

저작자표시-동일조건변경허락 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.
- 이차적 저작물을 작성할 수 있습니다.
- 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:

저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.

동일조건변경허락. 귀하가 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공했을 경우에는, 이 저작물과 동일한 이용허락조건하에서만 배포할 수 있습니다.

- 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 교수 지도
석사학위 청구논문

초현실주의 미적 특성을 응용한
미디어아트 작품제작

2016

성신여자대학교 뷰티융합대학원
뷰티융합학과 메이크업·특수분장전공
김 수 빈

초현실주의 미적 특성을 응용한
미디어아트 작품제작

김 경 희 교수 지도

이 논문을 석사학위 논문으로 제출함

2016년 5월

성신여자대학교 뷰티융합대학원
뷰티융합학과 메이크업·특수분장전공
김 수 빈

인 준 서

김수빈의 석사학위 논문으로 인준함

2016년 5월

심사위원장 _____인

심 사 위 원 _____인

심 사 위 원 _____인

성신여자대학교 뷰티융합대학원

논문개요

오늘날 현대사회는 매번 창조와 변화의 연속이 될 정도로 급격한 시대적 변화를 거듭하고 있다. 이러한 시대를 살아가고 있는 현대인들은 인간 소외 현상과 자아의 억압, 의식의 세계를 강조하는 메마르고 각박한 현대사회에서 내면의 정신적 해방을 원하였으며, 이러한 인간정신의 해방을 표현한 예술사조는 초현실주의에서 찾아 볼 수 있다.

이처럼 종래의 예술형식에서 탈피하여 인간 내면세계를 탐구함으로써 인간 정신의 해방을 이루고자 한 초현실주의는 일상 속에 내재된 모순과 대립된 갈등을 극복하고 편협한 세계를 벗어나 정신통합을 실현하고자 하였다.

본 연구는 새로운 시각과 생각의 전환을 바탕으로 하는 초현실주의에 표현된 미적 특성을 고찰하여 바디아트 작품으로 제작하는 데 목적이 있으며, 예술적 표현 형식으로 바디아트 발전을 모색하는데 의의가 있다.

연구의 결과로 초현실주의의 개념 및 미적 특성을 이론적으로 고찰함으로써 미적 특성에 따라 우연성, 환상성, 해학성, 상징성 4가지 유형으로 분류하고, 이를 바탕으로 상반신 바디페인팅 3점, 전신 바디페인팅 2점 총 5점의 바디아트 디자인은 계획하여 작품을 제작하였다.

작품 I은 초현실주의의 '우연성'을 통하여 호안 미로의 작품에서 모티브를 얻어 작품에 나타나는 곡선의 우연을 활용하여 표현하였다. 또한 색채 요소들의 배색을 강조하여 컬러의 대비를 나타내었고, 새의 이미지를 신체의 곡선에 그려 우연성으로 제작하였다.

작품 II는 초현실주의의 '환상성'을 이용한 작품으로 형태의 왜곡과 서로 다른 형태의 조합, 다양한 색감을 사용 하여 사실적 묘사를 바탕으로 혼돈을 조직화시켜 현실세계를 불신하게 만들었고 이를 통해 환상성을 표현했다.

작품 III은 초현실주의의 ‘해학성’을 표현한 것으로 키리코의 작품을 재해석하여 한쪽 면은 인체 원형의 모습이고 나머지 한 면은 로봇으로 표현한 반반인 모습으로 부조화 시켰다. 이는 부조화와 변형을 통해 작품을 새로운 각도로 바라 볼 수 있는 해학성을 나타내었다.

작품 IV는 초현실주의의 ‘상징성’을 응용한 것으로 상상력의 공간을 통해 생각한 내면의 이미지를 사람의 찢김으로 표현하였으며, 꽃의 핍과 시늉으로 상징성을 표출하였다.

작품 V는 초현실주의의 ‘상징성’을 표현한 것으로 눈과 입의 배치구도를 다르게 하여 상상력의 공간을 확장하고 무의식과 현실을 표현했다. 또한 눈 동공을 하늘로 표현하여 상징성을 나타내었다.

이상과 같이 연구 결과를 토대로 초현실주의의 회화 작품과 미적 특성을 바디아트에 적용함으로써 다양한 형식으로 자유롭게 표현할 수 있는 가능성을 제시 할 수 있었으며, 이를 바탕으로 향후 초현실주의를 활용한 바디아트 디자인 연구가 서로 다른 예술 분야의 접목을 통하여 자유롭고 창의적인 예술 형태로 발전하며 작품제작 방법의 다양성과 표현 범위를 넓히는데 기여할 수 있을 것이라 기대한다.

목 차

논문 개요

I. 서론	1
II. 이론적 배경	3
1. 초현실주의	3
1) 초현실주의의 개념	3
2) 초현실주의의 발생배경	5
3) 초현실주의의 미적 특성	9
2. 바디아트	24
1) 바디아트의 개념	24
2) 바디아트의 유형	26
3) 바디아트의 표현기법	31
III. 작품 제작	38
1. 제작의도	38
2. 작품 제작	41
IV. 결론 및 제언	61

참고문헌

ABSTRACT

표 목 차

<표 1> 선행연구에 나타난 초현실주의 미적 특성 유형	11
<표 2> 선행연구에 나타난 바디아트 유형	27
<표 3> 선행연구에 나타난 바디아트 표현기법	31
<표 4> 초현실주의 미적 특성을 응용한 작품 디자인 계획	40
<표 5> 작품 I의 디자인 이미지	43
<표 6> 작품 II의 디자인 이미지	47
<표 7> 작품 III의 디자인 이미지	51
<표 8> 작품 IV의 디자인 이미지	55
<표 9> 작품 V의 디자인 이미지	59

그림 목차

<그림 1> Andre Masson - Birth of Birds 1925	8
<그림 2> Max Ernst - The Elephant Celebes 1921	8
<그림 3> Paul Delvaux - Genesis 1960	8
<그림 4> Yves Tanguy - Storm(Black Landscape) 1926	8
<그림 5> Andre Masson - Furious Sun 1925	14
<그림 6> Giorgio de Chirico - The Mystery and Melancholy of a Street 1914	14
<그림 7> Giorgio de Chirico - The Song of Love 1914	14
<그림 8> Joan Miro - Woman Encircled by the Flight of a Bird 1941	14
<그림 9> Hieronymus Bosch - The Garden of Earthly Delights 1510 ~ 1515	17
<그림 10> Henri Rousseau - Dream 1910	17
<그림 11> Salvador Dali - The persistence of memory 1931	17
<그림 12> Rene Magritte - Philosophy in the bedroom 1947	17
<그림 13> Rene Magritte - The treachery of images 1928~1929	20
<그림 14> Salvador Dali - Face of Mae West Which May Be Used as an Apartment 1935	20
<그림 15> Giorgio de Chirico - The predictor 1916	20
<그림 16> Rene Magritte - Colconda 1953	20
<그림 17> Rene Magritte - The double secret 1927	23
<그림 18> Joan Miro - Dutch Interior II	23
<그림 19> Rene Magritte - The false mirror 1928	23

<그림 20> Salvador Dali - Apparition of Face and Fruit Dish on a Beach (1938)	23
<그림 21> 캐릭터를 이용한 페이스페인팅	30
<그림 22> 표현수단으로서의 페이스페인팅	30
<그림 23> 바디 페인팅	30
<그림 24> 무대예술과 결합된 바디 페인팅	30
<그림 25> 회화적 기법으로 제작된 바디페인팅	34
<그림 26> 디지털 표현 기법의 바디페인팅	34
<그림 27> 그래픽적 표현 기법의 바디페인팅	34
<그림 28> UV발광물감을 이용한 바디페인팅	34
<그림 29> 질감 표현을 위한 오브제를 활용한 바디페인팅	37
<그림 30> 오브제를 활용한 독창적인 작품 표현	37
<그림 31> 작품 I - birdcall	44
<그림 32> 작품 II - connection time	48
<그림 33> 작품 III - human robot	52
<그림 34> 작품 IV - heart of hearts	56
<그림 35> 작품 V - mouth	60

I. 서론

인간은 예술을 통해 끊임없이 자기 자신을 창조하고 모색하며 시대상황을 비추어본다. 20세기에 들어 과학적 합리주의가 보여준 폐허에 대한 회의와 진리의 보편적 지배력에 대한 모순의 자각은 인간 위주의 세계의식에 대한 당위성을 상실하였고, 인간 자신의 본질과 정신에 대해 보다 적극적인 깨달음을 환기시키려 하였다.¹⁾

이에 초현실주의는 기존 가치의 혁신을 통해 인습에서 벗어나고, 현실을 재구성하여 전후 시대의 긴장감을 반영한 예술로 작가 내면의 꿈과 무의식의 세계를 자유롭게 창의적이게 표현하여 심적 위안을 삼고자 한 예술 사조이다.²⁾

20세기 이후에도 초현실주의는 예술 활동의 여러 이미지를 새롭고 다양한 시각으로 발전시켰다. 억압된 무의식의 내용에 접근하여 이를 시각적으로 표현함으로써 예술전반에 걸쳐 상상력의 해방에 큰 기여를 하였으며, 형식적인 요소까지도 자유롭게 포함하여 다양한 형식으로 자유롭게 표출할 수 있었다.³⁾

또한 예술분야에서 표현된 바디아트(Body Art)는 작가의 자발성과 독창성에 재료의 질감이 결합된 자유로운 표현방식으로 시각적으로 표현할 수 있는 도구와 재료를 이용하여 인간의 몸에 이미지화 또는 형상화시켜 재구성하는 것으로,⁴⁾ 바디아트를 활용한 작품제작은 독창적이고 다양한 연출로 변

1) 김은영(2003). “통합세계로서의 초현실주의 회화 연구”, 홍익대학교 교육대학원 석사학위논문, p.1.
2) 김승아(2010). “21세기 패션 스타일링에 나타난 초현실주의 표현기법”, 건국대학교 대학원 석사학위논문, p.1
3) 이미선(2007). “초현실주의 표현을 통한 도자조형연구”, 이화여자대학교 디자인대학원 석사학위논문, p.VIII.
4) 배기혜(2009). “사군자를 응용한 바디페인팅 연구”, 성신여자대학교 아트디자인대학원 석사학

화를 줄 수 있는 특징을 가지고 있다.

본 연구는 종래의 예술형식에서 과감히 탈피하고 무의식과 상상력으로 인간의 내면세계를 탐구함으로써 정신해방을 이루고자하는 초현실주의의 회화에 나타난 미적 특성을 고찰하고 생각의 전환과 다르게 보는 시각의 변화를 통하여 주관적인 입장에서 재해석하여 바디아트 작품을 제작하는데 목적이 있다.

이를 통하여 초현실주의의 개념을 바탕으로 바디아트와의 응용을 통하여 다양한 접근방법을 시도하며 바디아트 발전을 강구하는데 의의가 있다.

본 연구의 구체적인 범위와 방법은 다음과 같다.

단행본 및 학위논문과 학회지 등의 선행연구를 바탕으로 초현실주의와 바디아트에 대하여 이론적으로 고찰하고 초현실주의 미적 특성을 응용하여 바디아트의 유형 중에서 다양하고 자유롭게 표현이 가능한 바디페인팅을 이용하여 상반신 바디페인팅 3점, 전신 바디페인팅 2점 총 5 점의 바디아트 디자인을 계획하여 작품으로 제작하고자 한다.

II. 이론적 배경

1. 초현실주의의 이론적 고찰

1) 초현실주의의 개념

초현실주의는 쉬르레알리즘(Surrealism)이라고도 하는데, 쉬르레알리즘의 ‘쉬르(Sur)’는 ‘위(上)’라는 의미를 가진 접두어이며, ‘레알리즘(Realism)’은 사실주의라는 의미로 레알리즘 위에 있는 더 진실한 현실, 즉 인간의 정신을 지배하는 무의식의 세계를 의미한다.⁵⁾ 초현실주의라는 말은 1971년 작가 기욤 아폴리네르(Guillaume Apollinaire, 1880~1918)에 처음 창안되었으며,⁶⁾ <티레지아스의 유방(Les Mamelles de Tiresias)>이라는 2막의 광대극의 간행 서문에서 처음 사용하였다.⁷⁾

초현실주의가 본격적으로 구체화된 것은 1924년 앙드레 브르통(Ander Breton, 1896~1966)에 의해 <초현실주의 선언>이 발표됨으로써 공식적으로 정의되었고, 여기에 새로운 운동의 이념과 방법이 제시되었다.⁸⁾

이때 브르통은 초현실주의를 마음의 순수한 정신을 자동 기술하는 것으로 모든 방법을 이성적 현실로부터 해방시키고 새로운 방향에서 사물의 의미를 새롭게 찾아내는 것을 ‘초현실성’이라고 규정하였다.⁹⁾

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

6) 피오나 브래들리, 김금미 역(2003). 「초현실주의」, 서울: 열화당, p.6.

7) 조은(2004). “르네마그리트 영향을 받은 현대 일러스트레이션 연구”, 숙명여자대학교 대학원, 석사학위논문, p.4.

8) 이희승(2004). “초현실주의 심성을 통한 도자조형연구”, 이화여자대학교 대학원 석사학위논문, pp.3~4.

9) 조성숙(2015). “초현실주의 회화에 나타난 은유에 관한 연구”, 전남대학교 대학원 박사학위논문, p.39.

따라서, 초현실주의는 단순한 정신을 자동기술 하는 것으로, 사람이 말하는 것, 쓰는 것, 또는 다른 방법으로 사고의 참된 움직임이 표현되는 것이다. 사고는 이성에 의한 어떤 통제도 받지 않고, 심미적이거나 도덕적인 모든 관심에서 벗어난 상태에 기록된다. 또한 꿈의 진능과 사고의 타산적이지 않은 활동에 대한 믿음에 그 근거를 두고 있다.¹⁰⁾

이로 인해 초현실주의는 무의식을 탐구하고 설명하는데 관심을 두었으며, 잠재된 무의식의 영역을 최초로 인식한 지그문트 프로이트(Sigmund Freud, 1856~1939)의 정신분석학의 영향을 받았으며,¹¹⁾ 무의식인 꿈은 이성의 통제를 벗어난 세계이다. 무의식은 현실에서 인간을 움직이는 시간과 공간에서 자유로울 수 있는 세계이기 때문에 초현실주의자들은 꿈의 세계를 초현실의 대용물로 삼았다.¹²⁾

즉, 초현실은 하나의 정신적 초점으로서 거기에는 삶과 죽음, 현실적인 것과 상상적인 것, 과거와 미래, 전달할 수 있는 것과 없는 것, 높은 것과 낮은 것 등이 아무 모순 없이 지각되는 것, 즉 세계에 대한 이 두 개의 모순된 면을 종합하는 ‘합일’에 도달하는 것이며,¹³⁾ 이를 통해 초현실의 궁극적인 목표는 현실을 파괴하거나 초월하려는 자체에 있었던 것이 아니고, 의식과 무의식의 세계를 모두 포함할 수 있는 방법으로 현실에 대한 정의를 다시 내려 보려는데 있다.¹⁴⁾

10) 매슈게일, 오진경 역(2001). 「다다와 초현실주의」, 서울: 한길아트, p.217.

11) 정은미(2014). 「서양미술, 역사로 보다」, 서울: 문음사, p.270.

12) 박우찬(1998). 「서양미술사 속에는 서양미술이 있다.」, 서울: 대원, p.209.

13) Yvonne Duplessis, 조한경 역(1983). 「초현실주의」, 서울: 탐구당, p.112.

14) C.E Bigsby, 박희진 역(1987). 「다다와 초현실주의」, 서울: 서울대학교출판부, p.101.

2) 초현실주의의 발생배경

초현실주의는 1919년부터 제2차 세계대전 발발 직후인 1939년까지 약 20년 동안 프랑스를 중심으로 일어났던 전위적인 문학, 예술 운동으로 다다이즘과 미래주의 등 20세기에 등장한 다른 전위운동에 비해 제1차, 2차, 세계대전 동안 가장 폭넓게 확산되었던 논쟁적인 예술운동이었다.¹⁵⁾

이는 20세기 초 1차 대전의 폐허 위에서 기존의 합리주의적 사고방식과 사회 질서에 대한 반발에서 비롯된 다다이즘을 발전적으로 계승한 것으로¹⁶⁾ 초현실주의 작가들은 자신들의 경향을 반 모더니즘적인 것으로 인식하며, 직접적 선구인 다다와 동일하게, 현대 미술사를 이루어 왔던 모든 미술사조들을 인간의 삶과 아무 관련이 없는 인위적인 경향들로 보았다.¹⁷⁾

무정부주의적이면서 반 예술적이었던 다다는 재건이 아니라 혼돈을 선호하였고 전통이 아니라 기존체계의 모든 것을 파괴하기를 원하였다.¹⁸⁾ 혼동과 폭력으로 조직화를 붕괴하여 현실의 있는 그대로를 드러내고자 하는 다다의 이념은 초현실주의로 인식을 촉구한 예술운동이었다.¹⁹⁾

이러한 혼란스러운 사회적 분위기와 다다이즘의 파괴적인 태도에 만족할 수 없었던 브르통 이외에 루이 아라공(Louis Aragon, 1897~1982), 필립수포(Philippe Soupault, 1897~1990) 등 세 사람의 젊은 시인들이 새로운 창작에 대한 열의로 고조되어 시작된 것이 초현실주의다.²⁰⁾

초현실주의는 다다이즘의 자연스러운 결과였으며 종래의 예술 행동에서

15) 조은(2004). op.cit., p.3.

16) 이선영(2004). “초현실주의 기법을 이용한 아동화의 다양한 표현방법에 대한 연구”, 국민대학교 교육대학원 석사학위논문, p.3.

17) 조은(2004). op.cit., p.3.

18) 최지희(2007). “초현실주의 표현기법을 이용한 그림책 일러스트레이션에 관한 연구”, 숙명여자대학교 대학원 석사학위논문, p.17.

19) 이윤경(2002). “초현실주의에 표현된 일러스트레이션 연구”, *디자인과학연구*, 5(2), pp.49~56.

20) 호세 피에르, 박순철 역(1994). 「초현실주의」, 서울: 열화당, p.9.

과감하게 탈피하여 인간 정신의 해방을 이루고자 하는 길을 열어 주었고, 초현실주의 작가들에게 있어서 예술은 그들의 욕망을 실현하는 인식과 수단으로 존재하였다.²¹⁾(그림 1)

초현실주의의 인간성의 진정한 근원으로 주장하였던 환상, 꿈, 상상 등 극대화된 현실세계(Super-Reality)를 열어 보임으로써 <그림 2>에 보이듯이 질서정연하고 제한적인 문화양식에 대항하도록 하는데 있었으며, 입체주의보다 더, 미래주의보다 더 명백하게, 그리고 표현주의보다 더 구체적으로 주제와 함께 가져올 수 있는 효과들을 중시하였다.²²⁾

그러나 초현실은 인간이 경험할 수 없는 세계였기 때문에, 그림으로 표현할 수 없었으며 그로인해 초현실주의자들이 주목한 것은 꿈의 세계였으며,²³⁾ 이러한 예술과 무의식의 결합은 초현실주의에 의해 본격적으로 이루어졌다.²⁴⁾(그림 3) 예술은 무의식에서 그 자양분을 섭취하며, 우리가 영감이라고 부르는 것은 바로 무의식에서 얻어진 것으로, 영감은 의식에 의해 종합과 통일성을 부여받아 형태를 갖추게 된다.²⁵⁾

즉 초현실주의 작가들은 미지의 정신세계를 <그림 4>와 같이 새로운 그림으로 보여 주었으며 꿈, 공상, 죽음, 환상 등을 표현함으로써 인간의 내면적 세계를 예술로 드러냈다.²⁶⁾

이와 같이 초현실주의 작가들은 경험의 의식적 경계를 넘지 못하는 인간의 한계를 넘어서려고 노력하였으며 현실에 내재 되어 있는 꿈의 이미지와 융합시켜 논리적이며 실재성 자체를 바라보고 있는 시각을 확장, 왜곡시켜

21) 김경희,김명숙(2006). “티에르 뤼글러 작품에 나타난 초현실주의 특성에 관한 연구”, *한국가정과학회지*, 9(4), p.28.

22) 로버트린트, 윤난지 역(1999). 「20세기의 미술」, 서울: 예경, p.184.

23) 박우찬(1998). op.cit., p.209.

24) 이선영(2004). op.cit., p.3.

25) 정선영(2003). “초현실주의 회화에 나타난 왜곡된 심상과 표현에 관한 연구”, 숙명여자대학교 교육대학원 석사학위논문, p.4.

26) 이경진(1992). “초현실주의 미술에 내재된 무의식 표현 특성에 관한 연구”, 이화여자대학교 대학원 석사학위논문, p.5.

절대적이고 추월적인 현실에 도달하고자 하였다.²⁷⁾

이러한 초현실주의는 별도의 비현실세계를 겨냥하고 있으므로 자연스럽게 여러 가지의 새로운 테크닉을 필요로 하게 되었으며,²⁸⁾ 테크닉은 오토마티즘과 데페이즈망으로 크게 분류되었다. 이에 세부적으로는 오토마티즘은 데칼코마니와 프로타주, 데페이즈망은 콜라주, 오브제, 편집광적 비평방법으로 구분되었다.²⁹⁾ 초현실주의의 대표적인 작가들로는 막스 에른스트(Max Ernst, 1891~1976), 살바도르 달리(Salvador Dail, 1904~1980), 앙드레 마송(Andre Masson, 1896~1987), 호안미로(Joan Miro, 1893~1983), 만 레이(Man Ray, 1890~1976), 르네 마그리트(Rene Magritte, 1898~1938), 조르조 데 키리코(Giorgio de Chirico, 1888~1978), 이브 탕기(Yves Tanguy, 1900~1955), 폴 델보(Paul Delvaux, 1897~1994)등이 있다.

27) 오지아(2010). “초현실주의 표현기법을 응용한 텍스타일 제품디자인 연구”, 한양대학교 대학원 석사학위논문, p.12.

28) 이선영(2004). op.cit., p.5.

29) 오지아(2010). op.cit., p.19.

<그림 1> Andre Masson
Birth of Birds 1925
(<http://www.wikiart.org/en/Search/Andre%20%20Masson> 검색일 :
2016년 3월 2일)

<그림 2> Max Ernst
The Elephant Celebes 1921
(피오나 브래들리, 김금미
역(2003), p.29.)

<그림 3> Paul Delvaux
Genesis 1960
(<http://www.wikiart.org/en/Search/Paul%20Delvaux> 검색일 : 2016년
3월9일)

<그림 4> Yves Tanguy
Storm(Black Landscape) 1926
(<http://www.wikiart.org/en/yves-tanguy> 검색일 : 2016년 5월 1일)

3) 초현실주의의 미적 특성

초현실주의는 조형 예술 전반에 걸쳐 미적 개념이 되기 이전에 완전한 영감의 자유라는 이름 아래 미학에 대한 반란을 일으켰다.³⁰⁾ 이는 예술적 형태에 대한 고정적 편견으로부터 탈피하며 형식이나 내용의 포로가 아닌 미를 표현하는 수단에 있어서 끊임없는 개척을 시도해야 된다는 것을 말한다.³¹⁾

초현실주의 미술에서는 무의식과 환상, 기억의 세계, 즉 초현실적 세계를 회화를 통해 미적으로 형상화한다. 이를 통해 초현실주의 작가들은 기존의 현실 및 이성과 작가 자신의 견고한 자기 동일성을 해체하고³²⁾ 상상력의 자유로운 구현을 발견하였다.³³⁾ 초현실주의에 나타나는 미적 특성에 관한 선행 연구를 살펴보면 다음과 같다.

윤경환(2001)³⁴⁾은 초현실주의 예술에 나타나는 특성을 우연성, 환상성, 관능성, 해학성 네 가지로 나누었다. 우연성은 겉으로는 객관적인 양상을 띠면서 어떤 필연성을 감추고 일상적인 우연한 사실인데 어떤 징조의 표시처럼 우리의 심정과 일치하는 현상이며, 환상성은 현실을 환상적인 세계로 대체하여 꿈속에서 나타나는 비논리적인 과정과 현실을 초현실과 조화시키며, 기존의 질서를 파괴하며 내면적으로 억압된 인간의 근원적 욕구를 표출하는 관능성, 정신의 잔혹하고 부조리한 현실에 순종하기를 거부하는 반항의 형태를 해학성으로 설명하였다.

30) S.Alexandrians, 이대일 역(1984). 「초현실주의 미술」, 서울: 열화당, p.29.

31) 방성련(2008). “1980년대 이후 패션에 나타난 초현실극의 표현에 관한 연구”, 경북대학교 대학원 석사학위논문, p.4.

32) 이기원(2014). “초현실주의 회화의 현실관 연구”, 성균관대학교 일반대학원 석사학위논문, p.14.

33) 김호삼(2003). “초현실주의 회화와 꿈 이미지 분석”, 홍익대학교 교육대학원 석사학위논문, p.8.

34) 윤경환(2001). “현대건축의 초현실주의적 표현양상에 관한 연구”, 홍익대학교 대학원 석사학위논문.

박지현(2001)³⁵⁾은 초현실주의 미학적 특성을 우연성, 환상성, 상징성, 해학성 네 가지로 분류하였다. 무의식의 상태에서 만들어내는 의도적인 우연성과 비현실적인 것을 사실적으로 묘사해 현실과 상상의 경계를 넘나드는 환상성, 의식적인 것 보다 억압된 욕망인 무의식을 표현하는 상징성, 잔혹하고 부조리한 현실에 순종하기를 거부할 때 나타나는 차원 높은 정신적인 반항을 해학성으로 분류하였다.

유정민(2008)³⁶⁾은 초현실주의 표현에 대한 특성을 우연성, 환상성, 해학성, 상징성 네 가지로 나누었다. 겉으로는 객관적인 양상을 띠면서 필연성을 감추고 있는 우연성, 꿈은 실제와 다른 이질적인 요소로 상상력에 의한 형태로 보여주는 환상성, 사회의 경직된 관습과 질서를 조롱하는 유쾌하고 대담한 반항의 형태인 해학성, 현실과 상상을 초월하는 성향을 띠고 있는 것으로 인해 상식 밖의 세계를 제시하는 상징성으로 분류하였다.

정강호(2009)³⁷⁾는 무의식의 상태에서 만들어내는 의도적인 우연인 우연성, 비현실적인 것을 매우 사실적으로 묘사하여 그림이 현실과 상상의 경계를 넘어드는 비현실의 사실적 묘사와 무의식에 대한 탐구는 상상력에 의한 환상을 불러일으키고 현실인지 꿈인지 분간이 안가는 세계를 창조해내는 환상성, 본능적인 것 그리고 직관적인 것을 환기시켜 에로스를 원초적 생명력으로 간주한 에로시티즘으로 초현실주의 예술 특성을 네 가지로 분류하여 연구하였다.

박홍덕(2016)³⁸⁾은 초현실주의 예술에 나타나는 특성을 우연성, 상징성, 해학성 세 가지로 나누어 설명하였다. 경이로운 만남으로 인해 일치 현상을 지각하거나 자연적 필연성과 인간적 필연성이 조화롭게 어울리는 객관적 우연성과

35) 박지현(2001). “paper Architecture에 표현된 초현실주의적 특성에 관한연구”, 이화여자대학교 과학기술대학원 석사학위논문.

36) 유정민(2008). “현대미술에서의 초현실주의적 조형성 연구”, 충남대학교 일반대학원 석사학위논문.

37) 정강호(2009). “초현실주의 그림책이 유아의 상상력에 미치는 영향에 관한 연구”, 홍익대학교 산업미술대학원 석사학위논문.

38) 박홍덕(2016). “초현실주의 기법의 응용을 통한 회화표현연구”, 홍익대학교 대학원 석사학위논문.

잠재된 의식을 무의식으로 끌어드려 의도에 따라 만들어내는 상징성, 혹독한 현실을 피하기 위한 방법으로 생긴 해학성으로 설명하였다.

따라서 본 연구에서는 선행연구의 초현실주의 미적 특성 중 우연성, 환상성, 해학성, 상징성에 대하여 살펴보고자 한다.

<표 1> 선행연구에 나타난 초현실주의 미적 특성 유형

선행연구	유형분류	연구자
윤경환 (2001)	우연성, 환상성, 관능성, 해학성	우연성 환상성 해학성 상징성
박지현 (2001)	우연성, 환상성, 상징성, 해학성	
유정민 (2008)	우연성, 환상성, 해학성, 상징성	
정강호 (2009)	우연성, 에로시티즘, 비현실의 사실적 묘사, 환상성	
박홍덕 (2016)	우연성, 상징성, 해학성	

(1) 우연성

서양 회화에서 우연의 요소가 도입되고 탐구되기 시작한 것은 다다이즘에서 부터이다. 다다이스트들이 중요시 했던 우연의 범칙은 초현실주의에 의해 체계화 되어 자동기술법이라는 표현기법으로 승화되었으며, 그리다보면 자유롭고 무의식적으로 어떤 형태가 된다는 식의 우연성을 이용해 다양한

방법을 창조해 나갔다.³⁹⁾(그림 5)

또한 우연성은 프로이드가 밝힌 무의식과도 상호 연관성이 있다. 무의식의 상태에서의 작업은 우연성이 개입할 수 있는 여지가 있고, 반대로 우연에 의해서 지각하지 못한 잠재의식의 세계가 표출될 수도 있다. 현대미술에 있어서 우연성의 적용은 보다 새로운 창조적인 것을 제시하고 암시하는 것이라 표현할 수 있다.⁴⁰⁾

초현실주의 작가들은 우연의 법칙을 활용해서 그들의 풍부한 환상과 무의식적 이미지를 드러내며, 현실과 상상의 세계를 융합하여 좀 더 확장된 세계를 드러내 보이려고 하였다.⁴¹⁾(그림 6)

우연은 겉으로는 객관적인 양상을 띠면서 어떤 필연성을 감추고 있다. 브르통은 그 필연성이 심리적인 질서에 근거를 두고 있다고 주장하였으며, ‘미친사랑 Amour Fou 1934’에서 인간의 무의식과 연결되는 의식의 필연성을 객관적 우연이라고 정의하게 되었다.⁴²⁾

객관적 우연은 일상생활에서 우연한 습득물(Objects Trouves)을 통해서 나타나기도 하는데, 그 우연한 습득물은 인간의 갈망을 객관화하는 상징적 오브제가 되어 외부 세계와 내부 세계를 이어 주는 열쇠가 되는 것이다.⁴³⁾(그림 7)

초현실주의 작가들은 우연성을 모든 인간에게 경이를 나타내고, 경이의 표현을 위해서 의식과 무의식, 객관과 주관, 꿈과 현실이 종합된 경계선 지대를 창조활동의 장으로 선택하였으며, 인간의 내면세계 즉 잠재의식의 세계를 표출시키기 위해 방법적으로 우연에 의한 자동기술법을 회화에 적용시켰다.⁴⁴⁾

39) 송재은(2010). “초현실주의 조형성이 실내공간 연출에 접목된 사례연구”, 경희대학교 교육대학원 석사학위논문, pp.7~8.

40) 윤경환(2001). op.cit., p.22.

41) 정선영(2003). op.cit., p.13.

42) 신현숙(1992). 「초현실주의」, 서울: 동아출판사, p.104.

43) Ibid., p.106.

<그림 8>은 우연성을 오토마티즘으로 표현된 호안미로 작품으로 색채는 힘차고 선은 드로잉 하듯 경쾌하게 그려져 있으며 리드미컬하게 구성되어 명쾌함을 더한다.⁴⁵⁾

이처럼 초현실주의에서 나타난 우연성은 우리가 미처 모르고 있던 영역의 초현실성을 드러내는 징표를 만들어 냈으며,⁴⁶⁾ 새로운 미술로의 전환을 위해 비기시적인 세계에 대한 탐구를 위한 방법론이 되었다. 우연성은 새로운 창조적인 것들을 제시하였고 암시하였기에 가능하였고 우연으로 인해 표현 방법의 다양함을 양상 해냈다.⁴⁷⁾

44) 윤경환(2001). op.cit., p.23.

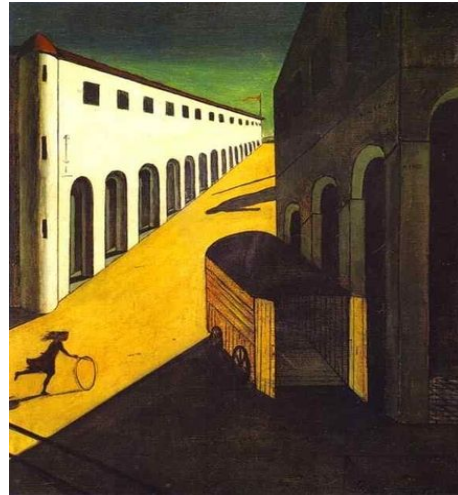
45) 하종현(2003). 「서양의 미술(8) 미로」, 서울: 열화당, p.27.

46) 방성련(2008). op.cit., p.12.

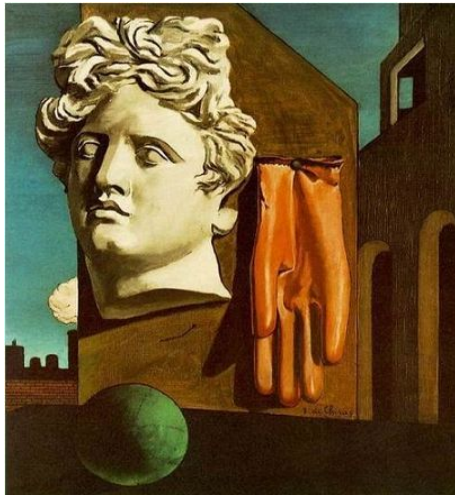
47) 송재은(2010). op.cit., p.8.

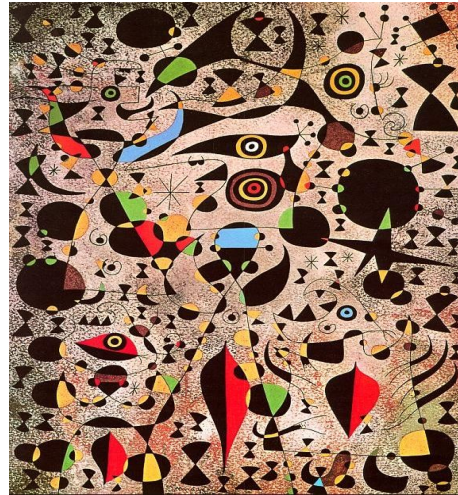
<그림 5> Andre Masson
Furious Sun 1925
(피오나 브래들리, 김금미
역(2003), p.21)

<그림 6> Giorgio de Chirico
The Mystery and Melancholy of
a Street 1914
(조르조 데 키리코, 박영란
역(1996), p.12.)

<그림 7> Giorgio de Chirico
The Song of Love 1914
(조르조 데 키리코, 박영란
역(1996), p.20.)

<그림 8> Joan Miro
Woman Encircled by the Flight
of a Bird 1941
([http://www.wikiart.org/en/joan-
miro](http://www.wikiart.org/en/joan-miro) 검색일 : 2016년 4월 16일)

(2) 환상성

환상적 표현은 초현실주의 이전에도 존재했으며 환상화의 선구자라고 불렸던 히에로니무스 보쉬(Hieronymous Bosch, 1460~1516)⁴⁸⁾가 있다.⁴⁹⁾(그림 9) 그 이후 환상예술은 초현실주의에 이르러 무의식과 잠재의식이라는 프로이트의 이론과의 만남에 자극받아 환상성이라는 절대적인 현상을 보였다.

초현실주의자들은 현실을 환상적인 세계로 대체하였고, 환상성의 목표는 황홀과 꿈속에서 나타나는 비논리적인 과정과 현실을 초현실과 조화시키는 것이었다.⁵⁰⁾

초현실주의의 환상성은 꿈과 상상력에 의한 형태로 보여주며, 꿈은 실제와 다른 이질적인 요소로 재현된 꿈의 사상에 의해 결정된다. 상상력은 깨어있는 상태에서 상상적인 형상을 머리에 떠올리므로 그 현상은 당사자의 환경들로부터 영향을 주고, 초현실주의에서는 꿈의 요소를 ‘환상(Fantasy)’이라 부르며, 그 자체가 작가의 상상적 제작활동과 연결된다.⁵¹⁾ (그림 10)

환상은 이렇듯 현실 세계에서는 일어날 수 없는 비현실적인 현상 혹은 반현실적인 세계관, 상상으로서의 세계, 꿈과 가온 무의식적 상태를 가리키는데 환상성은 이러한 환상이 가진 성격들과 범주를 모두 포괄하는 의미를 가지고 있다고 할 수 있다.⁵²⁾

또한 <그림 11>과 같이 초현실주의 작가들의 환상성을 표현하는 방법에는 꿈과 현실 같은 극단적 대립구도의 이중적 표현을 가지고 그것을 변이나 전치, 또는 조합을 통해 환상물을 만들어 내고 그것을 꿈의 상상력이라 주

48) 히에로니무스 보쉬(Hieronymous Bosch, 1460~1516): 네덜란드 출생이며, 초현실주의의 선구자이다. 기괴함과 기발함의 대가, 지옥의 기괴한 광경, 르네상스 화법으로 중세시대 예언을 묘사했다.

49) 송재은(2010). op.cit., p.8.

50) 윤경환(2001). op.cit., p.27.

51) 송재은(2010). op.cit., p.8.

52) 양현정(2013). “실뱅쇼페의 작품에 나타난 환상성연구”, 홍익대학교 영상대학원 석사학위논문, p.15.

장하며 환상을 표현하였다.⁵³⁾ 이는 서로 다른 형태와 의미를 지닌 것을 함께 병합함으로써 형태와 의미가 전혀 다른 새로운 대상으로 창출하는 것을 의미한다.⁵⁴⁾ (그림 12)

이처럼 환상성은 현존하지 않는 어떠한 것을 창조해내는 것, 또는 무한한 창조적 욕구의 결과물로서 현실에서 인정하는 합의된 리얼리티의 범위에서 벗어날 때 생성되며, 현실을 능가하는 초월적인 용어로 활용되어져 왔다.⁵⁵⁾

초현실주의 화가들의 궁극적 목적은 파괴하거나 초월하려는 것이 아니라 의식과 무의식의 세계를 다 포함할 수 있는 방법으로 현실 즉, 리얼리티에 대한 정의를 다시 내리려고 했던 것이다.⁵⁶⁾

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

54) 전미경(2004). “초현실주의적 공간의 표현 특성에 관한 연구”, 국민대학교 디자인대학원 석사학위논문, p.43.

55) 김장현(2015). “현대패션에 나타난 환상성의 표현 유형과 미적특성”, 중앙대학교 대학원 박사학위논문, p.13.

56) 호세 피에르, 박순철 역(1979). *op.cit.*, p.12.

<그림 9> Hieronymus Bosch
The Garden of Earthly Delights
1510~1515

(<http://blog.naver.com/hallonin/220683639868> 검색일 : 2016년 2월 16일)

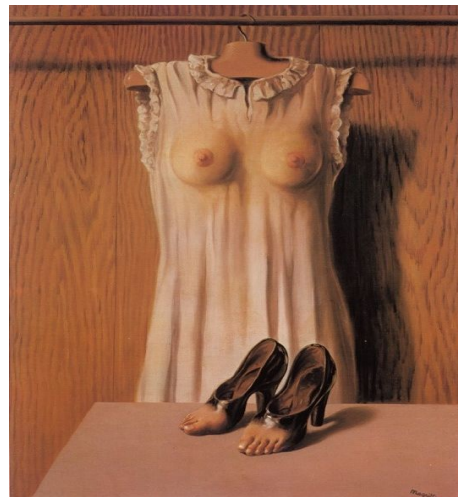

<그림 10> Henri Rousseau
Dream 1910

(<http://www.wikiart.org/en/Search/Henri%20Rousseau> 검색일 : 2016년 2월 8일)

<그림 11> Salvador Dali
The persistence of memory 1931
(로버트휴즈저/박누리역(2008), p.110.)

<그림 12> Rene Magritte
Philosophy in the bedroom 1947
(<http://www.wikiart.org/en/rene-magritte> 검색일: 2016년 1월 4일)

(3) 해학성

프로이트는 유머를 유아기의 놀이적 마음 상태로 돌아가게 하는 어른의 해방감이라 정의했는데 유머로부터 얻는 즐거움은 해방을 통해 형성된다고 하였다.⁵⁷⁾ 인간은 때때로 자기가 속한 현실을 비루하고 숨 막힌 것 같은 감옥으로 생각한다. 속박과 부당함, 허망함으로 가득 찬 현실에 적응할 수 없음에 인간은 괴로워하며 절망을 벗어나기 위해서 다양한 형태로 반항한다. 그 반항의 형태가 검은 유머 즉 해학이다.⁵⁸⁾

1937년 브르통이 처음 사용한 검은 유머라는 용어는 헤겔의 객관적 유머와 프로이트의 유머를 종합한 개념으로 회의적인 아이러니나 가벼운 농담과는 달리 정신적 거리두기에 의해 세계를 인식하는 하나의 방법을 해학적으로 정리할 수 있다.⁵⁹⁾

이처럼 <그림 13>속에는 언어가 들어가 있으며 결정적인 역할을 하는 것은 그림이 아니라 글이며, 파이프를 즉물적으로 묘사하고 있지만, 뒤에 숨어 있는 파이프 자체의 본질을 꿰뚫어 보는 점에서 해학을 표현한다.⁶⁰⁾

즉, 잔혹하고 부조리한 현실에 순종하기를 거부할 때 나타나는 차원 높은 정신적인 반항의 형태를 검은 유머라고 한다. 다시 말해, 유머는 우리가 체험하고 있는 여러 가지 위협으로 짓눌린 시대를 이겨낼 수 있는 방어력을 제공해 주는 것이다.⁶¹⁾

검은 유머에 나타나는 해학성은 현대인의 비참하고 잔혹한 현실 세계로부터 받는 고통에 침몰 당하지 않기 위해 도리어 사회의 경직된 관습과 질서를 조롱하는 유쾌하고 대담한 반항의 형태이다. (그림 14)

57) 이윤진(2001). “현대 의상에 나타난 유머성”, 건국대학교 디자인대학원 석사학위논문, p.5.

58) 신현숙(1992). op.cit., p.100.

59) Ibid.

60) 박지현(2001). op.cit., pp.38~39.

61) Ibid., pp.37~38.

또한 거리두기에 의해 외부세계로부터 받는 고통을 모면하려는 사고의 표현을 <그림 15>에서 보듯이 사람의 몸을 다른 사물로 표현한 것이다.⁶²⁾

초현실주의 작가들 사이에 해학성이 유행하게 된 것은 현실의 조건들이 가장 험악하고 부당하다고 느낄 때 쾌락의 원칙에 따라 역설적으로 그 조건들을 초월할 수 있게 해주었기 때문이라고 볼 수 있다.⁶³⁾

이처럼 초현실주의에 나타난 해학성은 인간과 그의 욕망들 사이, 인간과 세계 사이의 모순들을 고발하고 새로운 각도에서 세계를 바라보는 태도이며 (그림 16), 죽음과 시간마저 희롱하여 자신의 즐거움에 따라 세계를 재창조하는 수단으로 표현되었다.⁶⁴⁾

62) 김근태(2010). op.cit., p.31.

63) 윤경환(2001). op.cit., p.32.

64) 안귀주(2012). “현대 패션디자인에 표현된 블랙유머에 대한 연구”, 홍익대학교 대학원 석사학위논문, p.22.

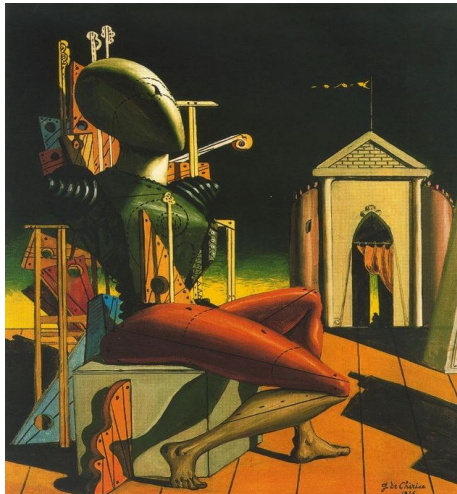
<그림 13> Rene Magritte

The treachery of images 1928~1929
 (피오나 브래들리, 김금미 역(2003),
 p.20.)

<그림 14> Salvador Dali

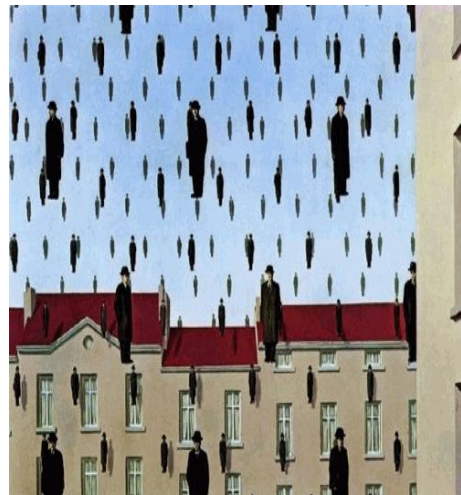
Face of Mae West Which May Be
 Used as an Apartment 1935
 (로버트 휴즈, 박누리 역(2008),
 p.152.)

<그림 15> Giorgio de Chirico

The predictor 1916

(<http://www.wikiart.org/en/giorgio-de-chirico> 검색일 : 2016년 3월 2일)

<그림 16> Rene Magritte

Colconda 1953

(마르셀 파케, 김영선 역(2003), p.84)

(4) 상징성

상징은 회화에서 없어서는 안 되는 내적 정신세계를 표현하며 상징적 의미를 지닌 회화 작품은 화가가 지각할 수 있는 어떤 방법에서 창안된 것이고, 여기에서 나타난 회화적 형식은 직접적이고, 감각적이며 정인적인, 생의 동적인 형식과 일치한다.⁶⁵⁾

<그림 17>처럼 상징은 어떤 특수한 형태 안에 의미가 구현되어 있는 형식을 취하여 합리적인 의식의 영역을 나타내는 의미(Sinn)과 비합리적인 무의식의 영역을 나타내는 이미지(Bild)의 합성어로 두 영역에 관여한다.⁶⁶⁾ 따라서 상징이란 한 심상과 한 관념을 상상에 의해 연결시킬 수 있는 방법을 말한다.⁶⁷⁾(그림 18)

결국 상징은 모종의 매개적, 혹은 중간자적 위치 속에 있으며, 무의식과 현실 간의 타협점에 가장 확실하고 믿을 만한 수단이다.⁶⁸⁾

심리학자 칼 구스타브 융(Carl Gustav Jung, 1875~1961)에 의하면 예술은 상징이며, 작가가 경험한 것, 지각한 것, 느낀 것, 생각한 것을 상징을 통하여 표현한 것이다. 그러나 이 상징은 개인적인 것이 아닌 집합 무의식에 의한 것이기 때문에 상징은 회화에서는 없어서는 안 될 중요한 내적 정신적 세계의 표상인 것이다.⁶⁹⁾(그림 19)

상징성은 인간의 의식적 무의식적 삶을 화해시키는 기능을 수행할 수 있으며 본능과 상상력에 의존하여 창작의 시발점이 되는 중요한 요소이며,⁷⁰⁾

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

66) Ibid., p.2.

67) 강혜련(2006). “초현실주의 회화의 상징성을 근거로한 본인작품 연구”, 건양대학교 대학원 석사학위논문. p.3.

68) 인순옥(2010). “초현실적 세계를 통한 무의식의 상징적 표현”, 홍익대학교 미술대학원, 석사학위논문, p.15.

69) 황은정(2015). “초현실주의의 프리다 칼로 작품을 응용한 아트메이크업 작품제작”, 성신여자대학교 융합디자인예술대학원 석사학위논문, p.17.

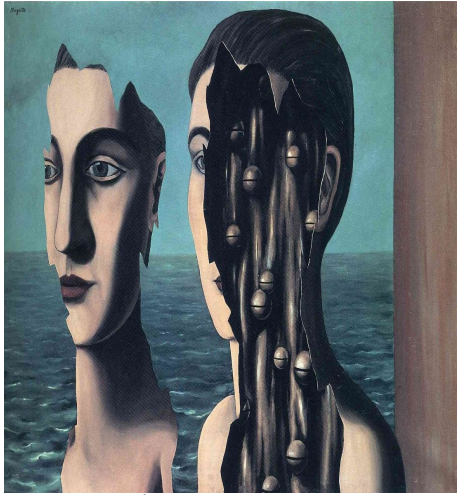
70) 김희련(2008). op.cit., p.2.

이는 일상의 시간과 공간에 환각과 환상의 시간과 공간을 중첩시킴으로써 두 개의 시간과 공간을 공유하는 편집광적 비평방법으로도 설명 된다.⁷¹⁾(그림 20)

따라서 상징은 예술의 공통적인 속성이며 궁극적으로 예술은 인간 감정이 상징적인 형식을 창조해 내는 것이라 볼 수 있으며 초현실주의자들이 도달하고자 했던 목표는 상상력의 공간을 통해 작가의 내면에 존재하는 이미지를 상징적으로 표현하는데 있었다.⁷²⁾

71) 유정민(2008). op.cit., p.29.

72) 송재은(2010). op.cit., pp.9~10.

<그림 17> Rene Magritte
The double secret 1927
(로버트휴즈, 박누리 역(2008),
p.55.)

<그림 18> Joan Miro
Dutch Interior II
(<http://www.wikiart.org/en/Search/Joan%20Miro> 검색일 : 2016년 2월
6일)

<그림 19> Rene Magritte
The false mirror 1928
(로버트휴즈, 박누리 역(2008),
p.114.)

<그림 20> Salvador Dali
Apparition of Face and Fruit Dish
on a Beach (1938)
(로버트휴즈, 박누리 역(2008),
p.201.)

2. 바디아트의 이론적 고찰

1) 바디아트의 개념

바디아트(Body Art)는 인간의 몸을 대상으로 어떤 일정한 재료와 양식, 기교 등을 사용하여 미를 창조하고 표현하는 인간의 활동이나 산물로 규정할 수 있다.⁷³⁾

바디는 신체(身體)와 인체(人體)라는 의미로 여기서 신체는 한자어로 몸신(身) 몸 체(體)로 해석되며, 인체는 사람 인(人) 몸 체(體)로 해석되어 엄밀히 정의하면 신체는 동물의 몸까지 확대해석이 가능하나 인체는 사람의 몸으로 한정하여 해석할 수 있다.⁷⁴⁾

바디아트는 인류 발생 초기부터 인간이 태어나면서 물려받은 신체를 아름답게 가꾸고, 변화를 주기 위하여 다양한 형태의 관습을 따르고 그에 관련된 기술들을 이용했다.⁷⁵⁾

미적 본능과 신분과 지위를 표시하는 주술적, 종교적 목적으로 때로는 적으로부터 자신을 보호하기 위한 수단으로 자신의 얼굴이나 신체에 행해지며 발생되어왔으며,⁷⁶⁾ 상흔, 문신, 채색, 제거, 변형 등을 통한 일시적 혹은 영구적 신체 장식방법으로 신체에 시각적으로 표현할 수 있는 모든 방법을 동원하여 이미지를 형상화하는 의식화된 행위이자 표현의 양식이다.⁷⁷⁾

73) 한명숙(2005). “바디아트에 나타난 메이크업의 포스트모더니즘적 특성에 관한 연구”, 대구대학교 대학원 박사학위논문, pp.7~8.

74) 임정미(2006). “바디아트의 질감 표현에 관한 연구”, 한성대학교 예술대학원 석사학위논문, p.4.

75) 임미연(2003). “신체에 표현된 기하학적 형태에 관한 연구”, 한국의상디자인학회지, 5(2), pp.75~91.

76) 김유성, 홍세원(2005). “바디아트에 나타난 타이포그래피 표현에 관한 연구”, 한국미용학회지, 11(2), pp.160~169.

77) 문정은(2003). “바디아트의 표현적 특성과 형태 연구”, 한성대학교 예술대학원 석사학위논문, p.6.

미술사조에서 볼 때 바디아트는 넓게 보면 행위예술(Behaviour Art)⁷⁸⁾과 동일하고, 행위예술은 개념미술의 한 분류로⁷⁹⁾ 퍼포먼스 아트(Performance Art)⁸⁰⁾의 선구이며,⁸¹⁾ 이에 바디아트는 문화가 발전하면서 점점 더 세련된 방법으로 변모하였으며⁸²⁾ 1966년 아트디렉터인 마틴 리트(Martin Ritt, 1914~1990)에 의해 현대예술의 한 장르로 표현되기 시작하였다.⁸³⁾

바디아트는 60년대에는 작가가 표현의 대상이 아닌 행위의 매체로서 역할을 했으며, 70년대에는 신체자해 등 극단적이고 공포감을 연출하는 개념미술의 실존측면을 표현하였고⁸⁴⁾ 80년대에는 미디어를 이용한 미디어퍼포먼스를 통해 관객과 소통하며 변화, 발전하게 되었다. 90년대에는 신체에 대한 인식이 기존과 달라지면서 인간이 표현하고자 하는 정신, 예술적 세계를 관념적인 예술세계로 표현하고자 하였다.⁸⁵⁾

즉, 자신의 신체를 표현의 매체나 주제 문제로 가져오거나, 개인적 경험과 행위 등 단순한 결과의 기록물들을 작업하거나, 개인적 역사, 자서전적인 내용들을 통해 대중에게 자신의 예술관과 정치적 태도를 밝히려는 경향들로 표현된 것이다.⁸⁶⁾

78) 행위예술(Behaviour Art): 신체미술(Body Art)이라고도 한다. ‘비헤이비어(behaviour)’는 태도, 동작의 뜻으로, 여기에는 인간의 외관을 추구한다는 의미가 담겨 있다.

출처: <http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=895356&cid=42642&categoryId=42642>

79) 최경옥, 김경희(2010). “아르누보 문양이미지를 응용한 바디아트 연구”, 패션과니트, 8(2), pp.101~116.

80) 퍼포먼스 아트(Performance Art): 행위 예술. 생활과 예술이 일체가 되어 표현하는 것이 특징. 미리 정해진 줄거리나 대본없이 음악, 미술, 육체적 표현 등의 기법과 방관자인 관객까지도 창작과정 속에 참여시키는 의도 아래 이뤄진다.

출처: <http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=288691&cid=50342&categoryId=50342>

81) 최경옥(2009). op.cit., p.28.

82) 김민정(2010). “바디아트 마티에르(Mariere)표현 기법에 관한 연구”, 창원대학교 산업정보대학원 석사학위논문, p.7.

83) 한명숙(2005). op.cit., p.11.

84) 김보연(2015). “크레이그 오웬스의 알레고리 이론에 따른 바디아트 작품연구”, 성신여자대학교 융합디자인예술대학원 석사학위논문, p.22.

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

86) 김성희(2006). “20세기 후기 미술에서 신체 기호의 의미 분석과 해석”, 홍익대학교 대학원 박사학위논문, pp.37~38.

따라서 바디아트는 인간신체의 순수성과 원초성을 회복하고 존재의 조화와 균형을 찾는 계기를 마련하는 예술이 되었으며,⁸⁷⁾ 현대에는 인간 신체를 바탕으로 이미지를 형상화함으로서 예술성을 추구하고 시각적으로 표출하는 창조적인 활동으로 표현되어진다.⁸⁸⁾

2) 바디아트의 유형

인류의 모든 인종은 피부를 본인들의 예술적 감성을 표현할 수 있는 표면이자, 광범위하고 다양한 의미를 전달할 수 있는 여러 가지 장식으로 자신을 아름답게 꾸밀 수 있는 공간으로 사용한다.⁸⁹⁾

본 연구에서는 한명숙⁹⁰⁾, 공영희⁹¹⁾, 최경옥⁹²⁾, 이유나⁹³⁾의 연구 결과를 토대로 바디아트 유형을 <표 2>와 같이 정리 하여 페이스페인팅과 바디페인팅으로 구별 하였다.

87) 홍세원(2002). “무대분장에 나타난 Body Art의 연구”, 대구대학교 교육대학원 석사학위논문, p.10.

88) 이유나(2010). “시물라시옹 개념에 의한 바디아트의 시각적 이미지 표현에 관한 연구”, 성신여자대학교 대학원 박사학위논문, p.31.

89) 태동숙(2011). “투명성을 응용한 바디아트 표현 연구”, 성신여자대학교 대학원 박사학위논문, P.31.

90) 한명숙(2005). “바디아트에 나타난 메이크업의 포스트모더니즘적 특성에 관한 연구”, 대구대학교 대학원 박사학위논문.

91) 공영희(2007). “구스타프 클림프의 회화작품을 응용한 바디아트에 관한 연구”, 건국대학교 디자인대학원 석사학위논문.

92) 최경옥(2009). “아르누보 문양 이미지를 응용한 바디아트 연구”, 성신여자대학교 대학원 박사학위논문.

93) 이유나(2010). “시물라시옹 개념에 의한 바디아트의 시각적 이미지 표현에 관한 연구”, 성신여자대학교 대학원 박사학위논문.

<표 2> 선행연구에 나타난 바디아트 유형

선행연구	유형분류	연구자
한명숙 (2005)	문신, 상흔, 채색, 변형 및 제거	
공영희 (2007)	페이스페인팅, 바디 페인팅, 문신, 상흔, 피어싱, 헤나, 패션타투	
최경옥 (2009)	문신, 상흔, 바디페인팅, 바디 피어싱, 헤나	
이유나 (2010)	문신, 바디페인팅, 변형과 제거(피어싱)	

연구자
페이스페인팅, 바디 페인팅

(1) 페이스페인팅

페이스페인팅(Face Painting)이란 얼굴(Face)과 그리다(Painting)를 합쳐놓은 말로 피부에 사용할 수 있는 물감을 이용해 얼굴에 그림을 그리는 작업을 칭하며,⁹⁴⁾ 얼굴의 작은 부위에 그리거나 전체에 그리는 형태로 고정화되거나, 객관적인 어떠한 규율화 된 형식에 따르지 않고 개인의 주관에 따라 자유롭게 표현할 수 있는 특징이 있다.⁹⁵⁾

페이스페인팅은 바디아트의 개념으로 초기에는 하나로 묶어진 형태로 시작되어 현대에 와서 바디페인팅, 무대분장, 타투, 페이스페인팅 등으로 세분화 되면서 많은 변화를 거쳐 발전하게 되었으며,⁹⁶⁾ 넓은 의미로 살펴보면

94) 박미정(2014). “페이스페인팅의 유형별 특성”, 건국대학교 디자인대학원 석사학위논문, p.4.

95) 김양은(2009). 「ART MAKE-UP」, 파주: 광문각, p.17

96) 박경연(2003). “지역문화축제에서 페이스페인팅 영향력에 관한 연구”, 조선대학교 산업대학원 석사학위논문, p.37.

페이스페인팅은 분장이나 환타지 메이크업, 동물, 여러 캐릭터 메이크업에서 얼굴에 그리는 것은 모두 페이스페인팅이라고 할 수 있다.⁹⁷⁾(그림 21)

또한 현대에 보이는 페이스페인팅은 <그림 22>와 같이 얼굴을 대상으로 한 표현수단으로 단순히 즐기고자 하는 표현과 타인에게 전달하고자 하는 의지의 표현 그리고 개인과 집단을 알리고자 하는 홍보전달의 메시지로 활용한 표현수단 등으로 사용되고 있다.⁹⁸⁾

(2) 바디페인팅

바디페인팅(Body Painting)은 바디아트라는 큰 장르의 즐기이며 신체에 행하거나 신체를 가지고 하는 모든 예술적 행위를 바디아트라 하고, 신체에 채색을 하고 디자인 하는 행위를 바디페인팅이라고 한다.⁹⁹⁾ 여기서 페인팅(Painting)은 화장이라는 아름다움을 표출하려는 욕구와 화장, 몸 전체의 치장에서부터 물감을 이용하여 칠하는 모든 행위를 말한다고 볼 수 있다.¹⁰⁰⁾(그림 23)

바디페인팅은 신체의 곡선과 면을 살려 입체적으로 표현하고 그 위에 장식물을 더해 새로운 모습으로 만드는 것이다.¹⁰¹⁾ 정지된 상태로 감상 할 수 있는 작품과는 달리 일회적이고 보존되지 않는 단점을 지니고 있지만, 정지되어 있는 예술품보다 생동하는 다차원적인 효과를 얻을 수 있으며 사실적 작품에서 실험적 작품들에게 까지 다양한 변화가 가능하다.¹⁰²⁾

또한 사람의 인체를 하나의 조형물로 간주하여 조형 디자인의 원리를 이

97) 공영희(2007). op.cit., p.19.

98) 박미정(2014). op.cit., p.5.

99) 이선저(2003). “퍼포먼스로서의 바디페인팅에 관한 연구”, 조선대학교 산업대학원 석사학위 논문, p.38.

100) 박미정(2014). op.cit., p.5.

101) 김지은(2007). “앙리 마티스 작품을 응용한 일러스트레이션과 아트 메이크업 연구”, 건국대학교 산업대학원 석사학위논문, p.10.

102) 임정미(2006). op.cit., p.7.

용하기도 하며 기존의 정형화된 채색 방법에서 벗어나 다양한 시각적 기법을 연구하고 있다.¹⁰³⁾

현대의 바디페인팅은 <그림 24>와 같이 단순히 신체에 그림을 그리는 것만으로 완성되는 것은 아니며 무대조명, 음악, 퍼포먼스를 곁들여 표현하게 되는 무대 예술로서, 예술문화의 한 장르로 발전을 거듭하고 있다.¹⁰⁴⁾

103) 김연아(2012). “라팔올빈스키의 데페이즈망 기법을 활용한 아트메이크업 작품제작”, 성신여자대학교 융합디자인예술대학원 석사학위논문, p.19.

104) 김현진(2014). “미메시스 개념을 응용한 바디아트 표현에 관한 연구”, 성신여자대학교 대학원 박사학위논문, p.39.

<그림 21> 캐릭터를 이용한
페이스페인팅

(<http://blog.naver.com/ateliermokpo/220312938076>)

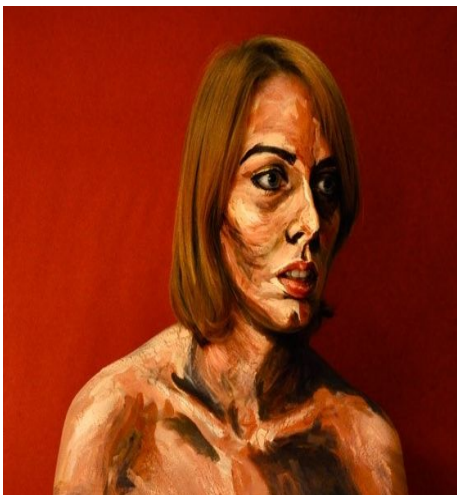
검색일 : 2016년 3월 27일)

<그림 22> 표현수단으로서의
페이스페인팅

(http://photo.naver.com/galleryn/94/10044#photo_one)

검색일 : 2016년 3월 27일)

<그림 23> 바디 페인팅

(<http://cafe.naver.com/luvself/814>)

검색일 : 2016년 4월 1일)

<그림 24> 무대예술과 결합된 바디
페인팅

(<http://blog.naver.com/rlatkddhr778/130092970718>)

검색일 : 2016년 4월 5일)

3) 바디아트의 표현기법

본 연구에서는 선행연구인 최경옥,¹⁰⁵⁾ 김금란,¹⁰⁶⁾ 민수영, 최희자,¹⁰⁷⁾ 안성준, 정재윤¹⁰⁸⁾ 의 연구 결과를 토대로 바디아트 표현기법을 <표 3>으로 분류하여 정리하였다.

<표 3> 선행연구에 나타난 바디아트 표현기법

선행연구	유형분류	연구자
최경옥 (2009)	회화적 표현 기법, 그래픽 표현 기법, UV 표현 기법, 에어브러쉬 표현 기법, 프로젝트 일루미네이션 표현 기법, 오브제 표현 기법, 디지털 페인팅 표현기법	페인팅 표현 기법, 오브제를 활용한 표현 기법
김금란 (2010)	회화적 기법, 그래픽 기법, 에어브러시 기법, 오브제 기법, UV발광 기법, 일루미네이션 기법, 질감 표현기법, 형태변형 기법,	
민수영 최희자 (2010)	회화적 기법, 그래픽적 기법, 브러시 기법, UV발광물감과 블랙라이트 표현기법, 일루미네이션 기법, 3D디지털 기법	
안성준 정재윤 (2011)	회화적 기법, 그래픽표현기법, UV물감의 블랙 나이트 기법, 스텐실을 이용한 에어브러쉬기법, 오브제를 이용한 기법	

본 연구에서는 바디아트 표현 기법 중 회화적 페인팅 기법, 디지털 페인

- 105) 최경옥(2009). “아르누보 문양 이미지를 응용한 바디아트 연구”, 성신여자대학교 대학원 박사학위논문.
 106) 김금란(2010). “오브제바디아트의 표현기법에 따른 심리적 반응 연구”, 조선대학교 일반대학원 박사학위논문.
 107) 민수영,최희자(2010). “바디페인팅에 응용한 표현주의 회화기법 연구”, 기초조형학회,11(6). pp.231~237.
 108) 안성준,정재윤(2011). “광고에 나타난 트롱프로유 기법을 활용한 바디페인팅 연구”, 기초조형학연구, 12(2). pp.283~293.

팅 기법, 그래픽 표현 기법, UV페인팅 기법을 페인팅 표현 기법으로 분류하였으며, 오브제를 활용한 표현 기법과 같이 살펴보고자 한다.

(1) 페인팅 표현 기법

바디아트에서 기본적인면서 일반적으로 가장 많이 사용되는 페인팅 기법은 사실적 묘사에서부터 작가의 창의적인 아이디어와 예술적 감각의 표현이 가능하여 어떤 종류의 도구와 재료를 사용하느냐에 따라서 새로운 이미지로 표출될 수 있다.¹⁰⁹⁾

이에 회화적 페인팅 기법은 인체를 캔버스 삼아 기교나 형식 등의 기법에 의존하지 않은 정서가 반영된 그림을 그리는 것으로, 문양이나 디자인이 아닌 회화적으로 표현하는 것을 의미하며,¹¹⁰⁾ <그림 25>와 같이 회화작품 표현소재는 눈에 보이는 사실적 세계에서부터 보이지 않는 추상적 세계까지 광범위하다.¹¹¹⁾

이는 가장 많이 사용되는 방법으로 주제에 따른 메시지를 전달하고, 정밀 묘사, 관념적 묘사, 약화 등의 회화적 요소를 이용하여¹¹²⁾ 표현하고자 하는 주제를 형상화하며 보는 이로 하여금 대상을 쉽게 이해시켜 전달하고자 하는 메시지를 쉽게 전달할 수 있다.¹¹³⁾

이외에도 디지털 아트의 한 형태인 디지털 페인팅(Digital Painting) 기법은 퓨터 기술이 핵심이 되며, 디지털 아트의 한 형태인 디지털 페인팅은 2, 3차원의 컴퓨터 그래픽 이미지를 창출하여 정지된 화상의 미적개념을 <그림

109) 이유나(2010). op.cit., p.38.

110) 박정은(2012). “에드바르트 뭉크의 회화적 모티브를 응용한 바디페인팅 디자인 연구”, 남부대학교 교육대학원 석사학위논문, p.14.

111) 이승은(2012). “테페이스팅 기법을 응용한 아트메이크업 작품제작 연구”, 한성대학교 예술대학원 석사학위논문, p.12.

112) 김보연(2015), op.cit., p.24.

113) 배기혜(2009), op.cit., p.9.

26>처럼 표현하는 방법이며¹¹⁴⁾ 실제와 허상이 유기적인 관계를 만들어내고 표현의 양식이나 기법에서도 기존의 한계를 극복한 그 이상의 가능성을 제시하고 있다.¹¹⁵⁾

<그림 27>의 그래픽 표현 기법은 바디 페인팅에서 기하학적인 형태를 규칙적으로 반복하거나 단순한 형태의 모티브를 강렬한 생체 대비를 통해 다이나믹하게 표현할 때 사용되는 기법이다.¹¹⁶⁾ 이는 나타나는 형상의 대상을 알 수 없는 추상적인 모티브를 주제로 하며 선의 나열, 흑과 백의 조화, 큐빅체들 그리고 여러 가지 물건들로 찍는 행위 등이 있으며, 색의 배열 또한 규칙적이거나 불규칙적으로 사용하여 표현하고자 하는 이미지를 나타낼 수 있다.¹¹⁷⁾

또한 UV 페인팅 기법은 UV발광물감과 빛을 결합시킨 기법으로 일반조명에서는 불투명한 색으로 보이지만 <그림 28>은 블랙라이트를 켜면 선명한 색상을 발광하여 화려고 독특한 효과를 연출 할 수 있다.¹¹⁸⁾ 이 기법을 사용한 작품은 다른 바디 페인팅 작품 보다 생동감을 줄 수 있고 화려하기 때문에 이러한 특성을 살린 무대공연이나 쇼 연출에 많이 활용된다.¹¹⁹⁾

이와 같이 작가들은 여러 가지 페인팅 기법을 통해서 의식과 감성을 전달하는 것과 같이 바디아티스트는 페인팅 표현 기법으로 제작한 작품을 통해 관객과 소통할 수 있으며, 자신의 예술세계를 전달할 수 있는 예술성을 갖게 해 준다.¹²⁰⁾

114) 박천신(2008). 「디지털 아트 디지털 페인팅」, 서울: 한언, p.16

115) 신원선(2012). “아트 메이크업 교육을 위한 MIS 디자인 발상 프로세스”, 서경대학교 대학원 박사학위논문, p.22.

116) 최경옥(2009). op.cit., p.44.

117) 이현주(2003). “피카소의 회화를 이용한 바디아트에 관한 연구”, 한성대학교 예술대학원 석사학위논문, p.25.

118) 강대영(1999). 「한국분장예술」, 서울: 지인당, p.260.

119) 최경옥, 김경희(2010). op.cit., pp.101~116.

120) 최경옥(2009). op.cit., p.43.

<그림 25> 회화적 기법으로
제작된 바디페인팅

(<http://www.mypixel.se/wp-content/uploads/2013/07/Johannes-Stotter10.jpg>)

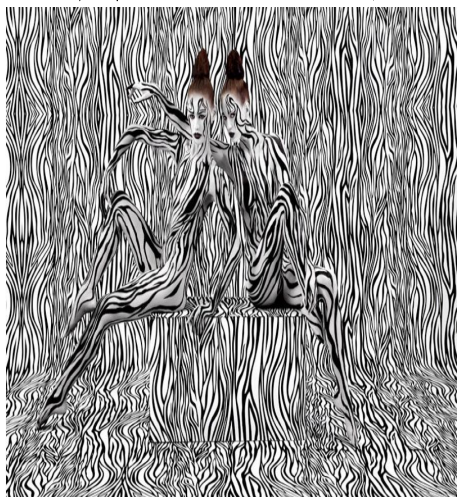
검색일 : 2016년 3월 9일)

<그림 26> 디지털 표현 기법의
바디페인팅

(<http://blog.naver.com/kwoolim/220089316475>)

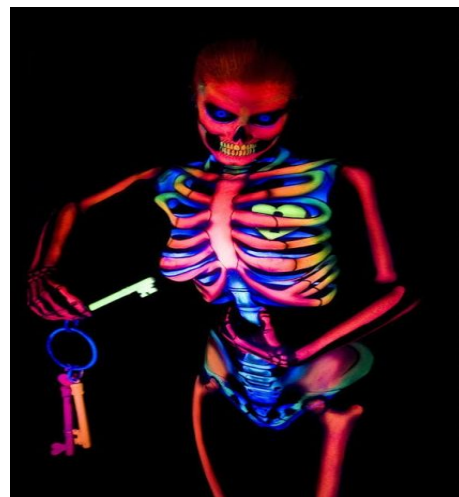
검색일 : 2016년 3월 7일)

<그림 27> 그래픽적 표현 기법의
바디페인팅

(<http://www.adurasova.com/body-painting2>)

검색일 : 2016년 3월 21일)

<그림 28> UV발광물감을 이용한
바디페인팅

(<http://blogoholicz.blogspot.kr/p/uv-body-art.html>)

검색일 : 2016년 5월 8일)

(2) 오브제를 활용한 표현 기법

예술가에게 오브제는 아무 관계가 없는 물건이나 혹은 그 한 부분을 본래의 이상적인 용도에서 떼어내어 절연한 것으로, 보는 사람에게 잠재된 욕망이나 환상을 불러일으키게 하는 상징적 기능의 물체이다.¹²¹⁾

미술작품에서도 물감 외에 다양한 재료를 사용해 표현하거나 설치를 통해 작업을 하듯이 조형물들을 이용해 인체와 하나의 작품으로 표현 할 수 있는 오브제를 활용한 표현 기법은,¹²²⁾ 기법이나 재료의 제한성을 극복하고 모든 사물에 예술적 가치를 부여하여 새로운 조형개념을 형성하며 소재의 확장과 디자인에 대한 발상의 전환을 제공하여 자유로운 표현을 가능하게 해주었다.¹²³⁾

특히 <그림 29>와 같이 질감표현을 위해 오브제를 많이 사용하는데 질감은 형태, 색채와 함께 필수 조형요소 중 하나로 실제로 물체의 표면이 갖는 특징이나 안료의 성질, 물적 대상의 양감 등을 가지고 촉각, 시각적으로 환기시키는 효과를 말한다.¹²⁴⁾

바디 페인팅에 있어서 질감 표현은 촉각적 질감과 시각적 질감이 있는데, 촉각적 질감은 대상의 표현이 손의 감각에 의해 인지되는 질감이고 시각적 질감은 색과 명암, 패턴으로 존재하지 않지만 눈으로 보이는 질감 형태를 의미한다.¹²⁵⁾

오브제 표현 기법은 기존의 메이크업 제품만이 아니라 아티스트가 표현하고자 하는 이미지에 적합하다면 어떠한 것도 소재로 사용 가능하며 현실세

121) 김동호(2006). “현대미술에 있어서 혼용된 오브제와 하이브리드 오브제 연구”, 단국대학교 대학원 석사학위논문, p.7.

122) 이현주(2003). op.cit., p.29.

123) 김금란(2010). op.cit., p.61.

124) 임정임(2005). “바디아트 질감 표현에 관한 연구”, 한성대학교 예술대학원 석사학위논문, p.34.

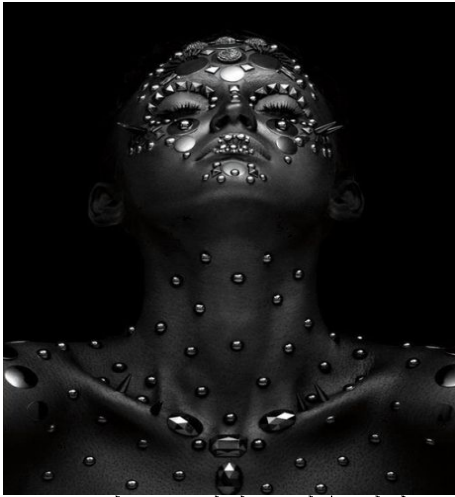
125) 공영희(2007). op.cit., p.38.

계에 존재하는 사물을 제한 없이 부착하여 표현할 수 있다.¹²⁶⁾

이처럼 우리 주변에 있는 모든 것들을 활용할 수 있는 오브제를 활용한 표현 기법은 재료에 제한이 없어 표현의 자유가 광범위하다는 장점이 있으며 새로운 사고발상과 독창적인 작품 표현에 효과적인 기법이다.¹²⁷⁾(그림30)

126) 임정미(2006). op.cit., p.28.

127) 박은희(2015). “슈트레알리즘 미학적 특성을 표현한 바디아트 작품제작”, 성신여자대학교 융합디자인예술대학원 석사학위논문, p.39.

<그림 29> 질감 표현을 위한
오브제를 활용한 바디페인팅
(<http://m.post.naver.com/viewer/postView.nhn?volumeNo=3428474&memberNo=4444311&clipNo=13>)

<그림 30> 오브제를 활용한
독창적인 작품 표현
(<http://blog.naver.com/idkyj1/220467889452>)
검색일 : 2016년 4월 8일)

Ⅲ. 작품제작

1. 제작의도

바디페인팅은 인간 신체를 중심으로 이미지를 형상화시켜 시각적으로 표현되는 창조적인 예술 활동으로서 조형예술의 분야로 분류되며, 인간의 신체를 중심으로 예술행위가 행하여지면서 표현의 재료로 나타나는 복합적 예술의 형태이다.

본 연구에서는 1920년대부터 1940년대까지 프랑스에서 나타난 실험적이고 진위적인 예술운동인 초현실주의를 중심으로, 선행연구에 따른 초현실주의 미적 특성을 고찰하여 그에 분류된 작품을 재구성하여 작품제작에 표현하고자 한다.

예술적 형태는 고정적인 것이 아니며 표현하는 방법에 있어서 끊임없이 발전해야하는데, 초현실주의 미술에서는 무의식과 상상에서 파생된 환상으로 인하여 다른 새로운 작품으로 창출되며 여러 각도에서 세계를 바라볼 수 있다.

그러므로 창조적인 작품을 제시할 수 있기에 선행연구를 토대로 하여 초현실주의의 표현기법과 미적 특성을 고찰하였으며, 환상성, 우연성, 상징성, 해학성의 4가지 형태로 미적 특성을 분류하여 이를 신체에 표현하여 총 5점의 바디아트 작품을 연출하고자 하였다.

본 연구는 선행연구에서 언급된 초현실주의에 많은 영향을 끼쳤으며 미적 특성이 표현되어진 호안미로의 'Woman Encircled by the Flight of a Bird 1941'와 살바도르 달리의 'The persistence of memory 1931', 조르조 데 키리코의 'The predictor 1916'과 르네마그리트의 'The double secret 1927' 그리고

‘The false mirror 1928’로 작품을 선정하여 작품을 제작 하고자 한다.

또한 작품 제작의 범위는 신체의 부분으로 페이스 페인팅을 포함한 상반신 바디 페인팅(Upper-Body Painting)과 몸의 전신을 범위로 한 바디 페인팅(Body Painting)으로 분류하며 초현실주의 미적 특성을 시각화한 총 5점의 바디 페인팅 작품을 제작하고자 한다.

작품 I 은 ‘우연성’, 작품 II는 ‘환상성’을 이용하여 바디 페인팅 작품을 제작하였고, 작품 III은 ‘해학성’, 작품 IV와 V는 ‘상징성’을 응용하여 상반신 바디 페인팅으로 제작하였다.

초현실주의 미적 특성을 이용한 바디아트 작품 디자인 계획을 정리하면 <표 4>와 같다.

<표 4> 초현실주의 미적 특성을 응용한 작품 디자인 계획

구분 특성	특징	작품	작품명	표현기법	디자인 스케치
우연성	불확실성, 모순, 이질적 재료와 병치		Birdcall	페인팅 기법	
환상성	시각적 현혹, 전치, 변이, 조합, 형태의 왜곡		Connectio n time	페인팅 기법	
해학성	상호침투, 부조화, 규칙위반		Human robot	페인팅 기법	
상징성	무의식과 현실의 타협, 상상력의 공간		Heart of hearts	페인팅 기법	
상징성	무의식과 현실의 타협, 상상력의 공간		Mouth	페인팅 기법	

2. 작품제작

1) 작품 I - Birdcall

(1) 작품 설명

작품 I 은 초현실주의 미적 특성 중 우연성을 응용한 작품으로 <표 5>와 같이 디자인 계획을 하였다.

우연성은 우연의 법칙을 활용하여 환상과 무의식적 이미지를 드러내며, 확장된 세계관을 보여주는 것을 의미한다. 그로 인해 무의식과도 연계되며 우연성의 적용은 지각하지 못한 잠재의식의 표출로 새로운 창조적인 것을 표현할 수 있다.

호안 미로의 그림은 초현실주의가 추구하였던 순수한 정신적 자동주의에 접근하였으며 작품 I 은 호안 미로의 자동주의에 의거하면서도 기호와 상징들을 통해 우연성을 표현한 작품으로 각각의 형태요소들 또는 색채요소들이 가지고 있는 가장 강한 효과를 발휘한다.

작품 I 의 호안 미로의 제작된 작품을 선정 후 바디아트에 적용하고 우연성에서 나오는 불확실성과 모순의 느낌을 묘사하여 작품으로 제작하였다.

그림에 표현되어 있는 새의 이미지를 모티브로 하여 사람 신체에 나타나는 곡선의 우연을 활용해 선을 직선과 곡선으로 리드미컬하게 배치하였다. 그리고 색채요소들의 배색을 강조하여 작품의 무의식적 이미지를 강조하였으며 신체에 표현된 새의 색상요소들을 상징적으로 바라보며, 그 색상들을 사용한 헤어 오브제를 머리에 부착함으로써 현실세계와 상상의 융합을 표현하려고 하였다.

작품 I 의 <그림31>은 페인팅 표현기법으로 표현하였으며, 아쿠아 물감으

로 채색하였다. 주조색은 빨간색, 초록색, 노란색, 파란색을 사용하였으며 검은색으로 라인을 그려 색채요소를 강조하고 하였다.

(2) 제작 방법

작품 I 의 세부적인 제작방법은 다음과 같다.

① 바디페인팅용 수성 물감 화이트를 크기가 작은 브러시를 사용하여 시안을 스케치 한다.

② 바디페인팅용 수성 물감 중 밝은 색에서 어두운색 순으로 큰 크기의 브러시를 사용하여 도형 안에 칠한다.

③ 바디페인팅용 수성 물감 화이트를 중간크기의 브러시를 사용하여 배경색을 칠한다.

④ 바디페인팅용 수성 물감 블랙을 작은 크기의 납작 브러시를 사용하여 라인을 그려준다.

<표5> 작품 I 의 디자인 이미지

디자인 이미지	
	
구성	내용
작품 디자인 요소	우연성
표현 기법	페인팅 표현 기법
재료	아쿠아 물감, 브러쉬, 속눈썹, 오브제
컬러	

<그림 31> 작품 I - birdcall

2) 작품 II - Connection time

(1) 작품 설명

작품 II는 초현실주의 미적 특성 중 환상성을 응용한 작품으로 <표 6>의 디자인 일러스트와 같이 표현하였다.

환상성은 꿈속에서 나타나는 비논리적 과정과 현실을 조화시키는 것을 의미하며 사물의 시각적 현혹, 전치, 변이, 조합, 형태의 왜곡을 통하여 사물을 재탄생시켜 무의식의 세계를 표현하였다. 이로 인하여 초현실주의자들은 현실의 경계를 허물어 비현실인 무의식의 세계를 열어주는 계기로 환상성을 표현하였다.

이 작품은 달리의 ‘The persistence of memory’로 작품에 그려진 시계는 달리의 억눌린 욕망을 표현해 주는 것으로, 현실의 시계와 다르게 정형화된 모습이 아니라 녹아내리는 형상을 보이며 사실적 묘사를 바탕으로 혼돈을 조직화시켜서 현실세계를 불신하게 만들었다. 이를 통하여 꿈속에서 나타나는 비논리적 과정과 현실을 융합하여 초현실과 융합시켜 표현하였다.

작품 II는 달리의 시계 이미지를 참고 하였고 녹아내리는 형상의 시계와 각진 시계로 시계모양을 다 다르게 그려 각기 다른 시간형태의 왜곡을 표현하고자 하였다.

또한 호스는 내부의 물질을 운반하거나 이동시켜 주는 것으로서 시계와 연관성이 없는 호스를 그려 넣어 서로 다른 성질을 접목 시켰으며, 연결되어 있는 호스를 시계와 조합시켜 서로 알지 못하는 시간의 흐름조차도 서로에게 직접, 간접적 영향을 준다는 것을 의미한다.

작품 II의 <그림 32>는 시계내부는 하늘색으로 표현했으며 여러 색상을 사용하여 호수를 색칠 하였다. 외부는 이질적인 느낌을 주기위해 회색으로

표현하였다. 이러한 색채 대립구도의 이중적 표현을 가지며 형태의 왜곡과 서로 다른 형태의 조합을 통하여 환상성을 표현하고자 했다.

(2) 제작 방법

작품 II의 세부적인 제작방법은 다음과 같다.

① 바디페인팅용 수성 물감 화이트를 세필 브러시를 이용하여 인체의 곡선을 고려하여 시안이 잘 표현되도록 도안을 디자인한다.

② 숫자를 만들어 놓은 스텐실을 떼서 필요한 부분에 붙인다.

③ 전체적인 디자인 도안이 완성되면 바디페인팅용 수성 물감 화이트, 블루를 사용하여 그라데이션하며 시계 내부의 공간을 표현한다.

④ 바디페인팅용 수성 물감 핑크색, 빨간색, 노란색, 초록색, 파랑색, 보라색을 사용하여 채색한다.

⑤ 바디페인팅용 수성 물감 회색을 사용하여 배경색을 색칠한다.

⑥ 붙여 놓은 시트지를 제거한다.

⑦ 바디페인팅용 수성 물감 블랙을 세필 납작 브러시를 사용하여 시트지를 제거한 부분과 라인을 그려준다.

⑧ 바디페인팅용 수성 물감 화이트를 작은 크기의 브러시를 사용하여 입체감이 들어가야 하는 부분에 하이라이트를 표현해 준다.

<표 6> 작품 II의 디자인 이미지

디자인 이미지	
	
구성	내용
작품 디자인 요소	환상성
표현 기법	페인팅 표현 기법
재료	아쿠아 물감, 브러쉬, 오브제, 스텐실
컬러	

<그림 32> 작품 II - connection time

3) 작품 III - Human robot

(1) 작품 설명

작품 III은 초현실주의 미적 특성 중 해학성을 응용한 작품으로 <표 7>과 같이 일러스트를 하였다.

해학성은 상호침투, 부조화, 변형, 모순 등으로 보는 이로 하여금 놀라움과 웃음을 자아내게 표현하는 것이며, 새로운 각도에서 사물을 바라보는 태도를 말한다.

이 작품은 키리코의 'The Predictor'라는 작품으로 인간을 사물로 바꾸어 나무나, 삼각자, 각도기를 이용하여 그려놓았다. 그림에 많이 표현된 삼각자와 각도기의 모습에서 예측할 수 없는 사람들을 표현한 것으로 보이며 이는 사람의 모습을 해학적으로 표현한 것으로 생각된다.

작품 III은 사람의 몸을 반반으로 나누어 오른쪽 면은 사람의 원형의 모양인 해골과 뼈를 그려 넣었다. 오른쪽에 그려진 뼈의 색상을 변형시켰으며, 왼쪽 면에는 키리코의 작품을 재해석하여 로봇의 느낌을 해학적으로 표현하여 작품을 제작하였다.

작품 III은 한쪽 면은 인체 원형의 모습이고 나머지 한 면은 로봇으로 표현한 반반인 모습으로 부조화 시키고, 우리가 평소 알고 있는 사람의 모습을 변형하여 보았다.

이는 사람자체의 본질은 일정하나 부조리한 현실 환경과 여건 속에서 예측할 수 없는 방향으로 나아갈 가능성이 있다고 생각하였고 이를 이겨낼 수 있는 힘을 사람이 아닌 로봇으로 바꿔 표현하였다.

작품 III의 <그림 33>은 해학성을 페인팅 표현 기법으로 그렸으며, 파스텔 톤과 원색의 대조로 인하여 일반적으로 보이는 모습이 아니게 표현하였다.

그러므로 이 작품은 보는 사람으로 하여금 궁금증을 유발시키고, 새로운 각도에서 작품을 바라볼 수 있게 해학적으로 표현하였다.

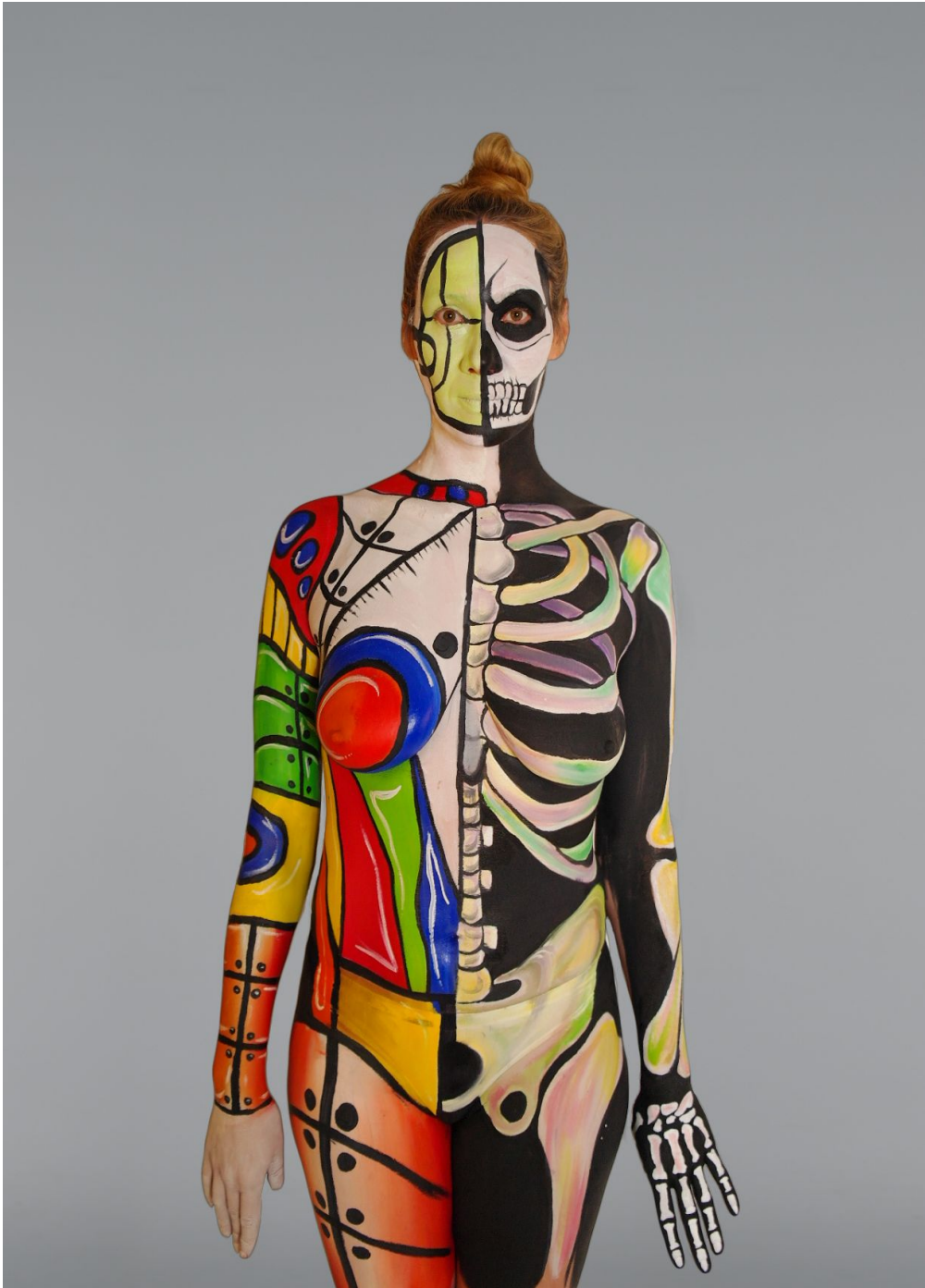
(2) 제작 방법

작품 Ⅲ의 세부적인 제작방법은 다음과 같다.

- ① 바디페인팅용 수성 물감 화이트를 크기가 작은 브러시를 사용하여 시안을 그린다.
- ② 바디페인팅용 수성 물감 중 화이트를 사용하여 뼈 부분과 로봇부분을 고르게 채색하여 준다.
- ③ 바디페인팅용 수성 물감 노란색, 주황색, 빨강색, 초록색, 파란색을 사용하여 반대쪽 로봇 부분을 그라데이션하며 색칠한다.
- ④ 바디페인팅용 수성 물감 연두색, 노란색, 핑크색, 보라색을 아주 조금 사용하여 뼈 부분에 음영을 넣는다.
- ⑤ 바디페인팅용 수성 물감 블랙을 납작 브러시를 사용하여 라인이 필요한 부분을 메워준다.

<표 7> 작품 Ⅲ의 디자인 이미지

디자인 이미지	
	
구성	내용
작품 디자인 요소	해학성
표현 기법	페인팅 표현 기법
재료	아쿠아 물감, 브러쉬
컬러	

<그림 33> 작품 III - human robot

4) 작품 IV - Heart of hearts

(1) 작품 설명

작품 IV는 초현실주의 미적 특성 중 상징성을 응용한 작품으로 <표 8>과 같이 디자인 스케치를 하였다.

초현실주의자들이 상징성으로 표현하고자 하였던 것은 상상력의 공간을 통해 경험하고, 느끼며, 생각한 내면의 이미지를 상징을 통하여 표출하길 원하였다고 생각한다.

작품 IV는 'The Double secret'이라는 그림으로 '비밀스런 한 쌍'이라는 제목으로 표현된 작품이다. 이 그림은 이중성으로도 볼 수 있는데, 이중성이란 하나의 사물에 겹쳐져 있는 서로 다른 두 가지 성질을 뜻하며 여기서 작가는 한 인물의 두상을 갈라 그 내부를 보여 줌으로서 이중성을 표현하며 내면의 이미지를 상징적으로 표출하였다.

이 그림을 해석하면 인물의 모습 그 하나만으로는 인간의 모습을 환기시키지 못하며, 여러 가지 성질이 겹쳐 하나의 인물로 형성되어 간다고 표현할 수 있다.

작품 IV는 지금까지의 경험과 지각으로 인해 생각한 것을 르네마그리트의 작품을 통하여 재해석 하였으며 겉으로 들어나는 모습으로는 그 사람을 판단할 수 없다는 상징적 의미를 부여하였다.

그리하여 몸의 내부를 찢어진 느낌을 표현하였고 한 인물이 가지고 있는 여러 가지의 성질적 요소들을 꽃의 피어남과 시듬으로 표현하고자 하였다. 이는 사람의 마음속에는 여러 가지의 면들이 있는 것을 표현하였으며 꽃의 선명함과 탁함의 색상 변화로 인해 상징적 부분을 더욱 더 강조하고자 하였다.

작품 IV의 <그림 34>는 수성물감과 브러쉬를 사용하여 페인팅 표현기법으로 디자인하였으며, 배경이 검은색으로 들어가 안쪽의 꽃들이 더 강조될 수 있도록 표현하였다.

(2) 제작 방법

작품 IV의 세부적인 제작방법은 다음과 같다.

① 바디페인팅용 수성 물감 화이트를 크기가 작은 세필 브러시를 사용하여 바디로 옮긴다.

② 바디페인팅용 수성 물감 중 밝은 물감을 사용하여 적당한 크기의 브러시로 시안을 그린부분에 채색한다.

③ 중심으로 먼저보이는 꽃 부분을 바디페인팅용 수성 물감 노란색, 주황색, 빨강색, 보라색을 사용하여 그라데이션하며 색칠한다.

④ 바디페인팅용 수성 물감 노란색, 연두색, 초록색, 갈색 순으로 잎사귀를 표현한다.

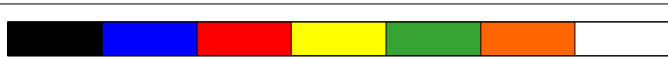
⑤ 바디페인팅용 수성 물감을 사용하여 얇은 브러시로 꽃의 디테일을 표현해 준다.

⑥ 바디페인팅용 수성 물감 블루를 사용하여 찢긴 표현을 한 부분 안쪽에 음영을 준다.

⑦ 바디페인팅용 수성 물감 화이트를 얇은 세필 브러시를 사용하여 하이라이트를 넣는다.

⑧ 바디페인팅용 수성 물감 블랙을 사용하여 배경색을 채색한다.

<표 8> 작품 IV의 디자인 이미지

디자인 이미지	
	
구성	내용
작품 디자인 요소	상징성
표현 기법	페인팅 표현 기법
재료	아쿠아 물감, 브러쉬, 오브제
컬러	

<그림 34> 작품 IV - heart of hearts

5) 작품 V - Mouth

(1) 작품 설명

작품 V는 초현실주의 미적 특성 중 상징성을 응용한 작품으로 <표 9>와 같이 디자인 일러스트를 하였다.

상징성은 상상력의 공간을 확장시켜 무의식과 현실을 표현함을 의미한다.

이 작품은 르네마그리트의 'The false mirror'이라는 작품으로, 눈 모양이 크게 그려져 있으며 눈의 홍채부분은 하늘로 표현되어있다.

이 그림은 '잘못된 거울'이라는 제목을 가지고 있다. 이는 사람의 눈은 주관적으로 보는 만큼 알 수 있고, 받아들일 수 있으며, 그것이 본질이 아니더라도 보는 사람은 잘 알 수 없다. 라고 해석 할 수 있다.

작품 V는 눈 과 입을 같이 그려 눈과 입이라는 의미를 확장시켜 해석했다. 눈으로는 아는 만큼만 볼 수 있고 타인에 의해서 더 많은걸 볼 수 있지만 우리는 자의적으로 원하는 것만을 선택해서 볼 수도 있다는 것을 한정적인 시야로 표현하였다. 이에 입을 그린 의도는 하는 말이나 의견 들이 다른 사람들에게 줄 수 있는 상징성을 말하고자 하였다.

또한 입안에 눈을 넣음으로서 현실의 모습이 아닌 제 3의 상상력의 공간을 만들어 냈으며, 우리는 항상 한정된 시야로 살아가고 있다는 눈의 의미에 입으로 할 수 있는 조언 혹은 폭언들이 다른 사람들에게 어떠한 영향을 끼치고 상징적으로 변모하며, 보는 것과 말하는 행동들이 타인과 나 자신에게 얼마나 많은 의미를 지닌 것인지를 작품으로 표현하고자 하였다.

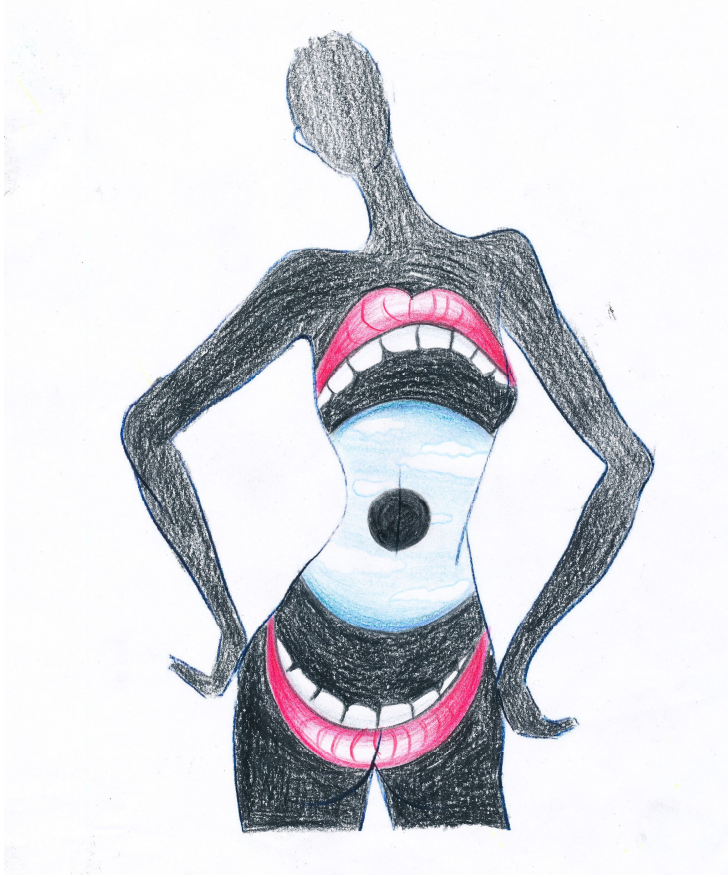

작품 V의 <그림 35>는 페인팅 기법중 회화적 기법을 응용한 작품으로 입술을 사실적 묘사로 표현하였으며, 눈의 홍채 부분을 하늘색으로 칠하여 색상의 대조가 더 잘 보이도록 하였다.

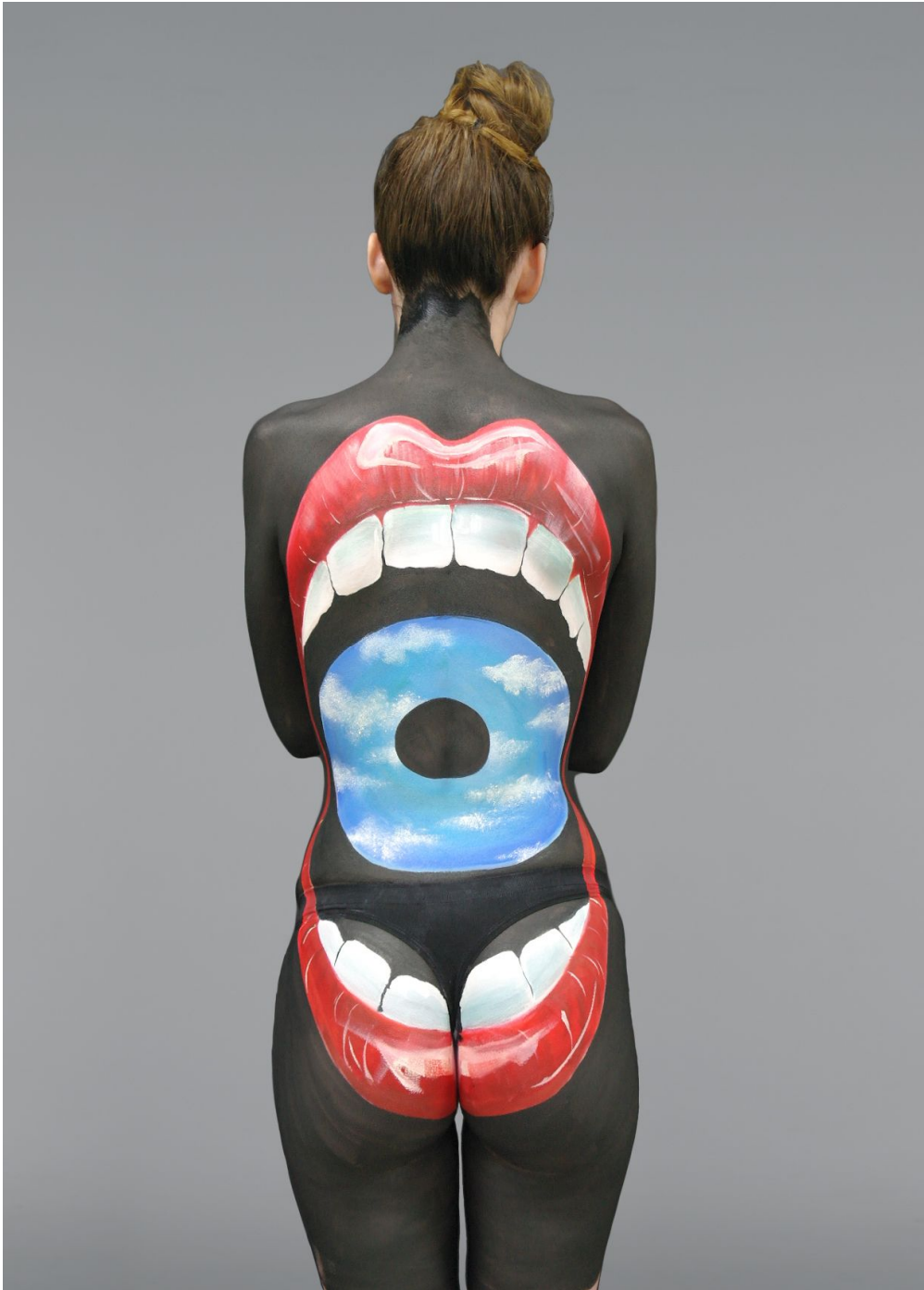
(2) 제작 방법

작품 V의 세부적인 제작방법은 다음과 같다.

- ① 바디페인팅용 수성 물감 화이트를 크기가 작은 세필 브러시를 사용하여 바디에 디자인한다.
- ② 눈의 동공 부분에 동그라미 시트지를 붙인다.
- ③ 바디페인팅용 수성 물감 중 화이트를 중간크기의 브러시를 사용하여 이빨에 칠한다.
- ④ 바디페인팅용 수성 물감 핑크색, 주황색, 빨강색, 버건디색, 갈색 등 다양한 색상을 사용하여 입술의 음영을 생각하며 색상을 칠해준다.
- ⑤ 입술의 하이라이트를 표현하기 위해 바디페인팅용 수성물감 화이트를 사용한다.
- ⑥ 바디페인팅용 수성 물감 하늘색과 남색을 사용하여 눈동자 부분을 그라데이션하며 채색한다.
- ⑦ 재질이 매끄럽고 균일한 간격으로 만들어진 스펀지를 사용하여 바디페인팅용 수성 물감 화이트 묻힌 후 눈동자 부분에 찍어준다.
- ⑧ 동공부분의 시트지를 제거한다.
- ⑨ 바디페인팅용 수성 물감 검정색을 사용하여 빈 공간을 깔끔하게 색칠한다.

<표 9> 작품 V의 디자인 이미지

디자인 이미지	
	
구성	내용
작품 디자인 요소	상징성
표현 기법	페인팅 표현 기법
재료	아쿠아 물감, 브러쉬, 스텐실
컬러	

<그림 35> V - mouth

IV. 결 론

초현실주의는 한 시대에 전통을 뛰어넘어 새로운 경향을 선보이며 미술과 문화의 변화를 촉구한 현대 미술의 장르로서 현재에도 디자인과 미술 분야 전반에 걸쳐 많은 영향을 끼치고 있다.

본 연구는 초현실주의의 미적 특성을 고찰하고 분석하여 조형예술의 한 장르로서 자유롭고 창의적이게 표현되는 바디아트에 응용하고 재해석하여 다양한 표현 방법의 작품을 제작하는데 목적이 있으며 연구의 결과는 다음과 같다.

첫째, 초현실주의의 개념과 발생배경을 고찰하고 선행 연구를 통해 미적 특성을 분류한다.

선행연구에서 미적 특성은 우연성, 환상성, 해학성, 상징성, 에로시티즘, 비현실의 사실적 묘사로 연구되었으며 그러므로 본 연구는 우연성, 환상성, 해학성, 상징성 4가지 특성에 한정하여 연구하였다.

우연성은 풍부한 환상과 무의식적 이미지를 드러내며 보다 새로운 창조적인 것을 제시하고 암시하는 것으로 표현하였다.

환상성은 꿈과 현실 같은 극단적 대립구도의 이중적 표현으로 형태의 왜곡과 서로 다른 형태의 조합으로 나타내었다.

해학성은 인간의 욕망, 세계의 모순을 고발하고 새로운 각도에서 삶을 바라보는 태도이며 부조화와 변형을 통해 관련성을 도출하였다.

상징성은 모종이 매개적, 중간자적 위치로써 무의식과 현실간의 타협점에 가장 확실한 수단으로 상상력의 공간으로 제시하였다.

둘째, 바디아트의 개념 및 발생배경, 유형과 표현기법을 구분 하였으며 본 연구에서 작품제작과정에 들어가는 페인팅 기법과, 오브제기법을 중심으로

연구하였다.

셋째, 초현실주의 미적 특성을 분석하여 상반신 바디페인팅 3점, 전신 바디페인팅 2점, 총 5점의 바디 아트 작품을 제작하였으며, 미적 특성이 나타난 작품을 바디아트에 적용시켜 분석한 결과는 다음과 같다.

작품 I은 초현실주의의 ‘우연성’을 통하여 호안미로의 작품을 차용하여 작품에 나타나 있는 조형적 요소와 컬러의 대비를 나타내었고, 새의 이미지를 인체의 곡선에 그려 우연성으로 제작하였다.

작품 II는 초현실주의의 ‘환상성’을 이용한 작품으로 형태의 왜곡과 서로 다른 형태의 조합하였고, 시각적 현혹으로 여러 가지 색감을 사용하여 혼돈을 조직화시켰다. 이를 통하여 현실세계를 불신하게 만들었고 환상성을 표현했다.

작품 III은 초현실주의의 ‘해학성’을 표현한 것으로 키리코의 작품을 재해석하여 한쪽 면은 인체 원형의 모습이고 나머지 한 면은 로봇으로 표현한 반반인 모습으로 부조화 시키고, 모습을 변형하여 해학성을 나타내었고, 보는 사람으로 하여금 궁금증을 유발시키고, 새로운 각도에서 작품을 바라볼 수 있게 해학적으로 표현하였다.

작품 IV는 초현실주의의 ‘상징성’을 응용한 것으로 상상력의 공간을 통해 생각한 내면의 이미지를 사람의 찢김과 꽃의 핏과 시늉으로 표출하였다.

작품 V는 초현실주의의 ‘상징성’을 표현한 것으로 상상력의 공간을 확장시켜 무의식과 현실을 타협하여 표현했다. 또한 눈과 입을 색다르게 배치하였고 눈 동공을 하늘로 표현하여 상징성을 나타내었다.

바디아트 디자인 표현에 있어 작가는 주제를 선정하고 주제를 극대화 시켜 새로운 각도에서 다양한 작품이 탄생될 수 있도록 해야 하는데, 초현실주의의 미적 특성이 무의식과 예술의 결합으로 다양한 주제를 나타낼 수 있다는 것을 알 수 있었다.

연구결과를 통하여 초현실주의 미적 특징이 현대 바디페인팅 분야에 적용될 때, 창의적이고 자유로운 형태를 사용할 수 있으며 초현실주의 미적 특성이 여러 가지 측면에서 변화되고 응용되어 나타나는 것을 알 수 있었다.

그러나 본 연구에서는 초현실주의 미적 특성을 초현실주의 작가들의 작품을 가지고 재해석하거나 차용하였다는 점에서 한계점을 가진다. 그러므로 후속연구에서는 무의식해방과 상상력을 확대시키며 사고의 폭을 넓혀 바디아트에 접목하였을 때 시각적으로 자유롭게 표현됨으로서 다양한 형식의 방향을 제시할 필요성이 있다고 사료된다.

본 연구를 통하여 조형예술인 바디아트가 현대예술로 부각됨에 따라 복합적으로 바디아트와 결합될 수 있는 여러 특성들이 시도되어 창의적인 작품으로 활용되기를 기대한다.

참 고 문 헌

- C.E Bigsby, 박희진 역(1987). 「다다와 초현실주의」, 서울: 서울대학교출판부.
- S.Alexandrians, 이대일 역(1984). 「초현실주의 미술」, 서울: 열화당.
- Yvonne Duplessis, 조한경 역(1983). 「초현실주의」, 서울: 탐구당.
- 강대영(1999). 「한국분장예술」, 서울: 지인당.
- 강혜련(2006). “초현실주의 회화의 상징성을 근거로한 본인작품 연구”, 건양대학교 대학원 석사학위논문.
- 공영희(2007). “구스타프 클림프의 회화작품을 응용한 바디아트에 관한 연구”, 건국대학교 디자인대학원 석사학위논문.
- 김경희, 김명숙(2006). “티에르 뫼글러 작품에 나타난 초현실주의 특성에 관한 연구”, *한국가정과학학회지*, 9(4).
- 김근태(2010). “현대 조각에 나타난 초현실주의적 환상 표현에 관한 연구”, 서울시립대학교 일반대학원 석사학위논문.
- 김금란(2010). “오브제바디아트의 표현기법에 따른 심리적 반응 연구”, 조선대학교 일반대학원 박사학위논문.
- 김동호(2006). “현대미술에 있어서 혼용된 오브제와 하이브리드 오브제 연구”, 단국대학교 대학원 박사학위논문.
- 김민정(2010). “바디아트 마티에르(Mariere)표현 기법에 관한 연구”, 창원대학교 산업정보대학원 석사학위논문.
- 김보연(2015). “크레이그 오웬스의 알레고리 이론에 따른 바디아트 작품연구”, 성신여자대학교 융합디자인예술대학원 석사학위논문.
- 김성희(2006). “20세기 후기 미술에서 신체 기호의 의미 분석과 해석”, 홍익대학교 대학원 박사학위논문.
- 김승아(2010). “21세기 패션 스타일링에 나타난 초현실주의 표현기법”, 건국대

학교 대학원 석사학위논문.

- 김양은(2009). 「ART MAKE-UP」, 파주: 광문각.
- 김연아(2012). “라팔올빈스키의 데페이즈망 기법을 활용한 아트메이크업 작품 제작”, 성신여자대학교 융합디자인예술대학원 석사학위논문.
- 김유성, 홍세원(2005). “바디아트에 나타난 타이포그래피 표현에 관한 연구”, *한국미용학회지*, 11(2), pp.160~169.
- 김은영(2003). “통합세계로서의 초현실주의 회화 연구”, 홍익대학교 교육대학원 석사학위논문.
- 김장현(2015). “현대패션에 나타난 환상성의 표현 유형과 미적특성”, 중앙대학교 대학원 박사학위논문.
- 김지은(2007). “앙리 마티스 작품을 응용한 일러스트레이션과 아트 메이크업 연구”, 건국대학교 산업대학원 석사학위논문.
- 김현진(2014). “미메시스 개념을 응용한 바디아트 표현에 관한 연구”, 성신여자대학교 대학원 박사학위논문.
- 김호삼(2003). “초현실주의 회화와 꿈 이미지 분석”, 홍익대학교 교육대학원 석사학위논문.
- 김희련(2008). “상징적 이미지를 통한 데페이즈망 표현 연구”, 중앙대학교 대학원 석사학위논문.
- 로버트린트, 윤난지 역(1999). 「20세기의 미술」, 서울: 예경.
- 로버트휴즈, 박누리 역(2008). 「달리 명작 400선」, 서울: 마로니에북스.
- 로버트휴즈, 박누리 역(2008). 「마그리트 명작 400선」, 서울: 마로니에북스.
- 류예지(2002). “1930년대 초현실주의 회화에 나타난 상상표현에 관한 연구”, 이화여자대학교 교육대학원 석사학위논문.
- 마르셀파케, 김영선 역(2003). 「르네마그리트」, 서울: 마로니에북스.
- 매슈게일, 오진경 역(2001). 「다다와 초현실주의」, 서울: 한길아트.

- 문정은(2003). “바디아트의 표현적 특성과 형태 연구”, 한성대학교 예술대학원 석사학위논문.
- 민수영, 최희자(2010). “바디페인팅에 응용한 표현주의 회화기법 연구”, *기초조형학회*, 11(6).
- 박경연(2003). “지역문화축제에서 페이스페인팅 영향력에 관한 연구”, 조선대학교 산업대학원 석사학위논문.
- 박미정(2014). “페이스페인팅의 유형별 특성”, 건국대학교 디자인대학원 석사학위논문.
- 박우찬(1998). 「서양미술사 속에는 서양미술이 있다.」, 서울: 대원.
- 박은희(2015). “쉬르레알리즘 미학적 특성을 표현한 바디아트 작품제작”, 성신여자대학교 융합디자인예술대학원 석사학위논문.
- 박정은(2012). “에드바르트 뭉크의 회화적 모티브를 응용한 바디페인팅 디자인 연구”, 남부대학교 교육대학원 석사학위논문.
- 박지현(2001). “paper Architecture에 표현된 초현실주의적 특성에 관한연구”, 이화여자대학교 과학기술대학원 석사학위논문.
- 박천신(2008). 「디지털 아트 디지털 페인팅」, 서울: 한언.
- 박홍덕(2016). “초현실주의 기법의 응용을 통한 회화표현연구”, 홍익대학교 대학원 석사학위논문.
- 방성련(2008). “1980년대 이후 패션에 나타난 초현실극의 표현에 관한 연구”, 경북대학교 대학원 석사학위논문.
- 배기혜(2009). “사군자를 응용한 바디페인팅 연구”, 성신여자대학교 아트디자인대학원 석사학위논문.
- 송재은(2010). “초현실주의 조형성이 실내공간 연출에 접목된 사례연구”, 경희대학교 교육대학원 석사학위논문.
- 신원선(2012). “아트 메이크업 교육을 위한 MIS 디자인 발상 프로세스”, 서경

대학교 대학원 박사학위논문.

신현숙(1992). 「초현실주의」, 서울: 동아출판사.

안귀주(2012). “현대 패션디자인에 표현된 블랙유머에 대한 연구”, 홍익대학교 대학원 석사학위논문.

안성준, 정재윤(2011). “광고에 나타난 트롱프뢰유 기법을 활용한 바디페인팅 연구”, *기초조형학연구*, 12(2).

양현정(2013). “실뱅쇼메의 작품에 나타난 환상성연구”, 홍익대학교 영상대학원 석사학위논문.

오지아(2010). “초현실주의 표현기법을 응용한 텍스타일 제품디자인 연구”, 한양대학교 대학원 석사학위논문.

유정민(2008). “현대미술에서의 초현실주의적 조형성 연구”, 충남대학교 일반대학원 석사학위논문.

윤경환(2001). “현대건축의 초현실주의적 표현양상에 관한 연구”, 홍익대학교 대학원 석사학위논문.

이경진(1992). “초현실주의 미술에 내재된 무의식 표현 특성에 관한 연구”, 이화여자대학교 대학원 석사학위논문.

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

이미선(2007). “초현실주의 표현을 통한 도자조형연구”, 이화여자대학교 디자인대학원 석사학위논문.

이선영(2004). “초현실주의 기법을 이용한 아동화의 다양한 표현방법에 대한 연구”, 국민대학교 교육대학원 석사학위논문.

이선저(2003). “퍼포먼스로서의 바디페인팅에 관한 연구”, 조선대학교 산업대학원 석사학위논문.

이승은(2012). “ 데페이즈망 기법을 응용한 아트메이크업 작품제작 연구”, 한

성대학교 예술대학원 석사학위논문.

이유나(2010). “시물라시옹 개념에 의한 바디아트의 시각적 이미지 표현에 관한 연구”, 성신여자대학교 대학원 박사학위논문.

이윤경(2002). “초현실주의에 표현된 일러스트레이션 연구”, *디자인과학연구*, 5(2).

이윤진(2001). “현대 의상에 나타난 유머성”, 건국대학교 디자인대학원 석사학위논문.

이현주(2003). “피카소의 회화를 이용한 바디아트에 관한 연구”, 한성대학교 예술대학원 석사학위논문.

이희승(2004). “초현실주의 심성을 통한 도자조형연구”, 이화여자대학교 대학원 석사학위논문.

인순옥(2010). “초현실적 세계를 통한 무의식의 상징적 표현”, 홍익대학교 미술대학원, 석사학위논문.

임미연(2003). “신체에 표현된 기하학적 형태에 관한 연구”, *한국의상디자인학회지*, 5(2).

임정미(2006). “바디아트의 질감 표현에 관한 연구”, 한성대학교 예술대학원 석사학위논문.

임정임(2005). “바디아트 질감 표현에 관한 연구”, 한성대학교 예술대학원 석사학위논문.

전미경(2004). “초현실주의적 공간의 표현 특성에 관한 연구”, 국민대학교 디자인대학원 석사학위논문.

정강호(2009). “초현실주의 그림책이 유아의 상상력에 미치는 영향에 관한 연구”, 홍익대학교 산업미술대학원 석사학위논문.

정선영(2003). “초현실주의 회화에 나타난 왜곡된 심상과 표현에 관한 연구”, 숙명여자대학교 교육대학원 석사학위논문.

- 정은미(2014). 「서양미술, 역사로 보다」, 서울: 문음사.
- 조성숙(2015). “초현실주의 회화에 나타난 은유에 관한 연구”, 전남대학교 대학원 박사학위 논문.
- 조은(2004). “르네마그리트 영향을 받은 현대 일러스트레이션 연구”, 숙명여자대학교 대학원, 석사학위논문.
- 최경옥, 김경희(2010). “아르누보 문양이미지를 응용한 바디아트 연구”, *패션과 니트*, 8(2).
- 최지희(2007). “초현실주의 표현기법을 이용한 그림책 일러스트레이션에 관한 연구”, 숙명여자대학교 대학원 석사학위논문.
- 태동숙(2011). “투명성을 응용한 바디아트 표현 연구”, 성신여자대학교 대학원 박사학위논문.
- 피오나 브래들리, 김금미 역(2003). 「초현실주의」, 서울: 열화당.
- 하종현(2003). 「서양의 미술(8) 미로」, 서울: 열화당.
- 한명숙(2005). “바디아트에 나타난 메이크업의 포스트모더니즘적 특성에 관한 연구”, 대구대학교 대학원 박사학위논문.
- 호세피에르, 박순철 역(1994). 「초현실주의」, 서울: 열화당.
- 홍세원(2002). “무대분장에 나타난 Body Art의 연구”, 대구대학교 교육대학원 석사학위논문.
- 황은정(2015). “초현실주의의 프리다 칼로 작품을 응용한 아트메이크업 작품제작”, 성신여자대학교 융합디자인예술대학원 석사학위논문.
- <http://www.wikiart.org/en/rene-magritte> (검색일: 2016년 1월 4일)
- <http://www.wikiart.org/en/Search/Joan%20Miro> (검색일: 2016년 2월 6일)
- <http://www.wikiart.org/en/Search/Henri%20Rousseau> (검색일: 2016년 2월 8일)
- <http://blog.naver.com/hallonin/220683639868> (검색일: 2016년 2월 16일)
- <http://www.wikiart.org/en/giorgio-de-chirico> (검색일: 2016년 3월 2일)

<http://www.wikiart.org/en/Search/Andre%20%20Masson> (검색일: 2016년 3월 2일)

<http://blog.naver.com/kwwoolim/220089316475> (검색일: 2016년 3월 7일)

<http://www.wikiart.org/en/Search/Paul%20Delvaux> (검색일: 2016년 3월9 일)

<http://www.mypixel.se/wp-content/uploads/2013/07/Johannes-Stotter10.jpg>
(검색일 : 2016년 3월 9일)

<http://www.adurasova.com/body-painting2> (검색일 : 2016년 3월 21일)

<http://blog.naver.com/ateliermokpo/220312938076> (검색일: 2016년 3월 27일)

http://photo.naver.com/galleryn/94/10044#photo_one (검색일: 2016년 3월 27일)

<http://cafe.naver.com/luvself/814> (검색일 : 2016년 4월 1일)

<http://blog.naver.com/rlatkddhr778/130092970718> (검색일 : 2016년 4월 5일)

<http://www.wikiart.org/en/joan-miro> (검색일 : 2016년 4월 16일)

<http://m.post.naver.com/viewer/postView.nhn?volumeNo=3428474&memberNo=4444311&clipNo=13> (검색일 : 2016년 4월 21일)

<http://www.wikiart.org/en/yves-tanguy> (검색일 : 2016년 5월 1일)

<http://blogoholicz.blogspot.kr/p/uv-body-art.html> (검색일 : 2016년 5월 8일)

<http://blog.naver.com/idkyj1/220467889452> (검색일 : 2016년 4월 8일)

ABSTRACT

Body Art Productions Using the Aesthetic Characteristic Surrealism

Kim Su Bin

Make-up·Special effect make-up Major

The Graduate School of Convergence beauty

Sungshin Women's University

Modern society of today has been sharing rapid changes of the times in continuance of creation and changes. People living in modern society these days have preferred mental liberation in increasingly hostile modern society that emphasized the isolation of humans, suppression of ego, and consciousness world. Hereupon, the trend of art in expressing mental liberation of humans is found in surrealism.

Hereupon, surrealism intending to achieve mental liberation of humans by exploring the inner world of humans beyond the previous form of art pursued to overcome inherent conflict and contradiction in daily lives and realize spiritual integration beyond the prejudiced world.

The objective of this study is to consider aesthetic characteristics expressed in surrealism based on the new perspective and conversion of thought and to manufacture them as body art work. In addition, it also aims to develop body art in the form of artistic expression.

According to the result of study, the concept and aesthetic characteristics of surrealism have been theoretically considered and classified into four types of contingency, illusion, humor, and symbolism according to the aesthetic features. Based on them, total 5 scores were used to plan body art design and manufacture the work by granting score 3 on upper body painting and score 2 for entire body painting.

Work I has been expressed in the use of contingency from curves that were shown in the work inspired with motif in the work by Joan Mir through 'contingency' in surrealism. In addition, arrangement of colors was emphasized representing the contrast of colors and drawing the image of a bird on the curve of human body as a part of contingency.

Work II has used 'illusion' of the surrealism organizing the confusion according to realistic description by using combination of different forms, distortion of shape, and various color senses to distrust the reality and hence express illusion.

Work III has expressed 'humor' of the surrealism re-interpreting the work by Chirico creating discrepancy on how the one side of it was the shape of human body, while the other side was expressed was a robot. This provides a sense of humor for viewing the work in the new perspective through incongruity and deformation.

Work IV has applied the 'symbolism' of the surrealism expressing the inner image delineated by the space of imagination as tearing of humans and also symbolism as blossoming and withering of flower.

Work V has expressed 'symbolism' of the surrealism differently arranging the distribution of eyes and mouth to acquire the space of

imagination and expressing the unconsciousness and the reality. In addition, pupils were expressed as sky representing the symbolism.

According to the aforementioned results of the study, art painting and aesthetic characteristics of the surrealism were applied to body art while suggesting the feasibility for freely expressing them in various forms. Based on them, it is anticipated that body art design study in the use of surrealism will be developed in the free and creative form of art through the integration with other art areas and contribute to expand the diversity and scope of expression in the method for manufacturing the work.