

Korean

하이쿠를
짓는 방법

俳句

の
作
り
方

句

How to
Make
Haiku

일본에서 태어난 작은 문예「하이쿠(俳句)」는 처음에는 단순한 「말놀이」로 여겨졌습니다. 이 「하이쿠」를 예술로 승화시킨 사람은 마쓰오 바쇼(松尾芭蕉 / 1644~1694년)입니다.

표출해 낸 것으로, 시간의 흐름을 멈추고 그 순간 상상한 느낌을 마음껏 표현해 나가는 시입니다. 자연, 색, 계절, 「대상」(*3), 놀라움을 주제로 한, 인간을 포함한 자연의 깊은 감정을 가지고 있습니다. 이리하여 만들어진 3행의 짧은 시는, 여러 느낌들이 담겨진 세계를 만들어 내는 것입니다. 인간은 자연의 일부이고, 자연과 함께 살아간다는 일본적인 전통에 뿌리를 두고 있는 것이 하이쿠입니다.

- *1 초가집 : 풀로 만든 허름한 작은 집
- *2 「와비(わび)」: 하이쿠의 이상적인 경지로 여겨지는 겸소하고 차분한 분위기
- *3 「대상」: 본 것, 들은 것, 목표가 되는 것 등

나의 민들레
은 세상 여기저기로
날아갔네

My golden dandelion
Has flown asunder
All over the world

Inna Yegaj, Age 5, female Russia (2008)

일본 남부의 가난한 무사 집안에서 태어난 바쇼는 어렸을 때부터 하이쿠를 배워 29세에 에도로 내려갔습니다. 당시의 에도는 유머나 「말놀이」가 들어간 시가 유행하고 있었기 때문에 바쇼도 자신의 시에 자주 도입하였습니다. 에도 교외의 작은 초가집(*1)으로 이사한 1680년 무렵부터 바쇼는 하이쿠에 더 깊은 의미를 두기 시작하며 「와비(わび)」(*2)를 담아 하이쿠를 예술의 경지로까지 올려 놓았습니다.

그 후(메이지 시대), 마사오카 시키(正岡子規 / 1867-1902)가 「하이쿠는 문학이다」라고 발표하여 하이쿠는 일본의 대표적인 시로 인정받게 되었습니다. 하이쿠란 시인/읽는 사람의 마음이나 의식의 순간을

바람이 좋아
바람이 불어오면
가슴이 두근거려
I adore the wind
It makes me feel excited
When it blows at me

Guy Peppiatt Age 6, male, UK (2008)

하이쿠를 짓는 방법

01 하이쿠란 뭐~지?

하이쿠는 어떻게 짓지?

- 03 하이쿠의 약속 1 : 춘 하 추 동
- 04 하이쿠의 약속 2 : 자기만의 세계와 마음을 표현해 보자
- 07 하이쿠의 약속 3 : 「순간」을 붙잡자

09 언제든지 하이쿠를 지을 수 있어요

하이쿠의 형식은?

하이쿠의 형식은 단순합니다. 5-7-5조로, 3행으로 구분되는 17음(17음절)으로 이루어져 단·장·단의 형식으로 완성이 됩니다.

이 형식을 지키면, 누구나 하이쿠를 지을 수 있습니다. 운을 맞출(*) 필요가 없는 것도 하이쿠의 특징입니다. 하이쿠를 지을 때, 가장 중요한 것은 「무엇을 상징할 것인가」입니다.

"상징"이란, 생각하고 있는 것이나 보거나 들은 것을 그대로 말로 표현하지 않고, 다른 사물이나 단어로 빗대어 표현하는 것을 말합니다. 그러므로, 하이쿠에서는 단순한 단어를 사용하면서도 많은 의미를 함축하고 있어 매우 깊이가 있다고 할 수

33

짓곳은 봄바람
무당벌레는 가여워
줄기를 꼭 잡으렴

Playful spring breezes
Sorry little ladybug
Hold on to the stem

99

Keoho Bryant, age 8, male, USA [2008]

있습니다. 하이쿠는 보거나 들은 것에 대한 자세한 설명이 아닙니다. 세세한 부분까지 보여주는 사진이 아니고, 그림을 그리는 듯한 것입니다. 시어가 적은 쪽이, 그 하이쿠를 읽는 사람이 자유롭게 자기의 이미지를 느끼거나 상상할 수가 있습니다.

*운을 맞추다 : 시의 행의 처음이나 끝에 같은 음을 두는 것

하이쿠는 아름다워

하이쿠는 읽는 사람에 따라, 느끼거나 생각하는 것이 달라집니다.

그 때문에, 하이쿠를 읽기 위해서는 그 나라의 문화를 이해하는 것이 매우 중요합니다.

여러가지 표현이나 감정을 접할 수가 있어서, 이른바 하이쿠는 국경을 넘어 인간 공통의 커뮤니케이션을 꾀하는 도구라고도 할 수 있습니다.

하이쿠를 짓거나 읽는 것은 즐거움과 아름다움을 전달할 뿐 아니라, 다른 국가나 문화가 다른 사람들과 서로 이해하는 계기가 될 수 있을 것입니다.

Ana Sirnik, age 12, female, Slovenia [2008]

함께 그림도 그려 보아요

하이쿠를 지으면, 그 하이쿠를 바탕으로 하여 그림을 그려 봅시다.

능숙하게 그리지 않아도 됩니다. 단지, 자신의 마음이나 머리에 떠오르는 기분이나, 보거나 들은 것을 표현하면 되는 것입니다.

색연필, 수채화 도구, 크레파스도 좋고, 연필로 스케치해도 좋겠지요.

오른쪽의 그림은 태국의 누차나드(12세, 여아)가 하이쿠와 직접 그린 그림입니다.

바람이 산들산들
벼이삭이 춤추네
기분 좋은 물소 타기

누차나드는 자신의 일상을 표현하기 위해서, 단순하고 알기 쉬운 단어를 사용하고 있습니다. 이 그림은 누차나드가 매일 보고 있는 논 풍경과 물소를 타고 있는 광경을 그린 것입니다.

2년에 한 번, 세계 어린이들이 자신의 하이쿠와 그림을 보내는 「세계 어린이 하이쿠 콘테스트」가 개최되므로, 여러분도 꼭 하이쿠와 그림을 보내 주세요.

Nutchanard Wongsricha Age 12, female, Thailand (2008)

바람이 산들산들
벼이삭이 춤추네
기분 좋은 물소 타기

ลมพัดมากลางทุ่ง
รวงข้าวชูขอล้อตามลม
ฉันขี่ควายกินลม

하이쿠의 약속 1 춘하추동

하이쿠는 사람들의 주변을 둘러싼 환경에 대해 깊이 생각하게 하거나 깨닫게 하므로, 인간과 자연을 강하게 이어주고 있다고 할 수 있습니다. 전통적으로 하이쿠에는 반드시 「계절어」(季語)(*)가 들어갑니다.

하이쿠에 나타나는 것은 인간 생애의 짧음, 동물, 곤충, 나무와 꽃, 산, 월출, 일출, 비, 눈 등 살아있는 생물이나 자연현상으로, 계절을 나타내는 단어가 들어갑니다. 예를 들면, 「차가운 달」은 겨울의 계절어, 「벚꽃」은 봄, 「반딧불이」는 여름, 「단풍잎」은 가을의 계절어입니다. 「계절어」는 일본 문학의 전통적 특징으로, 이는 일본인이 계절을 느끼는 것을 소중하게 여기기 때문입니다.

계절어가 들어감으로써, 사람의 마음에 더욱 깊은 정취와 감동이 전달됩니다.

바쇼도 자연과 인간의 관계에 대하여 말하고 있습니다. 「소나무에 대해 말하려거든 하나가 되어라」

* 「계절어」: 사계절을 나타내기 위해 하이쿠에 들어가는 정해진 단어

뜨거운 태양 아래
나는 파도타기를 좋아해
돌고래 친구들과 함께

Under the hot sun
I am surfing on the waves
With my dolphin pals

Dale Jasch, age 11, male, Australia

하이쿠의 계절어를 모아놓은 것이 「세기기(歲時記)」(계절어 사전)입니다. 물론, 국가마다 계절이 다르므로 계절을 나타내는 「계절어」도 다릅니다. 계절의 변화 등, 자신의 주변을 잘 보고 계절어를 선택하는 것이 중요합니다.

위의 데일(Dale)의 하이쿠에는 여름의 계절어가 있습니다. 예를 들면, 「뜨거운 태양」이나 「파도타기/서핑」입니다. 「파도타기/서핑」이라는 단어는 호주 사람들이 여름에 어떤 일을 즐겨하는 지를 전달해 줍니다.

데일은 여름이라는 단어를 사용하고 있지는 않지만, 하이쿠를 읽는 사람은 어느 계절인지 알 수 있습니다. 이것이 계절어의 아름다운 점입니다.

오른쪽 아래, 마크(Mark)의 하이쿠에서는 살아있는 생물인 「개구리」가 계절어입니다.

「개구리」는 봄을 나타냅니다. 「빛」이나 「물살」도 밝고 행복한 분위기를 전달해 주는 단어입니다.

단어는 그 하이쿠의 이미지나 분위기를 결정하므로, 주의 깊게 선택해야 합니다.

마크는 분명, 강의 물살 속에서 즐겁게 놀고 있는 개구리를 발견한 것이겠지요.

폭포가 반짝 빛나더니
개구리를 물살로 삼켰네
수련잎까지 데려 갔네

Waterfalls glitter
And swirl the frogs down the stream
To the lily pads

Mark Rokitka, age 11, male, USA

이런 점은 주의해요

다음의 하이쿠는 대상을 보고 있을 뿐 아니라, 대상을 느끼고 있는 것이겠지요. 예를 들면, 브래든 (Braedon)은 꽃의 꿀을 마셔본 적은 없을지도 모르지만 「달콤하다」라고 말하고 있습니다. 「나비」나 「장미」, 「달콤한 꿀」이라는 단어가 들어가 있으므로, 봄이라고 말하지 않아도 하이쿠를 읽는 사람은 어느 계절인지 금방 알 수 있습니다. 브래든의 하이쿠는 간단하지만, 읽는 사람은 여느 것 한가롭고 평화로운 풍경을 떠올릴 수 있습니다.

나비가 와서
들장미에 앉으려고 하네
달콤한 꿀을 마시려고

The butterfly comes
Descending to the wild rose
Tasting sweet nectar

Braedon Stenson, 9 anni, maschio, Canada

창가에 걸린
아름다운 레이스
겨울 추위로 짚다네

A beautiful lace
On our window
Woven by winter cold

Nela Zorko, 12 anni, femmina, Slovenia

넬라(Nela)도 같은 방식으로 자신의 하이쿠의 이미지를 이야기합니다. 「겨울이고 춥기 때문에 창가에 서리가 생겼다」가 아니라, 「레이스」라는 단어를 사용하여 아름다운 장식을 떠올리게 하고, 읽는 사람은 새하얗고 아름다운 겨울 풍경을 연상할 수 있습니다.

이 하이쿠들을 통해 알 수 있는 것은 「설명이 길면 좋지 않다」는 것입니다. 간단하면서도 아름다운 단어를 사용하면, 읽는 사람의 마음과 머리에도 아름다운 이미지가 떠오르겠지요. 어떤 계절을 대상으로 하는 경우, 그 계절의 이름(춘, 하, 추, 동)을 그대로 사용하지 않고, 그 계절에 여러분이 보거나, 듣거나, 느낀 것을 시어로 사용해 보세요. 처음에는 어려울지 모르지만, 즐기면서 노력하다 보면 멋진 표현이 만들어질 것입니다.

하이쿠의 약속 2 자기만의 세계와 마음을 표현해 보자

하이쿠는 인간과 자연을 이어줄 뿐 아니라, 사물을 명확하게 보고 표현하는 방법이기도 합니다. 하이쿠는 매우 짧은 시입니다. 하이쿠를 읽는 사람이, 만든 사람의 감동한 순간이나 마음에 강하게 남은 것을 짧은 말로 느낄 수 있도록 짓는 것이 매우 중요합니다.

부드러운 바람에 두둥실 다니는
떠오른 구름은 즐거운 듯
하늘이 재잘거리고 있는 것 같아

Gently the breezes move
Masses of fluffy clouds enjoy the float
Celestial tell-tale enjoyed down below

좋은 하이쿠를 짓기 위해서는, 대상(주제)을 명확하게 하여, 구체적으로 알기 쉬운 단어를 사용하는 것이 매우 중요합니다. 왜냐하면, 하이쿠는 읽는 사람의 느낌을 불러일으켜 하나의 인상을 만들어내기 때문입니다.

Pruksachart Pratoomnan Age 10, female, Thailand (2008)

눈을 감은 채 움직이지 않는 아빠를
나와 엄마는 꼭 안았다
아빠의 마지막 숨이었다

Close-eyed Dad laid still
Mom and I hugged him tightly
He breathed his last

Ekararb Uwawisawathana, 12 anni, maschio, Thailandia (2008)

좋은 하이쿠는 읽는 사람에게 마치, 직접 보고, 듣고, 만지고, 맛을 보는 것 같은 느낌을 줄 수가 있습니다. 하이쿠는 객관적이라고 여겨지고 있습니다. 즉, 현상이나 느낌을 밖에서 바라보고 표현한다고 말하기도 합니다. 그러나, 좋은 하이쿠는 읽는 사람을 감동시켜 여러가지 감정을 불러 일으킵니다. 쓸쓸함과 같은 무겁고 어두운 감정일 때도 있지만, 아름다움이나 기쁨, 행복을 느끼거나 또한 유머를 느끼기도 하겠지요. 이러한 감정은, 설명을 듣고 느껴지는 것이 아니라 사용된 단어의 이미지나 인상으로써 전달되는 것입니다.

교정의 바람
데그럭데그럭 소리를 내며
빈강통을 굴린다

It's rattling heavily
In the schoolyard
The wind drives the empty can

Tobias Bockmann, Age 11, male, Germany (2008)

개구쟁이 바람
심술꾸러기 같아
떠밀려서 집까지 와 버렸네

Like school bully
Wrestling me to my home
The tough-wind pushes

Claudia Sanchez, Age 11, female, USA (2008)

이런 점은 주의해요

다음의 하이쿠와 같이, 감정을 그대로 「말」로 표현하지 않고 다른 말로 전달하는 것도 중요합니다.

예를 들어, 다니엘(Daniel)의 하이쿠를 읽어보면 쓸쓸함의 감정을 강하게 느낄 수 있습니다. 독자가 처음에는, 다니엘이 "뒤엎힌 감정"과 "추억이 감싸 안는다" 라고 말하는 것이 어떤 의미 인지 잘 알지 못하겠지요.

그러나 마지막 구절의 「관」이라는 말로, 다니엘이 무엇을 말하고 싶었는지 충격과 함께 알게 됩니다. 이 하이쿠에서는 마지막 구절이 효과적입니다.

여러 감정이 뒤엉켜
추억이 내 영혼을 감싸 안는다
관이 들어간다

Mixed emotions swirl
Memories embrace my soul
The casket lowers

Daniel Wood, age 12, male, New Zealand

Fathatunnur Asyiqin bt.Khairul Anuar Age 11, female, Malaysia (2008)

휘휘 바람이 불어
햇님이 나오셔
꽃이 피어나네

The winds are howling
Piercing sunshine bring daylight
Flora blossoming

다음의 하이쿠는 놀라움과 유머가 동시에 표현되어 있다는 점에서 매우 잘 쓴 작품입니다. 2행째는 재미있게 기대에 찬 분위기를 만들고 있습니다. 그리고 3행째에서는 호랑이 사냥을 하러 간 타잔이 의외의 포획물을 가지고 돌아옵니다. 이 3행의 의외성이 훌륭합니다. 읽는 사람에게는 분명히 강한 인상으로 남겠지요.

셀 수 없는 반딧불, 반딧불, 반딧불...
랜턴을 켜고 들판을 비추네
미아가 된 선원들

Countless fireflies
Hang across an endless field with lanterns
Sailors have lost their way

Gianluca Sordi, male, Italy

왼쪽의 하이쿠는 자연의 관찰이 잘 표현되어 있습니다. 반딧불이가 빛을 내면서 날고 있는 광경을 길을 잃은 선원들을 위해 랜턴(불빛/등불)을 켜서, 돌아가는 길을 비춰주고 있다고 상상하고 있는 것입니다.

1, 2, 3, 4, 5
타잔은 호랑이사냥을 나갔네
생쥐 한 마리를 잡아왔네

One two three four five
Tarzan went on a tiger hunt
Came back with a mouse

Shen Hua Quiang, age 12, male, Singapore

하이쿠의 약속 3 「순간」을 붙잡자

현대와 같은 스피드 세계에 있어서, 하이쿠는 편안하게 자신의 인생을 돌아볼 수 있는 하나의 방법입니다.

바쇼에 의하면, 「하이쿠란 그 순간, 그 시간, 그 장소에서 이루어지는 일」이라고 하였듯, 가장 좋은 하이쿠란 현재의 자신의 경험에 근거하는 것입니다.

기억이나 상상을 바탕으로 하여 하이쿠를 짓는 사람도 있습니다만, 정말 순수하고 좋은 하이쿠는 비록 일부분이라도 자신의 경험(실제로 보거나 듣거나 느낀 것)으로부터 만들어집니다.

쏟아지는 비, 휘몰아치는 차가운 바람
나무 위에서 덜덜 떠는 나
가족들은 어디론가 가 버렸네

Rainstorm and strong cold wind
Sent me up shivering on a big branch
My family has gone.

Kittamet Thongchom, age 12, male, Thailand (2008)

나는 눈송이들이
땅에 쌓이는 것을 바라보며
내가 한 일들을 생각한다

I watch the snowdrift
Fall to the ground I think of
The things I have done

Hannah Ferguson, age 10, female, Canada

좋은 하이쿠를 짓기 위해서는 눈을 크게 뜨고 사물을 잘 관찰합니다.

자세히 보고 잘 듣고자 하면, 지금까지 깨닫지 못했던 것이 보이거나 들리기도 하여, 경이로움이나 생동감있는 기분을 느낄 수 있습니다. 그리고 매일매일의 생활에 감사하고 감동하는 것으로 이어집니다.

하이쿠를 짓기 위해서 놀라움이나 쇼크를 주려고 하기보다, 그것에 무엇이 있는지 잘 보고 느껴봅시다.

이런 점은 주의해요

다음의 세 사람은 하이쿠를 통하여 자신의 경험을 표현하고 있습니다.
 나(Na)는 해변에 서서 파도 소리를 들었던 경험을 하이쿠로 지었습니다.
 그러나 나(Na)는 「파도는 음악이다」라고 말하지 않습니다. 하이쿠를 읽는 사람이 자연스럽게 알 수 있도록 「음악회」라는 단어를 선택하여 하이쿠를 짓고 있습니다.

파도 소리
 해변에서 열리는
 음악회

The sound of the waves
 A concert to be hold
 On the ocean floor

Na Young Moon, age 12, Korea

알렉스(Alex)는 아마도 별뿔별을 본 것이겠지요.
 그 별뿔별을 '별이 가득 모여있는 은하수에서
 「도망가고 싶은 것」일까'라고 상상하며 하이쿠를
 지었습니다.

별뿔별은
 세상을 보고 싶네
 은하수 바깥에서

Shooting star
 Longs to see the world
 Outside of the Milky Way

Alex Malot, age 13, male, France

나츠키(Natsuki)는 대상(지금 보고 있는 것)을 자세하게
 설명하지 않고, 하이쿠를 읽는 사람의 상상에 맡기고
 있습니다. 모두가 알고있는 것은 설명하지 않아도 됩니다.
 예를 들어, 잠자리의 모양이나 눈이 큰 것은 누구나 알고
 있는 것입니다. 대상의 무엇, 어디에 감동한 것인지 그
 특징을 표현해 보도록 합시다.

이렇게 하이쿠를 읽어보면, 자신이 보고, 듣고,
 느낀 것을 바탕으로 지으면 된다는 것을 알 수
 있습니다. 설명하는 것이 아니라, 간단하게
 살아있는 단어를 이어 붙입니다.

잠자리의 눈에
 안드로메다가
 보이네

Reflection in
 The eyes of the dragonflies
 Andromeda

Natsuki Toyokawa, age 12, male, Japan

언제든지 하이쿠를 지을 수 있어요

1 하루의 일상에서

단순하고 사소한 일에서 훌륭한 하이쿠가 만들어지기도 합니다.
 예를 들어, 여러분의 매일매일의 일상에서.

6명의 가족이 있어도, 수천 명이 사는 마을에서 살고 있을지라도, 여러분의 생활이나 경험(보고, 듣고, 느낀 것)은 여러분만의 것입니다. 여러분만이 그것을 표현할 수 있는 것입니다.
 하이쿠는 외국 사람들에게 자기 나라의 생활에 대해 전할 수 있는 하나의 방법입니다. 세계의 사람들은 여러분의 하이쿠를 읽으면 여러분의 생활이나 신변의 일들, 느끼고 있는 것 등을 알 수가 있습니다.
 가족, 학교, 집 주변, 취미, 침대, 정원 등... 생각해 보면 하이쿠의 주제는 셀 수 없습니다.
 눈을 크게 뜨고, 잘 관찰해 봅시다!

🕒 아침이 오면...

매일 아침, 일어나면 여러분은 무엇을 하나요? 어떻게 하루를 보내나요?
 즐거운 하루인가요? 우울한 하루인가요?
 누구와 같이, 어디에 갔었나요?
 자세히 설명하지 않아도 좋습니다. 단지, 하루의 생활 속에서 특별히 생각했던 것, 느꼈던 것, 보고 들은 것을 단어로 표현하여 연결해 봅시다.

🕒 밤이 되면...

살고 있는 나라가 다르면, 밤의 풍경 등 보이는 것들도 다릅니다.
 하늘은 별들로 가득합니까?
 캄캄하고 무서워서 밖에 나갈 수 없나요?
 밤에는 무엇을 하며 보내고 있나요?

2 한 주간의 생활 속에서...

월요일부터 금요일까지는 너무 바빠서 무엇을 했는지 잊어버리기도 합니다. 어제의 일이라도 사소한 일은 기억나지 않기도 하지요.

하이쿠를 지을 때에는 주변의 일들을 유심히 관찰하므로, 보통 때라면 잊어버릴 일도 마음에 남게 됩니다.
 하이쿠는 일어난 일이나 느낀 것을 잊지 않도록 하는 힘이 있습니다.

🕒 토요일과 일요일에는...

토요일과 일요일은 일주일 중 누구나 가장 좋아하는 시간이겠지요!
 가족과 여행 갔던 일, 친구들과 놀았던 일, 넘어져서 다친 일, 강아지와 산책했던 일, 책을 읽었던 일도 하이쿠가 될 수 있어요!

3 새해 첫날부터 크리스마스까지...

정월, 대보름, 봄방학, 여름방학, 운동회, 학예회, 크리스마스... 계절과 함께 여러가지 이벤트가 있습니다. 또한, 신학기가 시작되면 교실이 바뀌거나 새로운 친구들이 생기기도 합니다.
 그럴 때에는, 즐거웠던 기분이나 두근거렸던 일 등을 잊지 않도록 하이쿠로 지어 보아요.

🕒 더운 여름에는...

「여름」이라고 하면, 여러분은 무엇이 떠오르나요?
 여름 중 가장 좋아하는 것은 무엇입니까? 수박이나 아이스크림인가요?
 바다나 강에서 물놀이를 하는 것인가요?

🕒 추운 겨울에는...

여러분이 사는 곳은, 겨울에 추운가요?
 눈이 오는 곳인가요?
 겨울 스포츠를 즐기나요?
 겨울 음식 중에 가장 좋아하는 것은 무엇인가요?

JAL FOUNDATION

公益財団法人JAL財団

How to Make Haiku (Korean)

2-4-11, Higashi-Shinagawa,
Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002

URL: <http://www.jal-foundation.or.jp/>

© 2014 JAL FOUNDATION

from Morocco

from China

from USA

from Singapore

from Thailand

from Slovenia

