

지역 문화적 관점에서 본 가우디의 자연주의 건축 및 디자인

- 후기 작품을 중심으로 -

Naturalism in Gaudi's Architectural Designs from Perspective of regional Culture

- Focusing on buildings that Gaudi designed in his late years -

양세은* / Yang, Se-Eun

Abstract

This study investigates and analyzes natural traits in Gaudi's architectural designs on the assumption that the naturalism in his architectural designs has been built heavily on regional cultural background. In particular, focusing on four buildings Gaudi designed in his late years, this study distinguishes between natural traits found in ornaments and details, and natural traits as organic expression of form. This study shows, first, with regard to natural traits in ornaments and details, organic motives were applied to patterns, plastic objects, and parts of the building. Second, natural traits in organic expression of form were reflected by typifying Cataluña regional nature, using curved lines of organic shapes and realizing lively natural creatures. It is remarkable that Gaudi developed his architectural designs as unique magic naturalism based on his imagination. And in this century "Regional Culture" gets more important in architectural designs. Gaudi's architectural works can be appreciated to represent very well Cataluña regional cultural identity by using properly its natural motives and objects.

키워드 : 지역문화, 자연주의 건축 및 디자인, 유기체적 형태, 환상적 자연주의, 국가정체성

Keywords : Regional cultural paradigm, Naturalism in architectural designs, Organic shapes, Magic naturalism, National identity

1. 서론

1.1. 연구의 목적 및 의의

한 나라, 한 지역의 문화형성의 배경에는 자연 환경적 배경과 사상·종교적 배경이 있다. 따라서 한 나라, 한 지역의 문화형성 및 발전을 제대로 이해하려면 그 기초가 되어온 두 배경에 대한 인식이 선행되어야 한다.

그리고 이 두 배경에 의해 형성된 문화는 한 지역의 가치와 믿음, 정신적·행태적 프로세스에 그치지 않고 반드시 구체적이고 물리적인 형태로 구현되는데, 그 문화적 산물 중 하나가 건축 및 디자인이다.

스페인을 대표하는 세계적인 건축가 가우디의 건축 및 디자인에는 지역문화의 이러한 두 배경이 잘 나타난다. 가우디 작품에 나타난 지역문화의 경우 사상·종교적 배경에는 가톨릭 문화가 있으며, 자연 환경적 배경에는 가우디의 고향 까탈루냐¹⁾ 지역의 자연이 있다. 가우디 건축 및 디자인과 가톨릭 문화적 배경과의 연계성에 관해서는 이미 양세은(2005)의 선행연구가

있으며, 본 연구에서는 가우디 건축 및 디자인의 또 다른 문화적 배경이 된 자연 환경적 배경과의 연계성을 고찰하고자 한다. 왜냐하면 이 두 문화적 배경은 가우디의 건축 및 디자인을 이루는 본질적 요소라는 점에서 중요하며, 가우디 스스로도 세상의 두 가지 진리는 '종교'와 '자연'이라고 언급함으로써 자신의 작품배경에 이 두 요인이 있음을 명백히 뒷받침하고 있기 때문이다

더욱이 21세기는 문화의 시대이며, 현대 디자인의 중요한 경향 가운데 하나는 각 나라, 각 민족, 각 지역문화의 고유성과 정체성²⁾의 표현이다. 지역문화의 표현이란 그 지역의 자연 환경적·인문 환경적 특수성이 자연스럽게 투영된 것으로, 건축 및 디자인 분야에서는 지역전통의 반영이라는 역사적 인식과 함께 주변자연환경과 유기적 관계를 이루어 장소성을 회복한다는 지역문화중심주의의 특징을 가진다.

따라서 본 연구는 한 나라, 한 지역의 문화형성에 있어서 기

1)스페인의 북동부 지역. 피레네 산맥 동부의 남쪽 경사면, 지중해 연변의 해안 산맥 및 그 뒤의 저지대로 이루어진 지역으로 바르셀로나가 중심도시이다.

2)양세은, 스페인문화정체성을 통해 본 가우디의 건축 및 디자인, 한국실내디자인학회논문집, 제 14권 4호 통권 51호, 2005. 08, p.11

* 정회원, 신홍대학 실내디자인과 강사, 이학박사

초적 요인이 되는 자연환경과의 관계 하에 가우디의 건축 및 디자인에 공통적으로 표현되는 까딸루냐 지역의 자연환경적 요소를 조사, 분석하는 것에 목적이 있다.

또한 본 연구는 건축 및 디자인 분야에 있어 지역성이 시대적 요구로 부각되는 현 시점에서 가우디의 자연주의 건축 및 디자인을 지역문화 이론과 결부시켜 해석하였다는 점에서 의의가 있다.

12. 연구의 범위 및 방법

본 연구는 국내·외에 발간된 가우디의 작품집과 전기 등 기존문헌을 참고로 하여, 지역문화에 근거한 자연주의의 관점에서 가우디의 디자인 배경 및 작품을 분석을 하는 것으로 범위를 한정하였다.

가우디의 작품 세계는 초기·중기·후기의 3시기로 구분하는데, 각 시기별 특징의 차이에 관계없이, 신과 그 창조물인 자연에 대한 찬가라고 할 정도로 자연적 요소들에 대한 표현으로 가득차 있다.

특히 후기인 전성기 작품에 해당하는 까사 바뜨요, 까사 밀라, 구엘공원과 일생의 역작인 성가족 대성당은 초·중기의 작품활동을 바탕으로 가우디가 자신만의 독자적 자연주의 건축을 추구한 자서전적 작품들로, 자연에 대한 가우디의 사상이 집대성되어 있다. 가우디는 후기로 접어들면서 직선은 인간에게 귀속되는 선이며 곡선은 신에 귀속되는 것이라고 주장³⁾함으로써 유기적이고 자연적인 특성을 건축 및 디자인에 적극적으로 수용했다.

따라서 본 연구의 구체적 대상은 가우디의 작품 중 자연주의적 디자인 경향이 더욱 두드러진다고 판단되는 후기작과 전생애에 걸쳐 건축한 성가족 대성당의 4개 작품을 분석대상으로 선택하였다. 선택된 4개 작품은 <표 1>과 같고 각 작품의 양식적 특징과 거시적인 평가를 표에 요약하였다.

<표 1> 분석대상

시기	project	특징
후기 전성기	1. 까사 바뜨요 (1904-1906)	자서전적 작품으로 전통과 단절하고 독자적인 작품세계를 구축한 가우디 최초의 작품 ⁴⁾
	2. 까사 밀라 (1906-1910)	가우디의 마지막 민간건축물. 가우디 건축양식의 절정 보여주는 최대예술작품. 1984년 유네스코 지정 세계문화유산 ⁵⁾
	3. 구엘 공원 (1900-1914)	바르셀로나의 공원. 1984년 유네스코 지정 세계문화유산.
전생애	4. 성가족 대성당 (1883-1926)	미완성의 건물. 독창적인 디자인을 바탕으로 가우디의 종교적 꿈을 실현.

3)진경돈(편저), 이강업(감수), 서양건축양식사, 도서출판국제, 서울, 1999, p.273

4)양세은, op.cit., p.12

5)ibid, p.12

연구의 방법은 다음의 과정을 따른다.

첫째, 가우디의 건축 및 디자인 양식에 나타나는 자연주의적 디자인 경향을 살펴보고, 자연에 대한 가우디의 디자인 사상을 지역문화적 배경과의 관계 하에 조사한다.

둘째, 까딸루냐의 지역문화에 기초한 가우디의 디자인 특성이 가우디의 작품에 어떻게 나타나는지 조사하기 위한 분석틀을 마련한다. 이를 위해서는 첫째, 세부장식에 나타난 자연적 디자인 특성과 둘째, 유기적 형태표현으로 나타난 자연적 디자인 특성으로 분류하여 조사 기준을 마련하고, 다시 세분하여 세부장식에 나타난 자연적 디자인 특성은 문양, 조형물, 건축의 일부분 활용이라는 세부항목으로 나누었으며, 유기적 형태표현으로 나타난 자연주의적 디자인 특성은 전체적 외관과 평면형태의 세부항목으로 나누었다. 분석의 틀은 <표 2>와 같이 정리할 수 있다.

<표 2> 분석의 틀

자연적 디자인 특성	세부항목
세부장식에 나타난 자연적 디자인 특성	1. 문양 (동·식물, 자연경관 등 자연물, 인체)
	2. 조형물 (동·식물, 자연경관 등 자연물, 인체)
유기적 형태표현으로 나타난 자연적 디자인 특성	3. 건축의 일부분을 활용
자연적 디자인 특성	4. 전체적 외관
	5. 평면형태

셋째, <표 1>에서 제시한 4개 작품을 대상으로 <표 2>에서 마련한 분석틀을 통하여 가우디의 디자인 개념 및 세부적인 특징들을 추출하고 구체적으로 분석한다.

넷째, 분석결과를 토대로 가우디의 건축 및 디자인에 나타난 자연주의적 특성의 독자성을 규명하여 연구의 결론으로 제언한다.

2. 자연과 지역문화·건축 및 디자인 이론

2.1. 자연과 지역문화

예부터 인간은 자연 속에서 경험을 쌓고 순리를 발견하여 지식을 축적하며 자연과의 친화관계 속에서 문화와 문명을 이루어왔다.⁶⁾ 그러므로 인간이 자연에 관심을 가지고 자연의 형태 및 원리를 발견하여 조화를 이루며 살아가려고 하는 것은 인간의 문화와 문명이 자연을 기반으로 한다는 점에 기인한다.

언급한 바와 같이 문화, 지역문화는 자연환경적 요인에 의해 많은 부분 형성되며, 문화의 구체적인 한 표현으로서의 건축 및 디자인 역시 자연과 긴밀한 관계를 이루며 발전한다. 즉 자연환경적 요소는 건축공간계획 시 디자인 요소로 활용되어 지

6)문은미, 유기적 건축에 관한 연구, 연세대학교 대학원 석사학위논문, 서울, 1986, p.1

역적 특성과 유기적 관계를 형성함으로 지역문화를 표현하는 기초로 활용된다.

이러한 자연과 건축·디자인과의 연계성은 민족적 정서와 지역적 특성을 표현하는 지역주의 건축 및 디자인 이론으로 발전하게 되며, 자연의 형태 및 원리와 조화를 이루려는 시도의 하나로서 유기적(organic) 디자인을 거론할 수 있다.

2.2. 자연주의 건축 및 디자인 이론

(1) 유럽의 유기적 건축 이론

고대 그리스·로마 시대부터 예술과 수공예 운동(Arts and Crafts Movement)에 이르기까지 건축을 비롯한 많은 예술 분야는 자연 형태를 모방하거나 그 구성 원리를 작품에 적용시키는 친환경적 태도를 지녀왔다.

그리고 자연과의 밀접한 관계 속에서 자연을 이해하고 자연에서 발견한 조형적 모티브를 빌려서 자연의 형태적, 내용적, 관계적 특성을 건축 및 디자인에 적용하려는 일련의 태도가 근대건축운동의 유기적 특성에서 파악될 수 있다. 이러한 유기적 건축 및 디자인의 흐름은 19세기 존 러스킨(John Ruskin)을 기점으로 발전하여 유럽의 경우 아르누보(Art Nouveau)를 거쳐 독일의 표현주의로 이어진다. 그리고 러스킨의 이론적, 사상적 영향을 받아 예술과 수공예 운동을 창시한 윌리엄 모리스(William Morris)에 의해 '유기적'이라는 용어가 사용되어졌다.

따라서 유기적 건축의 개념정립 및 스페인을 활동무대로 한 가우디의 자연주의 디자인의 특성을 이해하기 위해서는, 모리스에서 연결되는 유럽의 아르누보와 독일 표현주의의 기본개념에 나타나는 유기체적 표현특성을 파악할 필요가 있다. 아르누보(1890-1905)는 19세기 후반 벨기에를 중심으로 서유럽에 널리 확산된 장식예술의 한 양식으로 창조의 새로운 모티브를 자연물의 형태와 유기체의 성장원리 및 과정, 자연의 움직임 등에서 찾고자 하였다. 그리고 표현주의 건축 역시 자연 및 자연 유기체의 생성·변화의 원리와 건축의 일체감을 강조함으로 풍토적 지역주의를 지향한다.

즉 유기적 건축의 핵심적 개념은 '살아있다'는 생명성의 관점에서 본다는 점이다. 인간의 삶의 터전으로서의 자연을 존중하는 태도는 각 지역의 개별성과 지역적 특수성을 바탕으로 생명성을 추구하는 건축으로 정의될 수 있다.

또한 건축에 있어서 유기성은 디자인이 단지 한 사람의 자유의지에 의한 소산이 아니라 세상의 완벽한 창조주에 의한 고급의 자연물, 즉 생명체를 모방, 복제하려는 신념을 함께 내포하고 있다.⁷⁾

(2) 스페인의 아르누보 '모데르니즘(Modernismo)'

19세기 말 벨기에의 한 화랑 '아르누보'에서 시작된 아르누보 양식은 영국의 예술과 수공예 운동의 영향아래 매우 다양한 나라와 도시에서 발전했다.⁸⁾ 영국, 벨기에, 독일, 프랑스, 오스트리아, 이탈리아, 스페인 등 서유럽 여러 나라에서 받아들여졌으며 각 나라마다 다른 명칭으로 불려졌는데 스페인 아르누보의 경우는 까탈란어인 '모데르니즘', 즉 '근대주의 양식'이라는 이름으로 불려졌다.

모데르니즘은 19세기 말부터 20세기 초에 걸쳐 전개된 스페인의 독자적인 근대예술운동으로 그 중심은 까탈루냐 지역이었으며, 주로 건축 사조와 양식에 집중해서 발전하였다. 이 운동은 스페인 각지에서 전개되었으며, 까탈루냐 모데르니즘은 일반적으로 세기 말 유럽의 아르누보, 유겐트스틸과 성격을 같이 한 운동이다.

그러나 유럽의 다른 나라의 경우와 마찬가지로 스페인 까탈루냐의 모데르니즘 역시 최초의 아르누보 양식과 같은 측면들을 가지고는 있으나 동일한 것으로 볼 수는 없다. 왜냐하면 아르누보의 장식적 경향이 지역의 문화 예술적 전통과 결합되는 과정에서 변증법적 발전을 통해 새로운 아이덴티티를 형성⁹⁾하는 등 지역성과 문화에 의해 강한 영향을 받았기 때문이다. 따라서 지역에 따라 다양하게 나타나는 아르누보의 표현양상은 지역문화를 적극적으로 수용한다는 점에서 의의가 크다.

스페인의 아르누보인 모데르니즘의 중심지인 까탈루냐 지역은 19세기 초 산업혁명을 통해 급격한 부를 축적한다. 그리고 인구 증대에 따른 도시화와 함께 1888년 바르셀로나 박람회를 계기로 세계적인 도시로 탈바꿈한 바르셀로나 시를 중심으로 크게 확대된다. 때맞추어 산업혁명과 함께 대두된 실업가 중심의 신흥계급이 그들의 지위의 상징인 새로운 양식의 건축을 추구하고자 하는 욕망을 배경으로, 스페인의 모데르니즘이 독자적인 디자인으로 발전한다.¹⁰⁾

가우디는 스페인의 아르누보인 모데르니즘 건축가 중에서 가장 창조성이 뛰어난 건축가 중 한 사람으로 그의 작품 속에는 구조적 형태나 내부공간, 배색에 이르기까지 자연에 근거를 둔 아르누보의 창작이념이 독창적으로 표현되며, 그 예를 가우디의 대표적인 작품이며, 본 연구의 대상인 까사 바뜨요, 까사 밀라, 구엘 공원, 성가족 대성당 등에서 볼 수 있다.

8)진경돈(편저), 이강업(감수), op.cit., 1999, p.267

9)김성혜, 아르누보의 장식화 공간에 관한 연구, 한국실내디자인학회논문집, 제 14권 1호 통권 48호, 2005. 02, p.61

10)진경돈(편저), 이강업(감수), 서양근대건축사, 도서출판서우, 서울, 2001, p.96

7)한혜신·김문덕, 카림 라시드의 작품에 나타난 유기적 디자인에 관한 연구, 한국실내디자인학회논문집, 제 13권 2호 통권 43호, 2004. 04, p.57

3. 자연에 대한 가우디의 디자인 사상 및 지역 문화적 배경

3.1. 출생 및 가정 환경적 영향

안토니오 가우디 이 코르네뜨(Antonio Gaudi i Cornet)는 1852년 6월 25일 스페인 까탈루냐 주의 한 도시 레우스에서 동(銅) 세공업자의 아들로 태어났다. 어린 시절의 가우디는 근처 리우돔스에 있는 아버지의 작업장을 자연스럽게 드나들 수가 있었으며 일찍부터 금속을 이용한 장식에 대한 많은 지식을 익히게 되었다.

따라서 가우디의 건축물에는 철 주물 등 금속성 장식을 비롯하여 다양한 세부 장식적 표현 특성이 두드러진다. 특별히 후기 작품에 이르러서는 세부장식이 부분적 장식의 수준을 넘어 구조와 일체화됨으로, 건축물의 전체적 외관이 조소 작품적 특징을 띄는 적극적인 경향으로 나아간다.

3.2. 주변 자연환경에 대한 체험

가우디의 작품은 시대와 양식 그 모든 것을 초월하면서 “저기 보이는 나무가 나의 가장 좋은 건축적 표본이다.”라고 할 정도로 자연에 대한 대단한 관심과 관찰력이 특출하다.¹¹⁾

가우디의 생가는 지중해와 접하고 있는 까탈루냐 지역으로, 건축물의 형태나 세부 장식적 모티브가 될 아름답고 이채로운 자연환경이 넘쳐났다. 따라서 소년 가우디는 그의 고향마을에서 자연과 벗하며 자라는 동안 하늘, 별, 구름, 물, 바람, 나무, 식물, 동물, 곤충, 산, 동굴, 바위 등 주변의 자연을 관찰할 기회가 많았다. 특히 가우디는 몬세라트 산에서 많은 영감을 얻었으며 그 산을 매우 좋아했다.¹²⁾ 그리고 지중해 사람 특유의 관찰력으로 사물에 대한 연상작용 및 상상력을 통하여 유추된 형태를 그의 작품 속에 세부장식적 요소로 표현했다.

고향 마을과 인근의 따라고나¹³⁾에서 자연을 관찰하는 동안 자연이 아름다움의 근원임을 일찍 터득한 가우디는 주변에서 많이 볼 수 있는 생명력 넘치는 형상들, 즉 자연의 모티브를 가지고 세부장식에 정성을 기울였다.

이처럼 고향의 자연은 가우디로 하여금 끊임없이 다양한 상상의 세계를 펼칠 수 있도록 하였고, 가우디는 레우스와 리우돔스에서 자라며 그 지역 특유의 이미지를 통해 조형적 아이디어를 얻고 평생 그곳 사람이라는 소속감을 얻었다고 한다.

까탈루냐의 자연을 통해 항상 까탈루냐의 정신을 표현하고자 했던 가우디에게 있어 어린 시절을 보낸 까탈루냐의 세 지

역은 소재가 될 만한 자연이 넘쳐났다. 그리고 자연이 창조한 모든 유기체적 형태는 다양하여 결코 반복될 위험이 없었기에, 대자연에서 영감을 찾는 가우디에게 있어서 다양한 건축양식이라는 가우디 스타일을 창출하는데 크게 기여했다. 따라서 가우디 건축물의 특징으로 확연하게 드러나는 점들 중 하나는 자연적인 상징물들이다.

3.3. 유기적 디자인 사상의 영향

강철을 사용해 자연물의 유기적인 곡선을 표현한 가우디의 디자인은 당시 유럽 전역에 확산된 아르누보 양식의 큰 흐름 속에서 탄생된 것이다.¹⁴⁾

아르누보는 철과 유리를 이용하여 곡선장식을 건축에 부가한 양식으로,¹⁵⁾ 아르누보 건축에서 있어서 장식은 부분적 요소라는 차이를 넘어 건축물 전체를 풍부하게 완성시키는 주요한 역할을 담당한다.

가우디 또한 장식을 이해함에 있어 건축을 예술답게 하고 풍부하게 표현하는 수단으로 받아들였다. 자유로운 골조에 의한 곡선과 곡면을 풍부하게 사용한 유기적인 형태를 다채로운 타일, 도자기와 금속 파편으로 장식한 개성적이며 독특한¹⁶⁾ 가우디 특유의 아르누보 양식은, 영국 예술과 수공예 운동으로부터 서유럽의 아르누보 양식, 스페인 까탈루냐 모데르니즘으로 이어지는 유기적 디자인 사상들의 영향 하에 탄생되었다.

3.4. 종합

자연의 유기적이고 생명감 넘치는 형태를 디자인 모티브로 삼고 과거 어떠한 양식과도 유사하지 않은 새로운 양식의 예술 창조를 추구한 아르누보의 영향 하에, 가우디는 자연을 통한 지역문화정체성 확립을 추구한 건축가이다.

특히 장식과 디테일한 부분에 있어서 자연의 모티브를 사용하는 기법을 집중적으로 디자인하였는데,¹⁷⁾ 가우디의 출생 및 가정환경, 어린 적 주변의 자연환경, 그리고 당시 유럽의 아르누보 디자인 양식은 가우디 건축물의 세부장식표현에 많은 영향을 주었다. 부연하면, 첫째, 동 세공업자의 아들로 태어나 아버지의 작업장에 드나들며 익힌 많은 지식은 건축물의 세부장식을 함에 있어 방법론적 측면에 많은 영향을 주었을 것으로 사료된다. 둘째, 주변자연환경에 대한 주의 깊은 관찰은 조형적 아이디어를 얻는 등 세부장식을 위한 소재들을 발견하는데 도움을 주었다. 셋째, 서유럽의 아르누보, 까탈루냐의 모데르니즘 등 당시의 디자인 사조들은 가우디 디자인의 사상적 배경을

11) 안영옥, 스페인 문화의 이해, 고려대학교 출판부, 서울, 2000, p.201

12) 경기도, 조선일보사. Gaudi, 2000. p.8

13) 소년 가우디가 친구들과 함께 즐겨 여행하던 지역으로 까탈루냐의 건축문화유산이 많은 곳이다.

14) 손세관, 안토니오 가우디-아름다움을 건축한 수도자, 살림, 서울, 2004, p.11

15) 진경돈(편저), 이강업(감수), op.cit., 2001, p.88

16) ibid., p.99

17) 진경돈(편저), 이강업(감수), op.cit., 1999, p.273

형성하는데 도움을 주었다.

따라서 다음 장에서는 분석대상으로 선정한 가우디의 대표작 4개를, 언급한 자연주의적 디자인 특성이라는 관점에서 분석해 보도록 한다.

4. 가우디 작품에 나타난 자연성의 표현 특성

가우디 건축 및 디자인의 주된 특징 중 하나는 주변의 풍부한 자연요소들로부터 유추해낸 많은 형상들을 외형에 표현함으로써 지역성을 강조한 점이다. 까딸루냐 지역의 대표적 상징물인 몬세라트 산을 비롯하여 산이 많고 지중해에 접하고 있는 스페인 까딸루냐의 자연 환경적 요소들이 가우디 작품의 주요 모티브로 활용된다. 특별히 후기의 경향은 가우디의 풍부한 상상력을 바탕으로 독자적인 작품세계표현이 두드러지며, 그러한 경향은 <표 3>의 4개 작품의 주제 및 표현방식에서도 나타난다.

<표 3> 분석대상의 양식의 다양성

project	주제 및 표현특성
1. 까사 바뜨요	지중해의 바다와 파도의 이미지를 형상화
2. 까사 밀라	가톨릭 성지 몬세라트 산을 본뜬 외관
3. 구엘 공원	그리스신화에서 착안한 주제를 가우디 특유의 자연주의 디자인으로 표현
4. 성가족 대성당	가우디의 종교적 꿈을 자연의 사실감 넘치는 표현으로 실현.

4.1. 까사 바뜨요 (1904-1906, 바르셀로나)

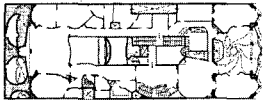
전통과 단절하고 가우디가 독창적인 작품 세계를 구축한 최초의 작품이다. 바뜨요 까사노바스의 저택으로, 19세기 후반의 옛건물의 파사드와 계단이 있는 빠띠오(중정) 부분과 다락방 증축만 가우디가 담당했다.

까사 바뜨요는 까딸루냐 지역이 면하고 있는 지중해의 파도 이미지를 형상화한 건축물이다. 이 건축물은 또한 바르셀로나 사람들에게는 “빠로 된 집”이라는 이름으로 알려져 있는데, 이는 건물 전체가 인간의 형상과도 닮아있기 때문이다.

까사 바뜨요의 주된 특징은 다양한 색채의 사용과 색채 간의 완벽한 조화이다. 그리고 까사 바뜨요에 나타난 가우디의 뛰어난 색채감각은 지중해 사람들 특유의 타고난 감각과 정서의 단적인 표현이라 일컫는다.

까사 바뜨요는 가우디 고유의 유머러스한 표현의 세부장식이 넘치는 건축물로, 상상력을 바탕으로 환상적 자연주의 건축양식을 이룩한 가우디의 자서전적 작품이다.

<표 4> 까사 바뜨요 조사 분석표

세부장식에 나타난 자연적 디자인 특성	1. 문양	· 옥상 굴뚝을 비롯, 곳곳에 트랜카디스 기법(1)으로 유기적 형태 장식.
	2. 조형물	해당없음.
	3. 건축의 일부	· 지붕 -질푸른 빛의 물고기 비늘같은 기와로 덮여 구불구불한 용의 모습 형상화. · 발코니 -해골모양. · 기둥 -뼈 모양. · 창 -신장 모양. · 파사드 하부 기둥 -가느다란 식물형태를 주제로 유기적인 표현.
유기적 형태표현으로 나타난 자연적 디자인 특성	4. 전체적 외관	· 지중해의 파도 이미지를 형상화. -타일붙인 외벽이 물결치는 파도같은 기복을 형상화함으로 리듬감 조성. -색색깔의 세라믹, 유리조각, 돌들을 이용하여 다양한 색채간 조화를 이룸과 동시에, 해면에 빛이 반사되는 것처럼 반짝거리는 효과를 얻음.
	5. 평면형태	· 직선이나 직각이 없는 유기적 형태.

4.2. 까사 밀라 (1906-1910, 바르셀로나)

가우디는 까딸루냐 지역의 문화와 완벽하게 조화를 이루면서 자신의 개성이 최대한 표현되는 건축물을 짓기 원했다. 따라서 가우디는 건축물 뒤에 위치해 있으며 까딸루냐 지역의 대표적 상징물인 몬세라트 산을 본떠서 까사 밀라를 만들었다. 까사 밀라는 또한 “채석장”이라는 이름으로도 대중에게 널리 알려져 있는데, 그것은 바르셀로나를 둘러싼 사구(모래언덕)나 절벽의 실루엣과도 매우 흡사한 외관특징 때문이다.¹⁹⁾ 바르셀

18) 깨진 타일조각을 이용한 모자이크 장식으로 스페인 건축 고유의 표현 기법 중 하나.

로나 도시 전경에 솟아오른 이 산 같은 건축물은 다른 세기에 버려진 반죽 덩어리같이 보이는 기원이 없는 건축물이다.²⁰⁾ 더구나 지붕 위 옥상은 완벽하게 이상한 나라이다. 기이한 굴뚝과 환기탑들이 있는 옥상은 추상적이고 초현실적인 조각품을 닮았다.²¹⁾ 가우디의 자유롭고 유희적인 정신의 전형적 표현으로 여겨지는 까사 밀라²²⁾는 가우디 조형의 환상적 자연주의 특성과 함께 까탈루냐의 지역정체성을 깊이 담은 건축물로 평가된다.

<표 5> 까사 밀라 조사 분석표

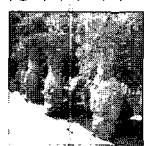
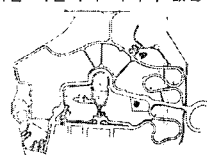
세부장식에 나타난 자연적 디자인 특성	1. 문양	· 현관 앞마당 -이보 빠스쿠알(Ivo Pascual)과 협력하여 벽화를 그림. ²³⁾
	2. 조형물	· 현관 윗부분 파도치는 코너스의 정미꽃 부조.
	3. 건축의 일부분	· 6개 옥상계단 출구, 환기탑, 파배기 모양의 흰 굴뚝 -산 능선으로부터 나온 봉우리를 연상시킴. · 옥상 -환기탑, 굴뚝 등 준비한 유기적 형태들로 인해 공상적 동·식물이 모인 기공의 정원을 형성. · 테라스 난간 -흐느적 거리는 바닷말이나 뒤엉킨 덩굴풀 모양의 철세공장식. · 문의 격자창 -곡선으로 된 침주물 장식. · 창 -부드러운 곡선으로 네모진 유리창이 없음.
유기적 형태표현으로 나타난 자연적 디자인 특성	4. 전체적 외관	· 성지 몬세라트 산은 본 뜬 외관은 용암의 이미지를 가짐. · 물결치듯 부드러운 곡선으로 다이내믹한 기분이 들게한 파사드는 가우디만의 독창적 기법으로 아르누보의 역동성을 겸비.
	5. 평면형태	· 직선이나 직각이 없는 유기적 형태.

4.3. 구엘공원 (1900-1914, 바르셀로나)

구엘공원은 그리스 도리아식 신전 위에 넓은 광장을 중심으로 조성된 공원이다. 그러나 순수 도리아식 양식과는 다른 가우디만의 특유한 해석으로 전원도시를 꾸몄다.

구엘공원은 형태와 색채, 커브와 모자이크 타일간의 변증법적 상호관계성으로 이해할 수 있다.²⁴⁾ 광장의 벤치는 인체에 편리한 인간공학적 디자인을 위해 사람의 몸을 모델로 삼아 주형을 떠 만들었으며, 벤치 표면의 기묘한 꼴라쥬는 추상적이고 초현실적인 그림과도 같다.

<표 6> 구엘 공원 조사 분석표

세부장식에 나타난 자연적 디자인 특성	1. 문양	· 벤치 표면에 무지개빛 다채색 깨진 타일조각으로 미끌미끌한 오징어, 꽃, 별자리, 상현달 등 유기적 형태 장식. · 용 형상 분수 뒤 또다른 뱀의 머리.
	2. 조형물	· 돌계단 위 이구아나 형상. · 광장 벤치 -뱀같이 길고 구불구불한 형태.
	3. 건축의 일부분	· 벤치 상부 손잡이-꽃 또는 나뭇잎 모양. · 주출입구 용 형상 분수.
유기적 형태표현으로 나타난 자연적 디자인 특성	4. 전체적 외관	· 벤치 뒤쪽 강아지 머리모양 배수구. · 광장 아래 버섯형태 기둥머리의 나사모양기둥.
	5. 평면형태 (배치도)	· 전체경관 -지형보존 위한 커브길로 유기적 형태. · 광장 -넓은 오픈 스페이스를 따라 타일로 물결치는 벤치로 인해 운동감. · 지형을 따른 직선이나 직각이 없는 유기적 형태.

19) Javier Senosiain, Bio-Architecture, Architectural Press, 2003, p.106
20) Gijs van Hensbergen, 가우디, 양성혜, 초판, 현암사, 서울, 2002, p.264
21) Senosiain, op.cit., p.106
22) ibid, p.105
23) 경기도, 조선일보사, Gaudi, 2000, p.171

24) Senosiain, op.cit., p.106

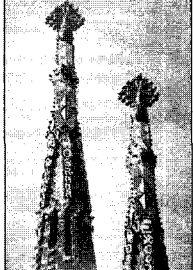

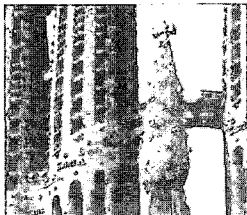
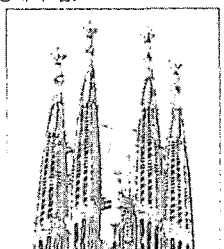
4.4. 성가족 대성당(1883-1826, 바르셀로나)

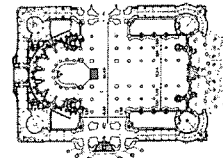
가우디의 일생의 역작인 성가족 대성당은, 가우디 생존시 정면인 '예수탄생' 파사드를 완성하고 반대편 파사드인 '예수수난'은 도안만 마친 미완성 작품으로, "돌로 만들어진 성서"라고 할 만큼 가우디의 종교적 꿈을 완벽하게 그려낸 작품이다.

가우디는 이 성당의 파사드에 자연을 있는 그대로 옮겨놓기 원했고, 자연의 사실감 넘치는 표현을 위해 허구의 대상을 재현한 것이 아니라, 실물 모델을 발굴하고 관찰했다. 파사드에 표현된 성경 속 인물들은 모두 주변 사람들을 모델로 삼아 제작된 것이며 동물은 실물을 주형을 떠 제작한 것으로, 그 결과 돌 위에 생명감 넘치는 표현이 이루어졌다.

정교한 조각 같은 파사드는 개성적이며 독특한 가우디 고유의 아르누보 양식의 집대성으로 평가받고 있다.

<표 7> 성가족 대성당 조사분석표

세부장식에 나타난 자연적 디자인 특성	1. 문양	<ul style="list-style-type: none"> · 탑 표면에 유기적 형태의 모자이크 장식.
	2. 조형물	<ul style="list-style-type: none"> · 예수탄생 파사드의 장식과 디테일한 부분에 자연적 모티프를 소상, 부조로 다양하게 표현. · 실물크기로 만든 성가족(마리아, 요셉, 아기예수), 주형을 떠 만든 나귀, 양 등. <ul style="list-style-type: none"> · 탑들 사이의 사이프러스 나무 형상 등.
	3. 건축의 일부분	<ul style="list-style-type: none"> · 유기적 형태의 탑.

유기적 형태표현으로 나타난 자연적 디자인 특성	4. 전체적 외관	<ul style="list-style-type: none"> · 세부적 자연형태 표현으로 사실감 넘치는 자연의 표현과 함께 거대하고 정교한 조소 장식품같은 외관.
	5. 평면형태	<ul style="list-style-type: none"> · 기존의 유럽의 고딕양식과 다른 유기적 표현.

4.5. 종합분석

가우디의 건축 및 디자인에 나타난 자연주의적 특성을 세부 장식에 나타난 자연적 디자인 특성의 측면과 유기적 형태표현으로 나타난 자연적 디자인 특성의 측면에서 분석한 결과는 다음과 같다.

먼저 세부장식에 나타난 자연적 디자인 특성의 측면을 살펴보면, 첫째, 문양의 경우 주로 건축물의 가장 높은 곳(까사 바뜨요, 성가족 대성당)이나 통행이 빈번한 곳(까사 밀라, 구엘 공원)에 많이 설치하여 표현된 자연물의 형상이 눈에 잘 띄도록 계획하였다. 둘째, 조형물은 까사 바뜨요에서는 크게 나타나지 않으며 까사 밀라, 구엘 공원의 경우 동·식물 형태표현으로 나타났고, 성가족 대성당의 경우는 정면 파사드 전체를 사실감 넘치는 인물과 동·식물들의 다양한 표현으로 나타난다. 셋째, 건축의 일부분을 활용하는 경우는 까사 바뜨요, 까사 밀라, 구엘 공원 모두 다양한 유기체적 모티프가 다양한 부분에 폭넓게 적용되어 가우디의 상상력을 바탕으로 하는 환상적 자연주의 디자인 특성을 잘 나타내고 있다. 단지 성가족 대성당의 경우만은 파사드 전면이 조소 장식품같은 조형물들로 가득 채워져 있으므로 나타나지 않는다.

유기적 형태표현으로 나타난 자연적 디자인 특성의 측면을 살펴보면 다음과 같다. 첫째, 전체적 외관은 까사 바뜨요, 까사 밀라의 경우 각각 바다(지중해)와 몬세라트 산을 주제로 표현한 것으로, 까탈루냐 지역정체성을 자연물의 형태를 통해 잘 나타내고 있다. 구엘 공원의 경우는 지형을 고려한 배치와 함께 공원 중심부인 광장의 구불구불한 벤치 디자인으로 인하여 자연의 유기적 곡선의 특성을 잘 나타내고 있다. 성가족 대성당은 거대한 조소 장식품 같은 외관을 통해 자연의 사실감 넘치는 표현이 이루어지고 있다. 둘째, 평면 형태는 까사 바뜨요, 구엘 공원의 경우 직선이나 직각이 없는 유기적 표현이 이루어졌으며, 성가족 대성당의 경우도 기존의 고딕 양식과 다른 유

기적 표현이 이루어졌다.

<표 8> 종합분석표

자연적 디자인 특성	세부항목	효 과
세부장식에 나타난 자연적 디자인 특성	1. 문양	· 까사 바뜨요, 성가족 대성당 -건축물 가장 높은 곳에 배치, · 까사 밀라, 구엘 공원 -통행이 빈번한 곳에 배치함으로 자연적 모티브를 쉽게 파악하도록 유도.
	2. 조형물	· 까사 바뜨요 -해당없음. · 까사 밀라, 구엘 공원 -동·식물 형태 · 성가족 대성당 -인물과 동·식물의 다양한 형태로 사실감 넘치는 표현.
	3. 건축의 일부	· 까사 바뜨요, 까사 밀라, 구엘 공원 -다양한 유기체적 모티브가 다양한 부분에 적용. · 성가족 대성당 -해당없음.
유기적 형태표현으로 나타난 자연적 디자인 특성	4. 전체적 외관	· 까사 바뜨요, 까사 밀라 -까탈루냐 지역의 자연물을 형상화 · 구엘 공원 -자연의 유기적 곡선의 특성 · 성가족 대성당 -조형물을 통한 사실감
	5. 평면 형태	· 까사 바뜨요, 까사 밀라, 구엘 공원 -직선이나 직각이 없어 곡선으로 이루어진 유기적 형태 · 성가족 대성당 -기존의 고딕 양식에서 탈피한 유기적 표현.

5. 결론

이상의 연구를 통해서 지역 문화적 관점에서 본 가우디의 건축 및 디자인에 관한 고찰, 분석 결과 가우디는 스페인 까탈루냐 지역의 자연 요소들을 그의 작품 속에 조형적 모티브로 활용했다는 점을 알 수 있었다. 그리고 자연주의 건축가로 널리 알려진 가우디의 작품 세계는 까탈루냐 지역문화중심주의에 근거한 것으로, 그의 영감의 원천은 변함없이 사랑했던 고향의 자연이었다.

이러한 자연주의적 경향은 시기에 관계없이 가우디의 작품 전 영역에 걸쳐 공통적으로 나타나는 특징인데, 분석대상으로 채택된 후기 4개작의 경우는 주변 환경에서 얻은 조형적 모티브를 토대로 가우디만의 개성과 창의력이 더욱 뚜렷하다는 점에서 이전의 작품경향과 구별된다. 즉 고향에 대한 애정을 가지고 한 세심한 관찰을 토대로 주변의 자연물에 대한 사실감, 생명감 넘치는 표현을 함과 더불어 그 위에 가우디의 상상력이 더해져서 환상적 자연주의로 나아간다. 따라서 가우디의 디자인은 주변의 자연 환경적 요소들의 표현을 기반으로 지역정체성을 실현하면서도, 동시에 다른 어떤 곳에서도 찾아볼 수 없는 가우디만의 독특하고 개성적인 작품 세계를 강하게 나타낸다.

또한 가우디가 자신의 스승은 자연이며, 사람이 자연과 함께 살아가도록 한 분은 바로 하나님이라고 강조한 점은, 건축이 유기체적 창조물이라고 믿는 믿음²⁵⁾과 함께 나아가 창조주에

대한 경외심의 한 표현이라고도 볼 수 있다.

본 연구는 각 지역의 개별적 문화에 대한 관심이 날로 증가되고 있는 현 세계화·국제화 시대의 시대적 추세에 입각해 볼 때, 가우디의 자연주의 건축 및 디자인이 까탈루냐 지역문화의 고유성과 정체성을 표현하는데 중요한 역할을 담당한 것으로 평가한다. 왜냐하면 가우디의 건축 및 디자인을 통해 표출된 까탈루냐 지역문화정체성은, 전 세계적으로 스페인 문화정체성으로 소개되어 궁극적으로 까탈루냐의 지역문화를 통해 스페인 문화의 위상을 높이는 데 기여한 것으로 해석할 수 있기 때문이다.

참고문헌

1. 경기도, 조선일보사, Gaudi, 2000
2. 권명광·명승수, 근대디자인사, 미진사, 서울, 1983
3. 손세관, 안토니 가우디-아름다움을 건축한 수도자, 살림, 서울, 2004.
4. 안영옥, 스페인 문화의 이해, 고려대학교 출판부, 서울, 2000
5. 진경돈(편저), 이강업(감수), 서양건축양식사, 도서출판국재, 서울, 1999
6. 진경돈(편저), 이강업(감수), 서양근대건축사, 도서출판서우, 서울, 2001
7. 한양대학교 산업대학원 현대건축연구모임(편저), 지중해 건축과 만남, 기문당, 서울, 1998
8. Altman, I. & Chemers, M., Culture and Environment, Cambridge University Press, 1986
9. Javier Senosiain, Bio-Architecture, Architectural Press, 2003
10. Antoni Gaudi i Cornet, 가우디 공간의 환상, 이종석, 초판, 다빈치, 서울, 2001
11. Francois Rene Roland, 가우디의 작품, 이인환, 집문사, 서울, 1989
12. Gijs van Hensbergen, 가우디, 양성혜, 초판, 현암사, 서울, 2002
13. 김국선, 한·중·일 주거문화 맥락에서 본 전통가구 디자인 특성 비교 연구, 연세대학교 대학원 박사학위논문, 서울, 2004
14. 문은미, 유기적 건축에 관한 연구, 연세대학교 대학원 석사학위논문, 서울, 1986
15. 김성혜, 아르누보의 장식화 공간에 관한 연구, 한국실내디자인학회논문집, 제 14권 1호 통권 48호, 2005. 02
16. 남경숙, 한국현대실내디자인에서 지역성의 구축에 관한 연구, 한국실내디자인학회논문집, 통권 27호, 2001. 06
17. 양세은, 스페인문화정체성을 통해 본 가우디의 건축 및 디자인, 한국실내디자인학회논문집, 제 14권 4호 통권 51호, 2005. 08
18. 오세두·정운화, 낭만주의 관점에서 본 표현주의 건축의 전개 양상에 관한 연구, 한국실내디자인학회논문집, 통권 45호, 2000. 09
19. 이윤희·이영수, 현대건축에서의 생태적 건축공간과 자연과의 관계 양상에 관한 고찰, 한국실내디자인학회논문집, 제 13권 4호 통권 45호, 2004. 08
20. 한혜신·김문덕, 카림 라시드의 작품에 나타난 유기적 디자인에 관한 연구, 한국실내디자인학회논문집, 제 13권 2호 통권 43호, 2004. 04

<접수 : 2005. 12. 29>

25)ibid, p.105