

*** 체코 큐비즘 가구디자인에 나타난 표현특성에 관한 연구

- 회화, 공예, 건축과의 상호연관성을 중심으로 -

A Study on the Expressive Characteristics of Czech Cubism's Furniture Design

- chiefly focusing on mutual relationship with Czech Cubism's painting, craft, and architecture -

최병훈* / Choi, Byung hoon

김진우** / Kim, Jin woo

Abstract

Cubism is a style that led the way to proclaim a new era of 20th century's art and contemporarily had an influence on several trends of thoughts. Geographically it formed Czech Cubism exerting an effect upon thoughts and plastic art of the progressive art group which showed activity around Prague, Czech in 1911, later for 10 years, it was developed as an unique form of which origin cannot be traced inside and outside Europe and expressed its own plastic art world in craft, furniture, painting, architecture, etc. The object of this study is to pull out the expressive characteristics showed especially in furniture design among Czech Cubism around interrelationship with painting, craft and architecture. The scope of study is to bring out the characteristics about the examples which 7 designers such as Josef Gočár, Pavel Janák, etc., who were representative designers of furniture design of Czech Cubism for 15 years from 1910 to 1925. The method of study is to investigate the origin of Czech Cubism by means of primitive elements of Africa, traces of Islamic architectures, and Czech traditional architectural motive, and the development process of Czech Cubism was arranged around the artist and exhibitions which led this current.

After being synthesized the characteristics showed in painting, craft, architecture of Czech Cubism on the basis of the result of this study, the expressive characteristics of furniture design of Czech Cubism were brought out. As a result, the expressive characteristics of furniture design of Czech cubism are indicated in a large way as follow; 1) symbolic characteristic based on primitive plastic art, 2) dynamic characteristic by dividing form, 3) ethnic decorative characteristic combined with national motive. The significance of furniture design of Czech Cubism is not only to accept positively and digest the progressive trend of modern art, that is to say, Paris Cubism but also to succeed in recreate it in its own national style, to play a role to offer another motive to post modern design development at the end of 20th century and by means of these examples to provide the necessity and the base of more profound study in the future.

키워드 : 체코 큐비즘, 가구디자인, 표현특성

1. 서론

1.1. 연구의 목적 및 의의

1907년 살롱 도톤느(Salon d'Automne)에 의해 전시된 세잔느(Paul Cezanne)의 회고전을 시발점으로 하여 자연이나 실재의 현상을 기하학적, 추상적인 기법으로 표출하였던 큐비즘(Cubism)은

20세기 예술의 새로운 시대를 알리는 선구적 위치에 있었던 양식이었으며 미래파, 구성주의, 다다, 초현실주의등 동시대적으로 여러 사조에 영향을 미쳤다. 지리적으로는 1911년 체코(Czech) 프라하(Prague)를 중심으로 활동하던 진보적인 미술그룹의 사상과 조형에 영향을 미쳐 체코 큐비즘(Czech Cubism)을 형성하였고 이후 10년 동안 유럽 안팎에서 그 유래를 찾을 수 없는 독특한 양식으로 발전하여 공예, 가구, 회화, 건축 등 일상생활에 필요한 전 분야에서 고유한 조형세계를 표출하였다. 이는 큐비즘이 전이되어 자체적으로 완벽하게 재(再)전개된 유일한 사례라고 할 수 있다.

* 정희원, 홍익대학교 목조형가구학과 교수

** 정희원, 홍익대학교 박사과정

*** 본 논문은 2004학년도 홍익대학교 학술연구조성비에 의하여 연구되었음

일반적으로 형태를 왜곡하거나 주관적, 직관적, 즉흥적인 방식으로 내면세계를 표출하는 것을 표현주의라고 정의한다면 체코 큐비즘은 포괄적인 의미의 표현주의라 할 수 있다.

본 연구의 목적은 체코 큐비즘 중에서 특히 가구디자인에 나타난 표현특성을 회화, 공예, 건축과의 상호연관성을 중심으로 도출해 보고자 하는 것이다. 폐쇄적이었던 정치적 배경으로 인해 아직도 충분히 해석 및 연구되고 있지 않다고 보여지는 체코 큐비즘을 총체적 관점에서 고찰해 보고자하며 이러한 작업을 통해 차후 보다 심도 있는 연구의 활성화를 위한 기초 자료로 활용되고자 하는데 연구의 의의를 가진다.

12. 연구의 범위 및 방법

연구의 범위는 1910년 체코 큐비즘이 처음 태동하였던 시기부터 1925년 실질적으로 종말을 맞이할 때까지 15년간 체코의 예술가들 중 2개 이상의 가구를 양산한 예술가 7인을 선정 한 후 그들에 의해 디자인 된 가구디자인으로 설정하였다. 안토닌 프로하스카(Antonín Procházka)의 경우 표현특성을 도출하는데 도움이 된다고 판단되는 스케치의 사례를 함께 제시하였다.

체코 큐비즘의 가구디자인은 1차 세계대전의 종전과 함께 체코슬로바키아 공화국이 형성된 1918년을 기점으로 하여 크게 큐보 표현주의(Cubo Expressionism) 시기와 론도 큐비즘(Rondo-Cubism) 시기로 나뉜다.¹⁾ 이 두 시기의 디자인은 표현 특성에 있어 확연한 차별성을 보이고 있으므로 각각의 시기에 해당하는 표현특성의 근원을 살펴보았다. 또한 체코 큐비즘을 주도하였던 예술가들은 회화, 공예, 건축, 가구 등의 영역을 자유로이 넘나들며 작업을 하였고 그 상호연관성을 살펴보는 것이 본 논문의 결론을 도출하는데 필요한 방법이라고 판단되었으므로 위 세 분야의 특성을 함께 살펴보았다.

이와 같은 과정에 의해 나타난 결과를 기초로 하여 회화, 공예, 건축과의 상호연관성을 중심으로 한 체코 큐비즘 가구디자인의 표현특성을 크게 세 가지로 도출하였으며 각각의 특성에 해당하는 사례를 제시하였다.

2. 체코 큐비즘의 근원과 발전

2.1. 큐보 표현주의 시기(1910-1918)-파리 큐비즘

큐보 표현주의는 파리 큐비즘의 영향으로 인해 체코 큐비즘이 태동하여 발전하였던 시기를 말한다. 피카소(Pablo Picasso)와 브라크(Georges Braque)는 각각 「아비뇰의 처녀들」과 「에스타르의 집(1909년)」을 발표함으로써 큐비즘을 탄생시켰으며 이후 파리 큐비즘은 자체적으로 분석적, 종합적 큐비즘으로 변화와 발전을 계속하였다. 체코슬로바키아의 열악한 교육환경은 예

술가들이 해외로 진출하고자 하는 욕망에 불을 붙여 마침내 빈첸츠 베네쉬(Vincenc Beneš), 요셉 차펙(Josef Capek), 블라스티슬라프 호프만(Vlastislav Hofman) 등 체코의 예술가들은 그들에게 절대적인 동경의 장소였던 파리에 진출하여 큐비즘의 영향을 받아들였고 체코 큐비즘 운동의 선두주자가 되었다. 이러한 과정에서 파리 큐비즘의 조형적 요소 중 특히 아프리카의 원시적 요소와 이슬람 건축의 흔적은 체코 큐비즘의 표현특성의 주요한 근원이 되었다.

(1) 아프리카의 원시적 요소

당시 프랑스의 살롱을 지배하고 있던 아카데미한 자연주의나 인상주의적인 기교에 대해 불만을 품고 있던 파리의 예술가들은 이를 충족시켜줄 수 있는 요소를 찾던 중 아프리카의 원시적인 요소 즉, 이성과 과학에 길들여지지 않은 사고, 주술적인 정신세계, 구속받지 않은 섹슈얼리티(sexuality)에 매료되었다.

마침내 1907년 마티스(Henri Matisse)의 푸른 누드(Nu bleu)에서 영감을 받은 피카소가 「아비뇰의 처녀들(1907)」을 통해 표출한 아프리카 가면과 조각들에 담긴 마술적이고 미신적인 암시²⁾



<그림 1>는 체코의 진보적인 예술가들에게 영감을 주어 체코 큐비즘의 근원으로 발전하였다. 이들은 아프리카의 원시적 요소를 체코 특유의 독자적인 조형언어로 발전시켜 원시미술의 새로운 전형을 창조하였다.

(2) 이슬람 건축의 흔적

현재의 스페인 남부는 8세기 초반 이슬람의 침략을 받은 이후 370년간 이슬람의 문명권에 있었으며 이교도의 문화를 자연스레 포용해 온 이들의 역사의식에 의해 이슬람과 이베리아 문화의 공존이 가능하였다. 남부 스페인의 건축과 디자인에는 고딕 시대의 후기 작품에까지 이슬람의 영향이 남아있게 되는데 뾰족하고 가리비 모양의 끝을 가지는 아치의 형태가 이러한 영향을 유추할 수 있는 강한 힌트이다.<그림 2>³⁾ 스페인 남부에서 성장한 피카소의 작품 속에서 나타나고 있는 이슬람의 영향 중 특히 크리스탈 사면(斜面)의 형태로 분할된 모티프는 체코 큐비즘 표현특성의 가장 중요한 요소로 발전하였으며 특히 큐보 표현주의 시기의 건축물 기둥과 파사드를 통해 표출되었다.



<그림 2> 스페인 건축에 영향을 미친 이슬람적 요소들. 좌로부터 톱카프 궁전(Topkap Palace) 내(內) 환관의 숙사의 기둥과 기둥의 디테일, 술탄마니예 모스크(Suleymaniye Mosque) 내부 벽면의 장식과 디테일에서 보여지는 크리스탈 사면의 모티프

1) Vitra Design Museum, Czech Cubism, Princeton Architectural press, 1992, p.32

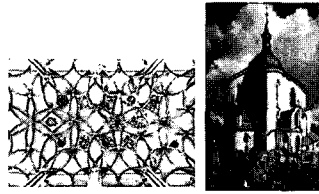
2) 데이비드 코팅턴, 큐비즘, 열화당, 2003, p.19

3) 존 파일, 실내디자인사, 서우, 2001, p.53

2.2. 론도 큐비즘 시기(1918-1925)-민족적 장식주의

1918년 독립을 기점으로 하여 체코의 예술가들은 자국적 모티브를 작품에 접목시키고자 하는 노력을 하게 되고 그 결과 큐보 표현주의시기에 나타났던 표현특성과 차별화된 원형의 모티브와 색채의 사용이 그 특성으로 나타나게 되는데 이 시기를 론도 큐비즘 시기라 한다.

이들은 모라비아(Moravia)와 보헤미아(Bohemia) 지방에 남아 있던 건축양식이나 디테일 등에서 자국적 모티브를 찾고자 하였는데 이러한 모티브의 근원에는 주변국가의 영향을 유기적으로 흡수한 후 다시 자신들만의 전통양식으로 발전시킨 요소를 찾아볼 수 있다. 1440년부터 근 1세기에 걸쳐 건축되었던 성 바바라 교회(St. Babara Church) 볼트의 장식과 모티브는 프랑스의 영향을 받은 것으로써 이전에는 찾아볼 수 없는 독특한 양식이며 성 네뵘무찌엔시스 교회(St. John Nepomuciensisi Church)의 경우는 이탈리아와 로만 바로크의 양식을 보여주고 있다<그림 3>.



<그림 3> St. Babara 교회의 볼트 장식과 St. John Nepomuciensisi 교회의 외관

남부 지방의 건축에서 나타나는 다이아몬드 볼트(diamond vault)의 모티브, 반복되는 원형의 형태와 대담한 색채의 사용 등은 각각 큐보 표현주의와 론도 큐비즘 시기의 조형적 특징에 영향을 미쳤으며 특히 파리 큐비즘의 영향으로부터 한발 나아가 자국적 정체성을 확립하고자 하였던 론도 큐비즘 시기의 사조와 접목되어 민족적 장식주의의 요소로 발전할 수 있었다.

2.3. 발전

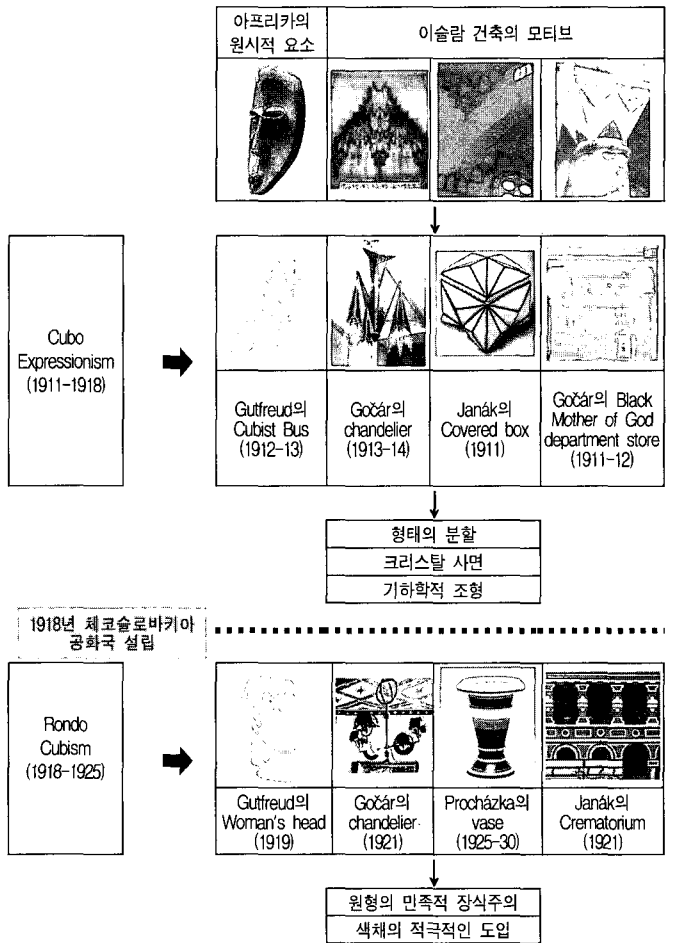
1887년 결성된 예술가 그룹인 「Mánes Association of Plastic Artist」는 체코슬로바키아의 예술가 1세대라고 할 수 있으며 이들이 유치하였던 당시 유럽에서 가장 영향력이 있는 작가들의 전시회는 체코의 젊은 예술가들을 자극하였다.

1900년 파리 만국 박람회(Paris World Exhibition)는 체코인들에게 로댕(Auguste Rodin)이라는 조각가의 작품을 만나게 하였다는 점에서 중요한 의미를 지닌다. 로댕의 작품에서 표출된 자발적인 표현과 창의적인 과장법은 체코 예술가들의 억눌렸던 감성을 자극하여 이를 근대적 가치로 창출하게 하는데 기여하였으며 이는 비단 조각뿐만 아니라 다른 조형예술분야에도 깊은 영감을 주었다. 로댕의 강력한 영향이 없었다면 체코의 예술은 20세기에 접어들어서 조차 고딕과 바로크의 고전적인 전통

을 크게 벗어나지 못하였을 것이다.⁶⁾

이후 1911년, 오토 구트프로인트(Otto Guttfreund)를 중심으로 한 젊은 예술가들 즉, 에밀 필라(Emil Filla), 안토닌 프로하스카, 반젠츠 베네쉬, 바크라프 스팔라(Václav Spála), 요셉 차팩, 요셉 고차르, 빠벨 야낙, 요셉 호홀, 블라스미슬라프 호프만 등은 「조형 예술가(Plastic Artist)」라는 진보적인 단체를 결성하였으며⁷⁾ 이들이 바로 체코 큐비즘 조형 운동의 중심인물이었다. 이들은 “합리적인 이슈를 향한 책임 있는 태도, 발전, 교육을 통해 예술, 산업, 공예와의 협력을 추구하는 창의적인 공예운동”⁸⁾이라는 목표를 가지고 결성된 지 바로 다음해인 1912년 프라하 시청에서 그들의 작품을 전시하였으며 1913년에는 뮌헨의 전시회에 참가하기도 하였다. 1925년 「파리 국제 장식예술 박람회(Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes)」⁹⁾를 통하여 체코큐비즘은 절정을 이루었으며 특히 장식적인 공예작품은 많은 관심과 찬사를 받았다. 그러나 이 전시회를 기점으로 체코슬로바키아에서 큐비즘 운동은 프랑스 아르

<표 1> 체코 큐비즘의 근원 및 발전



4)Lynn Macritchie, Living with Cubism, Art in America 81, No. 7, Jul. 1993, p.57

5)1902년 로댕, 1905년 몽크, 1907년 프랑스 표현주의(French Impressionist), 1908년 에밀 버나드(Emile Bernard), 1910년 브라크(Georges Braque), 드레인(Andre Derain), 마티즈(Henri (Matisse)등의 전시가 대거 유치되었다.

6)Vitra Design Museum, p.21

7)Donald Albrecht, Czech Cubism in Philadelphia, Architecture-The AIA Journal 81, No. 10, Oct. 1992, p.24

8)Vitra Design Museum, p.38

9)이 전시의 공식명칭을 압축하여 아르 데코(Art Deco)라고 부르게 되었다.

데코(Art Deco), 러시아 구성주의 및 바우하우스의 영향을 받은 기능주의적 성향으로 변화하며 사실상 종말을 고하고 있었다.

3. 체코 큐비즘 회화, 공예, 건축

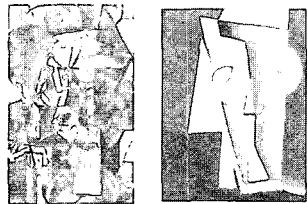
3.1. 체코 큐비즘 회화

회화분야는 파리 큐비즘으로부터 큐비즘의 영향을 직접적으로 가장 먼저 받아들인 분야임과 동시에 론도 큐비즘으로 발전하지 않은 유일한 분야이기도 하다. 1912년 「목욕(Bathing)」이라는 동일한 제목을 가진 두 개의 작품이 발표되었는데 차별화된 이 두 작품은 체코의 회화가 큐비즘의 영향을 받아 중요한 변화의 시기를 맞이하고 있으며 이제 그 흐름을 막을 수 없으리라는 것을 보여주었다. <그림 4>의 좌측에 있는 작품은 세잔으로부터 영향을 받은 19세기 화가 얀 프레이즈레르(Jan Preisler)의 것이고 우측의 것은 에밀 필라의 작품이다. 얀 프레이즈레르의 작품에서는 아직 논리적이고 이치적인 방법으로 인체의 형상을 묘사하고 있는 반면 에밀 필라의 작품에서는 작가의 다각적인 시각에 의해 두 개로 분해된 형상으로 창조된 크리스털 큐브의 모티브가 두드러짐으로써 체코 큐비즘 회화의 특성을 확실하게 보여주고 있다.¹⁰⁾



<그림 4> Preisler와 Filla의 목욕(1912)

체코 큐비즘으로 회화의 흐름이 변화하는 과정에서 구세대와 신세대사이의 갈등과 충돌이 일어났던 것처럼 신세대 예술가 그룹인 「조형 예술가」 내부에서도 곧 분열과 변화의 움직임이 생겨났으며 마침내 에밀 필라와 요셉 차펙을 주축으로 한 두 그룹으로 나뉘었다. 에밀 필라와 동료들은 1913년 프라하의 세 번째 전시를 통해 선보인 피카소와 브라크 작품의 영향을 받았으며 스스로 전통적인 보수파라 칭하던 카펙과 동료들은 1914년 그룹을 떠나 조직을 결성하여 독자적으로 새로운 조형세계를 펼쳤다.¹¹⁾



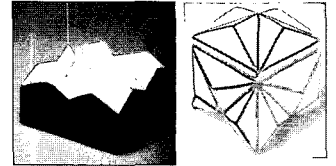
<그림 5> Filla의 smoker(1913-1914)와 Capek의 head(1914)

3.2. 체코 큐비즘 공예

(1) 큐보 표현주의 시기

건축가인 블라스미슬라프 호프만과 빠벨 야낙은 도자공예를 통해 건축에서 보여주던 조형적인 개념을 이어갔다. 1913년 호프만이 디자인한 재떨이에서는 건축의 파사드나 기둥에서 표현

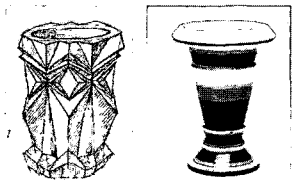
되던 형태의 분할과 크리스털 사면의 형상이 재현되었고 건축가이며 체코 큐비즘을 이끌었던 가장 중요한 이론가이기도 한 빠벨 야낙이 디자인 한 백색에 검은 색 테두리 라인으로 크리스털 큐브의 형태를 강조한 상자는 이슬람 건축 내부 모서리 처리에서 그 근원을 찾을 수 있는 것이었다. 이 두 작품을 통해 그들이 추구하던 조형언어를 압축하여 보여주었으며 공예는 물론 체코 큐비즘 전체를 대변할 만큼 대표적인 작품이라고 할 수 있다<그림 6>.



<그림 6> Hofman의 재떨이(1912)와 Janak의 덮개가 있는 상자

(2) 론도 큐비즘 시기

이 시기의 공예분야에서는 부드러운 조형의 특징과 색채의 활용이 두드러졌다. 안토닌 프로하스카가 1918년 이전과 이후에 각각 한 점씩 디자인 한 꽃병을 통해 두 시기의 차별화된 표현특성을 확인할 수 있다<그림 7>. 가장 왕성한 공예작품 활동을 한 야낙이 1919년에 디자인 한 커피 세트를 보면 전통색채인 레드의 줄무늬가 강조되어 있다<그림 8>.



<그림 7> Procházka의 꽃병을 위한 스케치(1916)과 꽃병(1925-1930)

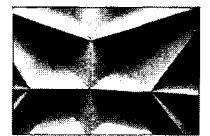


<그림 8> Janak의 커피 세트

3.3. 체코 큐비즘 건축

(1) 큐보 표현주의 시기

체코 큐비즘 건축은 다음 세 가지의 영향으로부터 시작되었다. 첫째는 다른 분야와 마찬가지로 1905년에서 1910년간 피카소와 브라크를 포함하여 체코에 유치되었던 다수의 전시¹²⁾로부터 받은 파리 큐비즘의 영향, 둘째는 디 브뤼케(Die Brücke, 다리파)¹³⁾를 중심으로 한 독일 표현주의와의 교류, 마지막으로 체코 모라비아와 보헤미아 지방에서 나타나는 체코의 전통적인 후기 고딕건축양식으로부터 받은 영향이었다.¹⁴⁾ 특히 호홀은 18세기 전통교회에서 나타나는 다이아몬드 볼트의 영감을 적용한 건축물을 디자인하여 체코 큐비즘 건축의



<그림 9> 18세기 St. Peter and St. Paul 교회에서 나타나는 다이아몬드 볼트 모티브

12)1905년 몽크, 1917년과 1908년 Group of eight, 1909년 조각가 Antoine Bourdelle, 1910년 Les Independants.

13)1905년. 드레스덴에서 4명의 젊은 건축과 학생들이 조직한 미술단체로서 Brücke는 bridge를 의미하여 독일의 구예술과 신예술을 이어주는 다리 역할을 하자는 것이었다. 공격적이고 반 부르주아적인 그들은 모든 학과와 논리를 거부하며 빠르게 솟아나는 듯 한 터치와 단순화된 데생기법을 이용하여 모가 난 형태, 조화를 이루지 않는 색채의 사용으로 주제를 다듬어 나갔다.

14)Allison E. Ledes, Fracturing form in Czechoslovakia, Magazine Antique 143, No. 5, May, 1993, p.666

10)Vitra Design Museum, p.27

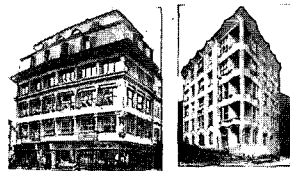
11)전개서, p.31

주요한 표현특성으로 발전시켰다<그림 9, 10>. 이러한 영향에서 공통적으로 나타나는 기하학적 표현, 큐브의 형태로 강조된 각진 면, 형태의 대담한 왜곡 등은 창의적인 아이디어를 통해 체코 큐비즘 건축으로 창조되었다.



<그림 10> 1913년 Chochol이 디자인 한 빌라의 파사드

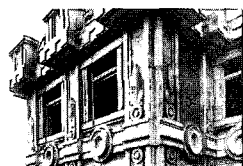
한편, 1908년 체코 큐비즘 건축에 있어서도 세대교체가 나타나 젊은 건축가 빠벨 야낙, 요셉 고차르, 요셉 호홀, 블라스미슬라프 호프만 등은 「Association of Architecture of the Mánes Association」을 결성함으로써 큐비즘 건축의 선두주자가 되었다. 이들은 건축, 공예, 도시계획을 이슈로 한 「스타일(Styl)」이라는 이름의 월간 비평지를 창간하였으며 야낙은 이 잡지를 통해 체코 큐비즘의 사상을 이론적으로 정리한 다수의 글을 발표하였다. 이들은 큐비즘 회화작품으로부터 받은 표현주의적인 조형성을 근원으로 하여 피라미드, 큐브, 프리즘 등의 모티브를 크리스털의 사면, 혹은 후기 고딕의 등근 천정에서 보이는 창살의 형태를 연상케 하는 건축의 특징으로 발전시켰으며 이는 체코 큐비즘이 크리스털 큐비즘이라는 명칭으로도 불렸던 원인이 되었다 <그림 11>.



<그림 11> Gočár의 Black Mother of God department store(1911-1912), Chochol의 아파트먼트(1913)

(2) 론도 큐비즘 시기

1918년 종전 이후 야낙과 고차르는 체코 건축의 공식적인 대표주자로서 론도 큐비즘의 디테일을 이용하여 체코인들의 진정한 삶을 담은 기념비적인 건축물을 디자인하는데 앞장섰다. 1922년 디자인된 야낙의 건축에서는 2차원적 반원의 형태가 건물 파사드 전체에서 반복적으로 사용되는 론도 큐비즘의 특징이 잘 나타나고 있다<그림 12>.



<그림 12> Janák의 Commercial and Department store의 디테일(1922-1924)

1923년과 1924년까지도 초기 체코 큐비즘의 특징을 표출하는 건축물이 완성되기는 하였으나 이미 시대의 흐름은 론도 큐비즘을 거부하는 또 다른 세대에 의해 새로운 방향으로 향하고 있었다.

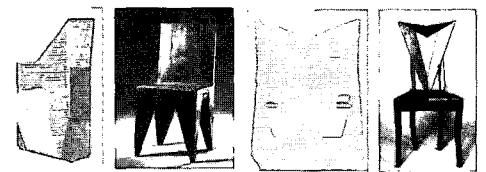
4. 체코 큐비즘 가구 디자인

4.1. 큐보 표현주의 시기

체코 큐비즘 초기의 가구디자인 작품은 아프리카의 원시적 매력에 매료되었던 큐비즘 작가들의 영향, 조각가 오토 구트프 로인트의 다시점에 의한 형태의 분할 등을 받아들여 곧 그들만의 새로운 조형언어를 창조하기 시작하였다. 큐보 표현주의 시

기에는 기능주의와 소재의 전통성을 거부한 역동적이고 상징적인 조형성이 가구의 특징으로 나타났다.¹⁵⁾

큐비스트들의 관점에서는 실내공간에 존재하는 모든 오브제들이 예술작품 창조를 위한 주제로 보여졌다. 기능과 양산성의 문제 및 재료와 기술적 전개과정 등 실용적인 가치들은 부차적인 문제로 물러났으며 오직 형태와 조형의 역동성만이 관심의 초점이었다.¹⁶⁾ 1911년 호홀이 디자인한 의자와 1911년 호프만이 디자인한 의자, 1912년 고차르가 디자인 한 가구를 보면 사용된 재료 및 구조와의 연관성이 없이 마치 콘크리트와 같은 재료를 이용하여 성형해야 할 것 같은 형상을 보이고 있다. 직각이 아닌 코너와 움푹 들어간 면, 불필요하게 무거운 가구디자인은 원시적이며 동시에 현대적이었고 세련됨과 동시에 기괴하였다<그림 13>.



<그림 13> Chochol의 armchair (1911), Hofman의 sidechair(1911-12), Gočár의 sideboard(1912-13), Janák의 sidechair(1911-12) 작품 속에서 다양한 문화권

의 영향을 접목하였던 호프만은 체코의 예술가들 중에서 가장 진보적이고 적극적인 성향을 보여 가구, 조명, 도자기, 금속공예 등 포괄적인 영역을 섭렵하였을 뿐만 아니라 예술의 산업화에도 관심을 기울여 작품들의 양산 가능성을 타진하는 등 모더니즘의 흐름에 가까이 다가서 있던 사람이었다.¹⁷⁾ 체코 큐비즘 가구디자인을 대표하는 디자이너인 고차르와 야낙의 가구디자인에서는 확연하게 차별화 된 조형의 특징과 방법이 나타났다. 고차르는 자연스럽고 양산에 적합한 형태를 추구하였고 이론보다는 실질적인 작업을 중요하게 생각한 반면, 비평가였던 야낙은 그의 논문 「큐브와 프리즘(Cube and Prism)」에서 서술한 논리에 근거하여 자신이 깨달은 것만을 디자인으로 표출하였다.

4.2. 론도 큐비즘 시기

1918년을 계기로 가구디자인 분야에서도 자국적 스타일을 찾는 데 주력하였다. 전쟁전의 특징과 비교해 볼 때 가장 두드러진 특징은 민족적인 모티브를 적극적으로 도입하려는 과정을 통해 장식적인 요소가 점점 2차원의 원형으로 변화한다는 점과 레드와 블루 등 과감한 색채의 도입이었다. 물결처럼 굽이치는 형상의 모티브가 고대 슬라브 민족의 정서와 맞물리면서 기하학적 조형과 조화를 이루게 되었다. 고차르와 야낙 역시 「원형의」 민족적 장식주의의 지지자였으며 한층 부드러워진 조형의 요소를 건축의 파사드에 적용하였듯이 바로 가구에 적용하게 되었다 <그림 14>.

15)전개서, p.667

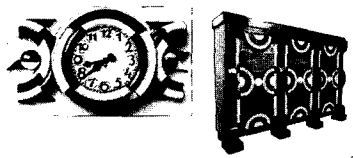
16)Vitra Design Museum, p.56

17)www.modernista.cz/english/ma_hofman.html

<표 2> 큐보 표현주의와 룬도 큐비즘 시기 가구디자인의 작가별 사례

	1. Josef Chohol	2. Josef Gočár	3. Vlastislav Hofman	4. Pavel Janák	5. Otakar Novotný	6. Antonín Procházka	7. Rudolf Stockar	
1. Cubo Expressionism (1911-1917)								
	1911	1912-1913	1911-1912	1911-1912		1916	1910-1914	
	1911	1912-1913	1912	1911-1912	1912		1916	
	1911	1913	1912	1912	1912		1916	
		1913	1914	1912	1912	1912-1913	1912-1914	
	1914	1915		1912-1914	1913	1913-1914		
모티브	크리스탈 사면, 형태의 분할							
2. Rondo Cubism (1918-1925)								
		1922				1922	1919	
		1922				1922	1919	
	1922				1922			
모티브	원형의 모티브, 색채의 사용							

1921년 체코의 가구디자이너와 제작자들은 전문적이고 체계적인 조합을 형성하여 가구의 산업화 규격화를 추구하고 자체 기획한 전시를 통해 체코슬로바키아의 민족적인 정서가 풍부한 자국적 스타일 가구의 모습을 보여주었다. 그러나 1925년 파리에서의 전시를 마지막으로 민족적 장식주의는 막을 내렸고 이들의 작품은 서서히 아르 데코 스타일로 변모해 갔다.



<그림 14> Janák의 clock(1920)과 Gočár의 bookcase(1922)

5. 결론: 체코 큐비즘 가구 디자인의 표현특성

5.1. 원시적 조형에 근거한 상징적 조형성

체코 큐비즘 가구디자인에 나타나고 있는 상징적 조형성은 피카소, 브라크를 중심으로 한 파리 큐비즘 형성기의 영향에서 나타나는 원시적 조형과 1918년 체코슬로바키아 공화국 설립 이후 극도로 표출된 민족주의적 감성의 영향에 근원을 두고 있다. 이성과 과학적 사고에 길들여지지 않고 미신과 구속받지 않은 신앙으로 무장한 원시미술의 영향은 피카소, 브라크 등 당시 큐비즘과 표현주의 작가들에게 영향을 미쳤고 이는 다시 체코 큐

비즘으로 전이되어 가구 디자인 조형의 표현특성으로 표출되었다. 여기에 다시 자국적 디자인의 근원을 체코슬로바키아 남부에 존재하고 있던 후기 체코 고딕양식 등의 모티브로부터 찾고자 하는 노력으로 인해 더욱 강조될 수 있었다.

체코 큐비즘 가구는 세련되지 않은 형태와 투박한 질감, 비정상적으로 무거운 구조를 갖고 있으며 특히 요셉 호홀의 사이드 체어(sidechair, 1911)에서 표현되어진 높은 등받이와 파벨 야나의 사이드 체어(sidechair, 1911-12) 등받이에서 보여지는 역삼각형 형태는 조형적으로 단순화되면서 원시적 조형에 근거한 상징적 조형성을 보여주고 있다.

5.2. 형태의 분할을 통한 역동적 조형성

체코의 가구디자이너들은 피카소와 로맹이 형태를 다시점에 의해 면으로 분석하여 입체화하였던 작업을 통해 받은 영감을 체코의 가구디자인 조형에 접목하여 형태의 분할을 통한 역동적 조형성을 표출하였다. 형태의 분할은 때로 형태의 왜곡과 과장으로 이어져 체코 큐비즘의 가구조형이 실용성과 양산성을 부차적인 개념으로 해석하고 있음을 보여준다. 고차르의 sideboard(1912-13)와 야나의 writing desk(1911-12)에서 보여지는 크리스탈 사면의 강렬한 표현을 통해 가구가 마치 살아 움직이는 듯한 역동적 조형성으로 표출되고 있다. 이러한 체코 큐비즘의 가구가 놓여있는 공간은 마치 움직이는 연극의 무대를 짙은 한 장의 사진과도 같았으며 이를 통해 가구디자인에 있어서 순간적으로 포착되는 감성의 중요성을 강조하기도 하였다. 이러한 조형특성으로 인해 그들의 가구는 재료, 구조, 기능에 구속되지 않은 형태로 자유롭게 창출되곤 하였다.

5.3. 자국적 모티브를 접목한 민족적 조형성

1918년 이후 체코의 가구디자이너들은 자국적 모티브를 디자인에 접목시키려는 노력에 박차를 가하여 체코 남부지방에 남아있던 고대 슬라브 민족의 장식적 요소에 근거한 원형의 기하학적 형태를 도출하였다. 물결처럼 굽이치는 원형의 모티브는 건축물의 파사드에 도입되었고 바로 가구 및 공예에도 적용되어 이른바 론도 큐비즘의 특징을 형성하였다. 특히 고차르는 론도 큐비즘 시기에도 왕성한 작품 활동을 하였으며 이전의 큐보 표현주의적 성향에서 보여지는 큐브의 형태로부터 급선회하여 1922년 디자인한 armchair에서 보여지듯이 크리스탈 사면에서 벗어나 원형의 기하학적 형태를 추구함으로써 한층 부드러워진 가구조형을 선보였다. 이는 체코 큐비즘이 자체적으로 다시 해석되어 자국적 정체성을 확립하였다는 점에서 중요한 의의를 지닌다.

<표 5> 회화, 공예, 건축과의 상호연관성을 중심으로 한 체코 큐비즘 가구디자인의 표현특성과 대표적 사례

표현특성	큐보 표현주의 시기			론도 큐비즘 시기
	상징적 조형성	역동적 조형성		민족적 조형성
모티브	원시적 조형	형태의 분할		원형의 자국적 모티브
가구				
	Chochol의 Armchair (1911)	Janák의 bookcase (1912-13)	Janák의 Writing desk (1911-12)	Gočár의 Arm chair (1922)
회화				
	Janák의 sidechair (1911-12)	Gočár의 sideboard (1912-13)	Janák의 commode (1912)	Stockar의 armchair (1923)
공예				
	Kubista의 St. Sebastian (1912)	Filla의 Bathing (1912)	Spala의 Three washerwoman (1913)	
건축				
	Hofman의 ashtray (1912)	Hofman의 ashtray (1912)	Janák의 covered box (1911)	Stockar의 coffee & tea set (1920)
건축				
	Gočár의 design for monumental interior (1912)	Chochol의 apartment house (1913)	Gočár의 interior for Bohdaneč spa (1911-12)	Kroha의 detail study for a wall console (1918)

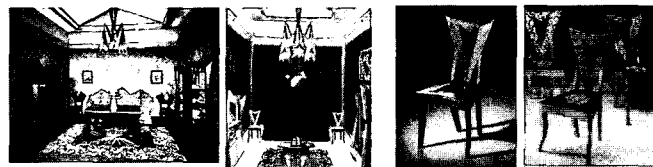
6. 연구결과의 요약 및 의의

본 논문에서는 체코 큐비즘 가구디자인에 나타난 표현특성을 회화, 공예, 건축과의 상호연관성을 중심으로 하여 살펴보았다. 우선 체코 큐비즘 가구디자인의 근원을 아프리카의 원시적인 요소, 이슬람건축의 흔적, 다양한 양식을 수용하고 있는 체코의 전통건축의 모티브를 통해 찾아보았으며 체코 큐비즘 회화, 공예, 건축의 발전과정과 특징을 살펴봄으로써 체코 큐비즘 가구디자인에 나타난 표현특성을 도출하였다. 결과적으로 체코 큐비즘 가구디자인의 표현특성은 원시적 조형에 근거한 상징적 조형성, 형태의 분할을 통한 역동적 조형성, 자국적 모티브를 접목한 민족적 조형성으로 나타났으며 이는 함께 연구한 회화, 공예, 건축 등의 분야에서도 공통적으로 발견되었다. 체코 큐비즘

은 일상생활에 필요한 거의 모든 영역을 통해 나타났으며 각각 공통적인 조형언어를 공유하는 동시에 독자적으로 발전해 나갔다.

체코 큐비즘 가구디자인의 의의는 첫째, 파리 큐비즘이라는 진보적인 사조를 적극적으로 받아들여 소화해 냈으며 둘째, 이를 다시 차국적 스타일로 재창조하는데 성공하였다는 점과 셋째, 20세기 말 포스트모던 디자인 전개에 또 다른 모티브를 제공하는 역할까지 담당하였다는 데 있다.

체코 큐비즘이 폐쇄적인 정치적 상황 속에서 베일에 가려져 있던 1970년대 초반 이태리의 디자이너 알렉산드로 멘디니(Alessandro Mendini)는 프라하 방문을 계기로 하여 체코 큐비즘에 매료되었고, 이는 훗날 그가 리 디자인(Re-design)이라는 주제 하에 발표하였던 작품들과 깊은 연관성이 있다. 조형연습의 근간을 체코 큐비즘의 가구디자인에서 발견한 멘디니는 이미 존재하고 있는 형태를 변형하고 재조합하는 과정을 통해 체코 큐비즘 가구를 재현하였다<그림 15>. 이는 체코 큐비즘이 현대 디자인 발전에 영향을 미쳤던 중요한 사례로서 의미가 있으며 추후 보다 심도 있는 연구의 필요성과 근거를 제공하고 있다고 본다.



<그림 15> 좌로부터 Werkbund Exhibition(1914)의 모습과 Mendini 드로잉, Janák의 side chair (1911-1912)와 Mendini의 Re-design

참고문헌

1. 데이비드 코딩턴, 큐비즘, 열화당, 2003
2. 존 파일, 실내디자인사, 서우, 2001
3. 진준신, 인류문명의 박물관, 이스탄불 기행, 도서출판 예담, 2002
4. Charles Harrison, Francis Frascina, Gill Perry, Primitism, Cubism, Abstraction, Yale University, 1993
5. Douglas Cooper, The Cubist Epoch, Paidon Press Limited, 1970
6. Eve Blau and Nancy J. Troy, Architecture and Cubism, MIT Press, 2002
7. Penny Sparke, A Century of Design, Mitchell Beazley, 1998
8. Vitra Design Museum, Czech Cubism, Princeton Architectural press, 1992
9. Allison E. Ledes, Fracturing form in Czechoslovakia, Magazine Antique 143, No. 5, May, 1993
10. Charels Jencks, Czech Cubism-Architecture, Furniture and Decorative Arts 1910-1925, Design No. 527, Nov. 1992
11. C. Slessor, Czech Cubism-Architecture and Design, Architectural Review 189, No. 1134, Aug. 1991
12. Donald Albrecht, Czech Cubism in Philadelphia, Architecture-The AIA Journal 81, No. 10, Oct. 1992
13. Donald Prowler, Czech Cubism show in Philadelphia, Progressive Architecture 73, No. 11, Nov. 1992
14. Lynn Macritchie, Living with Cubism, Art in America 81, No. 7, Jul. 1993
15. www.modernista.cz

<접수 : 2005. 4. 29>