

석사학위 청구논문

Stephen Dedalus의 예술가 의식 형성
- Epiphany를 중심으로

지도교수 김 수 종

제주대학교 교육대학원

영어교육전공

송 종 도

1989년도

Stephen Dedalus의 예술가 의식 형성 - Epiphany를 중심으로

이를 교육학 석사학위 논문으로 제출함.

제주대학교 교육대학원 영어교육전공

제 출 자 송 종 도

지도교수 김 수 종

1989년 월 일

송종도의 석사학위 논문을 인준함

제주대학교 교육대학원

주심 梁永洙

부심 梁秀亨

부심 卞鍾民

1989년 월 일

차 례

I. 서	론	1
II. 독립적	상황	6
III. Stephen	의 반항의식	18
IV. 예술가	의식의 형성	30
V. 결	론	40

제주대학교 중앙도서관
JEJU NATIONAL UNIVERSITY LIBRARY

I. 서 론

A Portrait of the Artist As a Young Man¹⁾(이하 A Portrait 로 약칭함) 은 James Joyce 가 1914 년에 완성한 그의 자서전적 소설이다. 주인공의 성장과정과 작가의 성장 과정이 유사하다는 이유에서 이 소설을 Joyce 의 자서전적 소설이라 하고 있지만 Stephen 은 Joyce 의 상상력으로 창조된 인물이며 작가가 자서전적 인 요소를 소설의 구조로서 사용하고 있을 뿐이다. William M. Schutte 는 특히 이 작품의 주요 사건들이 Joyce 생애에 있었던 사건에 근거를 두고 있지 않다고 지적하고 있다.

... numerous details and even major incidents of A Portrait are not based on events in Joyce's life but on events in the lives of around him.²⁾

이 작품속에 주인공인 Stephen Dedalus 라는 청년은 예술가로 성장하는 과정에서 가족을 국가, 종교라는 외적 환경으로 부터 소외를 당하면서 예술가적인 자의식에 눈뜨게 된다. 이 작품은 주인공이 성장하면서 자기 이름의 상징적인 의미를 깨닫고 예술 세계의 자유로움속에서 창작활동에 몰두하기 위하여 조국인 아일랜드를 버리고 예술의 도시 파리로 떠난다는 줄거리로 되어 있다.

Robert 도 이 작품은 본질적으로 성장하는 예술가 의식에 관한 이야기라고 말하고 있다.

The work is essentially the story of a developing artistic consciousness from earliest childhood recollections to the moment of self-imposed exile when the twenty-year old Stephen invokes his mythical namesake and leaves for Paris and what he hopes will be a life of artistic freedom and creativity.³⁾

- 1) James Joyce, A Portrait of the Artist As a Young Man, Text Criticism, and Notes, ed: by Chester G. Anderson (Penguin Books, 1977) 이하 인용문은 () 속에 표시하지만 명기할 것임.
- 2) William M. Schutte, ed. Twentieth Century Interpretations of A Portrait of the Artist as a Young Man (Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1968), p.8.
- 3) Robert S. Ryf, A New Approach to Joyce: The Portrait of the Artist As a Guide Book (Berkeley: University of California Press, 1962), p.14.

주인공 Stephen이 특정한 환경속에서 정신적으로 성장하고 자기 실체를 인식하게 된다는 점에서 이 작품은 교양 소설의 부류에 속한다고 할 수 있다.

Harry Levin은 A Portrait가 Stephen이 예술가로서의 자기 소명을 깨닫고 또 예술적 기교를 습득한다는 점에서 교양소설의 한 분파인 예술가 소설에 속한다고 지적하고 있다. 이 작품이 예술가 소설이란 점은 제목 자체에 함축적으로 반영되어 있다.⁵⁾ “A Portrait”는 하나의 관점에서 본 하나의 초상을 뜻하며, “The Artist”는 원형적인 예술가를 뜻한다. 이 작품의 구조로서 Daedalus 신화가 사용되고 있는데, Daedalus는 최초의 날개를 만들어낸 명공으로서 예술가의 원형을 상징하고 있다.

한편 Joyce는 예술가로 성장하는 Stephen의 심리 변화를 세밀하고 정확하게 표현하기 위해서 철저히 객관적인 태도를 견지하고 있으며, 의식의 흐름, 내적 독백, 다양한 이미지 변화, 신화등의 현대적 소설 기법을 총동원하고 있다.

이 작품이 출간된 당시의 영국 문단에서는 모더니즘 물결이 팽배했던 시기였다. 그리고 실재라는 개념도 외부 세계에 존재하는 것이 아니라 개인의 내부 의식속에 존재하는 것으로 인식되기 시작했다. 그래서 유동적이고 포착하기 힘든 개인의 내부 의식을 효과적으로 표현하기 위해서는 기존의 기법으로는 어렵게 되어 자연히 혁신적이고 실험적인 기법이 필요하게 되었다.

그의 작품중에서 종래의 사실주의적인 기법이 적용된 Dubliners(1914)는 객관적인 사실 세계에 충실한 작품인데 비하여 후기 작품인 Ulysses(1922)와 Finnegans-wake(1939)는 개인의 내적인 세계가 더 구체화 되고 꿈과 신화의 세계가 융합된 작품이다.⁶⁾ A Portrait는 사실주의에서 상징주의 또는 심리주의 소설로 넘어가는 과도기 작품으로서 모든 현대적 소설 기법이 실험되고 있기 때문에 그의 후기 작품을 이해하기 위해서는 꼭 연구할 가치가 있는 작품이다.

4) Harry Levin, James Joyce: A Critical Introduction (New York: New Directions, 1960), p.47.

5) James Carens, A Portrait of the Artist As a Young Man in A Composition to Joyce Studies, eds, Zack Bowen and James Carens (West Point, Connecticut : Greenwood Press, 1984) , p.268.

6) 이경식의 [푸르스트·토마스만·조이스] (서울대학교 출판부, 1986), p.195.

A Portrait에 나타난 현대적인 소설기법의 근간을 이루는 것으로서 에피파니(epiphany)를 꼽을 수 있다.

Kain과 Scholes는 에피파니가 이 작품의 골격을 이루고 있다고 말하고 있다.

에피파니라는 말은 원래 기독교 신학의 용어로서 신의 존재가 인간의 인식대상으로 현현됨을 의미하였는데, Joyce는 이 말의 의미를 세속적 경험에 대하여 쓰기 시작했다.

그는 A Portrait의 초고인 Stephen Hero에서 에피파니의 의미를 다음 같이 규정짓고 있다.

By an epiphany he meant a sudden spiritual manifestation, whether in the vulgarity of speech or of gesture or in a memorable phase of the mind itself. He believed that it was for the man of letters to record these epiphanies with extreme care, seeing that they themselves are the most delicate and evanescent of moments.⁷⁾

에피파니에 대한 학자들의 정의는 다양하다. Scholes와 Kain은 에피파니를 작가의 구체적인 의미 해석이 없는 채로 중요한 순간을 만들어 내는 일종의 카메라눈 같은 것이라고 말하고 있다.

An epiphany was life observed, caught in a kind of camera eyes which reproduced a significant moment without comment. An epiphany could not be constructed, only recorded.⁸⁾

Tindall은 에피파니를 상징과 유사한 의미로 해석하고 있다.

Plainly Stephen's epiphany or radiance, a shining out or showing forth is what we call symbolism and his radiant object a symbol.⁹⁾

7) James Joyce, Stephen Hero, eds. John J. Slocum and Herbert Cahoon (New York: New Directions, 1963), p.211.

8) Richard Scholes, Richard M. Kain, The Workshop of Daedalus (Evanston, Illinois: Northwestern University Press, 1968), pp.4-5.

9) William York Tindall, A Reader's Guide to James Joyce (The Noonday Press, 1976), pp.10-11.

또 N.A.Natanson은 에피파니를 “ a momentous and instantaneous manifestation of reality”¹⁰⁾로 정의하고 있다. J. Conrad는 현대소설의 특징을 “moments of awakening”¹¹⁾이라 보고, 에피파니를 인간에게 실재의 본질을 드러내고 새로운 경험의 의미와 구원의 경지로 향하게 하는 매개체로 해석하였다.

A Portrait의 초고이면서 이 작품에 대한 해설서 역할을 하는 Stephen Hero에서는 에피파니가 Thomas Aquinas의 미학 이론과 연결되고 있다.

Claritas is quidditas. After the analysis which discovers the second quality the mind makes the only logically possible synthesis and discovers the third quality. This is the moment which I call epiphany.¹²⁾

즉 처음에 어떤 대상을 다른 것과 구별하여 전체성 (integrity)을 인식하고 두 번째로 대상의 부분과 부분, 부분과 전체의 조화 (symmetry)를 인식하며 세 번째 이 모든것을 종합하여 비로소 사물의 본질 (radiance)를 인식함으로써 에피파니를 경험하게 된다는 지적이다.

이러한 에피파니의 순간성은 낭만주의 시의 “ poetic elevation”과 유사하다고 할 수 있다. A Portrait에서 Stephen은 Shelley에 대해 언급하면서 radiance (= epiphany)를 인식하는 순간을 심미적 정지 상태로 보며 “ enchantment of heart”라고 표현하고 있다.

The radiance of which he speaks is the scholastic quidditas, the whatness of a thing. This supreme quality is felt by the artist when the esthetic image is first conceived in his imagination.

The mind in that mysterious instant Shelley likened beautifully to a fading coal. The instant wherein that supreme quality of beauty, the clear radiance of the esthetic image, is apprehended luminously by the mind which has been arrested by its wholeness and fascinated by its harmony is the luminous silent stasis of esthetic pleasure, ... (p.213)

10) Morris Beja, Epiphany in the Modern Novel (Seattle: University of Washington Press, 1971), p.69.

11) Leon Edel, The Modern Psychological Novel (Philadelphia: Lippincott, 1955.)

12) James Joyce, p.213.

이러한 에피파니의 심미적 정지 상태는 T. S. Eliot의 “ Still point”, Virginia Woolf의 “ moment of vision”과 유사한 개념이라고 볼 수 있고 시간을 초월하여 순간에서 영원한 진리를 발견하는 정지된 순간(an unmoving moment of time)¹³⁾이라 할 수 있다.

이상에서 살펴본 에피파니의 특징은 순간성과 깨달음에 있다. 따라서 에피파니를 경험하기 위해서는 독자의 적극적 참여가 전제되어야 한다.

본 논문에서는 Stephen Hero에서 정의되고 있는 에피파니의 관점에서 A Portrait에 나오는 주인공 Stephen Dedalus의 예술가 의식 형성 과정을 살펴보려고 한다. 제Ⅱ장에서는 Stephen이 외적 환경으로 부터 고립된 상황을, 제Ⅲ장에서는 그의 반항 의식의 형성과정을 고찰할 것이며 마지막 제Ⅳ장에서는 그의 예술가 의식이 형성되는 과정을 논하게 될 것이다.

13) Theodore Spencer, “ Introduction,” Stephen Hero, eds. John J. Slocum and Herbert Cahoon (New York: New Directions, 1963), p.17.

II . 고 립 적 상 황

어린 Stephen은 외적 환경에 대한 인식이 결여되어 있기 때문에 그 환경에 적응하지 못하고 있다. 차츰 성장하면서도 예민한 감수성 탓으로 친구들과 쉽게 타협을 하지 못하여 항상 소외된 상황에 처해 있게 된다. 이런 상황을 극복하기 위해서 그는 자기의 내면 세계의 질서를 추구하면서 예술가 의식이 싹트게 된다. 이 장에서는 그의 고립적 상황이 그의 예술가 의식 형성에 어떤 영향을 주는가를 에피파나를 통해서 고찰할 것이다.

작품의 서두에서도 Stephen의 고립적 상황이 암시적으로 나타나고 있다.

ONCE upon a time and a very good time it was there was a moocow coming down along the road and this moocow that was coming down along the road met a nicens little boy named baby tuckoo--

His father told him that story : his father looked at him through a glass: he had a hairy face.

He was baby tuckoo. The moocow came down the road where Betty Byrne lived: she sold lemon platt.

O, the wild rose blossoms

On the little green place

He sang that song. That was his song.

O, the green wothe botheth.

When you wet the bed first it is warm then it gets cold. His mother put on the oilsheet . That had the queer smell.

His mother had a nicer smell than his father. She played on the piano the sailor's hornpipe for him to dance.(p.7)

여기서 소의 이미지는 어린 Stephen이 가정과 종교의 관습에 구속되어 있고, 그 권위와 전통에 대한 순종을 강요당한다는 사실이 암시되어 있다고 Tindall은 지적하고 있다.¹⁴⁾ 이것은 음매소(moocow)가 어린 Stephen을 이미 굳어진 속박과 관습

14) William York Tindall, "Image and Symbol in the Portrait," in A Casebook on James Joyce's A Portrait of the Artist as a Young Man, eds. William E. Morris and Clifford A. Nault, Jr. (New York: The Odyssey Press, 1962), p.234.

의 길로 안내하는 부정적인 소의 이미지로 묘사되고 있기 때문이다.

또한 이 장면에서 Stephen이 앞으로 오관을 통해서 경험하게 될 외부 세계도 제시되어 있다. 그는 청각을 통해서 음매소의 이야기를 듣고 있으며, 시각을 통해서 수염이 나 있고 외알 안경을 낀 부친을 최초로 만나게 된다. 또한 Betty Byrne이라는 여자가 팔았다는 달콤한 레몬과자는 미각적 심상으로 성의 주제와 연관된다. 야뇨할 때 촉각을 통해서 따뜻함(쾌)과 차가움(불쾌)를 느낀다. 이것은 일종의 죄의식과 관련된 이미지인데 이 감각은 작품 전편을 통해서 계속적으로 반복되면서 나타나고 있다. 후각을 통해서 어린 아이를 감싸주는 기름종이의 이상한 냄새를 맡고 있다. Stephen은 나중에 부패한 외부 환경에 접하게 될 때 자주 이 좋지 않은 냄새를 연상하게 된다.

Stephen은 외부세계를 인식해 가면서 야기 타쿠(tuckoo)와 자신을 동일시하여 처음으로 자기의 실체를 설정하고나서 자신의 노래의 주인공이 된다. 그가 부른 노래는 가장 원초적인 문학형태로서 앞으로 그가 지향할 예술가의 길을 암시하고 있다. 그 노래의 내용에 나타나는 장미는 전통적으로 예술을 상징하는 말이다. 또 푸른장미는 실제로는 존재하지 않는 것이지만 Stephen이 상상력으로 창조할 예술의 세계를 암시하고 있다. 여기서 나타나고 있는 빨강과 초록의 색상 이미지도 전편을 통해 효과적으로 반복되고 있다.

더움과 차가움, 빨강과 초록등의 대조되는 감각과 색상은 Stephen의 내면적 세계와 외부 환경과의 갈등을 나타내며 또 그가 고립된 상황에 처해 있음을 암시하고 있다.

Stephen이 시각을 통해서 본 수염이 덩수룩한 부친의 모습과 외알 안경을 낀 부친의 모습은 서로 대립되는 양상으로 나타나 있다. 전자의 모습은 신의 형상으로 진실을 나타내고 있고 후자의 모습은 허위를 나타낸다고 볼 수 있다. 이 사실은 Stephen이 부친의 실체를 확실히 인식하지 못하고 있으며 그가 가족으로부터 고립되어 있음을 나타내고 있다.

Hugh Kenner는 이 서두 부분이 작품속에 설정된 하나의 소우주(microcosm)

역할을 한다고 말하고 있다.¹⁵⁾

Stephen이 직면하는 외부 환경의 위협은 그가 성장한 후에 이웃에 사는 Eileen과 결혼하겠다고 말한 장면에서 시작된다. 이 말을 들은 양친은 그말을 취소하라고 위협한다.

His mother said:

- O, Stephen will apologise

Dante said:

- O, if not, the eagles will come and pull out his eyes.(p.8)

이런 갈등의 요소는 Eileen은 프로테스탄트 가문이고 그는 카톨릭가문인데서 연유한다. 이렇게 상호 대립된 외부 환경의 요소들은 Stephen의 사랑에 대한 소망을 부식버린다. “사과하라”(apologise)는 말은 기존질서의 강요를 구체화하며 또 독수리는 Stephen을 위협하는 외적 상황의 권위와 힘을 상징한다.¹⁶⁾ 양친의 위협을 듣고난 후에 그는 사과하기 보다는 책상밧으로 숨는데, 이런 행위는 그가 외적 상황의 위협에 대한 도전과 반항 그리고 탈출이라는 이 작품의 주요한 모티브를 이루고 있다. 책상밧이라는 한정된 공간은 그의 존재의 한계성을 나타내고 있다. 이런 한계에 대한 그의 반응은 자기의 예민한 감각과 언어와 리듬에 대한 감수성 그리고 뛰어난 상상력등 타고난 심미적 기질을 통해 외적 상황의 위협을 극복하려는 것이다. 그러므로써 자기 내면 세계의 질서도 회복되기 때문이다. 가정에서 Stephen과 가장 심한 갈등을 느끼는 상대는 부친이다. 그가 부친의 Cork 여행때 동반했던 일은 부친의 부정적인 면을 발견할 기회를 만들어 준다. 부친은 자기의 방탕한 젊은 시절에 대한 향수로 현재의 경제적 실패를 애써 감추려 한다. 부친이 추억에 잠긴채 내뱉은 말들을 Stephen은 듣기는 하지만 공감하거나 동정하지 않고 있음이 나타나 있다.

15) Hugh Kenner, “The Portrait in Perspective, “ in Twentieth Century Interpretations of A Portrait of the Artist As a Young Man, ed. William M Schutte (Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1968), p.33.

16) W.Y. Tindall, A Reader’s Guide to James Joyce, pp.57-58.

He listened without sympathy to his father's evocation of Cork and of scenes of his youth, a tale broken by sighs or draughts from his pocketflask whenever the image of some dead friend appeared in it or whenever the evoker remembered suddenly the purpose of his actual visit. Stephen heard but could feel no pity. (p.93)

부친의 모교에 있는 해부 실험실에서 Stephen은 태아(Foetus)라고 새겨진 단어를 보는 순간 그때까지 자신의 비밀속에 숨겨진 사춘기의 성욕을 느낌과 동시에 젊은 시절 부친이 지냈을 수성(bestiality)을 깨닫는다. 이 단어는 그의 의식 성장을 암시하는 단어이기도 하다. 사춘기의 Stephen에게 성은 수치스러운 것이며 참을 수 없는 것으로 느껴진다.¹⁷⁾ 이 때 그는 자아상실의 위기를 느낀다. 자신의 존재가 필름처럼 사라지는 것 같고, 우주속에 혼자 고립되어 있는 것같이 느껴진다.

He had not died but he had faded out like a film in the sun. He had been lost or had wandered out of existence for he no longer existed. How strange to think of him passing out of existence in such a way, not by death but by fading out in the sun or by being lost and forgotten somewhere in the universe! It was strange to see his small body. (p.93)

부친의 옛친구인 Cashman이 Stephen에게 여자 이야기로 농담하려 하자 부친이 말을 가로챈다.

- He's not that way built, said Mr. Dedalus. Leave him alone. He's a levelheaded thinking boy who doesn't bother his head about that kind of nonsense.

- Then he's not his father's son, said the little old man.

- I don't know, I'm sure, said Mr. Dedalus, smiling complacently.

- Your father, said the little old man to Stephen, was the boldest

17) Richard Ellmann, James Joyce (New York: Oxford University Press, 1977), p.37.

flirt in the city of Cork in his day. Do you know that?

Stephen looked down and studied the tiled floor of the bar into which they had drifted. (p.94)

Cashman이 Stephen에게 그의 부친이 젊은시절에 가졌던 여성편력을 자랑하듯 이야기 하자 Stephen은 관심없는 듯이 타일을 깐 마루만 쳐다보고 있는데 이 장면은 부친과 정신적으로 유대감이 결렬되어 있는 주인공의 심리를 에피파니를 통해 묘사하고 있다고 볼 수 있다. 부친과의 소외감과 Stephen의 강한 자의식은 서로 합쳐지면서 차츰 예술가 의식으로 성장하게 된다.

부친과의 갈등은 기질적 차이에서 비롯된다. 부친의 기질은 외면적, 육체적, 동적인데 Stephen의 기질은 내면적, 심미적, 지적이다. 부친과의 기질적 괴리감이 Stephen을 고립시키며 이 고립감은 Shelley의 시에 나타난 차갑고 고립적인 달의 이미지를 통해서 극명히 나타나고 있다.

An abyss of fortune or of temperament sundered him from them. His mind seemed older than theirs: it shone coldly on their strifes and happiness and regrets like a moon upon a younger earth. No life or youth stirred in him as it had stirred in them. He had known neither the pleasure of companionship with others nor the vigour of rude male health nor filial piety. Nothing stirred within his soul but a cold and cruel and loveless lust. His childhood was dead or lost and with it his soul capable of simple joys, and he was drifting amid life like the barren shell of the moon. (pp.95-96)

부친은 경제적 파탄을 경험했던 탓으로 일종의 보상심리로서 Stephen에게 법률을 공부하라고 권한다. 그러나 Stephen은 예술에 전념하리라고 마음속으로 결심한다. 이런 결심은 자신에 대한 변하지 않는 본성의 인식 과정 (the process of recognizing his own constant nature)이다.¹⁸⁾

Stephen의 육체적 부친에게서 느껴지는 이반감을 보상하기 위해 정신적 부성을

18) C. H. Peak, James Joyce: The Citizen and the Artist (Stanford: Stanford University Press, 1977), p.95.

추구하게 된다. 정신적 부친은 꼭 같은 성을 가진 신화속의 Daedalus 이다.

Daedalus 는 크레타 섬에 유배되었다가 최초의 날개를 만들어 그 섬을 탈출한 신화속의 명공이다.¹⁹⁾ 그 명공처럼 Stephen 도 아직껏 창조되지 않은 예술을 창조할 젊은 예술가인 것이다. 제목에서도 ‘an artist’가 아니고 ‘the artist’인 것은 원형적인 예술가를 뜻하기 때문이다. 이 원형적 예술가는 Stephen 이 추구하는 정신적 부친으로서의 신화속의 Daedalus 를 가르킨다고 할 수 있다. 또 주인공 이름인 Stephen 은 기독교 최초의 순교자인 St. Stephen 을 연상시킨다. 이같은 주인공 이름은 예술가란 박해 받는 순교자이며 미지의 세계를 탐구하는 상상력의 사제임을 암시하는데, 예술가로서의 자의식속에서 종교적인 사명감을 찾는 Joyce 의 입장은 그의 여러 작품에서 종교적인 인식의 기회인 에피파니를 예술적 체험의 맥락에서 해석하는 배경을 이룬다. 여기서 에피파니에 대한 Joyce 의 독특한 의미 부여는 예술가의 특징에 대한 그의 견해를 잘 드러낸다고 생각된다.

그리고 그의 이름은 자신의 실체에 대한 Stephen 의 인식과도 밀접히 관련되어 있다 (His name is closely related to Stephens sense of identity ²⁰⁾)고 Smith 는 지적하고 있다.

어느날 친구 Nasty 가 Stephen 에게 이름에 담긴 뜻을 묻자 그는 대답하지 못한다.

And one day he had asked:

— What is your name ?

Stephen had answered :

— Stephen Dedalus.

Then Nasty Roche had said :

— What kind of a name is that ?

And when Stephen had not been able to answer.(pp.8-9)

19) James Joyce, A Portrait of the Artist as a Young Man, Int & ed. 이재호 (서울 : 신아사, 1978), p.8.

20) John B. Smith, Imagery and the Mind of Stephen Dedalus (Lewisburg : Bucknell University Press, 1980), p.52.

그가 자기 이름의 뜻을 파악하지 못하는 이유는 아직 미성숙의 단계에 처해 있기 때문이다. Stephen이 자기 이름의 상징적인 의미를 깨닫기까지의 과정은 이 작품의 중요한 구조가 되고 있음을 알 수 있다.

Stephen은 가정보다 더 큰 공동체인 학교에서도 고립적 상황에 처해 있다. 그는 보통의 아이들 보다 어리고 체구도 왜소하며 시력이 약해서 안경을 끼고 있어 거친 운동경기에 참여하지 못하고 있다. 아이들이 들끓고 있는 운동장에서 그는 고립적 상황에 처해 있다.

The wide playgrounds were swarming with boys. All were shouting and the prefects urged them on with strong cries. The evening air was pale and chilly and after every charge and thud of the footballers the greasy leather orb flew like a heavy bird through the grey light. He kept on the fringe of his line, out of sight of his prefect, out of the reach of the rude feet, feigning to run now and then. He felt his body small and weak amid the throng of players and his eyes were weak and watery.(p.8)

아이들의 거친 발길과 선생님의 눈길을 피해서 대열의 가장 자리에서 달리는 시늉을 하는 그의 태도에서 그가 외부환경의 위협으로 부터 도피하고 있음이 에피파니적 방법으로 묘사되고 있다. 이런 그의 태도는 부모님의 위협을 피해 책상 밑으로 숨었던 행동과 같은 모티프가 되고 있다. 또 그가 시력이 약하다는 것은 Eileen과 결혼하겠다는 말을 취소하지 않으면 독수리가 눈을 빼간다는 양친의 위협이 반복되는 모티프로 사용되고 있음을 보여주고 있다.

이 학교 운동장의 상공으로 차 올려진 축구공은 육중한 새처럼 날아간다. 자유로운 비상을 하지 못하는 축구공에는 Stephen의 의식이 투영되어 있다. 고독과 무관심의 분위기를 자아내는 이 Clongowes Wood 학교의 전경은 아일랜드의 축소판인²¹⁾ 셈이다.

한편 친구 Wells와의 관계에서도 그의 고립적 상황이 단적으로 나타난다. 험이센 Wells는 Stephen에게 “Do you kiss your mother before you go to bed?”라

21) William York Tindall, A Reader's Guide to James Joyce, p.56.

고 묻자 “ I do.” 라고 답한다. 이 때 친구들이 웃음을 터뜨린다. 당황한 Stephen 이 “ I do not.” 이라고 고쳐 대답하자 또 웃음거리가 되고 만다.

— Tell us, Dedalus, do you kiss your mother before you go to bed ?

Stephen answered:

— I do.

Wells turned to the other fellows and said:

— O, I say, here's a fellow says he kisses his mother every night before he goes to bed.

The other fellows stopped their game and turned round, laughing.

Stephen blushed under their eyes and said:

— I do not.

Wells said:

— O, I say, here's a fellow says he doesn't kiss his mother before he goes to bed.

They all laughed again. Stephen tried to laugh with them. He felt his whole body hot and confused in a moment. What was the right answer to the question? He had given two and still Wells laughed. (p.14)

Stephen은 어느쪽 대답으로도 친구들의 비웃음을 피할 수 없게 되자 당황하며 그들로 부터 더욱 고립감을 느낀다. Wells는 또 자기의 여물어 터진 밤하고 Stephen이 갖고 있는 코담배갑하고 바꾸자고 제의한다. Stephen이 그 제의를 거부하자 Wells는 Stephen을 시궁창으로 밀어버린다.

친구들에게서 느끼는 소외감과 그의 개성에 대한 집착은 타협되지 못한 채 그의 고립감을 더욱 가중시킨다. 그의 이런 성격은 예술가로서의 성장에 있어 중요한 단계라고 Peake는 지적하고 있다.²²⁾

고립적 상황에 직면한 Stephen은 자신의 내적 질서를 추구함으로써 외적현실에 대처하려 한다. 언어에 대한 탐구가 이 사실을 반영한다. 그가 Clongowes 학교 운동장에서 축구 경기에 끼지 못하고 혼자 있을때 “ suck ” 이란 단어에 대해 골몰한다. 이 단어에서 그는 두개의 경험을 기억해 낸다. 하나는 Wicklow Hotel에서 부친이

22) C. H. Peake, p.71.

세면대에서 사슬달린 마개를 뽑았을 때 “ Suck ” 이란 소리가 났었던 일이고 또 하나는 한 동료가 Simon Moonan 이란 친구를 “ Suck ” 이라고 불렀던 일이다.

Suck was a queer word. The fellow called Simon Moonan that name because Simon Moonan used to tie the prefect's false sleeves behind his back and the prefect used to let on to be angry. But the sound was ugly. Once he had washed his hands in the lavatory of the Wicklow Hotel and his father pulled the stopper up by the chain after and the dirty water went down through the hole in the basin. And when it had all gone down slowly the hole in the basin had made a sound like that: suck. Only louder. (p.11)

“belt” 라는 단어에서도 두가지 의미를 유추해 낸다.

· That was a belt round his pocket. And belt was also to give a fellow a belt. One day a fellow had said to Cantwell:(p.9)

“역대” 라는 의미와 “때린다” 는 의미는 Stephen 을 구속하고 위협하는 외적 현실의 두가지 측면을 나타내는데 일상적 언어에 의한 잠재적 현실의 현현이란 뜻에서 에피파니 기법의 뛰어난 구사라고 볼 수 있을 것이다.

그는 성장하면서 새로운 언어를 인식하며 그 언어를 통해서 현실을 이해하고 자신의 실체를 탐구해 간다. 언어는 자신과 현실을 중재시켜주는 역할을 하고 있다.²³⁾ 언어를 통해 내면적 질서를 추구하는데서 그의 예술가 의식이 태동하고 있음을 볼 수 있다. 한편 그가 어느날 우연히 지리책을 펼쳤을 때 그 책의 여백에 다음의 낙서가 있었다.

Stephen Dedalus
Class of Elements
Clongowes Wood College
Sallius
County Kildare
Ireland
Europe
The World
The Universe (p.15)

23) W. Y. Tindall, James Joyce : His Way of Interpreting the Modern World (New York : Charles Scribner 's Sons, 1950), p.95.

이 낙서는 점점 확산되어 가는 Stephen의 의식을 반영하고 있다. 그의 확대되어 가는 자기 인식의 최후 공간 개념은 우주였다. 이 무한한 공간은 자신을 초월한 손상되지 않고 구속되지 않은 예술 세계를 나타낸다. 확산되어 가는 이 공간은 예술세계에 대한 Stephen의 성명서이며²⁴⁾ 우주 공간에서 인간 존재의 상대성을 나타낸²⁵⁾ 말이기도 하다.

조국과 교회로부터의 고립적 상황은 크리스마스 파티 장면에서도 잘 나타난다. 방학이 끝나고 Stephen이 귀가하게 된다. 그도 성장했다는 대우로 크리스마스 파티에 동석하게 되었다. 화제의 중심은 아일랜드 독립 투쟁의 지도자인 Parnell이었다. Parnell은 카톨릭 신부들의 음모로 실각하게 되었는데 그 결과 독립이 30년 이상 지연되었다.

Dante Riordan은 카톨릭을 옹호하고 Mr. Casey와 Simon Dedalus는 민족주의자인 Parnell을 지지하고 있다.

Mr Dedalus repeated :

- A priestridden Godforsaken race ! (p.37)

.....

- If we are a priestridden race we ought to be proud of it !

They are the apple of God's eye. Touch them not, says Christ, for they are the apple of my eye.

- And can we not love our country then ? asked Mr Casey. Are we not to follow the man that was born to lead us ?

- A traitor to his country ! replied Dante. A traitor, an adulterer ! The priests were right to abandon him. The priests were always the true friends of Ireland.

- Were they, faith ? said Mr Casey.

He threw his fist on the table and, frowning angrily, protruded one finger after another (p.38)

.....

24) Anthony Burgess, Here Comes Everybody: An Introduction to James Joyce for the Ordinary Reader (London: Faber and Faber, 1965), p.57.

25) Richard M. Kain, Fabulous Voyager: James Joyce's "Ulysses" (New York: The Viking Press, 1959), p.228.

- No God for Ireland, he cried. We have had too much God in Ireland. Away with God!
- Blasphemer, Devil! screamed Dante, starting to her feet and almost spitting in his face. (p.39)

이런 논쟁을 지켜본 Stephen은 사회적 질서를 형성하고 있는 종교와 국가에 대해서 부정적인 생각을 갖게 된다.²⁶⁾

첫 장면에 나타나는 난롯불의 빨간색과 담쟁이의 초록색은 대조를 이루어 격렬한 논쟁을 암시하고 있다. Parnell을 옹호하는 Casey와 카톨릭 신부를 옹호하는 Dante도 정면으로 마주보며 앉아 있다.

Stephen도 Parnell을 부정한다. Parnell은 자신의 구하려고 한 사람들에게 의해 배신당해 희생되는 예술가의 역할을 정치적으로 수행한 인물로 볼 수 있다. Stephen은 학교 진료소에서 잠들어 있을 때 꿈속에서 Parnell이 죽는것을 본다.

Stephen은 Parnell이 카톨릭 신부들의 음모로 죄인으로 낙인 찍힌채 조국 해방의 꿈이 좌절되는 상황을 인식한 후 깊은 마음의 상처를 받는다. 아일랜드 역사에서 부정할 수 없는 유산의 하나는 배반임을 그는 인식하고 있다.

친구 Davin이 Stephen에게 조국의 자유 수호를 위해서 투쟁해야 한다고 말했을 때 그의 태도는 냉담할 수 밖에 없었다.

- For our freedom, said Davin
- No honourable and sincere man, said Stephen, has given up to you his life and his youth and his affections from the days of Tone to these of Parnell but you sold him to the enemy or failed him in need or reviled him and left him for another. And you invite me to be one of you. I'd see you damned first
- They died for their ideals, Stevie, said Davin. Our day will come yet. believe me. (p.203)

교회를 옹호하는 Dante에 대한 Stephen은 외적 현실의 권위에 복종하고 순응하도록 강요당하면서 성장한다. 처음엔 맹목적으로 순응하기도 한다. 그러나 그의 예

26) David Hayman, "The Joycean Inset" in James Joyce Quarterly 23 (Winter, 1986), p. 140.

민한 감수성과 지적 오만은 결코 현실과의 타협을 허용하지 않고 그를 고립의 상황에 처하게 한다. 이 고립적 상황은 Stephen에게 자신의 내적 질서를 추구하는 기회를 제공하고 있다. 즉, Stephen으로 하여금 예술가로서의 의식을 형성시키도록 촉구하는 역할을 하고 있다.

Ⅲ . Stephen 의 반 항 의 식

외적 환경으로부터 고립에 처한 어릴때의 Stephen은 가정과 학교의 인습적 규율에 충실히 따르고 있었다. 비판의식이 결여된 그 상태에서 기도는 맹목적인 것이었다.

He had to undress and then kneel and say his own prayers and be in bed before the gas was lowered so that he might not go to hell when he died.

He rolled his stockings off and put on his nightshirt quickly and knelt trembling at his bedside and repeated his prayers quickly quickly, fearing that the gas would go down. He felt his shoulders shaking as he murmured:

God bless my father and my mother and spare them to me!

God bless my little brothers and sisters and spare them to me!

God bless Dante and uncle Charles and spare them to me! (p.18)

그러나 Stephen은 성장하면서 종교에 대한 태도가 점차 회의적으로 변하고 있다. 그가 이상적 영웅으로 존경하는 Parnell의 실각을 주도한 사람들도 성직자들이었다는 사실을 알게 되었을 때 성직자들에 대한 반항의식이 점차 심화되고 있다.

그가 엿들었던 양친의 대화는 교회의 분열을 인식하게 되는 에피파니가 되고 있다. 부친은 Stephen의 출세를 위해서는 성도학교 보다는 예수회 학교에 다녀야 한다고 주장하고 있다.

- I never liked the idea of sending him to the christian brothers myself, said Mrs Dedalus.

- Christian brothers be damned! said Mr. Dedalus. Is it with Paddy Stink and Mickey Mud? No, let him stick to the jesuits in God's name since he began with them. They'll be of service to him in after years. Those are the fellows that can get you a position (p.71)

모친도 예수회 학교에 재산이 더 많다고 하면서 부친의 의견에 동조하고 있다.

- And they're a very rich order, aren't they, Simon? (p.71)

Stephen의 성직자에 대한 반항 의식은 **Pandybat** 사건에서 더 극명하게 나타나고 있다. 라틴어 문법 시간에 Stephen이 필기를 하지 않는 것을 본 Dolan 신부는 그 이유를 묻는다. Stephen은 안경이 깨져서 칠판의 글씨를 볼 수 없기 때문이라고 답한다. 이런 변명은 학교 선배들이 공부하기 싫을 때 써먹던 상투적인 수법이라고 Dolan 신부는 판단하게 된다. Dolan 신부는 Stephen도 같은 수작을 하고 있다고 생각해서 그를 호되게 처벌하고 있다.

— Lazy idle little loafer! cried the prefect of studies. Broke my glasses! An old schoolboy trick! Out with your hand this moment!

Stephen closed his eyes and held out in the air his trembling hand with the palm upwards

— Other hand! shouted the prefect of studies.

Stephen drew back his maimed and quivering right arm and held out his left hand. The soutane sleeve swished again as the pandybat was lifted and a loud crashing sound and a fierce maddening tingling burning pain made his hand shrink together with the palms and fingers in a livid quivering mass.

The scalding water burst forth from his eyes and, burning with shame and agony and fear, he drew back his shaking arm in terror and burst out into a whine of pain. His body shook with a palsy of fright and in shame and rage he felt the scalding cry come from his throat and the scalding tears falling out of his eyes and down his flaming cheeks.

— Kneel down! cried the prefect of studies.(p.50-51)

Stephen의 개인적 진실이 사실대로 받아들여지지 않고 신부의 자의적 판단에 따라서 부당한 처벌을 받는 순간이다. 이 부당한 처벌은 성직자들의 냉혹한 무자비성을 나타내는 에피파니가 되고 있다.

한편 Dolan 신부가 Stephen을 처벌하기 이전에 Arnall 신부는 Stephen이 보내주도록 한 안경이 집에서 도착할 때 까지는 필기를 하지 않아도 된다고 허락을 했었다. 그런데도 Dolan 신부로부터 처벌을 받고 있는 동안 Arnall 신부는 Stephen을 변호하지 않고서 그 처벌 현장을 알면서도 외면하고 다른 쪽에서 아이들을 지도하고 있었다. 여기서 Arnall의 행동은 예수를 살해한 Judea 총독이었던 Pilate

의 역할을 하는 교활함을 드러내는 에피파니아이다.

이 처벌장면의 묘사는 극적 에피파니아 형식으로 제시되고 있는데 사실적인 대화를 통해서 수업시간이 생동감 있게 제시되고 있다.

다음 묘사에서는 Dolan 신부의 말씨·외모·제스처등이 그의 불공정하고 잔혹한 성격을 드러나게 하는 에피파니아가 되고 있다.

- Where did you break your glasses? repeated the prefect of studies.

- The cinderpath, sir.

- Hoho! The cinderpath! cried the prefect of studies. I know that trick. (p.50)

The prefect of studies was priest but that was cruel and unfair. And his whitegrey face and the nocoloured eyes behind the steelrimmed spectacles were cruel looking because he had steadied the hand first with his firm soft fingers and that was to hit better and louder. (p.52)

Stephen의 급우들은 Dolan 신부의 부당한 처벌을 학교장에게 항의하라고 Stephen을 부추기면서도 그들이 직접 항의하는 것은 두려워 하고 있다. 그들의 항의한다면 Dolan 신부가 알게 될 때 더 가혹한 처벌이 있으리라는 예상 때문이었다.

Dolan 신부는 Stephen에게 이름을 물어보는데 그의 처음 대답에는 이름을 기억하지 못하고 다시 한번 이름을 묻는다. 성직자들의 무관심이 개인의 자존심에 심각한 타격을 주고 있는 에피파니아가 되고 있다.

He thought of the baldy head of the prefect of studies with the cruel nocoloured eyes looking at him and he heard the voice of the prefect of studies asking him twice what his name was. Why could he not remember the name when he was told the first time? Was he not listening the first time or was it to make fun out of the name? The great men in the history had names like that and nobody made fun of them. It was his own name that he should have made fun of if he wanted to make fun. Dolan: it was like the name of a woman that washed clothes. (p.55)

이로 인해서 Stephen의 성직자에 대한 반항의식은 더욱 심화되고 있다. 그는 두

갈래 기로에 서 있었다. 한 쪽은 운동장으로 통하는 길이었고 또 한 쪽은 교장실로 향하는 길이였다. 결국 교장실로 향하는 길을 택했다. 부당한 권위에의 순응보다는 거역을 하는 그의 반항의식이 드러나는 에피파니이다.

좁고 어두운 통로를 지나서 계단을 올라 교장실로 향하는 Stephen의 행동은 외적환경의 위협에 반항하는 최초의 적극적 행위라고 Peake는 지적하고 있다.

His visit to the rector is his first positive act as an isolated individual, and, significantly, despite his moment of social triumph, he tries to escape from the cheering boys, and having done so feel 'alone' but 'happy and free'. That he has won social acceptance is of less importance than that he has deliberately acted in isolation (and, in consequence, has been liberated) and that he has depended his name, the symbol of his identity.²⁷⁾

Eileen과 결혼하겠다는 말을 취소하라고 했을 때 테이블 밑으로 숨었던 소극적인 행위가 적극적으로 반항하는 태도로 변화되고 있다.

학교장은 Stephen의 항의를 받아들여 Dolan 신부에게 부당한 처벌을 지적하겠다고 약속을 하므로써 면담이 끝난다. 기다리고 있던 급우들은 이 사실을 알게 되자 Dolan 신부에게는 세번의 야유를 Conmee 학교장에게는 세번의 환호를 보냈다.

— Hurroo! /

And they gave three groans for baldy head Dolan and three cheers for Conmee and they said he was the decentest rector that was ever in Clongowes.

The cheers died away in the soft grey air. He was alone. He was happy and free: but he would not be anyway proud with Father Dolan. He would be very quiet and obedient: and he wished that he could do something kind for him to show him that he was not proud: (p.59)

모든 외침도 회색의 부드러운 하늘로 사라지고 그는 급우들과 떨어져 혼자 있게 되었을 때 자유롭게 행복한 느낌이 들었다. 학교장에게 자기의 항의가 받아들여 졌지만 Dolan 신부에게 교만을 보이고 싶은 마음은 생기지 않았다.

27) C.H.Peake, pp.70-71.

교장과의 성공적인 면담으로 인하여 Stephen은 자신의 행동에 대해서 자신감을 갖게 되었다. 밝고 유동적인 크리켓베트 소리는 그런 자신감을 나타내는 에피파니가 되고 있다.

In the soft grey silence he could hear the bump of the balls: and from here and from there through the quiet air the sound of the cricket bats: pick, pack, pock, puck; like drops of water in a fountain falling softly in the brimming bowl. (p.59)

“pick, pack, pock, puck” 하고 들리는 크리켓 베트 소리는 분수대에서 떨어지는 물방울 소리에 비유되고 있다. 분수대에서 떨어지는 물의 이미지는 스스로를 정화하는 힘을 나타내고 있는²⁸⁾ 긍정적 이미지로서 세면대 물이 빠질 때 “suck” 하는 소리 하고 대조되고 있다.

그런데 Stephen의 승리감은 곧 공허감으로 변하고 만다. 양친이 나누는 대화를 엿듣고서 학교장과 Dolan 신부가 Stephen의 항의를 사소한 농담으로 여기고 있음을 Stephen은 알아차렸기 때문이다. 교장이 하는 말을 부친이 흉내내어서 모친에게 이야기 하는 장면이 다음에 나타나고 있다.

Mr Dedalus imitated the mimicking nasal tone of the provincial.
— Father Dolan and I, when I told them all at dinner about it, Father Dolan and I had a great laugh over it. You better mind yourself, Father Dolan, said I, or young Dedalus will send you up for twice nine. We had a famous laugh together over it. Ha! Ha! Ha! (p.72)

승리감이 패배감으로 변하는 상승-하강 구조는 이 작품속에서 각 장마다 반복되고 있다. Drew는 이런 구조를 시험 비행 (trial flight) 구조라고 지적하고 있다.²⁹⁾ Stephen의 반항의식은 Heron과의 충돌에서도 나타나고 있다. Heron은 Tennyson이 가장 위대한 시인이며 Byron은 이단자이며 패륜아라고 주장한다. Stephen은 Byron이 가장 위대한 시인이며 그의 시를 읽어보지 않고 그를 나쁘다고 하

28) Edward A. Kopper, James Joyce's A Portrait of the Artist as a young Man: A Critical Commentary (New York: Monarch Press, 1976), p.14.

29) Elizabeth Drew (1963), 『영국소설의 이해와 분석』 이경식, 이명섭, 이재호 (공역) (서울: 탐구신서), p.341.

는 것은 그 시인을 모독하는 것이라 반박한다. 이 말을 들은 Heron 일당은 분개해서 강압적으로 Stephen을 위협하면서 Byron이 보잘것 없는 시인임을 인정하라고 강요하고 있다.

- Admit that Byron was no good.
- No.
- Admit.
- No.
- Admit.
- No. No. (p.82)

서두에서 Eileen하고 결혼하겠다는 Stephen의 말을 듣고 그말을 “취소하라”(apologise)고 위협했던 리듬이 여기서도 반복되고 있다. “No.No.”라는 Stephen의 대답은 그의 완강한 반항심을 나타내는 에피파니가 되고 있다. 완강히 반항하는 Stephen의 다리를 Heron이 단장으로 세계 내리치자 이 내리침이 공격 명령의 신호인 듯이 Heron 일당인 Nash와 Boland이 합세해서 Stephen을 가시철망 울타리로 밀어버린다.

Heron이라는 이름의 새는 목주위에 흰띠 모양의 깃털이 나 있는 새로서 카톨릭 성직자들의 모습을 연상시키며 또 Heron이란 동료가 Stephen을 내리칠 때 사용한 단장은 성직자의 위협을 나타내는 에피파니가 되고 있다. 동료의 이름에 담긴 Heron이란 새의 이미지는 서두의 독수리와 함께 권위와 위협을 나타내는 부정적인 이미지이다.

Stephen이 Byron을 존경하고 그의 시를 옹호하고 있다는 점에서 Joyce가 예술가의 개념을 사회와 신에 대한 반항자로서 이해하고 있음을 알 수 있다.

Joyce develops the Romantic notion of the artist as a rebel against society and then against God himself : hence the adolescent Stephen defends and identifies himself with Byron, one of the first satanist rebels among poets. But Lucifer incongruously means the 'light bearer' and his fall in Milton is from light into darkness. Joyce takes the direction literally and makes the 'fall' of the artist one from darkness into light. It is in fact a negative fall, which means an escape and flight upwards.³⁰⁾

30) Matthew Hodgart, James Joyce : A Student's Guide (London : Roujedge & Kegan paul, 1978) ,p.62.

Heron과의 싸움은 Cork 여행 및 수필 입상금의 탕진과 더불어 Stephen의 의식과 외적상황의 역설적 대립을 보이면서 긴장감을 고조시키고 있다.³¹⁾

한편 Stephen은 Black Rock에서 Dublin으로 이사를 가게 된다. Dublin은 Stephen이 극복해야 할 외적상황의 단면을 나타내고 있다. Joyce는 Dublin을 Eliot의 황무지나 Pound의 서구 문명처럼 죽음의 땅으로 묘사하고 있다.³²⁾ 처음에는 Stephen의 행동 반경이 집을 중심으로 해서 멀리 가지 못하다가 차차 부둣가까지 가면서 넓어진다. 누런 물거품에 섞여 떠 있는 코르크 병마개, 부두에서 작업하는 짐꾼들, 덜걱거리는 짐운반 차량들은 Stephen의 의식속에 있는 불안감을 나타내고 있다.

In the beginning he contented himself circling timidly round the neighbouring square or, at most, going half way down one of the side streets: but when he had made a skeleton map of the city in his mind he followed boldly one of its central lines until he reached the customhouse. He passed unchallenged among the docks and along the quays wondering at the multitude of corks that lay bobbing on the surface of the water in a thick yellow scum, at the crowds of quay porters and the rumbling carts and the ill-dressed bearded policeman. The vastness and strangeness of the life suggested to him by the bales of merchandise stocked along the walls or swung aloft out of the holds of steamers wakened again in him the unrest which had sent him wandering in the evening from garden to garden in search of Mercedes. (p.66)

외적 환경의 위협때문에 생겨나는 불안감을 극복하기 위해서 Stephen은 책속에 있는 상상의 세계속에서 위안과 구원을 추구하려고 한다.³³⁾ 그가 즐겨서 읽은 *The Count of Monte Cristo*에 나오는 Mercedes의 이상적 아름다움은 Stephen의 사랑과 미에 대한 최초의 정서적 동경의 대상이 되고 있다.

- 31) William E. Morris and Jr. Clifford A. Nault, *A Casebook on James Joyce's A Portrait of the Artist as a Young Man* (New York: Odyssey Press, 1955), p.55.
- 32) Marilyn French, *The Book as World: James Joyce's "Ulysses"* (Cambridge: Harvard University Press, 1976), p.31
- 33) Kim Chong-Keon, *"Ulysses" and Literary Modernism* (Seoul: Tamgu Dang Publishing Co., 1985), p.22.

Mercedes 를 만나는 순간 자신은 형체없이 사라져 버리고 두려움과 나약함이 없이는 마술의 순간('magic moment')에 몰입하게 되리라는 상상에 Stephen 은 잠기고 있다.

They would meet quickly as if they had known each other and had made thier tryst. Perhaps at one of the gates or in some more secret place. They would be alone, surrounded by darkness and silence: and in that moment of supreme tenderness he would be transfigured. He would fade into something impalpable under her eyes and then in a moment. He would be transfigured. Weakness and timidity and inexperience wall fall from him in that magic moment. (p.65)

그런데 Stephen 이 상상속에서 동경했던 Mercedes 라는 환상적인 여성은 Emma Clery 라는 실제의 여성으로 환치되고 있다. Emma 는 그에게 욕망과 연모의 대상이기도 하며 예술적 영감의 대상이 되기도 한다. 더블린 빈민가의 어린이 파티 석상에서 만난 그녀에게 사춘기적 열정을 느꼈지만 실질적으로는 사랑이 이루어지지 못한다. 헤어진지 2년 후에 성신 강림절을 기념하기 위한 연극에 Emma 가 와 있다는 것을 알게된 Stephen 은 그녀를 만나려 하지만 그녀는 기다리지 않고 가 버린다. 이로 인해서 그는 정신적 고통을 겪게 된다. 더블린 시체 공시소(morgue) 뒤의 골목길로 달려가는 그의 행동은 마음속에서 소용돌이치는 갈등과 번민에 대한 에피파니가 되고 있다. 그는 정신적인 고통으로 부터 벗어나기 위해 이제까지 억눌어왔던 사춘기의 육체적 욕망을 충족시키려 하고 있다.

He had wandered into maze of narrow and dirty streets. From the laneways he heard bursts of hoarse riot and wrangling and the drawing of drunken singers. He walked onward, undismayed, wondering whether he had strayed into the quarter of the jews. Women and girls dressed in long vivid gowns traversed the street from house to house. They were leisurely and perfumed. A trembling seized him and his eyes grew dim. The yellow gasflames arose before his troubled vision against the vapoury sky, burning as if before an altar. Before the doors and in the lighted halls groups were gathered arrayed as for some rite. He was in another world: he had awakened from a slumber of centuries. (p.100)

홍등가의 좁고 더러운 미로와 주정꾼들의 고향소리는 지옥의 분위기를 연상시키고 있다.³⁴⁾ 결국 그는 창녀의 품속에서 미와 순수에 대한 열망을 일시적으로 성취하고 있다. 그러나 그는 다시 죄의식과 공포에 사로잡힌다.

관능적 쾌락을 추구하는 행위는 교회와 신에 대한 반항의식을 나타내는 것이라 하겠다. 교회가 감각생활을 부정하고 권위에 대한 복종을 강요하기 때문이다.³⁵⁾

그런데 창녀와의 관계는 Stephen이 자신의 실체를 차츰 더 이해하는 계기가 되고 있다.³⁶⁾ 특히 Peake는 그의 쾌락에 탐닉하는 죄를 다음 같이 말하고 있다.

Mortal sin is an important step in the development of the artist, for in it he has to assert the claim of his own nature, even when he sees that nature as vile in the eyes of God and man.³⁷⁾

상처 받기 쉬운 영혼은 Stephen으로 하여 더욱 큰 수치심을 느끼게 하며 Emma의 순수성을 파괴했다는 죄의식을 갖게 하고 있다.

Shame rose from his smitten heart and flooded his whole being. The image of Emma appeared before him and, under her eyes, the flood of shame rushed forth anew from his heart. If she knew to what his mind had subjected her or how his brutelike lust had torn and trampled upon her innocence! Was that boyish love? Was that chivalry? Was that poetry?.....
Mad! Mad! Was it possible he had done these things? A cold sweat broke out upon his forehead as the foul memories condensed within his brain. (pp.115-116)

이런 죄의식에서 벗어나기 위해 Stephen은 Belvedere 학교에서 주관하는 피정에 참석하게 된다. 피정에서 하는 설교의 주된 내용은 은총과 용서에 관한 것 보다는 저주받은 자들의 후회와 절망 그리고 고통등에 관한 것이었다. 이 설교는 Stephen을

34) Thomas F. Staley, A Critical Study Guide to Joyce's "A Portrait of the Artist as a Young Man" (Totowa: Littlefield, Adams & Co, 1968), p.34.

35) Harry Levin, p.58.

36) Richard Ellmann, p.306.

37) C. H. Peake, p.73.

거의 정신적인 마비상태에 빠지게 하고 있다.³⁸⁾

Dolan 신부의 체벌이 육체에 가해지는 벌이라면 Arnall 신부의 이 설교는 정신에 가해지는 벌이라 하겠다.

Stephen은 정신적 마비와 육체적 죽음 그리고 지옥의 환상을 꿈속에서도 경험하고 있다.

Creatures were in the field: one, three, six: creatures were moving in the field, hither and thither. Goatish creatures with human faces, hornybrowed, lightly bearded and grey as indiarubber. The malice of evil glittered in their hard eyes, as they moved hither and thither, trailing their long tails behind them. A rictus of cruel malignity lit up greyly their old bony faces. (p.137)

고해 신부는 Stephen에게 위안자가 되어 주며 그의 정신적 마비를 깨우쳐 준다. Stephen이 순결을 잃은 죄를 고백했을 때 고해신부는 그에게 성모 마리아에게 기도 하라고 한다.

As long as you commit that sin, my poor child, you will never be worth one farthing to God. Pray to our mother Mary to help you. She will help you, my child. Pray to Our Blessed Lady when that sin comes into your mind. I am sure you will do that, will you not? You repent of all those sins. I am sure you do. And you will promise God now that by His holy grace you will never offend Him any more by that wicked sin. You will make that solemn promise to God, will you not? (p.145)

Mercedes에 대한 환상과 창녀와의 환락이 Stephen에게 일시적으로 위안이 되었지만 성모 마리아는 더 지속적인 위안과 영감을 주고 있다.³⁹⁾

피정을 통해서 정신적 육체적 타락을 회개하고서 종교 생활에서 새로운 질서를 찾기 위해 Stephen은 다시 규율을 지키려고 한다.

³⁸⁾ C. H. Peake, p.103.

³⁹⁾ Babara Seward, "The Artist and the Rose" in Joyce's Portrait Criticisms and Critiques, ed. Thomas E. Conolly (New York: Meredith publishing Company, 1962), p.171.

Another life / A life of grace and virtue and happiness / It was true. It was not a dream from which he would wake. The past was past. (p.146)

그러나 Stephen은 규율을 맹목적으로 강요하고 예술적 감수성을 마비시키는 종교 생활에서 궁극적인 자기 실현의 기쁨을 찾지 못하고 있다. 고해도 진정한 참회를 하지 못하고 반복해서 죄를 범하는 위선자들의 도피 수단이라고 그는 생각하게 되었다.

Velvedere 학교장이 Stephen에게 장차 사제가 되라고 권유하는 장면에서 교장의 모습은 성직자들의 가식적인 삶과 더불어 성직에 대한 Stephen의 부정적인 시각을 나타내는 에피파니가 되고 있다.

The director stood in the embrasure of the window, his back to the light, leaning an elbow on the brown crossblind and, as he spoke and smiled, slowly dangling and looping the cord of the other blind. Stephen stood before him, following for a moment with his eyes the waning of the long summer daylight above the roofs or the slow deft movements of the priestly fingers. The priest's face was in total shadow but the waning daylight from behind him touched the deeply grooved temples and the curves of the skull. (p.153-154)

사제가 되라고 권유하는 교장의 모습은 창가에 빛을 등지고 서 있어서 ('his back to the light') 자연의 빛 ('natural light')을 외면하고 있다. 사라져가는 저녁빛 ('waning daylight')이 깊은 흠이 패인 그의 관자놀이 ('deeply grooved temples')와 두개골의 윤곽을 비춤으로써 죽음의 이미지를 나타내고 있다. 갈색 덧창에 팔을 기대는 교장의 모습은 왜곡된 십자가의 형상을 하고 있다. 덧창의 끈으로 포물선 모양을 만들었다가 다시 원모양을 만드는 그의 반복되는 손놀림은 사제가 되라는 유혹을 나타내고 있다.⁴⁰⁾ 그 끈은 또한 Stephen을 구속할 올가미를 상징하고 있기도 하다.

결국 Stephen은 장차 사제가 되라는 교장의 권유를 거부하게 된다. 그 이유는 신에 대한 본질적인 믿음을 상실해서가 아니라 위선적인 성직자들에 대한 회의와 자유로운 예술세계에 대한 동경 때문이다. 그는 종교의 사제가 아니라 영원한 상상력의 사제인 예술가가 되려고 결심하고 있다.

40) Edward A. Kopper, p.66.

A priest of eternal imagination, transmuting the daily bread of experience into the radiant body of everliving life.(p.221)

그리고 그는 자기가 믿지 않는 것은 가정이든 조국이든 교회가든 섬기지 않겠다고 결심한다.

I will not serve that in which I no longer believe, whether it call itself my home, my fatherland or my church : and I will try to express myself in some mode of life or art freely as I can and as wholly, as I can, using for my defence the only arms I allow myself to use- silence, exile, and cunning. (pp.246-247)

믿지 않는 것은 섬기지 않겠다는 Stephen의 반항의식은 Lucifer를 연상하게 한다. Lucifer는 신의 뜻을 거역해서 빛을 훔쳐다가 인간에게 줌으로서 인간을 해방시킨 천사인데 신의 노여움을 사서 뱀모양의 사탄으로 변해버린다. 아담과 이브가 신에게 충성하기만 했다면 인간은 영속적인 속박의 상황에 처해 있을 것이다. 이런 Stephen의 반항의식은 권위에 대한 맹신을 넘어서 예술이라는 창조적 선에 참여하는 상상력의 사제로서의 본질적 소명감으로 이어지고 있다.

IV . Stephen 의 예술가 의식의 형성

Stephen 은 점차 성장하면서 외적현실을 이해하게 되며 교회 및 가정의 구속과 애국적 이상을 거부하게 된다.⁴¹⁾ 현실인식으로 인해 생겨나는 반항 의식은 자기의 참다운 실체를 인식하려는 적극적인 자아확대 욕구의 소산이다.⁴²⁾ Ellsworth 는 Stephen 의 예술가 의식의 성장은 개인적인 반항의식과 투쟁으로 인하여 이루어진다고 지적하고 있다.

Velvedere 학교장이 Stephen 에게 사제직을 권유했을 때 Stephen 은 거부감을 느낀다. 사제의 권위속에 감춰진 위선이나 성직생활의 규율에 대한 예측은 진정한 자유로움을 추구하는 예술가에게는 장애요인이 되기 때문이다. 성직생활에 대한 거부감은 그가 교장과의 면담이 끝나고 육중한 회관문을 열고 나올 때 인상적으로 묘사되고 있다.

He head open the heavy hall door and gave his hand as if already to a companion in the spiritual life. Stephen passed out on to the wide platform above the steps and was conscious of the caress of mild evening air. Towards Findlater's church a quartet of young men were striding along with linked arms, swaying their heads and stepping to the agile melody of their leader's concertina. The music passed in an instant, as the first bars of sudden music always did, over the fantastic fabrics of his mind, dissolving them painlessly and noiselessly as a sudden wave dissolves the sandbuilt turrets of children. Smiling at the trivial air he raised his eyes to the priest's face and, seeing in it a mirthless reflection of the sunken day, detached his hand slowly which had acquiesced faintly in that companionship. (p.160)

육중한 회관문은 Stephen 을 감금할 성격을 나타내는 이미지이며 부드러운 저녁바람은 예술세계의 자유로움을 암시하고 있다. 또 손풍금의 경쾌한 소리는 삶의 이

41) Thomas E. Conolly, Joyce's Portrait: Criticism & Critiques (New York: Meredith Publishing Company, 1962), p.4.

42) Ellsworth Mason and Richard Ellman, The Critical Writing of James Joyce (London: Faber and Faber, 1959), p.87.

미지이며 급히 밀려오는 파도, 허물어지는 모래더미, 해가 기운후의 잔광 등은 죽음을 나타내는 이미지이다. 이 상반된 이미지들은 혼란된 Stephen의 의식을 잘 반영하고 있다.

교장의 얼굴 위로 치켜든 Stephen의 시선은 사제직을 단호히 거부하게 됨을 나타내는 에피파니이다. 침울하고 열정이 없으며 단조로운 성직자의 생활을 상상해 볼때 Stephen은 Clongowes 학교시절 긴 복도의 메스꺼운 냄새, 가스등잔이 타던 소리, 욕실의 흐린 초록빛 물위에 드리워진 후끈한 공기 등을 회상하게 된다. 이런 부정적 이미지들은 그가 성직에 대해 부정적인 태도를 갖고 있음을 보여주는 감각적 에피파니가 되고 있다.

자신의 예수회의 사제가 된 모습을 상상할 때 그에게는 선연치 않은 얼굴색이 떠올랐다. 그 색은 생기가 없는 낡은 벽돌의 붉은색이었으며 겨울아침 면도날에 벤 신부의 붉은 턱을 연상시켰다. 이 장면은 사제가 맹목적으로 신앙을 따르고 있음을 나타내고 있다. 이런 상황에서 사제직을 권유하는 교장의 목소리는 공허하게 들릴 수 밖에 없었다.

The voice of the director urging upon him the proud claims of the church and the mystery and power of the priestly office repeated itself idly in his memory. His soul was not there to hear and greet it and he knew now that the exhortation he had listened to had already fallen into an idle formal tale. He would never swing the thurible before the tabernacle as priest. His destiny was to be elusive of social or religious orders. The wisdom of the priest's appeal did not touch him to the quick. He was destined to learn his own wisdom apart from others or to learn the wisdom of others himself wandering among the snares of the world. (p.162)

Stephen은 오랫동안 규율을 지키며 교회에 순종해왔던 자신이 너무 무력했다는 것을 느끼게 된다. 성직을 받아들여 예술가로서의 자유를 영원히 종결지어야 한다면 자신이 성체앞에서 향로를 흔드는 일은 없을 것이라 생각했다. 성직을 거부하고 세속의 유혹으로 눈을 돌리는 것은 Stephen이 외적 현실로부터 도피하는 것이 아니라 적

극적인 참여이며⁴³⁾ 영혼의 자유로움의 인식처인 예술세계로의 방향전환을 의미한다고 할 수 있다. 이런 참여는 자기 실체를 인식하고 예술가로서의 소명을 깨닫는데 필요한 과정이라고⁴⁴⁾ 하겠다.

Stephen은 어느 순간 소리도 없이 세속의 함정으로 빠지게 되리라고 생각한다.

The snares of the world were its ways of sin. He would fall.
He had not yet fallen but he would fall silently, in an instant. Not
to fall was too hard, too hard: and he felt the silent lapse of his
soul, as it would be at some instant to come, falling, falling but
not yet fallen, still unfallen but about to fall. (p. 162)

그가 성직을 거부하는데서 그는 운명의 불확실성과 타락의 필연성을 수용하고⁴⁵⁾ 있음이 나타나 있다. 이는 또한 타락을 두려워하지 않을 만큼 예술가 의식이 성장해 있음을 뜻한다고 볼 수 있다.

예술가가 되겠다는 자기의 꿈을 실현하기 위해서 그가 외적환경의 규율과 권위에 굴복하지 않고 있다는 점에서 신화속에 나오는 Lucifer, Icarus, Daedalus 등은 Stephen의 분신이라고 할 수 있겠다.

Stephen이 Tolka 천 다리를 건너는 행위는 새로운 결심으로 미지의 경험의 세계로 진입하고 있음을 나타내는 에피파니가 되고 있다. 또 그가 배회하는 Byron 술집과 Clontarf 교회는 각각 예술 세계와 종교세계를 상징하고 있다.

그는 더불린 교외에 있는 Bull이란 방파제로 향해 가고 있던중 흥분과 긴장에 사로잡히게 된다. 새로운 모험이 시작되려 하고 있음을 그는 직감하고 있었기 때문이다.

A new adventure was about to be opened to him. It seemed to him that he heard notes of fitful music leaping upwards a tone and downwards a diminished fourth upwards a tone and downwards a major third, like triplebranching flames leaping fitfully, flame after

43) Eugene M. Waith "The Calling of Stephen Dedalus", in A casebook on James Joyce's A Portrait of the Artist As a Young Man, eds. William E. Morris and Clifford A. Nault, Jr. (New York: The Odyssey Press, Inc., 1962), p.78.

44) Richard Ellmann, p. 48.

45) Sydney Bolt, A Preface to James Joyce (New York: Longman, 1981), p.69.

flame, out of a midnight wood. It was an elfin prelude, endless and formless; and, as it grew wilder and faster, the flames leaping out of time, he seemed to hear from under the boughs and grasses wild creatures racing, their feet pattering like rain upon the leaves. (p.165)

이 방파제의 이름은 “소”를 뜻하는데 소는 희생의 제물을 뜻하고 있다. 즉 Stephen이 예술가로서의 자기 소명을 다하기 위해서는 어떤 희생이라도 받아들여겠다는 의식을 보여주고 있는 에피파니가 되고 있다.⁴⁶⁾

한편 그는 흔들리는 나무 다리 위에서 바다를 뒤로 하고 걸어 오고 있는 칙울한 표정을 한 성도회 수도사들을 만나게 된다. 흔들리는 다리는 새로운 경험의 세계로 진입하는 순간에 그의 내부 의식속에 있는 불안감과 수도사들과의 심리적 갈등을 반영하고 있다. 바다쪽을 향해 있는 Stephen의 방향과 반대 방향으로 향해 있는 성도사들의 방향은 예술세계와 종교세계의 대립된 양상을 나타내는 에피파니이다.

이때 그의 의식속에서 “바다에서 태어난 알락달락한 날” ('A day of dappled seaborne')이란 낱구가 자연스럽게 떠올랐다.

— A day of dappled seaborne clouds.

The phrase and the day and the scene harmonised in a chord. Words. Was it their colours? He allowed them to glow and fade, hue after hue: sunrise gold, the russet and green of apple orchards, azure of waves, the greyfringed fleece of clouds. No, it was not their colours: it was the poise and balance of the period itself. Did he then love the rhythmic rise and fall of words better than their associations of legend and colour? Or was it that, being as weak of sight as he was shy of mind, he drew less pleasure from the reflection of the glowing sensible world through the prism of a language manycoloured and richly storied than from the contemplation of an inner world of individual emotions mirrored perfectly in a lucid supple periodic prose? (pp.166-167)

그는 의식과 감각적 경험을 말 (words)로 채색하여 새로운 세계를 창조하려 하

46) Don Gifford, Notes for Dubliners and A Portrait of the Artist As a Young Man (London, England: University of California Press, 1982), p.216.

고 있다. 그 깃구에서 바다와 구름은 공간적 차원에서 결합되어 에피파니의 융합을 이루고 있다.⁴⁷⁾

그가 흔들리는 다리를 건너서 굳은 땅을 밟는 행위는 더 확고해지는 그의 예술가의 의식을 나타내는 에피파니가 되고 있다. 싸늘한 바람에 흩어지는 검은 물결은 냉혹한 외적상황의 위협을 느끼게 하고 있다.

He passed from the trembling bridge on to firm land again.
At that instant, as it seemed to him, the air was chilled and looking askance towards the water he saw a flying squall darkening and crisping suddenly the tide. A faint click at his heart, a faint throb in his throat told him once more of how flesh dreaded the cold inhuman odour of the sea: yet he did not strike across the downs on his left but held straight on along the spine of rocks that pointed against the river's mouth. (p.167)

바위 등성이에 이르렀을 때 Stephen의 시선은 차츰 변화되고 있다. 그의 시선의 변화는 곧 그의 의식을 반영하고 있다. 그의 시선이 시가지에서 뚝배들로 향해 있다가 다시 알락구름이 떠도는 하늘로 향하고 있다. 이 시선의 변화는 각각 이상세계로의 출발과 예술가가 살고 있는 세속과 상상력을 통해서 창조된 예술세계를 나타내는 에피파니가 되고 있다.

잠시도 포착할 수 없는 계속 멀어지는 음악 뒤에 이어지는 긴 부름을 듣는 듯한 느낌을 Stephen은 경험하고 있다.

He heard a confused music within him as of memories and names which he was almost conscious of but could not capture even for an instant: then the music seemed to recede, to recede: and from each receding trail of nebulous music there fell always one longdrawn calling note, piercing like a star the dusk of silence. Again! Again! Again! A voice from beyond the world was calling.

- Hello, Stephanos!

- Here comes The Dedalus! (p.167)

47) Wilfred L. Guerin et al., A Handbook of Critical Approaches to Literature (New York: Harper & Row, Publishers, Inc., 1979), p.158.

침묵의 어둠을 꿰뚫으는 별처럼 들리는 그 소리는 발가벗고 물놀이 하는 아이들이 Stephen 을 조롱하는 소리였다. 그런데 그들이 조롱하며 부르는 그 소리는 갑자기 어떤 예언처럼 들리는 것 같았다.

— Stephanos Dedalos / Bous Stephanoumenos / Bous Stephaneforos /
Their banter was not new to him and now it flattered his mild proud sovereignty. Now, as never before, his strange name seemed to him a prophecy. So timeless seemed the grey warm air, so fluid and impersonal his own mood, that all ages were as one to him. (p.168)

예언처럼 들리는 그의 이름에서 Stephen 은 물결위로 비상하는 날개 달린 형상을 보는 듯한 느낌이 들었다. 이러한 에피파니는 Stephen 이 이제까지는 대수롭지 않던 자기 이름을 통해서 그속에 담겨 있는 전설상의 명공 Daedalus 의 의미를 깨닫고 있음을 보여주고 있다.

Now, at the name of the fabulous artificer, he seemed to hear the noise of dim waves and to see a winged form flying above the waves and slowly climbing the air. What did it mean? Was it a quaint device opening a page of some medieval book of prophecies and symbols, a hawklike man flying sunward above the sea, a prophecy of the end he had been born to serve and had been following through the mists of childhood and boyhood, a symbol of the artist forging anew in his workshop out of the sluggish matter of the earth a new soaring impalpable imperishable imperishable being? (p.169)

Daedalus 라는 명공은 사람들이 생각하지 못한 날개를 최초로 만들어서 크레타의 미궁을 탈출해 태양을 향해 비상했던 전설상의 인물이다. 이 명공처럼 Stephen 도 미지의 예술세계에서 아직껏 창조되지 않은 인류의 양심을 버리겠다고 결심한다.

비상하는 형상을 보는 듯한 순간 그는 황홀감에 도취하여 가슴이 뛰고 소리치고 싶은 충동을 느끼고 있다.

His heart trembled : his breath came faster and a wild spirit passed over his limbs as though he were soaring sunward. His heart trembled in an ecstasy of fear and his soul was in flight. His soul

was soaring in an air beyond the world and the body he knew was purified in a breath and delivered of incertitude and made radiant and commingled with the element of the spirit. An ecstasy of flight made radiant his eyes and wild his breath and tremulous and wild and radiant his windswept limbs.(p.169)

그러나 다음 순간 아이들이 물속으로 뛰어들며 내는 비명소리를 듣는다.

- One./ Two./ Look out./
- O, cripes, I'm drowned./
- One./ Two./ Three and away./
- Me next./ Me next./
- One./ Uk./
- Stephaneforos./ (p.169)

이 비명은 너무 높이 날지 말라는 명공 Daedalus의 경고를 무시하고 태양 가까이 까지 날다가 밀납으로 만든 날개가 녹아서 추락하게 되는 아들 Icarus를 연상시키는 에피파니가 되고 있다. 그래서 이 비명은 Stephen에게 추락할지 모른다는 위험을 상기시키고 있다.⁴⁸⁾

Stephen은 크게 외치고 싶은 욕망때문에 목에 통증을 느낄 정도이다.

His throat ached with a desire to cry aloud, the cry of a hawk or eagle on high, to cry piercingly of his deliverance to the winds. This was the call of life to his soul not the dull gross voice of the world of duties and despair. not the inhuman voice that had called him to the pale service of the altar. An instant of wild flight had delivered him and the cry of triumph which his lips withheld cleft his brain.

- Stephaneforos./ (p.169)

이 외침은 높이 비상하는 매의 울음소리를 연상시키고 있는데, 더블린의 흥등가에서 들었던 절망적인 주정꾼들의 외침과 대조되고 있다. 그리고 또한 그것은 Stephen

⁴⁸⁾ Hugh Kenner, The Portrait in Perspective in James Joyce: A collection of Essays, ed. W. Chase. (New Jersey: Prentice Hall, 1974), p.48.

이 창조할 언어의 예술을 나타내는 에피파니이다.

Stephen은 자기 영혼이 수의를 벗고 어두웠던 소년시절이란 무덤에서 일어나고 있음을 느끼고 있다. 자기 이름이 상징하는 위대한 명공 Daedalus 처럼 불멸하는 아름다움을 지닌 생명을 창조하겠다는 결심을 Stephen은 굳히고 있다.

His soul had arisen from the grave of boyhood, spurning her grave-clothes. Yes! Yes! Yes! He would create proudly out of the freedom and power of his soul, as the great artificer whose name he bore, a living thing, new and soaring and beautiful, impalpable, imperishable. (p.170)

Stephen이 'Yes! Yes! Yes!' 하는 외침은 Ulysses에서 Bloom의 아내 Molly가 'Yes!' 라고 독백한 것처럼 모든 삶의 양상을 최대로 긍정하는 태도를 나타내고 있다.

그는 방황하고 싶은 열정을 억제하려고 얇은 물가로 가서 맨발로 걸었다. 이 동작은 재생을 위한 세례를 나타내는 에피파니가 되고 있다. 벗은 신발의 끈을 맞매어 어깨위로 드리운 모습은 비상하는 새의 형상을 연상시키고 있으며 그가 예술세계로 비상하고 있음을 나타내고 있다. 그가 고독을 즐기며 홀로 서 있을때 앞쪽에 있는 여울에 한 소녀가 혼자 조용히 서서 바다를 응시하고 있었다.

A girl stood before him in midstream, alone and still, gazing out to sea. She seemed like one whom magic had changed into the likeness of a strange and beautiful seabird. Her long slender bare legs were delicate as a crane's and pure save where an emerald trail of seaweed had fashioned itself as a sign upon the flesh. Her thighs, fuller and soft-hued as ivory, were bared almost to the hips where fringes of her drawers were like featherings of soft white down. Her slate-blue skirts were kilted boldly about her waist and dovetailed behind her. Her bosom was as a bird's soft and slight, slight and soft as the breast of some dark-plumaged dove. But her long fair hair was girlish: and girlish, and touched with the wonder of mortal beauty, her face. (p.171)

이 바닷가의 소녀는 야생의 천사, 미와 예술의 여신으로 묘사되고 있다. 여기서

성스러운 것과 세속적인 것이 함께 묘사되고 있다는 점에서 이 소녀는 Eileen, Virgin Mary, Mercedes, Emma, Prostitute 등의 모든 여성의 이미지를 함축하고 있다고 하겠다.

Sucksmith는 새의 형상을 한 이 소녀의 묘사에는 Stephen 자신이 투영되어 있다고 지적하고 있다.⁴⁹⁾ 둘 다 홀로 물가를 거닐고 있고, 또 모두 새의 형상을 하고 있다. 이 소녀를 통해서 추출할 수 있는 이미지들은 소, 새, 여성 그리고 물인데 이것들은 여러가지 에피파니의 융합을 이루고 있다. 즉 Stephen은 희생물로 바쳐지는 예술의 사제가 되어 (Cow image) 정신적 재생과 (water image) 비상을 (bird image) 통해서 새로운 미의 세계를 창조하려 (woman image) 하고 있다.

이 바닷가의 소녀를 본 Stephen은 초월적인 아름다움과 환희를 느끼고 있으며 심디깅 정지 상태 (stasis) 를 경험하고 있다. 그는 또한 영원한 미를 상징하는 이 소녀를 통해서 영혼의 깨우침을 느끼고 있다.

Her eyes had called him and his soul had leaped at the call. To live, to err, to fall, to triumph, to recreate life out of life. (p.172)

그 소녀에 대한 환상에 잠긴 채 Stephen은 오목한 모래밭에 누워 자기의 열정이 가라앉기를 기다리고 있었다. 이때 까부러칠듯한 황홀감 속에서 그는 장미꽃을 보게 되는데 이 꽃은 예술의 완성을 상징하고 있다.

His soul was swooning into some new world, fantastic, dim, uncertain as under sea, traversed by cloudy shapes and beings. A world, a glimmer, or a flower? Glimmering and trembling, trembling and unfolding, a breaking light, an opening flower, it spread in endless succession to itself, breaking in full crimson and unfolding and fading to palest rose, leaf by leaf and wave of light by wave of light, flooding all the heavens with its soft flushes. every flush deeper than other. (p.172)

한편 Stephen은 도서관 앞 계단위에 힘없이 단장에 기대어 서서 직선과 곡선을

49) Harvey Peter Sucksmith, p.19.

그리며 선회하는 제비들을 지켜보고 있다. 이 새들은 출발과 고독을 상징하는 새들이다. Stephen도 이제는 가정, 국가, 종교라는 외적상황을 넘어서 예술세계를 향하여 떠나야 할 시기가 왔음을 직감한다. 그가 스스로 택한 망명은 일기 형식으로 그가 꿈속에서 묘사되고 있다.

16 April: Away / Away /

The spell of arms and voices : the white arms of roads, their promise of close embraces and the black arms of tall ships that stand against the moon their tale of distant nations. They are held out to say : We are alone. Come. And the voices say with them: We are your kinsmen. And the air is thick with their company as they call to me, their kinsman, making ready to go, shaking the wings of their exultant and terrible youth. (p.252)

여기서 묘사되고 있는 팔은 공허와 불모를 포용하는 창녀의 팔과 대조를 이루고 있는데 세상에 아직 존재하지 않는 아름다움을 품으려는 Stephen의 열망을 나타내는⁵⁰⁾ 에피파니가 되고 있다. 또 목소리는 독창적인 언어의 예술을 상징하고 있다.

길의 하얀 팔과 배들의 검은 팔은 색상의 대조 효과를 내면서 Stephen의 망명을 알리는 신호가 되고 있다. 이 팔의 이미지는 다시 날개의 이미지로 변화되면서 Stephen의 망명 의지도 확고해지고 있다. 인류가 아직껏 창조하지 못한 양심을 버리기 위해 수백만 번이라도 시련에 부딪히겠다고 결심하고 있다.

Welcome, O life! I go to encounter for the millionth time the reality of experience and to forge in the smithy of my soul the uncreated conscience of my race. (pp.252-253)

다시 Stephen은 자기확대의 모험이 성공되도록 해 달라는 기도를 전설상의 명공 Daedalus에게 하고 있다. 여기서 그는 육체적 부친인 Simon Dedalus를 거부하고 정신적 부친인 명공 Daedalus를 따르고 있음을 알 수 있다. 그리고 인간을 속박하는 신에게 기도를 하는 것이 아니라 자유로운 비상을 최초로 감행했던 전설속의 인물에게 기도하는 데서 Stephen의 예술가 의식이 잘 나타나고 있다.

50) Robert S. Ryf, p.144.

V . 결 론

James Joyce는 20세기 현대 영문학의 선구자라고 할 수 있을 만큼 그의 소설은 현대인의 분열된 의식을 잘 반영하고 있다. 그의 소설 Ulysses에 나오는 Bloom이나 A Portrait에 나오는 Stephen 등은 소외되고 뿌리 뽑힌 현대인의 전형이라 할 수 있다.

특히 그는 소설의 창작 기법면에서 실험적이고 혁신적인 기법을 동원하여 복잡하고 유동적인 인간의 내면의식을 해부학적으로 세밀히 분석해내고 있다. 그가 주로 사용하는 기법중에는 내적 독백, 자유 연상, 꿈, 신화등이 있는데 이런 기법들은 그의 문학적 특징의 핵심이라 할 수 있는 에피파니의 순간을 효과적으로 창조하기 위해서 사용되고 있다.

이 에피파니는 저속한 몸짓이나 사소한 대화등을 통해서 인격의 감춰진 어떤 특성이나 어떤 상황의 깊은 의미등을 순간적으로 현시하는 기법이다. 그런데 이 에피파니는 주인공은 물론 독자들에게 대한 계시 (revelation) 이기 때문에 독자의 적극적인 노력에 의한 깨달음이 있어야 인식될 수가 있다.

James Joyce의 소설은 인간의 내면 의식과 미묘한 감정의 변화등을 포착하기 위해서 에피파니를 많이 사용하고 있기 때문에 외면 묘사에 치중했던 19세기 사실주의나 상징주의 소설보다 훨씬 난해하게 된다. 그는 이 에피파니를 사용함으로써 자연주의와 상징주의를 조화시키고 있다고 하겠다.

그는 일상적이고 평범한 상황들을, 교묘한 에피파니를 통해 예리한 감각으로써 재해석 해야 할 상징의 보고로 여기고 있으며 사소한 대상속에서 인생의 심오한 의미를 발견하려고 노력을 기울였던 작가였음을 알 수 있다.

A Portrait는 Stephen Dedalus 라는 한 젊은이가 가정, 교회, 국가라는 외적상황으로부터 고립되어 있고 성장하면서 반항의식으로 이에 대처하다가 자기 이름에 담겨 있는 자기의 예술가로서의 소명을 깨닫고 조국 아일랜드를 떠나는 과정이 에피파니를 통해서 그려지고 있는 작품이다.

고립-반항-탈출이라는 구조로 이 작품을 도식화 하여 그에 따른 대표적 에피파니

를 하나씩만 뽑아본다면 다음과 같다. 즉 Stephen이 Eileen하고 결혼하겠다는 말을 양친이 취소하라고 위협할 때 그가 테이블 밑에 숨은 행위는 그가 처한 고립적 상황과 외적환경의 위협을 단적으로 나타내는 에피파니가 되고 있다.

또 Dolan 신부의 부당한 처벌에 대해 용기있게 교장에게 가서 항의하는 그의 행위는 권위와 위선에 가득찬 성직자들에 대한 반항의식을 나타내는 에피파니가 되고 있다. 특히 바닷가의 소녀를 보는 순간 Stephen이 경험하는 미적 황홀상태는 그의 예술가 의식이 확고히 형성됨을 나타내는 에피파니로서 이 작품의 절정을 이루고 있다.

A Portrait에 나타난 Stephen의 예술가 의식의 형성과정을 에피파니를 통해서 볼 때 이 에피파니는 평범하고 일상적인 경험에서 심오한 의미를 천착하기 위한 필수적인 방법이 되고 있으며, 깨달음의 순간에 중점을 둔 표현이기 때문에 독자들의 주의깊은 인식이 전제되어야 그 효과를 높일 수가 있다고 하겠다. 이 에피파니 기법은 심리적 시간속을 표류하는 인간의 의식의 흐름을 포착하는데 결정적인 역할을 하고 있으며 종래의 연대기적이고 외면 묘사에 치중했던 사실주의 소설의 평면적인 기법을 수정하도록 하는 계기가 되었다.

참 고 문 헌

1. Primary Sources

- Joyce, James. A Portrait of the Artist As a Young Man, ed. Chester G. Anderson. New York : The Viking Critical Library, 1977.
- A Portrait of the Artist As a Young Man: with Essays in Criticism, ed. Lee Jae-ho, Seoul : Shina-sa, 1978.
- Stephen Hero, New York: Dew Directions Publishing Porporation, 1963.

2. Secondary Sources

- Beja, Morris. Epiphany in the Modern novel. Seattle : University of Washington Press, 1971.
- Bolt, Sydney. A Preface to James Joyce. London and New York: Longman, 1981.
- Carens, James and Bowen, Jack. A Composition to Joyce Studies. Westpoint, Connecticut : Greenwood Press, 1984.
- Connolly, Thomas E. Joyce's Portrait : Criticism & Critiques. New York: Meredith Publishing Company, 1962.
- Edel, Leon. The Modern Psychological Novel. Philadelphia : Lippincott, 1955.
- Ellmann, Richard. James Joyce. London: Oxford University Press, 1977.
- French, Marilyn. The Book as World : James Joyce's Ulysses. Cambridge : Harvard University press , 1976.
- Gifford, Don, Joyce Annotated : Notes for "Dubliners" and "A Portrait of the Artist as a Young Man." London: University of California Press, 1982.
- Guerin, Wilfred L. et al. A Handbook of Critical Approaches to Literature. New York: Harper & Row, Publishers, Inc., 1979.
- Goldberg, S.L. Joyce. New York : Capricorn Books, 1962.
- Hayman, David. "The Joycean Inset", James Joyce Quarterly. vol. 23. Nr. 4. winter, 1986.
- Hodgart, Matthew. James Joyce : A Student's Guide. London: Routledge & Kegan Paul, 1978.

- Joyce, James. Stephen Hero, eds. John J. Slocum and Herbert Cahoon. New York: New Directions, 1963.
- Kenner, Hugh. "The Portrait in Perspective" in Twentieth Century Interpretations of A Portrait of the Artist as a Young Man, eds. William M. Schutte. Englewood Cliffs : Prentice Hall, 1968.
- Kim, Chong-keon. "Ulysses and Literary Modernism". Seoul: Han Shin Publishing Co., 1977.
- Kopper, Edward. A James Joyce's A Portrait of the Artist As a Young Man. New York: Monarch Press, 1976.
- Levin, Harry. James Joyce : A Critical Introduction. New York: A New Directions Paperback, 1960.
- Mason, Ellsworth and Ellmann, Richard. The Critical Writing of James Joyce. London Faber and Faber, 1959.
- Morris, William E. and Nault, Jr. Clifford A. A Casebook on James Joyce's A Portrait of the Artist As a Young Man. New York: The Odyssey Press, Inc., 1962.
- Peake, C. H. James Joyce : The Citizen and the Artist. Stanford University Press, 1977.
- Ryf, Robert S. A New Approach to Joyce : The Portrait of the Artist As a Guide Book. Berkeley : University of California Press, 1962.
- Scholes, Richard & Kain, Richard M. The Workshop of Daedalus. Evanston, Illinois : Northwestern University Press, 1965.
- Seward, Barbara. "The Artist and the Rose" in Joyce's Portrait : Criticism and Critiques, ed. Thomas E. Conolly. New York: Meredith Publishing Company 1962.
- Schutte, William M. Twentieth Century Interpretation of A Portrait of the Artist As a Young Man. Englewood Cliffs : Prentice Hall, 1968.
- Smith, John B. Imagery and The Mind of Stephen Dedalus. Lewisburg. : Bucknell University Press. 1980.
- Spencer, Theodore. "Introduction" Stephen Hero, eds. John J. Slocum and Herbert Cahoon. New York : New Directions, 1963.
- Staley, Thomas F. A Critical Guide to Joyce's "A Portrait of the Artist as a Young Man". Totowa: Little Field, Adams & Co., 1968.

- Sucksmith, Harvey Peter. James Joyce : A Portrait of the Artist as a Young Man. London:Edward Arnold Ltd., 1973.
- Tindall, William York. A Reader's Guide to James Joyce. London: Thames and Hudson, 1959.
- James Joyce : His Way Of Interpretating the Modern World. New York: Charles Scribner's Sons, 1950.
- "Image and Symbol in the Portrait," in A Casebook on James Joyce's A Portrait of the Artist As a Young Man, eds. William E. Morris and Clifford A. Nault, Jr. New York: The Odyssey Press, 1962.
- 드루, E., 「영국소설의 이해와 분석」, 이경식, 이명섭, 이재호(공역), 서울: 탐구당, 1978.
- 이경식, 한기상, 김길중(공저), 「푸르스트·토마스만·조이스」, 서울: 서울대학교출판부, 1986.

ABSTRACT

The Growth of Stephen Dedalus's Consciousness as an Artist in the Epiphany Scenes

Song Chong - do

A Portrait of the Artist as a Young Man (1914) plays a bridging role from Dubliners (1914) to Ulysses or Finnegans Wake (1939). A Portrait is a work in the transition period changing from realism to symbolism or psychological novel. Various techniques of the modern novel are used in this work. So it is worth while to study this work.

At that time, the primary concerns of modern novelists were how to describe the internal consciousness of an individual in which past, present, and future coexist.

When this trend required innovatory and experimental techniques of novel, James Joyce used many new techniques such as interior monologue, free-association, dream, montage or block technique and myth. All these techniques were used to heighten the effect of epiphany. He succeeded in describing the internal consciousness of his characters.

The core of Joyce's artistic method is the technique of epiphany. We can fully appreciate all his works from Dubliners to Finnegans Wake only when we comprehend the concept of epiphany: For Joyce's works are a tissue of epiphanies.

In Stephen Hero Joyce introduced the definition of epiphany: By an epiphany he meant a sudden spiritual manifestation, whether in the vulgarity of speech or of gesture or in a memorable phase of the mind itself. He believed that it was for the man of letters to record these epiphanies with extreme care, seeing that they themselves are the most delicate and evanescent of moments.

Tindall considered that the concept of epiphany is similar to that of sym-

bolism.

Scholes said that an epiphany was life observed, caught in a kind of camera eyes which reproduced a significant moment without comment.

Conrad mentioned that the features of modern novel lie in moments of awakening. So readers' concentration is required in order to obtain the desired results of epiphany.

In A Portrait, Joyce traced the consciousness of Stephen Dedalus through a lot of epiphany scenes.

Stephen is isolated from external surroundings such as family, religion and nation. When his mother threatens to cancel his words to marry Eileen, he hides under the table. This epiphany shows his isolated situation.

As he grows, he learns to notice the absurdity of external reality, and the rebellious spirit is fermented in his mind. When he is punished improperly by Dolan, he protests to Father Conmee. His expression of protest stands for the epiphany showing his rebellious spirit.

When he sees a wading girl, he experiences esthetic ecstasy. In this scene, many epiphanies are fused. All the images of birds, women, water make appearances in this scene.

Finally he comes to realize the symbolic meaning of his name. His name resembles Daedalus, who was an artificer in Greek mythology. The artificer made the first wings to escape the island of Creta. Stephen decides to leave Ireland, his native land, for Paris to become an artist who will forge the conscience that has never been created.

On the basis of the artistic usage of epiphanies seen above, we can tell that this work is organized by means of the structure of isolation-rebellion-exile.

Joyce's novels of epiphany helped to change the direction of the traditional technique of the novel which focussed on description of external facts. The trend of the modern novel, under the influence of James Joyce's experiments, came to put emphasis on not telling but showing.