

*** 레스토랑에 나타난 실내공간과 음식관련요소의 한국성 표현특성에 관한 연구

- 한정식 레스토랑을 중심으로 -

A Study on Expression Characteristics of Koreanity of Indoor Spaces and Food related Elements in Restaurants

- Focused on Korean restaurants -

오혜경* / Oh, Hye-Kung

이지현** / Lee, Ji-Hyun

Abstract

The purpose of this study is to examine expression characteristics of Koreanity of indoor spaces and food-related elements in Korean restaurants that preserve Korean cultural identity and to acquire basic datas for total design planning that integrates not only spaces but also food-related design elements including food, tableware, table setting and food styling. For these purposes, we selected 18 Korean restaurants showing Koreanity based on related magazines issued during the period from 2000 to 2005 and Internet sites related food. The survey method is to investigate the selected restaurants visited in person, and the intangible and tangible characteristics of their indoor spaces and food-related elements were recorded in detail, photographed and analyzed. The results of study is as follows: First, among intangible elements, the most frequent one in space was formative aesthetic characteristic(60%), and that in food is socio-cultural characteristic(60%). Second, as to Koreanity expression methods through tangible elements, the most frequent method for space was the use of contemporary elements as mains and traditional elements as supplements (11cases) and that in food is compromise between traditional food and contemporary recomposition (16cases). In order to develop competitive Korean restaurants in the global age, we need to create stories based on various intangible elements found in our indigenous culture beyond fixed traditional designs from the past and to produce total designs of food space design and table settings through consistent concepts.

키워드 : 한국성, 표현특성, 무형적 요소, 유형적 요소, 한정식 레스토랑

Keywords : Koreanity, Expression Characteristics, Intangible characteristics, Tangible characteristics, Korean restaurants

1. 서론

1.1. 연구의 배경 및 목적

이념으로 대립하던 세계의 구도가 무너지면서 급속히 진행된 세계화, 개방화는 각 지역의 민족과 문화에 대한 새로운 가치 발견과 교류의 장을 확대시켰다. 또한 고도로 발달한 정보통신망과 교통수단으로 인해 급변하는 세계의 흐름은, 21세기를 맞아 다양한 문화를 직간접으로 체험할 수 있는 기회를 확대시켰고, 단순한 관광을 넘어 타문화를 체험하게 하는 방향으로 진행되고 있다. 따라서 각국의 정부와 기업이 적극적으로 자국의 고유 가치를 발굴하여 경제성이 담긴 경쟁력 있는 문화 콘텐츠

사업을 개발하는데 박차를 가하게 하였다. 그 중에서도 음식은 세계인에게 바로 다가갈 수 있는 대상으로 세계 각국은 음식을 매개로 한 식공간을 통해 국가의 이미지와 문화를 알리는 세계화 작업에 총력을 기울이는 추세이다.¹⁾ 이에 우리나라에서도 전통문화 콘텐츠(한국어, 한식, 한복, 한지, 한옥, 한국학)의 생활화, 세계화를 통해 고용과 부가가치를 창출하고 국가 이미지를 향상시키려는 목표를 가지고 정부 관련부처(문화관광부, 국정 홍보처, 산업 자원부, 농림부)의 주도하에 기업, 학계, 사회단체가 “한(韓) 브랜드화” 전략사업을 구상, 추진 중에 있고 그 중에서도 음식의 중요성에 주목하여 다양한 행사를 벌이고 있다.²⁾ 그러나 이는 대부분 음식 자체에만 주력하고 있어 음식

* 정회원, 경희대학교 주거환경학전공 교수

** 정회원, 경희대학교 주거환경학전공 감사

*** 본 논문은 2004년 경희대학교 자유공모연구과제 지원 연구결과임

1)태국은 2001년부터 탁신총리가 직접 주도해 전 세계 태국음식점을 5500개에서 2007년 까지 8500개로 증설하는 “Kitchen of the world” 프로젝트를 국가전략사업으로 추진 중이다.(2006.7.13 조선일보)

2)2006 서울 국제 음식 산업 박람회

속에 담긴 문화와 음식을 담고 있는 공간이나 상차림(Table setting)은 중요하게 다루지 않았다. 물론 음식점은 음식자체의 맛이 중요하지만 적당한 그릇에 알맞은 모양으로 담아 어떤 분위기의 공간에서 먹느냐에 따라 그 부가가치는 기하급수적으로 높아질 수 있다. 최근까지 한식당은 정형화된 메뉴와 카테고리에서 벗어나지 못하고 정체되어 왔으나 앞으로 이러한 답습만으로는 세계화에 앞장설 수 없다. 즉 우리 민족 고유의 정체성이 담긴 음식이라는 문화 콘텐츠도 현재의 변화를 수용한 다양한 테마와 스토리를 가진 식공간으로 변신하여야 한다. 또한 한식당은 여러 국제도시에서 한국의 다양한 문화를 가장 적극적으로 종합적으로 보여줄 수 있는 공간이므로 다른 나라 음식과 차별화되면서 경쟁력 있는 글로벌 브랜드로 다시 태어나야 한다. 이러한 시점에서 우리의 음식과 식공간에 관해 정리해 보고 앞으로의 나갈 방향에 대해 생각해 보는 것은 의미있는 일이라 생각된다. 따라서 본 연구는 우리 민족의 고유한 특성이 있는 한정식 레스토랑에서 실내공간과 음식 관련요소에 나타난 한국성 표현특성을 파악해 봄으로써 공간뿐만 아니라 음식, 식기, Table setting, Food Styling에 이르는 음식디자인 요소까지 연결되도록 하는 Total Design Planning의 기초 자료를 확보하는데 그 목적이 있다. 이는 향후 한국성이 담긴 레스토랑 공간을 디자인하는 데 활용될 수 있을 것이다.

2. 이론적 고찰

2.1. 한국성의 정의

지금까지 건축뿐만 아니라 실내공간에 있어 서양건축과는 차별적인 우리나라 전통건축의 디자인적 특성을 뜻하는 '전통성'에 대한 많은 논의가 있어 왔지만, 세계화의 흐름 속에 시대적 변화를 수용하는 전통성의 개념과 범위가 확장될 필요에 의해 1980년대 이후 '한국성'이라는 용어가 새롭게 부각되었다. <표 1>의 여러 선행연구에 나타난 한국성을 정리해 보면, 한국성은 과거 어느 한 시점에 고정된 것이 아니라 조상으로부터 물려받은 문화유산으로 인식되어지는 전통의 개념에 현재성을 더하여 정의하고 있음을 확인할 수 있다.

2.2. 한국성 표현요소

선행연구에서 한국성을 언급하는 과정에는 다양한 한국성의 표현요소가 나타나고 있었는데 이를 무형적 요소와 유형적 요소로 나누어 정리하였다. <표 1>

(1) 무형적 요소

선행연구에서 한국성을 언급하는 과정에서 눈에 보이지 않는 가치인 내용적 측면과 관련된 용어로 첫째, 자연을 바라보는 관점의 특성 둘째, 사상, 관념, 상징, 가치, 시대정신, 얼, 의식과 같이 사상과 정신에 관계되는 특성 셋째, 생활관습 및 사회문화

<표 1> 선행연구에 나타난 한국성 (연도순 정리)

저자	한국성의 정의	한국성 표현요소		한국성 표현방법
		무형적 요소	유형적 요소	
문현정 (1997)	한국이라는 자연환경 안에 한국인이 만들어낸 표현으로서의 전통적 공간	자연적 측면 (자연관-자연경의순응) 사상적측면 홍익인간 사상, 종교사상, 무속신앙, 풍수지리, 음양오행	공간적 측면 - 외부공간 - 건축물 요소 - 내부공간요소 - 상징: 문양 - 의장: 재료, 색채	전통 재현 전통차용 모방 상징적표현
오익조 (1999)	전통의 의미에 현재성을 덧붙인 것이 '한국성'	사고방식, 생활방식 사상, 역사	.	재현, 절충 재해석
신서영 (1998)	.	사상적, 관념적, 상징적 개념의 추상화	의장요소의 (지붕, 천장, 벽, 창호) 형태적 재현	.
정미련 (1998)	과거에 얽매인 것이 아닌 근대화, 서구 문화 유입에 의해 영향받은 전통이 변화, 현재에 나타난 것	기후, 풍토, 문화, 사상 유교성, 관조성, 위계성, 풍류 → 전통예술 분야 반영, 가무	외부의장요소 내부의장요소	.
최상현 (2001)	현대적인 의미를 포함 우리나라 고유의 특성 색채가 담겨있는, 즉 '얼'이 담겨있는 포괄적 개념	표현내용 (내적인 느낌에 영향을 주는 요소) - 사상적 측면	표현형식: 공간 구성, 이미지, 형태, 색채, 재료, 질감, 문양	원형재현 원형변형 원형재해석
이주혜 (2002)	전통이 소유했던 관점의 고유성과 가치의 보편성 이외에도 시대정신이 내재	관점 가치 시대정신	연속성, 위계성, 진이성, 공간적 중층성, 상보적이원성, 허에 의한공간적표현	.
김국선 외 (2003)	한국성은 통시적 공시적 측면을 모두 강조하며 연속적인 과정	공간 개념 친화적 자연관 '사이'개념 여백미 정신적, 미학적 경험	실내건축요소	직설적모방 부분적원용 부분적변용 개념적수용
정시화 (2003)	한국의 전통적 형상성	의식, 정서, 생활관습	산물	.
오인욱 (2004)	한국인의 고유한 풍토, 문화적 특수성에 의해 형성된 조형요소는 한국적 조형원리와 의식에 의해 조형으로 형성	전통적 조형의식 문화, 은은, 투박 느림, 유연, 열림 단됨 실용성, 함축성, 여유, 초월성	-한복:소재, 색, 형태 -음식:종류, 맛, 색채 형태 -주거: 구조, 의장	원용 변용
전성희 김진옥 (2004)	한국적 공간의 조형적 특성	자연 환경 사회, 문화환경 (신분, 생활방식)	공간구성, 형태, 색채	전통답습, 전통과현대 융합, 현대 문화변영에 의한재해석
이숙경 (2005)	과거 유산으로 한정된 '전통'에 현재성을 덧붙인 것	조형적 인자: 인자 및 미학적 측면 사상적 인자: 문화, 사상, 종교적측면	공간적 인자 - 자연환경: 경관 - 구조요소 - 오브제요소: 가구, 소품 - 마감: 재료, 색상	원형재현 원형변형 재해석 및 추상화

와 관련된 특성, 넷째, 조형원리, 조형의식 등 조형미학과 관련된 특성 등을 무형적 요소로 분류할 수 있었다.

(2) 유형적 요소

선행연구에서 한국성을 언급하는 과정에 공간과 관련된 용어는 주로 외부 공간 요소 (경관, 건축물 외관), 실내 공간 요소 (바닥, 벽, 천장, 창, 문, 가구), 의장요소(재료, 색채, 문양) 등 시각적으로 나타나는 외형적 특성들이며, 이를 유형적 요소라 할 수 있다.

2.3. 한국성 표현방법

<표 1>의 선행연구에서 한국성을 공간에 표현하는 방법 또한 다양한 용어로 분류되고 있었다. 이를 정리하면 전통 건축양

식의 형태와 공간의 조형적 특성, 재료, 색채를 그대로 사용하여 재현하는 방법 (재현, 원형재현, 직설적 모방, 원용, 전통답습), 한국적 디자인 형태를 단순하게 변형하여 현대적인 것과 절충하는 방법 (절충, 원형변형, 부분적 원용, 부분적 변용, 전통과 현대 융합), 한국의 전통적인 내용 중에서도 철학적, 개념적인 측면을 중시하여 현대적으로 재해석 하거나 추상화하는 방법 (원형 재해석, 개념적 수용, 현대문화 반영에 의한 재해석) 등 이었다.

3. 연구의 방법 및 내용

3.1. 조사대상의 선정

본 연구에서는 한정식 레스토랑에 나타난 한국성의 표현특성을 알아보기 위해 2000년에서 2005년까지 발행된 관련 잡지와 음식관련 인터넷 사이트³⁾를 중심으로 한정식 레스토랑 18곳⁴⁾을 선정하였다. 2000년부터 2005년까지 한정식 이유는 이 시기가 소득의 증가 및 라이프스타일 전반에 걸쳐 소비자들의 질적 수준이 높아졌고 이에 따라 음식의 맛과 질, 식사공간의 분위기 등의 요구에 의해 다양한 컨셉과 테마를 가진 레스토랑이 등장하였기 때문이다. 한편 한국성을 나타내는 레스토랑을 선정함에 있어 전통을 그대로 재현한 레스토랑을 제외시켰는데 이는 한국성의 개념을 현재성이 담겨진 디자인 특성으로 정의하였으므로 전통의 재현은 시대성이 반영되지 않은 것으로 보았기 때문이다.

3.2. 조사방법

조사방법은 문헌조사 및 현장조사를 병행하였는데 첫째, 관련문헌과 선행연구를 통해 한국성 표현특성 분석을 위한 기준을 마련하였고, 둘째, 1차 자료조사 (관련 잡지, 인터넷 사이트)를 통해 연구목적에 맞는 대상 공간을 선정, 2005년 상반기부터 2006년 상반기에 걸쳐 각 음식점을 직접 방문하여 이루어졌으며 조사방법은 사례별로 실내공간과 음식, 린넨류, 식기, 장식 등에 관한 내용의 특성을 자세히 기록하고 사진을 촬영하였다.

3.3. 조사내용

(1) 한국성 표현요소의 특성

- ① 무형적 요소의 특성
 - 공간의 무형적 요소 특성
 - 음식의 무형적 요소 특성
- ② 유형적 요소의 특성
 - 공간요소의 형태, 재료, 색채 및 문양 특성
 - 음식요소의 형태, 재료, 색채 및 문양 특성

(2) 한국성 표현방법의 특성

본 연구는 선행 연구에서 정리한 한국성 표현방법 중 전통을 그대로 재현한 사례는 제외하였으므로, 현대적인 것과 절충하는 방법 중 시각적으로 전통이 주조가 되고 현대적인 요소가 보조적으로 첨가되는 방법(전통 60-80%+현대 20-40%), 전통과 현대가 동일 비중으로 표현되는 방법(전통 50%, 현대 50%), 현대적 요소가 주조가 되면서 전통적 요소가 보조적으로 첨가되는 방법 (현대 60-80%+전통 20-40%)으로 나누어 살펴보았다.

- ① 전통 주조 + 현대보조 (전통 60-80%+현대 20-40%)
- ② 전통과 현대 동일 비중 (전통 50%, 현대 50%)
- ③ 현대주조 + 전통보조 (현대 60-80%+전통 20-40%)

3.4. 분석의 기준

일반적으로 공간에 담는 내용물이 한국의 전통적 대상일 때, 그 공간을 디자인 하는 디자이너는 어떤 형식이든지 전통성이거나 한국성을 고려하며 때로는 그 내용물의 한국적 모티브를 형태나 재료, 색채로 해석하거나 공간구성 원리로 제시하게 된다.⁵⁾ 공간에 담겨지는 내용물이 음식인 경우, 테이블 구성요소 (Table Element)⁶⁾의 형태, 재료, 색채와 함께 담음새, 상차림 등을 통해 시각적으로 연출되므로 본 연구에서는 음식을 무형적 요소의 한 부분으로 그리고 유형적 요소에서 음식적 특성으로 분류하였다. 이같은 관점과 이론적 고찰에서 얻은 한국성의 개념, 표현요소, 표현방법을 종합하여 분석기준을 추출하였다.

<표 2> 한국성 표현특성 분석의 기준

분석기준		분석내용		
한국성 표현요소	무형적 요소	공간	자연관 특성	자연과의 합일, 순응, 존중, 숭배
			사회 문화적특성	세시풍속, 놀이, 관습, 규범, 가족제도, 생활방식, 음식문화
		음식	사상적 특성	홍익인간, 풍수사상, 음양오행, 종교
			조형미학적특성	여백미, 비례미, 간결미, 소박함, 단아함
	유형적 요소	공간	바닥	형태, 재료, 색채 및 문양
			벽	
			천장	
			창문	
		가구 및 소품	형태, 재료, 색채 및 문양	
		음식		
음식	린넨류	형태, 재료, 색채 및 문양		
	식기,수저류			
	장식			
한국성 표현방법	전통주조 + 현대보조 ● / 전통 + 현대 (동일 비중) ◎ / 현대주조 + 전통보조 ○			

4. 한국성 표현특성의 사례분석 결과

한정식 레스토랑 총 18사례를 조사한 결과는 다음과 같다.

3)쿠렌 넷, 메뉴판 닷컴, 까사 비스트로, 시티 스케이프, 월간 레스토랑, 한국관광공사 홈페이지

4)고메홀, 궁연, 큰마루, 놀부명가, 대장급, 명가, 명월관, 바달비, 용수산, 우리가, 이리 오너라, 이궁, 자하문, 지화자, 채근담, 칠량, 한미리, chops

5)오인욱, 한국의 현대 실내공간에 나타난 한국적 조형의식에 관한 연구, 한국실내디자인학회논문집, 13권 5호, 2004

6)린넨류(테이블클로스, 러너, 매트), 식기류(접시, 잔), 수저류, 장식류 (센터피스, 소품) 등

<표 5> 한국성 표현요소 및 한국성 표현방법 (전통주조 + 현대보조 ● 전통 + 현대 ◎, 현대주조 + 전통보조 ○)

사례	한국성 표현요소											한국성 표현방법				
	무형적 요소						비고	유형적 요소						공간	음식	
	공간			음식				공간 (형태, 재료, 색채 및 문양)				음식 (형태, 재료, 색채 및 문양)				
	자연	사회문화	사상	조형미학	자연	사회문화		사상	조형미학	바닥	벽	천장	창·문			가구·소품
1				√			√	공간: 단순, 절제미 음식: 음양오행 (의식동원)		마루, 장판지 마감 / 회벽 / 평천장(중이도배) 심플한 사각 창, 창호지문 (미달이, 접이문) / 전통가구(장), 분재, 청사초롱	약선음식과 결합 한정식/ 음식 선적 인 형태와 오방색/ 꽃과 식물문양의 자카드로 된 러너, 매트, 냅킨/백색의 심플한 도자기	◎	◎			
2				√			√	공간: 여백, 절제미 음식: 궁중잔치문화		쪽마루 바닥/ 평반자 천장/ 페인트 벽(지백색) / 심플한 목재프레임 창호 (밤색) / 전통 민화작품으로만 포인트 장식/ 사각 원목테이블	궁중잔치 수리상/ 심플한 원형, 사각백자 /	○	◎			
3				√			√	공간: 비례미 음식: 음양오행 (의식동원)		쪽마루바닥, 평천장, 전통 장살문양 변형(파티션) 사용 기하학적 문양의 직선나무 패널 벽, 심플한 가구	궁중음식 현대적 변형/ 생활자기	○	◎			
4				√			√	공간: 건축 색채미 음식: 종류(민요 화관무공연 전래동화)		마루, 장판지 마감바닥/ 한지 벽 / 서까래, 연등천장, 회랑은 전통의 부분적 원용 / 향아리와 각종 도자기, 그릇 등이 전시 / 서예작품	궁중음식 / 백색 생활자기	●	◎			
5				√			√	공간: 소박, 자연미 음식: 남도음식		마루바닥, 종이반자 평천장, 황토벽(흙), 한지벽(개실) 전통가구와 향아리 증 소품 그대로 적용	남도 한정식 / 백자 / 종이매트, 노란색 면냅킨	●	◎			
6	√				√			공간: 느낌의 미학 자연의 물성 음식: 제철의 재료 자연조리법		한옥의 빗살문을 재해석, 전통 창살문을 응용한 파티션, 조명 점자, 스테 전통소품 이용, 가구와 문은 나무, 벽은 돌, 바닥은 대리석 등 자연 마감재를 사용해 편안한 질감과 색채	궁중 한정식 / 심플한 백자 서양식 레스토랑 같은 종이매트	◎	◎			
7				√			√	공간: 절제미 음식: 궁중음식		전통적 미를 현대적으로 재해석 (창살문, 기와) 자연석과 원목(바닥), 벽(직물, 벽지) 등 자연소재의 질감과 색채	궁중 음식의 현대적 변형 심플한 디자인 백자	○	◎			
8				√			√	공간: 비례미 음식: 정겹고 흥겨운정서		장판, 자연적 소재의 패브릭 패널벽, 직선 나무패널벽, 평천장(중이도배) 뒷마루 개념, 자개꽃 장식	한정식, 흰색 생활자기	○	◎			
9				√			√	공간: 여백미 비례미, 단아 음식: 궁중음식 문화		진회색 석재바닥, 조각보나 창살에서 나타나는 그리드증 벽과 천정에 현대적 느낌으로 적용, 소반 쌓아 매스구성, 솟을 엮어 선적인 오브제구성	궁중수리상, 유기와 생활도자기, 수직실크 냅킨	○	◎			

<표 3> 한국성 표현요소 및 한국성 표현방법 (전통주조 + 현대보조 ●, 전통 + 현대 ◎, 현대주조 + 전통보조 ○)

사례	한국성 표현요소														한국성 표현방법	
	무형적 요소							비고	유형적 요소							
	공간				음식				공간 (형태, 재료, 색채 및 문양)				음식 (형태, 재료, 색채 및 문양)			
자연	사회문화	사상	조형미학	자연	사회문화	사상	조형미학	바닥	벽	천장	창·문	가구·소품	음식	라넨	식기	장식
10	우리가						○	공간 단순미 음식 자연소재를 이용한 담음의 미학		쪽마루 바닥, 페인트 벽에 난, 소나무 등 전통 자연소재를 부조로 표현 거친 아이보리 색 석재 벽면, 전통창살 이용한 장식창 질은 브라운 심플한 원목 테이블		퓨전 한정식 1인세팅 도자기에 나무소재로 스타일링	○	○		
11	이리온나라						○	공간 비례미 음식 궁중음식		홀은 석재바닥- 심플한 나무패널, 개실은 장판지 바닥 - 한지벽 창호는 단순한 디자인, 심플한 꽃문양을 조명등에 이용		궁중 한정식 / 도자, 종이매트	◎	◎		
12	이궁	○					○	공간 자연관 음식 궁중음식		모던한 디자인 목재 패널 벽과 천장, 나무와 기와를 쌓아 부분 벽 장식 홀 중심과 개별 테이블사이에 "석련지"(사각연못) 구성		궁중 한정식 / 져 스타일의 도자	○	●		
13	자하문						○	공간: 풍수사상 음식: 음양오행		우물마루의 범용, 한지 느낌의 벽지, 홀은 우물천정 변형, 개별실 평천장 전통가구(이층장), 창살문 이용한 파티션(빗살문, 락살문), 민화액자		치자색, 팔색의 마 러너 백색의 심플한 원형, 사각 도자	●	◎		
14	지화자						○	공간: 비례미 음식: 음양오행		벽지와 나무 몰딩, 입구는 전통문양 페브릭과 석재, 우드 블라인드 락살 문양을 단순화하여 천장, 조명박스에 적용/ 병풍, 민화, 산수화		궁중한정식/ 백자 / 종이매트, 면 냅킨	○	◎		
15	채근담						○	공간: 불교 음식: 사찰음식		우물마루 변형 / 한지 벽지/ 시가래 변형, 평천장에 팔각돌딩 (팔정도홀) 한지 미닫이 문,전통가구(이층장), 서예작품, 조각보, 액자		벚꽃색, 자주색 건 러너, 황회색 면 냅킨 심플한 원형 백자, 사각 목기, 유기 수저	◎	◎		
16	찰랑						○	공간: 용기문화 장인정신 음식: 남도음식 문화		쪽마루/ 홀-노출 콘크리트벽, 평천장 석고보드/ 개별실- 창호지 벽, 흰색 사각 목재프레임 천장 / 심플한 사각 새시창, 금속합판의 미닫이문 향아리, 도자기, 모시취장, 정자살 문양의 파티션		남도 한정식 / 닥종이 매트 질그릇과 용기, 나무 수저류	○	◎		
17	한미리						○	공간: 어백미 음식: 음양오행		석재 바닥, 석재 벽, 심플한 창호 개별실 전통을 모티프로 현대화한 포인트 장식 (조각보액자, 빗살문패널)		대전어상 조선시대 국빈 만찬 방짜유기, 백자자기, 지카드 러너, 매트, 살구색 냅킨	○	◎		
18	chops						○	공간: 비례미 음식: 젓가락문화		석재 바닥 / 조각보에서 기인한 오방색 페브릭 패널 / 빗살문 이용한 파티션/ 오간자 천 블라인드 / 조각보 모시 조명갓		퓨전한식 / 질그릇, 종이매트	○	○		

4.1. 대표적 사례의 조사 결과 및 분석

(1) 전통주조 + 현대보조(전통 60~80%+현대 20~40%)인 사례

<표 4> 사례 1 (종로구 구기동 소재)

표현 요소	분석대상	한국성 표현특성			한국성 표현방법			
무형적 요소	공간	사상적 특성: 풍수사상						
	음식	사상적 특성: 음양오행						
유형적 요소	공간	형태	재료	색채 및 문양	전통 주조	전통 현대	현대 주조	
		바닥	홀 바닥은 자연 질감의 타일, 좌식공간은 우물마루의 변용			●		
		벽	한지 느낌의 벽지				◎	
		천장	1층 홀은 궁궐건축에서 나타나는 화려한 색채와 문양의 우물천정 변형, 개별실은 평천장			●		
		창문	단순한 사각 형태 창, 문					○
	가구	전통가구(이층장), 창살문 이용한 파티션(빗살문, 띠살문), 민화액자			●			
	이미지							
	음식	형태	재료	색채 및 문양	전통 주조	전통 현대	현대 주조	
		음식	자연 건강식을 추구하는 한정식 코스요리 음식자체 재료의 형태와 색은 전통기반으로 재현			●		
		리넨	치차색, 팔색의 마 러너				◎	
식기 수저		백색의 심플한 원형, 사각 도자기가 기본 음식에 따라 뚝배기, 유기, 채반 / 스텐수저류				◎		
장식		無						
이미지								

1) 한국성 표현요소의 특성

① 무형적 요소

공간 내에서 나타나는 특징적인 무형적 요소는 없고 장소로(풍수지리설) 정치적 역할이 중요했던 자하문(서울의 중요 4대 문 중 하나)의 의미와 연결하여 세계로 통하는 한국음식의 중요한 문이 되고자 하는 컨셉과 함께 자연건강식(음양오행) 한정식을 추구하므로 사상적 특성을 나타낼을 알 수 있다.

② 유형적 요소

- 공간의 형태, 재료, 색채 및 문양

현대적으로 변형된 우물마루, 한지느낌의 벽지, 단순한 디자인의 우물천장, 빗살문과 띠살문을 이용한 파티션, 심플한 디자인의 테이블 등은 전통적 요소를 부분적으로 변용하였지만 전체적으로는 전통적 분위기가 많이 느껴져 자연스럽고 소박한 느낌을 준다. 가구(이층장), 민화, 향아리 등은 과거의 것 그대로 놓여져 있었고, 전통 건축의 특징인 마감재가 가지는 재료의 질감과 색채(천장과 마루에 사용된 목재와 한지 벽지의 자연스러운 질감과 Y계열의 따뜻한 색채)가 그대로 드러나 공간을 편안하게 만들고 있다.

- 음식의 형태, 재료, 색채 및 문양

자연 건강식을 추구하는 한정식 코스요리를 전통에 기반하여

재현하였기에 음식에 맞는 고급스런 식기는 유기로, 개인접시는 백색의 심플한 원형, 사각자기를 사용하면서 한국적 느낌의 치차색과 팔색의 마로 된 러너를 깔아 전통의 느낌을 전달하고 있었으나 테이블 위가 음식과 그릇으로 가득차는 전통 상차림의 특성을 보여주듯 테이블 위 센터피스나 별다른 장식은 없었다.

2) 한국성 표현방법의 특성

사례 1의 경우, 전통요소(우물마루, 우물천장의 변용, 전통가구 및 소품 답습, 등)의 비중이 높게 공간에 적용되어 형태적으로나 재료, 색채 모두 전통적 요소가 주조를 이루며 현대적 요소(벽지, 창호, 식기)가 부분적으로 절충되어진 한국성 표현방법을 보여주고 있다.

(2) 전통과 현대 동일 비중(전통 50%, 현대 50%)인 사례

<표 5> 사례 2 (강남구 대치동 소재)

표현 요소	분석대상	한국성 표현특성			한국성 표현방법			
무형적 요소	공간	사상적 특성: 불교						
	음식	사회문화적 특성: 사찰 음식문화						
유형적 요소	공간	형태	재료	색채 및 문양	전통 주조	전통 현대	현대 주조	
		바닥	우물마루 변형			●		
		벽	한지느낌 벽지, 직선의 나무패널					◎
		천장	서까래 변형, 평천장에 팔각물담 (팔정도홀)					◎
		창문	한지 미닫이 문, 띠살문 이용한 장식창					◎
	가구 소품	전통가구(이층장), 서예작품, 조각보, 액자			●			
	이미지							
	음식	형태	재료	색채 및 문양	전통 주조	전통 현대	현대 주조	
		음식	사찰음식					◎
		리넨	벗꽃색, 자주색 견 러너, 황희색 면 냅킨					○
식기 수저		심플한 원형 백자, 사각 목기, 유기 수저					◎	
장식		無						
이미지								

1) 한국성 표현요소의 특성

① 무형적 요소

자연식, 건강식을 표방하는 채식 위주의 사찰음식 한정식당으로 공간에서는 불교수행 덕목을 이르는 팔정도 개념을 홀에 적용하여 사상적 특성을 나타내고, 음식역시 사찰음식을 근간으로 하면서 의식동원 개념을 함께 추구해 사상적 특성(종교, 음양오행)이 나타나고 있다.

② 유형적 요소

- 공간의 형태, 재료, 색채 및 문양

직선패널의 면과 단순화 된 서까래와 띠살문 창호, 문 프레임의 선적인 형태가 현대적인 비례미를 느끼게 하고 우물마루, 한지느낌 벽지, 노출천장이 자연친화적 분위기를 만드는 동시에 전통가구(반다지)와 소품(동양적 느낌의 꽃꽂이), 조각보 장식을

통해 전통의 느낌을 더하고 있었다.

- 음식의 형태, 재료, 색채 및 문양

사찰음식을 기본으로 한 한정식을 선보이며 채식 위주의 음식이기에 그릇에 담긴 음식은 선적인 형태를 보이고 제한된 양념을 사용하여 음식의 색채가 엷다. 린넨류는 벚꽃색과 자주색으로 된 견 러너, 황회색(스님 옷 색채)면 냅킨, 식기는 백자를 기본으로 사각 목기접시, 유기 수저류 등을 사용하고 있었다.

2) 한국성 표현방법의 특성

사례 2의 경우, 전통요소(우물마루, 서까래, 띠살문)를 모티브로 현대적인 디자인으로 변형하여 적용함으로써 현대적인 심플한 분위기에 전통가구와 소품의 장식적 연출을 더하여 시각적으로 비슷한 비중으로 절충되는 표현방법을 보이고 있다.

(3) 현대주조 + 전통보조(현대 60-80%+전통 20-40%)인 사례

<표 6> 사례 3 (강남구 서초동 소재)

표현 요소	분석대상	한국성 표현특성			한국성 표현방법			
무형적 요소	공간	조형미학적 특성: 여백의 미, 비례미, 단아함						
	음식	사회문화적 특성: 궁중 음식문화						
유형적 요소	공간	형태	재료	색채 및 문양	전통 주조	전통 현대	현대 주조	
		바닥	진회색 거친 질감의 석재 바닥					○
		벽	- 조각보나 창살에서 나타나는 수평선, 수직선의 그리드를 이용하여 평면적이고 정적인 형태. - 한지의 은은한 질감. 부드럽고 따뜻한 미색					○
		천장	- 천장과 벽이 이어지는 모서리에 서까래를 현대적으로 해석한 목재장식					○
		창문	현대적인 직선 프레임의 창					○
		가구 소품	- 그리드가 적용된 짙은 목재 테이블 - 소반(해주반)을 쌓아 하나의 매스 구성 숯을 엮어 선적인 오브제 구성				◎	
이미지								
음식	음식	형태	재료	색채 및 문양	전통 주조	전통 현대	현대 주조	
		음식	궁중수리상과 개성 한정식 코스요리 재료의 커팅에 따른 선적인 형태 음양오행의 오방색 표현					◎
		린넨	미색 수직실크 냅킨 + 자주색 매듭실					◎
		식기 수저 장식	유기 + 현대적인 생활자기 / 유기 수저					◎
이미지								

1) 한국성 표현요소의 특성

① 무형적 요소

공간의 정적이면서 단아한 이미지가 여백의 미, 비례미와 같은 조형미학적 특성을 나타내며 고려왕조의 궁중 음식문화를 기반으로 개성 한정식을 표방하고 있으므로 사회문화적 특성이 나타난다.

② 유형적 요소

- 공간의 형태, 재료, 색채 및 문양

전통을 현대적으로 해석하여 모던하고 심플한 공간 안에 전통 건축 형태의 특징을 단순화하여 단아하고 간결한 이미지의 공간을 만들어내고 있다. 천장반자와 벽으로 이어지는 평면과 직선의 그리드가 단조로울 수 있지만 창호지의 은은한 소재감과 색채감이 공간을 따뜻하게 채우고 있으며, 전통 생활소품인 해주반을 쌓아 매스(mass)를 구성하고 자연소재의 숯을 엮어 선적인 오브제를 구성하고 있다. 천장과 벽에 보여지는 그리드를 테이블 디자인에 일관되게 적용하여 공간 전체에 형태적인 통일감을 주고 있었다.

- 음식의 형태, 재료, 색채 및 문양

궁중음식의 컨셉을 전달하듯 고급스러운 유기와 모던한 공간과 연결되도록 심플한 디자인의 도자기를 사용하며, 공간과 마찬가지로 테이블 위의 별도의 장식이 없이 전통의상 소재 중 하나인 수직실크로 냅킨을 만들고 자주색 매듭실로 묶어 고급스런 느낌을 주고 있다.

2) 한국성 표현방법의 특성

사례 3의 경우, 공간에서는 전통적 모티브(서까래, 조각보)를 현대적으로 변형하고 전통의 부분적 원용(전통소품 이용)을 통해 현대적인 요소가 주조를 이루는 모던하고 심플한 분위기의 한국성을 표현하고 있으며 음식은 전통에 기반을 두고 테이블 아이템(식기, 린넨)을 서양식과 절충하여 현대적 서비스를 선보이고 있었다.

4.2. 한국성 표현특성 사례에 관한 종합분석

<표 7> 한국성 표현특성 사례에 관한 종합분석

사 례	한국성 표현요소														한국성 표현 방법				
	무형적 요소				유형적 요소														
	공간		음식		공간 (형태, 재료, 색채 및 문양)				음식(형태, 재료, 색채 및 문양)										
	자연	사회문화	사상	조형미학	바닥	벽	천장	창문	가구 소품	음식	린넨	식기	장식	공간		음식			
1				√		●	◎	○	○	●	◎	○	◎	○	◎	○	◎	○	◎
2					√		◎	○	○	○	◎	○	◎	○	◎	○	◎	○	◎
3				√			◎	○	○	○	◎	○	◎	○	◎	○	◎	○	◎
4				√			◎	◎	●	●	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
5				√			◎	●	●	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
6	√			√			◎	◎	○	●	●	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
7				√			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
8	·	·	·	·	√		◎	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
9				√			○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
10				√			○	○	○	●	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
11				√			◎	◎	◎	●	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
12	√			√			○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
13				√			●	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
14				√			○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
15				√			●	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
16				√			◎	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
17	·	·	·	·	√		◎	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
18				√			○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

(1) 한국성 표현요소의 특성

1) 무형적 요소의 특성

<표 7>에서 알 수 있듯이 공간의 경우, 자연관적 특성 2사례, 사상적 특성 2사례, 조형미학적 특성 12사례가 나타나고 있었는데, 이렇듯 자연, 사회문화, 사상적인 특성보다 조형미학적 특성이 많이 나타나는 것은 무형적 요소의 특성상 공간으로 담아내는 것이 쉽지 않기에, 디자이너 입장에서 시각적으로 표현 가능한 전통건축의 개념적인 측면을 이용하여 조형미학적 특성으로 표현하는데 기인한다고 볼 수 있다. 음식의 경우, 자연관적 특성 1사례, 사회문화적 특성 10사례, 사상적 특성 6사례, 조형미학적 특성 1사례가 나타나고 있었다. 사회문화적 특성이 많이 나타나는 것은 대부분의 한정식 레스토랑이 기존의 대중적 한식이 아닌 궁중음식을 기반으로 재현하기에 궁중의 수라상, 잔치상과 관련한 궁중음식문화를 반영하는데 기인하며, 사상적 특성 또한 여러 사례에서 나타났는데 종교(불교)에 근거를 둔 사례 15를 제외하고, 나머지 사례는 모두 자연에서 나는 신선한 재료로 만든 제철음식을 보약이라 생각하는 조상들의 의식동원 사상에 기저를 두고 있었다.

2) 유형적 요소의 특성

공간에서 나타나는 한국성 표현특성 중 바닥은 흙의 경우, 우물마루, 쪽마루의 변형이, 개실은 장판지 마감이가 많이 나타났고 자연스런 질감의 석재를 쓰는 사례도 있었다.(사례 9, 10, 12, 14)

벽은 황토벽(사례 5), 한지느낌이 나는 지백색의 벽지(사례 1, 4, 11, 13)만 사용하거나 사이사이에 나무패널(사례 14)이나 창살문을 이용한 패널이 장식적으로 부착되는 사례(사례 15)도 있었다. 전체적으로 공간이 현대적 요소가 주조가 될 때는 미백색의 페인트 마감하거나 노출콘크리트 벽도 나타났다. 천장은 페인트마감이 대부분이었고, 종이반자 평천장(4사례), 우물천장 변형(사례 4, 13), 서까래를 변형(사례 15)하여 심플하게 적용한 경우도 있었다.(사례 9) 창은 띠살문(사례 10)을 이용한 사례가 가장 많이 나타났고 이는 파티션(사례 13)과 조명등 박스(사례 14)에도 적용이 되고 있었다. 가구는 이층장(사례 1, 5, 9, 13, 15, 18)이 가장 많이 놓여지고 있었고, 조각보 장식, 민화액자, 들확, 청사초롱 등 다양한 전통 소품이 공간의 전체 컨셉과 관계없이 한국적 분위기를 나타내는 장식적 역할로 사용되고 있었다.

(2) 한국성 표현방법의 특성

1) 전통 주조 + 현대보조(전통 60-80%+현대 20-40%)

공간에서는 궁궐이나 양반가 한옥에서 나타나는 전통건축의 형태적 특성(마루, 회벽, 한지벽, 노출천장, 서까래)과 마감재에서 드러나는 질감과 색채를 살려 시각적으로 전통적 요소의 비중이 높고 현대적 요소가 보조적으로 첨가된 방법은 3사례(사례 4, 5, 13) 나타났고 이러한 경우 음식 역시 전통궁중음식을

기반으로 메뉴 구성을 현대적으로 재현하고 있었다.

2) 전통과 현대 동일 비중(전통 50%, 현대 50%)

공간에서는 한국적 실내요소 일부를 직접 원용하거나 부분 및 요소를 현대적으로 단순화하거나 변형(전통창살을 조명박스나 창문프레임, 벽 패널, 파티션 등으로 사용)하여 전통적인 것과 현대적인 것의 비중이 비슷하게 나타나고, 음식 또한 현대적으로 메뉴를 재구성하거나 서양식 테이블 세팅에서 사용하는 린넨류를 공간의 이미지와 맞는 재료와 색채의 패브릭으로 선택하여 현대적인 감각을 절충한 사례가 4사례(사례 1, 6, 11, 15) 나타났다.

3) 현대주조 + 전통보조(현대 60-80%+전통 20-40%)

전체적으로 모던하고 심플한 현대적인 공간 안에 전통건축 형태의 특징을 단순화 및 마감재, 색채의 현대화를 의도하거나

재료색의 대비를 통해 미니멀한 느낌을 연출하고 현대건축의 재료인 콘크리트, 유리 등을 사용하여 모던한 이미지를 주면서 전통을 새로운 재료와 문양으로 표현하여 공간이 현대적 느낌이 주조적인 경우가 11사례나 되었다. 음식에서는 궁중음식의 메뉴를 기본으로 하면서 현대인의 입맛에 맞도록 소스와 양념의 변화 및 외국인과 젊은 세대를 겨냥한 코스식 서비스에 따른 테이블 아이템(식기, 린넨)의 현대적 절충을 보이는 사례가 가장 많은 9사례, 타 문화권의 조리법과 조합된 퓨전스타일의 한식(사례 10, 18)을 선보이는 사례가 2사례 나타났다.

5. 결론 및 제언

본 연구는 한정식 레스토랑에 나타난 한국성 표현특성을 알아보기 위해 관련 잡지와 인터넷 사이트에 추천되어진 레스토랑 중 전통과 현대가 조화되어진 공간을 대상으로 방문조사를 실시하여 공간요소 및 음식요소의 형태, 재료, 색채 및 문양 등을 조사하고 얻어진 사진자료를 분석하였다. 한정식 레스토랑에 나타난 한국성 표현특성을 분석한 결과, 첫째, 무형적 요소 중 공간에서는 조형미학적 특성(13사례), 음식에서는 사회문화적 특성(10사례)이 가장 많이 나타나고 있었고, 둘째, 유형적 요소를 통한 한국성 표현방법으로 공간에서는 현대적 요소가 주조가 되면서 전통이 보조적으로 첨가되는 방법(11사례)이 가장 많이 나타났고, 음식관련요소에서는 전통 음식을 기반으로 현대적으로 재구성하여 절충하는 방법이(16사례) 가장 많이 나타나고 있었다. 연구를 통해, 한정식 레스토랑의 디자인이 기존의 대중적 메뉴와 토속적 분위기의 제한된 한국의 식문화를 벗어나 최근 몇 년 사이에 젊은이들과 외국 손님들에게도 부담스럽지 않은 현대적인 디자인의 공간 속에 한 층 높은 우리의 식문화를 보이려는 시도가 이루어지고 있음을 알 수 있었다. 하지만 여전히 전통 소재가 되는 음식에 담긴 문화적 콘텐츠가 모티브가

되기보다 디자이너가 해석한 공간 디자인의 특성으로만 한국성을 표현하는 경우가 많았고, 음식에 담긴 역사와 다양한 세시풍속, 정서, 예술 등의 무형적 요소가 공간과 테이블 위에 연출되는 음식관련 요소까지 연결되어 일관되게 표현되는 곳이 많지 않다. 한식당이라는 식공간을 단순히 “食(음식)을 제공하는 장소”로 볼 것이 아니라 문화를 소비하고 공급하는 “Total Life Space”로서 세계 속의 경쟁력 있는 문화 콘텐츠로 거듭나기 위해서 우리 고유의 문화 속에 담겨진 다양한 무형적 요소를 토대로 스토리를 만들어 식공간 디자인이나 상차림까지 일관된 컨셉으로 토털디자인 되어야 할 것이다.

참고문헌

1. 김재수, 한국음식 세계인의 식탁으로, 백산출판사, 2006
2. 정시화, 한국인의 삶과 미래주택-시각예술에서의 문화적 정체성-, 연세대학교 출판부, 2003
3. 문현정, 한국 현대 실내디자인에서 한국성 표현방법의 경향에 관한 연구, 중앙대학교 석사학위 논문, 2005
4. 오의조, 현대 실내디자인 작품에 나타나는 한국성 표현에 관한 연구, 경원대학교 석사논문, 1999
5. 정미림, 한식당 실내디자인의 조형적 특성에 관한 연구, 연세대학교 석사학위논문, 1998
6. 최지현, 한식 레스토랑 실내계획의 조선시대 상류주거의 공간성 적용에 관한 연구, 홍익대학교 석사학위 논문, 2001
7. 김국선 외, 현대 실내건축 디자인의 한국성 구현 방법에 관한 연구, 한국실내디자인학회 학술발표대회 논문집, 제 5회, 2003.5
8. 오인옥, 한국의 현대 실내공간에 나타난 한국적 조형의식에 관한 연구, 한국실내디자인학회 논문집, v.13 n.5(통권 46호), 2004.10
9. 유영희, 실내건축공간에 ‘한국성’ 적용을 위한 디자인 개념 추출, 한국실내디자인학회 논문집, v.14 n.5(통권 52호), 2005.10
10. 이숙경·최상현, 한국 현대 실내디자인에서 한국성 표현방법의 경향에 관한 연구, 한국실내디자인학회 논문집, v.15 n.1(통권 54호), 2006.2
11. 이주혜, 현대 실내디자인에 나타나는 한국성의 공간적 표현특성에 관한 연구, 한국실내디자인학회 논문집: NO. 34, 2002.10
12. 전경희·남경숙, 한국 현대 실내공간에서의 전통성 표현경향에 관한 연구, 한국실내디자인학회 논문집, v.14 n.6 (통권 53호), 2005.12

<접수 : 2007. 2. 28>