

안달루시아의 이슬람문화가 프랑스에 미친 영향

김 현 주
단국대학교

서론

- 아랍문화 -> 유럽 문화, 르네상스
- 아랍문화의 유럽 전파 경로
 1. 유럽 남단의 안달루시아에서의 아랍의 지배를 통한 직접적 영향
 2. 상업적 교류 - 아랍과의 활발한 무역활동
 3. 번역활동 - 안달루시아는 아랍학문을 라틴어로 번역하는 중심지

- 아랍인들의 지배 받은 지역

- 이슬람 스페인

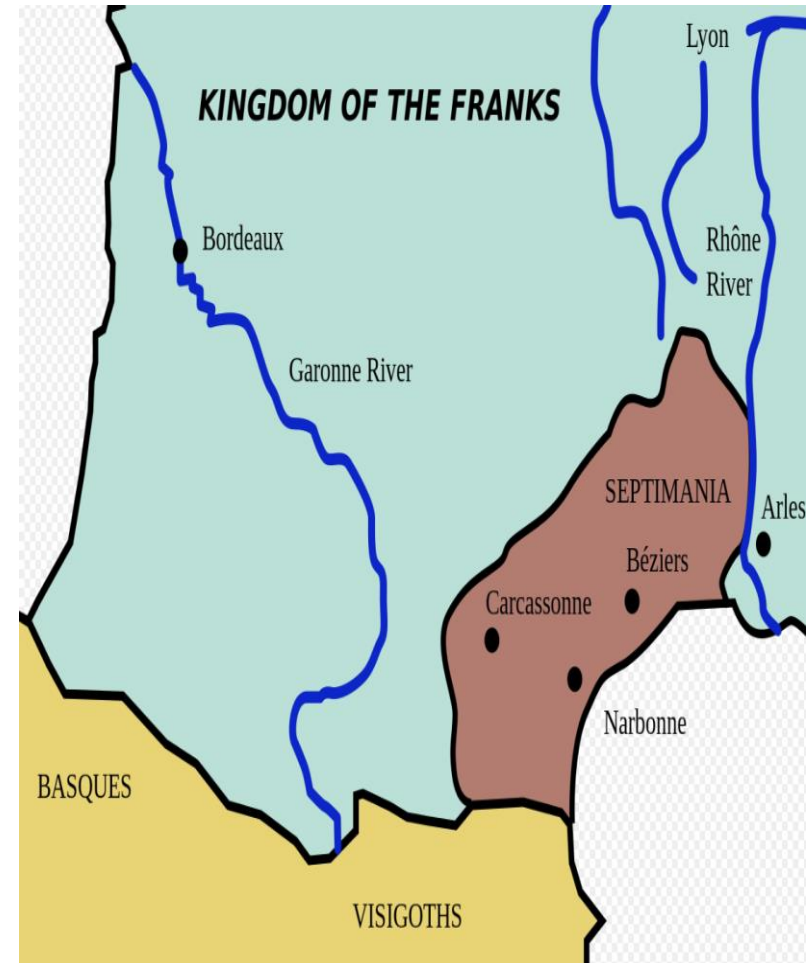
- 유럽의 시칠리, 프랑스 남부

아랍 이슬람 문화가 이 지역들을 통해서 전파됨.

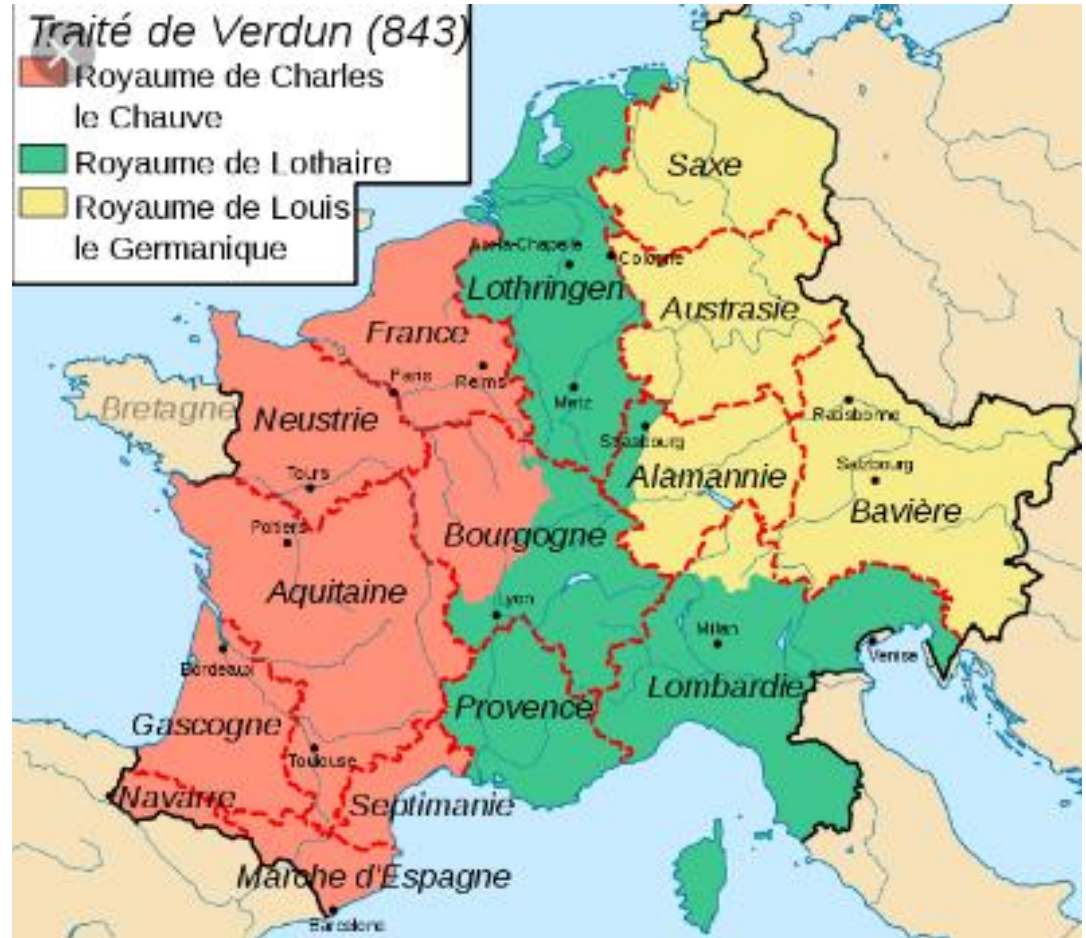
그 중에서도 아랍 이슬람 문화 전파에 가장 큰

공헌을 한 곳은 안달루시아

- 중세 스페인은 아랍인들의 직접 통치하에 있던 안달루시아의 아랍 무슬림 예술적 전통을 대부분 충실히 수용.
- 아랍인들이 시칠리아에 거주한 결과로 이탈리아 건축과 예술에 미친 영향도 무시할 수 없음.
- 이슬람 예술의 전통은 셉티메니아(Septimania)를 경유하여 프랑스(FRANCE)로 들어감.

- 프랑스 역시 이슬람 문명의 영향을 크게 받았음.
- 지중해와 세벤느, 피레네와 론에 에워 쌓인 방대한 지역, 셉티메니아(Septimania)는 반세기 이상 아랍인들의 직접 지배를 받았음.

<https://www.google.fr/search?q=france+carte+moyen+age>

문학

- 깁(H.A.R.Gibb)은 아랍 시가 유럽의 새로운 시, 음유 서정시의 출현에 공헌하였다고 밝힘.
- 서정시: 12세기 초에 안달루시아와 프랑스에서 거의 동시에 출현하여 이탈리아와 다른 유럽 지역으로 전파됨.
- 프랑스 프로방스(Provence)의 음유 서정시가 최초의 형식.
- 정열적 사랑을 주제로 하는 아랍의 연시, 가잘(Ghazal)은 프랑스 시인 루이 아라공(Louis Aragon 1907-1982)의 사랑 시에 깊은 영향을 줌(Khouri, 1992).

프로방스(Provence) 시

- 귀스타브 코헨(Gustave Cocteau):

“느낌과 기술적 측면에서 프로방스 시가 지닌 창조적 영감적 가치는 대단히 중요하다. 그렇기 때문에 일부 학자들은 라틴 시보다도 프로방스의 시를 근대 유럽시의 어머니라고 보기도 한다. 이것 없이 북 프랑스의 궁정시를 설명하기란 힘들다.”

- 줄리앙(Julien), 피달(Pidal), 니클(Nycle)의 연구
- 순수하고 영적인 대상으로서 사랑의 찬미,
- 단테와 페크라르크, 윌리엄 9세, 마르카브루(Marcabru), 조프리 루텔(Jaufre Rudel)과 다른 음유시인들의 시에서 중심사상,
- 이러한 사상과 주제들은 과거의 로마, 그리스인들이 명시선집에서는 찾아볼 수 없었던 것으로 이 시기에 갑자기 출현,
- 전통적인 서양의 정서와 기분에 발생한 이러한 큰 변화는 모두 아랍 안달루시아의 시에서 유래했기 때문,

신 스페인 역사학교(The New Spanish School of History)

의 연구:

- 9세기 말에 출현한 안달루시아의 최초 서정시와 프로방스의 시 사이에 놀라울 정도로 뚜렷한 유사점이 있음.
- 플라토닉 사랑, 사랑하는 여인의 순정, 사랑으로 인해 고통 속에서 느끼는 고독한 행복 등은 8세기 이래 아랍시의 주요 주제였음.
- 9세기에 들어 안달루시아에서 통속적인 자잘(Zajal) 형식으로 출현한 시 형식은 바로 아랍시의 영향을 직접 받은 것임.
- 이 형식은 아랍 문화와 로망스(Romance) 문화의 만남으로 생긴 가장 매력적인 결과라고 할 수 있음.

- **신 스페인 역사학교**

- (The New Spanish School of History)의 연구:**

- 이슬람 이전 아랍 시문학에서 파생되어 전 지중해 문화권에서 고르게 발달한 구전 시문학을 의미함.

- 프랑스에서는 로망스(Romance)와 노블(Noble)의 구별이 없이 로망(Roman)이란 단어로 모든 산문장편소설을 총칭함.

내용이 대체로 기사들의 환상적이고 이상적인 무용담과 연애 이야기가 대부분 차지했기 때문에 로망스는 기이(奇異)한 가공적(架空的)이고 모험적 특성을 가지게 되었으며, 이 특성으로 영국의 로망스는 전기소설(傳記小說)을 의미하게도 한다. 따라서 <로망>이라는 말이 프랑스 뿐만 아니라 유럽에서는 <소설>의 뜻으로 쓰이게 된 것이다. 현대의 반사실주의적인 작가 카프카(Franz Kafka)와 일부 실존주의자들의 문학 속에서 그 전통이 이어지고 있다.

- 로만스 [romance] (드라마사전, 2010., 김광요, 박진권, 황성근, 류용상, 김종대)

- 코르도바의 아랍작가 이븐 하즘(Ibn Hazm, 994-1064)이 '비둘기의 목걸이(Dove's Necklace)'에서 보인 기사도적 사랑은 1185년에 간행된 프랑스 작가 샤프랭(André Le Châpelain)의 '품위있는 사랑의 기술(The art of Courtly Love)'에 깊이 영향을 줌.
- 프랑스 작가 라퐁텐느(Lafontain)는 이븐 하즘(Ibn Hazm)의 작품에 영향을 받았다고 인정하였으며, 보카치오(Boccaccio), 초서(Chaucer), 이 외에도 독일의 작가들도 정도의 차이는 있으나 이븐 하즘의 영향을 받은 것은 분명해 보임(bammate, 1976).
- 필립 히티(P. Hitti)는 "중세 유럽 문학에 아랍인들이 끼친 가장 중요한 공헌은 형식적 영향이었으며 아랍문학의 영향 덕분에 서양인들의 문학적 상상력은 구속복과 같은 형식규칙의 속박에서 자유로워 질 수 있었다"고 보았음(P.K. Hitti, 1950).
- 프랑스 작가이자 계몽사상가 볼테르(1695-1778)가 아라비안나이트로부터 영감을 받아 작품을 완성했다고 알려져 있음(Khouri, 1992).

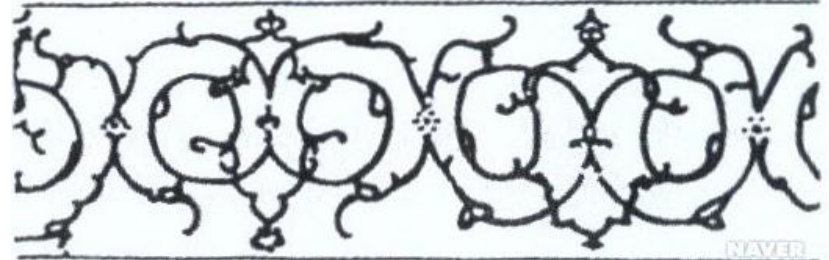
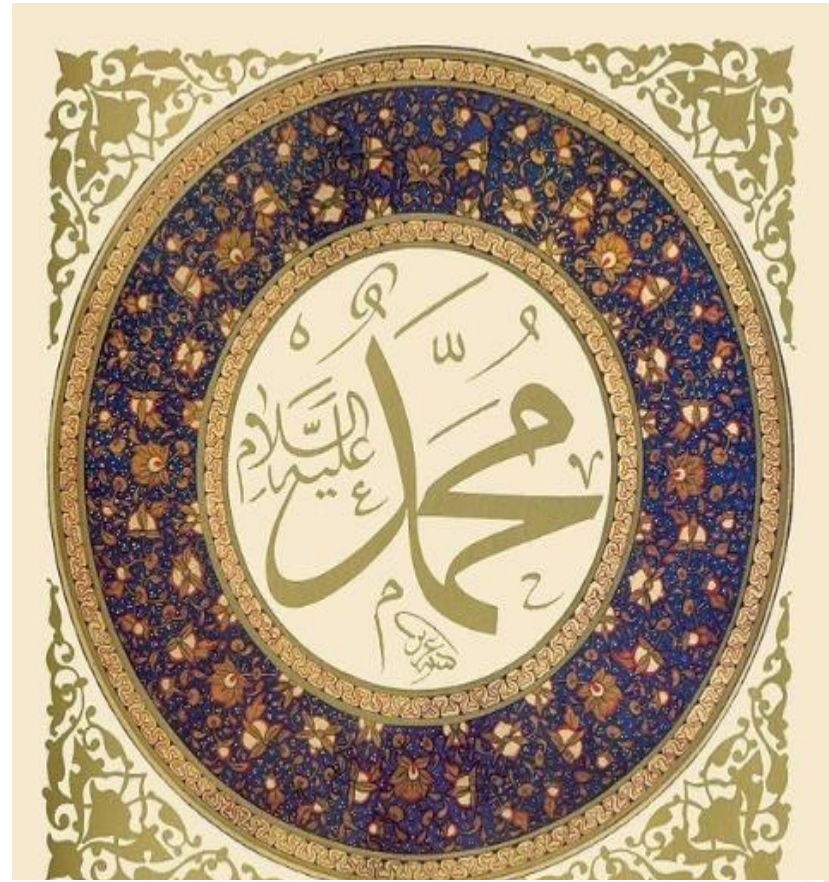
회화와 건축

- 6세기 초까지만 해도 이슬람 예술은 존재하지 않았으나, 지중해 동부 연안 지역의 정복 과정에서 아랍인들이 발견한 다양한 양식들과 서로 혼합되어 새롭고 독특한 이슬람 양식이 출현하게 되었음.
- 정체성이 확립된 이슬람 예술은 방대한 이슬람 제국 곳곳으로 빠르게 전파되는데 아랍 안달루시아는 그 가운데 하나였음.
- 새로운 예술의 발전은 이슬람 제국 내 다양한 민족과 인종들이 종교에 상관없이 기꺼이 참여,

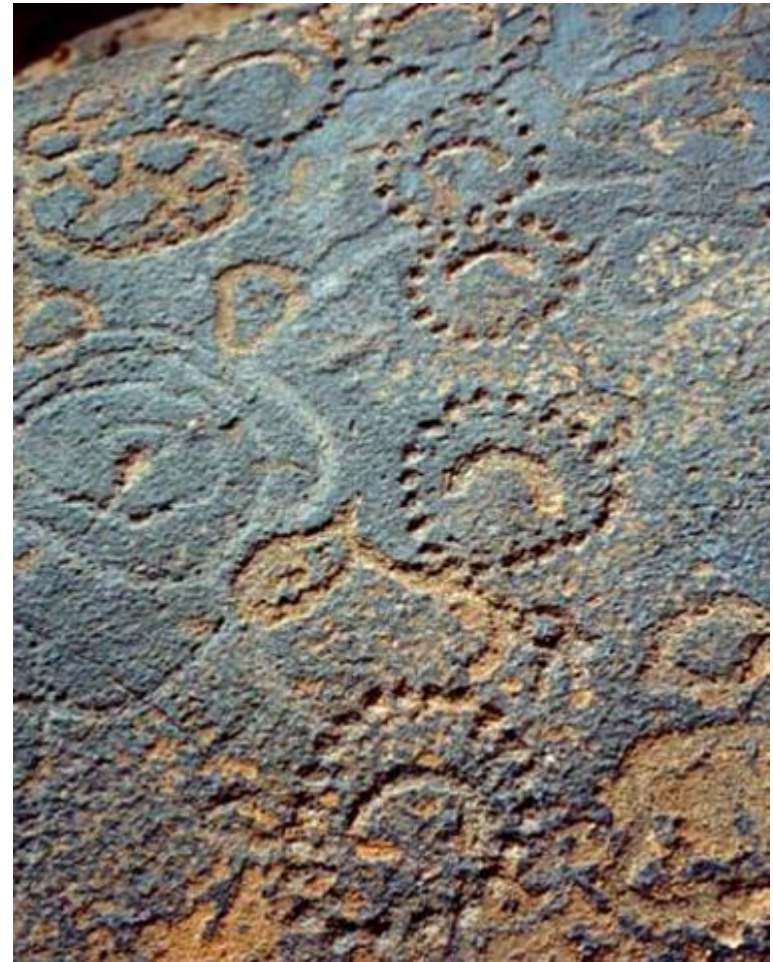
• 아랍 이슬람 회화나 건축의 특징:

- 추상적이고 기하학적인 선으로 대표되는 아라베스크 무늬,
- 종교적 이유로 사람과 동물의 묘사를 금지한 아랍문명은 대신 아름다운 예술의 형식으로서 서예와 독특한 '아라베스크' 문양을 창조해냈던 것.
- 대표적 시각 예술로서 아라베스크는 르네상스 시대부터 19세기에 이르기까지 전 유럽에서 모방.
- 그 적용분야는 벽과 천장의 장식, 석고 천장의 패널, 목각, 금속세공, 도자기, 직물, 가구 등으로 매우 다양.

- 에밀 말[Emile Mâle]은 무슬림 예술과 로마네스크 건축의 일부 요소들 사이의 유사성에 주목함.

- 세 잎 무늬 모양의 아치, 만개한 꽃의 수식 문양 큐플(cupule), 동양적 양식의 모자이크 타일 등과 같은 무슬림 예술의 특징들이 오베르니, 노트르담, 클레르몽 같은 곳에서도 발견된다.

Cupule (archéologie) — Wikipédia

- 코르도바의 모스크 영향은 노트르담(Notre Dame) 성당에 많이 나타남.
- 아랍의 건축양식은 그라나다의 알함브라 궁전의 아치, 간결한 안달루시아 말굽 아치, 코르도바 대모스크의 더 복잡한 아치들은 프랑스의 교회 아치에 모델이 되었음.
- 14세기 후반에는 이탈리아를 중심으로 아라비아 터번을 포함한 아랍 의복들은 서양의 많은 그림에 등장하여 기독교 세계의 성자들을 아랍 무슬림 귀족처럼 보이게 하였음.
- 아랍 예술의 영향은 19세기 말 프랑스의 유제니 드라크로와 (E. Delacroix, 1798-1863)의 그림에서도 쉽게 느낄 수 있음.

결론

- 프랑스의 서정시 탄생에 미친 아랍문학의 영향, 이슬람의 건축술을 반영한 프랑스에 그 잔재가 남아있는 건축물들은 아랍인들이 아랍 안달루시아에 남긴 자취에 영향을 받음.
- 프랑스 피레네 산맥 서쪽에 위치한 안달루시아의 이슬람 문화가 프랑스 문화에 미친 영향과 역할을 무시하려는 경향이 존재하지만, 이런 편견과 오해를 불식시킬 수 있는 연구 성과와 입증 자료들은 풍부히 존재.
- 프랑스 르네상스 이전에 이미 고대의 사상과 문화를 보관하고 발전시킨 코르도바는 근대 세계에 그것을 전파시켰음.
- 아랍 무슬림 문명이 안달루시아에서 사라지고 유럽에 등장한 것은 제국주의와 식민주의.