

The Book of the Duchess 小考

金 政 愛

I

現代 독자들에게 주로 *The Canterbury Tales*의 著者로 알려진 Geoffrey Chaucer (1340-1400)는 그와 同時代 사람들에게 “dream-poet”으로 더욱 잘 알려져 있었다. 그 이유는 그의 初期 作品들 거의가, 예컨대 *The House of Fame*, *The Parliament of Fowls*, *The Legend of Good Women*, 그리고 本稿에서 다룬 *The Book of the Duchess*(以下 BD로 약칭함)가 모두 dream-allegory 形式을 취하고 있기 때문이다. 그중에서도 *The Book of the Duchess* (1369-70)는 가장 최초로 쓰여진 dream-allegory 形式의 作品으로, 本稿에서는 BD가 dream-allegory 形式을 취함에 있어서 일반적인 dream-allegory 文學이 갖는 特徵¹에서 벗어나는 몇 가지-첫째, BD는 특정한 目的, 즉 John of Gaunt의 첫번째 부인인 Blanche의 죽음을 애도하기 위해서 쓰여졌으며, 둘째, 도입부가 Ceyx와 Alcione의 이야기 삽입으로 유난히 길어졌는데 이것이 BD 全體에 미치는 效果를 알아보고, 마지막으로 BD에서 作家 Chaucer의 의도가 얼마나 잘 반영되었는가를 평가하고자 한다.

II

*The Book of the Duchess*는 특정한 目的을 위해 쓰여진 occasional poem이다. Chaucer와 同時代人인 John Stow에 의하면 BD는 Duke of Lancaster이며 Chaucer의 후원자이기도 한 John of Gaunt의 요청에 의해 그의 첫번째 아내인 Blanche

¹ Dream-allegory is a standard type of medieval poem. The dream-allegory goes back ultimately to a passage in Cicero's *Republic* known as *The Dream of Scipio*, in which a man is taken into the sky in a dream and shown a vision of the world and the life after death. The first example of the medieval type, and the model for all the rest, is the *Romance of the Rose*. The dream allegory rapidly became a highly conventionalized poetic form, typically running as follows. The poet, unable to sleep, finally takes a book to read and falls asleep over it. He dreams that he is in a beautiful garden in the spring. Some animal usually guides him into the garden, or to some specific part of it. In the garden, or starting from it, he experiences a series of events involving characters who have some allegorical significance and usually allegorical names. This dream is the major part of the poem, both in importance and in length, and the poem concludes briefly with the poet's awakening. Often the reader is called on to interpret the dream. Calvin S. Brown ed., *The Reader's Companion to World Literature*, Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1956, p. 139.

의 죽음을(1369.9.12死亡) 추모하기 위하여 쓰여졌다고 전하고 있다.²

비록 몇몇 비평가들이 BD를 occasional poem으로 보는 것을 반박하고 있지만³ BD의 topicality는 Chaucer 자신이 다른 作品中에서 한 言及이나 또는 BD 자체에서도 충분히 찾아 볼 수 있다.

Chaucer는 *The Legend of Good Women*에서, 자신이 'Blanche 공작부인의 죽음'이라는 제목의 作品을 썼음을 밝히고 있다:

He (Chaucer) made the book that hight the Hous of Fame,
And eke the Deeth of Blaunche the Duchesse,⁴

(LGW. 11. 418-419)

또한 BD内에서는 'Blanche,' 'Lancaster' 'Richmond' (John of Gaunt의 Yorkshire 거처) 등에 대한 암시를 하고 있다:

And good faire White she het ;
That was my lady name ryght. (BD. 948-9)

...

With that me thoughte that this king
Gan homwardes for to ryde
Unto a place was there besyde,
Which was from us but a lyte.
A long castel with walles white,
Be seynt Johan ! on *a ryche hil*. (BD. 1314-19)

이로써 BD가 Blanche 공작부인의 죽음을 애도하기 위하여 쓰여진 作品이란 것을 충분히 알 수 있다.

III

Dream-allegory 形式의 일반적 특징들—불면의 호소 및 수면, 꿈, 오월의 정원, 안내자,

² F.N. Robinson, *The Works of Geoffrey Chaucer*, 2nd ed. Houghton Mufflin Co., Boston, 1961 p. 773 참조. A note, said to be in the hand of John Stow, in the Fairfax MS., declares that Chaucer wrote the *Book of the Duchesse* at the request of the Duke of Lancaster, "Pitiously complaynyng the deathe of the sayd dutchesse blanche."

³ Langhans, *Anglia* LI, p. 350.

Samuel Schoenbaum, *Modern Language Notes*, LXVIII, p. 121f.

⁴ 모든 본문 인용은 F.N. Robinson의 *The Works of Geoffrey Chaucer*, 2nd ed., Houghton Mufflin Co., (Boston 1961)에 준함.

의인화된 추상명사 동등-을 BD에서 모두 찾아 볼 수 있다. 이를 알아보기 위해 BD의 내용을 간략히 살펴보자.

BD의 話者는 8年間の 보상받지 못한 사랑으로 불면에 시달린다. 잠을 청하기 위해 Ovid의 *Metamorphoses*를 집어들고 그중에서 Ceyx와 Alcione의 이야기를 읽기 시작한다. 일반적으로 dream-allegory 形式의 文學에서 잠을 청하기 위하여 읽는 책의 내용을 장황하게 묘사하는 경우는 거의 없는데도 불구하고 Chaucer는 여기에서 Ceyx와 Alcione의 이야기 내용을 삽입하고 있다. Ceyx와 Alcione의 이야기에서 Alcione이 Morpheus의 도움으로 남편의 生死소식을 꿈을 통해 알게된 내용을 읽고 BD의 話者自身도 Morpheus에게 잠을 청하고 곧 이어 꿈을 꾸게된다. (Part I)

꿈 속에서 話者는 오월의 아름다운 아침에 새소리에 잠이 깬다. 유리로 된 침실 벽면에는 Troy 戰爭과 *The Romance of the Rose*에 나오는 내용이 그림으로 가득 그려져 있다. 밖에서는 사냥하는 나팔소리가 들려오므로 사냥무리에 합류하기 위하여 밖으로 나간다. 강아지(a whelp)가 인도하는 데로 가보니 숲 속 공터에 검은 옷을 입은 기사(a man in blak)가 슬픔에 싸여 나무에 기대 서있었다. 話者는 기사가 슬퍼하는 까닭을 알기 위해 그에게 말을 건다. 검은 옷의 기사는 자신의 이야기를 Fortune 女神과의 장기게임에 비유해 이야기한다. 즉, Fortune 女神이 그의 여왕말(fers)를 먹어버려 장기에서 졌노라고. 그러나 이 우화를 이해하지 못한 話者는 계속해서 기사에게 슬픔의 원인을 추궁하자 마침내 자신과 'White'란 여인의 사랑과 그녀의 죽음을 이야기 한다. 이때 사냥무리들의 사냥이 끝나자 검은옷의 기사는 집으로 向하고 12時를 알리는 종소리가 들려온다. (Part II)

이 종소리에 話者는 잠이 깨고 自身이 책을 든채 침대에 누어있음을 발견한다. 이상한 꿈이라고 생각하며 언젠가는 글로 적으리라고 다짐한다. (Part III).

以上的 概要에서 BD가 dream-allegory 形式의 주요 특징을 따르고 있음을 알 수 있다. 즉 구성상의 3단계 구분 (Part I : 불면의 호소 및 수면, Part II:꿈의 내용, Part III: 꿈에서 깨어남)을 충실히 따르고 있고, 5월의 숲속이 배경이며, 안내자(강아지)의 안내로 검은 옷의 기사를 만나게 되고, Fortune 女神과 같은 추상명사의 의인화가 사용되었다.

반면에 BD에 나타난 dream-allegory 形式의 일반적 특징과 다른 점은 BD의 도입부, 즉 Part I에 해당하는 불면의 호소 및 수면에 대한 부분이 유달리 길다는 점이다. BD의 Part I(11.1-290)은 앞서 언급했듯이 Ceyx와 Alcione의 이야기의 삽입으로 길어졌다. 그렇다면 作家 Chaucer가 Ceyx와 Alcione의 이야기를 삽입한 의도는 무엇이며 이 일화는 검은 옷의 기사가 하는 슬픈 이야기와 어떤 關聯性이 있는가?

BD가 Blanche 공작부인을 위한 頌德文으로 쓰여졌음을 앞서 밝힌 바 있다. 作家는 BD

의 중심부분인 Part II에서 사랑하는 아내의 죽음⁵을 슬퍼하는 남편의 이야기를 전개하기 전에 이와는 정반대 되는 상황 즉, 죽은 남편을 애도하는 충성스런 아내의 이야기인 Ceyx와 Alcione의 일화를 들려준다.

Alcione의 남편 Ceyx는 아내의 만류에도 불구하고 神託을 받으러 Claros로 향하는 뱃길에 오르나 폭풍우를 만나 익사한다. 남편을 기다리다 지친 Alcione은 Ceyx의 소식을 알려달라고 애절하게 기도한다. 그녀의 기도를 가루하게 여긴 Juno神은 Morpheus를 보내 Ceyx의 사망을 꿈 속에서 알려준다. 남편의 죽음을 확인한 Alcione은 Ceyx가 뱃길에 올랐던 바닷가로 나간다. 그때 남편의 시체가 떠내려 오는 것이 아닌가! Alcione은 남편을 부르며 바다 속으로 뛰어든다. 그 순간 물 속에 몸이 가라앉는 대신 그녀의 몸에 날개가 돋아나서 훨훨 나르게 되고 떠내려온 Ceyx의 시체도 새(鳥)로 변해 둘이 함께 날아간다는 내용이 Ovid의 *Metamorphoses*에 나오는 Ceyx와 Alcione 이야기의 개요이다.

그러나 Chaucer는 BD에서 Alcione과 Ceyx가 새로 변형되는 마지막 부분을 생략하고, 대신에 남편의 죽음을 꿈 속에서 확인한 Alcione이 따라 죽는 것으로 묘사하고 있다. 그렇다면 Chaucer는 왜 Ceyx와 Alcione 일화에 침착을 해서 BD에 삽입시켰는가? 이런 의문에 대해 R.M. Burlin의 많은 비평가들은 Chaucer의 생략을 타당한 것으로 받아들이고 있다:

Chaucer has, in fact, adapted the Ovidian story so that it proceeds quickly to the sorrowful and sorrow-inducing image of the wife: Ovid's extended description of the fateful sea voyage is severely compressed, and the grief of Alcyone is made to follow hard upon it. Ovid's heroine is allowed to revel in premonitory distress before her husband departs, yet her prayer to Juno is primarily intent on keeping her husband faithful. The fiction Chaucer's dreamer happens upon has been tailored to

⁵ BD에서 검은 옷의 기사와 White가 결혼했다는 직접적인 언급은 없으나 반지를 교환한 것으로 결혼관계를 간접적으로 시사하고 있다.

So whan my lady knew al this,
My lady yaf me al hooly
The noble yifte of hir mercy,
Savyng hir worship, by al weyes,
Dredles, I mene noon other weyes.
And therwith she yaf me a ryng;
I trowe hyt was the first thyng.

his needs for an emotional involvement with something other than his own self-pity as well as to the poem's actual subject, the bereaved loves.⁶

위 질문과 관련지어 Alcione 일화와 BD의 관계를 두가지 側面에서 조명해 볼 수 있다. 첫째는 BD의 話者와 Alcione 일화의 상관관계이고, 둘째는 BD의 본내용인 검은 옷의 기사 이야기와 Alcione 일화의 관련성이다. 우선 BD의 話者 입장에서 보면 Alcione 일화는 불면으로 고생하는 話者에게는 Alcione이 Morpheus의 도움으로 잠을 청할 수 있었던 모델로서 그 의의를 가지고 있다. 8년간의 보상받지 못한 연애로 잠 못 이루는 話者는 Alcione 처럼 Morpheus에게 잠을 청한다:

Whan I had red thys tale wel,
 And overloked hyt everydel,
 Me thoughte wonder yf hit were so;
 For I had never herd speke, or tho,
 Of noo goddes that koude make
 Men to slepe, ne for to wake;
 For I ne knew never god but oon.
 And in my game I sayde anoon -
 And yet me lyst ryght evel to pleye -
 Rather then that y schulde deye
 Thorgh defaute of slepyng thus,
 I wolde yive thilke Morpheus,
 Or hys goddesse, dame Juno,
 Or som wight elles, I ne roughte who,
 To make me slepe and have som reste, -
 I wil yive hym the alderbeste
 Yifte that ever he abod hys lyve.

(11. 231-247)

⁶ R.M. Burlin, *Chaucerian Fiction*, (Princeton Univ. Press, 1977) p. 60.

Burlin 과 같은 견해를 갖고있는 비평가들

Wolfgang Clemen, *Chaucer's Early Poetry* (London: Methuen, 1968) p. 35.

Philip Boardman, "Courtly Language and the Strategy of Consolation in the Book of the Duchess." *English Literary History* 44 (1977)

Helen Phillis, "Structure and Consolation in the Book of the Duchess," *Chaucer Review* 16 (1981), pp. 107-118.

이처럼 Alcione 일화는 BD의 話者가 잠들게 해주는 계기를 제공함으로써 검은 옷의 기사에 대한 꿈을 꾸게 해준다. 따라서 Ovid의 Alcione 일화의 마지막 부분에 대한 내용은 BD의 話者에게는 관심 밖의 일이라 할 수 있다.

두번째로 Alcione 일화와 검은 옷 기사 이야기의 관련성을 살펴보자. 이 두 이야기의 공통점은 Alcione이나 검은 옷 기사의 슬픔이 사랑하는 대상이 죽은 데서 기인한다. 그러나 이들이 처한 상황은 정반대의 상황으로 대조적 효과를 보여준다. Alcione 일화가 죽은 남편을 애도하여 따라 죽을 정도까지 충성스러운 아내 Alcione을 칭송하고 있는 반면에 BD에서는 죽은 아내를 그리워 하는 상복입은 기사의 모습을 보여줌으로써 남자도 여자 못지 않게 깊은 사랑을 할 수 있다는 것을 암시하고 있다. 중세적인 가치관에서 생각할 때 아내가 남편에게 죽음까지 같이할 정도로 충성스러운 것은 당연한 미덕으로 받아들여지면서도 남편이 아내가 죽은 후에도 계속 슬퍼하는 것은 대단히 드문 경우에 해당한다. 따라서 검은 옷 기사가 보여주는 연인에 대한 지극한 사랑에 맞물릴 수 있는 정도의 사랑을 Alcione에게도 바란다면 Ovid의 原典에서처럼 Alcione과 Ceyx과 새(鳥)로 변하여 결합하여 사랑에 대한 보상을 받는 결말은 BD에 적합치 않다고 여기어 Alcione을 남편을 따라 죽게끔 바꾸어 버린 것이라고 생각해 볼 수 있다.

또 검은 옷 기사의 이야기는 Alcione 일화처럼 죽은 者에 대한 부활에 중요성이 있는 것이 아니고 죽은 者를 애도하는 者, 즉 검은 옷 기사에게 그 초점이 맞추어졌고, Alcione의 지극한 사랑이 Ceyx의 부활(비록 새의 형태로지만)을 가져온 것처럼 검은 옷 기사의 사랑이 죽은 White의 부활을 가져올 수 없기 때문에 BD의 도입부에 삽입한 Alcione 일화에서 Ceyx와 Alcione이 새(鳥)로 변하는 부분을 생략한 것은 지극히 타당하며, BD의 본 내용과 균형을 이루고 있다.

IV

Blanche 공작부인의 죽음을 애도하기 위해 쓰여진 BD는 궁극적으로 두 가지 목적을 달성하고 있다. 첫째는 Blanche 공작부인, BD에서는 'White'로 불리우는 여인에 대한 상세한 묘사를 함으로써 구원의 여인상으로 부각시켰고, 둘째는 사랑하는 사람과 사별한 검은 옷의 기사, 그가 암시하는 John of Gaunt에게 위로를 제공한다.

우선 BD에서 'White'에 대한 묘사는 크게 두 가지 측면에서 행해지고 있다. 즉 육체적 아름다움에 대한 묘사와 정신적 온건함에 대한 묘사가 그것이다. White의 육체적인 아름다움은 설명할 수 없을 정도로 완벽하다:

I have no wit that can suffice
To comprehend hir beaute.

But thus moche dar I sayn, that she
Was whit, rody, fressh, and lyvely hewed,
And every day hir beaute newed.

(11. 902-906)

Ryght faire shuldres and body long
She had, and armes, every lyth
Fattyssh, flesshy, not gret therwith;
Ryght white handes, and nayles rede,
Round brestes; and of good brede
Hyr hippes were, a streight flat bak.
I knew on hir noon other lak
That al hir lymmes nere pure sewyng
In as fer as I had knowyng.

(11. 952-960)

성격상으로는 'White' 란 이름처럼 밝고 깨끗하며 'phoenix' 처럼 고귀하고 女神
처럼 위대하며 眞理 그 자체임을 칭송하고 있다:

That she was lyk to torch bryght
That every man may take of lyght
Ynogh, and hyt hath never the lesse.
Of manner and of complynesse
Right so ferde my lady dere;

(11.963-967)

Trewly she was, to my n ye,
The soleyn fenix of Arabye;

(11. 981-982)

To speke of godnesse, trewly she
Had as moche debonairte
As ever had Hester in the Bible,
And more, yif more were possyble.
And, soth to seyn, therwythal
She had a wyt so general,

So hool enclnyed to alle goode,
That al hir wyt was set, by the rode,
Without malyce, upon gladnesse;

(11. 985-993)

And trewly, for to speak of trouth,
But she had had, hyt hadde be routhe
Therof she had so moche hyr del—
And I dar seyn and swere hyt wel—
That Trouth hymself, over al and al
Had chose hys maner principal
In hir, that was his restyng place.
Therto she had the most grace
To have stedefast perseveraunce,
And esy, atempre governaunce,
That ever I knew or wyst yit,
So pure suffraunt was hir wyt.

(11. 999-1010)

이렇듯 정신적인 면에서나 육체적인 면에서 완벽한 아름다움을 갖춘 'White'의 短命은(검은 옷 기사의 나이가 24세로 나타나 있기 때문에 그녀의 나이를 20세 전후로 추정할 수 있다.) 그녀의 아름다움을 극대화시키고 있다.

두번째로 BD가 검은 옷 기사에게, 궁극적으로는 John of Gaunt에게 위로를 제공했는가를 살펴보자. 검은 옷의 기사는 'White'의 죽음을 Fortune 女神과의 장기게임에서 여왕말을 빼앗긴 것으로 비유하고 있다. 즉 Fortune 女神이 그들의 사랑을 질투하여 'White'의 생명을 앗아갔다고 여기는 것이다. 그렇다면 Fortune 女神의 노여움을 산 요인은 무엇인가. 'White'란 여성이 흠잡을 데 없이 아름다운 것도 Fortune 女神의 질투심을 자극할 수 있는 요인인데, 게다가 검은 옷의 기사는 'White'의 아름다움에 도취되어, 또 그녀를 사랑하는데 눈이 멀어 그녀를 거의 神格化시켜 숭배할 지경에 이르렀고 그들의 사랑이 영원하리라고 생각한 것이 Fortune 女神의 노여움을 사기에 충분했다. 그러나 이 세상에 영원한 것이라곤 아무것도 없고 시간의 흐름, 사랑의 덧없음을 인정해야 함을 'White'의 죽음을 통해 검은 옷의 기사에게 깨닫게 해준 것이다. 한 여인에 대한 지극한 사랑, 그리고 그 사랑이 주는 행복이 한순간에 얼마나 쉽게 깨어질 수 있는가를 경험한 검은 옷의 기사는 자신을 포함한 우리 모두에게 인생이 얼마나 쉽게 운명의 손아귀에 흔들릴 수 있는가를 경고하고, 이에 대처하는 우리의 태도, 즉 세상적 줄

거움의 허망함을 깨닫고 영원한 기쁨과 쾌를 추구하는 겸손한 자세 확립이 중요함을 강조한다.

이로써 **BD**는 **Chaucer**의 의도대로 **Blanche** 공작부인에 대한 송덕문으로, 또 슬픔을 겪은 젊은 옷의 기사에 대한 위로 및 교훈으로써의 그 목적을 이룬 것이다.

경희대학교 문리과대학 영어영문학과