

사랑의 意識空間 統合構造

- William Blake 論(4) -

姜 通 源

I

William Blake는 新古典主義 문화가 여전히 융성하고 있었던 시대에 탄생했지만, 英文學上에 있어서는 사실상 “the first English Romantic”이었다.¹⁾ 그것은 18세기의 心理學과 美學에 도전한 그의 모든 예술과 詩文學이 잘 해명해 주기 때문이다.

1788년 최초의 작품집 “composite art”가 나오기 오래 전에, Blake는 한 젊은이로서 이미 18세기의 enlightenment에 대한 공격의 기초를 세웠다. 가장 분명한 최초의 충동은 Warton의 文學流派에 대한 경도로부터 일어났다. 따라서 Blake의 *Juvenilia*는 Goth적 두려움, 시적 우울, 민요형태, 그리고 Elizabeth조의 詩(song)에 대한 浪漫黎明期的(전낭만주의적) 애정을 드러내었다. 그러므로 그의 *Juvenilia*인 *Poetical Sketches*는 Chatterton의 中世趣味라든가 Macpherson의 운율, 그리고 Young의 무운시의 울림으로부터 영향을 받은 인상이 뚜렷하다. Thomson으로부터는 자연의 擬人化에 대한 기법을 배웠으며, Collins로부터는 寓意的 의인법의 기술을 습득했다. Gray의 “Bard”는 젊은 시인의 천재에 가장 유력한 영향을 미친 결과가 되었는데, 이 작품은 역시 Blake가 후일에 그의 자매예술인 繪畫를 성장시키게 되었던 知的 幻想의 예로서 지적될 수 있는 것이다. 또한 Spenser나 Shakespeare, 그리고 Milton 등에 의한 Blake의 청소년기에 자극한 문학적 영향은 참으로 지대한 것이었다고 말하지 않을 수 없다.²⁾

이러한 정신적 상황으로부터 Blake의 *Juvenilia*가 대담하게도 세상에 나타났다. 그러기 때문에 *Poetical Sketches*는 “the irregularities and defects to be found in almost every page”를 가진 “the

1) Northrop Frye(ed.). “William Blake Rejects the Enlightenment.”, by Jean H. Hagstrum. *Blake: A Collection of Critical Essays* (N. J.: Prentice-Hall, 1966), p. 142.

2) N. F.. *ibid.*, p. 142.

immaturity of the whole”³⁾이었던 것은 물론이지만, 시적 원천이 분명한대로 아직은 自己發見의 문 제라든가 독자적 詩世界를 확립시키지 못한 것이 사실이었다. 다음의 인용은 이러한 사정을 충분히 밝혀준다.

It is a book of the Revolutionary period, a time of seeking for non-neoclassical inspiration, a preparation for the Romantic period. It was initiated by the first poems of Macpherson's Ossian (1760) and of Chatterton(1764), by the first Gothic romance, Walpole's *Castle of Otranto*(1764), and by Percy's *Reliques of Ancient English Poetry*(1765), which rediscovered the ballad. All of these influenced the *Poetical Sketches*. Blake had also been reading the Elizabethans: Spenser(for whom one still apologized), Shakespeare(not yet supposed to be a poet), Jonson, and Fletcher. Of the poets in his own century, Thomson and Gray had their influence; but there is no trace of Dryden's and Pope's closed heroic couplet, which had been the style for three generations. And of course, first and last, there was the influence of Milton.⁴⁾

역사적으로 보아서 Blake의 문학예술은 革命時代에 속하거나 시작된 것이다. 당시 Pope의 문학에서 전성을 보였던 “closed heroic couplet”는 쇠퇴하고 있었던 반면에, 새로운 主題와 새로운 韻律이 탐색되고 있었다. Bible의 cadence, 충분히 이해되지 않은 Milton, 동시대의 Elizabethans와 더불어 Shakespeare는 시적으로 처음서부터 Blake의 주성분이었다. 거기에 우리는 Ossian의 조야함, Chatterton의 음악성, Percy의 *Reliques*의 민요, 그리고 Walpole의 Gothicism을 추가하지 않으면 안 될 것이다. 낭만주의의 모든 原理는 Blake의 최초의 詩集 *Poetical Sketches*에서 발견하게 된다. 그 시대까지에 낭만주의 시인들이 활동하고 있었지만, Blake는 이미 그들의 한계를 넘어서고 있었다. 그래서 이 시집은 모든 전래적인 題材에도 불구하고 比喩와 象徴의 대담한 수사법에 있어서 뿐만 아니라 그 운율적 실험, 그 음악적 語調에 있어서 천재성을 발휘하고 있다고 말할 수 있다.

Blake는 *Poetical Sketches*로부터 우주적 규모에 있어서의 “사랑”을 추구해 왔다. 그 사랑은 도식적으로 이야기하면 “To the Evening Star”에서 보여준,

The fair-haired angel of the evening,
.....
The fleeces of our flocks are cover'd with
The sacred dew: protect them with thine influence.⁵⁾

神의 사랑과 그 가운데 包容되어 있는 것 사이의 사랑이라는 형식으로 표현되어 있다. 인간과 사회, 純潔과 經驗, 천국과 지옥, 사랑과 증오, 그리고 神과 영원과 불멸의 문제는 그 후 필생의 과제로 추구되고 體系化되어 나갔지만, 그러한 문학적 성숙, 또는 불후의 천재적 업적은 그 기초가 그의 Juvenilia에 있었다. 10대 방황기의 막연하고 미미한 神話的 싹이 서서히 성장하여 장대한 思想으로 체계화되었다. 그러므로 우리는 그의 첫 作品集을 중시하게 되는 것이며, 이러한 제반 문제의

3) S. Forster Damon, *A Blake Dictionary: The Ideas and Symbols of William Blake* (Boulder: Shambhala Publications, 1979), p. 331.

4) S. F. D., *ibid.*, p. 331.

5) William Blake, “To the Evening Star,” II, 1, 13, 14, *Poetical Sketches*.

검토는 그의 Juvenilia에 구현되어 있는 사랑의 문제와 意識의 문제로부터 시작하지 않으면 안 되리라고 본다.

*Poetical Sketches*에 수록된 작품들 가운데서 季節題材의 odes와 詩神에 관련되는 몇 편의 odes에 관해서는 이미 拙論⁶⁾를 통하여 논구한 바 있기 때문에, 본고에서는 그 주제와 성격을 달리하고 있는 몇 편의 songs를 논의대상으로 정하게 되었다.

동일한 詩題의 songs가 일곱 편이나 실려 있고 여기에 “Mad Song”이 또 끼어 있다. 시의 첫 행과 함께 이것들을 열거하면 다음과 같이 여덟 편의 작품에 이르게 된다. 순서는 대개의 詩集에 나타난 게재순에 따른 것이다.

Song(How sweet I roamed from field to field)
 Song(My silks and fine array)
 Song(Love and harmony combine)
 Song(I love the jocund dance)
 Song(Memory, hither come)
 Mad Song(The wild winds weep)
 Song(Fresh from the dewy hill, the merry year)
 Song(When early morn walks forth in sober grey)

위에 든 여덟 편의 詩를 분석하면, 그 主題에 있어 대체로 동일한 범주에 속하는 작품들로서, 愛情과 의식공간의 共有 또는 分裂이라고 하는 심리적 방황과 갈등을 적나라하게 표현하고 있는 것들임을 알 수 있다. 말하자면 사랑의 意識이라고 하는 공간의 구조와 관련하여 많은 논란의 여지를 가지고 있는 문제작이라 하지 않을 수 없다. 따라서 여기에서는 Blake의 제2시집 *Songs of Innocence*와 제3시집 *Songs of Experience*의 神話的 徵候까지도 발견하게 된다.

그러므로, 필자는 이것을 Innocence와 Experience의 象徵世界로 전개되어 나간, Blake의 原型的 文脈의 가장 초보적인 “primordial images, or archetypes”⁷⁾라 해석하는 관점에서 이것을 일차 논의해 보고자 하며, 후일 계속되는 Blake 研究에 대한 하나의 序說的인 것으로 시도해 보려는 것이다. 따라서 본고의 직접적인 논의대상은 위에 열거한 여덟 편의 시 가운데, Song(Love and

6) 拙稿, 爬蟲類에 대한 哺乳類의 詩: William Blake論(2), 英語英文學, 3(한국영어영문학회 제주지부, 1983. 10) 참조. 詩神에 대한 意識의 分裂: Willam Blake論(3), 논문집(人文大學篇) 제18집(제주대학교, 1984. 6) 참조.

7) Maud Bodkin, *Archetypal Patterns in Poetry: Psychological Studies of Imagination* (London: Oxford University Press, 1978), p. 1. Cf. “In an article, ‘On the relation of analytical psychology to poetic art,’ Dr. C. G. Jung has set forth an hypothesis in regard to the psychological significance of poetry. The special emotional significance possessed by certain poems—a significance going beyond any definite meaning conveyed—he attributes to the stirring in the reader’s mind, within or beneath his conscious response, of unconscious forces which he terms ‘primordial images,’ or archetype. These archetypes he describes as ‘psychic residua of numberless experiences of the same type,’ experiences which have happened not to the individual but to his ancestors, and of which the results are inherited in the structure of the brain, *a priori* determinants of individual experience.”

harmony combine), Song(I love the jocund dance), 그리고 Song(Fresh from the dewy hill) 등 Innocence제열의 세 작품이 될 것이다.

II

人間이 인간 또는 事物에 대하여 가지게 되는 사랑의 의식은, 개인적이건 집단적이건, 인간이 갖는 原初의인 꿈의 반영이며 보편적 상징으로서의 神話的 原型이다. 그러므로 Blake의 초기시에 나타난 사랑의 의식은 그의 10대가 가지고 있었던 꿈의 반영이며 개인적 신화로서, 모든 10대 인간의 애정에 대한 꿈과 의식에서 普遍的으로 발견할 수 있는 신화적 상징으로서의 원형이라 할 수 있다.

Blake의 일련의 songs는 애정의 여러가지 양상을 보여준다. 그러나 그것이 인간이건 사물이건 對象에 投射된 의식의 양상은 대체로 두 가지의 空間構造를 형성하고 있다. 말하자면 사랑의 主體와 대상 사이에 긍정이나 부정, 혹은 적극적이건 소극적이건 어떠한 형식으로든지 communication이 일어나는 感情的 條件, 또는 정신적 세계를 의식의 공간이라고 본다면, 그 공간을 주체와 대상이 共通意識으로 공유하는 경우와 공통의식의 상실로 분열상을 드러내는 경우가 바로 그것이다. 따라서 前者에는 자연적인 귀결로서 사랑의 환희와 調和와 승화가 있게 되고, 後者에는 비애와 갈등과 타락이 수반된다. 그러므로 하나는 Innocence의 신화적 상징의 세계로 성장하고, 또 하나는 Experience의 신화적 상징세계로 구체화되어 나가게 되는 것이 Blake의 경우이다. 그러면, 한 개의 싹으로부터 신비스런 나무가지가 자라나는 것과는 같은 Blake의 “archetypal context”⁸⁾상에서, 먼저 Innocence제열의 原이미지로 구성되어 있는 “Song”(Love and harmony combine)부터 읽어 보기로 하겠다.

Love and harmony combine,
And around our souls entwine,
While thy branches mix with mine,
And our roots together join.

Joys upon our branches sit,
Chirping loud and singing sweet;
Like gentle streams beneath our feet,
Innocence and virtue meet.

Thou the golden fruit dost bear,
I am clad in flowers fair;
Thy sweet boughs perfume the air,
And the turtle buildeth there.

8) M. H. Abrams(ed.), “Point of View and Context in Blake’s Songs.” by Robert F. Gleckner, *English Romantic Poets*(London: Oxford University Press, 1975), p. 92.

There she sits and feeds her young,
Sweet I hear her mournful song;
And thy lovely leaves among,
There is Love: I hear his tongue.

There his charming nest doth lay,
There he sleeps the night away;
There he sports along the day,
And doth among our branches paly.⁹⁾

이 “Song”은 시의 形態上 meter가 정연하지 못하지만 韻律組織은 quatrain rhyme으로 일관하고 있다. 미숙하지만 시의 형식에 대하여 노력을 기울인 흔적이 역력히 나타나고 있다.

詩의 특징인 동시에 시의 의미를 풀어나가는 관건은, 제1련과 제2련 사이에 채용되고 있는 “Love”와 “harmony”, 그리고 “Joys”, “Innocence”, “virtue” 등의 抽象名詞인 것으로 보인다. 이들 추상명사는 모두가 사랑의 情況, 사랑의 의식 공간을 구성하는 데 기여하고 있는 象徵語로서, 상호간에 독립적이면서도 긴밀한 불가분의 연관성을 유지하고 있음을 알 수가 있다. 그 상징관계에 있어서 시의 기본구조이며 이 作品을 성립시키고 있는 “Love”가 우선 前提條件으로 제시되었으며, “Love”가 단순한 개념적인 사랑으로 空存하고 있는 것이 아니라 “harmony”와 결합한다는 데에서 비로소 공소한 추상이 이미지화되면서 구체적인 의미를 創出해 내고 있는 것이다.

두 사람의 男女로 상징되는 “Love”와 “harmony”가 결합하여 魂의 둘레에 一體로 얽히고, 사랑의 나무가지들이 뒤섞이며 두 개의 나무가 하나의 뿌리로 단단하게 엉켜붙게 된다. 그러면 필연적인 귀결로서 “Joys”라고 하는 性愛의 환락이 수반되지만, 이러한 황홀한 정황은 거기에 넷물처럼 합류하여 흐르는 “Innocence”와 “virtue”로써 愛情狀態를 영속적인 것으로 昇華시키려 한다. 그러므로 사랑과 조화의 결합에서 우러나는 性的 환희는 단순한 性愛的 行爲 이상의 깊은 의미를 가지게 되는 것이다.

말하자면, 애정의식의 外界와의 합치로부터 성적 환희가 일어난다. 시에 제시된 뿌리가 외계라고 한다면, 뿌리를 같이 하고 있는 “our roots together join”이 시사해 주고 있는 바와 같이 양자 상호간에 상대를 외계의 일부로서 자기의 意識 가운데 수용하고 있다는 데에 문제가 있다. 서로가 서로의 의식 속에 들어가 滲和됨으로써 의식의 중첩을 가져오고 자기가 자기를 버리는 의식공간을 형성하게 된다. 결과적으로는 外界와 各個라고 하는 한계가 철폐되거나 소멸해 버리고 오로지 조화라고 하는 것이 빛어지게 되는 것이다. 이러한 조화는 너와 나라고 하는 가장 근접된 人稱關係를 조성하면서, “around our souls intwine, / While thy branches mix with mine.”의 구절이 표현하고 있는 바, “Love and Harmony combine”에 의하여 서로 魂으로 얽히고 뒤섞인 가지로서 意識空間에 공존하면서 사랑의 의식이 統合공간을 점유하게 된다는 논리다. 다시 말하면 나의 공간은 너의 공간이며 너의 공간은 나의 공간이다. 한 개의 공간 속에서 나의 의식은 너의 의식이며 너의 의식은 나의 의식이 된다. 그러므로 “Like gentle streams heneath our feet / Innocence and virtue meet.”가

9) W. Blake, “Song”(Love and harmony combine), *cit. from Blake: The Complete Poems*, ed. by W. H. Stevenson (London: Longman Group Ltd., 1971). 이하의 모든 詩는 本書로부터 인용됨.

상징하는 바 靈魂이라는 차원의, 순결과 미덕이 합류하는 하나의 愛情空間을 빚어내어 거기에 생동하는 사랑으로 실재하는 것이다.

결국, “Love”와 “harmony”의 결합이 “Innocence”와 “virtue”의 합치와 照應狀態를 이루면서, 청순과 미덕을 유도해 내는 文脈의 성립이 사랑과 조화의 결합으로 가능해졌으며, 그 결과는 두 갈래의 의식의 흐름이 상징하는, 사랑의 意識 가운데 속성으로 內在하는 온갖 회의와 불신이라든가 상호간의 비교와 허위 등 불순한 의식이 소거되고 순수하게 믿고 사랑하게 되는 경이적인 世界의 실현을 가져온 것이다.

사랑의 의식의 공간적 통합구조, 그것은 “Innocence”의 小宇宙를 “harmony”의 大宇宙가 포용하는 데서 출발하여 완성에 이른다. 만약 의식의 통합공간이 파괴되거나 조화의 상실에 의하여 사랑하는 사람들이 제각기 自己中心的, 또는 自己充足的 분열상을 야기시킬 때, 그것은 곧 자유로운 사랑의 추구가 자유의 속박으로 나타나며, 사랑하는 사람들이 단순한 욕망충족의 道具로 전락하여 상호간의 불안과 壓力 관계를 형성하여 진정한 의미의 사랑을 단절시켜 버리는 悲劇적인 결과를 초래하게 될 것이 분명하다. Blake의 시적 想像力은 그것을 용납할 수 없었을 것이다. 그러므로 그는 “Song”의 제3련 이하에서 이른바 macrocosm과 microcosm의 조응관계를 自然의 이미지에 의한 상징적 처리로서, “the golden fruit”라든가 “flower fair”, 또는 “the sweet boughs perfume the air” 등을 끌어들이면서 “and the turtle buildeth there”라는 vision에 이르게 된 것이다.

산비둘기의 생활은 곧 인간의 생활과 사랑의 정황을 比喩적으로 표현한 것으로서, 여기에는 당시 10대의 Blake가 지니고 있었던 倫理意識까지도 은연중에 반영되고 있음을 알 수 있다. 따라서 *Songs of Innocence*의 重層的 상징세계가 이미 선명한 빛으로 조명되고 있는 것도 볼 수 있다. 산비둘기가 새끼를 키우는 비둘기의 집은 사랑의 “charming nest”이며, 거기에는 밤이건 낮이건 어떠한 구속이나 압박의 요소도 있을 수 없고 다만 청순과 평온과 환희만이 지배하는, 이른바 *Songs of Experience*의 증충적 상징의 세계와는 거리가 먼 理想的 정신세계가 제시되어 있다. 이것은 아마도 神의 은총과 자연의 理法이 인간생활을 섭리하고 있었던 近代 이전의 牧歌적이고 전원적인 社會構造가 강렬한 작용으로 Blake의 염두에 상기되었기 때문일는지 모른다.

Blake의 이러한 목가적이고 田園的인 사회에 대한 시적 상상력과 理念은, 앞에서 부분적으로 기술한 바와 같이, 여기에 논의되고 있는 “Song”을 기반으로 해서 *Songs of Innocence*의 상징세계로 그 archetypal context가 연쇄적으로 擴散되어 나간다. 말하자면 “Introduction”, “The Lamb”, 그리고 “Echoing Green”등 “Song”의 원이미지가 *Songs of Innocence*의 도처에 선명한 이미지로 부각되어 있는 것을 알 수 있다. 물론 素材와 主題가 다르다 할지라도, 다음의 예시에서도 소위 大宇宙와 小宇宙라는 문체에 있어서는 그 조응관계를 비교 검토할 수 있는 것으로 보인다.

The sun does arise,
And make happy the skies;
The merry bells ring
To welcome the spring;
The skylark and thrush,
The birds of the bush,

Sing louder around,
 To the bells' cheerful sound,
 While our sports shall be seen
 On the Echoing Green.

 Till the little ones weary
 No more can be merry;
 The sun does descend,
 And our sports have an end.
 Round the laps of their mothers,
 Many sisters and brothers,
 Like birds in their nest,
 Are ready for rest—
 And sport no more seen,
 On the darkening Green.¹⁰⁾

이 作品의 重要 imagery는 소년과 草原, 낮과 밤과 사랑으로 성립되고 있다. 단적으로 말하면 自然과 人間の 關係가 사랑이라는 근원적 媒材에 의하여 조화를 이루고 있는 것으로서, 대우주가 소우주를 포용하는 하나의 秩序가 창조되었다. 그런데 “Song”에서는 사랑과 조화가 결합하여 하나의 대우주가 형성되고, 이 대우주는 발밑에 냇물처럼 合流하여 흐르는 청순과 미덕의 소우주를 전개시키고 포용하는 또 한 예의 질서를 창조하였다. 이것은 앞에서도 언급한 바, 第2詩集의 신화적 詩의 Juvenilia에 이미 배태되어 성장하고 있었다는 것을 입증해 주는 것이라 하겠다.

Juvenilia의 신화적 發芽의 階級에는 사랑의 의식이 힘차게 흐르며 강력하게 빛나고 있다. 비록 그것이 대우주적이건 소우주적 개념의 것이건, 사랑이라는 기본적인 이미지가 조화라는 思想에 의하여 뒷받침을 얻고 다양한 형태로 分節化되어 나가는 것을 볼 수가 있다. 사랑의 天使에 의하여 포용되고 守護되는 羊들이라든가, 季節에 의하여 포용되고 수호되는 大地에 상응하는 작은 새들에 대한 사랑이 “harmony”와 “Innocence”로 분절화된 것은 Blake의 사상적 심도의 폭을 의미하는 것이다.

地上에 시점을 돌리고 있는 “Song”(How sweet I roamed)이, 自我를 세계의 중심에 놓고 Experience라는 상징적 탐구의 제일보를 새기고 있는 것과는 대조적으로, 이 “Song”(Love and harmony combine)은 “To the Evening Star”의 애정세계가 “harmony”와 “Innocence”의 分節의 방향으로 일보 진전하였다고 말할 수 있다. 따라서 전자에서 意識構造의 공간적 분열상을 드러내며 직선적 時間의 경과로서의 분절이 행해지고 있는 데 대하여, 후자에서는 영원히 지배하며 macrocosm과 microcosm이 “Joys”에서 중합되는 국면을 보여준다. 다시 말하면, 이것은 역시 *Songs of Innocence and Experience*의 관념적 발아로서, 후일의 보다 중층적 상징 세계에 대한 文脈의 전개를 예견케 해 주는 것들이라 하지 않을 수 없다.¹¹⁾

10) W. Blake, “The Echoing Green,” st. 1, 3, *Songs of Innocence*.

11) Cf. Yasta, William Blake 研究.

III

*Poetical Sketches*에 게재되어 있는 일련의 songs 가운데서 또 하나의 “Song”(I love the jocund dance)은, 역시 *Songs of Innocence*의 豫備段階에서 발견할 수 있는 애정제재의 작품으로서 의식의 공간적 통합구조를 보여주는 좋은 예라 하겠다.

I love the jocund dance,
The softly-breathing song.
Where innocent eyes do glance,
And where lisps the maiden's tongue.

I love the laughing vale,
I love the echoing hill,
Where mirth does never fail,
And the jolly swain laughs his fill.

I love the pleasant cot,
I love the innocent bower.
Where white and brown is our lot,
Or fruit in the midday hour.

I love the oaken seat
Beneath the oaken tree,
Where all the old villagers meet,
And laugh our sports to see.

I love our neighbours all.
But, Kitty, I better love thee;
And love them I ever shall:
But thou art all to me.

앞에 검토한 “Song”(Love and harmony combine)이 의식공간에 일어나는 抽象의 具體化라고 한다면, 이 “Song”은 “I”라는 話者의 애정의식을 인간과 자연으로 확산시키면서 인간과 자연의 交響으로 성립되는 공간적 통합구조를 보여준다. 형식과 내용이 적절한 조화를 이루고 있는 이 시는, 형태상 iambic pentameter를 主調로 하고 cross rhyme으로 일관한 전 5련의 비교적 세련된 작품으로서, 매 연마다 詩行的 초두에 “I love…”를 반복함으로써 화자의 의식이 강렬한 애정으로 충만해 있음을 강조하고 있다.

그러면 그 애정의 性格은 어떠한 것인가. 그것은 인간 대 인간의 어느 특정한 對象에 대한 애정이거나, 少年少女 사이의 感傷主義이거나, 또는 eroticism에 근거를 둔 성숙한 연인들의 사랑이 아니라, 집단적 共同體에 대한 애정이며 “Love and harmony combine”에서 울어나온 대우주가 소우주를 포용하고 조화의 세계를 형성하는 次元이 바로 그 사랑의 성격이다.

우선 사랑의 의식은 청순한 눈빛이 빛나는 소녀의 서툰 노랫소리가 울려 나오는 소박한 분위기를 背景으로, 즐거운 춤과 부드러운 숨결로 흘러나오는 노래에 대한 관심으로부터 발단하여, 가슴 속에 환희의 충만을 느끼는 젊은이가 大宇宙의 自然의 “the laughing vale”과 “the echoing hill”에 대한 交感을 느끼면서 애정적 공통의식의 차원에 이르게 된다. 순진한 눈빛의 소녀를 사랑하는 한 소년의 애정이 抒情的 평형상태를 유지하면서, 계곡과 山으로 대표되는 자연으로 확산하고, 환희에 찬 인간의 목소리에 계곡이나 산이 교향하는 동시에 인간을 포용하고 사람들의 환희와 交應하는 정경을 노래 부르고 있다. 그래서 이 시의 제1련과 제2련은 季節題材의 odes 가운데 하나인 “To Spring”의 이미지리와 흡사한 데가 있지만, 인간의 생활과 그 주변에 중점을 두고 있다는 점에서 성격과 內容이 다르다는 것을 알 수가 있다. 제1련의 “innocence”에서 보는 것처럼, 作者인 Blake의 Innocence에 대한 觀念의 구체적인 對應物로서 순수하고 소박한 소녀에게 우선 정감과 의식이 작용하고, 그 소녀의 생활과 그것을 둘러싼 自然과 그 자연을 배경으로 겸소한 생활을 영위해 나가는 평온한 村落과 구체적인 생활상에까지도 의식이 확산되어 나가는 것을 보게 된다.

제3련에서 “the pleasant cot”와 “the innocent bower” 등의 식귀를 위시하여, 흰 빵이나 검은 빵, 그리고 果實을 먹는다는 등의 이야기는 모두가 Innocence의 관념이 지배하는 사랑의 세계를 설명해 주는 것이라 하겠다. 역시 3련 이하에서 보는 바 “Where all the villagers meet, / and laugh our sports to see.”의 평화스러운 田園的 農耕社會에 사는 “Kitty”를 중심으로 하는, 순박한 “our neighbours all”에 대한 애정은 마치 청순하면서도 超越的인 애정의식으로 승화를 가져왔다. 특히 제4련의 陳述은 *Songs of Innocence*의 “the Echoing Green”과 “Laughing Song” 등의 작품을 연상시키는 것으로서, 그러한 시세계의 뿌리와 싹을 의미하는 것이라고 하지 않을 수 없다.

Old John with white hair
Does laugh away care,
Sitting under the oak,
Among the old folk.
They laugh at our play,
And soon they all say,
'Such, such were the joys,
When we all, girls and boys,
In our youth-time were seen.
On the Echoing Green.'¹²⁾

When the green woods laugh with the voice of joy,
And the dimpling stream runs laughing by;
When the air does laugh with our merry wit,
And the green hill laughs with the noise of it;

When the meadows laugh with lively green
And the grasshopper laughs in the merry scene;
When Mary and Susan and Emily,

12) W. Blake, “The Echoing Green,” st. 2.

With their sweet round mouths, sing *Ha, ha, ha!* ¹³⁾

참나무 밑에 앉아서 소년 소녀들의 즐거운 놀이를 보며 흐뭇한 미소를 보내는 “Old John”이나 “the old villagers”의 마을과 村老들은 사랑의 공간을 구성하고 있는 共同體의 魂의 일부이며 그 智慧를 상징하는 것이다. 時間的 개념으로 보면 古來로 전승되며 축적해 온 경험적 지혜를 대표하는 것이며, “girls and boys”와 “Kitty”, 그리고 “Mary and Susan and Emily”는 현재에서 미래를 지향하는 지혜의 싸이나 줄기를 상징하는 것으로서, 傳統的인 영원성에 대한 염원까지도 은영중 느끼게 한다. 따라서 이것들은 人工的이며 공업적인 사회의 인간들을 지칭하는 것이 아니고 자연적이며 農業 의존적인 사회의 질박하고 후덕한 인간들을 암시해 준다. 그러므로 이 “Song”에서는 자연적 조건하에 있는 사람의 생활에 일종의 “all-sufficiency”¹⁴⁾를 인정하려는 作者의 의도가 반영되어 있는 것이라 하겠다. 인간존재의 完結的이며 충족적인 국면은 이러한 순수와 悅樂에서 우러나는 것이며, 이러한 천진무구와 환희를 통하여 인간의 존재는 완결적이며 充足的인 상태가 되는 것이기도 하다. 특히, 대우주와 소우주의 교응과 조화로써 자연의 공간과 인간의 精神領域이 충만하여 넘쳐 흐르는, 어떤 制約이나 한계나 장애가 없는 애정적 의식공간의 통합구조를 제시하고 있음은, Blake가 후일 永遠에 대한 이념으로 전개시킨 사상적 근원이라고 해석할 수 있다.

결국 문제의 “Song”(I love the jocund dance)에서는, “innocent eyes”라든가 “innocent bower”에서 볼 수 있는 것처럼 “innocent”라는 詩語가 단지 인간과 그 住居에 한해서 사용되고 있는 점으로 미루어, 앞에 검토한 “Song”(Love and harmony combine)의 경우와 같이 Innocence라는 것이 소위 microcosm에 해당한다는 사실을 알 수 있다. 여기에서는 “harmony”라는 단어를 채용하지 않았지만, *Songs of Innocence*에서는 大宇宙와 小宇宙의 조응, 말하자면 소우주를 대우주가 포용하고 있는 상태가 Innocence라는 것이므로, “harmony”의 관념은 버려지는 운명이 된 것으로 간주된다. 다만 이 “Song”에서는 “harmony”에 상당하는 것에 대한 명칭은 결여되었으나, 어쩌면 그것은 천진난만한 소년 소녀를, 또는 사랑으로 어우러지는 마을 사람들을 둘러싸고 있는 自然에 상당하는 것이 될지도 모른다. 그 까닭은 作者가 Innocence에 그의 시점을 집중시킴으로써 村落과 그 주변의 자연을 관심의 대상으로 삼았기 때문으로 보인다.¹⁵⁾

어떻든, 이 “Song”은 Blake의 思想과 관련하여 생각할 때, *Poetical Sketches*의 “To Spring”으로부터 *Songs of Innocence*로 진전하는 초기의 神話創造, 또는 상징적 문맥상에 原型的의 이미지의 일환으로 놓이는 작품이라 할 수 있는 것이다.

13) W. Blake, “Laughing Song,” st. 1, 2, *Songs of Innocence*.

14) Margaret Willy는 그의 *The Metaphysical Poets*(London and Southampton: The Camelot Press Ltd., 1971)에서 John Donne의 “The Canonization”에 나타난 愛情과 謔聖의 문제를 해결하는 가운데, “The final concept of love’s all-sufficiency, through which lovers encompass within their private experience that of the whole world.”라고 언급한 바 있는데, 여기 “all-sufficiency”는 Blake의 愛情詩를 이야기 하는데 적용시켜 적절한 用語로 보인다.

15) Cf. Yasta, *ibid*.

IV

앞에 살펴본 두 편의 시와 함께 Innocence 계열의 문맥상에서 거론할 수 있는 또 하나의 작품이 “Song”(Fresh from the dewy hill, the merry year)이다. 시의 形態的 구조는 상승조인 iambic pentameter를 주조로 하여 couplet rhyme을 자유롭게 구사한 전 5련작으로서, 이미 읽은 두 편의 songs에 비해 陳述內容도 한층 풍부한 작품이다.

Fresh from the dewy hill, the merry year
Smiles on my head and mounts his flaming car;
Round my young brows the laurel wreathes a shade,
And rising glories beam around my head.

My feet are winged, while o'er the dewy lawn,
I meet my maiden, risen like the morn.
Oh, bless those holy feet, like angels' feet;
Oh, bless those limbs, beaming with heavenly light!

Like as an angel glittering in the sky,
In times of innocence and holy joy—
The joyful shepherd stops his grateful song
To hear the music of an angel's tongue.

So when she speaks, the voice of heaven I hear;
So when we walk, nothing impure comes near;
Each field seems Eden, and each calm retreat;
Each village seems the haunt of holy feet.

But that sweet village where my black-eyed maid
Closes her eyes in sleep beneath night's shade,
Whene'er I enter, more than mortal fire
Burns in my soul and does my song inspire.

詩의 주제는 물론 사랑의 문제이며, 그 내면구조는 사랑의 의식의 統合空間을 형성하는 데 이바지하고 있는 작품이다. 단적으로 말하면, 天使와도 같은 한 소녀에 대한 牧童과도 같은 한 소년(話者)의 애정적 의식이, 그 時間性에 있어서 순결하고 성스러운 환희의 시대를 현출하고 온 지상이 에덴 동산이며 안식처로 보이는 환상적 空間性 위에 조화되는 사랑이, 인간정열 이상의 것으로 영혼을 불태우고 거기에 詩(“my song”)의 창조를 가져오는 神話的 단편이다.

이 “Song”은, 詩神에 대한 시의식의 분열 문제와 관련하여 이미 줄고에서 논의한 일련의 odes 가운데, “To Morning”의 시적 이미지가 작자의 想像에 의하여 지속적으로 동일선상에 전개된 것임을 감지할 수 있다. 그러나 invocation 形式이라든가 약동적 리듬 따위에 있어 상당한 차이점을 가

지고 있는 작품이다. “O holy virgin, clad in purest white,”¹⁶⁾ 라든가 “Thou fair-haired angel of the evening”¹⁷⁾ 등에 비하여, “Fresh from the dewy hill, the merry year”의 한층 침잠한 시적 리듬에서는 고조된 情緒가 오히려 獨白性이 강한 감정의 발전에 의한 의식상의 劇化를 보게 된다. 부연하자면, 그것은 “To Morning”과 “To the Evening Star”등에 등장했던 invocation의 대상 상실에서 연유되는 자아의 각성이라는 차원에서의 移行을 의미하는 것이라 하지 않을 수 없다. 따라서 그것은 그의 주변 제반 국면에서 여러가지 양상으로 볼 수 있었던 詩神의 상실을 의미하는 것이며, “ancient melody”¹⁸⁾와 “ancient love”¹⁹⁾를 찾아 막연하게 방황하고 있었던 “To the Muses”의 시대가 이미 지나가고 있었음을 이야기하는 것이기도 하다. 이러한 Blake의 시신 상실은 생활주변의 사물에 대한 관심과 現實意識으로 대체되면서, 인간 대 인간, 인간과 자연, 그리고 인간 개체와 집단생활과의 관계에서 벗어지는 사랑의 의미를 추적하고, 거기에서 옛 사랑과 옛 旋律 상실의 공간을 충족시키면서 靈的 救援을 얻는 새롭고 창조적인 시신의 발견에 이르게 된 것이다. 우선 人生論적으로 그가 경도하게 된 것은 말할 것도 없이 사랑의 문제였음에 틀림없다. 따라서 사랑의 문제는 이 “Song”에 그 유례를 찾을 수 없을 정도로 진지하게 다뤄지고 있다.

제1련의 “the merry year”와 “rising glories”는 앞에서도 누차 언급한 바 있는 macrocosm의 microcosm에 대한 守護者的 의미의 영향력 작용이며, 작중 화자인 “I”의 意識上的 시선에 부상한 “my maiden”이라든가 “my black-eyed maid”는 그의 일상적 환경을 天使의 그것과도 같은 “heavenly light !”로 충만시키며 순결하고 성스러운 분위기로 전환시켜 주는 Muse임이 분명하다. 제3련의 초두에다 “Like as…”라고 比喻法을 사용하고 있음에도 불구하고, 작품의 전체적 문맥상에서는 모두가 Blake의 初期詩 도처에서 발견할 수 있는 牧歌的 정경을 상기시키는 동시에 神話的·聖書的 세계를 제시해 주고 있는데, 이것은 특히 創世記의 낙원과 “times of innocence and holy joy”의 세계에 순결하고 성스러운 사랑을 회복시키고 있음을 설명해 주는 것이다. 그러기 때문에 애정의 의식공간을 공유하고 있는 “I”와 “black-eyed maid”가 “we”로 assimilation 상태를 이루어 환상적 현실의 세계를 걸어갈 때, 그들의 舞臺는 “nothing impure comes near”가 될 것이며, “Each field seems Eden, and each calm retreat ;/ Each village seems the haunt of holy feet.”로 나타나게 되는 것이다. 그러나 문제는, 이 詩의 진술상 인간 대 인간의 사랑이 eroticism적 차원으로서의 전락을 극복하여 구제를 받고 있다는 데에 중요한 의미가 있는 것이 아니라, 제4련에서 표현하고 있는 바와 같이, “까만 눈빛의 少女가 밤의 그늘에 잠드는 아름다운 村落”에 대한 강렬한 애정이 “Whene’er I enter, more than mortal fire / Burns in my soul and does my song inspire.” 한다는 데에 이 작품의 品格은 물론이며, 사랑의 진정한 의미와 작자 Blake의 精神史的 脈絡이 전개되고 있다는 점을 중시하고 높이 평가하게 되는 것이다. 결국, 소년 소녀의 순결한 사랑이 統合構造의 의식 공간에 실재하고 있는 그 자체로서도 깊은 의미가 부여되지만, 보다 중요한 意義는 승화된 애정이 심혼에 藝術創造의 불길을 태운다는 데에 있는 것이라 하지 않을 수 없다.

16) W. Blake, “To Morning,” l. 1, *Poetical Sketches*.

17) W. Blake, “To the Evening Star,” l. 1, *Poetical Sketches*.

18) W. Blake, “To the Muses,” st. 1, l. 4, *Poetical Sketches*.

19) *Ibid.*, st. 4, l. 1.

序頭로 소급하여 다시 정리하면, 이 시는 Blake의 詩魂 또는 詩精神이 새로운 시신과 조응하여 영적으로 결합하고 융합하여 애정의식의 공통공간을 회복하고, 것처럼 숭고한 體驗을 통한 정신적 배경을 예술창조라는 차원으로 高揚시키고 있는 작품이라 요약할 수 있을 것이다.

上述한 바 미진한 점에 대한 보완을 위하여, 여기에 그 大意를 옮겨 다시 한번 읽어보기로 하겠다.

이슬에 젖은 언덕으로부터 신선하게, 즐거운 해(年)가
나의 머리에 미소를 보내며 그의 불타는 馬車에 오른다.
나의 젊은 이마에는 月桂樹의 그늘이 서리고,
솟아오르는 榮光이 나의 머리 둘레에 빛을 뿌린다.

나의 발에는 날개가 달리고, 이슬맺힌 잔디 위에서
나는 아침처럼 솟아오른 나의 처녀를 만난다.
아아 天使의 발과도 같은 이 신성한 발을 축복하라,
아아 天上의 빛을 뿌리는 이 손발을 축복하라!

순결과 성스러운 환희의 時代에
천사가 하늘에서 눈부시게 빛날 때,
즐거운 牧童이 감사의 노래를 멈추고
천사의 音樂을 듣는 것보다 같이.

그처럼, 그녀가 이야기할 때 나는 천국의 목소리를 듣는다.
그처럼, 우리가 걸어갈 때 불순한 것은 아무것도 접근하지 못한다.
모든 草原이 에멘 동산으로 보이고, 평온함은 모두가 安息處이며,
村落이란 촌락은 모두가 성스러운 발길의 통로로 보인다.

그렇지만 나의 까만 눈빛의 少女가 밤의 그늘 아래
눈을 감고 잠드는 저 아름다운 마을은,
내가 들어설 때는 언제나 人間情熱 이상의 것을
나의 心魂에 불태우고, 나의 노래를 불러일으킨다.

作中 화자인 “나”는 Blake 자신의 詩魂인 동시에 시인의 혼 바로 그것이었다. 그러므로 “나는 아침처럼 솟아오른 나의 처녀를 만난다”의 해후는 Blake의 시혼과 村落의 靈과의 결합을 의미하는 것이라 해석할 수 있다. 따라서 이것은 詩의 산출을 위한 동일한 목표지향의 意識空間 공통화로서, 예의 화자와 소녀라는 microcosm이 macrocosmic한 것에 해당하는 部落共同體의 ethos 가운데 포용되는 神聖性의 구현은, “순결과 성스러운 환희의 時代”라든가 “모든 草原이 에멘 동산으로 보이고, 평온함은 모두가 安息處이며, / 村落이란 촌락은 모두가 성스러운 발길의 통로로 보인다” 등의 식위가 이를 충분히 뒷받침해 주고 있으며, 이것은 또한 羊들에게 빛과 사랑을 베풀어주는 천사에 대한 감사의 노래를 부르는 牧羊者와 하늘의 교감이 성립되는 聖化의 세계, 곧 舊約聖書의 牧羊時代에 대한 향수를 그리고 있는 것이라 설명할 수 있다.

Blake는 여기에서 Innocence의 기본적 構圖를 느끼고 있었던 것이며, “저 아름다운 마을”을 그의 상상적 理想郷으로 한정된 것은 그가 예술창조를 개인적이며 특수적인 경험의 영위라고 생각하고 있었기 때문이다. 그러므로 예술창조를 “밤의 그늘”과 결부시키고 있는 점은 시의 창조가 전통

적으로 混沌의 形象化, 암흑의 광명화로 성립되어 나간 歷史的 관습에 따랐기 때문인 것으로 보인다. 특히 舊約 創世記의 창조신화에 나타나는, “God said, Let there be light: and there was light. …… and God divided the light from the darkness.”²⁰⁾ 라는 기록과 직결시킨 사상적 결과라고 볼 수도 있다. “에덴 동산”이라는 詩語가 이것을 잘 암시해 준다. 이처럼 Blake가 시의 창조를 밤과 결부시키고 있는 것은, 詩人의 개인적 창조에 있어서의 밤과 까만 눈빛의 소녀라는 관계에 대응하는 것을 神의 빛과 chaos의 관계 가운데 보고 있었던 것이 사실이다.²¹⁾

분명 “까만 눈빛의 少女”는 그의 Muse였음에 틀림없다. 그렇지만 이 詩神은 마을의 靈과 시신의 결합에서 우러난 것이며, 그가 회구하고 있었던 시신, 말하자면 “순결과 성스러운 환희의 時代”에 찾을 수 있는 神과의 사이에는 상당한 거리가 드러나고 있다는 사실을 지적하지 않을 수 없다. 그것은 시신과 守護神의 분열을 뜻한다. 시신과 수호신의 완전한 assimilation, 혹은 identification이라 말할 수 없는 것으로서, 部落共同體 가운데 발견한 마을의 靈은 Blake에 있어 수호신이 될 수 없었다. 그러므로 부락공동체의 ethos에 대한 그의 관심은, 후에 *Songs of Experience*를 통하여 國家의 ethos에 대한 관심으로 확대되어 나갔음을 우리는 잘 알고 있다.

결국, 이 “Song”은 詩神과 수호신의 분열이라는 중요한 문제를 내포하고 있음에도 불구하고, 神話的·普遍的 원형으로서의 사랑이란 문제와 관련하여 사랑의 意識空間 통합구조의 예를 보여주는 대표적인 작품이라 하지 않을 수 없을 것이다.

V

上述한 바와 같이, 본고는 영국 浪漫主義 선두주자 William Blake의 Juvenilia인 *Poetical Sketches*를 논의의 대상으로 삼은 것이며, 특히 이 初期詩集에 수록되어 있는 애정을 주제로 하는 여덟 편의 songs 가운데, 이른바 Innocence의 영역에 속하는 세 편을 골라 “사랑의 意識空間 統合構造”라는 주제로 대략 검토해 보았다.

부연하면, 여덟 편의 시는 후일 Blake의 *Songs of Innocence*와 *Songs of Experience*라는 상징적시세계로 확대 발전되어 나간 예비단계의 작품들로서, 다소 미숙한 대로 그의 난삽하고 착종한 신화적 문학작품의 原型的 文脈의 단서가 되고 있는 것들이다. 따라서 이것들은 모두가 한결같이 사랑의 의식의 공간적 共有와 分裂의 문제에 관련되는 것이며, “Song”(How sweet I roamed from field to field)를 비롯한 다섯 편의 시는 이른바 Experience의 영역에 分類해 놓을 수 있고, “Song”(Love and harmony combine), “Song”(I love the jocund dance), 그리고 “Song”(Fresh from the dewy hill, the merry year) 등 세 편의 시는 물론 Innocence 계열에 묶을 수 있는 것이다.

이러한 Blake 詩의 두 가지 特性은 각기 다른 論題에 의한 검토와 분석을 필요로 하였다. 그러므로, 필자는 위에 열거한 바 동일한 범주에 속하는 愛情題材의 시 세 편에 대한 집중적 해석을 가하게 되었는데, 결국 본고는 머릿말에서 밝힌 것처럼, 다음 기회에 계속되는 Blake의 시연구에 대한

20) “Genesis,” 1 : 3-5, *The Bible: Authorized Version*.

21) Cf. Yasta, *ibid*.

序說的인 것으로 일차 시도한 결과가 되었다. 따라서, 사랑의 의식의 공간적 分裂構造에 기여하고 있는 시편들에 관한 논구는 후일 또 하나의 Blake論²²⁾에서 취급하게 되리라는 것을 여기에 밝혀 두고자 한다.

22) 假題-사랑의 意識空間 分裂構造 : William Blake論(5).

Summary

The Integrated Space Structure of Love Consciousness

- William Blake's Poetry(4) -

Kang Tong-won

William Blake has been called "the first English Romantic." He was also known as a mystic in history of English literature, and so he lived much of his time among his world of vision and spiritual communications. Therefore, some of his verse is not only hard to comprehend but also ambiguous to read because of symbolic characteristic, but the bulk of his poetry is as delightfully lyric and imaginative as that of any of the romantic poets.

His best poetry is contained in the two collections; *Songs of Innocence* and *Songs of Experience*. And yet we can also find Blake's early poetry, simple and emotional, composed in his teens. It is *Poetical Sketches*, juvenilia, of the first collection of his works. The juvenilia marks a turning point between the eighteenth century literature of Neoclassicism and the nineteenth century literature of Romanticism. The epochal early works are subjective and imaginative in his approach to the world of aesthetics from the objective expressions and rational statements.

There appears some odes with other works in Blake's juvenilia, *Poetical Sketches*. They are odes of seasonal materials and concerning with the Muses, and the other works are songs entitled "Song" of the same theme of love. Then the present writer argued already about the seasonal problems and the problems of the Muses in the paper of "William Blake's Poetry"(2·3).

Now, in this paper, the present writer has dealt with the questions of love in poetry, making the three songs among them the subject of criticism. And also this paper has been a study of Blake's poetic thoughts, feelings, and symbolic images expressed in his love poems, in connection with the integrated space-structure of love consciousness, laying special emphasis on the poems: "Song"(Love and harmony combine), "Song"(I love the jocund dance), and "Song"(Fresh from the dewy hill, the merry year).