

메μφ스 디자인을 응용한 실내조명등 표현 연구 -에토레 소트사스 작품 중심으로-

최정화^{1*}, 노혜신²

¹서울과학기술대학교 IT디자인융합전공 박사과정, ²공주대학교 조형디자인학부 교수

A Study on the Expression of Interior Lighting by Memphis Design -Focused on the works of Ettore Sottsass-

Jung-Hwa Choi^{1*}, Hea-Sin Ro²

¹University of Science and Technology IT Design Convergence Major Doctoral Program

²Prof. Instructor Formative Arts Design, Kongju National University

요 약 본 연구는 20세기 이후 다원화된 사회의 모습을 담아냈던 1980년대 메μφ스 디자인의 작품들을 분석하고 이를 바탕으로 한 실내 조명등의 조형화 작업으로 대중과 함께 소통할 수 있는 실용 가능한 디자인을 제시하는 것에 그 목적이 있다. 연구 방법으로는 메μφ스 그룹의 발생 배경, 메μφ스 디자인의 이론적 배경과 조형적 특징을 문헌 및 선행연구를 중심으로 고찰하였다. 이를 기반으로 본 연구에서는 메μφ스의 조형적 특성과 색채, 패턴을 응용하여 새롭게 조형화된 디자인을 조명등에 접목시켰다. 기본 도형에 작은 변화를 준 형태들의 조명등은 그것의 기능성과 장식성에 그치지 않고, 인간 내면에 간직된 감성을 들려주는 조형언어로서의 확장성을 보여준다. 또한 작품제작에 있어 조형적 변화에 따른 재료의 선택은 새로운 조형예술의 창작 가능성을 제시해 줄 것이다.

주제어 : 조형성, 메μφ스, 에토레 소트사스, 조명등

Abstract This study is to analyze works of Memphis design in the 1980s, which captured the appearance of a diversified society since the 20th century, and to present practical designs that can communicate with the public through the formulation of indoor lighting. As a research method, the background of the occurrence of Memphis groups, the theoretical background and the formative features of Memphis designs are considered around literature and prior research. The research applied Memphis's formative characteristics, colors and patterns to incorporate newly formulated designs into lighting. Lighting lamps in the forms that have made small changes to basic shapes show not only its functionality and decorability, but also its scalability as a formative language that conveys the emotions contained within humans. In addition, the choice of materials according to the changes in sculpture in the production of the work will suggest the possibility of creating a new formative art.

Key Words : Formulae, Memphis, Ettore Sottsass, Lighting decoratively

*Corresponding Author : Jung-Hwa Choi(but011@naver.com)

Received November 30, 2020

Accepted February 20, 2021

Revised January 6, 2021

Published February 28, 2021

1. 서론

1.1 연구의 목적

1960년대 경제성장과 대중문화의 발달을 배경으로 다양해진 문화와 일상생활용품들이 기능주의 한계에서 탈피하여 미적 감각을 요구하는 시대가 시작되었다. 이러한 흐름과 함께 예술 분야에서도 특정한 하나의 것만을 주류로 간주하지 않고 다양성, 다원성의 새로운 것을 추구하는 성향이 대두되었다. 이처럼 가치 형성 및 인식의 변화를 기점으로 지난 20세기에 걸쳐 지배해 오던 모더니즘을 탈피하고 포스트모더니즘이 등장하게 되었다. 1970년대 미국의 건축가에 의해 대두된 포스트모더니즘의 이론은 연극, 음악, 무용, 회화 등 예술 전 분야에 큰 영향을 주었다 포스트모더니즘의 이념은 단순한 기능성을 거부하고 오히려 모더니즘 이전에 나타났던 아르데코 풍의 장식적인 디자인을 선호하며, 인간과 대상이 소통하며 내면의 의도를 디자인하고, 디자인된 작품과 교감의 문제에 더욱 주목하고 있음을 보여주는 것이기도 하였다 [1]. 이러한 움직임이 유럽으로 전파되면서 1980년대 초 이탈리아에서는 에토레 소트사스(Ettore Sottsass)를 중심으로 뎀피스(Memphis)라는 그룹이 탄생되었다. 뎀피스 그룹은 기능주의에 지나치게 물들어가는 디자인 전반에 대한 비판을 가했으며, 디자인을 통해 인간의 감정 표현을 무엇보다 중요시하는 유희성과 풍자가 결들어진 자유로운 형태의 조형적 언어를 보여주었다[2]. 이들은 추상적인 장식과 화려한 색깔, 패턴, 독특한 소재로 한 디자인을 소통의 도구로 사용하고자 하였다. 이러한 뎀피스 그룹의 디자인 표현 방식은 전 세계로 급속히 확산되어 디자인계의 고정적 형태의 딜레마에 새로운 방향을 제시하였다. 예술적 가치와 디자이너의 자유로운 표현을 지향하는 뎀피스 디자인의 중심에는 인간이 있어야 하고, 인간의 감성을 따뜻하게 자극하는 감성적인 디자인으로의 방향성이다[3]. 즉 현대적인 감각, 미래 낙관성, 순수하고 생명력이 넘치는 휴머니즘이 고스란히 녹아있다고 할 수 있다. 따라서 본 연구는 뎀피스 그룹의 디자인 이념과 표현 방법을 바탕으로 실내조명등의 조형적 변화를 통해 뎀피스 디자인의 예술적 가치와 더불어 새로운 창작과 실용 가능성을 제시 하는데 그 목적이 있다.

1.2 연구의 방법 및 범위

연구방법으로는 1970년대 상업적 디자인에 저항한 이탈리아의 건축가이자 디자이너인 에토레 소트사스

(Ettore Sottsass)를 중심으로 결성되어진 뎀피스(Memphis) 그룹의 발생 배경, 뎀피스 디자인의 이론적 배경과 조형적 특징을 문헌 및 선행연구를 중심으로 고찰하였다. 뎀피스 그룹의 대표적 인물 중에서 에토레 소트사스(Ettore Sottsass)는 뎀피스 디자인 그룹을 탄생시켜 현대 산업디자인에 영향을 미친 인물이므로 뎀피스 디자인의 이해를 위해 본 연구에서 별도로 언급하고자 한다. 뎀피스 디자인 그룹의 작품 중 소트사스의 작품을 선정하여 분석하고, 이를 바탕으로 소트사스의 작품 형태를 응용하여 새롭게 조형화된 디자인을 조명등에 접목시켰다. 본 논문에서는 총 3점의 실내조명등 디자인을 연구하였다.

작품제작에 있어 디자인에 적용할 재료는 세라믹과 플라스틱을 사용하며, 제작방법은 슬립캐스팅과 3D 프린팅을 적용한 후 페인팅하여 제작하고자 한다.

2. 본론

2.1 뎀피스 그룹의 발생 배경

1981년 뎀피스 그룹이 탄생하기 이전까지 디자인의 주류는 모더니즘이었고 이 모더니즘 디자인의 근간을 이루는 것은 바우하우스의 이념과 정신이었다. 바우하우스는 1920년대에 유럽에 정착하였고, 제 2차 세계대전이 계기가 되어 미국의 실용주의를 바탕으로 전 세계적으로 확산되어 갔다. 이탈리아 역시 전쟁으로 인하여 황폐해진 문화를 재건하려는 열정에서 디자인에 큰 비중을 두게 되었고, 급속한 산업 확장과 함께 디자이너들 역시 모더니즘을 추구하게 되었다[4]. 그러나 1970년대에 들어서 이탈리아의 젊은 건축가와 디자이너들은 기존의 디자인에 대하여 재평가를 하게 된다. 미국과 유럽을 중심으로 산업화에 의한 기능주의적 획일화된 디자인에 문제를 제기하게 되었으며, 이에 다양성을 중시하는 포스트모던의 새로운 운동이 일어나게 되었다. 이런 가운데 디자인의 역할에 대한 새로운 의식과 움직임은 후기 모더니즘의 안티 디자인(Anti-Design)이라는 운동을 야기하게 된다. 이에 뜻을 같이한 에토레 소트사스는 안티 디자이너들과 함께 반 기능주의적 디자인을 추구한다. 이처럼 실험적인 디자인을 제시해 오던 가운데 1976년 밀라노의 디자이너 ‘알레산드로 구에리에로(Alessandro Guerriero)를 주축으로 단순히 상상으로 그치는 실험적인 디자인이 아닌 제작, 판매, 보급을 목적으로 한 스튜디오[5] 알카미아(Studio Alchymia)를 결성한다. 이들의 디자인은 낙천

적 입장을 전제로 한 자유로운 표현을 지향하였고, 실험 정신으로 일관되게 제작된 디자인들이 대중과 정보매체에 신선한 충격을 주었다. 그럼에도 불구하고 물질에 대한 비판론을 가진 멘디니와 디자인 행위의 궁극적인 상품화를 주장했던 소트사스와의 철학적 견해 차이로 소트사스는 알카미아를 탈퇴한다. 그리고 모던 디자인, 상업주의, 인위적, 획일적, 시각 표현에 뜻을 같이 한 디자이너, 건축가들과 함께 자신들의 논리와 문화적 동질성을 확립하기 위해 새로운 디자인 그룹을 결성하게 되었는데 이들이 바로 Memphis이다. Memphis는 고유명사로서 미래지향적이고 국경이 없는 현대성을 표방하는 취지이다. Memphis 디자인은 기능적인 모더니즘에 갇혀있던 디자이너들에게 새로운 가능성을 열어주었다[6]. 따라서 Memphis 그룹의 발생 배경은 이탈리아의 모더니즘 규범과 양식을 탈피한 미래지향적인 생활 조형의 창출이었다. 이로써 디자인의 새로운 표현방식을 제시하고자 했던 그들의 움직임은 확산되어 갔고, 대중들의 혁신적인 욕구를 충족시켜 줄 수 있었다.

2.2 Memphis 디자인

1980년에 다원화된 사회상을 가장 잘 반영했던 Memphis 그룹은 당시의 사회 분위기와 함께 기능주의가 우선했던 사회 속에서 인간 감성의 회복을[7] 꾀하고자 하였다.

Memphis 디자인은 기성 미학의 틀을 벗어나 삶의 즐거움을 표현하는 새로운 디자인 방법론을 제시하였다. 기존 양식의 파괴와 한정된 소재의 극복을 시도하였다. 이것이 Memphis 디자이너들이 그들의 디자인을 형태적 특징, 재료, 색채, 패턴을 통하여 인간과 대상과의 소통을 위한 조형언어를 실험하고자 감성을 전달하는 요소로 적극적으로 활용하고자 한 것이다.

2.2.1 형태적 특징

Memphis 디자인의 형태적 특징은 삼각형, 사각형, 원형의 단순한 기하학적인 기본형들에 의해 극도로 단순화되어 표현 되어진 형태이다. 때문에 명쾌하고 강렬한 효과를 주게 된다. 간혹 기하학적인 구조를 가지는 형태도 복잡해 보이지만 일정한 법칙과 질서에 근거해 구성되고 있기 때문에 그 구성과 법칙을 알게 되면 쉽게 이해된다 할 수 있다. 기하학적인 형태는 정돈성과 설득력, 시각적 전달이 빨라 새로운 표현 방법을 모색할 때 사용된다. 또한 기하학적인 형태는 기본으로 일정한 법칙에 의해 비대칭을 이룬다. 비대칭적 표현은 장난감이나 놀이기구 같

은 유아적인 모티브를 연상하게 하는 형태, 이질적인 요소들이 섞인 이체껏 볼 수 없었던 기이한 형태 등 다양한 형태적 특징을 보여준다. 이러한 형태의 구성은 전통적으로 내려오는 규칙을 파괴하였지만 전체적인 구성에서는 정밀함을 보여준다[8]. 또한 형태의 날카로운 모서리나 가장자리에서 느낄 수 있는 현대 산업사회 첨단기기의 정교함과 정밀성은 Memphis 디자인을 통해 새롭게 인식될 수 있는 것이라 생각된다. 즉 Memphis 디자인의 형태는 인간공학적이지는 않지만 정서적이고, 대중적이며, 현대적인, 다양한 가능성의 혼합성향을 보여준다[9]. 따라서 Memphis의 디자인은 물리적 형태로서 감성적이며, 심리적인 영감을 부여하여 사용자로부터 교감을 이끌어내고자 하였다.

2.2.2 재료

Memphis 디자인에 있어서 중요한 개혁 중의 하나는 재료의 개혁이었다.

Memphis 디자이너들은 가구에서 사용되어 오던 고가의 금속류나 나무의 재료에서 벗어난 새로운 재료에 대한 연구를 시도 하였다. 그 결과 플라스틱 라미네이트(Plastic Laminate)이다. 가구 디자인에 플라스틱 라미네이트(Plastic Laminate)의 사용은 획기적이었다. Memphis 이전의 플라스틱 라미네이트는 사회적 지위나 부와는 거리가 먼 서민적인 장소에 사용하는 저렴한 소재로 분류되어 있었다. 이러한 재료의 선택으로 새롭고 신선한 양식을 등장하게 하는 계기를 만들었다. 소재가 디자인을 전달하기 위한 표현 매체가 아니라 디자인의 주역으로 지금까지 인식되었던 가구의 고급문화를 새롭게 전환시키는 계기를 만든 것이다. Memphis 디자인의 재료 중 가장 많이 사용되어진 플라스틱 라미네이트(Plastic Laminate)는 Memphis적 사고와 밀접히 관계한다[10]. Memphis 디자이너들은 플라스틱 라미네이트 외에도 프린트 글라스, 금속판 셀룰로이드, 네온 튜브, 산업용 페인트, 합판, 채색된 전구 등 과거 디자이너들이 도외시 했던 소재들을 과감히 도입하여 현대공업재료인 원목과 대리석 등의 다양한 재료들과 혼합하여 제작하였다. 이들은 이 소재들의 가능성을 연구하여 균일한 표면과 깊이 없는 소재의 표면을 감성적으로 접촉하여 고급문화의 영향을 받지 않는 대중들의 마음을 설레게 했다. 또한 Memphis 디자인 서민적 삶과 감각을 하나의 플라스틱 라미네이트와 일체한 창작 작품을 통해 미래를 꿈꾸게 하였다.

2.2.3 색채

전통디자인의 맥락에서 색채는 재료의 색채이자 형태의 구성 요소일 뿐이며, 색채의 사용에 있어 색의 본질이나 성격을 깨닫지 못하고 단순히 관념적인 색을 사용하였다. 그러나 Memphis에게는 일반적인 색이 갖고 있는 개념과는 다른 의미 있는 가치였다. 색상은 조형과 조화를 이룰 때 대중의 다양한 욕구를 충족시킬 수 있음을 깨닫고 그 나름의 방법으로 연구하였다. 그 결과 재질과 배색 방법에 따라 색상에 상이한 차이가 있음을 느끼고 그러한 의미에서 Memphis의 색은 새로이 만들어졌다고 할 수 있다. 디자인 요소 가운데 색채는 관찰자에게 가장 강렬한 인상을 남기며 높은 식별력을 지닌다. 이러한 맥락에서 Memphis 디자인의 색채는 디자이너들의 자율성에 기초한 주조색(主潮色)과 보조색(補助色)의 경계 없이 여러 가지 색을 조화롭게 컬러 블로킹(color blocking)을 하거나[5], Memphis 패턴에 대입하는 등 다양한 실험을 통하여 인공적으로 만들어진 특징이 있다. 환상적이고, 현란하고, 생동감 넘치는 감각적인 색채들은 그 자체가 조형언어로서 무엇보다 다른 가치를 지니고 있다. 그러나 Memphis 그룹 초기의 단조로운 색채들은 대중에게 익숙한 거리의 팝 문화와 산업사회와의 산물에서 영감을 받아 그들의 창작 이념에 걸맞는 은유적 색채로 점점 세련되어져 갔으며[11] 어떤 순간에는 고급 재질의 색으로 보이게도 했고, 또 어떤 순간에는 세상에서 볼 수 없는 먼 미래의 색을 보는 착각에 빠지게 하였다. 이러한 시각적인 효과를 도출해냄으로써 이상적이고 미래지향적인 색채로의 무한한 가능성을 표현하고 있다[12].

2.2.4 패턴

Memphis 디자인의 패턴은 일차적으로 장식 및 디자인에서 장식의 역할과 관련된다. 이런 점에서 Memphis 디자인 패턴은 독립적인 특성을 지니며, 정해진 규칙이나 형식이 없다. 디자이너들은 원초적인 감각으로 패턴을 사용하여 전통적인 재료의 성격을 새롭게 바꾸어 놓기도 했다. Memphis 그룹의 디자이너들은 그들의 패턴을 'Laminate Pattern'이라 칭하며 주로 가구와 실내장식의 플라스틱 라미네이트 표면에 패턴을 입히는 방식으로 활용하였다[5]. 라미네이트 표면의 추상적인 패턴은 1950년대의 낡은 물건이나 추상미술에서 그 모티프를 가져왔다[13]. Fig. 1의 간결하고 미세한 무늬와 기하학적 도형은 고장난 TV의 화면을 연상시키거나 현미경을 통해 미생물의 번식 과정을 묘사하는 패턴이다. 기술의 발달과 함께 인

류를 위협하는 미생물은 패턴의 한 은유가 될 수 있으며, 기하학적인 패턴은 Fig. 2에서처럼 원, 삼각형, 사각형 등의 기본적인 조형이 추상적인 반복을 통해 기계문명의 산실인 현대와 대응하는 단면율[14] 보여준다. 이러한 Memphis의 독특한 장식적인 패턴의 표현은 기성 문화에 얽매이기보다는 변화와 탄생이 있는 문화권의 영감을[15] 바탕으로 한 Memphis 디자이너의 순수한 실험정신에 기인한 것이다.

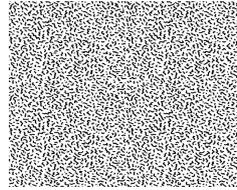

Fig. 1. Bacterio, Ettore Sottsass, 1979

Fig. 2. Pattern, Natalie Du Pasquier, 1981

3. Memphis 그룹의 주요인물

3.1 Memphis 그룹의 주요인물

Memphis 그룹의 구성원이며 이탈리아 디자인계를 주도해 나가고 있는 인물로는 에토레 소트사스(Ettore Sottsass), 미첼 루치(Michele de Lucchi), 알도 치빅(Aldo Cibic), 마르코 자니니(Marco Zanini), 마테오 툰(Matteo Thun) 등을 꼽을 수 있다. 이중 에토레 소트사스는 Memphis를 탄생시켜, 현대 산업디자인에 지대한 영향을 끼친 인물로 Memphis 그룹에 대한 이해를 위해 본 연구에서 언급하고자 한다. 에토레 소트사스는 1917년 오스트리아 인스부르크에서 태어났고 토리노에서 성장했다. 1939년에 폴리테크니코 디 토리노에서 건축학을 전공하였으며, 1947년 밀라노에서 자신의 스튜디오를 만들고 건축뿐만 아니라 회화, 조각, 가구, 도자기, 인테리어, 사무용기, 사진 등 일상용품에서 사무용품에 이르기까지 사물에 색채와 상징성과 흥미를 부여하여 일상생활의 사용기능 외에 심리적 욕구 충족에 큰 기여를 했다. 소트사스의 디자인은 인간 가치에 근거한 디자인 철학이다. 동양의 신비주의적 철학을 차용한 상징성과 미국의 팝아트는 인간이 사물의 중심이 되는 상황을 중요시 여겨 이것을 형상화 방법을 찾아 작업으로 구체화 시킨다. 소트사스는 1957년부터 올리베티사의 디자인 컨설팅을 위해 고용되어 여러 사무용품과 사무용 가구 등을 디자인하였다. 기업체의 이익을 위해 디자인을 하는 대신 인

간을 위한 디자인을 하였다. 1960년대 안티디자인의 경향과 미국 조지 벨슨 사무실에서 일한 경험으로 팝아트의 영향을 받았으며, 인도의 신비주의적 영감을 반영한 가구와 도자기를 디자인하였다. 1970년대 말에는 사물의 디자인형태들이 지닌 무미건조함과 공허감의 극복을 위해 New Modern이라는 디자인형태를 만들어냈다. 이와 같이 소트사스는 디자인 의식과 개념을 바탕으로 실험적 연구를 하면서, 1981년 Memphis 그룹이 생기게 되었고 젊은 디자이너들과 함께 실험적이고 대담하며 화려한 색상의 디자인을 통해 자신의 조형적 언어를 적극적으로 표현하였다.

3.2 Memphis 그룹의 작품분석

Memphis 그룹의 작품들을 살펴보면 에토레 소트사스의 디자인 이념인 휴머니즘을 실현하기 위해 팝 문화나 인도의 신비적인 철학, 인간에 대한 애정 등 자신의 다양한 인생 경험을 바탕으로 특유의 유머를 디자인에 부여하는 디자인 세계를 거리낌 없이 표출하였다[16]. 이 모든 것이 감성적 디자인 표현형식으로 시각적인 표현에 힘을 실었으며, 단조로움보다는 유머러스하며 자극적인 표현으로 신선함과 새로운 조형언어로서의 한 방법을 제시한 것이라 할 수 있다. 그 방법은 그가 속했던 Memphis 그룹에서의 디자인을 표현하는 종합적인 요소이기도 하다. 기하학적인 형태와 비대칭적 구조물들의 유희성 형태의 재구성, 신조형주의 양식과 팝아트적 요소의 반영, 이전 양식들의 조합재료를 투명성과 추상성을 표현하여 이미지를 디자인하였다.

이에 본 연구에서는 아래의 Memphis 그룹의 디자인 특성이 표현된 에토레 소트사스의 작품 6점을 선정하여 분석하였다.

Fig. 3의 작품 칼론 책꽂이는 Memphis 이념의 대표적 디자인 작품이라 할 수 있다. 사물로서 최소한의 기능은 가지되 얼핏 보기에 그것이 가구의 일부인지 아닌지 의구심이 들 정도로 기하학적 모호한 형태를 갖고 있으며, 하나의 제품이라도 각각의 부분이 분리, 조합될 수 있도록 디자인하여 전통적인 가구의 형태에 대해 의문을 제기하고 있다. 무작위로 배열된 것처럼 보이는 형태는 실제로 정삼각형의 논리적 형태에 기초하고 있다. 또한 선명하고 다양한 색상과 함께 저렴한 산업재료인 플라스틱 라미네이트를 사용하였으며, 인간의 상상력에 의존한 추상적이며 인공적인 형태적 특징의 작품을 제작하였다. 소트사스의 차별화된 디자인은 어린 시절의 기억에서 비롯된 조형적 행위를 연상시키며 경험에 의한 내면화된 심

리를 묘사하고 있다[17]. Fig. 4의 울트라 프라골라(Ultrafragola mirror)는 곡선의 형태가 강조된 거울이다. 여성에 대한 경의로 표현된 이 제품은 여성의 굽슬거리는 머리카락을 형상화한 형태의 제품이다. 여성의 관능에 관한 깊은 의미가 있지만 이를 명쾌하고 간결하게 표현하려고 하였다. 재료는 전통의 금박을 입힌 목재 거울에서 벗어나 압축 플라스틱이나 착색된 네온 등 새로운 재료를 사용하였다. Fig. 5의 아소카 램프(Ashoka Lamp)는 인간공학적이지는 않지만, 정서적이고 현대적이며 대중적인 디자인 형태를 추구하였다. 다양한 기능성의 혼합으로 기하학적 비대칭적인 형태로 이루어진 구조의 조합으로 유아기적 추억의 장난감 블록을 연상시킨다. 이는 놀이의 일환으로 즐거움을 주는 소트사스의 유희적 디자인관이다[17].

Fig. 3. Carlton Bookcase, Ettore Sottsass, 1981

Fig. 4. Ultrafragola Mirror, Ettore Sottsass, 1986

Fig. 5. Ashoka Lamp, Ettore Sottsass, 1981

Fig. 6. Casa Olabuenaga, Ettore Sottsass, 1978

소트사스의 하와이 거주지인 카사 올라부에나가(Casa Olabuenaga), Fig. 6의 외관은 기본 도형 형태의 블록들을 볼륨감 있게 조합해 놓은 형상이다. 이 건물의 가장 두드러진 특징은 시각적으로 역동적인 구성을 만들기 위한 강한 색을 사용한 것이다. 밝고 채도가 높은 색의 사용과 강한 대비를 이룰 수 있도록 구성한 배치는 집을 이루는 각각의 면들이 어떻게 구성되어 있는지 명확하게 보여준다. 이처럼 색은 관찰자에게 강한 인상을 남기며 높은 식별력을 가진다. 이는 컬러의 배색을 중요하게 생각했던 Memphis의 색에 대한 이념을 잘 보여주는 예이다. Fig. 7은 유리의 투명도를 활용하거나 임의적이고 조화

되지 않은 것 같은 형태. 나선의 적용과 같은 얘기치 않는 세부사항과 강렬한 색의 조화로 이전의 일반적이거나 예측 가능한 형태에서 발전시켜 나갔다. 또한 주가 되는 색은 명도가 높은 원색을 사용함으로써 전체적인 형태를 보여주고 화려함과 생기를 부여하고 명도와 채도가 낮은 색을 부수적으로 사용하여 색과 색을 연결해 주고 차분한 느낌을 더하였다. 1990년대 이후 소트사스의 디자인은 한층 단순해졌으며 본질적인 것을 추구함을 알 수 있다. Fig. 8은 박테리아 모양을 패턴 화시켜 소트사스 특유의 장난기를 발휘하여 디자인으로 녹여 냈다. 그리고 그것을 가구나 램프의 일부분 혹은 천이나 카펫에 적용하여 제작하였다. 얼핏 보기에는 노란색과 그 인접 색으로 디자인된 단순한 패턴이다. 하지만 그것은 박테리아 모양을 응용한 것이다. 박테리아가 서식해서는 안 되는 카펫에 박테리아 모양이 가득하게 되고, 이는 미생물에 대한 고발과 은유를 나타낸 것으로 해석된다.

Fig. 7. Ananke, Ettore Sottsass, 1986

Fig. 8. Bacterio Lamine, Ettore Sottsass, 1978

4. Memphis 디자인을 응용한 조명등의 표현

4.1 디자인 의도

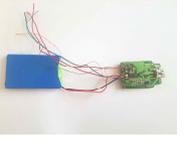
앞서 살펴 본 바와 같이 1980년대 포스트 모더니즘의 소산으로 탄생된 Memphis 그룹의 이념과 표현 방법을 알아보았다. Memphis 디자인은 기계문명에 의해 상실되었던 인간성 회복과 이데올로기의 부재와 반 이념적 사고를 가지고 디자인 하였고, 반 기능주의적인 맥락에서 디자이너의 직관과 통찰에 의해 디자인하였다. Memphis의 대표적인 디자인 작품인 칼론 책꽂이에서 보듯이 Memphis의 디자인은 어떤 상징을 부여하고 은유와 연상을 이끌어 내어 자유로운 상상력을 동원 시키는 혁신적인 디자인이다. 또한 Memphis 디자인은 모든 감각적 가능성을 추구하는 혼합적인 성격으로 나타나며, 형태적인 특징과 함께 재료와 패턴 색상까지도 대중의 진정한 요구를 담아낸 디자인

인이라 할 수 있다. 이러한 Memphis 디자인의 한 가지 중요한 점은 인간의 가치에 근거한 디자인 철학에 관한 탐구이다. 이것은 소트사스의 인생경험에 의해서 만들어진 새로운 조형언어로서의 한 방법을 제시한 것이라 할 수 있다. 이에 본 연구자는 소트사스의 디자인 철학에 흥미와 관심을 가지게 되어 이를 바탕으로 소트사스의 작품 형태를 응용하여 새롭게 조형화된 디자인을 조명등에 접목시켰다.

4.2 디자인 과정 및 해석

실내 조명등 디자인 과정으로는 Memphis의 이론적 개념을 근거로 소트사스의 작품 이미지에서 형태를 표현할 수 있는 조형성과 감성적 모티브를 찾은 후 조명등을 구성하는 부속품인 전구, 터치센서, 충전식 usb포트(Table 1)를 구입한 후 각 구성요소의 사이즈와 삽입될 위치를 고려하여 조명등을 디자인하였다.

Table 1. Components of lighting

		
LED miniature bulb, 3w 220v, 6cm×1.8cm	Touch sensor, 6cm×5cm	Battery and Charging port, 4cm×8cm

디자인 과정에 조형적 언어를 광범위하게 활용하기 위해 일정한 스타일에 얽매이지 않도록 주의하였다. 표현하고자 하는 이야기를 조형적 언어로 추출하기 위해 먼저 기본적인 평면도(Table 2, Table 3, Table 4)를 스케치하였다. 각각의 형태는 선과 도형에 변화를 주며 전달하고자 하는 의도를 가지고 정돈된 형태로 디자인하였다. 작품 전체적으로 기본적인 디자인 요소인 형태, 재료, 색상, 패턴에서 형태는 기본적인 원, 삼각형, 사각형의 단순하고 대칭적인 형태를 벗어나고자 하였고, 직선 보다는 곡선과 사선의 대비로 율동감을 줌과 동시에 단조로움 속의 변화를 주고자 하였다. 또한 선과 입체감있는 형태가 만나 마치 무언가를 들고 서 있는 인간의 모습이 느껴지는 감성과 상상력을 자극하는 디자인을 하고자하였다. 색채는 채도가 높은 원색을 사용하여 시각적 흥미를 유도하였고, 원색의 사용으로 인해 가벼워 보일 수 있는 점을 고려해 하단부의 받침대 부분을 조명에 사용된 다른 색을 아우를 수 있는 강한 원색을 사용하여 안정감 있는

Table 2. Floor plan of Table lamp 1

material	plastic. ceramic	size	200×120×350
kind	lamp	unit	mm

Table 4. Floor plan of Table lamp 3

material	plastic. ceramic	size	200×130×300
kind	lamp	unit	mm

Table 3. Floor plan of Table lamp 2

material	plastic. ceramic	size	200×120×300
kind	lamp	unit	mm

느낌을 주었다. 이러한 디자인 과정을 거치면서 상징과 은유, 연상적인 작용을 통한 인간 내면에 간직된 감성을 작품에 적용시켜 표현하였다.

제작방법으로는 조명등 상단부에 LED전구가 들어가며 빛이 발광하는 부분은 세라믹으로 몰드를 이용한 슬립 캐스팅(Slip Casting) 기법으로 제작하며, 최대한 얇게 캐스팅하여 투광성을 높이고, 중간 부분의 형태는 곡선과 사선을 사용하고 그 형태가 길고 중간의 지지대 역할을 하기 때문에 세라믹 보다는 3D printing을 이용하여 PLA(Poly Lactic Acid) 소재로 제작하였다. 하단 부

Table 5. Formation of Memphis Design Features

Expression of work by Ettore Sottsass		User Characteristics	Shape
<p>Carlton Bookcase</p>	<p>Ultrafragola</p>	<p>The varied and soft color of the Carlton Bookcase The Formative Language of aesthetic humor using Ultrafragola's curves.</p>	<p>Table lamp 1</p>
<p>Ashoka Lamp</p>	<p>Casa Olabuena</p>	<p>Use of the plastic language using the lines of the Ashoka lamp. Casa Olabuena's strong and colorful colors. Order representation of simplicity and clarity.</p>	<p>Table lamp 2</p>
<p>Ananke</p>	<p>Bacterio Laminate</p>	<p>Ananke's form of volume. Application of bacterio patterns in the lower part of the light. Repeated morphology of the sphere expresses the sense of rhythm.</p>	<p>Table lamp 3</p>

분의 형태는 원형이나 일부분을 직선으로 잘라 변화를 주었으며, 또한 벽에 붙여 놓기 쉽게 하였다. 하단의 내부에 충전식 배터리를 장착하고 usb포트와 연결하여 충전을 용이하게 사용할 수 있도록 디자인하였다.

에토레 소트사스 디자인 특성을 응용한 조명등의 조형화된 이미지는 다음과 같다(Table 5).

5 결론

20세기 후반에 접어들면서 대두되기 시작한 포스트모더니즘은 근대 산업 사회로 부터 후기 산업 사회로의 변화와 인간 평등사상을 반영한 계기로부터 비롯되었다. 포스트모더니즘 디자인은 인간 중심적인 사고를 반영하며, 인간의 감정과 정서적 요소를 우선시 하였으며 이러한 휴머니즘은 디자인 전 분야에 걸쳐 시도되었다. 이와 같은 새로운 디자인 경향을 태동시킨 것이 Memphis 디자인이다. Memphis 디자인은 디자인을 위해서 이미지를 추출, 분해하고 연상을 통해 신비적이고 상징적인 조형언어로 이미지를 표현하고 있었다.

따라서 본 연구는 Memphis 그룹의 실질적인 리더 에토레 소트사스의 디자인에서 표출되는 조형적 이미지의 특징과 그 안에 내재되어 있는 상징의 의미를 재해석하여 새로운 조형 변화를 시도한 실내조명등 3점을 디자인하였다. 연구 작품들의 형태적 특징은 정형적인 형태의 구성보다는 비정형적인 형태로 디자인을 하였으며, 색채는 채도 높은 원색을 사용하였고, 패턴은 규칙이나 형식이 없는 박테리아 패턴을 사용하였다. 재료는 세라믹과 PLA(Poly Lactic Acid) 소재를 사용하고, 제작방법은 몰드와 3D Printing으로 제작 후 페인팅하여 제작하였다.

본 작품을 디자인하면서 다음과 같은 결론을 얻을 수 있었다.

첫째, Memphis 디자인의 형태적 특성을 조명등에 응용하여 다양한 형태적 구성과 표현의 변화를 통하여 디자이너의 독창성과 구조적 조화로움으로 감성적 조형성을 확인할 수 있었다.

둘째, 조형물의 조형적 변화에 따른 사용재료의 선택은 조형적 변화와 다양한 재료의 선택 가능성을 열어 두었다.

셋째, 조명등의 조형적인 외적 구성뿐만 아니라 조명에 대한 이론적 지식, 센서나 충전방식과 같은 내부 시스템과 조립방식에 대한 공학적 연구도 필요하였다.

넷째, Memphis 디자인의 조형적 문제점인 기능적 실용

성의 미비함이 보완된 실용 가능한 작품으로 본 작품을 일반화 시킬 수 있을 것으로 사료 된다.

본 연구는 Memphis 디자인의 조형적 개념을 바탕으로 한 조형성 개발에 역점을 둔 작품으로 연구자의 이야기를 들려주는 조형언어로의 확장성과 타 재료가 융합된 창의적 아이디어로 새로운 조형예술의 가능성을 제시해주고 있다.

따라서 동시대적인 현상에 부응하는 조형성과 실용성을 겸비한 작품으로 새로운 조형예술의 영역을 확대시킬 수 있는 가능성을 제시하고 있다.

REFERENCES

- [1] Y. S. Choi & Y. J. Joe. (2015) A Study on the Expression of Jewelry Using Christo and Jeanne-Claud's Technique of Con. *The Korea Society of Art & Design*, 18(3), 47-67.
- [2] Volker Fischer. (1986). *Design Now : Alchemic*. Memphis, N.Y.Prestel, 17-19. DOI : 10.14400/JDC.2016.14.12.
- [3] H. J. Gong. (2018). A Preliminary study on the Direction of Design and Designer in the Era of 4th Industrial Revolution. *Journal of digital convergence*, 16(4), 307 - 312. DOI : <http://dx.doi.org/10.14400/JDC.2018.16.4.307>.
- [4] K. S. Seo. (1993). *Study on the development of the Memphis style coffee set*. Master's degree thesis. Ehwa University. Seoul.
- [5] E. Y. Kim. (2009). *A Study on Contemporary Fashion Design Utilizing Characteristics of Memphis Design*. Master's degree thesis. Hongik University. Seoul.
- [6] B. K. Suh. (2006). A Study on Designs of Ettore Sottsass Jr. *Korean Society Of Basic Design & Art*, 17(1), 287-298. UCI : G704-001069.2006.7.1.022
- [7] S. W. Hwang. (2016). Study on Changes and Characteristics in the convergence era furniture design. *Journal of Digital Convergence*. 14(9), 437-446. DOI : 10.14400/JDC.2016.14.9.437
- [8] K. H. Lee, (1994). *about the features of style in memphis design department of fiber art*. Master's degree thesis. chung nam national university, taejon. UCI : G901:A-0002342442
- [9] H. O. Kang. (1995). An Analysis of the Works of Ettore Sottsass - Focusing on Memphis Design Forms-. *Archives of Design Research*, 8(4), 30-31.
- [10] P. J. Cho. (1995). *A Study on the Characteristics of Memphis Design and its Application*, Master's degree thesis. Hongik University, Seoul.

- [11] Met Breuer. (2017). *Ettore Sottsass : Design Radica*. Nyculture(Online).
http://www.nyculturebeat.com/?document_srl=3612577&mid=Art&category_srl=1333&npage=6
- [12] S. K. Sur. (1992). *Study on the development of the Memphis style coffee set*. Master's degree thesis. Ewha Women's University, Seoul.
 UCI : G901:A-0004619074
- [13] H. Y. Jung. (1989). *A Study on the Characteristics of Contemporary Interior Design after Postmodern*. Master's degree thesis. Hongik University, Seoul.
- [14] H. Y. An. (2011). *A Study on Interior Design Characteristics of Ettore Sottsass' Commercial Spaces From the Perspectives of Communication*. Master's degree thesis. Konkuk University, Seoul.
- [15] MENGXIANHANG, (2017). *Poster design Study on the design features of Memphis*. Master's degree thesis. Hansei University, Gunpo.
- [16] J. S. Kim. (1992). *A Study on the Interior Design of Total Fashion Shop with Memphis Expression Elements*. Master's degree thesis. Hongik University, Seoul.
- [17] W. C. Lee & H. K. Lee. (2015). *The Study of Molding Artistry of Collaboration Reflected on Glass Art of Murano Venini*. *Korean Society of Basic Design & Art*, 16(4), 439-450.
 UCI : G901:A-0002342442

최 정 화(Choi, Jung Hwa) [정회원]

- 2005년 2월 : 홍익대학교 도예유리과 (학사)
- 2016년 8월 : 홍익대학교 디자인콘텐츠 대학원 도예유리디자인(석사)
- 2018년 3월 ~ 현재 : 서울과학기술대학교 IT디자인융합전공(박사과정수료)
- 현재 : 공주대학교 강사

- 관심분야 : 세라믹, 디자인, 문화콘텐츠
- E-Mail : but011@naver.com

노 혜 신(Ro, Hae Sin) [정회원]

- 1988년 2월 : 이화여자대학교 조형예술대학 조형예술학부 도자예술전공(학사)
- 1990년 8월 : 이화여자대학교 일반대학원 조형예술학부 도자예술전공(석사)
- 1998년 ~ 현재 : 공주대학교 예술대학

- 조형디자인학부 교수
- 관심분야 : 도자, 공예
- E-Mail : hsro@kongju.ac.kr