3) 19세기 미국시

19세기에 접어들면서 미국 시는 영국의 영향력에서 점차 벗어나고 있었다. 19세기 초반의 미국 시는 여전히 영국의 18세기 낭만시의 영향을 받고 있었지만 그 내용면에서는 미국적인 소재를 사용함으로써 미국적인 독창성을 가미해 가고 있었다. 19세기 초의 미국 시는 비록 형식과 기교면에선 영국의 낭만시를 모방하고 있었지만 그 내용면에선 영국의 낭만시에서는 찾아 볼 수 없는 미국적인 지명과 식물의 이름 등을 시어로 활용함으로써 미국적인 풍경과 미국적인 감성을 담은 독특한 시들을 탄생시켰다. 남북전쟁 이후에는 급격하게 진행된 산업화의 영향으로 인간과 사회, 인간과 자연에 대한 고민을 시로 표현하는 작품들이 등장하기 시작했다. 또한 자연을 통한 자기 성찰의 내용을 표현하는 시들이 등장하면서 미국의 자연이 미국시의 중요한 소재이자 주제가 되었다. 새롭게 탄생한 국가의 건설과 발전에 대한 열망이나 민주주의에 대한 찬미 등을 노래한 시들이 등장하기 시작한 것도 19세기 미국시의 한 특징으로 볼 수 있다.

(1) 필립 프레노(Philip Freneau, 1752-1832)

필립 프레노는 1752년 와인 상인이었던 피에르 프레노(Pierre Freneau)의 장남으로 태어났다. 뉴저지 주에서 성장했고, 프린스턴 대학에 입학하여 목사가 되기 위해 공부했다. 프린스턴 대학을 졸업하고 잠시 교직에 있었지만 곧 그만 두었다. 독립전쟁이 발발하자 그는 영국을 신랄하게 비판하는 글을 써서 발표하기도 했다. 그러나 그는 독립혁명에 직접 참전하지는 않았고 미국을 떠나 서인도제도에서 머물며 글을 쓰기도 했다. 프레노는 다시 미국으로 돌아와 민병대에 가입해 활동하기도 했고, 영국군에게 붙잡혀 감옥선에 6주정도 수감되어 고초를 겪기도 했다. 이후 그는 그가 감옥선에서 겪었던 경험을 "영국 감옥선"(The British Prison Ship, 1781)이라는 강력한 반영국적인 어조의 시를 통해 발표했다. 이러한 이유로 필립 프레노는 "미국 혁명의 시인"(The Poet of the American Revolution)으로 불리기도 했다. 필립 프레노의 시는 영국의 낭만시의 전통을 이어받기도 했지만 시적 언어와 소재 면에서 영국의 낭만시에서는 찾아 볼 수 없는 지극히 미국적인 언어와 소재를 사용하여 미국적인 자연과 미국적인 정서를 담은 시를 썼다.

Philip Freneau¹⁾

The Indian Burying Ground

In spite of all the learn'd have said; I still my old opinion keep, The posture, that we give the dead,

¹⁾ http://en.wikipedia.org/wiki/Philip_Freneau

Points out the soul's eternal sleep.

Not so the ancients of these lands --The Indian, when from life releas'd Again is seated with his friends, And shares gain the joyous feast.

His imag'd birds, and painted bowl, And ven'son, for a journey dress'd, Bespeak the nature of the soul, Activity, that knows no rest.

His bow, for action ready bent, And arrows, with a head of stone, Can only mean that life is spent, And not the finer essence gone.

Thou, stranger, that shalt come this way.

No fraud upon the dead commit -
Observe the swelling turf, and say

They do not lie, but here they sit.

Here still lofty rock remains, On which the curious eye may trace, (Now wasted, half, by wearing rains) The fancies of a older race.

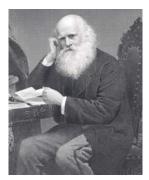
Here still an aged elm aspires, Beneath whose far -- projecting shade (And which the shepherd still admires The children of the forest play'd!

There oft a restless Indian queen (Pale Shebah, with her braided hair) And many a barbarous form is seen To chide the man that lingers there.

By midnight moons, o'er moistening dews, In habit for the chase array'd, The hunter still the deer pursues, The hunter and the deer, a shade! And long shall timorous fancy see The painted chief, and pointed spear, And reason's self shall bow the knee To shadows and delusions here.

(2) 윌리엄 칼런 브라이언트(William Cullen Bryant, 1794-1878)

윌리엄 칼런 브라이언트는 1794년 매사추세츠주의 커밍턴(Cummington)에서 출생했다. 그의 아버지 피터 브라이언트(Peter Bryant)는 의사였으며 이후 메사추세츠주의 입법의원이 되었다. 그는 법률을 공부하였으며, 이후 변호사로 활동하기도 했지만 결국 시를쓰는 일에 더욱 매료되었다. 그는 알렉산드 포프(Alexand Pope)와 같은 시인들의 작품에영향을 받았다. 그는 시를 통해 삶과 죽음에 대한 철학적인 고민과 자신의 정치적인 신념을 표명하기도 했다. 그의 대표작 "죽음에 대한 고찰"(Thanatopsis, 1817)은 자연의 일부로서의 인간에 대해 그의 깊은 명상을 전하고 있다. 그를 유명하게 했던 "금지령"(The Embargo, 1808)는 토마스 제퍼슨 대통령을 신랄하게 공격하는 내용을 담고 있었기 때문에시가 출판되자마자 뜨거운 반향을 불러 일으켰다.

William Cullen Bryant²⁾

Thanatopsis

O him who in the love of Nature holds
Communion with her visible forms, she speaks
A various language; for his gayer hours
She has a voice of gladness, and a smile
And eloquence of beauty, and she glides
Into his darker musings, with a mild
And healing sympathy, that steals away
Their sharpness, ere he is aware. When thoughts
Of the last bitter hour come like a blight
Over thy spirit, and sad images

²⁾ http://www.jamessmithnoelcollection.org/images/william%20cullen%20bryant.jpg

Of the stern agony, and shroud, and pall, And breathless darkness, and the narrow house, Make thee to shudder and grow sick at heart;--Go forth, under the open sky, and list To Nature's teachings, while from all around--Earth and her waters, and the depths of air--Comes a still voice--Yet a few days, and thee The all-beholding sun shall see no more In all his course; nor yet in the cold ground, Where thy pale form was laid with many tears, Nor in the embrace of ocean, shall exist Thy image. Earth, that nourish'd thee, shall claim Thy growth, to be resolved to earth again, And, lost each human trace, surrendering up Thine individual being, shalt thou go To mix for ever with the elements, To be a brother to the insensible rock, And to the sluggish clod, which the rude swain Turns with his share, and treads upon. The oak Shall send his roots abroad, and pierce thy mould.

Yet not to thine eternal resting-place Shalt thou retire alone, nor couldst thou wish Couch more magnificent. Thou shalt lie down With patriarchs of the infant world--with kings, The powerful of the earth--the wise, the good, Fair forms, and hoary seers of ages past, All in one mighty sepulchre. The hills Rock-ribb'd and ancient as the sun, -- the vales Stretching in pensive quietness between; The venerable woods; rivers that move In majesty, and the complaining brooks That make the meadows green; and, pour'd round all, Old Ocean's grey and melancholy waste,--Are but the solemn decorations all Of the great tomb of man. The golden sun, The planets, all the infinite host of heaven, Are shining on the sad abodes of death, Through the still lapse of ages. All that tread The globe are but a handful to the tribes That slumber in its bosom.--Take the wings

Of morning, pierce the Barcan wilderness, Or lose thyself in the continuous woods Where rolls the Oregon and hears no sound Save his own dashings--yet the dead are there: And millions in those solitudes, since first The flight of years began, have laid them down In their last sleep--the dead reign there alone. So shalt thou rest: and what if thou withdraw In silence from the living, and no friend Take note of thy departure? All that breathe Will share thy destiny. The gay will laugh When thou art gone, the solemn brood of care Plod on, and each one as before will chase His favourite phantom; yet all these shall leave Their mirth and their employments, and shall come And make their bed with thee. As the long train Of ages glides away, the sons of men, The youth in life's green spring, and he who goes In the full strength of years, matron and maid, The speechless babe, and the gray-headed man--Shall one by one be gathered to thy side By those who in their turn shall follow them.

So live, that when thy summons comes to join
The innumerable caravan which moves
To that mysterious realm where each shall take
His chamber in the silent halls of death,
Thou go not, like the quarry-slave at night,
Scourged by his dungeon; but, sustain'd and soothed
By an unfaltering trust, approach thy grave,
Like one who wraps the drapery of his couch
About him, and lies down to pleasant dreams

(3) 랄프 왈도 에머슨(Ralph Waldo Emerson, 1803-1882)

미국의 철학자이자 시인인 에머슨은 1803년 메사추세츠주의 보스톤에서 태어났다. 아버지가 유니테리언 교회(Unitarian church)의 목사였기 때문에 어려서부터 종교적으로 아버지의 영향을 많이 받았다. 어려서 목사였던 아버지가 돌아가셨기 때문에 가난한 어린 시절을 보냈으나 어머니의 열정적인 교육열로 인해 그를 포함한 형제들 모두가 하버드대학을 졸업했다.

에머슨은 하버드를 졸업 후 목사직을 잠시 수행하기도 했지만 아내의 죽음과 종

교적 교리에 대한 본질적인 회의로 인해 목사직을 그만두고 10개월간의 유럽여행을 떠났다. 그는 그곳에서 워즈워드와 콜리지를 비롯한 낭만주의 대가들을 만나 낭만주의 정신에 대한 교감을 나누었다. 귀국 후 에머슨은 영국으로부터 진정한 정신적 문화적 독립의 필요성을 역설하면서 미국적인 가치와 철학의 필요성을 주장했다. 1836년 발표한 『자연』(Nature, 1836)은 과거의 방식을 맹목적으로 추종하는 것으로부터 벗어나 새로운 환경에 맞는 새로운 방식과 사상의 중요성을 강조하고 있다. 에머슨은 『자연』에서 미국의 진정한 사상적독립에 대한 필요성을 언급하고 있는 것이다. 『자연』의 첫 머리는 과거의 방식에 무비판적으로 순응하는 시대의 잘못을 지적하는 것으로 시작하고 있다.

Ralph Waldo Emerson³⁾

Our age is retrospective. It builds the sepulchres of the fathers. It writes biographies, histories, and criticism. The foregoing generations beheld God and nature face to face; we, through their eyes. Why should not we also enjoy an original relation to the universe? Why should not we have a poetry and philosophy of insight and not of tradition, and a religion by revelation to us, and not the history of theirs? Embosomed for a season in nature, whose floods of life stream around and through us, and invite us by the powers they supply, to action proportioned to nature, why should we grope among the dry bones of the past, or put the living generation into masquerade out of its faded wardrobe? The sun shines to-day also. There is more wool and flax in the fields. There are new lands, new men, new thoughts. Let us demand our own works and laws and worship.

- 『자연』의 시작부분 -

『자연』을 발표한 후 에머슨은 초절주의 클럽(Transcendental Club)을 결성했다. 초절주의(Transcendentalism)는 에머슨이 『자연』을 발표한 1836년부터 1860년대까지 일어났던 미국의 종교, 문학, 철학 전반에 걸쳐서 일어났던 일종의 정신운동으로 이해할 수 있다. 종교적인 관점에서 볼 때 초절주의는 유니태리아니즘(Unitarianism)이 철학적으로 발전한 것으로 볼 수 있다. 유니태리아니즘은 윌리엄 엘러리 채닝(William Ellery Channing, 1780-1842)에 의해 체계화되었으며, 청교도들의 엄격한 캘빈주의(Calvinism)에 반발하여

_

³⁾ http://www.harvardsquarelibrary.org/365_this_day/9-September/9_11_emerson.jpeg

개인의 자유의지를 중시하면서 개인이 신과 하나가 될 수 있다고 믿었다. 초절주의는 유니 태리어니즘과 낭만주의 문학정신이 결합하여 개인의 자유의지를 바탕으로 직관을 통해 보편 적인 진리와 모든 자연과 생명에 깃든 "대영혼"(Over-Soul)을 느낄 수 있다고 믿었다.

Days

Daughters of Time, the hypocritic Days,
Muffled and dumb like barefoot dervishes,
And marching single in an endless file,
Bring diadems and fagots in their hands.
To each they offer gifts after his will,
Bread, kingdoms, stars, and sky that holds them all.
I, in my pleached garden, watched the pomp,
Forgot my morning wishes, hastily
Took a few herbs and apples, and the Day
Turned and departed silent. I, too late,
Under her solemn fillet saw the scorn.