

William Blake 詩의 相對的 調和

姜 善 求*

- I. 緒 論
- II. Blake의 先驗的 世界
 - A. 想像 說
 - B. 聖 書 觀
 - C. 神 秘 思想
- III. Blake의 Songs
 - A. The Lamb
 - B. The Tiger
- IV. 結 論

I. 緒 論

Blake의 詩를 研究함에 있어서 그가 宗教詩人임과 同時에 想像的 藝術家임을 理解한다는 것은 대단히 重要的 것이다. 그는 眞實한 人文主義者로서 自然과 人間속에 깊이 파고 들어와 豊富한 想像力을 가지고 自己가 理解하고 깨달은 올바른 神觀으로서 詩人 自身이 神의 從이 되어 詩的 모든 素材를 聖書에서 取材하였다. Blake에 있어서 聖書는 創世紀에서 默示錄에 거치는 하나의 單純한 歷史的인 冊이 아니라, 人間의 想像世界에 끊임없이 作用해 오는 永遠한 生命의 冊인 것이며 이 “新舊約 聖書가 藝術의 偉大한 法典(The Old and New Testament are the Great Code of Art)”^①이 될 수 있다. 그래서 Blake의 藝術과 모든 思想은 聖書에 根源을 두고 形成되었다. 그가 人間의 生命을 尊貴하게 여기고 심지어 길잃은 개미 한마리까지 마음 언짢게 여긴 것도 바로 이 聖書의 立場에서였고, 이 世上의 有情非情은 모두가 Blake의 마음에는 人間의 神聖한 形態로 表現되었는데, 이같은 그의 思想은 人類의 平等과 自由를 부르짖는 現代 民主主義와 조금도 차이가 없는 것이다.

宗教詩人 및 想像家로서 한 平生 神祕의 永遠世界를 갈망하며, 신기한 幻想속에서 산 Blake

* 文理科大學(大田) 英語英文學科 專任講師

註 ① J. Daugherty, *William Blake*, New York: Viking Press, 1960, p. 64.

② W. Blake, *The Laocoon Group*.

는 自身을 想像 世界에 맡기고 不安과 恐怖의 悲劇속에 쌓여 살고 있는 現代人의 精神에 새로운 希望을 鼓吹시킨 藝術家로서 우리들의 生涯에도 教訓하는 바가 큰 것이다. 特別히 Blake에 있어서 “Christianity is Art”^③이기 때문에 그의 宗教는 實存하는 모든 事物을 包含하고 있는 살아 있는 實在이다. 그래서 그는 “Art was a religious activity. Pray is the study of Art. Praise is the Practice Art.”^④라는 見解를 가지고, 더 나아가서는 “Jesus and His Apostles and Disciples were all Artist”^⑤라고 까지 確信하였다. 이처럼 Blake의 藝術은 宗教性을 內包하고 있으며 이를 기반으로 한 그의 詩 世界는 先驗的 神秘의 世界로 펼쳐지고 있을 뿐만 아니라, 人間靈魂을 中心으로 한 獨創的인 象徵主義에 依하여 形成되었다. 무엇보다 그의 두 Songs 에서는 “人間 靈魂의 相對的 象徵”을 너무도 適切히 表現하고 있다. 이러한 意味에서 먼저 詩人의 先驗的 世界를 考察하고, 다음에 그의 獨創的인 象徵主義의 詩的 技巧에 依하여 不合理한 것 같으면서도 不合理하지 않게 잘 構成된 두 Songs의 基調를 이루고 있는 *The Lamb* 과 *The Tiger*의 相對的 調和를 論하려고 한다.

II. Blake의 先驗的 世界

어느 時代나 國家를 막론하고 거기에는 반드시 神秘家 및 豫言者들이 나타나 人間의 황폐한 現實에 대한 절실한 認識과 함께 잃어버린 人間의 回復과 救濟를 이들의 本質的인 問題로 삼게 되는 것이다. 현대 Blake의 學者인 Kathleen Raine는 Blake를 論할때 잊어서는 안될 것은 “그가 근대 世界의 가장 위대한 基督敎의 豫言者이다”^⑥라고 했고 또 “Blake는 다만 靈感만으로 豫言者가 될 수 있었던 것이 아니고 英國 또는 그의 世紀의 社會 問題에 있어서 가장 중요한 일들을 直接 認識하고 體驗했기 때문에 豫言者일 수 있었다”^⑦고 말했듯이, Songs of Experience의 하나인 London에서 詩人은 産業革命의 實態를 노래하고 황폐의 現實속에서 精神의 쇠사슬인, ‘마음이 만든 수갑(The mind-forg’d manacles)’의 소리를 듣는 것이다. 여기에서 注目할 것은 이러한 現實이 하나의 暗示 또는 刺戟이 되어 詩人의 主體精神에 虛妄의 世界를 否認하고 高次的인 自由로운 實在의 世界를 探求하고자 하는 熱望을 가지고, 이것이 결국 全體에의 豫感이 되어 宇宙意識에까지 높여지는 것이다. 따라서 잃어버린 人間의 回復을 그 生涯의 精神目標로 삼고 한 平生 自身을 神秘와 想像의 世界에 맡기어 人間精神에 새로운 生의 展望을 革新시킨 詩人은 神秘主義的 豫言者로서 그의 詩를 通하여 彷徨하는 現代人에게 生의 方向을 豫示하고 있는 것이다.

註 ③ Ibid.

④ Ibid.

⑤ K. Raine, *William Blake*, Longmans: Green, 1961, p. 30.

⑥ Ibid., p. 12.

A. 想像說

現實에 對한 全體의 豫感이 Blake 의 마음속에 vision 으로 展開됨에 따라 人間의 永遠世界를 가로 막고 있는 수 많은 장벽을 무너뜨리고 모든 事物의 實存과 이 世界를 把握코자 하는 詩人의 精神的 技法으로서 “Imagination”이 確立된다. 詩人은 “知覺의 門이 淨化되면 모든 것은 있는 그대로 無限의 姿態를 人間앞에 나타 낸다”^⑦고 말한다. 따라서 그가 말하는 ‘想像’이란 萬物의 靈的 姿態를 啓示하는 創造的 機能을 갖는 想像力이라고 할 수 있겠다. 이 想像의 活動에 依하여 人間의 精神은 새로운 空間으로 인도되고 無限한 神祕의 世界에서 自由로운 호흡을 하게 되는 것이다. Blake 는 모든 事物의 形象을 人間의 깊은 마음속에서 發見하려 하고, 外形을 떠나서 그의 想像力을 自由로이 驅使하여, 草木, 海類 혹은 山野를 멀리서 보고 自己 마음속의 想像 世界에서 發見하여 그의 藝術에 表現하였다. 그리하여 Blake 는 尨대한 想像 世界에 대하여

This world of Imagination is the world of Eternity; it is the divine bosom into which we shall all go after the death of the Vegetated body. This World of Imagination is Infinite and Eternal, whereas the world of Generation, or Vegetation, is Finite and Temporal. There Exist in that Eternal World the Permanent Realities of Every Thing which we see reflected in this Vegetable Glass of Nature. All Things are comprehended in their Eternal Forms in the divine body of the Saviour, the True Vine of Eternity, The Human Imagination.^⑧

라고 말하였다. 이처럼 그는 想像力을 尊重하였고 마음의 自由로운 想像 世界에서 그의 詩的 모든 images 가 생기게 되었다. 그래서 W.B. Yeats 는 “Blake is literal realist of imagination”^⑨ 이라고 까지 말했다. 想像이 그의 基本的 體驗이 된 以後로 이것은 그의 思想과 藝術의 根本을 이루었으며 이 想像를 通하여 自然의 모든 萬物은 그에 있어서 神祕의 世界로 펼쳐지는 것이다. 또한 Blake 의 이같은 想像 世界에 있어서 自然은 靈的인 實存으로 表現되고 있는데 이것은 다음의 句節로서 더욱 分明해 진다.

Everything, in his eyes, has conscious spiritual existence:

Each grain of sand,
Every stone on the land,
Each rock and each hill,
Each fountain and rill,
Each herb and each tree,

註 ⑦ G. Keynes, ed., *Poetry and Prose of William Blake*, Nonesuch Press, 1927, p. 197.

⑧ C. M. Bowra, *The Romantic Imagination*, New York: Oxford University Press, 1961, p. 3.

⑨ W. K. Wisnatt and C. Brooks, *Literary Criticism*, New York: Alfred A Knopf, 1967, p. 424.

Mountain, hill, earth and sea,
 Cloud, meteor and star,
 Are men seen afar.^⑩

Blake가 想像에 依하여 藝術에 대한 그의 基本的 態度를 確立하므로써, 그는 豫見的인 透視를 가지고 人類 歷史의 理想의 人間像을 現 世界에 建設하려고 詩人과 畫家로서 自己의 使命을 確實히 밝히었는데, 그의 Jerusalem에서

Trembling I sit day and night, my friends are astonish'd at me, Yet they forgive my wanderings. I rest not from my great task! To open the Eternal Worlds, to open the immortal Eyes Of Man inwards into the Worlds of Thought, into Eternity Ever expanding in the Bosom of God, the Human Imagination. O Saviour pour upon me thy Spirit of meekness & love! Annihilate the Selfhood in me: be thou all my life!

라고 말한바와 같다. 여기에서 느낄 수 있는 것은 人間의 內的인 高度의 生을 求하는 소리인데, Blake는 새로운 宗教意識의 흐름속에서 人間의 그릇된 理性이나 神學的인 立場을 떠나서 靈의 世界에 到達하려는 神秘主義의 立場을 들어왔다. 그의 藝術은 이같은 特異한 構想力을 가진 想像 世界에서 表現되었다. T. S. Eliot은 Blake論에서 “우리들이 Blake의 哲學에 대하여 품는 敬意는 쓸모 있게 만들어진 自家制의 家具에 대해서와 마찬가지로. 우리는 집안의 너저분한 것들을 이용하여 家具 等を 만드는 人間을 칭찬하고 감탄하는 법이다”^⑪라고評하면서 그의 思想과 感情의 혼란을 보고 “Dante는 神話, 神學, 哲學의 基盤이 있었기 때문에 自己의 일에 集中할 수 있어서 古典이 될 수 있었고, Blake는 이것이 없었으므로 天才의 詩人밖에 될 수 없었다”^⑫고評했지만 傳統과 秩序를 尊重하는 Eliot에 있어서 이같은評은 당연하다고 하겠으나, 너무나 公式論의이며 Blake의 想像에 관해선 不當한評이라 아니할 수 없다. 要컨대 그의 Imagination은 Poetic vision의 內的 照明에 基因하는 확고부동한 것인 同時에 聖書를 基盤으로 하는 宗教意識의 原形을 이루고 있음을 알 수 있다. 따라서 Blake의 Poetic Imagination은 S. F. Damon이 말한 “Blake's Eternity was the world of the Poetic Imagination which he also called the bosom of God.”^⑬와 같은 것이다.

B. 聖書觀

英國民의 精神의 要素를 形成하고, 英國의 精神文化의 基盤이 된 것은 J. R. Green이 “England became the people of a book, and that book was the Bible”^⑭이라고 말한바와 같이 Bible이

註 ⑩ H. C. White, *The Mysticism of William Blake*, New York: Russell, 1964, p. 31.

⑪ T. S. Eliot, *Selected Essays*, New York: Harcourt, 1950, p. 321.

⑫ *Ibid.*

⑬ S. F. Damon, *William Blake: His Philosophy and Symbol*, Gloucester: Peter Smith, 1958, p. 102.

⑭ John R. Green, *A Short History of English People*, New York: Harper, 1896, p. 460.

었다. 무엇보다 James I 世가 47명의 各界 學者들을 構成하여 6年間(1604~1611)이란 긴 歲月에 걸쳐 完譯케 한 英語 聖書 *The Authorized Version of Bible* 이 英國의 詩人 및 作家의 靈感, 想像, 用語, 文體 등에 미친 영향은 다른 모든 영향을 합한 것 보다 훨씬 월등한 것이고, 이것이야말로 文學으로서 비교할 수 없는 地位를 차지하고 있음을 證明하고 있는 것이다. 特히 注目할만한 點은 Chaucer 以來 英國 詩人 作家의 想像力의 基盤을 이루는 것이 聖書의 世界觀이며, 이 世界觀으로 因하여 그들의 情緒의 世界에 깊이 파고 들어 事物에 느끼는 點과 生覺하는 것들의 根本을 規定하고 있다는 事實이다. 여기에서 聖書を 靈感의 샘이라고 우러러 본 詩人 Blake 는 “The Hebrew Bible and the Gospel of Jesus are not Allegory, but Eternal vision or imagination of all that exists”¹⁵라고 말하고, 聖書가 다른 모든 冊보다 매력과 敎訓이 있는 것으로서 靈魂의 感覺인 想像에 호소하는 특유한 그의 聖書觀의 內外를 볼 수 있는데, 이것은 다음과 같이

Why is the Bible more entertaining and instructive than any other book? It is not because they are addressed to the Imagination, Which is Spiritual Sensation, but mediately to the Understanding or Reason?¹⁶

라고 말한데서 더욱 確實해지고, 이에서 英國民族이 히브리民族의 想像力속에 自己들의 것과 同質의 것을 찾아내고 그것을 그들의 世界觀의 母胎로 삼고 있음을 알 수 있다.

그런데 文學으로서 聖書의 偉大性은 神, 人間, 自然, 生死, 運命 등을 그 根本的인 主題로 하는 것인데, 聖書는 이것들을 결코 抽象的으로 取扱하지 않고 生生한 人間의 現實을 쫓아서 永遠의 實存을 解明하고 있으며 特히 聖書가 人間에 관해 말할때 人間의 特性中의 不變的 存在를 빼 놓지 않는다. 그래서 Thomas De Quincey가 文學을 ‘知識의 文學(The Literature of Knowledge)’ 과 ‘힘의 文學(The Literature of Power)’의 둘로 分別하고 있는데 前者는 記術의 文學, 혹은 科學이라 보아도 좋고, 後者는 人間의 根本的인 情緒에 호소하고 움직이게 하므로서 ‘힘의 文學’이라 불리운다. 또한 前者가 時代의 發達에 따라서 변해갈 수 밖에 없는데 對해, 後者는 不變하는 人間性을 對象으로 하고 있는 것이다. 이런 意味에 있어서도 聖書는 ‘힘의 文學’에 있어 最高의 位置에 서는 것이다. 그리고 聖書가 文藝思潮에 있어서 “두개의 創造 傳統(Two Creative Tradition)” 가운데 한쪽의 原泉을 이루고 있는 것은 말할 것도 없으나 이 傳統의 本質的인 차이를 가장 잘 表現해 주는 것은 Matthew Arnold의 다음 말이다.

註 15 W. Blake, *The Laocoon Group*.

16 *Ibid.*

As one passes and repasses from Hellenism to Hebraism, from Plato to St. Paul, one feels inclined to rub one's eyes and ask oneself whether man is indeed a gentle and simple being, showing the traces of a noble and divine nature; or unhappy chained captive, laboring with groaning that cannot be uttered to free himself from the body of his death.^⑭

이 말은 참으로 Greece, Hebrew 兩民族의 世界觀 및 人間觀의 根本的 差異를 가져오는 것이라 할 수 밖에 없다. 그러나 文學의 本來의 目的이 '人間 認識'이라는 것을 生覺치 않는 現代人들에게 Hebrew 精神의 所産인 이 聖書는 오늘날 人間 認識의 解明과 그 本來의 힘을 가지게 되었던 것이다. 이것은 또 聖書 特有的 Realism 과 Literature 로서의 偉大性에 對하여 John C. Powys가 "The Bible is great literature, but it is literature that has the peculiarity of giving our earth-wisdom a wholesome shock"^⑮라고 말한 것과 같으며, 또 L. Hearn이 *The Bible is English Literature* 이라는 글에서 "英國人들은 聖書を 믿지 않게 되면서 부터 그것이 얼마나 아름다운가에 눈뜨게 되었다고 말하는 사람이 있다"^⑯고 말하고 있으나, 우리들도 基督教에 對한 信仰의 有無를 불문하고 순수한 마음으로 聖書を 우선 文學으로서 읽을 必要가 있다고 본다. 이에서 聖書의 宗教的 價値는 하등 없어질리가 없으며 오히려 높히 評價되어야 하는 것이다. 이러한 意味에서 오늘날 聖書가 '힘의 文學'으로서 그 偉力을 발휘하기에 이르는 過程은 Henry Van Dyke의 다음 말과 같은 것이다.

Christianity owes an immense part of its influence in the world to day to the place of the Bible in current literature... The Bible exercises its mightest and most beneficent influence, not when it is substituted for all other books, but when it pervades all literature.^⑰

Blake의 思想 形成에 多大한 影響을 미친 史上의 人物로 Dante, Milton, Boehme, Swedenborg 등을 들 수 있으나, 끊임 없이 靈感의 샘으로 깊이 그의 想像力을 길러 주고 神秘主義의 뿌리를 박게한 根源的인 것으로서 聖書가 Blake에 對한 比重은 絶對의 것이라 하겠다. 그의 詩靈 혹은 想像力, 人間像과 世界觀이 全體에 깊이 浸透한 것으로 舊約聖書에서 Job, Isaiah, Ezekiel, Psalm 등이 있고, 新約聖書에서는 福音書(Gospels), 默示錄 등이 있다. Blake의 화려한 Poetic Vision이 舊約 豫言者의 것과, 또한 抒情詩에 나타난 그의 맑은 詩 精神이 福音書의 精神에, 그리고 豫言詩 Milton, Jerusalem의 基調가 默示錄에 各各 얼마나 큰 影響을 끼쳤는가 알 수 있다. 그러나 "Both read the Bible day and night, but thou read black where

註 ⑭ A. D. Culler, ed., *Poetry and Criticism of Matthew Arnold*, Boston: Houghton Mifflin, 1961, p. 469.

⑮ J. C. Powys, *The Pleasures of Literature*, p. 151.

⑯ L. Hearn, *Interpretation of Literature*, p. 156.

⑰ Henry Van Dyke, *Essay in Application*, p. 151.

I read white”^㉑라고 Blake 自身이 말하는 바와 같이 그의 聖書 읽는 法은 어디까지나 “Spiritual interpretation”이며, 그의 聖書觀의 興味도 P. Berger가 指摘하는 “novelty of interpretation”^㉒에 있는 것이다. 또 Blake가 *A Vision of the Last Judgement*에서 “Hebrew 聖書, 또는 Christ의 福音은 비유가 아니고 永遠의 Vision이며 實存하는 一切의 Imagination이다”라고 한 말과, *All Religions Are One*에서 “유대교 및 基督教의 經典은 詩的 天才에 그 根原의 유래를 갖는다”고 한 말 등에서 萬物의 內的 實存을 나타내는 것으로서 Blake의 特有的 聖書觀의 內外를 發見할 수 있다. Blake에 있어서 聖書는 創世紀에서 默示錄에 거치는 하나의 史書가 아니라 靈의 感覺인 人間의 Imagination에 끊임 없이 손짓해 오는 Eternal Book이며 結局 그에게는 “聖書가 藝術의 偉大한 法典”^㉓이 되는 것이다. 그래서 Blake는 聖書を 唯一한 素材로 삼아서 自己의 詩的 繪畫의인 根本 思想을 광범위하게 綜合하는 일에 몰두하게 되었다. 특히 創世紀, 요한福音, 默示錄 가운데 나타나는 人生에 對하여 視覺的인 敘述을 詩로 읊김과 同時에 그림으로 描寫했으며, 人生의 참된 目的과 神學을 追求하는 소리가 詩人의 獨特한 神秘 思想을 通하여 表現되었다.

C. 神秘思想

Blake의 神秘思想은 聖書에 基因한 宗教思想에 그 根原을 두고 自然과 人間의 內的 生活에 깊숙히 作用하고 있는 神 認識의 한 方法이다. 그의 詩에 있어 이같은 神秘思想은 그의 強力한 想像力을 通하여 表現되었음을 注目해야 한다. 事實 英國文學에 있어 神秘思想은 英國의 作家 특히 詩人의 宗教思想을 그 밑 바닥에서부터 빛내주고 있는 것인데, 이것은 英國民이 대체로 非合理的이고 非哲學的인 反面 生의 神秘에 對해선 더 없이 날카롭고 비할곳 없는 想像力을 가지고 現實의 깊은 곳에 잠재해 있는 眞善美의 images을 直觀的으로 받아 들일 수 있는 天賦를 豊富히 받은 民族이기 때문이다. C. F. Spurgeon은 이러한 神秘思想의 흐름을 더듬으면서 다음과 같이 말하고 있다.

Mysticism underlies the thought of great English writers, chiefly poets--because it has ever been the habit of the English race to clothe their profoundest thought and their highest aspiration in poetic form--of nearly all greatest poets, if we except Chaucer, Dryden, Pope, and Byron.^㉔

人間의 內的 生活이 이루어지는 깊은 곳에는 반드시 어떤 形態에 있어서든지 神秘的인 것이 生命의 약동으로 展開되는 것은 人類의 精神史가 實證하는 바다. 특히 宗教는 어느 時代

註 ㉑ W. Blake, *The Everlasting Gospel*.

㉒ P. Berger, *William Blake*, p. 201.

㉓ Daugherty, *op. cit.*, p. 64.

㉔ C. F. Spurgeon, *Mysticism in English Literature*, London: Cambridge University Press, 1913, p. 6.

에 있어서도 生命의 問題로 파악되어야 할 것이고 神秘思想에 對한 여러가지의 定義가 있음에도 불구하고 그것이 體驗的, 生命的인 神 認識의 한 方法인데는 共通되는 것이다. 이렇게 볼때 참다운 神秘思想은 宗教를 說明이나 定義하기 보다 먼저 生命의 對象으로서 스스로 體驗하는 神秘家로부터 생긴다. Spurgeon 은 神秘家의 個性과 氣質에 따라 神 認識의 方法이 相異한 사실을 지적하고 그 例로서 “Wordsworth 에 있어선 自然만이 神의 啓示의 媒介였던 것에 對해, Blake 에 있어선 自然은 방해물이고 想像만이 유일한 實在였던 것”^㉞을 들었다. 이것은 Blake 의 *Auguries of Innocence* 의 다음에서, 自然에 對한 詩人의 想像을 通하여 神을 認識할 수 있는 神秘의 世界로 들어감을 알 수 있다.

To see a world in a grain of sand
And a Heaven in a wild flower
Hold Infinity in the palm of your hand
And Eternity in an hour.

神秘思想과 不可分の 關係가 있는 것으로 象徵主義가 있다. 이것은 사실 神秘家의 用語라 해도 좋은 것이며, 神秘詩人만큼 極大中에 極少, 極少中에 極大가 깃들인 것을 잘 表現해 내는 것은 없는 것이다. “詩의 象徵主義가 論議될 때에는 언제나 近代 詩人의 ‘個人的 象徵主義(Private Symbolism)’와 過去 詩人의 平凡한 象徵主義와의 사이에 혼히 區別이 생겨지며 이 ‘個人的 象徵主義’는 詩에 있어서 하나의 體系를 意味한다. 그리고 愼重한 研究家는 暗號文을 普通文으로 고칠 수 있는 것과 같이 個人的 象徵主義를 解釋할 수가 있다. 多數의 個人的 體系는 象徵法的인 傳統과 크게 重複되는 面이 있으나 가장 넓게 혹은 一般的으로 認定되고 있는 것과는 重複되지 않는다.”^㉟ 이러한 個人的 象徵主義의 體系를 세운 代表的 詩人이 바로 Blake 와 Yeats 이다. 그런데 英國의 詩人들은 대체로 佛蘭西의 象徵主義者들에 依하여 많은 영향을 받았으나 Blake 만은 이에서 除外되어야 한다. 그 理由는 C.M. Bowra 가 “Blake has special symbols for many mysterious power which he saw at work in the universe.”^㊱라 말한 대로 獨特한 個人的 象徵을 가지고 있기 때문이다. 또한 Blake 의 個人的 象徵主義는 G.W. Digby 의

Blake took many of his symbols from the Bible, or rather he borrowed names and images from the Bible contexts to serve him as symbols; in this way the wider terms of reference of the Bible texts would help to elucidate and colour his own particular record of experience.^㊲

註 ㉞ Ibid.

㉟ R. Wellek and A. Warren, *Theory of Literature*, New York: Harcourt, 1956, pp. 180~190.

㊱ Bowra, *op. cit.*, p. 68.

㊲ W. G. Digby, *Symbol and Image in William Blake*, London: Oxford University Press, 1957, p. 15.

와 같은 評대로 大部分 그가 즐겨 읽은 聖書에서 그 素材를 얻어온 獨創的인 것이기 때문에 우리는 一般的 象徴主義에서 보다는 올바른 聖書的 立場대로 Blake의 象徴主義를 解釋해야 한다. 따라서 그의 獨創的인 神秘的 象徴主義의 技巧에 依하여 形成되고 人間 靈魂의 두 狀態를 相對的으로 象徴하고 있는 두 Songs도 그의 聖書的 立場대로 다루어져야 할 것이다.

Ⅲ. Blake의 Songs

Blake의 詩에 있어서 'Innocence'와 'Experience'는 그의 獨特한 神秘的 象徴主義에 依해 成立된 用語이며, 이 兩者를 中心하여 創作된 것이 *The Songs of Innocence*와 *The Songs of Experience*이다. 이 詩集에서 詩人은 讀者들을 理解시키기 위하여, 作品을 羅列하는데 "Without Contrary is no Progression"²⁹이라는 自身の 金言을 따르면서 두 Songs의 Title-page에 "Shewing the Two Contrary States of the Human Soul"을 表示하므로서 人間 靈魂에 대한 相對的 象徴은 더욱 分明해진다. 그러나 Blake의 詩에 있어서 相對가 많은 象徴의 意味를 內包하고 있으므로 우리들은 그의 作品 傾向을 誤解하기 쉽게 된다. 그의 豫言的 詩에서는 明確한 區分이 發見되지 않았으나 그가 이 두 主題를 선택했을때 自身の 詩를 훌륭한 建築學的 順序로 構成하였다. 그는 Songs에서 相對的인 物質 世界의 特別한 部分에 自身을 限定시키고 있으며, 그의 매력은 豫言에 對한 複雜한 技巧보다는 오히려 보다 間接的이고도 直觀的인 想像的 技巧에서 생긴 象徴主義라고 보는데 이것이 곧 W.G. Digby가 "The intuitive imagination, which works through Symbols, is the very essence of art"³⁰라고 말한바와 같이 Blake 藝術의 根本的인 要素가 되는 것이며, 따라서 T.S. Eliot은 그의 象徴主義의 技巧에 依하여 形成된 두 Songs의 藝術的 價値에 대하여 다음과 같이 評價하였다.

The Songs of Innocence and of Experience are the poems of a man with a profound interest in human emotions, and a profound knowledge of them. The emotions are presented in an extremely simplified, adstract form. This form is one illustration of the eternal struggle of art against education, of the literary artist against the continous deterioration of language.³¹

Blake에 있어 世界의 모든 事物은 創造的 想像 世界에서 活動하는 生命을 가지고 있으며, 그는 幻想 代身に 知覺的인 概念속에서 體系를 세우려는 經驗主義 哲學家들을 輕蔑하였을 뿐만 아니라 이 理論으로 善한 自然人이 속게되고 腐敗하게 된다고 確信하였다. 이러한 현상이 生길때 不正과 偽善과 利己主義가 人間의 靈魂으로 들어 가게 되는데, 이때 Innocence 한 人

註 29 W. Blake, *The Marriage of Heaven and Hell*.

30 Digby, *op. cit.*, p. 7.

31 T. S. Eliot, *The Sacred Wood*, New York: Barnes & Nobles, 1964, p. 154.

問의 마음은 喪失되어 罪惡이 가득찬 Experience의 世界에 처하게 되는 것이다. 이것은 Bowra의 다음과 같은 表現에서 明確해진다.

The state of innocence is lost; but for those who have eyes to see, the free, soaring spirit of the eagle is visible in all its difference from the sleepy, night-ridden owl.Ⓢ

다시 말하면 Blake는 *The Songs of Innocence*에서는 'Innocence'가 무엇을 象徵하는가를 表現하고, *The Songs of Experience*에서는 'Innocence'가 어떻게 腐敗되고 破壞되어 'Experience'의 世界에 처하게 되는가를 보여 줌과 同時에 'Experience'가 어떠한 象徵으로 表現되는가를 보여 준다.

A. The Lamb

*The Songs of Innocence*는 아직 Experience에 依하여 腐敗되지 않는 가장 순수하고 완전한 靈魂의 狀態를 象徵하는 놀랄만한 一連의 詩集이다. 이같은 純潔의 詩들은 햇빛 쬐이는 맑은 봄과 같이 透明함을 지니고 있는 것이며 特히 이 詩의 言語에 있어서도 어린이들이 使用하는 단순한 語彙들을 內包하고 있어 이 言語는 Innocence한 靈魂으로 이끄는데 충만한 用語라고 볼 수 있다. 그러나 이 單純한 詩들은 純潔한 아이들의 詩만이 아닌 罪惡에 물들지 않는 人間 靈魂에 對한 神秘的 象徵을 表現하는 意味깊은 詩들이다. 이러한 *Songs of Innocence*는 그의 序詩 Introduction에서 Child인 Christ를 象徵하는 純潔한 'Lamb'에 對해 노래하므로써 이 詩의 象徵的 體系를 分明히 세우고 있다.

Piping down the valleys wild,
Piping songs of pleasant glee,
On a cloud I saw a child,
And he laughing said to me:

'Pipe a song about a Lamb!'
So I piped with merry cheer.
'Piper, pipe that song again;'
So I piped: he wept to hear.

'Drop thy pipe, thy happy pipe;
Sing thy songs of happy cheer:
So I sang the same again,
While he wept with joy to hear.

註 Ⓢ Bowra, *op. cit.*, p. 29.

'Piper, sit thee down and write
In a book, that all may read.'
So he vanish'd from my sight,
And I pluck'd a hollow reed,

And I made a rural pen,
And I stain'd the water clear,
And I wrote my happy songs
Every child may joy to hear.

이 詩에서 詩人은 自然에 對한 神聖한 概念을 가지고 自然의 모든 神秘에 도취되 온갖 經驗을 表現하는 것을 試圖하면서, Wordsworth 와 같이 自然의 모든 風景이 너무나 아름답고 生氣있는 것을 알고 있을 뿐만 아니라, 自然이 世俗의인 肉眼으로부터 보호되는 神秘의 世界를 가지고 있다고 認識하였다. 이러한 自然에 對한 認識 以後로 그의 神秘的 目的은 自然이 훌륭하게 보여지는 것보다 오히려 恍惚境이 되는 것이다. 또한 詩人은 牧歌的 自然의 風景을 바탕으로 하여 Innocence 의 象徴을 그의 詩에 使用하였던 것이고, *Songs of Innocence* 의 全般에 걸쳐서 이 自然의 世界와 人間의 世界는 想像을 通하여 表現되는데 이것은 J.G. Davies 가

Truth is Nature, and this World is a World of Imagination & Vision... to the Eyes of the man of Imagination, Nature is Imagination itself.⁹

라고 말한 바와 같다. 事實 自然이야 말로 想像이며 想像 그 自體가 自然인데 純潔한 幼年 時期에서 만이 이러한 世界에서 自由로이 즐길 수 있고 幸福스럽게 될 수 있다는 것이다. 그래서 詩人이 “한송이의 野生花에서 天國을 보고, 한알의 모래에서 世界를 본 것”은 事實인 것이다.

序詩 Introduction 에서 詩人인 Piper 는 Christ 를 象徴하는 純潔한 Lamb 에 對하여 다음과 같이 두번이나 피리를 불었다.

Pipe a song about a Lamb!
So I piped with merry cheer.
'Piper, pipe that song again;'
So I piped; he *wept to hear*.

이 節에서 'wept to hear' 는 詩人의 훌륭한 詩的 技巧를 나타내고 있는데, 이것은 詩人이 'Innocence' 가 이미 相對的인 狀態를 품고 있음을 豫視하고 있는 것이며, 이것이 바로 後期的

註 9 J. G. Davies, *Theology of William Blake*, London: Oxford University Press, 1966, p. 64.

Songs 에서 Innocence 와 相對的인 'Experience' 이란 象徴的 用語가 된 것이다. 그리고 셋째 節인

'Drop thy pipe, thy happy pipe;
Sing thy songs of happy cheer:'
So I sang the same again,
While he *wept with joy to hear*.

에서는 모든 主題들이 Innocence 와 Experience 의 相對로서 더욱 適切히 表現되어 있다. 詩人은 *Wept with joy to hear* 에서 joy 와 Sorrow 의 二元的 對立을 잘 暗示하고 있는데, 이것은 詩人의 強力한 視覺的 想像을 理解하지 않고서는 바르게 評價할 수 없는 것이다. 이러한 理由에서 詩人은 '그림' 으로서 說明할때 우리는 보다 細部的으로 理解할 수 있게 된다. 그 例로서 *The Little Black Boy* 에서 'soul is white' 는 이미 두가지 事實을 노래하고 있다. 그 肉體가 검은지 희든지 肉體로 부터의 解放은 神의 사랑의 光彩가 비칠때 오는 것이며 그 肉體는 自身을 볼 수 있게 되고 障礙物로 인한 다른 아이들과의 分離에서는 勝利할 수 있게 되는데 이것이 바로 詩人이 말하려고 한 *The Little Black Boy* 의 다음 節이다.

And thus I say to little English boy,
When I from black and he from white cloud free,
And round the tent of God like lambs we joy,
I'll shade him from the heat, till he can bear
To lean in joy upon our father's knee;
And then I'll stand and stroke his silver hair,
And be like him, and he will then love me.

그런데 Introduction 에서 Lamb 의 象徴으로 되어 있는 Christ 에 對한 觀點은 Child 이기도 하고 Man 이기도 하며, 또 이 어린 羊은 "The Lamb of God"^㉞ 으로서 注意깊게 보호해 주는 成人이기도 한 것이다. 이같은 Child, Man, Lamb 의 特別한 區分은 사랑의 象徴은 Christ 의 'Atonement' 로 因하여 含蓄되며, 結局 이들은 하나로 統一하게 된다. 이것이 Blake 에 있어서 特別한 牧歌的인 世界처럼 映像化 된 것이다. 그래서 이 詩가 Christ 의 象徴인 純潔한 'Lamb' 에 對하여 生命이 있는 'rural pen' 으로서 "Rivers of living water"^㉟ 에 물들인 잉크를 使用해서 순결한 아이들이 듣고 즐길 수 있는 노래로 써야 한다고 生覺했기 때문에 *The Lamb* 을 쓰게 된 것이다.

註 ㉞ *The Gospel According to St. John*, 1: 29.

㉟ *Ibid.*, 7: 38.

Little Lamb, who made thee?
 Dost thou know who made thee?
 Gave thee life, and bid thee feed,
 By the stream and o'er the mead;
 Gave thee clothing of delight,
 Softest clothing, wooly, bright;
 Gave thee such a tender voice,
 Making all the vales rejoice?

Little Lamb, who made thee?
 Dost thou know who made thee?

Little Lamb, I'll tell thee,
 Little Lamb, I'll tell thee:
 He is called by thy name,
 For He calls Himself a Lamb.
 He is meek, and He is mild;
 He became a little child,
 I a child, and thou a Lamb,
 We are called by His name.

Little Lamb, God bless thee!
 Little Lamb, God bless thee!

이 *The Lamb* 은 *The Songs of Experience* 의 *The Tiger* 와 相對的 象徴詩로서 On Another Sorrow 와 같이 問答 形式으로 짜여졌는데 어린 羊에게 質問하는 幼兒는, 成人이 幼兒에게 問答形式으로 가르치는 것과 同一한 것이며, 이 詩에서 重要하다고 生覺되는 것은 問答者가 똑같이 깊은 感想에 잠겨 있다는 點이다. *The Lamb* 에 對한 觀點은 *Infant Joy* 와 *Nurse's Song* 의 것과 비슷한 것이라고 할 수 있는데, 人生 그 自體는 기쁨과 溫柔함을 가지고 墮落되지 않는 自然은 다른 詩에서 'hill' 이라든가 'valleys' 같은 것이 純潔한 幼兒들의 音聲을 反響하는 것과 마찬가지로 이 純潔한 어린 羊의 부드러운 音聲을 反響하고 있다는 것이다. Bateson 은 評하기를 "clothing of delight 는 人格化된 것이 아니고 다만 delightful clothing 을 表現하는데 있어 그의 特別한 方法일 뿐이다"라고 했다. 事實 純潔한 어린 羊은 'delightful clothing' 도 지니고 있으며 delight 의 所有者인 God 에 依하여 옷 입혀진 것이다. 그래서 *The Lamb* 에서 幼兒와 어린 羊을 同一視하는 것과 마찬가지로 人間과 거룩한 神을 同一視하는 Blake 의 神人同形同性說 (Antropomorphism) 을 發見할 수 있게 된다. 特別히 이 詩에서 詩

註 ㉞ E. D. Hirsch, *Innocence and Experience*, New Haven: Yale University Press, 1964, p. 178.

人的 세계를 내다 볼때 象徵화된 “하나님의 어린 羊”은 純潔하고 無罪한 羊의 옷을 입고 無窮한 光明 世界의 牧場에서 生命水가 흐르는 江물을 따라 어린 羊이 먹는 “生命의 떡”^㉞을 求하기 위하여 눈물의 골짜기인 經驗 世界로 내려와서 그 부드러운 寶訓으로서 모든 人生들을 救援했다는 것인데, 이것이야말로 完全한 神의 사랑의 實現이라고 볼 수 있다. 따라서 純潔한 어린 羊은 항상 험 없고 사랑스러움기 때문에 神의 愛護를 항상 받고 있으며, Mercy, Pity, Peace, Love 의 象徵인 Child, Lamb, Christ 의 三位 一體의 讚美로서 純潔한 光明界의 永遠한 人間 Christ 를 象徵하고 있다. 이 事實은 The Divine Image 에서 더욱 分明해지는데, 人間이 神의 形象대로 創造되었기 때문에 人間 自體는 神의 映象이라고 다음과 같이 노래하고 있다.

For Mercy, Pity, Peace, and Love
Is God, our Father dear,
And Mercy, Pity, Peace, and Love
Is man, His child and care.

And all must love the Human form,
In heathen, Turk, or Jew;
Where Mercy, Love, and Pity dwell
There God is welling too.

이만큼 神을 살아 있는 具像의 屬性안에 表現한 詩는 英文學史上 드물 것이며, 여기에서 詩人的 올바른 神觀과 함께 그의 天才的인 詩의 素質을 再參 發見할 수 있게 되고, 또한 Auguries of Innocence 의 다음 節에서도 이같은 것을 發見할 수 있게 된다.

God appears, and God is Light,
To those poor souls who dwell in Night;
But does a Human Form display
To those who dwell in realms of Day.

한편 Chesterton 은 이 詩의 마지막 2行이야말로 Blake 와 모든 神秘家의 가장 優秀한 열매이며 그에 관한 다른 어떤 것은 理解 못해도 이것만은 반드시 理解해야 한다고 強調하였다.^㉞ 그리고 Blake 自身이 Christ 에 對하여 “나는 永遠에 이르기 까지 神의 있는 그대로의 映象인 그리스도를 尊敬한다”^㉞고 했는데, 그의 詩의 根源을 이루고 있는 純潔한 어린 羊으로서의 Christ 는 무엇을 意味하는 것일까? 프랑스의 象徵主義者 Baudelaire 는 想像인 神과 詩

註 ㉞ The Gospel According to St. John, 6: 31.

㉞ G. K. Chesterton, William Blake, pp. 147~148.

㉞ W. Blake, Letter to Thomas Butts.

人과의 관계를 “King of Poets is real God”⁴⁰이라고 意味깊게 評하였고, Milton의 ‘序言’에 있는 말,

We do not want either Greek or Roman models if we are but just and true to our own imagination, those worlds of eternity in which we shall live for ever in Jesus our Lord.

와, The Laocoon Group에서 說明한 Blake의 特異한 想像에 對한 理論인

Man is All Imagination.

God is Man and exists in us and we in him.

Imagination or the Human Eternal Body in every Man.

Imagination is the Divine Body in Every Man.

의 內容을 미루어 보아 그에 있어서 Christ는 詩魂인 想像의 實在인 人間으로 비치게 되고, 純潔한 Christ의 十字架의 죽음은 永遠한 Eden에서 타락한 人間을, 苦痛과 슬픔이 가득찬 Experience 世界에서 Innocence의 世界로 옮겨 놓는 救援이라고 確信했다. 이같은 現象은 오직 純潔한 Christ의 사랑 안에서 만이 成就되는 것이며 이 사랑이 곧 Experience 世界에 對한 人間의 罪를 용서할 수 있게 하는 것이므로 그는 Christ의 이같은 精神에 對하여

The Spirit of Jesus is continual forgiveness of Sin: he who waits to be righteous before he enters into the Saviour's Kingdom, the Divine Body, will never enter there.⁴¹

라고 말하며, 또 Jerusalem에서는 “基督敎의 榮光은 罪의 용서로서 勝利할 수 있다”고 했다. 이것은 人間의인 사랑을 超越하여 想像力에 依하여 이루어진 神秘的인 ‘神의 사랑’인 것이고 이 사랑 안에서 만이 人間은 平和와 幸福을 누리며 Innocence의 世界로 止揚될 수 있다. 이러한 Blake의 神觀, 基督觀, 그리고 사랑의 倫理는 Christ를 象徵하는 *The Lamb*에서 모두 含蓄적으로 잘 表現되어 있으나, 이 Innocence의 Lamb은 結局 슬픔과 苦痛이 가득찬 Experience의 世界로 들어 와서 暗黑의 밤숲속을 유린하는 ‘Tiger’가 된 것이다.

B. The Tiger

*The Songs of Experience*에서 詩人은 人類가 어떻게 墮落하여 經驗世界로 들어 왔는가를 잘 알고 있었는데, 그것은 French Revolution(1789~1799)으로 因하여 Blake가 예리한 洞察力으로 온갖 經驗을 다하였기 때문이다. 當時의 世界가 惡과 弊習으로 가득 차 있었고 頹廢된 宗教와 道德이 純潔한 아이들을 抑壓하였으며 同時에 기쁨은 박탈당하여 恐怖속에 쌓이게 된

註 40 Wimsatt and Brooks, *op. cit.*, p. 594.

41 G. Jameson, “Irish Poets of Today and Blake,” *PMLA* (New York), LIII (June 1938), p. 591.

것이다. 그리하여 地上의 모든 것은 사랑과 환희의 결핍으로 不幸한 經驗世界에 처하게 된 것이며, 神과 人間사이에는 수많은 재앙이 가로 놓여 宗教는 怨恨과 憎惡로 물들이게 되는데 이같은 世界는 Blake의 London에서 노래한 다음과 같은 狀態라고 볼 수 있다.

In every cry of every Man,
In every Infant's cry of fear,
In every voice, in every ban,
The mind-forg'd manacles I hear.

이처럼 頹廢의 現實속에서 純潔한 幼兒의 世界는 完全히 지나고 經驗世界에 깊이 들어 간 詩人의 마음은 精神의 쇠사슬인 “마음이 만든 수갑”의 소리를 듣고 있는 것이다.

*The Songs of Experience*도 *The Songs of Innocence*와 마찬가지로 序詩 Introduction에서 부터 始作되는데, 여기에서 詩人은 人類가 어떻게 墮落하여 經驗世界로 들어 왔는 가를 잘 알고 있는 것이다.

Hear the voice of the Bard!
Who present, past, and future, sees;
Whose ears have heard
The Holy Word
That walk'd among the ancient trees.

Calling the lapsed soul,
And weeping in the evening dew;
That might control
The starry pole,
And fallen, fallen light renew!

'O Earth, O Earth, return!
Arise from out the dewy grass;
Night is worn,
And the morn
Rises from the slumberous mass.

'Turn away no more;
Why wilt thou turn away?
The starry floor,
The wat'ry shore,
Is giv'n thee till the break of day.'

이 詩에서 Blake 는 過去, 現在, 未來를 洞察하는 詩人의 소리를 들으라고 노래했고 詩人은 이미 옛 숲속에서 거닐던 “神의 音聲”⁴²을 듣고 있었다. 그는 ‘Voice’ 와 ‘Word’ 를 同一하게 보았고 그가 使用한 “Holy Word”⁴³란 말은 두가지 意味를 갖는다. 그 첫째는 靈과 肉의 分裂의 狀態를 말하고, 둘째는 善惡의 論爭을 止揚해서 그리스도의 사랑안에 이루어지는 理想鄉을 支配하는 거룩한 神의 公義의 말을 意味한다. 그러나 靈과 肉을 分離시키거나, 善과 惡을 對立시키면 ‘Holy’ 란 말은 非人間的인 冷靜한 神性을 意味한다. 人間이 神의 “Holy Word” 를 不服하기 前에는 生命의 太陽이 내려 쬐이는 기쁨아래서 神과 함께 거닐었으나, 이 “Holy Word”를 不服한 以後로는 하늘에 分散되어 있는 수많은 별과 같이 人間의 純潔은 破壞되어 슬픔의 經驗世界로 떨어지게 되었다. 또한 이 序詩에서 ‘starry pole’ 과 ‘starry floor’ 란 말은 같은 內容의 말로서 分散된 知識의 빛, 即 理性(Reason)을 象徵하는데 이러한 知識의 빛은 人生을 그릇된 길로 引導한다고 詩人은 말했다. 특히 ‘wat’ry shore’ 가 時間과 空間속의 죽음의 바다를 象徵하고 있으므로, 이것은 “Holy Word”를 잘 알고 있는 經驗世界에 처한 人間이 神의 刑罰과 恐怖에 쌓여 不幸한 生活을 하고 있는 가를 잘 表現한 말이라 하겠다. 이러한 意味에서 人間 靈魂의 象徵은 Innocence 의 ‘Lamb’ 이 아니고 暗黑의 밤숲속을 유린하는 Experience 의 ‘Tiger’ 로 完全히 變化되었고 이것이 The Songs 의 Experience 의 基調를 이루는 詩, *The Tiger* 로서 다음처럼 노래하고 있는 것이다.

Tiger! Tiger! burning bright
In the forests of the night,
What immortal hand or eye
Could frame thy fearful symmetry?

In what distant deeps or skies
Burnt the fire of thine eyes?
On what wings dare he aspire?
What the hand dare seize the fire?

And what shoulder, and what art,
Could twist the sinews of thy heart?
And when thy heart began to beat,
What dread hand? and what dread feet?

What the hammer? what the chain?

註 42 Genesis, 3: 8.

43 Ibid.

In what furnace was thy brain?
 What the anvil? what dread grasp
 Dare its deadly terrors clasp?

When the stars threw down their spears
 And water'd heaven with their tears'
 Did he smile his work to see?
 Did he who made the Lamb make thee?

Tiger! Tier! burning bright
 In the forests of the night,
 What immortal hand or eye,
 Dare frame thy fearful symmetry?

*The Tiger*는 神의 “Holy Word”를 범하여 Eden에서 타락한 人間 靈魂의 地獄에 對한 幻滅에서 불리어진 Blake의 가장 우수한 心象을 內包하고 있는 神秘的 象徵詩이다. 이 詩에서 ‘Tiger’는 純潔한 ‘Lamb’과 相反되는 惡의 象徵, 即 ‘Experience’의 象徵이 되어, 經驗世界에 對한 人間 靈魂의 罪惡에 對한 큰 問題로 取扱되었다. Blake에 있어서 人間 靈魂의 罪惡은 단순히 抽象的으로 生覺되지 않았으며, 그의 神은 個人的인 神이었기 때문에 이 罪惡은 自身の 분노가 되었다. 이에서 그는 “그리스도의 밖에 있는 神은 꺼져가는 불이다”⁴⁴라고 했으며, 한편 Crabb Robison도 “Blake가 그리스도에 對하여 ‘He is only God’”⁴⁵이라고 하면서 聖書의 立場대로 取扱했다고 評했다. 다시 말해서 經驗世界에 對한 人間 靈魂의 罪惡에 對한 問題는 A. Musset가 그의 *Espoir en Dieu*(하나님께 소망)에서 노래한 다음과 같은 狀態이다.

Comment sous la sainte lumière,
 Voit-on des actes si hideux,
 Qu'ils font expirer la prière
 Sur les lèvres du malheureux?

Pourquoi, dans ton oeuvre céleste,
 Tant d'éléments si peu d'accord?
 A quoi bon le crime et la peste?
 O Dieu juste! pourquoi la mort?

(이 다지도 흉악한 것을

註 44 Damon, *op. cit.*, p. 278.

45 Ibid.

어찌하여 거룩한 빛아래 보게 되옵니까?
 불행한 사람들의 입술에 기도의 말을
 끊어지게 하는 이 흉악한 짓을요.

당신의 성스런 작품중에
 이다지도 난잡한 많은 요소들은 웬일이 옵니까?
 죄와 흑사병은 무슨 소용이 옵니까?
 오, 공의의 하나님! 죽음은 웬 일이 옵니까?)

Blake가 *The Tiger*를 創作할때 처음 試圖한 傾向은 *The Lamb*의 誠實性을 諷刺하기 위한 것인데, *The Lamb*은 人生의 모든 恐怖를 除去한 詩이며 또한 純潔하고 사랑이 많은 Innocence의 世界를 품고 있는 平和스런 詩이다. 그러나 嚴格히 말해서 *The Songs of Innocence*가 人生의 모든 恐怖를 除去하지 못한 것은 사실이다. Night에서 “Wolves and tigers howl for prey”를 發見할 수 있고 다른 詩에서도 이같은 눈물과 苦痛에 對한 恐怖를 찾아 볼 수 있다. 人生의 恐怖는 궁극적으로 나타나는 것이므로 이것은 永久的인 實存과 價値를 가지고 있지는 못하다. Night에서 ‘lion’은 結局 永遠 世界에서 어린 羊과 함께 多情히 누어 있는 사랑의 保護者로 변형되었다. 그래서 어린 羊의 ‘innocence’가 ‘tigerness’를 認定하는 한편, 이것은 ‘tiger’에 對한 두개의 安全한 觀念을 가지고 慰安을 받는데, 그 하나는 어린 羊과 같이 慈悲와 平和와 사랑의 美德으로서 構成되어 있다는 점이며, 다른 하나는 純潔한 어린 羊과 함께 누어 있을 수 없는 범을 相對的으로 適切히 내세움과 同時에 이 범도 어린 羊과 마찬가지로 “靈物”⁴⁶로서 永遠한 存在이라는 點이다. 特히 純潔한 어린 羊과 같은 美德이 거룩하다는 觀念에서 이 詩는 범 그 自體처럼 暴虐한 神을 對立시킨다. 이 범은 神聖한 屬性을 가진 神이 아니고 다만 人間에 對해 強怖하고 冷淡한 神인 것이다. 이리하여 범은 慈悲, 平和, 사랑을 가진 人間의 價値와 그리고 暴虐한 힘과 破壞를 가진 超人間的 價値를 同時에 認定하는 二重의인 面을 *The Lamb*의 誠實性에 對立시키고 있으며, *The Tiger*가 어린 羊과 범을 함께 包括하므로써 *The Lamb*에 對한 適切한 相對를 잘 표현하고 있다.

*The Tiger*에서 가장 매력적이고 重要的 句節은 ‘the forest of the night’이다. 이것은 *The Lamb*에 있는 ‘clothing of delight’와 類似한 句節이며, 범이 사는 곳이 바로 ‘forest’인 것이다. ‘The forest of the night’란 말은 善惡을 區別하는 人間의 思考方式을 無力으로 迷信케 하고 人間의 마음을 律法과 刑罰의 宗教에 諷刺한 것이다. 이에서 詩人은 誤謬와 無知의 經驗 世界를 둘러싼 圓形的인 象徴을 表現했는데, 이 ‘the forest of the night’는 Dante의 다음 詩와 같은 影象을 生覺케 한다.

註 46 Ibid., p. 277.

47 Revelation, 4: 6~7.

In the middle of the passage of our life
I found myself in a dark wood,
For I had lost the right way.⁴⁸

Blake 에 있어 이같은 夜林의 범은, 束縛이나 迷信의 世界가 喪失되고, 光明과 사랑의 계명이 가까워 왔을때 이 夜林을 유린하는 生명의 힘인 同時에 革命的 힘이긴 하지만, 그의 暴虐한 破壞 一面에 偏重됨이 없이 創造的인 'fearful symmetry' 을 維持하고 있는 根源의인 生命力을 象徵한다. 詩人은 물론 이러한 生命力을 느끼고는 있으나 그것이 어떻게 創造되었는가? 의 疑問形을 取하여 경탄을 表示하였다. 이 힘은 처음에는 感動的 直觀的인 것이, 다음에는 實踐的인 것이 되어서, 그것이 知識이 된 것은 行爲 다음이라고 말했다. 卽 이 Tiger 는 처음에는 'heart' 가 創造되고, 다음에 'hand & feet', 최후에 'brain' 이 構造되었다. 그런데 여기에서 범의 사지, hand & feet 은 完全한 均衡을 意味하는 것으로서 Blake 의 獨特한 象徵的 表現인 'Four Zoas' 로 다음과 같이 表示된다.

Right hand: Inspiration, or Imagination (Los-Earth)
Left hand : Reason (Urizen-Air)
Right foot : Passion (Luvah-Fire)
Left foot : Instinct (Tharmas-Water)⁴⁹

이러한 意味에서 tiger 의 'fearful symmetry' 는 참된 人間의 네개의 精神的 技態의 完全한 統一을 象徵하는 것이다. 이같은 過程에서 創造된 범이 유린하는 'The forest of the night' 는 經驗 世界를 한마디로 잘 象徵한 말이며 이 世界가 곧 분노와 공포에 쌓인 다음과 같은 世界이다.

The roaring of lions,
The howling of wolves,
The raging of the stormy sears,
And the destructive sword are Portions
Of eternity too great for the eye of man.

—Proverb of Hell, XXVII—

이럼에도 불구하고 詩人은 經驗 世界의 분노에서 善을 發見하게 되는데, 이것은 Proverb of Hell 의

The wrath of the lion is the wisdom of God.

註 48 I. Ribner and H. Morris, *Poetry: A Critical and Historical Introduction*, Chicago: Scott, 1962, p. 249.

49 D. Saurat, *Blake and Modern Thought*, New York: Russel, 1964, p. 144.

The Tigers of wrath are wiser than the Horses of Instruction.

에서 더욱 確實해 진다. Tiger의 이같이 복잡한 問題는 한편으로는 單純해진다. 그것은 “罪의 용서를 象徵하는 純潔한 사랑의 어린羊이, 罪로 처벌을 받아야 할 經驗 世界에 유린하는 법과 서로 和解하기 때문이다.”⁵⁹ 그리고 The Clod and the Pebble에서도 ‘a Heaven in Hell’s despair’와 ‘a Hell in Heaven’s despite’와 같은 相對的인 두 종류의 사랑을 찾아 볼 수 있으며, The Marriage of Heaven and Hell에서도 純潔과 經驗, 善과 惡에 對해 相對的으로 노래했는데, 이들은 人間이 그의 靈魂으로부터 別個의 肉體를 가지고 있지 않기 때문에 하나의 生命으로 結合되어야 한다고 Blake는 보았다. 바로 이와같은 意味에서 Innocence의 Lamb과 Experience의 Tiger는 人間 靈魂의 相對的인 象徵을 이루고 있는데, 이들은 *The Tiger*의 ‘Did he who made the Lamb make thee?’에서 보는 바와 같이, God의 같은 創造物로서 各 各 分離할 수 없는 狀態에 놓여지게 되고 結局은 神의 사랑의 實現인 Christ의 “Atonement”에 依하여 結合하게 된다.

IV. 結 論

*The Songs of Innocence*와 *The Songs of Experience*는 純潔한 아이들이 읽고 즐길 수 있는 單純한 詩일 뿐만 아니라 人間 靈魂의 두 相對的인 狀態를 보이고 있는 神秘的 象徵詩이기 때문에 그렇게 단순히 取扱해 넘길 수는 없는 것이다. 前者가 마음의 幸福한 世界를 象徵한 데 對해, 後者는 마음의 不幸한 世界를 象徵한다. 前者의 *The Lamb*이 純潔과 美德의 象徵인데 對하여, 後者의 *The Tiger*는 經驗과 惡의 象徵이었다. 또한 純潔의 象徵이 아니라면 經驗의 象徵은 어른인 것이다. 이처럼 Blake의 두 Songs가 靈魂에 對한 相對的인 象徵을 잘 表現하고 있음은 다음과 같이 神秘的 象徵主義의 體系를 세운 그의 獨創的인 詩의 技巧에 依한 것이다.

Mystical States	In Man	In History	Works
Innocence	Childhood	Eternity	Songs of Innocence
Experience	Manhood	The Fall	Songs of Experience

⑥

이와 같이 Blake의 詩는 미묘한 神秘的 象徵主義에 依해 形成되었고, 그의 思想은 直觀力(intuition)에 依하여 絶對의 世界로 비약하여 人間이 할 수 있는 象徵的 表現의 極端에까지 到達하였으므로, 그의 詩의 世界는 詩人 自身에게는 밝은 것이나 一般 讀者에게는 神秘的 世

註 ⑤ I Corinthians, 13: -.

⑥ Damon, *op. cit.*, p. 12.

界로 펼쳐지는 것이다. 그래서 Swinburne 은 이러한 Blake 의 詩에 對한 藝術的 價値를

His songs have the softness of flowers--a sound like the running of water, a ringing of bells in a long lull of the wind... the freshness of clear wind and purity of blowing-- a perfume as of dew or grass.⁵²

라고 높이 評價했는데, 사실 그의 간결한 詩속에는 人生 問題가 깊이 파고 들어 있어서 現代에 살고 있는 우리들에게도 끊임없이 感情의 波紋을 일으키어 敎訓하는 바가 큰 것이다.

Blake 의 詩는 聖書의 背景아래, 相反되는 純潔과 經驗의 두 要素가 結合하여 새로운 하나의 絶對的 詩의 世界를 이루고 있기 때문에 우리는 그의 두 Songs 를 分離시키고서는 理解할 수 없다고 본다. 또 이들을 分離시키므로써 하나의 絶對的 世界가 파괴되는 것이며, 이 두 要素가 辯證法的으로 昇華된 結晶體이기 때문에 分離해서는 그의 詩의 世界를 適切히 理解할 수 없다고 確信한다. Blake 의 研究家인 D. Saurat 도 分離시킬 수 없는 두 Songs 의 相對的 調和에 對하여 다음과 같은 意味깊은 表現을 하였다.

Blake's Songs is like a river into which two differently clouded streams would flow and mingle.⁵³

特別히 'flow and mingle' 이란 말은 Blake 의 詩에 있어서 相對的인 要素의 二元論을 指摘한 것은 아니다. 두 要素가 'mingle' 된 詩에서 한 要素만 추려 보는 것은 不可하므로 우리는 이런 詩에서는 'mingle' 된 것은 'mingle' 된체로 봐야지 그 本性을 그대로 알 수 있으며 한 要素에 對한 抽出 行爲는 그 詩의 生命을 죽인 것이 된다. 따라서 두 Songs 의 *The Lamb* 과 *The Tiger* 가 各各 相對的 象徴으로 表現되지만 이들을 分離시키지 않고 'mingle' 된체로 보는 것만이 Blake 의 詩를 바르게 理解할 수 있다고 보며, 이것은 바로 人間에 있어서 靈과 肉을 分離해서 보는 것은 無意味하다는 詩人의 立場과도 一致가 되는 것이다. 이러한 意味에서 Blake 의 詩가 그의 象徴主義의 詩的 技巧에 依하여 不合理하지 않게 相對的 調和를 이루고 있는 獨創的인 藝術이라고 確信한다.

註 52) E. Mims, *The Christ of the Poets*, New York: Abingdon-Cokesbury Press, 1958, p. 121.

53) D. Saurat, *Blake and Milton*, New York: Russell, 1965, p. 47.

References

- Bowra, C. M., *The Romantic Imagination*, New York: Oxford University Press, 1961.
- Culler, A. D., ed. *Poetry and Criticism of Matthew Arnold*, Boston: Houghton Mifflin, 1961.
- Damon, S. F., *William Blake: His Philosophy and Symbol*, Gloucester: Peter Smith, 1958.
- Daugherty, J., *William Blake*, New York: Viking Press, 1960.
- Davies, J. G., *The Theology of William Blake*, London: Oxford University Press, 1966.
- Digby' G. W., *Symbol and Image In William Blake*, London: Oxford University Press, 1957.
- Donne, John and William Blake, *The Complete Poetry and Prose*, New York: Modern Library, 1946.
- Eliot, T. S., *The Sacred Wood*, New York: Branes & Noble, 1964.
- Frye, Northrop, *Fearful Symmetry: A Study of William Blake*, Princeton University Press, 1958.
- Harper, G. M., *The Neoplatonism of William Blake*, Chapel Hill: University of North Carolina, 1961.
- Herbert, J. C., et al. *A Critical History of English Poetry*, London: Chatto & Windus, 1965.
- Hirsch, E. D., *Innocence and Experience*, New Haven: Yale University Press, 1964.
- Jameson, Grace. "Irish Poets of Today and Blake," *PMLA* (New York), LIII (June, 1938), 575-595.
- Mims, Edwin, *The Christ of the Poets*, New York: Abingdon-Cokesbury Press, 1958.
- O'Neill, Judith, ed. *Critics on Blake*, London: George Allen and Unwin Ltd., 1970.
- Ribner, I. and H. Morris, *Poetry: A Critical and Historical Introduction*, Chicago: Scott, 1962.
- Saurat, Denis, *Blake and Milton*, New York: Russell, 1965.
- _____ *Blake and Modern Thought*, New York: Russell, 1964.
- Spurgeon, C. F., *Mysticism in English Literature*, London: Cambridge University Press, 1913.
- Wellek, Rene and Austin Warren, *Theory of Literature*, 3rd ed. New York: Harcourt, 1956.
- White, Helen C., *The Mysticism of William Blake*, New York: Russell, 1964.
- Wilson, Mona, *The Life of William Blake*, London: Rupert Hart-Davis, 1948.
- Wimsatt, W. K. and C. Brooks, *Literary Criticism*, New York: Alfred A. Knopf, 1967.

The Relative Harmony of William Blake's Poetry

Kang, Sun Koo

Summary

The primary purpose of this thesis is to study the relative harmony of Blake's Songs: The Songs of Innocence and The Songs of Experience, showing the two contrary states of the human soul. In order to approach the subject, the first part deals with the transcendental world of the poet: imagination, view on the Bible, and mysticism, and the second, the relative harmony between the Lamb as the symbol of Innocence and the Tiger as the symbol of Experience in his Songs.

William Blake (1757-1827), painter, poet, and mystic, is one of the boldest, most spontaneous, and most consistent of English poets and thinkers. In the late eighteenth century he was the first clear voice of Romanticism and spontaneous a revolutionary in poetry. In studying Blake, it is important to realize that he was a religious poet and an imaginative artist. As he said, the Old and New Testament are the Great Code of Art. His Songs are rooted in the Bible and it was the supreme work of symbolic art to Blake. He took many of his symbols from the Bible, or rather he borrowed names and images from Bible contexts to serve him as symbol; in this way the wider terms of reference of the Bible texts would help to elucidate and colour his own particular record of experience.

Blake never retreated to the easy contrast of soul and body. Under the common name, The Songs of Innocence and of Experience, he wrote of their world precisely, "shewing the two contrary states of the human soul". The happy world of the Songs of Innocence had been a state of mind. The unhappy world of the Songs of Experience is the contrary state of mind, though that divergence has been thrust upon the mind. In the Songs of Innocence Blake was content to hymn the happiness of a child's world. But a growing consciousness recognizes that the child must leave its Eden and struggle with a world that has lost its Paradise. Evil must be recognized and understood. To deny it is futile, to fight it is vain; it must be joined to goodness and merged with it. This is Blake's philosophy, a continual union of opposites: the fusion of innocence and experience, good and evil, flesh

and spirit, the marriage of heaven and hell. It is the sheer daring of the imagination that can pit the tiger as experience against the lamb as innocence and find both equally beautiful, equally framed by the "immortal hand and eye". Like this, Blake represented precisely the relative harmony of his Songs. Then, as D. Saurat said, Blake's Songs are like a river into which two differently coloured streams would flow and mingle.