

미니멀 아트와 현대 가구디자인의 연관성 연구

김 두 영¹, 김 명 태^{†,2}

¹공주대학교 대학원 조형디자인학과, ²공주대학교 조형디자인학부

A Study on the Correlation between Minimal Art and the Design of Modern Furniture

Doo-Young Kim¹, Myeong-Tae Kim^{†,2}

¹Department of Formative Design, Kongju National University, Goungju 314-701, Korea

²Major in Furniture Division of Formative Design, Kongju National University, Goungju 314-701, Korea

Abstract: In this study I made an analysis on the background of creating of Minimal Art and thought of its artists during 1950~1960 and their works. Starting from the early Modernism that tried to depict the life of farmers and laborers in the chaos of war and viewing the art as the tools describing the life itself, minimal art took its root as furniture in ordinary life passing through the era of Surrealism and Dadaism. In 20th century, furniture designers were trying to seek new trend of modern furniture in the perspective of balance and immaculateness while excluding emotion and overall feeling through minimalism. These efforts result in the introduction of immaculateness and refinement in furniture design. Hence, this study is to represent a new trend of furniture design utilizing the margin of furniture in complex lives through formative characteristics that minimal art beholds.

Keywords: *minimal art, minimalism, furniture design, ready made, simplicity, repetiton, purism*

1. 서 론

1.1. 연구배경 및 목적

미니멀 아트(Minimal Art)는 1950년대 후반부터 미국에서 시작된 젊은 작가들의 미술경향으로 ‘미니멀’이라는 최소한의 조형 수단을 채택하여 미학적 극소화, 개인의 감정과 표현을 극도로 억제하고 일루전(Illusion : 환영)의 극소화를 의미하는 개념으로 감동, 마티에르 표현 등의 기존 예술개념을

거부하는 것, ‘예술 자체를 위한 예술’을 의미한다.

1960년대 후반에 덴 플레빈(Dan Flavin), 도널드 저드(Donald Judd), 칼 안드레(Carl Andre), 솔 르윗(Sol Lewitt. 1928~2007) 등을 중심으로 미니멀 아트가 활발하게 진행되었다.

미니멀 아트의 조형적 특성으로는 단순성, 물체성, 공간성, 반복성, 환원성이며 모든 것을 원초적 상태로 환원하고 예술의 개념을 확대하여 작가의 주관을 제거하고 작품의 개연성을 드러내고 있다. 그 결과 단순한 격자무늬가 연속적으로 배열되거나 수학적인 원칙에 따라 화면이 분할되는 그림들이 대거 등장하였고, 사용되어지는 색상 또한 화이

2015년 3월 19일 접수; 2015년 4월 13일 수정; 2015년 4월 13일 게재확정

[†] 교신저자 : 김 명 태 (mtkim@kongju.ac.kr)

트나 원색 위주의 단색인 경우가 많았다. 미니멀 아트는 단순한 기하학적 형태로서 반복에 관한 표현과 의미를 다양하게 표출해내는 3차원적 작품들이 많은 것이 특징이다.

이후 1990년대를 전후로 새로운 전기를 맞이하게 되고 미술의 본질과 예술 자체를 위한 예술로서의 기능을 담당하였던 미니멀 아트는 현대 미술의 중요한 축으로 오늘날까지도 여전히 유효하고 앞으로도 지속되어지리라 예측된다(정 2002).

이러한 관점에서 미니멀리즘 가구디자인의 1세대라 할 수 있는 1960년대 작가와 작품을 사례로 하여 그 반복성의 특성을 도출하는 작업은 현대 미니멀리즘 가구디자인 작가 및 작품을 이해하고 분석하는데 있어서 필수적으로 요구되는 작업이라 할 수 있다. 그러므로 본 논문에서는 미니멀리즘 작가와 가구디자인에서 표현된 반복구조와 조형적 특성을 가진 작품 사례를 중심으로 조형적 특성을 도출해 내고자 한다.

1.2. 연구방법 및 범위

미니멀 아티스트들과 미니멀 가구를 남긴 작가들 역시 초기 모더니즘으로부터 탈 영역적인 활동을 하였으며, 미니멀리즘 가구디자인은 과거에도 현재에도 디자인과 예술의 경계에서 상생의 관점을 찾으려는 노력과 함께 발전해 왔다.

미니멀리즘 양식은 유럽과 아시아에서도 나타났으나, 그 주류는 1960년대 미국의 젊은 작가들이 주축이 되어 나타났다고 보는 것이 통설이라고 할 수 있다. 그리고 재료이외의 작가의 주관은 적대적으로 배제된 작품을 선보였으며, 반사되고 투사되어 또 다른 현상을 드러내는 미니멀리즘의 반복성은 내용적으로 포스트모더니즘으로 가고 있는 특징인 단순함 속에 포스트모더니즘이 내포되었다. 이에 따라 1950~1960년대를 중심으로 기하학적 형태구성의 조형성에 관한 분석을 하고자 한다.

조형성을 뚜렷하게 보여주는 솔 르윗과 또 다른 작가들의 작품에 사용된 그 형태적 특징을 분석하기 위한 연구의 방법 및 과정은 다음과 같다. 첫째, 미니멀리즘 가구 디자인의 배경에 대해 알아보고, 도널드 저드, 칼 안드레, 솔 르윗의 작품 사례를

Fig. 1. Alexander Rodchenko, Workers' Club.

통해 그 개념을 파악하고, 조형 영역의 확대와 그 가능성을 모색한다. 둘째, 조형적으로 표현된 대표 작가들의 작품 속에 표현된 구조적 특징이 어떻게 구성되었는가를 파악한다. 셋째, 20세기 현대가구에 나타나는 미니멀 가구의 디자인의 대표적 사례를 제시하였으며, 조형적 특징을 비교 분석하고 도출해 내기 위한 범위로 한정한다.

2. 미니멀리즘 가구디자인의 배경

2.1. 초기 모더니즘

1917년 러시아는 2월 혁명이 일어나고, 예술과 디자인과 건축사이의 차별을 해체하는, 새로운 이데올로기를 주장하는 구성주의 운동이 일어난다. 그 영향으로 예술가들은 새롭고 기하학적인 스타일의 기조(基調)에 대한 정의를 내리게 된다.

대표적 구성주의 작가로 알렉산더 로드첸코(Alexander Rodchenko, 1891-1956)와 아이린 그레이(Eileen Gray, 1878-1976)가 있으며, 알렉산더 로드첸코의 작품은 효율적이고 융통성 있는 공간 활용이라는 두 가지 공식에 기반을 두고 제작된 작품이다(Fig. 1).

아이린 그레이는 오늘날 모던디자이너라고 칭하는 스타일을 1920~1930년대에 개척한 유일한 여성 디자이너, 르 코르뷔제, 미스 반 에어로에, 마르셀 부로이어와 함께 세계 디자인 역사에 이름을 남긴 입지전적 여류 가구디자이너이다. 색다른 소재를 사용, 1920년 후반에 이르러 기하학적 형태, 강철판과

Fig. 2. Airin gray, Adjustable Table E 1027.

Fig. 3. Alvar Aalto, Lounge chair with laminated birch.

같은 신소재 그리고 대량생산 개념을 받아들여 제품에 반영하였으며, 대표적인 작품으로 ‘Adjustable Table E 1027’이 있다(Fig. 2).

또한 바우하우스의 교수인 조셉 알버스(Josef Albers, 1888-1976)의 독특하고 간결하며 영속적인 화면들은 미니멀아트의 작가들에게 영향을 주었다. 그러나 미니멀아트는 그 개성적인 성격, 극단적 인간 결절, 기계적인 엄밀성 등이 장점인 동시에 한계가 되었다.

2.2 초현실주의

초현실주의와 추상표현주의에서 자주 표현되는 흐느적거리는 물체 즉, 장 아르프의 조각 ‘타원형 불 위의 인간 구현체’에서 표현된 유기적인 형태는 도자기, 유리제품, 가구를 비롯하여 자동차 등 모든 일상용품의 디자인까지 유행하기 시작하였다.

가구 분야에서는 핀란드의 알바 알토(Alvar Aalto, 1898~1976), 한스 웨그너(Hans J. Wegner), 미국의 찰스 임스(Charles Ormond Eames)와 이에로 사리넨(Eero Saarinen)의 의자와 허만 밀러의 가구들이 유기적인 형태로 디자인되기 시작하였다.

알바 알토는 유기적인 모더니즘 선구자이며 최초의 기능적인 ‘Turun Sanomat (1927) Building’으로 인정을 받았고, 적층 목재, 합판 본딩, 모울딩

Fig. 4. Alvar Aalto, Cantilevered chair.

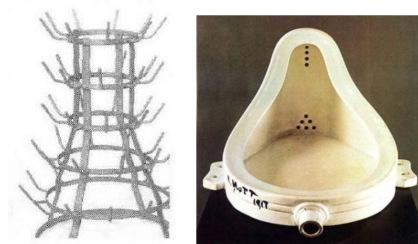

Fig. 5. Marcel Duchamp.

합판을 수직의자에 실험하였다(Fig. 3).

인간중심의 혁신적인 이 디자인들은 합판을 새 재료로 수직, 수평적 요소와 연결하고 의자 다리를 좌석에 부착시켰다.

자유롭게 흐르는 곡선은 당시 대칭이 지배적이었던 전통 디자인에 대한 반향이었고, 핀란드 호수의 펼쳐지는 해안선과 지형운곽을 묘사하면서 화병들도 유기적으로 성장하게 재현시켰다. 이러한 독창적 디자인의 창시에 일환으로 지극히 기하학적 형태와 금속재료를 거부한 알토는 인류와 자연의 연관성에 영감을 받아, 스칸디나비아 디자인 철학의 핵심 좌장이 되었다(Fig. 4).

2.3 다다이즘(Dadaism)

인간 존재의 모든 가치가 발취되고 사물의 다각적 면이 존재하는 것을 알아내기 위하여 각각의 사물과 생각이 전도되고 교체되며, 그 속에서 벌어지는 자유의 강렬한 물결을 효율적으로 표현된 것이 ‘다다’였다. 기존의 미술기법을 전면 부정하였고, 무연성(無緣性)을 강조한 예술을 추구하여 오브제, 콜라주를 그 기법으로 사용하였다(Fig. 5).

현대 가구 디자인에서 나타난 오브제적 표현은

Table 1. Background of Minimalism Furniture Design

초기 모더니즘	초현실주의	다다이즘
↓	↓	↓
알렉산더 로드첸코, 아이린 그레이, 조셉 알버스	알바알토, 한스 웨그너, 찰스 임스, 이에로 사리넨	마르셀 뒤샹
↓	↓	↓
구성주의적, 기하학적 조형	유기적 조형, 인간중심의 혁신적 디자인	무연성 강조, 디자인에서 오브제사용, 가구디자인 개념 정립

1960년대 전후 팝아트의 등장과 함께 예술이 대중화 되고 전반적으로 확산되면서 디자인 분야에서도 자유롭고 새로운 미학적 표현의 발견과 조형성을 추구하였다. 또한 기성제품의 일부분을 가구에 응용하는 레이메이드적 표현이나 일상용품의 확대, 변형으로 새로운 이미지를 부여하는 상징적인 표현이 되었다.

대표적 작가 마르셀 뒤샹(Marcel Duchamp, 1887~1968)은 대량생산된 병 걸이에 사인을 하고 레디 메이드(Ready-Made)라고 이름 붙인 시리즈의 첫 번째 작품을 내놓으며, 가구디자인 개념에 대한 직접적인 질문을 던지는 등 뒤샹의 영향력은 미니멀 아티스트들에게 직접적인 영향을 미쳤다 (Table 1).

3. 미니멀리즘의 조형적 특성

미니멀 아트는 작가의 주관을 배제함으로써 사물의 고유한 특성을 제시하는 것으로 압축해 볼 수 있다. 이는 현상학적인 방법을 통해 평면성이나 화면 지지체의 형태(Shape of Support)를 근본적인 물체로 환원시켜 종래의 회화와 조각 개념간의 경계선을 와해시키는 것이다.

이는 최소한의 것으로 축소된 예술의 형태를 가지면서도 그 안에 내재된 의미는 사물을 위한 사물 즉, ‘순수주의의 표명’이라는 의미를 획득한다. 이들 작품의 공통된 조형적 특징은 단순성, 명료성, 반복성, 사물성으로 분석된다.

첫째, 단순성은 단순한 기하학적 형태를 사용했으며, 이미지와 조형요소를 최소화하여 기본적인 구조로 환원시킴, 부분이 아닌 전체를 강조, 원

형이나 정육면체 등의 단일입방체의 사용과 같은 규격의 크기, 단색의 사용 등으로 단순함을 강조하였다.

둘째, 명료성은 미니멀리즘 작가들은 단단한 가장 자리뿐만 아니라 색채나 소재에 의해서도 이러한 특징이 나타나는데 순수한 색조대비와 비교적 개성 없는 색채, 알루미늄, 강철 등의 공업재료의 사용으로 명료성을 획득하였다.

셋째, 반복성 미니멀 아트는 어떤 물체간의 계층적 관계를 허용하지 않는 비관계적 구도를 형성함으로써 반복성을 가졌다.

넷째, 사물성은 단순한 물체로서의 성격을 의미하고, 형태로서 근본적인 해결책을 제시함으로써 3차원의 실제 공간으로 접근할 수 있는 계기가 되었다. 미니멀리즘 작가들은 평면에서 일루전(Illusion)을 제지하기 위한 노력으로 보다 객관적이고, 중성적이며 대상을 표현하는데 무관한 오브제 그 자체를 제시하였다. 다섯째, 순수성은 미니멀 아트에서 본질적으로 이미지나 수사에 관심이 있는 것이 아니라, 이를 만들어내는 원천적인 것에 관심을 표명하고 본질을 추구하려는 순수성을 가졌다.

4. 미니멀아트의 조형적 특징을 활용한 현대 가구 디자인 적용사례

4.1. 20세기 미니멀 아티스트의 가구디자인 적용 사례

‘ABC아트’, ‘거부미술(Rejective Art) 또는 ‘즉물주의’(Literalism)라고 불리는 미니멀리즘은 1960년대 후반 미국에서 태동했으며, 이 사조의 창시자인 한 사람인 도널드 저드(Donald Judd, 1928~1994)

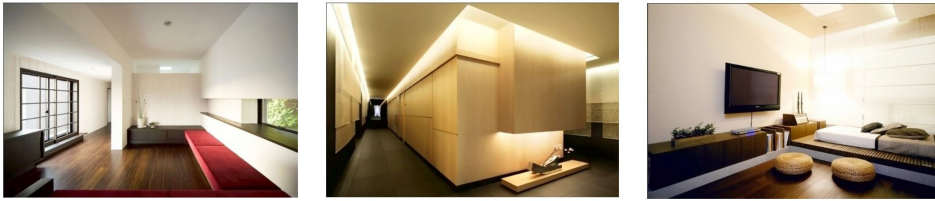

Fig. 6. In 1990's, the minimal furniture.

Fig. 7. The Italy brand Alri bar mini scratch furniture design.

Fig. 8. The Italy brand Molteni & C bookcase.

는 칼 안드레(Carl Andre), 솔 르윗(Sol Lewitt), 로버트 모리스(Robert Morris)와 함께 전통적인 미술의 재료와 제작방법에 새로운 변화를 이끌어왔다. 미니멀 아티스트들은 조각, 건축, 실내디자인, 가구디자인 등 광범위한 영역을 오가며 활발한 활동을 하였다. 그들의 작품을 어떻게 바라볼 것인가는 평단들과 작가들 스스로도 상반된 견해 차이가 존재한다.

콘스탄틴 그리치치(Konstantin Grcic), 나오토 후가사와(Naoto Fukasawa)는 극소화, 간결화된 실용 가능한 가구를 선보였으며, 20세기 현대 미니멀 가구디자인의 경향을 가장 잘 표현한 작가이다 (Fig. 6).

현대가구의 브랜드별 디자인 중 미니멀 개념을 도입한 브랜드는 이태리 가구디자인 브랜드 알리바, 몰테니 앤 씨(Molteni & C)가 있으며, 몰테니 앤 씨는 혁신적이고 미니멀한 디자인, 진보적 테크놀로지 그 명성을 이어가고 있다(Figs. 7~8).

4.1.1. 도널드 저드(Donald Judd, 1928~1994)

미국의 대표적인 미니멀리스트 중 한 사람인 도널드 저드의 작품은 단순하고 깔끔하다. 형태를 명료하게 구성한다. 재료는 플렉시 글라스나 알루미늄, 철강, 합판 등 산업 자재이다. 첫 번째 출발은 길거리에서 주운 사각형의 나무박스였으며 엄격하고 비개성적이며, 감성보다는 이성을 강조하는 미니멀리즘 개념을 주장한다. 하나의 기하학적 형태를 최소한도의 기본적 구조로 환원하였고 동일단위의 직육면체를 반복 전시한 그는 미니멀리즘을 가리켜 “사람들이 미술에서 꼭 필요한 것이라고 흔히 생각하는 요소들을 제거한 것”이라고 정의를 내렸으며, 동양사상과 여백의 미를 반영하는 것에도 힘썼다.

플래빈 저드는 “아버지는 ‘미니멀리스트’가 아니라 ‘맥시멀리스트’였다. 가구와 건물, 그리고 그 공간까지 삶 전체를 아우르는 조화를 중요하게 생각했기 때문”이라고 강조했다.

Fig. 9. Donald Judd, Unintitled. 1928~1994.

Fig. 10. Sol Lewitt. 1928~2007.

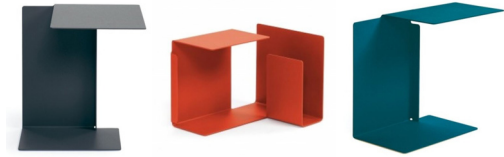

Fig. 12. Konstantin Grcic.

Fig. 11. How High the Moon 1986 Shiro Kuramata/Vitra.

Fig. 13. Konstantin Grcic (1988~1990) Mayday Lamp.

도널드 저드의 작품은 형태 또는 그 제작과정이 지극히 단순하며, 작품의 배열과 작업원리에 있어서 개념적인 측면을 지니고 있다(Fig. 9).

4.1.2. 솔 르윗(Sol Lewitt, 1928~2007)

솔 르윗은 미니멀과 개념 미술의 창시자라고 여겨질 정도로 현대 예술에 큰 영향을 미친 예술가이다. 수학적 계산을 통한 작업으로 형태의 반복과 배치를 통해 미니멀리즘의 개념을 정립했다. 뉴욕 현대미술관에서 일하면서 미니멀리즘의 대표적 작가들과 교류를 하게 되며 큰 영향을 받아 추상표현주의를 멀리하고 인식과 언어, 반복의 문제에 관심을 갖고 작품으로 표현하게 된다. 특히 큐브의 규칙과 수학적 구조에 의한 반복과 대칭을 시각적으로 나타내었다(Fig. 10).

4.1.3. 시로 구라마타(Shiro Kuramata, 1934~1991)

좌식 생활이라는 문화적 한계점을 벗어나 일본의 가구디자인을 세계에 알리고 자국의 문화 특수

성을 부각시키는데 공헌했다. 1960년대 후반부터 상업공간 디자인에서 미니멀 아트와 개념미술의 영향을 받은 가구디자인을 발표하였으며, 1980년대 포스트모더니즘의 기호학적 디자인을 선보임으로써 세계시장에 그의 디자인을 알렸다. 구라마타 시로의 디자인 특징은 기능과 형태의 연관성을 의도적으로 해체시켜 오브제가 가질 수 있는 디자인 형태를 가장 극적으로 보여주었다. 또한 디자인 전반에는 자연에 대한 동양적 사상이 자리 잡았다(Fig. 11).

4.1.4. 콘스탄틴 그리치치(Konstantin Grcic, 1988~1990)

미니멀 한 가구디자인을 했으나(Fig. 12), 구별되어진 것은 사람과 친숙할 수 있는 기능성을 강조하였으며, 가구를 만드는데 있어서 소재의 엄격함을 유머로서 완화시켜주는 표현을 하였다. 대표작품은 'Mayday-Lamp'가 있다(Fig. 13).

Table 2. Furniture Design Works of 7 Minimalism Artistes

	작가와 작품사례						
	아이린 그레이	알바알토	도널드 저드	솔 르윗	구라마타 시로	콘스탄틴 그리치치	나오토 후가사와
60대 이전	 	 					
70대							
80대							
90대 이후			 	 		 	

Fig. 14. Common Modular Sofa System by Naoto Fukasawa for Viccarbe.

4.1.5. 나오토 후가사와(Naoto Fukasawa)

일본 기반의 디자이너가 만든 미니멀 디자인 나오토 후가사와의 소파와 벤치, 우아한 구성이 모듈형 시스템으로서 깨끗한 구성을 유지하는 디자인이다(Fig. 14, Table 2).

4. 결론

미니멀리즘 작가들의 기조(基調)적인 조형원리 연구에 중점을 두고 현대미술에서 미니멀 아트의 조형원리가 잘 나타나는 사례작품들과 그 유형들

을 고찰하였다. 1950년대 이전부터 시작되어 1990년대 후반 다시 전성기를 맞이하기까지 미니멀 아티스트인 도널드 저드, 칼 안드레, 솔 르윗, 시로 구라마타, 콘스탄틴 그리치치, 나오토 후가사와 등 가구디자인 작품의 작가와 그 사례를 중심으로 하여 미니멀리즘 가구디자인의 조형세계와 특성을 도출해 내었다. 첫째는 구성주의적이고 기하학적 형태의 조형성, 둘째는 물성의 극대화를 바탕으로 유기적 조형성과 인간중심의 디자인을 혁신적으로 추구하였다. 셋째는 무연성을 강조하였으며, 오브제를 사용하였고, 마르셀 뒤샹의 영향을 받아 나타난 새로운 예술개념의 표출에 의한 조형성으로 요약된다.

1990년대를 전후하여 예술과 디자인 전반에 일련의 현상으로 나타난 미니멀리즘은 세기말에 처음 나타난 사조가 아니라 포스트모더니즘의 주류 아래 잠시 주춤해 있다가 1960년대에 이르러 조각가 및 예술가들을 중심으로 발원되었다.

현대 가구디자인은 미니멀아트의 조형적 특징인 물성과 극소화, 단순함을 응용함으로써 다양하고 새로운 양식(樣式)의 디자인이 개발될 수 있을 것이며, 가구디자인 경향의 한 장르로서 당위성을 가지고 발전되리라 생각한다. 이에 본 연구 논문에서는 ‘미니멀’ 개념을 통해 디자인 미학의 기준을 감정과 정서가 배제되거나 최대한 축소된 질서와 균형의 관점에서 현대가구의 새로운 방향을 찾으려 했으며, 미니멀아트의 특성을 이용하여 복잡 다양한 생활 속에서 기하학적이고 극소화된 단순형태의 조형성에 동양의 여백을 살리는 것이 새로운 디자인 영역으로서 그 위치를 구축할 수 있는 적절한 방법임을 제시하고자 했다.

참 고 문 헌

- 계루진. 2002. 반복의 원리를 응용한 Brooch Design 연구. 서울산업대 산업대학원 석사학위논문.
- 노버트 린튼, 윤난지 옮김. 2003. 20세기의 미술. 예경. 294쪽.
- 로버트 앳킨스, 박진선 옮김. 1997. ART SPEAK-현대 미술의 개념풀이. 시공사.
- 신지은. 1995. 반복적 구성에 의한 기하추상조각 연구. 이화여자대학교 대학원 석사학위논문.
- 유순희. 1998. 반복에 의한 직물패턴 연구: 블록 능직 (Block twill)을 중심으로. 이화여자대학교 디자인대학원 석사학위논문.
- 유희범, 성정환. 2009. 반복 구성을 통한 미디어 아트 연구. 한국기초조형학회 10(4): 197-205.
- 이상미. 2014. 솔 르윗 작품에 나타난 반복 구조를 응용한 장신구 디자인 연구. 한국기초조형학회 15(4): 339-347.
- 최병훈, 김진우. 2006. 미니멀리즘 가구디자인의 근원과 조형세계에 관한 연구 -미니멀 아티스트의 가구디자인 사례를 중심으로-. 한국가구학회 17(2): 89-100.
- 최자미. 2003. 구라마타 시로(창오사냥)의 가구디자인에 관한 연구. 홍익대학교 대학원 석사학위논문.
- 홍석백. 2010. 미니멀 아트의 반복성을 이용한 주얼리 디자인 연구. 정보디자인학연구 15: 217-226.
- Jung Joon Mo. 2002. Minimal, Maximal. Eol & Al. p.68.
<http://altamira21.blog.me/220103443312>.
<http://blog.naver.com/freeinternet/10157645827>.
<http://blog.naver.com/momas88/60204617017>.
<http://blog.naver.com/xingfudeji/10119107295>.
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Andre (위키백과).
<http://cafe.naver.com/ackonkuk/751>.
<http://cafe.naver.com/midgroup/96>.
<http://sinilkk.blog.me/120171052341>.
<http://www.paradisegroup.co.kr/kor/cyber/magazine.Art>.