

아르누보의 특성을 활용한 아트 마스크 융합디자인 연구 -구스타프 클림트 작품을 중심으로-

강은주, 박리라*
동신대학교 뷰티미용학과 교수

A Study on an Integrated Design for Masks through the Use of the Characteristics of Art Nouveau -Centered on the Works by Gustav Klimt-

Eun-Ju Kang, Li-La Park*
Professor, Department of Cosmetology, DongShin University

요약 본 연구는 아르누보의 특성을 활용한 아트 마스크 디자인 제안이다. 선행연구를 바탕으로 아르누보의 특성을 곡선적 표현, 여성적 표현, 자연주의적 표현, 반복적 표현으로 분류하였으며 각 특성에 따라 아르누보의 대표화가 구스타프 클림트의 작품을 4점 선정하였다. 선정된 작품을 모티브로 아트 마스크에 리디자인하였으며 작품 제작에 따른 결과로는 첫째, 아르누보의 특성을 아트 마스크에 디자인 할 수 있는 가능성과 방법론을 모색하였다. 둘째, 아트 마스크에 표현될 수 있는 범위와 방식을 넓혀 다양한 소재에 따른 접근성을 높였다. 셋째, 아트 마스크와 미술사조의 융합은 아트 마스크의 작업 조건에 충분했다. 이러한 연구결과를 토대로 향후 아트 마스크에 표현될 수 있는 소재가 무궁무진해지길 바라며 메이크업 분야로서 아트 마스크의 위상이 더욱 높아지길 기대해본다.

주제어 : 융합, 아르누보, 아트 마스크, 구스타프 클림트, 특성

Abstract This study is a proposal for art mask design through the use of Art Nouveau. Based on precedent studies, its characteristics have been divided into a curvy expression, feminine expression, naturalism expression, and a repetitive expression. The four pieces by Gustav Klimt, a signature artist of Art Nouveau, have been selected. With the motif from them, the art masks were redesigned and the following results have been obtained. First, the study sought out a possibility and the methodologies to apply Art Nouveau to the art mask design. Second, the study has improved the accessibility to materials by increasing the scopes and methods of the art masks. Third, an integration of the art masks with the art history has provided a suitable condition for them. Based on such study results, it is expected that art mask materials could be developed and their status, as a field of makeup, could be raised.

Key Words : Convergence, Art Nouveau, Art Mask, Gustav Klimt, Characteristics

1. 서론

정보화·다양화 시대인 사회구조 속에서 현대인들은 감성코드에 맞는 창의적이고 혁신적인 것과의 소통에

중점을 두고 있다. 이러한 변화는 경제, 문화, 예술 등의 폭넓은 분야에서 각자의 표현 방식으로 표출되고 있으며 메이크업의 한 분야인 아트 메이크업에서도 일어나고 있다. 아트 메이크업은 아티스트의 예술성이 드러나

*Corresponding Author : Li-La Park(dalki2722@hanmail.net)

Received July 27, 2021

Accepted September 20, 2021

Revised September 2, 2021

Published September 28, 2021

는 분야로 창의적 사고가 요구되는 사회적 욕구와 정신에 그 흐름을 같이 한다. 창의적 사고를 일으키는 방법 중 아트 메이크업과 미술사조와의 융합은 하나의 방법일 수 있으며 최근 다양한 형태와 구성 방식으로 융합되어 발전해 가고 있다. 19세기 초에 나타난 아르누보는 화려한 장식 양식으로 다양한 예술 분야에서 모티브로 사용되고 있으며 그 중심에는 장식성과 예술성이 강한 구스타프 클림트가 있다. 클림트는 전세계에서 인기 있는 화가 가운데 한 사람으로 본인이 가진 사회적 상황과 직결되는 범위 내에서 작품의 새로운 의미를 찾고자 했으며 화려하면서 세련된 새로운 감각을 작품에 표출해냈다[1]. 그의 작품 속 주요 주제로는 에로시티즘, 인간의 삶과 죽음, 사랑과 성이 있으며 아르누보의 장식적인 양식을 선호하며 자신만의 작품 세계관을 구축하였다.

클림트의 회화적 특성을 엿볼 수 있는 아르누보의 관련 선행연구를 살펴보면 최경옥(2009)[2]은 아르누보 문양 이미지를 응용한 바디페인팅 작품을 제작하였고 김명지(2009)[3]는 아르누보 문양을 응용한 아트 메이크업에 관한 연구를 하였다. 이렇듯 아르누보를 활용한 아트 메이크업의 연구는 빈번히 이루어지고 있으나 구체적인 작품 특성을 활용한 연구는 미흡하다. 이에 본 연구에서는 아르누보의 특성을 활용하여 아트 마스크 디자인을 제안하고자 한다. 아트 마스크는 아트 메이크업의 표현 영역 중 하나로 얼굴의 형태를 지닌 조형 마스크에 예술적 감각으로 표현하는 예술작품이다. 창조적 특성을 지닌 아트 마스크는 그 예술적 가치와 미적 가치가 부각되어 메이크업의 필수 분야로 자리매김하고 있다[4].

본 연구의 목적은 다음과 같다.

아르누보와 클림트의 작품 세계를 고찰한 후 폭넓은 시각으로 접근함으로써 아트 마스크에 표현될 수 있는 범위와 방식을 넓히고자 한다. 이로써 아트 마스크의 창의적인 디자인 개발에 도움을 주며 다양한 소재에 따른 접근성을 높이고자 한다. 또한 아트 마스크의 활용 가능성을 극대화하고자 하며 더 나아가 예술적 통찰력이 끊임없이 요구되는 아트 메이크업의 새로운 미적 추구와 발전 방향을 모색하는데 본 연구의 목적이 있다.

2. 이론적 배경

2.1 아르누보의 개념 및 특성

아르누보(Art Nouveau)는 ‘신미술’이라는 뜻으로

19-20세기 초에 걸쳐 서유럽 전역에 유행한 장식미술의 양식이다[2]. 당시의 섬세함과 정교함이 결여된 기계 문명과 진부함이 경화된 실증주의에 대한 반발로 시작[5]되었으며 아르누보라는 용어는 독일 태생의 지크프리트 빙(Siegfried Bing, 1838-1905)이 1895년 설립한 화랑 「메종 드 아르누보(Maison de l'Art Nouveau)」에서 유래되었다[6]. 아르누보는 과거의 역사주의를 타파하는데 목적이 있었지만, 그것은 과거의 양식을 거부한 것이 아닌 정통파들이 지녔던 잘 알려지지 않은 진부한 것들을 개척해나가는 것이었다[7]. 또한 형성과정에 있어 막대한 영향을 끼쳤던 것은 이국취향과 오리엔탈리즘으로 이는 보다 새로운 것과 색다른 것을 추구하는 의욕에서 비롯된 것이었다[8].

새로운 예술로서의 아르누보는 ‘제 2의 르네상스’라고 일컬어지며[9] 현실에서 도피하고 외부세계를 표현하기 위해 사실적, 직설적인 표현보다는 주로 상징적이면서 환상적인 표현 방법을 사용하였다[10]. 아르누보는 자연에서 새로운 형태를 찾아 표현하였으며 각국의 문화와 예술 중심지에서 건축, 디자인, 회화 등 여러 분야에 걸쳐 다양한 형태와 의미로 나타났다.

아르누보의 특성을 잘 나타낸 화가로는 구스타프 클림트가 있으며 19세기말 새로운 양식을 창조하려는 의지를 담은 아르누보는 클림트의 독자적인 양식에 주요한 영향을 끼쳤다[1]. 아르누보의 영향을 받은 그는 자신만의 독창적인 장식 회화를 구현하였으며 본 연구에서는 작품 특성이 두드러지는 클림트의 작품을 중심으로 연구하였다.

2.1.1 곡선적 표현

아르누보는 식물의 형태에 기초하여 자유롭게 흐르는 선을 가장 중시하였다. 꽃과 식물, 여인 등의 형태를 모티브로 하여 유동적인 형식을 사용[11]하였으며 곡선의 반복에 의한 리듬감과 율동감을 특색으로 하였다.

Fig. 1. Tree of Life, 1905 Fig. 2. Fulfillment, 1909

Fig. 1, 2는 곡선적 표현을 완벽하게 재현해 내고 있는 작품으로 클림트의 모자이크 벽화 중 최고의 걸작으로 평가받고 있다. 소용돌이치는 나뭇가지의 모습은 생명의 연속성을 의미하며 부드럽고 유기적인 형태를 보이고 있다. 장식적 패턴으로 가득 채워진 나무와 사람 이미지의 모든 패턴은 조화롭게 공존하며 어우러져 있다.

2.1.2 여성적 표현

아르누보에서는 어느 시대보다 여성이 주요한 테마가 되었으며 여성의 나체가 중요한 장식 모티브로 사용되었다[12]. 그 당시 많은 저술가들은 여성의 아름다움에 있어 고상한 내면의 미와 신체 외면의 아름다움을 동격시 하고[13] 매력이나 매혹, 매력 등의 특성들을 강조함으로써 여성의 에로틱한 모습을 자유로이 표현하였다[12].

Fig. 3. Judith I, 1901

Fig. 4. The Maiden, 1913

Fig. 3은 환상적이며 몽롱한 눈빛의 퇴폐적인 분위기로 관능적인 모습을 하고 있다. 기하학적이고 상징적인 금빛 장식에 둘러싸여 시각적 아름다움의 극치를 보여 준다. Fig. 4는 기존의 질서를 무너뜨리는 독창적인 화면 구성에서 각각 다른 각도와 포즈로 신비스러우면서 매혹적인 여성들의 이미지를 표현하고 있다.

2.1.3 자연주의적 표현

아르누보 작가들은 자연적인 모티브를 찾아 자연주의 및 기술적 완전함과 예술적 창의성을 추구하는 가운데 새로운 양식을 창조하였다[14]. 주로 식물의 넝쿨 및 꽃과 줄기, 유기적인 생명체를 모티브[12]로 하여 추상적이고 상징적인 특징을 나타냈다.

Fig. 5는 클림트의 관능적인 에로티시즘과 화려함을 주제로 표현하지 않고도 자연주의적 표현만으로 장식적인 양식을 아름답게 표현[15]해 내고 있다. Fig. 6은 장식적인 문양과 꽃의 강렬한 색채가 돋보이는 작품으로 꽃무더기에 둘러싸인 창백한 여인의 모습이 인상적이다.

Fig. 5. Country Garden with Sunflowers, 1906

Fig. 6. Dancer, 1914-16

2.1.4 반복적 표현

아르누보는 직선과 삼각형, 사각형 등의 기하학적인 선과 도형을 주로 응용하여 반복적으로 표현함으로써[16] 통일된 디자인의 조화와 규칙성을 부여하고자 하였다.

Fig. 7. Mosaic decorative pattern for the Stokle mansion, 1905-19

Fig. 8. Kiss for the whole world, 1902

Fig. 7은 평면적 장식성이 돋보이는 작품으로 추상적이지만 자세히 보면 사람의 형상을 하고 있다[17]. 작품 윗부분의 흰 사각형이 사람의 얼굴로 보이며 이를 중심으로 사각형, 삼각형, 구 등의 도형들이 반복적으로 표현되었다. Fig. 8 역시 남녀의 모습을 중심으로 기하학적인 선과 도형들이 대칭을 이루며 반복적 표현 특성을 나타내고 있다.

2.2 아트 마스크

아트 마스크(Art Mask)는 예술적 성향이 강한 아트 메이크업의 한 분야로서 아티스트의 창의적 사고와 감성을 표현한다. 인체에 행해지는 메이크업의 주요 분야와는 달리 이목구비의 형태를 지닌 마스크 또는 직접 제작한 마스크에 작업하는 등 생명력이 없는 마스크에 행해지므로 표현 방법과 표현 재료에 있어 어떠한 제한이나 규제는 없다. 새, 식물, 동물 등의 자연에서 얻을 수

있는 소재, 형태, 문양을 모티브로 이미지를 형상화할 수 있으며 사랑, 희망, 죽음 등의 추상적인 소재로 아티스트의 작품 의도에 따라 작품화[18]할 수 있다. 이렇듯 아트 마스크는 제작하는 것에 있어 자유분방하여 아티스트의 예술적 감각을 녹아내리기에 적합하다. 각종 대회 및 교육기관에서 활발히 표현되고 있으며 최근에는 대학 입시 실기시험 중목으로 출제될 만큼 메이크업 분야에서의 그 영향력이 크다.

3. 연구 방법

본 연구는 메이크업의 창의적 사고 표현 영역으로서 각광받고 있는 아트 마스크에 아르누보의 특성을 활용한 작품 제작으로 진행된다.

연구 방법으로는,

첫째, 아르누보와 아트 마스크에 관한 이론적 자료를 선행연구와 전문서적, 인터넷 사이트를 중심으로 구축하였다.

둘째, 구축된 자료를 토대로 아르누보의 특성을 곡선적 표현, 여성적 표현, 자연주의적 표현, 반복적 표현으로 분류하였다.

셋째, 아르누보의 대표화가 구스타프 클림트의 작품을 각 특성에 따라 선정하였다.

넷째, 선정된 작품을 모티브로 아트 마스크에 다양한 방법과 시각으로 총 4작품 제작하였다.

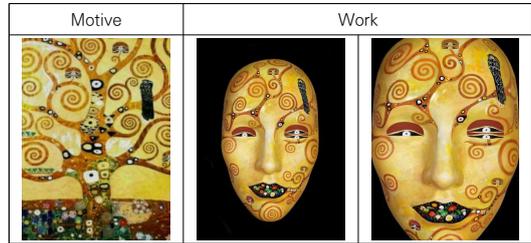
표현 재료는 고급 소재로 된 흰색 마스크에 발색력과 접착력이 우수하고 내구성이 좋은 아크릴 물감을 사용하여 제작하였다.

4. 결과 및 고찰

4.1 작품 I

Table 1은 작품<생명의 나무, 1905>을 모티브로 제작하였다. 아르누보의 특성 중 곡선적 표현을 적용한 것으로, 작품을 둘러싸고 있는 나선형 곡선의 나뭇가지에서 부드러운 울동감이 느껴진다. 아래위로 겹쳐진 나무 열매를 눈에 배치하여 작품의 중심을 잡았으며 전체적인 색상 배색과 디자인에서 따뜻함과 정서적 안정감을 준다. 나무 줄기에 도형들을 자주 등장시킴으로써 작품의 재미를 더하였으며 다채로운 꽃으로 구성된 입술에서 유니크한 컬러 감각이 돋보이는 작품이다.

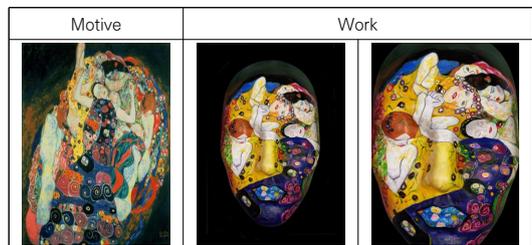
Table 1. Curvy expression

4.2 작품 II

Table 2는 작품<처녀, 1913>을 모티브로 제작하였다. 아르누보의 특성 중 여성적 표현을 적용한 것으로, 타원형으로 둘러싸인 여인들의 화면 배치는 비구성적 형태를 보이며 추상성이 두드러진다. 아트 마스크의 눈을 중심으로 다양한 각도의 여성들 모습을 담아 유연한 곡선의 아름다움을 강조하고자 하였으며 작품 속 기하학적인 도형의 집합에서 자유분방한 느낌을 준다. 노랑과 남색의 보색 대비가 일어나면서 강렬한 색의 조화가 도드라지는 작품이다.

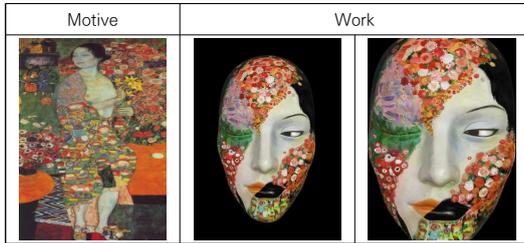
Table 2. Feminine expression

4.3 작품 III

Table 3은 작품<무희, 1914-1916>을 모티브로 제작하였다. 아르누보의 특성 중 자연주의적 표현을 적용한 것으로, 각양각색의 무늬와 꽃으로 뒤덮인 아트 마스크에서 다채로운 컬러감이 돋보인다. 작품 속 여인의 곡선미와 얼굴 이미지를 아트 마스크에 그대로 살려 오묘 하면서 매혹적인 여성의 이미지를 강조하였으며 꽃 흐름에 따른 화면 배치, 풍부하고 화려한 색의 결합으로 구성된 작품이다.

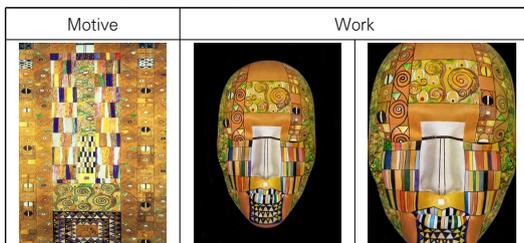
Table 3. Naturalism expression

4.4 작품Ⅳ

Table 4는 작품〈스토클레 저택의 모자이크 장식 도안, 1905-1919년경〉을 모티브로 제작하였다. 아르누보의 특성 중 반복적 표현을 적용한 것으로, 다양한 도형의 평면적이고 규칙적인 패턴이 돋보인다. 반복에 의한 좌우 디자인의 구조로 모던하면서 클래식한 느낌을 주었으며 선과 연결되는 도형을 아트 마스크의 눈으로 표현함으로써 작품에 재미를 주었다. 정교한 선과 도형이 다채롭게 결합된 형태 구조로 오리엔탈 느낌의 장식성이 강조된 작품이다.

Table 4. Repetitive expression

본 연구의 결과는 다음과 같다.

첫째, 이론적 고찰을 통해 아르누보의 특성을 아트 마스크에 디자인 할 수 있는 가능성과 방법론을 모색할 수 있었다.

둘째, 작품 제작함으로써 아트 마스크에 표현될 수 있는 범위와 방식을 넓혀 다양한 소재에 따른 접근성을 높일 수 있었다.

셋째, 아트 마스크와 미술사조의 융합 디자인은 예술적 특성과 감각을 지닌 아트 마스크의 작업 조건에 충분했다.

5. 결론

아트 마스크는 아트 메이크업을 표현하는 하나의 수

단이자 새로운 분야로 창조적이고 실험적인 시도가 가능하여 각광받고 있는 분야이다. 이러한 아트 마스크의 표현 수단으로 추상적 또는 구성적 양식의 미술사조는 좋은 소재가 되며 아트 마스크뿐만이 아닌 여러 분야에서 핵심적인 소재로 자주 등장한다. 이렇듯 서로 다른 분야가 융합된 사례는 빈번히 일어나고 있으며 융합적인 사고와 그에 따른 접근 방식은 필수 조건으로 자리 잡았다. 이에 본 연구자는 아르누보의 특성을 활용한 아트 마스크 디자인을 제안하고자 한다. 이론적 고찰을 토대로 아르누보의 특성을 곡선적 표현, 여성적 표현, 자연주의적 표현, 반복적 표현으로 분류한 후, 각 특성에 따른 구스타프 클림트의 작품을 모티브로 연구를 수행하였다.

본 연구 결과 아르누보 특성을 활용한 아트 마스크 디자인 제안은 창의적이고 독창적인 예술적 가치가 지대하다는 것을 알 수 있었다. 또한 다양한 분야의 융합을 통해 영역 확대 및 차별화된 디자인 창출의 방향성을 제시할 수 있었다.

이 연구의 한계점은 아트 마스크에 대한 선행연구가 부족하여 이론적 자료 수집이 한정적이라는 점이다. 향후 다양화·개성화를 갖춘 아트 마스크의 심도 있는 연구가 폭넓게 이루어지기를 바라며 본 연구가 그에 기초 자료로 활발히 활용되기를 기대해본다.

REFERENCES

- [1] K. H. Lee. (2008). *The Study for the painting of Gustav Klimt*. A master's thesis. Hong Ik University, Seoul.
- [2] K. O. Choi. (2009). *The body art research which applies art nouveau pattern images*. Doctoral dissertation. Sungshin Women's University, Seoul.
- [3] M. J. Kim. (2009). *A Study on Art Makeup Using Applications of Art Nouveau Patterns*, A master's thesis. Daegu University, Gyeongsan.
- [4] L. L. Park. (2019). Application of the Characteristics of Neo-Pop Art to the Convergence Design of the Art Mask : Based on the Works of Takashi Murakami. *Journal of Convergence for Information Technology*, 9(6), 227-232.
- [5] H. S. Jeong. (1991). *History of modern clothing culture*. Gyeonggi-do : Gyomoonsa.
- [6] M. S. Lee. (2010). Art Nouveau(Online). <https://terms.naver.com/entry.naver?docId=35700>

14&cid=58862&categoryId=58873

- [7] S. O. Park. (2002). The Influence of Art Nouveau on Modern Fashion. *Journal of the Korean society of design culture*, 8(2), 231-249.
- [8] I. Y. Bang. (1983). *Understanding of Contemporary Art*. Seoul : Seoul University Press.
- [9] H. S. Jeong. (1997). *Western clothing culture history*. Gyeonggi-do : Gyomoonsa.
- [10] Edward Lucy-Smith, Moved D. I. Lee. (1987). *Symbolist Art*. Paju : Youlhwadang.
- [11] K. E. Kim. (2007). *A Study on the Expression of Plants Image in Art Nouveau*. A master's thesis. Hong Ik University, Seoul.
- [12] E. S. Hong. (2003). *A Study on the Contemporary Fashion Design applying Gustav Klimt's Works : focused on factors of form in Art Nouveau*. A master's thesis. Dongduk Women's University, Seoul.
- [13] Valerie Steel. (1985). *Fashion and Eroticism*. Oxford University, Oxford.
- [14] Y. R. Moon. (2003). A Study on Comparison of Plastic Features of Art Nouveau and Art Deco shown in the Floral Art and Design, *Korean Society of Fine Arts and Design*, 8(0), 135-167.
- [15] E. J. Jung. (2011). *An Art Make-up Design Work Applying the Paintings by Gustav Klimt*. A master's thesis. Sookmyung Women's University, Seoul.
- [16] J. W. Lee. (2008). *A Study on the Dress Design Using Art Nouveau Image : Focus on the Decoration Detail case*. A master's thesis. Ewaha Women's University, Seoul.
- [17] S. L. Shin. (2004). *Klimt, The Golden Temptation*. Seoul : Davinci.
- [18] R. Yu. (2015). *A Study of the proposal of the art mask design applied figurative pattern expressed in the works of Gustav Klimt*. A master's thesis. Hansung University, Seoul.

강 은 주(Eun-Ju Kang)

[정회원]

- 2003년 8월 : 한성대학교 예술대학원 패션예술학과 분장예술학전공(예술학석사)
- 2007년 2월 : 조선대학교 일반대학원 디자인경영학과 뷰티·패션디자인전공(미술학박사)

- 2006년 9월 ~ 현재 : 동신대학교 뷰티미용학과 교수
- 관심분야 : 미용
- E-Mail : juju5768@naver.com

박 리 라(Li-La Park)

[정회원]

- 2016년 2월 : 중앙대학교 예술대학원 패션예술학과(패션예술학석사)
- 2019년 3월 ~ 현재 : 조선대학교 일반대학원 디자인학과 박사과정
- 2020년 3월 ~ 현재 : 동신대학교 뷰티미용학과 교수

- 관심분야 : 미용
- E-Mail : dalki2722@hanmail.net