

어문연구 4권 1994년 2월

Alexander Pope의 Mock-heroic

- *Rape of the Lock*을 중심으로 -

박 옥 선*

Ok-Sun, Park. (1994). Alexander Pope's Mock-heroic, *Rape of the Lock*. *Language & Literature Research*, 4, 101~118.

The Rape of the Lock, Pope's brilliant mock-heroic, inherits the themes of the great epic stories, and some of its incidents are the direct descendants of memorable moments in the epics of Homer, Virgil and Milton transposed into the eighteenth-century drawing-room. So, Pope's invention is very little in the mock-heroic. What is his own is the depth of the joke, and the implications he teases out from the ambiguity of the form. The mock-heroic, in Pope's conception, has very little to do with mockery. It is the writing like tickling that makes us half-wish the poet would stop, and very uncertain where our laughter will end.

Pope's use of mock-heroic in the *Rape of the Lock* on one level satirizes the distorted perspectives and muddled trivialities of Belinda's world. But it goes beyond this, and uses these distortions to create new forms. It employs shifts in perspective to make us challenge our standard view of things. The muddle becomes a creative fusion of images, the triviality is imbued with such verbal power that we find our category of the trivial is challenged. He uses mock-heroic not just as the weapon of a satirist, but for creative purposes.

What is also uniquely Pope's is the coherence of the surface of the poem, so that the everyday world of the action is not constantly poking through the heroic pretence and destroying the illusion. It can be said that the epic allusions and the heroic language in the *Rape of the Lock* show also how the values of the old heroic society reappear in the modern terms, rather than simply pointing to a disparity in values.

I.

Alexander Pope는 독창적 상상력을 발휘하던 16세기 시인들이나 위트와 기상(conceit)으로 시단을 풍미하던 17세기 시인들과는 다르다. 오히려 그의 시적 재능은 풍자사에서, 그리고 간결하고 유창하며 정확한 표

*한국해양대학교 교양과정부 조교수

현법에서 발휘되고 있고 따라서 심원한 사상이나 열정적 감정의 발로는 그의 시에서 찾을 수 없다. 18세기에 유행한 verse satire가 이후 20세기에 이르기까지 시장르에서 사라지고 오히려 satire라는 용어가 산문에서 빛을 봄으로써 그의 시는 시로서 후손에게 끼칠 영향력을 상실해버렸다 해도 과언이 아니다. 심지어 Pope를 Hazlitt는 위대한 작가라 하고 있고 Dryden은 "classics of our prose" (Lockwood, p.391)라 분류하고 있을 정도이다. 그러나 시의 장르에서 Pope가 이룩한 풍자문학의 확립은 부인할 수 없는 사실이다.

*Rape of the Lock*은 Pope로 하여금 탁월한 시인으로 평가받게 하는 시로 인정받고 있다. 그것은 바로 Pope시대에 이르기까지 유행해 내려왔던 고대 서사시의 어조(tone)와 구조를 모방한 일련의 詩作전통의 확립에 확고한 공헌을 했다는 점 때문이기도 하거니와 그 모든 서사시 모방시인들 가운데서도 특히 그의 시에만 발견되는 농담(joke)의 깊이는 물론이고 형식의 모호성에서 그가 노리는 암시를 통해 볼 수 있는 그의 독창성 때문이다. (Rosslyn, p.39) 서사시를 모방한 문학활동은 비단 영국에서만 유행한 것은 물론 아니다.

*Iliad*나 *Aeneid*를 높이 평가한 모든 나라에서 활발하게 일어났음을 알 수 있는데 예로 Bologna나 Modena시민들이 물통 절도죄를 두고 입씨름하는 것을 다루는 Tassoni의 *La Secchia Rapita*(*The Rape of the Bucket*, 1622)를 비롯해서 교회의 성서 낭독대를 배치하는 문제를 두고 벌이는 언쟁을 주요 플롯으로 하고 있는 프랑스의 Boileau의 작품 *Le Lutrin*(*The Lectern*, 1674)등을 대표적인 것으로 들 수 있다. 영국의 경우 Pope의 친구이자 의사인 Samuel Garth가 약 조제권을 두고 의사와 약제사가 벌이는 논쟁을 회화화한 *The Dispensary*(1699)가 최초의 것인데 이들 모든 작품에서 나타나고 있는 공통점은 *Iliad*, *Odyssey*, *Aeneid* 등의 인용을 엄격하게 견지하고 있다는 것이다. 그것은 비단 문체만의 문제가 아니라 유명한 연설, 중요한 에피소드, Fame과 같은 풍유적 인물 까지도 포함하는 광범위한 것이었다. *The Dispensary*의 경우 *Aeneid* Book II의 쏘를을 모방하고 있다. 여기서 주인공인 의사는 死者들의 지하세계를 여행하면서 죽은 동료들의 그림자와 과거에 자신이 치료했던 환자들 그리고 자신의 타락한 애인과 괴로운 조우를 한다.

Pope역시 *Rape of the Lock*에서 시의 플롯과 어조를 고대 영웅 서사시에서 고스란히 차용하고 있어서 자기만의 어떤 독창적인 형식을 창안한 것은 아니지만 그러나 이 작품 전체를 통해서 다른 시인들이 쓴 이전의

의사 서사시들에서 발견할 수 없는 익살의 깊이와 mock-heroic형식의 다의성(ambiguity)에서 그가 노리는 의미 내지는 암시를 우리는 강한 인상으로 만나게 된다.

이 논문에서는 이러한 Pope의 시에서 볼 수 있는 mock-heroic의 제반 양상이 고대 영웅 서사시들과 어떤 맥락에서 일치하는가를 고찰해보고 이를 통해서 그의 독창적 면모를 찾아봄으로써 Pope시의 의미를 재음미해보고자 한다.

II.

Rape of the Lock 은 영국의 상류사교계에 퍼진 한 스캔들을 근거로 쓰인 작품이다. 젊은 Lord Peter가 미모의 Miss Arabella Fermor의 머리타래를 많은 사람이 보는 앞에서 장난 삼아 잘라간 사건이 발생하자 두 카톨릭 집안에 불화가 생긴다. 이것을 무마하기 위해 Pope의 친구인 John Caryl이 Pope에게 부탁함으로써 쓰게된 것으로 금도(good humour)(V.30)를 권장하는데 그 목적을 두고 있다.

이 시에서 Fermor를 대신하고 있는 Belinda와 그녀의 머리타래에 관한 이야기는 평행으로 흐르는 두개의 다른 서사시적 플롯이 있다. 그 하나는 Belinda의 도덕적 타락에 관한 플롯으로서 영웅 서사시에서 보는 신들의 총아인 힘센 무사의 몰락과 대비되고 있다. 이 무사는 빛나는 갑옷으로 자신을 장식하고 태양신처럼 당당하게 인간세계에 나타난다. 자신의 군대를 열광적이며 전략적인 승리로 이끌어 전투에서 승승장구하다가 승리의 절정에서 운명이 개입하게 된다. 그의 신성한 수호자들은 더 이상 그를 수호하지 못하며 승리의 월계관은 교묘히 탈취된다. 전쟁의 엄격한 규약은 무너지고 명예는 훼손되며 오랜 영웅사회는 분열되어 버린다. 이러한 플롯에 입각해 보면 Belinda의 머리타래는 최후의 만찬에서 쓰이는 聖杯와 같은 역할(Fairer, p.56)을 함으로써 기사도적 헌신에 대해 신성시 함은 물론 붕괴되고 신념없는 사회를 위한 하나의 구원으로서의 이상을 제공해 주는 역할을 한다.

또 하나의 플롯은 Belinda의 타락이라 할 수 있다. 앞서의 플롯은 고대 서사시적 관점에서 본 것이라면 이 플롯은 아담과 이브가 금지된 선악과를 따먹고 에덴동산에서 추방당하는 Milton의 *Paradise Lost*의 플롯을 재연하고 있다. 두꺼비로 가장한 사탄이 이브의 꿈속에 나타나 그녀에게 장차 일어날 일에 대해 경고를 함에도 불구하고 그녀의 자만심과 어리석

은 모험심으로 인해 이브의 타락이 결과되는 것과 같이 Belinda의 타락은 공기의 요정 Ariel이 그녀의 귀에 대고 꿈속에서 경고를 함에도 그것을 받아 들이지 않음으로 해서 일어난다. Belinda가 거울에 비친 자신의 아름다운 모습을 응시하고 있는 것은 이브가 연못에 비친 자신의 영상에 홀린 것과 같다. 또한 아담과 이브의 순수함이 수많은 천사들에 의해 지켜지고 있는 것과 같이 Belinda의 순결은 수많은 요정들이 지키고 있다. 이브의 경우와 마찬가지로 Belinda가 타락하게 될 때 요정들은 힘을 잃고 개입하지 못한다. 이와 같이 Pope는 자신의 플롯 즉 Belinda의 머리타래가 장탈당하는 사교계의 한 사소한 드라마를 Homer의 영웅시와 Milton의 기독교 서사시의 플롯에 맞게 변형시키고 있다.

Rape of the Lock 은 또한 이들 위대한 이야기들의 주제를 그대로 차용하고 있으며 몇가지 사건들은 Homer, Virgil, Milton의 그것을 직접 전수받고 있다. 이러한 사실은 Pope의 간행본에서 그가 달아 놓은 각주에서도 확인되고 있다. 머리타래를 자를려고 하는 Baron과 빼앗기지 않으려는 Belinda간의 싸움은 그 절정에 이르고 이때 영웅시의 신인 주피터가 인간들에게 신호를 내린다.

Now Jove suspends his golden scales in air,
 Weighs the men's wits against the lady's hair:
 The doubtful beam long nods from side to side:
 At length the wits mount up, the hairs subside.(V, 71-4)

Sylphs와 Gnomes보다 더 막강한 힘이 개입해서 Belinda의 머리타래와 Baron의 재치의 무게를 우주의 저울에 달게 되는데 결국 재치의 저울판이 올라가 버린다. 이것은 인간세계의 차원에서 신의 차원으로, 인간끼리의 투쟁에서 하늘이 정한 운명의 차원으로 도약하는 반복된 영웅서사시적 모티프이다. Homer의 *Iliad*에서 Achilles에 의해 Hector가 살해되는 것은 Zeus가 자신의 황금저울을 들어 운명의 무게를 측정할 때 미리 전조되어 있다. Pope 자신이 번역한 *Iliad*에서의 이 순간은 이렇게 전개된다.

Jove lifts the golden Balances, that show
 The Fates of Mortal Men, and things below:
 Here each contending Hero's Lot he tries,

And weighs, with equal Hand, their Destinies.
 Low sinks the Scale surcharg'd with Hector's Fate:
 Heavy with Death it sinks, and Hell receives the
 Weight. (*Iliad* xxii, 271-6)

또한 Virgil의 *Aeneid* 마지막 에피소드에는 Aeneas와 Turnus가 싸워서 죽음에 이를 동안 이와 비슷하게 그 운명의 무게를 측정하고 있다. *Paradise Lost*에서도 신은 사탄이 신의 의지에 대항하는 것이 얼마나 무모한 일인지를 보여줌으로써 불필요한 싸움을 막는데 이 때도 황금 저울을 사용하고 있다.

The eternal to prevent such horrid fray
 Hung forth in heaven his golden scales...
 ...in these he put two weights
 The sequel each of parting and of fight:
 The latter quick up flew, and kicked the beam
 (*Paradise Lost*, iv, 996-1004)

그러나 Pope는 *Rape of the Lock* 에서 독자들이 Milton보다는 Homer와 Virgil을 참고하도록 각주를 첨가해 놓고 있다. 따라서 이 시에서 머리타래를 두고 벌어지는 Baron과 Belinda의 싸움에서 저울은 머리타래가 잘리도록 운명지워져 있음을 시사하는 것이며 나아가 인간의 노력이 무력하다는 사실을 일깨워 준다. Hector의 경우도 마찬가지다. 영웅으로서의 Hector는 한 인간에 불과하며 신의 힘에 견주어 볼 때 지극히 보잘것 없다.

Rape of the Lock 에서 서사시의 기원과 맞먹는 또 다른 사건은 가위가 Belinda의 머리를 자르는 장면이다.

The peer now spreads the glitt'ring Forfex wide,
 T'inclose the Lock: now joins it, to divide.
 Ev'n then, before the fatal Engine clos'd,
 A wretched Sylph too fondly interpos'd:
 Fate us'd the Sheers, and cut the Sylph in twain,
 (But Airy Substance soon unites again)

The meeting Points the sacred Hair dissever
From the fair Head, for ever and for ever! (III, 147-54)

이 부분의 이해를 돕기 위해 Pope는 *Paradise Lost* Book VI를 참고하도록 하고 있다. 여기서 하늘에서 전쟁을 하는 동안 Satan은 대천사 Michael의 검에 부상을 입는다. 이것은 타락한 천사가 처음으로 육체적 고통을 느끼는 의미심장한 상황이다.

then Satan first knew pain,
And writhed him to and fro convolved: so sore
The griding sword with discontinuous wound
Passed through him but the ethereal substance closed
Not long divisible (*Paradise Lost*, vi, 327-31)

천사의 검을 낚작의 가위로 유머러스하게 변형시킨 것이다. 뿐만 아니라 이 가위는 트로이 전쟁과 고대 서사시의 한 사건을 연상시키고 있다. Dryden의 1697년판 *Aeneid* 번역본에서 트로이의 목마는 the fatal engine으로 불린다. 회랍인들이 침입해서 트로이를 파괴시킬 수 있었던 속임수였기 때문이다. Pope는 이들 두 사건들이 각기 약탈행위로서, 특히 Belinda의 어리석음을 암시하고 있으며 그 유사성을 매우 분명하게 드러내고 있다. 그러나 더 나아가 여기에는 보다 큰 유사성이 있다. 바로 Belinda와 Virgil의 Dido인데 Belinda가 사랑의 희생자인 것과 같이 서사시의 가장 비극적인 연인인 Dido는 Aeneas에 의해 겁탈당하고 절망해서 자살한다. 그녀의 고통을 가엾게 여긴 Juno는 무지개인 Iris를 천상으로부터 내려 보낸다. Iris는 햇빛 속에 흐르는 천가지 색깔을 펼친다. 그리고는 Dido의 생명을 요구하기 위해 상징적으로 그녀의 머리 한 타래를 잘라낸다. Dryden의 번역본에는 이 대목이 다음과 같이 전개된다.

Downward the various Goddess took her Flight:
And drew a thousand Colours from the Light:
Then stood above the dying Lover's Head,
And said, I thus devote thee to the Dead.
This Off'ring to th'Infernal Gods I bear:
Thus while she spoke, she cut the fatal Hair:

The struggling Soul was loos'd, and Life dissolv'd in Air.
(Aeneid iv, 700-705)

이와 같이 주피터 신의 황금저울과 머리타래의 강탈이라는 두가지 사건 역시 영웅시와 서사시의 전통을 고스란히 전승하고 있음을 알 수 있다. Virgil이 Homer를 모방했고 Milton이 이들 두 조상을 계승했으며 나아가 Pope는 이들 모두를 이어받고 있는 것이다. 이러한 서사시의 전통선상에서 Pope의 시를 이해할 때 우리는 *Rape of the Lock*에 나타나는 제반 상황에 따른 갖가지 어휘들을 다시 영웅시의 그것과 대칭시켜볼 수 있다. 이럴 때 서사시에서의 "mighty contests" (1,2)는 Pope 시에서의 "trivial things"로 대비시켜볼 수 있다. 서사시 세계의 웅대함은 Pope의 이 시에서는 하나의 풍유세계(parody world)로 나타나고 서사시의 온갖 자부심과 야망은 평범하면서도 조롱섞인 사소함으로 변형되어 나타난다. 이러한 전통은 Belinda의 긴 머리핀을 설명하는 부분에서 잘 나타나 있다. 그녀의 bodkin은 고조할아버지의 사무실 자물쇠에서 허리를 조이는 벅클로, 아이들의 호각으로, 다시 머리핀으로 변형되어 내린다. 다시 말하면 남성의 권위를 위한 상징물에서 여성의 허영을 위한 도구로까지 변해내려옴으로써 Pope시 자체의 계보까지도 반추해 볼 수 있다는 것이다. 따라서 트로이전쟁, 로마의 건국, 사탄과 인간 사이의 싸움 등이 카드놀이를 하는 테이블이나 커피탁자의 형태로 나타나게 되는 것이다. 이것은 흔히 Pope가 하찮은 일에 몰두하고 있는 당시의 상류사회를 풍자하기 위한 것이라는 게 일반적인 비평 입장이다. 그러나 mock-heroic의 효과는 이보다 더 미묘한 데서 찾을 수 있다. 카드놀이나 커피 마시는 일이 하찮은 일이라는 것에만 초점을 둔다면, 그리고 서사시 시대의 위대하고 야심적인 행동들을 중요하게 생각한 나머지 현대의 가치들은 모두 보잘것없으며 그러한 과거의 위대한 것들에 비추어 봄으로써 오늘날의 인생에 대한 진정한 가치측정이 된다고 단정한다면 그것은 일견 타당해 보이지만 mock-heroic의 진정한 효과는 모르는 것이 된다. David Fairer는 다음과 같이 말하고 있다.

The deeper we begin to think, the more subtle Pope's handling of mock-heroic appears. Perhaps the epic allusions and heroic language in the poem, rather than simply pointing to a disparity in values, show also how

the values of the old heroic society reappear in modern terms? (Fairer, p.60)

서사시의 인유와 영웅시의 언어 그리고 고대사회의 가치들을 Pope시대의 그것으로 대체시켜 보면 그것이 어떤 형태로 나타날까를 한번 생각해 보아야 한다는 것이다. 따라서 이런 관점에서 보면 영웅시 시대의 무사가 자신의 투구를 자랑스러워 하듯이 18세기의 멋쟁이 사내들은 멋있게 장식된 코담배갑을 자랑으로 생각했을 것이며 Belinda의 Petticoat가 보호하고 있는 것은 Aeneas의 방패가 보호하는 것과 같은 가치를 가진 것이 아니겠는가 하는 것이다. 또한 Belinda가 자신의 머리타래를 강탈당했을 때의 공포감은 금지된 선악과를 따먹던 Eve의 두려움과 같지 않았을까. 이에 대해 몇몇 풍자적인 시행들이 바로 이런 문제점을 제기하고 있다.

Whether the Nymph shall break Diana's Law,
Or some frail China jar receive a Flaw,
Or stain her Honour, or her new Brocade,
Forget her Pray'rs, or miss a Masquerade,
Or lose her heart, or Necklace, at a Ball:
Or whether Heav'n has doom'd that Shock must fall.
(II, 105-10)

이 부분은 두가지 다른 측면에서 이해할 수 있다. Pope는 여기서 18세기 당시 상류사회의 혼란된 가치들을 드러내고 있는데 이 상류사회에서는 여성들이 목걸이 정도를 잃는것 만큼이나 대수롭잖게 그들의 순정을 빼앗긴다. 그들에게 있어서 명예에 생긴 오점은 결과적으로 드레스에 난 얼룩에 지나지 않는다. 그러나 이것을 다른 시각에서 보면 사정이 달라진다. 이런 사회에 있어서 한 여성의 명예에 오점을 남기는 것은 비단옷에 얼룩을 묻히는 것 만큼이나 명명백백한 일이 된다. 옷감을 상하지 않고는 얼룩을 지우기는 불가능하며 대중속에 숨기도 어렵거니와 그야말로 난감한 일이 되어 버리는 것과 같다. 여기서 다시 우리는 여성의 명예에 생긴 오점이 비단옷에 생긴 얼룩처럼 피부로 느낄 수 있는 어떤 것이 되는가를 생각해 보게 된다.

앞서도 말했듯이 *Rape of the Lock* 은 한 측면에서 보면 궁중의 선

남선녀 집단을 조롱하고 있다. 그러나 추상적인 것을 구체적인 것에 의해 상상할 수 있게 하는 관점의 변화로써 이 시가 주는 즐거움은 보다 복합적인 효과를 거두고 있다. 이것은 의사 서사시적인 언어 자체의 풍부함 때문에 명백해 진다. 그 두드러진 예가 있다.

While China's Earth receives the smoking Tyde (III, 110)

위풍있는 언어를 커피를 쏟는 사소한 상황에 적용시켜 놓고 있다. 우리는 도자기 커피잔에 채워져 있는 뜨거운 커피를 과장해서 묘사하고 있는 시인의 솜씨를 두고 재미있게 웃을 수 있다. 그러나 이 또한 관점을 바꿔보면 새롭게 이해할 수 있다. 컵은 아마 글자 그대로 중국산 자기제품이겠지만(당시 중국산 도자기가 유럽에 수입되고 있었다 한다)생각하기에 따라서는 대지를 휩쓰는 어떤 거대한 화산 폭발 장면을 연상시킨다. 따라서 찻잔 속의 폭풍은 실제로 조금 후에 일어날 전조가 된다.

이와같이 이 시에서 Pope가 사용하고 있는 mock-heroic은 Belinda가 속해 있는 상류사회의 왜곡된 관점들과 혼란스런 일상들을 풍자하고 있다는 것은 틀림없지만 그보다도 이러한 왜곡된 모습들을 이용해서 자기 나름의 새로운 형식 내지는 관점을 창조하고 있다. 다시 말해서 우리의 관점에 변화를 주어 사물을 보는 정형화된 시각에 도전하게 한다. 그리하여 혼란된 상황들이 또 다른 창조적 이미지로 용해되며 일상의 하찮은 일들이 그러한 언어의 힘으로 인해 생기를 얻고 되살아난다. Pope는 말하자면 mock-heroic을 단순히 풍자를 위한 도구로 이용하고 있을 뿐만 아니라 보다 창조적인 목적을 위해 이용하고 있는 것이다.(Fairer, p.61)

많은 비평가들이 이 시를 말할 때 사소하고 하찮은 것(triviality)에 대해 자주 언급하고 있는데 기실은 그러한 사소한 것을 싫어하는 사람들은 이 시의 사소함 그 자체에만 주목하지만 반대로 그것을 좋아하는 사람들은 이 시를 사소함에 대한 풍자로 여긴다. 우리는 여기에 하나의 가능성을 더 첨부할 수 있다. 다시 말해서 *Rape of the Lock*은 우리로 하여금 어떤 것이 사소하며 어떤 것이 보다 중요한 것이냐의 구분에 대해 통념상 우리가 믿고 있는 바를 의심하게 한다. 이 시에는 우리가 사소한 것으로만 믿고 있는 것을 엄청나게 확대시키기도 하고 중요한 것으로 여기고 있던 것을 왜소화시키면서 수많은 관점의 트릭을 쓰고 있다. Ariel은 자신의 군대를 호령하는 막강한 장군이 되고(II,73) 다음 순간에는 Belinda의 가슴에 꽂혀있는 꽃다발 속에 숨는 눈에 보이지 않는 요정이

다. 그런가 하면 서사시 속에서 일어나는 지하 궁전과 바람이 휘모는 석굴이 있는 Cave of Spleen에서의 모험들이 Belinda의 가슴 속에서 일어나기도 한다. 그녀의 신경질적인 심리상태가 서사시의 웅대하고 기묘한 장관으로 확대되기도 하고 반면에 그러한 외부세계가 지극히 하찮은 모습으로 축소되기도 한다. 이것은 특히 그녀의 화장대 위에서 전개된다. 여기서 온 세상이 몇개의 화장품 용기들과 장신구들로 축소되어 보인다.

This Casket india's glowing Gems unlocks,
And all Arabia breathes from yonder Box.
The Tortoise here and Elephant unite,
Transform'd to Combs, the speckled and the white
(I, 133-6)

앞서 말한 찻잔 속의 폭풍을 다시 연상시킨다. 찻잔 속의 커피의 흔들림 속에 서사시 속의 포연에 휩싸인 전쟁터처럼 갈등하는 Belinda의 내면의 세계가 나타난 것과 마찬가지로 그녀의 화장대 위의 향수병들은 all Arabia를 발산한다. gnome들은 간혀 있는 향기를 발산시키고 요정들은 향수병의 뚜껑을 닫혀 있도록 지킬려고 한다. (Nor let th'imprison'd Essences exhale (II,94))

고대 인도 신화에 의하면 코끼리 한 마리가 지구를 떠받치고 있고 그 코끼리를 거북이가 떠받들고 있다. 그 거북이를 떠받치고 있는 것이 무엇인가 물으면 인도인들은 "something, he knew not what"이라 대답했다. John Locke는 그의 저서 *Concerning Human Understanding* (1690)에서 이 이야기를 하고 있는데 Pope는 어쩌면 여기서 이 신화를 읽고 이 축소된 신화세계를 원용하고 있는지도 모른다. (Fairer, p.61) 위의 시행에서 거북이와 상아 머리빛은 Belinda의 장신구에 새겨진 거북이와 코끼리다. 이렇게 해서 시인은 이 세상의 본질에 관한 힌두 신화를 재치있게 인유함으로써 시의 이미지를 확대시키고 마침내는 여인의 화장대위의 세계가 우주로까지 확대되고 있는 것이다.

이와 같이 Pope에게 있어서 mock-heroic은 단순히 조롱(mockery)만을 위한 것이 아니며 지나간 시대의 위대한 문명인식으로써 자기 시대를 위한 균형(balance)이라는 도덕을 규정해보려 했던 것인데(O'Neil, p.39) 이를 위해 그가 사용한 장치는 별것 아닌 사건에 대해 거창한 수사를 씌으로써 우리의 관심을 흐트러 놓지만 기실은 그 이면에는 그 전혀 별

것 아닌 것이 어떤 무엇임을 확신 하도록 하는 반전의 묘미를 피하는 것이다. 사소한 것을 엄청난 무게를 지닌 서사적 언어로 묘사하면 그것은 오히려 시시해지느냐 아니면 둔중해지느냐 하는 문제를 그는 멋지게 이용하고 있다는 말이다. 이러한 Pope의 글쓰기, 다시 말해서 독자로 하여금 유쾌하게 웃게 만들다가 문득 정색을 하고 진의를 생각해 보게 하는 "writing like tickling" (Rosslyn, p.40)을 구사하고 있다는 것이다.

또 다른 측면에서 *Rape of the Lock*에서 Pope만의 독자적 면모를 찾는다면 그것은 표면상의 일관성이다. The Dispensary에서와 같이 영웅적인 가장을 돌발시키거나 환상(illusion)을 깨뜨리거나 하지 않는다. 또한 그는 보다 나은 안목으로 자신의 주제를 택하고 있다.

이 시의 주제 즉 Belinda의 머리타래를 Baron이 잘라간 것은 이보다 훨씬 더 광범한 여파를 몰고 온다. 머리 절단은 일종의 shadow play로서 독자는 Belinda의 순결 상실까지를 생각하게 하고 더욱 나아가 "Helen의 강탈"까지도 상상하게 함으로써 rape라는 말의 다의성(ambiguity)이 엄청나게 확대된다. Belinda의 잘린 머리타래는 아름다우며 그녀에게 있어서는 둘도 없는 것이며, 또한 하찮은 것이면서도 귀중한 것이다. 따라서 그것은 여성의 순결에 대한 당시의 상반되며 이중적인 감정을 대변하기에는 매우 적절한 초점이었던 것이다.

또 하나 지적해야 할 것은 Pope야말로 서사시적 장치의 진짜 비밀을 벗긴 시인이라는 사실이다. 그가 이 시에서 보여 준 최고의 필치 내지 기교적 승리는 요정 sylph와 gnome을 창안해낸 것이다. 이들은 서사시의 신들과 마찬가지로 여 주인공의 운명을 지켜보는 초 자연적인 힘으로 작용하고 있다. Pope의 선배들인 Boileau와 Garth는 그들의 작품에서 Law, Piety, Health, Sloth등을 각기 의인화했으나 이들은 시의 행동을 고취시키기 위한 알레고리적 인물들이지 그 나름의 생명을 가진 독립적인 힘은 아니다. 그러나 이 시에서 활동하는 sylph와 gnome들은 서로 연관되어 있으면서도 불멸성을 가졌다는 점에서 인간세계와는 분리되어 있다.

물론 sylph와 gnome들은 신성의 축소형으로서 이들이 비록 축소되어 있다고는 하나 확대시킬 힘도 가지고 있다. Johnson은 독자들이 이들 요정들의 행동에서 얻을 수 있는 즐거움을 이렇게 표현하고 있다.

In this work are exhibited in a very high degree the two most engaging powers of an author: new things are made familiar, and familiar things are made new. A

race of aerial people never heard of before is presented to us in a manner so clear and easy, that the reader seeks for no further information, but immediately mingles with his new acquaintance, adopts their interests and attends their pusesuits, loves a Sylph, and detests a Gnome.

That familiar things are made new every paragraph will prove. The subject of the poem is an event below the common incidents of common life; nothing real is introduced that is not seen so often as to be no longer regarded, yet the whole detail of a female-day is here brought before us, invested with so much art of decoration that, though nothing is didgused, everything is striking, and we feel all the appetite of curiosity for that from which we have a thousand times turned fastidiously away. (Johnson, pp.233-4)

여기서 그 어떤 것도 위장되어 있지 않으면서도 모든 것이 인상적이라고 하는 말은 바꿔 말해서 이들 요정들의 존재는 이 시에 있어서 단순한 부수적 존재가 아니라 오히려 시의 의미를 구현하고 있다는 말이다. Pope가 Dedication에서 암시하고 있는 바와 같이 (Butt ed. II, 143) “순결이 침범당하지 않고 보존되어 있는 사람(an inviolate preservation of chastity)”에게만 이들 요정들은 나타나 보일 수 있기 때문이다. Belinda의 순결이 침해당하기 쉬운 연약상태에 있음을 인상적으로 가시화하고 있다. Rosslyn은 그들의 이원적인 본질이 여성의 경험에 있어서의 순결이 갖고 있는 역설적 본질을 구체화시키고 있다고 하면서 이렇게 주장한다.

The sylphs are virginity in the marriage market: worldly and coy, timid and alluring; the gnomes are virginity on the shelf, splenetic and glum, hypocritical and fierce.

(Rosslyn, p.42)

여성의 순결을 결혼 시장에 내놓은 상품처럼 빛대는 것은 현대적 의식

과는 거리가 있지만 요정들을 이용함으로써 주인공의 잘린 머리타래를 통해 여성의 순결 문제로까지 확대해석 내지 유추하게 하는 기법은 의도적이면서도 창의적인 것이다.

이 시의 상당 부분의 풍자는 여 주인공의 하루 일과에 대한 모든 세세한 부분에 빈틈없이 사용되어 있다. 입술연지, 안약, 주름장식 등등은 사교계의 미인들을 특징짓는 것이긴하지만 무지개 색깔의 Sylph들이 부수적으로 등장함에 따라 Belinda의 행동은 물론이고 그녀가 처한 난처한 상황의 불합리성을 윤색 시키기 위해 아이러니들이 무수한 방향으로 그 효과를 극대화 시킨다. 원래 sylph들은 지상에 현현되면 모두 바람둥이 여자가 된다고 한다. 그래서 이 요정들은 Belinda의 사회적 평판에 극도의 관심을 가진다. 세상에서는 단 하나의 나쁜 소문도 marriage market에서의 그녀의 時價를 여지 없이 떨어뜨릴수 있기 때문이다. 이것은 명성(fame)에 대해 서사시의 영웅이 갖는 강박적 집착과 일치되는 재미있는 부분인데 그러나 이 연관성에는 차이가 있다. 서사시의 영웅이 행동으로 명성을 얻는 반면 Belinda는 비행동(inaction)으로 그것을 얻어야 한다. 그녀는 자신의 아름다움이 공개되는 무도회나 가면무도회에서 그녀에게 주어지는 모든 사랑의 기회를 자제해야할 뿐만 아니라 그녀 심리 내면에서 일어나는 유혹자(melting nature)에 저항하지 않으면 안된다.

What guards the Purity of melting maids,
 In Courtly Balls, and Midnight Masquerades,
 Safe from the treach'rous Friend, the daring Spark,
 The Glance by Day, the Whisper in the Dark:
 When kind Occasion prompts their warm Desires,
 When Musick softens, and when Dancing fires?
 'Tis but their Sylph, the wise Celestials know,
 Tho' Honour is the Word with Men below.(I,71-8)

이러한 Belinda의 곤경이 갖는 역설적 부자연스러움은 sylph와 Belinda 사이에서 볼 수 있는 가장 뚜렷한 차이에 의해 강조되고 있다. 그것은 Sylph가 공기로 이루어져 있음으로 해서 그들의 명예를 유지하고 있는 반면에 Belinda는 육체를 가지고 있기 때문에 그것이 어렵기 때문이다. 따라서 그녀가 택해야 할 여성으로서의 달갑잖은 선택은 sylph들처럼 그녀 스스로 평판을 떨어뜨리지 않으면서 자기의 성적 관심을 이용하

거나 아니면 gnome들이 해온 것과 같이 자신의 욕구를 억누르고 얌전해지는 여자가 되거나 하는 것이다.

Sylph들이 공기중에서 육체로 부터 이탈되어 있는 것은 호머의 여러 신들이 갖는 불멸성을 Pope가 교묘하게 대체시킨 것이며 이것은 마치 *Iliad*에서 불멸의 신들이 그들이 좋아하는 인간들을 내려다 보면서 그들이 인간을 사랑하면서도 죽음에서 구해낼 수 없음을 깨닫는 가장 통렬한 순간들이 일어날때와 같다. 그래서 Pope의 mock-heroic의 절정은 Ariel이 Belinda의 머리타래가 가위에 잘리는 것을 막을 수 없음을 알게 될 때 일어난다. Baron은 Clarissa에게서 가위를 빌려 Belinda가 커피잔에 고개를 숙일때 목 뒤로 접근하고 머리는 잘려 나간다.

두개의 가위날이 숙명적으로 만날 때 그녀의 내심과 sylph의 관심이 교묘하게 교차된다. 요정들은 머리카락과 함께 가위날에 잘리지만 곧 합쳐짐으로써 육체와 분리된 순결의 영역에 살고 있고 따라서 고통과 상실감이 순간적인 것으로 그친다. 그러나 Belinda의 마음 속에는 그녀의 외관과는 달리 Baron에게 머리카락이 “영영 또 영영”(III, 154) 잘렸기 때문이다. 여기서 보는 요정들은 호머의 신들과 마찬가지로 인간의 삶에서 인간적인 형벌(인과응보)이 없는 일종의 소망스런 환상이다.(Rosslyn, p.44) 올림포스의 제 신들은 죽지 않는다는 점을 제외하면 여러 측면에서 인간과 같다. 그리고 요정들의 경우 그들의 성적 무경험 내지 순결상태에서 성숙에 이르기까지 선을 넘어야 할 필요가 없다는 점만 제외하면 Belinda가 지닌 모든 아름다움과 매력을 지니고 있다. Ariel이 Belinda가 그 선을 넘고 싶어 한다는 감춰진 생각을 알아챘을 때 갑자기 그의 힘은 빠져버리고 만다.

Amaz'd, confus'd, he found his Pow'r expir'd,
Resign'd to Fate, and with a Sigh retir'd. (III, 145-6)

호머의 신들이 인간의 유한성에 대해 연민을 표명하는데 반해 Belinda가 순결의 선을 넘어 성적 성숙에 도달하리라는 것을 예상하고 짓는 Ariel의 한숨은 그녀를 영원히 순결에 가둬 놓고자 하지 않는 한 독자 들의 한숨이 될 수 없다는 점에서 바로 이 시의 중심에 있는 다의성(ambiguity)을 발견할 수 있다.

Pope는 이 시에서 생과 사의 주제를 다루는 서사시 만큼이나 중후한 주제를 갖고 있음을 암시하면서도 여 주인공이 이 mock-heroic에서 서사

시처럼 행동하기를 거부하고 있음을 확고하게 보여주고 있다. 그녀가 처한 딜레마는 영웅시적으로 다룰만한 가치가 있을지는 모르나 그녀가 나타내 반응은 지극히 사소하다.

For ever curs'd be this detested Day,
 Which snatch'd my best, my fav'rite Curl away!
 Happy! ah ten times happy, had I been
 If Hampton-Court these Eyes had never seen!
 Yet am not I the first mistaken Maid,
 By Love of Courts to num'rous Ills betray'd.
 Oh had I rather un-admir'd remain'd
 In some lone Isle, or distant Northern Land;
 Where the girl Chariot never marks the Way,
 Where none learn Ombre, none e'er taste bohea!
 There kept my Charms conceal'd from Mortal Eye,
 Like Roses that in Desarts bloom and die.
 What mov'd my Mind with youthful Lords to rome?
 O had I stay'd, and said my Pray'rs at Home!
 'Twas this, the Morning Omens seem'd to tell:
 Thrice from my trembling hand the Patch-box fell:
 The tott'ring China shook without a wind,
 Nay, Poll sat mute, and Shock was most Unkind!....
 See the poor Remnants of these slighted Hairs!
 My hands shall rend what ev'n thy Rapine spares:....
 Oh hadst thou, Cruel! been content to seize
 Hairs less in sight, or any Hairs but these!

(IV, 147-64, 167-8, 175-6)

그녀에게 있어서 평판은 사회적 외관의 문제일 뿐 내면의 문제는 아니다.

Gods! shall the Ravisher display your Hair,
 While the Fops envy, and the Ladies stare!
 Honour forbid! at whose unrival'd Shrine

Ease, Pleasure, Virtue, All, our Sex resign. (IV, 103-6)

미덕이 명예를 위해 한 작은 희생물이 되는 상황에서 그녀는 머리타래의 약탈이 의미하는 명예의 약탈에 대해 히스테리를 부리는 것 외에 달리 방도가 없다. 그러나 요정들의 어떤 속삭임도 방해할 수 없는 그녀의 명예관이 내재화되어 있다. 이러한 그녀의 심리상태를 가장 절실한 영웅시적 상황에 대입시킴으로써 멋진 유머로 나타나게 되는 것이다. *Iliad*의 가장 유명한 연설이 이 시에서는 바람둥이 여자의 언어로 변형되어 묘사됨으로써 가장 아름다우며, 심각하면서도 우스꽝스런(serio-comic) 필치로 변모된다. 트로이의 영웅 Sarpedon은 영웅시의 세계에서 볼 수 있는 가장 절박한 질문, 즉 왜 자신이 군대의 최전선에서 싸워야 하며 자기가 죽음을 당할 만한 곳은 어딘가 하는 질문을 던진다. 그러나 삶의 과정에서 죽음을 피한다는 것은 불가능하다. 그래서 그는 죽음이 다가와 명예를 아무 의미없는 것으로 만들어 버릴때 삶을 던져버릴 각오를 한다. *Rape of the Lock* 에서 이러한 영웅적인 힘, 지위에 대체할 만한 것을 찾아본다면 그것은 Clarissa의 연설이 될 것이다. 이 부분은 1717년에 Pope가 첨가한 부분인데 이 시의 도덕성을 극명하게 나타낸다.(V.9-34)

그녀의 탁월한 충고는 공동의 숙명을 만난다.

So spoke the Dame, but no Applause ensu'd;
Belinda frown'd, Thalestris call'd her Prude. (V, 35-6)

Sarpedon이 자기가 영원히 살 수 있다고 생각한다면 분명 그는 트로이전쟁에서 싸우지 않을 것이라고 인정하는 것과 같이 Clarissa도 만약 연약한 미의 세계가 영원하다면, 바꿔 말해서 밤새 춤추고 하루 종일 치장하는 것이 천연두와 늙음을 방지할 수 있다면 센스나 good humour의 필요성은 없을 것임을 분명히 하고 있다. “누군들 주부의 고된 일을 조소하지 않으며, 누군들 한가지라도 일상적으로 필요한 일을 배우게 하겠는가”라는 것이다.

이와 같이 Pope의 도덕관이 다의성이라는 장치에 의해 드러나고 있는 것과 함께 심각하지 않고 하찮은 매혹적인 꿈의 상황과 죽음이나 질병과 같은 인간을 심각하게 하는 명확한 현실 사이에 팽팽한 긴장이 유지되고 있는 것은 시인이 구사하고 있는 영웅시의 詩語가 내뿜는 빛나는 매력 때문이다. 단순히 多義性의 차원에서 보면 호머의 영웅서사시와 Pope의 의

사 서사시 사이에는 별다른 차이점이 발견되지 않는다. 서사시도 마찬가지로 삶에서 인간이 소망하는 바와 마땅히 그래야만 하는 당위와의 차이를 그리고 있기 때문이다.

Rosslyn은 이렇게 말한다.

Since Pope here describes an epic choice in the world he actually inhabited, we may wonder whether *the Rape of the Lock* is not, after all, this eighteenth-century epic: miniaturised, inverted, but still the profoundest of meditations on what it means to be human.

(Rosslyn, p.47)

Pope는 서사시적 상황을 자기시대의 지극히 사소한 경험들에 접목시키면서 혹은 축소시키고 혹은 전도시킴으로써 마음껏 조롱하고 풍자하면서도 인간적인 것의 의미에 대해 가장 심오한 성찰을 우리에게 요구하고 있다 하겠다.

III.

이상에서 살펴본 바와 같이 Pope는 역사를 상징으로 전환시키고 일상의 하찮은 것, 잡다한 인간 경험들을 삶의 중요한 의미로 바꾸어 놓는 천부적 재능을 지니고 있다. 그는 현실의 복잡다양한 현상을 간단한 것으로 축소시키는 소위 Augustan writing이라는 당시의 특징적 스타일을 마음껏 구사하고 있으며 서사시의 웅대한 장면들을 자기시대의 하찮은 일상들에 대입함으로써 자기가 살고 있던 사회의 제반 상황을 마음껏 조롱하고 풍자한다. 그러나 그는 같은 시대의 천재적 풍자가인 Swift가 했던 것처럼 인간 혐오나 증오를 풍자를 위해 결코 사용하지 않았다. 그는 mock-heroic의 시형식을 가지고 즐거운 유머를 통해 세계를 개선하고자 했다. 한걸음 더 나아가 그는 단순히 조롱만 의도한 것이 아니고 서사시적 다의성을 통해서 시대를 초월하는 삶의 가치와 도덕성의 균형을 일깨우려 했다. 서사시 사회의 삶의 가치들을 18세기의 시대감각으로 재현해 보이고 이를 통해서 당시의 가치들을 다시 평가해 보이기 위해서는 mock-epic은 Pope에게 있어서 더할나위 없는 장치였다고 하겠다.

Works cited

- Butt, John, et al. ed. *The Twickenham Edition of the Poems of Alexander Pope*. 11 Vols. London: Methuen. 1938-68
- Fairer, David. *The Poetry of Alexander Pope*. Penguin. 1989.
- Goldstein, Malcolm. *Pope and the Augustan Stage*. Stanford: Stanford University Press. 1966.
- Johnson, Samuel. *Pope, Lives of the Poets*. Ed.G.B.Hill, 3 vols. Oxford:Clarendon. 1905.
- Lockwood, Thomas. "On the Relationship of Satire and Poetry after Pope". *Studies in English Literature 1500-1900*. Vol.XIV. Houston, Texas: Rice University Press, 1974.
- Mack, Maynard. "Alexander Pope". *Pope*. Ed.J.V. Guerinot. Prentice Hall: Englewood Cliffs, N.J. 1951.
- Novak, Maximillian E. *Eighteenth-century English Literature*. The MacMillan Press LTD. 1983.
- O'Neil, Judith.ed. *Critiecs on Pope*. London: George Allen & Unwin. 1968.
- Rosslyn, Felicity. *Alexander Pope*. London: MacMillan. 1990.
- Russo, John Paul. *Alexander Pope*. Cambridge, Mass: Harvard University Press. 1972.