Prosody의 史的 研究(Ⅱ)

.

. .

-Neoclassicism의 詩-

姜 通 源

I

古代詩에서 現代의 自由詩와 具象詩, 그리고 前衛的 實驗詩에 이르는 英詩의 展開史는 참으 로 多樣하고 豊盛한 것이었다. 그것은 모든 詩의 connotation에서 뿐만 아니라 denotation에 있 어 더욱 그렇다. 詩에 있어서 이처럼 多樣하고 豊盛한 denotation의 進化를 하나의 綜合概念으 로 提示한다면, 우선은 T.S. Eliot의 見解와 같이 詩는 목소리 (第1聲,第2聲,第3聲)의 範疇에 속 한다고 말할 수 있다. The Three Voices in Poetry가 바로 그것이다.

The first voice is the voice of the poet talking to himself—or to nobody. The second is the voice of the poet addressing an audience, whether large or small. The third is the voice of the poet when he attempts to create a dramatic character speaking in verse; when he is saying, not what he would say in his own person, but only what he can say within the limits of one imaginary character addressing another imaginary character.¹⁾

所謂 Eliot가 말하는 <詩의 세가지 목소리>란 1人稱의 話者로 쓰여진 것, 2人稱으로 曬衆 (혹은 讀者)에게 말하는 것, 3人稱의 話者에 의한 形式 등을 意味하고 있음이 분명하다. 말하자 면 抒情詩, 叙事詩, 그리고 詩劇을 指稱하고 있는 것으로서 이에 대해서는 異論의 餘地가 없 겠다.

그러나, 이것은 詩의 歷史性을 超越하여 廣義的인 category로 解釋한 것이며, 各個의 人稱과 목소리에 所屬하는 韻律上의 形態를 看過해버린 하나의 分類法이라 할 수 있다. 그러므로 詩의 category에 대하여 歷史性과 韻律上의 諸般 進化形態를 考慮한다면, Herbert Read가 밝히고 있

¹⁾ T. S. Eliot가 1953年 英國 圖書聯盟에서 행한 文學講演, "The Three Voices in Poetry" 參照.

는 것처럼 <a multitude of forms>를 認定하지 않을 수 없다.² Anglo-Saxon poetry 以來, 특히 Norman Conquest 以來 수없이 實驗되고 受容된 傳統的인 形態로서 가장 두드러진 것들 은 말할 것도 없이 Ballad, Epic, Ode, Lyric, Sonnet, Narrative Poem, Dramatic Poem 등 을 들 수가 있다. 따라서 이것들은 그 前後의 脈絡이 杜絕된 단지 한 時代의 產物로서 浮沈 盛 哀한 것이 아니라, <a living and developing organism>으로서³ 時代와 時代로 繼承된 傳統 性과 影響力을 가지고 進化 展開되어 왔다는 사실을 注意하지 않을 수 없다.

그런 까닭으로 우리는 詩의 歷史性을 重視하게 되는 것이며, 詩에 대한 主觀的인 <likes and dislikes>를 말하기에 앞서, 詩의 史的 考察이야말로 詩批評을 위하여 매우 重大한 要件이라는 것을 認識하게 되는 것이다. René Wellek과 Austin Warren의 理論도 이를 잘 說明해 주고 있다.

A critic who is content to be ignorant of all historical relationships would constantly go astray in his judgments. He could not know which work is original and which derivative; and, through his ignorance of historical conditions, he would contantly blunder in his understanding of specific works of art.an introduction of historical points of view and a systematic examination of genetic problems could throw much light on contemporary literature. The common divorce between literary criticism and literary history has been detrimental to both. ⁴

그들의 이러한 文學 一般論은 詩의 特殊様式에도 그대로 適用시킬 수 있음은 물론이다. 詩에 대한 歷史的 聯關性이 無視되어 버릴 때 詩의 鑑賞者 또는 批評家는 作品에 대한 判斷이 흐려 질 것이며, 詩作品의 特質을 理解하는 데 失敗할 것이 틀림없다. 그래서 筆者는 英詩에 있어서 詩構造의 가장 基本的인 要素가 되고 있는 prosody에 대한 史的 考察을 試圖하게 된 것이며,이 를 통하여 通時的 또는 共時的인 詩理解의 基盤을 다지려는 것이다.

²⁾ Herbert Read (1948), "The Beginnings of Poetry," Phases of English Poery (London: Faber and Faber), p. 11; "During its history of eight hundred years or so English poetry has assumed a multitude of forms. As these forms evolved, they received a classification into rough-and-ready categories like the Ballad, the Epic, the Ode, the Lyric, the Sonnet, the Narrative Poem, the Dramatic Poem, and so on. Most of these categories are very comfortable and capacious pigeon-holes, and no doubt by division and redivision it would be possible to make them neater."

³⁾ Ibid., p. 11.

⁴⁾ René Wellek and Austin Warren (1970), "Literary Theory, Criticism, and History," Theory of Literature (London:Cox & Wyman Ltd.), pp. 44-45.

Prosody의 史的 研究 (II) 3

그 一環으로 이미 拙稿¹가 發表되었다. 筆者가 그 緒言에서 言及한 바와 같이, Anglo-Saxon 時代의 OE poetry에서 近代에 이르는 英詩, 특히 17世紀까지의 英詩史에서 代表的인 一部 詩 人들의 作品에 나타나는 prosody를 分析하면서, 그 展開相과 傳統的인 影響關係를 살펴본 것이 다. 말하자면 Ango-Saxon의 OE verse, Norman Conquest 以後 ME verse에의 推移過程에서 볼 수 있는 Chaucer와 Langland의 詩, 中世文學의 한 樣式으로 시작된 Ballad 文學, Renaissance와 Reformation을 거쳐 Elizabeth朝에 이르는 英文學에서 특히 Wyatt와 Surrey에 의한 Sonnet, Spenser와 Shakespeare와 Milton, 그리고 Metaphysical poetry를 代表하는 John Donne의 詩가 考察되었다. 그러므로, 本稿(I)의 論議對象은 그 後續時代가 될 것이며, 동시 에 그 照明範圍는 자연히 Neoclassicism의 盛衰時代가 되지 않을 수 없다.

I

英國의 國運이 그 威勢를 全世界에 誇示하면서,文學上에 있어서도 Renaissance의 黃金時代 를 現出하여 燦爛한 盛觀을 자랑하던 Elizabeth朝 時代가 끝난 뒤,英國은 國內政情 및 社會秩 序에 많은 變革과 混乱을 겪은 한 世紀의 歷史를 가지게 되었다. 그러나,文學上에 있어서는 新古典主義 發生期인 17世紀의 餘波가 制限을 받지 않고 18世紀까지도 흐르고 있기 때문에,兩 世紀의 文學的 時代區分에는 다소의 難点이 없지 않다. 우선, 時代區分을 위한 參考資料로서 이 部分의 主要 年表를 보기로 한다.⁶⁾

- 1603 : Death of Elzabeth Tudor, accession of James Stuart.
- 1605 : Gunpowder Plot : Guy Fawkes and the last desperateeffort of Catholic extremists.
- 1620: First emigration of pilgrims to the New World.
- 1625: Death of James I, accession of Charles I.
- 1642: Outbreak of the Englsh Civil War; closing of the theaters.
- 1649 : Execution of Charles I, beginning of Cromwellian Protectorate.
- 1660: End of the Protectorate, Restoration of Charles I.

1688-89: The Glorious Revolution: of James I and accession Deposition of William of Orange. 1700: Death of John Dryden.

1707 : Act of Union unites Scotland and Ireland; England becomes "Great Britain."

1714: Rule by house of Hanover begins with accession of George I.

6) M. H. Abrams and Otheers(ed.) (1962), The Norton Anthology of English Literature (New York: W. W. Norton & Company, Inc.), Vol. I, pp. 737, 1626.

⁵⁾ 拙稿 (1976), "Prosody의 史的 考察" (I), English Language and Literature (Cheju Branch, ELSOK), No. 1, pp. 19-32.

1744-45: Death of Pope and Swift.

1784 : Death of Samuel Johnson.

1789: The French Revolution begins.

1798 : Lyrical Ballads published anonymously by William Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge.

이것이, Neoclassicism 盛衰時代로 들어서기 以前의 複雜微妙하고 多事多難한 歷史的 背景이 며, Romantic Revival까지의 事情이다. 그러니까, 文學上 한 世紀의 區分은 數字的으로 確然한 것이 될 수는 없지만, 위의 年表에서 보는 것처럼, 大体로 Restoration 時代의 諷刺詩를 代表 하는 John Dayden이 作故한 年代를 基準으로 하여, 近代의 市民社會로 發展하면서 1789年 의 佛蘭西 革命을 거쳐, Wordsworth와 Coleridge에 의한 Lyrical Ballads(1798)의 上梓에 이르는 近 100年間을 한 時代로 묶어 놓을 수 있을 듯하다.

그렇다면, 18世紀의 英詩는 1701年으로부터 1750年 까지를 <The Reign of Neoclassicism> 의 前期로 하고, 1751年에서 1798年 까지를 <The Decline of Neoclassicism>의 後期로 하여 時代區分이 可能할 것이며, 따라서 特徵있는 한 世紀의 詩文學을 檢討할 수 있게 될 것이다. 論者에 따라서는, Neoclasicism 文學이 發生하고 隆盛하고 결국 그것이 衰預하면서 英文壇을 支配하였던 全時代를 18世紀에 所屬시키는 境遇도 없지 않다. 다시 말하자면 John Dryden이 主要 詩人으로 活動한 王政復古時代 (1660-1700)로부터, Alexander Pope를 代表 詩人으로 하 는 Anne 女王의 Augustan 時代(1700-45), Samuel Johnson 時代 내지 Sensibility 時代(1745 -98) 등을 모두 包含시켜서 論議하는 수도 있다. Émile Legouis의 경우는 이것을 第1期(1700 -40), 2期(1740-70), 3期(1770-98)로 區分하기도 했다.⁷⁷ 그러나 여기서는, 前述한 바와 같 이, 便宜上 <Reign and Decline>의 前後期 두 時代로 區分하여 論議하는 게 妥當하리라 본다.

앞에서도 指摘한 바와 같이, 世紀의 前半은 古典主義의 全盛期다. 그 初期에 있어서는 17世 紀의 延長으로서 政治的 社會的으로 悖德行為와 底俗한 趣味가 盛行했으나, 점차적으로 無秩序 에서 秩序를 指向하는 意志가 보였다. 商道義가 바로 서기 시작하고, 宗教上에 있어서는 熟誠狂 信을 輕視, 神秘 奇蹟 등을 不信하게 되었으며, 爛漫한 感情의 激烈性을 賤視함으로써 冷情, 無感, 嘲弄, 冷笑, 그리고 理智에 呼訴하는 合理主義의 追求를 自負하던 時代로서, 文學上에 있어서도 法則과 因襲과 普遍性을 尊重視하게 되었다. 말하자면 새로운 時代를 自覺하고 實踐 하기에 이른 것이다.

⁷⁾ Cf. Émile Legouis (1965), A Short History of English Literature (Oxford, The Clarendon Press), pp. 196-274.

After a time of almost imperceptible or unnoticed alternation in nature we at length look upon a world that has been transformed. So it was in England around 1700. Men awoke one day to find themselves in a new age. They found that they were responding less eagerly, even negatively, to the durning idealism and passionate enthusiasm that had characterized both the unified society of the Elizabethans and the war-torn society of the seventeenth century.³⁾

要約해서 말하면, 理性의 時代, 즉 <The Age of Reason>으로서, 嚴格한 <rules>들을 그 原理로 가지고 있었으며, 이것이 <correctness, propriety, decorum, and common sense>*> 라는 名目으로 鼓吹되고 있었던 時代다. Puritanism 時代의 intensity (fanaticism)가 Restoration 後에는 witticism으로 變했고, Gothic, 그리고 cavalier forefathers들을 barbarous와 同義語로 使用했으며, 결국은 elegance와 good sense 등이 重視되는 時代로 轉換하게 되었다. 그러면서 希臘, 로오마의 古典文學을 龜鑑으로 해서 그것을 模倣하고 있었기 때문에 이 時代의 文學은 自然히 Pseudo-classicism이 되지 않을 수 없었다. Oliver Goldsmith가, 로오마의 皇帝 Augustus 時代에 隆盛했던 燦爛한 文學에 比喩해서 이時代를 Augustan Age라고 한 것도 모두 여기에서 緣由하는 것이다.

I

當代의 Augustans 가운데서 가장 偉大한 詩人은 Alexander Pope (1688—1744)다. 한 詩人 으로서, Pope는 理性時代의 高貴한 priest요 magistrate였다. 그의 詩篇들은 文學的 名聲을 熱 望하는 모든 사람들에게 確固한 하나의 模型이된, 18世紀의 詩的 法則과 規律의 完全無缺한 embodiments였다고 하겠다.

그는 正規的인 教育生活은 못했지만 Catholic 神父들을 통해서 Latin과 Greek를 배웠고, 佛 蘭西와 伊太利語까지도 研究하여 古典에 관한 많은 知識을 얻게 됨으로써, 이를 바탕으로 일찍 부터 詩作에 沒頭하게 되었다. 그러므로 그의 詩的 思想과 文体에서 先輩詩人 Spenser, Milton, Cowley, Dryden 뿐만 아니라 希臘·로오마의 Homer, Horace, Virgil, Ovid 등의 古典詩의 完璧性과 品格과 音調의 影響을 到處에서 發見할 수 있는 것도 모두 이로 인한 것이다. 1709年 에는, 16歲頃에 쓴 田園詩 Pastorals가 Tonson's Poetical Miscellamies에 揭載되면서 文名을 얻 기 시작했다. 그것은, 우선 이 初期作品에 나타난 그의 prosody가 問題視되는 데에도 理由가

⁸⁾ Robert C. Pooley and Others (ed.) (1963), England in Literature (Scott, Foresman and Company), p. 243.

⁹⁾ Ibid., p. 243.

있다. 따라서 그것은 Pope의 才能있는 versification, 그리고 그의 詩의 多樣한 style에 대한 將來的 暗示로서도 커다란 意義를 지니고 있는 것이다. 그러기 때문에, 그의 詩가 人工的이고 機械的이며 單調하다는 一部의 因襲的인 批判이 얼마나 그릇된 것인가를 캐어내는 것이 무엇보 다도 重要한 課題가 되리라 본다.

It takes only a little familiarity with his writings to discover how wrong has been the conventional judgment that they are artificial, mechanical, and monotonous. From first to last, the permanent elements of Pope's poetic style are his remarkable rhythmic variety, despite the apparently rigid metrical unit—the heroic couplet—in which he wrote; the precision of meaning and the harmony (or the expressive disharmony, when necessary) of his language; and his superb discipline, which enables him at his characteristic best to achieve maximum conciseness together with maximum complexity.¹⁰

사실상, *Pastorals*의 진정한 價值는 音樂的인 詩美를 보여주는 그 정확한 prosody에 있다. 그 의 metrical variety와 verbal harmony는 다음의 passage에서도 잘 붙 수 있다.

Óh déign to visit our forsaken seats,	•••••a
The mossy fountains // and the green retreats!	•••••a
Where'er you wálk//cool gáles shall fan the glade,	b
Trées whére you sit//shall crowd into a shade:	•••••b
Where'er you tréad//the blushing flowers shall rise,	•••••c
And all things flourish where you turn your eyes. 11)	•••••c

이 詩는 그 基調가 iambic pentameter이다. 그런데 作者는, 위의 scansion에서 보는 것처럼, 調로운 弱强의 rising meter에 變調를 주기 위하여 군데군데 spondee를 代置시키고 있고, 때 로는 trochaic meter를 混用하는 경우도 있다.그리고 構文과 論理의 單位로서 한 작의 couple 로 押韻되는 詩行의 句와 節을 適切하게 配列함으로써 詩의 韻律的 variety를 成就한다. 詩語 의 音樂的인 結合 뿐만 아니라 頭韻과 母韻과 子韻이 적절하게 調和되는 形式을 통해서 passage

- 114 -

¹⁰⁾ M. H. Abrams (ed.), op. cit., p. 1430.

¹¹⁾ Alexander Pope (1907), The Pastoral Summer, p. 76-77.

Cf. Abrams, *op. cit.*, p. 1430; "In the passage quoted, only those rhetorical stresses which distort the normal iambic flow of the verse have been marked; internal pauses within the line are indicated by single and double bars, alliteration and assonance by italics."

Prosody의 史的 研究(II) 7

의 轉調를 빚어낸다. 그리하여 機械的으로 움직이는 音樂上의 拍節器와도 같은 一律性보다도, 냇물과도 같이 婉曲하면서도 滔滔하게 흘러가는 思想과 感情의 流麗性을 보여준다. 이 作品에서 보는 또 하나의 特徵은 앞에서도 言及한 바 heroic couplet라는 것이다. Heroic couplet는 heroic verse (iambic pentameter)를 重複하여 2詩行씩 押韻시키는 것을 말한다. 英 詩史上에서는 Geoffrey Chaucer 時代에 創始되어 Canterbury Tales의 Prologue와 그 밖의 部分에 서 使用했던 것이 Shakespeare, Milton, Drayton, Waller, Dryden 등을 거쳐 Alexander Pope에 이르러 全盛을 보게 된 것이다. 19世紀 以來의 詩人들에게 影響을 주어 보다 自由로운 形態의 open (free, broken) couplet로 發展시킨 要因이 된, Pope의 이 詩型은 詩行의 中央과 行末에 caesura를 가지며, 2개의 詩行으로써 그 意味가 完結되는 嚴格한 形式을 取하는, 이른바 closed couplet, 또는 strict couplet 라는 것으로서, 하나의 epigram的인 pattern의 rhythm을 갖는다. 그는 初期의 詩作에서부터 한가지 形態를 採用하여, 다음의 年譜가 보여주는 것처럼, 尨大한 詩業을 完成하기까지 始終如一 끈기있는 姿勢로 이끌어 나가는 天禀과 力量을 誇示하 었다.

1711 : An Essay on Criticism.

1712: First version of The Rape of the Lock.

1713-26: Translating Homer, editing Shakespeare.

1728 : The Dunciad begins Pope's career as major verse satirist.

1733-34: The Essay on Man begins Pope's career as ethical and philosophical poet.

Horace의 Ars Poetica와 Nicolas Boileau-Despreaux의 影響에 의하여 이루어지고, 1711年에 發表된 An Essay on Criticism은 그의 初期詩를 代表하는 傑作의 하나다. 이것은 18世紀 前半 Neoclassicism 詩의 세가지 基本 法則을 提示해 주는 典型的인 作品이다. 소위 <three basic rules>란 다음과 같이 要約된다.¹²)

- (1) Follow "nature"; write about things that are common to all people at all times; do not write about things that are uncommon, or odd, or strange in any way.
- (2) Imitate the poems of the ancient Greeks and Romans, especially those of Homer, Virgil, and Horace.
- (3) State the general truths of life with greater control and polish than any previous writer has done.

¹²⁾ Robert C. Pooley(ed.), op. cit., p. 270.

An Essay on Criticism에서, Pope는 詩表現의 基本 單位로서 heroic couplet (pairs of rhyming iambic pentameter lines)를 採用함으로서, 그리고 各個의 couplet가 精確性을 가지고 빛날 때까지 다듬고 또 다듬음으로서 均齊있는 優美를 創造하는 데 成功하였다. Couplet는 물 론 Pope 自身이 全的으로 새롭게 創案해 낸 詩形式은 아니다. Chaucer 以來의 傳統이 그에 이 르러서 비로소 完成되면서 前無後無의 燦然한 境地를 열어 놓은 것이라고 말할 수 있다. 表面上 으로는 單調하기 작이 없는 形式이지만, 言語의 執拗한 彫琢에 의하여 內的으로 無限한 韻律的 變化를 驅使하여 詩의 意味와 結付시키고 調和시킴으로서, 딴 詩人들의 追從을 不許하는 詩의 眞體를 보여주는 데 天才性을 發揮했다고 할 것이다.

One science only will one genius fit, ·····a So vast is art, so narrow human wit; •••••a Not only bounded to peculiar arts,h But oft in those confined to single parts.b Like kings we lose the conquests gained before ·····C By vain ambition still to make them more; ·····C Each might his several province well command,d Would all but stoop to what they understand.d First follow Nature, and your jndgment frame By her just standard, which is still the same;

Unerring Nature, still divinely bright,

One clear, unchanged, and universal light, Life, force, and beauty must to all impart,

At once the source, and end, and test of art. 13)

Pope의 모든 詩篇들은 이 <批評論> 全篇에 包含되어 빛나는 <terms of rules>를 통해 서 理解할 수 있다. 그런데, classicists들이 노상 decorum을 하나의 生活規範이요 詩의 左右銘 처럼 尊重하였음에도 불구하고, 위의 引例에서처럼 <Nature>라는 言語를 使用하고 있는 것 은 어딘가 自家撞着的으로 보이는 一面이기도 하다.¹⁴⁾ 그렇지만, <첫째로 自然을 따르고, 항 상 變합없는 自然의 올바른 基準에 의하여 判斷을 이루어라. 過誤없는 自然은, 항상 거룩하게 빛나고 하나의 明晰하며 변치 않고 普遍的인 빛으로서, 萬物에게, 生命과, 힙과, 아름다움을

¹³⁾ Pope (1711), An Essay on Criticism, I. 60-73.

¹⁴⁾ Pope의 "follow Nature"는 Phillip Sidney가 Apologie for Poetrie에서 "follow nature therein, and thou shalt not err"라고 한데서 allude되고 있는 듯하다. 따라서 여기에 관해서는 Horace의 Ars Poetica 攀照.

Prosody의 史的 研究 (II) 9

나눠주머, 동시에 藝術의 源泉이머, 目的이머, 試金石이다. >라는 句節이 意味하는 바의 自然 은, 이른바 Romantic School의 여러 詩人들이 標榜했고 耽溺했던 自然이거나 超自然이 아니라 獨特한 意味를 含蓄하고 있는 言語다. Romantics들에서 볼 수 있는 奇技한 空想的인 것과는 反對의 意義를 갖는, 말하자면 <wit>의 法則인 同時에 Aristotle이나 Horace 등의 法則인 것이다. Pope의 <follow Nature>는, Rousseau가 <return to nature>라고 말해서 浪漫派 詩人들이 指向했던 自然과는 그 概念이 전연 다른 것이다. <後者의 nature는 山川草木으로서 의 自然, 또 그러한 自然으로서의 인간, 人為人工을 加하지 않은 있는 그대로의 인간을 의미한 다. 그러므로 後者의 nature는 개성과 자유를 존중하고 그 개성의 부르짖는 소리는 그대로 著 이 된다는 浪漫主義의 원리가 되는 nature다. 여기 反하여 前者의 nature는 reason에 복종하 는 것이며, 인생에 있어서나 예술에 있어서나 질서와 조화를 追求하는 태도로서의 自然을 의미 한다. 그 시대의 批評家 Dennis는 "There is nothing in nature that is great and beautiful without rule and order."(自然이 위대하고 아름다운 것은 규율과 질서가 있기 때문이다)라고 말했는데 이것을 인간에게 apply하면 Pope의 이른바 nature요, 또한 nature methodized가 바 로 같은 의미의 nature에 불과한 것이다. >¹⁵⁰

Those rules of old discovered, not devised, Are Nature still, but Nature methodized; Nature, like liberty, is but restrained By the same laws which first herself ordained.¹⁶⁾

上記 詩에서 말하고 있는 바, <옛 規則은 만들어낸 것이 아니라, 發見된 것으로, 如前히 自 然이다. 그러나 整理된 自然이다. 自然은 自由와 마찬가지로 始初에 그 自体를 있게 한 바로 그 法則에 의하여 規制될 뿐이다.>라는 데에서, <Nature methodized>라는 것은 詩人들의 fantastic한 着想 (奇想)에 對하여 秩序整然한 것을 意味하고 있다. 浪漫派 詩人들은 clubbable 하고 conventional한 都會趣味에 대하여 田園的인 素朴함을 nature라고 했다. 그러므로 古典主 義者들의 경우와 같이 規則이 따라붙는 自然은 결국 하나의 弱所로서 不自然한 技巧를 가져올 수도 있다.그래서 詩에 있어서의 그 特殊한 technique가 바로 上述한 heroic couplet를 통한 <poetic diction>의 制定으로 나타난 結果가 되었다.

Poetic diction은, William Wordsworth가 <Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings. >¹⁷⁾라고 말하면서, 高調된 感情의 自然的인 흐름을 自然的인 日常語로 表現한

¹⁵⁾ ELSOK (ed.) (1964), 英美语文學叢書)(新丘文化社), I, pp. 275-276.

¹⁶⁾ Pops, op. cit., I. 88-91.

¹⁷⁾ William Wordsworth (1803), The Observations Prefixed to the Second Edition of Lyrical Ballads.

l0 논 문 집

詩的 措辞法과는 對照되는 것이다. Poetic diction은 廣義的인 prose diction에 대하여, 狹義的 으로 古典主義詩 가운데 나타나는 類의 詩特有의 語法을 指稱하는 경우이다. 이런 意味의 diction은 語學的인 見地에서 보면 몇가지 特徵을 갖고 있는 것으로서, 特殊語의 顏用, 特殊한 表現句, 因襲化된 語結合, 固有名詞, 擬人法, 그리고 OE의 metaphorical 한 kennings 와의 比 較 등을 생각할 수 있다. 이러한 才致가 가장 두드러지게 드러나는 것이 곧 Pope—派의 古典詩 篇들이다.

Pope를 爲始하여 Dryden, 또는 Thomson 등이 使用했던 具体的 用例를 名詞 가운데서 몇가 지 提示해 보면 그 狀況을 大略 짐작할 수 있을 것이다.

天使: Choir celestial, ethereal crowd, hyming guards, heavenly nation, etherial people, etc. 動物: bestial citizens, dumb creation, savage herd, furred and feathered kind, savage race, sylvan subjects, etc.

- 제 : feathered choir, winged inhabitants of air, feathered kind, plumy nations, soaring race, aerial tribes, gay troops, etc.
- 물고기 : watery breed, finny coursers, scaly flocks, watery herd, scaly nations, finny race, finny team, etc.
- 羊: woolly breed, fleecy care, fleecy flocks, bleating kind, gentle tribes, etc.
- 蜜蜂: trading citizens, frugal kind, industrial kind, labouring kind, busy nations, happy people in their waxen cells, winged squadron, etc.
- 꿀 : golden dew, golden flood, liquid gold, golden juice, golden liquor, liquid store, ete.
- 이파리 : growing honours, shady honours, etc.
- J] : crimson flood, sanguine torrent, etc.
- 바다 : briny deep, watery deserts, liquid empire, liquid field, liquid main, watery plain, watery reign, watery waste, etc.
- 물결 : liquid mountains, watery ranks, watery war, etc.
- 하늘: vaulted arch, starry frame, starry regions, ethereal vault, starry walk, starry way, etc.
- 增: rolling fires, radiant orbs, nightly tapers, etc.

太陽: heaven's eye, world's eye, lucid orb, etc.

이 밖에도 어떤 存在를 表現할 경우, 神話에서 그것을 象徵하는 神이나 人物의 이름을 붙 이는 것도 그 習慣의 하나였다. 例를 들면 西風을 Zephyr, 北風을 Boreas, 太陽을 Phoebus Titan, Apollo, 달을 Diana, Phoebe, Cynthia, 새벽의 明星을 Phospher, 저녁의 明星을 Hesper, Vesper, 새벽을 Aurora, 바다를 Neptune, 夜鶯을 Philomela 등으로 表現했다.

Soft is the strain when Zephyr gently blows,

-Essay on Criticism, 1,116.

Now setting Phoebus shone serenely bright,

-Antumn, 13,

Nor ev'ning Cynthia fill her silver horn;

-Messiah, 100.

Blue Neptune storms, the bellowing deeps resound:

-Rape of the Lock, V, 50.

當代의 이러한 style은 condensation 이나 compression에 重点을 두면서도 concentration에 는 대단한 注意를 기울이지 않았으므로, 簡潔하기는 했지만 餘韻餘情의 詩趣가 요요하게 퉁기지 못한 것이 事實이다. 그러므로 顯勢語에는 豊富했으나 潜勢語에는 貧弱한 結果가 되었고¹⁰⁾, 자 연히 警句的인 諷刺詩를 發展시키는 데 適合한 pattern이 된 것이라 할 수 있다. 그러나 Pope는 이러한 詩形 (heroic couplet)과 이러한 詩語 (poetic diction)를 堅持해 始終如一 大作들을 完成해냈는데, 그것은 Homer의 Iliad와 Odyssey의 飜譯作品에 있어서 뿐만 아니라, 重要作品 The Rape of the Lock (1714), The Dunciad(1728), An Essay on Man(1733-4), An Epistle to Dr. Arbuthnot(1734), The Prologue to the Satires(1735), The Epilogue to the Satires(1738) 등 에도 例外없이 같은 原理, 같은 手法으로 適用되었다.

The Rape of the Lock는, Homer와 Virgil이 그들의 叙事詩篇들에 많은 葛藤을 훌륭한 調律 로 展開해 놓은 것과 같은 方式을 採用해서 쓴 것으로서, 소위 mock epic (a heroi-comical poem) 이라는 것이다. 더할 나위 없이 훌륭한 솜씨로 heroic couplets를 다루고 또한 才質을 發揮하여 讀者들을 眩惑시킨 作品이다.

"Ye Sylphs and Sylphids, to your chief give ear! Fays, Fairies, Genii, Elves, and Daemons, hear! Ye know the spheres and various tasks assigned By laws eternal to the aerial kind. Some in the fields of purest ether play, And bask and whiten in the blaze of day. Some guide the course of wandering orbs on high,

18) Cf. Arthur Ransome, Kinetic Speech and Potential Speech.

- 119 -

Or roll the planets through the boundless sky. Some less refined, beneath the moon's pale light Pursue the stars that shoot athwart the night, Or suck the mists in grosser air below, Or dip their pinions in the painted bow, Or brew fierce tempests on the wintry main, Or o'er the glebe distill the kindly rain. Others on earth o'er human race preside, Watch all their ways, and all their actions guide: Of these the chief the care of nations own, And guard with aims divine the British Throne. "Our humbler province is to tend the Fair,

Not a less pleasing, though less glorious care:19)

詩法과, 詩語와, prosody에 있어 Pope의 古典主義的 趣向이 잘 드러나고 있는 한 詩節이다. 如斯한 것은 그의 詩 到處에서 번쩍거린다.

Alexander Pope가 英詩史上에 이룩해 놓은 業績은, 變化性이 豊富한 prosody를 통하여 緻 密한 詩行과 對句 숙에 溶解시켜놓은, 그의 透微하고 明晰한 思想과 整然한 感情表現의 能力에 서 基因하는 것이다. 따라서, 一面은 Augustan 社會의 倫理的 調和에 돌려져야 될 것이지만, 重要한 것은 그가 너무도 辛辣하고 精確하기 때문에 그것을 犧牲으로 하여 苦痛과 非難과 동시 에 賞讚을 받지 않을 수 없었던, 그의 知的, 諷刺的 才能에 당연히 모든 것이 돌려져야 하리라 본다.

Pope는 이처럼 古典主義 全盛期에 그 特有의 詩形으로 英文壇에 覇權을 잡고 一代를 風靡하 였다. 바꾸어 말하면 한가지 詩形態로 新古典主義 文學을 復興시켰다. 그런데, 우리는 그의 주 篇一律的인 作品 가운데서 唯一하게 보이는 破格的인 한 篇의 Ode를 대하게 된다. 그것은 모든 時代의 抒情詩에서 흔히 볼 수 있는 것처럼 4行聯 cross rhyme (abab)으로 製作되어 있다. 그 의 詩로서는 매우 稀貴하게 느껴지는 것이므로 여기에 Ode on Solitude 全篇을 紹介해 두겠다. 그 題目이 暗示하고 있는 바와 같이 매우 素朴하면서도 짜임새 있는 逸品이다.

Happy the man, whose wish and care	•••••a
A few paternal acres bound,	•••••Ъ
Content to breathe his native air	·····a

19) Pope (1714), The Rape of the Lock, II. 73-92.

- 120 -

In his own ground,

•••••b

Whose herds with milk, whose fields with bread, Whose flocks supply him with attire; Whose trees in summer yield him shade, In winter, fire,

Blest, who can unconcernedly find Hours, days, and years slide soft away In health of body, peace of mind; Quiet by day,

Sound sleep by night; study and ease Together mixed, sweet recreation, And innocence, which most does please With meditation.

Thus let me live, unseen, unknown; Thus unlamented let me die, Steal from the world, and not a stone Tell where I lie.

이 詩는 孤寂한 人生과 그것을 통한 幸福과 安命을 노래하고 있는 作品이다. 그 格調는 3行 의 iambic tetrameter에 iambic dimeter를 1行 加한 4-line stanza로서, couplet에서 벗어난 交互押韻 (abab)이며, 詩行 初頭에 군데군데 trochaic meter를 混用해서 單調롭지 않게 變化를 주고 있음을 알 수 있다. Ode는 原來 嚴肅高雅한 詩의 題材를 情熱的으로 莊重한 筆致로 描寫 하고 노래하는 古代의 複雜한 詩型이었으나, 英詩에 導入된 후는 여러가지 形態로 發展해서, 高 調抒情短詩 또는 瞑想的 抒情詩 등의 이름으로 불리게 되었다. 그 形式上 Pindaric ode, Cowleyan ode, Horatian ode 따위로 分類되고 있는데²⁰,여기에 引用한 Pope의 ode는 Greek ode 에 對하여 English ode의 一種이라고 볼 수 있는 것이다.

以上에서, Alexander Pope의 詩와 그 prosody에 관하여 大略 살펴보았다. 이것을 한 마디 로 要約해서 다시 말한다면, 英詩史上 18世紀의 詩人들 가운데서 詩의 題材範圍에 있어 Pope

²⁰⁾ Cf. John D. Jump (1974), The Ode (London: Methun & Co Ltd).

14. 논 문 집

를 波駕할 사람은 아무도 없을 것이며, 詩文体의 內在的 多樣性에 있어서 뿐만 아니라 詩人의 技能의 純粹한 優越性을 壓倒할 사람은 아무도 없으리라 보는 것이다.

IV

Augustan Age에 全盛을 본 Neoclassicism은 Pope 가 作故한 뒤 점차적으로 退潮를 보였다. 그리하여 모든 分野에서 前代에 대한 反動的 傾向을 보이기 시작했다. 그것은 文學에 있어 서 뿐만 아니라 宗教界나 社會一般에 있어서도 막을 수 없는 趨勢가 되어, 固陋한 因襲과 制度 와 宿弊에 대한 個人的 自覺을 促進시키면서 人間 本然의 個性을 尊重하는 大原動力으로 作用 하였다. 따라서 1770年頃부터는 中世趣味, 田園趣味 등의 새로운 文學的 傾向이 擡頭하기에 이르렀고, 급기야는 19世紀의 絢爛한 Romantic Movement를 促進시키는 黎明期로서의 한 時代 를 現出하게 되었다.

그렇지만, 同世紀의 第3期에 該當하는 Pre-Romantics 時代에 이르는 於間에도 古典主義의 脈絡은 微微한대로 이어져 나갔다. 政治·經濟·歷史 및 書翰文學, 그리고 小說과 劇文學의 發展 등에 比해서 詩壇狀況은 貧弱한 것이었지만 그런대로 完全한 空白期는 아니었다. Edmund Burke, Edward Gibbon, David Hume, William Robertson, Adam Smith, John Wesly등의 一般散文 大家들과 Daniel Defoe, Jonathan Swift, Samuel Richardson, Henry Fielding, T. G. Smollet, Laurence Sterne 등의 小說 및 劇作家들이 活潑한 文學活動을 展開하고 있었 던 反面에, Samuel Johnson이 詩와 散文으로 文壇의 覇權을 掌握하고 있었고, Matthew Prior, Jonathan Swift, John Gay 등 Pope의 周邊人物들과 Johnson 및 그 周圍의 Oliver Goldsmith 등 몇몇 詩人들이 있었다는 事實을 看過해 버릴 수 없을 것이다. 여기에서 그 續業 과 聲價를 仔細하게 論議하지는 않겠으나, 다만 이들은 Pope와 Johnson의 兩大峻峰의 周邊에서 自己流의 style로 詩壇活動을 展開하면서 Pre-Romantics에 이르는 詩史의 脈絡을 繼承해나간 点에 있어 그 意義를 높이 評價하지 않을 수 없겠다.

Prior는 wit와 irony와 paradox로써 社交界의 가벼운 題材들을 諷刺的으로 取扱해서, 소위 light verse 또는 society verse라는 것을 創始하였다. Swift의 詩도 occasional하고 cynical한 light verse에 속하는 것으로 詩가 散文語로 이루어졌으나 妙한 詩的 香趣를 풍겼다. Gay의 詩 法은 Pope流의 英雄對句였다. 그의 趣向은 날카로운 諷刺보다도 너그럽고 溫和한 諧謔이었다.

그의 The Shepherd's Week (1714)는 田園生活과 自然을 描寫한 burlesque이며, Trivia(1716 와 Fables(1727)에서는 London 거리의 寫實的 描寫와 人生批評게 대한 才能을 보여 주었다. 또 하나키 biclesq1э로서 그리 名峯을 높겨준 作品은 The Beggir's Opera(1728)였는데 이것은 英國 Ballad Opera의 濫觴이기도 한 것이다. 그런데, 오늘날까지도 우리들로 하여금 Gay를 記

- 122 -

Prosody의 史的 研究(II) 15

憶하게 만드는 것은 Twas when the seas were roaming 과 Black-eyed Susan등 두개의 有名한 song으로서 이것들은 모두 그의 天稟이 잘 드러나는 것이다. Goldsmith는 Johnson이 偉大한 存在로 文壇에 君臨하고 있던 時代에 그의 文學俱樂部의 一員으로서 詩,小說,劇作들을 했는 데, 그는 古典主義를 盾條로 삼으면서도 그 一般的인 弊端에서 벗어나 original하고 unique한 作品들을 많이 남겼다. 長詩 The Traveller (1765), The Deserted Village (1770) 등은 그의 詩 를 代表하는 傑作들이다.

Samuel Johnson은 classicism을 原理로 하여 數 10年間 當時의 文壇을 席卷한 人物이다. 詩 作品으로는 London(1738)과 The Vanity of Human Wishes (1749) 등 단지 두 篇 밖에 남기지 못했지만, 이 諷刺詩들은 Pope가 Horace를 現代化한 것이라고 말할 수 있다. 그는 오히려 批 評家로서 A Dictionary of the English Language(1755)와 序文, The Preface to the Shakeskeare (1765), The Lives of the English Poets (1779-81) 등의 著作에 의해서 대단한 人望과 尊敬을 받은 文豪였다. Dr. Johnson으로서 獨裁者처럼 當時의 가장 主要한 文學人의 地位에 오른 것 은, 사실상 그가 製作한 作品은 물론이지만 文學에 대한 그의 熱意와 献身에서 基因하는 것으 로 보인다.

The lives of John Dryden, Alexander Pope, and Samuel Johnson mark, respectively, the beginning, middle, and end of the Age of Reason in English literature. Dryden was the first writer to follow the literary rules and regulations derived from the ancient Greeks and Romans; Pope carried the neoclassical rules to their final perfection; and Johnson, despite the increasing number of people who were becoming dissatisfied with neoclassicism, kept it alive by the sheer weight of his personality.²¹⁾

英詩史는, 이로써 新古典主義의 旗幟를 내리고 하나의 새로운 局面을 맞이하게 되었다. 所謂 Romantic Movement라고 하는 新理想을 향하여 나아간 것이다.

V

Romanticism은 本質的으로 오랜 因襲과 社會的 統制의 世界로부터 逃避하려는 個人的인 努 カ에 力点을 두고 强調하려 했다. 그러니까, 古典主義 運動이 17世紀에 힘을 얻기 시작하여 1660年 王政復舊 以後 優勢한 思潮로서 18世紀 前半을 支配해 오고 있었는데, 18世紀 後半부터 는 浪漫主義的 情調가 힘을 얻기 시작하여 결국은 19世紀 初頭에 完全한 凱旋을 보게 된 것이

²¹⁾ Pooley, op. cit., p. 274.

다.²²) 한 마디로 말하여 典型化된 Neoclassicism에 대한 反動的 傾向이다.그리하여 이 Romantic Revival 黎明期에는 많은 詩人들이 中世趣味와 田園趣味의 깃발을 들고 나서게 되었다. Pre-Romantics로서 主要 詩人들은 Thomas Warton, James Thomson, James Macpherson, Thomas Gray, William Collins, Thomas Chatterton, William Cowper, George Crabbe, Robert Burns, William Blake 등 —群을 列擧할 수 있다. 이들의 大体的 傾向은 <intellect 代身에 passion과 imagination을 尊重하고 subject matter에 있어 멀고, 낯설은 것, 소박한 인간성 등을 追求하고 精確, 균형, 조화 대신에 生의 驚異와 신비를 찾았다. 또 형식에 있어서는 반드시 couplet가 아니라 혹은 Milton을 혹은 Spenser를 모방하고 혹은 diction의 單純化를 시험하였 다. >²³)라고 說明되고 있다.

Pre-Romantics가 指標로 삼은 이러한 傾向은, 19世紀 Romantic School을 代表하는 詩人들 로서 William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge, George Gordon, Lord Byron, Percy Bysshe Shelley, John Keats 등의 모든 作品에서 發見할 수 있는 것과 大体로 同質的인 詩의 特性을 지니고 있다고 말할 수 있다. 따라서 그들은 Romantic Revival과 緊密한 史的 關聯下에 있는, 浪浪主義 傳統樹立의 先驅者들임에 틀림없다. 그러므로 浪浪黎明期 詩人들의 詩作品과 그 prosody에 관해서는, 機會를 달리하여, 19世紀 英詩와 結付시켜 論究하는 게 妥當할 것으로 思料된다.

序育에서 밝힌 바와 같이,本稿에서는 主로 18世紀 Neoclassicism 時代 全盛期를 照明하여, 詩史的 흐름을 타고 時代背景 研究를 竝行시키면서 prosody의 展開相을 考察하였다. 따라서,이 考察은 微弱한 대로 다음에 後續하는 한 時代의 詩文學을 研究하는 데 있어, 그 前提的인 基礎 作業이 되었음을 附言해 두고자 한다.

²²⁾ Moody and Lovett (rev. F. B. Millet) (1964), A Ilistory of English Literature (New York, Charles Scribner's Sons), p. 207.

²³⁾ ELSOK(ed), op. cit., pp. 328-329.

-SUMMARY-

A Historical Study of Prosody (1) -Neoclassical Poetry-

Kang Tong-won

Man inherited poetry from the universe. Before man was conscious of what was about him, even before he was evolved, the universe was full of raythm. It might even be said that the life of man is full of rhythm, and this rhythm, as it were, is the base of poetry, for poetry is the rhythmical creation of man's highest thoughts and his deepest dreams.

If poetry, therefore. would be proposed as the subject of criticism or appreciation, prosody should be a primary and important problem to examine. Prosody is the science of poetic forms, of the way in which syllables and words are combined so that become verse as distinguished from prose. And so prosody would include all the elements of poetry—such as the basic rhythmical pattern or metre, rhyme and rhyme schemes, stanzaic forms, diction and figures of speech, imagery and tone-colour, the melody of vowel and consonant sounds, rhythmic phrasing, tempo, volume, pitch, and the relation of all these elements to poetic meaning.

Now prosody must be analysed, characterized, or evaluated with a constant recourse to historical and critical approaches, for poetry, especially English poetry, has its long history of about one thousand years or so, and has a multitude of forms evolving into some categories.

Since it is so, if possible, historical study will be also highly important for English prosody. Consequently, on the title of "A Historical Study of Prosody([)", published in *English Language and Literatire*, No. [, 1976. 1 had already surveyed prosody displayed in English poetry from Old English verse to the Metaphysical poetry of the seventeenth century. Accordingly this consecutive study of English prosody has been undertaken and made up dealing with some Neoclassicists and their works, derived from old Greek and Roman principles, of the eighteenth century.

Here the poets of the Augustan Age, that is, the age of the reign of Neoclassicism, have been dealt chiefly with emphasis on the historical and social background of the

.

eighteenth century and Alexander Pope's poetry and his prosody; at the same time referring to the lesser poets, such as Matthew Prior, Jonathan Swift, John Gay, Oliver Goldsmith, and Samuel Johnson.

Because this is, as mentioned above, a series of consecutive theme of study, Pre-Romantics-Thomas Warton, James Thomson, James Macpherson, Thomas Gray, William Collins, Thomas Chatterton, William Cowper, Robert Burns, William Blake, etc. of the eighteenth century and the Romantic School of the nineteenth century-also will be investigated through another critical survey some time later.