

현대 상업 실내공간에서 나타나는 미디어아트 표현특성에 관한 연구

A study on characteristics for of Media Art Appeared in interior of contemporary Commercial Space

이효선* / Lee, Hyo-Sun

김문덕** / Kim, Moon-Duck

Abstract

Media art has been differentiated and evolved depending on the development of digital technology and the growing of pop culture.

Finally experiential ways, which make much of communication with human beings, bring themselves into relief in media art, and these various ways broke lines between virtual reality and reality with the elevation of digital technology, and that has a direct effect on expressing actual space.

For this reason, diversified expressions of media art can be an important guideline for studying how to express modern space.

This research analyzes expressing features in media art establishing a link with modern industrial interior space and offers new future-oriented space.

키워드 : 상업공간, 미디어아트, 표현특성

Keywords : Commercial Space, Media art, Characteristics of expression

1. 서론

1.1. 연구의 배경 및 목적

현대의 공간은 사회생활의 목적과 직접적인 연계되어 있어 사회 이념을 쉽게 표출 할 수 있으며, 공간 본질을 지배하는 시대적 가치 체계는 불변적이기 보다는 사회 문화적인 상황에 따라 가변적으로 변하고 있다.

그 예로 매스미디어의 등장에 따라 현대 사회는 큰 변혁을 맞이하였으며, 1990년대 이후의 디지털 시대에는 디지털 테크놀로지에 의하여 과학기술이 문화의 전반을 변화시켰다. 이후, 테크놀로지의 발달과 대중문화의 성장에 힘입어 미디어 아트는 그 팔목할 만한 분화와 진화를 거듭해 온 것이다. 미디어 아트에서는 시각적 표현, 공감각적 표현의 다각적 방법들이 시도되었으며 물질, 환경, 인간과의 상호작용을 중요시하는 체험적 표현방법들이 부각이 되기에 이르렀다. 이러한 다양한 방법들은 디지털 기술의 향상과 더불어 가상과 현실의 경계를 무너뜨렸으며 이는 실제적 공간을 표현하는데 있어서도 직접적인 영향을 주었다. 그렇기 때문에 현대의 공간표현을 연구하는데 있어 미디어 아트의 다각적 표현방법들은 중요한 지침이 될 수 있다.

1.2. 연구의 범위 및 방법

연구의 방법에 있어서는 상기한 이론을 배경으로 미디어아트 표현 특성의 키워드들을 도출하여 사례를 분석한다. 사례는 2000년대 이후 현대 상업공간의 실내를 대상으로 사례를 선별, 제시하여 전반적인 미디어 아트의 흐름을 이해하고자 했다. 더 나아가 미디어 아트에서 나타나는 표현 특성들을 현대 상업 실내공간과의 관계성과 연계시켜 분석하여 새로운 미래지향적 공간을 제시하고자 한다.

2. 미디어아트 이해 및 공간 관계성

2.1. 미디어아트의 이해

미디어아트란 1970년 뉴욕 유대인 미술관에서 개최된 <소프트웨어>전시회에서 레스 레빈(Les Levine)이 처음 사용하여 일 반화 된 말로 물질적 매개체를 이용해 제작되는 모든 예술 작품을 의미한다. 미디어가 넓게는 매체, 즉 작품의 모든 재료의 의미로도 사용되기 때문이다.¹⁾ 그러나 오늘날 매체 예술(Media art)²⁾은 단순한 물질적인 매체가 아닌 대중매체와 관계된 미술

1) 안연희 역, 현대미술 사전, 미진사, 1999, pp.128-129.

2) 미디어아트(media art)란 곧 매체예술로 번역될 수 있다. 그러나 매체라는 용어와 미디어 아트라고 앞으로 설명되어질 하나의 양식이 혼동될 우려가 있으므로 이후 본고에서는 '매체예술'이라는 용어보다 가능한 '미디어 아트'라는 외래어로 대처하고자 한다.

* 정회원, 건국대학교 건축전문대학원 실내건축설계학과 석사과정

** 명예회장, 건국대학교 실내디자인학과 교수, 건축학박사

로 통용된다. 따라서 미디어아트란 일반적으로 현대의 매스 커뮤니케이션의 대표적인 수단인 서적, 신문, 포스터, 사진, 만화, 전화, 음반, 녹음, 테이프, TV, 비디오, 컴퓨터 등을 매체로 하여 대중적 확산 및 참여를 목적으로 하는 예술경향을 일컫는다.

컴퓨터를 매체로 사용한다는 것은 기존의 매체의 특성과는 확연히 구별되는 개념이었다. 복제와 편집, 합성, 공유 등을 통한 기술과 인터넷을 통한 쌍방향성 기술의 구현은 원작개념의 혼란을 가져왔으며 시공의 제약을 벗어나 일상생활에서의 예술 작품의 감상과 경험을 가능하게 해 창작자와 관람자라는 이분법적 전통 관념을 흔드는 주된 원인이 되었다. 결국 이러한 기술들은 20세기 후반에 들어서면서 서로 융합하기 시작하여 멀티미디어설치미술, 디지털 영상기술, 가상세계, 쌍방향 활동, 인터넷을 통한 예술 등의 새로운 영역을 만들어 나갔다. 이는 조형예술의 장르는 물론이고 영화, 음악, 무용, 연극, 건축 등의 다른 영역의 장르까지 무너뜨리는 역할을 했다.

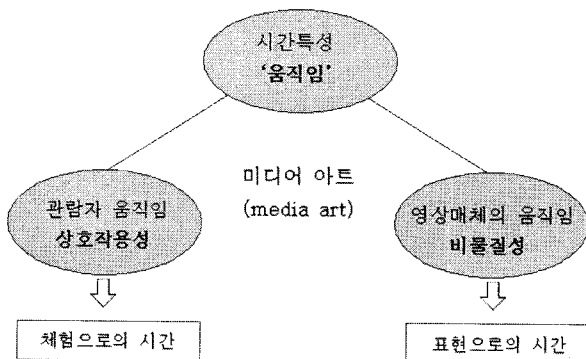
2.2. 미디어아트와 공간과의 상호 관계

(1) 미디어아트의 시간성

회화에서 존재할 수 없는 영상매체의 물리적 시간성은 설명이 어려운 상황들을 보다 직접적으로 설명하고 강한 전달력을 가진다. 직접적으로 움직이지 않으면서 마치 움직이는 것과 같은 환영을 일으킴으로서 움직임의 이미지를 제공하고 그로부터 정지된 순간이 아닌 흘러가는 시간의 이미지를 제공한다.

최근 디지털미디어에 의한 비디오 조각, 비디오 환경, 비디오 설치 등 특히 움직이는 영상의 미디어아트는 필연적으로 시간성을 내포하기 때문에 매체의 특성상 시간성을 본질로 한다.

<표 1> 미디어 아트의 시간특성

(2) 미디어아트의 유기체적 특성

일본 마루노우치 빌딩 1층 로비에 설치된 스크린 '블룸버그 아이스'는 사람의 움직임에 따라서 유리 벽면 뒤쪽의 적외선으로 감지된 데이터가 반응하여 다양한 형상을 나타낸다. 이것은 사용자에게 의해 변화되는 물성이 더 이상 기계적 움직임이나, 단순한 반응, 혹은 그래픽적인 이미지로 국한되지 않고, 정밀하

<그림 1> Bloomberg ICE Marunouchi, Tokyo, 2002.

게 시뮬레이션 되고, 시스템이 프로그램화되어, 그 시스템을 둘러싼 환경의 변화, 즉 관객들의 작용을 유도한다.

이것은 관람자에게 반응하고, 고유한 변형과 비결정적 성질의 전자 이미지로서 시각뿐 아니라 온몸으로 지각되는 새로운 인식경험을 유발한다. 이러한 시도들은 공간에 있어서 물리적 형태와 이미지의 통합에 의해 그 의미를 생성한다.³⁾

(3) 미디어아트의 유희성

비디오와 컴퓨터를 이용한 디지털 미디어아트 특성에서 유희성은 더 이상 숨어있지 않고 관객을 끌어들이는 중요한 요소로서 작용한다. 라파엘 로자노-헤머의 'Body Movies'는 네델란드 Pathe 극장건물 외벽,⁴⁾에 인물사진을 프로젝트를 이용하여 투영하고, 위에 아주 강한 빛을 쏘아서 인물 사진들이 안보이도록 했다. 사람들이 빛을 가리면, 강한 빛 속에 가려진 인물들이 보이고. 사람들은 빛에 가까이 가고 멀어짐에 따라 그림자 크기를 조절하면서 옆에 서있는 사람들과 그림자놀이를 하기도 하고, 그림자 속 인물과 소통하기도 한다.

<그림 2> 라파엘 로자노-헤머, 'Body Movies', 2001.

자연스럽게 이들은 갤러리와 실험 공간을 벗어나 퍼포먼스를 통해 작품과 관중이 자연스럽게 구성되고 또 하나의 새로운 가능성은 미디어의 기술을 통해 보여주고 있는 것이다.

3. 현대 상업 실내공간에서 나타나는 미디어아트의 표현특성

현대 상업실내공간에 나타나는 미디어아트 특성은 위에서 살펴본 시간성, 유기체적 속성, 유희성에서 알아 볼 수 있었다.

3) 권영걸, 공간디자인 16강, 도서국제출판, 2001.

4) <http://www.lozano-hemmer.com/proyecto.html>

이것을 표현특성 별로 살펴보면, 기술의 발달로 인한 재료적 표현과 공간의 탈구축성, 매체적 표현으로 구분되어 질수 있다.

3.1. 재료의 은유적 표현

재료표현에서의 미디어아트 표현은 공간의 기본적인 구성 재료와 관련이 있으며, 다원성이라는 말로 축약할 수 있다.

전반적으로 재료의 은유적 표현의 경향은 재료의 물성을 지나 다른 재료를 연상케 함으로써 기존과는 다른 이미지를 표현한다. 또한 질감이나 재료적 표현에 있어서 혼성적 기법의 사용들을 통해 상호간의 긴장감으로 재료의 물성을 완화시켜 보이게 표현한다.⁵⁾ 이는 물성 자체의 특성을 그대로 받아들이지 않고 새로운 의미를 생성하며 사용자는 신체와 행위에 의해 공간을 인지한다.

3.2. 공간의 탈구축성

공간에 대한 인식이 상대적인 관점으로 변화되면서 현대 공간은 경계이탈 또는 중심의 이탈이라는 구축적 상실의 표현으로 나타나고 또한 투명소재의 사용에 의해 가벼움과 탈중력적 공간성이 나타난다. 이는 실내 공간 표현에 있어 실제적 움직임이나 움직임 가능성을 표현하므로 나타나는 실제성이 공간개념을 더 약화시키는 효과로 등장한다. 이러한 공간표현은 흥미와 주목성을 끌 수 있어 많이 응용되어 나타난다.

3.3. 매체적 표현

디지털매체의 이용은 새로운 공간의 가능성을 실현시키기 위한 가장 중요한 도구로서 설치에 의한 미적인 지속성보다는 사용자간의 소통이나 공간의 환경과의 상호작용이 중요하게 나타난다. 건축에 있어서 매체적 특성은 정보기능을 건축물의 표피라는 관점에서 논의되어 왔다. 반면 실내공간에 있어서 매체적 특성은 고정적이지 않는다는 이미지를 표출한다는 점에서 공통점을 찾을 수 있다. 이는 디지털 매체를 이용하여 시시각각으로 변화하는 동적인 이미지를 제공한다거나 주변 환경 또는 인간의 움직임을 반영하여 생성되는 이미지들을 말한다.⁶⁾

4. 현대 상업 실내공간에서 나타나는 미디어 아트의 표현특성 사례분석

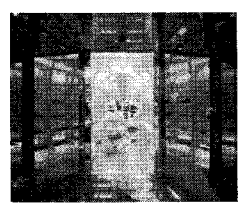

현대 상업공간은 시대의 흐름에 발맞추어 다양한 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 유행의 민감함, 양식의 변화, 시대를 선도하는 디자인적 경향이 상업공간의 특징이라고 할 수 있다.

이러한 상업공간에 미디어아트의 표현특성의 접목은 위 요구조건을 잘 반영하는 디자인 형태라고 할 수 있다.

본 사례분석에서는 재료적, 공간적, 매체적의 3가지를 분석의

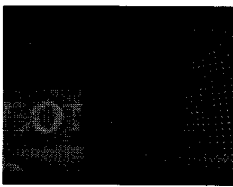

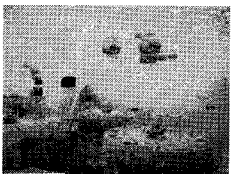
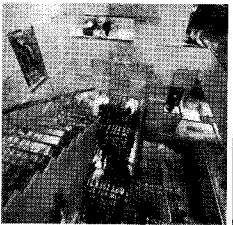
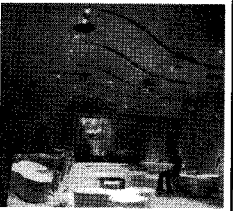
기준으로 삼고, 이를 바탕으로 2000년대 이후의 국내의 상업공간의 미디어아트 표현특성을 분석하고자 한다.

<표 2> 현대 상업실내공간에 나타난 미디어아트 표현특성 사례분석

사례	위치/년도	표현 특성	표현 방법
 Diller Scofidio + Renfro Brasserie, a Restaurant	뉴욕 미국 / 2000	재료적 표현 - 투영 공간의 탈구축성 - 소멸성 매체적 표현 - 상호작용성	벽면에 여러 개의 모니터를 통해 출입자들의 모습을 보여주고, 이를 통해 약속한 손님에 기다리는 사람에게 정보를 주고, 방문한 손님에게 자신의 모습을 보고 흥미로워 한다.
 Peri pheriques, New casino.	파리, 프랑스 / 2001.	재료적 표현 - 착시 공간의 탈구축성 - 역동성 매체적 표현 - 일시성	계속적인 이미지 변화로 공간은 시간성을 부여받고 이미지가 흐르는 미적 공간을 연출한다.
 전시형, 나오스 노바	서울, 한국 / 2002.	재료적 표현 - 투명 공간의 탈구축성 - 소멸성 매체적 표현 - 일시성	낮은 천정고지만, LED조명이 삽입된 바닥과 양옆으로 트인 시선이 확장된 공간감을 느끼게 한다.
 SHOE BALOO shop.	암스텔담 네덜란드/ 2002	재료적 표현 - 투명, 융합 공간의 탈구축성 - 소멸성 매체적 표현 - 일시성	6가지의 색채의 변화가 벽과 천정을 통해 빛으로 발산되며, 매장의 기능인 판매와 전시의 기능을 동시에 해결한다.
 3deluxe, cocoon club realtime 360 visuals	프랑크 푸르트, 독일 / 2003.	재료적 표현 - 투명, 융합 공간의 탈구축성 - 착시성 매체적 표현 - 상호작용성	음악, 영상, 빛의 움직임 등 혼재된 매체들이 공간과 인간의 상호작용을 연결시킨다.

5)한선옥·장미현·김정재, 한국현대 상업공간에서 나타나는 비물질적 표현특성에 관한연구, 한국건축역사학회, 2002, pp.11-13.

6)김영희, 현대미술의 비물질적 표현특성이 나타난 실내디자인에 관한 연구, 건국대학교 디자인대학원 석사학위논문, 2005, p.80.

사례	위치/년도	표현 특성	표현 방법
 Yoshioka Tokujin, PEUGEOT metamorphose	도쿄, 일본 / 2003	공간의 탈구축성 - 착시성 매체적 표현 - 상호작용성	유저가 느낄 수 있는 속도감과 바람, 소리, 그리고 브랜드 로고를 미디어 월을 통해 표현하고 있다. 이 전시 벽은 중앙에 있는 디제이 박스와 연결되어 음악과 시각적 효과를 결합할 수 있다.
 박희령, 개미 바,	서울, 한국 / 2004.	재료 표현 - 반사, 융합 매체적 표현 - 상호작용성	기둥은 LED조명으로 빛을 부여하고, 바닥과 테이블에는 반짝이는 재질을 사용해 거울처럼 반사시킨다.
 PTM Architects, MOET Maquee/Espace lumiere,	멜버른, 호주 / 2005.	재료 표현 - 투영 공간의 탈구축성 - 소멸성 매체적 표현 - 상호작용성	직물구조를 이용해 빛을 투과하여 초현실적인 경험을 하게 된다.
 Peter Marino, LOUIS VUITTON Landmark,	홍콩, 2006	재료 표현 - 투영 매체적 표현 - 상호작용성	반투명 상자의 벽들과 유리계단에 나타나는 영상은 천정 거울에 반사된다.
 Panorama International, Karaoke Club 'red box',	홍콩, 2006	공간의 탈구축성 - 역동성 재료 표현 - 반사 매체적 표현 - 상호작용성	물결모양의 천정 형태와 기하학적 형태의 테이블들이 빛, 조명을 통해 흥미로운 공간을 연출한다.

5. 결론

본 연구에서는 테크놀로지 발달에 힘입어 다변화되기 시작한 2000년대 이후 현대 상업공간을 대상으로 국내외의 사례들을 조사하여 미디어아트 표현에 있어 어떤 특성을 보이고 있는가를 분석해 보았다.

미디어아트 표현특성을 재료적, 공간적, 매체적 측면으로 나누어 살펴본 바와 같이 다음과 같이 정리할 수 있다.

재료의 은유적 표현은 본래의 물성을 감추고 빛, 조명을 통해 질감과 재료의 성질을 감춤으로써 다른 이미지를 보였다.

이러한 재료적 특성은 다양한 시각적 표현방식을 가능하게 해 줌으로써 디자인 의도에 접근한 재료적 표현이 가능하도록 하였고 늘 사용해왔던 재료에 있어서도 새로운 표현방식의 가능성을 제시하였다.

공간의 탈 구축성은, 재료의 기술적 발전과 더불어 투명한 재료의 구축적 상실의 표현과 부유함 그리고 경량성에 의한 공간 소멸적 의미를 두었으며, 역동성은 실제적 움직임의 요소로 공간을 가변적이고 일시적인 개념으로 전환 시켰다. 이를 통해 시각적으로 확장된 공간이 나타났으며 앞으로도 새로운 공간의 개념과 시각적 효과 등을 통해 다양한 방식으로 나타날 것으로 기대된다.

매체적 표현은 전자적 빛과 색채의 종류와 형태구성에 따라 새로운 시공간에 대한 발견 즉, 영상 이미지의 지속적 구현에 의한 공간을 구성하고, 이미지와 정보를 담는 미디어 표피를 형상화하였다. 그리고, 스크린이나 미디어적 표현은 인간의 움직임과 공간 반응 정보를 전달하는 체계로 형상화 하였다.

이는 기술과 예술의 결합으로 쌍방향 커뮤니케이션으로 대상과 시점과의 관계를 상호작용으로 구성하여 디지털 매체를 통한 적극적인 참여유도로 공간과 인간과의 상호작용을 통한 감각 커뮤니케이션으로 표현되고 있다.

<표 3> 현대 상업실내공간에 나타난 미디어아트 표현특성

구분	표현 특성	
	재료의 은유적 표현	시각적 허구성 혼성화
공간의 탈 구축성	착시성	확장, 착시, 상징, 부유
	소멸성	
	역동성	
매체적 표현	상호작용성	참여, 이해
	일시성	

이상의 연구결과로 바탕으로 다변화하는 현시대의 상업실내 공간에 있어서 미디어 매체와 가공성이 탁월한 재료, 또한 탈구축적 공간개념의 적극적인 도입으로 대상화하기 어려운 공간을 실체화함으로써 미래 공간디자인의 새로운 장을 여는 단초가 될 것으로 기대된다.

참고문헌

1. 안연희, 현대미술 사진, 미진사, 1999.
2. 권영걸, 공간디자인 16강, 도서국계 출판, 2001.
3. 한선옥·장미현·김정재, 한국현대 상업공간에서 나타나는 비물질적 표현특성에 관한연구, 한국건축역사학회, 2002,
4. 김영희, 현대미술의 비물질적 표현특성이 나타난 실내디자인에 관한연구, 건국대학교 디자인대학원 석사학위논문, 2005,
5. 오인욱·이창윤, 현대공간디자인에 있어 매체적 표현특성에 관한연구, 한국실내디자인학회논문집 28호, 2001년 9월
6. 이동영·임은영, 현대 공간 디자인에 나타나는 인터페이스의 표현특성, 한국실내디자인학회논문집 13호, 2007년 5월