

金 鍾 昇 教授指導
碩士學位 請求作品研究論文

기원(祈願) 이미지의 금속표현연구
- 샤머니즘(Shamanism)을 중심으로 -

2006

誠信女子大學校 大學院

工 藝 學 科

金 志 香

기원(祈願) 이미지의 금속표현연구

- 샤머니즘(Shamanism)을 중심으로 -

金 鍾 昇 教授指導

이 論文을 碩士學位論文으로 提出함

2005年 11月

誠信女子大學校 大學院

工藝學科

金 志 香

認 准 書

金志香의 碩士學位論文을 認准함

審査委員 _____ ①

審査委員 _____ ①

審査委員 _____ ①

誠信女子大學校 大學院

기원(祈願) 이미지의
금속표현연구

金
志
香

논문 개요

오래 전부터 우리 민족의 정신 속에 뿌리 깊이 박혀 있는 무교, 무격신앙 즉, 샤머니즘(Shamanism)은 인간의 간절한 기원과 바람을 집약적으로 담고 있는 중요한 종교 현상이다.

이것은 인간의 본성에 지속적으로 자리하고 있었으며 첨단 현대 문명 속에 살고 있는 오늘날에도 여러 가지 형태와 방법으로 존재하고 있다. 우리 민족은 샤머니즘과 관련한 각기 다른 생각과 이미지들을 지니고 크든 작든 그것에 의지하며 살고 있다.

본 연구자는 인간이 간절히 바라는 비가시적인 기원(祈願)의 이미지를 본인의 주관적 정서에 바탕을 두고, 샤머니즘에서 볼 수 있는 특징적인 소재들과 부합시켜 가시적으로 표현하고자 하였다. 또한 금속이라는 매체를 통하여 각각의 이미지를 함축적, 특징적으로 파악하여 형상화하였고 그 형태에 기능성을 부여해 조형화하였다.

본 연구자는 우리 사회에서 지속적으로 보여 지는 원초적 종교현상의 원인과 방법에 대해 새로운 생각과 시각으로 연구, 재조명해 봄으로써 과거의 문화를 이해하고 현재를 돌아보는 계기를 마련하고자 하며 사람들에게 샤머니즘이라는 원시적 종교 현상의 이미지를 새로운 관점으로 볼 수 있는 방법도 제시하고자 하였다.

목 차

논문개요

I . 서 론	1
1. 연구목적	1
2. 연구방법	1
II . 본 론	3
1. 이론적 배경	3
1) 샤머니즘(Shamanism)	3
2) 기원(祈願)과 샤머니즘의 연관성	4
2. 조형전개	4
3. 작품 및 작품설명	6
III . 결 론	22

참 고 문 헌

ABSTRACT

작 품 목 차

【작품 1】 더 높은 곳을 향한...	6
【작품 2】 기원	8
【작품 3】 나에게 묻다	10
【작품 4】 하얀 기다림	12
【작품 5】 주인공 꿈꾸기	14
【작품 6】 나의 꿈	16
【작품 7】 당신을 향한 기도	18
【작품 8】 언제나 그 자리에	20

I. 서론

1. 연구 목적

인간은 외적 또는 내적인 요인에 의해 정신적, 육체적으로 견디기 힘든 극한 상황에 처했을 때 그것을 극복하기 위한 수단으로 특정한 사물이나 영적 존재에 의미를 부여하여 의지하고 싶어 하는 본성을 지니고 있는데, 과학 기술 문명이 눈부시게 발전한 오늘날에도 역시 그러하다.

이는 오래 전부터 지속되어온 우리민족의 샤머니즘, 유교, 불교, 도교 등의 풍부한 영적 생활에서도 엿볼 수 있으며 그 중에서도 샤머니즘은 가장 오랜 세월을 지속적으로 우리민족과 함께 해 온 우리의 토속종교로서 우리의 문화와 깊은 관련을 맺어왔다.

본 연구의 목적은 이렇듯 한민족의 의식과 생활 속에 뿌리 깊게 자리 잡아 온 샤머니즘이라는 종교 현상에 담긴 여러 특징적인 의미들을 주관적인 이미지로 재해석해 현대적인 감각으로 조형화하고, 인간 속에 내재되어 있는 보이지 않는 인간의 간절한 기원을 금속을 통해 조형적으로 나타내고자 하는 것이다.

2. 연구방법

본 연구는 우리 민족이 기원(祈願)의 과정에서 나타나는 샤머니즘이라는 종교

현상의 특징적 요소에 대해 본인이 느끼는 이미지를 형상화 하는데 중점을 두었다.

조형화 방법에 있어서 샤머니즘이라는 종교적 현상이 가지고 있는 실제적인 형태가 아닌 내재된 의미의 이미지를 본인의 감정에 이입시켜 형상화하는 것으로, 이는 인간의 염원과 절대자에 이르는 매개체로서의 상징을 동물과 제단 등에 비유하여 연구자의 주관적인 관점에 의한 이미지를 금속을 이용한 작품으로 표현해 보았다.

II. 본 론

1. 이론적 배경

1) 샤머니즘(Shamanism)

샤머니즘이란, 원시적 종교의 한 형태, 또는 엑스터시[忘我·脫我·恍惚]와 같은 이상 심리 상태에서 초자연적 존재와 직접 접촉·교섭하여, 이 과정 중에 점복(占卜)·예언·치병(治病)·제의(祭儀)·사령(死靈)의 인도(引導) 등을 행하는 주술·종교적 직능자인 샤먼을 중심으로 하는 종교 현상을 말한다.¹⁾

그것은 특히 시베리아와 중앙아시아를 중심으로 하여 세계 여러 지역에서 다양한 형태로 나타나는 것을 볼 수 있다. 하지만 민족과 나라마다 각기 그 특성을 달리하여도 보편적인 공통점을 쉽게 찾아 볼 수 있다.

그 첫째로는 자연 숭배, 토템 숭배, 조상 숭배 등으로 만물에 영혼과 신령을 부여하는 것이며 이는 여러 신화에서도 나타난다.

둘째, 샤머니즘에서 샤먼은 중요한 역할자로서, 신이나 정령과의 직접 접촉, 교통, 교류하며 여러 가지의 역할을 한다.

셋째, 샤머니즘이 행하는 여러 의식 중 가장 핵심적인 것은 굿이다. 굿은 일종의 예배 의식이며 인간의 운명을 조절 해 달라고 비는 제의이다.

이러한 공통점은 한국의 샤머니즘에서 또한 나타나며 우리 민족의 민족성, 사고방식, 신앙관에 큰 영향을 끼쳤다.

1) 두산세계대백과

2) 기원(祈願)과 샤머니즘의 연관성

기원의 사전적인 의미로는 '원하는 바가 이루어지기를 빕'을 뜻한다.

또한 본 연구자가 생각하는 기원의 의미에는 존재하리라 믿어지는 미지의 절대자에 대한 종교적, 무속적인 강한 바람도 포함하고 있는 것이다.

인간이 극한 상황에 처했을 때 나타나는 기원의 모습은 더욱 간절하며, 본 연구자는 이러한 간절한 기원의 과정에서 나타나는 종교적인 현상의 하나인 샤머니즘의 주술적인 요소와 인식들을 소재로 하여 기원의 의미를 효과적으로 표현하고자 한다.

2. 조형 전개

인간은 누구나 크던 작던 기원하는 바를 가진다. 또한 기원하는 바를 이루기 위해 어떠한 형태로든 의식을 행하게 되며 작게는 마음속으로 빌어보는 것에서부터 크게는 굿을 하거나 제사를 지내기도 한다.

어떤 사람들은 성황당을 지나다 거대한 나무와 그 가지에 걸린 원색의 색색가지 조각 천들을 보며 웅장함과 경외감을 느낄 수도 있고, 또한 어떤 사람들은 그것을 보며 두려움과 놀라움 등을 느낄 수도 있다. 이와 같이 사람들은 각기 기원을 담은 의식의 의미와 이미지를 달리 느끼며 또한 달리 해석한다고 할 수 있다.

이에 본 연구자는 본인이 주관적으로 느끼는 두려움과 놀라움 신비함과 흥미로움 등의 감정을 바탕으로 그 의식 속에서 볼 수 있는 여러 소재들 즉, 신을 모시는 제단이나 여러 동물의 뿔, 향 등을 응용하여 단순화하고 시각적 이미지로

형상화하고자 하였다.

작품은 조명, 촛대, 거울, 와인 따개와 마개, 오브제 등 주로 쓰임을 가진 소품들로써, 공예가 가지는 기능적 특징과 함께 주제의 이미지 전달과 미적 요소에 충분히 부합하고자 하였다.

재료에 있어서는 절대자의 강인함과 힘 등을 표현하기에 적합한 철과 동을 주로 사용하였으며 부분적으로 은과 듀랄루민, 스테인레스 스틸 등의 재료를 사용하여 각 소재가 가진 각각의 느낌과 다양성 등을 작품과 연결시켜 나타내고자 하였다.

3. 작품 및 작품설명

【작품1】 더 높은 곳을 향한... 590x900x200(mm) 철, 듀랄루민

【작품1】 더 높은 곳을 향한...

산은 언제나 그 자리에서 모든 것을 품고 감싸 안는다.

사람들의 안녕과 풍요를 기원하는 산제의 의식을 작품으로 표현해 보고자 하였다.

인간과 신, 지상과 천상을 이어주는 매개자로서, 사슴의 뿔을 소재로 하여 조형화 해 보았으며 초록색의 삼각형은 인간에게 너그러운 산의 상징적 표현이다.

수직과 수평의 형으로 함축표현 된 제단에서 인간과 신, 자연과 동물은 하나로 융합하고 마을의 안녕과 풍요, 발전 및 번영을 기원하는 자리가 된다.

【작품2】 기원 450x520x90(mm) 철, 적동, 순은, 금박

【작품2】 기원

작품 속 커다란 빨의 형상은 절대자의 힘과 능력을 간접적으로 상징한다.

각진 빨의 형태와 거친 질감의 착색을 통하여 위엄과 힘을 부각시켜 보았고
눈 부분에 금박을 입혀 신비함을 더 해주었다.

기능성을 부여한 향꽃이는 인간의 정성된 기원과 간절한 염원이 영적 존재나
절대자에게 무사히 닿을 수 있게 하는 통로와 도구가 되는 것이다.

【작품3】 나에게 묻다. 750x770x190(mm) 철, 적동, 순은, 거울

【작품3】 나에게 묻다.

복잡하고 다양한 현대 사회 속에서 우리는 때때로 자기 자신이 진심으로 바라는 바가 무엇인지를 모른 채 살아가곤 한다.

정신없이 바쁜 일상 속에서 가끔은 자신을 되돌아보고 자신이 품고 있는 바를 조용히 기원해 보는 여유도 가져보길 바라며 거울로 제작해 보았다.

이번 작품에서도 뿔의 형상은 인간과 절대자의 매개체 역할을 하며 뿔에 운동감을 나타내 주어 보다 역동적이며 적극적인 이미지를 주고자 하였다.

은 불은 아직 이루지 못한 염원을 담고 있는 마음의 상징적인 표현이며 순은을 사용함으로써 염원의 깨끗함과 순수함을 강조하였다.

【작품4】 하얀 기다림 470x55x650(mm) 철, 적동, 듀랄루민, 금박

【작품4】 하얀 기다림

오랜 세월의 흐름에도 불구하고 영적 존재의 믿음에 대한 크고 작은 영향들은 계속되어져 왔으며, 앞으로도 인간이 존재하고 본성이 지속되는 한 계속 될 것이다.

인간과 절대자의 교류를 피하던 장소인 제단은 철을 사용하여 표현해 보았고 녹을 내는 착색 기법을 이용하여 오랜 시간의 흐름을 간접적으로 나타내었다.

수많은 구멍은 인간의 다양한 염원을 상징하며 흰색으로 표현된 빨의 형상에서 고귀함과 존엄함을 엿볼 수 있도록 하였다.

【작품5】 주인공 꿈꾸기 95x92x20, 90x130x15(mm) 순은, 금부

【작품5】 주인공 꿈꾸기

일반적으로 사람들은 영적 존재에 대해 엄숙하며 절대적이라는 생각을 가지고 있다.

이번 작품에서는 그러한 고정적인 이미지를 탈피하여 그 존재를 다른 시각에서 바라봄으로써 예전에 느껴왔던 이미지가 아닌 친근하고 산뜻한 이미지를 부각시켜 보고자 하였다.

와인마개와 오프너는 염원을 담은 마음에 대한 본 연구자의 주관적인 관점에서 느낀 시각적 표현이기도 하다.

주로 사용하였던 동과 철 대신 순은을 사용하여 산뜻한 이미지를 표현해 보았고, 순수하고 깨끗한 기원의 이미지도 동시에 나타내 보고자 하였다.

【작품6】 나의 꿈 250x250x1400(mm) 스테인레스 스틸, 철, 동박, 아크릴

【작품6】 나의 꿈

인간의 수많은 염원과 바람들을 언제나 혼자서 들어 주기만 해야 하는 절대자도 가끔은 외롭고 쓸쓸함을 느낄 법 하다는 생각이 든다.

우뚝 솟아 있는 우상의 형상은 장승의 일반적인 형태를 새롭게 재해석하여 조형화 한 것이며, 인간의 수많은 바람들은 겹쳐진 프레임(frame)과 복잡한 선들로 나타내었다.

영적 존재의 고독감과 쓸쓸함을 프레임에 둘러싸여진 상황을 제시함으로써 크게 부각시켜 보았고 조명의 기능을 더하여 인간의 간절한 염원이 그에게 무사히 닿기 바라는 마음을 표현해 보았다.

【작품7】 당신을 향한 기도 460x140x820(mm) 철, 적동, 듀랄루민

【작품7】 당신을 향한 기도

어떠한 바람을 이루고자 하는 행동의 과정을 계단으로 표현해 보았다. 이는 과정인 동시에 영적 존재와 인간을 연결 해 주는 통로 역할을 하기도 한다.

겹쳐진 프레임(frame)들은 현대 사회의 인간들이 한 공간 속에 갇혀 살아 가야 하는 답답한 상황을 대변한다.

인간은 결코 스스로의 힘으로 하늘의 공간 안에 들어 갈 수 없으며 절대자는 하늘에 닿지 않는 인간의 염원을 저 높은 곳 어딘가에서 조용히 내려다보고 있을 뿐이다.

하늘과 인간의 공간적 차이를 나타내기 위하여 별의 크기를 작게 표현하였고 작은 은 볼(silver bowl)은 인간의 염원을 상징화 하였다.

【작품8】언제나 그 자리에 510x100x670(mm) 철, 적동, MDF, 금박

【작품8】 언제나 그 자리에

본 연구자는 가끔 우리가 바라는 염원들이 본래의 의미와 다르게 절대자에게 전해 질 수 있겠다는 생각을 하곤 하며, 또한 가끔은 우리가 절대자를 향하는 방향이 그와 다른 방향일 수도 있을 것이라는 상상을 한다.

다른 방향을 보며 각기 다른 방향을 향해 가고 있다는 가정 하에 조금은 엉뚱한 생각을 표현한 작품이다.

인간은 영적 존재가 존재하지 않는 다른 공간에 시간과 정성을 드리고 그는 이를 볼 수 없는 상황을 설정한 것이다.

초는 향과 마찬가지로 인간들의 정성이 무사히 닿을 수 있게 바라는 통로와 도구이며 구름은 저 높은 하늘을 대변한다.

어쩌면 사람들의 이러한 제의식과 행동들이 무의미 할 수도 있겠다는 생각을 해 본다.

Ⅲ. 결 론

샤머니즘이라는 종교현상은 수천 년 동안 우리 민족과 희로애락을 함께하며 우리의 의식구조와 민족성, 생활방식 등에 크고 작은 영향을 끼쳐왔다. 뿐만 아니라 과학문명이 눈부시게 발전한 현재까지도 그 영향은 지속되고 있다.

샤머니즘이 직접 간접적으로 끼치는 영향들은 우리 주위에서도 쉽게 찾아 볼 수 있으며 그 방법 또한 여러 형태로 나타난다.

때때로 우리 생활에서 당면하는 극한 상황을 절대자에게 의지하여 해결해 나가려는 것이 샤머니즘의 주축이 되며 이것은 소원의 성취, 기원 등을 집약적으로 포함하고 있다.

기원의 방법에는 신에게 제물을 바치는 제사, 인간의 바람과 절대자의 지시를 연결시켜주는 굿, 장승과 솟대 등의 형상으로 소박하게 형성된 신상 등 무수하게 많은 접근 방법들을 찾아 볼 수 있다. 이에 본 연구자는 기원의 방법에서 보여지는 여러 가지 형상과 소재들을 택하여 본인의 주관을 통해 재해석하고 감상자들로 하여금 대상에 대한 친숙함과 객관적인 공감을 얻고자 하였다.

즉, 과거부터 현대에 이르기까지 이어져온 무속적 여건들을 본 연구자가 현대적 감각으로 새롭게 제시한 이미지를 통해 새로운 우리문화의 느낌으로 공유하고자 한 것이다.

본 연구로 인해 일반인들에게 샤머니즘에 대한 문화적 특징과 가치를 좀 더 깊게 파악 할 수 있는 계기가 되고, 샤머니즘을 또 다른 관점에서 새로운 이미지로 재해석할 수 있는 기회가 되기를 기대해 본다.

참 고 문 헌

<단행본>

김태곤, 『한국 무속 연구』, 서울 : 집문당, 1981.

민속학회, 『한국 민속학의 이해』, 서울 : 문학아카데미, 1994.

전북대 인문학연구소, 『동북아 샤머니즘 문화』, 서울 : 소명출판사, 2000.

佐佐木宏幹, 김영민역, 『샤머니즘의 이해』, 서울 : 박이정, 1999.

Eliade, Mircea, 이운기 역, 『샤머니즘』, 서울 : 까치, 1992.

<학위논문>

김영아, 『우리나라 무속조형물에 관한 표현연구』 성신여자대학교 대학원 석사
학위논문, 1993.

엄미현, 『한국 무속 조형물의 상징성과 표현성 연구』 성신여자대학교 대학원
석사학위논문, 1998.

ABSTRACT

Study on Metallic Expression in the Image for a Prayer

- Centering on Shamanism -

Kim Ji Hyang
Dept. of Crafts
Graduate School of
Sungshin Women's University

Shamanistic tradition, namely Shamanism, which has been deeply rooted in the spirit of our race from long before, is the importantly religious phenomenon that intensively contains an earnest prayer and hope of a human being.

This continues to be positioned in the original nature of a human being, and also exists with diverse forms and methods even today that is being lived in the spearhead of modern civilization. Our nation has different thoughts and images, respectively, relevant to Shamanism, and is living with relying on it regardless of being big or small.

This researcher attempted to tangibly express by allowing the intangible image of a prayer for which a human being earnestly hopes, to be

corresponded to characteristic materials that can be seen in Shamanism, based on the subjective emotion of the person in question. Also, through the medium called a metal, it grasped to embody each image implicitly and characteristically, and allowed it to be formed by giving functionality to its pattern.

By researching and re-illuminating on the cause and a method of basically religious phenomenon that continues to be seen in our society, with new idea and vision, this researcher aims to arrange for the opportunity that understands the past culture and looks back the present, and also to put forward a method that allows people to be able to see the image of religious phenomenon called Shamanism with new viewpoint.