

金 鍾 昇 教授指導
碩士學位 請求作品研究論文

서정적 이미지의 금속조형 연구

- 농촌 풍경을 中心으로 -

2006

誠信女子大學校 大學院

工 藝 學 科

金 秀 英

서정적 이미지의 금속조형 연구

- 농촌 풍경을 中心으로 -

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 秀 英

認 准 書

金秀英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

서
정
적

이
미
지
의

금
속
조
형

연
구

金
秀
英

논문개요

서정적 심상은 사람들의 마음을 촉촉이 적시는 단비와도 같다고 할 수 있다. 사람들은 다양한 서정적 감흥을 통하여 마음의 여유를 갖게 된다. 이에 본 연구자는 물질문명의 발달로 인하여 무한 경쟁시대에 필연적으로 노출된 현대인들에게 마음의 안식처를 제공하고 심리적인 평안함과 정겨움을 느낄 수 있도록 하기 위하여 농촌이라는 공간에서 볼 수 있는 풍경이나 상황 등을 금속이라는 재료를 이용하여 조형화 하였다.

연구 방법에 있어서는, 본 연구자가 체험했던 상황이나 지금도 볼 수 있는 풍경 등을 사진이나 기타 영상 자료를 통하여 농촌의 일상적인 풍경과 생활들을 연구하고 그것들이 이루어내는 서정적인 감성에 대해서 분석을 하였다. 이를 조형화함에 있어서는 단순히 대상의 재현에 그치는 것이 아니라 대상이 주변의 풍경이나 상황들에 어우러져 자아내는 분위기 연출에 중점을 두었다.

조형 전개에 세부적인 소재로는 농가, 논, 산 등에서 볼 수 있는 풍경을 선택하였고, 이것들은 본 연구자의 심상에 의거하여 재구성 되었으며 동을 위주로 하여 구김을 내거나, 망치 질감을 내거나 판금 작업을 하는 등 다양한 기법들과 타 재료를 이용하여 제작 하였다.

결론적으로 본 연구의 결과로서 농촌 풍경을 통하여 서정적인 이미지를 다양한 방법으로 조형적으로 표현하고 보는 이에게 농촌의 다양한 서정적 정취에 젖게 하고 그로써 정서적인 휴식을 취할 수 있기를 기대한다.

목 차

논문 개요

I. 서론	1
1. 연구목적	1
2. 연구 방법	2
II. 본론	3
1. 서정적 이미지에 대한 고찰	3
2. 한국인이 갖는 농촌의 의미	4
3. 조형전개	5
4. 작품 및 작품 설명	6
III. 결론	22

참고 문헌

ABSTRACT

작 품 목 차

【작품 1】 기다림	6
【작품 2】 그 곳에는	8
【작품 3】 가을풍경	10
【작품 4】 모정(母情)	12
【작품 5】 해질녘	14
【작품 6】 허수아비의 겨울	16
【작품 7】 새벽동산	18
【작품 8】 달빛 강가에서	20

I. 서론

1. 연구목적

18세기 산업 혁명이래 인류의 문명은 급격히 발전해 왔고 그에 따라 인류의 생활 방식에서도 많은 변화를 초래하였다. 그 중 가장 큰 변화는 농경중심의 사회에서 산업, 서비스, 정보 사회로의 발전이라 할 수 있다. 그 진행과정에서 우리는 자연으로부터 점점 멀어져, 이제는 흙보다는 시멘트와 아스팔트에 더욱 가까운 생활을 하기에 이르렀고, 점차 현대인들의 정서는 많이 메말라 가고 있다.

하지만 대부분의 사람들에게는 본래의 자리로 돌아가고자 하는 회귀본능이 있는데 이를 고향에 대한 동경 또는 향수라고 할 수 있다.

고향이라고 하면 흔히 출신 지역을 떠올리지만, 한국 사람들은 고향에 대한 향수를 생각하면 대부분 농촌의 정취를 먼저 떠올린다. 이는 과거 우리 사회가 농경사회에 기반을 두었기 때문이라 생각한다.

이에 본 연구의 목적은 바쁜 생활을 하고 있는 현대인들에게 서정적인 고향의 정취를 느끼고 그로써 심리적 안정과 마음에 평안을 얻기 바라는 마음으로 농촌이라는 공간 속에서 볼 수 있는 여러 가지 풍경들을 주제로한 작품의 조형성을 연구하는데 있다.

2. 연구방법

서정적인 이미지를 잘 표현해 낼 수 있는 소재로 농촌이라는 공간을 선택하였다. 일단 농촌에서 볼 수 있는 여러 가지 단편적인 풍경들이나 상황들 속에서 상징되는 이미지를 찾고, 그 이미지를 통하여 느낄 수 있는 감성들을 분석하였다. 농촌에서 볼 수 있는 풍경이나 상황들의 세부적인 소재로는 농가에서 볼 수 있는 풍경, 즉 가옥의 내·외관에서 볼 수 있는 풍경들과 너른 들이나 논, 혹은 집 뒤를 둘러싸고 있는 야트막한 산등에서 볼 수 있는 것들을 선택하였다.

농촌 풍경 통해 느낄 수 있는 감성들로는 외로움, 따뜻함, 정겨움, 여유로움 등이 있었으며 조형화 작업에 있어서는 풍경의 단순한 형태의 묘사에 그치지 않고, 그것들을 바탕으로 시간적, 공간적으로 재구성 하여 분위기 연출에 중점을 두어 보는 이로 하여금 서정적인 정서를 느끼게 하고자 하였다.

Ⅱ. 본 론

1. 서정적 이미지에 대한 고찰

서정(抒情)의 사전적 의지로는 자기가 겪고 느낀 바를 그려내는 것 또는 그 감정을 뜻한다.¹⁾

또한 이미지(image)는 심상(心象, imagery), 영상(映像), 표상(表象)등을 뜻하는 말로서 인간의 마음속에 그려지는 사물의 형태나 모습 외형을 가리키며, 주로 시각적인 것을 뜻하지만 시각적인 것 이외에도 상징(象徴)이나 개념(概念) 등 심리적 심상(心理的 心象)을 의미하기도 한다.²⁾

따라서 서정적 이미지란 자기 자신의 감정과 정서에 따라 느껴지는 감성을 심상이나 영상 등을 통하여 표현하고 보여 지는 것을 말한다.

서정성과 같이 순수한 정서를 불러일으키는 미의 대상이 갖는 시각적 요소로서는 비교적 큰 것보다 작은 것, 거친 것보다는 매끄러운 것, 모가 난 것 보다는 곡선적인 것, 동적인 것보다는 정적인 것, 인공적인 것보다는 자연적인 것, 단순한 것, 섬세한 것, 복잡하고 화려한 것보다는 단아하고 단정한 것 등을 들 수 있으며, 또한 시간적으로는 현재 진행형보다는 과거 회상형, 도시에서보다는 농촌에서, 남성적인 것에서보다는 여성적인 것에서 서정적인 시각 요소들을 더 많이 접할 수 있다.³⁾

1) 시사영어사 편집부. 「대한민국 나라말 사전」.서울;시사영어사, 2003

2) 소현경. 「제주 초가의 서정적 이미지를 담은 도자 조형 연구」.제주대학교 석사학위논문, 2003

3) 상계서.

또한 심리적 차원에서 볼 때 서정성은 무 목적성, 무 의도성, 고독감, 내향적 성격, 수수함, 적적함, 쓸쓸함, 단순함, 고요함 등 순간적으로 느끼는 감정으로 표현할 수 있다.⁴⁾

2. 한국인이 갖는 농촌의 의미

고향이란 내가 태어나서 자란 곳을 의미한다. 그렇다면 고향은 도시가 될 수도 있고 한적한 시골이 될 수도 있다. 하지만 좀 더 근원적인 의미에서 보자면 사람이 자연으로부터 왔으니 자연적인 삶의 공간에 더욱 가까운 농촌을 고향으로 그려 볼 수 있다.

사람들은 일단 농촌이나 전원생활을 생각할 때 여유로움, 넉넉함, 따스함, 포근함, 소박함 등을 떠올린다. 그곳에는 도시에서는 느껴보지 못한 맑은 공기, 새 소리, 물소리, 바람소리, 구수한 시골냄새, 그리고 따스한 고향의 정이 여기저기에서 풍겨 나온다. 그러한 요소들은 사람들로 하여금 서정적인 이미지를 떠올리게 한다. 그리하여 이것들은 현대의 도시 생활에 익숙해진 사람들에게 충분히 매력적으로 다가온다. 그래서인지 현대인들은 농촌체험 프로그램이나 전원생활 등에 많은 관심을 갖고 이에 매우 긍정적인 태도를 보인다.

이처럼 농촌은 우리들에게 마음의 고향이며 그 말만으로도 편안함을 느낄 수 있는 마음의 안식처인 것이다.

4) 김희정. 「서정적 이미지를 주제로한 도자조형연구」.숙명여자대학교 석사학위논문,1996

3. 조형전개

봄, 여름, 가을, 겨울이 지남에 따라 볼 수 있는 농촌의 풍경에는 각 계절마다 뚜렷이 나타나는 특징이 있으며 이는 인위적으로 만들어진 것이 아니라 오랜 세월을 거치며 자연스럽게 형성된 것들이다.

가을걷이가 끝난 뒤의 논과 홀로 외로이 서있는 허수아비, 어슴푸레 저녁노을 질 무렵 지붕위로 피어오르는 구수한 연기, 처마 밑에 매달린 메주, 담 너머로 드리워진 감나무와 새들을 위해 남겨놓은 까치밥, 웅기종기 모여 앉은 향아리 등이 모든 풍경들은 정답게 혹은 외롭게 느껴지며 또 어떤 것들은 마음 한 켠이 훈훈해지는 등 서정적인 모습으로 다가온다.

이러한 풍경들을 조형화하는데 있어서 가장 중요하다고 생각한 것은 자연스러움이었고, 이를 잘 표현하기 위하여 주로 동박·동판·동봉 등 동 소재를 많이 썼으며 부분적으로 은이나 금박, 아크릴 컬러 등을 사용하여 상징성을 강조하였다.

4. 작품 및 작품 설명

【작품 1】 기다림 1520×620×50(mm) 적동

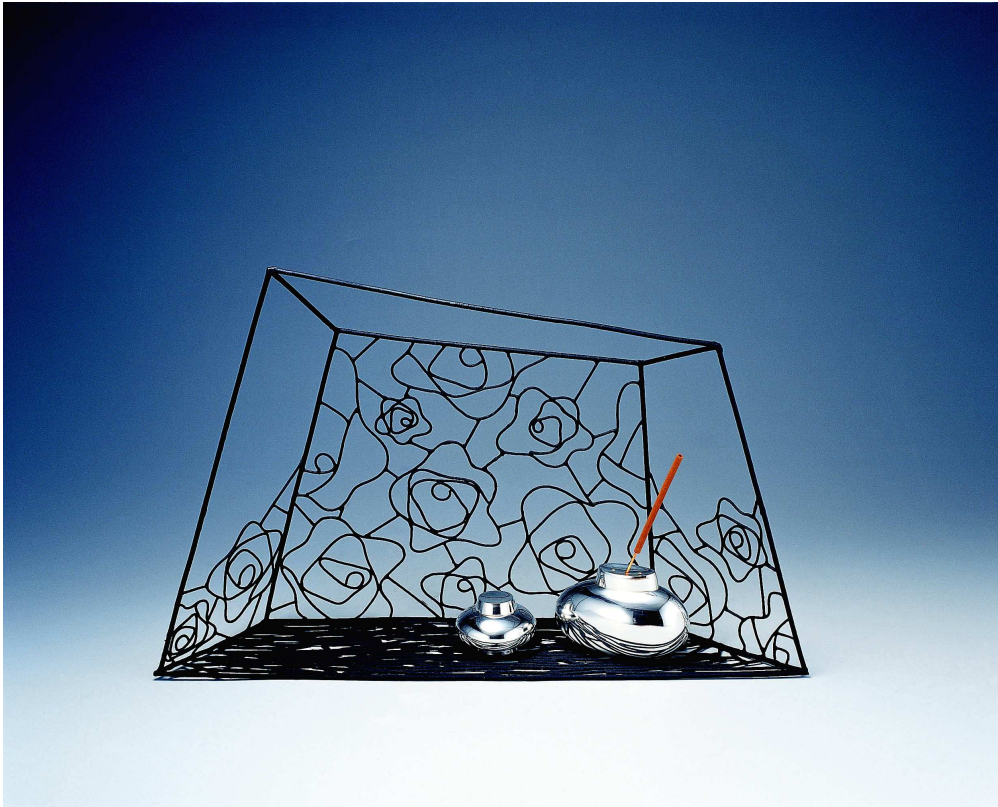
【작품 1】 기다림

예로부터 우리 조상들은 나무에 달려있는 감을 다 따지 않고 몇 개씩 남겨놓곤 하였다. 이는 겨울철 먹을 것이 없는 새들을 위한 것이었고, 사람들은 이들을 반가운 손님이라 생각했으며 이를 반가움의 상징인 까치의 이름을 따서 까치밥이라고 불렀다.

꼭 농촌으로만 국한 시킬 수는 없지만 이와 같은 풍습은 타인을 배려할 줄 아는 우리 한국 사람들의 마음을 잘 나타내 준다고 할 수 있다.

본 연구자는 남겨진 감을 보고 마음이 훈훈해지며 가슴 한켠이 따뜻해짐을 느꼈다.

조형전개 과정으로는 동봉을 이용하여 기와의 흐르는 듯한 선의 아름다움을 표현하였으며 동봉에 섬세한 망치 질감을 주고 감나무를 표현한 동박은 자연스럽게 구김을 주어 농촌의 투박하면서도 자연스러운 서정적 느낌을 주고자 하였다. 따라서 이러한 조형화 작업을 통하여 농촌 사람들의 정겨운 마음을 나타내고자 하였다.

【작품 2】 그 곳에는 415×90×270(mm) 적동, 순은

【작품 2】 그 곳에는

예로부터 시골집 뒷마당에 자리한 장독대는 옛 여인들의 공간이었다. 장독대 둘레에는 봉숭아등 여러 꽃을 심었는데 이는 악귀를 쫓기 위한 상징적인 의미를 가졌다고 한다. 하지만 본 연구자에게 이는 매우 여성스럽게 다가왔고 마치 꽃으로 둘러싸인 여인네를 보는 듯한 느낌을 들게 하였다. 또한 자연스러운 선이 살아있는 형태의 옹기들은 화려하기 보다는 수수하고 순박한 아름다움을 지닌 우리 한국의 전형적인 어머니 혹은 여인들의 모습을 떠올리게 하였다. 단아한 느낌을 주기 위하여 순은을 사용하여 자그마한 옹기들을 표현하였고, 이를 보호해주는 존재로써 꽃 담장을 상징하는 프레임(frame)을 만들어 주었다. 그리고 각각의 용도로는 옹기에 향꽃이와 작은 함의 기능을 주어 장식성과 함께 실용적인 면도 부합하고자 하였다.

【작품 3】 가을풍경 720×540×180(mm) 적동, 순은, 아크릴컬러

【작품 3】 가을풍경

맑은 가을날, 마당에 명석을 깔고 빨간 고추를 말리던 모습은 지금도 나의 기억 속에 뚜렷이 남아있다. 파란 하늘과 대비되는 빨간 고추가 너무나도 인상적이었다. 조형화 작업에 있어서는 명석대신에 지금은 흔치 않은 키에 고추를 엮어 말리는 풍경을 연출하고자 하였고, 조심스레 날아 들어온 잠자리를 더함으로써 한가로운 농가의 오후 풍경을 표현하고자 하였으며, 뒷 편에 전구를 설치하여 조명의 기능을 부여하였다.

【작품 4】 모정(母情) 120×700×500(mm) 적동

【작품 4】 모정(母情)

처마 밑에 매달린 메주는 할머니를 떠올리게 한다. 고향을 떠나 멀리 떨어져 있는 자식, 손자를 위하여 정성껏 메주를 만들고 장을 담그는 일은 결코 쉬운 일이 아니었을텐데도 이를 기꺼이 즐거운 마음으로 하시는 할머니의 모습에서 깊은 모정을 느낄 수 있었기 때문이다. 이러한 모정은 사람들의 마음속에 편안한 안식처에 와 있는 듯한 느낌을 들게 한다. 작품 제작에 있어 동박을 말아 벗짚 느낌을 주었으며 메주의 거친 질감을 표현하기 위해 동박에 구김을 주어 표현하였다. 질산철과 염화철의 농도비율을 다르게 하여 착색함으로써 벗짚과 메주의 색깔에 각기 구분을 주었다.

【작품 5】 해질녘 160×70×270(mm) 적동, 순은, 흑단, 금박

【작품 5】 해질녘

어스름하게 해가 질 무렵 지붕위로 피어오르는 연기는 그 냄새마저 구수하여 정겨움을 한껏 만끽할 수 있게 해준다. 본 연구자는 아궁이의 모습과 가마솥의 모습을 본래의 형태와는 다르게 현대적이며 기하학적인 형태로 재구성하여 조형화 하였다. 가마솥부분은 아로마(aroma) 액을 담아 방향기로서의 기능을 주었다. 이는 냄새 혹은 향기라는 공통분모를 잘 살려줄 것 이라고 생각해서이다. 연기를 표현한 부분에는 금박을 사용하여 시각적으로 자연스러운 효과를 얻고자 하였다.

【작품 6】 허수아비의 겨울 420×110×160(mm) 철, 순은, 황동, 자연석, 자석

【작품 6】 허수아비의 겨울

가을걷이가 끝난 겨울 논에 허수아비 혼자 서있는 모습은 무척 서정적이기도 하지만 때로는 처량하게 보여지기도 한다. 허수아비는 참새 등을 쫓기 위하여 세워진 것이지만, 어쩌면 허수아비에게 참새들은 친구였을지도 모른다는 생각을 하였다. 겨울철 친구들은 다 떠나고 아무것도 지킬 것도 없이 홀로 외로이 서있는 허수아비에게 참새 한 마리가 날아와 친구가 되어주는 모습을 표현하였다. 조형 전개 과정으로는 벼단을 묶어놓은 듯한 모습으로 허수아비를 형상화 하였으며 망치를 이용하여 철판에 거친 질감을 줌으로써 겨울철 추수가 끝난 뒤의 논을 표현하였다. 그리고 돌의 바닥에는 자석을 설치하여 메모홀더(memo holder)의 기능을 주었다.

【작품 7】 새벽동산 240×70×155(mm) 적동, 철, 순은, 산호, 금박

【작품 7】 새벽동산

새벽부터 일찍 일어나 뒷산이며 밭이며 부지런히 다니시던 할머니를 따라나섰던 어느 날, 산에 가던 중 붉은 노박 덩쿨 열매를 발견한 적이 있다. 그것은 현재 본인이 살고 있는 도시에서는 보기 힘든 것이다. 소박한 이 열매는 생김에 있어 꽃보다는 화려하진 않지만 우리에게 더한 감동과 호기심을 불러일으킨다. 그리고 이 소박한 아름다움은 우리에게 편안한 느낌을 제공해 준다. 조형전개에 있어서는 나무와 연결되는 산 부분은 작게 표현하여 집 뒤의 나지막한 산을 표현하고자 하였고, 실제의 나뭇가지를 사용하여 정밀주조 기법으로 나무의 사실감을 나타내고자 하였다. 특히 붉은 산호를 이용하여 열매를 나타내고자 하였으며 열매의 껍질 안쪽에는 금박을 붙여 열매가 돋보이도록 하였다.

【작품 8】 달빛 강가에서 550×650×180(mm) 적동, 철, 아크릴

【작품 8】 달빛 강가에서

예로부터 강가의 나루터와 나룻배는 강을 사이에 둔 마을과 마을을 이어주는 만남의 장이었으며 장터의 역할도 하였다. 하지만 오늘날에는 새로운 도로와 교통수단의 발달로 인하여 거의 흔적만 남게 되었다. 달 밝은 밤 주인 잃은 나룻배 한척 외로이 떠있는 나루터의 모습은 그 자체만으로도 굉장히 서정적이어서 많은 시인들은 그러한 모습을 시로 읊기도 하였다. 잔잔한 강가에 나룻배 한척이 여유롭게 떠있는 풍경을 조형화 하였다. 달 밝은 밤을 강조하기 위해 달 부분을 크게 부각시켜 이에 조명의 용도를 주었다. 물결이 퍼지는 느낌이 들도록 받침을 달아주었고 그 위에 작은 조각배를 하나 올려놓아 외로운 느낌을 부각시키고자 하였다.

Ⅲ. 결 론

현대 사회는 매우 빠르게 변하고 있으며 그 과정에서 우리의 생활은 자연으로부터 점점 멀어지게 되었고 물질 만능주의의 풍조는 사람들의 정서를 메마르게 하고 있다.

본연구자가 생각하는 서정적(抒情的)이란 단순히 대상을 그대로 재현하는 것이 아니고 어떠한 대상으로 인하여 감성을 불러일으키는 것을 말한다. 서정적인 감성들은 무목적성, 무의도성이라는 성질을 갖는데, 이는 같은 대상이더라도 보는 이에 따라 다른 정서나 감흥을 느낄 수 있기 때문이라 할 수 있다. 이에 본 연구자는 농촌이라는 공간에서 볼 수 있는 여러 가지 풍경들을 조형화하여 이를 보는 이로 하여금 다양한 서정적 정취를 느끼게 하고자 하였다.

작품을 표현함에 있어서는 단지 소재의 정확한 묘사나 재현의 개념이 아니라 어떠한 대상들이 만들어내는 풍경을 조형화함으로써 분위기 연출을 유도하는데 중점을 두었다. 이를 위한 각각의 소재로는 기와집과 어우러지는 감나무, 메주, 키, 아궁이, 나루터, 허수아비, 노박 덩쿨 열매, 장독대 등이 이용되었으며 이것들의 대부분은 도시에서는 보기 힘든 것들이다.

농촌이라는 공간 속에 자연스럽게 어우러져, 보는 이의 마음을 훈훈하게 만들어 주는 이러한 소재들은 조형화하였을 때 서정적인 감성을 불러 일으키기에 충분하다고 생각한다.

따라서 아스팔트나 콘크리트에 둘러싸여 자연의 정겨움을 잃어가며 살아가는 현대인들에게 본 연구자의 작품을 통하여 심리적 안정과 편안함을 얻기 바라는 마음으로 연구를 하였으며 본 연구자에게도 자연과 고향에 대한 서정적 감성을 일깨우는 계기가 되었다.

참 고 문 헌

<단행본>

- 김대벽·신영훈. 「한옥의 고향」. 서울:대원사, 2000
- 김선규. 「우리고향 산책」. 서울:생각의 나무, 2002
- 김열규. 「고향 가는 길:잃어버린 마음의 고향을 찾아서」. 서울:좋은날, 200
- 이심. 「한옥의 재발견(개정판)」. 서울:주택문화사, 2002
- 최성호. 「한옥으로 다시 읽는 집이야기」. 서울:전우문화사·월간 전원주택 라
이프, 2004

<학위논문>

- 김희정. 「서정적 이미지를 주제로한 도자조형 연구」. 숙명여자대학교 석사학
위논문, 1996
- 소현경. 「제주 초가의 서정적 이미지를 담은 도자 조형 연구」. 제주대학교
석사학위논문, 2003
- 이정란. 「농가 이미지의 조형성 연구」. 국민대학교 석사학위논문, 1995
- 황지원. 「한국 농경생활 이미지에 관한 조형연구」. 성신여자대학교 석사학위
논문, 1994

<정기간행물>

- 강위원, 「한국인의 마음의 고향 농촌」, 한국사진 2003년 9월호, 한국사진작
가협회

ABSTRACT

Metal modeling study of lyric image

- as center of rural scenery -

**Kim Su Young
Dept. of Crafts
Graduate School of
Sungshin Women's University**

Lyric image can be seasonable rain wet heart of people softly. People become to composure in heart through various lyric inspiration. Thus, this researcher mould scenery or situation, etc, can be seen in space of rural area by using metal material in order that offer rest place of heart and calmness and intimacy in mind to modern people exposed themselves inevitably in limitless competition era by development of material civilization.

As for method of research, examined ordinary scenery and daily life through picture or other video data in situation that researcher have been experience or scenery that even now what you can see, etc. and did analyze lyric sensitivity that made by these things. When mould these things, it is not just simply reappear a subject but also directed priority to make atmosphere that caused by a subject that harmonized with surrounding scenery and situations.

As for detail subject matters in development of modeling, it selected scenery that able to see in farmhouse, rice field, mountain and these things reorganized by image of researcher and produced it by using various techniques and other material that crumpled in center of copper or make the feel of a material by hammer or work sheet metal etc.

Result of this research in conclusion is that expressed lyric image in modeling by landscape of rural community through various way and it makes familiar with various lyric charming of rural community for those who look it and it expects to take emotional rest by those things.