

네오 팝 아트의 특성을 적용한 아트 마스크 융합디자인 -무라카미 다카시의 작품을 중심으로-

박리라
조선대학교 디자인학과 박사과정

Application of the Characteristics of Neo-Pop Art to the Convergence Design of the Art Mask -Based on the Works of Takashi Murakami-

Li-La Park
Student, Department of Design, Chosun University

요 약 본 연구는 메이크업의 창의적 표현 영역으로서 주목받고 있는 아트 마스크에 네오 팝 아트를 접목하여 새로운 디자인 방향을 제안하는데 있다. 이론적 고찰을 통해 네오 팝의 특성을 분석한 후, 일본의 팝 아티스트인 무라카미 다카시의 작품을 모티브로 각 특성에 따라 총 4작품의 아트 마스크를 제작하였다. 연구 결과로는 첫째, 네오 팝은 아트 마스크의 소재로 활용하기에 충분했다. 둘째, 네오 팝의 특성을 적용한 아트 마스크의 새로운 디자인을 제안할 수 있었다. 셋째, 미술과 메이크업의 융합을 통해 다양한 분야 간의 융합 가능성을 알 수 있었다. 향후 다양한 분야와의 융합을 통한 아트 마스크의 연구가 활발히 이루어지기를 바라며 본 연구가 아트 마스크 디자인 개발의 기초자료로 활용되기를 바란다.

주제어 : 융합, 네오 팝 아트, 아트 마스크, 무라카미 다카시, 특성

Abstract This study suggests a new direction for designing art masks that receive attention as an area of creative expression for makeup by incorporating Neo-Pop art. After analyzing the characteristics of Neo-Pop from a theoretical perspective, the researcher produced four art masks based on each characteristic by utilizing the motif of the Japanese Pop artist Takashi Murakami. From this study, the researcher elicits that Neo-Pop has enough qualities to be utilized as a material for the art mask, new designs of the art mask may be suggested by applying the characteristics of Neo-Pop, and that the convergence of art and makeup highlights the possibility of convergence among the many other fields. Thus, it is expected that the art mask will be studied further through converging with a range of fields, and this study will be used as fundamental data for the development of the art mask design.

Key Words : Convergence, Neo-Pop Art, Art mask, Takashi Murakami, Characteristics

*Corresponding Author : Li-La Park(dalki2722@hanmail.net)

Received May 8, 2019
Accepted June 20, 2019

Revised May 23, 2019
Published June 28, 2019

1. 서론

1.1 연구목적 및 필요성

현대사회는 다양한 분야의 경계가 허물어지면서 서로 다른 요소들이 융합·소통되어지고 있다. 이에 독창성을 지닌 감각적 효과를 갖춘 분야가 새로운 키워드로 등장하고 있다. 광고, 패션 등 장르를 불문하고 폭넓게 접목되고 있는 네오 팝 아트는 현대인에게 흥미로운 새로운 개념으로 접근되어지고 있으며 이러한 네오 팝은 창의적인 소재, 표현의 폭의 다양화로 뷰티 분야에서도 활발히 사용되어지고 있다. 현대 예술의 장르로 대중적 이미지인 네오 팝은 현대적인 감각과 친근한 디자인을 바탕으로 대중문화를 적극 활용하여 현대인에게 시각적·정신적 즐거움을 준다.

관련 선행연구를 보면 고은비(2015)는 네오 팝을 응용한 헤어디자인을 연구하였고[1], 김영희(2016)는 네오 팝의 만화적 이미지 특성을 응용하여 네일아트 디자인을 연구하였다[2]. 또한 배세지(2016)도 네오 팝 작품을 응용하여 네일아트 디자인을 연구하였다[3]. 이렇듯 네오 팝의 특성을 적용한 연구는 뷰티 분야에서 빈번히 이루어지고 있으나 메이크업 분야에 속하는 아트 마스크에 적용된 사례연구는 미비하다.

인체에 행해지는 메이크업 특성상 인체에 해가 되는 도구와 재료 사용이 제한되는 것과는 달리 아트 마스크는 생명이 없는 것에 행해지는 작업이므로 표현하는 것에 있어 국한되지 않고 무한하다. 아티스트의 창조적 예술세계를 자유롭게 표현할 수 있는 아트 마스크의 범위는 점차 확대되고 예술적 가치가 부각됨에 따라 메이크업의 각광받는 분야로 자리매김하고 있다. 그러나 앞에서 언급한 것과 같이 학술적 근거가 있는 연구는 부족한 실정이며 끊임없이 참신한 아이디어를 추구해야하는 특성상 발상의 전환을 통한 새로운 디자인의 표현 영역 확장이 필요하다고 사료된다. 이에 본 연구자는 네오 팝의 특성을 적용한 아트 마스크의 작품 제작으로 미술과 메이크업이 융합된 새로운 디자인 방향을 제안하고자 한다. 이로써 아트 마스크의 표현 영역을 넓히고 아트 마스크의 디자인 개발에 따른 기초자료로 활용되는데 그 의의가 있다.

1.2 연구방법

본 연구의 방법은 첫째, 2019년 3월 4일부터 4월 15일까지 전문서적과 선행연구, 인터넷 사이트를 통해 네오 팝과 아트 마스크에 대한 연구의 기초자료를 구축하였다. 둘째, 구축된 내용을 토대로 네오 팝의 특성을 형태의 단순성, 이

미지의 대중성, 의미의 상징성, 색의 다양성으로 분류하였다. 셋째, 일본의 현대 미술가이자 팝 아티스트인 무라카미 다카시의 작품을 각 특성에 따라 4점 선정하였다. 넷째, 선정된 무라카미의 작품을 모티브로 얼굴의 형태를 지닌 아트 마스크에 리디자인 한 후, 아크릴 물감을 사용하여 총 4작품 제작하였다.

2. 이론적 배경

2.1 네오 팝 아트의 개념 및 특성

네오 팝 아트는 팝 아트를 현대적으로 재해석한 예술로 현대미술의 한 장르이다[4]. 네오(neo)는 '새로운', '탄생'의 의미를 갖는 연결 형용사이며, 팝(pop)은 'popular'의 약자로 대중 예술(popular art)에서 유래되었다[5]. 두 단어가 융합된 것으로 대중적인 소재에 팝 아트적 요소를 적용한 것이다.

네오 팝은 대중적 이미지의 복제와 차용면에서 팝아트와 같이 사용하기도 하나, 포스트모더니즘의 흐름에서 보면 팝 아트와는 다른 장르로 분류되어진다. 기존 팝아트 양식에 근간을 두고 다양한 장르를 섭렵하고 있는데[6], 대중매체를 통해 나타나는 친근한 이미지는 현대인의 소비형태 증가로 이어지고 있다[7]. 네오 팝 작가들은 광고나 기업과의 협업(collaboration)을 통해 소비문화를 적극적으로 이용하고 있다. 미술사에 큰 업적을 남기기보다는 대중과 소통하는데 더 많은 비중을 두기 때문인데[8], 예술과 상업의 경계를 모호하게 하여 새로운 소비시장을 조성하고 있다.

Fig. 1. Louisvuitton Fig. 2. Vans

출처

<https://blog.naver.com/worldn77art04/220865875482>

http://mdesign.designhouse.co.kr/article/article_view/101/71138

Fig. 1은 무라카미와 루이비통(louisvuitton)과의 콜라보레이션으로 루이비통의 고급스러운 이미지에 귀엽고 감각적인 이미지를 더해 명품 브랜드의 틀을 깼다. Fig. 2는 반스(vans)와의 콜라보로 만화적 이미지와 다채로운 색 사용으로 반스의 젊고 액티브한 이미지를 더욱 부각시켜 화려한 콜라

보를 완성시켰다. 이러한 다양한 콜라보로 통한 네오 팝은 현대예술로서의 존재감을 드러내며 현대인의 감성을 움직이고 있다.

2.1.1 형태의 단순성

네오 팝 작가들은 대상을 있는 그대로 표현하지 않고 생각과 의식을 붙여넣어 대상을 표현하였다. 표현하고자 하는 대상에서 특징적인 요소를 과장시키는 한편, 필요한 요소만 남기고 과감하게 생략하여 표현하는 등 대상의 형태를 단순화하였다[2].

Fig. 3. Mr. Rainbow DOB, 2006

출처
<http://sculptureii2016.blogspot.com/2016/02/mr-rainbow-dob.html>
<https://www.wikiart.org/en/takashi-murakami/flowers-2002>

Fig. 4. Flowers, 2002

Fig. 3은 일본판 미키 마우스로 불리는 무라카미의 대표적인 캐릭터이다. 친친난만한 모습과 때로는 분노에 찬 괴기한 모습으로 형태가 변형, 왜곡된다. Fig. 4는 방긋 웃는 표정의 꽃 캐릭터로 다양한 색과 가는 외형선으로 형태를 단순화하였다. 무라카미 작품에 자주 되풀이되는 캐릭터로 액세서리, 소품 등 다양한 형태로 상품화되어 대중문화에 자연스럽게 스며들고 있다.

2.1.2 이미지의 대중성

대중적인 이미지를 소재로 차용한 네오 팝 작가들은 작품의 주제, 표현 방법의 다양성에도 불구하고 대중과 공감대가 형성되는 것은 작가의 표현요소와 도입되는 매체가 쉽게 접근할 수 있는 것을 중심으로 하고 있기 때문이다[9].

무라카미는 친숙하게 다가와서 즐길 수 있는 캐릭터를 작품에 등장시키는데 Fig. 5는 꽃을 크기만 다르게 반복적으로 표현하여 등근 형태의 3D 작품으로 제작하였다. Fig. 6은 도라에몽을 작품에 등장시켜 친근감을 주고 작품의 접근성을 높였다. 도라에몽의 사랑스러운 이미지와 꽃의 조화는 보는 이로 하여금 꿈과 희망적 메시지를 준다. 이렇듯 무라카미는 쉽게 공감할 수 있는 익숙하고 친숙한 이미지를 작품에

등장시켜 대중성을 이끌어내며 자신을 브랜드화한다.

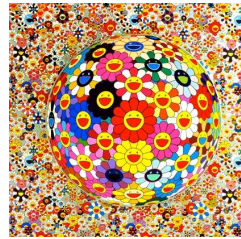

Fig. 5. Flower Ball, 2002

Fig. 6. Doraemon and I, 2017

출처
<https://www.wikiart.org/en/takashi-murakami/flower-ball-2002>
<https://gagorian.com/exhibitions/2019/takashi-murakami-gyatei2/>

2.1.3 의미의 상징성

상징은 직접적으로 드러낼 수 없는 어떠한 불투명한 것, 또는 숨겨져야 하는 것을 이미지를 통하여 간접적으로 드러내는 수단이다[10]. 상징성은 예술적인 것에서 많이 나타나며 작가의 주관적 세계관을 압축해 놓은 것으로 작품을 보는 사람이 다양한 각도에서 접근할 수 있도록 상징적인 요소들을 작품에 심어놓는다[2].

Fig. 7. 727, 1996

Fig. 8. I Know Not. I Know, 2010

출처
<http://www.theartist.co.kr/news/articleView.html?idxno=608>
http://artworksparis.com/kor/gallery_view_new.html?type=modern&mem_no=733

Fig. 7은 방사능에 노출되어 괴화된 생물체의 모습으로 히로시마 원자폭탄 투하사건을 표현한 작품이다. Fig. 3이 변형된 형태로 얼굴이 마치 괴물처럼 묘사되어 일본인의 트라우마를 상징적으로 표현하고 있다[11]. Fig. 8은 종말론적 세계관 속에서 삶의 덧없음을 나타낸 작품으로 자연재해로 인한 따뜻한 위로의 마음이 느껴진다. 무라카미 작품에서 해골도 주요한 캐릭터로 자주 등장하는데, 이러한 캐릭터를 통한 작품에서 작가의 사상을 엿볼 수 있다[12].

2.1.4 색의 다양성

네오 팝 작가들은 자신만의 독특한 색채 이미지로 캐릭터의 특징 묘사, 시간의 흐름, 메시지 전달 등 작품의 개성을 살린다[13]. 또한 콘텐츠의 가치를 높이고 작품의 표현하는 바를 더욱 효과적으로 반영해주는 표현 요소로 잠재적인 가능성을 갖게 한다[14].

Fig. 9. Eye Love Superflat(Black), 2003

Fig. 10. Tan Tan Bo, 2001

출처
<https://www.wikiart.org/en/takashi-murakami/eye-love-superflat-black-2003>
<https://www.wikiart.org/en/takashi-murakami/tan-tan-bo-2001>

Fig. 9는 루이비통의 로고와 캐릭터의 일부분을 한 화면에 넣고 화려한 색을 입혔다. 경쾌한 느낌을 주는 이 작품은 시각적 주목 효과를 얻어 대중의 시선을 끌어당긴다. Fig. 10은 현대사회 욕망의 쾌락동산을 표현한 것이다. 끊임없는 성장과 개발 만능주의를 게걸스럽게 먹어대며 토해내는 이미지를 표현하였다[15]. 개성 강한 디자인 구성과 다채로운 색이 섞여 무라카미의 색다른 예술세계를 보여준다.

2.2 아트 마스크

아트 마스크는 얼굴의 형태를 지닌 조형 마스크에 다양한 주제에 따라 예술적으로 표현하는 예술작품이다. 얼굴을 가리는 마스크의 근본적 목적에서 벗어나 아티스트의 예술적 내면세계를 열어가는 메이크업 표현 영역 중 하나이다. 메이크업의 활동 범위가 점차 확대되면서 독창성과 창의성을 바탕으로 하는 작품이 요구되는데 다양한 표현 방법과 표현 재료가 가능한 아트 마스크는 그에 최적화된 표현 영역이라고 할 수 있다.

아트 마스크는 색을 입히고 그 위에 그림을 그린다는 의미에서 회화적인 면을 가지고 있으며 입체적 형태를 다룬다는 점에서 조형적인 면도 가지고 있다. 아트 마스크는 단독으로만 제작되기도 하나, 좀 더 창의적으로 표현하기 위해 마스크 뒤에 배경을 만들어 붙이기도 한다. 또한 마스크를

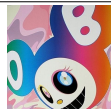

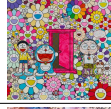

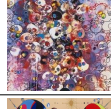
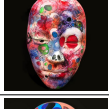

다른 사물에 부착시켜 예술적 감각과 함께 작품의 완성도를 높인다[16].

아트 마스크는 현재 각종 페스티벌과 콘테스트에서 경진 종목으로 지정되어 있을 만큼 메이크업의 창의적 표현 영역으로 각광받고 있으며[17], 아트 마스크에 대한 교육 또한 미용대학 및 미용학원 등 다양한 교육기관을 통해 활발히 이루어지고 있다.

3. 작품제작

본 연구는 예술과 상업의 매개체 역할을 하면서 대중과의 공감대를 형성해가고 있는 네오 팝의 특성을 아트 마스크에 적용하여 작품 제작하였다. 네오 팝의 특성을 형태의 단순성, 이미지의 대중성, 의미의 상징성, 색의 다양성으로 나누어 일본의 팝 아티스트인 무라카미 다카시 작품을 모티브로 각 특성에 따라 아트 마스크에 총 4작품을 제작하였다. 표현 재료로는 내구성이 강하고 선명한 색 표현에 효과가 좋은 아크릴 물감을 사용하였다. Table 1은 작품 제작의 종합적 분석이다.

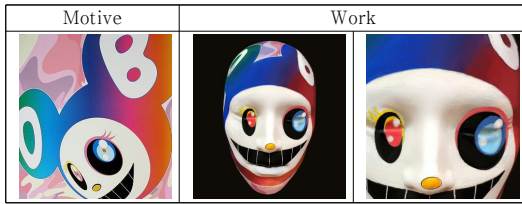
Table 1. Comprehensive Analysis

Characteristic	Motive	Work	Material
simplicity of form			Acrylic Paint
popularity of an image			Acrylic Paint
symbolism of meaning			Acrylic Paint
diversity of color			Acrylic Paint

3.1 작품 I

Table 2는 작품<Mr. Rainbow DOB, 2006>을 모티브로 제작하였다. 네오 팝의 특성 중 형태의 단순성을 적용한 것으로, 분할된 형태의 디자인과 단조로운 선으로 대상의 특징적 요소를 단순화시켜 화면 공간을 평면화시켰다. 아트 마스크의 이목구비에 맞추어 Mr. Rainbow DOB의 머리 형태를 그대로 등장시켰으며, 선명한 색과 단순하면서 개성있는 디자인은 즐거움과 함께 친숙하게 다가온다.

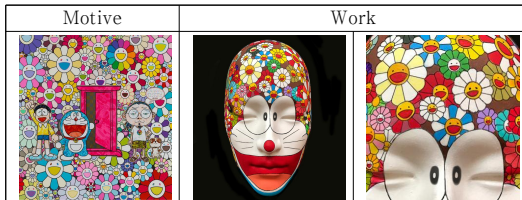
Table 2. Simplicity of Form

3.2 작품II

Table 3은 작품<Doraemon and I, 2017>를 모티브로 제작하였다. 네오 팝의 특성 중 이미지의 대중성을 적용한 것으로, 대중과의 공감대가 형성되도록 익숙한 이미지를 바탕으로 작품의 접근성을 높였다. 반복적인 꽃으로 가득 메운 헤어 연출에 친근한 도라에몽의 얼굴을 접목시킨 디자인은 유머러스하며 다양한 색과 대중성 있는 디자인을 바탕으로 한 밝고 귀여운 이미지는 소녀의 감성을 자극하며 시각적 즐거움을 준다.

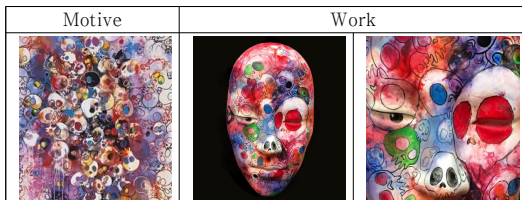
Table 3. Popularity of an Image

3.3 작품III

Table 4는 작품 <I Know Not. I Know, 2010>을 모티브로 제작하였다. 네오 팝의 특성 중 의미의 상징성을 적용한 것으로, 작품 속의 이미지를 통해 간접적으로 대중과 소통하려는 함축적 의미를 담고 있다. 해골의 형상을 비구상적으로 자유롭게 표현하였으며 작품의 전체적인 분위기에서 슬픔과 외로움이 전달된다.

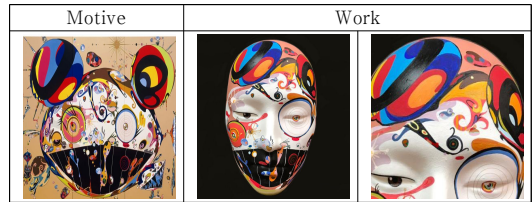
Table 4. Symbolism of Meaning

3.4 작품IV

Table 5는 작품<Tan Tan Bo, 2001>을 모티브로 제작하였다. 네오 팝의 특성 중 색의 다양성을 적용한 것으로, 다양한 색을 통한 이미지는 표현하는 바를 더욱 부각시켜 작품의 개성과 특징을 살려준다. 경쾌한 디자인 구성과 다채로운 색의 결합으로 리듬감과 율동감이 느껴지며, 색상 배색에 따른 효과에서 네오 팝의 전형적인 특성이 나타난다.

Table 5. Diversity of Color

4. 결론

현대사회에서 소통과 유희를 통한 융합산업이 요구되면서 다양한 분야와의 융합이 여러 형태로 나타나고 있다. 메이크업 또한 새로운 디자인 창출을 목적으로 다채로운 융합이 이루어지며 폭넓게 표현되어지고 있는데, 메이크업의 한 분야로 자리매김하고 있는 아트 마스크는 표현하는 것에 있어 무궁무진하여 다른 분야와의 융합에 적절하다. 이에 본 연구자는 현대예술로서 대중문화를 적극적으로 활용하고 있는 네오 팝의 특성을 아트 마스크에 적용하여 작품 제작하였다.

본 연구의 결과는 다음과 같다.

첫째, 이론적 고찰을 통한 네오 팝은 아트 마스크의 소재로 활용하기에 충분하게 나타났다.

둘째, 네오 팝의 형태의 단순성, 이미지의 대중성, 의미의 상징성, 색의 상징성 특성을 바탕으로 한 작품 제작은 아트 마스크의 새로운 디자인 방향으로 제안할 수 있었다.

셋째, 미술과 메이크업이 다채롭게 융화되면서 다양한 분야 간의 융합 가능성을 알 수 있었다.

이번 연구로 향후 다양한 분야와의 융합을 바탕으로 한 아트 마스크 디자인 개발이 폭넓게 이루어지기를 바라며 학술적 가치와 의의가 있는 연구 또한 이루어지기를 바란다. 본 연구가 아트 마스크 디자인 개발의 기초자료로 활용되기를 기대해본다.

REFERENCES

- [1] E. B. Ko. (2015). *A Study on the Hair Design applying Neo Pop*. A master's thesis. Kwangju Women's University, Kwangju.
- [2] Y. H. Kim. (2016). *A Study on Nail Designs Using The Characteristics of Cartoon Images in Neo Pop Art*. A master's thesis. Sookmyung Women's University, Seoul.
- [3] S. J. Bae. (2016). *Nail Art Design Using Neo Pop Art : Focusing on Artistic Works by Keith Haring, Jean Michel Basquiat, and Takashi Murakami*. A master's thesis. Dongshin University, Naju.
- [4] <https://doi.org/10.10188630>
- [5] J. B. Kim. (2002). *Fashion Keyword*. Seoul : Book Publishing Age.
- [6] M. S. Hah. (2010). *A Study on Kidult Image Reflected on Neo Pop*. A master's thesis. Korea National University, Cheongju.
- [7] J. S. Oh. (2018). The Appearance Management Interest of University Students and Appearance Management Behavior Converged with Beauty Trend. *Journal of Convergence for Informaion Technology*, 8(6), 305-315.
- [8] K. J. Park. (2011). *A Study of Narcissism in Neo Pop Art : on the series of The Fantastic Space*. Doctoral dissertation. Hongik University, Seoul.
- [9] S. T. Yoo. (1995). *The Understanding of Modern Textile Art*. Gyeonggi-do : Mijinsa.
- [10] E. Mircea & K. T. Park. (1991). *Symbols, Divinity, Art*. Seoul : Sigwangsang. Mircea Eliade
- [11] I. W. Yeom. (2015). *Takashi Murakami See Different*. <http://www.theartist.co.kr/news/articleView.html?idxno=608>
- [12] H. S. Kim. (2015). *A Study about Murakami Takashi's 'Superflat' Aesthetics*. A master's thesis, Hongik University, Seoul.
- [13] S. R. Ahn. (2012). *Study of a Role of Color on the Webtoon*. A master's thesis. Kongju University, Kongju
- [14] H. J. Jang. (2011). *A Study on the Color of Comics by 3-D Digital Tools : Focused on the Work by Chon Kye Young*. A master's thesis. Hongik University, Seoul.
- [15] M. S. Kim. (2011). A Paradox of Impotence Reality and Almighty Art : Japan as viewed by Otaku Culture and Takashi Murakami. *Journal of the Japanese criticism*, 1(5), 90-125.
- [16] S. B. Jeon. (2017). *Practical Study on the Design of Art Mask inspired by the Style of the Impressionist Painter Claude Monet*. A master's thesis. Hansung University, Seoul.
- [17] L. L. Park. (2017). Art Mask Converged Design Based on an Expression Method of Cubism, *Journal of the Korea Convergence Society*, 8(4), 273-278.

박 리 라(Li-La Park)

[정회원]

- 2016년 2월 : 중앙대학교 예술대학원 패션예술학과 (패션예술학석사)
- 2016년 3월 ~ 2017년 2월 : 명지전문대학교 뷰티아트과 초빙교수
- 2019년 3월 ~ 현재 : 조선대학교 디자인학과 박사과정

- 관심분야 : 미술, 메이크업
- E-Mail : dalki2722@hanmail.net