

스페인문화정체성을 통해 본 가우디의 건축 및 디자인

- 가톨릭 문화와의 연계성을 중심으로 -

Gaudi's Architectural Designs from Perspective of Spanish Cultural Identity

- Focusing on Its Relationship with Catholic Culture -

양세은* / Yang, Se-Eun

Abstract

This study investigates and analyzes Catholic cultural traits in Gaudi's architectural designs on the assumption that the cultural identity of Spain has been built heavily on Catholic cultural tradition. Through examining thoroughly six residential buildings Gaudi designed, Catholic cultural traits were found in their interior ornaments, space formation, and expression of form. This study shows, first, that by making good use of interior ornaments, Gaudi sought to Catholic cultural uniformity among buildings that have different cultural characteristics. Second, with regard to space formation, he tended to build a chapel or an oratory inside structures which encouraged residents to worship in their home. Also, as for expression of form, his designs, expressing Catholic cultural features in various ways, succeeded to form visual uniformity among buildings and structures with a variety of styles. Lastly, by using properly Catholic cultural elements explained above and making those traits easily recognized even from a long distance, his architectural works represent very well the importance of Catholic culture as a foundation of Spain culture.

키워드 : 국가정체성, 국가이미지, 지역문화, 가톨릭문화, 다양성과 통일성

Keyword : National identity, National image, Cultural paradigm, Catholic culture, Diverse and unity

1. 서론

1.1. 연구의 목적 및 의의

21세기는 문화의 시대이며, 현대 디자인의 중요한 경향 가운데 하나는 각 나라, 각 민족, 각 지역문화의 고유성과 정체성이다. 오늘날의 세계는 국경과 통신의 장벽이 제거된 고도정보사회이며 전 지구적 개방체제의 시대로서, 갈수록 '지구는 하나'라는 개념이 실현되어 국가와 민족의 개념이 와해되고 있다.

따라서 나라와 민족이라는 한계에서 벗어나 세계화·국제화 시대라는 시대적 흐름에 발맞추어 국가정체성 및 국가경쟁력을 확보하기 위해서는 차별화되고 고급화된 한 나라의 문화적 특수성이 중요시 될 수밖에 없다.

그것은 탈산업사회인 정보화 시대에 있어 사회발전의 원동력이 물질적 차원인 에너지나 자원으로부터 지식, 교육, 연구개발, 예술과 같은 문화적 차원으로 전환되고 있다는 사실에서

확인될 수 있다¹⁾

이러한 취지 하에 본 논문은 19세기 중반에 태어나 20세기 초반까지 활동했던 스페인의 세계적인 건축가 가우디의 건축 및 디자인이 스페인의 전통인 가톨릭 문화를 반영한다고 보고, 그의 작품에 공통적으로 나타나는 가톨릭 문화의 디자인 특성을 조사, 분석하는 것에 목적이 있다.

왜냐하면 지금까지 가우디에 대한 연구의 대부분이 가우디를 문화적 맥락이라는 총체적 관점에서 다루지 않고 건축양식에만 국한해서 다루고 있으며, 주로 자연환경을 작품세계에 투영한 자연주의 건축가라는 편향적 관점에서 해석하고 있기 때문이다.

그러나 가우디의 건축 및 디자인의 본질은 지역문화중심주의로서, 자연적 경향 뿐 아니라 종교·사상적 측면을 포함하는 '문화'라는 또 다른 관점에서 재해석할 필요가 있다. 가우디를 통해 전 세계적으로 알려진 스페인의 건축 및 디자인 양식은

* 정희원, 신홍대학 실내디자인과 강사, 이학박사

1)권영걸, Globalization 시대의 문화적 정체성에 관하여 - 96 JAD 실내 환경디자인 공모전 수상작품집, 중앙디자인, 1996, p.31

가톨릭 문화적 배경에 의한 것으로, 결국 전 세계에 스페인 가톨릭의 지역문화를 소개하는 것이 되기 때문이다. 실제로 외국 비평가들과 달리 스페인 내 가우디 연구소의 후안 바세고다 이노벨 교수는 가우디를 가리켜 “강한 지역주의를 대표하는 국제 건축무대에서 결코 빠뜨릴 수 없는 인물”이라는 견지를 취한다.²⁾

본 연구는 현 세계화·국제화 시대에서 지역문화의 중요성이 부각되는 시대적 요청에 맞추어 한 세기 앞서 작품활동을 전개했던 가우디의 작품을 지역문화 이론에 입각한 디자인 사상을 가지고 다룸으로써, 가우디의 작품에 나타난 가톨릭 문화적 디자인 특성을 구체적으로 분석한다는 점에 의의를 둘 수 있다.

1.2. 연구의 범위 및 방법

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

가우디의 작품세계는 크게 3시기로 구분할 수 있는데, 제 1기는 까사 비센스, 엘 까프리초, 구엘 별장, 구엘 궁전에 해당하는 초기 절충주의, 제 2기는 페레사 수녀원 학교, 아스포르가 주교관, 까사 칼베트, 베에스 구아르드 등에 해당하는 중기 성숙기, 그리고 후기에 해당하는 제 3기는 가우디가 자신만의 세계를 구축한 가우디의 전성기로, 까사 바뜨요, 까사 밀라, 구엘 공원 등에 이에 해당한다. 그리고 일생에 걸쳐 매달린 미완성 작품 사그라다 파밀리아(성가족 대성당)가 있다.

본 연구의 구체적 대상은 가우디의 작품 중 다작에 해당하는 주택을 대상으로 시기별로 인지도가 높은 대표적인 작품 2개씩을 분석대상으로 선택하였다. 선택된 6개 작품은 <표 1>과 같고 각 작품의 양식적 특징과 거시적인 평가를 표에 요약하였다.

<표 1> 분석대상

| 시기 | project | 특징 |
|--------------------------|----------------|---|
| 초기 절충주의 (1883 - 1888) | 1. 까사 비센스 | 가우디의 처녀작. 1927년 바르셀로나 시가 제정한 건축상 수상. 엘 까프리초, 구엘별장, 구엘궁전과 함께 가우디의 무데하르양식을 대표. |
| | 2. 구엘 궁전 | 가우디 최초의 대작. 1984년 유네스코 지정 세계문화유산. |
| 중기 성숙기 (1898 - 1900) | 3. 까사 칼베트 | 1900년 바르셀로나 시가 제정한 제 1회 최고 건축상 수상. 최고 파사드상 수상. |
| | 4. 베에스 구아르드 | 까사 칼베트와 상반된 분위기의 고풍스러운 전 원주택으로, 중세의 스페인 북부 까탈루냐 지방 전통 건축요소를 가미한 고딕 양식. |
| 후기 전성기 (1906 - 1910) | 5. 까사 바뜨요 | 자서전적 작품으로 전통과 단절하고 독자적인 작품세계를 구축한 가우디 최초의 작품. |
| | 6. 까사 밀라 | 가우디의 마지막 민간건축물. 가우디 건축양식의 절정 보여주는 최대예술작품. 1984년 유네스코 지정 세계문화유산. |

2)Gijs van Hensbergen, 가우디, 양성혜, 현암사, p.59

연구의 방법은 다음의 과정을 따른다.

첫째, 가우디의 건축 및 디자인 양식에 반영된 스페인 건축 및 디자인 문화의 다양성을 살펴보고, 다양한 양식들 가운데 통일성을 이루는 요소가 되는 가톨릭 문화적 디자인 특성을 조사한다.

둘째, 다양한 양식들의 공통분모로 작용하는 가톨릭 문화적 디자인 특성이 가우디의 작품에 어떻게 나타나는지 조사하기 위한 분석 틀을 마련한다. 이를 위해 세부양식적 특성과 공간 구성 및 형태표현의 특성으로 분류된 가톨릭 문화적 디자인 특성이 가우디의 작품과 어떻게 연계되는지 조사한다. 첫째, 세부양식에 나타난 가톨릭 문화적 디자인 특성은 성상(聖像)을 비롯한 조형물, 건축의 일부분 활용, 문자도안 및 각명, 문양 및 그림의 세부항목으로 나누었으며, 둘째, 공간구성 및 형태표현에 나타난 가톨릭 문화적 디자인 특성은 예배실의 설치여부와 실내, 외의 구조 및 형태적 특성의 세부항목으로 나누었다. 분석의 틀은 <표 2>와 같이 정리할 수 있다.

<표 2> 분석의 틀

| 가톨릭 문화적 디자인 특성 | 세부항목 |
|------------------------------------|-----------------------|
| 세부양식에 나타난 가톨릭 문화적 디자인 특성 | 1. 성상(聖像)을 비롯한 조형물 |
| | 2. 건축의 일부분을 활용 |
| | 3. 문자 도안 및 각명 |
| | 4. 문양 및 그림 |
| 공간구성 및 형태표현에 나타난 가톨릭 문화적 디자인 특성 | 1. 예배실의 설치 여부 |
| | 2. 실내, 외의 구조적, 형태적 특성 |

셋째, <표 1>에서 제시한 6개 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 가톨릭 문화적 특성을 규명하여 연구의 결론으로 제언한다.

2. 스페인의 국가정체성과 가톨릭과의 관계

2.1. 국가정체성과 문화

국가정체성과 그로 인한 국가이미지란 한 국가에 대해 형성된 인식과 태도의 총체로서 국가정체성을 나타내는 가장 효과적인 수단은 문화적 자원이다. 문화는 국가정체성이 내포하고 있는 가치들을 전달할 수 있는 중요한 매개체이며 국가이미지를 풍요롭게 하는데 중요한 역할을 한다.

문화가 가지는 또 다른 가치는 타국가의 이미지와 차별화될 수 있게 하는 훌륭한 자산이라는 점이다. 한 나라의 국가이미

3)기독교 양식과 혼합된 스페인 특유의 이슬람식 디자인

4)주로 종교적인 주제를 짧은 문장으로 표현하여 중요한 건물 부위에 세기는 장식수법. 홍성민, Antoni Gaudi의 사상과 작품표현에 관한 연구, 연세대학교 대학원 석사학위논문, 1991, p.12

지, 국가정체성이 내포하는 문화성은 쉽게 바꿀 수 없으며 다른 나라를 모방할 수도 없다는 점에서 국가이미지의 중핵이라고 말할 수 있다.

문화는 유일무이한 방식으로 국가 자체와 연계되어 있다. 한 나라의 문화는 그 나라의 과거와 현재를 연결시켜주는 끈이며 그 나라 사람들의 정신적 자질과 생활양식을 입증하는 증언이다. 그리고 문화는 비가시적인 정신적 차원의 것이지만 공유된 한 사회 집단의 문화는 정신적, 행태적 프로세스에 그치지 않고 사물 안에, 구체적이고 물리적 환경 안에 나타난다.

흔히 물리적인 문화의 산물이 문화 전체를 대표함을 생각할 때, 다양한 문화 요소들은 별개로 존재하는 것이 아니며 인공환경인 건축물의 형태 및 디자인은 우연히 만들어진 것이 아니라 사회·문화적 산물이다. 또한 문화가 포함하는 신앙이나 가치, 감정 등 정신적이고 추상적 개념에서부터, 나아가 구체적이고 물리적인 환경과의 관계에 이르기까지 한 사회나 집단의 인간 삶의 방식의 다양한 측면을 반영한다고 할 수 있다. 따라서 본고에서는 이러한 문화의 속성이 물리적 환경인 가우디의 건축물 및 디자인과 어떠한 관계를 맺고 있는지 살펴본다.

2.2. 스페인 문화의 가톨릭적 특성

(1) 스페인 문화의 다양성

스페인은 유럽에 속해 있으면서 아프리카와 접해 있는 지정학적 특성으로 인하여 예로부터 동방과 서방이 만나는 길목의 역할을 해왔다. 그리스, 페니키아, 카르타고, 유대, 로마, 아라비아 등 서로 다른 나라와 회교인, 크리스티교인, 유럽인 등 다양한 민족과 문화가 유입되어 그들 나름의 독특하고 새로운 문화가 형성되었으며, 다양한 이국적 문화들이 스페인 내부에 융합되어 스페인 고유의 건축 및 디자인 양식으로 정착, 발전하였다. 특히 800년 동안 이슬람 지배 하에 있었던 탓에 스페인의 건축 및 디자인에서는 다른 유럽 국가들에서 볼 수 없는 이슬람 문화의 영향이 강하게 나타난다.

(2) 스페인의 국가정체성과 가톨릭

기독교가 로마의 국교로 공인된 후 유럽의 문화는 이후 천년 이상 동안이나 기독교문화라는 특성을 유감없이 발전시켜 나갔으며, 동·서 교회의 분열 이후 구교인 가톨릭은 서유럽을 중심으로 발전하였다.⁵⁾

스페인에서도 가톨릭과 로마문화는 새로운 사회를 형성하는 기반이 되었는데, 스페인의 경우 유럽의 다른 지역보다 교회와 가톨릭이 스페인을 형성하는데 많은 영향력을 행사했다.⁶⁾

비록 스페인 지역에 역사적으로 문화적, 종교적 전통이 다양한 여러 민족이 존재해왔고 다양한 이국적 문화들이 스페인 고

유의 문화로 융합되었다 할지라도, 스페인의 종교는 가톨릭이라는 종교와 동일시되어 왔으며 가톨릭 정신이 스페인 민족을 형성하는데 강하게 작용했다고 하는 데에는 이견이 없다.

그 사실은 스페인이 아메리카를 발견한 이후 신대륙을 가톨릭화한 저력에서도 알 수 있다.

스페인 근대사는 카스티야 왕국의 이사벨 여왕과 아라곤 왕국의 페르난도 왕자, 즉 가톨릭 왕들과 함께 시작되었다. 교황으로부터 가톨릭 부처라는 칭호를 얻은 이사벨 여왕과 페르난도 왕자는 영토의 통일 뿐 아니라 언어 및 종교의 통일도 단행하였으며, 이로 인하여 스페인 왕국이 근대국가의 모습을 띠고 역사 무대 위에 등장하였다.⁷⁾

가톨릭을 수용함으로써 국가적 기틀을 잡은 1492년 이후 스페인은 강력한 가톨릭 통일국가로 자리 잡게 되었고, 국가 위기시에 민족의 단결력을 모으는 구심체적 역할을 해온 가톨릭은 스페인의 문화에 매우 중요한 요소가 되었다.

이후 펠리페 2세 때 유럽의 종교개혁 바람으로 신교에 물들지 않기 위해 스페인 국경을 봉쇄한 사건이라든가, 근대의 프랑코 독재정권의 가톨릭적 의미를 생각할 때 스페인의 전통, 다시 말해 스페인 사회는 가톨릭이라는 종교와 동일시되어 왔으며 언제나 종교와 함께해왔음을 알 수 있다.

(3) 민족문화로서의 가톨릭

스페인은 가톨릭을 국교로 하고 있으며, 국민의 80%가 가톨릭교도이다. 또한 가톨릭과 관계된 각종 행사 및 성인의 축일들이 지역축제화 되어 있어 스페인 국민들은 종교가 생활의 일부로 자리 잡고 있다.

특히 가우디가 출생해서 자라고 공부한 스페인 북부 지방인 까탈루냐의 경우 이슬람의 800년 스페인 지배에 영향을 받지 않았던 지역으로, 스페인의 가톨릭은 곧 까탈루냐의 가톨릭으로 대변되기까지 한다. 특히 까탈루냐 지방의 중심도시 바르셀로나 남쪽에는 몬세라트 성지가 위치함으로 까탈루냐인의 가톨릭 종교생활에 매우 중요한 위치를 차지하고 있다.

또한 1878년부터 1880년 동안에는 까탈루냐의 문예부흥운동인 ‘레나센사’가 일어나 예술이 활성화되고 지역정체성이 확립되었는데, 이 운동은 고위성직자들이 주축이 되었으므로 사회운동인 동시에 근본적으로 가톨릭, 즉 종교에 기반하는 운동이라 할 수 있다. 이 교회 측에서 장려한 전통주의 운동이 훗날 가우디의 신앙과 건축 사상의 본질이 되었다고 볼 수 있으며, 실지로 가우디의 작품 중에는 종교계의 후원을 받아 다양한 종교건축들이 상당수이다.

따라서 스페인의 경우 민족주의 정신의 기저에는 전통적인 교회가 위치하고 있으며, 민족의식 고취 및 강화에 가톨릭교회가 직접적인 역할을 해왔다.

5) 임영상·황영삼 공편, 소련과 동유럽의 종교와 민족주의, 서울외국어대학교출판부, 1996, p.10

6) 안영욱, 스페인문화의 이해, 고려대학교 출판부, 2000, pp.8-9

7) Angel Garinet y Garcia, 에스파냐 이상, 장선영, 한길사, 2004, p.231

오늘날 스페인에서 신자로서의 생활을 하는 사람들은 전체 가톨릭 신자 가운데 27%에 불과하며 나머지는 모두 형식적인 종교인이지만 스페인 국민들의 의식 저변에는 가톨릭의 전통과 문화가 항상 우위를 차지한다.

스페인 국민들은 여전히 세례를 받고 가톨릭 신자로 등록을 하며, 교회에서 결혼하며 가톨릭 식으로 장례를 치른다. 종교적 축일이 되면 대대적인 종교행렬을 하며 기념미사를 드리는 모습은 스페인이라면 어디서나 친숙한 풍경이다. 또한 조직으로서의 가톨릭교회는 여전히 교육과 대중매체를 통하여 일반 여론에 적지 않은 영향력을 행사하고 있다.⁸⁾

과거로부터 축적되어왔던 수세기 동안의 민족의식 및 가치관은 쉽게 파괴될 수 없는 것이기에, 세속화와 근대화의 물결 속에서도 종교는 사멸되지 않고 민족주의와 결부하여 오히려 스페인의 국가정체성 유지에 큰 공헌을 해왔다.

이러한 스페인사회의 분위기를 일컬어 혹자는 1981년 스페인과 유럽을 구분지어 설명할 때 스페인을 '(유럽의) 외곽문화, 깊은 종교성'⁹⁾으로 규정하기도 했다.

3. 가우디의 디자인 사상과 가톨릭적 배경

3.1. 출생 및 가정환경

스페인이 낳은 세계적인 건축가 안토니오 가우디 이 꼬르네트(Antonio Gaudí i Cornet)는 1852년 6월 25일 까탈루냐 주의 한 도시 레우스에서 태어났다. 가우디의 양친은 모두 수공업 가계의 전통을 물려받은 사람으로서, 어린 시절 가우디는 리우돔스에 있는 아버지의 작업장을 자주 드나들었고, 아버지가 평평한 동판을 반짝이는 그릇으로 감쪽같이 바꾸는 것을 지켜보며 처음으로 공간을 이해하고, 3차원으로 느끼며 상상하는 것을 배웠다고 전한다.¹⁰⁾ 또한 아버지로 인한 수공예 기술에 대한 존경심은 이후 가우디로 하여금 건축물의 세부장식에 많은 관심을 가지게 했다. 출생 및 가정환경의 영향으로 가우디는 장식이 건축물을 풍부하게 만드는 주된 요소라고 여겼으며, 작품활동에 있어 세부장식을 건축물에 배치하는데 많은 시간을 할애했다.

3.2. 주위환경

가우디의 성장배경과 관련이 있는 까탈루냐의 세 도시인 리우돔스, 레우스, 타라고나는 로마시대 건축물과 고딕식, 르네상스식, 바로크식 건물 등 흥미를 끝마친 풍부한 건축유산이 즐

비하여 소년 가우디로 하여금 나름대로 자신의 취향을 형성하고 과거 도시의 영화를 되살리려는 꿈을 키우게 함으로 훗날 가우디가 복고 사상을 형성하는데 영향을 주었을 것으로 사료된다. 또한 유구한 역사가 흐르고 건축적 유산이 풍부한 까탈루냐의 대도시 바르셀로나에서의 대학생생활을 통해 그곳 건축 유산에 대한 관심을 키울 수 있었다.

스페인 건축사의 축소판이라 해도 과언이 아닌 타라고나를 비롯, 까탈루냐의 네 도시에서의 유년 시절과 학창 시절의 경험은, 가우디로 하여금 어느 것 하나 똑같은 것이 없는 '건축양식의 다양성'이라는 특성으로 작품 세계를 구축하도록 했다.

3.3. 종교생활

가우디는 40일 금식을 단행할 정도로 독실한 가톨릭 신자였고, 육식을 하지 않고 절제된 삶을 살았다고 전해진다. 어린 시절부터 자주 성당을 방문하고 종교인들과 친분이 두터웠다. 또한 그가 남긴 수녀원과 주교궁, 사그라다 파밀리아 같은 대성당 건물들에서 배경이 된 가우디의 종교생활을 유추해 볼 수 있다.

독실한 가톨릭 신자였던 가우디의 작품 세계는 양식의 다양성이라는 특성에도 불구하고 종교적 민족주의로 명명된다. 가톨릭 문화적 디자인 특성은, 저마다 다른 다양성을 특징으로 하는 가우디의 작품들 속에 나타나는 공통된 특성으로 가우디의 작품 세계에 통일성을 부여하는 요소로 강하게 작용한다.

3.4. 종합

외지 비평가들은 잘 파악하지 못한 가우디 건축의 특징이 바로 지역문화주의 성향이다. 까탈루냐 지방 사람들을 비롯하여 스페인 사람들은 가우디의 천재성의 원천이 '변함없는 고향과 조국에 대한 사랑'이라는 점을 쉽게 알아본다. 그러므로 대학시절부터 시작하여 평생 총 75건의 프로젝트의 책임을 맡은 다작 건축가 가우디와 그의 작품에 관한 진정한 이해를 위해서는, 그의 작품을 양식적인 측면에 국한하기보다 가우디의 디자인 배경의 본질적 요소인 지역문화적 관점에서 다룰 필요가 대두된다.

종교적 민족주의를 지향하는 가우디의 작품세계는 지역문화 정체성과 종교정체성을 함께 구현하는 것으로서 스페인의 가톨릭 문화적 전통 및 디자인 특성이 강하게 나타난다.

따라서, 다음 장에서는 가우디의 주택 중 대표작 6개를 가톨릭 문화적 디자인 특성이라는 관점에서 분석해 보도록 한다.

4. 가우디 작품에 나타난 가톨릭적 표현 특성

4.1. 양식의 다양성

가우디의 작품세계는 주위환경과의 건축적 맥락과 깊은 관

8)이은혜, 스페인 사람들의 종교와 종교의식 - 최영수·임영상·노명환의, 종교로 본 서양문화, 역민사, 2002, p.325

9)Ibid, p.324

10)Gijs van Hensbergen, 가우디, 양성혜, 현암사, p.71

계를 맺으며 과거의 양식들로부터 출발한다. 특히 가우디의 전기 작품들의 경향은 무데하르, 바로크, 고딕과 같은 스페인의 다양한 과거 양식들을 소화하여 창조적인 방법으로 재창조하는 것이었으며, 후기의 작품경향은 산이 많고 지중해에 접하고 있는 스페인 까탈루냐 지역의 풍부한 자연적 요소들을 은유적으로 표현하여 지역성을 강조한 것들이다.

그 결과 작품마다 서로 똑같은 것이 없는 새롭고 독창적인 가우디의 양식이 탄생되었으며, 그러한 경향은 <표 3>의 6개 주택의 양식의 다양성에서도 나타난다.

<표 3> 분석대상의 양식의 다양성

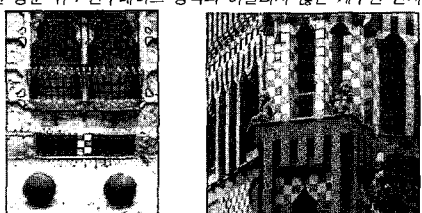
| project | 양식적 특성 |
|-------------|-----------------------|
| 1. 까사 비센스 | 신무데하르 양식 |
| 2. 구엘궁전 | 신무데하르 양식 |
| 3. 까사 칼베트 | 스페인 까탈루냐 바로크 + 로코코 양식 |
| 4. 베에스 구아르드 | 15세기 스페인 까탈루냐 민간고딕 양식 |
| 5. 까사 바뜨요 | 지중해의 바다와 파도의 이미지를 형상화 |
| 6. 까사 밀라 | 가톨릭 성지 문세라트 산을 본뜬 외관 |

4.2. 세부장식에 나타난 가톨릭적 디자인 특성


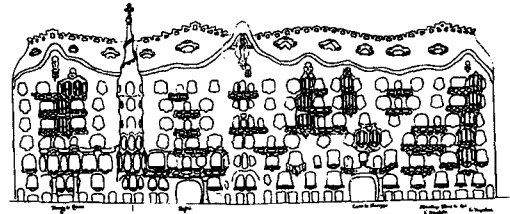
가우디의 수공예에 대한 존경심은 세부장식의 처리에 나타난다. 장식론에 대한 가우디의 초기 건축관에 의하면 건물의 형태가 주어진 주제를 제대로 표현하지 못하는 경우, 세부장식은 주제를 명료하고 풍부하게 하는 속성으로 보고 있다.¹¹⁾ 가우디 건축의 주된 주제인 종교성은 세부장식적 요소에서 주로 나타나며, 구체적으로는 성상(聖像)을 비롯한 조형물을 사용하는 방법, 건축물의 일부분을 활용하는 방법, 문자도안 및 각명을 사용하는 방법, 문양 및 그림을 사용하는 방법으로 구분된다.

위의 6개 주택에 나타난 가톨릭 문화적 장식요소들을 분석하면 <표 4>, <표 5>, <표 6>, <표 7>과 같다.


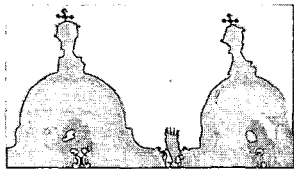
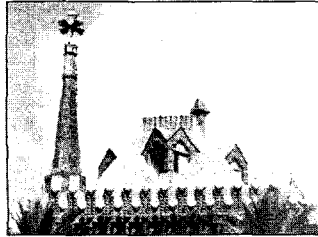
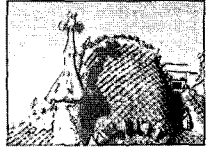

<표 4> 성상을 비롯한 조형물에 나타난 가톨릭적 디자인 특성

| | 성상(聖像)을 비롯한 조형물 |
|--------|---|
| 까사 비센스 | <ul style="list-style-type: none"> 도로면 : 인도와 차도의 경계석 → 가톨릭의 목주 상징 외관 창문 위 : 신무데하르 양식과 어울리지 않는 케루빈 천사상  |

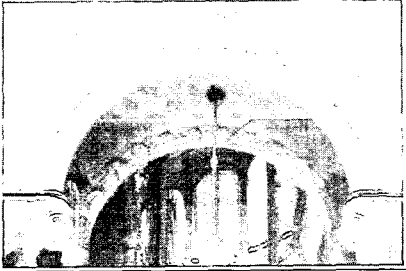


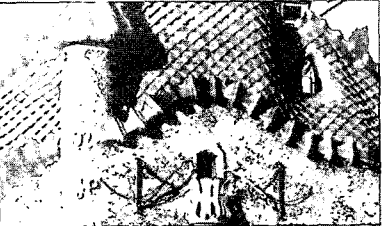

11) 홍성민, Antoni Gaudi의 사상과 작품표현에 관한 연구, 연세대학교 대학원 석사학위논문, 1991, p.14

| | |
|---------|---|
| 구엘 궁전 | <ul style="list-style-type: none"> 2층 중앙 홀에서 소예배당으로 들어가는 문 : 성모상(1936년 파괴) |
| 까사 칼베트 | <ul style="list-style-type: none"> 정면 파사드 맨 윗부분 : 수호성인 성 베드로, 성 히네스의 흉상조각  |
| 베에스구아르드 | 해당 없음 |
| 까사 바뜨요 | 해당 없음 |
| 까사 밀라 | <ul style="list-style-type: none"> 정면 파사드 맨 윗부분 : 성모 마리아, 성 미가엘, 성 가브리엘의 동상 계획(계획안으로 실현되지 않음)  |

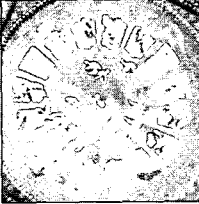
<표 5> 건축의 일부분에 나타난 가톨릭적 디자인 특성

| | 건축의 일부분 활용 |
|----------|--|
| 까사 비센스 | <ul style="list-style-type: none"> 옥상 중앙 : 이슬람 첨탑을 기독교화한 원뿔형 탑 |
| 구엘 궁전 |  |
| 까사 칼베트 | <ul style="list-style-type: none"> 정면 파사드 맨 윗부분 돌출부 : 2개의 십자가 형태  |
| 베에스 구아르드 | <ul style="list-style-type: none"> 정면 탑 꼭대기 : 십자가 형태  |
| 까사 바뜨요 | <ul style="list-style-type: none"> 정면 탑 꼭대기 : 식물모양의 십자가 형태  |
| 까사 밀라 | <ul style="list-style-type: none"> 정면 탑 꼭대기 : 십자가 형태(계획안으로 실현되지 않음) 옥상 : 십자가의 은유적 상징 요소로 표현된 6개의 탑  |

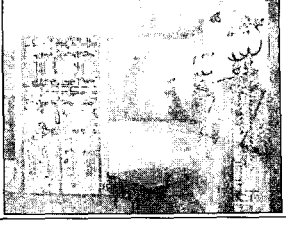
<표 6> 문자도안 및 각명에 나타난 가톨릭적 디자인 특성

| 문자도안 및 각명 | |
|-----------|--|
| 까사 비센스 | 해당 없음 |
| 구엘 공전 | 해당 없음 |
| 까사 칼베트 | <ul style="list-style-type: none"> 정문철격자/주출입구계단실/나무대문들 : "은총 가득한 성모마리아님! 저희 죄를 사하여 주소서!"라는 기도문을 각명 주출입구 계단실 창문난간 : '민음(Fe)/조국(Patria)/사랑(Amor)' 이라는 글귀로 문자도안  |
| 베에스 구아르드 | <ul style="list-style-type: none"> 정문 윗부분 : 양철 대천사의 글이 돌액자에 테라코타로 장식 정문 윗부분 : "원죄없이 임신하여 더럽혀지지 않은 마리아여." 각명   |
| 까사 바르요 | <ul style="list-style-type: none"> 원통형 탑 : 나사모양으로 배치된 '예수, 마리아, 호세'의 아나그라마(anagrama)¹²⁾  |
| 까사 밀라 | <ul style="list-style-type: none"> 최상층 외관의 구불구불한 벽면 : "아베 마리아, 기쁨으로 가득찬 천상의 지배자."라는 앙헬루스의 기도문을 각명 밀라부부가 살던 2층 천정과 기둥들 : 곳곳에 성모마리아에게 봉헌된 기도문 반복해서 표현  |

<표 7> 문양 및 그림에 나타난 가톨릭적 디자인 특성




| 문양 및 그림 | |
|---------|--|
| 까사 비센스 | <ul style="list-style-type: none"> 1층 천정 : 비둘기와 외부의 식물형태로 장식 → 천국에 대한 상상의미  |

12) 어귀의 철자바꾸어 쓰기, Juan Bassegoda i Nonell, Gaudi, 조인자, 초판, 산업디자인포장개발원, 1996, p.103

| | |
|---------|---|
| 구엘 공전 | <ul style="list-style-type: none"> 2층 소예배당 문 열 : 말레호 플라비스의 벽화 '성녀 이사벨의 기적'  |
| 까사 칼베트 | 해당 없음 |
| 베에스구아르드 | 해당 없음 |
| 까사 바르요 | 해당 없음 |
| 까사 밀라 | 거실 : 3면에 신앙, 애국, 사랑을 표현하는 십자가, 깃발, 심장을 그림 |

4.3. 공간구성 및 형태적 특성에 나타난 가톨릭적 디자인 특성

<표 8> 공간구성 및 형태적 특성에 나타난 가톨릭적 디자인 특성

| 공간구성 및 형태적 특성 | |
|---------------|--|
| 까사 비센스 | <ul style="list-style-type: none"> 스페인의 이슬람 문화의 특성을 대변하는 신무데하르 양식의 건물이지만 내부에 가족 예배실 설치. |
| 구엘 공전 | <ul style="list-style-type: none"> 이슬람의 공간개념과 건축형태에서 착상한 건물로 2층에서 4층까지 20m에 달하는 중앙홀은 외관상 아랍 칼리프 양식을 모방했지만 예배실로 사용되어 미사를 드리도록 계획. 소예배당 아래 작은 기도소(스페인 내란 때 파괴). 건물 전체를 통해 지하는 지옥, 중앙홀은 옥상으로 연결되는 땅, 옥상은 천국이라는 가톨릭적 묘사.¹³⁾ |
| 까사 칼베트 | <ul style="list-style-type: none"> 소유주 거주 2층 높이에 설교단 설치. 바로코+로코코 양식으로 건물형태에서는 가톨릭적 특성이 나타나지 않으나 정면 파사드 가장 윗부분에 두 개의 십자가와 가톨릭 순호성인들의 성상을 배치함으로 외관에서도 가톨릭적 특성을 쉽게 파악하도록 계획. |
| 베에스 구아르드 | <ul style="list-style-type: none"> 15세기 스페인 까딸루냐 민간고딕 양식을 차용하여 전체적으로 교회 분위기를 주는 전원풍의 건물.¹⁴⁾ 정면 탑 꼭대기에 십자가를 배치함으로 외관에서 가톨릭적 특성을 느끼도록 계획.  |
| 까사 바르요 | <ul style="list-style-type: none"> 지중해의 바다와 파도의 이미지를 본뜬 자연주의적 공간 내부에 기도소 설치. 지중해의 바다와 파도 이미지의 외관에는 가톨릭적 특성이 나타나지 않으나 정면 탑 꼭대기의 십자가와 탑 중앙의 '예수, 마리아, 호세'의 아나그라마를 통해 외관에서도 가톨릭적 특성을 쉽게 파악하도록 계획.  |
| 까사 밀라 | <ul style="list-style-type: none"> 전체적으로 가톨릭 성지 몬세라트 산을 본뜬 외관. 기우디 건축 양식의 절정을 보여주는 최대의 예술작품으로 자연세계에서 우러나는 울동을 통해 마리아를 찬양하는 아름다운 노래¹⁵⁾로 형태구현  |

4.4. 종합분석(다양성 속 통일성)

가우디의 건축 및 디자인에 나타난 가톨릭 문화적 특성을 세부장식의 측면과 공간구성 및 형태표현의 측면에서 분석한 결과는 다음과 같다.

먼저 세부장식적 측면의 경우를 살펴보면 성상(聖像) 및 조형물을 사용한 경우는 4개 주택, 건축의 일부분을 활용한 경우는 5개 주택, 문자 도안 및 각명이 사용된 경우는 4개 주택, 문양 및 그림을 활용한 경우는 3개 주택으로 나타났다.

4가지 방식으로 표현된 세부장식은 다양한 양식적 특성을 가지는 가우디의 작품 중 분석대상으로 채택된 6개 주택 내, 외부에 공통적으로 표현됨으로 가톨릭 문화적 통일감을 형성하는 것으로 나타났다.

세부항목을 통해 살펴보면, 첫째, 건물 정면 파사드의 가장 높은 곳이나 탑 꼭대기에 성상(聖像)을 비롯한 조형물, 십자가 형태 등을 배치하여 멀리서도 눈에 잘 띄도록 함으로 가톨릭 문화적 특성을 쉽게 파악하도록 유도하고 있다.

둘째, 출입문을 비롯하여 거실 등 통행이 빈번한 곳에 문자 도안이나 각명, 문양 및 그림을 배치하여 일상 중에 자연스럽게 기도와 예배하는 생활이 되도록 계획하였다.

공간구성 및 형태표현 측면의 경우 나타나는 가톨릭 문화적 특성은 다음과 같다.

첫째, 공간구성의 측면에서 보면 신무데하르, 고딕, 바로크+로코코, 민간고딕, 자연주의 건축이라는 다양한 양식들의 건축물 중 4개의 주택 내부에 예배당이나 기도소를 두어 예배행태를 유도하고 있다.

둘째, 내, 외부의 형태표현의 경우는 경계석이나 천사상 등으로 소극적인 표현을 한 까사 비센스를 제외한 5개 주택이 저마다 다양하고 적극적인 방식으로 가톨릭 문화적 특성을 공통적으로 표현함으로 통일감을 형성한 것으로 파악된다.

세부적으로 살펴보면, 까사 칼베트, 베에스 구아르드, 까사 바뜨요의 경우는 기독교 양식과는 거리가 멀지만, 눈에 잘 띄는 곳에 십자가 형태를 배치하는 등 세부장식을 적극 활용하여 건물 전체적인 형태에 가톨릭의 성격을 부여하는 방식을 취한다. 구엘 궁전의 경우 건물 내부구조 및 형태 전체를 통해 지하는 지옥, 중앙 홀은 옥상으로 연결되는 땅, 옥상은 천국이라는 적극적인 가톨릭적 묘사를 하고 있다. 표면상 이슬람의 공간개념과 건축형태에서 착상한 건물이지만, 건물의 가장 중심 공간인 2층에서 4층까지 20m에 달하는 오픈된 중앙 홀을 미사를 위한 예배실로 사용한 점도 스페인 문화의 우위에 있는 가톨릭 문화적 특성을 표출한다. 까사 밀라의 경우는 가톨릭 성지 몬세라트 성지를 본뜬 외관 전체에서 가톨릭의 분위기를 강하게 느끼도록 계획되었다.

<표 9> 종합분석표

| 가톨릭 문화의 디자인 특성 | 세부항목 | 효 과 |
|---------------------------------|--------------------------|--|
| 세부장식에 나타난 가톨릭 문화적 디자인 특성 | 성상을 비롯한 조형물 / 건축의 일부분 활용 | 눈에 잘 띄는 곳에 배치 → 가톨릭 문화적 특성 쉽게 파악 |
| | 문자도안 및 각명 / 문양 및 그림 | 통행이 빈번한 곳에 배치 → 예배 형태 유도 |
| 공간구성 및 형태표현에 나타난 가톨릭 문화적 디자인 특성 | 공간 구성 | 예배당이나 기도소 설치 → 예배 형태 유도 |
| | 형태 표현 | · 까사 비센스 → 소극적 표현 · 까사 칼베트/ 베에스 구아르드/ 까사 바뜨요 → 세부장식의 적극적 활용 통해 건물 외관 전체적 형태에 가톨릭적 특성 부여 · 구엘 궁전 → 건물 내부구조의 전체적 형태 통해 가톨릭적 특성 묘사 · 까사 밀라 → 성지 몬세라트 산을 본뜬 외관 전체에서 가톨릭적 분위기 연상 |

5. 결론

이상의 연구를 통해서 문화적 관점에서 본 가우디의 건축 및 디자인에 관한 고찰 및 분석 결과 가우디는 가톨릭적 주제 및 요소들을 그의 작품 속에 반복하여 활용했다는 점을 알 수 있었다. 왜냐하면 가우디의 작품세계는 종교적 민족주의를 지향하는 것으로, 스페인의 국교 가톨릭은 스페인 사람들의 문화의 저변을 형성할 뿐 아니라 생활양식에 있어 매우 중요한 부분이기 때문이다.

즉, 가우디의 건축 및 디자인 개념과 특징은 지역 중심의 문화 디자인으로 특별히 스페인이라는 지역주의 위에 가톨릭 신앙 정체성이 더해진 형태로 나타난다. 그러한 경향은 주로 종교건축물을 통해 실현되었을 뿐 아니라 분석대상으로 채택된 6개 주택을 비롯, 일반주택의 경우에 있어서도 건물 곳곳에 천사상을 비롯한 성상(聖像)을 두거나 기도문을 기록하고 경우에 따라서는 가족예배실을 계획하는 등 동일하게 나타난다.

가우디의 작품세계는 주위환경과의 건축적 맥락에 의해, 또한 자연적 조건의 반영에 의해 다양성이라는 특징으로 나타나지만, 스페인의 가톨릭 문화를 바탕으로 통일감을 형성하였다.

그리고 그 위에 가우디의 개성과 창의력이 더해져 가우디 특유의 독창적 형태로 나타난다.

본 연구는 세계화·국제화 시대를 맞이하여 지역문화의 중요성이 부각되는 21세기의 시대적 요청에 입각하여 한 세기 앞서 작품 활동을 전개했던 가우디에 관해 조사한 것으로, 가우디의 및 건축 및 디자인은 오늘날 관심사가 되고 있는 문화적 디자인 이론의 선구자적 역할을 담당한 것으로 평가할 수 있다. 왜냐하면 가우디의 건축 및 디자인을 통해 표출된 스페인 가톨릭 문화의 정체성은 궁극적으로 세계 속에서 스페인 문화의 위상을 높이는데 기여한 것으로 평가할 수 있기 때문이다.

13)Gijs van Hensbergen, 가우디, 양성혜, 초판, 현암사, 2002, p.181
14)Francois Rene Roland, 가우디의 작품, 이인환, 집문사, 1989, p.90
15)Antoni Gaudi i Cornet, 가우디 공간의 환상, 이종석, 초판, 다빈치, 2001, p.166

참고문헌

1. Altman, I. & Chemers, M., Culture and Environment, Cambridge University Press, 1986
2. 경기도, 조선일보사, Gaudi, 2000
3. 권영걸, Globalization 시대의 문화적 정체성에 관하여 - 96 JAD 실내 환경디자인 공모전 수상작품집, 중앙디자인, 서울, 1996
4. 안영옥, 스페인 문화의 이해, 고려대학교 출판부, 서울, 2000
5. 임영상·황영삼 공편, 소련과 동유럽의 종교와 민족주의, 서울외국어대학교출판부, 서울, 1996
6. 최영수·임영상·노명환 외, 종교로 본 서양문화, 역민사, 서울, 2002
7. Angel Garinet y Garcia, 에스파냐 이상, 장선영, 한길사, 파주, 2004
8. Antoni Gaudi i Cornet, 가우디 공간의 환상, 이종석, 초판, 다빈치, 서울, 2001
9. Francois Rene Roland, 가우디의 작품, 이인환, 집문사, 서울, 1989
10. Gijs van Hensbergen, 가우디, 양성혜, 초판, 현암사, 서울, 2002
11. Juan Bassegoda i Nonell, Gaudi, 조인자, 초판, 산업디자인포장개발원, 서울, 1996
12. 라젤 라케스타, 안토니 곤잘레스, 카탈로니아 근대의 건축, 김문일, 초판, 공간출판사, 1995
13. 김수정·문정인·이상호, 필립 스타크의 디자인 언어와 표현특성에 관한 연구, 한국실내디자인학회논문집, 제 13권 3호 통권 44호, 2004. 06
14. 전성희·김진옥, 한식당을 중심으로 한 한국적 조형표현의 문화 해석, 한국실내디자인학회논문집, 제 13권 3호 통권 44호, 2004. 06
15. 홍성민, Antoni Gaudi의 사상과 작품표현에 관한 연구, 연세대학교 대학원 석사학위논문, 서울, 1991
16. 양세은, 문화를 수출하는 일본 1, 오마이뉴스, 2003. 02. 19
17. 스페인 관광청 <http://www.spaintour.com/kspain.html>
18. 스페인 정보탐험 <http://my.dreamwiz.com/vale>
19. 스페인 이야기 <http://espana.wo.to>
20. 해외지역정보
<http://www3wtour.com/tr/overseas1/europa/spain/tr-eu-spain.html>

<접수 : 2005. 6. 29>