

렘 쿨하스 공간구성에 나타난 아방가르드적 특성에 관한 연구

A Study on the Characteristics of Avant-garde in Rem Koolhaas's Work of Architecture

임주연* / Lim, Ju-Youn
이철재** / Lee, Chul-Jae
정성욱*** / Jung, Sung-Wook

Abstract

Avante-garde arts which are still being continued until now has become not only just a forefather of art, but also the tradition of modern arts which are still being held on. Rem Koolhaas is growing his reputation as an architect like Le Corbuser. Space image and related documents analysis and characteristic interior image analysis rather than whole concept or the structure analysis, which first, making a analysis tool from derived characteristics from theoretical guidance of avante-garde and then by deriving characteristics of avante-garde arts from space consists of Rem Koolhaas, was able to identify that in his work consists contained characteristics of avante-garde arts

키워드 : 렘 쿨하스, 공간구성, 아방가르드

1. 서론

1.1. 연구의 배경 및 목적

현재까지 계속되고 있는 아방가르드적 전통은 예술·문화 전반에 걸쳐 하나의 예술 사조일뿐만 아니라 현재까지도 진행 중인 중요한 현대 예술 전통의 일부가 되었다. 특히 건축을 포함한 공간디자인 분야에서는 디지털 시대에 들어서 첨단 기술의 발달과 함께 그 표현의 한계를 뛰어넘어 더욱 고조되는 경향을 보이기까지 하고 있다.

현재 활동 중인 현대 건축의 거장은 어느 누구라고 단정 지을 수 없을 만큼 담론의 대상이 많지만 그 중에서 진보적인 이론가로서도 이름을 날리고 있는 렘 쿨하스(Rem Koolhaas)는 현대의 공간조형 개념과 그 의미에 실로 많은 영향을 미치고 있는 작가 중의 한명이다.

이는 사회·문화·예술 전반에 걸친 분석적 시각을 나타낸 활발한 저술활동과 계획으로 제시된 작품 가운데 실현하기에는 매우 진보적이고 전위적인 작품들이 주류를 이루고 있는 행보가 뒷받침한다고 하겠다.

이에 본 연구는 렘 쿨하스 작품의 공간에서 아방가르드특성을 도출, 분석함으로써 현대 예술과의 관계적 시각을 제시하고 나아가 현대 공간구성에 있어서 아방가르드적 특성과 그 영향을

이해하는데 일목할 수 있는 지표 역할로서의 접근방법 모색을 주목적으로 한다.

1.2. 연구의 범위 및 방법

본 연구에서의 분석 대상 범주는 매우 전위적이고 자신이 구축한 이론의 실험 성격이 강하여 분석의 한계가 있는 계획 작품을 배제하고 실제로 건립된 작품 가운데 시기적으로 1990년 이후의 대표작품 6개를 선별하였다. 이와 같은 연구 목적과 범주설정 하에 본 연구에서는 렘 쿨하스의 일련 작품들이 등장하게 된 배경 고찰을 바탕으로 아방가르드 예술 가운데 어떤 개념을 어떠한 방식으로 구체화시켜 나가고 있는가를 분석하기 위하여 아방가르드 예술에 나타나는 표현특성 가운데 2개 표현특성의 축선 상에서 그 상관성 분석의 형식으로 진행하고자 한다.

2. 아방가르드의 전개양상과 표현특성

2.1. 아방가르드의 역사적 배경

아방가르드 예술의 의미는 미지의 문제와 대결하여 이제까지의 예술개념을 일변시킬 수 있는 혁명적인 예술경향 또는 그 운동을 뜻한다. 아방가르드는 본래 군대에서 전투 중 본대가 진군하는 방향의 선봉대인 전위대를 의미하는 용어에서,1) 반전통적인 새롭고 진보적인 예술 활동 또는 사조를 가리키는 보통

1)성완경, 아방가르드의 딜레마, 외국문학 창간호, p.222

* 정회원, 호서대학교 대학원 실내디자인전공 석사과정
** 정회원, 호서대학교 예술학부 실내디자인전공 조교수
*** 정회원, 호서대학교 예술학부 실내디자인전공 전임강사

명사로서 자리 잡게 되었다. 아방가르드 예술은 19세기 중반 이후 산업혁명과 자본주의의 합리화 과정에서 형성된 부르주아 사회의 사회적, 문화적 위기 상황에서 출발하였으며²⁾ 19세기 유토피아 철학자들에 의한 최초의 아방가르드 이론은 낭만주의와 좌파에 의해 열려진 문화공간, 영원히 사회형태를 변화시킬 정도의 아주 전복적인 예술에 의해 점유되어질 수 있는 공간을 지시했다.³⁾

또한 20세기 초 과학 분야에서 새롭게 제기된 이론들에 의한 패러다임의 변화는 아방가르드에 의해 최초로 실험되고 이들이 다시 공간디자인에 영향을 미침으로 가속화되기 시작하였다.⁴⁾ 이러한 아방가르드 예술은 초기엔 다다이즘, 미래주의, 구성주의가 중추적 역할을 하면서 추상표현주의와 초현실주의라는 2대 조류를 형성, 발전하여 현대에 계승 발전되고 있다.

2.2. 아방가르드 예술에 나타나는 표현 특성

아방가르드 예술을 논하는데 있어 조형개념의 측면에서, 혹은 해체주의 이후 양식적인 측면에서 살펴보는 관점들이 있을 수 있겠으나 추상표현주의, 구성주의 입체파 등은 다다이즘과 초현실주의의 표현특성과 다분히 중첩되는 부분이 있는 점을 고려하여 아방가르드 예술의 주요 사조 가운데 다다이즘과 초현실주의로 범주를 한정하며 그 표현특성을 살펴보면 다음과 같다.

(1) 다다이즘

다다(Dada)는 초현실주의가 등장하기 이전 문학과 미술의 분야에서 시작된 아방가르드 운동이지만 그 영향은 가히 폭발적이어서 20세기의 많은 예술 사조와 기법들에 영향을 미쳤으며, 아방가르드와 모더니즘의 대부분의 기법들은 다다에서 이미 실험되었던 것이라고 할 수 있다.⁵⁾ 기본적인 특성은 예술의 부정을 통해 예술과 문화의 권위적 성질에 의문을 제기하였으며, 그 표현특성은 일상적인 오브제를 직접적으로 사용하여 패러디를 통해 예술의 권위적 허위성을 비판한 레디메이드 개념을 비롯하여 포토몽타주, 콜라주, 아상블라주등의 표현기법을 사용하였다.

(2) 초현실주의

초현실주의는 1차 세계대전의 참상으로 기인된 인간의 욕망과 문명을 비판하면서 등장하였는데 전쟁의 참상을 겪으면서 현실도피의 경향이 나타나 초현실주의로 이어지게 된다. 이는

2) 김원갑, 《메트로폴리스-아방가르드예술과 건축에 관한 13가지 주제, 열린책들, 2002, p.77.

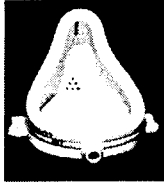
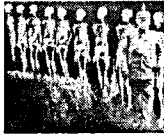

3) 정원일, 《아방가르드 담론에 관한 연구, 평택대학교 논문집 제9집, 1997, p.270.

4) 조용수 외, 《20세기초 아방가르드 예술의 조형개념과 현대건축의 조형적 특성에 관한 고찰, 대한건축학회 학술발표 논문집 제22권 제2호, 2002.10, p.465

5) 김원갑, 《메트로폴리스-아방가르드예술과 건축에 관한 13가지 주제, 열린책들, 2002, p.451.

다다이즘처럼 극단적인 경향을 보이지 않고 꿈과 무의식, 상상력을 통한 환상의 세계를 이성의 통제를 받지 않고 표현하는 자동기술법(Automatism)이라는 수법과 하나의 대상에 여러 이미지를 떠올리게 하는 다중연상기법을 통해 표현하였다.⁶⁾ 다다이즘의과 연대기적 관계를 갖고 있는 초현실주의는 콜라주, 아상블라주 등 다다의 표현수법과도 중첩되는 부분이 있다.

<표 1> 아방가르드 예술에 나타나는 표현 특성

아방가르드예술	주요작품	표현특성
다다이즘	 뒤상, 샘, 1917	오브제(레디메이드)
	 존 하트필드, 10년후 아버지와 아들, 1924	포토몽타주
	 쿠르트 슈비터스, 당신이 원하는 대로, 1946	콜라주
초현실주의	 쿠르트 슈비터스, <매르츠> 건물, 1923 착공	아상블라주
	 달리, 승화의 순간, 1938	자동기술법
	 마그리트, 자연의 은총	다중연상기법

3. 렘 쿨하스의 공간구성 기법과 아방가르드

3.1. 렘 쿨하스의 디자인이론과 사상

렘 쿨하스는 건축가로 활동하기 전에는 저널리스트와 극작가로 활동한 전력의 영향으로 경험을 살려 출판이나 저술활동

6) 김원갑, 《20세기 건축디자인에 나타난 초현실주의의 영향에 관한 연구, 대한건축학회논문집 제13권 제4호, 1997.4, p.171

을 통해 현대 대도시의 문제를 해결하기 위해 대안을 모색하는데 주력한 것으로 유명하다.

거대도시의 문화가 미치는 영향에 대해 심취하여, 'S,M,L, XL'만큼이나 유명한 그의 첫 번째 저서인 '정신착란중의 뉴욕'을 발간하는 등 그는 이론적 건축관의 추구나 꾸밈적 도시문화 비판으로부터 벗어나 자신이 구축한 이론과 사상관을 진보된 공간구성으로 구현하는데 상당한 관심을 보이고 있다.

렘 쿨하스의 작품들을 놓고 컬럼비아 대학의 케네스 프램프턴(Kenneth Frampton)은 '건축을 어떻게 하는 것인가를 진정으로 모르는, 그래서 건축을 그저 일종의 게임으로 생각하는...'으로 폄하되는가 하면 프랭크 게리(Frank O. Gehry)는 '그는 도시에 대한 희망적 존재인 동시에 가장 폭넓은 사고를 하는 살아있는 디자이너'로 치켜세워지기도 한다.

이 같은 양면적인 평가는 '속박, 구조, 정형화된 모델, 이데올로기, 질서, 프로그램으로부터의 자유'라는 그의 디자인 사상에서 연유되는 것으로 보아야 할 것이다.⁷⁾ 따라서 그의 작품은 어느 한 가지 흐름을 일관하는 것으로 파악되지 않기도 한다. 이 같은 점을 고려해 볼 때 결국 다원화된 현대 공간디자인의 흐름에 대한 해석 방법과 관점을 모색하는 데에 렘 쿨하스의 작품 분석에 그 의의가 있다고 할 수 있다.

3.2. 렘 쿨하스 작품의 특성분석

(1) 빌라 달라바(Villa dall'Ava)-다중연상기법, 아상블라주

이 주택은 외관에서부터 초현실주의의 다중연상기법의 특성이 나타나는데 그 주된 부분은 옥상 정원과 수영장이다. 이것은 외부 경관과 중첩되어 하나의 단일한 경관 자체로 보이며 일반적인 정원자체가 공중에 떠있는 듯한 이미지를 보여주고 있으며 2층을 공중에 뜬 매스처럼 보이게 하는 다발 기둥은 규칙없는 무작위 배열로 아상블라주의 특성이 나타난다.

한편, 내부에 사용된 외장재인 폴리카보네이트는 반투명한 재질로 빛을 은은하게 투과 시키고 있는데 이는 내부를 비물질적으로 연출한다. 이 비물질적인 표현은 초현실주의에서 나타나는 다중연상기법적 특성을 보여주는 것이다.

(2) 쿤스탈(Kunsthal)-자동기술법, 플라주, 아상블라주, 오브제

건물의 개념은 연속적인 회로로 요약될 수 있다. 보행자의 경사로는 사람들에게 개방된 실외와 회로의 일부인 실내를 분리시키는 유리벽으로 나뉘어져 있다. 나란하면서도 반대방향으로 기울어진 두 번째 경사로는 강당을 수용하기 위해 단을 이루고 있으며 하부에 레스토랑이 위치해있다. 두 개의 경사로가 교차하는 지점에서 주출입구가 정해지며,⁸⁾ 내부의 이미지는 교차되는 경사로 때문에 역동적이고 해체적인 인상을 주고 있다.

무의식적으로 배열해 놓은 듯한 경사로는 초현실주의 자동기술법의 특성을 보여주며 아방가르드예술에 전반적으로 사용되는 3차원 아상블라주의 특성을 보여준다. 또한 내부에 연속적으로 배열된 조명들은 공간에 직선적인 속도감과 운동감을 주며 그 가운데에 배열된 나무기둥은 아상블라주 이미지이지만 나무기둥의 이질적인 이미지 때문에 다다의 오브제개념의 특성 또한 보여진다.

(3) 넥서스월드 하우스(Nexus world housing)-아상블라주

주호들의 떠 있는 지붕이 블록의 벽으로부터 벗어나 있다. 다른 주변의 경관과 비교해 보면 매우 역동적이다. 지붕아래의 방들 내부는 정적인 벽면과 바닥에 대비해 물결치는 지붕으로 인해 운동감을 갖는다. 이것은 구성적이면서 매우 표현적인 추상화들을 생각나게 한다. 벽들은 들어올려져 있어서 이것이 블록 내부로의 진입을 만들어 낸다. 이러한 열린 구조는 다다의 전통적인 특성을 나타낸다. 일층은 사적인 돌의 정원과 입구를 가지고 있으며 2층은 서로 다른 침실들, 3층에는 거실, 식당 그리고 여분의 방들이 있어 스크린, 커튼, 그리고 다른 움직이는 요소들이 다양한 시나리오를 만들어내는 3차원 아상블라주 특성, 또한 이 주택의 다양성 자체가 다다이즘의 특성을 보여주는 것이다.

(4) 에듀카토orium(Educatorium in Utrecht) -오브제, 다중연상기법

바닥과 벽의 별다른 구분이 없는 내부공간은 기존의 개념을 전위적으로 변환한다. 마치 두꺼운 콘크리트가 종이처럼 접혀진 모습은 기존의 물성을 파괴한 것과 같다. 비현실적으로 보이며 이는 초현실주의의 특성을 내부의 떠있는 듯한 오브제는 접혀진 벽면과 어우러져 초현실주의적 특성을 나타내고 있다. 그리고 타원형의 오브제는 다다의 오브제 개념 특성을 기울어진 기둥과 점점이 벽면에 박혀있는 노란색의 형광등은 조명의 기능이지만 벽 자체가 하나의 커다란 조명이 되고 있어 다중적인 이미지를 불러일으킨다.

(5) 보르도 하우스(Maison a Bordeaux)-오브제, 다중연상기법

매우 단순하지만 혁신적인 구조를 보여주는 이 주거 시설은 내부로 들어가면 두 개의 층 사이에 고정된 벽면과 리프트를 위한 기둥이 서 있다. 가족 구성원 중 남편의 장애를 고려하여 이 집은 고정된 벽면에 남편에게 필요한 책과, 예술품, 포도주 등을 담고 자신만의 방인 리프트를 이동해가며 생활한다. 이 3x3.5m 크기의 리프트는 한 층에 머물거나 위에 떠 있으면서 평면을 변화시킨다. 즉, 주거시설 자체가 기계인 것이다. 다다의 오브제적 특성이 나타난다고 볼 수 있으며 주택이면서도 기계인 이 집은 초현실주의의 다중연상기법의 특성을 보여준다. 그리고 리프트에 의해 변화되는 평면은 시간에 의해 재구성된다.

(6) 시애틀 공공 도서관(Seattle public library)-오브제

자체가 하나의 거대한 오브제처럼 보이는 이 건물은 비정형

7)CA현대건축, 렘 쿨하스, 현대건축사, 2003.3, p.19

8)EI Croquis 53+79, 1987-1998 OMA/Rem Koolhaas, p.198

적인 형태와 그로테스크한 인상으로 인해 뒤상이 아름답지 않은 일상적 오브제를 미술품으로 만든 것과 같은 개념을 보여준다. 내부는 외부의 격자무늬 창으로 인해 공간 전체에 가상적인 매트릭스 무늬를 그려낸다. 이는 공간을 비물질적으로 보이게 하는 효과를 내고 초현실적인 가상공간의 이미지를 보여주는 것이다. 경사로 벽면에 붙어있는 오브제는 플라주적인 특성을 보여주면서 사람의 움직임에 따라 변화하는 그림이 된다.

<표 2> 아방가르드 예술에 나타나는 표현 특성

작품	이미지	표현특성
빌라 달라바 Villa dall'Ava		다중연상기법 아상블라주
쿤스트할 Kunsthal		자동기술법, 플라주, 아상블라주, 오브제
넥서스월드 하우징 Nexus world housing		플라주, 아상블라주
에듀 카토리엄 Educatorium		오브제, 다중연상기법
보르도 하우스 Maison a Bordeaux		오브제, 다중연상기법
시애틀 공공 도서관 Seattle public library		오브제, 플라주

4. 결론

이상 살펴본 결과 렘 쿨하스의 건축공간에 나타나는 아방가르드 예술의 표현수법은 다다이즘과 초현실주의의 수법이 두루 나타나며 이외에도 구성주의, 입체파, 추상 표현주의적 표현수법도 나타났다. 포토몽타주 기법은 공간에 뚜렷이 나타나지는 않지만 그의 건축 작업에서 사진을 오려붙여 입면을 표현하거나 위성 사진지도위에 선언적 글귀를 넣거나 작품개념을 나타내는 데서 찾아볼 수 있다. 즉 그의 공간뿐만 아니라 디자인

작업 자체가 아방가르드적인 예술 행위와 상당부분 연관이 있음을 알 수 있는 것이다. 본 논문에서는 이러한 가설을 아방가르드 예술에 나타나는 표현수법이 렘 쿨하스의 공간에 어떻게 적용되어 나타나는지에 대하여 고찰하여 보았다. 물론 아방가르드 예술이 다다이즘과 초현실주의 외에도 다양하게 표출되고 있는 점을 감안 하여 볼 때 범위를 한정하여 시야가 좁아진 단점은 있다. 그러나 다다이즘과 초현실주의의 예술사조에서 차지하는 비중을 생각해 볼 때 렘 쿨하스의 공간구성에 나타나는 아방가르드 예술의 특성은 자동기술법, 다중연상기법, 아상블라주, 플라주, 오브제적인 특성이 나타나고 있는 것으로 일차 파악 되었다.

본 연구는 아방가르드 표현 특성과 렘 쿨하스 작품에 있어 그 분석의 범주상 다소 한계점이 내포 되어 있다. 따라서 향후 분석의 틀을 보완 범주를 확대하여 향후 지속적인 연구를 행할 예정에 있다.

참고문헌

1. El Croquis 53+79, 1987-1998 OMA/Rem Koolhaas,
2. Rem Koolhaas,, X.M.L.XI, The monacelli press, 1998
3. 성완경, 아방가르드의 딜레마, 외국문학 창간호, 정원일, 아방가르드 담론에 관한 연구, 평택대학교 논문집 제9집, 1997.
4. 김원갑, 매트ropolis-아방가르드예술과 건축에 관한 13가지 주제, 열린책들, 2002.
5. 정원일, 아방가르드 담론에 관한 연구, 평택대학교 논문집 제9집, 1997.
6. Renato Poffioli, Teoria dell'arte d'avanguardia, 아방가르드 예술론, 박상진, 문예출판사, 1996
7. Norbert Lynton, The story of modern art, 20세기의 미술, 윤난지, 예경, 1994
8. 진중권, 미학오디세이2, 휴머니스트, 2004
9. 임석재, 신주상과 네오 코르뷔지안 건축, 북하우스, 2003
10. CA현대건축, 렘 쿨하스, 현대건축사, 2003.3
11. 김원갑, 20세기 건축디자인에 나타난 초현실주의의 영향에 관한연구, 대한건축학회논문집 제13권 제4호, 1997.4