

저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

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

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:

저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.

비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.

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](#)

김 경 희 교수지도

석사학위 청구논문

쉬르레알리즘의 미학적 특성을 표현한
미디어아트 작품제작

2015년

성신여자대학교 융합디자인예술대학원
융합디자인예술학과 메이크업 · 특수분장 전공
박 은 희

쉬르레알리즘의 미학적 특성을 표현한
미디어아트 작품제작

김 경 희 교수지도

이 논문을 석사학위논문으로 제출함

2015년 5월

성신여자대학교 융합디자인예술대학원
융합디자인예술학과 메이크업 · 특수분장 전공
박 은 희

인 준 서

박은희의 석사학위 논문으로 인준함

2015년 5월

심사위원장 _____인

심사위원 _____인

심사위원 _____인

성신여자대학교 융합디자인예술대학원

논문개요

현대의 예술은 새로운 가치를 설정하여 새로운 탈출구를 바라는 현대인에게 잠재된 욕구불만을 해소 시킬 수 있는 상상력이 풍부한 내용을 가지고 독특한 표현과 디자인으로 계속 변화되어 더 많은 예술 사조를 만들어 내고 있다. 이러한 경향은 무의식의 세계와 꿈의 세계의 표현을 지향하였던 쉬르레알리즘의 영향력이라고 볼 수 있다.

본 연구는 쉬르레알리즘의 미학적 특성을 표현함에 있어서 기존의 고정관념을 탈피하여 바디아트에 대한 다양한 해석과 스토리를 상상할 수 있도록 하여 바디아트가 상업성을 지닌 것만이 아닌 예술의 대중성, 그리고 학문적으로 전문성을 함께 가져서 체계적으로 접근하도록 하는데 의의가 있다. 따라서 문화와 예술 분야에서 예술적 재해석이 돋보이는 쉬르레알리즘의 미학적 특성을 분석하고 이를 응용하여 바디아트의 작품을 제작하는데 목적이 있다.

쉬르레알리즘과 바디아트 이론에 대한 고찰은 국내·외의 단행본, 학위논문, 학술지, 인터넷 자료 등을 참고하였으며, 작품 제작은 이론적 배경과 선행 연구를 토대로 쉬르레알리즘의 미학적 특성을 응용한 바디아트 작품 총 5점을 제작하였다.

본 연구는 선행 연구를 토대로 쉬르레알리즘의 미학적 특성을 우연성, 환상성, 해학성, 상징성, 관능성으로 분류하였다.

연구의 결과는 다음과 같다.

작품 I 은 쉬르레알리즘의 '우연성'을 표현한 것으로 주제는 번뇌이다. 인생의 우연성과 필연성으로 시간의 흐름 속에 공간 속에 살아가는 우리의 인생을 도형 안에 다양한 형태의 기하학적 문양과 컬러를 이용하여 환상적으로 표현하였다.

작품 II는 쉬르레알리즘의 ‘환상성’을 표현한 것으로 주제는 현실이다. 물고기는 여러 가지 의미를 지니고 있는 것으로 특별하다. 현실과 환상의 이중성으로 내면의 세계와 외면의 세계가 분리된 것이 아니라 함께 공존하면서 연결되어 있다는 것을 환상속의 물고기를 통해 자연의 경이로움과 그에 대한 존중을 몽환적이고 신비로운 세계로 표현하였다.

작품 III은 쉬르레알리즘의 ‘해학성’을 환상적 테마로 표현한 것으로 주제는 마음이다. 책들은 마음속의 부적이고, 따라서 하고자하는 일은 모두 영혼의 눈을 통해 이루어진다는 의미이다. 과거와 현재, 현실과 비현실 그 사이에 있는 마음의 이미지를 모두 부적에 담아 시적이고 수수께끼 같은 상형문자를 형상화하여 무의식적인 인간의 욕망을 구속 없이 자유롭게 표현하였다.

작품 IV는 쉬르레알리즘의 ‘상징성’을 표현한 것으로 주제는 생명이다. 죽음은 단순한 죽음, 끝이 아니라 새로운 생명의 시작, 창조를 상징한다는 의미이다. 죽음을 고목나무에 비유하여 앙상한 고목나무에서 시작되는 탄생, 부활, 창조의 모순적 이미지를 초현실적으로 아이러니하게 표현하였다. 이는 ‘반어적 표현의 미’ 즉 아이러니 속의 미를 지니고 있는 것이다.

작품 V는 쉬르레알리즘의 ‘관능성’을 표현한 것으로 주제는 사랑이다. 사랑과 성을 소용돌이와 같은 것으로 비유하여 본질이 다른 남성과 여성, 음과 양의 조화로운 모습을 표현하였고, 인간 내면의 성적충동을 자극하기 위해 붉은색을 사랑과 열정의 상징으로 묘사하였고, 생동감 넘치는 곡선의 흐름을 비대칭적으로 구성하여 표현하였다.

목 차

논문개요

I. 서론.....	1
II. 이론적 배경.....	3
1. 쉬르레알리즘의 이론적 고찰	3
1) 쉬르레알리즘의 개념	3
2) 쉬르레알리즘의 배경	4
3) 쉬르레알리즘의 미학적 특성	9
2. 바디아트	27
1) 바디아트의 개념	27
2) 바디아트의 표현 유형	29
3) 바디아트의 표현 기법의 특성.....	35
III. 작품제작	42
1. 제작 의도 및 방법	42
2. 작품 및 해설	44
IV. 결론	68
참고문헌	70
ABSTRACT	

표 목 차

<표 1> 쉬르레알리즘의 미학적 특성 관련 선행연구	12
<표 2> 쉬르레알리즘의 미학적 특성 연구	21
<표 3> 작품 디자인 계획	43
<표 4> 작품 I의 디자인 이미지와 구성내용	46
<표 5> 작품 II의 디자인 이미지와 구성내용	51
<표 6> 작품 III의 디자인 이미지와 구성내용	55
<표 7> 작품 IV의 디자인 이미지와 구성내용	60
<표 8> 작품 V의 디자인 이미지와 구성내용	65

그 립 목 차

<그림 1> From Dawn to Dark by Multiple Owners	22
<그림 2> Dream Sequence II by Studio Peripetie	22
<그림 3> POTENT by Sarah Anderson	22
<그림 4> NIMROD HEADPIECES S/S 2015.....	22
<그림 5> Jean Paul Gaultier S/S 2010	23
<그림 6> Club Fashion	23
<그림 7> Dark Visions	23
<그림 8> Shooting with Sierra by Russ Watkins	23
<그림 9> Christian Dior Fall 2006 Couture	24
<그림 10> Gaga's Couture Hats	24
<그림 11> Agatha rauiz De La Prada Fall 2009	24
<그림 12> Agatha rauiz De La Prada Fall 2009	24
<그림 13> METAMORPHOSIS by Adam Csoka Keller	25
<그림 14> Pierce by Kurt Chang	25
<그림 15> The Exhibitionist by Jodie Mann	25
<그림 16> The Last Trees Series	25
<그림 17> Burlesque	26
<그림 18> Hypnotized	26
<그림 19> Aleksey Marina	26
<그림 20> Jean Paul Gaultier Fall 2011	26
<그림 21> 시계 타투 1	33
<그림 22> 한자 레터링 타투 2	33
<그림 23> Body Painting 1	33

<그림 24> Body Painting 2	33
<그림 25> Scar	34
<그림 26> Piercing	34
<그림 27> Henna 1	34
<그림 28> Henna 2	34
<그림 29> 회화적 표현 기법 1	36
<그림 30> 회화적 표현 기법 2	36
<그림 31> 그래픽 표현 기법 1	37
<그림 32> 그래픽 표현 기법 2	37
<그림 33> UV 발광 물감과 블랙라이트 표현 기법 1	38
<그림 34> UV 발광 물감과 블랙라이트 표현 기법 2	38
<그림 35> 에어브러쉬 표현 기법 1	39
<그림 36> 에어브러쉬 표현 기법 2	39
<그림 37> 오브제를 활용한 표현 기법 1	40
<그림 38> 오브제를 활용한 표현 기법 2	40
<그림 39> 디지털 표현 기법 1	41
<그림 40> 디지털 표현 기법 2	41
<그림 41> 작품 I	47
<그림 42> 작품 I- 1	48
<그림 43> 작품 II	52
<그림 44> 작품 II- 1	53
<그림 45> 작품 III	56
<그림 46> 작품 III- 1	57
<그림 47> 작품 IV	61
<그림 48> 작품 IV- 1	62

<그림 49> 작품 V	66
<그림 50> 작품 V- 1	67

I. 서론

급속하게 변화하는 시대를 살아가고 있는 현대인들은 현실의 모순 속에서 평범한 것을 거부하고 개인의 개성을 중시하는 표현을 하고 있다. 이러한 흐름 속에서 정신적으로 평안한 삶을 동경하고, 예술과 자연을 통한 감상적인 치유나 자유로움을 추구하고자 하는 심리를 갖게 한다.¹⁾

쉬르레알리즘은 현실에 예속되기보다는 현실을 뛰어 넘고자 하였으며, 환상을 좇아 살아가는 내재적 힘의 표상으로써 이성이나 물질세계 그리고 현실이 인간을 지배하는 것을 거부하고, 인간해방을 목표로 상상의 세계를 빌려와 초현실속에서 인간적인 삶을 찾고자 하였다.²⁾

특히 쉬르레알리즘은 기존의 예술 형식이나 고정관념에서 벗어나 무한한 상상력과 새로운 창조적 기법들을 통해 무의식과 환상, 꿈의 세계를 표현하였다. 이러한 쉬르레알리즘은 오늘날 독특한 개성을 추구하는 바디아르트에도 혁신적인 영향을 주었다.

바디아트는 인간의 내적 이미지의 세계를 몸예다 표현하는 조형예술의 한 분야로 인간의 몸이 예술의 행위자인 동시에 표현의 재료로서 개개인의 감성을 자극하기 위한 역할을 수행하고 있다.³⁾ 바디아트는 오늘날 기술과 재료의 발달에 따라 색채, 주제, 기법, 재료 등에 구속을 받지 않고 시대의 정신을 반영하여 표현할 수 있게 되었다. 그 결과 바디아트의 새로운 표현과 독창적 활동은 행위 예술을 위한 표현 방식을 넘어 인체 자체를 예술작품으로 승화시켰으며 그 영역을 미술뿐만 아니라 다양한 영역

---

1) 태동숙 (2011), “투명성을 응용한 바디아트 표현 연구”, 성신여자대학교 대학원 박사학위논문, p. 2.

2) 이미선 (2007), “초현실주의 표현을 통한 도자조형 연구”, 이화여자대학교 디자인대학원 석사학위논문, p. 3.

3) 이현주 (2006), “타투미학의 타자성에 관한 연구”, 계명대학교 대학원 박사학위논문, p. 1.

으로 확장시키고 있는 추세이다.⁴⁾ 그러나 지금까지 선행연구를 살펴보면 쉬르레알리즘의 특성을 응용한 연구는 건축 및 패션 그리고 미술에 국한되어 이루어졌으며 쉬르레알리즘의 포괄적인 특성을 바디아트에 적용시킨 연구는 미비한 실정이다.

따라서 본 연구에서는 쉬르레알리즘의 미학적 특성과 다양한 표현 기법들, 그리고 바디아트의 표현 유형 및 표현 기법을 고찰하고, 쉬르레알리즘의 미학적 특성을 표현한 바디아트 작품을 제작하는 것을 목적으로 한다. 본 연구는 기존의 획일화된 바디아트에서 탈피하여 새로운 시각의 창의성과 예술성을 지닌 바디아트의 창작 표현 양식의 확장을 하고, 바디아트가 학문적으로 체계화하는데 발전 방향을 제시하고 이론적 연구를 위한 기초 자료를 제공하고자 한다.

본 연구의 방법은 다음과 같다.

이론적 배경은 쉬르레알리즘과 바디아트를 고찰하기 위해 국내·외의 단행본, 학위논문, 학술지, 인터넷 자료 등을 통해 살펴보고, 작품 제작은 이론적 배경과 선행 연구를 토대로 쉬르레알리즘의 미학적 특성을 표현한 바디아트 작품 총 5점을 제작하고자 한다.

본 연구는 쉬르레알리즘의 미학적 특성을 표현함으로써 바디아트에 대한 다양한 해석과 스토리를 상상할 수 있도록 하며, 바디아트가 단지 일회성 작품으로만 남는 것이 아닌 대중들에게 정서적 감동, 감정의 순화라는 일종의 심리적 치유효과를 제공함으로써 상실되어가는 현대인의 인간성 회복과 정신적 스트레스 해소 및 삶의 질 향상을 도모하고자 한다. 나아가 바디아트가 상업화가 아닌 예술의 대중화, 그리고 학문적으로 바디아트의 전문성을 체계적으로 수립하는데 의의를 둔다.

---

4) 김보연 (2015), “크레이그 오웬스의 알레고리 이론에 따른 바디아트 작품연구”, 성신여자대학교 융합디자인예술대학원 석사학위논문, p. 2.

Ⅱ. 이론적 배경

1. 쉬르레알리즘의 이론적 고찰

1) 쉬르레알리즘의 개념

쉬르레알리즘(Surrealism)의 용어는 1917년 시인 기욤 아폴리네르(Guillaume Apollinaire)에 의해 만들어졌다. 이 용어는 쉬르나튀랄리즘(Surnaturalisme)이라는 명칭이었으나 쉬르레알리즘으로 변경하였다고 한다.⁵⁾

쉬르레알리즘의 개념은 문학에서 유래하였다. 아폴리네르는 장 콕토(Jean Cocteau)의 무용극 「퍼레이드(parade)」와 자신의 연극작품 「티레지아스의 유방(Les Mamelles de Tire'sias)」으로, 두 가지 예술작품을 설명하기 위해 ‘초-현실적(sur-realism)’이라고 쓰면서⁶⁾ 시작되었다.

그 후 쉬르레알리즘 개념이 구체화되어 나타난 것은 앙드레 브르통(Andre Breton)에 의한 「쉬르레알리즘 제1선언」을 발표하면서부터였다.⁷⁾ 이 선언에서 “쉬르레알리즘은 마음의 순수한 정신을 자동기술 하는 것으로 사람이 입으로 말하든, 붓으로 쓰든, 또는 다른 어떤 방법으로든 사고의 참된 움직임이 표현된다. 사고는 이성에 의한 어떤 통제도 받지 않고, 또 심미적이거나 도덕적인 모든 관점에서 벗어난 상태에서 기록되어 지는 것이다”라고 처음으로 쉬르레알리즘의 개념을 명확히 정의 하였다.⁸⁾

5) 네이버 지식백과, 초현실주의, (두산백과),

<http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=1116363&cid=40942&categoryId=32856>, (검색일자 : 2015. 03. 27)

6) 피오나 브래들리 저, 김금미 역 (2003), 초현실주의, 파주: 열화당, p. 6.

7) 매슈 게일 저, 오진경 역 (2001), 다다와 초현실주의, 서울: 한길아트, p. 217.

8) 상계서

슈르레알리즘의 ‘쉬르(Sur)’는 ‘위(上)’라는 의미를 가진 접두어이며, ‘레알리즘’은 ‘사실주의’라는 의미로 레알리즘 위에 있는 더 진실한 현실, 즉 인간의 정신을 지배하는 무의식의 세계를 의미한다.⁹⁾

따라서 슈르레알리즘이란 꿈의 힘을 빌어서 현실의 한계를 뛰어넘기 위해 창조된 괴이한 작품을 지칭하며, 20세기의 새로운 예술 사조로 초현실적인 세계를 추구하고자 하는 정신운동이다.¹⁰⁾

이상과 같이 슈르레알리즘은 이성의 지배를 거부하고 비합리적인 것, 보이는 것과 보이지 않는 것, 명백한 것과 불가사의한 것 등을 표현하는 예술 사조로서 근본적으로는 경험의 경계를 넘어서려고 현실을 본능적이고 잠재적인 꿈의 경험과 융합시켜 논리적이며 실재하는 현실, 그 자체를 바라보는 시각을 확장시키려 했던 절대적 혹은 초월적인 현실에 도달하기 위한 것이다.¹¹⁾

2) 슈르레알리즘의 배경

세계1차 대전 종전직후 1919년에는 모든 사람들에게 허무주의가 깊은 뿌리를 내렸으며, 이론보다는 행동이 앞서고 이정보다는 본능이 중시되었다.¹²⁾ 이러한 시기에 현실 세계는 부정될 수밖에 없는 상태가 되었고, 이러한 상황에 뜻밖의 우연과 비합리를 내세우며 ‘다다(Dada)’라는 이즘이 발생하게 되었다.¹³⁾ 다다이즘은 우연의 산물 즉, ‘아무것도 의미하지 않는다’라는 의미

9) 류예지 (2002), “1930년대 초현실주의 회화에 나타난 상상표현에 관한 연구”, 이화여자대학교 교육대학원 석사학위논문, p. 7.

10) 송경영 (2008), “키덜트 패션의 미적 특성에 관한 연구”, 세종대학교 대학원 박사학위논문, p.44.

11) 네이버 지식백과, 슈르레알리즘, (세계미술용어사전), <http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=895106&cid=42642&categoryId=42642>, (검색일자 : 2015. 04. 02)

12) 송경영 (2008), 전제서, p. 44.

13) 허승연 (2014), “패션윈도우 디스플레이에 나타난 테페이스망의 표현특성 및 디자인 개발”, 한양대학교 대학원 박사학위논문, p. 47.

를 가지고 있다. 다다이즘은 1916~1922년까지 유럽지역에서 성행했던 문학 예술사조로 다다의 작가들은 기존 예술의 역할에 대한 부정과 함께 어떤 고유한 원칙도 없이 ‘무’에 의한 부정의 미, 부정의 철학, 무관심의 이념을 주장하였다.¹⁴⁾ 이러한 다다의 이념의 변화는 사람들에게 새로운 생각, 새로운 형식, 새로운 미술의 재료, 새로운 방향을 갖게 했으며, 새로운 문화의 시발점으로 받아들여지는 하나의 이유가 되었다.¹⁵⁾ 그러나 다다는 모든 가치 질서에 대한 총체적 이의를 제기했고, 반예술을 외치며 예술적 허무주의를 낳게 되었다. 따라서 새로운 예술의 창조를 위한 예술의 파괴를 뜻하는 것으로 쉬르레알리즘이 탄생하였다.¹⁶⁾

쉬르레알리즘은 다다이즘의 자연스러운 결과였으며 종래의 예술 행동에서 과감하게 탈피하여 인간 정신의 해방을 이루고자 하는 길을 열어 주었고, 쉬르레알리즘 작가들에게 있어서 예술은 그들의 욕망을 실현하는 인식과 수단으로 존재하는 것이었다.¹⁷⁾

인간의 정신 내면에 억압되어져 있는 욕망을 표출하고자 했던 쉬르레알리즘의 사상적 배경은 프로이트의 정신분석학에 영향을 받아 꿈의 해석 · 성분능 이론 등을 정신적 측면에서 탐구하고 연구한 20세기 예술사조이다.¹⁸⁾ 프로이트의 정신분석학은 인간 정신 활동의 심층에 감추어진 무의식에 관한 연구와 자유 연상법에 의한 심층 연구를 바탕으로 정신 질환을 치료하는 의학 분야의 학설로 이 연구는 쉬르레알리즘 작가들의 무의식 세계의 탐구와 인간성의 재발견을 위한 바탕이 되었다.¹⁹⁾ 이와 같은 배경 속에

14) 황정혜 (2001), “초현실주의적 데페이즈망기법을 활용한 web site 표현 연구”, 이화여자대학교 대학원, p. 19.

15) 박선희 (2007), “20세기 초 회화작품의 컬러이미지 분석에 따른 이미지메이킹에 관한 연구”, 세종대학교 대학원 박사학위논문, p. 17.

16) 김은영 (2005), “초현실주의미술에 있어서 시적인 것과 회화적인 것”, 예술논집, 6(-), p. 139.

17) 김경희·김명숙 (2006), “티에르 뫼글러 작품에 나타난 초현실주의 특성에 관한 연구”, 한국가정과학회지, 9(4), p. 28.

18) 윤경환 (2000), “현대건축의 초현실주의적 표현양상에 관한 연구”, 홍익대학교 대학원 석사학위논문, p. 14.

19) 김경희·김명숙 (2006), 전게서, p. 29.

서 출발한 쉬르레알리즘은 다다와는 달리 문명의 속박에서 인간을 해방시키고 이성이나 합리적인 것을 부정할 수 있는 구체적인 대안을 제시하였다는 점에서 보다 더 발전적인 것이라 할 수 있다.²⁰⁾

쉬르레알리즘의 회화는 거의 연금술적인 변신술을 구사하여 꿈, 도취, 백일몽의 영역으로부터 환상적 암호들을 불러내어 고차원의 현실로 들어가기 위한 방법으로 표현하였다. 그리하여 쉬르레알리즘의 회화는 부조리하고 때로는 악마적인 시의 세계를 우리 눈앞에 보여주는 마술거울의 역할을 하였다.²¹⁾

따라서 쉬르레알리즘 작품들은 보는 사람으로 하여금 무의식적인 연상작용을 불러 일으킴으로써 표현 대상에 대한 끝없는 창조적 상상력을 관람자가 자체적으로 생각할 수 있도록 유도하였다.²²⁾

쉬르레알리즘 작가들은 의식과 무의식, 현실과 상상을 종합하여 대립, 모순되는 것들이 융합하는 현실의 세계를 구현시키고자 하였다.²³⁾ 그래서 자신의 내부로부터 잠재되어있는 무의식, 꿈, 환상을 현실로 끌어들려 자신의 정체성을 찾고자 한 쉬르레알리즘의 특유의 행동으로 보아야 할 것이다.²⁴⁾

쉬르레알리즘 작가들의 작품 속에 나타난 공통적인 특성은 대상들을 일반적인 것으로부터 떼어내어 재결합시켜 시각적 충격을 야기하는 시각 분열적 표현을 하였고, 한 화면에 결합된 이질적인 것들이 야기하는 다양한 상징성을 표현하였고, 일상적 대상에게 특별한 성질을 부여하여 일상을 ‘사건’으로 만드는 극적인 표현을 하였다는 점이다.²⁵⁾

---

20) 상계서, p. 5.

21) 요아힘 나겔 저, 황종민 역, (2008), 어떻게 이해할까? 초현실주의, 서울: 미술문화, p. 22.

22) 김유정 (2010), “디지털 시대 패러다임 변화에 따른 유기적 패션디자인 연구”, 경희대학교 대학원 석사학위논문, p. 15.

23) 이효진 (2008), “초현실주의 작품의 모티브를 응용한 텍스타일 디자인”, 성신여자대학교 아트·디자인대학원 석사학위논문, p. 5.

24) 김은미 (2003), “초현실주의 미술에 내재된 무의식 표현 특성에 관한 연구”, 홍익대학교 교육대학원 석사학위논문, p. 29.

25) 상계서, p. 5.

쉬르레알리즘 회화의 대표적인 작가로는 막스 에른스트(Max Ernst), 앙드레 마송(Andre Masson), 뽀 델보(Paul Delvaux), 호안 미로(Joan Miro), 살바도르 달리(Salvador Dali), 르네 마그리트(Rene Magritte) 등이 있다.²⁶⁾

쉬르레알리즘 작가들의 표현상의 특성을 크게 두 가지 경향으로 구분할 수 있다. 살바도르 달리, 뽀 델보 등에 의해 전개되었으며, 무의식의 세계를 탐구하는 자연발생적 자동기술의 방법인 우연성의 발견으로 발전된 형상적 쉬르레알리즘과 호안 미로, 앙드레 마송을 중심으로 한 현실적 사물들을 본래의 일상적인 질서에서 떼어내어 낯선 장소에서 조합시키는 오브제의 활용으로 발전된 비형상적 쉬르레알리즘으로 구분된다.²⁷⁾ 형상적 쉬르레알리즘은 정확한 사물의 묘사가 환상적 작품의 전체적 분위기를 한층 북돋아 주는 표현 방법²⁸⁾이고, 비형상적 쉬르레알리즘은 에른스트, 미로, 마송 등의 작품에서 볼 수 있듯이 내적 충동이나 꿈, 무의식을 자동기술법과 같은 우연성이 내재된 방법에 의해 인간의 심층 구조를 드러내어 표현하는 것을 말한다.²⁹⁾ 표현 기법에 있어서도 형상적 쉬르레알리즘은 일종의 전위법인 데페이즈망 기법으로, 비형상적 쉬르레알리즘은 이성에 대한 일체의 통제 없이 행하는 사고의 진실을 기록하는 오토마티즘 기법을 사용했다.³⁰⁾

쉬르레알리즘의 작가들은 현실논리와 이성을 판단중지하고 그 이면에 있는 무의식 혹은 순수의식이 표출되도록 한 오토마티즘 기법³¹⁾을 근거로 하여 콜라주, 프로타주, 데페이즈망, 데칼코마니 등 독창적인 여러 가지 표현

26) 이지연 (2011), “르네 마그리트 회화의 이미지를 응용한 패션디자인 연구”, 이화여자대학교 디자인대학원 석사학위논문, p. 4.

27) 김순구 (2002), “초현실주의 Art Make-up에 관한 연구”, 디자인학연구, 15(4), p. 49.

28) 전미경 (2004), “초현실주의적 공간의 표현특성에 관한 연구”, 국민대학교 디자인대학원 석사학위논문, p. 33.

29) 성시화 (2009), “우연성에 기반한 필연적 형상표현 연구”, 이화여자대학교 디자인대학원 석사학위논문, p. 17.

30) 이영민·이연희·박재옥 (2007), “빅터 & 로프 의상에 나타난 초현실주의 특성”, 복식문화연구, 15(2), p. 354.

31) 이선경(2008), “초현실주의의 총체적 원형을 통한 미술치료요인 연구”, 한양대학교 대학원 박사학위논문, p. 80.

기법들을 창안해 냈다.³²⁾

콜라주(Collage)는 막스 에른스트가 즐겨 사용한 기법으로 풀로 붙인다는 뜻이다. 1912~1913년경 브라크와 피카소 등의 입체파들이 유화의 한 부분에 신문지나 벽지, 악보 등 인쇄물을 풀로 붙였는데 이것을 ‘파티에 콜레’라 부르게 된 것이다.³³⁾

프로타주(Frottage)는 1925년 막스 에른스트가 어느 해변가의 호텔방에 머무르면서 마룻바닥의 나뭇결을 보다가 종이를 대고 연필로 문질러서 만들어지는 이미지에서 영감을 얻어 발전시킨 기법이다.³⁴⁾ 이 기법은 우연한 효과를 나타내는 것뿐만 아니라 여러 가지 피사물을 의식적으로 짜맞추고, 혹은 거기에 나타난 무늬에서 힌트를 얻어 붓을 가하는 경우에도 다루었다.³⁵⁾

데페이즈망(De'paysement)은 초현실적 상상력에 의한 사물의 장소 이행으로 사물의 상대적 의미와 일상적 용도를 박탈해 버리고 새로운 세계를 형성했던 기법이다.³⁶⁾

데칼코마니(Decalcomanie)는 1935년에 오스카 도밍게스가 최초로 발명한 비합리적인 기법으로 비흡수성 소재에 그림물감을 칠하고 거기에 다른 종이를 덮어놓고 위에서 누르거나 문지른 다음 떼어내어 기묘한 형태의 무늬가 생기게 하는 기법³⁷⁾으로 몽상적인 환경을 표현하는 수단이 되기에 충분한

---

32) 임두빈 (2006), “초현실주의: 존재의 전체상을 향한 신비와 무의식에의 탐험”, 미술디자인논문집, 1(11), p. 241.

33) 네이버 지식백과, 콜라주, (두산백과), <http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=1150471&cid=40942&categoryId=33050>, (검색일자 : 2015. 04. 10)

34) 윤영범 (2013), “데포르마시옹 기법의 이미지 차용과 합성 연구”, 건국대학교 대학원 박사학위논문, p. 106.

35) 네이버 지식백과, 프로타주, (세계미술용어사전), <http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=89531&cid=42642&categoryId=42642>, (검색일자 : 2015. 04. 10)

36) 권연옥 (2008), “초현실주의 데페이망 기법을 응용한 패션 스타일링 연구”, 이화여자대학교 대학원 석사학위논문, p. 34.

37) 네이버 지식백과, 데칼코마니, (세계미술용어사전), <http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=894055&cid=42642&categoryId=42642>, (검색일자 : 2015. 04. 10)

환상적인 마술을 지니고 있다.³⁸⁾

이러한 쉬르레알리즘 작가들에 의해 창안된 표현 기법상의 다양함이 쉬르레알리즘의 회화를 더욱 풍성하게 해주었고, 의식의 내면으로 자아의 내적 실재와 대상과의 의미작용이 이루어지는 정지된 의식의 상태를 발견하게 해주었다.³⁹⁾

3) 쉬르레알리즘의 미학적 특성

쉬르레알리즘의 이미지 특성은 어린시절의 체험, 강박관념의 잠재 등 상상력에 의한 이미지, 정신 착란적 연상처럼 화면에 둘 이상의 이미지가 중첩되는 이중 연상적 이미지, 에로스를 원초적인 생명력으로 간주하여 여성의 육체 또는 육체 일부를 확대한 성적이미지를 표현하였다.⁴⁰⁾

(1) 쉬르레알리즘의 미학적 특성관련 선행연구

쉬르레알리즘의 중요한 표현 특성은 어떠한 관점으로 사물을 바라보고 느끼는가의 문제이다.⁴¹⁾

쉬르레알리즘에 나타나는 미학적 특성에 관한 선행연구를 살펴보면 다음과 같이 분류하였다.

송재은⁴²⁾은 쉬르레알리즘의 미학적 특성을 우연성, 환상성, 상징성 세 가지로 나누었다. 우연성은 프로이트의 무의식과 상호연관성이 있는 것으로 순간적으로 물감을 던지듯 뿌려 화면을 만든다든지 무엇을 그리기보다는 그

38) 박기웅 (2003), 모더니즘의 태동과 정착 현대미술 이론I, 서울: 형설출판사, p. 218.

39) 김재원 (2002), 현대미술 속으로, 서울: 예경, p. 145.

40) 조민정 (2008), “Jean Paul Gaultier에 나타난 초현실주의 특성에 관한 연구”, 한국패션뷰티학회지, 6(2), p. 121.

41) 류근중 (2005), “패션아트에 표현된 초현실주의 특성에 관한 연구”, 홍익대학교 대학원 박사학위논문, p. 26.

42) 송재은 (2010), “초현실주의 조형성이 실내 공간 연출에 접목된 사례 연구”, 경희대학교 교육대학원 석사학위논문, pp. 7-9.

리다보면 자유롭고 무의식적으로 어떠한 형태가 된다는 식의 특징이고, 꿈과 상상력에 의한 형태로 환상성, 그리고 상징성은 관념을 표현하는 하나의 방식으로서 숨겨져 있는 알지 못하는 어떤 뜻을 내포하고 그것들을 암시해 주는 역할을 한다는 것으로 분류하여 연구하였다.

박지현⁴³⁾은 무의식의 상태에서 만들어내는 의도적인 우연을 우연성, 비현실적인 것을 매우 사실적으로 묘사해서 현실과 상상의 경계를 넘나드는 기이하고 오묘한 느낌을 주는 것을 환상성, 의식적으로 무의식에서 출발하여 현실세계에서의 탈출을 시도하는 동시에 세계의 위치를 보다 높은 차원에서 구하려고 했던 상징성, 수많은 속박과 부당함, 허망함과 절망을 벗어나기 위한 정신적인 반항의 형태인 해학성 등 네 가지로 슈르레알리즘의 미학적 특성을 분류하여 설명하였다.

방성련⁴⁴⁾은 슈르레알리즘의 미학적 특성을 새로운 각도에서 세계를 바라보려는 정신적인 태도인 해학성, 우리가 미처 모르고 있던 영역의 초현실성을 드러내는 징표들을 만들어낸 우연성, 그리고 우리가 부정하거나 숨기려고 하지만 동시에 받아들여야만 하는 역설적인 양면성을 갖고 있는 것으로 관능성 등 세 가지로 분류하였다.

윤경환⁴⁵⁾은 슈르레알리즘의 미학적 특성을 우연성, 환상성, 관능성, 해학성으로 분류하였다. 우연성은 겉으로는 객관적인 양상을 띠면서 어떤 필연성을 감추고 있는 것으로 우연성에 의해 이루어지는 표현력은 직관이 작용하는 자연스러운 자유로움, 상상력, 인간의 원초적 심성에 직결되는 감성, 원시적 형태의 자율적 형태들이 조화를 이루어내는 표현의 무한한 다양함에 그 매력이 있다는 것이고, 현실을 환상의 세계로 대체하여 황홀함이나 꿈속

---

43) 박지현 (2001), "Paper Architecture에 표현된 초현실주의적 특성에 관한 연구", 이화여자대학교 과학기술대학원 석사학위논문, pp. 5-37.

44) 방성련 (2008), "1980년대 이후 패션에 나타난 초현실주의 표현에 관한 연구", 경북대학교 대학원 석사학위논문, pp. 4-12.

45) 윤경환 (2000), 전제서, p. 21.

에서 나타나는 비논리적인 과정과 현실을 초현실과 조화시키려는 것을 환상성, 관능성은 자유로운 이념을 실현시키는 한 표현의 대상으로서 중요성을 가지는 것으로 내면의 성적 충동의 자극과 의식의 무한한 확대에서 비롯된 것, 해학성은 우리의 정신이 잔혹하고 부조리한 현실에 순종하기를 거부하는 차원 높은 반항의 형태인 것으로 설명하였다.

송보민⁴⁶⁾은 쉬르레알리즘의 표현 기법에 따라 공통적으로 나타나는 쉬르레알리즘의 미학적 특성을 이미지의 오브제화에서는 자연물의 환상이 나타내는 환상성, 생물의 무생물화와 무생물의 생물화, 동물의 의인화를 통한 오브제화와 풍자를 통한 유희성, 그리고 자유로운 사고를 통한 자유성, 복식 및 신체의 해체와 결합, 왜곡과 과장, 전치를 통한 전위성 등 네 가지로 분류하여 연구하였다.

위의 선행연구에서의 쉬르레알리즘의 미학적 특성을 정리하면 <표 1>과 같다.

---

46) 송보민 (2012), “이상한 나라의 앨리스 영화 의상에 나타난 초현실주의 미적 특성”, 성신여자대학교 대학원 석사학위논문, pp. 65-66.

<표 1> 쉬르레알리즘의 미학적 특성 관련 선행연구

선행 연구자	미학적 특성
송재은 (2010)	우연성
	환상성
	상징성
박지현 (2001)	우연성
	환상성
	상징성
	해학성
방성련 (2008)	해학성
	우연성
	관능성
윤경환 (2000)	우연성
	환상성
	관능성
	해학성
송보민 (2012)	환상성
	유희성
	자유성
	전위성

본 연구
우연성
환상성
해학성
상징성
관능성

(2) 쉬르레알리즘의 미학적 특성

본 연구에서는 쉬르레알리즘의 미학적 특성과 관련해서 가장 일반적으로 연구되고 있는 우연성, 환상성, 해학성, 상징성, 관능성에 대하여 살펴보고자 한다.

① 우연성

우연성(Contingency)은 그 자체로서는 아무런 의미가 없지만 끊임없는 반복과 선택이 과정을 통해 결과적으로 새로운 이미지가 만들어짐으로써 비로소 가치를 지니게 되는 것을 말한다.⁴⁷⁾ 즉 우연성은 “인간의 요구와 자연의 요구를 위해 화해의 중심”이 되는 것이다. 이 우연을 통해 자연과 인간의 잠재적 가능성들이 현실 속에서 순간적으로 실현되는 모습을 말하는 것이다.⁴⁸⁾

쉬르레알리즘 작가들은 우연의 법칙을 활용해서 그들의 풍부한 환상과 무의식적 이미지를 드러내며, 현실과 상상의 세계를 융합하여 좀 더 확장된 세계를 드러내 보이려고 하였다.⁴⁹⁾ 그래서 쉬르레알리즘 작가들은 일상적인 사물과의 우연한 만남 혹은 다른 장소에서 타인과의 우연한 만남에서 색다른 차원의 의미를 풍요하게 부여하는 하나의 ‘마술’을 기대했던 것이다.⁵⁰⁾

창조된 우연성은 무의식적인 욕망의 중요한 대상으로 모습을 드러냄으로써 나와 세상에 의미심장한 관계를 보여주고 있기 때문에 임의성을 상실하게 되고 초현실적 오브제로서의 의미를 획득하게 되는 것이다.⁵¹⁾

---

47) 권효진 (2003), “무의식 속에 내재된 우연성 표현 연구”, 홍익대학교 대학원 석사학위논문, p. 18.

48) 김진희 (2014), “앙드레 브르통의 초현실주의에 대한 정신분석학적 재해석”, 서울대학교 대학원 석사학위논문, p. 34.

49) 신의철 (2011), “우연을 통한 이미지 생성과 선택 모션 그래픽”, 연세대학교 커뮤니케이션대학원 석사학위논문, p. 13

50) 김영민 (2003), “유기체적 형상을 통한 존재 인식”, 이화여자대학교 대학원 석사학위논문, p. 9.

51) 이미선 (2007), 전개서, p. 9.

쉬르레알리즘 작가들은 우연성을 모든 인간에게 경이를 나타내고, 이 경이의 표현을 위해서 의식과 무의식, 객관과 주관, 꿈과 현실이 종합된 경계선 지대를 창조활동의 장으로 선택하였으며, 또한 인간의 내면세계, 즉 잠재의식의 세계를 표출시키기 위해 방법적으로 우연에 의한 자동기술법을 회화에 적용시켰다.⁵²⁾

이상과 같은 쉬르레알리즘의 우연성을 응용한 <그림 1>과 같이 쉬르레알리즘의 아트메이크업 작품에서 알 수 있듯이 일상의 사물들의 우연한 만남으로 흥미를 불러일으키는 오브제를 통해 표현하였다. 또 다른 예로 <그림 2>는 재료나 소재, 물성의 변화를 통한 무언가의 행위를 통하여 전혀 예측할 수 없는 표현을 보여주고 있는 아트메이크업에서의 우연성 작품이다.⁵³⁾ <그림 3>은 본래의 일상적인 용도에서 떼어내어 머리에 위치함으로써 시각적 의미를 부여한 쉬르레알리즘의 우연성을 응용한 아트메이크업 작품이다. <그림 4>는 소재가 소재 자체에서 의도할 수 없는 무늬들을 어떤 형태가 어떻게 나올지 예상할 수 없을 때 우연에 의한 효과⁵⁴⁾로 표현된 작품이다.

② 환상성

환상적(Fantastic)이라는 단어는 본래 라틴어 ‘phantasticus’에서 나온 말로 ‘가시화하다, 명백하게 하다’라는 의미를 가지는데 이는 우리가 흔히 알고 있는 ‘환상’이라는 단어와 ‘환상적’이라는 단어에는 미묘한 차이가 있다는 것을 암시한다.⁵⁵⁾ 즉 환상이란 신비하고 기괴한 현상, 현실적인 기초나 가능성이 없는 헛된 생각이나 공상을 뜻한다. 처음으로 환상성을 정의하려고 시도

52) 윤경환 (2000), 전계서, p. 23.

53) 김정섭 (2013), “시멘트의 성형 기법을 이용한 ART FURNITURE 연구”, 홍익대학교 대학원 석사학위논문, p. 16.

54) 이미진 (2012), “현대미술에 나타난 우연성의 조형적 특성을 응용한 패션디자인 연구”, 홍익대학교 산업미술대학원 석사학위논문, p. 48.

55) 서현욱 (2012), “현실의 재인식을 위한 환상성 구현장치”, 서울대학교 대학원 석사학위논문, p. 2.

한 사람은 러시아의 철학자이자 신비주의자인 블라디미르 솔로비요프(Vladimir Soloviev)였다. 괴이한 현상은 자연적인 인과관계와 초자연적인 인과관계라는 두 가지 방식으로 이 두 가지 가능성 사이에서 망설일 때 환상적인 효과가 창조된다고 하였다.⁵⁶⁾

환상성은 자신의 경험의 세계와 허구적인 세계의 관계 속에서 이루어진다.

취르레알리즘 작가들의 환상성을 표현하는 방법에는 꿈과 현실 같은 극단적 대립구도의 이중적 표현들 예를 들어 이성과 비이성, 선과 악 등 확연히 다른 두 가지의 개념을 가지고 그것을 변이나 전치, 또는 조합을 통해 괴기스럽거나 흉물스런 환상물을 만들어 내고 그것을 꿈의 상상력이라 주장하며 환상을 표현하였다.⁵⁷⁾

취르레알리즘의 작가 중 르네 마그리트(Rene Magritte)는 자연의 형상에서 취한 알아볼 수 있는 장면과 대상들을 꼼꼼하게 묘사한 뒤 일상적인 차원에서는 아무 관계도 없는 대상끼리 결합시켜 마치 꿈속에서처럼 환상적이고 낯설은 느낌이 들도록 하였다.⁵⁸⁾ 마그리트의 회화들은 수수께끼 같으며, 은근한 아이러니로 가득 찬 암시적 그림들을 제작하였다. “엉뚱한” 그림 제목을 통해 강조하고, 제목은 그림 내용을 전혀 설명해주지 않으며 시적으로 암시할 뿐이다.⁵⁹⁾

이와 같이 취르레알리즘의 환상성은 인간의 무의식을 끌어내기 위한 잠재적 효과를 통해 작가가 느끼는 외부의 현실과 내면의 의식을 전혀 현실적이지 않은 공간 속에서 투영하여 마치 하나의 새로운 현실로서 받아들여지도

---

56) 적가 (2015), “현대 패션에 나타난 키덜트적 유희성의 표현 방법 및 특성”, 한양대학교 대학원 석사학위논문, p. 80.

57) 김균태 (2010), “현대 조각에 나타난 초현실주의적 환상 표현에 관한 연구”, 서울시립대학교 대학원 석사학위논문, p. 30.

58) 공현주 (2012), “모리타 야스미치의 상업공간디자인에 나타난 초현실주의적 표현특성에 관한 연구”, 건국대학교 건축전문대학원, p. 29.

59) 요아힘 나겔 저, 황중민 역(2008), 전계서, p. 77-78.

록 표현 하였다.⁶⁰⁾

이상과 같은 쉬르레알리즘의 환상성을 응용한 패션이나 메이크업에서의 표현은 <그림 5>와 같이 괴이한 표현이거나 과장·과대한 장식, 몽환적인 표현으로 나타난다.⁶¹⁾ 또 다른 예로 <그림 6>은 클럽공간을 통해 쉬르레알리즘이 제시하였던 무의식의 영역, 환상, 공상, 상상의 추구, 초공간적 실재가 복식을 통해 드러낸 클럽패션의 환상성 작품이다.⁶²⁾ <그림 7>은 시퀀 소재 자체가 신비로운 컬러감을 지닌 것으로 초현실적인 환상의 세계로 인도하는 것 같은 표현을 한 아트메이크업 작품이다. <그림 8>은 초현실적인 공간에 공존하는 듯 의상과 컬러로 쉬르레알리즘의 환상성을 응용하여 표현한 작품이다.

③ 해학성

해학은 영어의 Humour에 해당하는 말로 일상적인 규칙의 위반, 이질적 요소의 도입, 외설, 하락, 강조, 변형, 모순, 부조화 등을 통해 보는 이로 하여금 놀라움과 쾌감, 우월감을 느끼게 함으로써 웃음을 자아내는 것을 말한다.⁶³⁾

해학성은 현대인의 비참하고 잔혹한 현실 세계로부터 받는 고통에 침몰당하지 않기 위해 되려 사회의 경직된 관습과 질서에 대담한 반항의 형태이고, ‘거리두기’에 의해 외부세계로부터 받는 고통을 모면해 보려는 사고의 표현이다.⁶⁴⁾ 또한 해학성은 사물에 대해 사색적이며 주관적인 특성을 온전히 보유하면서도 자아와 비 자아라는 이분화된 관계에서 객관성을 유지하고

60) 황성혜 (2003), “환상 표현의 시각화”, 이화여자대학교 디자인대학원 석사학위논문, p. 6.

61) 적가 (2015), 전개서, pp. 81-83.

62) 한지은 (2006), “현대 클럽패션의 미적특성 연구”, 숙명여자대학교 대학원 석사학위논문, p. 77.

63) 변영희 (2003), “현대 메이크업에 표현된 추(醜)이미지에 관한 연구”, 숙명여자대학교 대학원 석사학위논문, p. 62.

64) 이민영 (2014), “기억의 오류로 인해 생성된 환상이미지의 표현 연구”, 홍익대학교 대학원 석사학위논문, p. 20.

자 하는 의식적인 태도의 표현이다.⁶⁵⁾

쉬르레알리즘 작가들 사이에 해학성이 유행하게 된 것은 바로 현실의 조건들이 가장 험악하고 부당하다고 느낄 때 쾌락의 원칙에 따라 역설적으로 그 조건들을 초월할 수 있게 해주었기 때문이라고 볼 수 있다.⁶⁶⁾

<그림 9, 10>은 예상치 못한 오브제를 통한 오브제들의 이질감과 위치이동을 하여 유희적이고 의외의 신비감을 불러일으키는 해학성을 표현한 작품이다.⁶⁷⁾ <그림 11>은 인간의 무의식적 욕망의 표현으로 빵과 계란후라이를 인간의 패션으로 변화시켜 초현실적으로 쾌감을 준 작품이다. <그림12>는 쉬르레알리즘의 해학성을 응용하여 제작한 패션디자인 작품이다.

이처럼 쉬르레알리즘에서 나타난 해학성은 인간과 그의 욕망들 사이, 인간과 세계 사이의 모순들을 고발하고 새로운 각도에서 세계를 바라보는 태도이며, 죽음과 시간마저 희롱하여 자신의 즐거움에 따라 세계를 재창조하는 수단으로 표현되었다.⁶⁸⁾

④ 상징성

상징성이란 사물이나 개념을 구체적인 사물로 나타내는 특성으로 작가의 의도에 따라 알맞은 형식을 부여함으로써 표현성을 갖게 된다. 상징은 그리스어의 symbolon이 어원이며, 나중에 기호라는 뜻이 되었다.⁶⁹⁾

상징은 합리적인 의식의 영역을 나타내는 의미(Sinn)와 무의식의 영역을 나타내는 이미지(Bild)의 합성어로 두 영역에 관여한다. 상징성은 인간의 의식적 무의식적 삶을 화해시키는 기능을 수행할 수 있으며 본능과 상상력에

65) 김재원 (2002), 전계서, p. 136.

66) 윤경환 (2000), 전계서, p. 32.

67) 김보영 (2011), “재현된 패션 오브제의 조형성 연구”, 홍익대학교 대학원 박사학위논문, p. 123.

68) 안귀주 (2012), “현대 패션디자인에 표현된 블랙유머에 대한 연구”, 홍익대학교 대학원 석사학위논문, pp. 21-22.

69) 조선아 (2008), “우연적 행위의 형상화를 통한 상징성 연구”, 조선대학교 대학원 석사학위논문, pp. 15-16.

의존하여 창작에 시발점이 되는 중요한 요소이다.⁷⁰⁾

쉬르레알리즘에서 상징성은 작가들에게 있어 무엇이든 상상할 권리로서의 광기라는 개념을 도입하여 깨어있는 동안에도 유효한 꿈을 지속시켜주는 특성으로 편집광적 비평 방법을 말한다.⁷¹⁾

편집광적 비평 방법은 달리가 1929년 「보이지 않는 사나이」에 처음으로 도입했던 것으로 이 방법이 회화뿐만 아니고 시, 영화, 조각 등에 모두 적용될 수 있다고 주장하였다.⁷²⁾ 그는 자신의 회화를 ‘편집광적 비평 방법’이라고 칭하면서 자신 회화에서 이성과 논리로는 풀리지 않는 의문의 수수께끼를 창조하는 원칙으로 승화시켰다.⁷³⁾

달리는 현실적으로 보이거나 무질서한 이미지를 연속시킴으로써 자신의 광적인 노력과 끊임없는 무한한 상상력으로 주관적인 내적 긴장에서 발생하는 환각을 현실세계에 투사하였다.⁷⁴⁾

이러한 쉬르레알리즘의 상징성을 응용하여 <그림 13>은 자연의 생명체인 형상을 얼굴에 표현함으로써 인해 상징적 생명력을 부여하고 현대 인간이 자연으로 돌아가고 싶은 자연회귀의 욕구를 상징화한 작품이다.⁷⁵⁾ 그리고 <그림 14>는 어떤 뜻을 암시적으로 내포하고 있는 아트메이크업 작품이다. <그림 15>는 동물의 깃털을 이용해서 아트메이크업을 한 작품인데 이렇게 깃털을 표현한 대부분의 작품은 생명체로서의 생명감이 강하게 느껴진다.

---

70) 김희련 (2008), “상징적 이미지를 통한 데페이즈망 표현 연구”, 중앙대학교 대학원 석사학위논문, p. 2.

71) 오지아 (2010), “초현실주의 표현기법을 응용한 텍스타일 제품디자인연구”, 한양대학교 대학원 석사학위논문, p. 39.

72) 네이버 지식백과, 편집광적 비판, (세계미술용어사전), <http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=895280&cid=42642&categoryId=42642>, (검색일자:2015. 04. 12)

73) 이기원 (2014), “초현실주의 회화의 현실관 연구”, 성균관대학교 일반대학원 석사학위논문, p. 21.

74) 공현주 (2012), “모리타 야스미치의 상업공간 디자인에 나타난 초현실주의적 표현특성에 관한 연구”, 건국대학교 건축전문대학원 석사학위논문, p. 32.

75) 안세라 (2014), “현대 패션디자인에 표현된 고양이과 동물 문양의 상징성 연구”, 홍익대학교 대학원 박사학위논문, p. 140.

<그림 16>은 자연의 동·식물 생명체로부터 동화를 꿈꾸는 듯한 쉬르레알리즘의 상징성을 응용해서 표현한 작품이다.

⑤ 관능성

관능성 혹은 에로티시즘(Eroticism)은 성적인 만족을 위한 호색적 성격을 가진 것으로 물리·시각적으로는 ‘신체의 노출’, ‘성행위’와 가장 긴밀한 연관이 있으며, 개념적으로는 인간 본능과 존재의 본질을 탐구하는 미학, 철학, 심리학, 사회학의 주제가 되었다.⁷⁶⁾

회화에 있어서 근대까지만 해도 에로티시즘 표현은 사회적인 제약을 받아왔었는데 프로이트의 「성본능 이론」에서 인간사에 성이 중심적인 역할을 한다고 주장함으로써 이후 모든 예술분야에 성적 표출이 노골화 하게 되었다.⁷⁷⁾ 따라서 쉬르레알리즘 작가들은 그동안 억눌려있던 성적 욕망의 매개체로 여성 누드를 통하여 이를 표출하게 되었으며, 그들은 무의식의 근원이 성적 욕망이라고 생각했기에 자연히 작품의 모티브를 여성의 육체와 사랑으로 표현하였다.⁷⁸⁾

에로티시즘은 파괴적이고 공격적인 기존의 문화가 거부한 영역이며 인간 감수성의 극단에까지 도달할 수 있는 자연발생적, 본능적, 직관적인 것이고, 존재의 본질로 향하는 생의 근원적 충동으로 볼 수 있다.⁷⁹⁾

쉬르레알리즘에 있어서 에로티시즘은 자유로운 이념을 실현시키는 한 표현 대상으로서 그 중요성을 가지며, 인간의 자발성 회복, 여성의 해방이라는 문제는 인간의 총체적인 모습을 되찾으려 했던 쉬르레알리즘의 도덕적 관심사가 되었다.⁸⁰⁾

---

76) 노현지 (2014), “자크 라캉의 무의식 관점으로 본 에로티시즘 연구”, 홍익대학교 대학원 박사학위논문, p. 38.

77) 김은미 (2003), 전계서, p. 22.

78) 노현지 (2014), 전계서, p. 46.

79) 송재은 (2010), 전계서, p. 30.

80) 윤경환 (2000), 전계서, p. 28.

이러한 쉬르레알리즘의 관능성을 응용하여 <그림 17>과 같이 팝아트에서의 관능성을 표현한 작품이다. 도구화된 성과 상업화된 성의 표현을 진정한 관능성의 의미를 환기시켰으며, 대량소비, 즉 상업적 전달매체지로서 가장 큰 영향을 미치는 것을 성이라 보고 섹스와 매력을 강조하였다.⁸¹⁾ 쉬르레알리즘은 무의식과 성적 욕망 사이의 긴밀한 연관성을 알고 성적 해방을 위해 투쟁하였다. <그림 18>과 같이 성에 대한 표현은 역설적 은유를 통하여 세계를 향한 욕망의 상징으로 여성적 상징의 의미를 지닌 소재를 이용하여 표현하였다.⁸²⁾ <그림 19>는 입술과 레드컬러 등 인간 내면의 성적 충동을 자극하여 초현실적인 관능성을 표현한 작품이다. <그림 20>에서는 속옷에 대한 초현실적 역설을 통해 속옷으로만 존재하는 것을 겉옷처럼 입어 속옷의 겉옷화 즉 속옷에 대한 성적 억압을 조롱하고 여성의 성적인 가슴과 같은 부위를 부각시켜 신선한 충격을 준 작품이다.⁸³⁾

이상에서 살펴본 바와 같이 쉬르레알리즘의 미학적 특성을 우연성, 환상성, 해학성, 상징성, 관능성으로 분류하여 살펴본 결과는 <표 2>와 같다.

---

81) 명은정 (2005), “Mix & Match 스타일의 표현경향에 관한 연구”, 국민대학교 디자인대학원 석사학위논문, pp. 31-32

82) 방성린 (2008), 전제서, p. 54.

83) 함희수 (2013), “레이디 가가 패션 스타일에 표현된 초현실주의 감성”, 건국대학교 디자인대학원 석사학위논문, p. 17.

<표 2> 쉬르레알리즘의 미학적 특성 연구

쉬르레알리즘 미학적 특성	내용	표현
우연성	무의식 상태에서 만들어내는 의도적 우연	
환상성	꿈과 상상력에 의한 표현	
해학성	정신적인 반항의 형태 표현	
상징성	어떤 뜻을 내포, 암시적 표현	
관능성	성적인 만족을 위한 호색적 표현	

<그림 1> From Dawn to Dark
by Multiple Owners
출처:<http://www.behance.net>
(검색일자: 2015. 03. 14)

<그림 2> Dream Sequence II
by Studio Peripetie
출처:<http://www.behance.net>
(검색일자: 2015. 03. 14)

<그림 3> POTENT
by Sarah Anderson
출처:<http://www.behance.net>
(검색일자: 2015. 03. 13)

<그림 4> NIMROD
HEADPIECES S/S 2015
출처:<http://www.behance.net>
(검색일자: 2015. 03. 14)

<그림 5> Jean Paul Gaultier
S/S 2010
출처:<http://indulgy.com>
(검색일자: 2015. 03. 17)

<그림 6> Club Fashion
출처:<http://www.behance.net>
(검색일자: 2015. 03. 16)

<그림 7> Dark Visions
출처:<http://fashiongonerogue.com>
(검색일자: 2015. 03. 17)

<그림 8> Shooting with Sierra
by Russ Watkins
출처:<http://www.behance.net>
(검색일자: 2015. 03. 13)

<그림 9> Christian Dior
Fall 2006 Couture
출처:<http://www.style.com>
(검색일자: 2015. 03. 16)

<그림 10> Gaga's Couture Hats
출처:<http://aviva.buzznet.com>
(검색일자: 2015. 03. 16)

<그림 11> Agatha rauiz De La
Prada Fall 2009
출처:<http://indulgy.com>
(검색일자: 2015. 03. 16)

<그림 12> Agatha rauiz De La
Prada Fall 2009
출처:<http://bodiesticlothe.blogspot.com>
(검색일자: 2015. 03. 13)

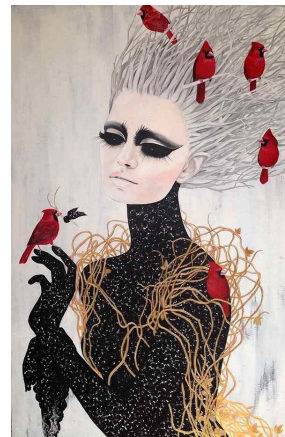
<그림 13> METAMORPHOSIS
by Adam Csoka Keller
출처:<http://www.behance.net>
(검색일자: 2015. 03. 13)

<그림 14> Pierce
by Kurt Chang
출처:<http://www.behance.net>
(검색일자: 2015. 03. 16)

<그림 15> The Exhibitionist
by Jodie Mann
출처:<http://www.behance.net>
(검색일자: 2015. 03. 16)

<그림 16> The Last Trees
Series
출처:<http://www.behance.net>
(검색일자: 2015. 03. 16)

<그림 17> Burlesque

출처:<http://airmanisr.tumblr.com>

(검색일자: 2015. 03. 14)

<그림 18> Hypnotized

출처:<http://ophelia-overdose.deviantart.com>

(검색일자: 2015. 03. 13)

<그림 19> Aleksey Marina

출처:<http://www.behance.net>

(검색일자: 2015. 03. 13)

<그림 20> Jean Paul Gaultier

Fall 2011

출처:<http://indulgy.com>

(검색일자: 2015. 03. 13)

2. 바디아트

1) 바디아트의 개념

바디아트(Body Art)란 신체를 매개체로 사용하는 미술이라고 해서 신체 예술이라고 한다. 신체가 행동 예술에서 작품의 주제로 미술계를 지배하는 정신주의, 물질주의를 거부하고 행위의 주체, 심리적 주체인 신체를 의도적으로 드러내는 예술로 ‘살아있는 조각’으로 불렸다.⁸⁴⁾

바디아트는 1960년대 말과 1970년대 초 미술경향의 하나로서 인간의 신체를 표현과 조형의 매개로 사용한다는 특징이 있다. 신체를 통한 행위가 미술 전개의 계기가 되므로 행위미술이나 행동미술과 동일시하는 것이 일반적이다.⁸⁵⁾

바디아트는 문신, 상흔, 채색, 제거, 변형 등을 통한 일시적 혹은 영구적 신체표현 방법으로 인간의 신체에 시각적으로 표현할 수 있는 모든 방법을 동원하여 이미지를 형상화하는 의식적인 표현양식⁸⁶⁾이고 예술과 인간을 조화시킴으로써 새롭게 창조되는 독창적인 예술이라 정의할 수 있다.

바디아트는 인간의 신체에서부터 자연발생적으로 시작하였지만 신체를 3차원의 공간으로 인식하고 공간적인 감각과 시간적인 감각을 표현하는 4차원의 공간표현의 조형예술로, 순수 예술에 비하여 많은 장점과 특성을 가지고 있다.⁸⁷⁾ 순수 예술은 작가의 작품 의도만이 표현되지만 바디아트는 표현하는 사람의 의도와 작품성뿐만 아니라 시술을 받는 이의 표현의도와 협조,

---

84) 네이버 지식백과, Body Art, (색채용어사전), <http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=270253&cid=42641&categoryId=42641>, (검색일자 : 2015. 04. 13)

85) 김성희 (2006), “20세기 후기 미술에서 신체 기호의 의미 분석과 해석”, 홍익대학교 대학원 박사학위논문, p.37.

86) 한명숙 (2004), “바디아트에 나타난 메이크업의 포스트모더니즘적 특성에 관한 연구”, 대구대학교 대학원 박사학위논문, p. 1.

87) 김현진 (2014), “미메시스 개념을 응용한 바디아트 표현에 관한 연구”, 성신여자대학교 대학원 박사학위논문, p. 33.

시술 후의 시각적 표현성이 어우러져 더 큰 의미를 갖게 된다.⁸⁸⁾

바디아트의 기원은 이미 원시시대부터 악을 물리치고 행운을 가져오기 위하여, 그리고 자연환경이나 사회 환경으로부터 두려움에서 신체적, 심리적 보호를 받거나 자신의 아름다움을 과시하거나 이성의 주의를 끌기 위해 신체의 일부를 은폐하거나 뛰어나게 표현하기⁸⁹⁾ 위해 다양한 목적으로 등장하게 되었다.

초기의 바디아트는 공공장소나 사서에서 열리는 퍼포먼스의 형식으로 만들어졌고, 그 뒤 사진이나 비디오테이프에 담겨진 참고기록 즉 다큐멘터리 형식으로 전시되었다.⁹⁰⁾

60년대에는 작가가 표현의 대상이 아닌 행위의 매체로서 역할을 하였으며, 70년대에는 신체자해 등 극단적이고 공포감을 연출하는 개념미술의 실존측면을 표현하였고, 스튜디오에서 비디오를 통해 기록하는 형태를 보였다. 80년대에는 미디어를 이용한 미디어퍼포먼스를 통해 관객과의 소통을 하며 지속적으로 변화·발전하게 되었다. 90년대에는 신체에 대한 인식이 기존과는 달라지면서 인간이 표현하고자 하는 정신적 및 예술적 세계를 관념적인 예술세계로 변화를 보였다.⁹¹⁾

현대의 바디아트는 인간의 신체를 바탕으로 이미지를 형상화함으로써 예술성을 추구하고 시각적으로 표출하는 창조적인 활동으로, 기존의 일반적이고 정형화된 채색에서 탈피한 표현의 도구이자 수단을 의미한다.⁹²⁾

---

88) 상계서, p. 33.

89) 임정미 (2005), “바디아트의 질감표현에 관한 연구”, 한성대학교 예술대학원 석사학위논문, p. 19.

90) 한명숙 (2004), 전계서, p. 10.

91) 김금란 (2010), “오브제바디아트의 표현기법에 따른 심리적 반응 연구”, 조선대학교 일반대학원 박사학위논문, p. 11.

92) 이유나 (2011), 전계서, p. 31.

2) 바디아트의 표현 유형

(1) 문신

문신(Tattoo)은 폴리네시아인들의 언어로 두드리거나 때린다는 것을 의미하는 ‘tatu’에서 유래되었는데, 1769년 ‘Captain Cook’이 남태평양으로의 첫 항해를 마치고 돌아와 쓴 타히티(Tahiti) 일지에 소개되면서 유럽에 널리 전해졌다.⁹³⁾

<그림 21, 22>와 같이 몸에 치장을 한다는 의미의 문신은 살갓을 찢어서 피부에 상처를 내고 물감이나 먹물을 사용하여 글씨나 그림, 무늬 등을 새겨 넣고 먹을 사용한다고 하여 입묵(入墨)이라 불려졌고 글자나 문양을 새겨 넣는다고 하여 자자(刺字) 혹은 자문(刺文)이라고도 하였다.⁹⁴⁾

문신은 문화, 종족에 따라 그 의미를 달리하며 동서양 모든 지역에서 원시시대부터 행해지던 신체장식의 한 방법으로 사회문화성을 대표하는 예술양식⁹⁵⁾이다. 문신은 장식과 색정적 의미를 부여하였다. 즉 성인이 되기 위한 용기 시험, 결혼의 표시, 종교적 상징물 및 계급, 신분, 지위, 집단 구성원의 식별, 전시효과, 예술적 가치 등으로 사용되어 왔다.⁹⁶⁾

(2) 바디 페인팅

바디 페인팅(Body painting)이란 몸에 그림을 그리는 것으로 인체에 여러 가지 형태나 모양을 묘사하여 작품 활동을 액션 페인팅의 한 형태를 말한다. 미국에서 생겨난 창작 활동의 하나로서, 테마를 선정하고 선으로 표현한

93) 김효진 (2015), “사이키델릭의 특성을 응용한 바디아트 제작 연구”, 성신여자대학교 융합디자인예술대학원 석사학위논문, p. 20.

94) 조은숙 (2004), “현대메이크업에 나타난 오리엔탈리즘이 반영된 바디아트에 관한 연구”, 성균관대학교 생활과학대학원 석사학위논문, p. 30.

95) 최경옥 (2009), “아르누보 문양 이미지를 응용한 바디 아트 연구”, 성신여자대학교 대학원 박사학위논문, p.32.

96) 진현용·최성민 (2002), THE BODY ART vol.1, 서울: 도도컴, p. 160.

다음 선의 움직임에 따라 면으로 연결시켜 그라데이션으로 표현할 수 있다.

97)

따라서 바디 페인팅은 시각적으로 표현할 수 있는 재료를 이용하여 인간의 몸을 이미지화하여 재구성하는 것이다. 즉 바디 페인팅은 신체구조의 이해, 디자인의 기초지식을 알아야 입체적인 형태와 구조에 따라 디자인을 하고 아름다움을 최대한 살려 예술적으로 표현할 수 있다.⁹⁸⁾

<그림 23, 24>와 같이 현대의 바디 페인팅은 분장 예술의 한 장르로서도 두각을 나타내고 다양한 주제와 여러 가지 기법, 독특한 연출을 할 수 있어 다른 문화 예술과 접목이 가능하다.⁹⁹⁾

바디 페인팅의 단점은 일회적이고 보존이 불가능하다는 점이다. 장점은 생동하는 다차원적인 효과를 얻을 수 있을 뿐만 아니라 사실적 작품까지 다양한 변화가 가능하고, 영상매체로의 보존을 통해 오래도록 살아있는 감동과 재창조의 비전을 제시해 줄 수 있다는 것이다.¹⁰⁰⁾

(3) 상흔

상흔(Scar)이란 면도칼이나 송곳 등 예리한 도구를 이용하여 피부에 원하는 모양의 상처를 낸 뒤 그 상처가 아물면서 생기는 흔적을 이용하여 표현하는 방법이다.¹⁰¹⁾

상흔은 넓게는 문신의 범주에 속하지만, 피부색이 짙은 경우에는 문신이 효과를 볼 수 없으므로 색소를 사용하여 피부를 물들이는 형식이 아닌 피부 자체에 상처를 내어 행하는 대응적 문신이다.¹⁰²⁾

---

97) 네이버 지식백과, body painting, (색채용어사전),
<http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=269930&cid=42641&categoryId=42614>, (검색일자: 2015. 04. 04)

98) 조은숙 (2004), 전계서, p. 26-27.

99) 김효진 (2015), 전계서, p. 25.

100) 진현용·최성민 (2002), 전계서, p. 19.

101) 한명숙 (2004), 전계서, p. 69.

102) 김효진 (2015), 전계서, p. 21.

이렇듯 인위적으로 만들어진 상흔은 시각적이면서 촉각적인 바디 아트의 한 방법으로서 주로 사춘기 초기에 만들거나 아이의 출산 후 상흔을 덧붙여 만들어서 에로틱함을 연출할 수 있도록 하였다.¹⁰³⁾

<그림 25>와 같이 상흔은 피부색이 짙은 종족에게 주로 상흔 문신이 쓰이는 이유는 검은 피부에 색소를 사용하여 문신을 했을 때 눈에 잘 띄는 색깔이 없기 때문이다. 이처럼 문신은 색소를 침착 시키거나 상처가 부풀어 오르게 함으로써 입체적인 표현을 하게 되는데 이는 신체상에 큰 고통과 함께 긴 시간을 필요로 하는 작업이다.¹⁰⁴⁾

(4) 피어싱

피어싱(Piercing)은 몸의 일부에 구멍을 내어 각종 장신구로 치장하는 표현방법으로 최초의 피어싱은 용감함의 표시로써 유두 피어싱과 기능적으로는 외투를 잠그는 수단으로 사용했던 로마인들에 의해 시행되었다고 알려져 있다.¹⁰⁵⁾

피어싱의 목적은 자신의 성적 매력을 발산함으로 이성을 흥분시키는 역할을 하였다. 또한 부와 권력을 나타내는 데 사용되었으며 그 크기와 형태에 따라 힘과 권력의 정도가 달랐다.¹⁰⁶⁾

원시인들은 귀, 코, 입술을 뚫어 동물의 뼈나 깃털, 쇠붙이, 막대기, 조개 껍질 등을 끼워 장식하였다. 현대에 이르러서는 종교적이고 주술적인 의미가 약화되고 자아표현과 심미적이고 에로티시즘적인 요소로 많이 이용되어 얼굴의 모든 곳과 배꼽, 유두, 성기에 이르기까지 신체의 모든 곳에 구멍을 뚫거나 보석장식을 하고 있다.¹⁰⁷⁾

---

103) 최경옥 (2009), 전계서, p. 35.

104) 한명숙 (2004), 전계서, p. 70.

105) 이유나 (2011), 전계서, p. 35.

106) 최경옥 (2009), 전계서, p. 37.

107) 조은숙 (2004), 전계서, pp. 34-35.

따라서 현대의 피어싱은 <그림 26>과 같이 종교적, 주술적 의미보다는 자아표현과 심미적이며, 시각적인 것으로 대중 속에 일반화 되어 유행되고 있다.¹⁰⁸⁾

(5) 헤나

헤나(Henna)는 염료로 사용되는 식물을 말하는 것으로 인도 라자스탄 지방의 헤너가 가장 우수한 것으로 알려져 있어 헤너 문신은 흔히 인도 문신이라고도 불린다.¹⁰⁹⁾

5천년 전부터 인도나 아프리카, 중앙아시아에서는 헤나를 이용하여 몸에 그림을 그리는 관습이 있어 왔는데 이것은 헤나 물을 들인 사람에게 건강과 행복, 축복을 주는 의미로 알려졌기 때문이다.¹¹⁰⁾

<그림 27, 28>과 같이 현재 헤나는 단순한 미적 기능으로서 손, 팔, 다리, 발 등 신체 여러 속에 장식되고 있는데 붉은색에서 어두운 갈색까지 다양한 색으로 표현이 가능하며, 주재료가 자연에서 얻어진 것이기 때문에 인체에도 큰 해를 끼치지 않고 고통이 없다는 것이 특징이다. 또한 시간이 지나면서 자연스럽게 사라지기 때문에 영구적인 신체장식에 거부감이 있는 사람들에게도 각광받고 있다.¹¹¹⁾

---

108) 최경옥 (2009), 전계서, p.37.

109) 상계서, p.38.

110) 조은숙 (2004), 전계서, p. 35.

111) 한명숙 (2004), 전계서, p. 68.

<그림 21> 시계 타투 1
출처:<http://ta2at.com>
(검색일자: 2015. 04. 12)

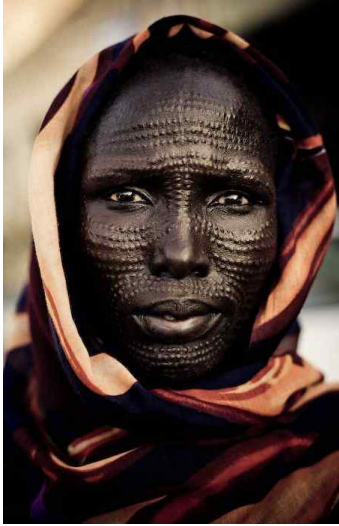
<그림 22> 한자 레터링 타투 2
출처:<http://ta2at.com>
(검색일자: 2015. 04. 12)

<그림 23> Body Painting 1
출처:<http://www.pinterest.com>
(검색일자: 2015. 04. 03)

<그림 24> Body Painting 2
출처:<http://www.pinterest.com>
(검색일자: 2015. 04. 03)

<그림 25> Scar

출처:<http://www.pinterest.com>
(검색일자: 2015. 04. 12)

<그림 26> Piercing

출처:<http://www.pinterest.com>
(검색일자: 2015. 04. 12)

<그림 27> Henna 1

출처:<http://www.pinterest.com>
(검색일자: 2015. 04. 12)

<그림 28> Henna 2

출처:<http://www.pinterest.com>
(검색일자: 2015. 04. 12)

3) 바디아트의 표현 기법의 특성

바디아트의 이미지를 표현하는 기법은 현대에 이르러 매우 다양한 방법과 도구와 재료의 발달에 따라 여러 가지의 표현 기법들이 나타나게 되었다. 본 연구에서는 현대 바디아트에서 주로 많이 사용되는 재료 및 표현 방법에 따라 회화적 표현 기법, 그래픽 표현 기법, UV발광물감과 블랙라이트 표현 기법, 에어브러쉬 표현 기법, 오브제를 활용한 표현 기법, 디지털 표현 기법을 살펴보고자 한다.

(1) 회화적 표현 기법

회화적 표현 기법은 바디아트에서 가장 많이 사용되고 있는 표현 기법으로서 인체를 캔버스 삼아 기교나 형식 등의 기법에 의존하지 않은 정서가 반영된 그림을 그리는 것으로, 문양이나 디자인을 표현하는 것이 아니라 회화적으로 표현하는 것이다.¹¹²⁾ 따라서 일반 회화 작품과 유사한 느낌을 주기도 한다.¹¹³⁾

<그림 29, 30>과 같이 회화적 표현 기법은 주로 자연물이나 대상을 형상화시키는 방법을 이용하여 주제에 따른 메시지를 전달하고, 회화적 요소를 이용하여 회화적인 페인팅 기법과 우연적으로 표현되는 이미지를 창출하는 물감을 던지고 뿌리고 흘리는 방법의 액션 페인팅 기법이 있다.¹¹⁴⁾

회화적 표현 기법은 실제와 상상의 세계를 연결하는 도구로서 발전되어 무대예술에서도 흔히 사용되며, 축제나 파티 등 일상 속에서도 사용되고 있다.¹¹⁵⁾

---

112) 김혜연 (2013), “해체주의 탈현상을 응용한 바디아트 연구”, 성신여자대학교 융합디자인예술대학원 석사학위논문, p. 21.

113) 이주미·공영희 (2008), “신체에 표현되어지는 바디아트의 표현기법에 관한 고찰”, 한국뷰티아트학회지, 6(1), p. 83.

114) 김보연 (2015), 전개서, p. 24.

115) 배기혜 (2009), “사군자를 응용한 바디페인팅 연구”, 성신여자대학교 아트·디자인대학원 석

<그림 29> 회화적 표현 기법 1
출처: <http://www.pinterest.com>
(검색일자: 2015. 04. 15)

<그림 30> 회화적 표현 기법 2
출처: <http://www.pinterest.com>
(검색일자: 2015. 04. 15)

(2) 그래픽적 표현 기법

그래픽적 표현 기법은 <그림 31, 32>와 같이 나타나는 형상의 대상을 알 수 없는 추상적인 모티브를 주제로 하는 것을 말한다. 선의 나열, 흑백의 조화, 여러 가지 물건들로 찍거나 색의 배열을 규칙 혹은 불규칙적으로 사용하여 표현하고자 하는 이미지를 나타낼 수 있다.¹¹⁶⁾

그래픽(Graphic)의 어원은 그리스어 그라피코스(graphikos)로 ‘쓰다’, ‘도식화 한다’는 의미로 일반적으로는 사실적이고 눈 앞에 보는 듯한 묘사를 뜻하며, 도형이나 기호를 의미하기도 한다.¹¹⁷⁾

그래픽 표현 기법은 바디 아트에서 기하학적인 형태를 규칙적으로 반복하거나 단순한 형태의 모티브를 강렬한 색채대비를 이용하여 동적인 리듬을 표현할 때 사용되는 기법이다.¹¹⁸⁾

사학위논문, p. 9.

116) 공영희 (2007), “구스타프 클림트의 회화 작품을 응용한 바디 아트에 관한 연구”, 건국대학교 디자인대학원 석사학위논문, p. 35.

117) 최경옥 (2009), 전계서, p. 43.

<그림 31> 그래픽 표현 기법 1
출처:<http://www.pinterest.com>
(검색일자: 2015. 04. 15)

<그림 32> 그래픽 표현 기법 2
출처:<http://www.pinterest.com>
(검색일자: 2015. 04. 04)

(3) UV 발광 물감과 블랙라이트 표현 기법

UV 발광 물감과 블랙라이트 표현 기법은 <그림 33, 34>와 같이 바디 페인팅 물감과 빛을 결합한 기법이다. UV 발광 물감은 일반조명에서는 불투명하게 보이지만 UV라이트에서는 투명한 불빛으로 보여진다.¹¹⁹⁾ 이 물감은 일반 수성 바디 페인팅 물감과 겸용할 수 있다. 하지만 두 가지 물감을 섞어서 사용하면 물감의 발광 효과가 현저히 떨어지기 때문에 발광의 정도를 조절하고자 할 때 사용하는 것이 좋다.¹²⁰⁾

UV 발광 물감으로 작업할 때는 물감의 성질과 효과를 사전에 확인하고 무대의 크기, 연기자의 활동범위, 거리 등을 잘 계산하여 작업에 임해야 한다.¹²¹⁾

118) 김보연 (2015), 전계서, p. 26.

119) 최경옥 (2009), 전계서, p. 37.

120) 김보연 (2015), 전계서, p. 29.

121) 최경옥 (2009), 전계서, p. 44.

<그림 33> UV 발광 물감과
블랙라이트 표현 기법 1
출처:<http://www.pinterest.com>
(검색일자: 2015. 04. 15)

<그림 34> UV 발광 물감과
블랙라이트 표현 기법 2
출처:<http://www.pinterest.com>
(검색일자: 2015. 04. 04)

(4) 에어브러쉬 표현 기법

에어브러쉬(Air-Brush) 표현 기법은 <그림 35, 36>과 같이 공업용 콤프레셔로 압축된 공기를 이용하여 입체감을 표현하고 섬세한 표현과 원하는 부위에 채색하는 기법을 말한다.¹²²⁾

에어브러쉬 작품 제작 중 가장 기술을 요하는 작업은 스텐실을 이용하는 방법으로 OHP필름과 같은 투명 필름이나 종이 등에 원하는 디자인의 문양을 그려서 오려낸 다음 인체에 밀착시킨 후 에어브러쉬 건의 버튼을 조작하여 그라데이션의 효과를 주어 표현할 수 있다.¹²³⁾

이 기법은 콤프레셔 및 에어브러쉬 건의 장비 구입에 비용이 많이 들고, 장비 사용 후 관리를 잘해줘야 한다는 단점이 있다.¹²⁴⁾

122) 최희정 (2012), “오브제를 응용한 바디아트 활용도에 관한 연구”, 한성대학교 예술대학원 석사학위논문, p. 11.

123) 김보연 (2015), 전계서, p. 28.

124) 이윤선 (2011), “조르주 쇠라의 점묘법을 응용한 메이크업 작품제작”, 성신여자대학교 융합문화예술대학원, p. 24

<그림 35> 에어브러쉬 표현 기법1
출처:<http://www.pinterest.com>
(검색일자: 2015. 04. 15)

<그림 36> 에어브러쉬 표현 기법2
출처:<http://www.pinterest.com>
(검색일자: 2015. 04. 03)

(5) 오브제를 활용한 표현 기법

라틴어 ‘오브젝툼(Objectum)’이 어원인 오브제(Objet)는 영어의 오브젝트 오브제(Object)와 같은 뜻으로 ‘물체 또는 객체’의 의미를 가지고 있다.¹²⁵⁾ 오브제를 활용한 표현 기법은 20세기 초 브라크와 피키소가 물감이외에 다양한 재료를 화면에 부착함으로써 이미지의 오브제를 처음으로 시도하였다. 오브제는 작가의 표현에 적합하다면 어떠한 것도 소재로 가능하며, 현실 세계에 존재하는 사물을 제한 없이 부착하여 조형적으로 표현할 수 있는 것을 말한다.¹²⁶⁾

<그림 37, 38>과 같이 바디아트에서 우리 주변에 있는 모든 것들을 활용할 수 있는 오브제를 활용한 표현 기법은 재료에 제한이 없어 표현의 자유가 광범위하다는 장점이 있다. 따라서 새로운 사고발상과 독창적인 작품 표현에 효과적인 기법이다.

125) 김동호 (2008), “현대미술에 있어서 혼용된 오브제와 하이브리드 오브제 연구”, 단국대학교 대학원 박사학위논문, p. 7.

126) 김금란 (2010), 전개서. p. 61.

<그림 37> 오브제를 활용한 표현
기법1
출처:<http://www.pinterest.com>
(검색일자: 2015. 04. 04)

<그림 38> 오브제를 활용한 표현
기법 2
출처:<http://www.pinterest.com>
(검색일자: 2015. 04. 15)

(6) 디지털 표현 기법

21세기의 첨단 테크놀로지와 뉴미디어의 등장으로 디지털 기술의 급격한 발달은 예술 표현 영역의 무한한 가능성을 조성하였다. 디지털 시대의 예술은 예술과 기술이 단순한 결합이 아니라 과학기술과 예술의 퓨전화, 융합의 가능성을 제시하고 있다.¹²⁷⁾

<그림 39, 40>과 같이 디지털 표현 기법은 새로운 테크놀로지를 이용한 예술의 형태인 디지털 아트의 한 형태이다. 3차원의 공간인 컴퓨터상에서 컴퓨터그래픽으로 신체를 만든 후, 그 형상의 굴곡 위에 작가가 의도한 디자인을 합성시켜 표현하는 방식으로 다양한 디자인을 시도해 볼 수 있다. 그래픽 작업을 프린트하고 하고 영상으로 투사하기도 하여 무늬와 신체가 일체화되게 하는 기법이다.¹²⁸⁾

127) 최성진 (2014), “움아트의 조형성을 활용한 바디아트 디자인 연구”, 성신여자대학교 융합디자인예술대학원 석사학위논문, p. 16.

이러한 디지털 미디어 기술은 디자인 과정상에 컴퓨터를 이용하여 아이디어 발상 및 표현, 드로잉, 3차원 모델링을 통한 시뮬레이션, CAD, CAM의 응용 등의 디자인 도구를 활용하여 편리하면서도 작업 시간의 단축으로 반복적 작업이 용이하게 만들었다.¹²⁹⁾

따라서 디지털 표현 기법은 컴퓨터 등의 디지털 매체를 사용하여 이미지를 표현하는 예술형태라 할 수 있으며 기술적으로 컴퓨터 그래픽 프로그램을 통하여 나타낼 수 있다.¹³⁰⁾

<그림 39> 디지털 표현 기법 1
출처:<http://www.kimjoon.simspace.com> (검색일자: 2015. 04. 04)

<그림 40> 디지털 표현 기법 2
출처:<http://www.kimjoon.simspace.com> (검색일자: 2015. 04. 04)

128) 이승은 (2012), “더페이스망 기법을 응용한 아트메이크업 작품제작 연구”, 한성대학교 예술대학원 석사학위논문, p. 14.

129) 김보연 (2015), 전계서, p. 35.

130) 최성진 (2014), 전계서, p. 17.

Ⅲ. 작품 제작

인간은 의식을 가지고 행동하고 표현하는 동시에 생각의 흐름은 무의식적으로 진행되기도 한다. 무의식적이고 몽환적인 정신세계를 추구하는 쉬르레알리즘의 이념을 더욱 풍부하게 작품 제작으로 표현하고자 한다.

1. 제작 의도 및 방법

바디아트는 인간의 신체를 바탕으로 시간적인 감각과 공간적인 감각을 표현하는 조형예술의 한 분야이다. 바디아트는 신체에 작가의 상상력에 의한 이미지를 형상화함으로써 예술성을 추구하고, 상상력을 시각적으로 나타내는 예술형태라고 할 수 있다. 이에 본 연구에서는 선행 연구를 바탕으로 쉬르레알리즘의 미학적 특성 즉 우연성, 환상성, 해학성, 상징성, 관능성을 중심으로 작품을 제작하고자 한다.

본 연구는 작품 I에서는 쉬르레알리즘의 우연성, 작품 II에서는 쉬르레알리즘의 환상성, 작품 III에서는 쉬르레알리즘의 해학성을, 작품 IV에서는 쉬르레알리즘의 상징성, 작품 V에서는 쉬르레알리즘의 관능성을 표현한 작품이다.

본 연구의 작품 제작은 이론적 배경과 선행 연구를 토대로 쉬르레알리즘의 특성을 응용한 바디아트의 독창적인 디자인 연구를 위해 표현범위는 얼굴보다는 상반신과 전신의 범위를 정하였으며, 표현 대상은 환상적 표현과 부드러운 곡선을 살릴 수 있도록 여성모델을 선택하였으며, 작품 제작은 총 5점의 작품을 유형화하여 제작하고자 하며, 각각의 작품디자인 계획은 <표 3>과 같다.

<표 3> 작품 디자인 계획

작품	쉬르레알리즘 미학적 특성	표현 범위	디자인 스케치	색채 배색	페인팅 재료
작품 I	우연성	전신			페인팅수성물감 페인팅브러시 디자인펜슬 인조속눈썹 글리터 젤
작품 II	환상성	전신			페인팅수성물감 페인팅브러시 디자인펜슬 인조속눈썹
작품 III	해학성	상반 신			페인팅수성물감 페인팅브러시 디자인펜슬
작품 IV	상징성	전신			페인팅수성물감 페인팅브러시 디자인펜슬 인조속눈썹 글리터 젤
작품 V	관능성	전신			페인팅수성물감 페인팅브러시 인조속눈썹 아크릴보석 블랙헤어장식

2. 작품 및 해설

1) 작품 I : 우연성

(1) 디자인 의도

우연성의 활용은 인간의 무의식에서 발현하는 생명력이 넘치는 에너지를 표현하는데 유용한 특성이므로 작품에 신선함과 우아함을 가져다 줄 수 있다.

<그림 41>의 작품 I은 쉬르레알리즘의 ‘우연성’을 표현한 것으로 주제는 번뇌이다. 인생의 우연성과 필연성으로 인생이 시간의 흐름과 공간의 연속을 통해 우연한 듯 하면서도 필연적으로 조화를 이룬다는 의미이다. 시간의 흐름 속에 공간속에 살아가는 복잡하고 다양한 우리의 인생을 도형 안에 다양한 형태의 기하학적 문양과 다양한 계열의 컬러에 은유적으로 이용하여 표현하였고, 화면 안에 일정한 형식과 질서를 갖도록 어느 한쪽으로 치우쳐 지지 않고 조화 있게 포괄하도록 통일감을 주었고, 가슴 한쪽으로 시선을 집중시키는 효과를 주기위해 초현실적 시계의 크기를 크게 강조하여 표현하였다. <그림 42>는 컴퓨터 포토샵 프로그램을 통해 초현실적 시계와 숲의 한복판에 서있는 우리 인간의 인생살이 모습을 구성하여 시각적 무게감을 주었고, 현실에서 벗어나 무의식적으로 꿈의 세계를 꾸고 있는 듯 긴장감을 고조시키기 위한 배경으로 표현하였다.

(2) 제작 방법

<표 4>는 작품 I의 디자인 이미지와 구성내용으로 세부적인 제작 과정은 다음과 같다.

① 바디페인팅용 언더웨어를 모델에게 입히고 디자인 펜슬로 인체의 곡선을

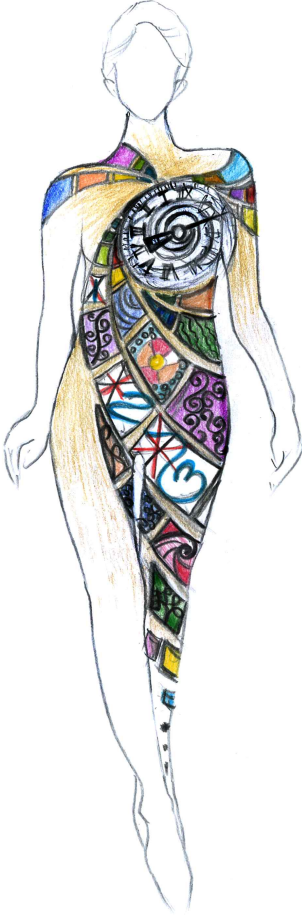

이용하여 디자인 스케치를 한다.

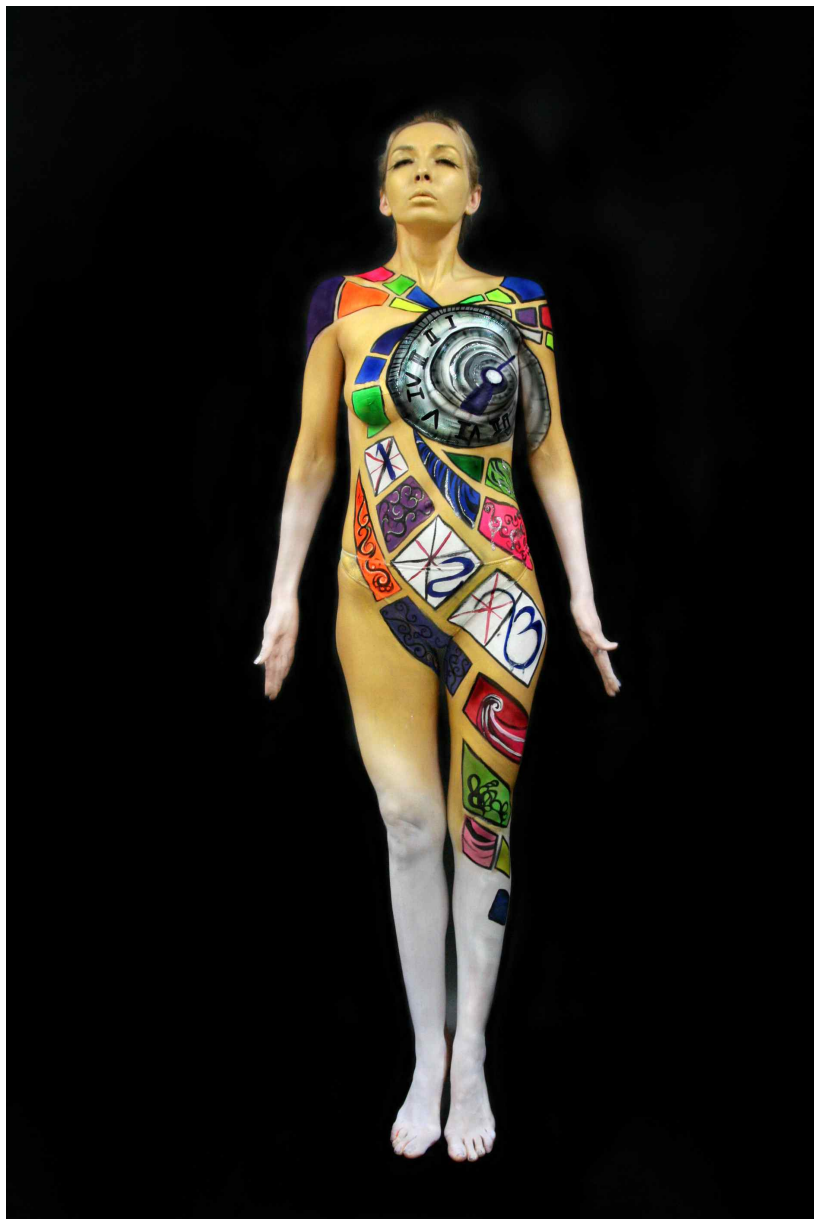
② 전체 바탕이 되는 부분을 굵은 페인팅브러시로 골드색부터 시작하여 점차 작은 면적의 선과 문양까지 페인팅 한다.

③ 세필 붓을 이용하여 블랙컬러로 전체적인 테두리를 정리해 입체감과 선명함을 표현한다.

④ 마지막으로 전체적인 디자인에 따른 컬러와 형태를 확인한 후 글리터 젤로 강조하고자 하는 포인트 부분을 칠하고, 모델에게 작품 디자인에 맞는 인조 속눈썹을 붙인다.

<표 4> 작품 I 의 디자인 이미지와 구성내용

디자인 이미지	
	
쉬르레알리즘의 특성	우연성
주제	번뇌
재료	페인팅수성물감, 페인팅브러시, 페인팅펜슬, 인조속눈썹, 글리터 젤
색채 배색	

<그림 41> 작품 I

<그림 42> 작품 I - 1

2) 작품 II : 환상성

(1) 디자인 의도

<그림 43>의 작품 II는 쉬르레알리즘의 ‘환상성’을 표현한 것으로 주제는 현실이다. 옛 사람들은 물고기 그림을 통해 생활이 여유와 물질적 풍요가 지속되기를 기원하기도 했으며 다산의 염원이 성취되기를 빌기도 했다. 또한 물고기는 종교적으로도 특별한 의미를 지니고 있다. 절에 가보면 처마 끝에 매달려있는 종 모양 안에는 물고기가 바람에 흔들거리고 있다. 항상 깨어있음을 의미한다고 한다. 이처럼 물고기는 여러 가지 의미를 지니고 있는 것으로 특별하다. 이 작품에서는 내면의 세계와 외면의 세계가 분리된 것이 아니라 함께 공존하면서 연결되어 있다는 것을 환상속의 물고기를 통해 현실과 환상의 이중성을 상상하였으며, 자연의 경이로움과 그에 대한 존중을 몽환적이고 신비로운 세계를 표현하였다. <그림 44>는 컴퓨터 포토샵 프로그램을 연결하여 작품 II의 내면의 세계와 외면의 세계가 서로 공존하면서 연결되는 배경을 환상적으로 표현하였다.

(2) 제작 방법

<표 5>는 작품 II의 디자인 이미지와 구성내용으로 세부적인 제작 과정은 다음과 같다.

- ① 바디페인팅용 언더웨어를 모델에게 입히고 디자인 펜슬로 인체의 곡선을 이용하여 디자인 스케치를 한다.
- ② 전체 바탕이 되는 전신부분은 큰 붓을 이용하여 흰색으로 그라데이션 기법으로 페인팅 한다.
- ③ 페인팅작업은 번지지 않게 하기위해 위부터 아래로 내려오면서 색을 입힌다.

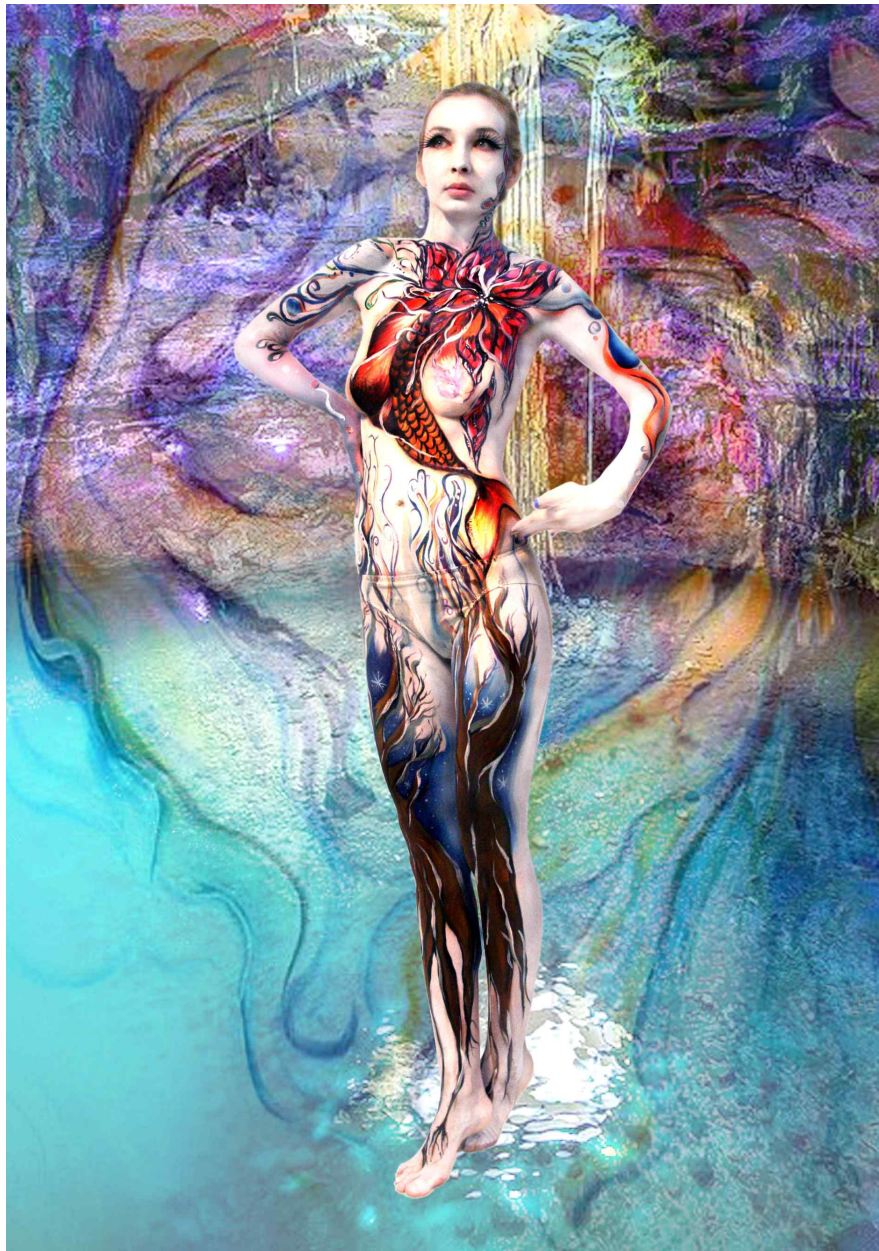
- ④ 디자인 스케치에 따라 물감이 마른 후 전체적인 형태와 표현이 잘 완성되었는지를 확인한다.
- ⑤ 세필 붓을 사용하여 흰색으로 점과 곡선, 문양을 그려주어 좀 더 신비스럽게 이미지를 부각시키도록 자연스럽게 표현을 한다.
- ⑥ 마지막으로 모델에게 디자인 이미지에 맞는 가늘고 긴 인조 속눈썹을 붙여 마무리한다.

<표 5> 작품 II의 디자인 이미지와 구성내용

디자인 이미지	
	
쉬르레알리즘의 특성	환상성
주제	현실
재료	페인팅수성물감, 페인팅브러시, 페인팅펜슬, 인조속눈썹
색채 배색	

<그림 43> 작품 II

<그림 44> 작품 Ⅱ- 1

3) 작품 III : 해학성

(1) 디자인 의도

<그림 45>의 작품 III은 쉬르레알리즘의 ‘해학성’을 환상적 테마로 표현한 것으로 주제는 마음이다. 책들은 결국 마음속의 부적이고, 따라서 하고자하는 일은 모두 영혼의 눈을 통해 이루어진다는 의미이다. 유럽신화에 의하면 ‘눈’은 자아의 반영 또는 삶의 중요한 에너지로 추정되기도 했다. 과거와 현재, 현실과 비현실 그 사이에 있는 보이지 않는 마음의 이미지를 모두 부적에 담아 시적이고 수수께끼 같은 상형문자로 형상화하여 무의식적인 욕망을 구속 없이 자유롭게 초현실적으로 표현하였다. <그림 46>은 컴퓨터 포토샵 프로그램 작업을 통해 작품 III의 주제를 살려 배경을 수수께끼 같은 문양과 마법 같은 상형문자 등을 이용하였다. 이러한 방법에 의해 애매모호하고 수수께끼적인 힘을 간직한 다중적 이미지를 표현하였다.

(2) 제작 방법

<표 6>은 작품 III의 디자인 이미지와 구성내용으로 세부적인 제작 과정은 다음과 같다.

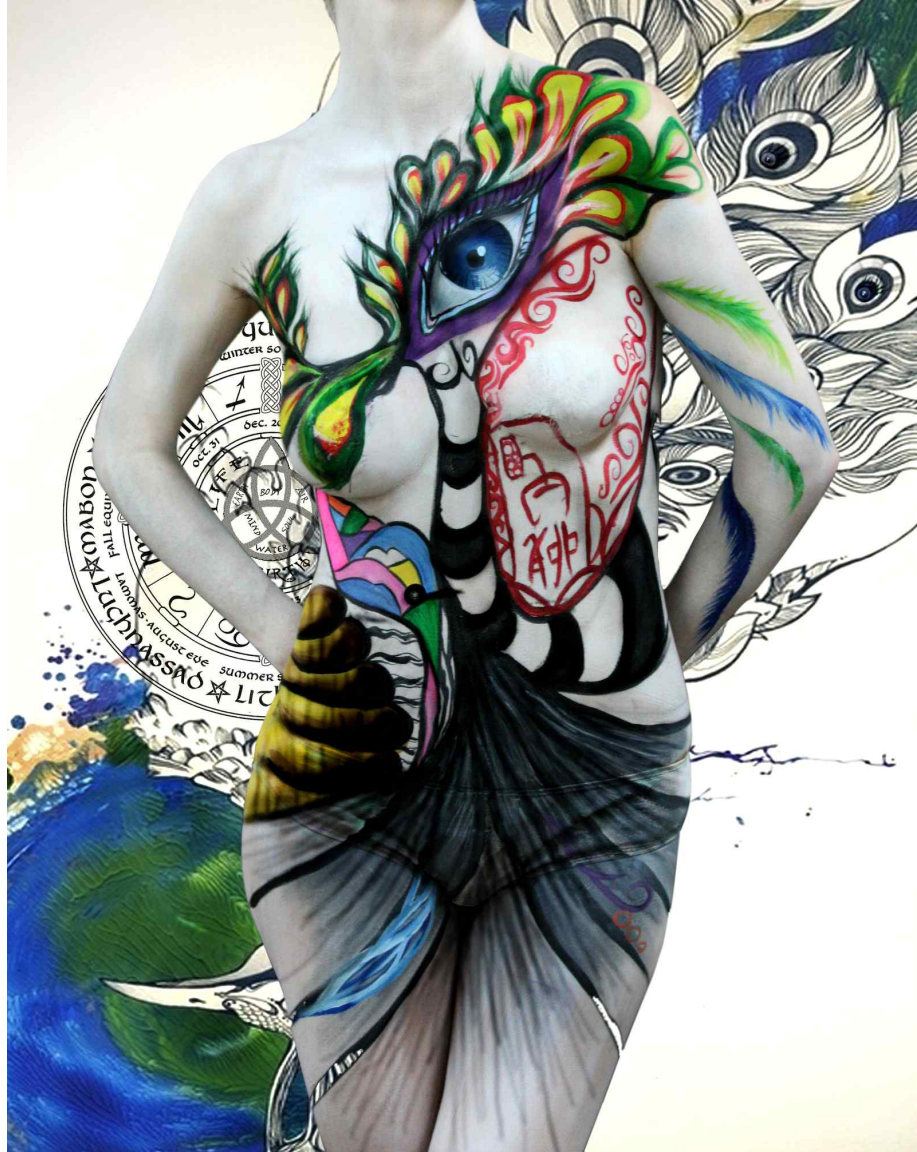
- ① 바디페인팅용 언더웨어를 모델에게 입히고 디자인 펜슬로 인체의 곡선을 이용하여 디자인 스케치를 한다.
- ② 상반신 전체를 흰색으로 입힌다.
- ③ 디자인의 위부터 아래로, 큰 면적부터 굵고 넓은 붓을 이용하여 색을 페인팅 한다.
- ④ 마지막으로 디자인의 테두리는 세필 붓을 이용하여 블랙컬러로 선을 선명하게 표현한다.

<표 6> 작품 Ⅲ의 디자인 이미지와 구성내용

디자인 이미지	
	
쉬르레알리즘의 특성	해학성
주제	마음
재료	페인팅수성물감, 페이팅브러시, 디자인펜슬
색채 배색	

<그림 45> 작품 III

<그림 46> 작품 III- 1

4) 작품 IV : 상징성

(1) 디자인 의도

예술로서의 상징성은 바로 표현적 형식자체라고 말하고 있듯이 이 세상 모든 것에는 상징적인 의미가 내포되어 있다. 우리가 의식하든지 못하든지 끊임없이 상징을 사용하고 있다.

<그림 47>의 작품 IV는 쉬르레알리즘의 ‘상징성’을 표현한 것이다. 주제는 생명이다. 죽음은 단순한 죽음, 끝이 아니라 새로운 생명의 시작, 창조를 상징한다는 의미이다. 죽음을 고목나무에 비유하여 죽은 고목나무에서 시작되는 탄생, 부활, 창조의 모순적 이미지를 초현실적으로 아이러니하게 표현하였다. 이는 ‘반어적 표현의 미’ 즉 아이러니 속의 미를 지니고 있다. 나뭇가지를 그리면서 선의 간격과 굵기 및 방향을 다양하게 변화를 주어 전체적으로 유기적인 통합과 형태를 나타내도록 표현하였다. <그림 48>은 컴퓨터 포토샵 프로그램을 연결하여 양상한 고목나무와 뿌연 연기 등을 작품 IV의 주제와 결합하여 보다 입체적 형태의 시각적 연속성을 완성하고, 형상이 배경 위에 배치한 것인지 구분할 수 없도록 기묘한 공간적 효과를 살려 초현실적인 분위기를 배경이미지로 표현하였다.

(2) 제작 방법

<표 7>은 작품 IV의 디자인 이미지와 구성내용으로 세부적인 제작 과정은 다음과 같다.

- ① 바디페인팅용 언더웨어를 모델에게 착용시킨 후 디자인 펜슬로 인체의 곡선을 이용하여 디자인 스케치를 한다.
- ② 전체 바탕이 되는 전신부분은 큰 붓을 이용하여 보라색을 아래부터 진하게 하고 위로 올라오면서 연하게 그라데이션 기법으로 페인팅 한다.

- ③ 부분적인 바탕은 노란색과 파란색으로 색을 입힌다.
- ④ 나뭇가지의 다양한 굵기와 형태를 표현할 때는 브러시의 크기와 형태별로 나누어 적절하게 사용하면 자연스럽게 표현된다.
- ⑤ 세필 붓을 사용하여 흰색으로 물방울과 점, 가지와 가지 사이의 곡선을 그려주어 좀 더 환상적 이미지를 부각시키도록 자연스럽게 표현을 한다.
- ⑥ 마지막으로 전체적인 형태와 컬러감을 확인한 후 모델에게 디자인 이미지에 맞는 가늘고 긴 인조 속눈썹을 붙여 마무리한다.

<표 7> 작품 IV의 디자인 이미지와 구성내용

디자인 이미지	
	
쉬르레알리즘의 특성	상징성
주제	생명
재료	페인팅수성물감, 페인팅브러시, 디자인펜슬, 인조속눈썹, 글리터 젤
색채 배색	

<그림 47> 작품 IV

<그림 48> 작품 IV- 1

5) 작품 V : 관능성

(1) 디자인 의도

<그림 49>의 작품 V는 쉬르레알리즘의 ‘관능성’을 표현한 것으로 주제는 사랑이다. 사랑과 성은 과연 어떤 형태로 존재할까를 생각하면서 소용돌이와 같은 것으로 비유하였다. 소용돌이는 나란히 있으면 별개로 움직이는 것이 아니라 서로 영향을 주고받으면서 서로 끌어당기듯이 조화를 이뤄 움직인다. 따라서 곡선과 현대적 세련미 속에 있는 관능미를 시각적으로 표현하기 위해 흑색과 백색으로 본질이 다른 남성과 여성, 음과 양의 조화로운 모습을 소용돌이로 표현하였고, 가슴 한가운데 붉은 보석으로 사랑과 열정의 상징으로 묘사하였다. 인간 내면의 성적충동을 자극하기 위해 곡선의 흐름을 비대칭적으로 구성하여 표현하였다. <그림 50>은 컴퓨터 포토샵 프로그램을 연결하여 곡선과 터치 등 브러시작업을 통해 사랑과 성을 원초적인 생명력으로 간주하여 인간 내면의 성적충동을 자극하기 위해 곡선의 흐름을 가슴부터 시작하여 점점 온 몸으로 돌도록 하여 비대칭적으로 구성하여 작품 V의 배경이미지를 표현하였다.

(2) 제작 방법

<표 8>은 작품 V의 디자인 이미지와 구성내용으로 세부적인 제작 과정은 다음과 같다.

- ① 바디페인팅용 언더웨어를 모델에게 착용시킨 후 디자인 펜슬로 인체의 곡선을 이용하여 디자인 스케치를 한다.
- ② 전체 바탕이 되는 전신부분은 큰 붓을 이용하여 흰색으로 페인팅 한다.
- ③ 곡선을 따라 블랙컬러로 면을 채우고, 끝 선은 가늘게 살려주면서 수려한 곡선과 관능적인 선을 선명하게 표현한다.

- ④ 한 쪽 가슴에는 빨간색의 아크릴보석을 접착제로 붙이고, 입술 역시 빨간색으로 칠한다.
- ⑤ 전체적인 디자인에 따른 형태를 확인한 후 모델에게 작품 디자인에 맞는 인조 속눈썹을 붙인다.
- ⑥ 마지막으로 블랙헤어장식을 이용하여 헤어와 헤어사이에 끼워서 올림머리를 완성한다.

<표 8> 작품 V의 디자인 이미지와 구성내용

디자인 이미지	
	
쉬르레알리즘의 특성	관능성
주제	사랑
재료	페인팅수성물감, 페인팅브러시, 인조 속눈썹, 아크릴보석, 블랙헤어장식
색채 배색	

<그림 49> 작품 V

<그림 50> 작품 V - 1

V. 결론

본 연구는 쉬르레알리즘의 개념 및 배경, 다양한 표현 기법들 그리고 미학적 특성을 살펴보고, 이를 토대로 쉬르레알리즘의 미학적 특성을 우연성, 환상성, 해학성, 상징성, 관능성으로 분류하였다. 바디아트에 표현함에 있어서 쉬르레알리즘의 미학적 특성 5가지를 살린 바디아트 작품 제작하는데 목적이 있다.

연구의 방법으로는 쉬르레알리즘과 바디아트의 이론적 고찰을 위해 각종 국내·외의 단행본, 학위논문, 학술지, 인터넷 자료를 바탕으로 이론적 배경을 살펴보았으며, 쉬르레알리즘의 미학적 특성을 응용하여 바디아트 작품 총 5점을 제작하였다.

본 연구의 결과는 다음과 같다.

작품 I은 쉬르레알리즘의 ‘우연성’을 표현한 것으로 주제는 번뇌이다. 인생의 우연성과 필연성으로 시간의 흐름 속에 공간 속에 살아가는 우리의 인생을 도형 안에 다양한 형태의 기하학적 문양과 컬러에 은유적으로 이용하여 표현하였고, 화면 안에 일정한 형식과 질서를 갖도록 조화있게 배열하였다. 인생을 통하여 자신에 대한 집착으로 일어나는 마음의 갈등을 초현실적 시계로 형상화하였으며, 이를 가슴 한쪽으로 크기를 크게 강조하여 표현하였다.

작품 II는 쉬르레알리즘의 ‘환상성’을 표현한 것으로 주제는 현실이다. 현실과 환상의 이중성으로 내면의 세계와 외면의 세계가 분리된 것이 아니라 함께 공존하면서 연결되어 있는 의식 저편의 세계를 몽환적이고 신비로운 환상속의 물고기를 통해 표현하였다.

작품 III은 쉬르레알리즘의 ‘해학성’을 환상적 테마로 표현한 것으로 주제는 마음이다. 책들은 마음속의 부적이고, 따라서 하고자하는 일은 모두 영혼의 눈을 통해 이루어진다는 의미이다. 커다란 눈은 자아의 반영 또는

삶의 중요한 에너지로 생각하고 과거와 현재, 현실과 비현실 그 사이에 있는 보이지 않는 마음의 이미지를 시적이고 수수께끼 같은 상형문자로 형상화하여 무의식적인 욕망을 구속 없이 자유롭게 표현하였다.

작품 IV는 쉬르레알리즘의 ‘상징성’을 표현한 것으로 주제는 생명이다. 죽음은 끝이 아니라 새로운 생명의 시작을 상징한다는 의미이다. 죽음을 고목나무에 비유하여 앙상한 고목나무에서 시작되는 탄생, 부활의 이미지를 초현실적으로 아이러니하게 표현하였다. 이는 ‘반어적 표현의 미’ 즉 아이러니 속의 미를 지니고 있다. 나뭇가지를 그리면서 선의 간격과 굵기 및 방향을 다양하게 변화를 주어 전체적으로 유기적인 통합과 형태를 나타내도록 표현하였다.

작품 V는 쉬르레알리즘의 ‘관능성’을 표현한 것으로 주제는 사랑이다. 소용돌이는 나란히 있으면 별개로 움직이는 것이 아니라 서로 영향을 주고받으면서 서로 끌어당기듯이 조화를 이뤄 움직인다. 이런 소용돌이의 움직임에 인간의 사랑과 성을 비유하여 본질이 다른 남성과 여성, 음과 양의 조화로운 모습을 표현하였고, 붉은색을 사랑과 열정의 상징으로 묘사하였다. 곡선과 현대적 세련미 속에 있는 관능미를 시각적으로 표현하고 생동감 넘치도록 곡선의 흐름을 비대칭적으로 구성하여 표현하였다.

이상의 연구결과로 바디아트가 정신적 재현뿐만 아니라 창조적 재현까지 가능한 디자인으로 창출할 수 있음을 알 수 있었다. 또한 이러한 가능성을 통해 다양한 예술사조와의 결합한 응용예술분야로서 더 많은 이미지를 표현할 수 있음을 알 수 있었다.

본 연구를 통하여 바디아트 디자인의 연구와 발전 방향에 이론적 근거 자료가 되는 계기가 되었으며, 바디아트가 예술적 역량과 첨단 기술과의 조화를 이루면서 현대인의 인간성 회복을 위한 대중성과 전문성을 지닌 예술로 확대되어 나갈 수 있기를 기대해 본다.

참 고 문 헌

- 공현주 (2012). *모리타 야스미치의 상업공간 디자인에 나타난 초현실주의적 표현특성에 관한 연구*. 건국대학교 건축전문대학원, 석사학위논문.
- 공영희 (2007). *구스타프 클림트의 회화 작품을 응용한 바디 아트에 관한 연구*. 건국대학교 디자인대학원, 석사학위논문.
- 권연옥 (2008). *초현실주의 데페이즈망 기법을 응용한 패션 스타일링 연구*. 이화여자대학교 대학원, 석사학위논문.
- 권효진 (2003). *무의식 속에 내재된 우연성 표현 연구*. 홍익대학교 대학원, 석사학위논문.
- 김근태 (2010). *현대 조각에 나타난 초현실주의적 환상 표현에 관한 연구*. 서울시립대학교 대학원, 석사학위논문.
- 김금란 (2010). *오브제바디아트의 표현기법에 따른 심리적 반응 연구*. 조선대학교 일반대학원, 박사학위논문.
- 김동호 (2008). *현대미술에 있어서 혼용된 오브제와 하이브리드 오브제 연구*. 단국대학교 대학원, 박사학위논문.
- 김보연 (2015). *크레이그 오웬스의 알레고리 이론에 따른 바디아트 작품연구*. 성신여자대학교 융합디자인예술대학원, 석사학위논문.
- 김보영 (2011). *재현된 패션 오브제의 조형성 연구*. 홍익대학교 대학원, 박사학위논문.
- 김성희 (2006). *20세기 후기 미술에서 신체 기호의 의미 분석과 해석*. 홍익대학교 대학원, 박사학위논문.
- 김순구 (2002). *초현실주의 Art Make-up에 관한 연구*. 디자인학연구, 15(4), p. 49.
- 김영민 (2003). *유기체적 형상을 통한 존재 인식*. 이화여자대학교 대학원, 석사학위논문.
- 김유정 (2010). *디지털 시대 패러다임 변화에 따른 유기적 패션디자인 연구*. 경희대학교 대학원, 박사학위논문.
- 김은미 (2003). *초현실주의 미술에 내재된 무의식 표현 특성에 관한 연구*. 홍익대학교 교육대학원, 석사학위논문.
- 김은영 (2005). *초현실주의미술에 있어서 시적인 것과 회화적인 것*. 예술논집, 6(-), p. 139.
- 김재원 (2002). *현대미술 속으로*. 서울: 예경.
- 김전희 (2014). *앙드레 브르통의 초현실주의에 대한 정신분석학적 재해석*. 서울대학교 대학원, 석사학위논문.
- 김정섭 (2013). *시멘트의 성형 기법을 이용한 ART FURNTURE 연구*. 홍익대학교 대학원, 석사학위논문.

- 김현진 (2014). *미메시스 개념을 응용한 바디아트 표현에 관한 연구*. 성신여자대학교 대학원, 석사학위논문.
- 김혜연 (2013). *해체주의 탈현상을 응용한 바디아트 연구*. 성신여자대학교 융합디자인예술대학원, 석사학위논문.
- 김효진 (2015). *사이키델릭의 특성을 응용한 바디아트 제작 연구*. 성신여자대학교 융합디자인예술대학원, 석사학위논문.
- 김희련 (2008). *상징적 이미지를 통한 대페이즈망 표현 연구*. 중앙대학교 대학원, 석사학위논문.
- 노현지 (2014). *자크 라캉의 무의식 관점으로 본 에로티시즘 연구*. 홍익대학교 대학원 석사학위논문, 2014.
- 류근중 (2005). *패션아트에 표현된 초현실주의 특성에 관한 연구*. 홍익대학교 대학원, 석사학위논문.
- 류예지 (2002). *1930년대 초현실주의 회화에 나타난 상상표현에 관한 연구*. 이화여자대학교 교육대학원, 석사학위논문.
- 매슈 게일 저, 오진경 역 (2001). *다다와 초현실주의*. 서울: 한길아트.
- 명은정 (2005). *Mix & Match 스타일의 표현경향에 관한 연구*. 국민대학교 디자인대학원, 석사학위논문.
- 박기웅 (2003). *모더니즘의 태동과 정착 현대미술 이론I*. 서울: 형설출판사.
- 박선희 (2007). *20세기 초 회화작품의 컬러이미지 분석에 따른 이미지메이킹에 관한 연구*. 세종대학교 대학원, 석사학위논문.
- 박지현 (2001). *Paper Architecture에 표현된 초현실주의적 특성에 관한 연구*. 이화여자대학교 과학기술대학원, 석사학위논문.
- 방성련 (2008). *1980년대 이후 패션에 나타난 초현실주의 표현에 관한 연구*. 경북대학교 대학원, 석사학위논문.
- 배기혜 (2009). *사군자를 응용한 바디페인팅 연구*. 성신여자대학교 아트·디자인대학원, 석사학위논문.
- 변영희 (2003). *현대 메이크업에 표현된 추(醜)이미지에 관한 연구*. 숙명여자대학교 대학원, 석사학위논문.
- 서현욱 (2012). *현실의 재인식을 위한 환상성 구현장치*. 서울대학교 대학원, 석사학위논문.
- 성시화 (2009). *우연성에 기반한 필연적 형상표현 연구*. 이화여자대학교 디자인대학원, 석사학위논문.
- 송경영 (2008). *키덜트 패션의 미적 특성에 관한 연구*. 세종대학교 대학원, 박사학위논문.
- 송보민 (2012). *이상한 나라의 앨리스 영화 의상에 나타난 초현실주의 미적 특성*. 성신여자대학교 대학원, 석사학위논문.
- 송재은 (2010). *초현실주의 조형성이 실내 공간 연출에 접목된 사례 연구*. 경희대학교 교육대학원, 석사학위논문.
- 신의철 (2011). *우연을 통한 이미지 생성과 선택 모션 그래픽*. 연세대학교 커뮤니케이션대학원 석사학위논문.

- 니케이션대학원, 석사학위논문.
- 안귀주 (2012). *현대 패션디자인에 표현된 블랙유머에 대한 연구*. 홍익대학교 대학원, 석사학위논문.
- 안세라 (2014). *현대 패션디자인에 표현된 고양이과 동물 문양의 상징성 연구*. 홍익대학교 대학원, 박사학위논문.
- 오지아 (2010). *초현실주의 표현기법을 응용한 텍스타일 제품디자인연구*. 한양대학교 대학원, 석사학위논문.
- 요아힘 나겔 저, 황종민 역 (2008). *어떻게 이해할까? 초현실주의*. 서울: 미술문화.
- 윤경환 (2000). *현대건축의 초현실주의적 표현양상에 관한 연구*. 홍익대학교 대학원, 석사학위논문.
- 윤영범 (2013). *데포르마시옹 기법의 이미지 차용과 합성 연구*. 건국대학교 대학원, 박사학위논문.
- 이기원 (2014). *초현실주의 회화의 현실관 연구*. 성균관대학교 일반대학원, 석사학위논문.
- 이미선 (2007). *초현실주의 표현을 통한 도자조형 연구*. 이화여자대학교 디자인대학원, 석사학위논문.
- 이미진 (2012). *현대미술에 나타난 우연성의 조형적 특성을 응용한 패션디자인 연구*. 홍익대학교 산업미술대학원, 석사학위논문.
- 이민영 (2014). *기억의 오류로 인해 생성된 환상이미지의 표현 연구*. 홍익대학교 대학원, 석사학위논문.
- 이선경 (2008). *초현실주의의 총체적 원형을 통한 미술치료요인 연구*. 한양대학교 대학원, 박사학위논문.
- 이승은 (2012). *더페이즈망 기법을 응용한 아트메이크업 작품제작 연구*. 한성대학교 예술대학원, 석사학위논문.
- 이영민, 이연희, 박재욱 (2007). 빅터 & 롤프 의상에 나타난 초현실주의 특성. *복식문화연구*, 15(2), p. 354.
- 이윤선 (2011). *조르주 쇠라의 점묘법을 응용한 메이크업 작품제작*. 성신여자대학교, 융합문화예술대학원.
- 이주미, 공영희 (2008). 신체에 표현되어지는 바디아트의 표현기법에 관한 고찰. *한국뷰티아트학회지*, 6(1), p. 83.
- 이지연 (2011). *르네 마그리트 회화의 이미지를 응용한 패션디자인 연구*. 이화여자대학교 디자인대학원, 석사학위논문.
- 이현주 (2006). *타투미학의 타자성에 관한 연구*. 계명대학교 대학원, 박사학위논문.
- 이효진 (2008). *초현실주의 작품의 모티브를 응용한 텍스타일 디자인*. 성신여자대학교 아트·디자인대학원, 석사학위논문.
- 임두빈 (2006). 초현실주의: 존재의 전체상을 향한 신비와 무의식에의 탐험. *미술디자인 논문집*, 1(11), p. 241.

- 임정미 (2005). *바디아트의 질감표현에 관한 연구*. 한성대학교 예술대학원, 석사학위논문.
- 적가 (2015). *현대 패션에 나타난 키덜트적 유희성의 표현 방법 및 특성*. 한양대학교 대학원, 박사학위논문.
- 전미경 (2004). *초현실주의적 공간의 표현특성에 관한 연구*. 국민대학교 디자인대학원, 석사학위논문.
- 조민정 (2008). Jean Paul Gaultier에 나타난 초현실주의 특성에 관한 연구. *한국패션뷰티학회지*, 6(2), p. 121.
- 조선아 (2008). *우연적 행위의 형상화를 통한 상징성 연구*. 조선대학교 대학원, 석사학위논문.
- 조은숙 (2004). *현대메이크업에 나타난 오리엔탈리즘이 반영된 바디아트에 관한 연구*. 성균관대학교 생활과학대학원, 석사학위논문.
- 진현용, 최성민 (2002). *THE BODY ART vol.1*. 서울:도도컴.
- 최경옥 (2009). *아르누보 문양 이미지를 응용한 바디 아트 연구*. 성신여자대학교 대학원, 박사학위논문.
- 최성진 (2014). *옵아트의 조형성을 활용한 바디아트 디자인 연구*. 성신여자대학교 융합디자인예술대학원, 석사학위논문.
- 최희정 (2012). *오브제를 응용한 바디아트 활용도에 관한 연구*. 한성대학교 예술대학원, 석사학위논문.
- 태동숙 (2011). *투명성을 응용한 바디아트 표현 연구*. 성신여자대학교 대학원, 박사학위논문.
- 피오나 브래들리 저, 김금미 역 (2003). *초현실주의*. 파주: 열화당.
- 한명숙 (2004). *바디아트에 나타난 메이크업의 포스트모더니즘적 특성에 관한 연구*. 대구대학교 대학원, 박사학위논문.
- 한지은 (2006). *현대 클럽패션의 미적특성 연구*. 숙명여자대학교 대학원, 석사학위논문.
- 함희수 (2013). *레이디 가가 패션 스타일에 표현된 초현실주의 감성*. 건국대학교 디자인대학원, 석사학위논문..
- 허승연 (2014). *패션윈도우 디스플레이에 나타난 데페이즈망의 표현특성 및 디자인 개발*. 한양대학교대학원, 박사학위논문.
- 황성혜 (2003). *환상 표현의 시각화*. 이화여자대학교 디자인대학원, 석사학위논문.
- 황정혜 (2001). *초현실주의적 데페이즈망기법을 활용한 web site 표현 연구*. 이화여자대학교 대학원, 석사학위논문.

Internet Site

<http://airmanisr.tumblr.com> (검색일자: 2015. 03. 14)
<http://aviva.buzznet.com> (검색일자: 2015. 03. 16)
<http://bodiesticlothe.blogspot.co.uk> (검색일자: 2015. 03. 13)
<http://fashiongonerogue.com> (검색일자: 2015. 03. 17)
<http://indulgy.com> (검색일자: 2015. 03. 17)
<http://ophelia-overdose.deviantt.com> (검색일자: 2015. 03. 13)
<http://ta2at.com> (검색일자: 2015. 05. 12)
<http://www.behance.net> (검색일자: 2015. 03. 13)
<http://www.kimjoon.simspace.com> (검색일자: 2015. 04. 04)
<http://www.naver.com> (검색일자: 2015. 03. 27.)
<http://www.pinterest.com> (검색일자: 2015. 04. 15)
<http://www.style.com> (검색일자: 2015. 03. 16)

ABSTRACT

The production of the body art works expressing
the aesthetic characteristics of surrealism

Park, Eun Hee

The Graduate School of Convergence Design and Arts
Make-up · Special Effect Make-up Major
Sungshin women's University

Modern art is the imagination that can relieve potential frustration that modern man wants a new exit has a wealth of information are constantly changing in a unique design expression and creating a more artistic zeitgeist. This trend can be seen as the influence of surrealism who directed the expression of the unconscious world and the world of dreams.

This study is the popularity of body art is art, not only with the commercial to help in expressing the aesthetic characteristics of surrealism to break the existing stereotype imaginable variety of interpretations and stories about body art, and together academic expertise it is significant to gajyeoseo to approach systematically. So there is an artistic reinterpretation of the cultural and arts sector analysis of the aesthetic characteristics of surrealism and compelling application

which aims to produce a piece of body art.

Study of surrealism and body art theory of domestic and foreign book, thesis, journals, reference was an internet resource, such productions are based on a theoretical background and previous studies the application of body art aesthetic characteristics of surrealism works out of 5 it was produced.

This study is based on the aesthetic characteristics of surrealism previous study contingency, fantasy, haehakseong, symbolism was classified as a sensuality.

Results of thd study were as follows.

I works that are expressed 'contingency' of surrealism theme is agony. To live our lives in the area in the flow of time and the inevitability of life contingency and inevitability of in the from of geometric shapes using a variety of patterns and colors were represented as fantastic.

II works as a expressed 'fantasy' of surrealism theme is real. Fish is special to have several meanings. Respect for the duality of reality and the inner visions of nature through a fantasy world inside and outside the world of fish that are connected together and co-exist as separate wonder and it is expressed as a dreamlike and mysterious world.

III works that is expressed in the 'haehakseong' fantastic surrealism theme is the heart. Books are part and mind, therefore want to do all means os through the eyes of the soul. Past and present, reality and unreality is served in both the poetic images of the heart between the talisman, the enigmatic hieroglyphs symbolizing the unconscious man's

freely expressed desire without restraint.

IV works as a expressed 'symbolism' of surrealism theme is life. Death is just a dead end, not the beginning of a new life, a meaning that symbolizes creation. This may have the 'beauty of ironic expression' , that is irony inside beauty .

V works as a expressed 'sensuality' of surrealism theme is love. The parable of love and sex that was swirling like to express harmonious museup of other male and female, yin and yang nature, were depicting red to stimulate the sexual urge of the human inside as a symbol of love and passion, lively curve configuration of the asymmetric flow was expressed.