

현대 식음공간 실내디자인의 초현실주의적 표현 특성에 관한 연구

A Study on the features of surrealistic expression of the interior design of Contemporary Food & Beverage Space

박민석* / Park, Min-Seok

김문덕** / Kim, Moon-Duck

Abstract

The aspects of contemporary society change have been changed rapidly running for function value on the part of part industrialization and information-oriented. The transfer to the society focused on a human being emphasis and symbol value is in progress rising with natural desire of recurrence of human nature accordingly and desires of a human being inborn of sensitivity-oriented and pluralism-oriented are being expressed. Answering these social and cultural demands, concerns about an arbitrary mind world of a human being and pursuit dispositions about impractical and transcendental world are coincided with to the purpose and so various kinds of expressions except for art sphere are being experimented and applied. Here upon also in the field of the contemporary interior design, answering sensual desire of users, various arts and cultural tendency, the concept of surrealism is being applied in design introducing the concept of surrealism positive. And fantastical and unreasonable expression features of surrealism are being used as subjective essential elements to make new spaces. Especially among various kinds of the interiors designs, the features like surrealistic expressions in Food & Beverage Space which proper identity and strong symbolism will be expressed can be recognized as appropriate expression patterns to give still more sensitivity stimuli to customers.

Thus this research disclosed conceptual and ideological background of surrealism and also analyzed and studied surrealistic expression features applied to the interiors designs of Contemporary Food & Beverage Space through expression disposition, study and classification of techniques. And standing on the result of analyzing surrealistic expression features of Contemporary Food & Beverage Space with a key word of expression features derived we groped for estatescape trend demanded in Food & Beverage Space and direction coming.

키워드 : 식음공간, 초현실주의, 오토마티즘, 데페이즈망

Keywords : Food & Beverage Space, Surrealism, Automatism, Depayement

1. 서론

1.1. 연구의 목적 및 의의

현대사회의 변화 특성이라면 급속한 산업화와 정보화에 의한 복잡, 다양화와 기계문명에 의한 획일화라는 표현으로 대변할 수 있겠다. 이에 현대사회 속의 인간은 합리성과 분석적 사고를 강요하는 사회적 경향에서 벗어나고자 하는 자연스러운 욕구가 대두되기 시작하였다. 그에 따른 행동 방식으로 현실의 구속에서 벗어나 자유롭게 상상하고 느낄 수 있는 초월적인 세계를 꿈꾸게 된다. 이러한 현대인들의 요구에 정신적인 이상의 실현은 현실을 극복하거나 넘어서만이 가능하다고 생각하고 이런 세계를 표현하고자 했던 예술가나 디자이너들은 인간 내면

중심적인 초현실주의에 대한 관심을 가지게 되었다.

실내디자인 분야에서도 초현실주의의 환상적, 비이성적 표현 특성은 특히 식음공간 같은 일상성을 탈피한 공간에서 새로운 공간을 만들어내는 요소로서 적극적으로 활용되고 있다.

결론적으로 초현실주의는 차별화와 개성화가 요구되는 현대 실내디자인의 다양한 경향 속에서 고유의 아이덴티티를 갖기 위한 방법론의 하나로 부각되었다. 이는 디자인적 표현에 있어 강한 상징적 이미지를 갖는 공간을 창출함으로써 소비자에게 '이상한 나라의 앨리스' 이야기에서 체험되는 초현실적 감성 자극을 제공하게 되는 것이다. 즉 현대사회에서 규격화된 삶에 지친 사람들은 레스토랑 같은 식음공간에서 일상의 틀에서 탈피한 초현실주의적인 카타르시스를 느끼게 되는 것이다.

따라서 본 논문은 초현실주의 이론의 기법의 분석, 연구를 통하여 공간 내에 적용된 표현방법에 대해 접근해 보고, 현대

* 정회원, 건국대학교 디자인대학원 석사과정

** 명예회장, 건국대학교 실내디자인학과 교수, 건축학 박사

식음공간의 디자인에 초현실적 표현이 어떻게 적용, 표현되는가에 대해 알아보려는데 그 목적이 있다. 더불어 현대 식음공간디자인의 변화와 발전 방향에 대한 다양한 방법론에 대한 모색을 꾀해 보고자 한다.

1.2. 연구의 범위와 방법

본 연구는 현대 실내디자인의 감성주의 경향과 공간 내의 상징적 의미 부여를 위한 초현실적 표현의 특성 도입과 활용에 대해 초점을 맞추어 초현실주의와 공간의 상관관계에 대해 연구 분석하고자 한다.

특히 현대 상업공간의 실내디자인 중에서 공간의 개성과 특징에 대한 변화와 시도를 활발하게 모색하고 있는 식음공간을 주 대상으로 하여 분석, 연구하고자 한다.

연구의 방법은 초현실주의에 대한 정의와 시대적, 사상적 특징을 살펴보고, 초현실주의 예술의 표현방법에 대한 분류를 통하여 실내디자인에 적용된 초현실주의적 특성을 사례를 통하여 특징적 요소들로 구분, 분석한다.

그리고 초현실주의적인 특성을 기준으로 현대 식음공간의 실내디자인에 표현된 특성들을 분석, 연구하여 앞으로의 디자인 경향의 방향성 모색에 일조를 하고자 한다.

2. 초현실주의의 일반적 고찰

2.1. 초현실주의 의 형성 배경

초현실주의(Surrealism)는 1918년 1차 세계대전 종식 후에 사회 전반적으로 대규모의 변화와 새로운 시대로의 변혁의 양상 속에서 아인슈타인의 상대성 이론, 베르그송의 창조적 진화의 철학, 프로이드의 정신분석학에 의한 인간에 대한 새로운 인식의 시기에 태동하였다. 초현실주의는 환상과 상상력이라는 인간이 지닌 의식 저편의 세계를 찾고자 하는 1920년대의 예술 사조로 20세기 전반기의 가장 실험적이고 영향력이 컸던 예술 운동이라 할 수 있다. 초현실주의는 인간에게 가해지는 억압을 부정하고 현실에 예측되기 보다는 현실을 뛰어 넘어 인간 해방을 목표로 하여 상상의 세계를 빌려와 초현실 속에서 인간적인 삶을 찾고자 한다.¹⁾

초현실주의의 역사적 형성 시기는 초현실주의란 단어를 아폴리네르가 연출한 <테레지아의 유방>이라는 희곡에서 처음 사용한 이래²⁾ 중심인물 이었던 앙드레 브르통이 초현실주의 선언을 발표한 1924년부터 그가 사망한 1966년까지로 보는 것이 일반적인 견해이다.

초현실주의는 꿈, 환상, 무의식의 세계를 다루었다는 점에서 기존의 미학과는 구별되며 인간의 정신의 해방에 따른 보다 폭넓은 예술의 세계를 개척했다고 볼 수 있다. 초현실주의는 20세기에 등장한 다른 운동에 비해 가장 폭 넓게 세계적으로 확

산되었던 예술운동이며 현실과 초현실의 접근을 시도하여, 현실이라는 이름으로 불릴 수 있는 세계를 확장하고자³⁾ 했었다는 점에서 기존의 미학과는 구별되며 인간의 정신의 해방에 따른 보다 폭넓은 예술의 세계를 개척했다고 볼 수 있다.

2.2. 초현실주의의 사상적 배경

초현실주의는 무의식적인 것으로부터 창조해 낸 하나의 조형 세계이다. 초현실주의자들은 자아와 우주 사이의 신비한 친화력, 교감들을 해독하고자 신비주의⁴⁾와 연금술에 관심을 가졌다. 또한 이성의 논리와 지성에 기대고 있는 과학적 주지주의를 거부하고 새로운 인식론을 모색하게 되는데, 여기서 그들은 베르그송⁵⁾의 철학을 만나고, 현실에 인간이 어떤 조건하에 살고 있는가에 깊은 관심을 갖게 되면서 마르크스⁶⁾사상에 관심을 두게 된다. 초현실주의자들의 사상은 프로이드⁷⁾의 정신분석학에 가장 큰 영향을 받았으며, 그 외에도 헤겔의 자유 의지에 대한 정의와, 서로 상반되는 것들의 화해에 대한 그의 관념에 대한 관심, 마르크스의 인간해방, 환상에 깊은 관심을 가졌던 낭만파에게도 영향을 많이 받았다.⁸⁾

<표 1> 초현실주의의 사상적 배경

초현실주의의 사상적 배경				
신비주의	베르그송 철학	프로이드 정신분석학	마르크스주의	낭만주의
무의식 탐구 오토마티즘	유동성 내면의자의성	데페이즈망, 오토마티즘	인간 해방	원초적 인간 이면 탐구

1)유재길, 초현실주의 미술작품의 의미 분석 접근, 학술연구논문원 - 출처 <http://www.openart.net>

2)Sarrane Alexandrian, Surrealist Art, 이대일 옮김, 초현실주의 미술, 열화당, 1992, p.30

3)김용석, 깊이와 넓이 4막 16장, 휴머니스트, 2002, p.48.22

4)신비주의 (神祕主義, mysticism) : 신비(mystic)라는 말은 눈이나 입을 닫는다는 뜻의 그리스어 mystikos에서 유래한 것으로, 이성적 인식에 의하지 않고, 자연적 능력을 초월한 어떤 형태로 직접 신에 접촉하는 것을 의미한다. 기도와 수도를 통하여 신으로부터 주어지는 이 같은 신비적 체험을 말로써 표현하고 체계화하려고 하는 것이 신비주의·신비신학이라는 것이다.

5)베르그송 (Henri Bergson, 1859.10.18~1941.1.4) : 프랑스의 철학자. 그는 프랑스 유심론의 전통을 계승하면서도, C.R.다윈·H.스펜서 등의 진화론의 영향을 받아 생명의 창조적 진화를 주장하였다. 이와 같은 그의 학설은 철학·문학·예술 영역에 큰 영향을 주었다.

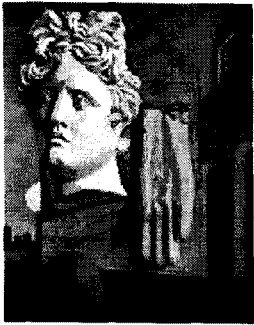
6)마르크스 (Karl Heinrich Marx, 1818.5.5~1883.3.14) : 독일의 경제학자·정치학자. 헤겔의 영향을 받아 무신론적 급진 자유주의자가 되었다. 엥겔스와 경제학 연구를 하며 집필한 저서 《독일 이데올로기》에서 유물사관을 정립하였으며 《공산당선언》을 발표하여 각 국의 혁명에 불을 지폈다. 《경제학비판》, 《자본론》 등의 저서를 남겼다.

7)프로이드 (Sigmund Freud, 1856.5.6~1939.9.23) : 오스트리아의 신경과 의사, 정신분석의 창시자. 히스테리환자를 관찰하고 최면술을 행하며, 인간의 마음에는 무의식이 존재한다고 하였다. 꿈·착각·해학 같은 정상심리에도 연구를 확대하여 심층심리학을 확립하였다.

8)전미경, 초현실주의적 공간의 표현특성에 관한 연구, 국민대 석론, 2004, p.24

2.3. 초현실주의의 표현 경향과 기법

(1) 추상적 표현에 의한 무의식 세계 표현

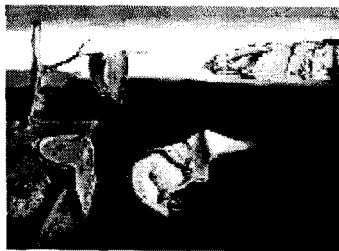
<그림 1> 키리코-사랑의노래

초현실주의의 목적은 프로이드와 융의 의식과 무의식에 대한 학설을 근간으로 무의식의 구조나 형태를 꿈과 환상 등을 통해 보고 그것을 통해 얻어진 심상을 다시 표현에 의해 재구성 시키는 작업인 것이다. 초현실주의자들은 무의식의 세계를 증명해 보이기 위해 인간의 내면에 꿈틀거리

는 비합리적 세계를 이성의 억압으로부터 해방시키기 위해 오토마티즘 (Automatism)을 그 기본 개념으로 삼았다. 오토마티즘은 자동기술법, 혹은 자동묘법 등으로 번역되며, 모든 습관적인 기법이나 고정관념, 이성의 영향을 배제하고 무념무상의 상태에서 붓 가는 대로 그리면서 무의식의 세계를 표현하는 것을 말한다.9)

추상적 표현 기법으로 '객관적 우연' 기법은 우연성을 강조하여 이질적 의미의 표현과 표출로써 비정형성, 잠재의식 표현의 특성을 보여주며, '이중 연상 표현' 기법은 환상성을 강조하여 시각적 유희를 부여하며 개념적 다의성의 특성을 보여 준다.

(2) 구상적 표현에 의한 상상의 현실화

<그림 2> 달리-기억의 고집

초현실주의는 꿈과 상상과 같은 잠재의식 속의 세계를 표현하기 위해 현실세계의 정돈된 질서를 가진 사물이나 상황들을 현실적 법칙을 무시하고 왜곡하여 결합시키는 방법을 이용하였다. 이는

개념적으로 익숙한 물체를 그 사물의 속성과 다른 엉뚱한 곳에 놓게 함으로 사람에게 심리적 충격을 주어 마음속 깊이 유희되어 있는 무의식의 세계를 해방시킬 수 있다고 믿는 것이다.10)

이러한 개념을 데페이즈망 (Depaysement)이라 하는데 이는 전치, 전위의 의미로 사물이 본래의 일상적인 의미를 상실하고, 전혀 다른 의미로 전환됨을 말한다. 이러한 개념으로 보편적 세계를 새로운 상상의 세계로 재편하여 구성하는 것이다.

구상적 표현 기법으로 '콜라주'는 아이러니한 요소의 조합으로 프로그램, 형태, 재료, 오브제의 혼용의 특성을 보여주며, '편집광적 비평' 기법은 현실과 상상을 종합해 판이한 다른 세계를 표현하여 형태적 왜곡과 변형, 변환의 특성을 보여 준다.

(3) 오브제에 의한 비현실의 상징적 표현

오브제(Object)란 물체, 대상 등을 뜻하는 프랑스 말이지만 미술에서는 주제(Subject)에 대해서 일상적이고 합리적인 의식을 파괴하는 물체를 가리키며 초현실주의자들은 오브제에 보다 심오한 의미를 부여하고 그것의 영역을 인간생활에서 까지

<그림 3> 달리-회상의여자홍상

확대시킴으로써, 그리고 초현실주의의 발전에 불가결한 요소로 등장시킴으로써 오브제의 의미를 새롭게 했다. 11)

이러한 기법은 바로 모순적인 대상의 배치, 또는 모순적인 환경 속에 존재하게 되는 어떤 대상 간에 일어나는 의식에 대한 충격으로 표현 된다. 이러한 기법은 비일상적 형태, 스케일의 변형, 생물학적 표현의 특성을 보여 준다.

<표 2> 초현실주의의 표현 경향과 기법

경향	추상적 표현	구상적 표현	오브제의 표현
의미	무의식 탐구 재구성 내면의 비 합리성 으로부터의 해방	사실적 사물과 상황의 왜곡, 결합에 의한 환상적 표현	오브제의 의미 확대 부여
개념	오토마티즘	데페이즈망	
기법	객관적 우연 이중 표현	콜라주 편집광적 비평	모순적 대상의 배치 모순적 환경
키워드	비정형성 잠재의식 표현 개념적 다의성	프로그램의 혼용 형태의 혼용 재료의 혼용 오브제의 혼용 형태적 왜곡과 변형	비일상적 형태 스케일의 변형 생물학적 표현

3. 현대 실내디자인의 초현실주의적 표현 특성

초현실주의의 역사적 배경과 사상적 배경을 통해 초현실주의의 기본개념과 초현실주의의 표현 경향을 세 가지로 분류 하였다. 그리고 대표적 초현실주의 작가의 작품에서 나타나는 표현 방법으로부터 실내디자인과 건축에 초현실주의가 어떤 형태로 도입되었는가를 앞서 만들어진 세부적인 키워드로 세분하여 분석해 보았다.

3.1. 추상적 초현실주의의 경향

<표 3> 초현실주의의 추상적 표현 경향과 기법

추상적 표현		
의미	무의식의 구조, 형태를 꿈과 환상 등을 통해 보고 그것을 통해 얻어진 심상을 다시 표현에 의해 재구성	
개념	오토마티즘	
기법	객관적 우연	이중 연상 표현
키워드	비정형성 잠재의식 표현	개념적 다의성

현대 실내디자인과 건축에서는 이질적인 재료나 형태들을 병치시키는 경우, 이질적 축을 기존의 축 속으로 삽입시키는 경우, 프로그램을 조합하는 경우, 평면 및 기능의 불확실한 결정 등으로 객관적 우연의 기법을 도입하고 있다. 그리고 서로 다른 형태와 의미를 지닌 것을 함께 병합함으로써 전혀 다른 새

9)H.W.Janson & DJ.Janson.(1989), The Story of Paingting, p.258

10)원간미술, 세계 미술 용어 사전, 원간미술 역, 1999.

11)Sarane Alexandrian, Surrealist Art, 1990, p.150

로운 대상을 창출해내는 이중 연상 표현은 개념적 양의성의 효과를 보여 주고 있다.

<표 4> 추상적 표현 경향의 공간

키워드	작품명	이미지	내용
비정형성	프랭크 게리/ 월드디즈니 콘서트홀 (2003)		기존의 논리와 규칙을 초월하여 우연성과 영감을 통해 새로운 공간 창조
잠재의식 표현	롭 힌델브라우/ 아크론 아트뮤지움 (2007)		직관에 의한 프로세스로 잠재의 식 속에 내재된 것들을 드러내 새로운 의미와 가치 부여
개념적 다의성	루이스 바라간/루이스 바라간 하우스 (1947)		기하학적인 벽과 유기적 자연 형태가 병치한 대조와 강조를 통해 비일상적인 공간 경험

3.2. 구상적 초현실주의 경향

<표 5> 초현실주의의 구상적 표현 경향과 기법

구상적 표현	
의미	사실적 사물과 형상이 고유한 위치와 상황에서 벗어나 변형, 왜곡하여 유동적이고 극적, 환상적 공간을 연출
개념	데페이즈망
기법	콜라주 편집광적 비평
키워드	프로그램의 혼용 형태의 혼용 재료의 혼용 오브제의 혼용 형태적 왜곡과 변형

구상적 초현실주의 경향의 공간 표현의 형태는 공간의 구성 요소들을 결합하고 병치시키며 변형, 왜곡을 통하여 기존 질서의 한계를 벗어나고 무시하면서 얻어지는 긴장감과 모호함을 통해 공간적인 경이감을 주게 된다. 그에 따라 공간 속의 사용자로 하여금 보편적인 세계를 재구성하여 비일상적 세계를 상상하고 경험하게 하는 것이다.

<표 6> 구상적 표현 경향의 공간

키워드	작품명	이미지	내용
프로그램의 혼용	렘 콜하스/ 에듀케토리엄 (1997)		지면을 맡아 올린 면과 직육면체 볼륨의 연합에 의해 이질적인 프 로그램이 얹히도록 하는 방식으 로 결합시킴.
형태의 혼용	자하 하디드/ 문순바 (1989)		여러 형태 요소들을 유기적 비정 형 매스와 색채로 조형적 특징을 구분
재료의 혼용	장 누벨/ 무체르호텔 객실 내부 (2000)		각 방의 오버스케일화된 천장 디자인은 영화 장면들로 구성되 어 있으며 자유로운 상상을 부여
오브제의 혼용	필립 스타크/ 라 메종 바카라 (2006)		크리스탈 재료와 마티에르의 대 비, 기발한 장식적 오브제의 구 성
형태적 왜곡, 변형	필립 스타크/ 아사히 비어홀 (1990)		독특하고 이질적인 오브제의 배 치와 형태의 비정형적 왜곡과 유 기적인 형태로의 변형

3.3. 오브제적 초현실주의 경향

<표 7> 초현실주의의 오브제적 표현 경향과 기법

오브제적 표현	
의미	다양한 형태와 성격, 색채를 가진 오브제를 배치하여 다양한 공간적인 경험을 제공
기법	모순적 대상의 배치, 모순적 환경
키워드	비일상적 형태, 스케일의 변형, 생물학적 표현

현대 실내디자인에서는 오브제를 공간에 도입, 직관적이고 표현적인 방법으로 공간에 개인의 감정을 투영하여 공간 자체를 하나의 커다란 환경 오브제로 그 영역을 확장시킨다. 즉, 복수의 소실점을 가지고 투사법을 부분적으로 무시하는 다원적인 형태로 표현되거나 환경이라는 전체성 속에서 부분으로 위치하기도 하지만 다양성을 표현하는 오브제의 연출 행위는 단지 공간에 오브제가 놓여지는 것이 아니라 주변 상황과 결합, 변형되어 공간 그 자체를 형성해 나가는 과정과 상황으로 인간의 경험과 감정, 상상력을 자유롭게 표현하는 방법으로 커뮤니케이션을 확대시킨다.¹²⁾

4. 현대 식음 공간 실내디자인의 초현실주의적 특성 분석

4.1. 식음공간에서 초현실주의적 실내디자인의 의미

현대 식음공간의 의미는 음식이 생존의 욕구 충족의 대상에서 벗어나 음식을 통해 개인의 감정적 자극욕구를 충족하고, 사교적 행위를 유발하는 장소적 의미를 갖게 되었고 이를 통해 생활의 질을 풍요롭게 하는 중요한 요소가 되었다. 이에 따라 맛 뿐만이 아니라 음식을 즐기는 공간에 대한 관심이 확대되어 새로운 감성을 자극하는 요소에 대한 인식으로 발전하고 있다.

즉 식음공간에 대한 디자인적 접근이 필요하게 된 것이다.¹³⁾ 특히 최근의 식음공간에서는 다양한 트렌드 형식이 공간적 체험의 요소로 도입되고 있고, 공간적 감성을 자극하기 위한 디자인적 장치를 다양하게 적용하는 추세이다. 그리하여 초현실주의의 비일상적이고 추상적인 표현 요소들은 식음공간을 차별화하고 개성적인 공간으로 구성하는데 적합한 것이다.

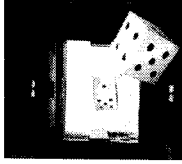
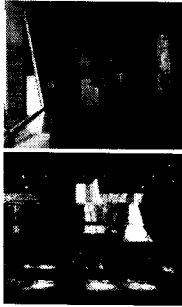
4.2. 초현실주의적 표현이 적용된 식음공간 사례

최근 10년 이내의 국내,외 식음공간 실내디자인의 초현실주의적 표현 적용 사례를 앞서 정리한 분석틀을 이용하여 분류하고 분석하였다.

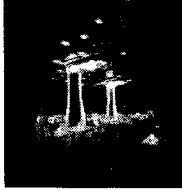
12)손은경, 실내공간에서의 설치적 표현 기법에 관한 연구, 홍익대 석론, 1998, p.45

13)유한희, 식음공간을 통한 현상의 진이적 지각 체험에 관한 연구, 건대석론, 2005, p.47

<표 8> 추상적 표현 경향의 공간

키워드	작품명	이미지	내용
비정형성	전시형/ 나오스노바 (2003)		기존의 논리와 규칙을 초월하여 벽면과 기둥, 모의 형태가 우연성과 영감을 통해 조합되면서 불확정성에 의해 새로운 공간의 감각이 만들어 진다.
잠재의식 표현	티하니 디자인/ Aleph (2003)		직관적인 공간구성에 있어 무의식적으로 감각하고 있던 이미지를 표현. 부유하는 오브제와 강렬한 색채의 대비와 병치로 잠재의식 속에 내재된 것들을 드러내 새로운 의미까지 부여
개념적 다의성	장 누벨/ 루체른 호텔 레스토랑 (1998)		거울의 반사를 이용, 외부공간을 내부로 끌어들이며 내외부의 공간적 연계를 통하여 외부환경이 거울에 반사되어 공간 내부에 들어와 공간의 경계는 확장되며 이중적 이미지와 다의성을 보여준다. 거울을 통해 지하공간에 지상공간의 자연을 끌어들이는 공간 확장을 통하여 관습적 경계를 모호하게 만들어 이중적인 이미지와 공간의 동시성을 획득 한다.

<표 9> 구상적 표현 경향의 공간

키워드	작품명	이미지	내용
형태의 혼용	제이크 앤 맥팔렌/ 조르지 레스토랑 (2000)		벽면의 유기적인 형태와 지면을 통합하여 공간을 왜곡하고 변형한다. 건물의 그리드와 더불어 신행의 벽들이 혼용되고 지선적인 형태의 요소와 곡선적인 형태의 요소처럼 대비적인 성향의 공간요소들이 데페이즈망 기법에 의해 다양한 형태적 왜곡이 이루어진다.
재료의 혼용	필립 스타크/ Kong 레스토랑 (2003)		투명한 아크릴의 의자와 프린팅된 동서양 여인의 사진, 천장에 대형 그림과 넓은 면적의 오픈되어있는 유리창 등 각기 다른 재료의 요소들이 전혀 다른 맥락으로 혼용
오브제의 혼용	필립 스타크/ 라 메종 바카라 (2006)		크리스탈 재료와 마티에르의 대비, 기발한 장식적 오브제의 구성은 이질적이고 비일상적인 오브제의 병치로 비현실의 상상의 이미지를 표현하고 공간내에서 감각적인 이질감에 의한 극적, 환상적인 공간이 연출 된다
형태적 왜곡, 변형, 변환	파비오 노벨브르 SHU Cafe (1999)		점진적으로 점등하는 천정의 조명과 실버칼라의 바 카운터, 거울 데스크와 투명한 의자 사이로 두 개의 대형 기둥은 손의 형태를 일부분 모방하여 왜곡하면서 변형, 전체적으로 다양한 요소들의 병치.

<표 10> 오브제적 표현 경향의 공간

키워드	작품명	이미지	내용
비일상적 형태	클라인 다이심/ Y.Y.Grill (2005)		숲을 연상시키는 나무를 디자인 표현요소로 하여 투명한 유리벽에 패턴 화하면서 나뭇잎을 바닥에 프린팅을 함. 나무를 실루엣으로 변형시키고 평면화, 중첩시켜 다양한 공간적 감각을 느끼게 함
스케일의 변형	배대용/ 비스트로D (2006)		거대한 스케일의 정미와 한쪽 벽의 모나리자 액자가 오버스케일로 확대되어있다. 전체 공간의 이미지를 회화적으로 만들면서 초현실적인 공간으로 연출.
생물학적 표현	프랭크 게리/ 피쉬댄스 레스토랑 (1987)		마그리트의 무생물의 생물화 수법으로 물고기 형태가 과장된 스케일로 오버 스케일화하면서 어류를 중심으로 한 레스토랑이라는 시각적인 상징의 요소로 해석

<표 11> 식음공간의 초현실주의적 표현 특징

작품명	추상적			구상적			오브제적			
	비정형성	잠재의식 표현	개념적 다의성	형태의 혼용	재료의 혼용	오브제의 혼용	형태적 왜곡, 변형, 변환	비일상적 형태	스케일의 변형	생물학적 표현
전시형/ 나오스노바 (2003)	●	○		●			●	○		
티하니 디자인/ Aleph (2003)		●	●		○	●	○			
장 누벨/ 루체른 호텔 레스토랑 (1998)	●		○	●			○			
제이크 앤 맥팔렌/ 조르지 레스토랑 (2000)	●			●	●		○	●		○
필립 스타크/ Kong 레스토랑 (2003)		○			●	●	●		○	
필립 스타크/ 라 메종 바카라 (2006)	●	○		○	○		●	●	●	
파비오 노벨브르 SHU Cafe (1999)		○	○	●			●	●	●	
클라인 다이심/ Y.Y.Grill (2005)	○			○	●		○	●		
배대용/ 비스트로D (2006)	●	○					●	●	●	
프랭크 게리/ 피쉬댄스 레스토랑 (1987)		○	○				●	●	●	●

5. 결론

초현실주의적인 표현특성이 현대 실내디자인에 있어 급격하게 부각되고 있으며, 여타 표현기법과는 다른 차별성을 가지고 있다는 점에서 그 의미는 남다르다 하겠다. 그러나 초현실주의가 인간의 내면의 무의식과 상상과 상정의 세계를 도출해 내는 장르라는 점에서 깊이 없는 사상적, 사유적 개념을 가지고 접근을 한다면 초현실주의가 가지고 있는 진정한 의미의 인간중심의 궁극적 이념을 표현하는데 무리가 있을 것이다.

초현실주의는 1920년대에 태동된 예술장르로 20세기 전반에 지대한 영향을 미쳤고, 사상적으로 신비주의, 베르그송의 철학, 프로이드의 정신분석학, 마르크시즘, 낭만주의 그 배경으로 하고 있다. 궁극적으로 인간 내면의 심상에 대해 몰두하고 표현하기 위한 사상적 근거이었다. 사상적인 토대 위에 작가들은 내면의 상상을 표현하기 위한 방법을 연구 발전 시켰는데 크게 세 가지로 구분하여 추상적, 구상적, 오브제적 표현 양상으로 구분할 수 있다. 그리고 각각의 표현 양상은 독특한 표현 개념에 의해 나타내고자 하는 이미지를 구현했다.

추상적 표현 양상은 '오토마티즘'을 기본 개념으로 '개관적 우연'과 '이중 연상 표현'을 주요 기법으로 하여 비정형적인 잠재의식을 복합적인 형태로 병치하여 다의적으로 표현하였다.

구상적 표현 양상은 '데페이즈망'을 기본 개념으로 하였고, '폴라주'와 '편집광적 비평'의 기법으로 프로그램, 형태, 재질 등을 혼용함에 있어 의도적으로 왜곡하고 변형하여 유동적이고 극적인 상황을 연출하였다.

오브제적 표현 양상은 오브제의 도입에 있어 모순적 의미와 환경을 만드는 기법으로 비일상적인 형태나 스케일의 변형, 생물학적 형태를 구현하여 상징적 공간을 연출하여 다양한 공간적 경험을 제공 하였다.

그러나 식음공간에 적용된 초현실주의적 특징은 위 <표 11>에서 보여지는 결과처럼 공간 디자인적 특징으로 보았을 때 한 가지 특징이 두드러지기보다는 복합적인 적용 형태를 보여 주고 있다. 따라서 작가의 성향에 따라 추상적인 요소와 구상적인 요소의 비중이 달라지기도 하고 오브제의 활용이 적극적인 성향을 띄기도 한다. 또, 시기적인 특징으로 보았을 때는 최근의 작품에서는 구상적인 성향의 디자인의 비중이 조금 더 두드러지는 것을 볼 수 있으며 오브제의 병치와 변형, 왜곡의 성향이 강하다는 것을 알 수 있다.

결과적으로 이러한 비상식적이고 비일상적인 초현실주의적 표현은 감각적이고 내면 심층의 감성을 자극하는 조형적 심상을 만들어 주기 때문에 현대인들의 현실의 합리성과 억압으로부터의 초월 의지를 대리만족하는 도구로 사용된다. 그렇기 때문에 현대사회에서 규격화된 일상에 지친 사람들은 레스토랑

같은 식음공간에서 일상의 틀을 탈피한 초현실주의적인 카타르시스를 느끼게 되는 것이다. 이러한 식음공간의 특성상 다양한 고객의 욕구 충족을 위한 디자인적 방안으로 초현실주의는 다른 공간에 비하여 효과적으로 사용자의 공감을 얻어낼 수 있는 가능성을 가지고 있다고 할 수 있다.

이상에서 본 연구의 결과를 통하여 초현실주의의 표현 양식이 가장 유용하고 효과적인 능력을 발휘하고 있는 상업공간, 그 중에서도 식음공간에서 초현실주의가 어떻게 적용 되어지고 있는가에 대해 알아보았고 이를 토대로 초현실주의 적인 표현 양상이 어떠한 방향으로 발전 되어질 것인가에 대해 예견해 볼 수 있으리라고 본다.

참고문헌

1. 유재길, 초현실주의 미술작품의 의미 분석 접근, 학술연구논문원 - 출처 <http://www.openart.net>
2. Sarane Alexandrian, Surrealist Art, 이대일 옮김, 초현실주의 미술, 열화당, 1992.
3. 김용석, 깊이와 넓이 4막 16장, 휴머니스트, 2002.
4. 전미경, 초현실주의적 공간의 표현특성에 관한 연구, 국민대 석론, 2004.
5. H.W.Janson & DJ.Janson, The Story of Paintjng, 1989
6. 월간미술, 세계 미술 용어 사전, 월간미술 역, 1999.
7. Sarane Alexandrian, Surrealist Art, 1990.
8. 조윤희, 필립 스타크의 실내공간에 있어서 초현실주의 경향에 관한 연구, 건대석론, 2007.
9. 김영애, 실내공간에서의 초현실주의적 표현경향에 관한 연구, 건대 석론, 2004
10. 르네 마그리트·수지 개블릭, 천수원 옮김, 시공아트, 2000