

英國의 18세기 風景庭園에 關한 研究*1

金 貴 坤*2

A Study on the Landscape Garden of the Eighteenth Century in English*1

Kwi Gon Kim*2

Significant findings concerning the cause of the gardening revolution of the eighteenth century in England, its landscape style and contribution to a new style are concluded as follows:

1. The English landscape garden is regarded as a great revolution in the history of landscape architecture, and it was in the eighteenth century, in England, that garden and landscape first came together.
2. For at no time in history has there been such general interest in gardens and in the total physical landscape, so much writing and criticism and open debate.
3. Garden design did not become a definite art form in England until the eighteenth century. During the period it can be seen that there were developing three distinct types of garden, that is, the picturesque garden, the 'poetic' garden and 'abstract' garden.
4. Also developing was a new appreciation for natural forms and natural landscape, expressed in painting, poetry and garden design, and the landscape gardeners tried hard to make country scenery look as though man had not had a hand in it. Eventually these open spaces contributed to a new type of spatial form development of naturalistic landscape style which is today taken for granted as a normal component of the landscape architect's palette.

緒 言

自然은 人類가 이 地球上에 出現하기 以前부터 存在 하였고, 造景 亦是 人類 出現의 歷史만큼이나 오래 된 藝術(或은 科學)이지만 "Landscape Architecture" 라는 이름을 가지고 하나의 獨立된 專門分野로서 등장 하기 始作한 것은 겨우 1세기를 약간 넘었을 뿐이다.¹⁾ 따라서 많은 훌륭한 작품들이 그들 스스로를 다른 칭 호로 불렀던 사람들에게 의해서 창조됐음을 發見할 수 있다.

人類의 歷史가 始作되면서 각 나라마다 또한 各時代 마다 固有한 特色을 가진 造景의 樣式이 생겨났는 데, 이와같은 造景樣式의 特色은 一般의으로 기후·風土, 交通 등의 환경, 國民性 및 時代思潮(歷史) 등의 종합 적인 영향을 받아 形成되게된 것을 알 수 있다. 물론 아주 오랜 옛날의 造景에 關한 事項은 대부분 추측에

의존하고 있으며, 歷史의 事實에 입각한 視覺의 形態의 再築造를 可能케 하는 物理的 증거는 많지 않은 實情이다.

18세기 英國에서 탄생한 風景庭園은 造景史上 하나 의 커다란 革命으로서 表現되고 있으나 이에 영향을 준 어떤 하나의 因子를 뽑아내거나, 그 理由를 아주 옹바르게 밝힌다는 것은 不可能하다. 더욱이 그 혁명 의 出現시점을 精確하게 究明하려는 努力 또한 無意味 한 일이라 하겠다. 어쨌든 18세기에 들어서면서 garden 과 landscape을 一體로 보기 始作했으며, 全英國을 하나의 庭園으로서 만들려는 轉換點이되었다.²⁾ 또한 영국의 庭園設計는 이때에와서 비로서 明確한 藝術的인 形態를 가지게 되었으며,³⁾ 이 當時 造景樣式의 本質은 理想主義的인 自然式 造景이었다고 볼 수 있다. 특히 英國 風景造園術의 歷史는 設計와 樣式에 關한 史的 考察 以上の 意義를 지니고 있는데, 이는 造景, 文學 과 美術, 이 세가지 形態의 藝術이 서로 密接하게 關

*1 Received for publication on March 10, 1978.

*2 서울大學校 農科大學 講師

聯되었던기 때문이다.

英國의 18세기 造景樣式을 考察함에 있어, 우리의 觀心을 끄는 또 하나의 事實은 造景史上 18세기만물 庭園과 全景觀(total physical landscape)에 對한 一般의 觀心이 높았던 때가 있었으며, 이때엔 庭園에 關해서 아주 활발하게 쓰고, 批評하고, 公開的으로 討議했던 時期였다.

우리나라에서도 1965年度를 起點으로 造景分野의 活動이 활발해지면서 韓國의 自然美 및 우리 固有의 造景樣式의 研究와 分析을 通한 韓國의 造景樣式의 保存과 우리나라의 固有한 美를 풍기는 새로운 造景樣式을 우리 世代가 開發하여 70年代의 것으로 普及시켜야 할 과제가 놓여있어 이의 解決에 도움을 줄 수 있는 광범위한 調査, 研究가 切實히 要請되고 있는 實情이다.

本 研究는 18세기 英國의 風景庭園에 對한 그 當時의 批評 및 討論을 中心으로 造景樣式을 考察하고, 과거의 例에서 우리 世代의 작품활동에 도움이 될 營감과 哲學을 發見함과 同時에 人眼에 對한 美 및 科學과의 協同方案을 모색함으로써 장래의 創造的인 造景樣式의 形成에 도움을 주고자하는 데 그 目的이 있다.

英國 造景樣式의 변천과정

16세기 이후의 英國의 造景樣式은 整形式과 非整形式이 서로 교대로 나타났다가 사라지곤하면서 現代의 自然式 造景樣式을 탄생시키기까지에 이르렀다.

1500年代를 頂點으로하여 中世整形式 造景樣式의 영향을 받은 樣式이 두드러졌으나, 1600년대를 頂點으로 非整形式의 경향을 띠게 되었다. 特히 1690년대를 前後한 스투어트王朝에는 불란서 平面幾何學式庭園의 영향을 받아 소위 English Formality를 맞이하였으나, 1770년대를 前後한 18세기에는 英國 風景庭園의 登場으로 다시 English informality를 되찾게 되었다. 1870년대를 前後한 빅토리아朝에는 設計의 貧困을 면치 못하였을 뿐만 아니라 이때의 木단건축식정원의 영향을 받아 Formal Italian Garden Revival을 가져왔었으며, 1920년대를 起點으로 한 엘리자베스女王 二世때부터는 自然式(naturalistic style)을 指向해오고 있다.

風景庭園樣式

18세기 英國에서는 3가지 獨特한 庭園樣式 即 ‘picturesque’ garden, ‘poetic’ garden 및 ‘abstract’ garden의 發達을 엿볼 수 있다.²⁾ 이 3庭園은 모두가 理論的으로 ‘natural gardens’(‘自然’이라는 말은 各 경우에

매라 다르게 認識되어야 하겠지만)이었으나, 各樣式이 지나고 있는 原則은 各各 特異한 樣相을 보이고 있다.

첫째로, ‘picturesque’ garden은 造景美術家의 技術을 用려졌으며, 三次元的인 景觀을 造成했다.

둘째로, ‘poetic’ garden은 認識(recognition)에 基低을 두고있는 것으로 外觀(appearances)의 再現(reproduction)에 根本을 두고 있다고 보아야 할 것이다.

셋째로, ‘abstract’ garden은 認識에 依한 感情의 表現이나, 다른 藝術形態(art form)를 모방하는 것이 아니고, 主로 linear formula의 使用으로 어떤 感覺(sensation)을 일으키게 하는 것이었다.

1. 그림으로서의 庭園(‘picturesque’ garden)

18세기의 거의 大部分을 支配했던 理論은 庭園設計의 藝術을 그림의 藝術과 關聯지어 生覺하는 것이었으며, 造景美術家가 그림의 대상으로 삼는 庭園이어야만 設計된 庭園으로 간주할 程度이었다. 特히 18세기 後半에 가지는 造園藝術은 全的으로 캔바스위에 適用하는 것과 똑같은 原則에 依하여 땅 위에 그림을 그리는 것이었다. 即 이 두藝術은 똑 같은 原則에 따라서 똑 같은 目的을 追求하는 것이었으나, Claude와 Poussin 그리고 Salvator Rosa의 作品들이 造園術의 方向에 끼친 영향은 一般的으로 過大 評價되고 있는 感이 있다. 왜냐하면 18세기 全般에 걸쳐서 뿐만 아니라 19세기 初까지도 William Kent를 제외한 화가는 庭園設計家가 되지는 못했다. 오히려 造園革命과 關聯된 이름은 Addison, Pope나 Shenstone과 같은 詩人의 이름이나, 文學하는 人들의 이름들이 두드러지고 있다. 特히 Leasowes庭園은 우물증에 걸렸던 二流 詩人인 Shenstone의 情生의 事業이었으며, Shenstone이라는 이름은 그의 詩보다도 그의 庭園때문에 더 알려져 있다. Shenstone은 회화기술을 強調했기 때문에 Leasowes정원은 ‘picturesque’ garden이었지만, 根本的으로 그는 詩的인 造園理論을 가지고 있었다. 그에 依하면 庭園의 景觀은 장엄(the sublime), 아름다움(the beautiful), 그리고 우울(the melancholy) 或은 애수(the pensive)로 나누어질 수 있었다.

2. 詩로서의 庭園(‘poetic’ garden)

上述한 바와 같이 18세기 後半에 활발한 움직임을 보였던 ‘picturesque’ garden의 初期 形態는 회화적인 性質보다 詩的인 面을 더 가졌었다. 詩人의 庭園은 Aldous Huxley의 ‘Feclies’와 같은 氣分 或은 분위기(atmosphere)를 主로 다루었다. 即 庭園의 部分에 따라서 장엄(solemnity 或은 sublimity) 或은 위엄(grandeur 或은 dignity) 或은 우아(elegance) 속으로 빠져 들게 하는 것이었다. 例를 들어 공포의 드릴을 願한다

면 놀라움을 느끼게 하는 것은 동굴을 訪問하는 것 등과 같은 것이다. 모든 낭만주의가 궁극적으로 discipline의 貧困을 면치 못했던 것처럼 詩的인 庭園도 終局에 는 discipline의 貧困을 겪었다.

3. 음악으로서의 庭園('abstract' garden)

이것은 물결같이, 굽어치는 線의 도그마로도 表現되는 데, the anti-straight-line school은 18세기初에 나타났으며, Kent는 '自然은 直線을 아주 싫어한다.' (Nature abhors a straight line)이라고 선언했다. 그러면 무엇이 "自然의 線"(nature's line)일까? 이에 對한 答으로 Hogarth는 그의 팔레트다 理想的인 線—the wavy line of beauty—을 그렸는데, 이 線은 꾸불꾸불한 물결모양의 變化에 依해서 人間의 눈에 가장 만족스러운 効果를 가져다주는 것이었다. 이것은 Hogarth의 '美의 分析'(Analysis of Beauty: 1753)에서 자세히 說明되어있으며, 1745년에 Hogarth가 팔레트에 묘사한 것이 現在 영국 국립화랑에 소장되어 있다. Hogarth보다 더 영향력이 있었던 사람은 Burke였는데 Burke가 얘기하는 線의 基本的인 質은 모양이 부드럽고, 그것 自體에 變化와 서스펜스를 內包하는 것이었다. 그러나 '놀라움'은 나타내지 않았는데, '놀라움'은 갑작스럽게 線이 굽는다든가, 끊어짐으로서 느껴지기 때문이다. 詩的인 造園家였던, 한쪽의 그림으로써 庭園을 생각하는 造園家였던, 모든 造園家들이 물결치는 것과 같은 線의 理論에 意見을 같이했던 것만은 事實이다.

綜合的 考察

앞에서도 言及한 바와 같이 18세기 風景庭園의 發生要因을 正確히 究明한다는 것은 어렵지만, 17세기 기하학식 庭園의 概念에 反對했던 思想家 및 哲學者의 集團이 있었으며 유럽 全城에도 形式主義와 制約, 그리고 人爲性에 對한 不滿感이 커지고 있었다. 그것은 文學에 있어서, 英國에서는 前부디 애디슨(Addison)과 포프(Pope), 그리고 後에는 톰슨(Thompson)의 作品, 독일에서는 클로프스토크(Klopstock)의 作品等 많은 作品속에 나타나고 있었다.⁴⁾

英國의 18世紀 造園革命을 視覺的으로 볼 수 있는 첫 作品은 Sir John Vanbrugh의 作品인 데, Vanbrugh는 오랫동안 아주 構造的이며, 기하학적이고, 대칭적인 平面圖에 精確해왔지만, 18세기초 romantic fashion을 活用하기 시작했다. 이 時代의 또 하나의 設計家였던 Charles Bridgeman은 과거의 方法을 버리고, 直線과 흔들흔들하는 線의 理想的인 混合形態로 方向을 바꾸었

다. 이와같은 異常한 結合은 Bridgeman과 Vanbrugh가 1714년 直後 함께 일해왔던 것으로 알려진 Buckinghamshire에 있는 Stowe House의 平面圖에 依해서 例示되고 있다. Bridgeman은 特히 ha-ha의 考案者로서 觀心을 끌었는데, 이것은 空間의 分명한 境界를 없앨 수 있었다는 데서 큰 意義를 찾아볼 수 있었다. 화가이며 景觀設計家였던 William Kent에 對해서는 이미 言及한 바 있으며, 眞正으로 創造的인 能力을 나타냈던 最初의 사람은 Capability Brown으로 알려지기도 했던 Lancelot Brown이었다. 1783년 Brown의 사망후에 Brown의 努力과 그 結果에 關한 열띤 論爭이 있었다. 大部分의 사람들이 그의 作品을 칭찬했지만, 一部 사람들은 刊行物을 통해 그들의 反對意見을 피력했었다. 이것은 "The Spectator"와 "The Guardian"紙에 실린 Addison-Steele-Popeessays로부터 始作되었다. 故으로 生覺할 수 있는 風景造園派의 主要한 人物로는 Humphry Repton을 꼽을 수 있는데, "landscape gardener"라는 專門的인 칭호를 처음으로 使用했던 사람으로 알려지고 있다.

Repton에 이르러 最高潮에 達했던 18세기 英國의 風景造園派에 對한 全般的인 評價는 오랫동안 그러했던 것처럼, 아마도 앞으로도 恒常 論爭의 餘地가 있을 것이다. 그러나 오늘날 造景家의 大部分은 첫째로, 18세기에는 不幸하게도 自然을 歪曲했으며, 둘째로 open landscape의 천연 그대로의 美觀과, 사람의 거주지와 가깝게 연결되어 있는 地域의 建築述上의 必要條件을 區分하는 데 失敗했다는 事實에 同意할 것이고, 또한 "landscape garden"이라는 表現에 對해서도 불만을 나타내고 있는 데 이 불만은 명사로서의 landscape에 對한 것이 아니라 형용사로서 쓰여져, 부드럽고 牧歌的이며, 시골냄새가 나는 景觀으로 構成되는 庭園만이 용인될 수 있다는 暗示때문인 것이다.

그러나 風景造園派(landscape gardening school: 1712~1790)가 기여한 바⁵⁾를 考察해 볼 것 같으면, 그들은 人間의 손이 닿지 않는 것처럼 보이는 田園風景을 만들려고 무척 努力했으며, 그 과정에서 그들은 英國에 평온하고 말로 表現할 수 없을 程度의 美觀적인 countryside를 위한 바탕을 마련해주었다.

더욱이 그들은 意識的으로 試圖한 것은 아니지만 우연하게도 後에 의식적으로 개발될 수 있었던 새로운 形態의 屋外空間(outdoor space)의 形成에 대단히 重要的 기여를 했다⁶⁾. 이것은 風景庭園家들이 空間을 認識하고 있었음을 말하는 것은 아니지만, 그림같이 快適하게 보이는 方法으로 構造物을 配列하다보니 자동적으로 空間關係를 樹立했으며 그 中에서도 가장 效果的

인 것은 말할 것도 없이 自然의 均衡잡힌 과정에 依해서 向上되고 完成될 수 있었다는 것이다. 終局的으로 이와같은 空間形態는 Prince Pückler-Muskava와 Frederick Law Olmsted와 같은 사람들에게 어필하여 새로운 種類의 空間形態, 即 다듬어지지 않은 植生으로 이루어진 曲線境界, 起伏이 있는 地形 및 意圖的인 變形(modeling) 등을 가지오겠끔 하였다.⁵⁾ 이리하여 오늘날에는 柔軟하고, 평온한 感を 주도록 이루어진 田園空間은 造景專門家의 애를 수 없는 設計의 對象이 되고 있는 것이다.

結 論

18세기 英國에서 탄생한 風景庭園의 發生과 造景史上 차지하는 位置, 造景樣式 및 現代造景樣式的 形成에 기여한 바를 分析, 특징지운다면 다음과 같이 要約된다.

1. 18세기 英國에서 탄생한 風景庭園은 造景史上 하나의 커다란 革命으로서 表現되고 있으며, 18세기에 이르러 비로소 庭園과 風景을 關聯지어 生覺하기 始作했다.

2. 18세기만큼 庭園과 全景觀에 對한 一般의 觀心이 높았던 때가 造景史上 없었으며, 이때엔 庭園에 關해서 活潑하게 쓰고, 비평하고, 公開的으로 토의했던 時期였다.

3. 英國의 庭園設計는 18세기에 와서 비로소 明確한 藝術的인 形態를 가지게 되었으며, 특히 독특한 庭園樣式 即 'picturesque' garden, 'poetic garden' 및

'abstract' garden의 發達을 가지왔었다.

4. 이 時代의 그림, 詩 및 庭園設計에 나타나 있는 바와같이 自然形態와 自然景觀에 對한 새로운 認識이 始作되었으며, 人間이 손이 닿지 않은 것처럼 보이는 田園風景을 만들려고 매우 努力했다. 終局에가서 이와같은 空間形態는 새로운 種類의 空間形態, 即 오늘날 造景專門家들의 設計對象이 되고 있는 現代自然式 造景樣式的 탄생에 寄與했다.

參 考 文 獻

1. Brookes, J. 1969. Room Outside, pp. 13~14. Thames and Hudson, London
2. Clifford, D. 1966. A History of Garden Design, pp. 138~139, Faber and Faber, London.
3. Colvin, B. 1973. Land and Land Landscape, pp. 59~60, John Murray, London.
4. 文教部, 1974. Hubbard, H. V. and Kimball, T. an introduction to the study of landscape design. 李一球, 吳輝泳 共譯, 大韓教科書株式會社. 56p.
5. Newton, N. T. 1973. Design on the Land, pp. 219~220, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, xxi p.
6. Tobey, G. B. 1973. A History of Landscape Architecture, the Relationship of People Environment, American Elsevier Publishing Company, Inc. New York, London, Amsterdam, 127p.