

현대실내디자인의 표현적 특성에 관한 연구

- 공간연출의 설치적 표현을 중심으로 -

A Study on the Distinctive Expression of Contemporary Interior design

- Focused on the Installing Expression -

강한영* / Kang, Han-Young

이정욱**/ Lee, Jeong-Wook

Abstract

The Late modern society have been changing in so complicated and diverse ways. Each unique parts of both culture and arts are interpenetrating as lowering high of an artistic boundaries for better communication between environmental contexts in the concept of 'intertextuality'. Contemporary Interior Design also has freed itself from a conventional boundary of field rather than stay in a single field, which is now shown to attempt a new style of design and expression style connecting itself it to other genre. So in this thesis 'installation' does not mean a traditional field of arts but for building interior space with environmental area in 'extended context - place(hyper-reality), tableau(medium), transformation(expansion). Contemporary Interior Design is expanding its range and enhancing its power of expression based on the installing concept and its expression style.

키워드 : 경계의 모호성, 상호텍스트성, 설치하기, 장소성, 회화성, 변형성, 설치적 표현

1. 서론

1.1. 연구의 목적 및 의의

현대사회는 그 전모를 총체적으로 파악할 수 없을 정도로 복잡하게 변화되고 있다. 예술전반영역에서 시대정신, 사상등 다차원적인 변화를 수용하고 다양한 요구를 반영하려는 시도들이 활발히 전개되고 각 장르와 매체의 상호텍스트성(inter-textuality)이 강조되고, 그 위에 새로운 환경적 컨텍스트(context)속에서 재구성하는 방식을 적용하고 있는 상황 속에서 실내디자인 분야는 타 예술분야 즉 회화, 조각, 사진, 영화 등의 타 영역간의 경계가 허물어지면서 상호간의 영향을 주고받는 경향이 현저하게 나타나게 되었다.

이는 점차 예술의 사회 문화적 기능과 디자인, 디자이너의 역할에 대한 강조를 의미하기도 한다. 따라서 디자이너는 시대상황의 인식 속에서 통합예술환경을 이루기 위한 환경예술가로서 스스로 새로움을 발견하려는 실험적 태도와 조형의지가 필요한 시기라고 생각한다.

이에 현대미술과 실내디자인과의 경계를 구분 짓는 것이 모호해지며 상호텍스트성이 두드러진 특징으로 나타나는 가운데 점차 다양 해져가는 실내디자인의 표현적 특성을 현대미술의 설치적 표현기법과의 상관성을 중심으로 살펴보고 공간연출 방법론을 연구하고자 한다

1.2. 연구의 범위 및 방법

현대미술에서의 오브제로부터 확장된 의미인 설치(installating)의 개념을 정의하고 설치에서 사용되어진 표현유형을 도식화한 후 이를 기초로 실내디자인의 공간연출에 나타나는 설치적 표현 특성과의 상관성을 살펴본다. 설치적 표현의 디자인 방법의 제안을 위해 구체적인 실내디자인작품을 분석하고 설치적 표현기법을 도출하여 현대실내디자인의 표현적 특성을 연구한다.

2. 설치(Installating)의 개념 및 특성

2.1. 설치의 개념과 전개

Installating은 특정장르나 이즘을 지칭하는 단어가 아니라

* 정회원, 경원대학교 일반대학원 실내건축학과 석사과정

** 이사, 경원대학교 실내건축학과 교수

모든 장르와 이즘을 넘나들 수도 배제할 수도 있는 방법론이다. 우리 주변에서 흔히 설치작업이라는 말로 쓰이며 1970년대 후반부터 어떤 공간 속에 사물을 놓음, 어떤 특수한 전시를 위해 구축해 놓은 하나의 앗상블라주(asssemblage)로 풀이하고 있다. 설치하는 일상적인 회화나 조각작품을 배열하는 것을 의미하는 것이 아니라 이른바 현장위주의 작업으로 그 작품을 둘러싼 공간과 환경까지 정보화한다는 다양한 표현매체의 확장의 의미라고 볼 수 있다.

미술작품의 틀을 벗어나는 확장으로 시작된 설치양식은 브랑쿠시(C. Brancusi)를 선구자로 뒤상(M. Duchamp)등의 작가들에 의해 새로운 조형공간 속의 새로운 양식으로 창출되었다. 20세기 후반에 들어서면서 대상물에 대한 표현소재나 방법을 크게 변화시켰으며 예술의 폭이 넓어지고 예술영역간 경계가 소멸되고 오늘날 환경(environmental)이란 말과 결합되어 총체적인 예술로 자리 매김하며 Technology와 결합, 다양한 소재와 미디어를 이용한 탈장르, 복합적인 표현을 통한 새로운 미학적 가능성을 열어나가고 있다.

2.2. 설치의 공간연출의 특성

미술사를 통해 볼 때 키네틱 아트(Kinetic Art)에서 본격적인 테크놀로지(Technology)가 조형형식으로 등장하게 되며 최첨단의 실험적 매체에 의한 역동적 실행으로 발전된다. 첨단 의 과학기술로 접근한 현대미술의 설치공간은 4차원의 개념을 확장한다. 공간과의 관계에서 작품이 존재하고 의미가 부여되는 설치미술의 특징으로 볼 때 설치하는 오브제의 물질성과 그 물질이 작용하는 공간과의 긴밀한 관계에 의해 이루어진다.

<그림 1> Marcel Duchamp, First Papers of Surrealism, 1942

설치유형에 따른 공간연출특성을 살펴보면 다음과 같다. 걸거나 늘어뜨리기는 뒤상의 '초현실주의의 입국허가서' (first papers of surrealism) 라는 제하의 전시에서 보여지며, 매달기는 올덴버그(C. Oldenberg)의 흐늘흐늘해 보이는 오브제(flaccid looking object)와 모리스 (R. Morris)의 딱딱하지 않은 조각(non figid sculpture)에서처럼 관객의 손길에 의해 변형이 가능한 타입이다. 세우기의 시초는 1938년 파리의 초현실주의 국제전(Expression Internationale du surrealism)에서의 시도이지만 조각이 전형적인 좌대를 벗어나는 리차드 세라(Richard Serra)의 작업에서 절정을 이룬다.

<그림 2> Richard Serra, Torqued Ellipses, 1997-1998

크리스토 (Christo Claude)의 '달리는 울타리' (Running Fence)나

'계곡의 커튼' (Valley Curtain) 은 공간적 규모에서 축조로 볼 수 있지만 주변경관과의 효과를 돋보이게 하는 가설로 보는 것이 적합하다.

<그림 3> Christo Claude Running Fence, 1972-76

<그림 4> Valley Curtain, 1970-72

가설의 모드로서 환경이라기 보다 상황을 확보하거나 조작한 대표적 예는 시갈 (G. Segal)이나 플라빈 (Dan Flavin)등에서 볼 수 있다. 작품자체의 이미지에 환경적 공간을 결합한 사례는 미켈란젤로 피스톨레토 (Michelangelo Pistoletto)의 '거울회화' (mirror painting)에서 잘 보여지며 설치나 결합의 모드로서 도출되는 환경과 상황의 선구자로는 엘 리치츠키(를 꼽을 수 있다.

<그림 5> Michelangelo Pistoletto, Mirror Painting, 1989-1999

다. 수평배치와 장소설정에 있어서 보다 현대적인 의미는 카레나(Carena)의 작업에서 자의적 배치를 통한 장소설정의 양면성을 살필 수 있다.

이상에서 살펴본 설치유형을 토대로 도출해낸 실내디자인의 공간연출에 도입할 수 있는 키워드는 크게 3가

지로 분류할 수 있다.

<표 1> 설치유형에서의 공간연출 도출

installing mode	fashion	design
· suspended (늘어뜨리기)	· tableau (회화적 표현)	회화성 (매체성)
· hanging (매달기)	· spectacle (볼거리)	
· standing (놓기, 세우기)	· situation (위치, 상황)	
· setting (가설)	· environment (환경)	장소성 (실재성)
· grounding (수평배치)	· reshapable (재형성)	
· place (장소설정)	· transformable (변형가능)	변형성 (확장성)
· constructed (축조)	· expandable (확장가능)	
· scattered (자의적배치)		
· combining (결합)		

공간연출의 방법론으로 사용한 키워드를 살펴보면 첫째, 회화적 표현과 볼거리에서 도출된 회화성(매체성)으로 재료와 한

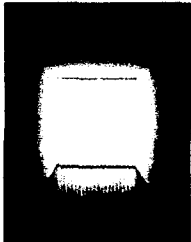

계성을 넘어선 과학과 기술에 의해 새로운 재료와 기술, 물체 자체의 의미보다도 상호텍스트성으로 생성되는 또 다른 방식의 표현으로 설명할 수 있다. 둘째, 위치나 상황, 환경까지를 포괄하는 의미의 장소성(실재성)은 기본적으로 하나의 물체와 그것을 지각하는 인간과의 관계에 의해 형성되는 공간에 여러 가지 특성을 부여함으로써 새로운 장소와 공간을 창출하는 것이다. 단순히 공간에 놓여지는 것이 아니라 새로운 공간을 규정짓고 구조화하여 특수화된 실재의 장소를 창조하는 것이다. 셋째, 변형 가능한 오브제의 자의적 배치에서 도출된 변형성(확장성)은 참여예술까지를 포함한다는 심리적인 의미와 공간자체의 변형에 의한 확장까지의 의미를 포함하는 환경에 인간의 행위까지를 고려한 광범위한 의미를 갖는다.

3. 현대실내디자인에서의 설치적 표현에 의한 공간연출 사례분석

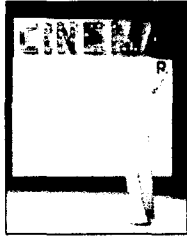
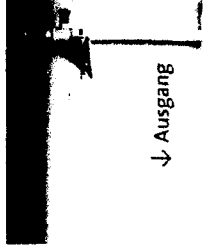
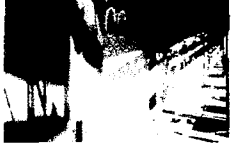

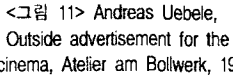
3.1. 회화성(매체성)

회화적 표현과 볼거리에서 도출된 회화성(매체성)으로 재료와 한계성을 넘어선 과학과 기술에 의해 새로운 재료와 기술, 물체 자체의 의미보다도 상호텍스트성으로 생성되는 또 다른 방식의 표현 위까지를 고려한 광범위한 의미를 갖는다.

<표 2> 회화성(매체성)의 공간연출 사례 1

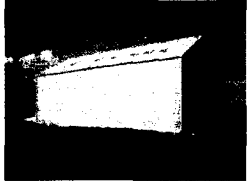
분류	설치작품	공간연출
회화성 (매체성)	 <그림 6> Dan Flavin, Untitled, 1972-73	
	 <그림 7> Robert Irwin, Part I: Prologue: x18, 1998	 <그림 8> Peripheriques, Cafe Musiques, 1999

<표 3> 회화성(매체성)의 공간연출 사례 2

분류	설치작품	공간연출
회화성 (매체성)	 <그림 9> George Segal, Cinema, 1963	
	 <그림 10> Andy Warhol, Campbell's Soup I (Tomato)	 <그림 11> Andreas Uebele, Outside advertisement for the cinema, Atelier am Bollwerk, 1997

3.2. 장소성(실재성)

<표 4> 장소성(실재성)의 공간연출 사례 1

분류	설치작품	공간연출
장소성 (실재성)	 <그림 12> Christo Claude, The Wall -13,000 Oil Barrels, 1999	 <그림 14> Dosenhaus, EXPO 2000
	 <그림 13> Christo Claude, Wrapped Reichstag, 1971-95	 <그림 15> Weichtbauer / Ortis Re Packaging, 2000

위치나 상황, 환경까지를 포괄하는 의미의 장소성(실재성)은 기본적으로 하나의 물체와 그것을 지각하는 인간과의 관계에 의해 형성되는 공간에 여러 가지 특성을 부여함으로써 새로운 장소와 공간을 창출한다.

<표 5> 장소성(실재성)의 공간연출 사례 2

분류	설치작품	공간연출
장소성 (실재성)	 <그림 16> Donald Judd, 15 untitled works in concrete, 1980-1984	
	 <그림 17> Donald Judd, 100 untitled works in mill aluminum, 1982-1986	 <그림 18> Kurt Schuster, Thinking room, 1998

3.3. 변형성(확장성)

변형 가능한 오브제의 자의적 배치에서 도출된 변형성(확장성)은 참여예술까지를 포함한다는 심리적인 의미와 공간자체의 변형에 의한 확장을 의미한다.

<표 6> 변형성(확장성)의 공간연출 사례 1

분류	설치작품	공간연출
변형성 (확장성)	 <그림 19> 부르스 노만, 의자위에 머리 - 당신의 머릿속에 똥, 1990	 <그림 20> Chris Scott, Worlds Apart, 2000

<표 7> 변형성(확장성)의 공간연출 사례 2

분류	설치작품	공간연출
변형성 (확장성)	 <그림 21>마티유 망슈, 추동복 콜렉션, 1992	 <그림 22> Chris Scott, Soft Machine, 2001
		 <그림 23> Issey Miyake paris, 2000

4. 결론

미술사에서부터 시작된 공간에 대한 변화의 모색은 오브제로부터 시작 대 설치미술의 다양한 유형으로 표현되었으며 현대실내디자인의 공간연출까지 많은 영향을 미치고 있다. 설치 유형과 공간연출과의 상관성을 분석하여 다음과 같은 결론을 방법론으로 제시한다. 회화적인 표현과 불거리를 제공하는 매체를 통한 공간의 회화성, 대상이 존재하는 공간 자체와 그 존재를 통해 생성되는 새로운 공간의 창출까지를 의미하는 장소성, 오브제 자체의 변형과 공간 내에서 확장 가능한, 그에 따른 인간의 심리까지를 포괄하는 변형성으로 표현특성을 정의할 수 있다.

참고문헌

1. 홍명섭, 현대미술의 기초개념, 도서출판 재원, 1995
2. 로제 보르디에, 김현수 역, 현대미술과 오브제, 미진사
3. 프랑크 포페르, 전자시대의 예술, 도서출판 예경, 1999
4. 정수영, 현대실내디자인에서의 탈장르적 개념과 표현기법에 관한 연구, 홍익대 석사논문, 1999
5. 배성운, 기술매체 환경변동에 의한 실내디자인 표현특성연구, 홍익대 석사논문, 1999
6. 박신자, 실내디자인에 있어서 Installation 의 공간연출에 관한 연구, 홍익대 석사논문, 1999
7. 김도훈, 현대 실내건축의 벽의 오브제적 특성에 관한 연구, 경원대석사논문, 2000
8. 이춘섭, 20세기 후기 실내디자인의 표현적 특성에 관한 연구, 홍익대박사논문, 1998
9. <http://www.artseensoho.com/Art/>
10. <http://www.framemag.com/>
11. <http://www.christojeanneclaude.net/christo/index.html>
12. <http://www.deutsche-guggenheim-berlin.de/09/english/ausstellung/index.htm>
13. <http://www.chinati.org/english2/collection/>