

A Study on Symbolism of Graffiti

Chun-Hee Lee, Ki-Hyeon Hong and Sang-Ok Shin

Dept. of Home Economics, Chung Ang University

Basing on semiology, Saussure's linguistic theory, this study tries to analyze the graffiti style as symbolism of mutual nonlinguistic communication media. Especially it focuses on how graffiti on costume are signified.

This study first examines variety, phenomenon and symbolism of graffiti on their casual wear at the point of semiological view. For analysis costume, outfitting and T-shirts with graffiti figure materials, it referred to German juvenile magazine "BRAVO" published in the middle of 1980's and to Korea juvenile magazine "Ecole", "Chic" and "Junior".

The word "Graffiti" is plural form of "Graffito" which is originated from Greek word, "graffiare" which means "scratch" or "scrape". It means combative and aggressive slogan or drawing with wit which are usually on walls or buildings by using sprayers. In Korea, graffiti are generally understood as an expression technique with characters, which is just limited definition of scribbled drawing, while in Western culture, graffiti are more activated as drawing including characters.

Graffiti show philosophical or political slogan, or various expressions of humor, sorrow, delight, and insanity to stimulate human beings into reaction. Such graffiti things are direct reaction and expression about each social context. Graffiti use various expression ways, such as instigation, threat, aggressiveness, combativeness, confusion, slang, sexual expression, humor, parody, sarcasm, irony, wit and so forth, all of which have not been accepted in public by mother culture. Graffiti mix characters and drawings to form signifiant and to make signifie at a same time.

Graffiti were originated from primitive art and has continued through Roman Age and the Middle Age. In the 20th century, New Deal art during American Great Depression, graffiti in the street developing with students' movement in 1960's in America and Europe, subculture expansion by minority and the young generation, wall-painting in streets showing political events by the people in the 3rd world and so on, revived graffiti style by expressing resistance of estranged people with signifie. In other word, graffiti established inner identity of each group nonviolently and possessed unique feature distinguished from other group apparently. They formed a sign through phases or

symbolism that group members could share. After the middle of 1970's, as the western society started entering the post-modernism age fully, signification of graffiti changed from the protestation to symbolization and the people easily did graffiti by various color sprayers to show sensitive and symbolistic context. Through this, signification made by graffitiists did not have the same signification to receivers but started producing pluralism, so each receiver could have his own interpretation. Graffiti style possessed many characteristics like followings. First, because of quick drawing in limited space and time, it expresses the existing conflicts with mother culture directly and immediately, and represents the right of estranged minority and protests lack of freedom. Second, because of using anonym or pseudonym in making graffiti, whoever can erase and overdraw it by adding substances. Graffitiists expands sympathy to the receiver as well as themselves. Also, they awaken 'der aesthetische Narzismus' and suggest the potentiality of changing their point of views. Third, it tends to humanization by adding colors into uniformed gray city of industrial age. Graffiti put variety into mechanization and uniformity to resist by nonviolent culture means. Fourth, because of drawing on wall, tunnel, subway and so forth unlikely to drawing on canvas, they accompany positive physical action. That is to say, graffiti create another sign to modern people who are fully tired of mechanized culture by putting human's vigor action into lifeless things.

After in 1980, pursuing personal styled costume appeared outstanding at German juvenile fashion. More than anything else, unformalized and active figure of graffiti began to show up on sports wear which was stressing the activity. As sports wears took a role of casual wears, functionality-stressed sport wear changed its routinity and simplicity by putting figures and colors applied from graffiti.

After in the middle of 1980's, DIY (Do It Yourself) culture pumped up. It could show individual personality with various expression technique and reuse out-of-fashioned outfits. Especially, as environmental awareness expanded and restoration currency appeared, It became very popular to the young generation in 1980's. In 1990's unlikely to previous costume style, childlike characteristic was embossed on graffiti as childlike emotion was reflected on costume. Moreover, slogan-like phrase and figure came up to represent hard-to-mass-producing social context and mood immediately, which had humor and wit prominently rather than seriously violent protestation.

After in 1990's, in Korea DIY culture has been often introduced by magazine at the aspect of characteristic expression and material reuse. But compared with making and restyling, drawing graffiti figure on costume by oneself has been introduced intermittently. Generally bags and sports shoes except costume apply graffiti figure. It is because purchasing various material, such as sprayers, paints, special pens, Color-rubber pens and so on, is not so easy, and wearing DIY-goods culture is not settle down yet. While German magazine surely explains about the material, for example what kind of material is needed and where it can be purchased in showing graffiti figure, Korean

magazine has a limitation to use material in making some pieces of drawing. Female university students with graffiti-figured T-shirts got it printed rather than draw themselves.

German and Korean graffiti-figured costumes have common signifie like followings. First, it induces the application of DIY technique, expands participation awareness, and leads tired-of massproduction consumers to role of positive sign-producer. Second, it notifies participation in environment preservation. Third, it stresses on leisure activity with pleasure of making something. Fourth, it premises that even the same text can produce various signifie according to context, and be interpreted and communicated by receivers. Fifth, unlikely to previous graffiti which had protestation as signifie, humor and wit shown with figure and color, it tells that the sign is changed according to time and space.

In conclusion, the western graffiti reflecting on various subculture's social context contained aggressiveness and protestation to clarify tendency of code as the same signification between producers and receivers, while because of lack of social and cultural shareness about code and of expansion of code, Korea share aesthetical graffiti style rather than social and cultural graffiti. In other word, aesthetical aspect emphasized among logical code, social code and aesthetical code. Korean graffiti are mostly composed of visual meaning with color emphasis and produce totally different signs. That signifiant by similar technique produces wholly different meaning is producing independent signs. However, if even given-significant can't produce proper signifie, signification is not progress and signifying process is to shut down. The task of semiology is to produce signs reflecting cultural, political and social context hidden in human daily life. As premising this, it is urged to introduce and develop receiver-centering graffiti style.

그라피티 양식에 나타난 상징성 연구

이춘희 · 홍기현 · 신상욱

중앙대학교 사범대학 가정학과

본 연구에서는 소쉬르(Saussure)의 언어학 연구 이론인 기호론에 근거하여 인간 상호간의 비언어적 소통 매체인 상징체로서의 그라피티 양식, 특히 복식에 표현된 그라피티 문양의 의미작용(signification)이 어떻게 이루어지는가를 분석하고자 한다. 본연구의 내용은 미국을 비롯한 남미, 유럽, 한국에서 기표인 그라피티 양식의 다양성과 현상 및 상징성(기외)을 고찰하고, 일상복에 반영된 그라피티 양식을 기호학적 관점에서 고찰하는 것으로 구성된다. 이를 위해 구미의 그라피티 표현물을 참조, 분석하였으며 국내의 거리, 캠퍼스, 실내 장식 및 광고에 활용된 그라피티 양식을 촬영, 분석했다. 복식 디자인 분석을 위하여 해외 자료로써 1980년대 중반 이후의 독일 청소년 잡지 “BRAVO”에 나타난 청소년 의상을 분석하였으며 국내 자료로는 청소년 잡지인 에쥔, 쉬크, 주니어에 소개된 그라피티를 활용한 의상 및 부속품 사진과 여대생들이 착용하는 그라피티 문양 티셔츠를 수집, 분석하였다.

Graffiti는 Graffito의 복수형으로 ‘할퀴다, 긁다’라는 뜻을 가진 그리스어 graffiere에서 유래한 것으로 벽이나, 담장, (건물의) 정면에 대부분 스프레이를 이용하여 흙뿌리거나 내뿜는 기법으로 그린 투쟁적이며, 위트있는 특징을 가진 구호나 형태를 그린 것을 의미한다. 국내에서는 주로 Graffiti를 ‘낙서화’의 개념에 한정시켜 문자를 이용한 표현 기법으로 제한하여 이해되고 있으나 서구의 Graffiti 문화의 양상은 문자를 가미한 그림의 영역이 보다 활성화되어 있다.

철학적, 정치적 슬로건이나 유머, 슬픔, 기쁨, 광기 등을 주제로 인간에게 자극을 주어 반응케 하는 그라피티는 각 사회의 상황에 대한 직접적인 반응이자 표현이다. 모문화에서 공식적으로 수용되지 못한 선동, 위협, 공격성, 전투성, 혼란, 저급 취미, 욕설, 성적 표현, 유머, 풍자, 패러디, 아이러니, 위트 등 다양한 표현 형태를 수단으로 하며 시각적으로 문자, 그림 등을 혼합하여 기표를 형성, 기외를 만들어 나간다.

원시 미술에 기원을 둔 그라피티는 로마 시대, 중세시대를 거쳐 그 명맥이 유지되었으며 20세기에 이르러 미국의 경제 공황기의 New Deal 미술, 유럽 및 미국의 60년대 학생 운동과 함께 발전한 거리의 그라피티, 소수 민족 및 청소년층을 중심으로 한 하위 문화의 팽창, 제3세계 국가들에서는 민중이 주체가 되었던 정치적 사건을 주제로 한 거리의 벽화 등에서 소외된 자들의 저항을 기외로 담아 내면서 그라피티 양식은 중흥을 맞이하게 되었다. 즉, 그라피티즘은 비폭력적인 방법으로 내면적으로는 정체성을 확립하면서 외면적으로는 자신들의 특권과 명예를 구별짓는 특성을 지닌다. 개개인의 독자적인 스타일로 표현하면서도 개인이 속한 집단이 공유할 수 있는 문구나 상징을 통해 기호를 형성했다. 70년대 중반 이후 서구 사회의 본격적인

포스트 모던 사회의 진입은 그래피티의 기의가 저항성에서 상징성으로 변화하는 계기를 만들었으며 대중들도 용이하게 다양한 색상의 스프레이를 사용할 수 있게 됨으로써 저항적 내용과 병행하여 감각적이고 상징적인 내용이 증가하게 되었다. 이로써 그래피티스트들이 표현하는 기표를 수용자들에게 동일하게 의미작용하지 않고 수용자에 따라 그 해석이 다원화될 수 있는 그래피티가 생산되었다. 그래피티 양식이 내포하고 있는 특징은

첫째, 공간과 시간의 제한적 상황에서 단시간에 그리기 때문에 오랜 시간에 걸쳐 수정을 가해가며 그리는 기존의 미술 작업과는 달리 그래피티는 사회의 모순화에 대한 현존하는 갈등의 직접적인 표현이자 사회의 불만에 항거하는 소외된 자들의 권리주장이며, 억압된 부자유에 항거하는 전달매체로 발전해왔다.

둘째, 익명이나 가명을 사용하는 그래피티 위에 누구라도 내용을 보충하거나, 덧그리거나 지우고 다시 그릴 수 있다. 그래피티스트들은 자신들은 물론 수용자들에게도 공감의 폭을 넓혀 미학적 자아도취(der aesthetische Narzismus)를 일깨우며 서로의 입장이 언제든지 변화할 수 있다는 잠재성을 암시한다.

셋째, 산업 사회의 영향으로 회색빛으로 상징되는 획일화된 도시 공간에 색을 가미함으로써 인간화를 지향하고 있다. 그래피티를 통하여 기계화, 획일화에 다양성을 불어 넣어 비폭력적인 문화적 수단으로 저항을 나타낸다. 도시의 단조롭고 딱딱한 콘크리트 벽면에 식물이나 나비 등의 동물 등 감각적 모티프를 그려 넣음으로써 부드러운 느낌을 전달한다.

넷째, 직접 손으로 그리며 화폭과는 규모가 다른 벽, 터널, 지하철 등에 그리기 때문에 신체적 적극적인 행위를 동반하게 된다. 즉, 무생물에 생명을 가진 인간의 적극적인 행위가 가미되어 기계 문명에 식상한 현대인들에게 또 다른 기호를 창출한다.

1980년 이후 독일의 청소년 복식에는 개인적 스타일을 추구하는 의복 착용 현상이 두드러지게 나타난다. 비정형적이고 운동성의 특징을 가진 그래피티 문양은 먼저 활동성을 강조하는 스포츠 룩에서 나타나기 시작했다. 운동복이 평상복으로 입혀지면서 기능성을 강조하면서도 외양적으로는 일반 의복에 비해 단조롭던 운동복에 문양으로 변화를 주고 있는데 시선을 끌 수 있는 색상이나, 문양으로 그래피티 문양이 빈번하게 활용되었다.

80년대 중반 이후부터 나타난 독일의 DIY (Do It Yourself : 직접 만들기) 문화는 개인의 개성을 다양한 표현 기법으로 단시간내에 나타낼 수 있고, 유행이 지난 옷을 재활용할 수 있다는 환경 의식의 확산과 함께 80년대 후반에 이르러 청소년층에게 유행으로 번졌다. 90년대 이르러서는 이전의 복식과는 달리 아동취향적 정서가 복식 및 착장 형태에 나타나면서 그래피티의 아동 취향적 특징이 부각되고 있다. 또한 대량생산으로는 제작하기 힘든 시대의 분위기를 순발력 있게 표현하는 구호성 글귀나 문양이 나타나는데 여기에는 심각하고 폭력적인 저항 정신보다는 유머와 위트를 상징하는 요소가 점차 두드러진다.

한국에서도 90년대 이후 개성 표현 및 자원 재활용의 측면에서 복식과 관련된 DIY문화가 잡지 등에 빈번히 소개되고 있다. 그러나 만들기, 리스타일링 등의 아이디어에 비해 그래피티 문양을 직접 그려 넣은 의상은 간헐적으로 소개되고 있다. 다만 가방, 운동화 등 의상 외의 소품에서 그래피티 문양이 활용되는데 이는 독일에 비해 다양한 재료(스프레이, 물감, 복수펜, 고무펜 등) 구매가 용이하지 않고 직접 만든 제품의 착용 문화가 정착되지 못한 이유로 분석된다. 독일의 잡지에서 그래피티 문양 소개시 반드시 재료의 소개(종류, 구매 장소)가 설명되는 데 반해 한국의 잡지에서는 유화 물감 등 주변에서 구할 수 있는 것으로 한정되어 있다. 그

라피티 문양 티셔츠를 착용하는 여대생들도 직접 재료를 구입하여 그런 것보다 인색로 새겨 넣은 건이 대부분이었다.

독일과 한국의 그라피티 문양 복식에서 공통적으로 나타나는 기의는

첫째, DIY 기법의 활용을 유도하여 자아 참여 의식을 확대시켜 대량 생산에 식상한 소비자들에게 적극적인 기호 생산자로서의 역할을 유도하고 있다.

둘째, 환경 보호의 동참을 주지시키며

셋째, 만들기의 즐거움을 가미한 여가 활동을 강조한다.

넷째, 비정형성 문양 표현으로 동일한 텍스트의 기표라도 맥락에 따라 다양한 기의를 생산한다. 그라피티는 수용자에 의해 해석되어 소통되는 것을 전제로 했다.

다섯째, 저항성을 기의로 하는 예전의 그라피티와는 달리 유머, 위트를 나타내는 문양 및 색상을 제시함으로써 기호가 시공간에 따라 변화된 것을 볼 수 있다.

가령 서구의 그라피티가 다양한 하위 문화 그룹의 사회 상황(social context)을 반영하여 공격성, 저항성을 담아 그라피티 생산자와 수용자 사이에 동일한 의미 작용으로의 코드의 의도성이 명확했던 반면 한국은 코드의 사회, 문화적 공유가 희박하고 코드가 미확산 되어 있어 그라피티 양식이 사회, 문화적 코드보다 미학적 으로 공유되었다. 즉, 코드의 논리적, 심미적, 사회적 코드 중에 심미적 측면이 강조되었다. 한국의 그라피티는 색상을 강조한 시각적 의미가 주류를 이룸으로써 전혀 다른 기호를 생산한다. 즉, 유사한 기법의 기표라도 전혀 다른 의미를 생산하는 것이 주체성 있는 기호의 창출이라 볼 수 있다. 그러나 기표가 주어졌을 때 적당한 기의가 생산되지 않을 때 의미작용이 일어나지 않아 기호화 과정은 차단된다. 기호학의 과제가 인간의 일상삶 가운데 숨겨져 있는 문화, 정치, 사회상을 반영하는 기호의 창출이라는 점을 전제할 때 수용자 중심의 그라피티 양식의 적극적인 도입 및 개발이 시급하다 하겠다.