

**유기적 모더니즘 가구디자인의 조형적 특성에 관한 연구

- 현대미술과의 상호연관성을 중심으로 -

A Study on Formative Characteristics of Organic Modernism Furniture Design

- Chiefly focusing on mutual relationship with Modern Art -

최병훈* / Choi, Byung-Hoon

Abstract

Organic Modernism was inaugurated by Alvar Aalto as an alternative plan to the formative limitation of Geometrical Modernism. It began to appear in the 1930s in the fields of Architecture, Furniture, Product Design and so on. It is known that who began with organic formative language is closely related to surrealist artists Andre Breton as well as other artists and sculptors in that era. Such Formative Language formalized a stream of Organic Modernism Furniture Design unique to the regional and cultural characteristics of Scandinavia. After crossing over to America, mass production of Furniture was born and new materials were linked by industrialization.

The Characteristics of Organic Formation in Modern Art such as Three -Dimensional, Biological Morphological, Symbolical, Primitive, Fantastical, Non-Realistic, Incidental, Irregular, transmit to Furniture Design. They are as Characteristics especially with Three-Dimensional, Biological Morphological and Symbolical aspects.

Histories of Art and design, there are some examples showing mutual interchange between Functional and Artistic Character.

This thesis also clarifies the Formative Relationship that the Furniture designers who pursued Functionality and Mass Production had obtained from Modern Artistic works and the Artists, through the process of comparing and researching the typical Artists and their works.

키워드 : 유기적 모더니즘, 현대미술, 가구디자인

1. 서론

1.1. 연구의 배경과 목적

디자인사적으로 볼 때 1910년대는 아르누보의 급격한 퇴조와 함께 독일을 중심으로 한 기하학적인 디자인이 부상하던 시기였다. 1914년 제 1차 세계대전 발발을 계기로 당시 유럽의 각 국가들은 경제적 우위를 선점하여 산업자본주의 국가로 자리 잡기 위해 노력하게 되었다. 이는 합리적 기능주의 디자인 발생의 배경이 되었으며 독일공작연맹과 네덜란드의 데 스타일이 이러한 기하학적 모더니즘의 중심에 있었던 대표적인 미술운동이었다.

한편, 이와는 반대로 무의식적인 감정을 근본으로 주관적인 표현을 추구하였던 새로운 미술운동이 당시 초현실주의¹⁾ 작가

들과 이와 동시대에 활동하였던 화가, 조각가들로부터 나타나기 시작하여 건축, 가구디자인 등의 분야에까지 영향을 미쳤다. 초현실주의를 기반으로 한 추상표현주의는 스칸디나비아에서 북반구 특유의 자연환경과 접목하면서 1930년대에 가구디자인 분야에서 최초로 유기적 모더니즘을 형성하였고 이는 반 모더니즘 디자인이 다시 나타나기 시작하였던 1960년대까지 계속되었다.

이후 가구디자인에 있어서 유기적 모더니즘은 스칸디나비아와 미국의 디자이너들이 주축을 이루며 서로 영향을 주고받는 과정을 통해 발전하였고 이 당시에 형성된 디자인 조형에 대한 개념은 20세기 후반부터 오늘날에 이르기까지 가구디자인의 형태미학에 영향을 미치고 있다.

* 정회원, 홍익대학교 목조형가구학과 교수

** 이 논문은 2003학년도 홍익대학교 학술연구조성비에 의하여 연구되었음

1) 1924년에 시작되어 30년대까지 계속되었으며 앙드레 브르통이 조직하고 그 이론은 제기하였다. 미술에서는 근본적으로 현실과 잠재적인 꿈의 경계를 융합한 시각을 확장하고 이를 표현하려 하였다.

본 논문에서는 1930년대부터 1960년대까지 미국과 스칸디나비아에서 주로 나타난 유기적 모더니즘 가구디자인의 조형적 특성에 대하여 연구하고자 하며 그 과정으로써 1910년대부터 약 50년에 걸쳐 나타나는 현대미술의 유기적 조형성과의 상호 연관성을 도출해 보고자 한다. 이를 통해 자연과 인간과의 관계를 중요시하는 인본주의에 기반 한 유기적 조형성의 의의를 되짚어보고자 하며 오늘날 다시 화두가 되고 있는 가구디자인에 있어서의 유기적 조형세계를 이해하고 발전시키는데 필요한 자료로 활용하고자 한다.

12. 연구의 범위 및 방법

호안 미로(Joan Miro, 1893-1983), 장 아르프(Jean Arp, 1887-1966), 헨리 무어(Henry Moore, 1898-1986), 알렉산더 칼더(Alexander Calder, 1898-1976), 이사무 노구치(Isamu Noguchi, 1904-1988) 등 현대미술작가들과 유기적 모더니즘을 추구하였던 가구디자이너들과의 직간접적인 교류의 근거와 함께 현대 미술가들의 작품 속에서 나타나고 있는 조형의 특징을 분석한 후, 알바 알토(Alvar Aalto, 1898-1976), 한스 뷔너(Hans Wegner, 1914-), 핀 울(Finn Juhl, 1912-1989), 아르네 야콥슨(Arne Jacobsen, 1902-1971) 등 스칸디나비아 디자이너와 찰스 & 레이 임즈(Charles & Ray Eames, 1907-1978, 1912-1988), 에에로 사아린넨(Eero Saarinen, 1910-1961) 등 미국 디자이너의 작품 등에 나타난 유기적 가구디자인 조형과의 상호연관성을 도출하여 가구디자인에 있어서의 유기적 모더니즘 조형의 특성을 밝히고자 한다. 특히 조각가이면서 가구를 디자인하였던 이사무 노구치의 조각과 가구디자인은 이러한 상호 연관성을 이해하는데 중요한 사례로 사용되었다.

2. 현대미술의 유기적 조형성

초현실주의와 더불어 당시 현대미술을 이끌어 가던 화가, 조각가들의 작품에 나타난 조형의 특징은 이후 가구디자인에 있어서 유기적 모더니즘의 조형언어를 결정하는데 큰 영향을 미쳤으며 그들이 보여준 유기적 조형성의 특징은 다음과 같다.

미로는 그의 작품 「달팽이, 여자, 꽃, 별, (1934)」을 통해 자동기술법에²⁾ 의한 환상과 무의식을 표현하였으며 변형된 단어와 문장을 하나의 조형언어로 바꾼 다음 유기적인 이미지들과의 조화를 이루어 내었다. “생물 형태적 추상”이라고 알려져 있는 그의 그림은 살아있는 생명체가 지닌 비정형적 형태를 도입하여 유동적이고 곡선적인 구성 방식을 취하고 있다.³⁾

2) 20세기 문학과 미술에 영향을 미쳤던 개념으로 습관적인 기법, 고정관념, 이성의 영향력을 넘어 손이 움직이는 대로 그리거나 잠든 것 같은 몽롱한 상태에서 작업을 진행하는 것이다.

3) H.W. 겐슨 & A.F. 겐슨, 서양미술사, 미진사, p.493

아르프의 조각에서 나타난 불규칙적이며 추상적인 형태의 개념은 보다 유기적인 성격을 띠고 있었다. 그는 기계적이고 이성우위의 사상과 반대하여 작업과정에 있어서도 무의식 상태에 몰입함으로써 우연으로부터 나타나는 결과를 받아들여 조형으로 표현하였다.

이사무 노구치는 아프리카 조각으로부터 영향을 받아 원시적 형태의 단순성과 종교적 이념을 초월한 조형미를 추구하였다. 브랑쿠시와의 교류를 통해 자연물과 영장에 대한 사랑을 인식하였고 자연환경과 예술작품이 융화되어야한다⁴⁾는 것을 깨달아 이를 후기 작업을 통해 표현하였다.

헨리 무어는 인간에 대한 사랑을 중심으로 자연과 인간, 자연과 우주와의 관계를 근본으로 한 생명성에 조형의 바탕을 두었다. 인간의 형태를 원시적으로 또는 비현실적으로 추상화하였으며 디자이너들에게는 형성력 있는 재료사용을 고무시켰던 작가로서 유기적 조형언어로 독자적인 작품 세계를 이룩하였다.

알렉산더 칼더는 가보(Naum Gabo, 1890-1977)⁵⁾의 추상적인 기하학성으로부터 시작하여 차츰 신체의 간헐적 움직임이라는 의인화된 형상과 살아 움직이는 신체에 대한 은유성을 조형으로 표현하였다. <표 1>

3. 유기적 모더니즘 가구디자인의 태동

현대미술 작가들의 조형이념으로부터 영향을 받은 스칸디나비아 디자이너들은 현대미술의 유기적인 조형언어인 3차원적, 생물 형태적, 상징적, 원시적, 환상적, 비현실적, 우연적, 불규칙적 등의 특징들을 그들 특유의 민족성, 지방성, 낭만성, 휴머니즘과 점목시킴으로써 가구디자인에 있어서의 유기적 모더니즘 조형의 근원을 형성하였다. 알바 알토를 선두주자로 한 이들은 안락함과 일체감이 돋보이는 스칸디나비아 특유의 유기적 모더니즘 가구디자인을 탄생시켰으며 이후 미국의 가구 디자이너들과 영향을 주고받는 과정을 통해 더욱 발전시켜 나갔다.

3.1. 스칸디나비아

이미 1930년대부터 자작나무를 성형하는 기법으로 의자를 제작하기 시작하였던 알바 알토(Alvar Aalto, 1898-1976)는 유기적 모더니즘 가구 디자인의 실질적인 선두주자였다. 빙하침식으로 인해 생성된 핀란드 국토의 8%에 해당하는 호수의 선과 물결의 이미지는 알바 알토의 감성에 영향을 미쳐 그의 디

4) Diane & Bruce, Isamu Noguchi, Essay and Conversation, 1994, p14

5) 형식주의 경향을 표방한 구성주의 조각가로 뮌헨 대학에서 의학, 자연과학, 공학 등과 함께 미술사상의를 들었던 것을 계기로 하여 과학과 예술 모두에 관심을 갖게 되었다. 1915년 첫 기하학 구조물을 제작하였으며 1917년 러시아로 돌아와 전위예술가로 활동하였다. 1922년 독일 구성주의로 전환하였고 1930년대에 들어서 추상적 경향에 동참하게 되었다.

<표1> 현대미술에서 유기적 조형의 사례

	장 아르프	호안 미로	이사무 노구치	헨리 무어	알렉산더 칼더
1910년대					
1920년대	1917년 1925년 1925년	1925년 1925년 1928년			
1930년대	1927년 1932년 1933년	1928년 1929년	1928년	1935년 1935년	1934년
1940년대	1947년		1942년 1944년	1936년 1945년	1940년 1943년
1950년대			1957년		1957년
1960년대	1960년		1960년 1965년		

자인 세계에서 유기적 조형으로 나타나기 시작하였다. 그 외에도 알바 알토가 가진 유기적 조형성의 배경에는 인본주의적 성향이 내재되어 있었기 때문에 딱딱하고 직선적인 이미지 보다는 곡선의 이미지가 그의 조형 언어를 구현하기에 더욱 적합하였던 것이다.

알바 알토는 목재 특히 조국 핀란드에서 가장 많이 자라는 자작나무의 활용에 전념하여 독일의 바우하우스에서 제작된 유명한 tubular steel 의자들에 비해 보다 인간적이고 유기적인 곡선의 가구를 디자인 할 수 있었다. 목재야 말로 다른 산업적인 재료에서 얻을 수 없는 편안함과 따스함을 지닌 재료라는 알토의 믿음은 목재가 지닌 물성의 한계를 극복하여 다양한 유기적 모더니즘 가구를 창조할 수 있게 한 원동력이 되었다.

덴마크는 조금 늦게 국제 시장에 출현하긴 했지만 가구디자인에 있어서는 보다 대중적인 성공을 거두었으며 그 중심에는 한스 뷔너(Hans Wegner, 1914-), 핀 울(Finn Juhl, 1912-1989), 아네 야콥슨(Arne Jacobsen, 1902-1971) 등이 있었다. 수공예적 가치를 존중하였던 한스 뷔너는 자연소재인 목재를 사용하여 인간의 손으로 직접 마감할 수 있는 가구를 디자인하고자 하였다. 그는 이러한 과정을 통해 디자이너와 제작자의 정신과 생명력이 소비자에게 전달될 것이라고 믿었기 때문에 그의 가구에는 기계만으로는 완성할 수 없는 독특하고도 유기적인 디테일이 존재하였다. 스칸디나비아 디자이너로서 가장 국제적인 감각을 진보적으로 취하였던 아네 야콥슨은 미국의 찰스 & 레이 임즈와 에에로 사아린넨의 영향을 받아 7 chair, egg chair, swan chair등을 통하여 유기적 모더니즘 가구디자인 세계를 열어갔다.

3.2. 미국

한편 산업화와 밀접하게 관련되어 있는 미국의 유기적 모더니즘의 중심에는 뉴욕의 현대 미술관(MoMA)에서 열린 「가정용 가구의 유기적인 디자인 공모전(Organic Design in Home Furnishings Competition)」과 이 공모전에서 대상을 받으며 주목받기 시작한 찰스 임즈와 에에로 사아린넨이 있었다.<사진 1, 2> 뉴욕의 MoMA는 대공항 이후 평등주의로부터 요구되어진 기능적인 가구디자인 제작에 특별한 관심을 가지고 1940년에 유기적인 디자인 공모전을 개최하게 된다. 이 공모전을 통해 미국인 중산층 가정에서 사용할 수 있는 저렴하면서도 아름다운 제품을 개발하기 위한 새로운 아이디어를 공모하였다. 이는 디자인을 통해 사회적으로 팽배해 있었던 경제적인 고충을 완화하기 위하여 유기적 개념을 도입하려는 시도였다. 공모전을 준비하는 동안 찰스 임즈와 에에로 사아린넨은 완벽한 팀워크를 자랑하였다. 부모의 조국인 핀란드의 정서를 품고 있는 사아린넨은 가구디자인에 있어서 보다 유기적인 조형에 심취한 반면 찰스 임즈는 제한된 크기와 공간 속에서 다목적으로 융통

성 있게 활용할 수 있는 기능적인 디자인 개발을 위한 도전과 실험을 계속하였다. 자유롭고 진보적인 조형의 추구와 신기술·신소재의 활용이라는 2가지 측면에서의 노력은 이들 가구디자인의 성공에 중요한 요인이었다. 유기적 디자인 공모전에서 대상을 수상하였을 때 그들은 가구디자이너가 진정으로 발전하기 위해서는 가구기술에 대한 지식이 디자이너에게 뒷받침되어야 하며 그러기 위해서는 제작자(장인), 가구판매업자 등과의 협력이 원활하게 이루어져야 한다고 주장하였다. 당시 미국에서 사아린넨의 tulip chair, 임즈의 DAR chair 등 조각과도 같은 유기적 조형의 가구가 양산에 성공할 수 있게 된 배경에는

<사진 1>
유기적 디자인 공모전(1940),
뉴욕 현대미술관

<사진 2>
찰스 임즈, 에에로
사아린넨, 유기적 디자인
공모전 대상 수상작(1940)

프라스틱이라는 신소재의 등장, 이에 적합한 가공기술개발에 투자한 제작자 한스 놀(Hans Knoll)과 허먼 밀러(Herman Miller), 그리고 이를 적극적으로 가구디자인에 활용하고자 하였던 디자이너의 신념이 있었다. <표 2>

4. 현대미술과 유기적 모더니즘 가구디자인의 상호연관성

조각가 아르프는 가장 포괄적으로 여러 가구디자이너들의 작품에 영향을 미쳤던 작가라고 볼 수 있다. 알바 알토는 아르프의 신봉자로서 아르프의 초기 대표작인 부조에서 나타난 유기적 형태에 심취하였고 이는 알토의 유기적 모더니즘 가구 조형의 근원이 되었다.

알토의 작품 중에서 가장 인간공학적인 건축물 중 하나라 일컬어지는 파이미오 요양원⁶⁾의 환자 휴게실을 위해 디자인된 파이미오 의자는 가구디자인에 있어서의 유기적 모더니즘 미학의 시발점이 되었다. 파이미오 의자는 당시로서는 불가능하게 느껴졌던 각도의 곡목성형을 실현시킴으로써 환자의 몸과 가구가 맞닿는 접점을 곡면으로 처리한 유기적인 디자인이었다.

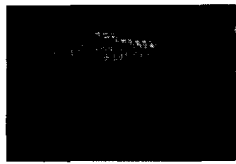
뉴욕 JFK공항의 TWA 터미널<사진 3> 등 건축에 있어서 유기적 조형성을 선보였던 에에로 사아린넨은 가구에 있어서도

6)1929년 공모전을 통해 당선되어 1929년부터 1933년에 걸쳐 건설되었으며 핀란드 지도상에 표기된 최초의 현대 건축물이라고 할 수 있다. 건립초기에는 결핵환자를 위한 요양원으로 사용되었으나 현재는 일반 병원으로 사용되고 있다.

<표2> 유기적 모더니즘 가구디자이너와 작품의 사례

	알바 알토	핀 울	한스 뷔너	찰스 & 레이 임스	에어로 사이린넨	아느 야콥슨	이사무 노구치
1930년대	paimio arm chair (1931-32)						
	arm chair 401 (1932-33)						
	chair 65 (1933)						
	lounge chair 43 (1936-37)						
	tea trolley 900 (1936-37)						table for A. Conger Goodyear (1939)
1940년대		pelican (1940)		LCW (1945)		ant chair (1952)	coffee table (1944)
	Y-leg stool 61 (1946-47)	arm chair (1944)	pp 550 (1947)	DAR (1948-50)	womb chair (1948)	7 chair (1955)	IN70 (1946)
		sofa bench (1948)		DAR (1948)		couch (1948)	
		chieftain chair (1949)	Y chair (1950)	la Chaise (1948)		egg chair (1958)	rocking stool (1955)
		arm chair (1953)	valet chair (1953)		tulip chair (1956)	swan chair (1958)	
1950년대	X-leg stool 600 (1954)				executive side chair (1957)	3108 (1961)	
1960년대						bench (1966)	

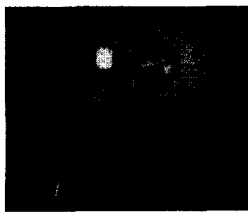
직선적인 수납용 가구보다는 shell furniture의 조형에 몰입하여

<사진 3> 에어로 사아린넨,
TWA 터미널

실험을 계속하였다. 그의 내면에 흐르고 있는 핀랜드의 민족적 낭만주의와 휴머니즘은 미국의 합리주의와 결합하여 유기적 모더니즘 가구디자인 조형으로 표출될 수 있었다.

가구디자이너 중에 덴마크의 핀 울은 아르프와 긴밀하게 교류하며 선배들보다 더욱 유기적인 디자인을 탄생시켰던 디자이너였다. 그는 1940년과 1941년 코펜하겐에서 개최되었던 Cabinetmakers' Guild exhibition을 통해 가구 신제품을 전시하는 과정에서 아르프의 부조를 조형물로 설치하는 등 그로부터 받은 영향을 직접적으로 보여주었다.⁷⁾ <사진 4>

<사진 4>
핀 울의 가구오 아르프의 부조,
Cabinetmakers' Guild Exhibition (1941)

유기적 일체성을 추구하여 인간의 신체를 추상적으로 표현 하였던 헨리 무어의 개념은 가장 이상적인 하나의 조각으로서 조화로운 조형언어의 실현이라는 평가를 받았다. 찰스 & 레이 임즈의 La chaise는 이러한 헨리 무어의 영향이 돋보이는 대표작이다.

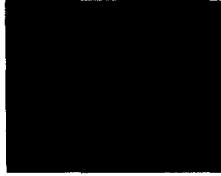
찰스 임즈의 부인이며 찰스 임즈와 에어로 사아린넨의 예술적 동반자였던 레이 임즈는 한스 호프만(Hans Hoffman, 1880-1966)⁸⁾의 제자로서 스승인 한스 호프만의 지인이었던 피카소, 미로 등의 영향을 간접적으로 받았던 창의적인 작가였다.

7)Esbjorn Hiort, Finn Juhl, The Danish Architectural Press, 1990, p. 31
8)독일태생이며 20세기 가장 영향력 있는 미술교사로서 즉흥적인 기법을 시도한 선구자였다. 그는 그의 작품을 통해 제 2차 세계대전 이후 미국 화가들이 추상표현주의를 발전시킬 수 있는 길을 열어주었다. 1915년 뮌헨에서 처음으로 회화학교를 만들었으며 1930년 미국으로 이주하여 직접 한스 호프만 미술학교를 열었다.

<표3> 현대미술 작품과 유기적 모더니즘 가구의 상호 연관성

현대 미술 작품	유기적 모더니즘 가구	
Arp, overturned (1925)	Aalto, paimio chair (1930-31)	Aalto, fan-leg stool (1954)
Arp, head and shell (1933)	Juhl, pelican (1940)	Juhl, chieftain chair (1949)
Moore, recycling figure (1935)	Eames & Saarinen, arm chair (1940)	Eameses, La Chaise (1948)
Noguchi, remembrance (1944)	Noguchi, coffee table (1944)	Noguchi, chess table (1947)
Calder, big ear (1943)	Eameses, LCW (1945)	Eameses, LCW (1945-46)
Arp, couronne de bourbons (1936)	Saarinen, womb chair (1948)	Saarinen, tulip chair (1956)
Arp, concretion humain sur coupe (1947)	Wegner, Y chair (1950)	Wegner, valet chair (1953)
Miro, portrait of ladyin 1820 (1929)	Jacobsen, 7 chair (1955)	Jacobsen, 3108 (1961)
Arp, meta morphose (1935)	Jacobsen, egg chair (1958)	Jacobsen, drop chair (1959)
Noguchi, pink jizo (1960)	Noguchi, bench (1962)	Noguchi, bench (1966)

학창시절 회화와 염직을 전공하였던 그녀의 실험적인 작품 속에서 보이고 있는 유기적인 조형언어는 찰스 임즈의 가구디자인 조형에 지대한 영향을 미쳤다. <사진 5, 6> <표 3>

<사진 5>
호안 미로, 사랑(1925)

<사진 6>
레이 임즈, Gouache painting(1940)

5. 유기적 모더니즘 가구디자인의 조형적 특성

현대미술에 나타났던 유기적 조형의 특징은 가구디자인으로 전이되면서 특히 3차원적, 생물 형태적, 상징적 특징으로 두드러졌으며 이는 유기적 모더니즘 가구디자인을 대표하는 조형언어가 되었다.

5.1. 3차원적 조형

조각이 가지고 있는 3차원적 특징을 가구에 접목시켜보려는 노력은 가구디자이너들 사이에서 꾸준히 시도되어 왔으며 이는 가구디자인을 위한 신소재 및 가공기술의 발전과 밀접한 관련이 있다. 알바 알토는 성형합판을 이용한 끊임없는 실험을 통해 재료의 강도를 높이고 탄력성을 증대시키는 등 기술의 혁신을 이룩하였다. 초기에 2차원적 곡목성형<사진 7>으로부터 시작된 알토의 일체식 성형의자는 기능적이고 조형적으로 아름다웠으며 곧 3차원적 곡목성형<사진 8>으로 발전하였다. 알바 알토의 실험정신이 가져온 성공에는 오토 코르호넨(Otto Korhonen)이라는 장인의 가공기술이 뒷받침되면서 알토의 가구가 3차원적 유기적 조형으로 발전하는데 결정적인 역할을 하였다.

<사진 7>
알바 알토,
2차원 곡목성형

<사진 8>
알바 알토,
Y-leg, 3차원 곡목성형

이후 성형합판을 소재로 다양한 조형 가능성을 실험하였던 레이 임즈는 1943년 그녀의 작품 Moulded-plywood sculpture<사진 9>를 통해 3차원 목재 성형의 기초를 마련하였고 마침내

찰스 임즈와 함께 허먼 밀러의 기술력에 힘입어 1946년 LCW<사진 10>등 3차원적 성형합판 의자를 완성하게 된다. 이는 목재의 물성을 최대한 활용하여 제작에 성공함으로써 3차원적 유기적 모더니즘 가구를 탄생시킨 사례이다.

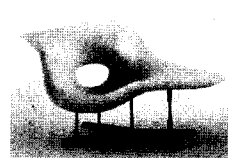

<사진 9>
레이 임즈,
Moulded-plywood
sculpture(1943)

<사진 10>
찰스 & 레이 임즈
LCW(1946)

프라스틱을 비롯한 신소재의 개발로 인해 가구디자인에 있어서 3차원적 조형성은 더욱 큰 가능성을 가지게 되었으며 1940년대 후반부터는 유리섬유로 강화된 성형 프라스틱(Polyester plastic reinforced with fiberglass)이 개발되어 의자 제작에 활용됨으로써 더욱 발전하게 되었다. 전쟁기간동안 미공군에 의해 개발된 유리섬유로 강화된 폴리에스터 플라스틱은 환상적 재료로 예제로 사아린넨 등 많은 디자이너에게 활용되어졌다.⁹⁾ 가구디자인에 있어서 3차원적 조형은 찰스 & 레이 임즈의 La chaise(1948년)<사진 11>, DAR(1948-50년)<사진 12>등 신소재를 이용한 유기적 모더니즘 가구디자인에 의해 극대화 되었다.

<사진 11>
찰스 & 레이 임즈,
La chaise(1948)

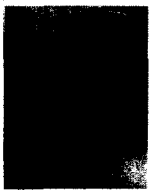
<사진 12>
찰스 & 레이 임즈,
DAR(1948-50)

5.2. 생물 형태적 조형

특히 조각가 아르프의 영향으로부터 출발한 생물 형태적인 특징은 대부분 인간과 동물의 신체 혹은 신체의 일부, 식물의 형태, 자연의 경관 등으로 나타났다. 생물 형태적 유기성은 개체가 하나씩 살아가서 성장하는 듯한 느낌과 생물진화의 의미를 내포하게 되면서 유기적 모더니즘 가구디자인의 조형에 영향을 미치게 된다. 또한 생물 형태적 조형은 인간의 몸을 담는 도구로서 의자의 기능을 충실히 만족시킬 수 있는 인간공학적 형태로 발전할 수 있었다. 재료의 다양성과 물성을 극대화 할 수

9) 신홍경, 현대의자 디자인의 특성에 관한 연구, 한국실내디자인학회지 13호, p192

있는 기술의 발달로 인해 가구조형이 보다 유기적으로 자유로워짐과 동시에 인체에 최고의 안락함을 제공할 수 있는 가구의 제작이 가능해졌다. 한스 뷔너의 peacock chair<사진 13>, cowborn chair 등의 의자들은 붙여진 이름으로부터 유추할 수 있듯이 자연과 생물의 형태로부터 영감을 얻어 만들어진 작품으로써 의자에 앉는 사람이 의자의 일부가 된 것처럼 느껴지는 안락함으로 유기적 조형성을 표현하였다. 아느 야콥슨의 ant chair, egg chair<사진 14>, swan chair<사진 15> 등 역시 생물의 형태를 일체적으로 표현한 생물 형태적 의미의 유기적 범에 속하는 가구들이라고 할 수 있다.

<사진 13>
한스 뷔너,
Peacock
chair(1947)

<사진 14>
아느 야콥슨,
Egg chair(1957-58)

<사진 15>
아느 야콥슨,
Swan
chair(1957-58)

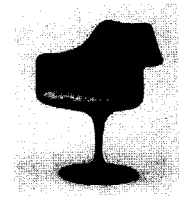
이 중 아느 야콥슨의 swan chair와 egg chair는 호텔의 로비에 주로 사용되는 1인용 소파로서 소파가 가지고 있는 생물 형태적 유기성으로 인해 앉아 있는 사람들이 개방된 공간 내에서도 개인적이고 안전한 공간감을 느낄 수 있도록 디자인 된 인간공학적 의자라고 할 수 있다.

5.3. 상징적 조형

제품이나 가구 디자인에서의 상징적 특성은 지각을 통해서 인지된 내용이 기억 속의 경험과 연관됨으로서 나타나는 심리적 반응에 의한 것¹⁰⁾이다. 초현실주의 작품에서 나타났던 것처럼 유기적 모더니즘 가구디자인 역시 인간에게 근원적으로 내재되어 있는 정신세계를 조형의 특성으로 상징화하였으며 그 과정에서 종종 형태의 과장이 나타나기도 하였다. 인간이 가지고 있는 회귀본능을 상징하고 있는 에에로 사아린넨의 womb chair<사진 16>와 유난히 가늘게 잡아 늘인 듯한 가느다란 다리와 부풀려진 몸체로 이루어진 사아린넨의 tulip chair<사진 17>가 그 대표적인 사례라고 할 수 있다.

<사진 16>
에에로 사아린넨,
Womb chair(1948)

<사진 17>
에에로 사아린넨,
Tulip chair(1956)

1949년 Cabinetmakers' Guild Exhibition을 통해 발표된 핀 울의 chieftain chair<사진 18>는 원시인들이 사용하였던 실용적인 생활용품과 오브제의 조형으로부터 영향을 받은 상징성을 표출하고 있으며 자신의 의자조형에 영향을 준 소품들을 패널로 함께 전시함으로써 이를 더욱 분명히 보여주었다. <사진 19> 이 의자는 발표 당시에는 비평가들로부터 최악의 평가를 받았으나 오늘날에는 핀 울을 대표하는 작품으로 평가받고 있다.

<사진 18> 핀 울
Chieftain chair(1949)

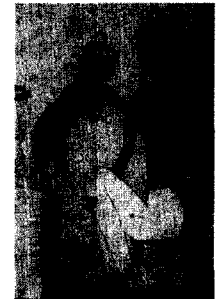

<사진 19> Cabinetmakers'
Guild Exhibition Museum of
applied art, Copenhagen(1949)

투탕카멘(Tutankamen, B.C. 1354-1345)의 벽화에서 표현된 의자의 조형으로부터 직접적인 영향을 받은 Egyptian chair<사진 20>는 등받이 부분을 대각선으로 지지하고 있는 프레임과 하나의 몸체로 이어진 뒷다리가 만들어내는 삼각형태의 조형과 구조를 그대로 인용함으로써 투탕카멘의 의자<사진 21>가 표현하고 있는 상징성을 재현하기도 하였다.

<사진 20>
핀 울
Egyptian Chair (1949)

<사진 21>
투탕카멘의벽화,
아집트

10)박영순, 의미 분별 척도법에 의한 디자인 평가도구의 개발, 연세대학교 박사논문, 1985, p.27

6. 결론

1924년 앙드레 브르통에 의해 시작된 초현실주의 작가를 포함한 당시의 조각가 화가들이 보여준 유기적인 조형언어는 기하학적 모더니즘의 형태적 한계를 극복하고자 하였던 디자이너들에게 영향을 미쳐 건축, 가구, 제품 디자인 분야에서 독자적인 조형세계를 형성할 수 있도록 하였다. 유기적 모더니즘 가구디자인의 조형적 특성은 스칸디나비아 특유의 자연에 배경을 둔 그들의 민족성, 지방성, 낭만성, 휴머니즘이 자연스럽게 접목되면서 1930년대 이후 알바 알토를 필두로 한 스칸디나비아 가구 디자이너들에 의하여 구체화되었다. 이후 찰스 & 레이 임즈와 에에로 사아린넨을 중심으로 한 미국의 디자이너들과 서로 영향을 주고받는 과정을 통해 유기적 모더니즘 가구디자인은 더욱 발전하게 되었다. 현대미술의 유기적인 조형언어인 3차원적, 생물 형태적, 상징적, 원시적, 환상적, 비현실적, 우연적, 불규칙적 등의 특징들은 가구디자인으로 전이되면서 3차원적, 생물 형태적, 상징적 조형의 특징으로 나타나게 되었다.

미술과 디자인이 상호교류하며 함께 발전하였던 사례의 연구는 디자인 조형의 특징을 파악하는데 있어서 중요한 자료로 활용되고 있다. 본 논문 역시 1910년대부터 1960년대까지 유기적 모더니즘을 추구한 가구디자이너들의 창조적 영감의 원천이 당시 유기적 조형을 추구하였던 현대미술과의 교류에 의한 결과임을 연구하여 그 상호연관성을 밝히는 과정을 통해 유기적 모더니즘 가구디자인의 조형적 특성을 도출함으로써 가구디자인 조형 연구의 자료로 활용되고자 한다.

더불어 신소재개발과 가공기술의 발전은 또 다른 측면에서 가구디자인의 조형에 영향을 미쳐 가구디자인에 있어서의 유기적 모더니즘을 더욱 발전시켰던 계기가 되었음을 본 연구를 통해 확인할 수 있었다.

인간중심의 사고와 조화를 추구하는 유기적 모더니즘 정신은 시대를 초월하여 디자이너들의 조형언어에 영향을 미치고 있다. 따라서 가구디자인에 있어서의 유기적 모더니즘의 조형적 표현 특성은 인간과 자연이 존재하는 한 앞으로도 끊임없이 연구되고 재창조되어 질 것이다.

참고문헌

1. 로베르 르네, 김정란 역, 초현실주의 1, 2, 열화당, 1990
2. 로잘린드 크라우스, 윤난지 역, 현대 조각의 흐름, 도서출판 예경, 1997
3. 로즈마리 램버트, 김창규 역, 20세기의 미술, 예경산업사, 1991
4. 줄리언 프리먼, 최윤아 역, 미술의 유희, 예담, 2003
5. 장 퓌 다발, 홍승혜 역, 추상 미술의 역사, 미진사, 1990
6. 켈슨 & A.F. 켈슨, 최기득 역, 서양미술사, H.W, 미진사, 2001
7. 정금희, 20세기 서양조각의 거장들, 도서출판 재원, 2000
8. 정시화, 산업디자인 150년, 미진사, 2000
9. 필립 예나원, 한국미술연구소 역, 현대미술 감상의 길잡이, 시공사, 1994
10. 박영순, 의미분별 척도법에 의한 디자인 평가도구의 개발, 연세대학교 박사논문, 1985

11. 신흥경, 현대 의자 디자인의 특성에 관한 연구, 한국실내디자인학회지 13호, 1997
12. Charlotte & Peter Fiell, 1000 chairs, Taschen, 1997
13. Diane & Bruce, Isamu Noguchi, Essay and Conversation, 1994
14. Donald Albrecht, The works of Charles and Ray Eames: A Legacy of invention, Harry N. Abrams, Inc., Publishers, 1997
15. Edward Lucie-Smith, Furniture: a Concise History, Thames and Hudson, 1979
16. Esbjorn Hiort, Finn Juhl, The Danish Architectural Press, 1990
17. Francis Watson, The History of furniture, William Morrow & Company, Inc, 1976
18. George Heard Hamilton, Painting and Sculpture in Europe 1880-1940, Yale University Press, 1993
19. Henry M. Sayre, A World of Art, second edition, Prentice-Hall, Inc., 1997
20. Isamu Noguchi, The Isamu Noguchi Garden Museum, Harry N. Abrams, Inc., Publishers, 1987
21. Jens Bernsen, Hans J. Wegner, Danish Design Center
22. Maurice Nadeau, The History of Surrealism, The Belknap Press of Harvard University, 1989
23. Poul Erik Tojner & Kjeld Vindum, Arne Jacobsen, Danish Design Center
24. Surane Alexandrian, Surrealist Art, Thames and Hudson, 1970

<접수 : 2004. 4. 19>