

현대 일본 실내 디자인의 와비-사비적 표현 경향에 관한 연구

A Study on Wabi-Sabi of Contemporary Japan interior design

이길호* / Lee, Kil-Ho

이정욱** / Lee, Jeong-Wook

Abstract

Wabi-Sabi is the most conspicuous and characteristic feature of what we think of as traditional Japanese beauty. It occupies roughly the same position in the Japanese pantheon of aesthetic values as do the Greek ideals of beauty and perfection in the West. All things are impermanent. All things are imperfect. All things are incomplete. It offers an aesthetic ideal that uses the uncompromising touch of mortality to focus the mind on the exquisite transient beauty to be found in all things impermanent. Wabi-Sabi is a beauty of things imperfect, impermanent, and incomplete. It is a beauty of things modest and humble. It is a beauty of things unconventional. Wabi-Sabi is the art of everyday life. These may be the methods for the relationship establishment between human and space on the ground of Wabi-Sabi concepts which is commonly found not only in contemporary interior space in Japan.

키워드 : 단순성, 소박함, 일본 미의식, 한시성, 미완성, 불완전

Keywords : Simplicity, Rustic, Aesthetic of Japan, Impermanent, Incomplete, Imperfect

1. 서론

1.1. 연구의 목적 및 의의

오늘날 우리는 이전과 달라진 우리 시대의 예술을 일상성의 미학이라는 주제로 접근하고 있다. 그렇다면 우리가 말하는 일상성의 미학이라는 주제가 지니는 의미는 무엇인가에 대한 정리를 해야 한다. 먼저 일상성의 미학은 과거의 예술이나 디자인이 현대에 와서 그 위상의 변화를 겪고 있다는 문제제기에서 시작된다고 볼 수 있다. 과거 전통적 예술이나 디자인은 엘리트 중심이었던 고급문화에 머물렀다. 예술작품은 소수의 전유물로 여겨졌고, 예술가나 디자이너가 되기 위해서는 전승된 예술의 형식을 공부하기 위하여 끊임없는 노력을 할 필요가 있었다. 그러나 오늘날 이러한 소수들만의 예술이라는 테두리가 약화되면서 예술이나 디자인의 영역은 일상의 범위로 확대되었다. 이와 함께 예술과 디자인의 형식도 많은 부분에서 변화되었다.

일본의 경우 그들의 전통적인 미의식 속에 이러한 일상적 개념을 보존하여 지금까지도 문화적 정체성을 유지하며 발전시켜왔다. 와비-사비(わび-さび)의 미학은 이러한 일본의 일상적 미학의 개념을 이어받은 미의식 중에 하나이다.

이에 본 연구는 일본의 미의식인 와비-사비의 개념을 정리하

고 현대 일본 실내 디자인에 있어서 표현된 와비-사비의 특성들을 연구 분석하여 일본의 현대 실내 공간의 표현 경향을 알아보는데 의의를 둘 수 있다.

1.2. 연구의 방법 및 범위

본 연구는 일본의 현대 실내 디자인에 있어 와비-사비적 표현 경향을 연구 분석하기 위해서 와비-사비의 개념 형성배경이 되는 사상관과 환경적 배경, 그리고 일본인들의 미의식의 특성을 문헌조사를 통해 조사하고 고찰할 것이다. 이에 본 연구의 고찰 범위는 일본의 중세시대를 중점적으로 선정하였다. 일상성의 미학적 측면에서 와비-사비의 개념을 이끌어 낼 것이며 이러한 개념적 특성을 연구, 분석을 통해 공간적 특성을 이끌어 낼 것이며, 사례를 통해 일본 현대 실내 공간의 표현 경향을 살펴보고자 한다. 2장에서는 일본의 인문학적 배경과 미의식의 전반을 다루고 와비-사비의 일상성을 다룰 것이다. 3장에서는 와비-사비의 개념특성과 공간적 표현 특성에 대해 연구할 것이며 4장에서는 와비-사비의 공간적 특성을 사례를 통해 일본 현대 실내 디자인의 와비-사비적 표현 경향을 분석할 것이다.

2. 일본의 미의식과 일상성의 미학

일본의 미의식을 파악하기 위해서 먼저 일본의 인문학적 배

* 정회원, 경원대학교 실내건축학과 석사과정 수료

** 부회장, 경원대학교 실내건축학과 교수

경과 일본인의 종교관과 자연관을 파악하고, 일본인들의 전반적인 미의식을 알아야만 일상성으로서의 일본 미학에 접근할 수 있을 것이다.

2.1. 인문학적 배경

(1) 일본의 환경적 배경

일본인들은 섬세한 자연 감각을 지니고 있다고 하는데 이것은 사계절이 뚜렷한 기후 때문에 형성되었을 것이다. 그리고 일본 지형은 남북으로 길게 뻗어 있기 때문에 남과 북의 기후에 커다란 차이가 있어서 그들의 자연 감각을 키우는데 도움이 되었을 것이다. 또 태풍이나 지진 등 불규칙적인 자연적 영향은 일본인의 생활문화에 정감적인 것과 함께 현실에 대한 대응력을 육성시켰을 것이다. 이로 인해 자연에 대한 인내의 마음을 길러 왔으며, 그것은 고대로부터 일본인들에게 이른바 자연승배 사상을 길러왔다고 볼 수 있다.

(2) 일본의 선사상과 미의식

일본인의 미의식에 선이 영향을 미쳤다는 것은 이미 보편적인 통념 중의 하나이다.

일본인의 기호는 전후좌우의 대칭을 좋아하지 않는다는 것이다. 이른바 기하학적인 아름다움보다는 오히려 뭔가 덜 갖추어져 있고 거칠고 묘하게 일그러진 데가 있으면서도 어딘지 모르게 자연스럽고, 일정한 균형이 있어 안정감을 잃지 않으면서 어딘지 모르게 어두운 면이 있는데, 이러한 미의식이 일본분선에서 온 것이라 볼 수 있다.

2.2. 일본 미의식

일본에는 몇 가지 특징적인 미의식이 있다. 이는 일본인들의 공간적 개념이나 미적 개념에 반영되어 있는 중요한 미의식에 기에 고찰이 필요하다고 할 수 있다.

(1) 모노노 아와레(もののあわれ)

‘모노’는 대상을 의미하며 ‘아와레’는 내면적인 감동을 의미한다. 어떤 사물이나 대상을 대할 때 그 사물과 합일을 이루며 내면에서 우러나오는 깊은 감동, 내면적인 정서 표현을 의미한다. 대상과 접했을 때 느껴지는 ‘애수’ ‘비에’ ‘한탄’ 등의 내면적 정서의 표현을 가리키지만 그 중에서도 ‘비에’의 감정이 가장 우선하는 것을 볼 수 있다. 물론 이는 헤이안 시대 귀족들 사이에 깊숙이 스며들어 있던 불교적 감성이 바탕이 된 것으로 깊은 감동은 섬세한 애조를 띠며 충족감이 아니라 결핍감이 동반된 은은하고 잔잔한 정취를 의미한다.

(2) 이키(いき)

이키는 자신의 생각과 표현을 묵시적으로 알 듯 모를 듯, 아무런 표현하지 않는, 침묵하는 즉 자신의 아름다움을 과시하기 보다는 자신의 아름다움을 침묵하여도 그 아름다움을 느낄 수

있다는 것을 의미한다. 그렇기에 아무표현이나 주장이 필요하지 않은 것을 이키의 묵시성이라고 한다.

이키의 단순성은 와비, 사비의 미적이념과 같으며 이키에 있어서 단순성은 기하학적 단순성을 의미하며 이것은 형태적인 이키이다. 그리고 추상적인 구조적 단순성은 상황적 단순성을 말한다. 이키는 일상생활에 있어서의 단순성의 표출이며, 이것은 그 자체로서 미적 만족감을 주었으며 일상 생활 속에서의 미적경험을 통해 형을 형성했다.

(3) 와비(わび)-侘

와비는 결코 화려한 미와는 정반대되는 미로서 물질적인 아름다움 보다는 철학적이고 정신적인 아름다움을 요구하는 것이다.

‘와비’라고 하는 단어의 원 의미는 ‘생각하는 데로 되지 않은 괴로움이 있는 외로움 보다, 더욱 외롭고 가슴이 시리고 심한 외로움에 눈물조차 흘릴 수 없는 아픔을 동반한 외로움 보다 더한 감정’을 말한다. 와비는 ‘불완전한 아름다움’으로 표현했으며 조형 상으로는 ‘완성 전단계’, ‘완성된 것을 거부하는’ 것을 말하며 의도되지 않는 미를 의미하며 일상생활의 무계획 속에서 이루어진 아름다움 즉, 무의식의 미의 의미인 미학이다.

(4) 사비(さび)-寂

‘사비’라고 하는 단어의 의미는 ‘생명력이 퇴진해지는 상태’라고 할 수 있다. 그렇기 때문에 정적 감정을 나타낸다고 말할 수 있다. 또한 사비는 오래된 정취가 있는 상태, 시간의 흐름에 따라 그 물건의 원숙미를 더하는 것을 말한다. 사비는 물건 속에서 나타나는 원숙미와 기품, 물건 자체에서 나오는 자체의 특이한 미를 발산하며 그것을 음미하는 것을 의미한다. 또는 소박하며 정이 깃든 듯한 형태를 말한다. 오랜 세월 속에서 역사의 풍파를 견디어낸 사찰이나 가옥에서 풍겨 나오는 아름다움, 도쿄노마에 놓인 양상한 마른 나뭇가지, 또는 녹슨 생활용품이나 가구 등이 사비미에 해당된다.

2.3. 일상성과 미의식

일상성은 과거의 시간으로부터 경험적으로 얻어지고 자연이 움직임에 따라 순응하는 인간 본연의 모습에서 발견하고 활용해 나가는 자연친화적인 특성을 가진다. 물질적으로는 빈곤하지만 정신적으로는 풍요상태, 이는 일상의 소박함에 만족하며 마로서의 가치를 인정하려는 일상의 미학의 개념과도 상통한다. 이러한 일상의 개념에는 이키의 미도 있다. 소박한 세련미를 강조하는 이키는 그 시대의 대중들에 의식을 움직였던 미학이다. 하지만 이키와 와비-사비는 미묘한 차이가 있고 발전시켜져 나온 방향이 분명 틀림을 알 수 있다. 의식적인 면에서

1)박세정, 일본적 공간개념의 분석에 의한 실내공간 디자인 방법에 관한 연구, 건대석논, 2005
2)사사키 치카, 일본 현대패션에 나타난 일본 전통미의 연구, 2006과 구키 슈조, 이키의 구조, 한일문화교류센터, 2001 참고

와비-사비는 진정한 의도가 제거된 특성을 가지며 단지 자연의 관찰을 통해서 그것을 발견하며 재현하려는 경향을 보이지만, 이키는 아름다움을 표현하되 의도를 말하지 않아도 알 수 있는 묵시성의 개념이 특징적으로 보인다. 그리고 와비-사비는 내면적인 소소함과 아름다움, 자연적인 소재로 그 내용을 말하고 있지만 이키는 표면적이며 즉흥적인 내용에 외적인 아름다움에 치중하는 면을 보이고 있다.³⁾ 일상적인 미를 표현하는데 있어 이 둘은 위에서 본 바와 같이 그 기준과 개념이 다르다. 이키는 단순성과 묵시성, 형태적인 특성들이 지금까지 일본 패션 디자인의 개념적 미학으로 많은 부분 적용을 하였다.

일상성 미로서의 와비-사비는 자연친화적이며 소박한 미의 특성으로 공간적인 발전으로 이어질 여지가 있다. 지금의 일본 실내디자인의 특성이 일상적 경향을 보인다는 측면에서, 이어지는 내용에선 와비-사비의 특성을 분석하여 일본 실내 디자인의 경향적인 특성들을 와비-사비를 통해서 보여 주고자 한다.

3. 와비-사비의 개념적 특성과 공간적 표현요소

와비사비는 일본의 전통 미학으로써 가장 특징적인 면을 가지고 있다. 와비-사비와 가장 유사한 뜻을 지닌 영어단어는 'rustic(소박한, 꾸밈없는)'일 것이다. 공예인들은 'rustic'을 간략한, 소박한 혹은 순수한, 거칠고 불규칙한 외형을 가진' 정도로 해석을 할 것이다. '소박한'은 와비-사비 미학의 한정된 범위만을 표현하는데, 그것은 그들이 처음 와비-사비의 개념을 접할 때 느꼈던 많은 사람들의 공통적인 첫 느낌일 것이다. 와비-사비의 특성 중에 한시성, 불완전성, 미완성성 등이 있다.⁴⁾ 이 특성 중에 표현요소로서의 세부개념들을 파악하고 와비-사비의 개념적 특성 및 공간적 표현요소를 도출 하고자 한다.

3.1. 와비-사비의 표현 특성과 공간적 표현 요소

와비-사비의 특성은 와비와 사비의 근본적인 뜻에서 출발한다. 와비-사비의 실천적 철학과 표현적 미학의 특성을 파악하고 공간적으로 해석할 표현 특성을 마련하고자 한다.

(1) 단순성⁵⁾

그 첫 번째 요인은 '단순성(simplicity)'이라는 점이다. 쉽게 말하면 복잡한 것은 와비-사비에서 떨어져 버린다. 다인(茶人)은 이것을 '간소한 멋' 등으로 말하지만, 이것을 쉬운 예로 들면 '무늬가 없는 것'이 될 수도 있다. 너무 장식이 많은 것은 은근한 멋을 지닌 다기가 될 수 없고 또한 사람들로부터도 우려움을 받지 못했다. 영어로 plain한 요소가 항상 와비-사비의 미에 숨어 있는 것이다. 이를 표현 특성에선 형태의 단순성과 단순한 공간의 요소로 적용시켜 와비-사비적 공간의 특성으로 표현하고자 한다.

(2) 함축성

두 번째 특성은 '함축성(implication)'이다. 안에 담겨진 성질이어서 때로는 이것을 내면성(inwardness, 또는 intrinsic nature)이라고 해도 표현 할 수 있을 것이다. 다른 낱말로 하면, 안에서 안으로 지향하는 성질이기에 때문에 이것을 '깊이(depth)'라고 할 수도 있고 이 깊이가 결여된 것은 진정한 와비-사비미에 도달할 수 없다. 바꿔 말하면 깊이가 없는 것은 와비-사비에서 멀어진다. 노자의 말씀을 빌려 이것을 '玄'의 아름다움이라고 할 수 있다. 玄은 검은다는 뜻이다. 따라서 '유현(幽玄)'이라고도 한다. 幽는 '그윽함'이라는 뜻이다. 와비-사비의 공간에서는 어두움을 통제하여 음예를 표현한다. 가득하지 않고 깊이가 있는 공간이 와비-사비가 추구하는 특성이다.

(3) 침묵성

세 번째 특성은 '침묵성(沈黙性:silence)'이 된다. 또는 이것을 '한적(閑寂:tranquility)'이라고 하는 쪽이 한층 어울리는 말일지도 모른다. 다인은 한적을 중요시했지만, 이 '한적한 멋'에는 항상 침묵이 있다. 시끄러움이 사라지고 고요함이 있다. 시끄러움과 와비-사비는 하나가 되기 어렵다. 따라서 '정적(quietness)'이야말로 '와비-사비'의 본질이라고 할 수 있다. 차분한 내부 공간의 레이아웃은 넘치지 않는 와비-사비의 침묵성에 부합한다. 차분하며 사물의 배치에서 심플한 배치가 와비-사비의 공간적 배치이다.

(4) 필연성

네 번째 특질은 '자연스러움(naturalness)' 또는 '필연성'으로 표현 된다. 쉽게 말하면 '의도'가 없는, '저절로 된 것'이라는 개념이다. 진정한 '와비-사비'는 결코 의도적인 것에서 나오지 않는다. 의도가 노출되면 그 때문에 차분함을 잃고 시끄러운 것으로 기울어 '와비-사비'에서 멀어진다. '은근한 멋이 있는 것'은 이와 같은 뜻에서 생겨나는 것이고 만들어야 하는 것이 아니다. 공간의 너무 멋스럽게 꾸미려는 의도는 자칫 아니함만 못한 경우를 가져온다. 아름답고자 하는 미를 소박하게 즐기는 것이 와비-사비의 특성이다.

(5) 겸허성

다섯 번째 특성은 겸허성(謙虛性:modesty, humility)이다. 조심성이 많은 성질이라고 할 수 있다. 그것은 자아를 내세우지 않는 성질이라고 할 수 있다. 자아의 자취를 남기지 않는 것이다. 이 겸허한 성질은 필연적으로 밖으로 아름다움을 나타내지 않기 때문에 앞에서의 함축과 필연적인 관계를 볼 수 있다.

공간에서 스케일 조절을 통해서 인간은 행위의 제약을 받을 수

3)구키 슈조, 이키의 구조, 한일문화교류센터, 2001

4)Leonard Koren,Wabi-Sabi,Stone Bridge Press, 1994

5)표현특성에 용어는 야나기 무네요시, 다도와 일본의 미, 소화, 1987의 용어정리와 Leonard Koren, Wabi-Sabi,Stone Bridge Press, 1994, Andrew Juniper, Wabi Sabi the japanese art of impermanence,tuttle, 2003의 내용을 참고하여 정리하였음.

있다. 옛 일본의 다실에서 보였던 다실의 입구가 그러한 예이다.⁶⁾
 (6) 평상성

여섯 번째 특성은 '평상심(平常心)'을 갖는 것이다. 이 성질은 또한 '와비-사비'를 자연히 '건강한'성질로 이끌어 준다. '와비-사비'는 병적인 것, 변태적인 것과는 인연이 멀고 오히려 '평범한(normality)'과 인연이 깊다. 따라서 '와비-사비'는 오히려 당연한 것과 관계가 깊다. 이 때문인지 와비-사비는 오히려 민중의 그릇에서 많이 볼 수 있다. 옛날 다인들이 가려냈던 다기류를 살펴보면 그 대부분이 민중의 그릇, 잡기였던 사실에서 볼 수 있을 것이다. 우리 주변에서 볼 수 있는 재료나 형태를 통해 아름다움을 보고 자연 소재를 사용한 공간을 통해 와비-사비의 공간적 미가 표현 된다.

(7) 소소성

일곱 번째, 자연스러움이 이끌어 낸 당연한 결과로 들 수 있는 특질은 다인이 말한 '소소성(麤相性:coarseness, roughness)'인데 이는 '와비-사비'에서 종종 볼 수 있는 성질이라고 할 수 있다. 자연스러움이고 조작하는 것이 아니어서 인간이 뒤에 숨겨지게 되고 자연이 외부에 그대로 보여지는 것에서 종종 '와비-사비'의 모습을 볼 수 있다. 다기에서 자주 볼 수 있는 '일그러짐'이나 '흠' 등은 모두 파형과 다름없다. 막사밭이나 일본의 국보급 다완에서 거칠함의 의미를 볼 수 있다. 풍부한 텍스춰에서 파형과 흠을 연상하며 이를 통해 와비-사비적 공간을 표현한다.

4. 현대 일본 실내공간의 와비-사비적 표현 경향 분석

앞서 와비-사비의 개념 특성을 통하여 공간적 표현 특성을 도출하였다. 이 도출된 특성을 공간 다이어그램으로 조합하고 실제 사례들을 바탕으로 일본의 실내 디자인에서 나타난 와비-사비의 표현 특성을 살펴보고자 한다.

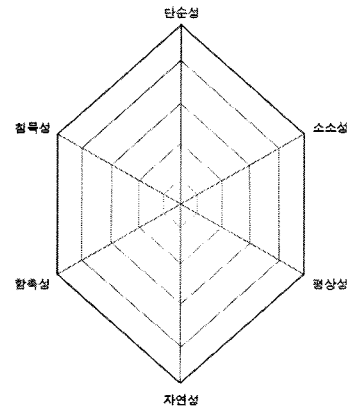
4.1. 와비-사비 공간 Diagram 구성

와비-사비의 공간 표현 특성을 6가지 표현 원칙으로 배열하여 각 사례들을 분석하고자 함에 기본 원칙을 표현하고자 한다.

<표 1> 와비-사비 표현특성과 공간적 요소

표현 특성	공간적 요소
단순성	형태의 단순성,공간의 단순성
소소성	텍스춰의 표현(거칠함)
침묵성	공간의 배치(레이아웃)
함축성	공간의 깊이, 음예적 공간
필연성	공간의 의도(비구축, 추상적)
자연성	자연적 소재의 사용

이 다이어그램에서는 각 표현 특성 요소의 단계마다 연결된 면이 형성되고 면적이 증가 할수록 와비-사비의 표현인자를 많은 부분을 가지고 있다고 볼 수 있다. 면적이 커짐과 동시에 부분적 표현 경향들이 강조가 되는데 그 부분이 와비-사비 공간적 표현 경향 특성으로 설명될 수 있다.

<그림 1> 공간적 표현 요소 관계 1

4.2. 현대 일본 실내 공간의 와비-사비적 표현 경향

(1) 작품 분석

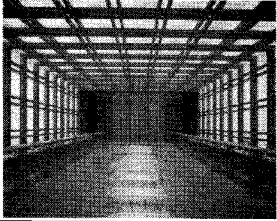
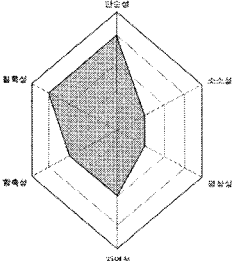

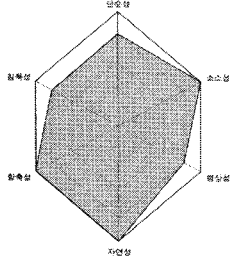
위에 사례들을 통해 각 공간에 나타나는 와비-사비의 공간적 표현 특성을 볼 수 있었다.

각 사례마다 면이 형성되는 것을 볼 수 있었는데 첫 번째 작품과 세 번째 작품이 보다 많은 와비-사비적 공간에 근접하다고 본다. 그리고 첫 번째 작품에는 침묵성이 강조된 와비-사비적 공간이라 표현될 수 있고 세 번째 작품은 전반적인 표현에서 와비-사비적 공간이 표현되어졌다고 본다. 두 번째 작품은 단순한 공간은 형성하나, 균질적 공간은 와비-사비의 불완전미를 강조하는 특성에 거리가 있다.

<표 2> 와비사비 공간 분석 사례

사례	작 품
Kengo Kuma-Ginza Onsen Fujiya Hotel 2003	

6)Leonard Koren, Wabi-Sabi,Stone Bridge Press, 1994, p.32

<p>Takashi Sugimoto - Grand Hyatt Temple 2003</p>	
<p>Takashi Sugimoto - Fyurei Transportable Tea Ceremony 1992</p>	

4. Mira Locher, Super Potato Design, TUTLE, 2007
5. Luigi Alini, Kengo Kuma Works, Electaarchitecture, 2005
6. 구키 슈조, 이키의 구조, 한일문화교류센터, 2001
7. 다니자키 준이치로, 음예예찬, 늘와, 2005
8. 야나기 무네요시, 다도와 일본의 미, 소화, 1987
9. 박세정, 일본적 공간개념의 분석에 의한 실내공간 디자인 방법에 관한 연구, 건국대 석논, 2005
10. 손주연, 팝아트와 일상의 미학, 홍익대 석논, 2005
11. 사사키 치카, 일본 현대 패션에 나타난 일본 전통미에 대한 연구, Journal of the Korean Society of Costume vol.57, 2007

5. 결론

앞에서 본 바와 같이 일본의 미의식 중에 하나인 와비-사비미가 공간적인 표현요소의 특성으로 분석해본 결과 몇 가지 표현 경향을 가지는 것을 볼 수 있었다.

첫째, 재료 표현에 있어 재질감을 충분히 살리면서 단순한 배치를 유지하려는 경향이 있다.

둘째, 공간의 밝기를 통제하는 것이 아니라 어둠을 통제하여 공간의 그림자를 연출하였다.

셋째, 공간의 볼륨을 극적(재현)으로 표현하려는 경향이 있다.

일본의 와비-사비적 공간 개념은 단지 물성만을 표현하지는 않는다. 주변의 상황과 관계성을 놓고 공간적 개념을 담는다. 이에 일본적인 실내 공간을 디자인함에 있어 표현 요소가 디자인의 방법적인 면으로 적용될 수 있으리라 생각된다.

참고문헌

1. Leonard Koren, Wabi-Sabi, Stone Bridge Press, 1994
2. Andrew Juniper, Wabi Sabi the japanese art of impermanence, tutle, 2003
3. Richard R. Powell, Wabi Sabi simple, AdamsMedia, 2005