

미니멀리즘 가구디자인의 근원과 조형세계에 관한 연구

-미니멀 아티스트의 가구디자인 사례를 중심으로-

A Study on Roots and Formative World of Minimalism Furniture Design

-Focused on furniture design works of Minimal artists-

최병훈 · 김진우

미니멀리즘 가구디자인의 근원과 조형세계에 관한 연구*¹

-미니멀 아티스트의 가구디자인 사례를 중심으로-

최 병 훈*² · 김 진 우*³

A Study on Roots and Formative World of Minimalism Furniture Design*¹

-Focused on furniture design works of Minimal artists-

Choi, Byung Hoon*², Kim, Jinwoo*³

ABSTRACT

Minimalism describes various movements in art and design, which flourished mainly in the USA in the 1960s. Its popularity, however, was cut short by post-modernism. In the mid-1990s, minimalism was given a second breath of life and became culturally popular, especially in areas such as design and art the minimalist movement launched some trends that supplanted post-modernism and whose influences still cast a heavy shadow on society today.

From this point of view, in analyzing the form and characteristics of the artists and their work from the 1960s, which were the first generation of the minimalist furniture designers, it is necessary to understand and analyze contemporary artists and their art.

In this study, four American minimal artists in the furniture design field, Donald Judd, Richard Tuttle, Scott Burton, and Richard Artschwager were studied along with their works. The results show the three distinct characteristics of minimalist furniture design featuring strict and simple geometric shapes: the form, which was influenced by early modernism variety and origin, which are formative of the materials and the way they are used as influenced by surrealism and a new concept of art such as aesthetics for the little things, which echoes influences of Dadaism, and especially of earlier artists such as Marcel Duchamp.

Keywords: *Minimalism, Furniture Design, Minimal Artist*

*1. 논문접수 : 2006.3..8 본 논문은 2005학년도 홍익대학교 학술연구조성비에 의하여 연구되었음

*2. 교수, 홍익대학교 미술대학 목조형가구학과, Dept. of Woodworking and Furniture Design, Hongik University, Seoul, 121-791, Korea

*3. 박사과정수료, 홍익대학교 미술대학 목조형가구학과, Dept. of Woodworking and Furniture Design, Hongik University, Seoul, 121-791, Korea

1. 서 론

1-1 연구 배경 및 목적

1990년대를 전후하여 대두되었던 미니멀리즘은 디자인과 예술분야는 물론 우리 문화전반에 만연하여 포스트모더니즘을 대체할 만한 일련의 사조를 형성하였다. 하지만 미니멀리즘이라는 용어 및 그와 관련된 작업은 이미 그로부터 30년 전인 1960년대에 회화, 조각 등 순수분야를 중심으로 하여 발원하였으며 곧 건축, 실내 및 가구디자인분야로 확산되었다.

1960년대 당시 유럽과 미국의 예술계에서는 전후(戰後) 정신적 빈곤과 절망의 극복을 모색하던 과정을 통해 추상표현주의가 대두되었다. 유럽의 작가들이 기본적으로 형식적이고 서로 관련된 요소들을 합치거나 모음으로서 구성하는 경향을 지녔는데 비해, 미국의 작가들은 회화적 전체성이나 무관계성을 기하학적 형태로 해석해 냄으로서 환원성을 지향하고 미술 속에서 어떤 감정이나 정서를 완벽하게 제거함으로써 최소한의 요소로 축소시키려는 경향을 보였다.¹⁾ 이것이 바로 미니멀 아트의 탄생배경이며 이와 같은 현상은 유럽의 문화와 정체성의 그늘에서 벗어나 예술분야에서 독자적인 영역을 확보하고자 하였던 미국을 중심으로 더욱 활발하게 진행되었다.

이후 거의 동시에 나타난 포스트모더니즘의 등장으로 인해 사조의 주류로서 흐름을 이어가지 못했던 미니멀리즘은 90년대를 전후로 하여 다시금 새로운 전기를 맞게 되었다. 미술의 본질과 예술을 위한 예술로서의 기능을 담당하였던 미니멀리즘은 현대미술의 하나의 중요한 축으로 오늘날까지도 여전히 유효하고 앞으로 이러한 경향은 지속적으로 존재할 것으로 예측된다.²⁾ 1990년대 미니멀리즘 가구디자인

을 선보였던 제스퍼 모리슨(Jasper Morrison, 1959-), 콘스탄틴 그릭(Konstantin Grcic, 1965-) 등은 가장 아방가르드적인 작가로 인식되고 있으며 오늘날 가구디자인 분야의 트렌드를 선도하는 대표적인 작가들이라 할 수 있다.

이러한 관점에서 미니멀리즘 가구디자인의 1세대에 해당한다고 할 수 있는 1960년대 작가와 작품을 사례로 하여 그 조형세계와 특성을 도출해 보는 작업은 현재의 미니멀리즘 가구디자인 작가 및 작품을 이해하고 분석하는데 있어 필수적으로 요구되는 선행 작업이라 할 수 있다.

그러므로 본 논문에서는 순수예술분야 및 건축분야와 비교하여 볼 때 상대적으로 학술적 논의가 부재한 1960년대 미니멀리즘 가구디자인에 대하여, 작가 및 그들의 가구디자인 사례를 중심으로 연구하여 근원을 밝히고 조형세계를 도출해 보고자 한다.

1-2 연구범위 및 방법

미니멀 아티스트(Minimal artist)들이 대개 그러하였듯이 미니멀리즘 가구를 남긴 작가들 역시 탈 영역적인 활동을 하였으며, 미니멀리즘 가구디자인은 디자인과 예술의 경계에서 적합한 위치를 찾으려는 노력과 함께 발전하였다.

미니멀리즘 미술양식은 거의 동일한 시점에 유럽과 아시아에서도 나타난 것은 사실이나, 그 주류는 1960년대 미국을 중심으로 하여 일어났다고 보는 것이 통설이며 이에 대한 근거로는 1966년 뉴욕의 유대인 미술관(Jewish Museum)에서 개최되었던 「Primary Structure」 전을 들 수 있다. 칼 안드레(Carl Andre, 1935-), 도널드 저드(Donald Judd, 1935-

1) CHOI, Young Jin, A study of Minimal Art, Korea National University of Education, 1997, pp.15~18.

2) JUNG, Joon Mo, Minimal, Maximal, Eol & Al, 2002, p.68.

1928-1994), 댄 플래빈(Dan Flavin, 1933-1996), 솔 르위트(Sol Lewitt, 1928-), 로버트 모리스(Robert Morris, 1931-) 등 미국 작가들이 이 전시를 통해 보여주었던 단순화된 조각품들은 미국에서의 미니멀리즘의 시작을 선포하기에 충분하였다. 또한 지난 2004년 뉴욕의 쿠퍼 휴이트 뮤지엄(Cooper Hewitt Museum)에서는 「Design≠Art」 전시를 통해 지난 40년간 미니멀 아티스트 혹은 포스트 미니멀 아티스트로 활동해 온 작가 18인의 숨겨진 미니멀리즘 작품을 발굴하여 6개월간 전시하기도 하여 미니멀리즘 예술을 재조명해 보는 자리를 마련하기도 하였다.

위의 두 전시를 통해 작품을 발표한 작가 18인 중 미국의 미니멀 아티스트 1세대 만으로 범위를 좁혀 9명의 작가³⁾를 선정하였고, 이들의 작품을 모두 조사하여 이 중에서 가구의 기능을 가지고 있는 작품⁴⁾을 남긴 4인의 작가만을 선정하여 본 논문을 위한 사례의 범위로 제한하였다. 선택된 작가는 도널드 저드, 솔 르위트, 스코트 버튼(Scott Burton, 1939-1989), 리처드 아트슈워거(Richard Artschwager, 1923-) 등 4명이다.

이와 같은 과정에 의해 나타난 결과를 기초로 하여 미니멀리즘 가구디자인의 특성을 크게 세 가지로 도출하였으며 각각의 특성에 해당하는 사례를 제시하였다.

3) Donald Judd, Scott Button, Richard Tuttle, John Chamberlian(1927-), Richard Artchwager, Sol Lewitt(1928-), Bryan Hunt(1947-), Robert Wilson(1914-2000), Tom Sachs(1966-)
4) Chair, Sofa, Bed, Couch, Table, Sink, Screen

2. 미니멀리즘 가구디자인의 배경

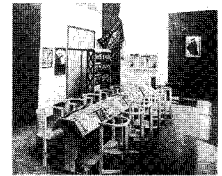
2-1 초기모더니즘

러시아에서는 구성주의 운동이 1917년 혁명 이후 나타나서 1922년까지 단기간 동안 지속되었다. 이들은 예술과 디자인과 건축사이의 차별을 해체하는 새로운 이데올로기를 지지했다. 예술가는 반드시 기술자가 되어야 한다는 주장을 편다든가 최소한의 연료공급으로 최대한의 열을 낼 수 있는 오븐을 발명하는 등 새롭고 기하학적인 스타일의 기초를 정의했다.

러시아 구성주의 작가 중 다분히 정치적인 성향을 나타내었던 알렉산더 로드첸코(Alexandre Rodchenko, 1891-1956)는 1921년 러시아 혁명에 그의 정열을 바치기 위해 그림을 포기하였음은 물론 모든 삶의 양식을 바꾸었다.

1925년 파리의 「Exposition Internationale des Arts Decoratifs et Industriels Modernes」를 통해 발표한 그의

작품 「Workers' Club」(Fig. 1)은 효율적이고 융통성 있는 공간 활용이라는 두 가지 중요한 공식에 기반을 두고 있다. 가구는 단순한 재료와 명백한 이음을

〈Fig. 1〉Alexandre Rodchenko, Workers' Club

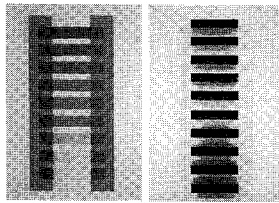
사용한 정밀한 직선과 기하학적인 형태로 이루어졌는데 이는 소련 연방 전역에 걸쳐 제작될 수 있도록 하려는 의지를 가지고 있었기 때문이었다.

1917년 네덜란드에서 결성된 데 스틸(De Stijl) 그룹이 발간한 동명의 잡지 데 스틸은 발간 직후 유럽전역으로 빠르게 퍼져나갔다. 그들의 작업에는 당시의 어떤 것보다도 단순하고 기능적인 구성이 표현되어 있었다. 그들은 사회를 구성하고 있는 모든 문제를 포괄할 수

있는 새로운 스타일의 미술을 보급하고자 하였다. 제한된 색채, 직각의 선들과 공간 그리고 단순한 형식을 기초로 한 작품을 통해 기존에 존재하지 않은 조형세계를 실현하였다.

1919년 예술과 디자인 교육을 단일화하기 위해 발터 그로피우스(Walter Gropius, 1883-1969)가 설립한 바우하우스를 통해 새로운 조형이념이 설립되었고 바우하우스의 교수 중 요셉 알버스(Josef Albers, 1888-1976)는 후에 미니멀리즘 가구디자인에 직접적인 영향을 미치게 된다. 특히 저

드는 알버스의 작품을 이해하고 깨달았음은 물론 그의 그림, 글, 색채와의 관계를 바탕으로 한 예술비평을 하기도 하였다 <Fig. 2>.

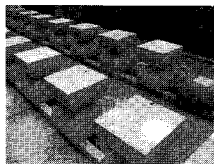

<Fig. 2> Josef Albers, Interactions of color, 1963 (Left) Donald Judd, 1970 Untitled(Right)

러시아 구성주의, 데 스틸, 바우하우스 등 20세기 초기의 모더니즘이 추구하였던 규칙적이며 대칭적인 개념은 미니멀리즘 가구디자인의 조형에 영향을 미치게 된다.

2-2 초현실주의

콘스탄틴 브랑쿠시(Constantin Brancusi, 1876-1957)의 작품은 종종 미니멀리즘과 관련된 최초의 것으로 인용되곤 한다. 그 이유는 브랑쿠시가 금속과 돌, 그리고 나무의 추상적인 조각에 가구의 기능을 더함으로써 추상적인 기능을 디자인으로 정교하게 만들었기 때문이었다 <fig. 3>. 그를 따랐던 많은 다른 예술가들과 같이, 브랑쿠시 역시 그의 작품이 건축적 배경과 갖는 연계성에 흥

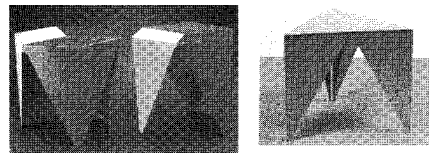

<fig. 3> Constantine Brancusi, Dismantled Park Sculpture

미를 가졌으며 이는 단순한 재료와 최소의 형식을 지닌 작품으로 표현되었다.

이사무노구치(Isamu Noguchi, 1904-1988)는 자신만의 작품형식을 발전시키기 이전에 브랑쿠시의 도제가 되었다. 예술과 디자인의 전 분야를 섭렵한 그는 “모든 것은 조각이다” 라고 말했으며 조각을 유용하게 만들어 일상의 생활에서 통합되기를 갈망하였다. 비싸지 않은 재료와 전통의 방식을 사용함으로써 예술을 많은 사람들에게 유용한 것으로 만드는 방법을 찾기도 하였다.

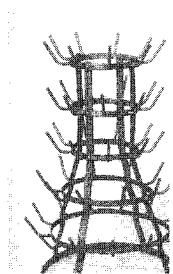
결국 초현실주의 작가들이 표출하였던 재료와 재료의 활용방법은 미니멀리즘 가구디자인의 기능과 조형에 영향을 미치게 된다.

<fig. 4> Isamu Noguchi, Aloc Forecast Program Table, 1957(Left), Scott Burton, Hectapod table, 1982(Right)

2-3 다다이즘

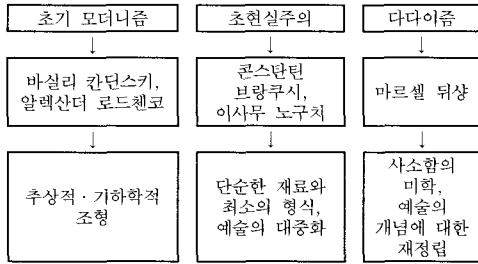
20세기 초반, 마르셀 뒤샹(Marcel Duchamp, 1887-1968)은 사소함의 미학을 제공하는 산업적인 생산물, 어떠한 형식에도 기반을 두지 않은 독특한 물체에 흥미를 가졌다. 1913년에 대량생산된 자전거 휠을 가지고 그것을 부엌의 걸상위에 올려 놓고 예술이라고 선언하였고

<fig. 5> Marcel Duchamp, Bottle Rack, 1914

대량생산된 병 걸이를 구입해서 사인을 하고 레디 메이드(ready made)라고 이름붙인 시리즈의 첫 번째 작품 <fig. 5>을 내놓는 등 예술 작품이라고 정의된 가치의 독특함과 조각의 덩

어리로 만들어진 작품을 거부함으로써 작품을 만드는데 굳이 예술가의 손이 필요하지 않음을 주장하였다.

〈Table 21〉 Background of Minimalism furniture design

가구디자인 개념에 대한 근본적인 질문을 던지는 등 뒤샹의 영향력은 개념의 차이를 넘어서는 것이었으며 많은 미니멀 아티스트 예술가들에게는 중심적인 것이었으며, 특히 댄 플래빈과 리차드 터틀과 같은 예술가들에게는 더욱 직접적인 영향을 미쳤다.

3. 미니멀리즘 예술의 형성

오늘날까지도 평단의 견해나 해석이 엇갈리고 있는 미니멀리즘은 결국 표현의 주관성을 억제한 미니멀 아트를 통해 원소처럼 궁극적으로 남게 되는 본질적 요소 또는 본질적 개념에 대한 관심을 표명한 것으로, 오브제를 구성분적 요소에까지 환원하여 보려는 특성을 지닌 예술경향이라고 할 수 있다.⁵⁾

미니멀리즘 예술은 크게 두 가지의 형태로 나타난다고 할 수 있다. 첫째, 대단히 추상적이고, 간단한 장식적 묘사마저도 배제된 예술로서 검은 사각형을 통하여 형태를 어느 누구

도 다시 앵블럼으로 반복할 수 없는 최소의 것으로 환원한 카시미르 말리비치(Kasimir Malevich, 1878-1935)의 절대주의와 러시아 구성주의의 역사적 선례를 공유하고 있는 작품들로서, 도널드 저드, 토니 스미스(Tony Smith, 1912-1981)와 같은 예술가들의 작품들이 대표적인 사례이다.⁶⁾

미니멀 아티스트의 또 다른 부류는 가공되지 않은 재료, 발견된 오브제와 거의 구별되지 않는 사물, 다시 말해 비미술적인 것과 최소한의 차이밖에 보이지 않는 사물을 예술로서 제시한 작품으로서⁷⁾ 리차드 터틀, 칼 안드레, 로버트 모리스 등에 의해 주도되었다. 이들 유형의 역사적 근원에는 마르셀 뒤샹의 레디 메이드(Ready-made)와 이사무 노구치, 콘스탄틴 브랑쿠시의 조각이 포함되어 있다.

4. 미니멀리즘 가구디자인

미니멀 아티스트들은 조각, 회화, 건축, 실내디자인, 가구디자인, 조명디자인 등 광범위한 장르의 영역을 유기적으로 오가며 작품 활동을 하였다. 그들의 가구디자인 작업을 예술로 볼 것인가 디자인으로 볼 것인가에 대해서는 평단은 물론 작가들 스스로도 상반된 혹은 차별화된 견해를 보인다. 저드는 예술과 디자인 사이에 존재하는 고유한 차이점을 인정해야 한다고 주장한 반면, 버튼은 모든 예술품들이 미래에는 실용적인 구조물로서의 기능을 겸해야 할 것이라는 정반대의 관점을 내놓았다. 터틀은 예술과 디자인의 차이를 신중히 문제화했다. 각각으로부터의 원리를 종합하면서 예술과 디자인 모두를 “토탈 아트(Total Art)”의 요소

5) KIM, Moon Duck, A study on influence of Minimalism to Architecture and interior design, Research Institute of Art and Design, Konkuk University, 1997, p,176.

6) BAKER, Kevin, Minimalism Yeolhwadang, 1993, p.24.

7) Ibid, p30

로 간주했다.

이렇듯 혼란스럽고 다양한 견해 속에서 조각, 혹은 설치미술의 개념이 적용되었다 하더라도 실제 사용이 가능한 가구의 기능을 할 수 있도록 제작된 작품을 1점 이상 디자인 한 아티스트 4인을 선정하였고 선정된 작가 및 작품을 중심으로 조사 분석하였다.

4-1 도널드 저드(Donald Judd, 1928-1994)

저드는 작품을 통해서서는 물론 그가 쓴 비평적인 글⁸⁾ 덕분에 미니멀리즘이라는 용어를 생각하게 한 최초의 작가임에 틀림없다. 러시아 구성주의와 바우하우스의 영향을 받았으며 특히 알버스의 작품에 대해서는 지대한 관심과 존경을 보였다.

저드는 “그림도 아닌 조각도 아닌” “스페셜 오브제(Specific object)”를 주장하였다.⁹⁾ 금속적, 기하학적, 추상적인 작품을 공유하였으며 보는 이에게는 전통적인 예술보다 새롭고 생동적인 기능을 제공하였다.

1세대 미니멀 아티스트 중 가장 왕성한 가구 작품 활동을 한 사람이었지만, 그가 주장한 대로 예술과 디자인의 경계를 명확히 하였다. 그가 말한 예술과 가구의 차이는 창조자의 의향에 의해 달리 나타난다는 것이었으며, 의자의 미학은 예술과 닮으려는 것이 아니라, 적당하고 유용하고 의자로서의 스케일이 있어야 하는 것이라고 주장하였다. 하지만 훗날 그는 그의 예술작업과 가구디자인 작업에서 나타나는 많은 공통점을 발견하였고 마침내 다음과 같이 공언하였다. “어떤 이가 동시에 예술작품을 만들고 가구나 건축을 한다면 거기에는 유사점이 있을 것이며 많은 관점이 형식적으로 일관적일 것이다. 당신이 단순한 것을 좋아한다면 건축

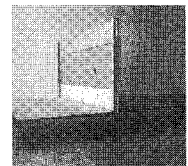
이나 디자인에서 역시 복잡한 것을 창출하지는 않을 것이다.”¹⁰⁾

저드는 그가 사용한 재료들이 본질 그대로 이해되기를 원하였고 어떤 다른 재료들이 불리 일으킬 수 있는 착각이나 은유적 의미가 전달되지 않기를 바랐다. 설명적인 것을 삼가는 반면, 작품의 기본은 공간, 부피, 빛, 색상, 재료의 지각을 강조하는 것에 두었다.

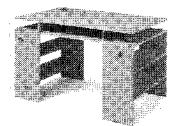
1950년대 초반부터 중반까지 미술사와 철학을 공부하던 저드는 예술의 본질에 대한 탐구와 새로운 형식의 발견에 초점을 맞추었다. 1974년 텍사스(Texas, US)로의 이주는 저드의 가구디자인 작업에 중요한 전환기였다. 저드는 나중에 그의 초기 가구디자인은 마르파(Marfa, Texas)와 그 주변 환경으로부터 영향을 받은 것이라고 얘기한 바 있다. 1979년 저드는 박물관의 작품 설치가 새로운 예술형태를 표현하는데 적합한 환경이 아니라고 비난하면서 그가 높이 평가하는 몇몇 작가들의 작품을 관객들이 순수하고 깊이 있게 경험할 수 있도록, 마르파에 Chinati Foundation을 만들고 몇 개의 건물을 지어 제한된 작가들의 작품을 전시할 수 있는 공간을 만들기도 하였다.

이 당시 디자인한 가구 즉, 자신의 두 아이를 위한 침대(fig. 6), 상판이 두 개로 되어 있는 책상(fig. 7) 등은 목재소에서 산 널빤지의 특성에 따라 완성품의 질감이 결정되는 등 재료의 물성을 그대로 반영하고 있으며 보는 이로 하여금 가구의 주변을 돌아보며 경험하게 하고 사면에서 바라보게끔 만들었다.

가구를 표현하는데 있어

〈fig. 6〉 Children's Double platform Bed, 1977

〈fig. 7〉 Child's Desk, 1977

8) “Special objects” by Donald Judd, Arts Magazine, 1965.

9) Barbara Bloemink, Dialogues on the relationship of art and design, Merrell Publisher, 2004, p37

10) Ibid, p38

서 예술과 디자인 사이에서의 갈등과 고민은 1970년대와 80년대까지도 이어졌으며 판매를 위한 가구를 디자인했음에도 불구하고 자신의 가구가 예술작품으로 인정되기를 바랐다. 그러나 저드는 추후 “예술과 비예술은 항상 연계되어 있고 구별은 수집가와 감정가들에 의해서 가능할 뿐이다”¹¹⁾라고 인정하였다.

4-2 스코트 버튼(Scott Burton, 1939-1989)

버튼은 디자인과 예술의 관계에 대해서 저드와 정반대로 접근하였다. 그는 가구 및 조각은 모두 예술이며 디자인이고 서로 동등하고 각 작품은 기능과 미술성이 서로 공존함으로써 생명을 갖는다고 하였다. 버튼은 “예술은 예술을 사랑하는 사람들에게 배워진 개인적인 언어이다. 중요한 것은 예술을 모르는 사람이 이해할 수 있게 만들어주는 것이라”라고 말하는 등 예술에 공식적인 타당성을 두고자 하였다.¹²⁾

그의 작업은 다양한 소재의 연구로 이어졌다. 콘크리트, 알루미늄, 니켈, 철, 화강암 등 당시 주로 건축의 외장재로 사용되던 소재를 가구에 도입하였다. 1980년대 중반까지 그는 “퍼블릭 아트(Public Art)”의 지지자로서 <fig. 8> 저드와 게리트

<fig. 8> Six part seating, 1985

리트벨트(Gerrit Thomas Rietveld, 1888-1964년)의 작품으로부터 받은 영감을 공유하며, 예술품을 환경과 건축 디자인으로 나아가기 위한 전단계로서 표현하였다.

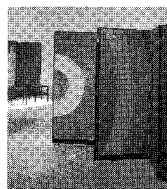
버튼의 가구 및 조각은 연대순으로 3가지 타입으로 구분된다. 첫째는 현존하는 물질을 약간 변경하여 만들어 사용하던 시기이고, 둘째는 화강암 같은 유기체를 변형시키고 독특하

고 기하학적인 가구를 디자인 하던 시기이며, 셋째는 의인화되고 솔직한 성적인 의미가 내포된 가구 및 조각을 하던 시기이다.¹³⁾

4-3 솔 르위트(Sol LeWitt, 1928-)

르위트는 실제적이고 실용적인 이유로 가구를 디자인했던 인물이다. 1984년 「Domergue」지에 실린 인터뷰의 내용을 보면, “내가 더 잘 디자인할 수 있고, 내가 살 수 있었던 것보다 싸게 만들 수 있다고 느꼈기 때문에 나는 내가 필요한 물건들을 만들었다. 모든 스케일은 내가 필요로 하는 바에 의해 결정되었다. 만일 사람이 충분히 오래 한 장소에 머무르면 자연스럽게 그 사람만의 환경이 만들어 질 수 있다고 생각했다.”¹⁴⁾라고 언급하고 있다.

그의 작품의 중심에는 기하학적 패턴이 있었으며 1980년대에는 원과 삼각형을 추가하여 모서리가 있는 디자인을 보강하였다. 이태리로 이주한 후에는 다양한 색채의 사용이 돋보였으며 그 후 10년간 불규칙한 형태들을 삽입하며 기능적으로 독립적인 스크린에 다양한 패턴을 도입(<fig. 9>)하기도 하였다.

<fig. 9>Folding Screen, 1986

그가 사용하였던 격자무늬, 색, 패턴 등은 현재에도 다양하게 응용되고 있다. 르위트는 예술은 실용성만을 추구하는 공리주의적인 것은 아니며 실용의 영역을 넓혀가는 만큼 기능적인 영역이 줄어들을 설명한 바 있다.

4-4 리처드 아트웨이거

아트웨이거는 사물의 영역을 엄격하게 구분하기 보다는, 애매모호하고 거의 제멋대로에 가까운 것들, 우리가 사물의 영역에 부여한 이

11) Ibid, p48

12) Ibid, p54

13) Ibid, p53

14) Domergue, 1984, p107

<Table 2> Furniture design works of 4 Minimal Artists

		작가와 작품사례						
		리차드 아트웨이커	도널드 저드	스코트 버튼		숄 브위트		
1950 년대	 Desk, 1950s							
	 Table & Chair, 1962	 Chair, 1963						
1960 년대	 Table and chair, 1963	 Table w/ pink tablecloth, 1964						
	 Chair, 1965							
1970 년대	 Parachute Couch, 1970		 Spring Street Sink & Shelf, 1970	 Double Coffee Table, 1970	 Lawn Chair, 1976	 Rustic table, 1977-1982	 Inlaid Table, 1977	
			 Steel Box, 1972	 Plywood Box, 1974	 Child's Table and Chair, 1978			
			 Children's Double Platform's Bed, 1977	 Child's Desk, 1977				
1980 년대	 Toren 111, 1980	 Book 111, 1981	 Bed #32, 1982	 Wintergarden Bench, 1984	 Ziggurat Table, 1980	 Hectapod Table, 1982	 Granite Settee, 1982	 Coffee Table, 1981
	 Book 111, 1981	 Chair, 1987-90	 Wooden Serving Table/Cart, 1985	 Chair #84/85, 1987	 Mahogany Pedestal table, 1982	 Two part chairs, 1983	 Six part seating, 1985	 Folding Screen, 1986
	 Seating, 1989		 Chair #48, 1984	 Stool #68, 1989	 Slat Chair, 1985	 Seat-leg table, 1986	 Ebony triangle table, 1986	 Folding Screen, 1989
					 Bench and table, 1988	 Semi Circle Table, 1988	 Two Curve Chairs, 1989	

		작가와 작품사례						
		리차드 아트웨이커		도널드 저드		스코트 버튼		솔 르위트
1990 년대			 Desk, #74, 1990	 Bed #87, 1991				 Table series 4, 1990
			 Box Structure w/ Slate-top Table, 1992	 Desk w/ chairs, 1992				 End table, 1994

름과 의미들, 그리고 우리가 다양한 관계 속에서 그것들을 바라보고 교류하는 방식에 훨씬 더 깊은 관심을 가지고 있었다. 그의 관심은 “경계를 갖지 않는 예술을 만드는 것”¹⁵⁾이었다. 궁극적으로 그가 실용적인 것과 비실용적인 것을 구분하는 방법은 그의 작품을 어떻게 사용하느냐의 실질적인 문제에 기초를 두고 있다. 아트웨이커는 2003년 9월 25일, 뉴욕에서 한 인터뷰에서 다음과 같이 말한 바 있다. “당신이 그 위에 앉아있다면, 그것은 의자이다. 만약 당신이 그 주변을 배회하면서 바라보고 있다면 그것은 조각품이다. 당신은 그것을 이미지와 사물 두 가지로 바라보아야 한다. 이는 물론 처음에는 모순되는 것이다. 그저 탁치는 대로 바라보아라. 한번 그렇게 했다면 이미지와 사물이 둘 다 어떠한 모순 없이 공존할 수 있게 된다. 사실, 양면의 의미를 가질수록 더 좋다” 즉, 예술의 영역이란 작품을 바라보는 사람이 작품과 자신과의 관계를 어떻게 해석하느냐에 의해 결정되는 것이라고 믿었다. 작가는 작품에서 무엇이 감상되어야 하고 무엇이 사용되어야 하는지를 작품을 바라보는 관객 스스로 결정하도록 하는 것이 자신의 목적이라고 주장하기도 하였다.

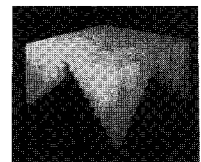
5. 미니멀리즘 가구디자인의 조형세계

5-1 엄격하고 단순한 기하학적 형태의 조형성

미니멀리즘 가구디자인의 특성 중 가장 두드러진 것은 단순하고 절제된 미학과, 그 안에 담겨있는 난해하고 복잡한 개념으로 요약될 수 있다. 이는 러시아 구성주의, 데 스틸, 바우하우스에서 공통적으로 나타나는 조형이념과도 일치한다. 이들은 초기 모더니즘의 조형적인 영향을 강하게 받아들여 미니멀리즘 가구의 조형으로 발전시켰다.

특히 터틀은 "우리가 유일하게 알 수 있는 진정한 크기는 인간의 크기일 뿐이다"라는 말로서 작품 속에서 비율과 균형을 중요시 하였으며 이는 곧 엄격하고 확고한 기하학적 조형성으로 표출되었다. 미니멀리즘 가구의 단순함을 복잡한 기하학적 효과를 통해 다시 창조해 낸 것이다.

버튼의 작품 Ziggurat Table (fig.10)은 단순한 사각의 박스라는 외형 속에 쉽게 읽히지 않는 복잡한 기하학적 구성요소가 숨어있는 대표적인 사례라고 할 수 있다.

(fig.10) Ziggurat Table, 1980

엄격하게 각진 구조를 구부러 만든 정직한 구조의 박스로 이루어진 테이블

15) Barbara Bloemink, Ibid, p85

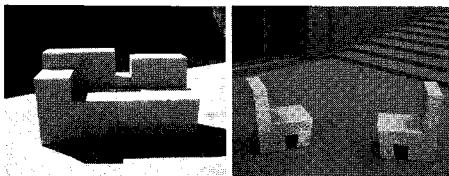
블과 의자 등이 표출하는 단순한 형태의 조형성을 통해 그 내부에 숨어있는 함축적이고 은유적인 메시지를 전달하고자 하였다.

예술가들 사이에서 차츰 기능의 중요성이 추가로 고려됨으로써 단순한 조형성은 미학적인 측면에서 뿐만 아니라 결국은 일상생활에서 사용가능한 것, 즐길 수 있는 것으로 그 가치를 확대해 나갔다.

5-2 물성의 극대화를 통한 조형성

재료의 솔직함, 감소한 구성, 대담한 중량감을 통해 다듬어지지 않은 원자재의 물성과 원시적인 조형성을 추구하였다. 작품을 위해 특정한 재료를 확보하는 것이 아닌 주변에서 확보할 수 있는 재료를 별다른 가공 없이 그대로 사용하여 작품을 제작하였던 미니멀 아티스트들은 가구의 본질적인 원천은 자연에서 온다는 개념을 표출하고 있다고 보인다.

이는 브랑쿠시, 노구치 등 초현실주의 작가들의 작품이념에서 영향을 받은 것으로써 저더는 원자재의 물성을 그대로 표출하는 것으로써, 버튼은 다양한 재료를 가구에 활용함으로써 이러한 특성을 극명하게 보여주고 있는 작가이다.

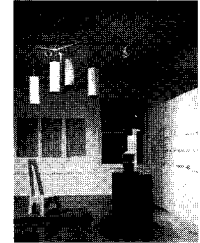
(fig.11) Scott Burton, Granite Settee, 1982(Left)
Two part chairs, 1983(Right)

5-3 새로운 예술개념의 표출에 의한 조형성

미니멀 아티스트들의 실험적이고 진취적인 작업은 전통적인 가치관에 혼란을 가져오기에 충분하였다. 이들은 뒤샹의 영향을 적극적으로

받아들이며 예술과 무관한 것을 예술과 접목시키면서 새로운 아이디어와 물질을 소개하여 사람들을 당황하게 만들었다. 이들은 일반적으로 알려진 예술에 대한 선입견에 반발하였으며 물질보다 아이디어에서 미학을 찾으려고 했다.

예술가가 예술품의 창조자가 아니라 발견자임을 분명히 하였으며 이는 전통예술에 대한 정면적인 도전으로서 예술계의 반발을 사기도 했지만 결국은 20세기 예술의 중요한 표현을 예언하는 것이었다. 이렇듯 새롭고 충격적인 예술 개념은 미니멀리즘 가구디자인의 단순한 형태 속에 담겨있는 심오하고 복잡한 개념 형성의 근원으로 표출되었다.

(fig.12) Richard Tuttle, Exhibition View, A lamp, A chair, A chandelier

6. 결론의 요약 및 향후과제

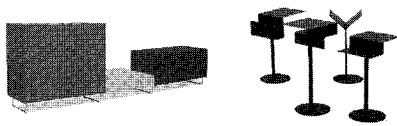
미니멀 아티스트들에 의해 전후 미국에서 창조된 가구는 오늘날까지도 가장 창의적이며 동시에 가장 난해한 작품으로 남아있으며 이들 작품이 예술인지 디자인인지에 대한 논쟁을 벌이는 과정도 흥미롭다.

본 논문에서는 1960년대 말부터 시작되어 1990년대를 다시 전성기를 맞이하기 전까지 미국의 미니멀 아티스트로서 가구디자인 작품을 남긴 작가와 그 사례를 중심으로 하여 미니멀리즘 가구디자인의 조형세계와 특성을 도출해 보았다.

크게 세 가지의 특성으로 나타났는데 즉, 초기 모더니즘의 영향을 받아 나타난 엄격하고 단순한 기하학적 형태의 조형성, 물성의 극대화를 통한 조형성, 다다이즘 특히 마르셀 뒤샹

의 영향을 받아 나타난 새로운 예술개념의 표출에 의한 조형성 등이다.

1990년대를 전후하여 가구디자인 분야는 물론 예술과 디자인 전반에 걸친 일련의 현상으로 나타나 오늘날까지도 그 영향력을 행사하고 있는 미니멀리즘은 세기말에 처음 나타난 사조가 아니라 포스트모더니즘의 주류아래 잠시 침잠해 있었던 것으로, 이미 1960년대에 조각가 및 예술가들을 중심으로 하여 발원한 바 있다. 1990년대 가구디자인 분야에서의 미니멀리즘은, 오늘날 가구디자인 분야의 선두자적 역할을 담당하고 있는 젊은 작가들 즉, 제스퍼 모리슨, 콘스탄틴 그릭, 마크 뉴슨(Marc Newson, 1963-) 등에 의해 구현된다.

〈fig. 13〉 Jasper Morrison, Plain cabinet(Left)
Konstantin Grcic, Mono(side table), 1995(Right)

가구디자인에 있어서 미니멀리즘을 체계적이고 심도 있게 연구해 보기 위해서는 우선 1세대 미니멀리즘 작가들의 작품세계에 대한 이해와 해석이 선행되어야 할 필요성이 있었다.

추후 두 세대의 작품을 연계하여 상호연관성을 찾아보는 연구가 계속되어야 한다고 판단되며 이를 차기 연구과제로 넘긴다.

7. 참고 문헌

1. 국립현대미술관, 미니멀 맥시멀, 열과 알, 2002
2. 임석재, 미니멀리즘과 상대주의 공간, 시공사, 1999

3. 케빈 베이커, 미니멀리즘, 열화당, 1993
3. Babara Blomink, Dialogues on the relationship of art and design, Merrell Publisher, 2004
4. Barbara Bloemink, Continuum between, and transformation of, art and design, Merrell Publisher, 2004
5. Donald Judd, It's Hard to find out a good lamp, Merrell Publisher, 2004
6. Joseph Cunningham, Then/Now, Merrell Publisher, 2004
7. Nicholas Serota, Donald Judd, D.A.P., 2004
8. Richard Tuttle, Thesis, Antithesis, Synthesis, Merrell Publisher, 2004
9. Scott Burton, Excerpt; Situation Esthetics, Merrell Publisher, 2004
10. 김문덕, 미니멀리즘이 건축과 실내에 비친 영향에 관한 연구, 조형연구 제5집, 1997
11. 이중용, 정성원, 국내 건축에서의 미니멀리즘 논의 현황조사 연구, 대한건축학회 학술발표논문집, 제 24권, 제 2호, 2004
12. 이중용, 정성원, 건축에서의 미니멀리즘 논의를 위한 개념적 고찰, 대한건축학회 논문집, 20권 11호, 2004