

공성욱

셰익스피어의 소네트 읽기

- 가장 유명한 시, 18번

아트앤스터디

사람을 중심에 놓는
인문학의 힘을 믿습니다.

인문학 · 문화예술 교육 포털
아트앤스터디

셰익스피어의 소네트 읽기 - 가장 유명한 시, 18번

셰익스피어 소네트의 특징과 역사적 배경을 이해한다.
전기적 해석의 문제점과 대안 제시를 살펴보고 소네트 18번을
감상한다.

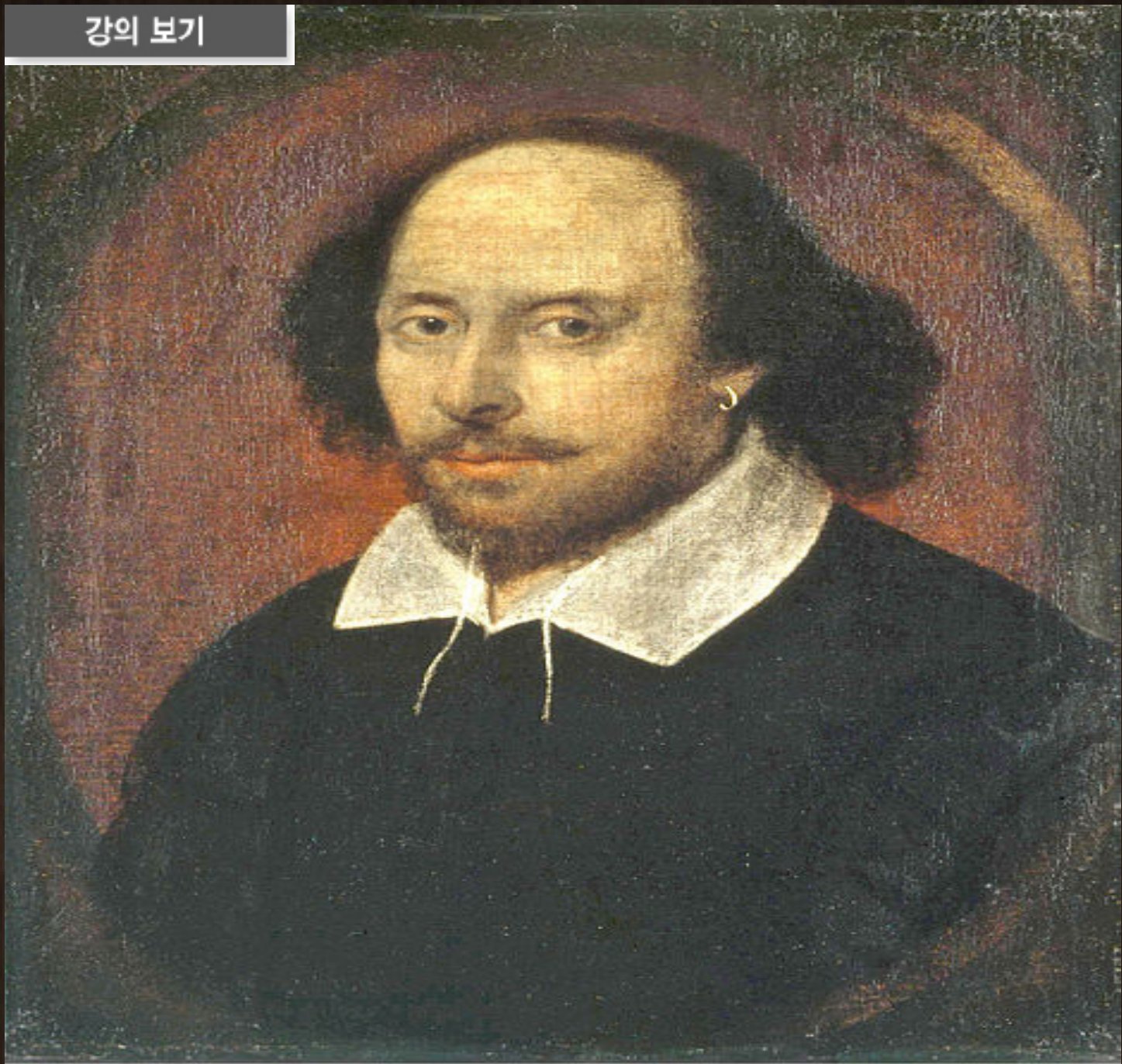
학습 목표

- 소네트의 특징과 역사의 이해
- 전기적 해석의 문제점과 대안 제시
- 소네트 18번 감상

강사 소개

- **공성욱**
영문학자. 영국 중세, 르네상스 문학 연구.
저서 『셰익스피어 작품해설 I』(한국셰익스피어학회 저),
『영문학으로 문화읽기』(한국고전르네상스영문학회저) 등

강의 보기

- 제목 : 셰익스피어의 소네트 읽기 - 가장 유명한 시, 18번
- 강사 : 공성욱(영문학자)
- 구성 : 19분

지식 노트

윌리엄 셰익스피어(William Shakespeare, 1564~1616)

영국의 극작가이자 시인. 주요 작품으로 4대 비극 『햄릿』, 『리어왕』, 『맥베스』, 『오셀로』와 5대 희극 『말괄량이 길들이기』, 『십이야』, 『베니스의 상인』, 『뜻대로 하세요』, 『한여름 밤의 꿈』이 있다.

지식 노트

프란체스코 페트라르카(Francesco Petrarca, 1304-1374)

이탈리아의 시인. 단테, 보카치오와 함께 이탈리아 문학에서 중요한 역할을 한 거장이며, 인문주의의 선구자였다. 이탈리아식 소네트 형식을 완성한 시인으로 알려져 있다. 대표작으로 서정시집 『칸초니에레』(Canzoniere)가 있다.

지식 노트

윌리엄 워즈워스(William Wordsworth, 1770-1850)

영국의 낭만주의를 대표하는 시인. 당대의 기교적 시어를 배척하고 서정적인 전원시를 많이 남겼다. 1843년 계관시인이 되었으며, 영문학을 넘어 유럽 문학에 많은 영향을 끼쳤다. 주요 작품으로 『서정가요집 (Lyrical Ballads)』, 『서곡(The Prelude)』 등이 있다.

강의 노트

소네트(Sonnet)

유럽 문학의 정형시 중 하나로, 이탈리아 민요에 뿌리가 있다고 본다. 구조와 형식이 엄격하며, 총 14행으로 이루어진다. 페트라르카(Francesco Petrarca, 1304-1374)와 셰익스피어의 소네트가 유명하다.

셰익스피어의 소네트는 대체로 제목이 없어 첫 줄을 제목으로 삼는다.

후대에 셰익스피어의 소네트를 편집하는 과정에서 작품마다 번호를 붙였다. 1번부터 154번까지 모두 154편

소네트는 생명력이 가장 긴 시의 형식이다.

소네트는 13세기 이탈리아의 민요에서 파생되었다는 것이 일반적인 견해

셰익스피어의 소네트는 1590년에서 1609년 사이에 쓰였다.

셰익스피어는 특정 기간이 아닌 작가 활동을 했던 전 기간(약 20년)에 걸쳐 소네트를 썼다.

소네트는 13세기에 시작해 르네상스 시대에 가장 발달했고, 오늘날까지도 그 형식이 이어지고 있다.

소네트는 내용상으로 연애시가 많다.

작가-연인 도식에 의한 전기적 해석

→ 작가의 전기에 바탕을 둔 단선적 해석으로 소네트의 문학적 가치가 주목받지 못함

사람들은 단테에게 소네트를 쓰도록 영감을 준 것은 결국 연인 베아트리체일 것이라고 쉽게 추정한다.

『칸초니에레』는 페트라르카가 연인 라우라(Laura)를 생각하며 쓴 소네트 모음집이다.

페트라르칸 소네트(Petrarchan Sonnet)

이탈리아식 소네트로, 영국식 소네트(셰익스피어 형식)와 함께 소네트의 두 가지 기본 공식 중 하나

사람들은 셰익스피어의 소네트 역시 그의 전기를 통해 해석하려고 한다.

워즈워스는 셰익스피어가 소네트를 통해 ‘자서전적 빛장을 열었다’고 평했다.

셰익스피어의 소네트가 자서전적 내용만 담고 있다고 보는 것은 잘못된 평가

많은 사람들이 셰익스피어의 소네트를 그의 개인사와 연결 지어 해석하려 했다. 시에 등장하는 결혼, Dark Lady, 경쟁자인 다른 시인 등은 그러한 추측의 대상이었다.

크리스토퍼 말로(Christopher Marlowe, 1564~1593)

영국의 시인이자 극작가. 영국의 비밀 정보 요원이라는 설이 있다. 젊은 나이에 사고로 요절했다. 『템벌레인 대왕(Tamburlain the Great)』, 『포스터스 박사(Dr. Faustus)』 등의 작품을 남겼다.

154편의 소네트를 개별의 시, 예술 작품으로 보아야지 사실을 캐내기 위한 도구로 보아서는 안 된다.

1609년 편집자 토마스 소프(Thomas Thorpe)가 셰익스피어 소네트 154편을 집대성해 소네트집을 내놓았다.

소네트의 번호 배정과 주제별 배열은 편집자의 임의에 따른 것으로 볼 수 있다.

셰익스피어의 소네트 중 가장 잘 알려진 것은 바로 18번

〈죽은 시인의 사회〉(Dead Poets Society, 1989)
톰 숄만 원작, 피터 위어 감독, 로빈 윌리엄스 주연의
미국 영화. 시 수업으로 영감을 주는 영어 교사와 학생
들의 이야기를 다뤘다.

영화 〈죽은 시인의 사회〉에서 학생들이 비밀 클럽을
결성하는 장면에 소네트 18번이 인용된다.

〈셰익스피어 인 러브〉(Shakespeare In Love, 1998)
존 매든 감독, 조셉 파인즈, 기네스 펠트로 주연의 극영화.
셰익스피어가 〈로미오와 줄리엣〉을 쓰는 과정과 그의
러브스토리를 다뤘다.

영화 〈셰익스피어 인 러브〉에서 연인 바이올라가
셰익스피어로부터 건네받은 소네트를 읽는 장면에서
18번이 인용된다.

셰익스피어의 소네트 중 가장 대표적인 것은 단연 18번
이다.

〈Shall I compare thee to a Summer's day?〉

Shall I compare thee to a summer's day?
Thou art more lovely and more temperate:
Rough winds do shake the darling buds of May,
And summer's lease hath all too short a date:
Sometime too hot the eye of heaven shines,
And often is his gold complexion dimm'd;
And every fair from fair sometime declines,
By chance or nature's changing course un-
trimm'd;

– Sonnet 18, 1~8행

”Shall I compare thee to a summer's day?”
당신(연인)을 한여름에 비유해 볼까요?

연인을 인생에서 가장 좋은 때인 한여름에 비유

”Thou art more lovely and more temperate:”
당신은 한여름보다 온화하고 사랑스럽습니다.

”Rough winds do shake the darling buds of May,”
거친 바람은 5월의 사랑스런 꽃봉오리를 흔들고,

lease : 임대차 계약, 임대하다, 대여하다

”And summer’s lease hath all too short a date”
여름이라는 시기도 만나서 사랑하기에는 너무나 짧습니다.

”Sometime too hot the eye of heaven shines,”
때로는 태양이 너무나 뜨겁게 작열하고,

”And often is his gold complexion dimm’d;”
때로는 황금빛 태양이 흐려지기도 하지요.

→ 호사다마. 사랑을 제약하는 조건들이 있다는 의미

fair의 의미

① 미인(사람) ② 미((美, 추상적 개념)

”And every fair from fair sometime declines”
every fair의 fair는 아름다움을, from fair의 fair는
미인을 의미

”And every fair from fair sometime declines”
미인이 가진 모든 아름다움은 언젠가 희미해지고,

by chance : 우연히

trim : 손질하다, 다듬다

untrimmed : 가꾸지 않은, 손질하지 않은

”By chance or nature’s changing course untrimm’d”
우연히, 자연의 흐름을 따라서 아름다움은 멀어지지만,

〈Shall I compare thee to a Summer’s day?〉

But thy eternal summer shall not fade

Nor lose possession of that fair thou owest;

Nor shall Death brag thou wander’st in his
shade,

When in eternal lines to time thou growest:

So long as men can breathe or eyes can see,

So long lives this and this gives life to thee

-Sonnet 18, 9~14행

”But thy eternal summer shall not fade”

그러나 그대의 영원한 여름은 시들지 않을 것입니다.

”Nor lose possession of that fair thou owest.”

또한 그대가 가진 아름다움을 잃지도 않을 것입니다.

brag : 떠벌리다, 자랑하다

”Nor shall Death brag thou wander’st in his shade,”

죽음은 그대가 자신의 그림자 속을 헤맨다고 버기지 못합니다.

”When in eternal lines to time thou growest:”

그대는 불멸의 시 속에서 영원할 것이니까요.

”So long as men can breathe or eyes can see”

사람들이 숨쉴 수 있고 눈이 있어 볼 수 있는 한,

”So long lives this and this gives life to thee”

이 시구(詩句)들은 영원히 살아서 그대에게 영원한 삶을 줄 것입니다.

소네트 18번의 논리 구조

- ① 연인의 아름다움 찬양
- ② 아름다움은 시간이 흐르면서 쇠퇴하는 것
- ③ 그러나 시 속에서 연인은 영원한 아름다움과 생명을 가짐

소네트 18번은 내용이 다른 작품보다 풋풋하고 순박한 것으로 보아 초기작으로 짐작된다.

학습 요약

- 소네트는 14행의 정형시로 대부분 사랑 노래이며 13세기에 시작되어 오늘날까지 생명력을 유지하고 있다.
- 소네트를 셰익스피어의 생애와 연관 지어 해석하는 관점도 있지만 이러한 이해는 해석을 단순하게 만든다.
- 셰익스피어 소네트의 내용은 작가의 전기와 결부시키기보다, 각각 개별의 시로 접근하는 것이 좋다.

인문 퀴즈

1. 이것은 13세기 이탈리아에서 시작된 시 형식으로, 구조와 형식이 엄격하며 총 14행으로 이루어진다. 어원은 라틴어로 sound를 뜻한 sonus에서 나왔다. 다음 중 이 시 형식의 이름은?

(1) 소네트 (2) 구체시 (3) 하이쿠 (4) 한시

2. 다음 중 16세기 영국의 극작가 셰익스피어가 즐겨 지었던 시 형식 소네트에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- (1) 소네트는 생명력이 가장 긴 시의 형식 중 하나이다.
- (2) 소네트는 13세기 이탈리아의 민요에서 파생되었다는 것이 일반적인 견해이다.
- (3) 소네트는 13세기에 시작해 르네상스 시대에 가장 발달했다.
- (4) 소네트는 16세기 셰익스피어의 소네트를 끝으로 더 이상 전 해지지 않는다.

인문 퀴즈

3. 다음 중 소네트(sonnet)의 창작과 발달 과정에 관련되지 않은 시인은 누구인가?

- (1) 셰익스피어(Shakespeare)
- (2) 베르길리우스(Vergilius)
- (3) 기토네(Guitone)
- (4) 페트라르카(Petrarca)

정답

1. (1) 2.(4) 3.(2)

2. (4) 소네트는 현대에까지 많은 시인들에게 사랑받고 있다. 그 이유는 복잡한 서정시를 담기에 충분한 길이를 가졌으며, 그러면서도 짧은 운을 통해 다양한 기교적 실험이 가능하기 때문이다.
3. (2) 베르길리우스는 고대 로마의 시인으로 소네트와 관계가 없다. 페트라르카는 소네트의 초기 형태를 완성했고 기토네는 소네트의 규칙을 완성시킨 시인이다.

이미지 출처

강의 보기

- 퍼블릭 도메인

지식노트

- <http://en.wikipedia.org/wiki/File:Shakespeare.jpg>
- http://en.wikipedia.org/wiki/File:Francesco_Petrarca00.jpg
- http://en.wikipedia.org/wiki/File:William_Wordsworth_001.jpg

셰익스피어의 소네트 읽기 - 가장 유명한 시, 18번

강사: 공성욱

발행: (주)아트앤스터디

Tel: 02-323-1081

Fax: 02-323-1082

메일: biz@artnstudy.com

본 강의의 저작권은 (주)아트앤스터디에 있습니다.

아트앤스터디