

화예디자인에 나타난 인간·환경 관계성의 조형적 시각화에 관한 연구 ; 설치와 팝아트의 영향을 중심으로

Visual Realization of Human-Environment Relationship in Floral Art & Design ; a Focus on the Influences from Installation and Pop Art

이정민

숙명여자대학교 디자인대학원

Lee, Jeong Min

Graduate School of Design, Sookmyung Women's Univ.

● keywords ; human environment, floral art & design

1. 서론

화예디자인의 기본명제는 자연과 조형 위에 성립되는 예술이라는 것이다. 전통적으로 화예디자인의 표현은 자연성의 표현에 치중하여 왔는데 추상미술의 영향으로 2차 대전 후부터 화예디자인에 있어서의 비자연적 경향들이 나타나기 시작하였다. 이렇게 '자연성 탐구'라는 제한을 벗어나면서 화예디자인은 그 표현 영역을 다양한 방향으로 확대시켜 나갔다.

본고에서 다루고자 하는 것은 화예디자인의 표현에 있어 환경과 인간의 관계 탐구 경향이다. 화예디자인에 나타난 인간·환경 관계성의 표현에 주목하며 이것이 설치미술(Installation)과 팝아트(Pop Art)의 영향 하에 어떠한 양상으로 조형화 되었는지를 살펴보고자 한다. 이를 통해 조형예술계의 시대적 흐름을 수용, 발전시킬 뿐만 아니라 이에 적극적으로 공헌할 수 있는 화예디자인의 가능성을 타진해 보고자 한다.

2. 인간의 환경 ; 의미와 유형

인간의 환경이란 인간이 생활을 영위하는 공간으로서의 서식처를 의미함과 동시에 이들에게 직접, 간접적으로 영향을 주는 생활권을 의미한다. 이러한 환경의 개념은 생활체의 외계로서의 자연환경이나 인간의 의미와 노력이 투입되어 만들어진 가시적 인공환경뿐만 아니라 사회, 경제, 문화 같은 비가시적인 사회적 조건들도 포함된다. 이러한 관점에서 환경을 분류할 때 환경은 인간 외부에 존재하는 '물리적 환경'과 인간 내적, 및 인간간 관계에 의해 형성된 '사회적 환경'으로 구분할 수 있다. 사회적 환경 또한 인간사회의 질서와 능률을 확보하기 위하여 인간에 의해 형성된 일종의 인공환경이다.

따라서 환경은 창출의 원인과 형태와 성격에 따라 자연적 물리환경과 인공적 물리환경, 사회환경으로 범주화시킬 수 있으며 이들을 각각 자연계, 조형계, 사회계로 명명할 수 있다.¹⁾

3. 인간·환경 관계성을 탐구한 현대미술사조

3-1. 설치 (Installation)

설치는 작업실 제작이라는 틀을 벗어난 새로운 양식의 작업을 일컫는 용어이다. 설치의 의도는, 그 자체로 독립적인 하나의 예술작품을 창출하고자 하는 것이 아니라 그 작품이 설치될 장소 및 공간, 감상자와 일체를 이루는 통합적인 작품을 창조하고자 한 것이다. 설치된 작품 자체는 일시적이고 일회적인 사건일 뿐이므로, 그 작품을 사진으로 보여 준다고 해서 작품과 주위 공간과의 본질적인 관계가 드러나는 것은 아니다. 그러므로 그 작품이 일단 제거되고 나면 우리는 정말로 '똑같은' 설치 작품을 두 번 감상할 수 없게 되므로 기본적으로 감상자의 그 설치 작품에 대한 경험만이 실제로 존재하는 작품이다. 따라서 설치양식의 등장 결과는 그 내용적 측면에서 관객을 작품 영역 속으로 끌어들이는 성과를 낳게 되었다.

Red Grooms는 장소나 이벤트를 묘사하는 설치작품을 제작하



<그림 1> Red Grooms, Philadelphia Cornucopia, 1982. Institute of Contemporary Art, University of Pennsylvania에 설치

는 작가로 알려져 있다. 그의 작품은 거대한 스케일과 어릿광대 같은 분위기로 제작된다. 관객들은 이 작품 속을 걸어 다니며 관람하게 되어 있으며 작가는 이런 과정을 통해 감상자들이 이들 인물들과 개인적인 상호작용을 가지도록 유도하였다.²⁾

미술에 있어 설치(Installation)의 발달은 현대의 유기체적 세계관의 발달과 무관하지 않다. 이의 영향 하에서 현대물리학이 깨우친 바, 물질의 본질은 결정적이고 불변하는 에센스로 구축되어 있는 것이 아니라 하나의 에너지의 '지속형식'이란 것을 발견한 불확정성의 원리처럼, 현대 예술의 본질 또한 불변하는 가시적 요소와 같은 실체성을 갖는 것이 아니라 다만 어떤 예술적 인연이 이합집산하는 이치에 따라 의도를 새롭게 창출해 나가는 것이라는 새로운 인식이 예술계의 방향이며 설치는 이러한 새로운 인식이 표출되는 한 형식으로, 예술의 본질 또한 우주의 생성, 소멸 원리와 더불어 지속적으로 고정될 수 없다는 현대미술의 새로운 미학에까지 도달하고 있다.³⁾

3-2. 팝아트 (Pop Art)

팝아트는 추상표현주의에 대한 반발로 발생하였다. 추상표현주의의 극히 '개인적'이고 '심각'한 스타일에서 벗어나 예술을 '인간의 일상적인 삶'으로 환원시키고자 하였다. 예술가 개인의 '내적' 상태의 탐구에서 벗어나 인간 삶을 둘러싼 환경의 탐구로 관심을 돌렸고 특히 자연환경이 아닌 20세기 산업사회의 '인공환경'의 탐구로 관심을 돌렸다.⁴⁾

팝아트 작가들은 매스미디어에 나타나는 이미지를 사용하는 등 우리가 살고 있는 현사회의 상징이라 할 수 있는 아주 익숙한 평범한 물건들의 이미지를 작품의 소재로 사용함으로써 예술과 삶의 경계나 구분을 없애고자 하였다. 팝아트는 특히 20세기 산업사회를 대표하는 국가적 특성을 배경으로 미국에서 가장 활발하게 발전하였다. 도시의 삶을 작품의 주요 배경으로 하여 현대인의 일상적인 삶의 모습을 어떠한 비판이나 찬양도 없이 중립적인 시각에서 묘사하였다.

올덴버그는 일상생활의 가장 평범하고 작은 물건을 주제로 택하고 그것을 비일상적인 대형 크기로 확대하여 공공장소에 기념비적인 이미지로 세움으로써 평소에는 전혀 우리의 관심을 끌지 못하던 지극히 일상적인 이미지가 영웅적인 느낌으로 다가오도

2) Rita Gilbert & William McCarter, Living with Art, Alfred A. Knopf, Inc. : New York, 1985, pp. 298-299.

3) 박찬국 외, 현대미술의 기초개념, 도서출판 재원, 1995, p. 249.

4) Horst de la Croix & Richard G. Tansey, Gardner's Art Through the Ages, Harcourt Brace Jovanovich, Publishers : San Diego, 1986, p. 951.

1) 민경우, 디자인의 이해, 미진사, 1995, p.37.



<그림 2> 올덴버그, 빨래집게, 1976, 필라델피아 센터스퀘어

록 하였다. 미국적 팝아트의 모습은 도시적이고 대중문화의 단면을 보여주는 양상으로 전개되었다. 그러나 팝아트의 작가들이 팝아트의 가치를 주장한 데로 현대인의 삶의 모습에 예술표현으로서의 가치를 부여하고자 했던 점에 중점을 둔다면, 다양한 배경과 발전단계를 갖는 각 문화권의 모습에 따라 팝아트의 표현양상은 다양한 모습으로 표현될 수 있다. 따라서 팝아트가 각 문화에서 흔히 발견되는 일상의 이미지나 물체를 미술작품으로 전환시키는 것을 목표로 하며 이를 통해 예술과 삶의 경계를 없애고자 하였다. 시가를 넓히면, 팝아트의 표현양상은 각 지역과 문화별로 다양하게 전개될 수 밖에 없다.

4. 화에디자이에 나타난 환경탐구의 조형적 시각화 유형

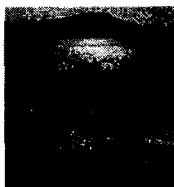
화에디자이에 있어서 환경을 탐구하는 경향은 인간과 이 인간의 삶을 규정하는 요소로서의 환경과의 관계에 주목하여 다각도에서 탐색하고 이를 다양한 조형언어로 시각화한다. 물리적 환경과의 관계를 탐색하는 대표적 경향은 설치미술이 화에디자이에 도입되어 표현되는 경우이다. 그러나 인간에게는 물리적 환경 못지않게 사회, 문화적 환경과의 관계성이 중요하다. 인간의 일상적인 삶을 나타내는 구체적인 오브제들을 통해 삶과 예술의 통합을 시도하는 팝아트적 표현경향과 문화적, 지역적 이미지의 탐구경향에서 이러한 시도를 찾아볼 수 있다.

화에디자이에 나타난 환경탐구의 조형적 시각화 유형은 2장에서 논의한 인간의 환경을 이루는 세 가지 유형인 자연환경탐구, 조형환경탐구, 사회·문화환경탐구의 구분에 의거해 분류하였다.

4-1. 자연환경탐구

4-1-1. 자연환경 Installation

그림 3은 대표적인 설치 화에디자이 작가인 데시가하라 히로시의 작품이다. 이 작품은 자연의 대지가 가지는 아름다운 굴곡을 대나무 설치를 통해 강조하고 있으며 이것은 작품 주위에 있는 수면의 아름다움과 대비되면서도 조화를 이루고 있다.



<그림 3> 히로시 데시가하라, 바람과 함께, 1993, 나오시마섬



<그림 4> 플로라 & 카사바, 1990

을 대나무 설치를 통해 강조하고 있으며 이것은 작품 주위에 있는 수면의 아름다움과 대비되면서도 조화를 이루고 있다.

4-1-2. 지역의 자연이미지(Image of the local nature)

3장에서 논의한 바대로 팝아트가 각 문화에서 흔히 발견되는 일상의 이미지를 미술작품으로 전환시키는 것을 목표로 하였다. 시가를 넓히면 각 문화 특유의 자연의 이미지를 표현한 그림 4와 같은 작품도 동남아 지역 특산의 열대 식물과 과일들을 이용함으로써 남국의 정취를 표현하고 있는 작품이라고 할 수 있다.

4-2. 조형환경탐구

설치작품제작의 양태는 실내조건 사용과 야외조건 사용으로 나눌 수 있다. 야외조건 사용은 다시 4-1-1에서 분류한 자연환경을 이용하는 경우와 여기서 다루는 인공환경(조형환경)을 이용하는 것으로 나눌 수 있다.

4-2-1. 실외조형환경 Installation

그림5는 건물 앞 계단이라는 조형물을 이용한 대나무 설치작품이다. 대나무의 굴곡이 계단의 이미지와 대조를 이루면서도 하강의 느낌을 공유하고 있다.

4-2-2. 실내환경 Installation

그림6은 실내 공간의 특성을 이용한 설치작품이다. 대지의 수평



<그림 5> 히로시 데시가하라, 1997



<그림 6> 요이치 히나타, 1988



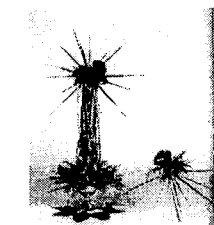
<그림 7> 데시가하라 소후, "車.2", 1951



<그림 8> 이규옥, 1995



<그림 9> 이미립, 아깁 없이 주는 나무-떠나가는 배, 1999



<그림 10> 한성화, EXPO, 1993

적 구조에 조화시킨 그림3의 작품과는 달리, 수직적인 실내구조의 특성과 조화되도록 작품도 수직성을 강조하였으며 넓게 트여진 건물 내부와 조화되도록 공간의 요소를 작품에 적극적으로 활용하였다.

4-2-3. 일상적 삶의 오브제(everyday objects for life)

그림7은 일상생활의 구체적 오브제를 작품 모티브로 사용한 팝아트적 경향의 작품이다. 근대화 초기 도시 삶의 모습을 자동차를 연상시키는 여러 부품들을 사용하여 표현하였다. 이 작품은 이런 삶의 모습에 대해 부정적이라든가 긍정적이라든가 하는 감정의 표현을 배제하였으며 중립적인 입장에서 도시 삶의 한 단편을 나타내고 있다.

4-3. 사회·문화환경 탐구

4-3-1. 지역의 문화이미지(Image of the local culture)

그림 8은 한국이라는 특정 지역의 문화적, 지역적 이미지를 나타낸 예이다. 한국의 전통적 문화 환경의 이미지를 서예가 쓰여진 한지라는 오브제를 이용하여 표현하였다.

4-3-2. 유명 소설(famous novel)

문화적 이미지를 표현하는 화에디자이의 또 다른 표현의 유형은 유명한 문학 작품을 시각적으로 재현하는 것이다. 화에디자이는 식물소재를 사용하는 특성으로 인해 완전히 구상적인 표현이 어렵기 때문에 구체적인 문학의 내용을 추상적인 형상화를 통해 표현하게 된다. 일반적으로 모든 사람들이 알고 있는 고전적인 문학작품을 형상화하는 경우가 많으며 이 경우 작품의 제목이 감상자의 이해에 중요한 역할을 한다.(그림9)

4-3-3. 사회적 이슈(Social issue of the day)

그림10은 1993년 당시 한국에서 EXPO가 열릴 무렵에 제작된 작품이다. 당시 한국사회의 관심의 초점이 되었던 행사에 대한 관심과 경의가 표현되어 있다.

5. 결론

이상을 통해 단순히 자연물을 가지고 자연의 정취를 재현한다는 화에디자이에 대한 일반적인 편견과는 달리, 화에디자인이 동시대적인 예술의 흐름에 동참하여 그 표현가능성을 발휘하고 있음을 작품사례를 중심으로 입증해 보았고 이들 사례들을 관련 미술사조와의 연관성을 중심으로 분석해 보았다. 이처럼 화에디자인은 동시대의 문화, 조형정신의 시각적, 외형적 유형을 반영하면서 문화, 예술의 다양성에 기여하여 왔다. 그러나 이제는 이런 시대 조형정신의 외형적 표현에 머무르는 것이 아니라 화에디자인의 독특한 특성과 기능을 바탕으로 동시대 조형의 내적 가치정립을 적극적으로 이끌고 나가는 역할을 수행해야 한다.