

저작자표시-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.
- 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:

저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.

변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

석사학위논문

안토니 가우디의 건축물에 표현된 조형적
특성을 응용한 네일 디자인에 관한 연구

2013년

HANSUNG
UNIVERSITY

한성대학교 예술대학원

뷰티예술학과

뷰티에스테틱전공

김 윤 희

석사학위논문
지도교수 신인숙

안토니 가우디의 건축물에 표현된 조형적
특성을 응용한 네일 디자인에 관한 연구

A Study on Nail Designs Applying Antoni Gaudi's
Architectural Form of Characteristics

2013년 6월 일
HANSUNG
UNIVERSITY

한성대학교 예술대학원

뷰티예술학과

뷰티에스테틱전공

김 윤 희

석사학위논문
지도교수 신인숙

안토니 가우디의 건축물에 표현된 조형적
특성을 응용한 네일 디자인에 관한 연구

A Study on Nail Designs Applying Antoni Gaudi's
Architectural Form of Characteristics

위 논문을 예술학 석사학위 논문으로 제출함

2013년 6월 일

한성대학교 예술대학원

뷰티예술학과

뷰티에스테틱전공

김 윤 희

김윤희의 예술학 석사학위논문을 인준함

2013년 6월 일

심사위원장 _____인

심사위원 _____인

심사위원 _____인

국 문 초 록

안토니 가우디의 건축물에 표현된 조형적 특성을 응용한 네일 디자인에 관한 연구

한성대학교 예술대학원
뷰티예술학과
뷰티에스테틱전공
김 윤 희

본 논문은 안토니 가우디의 건축 작품에 나타난 조형적 특성을 응용하여 네일아트의 조형예술로써의 미학적 시각을 열어주고 네일 디자인 개발에 예술적 표현 영역을 확대하고 독창적이고 창의적인 작품을 제작하는데 연구의 목적을 두었다.

안토니 가우디는 많은 건축가 중에서도 20세기의 미켈란젤로라고 부를 수 있을 만큼 자유로운 사고를 가진 건축가였다. 그의 작품은 매우 독창적이어서 모방이 불가능 하며 어떤 특정한 양식으로 분류하기도 어렵다고 한다.

21세기는 급속한 경제 성장과 함께 세계화 정보화 되어가고 있으며 전문 지식과 창의력에 바탕을 둔 직업들이 더욱 더 각광을 받고 있다. 과거 머리손질에 포함 되어 있던 네일아트의 영역은 “21세기 뷰티산업의 꽃”이라 불리 우며 이제는 손과 발의 관리 차원을 벗어나 예술적 표현의 한 방법으로 그 영역을 넓혀가고 있으며 미용인들의 사회적 지위 향상 과 많은 부가가치를 남기며 높이 평가 되어 지고 있다.

최근 국내외 많은 네일 전문가 들이 다양한 모티브와 재료를 이용하여

많은 디자인을 시도하고 발전시키려 하고는 있지만 아직은 부족함이 느껴지는 것이 사실이다. 모든 분야에 창의성이 요구되는 이 시대에 스페인의 건축가 안토니 가우디의 건축세계는 네일 전문가들에게 시사하는 바가 크다고 하겠다.

I 장에서는 연구의 배경과 목적, 연구의 범위와 방법에 대하여 서술하였다.

II 장에서는 안토니 가우디의 생애와 사회 문화적 배경, 가우디의 작품세계를 건축주 소유의 건축과, 종교건축, 주거형태의 건축으로 분류하여 분석하였다.

III 장에서는 안토니 가우디 작품의 조형적 특성을 세분화 하여 형태적 특성과 소재적 특성, 색채적 특성, 장식적 특성으로 분류하여 연구 하였다.

IV 장에서는 네일 디자인 유형 및 네일 디자인 사례를 분석하고 이를 바탕으로 가우디의 작품에 나타난 조형적 특성 분석을 통해 총 8점의 디자인 작품을 제작 하였다.

이를 NCS 인덱스로 육안측색하고 색채 분포도와 색상 값, 색상 팔레트, NCS 명도 채도 분포를 하였다. 건축 작품에 나타나 있는 특징들을 모티브로 일러스트 하였으며 작품을 제작 하였다.

이에 본 논문에서는 안토니 가우디의 조형적 특성분석을 통한 네일 디자인 연구를 통하여 다음과 같은 결론을 내릴 수 있었다.

안토니 가우디 건축 작품에 표현된 조형적 특성을 응용한 네일 디자인을 제작함으로써 본 연구자는 가우디의 건축 작품에 나타나 여러 가지 조형언적 특성들이 네일 디자인에 응용 되어지는 것을 확인하고 보다 더 창의적이고 독창적인 디자인을 원하는 네일 리스트들에게 새로운 방향성을 제시 할

수 있었다.

네일 디자인의 표현영역이 단순히 회화적 미술표현 뿐만 아니라 조형적 특성을 응용한 예술적 표현으로 확대됨에 따라 조형 예술로써의 가치를 극대화 시키고 네일 산업의 발전과 네일 리스트들의 다양하고 개성이 나타나는 창작활동으로 이어져 질 높고 다양한 작품연구가 지속되어지길 기대해 본다.

【주요어】 네일, 안토니 가우디, 조형적 특성, 네일 디자인, 아르누보, 건축가

목 차

제 1 장 서론	1
제 1 절 연구의 배경 및 목적	1
제 2 절 연구의 범위와 방법	3
제 2 장 안토니 가우디의 생애와 작품 세계	4
제 1 절 가우디의 생애	4
제 2 절 가우디의 사회문화적 배경	9
제 3 절 가우디의 작품 세계	13
제 3 장 안토니 가우디 작품의 조형적 특성 분석	44
제 1 절 형태적 특성	44
제 2 절 소재적 특성	46
제 3 절 색채적 특성	49
제 4 절 장식적 특성	52
제 4 장 안토니 가우디의 조형적 특성 분석을 통한 작품 연구 및 네일 디자인 제안	54
제 1 절 네일 디자인 유형	54
제 2 절 작품의 의도 및 방법	62
제 3 절 안토니 가우디의 작품 분석을 통한 네일 디자인 제안	63
제 5 장 결 론	95

【참고문헌】	98
ABSTRACT	100

【 표 목 차 】

[표4-1] 연구 작품 분석 I	64
[표4-2] 연구 작품 분석 I	65
[표4-3] 디자인 작품 I	66
[표4-4] 연구 작품 분석 II	68
[표4-5] 연구 작품 분석 II	69
[표4-6] 디자인 작품 II	70
[표4-7] 연구 작품 분석 III	72
[표4-8] 연구 작품 분석 III	73
[표4-9] 디자인 작품 III	74
[표4-10] 연구 작품 분석 IV	76
[표4-11] 연구 작품 분석 IV	77
[표4-12] 디자인 작품 IV	78
[표4-13] 연구 작품 분석 V	80
[표4-14] 연구 작품 분석 V	81
[표4-15] 디자인 작품 V	82
[표4-16] 연구 작품 분석 VI	84
[표4-17] 연구 작품 분석 VI	85
[표4-18] 디자인 작품 VI	86
[표4-19] 연구 작품 분석 VII	88
[표4-20] 연구 작품 분석 VII	89
[표4-21] 디자인 작품 VII	90
[표4-22] 연구 작품 분석 VIII	92
[표4-23] 연구 작품 분석 VIII	93
[표4-24] 디자인 작품 VIII	94

【 그림 목 차 】

<그림2-1> 사우다델라 공원의 철제 가로등1	6
<그림2-2> 사우다델라 공원의 철제 가로등2	6
<그림2-3> 카사비센스	8
<그림2-4> 엘 카프리쵸	8
<그림2-5> 사그라다 파밀리아 교회	8
<그림2-6> 카사 밀라	12
<그림2-7> 카사 바트로	12
<그림2-8> 구엘 별장	16
<그림2-9> 구엘 궁전	17
<그림2-10> 구엘 궁전의 철문	17
<그림2-11> 구엘 궁전의 지하	18
<그림2-12> 구엘 성 지하 성당	19
<그림2-13> 구엘 성 지하 성당의 기둥 모습	20
<그림2-14> 구엘 성지 성당의 창문	20
<그림2-15> 구엘 공원 정면	23
<그림2-16> 구엘 공원	23
<그림2-17> 구엘 공원 분수	24
<그림2-18> 구엘 공원 벤치	24
<그림2-19> 구엘 공원 천정 장식	25
<그림2-20> 구엘 공원 도리아 식 기둥	25
<그림2-21> 성 테레사 수녀학교 정문	27
<그림2-22> 성 테레사 수녀학교 2층 복도	28
<그림2-23> 성 테레사 수녀학교 1층 복도	28
<그림2-24> 성 테레사 수녀학교 창문	29
<그림2-25> 감독관 교회 주교 관	30
<그림2-26> 마요르카 대 성당	32

<그림2-27> 성가족 성당	33
<그림2-28> 엘 카프리쵸	35
<그림2-29> 카사 비센스 저택	36
<그림2-30> 카사 칼베트 저택	38
<그림2-31> 카사 칼베트 저택의 가구들	38
<그림2-32> 베에스구아르드 별장	39
<그림2-33> 베에스구아르드 별장 창문	39
<그림2-34> 바트요 저택	41
<그림2-35> 바트요 저택 정면부	41
<그림2-36> 바트요 저택 발코니	41
<그림2-37> 바트요 저택 지붕	41
<그림2-38> 바트요 저택 내부	41
<그림2-39> 밀라 저택	42
<그림2-40> 밀라 저택 단철 발코니	43
<그림2-41> 밀라 저택 굴뚝	43
<그림2-42> 밀라 저택 환기구	43
<그림3-1> 카사 바트요 다락방	45
<그림3-2> 사그라다 파밀리아 나선형 계단	45
<그림3-3> 구엘 별장 용의 문	47
<그림3-4> 카사 밀라 문	47
<그림3-5> 카사 바트요 옥상 지붕 위 타일 장식	48
<그림3-6> 구엘 공원의 타일	50
<그림3-7> 카사 바트요 내부	50
<그림3-8> 베에스구아르드 의 유리창	51
<그림3-9> 폴로니아 지하성당의 유리창	51
<그림3-10> 카사 바트요의 등뼈형태의 계단	53
<그림3-11> 구엘 궁전 입구 단철 장식	53
<그림4-1> 핸드페인팅 아트 中 캐릭터 디자인	55
<그림4-2> 핸드페인팅 아트 中 포크아트 디자인	55

<그림4-3> 젤 디자인	56
<그림4-4> 스톤 디자인1	57
<그림4-5> 스톤 디자인2	57
<그림4-6> 디자인 스캐치1	58
<그림4-7> 디자인 스캐치2	58
<그림4-8> 디자인 실크 익스텐션	59
<그림4-9> 에어브러쉬 디자인1	60
<그림4-10> 에어브러쉬 디자인2	60
<그림4-11> 3D 아트 디자인1	61
<그림4-12> 3D 아트 디자인2	61

제 1 장 서 론

제 1 절 연구의 배경 및 목적

21세기는 급속한 경제 성장과 함께 세계화 정보화 되어가고 있으며 전문 지식과 창의력에 바탕을 둔 직업들이 더욱더 각광을 받고 있다.

이러한 경제 성장은 생활수준의 향상과 더불어 여성의 사회 참여 활동을 활발하게 하였고 뷰티 산업 성장에도 많은 기반이 된 것이 사실이다.

과거 머리손질에 포함 되어 있던 네일아트의 영역은 “21세기 뷰티 산업의 꽃”¹⁾이라 불리 우며 이제는 손과 발의 관리 차원을 벗어나 예술적 표현의 한 방법으로 그 영역을 넓혀가고 있으며 미용인들의 사회적 지위 향상 과 많은 부가가치를 남기며 높이 평가 되어 지고 있다. 이러한 네일 미용 산업의 발전 은 네일 전문가의 성장을 필연적으로 가져 왔으며 이에 네일 케어 및 디자인 은 양적·질적으로 크게 발전하여 그 표현 방법이 세분화, 다양화 되고 있다.²⁾ 최근 국내외 많은 네일 전문가 들이 다양한 모티브와 재료를 이용하여 많은 디자인을 시도하고 발전시키려 하고는 있지만 아직은 부족함이 느껴지는 것이 사실이다. 모든 분야에 창의성이 요구되는 이 시대에 스페인의 건축가 안토니 가우디의 건축세계는 네일 전문가들에게 시사하는 바가 크다고 하겠다.

안토니 가우디는 많은 건축가 중에서도 20세기의 미켈란젤로라고 부를 수 있을 만큼 자유로운 사고를 가진 건축가였다. 그의 작품은 매우 독창적이어서 모방이 불가능 하며 어떤 특정한 양식으로 분류하기도 어렵다고들 한다. 그는 언제나 기존의 양식이나 관념에 얽매이지 않고 작업에 임했다. 독일의 건축가 발터 그로피우스(Walter Gropius)는 “성가족 성당의 벽면은 건축 공학적으로 완벽하여 신기에 가깝다”며 그의 창조적인 시도에 감탄했고, 비판적이었던 니콜라스 페브스너(Nikolaus Pevsner)역시 “가우디는 아르누보에 의해 탄생된 천재였다”라고 고백하고 있다. 근대 건축가 르코르뷔지에(Le Corbusier)가 유일하게 천재라고 칭찬했던 건축가 가우디는 사후에도 화려한 조명을 받고 있

1) 한국네일기술 진흥원(2006), 『네일 레슨』, 서울 : 한국네일 기술 진흥원, p.17.

2) 강경화(2003), 『네일케어 & 디자인』, 서울 : 신정, p.18.

다.3)

이에 본 연구자는 네일 디자인의 모티브로서 안토니 가우디의 건축을 선정하고 그의 건축 작품을 응용 하여 창조적이고 독창적인 네일 디자인 작품을 제시하는데 연구의 목적이 있다.

‘조형의 마술사’라 불리는 안토니 가우디의 시대와 이념을 초월한 그의 건축 사상 및 대표 작품을 통하여 조형적 특성을 분석하고 이를 네일 디자인에 표현, 응용함으로써 다양하고 창의적인 디자인 개발에 무한한 가능성을 찾고 조형성이 돋보이는 네일 디자인의 예술적인 표현 영역을 확대 하고자 한다.

---

3) 류재영(2010), 「안토니 가우디(Antoni Gaudi) 건축의 트랜카디스 이미지를 응용한 니트디자인」, 이화여자대학교 다자인 대학원 석사 학위논문, p.1.

제 2 절 연구의 범위와 방법

본 연구는 문헌 고찰을 통해 안토니 가우디의 생애와 건축사상 및 작품을 이해하고 건축과 네일 디자인의 조형원리의 유사성을 살펴 보기위하여 가우디의 건축과 네일 디자인에 대하여 고찰 후 가우디의 조형적 작품 분석을 토대로 한 작품을 제작하였다.

가우디 건축 작품에서 나타난 창의적이고 독창적인 조형적 특성을 분석하여 네일 디자인에 활용하고자 다음과 같은 연구의 내용과 방법을 사용하였다.

첫째, 문헌 연구를 통해 안토니 가우디의 생애와 당시 가우디의 건축이 탄생한 사회 문화적 배경과 그의 성장배경, 가우디의 건축 작품 세계를 조사하여 연구한다.

둘째, 안토니 가우디의 조형적 특성을 본 연구자의 주관적 분석에 의해 형태적 특성, 소재적 특성, 색채적 특성, 장식적 특성으로 분류한다.

셋째, 네일 디자인 유형 및 네일 디자인 사례를 분석하고 이를 바탕으로 가우디의 작품에 나타난 조형적 특성 분석을 통해 디자인 작품을 제작 한다. 이를 NCS인덱스로 육안측색하고 색채 분포도와 색상 값, 색상팔레트, NCS 명도 채도 분포 한다.

건축 작품에 나타나 있는 특징을 모티브로 일러스트 한 후 작품을 인조손톱에 제작 한다.

연구방법의 이론적 연구에 있어서 안토니 가우디의 관한 문헌 및 선행연구를 통하여 고찰 하였으며, 인터넷과 웹사이트를 통하여 자료를 수집 하였다.

제 2 장 안토니 가우디의 생애와 작품 세계

제 1 절 가우디의 생애

1852년 6월 25일 안토니 가우디 이 코르네(Antoni Gaudi y Cornet)는 프란시스코 가우디 세라(Francesco Gaudi Sera)와 안토니아 코르네트 벨트란(Antonia Cornet Beltran)사이에서 다섯 번째 아이로 태어났다.

가우디가 태어난 곳은 카탈루냐 지방의 작은 시골 마을인 타라고나(Tarragona)주의 레우스(Reus)로서, 이곳은 언제나 지중해의 강렬한 태양빛이 넘쳐나는 곳이다. 어린 시절 가우디는 허약한 몸 때문에 혼자일 때가 많았다. 다리가 아파서 학교에 못가는 날이면 가우디는 근처 숲과 강가에서 혼자 자연을 벗 삼아 놀곤 했다.

이렇게 싹튼 고향에 대한 남다른 관심과 사랑은 가우디의 건축을 꽃 피우게 한 자양분이 되었다. 특히 레우스(Reus)주변에 흩어져 있는 옛 건축물 들은 어린 가우디에게 더할 나위 없이 좋은 놀이터이자 산 교육장이 되었다. 당시 레우스(Reus)는 로마네스크(Romanesque), 고딕(Gothic), 바로크(Baroque) 등 각각의 양식들로 건축된 성당들의 잔재를 풍부하게 경험할 수 있는 곳⁴⁾이었다.

가우디는 어린 시절부터 줄곧 아버지의 대장간에서 일을 도와 드리곤 했는데, 어린 가우디의 눈에는 무엇보다도 종이처럼 얇은 평평한 동판이 아버지의 손을 거치면서 오목한 그릇으로 변해가는 것이 마냥 신기하기만 했다. 가우디의 건축 세계가 가지고 있는 3차원적인 공간감은 다름 아닌 아버지의 작업장에서 시작되었다. 다양한 재료들로 가득 찬 대장간에서의 경험은 훗날 가우디가 다양한 재료를 사용하며 독창적 조형언어를 표현하는데 발판이 된다.⁵⁾

1869년 가우디는 부모의 결을 떠나 바르셀로나의 건축학교로 향하게 된다. 카탈루냐 제일의 도시 바르셀로나는 중세의 흔적이 많은 보수주의적 문화를

4) 손세관(2004), 『안토니 가우디 아름다움을 건축한 수도자』, 서울 : 살림, pp.13~21.

5) 김경아(2010), 「안토니 가우디 건축의 조형적 특성을 응용한 헤어 디자인 연구」, 숙명여자대학교 대학원 석사학위논문, p.10.

간직한 도시인 동시에 일찍이 산업혁명을 받아들여 새로운 세계를 갈망하는 문화가 공존하는 도시였다. 바르셀로나에 차차 적응해 나갈 즈음 가우디는 고향에서 경험할 수 없었던 또 다른 세계로 빠져 들어갔다.

1874년 10월24일 22세가 된 가우디는 정식으로 건축학교에 입학하게 된다. 그곳은 바르셀로나의 유명한 건축가들을 배출한 명문학교 였지만 당시의 시대적 상황이 그러하듯 대부분의 교육은 고전주의 건축을 모방하는 수준에서 벗어나지 못했다. 건축을 한다는 것은 단순히 구조법을 알고 설계도를 그리는 것뿐만 아니라 자신만의 철학을 담아내는 특별한 직업이라고 생각했던 것이다. 이러한 생각을 했던 가우디는 자신의 학교에서 마음에 드는 강의를 찾을 수 없으면 다른 학교라도 마다하지 않고 찾아가 철학과 미학강의를 듣는 열의를 보였다.

가우디의 디자인 능력은 실제적인 작업을 통해서뿐만 아니라 다양한 분야의 책을 통해서도 다져지고 있었다. 그 중에서도 가우디는 이슬람 건축의 이국적 장식의 아름다움에 크게 매료되었다. 모로코(Moroco) 멜리야(Melilla)에 건축된 요새에서 보이는 달걀모양의 길쭉한 아치는 분명 훗날 가우디의 독특한 기하포물선에 영향을 주었을 것이다.⁶⁾ 가우디는 8년 만에 전 학과를 마칠 수 있었지만 졸업시험 성적은 최 하위였다. 가우디가 졸업할 때, 학장 로헨트는 “우리가 지금 건축사 칭호를 천재에게 주는 것인지, 아니면 미친놈에게 주는 것인지 모르겠다.” 라는 말을 남겼다고 한다.

가우디는 1877년부터 1882년까지 학창시절 생활비를 벌기위해 바르셀로나 시에서 장인으로 인정받은 호세 폰트세레 메스트레스 밑에서 일했다.

가우디의 가로등은 사우다텔라 공원 조성계획의 총 감독으로 발탁된 건축가 호세 폰트세레 메스트레스 와 함께 일하던 초기시적 작품들이다. 이 공원은 18세기의 성채를 파괴 한 뒤 잇달아 계획해 설립한 것으로서 민국 박람회 준비 프로그램 중 하나였다. 그가 공원 정문과 기념비 그리고 공원 입구를 표시하는 철제 가로등<그림2-1><그림2-2>을 구상하는데 매우 중요한 역할을 담당했음은 의문의 여지가 없다.⁷⁾

6) 손세관, 전계서, pp.24~29.

7) 필립티에보(2007), 『가우디 예언자적 건축가』, 김주경 옮김, 서울 : 시공사, p.19.

<그림2-1>사우다델라 공원의 철제 가로등⁸⁾

<그림2-2>사우다델라 공원의 철제 가로등⁹⁾

8) <http://blog.naver.com/djkimajou?Redirect=Log&logNo=130022954426>, 검색일: 2013.3.30.

9) <http://blog.naver.com/djkimajou?Redirect=Log&logNo=130022954426>, 검색일: 2013.3.30.

그는 또한 건축가이며 교수인 프란시스코 데파올라 델 빌라르 이 로사노, 평판 높은 장인이며 건축가로서 19세기 절충양식의 대표자인 에밀리오 사라 코르테스 밑에서도 일했는데, 이는 비록 생활비를 위한 것이기는 했지만 가우디가 졸업 전부터 건축가로서 이름을 알리게 되는 계기가 되기도 했다. 이처럼 학교 공부와 제도공으로 바쁜 와중에도 가우디는 당시 유명한 주철, 목공, 유리공예의 전문가였던 에우달도 폰티의 작업장을 빈번하게 드나들며 건축에 필요한 예술적 요소들을 배웠으며, 바로 이곳에서 후에 그의 열광적 지지자이며 친구이자 후원자가 된 에우세비오 구엘 이 바시갈루피(Eusebi Güell Bacigalupi)를 만나게 된다.

가우디보다 여섯 살이 많은 구엘은 벽돌 제조업자로 뒤에 남작 작위까지 받은 성공적인 사업가였다. 이후 두 사람의 우정은 1918년 구엘이 죽기 전까지 40년간 계속되었다. 1883년은 가우디가 건축가로서 확고한 위치를 인정받은 해였다. 그해 주택 카사 비센스(Casa Vicence)별장<그림2-3>, 엘 카프리쵸(El.Capricho)<그림2-4>의 설계와 사그라다 파밀리아(Sagrada Familia)<그림2-5>의 총감독에 임명됐다. 카사 비센스와 엘 카프리쵸는 이슬람 양식과 기독교 양식을 혼합한 스페인 특유의 무데하르(Muderjar)양식에 자신만의 독특한 개성을 부여했다. 1880년대 말에 지은 구엘 별장도 이에 포함된다.

흔히 평론가들은 가우디의 작품을 1890년대를 경계로 전반부와 후반부로 나누는데, 가우디의 진가는 후반부에서 빛을 발한다고 말한다. 특히 20세기 초에 들어오면서 ‘가우디’라고 명명할 수 있는 천재성이 유감없이 발휘된다. 이 시기 가우디는 건축에 사용된 모든 재료들이 살아있는 유기체로서 하나의 생명력으로 존재하는, 마치 자연과 흡사한 독특한 건축물들을 창조해냈다. 그중에서도 가우디 평생의 역작이라 불리는 건축물은 역시 사그라다 파밀리아 교회이다. 가우디는 1883년 가을, 이건물의 감독직을 수락한 이후 사망할 때까지 40여 년간 오로지 이 작업에만 몰두했다. 가우디는 자신의 재능을 신을 위해 사용한다는 소명의식을 갖고 있었다. 건축가로서의 명성과 열정이 종교적인 신성과 결합하여 사그라다 파밀리아를 탄생시킨 것이다. 1926년 가우디는 전차에 치어 74세를 일기로 사망했다. 그러나 그의 사후에도 사그라다 파밀리아 교회는 계속 건축되며 가우디 정신을 이어가고 있다. 그리고 가우디는 로마 교황청의 특별한 배려로 성자들만 묻힐 수 있다는 바로 이 사그라다 파밀리아 교회, 자신의 위대한 작품 속에 잠들

어 있다.

<그림 2-3> 카사비센스¹⁰⁾

<그림 2-4> 엘 카프리쵸¹¹⁾

<그림 2-5> 사그라다 파밀리아 교회¹²⁾

10) <http://terms.naver.com/entry.nhn?cid=3077&docId=1582362=3077>, 검색일: 2013.3.30.

11) <http://blog.naver.com/explozn87?Redirect=Log&logNo=30015529315>, 검색일: 2013.3.30.

12) <http://hayancho.blog.me/110156961801>, 검색일: 2013.3.30.

제 2 절 가우디의 사회문화적 배경

안토니 가우디가 태어난 스페인은 지리적으로 그리고 문화적으로 매우 다양한 면을 지닌 국가이다. 유럽의 남서쪽에 위치한 국가로 포르투갈과 함께 이베리아 반도를 형성하고 있다.¹³⁾ 3면이 바다이며 유럽과 아프리카를 잇고 있는 지형적 상황으로 스페인은 수 세기 동안 서양과 동양의 교량적 역할을 담당 하였다.

이 반도의 최 남단부는 아프리카 해안으로부터 14킬로미터 밖에 떨어져 있지 않아 아프리카 땅이 보일 정도의 거리에 있고, 이 두 대륙은 지중해 해협으로 분리되어 있다, 북으로는 폭이 약 435킬로미터 인 피레네 산맥을 사이에 두고 유럽 대륙과 이어져 있다.¹⁴⁾

이러한 지리학적 특징으로 인하여 교류가 빈번하였지만 반면에 다양한 지배를 받기도 하였다. 따라서 스페인은 다양한 사회·경제·종교적 발전이 있었고, 종교적으로는 이슬람, 기독교, 유대교가 비교적 서로 융화를 잘하여 다양성을 가지게 되었다. 특히 기독교와 이슬람교의 지배가 동시에 존재 함 으로써 다른 유럽지역에 서는 볼 수 없는 특별한 양식인 ‘무데하르(Mudejar)¹⁵⁾’가 보이게 된다.¹⁶⁾

당시 유럽은 엄청난 변화의 소용돌이 한가운데 있었다. 산업혁명으로 인한 산업기계의 출현은 인간의 생활을 좀 더 편안하고 빠르게 변화시켰고, 정신적인 자각은 이 시기를 도전과 투쟁의 시대로 만들어 가고 있었다. 이제까지 세계를 지배하던 관념과 기준은 이제 새로운 주인에게 그 자리를 양보해야만 했던 것이다. 건축과 예술분야도 예외가 될 수 없었다. 새로운 시대는 새로운 예술과 건축을 요구했다. 19세기 말 창작은 ‘시대의 비전’을 표현하든가, 그렇지 않으면 당시까지의 예술을 지배하던 덕목인 ‘정직함’과 ‘세밀함’을 능가하는 그 무엇이어야 했다. 이제 예술은 사물을 있는 그대로 보여주는 사실 적인

13) 마상영(2006), 『스페인 문화예술의 산책』, 서울 : 청동거울, p.38.

14) 안영옥(2007), 『스페인 문화의 이해』, 서울 : 고려대학교 출판부, p.13.

15) 무데하르는 이슬람교도들이 만들어낸 그리스도건축양식이다. (<http://jiwonc.tistory.com/150>), 검색일: 2013.3.30.

16) 박소정(2003), 「안토니 가우디의 모데르니즘 건축」, 이화여자대학교 대학원 석사 학위논문, p.9.

표현에서 벗어나 그 근본을 표현하려는 움직임으로 변해 가고 있었던 것이다.¹⁷⁾ 같은 시기 가우디의 활동무대인 스페인도 개혁의 의지로 들끓긴 마찬가지였다. 하지만 유럽의 많은 나라들이 문화적 과도기를 겪으면서 도 발전하고 있었던 것에 비해 스페인은 계속되는 정치적 혼란으로 인해 문화적인 안정을 기대하기 힘들었다.¹⁸⁾ 스페인의 지역 간의 정치·문화적 마찰은 지역발전의 자극제가 되기도 하였으며, 문화를 보존하고 발전 하는데 걸림돌이 되기도 하였다.

19세기 중반에 급격한 산업화에 따른 사회, 산업구조의 변화는 건축, 예술의 산업화라는 결과를 가져 왔으며¹⁹⁾, 이때 유럽전체를 휘감았던 아르누보(Art-Nouveau)양식은 새로운 재료인 철과 유리 그리고 콘크리트의 사용으로 새로운 건축 형태들은 만들어 내었다.

아르누보(Art-Nouveau)란 불어의 아르(Art)와 누보(Nouveau)의 합성어로²⁰⁾ 신 미술, 즉 새로운 미술이라는 의미의 프랑스어로 19세기 말에서 20세기 초에 걸쳐 공예와 건축 분야에서 번성하여 과거의 양식에서 벗어나 새로운 양식을 탐식했던 심미 주의적, 장식적인 영향의 예술운동을 가리킨다.²¹⁾

아르누보는 구조와 기능과 장식의 통일을 기본원리로 생겨나게 되었다. 아르누보 작가들은 모든 역사적 양식을 부정하고 자연 형태에서 모티브의 형태를 연상하게 하는 유연하고 유동적인 선과, 곡상·곡선·당초무늬 또는 화염무늬 형태 등 특이한 장식성을 자랑했고 유기적이고 움직임이 있는 모티브를 즐겨 좌우상칭(左右相稱)이나 직선적 구성을 고의로 피했다. 그리하여 디자인은 곡선·곡면의 집적(集積)에 의한 유동적인 미를 낳는 반면 견고한 구축성이라든가 기능에 기초를 둔 합리성이 소홀하여 기능을 무시한 형식주의 적이고 탐미적인 장식으로 빠질 위험도 컸다.²²⁾

가우디의 건축에서의 아르누보 양식은 주로 식물의 형태를 기초로 한 곡선의 표현양식으로 보여 지고 있으며 강철을 사용해 자연물의 유기적인 곡선을

17) 손세관, 전계서, pp.9~10.

18) 상계서, p.11.

19) 조정환(2010), 「아르누보시대 건축가들에게 나타난 19세기 구조합리주의에 관한 연구」, 동국대학교 대학원 석사학위 논문, p.14.

20) 정홍숙(1995), 『근대복식 문화사』, 교문사, p.45.

21) E. H. 콰브리치(2007), 『서양미술사』 백승길 외, 서울 : 예경, p.535.

22) 안강범(2003), 『디자인 역사 자료집』 서울 : 조형사, pp.19~20.

표현한 가우디의 초기 디자인은 당시 유럽 전체를 휘감았던 아르누보의 흐름 속에서 탄생된 것이라고 할 수 있을 것이다.²³⁾

안토니 가우디의 모데르니스모 건축이란 카탈루냐의 레나이센샤(Renaixenca)운동과 같은 역사를 배경으로 성립되었고, 카탈루냐 지역은 그의 건축 미학의 모태가 되었으며, 종교에 대한 열정적인 믿음 역시 가우디 예술의 정신적인 기반이 되었다. 가우디는 다른 유럽지역에서는 볼 수 없는 카탈루냐 지역의 지리적, 역사적, 배경을 토대로 기독교와 이슬람교의 지배가 존재함으로써 남겨지게 된 무데하르양식과 당시 아르누보 건축의 국제적이고 보편적인 가치를 받아들여 혁신적인 건축미학을 창조 할 수 있었다.

가우디의 모데르니스모 건축의 완성이라 할 수 있는 카사밀라(Casa Mila) <그림2-6>와 카사바트로(Casa Batklo) <그림2-7>작품은 곡선과 유동적이면서도 유기적인 건축 외관을 추구 하였고, 추상적이고 상징적인 의미화 작업을 거쳐 비정형화 시키고자 하였다.²⁴⁾

스페인의 아르누보는 카탈루냐 지역의 사회적, 정치적 현시에 뿌리를 두고 본질적으로 그 지역의 지리, 역사적 배경에 따라 독자성을 지니며 모데르니스모 운동이 일어났다는 점²⁵⁾이 다른 유럽국가의 아르누보 양식과 다름을 확인할 수 있으며, 이러한 점에서 스페인을 대표하는 건축가 안토니 가우디의 건축은 무데하르 양식이나 프랑스 합리주의의 영향을 받았지만, 건축과 장식의 특정부분들은 오직 가우디만의 독창성이 돋보²⁶⁾임을 확인할 수 있다.

---

23) 손세관, 전계서, p.11.

24) 최미현(2011), 「안토니 가우디의 아르누보양식을 모티브로 한 헤어디자인 연구」, 호서대학교 문화복지 상담대학원 석사학위 논문, pp.12~13.

25) 자세한 내용은 박소정, 전계논문, p.17.

26) 필립티에보, 전계서, p.31.

<그림2-6>카사밀라²⁷⁾

<그림2-7>카사바트로²⁸⁾

---

27) <http://terms.naver.com/entry.nhn?cid=371&docId=910577&mobile&categoryId=1383>,
검색일 : 2013.3.30.

28) <http://terms.naver.com/entry.nhn?cid=371&docId=1052164&mobile&categoryId=1384>,
검색일: 2013.3.30.

제 3 절 가우디의 작품세계

안토니 가우디 그는 다작 건축가이며, 일하는 동안 많은 프로젝트에 참여하였지만 프로젝트나 설계에 그치는 경우가 많았다. 그의 작품 중 17작품은 스페인의 국립 문화재로 지정 되었고, 구엘 궁전(Palau Guell), 카사 밀라(Casa Mila), 구엘 공원(Park Guell)은 1984년 유네스코(UNESCO)기관이 세계문화 유산으로 지정되었다.²⁹⁾ 이런 점을 볼 때 가우디의 작품은 시대와 양식 그리고 작품이 이루어진 시대 그 모든 것을 초월 하고 있다고 말할 수 있다.³⁰⁾

가우디 건축 작품에 관한 구분은 친구이며 영원한 가우디의 후원자인 에우세비 구엘 바시갈루피(Eusebi Güell Bacigalupi)인 건축주 소유의 건축 작품과 종교 건축 작품, 주거형태의 건축 작품으로 정하였다.

건축주 소유의 건축 작품으로는 구엘 별장(Finca Guell), 구엘 궁전(Palau Guell), 구엘 성 지하성당(Cripta de Colonia Guell), 구엘 공원(Park Guell)이 대표적이며, 종교 건축으로는 성 테레사 수녀학교(Col·legi de les Teresianes), 감독교회 주교관(Palacio Episcopal), 마요르카 성당(Catedrl de Mallorca), 성가족 교회(Sagrada Familia), 성가족 교회 부속학교(Classrooms of the Sagrada Familia)가 있다.

주거 형태의 건축 작품으로는 엘 카프리초(El Capricho), 카사 비센스 저택(Casa Vicens), 카사 페르난데스 이 안드레스 저택(Casa Fernandez y Andres), 카사 칼베트 저택(Casa Calvet), 베예스 구아르드 별장(Villa Bellesguard), 카사바트요 저택(Casa Batllo), 카사 밀라 저택(Casa Mila) 이 있다.

---

29) 정광영(2006), 『PA abook of Pro architect Issue 002: ANTONI GAUDI』, 서울 : 건축세계사, p.18.

30) 상계서, p.18.

1. 건축주 소유의 건축

지만 값 건축주 소유의 건축으로는 구엘 별장(Finca Guell), 구엘 궁전(Palau Guell), 구엘 성지 성당(Cripta de Colonia Guell), 구엘 공원(Park Guell)이 있는데 이는 에우세비 구엘 바시갈루피(Eusebi Güell Bacigalupi)의 소유 건축이다.

에우세비 구엘 바시갈루피(Eusebi Güell Bacigalupi)는 가우디보다 여섯 살 연상의 벽돌 제조업자로서 남작의 작위까지 받은 성공한 사업가였다. 갑부 구엘과 예술가 가우디의 각별한 관계는 1918년 구엘이 죽기까지 40년 동안 계속되었다. 구엘과 가우디의 관계는 고객과 건축가 혹은 후원자와 예술가의 관계 그 이상으로, 어쩌면 예술에 대한 공통된 사명감으로 맺어진 절친한 친구 사이라고 말하는 것이 옳을지도 모른다. 르네상스시대 메디치(Medici)같은 재력가 집안에 의해 피렌체의 예술가들이 마음껏 자신의 능력을 발휘했던 것처럼 예술적 안목과 재능을 겸비한 재력가 구엘은 자신의 열정을 가우디를 통해 불태웠던 것이다.

1883년 구엘 가문의 건축가로 임명된 가우디는 구엘과 그의 집안을 위해 35년간 일을 하였다고 알려져 있다. 가우디는 구엘 궁전(Palau Guell)과 구엘 성지 성당(Cripta de Colonia Guell), 구엘 공원(Park Guell), 가라프의 구엘 포도주 저장고(Bodegas Guell)등 구엘 가문에 속한 모든 건축에 참여했다. 1910년 파리의 그랑팔레(Grand Palais)에서 구엘이 자신의 비용으로 '가우디 전시회'를 개최할 만큼 그에 대한 믿음은 대단한 것이었으며, 가우디의 완벽한 후원자로서 변치 않는 지지를 보내주었다. 그래서 작업을 추진함에 있어 수익은 개의치 않고 가우디에게 필요한 모든 것을 제공했고, 「구엘 공원」을 건설할 당시에는 많은 사람이 구엘과 가우디를 공동작가라고 여길 정도가 되었다.³¹⁾

구엘 별장<그림2-8>은 현재 두 개의 분수중 하나와 사슬모양의 아치가 있는 정자로 이루어져 있으며, 밖에서 안을 들여다 볼 때 왼편에는 세부부분을 이루어진 문간채가 있다. 출입구와 계단은 세 부분의 접합부에 있으며, 가우디가 정적 구조의 구성요소 들과 다양한 외관장식을 짜 넣은 방식이 아주 흥미롭다. 단열성은 높이 썩 자재인 흙으로 완충 벽을 만들어 흙 표면에는 또렷한 반원형물결무늬와

31) 손세관, 전계서, pp.39~40.

양각한 작은 구체 무늬가 있는 조립식 콘크리트 벽돌을 썼었다. 이런 기술을 사용함으로써 가우디는 값싼 자재로도 한눈에 무데하르 예술을 떠올리게 하는 단열이 잘되는 밀폐된 표면을 만들 수 있었다.

구엘 별장은 무엇보다도 엄청난 단철 정문으로 유명하다. 그가 선호한 자재인 단철로 조각된 걸작을 창조했다.³²⁾ 그가 작품의 모티브로 한 것은 고전신화에 등장하는 헤스페리데스의 낙원의 이야기라고 할 수 있다. 그 시적인 신화에서 그려진 식물과 동물, 천체, 그리고 익룡이 수호하는 낙원에 거처하는 아름다운 세 명의 여신들, 그러나 헤라클레스의 침입을 허용했기 때문에 포플라, 빨간 느릅나무, 버드나무로 변신한 여신들의 주제 등이 여기저기에 나타난다. 한편 이신화의 정원이 둘러싼 건물은 가우디의 초기 작품에서 공통된 특징인 전통적인 소재와 공법을 사용하고 무데하르풍의 장식과 세부를 묘사한 수위실의 옥상에는 도기의 파편을 모자이크 상으로 붙인 환기탑을 겸한 탑이 돌출되어 있다.³³⁾

---

32) MARIA ANTONIETTA CRIPPA(2006), 『안토니 가우디』, 이영주 역, 서울 : 마로니에북스, pp.17~18.

33) Francois Rene Roland,(1989) 『ANTONIO GAUDI』, 이인환 역, 서울 : 집문사. p.36.

<그림2-8> 구엘 별장³⁴⁾

구엘 궁전<그림2-9>은 가우디가 에우세비 구엘을 위해 지은, 도심에서 먼 지역이 아닌 바르셀로나 심장부에 있는 첫 건물이었다.³⁵⁾ 설계 의뢰를 받은 가우디는 이탈리아 르네상스기의 귀족들이 세운 도시 저택의 성격과 구성을 아마 우선 염두에 두었을 것이다. 거리에 면한 1층 파사드의 중앙부에는 수직 곡선형을 한 두 개의 커다란 아치가 입구를 만들고 있고, 틈과 눈 부분에는 소유자의 이니셜인 E와 G의 문자를 상징한 장식이 되어 있고, 구엘 궁전의 문<그림2-10>과 마찬가지로 단철의 세공으로 만들어져 있다.

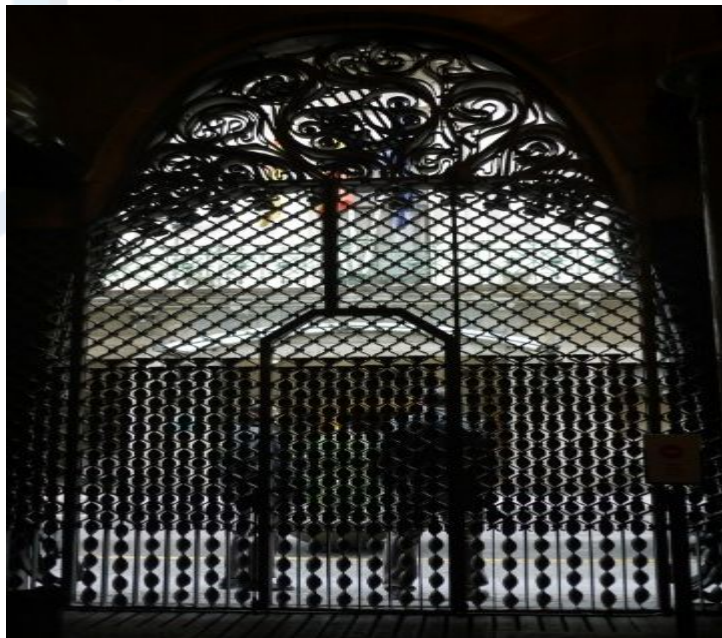
1층 부분은 마차와 보행자 쌍방에 대응한 입구 홀<그림2-11>로, 마차는 경사로를 따라서 지하로 격납(格納)된다. 주요실(主要室)의 벽면과 장식적인 가능 기둥에는 잘 갈린 돌을 이용하고, 천정도 나무와 금속을 복잡하게 조합시킨 정성이 담긴 조각이다. 바르셀로나 대 실업가의 공적인 정규관(正規館)으로 잘 어울리며, 격식과 기품, 호화와 세련, 문화적인 교양과 취미의 깨끗함을 여러 군데에서 느낄 수 있다.

33) <http://blog.naver.com/abyosj?Redirect=Log&logNo=120166087434>, 검색일: 2013.4.1.

35) Maria Antonietta Crippa, 전계서, p.25.

<그림2-9>구엘 궁전³⁶⁾

<그림2-10>구엘 궁전의 철문³⁷⁾

36) <http://ask.nate.com/knote/view.html?num=202778>, 검색일: 2012.4.2.

37) <http://blog.naver.com/psg1986?Redirect=Log&logNo=30159161298>, 검색일: 2012.4.2.

<그림2-11>구엘 궁전의 지하³⁸⁾

바르셀로나 인근의 산타 콜로마 데 세르베요에 있는 구엘 성지성당의 지하성당<그림2-12>은 가우디의 걸작으로 간주된다.³⁹⁾ 가우디에게는 몇 개의 미완성 작품이 있는데, 이 지하성당은 상부 교회당의 건물을 남긴 채 공사가 중단되었고, 그 후 구엘의 죽음이 찾아옴에 의해 결국 재개되지 못한 채, 오늘에 이르고 있다.⁴⁰⁾ 현관의 기둥에는 단 하나의 돌로 만든 것이나 벽돌을 사용해서 만든 것 등 여러 가지 종류가 있다. 그리고 모두 사슬모양 곡선 아치의 윤곽을 따라 눕도록 다양한 각도로 기울어져 있다. 주랑 현관 지붕은 직선 보단 곡선의 기하학적인 형태를 띠고 있으며 기둥에서 출발해 한곳으로 모이는 서까래에 의해 나뉜다.<그림2-13>

지하성당의 어두운 채광은 매우 엄숙한 분위기를 조성하며, 모든 구역이 신비스러운 동시에 원시적이다. 중앙의 큰방은 회랑에 둘러싸여 있다. 그 공간의 경계는 벽돌로 쌓은 외벽과 기울어진 기둥에 의해 나뉜다.

38) <http://blog.naver.com/psg1986?Redirect=Log&logNo=30159161298>, 검색일: 2012.4.2.

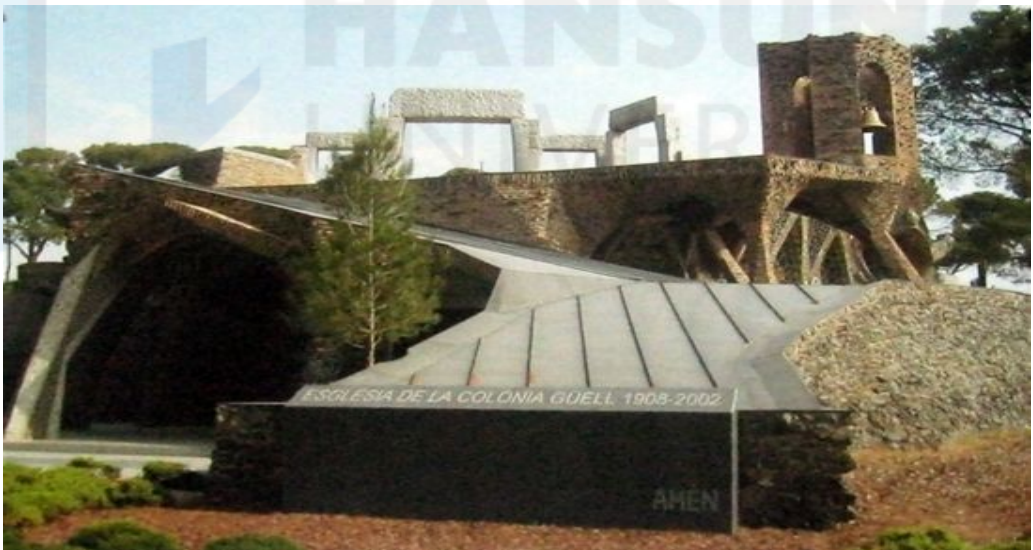
39) Maria Antonietta Crippa, 전계서, p.43.

40) Francois Rene Roland, 전계서, p.76.

꽃잎이나 나비날개를 연상시키는 모양의 납유리 스테인드글라스로 된 지하성당의 22개 창문<그림2-14>은 안쪽으로 열린다.

거칠게 깎은 견고한 돌덩어리나 벽돌로 기둥, 벽, 서까래, 둥근 천장, 그리고 전통적인 카탈루냐의 건축술에 따라 시공한 부분적으로 겹쳐진 벽돌이 외장 등을 만들었다. 가우디가 직접 설계한 성수반과 신도 좌석, 장례틀에 이르는 세세한 것들의 형태의 조화, 그 구조의 의미심장함, 원시적이면서도 그리스도교 신앙을 떠올리게 하는 분위기, 각양각색의 장식, 색채 장식, 그리고 그 기하학적인 구조로 인해 이 작은 건물은 가우디의 건축능력과 시학(詩學)을 가장 잘 보여주는 사례가 되었다.⁴¹⁾

이 교회당의 전체 구상과 실현된 지하 성당의 부분만큼 가우디 건축의 이념과 그 구체화된 모습을 순수하게 체험할 수 있는 작품은 없다.⁴²⁾ 가우디의 뛰어난 상상력과 창의력을 짐작 하게 만드는 작품이라고 짐작 할 수 있다.

<그림2-12>구엘 성지 성당⁴³⁾

41) Maria Antonietta Crippa, 전계서, p.44.

42) Francois Rene Roland, 전계서, p.76.

43) <http://blog.naver.com/djkimajou?Redirect=Log&logNo=130022928098>, 검색일: 2013.4.5.

<그림2-13>구엘 성지 성당의 기둥의 모습⁴⁴⁾

<그림2-14>구엘 성지 성당의 창문⁴⁵⁾

44) <http://blog.naver.com/djkimajou?Redirect=Log&logNo=130022928098>, 검색일: 2013.4.5.

45) <http://blog.naver.com/djkimajou?Redirect=Log&logNo=130022928098>, 검색일: 2013.4.5.

에우세비오 구엘이 만년에 품은 최후의 꿈은, 이상적인 정원 도시의 구상을 실현하는 것 이었다.⁴⁶⁾

구엘 공원<그림2-15><그림2-16>이 들어설 빨라다 산은 해발 120~150미터에 달하는 험악한 지형으로, 도무지 공원이 들어설 자리로는 적합하게 보이지 않았다. 가우디는 건축의뢰가 들어오면 언제나 직접 부지를 찾아 주변의 환경과 어떻게 유기적으로 조화를 이루며, 자연을 닮은 건축물을 창조할 수 있을지에 대해 많은 생각을 했다. 가우디는 부지가 가진 풍부한 자연미를 보존하기 위해 초목을 잘라내지 않는 채 산을 오를 수 있도록 구불거리는 길을 내리라 마음먹었다.

구엘 공원에 들어서면 마치 이상한 나라에 온 느낌을 받는다. 직선은 찾아볼 수 없고 온통 구불거리는데다가 동화책에서나 나올직한 형상들이 특이한 꺾절로 싸여 있기 때문이다.

기본 장식에 덧붙은 카탈루냐 전통의 ‘트렌카디스 장식’⁴⁷⁾은 가우디의 건축 언어를 보다 더 풍부하게 만든 장본인임에 틀림없을 것이다. 다양한 색의 깨진 타일들은 온통 구엘 공원을 덮고 있다, 특히 공원의 대 계단은 1984년 유네스코로부터 세계문화 유산으로 지정될 만큼 독특한 것으로, 활기찬 조형감과 함께 타일 조각의 화려한 색채를 자랑한다. 다양한 색채의 타일 조각들은 구불거리는 벤치에도 이어져 있는데, 벤치는 마치 하늘에서 떨어져 쉬고 있는 아름다운 비닐로 덮인 용처럼 보인다. 이처럼 가우디의 장식은 형태도 색채도 마치 자연이 빚어낸 듯한 착각을 불러일으킨다.

대 계단에 있는 3개의 분수<그림2-17>와 벤치<그림2-18>는 구엘 공원을 더욱더 활기차게 만들고 있다. 지상에 떨어진 빗물이 모이면 세라믹 재지로 된 용의 입으로 토하듯이 나오게 되는데, 용이 땅속에서 물을 지키고 있다는 그리스 신화를 재구성 한 것이다.⁴⁸⁾

공원에 천정장식과<그림2-19>90개가 넘는 기둥<그림2-20>들은 도리아 양

46) Francois Rene Roland, 전게서, p.98.

47) 트렌카디스는 카탈루냐 언어로 깨진타일 조각으로부터 창조되는 모자이크의 한 유형이다.
(<http://terms.naver.com/entry.nhn?cid=371&docId=1052161&mobile&categoryId=1384>),
검색일: 2013.4.5.

48) 손세관, 전게서, pp.64~66.

식⁴⁹⁾을 반영하였다. 신전을 연상케 하는 신비스럽도록 장엄한 느낌은 이 기둥들이 떠받치고 있는 옥상 테라스 혹은 광장이 주는 빛나는 경쾌함과 강렬한 대비를 이룬다. 광장은 거대한 파충류처럼 구불구불한 형태로 길게 이어지는 벤치에 둘러싸여 있다. 벤치는 트렌카디스 기법에 따라 타일조각과 유리조각으로 뒤덮여 있다. ⁵⁰⁾

구엘 공원은 1984년 유네스코로부터 세계문화유산으로 지정되었다.⁵¹⁾

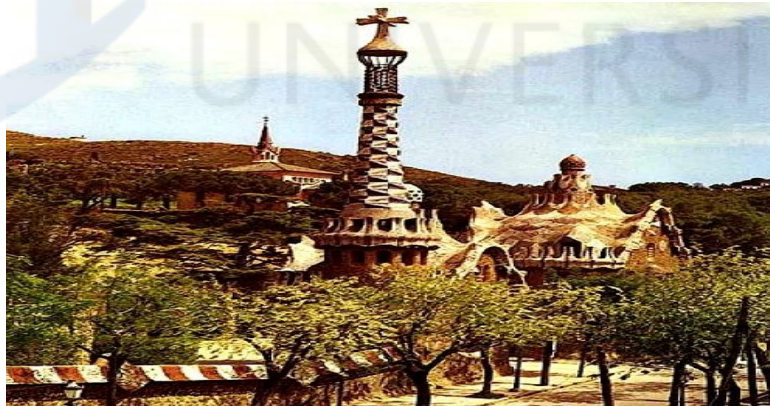
49) 그리스건축의 초기양식으로 그리스인들이 발전시켰고 로마인들이 수정한 양식.
(<http://terms.naver.com/entry.nhn?cid=1388&docId=894063&mobile&categoryId=1388>),
검색일: 2013.4.5.

50) 필립티에보, 전계서, p.64.

51) Maria Antonietta Crippa, 전계서, p.54.

<그림2-15>구엘 공원 정면⁵²⁾

<그림2-16>구엘 공원⁵³⁾

52) <http://www.gaudidesigner.com/uk/parc-guell>, 검색일: 2013.4.5.

53) <http://www.gaudidesigner.com/uk/parc-guell>, 검색일: 2013.4.5.

<그림2-17>구엘 공원 분수⁵⁴⁾

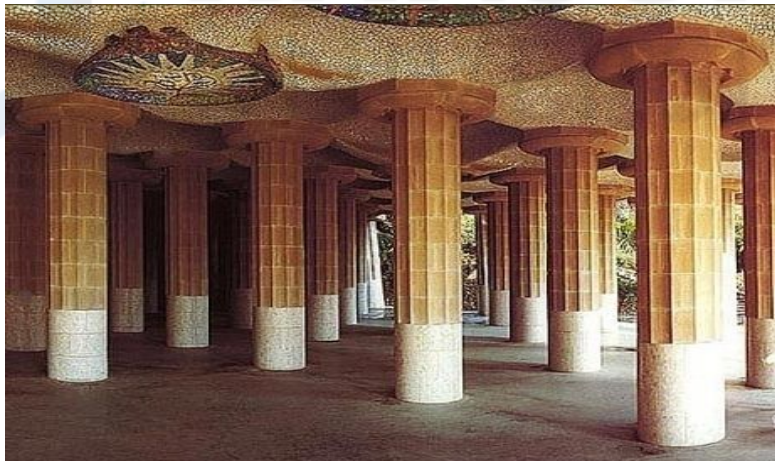
<그림2-18>구엘 공원 벤치⁵⁵⁾

54) <http://www.gaudidesigner.com/uk/parc-guell>, 검색일: 2013.4.5.

55) <http://www.gaudidesigner.com/uk/parc-guell>, 검색일: 2013.4.5.

<그림2-19>구엘 공원 천정 장식⁵⁶⁾

<그림2-20>구엘 공원 도리아 식 기둥⁵⁷⁾

---

56) <http://www.gaudidesigner.com/uk/parc-guell>, 검색일 : 2013.4.5.

57) <http://www.gaudidesigner.com/uk/parc-guell>, 검색일 : 2013.4.5.

2. 종교 건축

성 테레사 수녀학교는 사제인 돈 엔리케 데 오소 세르베리요에 의해 설립 되었다. 그는 소녀 교육에 봉사하는 성녀 테레사 수도회의 창시자로 바르셀로나 변두리에 토지를 매입해 건물을 짓기로 했다. 그러나 예산 부족으로 건물은 2층밖에 올리지 못했다. 가우디가 처음부터 이 건물의 신축에 참여한 것은 아니다. 처음 설계한 건축가는 확실하지 않은데 1888년 오소 신부는 건물의 중축을 가우디에게 위임했다. 가우디는 건물 설계를 기초부터 전면 수정해야 했다.⁵⁸⁾ 카톨릭 종교와 교육을 위해서 만들 것, 이 사명은 가우디의 신앙의 열정을 크게 눈뜨게 하여서, 그것은 예술의 창조력으로 전화(轉化)하여 간다.⁵⁹⁾ 고딕풍의 건물은 매우 짐작다.⁶⁰⁾

건물은 밖에서 볼 때 꾸미지 않은 성처럼 보이는 아담한 직사각형이다. 점점 높이가 줄어드는 지상 위 네 개의 층이 만들어내는 리듬을 벽에서 볼 수 있으며 건물 정상은 매우 뾰족한 삼각형의 종안이 있는 흉벽(胸壁)에 덮여 있다.⁶¹⁾ 격자 무늬 창문에 장식은 옥상의 흉벽과 정면의 일부분에 붙여진 암갈색의 타일뿐이다. 정면 중앙에는 조각 타일로 만들어진 칼멜 수도회의 문장을 붙였지만 1936년에 파괴되었다.⁶²⁾ 전체 건물은 구조적으로도 장식적으로도 기능하는 간단한 자재를 사용해 건설했다.<그림2-21> 견고한 황색과 적색 테라코타 벽돌이 창틀과 연귀(燕口)로 이은 아치, 첨두, 층과 층 사이의 경계, 황토색 돌을 위한 틀을 만드는데 사용되었다. 건물의 네 귀퉁이에 테라코타로 된 뾰족한 탑이 있다. 각각의 뾰족탑에는 교묘하게 쌓은 나선 모양의 벽돌 기둥을 지탱하는 단이 있으며 입구의 주랑 현관에는 테레사 수녀원의 상징과 더불어 기하학적인 문양과 식물 문양이 두드러지는 삼중의 단철 대문이 우뚝 서 있다.

가우디는 뾰뾰이 배열된 사슬모양의 원뿔곡선의 십자형 첨두아치가 지붕을 덮은 복도<그림2-22><그림2-23>가 양옆을 지키는 이 수도원 성의 정수인 채광이 잘되는 개방된 두 개의 안뜰을 짓는 데 능란한 건축 기술을 발휘하며, 몇몇 아치

58) 이종석, 전계서, p.135.

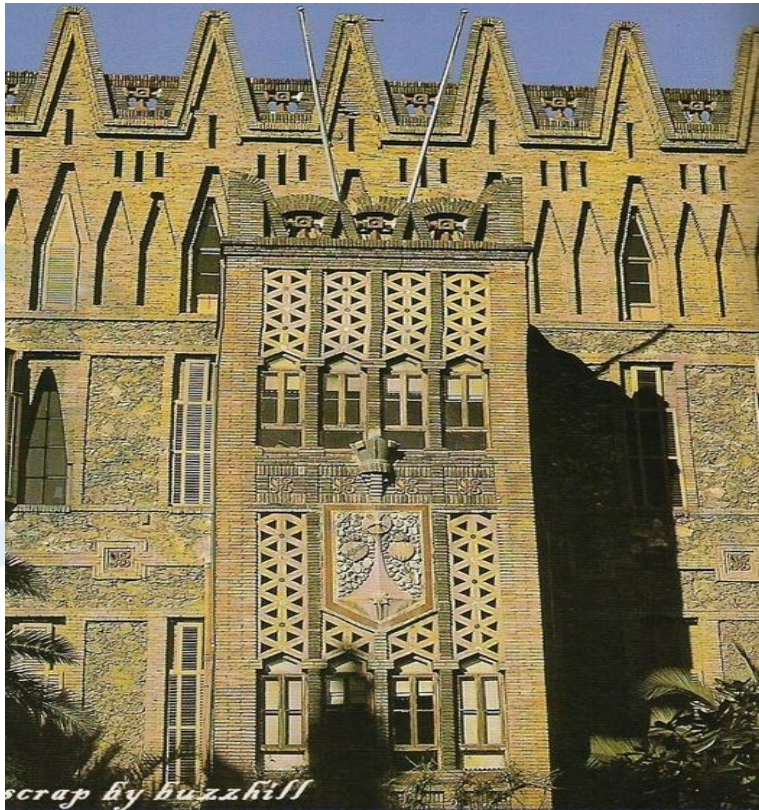
59) Francois Rene Roland, 전계서. p58.

60) 이종석, 전계서, p.135.

61) Maria Antonietta Crippa, 전계서, p31.

62) 이종석, 전계서, p.135.

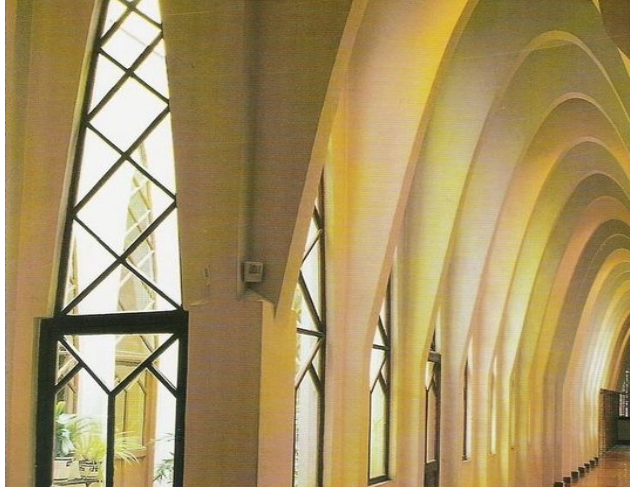
는 아주 가느다란 기둥 위에 얹혀 있으며 벽돌 하나 정도 두께의 기둥에 얹혀 있는 것도 있다. 진한 테라코타 기둥과 바닥하고 뚜렷이 대조를 이루는 흰 석고 아치 표면 위로 햇빛이 퍼져나간다. 1층에서 지붕까지 견고한 벽돌로 이루어진 내력 구조는 측면 창<그림2-24>으로부터 햇빛이 쏟아져 들어오는 중앙의 수직구역을 보호하기 위해 밀도 높고 튼튼한 교차 짜임 골조로 설계되었다.⁶³⁾

<그림2-21>성 테레사 수녀학교 정문⁶⁴⁾

63) Maria Antonietta Crippa, 전계서, pp.31~33.

64) <http://blog.naver.com/yhyft?Redirect=Log&logNo=140004967971>, 검색일: 2013.4.6.

<그림2-22>성 테레사 수녀학교 2층 복도⁶⁵⁾

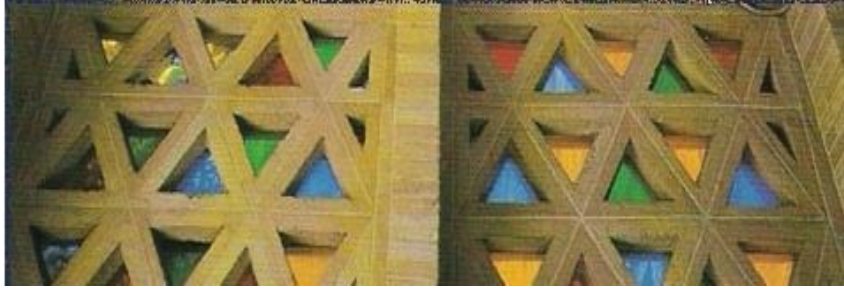

<그림2-23>성 테레사 수녀학교 1층 복도⁶⁶⁾

---

65) <http://blog.naver.com/yhyft?Redirect=Log&logNo=14000496797>, 검색일: 2013.4.6.

66) <http://blog.naver.com/inde9898?Redirect=Log&logNo=110005188090>, 검색일: 2013.4.6.

<그림2-24>성 테레사 수녀학교 창문⁶⁷⁾

가우디의 미완성 작품 중 하나로 감독교회 주교관<그림2-25>이 있다. 이 건물 자체는 가우디의 뒤를 이은 몇몇의 건축가 지휘에 의해서 완성되었다.

1886년에 레우스 출신의 사제 호안 밥티스타 그라우 이바예스피노스가 레온 지구 아스토르가의 주교로 임명되었다. 그 도시에는 적당한 건물이 없었기 때문에 그는 그 무렵 스페인 전역에 이름이 알려져 있던 가우디에게 새 주교관의 설계를 부탁했다. 가우디는 이 건물을 명백한 신 고딕 양식의 성으로 설계했다. 화강암으로 만든 이 건물은 해자에 둘러싸여 있다. 중앙 부분은 모퉁이 마다 네 개의 원통형 탑이 달려 있는 정사각형으로, 그 네 측면에서는 더 작은 크기의 부속 건물 들이 뻗어 나온다.

67) <http://blog.naver.com/yhyft?Redirect=Log&logNo=140004967971>, 검색일: 2013.4.6.

채광창이 나있는 복층의 넓은 방을 중심으로 빙 둘러싸고 방들이 전개된다. 무데하르 양식의 총안이 있는 흉벽은 각뿔 형태의 튼튼한 지붕으로 이어진다. 가장 눈길을 끄는 곳은 주랑 현관으로 커다란 이맛돌로 만든 바깥쪽으로 벌어진 세 개의 높고 뾰족한 아치가 특징인데 경사진 버팀벽으로 분할된다.

가우디는 고딕양식의 주제와 상징을 자유롭게 해석하여 내부의 방과 실내 장식에 반영했다. 벽에는 회반죽을 바르고 긁어서 그린 그림으로 장식하는 한편 암적색 유약을 바른 도자기로 만든 모티프로 둥근 청장 귀퉁이를 장식했다. 기둥머리의 형태가 특이하다. 식물 모티프에서 영감을 얻거나 입체감을 이용해 표현한다. 독창적인 색유리 창문도 많이 있다. 공관으로 설계되었지만 이 건물은 주교 관저로 사용되지 않고 곧 박물관으로 바뀌었다. 1907년에서 1914년 사이에 건축가 리카르도 가리아 가레타가 이 건물을 완공했다.⁶⁸⁾

<그림2-25>감독관 교회 주교관⁶⁹⁾

발레아레스 제도 최대의 섬 마요르카의 수도에 있는 마요르카 대성당<그림

68) Maria Antonietta Crippa, 전계서, p.35.

69) 상계서, p.35.

2-26>은, 가우디의 미완성 작품 중 하나이다.

19세기 말 마요르카의 주교 페레 캄핀스 이 바르셀로는 사제단의 의견을 위한 커다란 석조 성가대석이 사제석과 제대(祭臺)를 가린다는 사실을 염려함을 가우디가 알고 본당 회중석의 의견 성가대석을 제거하고 그 부품을 후진 벽을 장식 하는데 사용하고자 제안했다.

왕실 예배당의 큰 창문을 개방하고 높은 제대와 성가대 좌석과 성가대석을 성단 뒤로 옮길 것을 제안하였지만 그것은 완공되지 않았다.

의견의 차이와 재정난 때문에 공사는 1914년까지 더디게 진척되었다.

그 후 그 지역의 장인들과 충직한 조수들의 도움을 받아 가우디는 성가대석과 다른 부분을 제거했다. 그가 진행한 두 가지 중요한 작업은, 사제석 중앙에 있는 상징적인 조상으로 화려하게 장식한 서로 다른 높이의 소켓이 붙은 달집과 로레토의 성모 마리아에 대한 기원을 담은 왕실 예배당 창문이다. 여기에서 그는 추상적인 형상이 있는 디자인의 색유리를 겹쳐서 사용함으로써 특별히 당해의 느낌을 창조하는데 성공했다.⁷⁰⁾

마요르카 대 성당의 공사는 사교 캄핀스 박사가 어느 사교의 공적인 서적 속에서 적절하게 표현하고 있듯이, 개축공사가 아닌 복원공사이며, 그것 또한 사그다 파밀리아 성당의 장식을 위한 끝없는 시작이었던 것이다.

이리하여 가우디는 카타르냐의 가장 찬란한 고딕 전통과 건축예술에 대한 그 자신도 개성적인 개념을 훌륭하게 융합시킨 것이다.⁷¹⁾

사그다 파밀리아(Sagrada Familia)는 성가족 성당이라 불리며 1886년 바르셀로나 마요르카 거리에 신 고딕 양식으로 세워지고 있다. 돌과 종교 예술이 삼위일체를 이루는 속죄의 성당으로 칭해지고 있으며 가우디의 예술 작품 활동의 상당한 부분을 차지하는 이 성당은 가우디가 생존 했을 때에도 계속 변화를 거듭하였고, 아직까지도 계속되어지고 있다.

가우디는 성가족 성당을 통해 지금까지 자신이 쌓아 온 모든 경험을 모아 최고의 걸 작품을 만들 것 이라고 스스로 다짐했다.

1906년 건물의 계획이 마무리 되면서 가우디는 예수의 ‘탄생’과 ‘수난’과 ‘영광’을 의미 하는 부분을 작업하기 시작하였다. ‘탄생’은 하늘을 찌를 듯한 4개

70) Maria Antonietta Crippa, 전게서, p.63.

71) Francois Rene Roland, 전게서, p.283.

의 포물 첨탑으로 구성되어 있으며, 첨탑을 이루고 있는 돌 하나 하나는 예수의 탄생을 의미하는 정교한 조각들로 이루어져 있다.

성가족 성당<그림2-27>은 돌과 종교와 예술이 삼위일체를 이루는 작품으로, 가우디 스스로의 속죄사원이라고 칭하면서 건축하는 과정을 자기희생의 과정으로 생각했다고 전해진다. 1883년부터 1926년까지 43년간 가우디의 일생은 성가족성당 공사에 전부 바쳐졌다.

가우디가 죽은 지 3년 후에 그가 구상한 성가족 성당의 전체 도면이 확정 발표되고 가우디의 작업을 계승하는 건축가들의 기술적인 연구를 바탕으로 지금까지도 계속되고 있다.⁷²⁾

<그림2-26 >마요르카 대성당⁷³⁾

72) 손세관, 전게서, pp.83~87.

73) <http://blog.naver.com/100ky?Redirect=Log&logNo=140171032495>, 검색일: 2013.4.6

<그림2-27 >성가족 성당⁷⁴⁾

1909년에 가우디는 성가족 교회 건설을 추진한 성 요셉 여성회로부터 성가족 교회 부속학교 건물 공사를 의뢰 받았다.

카탈루냐 방식으로 학교처럼 건설한 이 직선 보간 곡선 건물은 1887년에 공사가 시작되어 거듭된 증축 끝에 1906년에 완성되었다. 이 건물 공사는 성가족 교회 부지 공사 감독으로서의 가우디의 출발점이었다.

카탈루냐 방식으로 나뭇잎처럼 3열로 겹쳐 쌓은 벽돌로만 건설된 이 건물은 벽도 지붕도 공간적인 직선보다는 곡선으로 되어 가볍고 안정적이며 내구성이 있다. 유일한 장식적 부분은 창 위쪽에 있는데 빗물을 막아주는 기능도 갖고 있는 테라코타 장식의 모티프는 삼각형 모양으로 돌을새김 되어있다. 이 건물의 구조적 단순함과 독창성은 동시대의 많은 건축가의 주의를 끌었는데 그 기하학적 순수함과 정밀한 기능성에 깜짝 놀랐다. 불행히도 이 건물은 내전 기간에 화재로 완전히 파괴되었고 모든 소장 기록 또한 완전히 소실되었으며, 건물의 마지막 잔해는 최근에 완전히 제거되었다.⁷⁵⁾

74) <http://blog.naver.com/yudau?Redirect=Log&logNo=2423253>, 검색일: 2013.4.6.

75) Maria Antonietta Crippa, 전계서, pp.79~80.

3. 주거 건축

가우디는 에우세비 구엘과 사돈지간이자 훗날 스페인인 왕이 코미야스 후작으로 서임한 막시모 디아스 키하노로부터 산탄데르 지방의 코미야스에 있는 해안에 지을 별장을 설계해달라는 요청을 받았다.⁷⁶⁾

그리하여 이 부지에 세워진 별장은 독창적인 외양 때문에 엘 카프리초(El.Capricho)<그림2-28>라고 명명 되어졌다. 부지는 약간 높은 산이 있고 산비탈 밤나무 중심부에 자리 잡고 있으며 동서로 가늘고 긴 경사지 이다.

이 별장을 지으면서 가우디는 땅의 물매를 고려했다. 별장 부지는 북향으로, 바다로 이어지는 푸른 계곡에 면해 있었다. 그는 건물을 수평으로 배치하고 낮 시간에 활동하는 공간에서 계곡을 바라 볼 수 있게 방위를 정하고 이중 창 유리를 설계했다.⁷⁷⁾ 이 특수한 조건을 숙고한 배치 계획과 건물 자체의 평면 계획은 가우디의 초기작품의 특징을 잘 보여주고 있다.⁷⁸⁾

건물의 일부는 땅을 평평하게 굴착해 만든 부지위에 들어서 있는데 건물 뒤편 정원의 휴식공간이 되어주기도 하고 하는 높고 견고한 담에 둘러싸여 있다. 아담한 별장의 외벽은 수평의 띠 모양 모티프로 장식되어 있다. 가우디는 1층 주 피사드를 회색이 도는 황토색의 돌을 면만 대강 다듬어 돌출된 형태로 강조했다. 주 피사드의 2층과 건물 전체 벽에는 선명한 바탕의 무지개처럼 색이 변하는 벽도로가 대개 해바라기나 이파리 무늬의 부조로 장식한 마울리카 도자기 타일을 번갈아 가며 사용했다.

내부의 방들의 배치는 카사 비센스(Casa Vicens) 저택과 유사하다. 부엌과 다용도실은 지하에 있는 한편 2층에는 석고로 된 아라비아풍이 작고 둥근 천장에 덮인 넓은 응접실과 흡연실이 있다. 벽면 아랫부분은 채색한 도자기 타일로, 윗부분은 종이 펄프나 종이 파편에 아교나 풀을 섞어 만든 자재인 혼응지(混凝紙)로 되어있다.

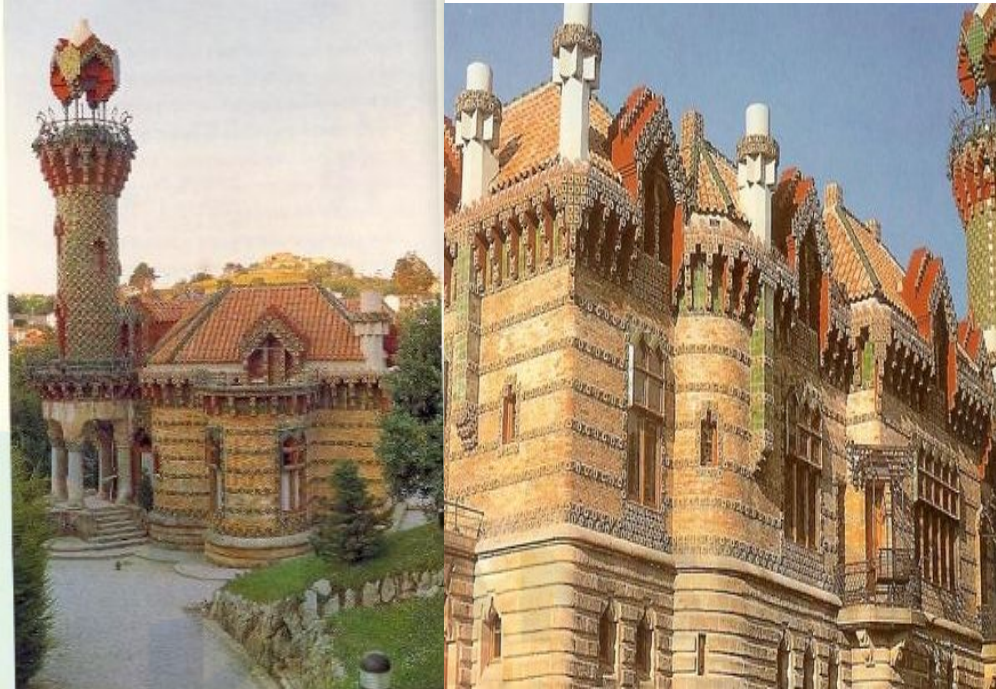
많은 손님을 수용하도록 건설되었기 때문에 별장에는 욕실이 딸려 있는 침실이 많이 있는데 이 방들은 집의 중심이 되는 2배 높이의 거실과 연결되어 있다.

76) Maria Antonietta Crippa, 전게서, pp.15~18.

77) 상계서, p.24.

78) Francois Rene Roland, 전게서, p.18.

가우디는 이 건설공사를 직접 감독하지는 않았다.⁷⁹⁾ 시공에는 이부지에서 이미 건설의 경험을 한 가우디의 친구, 건축가 크리스트 바르 카스칸테 코로무의 협력을 얻고 있다.⁸⁰⁾

<그림2-28> 엘 카프리쵸⁸¹⁾

가우디가 설계한 최초의 중산계급 주택은 카사 비센스(Casa Vicens) 저택<그림 2-29>으로, 증권 중개인 마누엘 비센스 이 몬타네르가 공사를 의뢰하였다. 카사 비센스 저택은 가우디 작품 중 가장 이국적인 작품으로 이슬람 풍의 그리스도교 건축양식인 무데하르 양식과 절풍주의 방식에 따라 본래의 양식에 상관없이 매우 독창적인 방식으로 제 조립 하고 결합한 절충적 양식으로 지어졌다. 이 건물은 가우디가 가정집으로 지었으며, 여러 가지 색의 물결 피사드가 있는 3층짜리 단독 건물이다. 이 건축은 바르셀로나의 전통적인 건축 방식에 따라 담은 폐쇄적이고, 나무로 된 작은 도리와 천장의 도리와 도리 사이에 곡선이 있는 구조

79) Maria Antonietta Crippa, 전게서, p.15.

80) Francois Rene Roland, 전게서, p.18.

81) <http://blog.naver.com/explozn87?Redirect=Log&logNo=30015529315>, 검색일: 2013.4.6.

이다.⁸²⁾ 외관의 벽은 초록색과 크림색의 단색타일로 덮인 ‘색의 결정체’⁸³⁾라 할 수 있으며 꽃문양의 타일과 벽돌이 묘한 방식으로 교차되어 있어 생동감과 동양적인 색채를 보여준다.

카사 비센스 저택의 장식은 지나치다 싶을 정도로 구석구석 없는 곳이 없었다. 식당 천장 대들보 사이의 공간에 반질반질한 붉은 앵두와 무성한 푸른 잎이 새겨져 있으며, 흡연실의 조유석 모양의 무카르나스(조각이 들어간 석고)천장과 타일은 이슬람의 영향을 많이 받았던 곳이다.⁸⁴⁾ 건물 부지는 단단한 받침대 위에 작은 종려나무의 잎사귀 무늬로 된 단철 조각으로 꼭대기를 장식한 잡석 담에 둘러싸여 있다.⁸⁵⁾

<그림2-29>카사 비센스 저택⁸⁶⁾

에우세비 구엘의 친구인 마리아노 안드레스와 시몬 페르난데스는 직물도매상으로 아주 특별한 저택을 찾고 있었다. 가우디는 그들을 위해 외관을 거칠게 대강 다듬은 화강암으로 마무리한 신 고딕양식의 건물인 페르난데스 이 안드레스 저택

82) 전광영, 전계서, p.76.

83) 손세관, 전계서, p.59.

84) 하이스 반웬스 베르헌(2002), 『어머니 품을 설계한 건축가 가우디』, 양성혜 옮김, 서울 : 현암사, p.159.

85) Maria Antonietta Crippa, 전계서, p.22.

86) http://blog.naver.com/sm_t?Redirect=Log&logNo=96989222. 검색일: 2013.4.6.

(Casa Feranandez y Andres)을 선물했다.

아담한 크기의 이 건물은, 돌출한 가로 줄과 거리에 면해 있는 돌로 테를 씌운 지붕 밑 방의 창문에 의해 두드러진다. 정적 구조의 지하와 1층의 골조는 쇠기둥과 들보로 구성되어 있고 둘레의 벽은 단단한 벽돌로 이루어져 있다.⁸⁷⁾

1898년 가우디는 페드로 마르틸 칼베트의 상속인으로부터 카사 칼베트(Casa Calvet)저택<그림2-30>의 건축을 의뢰 받았다. 유례없이 대칭적인 이 건물에는 모더니즘적 감수성과 절제된 신바로크 양식이 구현되어 있다.⁸⁸⁾

카사 칼베트 저택 현관 로비는 매우 매력적으로 현관 벽에 청색의 타일을 사용했고 단철과 나무, 유리로 만들어진 한편의 시와도 같은 엘리베이터가 있다. 1층은 칼베트의 사무실로 가우디가 제작한 가구<그림2-31>를 들여 놓았다. 이 독특한 곡선 형태의 오크나무재질의 가구는 이 분야에서는 매우 신선한 것이었다.⁸⁹⁾ 칼베트 저택의 외관은 몬주이크에서 난 사암으로 만든 5층 건물이다. 가우디는 현관을 만들면서 스페인 바로크 양식의 오랜 전통을 완벽히 소화해 내었다.

1900년 6월 바르셀로나 시 당국은 그해의 가장 매력적이고 독창적이며 기능적이고 기술적으로 첨단인 건물이라고 평하며 이 저택에 1등상을 수여했다. 가우디는 지극히 사소한 세부사항을 설계하는 데도 많은 열정을 쏟았다.⁹⁰⁾

---

87) Maria Antonietta Crippa, 전계서, p.37.

88) 상계서, p.39.

89) 이종석, 전계서, pp.141~142.

90) Maria Antonietta Crippa, 전계서, p.41.

<그림2-30>카사 칼베트 저택⁹¹⁾

<그림2-31>카사 칼베트 저택의 가구들⁹²⁾

91) <http://blog.naver.com/kj12057?Redirect=Log&logNo=130030176448>, 검색일: 2013.4.7.

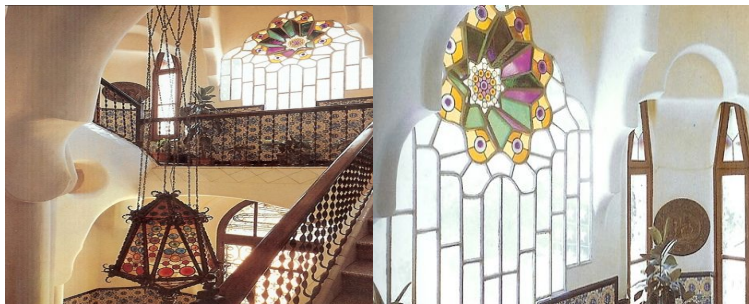
92) <http://blog.naver.com/djkimajou?Redirect=Log&logNo=130023004474>, 검색일: 2013.4..7

바르셀로나를 굽어보는 코르 셀로라 산맥의 허리에 위치한⁹³⁾ 베예스구아르드 별장(Villa Bellesguard)<그림2-32>은 그곳에서 내려다보는 경치가 아름다웠기 때문에 왕의 대신이었던 시인 베르나트 메트게가 베예스구아르드라이름을 붙였다.

이 저택을 의뢰한 미망인 도냐 마리아 사게스는 카탈루냐 교회의 정치적 회복을 바라는 가문의 사람이었다. 카탈루냐인들이 지키고 보존해야 할 민족의 과거를 상징하는 이집은, 그래서인지 방어적 성격을 강하게 띠고 있다.⁹⁴⁾ 외관은 슬레이트 질감의 돌로 덮인 독창적인 아치, 그리고 둥근 아치 천장에는 흰 회반죽을 칠했다. 식당 천장에는 대들보 역할을 하고 있는 둥근 아치를 볼 수 있다. 계단에는 녹색과 보라색의 별을 그려 넣은 착색유리<그림2-33>가 있다. 탑 윗부분에는 나선형으로 표현된 카타루냐 문장과 그 위에 왕관이 있다.⁹⁵⁾

<그림32>베예스구아르드 별장⁹⁶⁾

<그림33>베예스구아르드 별장 창문⁹⁷⁾

93) 이종석, 전계서, p.143.

94) 필립티에보, 전계서, pp.48~49.

95) 이종석, 전계서, p.145.

96) <http://inde9898.blog.me/110005146827>, 검색일: 2013.4.7.

97) <http://inde9898.blog.me/110005146827>, 검색일: 2013.4.7.

바트요는 바르셀로나의 실업가로서 18세기에 세워진 허름한 집을 소유하고 있었다. 그는 이집의 개축을 가우디에게 의뢰했다.

1904년에 작업한 가우디의 가장 중요한 작품⁹⁸⁾이기도 한 이 건축물이 카사 바트요(Casa Batllo)저택<그림2-34>이다. 카사 바트요(Casa Batllo)는 개축이라는 점에서 새롭게 설계하는 것 보다 훨씬 복잡했다. 가우디는 3일 동안 밤샘을 하며 생각한 끝에 1층과 2층의 건물전면은 문주 이익산 사암을 사용해 새롭게 만들고, 벼 형상의 기둥들을 사용하기로 했다. 건물 정면의 다른 부분은 일렁거리는 파도처럼 물결 모양의 표면을 만들어 그 위에 여러 가지 색유리 파편과 둥근 채색 타일<그림2-35>을 입혔다. 색, 군청색 등 여러 색깔의 기와를 올렸고, 마치 뼈 없는 용의 등뼈를 연상케 하는 구형과 반 원통형의 세라믹이 번갈아 이어져 있는데, 이것은 차가운 발코니의 돌과 대조를 이루며, 햇빛의 반사에 따라서 끊임없이 색이 변하여 독특한 분위기를 자아낸다. 발코니의 판석은 눈 부분이 뚫린 괴물의 머리뼈가 돌출된 듯한 형태의 철재 난간<그림2-36>이 설치되었다. 괴물처럼 보이는 물결모양의 이 부분은<그림2-37>적색과 청색으로 변화하는 색조의 커다란 반원통형과 구형의 기와로 만들어졌다. 머리와 꼬리가 없는 용의 모습을 한 원통형 탑은 나선식 계단으로 되어 있으며, 뾰족한 끝은 4개의 가로대가 있는 십자가로 장식되어 있는 마요르카식 도자기 조각에 해당 된다.⁹⁹⁾

바트요 저택의 물결치는 듯한 선은 내부로 스며들어, 지붕에서 보이는 용의 등뼈는 1층부터 2층까지 이어지는 계단 난간<그림2-38>에도 나타난다. 평평한 면이나 수직성의 느낌이 여지없이 배제 되었다. 천장과 벽에는 회반죽을 발랐으며 문과 창문의 틀 역시 물 흐르는 듯한 벽의 곡선이나 실내 공간과 잘 어우러지도록 직선을 거부하고 있다.¹⁰⁰⁾

가우디의 작품 중 최고로 꼽히는 ‘뼈로 된 집’ 이라 불리는 카사 바트요(Casa Batllo)는 장식과 구조가 하나로 결합되고, 점점 건축표피의 장식이 거대한 조각으로 변해가고 있음을 보여주며, ‘총체적인 자연’의 모습을 표현하려는 가우디의 사고가 무르익었음을 보여준다.¹⁰¹⁾

98) 이종석, 전계서, p.159.

99) 상계서, pp.159~160.

100) 필립티에보, 전계서, pp.66~69.

101) 안현주(2011) 「안토니 가우디 건축의 조형적 특성을 응용한 헤어디자인연구」, 사회교육대학원 석사학위논문. p17.

<그림2-34>바트요 저택102)

<그림2-35>바트요 저택 정면부103)

<그림2-36>바트요 저택 발코니104)

<그림2-37>바트요 저택 지붕105)

<그림2-38>바트요 저택 내부106)

102) <http://www.gaudidesigner.com>, 검색일: 2013.4.7.

103) <http://www.gaudidesigner.com>, 검색일: 2013.4.7.

104) <http://www.gaudidesigner.com>, 검색일: 2013.4.7.

105) <http://www.gaudidesigner.com>, 검색일: 2013.4.7.

106) <http://www.gaudidesigner.com>, 검색일: 2013.4.7.

가우디의 작품에서는 직선을 찾기가 어렵다.¹⁰⁷⁾ 그 대표작중 하나가 카사 밀라(Casa Mila)저택<그림39>이다.

카사 바트요(Casa Batllo)에 매료당한 적이 있는 밀라는 이 작업을 가우디에게 부탁했다. 기초는 돌을 집어넣어 석회 모르타르로 단단하게 채워 넣었다. 건물 정면은 돌로 되어있고 뒷면을 벽돌에 회반죽을 발랐다. 내부구조는 돌과 벽돌, 쇠로 된 기둥, 계단 통풍구와 칸막이 외는 벽이 없다.¹⁰⁸⁾

발코니 단철은 물결치는 꾸불꾸불한 나뭇잎으로 묘사된 추상적 모티프와 식물 모티프<그림2-40>로 형상화 된다. 철제 가공물은 가우디의 감독 하에 일종의 조각 콜라주 형태로 제작 되었다.¹⁰⁹⁾

가우디는 기묘한 모양의 굴뚝과 환기탑, 그리고 옥상출입구를 만들었다. 굴뚝<그림2-41>은 나선형의 몸통과 전사가 투구를 쓴 듯한 모습으로 만들어졌다. 환기탑<그림2-42>은 구부러져 있고 매우 아름다운 기하학적 모습을 하고 있다.

이 건물에서 가장 특이한 것은 각층에 잔물결이 일렁거리는 호수 면과 같은 움직임 표현한 샷자리와 회반죽을 바른 천장일 것이다.¹¹⁰⁾

밀라 저택은 1962년 공식적으로 바르셀로나 예술 유산 목록에 올랐으며 1984년 이후로는 유네스코 세계문화 유산으로 지정 되었다.

<그림2-39>밀라 저택¹¹¹⁾

107) 손세관, 전게서, p.44.

108) 이종석, 전게서, pp.161~162.

109) Maria Antonietta Crippa, 전게서, p.72.

110) 이종석, 상게서, pp.163~165.

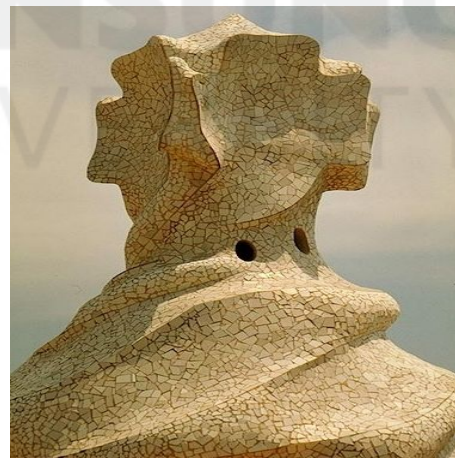
111) <http://www.gaudidesigner.com/fr/casa-mila.html>, 검색일: 2013.4.7.

<그림2-40>밀라 저택 단철 발코니¹¹²⁾

<그림2-41>밀라 저택 굴뚝¹¹³⁾

<그림2-42>밀라 저택 환기구¹¹⁴⁾

112) <http://blog.naver.com/macnhs35?Redirect=Log&logNo=110039078812>, 검색일: 2013.4.7.

113) <http://www.gaudidesigner.com/fr/casa-mila-une>, 검색일: 2013.4.7.

114) <http://www.gaudidesigner.com/fr/casa-mila-une>, 검색일: 2013.4.7.

제 3 장 안토니 가우디 작품의 조형적 특성분석

제 1 절 형태적 특성

가우디 건축의 조형적 특성분석에서 찾아 볼 수 있는 형태적 특성 중에는 유기적 곡선의 구조적인 형태미와 형태의 역동성을 찾아 볼 수 있다.

가우디는 ‘인간의 건축은 직선이며, 신의 건축은 곡선이다’¹¹⁵⁾ 했으며, 자연이 인공물과 구별되는 본질적인 형상은 연속적인 형태의 유기적 곡선이며, 그 형태는 아무리 작은 장식적 요소라 할지라도 결코 반복되지 않는다고 하였다. 또한 가우디는 직선이나 수학적인 것을 많이 사용하는 다른 건축가들에 비해 자연적인 것의 형태의 근본은 인공적인 직선 또는 수학적이라든가 평면적인 것이 아리라고 해석하였으며, 가우디가 가장 주요하게 여긴 것은 자연의 형태만을 모방하는 것이 아니라 자연의 원래 모습으로 돌아가 그것을 재해석 하여 형상화 시키는 표현기법을 사용하였다.

특히, 독특한 구조해석의 기법을 통해 얻어진 자유로운 포물 곡선을 이용하여 구조에 대한 자유로운 시도로 다양한 형태의 자연의 역동감을 표현하였다.¹¹⁶⁾

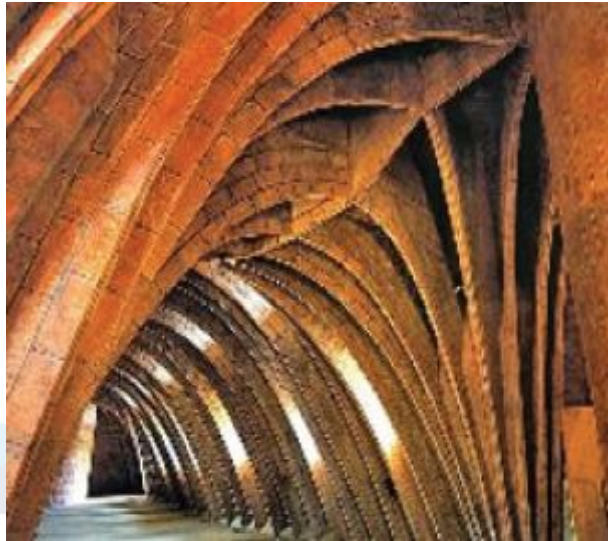
유기적 곡선의 구조적 형태미는 생물체의 각 요소들이 서로 밀접하게 연관하면서 나타나는 자연적인 곡선들이 연결되며 면을 만들고 상호 연관하여 구조적인 3차원 적인 형태를 나타내는 것으로 안토니 가우디의 후기 작품에서 쉽게 찾아 볼 수 있다. 그의 후기 작품은 프랑스와 벨기에의 아르누보에서 영향을 받았으나 식물이나 자연물로부터 유기적인 곡선을 추상적인 건축의 장식에 국한하지 않고 구조적인 해석으로 자신만의 모데르니스모로 표현하였다.¹¹⁷⁾

115) 손연자(2001), 「Gaudi 건축에 나타난 조형성과 색채에 관한 연구」, 조선대학교 대학원 석사학위논문, p.37.

116) 자세한 내용은 안현주, 전제논문, p.22.

117) 신호정(2008), 「안토니오 가우디 건축작품의 형태미를 응용한 의상디자인 연구」, 이화여자대학교 디자인대학원 석사학위 논문, p.12.

카사 바트요의 다락방<그림3-1>은 몸통과 꼬리가 없는 용의 등을 연상케 하며 연속적인 유기적인 유기적 곡선미를 표현하고 있으며, 사그다라 파밀리아 나선형 계단<그림3-2>은 역동적인 형태미를 잘 보여주는 예라고 할 수 있다.118)

<그림3-1>카사 바트요 다락방119)

<그림3-2>사그다라 파밀리아 나선형 계단120)

118) 자세한 내용은 손연자, 전계논문, p.37.

119) http://www.riss.kr/search/detail/DetailView.do?p_mat_type. 검색일: 2013.4.8.

120) http://www.riss.kr/search/detail/DetailView.do?p_mat_type. 검색일: 2013.4.8.

제 2 절 소재적 특성

가우디는 어린 시절 부터 아버지에게 불을 다루는 방법, 구리를 제련하는 방법, 무쇠를 녹이는 방법 등을 배웠다.

이는 가우디가 어떠한 재료도 겁을 먹지 않고 사용할 줄 아는 건축가로 성장할 수 있는 발판을 제공했다, 그렇기에 가우디에게는 무엇이든지 예술가의 손길을 기다리고 있는 순수한 재료로 보였다. 가우디는 이후 깨진 타일 조각, 질그릇 조각, 거북이 등딱지, 운나는 금 조각, 쓰다버린 기계조각 등 재료를 가리지 않고 사용¹²¹⁾하여 재료의 한계성을 뛰어 넘어 그의 건축적 언어를 더욱 풍부하게 하였으며, 철과 유리를 적극적으로 사용하여 작품표현의 영역을 넓혀 나아갔다.

또한 가우디의 작품에서는 다양한 소재를 사용하여 자연적인 장식미를 추구 하였는데 식물의 넝쿨이나 꽃, 동물의 형상을 상징화 하면서 유기적 곡선을 주로 장식에 사용하는 아르누보 경향이 이어졌고, 다양한 소재의 활용은 가우디의 모데르니즘도 건축양식을 더욱 두드러지게 하였다.

가우디의 건축에서 철과 유리, 화장암 특히 세라믹 타일의 이용은 그의 미학적 건축 장식에 아름다움을 더했다.¹²²⁾

철이라는 소재를 자유자재로 활용함으로써 자연의 유기적인 곡선을 보다 강한 3차원 입체 장식물들을 만들어 냈으며 구엘 별장의 용의 문<그림3-3>의 표현과 카사 밀라의 문<그림3-4>이 대표적 예라 하겠다.

세라믹 타일을 이용한 소재의 활용에 대표적인 카사 바트요는 가우디의 뛰어난 감각이 보여 진다. 이미 그는 그의 초기 작품인 카사 비센스에 흰색과 녹색의 규격화된 타일을 외면에 부착함으로 시각적이며 회화적인 건물외형을 보여줬으며 그의 세라믹 타일의 활용의 정점인 카사 바트요는 내부 장식부터 외부 벽면 지붕까지 타일조각으로 만들어진 집이라고 해도 과언이 아닐 정도이다.

물고기의 비늘 같은 모습을 띄는 타일<그림3-5>은 아라비아 타일의 표면

121) 손세관, 전계서, pp.21~22.

122) 자세한 내용은 신호정, 전계논문, p.14.

을 압연하여 만든 것으로 견고하며 장식미도 뛰어나다.

원색의 작은 타일 조각을 이용하여 만드는 트렌카디스 기법은 가우디의 건축에서 빼 놓을 수 없는 특징 중 하나라 할 수 있다.¹²³⁾

<그림3-3> 구엘 별장 용의 문¹²⁴⁾

<그림3-4> 카사 밀라 문¹²⁵⁾

123) 자세한 내용은 신호정, 전계논문, p.14.

124) <http://blog.naver.com/astrotter?Redirect=Log&logNo=60046823789>, 검색일: 2013.4.8.

125) <http://blog.naver.com/yhyft?Redirect=Log&logNo=140004048342>, 검색일: 2013.4.8.

<그림3-5>카사 바트요 옥상 지붕 위 타일 장식¹²⁶⁾

---

126) http://blog.naver.com/great_seo?Redirect=Log&logNo=120002664700, 검색일: 2013.4.8.

제 3 절 색채적 특성

‘장식에는 색이 반드시 들어가야 한다. 자연이 우리에게 보여 주는 것 중에 똑같은 것은 하나도 없다. 식물이나 지형이나 지세나 동물의 세계에도 항상 색감의 대비가 있다. 그러므로 우리는 무조건 건축물에 부분적으로든 전체적으로든 색을 가미해야 한다.’¹²⁷⁾ 라고 가우디가 말한 것처럼 가우디의 건축에 색채는 많은 영향력을 끼쳤다.

가우디는 색이란 형태를 분명하게 하고 생기 있게 해주는 수단이라고 여겼고, 단색은 무미건조한 것으로, 실력이 없는 건축가의 은폐수단이라고 생각하였다.¹²⁸⁾ 이러한 색채표현은 가우디의 건축 작품 곳곳에서 찾아 볼 수 있는데 그 중 가우디의 대표적인 트렌카디스 기법에서 보이는 다양한 타일에서 찾아 볼 수 있다.

구엘 공원에서는 세라믹 타일조각의 색채 변화를 구엘 공원의 조형성에 맞추어 이용 하였는데 다양한 소재와 함께 타일<그림3-6> 각각의 디자인도 흥미로울 뿐만 아니라 다양한 색채표현을 함으로써 활기찬 조형감이 보여 진다. 카사 바트요의 내부<그림3-7>에는 타일의 색이 맨 윗부분은 짙은 파란색을 띄고 아래로 갈수록 점점 색이 옅어지다가 마지막에는 흰색을 보인다 가우디의 또 다른 색채표현은 스테인드글라스¹²⁹⁾에서도 찾아 볼 수 있다. 가우디의 건축 작품 곳곳에 자리하고 있는 스테인드글라스의 다채로운 색은 시선을 끈다. 베에스구아르드의 유리창<그림3-8>에 녹색과 보라색의 별을 그려 넣은 스테인드글라스와 꼴로니아 지하성당의 유리창<그림3-9>에 꽃잎이나 날개 같은 여러 가지 색의 납유리로 된 스테인드글라스는 유리창의 채광을 통해 엄숙함을 자아내고 있다.¹³⁰⁾

가우디는 ‘색채는 곧 선명하며, 색채가 형태를 명확히 눈에 띄게 한다’ 고 믿었고 그는 색채로 대상에 생명을 부여 하는 방법을 정확히 파악하고 있었

127) 손세관, 전계서, p.66.

128) 상계서, p.66.

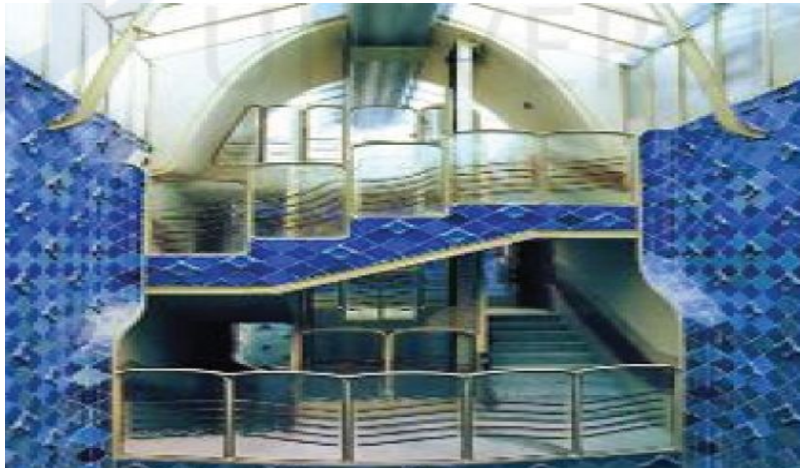
129) 스테인드글라스: 고딕양식에서 나타나는 특징 중 하나로 여러 색의 유리를 잘라 납에 테두리에 끼워 창에 붙인 것. (<http://blog.naver.com/lki1483?Redirect=Log&logNo=20183774890>), 검색일: 2013.4.8.

130) 자세한 내용은 안현주, 전계논문, p.23.

다. 따라서 색채와 조각은 건축의 부속 릴리프로 취급되고 있으며, 그것이 건축에 포함 될 때 건축은 보기에 좋고 하나의 조화를 이룰 수 있을 것이라고 그는 생각 했다.¹³¹⁾

<그림3-6> 구엘 공원의 타일¹³²⁾

<그림3-7> 카사 바트요 내부¹³³⁾

131) 전진삼(1994), 『건축의 발전』, 서울 : 미진사, pp.259~260.

132) http://blog.naver.com/great_seo?Redirect=Log&logNo=120002664700, 검색일: 2013.4.8

133) <http://www.gaudidesigner.com>, 검색일: 2013.4.8.

<그림3-8> 베에스쿠아르드 의 유리창¹³⁴⁾

<그림3-9> 폴로니아 지하성당의 유리창¹³⁵⁾

134) <http://www.gaudidesigner.com>, 검색일: 2013.4.8.

135) <http://guapanami.blog.me/60117902479>, 검색일: 2013.4.8.

제 4 절 장식적 특성

가우디의 장식의 특성중 하나인 트렌카디스는 부서지거나 깨진 타일이나 유리조각을 이용한 모자이크 기법이며, 이것은 네일 디자인 유형중 하나인 인조보석이나 자개를 이용하여 시술하는 방식과 유사하다.

작품 전반에 보여 지는 이러한 기법은 다양한 색채와 함께 가우디만의 독창적이며 환상적인 조형 감각을 보여준다. 또한 가우디에게 있어서 장식은 구조체와 하나로 통합된 유기적 장식을 의미한다.¹³⁶⁾

카사 밀라나 카사 바트요의 건물외관 전체를 하나의 유기적 조형물로 표현함과 함께 건축물 부분으로의 장식적 표현을 다양화 하였다.

카사 바트요의 인간형상을 닮은 창문과 기둥의 모양과 공룡의 등뼈와 같은 형상의 계단 손잡이<그림3-10>등이 그것이다 .¹³⁷⁾

구엘 궁전의 입구에 작은 독수리인 이 단철 장식<그림3-11>은 카탈루냐의 궁지를 세상에 알리는 것으로 길고 가느다란 조각, 그물, 끈, 모양의 철 장식을 초목과 동물의 모티브와 섞어 표현해 구조체와 장식의 유기적 조화를 잘 보여주고 있다.¹³⁸⁾

가우디는 순수 자연의 모티브를 사용함에 있어서도 있는 그대로를 도용하는 것이 아니라 추상적이면서도 상징적인 의미화 작업을 거치려 하였으며 건물을 세우기 위해 어쩔 수 없이 뽑아버린 꽃 한 송이, 나무 한 그루도 그냥 지나치지 않고 자신의 맘속에 담아두었다가 장식 속에서나마 이를 살려 오히려 실제보다 더 아름답게 표현시키곤 했을 정도이다.¹³⁹⁾

---

136) 자세한 내용은 안현주, 전계논문, p.24.

137) 자세한 내용은 신호정, 전계논문, p.14.

138) 상계논문, p.25.

139) 손세관, 전게서, p.58.

<그림3-10>카사 바트요의 등뼈 형태의 계단¹⁴⁰⁾

<그림3-11>구엘 궁전 입구 단철 장식¹⁴¹⁾

이러한 가우디 작품의 특징들은 다양한 소재와 다채로운 색채 자연을 소재로 한 유기적 장식 곡선의 구조적인 형태미와 형태의 역동성의 특징들이 서로 연관 되어 그의 작품의 예술적인 조형성을 만들어 낸다. 이를 네일 디자인에 접목하여 독창적인 작품을 제작하는데 도움이 될 수 있다고 본연구자는 생각 되어 진다.

140) Francois Rene Roland(1989), ANTONIO GAUDI, 이인환 역, 서울 : 집문사, p.122.

141) <http://blog.naver.com/ksyminwoo?Redirect=Log&logNo=120180700345>, 검색일: 2013.4.8.

제 4 장 안토니 가우디의 조형적 특성 분석을 통한 작품 연구 및 네일 디자인 제안

제 1 절 네일 디자인 유형

“21세기 뷰티 산업의 꽃”이라 불리는 매니큐어(Manicure)¹⁴²⁾는 손을 관리하는 총체적인 손 관리 방법을 의미하며 네일 케어와, 칼라링 하기, 손톱의 모양 만들기, 네일 아트, 손톱의 연장술 및 손톱 교정기술의 모두 포괄하는 과정을 말한다.

네일아트란 손톱이라는 좁은 공간위에 할 수 있는 창조적인 예술 작업으로, 특수 효과를 주는 도구와 재료를 이용하여 네일 디자인 하는 것을 말한다.¹⁴³⁾ 네일 분야 중 네일아트는 개인의 개성을 나타낼 수 있는 창조적이고 독창성이 나타나는 분야이다. 현대의 네일 디자인은 기존의 색채의 변화를 주어 디자인을 나타내었던 색채 중심의 디자인에 비해 다양한 장식적인 기법과 도구들이 발달로 더욱 다채롭게 표현되어지고 있다.¹⁴⁴⁾

조형이란 여러 가지 것을 사용하여 어떤 관념이세 형체를 만들어내는 것을 뜻하며 어떤 물질을 빌려 이것에 필요한 형태를 부여하는 행위로서 물질적 재료를 가공, 형성하여 시각적으로 표현한 결과이며, 기술에서부터 형태 짓는 것에 대한 모든 일을 광범위하게 포함하고 있다.¹⁴⁵⁾

본 연구자는 네일아트의 표현 기법을 고찰하고 네일 디자인의 표현기법 중 작품 제작에 필요한 몇 가지 기법을 안토니 가우디의 건축 작품에 나타난 조형적 특성을 모티브로 한 작품에 적용하여 네일 작품을 제시 하였다.

142) 한국네일 기술진흥원, 전세서, p.17.

143) 장애란(2005), 「Jean Dubuffet의 앓상 블라주를 응용한 네일아트 디자인, 한국복식학회, p.30.

144) 이상봉(2001), 「단청 문양을 이용한 네일아트 디자인 연구」, 한국미용예술학회, p.261.

145) 이정자(2003), 「네일 아티스트의 직무 만족에 관한 연구」, 용인대학교 경영대학원 석사학위논문, p.20.

1) 핸드 페인팅 (Hand painting)

핸드 페인팅은 가장 기본적인 아트 기법으로 팔리쉬 타입의 아트 물감을 브러쉬를 사용해 손으로 직접 디자인 하는 방법을 말한다.

칼라링을 한 자연 네일 위어나 연장을 한 인조 네일 위에도 표현이 가능하며 가장 보편화 되어있는 네일아트의 표현 기법 중 하나이다. 자외선에 의해 누렇게 변색되는 단점이 있지만 UV 탑 코트를 이용하여 마무리 하면 변색을 예방 할 수 있을 뿐만 아니라 광택과 디자인을 유지하는데 도움이 된다. 꽃 디자인, 캐릭터디자인, 도트 무늬, 호피 무늬, 지브라 무늬 등 여러 가지 디자인 표현이 가능하다.

<그림4-1>핸드페인팅 아트 中 캐릭터 디자인146)

<그림4-2>핸드페인팅 아트 中 포크아트 디자인147)

146) 서미대, 문아영(2011), 『Folk Art』, 서울 : 사라네일, p.133.

147) 상계서, p.175.

2) 유브이 젤 디자인 (U.V Gel Design)

아크릴릭 네일의 성분과 비슷하나 화학적인 냄새가 없고 폴리쉬 처럼 다양한 색상의 칼라를 가지고 있으며 연장술과 디자인 모두 가능하다.

아트용 젤과 (color design gel), 연장용 젤(sculpture gel), 폴리쉬 타입의 젤 (polish gel)로 분류 된다. 기본 칼라링 뿐만 아니라 다양한 디자인의 아트가 가능하며 UV Lamp로 일정시간 큐어링 되어야 디자인이 응고되기 때문에 초보자들도 디자인 수정이 쉬어 각광받고 있는 디자인 방법 중 하나이다.

<그림4-3> 젤 디자인 148)

---

148) 본인작품

3) 스톤 디자인 (Stone Design)

스톤은 우리가 흔히 말하는 인조 다이아몬드나 큐빅을 말하는 것으로 플라스틱 소재의 스톤과 크리스탈 소재의 스와로브스키로 나뉜다.

스톤이 주제가 되어 디자인 되어지는 스톤 아트는 다양한 색감과 소재, 크기와 형태 등 여러 가지 모양의 스톤으로 디자인함으로써 작품의 화려함을 극대화시킨다. 그렇기 때문에 화려한 것을 좋아하는 사람에게 인기가 있다.

<그림4-4>스톤 디자인1149)

<그림4-5>스톤 디자인2150)

149) <http://blog.naver.com/01066687791?Redirect=Log&logNo=100169353161>, 검색일: 2013.4.28.

150) <http://cafe.naver.com/2sonnailart/5129>, 검색일: 2013.4.28.

4) 디자인 스캡취 (Design sculpture)

네일 폼 위에 다양한 컬러의 아크릴 파우더와 글리터, 스톤 등을 넣어 다양한 디자인을 표현하여 유리 안에 디자인이 들어있는 듯한 느낌을 표현하는 기법이다.

디자인을 오래 유지할 수 있는 장점이 있고 디자인의 손실을 최소화 할 수 있는 숙련된 테크닉을 요구하는 기법이다.

<그림4-6>디자인 스캡취¹⁵¹⁾ <그림4-7>디자인 스캡취²¹⁵²⁾

151) 강문태(2007), 『Nail Story』, 서울 : 네일피아, p.106.

152) 상계서, p.142.

5) 디자인 실크 익스텐션 (Desing Silk Extension)

연장술에 하나인 실크 익스텐션 방법의 재료인 실크에 디자인을 더해 네일 살롱에서 다양하게 응용 할 수 있는 디자인 실크는 네일 랩은 물론, 팁 위드 랩, 실크 익스텐션 등에 다양하게 사용된다.

미리 디자인 해 놓은 실크를 사용 할 수 있어서 시술 시간을 단축 할 수 있으며 다양한 디자인 연출이 가능하다.

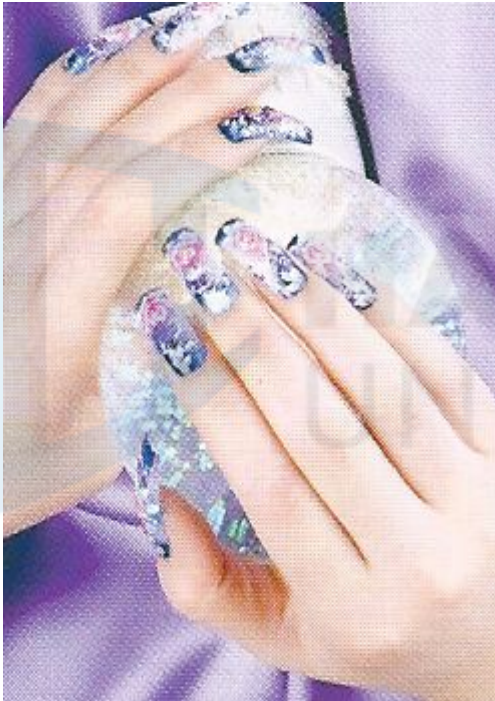
<그림4-8>디자인 실크 익스텐션¹⁵³⁾

---

153) 본인 작품

6) 에어 브러쉬 (Air brush)

에어브러쉬는 압축된 공기와 물감을 사용하여 디자인 하는 기법으로 압축된 공기를 만드는 컴프레서를 사용해 공기를 건을 통해 페인트를 뿌려주는 기본원리에 의해 작업 된다. 일러스트, 정밀 묘사 등 여러 방면에서 사용되어지며 붓으로 칠한 것과는 다르게 가벼우면서 섬세한 명함 표현이 가능하다. 네일아트에 접목 된 에어 브러쉬는 간단한 시술로 섬세하고 고급스러운 표현을 할 수 있다는 장점이 있다.

<그림4-9>에어브러쉬 디자인1¹⁵⁴⁾

<그림4-10>에어브러쉬 디자인2¹⁵⁵⁾

154) 이기쁨 외 7인(2008), 『NAILPIA』, 서울 : 네일피아, p.50.

155) 네일피아(2008), 『NAIL STORY II』, 서울 : 리치미디어, p.127.

7) 3D 아트 (dimension)

3D 아트는 네일 환타지 아트라고도 불리 우며 아크릴릭 파우더를 이용해 입체적인 디자인을 연출하는 테크닉 이다. 아크릴릭 파우더 이외에도 와이어와 기타 조형물 등을 활용해 얼마든지 창작 할 수 있으며 콘테스트나 네일쇼 등에 활용되어지는 것이 보편적 이다. 실물에 가깝게 정교하게 만들어 내는 것이 가장 중요 하다.

<그림4-11>3D 아트 디자인1¹⁵⁶⁾

<그림4-12>3D 아트 디자인2¹⁵⁷⁾

156) http://blog.naver.com/globalnail_e?Redirect=Log&logNo=130106064424, 검색일: 2013.5.1.
157) <http://blog.naver.com/sharice?Redirect=Log&logNo=100061271917>, 검색일: 2013.5.1.

제 2 절 작품의 의도 및 방법

스페인의 건축가 안토니 가우디는 ‘조형의 마술사’ 라고 불리어 지며 그의 건축 작품은 시대와 이념을 초월한 독창적이고 창조적인 조형적 언어를 보여 줄 뿐만 아니라 다양한 분야에서 디자인의 소재로 응용되어지고 있다. 모든 분야에서 창의성이 요구되는 이 시대에 가우디의 건축세계는 네일 전문가들에게 시사 되어지는 바가 크다고 하겠다.

네일 디자인은 네일 리스트들의 전문적인 기술과 예술성이 만나 조형예술로서의 가치를 보여주고 있다.

이에 본 연구자는 안토니 가우디의 건축물에 표현된 조형적 특성을 응용하여 네일 디자인을 제안 하려 한다.

안토니 가우디의 건축 작품을 모티브로 작품을 분석 한 후 이를 네일 디자인 기법과 접목하여 창조적이고 독창적인 작품을 만들어 네일아트의 예술적 표현 영역을 확대하고 네일 디자인 개발의 무한한 가능성을 제시하고자 한다.

안토니 가우디 건축물에 나타난 형태적인 특성과 소재적 특성, 색채적 특성, 장식적 특성들을 응용하여 작품을 제작하였으며 이를 NCS 색상 분포와 명도채도 분포로 나타내었고 색상 값과 색 팔레트로 제시하였다.

응용모티브와 전체적인 작품을 일러스트로 제시한 후 인조 손톱에 작품을 제작하였다.

제 3 절 안토니 가우디의 작품 분석을 통한 네일 디자인 제안

1. 아스토르가 사교관 벽면 장식을 응용한 네일 디자인

가우디에게는 미완성의 작품이 몇 개 있는데, 그 중 하나가 아스토르가 사교관 이다.

다만 아스토르가 사교관 그 자체는 가우디의 뒤를 이은 몇 명의 건축가의 지휘에 의해서 완성 되었다.¹⁵⁸⁾

[표4-1]은 아스토르가 사교관 정면 현관의 문과 에 나타내어진 밧줄 모양의 꼬임 장식과 2층 창문 벽면에 나타나 있는 벽돌장식의 부분들을 모티브로 하여 [표4-2]에 색채시안을 제시 하였으며 응용 모티브를 디자인 하였다.

위의 내용들을 응용하여 일러스트를 디자인 한 후 [표4-3]에 오벌 형태의 웨입 으로 디자인 한 인조손톱에 여러 가지 색상의 폴리쉬 들을 교차하여 도포 하고 폴리쉬가 완전히 건조된 후에 블랙 색상의 젤 폴리쉬를 덧어 젤 브러쉬 중 세필 브러쉬를 이용하여 블랙 색상의 젤을 닦아 내면서 밧줄의 꼬임을 선 을 표현하였다. 디자인이 완성된 후에는 젤 램프에 큐어링 하여 탑 젤로 마무리 하여 광택감을 더 하였다.

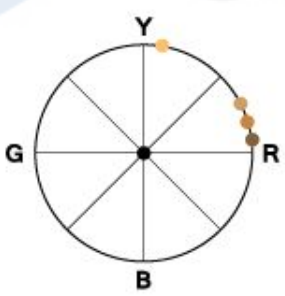
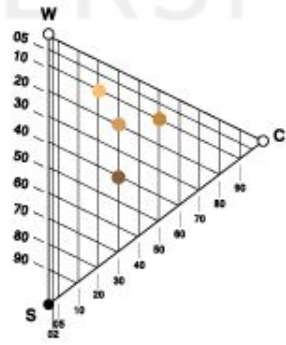

아스토르가 사교관 외관 벽면의 장식들에 나타난 유기적 곡선의 형태미와 밧줄의 꼬임의 역동적 형태미를 볼 수 있다.

---

158) Francois Rene Roland, 전계서, p.228.

연구 작품 분석 I

[표4-1]

작품 1	
 <p style="text-align: center;">아스토르가 사교관 벽면장식과 문의 모습</p>	
색채분포	NCS 명도채도분포
	
팔레트	색상값
	<p>● S1090-Y10R ● S2030-Y70R ● S1050-Y80R</p> <p>● S4030-Y90R ● S-N</p>

연구 작품 분석 I

[표4-2]

작품모티브	응용모티브	색채
		
		
		
<p>일러스트</p>		
		

디자인 작품 I

[표4-3]

<p>작품</p>	
<p>재료</p>	 <p>폴리쉬 블랙 칼라 젤, 탑 젤, 젤 클린저, 젤 램프, 젤 브러쉬</p>
<p>작품설명</p>	<p>가우디의 미완성 작품 중 하나로 지금은 박물관으로 사용되어지고 있는 아스토르가 사교관 에서는 외관의 벽면 장식과 내부의 문의 조각되어진 밧줄의 모양에서 유기적 곡선의 반복적인 꼬임의 형태미를 볼 수 있다. 바탕에 화려한 칼라를 교차하며 도포하고 그 위에 블랙 칼라 젤을 덮어 젤 브러쉬를 이용하여 블랙 칼라 젤을 닦아내어 바탕의 화려한 색채와 밧줄의 꼬임을 선으로 표현한 후 젤 램프에 큐어링하여 탑 젤로 마무리하였다.</p>
<p>색채분석</p>	<p>● S0520-G80Y ● S0530-B ● S2040-R40B ● S1060-R ● S0580-Y80R ● S2070-B70G ● S-N</p>
<p>색채분포</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="439 1426 704 1662"> <p>색상분포</p> </div> <div data-bbox="761 1426 1160 1681"> <p>NCS명도채도 분포</p> </div> </div>

2. 베에스구아르드 별장 벽면의 타일 장식을 응용한 네일 디자인

베에스구아르드 별장은 아름다운 풍경이라는 이름이 붙여질 만큼 절경을 뿜내며 양호한 자연조건으로 혜택을 받은 유서 깊은 토지에 자리하고 있다. 건물의 외벽에는 작은 돌을 이용한 모자이퐁의 릴리프로 타일이 붙어 있고, 사각형과 팔각형의 피스가 조합된 모습이 이상적이다.

베에스구아르드 별장의 내부는 무데하르양식의 특징인 백색의 상하좌우 꾸불꾸불한 벽체로 둘러싸여¹⁵⁹⁾ 있으며, 현관홀과 계단을 연결하는 벽면의 타일장식에 나타난 용의형상[표4-4]를 모티브로 하여 [표4-5]에 색채시안을 제시하였으며 응용 모티브를 디자인 하였다.

위의 내용들을 응용하여 일러스트를 디자인 한 후 [표4-6]에 작품을 디자인 하였다.

아크릴 물감을 이용하여 용의 모양을 표현하였고 용 주위를 둘러싸고 있는 나뭇잎의 형태를 아크릴 칼라 파우더를 이용하여 디자인 한 후 아르누보의 유기적 곡선의 흐름을 강조하기 위하여 철사를 구부려 그 위에 아크릴로 만든 나뭇잎을 접착하여 장식적인 측면을 부각 시켰다.

---

159) Francois Rene Roland, 전계서, p.90.

연구 작품 분석 II

[표4-4]

작품 2	
 <p style="text-align: center;">베에스구아르드 별장의 내부 타일의 모습</p>	
색채분포	NCS 명도채도분포
	
팔레트	색상값
	<ul style="list-style-type: none"> ● S3070-R70B ● S0560-R90B ● S0590-Y40R ● S3050-G60Y

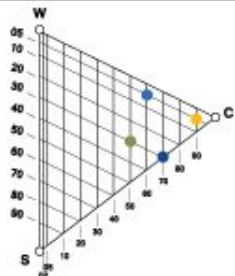
연구 작품 분석 II

[표4-5]

작품모티브	응용모티브	색채
		
		
		
<p>일러스트</p>		
		

디자인 작품 II

[표4-6]

<p>작품</p>	
<p>재료</p>	 <p>아크릴 칼라파우더 아크릴 물감, 모노머, 철사, 브러쉬, 디펜더쉬</p>
<p>작품설명</p>	<p>베에스구아르드 별장의 내부 현관홀과 계단을 연결하는 벽면에 나타난 용의 모양을 형상화 한 타일의 모습을 아크릴 물감을 이용하여 표현 하였고 용 주위를 둘러싸고 있는 나뭇잎의 모양은 아크릴 칼라 파우더를 이용하여 만든 후 아르누보의 특징인 유기적 곡선의 흐름을 철사로 표현한 뒤 그 위에 나뭇잎을 더해 장식적 측면을 부각시켰다.</p>
<p>색채분석</p>	<p>● S3070-R70B ● S0560-R90B ● S0590-Y40R ● S3050-G60Y</p>
<p>색채분포</p>	<p>색상분포</p> <p>NCS명도채도 분포</p>

3. 베예스구아르드 별장 내부 천정의 샹들리에 장식을 응용한 네일 디자인

베예스구아르드 별장의 내부 천정에서 보이는 화려한 샹들리에 장식이 참 인상적이다.

현관홀과 계단을 연결하는 1층과 2층 계단 사이의 천정에 샹들리에 장식 [표 4-7]를 모티브로 하여 이에 나타난 기하학적인 패턴과 강렬한 색채를 [표 4-8]에 응용 모티브를 디자인 하고 색채 시안을 제시 하였다.

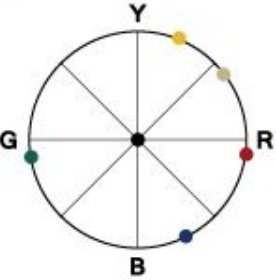
위의 내용들을 응용하여 일러스트를 디자인 한 후 [표4-9]에 작품을 디자인 하였다.

포인트 웨입 으로 디자인한 인조 손톱에 투명감이 나타내어지는 아크릴 칼라 파우더를 이용하여 바탕을 디자인 한 후 칼라 젤을 이용하여 동그란 모양을 각각 다른 칼라와 크기로 제작하였다.

이를 인조 손톱과 철사 위에 부착하여 입체감을 더하였고 철사의 구부러짐을 이용하여 역동적인 형태미를 강조 하였다.

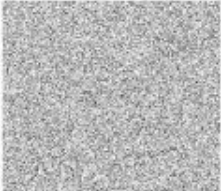

연구 작품 분석 III

[표4-7]

작품 3	
	
베에스구아르드 별장 내부 천장의 샹들리에 장식	
색채분포	NCS 명도채도분포
	
팔레트	색상값
	<ul style="list-style-type: none"> ● S3020-Y60R ● S3070-R10B ● S2080-R70B ● S0590-Y30R ● S0500-B90G ● S-N

연구 작품 분석 III

[표4-8]

작품모티브	응용모티브	색채
		
		
		
<p>일러스트</p>		
		

디자인 작품 III

[표4-9]

<p>작품</p>	
<p>재료</p>	 <p>아크릴 칼라파우더, 칼라젤, 모노머, 젤 램프, 철사, 브러쉬, 디펜디쉬, 젤클린저</p>
<p>작품설명</p>	<p>베예스구아르드 별장 내부 천정의 상들리에 모습에서 찾아볼 수 있는 화려하고 기하학적인 패턴의 모습을 응용하여 바탕에는 투명함을 나타낼 수 있는 아크릴 칼라파우더를 이용하여 그라데이션 한 후 칼라 젤을 동그란 모양으로 여러 가지 색과 크기를 적용하여 팁 위에 도포한 후 큐어링 하였고 일부는 철사를 이용하여 입체감을 더 하였다.</p>
<p>색채분석</p>	<p>● S3020-Y60R ● S3070-R10B ● S2080-R70B ● S0590-Y30R ● S5050-B90G ● S-N</p>
<p>색채분포</p>	<p>색상분포</p> <p>NCS명도채도 분포</p>

4. 엘 카프리초 외부 벽면의 타일장식을 응용한 네일 디자인

이국적인 정취로 넘쳐흐르는 정원이 딸려 있는 엘 카프리초는 가우디에게 있어서 가장 초기의 실제 작품 중 하나이며 건축 재료나 공법, 세부 장식의 수법 등에서 카타르냐 지방에 전통적인 무데하르양식이 잘 표현된 작품이다. 외벽 채색 타일의 해바라기 그림, 식당 천정의 장식, 무지개 분수 등 자연계에 존재하는 모든 것은 가우디의 모티브가 되었다.¹⁶⁰⁾

엘 카프리초 외부벽면의 마울리카 도자기 타일의 해바라기 모양[표4-10]을 모티브로 하여 [표4-11]에 색채시안을 제시 하였으며 응용 모티브를 디자인 하였다.

위의 내용들을 응용하여 일러스트를 디자인 한 후 [표4-12]에 작품을 디자인 하였다.

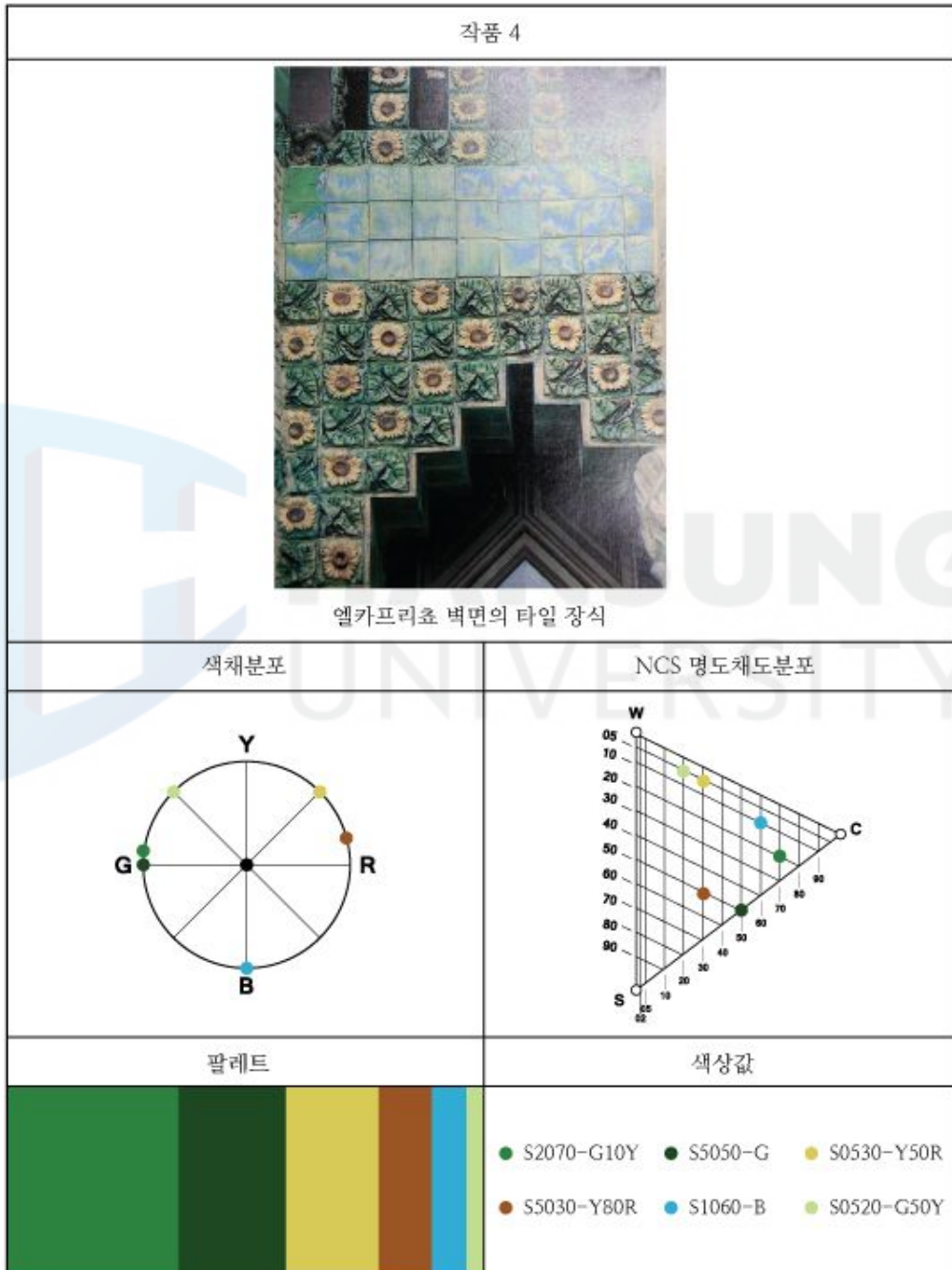
인조손톱에 칼라 젤을 이용하여 바탕을 디자인 후 젤 램프에 큐어링 하였다. 이 위에 마울리카 타일에 나타난 해바라기 모양을 응용하여 아크릴 칼라 파우더를 이용하여 해바라기의 잎과 꽃의 모양을 엠보 기법으로 표현 하였다. 잎의 형태를 철사위에 적용하여 입체감을 강조하고 역동적이고 반복적인 형태미를 더 하였다.

---

160) Francois Rene Roland, 전게서, p.28.

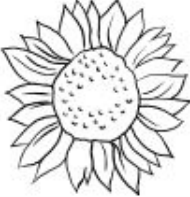

연구 작품 분석 IV

[표4-10]

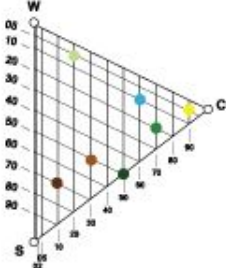
연구 작품 분석 IV

[표4-11]

작품모티브	응용모티브	색채
		
		
		
<p>일러스트</p>		
		

디자인 작품 IV

[표4-12]

<p>작품</p>	
<p>재료</p>	 <p>젤 램프, 젤 클린저, 모노머, 칼라 젤, 젤브러쉬</p>
<p>작품설명</p>	<p>엘카프리초 곳곳에서 볼 수 있는 독창적인 외벽의 모습 중 마울리카 도자기 타일에 나타난 해바라기의 모양을 응용하여 아크릴 파우더를 이용해 해바라기의 잎과 꽃의 모양을 엠보 기법으로 표현해 보았다. 바탕에는 칼라 젤을 그라데이션 한후 젤 램프에 큐어링 하여 마무리 하였고 잎의 형태를 철사위에 적용하여 역동적인 형태미를 더 하였다.</p>
<p>색채분석</p>	<p>● S2070-G10Y ● S5050-G ● S0530-Y50R ● S0590-Y ● S7010-Y60R ● S5030-Y80R ● S1060-B ● S0520-G50Y</p>
<p>색채분포</p>	<p>색상분포</p> <p>NCS명도채도 분포</p>

5. 카사 바트요 지붕 장식을 응용한 네일 디자인

카사 바트요의 세라믹과 타일의 파편으로 장식된 환기탑과 지붕에서 보이는 장식들은 가우디의 독특한 건축적 테마를 전개하여 더욱 자유로운 조형의 세계를 개진 한다.¹⁶¹⁾

카사 바트요 지붕에서 보이는[표4-13]비늘모양의 지붕과 세라믹 장식을 모티브로 하여 [표4-14]에 색채시안을 제시 하였으며 응용 모티브를 디자인 하였다.

위의 내용들을 응용하여 일러스트를 디자인 한 후 [표4-15]에 작품을 디자인 하였다.

카사 바트요 지붕에서는 비늘 모양의 지붕 장식과 용의 등뼈 모양을 연상케 하는 유기적 곡선미와 형태미가 특징이다.

철사의 구부림을 이용하여 곡선미를 표현하였고 그 위에 세라믹 모양의 구의 형태를 인조보석을 이용하여 만들어 보았다.

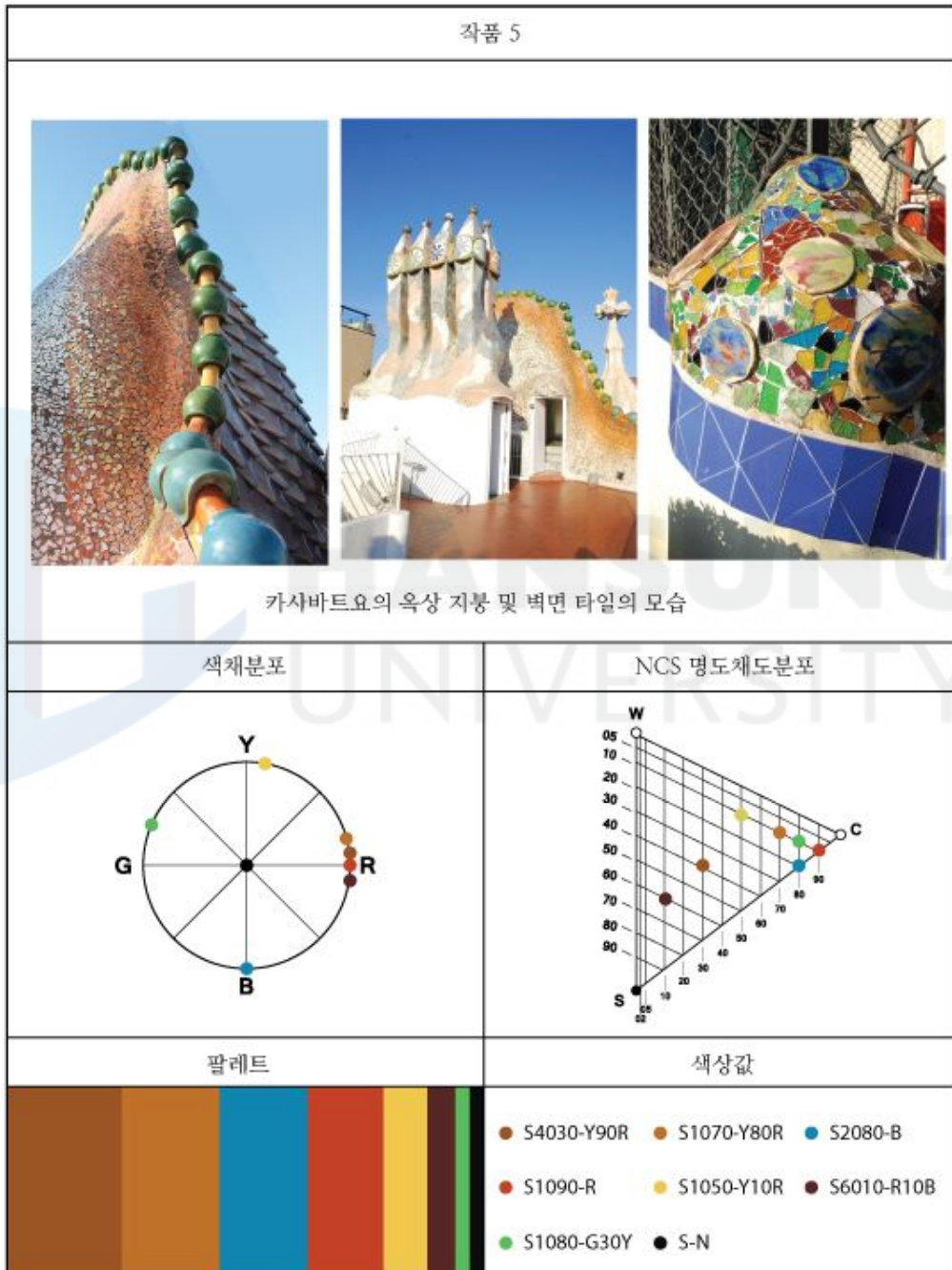
비늘 모양의 지붕은 아크릴 칼라 파우더를 이용하여 엠보 기법으로 표현해 입체감을 더하였고 카사 바트요 벽면의 깨진 타일 파편 들은 자개가루를 이용하여 이질적인 소재 표현을 더하였다.

---

161) Francois Rene Roland, 전계서, p.116.

연구 작품 분석 V

[표4-13]

연구 작품 분석 V

[표4-14]

작품모티브	응용모티브	색채
		
		
		
<p>일러스트</p>		
		

디자인 작품 V

[표4-15]

<p>작품</p>	
<p>재료</p>	 <p>아크릴 칼라 파우더, 모노머, 디펜디쉬, 철사, 자개가루, 젤 글루, 인조보석</p>
<p>작품설명</p>	<p>카사바트요의 지붕에서는 비늘모양의 지붕 장식과 용의 등뼈 모양의 연상케 하는 유기적 곡선미와 형태미가 특징이다. 철사를 이용하여 곡선미를 나타내었고 그 위에 세라믹 모양의 구의 형태를 인조보석을 이용하여 만들어 보았으며 비늘 모양의 지붕은 아크릴 칼라 파우더를 이용하여 엠보 기법을 적용하여 만들어 보았다. 카사바트요 벽면의 깨진 타일들은 자개가루를 이용하여 이질적인 소재표현을 더 하였다.</p>
<p>색채분석</p>	<p>● S1070-Y80R ● S4030-Y90R ● S6010-G30Y ● S3070-B ● S1090-R ● S0580-Y10R ● S6010-R10B ● S1080-G30Y ● S6040-G ● S-N</p>
<p>색채분포</p>	<p>색상분포</p> <p>NCS명도채도 분포</p>

6. 카사 밀라 입구의 철재 문 장식을 응용한 네일 디자인

카사 밀라 피사드의 사이에 있는 성모 마리아에게 봉헌된 모노그램과 그 사이에 장미꽃을 상징하는 릴리프 장식이 강렬한 인상을 준다.¹⁶²⁾

‘형태는 아무리 작은 장식적 요소라 할지라도 반복되지 않는다’¹⁶³⁾고 가우디가 말했듯이 카사 밀라 입구의 철재 문 장식은 각각 다른 형태의 무늬로 표현되고 있다.

카사 밀라 철재 문[표4-16]에서 보이는 유기적 곡선의 흐름을 모티브로 하여 [표4-17]에 색채시안을 제시 하였으며 응용 모티브를 디자인 하였다. 위의 내용들을 응용하여 일러스트를 디자인 한 후 [표4-18]에 작품을 디자인 하였다.

인조손톱 위에 여러 가지 칼라 젤을 믹스하여 바탕을 그라데이션 하여 화려함을 강조하였고 블랙 칼라의 3D젤을 이용하여 서로 얽혀 있는 듯 한 그물의 모양을 표현 하였다.

그 위에 인조보석을 이용하여 장식적인 측면을 더하였다.

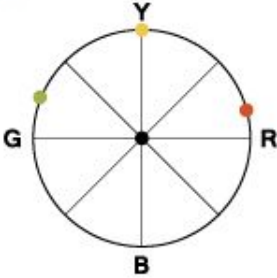
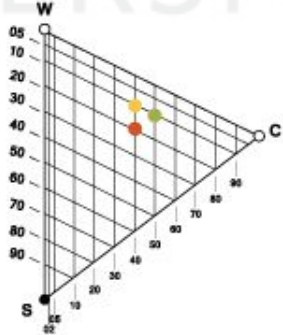

---

162) Francois Rene Roland, 전계서, p.126.

163) 이종석, 전계서, p.46.

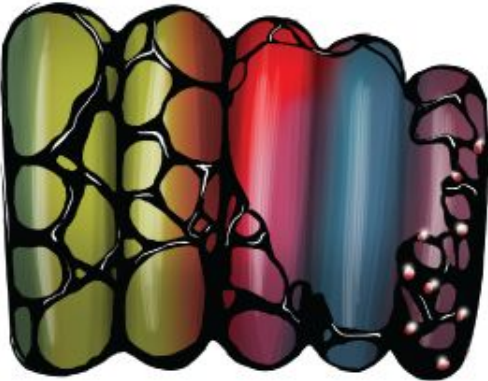
연구 작품 분석 VI

[표4-16]

작품 6	
 <p style="text-align: center;">카사밀라 입구의 철재 문 장식</p>	
색채분포	NCS 명도채도분포
	
팔레트	색상값
	<ul style="list-style-type: none"> ● S2040-Y80R ● S1040-Y ● S1050-G30Y ● S-N

연구 작품 분석 VI

[표4-17]

작품모티브	응용모티브	색채
		
		
		
<p>일러스트</p>		
		

디자인 작품 VI

[표4-18]

<p>작품</p>	
<p>재료</p>	 <p>젤 램프, 젤 글루, 칼라 젤, 탑 젤, 베 이스젤, 젤 브러쉬, 젤 클린저, 인조보석</p>
<p>작품설명</p>	<p>카사밀라 입구의 칠재문 장식은 각각 다른 형태의 무늬로 표현 되어 있으며, 철을 이용하여 아르누보의 특징인 곡선의 흐름이 잘 나타내어진 작품 이다. 여러 가지 칼라 젤을 믹스하여 바탕의 화려함을 더하였고 블랙칼라의 3D젤을 이용하여 서로 얽혀있는 듯한 그물의 모양을 나타내어 보았다 . 인조보석으로 장식적 측면을 더하였다.</p>
<p>색채분석</p>	<p>● S3020-G ● S3030-Y50R ● S2040-R10B ● S1080-R ● S4040-R30B ● S4030-R90B ● S-N</p>
<p>색채분포</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="439 1426 702 1662"> <p>색상분포</p> </div> <div data-bbox="759 1426 1159 1681"> <p>NCS명도채도 분포</p> </div> </div>

7. 구엘 성 지하성당의 창문 장식을 응용한 네일 디자인

가우디는 구엘 성 지하성당을 지을 때 벽돌과 콘크리트, 건물 하부에는 흙 색깔과 비슷한 돌을 사용해 조화로우미를 추구하고자 했다.

건물의 상층부는 녹색, 자색, 청색의 유리재료를 이용해 주위 나무와 푸른 하늘과의 조화를 이루고자 했다. 그는 조명이 공간을 윤택하게 하여 다양성을 부여해 준다고 했다.¹⁶⁴⁾

구엘 성 지하성당의 납유리로 만들어진 스테인드글라스 창문[표4-19]에서 보이는 형태와 색감을 모티브로 하여 [표4-20]에 색채시안을 제시 하였으며 응용 모티브를 디자인 하였다.

위의 내용들을 응용하여 일러스트를 디자인 한 후 [표4-21]에 작품을 디자인 하였다.

구엘 성 지하성당의 스테인드글라스 창문은 화려한 색감과 꽃잎이나 나비를 연상케 하는 곡선의 형태로 나타나 있다.

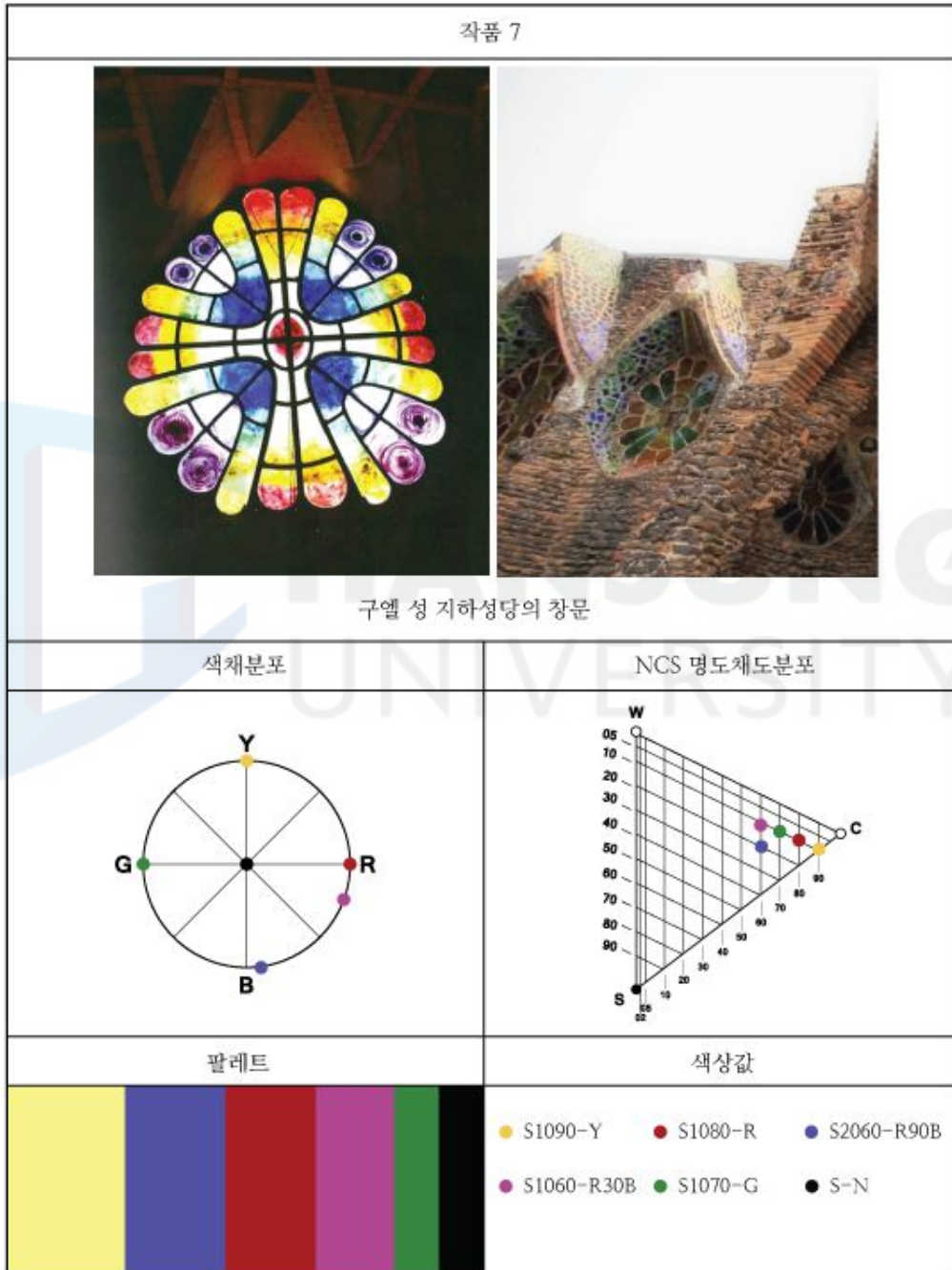
메탈 필름의 소재적 특징과 클리어 젤의 반짝거림을 이용하여 인조손톱에 바탕을 디자인 하고 반복적인 유기적 곡선의 형태미를 블랙 젤과 철사를 이용하여 표현해 보았다.

---

164) Maria Antonietta Crippa, 전게서, p.28.

연구 작품 분석 VII

[표4-19]

연구 작품 분석 VII

[표4-20]

작품모티브	응용모티브	색채
		
		
		
<p>일러스트</p>		
		

디자인 작품 VII

[표4-21]

<p>작품</p>	
<p>재료</p>	 <p>젤 램프, 탑 젤, 젤 클린저, 클리어 젤, 젤 글루, 철사, 젤 브러쉬, 글루 드라이, 블랙 젤, 메탈필름</p>
<p>작품설명</p>	<p>구엘 성 지하성당의 납유리로 만들어진 스테인드글라스 창문은 화려한 색감과 꽃잎이나 나비를 연상케 하는 곡선의 형태로 나타나 있다. 메탈필름의 소재적 특징과 클리어 젤이 젤 램프에 큐어링 되면서 나타나는 유리의 반짝거림을 이용하여 바탕을 만들고 창틀에 나타나 있는 반복적인 곡선의 형태미를 블랙젤과 철사를 이용하여 표현해 보았다.</p>
<p>색채분석</p>	<p> ● S0580-Y10R ● S1070-G ● S1040-B40G ● S0530-B ● S23070-R90B ● S1050-R30B ● S0590-R ● S-N </p>
<p>색채분포</p>	<p>색상분포</p> <p>NCS명도채도 분포</p>

8. 구엘 공원의 모자이크 타일 장식을 응용한 네일 디자인

가우디의 영원한 친구이자 스폰서인 에우세비오구엘이 만년에 품은 최후의 꿈은 이상적인 정원 도시의 구상을 실현하는 것이었는데 이것이 구엘 공원이 다.¹⁶⁵⁾

구엘 공원 곳곳에서 볼 수 있는 가우디의 대표 장식기법인 모자이크 장식 [표4-22]에서 보이는 형태와 색감을 모티브로 하여 [표4-23]에 색채시안을 제시 하였으며 응용 모티브를 디자인 하였다.

위의 내용들을 응용하여 일러스트를 디자인 한 후 [표4-24]에 작품을 디자인 하였다.

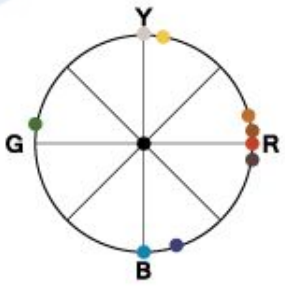
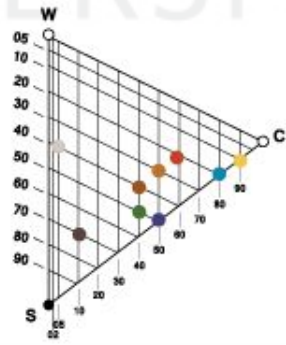

구엘 공원 여러 곳에서 볼 수 있는 모자이크 모양의 패턴들과 깨어진 타일 조각과 유리 조각에 나타나 있는 여러 가지 칼라들을 응용하여 바탕에 화려한 색감의 폴리쉬를 도포하고 그 위에 크랙 칼라 에나멜을 도포하여 모자이크 패턴의 모양을 표현해 보았다.

---

165) Francois Rene Roland, 전게서, p.98.

연구 작품 분석 VIII

[표4-22]

작품 8	
 <p style="text-align: center;">구엘 공원</p>	
색채분포	NCS 명도채도분포
	
팔레트	색상값
	<ul style="list-style-type: none"> ● S4040-Y90R ● S3050-Y80R ● S2080-B ● S5050-R80B ● S5040-G10Y ● S7010-R10B ● S2060-R ● S4005-Y ● S-N

연구 작품 분석 VIII

[표4-23]

작품모티브	응용모티브	색채
		
		
		
<p>일러스트</p>		
		

디자인 작품 VIII

[표4-24]

<p>작품</p>	
<p>재료</p>	 <p>폴리쉬, 크랙칼라 에나멜</p>
<p>작품설명</p>	<p>구엘 공원 곳곳에서는 가우디의 모자이크 기법이 유난히 잘 표현되어진 장소가 많다. 공원 곳곳에서 볼 수 있는 모자이크 모양의 패턴들과 깨진 타일과 유리조각에 나타난 여러 가지 색을 응용하여 바탕에는 화려한 색감의 폴리쉬를 칼라링 하고 그위 에 크랙칼라 에나멜을 도포하여 모자이크 패턴의 모양들을 나타내 보았다.</p>
<p>색채분석</p>	<p>● S3030-R ● S4030-Y60R ● S4050-GR0Y ● S4040-R60B ● S3020-B ● S-N</p>
<p>색채분포</p>	<p>색상분포</p> <p>NCS명도채도 분포</p>

제 5 장 결 론

스페인의 건축가 안토니 가우디 이 코르네는 20세기의 미켈란젤로라고 불리울 만큼 자유로운 사고를 가진 건축가이다. 그의 작품은 기존의 양식이나 관념에 얽매이지 않았으며 어떤 특정한 양식으로 분류하기도 힘들 만큼 독창적이고 창조적인 조형언어를 보여주고 있다.

그의 건축 작품에 나타나 있는 유기적 구조와 회화적인 색상표현 이질적인 소재의 표현 방식과 장식등은 환경, 조각, 패션, 헤어디자인 등 다양한 아이টে므로 활용되고 있는데 이는 손톱이라는 좁은 공간 위에 각각의 재료가 가지고 있는 가능성에 따라 형태를 표현할 수 있는 창조적인 조형예술인 네일 아트와 유사한 점을 갖는다.

이에 본 연구자는 안토니 가우디의 작품에 나타난 조형적 특성을 분석을 통해 기존의 네일 디자인의 한계를 극복하고 독창적이고 창조적인 디자인 작품을 제작하는데 목적을 두었다.

제 I 장에서는 세계화 정보화 되어가는 경제 성장 속에서 빠르게 발전해가는 네일 산업의 발전 방향과 문제점을 제시하고 가우디의 건축과 네일 디자인의 유사성을 살펴보기 위하여 가우디의 건축과 네일 디자인에 대하여 고찰한 후 가우디의 건축 작품에 나타난 조형적 특징들을 모티브로 하여 디자인 작품을 제작 할 것을 제시 하였다.

제 II 장에서는 가우디의 건축이 탄생한 그의 생애와 사회 문화적 배경을 이해하고 가우디의 작품의 영향을 미쳤던 산업혁명과 아르누보의 배경에 대해 고찰하고 가우디의 작품세계를 건축주 소유의 건축 작품과, 종교 건축 작품, 주거형태의 건축 작품 분류하여 조사 연구 하였다.

제 III 장에서는 안토니 가우디 작품의 조형적 특성 분석을 고찰을 통하여 형태적 특성, 소재적 특성, 색채적 특성, 장식적 특성으로 나누어 분석 하였다.

형태적 특성에서는 기존 부분적인 장식에 치우쳐 유기적 곡선을 나타내던 다른 아르누보 작가들과 차별화되는 추상적인 건축 장식에 국한되어 지지 않고 구조적인 해석으로 곡선형과 유동적이며 유기적인 건축외관을 추구 하였다. 이는 가우디만의 독창적인 창조 작업이라고 할 수 있다.

소재적 특성에서는 거북이의 등딱지나 깨지고 부서진 타일조각과 질그릇 조각, 유리조각이나 재활용되어진 기계 조각 등 소재를 가리지 않고 작품을 제작하여 다양한 소재를 사용함으로써 그의 건축에 나타난 조형언어의 특징을 더욱 더 독창적이게 하였으며 철의사용은 아르누보의 특징을 더욱더 극대화 시켜 그의 건축 작품의 표현영역을 확대 하였다.

건축물에는 부분적이든 전체적이든 색을 가미해야하며 장식에는 색이 반드시 들어가야 한다고 말한 가우디의 색채적 특징은 화려한 색상의 스테인드 글라스에 빛에 따라 두드러지는 시각적 색채미나 트렌카디스 기법으로 나타난 타일조각과 유리조각을 통해 찾아 볼 수 있으며 색채의 회화성을 반복과 대조를 통하여 미학적 표현을 확대 하였다.

가우디의 건축 작품에 나타난 장식적 특성은 구조체와 하나 된 유기적 장식을 의미하는데 단순히 맞추기 위한 의미 없이 사용된 장식이 아니라 다양한 색채와 함께 가우디만의 독창성이 보이는 모자이크 기법으로 환상적인 조형감을 찾아 볼 수 있다.

제 IV장에서는 네일 디자인의 유형을 연구하고 안토니 가우디 사상을 이해하여 그의 작품 분석을 기본 바탕으로 기존 디자인의 한계를 극복하고 다양하고 독창적인 네일 디자인을 제안 하고자 하였다.

작품 제작은 가우디의 조형적 특징이 잘 나타난 작품을 선정하고 도출된 조형적 특성을 모티브로 하여 일러스트로 제시하고 작품 8점을 인조 손톱위에 적용하여 제작 하였다.

제작한 작품의 디자인과 색채를 NCS 인덱스로 육안 측색 하고 색상의 명도와 채도 분포도를 분석 하였다.

작품 제작에 있어서 형태의 역동성이나 유기적 곡선의 흐름을 나타내기 위해

서 철사를 구부려서 사용 하였으며 깨진 타일 조각이나 유리조각 소재의 특징을 나타내기 위하여 네일 아트의 일부 재료로 사용되어지는 자개 가루나 인조 보석 아크릴 칼라파우더를 이용하였고 다양한 폴리쉬와 젤 칼라, 아크릴 물감들을 이용하여 가우디의 건축 작품에 나타나는 화려하고 다채로운 색채적인 회화성을 표현해 보았다.

장식적 특징에서 나타나는 환상성은 아크릴 파우더와 인조보석을 이용한 다양한 소재와 함께 네일 디자인 유형 중 3D기법을 이용하여 평면적인 디자인이 아닌 입체적인 표현 기법으로 작품과 장식의 조화가 돋보이는 작품을 제작 하였다.

안토니 가우디 건축 작품에 표현된 조형적 특성을 응용한 네일 디자인을 제작함으로써 본 연구자는 가우디의 건축 작품에 나타나 여러 가지 조형언적 특성들이 네일 디자인에 응용 되어지는 것을 확인하고 보다 더 창의적이고 독창적인 디자인을 원하는 네일 리스트들에게 새로운 방향성을 제시 할 수 있었다.

네일 디자인의 표현영역이 단순히 회화적 미술표현 뿐만 아니라 조형적 특성을 응용한 예술적 표현으로 확대됨에 따라 조형 예술로써의 가치를 극대화 시키고 네일 산업의 발전과 네일 리스트들의 다양하고 개성이 나타나는 창작 활동으로 이어져 질 높고 다양한 작품연구가 지속되어지길 기대해 본다.

【참고문헌】

1. 국내문헌

- 강경화(2003), 『네일케어 & 디자인』, 서울 : 신정
- 강문태(2007), 『Nail Story』, 서울 : 네일피아
- 곰브리치 E. H. (2007), 『서양미술사』, 백승길 외 1인 역, 서울 : 예경
- 네일 기술 진흥원(2006), 『네일 레슨』, 서울 : 한국 네일 기술 진흥원
- 네일피아(2008), 『NAIL STORY II』, 서울 : 리치미디어
- 마리아 안토니에타 크리파(2006), 『안토니 가우디』, 이영주 역, 서울 : 마로
니에북스
- 마상영(2006), 『스페인 문화예술의 산책』, 서울 : 청동거울
- 서미대, 문아영(2011), 『Folk Art』, 서울 : 사라네일
- 손세관(2004), 『안토니 가우디 아름다움을 건축한 수도자』, 서울: 살림
- 안강범(2003), 『디자인 역사 자료집』, 서울 : 조형사
- 안영옥(2007), 『스페인 문화의 이해』, 서울 : 고려대학교 출판부
- 이기쁨 외 7인(2008), 『NAILPIA』, 서울 : 네일피아
- 정광영(2006), 『PA abook of Pro architect Issue 002: ANTONI GAUDI』, 서울 : 건축세계사
- 전진삼(1994), 『건축의 발전』, 서울 : 미진사
- 정홍숙(1995), 『근대복식 문화사』, 서울 : 교문사
- 필립티에보(2007), 『가우디 예언자적 건축가』, 김주경 역, 서울: 시공사한국
- 하이스반헨스베르헌(2002), 『어머니품을 설계한 건축가 가우디』, 양성혜 역,
서울 : 현암사
- 한석우(1994), 『입체 조형』, 서울 : 미진사
- Roland, Francois Rene(1989), 『ANTONIO GAUDI』, 이인환 역, 서울 : 집문사

2. 학위 논문

- 김경아(2010), 「안토니 가우디 건축의 조형적 특성을 응용한 헤어 디자인 연구」, 숙명여자대학교 대학원 석사학위논문
- 류재영(2010), 「안토니 가우디(Antoni Gaudi) 건축의 트렌카디스 이미지를 응용한 니트 디자인」, 이화여자대학교 디자인 대학원 석사학위논문
- 박소정(2003), 「안토니 가우디의 모데르니스모 건축」, 이화여자대학교 대학원 석사학위논문
- 손연자(2001), 「Gaudi 건축에 나타난 조형성과 색채에 관한 연구」, 조선대학교대학원 석사학위논문
- 신효정(2008), 「안토니오 가우디 건축작품의 형태미를 응용한 의상디자인 연구」, 이화여자대학교 디자인대학원 석사학위 논문
- 안현주(2011), 「안토니 가우디 건축의 조형적 특성을 응용한 헤어 디자인 연구」, 사회교육대학원 석사학위논문
- 이상봉(2001), 「단청 문양을 이용한 네일아트 디자인 연구」, 한국미용예술학회
- 이정자(2003), 「네일 아티스트의 직무 만족에 관한 연구」, 용인대학교 경영대학원 석사학위논문
- 장애란(2005), 「Jean Dubuffet의 앳상 블라주를 응용한 네일아트 디자인」, 한국복식학회
- 조정환(2010), 「아르누보시대 건축가들에게 나타난 19세기 구조합리주의에 관한 연구」, 동국대학교 대학원 석사학위논문
- 최미현(2011), 「안토니 가우디의 아르누보양식을 모티브로 한 헤어디자인 연구」, 호서대학교 문화복지 상담 대학원 석사학위논문

ABSTRACT

A Study on Nail Designs Applying Antoni Gaudi's Architectural Form of Characteristics

Kim, Yun-Hee

Major in Beauty Esthetic

Dept. of Beauty Art & Design

Graduate School of Arts

Hansung University

The objective of this study Antoni Gaudi was an architect who possessed free thoughts and could be considered as "Michelangelo" of the 20th century. It is known that his works are extremely unique that they are nearly impossible to imitate and cannot be categorized in any form.

While creativity is required in most fields of study and work today, Antoni Gaudi's architectural world provides a great inspiration for the nail specialists who require these elements.

21st century is becoming more global and informative alongside rapid economic growth, while certain occupations based on specialized knowledge and creativity are at the center of attention.

Nail art industry was part of coiffure in the past, however, it is now referred to as one of the core businesses of the 21st century esthetic business. It has surpassed the level of simple hands and foot care and is now

expanding its area as one of the methods for artistic expression, which has enabled the beauticians to rise in social level, and allowing their works to be valued as a form of an art.

Although numerous nail specialists internationally and nationally have used distinctive motives and materials to improve and develop new nail design in the recent period, it is evident that these specialists still lack creativity and uniqueness in nail design.

Therefore, the objective of this study is to widen the artistic expression of nail design and its development. It also allows to create unique and creative nail design works with application of Antoni Gaudi's special architectural qualities, in order to expand artistic views of nail art as a formative art.

Chapter I depicts the background, purpose, range, and methods of the study.

Chapter II analyzes the life of Antoni Gaudi and his socio-cultural background; the chapter also categorizes his world of architecture as possessive, religious, and residential buildings.

Chapter III studies Gaudi's architectural characteristics in detail with categorization of his work in material, color, and decoration qualities.

Chapter IV analyzes types and cases of nail design, and based on analysis of Gaudi's architectural characteristics, 8 nail design have been created.

These designs have been measured with naked eye using NCS index, and color distribution, color value, color palette, and NCS brightness and contrast have been distributed.

The works have been created with certain characteristics as a motive from Gaudi's architecture.

As a result, through close analysis of Gaudi's architectural characteristics in accordance to nail design, this thesis has reached following conclusion. The researcher has confirmed that variety of Gaudi's architectural characteristics could be applied to nail design; thus, the researcher was able to offer new directions for the nail artists who were thirsty for unique and creative design.

The researcher wishes that nail design does not remain as a pictorial art, but to expand its design in application of formative art so that it could maximize its value as an art. It is also important to contribute to the development of nail industry, which would allow the nail artists to continuously carry on unique and creative work of art and study.

【Key Words】 nail, Antoni Gaudi ,formative characterristic, nail design, art nouveau, architect