는 너무나 비옥한 땅에서 가난과 부가 공존하는 것은, 너무 많은 부재 토지 독점가들과 투기꾼들이 “불노소득” (unearned increment)을 얻기 때문이라고 항의했다. 그는 이것을 그들의 광대한 소유에 대한 악의적인 형태의 렌트로 보았다.

개혁가 기질을 지닌 또 한 사람의 독창적인 사상가는 1855 년에 Grass Valley 에서 태어난 Josiah Royce 인데, Henry George 처럼 그도 캘리포니아에서 글을 쓰기 시작했다. Royce 또한 토지 독점과 철도의 횡포에 분노했다. 하버드 대학 철학과 교수로서 그는 그의 저서 California ... A Study of American Character (1886)에서 표현한 것처럼, 이상주의자이자 다른 사람들과 융화하지 않는 사람이었다.

Royce 와 George 의 정신적 동지가 유럽의 자연주의 작가들에게서 감동을 받은, 작가 Frank Norris 였다. 그의 유명한 저서 The Octopus (1901)는 Mussel Slough 의 비극에 바탕을 둔 것이었는데, 철도 독점과 농장주들과의 계속 되는 충돌을 보여주었다. McTeague (1899)와 The Pit (1903)을 포함한 그의 다른 소설들과 함께 The Octopus 는 그에게 전국적인 명성을 안겨 주었다.

Norris 는 또 Jack London 에게도 깊은 영향을 주었는데, London 의 사실주의는 사회의식을 내포한 강한 낭만주의 색채를 띠었다. The Call of the Wild (1903)와 The Sea Wolf (1904)에서 London 은 인간과 자연 사이의 근본적인 교류를 찬양했다. 작가로서의 삶을 위한 그의 투쟁은 전기적 소설 Martin Eden (1909)의 주제였다. 나중에 그는 민주주의에 대한 경제적, 정치적 대안들로 암시즘으로 흘러갔다. London 은 죽기 전에 모험, 원시적 폭력, 그리고 계층간의 충돌로 가득 찬 50 권의 책들을 쏟아냈고, 1916 년, 40 세의 나이에 아마도 알콜 때문에 세상을 떠났다. 그의 부인 Charmian 은 London 의 많은 성적 탐닉과 알콜 이야기를 지우는데 평생을 보냈다.

다른 종류의 작가인, 신랄한 비평가였던 Ambrose Bierce 는 짜릿한 흑평으로 캘리포니아 문학계를 수십년동안 압도했다. 1880 년 후반 부터, 나쁜 정치가들로 부터 재능 없는 젊은 작가들까지 많은 타겟들을 골랐다. 그는 The Devil's Dictionary 에서 맘껏 경멸적인 평가를 내렸다. 유령과 공포 이야기들에서, 그는 끔찍하면서도 웃기는 풍자를 사용했다. 그의 사회 비판은 젊은 William Randolph Hearst 의 신문 San Francisco Examiner 칼럼에도 실렸다. 1914 년, 아마도 멕시코에서 일어났을 것 같은 그의 실종은 그의 작품들 만큼이나 미스터리한 것으로 남아있다.

향수를 불러 일으키는 작가들중에는 William Heath Davis 가 있다. 그의 Seventy Five Years in California 는 시골 사회가 강제로 도시화에 적응해야 할 때의 내부자적인 시각을 보여준다. 이런 연대기들은 미국의 정복이나 골드 러쉬 같은 중요한 사건들에 그들 개인이 참가했다는 것을 강조했다. Harris Newmark 의 Sixty Years in Southern California (1916)는 초기 유대인 상인의 눈으로 본 도시 생활, 사회 생활, 상업 활동을 보여준다.

스페인계 전통을 지나치게 영광스럽게 표현한 작가들중에는 Theodore Roosevelt 의 괴짜 동급생인 Charles Fletcher Lummis 가 있다. Lummis 의 The Land of Poco Tiempo (1893)와 The Spanish Pioneers (1893)는 초기캘리포니아에 소위 널리 만연되어 있었다고 하는 느린 삶을 동경하는 유행을 일으켰다. 개인적으로 그는 종종 녹색 골덴 양복을 입고, 스페인식 솜브레로 모자를 쓰고, 허리에는 빨간 장식을 한 띠를 두른, 눈에 확 띄는 사람이었다. 그는 또 스페인 식민지 시대의 삶을 특이하게 보헤미안

식으로 해석한 것을 Los Angeles 의 Arroyo Seco 귀퉁이에 둥근돌들로 세워진 집 El Alisal 로 보여 주었다. 그는 또 쓰러져가는 밋션들을 복원하는 것을 도왔고, 인디언과 스페인계 민속 전통을 그가 1895-1902 년 사이에 주필을 한 잡지 The Land of Sunshine (나중에 Out West 로 바뀜)에서 보존했다. 그 잡지에는 Serra 신부의 일기를 처음으로 영어로 번역한 것이 실렸고, 이 장에서 언급한 많은 작가들의 작품들이 실렸다. 그는 자기 세대의 캘리포니아 사람들에게 그가 격찬한 “스페인 숭배” (cult of Spain)를 실천하는 삶을 살았다.

1 차 대전 이전에 민족학, 민속, 자연사에 뿌리를 둔 작품들을 쓴 다른 두 작가들은 George Warton James 와 Charles Francis Saunders 였다. 여러 해 동안 Southern Pacific Railroad 에서 일했던 James 는 공보용 책을 썼는데, 그 속에서 그는 자연의 경이를 찬양하고, 인디언 민간 설화를 알렸고, 캘리포니아를 살만한 곳으로 찬양했다. 가장 널리 읽힌 그의 작품들로는 In and Out of the Old Missions (1905)와 Through Ramona's Country (1907)가 있다. 펜실베이니아 출신의 웨이커 자연주의자였던 Saunders 는 남 캘리포니아의 미개척지에 매혹되었다. 그는 Under the Sky in California (1913), With the Flowers and Threes in California (1914), 그리고 Finding the Worthwhile in California (1916) 같은 캘리포니아에 관한 매력적인 책들을 썼다. Saunders 의 간결한 표현은 모든 연령층의 독자들로 하여금 그의 책을 읽게 했다.

풍부한 이야기 보따리를 쏜 사람은 캘리포니아에서 소년 시절을 보낸 Stewart Edward White 였다. Saturday Evening Post 와 다른 전국적인 저널들에서 순서 번호가 매겨진 White 의 책들은 The Blazed Trail (1902), Gold (1913), 그리고 The Forty Niners (1918)였다. 그는 실제로 아니더라도 서부 사막들과 산들, 영웅들에 관한 모험 이야기에 대한 대중들의 갈증을 풀어준 역사학자이며 픽션들을 썼다.

구제 불능일 정도로 낭만적이었던 Lummis 와 White 는 그들의 아름다운 스타일이 그 시대 독자들의 취향에 맞았기 때문에 인기를 얻었다. 목가적인 낙원으로서 캘리포니아란 주제는 또한 John Steven McGroarty 의 작품들을 압도했는데, McGroarty 의 Mission Play 는 1912 년 이래 San Gabriel 에서 해마다 극으로 무대에 올려지고 있다.

같은 시대에 Joaquin Miller (Cincinnatus Hines Miller)라는 투박한 사람이 스스로 “시에라의 시인”이라 칭했다. 따분한 그는 나중에 카우보이식 복장, 솜브레로 모자, 붉은 셔츠, 통이 큰 뿔뿔 바지, 소가죽 카우보이 부츠, 그리고 바다 표범 가죽 코트를 입고, 영국에서 문학의 밤들에 출연해 이름을 날렸다. 그는 전형적인 광부 이미지를 연기하면서, 투박한 서부 시골뜨기 역을 하기를 좋아했다.

다른 두 사람의 캘리포니아 시인들은 Edward Rowland Sill 과 Edwin Markham 이었다. 코네티컷주에서 태어난 Sill 은 1860 년 Yale 을 졸업하고 Cape Horn 을 거쳐 캘리포니아로 왔다. Sacramento 우체국에서 일하기도 하고 University of California 에서 영어 교수를 하기도 하는 등, 여러가지 직업을 거쳤는데, 결국에는 글쓰기에 전념하기 위해 가르치는 것을 그만 두었다. 그의 Venus de Milo (1883)와 Christmas in California (1890) 처럼 산문과 시 모두 캘리포니아란 지역을 강조했다. Markham 도 California the Wonderful (1914)이 보여주는 것처럼 Sill 과 마찬가지로 캘리포니아를 찬양했다. 가장 잘 알려진 그의 작품들은 The Man with the Hope and Other Poems (1899)이다. 꺾박받는 농장 일꾼들과 노동자들의 학대에 항의한 이 작품이 40 개의 다른 언어들로 번역되는 것을, Markham 은 그의 생전에 보게 되었다.

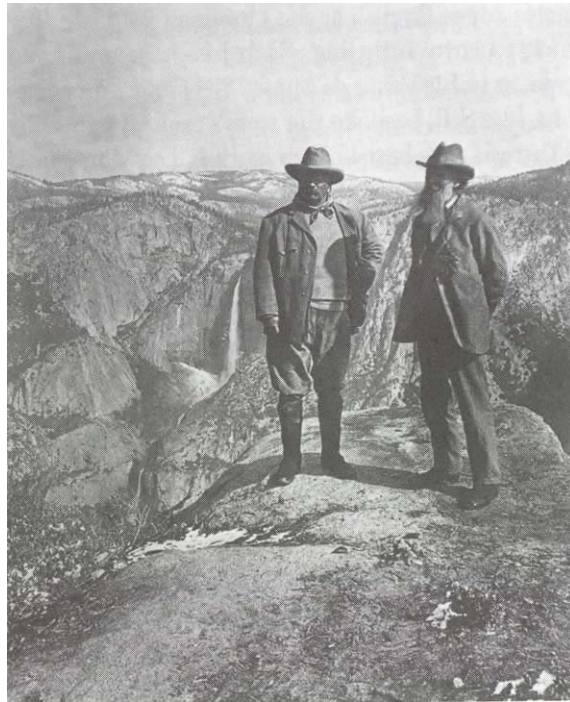
논조가 그 보다는 덜 진지했던 사람은 원래는 Southern Pacific Railroad 의 측량기사였던 투박한 Gelett Burgess 였다. 20 세기로 바뀔 무렵에 그의 시 “The Purple Cow”는 미국 전역에서 낭송되고 있었다.

I never saw a purple cow
I never hope to see one
But I can tell you anyhow
I'd rather see than be one

그는 나중에 애석해하며 다음과 같이 썼다.

Oh, yes, I wrote the Purple Cow
I'm sorry now I wrote it
But I can tell you anyhow
I'll kill you if you quote it.

많은 논픽션 작가들이 캘리포니아 자연의 경이로움을 기록했다. 이들 자연주의자들중 가장 인기있었던 사람은 John Muir 였다. 시에라 산 정상들의 장엄함, 요세미테 계곡의 웅장함에 대한 느낌을 그만큼 잘 표현한 작가는 없었다. 스코틀랜드 태생이지만 미국에서 교육 받은 그는 성인시절 대부분을 캘리포니아 시골들을 하이킹하며 보냈고, 캘리포니아의 숲, 산, 그리고 야생 동물들의 열렬한 보호자가 되었다. 부분적으로는 Theodore Roosevelt 대통령이 그의 충고를 따른 때문이기도 하지만, 정부의 야생 동물 보호 구역은 캘리포니아에서, 그리고 전국적으로도 늘어났다. 그는 아직까지도 널리 읽혀지는 자연사에 대한 저서들을 남겼는데, 그중 최고는 The Mountains of California (1894)와 The Yosemite (1912) 이다. 그는 1892 년에 Sierra Club 을 창립하는 것을 도왔다.

Theodore Roosevelt (왼쪽)과 자연주의자 John Muir. 1903 년, 캘리포니아 요세미테 계곡위의 Glacier Point 에서.

다른 자연주의자들로는 지리 연구와 Sierra Range 의 스케치를 남긴 Joseph 와 John Le Conte 형제가 있다. 그들 형제의 자연사 저술에는 나중에 스탠포드 대학 총장을 지낸 David Starr Jordan 이 가담했는데, Jordan 의 Alps of the King and Kern Divide (1907)는 Clarence King 의 Mountaineering in the Sierra Nevada (1872)와 견줄만하다. 예일에서 교육받은 지질학자이며, 캘리포니아의 황야를 사랑했던 King 은 John Muir, John Hay, 그리고 Henry Adams 등과 친구이기도 했다.

19 세기 말엽에는 몇명의 아마추어 역사 편집가들이 전문화하는 방향으로 나아갔는데, 그들중에는 Zoeth Skinner Elderedge 와 Theodore Hittell 이 있다. 두 저자 모두 여러 권으로 이루어진 캘리포니아 역사 책을 남겼고, 캘리포니아의 아마추어 연대기 저자들 중에서 가장 잘 조직되고, 가장 풍부한 저자였던 Hubert Howe Bancroft 또한 그러한 저술을 남겼다. Bancroft 는 원래 San Francisco 의 책 판매상이자

출판인이었는데, 1875-1890 년 사이에 라틴 아메리카에서 알래스카까지의 태평양 해안의 기록들을 포함하는 두툼한 39 권을 엮어냈다. 저술을 위해 그는 거의 “역사 공장”을 세웠는데, 모든 조수들을 동원해, 초기 주민들을 인터뷰해서 그가 얻은 정보들을 편집하는 것을 도우게 했다. Bancroft 의 시리즈들중에 핵심적인 것은 각주가 많이 달린 7 권으로 이루어진, 캘리포니아에 관한 책들이었다. 대단히 귀중한 그의 원고와 수집품들은 최종적으로 University of California at Berkeley 에 팔렸고, 그것들은 오늘날 Bancroft Library 의 핵심을 이루고 있다.

1 차 대전이 끝나자 일단의 학자들이 캘리포니아의 역사를 좀더 체계적으로 재 구성하려고 했다. 인류학자 Alfred Kroeber 는 버클리 대학에서 그의 엄청난 재능을 인디언들의 과거 연구에 바쳤고, 역사가들인 Herbert Bolton, Charles Chapman, 그리고 Herbert Priestley 는 스페인 통치 시대를 다루었다.

국제적인 관심을 캘리포니아에 집중하도록 한 사람은 스코틀랜드에서 온 방문객 Robert Louis Stevenson 이었다. 1880 년, 그는 런던의 Fraser’s Magazine 에 The Old Pacific Capital 을 발표했다. 그 이야기는 Monterey 에 관한 것이었고, The Silverado Squatters (1884)는 그의 짧았지만 목가적인 방문을 회상하는 것이었다. 그는 캘리포니아에서 미래의 부인을 만났고, 지역 신문들에 실렸던 그의 다양한 이야기들중 몇몇은 최근에 다시 발행되기도 했다.

19 세기 후반 캘리포니아 신문들은 전형적으로 4 페이지 였는데, 작은 활자들로 인쇄된 5-7 칼럼들로 이뤄졌다. 1 면에는 특히 약이라는 주장들(육체의 심한 진통과 고통을 덜어준다고 약속하는 엉터리 의사들의 애원)을 포함한 여러 칼럼의 광고들과 높게 단추를 채우는 신발들, 배의 돛, 핑크색 벨벳 조끼, 10 센트 모틀, 그리고 “9 인치” (long-nine) 시가들에 대한 통지들이 있었다. 1 면 나머지에는 바깥 세계에 대한 간단한 소식이 있었다. 1861 년 대륙간 전보가 완성되기 전에는, 이런 모든 “오늘의 사건들” (current events)은 여러 주, 심지어 여러 달 뒤에 알려지는 것들이었다.

1854 년경 San Francisco 사람들은 22 가지 다른 신문들을 발간했는데, 이들중 가장 잘 알려진 것은 1865 년에 Michael 과 Charles De Young 이 설립한 Chronicle 이었다. San Diego Union 과 Los Angeles Times 는 남 캘리포니아의 주요 신문들이었다. Harrison Gray Otis 장군은 1881 년에 Times 를 사서 Free Harbor 투쟁, Owens River 물 논쟁, 그리고 심각한 노동 조합 대립에 휘말리기도 했다.

1883 년 이후, Sacramento 에서는 Charles McClatchy 가 1857 년에 창립된 Sacramento Bee 에 새 생명을 불어 넣었다. 여러 세대에 걸쳐 양봉 업자 멤버들과 함께, Fresno Bee 와 Modesto Bee 는 Sacramento Valley 의 권위있는 소리로 남아있었다. Santa Barbara 에서는 Thomas Storke 의 New Press 가 그 지역의 공식 언론이 되었다.

중요한 “신문 가문들” (newspaper families)이 캘리포니아 일간 신문들의 대부분을 점차 장악해갔다. De Young, Hearst, McClatchy, Storke, Chandler 가문들은 모두 파워풀한 신문 체인들을 이루었고, 몇몇은 캘리포니아 밖으로까지 뻗어갔다.

1870 년 이후에는 캘리포니아에서의 뮤지컬 공연 또한 증가했다. San Francisco 의 Tivoli Theater 와 Opera House 는 1 년 내내 오페라를 공연했다. 그들이 1890 년에 공연한 작품들중에는 Pietro Mascagni 의 Cavalleria Rusticana 를 초연한 것도 포함되어 있었다. 1913 년 11 월 23 일, Tivoli 에서의 마지막 뮤지컬 공연에서 또 다른 이탈리아 작곡가 Ruggiero Leoncavallo 가 직접 그의 새 오페라 I. Pagliacci 를 지휘했다.

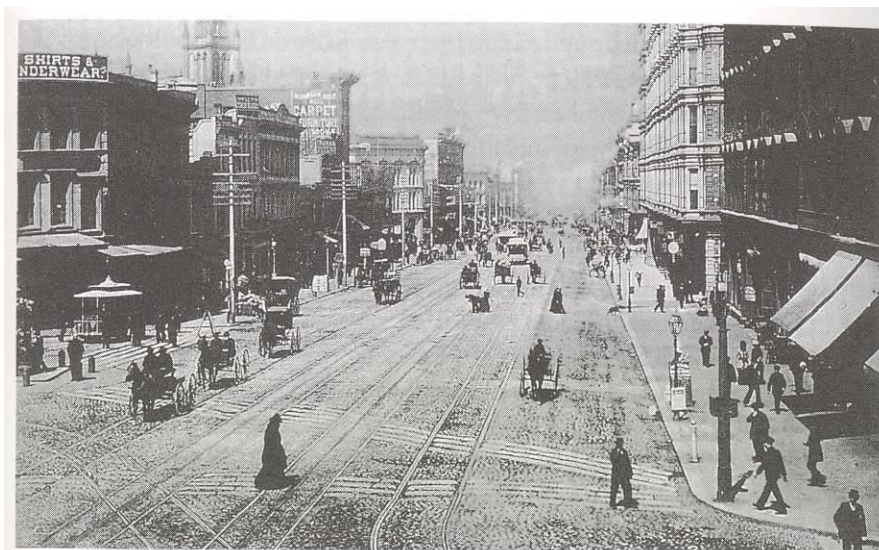
1 차 대전 이전에도 국제적인 명성을 가진 사람들이 캘리포니아를 방문했다. 그들중에는 남북 전쟁이 끝난 후부터 20 세기초까지 가장 유명했던 소프라노 Adelina Patti 가 있다. 오페라 가수들 Ernestine Schumann-Heink 와 Lotte Lehman 은 캘리포니아를 너무 좋아해 영구히 정착해 버렸다. Nellie Melba,

Luisa Tetrazzini, 그리고 Amelita Galli-Curci 등의 다른 인기있던 대 여성 가수들도 캘리포니아에서 큰 환영을 받았고, Tetrazzini 는 San Francisco 오페라 팬들의 가장 사랑받는 가수가 되었다. 1906 년의 과멸적인 지진과 화재가 일어난 바로 그날 밤에, 위대한 이탈리아 테너 Enrico Caruso 가 Bizet 의 Carmen 을 불렀고, 바로 그때 San Francisco 의 다른 곳에서는 젊은 셰익스피어극 배우 John Barrymore 가 그의 젊은 시절 첫 공연들중의 하나를 연기하고 있었다.

음악처럼 연극도 따뜻한 환영을 받았다. 1870 년 이후 San Francisco 에서 공연된 셰익스피어 연극들로는 The Merchant of Venice, Othello, 그리고 Macbeth 가 있다. 이 시기에 캘리포니아에서 공연한 가장 뛰어난 배우는, 연극 팬들의 마음속에 Hamlet 과 동일시 되는 Edwin Booth 였다. 1876 년 Booth 는 이전의 모든 관객 동원 기록을 깨버렸다. 밤마다 그가 공연하는 극장에서 수백명의 실망한 팬들이 돌려 보내져야 했다. 같은 시즌에 젊은 San Francisco 소년이 Booth 와 함께 걷는 역을 맡았는데, 그의 이름은 David Belasco 였다. San Francisco 를 기반으로, Belasco 는 100 개의 연극에서 170 여개 이상의 역을 맡았고, 나중에는 전국적으로도 잘 알려지게 되었다.

완전히 다른 종류의 연기자인 Lillian Russell 은 1881 년에 캘리포니아에 왔다. 블론드인 Russell 양은 블라우스, 보라색 타이즈와 단추를 높이 채운 신발만을 걸치고 Babes in the Woods 에 출연했다. 여성들은 별로라고 했지만, 수백명의 남자들이 그녀의 연기에 박수를 보냈다. 20 세기에 들어서 서부 태생인 Maude Adams 또한 J.M. Barrie 의 Peter Pan 과 The Little Minister 에서의 그녀의 연기로 San Francisco 의 극장들을 대규모 관중들로 채웠다.

1872 년, San Francisco 의 제한적이었던 Bohemian Club 은 한정된 수의 배우들과 예술가들을 그들의 al fiasco 피크닉에 받아들이기 시작했다. 이 이벤트들은 해마다 Russian River 옆에 있는 레드우드 숲속에 위치한, 클럽의 2,700 에이커에서 열렸다.

Market Street, San Francisco, looking east from Third Street before the earthquake and fire of 1906. H. G. Hills Collection, courtesy of the Bancroft Library, University of California, Berkeley.

Third Street 에서 동쪽 방향으로 보이는 Market Street. 1906 년의 지진과 화재 전.

교육의 발전 또한 캘리포니아의 문화 성장과 함께 했다. 캘리포니아에서 대학 수준의 첫 기관은 교회 기부금들로 세워졌다. 카톨릭들은 1851 년에 Santa Clara University 를 세웠고, 카톨릭 종교 단체들은 나중에 Loyola University, University of San Francisco, Saint Mary's University, 그리고 Immaculate Heart College 도 설립했다.

초기의 그외 사립 기관들로는 1851 년에 San Jose 에서 감리교인 (Methodist)들이 설립한 University of the Pacific 으로 시작해, 오늘날에는 Stockton 에 위치한 College of the Pacific 이 있다. 1879 년, 감리교인들은 University of Southern California 또한 설립했다. Oakland 교외에 위치한 Mills College 는 역사가 1852 년 부터인데, 현재는 서부에서 가장 오래된 여성들의 칼리지이며, 최근에는 남녀 공학이 되었다. 1868 년, 주의회는 University of California 를 공식적으로 허가했다. Stanford University 는 Palo Alto 에서, 1890 년에 Leland Stanford 가 자기 외동 아들에 대한 기념으로 설립했다.

1887 년에는 장로교인 (Presbyterian)들이 Occidental College 를 세웠고, 회중파 (Congregational)들은 Pomona College 를 세웠다. 1901 년에는 웨이커 교도들이 Whittier College 를 세웠고, 1909 년에는 침례교인 (Baptist)들이 (Los Angeles 동쪽에 있는) Redlands 에 칼리지를 세웠다. 20 세기 중반 이전에, 이들 대부분의 칼리지들은 종파 연관을 포기해 버렸다.

캘리포니아 사람들은 또 다양한 행사들을 통해 그들이 성취한 것을 측정했다. 1915 년의 Panama-Pacific Exposition 은 1 차 대전 이전 시대 캘리포니아의 상징적인 하이라이트였다. 전시가 완성되어 갈 때, 비록 세계의 절반이 전쟁에 휘말렸지만, Pacific Exposition (그리고 같은 해 San Diego 의 Balboa Park 에서 열린 다른 전시회)은 20 세기에 들어와 캘리포니아의 발전뿐 아니라, Panama 운하를 통해서 미 동부와와 새로 열린 해운 통로를 큰 소리로 알려주었다.

1906 년의 대지진과 화재 때문에 San Francisco 의 에너지를 재건에 쏟아 붓기 전, 그리고 금주령과 시민 개혁 운동이 즐거움을 사랑하는 San Francisco 사람들을 벌하기 전에, San Francisco 는 Grant, McKinley, Theodore Roosevelt 대통령들을 맞이했다. 대통령들은 각각 Palace Hotel 의 유명한 Garden Court 에서의 특급 서비스를 즐겼는데, 그 호텔에서는 화려한 “Diamond Jim” Brady 가 한때, 관중들 앞에서 한꺼번에 굴 72 개를 삼켜버리기도 했다. 1900 년 이후, 식도락의 황금 시대에, Papa Coppa 에서는 50 센트 미만으로 Napa Valley 최고의 적포도주와 함께 식사를 할수 있었다. 다른 인기있던 식당들로는 Leveroni’s Cellar, Bella Union Saloon, Bank Exchange Saloon, 그리고 Jack’s Restaurant 이 있었다. 식당 Cliff House 에서는 비할수 없이 멋진 태평양 전경을 볼수도 있었다.

남북 전쟁과 세계 1 차 대전 사이에 캘리포니아에 살았던 세대는, 발전에 대한 흔들리지 않는 신념을 가지고 있었다. 작가들, 예술가들, 그리고 배우들 모두 캘리포니아를 좋아했다. 그래서 나타난 한가지 결과는 캘리포니아를 낭만적으로 기록한 사람들이, 우울하고 불화가 있다고 한 사람들을 압도한 것이다. 시간이 지남에 따라, “캘리포니아의 꿈” (California Dream)은 국제적인 문화로 진정하게 꽃피기 시작하면서, 새로운 차원을 갖게 되었다.