

Villard de Honnecourt: 스케치북의 저자와 특성

홍 성 우

(경운대학교 건축공학과 전임강사, 건축학박사)

1. 서론

19세기 이후 기술적으로 가장 발전된 고딕건축물이 예술 및 건축역사가들에 의해 체계적으로 연구 조사되었지만 고딕건축가들의 건설기술과 구조적인 지식 그리고 로마네스크 건축과 구분되는 다양한 고딕 건축요소들에 대하여서는 명확한 해석과 확실한 답안을 제시해주지 못하고 있다. 이러한 문제의 가장 근본적인 이유는 중세건축에 관한 디자인 방법 과 건설기술에 대해 그 시대에 쓰여진 자료가 거의 존재하지 않기 때문이다.¹⁾

1955년 파리 국립박물관(Bibliothèque Nationale)은 프랑스 Picardy지역 Honnecourt이라는 조그만 마을출신인 13세기 건축가 Villard de Honnecourt의²⁾ 스케치북을 전시하였다. 33페이지의 양피지 양면에 글과 그림을 그려 놓은 귀

중한 자료는 곧 역사가들에게 잘 알려졌으며, 전시 후 중세건축에 관한 자료를 갈구하던 예술 및 건축역사가에 의해 Villard의 건축물 그림에 대한 분석이 폭넓게 연구 발표되었다.³⁾ 그러나

Villard의 스케치북에 관한 대부분의 연구는 그의 그림과 예술적인 스타일에 관한 연구였으며, 그의 직업과 스케치북의 저자에 관한 분석은 거의 체계적으로 연구되지 않았다. 따라서 본 연구의 목적은 중세건축을 연구하는 귀중한 자료인 Villard 스케치북의 일반적인 특징을 조사하고 스케치북을 그린 예술가 또는 건축가의

2. 1955년 스케치북의 원본이 일반인에게 전시되기 전에 1858년 건축가 Lassus는 Villard의 스케치북을 편집 및 재구성하여 상세한 설명을 덧붙여 책(*Album de Villard de Honnecourt*)으로 발간하였으며, 1859년 R. Willis가 영어판(*Facsimile of the Sketchbook of Wilars de Honnecourt*)을 출간하였다. Villard de Honnecourt의 건축에 관련된 연구는 W. Burges, *An Architect's Sketchbook of the Thirteenth Century, the Builder*, 1858, pp. 758-772., F. Buser, *Architector, The Lodge Books and Sketchbooks of Medieval Architects*, New York, 1979, pp. 15-193. 에 잘 나타나있다.

1. 13세기 중반 이전에 작성된 단 두 권의 중세건축에 관한 자료가 발견되었는데, 생드니(saint-Denis)의 대수도원장 Suger가 기록한 글과 본 교에서 다룬 Villard de Honnecourt의 스케치북이다.

2. Villard de Honnecourt라는 이름은 Honnecourt의 Villard, 즉 Honnecourt출신 Villard라는 의미이다. 따라서 본 교에서는 Villard de Honnecourt를 줄여서 Villard라고 지칭하겠다.

직업과 저자를 규명하고자하는 것이다.

2. Villard의 스케치북의 특성

2-1. 스케치북의 물리적인 특성

13세기 초반에 작성된 것으로 추정되는 Villard의 스케치북은 여러 소유주를 거친 뒤 1926년 가족으로 다시 제본되어져 현재 파리 국립박물관에 소장되어있다. 스케치북은 양피지⁴⁾로 만들어졌는데 크기는 원래 가로 180mm 세로 255mm 였으나 15세기 초 가로 154-160mm 세로 235-240mm로 줄어졌다.

그림1. V22: 누드그림

스케치북의 반은 두껍고 표백되어 바삭 말려진 양피지이며 V22⁵⁾ 페이지에 있는 누드그림과

4. 고대와는 달리 중세에서 책은 보관과 제본의 용이성에 의해 비록 비싸지만 양피지(parchment)를 사용하는 것이 보편적이고, Villard의 스케치북 또한 양피지로 만들어져 손상 없이 지금까지 보관되어 소중한 건축역사 자료가 되었다.

5. V는 Villard 스케치북의 머리글자이며 숫자는 페이지 수

같은 일반적인 그림들은 얇고 윤기 나는 양피지에 그려졌다.

현재 스케치북은 원래 책으로부터 66페이지가 남아있다. Villard의 스케치북을 체계적으로 연구한 Hahnloser는 스케치북의 그림을 재구성하고 오랜 기간 페이지를 연구한 뒤 Reims성당의 트랜셉트(transept)의 전경과 Villard가 언급한 투석기(catapult)의 입면과 같은 8페이지가 15세기 이후 소실되었다고 결론 내렸다. 그러나 개인으로서 스케치북을 마지막으로 소장한 Félibien은 스케치북이 40장 즉 80페이지가 있었다고 주장하였다. F. Busher에 의하면 원래 스케치북은 96페이지가 있었던 것 같으며 그후 최소한 8장이 소실된 것으로 추정하였다. 그중 가장 많은 손실은 동물과 유태교회당(synagogue)의 그림, V28과 V60에 언급된 Cambrai성당에 관한 두 개의 그림, 그리고 그림을 그리는 방법에 관한 연구들을 포함한 그림들이 두 번째 그리고 마지막 묶음에서 소실되었다고 보고있으며, 특히 목공예 관한 부분과 볼트설계분야에 관한 것이 가장 많이 소실되었을 것이다.⁶⁾

2-2 스케치북의 목적과 소유주

1175년경에 출생하여 1240경까지 생존한 것으로 보는 Villard de Honnecourt는 처음부터 스케치북을 만들어 그림을 그린 것이 아니라 자신이 본 것을 기억 및 기록하기 위해 양피지 조각 위에 연필(납연필)과 잉크를 사용하여 그림을 그렸다.⁷⁾ 1216년 경 후원자 및 동료들과 토의하고 젊은 석공들을 교육하는데 도움이 될 수 있도록 그는 미리 그린 그림과 나중에 사용하기 위한 빈 양피지를 묶어 책으로 제본하였다. 아마 1233년 그의 인생 말년에 Villard는

이다. 따라서 V22는 스케치북 22페이지에 있는 그림을 나타내는 것이다.

6. F. Busher, *Architector, the Lodge Books and Sketchbooks of Medieval Architects*, p. 28.

7. Villard에 관하여 남겨진 자료는 거의 없지만 스케치북에 기록된 것을 바탕으로 F. Busher는 Villard 관한 체계적인 가상 일대기를 기술하였으며, 또한 스케치북의 목적은 기억술(mnemotechnical)이라고 지적하고있다.

자신의 스케치북을 늘이고 편집하기를 결정하였으며, 연필로 그려진 그림들은 잉크로 덧칠하였으며 필요한 부분에 해석을 달아 두 번째 마스터가 이론적인 부분을 확장시키는데 도움을 주었다. 특히 V2에서 Villard는 자신의 스케치북을 석조술, 공학, 목조술을 위한 교본인 동시에 사물과 건축물을 그리는데 필요한 기하학의 원리를 담은 책으로 규정하며 스케치북을 만든 목적을 분명히 밝혔다.⁸⁾

그림2. V1: 첫 번째 페이지.

그 후 스케치북은 불어를 라틴어로 번역하고 자신의 이론적인 그림을 덧붙인 두 번째 마스터가 의도한 것과 같이 체계적인 건축교본으로 사용되었다.⁹⁾ 1240년경 이후 Villard의 책에서

는 전문적인 그림들과 부가물이 부족한 것이 건설현장에 단순히 보관되었다는 것을 암시하고 있다. 특히 이 당시에는 보베(Beauvais), 아미앵(Amiens), 그리고 생드니(St. Denis) 성당들과 같은 과도한 장식을 가진 고딕건축물들로 인해 고딕건축언어는 상당히 더 난해하게 되었다. 따라서 이 당시 나타나 스케치북을 소유하게 된 세 번째 마스터와 같은 사람에게 스케치북은 건축적인 실재성을 잃어버렸을 뿐만 아니라 이미 역사 속의 영역에 들어가 버렸을 것이다. 그러므로 세 번째 마스터는 스케치북을 조합하여 성당도서관에 비치하였을 것이다.

아마 세 번째 마스터와 거의 같은 시기에 스케치북은 샤프트르(Chartre)로 옮겨져 1560년경 Félibien 가문 중 한사람에 의해 소지하게 되었다. 소유주는 스케치북의 저자를 Villard라고 규명하고 첫 페이지(V1) 약마그림 왼쪽에 다음과 같은 글을 새겨놓으며 Villard를 자신들의 조상이라고 주장하였다. “이 책 속에서 당신은 나의 조상 Sire de Montogogie로 알려진 Sire Alessis Fellibien의 기계(machine)들을 발견할 수 있다. 그와 모든 세대의 엔지니어들을 기억하라.”¹⁰⁾ 샤프트르 지역의 고위정부관리였던 Félibien은 자신의 아들 André Félibien에게 스케치북을 물려주었으며, 1666년 루이 14세의 역사관료가 된 그는 파리에 스케치북을 가져와서 잘못 기록된(V1)의 내용을 역사가의 의무로서 지워버리고 자신의 두 아들에게 물려주게 되었다. 그의 두 아들 중 아마 Dom Michel이 스케치북을 파리에 있는 St. Germain-des-Près 성당에 기증하였으며, 1795년 부터 파리국립도서관 라틴어 부분에 보관되었다가 1865년에서 현재까지 불어 부분 문서번호 ms. fr. 19093으로 보관되어 있다.¹¹⁾

2-3 스케치북의 그림 작성과 절차

있다. 그러나 두 번째 마스터의 그림이 Villard와 공동 또는 단독 작업인 것에 대한 기록은 남아있지 않다.

10. Ibid., p. 30. 이 내용은 André Félibien이 지웠기 때문에 자외선 빛을 통해서만 볼 수 있다.

11. Ibid., pp. 29-30.

8. Ibid., p. 29.

9. Busher는 Villard를 건축가 또는 숙련된 석공(master mason)으로 보고 Villard를 첫 번째 마스터라고 지칭하고 그 다음 나타난 마스터를 두 번째 마스터로 보고 있다. 특히 그는 Villard가 스케치북을 교육용으로 최종 제본하였기 때문에 건설 현장에 남겨 두었을 것이고 그후 두 번째 마스터가 체계적인 교육을 위해 건축에 관한 구체적인 지식 Villard의 지도하에 그림 V39와 V40에 남겨 놓았다고 보고

Villard의 스케치북은 하나의 주제를 가지고 일관성 있게 그려지거나 다양한 주제와 소재를 분야별로 나누어서 작성된 것이 아니라 다양한 그림의 소재를 순서 없이 빈 공간에 채워넣듯이 작성되어있다. 특히 Villard의 스케치북에서 삽화와 인물들의 수는 보는 사람의 관점에 따라 틀려지는데 Buser는 스케치북의 그림소재를 표 1과 같이 분류하였다.

표 1. 스케치북의 그림 소재들¹²⁾

그림 소재	개수
인물 과 조각상	94
동물(장식적 용도로 그려진 야수들 포함)	43
평면, 입면, 건물상세	44
가구, 장식요소, 도시전경	19
기계, 도구, 성서낭독대, 무기	13
이론적인 그림, 구형, 삼각형	37
목공(소실된 것 제외)	6
합계	256
소실된 것을 포함한 원래 수	341-425

Villard의 예술적인 스타일에 대한 연구를 보면 거의 대부분 그림 그리는 방법에 대해서는 분석하지 않았으며 주로 피상적으로 기술하고 있다.¹³⁾ 대부분의 연구자들은 그가 기초 스케치를 연필(leadpoint) 또는 은필(silverpoint)로 그렸고 나중에 필요에 의해 잉크 칠을 했다고 단순히 기록하였다. 그러나 Villard의 스케치북에서

가장 예술적인 가치를 가지고있으며 초기에 작성된 것으로 보이는 착의(drapery)를 한 인물 [그림 3]과 조각상을 그리는 방법은 이와 다른 방법의 진행과정을 가지고 있다. 건축역사가 C. Barnes는 착의그림 방법이 다음 여섯 단계로 그려졌다고 주장하였다:

1. 윤곽선(contour 또는 outline)을 연필로 스케치한다.
2. 착의 주름 윤곽선을 연필로 스케치한다
3. 확정된 윤곽선을 잉크로 가볍게 칠하고 최종 구성을 결정한다
4. 윤곽선을 진하게 잉크 칠한다
5. 착의 주름 윤곽선을 잉크로 재 보강하고 물덴팔텐스틸작업(muldenfaltenstil)¹⁴⁾의 특징적인 U형(hairpin) 또는 S형 모양(pot-hook)의 주제를 만들어낸다.
6. 연필과 잉크로 착의 주름들을 채색한다.¹⁵⁾

그림 3. V25: 법정에서의 왕.

Villard는 1-3단계에서 이미 그림을 완성시키고 4-6단계는 나중에 그가 그림을 개선시키고자 할 때 사용하였다. 특히 그가 자신의 그림을 책의 형태로 제본하려고 결정하였을 때 4-6단

12. Ibid., pp. 30-31.

13. 시대별로 발간된 Villard 스케치북의 7개 복사본을 통하여 Villard의 스타일과 내용에 대해 가장 뛰어난 연구분석을 한 H. Hahnloser 또한 Villard의 그림 그리는 방법에 대해서는 거의 언급하지 않았다.

14. 물덴팔텐스틸작업은 13세기초 북부 프랑스에서 책그림, 금속작업, 석조각, 그리고 스테인그래스에 폭넓게 사용된 작업을 지칭하는 것이다.

15. Carl F. Barnes, "The Drapery-Rendering Technique of Villard de Honnecourt," *JSAH*, XX, 1961, p. 202.

계의 과정을 거쳐 그림을 완성시켰을 것이다.¹⁶⁾ 이 분석을 통하여 Barnes는 Villard는 전문건축가 또는 석공이 아니라고 주장하였는데 이는 Villard의 그림 방법이 석공의 방법이 아니라 화가 또는 금속세공자의 것과 거의 같기 때문이다. 그는 또한 Villard의 착의 그림 기술과 금속세공자의 기술 방법을 비교 설명하였다. [표 2]

표 2. Villard의 방법과 금속세공방법 비교¹⁷⁾

Villard	금속세공(metalwork)
연필 스케치	윤곽선 스케치
연필 착의 주름 스케치	착의 주름 스케치
결정된 윤곽선에 얇게 잉크칠	최종 윤곽선을 동판에 파는 것
윤곽선을 진하게 잉크칠	칠보자기(cloison)들을 붙임
착의 주름 윤곽선을 진하게 잉크칠	착의주름을 새김
착의 주름에 연필로 채워넣음	착의주름에 에나멜 또는 흑금(niello)을 채워넣음

Barnes는 또한 Villard의 착의 표현에 대한 기술의 분석을 통해 그가 금속세공자의 방법을 사용했다는 것을 드러내 줄뿐만 아니라, 만약 Villard가 건축가가 아니라 금속세공의 교육받고 직업을 가졌다는 주장을 받아들인다면 Villard의 스케치북에 관련된 대부분의 어려운 문제들로부터 자유로울 수 있을 것이라고 보고 있다.¹⁸⁾ 스케치북의 저자가 만일 Villard 한 사람이고 건축에 관계되지 않는 작품에 대해서는 이 주장을 받아들일 수 있다. 그러나 최소한 두 사람 이상이 참여한 것으로 추정되는 스케치북은 Villard외에 몇몇 다른 사람이 적절한

설명과 더불어 그림에 손을 대었고 특히 기하학과 석공 및 목수에 관한 부분에 많은 공헌을 하였다. 그러므로 다음 장에서는 스케치북의 예술적인 스타일과 필체를 통하여 스케치북의 저자에 대해 조사할 것이다.¹⁹⁾

3. 스케치북의 저자

Villard de Honnecourt는 누구인가? 흥미로운 것은 그에 대해 아는 것이 거의 없다는 것이며 스케치북에서 직접적 또는 추론적으로 우리들에게 거의 언급하지 않았다는 것이다. 그러면 누가 스케치북의 저자인가? 대부분의 사람들은 서슴없이 Villard de Honnecourt이라고 대답할 것이다. 그러나 스케치북의 그림들은 많은 해결되지 않은 문제들을 내포하고 있는데, 그 이유는 한사람에 의해 만들어지지 않았고 많은 분야와 양식들을 취급하고 있기 때문이라고 학자들은 가정할 뿐만 아니라 증명해 보였다. 따라서 본 고에서는 스케치북이 다섯가지의 다른 스타일과 사람 (오리지널화가, 마스터1, 마스터2, 마스터3, 마지막 소유주)²⁰⁾에 의해 작성되었다고 가정하여 해석하였다.

3-1. 오리지널화가

스케치북의 구성을 보면 인물 또는 조각상의 그림이 상당히 많은 부분을 차지함을 볼 수 있는데 스케치북의 초기 의도가 자신의 작품을 담을 수 있는 순수한 스케치북이었을 것이다. 따라서 모든 착의 표현과 예술적 작품성이 높

16. 현대식의 책 제본이라고 믿는 것은 정확하지 않을 뿐만 아니라 그러한 스케치북은 중세이후에 남았는 것이 없다.

17. Ibid., p. 203.

18. L. Shelby 또한 Barnes의 주장에 동의하며 다음과 같이 기술하고있다: "단순히 이미 사라져버린 어떤 특수한 방법중 하나라고 주장하는 사람들은 부담감을 줄일 수 있을 것이다." L. Shelby, "The Education of Medieval English Master Masons, Medieval Studies," *JSAH*, XXXII, 1970, p. 13.

19. Villard의 그림은 본 고에서 사용된 복사의 질과 같이 원본으로부터 복사된 사진의 질이 좋지 않기 때문에, 그의 스케치북 자체를 통하여 분석하는 것이 가장 좋은 방법이지만, C. Barnes는 연필로 된 스케치와 잉크로 덧칠한 것 사이의 대조가 복사판에서 보이는 것같이 원판의 그림에 거의 두드러지지 않다는 것을 마음에 두고 복사판을 연구하면 될 것이라고 제안하고 있다. C. Barnes, "The Drapery Rendering Technique of Villard de Honnecourt," p.199. 특히 가장 최근에 발견된 Busher의 저서에 수록된 사진은 거의 원본과 흡사하기 때문에 원본을 참조하지 않고도 Villard의 스케치북을 연구할 수 있다.

20. Busher는 마지막 소유주를 제외한 세명의 다른 사람이 스케치북을 작성하였다고 주장하였다.

은 그림을 그린 사람을 본 고에서는 오리지널 화가로 정의하였다.²¹⁾ 오리지널화가의 작품은 11개의 그림[표 3]을 제외하고는 그림에 대한 설명이 없을 뿐만 아니라 설명 자체도 오리지널화가 아니라 그후에 참가한 작가에 의해 작성된 것으로 보인다. 스케치북의 서론이라고 할 수 있는 V2에 적힌 Villard의 인사글을 보면 스케치북의 많은 부분을 차지하는 오리지널화가의 그림에 대해 전혀 언급이 없다:

“Wilars de Honecort는 당신을 환영하며 이 책에서 발견할 수 있는 도움을 이용하여 작업할 모든 사람에게 그의 영혼을 위해 기도하고 그를 기억할 것을 요구한다. 이 책에서는 석공과 목조의 위대한 기술에 관한 좋은 참고를 발견할 것이고 기하학의 원리와 교육을 필요로 하고 가르칠 그림의 기술을 발견할 것이다.”²²⁾

이미 살펴 본바와 같이 오리지널화가의 그림은 6단계의 그림진행방법에 의해 그려졌을 것이다. 특히 오리지널화는 1-3단계에서 이미 그림을 완성시켰으며, 4-6단계는 그가 그림을 제본하려고 할 때 그림을 개선시키기 위해 나중에 사용했다고 학자들은 주장하고 있다. 그러나 1-3단계는 오리지널화가의 그림이지만 4-6단계는 오리지널화가의 다른 사람에 의해 덧붙여졌을 가능성이 있다. Barnes는 Villard가 완전히 연필 윤곽을 완성하였을 때 음영 또는 그림자를 칠하지 않고 연필로 가볍게 착의 주름을 스케치하였으며, 이 단계가 완성되면 그가 보존하기 원하는 그림의 윤곽선을 강화하기 위해 붓과 매우 얇은 붉은 세피아잉크로 칠하였다고 보았다. 이 시점에서 Villard는 분명히 그림을 완성할 것을 고려하였으며 가장 많은 수의 그림들이 이 단계에서 마무리 지어졌을 것이다. 그러나 흥미로운 것은 이 단계에서 많은 수의 그림들은 머리카락이나 얼굴이 상세하게 그려진

것이 없다는 것이다. 스케치북을 조사해보면 많은 그림들이 이 단계에서 완성된 것으로 남겨져있는데, 왜 또는 언제 그가 그림을 더 나은 또는 완전히 완벽한 상태로 끝내도록 생각했는가 이다. Barnes는 Villard가 자신의 그림을 대중에게 보이려고 했을 때 몇몇 그림에 설명을 덧붙이고 완전하게 하였을 것이다 라고 주장하였다.²³⁾ 그러나 Barnes의 주장은 스케치북이 Villard 한사람에 의해 작성되었을 경우에만 가능한 가설일 뿐만 아니라, 이 경우 스케치북에 대한 많은 문제점과 의문을 더 모호하게 만들어버린다.

그림 4. V47: 사자조련사.

스케치북의 그림과 설명을 좀 더 상세히 조사해 보면 4-6단계는 다른 사람이 참여했음을 알 수 있으며 최소한 그림의 설명은 오리지널 화가에 의한 것이 아니다. V47 그림의 설명을 보면 사자를 훈련시키는 방법에 대해 논리적인 설명을 하고 있으며 마지막에 저자는 여기에 그

21. 사실 초기의 스케치북 작가의 직업이 화가라는 증거는 없지만, 뛰어난 착의표현 기술을 볼 때 화가로 추론할 수 있다.

22. F. Busher, *Architector*, p. 44.

23. C. Barnes, "The Drapery-Rendering," p. 199.

려진 사자는 살아있는 것으로부터 그렸다는 것을 주목하라고 설명하고 있다. 그러나 사자그림의 전체적인 구성과 발이 실제모습과 다른 중세에 자주 그려지던 모습일 뿐만 아니라 우측하단에 따로 그려진 사자머리의 이빨은 사람이빨을 하고 있다. 따라서 대부분의 오리지널화가의 그림은 다른 작품을 보고 옮겨 그린 것²⁴⁾이고 자신의 작품에 잘못된 글을 덧붙이지 않았을 것이다.

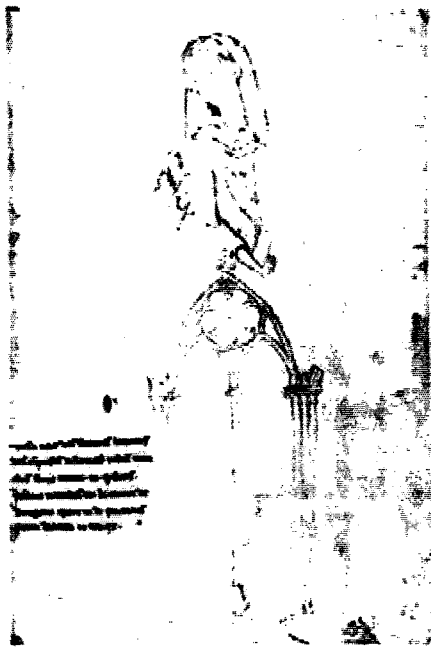

그림 5. V20: 예수와 마리아, 랭스성당의 창문.

특히 오리지널화가는 성당에 있는 조각상의 그림을 많이 옮겨 그린 것 같다. Reims성당 문에서 잃어버린 조각상들 중 하나로 추정되는 예수를 안은 성모상은²⁵⁾ 비정상적인 모습을 하

고있는데 아기에수신의 몸의 상반부와 하반부가 서로 다른 방향을 향하고 있다.[그림 5] 이 그림을 통해 다음과 같은 두 가지 방향으로 해석할 수 있다. 오리지널화가가 이와 같은 형태의 조각상을 보고 그대로 옮겨 그렸던가 또는 오리지널화가가 미완성으로 남겨둔 스케치 위에 다른 사람이 잘못 덧붙여 그렸을 것으로 추정할 수 있는데 전자보다 후자에 가깝다고 볼 수 있다. 따라서 오리지널화가는 Villard de Honnecourt와는 전혀 관계없는 사람으로서 자신의 스케치북을 완성하지 못한 채 사라져버렸을 것이다.

3-2. 마스터1

대부분의 학자들이 V2에 있는 설명으로부터 석조와 목조 건설 그리고 그림을 그리는데 필요한 기하학적인 방법을 교육할 수 있게 그림을 그린 사람이 Villard de Honnecourt 이라고 믿는 그를 마스터1으로 정의하였다.²⁶⁾ 마스터1의 작품은 글의 내용과 필체 분석을 통해 추측할 수 있다. 스케치북에는 다섯 가지의 다른 필체[표 4]가 있는데 마스터2의 글씨인 라틴 글씨를 제외하고 대부분의 마스터1의 그림에는 마스터1의 글씨로 그림해설이 되어있다. 마스터1의 작품 중에는 라틴어로 번역된 마스터2의 글을 볼 수 있는데, 예를 들면 V29의 하단부에 프랑스어로 “Meaux에 있는 St. Stephen 교회의 평면을 보아라. 위의 것은 vilars de honcort 와 Pierre de Corbie가 디자인한 이중 ambulatory를 가진 성당이다.” 라고 마스터1이 적고있는 반면 마스터2는 2개의 도면 그림 위에 라틴어로 설명하고 있다. 위쪽 평면에 적힌 라틴 내용은 “이 choir는 Villard de Honnecourt와 Pierre de Corbie가 함께 토의하

24. 스케치북의 일반적인 그림들은 중세 특히 11세기-13세기 초반에 유행하는 그림들과 작품들을 자신의 스타일로 옮겨 그린 것 같다. V7에 그려진 곰과 백조의 그림은 1200년경에 그려진 동물우화집에 나오는 그림으로부터 옮겨진 것이다.

25. Busher는 이 그림이 성모마리아(Virgin Mary)에게 바쳐진 13세기 시를 약간 맹랑포리하고 감상적인 분위기를

구체화하고 있다고 보며, Reinhardt는 Reims성당의 정문조각상으로 잃어버린 것이라고 주장하였다.

26. Busher를 포함한 대부분의 학자들은 마스터1을 Villard라고 정의하고있는데, 마스터라는 명칭을 붙인 이유는 건축가 또는 석공의 장인(master mason)을 지칭하는 것으로 스케치북에서 건축에 관계되는 기하학과 건축도면을 그리고 해설하였기 때문이다.

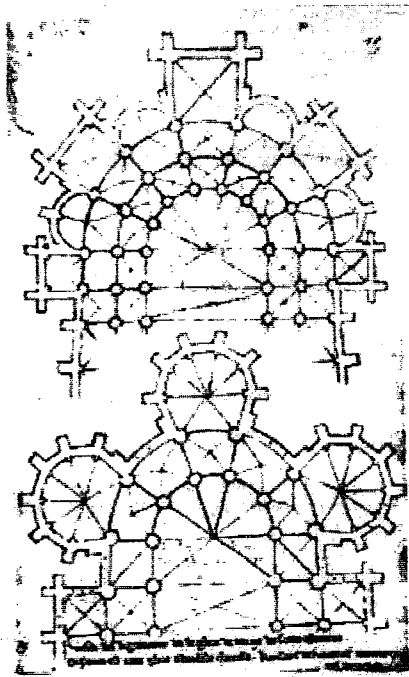

그림 6. V29: 이상적인 평면

여 발전시킨 것이다.” 그리고 아래 평면에 적힌 라틴글은 “Meaux에 있는 St. Pharaon의 choir이다.” 여기서 마스터2는 19세기에 파손된 Meaux에 있는 St. Stephen을 St. Faron으로 잘못 기록하였다.²⁷⁾ 이 글을 통해 마스터1은 스케치북의 두 번째 작가로 추측할 수 있는데, 이는 마스터2가 마스터1의 내용을 라틴어로 번역한 것으로 추정하기 때문이다. 특히 마스터1은 오리지널화가의 작품에 대해서는 거의 설명을 하지 않고 있다. 사실 오리지널화가 작품의 대부분이 인물중심의 순수한 미술작품이기 때문에 따로 설명을 첨가하는 것이 이상하지만 V23과 V47등에서와 같이 자신이 확실하게 알

27. Meaux에 있는 St. Stephen은 Champagne지역의 공주인 Mary의 시신이 그곳에 안치된 1198년에 완공되었으며, 그후 많은 변화가 있는 후 19세기에 파괴되었다. 특히 V29의 평면은 13세기 M. Deshoulières와 J. Formigé에 의해 그려진 평면과 거의 일치하는데 이는 건설현장에 보관된 기존의 도면으로부터 그려졌을 것이다. Busher, *Architector*, p. 98.

고있는 부분에 대해서는 상세한 설명을 빈 여백에 작품 구성상 맞지 않게 채워 넣었다. 마스터1은 그림에 대해 정확히 설명하고있기 때문에 그림의 작가로 거의 의심을 하지 않고 있지만 기하학을 이용하여 그림을 그리는 방법을 설명한 글이 마스터1은 V36에서 시작한다고 잘못 설명하고있으며 이를 마스터2가 V35에 정정한 글을 적어 넣었다. 따라서 마스터1은 이미 다른 사람에 의해 그려진 작품에 글만을 적어 넣었을 가능성이 있다. 마스터1의 글은 그림의 방향과는 상관없이 가로방향으로 적혀 있는데 이는 스케치북이 제본된 후에 글을 작성하였다는 것을 분명히 보여주고 있다. 또한 오리지널화가는 그림의 특성에 따라 수직 또는 수평방향으로 그려진 반면, 마스터1에 의해서 그려졌다고 추정되는 작품들은 기존의 그림과 같은 면에 그려진 경우에도 기존의 그림의 방향과는 상관없이 스케치북이 제본된 방향으로 그려져 있다. 따라서 만약 동일한 작가에 의하여 그려지고 설명이 덧붙여졌다면 이와 같은 작품구성은 하지 않았을 것이다.

다른 증거는 V20에서 찾아볼 수 있는데: “이것은 두개의 기둥(pillar) 사이에 있는 네이브의 공간으로부터 Reims의 창문중 하나이다. 이것이 나를 가장 즐겁게 하였기 때문에 내가 그것을 그럴 때 Hungary로 보내졌었다” 그리고 V30: “나는 한때 많은 시간을 보낸 Hungary에 있었다. 그곳에서 이러한 방법으로 완성된 성당의 포장된 보도를 보았다.”²⁸⁾ 두 글을 통하여 마스터1이 헝가리로 간 것은 분명하나 스케치북을 그리는 도중이었고 헝가리에서 많은 시간

28. Busher는 V30에 있는 테라코타 타일들은 Esztergom 가까이 있는 Pilis의 Cistercian 대수도원에서 Lazlo Gervitch에 의해 발견된 것으로 추측하며, Villard의 여행은 아마도 1226-28 사이에 이루어진 것으로 보고 있다. 또한 둥근 장미패턴은 13세기 프랑스에서는 흔한 것이 아니며 중심 축에서 조금 옮겨졌고 돌 경계(border)부분의 사용이 독특하다. 이것은 Villard가 Hungary에서 일년 이상 있었다는 것을 강조하는 것이지만, 사실 그의 여행은 급히 이루어졌으며 Hungary 또는 그가 돌아오는 길에 아마 보았을 어떤 주요한 기념물들이 V31에 있는 Lausanne을 제외하고는 별로 없음이 이를 설명한다: *Ibid.*, p. 100.

을 보냈음에도 불구하고 V30 좌측 상단에 있는 작품을 제외하고는 그 지역의 작품을 볼 수 없으며 또한 돌아오는 도중에 보았을 많은 건축작품들에 대한 언급이 없다. 특히 V20의 글에서와 같이 만일 그가 무엇보다 그것을 좋아하였다면 왜 그는 그림을 완성시키지 않았을 뿐만 아니라 단일의 양피지 위에 그것만을 그리지 않았는가? 이러한 의문들에 대한 유일한 가설은 마스터1이 오리지널화가 1-3단계를 통해 그려진 작품과 자신의 작품을 모아서 제본한 뒤 4-6단계의 마무리 과정을 거쳤으며 작품에 대한 설명을 덧붙였을 것이다. 이러한 가설을 뒷받침하는 많은 증거를 스케치북에서 찾아볼 수 있는데, 대표적인 것은 얼굴과 손같이 상세한 부분의 기존스케치가 분명하지 않았기

조합하여 건축에 관계되는 많은 지식을 그림과 글로 재편성하고 오리지널화가 미완성으로 남겨둔 그림을 마무리지어 책의 형태로 구성한 사람일 것이다.

3-3 마스터2

석공을 교육하기 위해 그림을 그린 사람을 마스터2로 정의하였는데, 그림 패턴과 스타일 그리고 필체가 다른 그림과 구분되기 때문이다. Hahnloser는 V39에 있는 28개의 그림과 V40 윗부분 반은 마스터2라고 부르는 Villar의 제작에 의해 그려진 것이라고 확신하고 있다.³⁰⁾ V39를 면밀히 조사하면 이러한 결론을

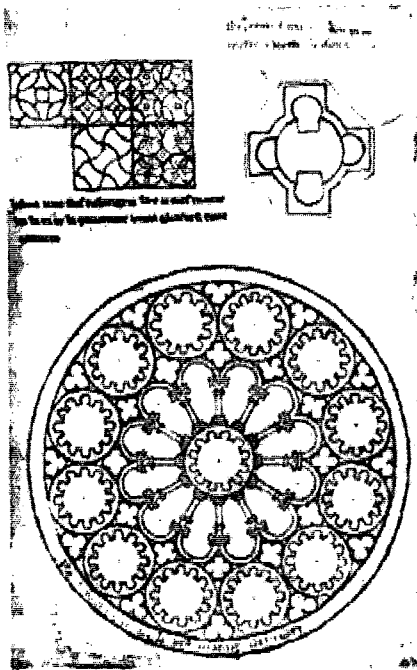

그림 7. V30:헝가리 보도, Chartre성당 로즈창문

때문에 마무리하지 못한 상태로 끝냈을 것이다.²⁹⁾ 따라서 마스터1은 처음으로 스케치북을

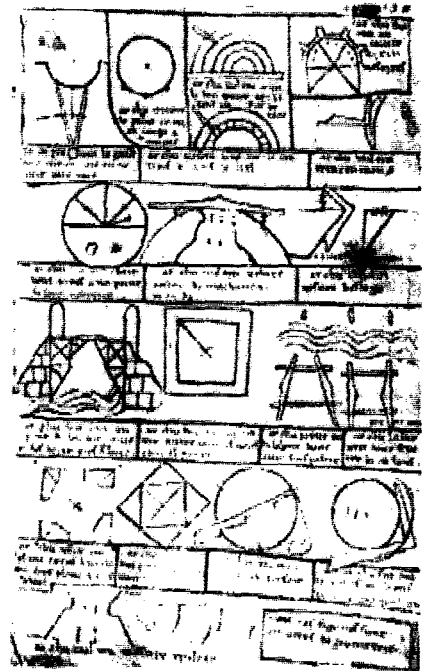

그림 8. V39: 건축에 관련되는 문제들.

는 마지막 소유주에 의하여 가필되어진 것 같은데 대표적인 것이 V33b에 있는 작품이다.

30. 마스터2가 작성한 기간은 명백히 기록된 것은 아니지만, 1230-35년(Villard를 위한 이상적인 연도)에서 1290-1300년(마스터3의 기간)사이엔 작업하였으며 Hahnloser는 1250-55경에 활동한 것으로 추정하였다. H. Hahnloser, *Villard de Honnecourt*, Vienna, 1935, pp. 195-198.

29. 완성되지 못한 손 또는 발은 그림에는 전혀 소질이 없

가능하게 한다. V39 위의 반은 미리 그려진 그림을 지우고 그려졌는데 이는 마치 마스터 2가 건축기술에 관련된 페이지들 가까이 그림을 그려 넣기를 위한 공간을 발견하기 위해 지웠을 것 같다.³¹⁾Busher는 Villard와 마스터 2가 합작 또는 Villard의 지도하에 그려졌다고 주장하고 있으나,³²⁾ 마스터 2는 분명히 R. Branner가 원본(Archetype)이라고 부른 단일의 교재로부터 복사하여 그렸을 것이다. 이러한 것은 그림의 주제와 그것들이 표현하고자하는 방법으로부터 추론해서 알 수 있을 것이다. 특히 원본의 그

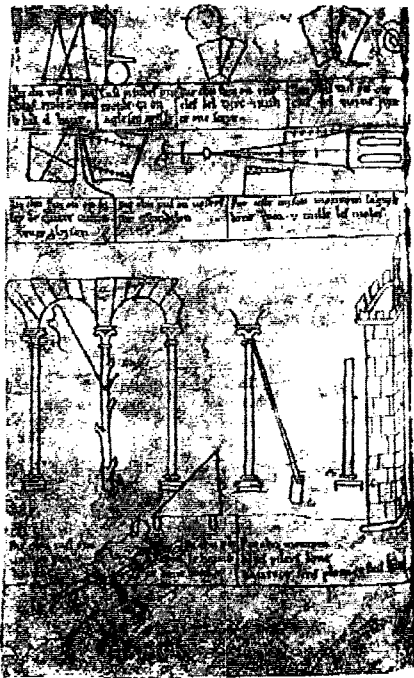

그림 9. V40: 건축에 관련되는 문제들.

림들은 마스터2가 그린 것같이 수평적이기보다는 수직으로 배열되었을 것이다. V39c, d, e, f, 그리고 40c, 뿐만 아니라 뾰족탑인 40h가 연속적으로 수직으로 배열되어있는 것이 이를 증명

31. R. Branner, "A note on Gothic Architects and Scholars," *Burlington Magazine*, XCIX, p. 372.

32. Busher, *Architector*, p. 29.

해준다. 이러한 배열은 아마 고딕시대의 교재들이 두 행으로 만들어져있다는 것을 말해준다. 또한 마스터2는 39페이지의 글에서 p를 빠트렸는데³³⁾ 이는 단일 책으로부터 복사되었는 것을 보여준다. 그러나 비록 마스터2가 작성한 건축에 관계되는 28개의 문제들이 궁극적으로 다양한 소스³⁴⁾로부터 왔던지 아니든지 간에 그리고 스케치북의 다른 그림에 비해 작품성이 떨어지더라도 마스터2는 중세건축을 연구하는 학자들에게 상당히 중요한 역사적인 의미를 남겨두었다.³⁵⁾ 특히 마스터2가 남겨놓은 2장의 그림이 Villard를 기억하게 하고 아직도 스케치북을 연구하게 만드는 이유가 되고 있다.

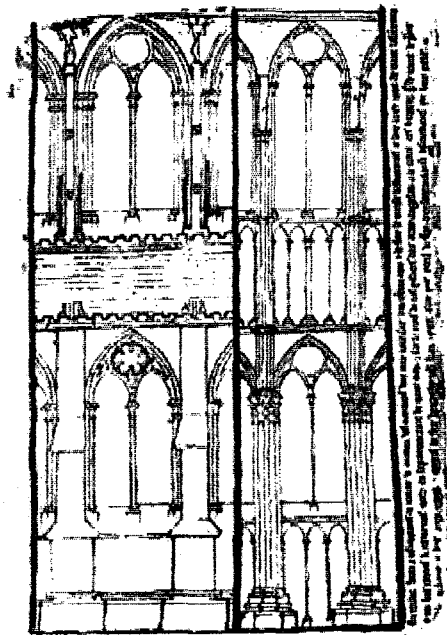

그림 10. V62: Reims 성당.

33. V39는 par로 적혀있지 않고 p가 빠진 ar로 되어있다. 특히 39에서 ar은 p가 마치 지워진 것같이 적혀있는데 이는 원본의 책에서 p가 지워진 것으로 추론할 수 있다.

34. Hahnloser는 마스터2의 근원은 수학에 관한 교재(treatise)로서 대학교 또는 성당 학교에 일반적으로 배우는 유형의 것이라고 주장하였다.

35. 마스터2의 건축에 관계되는 문제를 바탕으로 고딕건축의 건설방법에 대해

그림 11. V16: 두 명의 기마병

표 3. 스케치북의 저자

작가	그림해설 또는 글	개수
마스터1	V2, V9, V11, V12, V13, V17, V18, V20, V23, V25, V28, V29, V30, V33, V34, V36, V38, V42, V47, V48, V53, V54, V57, V59, V60, V63, V65	27
마스터2	V6, V12, V29, V30, V31, V33, V35, V39, V40, V41, V44, V45	12
마스터3	V42, V62, V63	3
마지막 소유주	V1, V3, V9, V66	4
기타	V4, V5, V15, V24, V47, V48	6

3-4. 마스터3과 마지막 소유주

기존의 그림에 몇 가지 설명을 덧붙이고 스케치북의 그림에는 전혀 참여하지 않은 사람을 마스터3으로 정의하였다. 마스터 3은 건설현장

표 4. 스케치북의 화가들

작가	특성	페이지 번호	개수
오리지널 화가	다른 그림이 없는 것	V2, V4, V6, V8, V10, V14, V16, V18, V22, V23, V24, V25, V27, V32, V46, V47, V48, V49, V50, V51, V52, V53, V55, V56, V57, V58	26
	다른 그림이 있는 것	V1, V3, V7, V15, V17, V18, V20, V21, V26, V28, V31, V33, V35, V43, V54	15
	그림해설 또는 글이 적혀있는 것	V2, V6, V11, V12, V13, V23, V25, V47, V48, V53, V57	11
마스터1	다른 그림이 없는 것	V9, V29, V30, V34, V36, V37, V38, V42, V44, V45, V59, V60, V61, V62, V63, V64	16
	다른 그림이 있는 것	V7, V15, V17, V18, V20, V21, V26, V28, V31, V33, V35, V43, V54	13
마스터2	건축관련그림	V39, V40, V41,	3
마지막 소유주	덧붙인 그림	V1, V3, V15, V16	4
	앞 또는 뒷면의 그림이 스며든 것	V2, V5, V10, V11, V12, V13, V14, V16, V20, V21, V24, V28, V32, V33, V50, V52, V53, V56, V58, V60, V62	21

에서 스케치북을 발견하였으나 스케치북 자체가 교재로서는 부적합한 것을 보고 약간의 설명을 가필한 후 성당도서관에 비치하였을 것이다. 그후 15세기 스케치북을 입수하여 미완성의 그림에 V3 에서와 같이 조잡하게 가필한 사람을 마지막 소유주라고 정의하였으며, V1에 자신이 Félibien 가문의 한사람이라고 말하고있다. 예를들면 V16에서 두 개의 방패 문장은 나중에 덧붙여진 것인데 오른쪽의 것은 스케치북

의 저자가 그들의 선조라고 주장하는 Félibien 가문의 것이다. 이미 스케치북이 마스터3와 마지막 소유주에게는 역사적인 가치를 지니고 있었기 때문에 단순히 약간의 가필만을 하여 보관하였을 것이다.

4. 결론

Villard 그림의 질에 관한 학문적인 의견은 상당히 폭넓다. 그러나 비록 스케치북의 그림이 일관성이 없고 글의 필체가 다르더라도 대부분의 학자는 Villard가 스케치북의 저자라는 데는 일반적으로 동의한다. 이와 같이 생각하는 주된 이유는 그들이 V2에 적힌 Villard의 환영의 글에 적힌 Wilars de Honnecort라는 이름에 너무 집착하기 때문일 것이다. 그러나 스케치북에서는 세 가지의 다른 Villard의 이름이 다른 철자와 언어로 되어있는 것을 볼 수 있다.[V2, V3, V29] V29에서 마스터1은 Vilars라고 적은 반면 마스터2는 Ulardus de Hunecort(라틴어)라고 기록하였다.³⁶⁾ V2와 V29의 글은 마스터1에 의해 작성되었는 것을 알 수 있으나 철자가 틀린다(V2: Wilars, V29: Vilars). 만일 마스터1이 Villard 자신이라면 어떻게 자신의 이름을 잘못 적을 수 있겠는가. 따라서 대부분의 학자가 추측하는 Villard의 글은 Villard에 의해 쓰여진 것이 아니라 나중에 덧붙여진 것이다. V3의 글에서 Villard를 빠트리고 “헝가리에서 자신을 묘사한 것 같은 de honnecor”라고 적힌 글은 16세기 Félibien가문에 의해 덧붙여진 것이고, 마스터2가 라틴어로 번역한 “이 choir는 Ulardus de Hunecort와 Pierre de Corbie가 공통으로 논의하여 발전된 것이다” 또한 Villard에 의해 적힌 글이 아니다.³⁷⁾

V29에 적힌 글에 의하면 Villard는 Pierre de Corbie와 함께 건축가로서 건축적인 일에 종사

36. Hahnloser는 원래 발음에 가장 가까운 것으로 Uilars라고 읽으며 Busher는 Vuillard에 더 가깝다고 한다. Ibid, p. 44.

37. Busher는 마스터2의 글이 Villard를 경의 하는 글이라고 설명하고있다.

그림 11. V3:병사(헝가리에서의 Honnecort).

하였을 것으로 추론된다. 그러나 스케치북에서 나타난 작가의 그림은 건축가라고 보기에는 많은 의문점을 보여주고 있다. 그 중 대표적인 것은 자신의 직업에 대하여 언급하지 않았으며, 기하학적인 지식이 일관성이 없이 모호하며, 자신이 그린 건물의 각부재간의 비례를 잘 이해하지 못하고있으며, 특히 자신이 그린 건물의 구조적인 특성조차 이해하지 못하고 있다. 또한 Barnes가 주장한 것과 같이 Villard의 그림 그리기는 기술은 금속세공가로서 교육을 받은 것 같으며 건축물과 같은 대규모 건물보다 사람과 같은 소규모 대상의 그림을 더 잘 그렸다. 따라서 스케치북에서 나타나는 것같이 Villard는 작가 자신과는 다른 직업을 가진 3인칭의 건축가일 것이다. Villard de Honnecort는 단지 스케치북의 정신적 지주이며 스케치북의 어떠한 글과 그림에 참여하지 않았을 것이다.

“조그만 마을에서 Villard는 지역의 존경받는 구성원 이었을 것이며, 자신의 스케치북에 간

간이 자신의 이름을 자신 있게 기록하여 번역하는 이에게 존경을 받는다.”³⁸⁾라고 Buser는 주장하고있지만 놀랍게도 대부분의 스케치북을 연구한 학자들은 결코 Villard의 고향마을을 방문하지 않았다. 심지어 더 놀라운 일은 Honnecourt에 사는 사람들은 그들의 선조들 중 가장 유명한 사람에 대해 모르고있으며, 그 지역의 어떤 안내서에도 그에 대한 언급이 없다.³⁹⁾ 비록 자신들의 후손들에게조차 잊혀진 존재로서 700년 이상을 보내고 다시 스케치북과는 전혀 관계없는 건축가로 본 고에서 규명되었지만, 스케치북에 참여한 작가들이 다수이고 익명으로 남아있기 때문에 스케치북은 Villard de Honnecourt의 스케치북으로 기억되어질 것이다.

참 고 문 헌

1. Barnes, Carl, "The Drapery-Rendering Technique of Villard de Honnecourt," *JSAH*, XX, 1961, pp. 199-206.
2. Bechmann, Roland, *Villard de Honnecourt: La Pensée Technique au XIII Siècle et sa Communication*, Picard, 1991.
3. Branner, Robert, "Three Problems from the Villard de Honnecourt Manuscript," *Art Bulletin*, XXXIX, 1957, pp. 61-66.
4. Branner, R., "A Note on Gothic Architects and Scholars," *Burlington Magazine*, XCIX, 1957, pp. 372-375.

5. Branner, R., "Villard de Honnecourt. Archimedes and Chartres," *JSAH*, XIX, 1960, pp. 91-96.
6. Branner, R., "Villard de Honnecourt, Reims and the Origin of Gothic Architectural Drawing," *Gazette des Beaux Arts*, LXI, 1963, pp. 129-146.
7. Buser, Francois, "A Rediscovered Tracing by Villard de Honnecourt," *Art Bulletin*, LIX, 1977, pp. 315-319.
8. Buser, *Architector: the Lodge Books and Sketchbooks of Medieval Architects*, New York, 1979
9. Frankl, Paul, "The Secret of Medieval Masons," *Art Bulletin*, XXVII, 1945, pp. 40-60.
10. Gimpel, Jean, *The Cathedral Builders*, trans. Carl Barnes, New York, 1961.
11. Hahnloser, Hans, *Villard de Honnecourt*, Vienna, 1935.
12. Shelby, Lon, "The Geometrical Knowledge of Medieval Master Masons," *Speculum*, XLVII, 1972, pp. 395-421.
13. Shelby, L., "The Education of Medieval English Master Masons," *Medieval Studies*, X XXII, 1970, pp. 1-26.

38. Ibid., p. 26.

39. Honnecourt에는 Villard를 기념하는 길 또는 광장이 없다. Jean Gimpel, *The Cathedral Builders*, pp. 89-90."

Villard de Honnecourt: the Characteristics and Authors of the Sketchbook

Seong-Woo Hong

(Assistant Professor, Kyungwoon University)

Abstract

Even though Gothic architecture, one of the most technologically complex sophisticated structural systems, has been interpreted by art and architectural historians since the nineteenth century, we still cannot entirely comprehend either the medieval builder's constructional technique and structural knowledge or the meaning of Gothic architectural elements. The major reason is that contemporaneous written documentation concerning design methods and constructional techniques of medieval architecture is lacking.

In 1955, the Bibliothèque Nationale in Paris exhibited the sketchbook of the thirteenth century architect Villard de Honnecourt. After the exhibition, analysis on the architectural drawings of Villard's sketchbook had reported widely. Most of analysis on Villard, however, has been on his drawing and artistic style, and there has been very little published analysis of his profession and question on the author of the sketchbook. Thus, the purpose of this study is to investigate the characteristics of the sketchbook and identify the artist who drew it.

The sketchbook poses a number of unsolved questions. There is no doubt that several hands have contributed some drawing with appropriate captions, particularly in the section devoted to the application of practical geometry to problems of masonry and carpentry. Scholars have assumed and revealed that it was not made by only one person, and it dealt too many different fields and styles. Through this study, the sketchbook drawings consist of five different styles and person (original painter, master1, master2, master3, and the last owner), and they, not Villard, just redrew the original drawings and bound the sketchbook. Therefore, Villard de Honnecourt was just a mentor of the sketchbook and he did not participate any writing and drawing in the sketchbook.