

박 호 성 교수지도
석사학위 청구작품연구논문

봄 이미지의 조형연구

- 조명기구를 중심으로 -

2007

성신여자대학교 대학원

공예학과

이 동 은

봄 이미지의 조형연구

- 조명기구를 중심으로 -

박 호 성 교수지도

이 논문을 석사학위 논문으로 제출함

2007년 5월

성신여자대학교 대학원

공예학과

이 동 은

인 준 서

이동은의 석사학위논문을 인준함

심사위원 _____ 인

심사위원 _____ 인

심사위원 _____ 인

성신여자대학교 대학원

논 문 개 요

인간은 늘 자연안에 존재하고, 자연의 아름다움과 경이로움 속에서 정서적 안정과 평화를 찾는다. 그중에서도 다양한 계절의 변화는 그 계절적 특징에 따라 인간으로 하여금 다양한 감성을 가지게 한다.

이에 본 연구는 만물이 소생하고 시작을 알리는 봄을 소재로 새로운 변화의 시작과 생동감, 밝은 빛에 의해 봄을 기다리는 느낌을 조명기구를 중심으로 표현 하였다.

조형전개는 봄의 절정을 알리는 꽃 이미지와 만물의 시작을 알리는 나뭇가지 새싹 이미지를 조형화 하여 싹의 움튼과 화사한 꽃망울로 하여금 생동하는 봄의 생명력을 연출하였다. 그리고 그 안에 조명의 빛을 접목시킴으로써 모든 생물체의 시작을 알리는 봄의 시작과 따뜻한 기운을 표현하였다.

따라서 본 연구는 봄 이미지에서 느껴지는 감수성에 '쓰임'을 넣어 실용성을 가미하고 공예의 본질에 좀 더 가까이 다가가려 하였으며, 일상속에서 자연스럽게 봄을 느낄 수 있도록 하였다.

이러한 봄 이미지의 재조형에 의한 표현으로 자연을 쉽게 접할 수 없는 도시인의 메마른 정서에 인간의 감수성을 회복할 수 있는 동기를 부여하고, 봄 이미지에서 오는 희망적인 메시지로 하여금 예술의 창작활동에서도 밝고 긍정적인 계기를 제시하고자 하였다.

목 차

논문개요

I. 서론	1
1. 연구목적	1
2. 연구방법	2
II. 본론	3
1. 이론적 배경	3
2. 조형전개	5
3. 작품 및 작품설명	6
III. 결론	24

참고 문헌

ABSTRACT

작 품 목 차

【작품 1】 봄바람,꽃바람 I	6
【작품 2】 봄바람,꽃바람 II	8
【작품 3】 봄바람,꽃바람 III.....	10
【작품 4】 봄바람,꽃바람 III-1.....	12
【작품 5】 봄바람,꽃바람 IV.....	14
【작품 6】 봄바람,꽃바람 V	16
【작품 7】 봄바람,꽃바람 VII.....	18
【작품 8】 봄바람,꽃바람 VII-1.....	20
【작품 9】 봄바람,꽃바람 VIII.....	22

I. 서론

1. 연구목적

인간은 자연을 삶의 터전으로 삼고 있으며, 자연을 통해 자아의 존재와 생명력을 확인하고 자연의 질서 속에서 생성되고 소멸되는 생명체로서 근본적으로 자연과 분리될 수 없는 존재이다.¹⁾

인간과 밀접한 자연은 예술적 감성에서도 중요한 요소가 된다. 그 중에서도 새 생명의 시작과 성장, 그리고 소멸하는 과정을 보여주는 다양한 계절의 변화는 인간에게 희망과 기쁨 또는 상실감 등 다양한 감정을 느끼게 해준다.

본 연구는 모든 생명의 시작을 알리는 봄을 조형표현의 소재로 삼고 추운 계절 움츠리고 닫혔던 마음이 어느 날 문득 발견하게 된 나뭇가지에 새로 돋은 새싹이나 나뭇가지의 화사한 꽃망울들로 하여금 새 생명의 시작에서 오는 희망과 그로 인해 활짝 열리게 되는 본 연구자의 심성을 표현해 보았다.

그리하여 현대의 바쁜 일상 속에서 자연이 주는 다양한 감정들을 잘 느끼지 못하고 추운 겨울과 같이 메마르고 닫혀있는 마음에 따뜻한 봄의 생명력을 불어 넣어주고 그로 인해 일상 속에서 함께 느끼며 따뜻하고 밝은 감수성을 찾고 그것을 예술적인 감성을 키워나가는데 긍정적인 요인으로 작용할 수 있는 계기를 마련하고자 하였다.

1) 백기수, 『미학』 (서울대학교 출판부, 1978) p.8.

2. 연구 방법

자연현상 중 기후에 따른 계절의 변화 속에 있는 인간은 변화하는 기후의 계절을 지내면서 다양한 감성을 가지게 된다.

본 연구 방법은 새싹이 나고 화사한 꽃이 만발하게 피어나는 봄의 자연적 현상 이미지와 조명을 이용하여 빛의 밝은 희망적 이미지를 봄의 이미지로 표현하고자 하였다. 일상 속에서 새로 태어나고 시작되는 자연 현상들을 조형화함으로써 그것으로부터 잠재워져 있는 인간의 감성을 깨우고자 함이다.

이를 표현함에 있어 마른 나뭇가지위에 피어나는 새싹과 꽃을 이용하여 봄의 시작과 그 생명력을 나타내었고, 이를 적절하게 반복적으로 사용함에 따라 조형의 통일성을 가지고 봄의 생동감과 화사함을 표현 하였다.

II. 본 론

1. 이론적 배경

생명력을 가지고 스스로의 힘으로 생성, 발전하는 자연을 그리스에서는 생성(生成)을 뜻하는 피시스(physis)라 하였다. 인간역시 자연의 한 생명체로 살아가는 것이기 때문에 그 안에서 많은 정서적 안정과 위안을 받으며 살아가고 있다.

자연의 모든 것은 심오한 질서와 필연적 관계에 의해 조화를 이루고 있으며, 온갖 생물과 유기물, 무기물에까지 제 나름 대로의 존재 이유를 가지면서 자연속에 편재해 있다.²⁾

여러 가지 자연 현상 중 사계절의 시작을 알리고 만물의 생명에 시초가 되는 봄의 기운은 이러한 자연의 생명력과 유사하다 할 수 있겠다. 그렇기에 인간은 새로 시작되는 생명체로 인한 희망과 설렘으로 인해 다가오는 봄을 기다리게 된다.

이러한 봄의 사전적 의미는 사계절 가운데 하나. 겨울과 여름 사이로서, 입춘(立春)부터 입하(立夏) 전날까지를 가리킨다. 천문학상으로는 춘분(春分)부터 하지(夏至)까지가 봄이고, 기상학상으로는 양력 3·4·5월이 봄이다.³⁾ 봄

2) 연혜경, 『자연 이미지에 대한 표현 연구 -종이와 스티치를 이용한 작품제작을 중심으로』, (서울: 홍익대학교 대학원, 석사학위 청구논문, 2005), p.3.

3) 『한국세계대백과사전 12 백립 - 브로』, (서울: 동서문화), p.6873

바람과 계속되는 매서운 날씨의 변화가 심한 시기를 거쳐서 본격적인 씨뿌리기가 시작되고, 남해안에서부터 시작되는 꽃의 개화는 봄의 절정을 알린다.

모든 만물의 시작을 알리는 작은 새싹과 그 싹의 봉오리들 사이에서 피는 봄의 시작을 알리는 꽃의 개화는 아직 성숙하지 않은 그 무엇인가로부터 앞으로 절정에 이르게 될 그 순간에 대한 기대감과 희망을 심어주게 된다.

울창한 숲과 기름진 땅에서부터 오는 것이 아닌 앙상한 나뭇가지와 메마른 땅에서부터 느껴지는 봄의 기운은 그렇기 때문에 더더욱 반갑고 인간에게 기대감과 기쁨과 환희를 느끼게 하고 자연의 생명력을 느끼게 해준다.

혹독한 추위를 견디고 난 뒤에 오는 모든 생명체의 시작을 알리는 봄은 자연속에서 그 일부로 살아가는 인간으로 하여금 추운계절 웅크리고 있던 마음속에 희망과 생명력을 불어넣어주는 계절이라 할 수 있겠다.

이러한 생명력은 모든 힘의 원천이며 닫혀있던 인간의 감성을 깨워 희망을 심어주고, 예술에 있어서도 끊임없이 변화하고 창조해 내려는 노력의 시작점이 될 수 있다.

2. 조형 전개

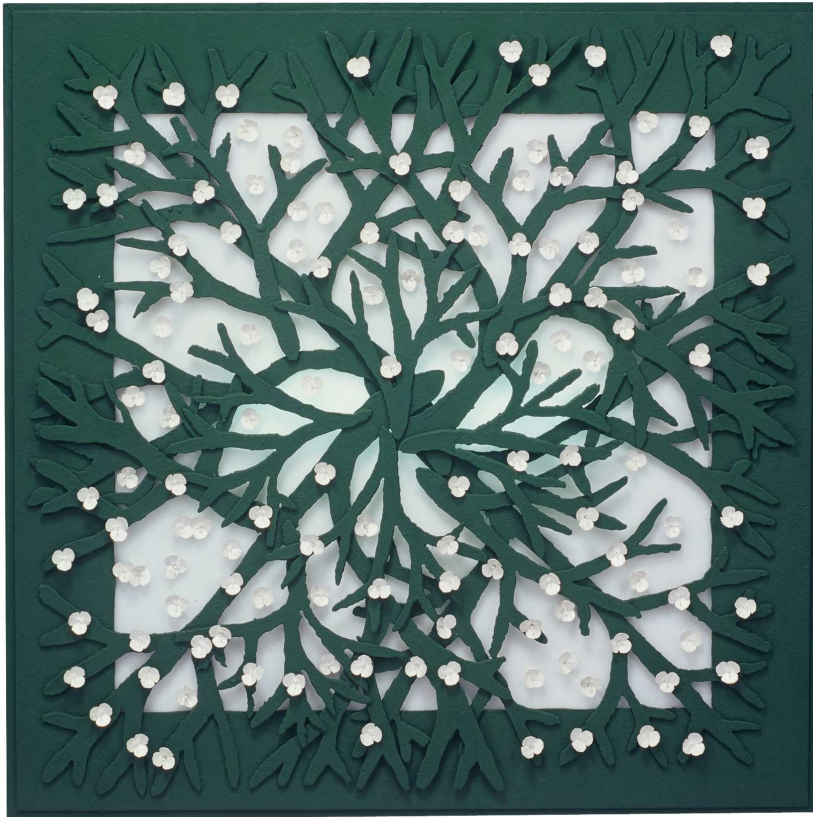
모든 생명의 근원이라고 볼 수 있는 봄은 만물이 첫발을 내딛는 시작과 생명력, 그로인해 오는 설레임을 느낄 수 있다.

본 연구의 조형전개는 이러한 느낌을 봄이 시작하면서 나타나는 자연현상에서 소재를 가져왔다. 겨울내내 상상했던 가지에 트이는 싹과 꽃의 개화는 따뜻한 봄의 시작을 알린다.

이러한 모습을 선재를 이용하여 나뭇가지의 모습을 다양하게 형상화 하고 그 나뭇가지 형상에서 싹과 꽃을 적절하게 배치함으로써 새롭게 시작하는 봄의 생명력을 나타내었다. 봄의 밝고 화사한 느낌을 더해주고 새롭게 피어나는 새싹과 꽃을 환하게 비춰주기 위해 조명의 기능을 넣어 봄의 느낌을 극대화 하고 실용적인 공예의 본질에도 좀 더 다가가고자 하였다.

주재료는 철(鐵), 적동(赤銅), 은(銀)을 사용하고 봄의 화사함을 더 극대화하기 위하여 녹색, 검은색, 붉은색 등 채색을 하였고, 다양한 색감을 제시함으로써 금속작품에서 얻을 수 있는 단조로운 색감도 보완 하였다.

3. 작품 및 작품설명

【작품 1】 봄바람,꽃바람 I

530X530X85(mm)

iron,acrylic,silver(100%),조명기구

【작품 1】 봄바람,꽃바람 I

활짝 핀 꽃은 화사한 봄의 절정을 느낄 수 있게 해준다. 이러한 봄의 풍경을 조형화하여 벽걸이 조명으로 표현해 보았다.

화사하게 핀 꽃의 모습을 나무의 가지들이 얽혀있는 모습과 그 속에서 피어있는 꽃을 생동감 있게 형상화 하였다.

조명기구가 들어갈 틈과 가지들의 형상은 철(鐵)을 이용하여 표현하였고, 벚꽃은 은(銀)으로 나타내보았다.

우레탄 도색으로 봄의 화사한 느낌을 표현하고자 녹색을 사용하였다.

【작품 2】 봄바람,꽃바람Ⅱ

530X530X85(mm)

iron,copper,acrylic,silver(100%),조명기구

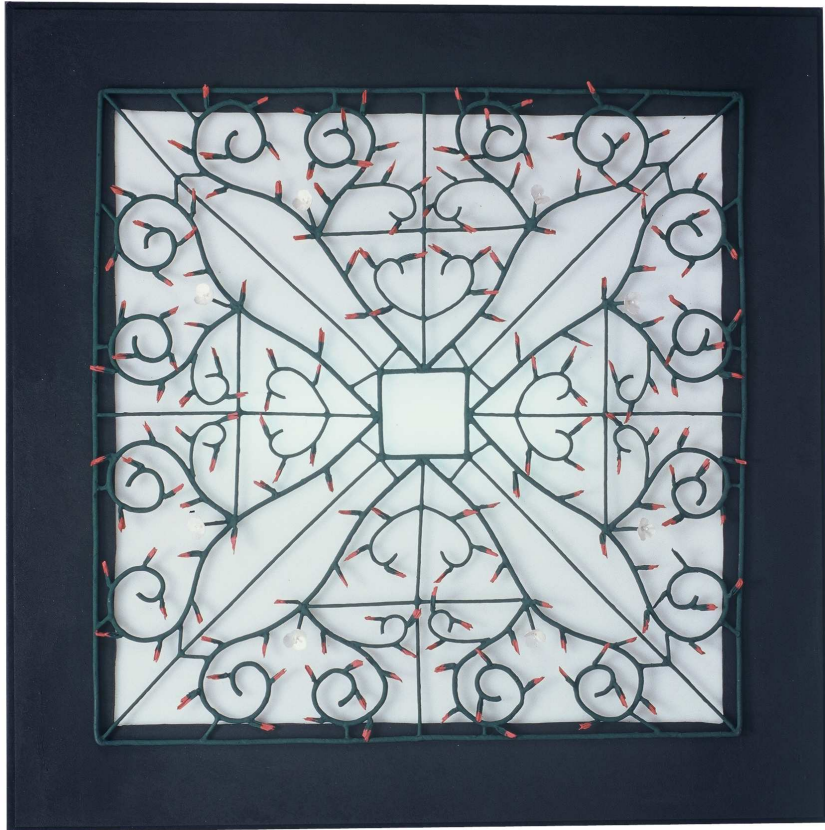
【작품 2】 봄바람,꽃바람 II

꽃이 바람에 의해 흩날리는 모습은 마치 꽃눈이 내리는 듯 보이기도 한다.
화사하게 만개한 꽃의 흩날림은 봄의 최절정의 모습이기도 하다.

이러한 모습을 조명으로 비춰지는 화면안에 담아서 봄의 생동감있고 화려한 모습을 표현 하였다.

벽걸이 조명으로 조명의 틀은 철(鐵)을 사용하고 적동(赤銅)선재를 이용하여 나무의 형상을 이루고 그 바탕위에 동박(銅箔)으로 싹을 표현하고 은(銀)으로 벚꽃의 모습을 표현하였다. 나무 형상 이외에 공간에 꽃을 넣음으로서 바람에 의해 꽃이 흩날리는 모습을 나타내었다.

우레탄 도색을 하였고 검은 바탕에 싹을 녹색으로 표현해 새싹의 느낌을 살렸다.

【작품 3】 봄바람,꽃바람Ⅲ

530X530X85(mm)

iron,copper,acrylic,silver(100%),조명기구

【작품 3】 봄바람,꽃바람Ⅲ

어느날 창문을 통해 느껴지는 봄의 이미지를 표현하기 위하여 가운데에 사각형을 중심으로 대칭적으로 퍼져나가는 선의 느낌을 주고 사방에 꽃의 배치로 균형미를 최대한 살려 창틀의 이미지를 강조하였다. 재료는 철(鐵), 적동(赤銅)선, 동박(銅箔), 은(銀)을 사용하였고 우레탄 도색으로 새롭게 피어나는 느낌을 주고자 녹색으로 나타내고 싹의 느낌을 살리고자 녹색의 보색인 붉은색으로 새싹을 표현하였다.

【작품 4】 봄바람,꽃바람Ⅲ-1

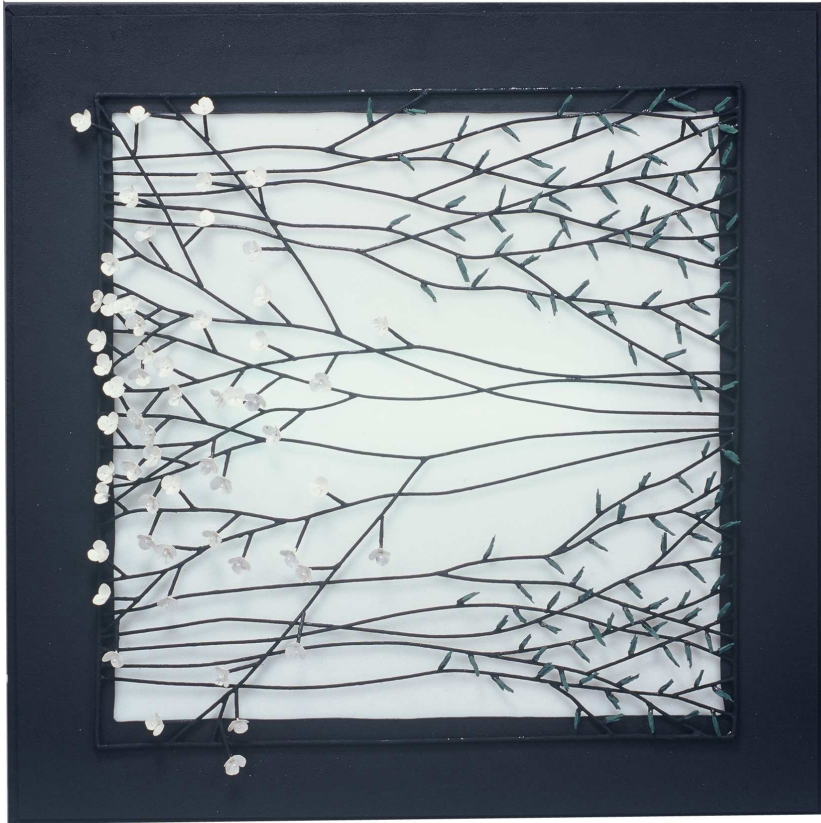
530X530X85(mm)

iron,copper,acrylic,silver(100%),조명기구

【작품 4】 봄바람,꽃바람Ⅲ-1

봄바람,꽃바람Ⅲ의 연작물로 나뭇가지가 동그랗게 말리면서 새싹이 피져가는 느낌을 최대한 살려서 새 생명이 움트는 봄의 생동감 있는 움직임을 표현하였다.

이 작품 역시 꽃의 배치와 나뭇가지 형태를 정확히 대칭되는 균형미를 최대한 살리려 하였고 전 작품과는 차별화를 주기위해 도색은 전과 반대의 색으로, 조명의 틀은 녹색으로 나뭇가지의 틀은 검은색으로 표현해 보았다. 새싹의 느낌을 살리기 위해 그 부분은 녹색으로 나타내었다.

【작품 5】 봄바람, 꽃바람 IV

530X530X85(mm)

iron,copper,acrylic,silver(100%),조명기구

【작품 5】 봄바람,꽃바람Ⅳ

봄바람에 전해지는 봄소식의 느낌을 일반적인 수직이 아닌 수평으로 하여 전해지는 의미를 강조하고자 하였다. 가로로 뻗어가는 선의 느낌에 지루함을 없애고 집중감과 생동감을 주고자 좁아지는 한쪽에서 다른 한쪽으로 갈 때 점점 퍼져가는 모습으로 형상화 하였고 균형미를 주고자 좁아지는 면과 넓어지는 면을 교차로 사용하였다.

【작품 6】 봄바람,꽃바람 V

530X530X85(mm)

iron,copper,acrylic,silver(100%),조명기구

【작품 6】 봄바람,꽃바람 V

봄이 시작되면서 일어나는 여러 현상 중 수줍게 피어오르는 아지랑이의 모습을 형상화 하여 막 시작하는 봄의 생동감을 연출 하였다.

피어오르는 상승의 느낌을 나타내기 위해 선을 세로로 사용하여 위로 향하여 올라가는 느낌을 살렸고 그 사이사이로 피어나는 싹의 모습을 표현하였다. 세로로만 반복되는 선의 지루함을 없애고자 선의 일부를 사선 방향으로 표현하여 꽃을 배치하였다. 작품의 산만함을 없애고 집중감을 주기위해 검은색으로 통일하고 싹의 느낌만 최대한 살려주었다.

【작품 7】 봄바람, 꽃바람Ⅶ

110X110X1200(mm)

iron,copper,silver(100%),조명기구

【작품 7】 봄바람,꽃바람Ⅶ

꽃이 만개하면서 절정에 다다르게 되면 화사하고 따뜻한 봄의 기운을 만끽하며 행복한 느낌을 가지게 된다.

이 작품은 탁상용 조명으로 꽃이 제일 만개한 봄의 절정을 형상화 하였다. 나뭇가지 형태를 선재를 이용하여 위로 뻗어가는 형을 제시하고 형의 풍성함을 나타내기 위해 가운데 부분을 볼록하게 하면서 위로 올라갈수록 점점 좁아지게 하였다. 이런 형상에 꽃과 싹을 풍성하게 배치함으로써 봄의 화려하고 생기있는 느낌을 살리는데 주안점을 두었다.

도색에 있어 화려한 이미지를 살리기 위해 녹색과 그 보색인 붉은색을 사용하였다.

【작품 8】 봄바람,꽃바람Ⅶ-1

110X110X1200(mm)

iron,copper,silver(100%),조명기구

【작품 8】 봄바람,꽃바람Ⅶ-1

탁상용 조명으로 봄바람,꽃바람Ⅶ의 연작물로써 화사한 봄의 절정에서 오는 느낌을 재해석 해 보았다.

전 작품과는 반대의 개념으로 환하게 퍼져나가는 느낌을 주기위해 위로 올라갈수록 넓게 퍼져가면서 한쪽이 나뭇가지가 봄바람에 날리는 듯한 모습을 형상화 하였고 환하게 퍼져나가는 봄의 느낌을 살려주기 위해 꽃은 넓게 퍼져있는 위쪽에 더 많이 배치시켰다. 차별화를 주기위해 도색 또한 녹색으로 나뭇가지 이미지를 표현했던 것과는 반대의 개념으로 검은색으로 나타내었다.

【작품 9】 봄바람,꽃바람Ⅷ

210X210X1800(mm)

iron,copper,silver(100%),조명기구

【작품 9】 봄바람,꽃바람Ⅷ

화사한 봄 이미지의 표현으로 솟아오르는 수직적인 느낌을 상층부에 집중적으로 꽃을 배치함으로써 아지랑이가 피어오르는 듯한 느낌으로 표현하여 봄의 나른함에 긴장감을 주려고 하였다.

또한 끝 부분을 사선으로 처리하여 수직적 지루함을 없애려고 하였다.

Ⅲ. 결 론

빠르게 변하는 물질문명 속에 육체적 삶의 풍요를 누리지만 마음속의 자연에 의한 정신적 사고는 점점 멀어지게 되었다. 그러나 인간역시 자연의 일부로 그 안에서 숨 쉬고 있는 존재이기 때문에 자연의 푸르름을 보며 정서적인 안정과 휴식을 얻는다.

이렇듯 자연은 인간에게 중요한 존재이기 때문에 예술의 창작활동에 있어서도 자연이라는 소재는 늘 끊임없이 재창조 되고 늘 함께 공존하고 있다.

본 연구를 통해 자연이 갖는 여러 가지 현상 중에서 봄이라는 계절이 갖는 새 생명의 시작과 생동감, 희망의 메시지를 전하고자 하였다. 이러한 봄의 계절적 이미지는 자연의 생명력과 공통점을 가지고 있으며, 새롭게 피어나는 생명체를 보며 앞으로의 희망과 인간의 메마른 감성을 다시금 생동감 있게 불러일으킬 수 있는 계기를 마련한다.

겨울 내내 춥고 메마른 나뭇가지에서 봄의 시작을 알리는 새 새명의 싹과 꽃의 개화를 통해 봄의 생동감과 희망을 일상속에서 좀 더 쉽게 그 느낌을 느낄 수 있도록 조명의 기능성을 더해 빛과 함께 표현해보았다.

이로써 닫혀있던 인간의 메마른 감성에도 심리적인 안정과 내재되어 있던 순수한 감성을 되찾고 예술적인 창조활동을 하는데에 있어서도 긍정적인 감성을 불러 일으켜 이를 접하는데에 있어 밝고 희망적인 감성을 전해주고자 하였다.

참고 문헌

<단행본>

- 김만수. 『봄 그리고 아픈 겨울』. 한솜미디어(띠앗), 2006.
백기수. 『미학』. 서울대학교 출판부, 1978.
조요한. 『예술철학』. 미술문화, 2003.
데이비드A. 라우어. 『조형의 원리』. 미진사, 1985.
루돌프 아른하임. 김춘일 역. 『미술과 시지각』. 미진사, 1995.
야나기 무네요시. 민병산 역. 『공예문화』. 신구문화사, 1999.

<학위논문>

- 김경희. 『식물의 형태와 기하학 요소가 결합한 장신구 연구』.
국민대학교 디자인 대학원. 2004
김선혜. 『자연이미지를 통한 생명성의 조형연구』. 홍익대학교. 2005
배진실. 『봄 이미지의 금속표현연구』. 성신여자대학교. 2005
안인자. 『계절의 이미지 표현방법 연구 : 작품제작을 중심으로』.
이화여자대학교 산업미술대학원. 1989
연혜경. 『자연 이미지에 대한 표현연구-종이와 스티치를 이용한 제작을 중
심으로』. 홍익대학교. 2005
장은우. 『자연과의 교감에 의한 생명표현 : 자연대상의 축소와 확대』.
동덕여자대학교. 2005
정선영. 『희망을 담은 씨앗 장신구 디자인 연구』.
국민대학교 디자인 대학원. 2005

ABSTRACT

A Study on the Molding of Spring Image

- Centering around Illuminator -

Lee, Dong Eun,
Dept of Crafts
Graduate School of
Sungshin Women's University

Human beings exist in nature at all times, and they find emotional stability and peace in the beauty and wonder of nature. Out of it, change of diverse seasons enables human beings to have diverse sensitivity in accordance with the seasonal feature.

So, in this study, this researcher tried to express start of new change, vividness, and feeling to wait for spring by bright light centering around illuminators by making spring that all things revive and to inform spring as material.

As for molding unfolding, this researcher tried to produce the life power of spring to move lively with bid of sprout and splendid flower bud on charming cherry tree by making the image of cherry blossoms to inform apex of spring and the image of sprout of branch to inform the start of all things into molding and tried to express the start of spring to inform the start of all living things and warm energy by grafting the light of illumination in it. This researcher tries to show bright and warm sensitivity for spring to be waited from dry and shrunk sensitivity by

making a part of nature phenomenon to inform spring into form.

Thus, this study tried to go near the essence of technology by adding practicality through putting 'being used' in sensibility to be felt in spring image and made one be able to feel spring in routine naturally. With this, expression by the remolding of spring image tries to give motive to be able to restore the sensibility of human being to the dry emotion of city-dweller who may not contact nature easily and tries to present bright and affirmative momentum in the creation activity of art also by hopeful message to come from spring image.