

문화수용으로서 영어 하이쿠

고길환

차례

- I. 들어가는 말
- II. 전통적인 하이쿠
- III. 새로운 하이쿠
- VI. 나가는 말

I. 들어가는 말

인간이 좀 더 나은 삶을 산다고 하는 것은 좀 더 문화적인 삶을 산다고 할 수 있다. 문화는 인간이 삶을 풍요롭고 편리하고 아름답게 만들어 가고자 습득, 공유, 전달하는 행동양식이자 삶의 방식이기 때문이다. 인간이 문화를 향유하기 위해서는 자신만의 세계에서 벗어나 다른 세계에 대해 인식을 넓혀가야 한다. 인간이 자신의 경계를 해체하고 넘어서서 다른 문화를 수용해야만 풍요로운 문화를 향유할 수 있다. 서로 다른 세계를 이해하고, 다른 문화를 통해 정신적 우주를 넓혀갈 때, 문화는 발전하는 것이다. 문화수용은 다방면에서 이루어지는데, 특히 형이상학적 세계를 다루는 예술, 철학, 종교 문학 등의 분야에서 그러하다.

문학에서 문화수용이 두드러진 부분은 형식이다. 항상 창조적이기를 원하는 작가들은 다른 나라의 문학 형식을 차용하여 자신의 문학 작품을 독특하게 만들기 때문이다. 영국의 작가들이 다른 나라의 문학 형식을 차용하여 영문학의 가장 대표적인 전통 형식으로 만든 것이 14행의 사랑시인 소네트이다. 르네상스 시기의 이탈리아에서 만들어진 소네트를 차용하여 영국의 많은 작가들, 특히 셰익스피어, 존 밀튼 그리고 워즈워스와 같은 대문호들이 소네트를 영국의

정형시로 확립하였다. 내용에서도 사랑만이 아닌 인간 조건 등 다양한 주제를 다루어오고 있다.

이와 같은 문화 수용 단계는 번역, 전통적인 형식 차용, 새로운 변형 등으로 나눌 수 있다. 문화화 과정에서 문화수용뿐 아니라 문화이식까지 가능케 하는 것이 번역이다. 번역을 통해 문화 수용이 이루어진 뒤에 그 문화형식을 바탕으로 새로운 문화가 탄생하는 것이다. 대표적인 것이 앞서 언급한 소네트이고, 그 다음으로는 일본문화, 특히 일본문학이 서양에 영향을 준 하이쿠를 들 수 있다. 그 과정을 간략히 살펴보면, 이미지의 통합을 제시하는 노(Noh-춤 음악을 동반한 가면극) 형식의 미학에도 흥미를 느낀 에즈라 파운드 (Ezra Pound, 1885-1972)는 시적 혁신의 새로운 모델을 계속 추구하는 과정에서 일본의 17음절의 정형시 하이쿠에 매력을 느낀다. 또한 릴케(R. M. Rilke, 1875-1926)와 예이츠(W. B. Yeats, 1865-1939)도 일본 문화와 문학에서 많은 영향을 받았다. 사실 19세기 말에서 20세기 초에 걸쳐 서양에 하이쿠를 알리는데 가장 공헌을 많이 한 사람은 동경대 교수였던 챔벌린(B. H. Chamberlain, 1850-1935) 그리고 그 후에는 블라이스(R. H. Blyth, 1898-1964)인데, 그는 4권의 『하이쿠 *Haiku*』 (1949-52)를 출판하여 영어권에 하이쿠를 소개하였다.

현재까지 국내에서 영어 하이쿠에 관한 연구는 박창기의 『미국의 하이쿠 흥행 동향』 (2004년)이 거의 유일하다. 미국의 하이쿠의 실상과 한계를 논하면서, 하이쿠 시인들이 하이쿠를 “진정으로 자신들이 추구하는 중심적인 길이라고 여기지 않고 있다는 데서 영어 하이쿠는 아직 자립하지 못하”(139)고 있다고 주장하고 있다. 하지만 현재를 기준으로 보면 이 주장에 동의하기가 어렵다. 물론 이는 일문학자와 영문학자의 시각차일 수도 있다. 그러므로 본 연구는, 영국의 전통시로 확고하게 자리 잡은 소네트처럼, 문화 수용의 대표적인 사례로 하이쿠를 통해 영어권 국가에서 어떻게 수용, 발전되고 있는지를, 즉 영어권 문학에 다양한 영향을 끼치면서 새로운 시 형식으로 계발되고 발전하면서 하나의 영시의 형식으로 자리 잡아 가고 있음을 밝히고자한다.

II. 전통적인 하이쿠

일본의 시 형식은 의외로 다양하다. 그 다양성을 좀 더 살펴보면, 와카(和歌)는 칙찬집(勅撰集)인 『고킨슈(古今集)』의 서문에서 비롯된 것으로(11, 일어일문학회) 한시에 대해 일본의 시가라는 의미로 사용되는 표현이다. 일본은 중국 문화의 영향을 받아 한자는 물론이고 달력과 춘하추동의 사계절 등 다양한 문화를 받아들였다. 문학에서도 나라 시대(710-84)나 헤이안 시대(794-1192)에 중국의 한시를 받아들이고 한자로 시를 읊었는데, 이와 대조적으로 만요가나(萬葉假名: 지금의 히라가나가 만들어지기 전 일본말을 표기하기 위해 한자를 빌려 사용한 것으로 우리의 이두와 비슷한 형태)나 히라가나를 사용하여 일본 고유의 노래를 만들었다. 이것이 바로 와카이다. 처음에는 몇 가지 형태가 있었으나 5-7-5-7-7의 31자를 중심으로 통합되었다가 렌가(連歌)라는 형태로 발전한다. 렌가는 5-7-5 음절과 7-7 음절이 교대로 된 연이 연속으로 된 시이다. 『만요슈(萬葉集)』의 4,500여수 가운데 무려 4,200여 수가 5-7-5-7-7의 31 문자로 된 단카(短歌)이다. 와카는 하이쿠와는 달리, 주제가 정해져 있고 말 또한 극히 가려서 사용하는데, 선별된 아름다운 순수 일본어만을 쓰고, 한자는 전혀 쓰지 않고, 불교어, 산스크리트어 그리고 유행어나 비속어도 전혀 사용하지 않았다. 순수한 일본, 일본 문학을 지향한 것이다.

단렌가(短連歌)는 렌가의 시초로, 한 편의 와카를 즉흥적으로 합작하는 경험의 묘미를 즐기는 데서 출발하는데, 5-7-5-7-7의 운율을 두 사람이 나누어 만들면서 누가 더 재치가 있는지 겨루는 언어유희적 요소가 강한 시이다

쵸오렌가(長連歌)는 렌가가 길어져 12세기 헤이안 시대 말기에 발달한 형태로, 단렌가와와는 달리 구를 이어 읊어가는 전환의 묘미와 전체적인 조화를 중시하는 문예가 되었다.

하이카이렌가(俳諧之連歌)는 렌가와 같은 형태이지만, 이상의 속어를 자유롭게 구사하여 렌가를 쾌리디하고 당대의 저속한 웃음을 도입하였으며, 까다롭고 복잡한 규칙이 없으며, 듣는 사람이 저절로 미소 짓게 하는 해학적 내용을 담고 있다. 메이지 시대인 1904년 이후에는 렌쿠(連句)라는 말로 정착되었

다. 렌쿠는 3, 4명 또는 5, 6명이 한자리에 모여 5-7-5와 7-7의 구를 교대로 이어 읊어가는 것으로 100구를 가지고 한권을 만드는 것을 하쿠인(百韻)이라 하고, 36구를 가지고 한권을 만드는 것을 가센(歌仙)이라 하는데, 바쇼가 활약한 17세기 말에 주류가 되었다. 렌쿠는 마에쿠(前句)의 시정(詩情)을 바탕으로 새로운 구를 구사해 가는 것으로, 같은 주제를 피하면서 구마다 주제를 변화시켜가기 때문에 주제나 내용에서 일관된 정서나 질서는 없다. 작가와 감상자가 이원적으로 대립하는 것이 아니라 작자인 동시에 독자가 되어 서로의 마음을 주고받는 것이다.

그 밖에 이마요(Imayo)는 12음절의 4행시로 7음절 뒤에 쉼표로 구분해 주는 형식이고, 소몬카(Somonka)는 2개의 단카(5-7-5-7-7 음절 형식)로 구성된 시이며, 가타우타(Katauta)는 5음절의 질문과 7음절 두 행으로 응답하는 시이고, 몬도(Mondo)는 1행의 질문과 1행의 응답으로 된 시로, 음절수는 제한이 없지만 일본시의 기본 율격인 5-7 음절수에서 벗어나면 아주 예외적으로 본다. 도도이추(Dodoitsu)는 7-7-7-5 음절의 1연으로 된 시이고, 세도카(Sedoka)는 일본시의 초기 형태로 5-7-7 음절의 2연으로 구성된 시이다. 일본에서도 60편 정도만 알려져 있다고 한다. 초카(Choka)는 길이 제한이 없으며, 5음절과 7음절이 교대로 행을 이룬다. 9행의 시인 경우에 5-7-5-7-5-7-5-7-7의 음절로 구성되어 있다. 그리고 계절과 자연 세계를 다루는 하이쿠와 같은 5-7-5 음절 시이지만, 인간 조건을 사실적이거나 풍자적으로 숙고하는 시를 센류(Senryu)라고 한다. 이는 기라이 센류(1718-90)라는 이 시의 창시자의 이름에서 비롯된 것이다.

이처럼 다양한 일본 시 중에서, 본래 5-7-5의 시형으로 시작하는 렌쿠의 첫 번째 구를 발단이 되는 구라 하여 홋쿠(發句)라고 하는데, 메이지 시대의 마사오카 시키는 어떤 말이 전개될지 예측할 수 없는 렌가의 세계를 유희적이라 비판하여 렌쿠의 홋쿠만을 떼어내어 하나의 문예로 독립시켜 하이쿠라 명명하였다. 그는 하이쿠의 기반을 ‘자연의 사생(寫生)’으로 삼았다. 그의 후계자인 다카하마 교시(1874-1959)는 화조풍영(花鳥諷詠, 춘하추동 사계절의 변화에 따라 일어나는 자연계의 현상 및 인간 세상의 일을 읊는 것)을 이상으로 하는 사생의 방법론을 제시하였다. 신경향, 신흥, 인간탐구, 사회성 하이쿠 등

새로운 유과가 생겨났지만, 여전히 주류는 사생 중심의 방법론이다.(전이정, 21).

그리고 하이쿠의 특징을 살펴보자면, 첫째, 침묵으로, 일본인의 정신세계에 영향을 끼친 선(禪)사상에서 침묵이 중요하다. 둘째, 남겨진 여백의 미로, 최대한 응축하고 무용한 것을 제거해서 그 빈자리에 무한하고 넓은 영원의 세계를 떠오르게 하는 것이다. 영원을 오히려 역설적으로 찰나의 순간에 찾을 수도 있고, 지극히 짧은 말 속에 하나의 진실을 담고 맛보는 것이다. 셋째, 해학으로, 통속적인 말이나 속어를 사용하며, 기발하고 해학적이다. 넷째, 의외성과 당연성으로, 말과 말이 이어지면서 펼쳐지는 의외성이 지극히 섬세하고 신선한 것으로 와카와는 다른 새로움을 창출한다. 그리고 이 표현이 아니면 도저히 표현할 수 없을 듯한 말로 대상을 그려냄으로써 재발견하는 것이고, 당연성은 누구나 다 아는 지극히 당연한 사실이나 진리를 새삼스럽게 표현함으로써 감동을 주는 것이다. 다섯째, 키고(季語)인데, 하이쿠에서 계절을 상징하는 시어를 말한다. 사계절의 풍물을 시 속에 담아 인간의 갖가지 심정을 표현하는데, 자연현상만이 아니라 그 속에 내포된 문학적 심상이 배어나와 형성된 시어, 미의식과 감성의 결정체로 자연관과 종교관이 담겨 있다. 예를 들어, 청귀뚜라미는 사람을 기다리는 마음, 반딧불은 사랑으로 앓는 마음의 불을 나타낸다. 여섯째, 기레지(切字)인데, 구를 끊어주는 글자로, 구의 끝이나 중간에 사용되어 끊는 역할을 하는 조사나 조동사를 가리킨다. 각 부분의 독자성을 높이고 산만하고 장황한 말투를 없애 표현성을 풍부히 해 주는 것으로, 감동, 기쁨, 의문, 놀라움 등을 담고 있다. 이처럼 하이쿠는 자연 속에 있는 인간이 어떻게 살아가는가를 사상적으로 어렵게 접근하지 않고 자연에 대한 사랑을 통해 간결하게 노래하며, 일상생활 속에서 자연과 교감하고 그것을 시로 담아내는 것이다. 그러므로 누구라도 시인이 될 수 있는 대중성과 시민성을 지니고 있으며, 지우고 비우고 부정하는 것에서 크고 긍정적인 것이 나오는 것으로 선(禪)의 무와 닿아있다.

이러한 하이쿠를 번역을 통해 서양에 소개 된 것은 앞서 언급한 작가들에 의해서이다. 일본의 하이쿠 시인 중 가장 대표적인 인물이 마쓰오 바쇼(1644-94)이다. 그는 에도 시대를 대표하는 문학자로 한낱 말장난에 불과했

던 초기 하이카이에 자연과 인생의 의미를 담아서 심오하게 그려내었다. 그는 일상적이고 평범한 것을 가볍고 자연스러운 어조로 읊어내고자 노력하였다고 한다. 다음은 그의 대표작 중 한편으로 영어로 번역된 것이 100편이 넘는다고 하는데 두 편만 살펴보자.

오래된 연못이여 -
개구리
뛰어드는 물소리

An old pond -
The sound
Of a diving frog. (Rexroth, 115)

오래된 연못-
개구리 뛰어 든다,
물소리

The old pond -
a frog jumps in,
sound of water.(Hass, 18)

바쇼는 봄이 오는 이미지와 느낌을 개구리가 물속에 뛰어드는 소리로 표현 했는데, 실제로 개구리가 물속에 들어갈 때, 그 피부와 체형 때문에 물결이 일어나지 않고 소리도 거의 나지 않는다고 한다. 세상 사람들과 동떨어져 한적한 생활을 하는 곳임을 알려주는 “오래된 연못”이 있는 곳에 봄의 고동을 “개구리 뛰어드는 물소리”로, 즉 개구리의 움직임과 그 여운을 포착하고 있다. 이는 소리 없는 소리를 마음의 귀로 듣고 생명의 움직임을 포착한 것이다. 이처럼 마음의 귀로 듣고 표현하는 것은 그 당시에 매우 참신한 것이었다. 위의 영어 번역에서 하스의 번역이 개구리의 움직임이 주는 여운의 울림을 더 잘 표현하고 있다. 바쇼의 이 시는 17세기 형이상학과 영시가 기상(conceit) 등을 사용하여 영시에 새로운 표현, 참신한 표현을 만들어 낸 것과 유사하다. 캐나다

시인 로빈 스킨(R. Skelton)은 일본 시의 다양한 형식을 차용하여 창작하고 출판한 시집인 『섬』(*Islands*)에서 바쇼의 위의 시와 유사한 이미지로 시인의 마음을 다음과 같이 표현하고 있다. 그의 하이쿠 중 하나인 「밤의 곡조」(“Night Tune”)이다.

돌이 웅덩이에 푹덩 떨어진다.
나는 밤 여행을 하고 싶지만,
노래는 끝날 줄 모르네.

A stone plops the pool.
I would travel by night, but
the songs are endless. (18)

시인은, 바쇼가 그러했듯이, 생명의 발동을 포착하듯이 소리 없는 소리를 마음의 귀로도 듣는다. 밤에는 자연의 소리가 더욱 선명하게 들리는 것이 자연의 이치이다. 이러한 밤에, “밤 여행”을 떠나고 싶은 시인은, 이 밤 여행은 현실에서 떠나는 야간 여행일 수도 있지만, 꿈의 여행, 즉 잠을 자는 것을 의미하기에, 잠을 자고 싶지만 자연이 만들어 내는 노래 소리가 끝없이 펼쳐져서 시인은 시심(詩心)이 계속 솟구쳐 잠을 잘 수 없다. 그래서 “노래는 끝날 줄 모르네”라고 시인은 시를 계속 쓸 수밖에 없음을 노래하고 있다. 물론 꿈 여행을 떠나 꿈나라에서 상상의 나라를 펼치는 것도 시인이 바라는 것 중에 하나일 수 있지만, 현실 속의 자연이 주는 기쁨을 시인은 잠 속의 꿈보다 더 소중하게 느끼는 것이다.

에즈라 파운드르는 과장된 수사학, 화려한 장식, 현란한 형용사를 써서 쓸데없는 소리를 내는 이전의 시와는 달리 화강석처럼 견고하고 감정에 쉽게 빠지지 않는 시가 바람직한 20세기의 시로 여기고, 이러한 시를 만들기 위한 방안으로 이미지즘의 3원칙을 제시하는데, 이는 감상적 표현, 부정확한 표현, 분명하지 못한 이미지, 실제 대상과 유리된 어휘나 리듬을 사용하지 말자는 것이다. ‘표현에 공헌’하는 단어만 쓰고 ‘사물을 직접 취급’한다는 것은 설명이나 논평 없이 있는 그대로의 사물을 제시하자는 것이다. 이렇게 하기 위한 가장 좋은

방법이 ‘정확한 언어’(le mot juste)를 사용하는 것이다. 파운드 자신은 하이쿠와 노극에서 터득한 이미지의 중첩 방법으로 「지하철 정거장에서」(“In A Station of the Metro”)를 썼다.

군중 속에 있는 유령 같은 이 얼굴들
젖은, 검은 가지 위의 꽃잎들.

The apparition of these faces in a crowd:
Petals on a wet, black bough. (1973, 109)

파운드는 파리의 지하철 정거장에서 갑자기 아름다운 얼굴들을 보게 된다. 그 갑작스런 감정을 색으로는 표현할 수 있을 것 같은데 단어로 표현할 방법을 찾지 못하다가 30행의 시로 썼다. 6개월 후, 그는 중첩의 형태인 ‘하나의 이미지 시’(one image poem)인 하이쿠로 고쳐 쓴 것이 위의 시이다. “군중 속에 있는 유령 같은 이 얼굴들”은 갑작스럽고 의외의 상황을 표현한 것이고, 이 아름다운 얼굴들을 “젖은, 검은 가지”와 “꽃잎들”의 대조를 통해 그 신선한 감정을 표현하고 있다. 한 순간의 인상을 선명한 이미지로 잘 표현하고 있는 것이다. 이 시처럼, 파운드에게 시적 혁신의 도움을 준 하이쿠를 1914년의 「소용돌이주의」(“Vorticism”)라는 글에서 인용하고 있다.

떨어진 꽃잎이 다시 그 나뭇가지로 날아간다:
나비.

The fallen blossom flies back to its branch:
A butterfly. (Xie 53)

하이쿠는 자연·해학·고독의 노래로, 단 한 줄의 시에 찰나와 우주를 담고 있는 정형시인데, 위에 인용된 시는 승려 시인 모리다케(守武)의 대표작이다. 봄 날에 벚나무에 꽃이 만발해 있고, 바람이 불자 꽃잎들이 하늘하늘 허공에 떨어진다. 그 지는 꽃잎들 중 하나가 도로 나뭇가지 위로 펄럭이며 올라간다. 놀라

서 자세히 바라보니 그것은 꽃잎이 아니라 나비이다. 지상의 모든 존재는 시시각각 죽음을 향해 간다. 하지만, 때때로 어떤 존재는 그 허무의 심연에서 벗어나 부활의 상승을 꾀하는데, 그 모습을 지상의 중력을 이겨내고 날아오르는 나비에 비유한 것이다. 이처럼 아름다운 순간을 포착하는 것이 시의 묘미이자 가치인 것이다. 파운드가 번역한 시에서 콜론은 하나의 이미지에서 다른 이미지로 나아가는데 도움을 주는 병치 효과가 있으며, 그 콜론 뒤의 이미지는 종결 효과를 낸다.

영국의 시인, 번역가이자 여행 작가인 커컵(James Kirkup, 1918-2009)은 직접 하이쿠를 지어, 다음과 같이 하이쿠를 소개하고 있다.

하이쿠는 단지
작은 물결을 일으키며 우물에 떨어지는
작은 돌들이 되어야 한다.

Haiku should be just
small stones dropping down a well
with a small splash (*Haiku World: An International Poetry
Almanac*, 24)

하이쿠는 마음에 “작은 물결”을 일으키는 여운을 주는 작은 돌 같은 간결한 시가 되어야 한다는 것이다. 이처럼 하이쿠가 간단하기 때문에 미국 등에서 초등학교 시 교육에 잘 활용되고 있으며, 시를 쓰는 많은 아마추어 작가들이 취미로 하이쿠를 쓰고 있다.

앞서 살펴본 대로, 하이쿠가 전 세계에 영향을 끼친 결과로, 미국에서는 최초의 영어 하이쿠 학회는 1956년에 설립되었는데, 정식으로 미국 하이쿠 학회(The Haiku Society of America)는 1968년에 설립이 되었다. 캐나다에서는 1977에 아만 박사(Dr. Eric Amann)가 캐나다 하이쿠 학회(Haiku Society of Canada)를 설립하였고, 1985년에 “Haiku Canada”라고 명칭을 변경하였다. 영국의 하이쿠 학회(The British Haiku Society)는 1990년에 설립되었으며, 호주, 뉴질랜드, 아일랜드 등 전 세계 영어권에 하이쿠 학회가 설립되었다. 영어

권뿐만 아니라, 프랑스, 독일, 러시아 등에도 하이쿠 학회가 설립되었고, 우리나라에서는 “한국하이쿠연구원”이 2006년에 개원하였다.

3. 새로운 하이쿠

2007년 6월 27일 기준으로 스기우라 쓰토무 마루베니 연구소 고문이 구글의 검색 결과를 토대로 작성한 통계에 따르면, 일본 문화에 대한 영문 웹 사이트 수는 망가(일본 만화)가 1억 3217만개로 1위이고, 하이쿠는 1486만개로 11위를 차지하고 있다. 이처럼 전 세계 영어권뿐 아니라 전 세계에서 많은 인기를 끌고 있는 하이쿠를 많은 작가들이 전통적인 하이쿠에서 벗어나 새롭게 변형하여 독창적인 하이쿠를 창작하고 있다. 그 다양한 하이쿠를 살펴보자.

독창적인 하이쿠를 쓴 작가들은 비트 세대의 잭 케루악(Jack Kerouac)과 리처드 라이트(Richard Wight)이다. 아프리카계 미국인 소설가인 라이트는 초현실적인 심상을 이용하여 4000 여수의 하이쿠를 썼는데, 정치적인 주제를 암묵적으로 표현하였다. 케루악은 『쓸쓸한 천사들』 (*Desolation Angels*) (1965)의 시작부터 일련의 하이쿠로 쓰고 있다. 하이쿠 전통을 소설에 접합하여, 시의 결구처럼 문단의 마지막을 3행시로 마무리하는 기법을 쓰고 있다. 구체적으로 살펴보자.

기아의 산등성이에
작은 나뭇가지들이
자라려고 애쓰고 있다

On starvation ridge...
little sticks
Are trying to grow(Part One: Desolation in Solitude #4)

인간 세계는 탐욕 때문에 불평등하고 불공정하다. 그러한 사회적 모순 때문에 헐벗고 배고파 굶어 죽는 것이 현실이다. 이러한 현실의 척박함 속에서도

인간은 희망을 품고 강인한 생명력을 보여준다. 비참한 인간의 현실 세계를 암묵적으로 비판하면서, 이 구절은 햇빛은 산등성이에 작은 생명이 움트려는 모습, 끈기 있는 생명력을 잘 표현하고 있다. 또 다른 구절을 보자.

세월은 간다 -
세월은 멈출 수 없다 -
나는 알지 못한다

The days go -
they can't stay -
I don't realize (Part One: Desolation in Solitude #28)

인간은 대표적인 인간조건인 시간과 공간의 제약에서 벗어날 수 없다. 이 구절은 인간과 시간의 관계를 간결하게 표현하고 있다. 즉, 우리 인간이 존재하는 한, 시간은 흘러가게 되어있지만, 인간은 시간의 흐름을 매 순간 인식할 수 없는 존재임을 표현하고 있다. 인간은 그 누구나 모두 죽는다는 것을 알면서도 무가치한 탐욕과 헛된 망상과 악한 행동을 일삼는 경우가 많은 것이다.

비트 세대의 또 다른 주요 인물인 긴스버그(Allen Ginsberg)가 케루악의 하이쿠 중 가장 잘 된 것이라고 여겨서 헌정 낭송한 것을 보자. 물론 전통적인 하이쿠를 그대로 따르고 있지 않다.

그대의 계란을 먹어라
그리고
입 닥쳐

Eat your eggs
and
Shut up (ibid., #69)

인간에게 가장 중요한 것이 의식주이다. 그 중에 가장 중요한 것이 먹는 것이다. 왜냐하면 먹지 못하면 인간은 살 수 없기 때문이다. 이 점을 간결하면서

도 선명하게 표현하고 있다. 또한 “그대의 계란”이 의미하듯이, 자신의 것이 아닌 것에 욕심을 내지 말지 말라는 경고도 담고 있다. 또 다른 하이쿠를 보자.

바보처럼 앉아서 바보가 되어라,
그것이 다다

Sit fool and be fool,
that's all (ibid., #72)

맥베스가 아내를 잃고 독백할 때, “그것은 바보가 지껄이는/ 이야기, 소리와 분노로 가득 찬/ 아무 의미도 없다. it is a tale/ Told by an idiot, full of sound and fury,/ Signifying nothing.”(154)라고 인간의 삶이 얼마나 짧고 의미 없는 지를 잘 표현한 것처럼, 케루약도 인간이 백치가 될 수밖에 없는 인간 조건을 잘 읊고 있다.

전통 하이쿠에서 벗어나 가장 큰 변화를 보여주는 것은 1행의 하이쿠이다. 대표적인 시인이 마운튼(Marlene Mountain)이다.

돼지와 나 봄 비
pig and i spring rain(Frogpond 2.3-4)

이 시는 더 이상의 설명이 필요 없을 정도로 간결하며, 여백이 넘친다. 그 여백을 채우는 것은 독자의 몫인 것이다. 그녀는 1행 하이쿠뿐 아니라, 이러한 1행의 하이쿠를 14편을 지어 한 편의 시를 완성하는데, 이러한 시를 “마운튼 소넷트”라고 명명하고 있다. 그 밖에 마츠오 알라드(Matsuo Allard) 등이 있는데, 그의 시를 보자.

고드름 그 속에 떠도는 달
an icicle the moon drifting through it(12)

고드름 속에 비치는 달이 시시각각 변하는 모습을 멋지게 표현하고 있다.

달빛이 비추는 고드름을 계속 관찰하다 보면, 만화경처럼 황홀하거나 새로운 세계를 안내해줄 것 같은 느낌을 준다.

1행 하이쿠의 극단은 한 단어로 시를 짓는 것이다. 스티븐슨(J. Stevenson)은 다음과 같이 짓고 있다.

핵심
core (7)

우리가 “핵심”을 탐구하면, 불(佛) 또는 도(道) 한 글자를 반야심경부터 팔만대장경까지 그 의미를 다양하게 설명하고 있듯이, 많은 의미를 얻을 수 있다. 이처럼, 한 단어로 쓴 하이쿠는 참 깨달음을 주는 화두의 역할을 할 수 있다. 많은 선사와 사람들이, 특히 간화선(看話禪)에서는 화두를 참구하여 오경(悟境)에 이르는 참선법을 쓰고 있다. 이 화두를 통해 선의 경지에 이를 수 있는데, 한 단어의 하이쿠를 제시하고 참구한다면, 깨달음을 얻을 수도 있는 것이다. 물론 깨달음을 얻었다 하더라도 그 깨달음의 길은 끝이 없지만 말이다.

4행 이상의 하이쿠도 시인들이 많이 짓고 있는데, 재미있는 것은 원형 하이쿠, 즉 씨쿠(cirku)이다. 본래부터 일본 예술에는 산문과 하이쿠가 결합이 된 자서전이나 여행기인 하이분(haibun, 俳文), 하이쿠가 들어있는 그림인 하이가(haiga, 俳画) 그리고 자연석에 하이쿠를 새기는 쿠히(kuhi, 句碑) 등의 예술 형식이 있다. 그런데 사진 속에 하이쿠를 써 놓은 것을 샤키(shahai) 또는 하이샤(haisha)라고 하는데, 영어권에서는 하이포(haipho)라고도 한다. 보통 사진 속에 하이쿠를 원으로 그려 넣는데, 이 때의 하이쿠를 씨쿠라고 하는 것이다. 이 밖에도 정형 하이쿠로 15 음절의 2행 하이쿠와 룬(lune)라고 하는 13 음절의 하이쿠도 있다.

그리고 좀비 영화처럼 좀비 하이쿠를 쓴 메컴(R. Mecum)이라는 재미있는 작가도 있다. 그가 쓴 「이웃」 (“Neighbor”)라는 제목의 하이쿠를 보자.

라디오 방송국에서
어떤 노래도 들려주지 않는다,
그래서 나는 그것을 끈다.

일하러 가는 길에
나는 많은 자동차 충돌 사고를 운전해 지나간다
교통 흐름을 막고 있는.

한 친구가 거의 죽어간다
도로 위에 비틀거리며,
너무 취해 똑바로 걷지 못하고.

Radio stations
are not playing any songs,
so I turn it off.

On the way to work
I drive past lots of car wrecks
clogging up traffic.

A guy almost dies
stumbling onto the road.
Too drunk to walk straight.(9)

좀비 영화에서 자주 보는 것처럼, 사람들이 죽어가고, 비틀거리며 걷는 좀비
들을 간결하게 잘 묘사하고 있다.

그리고 앞서 언급했던 스켈르튼은 다음과 같은 센류를 지었다.

연장자

나무처럼 비틀린 채
그는 버스 승강장에 기댄다,
꽃들을 몽상하면서.

Senior

Twisted as a tree
he leans into the bus stop,
dreaming of blossoms. (22)

버스 정거장에 기대선 중년에서 노인 사이의 남자가 비틀린 나무 모양으로 버스 승강장에 기대서서 꽃이 피고 있는 것을 꿈꾸고 있는 모습을 묘사하고 있는데, 이는 나이에 상관없는 인간의 속성, 즉 꽃이 상징하는 청춘이나 사랑을 욕망하는 모습을 풍자하고 있는 것이다.

스켈르튼은 하이쿠와 단카를 함께 쓴 소몬카도 지었다.

가을

1.(하이쿠)

가을 언덕에서
여인은 꽃모양이다,
바람 속의 불꽃.

2.(단카)

가을은 모든
회상, 추억,
거두어들인 추수이다.
추수철의 여인은
수확할 준비가 되어 있다.

3.(소몬카)

그대는 기억하는가
언덕 위에서 그대가 입었던 블라우스를?
밝은 진홍색이었지;
바람에 대고 외쳤는데

나는 그대가 크게 웃었다고 생각한다.

웃고 또 웃고
왜냐하면 즐거웠기 때문에
그렇게 선명히 보는 것을
그대가 할 수 없어서
의기양양한 진홍색을 입었던 것을.

Fall

1.(Haiku)

On the Fall hillside
the woman shapes a blossom,
a fire in the wind.

2.(Tanka)

The Fall is wholly
recollection, memory,
the harvest gathered.
A woman at harvest time
is ready for gathering.

3. (Somonka)

Do you remember
the blouse you wore on the hill?
Bright crimson it was;
it shouted into the wind
and I think you were laughing.

Laughing and laughing

because it made me gleeful
 seeing so clearly
 what you could not and therefore
 wearing triumphant crimson. (16)

가을 언덕의 여인은 꽃과 같은 모습이자 “바람 속의 불꽃”과 같은 모습이며, 수확의 계절인 가을을 배경으로 추억이 삶을 더욱 풍요롭게 하는 상황을 잘 묘사하고 있는 시이다.

IV. 나가는 말

지금까지 문화수용의 좋은 예로서 영어 하이쿠를 살펴보았다. 풍요로운 문화를 향유하기 위해서는 번역을 통해 새로운 문화와 문학을 수용하여 자신에게 맞는 옷처럼 발전시켜야 하며, 이는 인류의 발전된 문화생활에 필수적이다.

본 본문에서 살펴본 대로, 하이쿠가 영어권에 수용되는 과정을 보면, 처음에는 바쇼나 모리다케와 같은 시인들의 하이쿠 번역을 통해서, 그 다음에는 창조적인 번역가인 에즈라 파운드처럼 중첩된 형태의 하나의 이미지 시로서 하이쿠를 모방과 창작을 통하여, 그리고 비트 세대의 작가들의 작품 활동에서 알 수 있듯이, 다양하고 새로운 시형과 내용으로 계발 발전되었음을 알 수 있다. 특히 스키르튼의 경우, 하이쿠와 단카, 소문카를 개별적이면서도 종합적으로 다양한 시 형식의 조합을 통해 시를 썼다. 결론적으로 영어 하이쿠는 5-7-5 3행의 17음절 시인 전통적인 하이쿠에서 1행에서 5행까지, 그리고 한 단어에서 17음절 이상, 여러 시형과 합쳐지는 방식, 문학 이외의 다양한 예술과 결합하는 방식 그리고 원형 하이쿠 등의 다양한 형태로 발전하고 있다.

이러한 점을 고려해 볼 때, 한국인의 입장에서, 하이쿠만큼 서양 세계에 알려져야 하는 것이 우리의 시조이다. 많은 시조 번역과 소개를 통해, 전 세계에 우리를 알려서 세계인들이 우리 시조를 통해 새로운 문학적, 예술적 창조의 길을 안내받기를 기대해 본다.

인 용 문 헌

- 박창기. “미국의 하이쿠 흥행 동향.” 『일어일문학연구』 51집 2권. 한국일어일 문학회, 2004.
- 전이정. 『순간 속에 영원을 담는다』. 서울: 창비, 2004.
- Allard, Matsuo. *Bird Day Afternoon*. High/Coo Chapbook #4. Battle Ground, IN, 1978.
- Ginsberg, Allen. *Deliberate Prose Selected Essays 1952-1995*. Canada: HarperCollins, 2000.
- Hass, Robert. *The Essential Haiku*. Canada: HarperCollins, 1994.
- Henderson, H. G. *An Introduction to Haiku*. Tokyo: Hokuseido, 1948.
- Hesse, Eva. Ed. *New Approaches to Ezra Pound*. Berkeley and Los Angeles: U of California P, 1969.
- Higginson, J. William and Penny Harter. *The Haiku Handbook, How to Write, Share, and Teach Haiku*. Tokyo: Kodansha, 1989.
- Higginson, William J. *Haiku World: An International Poetry Almanac*. Tokyo: Kodansha, 1996.
- Lowenstein, Tom, ed. *Classic Haiku*. Duncan Baird, 2007.
- Mecum Ryan. *Zombie Haiku*. How Books, 2008.
- Pound, Ezra. *ABC of Reading*. New York: New Directions, 1960.
- _____. *Selected Prose 1909-1965*. Ed. William Cookson. London: Faber, 1973.
- Rexroth, Kenneth. *One Hundred Poems From The Japanese*. New York: New Directions, 1964.
- Sato, Hiroaki. *One Hundred Frogs, from renga to haiku to English*. Weatherhill, 1983.
- Shakespeare, William. *Macbeth*. Ed. Kenneth Muir. Walton-on Thames Surrey: Thomas Nelson & Sons, 1997.
- Skelton, Robin. *Islands*. Ekstasis Editions. 1992.

Stevenson, John. *Live Again*, 2009.

Suiter, John. *Poets on the Peaks: Gary Snyder, Philip Whalen & Jack Kerouac in the Cascades*. Counterpoint, 2002.

Xie, Ming. *Ezra Pound & the Appropriation of Chinese Poetry: Cathy, Translation & Imagism*. New York: Garland Publishing, 1998.

Yasuda, Ken. *Japanese Haiku: Its Essential Nature, History, and Possibilities in English*. Tuttle, 1957.

Abstract

A Study of Haiku in English as an Example of Acculturation

Ko, Geel Hwan

The aim of this study is to examine English haiku as a good example of acculturation which explains the process of cultural change and psychological change that results following meeting between cultures.

Haiku originated in Japan and has become popular in an increasing number of languages and countries. Some see haiku mainly as a kind of poetry, a literary phenomenon. For others, it is a source of philosophical inspiration and in some way helpful to their chosen life style, possibly inspired by Zen. The traditional view is that the haiku poet, by an act of surrender, becomes aware of things impacting on his consciousness and is enabled to present them with heightened, selective objectivity. These observations occur in the course of actual, ordinary life and are recorded with an effort to efface the self. Concrete images, not abstract words, carry the meaning and create the emotional tension and atmosphere in haiku.

So Pound had been fascinated by the concision and suggestiveness of Japanese haiku forms. He takes a single image of life, a unity of image from haiku. Western writers have used such knowledge as they had and their own artistic intuitions, so that after 40 years one may talk of Western traditions and Western styles which have a certain validity independent of Japanese haiku.

And now, English haiku do not adhere to the strict syllable count found

in Japanese haiku. Also a number of haiku variants can be seen. The most common variation from the three-line standard is one line and at its most minimal, haiku may occasionally consist of a single word. Haiku of four lines or longer have been written. There are cirku (haiku in circular form), a haiku of 15 syllables, a fixed-form 5-3-5 syllable (or 3-5-3 word) haiku and so on.

In conclusion, haiku poets have felt the need to serve an apprenticeship and, when established, perhaps then contribute to the liveliness of haiku by developing and broadening its scope, without compromising its essential characteristics, attributes and qualities.

Key Words: acculturation, translation, poetic form, haiku, English haiku
문화 수용, 번역, 시 형식, 하이쿠, 영어 하이쿠

논문접수일: 2014.05.25

심사완료일: 2014.06.16

게재확정일: 2014.06.21

이름: 고 길 환

소속: 위덕대학교

주소: 780-713 경북 경주시 강동면 동해대로 261 위덕대학교 영어학과

이메일: kogh@uu.ac.kr

