

ENGL270(00)

FALL 2021

Sailing to Byzantium

by William Butler Yeats

+ + 고은비 김선우 박현아 이소연 조수현 최계원 + +

Table of Contents

- ① About William Butler Yeats
- ② Background of the Poem
- ③ Recitation
- ④ Context Analysis
- ⑤ Structure and Form
- ⑥ Theme
- ⑦ Discussion Question

① About William Butler Yeats

Anglo-Irish

: Irish Dublin의 Anglo-Irish 가족 출신, Sligo 출신 어머니

: 20살에 Dublin University Review에 첫 시 출간

Irish characters

: themes of Irish nationalism이 unique하게 반영됨

Byzantium

: Byzantium에 관한 시를 두 편 씀

- “Sailing to Byzantium” (1926), “Byzantium” (1930)

② Background of the Poem

Irish War of Independence (Anglo-Irish War, 21 January 1919 – 11 July 1921)

: 아일랜드를 지배하고 있던 영국 정부에 대항해 1918년에 만들어진 아일랜드 공화국군이 일으킨 게릴라전

: 전쟁의 결과 아일랜드는 아일랜드 자유국과 북아일랜드로 분리

: 1921년 12월 6일, Anglo-Irish Treaty의 결과 아일랜드 대부분의 지역에서 영국의 지배 끝

: 1922년 12월 6일, Irish Free State는 자치 인정

Sailing to Byzantium

: Sailing to Byzantium은 1926년 작품으로, Yeats가 60대에 접어들었을 때 작성한 시

③ Recitation

Sailing to Byzantium

By William Butler Yeats

That is no country for old men. The young
In one another's arms, birds in the trees,
—Those dying generations— at their song,
The salmon-falls, the mackerel-crowded seas,
Fish, flesh, or fowl, commend all summer long
Whatever is begotten, born, and dies.
Caught in that sensual music all neglect
Monuments of unageing intellect.

An aged man is but a paltry thing,
A tattered coat upon a stick, unless
Soul clap its hands and sing, and louder sing
For every tatter in its mortal dress,
Nor is there singing school but studying
Monuments of its own magnificence;
And therefore I have sailed the seas and come
To the holy city of Byzantium.

③ Recitation

O sages standing in God's holy fire
As in the gold mosaic of a wall,
Come from the holy fire, perne in a gyre,
And be the singing-masters of my soul.
Consume my heart away; sick with desire
And fastened to a dying animal
It knows not what it is; and gather me
Into the artifice of eternity.

Once out of nature I shall never take
My bodily form from any natural thing,
But such a form as Grecian goldsmiths make
Of hammered gold and gold enamelling
To keep a drowsy Emperor awake;
Or set upon a golden bough to sing
To lords and ladies of Byzantium
Of what is past, or passing, or to come.

④ Context Analysis

That is no country for old men. The young
 In one another's arms, birds in the trees,
 —Those dying generations— at their song,
 The salmon-falls, the mackerel-crowded seas,
 Fish, flesh, or fowl, commend all summer long
 Whatever is begotten, born, and dies.
 Caught in that sensual music all neglect
 Monuments of unageing intellect.

That

: Ireland 또는 현재의 삶이 지배하는 세계

: This라고 표현하지 않음

- 시인의 아일랜드/현재의 삶이 지배하는 세계에 대한 심리적 거리감

: 당시 시인의 나이는 61세 / 젊은 세대를 개탄

- 아래 행들에서 이유 파악해볼 수 있음

In one another's arms : 젊은이들은 사랑에 빠져 있다는 것

Birds : 젊은이들은 사랑에 빠져 있다는 것

- Keats "Ode to a Nightingale"과 대조

: Keats는 bird를 불멸의 존재로 표현

vs Yeats는 다음 행에서 those dying generations라고 표현

Generations : young lovers, birds

- 즉 탄생과 죽음의 굴레에 묶인 존재들, 눈 앞의 향락과 관능적인 삶 추구

④ Context Analysis

That is no country for old men. The young
 In one another's arms, birds in the trees,
 —Those dying generations— at their song,
 The salmon-falls, the mackerel-crowded seas,
 Fish, flesh, or fowl, commend all summer long
 Whatever is begotten, born, and dies.
 Caught in that sensual music all neglect
 Monuments of unageing intellect.

Salmon, mackerel = fish, birds = fowl

: 현실계의 상징

: young lovers를 flesh로 지칭한 것이라 볼 수 있음

: Flesh가 fish와 fowl 사이에 있음

- 인간이 fish와 bird와 마찬가지로 모두 태어나고 죽는다는 것

Whatever is begotten, born, and dies

: 삶과 죽음이 순환하는 자연계 지칭

Sensual music

: 감각.관능적인 음악, 젊은이들과 새들이 부르는 노래, 젊은 세대를 나타냄

Monuments of unageing intellect

: 육체가 아닌 영혼의 산물, 시인 자신의 세대 나타냄

- 지성과 영혼의 불멸성에는 관심이 없음을 시인은 비판하고 슬퍼함.

-> That is no country for old men

Artistic reference: music(living in the moment)

vs monuments(long-lasting and even immortal)

④ Context Analysis

An aged man is but a paltry thing,

A tattered coat upon a stick, unless

Soul clap its hands and sing, and louder sing

For every tatter in its mortal dress,

Nor is there singing school but studying

Monuments of its own magnificence;

And therefore I have sailed the seas and come

To the holy city of Byzantium.

A tattered coat upon a stick

: 육신이 멀해가고 있어 초라한 허수아비에 불과한 모습

- 육신의 옷을 벗고 영적인 존재로 승화해야 함 (육체<영혼)

Soul clap its hands and sing

: 멀할 육신의 옷이 찢어지는 것에 손뼉치고 노래 부름

- 노래가 영혼의 장엄한 기념비(유산)을 모른다면 소용없고

관능적인 노래에 지나지 않음

- 영혼의 장엄한 기념비를 배우기 위해 비잔티움으로 향해해 건너온 것

- 작가는 더 이상 기댈 수 없는 육체의 세계를 떠나서 영원한 영혼의

세계이자 조화를 이룬 예술의 세계인 비잔티움 제국으로 향함

Holy city of Byzantium

: 육신의 노쇠함과 죽음에 대한 슬픔이나 두려움 없이,

현실과 이상 간의 괴리에서 생기는 실의나 절망감 없이 누릴 수 있는

영원한 조화의 세계로 상정된 곳

④ Context Analysis

O sages standing in God's holy fire
 As in the gold mosaic of a wall,
 Come from the holy fire, perne in a gyre,
 And be the singing-masters of my soul.
 Consume my heart away; sick with desire
 And fastened to a dying animal
 It knows not what it is; and gather me
 Into the artifice of eternity.

The gold mosaic

: 아름다운 예술품을 상징

- 화자가 지향하는 불멸의 아름다움, 정신의 영원함 상징

Perne in a gyre

: gyre는 Yeats가 인식하는 역사의 진행 방식

- ‘시간-영원’, ‘변화-연속성’, ‘육체-정신’, ‘생명-예술’ 등

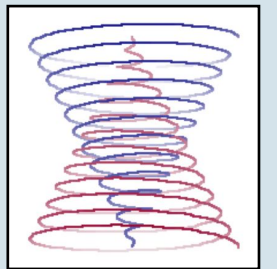
그를 구속하는 정반대의 개념들(antitheses)을 해결하는 수단 상징

- gyre와 역사의 흐름처럼, 전자의 것들이 감소하고 화자가 지향하는 후자의 것들이 강화되는 것

The singing-masters of my soul

- 성인들에게 나오라고 한 이유가 드러남

- 자신의 영혼이 노래, 즉 예술이 되기를 바라는 것

④ Context Analysis

+ 예술품의 세계로 초월하고자 하는 화자의 목표를 실현하고자 욕망으로 가득 차 병든 자신의 심장, 즉 육체를 정화해달라고 하는 것
 (외면적) 자신이 원하던 비잔티움에 도착
 (내면적) 비잔티움이 의미하는 정신·예술·영원의 세계에 도달하지 못함

O sages standing in God's holy fire
 As in the gold mosaic of a wall,
 Come from the holy fire, perne in a gyre,
 And be the singing-masters of my soul.
 Consume my heart away; sick with desire
 And fastened to **a dying animal**
 It knows not what it is; and gather me
 Into the **artifice of eternity.**

A dying animal

: 육체·욕망에 얽매인 화자 자신을 비유한 표현

The artifice of eternity

: 영원을 사는, 시간을 초월한 존재

- "artifice"를 "trick"으로 해석, 3연에서 화자가 육체의 정화와 영원한 정신의 세계에 완전히 도달하지 못했다는 것을 고려
 ⇒ 결국 합일 이루지 못한 것을 의미한다고 해석可

3연의 art

: 영혼이 영원하기 위해 갖춰야 하는 요소

④ Context Analysis

Once out of nature I shall never take
 My bodily form from any natural thing,
 But such a form as Grecian goldsmiths make
 Of hammered gold and **gold enamelling**
 To keep a drowsy Emperor awake;
 Or set upon a golden bough to sing
 To lords and ladies of Byzantium
Of what is past, or passing, or to come.

Gold enamelling

- : 초자연적인 황금새로 변형되는 과정
- 황금 대장간에서 육신을 벗는 고통을 거치는 것

Sing

- : Or set upon a golden bough to sing
- Stanza1의 those dying generations가 부르는 노래와 연결

Of what is past, or passing, or to come

- 과거, 현재, 미래 모두를 노래하는 것
- 세월의 흐름을 거부하는 황금새

④ Context Analysis

Once out of nature I shall never take
 My bodily form from any natural thing,
 But such a form as Grecian goldsmiths make
 Of hammered gold and gold enamelling
 To keep a drowsy Emperor awake;
 Or set upon a golden bough to sing
 To lords and ladies of Byzantium
 Of what is past, or passing, or to come.

⇒ 마침내 일체의 갈등 없이 조화롭고 황홀한 예술세계의
 황금새가 되어 끝없이 영원세계를 노래할 수 있게 되었다

황금새의 모순성

- 1) 황금새는 영원한 정신적인 존재의 표상,
 이런 비가시적인 정신적 존재가 황금이라는 물질적 형상을 빌어 가시화
- 2) 지금까지 시인이 소망해온 정신적 승화의 표상이
 결국 물질적인 것으로 구현될 수 밖에 없다는 모순
- 3) 우리가 향하고자 하는 정신세계도 완전히 물질세계와
 분리되어서는 존재할 수 없다는 사실의 인식으로 연결

⑤ Structure and Form

Ottava Rima

- eight iambic lines per stanza
- a rhyme scheme of ABABABCC

Iambic Pentameter

Rhymed ABABABCC

(two trios of alternating rhyme followed by a couplet)

ex. Stanza 1

That is no country for old men The young
In one another's arms, birds in the trees,
—Those dying generations—at their song,
The salmon-falls, the mackerel-crowded seas,
Fish, flesh, or fowl, commend all summer long
Whatever is begotten, born, and dies.
Caught in that sensual music all neglect
Monuments of unageing intellect.

A
B
A
B
A
B
C
C

corrupted ottava rima, twisted rhyme scheme

: full rhymes뿐 아니라 half rhymes도 등장

+ half rhyme (near rhyme, slant rhyme)

words that only have their final consonant sounds but no preceding vowel or consonant sounds in common

ex. full rhymes from the poem

(stanza1) song/long, trees/seas, song/long, neglect/intellect

(stanza2) thing/sing/studying, unless/dress, come/Byzantium

(stanza3) fire/gyre/desire, me/eternity

(stanza4) take/make/awake, thing/enamelling/sing, come/Byzantium

ex. half rhymes from the poem

(stanza1) trees&seas / dies, young / song&long

(stanza3) wall/soul/animal

⑤ Structure and Form

Alliteration

(Stanza 1)

In one another's arms, birds in the trees,
Fish, flesh, or fowl, commend all summer long
Whatever is begotten, born, and dies.

(Stanza 2)

Nor is there singing school but studying

(Stanza 3)

O sages standing in God's holy fire
As in the gold mosaic of a wall,
And be the singing-masters of my soul.
Consume my heart away; sick with desire
And fastened to a dying animal

(Stanza 4)

To lords and ladies of Byzantium

Enjambment

(Stanza 1)

The young / In one another's arms

(Stanza 3)

and gather me / Into the artifice of eternity

(Stanza 4)

goldsmiths make / Of hammered gold

Personification

(Stanza 2)

Soul clap its hands and sing, and louder sing

⑤ Structure and Form

Imagery

(Stanza 2)

Soul clap its hands and sing, and louder sing

(Stanza 3)

O sages standing in God's holy fire

Metaphor

(Stanza 2)

An aged man → A tattered coat upon a stick
human body → tatter in its mortal dress

(Stanza 3)

And fastened to a dying animal

Assonance

(Stanza 2)

An **a**ged **ma**n is but **a** paltry thing,

(Stanza 3)

fire / **gy**re

(Stanza 4)

My **bo**dily **fo**rm **fo**m any natural thing,

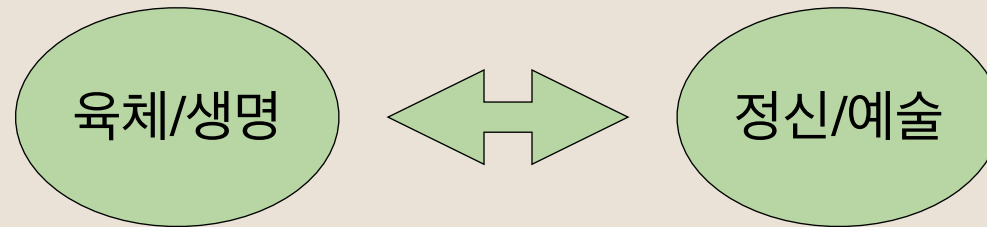
Apostrophe

(Stanza 3)

O sages standing in God's holy fire

⑥ Theme

육체와 생명의 불완전성 vs 정신과 예술의 완전성

육체와 생명의 유한성

인간은 물론, 다른 생명도 모두 포함

현대 아일랜드로 대표되는 육체

유한한 현실

불멸과 숭고함

생물의 세계와 대조되는 정신

무한한 불명의 지성/예술의 세계 - 비잔티움

그곳으로의 초월

⇒ 현실을 넘어 이상세계(비잔티움)를 꿈꾸지만 현실과 이상 간 갈등을 넘어서는 것, 즉 합일이 쉽지 않다는 의식으로 귀결

⑦ Discussion Question

① 2연 3행 “Soul clap its hands and sing, and louder sing”에서 처음 언급되어 2연을 관통하는 단어인 “sing”에 내재된 의미는 무엇인가? 단어 그대로 “노래”를 의미하는가, 혹은 영혼의 울림 등을 상징하는가?

② 4연의 황금새는 화자가 추구하는 불멸을 상징하지만, 이 역시 물질에 불과하다고 볼 수 있다. 예술품을 비롯한 물질이 영원할 수 있다고 보는가?

③ 낭만주의 시대 작품들과 이 시는 ‘시인이 자연을 어떻게 인식하고 작품 속에 표현하는가’의 측면에서 대조를 보인다. 낭만주의 작가들과 비교하였을 때, Yeats는 ‘자연’을 어떻게 바라보고 드러내고 있는가?

특히 Keats의 “Ode to a Nightingale”에서 Keats의 nightingale에 대한 인식과 이 시에서 드러나는 bird에 대한 Yeats의 인식을 비교해보자.

Sources

Stephan Greenblatt, general editor, The Norton Anthology of English Literature, Vol. 2, 9th ed., W. W. Norton & Company, 2012.

봉준수. "비잔티움으로의 항해." 현대영미시연구 8.1 (2002): 39-65. 예이츠의 의도와 이미지, Yeats's Intentions and Images.

<https://terms.naver.com/entry.naver?docId=1549474&mobile&cid=46702&categoryId=46753>

<https://www.yeatsvision.com/Geometry.html>

<https://surveyofbritishliterature.wordpress.com/2018/03/19/william-butler-yeatss-sailing-to-byzantium/>

+ Thank You +