
음악과 전시공간의 시각적 상관성에 관한 연구

A Study on Relationship between
Music and Exhibition Space by Composition Factor

작성자 박현선
테크노디자인대학원 실내디자인학과
Hyeon_sun90@nate.com

목 차

목차

1. 연구의 배경 및 대상

2. 건축, 음악과 전시 공간의 구성형식에 대한 이론적 고찰

2.1. 건축과 음악의 구성요소와 구성 원리의 표현 특성

2.2. 전시연출의 구성요소와 구성 원리의 표현 특성

3. 중제목

3. 전시공간과 음악의 상관성

3.1 전시공간과 음악의 구성요소

3.2 전시공간과 음악의 구성원리

4. 결론

1. 연구의 배경 및 대상

1.1 연구의 배경 및 목적

예로부터 건축은 항상 순수예술로서의 갈망을 나타내며, 음악에서의 추상성 및 시간성과 같은 요소들이 건축에서는 새로운 건축공간의 경험을 내세워 여러 가지로 시도되어 왔다. 이런 시도의 이유는 정신적인 느낌에서 비롯되는 점에서 볼 때 건축은 음악과 매우 흡사하다. 공간과 음악은 정신적인 느낌의 표현에서나 독립적인 성격의 측면에서도 비슷한 특성을 갖고 있으나 음악의 청각적인 특성은 공간의 시각적인 특성에 비해 더 내면적이며, 주관적이고 감성적이라 할 수 있고, 그러므로 전시 공간디자인은 하나의 예술로서 음악과의 교류를 통해 음악의 이러한 내면적이고 주관적이며 감성적인 측면들을 더 발전시켜 나간다면 전시공간을 디자인 할 때 감성적 특면에 있어 많은 도움을 가져오리라 생각된다.

이를 위하여 본 연구는 다음과 같은 목적을 갖는다. 첫째, 공간과 음악의 구성요소와 구성원리를 비교하고 구성형식에 있어서의 서로의 연관성을 찾는다. 둘째, 위에서 나온 공간과 음악의 구성형식의 연관성을 통해 전시공간과 음악의 구성형식을 접목시키고 적용하는 방법론을 제시한다. 셋째, 따라서 이 방법론에 의해 전시공간과 음악의 형식적 차원에서의 전이의 가능성을 제시한다. 그러므로 전시공간은 음악에서 나타난 내면적인 감성유발을 통하여 건축작품 창작 시 음악의 이러한 측면들을 적용시켜 나가는데 하나의 계기를 마련할 수 있는 것이다.

1.2 연구의 대상 및 범위

공간과 음악의 관련성에 관해 다룬 논문은 여러 가지가 있었으나 이들 연구는 너무 광범위한 경향이 많았고, 공간과 음악의 상관성 측면에서의 비교에 있어서는 구체적인 접근이 미흡하였다. 논문을 제외하더라도 단행본과 잡지에 이와 관련된 주제들이 다루어지고 있으나, 공간과 음악의 예술적 특성이라 할 수 있는 미적 구성형식만을 가지고 구체적으로 언급하여 이를 토대로 전시공간과 음악을 비교한 논문은 없었다. 그리하여, 지금까지 피상적으로만 살펴왔던 구성예술과 음악의 형식적 차원에서 전시디자인과 음악의 형식적 차원으로써 전이의 가능성을 구체적으로 살펴보는 연구라 할 수 있다.

이에 대한 구체적인 방법은 다음과 같다. 첫째, 전시공간과 음악의 미적 구성 형식에 대한 이론적 고찰을 통하여 미적 구성요소와 구성원리를 비교하는데, 이때 음악의 구성요소와 구성원리들을 먼저 정의하고 이를 기준으로 해서 전시공간에서의 구성요소와 구성원리를 정의한다. 음악의 구성요소와 구성원리를 먼저 정의하는 것은 공간을 음악적으로 풀이하려는 의도에서이고, 이렇게 정의된 공간과 음악의 구성요소와 구성원리를 서로 비교하여 상호관련성 및 유사성을 찾는다. 이렇게 나온 구성요소와 원리들에 대한 상호관련성을 적용시키는 방법론을 제시하기 위하여 위에서 나온 전시공간과 음악의 구성요소와 구성원리들에 대한 표현특성을 서로 대입시켜 구성형식에 대한 정의를 도출해내고 이를 코드화하여 작품분석의 기준으로 삼는다.

2. 건축, 음악과 전시 공간의 구성형식에 대한 이론적 고찰

2.1. 건축과 음악의 구성요소와 구성 원리의 표현 특성

기존 연구들에서와 같이 공간예술과 음악의 구성요소와 구성 원리는 서로 비슷한 특징을 가지고 있고, 건축은 시각적, 공간적으로, 음악은 청각적, 시간적으로 그 특징의 차이를 보이고 있음을 알 수 있다. 이러한 공간예술인 건축과 음악의 구성요소와 구성 원리의 표현 특성은 아래와 같다.

음악		건축	
구성 요소	표현 특성	구성 요소	표현 특성
리듬	리듬형태, 리듬간격, 리듬속도	점	점의 형태, 점의 간격, 점의 방향
선율	음계, 마디수	선	수직선, 수평선, 대각선/ 직선, 곡선/ 선의 길이
화성	조, 화음, 음계, 중지	형	자연형, 인위적형, 기하학적형
짜임새	성부구조, 성부조직	재질	질감, 재질
음색	성악, 기악	색채	색상, 명도, 채도
구성 원리	표현 특성	구성 원리	표현 특성
통일	근접, 반복, 연속	통일	근접, 반복, 연속
반복	불변적 반복, 변형적 반복	반복	불변적 반복, 불완전한 반복
대조	불변적 요인에 대한 가변적 요인, 긴장과 이완	대조	주제 안에서의 부제, 서로 상반된 요소의 만남
균형	대칭적 균형, 비대칭적 균형	균형	대칭적 균형, 비대칭적 균형
비례	수, 길이, 간격의 비례	비례	수, 길이, 간격, 크기에 비례

<표 1> 건축과 음악의 구성요소와 구성원리의 표현 특성

건축과 음악은 구성요소에 대한 구성원리가 서로 90% 정도가 공통되고 있으며, 이는 건축과 음악이 서로 미적인 특성에 있어 비슷하다는 것을 나타내 준다. 이는 공간과 음악이 서로 교류를 가질 필요성이 있다는 것에 대한 타당성을 제공하는 것이며, 그렇게 함으로 시간적이며 청각적인 음악으로부터의 감성적 측면이 공간적이며, 시각적인 건축에서도 유용하게 작용할 수 있다는 근거를 마련할 수 있는 것이다.

2.2. 전시연출의 구성요소와 구성 원리의 표현 특성

전시는 시각전달 (Visual Communication) 매체 계획으로서 관람자에게 문화적, 예술적, 역사적, 가치가 있는 무엇을 전달하는데 본질적인 기능을 지니며 공간예술의 하나이다. 전시의 효과는 궁극적으로 그 현상을 만들어 내는 디자인 수법에 따라 결정되는 것이라고 말할 수 있다. 예를 들면 전통적인 회화, 조각 외에 새로운 예술개념인 설치미술, 비디오 아트, 퍼포먼스 등이 현대미술에 나타나면서 빠른 속도로 복잡화, 다양화 되고 있다. 이유는 전시 디자인의 수법은 관람자와 전시물의 관계에 존재하는 커뮤니케이션 (communication) 을 형성하기 위한 과정으로 전시물을 보여주기 위한 방법이기 때문이다. 전시공간은 시지각적 작용에 의해 관람자와 전시물이 만나는 곳으로 관람자가 동선을 통해 시지각적 정보를 받음으로써 이끌리게 유도시키는 이루어진다. 전시 디자인에서의 연속성은 전시의 성격과 의도에 맞는 연속성이 구현되며 여러 가지 요소가 맞물리는 가운데 상호작용을 함으로써 가치를 나타낸다. 이러한 전시디자인에서 연속성의 구현하기 위해 고찰한 내용은 아래와 같다.

분류			표현 특성
전시 연출	조형 요소	점	공간요소와 전시물, 전시 보조물을 점으로 인식하여 장력을 이용하여 배치
		선	공간요소와 전시물, 전시보조물의 배치로 일정한 축을 형성하여 선으로 인식되는 축의 방향성을 이용
		면	공간요소와 전시물, 전시 보조물을 면으로 인식하여 리듬의 원리를 사용함
		색채	유사하거나 동일한 색채의 반복사용, 2 가지 이상의 색체가 일정한 질서를 띄며 반복될 때 연속성이 느껴짐
		질감 / 패턴	전시공간의 질감이나 패턴의 반복의 리듬에 따라 연속성 만들
	조형 원리	리듬	반복
		교체	
		회전	
		점이	
		방향성	방향성의 유형에 따라 연속적 시각의 이동이 이루어짐

<표 2> 전시연출의 구성요소와 구성원리의 표현 특성

3. 전시공간과 음악의 상관성

3.1 전시공간과 음악의 구성요소

리듬●	점
<ul style="list-style-type: none"> - 리듬 형태 - 리듬 간격 - 리듬 속도 		<ul style="list-style-type: none"> - 공간요소, 전시물, 전시보조물의 형태 - 공간요소, 전시물, 전시보조물의 간격 - 공간요소, 전시물, 전시보조물의 방향
선율●	선
<ul style="list-style-type: none"> - 음계 - 마디 수 		<ul style="list-style-type: none"> - 공간요소, 전시물, 전시보조물의 수직선, 수평선, 대각선 배치 - 직선, 곡선 배치 - 배치의 길이
화성●	면
<ul style="list-style-type: none"> - 조 - 화음 - 음계 - 중지 		<ul style="list-style-type: none"> - 바닥 면의 레벨, 질감과 패턴 변화 - 천장 면의 형태와 레벨 변화 - 벽면의 형태와 높이 변화 - 공간요소, 전시물, 전시보조물의 배치 변화

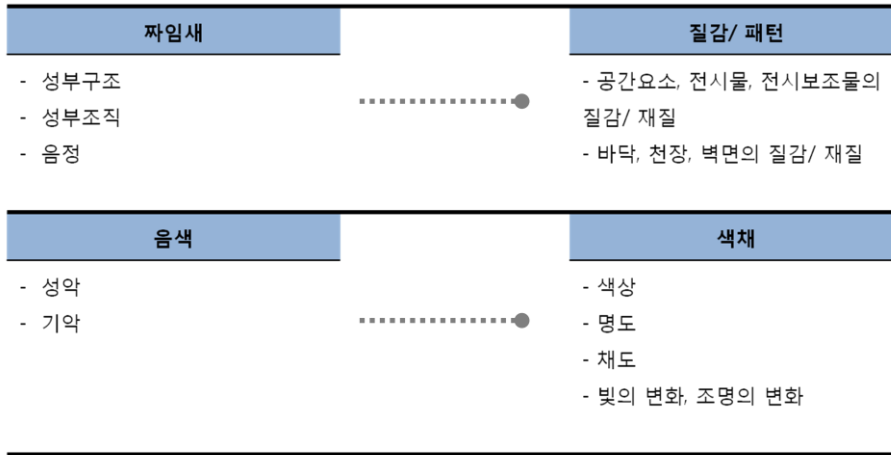
<표 3> 전시공간과 음악의 구성요소 (리듬, 선율, 화성)

건축과 음악의 상관성 고찰과 전시디자인의 구성요소 및 구성 원리 고찰을 통하여 전시디자인 또한 음악과의 상관성을 찾을 수 있었다.

음악의 구성 요소 중 리듬은 전시공간의 점에 해당되는데 이는 서로 가장 기본이 되는 구성요소일 뿐만 아니라 반복과 변화를 통하여 다른 요소로의 변화성을 가지고 있다는데 유사성이 있다고 할 수 있다. 리듬은 패턴과 액센트에 의해 형태가 생기고, 박자에 의해 간격이 형성되며, 느리고 빠르냐에 따라 속도를 갖는다. 전시공간에서의 점은 공간요소, 전시물, 또는 전시 보조 물이라 할 수 있다. 이러한 점은 다수 면들이 교차되어 형태가 생기며 외투의 다른 힘에 의해 어느 방향으로 인지 밀리게 되며 이에 의해 간격이 형성된다.

음악의 구성요소 중 선율은 전시공간에 있어 선에 해당되는데, 이들은 시간적 공간적으로 움직이는 느낌을 주고 표현수단을 풍요롭게 하며 길이의 개념이 있다. 선율은 대부분 음계를 바탕으로 만들어지고 마디 수에 의해 측정되며, 선은 크게 직선과 곡선으로 나뉘며, 직선은 다시 수직선, 수평선, 대각선으로 나뉘고 일반적으로 점보다는 시간적 요소가 강한 길이의 개념을 갖고 있다.

음악의 구성요소 중 화성은 전시공간의 면에 해당되는데, 이 둘은 각각 선율과 선이 발전되어 이루어진 것으로 입체적인 표현능력을 갖게 하고, 공간적인 확대를 이룬다고 할 수 있다. 화성은 그 장해에 있어 조성법칙에 따라 화음과 화음을 연결 시켜야하고, 으뜸음과 음계의 관계를 나타내는 조를 포함하며, 화성에 의해 음악흐름의 단락과 마침을 형성한다.

<표 4> 전시공간과 음악의 구성요소 (짜임새, 음색)

음악의 구성요소 중 짜임새는 전시공간에 재질과 패턴에 해당되는데, 이들은 각각 청각적, 시각적인 texture 를 나타내며, 짜임새는 선율의 성부구조에 따라 단선선율, 단성선율, 다성선율로 구분되고, 뾰뾰하거나 느슨함을 나타내는 성부조직을 갖고 있으며, 일정한 질적 성격을 갖는 음정을 포함하고, 재질은 대항에 따른 표면상의 특징을 시각을 통해 지각하는 성질인 질감을 포함한다.

음악의 구성요소 중 음색은 전시공간의 색채에 해당되는데, 이들은 각각 청각적, 시각적으로 농도나 명암보다 풍부한 감정으로 접근하게 하는 요소이다. 음색은 발음체의 재료나 구조, 발음 방법 등의 차이에 따라 달라지고, 성악과 기악으로 구분되며, 색채는 색상, 명도, 채도에 따라 응용, 표현된다.

3.2 전시공간과 음악의 구성원리

음악		전시공간	
구성 원리	표현특성	구성 원리	표현특성
통일	근접, 반복, 연속	통일	근접, 반복, 연속
반복	불변적 반복, 변형적 반복	반복	전시 공간 요소와 조형요소를 리듬의 원리로 연출하여 구현함
대조	불변적 요인에 대한 가변적 요인, 긴장과 이완	회전	
균형	대칭적 균형, 비대칭적 균형	교체	
비례	수, 길이, 간격의 비례	비례	수평요소, 수직요소, 개구부 요소, 시환경 요소의 비례

<표 5> 전시공간과 음악의 구성 원리

음악과 전시공간의 구성원리에 대한 내용의 요약과 표현특성을 비교하자면, 우선 구성요소를 나타내기 위한 수단이 되는 음악과 건축의 구성원리는 서로 공통되고 있음을 알 수 있었고, 이중 통일은 우주질서의 기본원리로 대상의 다양성을 하나의 총괄된 전체로 수렴시키는 현상이라 할 수 있고 이는 각기 분리된 요소들을 마치 서로 속해 보이는 듯 보이게 하는 방법인 근접과 디자인의 여러 부분들을 서로 연결시키기 위한 그 무엇인가 가의 반복과 보통 성이나 가장자리 또는 하나의 방향에서 또 다른 방향으로 바뀌는 연속의 표현특성을 가지고 있다.

음악과 전시공간 구성원리 중 반복은 형태와 형태 사이, 공간과 공간 사이, 그리고 시간과 시간 사이에 동일한 패턴으로 연속되어 나가는 것을 말하며, 이는 음악에서는 불변적 반복과 변형적 반복의 특성을, 전시공간에서는 전시공간 요소와 조형요소의 완전한 혹은 불완전한 반복이 표현특성을 가지고 있다.

대조는 주제에 대한 부제의 흐름 및 불변적 요인에 대한 가변적 요인이 합쳐져 하나의 형식을 이루는 것을 말하며, 이는 음악에서는 흔히 긴장과 이완으로 대치되고, 전시공간에서는 모든 존재 회전이 역동적 요소가 되며,ダイナ믹하고 극적인 미적 감동을 유발하는 표현특성을 갖고 있다.

균형은 상대되는 양자간의 힘의 평형상태를 말하는 것으로 음악에서는 특히 긴장과 이완의 적절한 대비를 말하며, 이는 음악에서는 대칭적 균형과 비대칭적 균형으로 표현되지만, 전시공간에서는 전시공간요소와 조형요소의 교체로 표현된다.

음악과 전시공간의 구성원리 중 비례는 수치적 계산으로 아름답게 느끼는 미의식을 말하는 것으로 음악이라는 실체는 그 본질에 해당하는 수학, 기하학, 합리성, 과학성들로 이루어졌다 할 수 있고, 비례의 적용범위는 수평요소, 수직요소, 개구부 요소, 시환경 요소의 비례 등을 포함한다.

이러한 전시디자인과 음악의 상관성은 음악의 내면적, 주관적, 감성적인 측면들을 전시 공간 속에서 더 발전시키며, 전시 공간의 새로운 방법론의 대한 모티브를 제공한다.

4. 결론

본 연구는 건축과 음악 그리고 전시디자인의 구성요소와 구성 원리의 이론적인 고찰을 중심으로 하여 그 연관성을 살펴보고, 각각의 요소와 원리에 대한 표현 특성을 도출해내어, 주후 그에 따른 전시공간과 음악의 분석기준을 도출하였다. 위의 논문으로서 전시디자인과 음악은 구성형식의 차원에서 서로 유사성을 갖고 있음을 알 수 있었고, 이는 전시디자인과 음악이 형식적 차원에서의 전이의 가능성이 있음을 보여주는 것이고, 전시 디자인의 새로운 방법론의 대한 모티브를 제공하는 것이다. 이는 전시공간은 하나의 예술로서 음악과의 교류를 가질 수 있음을 나타내는 것이다. 그러므로 전시디자인에서 음악의 내면적이며 주관적이고 감성적인 측면들을 더 발전시켜 나갈 수 있는 계기를 마련할 수 있는 것이다.