필립 스탁의 실내공간에 있어서 초현실주의 경향에 관한 연구

A Study on Tendency of Surrealism in Interior Space of Philippe Starck

조윤희* / Cho, Yun-Hie
김문덕** / Kim, Moon-Duck

Abstract

The 21 century has entered a stage of innovation with current globalization. The technical development of science has changed more rapidly than any other era and through this change, design will control the world.

For this reason, I consider that researching Philippe Starck's - one of most active designers in the world- philosophies and traits of his work can be the key to understanding 21st century's design characters and main trends. Furthermore this research will also help to predict future design.

Philippe Starck has diverse traits but this study would like to focus on his trait of Surrealism.

First I have arranged all his design backgrounds including periodic circumstance which influenced his works.

Secondly I researched and analyzed how his design philosophy has expressed his works.

Phillppe Starck defines Surrealism as an expression of a dream and unconsciousness showing an indoor view and he expresses his characteristic wit and humor by presenting completely different and exceptional space from what people have usually seen.

키워드 : 필립 스탁, 초현실주의, 현대실내디자인
Keywords : Philippe Starck, Surrealism, Modern interior design

1. 서론

1.1. 연구의 배경과 목적

21세기는 세계화의 흐름 속에 디지털혁명을 통한 변혁의 단계에 진입하였다. 과학의 기술적인 발전은 어느 시대보다도 급변하였으며 무엇보다 중요한 것은 디자인이 세상을 지배하는 시대라는 점이다.

디자인 중심시대에 있어 창조성을 고양시키면서 개인과 기업, 국가의 경쟁력을 확보할 수 있는 원천은 창의적인 디자이너의 양성과 확보라고 할 수 있다.

이런 시대에 있어 가장 괄목할만한 디자이너하면, 과연 우리는 누구를 떠 올리는가? 디자인을 우리의 삶과 연결하여 일상화시키면서 창조적인 아이디어를 형상화 시킨 대표적인 디자이너로 우리는 프랑스의 필립 스탁(Philippe Starck)을 거론한다.

그는 어느 한 특정 영역에 제한을 두지 않고, 여러 분야를 통해 다양한 디자인 활동을 펼치고 있으며, 프랑스의 국민디자이너로서 뿐만 아니라 세계적으로도 영향력을 행사하고 있는 수퍼스타 디자이너로 인정을 받고 있다.

현 시대에 있어 디자인계에서 가장 활발한 활동을 하고 있는 필립 스탁의 디자인 철학과 함께 그의 작품의 특성을 연구하는 것은 21세기를 이끄는 디자인의 특성과 흐름을 이해하는데 있어 도움을 줄 것으로 판단되며, 현대디자인의 트렌드뿐만 아니라 앞으로 미래디자인의 방향을 예측하는데도 참고가 될 것으로 사료된다.

따라서 본 연구의 목적은 필립 스탁의 실내공간적인 특성을 초현실주의적인 관점에서 연구, 분석하여 시대의 새로운 패러다임을 독해하는데 그 목적을 둔다.

1.2. 연구의 범위 및 방법

필립 스탁의 디자인적인 특성은 다양하나, 본 연구자는 그 특성 중 초현실적인 특성에 초점을 맞추고자 하였다.

특히 상업공간에서는 일상적인 틀에서 탈피한 초현실주의적인 디자인의 공간이 많이 대두하고 있기에 그의 작품을 통하여

* 정회원, 건국대학교 디자인대학원 실내환경디자인전공 석사과정
** 전임회장, 건국대학교 실내디자인학과 교수, 건축학 박사

연구할 가치가 있다고 판단하고 있다. 본 연구의 범위는 필립 스탁의 실내공간에 관련된 작품 중, 초현실적인 특성이 많이 나타나는 아사히 수퍼드라이 홀(1989) 이후의 작품을 대상으로 하고자 한다.

연구의 진행 과정은 필립 스탁 작품 활동에 영향을 준 시대적 상황을 포함한 디자인 배경을 정리해보고, 그가 추구했던 디자인 철학이 구체적으로 어떻게 디자인에서 표출되었는가를 연구, 분석하며 그 작품들 중에서 특히 초현실주의적인 특성에 초점을 맞추어 연구하고자 한다. 연구의 방법은 기존의 국내석, 박사 논문과 관련서적 등을 참고로 하였으며 필립 스탁의 실내공간 일부를 실제 방문한 결과를 바탕으로 진행하였다.

2. 초현실주의와 현대 실내디자인

2.1. 초현실주의의 개요

초현실주의(Surrealism)는 아폴리네르(G. Apollinaire)가 1917년 5월 18일 발레 '퍼레이드'의 프로그램에서 최초로 '초현실주의'라는 용어를 사용한 이래 주로 파리와 뉴욕을 중심으로 동로 전개되었다. 그 정확한 역사적 시기는 많은 논란이 따르나 초현실주의의 중심인물이었던 앙드레 브르통(Andre Breton)[1] 이 1차 초현실주의 선언을 발표한 1924년부터 그가 사망한 1966년까지를 그것의 역사적 시기로 간주하는 것을 일반적인 견해라고 보아야 할 것이다.[2]

초현실주의란 현실도 비현실도 아닌 제3의 현실을 의미한다. 초현실주의자들은 이를 절대현실'이라고 하였는데, 여기서 '절대'라는 것은 현실과 비현실의 상대성을 초월한 세계이다. 초현실주의는 문명의 속박에서 인간을 해방시키고 무감각한 상태의 인간을 뒤흔들어 그 영혼을 깨어나게 하여 주관성과 우주적 힘들 사이의 합일을 추구하려는 운동이다.[3]

2.2. 초현실주의의 유형 및 특성

다다[4]이스트들이 중요시하던 '우연의 법칙'은 초현실주의에 의해 발전 체계화되어 자동주의라는 수단으로 승화되는데 이는 그동안 모더니즘의 틀 안에서 진행되어왔던 추상적인 형식에 주제의식을 강조하는 것과 아카데믹한 전통에 새로운 주체의식으로서 프로이드의 꿈의 이미지를 삽입시킨 것으로 나눌 수 있다. 추상과 형상이라는 두 부류의 극단적인 양상을 유지하면서 전후 현대예술에 막대한 영향을 미친다.

현실의 재현은 독특한 방법에 의해 해석되고 있으며 그들의 사고영역은 일상을 중심으로 하고 있으면서도 자유로운 신비의 세계를 보여주고 있다. 비합리성과 불가사의를 이용해서 의식적인 사고과정을 분열시키고 잠재의식의 활동을 해방시키려고 하였으며 이를 실현하기 위한 방법으로서 꿈의 기록과 심리현상을 택하였다. 그들은 꿈을 기록하기 위한 표현 방법으로써 데페이즈망(Depaysement)[5]기법을 적용하는데 이것은 이미지의 상징적 결합에서 오는 새로운 세계를 보여 주었으며, 초현실주의 선언을 실제로 뒷받침해 주었다.

또한 그들은 합리적 사고의 활동 영역 뒤에 잠재한 인간 내면세계인 무의식과 잠재의식의 영역을 표현하기위한 방법으로 자동기술법(Autowriting)을 발견했다. 심리자동현상인 오토마티즘(Automatism)[6]은 여러 가지 실질적인 기법을 창출해냈다.

프로타주(Frottage),[7] 데칼코마니(Decalcomanie),[8] 스크레블(Scrabble)[9] 등이 바로 그것이며 이러한 기법들은 초현실주의가 지향하고자 하는 것은 단순한 의미에서 현실부정 혹은 미지영역에 대한 동경 또는 예술의 형태적인 혁신뿐만 아니라 궁극적으로 현실을 보다 충실하게 탐구하고 표현하기위한 의도라 할 수 있다. 상상력을 적극적으로 활용해서 얻은 '새로운 현실'이다.[10]

2.3. 현대 실내디자인에 있어 초현실주의

창조적인 작업을 하는 예술가들은 무의식과 직접적인 연결성을 지니고 있다. 현대의 실내디자인에서 표현하고 있는 초현실

---

1)Andre Breton(1896-1966): 프랑스의 시인.
오르스 현 탄슈브레에서 출생, 파리에서 사망. 쉬르레알리즘의 주창자, 지도적 이론가. 1919년 오토마티즘에 의한 시의 창작법을 발견하고, 다다이즘 운동에도 참가했다. 1924·쉬르레알이즘 제1선언·을 발표. 쉬르레알리즘의 일관된 중심적 존재로서, 초현실적 가치에 관계된 그의 탐구와 사상은 현대예술 전반에 깊은 영향을 미쳤다.

2)Dalivor Veseley는 초현실주의의 시작을 19세기 낭만주의나 르네상스의 연금술적 전통으로까지 되돌리며, Sarane Alexandrian은 초현실주의의 원칙들이 이미 다다 시기에 확립되었다는 점에서 초현실주의의 탄생 시기를 다다가 진행되던 중간 시점으로 잡고 있다.

3)초현실주의 소한진
임재정, -초현실주의와 건축 '객관적 우연'을 통한 건축공간 탐구- 경기대학교 건축전문대학원 석사논문, 2003, p.8

4)다다이즘(Dadaism): 1차 세계대전 중 사회적 불안과 허무감으로 나타난 문화 전반적인 운동. 기존의 가치체제를 부정하고 일체의 질서파괴를 노린다.

5)데페이즈망(Depaysement) : 전치, 전위법 등으로 번역된다.
물체나 영상을 그것이 놓여있는 본래의 일상적인 질서에서 떼어내어 전혀 그 사물의 속성과는 다른 엉뚱한 곳에다 놓음으로써 보는 사람에게 심리적인 쇼크를 주게 한다.

6)오토마티즘(Automatism):'자동기술' 혹은 '정신자동법'이라고 한 다. 무의식적 자동작용, 자동묘법. 습관적 기법이나 고정관념, 이성 등의 영향을 배제하고 무념무상의 상태에서 자유 자재로운 것을 말한다.

7)프로타주(Frottage):단절된 이미지들의 열거와 형태왜곡 사물의 병치. 조형상에 응용한 수법. 작가의 의식이 작용하지 않는 차원에서 우연히 나타나는 예기치 않은 효과를 노린다는 의미이다.

8)데칼코마니(Decalcomanie):수분이 흡수되지 않은 종이에 물감을 묻히고 위에 종이를 대어 미묘한 형태를 만들어 내는 기법. 우연한 부정 형상의 효과 중에서 환상적으로 어떤 영상을 발견하는데 쓰여 지는 것이다.

9)스크레블(Scrbble):우연에 의한 또는 무의식 상태에서 자동 기술적으로 행해지는 행위의 측면을 중시하는 것으로서 이 기법 또한 무의식의세계를 표현하는 것이다.

10)우정윤, 초현실주의에 관한 연구 -한국현대미술을 중심으로- 경기대학교 교육대학원 석사논문, 2002, p.6

주의는 대담한 색채배합과 기이한 디자인, 환상적 이미지의 연출을 통하여 종래의 기계화되고 대량생산 위주의 사회에서 벗어나 새로운 미를 창조하였을 뿐만 아니라 오늘날 여러 디자인 분야에 큰 영향을 주었다.

<표 1> 현대 실내디자인의 초현실주의적 표현특성

초현실주의 표현기법
자동기술법
이중연상
블랙유머[11]
편집병적 비평방법

표현의미	표현특성
환상성	공상적 표현
	도피적 표현
유머성	해학적 표현
	역설적 표현
관능성	관음증적 표현
	기계와 신체의 결합

병치요소	표현특성
프로그램	프로그램 혼용(기능)
	상호텍스트성
형태	비정형
	스케일 변형
오브제	오브제와 건축물의 병치
	오브제의 이질적 병치
재료	일상적 재료 혼용
	기술매체 확장

위의 각 단계에서 초현실주의 기법은 다양하게 표현되어지는데 창조과정의 맥락 안에서 형태도출 및 표현의 문제는 초현실주의 작가들이나 실내디자이너들 모두 고심하게 된다. 따라서 인간의 내면의 무의식을 이미지로 표현할 때 초현실주의자들이 사용한 기법인 상징, 꿈, 오토마티즘(Automatism)이 실내디자인 단계의 형태 도출 시에도 적용되었다.

<표 2> 현대 실내디자인의 초현실주의 사례

작품명	공간이미지	내 용
장 누벨의 루체른호텔 객실 내부 (2000)		재료의 혼용 + 이중연상 - 각 방의 천장 디자인은 영화장면들로 구성되어 있으며 자유로운 상상을 부여
파비오 노벰브레의 우나호텔 복도 (2004)		비정형성 + 스케일의 변형 - 도시의 르네상스 기운을 담고 있다. 각 방의 문과 복도는 예술작품이 걸려 다양한 관람(시간적 이중연상)
앙드레 풋만의 모르간 호텔 로비		오브제의 이질성 병치 - 시간의 흐름에 어울리지 않는 낡은 안락의자, 시간의 개념에 이끌리지 않고 사람의 관심을 완벽한 새로움과 현재 안에 스며든 과거
램 쿨하스의 쿤스트 할 강당 진입 통로 (1992)		재료의 혼용 + 프로그램으로부터 자유로움 "흐르는 연속 동선" 콘크리트, 금속망, 조명으로 노출 형광사용
자하 하디드의 문순 레스토랑 1층 실내 (1990)		비정형성 - 얼음을 주제로 차고 날카로운 공간제시 모든 요소들은 무질서한 가운데 혼합과 조화
다니엘 리베스킨의 유대인미술관 (1999)		공상적 표현 + 상호 텍스트성 - 아연도금 갖가지 모양의 구멍과 유리창 띠가 자유분방, 독특한 구조를 보여준다. 다채로운 구성이 돋보인다.

3. 필립 스탁의 실내공간 특성과 초현실주의

3.1. 필립 스탁의 디자인특성

필립 스탁은 일상의 작은 오브제에서부터 운송기기, 의류, 식품, 멀티미디어 기기와 같은 제품 디자인은 물론이거니와 가구와 실내공간, 건축 등 다양한 프로젝트를 하고 있다. 휴머니티, 환경과 도덕적 모럴 중시, 낙천적 유머, 체험적 경험 중시, 사회 개혁주의, 디자인의 대중화를 중시하는 디자인 철학을 가진 그는 여느 디자이너들과 달리 소비자의 기호와 시장의 규모, 유통과 시장 마케팅에 직접적인 참여자가 되어 다양한 디자인 분야에서 활동하고 있다. 필립 스탁의 디자인은 브랜드의 이미지를 향상시키는 동시에 조형적이며 기능성을 갖추고 있다. 그는 디자인이 인간의 생활에 활력과 즐거움을 줄 수 있도록 인간중심의 디자인을 추구하며, 낙천적인 철학이 배어있다.[12] 끊임없는 관심과 열정, 독특한 반의적 해설, 과학적인 분석태도로 대중적인 디자인을 보여준다.

<표 3> 필립 스탁의 초현실주의적 디자인특성

	건축 및 실내공간 디자인	가구디자인	제품디자인
특성	.기발한 발상법 .독특한 형태의 표현 .다양한 재료의 연출 .극적 공간연출 .초현실적 공간 연출	.형태의 비정형성 .재료의 혼성 .공상적 표현 .기술매체 확장	.일상적 고정관념탈피 .조형성과 기능성 .인간의 삶을 예찬 .기계와 신체의 결합

11)블랙유머(black humour):명랑한 웃음을 자아내는 유머에 대해, 사람을 웃기면서도 인간존재의 불안·불확실성을 날카로이 느끼게 하는 것으로, 유머에는 인간에 대한 신뢰가 밑바탕에 있지만, 블랙유머에는 오히려 인간에 대한 불신·절망이 숨어 있다.

12)한정임, 필립스탁의 디자인특성과 철학에 관한 연구 -건축, 가구, 제품 디자인을 중심으로- 경희대학교 교육대학원 석사논문, 2004, p.3

3.2. 필립 스탁의 실내공간과 초현실주의

실내공간에서 보여지는 꿈과 무의식의 표현이라는 주제는 사용자들에게 기존의 공간에서 보아왔던 것과는 다른 낯설고 새로운 파격의 장면을 제시해 줌으로써 필립 스탁의 위트와 유머라는 디자인특성을 나타낸다.

또한 그는 일반인이 전혀 예상치 못했던 엉뚱한 아이디어를 공간 내에 실현시킴으로써 지겹게 반복되는 일상을 탈피한 공간을 제공하자고 한다.

<표 4> 필립 스탁의 실내공간에 있어 초현실주의적특징

분류	초현실주의적 실내공간특성
서술적 (Narrative) 공간구성	.시퀀스가 있는 이야기로서 인과 관계로 연결, 시/공간적으로 변화가 있는 공간 구성 .기능을 넘어서 감각과 감정을 통해 소통하는 공간구성은 공간과 사용자 사이의 역동적인 상호작용
극적인 (Dramatic) 효과	.외부형태 - 전형적인 주변 환경과 대조를 이루는 파사드, 현실적인 공간과 비현실적인 공간의 경계 .내부공간 - 조명이 매입된 반투명 커튼, 유리, 두꺼운 장막으로 무대 같은 비일상적 연출 빛과 색의 다채로운 연출
전이 (Transition)와 스케일의 변형	.내부와 외부의 전이로 녹색식물로 덮인 실내공간 가구들을 옮겨 놓은 듯한 외부공간 .이미지들의 스케일 변형으로 놀라운 공간을 연출 과장된 스케일의 거대한 오브제는 정신적, 시각적 유희 실제공간의 볼륨과 크기를 가늠하기 어려운 착란효과
무의식적 감각	.사용자들의 경험이나 기억으로부터 시나리오를 끌어내면서 비선형적 내러티브 공간을 만들어 음악과 같은 청각적인 속성, 음식 냄새의 후각적인 속성, 사용된 재료에서의 촉각적인 속성 등 오감을 자극. 멋과 호화로움을 연출

3.3. 초현실주의 관점에서 필립 스탁의 실내공간과 사례분석

<표 5> 초현실주의관점에서 필립스탁의 실내공간 사례분석

작품명	실내이미지	내 용
아사히 비어 홀 (Asahi Beer Hall) 1990. 일본/동경		스케일 변형+독특한 오브제 이질적 병치+비정형성 거대한 거품형의 기둥과 계단의 대비에 의한 스케일 변형
레스토랑 테아트리츠 (Theatriz Restaurant) 1990. 스페인 /마드리드		상호 텍스성 + 스케일 변형 + 환상성 반투명 커튼 경계의 모호성과 비일상적 분위기 연출
펠릭스 레스토랑 (Felix Restaurant) 1994. 홍콩		과장성 + 유머성 조명 연출에 의한 움직이는 듯한 벽면 (해파리를 연상시킴) 의자 등받이에 자신을 비롯한 얼굴 모습을 프린팅한 유머러스한 표현
몬드리안호텔 (Mondrian hotel) 1997. LA		스케일의 변형 거대한 스케일의 테라코타 화분과 정상 스케일의 테이블의 대조에 의한 스케일 변형
마틴즈 랜 호텔 홀 (Martins Lane hotel) 1999. 영국/런던		절충적 혼성 + 스케일 변형 + 비정형성 비일상적 스케일의 거대한 화병과 이질적인 혼성을 만드는 다양한 가구가 극적인 무대 공간연출
샌더슨 호텔 (Sanderson hotel) 2000. 영국/런던		절충적 혼성 + 모호한 경계 벽면과 창문을 감싸고 있는 반투명 커튼이 모호한 경계, 다양한 모양과 색의 의자들과 토속적인 목 조각품은 과거와 현재의 혼성을 만듦

<표 5> 초현실주의관점에서 필립스탁의 실내공간 사례분석 (계속)

작품명	실내이미지	내 용
콩 레스토랑 (Kong Restaurant) 2003. 프랑스/파리		유머성 + 이질성 병치 그래픽 사용으로 인간의 의도적인 착시효과 가공된 일본문화 + 파리의 고품문화를 그래픽이라는 컴퓨터 기술로 표현
본 레스토랑 (Bon Restaurant) 2006. 러시아 /모스코바		스케일의 변형 거대한 스케일의 테라코타 화분과 그 사이를 정상 스케일의 테이블로 대조
라 메종 바카라 (Maison Baccatat) 2004. 프랑스/파리		오브제의 병치 + 환상성 크리스탈이란 풍부한 재료양식에 색과 마티에르의 대비, 기상천외한 장식, 벽과 천장을 덮어 크리스탈 바카라

4. 결론

본 연구에서 필립 스탁의 실내디자인을 초현실주의적 관점에서 분석한 결과, 그는 하나의 주제를 가지고 공간을 풀어나가는 내러티브적 공간 연출을 하며, 대비와 고립, 오브제와 모호한 경계, 전이와 절충적인 혼성, 스케일의 변형과 감각적 단서의 사용과 같은 초현실주의적인 표현특성으로 디자인하는 것으로 나타났다.

그의 디자인 철학과 조형성은 체험적 경험을 중시하는 인간중심의 환경을 고려함과 동시에 디자인의 대중성을 위한 노력으로 자신만의 독특한 발상법을 보여주고 있음을 알 수 있다. 현재 우리나라에서도 상업공간에 다양한 형태의 초현실주의적인 실내공간디자인이 이루어지고 있는데 그 고유의 표현특성을 더욱 발전시켜 인간과 과학, 디자인미학과 생활환경의 조화로운 실내디자인으로 발전시켜야 할 것으로 본다.

참고문헌

1. WWW.STARCK.COM
2. Philippe Starck, 「Starck」:Paris, 2000, TASCHEN
3. Philippe Starck, 「Starck」:Paris, 2003, TASCHEN
4. STARCK by Conway Lloyd Morgan, 오숙은 역, 2006:미미기시스
5. 한정임, 필립스탁의 디자인특성과 철학에 관한 연구 -건축, 가구, 제품 디자인을 중심으로- 경희대학교 교육대학원 석사논문, 2004
6. 이정혜, 필립스탁 디자인 조형성을 활용한 패션디자인 연구, 홍익대학교 산업미술대학원 석사논문, 2004
7. 김수정 · 문정인, 필립스탁의 디자인언어와 표현특성에 관한 연구, 한국실내디자인학회 논문집, 2004
8. 이진영, 필립스탁과 론 아라드의 가구디자인 특성 비교 연구, 전주대학교 조형예술학부 산업제품디자인전공, 한국실내디자인학회 논문집, 2005
8. Robert Rene, 김정란 역, 초현실주의, 열화당
9. 신현숙, 초현실주의, 동아출판사, 1992
10. 이경진, 초현실주의 기법의 실내공간디자인에의 적용 가능성에 관한 연구, 이화여자대학교 대학원 장식미술학과, 1992
11. 임재정, -초현실주의와 건축 '객관적 우연'을 통한 건축공간 탐구- 경기대학교 건축전문대학원 석사논문, 2003
12. 우정윤, 초현실주의에 관한 연구 - 한국현대미술을 중심으로- 경기대학교 교육대학원 석사논문, 2002