

Chapter 32. 20 세기 문화

1900 년 이후 캘리포니아의 온화한 기후와 상대적으로 싼 집값은 다양한 종류의 떠돌이 기인들을 끌어들이었다. 그들중 몇몇은 기이한 사회적 실험을 주창했다. 조금 취한듯한 지도자들 (gurus), 요가 철학자들 (yogi mystics), 요가 수행하는 손금보는 사람들 (Swami palm readers), 인디언 마술가들 (rainmakers), 힌두교 탁발승들 (Hindu fakirs), 신비주의자들 (occultists)과 함께 조직된 종교들이 번창했다. 불교와 브라만 영적 믿음을 따르는 분파인 신지학 (theosophy)도 쉽게 추종자들을 모았다.

서구 역사가들이 별로 다루지 않는 것이 종교적인 혁신과 복음주의 (evangelism) 이었다. 20 세기에 들어선 후, “The Purple Mother”이라 알려진 Katherine Tingley 는 San Diego 외곽의 Point Loma 에 신지학 커뮤니티를 세웠고, 그것은 1929 년까지 존속했다. 또 한사람의 신지학자 Annie Besant 는 Santa Barbara 안쪽의 평화스런 Ojai Valley 에 정착했다. 그곳에서 그녀는 그녀의 개종자 무리를 지도할 “The New Messiah”로 Krishnamurti 를 인도에서 데려왔다.

근본주의 전도사들중에는 두명의 소리지르는 복음 전도사들이 있었는데, Robert Shuler 와 Charles Fuller 모두 매력적인 신앙 부흥론자 (revivalist) 어필을 가지고 있었다. Fuller 는 전국 라디오에 나왔는데 그의 인기는 할리우드의 유명인들과 겨룰 정도였다. 그는 죽기전 Pasadena 에 오늘날의 Fuller Theological Seminary 를 설립했다.

가장 잘 알려진 신앙 치료자는 역동적인 펜테코스트파의 복음 전도자인 Aimee Semple McPherson 였는데, 그녀는 Los Angeles 에 Four Square Gospel Church 를 세웠다. 두 세계대전 사이 기간 동안 “Sister Aimee”는 박력 넘치는 큰 목소리를 가지고, 한번은 비행기에서 종교 서적들을 뿌리기도 했고, 다른 때에는 권투장에서 기도회를 조직하기도 했다. 재능있는 쇼걸인 그녀는 때로는 하얀 군복에 해군 제독의 금색 끈을 걸치고 나오기도 했다. Angelus Temple 연단에서 그녀는 그녀가 어필했던 낙심하거나 외로운 사람들을 위해 악마와 싸웠다.

20 년동안 그녀는 자신의 라디오 방송국을 통해서 방송했다. 1925 년 그 방송국은 지정된 주파수를 벗어났고, 당시 상무장관 이었던 Herbert Hoover 가 방송 허가를 정지시켰을 때,그에게 다음과 같은 전보를 보냈다. “당신의 악마같은 부하들이 내 방송국을 방해하지 않도록 해 주세요 ... 당신은 전능하신 주님이 당신의 말도 안되는 주파수를 지키리라고 기대할 수는 없습니다.” 또 한 번은, 그녀는 의식을 갖추고 바다로 걸어 들어갔고 물에 빠져 죽은 것으로 생각되었지만 의심스런 상황에서 8 일 뒤에 다시 나타나 자기가 납치당했었다고 했다. 그녀는 200 개 이상의 분점 교회들을 설립했고, 추종자들에게 종을 치는 사람들과 실로폰 밴드의 오락뿐 아니라, 병들고 가난한 사람들에게 물질적인 도움도 주었다.

1970 년대 영화계는 Chinatown (1970)과 같은 영화에서 그녀의 Los Angeles 를 정확하지 않게 다루었다. 역사 판매상들에 의한 Los Angeles 의 남용은 TV 로도 퍼져갔는데, 1976 년 그녀의 이야기는 TV 특집으로 방송되었다. 하지만 그녀는 남 캘리포니아가 점차 저주를 받게 되는 신비주의의 주목할만한 한 현상이었다.

“장례공원” (funeral parks)들의 건설에서 또 20 세기 초의 현상을 보는 사람들도 있다. 이 시설들은 사랑하는 망자들을 위한 행복한 세상으로 광고되었다. 과거의 근엄하고 우울한 묘지와는 달리, 새로운 장례공원은 조문객들에게 멋진 광고를 통해 죽음을 잊고 눈부신 내세의 비전을 약속해 주었다. 폭신한 완곡 어법에 감싸여 죽음은 일종의 축하 의식이 되었다.

특히 영국 비평가 Evelyn Waugh 와 Aldous Huxley 를 비롯한 풍자 작가들에게 이러한 서투른 상업 캠페인들에 따른 남 캘리포니아의 장례공원들은 풍자의 소재가 되었다. 왜 캘리포니아에 정착했는지 질문을 받았을 때, Huxley 는 한 번은 “난 인도로 가는 도중에 거기 멈췄다가 관성과 무관심 때문에 남게 되었다”라고 빈정댔다. Los Angeles 는 그의 작품에 진정한 영향을 미쳤다. 빅토리아식 화려함의

비판자였던 그는 점점 더 냉소적이 되어갔지만 그는 인간의 동물적인, 그리고 영적인 욕구를 충족시킬수도 있는 해법을 추구했다. “After Many a Summer Dies the Swan”에서 그는 걸치장과 인간의 공허함을 조롱했다. 동양의 신비사상에 감동되어, 그는 또 한사람의 “남 캘리포니아의 영국인” Christopher Isherwood 와 함께 Vedanta 교단의 집회들에 참석하기 시작했다. 두 사람 모두 망측할 정도로 호화스런 Hearst 집안과 영화 실력자들의 저택을 혐오했고, Isherwood 는 Waugh 와 Huxley 와 함께 장례공원 광고를 조롱했다. (“The Beverly Pantheon, a Personality Cemetery”).

1 차 대전 이전에 전국의 작가들은 계속 캘리포니아를 방분했다. 몇사람들은 문학 기교보다 그들의 성실함으로 더 큰 빛을 냈다. 전 야구 선수이자 오하이오주의 칫과 의사였던 Zane Grey 는 대중적인 서부물들을 출판해서 큰 돈을 벌었다. Zuni 족 형식의 단이 있는 집을 짓고 Altadena 에 정착한 Grey 는 이전의 Jack London 처럼 1 년에 두권의 소설을 쓰기도 했다. Grey 의 작품들중 가장 인기 있었던 것은 Riders of the Purple Sage (1912)였다. 또 다른 대중 소설 작가인 Harold Bell Wright 는 서부에 배경을 둔 수십권의 소설들을 썼다. 사막이었던 Imperial Valley 개발에 초점을 맞춘 The Winning of Barbara Worth (1911)는 150 만권 이상이 팔렸다.

야심있는 시인은, 괴짜였던 George Sterling 이었는데, 그는 Carmel 에서 낭만적인 14 행시 (소넷)들을 썼다. Jack London 은 Sterling 을 “로마전차에 깔린 그리스 동전같다”고 했지만, Sterling 의 Testimony of the Suns (1903)는 상상력이 풍부할 뿐 아니라 순수하기도 했다. 1926 년, Sterling 은 San Francisco 의 보헤미안 클럽에서 자살했다. 훨씬 더 큰 시인은 Robinson Jeffers 인데, Occidental College 를 졸업한 후, 그 역시 Carmel 에서 살았다. 그곳에서 그는 손수 Tor House 라고 이름붙인 석조가옥을 지었다. 작품속에서 그는 인간의 상실과 캘리포니아의 아직도 원시상태인 해안을 대조하며, 한때는 “나에게서 인간성을 잘라내라, 그것은 고뇌하는 상처이다”라고 썼다. 원시적인 것과 우주의 경이에 대한 그의 존경심은 놀랄 정도로 아름다운 그의 시들에 충실한 독자들을 끌어들였다. 그는 Roan Stallion (1925)과 Be Angry at the Sun (1925) 같은 장편시들에서 가장 재능을 보였다.

충실한 개혁가이자 공직자가될 뻔했던, 앞에서 언급한 Upton Sinclair 는 The Jungle (1906)과 The Money-Changers (1908)를 쓰고나서 캘리포니아에 왔다. 그는 수많은 대의들에 지도력을 보이면서 동시에 경이적인 이력을 갖게 되었다. 비즈니스계는 그가 지지한 거의 모든 것들을 혐오했다. 그의 저서 The EPIC Plan for California (1934)에 공개된 정강은 유토피아적인 사상으로 선동적이었지만, 그가 쓴 글들은 세계적인 관심을 끌었다. 그의 책 The Jungle 이 특정한 개혁을 이루었다는 것에 대해서는 아무런 의심이 없다. Pure Food 와 Drug Act 같은 입법들은 오늘날 효력을 발휘하고 있다.

덜 야단스러운 사람은 캘리포니아의 소설가들중 가장 잘 알려진 John Steinbeck 이다. 1902 년 Salinas 근처에서 태어난 그는, 그가 느낀 만연한 사회적인 불공평함에 대한 분노를 캘리포니아에 배경을 둔 그의 소설들에 분출했다. 착취당하는 농장 노동자들, 어부들, 일자리를 구하러 떠돌아 다니는 사람들중 누구를 묘사하든지, 그는 사회적 약자들에 대한 관용과 존경을 호소했다. Pastures of Heaven (1932), Tortilla Flat (1935), 그리고 In Dubious Battle (1936) 같은 작품들에서 그는 모든 형태의 사회적 부정의에대한 분노를 나타냈다. The Grapes of Wrath (1939)는 서부로의 이주를 강요당하고, 낙원이라 상상했던 캘리포니아에서 잔인한 영접을 받은 Okie 농부 가족의 고난을 기록했고, 그는 1962 년에 노벨문학상을 수상했다.

John Steinbeck's classic novel, *The Grapes of Wrath*, was made into a highly successful movie in 1940, directed by John Ford and starring James Stewart (center). Courtesy of the Museum of Modern Art, Film Stills Archive.

John Steinbeck 의 고전 “분노의 포도”는 1940 년에 대단히 성공적인 영화로 만들어졌다.
John Ford 가 감독하고 James Stewart (사진의 중앙)이 출연 했음.

아르메니아 출신인 William Saroyan 은 그가 소년 시절을 보낸 San Joaquin Valley 에서 풍부한 구비문학을 발견했다. 그의 *My Heart's in the Highlands* (1939), *My Name is Aram* (1940), 그리고 *The Beautiful People* (1942)은 꿈속 세계에 사는 기인들로 채워져있다. 그는 단편들과 그가 소년시절을 보낸 Fresno 를 크게 벗어나지 않는 극들로 가장 유명하다.

수많은 유럽 난민들이 도착함에 따라, 남 캘리포니아는 늙은 외국 지식인들의 무덤이라 불리게 되었다. 그들중 영국인 철학자 Bertland Russell 은 2 차 대전중 수년동안 UCLA 에서 가르치기도 했지만, 배은 망덕하게도 Los Angeles 를 “무자격자들의 궁극적인 분리”라고 했다. 독일 소설가 Thomas Mann 도 나치즘을 피해 온 유럽 난민이었다. 두 세계대전 사이 기간 동안 일본에서 태어난 예술 역사가이자 미술 애호가인 Sadakichi Hartmann 도 헐리우드와 San Francisco 에서 연극 대본과 이국적인 시들을 썼다.

2 차대전이 끝난 후, 캘리포니아의 대학들에서 대부분의 멋진 글들이 나오기 시작했다. 스탠포드에서 Wallace Stegner 는 *Mormon Country* (1942)와 *The Big Rock Candy Mountain* (1943) 같은 미국 서부에 배경을 둔 저서들을 써 갈채를 받기 시작했다. Berkeley 에서는 Mark Schorer (*The State of Mind*, 1947)와 Henry Nash Smith (*Virgin Land*, 1950)가 가르치면서 저작을 했다. Scripps College 의 교수였던 Richard Armour 는 Gelett Burgess 를 연상시키는 가벼운 시구들로 “장난꾸러기 시인” (playful poet) 으로 이름이 알려졌다.

Occidental College 에서 역사학자 Robert Glass Cleland 는 모피거래, 캘리포니아의 목장들, 그리고 미국 서부에 대한 매력적인 글들을 써냈다. University of California 에서 George Stewart 는 그의 *Ordeal by Hunger* (1936)와 *Storm* (1941)에서 역사와 문학을 이어주었다. San Francisco State College 에서 Walter Van Tilburg Clark 는 *The Ox-Bow Incident* 를 썼는데, 그책은 캘리포니아의 자경단을 찬양했던 전통과는 깨끗하게 단절된 것이었다.

Niven Busch 의 가장 잘 알려진 소설 California Street (1959)은 San Francisco 신문 왕조에 관한 것이었고, James Edmiston 의 Home Again (1955)은 2 차 대전중 정부가 일본계 미국인들을 태평양 해안에서 강제로 내지로 이주시킨 것을 감동적으로 비판했다. 관련된 주제가 Abraham Polansky 의 A Season of Fear (1956)에도 나타나있다. San Francisco 의 중국인들은 C.Y. Lee 의 The Flower-Drum Song (1956)의 배경을 이루고 있는데, 그 소설은 뮤지컬과 영화로도 각색되어졌다.

그외 전후 소설가들로는 저서 The Friendly Persuasion (1945)이 상을 받은 영화각본이 된 Jessamyn West 가 있다. 그녀의 South of the Angels (1960), 그리고 James Cain 의 The Postman Always Rings Twice (1934)와 Mildred Pierce (1941)는 남 캘리포니아를 배경으로 했다. Judy Van Der Veer 는 그녀의 Brown hills (1938)와 November Grass (1940)에서 San Diego 시골을 연상시켜 주었다. Ask the Dust (1940)와 Dago Red (1940)를 쓴 John Fante 와 Golden Wedding 을 쓴 Joe Pagano 는 서부에서의 이탈리아계 미국인들의 생활을 묘사했다.

캘리포니아에 자리잡은 미스터리 작가들로는 Raymond Chandler, Dashiell Hammett, Ross McDonald, 그리고 Earle Stanley Gardner 가 있었다. 1911 년에 캘리포니아 변호사가 된 Gardner 는 가공의 변호사이자 명탐정인 Perry Mason 의 작가로 가장 잘 알려져있다. 진부한 타잔 이야기의 작가인 Edgar Rice Burroughs 는 다작으로도 유명하다. 심지어 이들 다산 작가들을 능가하는 작가는 Louis L'Amour 인데, Hondo (1952)를 시작으로 그의 서부이야기를 수백만부 판매했다.

완전히 다른 형태의 작가는 1891 년에 맨해튼에서 태어난 Henry Miller 였다. 대부분의 그의 작품은 전기인데, 가장 잘 알려진 책들로는 둘다 외국에 머무는 동안 쓴 Tropic of Cancer (북회귀선 1934)와 Tropic of Capricorn (남회귀선 1938)이 있다. 그는 수년동안 태평양이 내려다 보이는 산 꼭대기에 살았다. 그의 책 Big Sur and the Oranges of Hieronymus Bosch (1956)는 캘리포니아에서의 그의 방탕한 생활을 묘사했다. 그의 The Air Conditioned Nightmare 는 통렬한 책으로 미국인들이 예술적인 삶을 잃어버렸다고 주장했다. 하지만 그는 Monterey 남쪽의 Big Sur 에서 살게 되었다.

1950 년대에 Miller 는 “Beat Generation” (비트세대: 2 차 대전후에 성인이 되어 세상에 환멸을 느끼고 인습적인 사상과 예술, 상식적인 생활 태도에 반항하고, 기발한 언동, 복장, 사상을 좋아하는 젊은이들)에 영향을 끼쳤다. 그들중에는 작가들인 Jack Kerouac 과 Allen Ginsberg 가 있었다. San Francisco 를 거점으로해 “Beatnik”들은 2 차대전 후의 미국 사회에 환멸을 느낀 참을성없는 젊은이들의 좌절을 표현했다. City Lights Bookstore 에서 Ginsberg 는 Kerouac 과 함께 Beatnik 들이 “squares”라 부른 기존 질서에 반항하는 잡지 Neurotica 에 글을 실었다. 그들은 대부분의 미국인들이 그냥 안전한 하지만 따분한 인생을 사는 체제순응자들 (conformists)이라고 주장했다. 사회 관습에 역행하며 Beatnik 들은 San Francisco 의 에스프레소 커피점들이나 남쪽 Los Angeles 의 서쪽에 있는 Venice 에서 무리를 이루었다.

이 수염기른 보헤미안들은 Beatnik 들이 그들이 누린 인기없음을 향유할 자격이 있다고 느낀 비판자들의 분노를 샀다. 1960 년대의 히피 반란을 예상이라도 한 것처럼, 비트시 낭송회, 음악회, 그리고 “kookie” (우습게보이는) 예술 전시회등은 1950 년대 젊은이들의 관심을 끌었다. Beatnik 들은 자신들이 현대적이고 전위적이라 믿었는데, 한동안 정말 그랬는지는 모르지만, 대부분의 진지한 문학 비평가들은 그들이 쓴 것들을 미숙하다고 보았다. 아마도 비트세대 작품들중 가장 대표적인 것은 Kerouac 의 소설 On the Road 와 Ginsberg 의 장편시 Howl (1956)일 것이다. 어떤 사람들은 Ginsberg 의 Howl 을 무질서한 단어들의 지루한 모음이라고 했고, 또 어떤 사람들은 획기적인 예술이라고 했다. 때때로 “beats”들은 유모어도 보여주었다. 그들은 전 University of California 학생이며 San Francisco 의 “Hungry I”와 할리우드의 Crescendo 같은 나이트클럽등에서 돈을 모은 코메디언 Mort Sahl 의 사회 논평을 추구하기도 했다.

20 세기 중반, 캘리포니아의 신문들 역시 새로운 TV 시대에 맞춰 변화를 겪었다. 동부의 전송 서비스가 제공하던 합동 뉴스와 사설은 현지 저널리즘으로 대체되었고, 심지어 지역신문들도 다양성이 사라지고 높은 수준의 독점을 보이게 되었다. 대도시들에서는 한두개의 신문이 인쇄 매체를 컨트롤하게 되었다.

도서 출판에서는 University of California Press 와 Stanford University Press 가 캘리포니아 뿐만 아니라 전국적으로까지 일급 학술지 발행인이 되었다. 게다가 상당수의 인쇄업자들과 도서 거래인들이 Book Club of California 나 Zamorano Club, 그리고 Roxburghe 클럽등의 지원을 받아 한정된수의 우수도서를 발행하는 전통을 세웠다.

캘리포니아에서 공연 예술은 언제나 번창했다. 20 세기에 들어설 무렵, 캘리포니아의 선도적인 음악기관은 1911 년에 창립된 San Francisco Symphony 였고, 여러해동안 가장 인기있던 그 지휘자는 Pierre Monteux 였다. 1913 년에 San Francisco 의 Tivoli Opera House 가 문을 닫았지만, San Francisco Opera Company 가 갓을 메워주었고, 1932 년 이후 San Francisco Opera Company 는 War Memorial Opera House 에 영구히 자리를 잡게 되었다.

Grand Canyon Suite 의 편곡자이자 작곡가인 Ferdinand Rudolph (Ferde) Grofe 는 San Francisco 의 Barbary Coast 에 있는 Old Hippodrome Theater 에서 “extra” 피아노 연주자로 경력을 시작했다. 2 차 대전이 일어나기 직전에 Arnold Schoenberg 와 Igor Stravinsky 를 포함한 다른 외국인 작곡가들도 캘리포니아에서 피난처를 구했다.

1919 년이 되어 William Andrews Clark Jr.의 재정후원을 받아서야 Los Angeles 는 자신들의 심포니인 the Philharmonic 을 가질수 있었다. San Francisco 의 오케스트라와는 달리 Los Angeles 의 오케스트라는 중앙 뮤직홀이 없었지만, 1921 년 Hollywood Bowl 에서 열린 야외 콘서트로 갈채를 받았다. 거기에 출연했던 예술가들중에, 자신의 “Rhapsody in Blue”를 직접 연주한 George Gershwin 이 있었다. Los Angeles Music Center 가 마침내 완공된 1960 년대에 Los Angeles Philharmonic 은 Zubin Mehta 와 Carlo Maria Giulini 같은 세계적인 유명 지휘자들을 고용했다.

Los Angeles 는 또 브로드웨이에서 장기 공연된 뮤지컬들의 대본을 제공하기도 했다. 할리우드 뮤지컬 작가들중에는 Jerome Kern, Oscar Hammerstein, Sigmund Romberg, 그리고 George Gershwin 이 있었다. Civic Light Opera Company 는 50 년 이상 인기작들을 공연했다. 현재에도 Mark Taper and Ahmanson Theater 는 정기적으로, 전국적으로 공연되는 극들을 제작해내고 있다.

좋은 면으로 또 나쁜 면으로, 캘리포니아를 가장 널리 알려준 할리우드는 미국 영화산업과 동의어로 쓰이고 있지만 미국에서의 첫 활동사진 기술의 개발은 할리우드에 의한 것이 아니었다. 1872 년, 전 주지사 Leland Stanford 가 영국 태생의 사진사 Edweard Muybridge 에게 Occident 란 이름을 가진 자신의 경주말이 계속해 달리는 사진을 찍도록 했다. Stanford 는 말들이 달릴 때 네발 모두 땅에서 떨어진다는 것에 친구와 \$25,000 내기를 걸었던 것이다. 이를 증명하기 위해 Muybridge 는 Stanford 의 Southern Pacific Railway 기술진들의 도움을 받아 Palo Alto 의 레이스트랙을 따라 24 대의 카메라를 설치하고 트랙을 가로질러가는 와이어를 설치했다. 말이 와이어를 치면 카메라 셔터가 눌러지게 되는 것이었다. 그 결과, 일정한 간격을 둔 일련의 사진들이 얻어졌다. 이들 따로 노출된 사진들이 빠른 속도로 스크린에 비춰지자 그림이 움직이는 것과 같은 착각을 일으켰다. Muybridge 의 업적은 활동 사진용 카메라를 설계할 수 있는 가능성을 보여주었고, 그 발명에 대한 공은 종종 Thomas Alba Edison 과 그의 조수들에게로 잘못 돌려졌다.

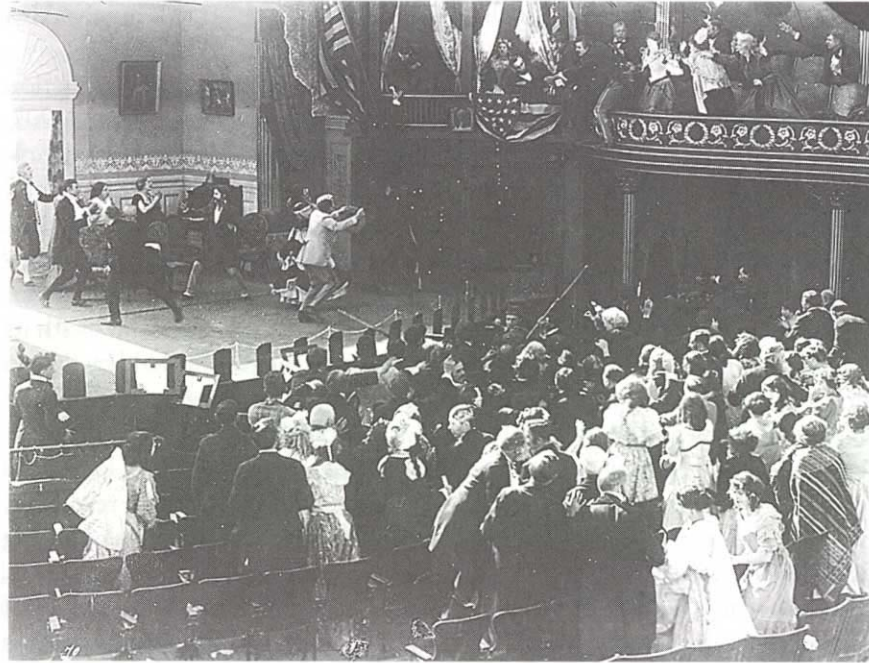
영화 카메라가 발명된 후 수년동안 영화제작은 주로 New York 과 New Jersey 에 한정돼 있었다. 하지만 1907 년경 두가지 주된 이유로 제작자들, 배우들, 시나리오 작가들이 할리우드로 몰려들기 시작했다. 첫째, 캘리포니아의 연중 좋은 날씨와 다양한 풍경은 영화제작에 이상적인 장소를 제공했고, 둘째, 캘리포니아는 빛에 쪼들리는 영화제작자들을 동부의 빔쟁이들로부터 충분히 멀리 떨어지게 해주는 곳이었다. 게다가 초기 할리우드 영화 제작자들은 Edison 과 그의 영화 도구 개발자들이

가지고있던 특허들에 대한 위반을 금지한 뉴욕주의 영화 특허법의 간섭으로 부터도 멀리 떨어져 있었다. 밀수한 카메라를 든 도피중인 제작자들은 새 산업을 일으킬만한 자금을 갖고 있지 않았지만, 남 캘리포니아의 인건비는 다른 곳보다는 낮았다. 제작자들은 가진 것을 다 긁어모아, 얼마 안되는 예산으로도 중고 장비들을 빌리고, 영화 셀을 페인트칠하고, 불빛을 즉흥적으로 만들어 활동할 수 있었다. 1913 년, Samuel Goldwin, Jesse Lasky, Cecil B. De Mille 이 Selma Street 과 Vine Street 모퉁이 차고에서 The Squaw Man 을 제작하러 서부에 왔을 때, 그들은 단지 수천달러의 돈과 Clara Kimball Young 이라는 미지의 여배우만을 갖고 있었다. 그 영화와 이후의 영화들에 대한 영화 필름 주문이, 영화관으로 바뀐 수백개의 경가극장 (vaudeville house)들과 5 센트극장 (nickelodeons)들로 부터 쏟아져 들어와, 제작자들에게 부를 안겨 주었다.

New York 출신의 필름 제작자들에 더해, 영화 조직들이 캘리포니아에 생겨나기 시작했다. 그들중 하나는 1907-08 년에 Los Angeles 교외 근처에서 The Count of Monte Cristo 를 촬영한 Selig Polyscope Company 였다. 1909 년, New York 의 Bison Studios 가 헐리우드로 왔고, Pathe 조직, Biograph 가 뒤를 이었고, 후에는 Vitagraph, Kalem, 그리고 Edison 영화 회사들이 뒤를 따랐다. 대부분의 동부 영화회사들이 직원들을 캘리포니아로 보낸 1914 년경에는 73 개 회사들이 캘리포니아에서 영화를 만들고 있었다. 이 영화산업의 초기 시절에는 이들에 하나 꼴로 “서부극”이 제작되어졌다.

20 세기가 시작되기 전에 Kansas 금주주의자들이 세운 조용하던 헐리우드는 1903 년까지도 Hollywood Boulevard 를 따라 한번에 2 천 마리 이상의 양떼를 몰고가는 것을 금지한 타운 조례를 갖고 있었지만, 거의 하룻밤 사이에 Hollywood 는 세계 영화의 중심지가 되어 버렸다.

영화산업의 초기 시절에는 초보들뿐 아니라 재능있는 사람들까지, 모두를 끌어들이는 “megaphone and custard pie” 코메디 시절을 거쳤다. 그 시절은 반바지에 모자를 거꾸로 쓰고는 영화의 배경을 채우기위해 고용된 많은 엑스트라들에게 명령을 내리는 독재자 감독의 전형적인 모습을 만들어냈다. “영화를 찍기 위해” 서부로 온 가장 상상력이 넘치는 사람들중에는 The Birth of Nation 을 만든 David Wark Griffith 가 있었다. 엄청난 제작비 (10 만 달러) 때문에 이 영화는 \$2 의 입장료를 받은 첫 미국 영화가 되었고, 영화는 1915 년 2 월 8 일 Los Angeles 의 Clune’s Auditorium 에서 개봉되었는데 최종적으로는 2,000 만달러를 걷어들였다. 이 영화는 또 백악관에서 상영되는 영예를 누렸는데, Wilson 대통령은 관람후 “벼락치기로 역사를 써가는 것 같다”라고 했다고 한다.

Scene from D. W. Griffith's *The Birth of a Nation*, 1915. Courtesy of the Museum of Modern Art, Film Stills Archive.

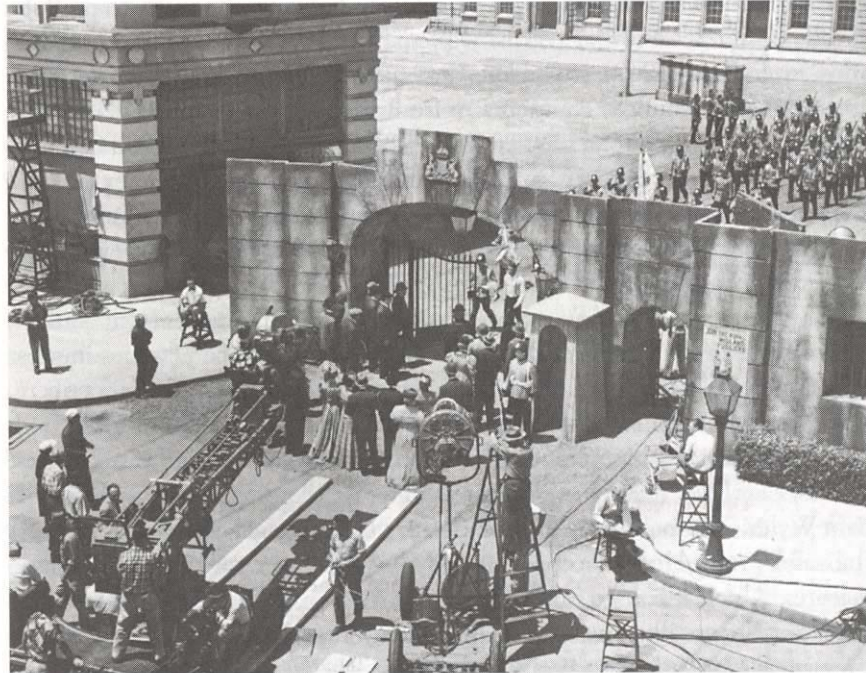
1915 년 D.W. Griffith 의 *The Birth of a Nation* 의 한 장면.

“스타 시스템”의 개발과 함께, 영화제작은 돈이 너무 많이 들게 되었다. 영화 제작용 클리-그 아크등 (klieg-lighted)이 비치는 영화의 큰 초연 간판 바깥에서, 팬들이 좋아하는 스타들을 쳐다 보느라 교통이 막혀버렸다. 영국인 무언극 배우 Charlie Chaplin 은 세계적으로 유명해졌고, 곧 “미국의 연인” (America’s Sweetheart)이라 알려지게 되는 Mary Pickford 와 함께 Mark Sennett 의 Keystone Company 에 합류했다. 2 년만에 Chaplin 의 봉급은 일주일에 \$150 에서 1 만 달러로 치솟았고, 나중에는 그와 Pickford 모두 1 년에 100 만달러 이상의 봉급을 받게 되었다. Theda Bara, Dustin Farnum, Harold Lloyd, Lillian Gish, Rudolph Valentino, 그리고 Greta Garbo 도 팬들이 우상화한 배우들이었다. 이들중 몇몇과 소박한 코메디언 Will Rogers 는 실제로 목장에서 소떼들을 다룬, 말을 훌륭하게 다루는 사람들이었다. 매주 Pearl White 는 1914 년에 처음 제작된 연속극 *The Perils of Pauline* 의 다음회를 기다리는 무성 영화팬들을 숨막히게 할 정도였다.

1 차대전 때문에 이탈리아, 독일, 그리고 영국에서의 영화제작이 거의 붕괴되어 버렸고, 그 결과 할리우드 제작자들이 세계 영화 시장을 좌우하게 되었다. 전후의 경쟁과 가격 후려치기가 초래한 합병과 정리, 통합등으로 스튜디오들의 수가 줄게 되었고, 1923 년경에는 2 만명 이상의 배우들이 카메라 앞에서 일했고, 그들의 일주일치 봉급은 100 만달러 이상에 달하게 되었다.

1920 년대의 할리우드는 오늘날에는 상상을 할수 없을 정도였다. 그 풍부한 시대에 극장 대표소를 거쳐가는 현금의 흐름은 가장 탐욕스런 영화계 개척자들도 깜짝 놀랄 정도였다. 귀족풍의 자신감을 가지고 영화계의 큰손들은 그들의 스튜디오를 “하늘의 별보다도 많은 스타들”, “Hollywood, 지상 최대의 쇼” 같은 깃발들로 장식했다. 이 시기는 하얀 실크 셔츠를 입은 주간 흥행 우상들, 스타가 될 꿈을 꾸는 사람들, 16 기통 경주차들, 그리고 흰색 장식을 한 극장내 방들의 시대였다. Pola Negri 나 Gloria Swanson 같은 영화계 여왕들은 향수 하나에만도 수천달러씩을 써, 할리우드를 세계에서 사람들이 가장 많이 수근대는 타운으로 만드는데 일조했다. 영화 산업과 스타들에 관한 소문들에 대한 욕망은 끝이 없었다. 1923 년에 이미 *New York World* 는 “할리우드는 미술관도 없고, 소학교와 유치원을 빼면 대학교도 없다. 또 아무런 시민 문화도 없다. 하지만, 여성의 아름다움으로 질리도록 가득차있다. Hollywood Boulevard 를 걸어갈려면 미인들을 밀치고 가야 한다”라고 썼다.

A Hollywood studio movie set. Courtesy of the Union Pacific Railroad.

헐리우드 스튜디오의 영화 셀

스타들의 사생활은 비판을 받기 시작했다. 1921 년, San Francisco 의 한 호텔방에서 난잡한 파티중 젊은 여배우 후보가 죽은 스캔들은 희극배우 Roscoe “Fatty” Arbuckle 의 커리어를 박살내 버렸다. 그후, 그의 코메디들이 금지되었을 뿐 아니라 새로운 도덕적인 기준에 대한 대중들의 규탄이 나왔다. 검열에 대한 감정이 너무 강해져 1922 년, 주요 제작자들이 모여 Motion Picture Producers and Distributors Association 을 만들었다. 전 미국 우정국장이었던 Will Hayes 가 영화산업에 규제를 가하도록 10 만 달러의 봉급에 헐리우드에 고용되었다. Hayes 가 여러 해동안 이끈 그의 사무실은 논쟁을 일으킬만한 것들을 촬영하지 못하도록 하는데 목적이 있었다. 그의 사무실은 “moral ending”을 지원했는데, 그것은 진정으로 논쟁거리가 될 영화들을 경건할 정도로 평범하게 만들어 버린 것이었다.

헐리우드의 성공에 공헌한 기술 혁신들중에 가장 극적인 것들중 하나는 영화에 소리를 더하는 것이었다. The Jazz Singer 는 첫 유성영화였다. 노래하고 춤추는 Al Johnson 을 내세운 이 “talkie”가 1927 년에 등장했을 때, 영화산업에 혁명이 일어났다. 짹짹하고 높은 핏치 목소리들이 갑자기 사라지고, 대신 Clark Gable, Spencer Tracy, Claudette Colbert, 그리고 Joan Crawford 가 등장했다. 어느때 보다 더 많은 관중을 끌어들이는 유성 영화 때문에 더 큰 영화관들이 지어졌다.

뻔뻔스런 흥행사들은 전국적으로 멜로드라마, 경희극 (vaudeville), 그리고 서커스적인 요소들을 더한 값싼 오락에 사람들이 목마르게 했다. 25 센트를내고 팝콘과 코카콜라를 들고 카펫이 깔린 환경에서 1920 년대말에는 적어도 5 천만명의 미국 영화 관객들이 기회주의적인 대리인들, 스타트맨들, 작가들, 장면 화가들, 그리고 수천명의 어슬렁거리는 사람들을 후원해 주었다. 종종 돈을 버는 것이 독창적이고 창조적인 아이디어들보다 먼저였다. 헐리우드의 가장 유명한 사자는 반쯤만 웃으며 그가 나타날때마다 나오는 표제 “Arts gratia artis” (Art for art’s sake, 예술을 위한 예술)을 부르짖었다. 실제로 상업적인 고려가 거의 언제나 예술적인 고려보다 먼저였다. 그 이익을 많이 내던 시절에 감독이자 제작자인 Cecil B. De Mille 은 The King of Kings (1927)과 Cleopatra (1934) 같은 허위 “역사물”들로 관객들을 사로잡았다. 그 영화들의 목적은 중요성이 아니라 멋진 스펙타클이었다. 확실히 그런 영화들은 하류라는 비난을 받기에 안성마춤이었다. 수백명의 페인트를 칠한 엑스트라들, 전차 경주, 그리고 두꺼운 종이로

만든 고대 기념비의 복제품들을 보인 그의 영화들은 불행한 패턴을 만들었다. 거대한 서사시들이 표준이 되고 쇼맨십이 예술보다 우선함에 따라 헐리우드는 “거대하고” (colossal), “대단한” (stupendous) 것들을 숭배하게 되었다.

영화제작자들의 상업주의의 일부분은 그들의 초기 불안정에 그 원인이 있었다. William Fox는 뉴욕의 Lower East Side에서 세탁하는 사람이었고, Marcus Loew는 모피장사를 하다가 센트 동전을 넣고 게임하는 아케이드를 운영했고, Samuel Goldwyn은 장갑 판매원이었다. 독일 이민인 Carl Laemmle는 위스콘신주에서 옷가게를 운영했고, 이들 초기 “cellulords”들 중에서도 가장 부유하고 가장 파워풀한 사람들중의 하나가 된 Louis Mayer는 낭만주의로 시작했다. 예술적인 판단을 내릴 준비가 안되어 있던 그들은 영화들을 그냥 대중들이 좋아하는 식으로 재단해냈다.

소년이 소녀를 만나는 식의 플롯, 크게 웃게 만드는 코메디, 감상적인 가족 드라마, 그리고 노래와 춤이 가득한 호화 뮤지컬 쇼들은 관객들에게 피난처를 제공해 주었는데, 특히 대공황시기에 그러했다. 헐리우드는 영향받기 쉬운 젊은이들의 옷, 가구, 그리고 결혼 생활의 유행을 결정했는데, 이들은 명백히 미국 “문화”의 표준화를 증진시켰다. 많은 영화들이 폭력, 부패와 섹스를 찬양한다는 비난을 받았다. 1920년대 시민그룹들은 영화제목들이 너무 선정적이고 젊고 순진한 사람들에게 건전치 못한 유혹을 약속한다고 주장했다. 이런 종류의 제목들중 대표적인 것들로는 Ladies Must Dress, Parlor, Bedroom and Bath, The Love Flower, Old Wives for New, Paid to Love, The Price She Paid, 그리고 Thedora Goes Wild 등이 있다. 부모들은 어두컴컴한 극장의 암시적인 환경에 화를 냈고, 영화가 도덕을 해친다고 생각했으며, 교회들은 영화제작자들이 영적으로 타락시키는 영화를 선전한다고 비난했다. 1930년대 신문광고는 “아름다운 재즈 아가씨들, 샴페인 목욕, 자정의 열락, 보라색 아침의 접촉 파티, 모든것을 한번에 끝내주는, 당신을 숨가쁘게 하는, 클라이맥스로 끝나는” 영화를 상영한다고 선전했다.

스튜디오들은 영화 대본들에 많은 돈을 지불했다. 헐리우드로 끌어들여진 소설가들, 저널리스트들, 그리고 극작가들중에는 Sinclair Lewis, Theodore Dreiser, F. Scott Fitzgerald, Nathaniel West, William Faulkner, 그리고 Clifford Odets 등이 있다. George와 Ira Gershwin, David Rose, Vincent Newman, Dmitri Tiomkin, 그리고 Miklos Rosza는 스튜디오송 라이터가 되었다. 두 세계대전 사이 기간에 이런 종류의 재능들이 모여 All Quiet on the Western Front (1930), The Informer (1935), 그리고 Citizen Kane (1940) 같은 멋진 영화들이 만들어졌다. 1930년대 후반 영화 산업은 영국의 Sir Alexander Korda 같은 제작자들과 경쟁하기 위해 외국스타들과 주제들에 눈을 돌렸다. 새 이름들중에는 영국 배우들인 Ronald Colman, Leslie Howard, 그리고 Robert Donat, 아일랜드 여배우 Greer Garson이 있었다. Mrs. Miniver와 Goodbye, Mr. Chips 같은 그들이 만든 영화들은 헐리우드에 새로운 존경을 가져다주었다. 하지만 내용이 있는 영화들은 표준이 아니라 예외적인 것들에 속했다.

2차대전이 일어나기 직전에 헐리우드는 프랑스의 유명한 인상파 화가의 재능있는 아들인 Jean Renoir 같이 나치즘을 피해 온 난민들을 끌어들였다. 다른 유럽인들로는 Igor Stravinsky, Arnold Schoenberg, Kurt Weill, Berthold Brecht, 그리고 Billy Wilder가 있었다.

TV가 나오기전 시대에 마지막으로 큰 돈을 번 영화들중 하나는 Fredric March 주연에 William Wyler가 감독한 영화 The Best Years of Our Lives (1946)였다. 그 영화는 그해의 아카데미상 대부분을 휩쓸었다. 같은 시기에 헐리우드는 계속해서 B-급 영화를 미국에 넘쳐나게 했고, 1945년 이후에는 그 어느 때보다도 더 많은 수의 B-급 영화를 만들어냈다. 몇몇 전후 영화들의 제목은 시사적인데 Vice Raid, Drag Strip Girl, 그리고 High School Confidential 등이 그것들이다. 영화 제작 비용이 꾸준히 증가하고 배우들이 이익의 더 많은 부분을 요구함에도 불구하고, 이런 영화들은 관객이 줄어드는 것을 거의 막아주지 못했다. 점점 더 높은 세금이 헐리우드 총수입의 또 다른 부분을 가져가 버렸다.

전후 영화 산업은 심각한 새 문제들에 직면했다. 미 하원에 의해 시작된, 헐리우드에 침투한 공산주의에 대한 연방 수사는 스튜디오들을 반대 고소 소송에 묶어 버렸다. 그리고 1948년 이후 반 트러스트

소송들이 주요 “Big Five” 스튜디오들로 하여금 이익이 많아나는 극장 체인들에서 손을 떼도록 강요했다. 독립 영화관 주인들은 최고 영화들을, 먼저 때로는 자기들만이 상영하는, 스튜디오가 소유한 극장들과 대항할 수 없다고 비판자들은 주장했다.

페이퍼백 책들, 건축 레코드들, 그리고 보울링, 수상 스키, 보팅 같은 새로운 형태의 오락들과 경쟁하게 됨에 따라 헐리우드는 암울해 보였다. 1940 년대 말, 제작자들과 감독들은 영화를 미국 밖, 특히 로마, 파리, 그리고 런던의 스튜디오들에서 촬영하는 것이 예술적으로 이익이 된다는 것을 알았다.

옛날 식의 스튜디오 체계는 Mayer 와 Goldwyn 영화제작국들이 더 이상 경제적으로 유지가 불가능해짐에 따라 다른 형태의 영화제작으로 대체되었다. 헐리우드 초기의 계약직 예술가들은 오늘날 영화 산업에 영향을 미치는 행정이나 재정으로 부터의 압력을 받지는 않았다. 행정의 상세한 내용들은 한때 Paramount Studio 를 통치했고, 1975 년 103 세의 나이에 또 아직도 이사직을 맡고 있던 Adolph Zukor 같은 사람들이 맡고 있었다. 새로운 세대의 제작자겸 감독들이 영화 개척자들을 대체하게 되었다. 이 새로운 부류들은 연기와 글쓰기 모두에서 업적을 남긴 사람들이었다. 몇 사람들은 뉴욕 무대에서 극을 감독하기도 했다. 1950 년대 Elia Kazan 감독과 배우 Marlon Brando 는 헐리우드 큰 손들이 이익이 나지 않는다고 피했던 직접 영화제작에 공헌한 사람들이었다. 하지만 On the Waterfront 같은 영화들은 별로 관객을 끌지는 못했다.

영화의 역할은 곳곳에 힘을 미쳤다. 특히 2 차 대전중, 이 범세계적인 예술 형식은 국가들 사이의 접촉을 매우 증가시켰다. 영화는 많은 외국인들에게 미국의 첫 인상을 주었고, 오락으로서 뿐 아니라 노동자들을 훈련시키는데에도 쓰였기 때문에, 교육 수단으로서 수백만명의 생활에 영향을 미쳤다. 게다가 Anna Karenina, Wuthering Heights, 그리고 War and Peace 영화판은 원작들을 결코 읽지않을 많은 사람들에게도 이들 작품들을 친숙하게 만들어 주었다.

영화는 또 Walt Disney 의 판타지들과 만화, 뉴스, 그리고 다큐멘터리 같은 독특한 형식의 발전으로도 특징되어 진다. 헐리우드가 개발한 다른 형식들에는 가족영화, 교육영화, 칼러 영화의 독립적인 제작, 자동차 영화관, 와이드앵글 영화, 그리고 3 차원 영화 같은 것들이 있다.

1970 년대에 거대 예산을 투입한 영화들에 대한 관심이 오랫동안 다시 생겨났다. Francis Ford Coppola, Dino de Laurentis, 그리고 Carlo Ponti (우연히 모두 이탈리아 출신)는 초기의 서사시들을 닮은 영화들을 제작했다. 새로운 제목들에는 The Godfather, Jaws, 그리고 King Kong 이 있었다. 하지만 몇몇 거대 예산 영화들은 “망해 버렸다”. 그들중에는 Heaven’s Gate, One From the Heart, 그리고 새로운 장르의 “brat-pack” 영화들이 있었다. 1980 년대에는 가정의 비디오 카세트 영화 수입을 무척 잠식했지만, 그에 적응해감에 따라 거의 새로운 산업이 태어나게 되었다. 20 세기 말경에는 디지털 비디오 디스크 (DVD)가 VHS 카세트를 대체하기 시작했고, 게다가 영화는 인터넷으로부터 전적으로 새로운 도전을 받게 되었다.

헐리우드는 무료 가정 오락을 제공한 TV 에 가장 심한 타격을 받았다. TV 의 포맷은 영화관 스크린과는 달랐지만, 그 또한 영화를 매체로 했다. 시간이 지남에 따라 TV 는 영화에 큰 영향을 미치게 됐다. TV 기술을 모방하여 “독립” 영화제작자들에 의해 보다 실제적인 영화들이 만들어졌다. 옛날 감독들, 작가들, 또는 제작자들중 TV 제작으로 성공적으로 전환한 사람들은 별로 없었다. TV 의 마케팅 요구는 완전히 달랐던 것이다. 몇몇 경우에 영화산업의 생존은 “TV 용으로 제작된” 짧은 영화 제작에 의존하게 되었다. 동부에서 같은 일을 하던 사람들처럼 헐리우드와 근처의 Burbank 는 TV 송출의 서부 중심지가 되었다. 얼마지나지 않아 갑자기 생긴 케이블 TV 네트워크가 거의 새로운 산업을 만들어 내어 헐리우드 초기의 무성 스크린 시대에는 상상도 할수 없었던 정도의 발전을 가져오는데 도움을 주었다.

영화와 TV 산업을 제외한 다양한 20 세기 예술가들 또한 현대 캘리포니아를 형성하는데 도움을 주었다. 주목할 만한 화가들중에는 Phil Dike, Barse Miller, Rex Brandt, Millard Sheets, 그리고 San Francisco 에서 커리어를 시작한 조각가 Gutzon Borglum 이 있었다. 나중에 Borglum 에게는 South

Dakota 에 있는 Rushmore 산의 화강암 절벽에 네명의 위대한 미국 대통령들의 모습을 조각하는 임무가 맡겨졌다. 또 한사람의 캘리포니아 조각가이자 도서 일러스트레이터인 Joe Mora 는 판화제작자이다 화가인 Edward Borein 처럼 캘리포니아 밖에서 잘 알려지게 되었다.

캘리포니아의 사진 작가들중 뛰어난 사람들중에는 요세미테 계곡의 거대한 화강암 산정이 그의 이름을 따 Mount Watkins 라 이름지어진 Carleton Watkins 가 있다. 역시 뛰어난 사진작가로는 독일 출생인 Arnold Genthe 가 있는데, 그는 1906 년 San Francisco 지진과 화재 후, San Francisco 의 거리들을 돌아다니며 빛과 어둠을 사용해 피해를 기록했다.

가장 잘 알려진 현대 사진작가들의 목록이라면 Edward Weston 과 Ansel Adams 를 포함하지 않을수 없다. Adams 의 요세미테 사진들은 특히 분명하고 톤이 생생하고, Weston 은 자연과 인간을 묘사한 그의 흑백 사진들로 국제적인 평판을 얻었다. 두 사람 모두 Carmel 에 살면서 Carmel 의 독특한 경치를 한없이 사진으로 기록했다.

1920 년경 이미 Carmel, Santa Barbara, 그리고 Laguna Beach 의 예술촌들이 조각, 회화, 모자이크, 그리고 건축 디자인에 대한 점증하는 관심을 반영하고 있었다. Los Angeles 에 위치한 예술학교들로는 Otis, Chouinard, 그리고 Art Center School 이 있었다. 박물관들 또한 더욱 많은, 다양한 소장품들을 가지고 성장해갔다. San Marino 에 있는 Huntington Art Gallery 는 영국 르네상스 스타일 그림들을 점점 더 많이 늘려갔고, Sacramento 의 Crocker Art Gallery 와 San Francisco 의 De Young Museum 도 소장품들을 늘려갔다. Los Angeles 의 Southwest Museum 도 미국 인디언들의 예술과 공예품들의 소장품들 수를 꾸준히 늘려갔다.

현대 캘리포니아에서 가장 이상한 건축 현상들중의 하나는 Watts Tower 를 세운 이탈리아 이민 Simon Rodia 의 예술적 재능이었다. Los Angeles 에 위치한 이들 새로운 창작품들은 쓰레기 더미에서 나온 유리, 타일, 그리고 공예품들 조각들로 부터 나온 것이었다. Rodia 는 첫 타워를 1921 년에 세웠고, 39 년 뒤인 1960 년대 경에는 콘크리트, 강철, 그리고 자갈로 된 거대한 구조물들을 세웠다. 그의 타워들은 민간 예술의 영속하는 경이들이라 불려졌다.

20 세기에 들어선 후, 멕시코식 아도비 랜치집들이 “밋션의 부활” 건축에 영감을 주었고, 주된 예로는 Riverside 의 Mission Inn 이 있었다. 이 형식은 예술과 공예운동 (arts and crafts movement)에서 파생된 Charles Sumner Greene 과 Henry Mather Greene 의 갈색 나무로 된 캘리포니아 병갈로와 함께 인기가 있었다. 이들 주거지들은 유럽식 시골집들과 동양식에서 영감을 얻은 장식을 혼합했다.

Frank Lloyd Wright, Rudolph Schindler, 그리고 Richard Neutra 를 포함한 보다 현대적인 건축가들은 그들의 첫 실험적인 구조들중 몇가지들을 캘리포니아에 건축했다. 하지만, Queen Anne, 하와이 양식, 동양식, Tudor, Jacobean, 프랑스식 오두막, Georgian, Mount Vernon 식민지 양식, 마야 양식, Cape Cod 오두막, 그리고 심지어는 로프 사다리까지 갖춘 호피 인디언식 주거지들 등, 전 캘리포니아에 걸친 온갖 스타일들을 압도하는 한가지 형식이란 것은 존재하지 않았다.

두 세계대전 사이 기간에 Wallace Neff 보다 인기있던 건축가는 없었는데, 그는 스페인식과 이탈리아식 건물 디자인에 크게 영향을 받았다. Neff 는 San Marino 와 Beverly Hills 의 부자들 지역에 집들을 지었고, 영화 스타들이 좋아하는 저택 디자이너가 되었다. 다른 건축가들도 Neff 가 스페인식 흰 스타코벽들, Tuscan 빨간 타일 지붕들, 그리고 Romanesque 아치들을 사용하는 것을 배웠다. 그런 식으로 1920 년대서 부터 1940 년대 까지 유명해진 사람들에는 Reginald Johnson, Gordon Kaufmann, 그리고 Ronald Coate 가 있다.

San Diego 에서는 Willis Polk, Bernard Maybeck, 그리고 John Galen Howard 같은 건축가들이 인기가 있었다. Polk 는 Ferry Building 을 디자인 했고, San Francisco 의 Civic Center 의 설계자들중의 하나가 되었다. 그는 또 세계 최초의 유리 고층건물인 Hallidie Building 을 건설했다.

1930년대 중반경에는 오스트리아 Viena의 건축가인 Richard Neutra가 Los Angeles에 기능 하우스들을 들여왔다. 그의 스타일은 Frank Lloyd Wright의 현대주의 요소들을 환기시켰다. Neutra나 Wright 두사람 모두 주거 건축에서 실용적인 면을 강조했다. 그들의 한층을 나눈 집들은 생활 공간이 늘어나게 했으며, 넓은 창문 그리고 차단된 휴식 공간을 제공했다.

주명의 독특한 여성들이 캘리포니아 정원건축에 자취를 남겼다. Florence Yoch와 Beatrix Farrand는 개인 집들, 공공 정원들, 그리고 학교들을 위해 수십개의 독특한 디자인들을 창조했다. Yoch는 또 *Gone With the Wind* 같은 야심적인 영화들의 셀을 디자인한 것으로 유명하다. Farrand는 Caltech과 Occidental College 캠퍼스의 조경을 했다. 두 여성 모두 전통적인 조경과 정원 플랜이 캘리포니아 환경에 맞도록 변화를 주었다.

캘리포니아 대학들 설립시에 다양한 형태의 건축 양식들이 나타났다. 완전히 새로운 캠퍼스 플랜을 요구한 이들 대학들중의 첫 케이스는 Los Angeles의 State Normal School이었고, 그 학교는 나중에 Westwood의 University of California at Los Angeles, 즉 UCLA가 됐다. 주의회는 새로운 주립대학 캠퍼스들뿐 아니라 다른 UC 캠퍼스들도 건설했다.

University of California, Berkeley, central campus dominated by its "campanile." *University of California photograph by Dennis Galloway.*

“종탑”이 우뚝 솟아 있는 UC Berkeley의 중앙 캠퍼스

캘리포니아는 90개의 2년제 학교들을 포함해 거의 400개의 칼리지들과 대학들을 가지고 있다. Pasadena의 California Institute of Technology (Caltech)는 공학을 전문으로하는 Polytechnic of Tropp College of Technology로 설립되었다. 1950년대에 Caltech의 유명한 Jet Propulsion Laboratory (간단히 JPL)은 미국의 첫 인공위성 제작을 감독했고, 1966년 6월 2일 JPL의 루나 모듈은 달에 처음으로 인간들을 착륙시켰다.

전국 신문들은 계속해서 캘리포니아를 “대중 문화와 꿈의 땅”이라 풍자했다. 그건 맞는 말이며, 캘리포니아 문화는 계속해서 취사 선택해 가고 있었다. 예를 들어, Santa Monica의 Rand (Research and Development) Corporation은 원래는 전략적인 연구를 수행하기 위해 만들어진 반 공공 기관이었지만, 오늘날에는 정치학자들, 물리학자들, 그리고 수학자들까지 불러 모으고 있다. 북쪽의

실리콘 벨리로 부터 남쪽의 멕시코와의 국경에 있는 San Diego 까지 있는 “think tank”들은 전세계에 걸친 첨단 과학을 연구하고 있다.

또 하나의 연구센터는 University of California at Berkeley 에 있는 Lawrence Radiation Laboratory 이다. 전자가속기 (cyclotron)는 그 대학의 Berkeley 와 Los Angeles 캠퍼스 두곳에 있다. 그들의 법대, 의학 시설들, 천문대, 그리고 대학 모두 급속히 팽창했다. La Jolla 에 있는 Scripps Institute of Oceanography 는 태평양 전역에 걸쳐 연구 선박을 운영하고 있다. La Jolla 에는 또 소아마비 백신 (poliomyelitis vaccine) 발명자 이름을 딴 Salk Institute for Biological Studies 가 있다.

천문학 분야에는 San Jose 근처에 있는 Lick Observatory at Mount Hamilton (기술적으로는 University of California 의 캠퍼스)이 1874 년 부터 운영되고 있다. 더 잘 알려진 것은 Mount Wilson Observatory 인데 그 곳의 100 인치 짜리 망원경은 1917 년 부터 1985 년 까지 운영되었다. San Diego 카운티에 있는 Mount Palomar Observatory 에는 200 인치짜리 망원경이 1948 년 이래 운영되고 있다.

캘리포니아의 교육, 과학 기관들과 관련된 것들로는 San Francisco 의 California Historical Society 와 Los Angeles 의 Historical Society of Southern California 가 있다. Berkeley 에 있는 Bancroft Library of the University of California 와 Stanford 대학의 Hoover Library of War, Revolution, and Peace 는 국제적으로 알려진 연구 센터들이다.

최근 몇년 동안에는 박물관들이 캘리포니아에, 특히 Los Angeles 지역에 많이 생겨났다. UCLA 의 Hammer Museum, Autry Museum of Western Heritage, California African-American Museum, Museum of Television and Radio, Japanese American National Museum, 그리고 Pacific Asia Museum 이 그것들이다. Museum of Tolerance 와 Skirball Cultural Center 는 둘다 전세계 유대인들의 경험에 헌정된 것들이다.

또 다른 잘 알려진 것으로는 J. Paul Getty 신탁이 운영하는 두 박물관이 있다. 비록 Getty 는 말년을 영국에서 보냈지만, 그는 그의 첫 재산을 남 캘리포니아 유전들에서 일구었다. 그래서 그는 Malibu 의 해안을 따라 원래 박물관을 세웠고, 1991 년 그의 유언에 따라 Malibu 에 있는 그의 Roman Villa 를 복제한 문화센터가 내륙쪽에 세워지게 되었다. Brentwood 의 새 언덕터에 건축가 Richard Meier 가 복잡한 프리웨이 위로 초현대식 건물들의 건설을 감독했다. 비공식적으로 “the Getty”라고 알려진 1997 년에 개장한 새 Getty Center 는 캘리포니아의 또 하나의 문화적인 재산이 되었다.

J. Paul Getty Museum at Getty Center. Photo: Tom Bonner. © J. Paul Getty Trust.

Getty 센터의 J. Paul Getty 뮤지움

Getty의 예술 컬렉션들은 “Huntington”의 소장품들을 보완하는 것들이었다. Thomas Gainsborough가 그린 Huntington Library and Art Gallery의 유명한 “Blue Boy”와 Thomas Lawrence의 “Pinkie”는 전세계를 통털어 최고의 영국 초상화들중 중심이 되는 작품들이다. 미술관에 더하여, Huntington Library and Art Gallery는 희귀 저서들과 원고들도 소장하고 있다. 수천명의 방문객들은 영국식, 일본식, 그리고 호주식 식물원과 선인장 컬렉션들 사이를 또한 거닐고 있다.

캘리포니아에서 가장 인기있는 관광지들중의 몇몇은 영화 산업과 직접 관련되어 있다. 관광객들은 Universal Studio가 스폰서가 된 일일 관광을 하던지, 보도에 일급 배우들의 시멘트로 본을 뜬 족적이나 사인이 있는 Hollywood Boulevard의 Mann’s Chinese Theater를 방문할 수 있다. 오락 센터들에는 Disneyland와 해마다 수십만명을 미국과 온 세계에서 끌어들이는 다른 테마 유원지들이 있다.