

구라마타 시로 작품의 재료와 형태 특성에 관한 연구

A Study on the characteristic of Shiro Kuramata's work to material and form.

박종일* / Park, Jong-il

이현희** / Lee, Hyun-Hee

Abstract

This study aims to inquire into the expressive characters of Shiro Kuramata's works.

Kuramata, who was active between mid of 1960's to 1990's, went beyond the limits of range of the eastern world, is known internationally. His design philosophy is influencing the current design world greatly. To understand his background and to reexamine his characteristics suggest to us various materials and design languages to be seen forms and principles of his works. I presents data on Shiro Kuramata and puts forwards the significance of his works and tries to lead the way of the design by application techniques of materials on this study.

키워드 : 구라마타 시로, 표현방법, 형태, 재료

1. 서론

1.1. 연구의 목적 및 의의

구라마타 시로(Shiro kuramata)는 1934년에 일본 도쿄에서 태어나 1991년 세상을 떠날 때까지 상업공간을 비롯한 가구와 조명, 제품디자인에 이르기까지 폭 넓은 분야에서 활동했던 일본의 대표적 디자이너이다. 그는 디자인사의 대전환기인 1960년 중반부터 1990년 초까지 활동을 했고 특히 상업공간 디자인에서 미니멀 아트(Minimal Art)와 개념미술(Conceptual art)의 영향을 받은 작품을 선보였다. 그리고 1981년 에ttore 소트사스(Ettore Sottsass)의 권유를 받아 멤피스(Memphis)에 참가하는 계기로 포스트 모던한 작품들을 선보였다.

그는 다양한 분야의 예술 및 작가들과의 교류를 통하여 작품의 예술적, 철학적 측면을 부각 시켰다. 전후 일본에서 태어나 성장한 구라마타 시로(Shiro kuramata)는 모더니즘의 영향이 강한 디자인 교육을 받았고, 포스트모던 디자인의 영향을 받으며 300여개 이상의 바(bar)와 레스토랑(restaurant)의 디자인과 가구를 했다. 질감에¹⁾ 대한 탐구를 바탕으로 이루어지는 그의 작품은 우리에게 다양하고 풍부한 소재의 특성과 표현의 아름다움을 제시하고 있다. 그의 작품이 동양이라는 테두리를 어서 뛰어난 디자이너의 한 사람으로 세계의 주목을 받음과 동시에 현대 실내 디자인에 어떠한 영향을 끼치고 있는지 분석하고, 또한 실내디자이너의 구라마타 시로(Shiro kuramata) 작품

중 기존에 존재하는 재료를 사용하여 형태를 재구성하는 특징을 보이는 작품들을 조망하는데 본 연구의 목적이 있다.

1.2. 연구의 범위 및 방법

구라마타 시로(Shiro kuramata)의 작품을 분석함에 있어 시대적 변화에 따른 작품의 특성을 분석하고 그의 디자인에 영향을 주었던 다른 장르의 예술과 인물의 영향을 작품을 통하여 살펴봄으로써 그의 작품을 중심으로 형태와 재료 그리고 표현방법을 분석한다.

현대 디자인 관련 전문 서적과 문헌, 그리고 국내·외에서 발간된 구라마타 시로(Shiro kuramata)의 작품집을 중심으로 연구 하였으며 정기·부정기 간행물 그리고 인터넷을 통해 발표된 인터뷰 기사 및 비평기사를 기초로 하고 있다.

2. 구라마타 시로의 작품 배경

1965년 구라마타 시로(Shiro kuramata)는 자신의 '구라마타 디자인 사무소'를 설립하고 활발한 활동을 펼치게 된다. 1969년에 'Silence'라는 그룹을 결성하여 서로 다른 장르의 예술가들과 교류를 통하여 자극을 받았다. 특히 마르셀 뒤샹에게 많은 영향을 받고 개념의 전환을 하게 된다. 그리고 개념예술(Conceptual Art)에 대한 매력과 단 플레빈(Dan Flavin), 도널드 저드(Donald Judd) 등에 매력과 관심을 가지게 되며, '공간

* 정회원, 경원대학교 일반대학원 실내건축학과 실내건축 전공

** 정회원, 경원대학교 실내건축학과 부교수

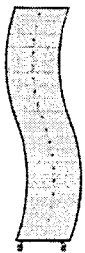
1)www.patlhughes.co.uk/conthome/kuramata/shiro 2004-10-2

으로부터 환경'이라는 전시회를 통하여 예술과 디자인의 융합이라는 개념의 변혁에 자극을 받는다.²⁾ 1981년부터 1984년 까지 에토레 쏫사스(Ettore Sottsass)의 권유에 의해 멤피스(Memphis) 디자인 그룹의 활동을 했으며, 스스로도 이무렵 디자인에 변화가 시작되었다고 한다. 결과적으로 에토레 쏫사스(Ettore Sottsass)와의 교류는 일본 디자인과 이탈리아 디자인의 접목으로 시로의 변화가 생기기 시작했고, 그의 디자인이 세계적으로 알려지는 계기가 되었다.

2.1. 미니멀 아트의 영향

미니멀 아트의 특징은 주관적이며 풍부한 디자이너의 감성을 고의로 억제하여 디자인에 있어 미감을 최소한으로 줄이려는데 있기 때문에 기성 공업용 재료인 순수한 색조 대비와 비교적 개성 없는 색채의 알루미늄과 강철 등의 사용 재료를 활용하는 특징이 있다.

구라마타 시로(Shiro kuramata)의 <Furniture with irregular Form Side1 . 1970>, <Furniture with irregular Form Side2 . 1970>에서는 육면체의 반복과 규칙성을 보여주고 있으며, 반복과 연속, 단일한 색채, 단순한 형태, 오브제로서의 강조된 성격은 <Pyramid Furniture . 1968>, <Revolving Cabinet . 1970>에서 찾아볼 수 있다. 이 가구들은 실용적인 측면보다는 오브제의 성격이 강한 것으로 그룹전이나 개인전을 통해 발표한 들이다.

<그림 1> Furniture with irregular Side1, 1970

<그림 2> Furniture with irregular Side2, 1970

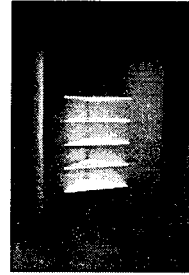
<그림 3> Pyramid Furniture 1968, Revolving Cabinet, 1970

2.2. 개념미술의 영향

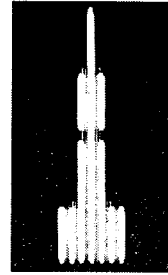
개념미술은 1960년을 전후로 여러 기존 형식을 파괴하는 일련의 예술 운동과 함께 거의 같은 시기에 발생하였다. 평범한 대상물과 사상 쪽으로 관심을 기울이고 생활 자체가 미술이자 조형 활동이라는 개념은 개념미술작가들의 아이디어의 원천이 되었다.

1960년대 후반부터 1970년대 중반까지의 작품 중에는 특히 빛과 그림자에 의한 효과가 큰 것들이 많은데 이것은 미니멀

아트의 대표 작가이자 개념미술 작가인 덴 플래빈에게서 영향을 받은 것으로 보인다. 구라마타 시로의 작품은 1978년 <lighting Shelves>에서 빛과 그림자로 표현한 선반으로 그 자체가 원래 빛을 발하는 물체처럼 보인다.

<그림 4> lighting Shelves. 1978

<그림 5> Dan Flaven, 타블린을 위한 기념물, 1968

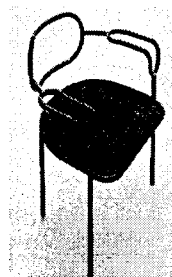

<그림 6> Luminous chair. 1969

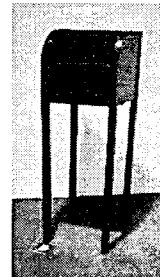
2.3. 포스터 모더니즘의 영향

전후 이탈리아 디자이너들이 일본으로 대거 진출 하여 포스트모더니즘의 개념을 확산시키게 되었고 일본에서의 멤피스의 성공은 포스트모던 디자인의 개념을 일본 디자인에 효과적으로 파급되었다.³⁾

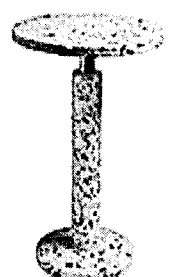
구라마타 시로의 디자인은 항상 기하학적인 형태의 선과 직선을 사용하였는데, <01Chiar, 1979>에서 곡선이 등장하기 시작했다. 멤피스 활동 이후부터 곡선을 일반적으로 사용하고, 다양한 색채를 쓰기 시작하는 변화를 보인다. 첫 멤피스 전시를 위해 이탈리아로 보내진 가구는 <Imperial, 1981>이었으며, 멤피스 전시회 참가를 위해 '스타 피스'라는 소재를 사용하여 <Kyoto, 1983> 테이블에 적용하였다.

<그림 7> 01Chiar, 1979

<그림 8> Imperial, 1981

<그림 9> Kyoto, 1983

2)HARAMuseum,ShiroKuramata,FoundationArc-en-Ciel,Tokyo,1996, p.209

3)David A. Hanks,Design for Living, Flammarion, London:200, p.151

3. 구라마타 시로의 작품분석

<표 1> 구라마타 시로의 작품 사례

년도	작품명	소재지	도면	사진	재료	비고
1969	Club Judd	Akasaka			Floor : wall to wall carpet in smoke-gray Wall : stainless steel tube Ceiling : fabric over plaster panel	공업용 소재인 스텐레스 파이프를 이루어진 벽체에 의한 단순한 공간구성. 반복성, 부분의 평등성을 표현. 긴복도를 여러 겹의 파이프로 쌓아 직선이 강조.
	Men's-wear shop in the Edward's Company Headquarters	4-1-12 Minami-Aoyama, Minato-ku			Floor : yellow stone (6mm) Wall : smoke-gray mirror (8mm) Lighting : low fluorescent tubes	단 플레인의 형광등을 응용하여 시각상의 왜곡과 패턴을 보여주는 공간 구성.
1970	Women's-wear shop Vogue -	HARAJUKU			Floor : white yugoslav marble Wall, Ceiling : plaster over mortal Lighting : single 500w halogen lamps	격자형식의 옷장에 의해 단순하게 구성이 되어 있으며, 반복성을 보여주고 있다.
1971	Fashion in shop	2-9-9, Kita-Aoyama, Minato-ku			Floor : white Rumanian marble Wall : white plaster Ceiling : milk white plastic Lighting : the fluorescent ceiling lights	천장 전체를 광원으로 사용하고 벽과 천정의 동일한 재료를 이용하여 공간의 표현을 최소화
1974	Shiki Fabric House fabric store	7-5-7, Akasaka, Minato-ku			Wall & Ceiling : polished Steel filigree plywood sheet (12mm) Lighting : the fluorescent tubes covered with 3mm of white plastic	자석을 이용 하여 페브릭을 천정에 고정 시켜 상풍이 떠있는 듯한 효과를 보여 주고 있다.
1976	First Issey Miyake Boutique	1F, 5-3-10, Minami-Aoyama, Minato-ku			Floor : Manila jute mats Wall, Ceiling : aluminum filigree	바닥이나 벽 등 부재의 구별과 모든 디테일 생략된 단순한 형태의 구조체로 구성
1982	Issey Miyake boutique in Matsuya Department Store	Mutsuya Dept.Store 1F, 3-6-1, Ginza, Chuou-ku			Floor, Wall : stone laid in a mosaic patten Ceiling : plaster panel	Memphis 참가전을 위해 디자인 되었던 테이블 'Kyoto'를 위해 개발된 '스타피스 테라조'의 소재가 공간으로 확대 사용된 공간.
1987	Issey Miyake Men boutique in Seibu Department	Seibu dept.Store 1F, 21-1, Udagawa-cho, Shibuya-ku			Floor : stainless steel Wall, Ceiling : plaster panel	'How High the Moon'의 디자인이 반영되어있는 작품. 벽체의 밑부분을 제외하고 모든 구조체가 스틸메쉬로 구성. 텅빈 형태만을 존재시킴.선반 및 행거 역시 동일한 소재를 사용.
	Lucchino Bar	Oxy Building B1F, 7-2-8, Roppongi, Minato-ku			Floor : situ and block acrylic joints Wall, Ceiling : plaster panel	부채꼴 형태의 평면을 따라 진입부 계단의 동선을 길게 연장하여 긴장감을 유발. 투명한 유리테이블을 조형적으로 배치.
1988	In-Spiration-Yamagiwa lamp store	AXIS Bld. 2F (Wilkhahn) 5-17-1 Roppongi, Minato-ku			Floor : aluminum foil sheet of plywood, waxed wood Ceiling : steel bars finished in matt enamel	금속 재료를 사용하고 상품을 오브제로 이용하여 lamp의 특성을 강조시킴.
1990	Spiral shop	AXIS Bldg. B1F 5-17-1 Roppongi, Minato-ku			Wall : plastered on a base of light iron Ceiling : plastered on a base of light iron	아크릴의 투명성과 색상이 강조된 'Flower Vase'와 'Acrylic Stool'를 오브제로 사용.
	Livina Yamagiwa Seventh Floor	Livina Yamagiwa Bldg. 7F 1-5-10 Soto-Kanda, Chiyoda-ku			Floor : embossed aluminum sheets Wall,Ceiling : light iron on a lacquered base with applied aluminum sheet	자유로운 벽면 구성과 고정되지 않고 찍어진 벽체를 사용하여 경계를 나타냄.

재료를 감추지 않고 미감을 최소화하고 기능 없이 사용함으로써 오브제로 전환시키고 디자인에서 작가의 개성과 표현 등을 최소화 한 미니멀 아트의 특성이 반영된 것으로 보이며, 재료를 이미지로 전환시켜 물성을 강조했다라는 점과 존재감이 없는 유리나 아크릴을 이용하여 시각상의 왜곡과 패턴을 보여주는 점에서는 개념미술의 영향으로 보인다. <Club Judd. 1969>에서는 공업용 소재인 스텐레스 파이프로 이루어진 벽체에 의해 단순하게 구성이 되어 있으며, 반복성, 부분의 평등성을 보여주고 있다. 그리고 긴 복도에서 보이는 쌓아올린 여러 겹의 파이프 벽체는 직선이 강조된 공간을 보여 주고 똑같은 다원체를 반복하여 구조와 형태에 있어서 환원성을 드러내고 있으며 공업용 소재를 사용함으로써 차갑고 미감을 최소한으로 줄이려는 의도가 보인다.

<Edward's Company Head Office . 1969>에서는 단 플레빈(Dan Flavin)의 형광등을 응용하여 반복의 연속, 단순한 형태, 오브제로서의 강조, 시각상의 왜곡과 패턴 보여주는 구성을 보여주고 있다.

형태는 단순하나 재료의 측면에서는 포스트모더니즘의 언어를 반영하고 있으며 형태와 색상에서 뿐 아니라 새로운 재료의 응용 측면에서는 뎀피스의 개념을 따르고 있는 것으로 보인다. "스타 피스 테라조"가 공간화된 <Issey Miyake boutique in Matsuya Department Store . 1982>에서는 바닥이나 벽 등 부재의 구별과 모든 디테일일 생략된 단순한 형태의 구조체로 구성되어 있으며 빛이 각각의 여러 가지 색채로 분산되는 특징을 보여주고 있다. <Issey Miyake Men boutique in Seibu Department . 1987>에서는 벽체의 밑부분을 제외하고 모든 구조체가 스틸 메쉬로 구성되어 텅 빈 형태만을 존재시키고 선반 및 행거 역시 동일한 재료를 사용하여 빛의 차단, 분산을 보여주며 재료가 형성하고 있는 울동감은 빛의 방향에 따라 그림자의 형태, 빛의 투과와 그림자가 다르다. 그리고 형태를 형성하고 있는 재료가 공간을 차지하고 있는 양면적인 성격을 드러내고 있다.

그가 사망하기 전까지의 작품들에서는 채색 아크릴을 주로 활용하여 비물질적이고 무형태적인 작품들을 선보이고 있다. 아크릴의 투명성과 색상이 강조된 재료를 오브제로 사용하고 자유로운 벽면 구성과 고정되지 않고 띄어진 벽체를 사용하여 경계를 나타내고 있으며 벽과 천장의 부재를 하나로 하여 이음새와 경계를 생략하고 일체화 시키는 모습을 보이고 있다.

4. 구라마타 시로의 작품 특성

구라마타 시로의 작품의 특성은 대체적으로 1960년대 후반부터 1970년대 중반 까지 미니멀리즘과 개념미술의 특징을 보

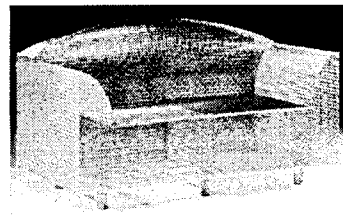
이고 있고 1970년대 후반부터 1980년대 중반까지는 포스트모더니즘 언어로서의 새로운 재료를 선보이고 있다. 1980년대 후반부터 그가 사망하기 전까지의 작품들은 아크릴을 주재료로 활용하면서 비물질화와 무형태의 작품들을 선보이고 있다.

시로 작품 특성은 기존에 존재하는 재료, 즉 사물의 특성을 재구성하는 것이라 할 수 있다.

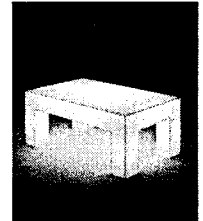
4.1. 재료

아크릴, 유리, 스틸 메쉬, 스타 피스 테라조, 크랙 유리, 착색 아크릴을 주로 사용하여 재료가 가지고 있는 물성을 이해하고 표현하고자 노력하였고 이것은 물성에 있어서 심리적인 특성을 나타내려 한 것이라 할 수 있다.

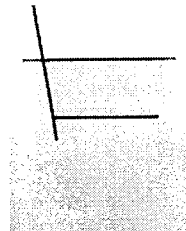
빛이 효과적으로 투과하여 딱딱함을 부드럽게 표현하는 양면성과 왜곡, 패턴을 보여주는 시각적 측면에서의 재료를 활용하였다. 그리고 형태는 없으나 밝은 질감의 대비에서 느껴지는 재료의 특성을 이용하여 비물질화와 무형태로 보여주는 특성을 보여주고 있다.

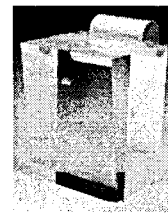
<그림 10> How High the Moon, 1986

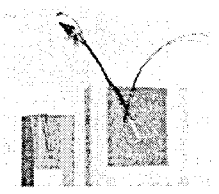
<그림 11> Luminous Table, 1969

<그림 12> Glass Chair, 1976

<그림 13> Acrylic Stool, 1990

<그림 14> Flower Vase #1, 1989

4.2. 형태

형태의 특징은 재료를 통해서 오는 것이고 형태는 단순하며 기하학에 가깝다.

형태를 형성하고 있는 재료가 결코 공간을 차지하고 있진 않는 양면적인 성격을 보여주고 있으며 형태를 지니고 있지 않은 것처럼 보이는 비물질화, 무형태이나 색채만으로 존재감을 알리고 있으며 벽과 천장의 부재를 하나로 하여 이음새를 생략하거나 공간과의 동질화, 일체화를 보여 준다.

5. 결론

구라마다 시로는 그가 활동하였던 1960년대 중반부터 1990년 초까지 여러번의 디자인사의 전환기를 맞이했던 작가였다. 그는 자신의 사고를 중심으로 폭넓은 교류와 활동을 통하여 자신의 디자인으로 만들어 나갔으며 작가로서 소재의 개발 및 기법을 끊임없이 연구하여 고도의 기술과 정확성으로 시대를 이끌어 나갔으며, 기존의 고정관념을 깨기 위해 노력했다. 독창적인 디자인과 표현은 기능보다 디자인에 담긴 정신과 전달 수단으로서의 공간에 새로운 가치를 부여하고 누구보다도 시대를 앞질러 나갈 수 있는 원동력이 되었다.

앞에서 살펴 본 대로 그의 재료 사용의 대담성과 다양한 관점과 시각 표현방법, 자신의 디자인 언어를 다양한 재료를 통하여 완성시키고 새로운 기법의 선구자로서 시대의 흐름을 넘나들었던 구라마다 시로의 작업들은 한국 실내디자인에 있어 표현의 다양성과 영역을 넓혀줄 것이며 또 다른 자극이 될 것이라고 생각한다.

참고문헌

1. Domus vol.779 96
2. HARA Museum, ShiroKuramata, Foundation Arc-en-Ciel, Tokyo, 1996
3. David A. Hanks, Design for Living, Flammarion, London:2000
4. Shigeru Uchida 외, JAPAN INTERIOR, Vol 1~4, Rikuyo Sha Publishing, Japan, 1995
5. Aldo Rossi외 6인, HOTEL LI PALAZZO A City Stimulated by Architecture, Rikuyo-Sha Publishing, Inc., Japan, 19905
6. Shiro Kuramata, 未現像の風景, 3版, 住まいの図書館出版局, Japan, 1998
7. Shiro Kuramata, SHIRO KURAMATA 1967~1987, 3 Edition, PARCO C., LTD, Tokyo, 1992
8. AXIS 3/4, 11/12 1998, 5/6 1999
9. Dedece02
10. 이낙현, 구라마다 시로의 디자인 언어와 실내공간 표현의 특성에 관한 연구, 한국 실내디자인학회 논문집 22호, 2000 03
11. 최차미, 구라마다 시로의 가구디자인에 관한 연구, 홍익대학교 대학원 석사학위 청구논문, 2003 06
12. www.banaldesign.com/japan1/japan1.html
13. www.galleriacarlasozzani.org/Calendario/Calendario2003/kuramata
14. www.edidomus.it/domus/salone2003/kuramata_eng/kuramata.html
15. www.paulhughes.co.uk/conthome/kuramata/shiro.html
16. www.sfmoma.org/exhibitions/exhib_detail/97_exhib_shiro_kuramata
17. www.artandculture.com/arts/artist?artistId=1018
18. www.shirokuramata.com