

<건축, 토탈아트 혹은 레디메이드>

남성택(한양대 건축학부 교수)

1. 토탈아트(Total Art)와 건축: 스펀에서 도시까지

건축은 오랫동안 '토탈아트(Total Art /Gesamtkunst)'를 지향해왔다. 토탈아트, 다시 말해 총체적 예술은 다양한 분야의 예술과 기술들을 총집결해 일체화된 하나의 작품으로 융화시키는 예술 운동으로, 19 세기 후반들어 건축과 디자인에서 꽃을 피운다. 비슷한 시기의 오페라(Opera) 예술 역시 마찬가지였다.

독일 음악가 리하르트 바그너(Richard Wagner, 1813~1883)에게 오페라는 총체적예술을 실현할 수 있는 장르였다. 기악 연주, 성악 등의 음악 뿐 아니라 역사적, 문학적 이야기가 결합되며, 연극 연출, 의복, 조명 설계, 무대 배경으로의 회화 스크린과 삼차원적 구조물 설계가 요구되는 등, 다양한 예술과 기술들이 통합되었다. 모든 것이 하나로 융해되어, 오페라가 재현하고자 하는 시공간과 극화된 삶, 예술적 의도들이 실재처럼 감상되어야 했다.

1849 년 에세이 [예술과 혁명(Die Kunst und die Revolution)]을 통해 총체적예술 이론을 서술했던 바그너는, 필생의 역작으로서 1876 년 발표한 오페라극 [니벨룽의 반지(Der Ring des Nibelungen)]를 통해 총체적예술의 작품(gesamtkunstwerk)을 선보였다. 극 속 모든 요소들은 바그너에 의해 조율되었다. 심지어 그는 총체적예술 작품의 완벽한 감상을 위해 [니벨룽의 반지] 공연을 위한 바이로이트(Bayreuth) 시의 축제극장(Festspielhaus, 1876)을 직접 설계하며, 토탈아트는 오페라에서 건축의 영역으로까지 확장된다.

오페라 예술이 결국 조명 같은 기술적 요소들의 통제까지 필요했듯이, 기술적 영역에서 출발했던 건축도 일찍부터 예술적 수단들을 필요로 했다. 그리스 고전 파르테논 신전의 건축과 장식을 총괄했던 이가 조각가 피디아스(Phidias)였으며, 르네상스 시대의 뛰어난 건축물들을 설계한 이들이 예술가들이었음을 떠올려 본다면 쉽게 이해될 수 있다. 프랑스 보자르(Beaux-Arts) 시대의 건축과 예술은 교육 체계를 통해 더욱 밀접했다. 보자르 학교는 회화, 조각, 건축의 세 분과로 나뉘어 있었고, 건축가들은 화가, 조각가들과 함께 교육받아 양성되었다.

총체적예술이 꽃피우던 19 세기 후반은 여전히 보자르의 권위가 지배적이었던 시대였다. 당시 그 권위에 도전했던 전위적 근대건축조차 예술가였던 건축가들에 의해 주도되었다. 영국의 예술수공예(Arts and Crafts) 운동부터 시작해 벨기에와 프랑스의 아르 누보(Art Nouveau), 오스트리아의 제체시온(Secession)과 비엔나공방(Wiener Werkstätte), 독일의 유겐트스틸(Jugendstil), 공작연맹(Werkbund)과 바우하우스(Bauhaus)에 이르기까지 그 주동자들은 화가 출신들이 많았으며, 위의 건축 운동들은 모두 적극적으로 총체적 예술의 이상을 실현하고자 노력했다. 건축의 공간을 중심으로 내부의 오브제와 외부의 도시까지 디자인하려던 공통적 노력이 발견되는 것이다.

사실 건축은 오페라보다 더욱 총체적 예술에 가까운 영역일 수도 있다. 오페라의 한시적 허상과는 달리, 건축의 경험은 실제의 일상적 삶 속에서 지속된다. 특히 주택은 하루 24 시간, 일년 365 일, 일생에 걸쳐 경험되므로, 총체적 예술 작품의 대표적 장르가 된다. 인간의 집을 설계한다는 것은, 사회의 기본 단위인 가정을 위한 고유한 세계를 창조하는 것과 같았다. 이제 전위적 건축가들에 의해 설계되는 개인주택들은 총체적 예술의 각축장이 되게 된다.

Ideal of Gesamtkunstwerk

- Richard Wagner, Der Ring des Nibelungen, 1876
- Richard Wagner, Bayreuth Festspielhaus, 1876.
- Nikolaus Pevsner (1902-1983), Pioneers of the Modern Movement, From Morris to Gropius, 1936

Arts and Crafts:

- John Ruskin, painted by the Pre-Raphaelite artist John Everett Millais, 1853–54
- John Ruskin's Study of Gneiss Rock, Glenfinlas, 1853
- John Ruskin, The Seven Lamps of Architecture, 1849
- “The Nature of Gothic” in John Ruskin, *The Stones of Venice*, 1851
- Gothic Revival. Ex: Palace of Westminster, London
- Environmental Transformation after Industrial Revolution, 18th-19th Century
- Mackay Hugh Baillie Scott (1865-1945), Heather cottage
- Crystal Palace, 1851
- Philip Webb for William Morris, Red House, Bexleyheath, Southeast London, 1859
- Painting (Marriage feast of Sir Degrevant) for William Morris and Jane Burden, in Red House
- Dante Gabriel Rossetti (1828-1882), *The Day Dream*, 1880 (Model: Jane Burden)
- Letchworth . the “rational dress”; Cartoon by Louis Weirter, in *The Citizen*, 1909
- Carl Larsson (1853-1919, Swedish painter), *Das Haus in der Sonne (House in the sun)*, 1897

Art nouveau

- Henry Van de Velde: « contre les mensonges des formes »: « *The real forms of things were covered over. In this period the revolt against the falsification of forms and against the past was a moral revolt. [...] I told myself – this was in 1892 – that I would never allow my wife and family to find themselves in ‘immoral’ surroundings.* »
- Henry Van de Velde, Villa Bloemenwerf (for his family), Uccle, 1895-1896
- Victor Horta, Maison Tassel, Brussels, 1892-1895
- V. Horta, Maison du Peuple (House for the People), Brussels, 1896-1899 (demolished in 1965)
- Hector Guimard, Paris Metro stations, 1900
- Hector Guimard, Castel Beranger, 1895-1897
- Charles Rennie Mackintosh, Glasgow School of Art, 1897-1909

Wiener Secession & Wiener Werkstatte

- Otto Wagner, Die Zeit Armchair, 1904-1905 & The Austrian Postal Savings Bank, 1904-1906
- Josef Hoffmann (1870-1956), Palais Stoclet, 1905-1911 and Chair
- Joseph Maria Olbrich, Vienna Secession Hall, 1897, and Chair
- Wiener Secession (Vienna Secession, 1897-) and Vers Sacrum (Sacred Spring), 1898-1903
- Wiener Werkstatte (Vienna Workshops, 1903-)

Jugendstil

- Peter Behrens, Architect's house, Darmstadt, 1900-1901
- Peter Behrens, Hamburger Vorhalle (vestibule), First International exhibition of Modern Decorative Arts, Torino, 1902
- Peter Behrens, artistic director of *AEG (Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft)*, 1907
- Comparison by Stanford Anderson, Peter Behrens and a New Architecture for the Twentieth Century, 2000

Werkbund

- Exposition du *Deutscher Werkbund*, Cologne, 1914
- Karl Arnold, Caricature, *Simplicissimus*, 1914

Bauhaus

- Bauhaus, founded at Weimar in 1919 (Dessau from 1925 to 1932, Berlin from 1932-1933)