

<건축과 미술의 밀월>

남성택(한양대 건축학부 교수)

1. 구성과 건축: 부분과 전체의 관계

꽃꽂이와 그림

Ernst Hans Josef Gombrich (1909-2001), *The Story of Art*, 1950¹Paul Cézanne (1839-1906), *Tulips in a Vase*, 1888-1890

- Johannes Vermeer, *Girl with a Pearl Earring*, c. 1655
- Raffaello Sanzio, *Madonna del Belvedere* (초원의 성모), 1505-1506 ; 습작들, in *The Story of Art*²

구성의 정의

- Leon Battista Alberti (1404-1472), *Della Pittura (On Painting)*, 1435³
- Caravaggio, *Bacchus* (c. 1593)
- Leon Battista Alberti, *De re aedificatoria (On Architecture / Art of Building)*, 1452⁴

¹ 고프리치: « 한 다발의 꽃을 가지고 색깔을 뒤섞이거나 이리저리 맞춰보며 꽃꽂이를 해본 사람이라면 누구나 그가 성취하려는 조화로움이 어떤 종류의 것인지를 정확하게 말할 수는 없어도 형태와 색채를 조화시켜서 생기는 이 이상한 감흥을 경험하게 된다. 우리는 여기에 한 움큼의 붉은 꽃을 더했을 때 다른 꽃들을 달리 보이게 만들기도 하며 푸른 빛깔의 꽃은 그 자체로서는 좋을지 몰라도 다른 색깔과 '어울리지' 않으며, 초록색 잎들이 달린 작은 가지 하나가 갑자기 모든 것을 다 '제대로' 보이게 만들어 주는 것을 느끼게 된다. '더 이상 손대지 말자. 이제 완성되었다'라고 우리는 외친다. »

² 고프리치: « 라파엘로(Raffaello, S.)의 유명한 마돈나 그림 중에서 <초원의 성모>를 예로 들어보자. [...] 이 그림을 위해 그린 라파엘로의 습작 스케치(도판 18)를 보면 그가 가장 고심했던 점은 그러한 인물 묘사가 아니라는 것을 깨닫게 된다. 그는 그러한 인물 묘사는 당연하게 받아들였다. 그가 성취하려고 거듭 노력했던 점은 인물들 사이의 올바른 균형, 즉 가장 조화로운 전체를 구성하는 올바른 관계였다. [...] 그의 스케치 북에는 이러한 종류의 그림이 대어섯 장 있는데 그는 이 세 인물을 어떻게 하면 가장 잘 조화시킬 수 있을지를 거듭해서 탐구했다. 그러나 그의 최종 작품을 다시 보면 우리는 마침내 그가 목적을 달성했다는 사실을 알게 된다. 이 그림에서 모든 것은 제자리를 차지하고 있는 것으로 보이며 라파엘로가 노심초사한 끝에 이룩한 인물의 자세와 조화는 우리가 느낄 수 없을 정도로 자연스럽게 편안해 보인다. 그리고 바로 이 조화가 마돈나의 아름다움을 더 고조시키고 어린아이들의 귀여움을 더욱 돋보이게 하고 있다. »

³ 알베르티: « 구성(Compositio)은 회화 작품 속에서 서로 다른 부분들을 결합시켜 회화를 창작하는 방식을 뜻한다. [...] 그림은 여러 표면(superficie)이 모여서 지체(membri)를 이루고, 여러 지체는 인체(corpo)를, 그리고 여러 인체는 그림의 이야기/주제(istoria)를 형성한다 »

- Albert Einstein⁵

회화적 구성과 공간

- Leonardo da Vinci, 해부학 연구 (후두부와 다리), 1510
- Michelangelo, Cappella Sistina (Sistine Chapel) 천장화 중 리비아 무녀를 위한 습작, 1510 년경
- Michelangelo, Cappella Sistina (Sistine Chapel) 천장화, 1508-1512

입면 구성

- Giovanni di Paolo Rucellai (1403–1481), Painting by Francesco Salviati, c. 1540
- Santa Maria Novella, Firenze, Façade by Alberti, 1470
- Leon Battista Alberti, Palazzo Rucellai, Firenze, 1446-1451
- Michelozzo (1396-1472), Palazzo Medici, Firenze, 1445-1484
- Colosseuo (Colosseum), Roma, c. 70-80

허구

- Greek Temple (Colomn & Entablature) vs. Palazzo Rucellai
- Leon Battista Alberti, Palazzo Rucellai, Firenze, 1446-1451

입면, 평면, 단면의 구성

- Andrea Palladio (1508-1580), Villa Rotonda (Almerico-Capra), Vicenza, 1566-1571
- Pantheon, Roma, -27-125
- Pantheon, Roma, -27-125, by Francesco Piranesi (1785/59-1810)
- Pantheon, Roma, -27-125, by Andrea Palladio
- Pantheon vs. Villa Rotonda

중앙집중형 공간

- Bramante (1444-1514), Santa Maria della Consolazione, Todi, 1504 ca
- Leonardo da Vinci, Vitruvian Man (Le proporzioni del corpo umano secondo Vitruvio)
- Vitruvius, De Architectura⁶

⁴ 알베르티: « 나는 아름다움은 모든 부분들이 조화를 이루는 상태라 정의 내린다. 즉, 주제가 무엇인지는 상관없이, 모든 부분들의 비례와 연결이 너무나 긴밀하기에 [작품을] 더 악화시키지 않으려면 더 이상 어떤 것도 추가할 수도, 제거할 수도, 대체할 수도 없는 상태이다. »

⁵ 알버트 아인슈타인: « EVERYTHING SHOULD BE MADE AS SIMPLE AS POSSIBLE, BUT NOT SIMPLER. »

- Leonardo da Vinci, Architectural Studies, central plan
- Latin Cross (Cathédrale Amiens) vs. Greek Cross (St. Peter's of Michelangelo)
- Piero Della Francesca (1415-1492), *Ideal City*, c. 1470

규칙 속의 다채로움

- Antonio Pollaiuolo, 성세바스티아누스의 순교, 1475; Raffaello, 요정 갈라테아, 1512-1514
- Giacomo Barozzi, Bartolomeo Ammanati, Villa Giulia, Rome, 1551-1553, built by Pope Juilius III

요소, 부분, 전체

- Jean-Nicolas-Louis Durand, *Précis des leçons d'architecture données à l'Ecole polytechnique*, Premier volume, 1802, p. 21 (edition de 1819)⁷
- Jean-Nicolas-Louis Durand, "Marche à suivre dans la composition d'un projet quelconque"⁸

방. 구성의 요소

- Julien Guadet (1834-1908), *Eléments et théorie de l'architecture*, 1901-1904⁹

보자르 구성의 사례

- Charles Garnier (1825-1898), 파리 오페라 하우스, 1861-1875

현대. 구성 전통의 균열

- SANAA, Stadtheater, Almere, 1998-2006
- Leonardo da Vinci, Mona Lisa, 1502
- Marcel Duchamp, L.H.O.O.Q, 1919

⁶ 비트루비우스: 《인체의 중심은 배꼽이다. 두 손과 두 발을 펼쳐 움직이면 원이 그려진다. 이처럼 정사각형 또한 신체에 의해 만들어진다.》

⁷ 뒤랑: 《건축가가 말아야 할 일은 유일하게 배치(disposition)이다. 이는 건축적 장식(décoration architectonique)에 집중하거나 단지 즐거움을 주는 것을 목적으로 하는 이들에게도 마찬가지이다. 왜냐하면, 이러한 장식은, 가장 적합하고 경제적인 배치의 결과로서 나타나야만, 비로소 아름답다고 불릴 수 있거나 진정한 기쁨을 줄 수 있기 때문이다.》

⁸ 뒤랑: 《다양한 요소(éléments)들을 결합하라(combiner). 그 다음에는 건물들의 다른 부분들(parties)로 넘어가라. 이후, 부분들(parties)에서 전체(ensemble)로 작업을 진행하라. 이것이 우리가 구성하는 것을 배우기(apprendre à composer)를 원할 때, 따라야 할 순서이다. 반대로, 구성을 실행할(composer) 때는, 우리는 전체(ensemble)에서 시작해 부분들(parties)으로 넘어가며, 디테일(détails)을 통해 완성시킨다. >; 뒤랑: 《벽, 기둥들 등이 건물을 구성하는 요소들인 것처럼, 건물들은 도시를 구성하는 요소들이다.》

⁹ 가데: 《벽, 천장, 지붕 등, 즉 건축의 요소들(éléments de l'architecture)로 건축 개념을 실현한다. 마찬가지로 방, 대기실, 복도, 계단실 등으로 구성(composition)을 수립하며, 이들이 바로 구성의 요소들(éléments de la composition)이다. >》