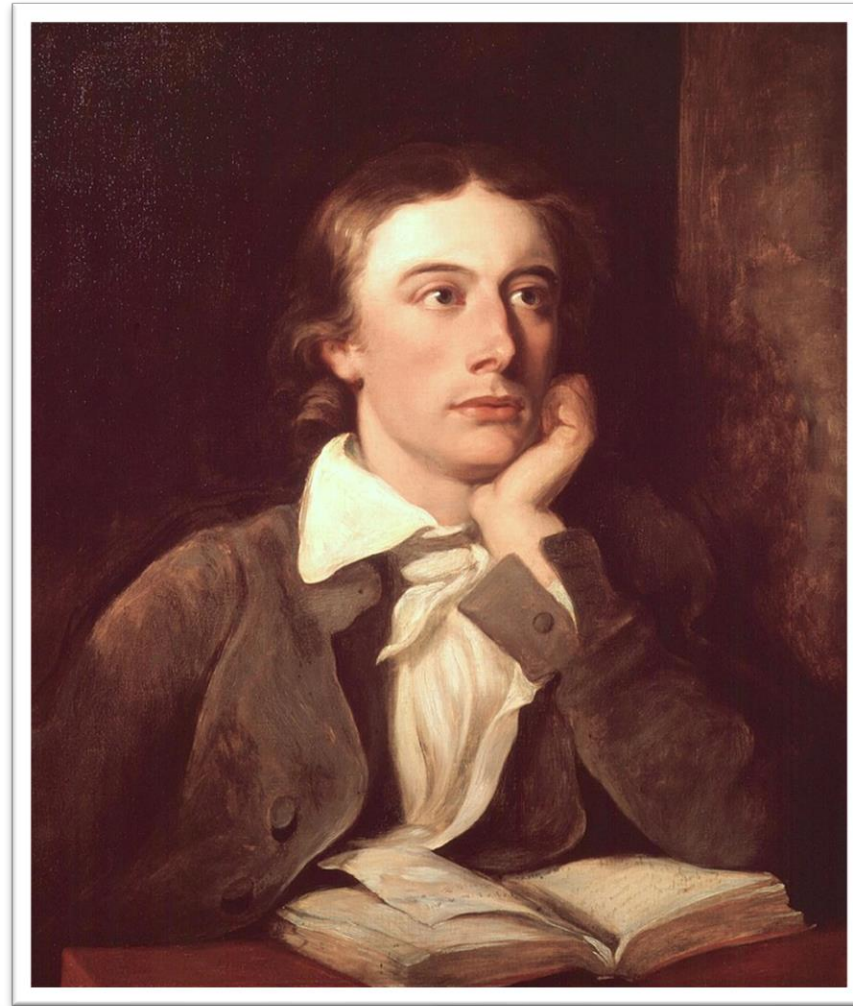


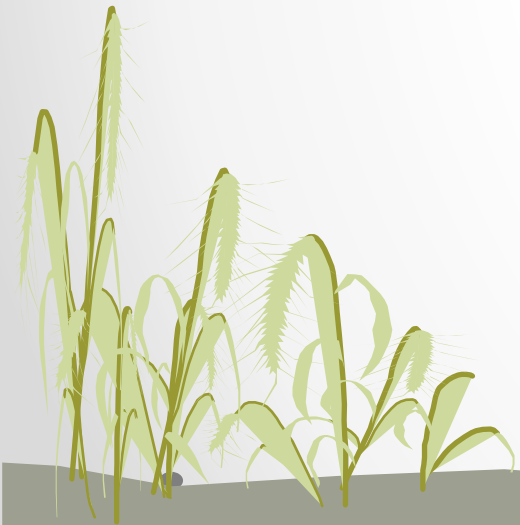
“Ode to a Nightingale”

John Keats



ode

A relatively long, serious, and usually meditative lyric poem that treats a noble or otherwise elevated subject in a dignified and calm manner.



Quick Read

The poet becomes numb to the world and escapes to the dark realm of the nightingale's song, hopes he can die at that moment of joy; he considers the consequences of death, the eternal life of the nightingale; he is called back to his self and the fleeting experience of aesthetic pleasure.

Commentary

- The nightingale ode begins with the bird singing to the poet in the darkness.
- The poet's happiness in listening to the song produces a languor and numbness.

Commentary

The nightingale in the first stanza is literal; she “Singest of summer in full-throated ease” (10).

Stanzas 2 and 3 focus on the poet’s desire to remove himself from the world “where men sit and hear each other groan” (24), and he imagines this dissolution or fading away first as an effect of drinking wine (stanza 2) and finally by the vehicle of “Poesy” (33).

He figuratively joins the nightingale in the land of romance: “the Queen-Moon is on her throne, / Cluster’d around by all her starry Fays” (36-37).

Commentary

Stanza 5 describes the pastoral landscape among the flowering trees at night, through the images of scent and sound.

In stanza 6, the poet listens to the bird who has come to personify poetry; here Keats expresses a desire we find frequently in his poems, to die at that very moment of sensual bliss: “Now more than ever seems it rich to die / To cease upon the midnight with no pain” (55-56).

Commentary

These reflections, however, bring him to realize that being granted his wish would deprive him of the reason for desiring it; that is, he will not be able to hear the bird when he is dead.

Keats carries over the idea of death into the seventh stanza, where the nightingale most clearly becomes a symbol of the immortal power of song, of poetry.

Commentary

- The epithet “immortal Bird!” signals an increased distance between the poet and the Nightingale.
- The focus changes from the midnight garden to three scenes from history and literature. In each someone is imagined listening to the Nightingale’s voice: an emperor and clown, Ruth, and an unmentioned but implicit figure in a romance looking through an open window “in faery lands forlorn.”

“forlorn”

1 a: BEREFT, FORSAKEN

// left quite *forlorn* of hope

b: sad and lonely because of isolation or desertion : DESOLATE

// a *forlorn* landscape

2: being in poor condition : MISERABLE, WRETCHED

- *Merriam-Webster Dictionary*

① 버려진, 버림받은

② 고독한, 쓸쓸한 (DESOLATE)

<영한엣센스>

Commentary

The poet has not achieved a merger with the Nightingale; this is what he means when he says “fancy cannot cheat so well / As she is famed to do, deceiving elf” (ll. 73-4).

Commentary

- Stanza 8 returns the nightingale to a bird who flies away and leaves the poet to his reflections. He bids adieu three times as the sounds become mute. He ends by questioning the entire experience. “Fled is that music—Do I wake or sleep?”
- What is the difference between a vision and a dream? What are the implications for the ambiguity?

Keats's Letter to Fanny Brawne. July 25, 1819

“I have two luxuries to brood over in my walks, your Loveliness and the hour of my death. O that I could have possession of them both in the same minute. I hate the world: it batters too much the wings of my self-will, and would I could take a sweet poison from your lips to send me out of it. From no others would I take it.”

Sources

- M. H. Abrams and Geoffrey G. Harpham, *A Glossary of Literary Terms*, 10th ed., Wadsworth, 2011. (Slide 2)
- *Teaching with The Norton Anthology of English Literature: A Guide for Instructors*, 9th ed., W. W. Norton & Company, 2012. (Slides 3-7, 10)
- Leon Waldoff, “Imagination and Growth in the Great Odes,” *Romanticism: A Critical Reader*, edited by Duncan Wu, Blackwell Publishers, 1995. (Slides 8, 10)
- Stephen Greenblatt, general editor, *The Norton Anthology of English Literature*, Vol. 2, 9th ed., W. W. Norton & Company, 2012. (Slides 11, 12)

England in 1819

By P. B. Shelley

Table of Contents

I

Recitation

2

Poet & Background

3

Poem Analysis

4

Discussion Questions

England in 1819

BY PERCY BYSSHE SHELLEY

An old, mad, blind, despised, and dying King;
Princes, the dregs of their dull race, who flow
Through public scorn,—mud from a muddy spring;
Rulers who neither see nor feel nor know,
But leechlike to their fainting country cling
Till they drop, blind in blood, without a blow.

A people starved and stabbed in th' untilled field;
An army, whom liberticide and prey
Makes as a two-edged sword to all who wield;
Golden and sanguine laws which tempt and slay;
Religion Christless, Godless—a book sealed;
A senate, Time's worst statute, unrepealed—
Are graves from which a glorious Phantom may
Burst, to illumine our tempestuous day.

About the Poet



P. B. Shelley (1792-1822)

- 서정시인 / 정치적으로는 급진적 자유주의자
- George Gordon Byron과 함께 낭만주의 시대의 가장 인기 있는 작가
- 혁명가로서의 면모
 - 노동자 파업이 극심하던 시기
 - “Ode to the West Wind”, “England in 1819”
- Shelley의 정치사회사상은 초기 사회주의자들에게도 영향을 줌

Background of the Poem

Peterloo Massacre (1819)



- “England in 1819”는 1819년 당시, 영국의 정치적, 사회적, 종교적 상황을 강력히 비판
- 1789년 프랑스에서는 프랑스 혁명의 영향으로 보통선거권이 도입되었으나, 영국에서는 노동자들에게 투표권이 없던 상황
 - > 노동자들이 청원과 집회를 통해 투쟁
- 노동운동의 확산을 우려한 정부는 이를 가혹하게 탄압

Background of the Poem

Peterloo Massacre (1819)



- 1819년 영국에서 발생한 대학살 (Peterloo Massacre)
 - 세인트 피터 평원(St. Peter's Field)에서 6만 명이 모인 평화적 정치 집회를 과도한 폭력으로 진압한 사건
 - 의회 개혁(선거권 확대)을 요구하던 군중집회는 기병대에 의해 해산
 - 500명 가량이 다치고 11명이 사망

Content Analysis

King George III

An old, mad, blind, despised, and dying King;

Princes, the dregs of their dull race, who flow

Through public scorn,—**mud from a muddy spring**;

- **Alliteration**: /m/, /d/
 - **Consonance**: /d/ → heavy sounds emphasize the speaker's anger
 - **Assonance**: /i/
- Emphasize the negative state the speaker is describing

Blind

: literally blind or unable to rule/see the country properly
→ 이중적 의미

Princes

: '우둔한 종족의 찌꺼기'로 표현하며 미래 왕위를 이어받을 왕자에 대한 멸시

Mud from a muddy spring

: 왕자들(mud)의 모습의 원천 = muddy spring

Muddy spring => 1행에서 언급된 king / 혹은 monarchy (royal blood), aristocracy, or society 그 자체

Content Analysis

Rulers who neither see nor feel nor know,
But **leechlike** to their **fainting country** cling
Till they **drop**, **blind** in **blood**, **without a blow**.

- **Alliteration** : /b/
- **Simile** : compare England's rulers to leeches, that indulge themselves at the nation's expense
- **Personification** : 'country', which is non-human is said to be 'fainting'

Rulers

: 통치하는 나라에 대해 잘 모르는 모습

Leechlike

: 자신들이 보호해야 하는 사회를 오히려 좀먹는 통치자들의 모습

→ 비판

Drop ~ without a blow

: due to overindulgence

Repeated use of "Blindness"

: 'blind' king / rulers unable to 'see' / 'blind' in blood

Content Analysis

A people **starved and stabbed in th' untilled field;**

An army, whom liberticide and prey

Makes as a two-edged sword to all who wield;

Golden and sanguine laws which tempt and slay;

- **Alliteration** : /s/
- **Metaphor** : Army → a two edged sword
- **Personification** : 'laws'(non-human) that 'tempt' and 'slay'

Starved and stabbed in th' untilled field

: 피터루 대학살을 암시

Army = a two-edged sword

: 군대 = 양날의 검

- 혼란 진정
- 국민을 보호하는 본래 기능
- 정부입장: 민중 통제 수단

- 민중의 자유 말살
(liberticide=liberty + homicide)
- 민중 약탈
- 민중이 revolt하게 되는 계기

Golden and sanguine laws

: sanguine 이중적 의미 = 희망에 부풀, 쾌활한 / 빨간색의

- ① 황금빛의, 희망에 부풀 법
(황금빛이지만, sanguine으로 피의 이미지를 나타냄)
- ② 영국 왕실문장의 색을 상징 (red & gold)



Content Analysis

Religion Christless, Godless—a book sealed;

A senate, Time's worst statute, unrepealed—

Are graves from which a **glorious Phantom** may

Burst, to illumine **our** tempestuous day.

→ 마지막 2행: 작가의 낙관주의적 태도를 드러낸 마무리

▪ Metaphor

: religion = a book sealed / a senate = time's worst statute

▪ Paradox

▪ Enjambment : only 2 periods in the entire poem

Religion Christless, Godless

: 종교 지도자들이 더 이상 Christ, God의 가르침을 따르지 않는 모습

A book sealed

: '봉인된 책' 으로 표현된 성경

Change in image

: blindness → illumination

국가의 정치 시스템의 rebirth에 대한 화자의 희망

Glorious Phantom

: 현재의 혼란스러운 국가적 상황을 밝혀줄 존재

Our

: 화자의 유일한 등장으로 볼 수도 있지만, 보편적인 our로 영국 전체와 모든 인류로 해석 가능

Form Analysis

Meter

- Iambic Pentameter
- 강세가 없는 음절과 있는 음절이 교차적으로 5번 반복

An **old**, | **mad**, **blind**, | **despised**, | and **dy-** | **ing king**,—
Princes, | the **dregs** | of **their** | **dull race**, | who **flow**
Through **pub-** | **lic scorn**, | —**mud** from | a **mud-** | **dy spring**,—
Rulers | who **nei-** | **ther see**, | nor **feel**, | nor **know**,

- Spondee (Stressed + Stressed)

ex) **mad**, **blind**

- Trochee (Stressed + Unstressed)

ex) **Princes**

Form Analysis

Rhyme

- *unusual rhyme scheme*

→ ababab cdcdd

- *“Upside down” Petrarchan(Italian) Sonnet*

→ sestet (6행) + octave (8행)

*original Petrarchan sonnet: octave + sestet

- *Exact rhyme*

-slant rhyme / imperfect rhyme | 없음

*slant rhyme: a type of rhyme with words that have similar, but not identical sounds

ex) worm / swarm

An old, mad, blind, despised, and dying King; a

Princes, the dregs of their dull race, who flow b

Through public scorn,—mud from a muddy spring; a

Rulers who neither see nor feel nor know, b

But leechlike to their fainting country cling a

Till they drop, blind in blood, without a blow. b

A people starved and stabbed in th' untilled field; c

An army, whom liberticide and prey d

Makes as a two-edged sword to all who wield; c

Golden and sanguine laws which tempt and slay; d

Religion Christless, Godless—a book sealed; c

A senate, Time's worst statute, unrepealed— c

Are graves from which a glorious Phantom may d

Burst, to illumine our tempestuous day. d

Further Analysis

Theme

- ① political critique toward chaotic state, corruption of the country
- ② the speaker's anger toward the corruption of England & his hope for reformation

- 왕, 귀족, 군대, 정부에 대한 맹렬한 공격 / 국가의 부패로 인한 국민들의 극심한 고통 드러냄
 - 그러나 마지막 2행은 열정적인 Shelleyan 낙관주의로 마무리
-

Further Analysis

Structure

- 시의 독특한 구조 (upside down Petrarchan sonnet)는 당시 혼란한, topsy-turvy한 영국 사회를 상징

또는 speaker's desire to change the power structure를 상징

- 뒤집힌 시의 구조 속에서 시인은 exact rhyme을 유지함

- 이는 비록 혼란하고 부패한 시대이지만, 시인은 그 속에서 자신의 기술을 완벽히 통제하며, 당시 부패한 사회에 굴복하지 않겠다는 의지로 해석 가능

Tone & Imagery

- Tone: angry, disappointed

- Imagery: vivid imagery using adjectives and numerous descriptive words

Symbol

- 대학살에 대한 응답으로 쓰여진 시

- 피와 칼날의 언급이 많음

- A people starved and **stabbed** in the untilled field,--

- Makes as a two-edged **sword** to all who wield

- Till they drop, blind in **blood**, without a blow,--

- Golden and sanguine laws which tempt and **slay**

→학살을 연상시킴

Discussion Questions

1. 시인의 비판적인 태도에도 불구하고, 이 시를 낙관적인 태도의 시라고 할 수 있는 근거는 무엇인가? 또한, 시의 마지막 부분의 Phantom은 무엇을 의미하는가?

마지막 두 행에서 Glorious, illumination과 같은 긍정적인 표현을 사용하는 것으로 보아 시인의 낙관적인 태도를 확인할 수 있다. 또한, 혼란하고 부패한 사회적 및 정치적 상황에서 그에 대한 분노로 시를 끝내지 않고 새로운 세상을 일으킬 빛을 기다리는 시인의 태도가 낙관적이라고 할 수 있다.

Phantom은 첫 번째로, 피털루 대학살에서 희생된 사람들을 의미한다고 생각한다. 혁명에서 희생된 사람들 덕분에 보다 나은 사회로 나아갈 수 있다는 것을 말하기 위해 희생자들이 phantom이 되어 미래를 밝게 비추주는 방식의 표현을 사용한 것이다. 두 번째로는, 혁명 그 자체를 의미할 수 있다. 어쩌면 작가는 피털루 집회의 현장에서 프랑스 대혁명과 같은 대중의 의지를 보았고, 영국에서도 언젠가 혁명적인 개혁이 이루어지리라는 기대감을 'phantom'에 투영했다고 생각한다.

Discussion Questions

2. 영국의 현 상황을 'grave'라고 묘사하는 이유는 무엇일까? 작가가 현재의 사회 시스템의 죽음(grave) 끝에서 새롭게 탄생하길 바라는 사회는 어떤 모습일까?

화자는 영국의 사회 제도가 발전 없이 부패하고 있다는 의미에서 그 당시의 영국을 죽어 있는 'grave'라고 표현한다. 또한, 사회 개혁에 대한 목소리를 통제해 표면적으로 불만의 목소리를 잠재우는 정치적 세태(피털루 대학살)에서 희생된 사람들을 'grave'에 빗대어 표현한 것이라고도 생각할 수 있다.

시인이 바랐을 사회의 모습은 당당하게, 그리고 안전하게 자신들의 권리를 위해 자유롭게 의견을 피력할 수 있는 사회라고 생각한다. 낡고 부패한 제도를 폐지하고 새롭게 정비함으로써 도래할 민중 중심의, 자유로운 사회를 염원한 것이다.

Works cited

이미지

https://en.wikipedia.org/wiki/Percy_Bysshe_Shelley

https://ko.wikipedia.org/wiki/%ED%94%BC%ED%84%B8%EB%A3%A8_%ED%95%99%EC%82%B4

자료

<https://www.poetryfoundation.org/poems/45118/england-in-1819>

Baldwin, Emma. "England in 1819 by Percy Bysshe Shelley". *Poem Analysis*, <https://poemanalysis.com/percy-bysshe-shelley/england-in-1819/>. Accessed 27 September 2021.

[네이버 지식백과] 퍼시 셸리 [Percy Bysshe Shelley] (두산백과)

출처 : 교수신문(<http://www.kyosu.net>)

[네이버 지식백과] Percy Bysshe Shelley(1792~1822) (영문학사1 - 영국시사, 1986. 3. 1., 김우탁)

[네이버 지식백과] 피털루 (역사의 원전, 2007. 9. 3., 존 캐리, 김기협)

[출처] 짧은 영시 (17-10) 퍼시 비시 셸리 / 1819년의 영국 England in 1819|작성자 차일피일

<https://poemanalysis.com/percy-bysshe-shelley/england-in-1819/>

<https://www.sparknotes.com/poetry/shelley/section3/>



Thank you for listening