

1920-30년대 프랑스 모더니즘 정원과 큐비즘

이상민* · 조정송**

*서울대학교 대학원 협동과정 조경학전공 박사과정 · **서울대학교 조경학과

A Study on the French Modernist Garden of the 1920-30s and Cubism

Lee, Sang-Min* · Cho, Jung-Song**

*Interdisciplinary Doctoral Program in Landscape Architecture Major, Graduate School,
Seoul National University

**Department of Landscape Architecture, Seoul National University

ABSTRACT

The French modernist garden of the 1920-30s, significant when studying the history of gardens, has been disregarded in landscape architecture studies. This study aims to review and examine the main characteristics of the French modernist garden in relation to Cubism. In addition this study seeks to recover an unnoticed phase from landscape architecture history and lies in a same thread with studies on the theory of Modernism in landscape architecture.

The French modernist garden is closely connected with Cubism, as Cubist garden is a popular synonym for the French modernist garden. Through the comparison of the French modernist garden with Cubism as an art movement, this study shows that the two fields have something in common : designers of the French modernist garden used simplified and geometrical forms like Cubist painters. In spacial composition, the French modernist garden offered images of various views in one space, much like the Cubist paintings which showed various aspects of an object simultaneously on the canvas. In the French modernist garden, gorgeous colors and various textures were emphasized, much like the synthetic Cubism. Moreover, in the history of landscape architecture, the state of the French modernist garden which tried to change the traditional gardens into a space more suited to the new life style, is similar to that of Cubism as an art movement in the history of art of the early 20th century.

Key Words : French modernist garden, Cubism, Cubist garden, geometrical form

I. 서론

조경에서 최초의 모더니즘 정원이라 할 수 있는 것은 1905년 비엔나의 건축가 요제프 호프만(Josef Hoffman)이 브뤼셀의 스트클레(Stoclet) 궁에 디자인하였던 기하학적인 정원이다(조경진, 1992: 81). 이를 뒤이어 본격적인 모더니즘 정원들이 1920년대와 30년대 파리를 중심으로 발달하였는데, 이것들이 바로 프랑스 모더니즘 정원이다. 프랑스 모더니즘 정원은 1925년 파리에서 개최된 '국제 장식 산업 미술 박람회(L'Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels)'를 계기로 발전하게 된다. 이 박람회는 전후 프랑스 정부가 전쟁에 대한 불안감과 이에 대한 반작용으로 고조되어 있던 프랑스 사회의 분위기 속에서 국민의 불만족을 해소하고자 개최한 일종의 정치적인 행사였던만큼 예전부터 프랑스에서 가장 뛰어났었던 부분들, 주로 기호품이나 사치품들의 수출을 박람회를 통해 장려함으로써 가장 시급한 문제인 경제를 회복하려 하였다. 이러한 흐름 속에서 1925년 파리 박람회는 "새로운 방식으로 정원을 만드는데 실질적인 자극"(Steele, 1930: 165)이 되었으며, 이 박람회에서 소개된 다양한 정원들은 그 뒤 10여년 동안 프랑스는 물론이고 전세계 조경이 새로운 세대에 적합한 정원 또는 조경으로 변화하는데 중요한 역할을 하게 된다.

그 이후 조경에서 모더니즘의 경향은 영국으로 건너 갔으나, 1930년대 이후 몇 개의 모더니즘 정원만 남겼을 뿐 제대로 정착하지 못하였다. 한편 미국에서는 비평가이자 조경가인 플렛처 스틸(Fletcher Steele)이 처음으로 모더니즘 정원에 관심을 갖기 시작하였다. 그는 1920년대와 30년대의 프랑스 모더니즘을 동료들에게 적극적으로 소개하였고, 모더니즘 정원에 대한 그의 글들은 미국 조경에서 모더니즘을 탄생시키는 이론적 바탕이 되었다.

모더니즘 조경의 초기 모습이라 할 수 있는 프랑스 모더니즘 정원에 관련된 연구들은 이렇게 서양 조경사 속에서 중요한 위치를 차지하고 있다. 그러나 현재 이것들에 대한 연구는 1920년대 당시 많은 작품과 그에 관한 글들이 발표되며 관심을 모았던 것에 비해 소홀히 다루어져 왔다. 최근에 들어서 앙베르(1993a, 1993b)를 비롯하여 宮城俊作(1988, 1994), 村上修一(1998)

와 같은 조경가들이 프랑스 모더니즘 정원에 관심을 보이며 이것들에 관한 연구를 진행하고 있다. 본 연구는 이러한 연구들과 맥을 같이 하면서, 그 중에서도 1920~30년대 프랑스 모더니즘 정원이 그 당시 건축이나 디자인과 같은 분야에 많은 영향을 주었던 큐비즘과의 관계에 초점을 맞추어 검토하고자 한다.

프랑스 모더니즘 정원은 그 당시 건축이나 장식미술에서 유행하였던 흐름-특히 아르데코"-의 영향을 많이 받았으며, 따라서 그 특성들에 따라 여러 가지 다른 발상들을 가지고 있다". 이 가운데 '큐비스트 정원'은 프랑스 모더니즘 정원과 거의 동의어로 사용되고 있는데, 이것은 '큐비스트'라는 수식어가 프랑스 모더니즘 정원의 특성을 가장 잘 나타내고 있기 때문일 것이라 생각된다. 앙베르와 같은 이는 이것에 관한 비평이나 글들이 부족하여 큐비스트와 정원과의 직접적인 설명이 어려운 일이라고 말하고 있다(Imbert, 1993a: 64). 그러나 새로운 것을 추구하고자 하였던 당시의 문화적인 분위기와 큐비즘이라는 미술 운동이 20세기 초 서구 문화에 미친 영향을 생각해 본다면 정원 디자인도 큐비즘의 영향아래 있었을 것이라는 것을 쉽게 추측해 볼 수 있다. 실제로 프랑스 모더니즘 정원의 중요한 특성이라 할 수 있는 단순화된 기하학적인 형태와 패턴, 그리고 비대칭적인 구조 등은 큐비즘 회화에서 먼저 등장한 특성들이다. 따라서 본 연구는 먼저 대표적인 프랑스 모더니즘 정원들과 이것들이 갖는 일반적인 특성을 살펴본 다음, 큐비즘의 측면에서 프랑스 모더니즘 정원을 분석함으로써 1920-30년대 프랑스 정원을 수식하

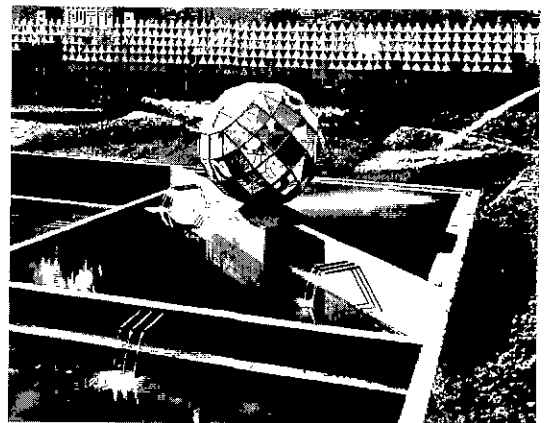


그림 1. 구브르키안의 '빛과 물의 정원'

자료: Marc Treb(1993) p. 37.

고 있는 큐비스트라는 말이 함축하고 있는 의미를 검토하고 프랑스 모더니즘 정원이 갖는 조경사적 의의를 밝히고자 한다.

II. 대표적인 프랑스 모더니즘 정원과 그 특성

1. 빛과 물의 정원 (Jardin d'Eau et de Lumiere)

이 정원은 1925년 파리 박람회 출품작으로, 가브리엘 구브르키안(Gabriel Guevrekian)에 의해 설계되었다. 박람회의 모든 경관들 중에서도 가장 이색적이고 혁신적인 것으로 평가받았던 '빛과 물의 정원'은 단지 시각적인 경험을 위해 계획되었다고 할 수 있을 정도로 회화적이었다. 특히 이전의 정원에서는 거의 볼 수 없었던 삼각형의 모티프가 정원 곳곳 - 삼각형의 정원부지, 정원을 둘러싸고 있는 삼각형 유리 조각의 스크린, 삼각형 모양의 수반, 그리고 삼각형 모양의 화단 -에 반복되면서 표현되어 더욱 강렬한 시각적 효과를 주었다.

구브르키안의 정원에서 또 하나 특이한 것은 그림 1에서 보는 바와 같이 삼각형의 수반 위에서 천천히 회전하는 스테인레스로 만들어진 구(球)로, '빛과 물의 정원'이란 이름도 정원의 수반 중앙에 놓여 있는 스테인레스의 구가 낮에는 햇빛을 받아 빛나고 밤에는 전기로 반짝거리면서 물위에 이미지를 반사하는 특성 때문에 붙여진 것이라고 한다. 이러한 '빛과 물의 정원'은 박람회의 정원 부문에서 그랑프리를 수상하면서 많은

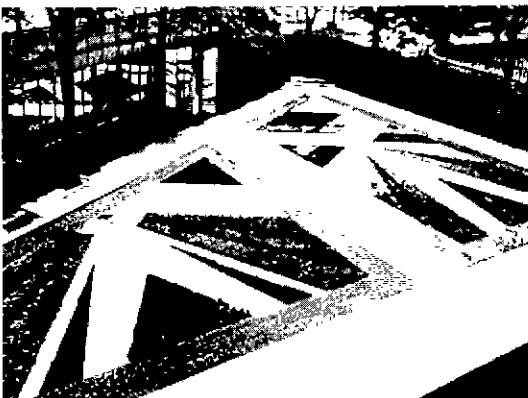


그림 2. 베라 형제의 '노아이의 호텔 정원'

자료: Dorothee Imbert(1993a), p. 85

사람들의 주목을 끄는데 성공하였으며, 박람회 이후 새로 조성되는 정원에서는 삼각형의 모티프가 종종 등장하게 되었다. 그리고 건축가인 구브르키안 역시 이러한 모더니즘 계열의 정원들을 계속해서 디자인하였다.

2. 노아이의(Noailles) 호텔 정원

1924년 앙드레 베라(André Vera)와 폴 베라(Paul Vera)는 파리에 위치한 노아이의(Noailles) 자작의 19세기 호텔 정원을 디자인하였다. 파리 중심부의 5,000평방 피트에 달하는 부지에 만들어진 정원은 베라 형제의 이전 작품들과는 다르게 급진적으로 기하학적인 형태를 지니고 있으며, 따라서 이것은 산책을 위해서라기보다는 건물의 창문에서 내려다보기 위해 계획된 그림같은 정원이었다. 식재는 낮게 다듬어진 회양목으로 제한되었고 정원의 다른 부분들은 주로 다양한 자갈, 벽돌, 조약돌, 그리고 석재 등으로 이루어졌다. 특히 잔디와 푸른색 로벨리아(lobelia), 붉은 벽돌, 노란 석재, 그리고 패널 조각들을 소재로 하여 2차원적으로 구성된 정원은 마치 석재 포장의 틈을 가진 큐비스트 회화를 바닥에 펼쳐 놓은 것처럼 보였다. 앙베르는 이러한 정원을 회화적 정원(tableau-jardin, garden as picture)이라 불렀다(Imbert, 1993a: 84). 이 말은 큐비스트 화가들이 자주 사용하였던 다

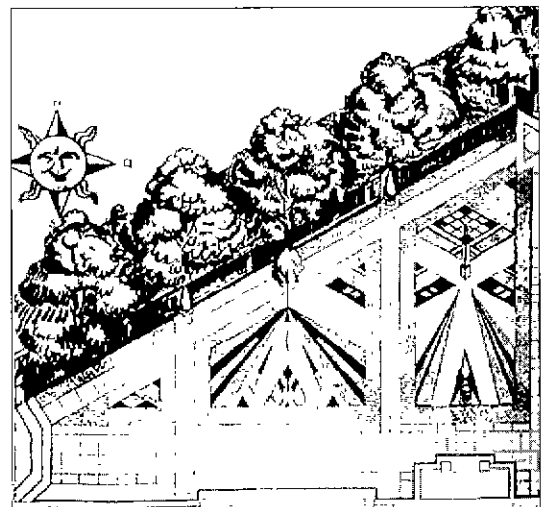


그림 3. '노아이의 호텔 정원' 평면도

자료: Dorothee Imbert(1993a), p. 82

블로 오브제(tableau-object)라는 용어를 응용한 것으로, 베라 형제의 정원은 그 자체로 완벽한 실체가 되어 하나의 작품이 되었던 것임을 알 수 있다. 이 정원의 평면도 자체도 화면이 기하학적인 형태로 과편화된 하나의 큐비스트 회화 작품처럼 보이기도 한다.

또한 정원 부지의 한쪽 면에는 거울을 세워 두어 협소한 정원의 깊이를 증가시키면서, 정원 바다의 다양한 질감들을 그대로 거울에 담아 내는 반사 효과를 이용하여 정원 안에서 이질적이면서도 새로운 경관을 형성하였다. 이러한 기법은 마치 실제 같으면서도 이질적인 요소가 첨가되어 큐비스트 회화의 표면들을 더욱 분명하게 표현하였던 파피에 콜레(Papier-Collé)²⁹⁾와 유사한 것이라 할 수 있다. 결국 베라 형제의 실재하는 그림같은 정원 화단(花壇)은 거울 속의 가상 세계와 합쳐져 거대한 파피에 콜레같은 정원이 되었던 것이다³⁰⁾.

3. 노아이외 빌라 (Noailles Villa) 정원

1927년 완성된 노아이외 빌라는 건축을 담당하였던 말레 스티방(Mallet Stevens)을 비롯하여 테오 반도스부르크, 마르텔 부부, 구브르키안과 같은 당시 선구적인 디자이너들의 합작품으로, 멀리 에르시와 지중

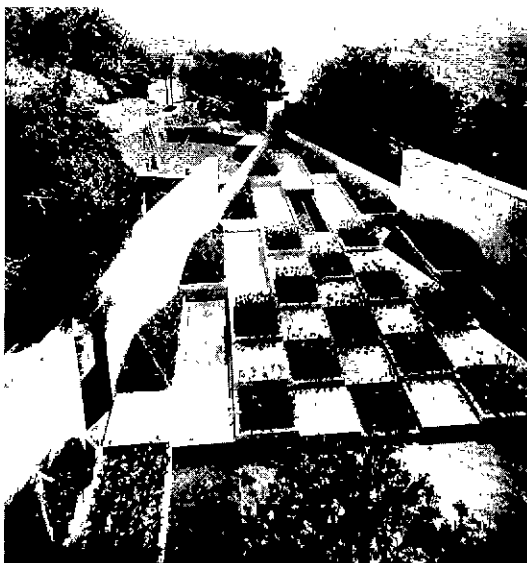


그림 4. 구브르키안의 '노아이외 빌라 정원'

자료. Dorothée Imbert(1993a), p. 133

해가 보이는 가파른 언덕에 위치하고 있다. 빌라 주변에는 각각 다른 특성을 가진 여러 개의 정원들이 있는데, 그 중에서도 구브르키안은 빌라 남쪽 경사면에 위치한 정원을 디자인하였다.

구브르키안은 정원을 빌라 외부와는 격리된 완전히 다른 경관을 만들고자 하였지만, 정원 곳곳에서는 정원과 환경과의 긴밀한 관계를 찾아 볼 수 있다. 예를 들어 삼각형의 부지는 전체적으로 정원 모양을 삼각형으로 결정하였으며, 정원의 공간은 빌라에서 바라보는 시점을 고려하여 구성되었다. 또한 정원은 대담한 기하학적인 형태들과 다양한 질감, 그리고 밝은 색상으로 어우러져 주변의 고전적인 잔디 테라스나 잔디밭과 대조를 이루고 있다.

빌라 위층의 테라스에서 바라본 구브르키안의 정원은 각기 다른 색상들과 기하학적인 형태들이 어우러져 마치 회화처럼 평평한 정원의 이미지를 갖는다. 벽에 붙은 경사진 삼각형의 플랜터들은 '빛과 물의 정원'의 삼각형 화단과 유사하다. 한편 정원의 평면을 구성하는 다양한 색상의 직사각형 패널들은 삼각형의 꼭지점에 놓인 립시츠(Lipchitz)³¹⁾의 조각상에 수렴하는 것 같다. '삶의 기쁨(Joy of Life, La Joie de Vivre)'이라 불리는 이 조각은 큰 기타를 메고 춤을 추는 추상적인 인물상으로, 이 조각상은 전기에 의해 4분마다 돌아가고 밤에는 조명을 받으면서 '빛과 물의 정원'의 스테인레스 구와 비슷한 역할을 하고 있다.

4. 타샤르(Tachard) 정원

20세기 초 디자이너로 이름을 날리던 피에르 르그랭(Pierre Legram)은 평소 자신의 스타일을 선호하였던 잔 타샤르라는 부호의 저택을 수리하는데, 전체적인 계획에서부터 정원, 욕의 가구, 그리고 문 손잡이와 같은 세밀한 장식에 이르는 모든 디자인을 의뢰받았다. 따라서 저택의 곳곳은 물론이고 정원에서도 르그랭의 책표지나 인테리어 디자인에서 보이는 그래픽 구성 요소들을 찾아볼 수 있다. 특히 정원의 산책로 경계석 대신에 사용된 지그재그 패턴은 책표지에도 종종 사용되는 르그랭의 독특한 레퍼토리 중의 하나이다(그림 5 참조). 또한 그의 가구나 책표지처럼 '타샤르 정원'에서 기하학적이고 과편화된 형태와 선들이 곳곳에 사용되었는데,

이것은 당시 모든 장식 예술들이 큐비즘의 영향을 받았던 것과 같은 맥락 속에 있었던 것으로 보여진다.

'파샤르 정원'은 이러한 그래픽적인 것뿐만 아니라 기능도 고려하여, 전체 부지를 재료의 변화를 주면서 각기 다른 특성을 갖는 공간으로 디자인하였다. 즉, 인테리어 디자인처럼 서비스 공간뿐만 아니라 사적인 공간들까지 다양한 질감, 색상, 그리고 형태들로 구성하였다. 이러한 르그랭의 노력은 2차원적인 장식 패턴을 통해 3차원의 정원 공간과 부피로 변형하기 위한 것이며, 따라서 르그랭의 정원에서 나타나는 큐비즘적 패턴은 지금까지의 큐비스트 정원처럼 단순한 형태의 모방이라 보아서는 안될 것이다. 또한 이러한 점에서 이제껏 많은 다른 모더니스트들의 정원보다 좀더 발전된 것이라고 할 수 있을 것이다.

5. 프랑스 모더니즘 정원의 특성과 한계

앞에서 살펴본 대표적인 정원들과 그 밖의 정원들에 대한 연구를 바탕으로 프랑스 모더니즘 정원의 일반적인 특성들을 정리하면 다음과 같이 세 가지로 나눌 수 있다.

첫째, 프랑스 모더니즘 정원에서는 직사각형은 물론이고 원, 삼각형 등과 같은 다양한 기하학적인 형태들이 도입되었으며, 이러한 정형적인 패턴들은 그래픽 법칙에 따라 추상적이고 기하학적인 정원의 평면으로 구

성되었다.

둘째, 전통적으로 정원이라는 공간의 주재료가 수목이었다면, 프랑스 모더니즘 정원에서는 모더니즘의 산물이라 할 수 있는 콘크리트, 유리, 전기의 빛, 거울, 타일 등과 같은 산업 소재들이 새로이 도입되었다.

셋째, 프랑스 모더니즘 정원은 건축적인 양상들의 일부가 되었다. 즉, 당시 비슷한 모티프들을 가지고 디자인하는 경향이 유행함에 따라 디자이너들은 건축과 인테리어를 옥외실로서의 정원으로까지 확장시켜 전체적으로 통일된 분위기를 형성하였다.

프랑스 모더니즘 정원에서는 이러한 특성들과 함께 몇 가지 한계점을 지적해 볼 수 있다. 즉, 정원에서 기하학적인 구성과 새로운 재료들만을 중시하여 전체적으로 주변 자연과 조화되지 않는 이질적인 경관을 연출하였으며, 이전의 진부한 표현에서 벗어나 새로운 조형 어휘들을 개발하고자 하였던 노력들은 형태의 변형에만 집중되어 결국에는 평면적이고 형태 중심적인 정원이 되었다. 뿐만 아니라 전통적으로 귀족 중심적인 빌라 또는 별장 정원이었던 과거 정원의 틀에서도 완전히 벗어나지 못하였다. 이러한 한계점들에도 불구하고 프랑스 모더니즘 정원이 서양 조경사에서 중요한 자리를 차지하는 이유는 다음의 큐비즘과의 관계 속에서 찾아 볼 수 있다.

III. 프랑스 모더니즘 정원과 큐비즘

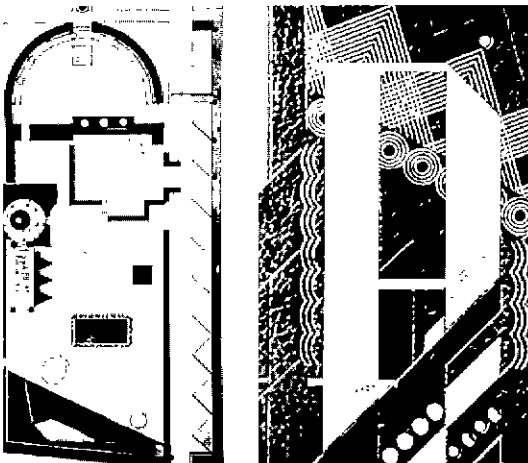


그림 5. 르그랭의 '파샤르 정원'의 평면도와 복 바인더
자료: Marc Treib ed. (1993a) pp. 96-97.



그림 6. '파샤르 정원'의 산책로
자료: Marc Treib ed. (1993a) p. 99

1. 큐비즘의 전개와 그 특성

큐비즘(Cubism)은 20세기 들어 처음으로 일어난 미술 운동으로, 1907년에서 1914년까지 피카소(Picasso), 브라크(Braque), 레제(Leger), 그리(Gris) 등이 주도한 회화상의 일대 혁명을 일컫는다. 1907년 완성된 피카소의 '아비뇰의 아가씨들'에서 발단되었다고 알려져 있는 큐비즘은 회화의 주제를 새롭게 다루고자 주제를 파괴하고 분석해서 한 부분과 다른 부분, 또는 부분과 주변 공간을 다양한 방법으로 연결시켜 평면에 표현하고자 하였다. 따라서 피카소와 브라크 같은 화가들은 이제까지와 같이 주어지 공간에서 한 순간에 본 대상의 정적인 묘사를 탈피하여 그림 화면의 얇은 공간에 파편화된 형태를 마치 여러 각도에서 본 것처럼 재배치시킴으로써 시각의 위치 변화에 의한 공간 개념을 발전시켰다(김영나, 1996: 216).

일반적으로 큐비즘은 발달 과정에 따라 세 시기로 구분되는데, 먼저 초기의 큐비즘(1907—1909)은 세잔느(Cézanne)의 영향이 짙고 주로 자연 형태의 단순화가 특징적이었다. 그 후 1909년부터 기하학적 형태들의 분석이 엄격하게 적용되면서 큐비즘이 본격적으로 시작되었다. 이러한 경향은 1910년에 이르러 환층 본격화되어 과거의 시각적 영상이 파괴되고 수많은 면과 선들이 등장하게 된다. 이 시기가 바로 분석적 큐비즘(analytical Cubism, 1910—1912)의 단계로, 인간의 지성에 의해 자연의 형태들을 해체(décomposer)하고 해체된 각 면들을 자유로이 연결시키면서 재조직(recomposer)하여 새로운 미를 형성하였다. 그리고 큐비즘이 정점에 이르게 되는 종합적 큐비즘(synthetic Cubism, 1913—1914) 단계에서는 회화에 다시 사실적인 요소가 도입되어 콜라주, 파피에 콜레 등 새로운 기법이 탄생되었는데, 이것은 현대 조형 예술의 새로운 길을 열게 되었다고 말할 수 있다(이경훈, 1983: 8).

르네상스 이후 지속되었던 재현적인 서양 미술의 전통을 파괴한 큐비즘은 당시에 영향을 받지 않은 화가는 거의 없었다고 할만큼 20세기 화단의 큰 변혁이었다. 존 골드링(John Golding)은 이러한 큐비즘을 금세기 전반의 예술에서 회전축과 같은 운동이었다고 평가하고 있다(Golding, 1988: 42).

한편 피카소나 브라크보다 한 세대 젊은 화가들은 현대 기계문명처럼 시각적이고 강하며 단순한 조형언어로 인간의 생활을 표현하고자 하였는데, 이러한 가능성을 큐비즘에서 발견하였다. 따라서 피카소와 브라크의 큐비즘이 세계를 인식하는 관점에서 근본적인 변화를 보여주었다면, 그 뒤를 따르는 화가들은 큐비즘에서 보여지는 단순화된 기하학적 형태를 당시의 급속히 변화하던 산업화된 생활을 표현하는데 가장 효과적인 방법으로 보았다. 결국 몇몇 작가들을 제외하고 대부분의 화가들은 화면을 기하학적 형태로 파편화하는 큐비즘적인 기법을 화면에 공식처럼 적용하였다(김영나, 1996: 254-258). 또한 큐비즘은 조각, 건축, 장식예술 그리고 영화와 같은 시각 예술뿐만 아니라 문학과 음악에까지 영향을 주었으며, 이러한 경향은 대중의 호기심을 자극하여 큐비스트 디자인에 대한 취향을 형성하였다. 하지만 큐비즘을 다른 예술 영역으로 도입하여 응용하기 시작한 디자이너들은 큐비스트 화가들의 개념보다는 그들의 개념이 만들어낸 결과물들에서 나타나는 특성들을 주로 모방하는데 몰두하였다. 특히 큐비스트 회화에서 두드러지는 기하학적인 형태와 시점의 복수화라는 특성은 큐비즘을 응용하고자 하였던 디자인 분야에서 쉽게 나타나는 것들이다.⁶⁾

실제로 큐비스트들은 대상의 외관보다 그 구조에 역점을 두었고, 그 결과 화면의 모든 요소들을 재현하는데 기하학적인 형태를 사용하였다. 또한 피카소나 브라크는 대상 분석을 통해 새로운 개념으로 대상을 파악하였는데, 이것은 여러 관점에서 동시에 대상을 보여주는 시점의 복수화라는 방법으로 표현되었다. 즉, 화가는 그가 바라보는 면 외에 시각에 들어오지 않는 면까지도 화면에 표현하여 한 가지 이미지의 사물에 대해 여러 가지 견해를 통합시킴으로써 보는 사람들로 하여금 암시되는 시간의 경과까지도 인식하게 하였던 것이다(이경훈, 1983: 10). 예를 들어, 당시 큐비스트 화가들은 상자를 그릴 때 상자의 외부 모습들뿐만 아니라 평면도로 표현된 상자, 폭발된 상자, 부서진 상자를 동시에 보여줌으로써 대상물의 외부적인 실체뿐만 아니라 그 내적 구조까지 파헤치려고 하였다. 이것은 공간의 다면성과 그 속에 있는 여러 관계의 무한한 가능성을 깨닫고 그 본질을 파악하기 위한 시도라 볼 수 있다(Zevi, 강혁 역, 1983: 23). 이렇듯 회화에서 기하학적 형태

나 대상의 분석에 의해 발전시킨 공간 개념은 시각 디자인뿐만 아니라 공간을 다루는 건축이나 정원에도 많은 영향을 끼쳤다. 따라서 다음에서는 이러한 큐비즘 회화의 대표적인 특성들을 바탕으로 프랑스 모더니즘 정원과 큐비즘과의 유사성을 구체적으로 검토하기로 한다.

2. 큐비스트 정원으로서 프랑스 모더니즘 정원

1) 기하학적 형태의 도입

20세기 초 프랑스 모더니즘 정원과 큐비즘과의 관계는 먼저 큐비스트 화가들이 화면에 대상을 기하학적인 형태로 환원하여 그렸던 것처럼 정원에서도 단순화되고 기하학적인 형태를 사용하였다는 점에서 찾아 볼 수 있다. 당시 정원 디자이너들은 식물을 소재로 하여 지면에 추상화를 그리듯 정원을 구성하였다. 그리고 여기에 광물적인 재료들을 도입하여 형태의 정형성 또는 추상성을 더욱 강화하였다.” 대표적으로 당시 모로, 페라, 구브르키안 그리고 르그랭의 정원들은 지면 위에 기하학적 형태와 색상을 조작한 것으로, 이러한 정원의 평면도는 일종의 큐비스트 회화였다. 특히 구브르키안이 설계한 ‘노아이의 빌라 정원’은 큐비즘에서 영감을



그림 7. 매칭거의 ‘Tea Time’

자료: Robert Rosenblum(1976), plates p 115.

받은 요소들, 즉 삼각형이나 사각형과 같은 기하학적 형태, 파편화된 평면 조각들, 그리고 다양한 색상 등으로부터 정원의 형태를 끌어내었다. 구브르키안의 디자인에 자주 등장하는 삼각형 모티프들은 일반적으로 사용하기를 주저하는 형태들로, 이러한 과감한 형태의 도입은 큐비스트 회화에서 대상을 분해하는 과정에서 쉽게 찾아볼 수 있다. 아마도 보는 사람을 당황스럽게 만드는 큐비스트 정원의 경관은 큐비즘이 처음 등장하였을 때 그림을 보았던 사람들이 느꼈던 것과 비슷한 느낌을 주었을 것이다.

2) 다면적인 정원 공간의 구성

큐비즘 회화에서는 사물의 특성이 가장 잘 나타나는 면들을 2차원의 평면 위에서 한꺼번에 보여주었다. 정원에서도 이와 유사하게 단일하고 유리한 관점으로부터 공간과 시간이 융합된 4차원의 효과를 2차원의 평면에 집어넣어 다양한 초점의 이미지를 제공하는 큐비스트 공간(Cubist space)을 구성하려 하였다.

이러한 특성은 정원보다도 건축에서 더욱 뚜렷이 나타났다. 건축에서는 큐비스트들의 이러한 공간 개념에 영향을 받아 공간의 상호 관입(貫入)이라는 개념을 발전시켰다. 즉, 하나의 공간은 명확하게 구분되지 않도록 주변 공간들과 서로 관입되어 있어 공간 전체를 한 눈에 파악하는 것이 거의 불가능하며, 내부와 외부, 정면과 측면이 동시에 보여지게 되는 것이다. 대표적으로 르 코르뷔제(Le Corbusier)의 ‘빌라 사보이(Villa Savoye)’에서 이러한 개념을 확인해 볼 수 있다. 기는 필로티(piloti)에 의해 지지되고 있는 주택은 아래, 위,



그림 8. 르 코르뷔제의 ‘빌라 사보이’

자료: Alvaro Siza Vieira(1991), p 75

내·외부에서 모든 방향으로 열려 있는데, 그 가운데 2층 거실은 옥상 정원(roof garden)으로 연결되어 있어 내부와 외부의 통합을 이루고 있다. 결국 빌라 사보이에서 주택의 수평 요소들은 랩프에 의해 서로 연결되고 내외 또는 수직 요소들도 완벽하게 통합되어 있어 어느 단면에서도 내부와 외부 공간을 구분할 수 없으며, 따라서 어느 한 시점에서 보고 이해하기가 어렵다(이경훈, 1983: 77-83).

큐비스트 정원에서도 이와 동일하지는 않지만 나름대로 큐비스트 공간을 해석하고 구성해 나간 노력들을 찾아볼 수 있다. 구브르키안의 '빛과 물의 정원' 같은 경우. 제한된 부지 때문에 깊이가 위축된 것에 대한 해결책으로 관찰자에게 정원에 들어가지 않고 공간의 특성을 이해할 수 있도록 하기 위해 모든 면들을 동시에 보여 주었다. 즉, 삼각형의 꼭지점을 향해 점점 높아지는 수반 들레의 삼각형의 화단들은 전체적으로 지면이 뒤틀려 바닥에 물결이 치는 듯한 구성을 통해 입체감을 주고 있다. 이러한 화단 양식은 '노아이오 빌라 정원'에서도 나타나는데, 여기서는 마치 지면이 일어나 벽을 타고 2층의 잔디 테라스로 오르는 것 같다. 또한 '노아이오 빌라 정원'에서는 고정된 관찰자에게 모든 면을 보여주면서 자동적으로 돌아가는 조각. '삶의 기쁨(Joy of Life)'을 정원 속에 포함시켜 자연의 정지된 그림 속에서 시간과 운동의 의미를 부여하였다(Imbert, 1993a: 138). 한편 현대 미국 모더니스트 조경가들에게 가장 많은 관심을 받았던 르그랭의 '파샤르 정원'에서는 전통적인 정형식 정원과 달리 축을 파괴하였고, 2차원의 장식 패턴들을 정원의 3차원 공간 속으로 변형하고자 노력하였다. 따라서 정원에 들어서면 부피를 가진 공간임을 느낄 수 있으며, 정원 전체가 한 눈에 모두 들어오지 않게 구성되었다(Imbert, 1993a: 123).

그러나 정원을 만드는 디자이너들에게 큐비스트 구성에 함축된 공간적인 개념은 실제로 많은 관심을 끌지 못하였으며, 관심의 대상이 되었다 하더라도 성공적으로 공간 구성의 문제를 해결하지 못하였다. 결국 정원의 평면 구성에 비해 상대적으로 공간적인 측면을 소홀히 다루게 되었고, 이것은 프랑스 모더니즘 정원이 가진 몇 가지 결점들 중의 하나가 되었다.

3) 다양한 색채와 질감의 표현

프랑스 모더니즘 정원은 다양한 색상의 수목과 화훼뿐만 아니라 새로운 소재들을 도입하여 다채로운 질감을 표현함으로써 기존의 수목 위주의 정원 구성에서는 볼 수 없었던 색다른 경관을 연출하였다. 이렇게 정원의 풍부해진 색채와 질감은 큐비즘의 마지막 단계에 해당하는 종합적인 큐비즘'의 특성과 유사하며, 큐비즘의 영향권 아래 발전한 오르픽 큐비즘(Orphic Cubism)⁹⁾, 대표적으로 로베르 들로네(Robert Delaunay)의 작품과도 유사한 특성을 갖는다. 특히 '빛과 물의 정원'을 둘러싸고 있는 삼각형 모양의 스크린은 분홍색에서 흰색으로 변하면서 정원의 분위기를 밝게 만들고, 수반의 바다에 파랑, 빨강, 흰색의 원색으로 그려진 원들은 프랑스 국기를 상징하고 있다(Imbert, 1993b: 63). 또한 '노아이오 빌라 정원'의 화단에 심겨진 화훼들과 파란색, 붉은 색, 회색 그리고 엷은 자주색과 대조적인 노란색 직사각형 패턴들이 이루는 색상 대비는 반세기가 지난 요즘에 보아도 생소하고 신선해 보인다.

이제까지는 주로 걸음으로 드러나는 측면에서 프랑스 모더니즘 정원과 큐비즘이 밀접한 관계가 있음을 살펴 보았다. 특히 프랑스 모더니즘 정원은 큐비즘의 추종자



그림 9. 로베르 들로네의 '블레리오에 바침'

자료: Robert Rosenblum(1976), plates XXVI

들이 그랬던 것처럼 큐비즘의 단순화된 형태들에 더 깊은 관심을 보였기 때문에 텍스타일, 가구, 책표지와 같은 디자인에서 나타나는 추상적이고 기하학적인 형태들을 가지게 되었다. 하지만 이러한 외형적인 측면만으로 프랑스 모더니즘 정원과 큐비스트 정원 사이에 등호를 넣기에는 부족한 점이 많다. 따라서 본 연구에서는 프랑스 모더니즘 정원과 큐비즘 사이에는 외형적인 유사성과 함께 이것들이 각각의 분야에서 갖는 역사적 의미의 측면을 언급하고자 한다.

르네상스 이후 지속되었던 서양 미술의 전통을 탈피하여 새로운 시대에 적합한 예술적 표현을 찾고자 하였던 큐비즘이 20세기 미술사에서 갖는 의미는 아무리 강조해도 지나치지 않을 것이다. 이와 비슷한 관점에서 프랑스 모더니즘 정원을 본다면 이것의 위치 또한 조경사에서 비슷한 곳에 있음을 알 수 있다. 즉, 프랑스 모더니즘 정원은 17세기 이후 화려하게 꽃을 피우던 프랑스 정형식 정원의 맥을 이으면서도 과거의 귀족적인 전통에서 벗어나 20세기 새로운 생활 환경에 적합한 모습으로 바뀌고자 하였던 노력의 결과인 것이다. 그리고 이러한 변화의 과정 속에서 당시 예술의 흐름을 주도하였던 큐비즘의 영향을 받아 다양한 형태를 가진 그림 같고 추상적인 정원을 형성하게 된 것이라 할 수 있다. 따라서 큐비즘이 새로운 시대를 여는 실험적인 미술 운동으로서 자리를 잡았던 것처럼 프랑스 모더니즘 정원도 서양 조경사 안에서 큐비즘과 같은 위치를 갖는다고 볼 수 있으며, 이러한 의미에서 프랑스 모더니즘 정원은 큐비스트 정원의 동의어로 사용될 수 있을 것이다.

IV. 결론

이제까지 비록 짧은 기간 동안 등장하였다가 사라졌지만 등장하였을 당시 많은 관심을 받았고, 현재에 있어서도 정원의 발전에 중요한 의미를 가지고 있는 1920-30년대 프랑스 모더니즘 정원의 특성을 주로 큐비즘과의 관계 속에서 살펴보았다. 프랑스 모더니즘 정원은 전통적인 프랑스 정원이 20세기 초 사회 전반적으로 새로운 것을 추구하고자 하였던 모더니즘 운동과 프랑스 고유의 전통적인 것을 주장하였던 흐름의 영향을 받아 큰 변화를 겪으면서 형성된 것이다. 따라서 새로운 형태의

프랑스 정원은 이와 같은 맥락에 위치하고 있으면서 당시의 디자인 전반을 지배하였다고 할 수 있는 큐비즘과 밀접한 관계를 맺고 있음을 확인할 수 있다.

기하학적인 형태와 새로운 소재들의 도입으로 새로운 경관을 가진 정원이 되었던 프랑스 모더니즘 정원은 전체적으로 주변 자연과 조화되지 않는 이질적인 경관을 가지고 평면적이고 형태 중심적인 정원이 되었으며, 과거 귀족적인 정원의 틀에서도 완전히 벗어나지 못하였다는 측면에서는 여전히 한계를 가지고 있다. 그러나 이러한 한계점들에도 불구하고 프랑스 모더니즘 정원이 최근의 관심을 받고 있는 이유는 큐비즘이 미술사 속에서 중요한 역할을 하였던 것만큼 이것이 조경사 속에서도 중요한 의미를 갖고 있기 때문일 것이다. 즉, 전통적인 구성 방식에서 완전히 벗어나 새로운 개념과 형태를 가지고자 하였던 프랑스 모더니즘 정원의 노력은 여러 측면에서 높이 평가할 만한 가치가 있는 것이다. 실제로 프랑스 모더니즘 조경은 본 연구에서 언급한 측면 외에도, 실질적인 모더니즘 조경의 출발점이라는 점에서, 미국 모던 정원의 발전에 맹아적인 역할을 하였다는 점에서 그리고 17세기 정형식 정원처럼 형식을 중시하였던 전통적인 설계 방식의 맥을 잇고 있다는 점에서 그 조경사적 의의를 생각해 볼 수 있으며, 이와 관련하여서는 앞으로 더욱 연구되어야 할 것이다.

본 연구는 이제까지 1920-30년대 프랑스 모더니즘 정원에 관하여 그 특성을 큐비즘을 중심으로 살펴보았다. 궁극적으로는 널리 알려져 있지 않았던 프랑스 모더니즘 정원을 다시 조경의 흐름 속으로 복귀시켜 현재의 관점에서 재검토하고자 한 것이며, 동시에 조경에 있어서의 모더니즘을 찾고자 하였다. 앞으로 이와 관련된 연구를 통해 이제까지 조경에서 존재하지 않았다고 여겨왔던 모더니즘 조경이 실제로는 어떠한 모습으로 존재하였는지 찾아 볼 수 있을 것이며, 또한 조경에서 포스트 모더니즘을 위한 것이 아닌 모더니즘 자체의 연구를 위한 바탕을 형성할 수 있을 것이다. 더 나아가 이제까지 소홀히 다루어졌던 부분들에 대한 관심은 조경의 이론적인 바탕을 더욱 견고하게 만들어 줄 것이라 생각된다.

주1. 아르 데코(Art Déco)는 1925년 파리에서 열렸던 '국제 산업 장식 미술 박람회(L'Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels)'의 약칭에서 유래된 것으로

로, '1925년 양식'이라고도 한다 이것은 큐비즘, 러시아 구성주의, 이태리 미래파, 이집트 미술, 매킨토쉬, 비엔나 공예 제작소, 바우하우스의 영향을 받았으며, 당시 다른 예술 운동들과 마찬가지로 과거의 것에서 탈피하려는 경향을 가지고 있다. 아르 누보의 폭신적인 양식으로부터 벗어나고자 직선적이고 기하학적이며 간결한 특성을 지녔으며, 주르 프랑스를 중심으로 서구 여러 나라에서 유행하였다. 아르 데코는 1920년대 고도의 장식적인 특색으로부터 1930년대의 꾸미지 않는 우아한 기능주의에 이르기까지 진행되었는데, 특히 20년대와 30년대의 파리에서 그 시대의 정신과 상상력을 집약하면서 가장 인기있는 장식으로 떠올랐다(박대순, 1994 : 186).

- 주2. cubist garden, art-déco garden, abstract garden, tableau-jardin, mineral garden, ensemble garden 등등
- 주3. 파피에 콜레(Papier-Collé)는 큐비즘 화가들이 고안해 낸 기법으로, 화면에 물감 이외에 신문지, 벽지, 천 등과 같은 이물질들을 도입하는 콜라주(Collage)에 포함되는 단어이다. 그러나 두 가지에는 분명히 차이가 있다. 콜라주가 이질적인 요소들을 도입하여 화면에 양식적인 분열을 일으켰다면, 파피에 콜레는 종이를 풀로 화면에 붙일 때 기존의 화면 양식과 조화를 이룬 것이다. 자세한 내용은 다음을 참고 김영나, 1996 : John Golding, 황지우 역, 1988.
- 주4. 구체적으로 설명하고 있지는 않지만 프랑스 모더니즘 정원에 대해 가장 많은 관심을 보이고 연구해오고 있는 엠베르 역시 이와 같은 의견을 가지고 있음을 확인할 수 있다(Imbert, 1993a : 73).
- 주5. 자크 립시츠(Jacques Lipcitz, 1891-1973)는 리투아니아(Lithuania) 출신의 프랑스 큐비즘 조각가로, 1909년 파리에서 조각을 배우고 1912년 작품 발표를 시작으로 활동하였다. 큐비즘과 니그로 미술의 영향을 받았으며 빛과 그림자의 효과를 통한 단순한 볼륨의 구성을 시도하였다. 전후에는 미국으로 이주하여 작품을 만들었는데, 대표작으로는 '기타를 치는 남자(1916, 뉴욕 구겐하임 미술관)'가 있다 (한국사전연구사 편, 1998 : 118)
- 주6. 물론 큐비즘이라는 미술 운동을 기하학적인 형태와 시점의 복수화라는 두 가지 특성으로 단순화시킬 수는 없다. 하지만 본 연구에서는 정원과 큐비즘과의 관계를 검토하기 위한 것이므로 디자인에서 큐비즘적인 요소를 도입하려 하였던 영역에서 쉽게 찾아볼 수 있는 이 두 가지 특성에 초점을 맞추어 큐비즘을 살펴보고자 한다.
- 주7. 이러한 양식으로 정원을 만들게 된 데에는 그 당시 정원을 만들었던 디자이너들 대부분이 건축가였다는 것도 중요한 이유가 된다
- 주8. 이 시기에는 분해되었던 각 요소가 종합되어 형체를 되찾기 시작하였기 때문에 '종합적'이라는 단어를 사용하였다. 피카소와 브라크는 대상 해체 작업이 극에 달하여 대상의 윤곽이 완전히 분해되어 버리자 파피에 콜레와 콜라주를 통해 형태를 재현시켰으며, 형태를 강조하기 위해 자체히었던 색채가 다시 밝아지고 질감도 풍부해졌다 (http://www.sfi.co.kr/virtual_Libraries/ArtHistory/cubism_11-1/mcbs.htm)
- 주9. 큐비즘의 한 분파였던 오르피즘은 큐비즘의 조형성을 가지면서 미래주의의 다이내믹한 표현을 가미시켜 공간과

시간의 동시 표현을 시도하였으며, 색채에 있어 큐비즘의 냉담한 색조를 피하고 야수주의의 강렬한 이미지를 채용하였다. 큐비즘의 유력한 멤버였던 로베르 들로네가 대표적인 작가이며, Kupka, Picabia, Duchamp도 한때 이 경향의 작품 활동을 하였다. 그러나 끝까지 이 경향에 충실했던 이는 들로네와 그의 부인인 소냐 들로네 뿐이었으므로 오르피즘은 1911년에서 1914년 사이에 들로네가 열중했던 화풍을 지칭한다 (http://www.sfi.co.kr/virtual_Libraries/ArtHistory/orphism_9-3/morp.htm)

인용문헌

- 1 김영나(1996) 서양 현대 미술의 기원 . 1880-1914년 서울 시공사
- 2 박대순(1994) 현대 디자인 용어사전, 서울 디자인 오피스.
- 3 이경훈(1983) Cubism이 근대 건축운동에 미친 영향에 관한 연구, 고려대학교 대학원 석사학위논문.
- 4 조경진(1992) 모더니즘 조경의 특징, 전개과정, 그 문제점에 관한 고찰. 한국조경학회지 20(3) : 79-91
- 5 한국사전연구사 편(1988) 미술대사전(II,인명편) 서울 . 한국사전연구사
- 6 宮城俊作(1988) 미합중국의 조원 디자인에서 모더니즘의 대두와 1937년. 조원잡지 51(5) : 67-72
- 7 宮城俊作(1994) 경관 디자인에 있어서 모더니즘에 기여한 Fletcher Steele의 역할 조원잡지 57(5) : 67-72
- 8 村上修一(1998) 큐비즘 초기의 회화와 프랑스 모더니티 정원에 있어서의 추상 표현의 비교 고찰 랜드스케이프 연구 61(5) : 445-448
9. Fry, Edward F.(1966) Cubism, 김인환 역(1988) 큐비즘 서울 민음사.
10. Golding, John, Cubism, 황지우 역(1988) 큐비즘, 서울 . 열화당
11. Imbert, Dorothee(1993a) The Modernist Garden in France, New Haven : Yale University Press.
12. Imbert, Dorothee(1993b) A Model for Modernism . The Work and Influence of Pierre-Emile Légras. In Marc Treib, ed., Modern Landscape Architecture : A Critical Review Cambridge The MIT Press, pp. 92-107
13. Lambert, Rosemay, Cambridge Introduction to the History of Art : The Twentieth Century. 김창규 역 (1991) 20세기의 미술, 서울 : 예경
14. Rosenblum, Robert(1976) Cubism and Twentieth-Century Art, New York : Harry N. Abrams, Inc
15. Royer, Catherine(1991) Art Déco Gardens in France, In Monique Mosser, and George Teyssol, eds., The Architecture of Western Gardens Cambridge, MA : The MIT Press pp 460-462.
16. Schulze, Franz(1985) Mies van der Rohe A Critical Biography, Chicago : University of Chicago Press.
17. Steele, Fletcher(1930) New Pioneering in Garden Design, Landscape Architecture, April : 159-177
18. Treib, Marc(1993) Axioms for a Modern Landscape

- Architecture. In Marc Treib, ed., *Modern Landscape Architecture - A Critical Review*. Cambridge: The MIT Press, pp. 36-64
19. Troy, Nancy J (1991) *Modernism and Decorative Arts in France - Art Nouveau to Le Corbusier*. New Haven: Yale University Press.
20. Vieira, Alvaro Siza (1991) *The Villa Savoye Revisited*. In Carlo Palazzolo, and Riccardo Vio, eds. *In The Footsteps of Le Corbusier*. New York: Rizzoli International Publications, Inc., pp. 72-80
21. Zevi, Bruno (1974) *Architecture as Space*. 강희 역 (1983) *공간으로서의 건축*. 서울: 신학사
22. http://www.sfi.co.kr/virtual_Libraries/ArtHistory/cubism_11-1/mcbs.htm.
23. http://www.sfi.co.kr/virtual_Libraries/ArtHistory/orphism_9-3/morp.htm