Surrealism 표현특성과 기호학적 적용방법을 통한 공간분석 연구

- 그레마스의 기호사변형을 중심으로 -

The study on spatial analysis using the expressional characteristics of surrealism and semiotic approach

- Focusing on Greimas' semiotic square -

Author

함보아 Ham, Bo-A / 정회원, 국민대학교 테크노디자인전문대학원 실내디자인전공 석사과정이 찬 Lee, Chan / 정회원, 국민대학교 실내디자인학과 교수*

Abstract

Various and complex cultural phenomena have led to many changes in the space. The concept of unconsciousness, among others, and experimental expression technique and the concepts from surrealism that rather attaches great importance to contingency than intentional attempt have been employed in the space. The abstract expression as expressional characteristics of surrealism makes the space ambiguous through the concept of automatism using the approach of indeterminism and double image expression, and represents the space providing diversity through the dualism. In contrast, objective expression, which was based on depaysement, generates the tension and expresses the dramatic situation in such a way and manner which are intentional, distorted transformed, together with heterogenous meanings aligned through the reversal appeared in the techniques of collage and paranoiac-critical method. However if such space accommodating the expressional characteristics of surrealism is approached as superficial concept in analyzing the human's inner consciousness and imaginary society, expression of the ultimate concept contained in the expressional characteristics of surrealism can hardly be achieved. Hence, the spatial analysis from the semiotic approach, instead of unilateral method aimed to convey the meaning only, which creates the signification, was adopted. The study, as effective approach to the space accommodating the expressional characteristics of surrealism, was intended systematically evaluate the concreteness of understanding and generation of meaning through the semiotic method. Greimas' semiotic square analysis to the space plays the important role in generating the spatial meaning, as well as is needed for objective analysis of the importance of various characteristics and methodology which the space contains through the expressional characteristics of surrealism.

Kevwords

초현실주의, 기호학, 그레마스 '기호사변형', 공간 Surrealism, Semiotics, Greimas' semiotic square, Space

1. 서론

1.1. 연구의 배경과 목적

초현실주의(Surrealism)는 무의식의 세계 내지는 꿈의세계의 표현을 지향하는 20세기의 문학·예술사조이다. 초현실주의는 꿈의 세계를 회복시키고 가시적 현실을 극복하려 한다. 단순히 현실을 넘어서는 것이 아니라 또다른 현실의 가능성을 제시하고, 현실과 초현실의 접점을 시도하며, 현실이라는 이름으로 불릴 수 있는 세계를 확

장하고자 하였다. 그리고 현실이 인간을 지배하는 것을 거부하고 인간해방을 목표로 상상의 세계를 빌어 초현실 속에서 인간적인 삶을 찾고자 한다. 이렇게 정신적인 이상의 실현은 현실을 극복하거나 넘어서만이 가능하다고 생각하고 이런 세계를 표현하고자 했던 것이 초현실주의 예술가들의 이념적 목표였다. 그들은 자유로운 꿈, 환상 (fantasy) 등을 통해 의식적으로 무의식에서 출발하여 현실세계에서의 탈출을 시도하는 동시에 세계의 위치를 보다 높은 차원에서 구하려고 했다. 현실적인 것으로 비현실적인 것에 통합시키려는 노력일 것이다.

이러한 흐름은 최근 현대공간의 다양한 공간요소들을

^{*} 교신저자(Corresponding Author); Ic@kookmin.ac.kr

적극적으로 차용함은 물론, 일관성에 문제가 있어 배제되었던 모순적 특성들도 적극적으로 끌어들여 공간의 가능성을 모색하고 있다. 이에 현대 공간에서 가장 독특한특징을 초현실주의 성향이라고 볼 수 있다. 왜냐하면 초현실주의는 '합리성과 기능성으로부터 출발하는 공간의일반적 본성'과 대조적으로 '무의식과 비합리성을 강조'에 어떠한 형태와 의미를 보여주게 되고, 구성요소와 현대공간의 의미(Sens)가 동일하다고 할 수 있겠다.

이런 동일성을 인식하면서 초현실주의 표현특성이 나타나는 공간을 파악하는 방법을 강구하고, 그것들이 가지는 의미구조를 이해하기 위한 이론적 틀이 제시되어야한다. 그러기 위해서는 다원적 상황을 이해할 수 있는 전체적인 수단으로 기호, 언어의 성격을 상정할 수 있는 방법론적 가능성 찾아서 공간에서 나타나는 초현실주의를 논리적·체계적으로 분석하는 방법을 찾고자 한다.

따라서 본 연구에서는 초현실주의 표현특성이 나타나는 공간을 기호학적으로 분석하고자 하는데 목적이 있다. 이 과정에서 그레마스의 '기호사변형'에 적용시켜서하나의 기호로 해석, 기호를 공간에 반영하여, 요소를 추출함으로써, 생성된 의미들을 담론화시켜 결과적으로 공간 안에 표현되고 있는 기호들의 의미와 다른 기호들과의 관계를 분석하는 방법을 제시하고자 한다.

1.2. 연구 방법 및 범위

본 연구는 초현실주의가 가장 활발했던 미술 분야를 중심으로 보이는 표현특성과 그 적용방법을 통해 최근 10년 이내부터 활발한 활동으로 다원화 되어가는 현대 작가들의 계획 및 디자인 의도로 초현실주의 표현특성이 드러난 공간사례를 〈표 4〉에 의해 도출된 내용을 준거로 하여 실내디자인 관련 학위, 학회논문 등에 게재된 사례 중 초현실주의 표현특성이 부각되어 표현된 사례를 선정하였다. 이에 초현실주의와 다양한 공간 속에서 다의미(Polysemy)를 규명하는 의미생성과정인 그레마스의 '기호사변형'으로 분석하고자 한다.

제 2장에서는 일반적으로 초현실주의 전개와 사상적 배경을 파악하고 초현실주의 기법을 통해 객관적 우연, 꼴라쥬, 이중연상 표현, 편집광적 비평의 개념을 파악함 으로써 영향관계 및 그 차이점을 구분할 수 있다.

제 3장에서는 초현실주의 표현특성이 나타나는 공간을 파악하기 위한 전단계로 개괄적인 기호학에 대해서 먼저 알아보고, 그 이후에 그레마스의 '기호사변형' 적용방법 을 통해 공간분석을 하기 위하여 초현실주의 표현특성이 나타나는 공간사례를 표로 제시한다.

제 4장에서는 3장에서 도출된 공간에 그레마스의 '기호사변형' 적용하는 방식으로서 공간의 의미의 균형을 지원해주는 1차분절로 도출언어의 대립관계에 의한 의미의 생성을 걸쳐 도출된 것을 종합하여 2차분절인 기호사

변형의 구조의 의미를 생성하는 단계로 분석틀 만들며, 초현실주의 표현특성이 나타나는 공간을 분석·연구한다.

제 5장에서는 이상의 연구는 초현실주의 표현특성이 나타나는 공간의 접근인 기호학적 방법으로 의미파악의 구체성과 의미생성의 연구결론을 체계적으로 서술한다.

2. 초현실주의 일반적 고찰

2.1. 초현실주의 개요

(1) 초현실주의 전개

초현실주의 예술운동의 전초적인 역할을 한 것은 다다 (Dada)이다. 다다는 예술 수단에 의한 예술의 파괴를 주장했고 새로운 예술의 건설을 위한 기존의 파괴는 반발을 일으키게 된다.1) 그러나 모든 것을 부정으로 일관하던 다다는 그 가치와 창조활동을 이끌 수 있는 응집력이약했기에 쇠퇴하게 된다. 이러한 다다를 뒤이어 그때까지 체계적으로 정리된 바 없는 모든 논리의 이면-꿈, 무의식 등을 실체로서 인정하고 그것들을 표현하고자하는 목적으로 쇠퇴하는 다다의 발전적 계승을 시도한 것이초현실주의(Surrealism)이다.

초현실주의는 쉬르레알리즘(Surrealism)이라고도 하며 1917년 시인 아폴리네르(Guillaume Apollinaire)에 의해 시용되어졌다. '쉬르레알리즘(Surrealism)'의 '쉬르(Sur)'는 '위(上)'이라는 의미를 가진 접두어이며, '레알리즘 (realism)'은 '사실주의'라는 의미로 레알리즘 위에 있는 더 진실한 현실, 즉 인간의 정신을 지배하는 무의식의 세계를 의미한다.²⁾ 초현실주의가 명확한 형태를 갖추게된 것은 앙드레 브르통 「쉬르레알리즘 선언(Le Manifes te de Surrealism)」³⁾을 통해 초현실주의에 대한 정의를 명확하게 전달하고 있다.

초현실주의자들은 물질적 이해관계가 주된 원동력인 대상을 추월하여 대상 자체의 있는 그대로의 새로움을 찾아내며 이성의 지배를 받지 않는 공상·환상의 세계를 중요시한다. 그리하여 그들은 단순히 부정, 파괴에만 그치지 않고 이성이나 합리적인 것의 부정에 대해 구체적인 대안을 제시하였다. 이로써, 이전까지 체계화하지 못한 무의식, 꿈, 환상 등을 자유롭게 직접적으로 표현하게되었다. 결국 객관적인 한 대상은 개인적 인식과정에서전혀 다른 개별적인 모습으로 각인되며, 심리적으로는

¹⁾ 김영애, 실내공간에서의 초현실주의적 표현경향에 관한 연구, 건국 대 석논, 2004, p.4

류예지, 1930년대 초현실주의 회화에서 나타난 상상표현에 관한 연구, 이화여대 석논, 2002, p.7

^{3) 1924}년 10월 앙드레 브르통은 정식으로 「초현실주의자 혁명」지를 통해 '초현실주의 선언'을 발표한다. 브르통은 "초현실주의여, 친애하는 상상력이여, 우리는 너를 얼마나 좋아했는가! 우리를 열광시키는 단 하나의 말, 그것은 자유가 아닌가!"하고 말하면서 상상력과 과거의 인습과 의식에서 벗어나려는 인간의 자유를 강조하고 있다.

내면의 감정을 가지고 자리 잡게 된다.

초현실주의는 인간정신 영역의 전체적인 혁명을 목표 로 한 운동이라 할 수 있다. 또한 현실에 예속되기보다 는 현실을 뛰어넘고 있으며, 환상을 쫒아 살아가는 내재 적 표상으로 이성이나 물질세계, 그리고 현실이 인간을 지배하는 것을 거부하고 인간해방을 목표로 초현실세계 속에서 인간적 삶을 찾고자 했다.4)

(2) 초현실주의 사상적 배경

초현실주의는 인간을 좀 더 완전하게 인식하기 위해서 는 겉으로 보이는 현실너머의 또 하나의 현실인 꿈의 세 계, 무의식을 밝혀내고자 했다. 이러한 초현실주의자들은 신비주의의 일원론적 세계관을 형성시켜 한계 지워진 현 실세계에 대항하려 하였다. 또한 이성의 논리와 지성에 기대고 있는 과학적 주지주의를 거부하고 새로운 인식론 을 모색하게 되는데, 여기서 그들은 대상을 직관으로 인 식하는 능력인 지성의 매개로 베르그송의 철학과 만나 며, 현실에 인간이 어떤 조건하에 살고 있는가에 깊은 관심을 갖게 되면서 마르크스 사상에 관심을 두게 된다.

그들의 사상적 배경에는 무의식과 의식의 통합에 의한 새로운 현실, 즉 프로이드의 정신분석학에 가장 큰 영향 을 받았으며, 그 외에도 상상력과 이성보다는 감성을, 합 리적인 것보다는 경험적인 것으로 잠재의식 유출과 무의 식에서 나오는 환상적이고 격렬한 이미지5)에 깊은 관심 을 가졌던 낭만주의에게도 영향을 많이 받았다.

<표 1> 초현실주의 정신적 배경

초현실주의(Surrealism)					
신비주의	베르그송 철학	프로이드 정신분석학	마르크시즘	낭만주의	
합일추구 오토마티즘	유동성 내면 자의성	무의식탐구 데페이즈망 자유연상법	인간 해방	인간세계 이면탐구	

2.2. 초현실주의에서 나타나는 표현특성

(1) 비형상적(추상적) 기법을 통한 무의식 세계 표현

초현실주의 목적은 무의식의 구조나 형태를 꿈과 환상 등을 통해 보고 그것을 얻어진 심상으로 다시 표현에 의 해 재구성시키는 작업이다. 초현실주의자들은 무의식의 세계를 증명해보이기 위해 인간의 내면에 비합리적 세계 를 이성의 억압으로부터 해방시키기 위해 오토마티즘 (Automatism)을 그 기본 개념으로 삼았다.

오토마티즘의 정의는 이성에 대한 일체의 통제 없이 또는 미학적·윤리적인 일체의 선입견 없이 행하는 사고 의 진실을 기록하는 것이라고 되어있다.6)

이러한 비형상적인 형태의 표현을 나타낸 추상적 표현 기법으로 '객관적 우연(Hasard Object)' 기법은 우연성을 강조하여 이질적 의미의 표현과 표출로써7) 모호성, 잠재 의식 표현의 특성을 보여주며, '꼴라쥬(Collage)'는 아이 러니한 요소의 조합으로 다의적인 특성을 보여준다.

<표 2> 비형상적(추상적) 회화에서 나타나는 표현특성

우연-객관적 우연(Hasard Object)				<u> </u> 골라쥬(Collage)
1914	Giorgio Chirico		1924	Max Ernst	
	l림 1> 의 노래		나이팅게	림 2> 베일로부터 = 두 아이	
성을 도 고 작용 내어 조 연은 창	입하여 창조 하는 형태들 형미를 연출	적인 것을 암시하 이 조화를 이루어 하는 것으로서 우 자극으로, 의식과	는 방법의 미지와 으로 형	으로서, 서로 오브제를 ⁵ 성하기 위 의미를 내	예의 경험을 표현하 로 연결성이 없는 이 하나의 다른 정체성 해 연합시키는 것으 포하는 새로운 관계
	모호	.성		다	의성

(2) 형상적(구상적) 기법을 통한 상상의 현실화 표현

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 주여 마음속 깊이 유폐되어 있는 무의식 의 세계를 해방시킬 수 있다고 믿는 것이다.8)

이러한 개념을 데페이즈망(Depaysement)이라 하는데 이는 전치, 전위의 의미로 사물이 본래의 일상적 의미를 상실하고, 전혀 다른 의미로 전환됨을 말한다.9) 이러한 개념으로 보편적 세계를 새로운 상상·환상의 세계로 구 성되어지는 것이다.

<표 3> 형상적(구성적) 회화에서 나타나는 표현특성

환상-이중연상 표현(Visual Pun)		편집광적비	평(Paranoi	ac-Critical Method)	
1954	Rene Magritte	6 Pag	1935	Salvador Dalí	
	림 3> 제국	# 1 F		림 4> .트의 얼굴	
					· '정신착란적 연상 체계적 객관화에 근
		— —		– . ,	지식의 무의식적 방
내는 것으로 하나하나의 형태와 동시				–	
에 여러 가지 사물을 창작의 자유로			확장된 상상력으로 간주하여 우리의 인		
			식을 확장	시키는 방식	님이다.
	역심	널		왜곡과	변형

⁷⁾ 박민석, 현대 식음공간 실내디자인의 초현실주의적 표현 특성에 관 한 연구, 한국실내디자인학회논문집, 2007, p.3

⁴⁾ 유재길, 초현실주의 미술작품의 의미 분석 접근, 미술사학연구회, 1996. p.2

⁵⁾ 호세피에르, 박순철 역, 초현실주의, 열화당, 1979, p.96

⁶⁾ 앙드레 브르통, 초현실주의 선언(Manifeste of Surrealisme), 파리, 1924, 10, 초현실주의 선언들, 1962에 재수록

⁸⁾ 월간미술, 세계 미술 용어 사전, 월간미술 역, 1999

⁹⁾ 전미경, 초현실주의적 공간의 표현특성에 관한 연구, 국민대 석논, 2005, p.37

이렇게 구상적 초현실주의는 환상적인 작품으로 전체 적 분위기를 한층 북돋아 주는 표현기법으로 그 중 '이 중연상 표현(Visual Pun)' 기법은 환상성을 강조하는 시 각적 유희로 역설의 특성을 보여주며, '편집광적 비평 (Paranoiac-Critical Method)' 기법은 현실과 상상을 종합 해 다른 세계를 표현하여 형태적 왜곡과 변형 보여준다.

2.3. 초현실주의 표현특성과 분류

초현실주의 시대적, 사상적 배경을 통해 기본개념을 고찰하였고, 추상적, 구상적 표현으로 분류된 초현실주의 회화의 개념과 대표적 기법 그리고 초현실주의 작가의 의식세계를 기준으로 하여 나타난 초현실주의의 표현방 법을 살펴보았다. 본 연구의 키워드를 도출함에 있어, 초 현실주의 표현특성은 회화의 접근을 통해 이루어져 재구 성하였다. 또한 〈표 2〉와 〈표 3〉에서의 도출된 표현특 성 키워드를 본 연구에 선정한 기준은, 초현실주의에서 나타나는 표현특성을 더불어 추구하는 개념을 파악하고. 다각적 측면에서 접근하여 공간과의 연관관계를 밝혀 발 전 가능성을 살펴보기 위함이다.

<표 4> 초현실주의 표현특성과 분류

11	초현실주의 기법	
비형상적 (추상적) ▶	오토마티즘 (Automatism)	▶ 추상성 (Keyword)
사실적, 구체적 형상으 로 묘사가 환상적 전체	객관적 우연	모호성
분위기를 표현	꼴라쥬	다의성
비현실적인 형태의 감	이중연상표현	역설
각적 표현을 인간의 추 상적, 비이성적 표현	편집광적 비평	왜곡과 변형
형상적 (구상적) ▶	데페이즈망 (Depaysement)	► 구상적 (Keyword)

3. 초현실주의 표현특성의 기호학적 접근

3.1. 기호학의 개념

(1) 공간 기호학

공간 기호학에 대한 논의는 의미생성의 조건뿐만 아니 라 표현면과 내용면 사이에 존재하는 의도성을 이해하는 데 있다. 이와 같은 의도성은 기표의 선택에서 있어서 계열적(선택) 차원의 의도성에서부터 형상의 위상적 배 치를 통해 나타나는 통합적(구상적) 차원의 의도성에 이 르기까지를 포함한다. 공간 기호학에 의한 탐구는 담론 을 생성하게 되는 과정을 이루며 생성된 담론은 다시 환 경이 장소성10)을 가지게 하는 특성을 제공하게 된다. 다 른 한편으로 공간 기호학은 대조적인 사고, 사물들의 혼 돈상태를 초월하여 반대되는 것들을 공존하게 함으로써

양면적인 형상들로 이루어진 심층구조를 파악하는 것을 목적으로 한다.11) 결국 공간의 형식은 상호 대립되는 차 이, 즉 이질적인 관계 속에서 개념화되며 의미를 갖게 된다고 할 수 있다.

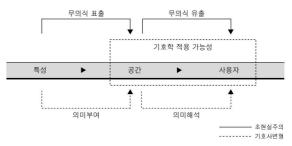
(2) 그레마스 '기호사변형'

공간기호학은 그레마스(A. J. Greimas, 1917-1992)에 의해 그 학문적 배경을 가지게 되고 공간을 분석하는 학 문으로 전개된다. 그레마스는 기호개념을 어휘에 국한하 지 않고 텍스트로 확장하며 '기호로서의 텍스트'를 다루 게 된다. 최초에 분절된 의미의 연속적인 단계들이 질서 정연하게 정돈되어 단순하고 추상적인 상태로부터 풍부 하고 복잡하고 구체적인 것으로 된다. 또한 그레마스의 기호학은 구조적이며 생성적인 관점에서 의미를 다루며, 의미생성과정은 의미의 최소분절 상태가 표현과 결합된 때까지 해석자가 구축한 하나의 논리적 전개과정으로 본 다.12) 이렇게 그레마스의 기호학의 의미작용은 하나의 관계의 망이며 동시에 일련의 정돈된 잠재적 조작들이 이루어지는 장소인 기호사변형 안에서 진행 된다.

3.2. 초현실주의 표현특성의 기호학적 적용가능성

최근 현대공간은 다양한 공간요소들과 모순적 특성을 끌어 들이는 것은 초현실주의 표현특성이라고 볼 수 있 다. 왜냐하면 초현실주의의 '무의식과 비합리성을 강조' 의 형태와 의미를 보여주는 구성요소와 현대공간의 의미 (Sens)가 동일하기 때문이다. 이런 동일성을 인식하면서 초현실주의 표현특성에서 나타나는 공간을 분석하는 방 법과 그것들이 가지는 의미구조를 이해하기 위하여 다원 적 상황을 이해할 수 있는 전체적인 수단으로 그레마스 '기호사변형'은 기호의 관계체계를 일의적(一義的)인 측 면에서 다의적(多義的)인 측면으로 심층 분석을 함으로 서 본 연구에서 초현실주의 안에 표현되는 기호들의 의 미관계가 공간에 나타나는 방법을 분석하고자 한다.

<표 5> 기호사변형과 초현실주의 특성, 공간, 사용자의 관계

3.3. 그레마스 '기호사변형'의 공간분석 방법

기호사변형의 구조는 두 개의 층으로 구성되어 있다. 구조가 되는 심층적인 요소가 상부의 구조를 형성하고

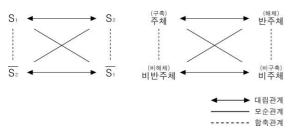
¹⁰⁾ 장소의 성격은 그 속에서 사람이 직접 느끼는 공간의 특성에 의해 형성되며 이러한 요소들을 시각화, 보완화의 과정을 통해서 이루게 된다.

¹¹⁾ Jean Marie Floch, 조형기호학, 박인철 역, 한길사, 1994, p.20

¹²⁾ 김성도, 구조에서 감성으로-그레마스의 기호학 및 일반의미론의 연 구, 고려대학교 출판부, 2002, p.129

있으며 이렇게 확립된 요소의 또 하나의 구조가 하부에 위치함으로써 기호사변형이 완성된다. 기호사변형을 구 축하기 위해서는 기호학은 언어 내에서 작용하는 두 가 지의 대립관계, 즉 대립과 모순을 인식한 지식을 이용한 다.13) <표 6>은 기호사변형에 위치하는 각각의 관계로 도식화시킨 것이다. 기호사변형의 이해를 돕기 위해서 각 항의 위치에 비교적 쉬운 개념들을 배치시킴으로써 기호사변형의 구성 원리로 예를 들어보았다.

<표 6> 그레마스 '기호사변형'

여기서 그레마스 '기호사변형'의 기본적인 행로를 요약 하면 <표 7>과 같으며, 의미의 존재방식에 대한 적합한 이해는 의미발생의 심층구조를 투사하고 '생성행로(Gene rative Trajectory)'를 따라 표층의 기호 '서술구조(Swmi otic and Narrative Structure)'로 귀결되는 과정을 공식 화한다. 공간과 기호학 핵심은 '분절(Segmentation)'이다.

<표 7> 의미생성의 행로

개념언어와 도출	공간의 의미의 균형과 항상성을 지원해주는 의미 발견			
	▼			
1차분절	도출언어의 대립관계에 의한 의미의 생성			
	▼			
2차분절	기호사변형의 구조(대립, 모순, 함축관계)의 의미생성			
	▼			
담론구조의 현실화	잠재적 구조(Narrative Structure)에서			
급근구고의 연필화	구체적 담론구조(Discoursive Structure)로 발전			

3.4. 초현실주의 표현특성이 나타나는 공간의 그 레마스 '기호사변형' 적용 가능성 사례분류

공간 기호학은 모든 상황을 기호작용으로 보고, 그 중 공간에서 창조되는 기호에 의미를 부여하는 과정을 분석 한다. 본 연구는 초현실주의가 가장 활발했던 미술 분야 를 중심으로 보이는 표현특성과 그 적용방법을 통해 최 근 10년 이내부터 활발한 활동으로 다원화 되어가는 현 대 작가들의 계획 및 디자인 의도로 초현실주의 표현특 성이 드러나는 사례를 <표 4>에 의해 도출된 내용을 준 거하여 공간관련 학위, 학회논문 등에 게재된 사례 중 초현실주의 표현특성이 부각되는 사례를 선정하였다. 이 에 초현실주의 표현특성이 나타나는 공간의 내재적 의미 와 외연적 형태, 구성을 이해할 수 있다. 이 중 전체적 공간형태를 텍스트의 분석으로 시작하기 위해서는 모호 성, 역설, 다의성, 왜곡과 변형의 초현실주의 표현특성

정도 기준에 따라 한 작품으로 제한하여 선정된 네 가지 의 표현특성이 나타나는 공간의 사례를 그레마스의 '기 호사변형'의 체계로 설명할 수 있도록 추출한다.

<표 8> 참고문헌 사례분석

연구자	년도	연구제목	사례
김영애	2004	실내공간에서의 초현실주의적 표현경향에 관 한 연구, 건국대학교 석논	Clift Hotel, 2001
전미경	2005	초현실주의적 공간의 표현특성에 관한 연구, 국민대 석논	Restaurant, 2000
조윤희	2006	필립스탁의 실내공간에 있어서 초현실주의 경	Martins Lane Hotel, 1999
	2000	향에 관한 연구, 한국실내디자인학회논문집	Sanderson Hotel, 2000
임치송	2007	데페이즈망(Depaysement) 기법을 통한 패밀리 레스토랑 계획에 관한 연구, 홍익대 석논	Hudson Bar, 2006
박민석	2007	현대 식음공간 실내디자인의 초현실주의 표현 특성에 관한 연구, 건국대 석논	SHU cafe, 1999
박종은	2008	오토마티즘적 공간의 표현특성에 관한 연구, 홍익대 석논	Emporio Armanni, 2002
김기영	2008	현대 상업공간 실내에 나타난 설치적 오브제의 표현특성 관한 연구, 한국실내디자인학회논문집	My City, 2004
이진옥	2009	디자인 호텔 로비공간의 초현실주의적 표현특 성 관한 연구, 한국실내디자인학회논문집	Mondrian in South Beach, 2008

위의 문헌의 사례의 틀을 <표 9>에 제시한다.

<표 9> 초현실주의 표현특성이 나타나는 공간 사례분석14)

14) <표 4>에 의해 도출된 키워드는 다음의 표를 기준으로 표기한다.

주	상적 표현특성	구상적 표현특성		표현특성 정도	
Α	모호성	С	역 설	●많음 ◐중간 ○적음	
В	다의성	D	왜곡과 변형		

¹³⁾ Jcan Marie Floch, Op. cit., p.38

이상의 사례분석을 통해 나타난 초현신주의 표현특성 (A: 모호성, B: 다의성, C: 역설, D: 왜곡과 변형)이 나타 난 공간을 표로 정리하면 <표 10>과 같다.

<표 10> 초현실주의 표현특성별 나타나는 공간분석 (특성/사례)

Α	0	0		0	•	0		0	0
В	•	0	•	0	0	•	0	0	
С	0	•	0			0	•	•	0
D	•	•	0	•	0	0	0	0	•
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

그 중 (A, B, C, D)의 초현실주의 표현특성이 가장 잘 나타나는 (3: Sanderson Hotel, 6: Emporio Armanni, 8: Hudson Bar, 1: SHU cafe) 공간의 의미의 균형과 항상 성을 지원하는 개념언어를 도출할 수 있도록 초현실주의 표현특성과 <표 11>에서 공간설명과 의미분절 한다.

(1) 모호성

대상과 대상의 섞여있을 때 이질적인 의미들이 다층적 으로 배열되어 있거나 여러 가지 의미들의 층이 뒤섞여 있을 때 모호함을 갖는다.

현대에는 내부와 외부의 경계 선상에서 작용하는 방식 을 모호하게 만들며, 각 요소들이 서로 맞붙는 것이 아 니라 서로 어느 정도의 영역을 공유하면서 섞여 들어가 면서 공간을 모호하게 한다. 이러한 모호함에서 다양한 가능성을 발견하며 기존의 사고 체계에 의해 많은 부분 이 이미 정의되고 고정되어 있는 분야에서 모호한 부분 을 만듦으로써 와해시키고 보다 새롭게 나갈 수 있다.

(2) 다의성

서로 연결성이 없는 이미지와 오브제를 하나의 다른 정체성으로 형성하기 위해 연합시키는 것으로 다른 의미 를 내포하는 새로운 관계 표현 방식이다.15)

현대공간의 대립적 관계란 성격이나 형태가 전혀 다른 둘 이상의 것이 동시적, 공간적으로 배열될 때 서로의 정반대의 성질임에도 불구하고 부정이 아닌 긍정으로서 두 개의 개념이 동시에 존재하면서 서로의 존재를 보완 하여 주는 상호의존의 관계로 작용하고 있으며, 오히려 연속적이며 순화되는 다양한 변화를 가지고 있다.

(3) 역설

역설을 통해 종래의 인식을 전환시켜 그것이 주는 충 격을 극대화시키려 한다.16) 역설은 그 자체가 목적이 아 니라 현실을 지배하는 관습적인 사고, 동조적인 사고, 가 능한 사고의 파괴로 작용하며 즉 사고의 대상을 확실한 요인으로 간주하는 사고방식을 벗어나려 하는 것이다.

이러한 역설의 개념은 이제까지의 현대공간에 대한 인 식을 전환시키거나 낯설음을 의도하는 역치된 공간개념 을 통하여 복합적인 관계특성을 추구하고 있다.17)

(4) 왜곡과 변형

앞에서 언급되었던 모호성, 다의성, 역설의 특성들은 형태는 왜곡시키거나 변형시키지 않고 물체가 가지고 있 는 고유의 이미지에 반전을 주었다.18) 이와는 반대로 물 체의 고유의 속성을 왜곡시키거나 변형시켜 현실성의 거 부를 나타내는 것이다. 그 방법에는 스케일 변형을 주어 현실감을 지우고, 왜곡된 원근법으로 초현실주의 분위기 를 연출시키며, 경험적인 소재를 완전히 생소한 물체로 왜곡시켜 인간의식 속에 새로운 자극을 주는 것이다.

근대공간은 비례의 개념이 중요하게 작용되며 부재의 크기는 인간 신체의 크기와 상관성을 갖고 인간의 인식 내에서 이루어지고 있는 반면, 현대공간에 있어서는 인 간 중심적 개념에서 벗어나 스케일의 파괴를 통해 충격 적 효과를 준다.

<표 11> 초현실주의 표현특성이 나타나는 공간분석과 개념언어 도출

초현실주의 표현특성이 나타나는 공간의 기호학적 접 근인 그레마스 '기호사변형' 의미생성 경로에 따라 사례 를 분석하고 정리하여 방법을 제안한다.

4. 초현실주의 표현특성이 나타나는 공간 의 기호학적 분석

¹⁵⁾ 김정애, 공간의 대립적 표현에 관한 연구, 한국실내디자인학회학회 지, 1999, p.7

¹⁶⁾ 김영애, Op. cit., p.64

¹⁷⁾ 천의영, 1980년대 중기 이후 편대건축의 관계성의 변화에 대한 연 구, 서울대 박논, 1998, p.125

¹⁸⁾ 김영애, Op. cit., p.24

<표 12> 그레마스의 '기호사변형' 적용 모호성 공간분석

	의미범주 : 이중성							
_								
	내용	면	실재성	환영성				
1 차	표현	구조 가구	을 형성하는 천정, 바닥, 기둥 세계 각국의 과장된 모양과 여 러 가지 컬러의 다양한 의자	·비개념적 조형물의 상징적 배치				
(통	면	조명	bracket	·커튼 사이로 연한 밝기의 조명				
합		색채	·Variety color	·White, Cream				
E) 분		재료	·페인트, 석재	·벽면의 커튼은 딱딱한 벽체보다 가변적인 감각적 인식을 줌				
절	공긴	난분석	·상반된 모티브의 접목된 양식의 요소들이 성질을 내포하면서 문 화적 의미를 띠고 있음	·기능이나 의미의 확장성이 사라 지고 모호함만이 존재 ·일상을 탈피한 배치 및 조화				

내부와 외부의 경계 선상에서 작용하는 방식을 모호하게 만들며, 각 표현요소 들이 서로 어느 정도의 영역을 공유하면서 재구성하여 모아 배치하면서 공간 을 모호함으로서 가능성을 발견을 그레마스 '기호사변형'으로 나타내 본다.

	환영성		실재성
2	기능이나 경계의 확장성이	(대립관계)	물리적인 공간의 구조물과
차	모호해지면서 일상을 탈피한	←	여러 양식의 요소들이 성질을
	배치의 경계가 사라짐	, ,	내포하며 영역을 형성
계 열	(함의관계)		(함의관계)
_	비실재성		비환영성
분	각 표현요소들이 어느 정도의		분절로 인하여 형성된
절	영역을 공유하면서	(대립관계)	새로운 의미로
	공간의 구별이 사라짐	(네ㅂ근게)	본래적인 존재 이유를 상실

<표 13> 그레마스의 '기호사변형' 적용 다의성 공간분석

	의미범주 : 연상성						
	내용면 현시현상			허구현상			
			·유리는 내부와 외부 그리고 둘	·유리물결의 벽은 빛의 소스가 되			
		구조	을 연결하는 세 개의 공간 만듦	어 비물질적 배경이미지 반영			
1			·복도와 천장조명으로 동선유도	·각 공간의 연결, 다양한 흐름			
차	丑	가구	·각 공간들 간의 연결	·섬유유리로 되어있는 붉은 리본			
_	현	7FT	·오브제는 공간의 목적성 전달	공간의 긴장과 의미를 창조			
통	면	고매	되어가 오이	·유리물결의 시스템 조명			
합		조명	·자연광 유입	·붉은 리본형태에 따른 천정조명			
$\overline{}$		색채	·Blue	·Red, White			
분		재료	·페인트, 유리	·섬유유리			
절	절		·공간이 확장되고 축소되면서 단	·공간 속에 또 다른 의미, 형태를			
	공간		인 공간이 되고, 내외부에 개방으	다양한 양식의 재조합으로 공존시			
			로 대한 복합공간이 됨	킴으로써 새로운 의미 발생			

붉은 리본은 공간을 구성하는 요소이면서 공간과 사용자의 커뮤니케이션을 위한 디자인 언어로서 공간에 나타난다. 이때 공간 속에 또 다른 의미와 형태를 공존시 키는 방법으로 다양한 의미와 잠재성을 지니는 특성을 그레마스 '기호사변형'으로 나타내 본다.

	허구현상		현시현상
2	공간 속에 또 다른 의미와	(대립관계)	한 공간 안에서
차	형태를 다양한 양식의	\leftarrow	공간이 나타내고자 하는
	재조합으로 새로운 의미 발생		목적성 오브제로 구성
계 열	(함의관계)	(모순관계)	(함의관계)
_	비현실현상		비허구현상
분	공간 안의 형태인 요소들의		각 대상을 기능성·목적성으로
절	변화와 변형을 통해	(대립관계)	접목된 요소들이 분할하여
	상징성 기묘하게 생성		공간의 의미와 형태 공존

5. 결론

현대에 이르러서는 다양하고 복잡한 문화현상들로 인 해 공간에서도 많은 변화가 이루어지게 된다. 그 중, 인 간의 의식보다는 무의식의 개념을, 의도적이기보다는 우 연성을 중요시 여겼던 초현실주의의 실험적인 여러 가지 표현특성과 개념들이 현대의 공간에 많이 응용되고 있으

<표 14> 그레마스의 '기호사변형' 적용 역설 공간분석

의미범주 : 신비성							
내용면			현실세계	정신세계			
1 차 (통합) 분절	# 현 면	구조	·모듈화 된 바닥	·반투명 유리박스 바닥			
			·절제된 간결성을 보여주는 구조	·기둥과 바닥을 경계가 사라짐			
		가구	·요소와 공간의 이원성 제거	·시대와 공간을 초월한 가구 ·둘 이상 사물이 하나의 이미지			
		조명	·기본적 조명기구	·반투명 유리의 업라이트조명			
		색채	· White, Cream	·Yellow, Wine(Black)			
		재료	·페인트, 천정그래픽	·벽체자제의 벽돌			
	공간분석		·각각의 공간형성 요소를 단순한	·새롭게 주목하고 전체적인 조			
			형태로 생기는 공간적 기능들로	화를 일탈시켜 의도적인 낯설음			
			채워 넣음으로서 공간을 간결화	·위계 및 경계붕괴가 자유로움			

역설을 통해 공간을 표현하는 모든 요소들의 인식을 전환시켜 그것이 주는 신비 성을 극대화하며, 그 자체가 목적이 아니라 현실을 지배하는 사고의 파괴로 작용 하며 즉 사고방식을 벗어나려 하는 것을 그레마스 '기호사변형'으로 나타내 본다.

	정신세계		현실세계
2 차	전체성보다는 개체성을	(대립관계)	구조적 요소의 단순한
	중시하는 현실적인 요소들의		. 형태적용과 요소들로 인해
~	인식의 전환으로 작용	, ,	공간의 이원성을 제거
계 열	(함의관계)	(宜全世 祖)	(함의관계)
_	비현실세계		비정신세계
분	파편화된 구조 요소들의	•	개체를 감싸는
절	일탈과 연속된 공간을 형성하여 방향성을 제시	(대립관계)	공간의 기능과 단순한 형태의 절제된 간결성 의도적 낯설음

<표 15> 그레마스의 '기호사변형' 적용 왜곡과 변형 공간분석

의미범주 : 모순성						
내용면		면	경험적 요소	생소적 요소		
- 차 (빵 늅) 판 젤	# 현 편	구조	·각 요소들은 영역성을 형성 ·공간의 방향성으로 동선 유도 ·검은 모자이크 바닥, 벽	·과장된 스케일의 기둥형태 도입 ·초록색 수지로 만들어진 바닥 ·약간 기울어진 천장		
		가구	·일률적인 배치 ·검은 테이블, 의자	·투명한 의자, 거울로 만든 탁자 ·은빛 우주선 모양의 카운터		
		조명	·스포트라이트	·초록색 네온 ·라이트 박스로 만든 전기회로		
		색채	·Black	·Green, Golden		
		재료	·검은 커튼, 벨벳패드	·공간을 둘러싸고 있는 거울 벽		
	공간분석			·새롭게 주목하고 전체적인 조화 를 일탈시켜 의도적인 낯선 장면 성을 연출		

공간요소의 왜곡과 변형은 기괴한 분위기를 자아내어 꿈꾸는 듯한 환상적 이미지 를 제공한다. 경험적인 소재를 완전히 생소한 물체로 왜곡시켜 인간의 의식 속에 새로운 자극을 주는 것을 그레마스 '기호사변형'으로 나타내 본다

며, 여타 표현특성과는 다른 차별성을 가지고 있다는 점 에서 그 의미는 남다르다 하겠다. 이렇게 추상적인 것과 사실적인 것들의 변형과 낯선 위치의 바꿈으로 좀 더 쉽 게 우리를 놀라게 하고, 궁극적으로는 인간의 무한한 무 의식적 해방을 누릴 수 있어야 하는 것이다. 이렇게 초 현실주의 표현특성이 나타나는 공간이 인간의 내면의 무 의식과 상상과 상징의 세계를 분석하는 점에 있어 깊이 없는 개념을 가지고 접근을 한다면 초현실주의 표현특성

이 가지고 있는 진정한 의미의 궁극적 이념을 표현하는 데 무리가 있을 것이다. 그러므로 단지 의미의 전달만을 위한 직선적이고 일방적인 방식이 아닌 기호학적 관점에 서의 공간분석 즉, 진정한 의미작용을 일으키는 방식을 적용하였다.

본 연구에서는 초현실주의가 가장 활발했던 미술 분야 를 중심으로 보이는 표현특성과 그 적용방법을 통해 최 근 10년 이내부터 활발한 활동으로 다원화 되어가는 현 대 작가들의 계획 및 디자인 의도로 초현실주의 표현특 성이 나타나는 공간을 실내디자인 관련 학위, 학회논문 등에 게재된 사례 중 초현실주의 표현특성이 부각되어 표현된 사례를 선정하여 그레마스의 '기호사변형'의 체계 로 설명할 수 분석해 보았다. 초현실주의적 표현특성을 추상적, 구상적 표현에서 살펴본 결과 다음과 같이 정리 할 수 있다.

추상적 표현양상은 오토마티즘(Automatism)을 기본 개념으로 객관적 우연에서 나타나는 '모호성'과 꼴라쥬에 서 나타나는 '다의성'으로 하여, 모호성이 나타나는 공간 을 이중성을 부여하여 실재성과 환영성으로 분절되며 이 런 개념언어를 본 연구의 사례에 그레마스 '기호사변형' 공간분석을 함으로서 각 공간요소들이 적용되어 서로 어 느 정도의 영역을 공유하면서 공간을 모호하게 만들며 다양한 가능성을 제시하고 있다. 또한 다의성이 나타나 는 공간을 연상성으로 부여하면 현시현상과 허구현상인 개념언어로 분절되어 연구 공간사례를 분석함으로서 공 간을 구성하는 요소로서 오브제는 공간 속에 또 다른 의 미와 형태를 공존시키는 방법으로 다양한 의미와 잠재성 을 제시한다.

구상적 표현양상은 데페이즈망(Depaysement)을 기본 개념으로 이중연상표현에서 나타나는 '역설'과 편집광적 비평의 특성에서 나타난 '왜곡과 변형'으로, 역설이 나타 나는 공간을 신비성을 부여하여 현실세계와 정신세계로 분절되며 사례공간을 분석함으로서 공간을 표현하는 모 든 요소들의 인식을 전화시켜 그것이 주는 신비성을 극 대화하며, 그 자체가 목적이 아니라 현실을 지배하는 사 고의 파괴로 작용하며 즉 사고방식을 벗어나려는 가능성 을 제시한다. 마지막으로 왜곡과 변형이 나타나는 공간 을 모순성을 부여하면 경험적 요소와 생소적 요소로 분 절되며 연구 공간사례를 분석함으로서 기괴한 분위기를 자아내며 꿈꾸는 듯한 환상적 이미지를 제공하며 경험적 인 요소를 완전히 생소한 요소로 왜곡시켜 인간의 의식 속에 새로운 자극을 주는 것 다양성으로 구성되어 있음 을 알 수 있다.

이상의 분석 결과를 토대로 살펴보았을 때, 초현실주 의 표현특성이 나타나는 공간의 효과적인 접근 방법으로 기호학적 방법을 통해 의미파악의 구체성과 의미생성을 체계적으로 연구할 수 있었으며. 기호학적인 분석방법이

공간을 개념적으로나 경험적으로 분석하는데 도움이 됨 을 발견할 수 있었다.

본 연구는 공간에 대한 그레마스 '기호사변형' 분석은 공간의미 형성과정에 매우 중요한 역할을 하며, 초현실 주의 표현특성이 나타나는 공간이 가지고 있는 진정한 의미의 궁극적 이념을 분석을 위해 필요하다고 판단한 다. 연구결과를 통해 초현실주의 표현특성이 어떠한 방 향으로 발전되어질 것인가에 대해 예견해보고 다양한 공 간에 대한 방법론 적용의 중요성을 강조하며 이러한 연 구가 계속되기를 바라면서 본 연구를 마친다.

참고문헌

- 1. 김성도, 구조에서 감성으로-그레마스의 기호학 및 일반의미론 의 연구, 고려대학교 출판부, 2002
- 2. 신현숙, 초현실주의, 동화출판사, 1992
- 3. 월간미술, 세계 미술 용어 사전, 월간미술, 1999
- 4. 호세피에르, 박순철 역, 초현실주의, 열화당, 1979
- 5. 메슈 게일지음, 다다와 초현실주의, 한길아트, 2001
- 6. Jean Marie Floch, 박인철 역, 조형기호학, 한길사, 1994
- 7. 김영애, 실내공간에서의 초현실주의적 표현경향에 관한 연구, 건국대 석논, 2004
- 8. 류예지, 1930년대 초현실주의 회화에서 나타난 상상표현에 관 한 연구, 이화여대 석논, 2002
- 9. 박민석, 현대 식음공간 실내디자인의 초현실주의적 표현 특성 에 관한 연구, 건국대 석논, 2007
- 10. 박종은, 오토마티즘적 공간의 표현특성에 관한 연구, 국민대 석 논. 2008
- 11. 임치송, 데페이즈망(Depaysement) 기법을 통한 패밀리레스토랑 계획에 관한 연구, 홍익대 석논, 2008
- 12. 전미경, 초현실주의적 공간의 표현특성에 관한 연구, 국민대 석 논 2005
- 13. 김기덕, 현대 상업공간 실내에 나타난 설치적 오브제의 표현특 성에 관한 연구, 한국실내디자인학회논문집, 2008
- 14. 김주미, 환경의미 분석을 위한 기호학적 접근방법 연구, 한국실 내디자인학회논문집, 1997
- 15. 이진옥, 디자인 호텔 로비공간의 초현실주의적 표현특성에 관 한 연구, 한국실내디자인학회논문집, 2009
- 16. 조윤희, 필립스탁의 실내공간에 있어서 초현실주의 경향에 관 한 연구, 한국실내디자인학회논문집, 2006
- 17. 조종현, 실내공간의 기호학적 공간분석에 관한 연구, 한국실내 디자인학회논문집, 1998
- 18. 천의영, 1980년대 중기 이후 편대건축의 관계성의 변화에 대한 연구, 한국실내디자인학회논문집, 1998

[논문접수 : 2009. 09. 30] [1차 심사 : 2009. 10. 28] [2차 심사: 2009. 11. 11] [게재확정: 2009. 12. 10]