creative commons

COMMONS DEED

저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:

저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.

비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.

변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 이용허락규약(Legal Code)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

Disclaimer

dCollection

조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

[UCI]I804:24011-200000292608

2020년 2월

박사학위 논문

결핍된 자아와 치유의 형상화를 통한 도자 조형 연구

조선대학교 대학원

디자인학과 공예디자인전공

박 이 슬

조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

결핍된 자아와 치유의 형상화를 통한 도자 조형 연구

A Study on the Fabrication of Ceramics by the Shape of Deficient Self and healing

2020년 2월 25일

조선대학교 대학원

디자인학과 공예디자인전공

박 이 슬

조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

결핍된 자아와 치유의 형상화를 통한 도자 조형 연구

지도교수 박 재 연

이 논문을 디자인학 박사학위신청 논문으로 제출함

2019년 12월

조선대학교 대학원

디자인학과

박 이 슬

조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

박이슬의 박사학위논문을 인준함

위원장	호남대학교	교수	강성곤	(인)
위 원	전남대학교	교수	김철우	(인)
위 원	조선대학교	교수	문정민	(인)
위 원	조선대학교	교수	손영미	(인)
위 원	조선대학교	교수	박재연	(인)

2019년 12월

조선대학교 대학원

조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

목차

ABSTRACT

제 1장 서론 ····· 1

제 1절 연구배경 및 목적 ····· 2

제 2절 연구내용 및 방법 ····· 5

제 2장 작품의 형성배경 ····· 8

제 1절 내적결핍(Ego) ····· 13

1. 자아의 정의 및 의미 ····· 15

2. 정신분석이론 ····· 15

3. 작품 사례분석 ····· 20

제 2절 사회적 결핍(position) ····· 25

1. 사회현상의 변화 ····· 25

2. 심리사회적 발달이론 ····· 31

3. 작품 사례분석 ····· 41

제 3절 결핍의 치유(Aura) ····· 46

1. 아우라의 개념 및 의미 ····· 46

2. 예술창작 활동을 통한 치유 ····· 47

3. 작품 사례분석 ····· 51

제 3장 작품제작 및 분석 ····· 57

제 1절 내적결핍-Ego ····· 61

제 2절 사회적 결핍-Position ····· 67

조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

제 3절 결핍의 치유-Aura·····73

제 4장 결론·····79

참고문헌

조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

표목차

<표 1> 내적 결핍 선행 작품 사례분석표·····23
<표 2> 사회 문제를 보는 관점·····28
<표 3> 내적 결핍 선행 작품 사례분석표·····44
<표 4> 결핍의 치유 선행 작품 사례분석표·····54
<표 5> 작품제작과정 1·····58
<표 6> 작품제작과정 2·····59
<표 7> 내적결핍 아이디어 도출과정·····61
<표 8> 사회적 결핍 아이디어 도출과정·····67
<표 9> 결핍의 치유 아이디어 도출과정·····73

조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

그림목차

[그림 1] 논문의 구성 ····· 7
[그림 2] 우리나라 20대 우울증 환자 현황 ····· 9
[그림 3] OECD 회원국의 자살률 ····· 9
[그림 4] 전시장 도면 ····· 60

조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

작 품 목 차

[작품 1] 내적결핍<Ego>·····64
[작품 2] 사회적 결핍<Position>·····70
[작품 3] 결핍의 치유<Aura>·····76

조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

ABSTRACT

A Study on Ceramic Molding through Creation of Deficient Self and Healing

Park iseul
Advisor : Prof. Park Jae-yeon, Ph.D.
Department of Design Management
Craft Design Major, Department of Design, Graduate School of Chosun University

Various events and accidents occur in the rapid development and growth of modern society and the environment in which human lives are changing rapidly. Humans continue to progress through these various forms of stimulation by repeating growth and frustration, and in the process, we encounter various deficiencies. The meaning of deficiency as used in this paper refers to individual trauma, injury, and disadvantage. If these deficiencies are not resolved in the right way at the right time, they lead to major social problems. As a researcher, I may look stable and ordinary from the outside but I have experienced a time when I was confused about self-identity and have felt depressed and skeptical due to the internal deficiency that went unrecognized and the conflicts that arise from it, and the spread of negative emotions in social relationships. These experiences provoked me to blame myself when I had a hard time or was facing difficulty. All human beings have deficiency and they may live on without any problems for a while but suddenly the inner deficiencies are identified and feels anxiety and confusion. There are also times when we find our selves changing because of such deficiency. We do not want to show ourselves as having deficiencies, so while not perfect, we try to make ourselves look better or try to become better version of ourselves. It is because we have felt a deficiency that led to the desire to fill it, and the efforts we put in to satisfy our desire makes us grow into someone better. As such, the keyword 'deficiency', which becomes the focus of this study, is interpreted as not having the usual negative connotation but a driving

조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

force behind our growth that makes us realize what we lack and want to develop. Freud proved in his research that finding and recognizing one's deficiency is the beginning of healing, and that if the deficiencies are described in detail, the hysteria disappeared. Therefore, by acknowledging and accepting the various deficiencies one has, he tried to relieve and cure the mental deficiency. The work of this study began from the experience of the researchers, and through the creation process and results that enabled me to face my deficiency as it is and to accept it, I realized that I can be healed I have also confirmed that deficiency is no longer a negative thing but something that could be the driving force for the development of the individual.

The research content of this paper is to mold a ceramic work that represents a deficient self and the process of healing. For this purpose, the various state of self-deficiency was divided into three forms: "internal", "social", and "healing", and small keyword was selected for each form and a work was produced and then studied.

First, Chapter 1 Introduction announced that the purpose and method of the study were to show the right self-identity of the researcher and to show the possibility of healing of creative activities, and the contents and methods were described.

In the next two chapters, the process of and the reasoning behind selecting three keywords of 'internal deficiency', 'social deficiency' and 'healing of deficiency' were described. Afterwards, in Section 1 Internal Deprivation (Ego), I examined the definition and meaning of self and Freud's theory of psychoanalysis, and analyzed several previous works expressing internal deficiency. In Section 2, social deficiency, various deficits in relation to society were considered based on various social phenomena, and by referencing Erik Ericsson's psychosocial development theory, the theoretical concept of how the deficiencies that were not satisfied in social relations are subsequently expressed were summarized and the previous works were analyzed. Section 3 Healing of Deficiency (Aura) aims to show how the concept of deficiency is shaped into a work to be resolved and

조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

healed. Through researching the concept and meaning of the aura, the scope of the aura that the researcher intends to express in this paper was summarized, art theory as treatment through art creation activities were summarized and based on the summary, and the previous works were analyzed.

Chapter 3 Production of Work and Analysis describes the creation process of <Ego>, <Position>, and <Aura> based on the previous studies analyzed above and analyzed formatively how deficiency and healing were created into visualized form in my work.

<Ego> attempted to express the inner deficit of the self by borrowing the shape of the soil (cylinder). Various colors, materials, and textures were used to form the shape of various egos, and the installation work was done with the steel frame. <Position> borrowed the form of mass-produced identical empty plastic containers to express social deficiencies. Empty containers with same external forms were lined up and placed on shelves like goods. <Aura> attempted to express the process of healing by acknowledging and accepting my deficiency as it is by using a custom produced large-scale mirror lighting and circular ceramic sculpture. Tens of circular ceramic lamps were installed on the floor and special mirrors were installed on the ceiling so that visitors could experience the space. The works in all three parts were created using slip casting as the main technique, and for soil, the main material soil, super white with uniform particles and high whiteness was used. Most of the glazing was done using oil-free firing, but in Ego, several color glazes were used to shape various egos. Electric kiln was using for oxidized firing, and was completed by firing initially at a temperature of 800°C and secondly at 1250°C.

Finally, in Chapter 4 Conclusion, the results of the paper were identified by summarizing the theoretical background discussed in Chapter 2, the results of previous work analysis and the contents of the and the contents of the researcher's own works described in Chapter 3.

조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

제 1장

서론

제 1절 연구배경 및 목적
제 2절 연구내용 및 방법

조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

제 1장 서론

제 1절 연구배경 및 목적

현대사회의 급격한 발전과 성장 속에서 다양한 사건, 사고가 발생하고 있으며, 인간이 생활하는 환경 또한 빠르게 변화하고 있다. 경제발전과 함께 발생한 자연환경의 파괴, 전쟁과 점점 더 개인주의적으로 바뀌는 사회 속에서 일어나는 배신, 자살, 폭력 등으로 우리는 여러 외부의 자극에 노출되어 있다. 인간은 이러한 다양한 형태의 자극을 통해 성장과 좌절의 과정을 반복하며 나아간다. 그 과정 속에서 우리는 여러 결핍들과 마주하게 된다. 본 논문에서 사용된 결핍의 의미는 개인의 트라우마, 상처, 단점 등을 의미한다. 이러한 결핍을 적정한 시기에 올바른 방법으로 해소하지 못하는 경우에는 사회적으로 큰 문제를 일으키는 원인이 되기도 한다. 실제로 2018년도 우리나라의 전체 우울증 환자 수는 75만1천930명이며 그 중 20대 우울증 환자는 9만8천434명으로 5년 전인 2014년의 4만9천975명보다 2배 가까이 늘어나,[1] 자살률 또한 지속적으로 증가하고 있는 추세이다. 워싱턴대학병원 유아정신과 의사인 존 루버는 '우울증은 전염성이 있고 재발이 되는 병이다.'[2] 라고 하였다. 연구자 또한 겉보기에는 평범하고 안정적인 것처럼 보이나 내면 속 인지하지 못한 결핍을 통해 생기는 갈등과 사회의 관계 속에서 겪은 부정적 감정의 전염으로 인해 우울감과 회의감을 느끼고 본인의 자아 정체성에 대해 혼란스러웠던 경험이 있다. 이러한 경험들은 시간이 지나 잊히고 괜찮아졌다 생각하였으나 개인적으로 힘든 일이 생기거나 어려움을 겪을 때 불현 듯 튀어나와 스스로를 자책하며 힘들게 하였다.

본 연구의 작품은 이러한 연구자의 경험을 바탕으로 시작되었으며, 그 창작과정과 결과물을 통해 스스로의 결핍을 있는 그대로 바라보고 인정하였을 때 치유받을 수 있다는 것을 알게 되었다. 또한 이로서 결핍은 더 이상 부정적인 것이 아닌 개인을 발전시키는 원동력이 될 수 있음을 확인하였다.

---

1) MBN 뉴스기사 - 20대 우울증 환자, 5년 전에 비해 2배 증가 부분발췌
http://www.mbn.co.kr/news/society/3996727
2) 파이낸셜 뉴스기사 - "어린 아이일수록 우울증 극복 어려워" 부분발췌
http://www.fnnews.com/news/201408070936598650?t=y

조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

김수연(2013)은 인간이 살아가면서 겪는 고통과 좌절은 지울 수 없는 상처(결핍)가 되어 의식 아래 깊은 곳에 자리 잡게 되는데, 이 같은 경험은 시간이 지나면서 조금씩 망각되었다고 느끼지만, 성인이 된 후 이따금 알 수 없는 혼란의 감정으로 대인관계 형성에 어려움을 겪게 된다고 주장하였다.

윤영선(2016)은 인간의 기억에 저장된 다양한 사건들 중 불쾌하거나 부정적인 경험은 정신적인 충격으로 인하여 당시와 유사한 환경이나 상황이 발생하면 과거와 같은 불안감을 경험하게 되는데 이것을 트라우마(결핍)라고 하며, 이러한 결핍은 무의식 속에 잠재되어 있다가 어느 순간 다시 수면위로 떠올라 정신과 신체에까지 영향을 미치게 된다고 하였다.

이처럼 평소에 아무런 문제가 없이 생활하다가도 불쑥 내면의 결핍들을 발견하여 불안과 혼란의 감정을 느끼게 된다. 사람은 누구나 저마다의 결핍을 가지고 있다. 또한 우리는 이러한 결핍으로 인해 타인에 관점에 따라 달라지는 본인의 모습을 발견할 때가 있다. 꼭, 남을 실망시키지 않으려는 듯 그들의 생각과 관점에 맞추어 행동하며 본인 스스로 본인의 모습을 왜곡시키고, 타인에게 무언가 결핍되어 부족한 모습을 보이고 싶지 않아 완벽하진 않더라도 꽤 괜찮은 사람인 척 나 자신을 포장하거나 더 나아지려 노력하게 된다. 이처럼 누구나 한 번쯤은 상황에 따라 변화하는 나의 모습과 나를 대하는 타인들의 다른 행동, 의식의 변화로 인해 내가 누구인지 자아정체성에 대해 매우 혼란스러웠던 경험이 있을 것이다. 본 연구는 이러한 자아정체성의 혼란의 원인을 결핍으로 보고 그 키워드를 중점으로 여러 결핍과 그 치유의 과정들을 작품으로 표현하고자 하였다.

결핍의 사전적 의미는 있어야 할 것이 없어지거나 모자람을 뜻한다.[3] 인간은 이러한 무의식 속 무언가의 결핍으로 인해 혼란스러워하고 그 모자람을 채우려고 부단히 노력한다. 특히, 예술가는 자신의 결핍의 상처를 작품으로 승화시켜, 본인이 전하고자 하는 메시지를 작품을 통해 관객들에게 전달하고 소통하며 여러 욕구와 결핍들을 해소시킨다. 결국 결핍을 느꼈기 때문에 그것을 채우려는 욕구가 생겼고, 욕구를 충족시키기 위해 노력하며 더욱 발전할 수 있다는 것이다.

김은정(2010)은 본인이 경험하고 느껴온 내면의 모습을 바탕으로 결핍된 자아를 도자작품으로 표현하였다. 자아의 불안, 정체감의 상실 등 내면의 자아를 무

3) 다음 어학사전 https://dic.daum.net 결핍

조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

형에서 유형화함으로써, 연구자 자신뿐만 아니라 작품의 관람자들로 하여금 현대 사회 속에서 박탈되어 가는 자아의 진실된 모습을 회복할 수 있다고 하였다.

강철규(2019)는 새로운 행위의 시도를 통해 결핍의 깊어짐에서 벗어나려했지만 그 행위를 통해 추가적으로 결핍이 일어나는 연쇄적 성격을 발견하였다. 이는 강철규의 가치관이나 삶, 그리고 예술 작업에 상당한 영향력을 미쳤으며 그는 예술을 통해 정신적 불안상태(결핍)를 완화하였다고 한다.

이처럼 본 연구에 가장 중점이 되는 keyword'결핍'은 우리가 보통 생각하는 부정적인 것이 아닌 부족함을 느끼고 더욱 발전하고자 하는 성장의 원동력으로 해석하였다. 또한 지금의 물질만능주의 사회에서는 종종 결핍을 다른 물질적인 것들로 채워 해소시키려 하는데 그것은 잠시뿐 또 다른 결핍을 느끼게 된다. 프로이트는 자신의 결핍을 발견하고 인정하는 것이 치유의 시작임을 본인의 연구에서 입증하였으며, 그 결핍들을 상세하게 표현하게 되면 히스테리 증상은 소멸된다고 하였다.[4] 따라서 자신이 가지고 있는 여러 결핍들을 있는 그대로 받아들이고 인정함으로서 정신적인 결핍을 해소·치유하고자 하였다. 본 논문의 연구자는 본인의 내면의 결핍을 형상화시키고 그것을 받아들이면서 극복되는 과정을 도자조형을 통해 시각적으로 표현함으로써 결핍을 해소시키고 본인의 올바른 자아정체성을 찾고자 하는데 그 목적이 있다. 또한 결핍이 치유되는 과정을 관객들과 공유, 소통함으로써 연구자 본인뿐만 아니라 작품을 보는 이들에게도 예술창작활동의 치유로서의 가능성을 알리는데 두 번째 목적이 있다.

4) 김수연, 창작을 통한 트라우마 치유, 홍익대, 석사학위 논문, 2013, p.5.

조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

제 2절 연구내용 및 방법

본 연구는 연구자의 자아정체성에 대한 혼란의 원인을 결핍이라 보고 그 키워드를 중점으로 하여 연구를 시작하게 되었다. 작품제작과 선행연구를 진행하면서 본인의 결핍을 있는 그대로 표현하고 인정하는 것, 이는 결국 스스로 치유하는 과정과 방법임을 알게 되었다. 따라서 자연스럽게 결핍된 자아와 그것의 치유를 형상화하는 것으로 작품연구를 진행하게 되었다. 본 연구의 내용은 결핍된 자아의 모습과 치유의 과정을 도자조형으로 형상화하는 것이다. 이를 위해서 여러 자아 결핍의 상황을 “내적”, “사회적”, “치유”라는 세 가지 양식으로 나누고 다시 각각의 작은 키워드를 선정하여 작품을 제작, 연구하였다.

본 논문은 총 4장으로 구성되어있다. 연구의 내용 및 방법을 자세하게 서술하면 다음과 같다.

먼저, 1장 서론에서는 연구의 목적과 방법으로 이 연구가 연구자 본인의 올바른 자아정체성을 찾고, 창작활동의 치유의 가능성을 보여주는데 목적이 있음을 알렸으며 그 내용과 방법에 대해 기술하였다.

다음 2장에서는 작품의 형성 배경으로 ‘내적결핍’, ‘사회적 결핍’, ‘결핍의 치유’이 3가지의 키워드가 추출된 과정과 이유에 대해 서술하였다. 이후 1절 내적결핍(Ego)에서는 자아의 정의 및 의미와 프로이트의 정신분석이론을 고찰하였으며 내적결핍을 표현한 여러 선행 작품들을 분석하였다.

2절 사회적 결핍(Position)에서는 사회와의 관계 속에서 여러 결핍을 다양한 사회적 현상에 의거하여 고찰하고 에릭 에릭슨의 심리사회발달이론을 통해 사회관계에서 충족되지 못한 결핍들이 이후에 어떠한 방식으로 표출되어 문제를 일으키는지 이론적 개념을 정리하였으며 그에 따른 선행 작품들을 분석하였다.

3절 결핍의 치유(Aura)는 결핍의 개념이 작품으로 형상화되어 해소, 치유되는 과정을 보여주고자 하였다. 아우라의 개념 및 의미 조사를 통해 본 논문에서의 연구자가 표현하고자한 아우라의 범위를 정리하였으며 예술창작활동을 통한 치료로서의 미술 이론을 정리하여 그것을 토대로 선행 작품들을 분석하였다.

조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

3장 작품 제작 및 분석에서는 앞에서 분석한 선행연구를 바탕으로 제작된 작품 <Ego>·<Position>·<Aura>제작과정을 서술하고 본인의 작품에서 어떻게 결핍과 치유가 시각적으로 형상화 되었는지 조형적으로 분석 하였다.

<Ego>는 자아의 내적 결핍을 막 토련된 흙(원기둥)의 형태를 빌려 표현하고자 하였다. 여러 가지의 색, 재료와 질감 등을 활용하여 다양한 자아의 모습을 형상화 하였으며 철제 프레임과 함께 설치작업을 진행하였다.

<Position>은 균일하게 대량생산된 플라스틱 빈 용기의 형태를 빌려와 사회적 결핍을 표현하고자 하였다. 겉모습이 같은 빈 용기를 쭉 줄지어 새워 상품과 같이 선반에 올려 설치하였다.

<Aura>는 나의 결핍을 있는 그대로 바라보고 인정함으로서 치유되는 과정을 맞춤 제작한 대형 거울조명과 원형의 도자 조형을 통해 표현하고자 하였다. 바닥에 수 십 개의 원형 도자 조명을 설치하고 천장에 특수거울들을 설치하여 그 공간을 관람객들이 체험할 수 있게 구성하였다.

위의 세 작품 모두 슬립캐스팅을 주요기법으로 사용하여 제작했으며 주재료가 된 흙은 입자가 고르고 백색도가 높은 슈퍼화이트를 사용하였다. 시유는 대부분 무유소성 하였으나 <Ego>에서 다양한 자아의 모습을 형상화하기 위해 몇 가지 색 유약을 소량 사용하였다. 소성은 전기 가마를 사용하여 산화소성 하였으며 800℃ 온도로 초벌, 1250℃ 온도로 재벌 소성하여 완성시켰다.

마지막 4장 결론에서는 본 논문의 연구결과로 2장에서 정리한 이론적 배경, 선행작품 분석결과와 3장에서 기술한 연구자 본인 작품 분석의 내용을 정리하면서 본 논문의 결과를 도출하였다.

조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

[그림 1] 논문의 구성

조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

제 2장

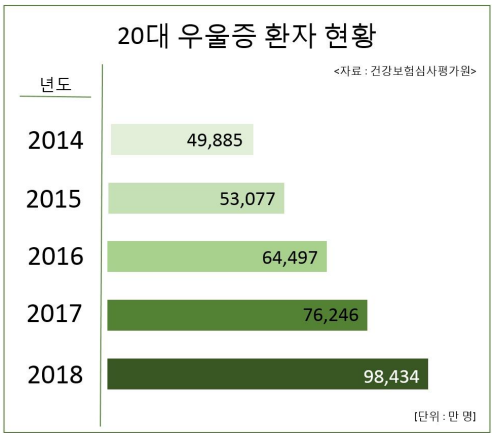
작품의 형성 배경

제 1절 내적결핍(Ego)
제 2절 사회적 결핍(position)
제 3절 결핍의 치유(Aura)

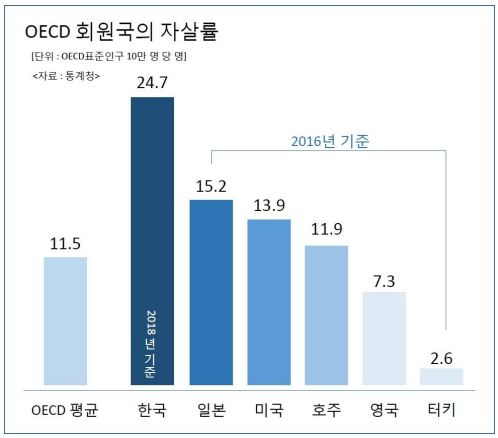
조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

제 2장 작품의 형성 배경

우리가 살아가고 있는 사회는 물질적으로는 풍요로워졌으나 오히려 내적인 공허함은 훨씬 커지고 정서적 결핍을 느끼게 된다. 그 가운데 겪는 좌절과 고통은 때때로 상처가 되어 무의식 속에 자리 잡게 되는데 이는 적절하게 해소되지 않은 채 잘못된 방향으로 표출되어 사회적 문제를 야기하는 원인이 된다. 실제로 1988년 한 해 동안 한국의 총 범죄발생건수는 97만 2,641건으로 1970년의 33만 3,537건에 비해 약 3배로 늘어났으며, 발생률도 약 2배로 증가하였다.[5] 20대 우울증 환자는 2018년 기준 9만8천434명으로 5년 전인 2014년도의 4만9천975명 보다 2배 가까이 늘었으며 자살률 또한 꾸준히 증가하고 있는 추세이다.[6] 2014년 대한민국의 자살률은 29.6명으로 25년 전인1989년 자살률 8.2명에 비해 3.6배로 지속적으로 증가하고 있으며, 2018년 기준 하루 평균 37.5명이 스스로 목숨을 끊은 것으로 조사됐다. 이는 OECD(경제협력개발기구) 회원국 가운데 최고 수준의 자살률이다.[7]



[그림 2] 우리나라 20대 우울증 환자 현황



[그림 3] OECD회원국의 자살률

5) https://100.daum.net - 한국의 범죄형황
6) MBN 뉴스기사 - 20대 우울증 환자, 5년 전에 비해 2배 증가 부분발췌
http://www.mbn.co.kr/news/society/3996727
7) 국민일보 기사 - 하루 평균 37.5명 꼴 자살...'OECD 1위' 우울한 복귀 부분발췌

조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

이처럼 정서적 결핍으로 발생한 사회적 문제들을 해결하기 위해서는 내면 속 결핍 요소들을 다스려주는 치유의 과정이 매우 중요하다. 이러한 치유의 첫 시작은 자신의 문제를 들여다보고 이해하며 표현할 수 있어야 한다. 정신분석학의 아버지라 불리는 지그문트 프로이트는 자신의 무의식의 결핍을 발견하고 인정한 후 그 결핍들을 상세하게 표현하게 되면 히스테리 증상은 소멸되는데 그 내용이 문자의 형태로 표출되는 것 보다 이미지의 형태로 표출되어 의식화되는 것이 무의식으로의 접근에 더욱 수월하다고 보았다.[8] 이 연구를 시작하게 된 계기 역시 이와 비슷하다. 학부와 석·박사과정에서 연구했던 여러 작품들의 주 주제를 정리해 보니 연구자의 여러 결핍으로 인해 느꼈던 자아정체성의 혼란을 작품으로 표현한 것들이었다. 나에게 단점이라 생각했던 어떠한 결핍이 작품이라는 결과물로 표현되어지면 그 때부터 결핍은 부정적인 것이 아닌 긍정적 이미지로 변화한다는 것을 느끼게 되었다. 또한 여러 전시를 통해 타인들에게 나의 이야기를 들려주고 소통하면서 진정으로 본인을 이해하고 안정되었기 때문이다.

따라서 연구자는 본인이 느낀 현대인들의 결핍된 자아를 개인의 심리적 측면, 사회의 구성원으로서 그 관계 속에서 겪는 측면으로 나누어 들여다보고자 하였으며 결핍을 인지하고 겉으로 표현함으로서 갖는 치유의 측면을 추가하여 작품으로 형상화하고자 한다.

본인의 작품은 앞에서 언급했듯이 세 가지 Part로 나뉜다.

1. 내적결핍-Ego

이 작품은 인간의 내면에서 느껴지는 여러 결핍된 자아의 모습을 작품으로 표현하고자 하였다. 무형의 자아의 모습을 어떻게 형상화 할 것인가 여러 선행 작품을 조사하고 고민한 결과 토련기에서 나온 흙의 형태(원기둥)를 생각하게 되었다. 이 형태는 원초적이고 여러 모습으로 변화 가능한 자아의 이미지를 상징적으로 나타낼 수 있다고 생각한다. 원기둥의 기본 형태에 다양한 질감과 재료를 사용하여 장식한 여러 결핍된 자아들을 조립식 철제 프레임 선반에 반복적으로 배

8) 윤정희, 빛과 물의 이미지를 통한 치유의 표현, 홍익대, 박사 학위 논문, 2009, pp.16-17.

조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

치하였다. 도윤정(2013)은 하나의 이미지의 수많은 반복은 동일한 이미지를 표현함으로써 무의식 안에 있는 자아와 직접 마주하는 것을 의미하는데, 이것은 결국 똑같은 '나'의 반복적 표현을 통해 변화를 받아들이는 서로 다른 자아들을 보여주는 것이라고 하였다.

2. 사회적 결핍-Position

이 작품은 연구자의 사회적 역할에 대한 혼란과 내가 정한 것이 아닌 사회가 정해준 나의 포지션에 대한 사회적 결핍의 상황을 표현하고자 하였다. 나와 타인, 사회의 관계를 형상화하기 위해 대량생산된 원통형 플라스틱 빈 용기의 형태를 빌려왔다. 또한 수 백 개의 빈 용기를 제조레일의 상품과 같이 반복배치하고 안쪽에 다른 색을 입힘으로서 각자 다른 성향의 사람들이 대량생산과 소비사회에서 획일화 된 모습을 표상하였다.

3. 결핍의 치유-Aura

이 작품은 자신의 결핍을 있는 그대로 바라보고 인정하면서 얻게 되는 치유와 그 과정을 표현하고자 하였다. 따라서 빛과 거울이라는 재료를 이용하였는데, 거울은 스스로를 관찰하며 있는 그대로 바라볼 수 있는 계기를 만들어주는 장치이며 빛은 사람마다 가지고 있는 각자의 아름다운 아우라를 의미한다. 거울은 일반거울과 특수거울(오목·볼록거울, 확대경)을 공중에 띄워 설치하였고 전시장 바닥에는 수 십 개의 구(球) 형태 도자 조명을 반복 배치하였다. 구 형태의 도자 조명은 타인들의 시선, 관점, 편견 등을 의미하며 그것 때문에 스스로 왜곡되는 모습을 특수거울로 표현했고 그것을 이겨내고 스스로를 인정하게 되면서 보이는 자신의 참된 아름다움은 중앙에 메인 원형거울을 통해 볼 수 있도록 하였다.

이 세 Part의 작품에서 공통적으로 사용한 조형요소와 원리는 원과 반복이다. 원은 인간과 자연의 교류를 포괄한 모든 각도에서 보는 생명의 전체를 상징한다. 과거와 현재를 막론하고 태양숭배나 꿈·신화속의 토테미즘 속 원, 티베트 승려의 만다라 원, 도시계획의 기본이 되는 원, 초기 천문학자가 상상한 우주 개념으로서의 원 등 모든 원의 상징은 생명의 원동력이 되며 궁극적인 완전성을 상징한다.[9)]

조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

또한 조형예술에서 반복은 동일하거나 유사한 크기의 형태를 2회 이상 거듭하여 되풀이 하는 것을 칭한다. 반복은 시각적 특성에 의해서 강한 응집력을 보여주기에 효과적이며 이미지의 확장으로 인해 각각 하나의 오브제가 아닌 전체를 인식하게 만드는 효과가 있다. 이는 이미지의 확장을 넘어 의미의 확장까지 불러온다. 일반적으로 반복행위는 형태의 반복과 작업 과정의 반복으로 나타나는데 연구자에게 있어 반복적 행위는 작품으로의 몰입을 보여주며 이것은 일종의 무의식으로 가까이 다가감을 의미한다. 반복적인 활동과 그것을 통해 나온 결과물인 작품은 연구자뿐만 아니라 작품을 감상하는 관람자들에게 편안한 감정을 느낄 수 있도록 도움을 준다고 생각한다. 반복은 작품에서 작가 행위의 기록에 그치는 것이 아니라 아주 작은 변화들의 의지를 응축하며 자아를 관찰하고 깊게 생각할 수 있는 공간으로 재생산된다.[10)]

위의 서술한 내용과 작품의 당위성을 찾기 위해 내적결핍에서는 자아의 정의 및 의미와 지그문트 프로이트의 정신분석이론, 사회적 결핍에서는 현 사회의 현상 변화와 에릭 에릭슨의 심리사회적 발달이론, 결핍의 치유에서는 아우라의 개념 및 의미와 미술창작활동을 통한 치유와 같이 이론적지식과 선행 작품을 분석하고자 한다.

9) Aniela Jaffe, 미술과 상징, 이희숙 옮김, 열화당, 1995, p.30.
10) 도윤정, 내적 상처치유를 위한 미술 표현 연구, 성신여대, 석사학위논문, 2013, pp.21-22

조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

제 1절 내적결핍(Ego)

1. 자아의 정의 및 의미

자아의 사전적 의미는 사고, 행동, 의지, 체험, 감정 등의 여러 현상이 일어나는 것을 주관하며 통일하는 주체로서 자신이 경험한 체험의 내용이 변동되어도 그 동일성은 지속하며 작용, 반응, 체험, 사고, 의욕과 같은 작용을 하는 의식의 통일체이다. 문학에서는 작품에 나타난 작가의 사상이나 감정 따위의 주체를 말하기도 하며, 심리분야에서는 자기 자신에 대한 의식, 견해와 생각을 의미한다.[11][12]

자아는 여러 방법으로 주변의 물리적·사회적 세계에 반응하고 그 안에서 기억, 평가, 계획하여 행동하는 부분이다. 자아는 과거 사건에 남아있는 기억과 현재의 행동 및 상황, 앞으로 일어날 기대와 상상 속 미래의 행동과 관련된 개인적 기준을 제공함으로서 한 인간의 행동에 지속과 항상성을 부여한다. 신체 개념은 자신이 겪은 초기 경험이 중점이 된다. 그러나 자아는 성격이나 신체와 공존하지는 않는다. 자아는 전 생애에 걸쳐 지속적으로 변화하는데 특히 위협, 질병 등의 생활환경의 변화가 가장 큰 원인이 된다.

신생아 시기에는 자극에 반응을 보이기는 하지만 외부에서 오는 자극이든 내부의 자극이든 그것들을 통제하거나 예상·변경할 수 없다. 신생아의 지각은 산만하고 원초적이며 운동은 둔하고 어색하다. 스스로 다른 곳으로의 이동이 거의 불가능하며 학습형태도 가장 단순한 구조인 자극과 반응으로 제한되어 있다.

지속되는 외부세계와의 관계 속에서 유아의 자아는 발달하게 된다. 정신분석학에서는 무력하며 의존적인 유아 시기에는 고통스러울 정도로 강한 자극을 완화시키거나 변경하려는 노력을 지속하지만 유아는 이러한 자극을 온전히 바꾸거나 완화시키지 못한다고 보았다. 따라서 스스로 만족을 얻을 수 있는 방법들을 터득하는 기간에 긴장을 통제하기 위한 기제를 발달시키며, 이 기제들은 점점 복잡한 구조로 발전해간다. 다음 단계에는 지각과 행동반응이 밀접하게 연관되어 자극이 오면 곧바로 운동반응이 따른다. 지속되는 긴장을 견뎌내면서 행동을 늦추는 것3

11) 다음 검색, 자아, https://dic.daum.net, 2019
12) naver 검색, 자아, https://terms.naver.com, 2019

조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

은 보다 발달된 자아의 기초적 기능이며 이후에 형성되는 성격 기능면에서 자아가 수행하는 역할의 원형이 된다. 학습된 자극과 반응의 분리를 통해 사고·상상·계획과 같은 보다 복잡한 지적활동이 전개된다. 이전처럼 직접적으로 반응하는 것이 아니라 자아는 제3자의 입장에서 현실을 검증하고 어떤 행동과정의 결과를 유추해보며 목표를 달성하기 위해 미래의 방향을 결정하는 능력을 가지게 된다. 과거의 경험과 사건들 대한 기억을 유지하고 축적하는 것은 내적으로 사고와 판단과정 발달에 필수적이다. 2세에서 3세 때 처음으로 행해지는 언어의 습득은 주변 환경의 통제 및 의사전달을 가능하게 해주며 논리적 사고과정의 성장을 위한 강력한 수단과 방법을 제공한다.

이처럼 개인이 지속적으로 발달하는 과정 속에서 자아는 더욱 분화되며 초자아가 발달한다. 초자아는 부모와 사회로부터 습득한 기준들을 통합함으로써 본능과 충동의 억제 및 통제를 가능하게 한다. 그러므로 우리의 성격 형성의 일부는 자아가 지각하는 도덕적 기준에 영향을 받으며, 갈등은 성격의 성장과 성숙을 위해 필수적으로 대두된다.[13)]

위의 조사한 내용을 정리해보면 다음과 같다.

① 자아는 문학·예술 분야에서 작품에 나타난 작가의 감정과 사상을 나타내는 주체이다.
② 자아는 전 생애를 거쳐 지속적으로 변화한다.
③ 자아는 인간의 성격형성의 기준에 영향을 미치며, 자아의 성장을 위해 갈등과 결핍을 필수적으로 대두된다.

연구자는 조사를 통해 알게 된 내용과 같이 본인의 작품에 자아를 감정과 의식, 사상의 주체로 삼았으며 여러 갈등과 결핍 속에서 지속적으로 변화하고 성장하는 자아의 모습을 형상화 하고자 한다.

13) 다음 검색, 자아, https://dic.daum.net, 2019

조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

2. 정신분석이론

정신분석이론은 '무의식'이라는 존재를 만들어 놓고 그 속에 억압된 사고·감정·기억이 저장되어 있다고 가정한다. 베른하임(H.Bernheim)이 어떤 사람에게 최면을 걸었다가, 깨고나서 5분 뒤에 우산을 펴라는 명령을 내렸다. 그 사람은 눈을 뜬 다음 그대로 명령을 실행하긴 했지만 자기가 그런 행동을 한 동기에 대해서는 말하지 못했다.[14] 우리가 '무의식적인 마음의 과정'이 존재한다고 말할 때는 바로 이와 같은 상태를 가르키는 것이다. 프로이트는 무의식의 내용들을 자유연상법을 통해 밝히려고 했으며, 10년 후인 1890년대 초 자유연상법을 개발하였다. 그 후에야 마침내 브로이어의 경험이 축약하는 의미를 온전히 이해할 수 있었다. 프로이트는 이 혁명적인 무의식 탐구 방법을 <히스테리에 대한 연구, 1895>에서 브로이어와 함께 발표하였다. 이 연구를 통해 프로이트는 그가 무의식이라 불렀던 정신의 한 영역을 환자의 마음속에 연상적으로 떠오르는 생각을 무작위로 표현하게 함으로서 밝히려고 했다. 정신분석은 관찰의 직접적 표현이거나, 관찰한 것을 가공한 결과이며 이론체계로 접근하고자 하면 안 된다. 이러한 자유연상 도중에 환자들은 갑자기 말을 더듬거나 멈추는 등의 어려움을 보이는데, 그는 이와 같은 증상이 환자가 자기표현에 대한 갈등과 방어임을 넌지시 알려주는 힌트라고 생각했다. 그는 이를 '저항'이라고 불렀는데, 이러한 증상은 환자 스스로도 그것이 저항인 줄 모르는 채 계속 만들어 낸다. 환자에게 그것이 저항이라고 깨우쳐 주는 것만으로도 치유에 성공적이며, 숨겨진 욕구와 결핍을 드러내기 위해서는 반드시 분석이 필요한 것이었다. 프로이트는 샤르코나 브로이어와 달리 여성 히스테리 환자를 중점으로 치료하며 얻은 임상적인 경험을 토대로 저항의 가장 뚜렷한 내용과 본질적인 이유가 성적인 것이라고 결론지었다. 이에 덧붙여 성적 감정 혹은 충동과 이에 대한 정신적 방비 사이의 갈등은 신경증의 여러 증상들을 기인한다고 주장하였다. 따라서 자유연상을 통해, 무슨 일이 일어났는지 채 알지도 못하는 사이에 이루어지며 욕망과 방어가 타협한 결과라 생각했던 신경증 증상들을 완화시키며 갈등을 의식 세계로 끌어냄으로서 그것의 숨겨져 있는 의미를 밝혀내는 것이 필수적이었다. 여성의 성과 그것이 신경증으로 발현될 잠재력에

14) 지그문트 프로이트, 정신분석입문, 김양순 옮김, 동서문화사, 2017

조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

초점을 맞춘 것이 프로이트의 히스테리에 관련된 연구였다. 1896년 프로이트가 명명한 정신분석학이 일반적으로 쓰이기 위해서는 여성뿐만 아니라 정상적인 상태에 있는 남성의 정신도 분석되어야 했는데 이를 위해 프로이트는 본인이 가장 잘 알 수 있는 자신의 경험을 일반화시켜 스스로 분석하기로 했다.

1896년 10월 이는 그의 생애에서 괴로웠던 한 사건으로 아버지 야코브 프로이트의 사망을 통해 오랫동안 자유롭지 못한 억눌린 감정, 즉 그가 어린 시절에 겪었던 가족 사이에서의 경험과 애정에 관한 감정이 밖으로 터져 나오게 된 것이다. 1897년 7월초에 프로이트는 꿈의 분석이라는 수천 년 동안 이루어졌던 방법을 이용하여 본격적으로 그 감정들이 가지고 있는 의미를 드러내려는 시도를 시작했다. 그가 꿈 분석의 전통에 기여한 것은 실로 혁신적인 것이었다. 그는'무의식'에 대한 지식을 얻기 위해서는 꿈의 분석이 매우 필수적이라 주장하였고 꿈이 왜 생기며 어떤 방식으로 작용하는가에 대하여 〈꿈의 해석>에서 매우 자세하게 설명하였다. 프로이트에 의하면 꿈은 내가 소원하고 그것이 실현되기를 원하는 마음이 위장되어 표현된 것으로 신경증의 증상들과 비슷하게 정신의 내부에서 욕구와 이를 실현하지 못하게 막는 금지 사이의 충돌이 타협한 결과인 것이다. 〈꿈의 해석>에서 프로이트는 꿈의 정체를 밝힐 수 있는 도구를 제공하며 '꿈 작업'(dream work)이라고 명칭했다. 프로이트는 〈일상생활의 정신병리〉·〈농담과 무의식과의 관계>에 이어 〈성 이론에 대한 3가지 기고>를 발간했는데, 이 서적은 그를 성과학(性科學)의 개척자로 만드는데 확고히 하였다.

여기서 그는 성욕의 개념을 성인의 성적욕구 뿐만 아니라 어린 시절부터 계속되는 성애적인 충동들을 모두 포괄하는 것으로 관례적인 영역을 넘어 확장시켰다. 성욕은 인생의 초기부터 발생되어 성장에 영향을 미치고, 잘못 발달되기 쉬우며, 매우 다양한 방식으로 표현되면서 매 순간 만족시킬 것을 요구한다. 따라서 그는 인간이 행동하는데 많은 부분을 움직이는 원동력은 성욕이라고 결론 내렸다.

프로이트는 성적 욕구를 만족시키는 신체의 부위가 시기에 따라 순차적으로 다른 위치로 옮겨간다는 사실에 초점을 맞추고 성적 충동의 발달과정(리비도)을 설명하였다. 원래 다양한 형태의 인간 성욕은 구강을 통해 태어나자마자 어머니의 젖을 빠는 행위로 만족시키려고 하며, 이시기가 지나면 다른 대체물로 옮겨진다.

조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

위의 구강기가 지나고 2세 때에는 아이의 성욕이 항문으로 집중되어 옮겨지는데, 이는 배변훈련에 의해 더욱 빠르게 진행하며, 항문기 동안에 배변을 통해 습득한 어린아이의 쾌락은 주변의 자기통제 요구와 대치된다.

4세부터 6세까지 진행되는 3번째 기간은 남근기인데, 프로이트는 남성의 성적 욕구를 발달의 근거나 기준으로 보았고 이 시기의 주된 관점은 거세불안(去勢不安)이라고 주장하였다. 남근기에 대한 그의 분석과 주장은 다른 학자들의 많은 반대를 불러일으켰다. 그가 주장하는 바에 의하면, 남근기를 성공적으로 극복하려면 거세공포를 동반한 오이디푸스 콤플렉스가 해결되어야 한다.

오이디푸스 콤플렉스는 소년이 자신의 어머니를 향한 성적 욕구를 통제하고 소위 잠복기로 들어가게 되면 아버지가 엄하게 꾸중하는 금지를 심리적으로 깊이 자리잡으며 정신의 한 부분인 양심 혹은 초자아를 형성할 시에 해소될 수 있다. 그는 항상 정신구조 내에서 오이디푸스 콤플렉스가 중요하다고 굳게 내세웠으며, 이의 성공적인 해소는 잠복기를 거쳐 성숙된 성욕의 다음 단계인 생식기로 옮겨가는데 선행조건이라고 생각했다.

생식기에서는 재생산에 용이하며 서로 열렬한 애정을 주고받을 수 있는 좀 더 적합한 사랑의 상대를 찾고 선호하게 되면서 자신의 성과 반대되는 부모를 향한 욕구는 없어지게 된다. 만일 이러한 성적 발달의 여러 단계를 적절히 통과하는데 실패하게 되면, 어느 특정한 시기에 성적 대상이나 목표의 고착이 발생하여 정신적으로 상처와 결핍을 얻게 되거나 매우 세고 강하게 성적 충동이 잠기게 된다. 이 고착은 이후에 나이가 들어 성도착(性倒錯)의 형상으로 표현되기도 하는데, 만약 정신의 어떤 부분이 숨김없이 드러내는 표현을 금지하면 충동이 억제되고 검토를 받기 때문에 음성적인 도착인 신경증 증상이 발현하게 된다.

감정의 결핍을 신체의 증상으로 변환시키는 히스테리의 신경증 이외에도 그는 나르시시즘, 편집증, 강박관념장애 등의 다른 전형적인 신경증의 원인에 대해 복잡하게 설명했다. 그가 정신신경증이라고 말한 신경증들은 아동기의 갈등에 그 원인을 두고 있으므로 침울증·신경쇠약증·불안신경증 등의 신경증과 같이 현실의 문제 때문에 발생하는 것과는 반대되는 것이다. 당시의 많은 학자와 사람들은 그의 이론을 못마땅하게 생각했으나, 1900년대 초에 전 세계적으로 그의 이론에 대한 지지자들의 모임이 개최되기 시작했다. 그곳에서 프로이트가 이행한 연설은

조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

바로 〈정신분석학에 대하여>라는 제목으로 1910년에 출간되었는데, 이는 그가 일반 대중들을 위해 작성한 여러 이론 책들 중 최초의 것이었다. 이 개설서는 더 많은 대중들에게 그의 이론을 알려지게 하는데 큰 역할을 하였다.

초반에 정신을 무의식·전의식·의식으로 분류하던 것과 그 후에 1920년대에 발간된 2권의 책 〈쾌락의 원리를 넘어서〉·〈자아와 이드>에서 프로이트가 이드(id)·자아(ego)·초자아(superego)로 분류한 것 사이에 관계를 공공연하게 알리려고 했다. 그는 이드란 유아시기에 만족을 갈구하는 제일 원시적인 충동으로서 에너지의 집중과 흥분의 배출을 통해 쾌락을 얻고 욕망에 의해 지배되는 충동이라고 하였다. 따라서 1차적 과정에서 본능을 직접적으로 표현하며 다스려지고 2차적 과정의 결과로 자아가 발달하게 되는데, 이는 현실원리를 따르고 이드에 의해 규제되는 쾌락원리와 구분된다. 자기보존을 위해 욕망의 충족을 뒤로 미루거나 늦춰야할 필요성을 점차 습득하게 되는데 여기서 충족되지 못한 욕망으로 인해 결핍과 갈등이 생겨나게 된다. 자아는 방어 메커니즘을 발달시키며 이러한 갈등을 처리하는데, 방어 메커니즘의 가장 기초적인 것은 억제이지만 그 외에도 분리, 부정, 취소, 반동형성, 합리화, 전이, 부정 등이 여기에 속한다.[15)]

3번째로 구성된 요소는 '초자아'이다. 초자아는 오이디푸스 콤플렉스가 해소되는 기간 동안 부모의 지시를 동일시하고 사회의 도덕적 규준을 심리적으로 깊게 자리잡게 하면서 성장하게 된다. 초자아의 의식은 부분적으로만 이루어지며 이드로부터 자아로 향하는 특정 공격요소를 빌려와 죄책감을 느끼게 한다. 때문에 인간의 행동은 무의식에 의해 결정된다.

프로이트는 자유연상이나 꿈의 해석과 같은 방식을 신경증(노이로제)의 새로운 치료법으로 강구했는데 이것을 정신분석이라고 명명했다. 정신분석 이론에 의하면 인간은 내적으로 강력한 심리적 힘에 움직이고 동기화되어 행동한다. 선천적인 본능과 욕구는 행동기층에 있는 심리적 힘을 의미하며 신경증(노이로제)환자들의 사례연구를 통해 얻은 결과 결국, 인간의 행동은 무의식에 영향을 받아 이루어짐으로 무의식을 잘 분석하는 것으로부터 인간의 이해가 가능하다.

15) 다음백과, 프로이트의 정신분석이론, https://100.daum.net, 2019

조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

위의 조사한 내용을 정리해보면 다음과 같다.

① 한 시기에 인간이 받는 자극이 극대화 되었을 때 이 자극을 정상적인 방법으로 극복하거나 해결할 수 없게 되면 결핍(외상)을 얻게 된다.
② 결핍에 의해 나타난 여러 노이로제 증상은 그것을 일으킨 당사자의 생활과 환경에 관계가 있다.
③ 우리는 어떠한 증상에 맞닥뜨리게 되었을 때 그 증상을 자세히 관찰하게 되면 그 무의식이 증상의 의미를 내포하고 있음을 알게 되며 이러한 무의식적 과정이 의식이 되면 그 증상은 사라진다.
④ 즉, 결핍으로 생겨난 여러 증상을 소멸시키는 방법은 곧 스스로 깨닫는 것이고, 무의식의 자아를 의식으로 꺼내놓는 것이 치유의 첫 시작이다.

연구자는 조사를 통해 인간이 어떠한 자극을 받아 생긴 결핍은 내면의 무의식을 관찰하여 그가 의미하는 바를 알 수 있으며, 그 무의식을 인식하여 의식으로 올려놓으면 치유의 첫 실마리가 된다는 것을 알게 되었다. 따라서 무의식속 자아를 관찰하여 발견한 결핍들을 작품을 통해 시각적으로 꺼내 놓음으로서 연구자의 결핍을 치유하고자 한다.

조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

3. 작품 사례 분석

강철규(2019)는 예술은 인간의 결핍을 드러내고 해소하기 위한 행위이며, 예술가의 결핍을 해소 시키는 대리만족의 수단이 될 수 있다고 하였다. 따라서 연구자는 예술 작품 속에 표현된 내적 결핍들을 분석하여 본인의 작품제작에 있어서 힌트를 얻고자 하였다. 분류는 회화, 도자작품으로 나누어 분석하였다. 여기서 회화란 평면상에 여러 형상과 느낌 등을 다양한 조형요소와 원리를 이용해 표현한 조형예술을 말하며, 도자는 설치작업과 조형오브제를 포함하여 작품의 주재료(70%이상)가 도자로 이루어진 작품을 의미한다. 회화작품으로는 살바도르달리의 기억의 지속, 카지미르 말레비치의 절대주의 구성회화를 선정하였고 도자 작품으로는 김자인의 누미노제, 로렌메브리의 Curved Plane, 보딜만츠의 건축적 부피를 선정하였다. 작품을 선정한 이유는 다음과 같다.

1.살바도르달리<기억의 지속> 1931

살바도르 달리는 스페인 출신의 초현실주의 화가이다. 지그문트 프로이트의 정신분석이론에 영향을 받아 무의식의 세계를 사실적으로 표현해냈다. 달리는 어린 시절부터 눈에 보이는 사실적인 형상과 상상 속에서 그려지는 이미지를 크게 혼동했는데 이로 인해 평생 동안 정신병자 취급을 받으며 지내야 했다. 그러나 이처럼 독특하고 몽환적인 시각은 그를 초현실주 미술의 거장으로 만드는 밑거름이 되었다. 이런 달리를 이해하고 감싸 안았던 사람은 평생의 연인인 아내 갈라였다. 일상생활에서 무능력자였던 이 천재 화가는 자신의 작품을 어떤 방식으로 세상에 선보여야 하는지 알지 못했다. 하지만 갈라는 달리의 천재성을 오래 전에 알아보고 그가 작품 활동에만 전념할 수 있도록 돌보았다.[16] 달리는 '편집광적 비판'이라고 부르는 방식을 통해 자신의 무의식으로부터 이미지를 얻어내기 위한 환각적 상태를 고안했고 이후 달리만의 예술 세계는 완전히 무르익어 〈기억의 지속〉, 〈성적 매력의 망령-리비도의 망령〉 등 무의식 속 환상의 세계를 객관적이고 세밀하게 표현하는 기법과 기발한 이미지들이 조합한 작품들이 탄생했다. 파리의 초현실주의자들은 그의 작품에서 보여지는 무의식적 공포에 대한 강박적인 묘사와 외설적 묘사에 매료되었고, 얼마 지나지 않아 가장 유명한 초현실주의 화가로 알려지게 된다. 달리의 작품 중 가장 유명한<기억의 지속>은 녹아내리는

16) 천빈, 자화상전, 어바웃어북, 2012

조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

시계들이 각종 물체에 걸려져 있는 작품으로 두통에 시달리던 달리가 작업에 집중하기 힘이 들자 불을 끄고 작업실을 나가려는 순간 흐물거리는 시계의 환영을 보았고 순식간에 작품을 완성했다고 한다.[17] 이처럼 무의식에 내재된 무엇인가를 표현하기 위해 달리의 <기억의 지속>을 선정하였다.

2. 카지미르 말레비치<절대주의 구성회화> 1916

카지미르 말레비치는 러시아 화가로 초기에는 후기인상파와 포비즘에서 출발하였으나 차츰 상징주의와 입체주의에 결정적 영향을 받았다. 그는 예술이 재현성, 가시성, 주관성을 초월한 절대적 진리를 가지고 있어야 한다고 주장했으며, 외부의 세계의 어떤 것도 회화를 통해 재현되는 것을 원하지 않았다. 사실 입체주의 또한 사실적으로 그리지 않았을 뿐 구체적 모델이 존재했으나 말레비치는 처음부터 모델 자체가 없었다. 이처럼 구체적 형상을 없애고 외부세계에 대한 재현을 완전 거부했던 당시 러시아의 새로운 미술을 절대주의라도 한다. 말레비치는 건축, 회화, 조각을 모두 공부하여 얻은 결과 세상에는 순수한 감성을 표현하는데 적합한 형태가 존재하지 않으며 단순한 도형만으로 표현될 수 있다고 주장하였다. 기본적 도형(정·직사각형, 원, 선)은 누구나 사전 지식 없이 쉽게 이해하며 알아볼 수 있다고 생각했다.[18] 이처럼 내면의 순수성과 원초적 모습에서 변화되고 변화되어지는 자아의 모습을 표현하고자 말레비치의 <절대주의 구성회화>를 선정하였다.

3. 김자인 <누미노제> 2016

김자인은 서울출생으로 이화여자대학교 서양화와 조소과를 졸업했다. 그는 작업 초기부터 하이힐의 이미지를 인간을 대변하는 형상으로 차용하였다. 스스로 활발한 여성상을 지향하였으나 유년시절부터 받은 교육과 상처들로 자신의 자아 정체성에 혼란을 느끼게 되었고 이를 신발의 형상으로 표현하고자 하였다. 신발은 여성으로서의 다양한 자신의 모습을 표현한 것이라고 말한다. 또한 이를 새장 속에 가둬둠으로서 의식과 무의식에 좀 더 초점을 맞추었다고 한다. 작품은 남성구두와 여성구두의 조합으로 이뤄져 하나의 새장 안에 2~3개의 짝이 다른 구두들이 매달려있다. 이것은 자기의 무의식적 모습일수도, 각기 다른 가면인 페르소나일수도, 나와 관계하여 나를 존재하게 하는 타자의 모습일 수도 있다고 말한다.[19] 이처럼 연구자 또한 본인의 자아를 대변할 수 있는 하나의 형상을 찾고자

17) 김영은, 미술사를 움직인 100인, 청아출판사, 2013
18) 이규현, 세상에서 가장 비싼 그림, 알프레드, 2015

조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

하였으며, 그 형상이 변화하는 모습으로 자아의 결핍을 표현하고자 김자인의 <누미노제>를 선정하였다.

4. 로렌 메브리 <Curved Plane> 2014

로렌 메브리는 미국에서 활동하는 도예작가이다. 그의 작품은 실린더나 커브형태로 매우 기본적이다. 그러나 그 위에 선명하고 화려한 유약으로 매우 다채로운 색조와 질감을 보여주고 있다. 그는 가마 안에서 만들어지는 불확실한 순간을 즐긴다고 한다. 변형되고 깨지거나 결함이 생기는 작업에 시간을 투자하는 것이다. 유약을 사용할 때 무의식적인 행동과 계산된 화학반응 사이의 모순적 성질은 인간 내면의 무의식과 의식 사이의 모습을 대변하고 있는 듯하다. 이처럼 연구자의 자아와 그것에 무의식과 의식적 부분을 형상화하기 위하여 로렌 메브리의 <Curved Plane>을 선정하였다.

5. 보딜만츠<건축적 부피>2007

보딜만츠는 덴마크 작가이다. 작가는 80년대 웅장한 규모의 캐스팅 작업과 90년대 장식적 요소를 갖춘 실린더 작업을 거쳐 90년대 후반부터 더욱 다양한 작업을 전개하고 있다. 보딜만츠는 도자에 가장 기본적 형태인 원통에 기하학 장식을 가미하였다. 보딜만츠의 작품에 가장 두들어지는 특징은 바로 투명함이다. 그는 “내 작업은 안과 밖이 상호작용하여 하나 되는 것이 중요한 포인트이다.”라고 하였다. 안과 밖에 입혀진 기하학적 패턴들이 교차하는 듯 비치는 투명함이 안과 밖의 소통과 하나 됨을 뜻하고 있다. 이처럼 연구자는 내면의 무의식이 외부와 연결되어 하나의 인격을 형성하는 것을 표현하고자 보딜만츠의<건축적부피>를 선정하였다. [20]

19) 김자인의 작가노트 http://khalifagallery.com/portfolio-item/kim-zain-numinose-2016-6-10-6-30/
20) 보딜만츠 작가인터뷰
https://www.pressreader.com/korea-republic/neighbor/20181001/285576676152185

조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

다음은 선정한 작품사례에 대한 분석내용을 정리한 표이다.

분류	작품사례		
	작품명	이미지	분석내용
회화	살바도르 달리 <기억의 지속> 1931		<기억의 지속>은 캔버스 뒤편에 멀리 바다와 절벽이 보이고, 존재하는지 아닌지 모르는 환상의 공간 속에 녹아내리는 시계들이 곳곳에 걸쳐져 있다. 여기서 등장하는 공간과 물체에는 달리의 무의식이 반영되어 있다. 달리의 고향인 바닷가 마을을 기본 배경으로 온전한 모습의 현실세계와 달리 녹아내리는 시계의 모습은 그의 억눌린 욕망을 형상화 하고 있다. 연구자는 <기억의 지속> 작품에서 보여지 듯 무의식 속의 자아를 표현할 때 올바른 형태와 다른 녹아내리거나, 찢겨지는 등의 변형을 통해 억눌린 욕망 등을 표현하고자 한다.
	카지미르 말레비치 <절대주의 구성회화> 1916		<절대주의 구성회화>는 하얀 바탕 위에 여러 색(파랑, 초록, 노랑, 주황, 검정)의 사각형과 약간 일그러진 분홍 사각형이 놓여있다. 말레비치 회화 속 흰색 바탕은 무한 공간의 진정한 색을 뜻하며, 그 위에 사각형의 색들도 삼원색과 흑백 등으로 제한하였다. 말레비치는 순수한 감성을 표현하는 데는 순수한 도형만으로 표현될 수 있다는 결론을 내렸다. 따라서 본인의 순수한 자아와 감정을 기하학 도형과 색으로만 표현한 것이다. 연구자는 <절대주의 구성회화>에서 보여지 듯 무의식의 순수한 자아를 흰색 바탕으로 두고 그 위에 여러 색과 물체를 배치시켜 다양한 자아의 모습과 결핍 등을 표현하고자 하였다.
도자	김자인 <누미노제> 2016		<누미노제>는 인간의 깊숙한 심층 이라는 뜻으로 100개의 새장 속에 200개의 구두가 매달려 있고, 이것은 다시 거대한 하나의 구조물로 묶여있다. 새장은 열려있으나 구두들은 묶여 갇혀있다. 새장 속의 구두들은 인식과 무의식의 개념을 모두 포함하고 있으며, 잠재된 욕망을 감추고 있다. 김자인은 인간의 모습을 신발의 형상을 통해 표현하는 작품들을 주로 하였으며, <누미노제>속 신발들은 모두 짝이 없는 다른 모습으로 여러 무의식을 표현하고 있다. 연구자는 <누미노제> 작품에서 보여지 듯 갇혀있는 무의식의 자아를 하나의 통일성을 유지한 체 다양한 변화를 통해 표현하고자 한다.

조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

도자	로렌 메브리 <Curved Plane> 2014		<Curved Plane>은 완만한 기본 커브형태의 도자위에 여러 색의 유약을 입혀 선명하고 화려한 얼룩들로 이루어진 추상적 오브제이다. 로렌 메브리는 실린더나 기본적인 커브 형태를 바탕으로 두고 그 위에 고채도의 유약을 입혀 색조와 질감을 생성하는 작품을 주로 제작한다. 유약이 가마속에서 녹아 어떻게 변할지 모르는 불확실한 순간이 그의 내면 속 결핍을 표현하는 듯하다. 그러나 이러한 무의식적 행위와 계산된 화학적 성질의 두 모순적인 본성은 작품에서 분명하게 나타난다. 연구자는 기본적인 원형, 커브 등의 형태가 내면의 원초적인 모습을 나타내기에 적합하다고 느꼈고 그 위에 여러 가지 색조와 질감 등을 통해 다양한 자아의 모습과 변화 등을 표현하고자 한다.
	보딜 만츠 <건축적 부피> 2007		<건축적 부피>는 원기둥의 형태로 종이처럼 매우 얇게 성형되어있다. 그 위에 안쪽과 바깥쪽 모두 추상적인 기하학적 선들과 패턴으로 장식이 되어있으며 내부의 패턴들이 그대로 비치면서 안쪽과 바깥쪽의 장식들은 하나가 된다. 이는 꼭 인간의 내면이 외부로 나와 하나의 인격체를 형성하는 것처럼 보인다. 결국 인간은 내면의 무언가가 겉으로 표출되었을 때 외면의 모습과 합체되어 더욱 아름다워 질 수 있음을 의미한다. 연구자 또한 내면의 다양한 모습들을 숨기지 않고 표현해 냄으로서 진정한 나의 모습을 표현하고자 하였다.

<표 1>내적 결핍 선행 작품 사례 분석표

위 표의 분석 내용을 종합한 결과 연구자 한 사람의 자아라는 것을 나타내기 위해 하나의 동일한 형태를 시작으로 변화를 가져야 한다고 생각하였다. 무의식 속 결핍된 자아는 올바른 모습보다는 녹거나 찢기는 등의 형태적 변화가 있는 것이 좋다고 판단하였으며 무의식의 순수한 자아를 흰색으로 나타내고 그 위에 다양한 색채를 얹어놓아 결핍으로 인해 자아가 변화되는 모습을 상징적으로 표현해야한다는 결과를 도출하였다.

조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

제 2절 사회적 결핍(Position)

1. 사회현상의 변화

17세기 이후 발발한 시민 혁명과 산업 혁명 그리고 20세기 후반부에 들어와 진행된 급격한 과학 기술의 발달 등으로 사회 변동이 촉진되었고, 사회는 점차 빠르게 변화하게 되었다. 지금의 현대 사회는 도시화, 산업화, 세계화, 정보화의 시대라고 규정할 수 있다. 이와 같은 현대 사회의 특징들과 그로 인해 생겨나는 문제점들을 살펴보면 다음과 같다.

① 현대사회의 특징

• 도시화

전 세계의 도시 인구는 지속적으로 증첨하며 도시에 살지 않는 사람들도 그 영향 받지 않을 수 없게 되었다. 산업혁명 이전에는 보통 대부분의 인구가 촌락에 거주하며 1차 산업에 종사하였다면 그 이후에는 도시에 일자리가 늘어나고 자연스럽게 많은 인구가 도시로 몰려들게 되었다. 그로인해 서로 다른 이해관계와 이질감을 느끼는 인구가 같은 생활권을 공유하게 된다. 이 때문에 범죄, 공해, 빈곤, 주택 문제 등 해결이 필요한 사회적 문제들이 발생하게 되었다. 오늘날 대부분의 선진국은 도시화가 완성된 단계로 도시에 거주하는 인구의 비율이 전체 인구의 80%를 상회한다. 우리나라의 이촌향도 현상은 1960년~70년대에 활발하게 일어났고 급격한 도시화의 진행으로 현재(2019)는 수도권과 도시에 지나친 인구와 자원이 밀집되어 지방간의 격차가 심화되었다. 이 밖에도 도시 인구 과밀 현상은 과잉도시화, 교통 체증, 환경오염, 정치적 무관심 등의 문제를 일으키므로 지방으로 인구를 분산시킬 정책들이 요구된다.

• 산업화

18세기 영국에서 처음 시작된 산업혁명은 수공업과 농업을 기반으로 한 소규모 자급적 경제에서 동력으로 가동하는 기계의 발명으로 인해 생산과정에 대한 응용이 증대되면서 거대한 산업사회로의 변화를 가져온 사건이다. 산업혁명 이전까지 수공업 방식을 통해 필요한 제품을 소량으로 제조해온 인류는 만성적인 물자 부족상태에 놓여 있었으나 산업혁명으로 인해 공장제 기계 공업 방식을 도입

조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

하게 되면서 획기적으로 생산량을 증가시킬 수 있었다. 이로서 오늘날의 물질적 풍요사회가 도래한 계기를 마련하였다. 산업혁명의 역사적 의의로 경제적 변화뿐만 아닌 사회의 구조 변화를 재촉했다는 점에서 그 역할이 중요하다고 볼 수 있다. 과거의 지배 · 피지배 계급이 존재하던 신분사회에서는 태어날 때부터 신분이 결정되어 그 이동이 거의 이루어질 수 없었다. 산업혁명 이후에는 노동자 계급과 기계와 생산수단을 가진 자본가 계급이 나타나게 되었다. 평민에 불과했던 자본가 계급은 축적한 경제력을 바탕으로 새로운 권력층을 만들며 그 영향력을 키웠다. 또한, 그들은 시민혁명을 주도하여 기존의 신분사회를 무너뜨리고 지금의 민주주의 사회로 발전하는데 많은 영향을 미쳤다. 반면 노동자 계급은 생산수단을 소유하지 못하고 낮은 임금과 장시간의 노동으로 인해 비참한 삶을 지속하게 된다. 점차 자본가 계급과 노동자 계급간의 빈부 격차가 심해지고, 일자리 때문에 도시로 몰린 인구로 인해 환경오염과 여러 도시문제 등 새로운 사회 문제가 등장하기 시작했다. 노동자들은 노동조합을 결성하여 임금인상과 노동 조건 개선을 위해 단결하기 이르렀으며, 사회 구조적 측면에서 야기된 빈곤의 문제를 국민의 인간다운 생활보장을 위해 국가가 적극적으로 나서야 한다고 주장함으로서 복지 사회로의 변화를 주도하게 되었다.

• 세계화

교통수단과 정보 통신 기술의 발달은 모든 경제, 문화, 정치 등의 분야에서 국적을 초월한 교류를 촉진시켰으며, 오늘날의 국가와 사회가 발전하기 위해서는 다른 나라와의 교류는 필수적이다. 1995년에 WTO(세계무역기구)가 등장한 이래로 국가 간의 무역은 점차 확대되고 있으며, 다국적 기업과 같이 국가적 경계에 구애 없이 세계적 범위로 경제 활동하는 기업도 그 규모를 확장해 나가고 있다. 그뿐만 아니라 APEC(아시아 태평양 경제 협력체), NAFTA(북미 자유 무역 협정), EU(유럽연합)과 같은 경제 블록들은 서로간의 교류를 확대하고 있으며, 무역의 장벽을 완화하려는 노력은 여러 나라 간의 FTA(자유무역협정)의 체결로 진행되고 있음을 알 수 있다. 또한, 국가의 의미는 과거에 비해 점차 정치적 영역으로 국한되며 축소되는 양상을 보이고 오히려 각 나라의 문화콘텐츠는 국적을 초월하여 매우 활발한 교류가 진행 중이다. 한편 세계화 현상이 가져오는 어두운

조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

측면도 존재한다. 세계화는 문화적 획일화의 추세를 야기하며 각 나라의 문화적 정체성을 약화시키는 문제점을 가져온다. 그리고 한 국가의 금융 위기가 다른 국가의 경제를 위협하는 세계 경제의 상호 의존성이 깊어지기도 한다. 강대국의 경제적 종속 관계에 놓인 저개발국의 빈곤문제와 같이 세계화 시대에 경쟁에서 뒤처져 발생한 문제 또한 세계화의 부정적인 결과라 볼 수 있다.

• 정보화

정보 사회는 가장 중요한 자원이 물질적인 것에서 정보와 지식, 네트워크로 옮겨간 사회라고 정의할 수 있다. 우리 사회는 이미 오래전 정보 사회로 변화했으며 컴퓨터, 무선 통신기술, 인터넷 관련분야의 발전을 원인으로 볼 수 있다. 정보 통신 기술의 발전은 인류에게 혁신적인 생활의 변화를 가져다주었다. 컴퓨터, 휴대 전화 등의 통신 기기 분야는 하루가 다르게 신기술을 쏟아내고 있으며 이제는 언제어디서든 무선으로 온라인에 접속해 정보를 교류하는 것이 가능한 시대가 되었다. 사이버 공간은 시간과 공간의 제약 없이 새로운 사회적 네트워크 공간을 형성하여 우리에게 무한한 가능성을 열어주고 있다. 그러나 정보화로 인한 사회적 문제가 등장하기도 한다. 사생활 침해, 개인정보 유출, 저작권 침해를 그 사례로 들 수 있으며 사이버 범죄 또한 교묘하게 발전해가며 증가하는 경향을 보인다. 비대면 이라는 사이버 공간의 특성상 현실사회에서 인간관계와 괴리를 낳고 있으며, 정보의 소유에 따른 정보 격차 문제도 앞으로 극복해야할 과제로 남아있다.[21]

② 사회문제

사회 문제는 사회적 현상에서 나타나는 문제들로 자연적인 현상과는 분별된다. 이는 사회를 구성하는 개개인의 문제가 아니라 구성원 다수와 관련지어 나타나는 부정적인 현상으로, 시대와 장소에 따라서 동일한 사회 현상이라도 사회 문제로 정해질 수 있는지 그 여부는 달라진다. 대부분의 사회 구성원은 올바른 방향으로 개선을 원하고 이를 위해 노력한다. 이는 인간의 노력으로 사회문제는 충분히 해결 가능하다는 것을 말하고 있다.

21) 개념톡톡 용어사전 사회편-김지혜-푸른길 daum백과검색-현대사회특징 https://100.daum.net

조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

• 사회 문제를 보는 관점

사회 문제를 보는 관점에는 기능론적 관점, 갈등론적 관점, 상징적 상호 작용론적 관점이 있다. 기능론적 관점은 사회 구성원의 역할 수행을 강화함으로서 해결이 가능하다고 보는 관점이다. 갈등론적 관점은 불평등한 사회 구조의 개혁을 통해 문제가 해결된다고 보는 관점이다. 상징적 상호 작용론적 관점은 사회의 어떤 주요 집단이 특정 사회의 상황을 문제라 규정하면서부터 사회문제로 보기 때문에 부정적으로 규정하는 것에 신중해야한다는 관점이다.

관점	발생원인	해결방법
기능론적 관점	- 사회 문제는 사회의 각 체계들이 제 기능을 다하지 못하여 사회가 균형을 잃고 질서가 파괴되어 발생하는 일시적인 병리현상 - 규범의 파괴, 혼란이 일어나는 경우에 발생	사회 통제를 강화하여 각 부분이 제 기능을 다하여 균형 상태로 돌아올 수 있도록 함 - 사회 구성원의 역할 수행 강화
갈등론적 관점	- 사회 문제는 불평등한 사회 구조 하에서 나타나는 지배 집단의 억압으로 인한 갈등 현상 - 필연적임	불평등한 사회 구조 및 제도의 근본적인 개혁 - 사회 문제가 해결되면 사회가 더욱 발전한다고 여겨짐
상징적 상호 작용론적 관점	- 사회의 주요 집단이 특정 상황을 문제라고 규정하기 때문에 사회 문제가 발생함 - 같은 문제라도 시대에 따라 달라질 수 있음	- 부정적인 낙인으로 사회 문제를 규정하는 것을 신중히 해야 함 - 정상적 범주의 확대 필요

<표 2> 사회적 문제를 보는 관점

③ 현대 사회 문제

현대 사회의 다양한 현상으로 인해 나타난 사회 문제 중에 가장 대두되고 있는 인구 문제, 환경 문제, 전쟁과 테러 문제의 원인이 무엇인지 살펴보고 해결 방법을 고민해보고자 한다.

• 인구 문제

현대 사회의 세계 인구는 빠른 속도로 증가하고 있다. 특히 인구 대국인 중국

조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

과 인도를 비롯한 개발도상국은 인구 성장 속도가 더욱 빠른 편으로 이러한 급속한 인구의 증가는 식량부족, 환경문제, 자원부족, 인구의 과밀화 등의 문제를 일으키며 사회의 고민거리가 되고 있다. 반대로 우리나라는 근래에 들어 인구가 급속히 감소하는 상태로 저 출산과 고령화 문제가 매우 심각한 사회적 문제로 크게 언급되고 있다. 젊은 층의 결혼에 대한 가치관의 변화와 초혼 연령의 증가, 여성의 사회적 활동과 지위 상승, 양육비 부담 증가로 인한 저 출산 문제는 미래의 경제 활동 인구 비중을 점차 감소시킬 것으로 우려된다. 이에 따라 자연스럽게 노년 인구 부양 부담이 과도하게 증가되면 총인구 감소 추세로 이어지게 되고 이는 우리나라의 미래 전망을 어둡게 할 수도 있다. 때문에 출산을 장려하기 위한 국가의 적극적인 정책의 변화와 해결책이 요구되고 있다. 의학기술의 발달로 평균수명이 연장되고 고령화로 인한 문제가 대두되고 있다. 노인 빈곤 문제, 연금 재정 부족문제 등이 있는데 이는 노인의 지속적 일자리 창출과 노후대책마련 노인복지 등의 다양한 해결책을 강구해야 할 것이다.

• 환경 문제

무분별한 산업화와 도시화로 인한 지구의 환경오염과 파괴 문제가 심각하게 진행되고 있다. 대도시와 공장에서는 각종 폐기물을 내보내며 강, 바다, 토양, 대기를 오염시키고 과도하게 배출된 이산화탄소와 메탄가스는 또한 지구의 평균 기온을 상승시키는 주범으로 지구 온난화 문제를 가져와 우리를 위하하고 있다. 지나친 개발로 발생한 생태계 파괴 문제, 이상 기후로 인한 사막화 현상, 산성비 등의 환경 문제는 국경을 넘어 다른 여러 나라에 피해를 입히고 있으며 지구 전체에 나쁜 영향을 미치게 되었다. 그러므로 우리는 전 지구적인 환경 보호 노력이 절실하다.

• 전쟁과 테러 문제

사회주의 진영과 자본주의 진영의 이념의 갈등이 중심이었던 냉전 체제가 막을 내린 현대 사회에서 세계평화의 위협은 종교 간의 분쟁과 영토와 자원을 차지하기 위한 전쟁으로 이어지고 있다. 이슬람 문화권의 종교 분쟁으로 비 이슬람 문화권에 자행되는 테러, 아프리카 지역의 종족 간의 내전 문제, 핵을 둘러싼 국가

조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

간의 갈등 문제가 지속적으로 뉴스를 장식하고 있다. 생명과 자유를 비롯한 기본적인 인권이 전쟁과 테러로 인해 심각하게 위협받고 있으며 난민이 발생하고 막대한 인적 · 물적 손실이 생겨나는 만큼 이제는 각국의 절실한 노력으로 통합과 공존을 목표로 나아가는 세계 질서를 만들어야 한다.

위의 조사한 내용을 정리해보면 다음과 같다.

① 과학기술의 발달로 사회가 빠르게 변화해 가면서 도시화, 산업화, 세계화, 정보화의 시대를 촉진시켰다. 그로인해 우리는 편안한 삶을 영위할 수 있었으나 그 이면에는 다양한 사회의 문제점들이 생겨나기 시작했다.
② 사회적 문제로는 인구문제, 환경오염, 전쟁과 테러 등을 포함하여 개인의 빈곤, 열악한 노동환경, 정체성 혼란, 인간관계의 괴리와 소외 등을 말할 수 있다.
③ 사회적 문제들을 바라보는 여러 관점론 등을 통해 대부분의 사회 구성원들은 알맞은 방향으로의 사회 개선을 원하며, 이는 서로의 노력을 통해 충분히 해결 가능하다는 것을 알 수 있었다.

연구자는 조사를 통해 사회적 문제는 사회 구성원 개개인의 관심과 노력을 통해 어느 정도 해결 가능하다는 것을 알게 되었다. 본인 또한 사회를 구성하고 있는 구성원으로서 개인의 결핍으로 인해 생긴 사회적 문제나 집단과의 관계 속에서 생긴 갈등을 작품으로 표현하여 대중들에게 지속적으로 문제를 알리고 관심을 불러일으키고자 한다.

조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

2. 심리사회적발달이론

심리사회적발달이론은 에릭 에릭슨(Erik Erikson)에 의해 제안된 심리발달이론이며, 에릭슨은 덴마크 출신에 미국의 교육심리학자이다. 에릭슨의 이론은 기본적으로 프로이트의 정신분석이론에 근거를 두고 있다. 그 이유는 그의 젊은 시절에 정신분석학자이며 지그문트 프로이트의 딸인 안나 프로이트(Anna Freud)에게 가르침을 받았기 때문이다. 그러나 에릭슨은 프로이트와는 달리 자율성을 강하게 주장하며 인간은 평생 동안 심리사회적 환경에 영향을 받으며 심리발달이 형성된다고 의견을 내세웠다. 이는 인간의 심리발달은 유년기에 부모의 영향을 받으며 본능적으로 이루어진다고 주장했던 프로이트와는 조금 달랐다.

심리사회적발달이론의 기본적 관점은 다음과 같다. 심리사회적발달이론의 기본적 관점은 다음과 같다. 에릭슨은 심리사회적 발달단계의 순서는 고정되어 변하지 않는다고 말하였다. 순서에 따라 각각의 단계는 점차적으로 조금씩 나아가며 전개되고, 각 단계마다 겪게 되는 심리사회적 고비를 개인이 적절하게 처리할 때 가장 완벽한 기능을 가진 성격이 형성된다. 단계별 심리사회적 고비는 부정적 요소와 긍정적 요소를 모두 포함하고 있다. 만일 갈등과 위기가 초기부터 만족스럽게 해결이 된다면, 성장 발달하는 자아 안에 자율성과 신뢰감과 같은 긍정적 요소가 스며들어 보다 건전한 성장이 가능하다. 자아 속에 부정적 요소가 통합되어 수치감, 의심, 불신 등의 감정으로 자아발달에 손상을 입히게 된다. 결과적으로 '적절한 발달'은 부정적 요소에 비해 긍정적 요소를 상대적으로 많이 획득하게 된 경우를 말한다. 각 단계별로 나누어 자세하게 서술해보았다.[22]

① 1단계 신뢰감 대 불신감 (0~1세)

이 시기에는 기본적인 신뢰감이 형성되는 단계로 세상을 믿을 수 있고 안전한 곳이라고 생각하게 되는 것을 말한다. 만약에 아기에게 부정적이고 부적절한 감정과 행동을 보여주면 아기는 자신의 세계에 대해 의심과 공포심을 가지게 된다. 이는 매우 중요한 시기로 긍정적 세계관과 삶에 대한 의욕을 기를 수 있다. 유아는 젖을 잘 빨고 배변을 잘하며 잠을 깊게 잘 자는 방식으로 사회적 신뢰감을 최

22) 다음백과, 심리사회적 발달이론, https://100.daum.net, 2019

조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

초로 표현한다. 미숙했던 어머니가 점차 젖을 먹이는 요령이 좋아지고 여기에 자신의 수용적 능력과 맞춰가는 경험을 겪으며 유아는 변하지 않을 것 같은 미성숙으로부터의 불편함을 조금씩 이겨내 간다. 아이가 잠에서 깨어 활동하는 시간이 늘어나면서 자신이 겪은 반복되는 감정적 경험들이 친근감을 불러일으키고 그것이 내적으로 좋은 느낌과 동일하다는 사실을 알게 된다. 배변의 불편함을 느낄 때처럼 주변의 편안함을 주는 사람과 사물에 서서히 익숙해진다. 여기서 부모가 외적으로 예측이 가능하고 내적으로도 아이에게 확실성을 주는 존재가 되었을 때 자신의 시야에서 부모가 사라져도 한도를 넘은 분노와 불안을 갖지 않게 된다. 이는 최초의 사회적 성취를 이룬 것이다. 위 사례와 같은 경험의 일관됨과 동일성 그리고 연속성은 기초적 형태의 자아정체감을 부여해준다. 이 최초의 자아정체감은 이미지가 친숙한 외부의 사람과 사물들의 상황을 예측 가능하게 하며 자신의 기억 속에서 불러낸 감각과 밀접하게 관련이 되어있다고 인지하는 능력에 밑바탕을 두고 있다. 정신 병리학적 관점에서 볼 때 소아 정신분열증을 관찰하여 기본적 신뢰감의 결핍을 발견 할 수 있다. 물론 성인기의 우울증과 정신분열증을 통해서도 이러한 신뢰감의 결핍 상태는 분명히 관찰된다. 정신질환의 원인이 무엇이든지 간에 많은 환자들에게서 보여지는 위축되거나 기이하고 과장된 행동 속에는 물리적 실재와 감각사이의 상호관계를 되돌려 보려는 노력을 하고 있는 것인지도 모른다. 초기 유아기의 경험에서 형성되는 신뢰의 정도는 양적요소보다는 질적요소에 더 많이 관련이 있다. 즉, 사랑의 표현의 횟수, 음식의 량, 같이 보내는 시간보다는 부모들과의 관계가 더욱 중요하다는 것이다. 따라서 부모들은 질적인 측면에서 유아의 바람에 대한 섬세한 보살핌이 필요하며, 아이가 속한 문화에서 규정되는 개인의 신뢰성을 하나로 합함으로써 아이들에게 최초의 신뢰감을 가지도록 할 수 있다. 이 신뢰감은 아이의 내면 속 자아정체감을 근거하여 자리 잡으며 후에 자신이 괜찮은, 좋은 사람이며 타인의 기대에 부응하는 사람이 될 수 있을 것이라는 높은 자존감의 의식과 결합된다. 따라서 아이에게 주어진 갈등과 위기가 더 강한 연속성의 경험과 더 큰 동일성, 궁극적으로 개인의 살아가는 동안의 주기와 뜻깊은 소속감 사이의 통합으로 연결된다면 이 단계를 포함하여 앞으로의 단계에서 이겨내지 못할 좌절은 거의 없다.

조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

② 2단계 자율성 대 수치심 (1~3세)

자기통제를 통해서 기본적 자신감을 가지게 되면 자율성이 생성되는데 이시기에는 배변훈련 등을 통해서 최초로 자기 통제가 가능해 진다. 만약 지나친 외부의 통제로 인해서 자기 통제능력을 빼앗겨버리게 되면 스스로에 대한 회의와 수치심에 빠져들게 된다. 이 단계에서는 든든한 외부의 적절한 통제가 반드시 수반되어야 한다. 아이는 구강기시기에 분노로부터 손상되지 않은 보물인, 이 기본적 신뢰가 강하고 갑작스러운 욕구 등에 의해 사라지거나 원래의 용도와는 다른 식으로 쓰이지 않을 것이라는 믿음을 가잘 수 있어야 한다. 부모는 아직 잘 훈련되지 않은 배출과 보유를 골라서 가려낼 수 없는 상태에서 비롯되는 상황과 낮은 변별력으로 인한 혼동의 상황으로부터 아이를 보호해야 한다. 지속된 거부의 경험을 통해 본인의 자유로운 선택에 의한 자율성을 경험하지 못한 아이는 조작과 분별을 도전하고자하는 욕구로부터 스스로 멀어질 것이다. 그것은 또한 나중에 성인이 되었을 때 표층적인 규범을 내적 의미보다 중요시하는 태도의 근원이 되기도 한다. 수치심은 자의식을 전제로 하며 이것은 다른 사람들 앞에 완벽히 노출되어 있음을 개인이 의식하고 있는 상태를 말한다. 이러한 감정은 스스로 노출될 준비가 되어있지 않은 상황에서 타인들에게 노출되어버린 것에서 비롯된다. 수치심에는 올바른 수치와 과도한 수치 두 가지의 경우가 있는데 아무도 없을 때 스스로 잘못된 것을 깨닫는 느낌이 올바른 수치심이며, 올바른 태도를 이끌기는 커녕 나에게 수치심을 주는 대상을 제거하고자 하는 충동을 느끼는 것이 과도한 수치심이다. 실제로 과도한 수치심은 인간을 뻔뻔하고 반항적인 태도를 만들기도 한다. 자신이 느끼는 신체와 욕구를 더럽고 나쁜 것으로 여기고 생각하도록 강요받는 상황에서 아동과 성인 모두 인내의 한계를 보일 수밖에 없고 이러한 요구에 아무런 잘못과 오류가 없다고 믿고 신뢰를 가지는 것에도 한계가 있다. 오히려 그들은 그러한 요구 자체를 부정으로 받아들이며 상황을 완전히 뒤집는 경향이 있으며, 이 경우 그들 자신이 이 요구로부터 멀어지거나 요구가 사라지기를 바라게 된다. 따라서 이 단계에서는 자유와 억압, 사랑과 증오, 협력과 고집의 상호 비율이 결정된다. 우리의 심리에는 자기 통제의 박탈과 과잉 통제로부터 오래 지속되는 의심과 수치심의 경향이 자리 잡고, 자존감의 상실이 없는 자기 통제로부터 지속적인 자부심과 선의가 자리 잡는다. 이처럼 유년기에 길러진 자율

조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

성은 이후 성장을 통해 부분적으로 수정되며 정치적, 경제적 삶에서 올바른 정의감을 유지하는데 활용되고 마찬가지로 정의감 또한 자율성을 유지하는데 큰 역할을 한다.

③ 3단계 주도성 대 죄의식 (3세~6세)

이 시기의 아동은 스스로의 행동을 설계하고 목표를 세우며 이를 실현하고자 노력한다. 또래집단과 함께하는 활동과 놀이에 참여하면서 자기주장을 보이거나 경쟁하면서 성공과 좌절의 경험을 겪기도 한다. 이 단계에서 실패의 경험이 많으면 주도성이 침체되어 자기주장에 대해 죄의식을 가지게 되며, 반대로 자기 주도적 활동이 성공적으로 이루어지면 주도성을 확립하게 된다. 아동의 내면과 신체가 함께 훌쩍 자라나면서 실수와 두려움으로 가득했던 하나의 위기가 갑자기 해결된다. 아이는 유연하고 여유로워지며 보다 활기차고 명민한 판단력을 보이며 '자기다운 모습'을 찾게 된다. 아이는 자신이 발산하는 에너지를 마음껏 누리면서 그 행동으로 하여금 실패는 빨리 지우고 전보다 명확해진 방법으로 본인이 옳다고 생각하는 것을 향해 발전하게 해준다. 전 단계에서 자신의 의욕이 독립을 주장하고 반항적인 행동을 일어나게 만들었다면, 이번 단계에서 주도성은 보다 능동적으로 임무를 떠맡고 계획하며 거기에 적극적으로 행동하는 기질을 더해준다. 인간에게 주도성은 과일을 수확하는 단순한 노동에서부터 기업경영에 이르기까지 모든 행위의 필수적인 사항이며 무엇을 진행하고 배우든지 주도성을 필요로 한다. 그러나 정신의 힘과 새롭게 얻은 보행 이동성을 풍성히 누리며 자신의 행동을 주체적으로 이끌기 시작하는 이 시기에 아이에게는 죄책감이라는 위기가 존재하고 있다. 이전 단계에서 자율성으로 인해 숨어있는 경쟁자들이 본인의 울타리 안으로 침범하는 것을 막는데 집중하게 하고 그럼으로써 주로 자신의 형제들을 향한 분노와 질투로 연결되었다면, 이번 단계에서 경쟁자들은 자신의 주도성이 향하는 곳에 이미 영역을 차지하고 있는 자들이 된다. 양보할 수 없는 특별한 자격을 지키기 위해 유년기에 발생하는 경쟁관계와 질투는 어머니의 사랑을 독차지하기 위한 다툼으로 최고조를 이루며, 이 경쟁에서의 패배는 불안과 죄의식, 체념 등으로 나타난다. 여기에서 가장 중요한 부분은 바로 상호조절이다. 자신의 참여가 가능해진 제도와 그 역할에 대해 통찰하였을 때, 그리고 자기 자신을 전

조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

보다 잘 제약하며 점차적으로 도덕적 책임감을 발전시킬 때, 아동은 유의미한 도구와 장난감의 조작, 자신보다 어린 동생을 보호하는 일에서 성취감과 만족감을 느끼게 된다. 주도성과 관련된 갈등의 잔해들은 성인 병리적인 측면에서도 과잉 보상적 과시나 히스테릭한 거부로 표출된다. 과잉 보상적 과시는 두려움으로 움츠리고 숨고 싶은 사람이 오히려 무모하게 앞으로 나서는 정반대의 모습에서 그 사례를 찾을 수 있으며 후자의 경우는 소망하고자하는 것을 억압하거나, 무기력에 의해 활동이 저하되고 관련 실행 기관의 기능을 멈춰버릴 수 있다. 하지만 여기에서 개인의 정신병리 뿐만 아니라, 우리는 공상과 소망이 억눌리고 통제됨에 따라 이 단계 깊은 곳 까지 자리 잡게 된 내적 분노에 대해서도 고민하야 한다. 그 결과로 발생하는 독선적 행동은 이후 계속 유지되는 도덕주의적 감시의 형상으로 남들의 잘못을 너그럽게 받아들이거나 용서하지 못하는 것으로 표출될 수 있으며, 그에 따라 주도성에 대한 유도보다 제한이 더 강력한 원리가 되게 한다. 반대로 도덕적인 인간의 주도성은 자기 통제의 경계선을 무너뜨려서 개인으로 하여금 자신의 국가나 집에서라면 허락하지 않을 행동을 다른 사람에게 혹은 다른 국가에서는 쉽게 저지르기도 한다.

④ 4단계 근면성 대 열등감 (7세~12세)

이 시기에 아동은 학교에 등의 교육기관에서 부여되는 과제들에 성실히 임하고 주의를 기울이는 과정을 통해 근면성을 획득하게 된다. 만약 이 시기에 가정이나 학교에서 자신에게 주어진 일과 역할에 적절한 성취를 얻지 못하면 아동들은 열등감에 빠지게 된다. 아동은 무엇인가를 생산해 내면서 타인에게 인정받는 방법을 터득하게 된다. 이시기의 아동은 이미 보행이동성의 영역과 기관의 모양이나 상태에 완전히 통탈했으며, 가족이라는 작은 조직 안에서는 자신의 실현 가능한 미래가 존재하지 않는다는 사실을 깨닫게 된다. 따라서 새롭게 발견한 과업과 기능, 즉 팔다리를 움직여서 얻는 쾌락이나 놀이로서 기관 양태가 표현되는 단순한 것에서 벗어나 그 이상의 활동에 동참할 준비를 하게 된다. 근면성이 발달하면서 아동은 생산적 상황의 구성원으로 참여하는 존재가 될 수 있으며, 이제 생산적 상황을 끝마치는 것이 소망이나 놀이의 충동을 조금씩 제지하는 목표가 된다. 작업의 원리는 아동에게 끈기와 집중력에 의해 작업을 완성하는 기쁨을 알려주며,

조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

자아의 경계 안에 기능과 도구가 포함되게 된다. 이 단계에서는 무능감과 열등감이 아이들을 위협할 수 있다. 다른 이들과의 관계 속에서 본인의 지위와 역할에 낙심할 때 또는 자신의 능력이나 도구에 실망할 때 아동들은 타인과의 도구적 세계에 일체감을 상실할 수 있다. 이와 같이 자신이 어떠한 활동에 참여할 수 있다는 희망을 잃은 경우 아동들은 상대적으로 덜 도구적이고 더 고립된 가족 내의 경쟁관계로 빠져들 수 있다. 어떠한 목적을 이루기 위한 수단과 방법을 배우는 세계에서 생물학적으로 자신이 가진 것에 좌절한 아동은 스스로를 무능한 존재로 받아들여 폄하시킨다. 바로 이지점이 중요한 이유는 가족보다 큰 규모의 사회가 경제와 기술적 측면에서 아이로 하여금 자신의 의미 있는 역할을 이해하도록 만드는 일이 중요하기 때문이다. 아동들의 성장은 가정이 학교생활을 준비시켜주지 못하고 학교생활이 초기 단계의 가능성들을 지속시켜주지 못할 때 중단되고 만다. 한편으로 이 단계는 사회적으로 가장 중요하고 결정적인 단계이다. 일이란 타인들과 대등하게 혹은 함께 무엇인가를 같이 한다는 의미를 가지고 있으므로 차별적 기회와 분업에 대한 최초의 분별, 곧 한 문화의 기술적 에토스(인간의 습관적 성격)가 이 시기에 발달된다. 앞에서 우리는 개인과 사회를 위협하는 요소들에 대해 지목하였는데, 이시기에 학교를 다니는 아이들은 사회의 초심자로서 학습에 대한 의지와 소망으로 자신의 가치를 분명히 정하고 그럼으로써 정체성에 대한 의식을 얻기 보다는 부모의 배경, 옷차림, 피부색 등의 차이를 의식하게 된다. 여기에는 또 하나의 근본적인 위험이 존재한다. 이것은 마치 신의 명령을 어긴 인간들에게 형벌로 낙원에서 추방시킨 성경이 이야기하듯 인간이 자기 자신과 그 영역을 단지 일에만 제한을 두는 것이다. 자신에게 있어 일을 오직 유일한 책임이나 의무로 생각하고 본인의 가치를 판단하는데 하나의 기준으로 받아들일 때 인간은 기술을 이용하는 위치의 사람들과 기술자체에 순응하는 생각 없는 노예가 될지 모른다.

⑤ 5단계 정체감 대 역할 혼미 (12~18세)

이 단계에서 청소년들은 마침내 '나는 누구인가'에 대한 자아 정체성의 해답을 얻고자 노력하게 된다. 이 과정에서 부정적인 자기 평가와 긍정적인 자기평가 사이에서 고민하고 이를 이겨내며 극복해 가는 과정을 배우게 된다. 이러한 위기

조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

상황에서 스스로의 가능성을 모색하여 찾아냄으로서 일부분의 것을 체념하거나 포기하기도 한다. 이러한 절차를 통해서 스스로의 능력과 한계를 인정하고 받아들이며 자아정체감을 확고히 한다. 또는 자신에 대해 좌절하여 안정된 정체감을 확립하지 못하는 정체성의 혼란을 느끼게 된다. 유년기에 경험한 동일시의 총합보다 자아정체성의 형태로 진행되는 통합이 그 이상으로 매우 크게 작용한다. 그것은 리비도의 세력이 강했다 약해졌다 하거나, 선천적인 재능으로부터 발달된 성향 그리고 사회적으로 주어진 역할에 대한 동일시를 모두 통합할 수 있는 자아의 능력이 경험을 통해 축적되는 것이다. 따라서 개인의 자아 정체감의 형성이 과거의 연속성과 동일성이 다른 사람들이 바라보는 자신의 연속성과 동일성과 다르지 않고 잘 맞는다는 확신이 축적되는 과정에서 생겨난다고 할 수 있다. 이 단계에서 위협하는 요소는 바로 혼란이다. 역할 혼란이 성정체성에 대한 유년기의 강력한 의심에 근간을 두고 있는 상황에서는 정신병적 행동과 비행이 흔하지 않게 일어난다. 당연히 이러한 사례들은 적절한 진단과 치료가 이루어진다면 다른 연령대로 진행되어서 심각한 의미를 가지는 문제가 되지 않을 수 있다. 그러나 이 시기에 진정으로 청소년들을 괴롭히는 것은 확고한 정체성을 가질 수 없다는 것이 대부분의 경우이다. 때문에 스스로를 버텨내기 위해 그들은 잠시 한동안 군중의 영웅들과 무리에게 정체성을 모두 잃을 정도로 과하게 자신을 동일시한다. 또한 이시기에 사랑은 성적인 문제가 본질적으로 작용하지 않는다. 청소년기에 느끼는 사랑은 대부분 스스로의 혼란스러운 자아상을 다른 누군가에게 반영하여 나타냄으로서, 그리고 그 사람에게 보이는 자신의 자아상을 보다 확실하게 바라봄으로써 자신의 자아를 확고히 규정하고자하는 노력이다. 청소년들은 또한 강하게 배타적인 모습을 보이기도 한다. 그들은 문화적배경이나 인종, 재능과 취미활동, 그리고 다른 집단의 구성원과 본인 집단의 구성원의 차이를 나누기 위해 옷차림이나 행동 등 아주 사소한 것까지 자신과 다르다고 생각하는 것을 잔인하게 밀어낸다. 어른들은 청소년들의 이러한 편협함을 묵인하거나 동참하지 않으며 정체성의 혼란에 대항하려는 방어수단으로 이해해주는 것이 굉장히 중요하다. 청소년들은 그들끼리 무리를 지음으로써, 또한 그들 자신과 그들의 영웅 그리고 그들의 적을 일정한 형식으로 고정시킴으로서 서로를 지지하고 돕고 있는 것이기 때문이다.

조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

⑥ 6단계 친밀감 대 고립감 (19~24세)

이 단계부터 성인기가 시작된다. 초기 성인기에는 사회생활에서 우정을 나눌 수 있는 사람들 또는 결혼상대로서 애정을 나눌 수 있는 사람과 서로 친근하여 가깝게 관계를 가지는 것이 중요하다. 이 시기에 적절한 친밀성을 획득하지 못한 사람들은 과도하게 자기 의식적이며 자신의 사회적 적응과 행동에 대해서 불안해하고 걱정을 느끼기 때문에 오히려 완만한 사회적 상호작용을 구성하지 못하고 고립감에 빠지게 된다. 성인기 초기의 젊은이들은 자신의 정체성을 찾고 그것을 유지하려하며 자신이 찾은 정체성을 다른 사람의 정체성에 합쳐서 녹아들도록 하고자하는 열망과 의욕을 가지게 된다. 이로서 친밀감을 소유할 준비가 된 것이다. 친밀감은 일정한 집단에 딸려 그 구성원이 됨으로서 협력관계를 매우 튼실하게 하고 상당한 희생과 포기가 따를지라도 이러한 관계를 오래 버티게 하는 윤리적 힘을 향상시키기 위해 개인이 희생할 수 있는 능력을 필요로 한다. 거리두기는 친밀감과 상반되는 개념이다. 이것은 스스로 선택한 고립을 뜻하며, 만일의 경우 자신의 친밀한 관계를 침해하는 '세력권'을 가진 사람들이나 본질에 위협요소가 되는 기질을 가진 힘을 물리치려는 입장을 가리킨다. 여기서 생겨나는 편견들은 이전 단계의 맹목적인 거부에서 발단된 부수적 현상으로서 정체성을 찾기 위해 친숙한 것과 낯선 것을 냉혹하게 구분하며 투쟁한 것과 비슷하다. 이 단계에서의 위협요소는 친밀하거나 적대적인 또는 경쟁적인 대상이 되는 사람들이 항상 정해져 있거나 그런 관계의 경험을 공유한다는 것이다. 하지만 성인의 책임이라는 범위가 구체적으로 나타남에 따라, 그리고 성적 용인과 경쟁관계가 분리됨에 따라 마침내 이 단계의 젊은이들은 윤리의식의 영향을 받아 성인의 상징을 얻게 된다. 이 단계의 또 다른 위험성은 친밀한 관계로 이어지는 접촉을 꺼리고 피하는 것, 즉 고립을 의미한다. 이것은 정신 병리학적 측면에서 보았을 때 심각한 "성격적 문제"로 나타날 수 있다. 반면에 두 사람만의 고립으로 관련되어 맞물리는 관계도 존재하는데, 이런 관계는 다음단계로 발달하는 데 필요한 생산력을 받아들일 수 없게 한다.

⑦ 7단계 생산성 대 침체성 (25~54세)

중기 성인기는 생산성을 획득하기 위해 자녀를 낳아 기르고 다음 세대에게 자

조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

신의 전문적 능력과 기술을 전수하는데 노력을 기울이며 그렇지 않을 경우 침체감을 느끼게 된다. 특히 중기 성인기의 성격발달에 가장 중요한 부분은 자신의 부모역할에 대해 느끼는 만족도에 따라 매우 상이하게 변화한다는 것이다. 이 기간에 인간을 학습하는 동물일 뿐만 아니라 가르치는 존재로 만든 진화적 발달이 포함되어 있다. 오늘날 어른들에게 지나친 의존성을 강조하는 경향은 정작 어린 세대에게 기성세대에 대한 의존관계를 느끼지 못하게 만든다. 누군가에게 필요한 존재가 되면서 인간은 성숙해지며, 성숙은 낳아지고 내가 보살핌을 주는 존재로부터 지지해주는 것은 물론이고 그들의 이정표로서 역할도 필요하다. 그런 의미에서 다음세대를 세우고 이끄는 일에 대한 관심이 생산력의 본질이라고 할 수 있다. 물론, 그러한 욕구를 다른 방향으로의 천부적재능이나 개인적인 불운으로 인해 자녀에게 적용하지 못한 사람들도 있다. 사실 생산성과 창조성 같은 유의어를 아우르는 개념이 생산력이지만 앞의 거론한 개념들이 생산력을 대신할 수 있는 것은 아니다. 사실 정신분석에서 자기 자신을 버리는 능력이 두 사람의 정신과 육체가 만나는 가운데 외부로 자아에 대한 관심을 확대시키고 앞으로 태어날 존재에게 리비도를 돌리는 과정이라는 사실을 이해하기까지 상당한 시간이 걸렸다. 심리성적으로도 심리사회적으로도 '생산력'은 매우 중요한 발달과제이다. 이러한 풍족함에 전반적인 결핍이 생기게 되면 거짓된 친밀에 대해 강박적 퇴보가 발생하고 이 과정에서 개인적 황폐화와 침체가 일어난다. 이런 경우 인간은 자기 자신을 탐닉하기 시작하며 마치 스스로가 외동아이인 것처럼 행동한다. 그리고 경우에 따라 심리적 또는 초기 상태의 육체적 병약함은 자기중심성의 밑바탕이 된다. 사실 이 단계가 지체됨으로 인해 고통 받는 젊은 부모들이 있는 것으로 보인다. 주로 유년기 초기에 많은 어려움의 영향을 받으며 성인이 된 사람들의 과도한 자기애와 사람에 대한 믿음의 결여에서 그 원인을 찾을 수 있다.

⑧ 8단계 통합성 대 절망감 (54세 이상)

마지막 단계인 노년기는 죽음을 앞두고 자신의 인생을 점검하고 통합해야 하는 시기이다. 과거의 잘못이나 허물, 절망, 실패 등을 수용하고 이를 인정함으로써 자아의 통합을 이룰 수도 있으며, 아닌 경우 절망할 수도 있다. 우리나라 노인들의 경우, 노년기의 자아존중감에 중요한 영향을 미치는 것이 자녀와의 애정적 결

조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

속이다. 부모로서 혹은 물리적 관념적 결과물의 생산자로서의 경험이 있으며 어떤 식으로든 사람과 사물을 돌봐왔고, 그 과정에서 얻는 실패와 성공에 자신을 적응시켜온 사람에게서만 앞의 7단계의 성공적 결과를 얻을 수 있다. 자아의 완결성을 지닌 사람들은 다양한 생활양식에서 인간의 노력에 의미를 부여하는 상대성을 알고 있더라도 모든 경제적, 물리적, 위험성에 맞서 자신만의 삶이 가진 존엄성을 보호할 준비가 되어있다. 그 이유는 곧 자신이 참여한 삶의 완결성이 인간의 완결성과 다르지 않다는 것을 알고, 한 개인의 삶은 하나밖에 없으며 역사의 한 조각으로서 맞물려 있다는 것을 알고 있기 때문이다. 따라서 특정한 문명이나 문화에 의해 발달된 완결성의 형식은 정신적 유산이자 곡 자신의 도덕적 기원을 보여주는 표식이 된다. 또한 죽음은 그 최종적인 견고함 앞에서 힘을 잃고 만다. 모여서 쌓아온 자아 통합의 상실과 결여는 죽음에 대한 두려움으로 연결된다. 그런 경우 인생의 단 한 번뿐인 이 시기는 삶의 마지막 단계로 받아들여지지 않는다. 다른 삶을 시작하여 완성으로 가는 것을 시도하기에는 시간이 너무 부족하다 느끼며 이것은 절망으로 드러난다.[23)]

위의 조사한 내용을 정리해보면 다음과 같다.

① 한 인간의 심리발달은 사회적 영향을 받으며 평생에 거쳐 이루어진다.
② 건전한 자아성장은 각 단계마다 겪게 되는 심리사회적 고비를 적절히 처리할 때 가장 완벽하게 형성된다.
③ 자아 속에 수치·의심·불신과 같은 부정적 요소가 통합되면 자아발달에 손상을 입히게 된다.

연구자는 조사를 통해 인간의 심리 발달과 자아 형성에 있어서 개인과 사회와의 상호관계의 중요성을 알게 되었으며, 심리사회적으로 받은 부정적 결핍을 적당한 시기에 적절한 방법으로 해소시켜야 할 필요성을 느꼈다. 따라서 사회의 관계 속에서 개인이 감당하고 있는 결핍의 상황을 작품으로 표현하여 부정적 요소를 해소시키고자 한다.

---

23) 에릭 에릭슨, 송제훈 옮김, 유년기와 사회, 연암서가, 2014

조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

3. 작품 사례 분석

김태임(2013)은 사회의 여러 문제점들과 결핍을 외부가 아닌 개인의 내부에서 찾고자 하였다. 그렇기 위해서는 인간의 심리적 공간이 표현된 작품을 들여다보는 것이 중요하다고 말하였으며, 이런 과정을 통해 주변과 소통하며 정서적 결핍을 표현하고 치유하고자 하였다. 따라서 연구자는 예술 작품 속에 표현된 사회적 결핍을 찾고 분석하여 본인의 작품제작에 있어서 도움을 얻고자 하였다. 분류는 회화, 설치, 도자작품으로 나누어 분석하였다. 회화는 평면상에 표현된 조형예술을 말하며, 설치는 어떤 소재를 공간을 이용하여 배치한 예술작품을 의미한다. 도자는 설치와 조형 오브제를 포함하여 주재료가 도자로 이루어진 작품을 뜻한다. 회화 작품으로는 앤디워홀의 캠벨 수프 캔, 설치작품은 정승의 스펙터클리스 콤플렉스와 전광엽의 집합03-BJ001, 도자작품은 우관호의 다실-인간이라는 것과 김현숙의 색출2를 선정하여 분석하였다. 작품을 선정한 이유는 다음과 같다.

1. 앤디워홀 <캠벨 수프 캔> 1962

앤디워홀은 미국의 팝아트를 대표하는 작가이다. 회화 뿐만 아니라 사진, 출판, 광고, 영화 등 다양한 분야에서 활발하게 작품 활동을 하였다. 특히, 미국의 물질 만능주의와 관련된 작품으로 화제가 되었다. 캠벨 수프 이미지를 사용한 작품을 처음 만들었고 이후 1962년에는 실크스크린 기법을 작품 제작에 활용하기 시작했다. 같은 해 〈마릴린 먼로 두 폭〉, 〈100개의 수프캔〉, 〈100개의 코카콜라 병〉, 〈1달러 지폐 200장〉 등 실크 스크린으로 제작한 작품을 선보이며 유명세를 얻었다. 워홀은 대량 생산된 이미지를 그리는 것을 넘어서 작품 자체를 대량으로 생산했다. 코카콜라, 캠벨 수프와 같은 기성품 외에도 마릴린 먼로, 엘비스 프레슬리, 엘리자베스 테일러 등 할리우드 스타들의 이미지를 반복적으로 제작하면서 대량 생산, 대량 소비로 대표되는 미국 자본주의를 보여 주었다.[24] 이처럼 연구자 또한 대량생산된 제품과 반복적 이미지를 통해 사회적 결핍을 표현하고자 앤디워홀의 <캠벨 수프 캔>을 선정하였다.

2.정승 <스펙터클리스 콤플렉스>2013

정승은 한국의 현대설치미술작가이다. 그는 태양열전지로 움직이는 슈퍼마리오 인형 수 천 개를 아레나(원형경기장모양)에 빽빽이 두고 천장에는 강한 형광등을

24) 이규현, 세상에서 가장 비싼 그림100, 알프레드, 2015

조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

설치하여 인형들이 움직이게 하였다. 빈틈없이 놓여있는 인형은 진동하며 서로 부딪히면서 결국 바닥으로 떨어지게 된다. 이는 대량소비와 생산의 사회에서 획일화된 인간들, 똑같은 모습으로 같은 시간을 살아가는 그러다 어느 순간 추락하는 군중들의 모습을 표현하였다. 정승은 몇 개만 놓여있으면 그저 장난감이지만 수백, 수 천 개가 모여 있으면 자연스럽게 관중, 군중으로 해석되면서 의인화 된다고 하였다.[25] 이처럼 연구자는 오브제의 반복을 통해 사회 속 우리의 모습을 표현하고자 하여 정승 <스펙터클리스 콤플렉스>를 선정하였다.

3. 전광영<집합03-BJ001> 2012

전광영은 한지 오브제로 작업하는 한국의 작가이다. 그는 어린 시절 큰아버지가 운영하던 한약방을 드나들면서 한약재를 싼 종이봉지가 천장에 매달려 있는 것을 자주 보았고 거기서 장엄한 아름다움을 느꼈다고 한다. 이후 그는 스티로폼을 한지로 싸고 그 위에 종이노끈으로 묶어 만든 삼각형의 조각 수 천 개로 이루어진 <집합>시리즈를 제작한다. 그는 동양적인 소재와 서양의 미니멀리즘이 결합한 작품이라는 표면적 이유 뿐 만 아니라 개인의 경험을 보편적인 문화적 가치로 승화했다는 평가를 받고 있다. 전광영은 “나에게 있어 한지에 싸인 하나의 삼각형 조각은 정보의 기본 단위이자 작품 속에서만 생존하는 생명의 기본 단위이며 각자 독립적인 대표성을 가진 사회 역사적 사실들이다.” 라고 하였다.[26] 이처럼 한지의 조각들은 마치 우리 사회를 구성하고 있는 하나의 사람처럼 느껴진다. 또 이러한 사람들이 군집되어 또 다른 현상들을 만들어 내는 우리의 사회의 모습을 대변하고 있다. 연구자는 사회에 속해있는 우리의 모습과 집단이 만들어낸 사회의 현상을 작품으로 표현하고자 전광영의 <집합03-BJ001>를 선정하였다.

4. 우관호 <우관호의 다실-인간이라는 것> 2012

우관호는 한국의 도예작가이다. 그는 여러 차례 어린아이의 머리 형상을 이용하여 작품을 표현해 왔다. 이는 기존의 사물을 슬립캐스팅으로 성형하여 복제한 것이다. 그러나 제작과정 중 부드러운 상태에 힘을 가한 변형과 색을 통해 기존의 규격화, 모조품, 양산품과는 다른 각각의 개별성이 형태에 불어 넣어졌다. 결국 그의 설치작품은 인종과 민족, 국가, 가족, 단체, 신앙, 국가 등이 각각의 집단 내에서 개인의 생활과 서로 같은 삶을 살고 있는 사회와의 관계성을 묻는 메시지라고 할 수 있다.[27] 이처럼 연구자는 특정한 오브제의 변형을 통해 사회의

25) 정승 인터뷰 TOPCLASS [문화] 2014년 02월호
26) 정승은, 미술세계 7월호 리뷰 전광영 회고전

조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

모습을 나타내고자 우관호의 <우관호의 다실-인간이라는 것>를 선정하였다.

5. 김현숙 <색출2> 2016

김현숙은 한국의 도예작가이다. 그는 초기에 흙의 물성을 탐구하는 작업을 선보였으며 점차 개인이 지닌 욕망과 금기, 실존과 실체에 관심을 두고 스스로의 이야기를 작품에 표현했다. 형태 또한 채소나 꽃과 같은 자연물의 형상과 유사한 물체에 촉수와 같은 가늘고 긴 형태를 결합시켜 여러 개체들을 이어붙이고 패턴을 만들어 작품을 완성하였다. 김현숙은 꽃의 이미지는 누구에게나 '되고자하는', '처럼 살고 싶은' 삶의 표상이다. 그러나 우리가 보는 꽃은 모사, 복제품이며 꽃은 단순히 아름다움의 완성, 절정과 같은 긍정적인 모습만 가지고 있지 않다고 하였다. 그는 꽃을 죽이는 것은 아름다운 가면 뒤에 숨어있는 자아의 존재를 발견하려는 행위라고 말하였다.[28] 이처럼 연구자는 사회로부터 정해진 통상적 관념에 대한 물음을 던지고자 김현숙의 <색출2>을 선정하였다.

27) 이시자키 야스유키, 일본 야마구치현립 하기미술관 우라카미 기념관 학예과장의 글
28) 김현숙의 작가노트 http://www.claypark.net

조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

다음은 선정한 작품사례에 대한 분석내용을 정리한 표이다.

분류	작품사례		
	작품명	이미지	분석내용
회화	회화 앤디워홀 <캠벨 수프 캔> 1962		<캠벨 수프 캔>은 앤디워홀의 팝 아트를 가장 잘 나타내는 작품으로 평가 받고 있다. 32개의 그림은 벽에 걸려있는 동시에 상점의 식료품처럼 선반 위에 올려져 있다. 캠벨 수프는 워홀이 살았던 시기 미국에서 대량 생산 상품의 전형으로 이는 산업사회의 대량생산과 소비문화를 풍자한 것으로 해석되었다. 그는 일상의 사물을 순수예술의 영역으로 옮겨 새로운 가치를 부여한 것이다. 연구자는 <캠벨 수프 캔>의 작품처럼 일상의 사물을 가져와 반복적으로 보여줌으로써 대량생산되는 제품처럼 비슷한 삶을 양산시키는 사회에 모습을 표현하고자 한다.
설치	정승 <스펙터클리스 콤플렉스> 2013		<스펙터클리스 콤플렉스>는 태양열 전지로 움직이는 슈퍼마리오 캐릭터 인형을 수백, 수천 개를 놓아 자연스럽게 군중이라 의인화 시켰고, 전시장의 강한 빛에 의해 움직이다 툭 바닥으로 하나 둘 떨어지게 된다. 이는 대량생산· 소비사회에서 획일화된 인간들, 똑같은 시간을 살아가다 어느 순간 추락하고 마는 군중의 모습을 표현하고 있다. 연구자는 <스펙터클리스 콤플렉스>작품처럼 일상 사물의 반복과 일부 몰락의 상황 표현을 시도함으로써 획일화된 인간의 삶에서 각자의 포지션과 결핍을 표현하고자 한다.
	전광영 <집합03-BJ001>		<집합03-BJ001>은 멀리서 보면 하나의 덩어리로 마치 평면 페인팅 같다. 그러나 가가이 보면 전통 한지를 하나하나 싸매고 끈으로 엮어 수천, 수만 개의 작은 조각들이 빼곡히 군집을 이루고 있다. 전광영 작가는 본인 작품의 한지 조각은 작품 속에서만 생존하는 생명의 기본 단위이고 각자 독립적인 대표성을 가징 사회적인 사건, 역사적 사실들이다라고 하였으며, 그 조각들을 공간에 붙이는 행위를 통해 화합, 대립, 충돌을 표현했다고 하였다. '사회'라는 굴레속의 '인간'을 표현한 것이다. 연구자는 하나의 형태적 모티브를 무수히 진열하거나 집합시킴으로 인해 사회 속 인간의 모습과 갈등을 표현할 수 있다고 생각하였으며 군집의 상황을 작품으로 표현하고자 하였다.

조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

도자	우관호 <우관호의 다실-인간이라는 것> 2012		<우관호의 다실-인간이라는 것>은 다다미 네 장반의 공간에 약 5 천여 개의 도자인형들이 천장에서부터 매달려 채워져 있다. 우관호는 그동안 인간의 삶, 다양한 사회현상과 인간심리를 주제로 작품을 전개하였다. 이번 작품 또한 차를 마시는 공간에 형형색색의 머리를 설치하여 우리 사회를 보여주고 있다. 같은 석고틀에서 만들어 졌지만 각기 다른 인간들(잘나거나 못난, 가지거나 못 가진, 착하거나 나쁜 인간)이 모여 사는 세상을 표현하였다. 연구자는 복제의 이미지 가운데 나타나는 약간의 다름을 사회 속에서 살아가는 인간 개개인의 개성을 표현하는데 적합하다고 생각하고 이를 색이나 질감을 통해 작품으로 표현하고자 하였다.
	김현숙 <색출2> 2016		<색출2>는 꽃과 같은 자연물의 형상과 유사한 물체에 더듬이나 촉수처럼 가늘고 긴 형태를 결합시키고 배경에는 세밀한 패턴이나 장식을 더해 완성되었다. 김현숙은 “꽃의 상징적 의미는 누구나 되고자하는 또는 그렇게 살고 싶은 삶의 표상이다. 그러나 실상 아름다운 가면의 뒤에 숨어있는 부정적 이면이 있는 것이다. 그것은 자아 존재를 발견하고자 하는 행위이다.”라고 말하였다. 이처럼 <색출2>는 사회가 정해놓은 어떠한 공통적 목표를 향해 우리는 부단히 노력하나 결국 본인 스스로의 자아를 잃고 결핍되어 가고 있다는 것을 표현하였다. 연구자 또한 꽃과 같이 우리 주변에서 쉽게 찾을 수 있는 하나의 상징적 물체를 선정하여 그것을 통해 본인이 말하고자 하는 것을 이해하기 쉽게 전달할 수 있다는 것을 알고 표현하고자 하였다.

<표 3> 사회적 결핍 선행 작품 사례 분석표

위 표의 분석 내용을 종합한 결과 대량생산과 소비사회에서 사회적 결핍을 표현하기 위해서는 대량생산된 제품, 일상의 사물의 형태를 가져와 하나의 상징을 만들어야 한다고 판단하였다. 그 하나의 상징을 무수히 반복하고 집합시킴으로서 자연스럽게 사회 속 인간의 결핍을 표현할 수 있으며, 반복과 복제의 이미지 가운데 다른 색과 질감을 통해 개개인의 다양성과 개성을 표현할 수 있었다.

조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

제 3절 결핍의 치유(Aura)

1. 아우라의 개념 및 의미

아우라(aura)는 '숨'을 의미하는 그리스어로 <아우라(αὐρα/aura)>에서 유래했으며, 한자 표기로는 오랍(奧拉)이 된다. 소설과 문학에서는 오라, 오오라 등으로 표현되어지기도 한다. 아우라의 개념과 의미는 각 분야와 개인차에 따라 매우 다양하게 쓰이는데 국어사전에서는 어떠한 대상이 가진 다른 것과 구별이 되는 독특한 분위기를 뜻하며, 종교적으로는 후광이나 광채 등의 의미로 예배 대상물의 장엄함을 나타내는 용어로 쓰인다. 인체와 관련되어 언급할 때는 신체에서 나타나는 은은한 향기나 보이지 않는 기 혹은 사람이나 물건을 둘러싸고 있는 고유의 분위기를 뜻한다. 또한 독일의 철학가 발터벤야민(Walter Benjamin)이 아우라를 예술이론으로 설명하면서 원작이 가지는 흉내 낼 수 없는 고고한 분위기라 뜻하기도 하였다.[29] 테드 안드류즈는, 인간의 아우라라고 하는 것은 신체를 푹 감싸 입체적인 형태로 에워싸는 에너지 필드로서 건강한 사람의 경우, 몸의 주위를 계란형, 혹은 타원형으로 감싸고 있으며 평균적으로 인체 주위 2.5~3m에 걸쳐서 감지된다고 주장했다. 제인 스트라자즈는, 아우라라는 것은 한 사람을 에워싸는 "기분의 장소"라고 해석하며 인간의 건강상태, 감정, 에너지 레벨 등에 대해 알려 준다고 하였다. 윌리엄 앳킨슨은, 아우라를 "생각체"라 지칭하며 실재하는 힘이라고 설명하였다. 또, 종교화 등에 그려지는 후광을 아우라로 간주하는 일이 있다. 유태의 신비학 카발라에선, 성기광(星気光)이라는 단어를 사용해 아우라를 표현하고 있으며 크리스트교의 종교 미술에는, 빛의 아우라에 싸인(예수 등의) 인물들이 그려져 있다. 존 화이트의 집필한 <Future Science>에 따르면, 아우라의 개념은 적어도 97개의 문화권에서 찾아볼 수 있을 만큼 다양하다.[30]

이처럼 아우라는 여러 분야에서 매우 다양한 의미로 쓰이고 있다. 그러나 본 논문의 연구자는 아우라의 의미를 나만이 가지는 남들과 다른 독특한 분위기, 성향, 아름다움으로 특정하고 이러한 의미를 작품 속에 담고자 하였다.

---

29) 네이버 지식백과, 아우라, https://terms.naver.com, 2019
30) 위키백과, 아우라, ko.wikipedia.org, 2019

조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

2. 예술창작활동을 통한 치유

인간 역사의 시작과 더불어 창작활동을 통한 집단이나 개인의 평안을 기원하는 활동이 행해져 왔고, 치유를 도모하기 위한 가장 오래된 형태로의 미술은 구석기의 동굴벽화, 고대 샤머니즘 의례에 쓰인 무속화, 부적 등의 형태로 정신적, 종교적 상징화를 통해 치유의 의미를 갖는다. 이런 측면에서 볼 때 예술은 단지 어떤 것을 모방하려는 의미에서 뿐만 아니라, 욕구와 욕망의 행위를 다른 형태로 나타냄으로써 인간이 느낀 강한 정서들을 발산하는 한가지의 방법이 될 수 있다.[31] 화가이자 미술교사였던 크레이머(Kramer)는 미술창작활동 과정을 통해 인간이 어떻게 자신의 갈등을 배출하고 파괴적 에너지를 전환시키는가에 주목하였다. 이러한 크레이머의 접근은 예술 창작과정이 그자체로 치료적인 효과를 지닌다는 것을 보여준다.[32]

미술을 치유적인 국면에서 추구하는 대부분의 이론들은 심리학을 근거로 두고 있다. 정신분석적 치료는 예술매체나 그림을 통해서 표현된 조형성에서 꿈의 해석, 전이와 감정이입, 자유연상 등 무의식에 뿌리를 둔 내용을 분석하는 것이 효율적이다. 융(Jung)은 무의식으로부터 피어난 마음 상태의 중요성을 강조한다. 융의 관점에서 볼 때 마음의 상태는 과거와 현재, 미래가 연결되어 무의식을 시각적으로 형상화하는 강력한 영상적 힘을 지니고 있다고 할 수 있다. 인간의 의식 아래의 잠재하는 무의식은 우울, 무기력, 죽음으로 이르는 어두운 면을 가지고 있는 반면에, 다른 한편으로는 생명력으로 가득 차 눈부신 창조력과 발전을 발현시키는 두 가지 국면을 가지고 있다. 이 같은 무의식의 정신세계는 흔히 심상을 통해 드러나게 되며, 이는 언어적 표현보다도 앞선 것이다. 마음 상태의 형상인 예술작품은 의식과 무의식, 자아의 외면과 내면이라는 커뮤니케이션 한 가운데 자리하면서, 내면의 결핍의 해결과 변천과정을 온전히 담아내고 있다. 마음의 상태를 조형적으로 형상화하는데 두 가지 요소가 크게 요구된다. 첫 번째는 마음을 시각화 할 때 자신의 내적 경험과 외적으로 표현된 것의 불일치나 보다 축소되어 표현될 수가 있다는 점을 인지해야한다. 두 번째는 마음의 상태를 조형적으로 형상화 할 때 의도를 벗어나 의지와 기대에 부적합하게 표현될 수 있음을

31) 김애희, 창작을 통한 자기치유에 관한 연구, 중앙대, 석사학위논문, 2003
32) 주애리, 미술치료는 마술치료, 학지사, 2000, P23.

조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

주의해야 한다. 그러나 이러한 경우에도 외적으로 표현된 심상은 그 자체가 그것을 제작한 사람에 속해 그의 일부를 이야기 해주는 것이다. 이러한 마음의 표현과 그것을 표현한 작가 사이의 소통은 바로 이 같은 다름에서 시작되고, 이런 심상에 관심을 기울이면서 서로 간에 문제의 해결점을 찾게 되는 것이다.

예술 창작 활동의 치유로서 목적은 예술이라는 도구를 이용해 예술 활동 내부에 감춰진 자원과 근원을 찾아, 예술을 매체로 하여 인간의 성장과 이해를 추구하는데 있다. 예술은 실제 존재하는 공간에서 인간의 감정과 정신을 형상으로 가시화하는 것이다. 예술작품은 그것을 표현한 사람의 기억의 흔적으로 현실적인 것과 비현실적인 것의 그 중간에 서있다. 미술언어는 색과 조형요소 등의 시각적 매체들과 상징을 이용해 언어적으로 설명할 수 없는 무엇인가를 상징적으로 더욱 풍부하게 표현하고 전달할 수 있다는 미술치료의 장점과 특징을 공유한다. 따라서 정신적인 것, 비 물리적인 것이 현실화, 형상화함으로 치유를 위한 구체적인 역할을 할 수 있다는 것이다. 다른 심리치료와는 달리 예술치료는 창작을 통한 치료이므로 독창성과 같이 개인의 내면을 끌어 올리는 방법론이 무엇보다도 중요하게 작용한다. 인간과 미술의 과제를 이해함으로서 '예술'을 이용한 심리치료가 가능하다. 여기서 독창성은 무엇보다 중요한 요소로 작용하게 되는데, 예술적 표현에만 그치는 미술치료가 아니라 치료하는 방식 자체도 예술적이고 독창적이어야 한다. 이는 개인이 가지고 있는 본래의 성향에 대한 차이점을 인지하고 적절하게 처리할 수 있어야 한다는 의미이다. 순수미술과 예술작업으로 승화된 작가들의 내면적 작업에서 이러한 독창적인 다양한 방법론을 이끌어 낼 수 있을 것이다. 예술 창작 활동은 우리에게 치유를 넌지시 알려준다. 하지만 미술치료에서 미술작업이 의미하는 것은 지적탐구의 임상자료와 기록도 아니고 단순한 낭만적 그림도 아닌 둘 사이의 잠재적 통찰의 결과이다. 미술치료에서 작가와 작품은 밀접하게 연결되어있다. 이런 작품들은 완성된 상태라기보다는 작품 속으로 자아를 끌어당기고 흡수하는 과정을 통해 얻는 새로운 세계로의 전환, 해결, 통합이라고 할 수 있다. 예술을 통해 자아의 확장된 모습을 제시할 수 있다. 이는 미술치료가 작품자체의 물리적 결과물이거나 단순한 기술 위주의 미술표현이 아닌 작가의 환경, 감정, 성격 등이 상호작용하는 과정이며 이를 통해 개인의 성장과 교육을 도모하는 것이다. 이때 예술작품은 의미와 메시지, 감정을 전달하는 것을 넘어

조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

상상력 또한 촉진시킨다. 창작활동을 하는 과정 자체가 그 사람을 창의적이게 만드는 것이다. 이는 작가가 자신의 감정과 메시지를 전달하기 위해 새로운 형태와 방법을 찾아가는 과정 중에 창의성이 발달되는 것이다. 상상력은 미래를 꿈꾸게 하며 창의성은 문제를 새로운 시각으로 해결하게 도움을 준다. 작가와 예술작품의 독창적이 작업방식은 이러한 과정들을 더욱 다양하고 풍부하게 만든다. 핵심적인 심상의 치유법은 이미 예술창작물 속에 존재한다. 예술은 역사적인 '심상화'로서 마음을 다루는 자전적 또는 미술 담론적 성격을 띄기 때문이다. 예술작품 속 작가들의 작업에 나타난 마음의 상태는 개인의 자아단계인 무의식에서부터 사회집단의 무의식의 원형에 이르기까지, 영혼과 마음의 깊은 곳으로부터 그 창의적인 근원이 솟아나는 것이다. 자아를 찾기 위해 내면으로 떠나는 여행, 그 과정들을 조형적으로 형상화하기, 경험의 외적 물질화, 현실화, 조형화 단계의 작업의 과정들은 순수미술가가 지향해온 길이다. 이러한 길에서 만나게 되는 예술작품에는 다른 언어로는 표현할 수 없는 것을 더욱 효과적으로 표현할 수 있는 힘이 있다. 그렇기 때문에 우리는 작가들이 의도한 것과 표현을 통해 미술치유의 입장을 더욱 깊이 있게 이해할 수 있다. 언제나 과거의 형식이거나 그것을 되풀이하지 않기 위해 끊임없이 탐색과 모색을 위해 노력하는 것이 순수미술의 예술적 표현이다. 그것이 미래의 꿈에서든지, 과거의 기억에서든지, 원시시대의 샤머니즘처럼 동시대의 예술은 새로움을 찾아 끊임없이 창의성을 풀어나가며 내면의 감추어진 신비를 풀어낸다. 이는 현대사회에서 나타나는 일종의 치료적 효과를 가진 의식이라고 볼 수 있다. 이런 여러 가지 측면에서 예술과 종교는 다음과 같은 근원적 정체성을 공유한다. 먼저 종교와 예술은 현실을 비현실화 하고 실재하지 않는 것을 실재화 시키며 영혼과 인생, 외부와 내부, 현실과 비현실 사이에서 우리의 직관과 양자의 간극을 이어주는 가교로서 영향을 미친다. 이와 같은 대체된 형상을 감상하는 것은 일종의 위안이며 예술의 치유로서의 영향력을 보여주는 근거가 된다. 치료(Heeling)와 창조(Creating)는 둘 다 무의식이라는 뿌리를 공유하며 우리에게 마술처럼 다가온다. 예술창작활동은 창조성이 나타나고 사라지는 동안 자신을 치유하기 위한 도구가 된다.[33]

---

33) 한국미술치료학회, <미술치료의 이론과 실제>, 도서출판 동아문화사, 1994pp192. 재인용 김옥경, 치유로서의 미술 : 순수미술의 치유적 속성과 방법론에관한연구, 경산대, 한국기초조형학회논문, 2002

조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

위의 조사한 내용을 정리해보면 다음과 같다.

① 예술 창작 활동을 통한 치유의 역사는 고대 동굴벽화, 무속화, 종교의 상징화에서 찾아볼 수 있으며 그 시기로 볼 때 가장 오래된 형태의 심상의 치유 방법이라고 할 수 있다.
② 예술창작 활동을 통해 인간은 자신의 갈등과 결핍을 배출하며, 그 과정은 그 자체로 치유적 효과를 지닌다.
③ 창작활동은 과정 자체로 그 사람을 창의적이게 만들며 창의성은 문제를 새로운 시각에서 해결할 수 있게 도움을 준다.

연구자는 조사를 통해 과거부터 인간이 예술창작활동으로 치유를 받았다는 오랜 역사적 배경을 알고, 인간의 심상을 예술로 형상화하는 것은 창의성과 치유에 큰 효과를 미친다는 것을 깨닫게 되었다. 따라서 본인은 작품을 통해 내면의 상태를 시각적으로 형상화 시키고 치유 받는 과정을 한 공간속에서 체험할 수 있게 함으로서 본인이 느낀 예술창작활동으로서의 치유의 효과를 보여주고자 하였다.

조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

3. 작품 사례 분석

도윤정(2013)은 예술은 창작활동을 하는 통합적 과정 속에서 자신의 내면을 들여다보며 치유할 수 있는 가장 좋은 방법이며 자신 역시 무의식에 잠재된 고통과 불안(결핍)을 마주하고 작품으로 형상화 하는 과정에서 치유적 접근이 포함된다고 하였다. 따라서 연구자는 예술 작품 속에 표현된 결핍의 치유적 요소를 찾고 분석하여 본인의 작품이 치유로서의 효과를 발휘하는데 있어서 도움을 얻고자 하였다. 분류는 회화, 설치, 조각 작품으로 나누어 분석하였다. 회화는 평면상에 표현된 조형예술을 말하며, 설치는 어떤 소재를 공간을 이용하여 배치한 예술작품을 의미한다. 조각은 도자를 제외한 다양한 재료를 가지고 입체적 형상을 만드는 조형예술을 의미한다. 회화 작품으로는 렘브란트의 1694년 자화상과 1665년 자화상, 바실리 칸딘스키의 원 속의 원, 설치작품은 아니쉬 카푸어의 군집된 구름들, 울라퍼 엘리아슨의 날씨 프로젝트, 조각 작품은 니키 드 생팔의 세 여인-나나 시리즈 선정하여 분석하였다. 작품을 선정한 이유는 다음과 같다.

1. 렘브란트 반 레인 <자화상> 1634, 1665

렘브란트는 네덜란드의 대표적인 화가로 빛과 어둠의 극적인 배합인 키아로스쿠로 기법을 사용하여 수많은 걸작을 그려냈다. 그는 자신의 모습을 포착하기 위해 거울 두 개를 놓고 다양한 표정을 지어보곤 했다. 또한 자화상뿐만 아니라 다양한 극적인 장면에서도 이런 감정들을 표현하여 전달했다. 당시의 비평가들은 렘브란트가 취한 방법을 전혀 쓸데없는 행동이라고 지적했으나, 후대의 사람들은 이것은 스스로 자아에 대한 연구 뿐 아니라 미술에 대한 연구였다고 평가했다.[34] 그는 단순이 자의식을 표현하는 것이 아니라 자화상을 통해 자아의 내면을 표현하려고 했다. 또한 이는 나르시시즘 표출에 해당된다. 이처럼 연구자는 자신의 모습을 관찰하고 연구하여 스스로의 아름다움을 찾을 수 있는 방법을 분석하고자 렘브란트의 <자화상>를 선정하였다.

34) 네이버 지식백과, 렘브란트 반 레인 [REMBRANDT VAN RIJN] (501 위대한 화가, 2009. 8. 20., 스티븐 파딩, 위키미디어 커먼즈)

조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

2. 바실리 칸딘스키 <원 속의 원>

칸딘스키는 러시아의 추상화가이다. 예술이란 예술가의 내적 요소인 정신적 감정이 외적 요소인 형태를 통해 관람하는 이에게 예술가와 유사한 정신적 감정을 불러일으키는 것'이라고 주장한다. 즉 예술은 대상을 목적 없이 창조하는 것이 아니라 인간의 감정을 순화시키며 그 목적을 이해하는데 일조해야 한다는 것이다. 그러나 형태나 색채의 미는 예술에 있어 마땅한 목적이 없기 때문에 하나의 작품을 완성해내기 위해서는 '내적 필연성'의 기본적 규칙에 따라야 한다. 이런 입장에서 칸딘스키는 형태나 색채가 사물의 객관적인 모습을 나타내기보다는 예술가의 감정을 나타내는 표현수단이 된다고 생각하였고, 이로써 추상 회화를 지향하게 되었다. 칸딘스키는 음악에 비유하여 추상회화가 주는 감동을 표현하기도 했다.[35] 이처럼 연구자는 본인이 느꼈던 감정을 표현하고 관람자와 이를 공유하며 치유하고자 바실리 칸딘스키의 <원 속의 원>을 선정하였다.

3. 마크 로스코 <NO.1.>1954

마크 로스코는 러시아 출신 미국의 추상화가이다. 로스코의 회화는 단순하지만 특유의 색채를 통해 인간 내면의 슬픔을 이해하고 표현한다. 때문에 그의 작품을 보는 사람은 타인을 위로할 수 있고 서로간의 화합을 도모한다. 또한 로스코는 형체라는 틀에 색채를 완전히 해방시키기 시작하며 이후에 작품에는 제목을 정하지 않고 번호로만 불렀다. 이것은 모든 것에 의미를 부여하는 인간의 욕망을 부정하고자 한 것이다. 관람자들은 그의 그림에서 큰 에너지를 느끼며 안식을 느낀다. 마크 로스코는 인간이 위선과 허위를 벗고 자신에게 집중할 수 있는 순간은 죽음뿐이라고 강조했다. 따라서 사색과 몰입의 장소를 제공하여 많은 잡념으로부터 멀어지게 만들었다. 그곳을 방문한 관람객은 죽음에 대한 성찰과 진지한 몰입으로 또 다른 에너지와 치유를 경험한다고 말한다.[36]이처럼 연구자 또한 몰입하여 자신을 바라볼 수 있고 성찰하는 공간을 관람자에게 제공하여 자신의 아우라를 찾고 치유를 경험할 수 있게 마크 로스코의 <NO.1.>을 선정하였다.

35) 김영은, 미술사를 움직인100인, 청아출판사, 2013
36) 배일린, 빛과 어둠의 관계 미학을 통한 생명력 표현 연구, 홍익대, 박사학위논문, 2017, p.p.116~122

조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

4. 아니쉬 카푸어 <군집된 구름들> 2016

아니쉬 카푸어는 인도 출신에 영국에서 활동하는 미술가이다. 그는 물질에 대해 끊임없이 연구하던 가운데 스테인리스 스틸을 이용하여 거울 효과를 내는 조각 작업을 지속해오고 있다. 그것은 매끄러운 표면에 주변의 사물과 공간이 반사됨으로 또 다른 오브제의 기능을 갖게 된다. 또한 그 거울은 오목하고 볼록한 형태로 그 형상이 왜곡되고 반전되어 언캐니 밸리(Uncanny valley:불쾌한 골짜기)의 감정을 일으킨다.[37] 그의 작품 <군집된 구름들>을 통해 오목과 볼록한 표면에 일그러져 비치는 자신을 보면서 많은 의미를 느낄 수 있을 것이라고 하였다. 이처럼 연구자는 본인의 결핍으로 인해 스스로의 아름다움을 보지 못하는 상황을 특수 거울을 사용해 경험하게 하고 자신을 바로 바라보았을 때 갖는 치유를 표현하고자 아니쉬 카푸어의 <군집된 구름들>을 선정하였다.

5. 올라퍼 엘리아슨 <날씨 프로젝트> 2003

올라퍼 엘리아슨은 덴마크 출신의 미술가이다. 그는 건축과 공간속에 첨단의 공학, 과학기술을 최대로 활용해 대자연의 형상을 연출한다. 엘리아슨의 공간의 설치는 공감각적 환경을 조성하고 관람자는 그 공간의 적극적인 참여자가 된다. 그 중 <날씨 프로젝트는> 태양과 하늘을 표현한 작품으로 천장의 거울을 통해 우리가 누구인가를 보여준다.[38] 그는 빛을 통해 공간을 채우고 관람객을 참여하게 만들었으며 그 속에서 치유를 느끼게 하였다. 이처럼 연구자 또한 따뜻한 빛을 이용하여 치유의 메시지를 전달하고자 올라퍼 엘리아슨의 <날씨 프로젝트>를 선정하였다.

6. 니키 드 생팔 <미의 세 여인-나나 시리즈> 1997

니키 드 생팔은 프랑스의 조각가이다. 그는 태어나자마자 조부모에 맡겨지고 부모의 학대로 인해 늘 불안한 유년기를 보내고 불행한 결혼 생활로 인해 정신병원에서 미술치료를 받게 된다. 그는 살기 위해 그림을 그리기 시작했다고 한다. 그 중 거대한 가슴과 엉덩이를 드러낸 채로 자유롭게 춤추는 나나는 니키 드 생팔의 해방처였다. 그는 사회적 통념에서 벗어나지 못한 자신을 위해 아바타인

37) 최솔구, 아니쉬 카푸어의 조각의 신체성에 관한연구, 서울대, 석사학위논문, 2013
38) 전영백, 코끼리의 방 현대미술거장들의 공간, 두성북스, 2016

조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

‘나나’를 창조하여 세상에 당당히 나설 수 있게 되었다. 이처럼 연구자 또한 창작 활동을 통한 자신의 자아표현을 통해 상처와 결핍을 치유하고 타인들과 공감하고자 니키 드 생팔의 <미의 세 여인-나나 시리즈>를 선정하였다.

다음은 선정한 작품사례에 대한 분석내용을 정리한 표이다.

분류	작품사례		
	작품명	이미지	분석내용
회화	렘브란트 반 레인 <자화상> 1634, 1665		렘브란트의 <자화상>은 빛과 그림자로 강렬한 이미지를 보여준다. 이는 작가의 겉모습뿐만 아니라 작가 자신이 인식하는 자아, 내면을 표현한다. 렘브란트는 스스로를 관찰하고 고민하는 자화상을 그림으로서 자신을 성찰하고 기록하는 수단으로 활용하였다. 연구자는 자화상을 그리는 것과 같이 자신의 모습을 온전히 바라보고 관찰하는 과정에서 자신만의 아우라를 찾아내고자 하였다.
	바실리 칸딘스키 <원 속의 원> 1923		<원 속의 원>은 거대한 테두리의 원 안에 점,선,면(원)이 병치와 중첩을 통해 하나의 군집을 이루고 있다. 칸딘스키에게 원은 그 자체가 모티브가 되어 하나의 공간을 창조하였다. 이는 세상이라는 커다란 틀 속에 존재하는 마을, 도시, 사람들을 은유적으로 표현한 것이다. 원은 온전하며 하나로 통한다는 뜻으로 예부터 우주, 세상을 의미하였고 원의 형태에 대부분 호감을 가지며 안정감과 따스함을 느낀다. 이러한 빛나는 원의 형태를 통해 우리는 평안함을 느낀다. 연구자는 이처럼 원의 안정적 형태와 따스한 빛을 이용하여 보는 이로 하여금 안정된 마음을 느낄 수 있도록 작품을 구상하였다.
	마크 로스코 <No.1.> 1954		<No.1.>은 긴 직사각형의 캔버스에 위에서부터 빨강, 진분홍, 파랑이 배열되어있다. 로스코는 따뜻하고 붉은 계열의 색을 좋아해 많이 사용하였다. <NO.1>를 비롯해 그의 작품들은 대부분 크기가 크다. 이는 작은 그림에 비해 큰 그림이 더 인간적이고 친밀하다고 생각했기 때문이다. 큰 그림을 그릴 때 그 그림 속으로 작가는 들어가게 되는데 관람객 또한 이와 같다고 주장했다. 또한 그는 사색과 몰입으로 자신에게 집중할 수 있는 장소 로스코채플을 만들었는데 이는 마치 무덤과도 비슷해 세상 모든 잡념과 멀어지게 하고 이 공간에서 관람객은 치유와 에너지를 받는다고 말한다. 연구자는 이처럼 작품으로 사색과 집중할 수 있는 공간을 제공하여 본인은 물론 관람객에게 치유와 본인만의 아우라를 발견할 수 있도록 작품을 구상하였다.

조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

설치	아니쉬 카푸어 <군집된 구름들> 2016		<군집된 구름들>은 오목하거나 볼록한 형태를 지님으로서 그 상이 왜곡되고 반전되는데 이는 자신을 비추었을 때 낯선 감정을 느끼게 한다. 일그러진 자신의 모습에 스스로 온전히 볼 수 있게 되는데 이는 자기인식의 과정과 정체성의 형성에 대한 라캉의 개념을 상징한다고 볼 수 있다. 나아가 오브제를 통해 그것을 바라보는 관람객의 고정된 시각과 선험적 지식을 해체시키고 새로운 지각경험을 선사함으로써 그들 각자의 존재에 의문을 갖게 한다. 연구자는 <군집된 구름들>에서 보인 특수거울을 이용하여 왜곡된 자신의 존재에 의문을 던지고 진짜 나의 모습은 어떤 것인가 질문을 던지고자 하였다.
	올라퍼 엘리아슨 <날씨 프로젝트> 2003		<날씨 프로젝트>는 강렬한 인공태양 조명을 높은 층고의 거대한 홀에 설치하여 몽환적인 공간으로 재탄생시켰다. 수백개의 공업용 노란 전구로 이뤄진 둥근 대형 판이 태양처럼 내리쬐고, 실내는 수증기로 뿌옇게 채워졌다. 천장은 거울로 뒤덮여 관객이 자신의 모습을 볼 수 있도록 고안됐다. 빛과 수증기로 가득 찬 공간에서 사람들은 바닥에 누워 천장에 비친 자신을 바라보거나 하염없이 주변을 걸어 다니면서 자신도 모르는 사이에 깊은 사색에 빠져든다. 빛과 공간은 아무것도 없는 비워져있는 듯한 세계이지만 그 각도와 색채에 따라 형태감을 가지는 무한의 세계이기도 하다. 이 설치 작품은 공감각적 환경을 조성하고 관람자는 그 공간속에 적극적으로 참여하며 빛이라는 희망적, 치유의 메시지를 얻을 수 있다. 연구자는 <날씨 프로젝트>와 같이 관람객들이 사색할 수 있는 따뜻한 빛의 공간을 제공하여 나 자신을 다시 바라보며 치유와 함께 자신의 아우라를 찾고 느끼기를 바라며 작품을 제작하였다.
조각	니키 드 생팔 <미의 세 여인-나나 시리즈> 1997		<미의 세 여인>는 크고 볼륨감 있는 몸매에 밝고 화려하게 채색된 여인들이 우스꽝스러운 포즈를 취하고 있다. 여성의 성적 부분을 과장함으로서 자신의 아픔을 승화시켰으며, 상처를 잊고 감추는 것이 아닌 드러냄으로서 오히려 해방된 것이다. 니키 드 생팔은 어린 시절과 결혼생활에서 겪은 고통과 상처를 극복하기 위해 미술치료를 시작하였고 여성으로 살아가면서 느꼈던 정신적 억압과 마음의 상처를 치유한 예술의 힘을 대중과 나누고 싶어 그것을 계기로 본격적인 작가의 길을 걷게 된다. 이후 화려한 색채와 활력이 넘치는 이미지로 사람들의 시선을 사로잡는 '나나'연작 작업에 주력했고 본인의 상처를 예술 활동으로 표출하며 대중들은 물론 본인 스스로도 치유와 기쁨을 느끼고 있다. 연구자는 니키 드 생팔의 사례와 같이 예술작품으로 본인의 결핍을 표현하고 그대로 받아들임으로서 타인들과 공감하며 소통하고자 하였다.

<표 4> 결핍의 치유 선행 작품 사례분석표

조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

위 표의 분석 내용을 종합한 결과 결핍된 자아와 그 치유과정을 표현하기 위해서는 먼저 자신을 스스로 관찰하고 바라보는 과정이 필요하며 그것에 집중할 수있는 사색의 공간을 제작해야겠다고 판단하였다. 원이라는 둥글고 안정적인 형태와 따뜻한 주황의 빛이라는 희망과 치유적 장치를 나를 바라보고 관찰할 수 있는 거울에 부착하고 특수 거울의 왜곡으로 표현한 결핍, 타인의 관점과 시선을 뜻하는 조명을 같이 배치하였다. 이로서 스스로 혹은 타인으로 인해 결핍을 느끼더라도 자신에게 집중하고 있는 그대로 인정하였을 때 보이는 자신만의 아우라를 찾을 수 있도록 공간을 구성하였다.

조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

제 3장

작품 제작 및 분석

제 1절 내적결핍-Ego

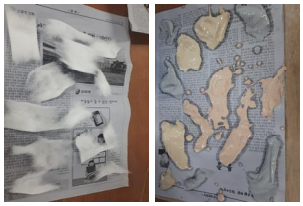
제 2절 사회적 결핍-Position

제 3절 결핍의 치유-Aura

조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

제 3장 작품 제작 및 분석

본 논문의 작품을 제작하기 시작할 때 결핍의 표현에 대해서 어떤 방식으로 표현해야 할 것인가가 가장 큰 고민이었다. 선행 작품 분석의 결과 먼저 연구자의 자아를 하나의 형상으로 표현하고, 그 동일한 기본 형태를 유지하며 변형하고자 하였다. 그 기본 형태는 토련기에서 막 토련되어 나온 흙의 덩어리에서 모티브를 얻었다. 토련된 흙은 다양한 형태로 성형하기 바로 직전의 상태이며 어떠한 기법과 도구를 사용하는가에 따라 그 쓰임과 용도가 변화한다. 이러한 모습은 우리의 자아가 어떤 상황에 놓이고 어떠한 경험을 하느냐에 따라 변화하는 모습과 비슷하다고 느꼈고 따라서 토련된 흙의 원기둥 형태를 가져와 그 위에 여러 물체들을 올려놓아 자아와 그 결핍들을 표현하였다. 에어캡, 솜, 주사기, 실, 스티커 등의 질감을 이용하거나 핸드 페인팅기법을 통해 다양한 표현을 시도하였다.

내적결핍 <Ego> 제작 과정		
에어캡	화장솜	주사기
		

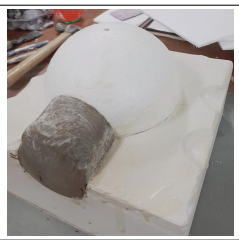
<표 5> 작품 제작과정 1

내면의 자아가 결핍된 것을 토련된 흙에 빗대어 표현했다면 한 인간과 관련하여 그를 둘러싼 사회와의 결핍은 대량생산된 플라스틱 용기의 형태로 나타내었다. 토련된 흙과 마찬가지로 연구자 주변의 물체 중 화장토와 안료가 담긴 플라스틱 용기를 보며 대량생산 되어 같은 모습을 하고 있지만 안에 담긴 재료에 따라 그 역할과 이름이 달라지는 것이 마치 우리가 살고 있는 사회처럼 보였다. 인간조차 사회가 만든 규칙과 성공의 기준 속에서 대량생산되는 제품과 같이 살고 있으나 사실 각기 다른 역할과 능력을 가지고 있는 상황을 수 백 개의 빈 용기의 형태로 표현하였다.

다음으로 내적, 사회적 결핍들이 치유되는 과정은 연구자 본인은 물론이고 작

조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

품을 관람하는 관객에게 자신이 가지는 아름다움을 스스로 찾아 치유를 느끼는 공간을 제공하고 싶었다. 그 공간 안에 타인의 눈(시선, 관점 등)과 그 시선으로 인해 왜곡된 본인의 모습, 그러나 있는 그대로를 받아들이며 가지는 아우라를 표현하고자 하였다. 타인의 눈은 구의 형태로 제작하여 그 안에 다양한 색의 조명을 넣어 여러 사람들의 다른 시각을 표현하였다.

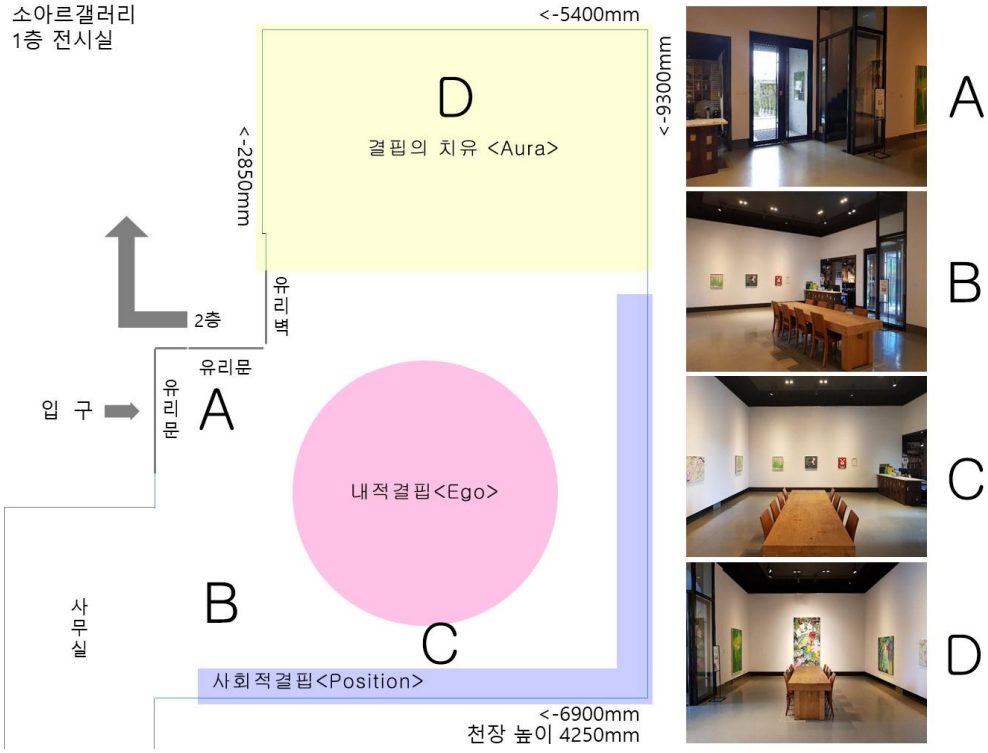
결핍의 치유 <Aura> 제작과정		
		
1. 스트로폼 구 원형	2. 석고 틀 제작1	3. 석고 틀 제작 2
4. 슬립 주입하여 성형하기	5. 건조	6. 소성한 작품에 조명 설치

<표 6> 작품 제작과정 2

타인의 시선으로 인해 왜곡된 모습은 볼록거울과 확대경을 이용하여 표현하였다. 시중에 판매되고 있는 특수거울을 구입하여 뒷면의 장치를 제거하고 평평하게 만든 후 스톤 에폭시로 부착하여 양면 거울로 제작하였다. 개개인의 아우라을 나타내는 거울은 일반 평면거울을 사용하였으며, 크기는 지름 100cm로 거울 사이에 LED조명을 부착하여 빛으로 아우라를 표현하였다. LED조명은 지름 90cm의 아크릴판을 제작하고 그 안에 조명을 둘러 제작 후 거울을 양쪽으로 부착하였다. 3가지 Part의 작품 모두 슬립캐스팅 기법을 주로 이용하여 제작하였으며, 소지는 입자가 고르고 백색도가 높은 슈퍼화이트를 사용하였다. 대부분 무유 소성하였으나 <Ego>에서 다양한 자아의 모습을 형상화하기 위해 색 유약을 소량 사용하였다. 소성온도는 초벌800℃, 재벌1250℃로 전기가마를 사용해 산화 소성하였다.

조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

본 연구는 작품논문이기 때문에 논문심사에 앞서 학위 청구전을 먼저 진행하였다. 작품은 3part 모두 설치 작품으로 전시 장소에 대한 이해가 매우 중요했다. 작품을 제작을 진행하면서 수시로 전시장을 찾아 설치 방법과 위치를 수정하였다. 먼저 입구에서 들어오자마자 전시장 중앙에 내적결핍 작품을 설치하고 내적결핍을 둘러싸는 벽면으로 사회적 결핍을 설치하였다. 이는 나를 둘러싼 자아와 사회의 관계를 상징하기도 한다. 결핍의 치유는 빛의 효과를 위해 전시장 안쪽에 설치하였다. 작품의 관람 동선은 다음과 같다. 전시장에 들어와 처음 나의 내적결핍과 마주하고 그를 둘러싼 사회와 그 관계 속에서의 결핍에 대해 이야기 한 뒤 전시장 안쪽 혼자만의 사색의 공간에서 스스로를 관찰하고 집중하는 시간을 통해 자신만의 아우라를 찾고 결핍의 치유를 경험하는 것이다.

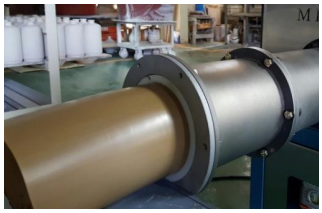
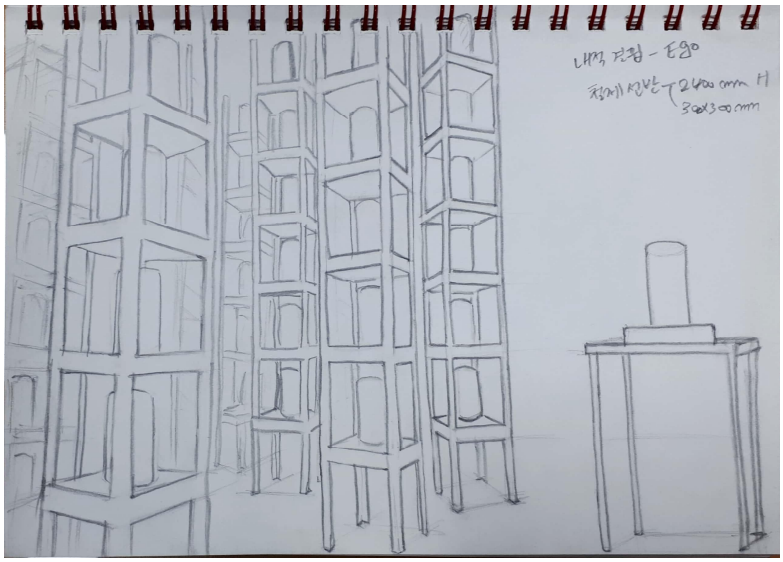


[그림 4] 전시장 도면

조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

제 1절 내적결핍<EGO>

1. 아이디어 도출과정

	작품컨셉 : 무의식속에 갇힌 다양한 모습으로 결핍된 자아의 모습	
	자아의 기본형태→ 토련된 흙(원기둥)	어딘가에 갇힌 모습→철장
이미지	 	
아이디어스케치		

<표 7> 내적결핍 아이디어 도출과정

조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

2. 작품분석

[작품 1]

제　　목 : 내적결핍<Ego>

크　　기 : 가변크기 설치작품

재　　료 : 슈퍼화이트, 던컨물감, 철제선반, 실, 체인, 솜, 큐빅, 레고 등

제　　작 : 석고 슬립캐스팅, 1250℃ 산화소성

예술작품에서 작가자신의 내면에 대한 표출은 자기인식의 방법이며, 인간은 이러한 방식을 통해 자아를 확립하게 된다. 평소에 사람들은 스스로 별 문제가 없다고 생각하며 살아가지만 내면 깊이 숨어있는 결핍은 일상에서 예고 없이 불쑥 나타나 고통을 떠올리게 한다. 결핍이란 어느날 갑자기 우리 속에 내재되는 것은 아니다. 인간이 저마다 가진 가치관, 행동을 규정짓는 어떤 정신적인 것들, 나아가 자신을 이루고 있는 모든 것들의 본질 안에는 과거의 '무언가'의 결핍이 작용하고 있다는 것이다. 이러한 결핍들은 대부분 치유되지 않은 채 인간의 내면을 파괴하며 황폐하게 만드는 원인이 된다.

이것을 치유하고 극복하는 첫 시작은 바로 '드러내는 것'이다. 내 안의 결핍과 상처를 인정해야만 지금의 나를 있는 그대로 받아들일 수 있다. 물론, 결핍을 드러낸다고 해서 마치 아무 일도 없던 것처럼 깨끗이 지워지지는 않겠지만 적어도 끝없는 자기연민과 나를 괴롭히는 막연한 감정들로부터 벗어나기 위해서는 외면하고 있었던 내안의 나와 마주해야 하는 것은 매우 중요한 일이다. 모든 인간은 장점도 있고 단점도 가지고 있다. 그러나 장점이 언제까지나 장점이 되는 것도 아니고, 단점 또한 언제든지 장점으로 승화시킬 수 있다. 어떻게 바뀌느냐는 바로 내 자신이 나를 어떻게 생각하고 바라보느냐가 가장 중요한 것이다.

내적결핍<Ego>는 나의 다양하고 독특한 자아의 모습을 막 토련한 흙과 같은 원기둥의 형태로 보여주고 있다. 토련해 놓은 흙은 어떠한 모습으로 변화하기 바로 전의 원초적 모습을 가지고 있다. 여기서 어떠한 기법으로 어떠한 도구를 사용하여 성형하는 가에 따라서 식기, 조형, 용기, 등으로 그 모습과 쓰임이 변화

조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

한다. 본인은 이러한 토련된 흙의 의미와 형태를 빌려와 그 위에 다른 색, 재질, 물체들을 올려놓음으로서 자아의 다양한 모습과 결핍을 솔직하게 표현하였다. 이러한 표현의 시작은 더 이상 결핍은 단점이 아닌 앞으로의 무궁무진한 가능성을 예측하며, 올바른 자아 정체성을 찾고자하는 나의 노력이라고 할 수 있다.

조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

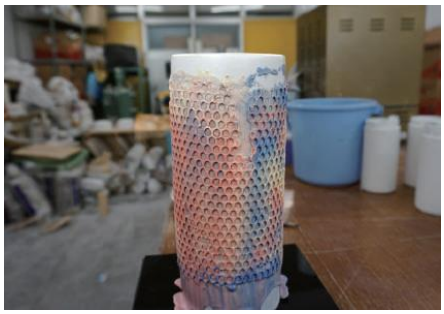
[작품 1]내적결핍<Ego>

조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

여러 상황 속 나의 결핍들에 대한 물음

화려한 도시의 네온사인, 북적이는 거리
그들 안에 속해있으나 왠지 모를 소외감은 어디에서 오는가?
집과 학교, 작업실... 틀에 박힌 일상 속에서 일탈과 휴식을 꿈꾸는 '나'
무엇 때문에 벗어나지 못하는가? 무엇이 두려운 것인가?

억압하는 여러 규율과 규칙들 정말 우리를 통제하는 것은 무엇인가?

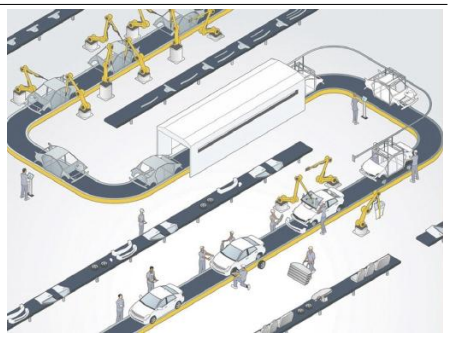
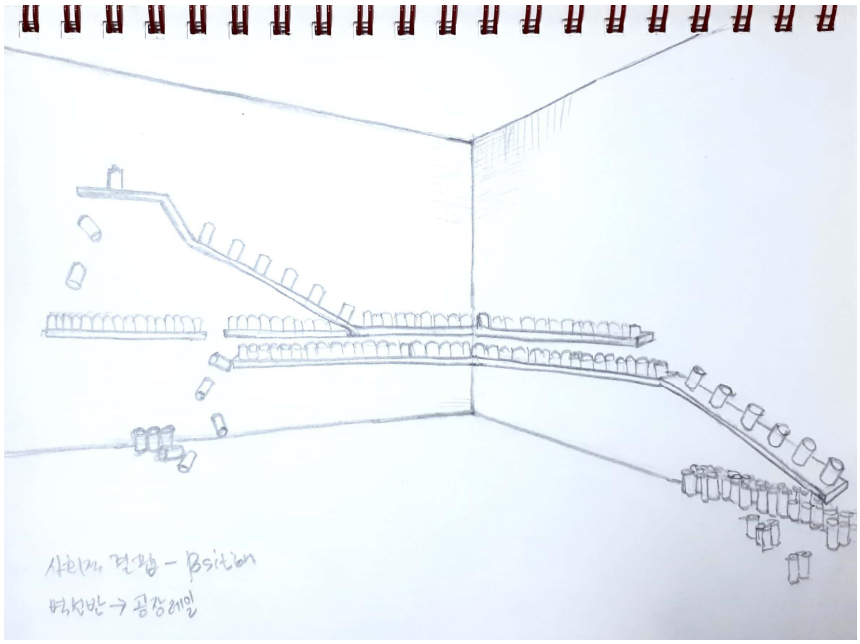


조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

제 2절 사회적 결핍<POSITION>

1. 아이디어 도출과정

	작품컨셉 : 사회의 기준에 스스로를 규격화시킨 자아들의 모습	
이미지	자아의 기본형태→ 대량생산된 기성제품	공장, 기계화 속 자아의 이미지
		
아이디어 스케치		

<표 6> 사회적 결핍 아이디어 도출과정

조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

2. 작품 분석

[작품 2]

제　　목 : 사회적 결핍<Position>

크　　기 : 가변크기 설치작품

재　　료 : 슈퍼화이트, 아크릴물감, 나무 벽 선반

제　　작 : 석고 슬립캐스팅, 1250℃ 산화소성

나는 집에서 맏딸이자 큰언니, 밖에서는 강사, 학생, 작가, 친구, 연인으로서 상황에 따라 그 포지션이 바뀌며, 행동과 말투 옷차림 또한 바뀐다. 나는 하나이나 각기 다른 상황 속에서 만난 사람들은 나를 다르게 인식하고 다르게 판단하며 다른 방식으로 나를 대한다. 간혹 진짜 내 모습은 어떤 사람인가? 진짜 나의 모습은 어떤 포지션인가 혼란스러웠다.

사회적 결핍<Position>은 다양한 포지션 속에서의 타인의 인정욕구에 대한 결핍을 표현한 작품으로 연구자 본인에게 스스로 던지는 질문이라 할 수 있다.
우리는 남들만큼 성공해서 타인에게 인정받아야 한다는 사회적 통념 속에서 살아왔다. 이는 '나 자신을 위한 삶'이 아닌 '타인을 위한 삶'을 살고 있다는 의미이다. 우리가 느끼는 만족과 결핍도 결국 타인과의 관계에서 오는 것이라는 것이다. 이러한 경험은 누구나 한번쯤 겪어봤을 것이다.

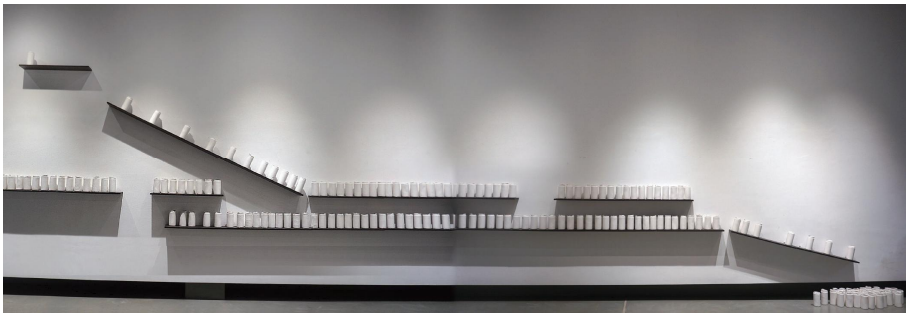
오스트리아의 심리학자 알프레드W.아들러는 "진정한 자유란 타인에게 미움을 받을 수 있는 용기이다."라고 말했다. 타인이 자신을 어떻게 생각하는지 에서 벗어난 상태가 진정한 자유라는 것이다. 나에게 주어진 역할과 타인의 역할이 다르다고 내가 틀린 것은 아니다. 그러나 우리는 평균, 보통, 규격이라는 단어 속에서 전부 같은 방식으로 인정받으려고 한다.

본 연구자는 본인의 포지션에 대한 물음과 대답을 무엇이든 담을 수 있는 대량생산된 '플라스틱 빈 통'이라는 형태를 빌려 표현하였다 플라스틱 빈 통은 도자작업을 하는 사람들이 자주 사용하는 용기이다. 대략 20cm정도 크기에 원통형으로

조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

되어있으며, 여기에 무엇을 담느냐에 따라 그 역할과 기능이 바뀐다. 화장토가 담기면 화장토 통, 안료가 담기면 안료 통, 유약이 담기면 유약 통 등으로 포지션이 달라진다. 빈 병은 그때그때 상황에 따라 다른 모습으로 변화하는 것이다. 우리는 같은 모습으로 자신을 규격화시키며 타인에게 인정을 받기 위한 노력을 하지만 내면은 서로 다른 성격과 모습, 능력을 담고 살아가고 있다. 이제는 남의 시선에서 벗어나 진정 나를 위한 삶이 무엇인지 고민하고자 한다. 이 세상에 존재하는 어떤 것도 변화하지 않는 것은 없다. 계절, 사람의 마음, 하루의 흐름과 같이 말이다. 규격화된 크기와 모습을 하고 있지만 자신 안에 여러 색, 물질들이 담겨, 같지만 같지 않음을 보여주고 있는 빈 통 역시 각각 본인의 특별함을 말하고 있다.

조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY



[작품 2]사회적 결핍<Position>

조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

사회적 관계, 위치와 결핍에 대한 물음

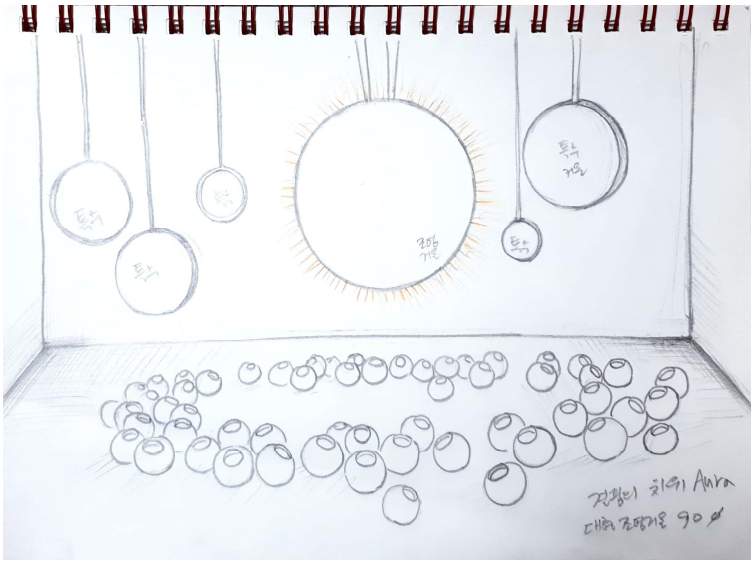
성공과 행복의 기준은 무엇이고, 그것을
정하는 것은 누구인가?
사회적으로 높은 자리에 오르고 권력을 얻고
부와 명예를 쌓는 것이 행복한 삶인가?
진짜 나를 위한 삶을 산다는 것은 무엇인가?

조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

제 3절 결핍의 치유<Aura>

1. 아이디어 도출

	작품컨셉 : 있는 그대로의 자신을 인정하며 얻는 결핍의 치유	
	타인의 왜곡된 관점과 시선 → 구 형태의 조명	자신의 모습을 발견하는 매개체 → 거울+빛
이미지		
아이디어 스케치		

<표 9> 결핍의 치유 아이디어 도출과정

조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

2. 작품 분석

[작품 3]

제　　목 : 결핍의 치유<Aura>

크　　기 : 가변크기 설치작품

재　　료 : 슈퍼화이트, 특수거울(오목, 볼록, 확대경), 대형 조명 거울,
미니 건전지 조명

제　　작 : 석고 슬립캐스팅, 1250℃ 산화소성

우리는 자신의 결핍을 감추고 타인에게 인정받기 위해 마치 볼록거울이나 오목거울에 비친 모습처럼 스스로의 모습을 왜곡시킬 때가 종종 있다. 연구자 또한 이러한 경험이 있으며, 어떤 때는 왜곡된 모습이 진짜 나의 모습이었으면 하고 생각 한 적도 있었다. 이러한 결핍의 원인은 인간 내면에 자리 잡은 부족의식 때문이다. 결핍은 풍족함과 상반되지만 풍족하다고 하여 결핍을 못 느끼는 상호배타적 상황은 아니다. 우리가 결핍에 빠지는 이유는 단순히 풍족하지 못해서가 아닌 현재와 미래에 내가가진 풍족함을 느낄 여유가 없기 때문이다.

로엔펠드는 “예술인이란 보통사람보다 더 결핍감에 시달리는 사람으로서 예술활동을 통해 남들의 인정을 받음으로서 해방된다.”라고 하였다. 작가에게 예술활동은 결핍에 대한 보상인 것이다. 결핍은 인간이면 누구나 가지고 있는 것이다. 결핍은 부정적인 것으로 인식되지만 결핍으로 인해 우리는 타인을 더 쉽게 이해하고 사랑할 수 있으며, 결핍을 상쇄시키기 위해 노력하여 자신을 발전시키고 스스로를 보듬고 치유할 수 있게 된다.

어떤 인물이나 물체이건 간에 그들은 각자만의 독특한 에너지와 분위기를 가지고 있다. 결핍의 치유<Aura>는 사람들이 나를 어떻게 생각하는지의 관점과는 상관없이 ‘나’라는 존재가 가진 나만의 아우라를 찾고 스스로를 인정하는 과정을 담은 작품이다. 볼록거울에 비친 내 모습을 바라본다고 해서 진짜 나의 모습이 볼록하게 바뀌지는 않는다. 마찬가지로 타인들 눈에 내가 어떻게 비춰지고 생각되어지는지 와는 상관없이 나라는 본질은 바뀌지 않으며 나만이 가지는 독특한 아

조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

우라는 지속될 것이다.

타인의 인정, 따뜻한 말, 공감에서 얻는 위안은 나 자신을 사랑하지 않는다면 금세 휘발되어 버린다. 타인의 관점이 아닌 나의 관점으로 스스로를 생각해보고, 있는 그대로의 모습을 인정하는 노력을 한다면 오히려 더욱 아름다운 빛의 아우라를 발산시킬 수 있을 것이다

조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

[작품 3] 결핍의 치유<Aura>

조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

자신은 사랑하기 위해 스스로에게 던지는 물음

타인의 다양한 관점으로 인해 느끼는 '혼란' 그것으로부터 나의 자존을 지키기 위한 노력-타인으로 인해 왜곡된 모습이 아닌 진짜 나의 모습은 무엇인가? 나의, 나만의 아우라는 어떤 모습을 하고 있는가?

조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

제 4장

결론

조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

제 4장 결론

급격한 성장과 발전하는 현대사회 속에서 여러 사건 사고가 일어나고 있으며 우리가 생활하는 환경 또한 다양한 자극을 받아 빠르게 변화하고 있다. 인간은 자신 주변의 여러 자극들로 인해 성장과 좌절의 과정을 반복하며 나아간다. 그 속에서 여러 결핍들과 마주하게 되는데 이러한 결핍을 적절하게 해소하지 못할 경우에 개인은 물론 사회적으로 문제를 일으키는 원인이 되기도 한다. 본 논문의 연구자 또한 결핍으로 인해 생기는 내적갈등과 사회적 관계 속에서 겪은 부정적 감정의 전염으로 인해 우울감과 회의감을 느끼고 본인의 자아 정체성에 대해 혼란스러워했던 경험이 있다. 본 연구는 인간이 살아가며 느끼는 자아정체성 혼란의 원인을 “결핍”이라보고 그것을 예술 작품으로 표출하여 얻는 치유의 과정을 작품으로 표현하였다. 여러 결핍의 현상을 내적, 사회적, 치유라는 세 가지 양식으로 나누었고 각각의 이론적 배경과 선행 작품분석을 통해 연구자 본인의 작품의 결과물로 이어지게 되었다. 그 연구의 과정 속에서 얻은 결과는 다음과 같다.

내적결핍(Ego)

자아란 인간의 사고, 감정, 행동 등을 주무하는 주체로서 문학과 예술에서는 그 작품에 나타난 사상, 감정을 뜻하기도 한다. 이러한 자아는 전 생애에 걸쳐 지속적으로 변화한다. 자아는 내·외부세계와의 관계 속에서 발전하는데, 만일 자아 발달의 여러 단계를 적절히 통과하지 못하면 어느 특정한 시기에 정신적으로 상처와 결핍이 생기게 된다. 이렇게 생긴 여러 결핍들은 이후 정신적 문제를 일으키는 원인이 되기도 하다. 브로이어는 이러한 증상을 소멸시키는 방법으로 무의식의 자아를 의식으로 꺼내놓는 것이 치료의 첫 시작이라고 하였다. 정신분석 요법은 무의식적인 것을 의식적으로 변환함으로써 그 효력을 발휘하며, 이 변화를 해낼 수 있을 때에 치료법이 성공적으로 수행된다. 예술작품은 작가 내면에 대한 표출이다. 작가는 본인의 무의식의 여러 결핍을 의식으로 꺼내어 작품으로 표출시킴으로서 결핍을 치유하고 자아를 확립하게 된다. 본 논문의 연구자는 자아의 원초적 모습을 토련기에서 막 나온 흙의 형태를 빌려와 표현했다. 토련된 흙은 어떠한 모습으로 변화하기 바로 전의 원초적 모습으로 무한한 가능성을 가지고

조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

있다. 이러한 형태 위에 다양한 색, 재질, 물체 등을 이용해 본인의 결핍을 있는 그대로 드러내었다. 결핍된 자아들을 철제 선반에 올려두어 마음의 철장 속에 갇혀 억눌려 있는 모습을 형상화 하였다. 물론, 결핍을 드러낸다고 해서 그것들이 깨끗이 사라지지는 않겠지만 내 안의 나와 마주하며 스스로를 인정하고 받아들이는 과정의 시간을 갖는 것이다. 연구자 또한 본인의 무의식속 자아의 모습을 솔직하게 표현함으로서 스스로를 있는 그대로 인정하고 결핍은 단점이 아닌 앞으로 자아성장의 원동력이라는 것을 느끼게 되었다.

사회적 결핍(Position)

사회의 문제는 개개인의 문제가 아닌 다수의 구성원과 관련되어 나타나는 현상으로 장소와 시대에 따라 동일한 사회현상이라도 그 성격이 달라진다. 사회 문제는 인간의 노력으로 어느 정도 해결이 가능하며, 대부분의 사회구성원은 좀 더 올바른 방향으로의 개선을 원하고 노력하게 된다. 이를 위해서는 자율성을 강하게 주장하며, 한 인간의 심리발달은 평생을 거쳐 심리사회적 환경의 영향을 받아 형성된다고 주장했던 에릭 에릭슨의 심리사회적발달이론이 도움이 될 수 있다. 사실 그는 건강한 인격 발달에 큰 관심이 있었다. 에릭슨은 인격이 발달함에 있어서 자아가 속한 환경, 즉 사회와의 관계에 큰 호기심을 갖는다. 사람이 태어나서 죽을 때까지 환경과의 연속적인 상호작용을 가지는 자아를 통해, 올바른 인격을 만들어간다는 것이 에릭 에릭슨의 주장이다. 인격형성은 일평생을 통해서 지속적으로 형성되며 만약 유년시절에 받은 치명적인 상처와 결핍이 있다 하더라도 미래에 좋은 환경을 꾸준히 경험하게 되면 치유가 가능하다는 것이다.[39] 본인은 이러한 내용을 작품으로 하나의 상황을 만들어 전달하고자 하였다. 그 중 선택한 것은 사회적 관계 속에서의 나의 위치(Position)에 대한 자아 혼란의 경험을 작품으로 표현하였다. 하나의 상징적 물체의 무수한 반복과 집합은 현대사회와 군중으로 해석할 수 있다. 본 논문의 연구자는 본인 주변에서 흔히 볼 수 있는 도자

39) Daum 블로그, http://blog.daum.net/hypnotherapist/8736215

조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

재료를 담는 대량생산된 플라스틱 빈 용기를 그 상징적 물체로 선택하였다. 대략 20cm 정도 높이에 원통형인 용기는 규격화 된 형태를 가지고 있지만 여기에 무엇을 담느냐에 따라 그 역할과 기능이 바뀐다. 이것은 사회가 규정한 평균, 보통, 규격 속에서 전부 같은 방식으로 인정받으려 노력하는 우리의 모습을 빗대어 표현한 것이다. 수 백 개의 용기들이 전시장 벽면을 둘러싸고 멀리서 보면 전부 같은 모습을 하고 있지만 용기 안을 들어다 보면 각기 다른 색들로 칠해져 한 인간 개개인의 특별함을 말하고 있다. 인간은 상황에 따라 사회적 역할이 달라지기 마련이다. 그러나 내가 스스로 누구인지 본인의 자존을 파악하여 타인이 아닌 스스로의 기준으로 버티고 있다면 어떠한 역할의 변화에도 혼란스럽지 않게 될 것이다. 그렇게 되면 타인과의 사회적 관계 형성 시 더욱 건강한 관계를 지속할 수 있을 것이다.

결핍의 치유(Aura)

아우라의 의미는 각 분야와 개인에 따라 매우 다양하게 쓰이지만, 본 논문에서는 나만이 가지는 남들과는 다른 독특한 분위기, 나만의 아름다움으로 특정하고 연구를 진행하였다. 창작을 통한 치유는 그 형태는 다르지만 구석기 시대부터 현재에 이르기까지 지속되고 있다. 미국의 화가 및 교육자인 크레이머는 미술창작과정이 그 자체로 치유적인 효과를 지닌다는 것을 보여준다. 미술창작활동은 말로는 설명하기 힘든 무의식의 무언가를 색, 선, 면 등의 시각적 매체들과 상징으로 더욱 풍부하게 표현하고 전달할 수 있다. 미술치료에서 작품은 그림과 작가를 이어주며 치유를 암시적으로 드러낸다. 이러한 예술작품은 완성된 상태라기보다는 새로운 세계를 향해 자아를 끌어당기고 흡수하는 것을 통해 통찰할 수 있게 한다. 예술 작품은 자아가 확장된 모습으로 보여 지는 것이다. 또한 창작활동은 인간의 창의성을 강화시키는데 창의성은 인간이 직면한 문제를 새로운 시각으로 해결하게 도와주며, 미래를 꿈꾸게 한다. 또한 미술작품을 감상한다는 것을 일종의 위안이자 미술치료의 근거가 된다. 로엔펠드는 “예술인이란 보통의 사람보다 더 결핍감에 시달리는 사람으로 예술 활동을 통해 해방된다고 하였다. 우리는 자신의 결핍을 감추고 타인에게 인정받기 위해 스스로의 모습을 왜곡시킬 때가 있다. 이러한 결핍은 내면에 자리 잡은 ‘부족하다’는 의식 때문인데, 이는 단순히

조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

풍족하지 못해서가 아니라 자신이 가진 풍족함을 느낄 여유가 없기 때문이다. 따라서 연구자는 본인은 물론, 작품을 관람하는 이에게 오직 자신에 대해 생각하고 집중할 수 있는 시간과 치유의 공간을 만들어주고자 하였다. 전시장 가장 안쪽에 검은 암막 천으로 공간을 분리하고 중앙에 대형 거울 조명을 이용하여 개인이 가지는 아름다운 아우라를 은유적으로 표현하였다. 전시장 바닥에 설치된 수 십 개의 눈을 형상화한 조명은 타인의 시선을 의미하며 천장에서부터 내려오는 특수거울들은 그 시선으로 인해 왜곡된 우리의 모습을 표현한 것이다. 결핍은 인간이라면 누구나 가지고 있다. 결핍은 간혹 부정적인 것으로 인식되기도 하나 우리는 결핍을 통해 타인을 더 쉽게 이해할 수 있으며, 결핍을 상쇄시키기 위해 노력하며 성장한다. 결핍의 치유<Aura> 작품은 나 스스로 결핍(단점, 트라우마 등 부정적인 것)이라 인식했던 것들을 보듬고 인정하게 되면 나만의 독특한 에너지, 장점으로 승화시킬 수 있다는 것을 보여주는 작품이다.

본 논문의 연구자는 본인이 느끼는 결핍을 인정하는 것을 거부하거나, 그것을 감추고 들어내지 않으려고 노력하였다. 그러나 본인도 모르게 내재되었던 결핍들이 작품으로 은연중 표현되고 있다는 사실을 알게 되었다. 그렇게 결핍이 표현된 작품들을 개인전과 단체전을 통해 수차례 타인들에게 선보이게 되었고 본인과 본인의 작품에 관심을 가지고 질문하는 관객들과 소통하며 스스로는 물론이고 본인의 작품을 관람한 사람들 또한 위로와 치유를 받는다는 것을 몸소 확인하였다. 결국, 내면 무의식 속의 결핍, 사회적 관계 속에서의 결핍을 찾고 그것을 상쇄시키기 위한 욕구를 가지며 노력하는 연구 과정 속에서 결핍은 부정적인 것이 아닌 성장의 원동력이라는 것을 알게 되었다. 이러한 결핍을 있는 그대로 인정하며 드러냄으로써 새로운 나만의 아우라를 가질 수 있다는 자신감 또한 생겨났다. 연구자 본인은 자아의 결핍을 시각적으로 형상화시켜 표현함으로서 관객들과 공유, 소통하며 결핍이 극복되는 과정을 경험했으며 이로써 더욱 올바른 자아 정체성을 찾는 데 도움이 되었다. 또한 도자라는 영역에서 이처럼 다양한 작품을 시도할 수 있으며 그 역할과 활용이 광범해진 것을 보여주었다. 앞으로도 더욱 과감하고 숨김없이 본인의 내면을 작품으로 표현하여 다양한 시도와 제작기법을 연구하고자 한다.

조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

참고문헌

단행본

김영은, 미술사를 움직인 100인, 청아출판사, 2013
이규현, 세상에서 가장 비싼 그림 100, 일프레드, 2015
에릭 에릭슨, 송제훈 옮김, 유년기와 사회, 연암서가, 2014
전영백, 코끼리의 방 현대미술거장들의 공간, 두성북스, 2016
지그문트 프로이트, 김양순 옮김, 정신분석 입문, 동서문화사, 2017
주애리, 미술치료는 마술치료, 학지사, 2000
천빈, 자화상전, 어바웃어북, 2012
Aniela Jaffe, 이희숙 옮김, 미술과 상징, 열화당, 1995

학위논문

강철규, 인간관계의 상실과 결핍에 의한 도피적 성향의 작품연구, 한남대, 석사학위논문, 2019
고선례, 결핍 속에서 길 찾기, 한신대, 석사학위논문, 2012
김수연, 창작을 통한 트라우마의 치유, 홍익대, 석사학위논문, 2013
김애희, 창작을 통한 자기치유에 관한 연구, 중앙대, 석사학위논문, 2003
김은정, 자아(Ego)의 형상화를 통한 도자표현 연구, 상명대, 석사학위논문, 2010
김태임, 정서적 결핍과 치유에 대한 회화적 표현-본인작품 <화분> 시리즈를 중심으로, 홍익대, 석사학위논문, 2013
김한아, '변화하는 아우라(Aura)'의 관점에서 본 현대미술의 해석, 영남대, 석사학위논문, 2013
도윤정, 내적 상처치유를 위한 미술 표현 연구-본인 작품 중심으로, 성신여대, 석사학위논문, 2013
박소연, 반복적 미술행위를 통한 자아치유 연구, 홍익대, 석사학위논문, 2011
박소연. 인간 내면의 상처를 승화시키는 창작활동에 관한 연구, 중앙대, 석사학위논문, 2011
박종호, 사적 치유로서의 미술과 표현에 관한 연구, 서울대, 석사학위논문, 2018
배일린, 빛과 어둠의 관계 미학을 통한 생명력 표현연구, 홍익대, 박사학위논문,2017
신영연, 신영연의 시와 이론-정서의 결핍과 시적 치유, 한남대, 석사학위논문, 2014
유서형, 자아 인식 표현에 관한 도자 조형 연구-노벨티 제작기법을 이용하여. 이화여대, 석사학위논문, 2013
윤영선, 트라우마 치유를 위한 감정의 시각화-본인작품을 중심으로, 홍익대, 석사학위논문, 2016
윤정희, 빛과 물의 이미지를 통한 치유의 표현, 홍익대, 박사학위논문, 2009
이영조, 자가치유를 향한 수행으로서의 작업연구-소외로부터 치유에 이르는 본인 작품에 대한 고찰, 국민대, 박사학위논문, 2014

조선대학교
CHOSUN UNIVERSITY

장유진, '치유적 방법'을 통한 미술교육 연구-니키 드 생 팔의 작품을 중심으로, 고려대, 석사학위논문, 2016
전영선, 현대미술이 갖는 치유적 특성에 관한 연구-현대 미술 작가 4人을 중심으로, 고려대, 석사학위논문, 2014
정혜인, 커뮤니케이션 과잉 사회에서의 내적 결핍에 대한 시각표현 연구, 이화여대, 석사학위논문, 2014
조의주, 가변적 작품을 통한 현대도시 변화와 이면의 불확정성 연구-본인의 작품을 중심으로, 국민대, 석사학위논문, 2015
최소연, 불안과 승화를 통한 치유이미지에 관한 연구-본인 작품을 중심으로, 경희대, 석사학위논문,2013
최솔구, 아니쉬 카푸어의 조각의 신체성에 관한 연구, 서울대, 석사학위논문, 2013
최윤희, 자가표현 훈련 프로그램이 자기 표현과 자아 존중감에 미치는 영향, 이화여대, 석사학위논문,1993
최진하, 원과 선의 반복을 통한 자아수행의 상징적 표현-본인작품을 중심으로, 서울대, 석사학위논문, 2017

기타자료/보고서

국민일보 기사, "하루 평균 37.5명 꼴 자살...'OECD 1위' 우울한 복귀", 2019
김옥경, 치유로서의 미술 : 순수미술의 치유적 속성과 방법론에 관한 연구, 경산대, 2002
이시자키 야스유키, 일본 야마구치현립 하기미술관 우라카미 기념관 학예과장의 글
정승 인터뷰 TOPCLASS [문화] 2014년 02월호
정승은, 미술세계 7월호 리뷰 전광영 회고전
파이낸셜 뉴스기사 - "어린 아이일수록 우울증 극복 어려워", 2014
MBN 뉴스기사 - 20대 우울증 환자, 5년 전에 비해 2배 증가 , 2019

웹사이트

다음 어학사전 https://dic.daum.net
다음 백과사전 https://100.daum.net
naver 사전, https://terms.naver.com
위키백과 ko.wikipedia.org/
www.claypark.net/
Daum 블로그 http://blog.daum.net/hypnotherapist/8736215
김현숙의 작가노트 http://www.claypark.net
작가인터뷰
https://www.pressreader.com/korea-republic/neighbor/20181001/285576676152185