

Mask 이론을 통해 본 Yeats의 초기시

이 영 숙
영어영문학과

<요 약>

본고는 문학을 삶에 대한 작가의 이상적인 이미지, 곧 Mask의 구현으로 보는 Yeats의 가장 기본적인 문학관인 Mask이론을 중심으로 Yeats의 초기시를 고찰해 보았다. 그 결과 Yeats의 초기 Mask는 초기 Yeats의 주 문학론인 상징주의가 궁극적 실체로 제시하는 천상의 세계라는 점과 이 세계를 구현하는 대표적인 상징으로 바다 건너 나타나는 이상적인 섬과 장미, 아일랜드 신화와 Maud Gonne의 이미지가 이용되고 있음을 밝혀냈다. 그리고 Mask이론과 상징주의의 결합으로 Yeats의 초기시가 구현하는 초월적인 세계는 이 세계가 오직 상징을 통해서만 제시될 수 있다는 Yeats 스스로의 상징주의 이론과는 달리 어떤 상징으로 구현되든 그 성격은 궁극적으로 불완전한 현세의 삶의 모습에 의해 결정되었음을 고찰했다. 근본적으로 삶에 대한 애정이 짙은 Yeats가 지상의 삶의 가치를 부정하는 초기의 초월적인 Mask에 대해 느끼는 불만과 회의가 때로 그의 초기시에서 Mask와 삶의 갈등을 드러내는 몇편의 예외적인 작품을 산출했으며, *Crossways*의 첫 작품이자 *Collected Poems*의 첫 시인 "The Song of the Happy Shepherd"는 Yeats의 근본적인 문학관은 물론 초기 시세계의 성격을 제시하고 있다는 점에서 새롭게 그 중요성을 인정받아야 한다는 점도 아울러 본고가 밝혀낸 점이다.

Yeats's Early Poetry and His Theory of Mask

Lee, Young-Sook
Dept. of English Language & Literature

<Abstract>

This study is an attempt to analyze Yeats's early poetry in the light of his Mask theory which defines the work of art as the embodiment of the writer's Mask of life, i.e. as the

embodiment of the writer's ideal image of life. The investigation finally reaches the following conclusions : Yeats's early Mask is the very transcendent realm which Yeats's early Symbolism proposes to evoke and the main symbols used to express this ideal world are the images of Arcadian island across the sea, the rose, the Irish mythic world and Maud Gonne ; the synthesis of Yeats's Mask theory and symbolism in his early poetry causes an interesting characteristic that the nature of his transcendent world is conveyed not by the symbols but by the imperfect human realities in spite of his strong belief that "divine essence" can only be evoked by the symbols ; his transcendent mask cannot be wholly satisfactory to Yeats, the innate lover of life, and the anxiety and doubt caused by this unsatisfactory mask and his restrained strong love of life sometimes find expression in a few exceptional early poems in the form of the conflict between Mask and life ; "The Song of the Happy Shepherd," the first poem of *The Collected Poems* as well as of *Crossways* is especially notable for its explicit statement of his life-long poetic creed and the nature of his first Mask.

I. 序 言

Yeats의 가장 기본적인 문학관은 그의 Mask이론이 제시하듯 문학작품을 삶에 대한 작가의 이상적인 이미지의 구현으로 보는 것이다 : 작가가 삶의 어둡고 추한 면을 회피하지 않고 투철하게 삶과 대항할 때, 그에게 좌절과 고통을 안겨주는 고뇌어린 삶의 조건으로부터(그 조건이 스스로의 부족한 모습이든, 그를 둘러싼 세계의 모습이든, 혹은 그 둘다이든) 상상력의 힘을 빌어 좌절감을 승화시키면서 추출해내는 이상적인 이미지, 즉 Mask의 구현을 문학작품이라고 정의한 것이다.¹⁾ 본고는 Yeats의 이와같은 기본적인 문학관을 토대로 Yeats의 초기시를 해부하며 초기 Yeats가 삶에서 추출한 이상적인 이미지의 성격과 그 구현인 초기시의 특성을 규명하는 것에 그 목적을 두고 있다.

II. "The Song of the Happy Shepherd"에 드러난 초기 Yeats의 문학적 선언

Yeats는 평생 자신의 작품집을 출판할 때마다 작품에 수정에 수정을 거듭했을 뿐만 아니라 작품배열에도 대단한 의미를 부여했던 사람이다. 그는 자신의 작품이 개별적인 의미는 물론 통일된 형태를 지니도록 노력했었다. 이런 Yeats가 자신의 *Collected Poems*의 첫 시로 등장시킨 "The Song of the Happy Shepherd"는 그 위치에 걸맞게 그가 평생에 걸쳐 일관되게 지니고 있었던 근본적인 창작원리와 문학관은 물론 그의 초기 시세계의 성격을 표명하고 있다.

1) Yeats문학관의 핵심을 표현한 Mask이론에 대해서는 Mask이론의 실체가 가장 발전된 형태로 드러난 Yeats의 산문 *Per Amica*(1917)와 필자의 줄고 "Yeats의 Mask이론 고찰" 참고 요망.

“Happy Shepherd”는 우선 Yeats가 자신의 시론의 향방을 결정짓는 가장 중요한 요인이 된, 자신의 삶의 현장인 시대의 특성을 규정짓는 것으로 부터 시작되고 있다 :

The woods of Arcady are dead,
And over is their antique joy ;
Of old the world on dreaming fed ;
Grey Truth is now her painted toy....²⁾

Yeats가 살아나가야 할 시대는 신화가 사라진 시기이다. 19세기 중반 이후의 괄목할 만한 과학의 발달이 인류의 제2의 타락이라고 일컬어질 수 있는 현상-세계와 인간을 묶어주며 그 의미를 부여할 수 있는 조화로운 가치관의 붕괴를 가져온 것이다. 곧 인간은 “꿈(dreams)”을 상실한 것이다. 사람들은 그 결과 외계와 단절된 세상에서 삶의 의미를 상실한 채 가시적인 세계의 해석에만 주력하는 음울한 과학적인 진리(“Grey Truth”)에 둘러싸이게 된다. Yeats는 이 상태를 초기의 그의 유명한 산문인 “The Autumn of the Body”에서 다음과 같이 표현하고 있다 : “Man has wooed and won the world, and has fallen weary.”³⁾ 세계와 삶의 의미를 설명할 수 없는 이 시대에 삶은 결국 변화와 우연으로 가득찬 불가해한 현상으로 전락하며 시간이 새로운 신으로 등장하게 된다. Yeats는 이 황폐한 과학의 시대에 예술로부터 구원을 얻고자 했던 사람이다 : “The arts are, I believe, about to take upon their shoulders the burdens that have fallen from the shoulders of priests....”⁴⁾ Yeats에게는 오직 예술만이 시간을 초월할 수 있는 초시간적인 존재였던 것이다 :

Of all the many changing things
In dreary dancing past us whirled,
To the cracked tune that Chronos sings,
Words alone are certain good.
Where are now the warring kings,
Word be-mockers?-By the Rood,
Where are now the warring kings?
An idle word is now their glory,
By the stammering schoolboy said,
Reading some entangled story :
The Kings of the old time are dead ;
The wandering earth herself may be
Only a sudden flaming word,

2) W. B. Yeats, *The Collected Poems of W. B. Yeats*(London : Macmillan, 1950), p. 7. 추후 이 책은 CP로 약칭됨.

3) Willam Butler Yeats, *Essays and Introductions*(New York : The Macmillan Company, 1961), p. 192. 이후 이 책은 E & I로 약칭됨.

4) *Ibid.*, p. 193.

In clanging space a moment heard,
 Troubling the endless reverie.⁵⁾

예술의 영원성에 비취볼 때 과학의 정신을 따르는 물질주의자들이 중시하는 세속의 일 (“dusty deeds”)이란 한낱 시간의 지배를 받는 하찮은 일들이다. Yeats는 의미부재의 시대에 우리 모두의 구원을 위해 우리가 해야 할 일은 오직 꿈의 회복, 곧 삶의 의미를 설정할 수 있는 새로운 가치관의 확립일 뿐이라고 믿었다. 그는 이를 위해 이 시대의 지배자인 과학과 그로부터 파생된 표피적인 세속의 일과 물질만을 숭상하는 물질주의를 탈피할 것을 역설하면서 소위 과학이 우리에게 진리라고 제시하는 것의 한계를 지적한다 :

Then nowise worship dusty deeds,
 Nor seek, for this is also sooth,
 To hunger fiercely after truth,
 Lest all thy toiling only breeds
 New dreams, new dreams ; *there is no truth*
Saving in thine own heart. Seek, then,
 No learning from the starry men,
 Who follow with the optic glass
 The whirling ways of stars that pass--
 Seek, then, for this is also sooth,
 No world of theirs--the cold star-bane
 Has cloven and rent their hearts in twain,
 And dead is all their human truth.⁶⁾(*Italies Mine*)

망원경으로 별을 관찰하는 과학자의 행위가 상징하듯 과학이란 인간의 상상력은 무시하며 다만 논리와 이성만을 중시함으로써 사물의 본질보다는 외적인 현상분석에 치중하는 것이다. 그 결과 사람들은 삶을 의미있게 지탱해나기 위해 필요한 모든 “인간적인 진리(human truth)”-삶과 세계의 의미를 상실하게 된 것이다. 과학의 발달이 빚어놓은 현대의 황량한 현상에 대한 Yeats의 해답은 명백하다 : “*She(the earth) dreams not now ; dream thou!*” 과학이 제공하는 이성과 가시적인 현상에 바탕을 둔 세계에 대한 객관적인 설명을 버리고 개인의 상상력에 의거하여 사물의 본질을 꿰뚫음으로써 삶과 세계의 의미를 새롭게 재창조해야 한다는 주장이다. 조화로운 가치관이 붕괴한 시대에 Yeats에게 진실로 의미있는 가치체계란 개인의 상상력을 통해 얻어지는 주관적인 진리뿐이었다 : “*there is no truth/Saving in thine own Heart.*” *Essays and Introductions*를 관통하여 드러나듯 문학과 삶을 통해 경험하게 되는 과학의 영향력에 대항하기 위한 Yeats의 가장 기본적인 방책은 상상력에 대한 새로운 의미 부여였다. Yeats는 상상력은 이성이 파악할 수 없는 궁극적 실체를 포착할 수 있는 능력을 지녔다고 주장함으로써 자아가 외계를 지배하며 그 의미를 부여할 수 있다고 주장했다.

5) *CP*, p. 7.

6) *CP*, pp. 7-8.

인간의 창의력을 주장하는 관념론자로서의 Yeats의 이 입장은 그가 만년에 계획한(그러나 이뤄지지 못한) 전작집에 붙일 서문에서 그의 근본적인 창작원리로서 다음과 같이 제시되었다: “The world knows nothing because it has made nothing, we knew everything because we have made everything.”⁷⁾ 이것은 Bloom이 지적한 대로⁸⁾ 아마도 상상력에 대한 이 시대의 가장 용장한 낭만주의적 선언일 것이다. 이성에 근거한 객관적인 세계의 해석에 대항한 상상력을 통해 얻어지는 주관적인 진리에 대한 Yeats의 평생의 신념은 그의 시집의 첫 작품을 통해 이렇게 밝혀졌는데, 그의 초기시 “The Indian upon God”은 특히 이 신념을 극화하여 제시한 작품이다. Yeats는 이 작품에서 만물이—연꽃이, 숫노루가, 물새가, 공작이—모두 신의 형상을 자신들의 이상적인 형태로 생각하고 있음을 감지하고 화자의 모습을 빌어 주관적인 진리가 가지있는 유일한 진리임을 주장했다. Yeats는 너무도 화자의 이 비전이 본질에 대한 파악이 이뤄질 수 있는 신비로운 시간대인 황혼녘에 일어났음을 밝혀 자신의 신념을 더욱 강하게 전달하게 있다:

I passed along the water's edge below the humid trees,
 My spirit rocked in evening light, the rushes round my knees,
 My spirit rocked in sleep and sights; ans saw the moor-fowl pace
and heard the eldest speak:
 Who holds the world between His bill and made us strong or weak
 Is an undying moorfowl, and He lives beyond the sky.
 The rains are from His dripping wing, the moonbems from His eye.⁹⁾

Yeats는 상상력에 의지한 이 주관적인 진리를 예술 속에 구현함으로써 황폐한 시대에 예술에 의한 삶의 세계의 의미회복을 꾀했던 사람이다.

주관적인 진리의 가치를 주장한 후에 이어지는 다음의 인용귀절은 초기의 Yeats에게 구원으로 등장한 예술의 실격을 드러낸다:

Go gather by the humming sea
 Some twisted, echo-harboured shell,
 And to its lips thy stroy tell,
 And they thy comforters will be,
 Rewording in melodious guile
 Thy fretful words a little while,
 Till they shall singing fade in ruth
 And die a pearly brotherhood;
 For words alone are certain good:
 Sing, then, for this is also sooth.¹⁰⁾

7) *E & I*, p. 510

8) Harold Bloom, *Yeats*(New York : Oxford University Press, 1970), p. 180.

9) *CP*, p. 14.

10) *CP*, p. 8.

먼저 눈길을 끄는 것은 Yeats에게 있어 예술이란 위안을 주는 존재라는 점이다: 삶의 고통스런 상황이 (“Thy fretful words”) 시화(“rewording”)의 과정을 거쳐 시인에게 위안을 주는 예술품으로 변한다는 시론이다. 이것은 다름아닌 Yeats의 Mask이론의 표현이다. Yeats의 Mask이론은 삶 속에서 충족되지 않은 시인의 욕구가 정화되면서 상상력을 통해 주관적인 비전으로 포착된 삶에 대한 시인의 이상적인 이미지의 구현을 예술로 보는 입장이다. 이 이론은 철저히 삶의 경험을 토대로 성립되는 것이어서 Yeats의 작품이 아무리 도피적인 분위기를 띄고 있고 삶과 유리된 세계를 제시하고 있는 듯 보여도 그것은 모두 삶의 쓰라린 경험이 밑바탕이 된 것이다. 전원적인 생활의 아름다움에 대한 동경으로 가득찬 “The Lake Isle of Innisfree”의 창작의 원천이 아름다운 섬이 아닌 London의 회색빛 거리임을 잊어서는 안될 것이다. Donoghue도 지적한 바 있지만¹¹⁾ 순수시(pure poetry)는 결코 Yeats의 목표가 아니었다. 이렇듯 예술이란 삶을 토대로 시인이 창출해낸 삶의 이상적인 이미지의 표현으로 우리에게 위안이 되고 구원이 된다는 Yeats의 기본적인 문학관이 Mask이론이다. Yeats는 자신의 이 기본적인 문학론의 전개 속에서 조개껍질 이미지를 예술의 이미지로 등장시킴으로써 이 시기의 그에게 삶의 Mask로 등장한 문학의 성격을 밝히고 있다.

조개껍질 이미지는 Arra M. Garab이 *Beyond Byzantium*에서 풀이했듯 폐쇄적인 예술을 표현하는 전형적인 이미지이다:

...“twisted, echo-harboured” sea shell—truly a classic image of subjective withdrawal, and of the work of art into which the unreconstructed artist withdraws as he prosecutes his underground mission.¹²⁾

초기 Yeats의 주 문학론이 상징주의 이론임을 생각할 때 이 이미지는 그 적절함을 인정받을 수 있다. 주지하다시피 초기 Yeats의 상징주의는 이성을 중시하며 눈에 보이는 사물 자체에만 관심을 쏟음으로써 삶의 본질에 대한 해석을 도외시하여 “의미부재”의 현상을 야기시킨 과학과 그 과학의 산물인 자연주의 문학을 초극하기 위해 초기 Yeats가 주창한 문학론으로, 궁극적 실체를 파악할 수 있는 상상력의 힘을 빌어 사물이 아닌 사물의 본질로의 접근을 시도한다. 곧 Yeats의 표현을 빌자면 “천상적인 본체(divine essence)”의 제시에 주력하게 되는데, 이를 위해 그가 “육의 가을(the autumn of the body)”이라는 시적표현을 이용해 제시했듯 작품에서 가능한 한 최대한도로 지상의 삶의 요소를 배제하는 문학적인 태도이다. 결과적으로 그의 초기 상징주의 문학의 세계는 삶과 유리된 세계를 제시하게 되는데 이 세계는 조개껍질 이미지로 적절한 표현을 얻을 수 있는 삶에 대해 폐쇄적인 세계이다.¹³⁾ Yeats는 예술의 이미지로 이 폐쇄적인 세계를 은유하는 조개껍질 이미지를 등장시킴으로써 자신의 초기 Mask를 구현하는 문학의 성격을 밝힌 것이다. 이로써 Yeats는 *The Collected Poems*의

11) Denis Donoghue, *Yeats*(Fontana : William Collins Sons & Co. Ltd, 1971), p. 15.

12) Arra M. Garab, *Beyond Byzantium : The Last Phase of Yeats's Career*(Dekalb : Northern Illinois University Press, 1969), p. 13.

13) 초기 Yeats의 상징주의 문학론에 대해서는 그의 초기 산문, 그중에서도 특히 “Symbolism in Painting”, “The Symbolism of Poetry”, “The Autumn of the Body” 참고요망.

첫 작품에서 그의 기본적인 창작원리로서 궁극적 실체를 파악할 수 있는 상상력에 대한 그의 견해와 Mask이론이 자신의 기본적인 문학관임과 상징주의의 폐쇄적인 세계가 자신의 초기 Mask임을 밝힌 것이다: 아울러 Yeats는 자신이 이와같은 Mask를 선택하게 된 동기와 배경도 제시했다. “The Song of the Happy Shepherd” 이후 *The Wind Among the Reeds*까지 이어지는 Yeats의 초기시들은 모두 그의 이런 문학적인 선언을 입증하고 있다.

III. 초기 Mask로서 상징주의가 지니는 특성

일찌기 1888년 3월, Katharine Tynan에게 보낸 편지에서 Yeats는 자신의 초기시를 다음과 같이 평가했다:

it is almost all a flight into fairyland from the real world, and a summons to that flight.¹⁴⁾

자신의 시의 거의 대부분이 초월적인 세계의 구현과 그 세계에 대한 동경으로 가득 차 있다는 이 자성은 그 이후에 쓰여진 *The Wind Among the Reeds*에 이르기까지 그의 초기시 전체에 적용될 수 있는 평가이다. 이것은 “거의 대부분(almost all)”이라는 표현을 가능케하는 몇몇의 예외적인 시—“The Stolen Child”, “To the Rose upon the Rood of Time”, “The Madness of King Goll”, “Fergus and the Druid”—를 제외하고는 그의 초기시가 자신이 표방한 상징주의 이론을 충실히 좇아 그가 궁극적 실체로 파악한 초월적인 세계를 제시하는 일에 주력했기 때문이다. 그런데 여기서 주목해야 할 점은 Yeats의 초월적인 세계의 제시방법이 그의 상징주의 이론을 벗어나고 있다는 점이다. 그는 거듭거듭 상상력이 모착한 천상의 세계는 오직 상징을 통해서만 제시될 수 있다는 주장을 폈었다: “A symbol is indeed the only possible expression of some invisible essence....”¹⁵⁾ 그러나 정작 초기시가 보여주는 이 세계의 성격은 상징이 아닌 불완전한 현세의 삶의 모습에 의해 결정되고 있다. 환언하면, Yeats의 천상의 세계는 어떤 상징을 통해 구현되든 모두 다 같은 하나의 성격을 지니고 있다: 이 세계는 Yeats가 경험하는 지상의 삶의 한계가 극복된 이상적인 세계의 모습으로 드러난 것이다. 이와같은 현상은 그가 상징주의 이론을 좇아 제시하고자 하는 천상의 세계가 또한 Yeats의 삶의 Mask로 작용하고 있기 때문이다. 결국 초기 Yeats의 시세계는 상징주의와 Mask이론의 결합으로 그 성격이 결정되어 자신이 산문을 통해 주장한 Mallarmé류의 삶과 무관한 초월적인 세계가 아닌, 불완전한 삶에 대한 이상적인 형태로서의 초월적인 세계가 제시되고 있다. 이 특성은 상징주의를 자신의 초기 Mask로 선택했다는 “Happy Shepherd”의 선언을 입증하는 것인데, Yeats는 다음의 예문이 보여주듯 이런 속성을 지닌 초월적인 세계의 제시를 위해 어떤 상징으로 표현되든 그 이상적인 천상의 세계가 불완전한 지상의 삶의 대조를 통해 제시되도록 만들고 있다:

14) William Butler Yeats, *The Letters of W. B. Yeats*, ed. Allan Wade (New York: The Macmillan Company, 1955), p. 63.

15) *E & I*, p. 116.

I am haunted by numberless islands, and many a Danaan shore,
Where Time would surely forget us, and Sorrow come near us no more...¹⁶⁾

Come, heart, where hill is heaped upon hill :
For there the mystical brotherhood
Of sun and moon and hollow and wood
And river and stream work out their will ;

And God stands winding His lonely horn,
And time and the world are ever in flight...¹⁷⁾

Far-off, most secret, and inviolate Rose,
Enfold me in my hour of hours ; where those
Who sought thee in the Holy Sepulchre,
Or in the wine-vat, dwell beyond the stir
And tumult of defeated dreams...¹⁸⁾

“The Two Trees”는 Yeats의 이와같은 특성과 기법을 가장 선명하게 드러내는 작품중의 하나이다. 이 시는 똑같이 20행의 길이로 두 세계를 제시하고 있다.

Beloved, gaze in thine own heart,
The holy tree is growing there ;
From joy the holy branches start,
And all the trembling flowers they bear.
The changing colours of its fruit
Have dowered the stars with merry light ;
The surety of its hidden root
Has planted quiet in the night ;
The shaking of its leafy head
Has given the waves their melody...

There the Loves a circle go,
The flaming circle of our days,
Cyring, spiring to and fro
In those great ignorant leafy ways.....
.....

16) *CP*, p. 47.

17) *CP*, p. 66.

18) *CP*, p. 77.

Gaze no more in the bitter glass

For there a fatal image grows
 That the stormy night receives,
 Roots half hidden under snows,
 Broken boughs and blackened leaves.
 For all things turn to barrenness
 In the dim glass the demons hold,
 The glass of outer weariness,
 Made when God slept in times of old.
 There, through the broken branches, go
 The ravens of unresting thought...¹⁹⁾

애인의 가슴 속에서 자라는 첫번째 나무는 시인이 주관적인 비전으로 포착한 이상적인 천상 세계의 상징이다. 이 이상적인 세계에서는 우주만물이 서로 융합하여 조화로운 질서 속에서 존재하고 인간의 나날의 생활은 선악의 지식이 침범하기 이전의 축복받은 순진무후한 상태에 있다. 반면 두번째 나무는 의미를 제거해버림으로써 삶과 외계를 무력하고 권태롭게 만든 과학이 우리에게 제공한 거울을 통해 볼 수 있는 나무로 가치관이 붕괴된 이 시대의 우리 삶의 모습이다. Yeats는 불안한 생각과 지식으로 채워진 황폐한 우리 삶과의 대조를 통해 상상력으로 포착한 이상적인 세계를 참다운 세계로 제시하고 있다.

IV. 초기 Yeats의 Mask를 구현하는 상징들

Yeats 초기시에는 Yeats 삶의 Mask이자 궁극적 실체인 초월적인 세계를 구현하는 여러 가지 상징이 등장한다. 그중 가장 두드러진 것을 지적한다면, 바다 너머에 있는 이상적인 섬과 장미, 그리고 사랑하는 여인과 아일랜드 신화의 세계이다. 이중 가장 처음부터 등장하는 상징이 바다 너머에 있는 이상적인 섬의 이미지이다. Yeats는 바다를 삶의 상징, 혹은 불가해한 삶의 쓰라림의 상징으로 이용했다.²⁰⁾ 이 바다를 건너가면 나타나는 섬은 지역적인 특성으로도 그 의미가 쉽게 설정될 수 있듯 삶의 한계를 넘어선 피안의 세계이다. Yeats 시 전체에서 이 상징이 가장 발달된 형태로 사용된 시가 있다면 그것은 “Sailing to Byzantium”이다:

That is no country for old men.

 And therefore I have sailed the seas and come

19) CP, pp. 54-55.

20) William Butler Yeats, *The Variorum Edition of the Poems of W. B. Yeats*, ed. Peter Allt and Russell K. Alspach (New York: The Macmillan Company, 1957)

To the holy city of Byzantium.²¹⁾

후기의 Byzantium처럼 정교한 형태로 발달되지는 못했지만 초기 Yeats가 초월적인 세계의 상징으로 이용한 이 섬의 이미지는 그 출처에 따라 두 종류로 분류될 수 있다: 그 하나가 인도의 분위기를 풍기는 섬이라면, 다른 하나는 아일랜드의 실제의 섬인 Lough Gill이나 아일랜드 신화에 등장하는 섬을 이용하여 설정한 아일랜드적인 섬이다. Yeats는 이십세 이전에 인도적인 소재를 많이 이용했었다. 그러나 *The Wanderings of Oisín*이 쓰여지는 이십세 이후로는 작품의 소재를 아일랜드에서 구했다.²²⁾ 이에 따라 그의 피안의 섬도 인도적인 색채에서 아일랜드적인 색채로 바뀌게 된 것이다. “The Indian to His Love”가 인도적인 색채를 띤 피안의 섬이 등장하는 시라면, “The Stolen Child”, “To an Isle in the Water”, “The Lake Isle of Innisfree”, “The White Birds”에는 아일랜드적인 섬이 등장하고 있다. 이들 섬은 그 출처에 관계없이 모두 다 삶의 한계인 시간과 고통과 운명과 우연에서 해방된 피안의 섬이다. 이곳은 삶의 행위가 빚어내는 온갖 소동과 소란스러움이 제거된 고요한 세계이며

The island dreams under the dawn
 And great boughs drop tranquillity.....

 Here we will moor our lonely ship
 And wander ever with woven hands,
 Murmuring softly lip to lip,
 Along the grass, along the sands,
 Murmuring how far away are the unquiet lands...²³⁾

고통과 시간에서 해방된 사랑의 세계이다 :

....What gold morning or evening sheds
 Upon a woven world-forgotten isle
 Where people love beside the ravelled seas ;
 That Time can never mar a lover's vows
 Under that woven changeless roof of boughs...²⁴⁾

그리고 오직 즐거움이 있을 뿐 생존을 위한 고단한 노동의 행위가 없다 :

21) CP, p. 217.

22) Yeats, *Variorum*, p. 841 :

“Many of these poems in *Crossways*, certainly those upon Indian subjects or upon shepherds and fauns, must have been written before I was twenty, for from the moment when I began *The Wanderings of Oisín*, which I did at that age, I believe, my subject matter became Irish.”

23) CP, p. 15.

24) CP, p. 49.

There dwelt a gay, exulting, gentle race
 Under the golden or the silver skies ;
 That if a dancer stayed his hungry foot
 It seemed the sun and moon were in the fruit....²⁵⁾

불완전한 삶과의 대조를 통해 그 이상적인 모습을 드러낸 이 세계의 분위기는 Yeats가 이곳에서 일어나는 모든 행동을 느리고 한유롭게 진행시켜 삶의 행위에 필요한 모든 에너지를 제거해버림으로써 더욱 고조되고 있다 :

I will arise and go now, and go to Innisfree,
 And a small cabin build there, of clay and wattles made :
 Nine bean-rows will I have there, a hive for the honey-bee,
 And live alone in the bee-loud glade.²⁶⁾

이상적인 섬 다음으로 Yeats초기시에 출현하는 초월적인 세계를 표현하기 위한 또 다른 상징은 장미이다. 이 상징은 1890년대 초반부 Yeats의 가장 대표적인 상징으로, 그 출처는 과학이 제시하는 세계의 모습을 거부하며 새로운 가치관의 정립을 위해 이미 무너진 기독교보다 더 오랜 정신적인 전통으로 보고 흥미를 기울인 비교(秘敎)이다. 1890년대의 Yeats시에는 비교로 부터 얻은 많은 상징이 등장하게 되는데 그중 가장 대표적인 상징인 장미가 그의 삶에 대한 Mask로서의 역할을 수행하고 있는 것이다.

이 장미 상징은 Yeats의 작품내에서 대단히 다양한 의미를 지닌다 : Yeats는 자신의 작품에 붙인 많은 시작노트에서 이에 대해 해설하고 있으나 그 해석이 매우 다양하며 때로는 서로 상충적이기까지 하여 이 상징에 대한 정확한 의미추출은 누구에게도 거의 불가능한 일이다 :

it is not a coherent image, and scarcely stimulates coherent discussion, whether in Yeats or most of his scholars.²⁷⁾

그러나 대체적으로 합의를 볼 수 있는 이 상징의 의미를 추출해 보면 우선 장미는 Maud Gonne의 상징이다 : 이 장미의 상징이 등장하는 시는 우선적으로 Yeats가 사랑하는 여인에게 바친 연시로 해석해 볼 수 있다. 그런가하면 장미 상징이 등장하는 첫 시인, 시집 *The Rose*의 서시, “To the Rose upon the Rood of Time”을 통해 알 수 있듯 장미는 시간의 지배를 받는 가련한 지상의 생명체는 지닐 수 없는 영원한 아름다움의 상징이다 :

Come near, that no more blinded by man's fate,
 I find under the boughs of love and hate,
 In all poor foolish things that live a day,

25) CP, p. 50.

26) CP, p. 44.

27) Bloom, *Yeats*, p. 113.

Eternal beauty wandering on her way.²⁸⁾

“The Rose of the Peace”에서는 평화의 상징으로 나타나기도 하며 “To Ireland in the Coming Times”에서는 아일랜드를 상징하기도 한다 :

Nor be I any less of them,
Because the red-rose-bordered hem
Of her, whose history began
Before God made the angelic clan,
Trails all about the written page.²⁹⁾

*The Wind Among the Reeds*에 이르면 장미상징의 빈도 수는 이미 줄어들게 되는데 이 시집에서는 그동안 Yeats를 지배해 온 장미의 상징적인 의미가 정리되고 요약되어 드러난다. “The Lover Tells of the Rose in His Heart”에서 발췌한 다음의 예문이 제시하듯 장미는 불완전한 지상의 삶의 한계를 뛰어넘은 완벽한 조화와 질서의 세계를 상징하고 있다 :

The wrong of unshapely things is a wrong too great to be told ;
I hunger to build them anew and sit on a green knoll apart,
With the earth and the sky and the water, re-made, like a casket of gold
For my dreams of your image that blossoms a rose in the deeps of my heart.³⁰⁾

이렇게 다양한 의미를 지니는 장미상징은 Yeats가 비교에서 추출한 이 상징을 순전히 시적으로만 사용하지 않고 때때로 비교적인 상징의 특성을 그대로 이용함으로써 더욱 복잡해진다 :

we are dealing not simply with the communication of a semantic complex by a single sign, but the name of some spirit of presence which is actually being invoked by such formulaic phrasings as “Far-off, most secret, and inviolate Rose.”³¹⁾

앞서 인용한 “To the Rose upon the Rood of Time”이 이 특성을 보여주는 좋은 예가 될 것이다 : 이 시에서 장미는 영원한 아름다움의 상징인 동시에 Yeats로 하여금 초월적인 세계에 대한 비전을 얻어 창작을 하게 만드는 한 영적인 존재이다. “The Secret Rose”의 경우도 마찬가지이다 : 장미는 완벽한 조화와 질서의 세계에 대한 상징인 동시에, 이 세계로 Yeats를 데려갈 수 있는 초월적인 존재의 이름이다 :

Far-off, most secret, and inviolate Rose,
Enfold me in my hour of hours ; where those

28) CP, p. 35.

29) CP, p. 56.

30) CP, p. 62.

31) Dwight Eddins, *Yeats : The Nineteenth Century Matrix*(Alabama : The University of Alabama Press, 1971), pp. 141-42.

Who sought thee in the Holy Sepulchre,
Or in the wine-vat, dwell beyond the stir
And tumult of defeated dreams....³²⁾

이런 비교적인 상징으로서의 의미가 강조되는 장미 시에서는 마치 주문을 외어 초월적인 존재를 불러내기라도 하듯 의식(儀式)적인 귀절이 많이 등장하며

“Red Rose, proud Rose, sad Rose of all my days!”³³⁾

“Rose of all Roses, Rose of all the world!”³⁴⁾

“Far-off, most secret, and inviolate Rose...”³⁵⁾

장미가 영적인 존재의 이름임을 입증이라도 하듯 장미를 대문자로 표기하고 있다.

살펴본 바와 같이 Yeats초기시에 나타나는 장미 상징은 비교적인 성격과 문학적인 성격이 분리되지 않은 채 다양한 의미군을 형성하는 복잡한 상징이다; 자연 많은 평자들의 일반적인 지적대로 이 상징의 정확한 의미추출은 거의 불가능한 상태이다. 그러나 이 의미군 속에 삶의 한계를 초월한 이상적인 세계로서의 장미의 의미가 포함됨은 확실하다: 앞서 인용한 “To the Rose upon the Rood of Time”, “The Secret Rose”, “The Lover Tells of the Rose in His Heart”의 귀절들이 입증하듯, 장미는 삶의 대조를 통해 그 성격이 규정된 이상적인 세계를 상징하고 있다. 1890년대의 Yeats에게 가장 중요한 의미를 지녔던 장미 상징의 한 역할은 자신의 삶의 Mask로 작용할 초월적인 세계를 구현하는 일이었던 것이다.

젊은 시절, Yeats의 열기는 Yeats에게 장미 상징을 제공한 비교외에도 민족운동으로 모아졌었다; 그리고 이 열기 역시 그에게 이상적인 세계를 표현하기 위한 새로운 상징을 제공하게 된다. 젊은 Yeats는 민족운동을 정치가의 일로만 생각했었다; 그러나 아일랜드 문학에 깊은 관심을 지녔던 John O’Leary와의 만남은 그의 태도에 커다란 변화를 일으켜 Yeats는 민족운동에 헌신할 결심을 하게 된다: 그는 민족운동의 일환으로 아일랜드의 정신을 구현하여 민족운동을 고취시킬 수 있는 민족문학을 일으킬 결심을 한 것이다. 그후 Yeats는 작품에서 아일랜드적인 소재와 이미지를 이용하게 되는데 특히 Yeats가 자신의 목표를 위해 선택한 수단은 아일랜드의 신화였다:

Have not all races had their first unity from a mythology that marries them to rock and hill? We had in Ireland imaginative stories, which the uneducated classes knew and even sang, and might we not make those stories current among the educated classes, rediscovering for the work’s sake what I have called ‘the applied arts of literature’, the association of literature, that is, with music, speech, and dance; and at last, it might be, so deepen the political passion of the nation that all,

32) CP, p. 77.

33) CP, p. 35.

34) CP, p. 42.

35) CP, p. 77.

artist and poet, craftsman and day-labourer would accept a common design?³⁶⁾

아일랜드의 정신을 계승하며 온 국민을 하나로 결속시키기 위해 Yeats가 새로이 생명력을 불어 넣은 아일랜드의 신화가 실제로 Yeats의 초기시에서 어떤 역할을 하고 있는가에 대해서는 Yeats 전후기 드라마에서 신화의 인물들이 사용된 방법에 대한 T.S. Eliot의 다음과 같은 지적에 귀기울일 필요가 있다 :

I feel that the characters (of the early plays) are treated, with the respect that we pay to legend, as creatures of a different world from ours. In the later plays they are the universal men and women.³⁷⁾

이것은 비록 드라마에서의 신화의 이용방법에 대한 평이지만 초기 드라마에 대한 언급은 그 대로 초기시에도 적용될 수 있다³⁸⁾ ; 초기시에서 아일랜드 신화의 세계가 상징하는 세계는 인간의 삶과는 철저히 다른 세계이기 때문이다.

The Danaan children laugh, in cradles of wrought gold,
And clap their hands together, and half close their eyes,
For they will ride the North when the ger-eagle flies,
With heavy whitening whings, and a heart fallen cold :
I kiss my wailing child and press it to my breast,
And hear the narrow graves calling my child and me.³⁹⁾

인간세계가 어린아이의 울부짖음으로 상징되듯 고통과 죽음의 세계라면, 아일랜드 신화가 상징하는 세계는 손뼉치며 즐겁게 웃는 요정들이 알려주듯 죽음으로부터 해방된 환희와 즐거움의 세계—곧 완벽한 축복의 세계이다. *The Wanderings of Oisín*에서는 이 세계를 다음과 같이 묘사하고 있다 :

... here there is nor law nor rule,
Nor have hands held a weary tool ;
And here there is nor Change nor Death,
But only kind and merry breath,

36) William Butler Yeats, *Autobiographies*(London : Macmillan, 1955), p. 194.

37) T. S. Eliot, *On Poetry and Poets*(London : George Allen & Unwin, 1971), p. 260.

38) 1900년 이후의 Yeats시에서는 아일랜드 신화가 거의 이용되지 않았다. 이 신화는 대부분의 독자들에게는 낯선 것이었으므로 초기시에 사용되었을 때도 Yeats의 해설 이상의 의미를 지닐 수 없었다. 이런 현상은 상징의 의미가 깊고 다양하다는 상징에 대한 그의 기본 입장에 위배되는 현상이었을 뿐만 아니라, 인간의 존재 상황을 생생하게 전달할 것을 목표로 삼는 1900년 이후의 그의 입장에도 어긋나는 것이었다. 자연 독자에게 생소한 아일랜드 신화는 후기시에서 자취를 감추게 된다. 반면, 신화의 의미와 의의를 충분히 설명할 수 있는 시·공간적 여유를 지닌 극작품 속에서는 신화에 부여한 의미나 이용하는 방법에 변화가 엿보이는 가운데 계속 이용되었다.

39) *CP*, p. 65.

For joy is God and God is joy.⁴⁰⁾

이 세계의 환희와 축복은 때때로 이 신화 속의 인물들이 보여주는 춤의 이미지를 통해 유감 없이 전달된다 :

'Mong the feet of angels seven
What a dancer glimmering !⁴¹⁾

Who will go drive with Fergus now,
And pierce the deep wood's woven shade,
And dance upon the level shore ?
Young man, lift up your russet brow,
And lift your tender eyelids, maid,
And brood on hopes and fear no more.⁴²⁾

초월적인 세계의 이 인물들은, J. Joyce가 좋아했다는, 위에서 두번째로 인용된 “Who Goes with Fergus?”의 둘째 연이 세시하듯 단편적인 인간의 지식이 지니는 한계를 벗어나 우주의 신비를 꿰뚫고 있다 :

And no more turn aside and brood
Upon love's bitter mystery ;
For Fergus rules the brazen cars,
And rules the shadows of the wood,
And the white breast of the dim sea
And all dishevelled wandering stars.⁴³⁾

뿐만 아니라 용기, 아름다움등 모든 이상적인 가치의 소유자이기도 하다 :

The host is riding from knocknarea
And over the grave of Clooth-na-Bare ;
The host is riding from Knocknarea
And over the grave of Clooth-na-Bare ;
Caoilte tossing his burning hair,
And Niamh calling *Away, come away :*
Empty your heart of its mortal dream.

.....
The host is rushing 'twixt night and day,

40) CP, p. 418.

41) CP, p. 48.

42) CP, pp. 48-49.

43) CP, p. 48.

And where is their hope or deed as fair?⁴⁴⁾

불완전한 지상의 삶을 살아가는 사람들이 고단한 일손을 놓고 숭배의 의식을 바칠만한 존재들이다 :

We who still labour by the cromlech on the shore
.....

Being weary of the world's empires, bow down to you,
Master of the still stars and of the flaming door.⁴⁵⁾

영원한 젊음과 환희와 축복의 이 세계는 고통과 슬픔이 많은 유한한 지상의 삶과는 확실히 대조적이다. T.S. Eliot의 지적대로 초기시에서 Yeats가 이용한 아일랜드 신화는 인간의 삶과 다른 질서를 지닌 이 세계를 구현한 것이다. 그리고 등장인물의 이름조차 발음하기 어려운 아일랜드 신화의 생경함은 이 세계가 인간의 삶과 동떨어진 세계라는 인상을 던져주기에 그지없이 적합했다.

Yeats의 초기시에서 그의 삶의 Mask인 초월적인 세계를 구현하는 대표적인 상징의 마지막으로 우리는 Yeats의 연인인 Maud Gonne의 이미지를 들 수 있다. 말년의 Yeats가 “The Circus Animals' desertion”에서 자신의 초기시를 회고하며 자신의 초기 작품의 주제를 Maud Gonne에 대한 사랑과 연결시켰듯 그의 초기시의 대부분은 그녀에게 바친 연시로 읽을 수 있다. 특히 *The Wind Among the Reeds*가 그러하다 : 그가 “The Lover Asks Forgiveness Because of His Many Moods”의 각주에서 밝혔듯 Yeats는 바람을 “헛된 욕망과 희망의 상징(a symbol of vague desires and hopes)”⁴⁶⁾으로 이용했는데, 이 제목이 시사하듯 이 시집은 Maud Gonne에 대한 그의 사랑과 좌절을 노래한 연시로 읽을 수 있다. Yeats의 전 생애, 전 작품에 걸쳐 지대한 영향을 끼친 Maud Gonne은 특히 세기 전의 Yeats에게는 모든 활동과 사고의 중심점이었다. 이를 반영하고 있는 초기시에서 Maud Gonne은 Yeats로 하여금 유한하고 불완전한 삶에 대한 불만을 느끼고 이상적인 세계에 대한 강한 동경을 갖도록 만드는 한 요인으로 작용한다. “When You Are Old,” “He Thinks of Those Who Have Spoken Evil of His Beloved”를 위시하여 앞서 인용한 “The Lover Tells of the Rose in His Heart”가 잘 보여주듯 불완전한 지상의 삶이란 애인에게 해독이 될 뿐, 마땅한 삶의 장소가 되지 못한다 : 시간이 연인의 젊음과 아름다움을 훼손하여 그에 따라 그녀에게 쏟아졌던 진실한 혹은 진실하지 못한 많은 사랑이 사라지는가 하면, 물질중심적인 가치관을 지닌 사람들이 그녀의 높은 이상을 이해하지 못하고 비난을 쏟아놓기도 한다. Yeats는 이 모든 불만스러운 상황을 피해 애인이 시간과 고통이 없는 이상적인 세계로 가기를 기원하며

44) CP, p. 61. 이 시의 해석에 대해서는 Bloom, *Yeats*, p. 214 참조. Bloom은 무사 Caoilte와 미너 Niamh이 Sidhe족이 아님을 지적한다. Bloom은 Yeats가 이들을 Sidhe족으로 포함시킴으로써 용기나 아름다움 같은 가치가 요정들의 세계에나 속하는 것이라는 자신의 주장을 펼쳤다고 설명한다.

45) CP, p. 73.

46) Yeats, *Variorum*, p. 806 : “I use the wind as a symbol of vague desire and hopes.”

Great Power of falling wave and wind and windy fire,
 With your harmonious choir
 Encircle her I love and sing her into peace,
 That my old care may cease ;
 Unfold your flaming wings and cover out of sight
 The nets of day and night.⁴⁷⁾

이 세상에 종말이 찾아와 변화와 시간이 지배하는 세계가 끝장나기를 갈망한다 :

I would that the Boar without bristles had come from the West
 And had rooted the sun and moon and stars out of the sky
 And lay in the darkness, grunting, and turning to his rest.⁴⁸⁾

Maud Gonne은 이처럼 Yeats로 하여금 지상의 삶의 불완전함을 더욱 뼈저리게 느끼게 하는 요인도 되었지만 바로 Yeats가 지향하는 이상적인 세계의 상징으로도 나타난다. “He Tells of the Perfect Beauty”, “He Tells of a Valley Full of Lovers”가 제시하듯 Maud Gonn은 지상의 존재가 지닐 수 없는 완벽한 아름다움의 상징이며

... I dreamed my lost love came stealthily out of the wood
 With her cloud-pale eyelids falling on dream dimmed eyes :
 I cried in my dream, *O women, bid the young men lay
 Their heads on your knees, and drown their eyes with your hair,
 Or remembering hers they will find no other face fair
 Till all the valleys of the world have been withered away.*⁴⁹⁾

궁극적 실체로서 우주의 중심이다 :

... candle-like form on the dim sand,
 And stars coimbing the dew-dropping sky,
 Live but to light your passing feet.⁵⁰⁾

이 이상향은 Yeats의 가슴 속에 굳건히 자리잡고 있어 지상의 어떤 존재도 이를 대신할 수 없는 것이다 :

She looked in my heart one day
 And saw your image was there ;
 She has gone weeping away.⁵¹⁾

47) CP, p. 80.

48) CP, p. 68.

49) CP, p. 74.

50) CP, p. 71.

51) CP, p. 68.

Maud Gonne의 이미지로 표현된 이 완벽하고 이상적인 세계에 대한 Yeats의 지칠줄 모르는 동경과 갈증이 가장 잘 표현된 작품으로는 “The Song of Wandering Aengus”를 들 수 있을 것이다.

I went out to the hazel wood,
Because a fire was in my head
.....
And when white moths were on the wings,
And moth-like stars were flickering out,
I dropped the berry in a stream
And caught a little silver trout.⁵²⁾

Yeats는 상상력의 힘으로 자신의 이상적인 세계에 대한 비전을 포착한다: Goll왕이 광기에 휘말리듯 그의 머리에 불이 지퍼졌을 때 신비로운 황혼녘에 그는 이상적인 세계에 대한 비전을 포착한다. 그리고 이를 Maud Gonne의 이미지로 표현한다:

It had become a glimmering girl
With apple blossoms in her hair...⁵³⁾

Yeats는 자신이 Maud Gonne을 사랑하는 일이 아무리 괴로와도 그녀를 포기할 수 없었듯이 이상적인 세계에 대한 동경과 갈구를 버릴 수 없었다:

Though I am old with wandering
Through hollow lands and hilly lands,
I will find out where she has gone.
And kiss her lips and take her hands;
And walk among long dappled grass,
And pluck till time and times are done
The silver apples of the moon,
The golden apples of the sun.⁵⁴⁾

완벽하고 이상적인 상태를 상징하는 비교에서 얻어온 금빛은빛의 색채 이미지에 비해볼 때 “텅빈 땅과 구름이 많은 땅(hollow lands and hilly lands)”으로 표현된 삶은 얼마나 공허하며 신산스러워보이는가. 이 삶 속에서 Yeats는 빛나는 아름다움을 지닌 이상적인 세계에 대해 자신의 모든 열정을 다 기울이며 경배를 바친다:

I bring you with reverent hands
The books of my numberless dreams

52) CP, p. 66.

53) CP, p. 66.

54) CP, pp. 66-67.

.....
 White woman with numberless dreams,
 I bring you my passionate rhyme.⁵⁵⁾

그러나 이 초월적인 삶의 Mask는 현실에서는 결코 찾아질 수 없는 세계이다. Yeats는 종말론적인 예언의 형식을 빌어 이 쓰라린 사실을 토로한다 :

*Until the axle break
 That keeps the stars in their round,
 And hands hurl in the deep
 The banners of East and West,
 And the girdle of light is unbound,
 Your breast will not lie by the breast of your beloved in sleep.*⁵⁶⁾

사랑이란 삶의 가장 강렬한 경험 중의 하나이다. Yeats는 바로 이 강렬한 삶을 이용하여 자신의 삶의 Mask로 작용할 초월적인 세계를 구현한 것이다. 이 독특한 현상은 그 어느 무엇보다도 초기 Yeats가 자신의 목표로 설정한 상징주의 문학의 특성—불완전하고 유한한 지상의 삶을 다루지 않고 천상적인 본체의 세계를 제시하는—을 잘 드러내고 있다. 우리는 Stock의 주장대로 연인과 관련된 시에서 Yeats가 느끼는 사랑을 감지할 수는 있지만 Yeats가 사랑의 열정적인 경험 그 자체에만 초점을 맞춘 시는 찾아볼 수 없다 :

... although he was deeply in love and the emotion of his love is felt throughout his writing, he did not sing in simple lyric ecstasy nor did he, like Donne or Shakespeare in the Sonnets, make poetry out of love's self-questioning. ... It was contrary to his idea of poetry at the time that it should appear to be 'about' any part of tangible experience.⁵⁷⁾

“The Song of Wandering Aengus”에서 처럼 연인은 늘 삶의 Mask로 작용하여 연애시의 형태를 취한 그의 초기시는 항상 지상의 남녀의 사랑이라는 차원을 넘어서는 의미구조를 지니고 있다. 이를 위해 Yeats는 연인을 대단히 신비스럽게 제시했다 : 연인이 지상에서 호호하는 인간으로 인식되지 않도록 Yeats는 구체적인 한 인물의 인상을 부여할 수 있는 묘사를 최대한 억제한다. 그의 수많은 연애시에서 연인의 묘사는 아무리 자세한 경우에도 “Pale brows, still hands and dim hair”⁵⁸⁾의 경지를 넘지 않는다 ; 이 보다 더욱 간략하게 “O cloud-pale eyelids, dream-dimmed eyes,” 혹은 “pearl-pale hand”등으로 처리되는 경우도 허다하다. 이 묘사의 특성은 단순히 길이가 짧다는 점이 아니다 ; “still hands”의 경우처럼 살아있는 사람을 느낄 수 있는 모든 움직임을 배제하며, “dim”, “pale”처럼 햇빛 속에 선명히 드러

55) CP, p. 70.

56) CP, p. 75.

57) A. G. Stock, *W. B. Yeats : His Poetry and Thought*(Cambridge : Cambridge University Press, 1961), p. 38.

58) CP, p. 68.

난 보다 분명한 인간의 모습을 피하고 있다는 점이다. 이 특성은 그와 일년간 동거했던 Diana Vernon에 대한, 똑 같이 길이는 짧지만 지상의 한 여인의 특성을 충분히 전달할 수 있는 묘사—“passion-dimmed eyes and long heavy hair”⁵⁹⁾와 비교할 때 분명히 파악할 수 있는 점이다. 소위 그가 말하는 “육체의 가을(the autumn of the body)”—모든 인간적인 요소의 배제를 통해, 그는 현실의 여인을 이용하여 초월적인 세계를 구현한 것이다.

V. 결어 : 초기 Mask의 한계

Yeats의 초기시는 몇 편의 예외적인 작품을 제외하고는 모두 자신의 초기 주 문학론인 상징주의 이론을 충실히 실행한 작품들이다: Yeats의 삶의 궤적을 알려주는 몇 개의 대표적인 상징—바다 건너 나타나는 이상적인 삶, 장미, 아일랜드 신화, 그리고 Maud Gonne의 이미지—을 이용하여 주관적인 상상력의 힘을 빌어 궁극적 실체로 포착한 천상의 세계를 제시하고 있다. 뿐만 아니라 이 초월적인 세계는 현세의 삶이 지니는 모든 한계가 극복된 그의 이상적인 삶의 이미지이기도 하다. Yeats는 첫 시집인 *Grossways*의 첫 시 “The Song of the Happy Shepherd”에서 조개껍질 이미지를 자신의 예술의 이미지로 선택함으로써 초기 상징주의 시가 자신의 첫 Mask임을 밝힌 바 있는데 그의 초기시는 이 선언을 입증한 것이다. 그리고 살펴본 대로 Mask이론과 상징주의 이론의 결합으로 인해 초기시에서 천상의 세계를 제시하는 방법은 그의 상징주의 이론을 벗어나 초월적인 세계는 상징에 의해서가 아니라 현세의 삶을 통해 그 성격이 규정되었다: Yeats의 천상의 세계는 Mallarmé류의 삶과 무관한 세계가 아닌, 삶의 한계가 극복된 이상적인 세계로서의 초월적인 세계이다. 결국 그의 초기시는 삶과 유리된 세계인 동시(삶에 초점을 맞추지 않았으므로), 삶과 연관을 맺고 있는(삶의 이상적인 이미지임으로) 기묘한 세계를 형성하게 된다.

삶에 대한 자신의 이상적인 이미지로 삶의 한계가 극복된 초월적인 세계를 선택한 것에 대한 Yeats 스스로의 평가는 앞서 인용한 1888년 3월의 편지에서 찾아볼 수 있다:

it is not the poetry of insight and knowledge, but of longing and complaint.... I hope some day to alter that and write poetry of insight and knowledge.⁶⁰⁾

Yeats는 자신의 초월적인 Mask가 불완전한 지상의 삶을 살아나갈 아무런 지혜나 방책을 세공하지 못하며 삶의 현상에 대해 속수무책임을 깨닫고 있었다. 그는 자신의 태도가 삶의 본질을 깊이 파악하며 살아나갈 지혜를 터득한 상태가 아님을 알고 있었다. 오히려 그는 삶의 고통과 이상적이지 못한 제반상황에 대해 단지 불평을 터뜨리며 그것을 이겨내지 못해 완전한 세계를 동경한 것이다. 그는 삶의 문제는 파악했으나 아직 이를 이겨나갈 지혜는 얻지 못한 것이다. 이를 위해서는 그에게 더 많은 세월과 경험이 필요했다. “The Song of the Happy Shepherd”에 이어지는 *Crossways*의 두번째 작품인 “The Sad Shepherd”에서 Yeats

59) CP, p. 68.

60) Wade(ed.), *The Letters of W. B. Yeats*, p. 63.

는 자신의 Mask가 지니는 이런 한계를 인정하고 있다. Yeats는 “The song of the Happy Shepherd”에서 이성을 바탕으로 가시적인 현상의 해석에만 주력할 뿐 삶의 본질에 대한 해석을 도외시한다고 여겨진 과학과 그 산물인 자연주의 문학에 대항하여 다시 한번 삶과 세계에 의미를 부여하기 위해 상징주의 문학을 자신의 삶의 Mask로 선택한다 :

Go gather by the humming sea
Some twisted, echo-harbours sheell,
And to its lips thy story tell,
And they thy comforters will be,
Rewording in melodious guile
The fretful words a little while,
Till they shall singing fade in ruth
And die a pearly brotherhood ;
For words alone are certain good :
Sing, then, for this is also sooth.⁶¹⁾

“The Sad Shepherd”는 이 충고를 실행한 결과를 우리에게 보여준다 :

..... I will my heavy story tell
Till my won words, re-echoing, shall send
Their sadness through a hollow, pearly heart ;
And my own tale again for me shall sing,
And my won whispering words be comforting,
And lo! my ancient burden may depart.
Then he sang softly nigh the pearly rim ;
But the sad dweller by the sea-ways lone
Changed all he sang to inarticulate moan
Among her wildering whirls, forgetting him.⁶²⁾

지상의 삶을 다루지 않고 지상의 삶의 요소를 되도록 배제한 상징주의 문학은 결국 삶에 아무런 영향을 미칠 수 없으며 삶의 문제를 하나도 해결해 줄 수 없으므로 우리에게 아무런 도움을 줄 수 없다 ; 우리의 슬픔은 그대로 슬픔으로 남을 수 밖에 없는 것이다.

삶의 본질에 대한 깊은 통찰과 삶을 이겨나갈 수 있는 어떤 지혜도 제공할 수 없다는 한계 이외에 초기 Mask가 지니는 또 다른 문제는 Yeats에게 삶이란 그렇게 쉽게 버릴 수 있는 대상이 아니라는 점이다. 그가 과학에 대항하여 새롭게 본질에 접근하기 위해 천상적인 본체를 다루는 상징주의 문학론을 펼치기는 했지만 삶에 대한 그의 애정은 쉽게 목살할 수 없는 것이었다. 때로 이런 애정의 표출이 초월적인 세계를 궁극적 실체로 보고 그 가치를 주장하는 상징주의자로서의 그의 태도와 갈등을 일으켜 초기시에서 몇편의 예외적인 작품을 산출했

61) CP, p. 8.

62) CP, p. 9.

다. “To the Rose upon the Rood of Time”, “The Madness of King Goll”, “Fergus and the Druid”같은 작품이 이에 속하는데 문학적으로 가장 성공한 작품은 “The Stolen Child”이다. Yeats가 아일랜드 신화에서 얻은 가장 중요한 소재는 초자연적인 존재에 의한 인간의 납치⁶³⁾라는 모티브이다. Yeats는 “The Stolen Child”에서 이 소재를 이용하여 상징주의자로서의 자신의 모습과 갈등을 일으키는 지상의 불완전한 삶에 대한 그의 강한 애정을 표출했다 :

Away with us he's going,
The solemn-eyed ;
He'll hear no more the lowing
Of the calves on the warm hillside
Or the kettle on the hob
Sing peace into his breast,
Or see the brown mice hob
Round and round the oatmeal-chest.⁶⁴⁾

Yeats는 삶의 고초를 초월한 선경에 대항하여 삶의 가치를 주장하는 수단으로 극히 하찮은 일상의 모습—귀리 썰통을 맴도는 생쥐, 난로 위의 주전자, 언덕 위의 송아지—을 선택한다. 아마도 삶에 대한 그의 강한 애정을 알려주는 표적으로 하찮은 삶의 단면에 던져진 Yeats의 따스한 시선보다 더 효과적인 것은 없을 것이다.

초기의 마지막 시집인 *The Wind Among the Reeds*는 초기의 Yeats가 추구하던 상징주의를 완성시킨 시집이다. 이후 Yeats가 나아가야 할 새로운 방향이 있다면 그것은 삶에 대한 깊은 통찰과 지혜가 결여된 초기 *Mask*의 한계에 대한 인식과 억제된 삶에 대한 사랑의 분출이 제시하는 방향이 될 것이다. 세기후의 작품들은 이 두 요인이 그에게 일으킨 변화의 산물이다. 그러나 삶을 초점으로 삼을 때 많은 한계를 지닌 Yeats의 초기 *Mask*가 그의 경험의 산물이었던 것을 잊어서는 안될 것이다. Yeats의 기본적인 문학관인 *Mask*이론 자체가 적극적인 삶을 전제로 성립하는 입장이므로 지상의 삶에 대한 관심을 되도록이면 배제하려 했던 그의 초기의 상징주의 시도 몽상이나 도피적인 삶의 결과가 아니다 ; 아이러니칼하게도, 그를 둘러싼 세계가, 그 세계속에서의 그의 삶이, 보다 나은 삶과 문학을 추구한 그에게 그런 선택을 하게 했던 것이다. Donoghue의 지적대로 판단상의 미숙함이나 잘못이 있었는지는 모르지만 그 나름대로의 성실한 삶의 산물이란 점을 잊어서는 안될 것이다. 이 아이러니를 지적한 Donoghue의 다음과 같은 견해는 초기시의 바른 이해를 위해 음미해볼만한 것이다 :

Yeats's early poems are sometimes pitied rather than read : they are so delicate, so fragile, that it seems brutal to test them severely. But in fact they came from a highly sophisticated theory of Symbolism, and from experiences which demanded that theory and that practice. The poems may be read as errors of judgment, but not as failures to achieve other kind of poetry.⁶⁵⁾

63) Eddins, *Yeats*, p. 65.

64) *CP*, p. 21.

65) Donoghue, *Yeats* p. 33.

Bibliography

- Archibald, Douglas, *Yeats*, Syracuse, New York : Syracuse University Press, 1983.
- Baker, Carlos, *The Echoing Green : Romanticism, Modernism and the Phenomena of Transference in Poetry*, Princeton, New Jersey : Princeton University Press, 1984.
- Bloom, Harold, *Yeats*, New York oxford University Press, 1970.
- Bornstein, George, *Yeats and Shelley*, Chicago : University of Chicago Press, 1970.
- _____, *Transformations of Romanticism in Yeats, Eliot, and Stevens*, Chicago and London : The University of Chicago Press, 1976.
- Brooks, Cleanth, *Modern Poetry and the Tradition*, New York : Oxford University Press, 1965.
- Chadwick, Charles, *Symbolism*, London : Methuen & Co Ltd, 1971.
- Cowell, Raymond(ed), *Critics on Yeats*, London : George Allen & Unwin, 1971.
- Donoghue, Denis, *Yeats*, Fontana : William Collins Sons & Co Ltd., 1971.
- Dyson, A. E., *Yeats, Eliot and R. S. Thoma : Riding the Echo*, London : The Macmillan Press Ltd, 1981.
- Eddins, Dwight, *Yeats : The Nineteenth Century Matrix*, Alabama : The University of Alabama Press, 1971.
- Eliot, T. S., *On Poetry and Poets*, London : Faber and Feber, 1957.
- Ellmann, Richard, *Yeats : the Man and the Masks*, New York : W. W. Norton & Company, 1948.
- _____, *The Identity of Yeats*, London : Faber and Faber, 1954.
- Garab, Arra M., *Beyond Byzantium : the Last Phase of Yeats' Career*, Dekalb : Northern Illinois University Press, 1969.
- Henn, T. R., *The Lonely Tower : Studies in the Poetry of W. B. Yeats*, London : Methuen, 1950.
- Hone, Joseph, *W. B. Yeats, 1865-1935*, London : Macmillan & Co Ltd, 1965.
- Jeffares, A. Norman, *W. B. Yeats : Man and Poet*, New Haven : Yale University Press, 1949.
- _____, *A New Commentary on the Poems of W. B. Yeats*, London : Macmillan, 1984.
- Kermode, Frank, *Romantic Image*, Fontana : Routledge & Kegan Paul Ltd, 1957.
- Lentricchia, Frank, *The Gaiety of Language : An Essay on the Radical Poetics of W. B. Yeats and Wallace Stevens*, Berkeley and Los Angeles : University of California Press, 1968.
- Perkins, David, *A History of Modern Poetry : From the 1890 to the High Modernist Mode*, Cambridge, Massachusetts : The Belknap Press of Harvard University Press, 1976.
- Regueiro, Helen, *The Limits of Imagination : Wordsworth, Yeats, and Stevens*, Ithaca and

- London : Cornell University Press, 1976.
- Rosenthal, M. L., *The Modern Poets : A Critical Introduction*, London : Oxford University Press, 1978.
- Stock, A. G., *W. B. Yeats : His Poetry and Thought*, Cambridge : Cambridge University Press, 1973.
- Stauffer, Donald A., *The Golden Nightingale : Essays on Some Principles of Poetry in the Lyrics of William Butler Yeats*, New York : Macmillan Company, 1949.
- Stead, C. K., *The New Poetics : Yeats to Eliot*, Harmondsworth, Middlesex : Penguin Books Ltd, 1964.
- Unterecker, John, *A Reader's Guide to William Butler Yeats*, New York : Farrar, Straus & Giroux, 1959.
- Wilson, Edmund, *Axel's Castle : A Study in the Imaginative Literature of 1870-1930*, New York : Charles Scribner's Sons, 1959.
- Yeats, William Butler, *Autobiographies*, London : The Macmillan Press Ltd, 1955.
- _____, *The Collected Poems of W.B. Yeats*, London : Macmillan, 1950.
- _____, *Essays and Introductions*, New York : The Macmillan Company, 1960.
- _____, *The Letters of W. B. Yeats*, ed. Allan Wade, New York : The Macmillan Company, 1955.
- _____, *Mythologies*, New York : Macmillan 1959.
- _____, *The Variorum Edition of the Poems of W. B. Yeats*, ed. Peter Allt and Russell K. Alspach, New York : The Macmillan Company, 1957.