

아라타 이소자키의 공간 구성과 디자인 특성에 관한 연구

A Study on the Spatial Configuration and Design Characteristics of Arata Isozaki

류혜지* / Ryu, Hye-Ji

서승하** / Suh, Seong-Ha

Abstract

Arata Isozaki is one of Japan's most important contemporary architects with an international reputation and has designed notable buildings in Asia, Europe, and the United States.

The study was aimed to identify the key characteristics implied in his overall design concept. Through the analysis of his works, the key features underlined in his works were characterized by five key words, which are tradition, eclectic, metaphor, metabolism and proportion. These five characteristics have been well presented in his works individually and sometimes as a whole. His unique combination among these key design concepts has been impressed by many other architects in worldwide.

Through in-depth analysis of his design philosophy, this study raises a foundation for further studies on exploring an optimal solution for the harmonization between tradition and globalism.

키워드 : 아라타 이소자키, 일본, 공간구성, 디자인 특성

Keywords : Arata Isozaki, Japan, spatial configuration, design characteristics

1. 서론

1.1. 연구의 배경 및 목적

아라타 이소자키는 일본을 대표하는 세계적인 건축가 중의 한명으로써, 일본의 현대건축 흐름에서 빼놓아서는 안 되는 큰 인물이다. 그의 작품은 일본뿐만 아니라 아시아, 유럽, 미국에서 찾아볼 수 있으며, 화려하고 강렬한 색, 놀라운 기하학적 형태와 첨단 기술을 고급스럽게 나타내는 그의 건축디자인은 때로는 경쾌한 팝아트로, 때로는 깊은 명상의 메시지를 준다. 전통과 하이테크의 문제에서도 아라타 이소자키는 갈등의 관계가 아닌 풀어야 할 숙제로 보고 하이테크와 전통을 동시에 쓰는 그만의 해법을 제시한다. 온 세계가 하나가 되어 가고 있는 글로벌 세상에서 각 나라별 특성을 조화시키는 방법을 찾기 위해 고심하고 있는 요즘, 일본의 전통성을 서양 포스트모더니즘과 적절히 조화시켜 독특한 작품 세계를 인정받고 있는 아라타 이소자키는 우리에게 많은 교훈을 남길 수 있을 것이라고 본다.

따라서 본 연구는 아라타 이소자키의 작품을 분석하여 작품 전반에 걸친 그의 공간 구성 방법과 디자인 특성을 파악하고자 한다. 또한 우리나라와 가장 가깝게 위치해 있는 일본의 현대건축의 흐름을 살펴보고, 전통성의 세계화 작업에 성공했다고

할 수 있는 일본의 사례를 통해, 앞으로 우리나라가 나아가야 할 전통성의 세계화 방안에 대한 연구의 초석이 되고자 한다.

1.2. 연구의 범위 및 방법

아라타 이소자키에게 영향을 주었던 일본 현대 건축계의 동향과 그의 디자인 언어 생성 배경이 된 인물들을 살펴보고, 그의 전반적인 작품을 분석하여 작품 전반에 흐르고 있는 사상과 공간 어휘 특성을 고찰한다.

본 연구는 기존 연구와 문헌을 참고하여, 국내외에서 발간된 아라타 이소자키의 작품집과 저서, 인터뷰 기사, 인터넷 자료를 이용한 내용분석을 한다. 작품은 초기부터 최근까지의 작품 모두를 분석 대상으로 하고, 일본뿐만 아니라 미국과 유럽 등에서 작업한 작품들도 모두 분석하도록 한다.

2. 일본 건축계의 동향

2.1. 서구 근대건축의 도입

1986년 명치유신 이후 문호를 개방하면서 서구건축이 도입되기 시작한 일본은 정부주도로 관청건물, 학교, 기차역사 등을 많은 외국 건축가들에게 의뢰하였다. 이때 국적에 따라 다양한 양식이 일본에 소개되었으나, 대부분은 영국의 고딕이나 르네상스 양식이었고 사용된 재료는 벽돌과 돌이었다¹⁾. 그러나 19세

* 정회원, 연세대학교 주거환경학과 박사과정

** 이사, 안산공과대학 실내디자인과 교수

기 말경에 혼란된 근대 일본 건축의 제1세대들은 유럽과 미국 건축의 새로운 발전과 밀접한 관계를 유지하는 속에서 주도적인 위치를 차지하게 되며, 이들을 통해 서구건축의 동향이 신속하게 도입되었다.²⁾ 이때 몇몇 일본의 젊은 건축가들은 유학을 통해 르 꼬르뷔제나 그로피우스의 건축을 직접 배웠으며, 일본 건축 속에 모던 건축과 바우하우스의 많은 원칙들을 실천하게 되었다.

2.2. 일본의 현대 건축

서구건축의 영향을 흡수했던 근대 건축기를 보낸 일본 건축가들이 기존의 물리적 필연성에 의한 건축구성의 원동력이 쇠퇴하면서 새로운 형태에 의한 사회적인 효과, 사회적 통념에 의한 건축스타일과 양식을 요구하게 되어 1960년대 일본 현대 건축이 시작되었다. 즉 기능주의 건축의 발전적 극복을 표방하면서 인간의 생활을 기반으로 건축이 거듭 나아감을 주장한 메타볼리즘 운동이 시작된 것이다. 메타볼리즘(METABOLISM:신진대사)은 생물학 용어를 건축적으로 적용함에 있어 성장, 변화, 대사, 과정, 유동성과 같은 시간에 관계하는 모든 개념을 건축에 도입한 것으로서, 일본 건축에서의 구성적, 환경적 전통에 관한 토속적인 자연 형태에 의해 기능주의를 적용하려 한 것이었다. 메타볼리즘의 개념으로 디자인된 도시계획은 겐조 단계의 '동경계획(1960)'이고, 건축물은 도심지의 세컨드 하우스와 호텔 기능을 갖춘 쿠로카와의 '나카진 캡슐타워빌딩(1972)'이었다. 1970년대 중반 이후 일본 건축은 과거에 무시했던 전통, 문화, 역사적 유산에 의존한 건축 그 자체에 내재된 표현성, 상징성, 의미성에 관한 가능성의 연구를 시작함으로써, 내부로 눈을 돌리기 시작했다.³⁾

3. 아라타 이소자키의 디자인 배경

3.1. 작가의 성장

아라타 이소자키는 1931년 일본 큐슈 오이타시에서 태어났다. 1954년 동경대학교 건축학과를 졸업한 뒤 바로 겐조 단계의 사무실로 들어가서 실무를 쌓았다. 1963년 동경에 아라타 이소자키 아틀리에를 설립하고, 이후로 지금까지 Arata Isozaki & Associates로 동경, 뉴욕, 파리, 베를린, 바르셀로나에 사무실을 두고 세계 곳곳에 수많은 작품들을 진행하여 왔다. 그리고 동경대, 하버드대를 비롯한 세계 유수의 대학에서 강의도 병행하고 있다⁴⁾.

1)윤광진, 일본현대건축의 양식분류에 관한 연구, 연세대 석사논문, 1985, pp.14~15.

2)조영부, 일본근대건축의 발전, 공간, 1980, p.37.

3)이일형, 일본현대건축의 지역적 특성에 관한 연구, 한국실내디자인학회 논문집 22호, 2000, pp.70~71.

그의 오이타 시립 도서관이나 공중도시 계획안처럼 초기의 작품에서는 모더니즘의 특징들을 찾을 수 있으며, 군마의 현대 미술박물관에서부터 포스트모더니즘의 경향을 볼 수 있다. 또한 효고시의 과학, 기술센터와 무사시, 큐료의 클럽하우스, 군마 박물관은 일본 전통 건축의 현대적 해석을 명확히 나타내고 있다. 그는 1981년 LA 현대 미술관 설계경기 당선을 계기로 많은 국제 설계경기에 작품을 출품하고 당선되었다. 그의 건축은 나이와는 상관없이 항상 젊으며, 최근 발표한 밀레니엄 아파트는 신기술과 컴퓨터화 된 주거환경 등 21세기 미래형 주거로도 손색이 없다고 하겠다.

3.2. 디자인에 영향을 미친 인물

(1) 겐조 단계(Kenzo Tange)

일본에서 최초로 현대건축을 시작한 건축가이며, 동경대학 건축학과 교수로서 아라타 이소자키의 스승이었다. '히로시마 평화공원(1949)'에 의해 세계적인 명성을 얻게 되었으며, 이것은 일본의 현대건축이 세계무대에 등장하는 것과 동일한 의미를 가졌다. '가가와현청사(1958)', '요요기 국립경기장(1964)', '도쿄도청사(1991)' 등의 대표작이 있다. 아라타 이소자키는 겐조 단계의 연구실에서 수년간 작품 활동을 함께 하면서 일본 현대건축의 특성과 철학을 고민하고 배웠으며, 그의 작품 활동에 많은 영향을 받게 되었다.

(2) 르 꼬르뷔제(Le Corbusier)

스위스 태생의 프랑스 건축가로서, 혁신적인 조형이론과 신건축의 지표를 제시하였다. 그의 실내공간의 특성은 첫째 기하학적 형태의 추구인데, 무질서한 자연 속에서 질서를 유지하기 위하여 어떤 원칙, 규범, 기준, 모듈 등을 적용한 새로운 실내 환경을 형성하는 것이다. 둘째 인간의 척도와 규격화의 개념이 적용되었는데, '주택은 살기 위한 기계'라는 말에는 인간 신체의 다양한 욕구를 만족시키는 기능적인 주택을 추구하는 의미가 담겨져 그 가운데 일정한 법칙과 규칙이 정립되었다. 셋째 실내공간의 장식문제인데, 그의 장식 개념은 실내에서 가구, 회화, 색 등으로 표현되었으며, 빛을 장식적 요소로 사용하였다.⁵⁾

이러한 그의 철학은 전 세계 많은 건축가들과 디자이너들에게 깊은 영향을 미쳤고 아라타 이소자키에게도 큰 영향을 끼쳤다.

4. 아라타 이소자키의 공간 구성 특성

4.1. 전통적 공간


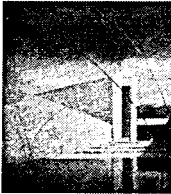
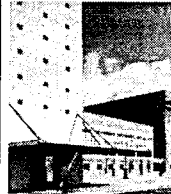
4)Arata Isozaki architecture 1960-1990, Rizzoli international publications, Inc., 1991, p.15.

5)전영미, 20세기 실내디자인의 조류, 기문당, 2001, p.69.

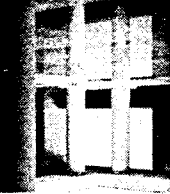
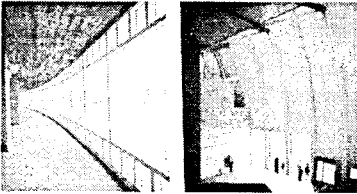
일본 건축의 전통표현에서 특징적인 것은 자연을 끌어들이고 그것의 일부에 동화되도록 하는 것이다. 이것은 자연을 사랑하는 일본인들의 미의식이 전통건축 공간에 표현된 것으로 이중성, 연속성, 융통성 등이 있다. 여기에는 빛을 공간에 활용한 예도 포함된다. 또한 일본 목조건축의 상징성에 집착하여 그것의 디테일이나 표현을 철근콘크리트나 철판으로 표현하는 것이 특징적이며, 수직선과 수평선의 선적인 요소를 실내와 실외에 사용하는 것도 일본의 전통적인 특성이다.⁶⁾

아라타 이소자키는 일본의 전통성을 그의 작품에서 현대적으로 응용하여 사용하고 있으며, 세계 여러 나라에서 일본의 전통성을 바탕으로 한 그만의 작품으로 널리 주목받고 있다. 특히 미토 타워는 일본 현대 건축의 전통성에 대한 추상적인 해석과 범례가 드러나고 있는 전통성의 개념 확장의 사례로 볼 수 있다. 모든 건물은 수직 형태의 미토 타워와는 대조적으로 수평적이고 기하학적인 직육면체 형태를 취하고 있으며 시각적으로 일본 전통 건축의 특성인 수평선과 수직선이 적용되어져 있다.⁷⁾ 또한 다양한 빛의 활용을 통한 내부와 외부의 깊은 교감을 통해 실내와 실외가 하나가 되는 느낌을 주는 일본의 전통적 특징을 느낄 수 있다.

<표 1> 전통적 공간

작품명	미토 타워	나기 현대미술관	토요노쿠니 도서관
장소,연도	일본, 1990	일본, 1994	일본, 1995
이미지			

<표 2> 자연과 선적인 요소를 활용한 공간

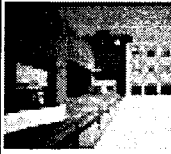
작품명	키타큐슈 미술관	라 꼬르니아 인간과학관
장소,연도	일본, 1974	스페인, 1995
이미지		

4.2. 절충적 공간

본래 북구 유럽에서 발생한 지역주의는 개인성을 존중하고, 각 지역에서 필요로 하는 감정적, 물질적 요구사항을 만족시키고자 한다. 일본 현대 건축의 지역주의는 일본의 사회, 문화, 예

술 전반과 기후, 지형 등을 포함하는 자연적 여건에서 발생한 전통, 관습, 이런 것들이 종합되어 나타난 전통 건축과 그 개념을 살펴봄으로써 알 수 있다.⁸⁾ 아라타 이소자키의 작품에는 현대성과 전통성의 교차, 친근함과 강한 충돌의 공존, 과거와 현재의 절충 등이 나타나고 있다. 그는 작업을 할 때 일본 내의 지역마다의 특성을 절충하여 공간 구성을 했고, 미국이나 유럽에서의 작품 활동에 있어서도 재료와 공간 구성에 있어 지역성과 그의 디자인 철학을 절충시켜 작업을 했다.

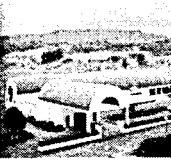
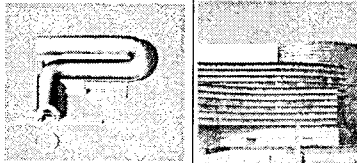
<표 3> 절충적 공간

작품명	로스앤젤레스 현대미술관	디즈니 빌딩	라 꼬르니아 인간과학관
장소,연도	미국, 1986	미국, 1990	스페인, 1995
이미지			

4.3. 은유적 공간

아라타 이소자키의 물음표를 나타내는 도면에서 사용자는 물음표의 도면에 근거하는 공간적 조형화를 즉각 인식하지 못한다. 결국 건축의 사용자가 건축물을 단계별로 발견하고 즐길 수밖에 없다. 따라서 이런 공간의 상징화는 일종의 숨은 그림 찾기 와도 비교될 수 있을 것이다. 이렇듯 포스트모던 건축은 보다 더 열린 작품을 만들기 위해 다층적이고 다의성을 창출하는 다양한 은유를 혼합시키는 경향이 있다. 그 결과 포스트모던 건축 작품은 다양한 은유로 구성되는 알레고리로 규명될 수 있는 것이다.⁹⁾

<표 4> 은유적 공간

작품명	후지미 컨트리 클럽	교토 콘서트홀
장소,연도	일본, 1975	일본, 1995
이미지		

4.4. 메타볼리즘적 공간

메타볼리즘이란 용어는 소우주의 동적인 변화를 적용한다는 개념으로서, 도시를 하나의 생태계와 같이 생각하고 그 신진대사의 개념을 도시성장에 연결시키자는 생각이다. 아라타 이소자키는 메타볼리즘의 대가라고 불리울 만큼 여러 작품에서 성장

6)이일형, 일본현대건축의 지역적 특성에 관한 연구, 한국실내디자인학회 논문집 22호, 2000, p.74.



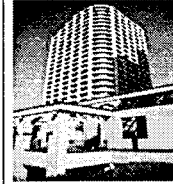
7)김선영, 일본 현대 건축의 전통적 요소에 관한 연구, 한국실내디자인학회 논문집 27호, 2001, p.47.

8)이일형, 일본현대건축의 지역적 특성에 관한 연구, 한국실내디자인학회 논문집 22호, 2000, p.72.

9)김은지·이정옥, 포스트모던 디자인과 중세 미학의 관계 연구, 한국실내디자인학회 논문집 39호, 2003, p.10.

하고 있는 건축 공간 표현 특성을 찾아 볼 수 있다. 평면 구성에 있어서, 중앙에 광장이나 주공간을 배치하고 주위에 보조공간과 서비스공간을 구성하여, 하나의 건물이 또 하나의 다른 건물을 만들어가고, 하나의 생명체가 또 다른 생명체를 다시 잉태해가는 특성을 건축에서 보여주고 있다.

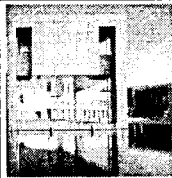
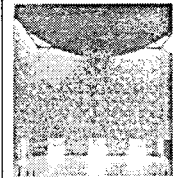
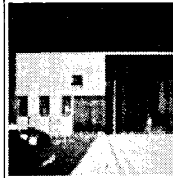
<표 5> 메타볼리즘적 공간

작품명	키타큐슈 미술관	츠크바 센터 빌딩	글로벌 극장
장소,연도	일본, 1974	일본, 1983	일본, 1988
이미지			

4.5. 비례적 공간

아라타 이소자키는 르 꼬르뷔제의 모듈과 일본의 전통적인 비례를 조화시키는 방법에 대해 고민하였으며, 공간 구성에 있어서의 수직선과 수평선의 비율을 연구하였다. 그 결과 사각형의 비율을 일대일로 했을 때 가장 좋은 비례라고 생각했으며, 그의 모든 작품의 내부와 외부 공간 구성에 있어서 정사각형의 비례가 많이 나타나고 있다. 또한 정사각형, 정육면체, 삼각형, 피라미드, 반원 등의 형태를 많이 사용하고 이들의 규칙적인 비례를 적극적으로 활용하였다.

<표 6> 비례적 공간

작품명	군마 현대미술박물관	토요노쿠니 도서관	경찰서
장소,연도	일본, 1974	일본, 1995	일본, 2000
이미지			

5. 결론

앞장의 분석과 종합을 통해, 아라타 이소자키의 고전건축의 원칙과 어휘, 건축에 대한 작가의 진지한 자세, 타고난 창의적 안목 등을 확인할 수 있었다. 그의 작품에서 일본 건축의 전통적 요소를 새로운 질서와 새로운 형태 언어로 다시 태어나게 하였으며, 이를 통해 그의 건축이 세계의 다른 작가들의 작품과는 다른 그만의 독특한 건축이 되게 하였다.

아라타 이소자키의 작품을 통해본 공간 구성과 디자인 특성은 전통적 공간, 절충적 공간, 은유적 공간, 메타볼리즘적 공간, 비례적 공간으로 요약할 수 있다. 일본 전통성을 자연과 빛, 선적인 요소를 사용하여 표현하는 전통적 공간, 지역성과 현대,

과거 등을 절충하는 절충적 공간, 다양한 의미를 포함하는 은유적 공간, 건축을 살아있는 생명체로 여기는 메타볼리즘적 공간, 공간 구성과 형태에서 비례를 중시하는 비례적 공간 등은 그의 작품에서 전반적으로 파악할 수 있는 특징들이었다.

전체적으로 아라타 이소자키의 작품은 일본뿐만 아니라 외국에서도 일본의 전통성을 은유적으로 표현하면서도 공간 구성과 재료 사용에 있어 그 지역의 특성을 잘 활용함으로써 글로벌 아키텍트화 시켰다. 아라타 이소자키는 현대 사회에서 요구하는 디자인 방향인, 세계화 속에 각 나라별 고유한 전통성을 표현하는 방법을 잘 활용한 점에서도 그의 작품의 우수성을 인정받을 수 있다. 앞으로도 그는 일본의 전통성과 현대화의 문제를 끊임 없이 연구해 나갈 것이고, 이를 계속해서 연구해 나간다면, 우리나라의 전통성을 세계화 하는 방법을 모색하는데 도움이 되리라 생각한다.

참고문헌

1. 김선영, 일본 현대 건축의 전통적 요소에 관한 연구, 한국실내디자인학회 논문집 27호, 2001.
2. 김은주, 우치다 시게루의 디자인 개념과 실내공간 표현 특성에 관한 연구, 한국실내디자인학회 논문집 45호, 2004.
3. 김은지·이정욱, 포스트모던 디자인과 중세 미학의 관계 연구, 한국실내디자인학회 논문집 39호, 2003.
4. 윤광진, 일본현대건축의 양식분류에 관한 연구, 연세대 석사논문, 1985.
5. 이일형, 일본현대건축의 지역적 특성에 관한 연구, 한국실내디자인학회 논문집 22호, 2000.
6. 정동현, 현대건축의 구축성 구현과정에 관한 연구, 대한건축학회 학술 발표논문집 24권 1호, 2004.
7. 최필성, 건축문화의 세계화와 식민화에 관한 연구, 대한건축학회논문집 19권 11호, 2003.
8. 진영미, 20세기 실내디자인의 조류, 기문당, 2001.
9. 조영부, 일본근대건축의 발전, 공간, 1980.
10. Arata Isozaki architecture 1960-1990, Rizzoli international publications, Inc., 1991.
11. Arata Isozaki, GA Document extra 05, 1996.
12. JA(Japan Architect) Programming, 1995-3.
13. The Illustrated Encyclopedia of Architects and Architecture, Dennis Sharp, Quatro Publishing, 1991.
14. <http://www.archinude.com/archi-office/isozaki/iso.htm>
15. <http://www.archinform.net>
16. <http://www.arch.oita-u.ac.jp/a-kei/urban/archimap/isozaki.htm>
17. <http://architecture.about.com/library/bld-isozaki.htm>
18. http://www.c-channel.com/c00005/index_en.html
19. http://www.greatbuildings.com/buildings/Gunma_Museum_of_Fine_Arts.html
20. <http://www.idahn.com/archbon/architec/isozaki/architop.htm>