[UCI]I804:24011-200000237417

2009년 2월
교육학석사(영어교육)학위논문

Yeats의 궁정풍 연애 시 연구

조선대학교 교육대학원

영어교육 전공

차 제 연

Yeats의 궁정풍 연애 시 연구

A Study on the Courtly Love Poetry of W. B. Yeats

2009년 2월

조선대학교 교육대학원

영어교육전공

차 제 연

Yeats의 궁정풍 연애 시 연구

지도교수 조 동 열

이 논문을 교육학석사(영어교육)학위신청 논문으로 제출함

2008년 10월

조선대학교 교육대학원

영어 교육전공

차 제 연

차제연의 교육학 석사학위논문을 인준합니다.

심사위원장	조선대학교 교수	인
심사위원	조선대학교 교수	인
심사위원	조선대학교 교수	인

2008년 12월

조선대학교 교육대학원

목 차

ABSTRACT

Ⅰ. 서 론 · · · · · · · · · · · · · · · · 1

Ⅱ. 궁정풍 사랑의 전통에 대한 수용 · · · · · · · · · · · · · · 3

Ⅲ. 궁정풍 사랑의 전통에 대한 이해 · · · · · · · · · · · · · · 12

Ⅳ. 궁정풍 사랑의 전통에 대한 구현 · · · · · · · · · · · · · · 24

Ⅴ. 결 론 · · · · · · · · · · · · · · · · 40

BIBLIOGRAPHY

Abstract

A Study on the Courtly Love Poetry of W. B. Yeats

Je-Yeon Cha
Advisor : Prof. Dong-Yul Cho
Major in English Language Education
Graduate School of Education, Chosun University

William Butler Yeats developed a familiarity with the courtly love tradition and used this familiarity to inform the poetry he wrote about to Maud Gonne MacBride. His initial knowledge of the tradition was fragmentary because it was based on the literature that comprises this tradition and its descendants. His initial use of the tradition focused on developing the roles of the poet-lover and the beloved from a primarily poetic perspective. His continued study of the works that comprise the courtly love tradition extended his initial familiarity with the tradition. This later familiarity was also based, in part, on the scholarship contemporary to him that sought to explain the tradition. His later use of the tradition is more thorough and fully encompasses the characters, situations, and motifs common to the courtly writers.

Chapter one presents a brief overview of courtly love, and then maps the extent and nature of Yeat's familiarity with both the literature and the scholarship of courtly love. In Chapter two I examine Yeat's development of the characters of the poet and the beloved in the poetry he wrote to his first "love" Laura Armstrong and the early poetry he wrote to Maud Gonne. I also examine Yeat's use of courtly themes and motifs in these poems. In Chapter three I study Yeat's matured use of the courtly love tradition in the poetry he wrote to Gonne and examines the characters, themes, and style. I further explore the final path he took towards marriage and also examine his use of the tradition after his marriage.

I. 서　　론

William Butler Yeats(1865-1939)는 아일랜드의 민요와 설화를 수집하여 귀족적 전통문화를 계승하고 발전시키며, 상상력을 기반으로 인간의 본질적 근원을 탐구하여 자아완성을 추구한다. 그는 이러한 귀족주의 전통과 자아완성을 탐구하는 또 다른 방법으로 자신의 사랑을 궁정풍 사랑의 형식으로 자아낸다. 그의 작품의 주제는 대부분의 작가들이 그렇듯이 자신의 자전적 요소와 밀접한 연관을 갖고 있다. 그는 궁정풍 연애 시에 자신의 삶과 사상을 직간접적으로 제시한다. 특히 그가 사랑을 주제로 노래한 시는 초기 시에서부터 후기 시까지 지속적으로 일관되게 추구한 중심 주제이다. 그는 사랑으로 인하여 갈등하고 좌절하며, 또 그것이 화자에게 영감의 촉매제로 작용하는 것을 작품에 반영한다.

일생동안 예이츠와 사랑을 나눈 여인은 Laura Armstrong, Maud Gonne, Diana Vernon 그리고 그의 부인이 된 George Hyde-Lees이다. 그는 이들과의 사랑을 통해서 때로는 좌절과 고통을, 때로는 편안함을 느끼기도 한다. 특히 그가 Laura Armstrong과 Maud Gonne과 사랑을 한 것은 그에게 좌절과 갈등을 일으켰지만 그의 인생과 예술의 발전에 커다란 자극제가 된다. 본 논문은 중세시대의 이탈리아와 프랑스에 전통의 근원을 두며, 영국에서 르네상스 시대에 유행한 이후 하나의 전통으로 자리 잡은 궁정풍 사랑의 관점으로 Yeats의 귀족적 사랑의 주제가 어떻게 묘사되고 발전했는지에 연구의 논지를 두고자 한다.

Yeats는 *Vivien and Time*에 궁정풍 사랑의 전형을 제시한다. *Vivien and Time*의 주인공은 음유시인 Clarin이다. David R. Clark는 이 극작품에서 “이상적 궁정풍 사랑이 Clarin의 행위를 지배하고 있다”[1]고 지적한다. T. R. Henn도 Yeats를 Dante와 Petrarch와 유사한 작가로 규정하고 “Maud Gonne과 일생 동안 유지한 우정에서 Helen과 Beatrice의 사랑의 전형이 발견된다”[2]고 주장한다. Curtis Bradford는 “Yeats and Gonne"이라는 논문에서 Dante와 Petrarch가 사용한 궁정풍 사랑의 관점으로 Yeats와 Maud Gonne의 사랑을 연구하였다.[3] 그는 Yeats와 Maud Gonne의 사랑에 궁정풍 사랑의 요소가 있음을 지적하고 Yeats의 시들을 궁정풍 사랑의 관점으로 분석하였다. 하지만 그는 궁정풍 사랑의 전통과 Yeats의

---

1) Clark, David R., and Rosalind E. Clark. "Sailing from Avalon: Yeats's First Play, *Vivien and Times*." *Yeats: An Annual of Critical and Textual Studies* 5 (1987)

2) Bornstein, George. "Yeats's Romantic Dante." *Dante Among the Moderns*. Ed. and Introd. Stuart McDougal. Chapel Hill: U of North Carolina P, 1985.

3) Bradford, Curtis. "Yeats and Maud Gonne." *Texas Studies in Language and Literature* 3 (Winter, 1962): 452-73.

궁정풍 사랑 시의 유사점을 세밀하게 분석하지 못하는 한계를 드러냈다.

Gloria C. Kline은 *The Last Courtly Love*에서 궁정풍 사랑이 중세 시대에 왕궁에서 행해진 사랑이기보다는 19세기에 중세와 르네상스 시대의 궁중의 사랑을 학문으로 연구하다가 만들어낸 용어라는 D. W. Robertson의 주장을 지지한다. 사실 Yeats가 이해한 궁정풍 사랑의 개념도 그 당시의 비평적 이론에 근거하고 있다. 그는 처음으로 창작을 시작하여 첫 시집을 발표할 무렵에도 이러한 이론을 세밀하게 알지 못했다. 하지만 그가 Lady Gregory와 이태리로 여행을 떠난 중기시기에 이러한 궁정풍 사랑의 지식이 확장되어 정립되기 시작한다. 그가 궁정풍 사랑의 관점으로 창작한 첫 번째 작품은 “Adam's Curse”이다. 하지만 그는 초기부터 궁정풍 사랑을 나누는 인물과 주제를 사용한다. 초기의 작품들은 궁정풍 사랑의 이론보다는 궁정풍 사랑을 노래한다.

본 연구는 Curtis Bradford가 연구한 궁정풍 사랑에 대한 이론을 원리로 Yeats와 Maud Gonne의 사랑을 제재로 창작한 작품들에 나타난 궁정풍 사랑을 세밀하게 조명해 보고자 한다. Yeats의 궁정풍 사랑은 중세와 르네상스시대에 유행한 궁정풍 사랑에 근원을 두고 있으며, 또한 19세기의 궁정풍 사랑에 대한 견해를 두루 포용한다. 2장은 궁정풍 사랑에 대한 포괄적인 개념과 Yeats가 그러한 견해를 수용하여 그의 작품에 어떻게 반영하는 가를 검토할 것이다. 3장은 Maud Gonne과 Yeats의 첫사랑 Laura Armstrong에 관한 사랑이 초기 시에서 화자와 연인의 관계로 발전하면서 나타나는 구애의 주제와 모티브에 중점을 둘 것이다. 또한 4장은 Yeats가 Maud Gonne과 사랑을 하면서 창작한 중기의 시를 중심으로 사랑의 갈등과 좌절이 작품에 어떻게 스며들어 있는가를 검토할 것이며, 더 나아가 그가 Hyde-Lees와 결혼한 이후에 그의 궁정풍 사랑의 견해가 어떻게 변화되었는가를 검토해 보고자 한다.

II. 궁정풍 사랑의 전통 수용

프랑스 작가 Gaston Paris 는 1883년에 처음으로 '궁정풍 사랑'이라는 용어를 소개했다.[4] 우리는 이 용어가 중세 르네상스 문학에서 다양한 형식으로 사용된 흔적을 찾아 볼 수 있다. 그는 처음에 이 용어를 크레티앙에서 일어난 사건을 묘사하는데 사용하여 중세적 사유와 중세문학에 제시된 새로운 사랑의 개념을 정립하였다. 이러한 궁정풍 사랑은 육체적 욕망과 관능적 욕구를 도덕성과 품위에 병치시킴으로써 중세 사회를 지배하는 기독교 전통과 모순되는 관점을 역설하였다. 또한 그것은 인습적인 남성과 여성의 역할과 반대로 구애를 하는 남성의 신분이 여성의 신분과 어울리지 않는 노예와 같은 비천한 인물로 묘사되었다.

궁정풍 사랑 시의 전통은 중세 봉건사회에 스페인과 아라비아의 영향으로 시작되었으며 12세기에 프로방스 궁정풍 서정시 형식으로 형성되었다. 이 전통이 프랑스와 독일의 북부지역으로 전파되었을 때 그것은 원래 Arthur왕과 기사들을 토대로 한 전통 영웅 로맨스에 접목되어 이상화된 역사적 전설의 문학형태로 자리 잡았다. 궁정풍 사랑문학은 전통적인 프로방스 서정시 형태가 남아있던 이탈리아로 점차 남하하면서 Dante를 포함한 그의 추종자들에 의해 부드러운 시의 형태로 발전하였다. 그리고 이후에는 Petrarch와 그의 추종자들에 의한 소네트와 노래의 형식을 띠게 되었다. 궁정풍 사랑은 처음에 Chaucer를 통해 영국으로 건너왔고 나중에 Elizabeth 시대에 Sir Philip Sidney와 Earl of Surrey에 의해 페트라르카풍 소네트와 번안 시로 영국에 소개되었다.

궁정풍 사랑 시의 특징은 연인의 고결함, 연인들의 갈등과 좌절, 헌신적인 사랑이다. 전통 서정시에서 시의 화자는 자신의 사랑을 찬양하고 연인에게 존경을 표하는 노래를 부른다. 영웅시나 설화에서 사랑은 영웅들의 업적이나 기사도 정신의 추구가 주제로 사용된다. 화자가 노래와 독특한 행위를 하여 자신의 사랑에 최선을 다하는 것은 자신의 구애를 성취하고자 하는 욕구를 드러낸 것이며, 또한 자신의 품위를 보여주는 이상적 행위이다.

화자는 연인에게 추상적인 사랑의 감정을 물질적으로 구체화한다. 하지만 화자는 연인에게 어떤 보상도 기대치 않는다. 화자가 연인을 육체적 만족의 대상이나 성적 대상으로 생각한다면 화자는 연인의 미가 그에게 유발시키는 육체적 욕망의 노예로 전락되기 쉽다. 이러한 육체적 욕망은 화자의 연적과 가짜 연인들이 냉소적으로 비난하는 요인이다. 하지만 화자는 고결한 정신적 사랑을 추구하면서 자신의 사랑을 궁정풍 사랑의 고결하고 품위 있는 이상과 동일시한다. 그래서 연인은 화자의

---

4) Boase, 23-25, Robertson 256; Ferrante and Economou 4; Calin 33-34.

이상적 자아를 반영하며 화자가 추구하는 완벽한 존재이다.

사랑하는 연인의 모습은 화자에게 영감을 일으켜 화자가 자신의 이상과 사회의 이상을 성취하도록 하며, 아울러 품위 있는 행동을 하도록 도와주는 촉매제이다. 때때로 사랑하는 연인은 신비롭게도 화자의 마음의 상처를 치료해 주고, 화자가 위험으로부터 벗어나는 힘의 원동력이 되며, 필요에 따라서는 화자를 매혹시키는 힘을 보여주기도 한다. 가끔 화자는 두 여인 사이에서 선택을 해야 하는 갈등에 휩싸인다. 이 경우 한 여인은 화자가 애써 얻고자 한 이상적 존재이기 때문에 이는 상징적으로는 그 자신의 정체성의 위기를 나타낸다. 가끔 그 두 여인은 서로 협조적 관계에 있는데 한명은 영웅의 연인으로 또 다른 한명은 영웅의 친구이거나 조언자이다.

화자와 연인과의 관계는 부부가 아니기 때문에 결혼이 금전적 계약에 의해 행해진 중세 봉건사회의 측면에서 보면 이는 불법적이며 위험한 관계이다. 랜스롯과 트리스탄 전설의 제재는 간통이며, 또한 간통이 많은 설화의 중요한 배경이었지만 중세 시대의 사랑 문학에는 그러한 간통이 제재로 사용되지 않았으며 궁정풍 사랑의 중심 제재도 아니었다. 궁정풍 사랑의 주요한 특징은 연인들을 떼어 놓는 장애물이다. 연인들의 관계는 서로 간에 긴장감이 고조되는 열정적인 관계이다. 연인들 중에서 한 사람이 기혼이거나 연인들이 만나서 얼마나 자주 성행위를 하는지는 중심 제재가 아니며 단지 통상적인 사건에 불과하다.

연인들의 관계에 대한 사회적 정황은 귀족적이며 연인과 화자의 관계는 봉건 시대에 주인에게 복종하는 하인의 상태와 아주 유사하다. 이러한 특별한 정황에서 화자의 구애는 그들의 연인 관계 형성에 장애물이 됨으로써 긴장감을 고조시킨다. 이러한 장애물은 육체적이거나 사회적 제약이 아니라 마음의 거리이며, 화자의 사랑을 이해하지도 못하고 경박한 말로 화자를 괴롭히는 연적과 방해자들의 질투이다. 이러한 정황은 중앙에 거울을 보고 있는 여인을 위치시키고 그녀의 주변을 맴도는 절망에 빠져 허우적대는 연적과 방해자들로 설명할 수 있다.

Yeats는 궁정풍 사랑에 대하여 다음과 같이 설명한다.

> The mediaeval convention of a dream or vision has served the turn of innumerable licentious rhymers in Gaelic and other languages, of Irish Jacobites who have substituted some personification of Ireland, some Dark Rosaleen, for a mortal mistress, of learned poets who call before our eyes an elaborate allegory of courtly love. I think of Chaucer's *Romaunt of the rose*, his *Book of the Duchess*, and of two later poems that used to be called his, *Chaucer's Dream* and *The Complaint of the Black Knight*. But in all these the vision comes in May... One wonders if there is some Gaelic

precedent for changing the spring festival for that of summer, the May-day singing of the birds to the silence of summer fields.[5)]

Yeats가 궁정풍 사랑이라는 용어를 유일하게 사용한 위의 인용문은 20세기 중반에 쓰였다. 하지만 그는 그가 언제 어떻게 이러한 전통에 관심을 가졌는가를 정확하게 설명하지 않는다. 그는 George Hyde-Lees와 결혼을 한 후 10년 정도가 지나서 비로소 궁정풍 사랑이라는 용어를 자유자재로 사용할 수 있었다. 더욱이 그는 궁정풍 사랑이라는 용어를 봄의 전통 축제와 오월제 그리고 우화와 연결하였다. 결국 그는 Geoffrey Chaucer가 묘사한 궁정풍 사랑을 아일랜드의 James 2세 추종자들의 정치적이고 종교적인 모델과 병치시키고, 이 둘을 꿈과 환상의 중세 전통의 부분으로 제시하였다.

Yeats는 1881년이나 1882년부터 작품을 창작하기 시작하였으며, 그가 도제 기간 동안에 창작한 *Vivien and Time, The Island of Statues, The Seeker*는 궁정풍 사랑의 전통에 크게 영향을 받은 작품들이다. 그는 1883년에 궁정풍 사랑을 다룬 파리의 작품을 출판하였으며, 그것은 그가 파리에게 맨 처음부터 영향을 받았다는 결론에 도달할 수 있게 한다. 하지만 파리의 작품은 불어로 쓰여 졌기 때문에 그가 파리의 작품을 출판했다는 것은 이해하기가 힘들다. 그는 William Morris에게서 불어 수업을 받은 후에야 비로소 불어를 알았기 때문이다.

Yeats는 위에서 인용된 궁정풍 사랑에 관한 서술에서 우리에게 부가적인 단서를 제공해 준다. 바꾸어 말하면 그는 궁정풍 사랑에 대한 이론을 알기 시작한 초보 단계에서 궁정풍 사랑의 기원을 설명하기위해 인용하던 봄의 축제와 오월제 노래를 언급하고 있다. 궁정풍 사랑에 대한 기원은 파리가 Jeanroy의 *Les Origines de poesis lyrique en France au Moyen Age*를 연구했던 1891년과 1892년 까지도 소개되지 않았다. 이 시기에 그는 William Morris에게서 불어를 공부하고 있었지만 불어를 잘 알지 못하였다. Yeats는 1894년 2월 파리에 머물렀던 모드 Maud Gonne을 방문한 적이 있었는데 이러한 상황을 고려하면 그가 파리나 Jeanroy의 글을 읽었거나 이미 궁정풍 사랑의 이론을 알고 있었을 가능성은 있다. 하지만 그의 초기 작품은 궁정풍 사랑의 이론에 의해 영향 받은 흔적이 없으며, 이 시기에 창작된 작품을 설명한 산문에도 궁정풍 사랑의 용어는 찾아 볼 수 없다.

또한 위에서 Yeats는 게일 전통의 사례를 깊이 탐구하고 있는 듯 보인다. 그는 1885년에 John O'Leary로부터 아일랜드에 관한 내용의 작품 활동을 하도록 조언을 들은 후에 지속적으로 아일랜드의 작가와 문예사조를 탐구하려고 노력하였다. 예를 들면 그는 William Blake의 시적 경향을 아일랜드에서 찾으려 하고 있으며

5) *Explorations* 283.

“문학에서의 켈트적 요소”에서 Dante의 *Divine Comedy*의 구조에 켈트적 요소가 있음에 관심을 갖기도 했다.

Yeats는 고대 아일랜드 시대에 사랑을 치명적 질병으로 생각했다고 설명하면서 *The Love Songs of Connacht*의 시 한편을 인용한다. 이 시에서 화자는 상실한 연인을 그리워하지만 흥미롭게도 등장인물들은 상당히 궁정의 품위를 지닌 사람들이다. 화자는 연인을 몰래 사랑하지만 연인은 그를 완전히 무시하면서 그녀를 그리워하도록 애태운다. Yeats의 주장처럼 게일 전통이 실지로 유럽대륙 문학에 영향을 주었는지 아닌지는 이 논문의 논지와는 상관이 없다. 하지만 중요하게 고려해 봐야 할 점은 Yeats가 그렇게 생각한다는 점이며, 아울러 그가 아일랜드 전통에서 많은 영향을 받았다는 것일 것이다. 아일랜드 전통은 로망스의 궁정풍 사랑에 영향을 주었거나 그것으로부터 영향을 받았을 것이다. 어느 쪽이든 Yeats는 1880년대 후반과 1890년대 초반에 아일랜드의 민요와 신화를 연구하는 동안 궁정풍 사랑의 주제를 배웠다.

Yeats는 초기부터 중세시대의 궁정풍 사랑에 관심을 갖기는 하였으나 1896년에 Lady Gregory를 만나면서부터 본격적으로 중세시대의 궁정풍 사랑의 연구에 몰두하기 시작하였다. 이러한 그의 연구는 1907년에 그가 Lady Gregory와 그녀의 아들 Robert Gregory와 함께한 이태리로 여행 중에도 계속되었다. Lady Gregory도 중세문학에 관심이 많았다. 그는 1926년 2월 23일의 연설에서 “내가 그녀를 처음 만났을 때 *Morte d'Arthur*는 그녀의 귀중한 책이었다”[6]라고 말한 적이 있다. 그는 Castiglione의 *The Book of the Courtier*를 읽었고, 이태리에 있는 동안 Castiglione이 설명한 플로랑스와 밀라노를 방문했다. 그는 Lady Gregory의 Coole Park에서 머무르는 동안 귀족 문화의 정취를 느끼고 그러한 삶의 고고함을 배웠다.

Yeats는 중세시대의 문학과 예술에서 배운 양식을 그의 삶에 적용하였다. 그와 그의 애인 Florence Farr는 10년 동안 시를 음악에 맞추어 낭송하는 실험을 하였고 이 실험이 성공하였을 때 그는 낱말과 음악을 혼합하여 운율이 감미롭게 넘치는 시를 창작할 수 있었다. 그는 음유시인들이 시에 사용한 운율이 넘치는 시를 창작해 보고자 노력하였다. Florence Farr는 그가 이러한 이론을 설명하는 강연 여행에 동행하며 살테리라는 현악기에 맞추어 시를 낭송하기도 하였다. 그의 시 낭송 이론은 William Fay의 연기에서 그러한 낭송 형식을 발견하였다. 그리고 그는 살테리 실험과 William Fay의 기법을 사용하여 아일랜드의 민요와 설화를 제재로 사용한 작품을 아일랜드 국립 극단의 연극 공연에 적용하였다.

이 기간 동안 Yeats가 중세의 문학과 예술에 몰두한 것은 영국 작가들이 쓴 작

6) *Uncollected* 2:467.

품을 읽은 것과 관련된다. 그가 Geoffrey Chaucer시대에 관심을 가진 것은 유년기부터 시작되었으며, 그 당시 그의 아버지는 그에게 "여 수도원 이야기"를 읽어주곤 하였다. 그는 1880년대에 William Morris의 영향으로 Geoffrey Chaucer의 작품을 계속해서 읽었으며, 1903년과 1905년에 Geoffrey Chaucer의 작품을 읽으면서 많은 시간을 보냈다. Lady Gregory와 그의 친구들은 그의 40번째 생일에 William Morris가 쓴 Geoffrey Chaucer의 평전을 선물하였다. 그는 나중에 Florence Farr에게 보낸 서신에서 "나는 Geoffrey Chaucer로 가득 찬 이미지들을 마음속에 가지고 있기에 자전거를 타고 그리니치로부터 Canterbury를 지나 로체스터까지 Canterbury 성지 순례를 하고 싶다."[7]고 말하였다. 그는 처음에 *Canterbury Tales*에 집중하였으나 그의 연구는 Geoffrey Chaucer의 다른 작품들과 평전까지 확대하였다. 적어도 그는 *Legend of Good Women* 도입부를 알고 있었으며, 그의 서재에는 1894년에 발간된 *The complete Works of Geoffrey Chaucer*와 1896년에 발간된 *The Riches of Chaucer* 등의 Geoffrey Chaucer의 평전들이 소장되어 있다.

Yeats는 1909년과 1913년에 Geoffrey Chaucer의 작품들을 읽고 강연을 하였으며, 이러한 강연의 주제는 Geoffrey Chaucer의 작품을 비판적 시각으로 바라보는 것이었다. 그는 1910년에 발간된 *The Works of Chaucer*를 구입하였는데, 그 책에 삽입된 *Troilus*의 처음 세 작품과 *Legend of Good Women*의 작품 전체가 없어진 것으로 보아 그가 이 부분을 읽었을 것으로 추측해 볼 수 있다.

또한 Yeats는 1912년에 Grierson의 *Donne's Poetical Works*도 읽었다. Grierson은 이 책에서 궁정풍 사랑의 이론을 직접적으로 설명하지는 않았을 지라도 John Donne이 이러한 이론에 관심을 가졌다고 설명하는 것으로 보아 그도 궁정풍 사랑전통에 관심을 가진 것으로 보인다. 그는 Petrarch풍으로 연인을 대하는 John Donne의 방법과 Shakespeare의 방법을 비교 설명한다. 또한 John Donne과 Bedford여사와의 관계가 우정을 넘어선 관계이었음에도 불구하고 Petrarch풍의 사랑으로 그들의 관계를 유지할 수 있다는 것을 알았다. Yeats는 1912년 11월14일에 Grierson에게 보낸 감사 서신에서 그의 주요한 관심은 바로 John Donne과 그의 연인과의 관계라고 밝히고 있다.

Grierson은 Dante와 Cavalcanti, 그리고 중세시대의 로맨스에 사용된 형식에서 John Donne의 사랑 시의 뿌리를 찾고 있다.[8] Yeats는 이러한 중세의 궁정풍 사랑의 전통적 형식을 그의 서정적 작품들에 사용하였다. 결론적으로 Grierson은 그의

---

7) Yeats, *Letters* 456; Jeffare *New* 150.

8) Grierson, Herbert John Clifford, ed. *The Poems of John Donne*. London: Oxford UP, 1912.

작품에 궁정풍 사랑 시라는 용어를 사용하였으며, 이것이 Yeats에게 궁정풍 사랑이라는 용어에 관심을 갖도록 하였을 것이다.

Yeats는 1909년에 Ezra Pound를 만나서 음유시인에 관한 그의 지식에 감명을 받았다. 그는 Lady Gregory에게 보낸 서신에서 "음유시인의 진정한 권위자가 될 사람은 Ezra Pound"[9]라고 설명하였다. 더 나아가 그는 "나는 시에 가장 적합한 음악의 형태를 알게 되었다, 이것은 강한 박자가 있는 음악이며 효과적인 연설"[10] 이라고 설명하면서 Ezra Pound의 작품을 Florence Farr와 함께 연습한 살테리 실험과 연관시켰다. 그 이후 십여 년 동안 Ezra Pound와 Yeats는 계속해서 같이 작업을 하였고 서로의 작품에 대한 대화를 나눴다. 이 두 시인은 서로의 작품에 대하여 잘 알고 있었으며 서로 논평을 해 주기도 하였다. 그리고 비록 그 두 시인이 나눴던 대화에 대한 기록이 없지만 프로방스 문학에 대한 Ezra Pound의 관심을 고려해 보면 궁정풍 사랑의 주제가 다수 포함되었을 것이다.

Ezra Pound는 프로방스 문학에 몰입했다. 그는 1904년에 Hamilton 대학에서 프로방스를 연구하기 시작했으며 그 다음해에 "Dante의 음유시인"이라는 주제를 집중 연구하였을 뿐 아니라 해밀턴 문학잡지에 프로방스문학을 번역하여 기고하였다. 그는 낭만 문학이 프로방스 지역에서 시작되었으며, 북부 프랑스, 이태리, 독일, 영국, 그리고 스페인에 영향을 미쳤다는 것에 관심을 가졌다. 그는 이 지역에 거주하는 시인들의 작품을 번역하여 독자들에게 프로방스에 대한 경험을 전달할 수 있는 언어뿐만 아니라 마스크에 대한 연구도 하였다. 그가 프로방스 시의 구조, 시 번역, 작시법에 관심에 관심을 가진 것은 Yeats가 *Her Praise* 같은 중세시대를 배경으로 하는 작품을 창작하도록 하는 것에 영향을 미치기도 한다.

Ezra Pound가 Yeats를 만나던 1910년부터 1912년까지 그는 윤리적 사랑의 주제를 묘사하면서도, 다른 한편으로는 프로방스 시들에 묘사된 윤리적 사랑을 조롱하기도 하였다. 그는 1908년부터 1910년까지 많은 훌륭한 작품들을 번역하였으며, 그것들을 다른 번역가들의 작품들과 함께 런던 학교에서 수업용으로 사용하였다. 그리고 그는 *The Spirit of Romance*에 일부 작품을 포함시켰다. 그는 *The Spirit of Romance*에 궁정풍 사랑이라는 용어를 사용하지 않았지만 프랑스와 스페인의 낭만 서사시와 음유시인의 서정시에 제시된 프로방스 문학의 자취를 드러내고 있다. 그는 풍부한 번역물을 제공하며 프로방스 전통을 발전 단계별로 구별하여 그것의 특징을 제시하고 Daniel부터 Dante에 이르기까지 주요 화자들을 비교 연구하였다.

Yeats가 궁정풍 사랑에 관심을 갖고 그것에 대한 지식을 획득하기 시작한 것은

---

9) Yeats, *Letters* 543.
10) Yeats, *Letters* 543; Yeats, *Collected* 3: 725-8.

19세기 말 경이다. 그의 궁정풍 사랑에 대한 지식은 자신의 직접 연구와 Ezra Pound와 Grierson을 통하여 얻은 음유시인에서부터 프랑스의 화자와 영국의 엘리자베스시대의 화자들에 이르기까지 포괄적이다. 그가 Ezra Pound와 토론을 하면서 궁정풍 사랑이라는 용어를 들었을 가능성도 있지만, Grierson을 통하여 궁정풍 사랑이라는 용어를 직접 배운 것으로 보인다. 또한 Grierson은 궁정풍 사랑을 한 시인들의 몸과 정신사이의 이원성에 집중하였다. Grierson은 이러한 이중성을 평생 동안 경험하였으며 1890년대 후반까지도 사용하였던 주제이다.

하지만 Yeats는 궁정풍 사랑에 관한 주제를 초기부터 시의 제재로 사용하였다. 궁정풍 사랑에 대한 그의 지식은 19세기 말까지 완전하게 정립되지 않았을지라도 궁정풍 사랑을 다룬 문학 작품을 읽으면서 그것의 전통을 알았을 것이다. 필자는 그 당시 중세 프로방스 문학에 대한 그의 지식을 세밀하게 추적할 수는 없지만, 1882년부터 1884년 사이에 창작된 그의 첫 번째 극작품 *Vivien and Time*을 보면 그가 초기부터 궁정풍 사랑에 관심을 가졌다는 것을 알 수 있다. 그는 Keats의 *Ode to Nightingale*의 2연에 제시된 프로방스를 알게 되었고, Keats가 프로방스를 시에 접목시킨 신비적 요소에 그가 자극받아 프로방스 문학에 대한 독서를 계속하였을 것이다. 그가 Spenser나 Shelley에 심취한 것도 역시 그에게 프로방스 문학에 관심을 갖도록 자극하였다. 초기에 궁정풍 사랑에 대한 그의 지식은 아주 보잘 것 없었다. 그는 프랑스어를 알지 못하여 프로방스 문학작품을 직접 읽지 못하고 번안된 작품을 읽었기 때문에 프로방스 시의 구조나 시어의 미묘한 의미 차이보다는 등장인물, 주인공들의 사랑, 시의 정황들에 많은 관심을 가졌다.

프로방스 문학의 연구는 19세기 말경에 아일랜드를 포함하여 전 유럽에서 유행하였다. 이 시기에 30권의 프로방스 작가들의 작품, 7권의 문법서, 낱말 서적, 몇 권의 명시 선집들이 발간되었다. 특히 영국에서 프로방스 문학이 상당히 대중화되어 Francis Hueffer의 *The Troubadours: A history of Provencal Life and Literature in the Middle Ages*, Ida Farnell의 *The Lives of the Troubadours* 등이 대표적인 작품들이다. Francis Hueffer의 저술은 중요한 의미를 지니는데, 그것은 Yeats가 화자가 되기 시작한 도제 기간과 책이 발간된 날짜가 비슷하기 때문이다.

궁정풍 사랑의 또 다른 중요한 요소는 Arthur왕이나 Homer적인 구애의 전설에 근거한 산문과 시적 로망스에 표현된 영웅적이고 서술적 요소이다. Yeats가 이러한 전설에 친숙하게 된 것은 빅토리아시대의 작가들이 이러한 전설을 인정하고 수용했던 점에도 영향 받았다. *Vivien and Time*의 여자 주인공의 이름은 Tennyson의 “Vivien"에서 유래된 이름이다. Yeats가 잘 알고 있는 Tennyson의 Arthur에 관련된 작품은 *Idylls of the King, The Lady of Shalott*, *Morte d'Arthur, Sir*

*Launcelot and Queen Guinevere. Sir Galahad*이다. 또한 그는 Matthew Arnold의 *Tristram and Iseult*, Morris의 *The Defense of Guinevere*, 그리고 Wagner의 *Lohengrin, Tristran and Isolde, Parsifal* 등도 알고 있었다.

Yeats는 Blake의 삽화를 연구하는 과정과 친구들과의 토론과 독서를 통해 Petrarch와 같은 이태리의 작가들도 연구하였다. Petrarch에 대한 그의 지식은 Spenser의 번안본을 읽으면서부터 시작되었다. 그는 1904년에 미국을 여행하는 동안 만난 Agnes Tobin으로부터 그녀가 번안한 *Love's Crucifix*를 선물 받고 본격적으로 Petrarch에 관심을 갖기 시작하였다. 특히 그는 일상적인 언어와 방언을 사용하여 가장 민감한 정서를 표현하는 Petrarch의 시적 능력을 높이 평가하였다.

Yeats는 청소년기에 창작한 Roland라는 기사에 관한 서사시 형식의 미발표 원고에 Spenser적 소네트 형식을 사용하였다. 그는 Spenser를 모방하려고 노력하였으며, 그 결과 *The Island of Statues*와 같은 극작품을 창작하기도 하였다. 그는 1902년에 Spenser 선집의 편집을 부탁받고 다음해에 Spenser의 원작을 정독하였으며, 그가 좋아하면서도 자신의 작품에 기초로 사용할 수 있는 작품들을 선정하여 거기에 주석을 달아 5권의 선집으로 출간하였다.

Yeats는 Spenser처럼 Shakespeare도 일찍부터 관심을 갖기 시작하였으며 이 관심은 전 생애 동안 지속되었다. 그는 유년시절부터 *As You Like It*을 읽었으며 *Vivien and Time*의 헌정사에서 *The Tempest*의 등장인물 Miranda를 언급한다. 그는 1901년에 쓴 "At Stratford-on-Avon"이라는 수필에서 Shakespeare에 관한 많은 비평 서적을 읽었음을 밝히고 있다. 1904년에 미국을 방문했을 때 그는 영화 *Romeo and Juliet*에 출연한 배우 Julia Marlowe를 만났고, 이후에 "His Phoenix"에서 그녀의 연기력과 아름다움을 극찬하였다.

Yeats는 엘리자베스 시대의 다른 작가들에도 정통하였다. 그는 *Vivien and Time*의 헌정사에서 John Ford의 연극 *The Broken Heart*와 이 작품의 여주인공 Penthea에 대해 언급한다. 그는 1887년 6월25일에 Katherine Tynan에게 보낸 서신에서 Marlowe의 어투를 사용한다. 그는 *Hero and Leander*에서 나오는 "Who ever Loved, that loved not at first sight?"라는 대사를 "None ever hate aright / Who hate not at first sight"로 패러디하여 사용한다.[11] 그가 적어도 Sidney 작품의 일부를 읽은 것은 Spenser가 Sydney에게 존경심을 갖고 있었기 때문이다. 그는 Spenser에 관한 수필에서 Spenser의 전기를 서술하면서 Spenser가 Sydney에게서 받은 영향을 언급한다. 그는 1910년에 Synge에 대한 수필에서 Sydney의 소네트 연작시집 *Astrophel and Stella*의 3행을 인용하였다. 그는 Grierson이 편집한 John Donne의 시집을 받았을 때 이미 John Donne에 대하여

11) Yeats, *Collected* 1:22.

정통하고 있었다. 그는 1890년대 후반부터 John Donne의 다양한 작품에 매료되었다.

요컨대 Yeats가 궁정풍 사랑에 얼마나 조예가 깊었으며, 어떤 시기에 어떤 작가들에게 매료되었는지는 정확하게 알 수 없다. 그의 궁정풍 사랑에 대한 지식은 결과적으로 그 전통에 대한 학설과 역사를 총망라하지만 그렇다고 그러한 전통에 정통한 것은 아니다. 그가 궁정풍 사랑의 주제와 인물들을 처음 사용한 시기는 John O'leary가 그에게 문학의 주제를 아일랜드로 바꾸도록 조언을 하기 이전의 시기와 일치한다. 그가 궁정풍 사랑을 처음으로 설명한 것은 1902년에 Spenser를 설명한 수필에서 등장한다. 궁정풍 사랑에 관한 그의 지식은 1880년부터 1890년 초반까지는 다분히 단편적이었다. 그 시기에 그는 그의 상상력을 자극하거나 그의 작품에 유용하다고 생각되는 것만을 선택적으로 사용하였다. 그가 Laura Armstrong과 사귄 것이나 Maud Gonne과 우정을 시작한 것은 이러한 전통을 경험해 보도록 하는 주요한 사건들이다.

III. 궁정풍 사랑의 전통에 대한 이해

Yeats가 궁정풍 사랑의 인물과 주제를 처음으로 사용하게 된 것은 시인으로서 도제 기간 동안이다. 이 당시에 궁정풍 사랑에 대한 그의 지식은 이 전통의 체계적인 이론 연구가 아닌 작품을 통해 얻어졌다. 그래서 그는 이 시기에 그의 작품에 궁정풍 사랑을 체계적으로 구조화하지 못하였다. 그는 궁정풍 사랑의 전통을 일관성 있게 개념화하지도 못하였을 뿐만 아니라 궁정풍 사랑의 주제와 등장인물을 독자적 문학의 형식으로 간주하지도 않았다. 사실 그는 *Autobiographies*에서 그의 스승 Edward Dowden의 소네트에 대해 다음과 같이 설명한다. "나는 얼굴이 검고 낭만적으로 생긴 Dowden 선생의 신사다움을 상상했었기 때문에 Dowden 선생에 대한 나의 아버지의 견해와 다르지 않았다. 나는 그의 시를 그대로 받아들이며 그가 불행하고 슬픈 사랑을 한 적이 있다고 믿었다. 나는 한 여인을 사랑한 결과가 하나의 학파가 만들어 낼 수 있다는 사실을 글쓰기를 통해서 알게 되었다. 그래서 나는 그를 현명한 사람이라고 생각한다."[12)]

Yeats는 일반적으로 연인들의 구애에 대해서 잘 알지 못하였기 때문에 그 보완책으로 궁정풍 사랑의 전통에 의존한 듯하다. 음유시인이라는 등장인물에 대한 그의 초기 개념은 단지 시적 장치에 불과하였다. 그는 초기 시에 음유시인을 사용하였을 뿐만 아니라 그 인물에 동질감을 느꼈는데 이는 그가 그 인물에 부여한 중요성을 암시한다. 그는 미발표 원고로 된 시에서 "나는 단지 음유시인에 불과하다. (I am but a Troubadour.)"고 말하고 있다. 아마 이 시는 1885년에 아일랜드로 귀국한 John O'leary가 그에게 아일랜드 신화에 관심을 갖도록 영향을 주기 전인 1880년대 초반에 쓰여 진 것으로 보인다. 이 시에서 중요한 점은 화자와의 동일시 이외에도 음유시인이란 어떤 존재인가에 대한 그의 생각이다. 즉 그는 음유시인을 자연에서 살아가는 학자로 생각하고 있는 것이다. 위의 시행에서 "단지(but)"은 운율을 맞추는 작용도 하지만 세속적 권력이 헛되고 부질없는 짓이라는 것을 암시하고 있다. 더욱이 이 시에서 음유시인은 아직 연인으로서의 역할을 하지 못하고 있다. 초기 작품에 등장한 그의 음유시인은 단지 시적장치의 의미만 지닌다는 사실은 아직 그가 궁정풍 사랑에 대한 지식이 정확하게 정립되지 못했다는 것을 증명한다.

Yeats는 그의 첫 번째 극작품 *Vivien and Time*에 주인공 Sir Clarin of Tadmore을 음유시인으로 등장시킨다. 그는 Laura Armstrong에 보낸 서신에 Clarin으로 서명함으로써 그 자신을 Sir Clarin of Tadmore와 동일시하고 있다.

Yeats에게 연인이라는 개념은 처음에 궁정풍 사랑의 문학작품에서 유래한 것이

---

12) Yeats, William Butler. *Autobiographies.* London: Macmillan, (1956): 57.

었다. 그는 “낭만 시인들에게서 이상과 완전한 사랑의 개념을 배웠다. 나는 아마도 교회에서 결혼식을 하지 않겠지만 평생 한 여자만을 사랑할 것이다”[13]라고 설명한 적이 있다. 하지만 그는 *Autobiographies*에서 이 생각과 반대로 “낭만주의의 시대의 마지막에 살고 있는 낭만주의자로서 나는 일생동안 그 여자가 누구든 한 여자만을 생각했다”라고 설명한다.[14] 그는 전설적인 기사들과 연인들의 사례에서 확인한 것처럼 이상적인 사랑의 모형을 궁정풍 사랑의 전례에서 찾았다.

Shelley와 같은 낭만시인은 Yeats가 매혹적이라고 생각한 무모할 정도로 열정적인 사랑을 받은 여인을 묘사하였다. 라파엘전파 이전의 화가들도 그들의 그림에 이상적인 미인을 모델로 그렸다. Yeats가 라파엘전파로부터 영향을 받은 것은 사실이지만 사랑하는 연인에 대한 개념은 궁정풍 사랑의 연인이 원형이었다. “The Old Grey Man”이라는 시에 등장하는 숙녀는 Shakespeare가 그의 소네트 127장과 130장에 등장시킨 전형적인 궁정풍 사랑을 받은 여인을 떠올리게 한다. 그녀는 갈색머리에 파란 눈의 아가씨로 인간으로선 최상의 미인이다. Yeats는 그녀의 사랑을 받은 사람들은 행복할 것이라고 말하지만 나중에 그 생각을 바뀐다. 바꾸어 말하면 Yeats는 그녀의 말을 믿을 수 없으며 그녀의 눈이 늪처럼 반짝인다고 묘사함으로써 그녀가 사랑하지 않는 사람들에게 미치는 그녀의 미의 해악성을 제시한다.

“The Old Grey Man”에서 한 노인도 위와 같이 묘사되고 있다. Yeats는 이 시에서 남녀 간의 미묘한 관계를 설정한다. 한 노인은 연인을 찬양하는 노래를 한다. 시에 연인에 대한 그의 찬사는 넘쳐나지만 그 노인의 사랑에 대해서는 아무런 암시가 없다. 노인은 그녀가 모든 남자의 마음을 머리카락으로 감싼다고 말하지만 그의 여인과 관계를 맺는 것을 피한다. 그는 그녀가 만나는 사람마다 마음을 설레게 하기 때문에 그의 입장을 공개적으로 밝히지 않으며 그 연인을 칭찬하는 것 이상으로 그들의 관계를 발전시키지 않는다.

초반에 Yeats의 구애는 잘 되지 않았다. Yeats 집의 하인들 중 한 하인이 그에게 어떤 소녀에게 보낼 서신을 써 주도록 부탁하였는데 그가 그녀를 만났을 때 혀를 내밀어 그를 놀렸다. 그의 첫사랑은 열일곱 살이던 1882년 가을에 만난 빨간 머리의 사촌 Laura Armstrong이었다.

> After that I saw a great deal of her and was soon in love. I did not tell her I was in love, however, because she was engaged. She had chosen me for her confidant and I learned all about her quarrels with her lover. Several times he broke the engagement off, and she fell ill, and friends

13) *Memoirs* 32.
14) *Autobiographies* 289.

had to make peace. Sometimes she would write to him three times a day, but she could not do without a confidant... I wrote her some bad poems and had more than one sleepless night through anger with her betrothed.[15)]

Yeats와 그녀와의 관계는 궁정풍 사랑과 같은 품위 있는 관계였다. 바꾸어 말하면 그는 헌신적인 화자의 역할을 다하였으며, 그녀는 연인으로서 사랑을 받을 수는 있지만 화자가 가질 수 없는 연인의 상징이었다. 그들의 관계에 주요한 장애물은 연인의 약혼이었다. 이로 인하여 그는 그녀에게 자신의 마음을 고백하지 못하였으며 그 결과로 그는 시 창작에 전념한다. 그 다음의 장애는 그들의 관계에서 나중에 나타나는 두 사람 사이의 물리적 거리이다. 그의 가족은 1884년에 Howth에서 Dublin으로 이사를 했다. 그녀는 1884년 9월17일에 다른 남자와 결혼을 하여 그가 가지고 있었던 모든 희망을 부숴버렸다.

Laura Armstrong의 성격은 궁정풍 사랑에 등장하는 사랑받는 여인의 원형으로서 적절하였다. 그녀는 변덕이 심하고 자신의 행동에 신중하지 못했다. Yeats는 그녀를 야생 동물, 훌륭한 모방자, 종교에 의존하여 울음을 터뜨릴 수 있는 사람으로 묘사하였다. 그는 그녀가 설교를 듣고 감동하여 울음을 터뜨릴 수 있는 성격을 가진 여자라는 것을 알았고 스스로를 죄 많은 여인이라 말하는 것을 목격하기도 하였다. 그녀가 1884년 8월10일에 그에게 보낸 서신은 그녀의 변덕뿐 아니라 그에게 별로 관심이 없다는 것을 증명한다. 그 서신에서 그녀가 그를 먼저 초대했음에도 불구하고 그가 도착하였을 때 그녀가 집에 없었던 무례함에 대하여 사과를 하고 있다. 또한 그녀가 편지를 더 빨리 쓰지 않았던 것에 대해서도 사과한다. 그것은 사과가 아니라 단지 변명이라 볼 수 있다.

Laura Armstrong은 Yeats가 그녀에게 집착하도록 만들기 위해서 시를 인용하였는데 받을 사람의 주소에 Yeats라는 이름 대신에 Clarin으로 쓰고 Vivien이라고 서명을 하였다. 그리고 그녀는 서신의 내용에서 그를 시인이라고 부름으로써 그를 안달복달하게 하였다. 그렇지만 그는 이러한 상황을 그의 시의 주제로 사용했다.

또한 Laura Armstrong은 *Vivien and Time*에서 Vivien이며, *The Island of Statues*에서 Naschina로서 Yeats 작품의 원형이 된다. 1889년 초반에 Katherine Tynan에게 보내는 편지에서 Yeats는 이 두개의 극작품에서 Laura Armstrong을 위해 마녀의 역할을 만들어냈으며 *Vivien and Time*의 연습 공연에서 Laura Armstrong은 직접 Vivien의 역할을 맡았음을 밝히고 있다[16)]. *Vivien and Time*의

15) *Autobiographics* 50.

16) Clark, David R., and Rosalind E. Clark. "Sailing from Avalon: Yeats's First Play, *Vivien and Times*." *Yeats: An Annual of Critical and Textual Studies* 5 (1987): 4.

헌시 부분에서 보면 Laura Armstrong의 묘사 부분이 *The Island of Statues*의 Naschina와 조화를 이룬다.

*Vivien and Time*의 헌시에서 Yeats는 Cicero의 마법의 잔에 담긴 와인과 같이 밝고, 아침 하늘처럼 깊은 두 눈과 Titania의 우아함과 같은 평범한 말로 Laura Armstrong에게 찬사를 보낸다. 이런 외형적인 특징은 연인에 대하여 과장되게 칭찬하는 "The Old Grey Man"에 등장하는 연인들의 특징과는 상당히 다르다. 또한 그는 이 작품에서 비교의 기법을 사용하는데 Elizabeth사조의 화자들에 대한 연구에서 유래한 것으로 그 이전의 시들보다 기교면에서 발전한 것이다.

*The Island of Statues*에서 Naschina는 더욱 더 궁중의 우아한 여인으로 제시된다. *The Island of Statues*의 도입부에서 Colin은 그녀의 빛나는 눈빛과 반짝이는 머릿결을 찬양하는 노래를 한다. 이러한 묘사는 Yeats가 Vivien을 묘사한 것과 아주 유사하지만, Colin은 "당신의 목은 백합처럼 하얗습니다"라고 말한 것이 다르다. Almintor는 Acardy에서 양들에게 풀을 뜯기는 모든 사람 중 가장 아름다운 사람으로 Naschina를 극찬한다. 나중에 Almintor의 시동인 Antonio도 Naschina에게 "어찌하여 당신의 눈은 눈물을 머금었는데도 그렇게 빛날까요?"라고 묻기도 한다.

하지만 Naschina의 궁정풍의 우아함은 그녀의 외형적 모습이 아닌 내면의 아름다움에서 우러난다. 그녀는 Almintor와 음유시인에게 사랑을 불러일으키지만 그녀의 사랑은 희생을 요구한다. 또한 Naschina도 역시 오만한데 이러한 점은 궁정풍 문학에 등장하는 사랑받는 여인들의 공통점이기도 하다. Almintor의 화살이 Colin과 Thernot을 깜짝 놀라게 하여 도망가게 했을 때 그녀는 "이렇게 용감한 양치기들이 모두 사라져 버렸네, 참으로 용기 있는 사람들이군!"이라고 말한다. 그녀는 구혼자들의 영웅적 자질을 의심한다.

> I weary of ye. There is none
> Of all on whom Arcadian suns have shone
> Sustains his soul in courage or in might.
> Poor race of leafy Arcady, your love
> To prove what can ye do?[17]

Naschina는 왜가리를 사냥하는 Almintor를 비웃으며 이런 건 아카디아인들이 자신의 용기를 증명하기 위해서 하는 행동이라고 비하하고, 진정한 영웅이 나타나서 그에 대한 사랑을 입증하기 위해서는 용이나 마법사와 싸워야 한다고 말한다.

---

17) Yeats, *Variorum* . 649.

궁정풍 사랑을 받는 전형적인 인물인 그녀는 요구 사항이 많은 여자이며 요구를 해놓고도 결과는 신경 쓰지 않는다. 그녀는 Almintor가 그녀에 대한 그의 진심을 입증하기 위하여 모험을 떠나도록 강요하지만, 그가 돌아오지 않자 그를 그리워한다. 나중에 양치기로 가장한 그녀는 Colin과 Thernot의 사랑마저 조롱하면서 그들이 바람에 맞설 용기도 가지지 않았다며 결투를 하도록 만든다. 이에 그들은 결투를 하여 결국 한명이 다른 한명을 죽인다. 그 후 그녀는 그 싸움의 승리자에게 간접적으로 그녀를 위해 죽을 것을 요구하자, 승자는 주저 없이 죽는다. 그녀의 성격은 궁정풍 사랑을 받는 여자의 속성을 가지고 있다. 그녀는 Almintor을 사랑하기 때문에 결국 그를 찾게 되지만 이러한 성격은 남자들이 그녀에게 쉽게 접근하지 못하도록 하는 장애물로 작용한다.

두 극작품에서 남자 주인공들은 궁정풍 사랑의 인물들이다. 위에서 밝혔듯이 Clarin은 왕국의 영웅이자 음유시인이다. 그는 음악을 좋아하며 정열적인 노래를 부르는 가수이다. Yeats는 이후에 그의 극작품에 많은 노래를 삽입하고, 살테리를 가지고 Florence Farr와 함께 실험을 하는 등 음악에 심취하기도 하였지만 그는 이 당시에 이러한 음유시인의 음악적인 자질을 가지고 있지 않았다.

Almintor는 기사이고 사냥꾼이며, 또한 *The Island of Statues*의 남자 주인공이고 Naschina의 연인이다. 그는 시동 Antonio를 데리고 다니는데 음유시인 Colin과 Thernot은 그 시동이 기사도 정신을 측정하고 가늠할 수 있는 인물이라 생각하여 그에게 상담을 하기도 하였다. 이 작품에서 누가 더 Naschina를 사랑 하는가에 대해 논쟁을 벌이다 두 사람들 중 한사람이 Antonio에게 “명예의 법칙은 우리가 서로 적이 되어야 한다고 말하지 않는가?”라고 묻는다. 이 두 명의 음유시인은 희극적 인물이며 용기도 없고 힘도 없어 보인다. 그들은 뿔 나팔 소리에 놀라 Naschina로부터 도망치지만, 역시 Almintor처럼 그들 역시 궁정풍 사랑을 하는 인물들이다. 그들은 Naschina에 대한 사랑 때문에 용기를 얻는다. Almintor는 용기가 없다는 Naschina의 독설을 듣고 무작정 기사단의 모험을 떠나는 반면, 두 명의 음유시인은 Naschina의 요구에 따라 결투를 하다가 한 명은 결투에서 죽고 다른 한 명도 그녀의 희생양이 된다. 이러한 모형은 Yeats가 Clarin으로 실현시킨 화자임과 동시에 연인의 역할이 이 세 사람에게도 부여 되었다.

궁정풍 사랑에 대한 초기의 표현들 중에서 흥미로운 점은 남성인물에게만 나타나는 본인의 의지를 표출하기 위한 희생의 절차이다. 섬의 위험 요소에 당당히 맞서는 Almintor의 의지, 그리고 두 명의 음유시인 Colin과 Thernot 죽음 등에서 분명히 드러난다. 이러한 모든 행동들에서 보이듯 남성 인물은 스스로 더 강해지고자 한다. 구애의 과정 속에서 어떤 남성인물도 완전하게 성공했다고 할 수는 없다.

Yeats는 이와 같이 천천히 궁정풍 사랑의 전통에 대한 지식을 쌓아 가지만 아직

도 완벽하지가 않다. 그는 전통을 단편적으로 사용하였으므로 그가 과연 일관되게 전통을 제대로 이해하고 작품으로 만들었는지 의심해 봐야한다.

Yeats의 위대한 사랑은 Laura Armstrong이 아니라 1889년 1월 30일에 아버지 집을 방문하였을 때 그가 처음 만났던 아일랜드 혁명가인 Maud Gonne이다. 그와 그녀의 첫 만남은 형식화된 궁정풍 사랑의 첫 만남을 떠올리게 하는 대목이다. 그의 첫 흥분은 그녀가 파리로 떠나기 전에 8일 동안 저녁식사를 같이 했을 때였다. 그리고 그 후에 그가 그녀에게 보낸 서신에서 궁정풍 사랑의 일면이 엿보인다. 그는 John O'leary에게 "그녀는 미인이면서 현명한 여인이다[18]"라고 서신을 썼으며 그녀를 Meredith의 여주인 Diana Merion과 동일시하였다. 또한 그는 Ellen O'Lesry에게 "제가 얼마나 Maud Gonne을 흠모하는지 아시지요? 그녀는 자신의 정치적 신념을 바꿀 것입니다. 그녀가 세계는 편평하고 달은 하늘에 던져진 군모라고 말한다면 저는 그녀의 편이 될 것입니다[19]"라고 서신을 보냈다. 그는 나중에 "그녀의 이름을 처음 들었을 때 가슴이 뛰었다"[20]라고 말한 적이 있다. 그가 그녀와 처음 만난 것은 수필집에 세밀하게 묘사되어 있다. 그는 *Autobiographies*에서 "그 당시에 그녀는 우아한 봄의 인물이었으며. . . . .여신과 같았다[21]"라고 서술되어 있다. 그의 *Memoirs*에서 그녀를 더욱 칭찬한다.

> I had never thought to see in a living woman so great beauty. It belonged to famous pictures, to poetry, to some legendary past. A complexion like the blossom of apples, and yet face and body had the beauty of lineaments... and a stature so great that she seemed of a divine race. Her movements were worthy of her form, and I understood at last why the poet of antiquity, where we would but speak of face and form, sings, loving some lady, that she paces like a goddess.[22]

Yeats가 특별히 Maud Gonne의 아름다움과 그녀의 아름다움이 그에게 미친 영향은 일생동안 지대하였으며, 또한 그녀는 그에게 궁정풍 사랑의 연인이다. 그녀는 부유한 가정에서 태어났으며, 일생동안 아일랜드 독립을 위하여 헌신하는 민족주의자였다. 더욱 더 중요한 것은 그녀가 프랑스 애국주의자 Lucien Millevoye을 흠모하였다는 것이다. 이러한 정황에서 Yeats가 그녀에게 구애를 하는 것은 시기적으

---

18) *Collected* 1.136-37.
19) *Collected* 1. 140-41.
20) *Memoirs.* 40.
21) *Autobiographies.* 82.
22) *Memoirs.* 40.

로 적절하지 않은 상황이었다. 그는 그녀와의 첫 만남에 대하여 “나는 사랑에 빠졌었으나 그녀에게 사랑에 대해 한 마디도 말할 수 없었다. 그리고 몇 달 후에 나는 내 자신의 감정을 조절할 수 있었다. 그녀는 어떤 남자의 부인이 될까?”[23]라고 회상한다.

Yeats는 Maud Gonne과 연극에 대한 이야기도 나누고, ‘come dream of kings and kingdoms'로 시작되는 시의 원고를 보여주기도 하였다. 하지만 그는 그녀를 Laura Armstrong과 비교해 보기도 하였다. Katherine Tynan에 보낸 서신에서 그는 다음과 같이 말한다.

> Who told you that I am "taken up with Miss Gonne?" I think she is "very good looking" and that is all I think about her... As for the rest, she had a borrowed interest, reminding me of Laura Armstrong without Laura's wild dash of half insane genius...
> Do not mistake me, she [Armstrong] is only as a myth and a symbol. Will you forgive me for having talked of her? She interests me far more than Miss Gonne does and yet is only as a myth and a symbol.[24]

그가 서신에서 변명하는 어투를 사용한 것은 그 당시에 그가 Katherine Tynan에게 관심이 있다는 것을 보여주는 것일 것이다. 그는 Laura Armstrong을 이미 마음에서 잊었으며, 아울러 Katherine Tynan에게 Laura Armstrong은 질투의 대상이 아니었기 때문에 Maud Gonne보다 Laura Armstrong을 더 좋아한다고 서신에 말했을 것이다. 그는 Laura Armstrong보다는 Maud Gonne을 더욱 더 신화적 인물로 상징화 했을 지라도 이 두 여인에 대한 그의 관심은 오직 신화와 상징의 차원이었다. 그는 Maud Gonne과 Laura Armstrong을 서로 연관시키곤 했다. 여러 편의 시에서 Laura Armstrong은 여자 마법사 역할을 한다.

*The Countess Kathleen and Various Lyrics and Legends*는 Yeats가 Maud Gonne을 만난 후에 출판한 첫 번째 작품이다. 이 작품에서 주인공은 화자와 연인이며, 그들의 사랑에 다양한 장애물이 제시되어 작품의 긴장감을 고조시킨다. 이러한 특징은 대부분의 궁정풍 사랑 시와 기본적인 배경이 유사하다. 하지만 Yeats는 오직 시적인 측면만 다룬다. 그는 화자와 연인의 낭만적인 사랑을 간접적이면서도 매우 실험적으로 다룬다. 시에서 그는 화자의 역할을 자신에게 부여하고 시의 제목을 통해 연인의 역할까지도 맡게 한다. 하지만 시적 은유를 통해서 두 번째 역할이 은연중 진행되어지는 경우가 많다. 아울러 그는 다양한 장애물을 설정하지만 가끔

---

23) Yeats, *Memoirs* 42-43 ; Jeffares, *Biography* 51.
24) *Collected* .1154-55; also *Letters* 117-18.

그것들을 인정하기만 할뿐 상세하게 서술하지는 않는다.

Yeats는 Maud Gonne에게 연인의 역할을 구체화할 때도 그것을 상세하게 설명하지 않고 독자의 상상력에 맡긴다. 그가 작품에 연인을 이렇게 서술하는 방법은 그의 삶에서 유래되었으며 동시에 궁정풍 사랑의 전통에서 기인한 것이다. 궁정풍 사랑 시는 연인을 현실의 육체와 피가 흐르는 인간의 상징으로 묘사한다. 대부분의 궁정풍 사랑 시의 화자는 그들의 관계가 불륜이라는 이유 때문에 연인을 익명이나 상징적으로 처리하는 경향이 있다. 그는 연인에게 구애하는 방법도 몰랐으며, 그것을 시에 어떻게 묘사할 줄도 잘 몰랐다. 그는 많은 궁정풍 화자들의 전례를 따라 연인의 역할을 실제 인물보다는 어떤 유형의 인물이나 그의 마음의 대체물로 다뤘다. 그는 작품에서 Laura Armstrong과 Olivia Shakespear처럼 Maud Gonne은 상징적으로 시에 묘사된다. 그는 그의 주요한 관심사가 시였기 때문에 이 시집에서 연인을 화자에게 영감을 불러일으키는 여신과 영원한 미의 화신으로 묘사한다. 하지만 다른 궁정풍 사랑 시의 화자들과 달리 그는 연인들은 낭만적 결합체로 암시하고 있다.

Yeats가 시에 궁정풍 사랑을 세부적으로 묘사하지 못하고 부분적으로 설명한 것은 아직도 궁정풍 사랑에 대한 지식이 미숙하였기 때문이다. 그는 이러한 지식의 결여로 말미암아 외형적으로 시에 일관성과 지속성을 유지하려고 노력했다. 이 시집에서 그는 장미라는 상징을 통해서 이러한 통합을 시도한다. 이러한 상징은 일관적이거나 지속이지 않지만 과거 궁정풍 사랑의 전통의 절충적 결합이라 할 수 있다. 시의 다양한 정황에서 장미는 영원 미, 연인, 여신, Shelley와 Spenser의 지성미, *Dark Rosaleen*과 같은 시에서 구체화된 아일랜드, 개인적으로는 Maud Gonne을 상징한다. 그는 *Le Roman de la Rose*의 도입부에서 숙녀를 '장미'라고 부르는 Guillame de Lorris의 이유를 참작했을 것이다.

이 시집의 첫 번째 시 "To the Rose upon the Road of Time"은 장미 상징을 한 차원 더 발전시켜서, 이 시집의 가장 기본적인 시나리오와 관련된 주제를 제시한다. 십자가를 배경으로 놓여 진 네 잎의 장미는 신비스러운 결혼을 의미하며, 네 잎은 4원소 즉 공기, 땅, 불, 물을 의미한다. 장미와 십자가는 각각 여자와 남자를 상징한다. 장미가 꽃이 피기 위해서는 십자가로 상징되는 희생이 필요하다는 점에서 장미와 십자가는 풍요의 상징이다. 이러한 관계는 The *Island of Statues*에서 Naschina와 화자 사이의 관계에서도 그렇게 지속되었었다. 하지만 이 시에서 중요한 점은 여성의 장미가 개화하기 위해서는 남성의 장미가 희생이 되면서 이 두 가지 존재가 신비적 통합으로 결합되어 이러한 통합에서 특별한 효과가 일어난다. Yeats는 그의 작품에 신비주의 요소를 사용할 때 Blake와 Dante의 시에 사용된 전례를 따랐다. 특히 Dante의 시에서 이러한 신비주의 요소는 궁정풍 사랑의 전통

에 관련된다. 이러한 희생의 대가로 얻어진 풍요가 낭만적이고 정신적이라기보다는 시적 도구일 뿐이지만 그는 화자의 희생이 갖는 본질을 섬세히 설명하지 않는다.

시에서 화자는 자신과 장미 사이에 다른 관계를 설정한다. 바꾸어 말하면 장미는 영감으로 작용을 하고, 화자는 가수로서 역할을 한다. 그는 장미를 설명하면서 "내가 옛날 방식으로 노래를 부르는 동안 가까이 오세요"라고 말하고 장미가 가까이 다가오면 "운명으로 인해 더 이상 앞을 볼 수는 없을 것이다. 나는 영원한 미를 찾을 것이다"라고 노래한다. 시에서 장미의 처음 역할은 Beatrice가 Dante를 천국의 사랑으로 이끌 듯 화자를 안내하고, 화자에게 신성한 지식을 깨닫게 하는 것이다. 이러한 것은 화자를 통해 시의 여신에게 노래를 불러줄 것을 요청하는 Homer보다는 연인이 화자를 지식으로 안내하는 궁정풍 사랑의 측면에 더 가깝다고 할 수 있다. 이렇게 형성된 화자와 연인의 관계는 본질적으로 시적이다. 연인의 영감과 화자의 희생은 화자에게 노래를 부르도록 한다.

이러한 점에서 궁정풍 사랑의 요소가 분명하게 드러난다. Yeats는 "To the Rose upon the Road of Time"에서부터 화자가 자신의 역할을 적극적으로 참여하도록 만든다. 그는 연인을 영감을 주는 존재로만 제한시킨다. 화자는 자신과 연인의 사이에 상징을 위치시키고 거리를 두며 장애물을 만든다. 화자는 장미에게 "가까이 오세요, 가까이 오세요, 가까이 오세요. - 아, 하지만 나에게 유지해 주세요/ 장미가 숨 쉴 작은 공간을"이라고 요구한다. 이렇게 화자는 자연의 이미지를 통해 연인에게서 영원미를 추구하지만 정신적 거리감을 유지하고 싶어 하지 않는다. 화자는 연인과 일정한 거리를 유지하면서 인간과 자연계의 관점으로 정신적인 영역을 탐구하려고 노력한다. 그들 사이의 거리는 두 가지 기능을 한다. 첫 번째 기능은 화자의 개별성을 보장하는 것이고, 두 번째 기능은 통합에 대한 화자의 두려움을 숨기는 것이다. 이러한 두려움은 시적인 의미와 실질적 의미와 같은 두 가지 의미를 지닌다. 화자는 단지 시적 의미만을 말하면서 자신의 목소리를 상실하고 사람들이 모르는 언어로 노래를 부르고 싶어한다.

처음에 "Rosa Mundi"로 발표된 "The Rose of the World"는 연인을 영원미의 물리적 현시로 제시한다. 이 시는 연인에 대한 찬사이며, 아울러 그녀를 통해서 대천사 이전에 존재했고 트로이의 멸망과 Usna의 자녀들이 죽은 원인이었던 영원 미를 찬양하는 시이다. 영원 미는 연인이 현시한 것으로서 어떠한 경이로움도 만들지 못하는 서글픈 오만과 화자가 식별하는 붉은 입술을 상징한다. 이러한 붉은 색깔은 Vivien에게 보낸 서신의 "quicken berry"를 연상시키고 연인의 열정적 성품을 암시하면서 연인을 장미와 동일시한다. 연인을 슬프게 하는 경이로움이란 극히 영웅적인 것이다. 여기에서 현실의 연인은 세계가 창조되기도 전에 존재했던 영원 미의 이미지 앞에서 시들어 간다. 연인은 세상의 상징인 "풀로 뒤덮힌 도로"를 횡단하는

“방황의 발”을 지닌 것으로 묘사되는데, 이는 위대한 세계를 경험하고자 하는 욕구와 호기심을 암시한다고 할 수 있다. 아울러 이러한 연인은 1990년대 초에 아일랜드, 런던, 파리를 왕래하면서 영웅적 경험을 동경했던 Maud Gonne과도 연결된다.

Maud Gonne의 입장과 성품과 욕구는 익명의 화자와 연인사이에 거리감을 형성한다. 2연에서 세상과 화자는 모두 덧없고 무상한 것이다. 반면에 영원미의 상징인 연인은 대천사 이전에 존재했으며 “그대가 존재하기 전, 심장이 뛰기 전” 그 연인을 위해 신이 창조한 “어두운 거처에 고개 숙이는” 존재이다. 이러한 차이는 화자와 연인 사이의 거리를 더욱 확대시키며, Yeats는 화자를 연인의 삶의 일부분으로서가 아니라 무상한 현실을 배경으로 살아가는 존재로 묘사한다.

“The Sorrow of Love”는 화자에 대한 연인의 중요성을 묘사한다. 이 시는 자연의 이미지와 “지상의 오래되고 피곤한 소리”를 감추는 소리로 시작된다. 그 후에 “슬퍼하는 붉은 입술”을 한 연인이 “세상의 모든 눈물”을 가져 온다. 1892년판 시에서 연인은 인간으로 묘사되고, 1925년의 개정판 시에서 연인은 오만함이 첨가되어 그녀를 인간의 느낌으로 알 수 있는 Homer 시대의 연인과 연관시키고 있다. 첫 연의 이미지를 셋째 연에 다시 사용한 것은 연인의 효과를 강조하기 위한 것이다. 1892년판 시에서 연인의 출현으로 자연의 이미지와 소리는 지상에 숨겨진 울부짖음을 진동하도록 했으며, 1925년의 개정판 시에서 인간의 이미지와 소리를 없앴던 자연의 이미지와 소리는 이제 인간의 이미지와 소리를 구성하고 있다.

은유적인 측면에서 화자는 연인의 영감을 그가 이전에 알지 못했는데 이제는 알게 되었다고 진술하고 있다. 이러한 기법은 Dante의 작품처럼 연인이 화자가 신성함을 깨닫도록 도와주는 역할을 하는 궁정풍 사랑의 일부분과 비슷하다. 연인은 시의 여신으로서 역할을 통해 화자가 이러한 지식을 성취하도록 도와준다. Yeats는 화자가 이러한 역할을 하는 것 이외에 다른 것을 세밀하게 묘사하지 않는다. 이러한 화자의 역할에서 연인은 화자로부터 궁정풍 사랑의 연인처럼 존경을 받고 그녀의 열정과 긍지에 찬사를 받는다.

화자에게 있어서 연인의 중요성은 “A Dream of Death”에서도 나타난다. Yeats는 그의 연인이 죽어서 나무 옆 이름 없는 묘지에 묻힌 상황을 설정한다. 화자는 그 묘지에 와서 그녀의 아름다움이 영원하리라는 묘비명을 쓴다. 여기에서 Yeats는 그에게 연인이 필요한 만큼 그 여인도 화자가 필요하다는 것을 제시한다. 연인은 그녀을 찬양하는 노래도 없이 익명으로 조용히 빠르게 잊혀지고, 무심한 별 아래에 홀로 남겨진다. 구체적 상황의 부재는 연인을 더욱 더 익명의 존재로 만든다. 화자가 사랑하는 연인을 위해 새긴 “She was more beautiful than thy first love/ But now lies under boards”는 그녀의 미모를 찬양한다. 그리고 연인의 아름다움은 개인의 미가 아닌 하나의 원형미로서 칭송을 받고, 연인이 얼마나 아름다

웠는지를 열거하는 다른 궁정풍 사랑의 화자들과 다르게 Yeats는 그의 연인이 가장 아름답다만 묘사한다.

"The Sorrow of Love"와 "A Dream of Death"는 장미와 십자가의 신비적 결합의 구조 안에서 의미가 드러난다. 이 두 편의 시는 특별한 화자와 연인의 역할을 묘사하고 결혼을 위한 적절한 이유를 제공한다. 화자는 영감을 얻기 위하여 사랑하는 사람이 필요하고, 그의 연인은 불멸을 얻기 위하여 화자가 필요하다. 이러한 상호관계는 궁정풍 사랑 시의 화자들과 그들의 연인과의 관계를 상기시킨다.

Ronsard의 *Sonnets pour Helene*중 "Quand Vous Serez Bien Vieille"에 근거를 둔 "When You are old"는 연인에 대한 화자의 중요성을 묘사한다. 이 시에서 화자는 사랑하는 연인에게 시간이 지나 늙게 되면 그녀의 삶이 어떻게 될 것인지에 대해 생각해 보도록 요구한다. 연인은 화자가 그녀에 대해 썼던 시를 읽으며, 그녀가 젊었을 당시를 회상하게 될 것이라고 말한다. 그리고 연인은 그것이 진실한 사랑이든 거짓 사랑이든지 간에 많은 사랑을 받았지만 화자만이 오로지 그녀의 "순례자 같은 영혼"을 사랑했으며, 화자가 그녀의 변하는 "얼굴의 슬픔"도 사랑했음을 그녀는 깨달을 것이다. 그리고 연인은 사랑이 사라지고 별들의 무리에 그녀의 얼굴을 숨길 것을 알기 때문에 슬퍼한다.

이 시는 Yeats가 Maud Gonne에게 구애를 시도하는 첫 번째 시이며, Maud Gonne을 소재로 한 첫 번째 궁정풍 사랑 시이다. 그는 그녀에게 그녀가 그를 왜 선택하지 않았으며 그러한 이유를 그에게 말하지 못하는 것에 대하여 노인의 지혜를 가지고 생각하도록 요구한다. 그는 두 가지를 주장한다. 첫 번째는 연인의 순례자와 같은 영혼에 대한 화자의 헌신과 그녀의 미모만을 사랑하는 다른 사람들 사이의 대조를 부각시켜 화자만이 그녀를 진정으로 사랑했다고 주장한다. 둘째로 화자는 연인을 영원한 존재로 창조하겠다고 제안한다. 그러나 두 번째 제안은 실패한다. 화자는 연인이 그의 구애를 받아들인다면 시에서 그녀를 신전에 모실 것을 약속하였다. 하지만 연인의 거절에도 불구하고, 화자는 시를 계속 창작함으로써 이미 그녀를 영원한 존재로 창조한 것이다.

이 시에서 Yeats는 자신과 연인 사이의 관계를 처음으로 암시한다. 그는 그러한 관계가 이미 끝난 것으로 생각했다. 그는 두 사람이 결별하게 만든 장애물을 구체적으로 언급하지 않지만 이러한 결별은 그가 간접적으로 인인에게 마음을 바꿔 줄 것을 요청했지만 그녀는 이미 결단을 내렸음을 암시하고 있다. 그는 사랑을 의인화하고 진실한 사랑과 거짓된 사랑을 구별한다. 아마도 그는 의인화의 즉각적 모형과 사랑의 구별법을 깨닫고 그의 도제기간에 이러한 두 가지 모티브를 사용한 것 같다.

장미를 소재로 한 시에서 Yeats는 화자와 연인을 분리시키는 다양한 장애물뿐만

아니라 화자와 연인 사이의 기본적 상황도 제시한다. 그는 화자의 역할을 수행하면서 연인에게 시에서 여신의 역할을 부여한다. 하지만 그가 여러 편의 시에서 그들의 낭만적 관계를 암시하고 있을지라도 그들의 관계는 주로 시적관계이다. 그는 연인을 어떤 유형과 상징으로 묘사하면서 궁정풍 사랑 시의 화자들이 연인을 대하는 방법을 상기시킨다. 그는 화자와 연인의 관계에 장애가 되는 외부요인과 내부요인을 구별하지만 이러한 요인을 상세하게 설명하지는 않는다. 시적인 관계에서 화자와 연인 사이의 주요한 장애물은 연인을 상징하는 여신으로 화자가 근접하기 때문에 인간적 목소리가 상실되는 것을 두려워하는 화자의 내면의 문제이다. 화자는 연인이 신성함의 대상이기 때문에 그 자신의 목소리를 잃을까 두려워한다. 낭만적 관계에서 주요한 장애물은 연인의 내면적 성품처럼 보인다.

IV. 궁정풍 사랑의 전통에 대한 구현

장미는 *The Wind among the Reeds*에서도 주제로서 쓰이면서 이전보다 강렬한 심상을 느끼게 한다. *The Wind among the Reeds*는 Yeats와 Maud Gonne, Yeats와 Olivia Shakespeare와의 관계에서 생긴 미묘한 감정으로 만들어지는 정체성을 보여주고 있다. 이러한 그의 정체성의 위기는 본질적으로 그가 Maud Gonne에게 한 구애에서 야기된 것이다. 다른 사랑 시에서처럼 그는 연인들에게 자신의 정체성을 부여하여 그가 얻고자 하는 이상향을 추구하려고 시도하였다. 그래서 그는 많은 시들에 연인들에 대한 자신의 감정을 묘사하였다. 서정시의 주제로 사랑이 작품에 많이 사용되기도 하지만 주로 화자의 감정의 변화가 주요한 모티브를 이룬다. 사랑하는 사람을 헤어지도록 하는 장애물은 중세와 르네상스 시대의 궁정풍 사랑 서정시의 특징이다. 그의 작품에서 주요한 장애물은 물질적 세계의 위압감, 연인의 성격, 화자 자신의 두려움, 그리고 화자와 연인 사이의 대립이다. 연인들이 헤어지는 이유는 시마다 차이점이 있지만 모든 사랑 시에 서술되어 있다. 대부분의 서정시는 연인의 고매함, 화자의 헌신, 그리고 그들의 사랑을 위태롭게 하는 장애물이 주로 사용된다. 이 시집이 장미시편들과 구별되는 중요한 발전은 그가 화자의 정체성을 결정할 때 로맨틱한 분위기와 연인이라는 이미지의 중요성을 확장시킨 점이다. 또한 그는 이 시집에서부터 연인들의 사랑을 방해하는 장애물로 비방자를 등장시키기 시작하였다.

Yeats는 이 시집의 다양한 시들에서 아일랜드의 전통을 다양하게 묘사하지만, 이 시집의 중심 소재는 영국인과 유럽인, 그리고 궁정풍 사랑이다. 그가 이 시집을 창작할 당시에 작성한 원고들을 보면 이러한 소재를 그가 이 시집에 사용하려고 의도한 것을 알 수 있다. 하지만 *The Wind among the Reeds*는 그가 이 시집을 창작한 1890년대 후반의 그의 시들의 주제의 변화를 잘 보여준다.

*The Wind among the Reeds*는 사랑하는 사람에 의해서 억압되어 미칠 듯이 괴로워하는 연인의 성격을 조밀하게 제시한다. 화자는 단지 연인과 함께 있을 때만 행복을 느낀다. 하지만 이러한 행복도 일시적이다. 왜냐하면 연인이 그에게 그가 원하는 것을 주지 않을 것이기 때문이다.

I am
like the children, O my
beloved & I play at
love & marriage. I play
at with images of the life

you will not give to me. . . .[25)]

화자는 연인을 “my cruel one”이라고 부르며, 그녀에게 “why do/ you whisper to me of sorrow/ always”라고 물어본다. 연인은 냉정하며 꿈쩍도 하지 않는다.

set upon far magnificence
upon impossible dreams
Have made you blind & have made you deaf.

그의 글에서 그의 시가 얼마나 중요한 가를 물어본다. 화자는 그들이 시에 묘사되어 있는 만큼 비밀스런 관계라는 것을 암시한다.

You only know that it is
of you I sing when I tell
of the sa san swan on the water
or the eagle in heaven
or the faun in the wood.

연인은 시를 이해하지만 시에 감동을 받지 않는다. 화자는 그녀에게 “not moved by my songs”라고 말한 후에 “Others weep but your eyes/ are dry”라고 말하고 있다. 이 초안에서 궁정 식 사랑의 요소는 분명하며 *The Wind among the Reeds*의 세련된 시에서 훨씬 더 정확하게 찾아 볼 수 있다. 이 초안에서 Yeats는 미숙하고 고통스런 정서를 묘사한다.

이 시집은 아일랜드 민요와 신화에 자주 등장하는 불멸의 요정인 sidhe를 불러내면서 시작된다. 이러한 불러냄은 이전 시 “To the Rose upon the Rood of Time”처럼 시집의 구조와 기본적인 갈등을 제공한다. *The Hosting of the Sidhe*에서 화자는 불멸의 쉬가 여행한 것을 그려내며 자주 Niamh를 불러낸다. Niamh는 소리쳐 외친다. “Away, come away:/ Empty your heart of its mortal dream.” 이러한 것은 시의 분위기를 환기시키지만 첫 번째 시를 떠올리게 한다. 화자가 장미를 부르는 것 대신에 이 시에서 불멸의 sidhe로 구체화 된 장미는 화자를 부르고, 그에게 현실 세계를 완전히 떠나도록 요청한다. 그들을 바라보던 Niamh는 “We come between him and the deed of his hand,/ We come between him and the hope of his heart”라고 말한다. 그래서 Yeats는 화자와 연인에 대한 장애물을 시와 사랑이라는 영역에 위치시킨다. 그는 더욱더 예술적인 창조의 문제를

25) Carolyn Holdsworth, *The Wind among the Reeds: Manuscript Materials* 198-205.

구애와 연결시킨다. 그래서 예술의 창조와 구애는 시에서 동일한 구조로 사용된다.

이 시집의 주요한 특징은 화자와 연인의 관계이다. 1899년에 출간된 초판 시집은 Yeats의 정체성만큼 그의 마음의 혼돈의 상태를 보여주는 상상의 페르소나들이 등장하였다. 1908년 초에 다시 발간한 시집에서 Yeats는 이러한 상태를 "the lover", "he", 그리고 "the poet"로 일반화한다. 하지만 이러한 육체를 가진 인물들은 궁정풍 사랑 시의 개념이며, 대개는 궁정풍 사랑 시에서 화자와 연인의 성격에 대한 일반적인 특징을 구체화한다.

"The Lover mourns for the Loss of Love"는 화자와 그의 연인 사이를 연결한다. 화자는 그의 연인에게 말을 시켜서 Shakespear와 같이 "아름다운 친구"와 사랑을 나누고 싶은 자신의 의도를 드러낸다. 그는 보답 없는 "과거의 절망"이 아마도 그의 새로운 친구와 함께하는 "end in love in the end"라고 상상해본다. 하지만 그 친구는 "looked in my heart one day/ And saw your image was there"로 눈물을 흘리며 떠나간다. 그래서 Yeats는 처음으로 연인의 이미지를 그에게 내면화시키며 그래서 더욱더 연인의 개별성을 인정한다. 어떠한 것도 그의 마음에서 그녀를 대신 할 수 없다. 이 시는 심도 있게 정체성이라는 궁정 식 모티브를 다루고 있다. 그의 마음속에 있는 연인의 이미지는 그에게 정체성을 제공하는 역할을 수행하고 있다.

"The Lover tells of the Rose in his Heart"는 창조적 행위에 대한 화자의 주요한 동기를 묘사한다. 화자는 그의 연인에게 구애하면서 물리적 세계를 바라보며 "The Rose of Heaven"의 "the labouring world"가 의미하는 것을 알게 된다. "The cry of a child by the roadway, the creak of a lumbering cart/ The heavy steps of the ploughman." 그는 이러한 이미지들이 "blossoms a rose in the deeps of my heart"하여 그의 이미지를 곡해한다는 것을 깨달았다. 화자는 세상의 이미지가 그의 마음속에 있는 연인의 이미지에 어우러질 수 있도록 이러한 불행한 세상을 다시 만들고 싶었다. 이러한 동기는 바로 궁정풍 사랑이다. 그 화자는 연인의 이미지를 이상화하여 그 모습이 표현할 수 있는 완벽함을 얻고자 한다.

하지만 시인의 구애라고 해서 장애물이 없는 것은 아니다. 그리고 화자의 연인에 대한 사랑은 내적인 장애와 외적 장애에 의해서 지속적으로 위협을 받는다. "The Lover pleads with his Friend for Old Friends"에서 화자는 그의 연인에게 인생의 전성기에 있는 그녀를 칭찬하는 새로운 많은 친구들이 있어도 시인을 기억해 주길 바란다. 왜냐하면 그는 세월이 그녀의 미를 훼손할 지라도 그녀의 미를 기억할 것이기 때문이다. 이 시는 그가 연인에게 구애를 할 때 경쟁자들이 있을 것이라는 암시로 시작한다. "Into the Twilight"는 궁정풍 사랑 시의 비방하는 사람과 가짜 연인들을 다시 상기시키면서 그의 사랑의 부패를 "fire of a slanderous

tongue”의 탓으로 한다. “ He thinks of those who have Spoken Evil of his Beloved”에서 화자는 그녀에게 이러한 비방자들과 달리 “weigh this song”라고 요구한다. 그는 “Their children's children shall say they have lied”라고 한다. 이 시는 연인에게 있어 화자의 중요성을 강조하면서, 그가 없다면 그녀의 적에 의해 만들어진 그녀의 이미지는 시간 속에 묻혀 질 이미지에 불과할 것이라고 암시한다. 하지만 그와 같이 있다면 그녀의 이미지는 영원할 것이다. Yeats는 비방자들과 가짜 연인들이 종종 연인을 사랑하는 체하면서 그녀를 조롱하곤 했던 궁정풍 사랑 시와 이전의 두 편의 시와는 달리 이 시에서 그의 구애를 험담하는 비방자를 적대적으로 다루지는 않는다.

그리고 Yeats는 장미시편의 “The White Birds”와 유사하게 그와 그의 연인이 하나가 될 수 있는 조건들을 자세히 묘사한다. 화자는 “He hears the Cry of the Sedge”에서 무수한 불가능한 조건들을 제시하는 바람소리를 듣는다. 그러한 조건들이 충족 되면 우주의 종말이 다가올 것이다. 하지만 그러한 조건들이 성숙할 때까지 그와 그의 연인은 함께 살아있지 않을 것이다. 유사하게도 “He wishes his Beloved were Dead”에서 화자는 그의 연인이 죽는 정황을 제시한다. 그는 그녀가 죽으면 그에게로 올 것이며 결코 떠나지 않을 것이라고 생각한다. 물론 이러한 것은 불가능한 조건이다.

Yeats는 이 부분에서 이전 시들의 주제를 다시 다루고 있다. 그는 이러한 시들에 장미시편들에서 성취하지 못한 정서적 강렬함을 세련되게 제시한다. 중요한 변화는 연인의 역할에 포함된 화자 본인의 개성의 확장이며, 시적인 관계에서 더욱더 복잡해진 우정과 애정관계로의 확장이다. 게다가 그는 특히 연인의 이미지에 부합될 때 화자의 정체성과 일체가 된다. 그는 연인에게 낭만적 역할을 허용하면서도 실제적인 사건이거나 실제 정서적 산물을 묘사한다. 그리고 그는 비방자들을 첨가하여, 그들을 연인과 그 자신의 적들로 묘사한다. 이러한 모든 묘사에서 그는 그 자신과 그의 시를 궁정풍 사랑 시에 더 가깝도록 변모시킨다.

Yeats 시의 구성은 그의 사랑 시의 주요 페르소나의 특성이 변하면서 1900년대 이후부터 달라지기 시작한다. 시의 화자는 점차적으로 강력한 힘을 갖게 되어 그의 연인에게 덜 의존하게 된다. 동시에 그는 시에서 연인을 지속적으로 찬미하지만, 이러한 찬미는 이제 그녀의 사랑이 덜 필요하다는 것을 의미한다. 또한 그는 영원미의 물리적 현시라기보다는 차라리 늙어가는 여자처럼 연인을 더욱더 실제적 인물로 제시한다. 그녀의 미는 화자에게 계속해서 영감으로 작용하지만 아름다움이란 점차 그녀의 물리적인 외모보다는 성격을 의미하게 된다. 하지만 중요한 점은 궁중시를 특징짓는 다양한 기법과 문제를 세부적으로 사용한다는 점이다. 이러한 점은 그가 지속적으로 시인으로 성장하고 있다는 점과 중세 후기와 르네상스 시대의 작

가들을 연구한 측면에서 영향을 받은 것 같다.

Yeats는 “All Things Can Tempt Me”에서 “with such airs/ That one believed he had a sword upstairs”라고 노래하는 젊은 시절의 이미지를 “Colder and dumber and deafer than a fish”가 되고 싶은 현재의 소망과 대조시킨다. 이러한 개념의 변화에도 불구하고, 화자의 성격과 시의 주제는 여전히 궁정풍 사랑시 형식을 유지한다. 특히, 화자는 계속해서 그의 최고의 자질을 연인의 공으로 돌린다. 예를 들면 그는 “Words”에서 그의 재능은 그의 행동을 이해하지 못하는 연인에게 그의 생각을 설명하는 반복 시도로부터 얻어진 것이라고 설명한다. 이러한 생각은 그가 “that the best I have done/ Was done to make it plain”을 기억할 때까지 그를 힘들게 한다. 그는 더욱더 그의 연인이 그를 이해해 준다거나 혹은 그가 “thrown poor words away/ And been content to live”, “come into my strength/ And words obey my call” 할 수 있는지 없는지에 의문을 갖는다. 그러나 대부분의 궁정풍 서정시들처럼, 이 시는 화자가 그의 연인을 이해시킬 수 없다는 점에서 해결책을 제시하지 못하고, 제시된 상황은 이어진다. 유사하게도 “Reconciliation”에서 연인의 부재는 그를 벙어리로 만들어서, 그가 그의 노래를 창작하기 위하여 “kings/ Helmets, and swords, and half-forgotten things/ That were like memories of you”을 추구해야 한다. 이러한 모든 시에서 중요한 점은 장미시편들에서 연인에게 부여했던 뮤즈 역할의 지속성이다.

하지만 Yeats는 이 시집의 마지막 시에서 특이한 시도를 하고 있다. 그는 연인에게 말하면서 그를 벙어리로 만든 연인의 부재를 비난하는 첫 행의 ‘Some may have blamed you that you took away’으로 청중을 의식하고 있다. 이것은 그가 그의 작품에 청중을 처음으로 언급한 것이며, 아마도 국립극장에서 극작품을 공연할 때의 청중에 대한 경험에서 얻어진 것인 듯하다. 또한 그것은 아마도 음유시인의 청중이 궁중의 사회적 배경이자 그의 시의 필수적인 부분이 되는 궁정 식 사랑시로부터 얻어진 것이다. 그는 청중을 언급할 때 그의 시적 구애를 확장시켜 그것을 어떤 상황 속에 위치시킨다. 그는 또한 궁정풍 사랑의 전통에 적합한 등장인물 집단을 구성한다.

Yeats는 “Never Give all the Heart”와 “O Do Not Love Too Long”에서 이러한 청중을 계속 사용한다. 화자는 “Never Give all the Heart”에서 청중에게 함축적으로 주장한다. 그는 이러한 청중에게 “Never give all the heart”라고 말한 다음 다시 “O never give the heart outright”라고 사랑을 하지 않는 방법에 대해 충고를 한다. 남자 연인은 이 시에서 “deaf and dumb and blind with love”로 묘사되고, Yeats는 그러한 상태를 “who can play it well enough라고 질문한다. 그러한 함축은 그가 사랑놀이를 한다면 이길 수 있다는 것이다. 사랑을 특별한 규칙

을 가진 게임으로 사용한 이러한 기상은 궁정풍 사랑과 관련된 것처럼 보인다. 그는 이러한 기상을 궁정풍 사랑시의 연구에서 얻었을지 모른다.

화자는 “O Do Not Love Too Long”에서 특별한 사람을 등장시켜서 “Sweetheart, do not love too long”이라고 동일한 충고를 한다. 그런 다음 바로 “I loved long and long,/ And grew to be out of fashion/ Like an old song”이라는 자신의 사례를 제시한다. 2연은 그들이 어렸을 때에 그들의 생각이 얼마나 유사했는가를 설명하면서 그러한 관계에 대한 사례를 더욱더 자세히 제시한다. 그의 개인적 사례로부터 일반적인 충고를 유도하면서 “But O, in a minute she changed”라고 시의 시작을 반복한다. 이 두 편의 시는 그의 구애에 대한 화자의 불행을 묘사한다. 이러한 불행은 Maud Gonne이 Macbride와 결혼한 것에서 비롯된 것이다. 부가적으로 이러한 3편의 시에서 청중을 사용한 것은 독특한 것은 아니다. 왜냐하면 그는 그의 시에 청중의 개념을 지속적으로 사용하기 때문이다.

Yeats는 “The Folly of Being Comforted”에서 Lady Gregory의 페르소나로서 한 상담자를 등장인물로 제시한다. 이 친구는 그의 “well-beloved's hair has threads of grey/ And little shadows come about her eyes”를 통해서 화자의 슬픔을 완화시키려고 시도한다. 그녀는 그를 상담해 주면서 얼마 후면 그녀가 더 이상 아름답지 않으며, 화자는 그녀를 사랑하지 않을 것이라고 말한다.

> Heart cries, “No,
> I have not a crumb of comfort, not a grain.
> Because of that great nobleness of hers
> The fire that stirs about her, when she stirs,
> Burns but more clearly[26].”

그는 그녀의 성격의 변화 특히 그녀가 그를 대하는 방법의 변화를 한탄한다. 화자는 “If she'd but turn her head”라고 울부짖으면서 자신의 마음을 드러낸 후에, 마음이 “the folly of being comforted”을 알게 될 것이라고 주장한다.

이 시의 주요한 궁정풍 요소는 특히 친구나 상담자, 그리고 마음의 의인화로서 등장인물들의 역할이다. 마음을 의인화하고 있는 인물은 상담자에게 말을 하고 화자에 의해서도 말이 걸어진다. 이 두 대화에서 마음은 감정을 나타내고, 상담자의 말에 의해 조성되는 지적인 이미지와 대조를 이룬다. 지식과 마음 사이의 이러한 갈등은 자연스럽게 궁정풍 요소이다. “The Folly of Being Comforted”는 Yeats가 초기 시로 출판했던 모든 시들의 사랑에 대한 기본적인 시나리오를 정의한다.

---

26) Yeats, *Variorum* .199-200.

더욱더 중요하게도 이 시에서 그는 간접적으로 외적 미에 근거를 두고 그 미가 퇴색한 상담자의 사랑과 대조시켜 그의 사랑을 진실 된 것으로 특징짓는다.

하지만 Yeats가 Maud Gonne에 대한 구애에서 궁정풍 사랑 전통을 사용한 가장 명확한 증거는 “Adam's Curse”에 묘사되어 있다. 이 시에 묘사된 사건은 시의 배경이 귀족적 분위기이고 카스틸리오네의 우르비노를 회상시킬지라도 Maud Gonne의 여동생인 May Gonne의 집에서 일어났다. 자서전적 측면에서 보면 May Gonne은 Lady Gregory처럼 그에게 상담자 역할을 했지만 열정적으로 상담을 하지는 않았다. 시에서 May Gonne의 페르소나인 등장인물은 그러한 역할을 하지 않는다. 하지만 그녀는 화자의 구애에 대한 청중의 전형이 된다. 효과적으로 그 시는 시와 미, 그리고 사랑 사이의 유사성을 설명한다. 바꾸어 말하면 시, 사랑, 그리고 미는 “much Labouring”이 요구된다. 시는 “who thought that love should be/ . . . compounded of high courtesy”한 늙은 연인들이 구애를 하는 사랑과 성심을 다하는 궁정 식 사랑을 현재의 나태한 사랑과 대조시킨다. 그가 그 당시에 그의 연인에게 실제로 말할 수 없었던 것은 그가 현대적 방식이 아닌 중세의 고결한 방식으로 그녀를 사랑하려고 노력하였기 때문이다. 그의 연인의 거절은 이러한 노력을 물거품으로 만들었다.

19세기 말의 지식인들의 견해는 “court of love”가 실제적인 입법회의이었다고 가정하면서 궁정풍 사랑의 개념을 잘못 해석하였다. Yeats는 이러한 지식인들의 견해에 익숙하였다. 이 시에서 그는 연인들을 상상함으로써 “the old high way of love”라고 묘사하여 이러한 친숙함을 잘 이용한다. 하지만 이것은 사랑이라는 논쟁을 해결하는 지성적 방법이다. 그리고 Yeats는 머리와 마음의 기상을 사용하여 위 논쟁의 해결 방법과 연인 사이 관계를 병립시킨다. 그리고 그러한 것은 그들을 “As weary-hearted as the hollow moon”으로 만든다.

또한 이 시는 화자가 한 번 더 자신의 사례를 항변하기 때문에 구애 시이다. 그는 현대의 사랑과 대립적으로 궁중 사랑을 대조시키지만 자신의 구애를 중세의 사랑 법에 대입한다. 그가 이런 사실을 명백히 밝히지 않는다 해도, 이러한 것은 화자의 귀족성 및 고결함, 그리고 다른 구혼자의 비 귀족성 사이의 비교이다. 화자는 오직 첫 번째 대조를 강조하지만, 공연을 보는 청중 때문에 그의 연인에게 자신의 사랑이 아주 고귀한 사랑이라고 말하지 못한다.

궁정풍 사랑의 요소가 이 시에 스며들어 있다. 기교적인 측면에서 Yeats는 화자, 연인, 그리고 청중과 같은 궁정풍 사랑의 모든 등장인물들을 사용한다. 무대 장치는 특별하게 궁정풍은 아니지만, 그것은 카스틸리오네에 의해서 묘사된 대화와 사랑과 시에 대한 궁정풍 사랑의 대화를 상기시킨다. 하지만 가장 중요하게도 그는 그의 구애를 “old high way of love”에 진실한 것으로 규정하여, 그것을 현대 연

인들의 나태함과 간접적으로 대조시킨다. 그는 그의 구애를 그렇게 규정짓고 이 작품의 주요한 주제를 강조한다. 그리고 마침내 그는 그의 연인에게 구애하는데 이 시를 사용한다.

이러한 사용은 Yeats에게 새로운 방식이다. 하지만 이것은 19세기 말 이후에 그의 작품에 나타난 독특한 양식은 아니며, 그가 궁정풍 사랑을 공부한 것으로부터 얻어진 것이다. 그의 구애는 종종 섬세하고 직접적이며, 공개적으로 묘사되기 보다는 차라리 가장된다.

19세기 말에 Yeats의 시에서 연인에 대한 묘사는 이상적 미의 육화에서, 그 아름다움이 다른 시대의 영웅적 행위를 상기시키는 실제적 여성으로 변화한다. 사실주의는 초기 시들에서 가장 순수하며, "The Arrow"와 "The Folly of Being Comforted"에 가장 잘 묘사되어 있다. "The Folly of Being Comforted"는 연인의 머릿결이 회색으로 변한 것을 언급한다. 그는 영원한 연인에 대한 관념을 버리고 대신 Maud Gonne의 더욱 더 진솔한 이미지를 선택하였다. 그가 반복적으로 언급한 것 중에서 가장 중요한 특징은 육체적인 그녀의 아름다움이다. 또 다른 특징은 "that is so lofty and fierce and kind"한 그녀의 정신력과 그녀의 고결함을 포함하며, "No Second Troy"에서 가장 잘 찬양된다. 동시에 그는 Maud Gonne을 그의 이야기책의 여자 주인공과 트로이의 헬렌과 같은 신화에 비유하기 시작한다. 왜냐하면 그녀에 대한 생각은 "might call up a new age, calling to mind/ The queens that were imagined long ago"이기 때문이다.

"No Second Troy"는 연인에 대한 이러한 두 가지 묘사를 효과적으로 결합한다. 여기에서 화자는 그의 연인이 "filled my days with misery"를 인정하지만, 이러한 괴로움이 그녀의 잘못인지에 의문을 제기한다. 그는 "taught to ignorant men most violent ways"한 그녀 행위들이 비난받을 수 있는 지에도 의문을 제기한다. 결국 그는 그녀가 창조물이 된 것으로 추측한다.

> With a mind
> That nobleness made simple as a fire,
> With beauty like a tightened bow, a kind
> That is not natural in an age like this[27)]

그녀의 미는 영웅의 시대에 포함된 것이라고 그는 말한다. 여기에서 미는 특히 등장인물의 미이다. Yeats는 이러한 미를 그가 이 시집과 다음 시집에서 찬양한 절제된 귀족적 고귀함인 "high and solitary and most stem"으로 묘사한다. "Out

27) Yeats, *Variorum* .256-57.

of Phase"는 그가 나중에 이러한 정황을 묘사하기 위하여 선택하고, 나폴레옹이 로마 황제들과 같은 왕위에 오른 사례를 사용하기 위하여 선택한 용어이다. 또한 Maud Gonne은 소심하고 무지한 더블린의 작은 도시가 아니라 트로이의 영웅의 도시에 살고 있다. 이러한 것은 대부분의 궁정풍 시인들이 그들의 각각의 연인들에게 가졌던 관점을 반영한다. 바꾸어 말하면 그녀는 가장 아름답고 영감을 주는 여자이었다.

Yeats는 이러한 비교를 "A Woman Homer Sung"에서 가장 명확하게 사용하여 연인이 시인에게 미친 영향을 세밀하게 설명한다. 그는 "But O! 'twas bitter wrong/ If he could pass her by/ With an indifferent eye"처럼 젊은 시절에 사랑하는 여인의 주변에 있는 어떤 남자에 대한 자신의 질투심을 묘사하는 것으로 시작한다. 그는 "That coming time can say,/ shadowed in a glass/ What thing her body was"같이 그의 연인을 영원한 존재로 만들고 있다. Yeats는 그녀를 불같은 피를 가진 땅보다는 차라리 구름위에서 여신같이 걸어가는 것으로 그린다. 그리고 그는 매우 단조로운 삶을 영웅들의 그것처럼 보이도록 꾸며 그녀가 그에게 행사하는 모든 영향에서 벗어난다. 이 두 편의 시의 궁정풍의 특징은 두 주인공의 페르소나인 화자와 연인에 대한 정의들이다. 화자는 자신에 대한 연인의 행동을 고통스러워하면서도 정당화한다. 반면에 연인은 아름답고 고독하고 완고한 여자이다. 그래서 그는 궁정풍 시인들이 사용한 방법과 같이 화자와 연인을 정의한다.

하지만 Yeats는 궁정풍 사랑 시의 영역으로 더욱 더 깊이 들어간다. 그는 그의 연인으로부터 고귀함을 찾고 그녀를 이상향으로 생각한다. 그는 그와 연인과의 관계에 대한 기능을 "Against Unworthy Praise"와 "The People"에서 가장 잘 묘사한다. 그는 "Against Unworthy Praise"에서 "Nor knave nor dolt can break/ What's not for their applause" 때문에 그의 작품을 비판하는 적들에도 불구하고 마음을 편안하게 지녀야한다고 말한다. 그의 작품은 오로지 연인을 위해서이다. 그래서 다른 사람의 비판은 중요하지 않다. 그의 연인이 취하는 행위는 "Earned slander, ingratitude/ From self-same dolt and knave"이지만 "she, singing upon the road/ Half lion, half child, is at peace"이다. 그래서 연인의 사례나 이미지는 화자에게 영감을 주는 이상향을 제시한다.

Yeats는 "Against Unworthy Praise"에서 다루었던 사건을 더욱더 세밀하게 묘사한 "The People"에서 연인의 궁정풍 기질을 구별하고, 이러한 기질이 어떻게 부정을 극복할 수 있고 그가 어려움에 대처하도록 연인이 어떤 영감과 힘을 주는가에 대하여 설명한다. 여기에서 그와 연인사이의 대화로 명확하게 제시되어진다. 그는 "What have I done for all that work"는 질문으로 시작하여 글을 이어간다.

The daily spite of this unmannerly town
Where who has served the most is most defamed,
The reputation of his lifetime lost[28].

그런 다음 그는 대조적으로 Urbino라는 이상향을 제시한다.

I might have lived,
And you know well how great the longing has been,
Where every day my footfall should have lit
In the green shadow of Ferrara should wall;
Or climbed among the images of the past --
The unperturbed and courtly images --
Evening and morning, the steep street of Urbino
To where the duchess and her people talked
The stately midnight through until they stood
In their great window looking at the dawn;
I might have used the one substantial right
My trade allows: chosen my company
And chosen what scenery pleased me best.

하지만 여성 화자는 그녀가 공금을 훔쳐 술고래와 좀 도둑이 된 사람들에게 책망 받고 있어서, 그녀는 사람들에게 결코 불평할 이유가 없다고 대답한다. 남성 화자는 여성 화자의 느낌과 행위의 삶을, 남성 화자의 분석과 생각의 삶에 대조시킴으로써 남성 화자가 느끼는 서운함을 정당화한다. 이 두 편의 시에서 Yeats는 연인을 그의 사회의 이상을 구체화하는 존재로 묘사하는 궁정풍 전통을 따른다. 그의 경우에 있어, 중산층이 서서히 지배하는 시대에 Lady Gregory와 그녀의 아들 로버트에 의해서 상징화되는 신교도 귀족사회가 이 이상을 구체화하고 있음을 보았기 때문에 이러한 이상은 더욱더 강력해진다. 이 시들에서 그는 연인이 이러한 이상을 구체화하는 것을 허용하였고 아울러 그녀를 존경하므로 오직 그녀가 나타내는 이상만을 얻으려는 화자에게는 딱 맞는 모델을 제시 해준다.

"Her Praise"는 아마도 최고 사례이다. 화자는 사람들이 연인 이외 그 무엇을 생각할 수 있다는 개념에 동의하지 않는다. 그는 그녀를 "As a man does who has published a new book,/ Or a young girl dressed out in her new gown"

28) Yeats, *Variorum* .351-53.

로 찬미하고 싶어 한다. 그러나 그의 집에 있는 Dorothy Shakespeare와 Ezra Pound와 같은 다른 사람들은 그들의 마음에 “some new tale”, 혹은 “some other name”, 혹은 “the long war”를 생각한다. 화자는 이러한 다른 일에 관하여 더 이상 대화를 거부하고, “If there be rags enough. . . will know her name/ And will be well pleased remembering it”한 거지를 찾기 위하여 집을 떠나야겠다고 생각한다. 그는 가난하기 때문에 그녀와 그녀의 많은 친절을 회상할 것이다.

이 시에서 궁정풍 사랑 시의 영향은 상당히 섬세하다. 연인에 대한 화자의 찬미는 연인의 이미지들이 사실적으로 드러난다 해도 주요한 주제이다. 그녀는 세상이 창조될 때에도 존재했던 피조물이 아니며, 화자와 동시대인들은 책이나 전쟁이나 다른 여자를 생각할 수가 있다. 하지만 그녀는 화자의 마음에 최상의 사유이다. 화자에 따르면, 그녀가 과거에 가난한 사람들에게 베푼 많은 친절은 가난한 사람들에게 잘 기억될 것이다. 이러한 과거의 친절은 화자에게 뿐만 아니라 다른 사람들에게도 연인의 성격이 아름답고 관대하다는 것을 증명한다. 이러한 행위는 그녀가 화자의 칭찬과 찬미를 받을 가치가 있다는 것을 보여준다. 연인의 이런 모습은 친구들 보다는 화자에게 자주 보인다. 하지만 화자는 그나 가난한 자와는 달리 그의 친구들이 그의 연인을 알지 못하기 때문에 연인의 관대함은 사실이라고 주장한다. 그래서 화자는 그 자신과 다른 사람들에게 그가 그의 연인을 칭찬하는 이유를 정당화한다. 놀랍게도 Yeats는 그의 연인의 육체적 미에 의해서가 아니라, 이 시에서 그녀를 아름답게 하고 그녀에 대한 찬사에 어울리는 과거의 그녀의 행위에 의해 그 자신을 정당화하고 있다. 이는 이전의 그녀의 미에 대한 심취와 현저하게 대조된다. 문체적인 면에서 “Her Praise”는 Yeats의 Dante와 같은 프로방스 작가들과 이탈리아 작가들에 대한 지속적인 연구를 반영한다. 이러한 정황에서 연인은 베아트리체와 동일한 인물로 보여 질 수 있다. Dante도 유사하게 젊은 시절에 그녀의 미를 찬미하였고, 그녀는 화자에게 영감을 주었다는 측면에서 화자에게 아주 중요한 모델이었다. 이 시에서 모드 Maud Gonne이 Yeats에게 동일한 양식으로 사용되는 것처럼 보인다.

또한 Yeats는 궁정풍 사랑 시의 기법을 사용하고 있는데 예를 들면 “A drinking Song”에서 눈과 심장의 기상, “A Memory of Youth”에서 사랑의 인물 그리고 *Collected Works*에서의 여러 소네트 등이다. 그러나 그의 궁정 식 사랑 시 전통에 대한 지식은 더욱더 풍부해지고 의식을 갖추게 된다. 그는 특히 기사와 연인의 역할뿐만 아니라 그들의 관계에 대한 본질을 분명히 하기 위하여 궁중의 사랑을 묘사한 사랑 이야기에 대하여 호머풍의 신화와 아서왕의 신화와 켈틱 신화를 참고로 인용한다. 그는 이러한 사랑 이야기를 그 자신의 구애의 배경으로 사용하여 Maud Gonne을 Helen이나 다른 여왕에 비유하며, 또한 그 자신과 Maud Gonne과의 관

계를 이러한 신화와 전설에 나오는 연인들의 관계에 비유한다.

1910년경에 쓰여 진 두 편의 로맨스 시에서 Yeats는 Maud Gonne과 다양한 로맨스의 여자 주인공 사이를 비교하였다. 또한 그의 구애와 그가 이전에 책에서 읽었고 그 당시 그의 시에서 표현하고 있는 구애 사이를 비교한 후에 조합시킨다. 그가 채택한 특별한 특성은 화자가 서술 도중에 자신의 삶에 대해 방백을 하고 있다는 점이다. 그는 이러한 기법을 볼프람 폰 에센바흐(Wolfram von Eschenbach 독일의 궁정 시인)에게서 발견하였다. 그는 *The Old Age of Queen Maeve*에서 이러한 기법을 두 번 사용한다. 첫 번째 사용은 그가 젊은 시절의 Maeve를 묘사할 때이며, 두 번째 사용은 전쟁 중에 늙은 그녀의 용기를 묘사할 때이다. 첫 번째 방백에서 그는 자신의 동요한 마음을 주장하면서 그것을 "praises another, praising her,/ As if there were no tale but your own tale. . ."한 이유인지를 묻는다. 두 번째 방백에서 그는 Maeve의 용기와 Maud Gonne의 용기를 동일시하여 "there is no high story about queens/ In any ancient book but tells of you" 라고 설명한다. 그는 이야기책의 여왕들의 늙음과 죽음뿐만 아니라 그들의 불행은 그의 연인에게도 마찬가지일 것이라는 생각을 하게 한다며 한탄을 하고 있다.

Yeats는 "His Phoenix"에서 그 자신의 사랑에 대한 비판을 조롱하면서 응답한다[29]. 처음 세 개 연에서 화자는 그의 연인의 젊었을 때의 이미지와 사람들이 말하는 새로운 미인을 비교한다. "a queen in China, or maybe it's in Spain,""a score of duchesses, surpassing womankind, /Or who have found a painter to make them so for pay," "a player in the States, who gather up her cloak/ And flings herself out of the room when juliet would be bride/ With all a woman's passion, a child's imperious way," 몇몇의 이러한 미인들은 위선적이나 몇몇 미인은 전형적이고 나머지 미인들은 Ezra Pound의 많은 연인들과 관련된 이름으로 불린다. 하지만 그는 그가 젊은 시절부터 알고 지낸 한 미인 때문에 이러한 새로운 미인들이 순간 인기가 있는 것을 그대로 받아들인다. 마지막 연에서 그는 그의 연인의 미에 상응하는 한 미인을 떠올린다. 그는 그의 연인을 "the simplicity of a child,/ And that proud look as though she had gazed into the burning sun,/ And all the shapely body no tittle gone astray"을 가진 것으로 묘사한다. 그는 동시대의 실존한 허구 속 미인들을 아이러닉하고 익살스럽게 잘라냄으로써, 연인과 화자의 궁정풍 사랑 시의 본질을 증명한다. 이러한 유머의 사용은 궁정풍 사랑 시의 화자들이 그러한 기법을 광범위하게 사용하였을 지라도 그에게는 새로운 기법이다.

그래서 *In the Seven Woods*부터 *The Wild Swans at Coole*까지 시들은

29) Yeats, *Variorum* .353-54.

Yeats의 궁정풍 사랑 시의 지식과 전통의 사용에 대한 폭넓은 범위를 증명한다. 그는 이전에 설명한 것처럼 죽은 전통을 모방한 것이 아니라 르네상스 화자들과 화가들의 방식을 모방한다. 그는 이러한 모방에서 20세기 전환기의 아일랜드에 궁정풍 사랑 시 전통을 재창조한다. 이러한 전통의 사용은 그 자체가 선례가 없는 것은 아니다. 초기 르네상스의 프랑스와 영국 작가들은 이탈리아 거장들의 스타일을 모방하여 기사도의 개념을 재창조하였다. 유사하게도 그는 궁정풍 사랑 시 전통을 사용하여 그의 구애에서 영감을 줄 수 있는 이상을 정의하였으며, 이 정의에 의해 궁정풍 사랑의 영역을 확대하고 그 자신과 연인에게 궁정풍 사랑의 망토를 제공하였다.

*The Wild Swans at Coole*에서 부터 Yeats의 궁정풍 사랑의 사용은 그가 궁정풍 사랑의 친숙함이 1920년대에 최고조에 달한다는 보고에도 불구하고 시에 더욱 더 내재 되어서 확인하기에는 아주 어렵다. 중요한 것은 이러한 변화가 그가 Maud Gonne에 대한 구애를 포기하고 George Hyde-Lees와 결혼을 한 후에 일어난다는 것이다. 부가적으로 철학, 역사, 그리고 개성이론이 포함된 *A Vision*에서 최고조에 이르는 그의 미스테리 연구로 인해 그는 주제와 시대, 상징들뿐만 아니라 더욱 더 강력한 마스크 혹은 페르소나를 분별하고 이해하기 시작한다는 것이다.

*The Wild Swans at Coole*은 Yeats가 궁정풍 특성으로 Maud Gonne에 관한 많은 시들을 창작한 마지막 시집이다. 이러한 시들은 Maud Gonne과의 관계를 회상하면서 *Memoirs*와 *Autobiographies*에서 그가 영감을 받은 것처럼 보인다. 하지만 "The Wild Swans at Coole"의 시는 Maud Gonne에 대한 시들과는 전혀 다른 시이다. 다른 시들이 회상 속에서 그의 사랑을 찬양할지라도, 그것은 이러한 사랑의 상실을 애통해한다. 이러한 대조는 "hearts have not grown old"한 백조들과 화자 사이에서 드러난다. 이러한 변화는 "A Song"에서 더욱 더 명확해진다.

I have not lost desire
But the heart that I had
I thought 'twould burn my body
Laid on the death-bed,
For who could have foretold
That the heart grows old?[30]

하지만 Yeats는 이러한 텍스트 배후의 의미를 단지 Maud Gonne에 대한 그의 사랑의 쇠퇴로 제한하지 않는다. 위의 두 편의 시에서 강조할 점은 그의 늙음과,

30) Yeats, *Variorum* .334-35.

그가 늙어가고 있다는 고통스런 깨달음이다. 이러한 텍스트 배후의 의미는 Maud Gonne의 딸인 Iseult Gonne에 관한 시들에서 더욱 더 강조된다. 그는 Maud Gonne에 의해서 마지막 청혼이 거부된 후에 Iseult Gonne에게 청혼을 하였다. 그 이후에 George Hyde-Lees와 결혼을 하였다. 이러한 점에서 Iseult Gonne은 Yeats에게 그가 "The Living Beauty"에서 "beauty that is cast out of a mould"라고 묘사한 두 번째 Maud Gonne이다. 그는 그렇게 말하지 않았을지라도 이러한 특징은 늙은 Maud Gonne일 것이다. 그러나 이러한 구애에서 나이가 지배적인 요소이다.

O heart, we are old;
The living beauty is for younger men:
We cannot pay its tribute of wild tears. [31]

이러한 텍스트 배후의 의미의 마지막 부분은 "Solomon to Sheba"과 "On Woman"의 주요한 등장인물인 Solomon과 Sheba의 이미저리이다. 그는 "Solomon to Sheba"에서 Solomon과 Sheba가 그들의 사랑을 발견한 그 지혜를 찬미한다. 이러한 정황에서 Solomon은 Yeats일 것이며, Sheba는 George Hyde-Lees일 것이다. "On Woman"의 다소 뒤얽힌 문법 구조는 Yeats가 다시 Maud Gonne이라는 이름을 사용하지 않을 지라도, 그의 삶에서 Sheba라는 인물로서 George Hyde-Lees의 영향을 Maud Gonne의 영향과 대체하는 것처럼 보인다.

이러한 시들은 "Memory", "Her Praise", "The People", "His Phoenix", "Broken Dreams", 그리고 "A Deep-sworn Vow"처럼 궁정풍 사랑의 전통으로 올바르게 분류되는 시들은 아니다. 그러나 그 시들은 궁정풍 사랑의 장치를 사용한다. 그러한 사랑의 장치는 Solomon이 "Solomon to Sheba"에서 Sheba를 발견하는 지혜, "The Living Beauty"에서 마음을 부르는 것, 그리고 가장 중요하게도 "On Woman"에서 "I am driven mad,/ Sleep driven from my bed"로 Maud Gonne이 Yeats에 미치는 영향에 대한 묘사뿐만 아니라 "some one/ Perverse creature of chance"로 이러한 절망의 원인에 대한 묘사이다. Yeats는 이렇게 하면서 시인으로서 그의 성장을 보여줄 뿐만 아니라 궁정풍 사랑 전통의 이후 그 사용에 대한 방향을 암시해 주고 있다.

이렇게 새로이 발전된 Yeats는 시인 겸 연인이라기보다는 시인 겸 현자이며, 혁명가라기보다는 상원의원이며, 궁중의 연인이라기보다는 남편이며 아버지로 변모한다. 이러한 모든 역할들은 궁정풍 사랑의 주요한 경향과는 다른 성향이다. 이러한

31) Yeats, *Variorum* .333-34.

점을 알고 있는 Yeats는 고의적이고 무의식적으로 그의 새로운 삶을 성취하기 위하여 궁정풍 사랑 전통을 바꾸고 있다. 그의 주요한 방법은 궁정풍 사랑 전통의 장치의 일부분을 사용하는 것이다. 그는 위에 언급한 시들에서 이미 이러한 장치를 사용하였다. 두 번째 방법은 새로운 정황들로 전통을 확장시키는 것이다. "Solomon to Sheba"와 "Solomon and the Witch"는 만족된 사랑과 이러한 사랑의 결실로 생성된 지혜를 세부적으로 설명한다. 그리고 마지막으로 그는 "An Image from a Past Life"와 "Under Saturn"에서 이러한 두 가지 방법을 혼합한다. 이러한 두 편의 시는 그의 현재의 연인과 함께 그의 초기 궁정풍 사랑의 억압에 대한 영향을 제시하고, 그의 아내에 의해서 그의 이전의 몰두에 대한 불확실성과 질투심과 같은 몇 가지 논쟁을 탐구한다.

Yeats를 긴장시키는 우정과 결혼 후 아내를 Maud Gonne Macbridge와 비교하는 정황은 궁정풍 사랑에서는 없는 일이다. Dante와 Petrarch는 상실한 연인이 화자에게 어떻게 지속적으로 영향을 미치는지에 대한 모형을 제공한다. Dante와 Petrarch는 둘 다 그들의 연인이 사망하였으며, 사망한 연인이 시인을 신에게로 인도하는 정신적 안내의 상징을 의미한다. 하지만 Yeats는 결혼을 하자마자 그의 아내인 George에게서 완벽한 아내의 모습을 발견하며, 사랑하는 인물이 살아있으며, 정말로 그보다 오래 살아서 혁명 후에 아일랜드에 닥칠 정치적 혼란 상태에서도 계속 살아남길 바란다.

Yeats는 그의 후기 시에서 Dante와 Petrarch가 그들의 작품 속 연인들을 상징적으로 표현한 것처럼 Maud Gonne에 있어서도 그 방식을 사용하고 있다. Dante와 Petrarch는 Beatrice와 Rora의 상징적 이미지에 의해 신에게로 인도를 받는다. Yeats는 유사하게도 그의 연인의 이미지를 통하여 "Among School Children"에서 진리를 발견하려고 한다. 하지만 이것은 오직 그가 추구하는 많은 방법들 중에 한 가지 방법이다. 그는 그의 연인을 위하여 연인의 정열적인 이미지를 그리스도의 이미지와 수녀들에 의해서 예배를 받는 성모 마리아의 이미지와 병치시킨다. 그리고 그것은 출생 후에 어머니가 안은 어린이의 자애로운 이미지들과 일치된다. 이러한 모든 현존은 그것들이 조금씩은 다르지만 그들을 임신하고 "break hearts"한 사람들을 위한 "heavenly glory"를 상징한다는 점에서 유사하다. 그는 이러한 현존을 천국의 영광을 구체화하기 위하여 새로운 이미지들, 마음을 다 하는 시인들, 어머니들, 그리고 수녀들의 진실 됨을 조롱한다. "self-born mockers of man's enterprise"로 주장한다. 화자는 두 가지의 본질이 "into the yolk and white of one shell"로 통합되는 이미지에서 연인을 통하여 진리를 구현하고자 하는 시도를 돌아다본다. "Hollow of cheek as though it drank the wind/ And took a mess of shadows for its meat"와 같은 어린이와 노 숙녀로서 사랑하는 연인의 이미지

를 빗댄다. 아들에 대한 어머니의 이미지는 “With sixty or more winters on its head”를 한 어린이의 이미지에 의해서 조롱당하고 하나님에 대한 수녀들의 이미지들은 “a marble or bronze repose”에 의해서 조롱당한다. 이 부분에서 차이점은 Dante와 Petrarch가 하나님에게서 진리를 발견하는 반면 Yeats는 구애와 종교는 다르다는 경험을 통하여 더 많은 이미지들을 창조함으로써 이미지의 창조자를 조롱하는 하나의 이미지를 찾아낸다. 그런 다음 그는 어떤 노동이 지속된다면 존재해야 하는 일련의 조건들을 제시한다.

Labour is blossoming or dancing where
The body is not bruised to pleasure soul,
Nor beauty born out of its own despair,
Nor blear-eyed wisdom out of midnight oil[32].

두 번째 행은 궁정풍 사랑과 관련된다. 그는 또한 거짓 사랑의 육체적인 사랑에 굴복하지 않는다. 그는 이러한 이미지들에서 진리에 대한 구체화로 그의 시를 종결한다.

O chestnut tree, great rooted blossomer,
Are you the leaf, the blossom or the bole?
O body swayed to music, O brightening glance,
How can we know the dancer from dance?

하지만 화자의 이러한 진리는 미지의 삶에서 부분적이나마 혹은 그러한 정황에서 진리 그자체이다. 주목할 점은 Yeats가 평생 동안 추구하였던 신비로운 지식으로 그를 인도했던 사람은 Maud Gonne이 아니라 George Yeats이었다. Yeats가 화자 겸 구애 자에서 화자 겸 현자로 다시 한 번 그 자신을 재창조하고 위대한 시들을 창작하는 데 있어 이러한 지식을 사용한 점은 그의 삶뿐만 아니라 그의 작품들에서 그녀의 중요성을 증명한다.

32) Yeats, *Variorum.* 443-46.

V. 결　론

Yeats가 현대 시인으로서 중세시대와 르네상스시대에 유행한 궁정풍 사랑 시의 형식을 도입하여 그의 시를 창작했다는 사실은 놀랄만하다. 그는 중세와 르네상스의 궁정풍 사랑에 정통하였으며, 넓은 의미에서는 동시대의 궁정풍 사랑에 대한 이론에도 해박하였다. 그는 처음에 프랑스와 이탈리아의 음유시인들에 관심을 가졌으며, 그러한 음유시인들에 대한 관심을 지속시키면서 그의 시에 낭만적 요소를 실험하기 시작하였다. 그는 궁정풍 사랑의 형식을 처음으로 도입한 시들에서 주로 화자와 연인뿐만 아니라 그 두 사람 사이의 궁정풍 사랑을 나누는 주인공들에 초점을 맞추었다.

기본적으로 궁정 연애 시의 특징은 연인의 고결함, 때로는 그와 여인 사이 극복하기 힘든 거리, 그의 헌신적인 사랑 그리고 사랑의 사회적 맥락 등을 포함하고 있다. 전통 서정시에서는 연인의 역할을 담당한 시인은 그의 사랑을 찬양하고 연인에게 존경을 표현하는 노래를 부른다. Yeats는 초반 아일랜드의 민속학에 대한 공부를 하면서 이러한 궁정 풍의 주제를 접하였는데 세기 말에 이르러는 이론적인 학설에도 관심을 갖게 되었다. 그 당시 Yeats 자신의 연구와 Pound 그리고 Grierson을 통해 얻은 비평적 지식은 음유시인에서부터 프랑스의 시인과 영국의 엘리자베스 조 시인들에 이르기 까지 이 전통에 대한 연대기적 범위를 망라하고 있다. 거기다 그는 Dante, Petrarch, Spencer, Shakespeare, Sydney를 포함한 후반 르네상스와 중세 시대 이태리 시인들에 조예도 깊었지만 이때까지 Yeats의 궁정풍 전통에 대한 지식이 포괄적이라고 할 수는 없었다.

그의 초기 작품에 등장한 음유시인이 단지 시적 장치의 의미만 지닌다는 사실은 궁정풍 사랑의 전통에 대한 그의 지식이 그에 대한 이론이나 학설이 아닌 문학 작품의 독서를 통해 얻어졌다는 점을 확인시켜 주었다. 그러나 그의 초기 표현 중 흥미로운 것은 남성 인물은 강한 의지와 희생의 상징으로, 여자 연인은 실제 인물 보다는 어떤 유형으로서 그리고 시인 마음의 투사로서 다뤘다는 것이다. 시인과 여성 연인 사이의 관계의 특징을 탐구하여 Yeats는 그의 상징을 좀 더 다양한 방법으로 더 확장해 나갔다. Yeats는 연인의 역할에 포함된 시인의 개성을 확장하고 시적인 관계에서 더욱더 복잡해진 우정과 애정관계로 범위를 넓혀 가면서 그의 궁정풍 연애 시 전통에 대한 지식은 풍부해지고 구체화 된다. 그는 특히 기사와 애인의 역할뿐만 아니라 그들의 관계에 대한 본질을 정의하기 위하여 궁중의 사랑을 묘사한 사랑 이야기에 대하여 호머풍의 신화와 아서왕의 신화와 켈틱 신화를 참고로 인용하기도 하였다. *In the Seven Woods*부터 *The Wild Swans at Coole*까지 시들은

Yeats의 궁정풍 연애 시 지식과 전통의 사용에 대한 폭넓은 범위를 증명하는 것들로 이전에 죽은 전통을 모방한 것이 아니라 르네상스 시인들과 화가들의 방식을 모방하고 있다. 그는 이러한 모방에서 20세기 전환기의 아일랜드에 궁정 풍 연애 시 전통을 재창조하고 궁정풍 사랑의 영역을 확대 하였다.

Yeats의 궁정풍 사랑의 지식과 전통의 사용은 Ezra Pound와 우정이 가장 돈독했던 10년 동안에 최고조에 달하였다. Yeats는 이 기간 동안에 문체와 형식이 완벽하게 갖춰진 사랑 시를 창작하였다. 그가 궁정풍 사랑의 형식을 가장 잘 적용한 시는 “Her Praise”이다. Yeats는 George Hyde-Lees와 결혼한 후에 Maud Gonne과의 관계에서 추구하였던 지혜를 아내에게서 발견하였다. 이러한 지혜는 Solomon과 Sheba와 관련된 시들에 잘 반영되어 있다. Yeats는 그가 결혼을 하고, 그 결과로 철학서이면서 신비 연구서적 *A Vision*을 출판한 후에 그의 정전에 있는 다양한 요소들 중의 한 가지 요소로 궁정풍 사랑을 사용하였다. 이처럼 사랑은 그의 시와 인생의 발전에 촉매제이며 특히 그가 관심을 가졌던 궁정풍 사랑은 그의 작품을 다양하게 표현하고 그의 시 속에서 Maud Gonne 등에 대한 현실적으로 성취하지 못하는 사랑을 다루는 은유적 방법으로 사용되었다고 할 수 있다.

BIBLIOGRAPHY

Boase, Roger. *The Origin and Meaning of Courtly Love: A Critical Study of European Scholarship*. Manchester: Manchester UP, 1977.

Bradford, Curtis. "Yeats and Maud Gonne." *Texas Studies in Language and Literature* 3 (Winter, 1962): 452-73.

Chapman, Wayne K. *Yeats and English Renaissance Literature.* New York: St. Martin's, 1991.

_____. "A Descriptive Catalog of W. B. Yeats's Library: Notes Supplementary." *Yeats Annual* 6 (1998): 234-45.

Clark, David R., and Rosalind E. Clark. "Sailing from Avalon: Yeats's First Play, *Vivien and Times*." *Yeats: An Annual of Critical and Textual Studies* 5 (1987): 1-86.

Dume, Thomas L. "William Butler Yeats: A Survey of his Reading." Diss. Temple U, 1950.

Grierson, Herbert John Clifford, ed. *The Poems of John Donne.* London: Oxford UP, 1912.

Henn, T. R. *The lonely Tower: Studies in the poetry of W. B. Yeats.* London: Methuen, 1950.

Jeffares, A. Norman. *W. B. Yeats: A New Commentary on the Poems of W. B. Yeats.* London: Macmillan, 1984.

_____. *W. B. Yeats: A New Biography*. London: Hutchinson, 1989.

Kline, Gloria C. *The Last Courtly Lover: Yeats and the Idea of Woman*. Ann Arbor: UMI Research P, 1976.

Litz, A. Walton. "Pound and Yeats: The Road to Stone Cottage." *Ezra Pound Among the Poets*. Ed. G. Bornstein. Chicago: U of Chicago P, 1985. 128-48.

MacBride, Maud Gonne. *A Servant of the Queen*. London: Gollanez, 1938.

McDougal, Stuart Y. *Ezra Pound and the Troubadour Tradition*. Princeton: Princeton UP, 1972.

Newman, F. X., ed. *The Meaning of Courtly Love: Papers of the First Annual Conference of the Center for Medieval and Early Renaissance Studies, State University of New York at Binghamton, March 17-19, 1967*. Albany: State U of New York P, 1968.

O'shea, Edward. *A Descriptive Catalog of W. B. Yeats's Library(1865-1895).* New York: Garland, 1985.

O'shea, Edward. "The 1920's Catalogue of W. B. Yeats's Library." *Yeats Annual* 4 (1986): 279-90.

Pound, Ezra. *The Spirit of Romance*. New York: New Directions, 1952.

Robertson, D. W. Jr. "The Concept of Courtly Love as an Impediment to the Understanding of Medieval Texts." Newman 1-18.

Robertson, D. W. Jr. *A Preface to Chaucer: Studies in Medieval Perspectives*. Princeton: Princeton UP, 1962.

Wynn-Davies, Marion. "Yeats and Arthur." *Yeats Annual* 6 (1988): 134-47.

Yeats, William Butler. *Autobiographies.* London: Macmillan, 1956.

_____. *The Collected Letters of W. B. Yeats*. 6 vols. Ed. John Kelly. Oxford: Clarendon, 1986.

_____. *The Early Poetry: Manuscript Materials*. 2 vols. Ed. George Bornstein. Ithaca: Cornell UP, 1987.

_____. *Essays and Introductions*. New York: Macmillan, 1961.

_____. *Explorations*. Selected by Mrs. W. B. Yeats. New York: Macmillan 1962.

_____. *The Letters of W. B. Yeats*. Ed. Allan Wade. New York: Macmillan, 1955.

_____. *Memoirs*. Ed. Denis Donoghue. London: Macmillan, 1972.

_____. *The Speckled Bird with Variant Versions*. Ed. William H. O'Donnell. Toronto: McClelland, 1976.

_____. *Uncollected Prose*. Ed. John P. Frayne and Colton Johnson. 2 vols. New york: Columbia UP, 1970-76.

_____. *The Variorum Edition of the Poems of W. B. Yeat*s. Ed. Peter Allt and Russell K. Alspach. New York: Macmillan, 1957.

_____. *The Wind among the Reeds: Manuscript Materials*. Ed. Carolyn Holdsworth. Ithaca: Cornell UP, 1993.

저작물 이용 허락서

학 과	영어교육	학 번	20068037	과 정	**석사**, 박사
성 명	한글: 차제연	한문 : 車制衍	영문 : Cha Je Yeon		
주 소	광주 광역시 남구 백운동 592-9번지				
연락처	E-MAIL : dew9623 @ naver.com				
논문제목	한글 : Yeats의 궁정풍 연애시 연구 영어 :A Study on the Courtly Love Poetry of W. B. Yeats				

본인이 저작한 위의 저작물에 대하여 다음과 같은 조건아래 조선대학교가 저작물을 이용할 수 있도록 허락하고 동의합니다.

- 다 음 -

1. 저작물의 DB구축 및 인터넷을 포함한 정보통신망에의 공개를 위한 저작물의 복제, 기억장치에의 저장, 전송 등을 허락함
2. 위의 목적을 위하여 필요한 범위 내에서의 편집·형식상의 변경을 허락함. 다만, 저작물의 내용변경은 금지함.
3. 배포·전송된 저작물의 영리적 목적을 위한 복제, 저장, 전송 등은 금지함.
4. 저작물에 대한 이용기간은 5년으로 하고, 기간종료 3개월 이내에 별도의 의사 표시가 없을 경우에는 저작물의 이용기간을 계속 연장함.
5. 해당 저작물의 저작권을 타인에게 양도하거나 또는 출판을 허락을 하였을 경우에는 1개월 이내에 대학에 이를 통보함.
6. 조선대학교는 저작물의 이용허락 이후 해당 저작물로 인하여 발생하는 타인에 의한 권리 침해에 대하여 일체의 법적 책임을 지지 않음
7. 소속대학의 협정기관에 저작물의 제공 및 인터넷 등 정보통신망을 이용한 저작물의 전송·출력을 허락함.

동의여부 : 동의(○) 반대( )

2009 년 1 월 9 일

저작자: 차제연 (서명 또는 인)

조선대학교 총장 귀하