

사군자의 디자인모티브를 응용한 환타지 메이크업 연구

이 재 형*

안동과학대학 뷰티아트과

21세기의 문화는 첨단화된 미디어의 발달과 정보화의 물결로 급진적인 진보를 하고 있으며 이러한 문화와 가장 밀접한 연관이 있는 패션, 뷰티분야에서 인체라는 요소가 오래 전부터 중요한 과제가 되어온 것은 사실이다. 하지만 사이버 공간이 주목받고 있는 오늘날과 같은 디지털 시대에 실제적으로 인체에 대한 관심이 높아지고 논의의 주제로 거론되는 것에 대해서 큰 의미가 있다고 할 수 있다. 특히 인체를 통한 예술적 표현의 한 형태인 아트메이크업은 다양한 형식으로 그 존재 가치가 발전되고 있으며 환타지 메이크업 쇼, 무용, 패션쇼의 형태에서는 무대 예술로의 이미지 강화를 위해 의상, 조명, 안무, 음악, 특수효과 등과의 조화까지 이루는 종합예술로서의 면모를 갖추는 등 그 중요성이 크게 인식되고 있다.

메이크업은 아름다움을 창조하는 인간의 미적 욕구라는 면을 생각할 때 많은 자연의 소재 중 꽃이 주는 내적, 외적 아름다움에서 그 욕구를 충족시킬 수 있는 대표적인 표현 소재임이 틀림 없다. 그 중에서도 동양화에서 많이 다루어진 사군자는 아름다움과 생명력으로 인해 인간에게 편안한 안식과 활력을 주는 꽃으로 사랑받아 왔다.

이에 본 연구에서는 사군자에 대한 전반적인 이론적 배경을 바탕으로 매화(梅花), 난초(蘭草), 국화(菊花), 대나무(竹)를 소재로 환타지 메이크업의 디자인모티브로 응용하여 인체에 도입함으로써 장식의 요소, 더 나아가 작품의 한 형태로 표현함으로써 단순한 메이크업의 의미를 벗어나 조형적, 미적 감각 뿐만 아니라 전통적이면서도 서구적인 문호에 젖어있는 대중들과 교감할 수 있는 창의적인 표현방법을 모색하고, 환타지 메이크업을 예술적 이미지 표현의 한 형태로서 제시하고자 하는데 그 의의를 가지는 것을 목적으로 한다.

메이크업은 일반적인 뷰티(Beauty)메이크업, 캐릭터(Character)메이크업, 그리고 예술성을 중시하는 아트(Art)메이크업으로 나눌 수 있다. 아트메이크업으로는 모드(Mode)메이크업, 환타지(Fantasy)메이크업, 바디(Body)메이크업 등을 들 수 있으며, 이는 모든 아티스트의 개성에 따라 표현에 있어서 어떠한 제한도 받지 않으며 예술성을 가장 중요시 한다. 또한 아티스트의 조형 의지에 따라 대상을 새로운 형태로 재구성하여 표현되어지는 것으로 단순한 모방이 아닌 인간의 내적 표현 수단의 반영이라 할 수 있다.

본 연구에서는 뷰티메이크업과 캐릭터메이크업보다 아티스트의 예술적 감각과 창작성이 내포되어 있는 아트메이크업 중에서도 환타지 메이크업에 대해 연구하였다.

* Corresponding author: ilstars@hanmail.net

I 장에서는 본 연구의 목적과 내용 및 방법에 대해 언급하였고, II 장에서는 한국화의 주제로 사군자의 개념과 시대적인 배경, 그리고 사군자의 표현 요소의 효과에 대해 이론적 고찰을 하였다. III 장에서는 환타지 메이크업의 개념과 의의를 고찰하였으며, 사군자의 국내 문헌과 그림을 토대로 사군자의 상징적 문양과 이미지에서 그 디자인적 모티브를 선택하여 환타지 메이크업으로 작품을 제작하였다.

작품은 총 4작품으로 매(梅), 난(蘭), 국(菊), 죽(竹)을 디자인모티브로 영감을 얻어 이를 인체에 도입시켜 디자인 한 후 한국 채색화의 표현기법을 이용하여 제작하였다. 마지막으로 IV 장에서는 사군자의 디자인모티브를 응용한 환타지 메이크업의 작품제작을 통해 얻은 결론을 제시하였다.

현 시대의 변화에 따른 사회의 불안정함 속에서 과거로의 회귀를 원하는 트렌드의 반영으로 전통적인 것의 시도가 점차 활발해지고 확산되어 가고 있으며, 환타지 메이크업에서도 마찬가지로 우리만의 전통적이고 특징적인 소재의 개발을 통해 한국적인 색채가 묻어나는 다양한 작품 활동이 이루어지고 있다.

이에 본 연구에서는 우리의 전통적이고도 독자적인 미를 추구하여 기존의 환타지 메이크업의 방법과 접목시켜 새로운 환타지 메이크업의 미의식을 창출하고자 하였으며, 연구를 통해 얻은 결론은 다음과 같다.

첫째, 사군자는 매(梅), 난(蘭), 국(菊), 죽(竹) 각기 다른 특성에 따른 형태나 문양이 환타지 메이크업의 소재로 인용할만한 선적인 느낌과 여러 가지 중후하고 동양적인 색상 등이 다양하여 그 요소들을 도입하여 풍부한 디자인을 시도 할 수 있었다.

둘째, 한국 채색 인물화의 표현기법에 있어서 작가의 감정이 깃든 고유의 먹 선과 담채를 통한 우연적인 효과, 반복적인 설채법 등으로 인해 반복적인 작품제작으로 전문성을 요구하는 하나의 스타일을 이루게 되었다.

셋째, 동양화의 '여백의 미'를 도입하여 인체의 공간 구성적인 면에서 효과가 있었고, 여체의 라인과의 조화로 인해 조형미를 표현할 수 있었다.

넷째, 사군자의 상징과 의미가 인체와 만났을 때 전달되는 한국적 이미지의 해석이 인체를 통해 더욱 더 아름답게 표출될 수 있다.

이 같은 결과로 본인이 연구한 사군자 외에도 우리의 민화라든지 회화의 요소들 다양한 전통문양 등을 활용한다면 끊임없는 연구의 대상이 될 수 있다고 보며, 보다 많은 전통과 서구적인 요소의 접목으로 이루어진 다양한 작품의 시도로 우리나라 메이크업 분야를 포함한 미용예술 분야에 많은 발전 가능성이 생김과 동시에 세계 속에서 독창적인 예술작품으로 부각될 수 있는 계기가 될 것이며, 전통적인 요소들의 장점을 부각시켜 시대적인 흐름에 발맞추어 현대적인 감각과 접목시켜 조화롭게 발전시키는 것이 가장 한국적인 아트 메이크업으로 발전해 나가는 중요한 과제라고 본다.