

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](#)

2023년 2월

석사학위 논문

설치양식에 따른 오브제적 화예디자인 관한 연구

- 수 맥리어리, 토니마크류 작품 중심으로 -

조선대학교 디자인대학원

디자인학과

김 은 혜

설치양식에 따른 오브제적 화예디자인 관한 연구

- 수 맥리어리, 토니마크류 작품 중심으로 -

A Study on the Object Flower Design according to the Installation Style

- Focusing on Sue Mcleary and Tony Marklew's Works -

2023년 2월 24일

조선대학교 디자인대학원

디자인학과

김 은 혜

설치양식에 따른 오브제적 화예디자인 관한 연구

- 수 맥리어리, 토니마크류 작품 중심으로 -

지도교수 윤 갑 근

이 논문을 디자인학 석사학위 논문으로 제출함

2022년 10월

조선대학교 디자인대학원

디자인학과

김 은 혜

김은혜의 석사학위논문을 인준함

위원장 조선대학교 교수 이진렬 (인)

위원 조선대학교 교수 정기석 (인)

위원 조선대학교 교수 윤갑근 (인)

2022년 12월

조선대학교 디자인대학원

목 차

ABSTRACT

제1장 서론

1.1 연구의 배경 및 목적	2
1.2 연구의 범위 및 방법	3
1.3 연구 흐름도	4

제2장 이론적 고찰

2.1 오브제의 개념	6
2.1.1 오브제의 개념	6
2.1.2 오브제의 시대적 배경	7
2.2 화예디자인의 개념	17
2.2.1 화예디자인의 개념 및 디자인 형태	17
2.2.2 화예디자인의 조형적 요소 및 원리	29
2.2.3 설치양식에 따른 화예디자인 오브제	40

제3장 수맥리어리, 토니마크류 디자인 유형 및 철학

3.1 수맥리어리	48
3.1.1 수맥리어리	48

3.1.2 수맥리어리 화예디자인 유형 및 철학..... 49

3.2 토니마크류..... 51

3.2.1 토니마크류..... 51

3.2.2 토니마크류 화예디자인 유형 및 철학..... 51

제4장 수맥리어리, 토니마크류 설치양식에 따른 오브제적 화예디자인 연구

4.1 작품분석 범위 및 방법..... 54

4.2 작품 분석..... 59

4.3 소결..... 79

제5장 결론

5.1 수맥리어리, 토니마크류 설치양식에 따른 오브제적 화예디자인 연구 결과 83

참고문헌

표 목 차

[표 1] 1960년이후 오브제 특성	16
[표 2] 화예디자인 천정형의 분류	19
[표 3] 화예디자인 벽면형의 분류	19
[표 4] 화예디자인 바닥형의 분류	20
[표 5] 선의 종류	30
[표 6] 공간의 종류	32
[표 7] 색의 삼속성	33
[표 8] 색의 조화	34
[표 9] 색의 배색	35
[표 10] 색의 대비	36
[표 11] 사례분석 표	55
[표 12] 사례분석선정작품	56
[표 13] <사례1 분석표>	59
[표 14] <사례2 분석표>	61
[표 15] <사례3 분석표>	63
[표 16] <사례4 분석표>	65
[표 17] <사례5 분석표>	67
[표 18] <사례6 분석표>	69
[표 19] <사례7 분석표>	71
[표 20] <사례8 분석표>	73
[표 21] <사례9 분석표>	75
[표 22] <사례10 분석표>	77

그림 목 차

[그림 1] 연구흐름도	4
[그림 2] 피카소, <등나무 의자가 있는 정물>, 1912	8
[그림 3] 피카소, <소의머리>,	8
[그림 4] 마르셀 뒤샹, <쌈>, 1917	9
[그림 5] 르네 마그리트, <이미지의 배반>, 1929	11
[그림 6] 라우젠버그, <Monogram>, 1955	12
[그림 7] 제스퍼 존스, 채색된 청동, 1960	12
[그림 8] 올덴버그, <셔틀콕>, 1994	13
[그림 9] 앤디워홀, <마릴린몬로>, 1968	14
[그림 10] 앤디워홀, <캠벨 스프 캔>, 1962	14
[그림 11] 마르셀 뒤샹, <모빌>, 1913	15
[그림 12] 알렉산더 칼더, <SteelFish>, 1934	15
[그림 13] 수직형 정/평면도	21
[그림 14] 수평형 정/평면도	21
[그림 15] 원형 정/평면도	22
[그림 16] 대칭 삼각형 정/평면도	22
[그림 17] 비대칭 삼각형 정/평면도	22
[그림 18] 사각형 정/평면도	23
[그림 19] 부채형 정/평면도	23
[그림 20] L자형 정/평면도	24
[그림 21] 역 T자형 정/평면도	24
[그림 22] 초승달형 정/평면도	25
[그림 23] S자형 정/평면도	25

[그림 24] 사선형 정/평면도	26
[그림 25] 원추형 정/평면도	26
[그림 26] 피라미드형 정/평면도	27
[그림 27] 스프레이형 정/평면도	27
[그림 28] 색상	33
[그림 29] 명도	33
[그림 30] 채도	33
[그림 31] 동일색 조화	34
[그림 32] 유사색 조화	34
[그림 33] 인접보색 조화	34
[그림 34] 보색 조화	34
[그림 35] 색상대비	36
[그림 36] 명도대비	36
[그림 37] 채도대비	36
[그림 38] 보색대비	36
[그림 39] 면적대비	36
[그림 40] 한난대비	36
[그림 41] 다니엘오스트, 2005	41
[그림 42] 데시가라하 히로시, 1989	42
[그림 43] 다니엘오스트, 2001	42
[그림 44] 데시가라하 히로시, 1989	42
[그림 45] 다니엘오스트, 서울컬럼갤러리전시, 2005	43
[그림 46] 주디스, 독일, 2007	43
[그림 47] 다니엘 오스트, 엽난의 반복기법	44
[그림 48] 데시가라하 히로시, 한국 국립현대미술관, 1989 ..	45
[그림 49] 데시가라하 히로시, 2001	45

[그림 50] 다니엘오스트, 가나아트센터, 2005	46
[그림 51] 수맥리어리 (Sue Mcleary)	48
[그림 52] 토니마크류 (Tony Marklew)	51
[그림 53] 연구 범위 및 방법	54
[그림 54] 수맥리어리, 2019	56
[그림 55] 토니마크류, 2021	56
[그림 56] 수맥리어리, 2019	56
[그림 57] 토니마크류, 2019	56
[그림 58] 수맥리어리, 2022	57
[그림 59] 토니마크류, 2020	57
[그림 60] 수맥리어리, 2022	57
[그림 61] 토니마크류, 2022	57
[그림 62] 수맥리어리, 2022	58
[그림 63] 토니마크류, 2022	58

ABSTRACT

A Study on the Object Flower Design according to the Installation Style

- Focusing on Sue Mcleary and Tony Marklew's Works -

Kim EunHye

Advisor : Prof. Yoon Gab-geun, Ph.D.

Department of Design

Graduate School of Chosun University

In modern times, in addition to solving basic needs, human beings have developed college needs in art culture in addition to basic needs due to the enormous development of social life styles and cultures. In particular, plants from nature in painting design are used as the main ingredient, and works are composed as art using flower burning, color, and aroma. At the same time, art design is a role of decoration in indoor and outdoor spaces and has remarkable object characteristics.

However, unlike pure art, art design is the same as art and design and art. Moreover, in modern times, the pattern of consumption culture changes rapidly, and the commercial space is a flower shop where art materials are mainly used. The art design used in flower shops is aimed at selling, so it is commercialized and popular design is the main focus. In particular, today, when SNS is developed, it is easy to access popular art designs and products. This can be seen as a positive aspect of upward leveling of florists' capabilities, but there were also negative results that led to the absence of philosophy about florists' art design and the absence of individual unique art design characteristics. It became the starting point of this study from the exploration of solutions to these phenomena. Painting design is not only meaningful as a

product to be consumed, but there are also art design object values, formative elements and principles in the design of popular products. Therefore, because it includes the value of academic design developed by art philosophy, florists who design paintings need to study design.

Based on the background of this study, this study analyzes five object art designs based on the installation style of two artists, Sue Mcleary and Tony Marklew, who are influential florists in the UK and the United States, and understands the characteristics, color, formative elements, principles, and materials of the two artists' design philosophy. The above research results aim to study basic knowledge and design philosophy of art design for a number of florists, including this researcher who simply did popular designs, and to enhance their willingness to explore.

The scope and purpose of this study are as follows.

First, this study presented the research background and purpose, the scope and method of research, and the flow of research in Chapter 1. Chapter 2 theoretically reviewed the concept of objects and the background of objects through previous studies, and also reviewed five types of object art design according to the concept and form of art design, formative elements of art design, formative principles of art design, and installation style.

Second, in Chapter 3, the characteristics and philosophy of the works of art design writers Sue Mcleary and Tony Marklew were studied.

Third, in Chapter 4, cases for each artist were selected based on the five types of object-based art design according to the installation style in Chapter 2, and the materials, formative elements, principles, and colors of art design were analyzed. The scope of this study selects five works for each artist from the last five years from 2018 to 2022 uploaded to the official website and official Instagram of two artists of art design. A total of 10 selected works were classified into five types of art design objects, and materials, colors, shapes, and shapes of art design were analyzed to examine the characteristics of the object design according to each installation style.

Fourth, in the conclusion of Chapter 5, the conclusions of this study were synthesized based on the analysis of 10 cases of object art design according to the installation style, and future research directions are presented.

Through a theoretical review, the results of analyzing a total of 10 works of five artists on the official website of Sue Mcleary and Tony Marklew based on the object-based design according to the five installation styles and on the official SNS are as follows.

Sue McLeary preferred designs that expressed new forms and interpretations through dismantling, reconstruction, and recombination of materials, and used close/tone colors and identical/tone colors.

The formative elements of the art design mainly expressed the line, and the art design of the crescent type, body flower, and flower accessories was the main.

Tony Marklew preferred a colorful and voluminous art design using a combination of plant art materials and ready-made materials, expressed the faces and shapes of round and hemispherical formative elements, and produced large flower space decorations using close/tone color and same color/tone color. A comparative analysis of the works of two people showed that even in the same object theme, Sue Macriery produced a painting design by reinterpreting, dismantling, and recreating the meaning of materials found in nature, and Tony Mark produced works as an innovative combination of natural materials and ready-made products. Through this, it was possible to know the importance of cultivating the florist's creativity, objects, and knowledge of art design by producing art design.

This study began with the demand for quenching the thirst of the researcher as a florist in the composition and production experience of art design, and concluded through author analysis by hypothesizing that 'Florist's high design level and design philosophy construction are necessary'.

제1장

서론

- 1.1. 연구의 배경 및 목적
- 1.2. 연구의 방법 및 범위
- 1.3. 연구의 흐름도

제1장 서론

1.1 연구의 배경 및 목적

현대에 이르러 인간은 기본 욕구인 의식주를 해결하는 것 이외에 사회생활 양식과 문화의 비대한 발전으로 기본 욕구 이외에 예술 문화에 대한 욕구도 발달하게 되었다. 특히 화예 디자인은 자연에서 온 식물을 주재료로 꽃의 화형, 색채, 향 등을 이용하여 예술로서 작품을 구성한다. 동시에 화예디자인은 실내·외 공간에서 장식의 역할로서 오브제의 특성을 두드러지게 갖고 있다.

그러나 순수미술과는 달리 예술과 디자인의 동시에 지닌 것이 화예디자인이다. 더욱이 현대에는 소비문화 패턴이 빠르게 변화하며 주로 화예 소재가 사용되는 곳은 상업공간인 플라워샵이다. 플라워샵에서 사용되는 화예디자인은 판매에 목적을 두고 있어 상품화되고 대중적인 디자인이 주를 이루게 된다. 특히 SNS가 발달 된 오늘날에는 인기 있는 화예디자인, 상품을 쉽게 접할 수 있게 되었다. 이는 플로리스트들의 역량을 상향 평준화시키는 긍정적인 면으로 볼 수 있으나, 플로리스트의 화예디자인에 대한 철학의 부재, 개인의 고유한 화예디자인 특성의 부재들로 연결되는 부정적인 결과도 함께 나타났다. 이러한 현상에 대한 해결점을 탐구하는 것은 본 연구의 시발점이 되었다. 화예디자인은 소비되는 상품으로서만 의미가 있는 것이 아니라 대중적인 상품의 디자인 안에서도 화예디자인 오브제 적 가치, 조형적 요소와 원리는 존재한다. 또한, 미술사조에 의해 발달 된 학문적인 디자인의 가치를 포함하기 때문에 화예디자인을 하는 플로리스트에게 디자인에 관한 연구가 필요하다.

이러한 연구의 배경을 바탕으로 본 연구는 영국, 미국에서 최근 영향력 있는 플로리스트인 수맥리어리 (Sue Mcleary)와 토니마크류 (Tony Marklew) 2인의 화예디자인 작가의 설치양식에 따른 오브제적 화예디자인 5가지를 분석 연구를 하며, 연구 결과를 통해 오브제적인 화예디자인의 특성과 색채, 조형 요소 및 원리, 재료 등을 이해하며, 2인의 작가의 디자인적 철학을 연구하게 된다. 위의 연구 결과는 단순히 인기 있는 디자인을 하였던 본 연구자를 포함한 다수의 플로리스트들에게 화예디자인에 기초적인 지식 및 디자인 철학에 관해 연구하고, 탐구에 대한 의지를 고양시키는데 목적을 둔다.

1.2 연구의 범위 및 방법

본 연구의 범위와 목적은 다음과 같다.

첫째, 본 연구는 제1장에서 연구 배경 및 목적, 연구의 범위 및 방법, 연구의 흐름을 제시하였다. 제2장에서는 선행연구를 통하여 오브제적 개념과 오브제의 시대적 배경에 대해 이론적 고찰하였으며, 또한 화예디자이너의 개념 및 형태, 화예디자이너의 조형적 요소, 화예디자이너의 조형적 원리 및 설치양식에 따른 오브제적 화예디자이너 5가지 유형에 대해 이론적 고찰을 하였다.

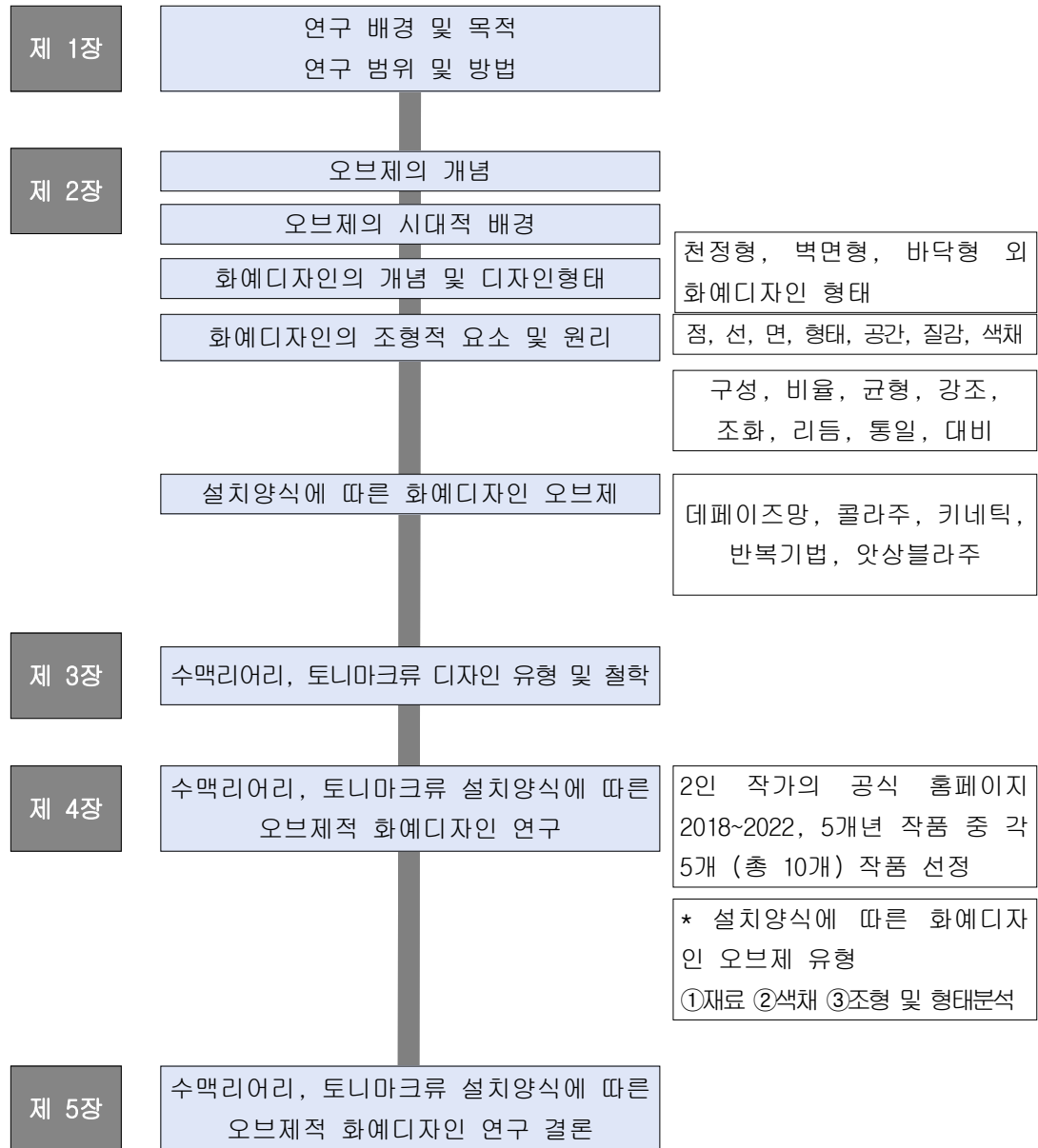
둘째, 제3장에서는 화예디자이너 작가 수맥리어리 (Sue Mcleary)와 토니마크류 (Tony Marklew)의 화예디자이너 작가별 작품의 특성과 철학을 연구하였다.

셋째, 제4장에서는 제2장에서 설치양식에 따른 오브제적 화예디자이너 5가지 유형을 기준으로 작가별 사례를 선정하여, 화예디자이너의 재료, 조형 요소 및 원리, 색채에 대해 분석하였다. 본 연구의 범위는 2인의 화예디자이너 작가의 공식 홈페이지, 공식 인스타그램에 업로드된 2018년~2022년 최근 5년 동안 작품 중 작가별 5개의 작품을 선정한다. 선정된 총 10개의 작품은 5가지 설치양식에 따른 화예디자이너 오브제 유형으로 구분하며 ①재료, ②색채, ③조형적 및 화예디자이너 형태를 분석하여 각 설치양식에 따른 오브제적 화예디자이너 어떤 화예디자이너 적 특성을 나타내는지 살펴보았다.

넷째, 제5장 결론에서는 설치양식에 따른 오브제적 화예디자이너 10가지 사례 분석을 통해 분석한 내용을 바탕으로 본 연구의 결론을 종합하였으며, 향후 진행될 연구 방향을 제시한다.

본 연구는 설치양식에 따른 오브제적 화예디자이너에 따른 2인의 화예디자이너 작가 수맥리어리 (Sue Mcleary)와 토니마크류 (Tony Marklew)의 작품 사례를 통해 화예디자이너 조형 및 화예디자이너 형태, 색채, 재료에 대해 어떤 특성이 나타나는지 알아보려고 하였다.

1.3 연구흐름도

[그림 1] 연구흐름도

제2장

이론적 고찰

2.1. 오브제의 개념

2.2. 화예디자인의 개념

제2장 이론적 고찰

2.1 오브제의 개념

2.1.1 오브제의 개념

오브제는 현대미술에서 가장 중요하게 다루는 개념이다. 일반적으로 객체 또는 대상이라는 의미가 있으며, 사전적으로는 인간의 감각 기관을 통해 시각, 청각, 촉각 인식할 수 있는 물건, 물체라는 뜻으로 인식 주체의 인식대상으로의 주관적인 해석을 포함한 대상, 객체라는 뜻을 나타낸다.¹⁾

‘보여 지거나 만질 수 있는’ 것을 뜻하는 라틴어 오브제툼(Objectum)에 어원을 두고 있는 오브제(Object)는 사물, 객체, 물체라는 의미로 해석된다. 그리고 사물에 대한 지시의 대상성을 가지는 오브제는 인식의 대상으로서 객체성이 전제되어 있다는 점에서 오브제는 인식 주체의 주관적인 의식의 활동성이 투영된 대상성과 객체성을 가진다.²⁾

오브제의 탄생과 새로운 시각의 해석이 나타남으로써 현대미술의 전환의 계기를 마련하게 되었다. 미술에 있어서 오브제는 어떤 대상이 우연이나 필요의 효과에 목적에 따라 작품의 소재가 될 때 재료의 본래 쓰임에서 벗어나 새로운 물체성을 가지고 예술로 치환되고 변화되었을 때 이 물체를 의미하는 말이 되고 있다.³⁾

지각 가능한 대상으로서의 물성과 더불어 사유의 대상으로서 추상성을 가지는 오브제 개념은 미술의 영역에서 보다 상징적인 형태로 발전한다. 즉 미술에서 오브제는 주제에 대응하여 익숙함, 보편적인 의미를 변형시키며 물체 본연의 존재방식을 말한다. 그리고 이것은 예술과는 관계가 없는 사물 혹은 그 한 부분을 본래의 의미 떼어내 절연함으로써 관람자에게 잠재된 욕망이나 상상력을 자극하는 상징적 기능의 물체라는 의미로 정식화 되었다.⁴⁾

따라서 오브제는 순수미술 재료 외의 일상적인 기성품의 물건을 통해 예술적으로 표현한 것이다. 또한 물체가 갖고 있는 본연의 의미와 쓰임이 아닌 새로운 의미를 재해석, 재탄생 시키며, 관객의 상상력이 더해지게 되어 완성되며 상징성 의미를 내포하고 있는 대표적인 현대미술이다.

1) 박찬국, “현대미술의 기초개념”, 도서출판 재원, 1995, p.189

2) 배연준, “공간과 오브제의 상호작용성에 관한 연구”, 국내석사학위논문 국민대, 2006, p.8

3) 정준모, “오브제, 그의미의 다양한 얼굴들”, 미술광장, 1994, p.31

4) “세계미술용어사전”, 오브제, 월간미술, 1999.

2.1.2 오브제의 시대적 배경과 표현

오브제(object)의 개념을 통해 오브제(object)는 사물, 객체의 의미이며, 물체의 본래 용도가 아닌 새로운 의미로 재탄생 되며, 새로운 의미로 표현된 재료를 통해 시대의 역사적 흐름을 알 수 있게 된다.

이와 같이 오브제(object)의 의미를 가장 먼저 새롭게 재창조 및 재해석하는 이는 작품을 만드는 작가이다. 작가는 오브제(object)를 통해 물체에 의미를 새롭게 부여하고, 작가의 의도와 주관적인 해석과 상상력에 의해 제작된다. 형식적인 19세기의 미술과 달리 ‘보여지고’, ‘만져지는 것’ 감각을 활용한 오브제의 탄생은 작가가 활동하였던 시대의 미술이념에 의해 나타나며, 현대 미술사조에 흐름에 따른 오브제와 대표 작가와 작품의 사례를 연구하며, 오브제(object)의 역사적 시대 흐름을 알아보고자 한다.

(1) 입체주의(Cubism)의 오브제

입체주의는 사물을 해체하여 분석하는 분석적 입체주의(분석시대)에서 시작하여, 분석된 것을 종합시키는 종합시대로 전환하는 것이며, 사물을 이용하는 오브제의 시작이다. 파피에 콜레 기법을 사용한 피카소(pablo Ruiz Picasso)와 브라크(Georges Braque)에 의해 시작되었다. 평면적인 이미지 위에 신문지, 종이조각, 카드, 악보 등의 오브제를 활용한 ‘폴로 붙인 종이’ 라는 뜻의 작품을 제작하였다. 파피에 콜레 기법에 이어서 보다 확대고 크고 넓은 범위의 콜라주 기법이 나타났으며, 회화의 주된 관점이었던 자연사물이 기성품으로 비중을 옮기게 됨을 뜻하며 예술과 일상의 상호작용을 의미하게 된다. 초기 콜라주 오브제는 캔버스에 부착된 형태였으며, 이는 입체주의 미술이 전통적인 미술에 대한 도전이었으며, 새로운 미술양식을 선보인 것이다. 콜라주 기법의 대표적인 작가로 피카소(pablo Ruiz Picasso 1881~1973)가 있다. 그는 잡지, 신문지 등 활자를 이용하여 회화적 표현을 하였으며, ‘폴로 붙이다’ 는 의미를 갖고 있는 콜라주(Collage)는 사물 간의 상호작용성을 표현하며, 창조적인 상상을 하는 확장의 의미로 파피에 콜레에서 발전된 사례라고 볼 수 있다.⁵⁾

피카소의 콜라주 기법과 구별하기 위해 1950년대 장뒤뷔페(1901~1985)가 앓상블라주

5) 박상지, “현대 미술의 오브제 특성에 관한 연구 : 1960년대 전후 미술 사조를 중심으로”, 국내석사학위논문 원광대학교, 2008, pp. 8-9.

(Assemblage)를 처음 사용하였다. 앙상블라주(Assemblage)는 로 ‘모으기, 집합, 조립’을 의미하며 평면적으로 표현한 콜라주에서 입체적, 3차원성을 부여하는 기법이다.⁶⁾

입체주의의 대표 사례는 <등나무 의자가 있는 정물>, <소의 머리>이다.

[그림 2] 피카소, <등나무 의자가 있는 정물>, 1912

[그림 3] 피카소, <소의 머리>, 1942

피카소는 1912년 [그림2]⁷⁾ <등나무 의자가 있는 정물>는 등나무 무늬를 표현 할 수 있는 레몬, 오이, 유리잔, 파이프, 신문 등의 조각을 직접 그림에 부착하였으며 이는 최초의 콜라주 작품이다. 본래 미술재료의 역할이 아닌 물체를 예술로 표현 할 수 있다는 것을 새롭게 제시하여 미술사에서 의미있는 작품이다. 이 작품에서 사용 된 기법은 재료의 구성이나 질감표현을 대비 시켜 풍부한 회화표현을 보여준다.⁸⁾

[그림3]⁹⁾ <소의 머리>는 자전거의 부품인 안장과 핸들을 해체하여 안장을 소의 얼굴, 핸들은 뿔을 상상하여 표현한 작품이다. 이는 작품을 감상하는 관객에게 관람의 흥미를 유발하며, 조형화한 작품이다. 기성품을 작품에 유입시키는 방식은 일상과 예술의 상호작용에 대한 미술적 관점은 다다이즘과 초현실주의 등에서 지속적으로 등장하였다.¹⁰⁾

6) 최대기, "현대 상업공간 실내에 나타난 앙상블라주 표현특성에 관한 연구." 국내석사학위논문 건국대학교 예술디자인대학원, 2017. 서울 p.7

7) <https://blog.naver.com/ipssinhada2/222068210179> (2022.11.검색)

8) 오광수, "전화기의 미술", 열화당, 1985, p.58 / 박상지, "현대 미술의 오브제 특성에 관한 연구 : 1960년대 전후 미술 사조를 중심으로", 원광대학교 석사학위논문, 2008, pp. 10 재인용

9) <https://m.blog.naver.com/pertinax/50099753694> (2022.11.검색)

10) 박상지, "현대 미술의 오브제 특성에 관한 연구" : 1960년대 전후 미술 사조를 중심으로", 국내석사학위논문 원광대학교 석사학위논문, 2008, p.10

(2) 다다이즘(Dadaism)의 오브제

다다이즘은 1차 세계대전 당시 스위스 취리히에서 시작하여, 독일, 프랑스 등 유럽과 미국까지 여러 나라에서는 다다(dada)라고 불리는 새로운 운동이 시작되었다. 대학살과 자연파괴 등 전쟁에 대한 혐오를 느낀 신진 예술가들은 기존의 전통적 문화와 예술에 대해 부정하며, 문학, 음악, 미술 등에서 나타난 저항 운동이다.¹¹⁾

다다는 예술적 창작의 범위를 기존의 것에 구속되지 않으며 개방적이며, 더 넓게 파생되었으며, 미술사에서 오브제의 용어를 새로운 장르로 표현된 계기가 되었다. 콜라주와 파피에 끌레 등의 입체파에 의해 파생되었지만, 사실적 표현을 평면 위에 하는 입체파 작품과는 달리 오브제가 전면적으로 표현이 되었으며 이는 다다이즘과 입체주의의 오브제 개념 차이를 보여준다.¹²⁾

[그림 4] 마르셀 뒤샹, <샘>, 1917

다다의 정신은 기존의 전통적 가치, 예술양식에 대해 거부하였다. 다다이즘에서 주로 사용된 전통적인 회화 기법이 아닌 콜라주와 오브제 작품들로 이루어졌다. 형식화된 조형적인 형태가 아닌 직관적이고 충동적인 형태를 갖게 되었다. 그 특징은 예술의 규칙이 없는 자유로운 표현방식이었으며, 우연성이 나타나는 것이 다다이즘 오브제의 형식이다.¹³⁾

이처럼 다다이즘 오브제는 형식과 규칙성이 존재하지 않으며, 자유로운 표현 방법을 통해 사물이 자연스럽게 놓인 위치, 조화에 의한 우연적으로 표현된 것에 대한 해석과 조형적 의미가 부여된다. 예술의 전통적인 형식과 재료를 탈피하고 새로운 예술을 만든다는 의미, 기성품을 작품의 재료로서 활용하여 의미를 새롭게 창조해 내어 미술작품으로서 표현하

여 미술사조에 중요한 흐름으로 볼 수 있다.

다다이즘을 대표하는 예술가로는 마르셀 뒤샹(Marcel Duchamp, 1887~1968)이 있다. 뒤샹의 [그림4]¹⁴⁾ <샘>은 기성품인 남성소변기를 주 재료로 사용하여 물체가 갖고있

11) 고서영, “현대미술에 있어서 오브제에 관한 연구”, 국내석사학위논문 조선대학교, 2003, p.13

12) 박상지, op.cit., 2008, p.14

13) https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%83%98_%28%EB%92%A4%EC%83%B9%29 (2022.11.검색)

14) 신민경, “미술교육에 있어서 오브제를 활용한 조형 활동에 관한 연구”, 국내석사학위논문 국민대 교육대학원,

는 소변기라는 의미를 완전히 틀어버리고, 역설과 모순을 바탕으로 한 다다이즘을 대표적으로 나타내는 창작물이다. 이는 기성품도 예술작품으로의 변화에 대한 가능성을 연 레디 메이드¹⁵⁾ 오브제의 시작이다.¹⁶⁾

(3) 초현실주의(Surrealism) 오브제

초현실주의는 다다이즘의 무조건적인 파괴, 항거 등의 이념이 오래가지 못하였고 ‘새로움’을 지향하면서 규칙과 철학이 새롭게 탄생한 것이다. 다다이즘과 달리 기존의 규칙과 형식을 새롭게 재구성하여 제안하는 방식이 주를 이루었다.¹⁷⁾

1924년 브르통(Andre Breton)이 발표한 ‘초현실주의 선언’에서 표면화된 초현실주의는 이성이나 합리적인 것을 부정적이기보다 긍정적이며 구체적으로 제시한다는 점에서 다다이즘보다 더 발전적인 이념으로 볼 수 있다. 무한한 상상력과 자유로운 표현 기법으로 오토마티즘(automatism) 활용하여 무의식의 표출과 우연성을 작품에 표현한다.¹⁸⁾

초현실주의는 무의식의 내면의 소리를 예술 표현의 통해 듣는 것이며, 자유로운 상상을 표현하는 오마티즘/자동기술법(Automatism)¹⁹⁾이다. 대표적인 기법으로는 ‘데페이즈망(Depaysement)기법, 편집광적 비평방법(Paranoia Critic)²⁰⁾, 프로타쥬(Frottage)²¹⁾ 기법 등이 있다.²²⁾

르네 마그리트(Rene Mageritte, 1898~1967)는 초현실주의의 대표 작가이다. 콜라주 작업에서 파생되어 일상에서 사물을 떼어 다른 환경 속에 개입 시키는 ‘데페이즈망’ 기법을 통해 작품을 표현하였다. [그림5]²³⁾ <이미지의 배반>이라는 작품에서 나타는

2005, p.8

15) 일상적인 기성 용품을 또다른 새로운 측면에서 보아서 만든 미술 작품의 한 장르이다.

16) 박상지, “현대 미술의 오브제 특성에 관한 연구” : 1960년대 전후 미술 사조를 중심으로”, 국내석사학위논문 원광대학교, 2008, p. 15

17) 박상지, ibid, 2008, p.16

18) 김지열, “초현실주의 회화에 있어서의 데페이즈망에 관한 연구.” 국내석사학위논문 이화여자대학교 교육대학원, 1992, p.56

19) 자동기술법(Automatism): 무의식의 세계를 탐구하기 위해 사용되는 방법, 초현실주의의 초기에 많이 활용되었다.

20) 편집광적 비평방법(Paranoia Critic): 사실적으로 치밀하게 그린 일상적인 사물에다가 아주 의외의 환상적인 해석을 이중 이미지로서 잠재의식의 세계를 표출시키는 것이다.

21) 프로타쥬(Frottage): 나무조각이나 돌, 형견 등 울퉁불퉁한 물건위에 종이를 놓고 연필이나 숯을 문질러서 독특한 형태의 모양을 얻어내는 기법이다.

22) 박상지, “현대 미술의 오브제 특성에 관한 연구” : 1960년대 전후 미술 사조를 중심으로”, 국내석사학위논문 원광대학교, 2008, p.17

[그림 5] 르네 마그리트, <이미지의 배반>, 1929

특징은 파이프의 이미지 밑에 '이것은 파이프가 아니다.'라는 문장을 써 놓았다. 이는 그림의 파이프는 담배를 피울 수 있는 상징적인 파이프이지만, 그림의 형태의 파이프로는 담배를 피울 수 없을 표현 한 것이다. 이러한 표현 기법은 이것은 오브제의 새로운 의미해석이 가능한 시각을 보여줬다.²⁴⁾

초현실주의는 현실의 의미 이상의 사람의 심리적 경험을 다룸으로써, 오브제의 의미를 새롭게 만들고, 다양하게 해석을 통해 새로운 의미를 접하게 된다.

(4) 네오다다(Neo-Dada)이즘의 오브제

물체의 본연의 형태를 배제하고 주관적이며 우연성의 비중을 많이 두었던 초현실주의에 대한 권태에 의해 예술가들은 현실의 의식을 새롭게 회복하기 위해 주변 가까이에서 볼 수 있는 일상적인 사물을 통해 오브제적 표현을 한 것이 네오다다이즘 오브제이다.²⁵⁾

네오다다이즘은 다다이즘에 시작되었으나 작품을 표현하는 방식은 달랐다. 네오다다이즘은 새로운 문명을 받아들이고 일상 속 재료를 모티브로 작품을 구상하였으며, 긍정성을 갖고 있다. 기성품, 폐품 등의 오브제를 모아 작품을 창작하는 앗상블라주기법을 활용하였다. 산업화의 산물인 폐품을 예술에 접목시켜 새로운 환경, 공간, 시간에 결합시켜 새로운 의미를 내재하고 상징한다.²⁶⁾

네오다다이즘은 전통적 회화의 기능을 탈피하고 일상 속 사물의 이미지를 해학적, 풍자적 순화시켜 작품에 도입함으로써 사물의 추상적 재표현을 통해 현실과 예술의 간격

23) <https://naver.me/5kLr016w> (2022.11.검색)

24) 고서영, “현대미술에 있어서 오브제에 관한 연구”, 국내석사학위논문 조선대학교, 2003, p.20

25) 고서영, “현대미술에 있어서 오브제에 관한 연구”, 국내석사학위논문 조선대학교, 2003, p.22

26) 박상지, “현대 미술의 오브제 특성에 관한 연구” : 1960년대 전후 미술 사조를 중심으로”, 국내석사학위논문 원광대학교, 2008, p.25-26

을 좁히는 역할을 하였다.²⁷⁾

[그림 6] 라우젠버그, <Monogram>, 1955

네오다다이즘을 대표하는 라우젠버그 (Robert Rauschenberg, 1925~2008)와 제스퍼 존스 (Jasper Johns, 1930~)이다.

라우젠버그의 [그림6]²⁸⁾ <Monogram, 모노그램>은 박제된 산양의 얼굴에 물감을 도색하고, 흰색으로 도색된 타이어를 허리에 끼워 나무판 위에 설치하였다. 나무판 위에는 구두 뒷굽 등을 붙였다. 이처럼 다양한 재료를 결합하여 작가의 작품 세계를 입체적으로 제작한 작품은 조각, 회화의 기법으로 보기 어려우며 네오다다이즘의 대표하는 작품이다.²⁹⁾

[그림 7] 제스퍼 존스, 채색된 청동, 1960

제스퍼 존스 (Jasper Johns, 1930~)의 [그림7]³⁰⁾ <Painted Bronze, 채색된 청동>은 '컴바인 페인팅(Combine Painting)³¹⁾이라는 기법을 활용한 작품이며, 작품의 주 상징적인 오브제는 맥주 캔이다. 광통을 놓은 판을 훑으로 빚어 작가의 손자국을 남기는 것을 통해, 맥주 캔의 실제 사물 속에서 자신의 흔적을 남겨 실제하지 않은 또 다른 오브제를 표현

한다. 존스는 라벨, 알파벳, 지도 등과 같은 소재를 통해 작품을 표현한다. 작품재료에 대한 열린 사고를 표현한 제스퍼 존스의 작품 철학이 나타난 것이며, 이러한 기법은 전통 회화에서 활용하지 않은 새로운 기법이다.³²⁾

27) 고서영, op.cit., 2003, p.25

28) <https://m.blog.naver.com/ar2270/221014623469> (2022.11.검색)

29) 이남숙, "현대 오브제 미술의 조형원리에 대한 기독교 미학적 해석과 적용", 백석대학교 석사학위논문, 2013, p.23

30) <https://www.donga.com/news/Opinion/article/all/20190530/95761668/1> (2022.11.검색)

31) 컴바인 페인팅(Combine Painting): 라우젠 버그에 의해 시작되어, 콜라주의 확대된 개념이다. 캔버스나 벽 등 기타 표면 위에 여러 사물들을 덧붙이고 결합하여 만드는 회화의 한 기법이다.

32) 박인숙, "화예의 오브제적 표현 특성에 관한 연구." 국내석사학위논문 단국대학교 문화예술대학원, 2018, p.18

네오다다이즘은 다양한 오브제의 활용과 추상적이며 새로운 의미를 부여하는 특징이 있는 오브제이다.

(5) 팝아트 (Pop Art)의 오브제

현대 미술에서 대중예술 매체의 사진, 광고, 영화 등의 이미지를 미술로 포함하게 되며, 산업화로 인해 대량생산으로 공산품, 미디어 매체의 발달로 매스미디어를 배경을 두고 있는 포스터, 광고와 같은 상업미술의 장르와 순수미술 분야와 함께 미술의 영역이 확대 되었다. 팝아트는 기존의 추상적인 이미지가 주류를 이루었다면 대중적인 이미지로의 변화를 말한다. 미국의 테크놀로지 기술과 긍정적인 쾌락주의적 가치관을 갖고 있으며 기성품의 소비를 촉진하는 광고를 통해 그 당시 소비문화에 대해 알 수 있다. 이미지의 대중화, 보편화된 표현법에 의해 미술이 개인에게 집약되는 것이 아니라 대중에게 개방시켰으며, 광고, 상표, 만화, 영화 등이 있다.³³⁾

[그림 8] 올덴버그, <셔틀콕>, 1994

팝아트의 대표 작가로는 올덴버그 (Claes Thure Oldenburg, 1929 ~ 2022)와 앤디워홀 (Andrew Warhola Jr., 1928~ 1987)이 있다.

올덴버그(Claes Thure Oldenburg, 1929 ~ 2022)의 [그림8]³⁴⁾ <셔틀콕>은 대형 설치미술 작품으로서 조각의 범위에서 벗어나 '부드러운 조각' 스케일의 힘(power of scale) '을 예술성을 바탕으로 운동용품인 셔틀콕을 대형 오브제로 표현한 작품이다. 직관적으로 인식할 수 있는 생활 소재를 오브제로 활용하였으며, 올덴버그의 팝아트 오브제는 인간의 삶을 예술의 영역으로 확장 시켰다.³⁵⁾

앤디워홀 (Andrew Warhola Jr.)은 비유적 표현과 반복, 스토리를 창작의 요소로서

33) 박상지, “현대 미술의 오브제 특성에 관한 연구” : 1960년대 전후 미술 사조를 중심으로”, 원광대학교 석사학위논문, 2008, p.30-31

34) https://m.blog.naver.com/period_always/221759110792 (2022.11.검색)

35) 박인숙, "화예의 오브제적 표현 특성에 관한 연구." 국내석사학위논문 단국대학교 문화예술대학원, 2018. p.19

[그림 9] 앤디워홀, <마릴린 몬로>, 1968

[그림 10] 앤디워홀, <캠벨 스프 캔>, 1962

독특한 방법으로 작품을 표현한 작가이다. 그는 대중문화에서 모티브를 얻어 재료, 표현 기법 등을 작품으로 표현하며, 미술과 현실은 동일한 차원에 두었다. 대표작품인 [그림9]³⁶⁾ <마릴린 몬로>와 [그림10]³⁷⁾ <캠벨 스프 캔 1962>을 보면 코카콜라 병, 캠벨 스프 통조림 등 대량생산품, 대중스타, 미디어에 노출된 것들을 작품의 소재를 활용하였다. 시간이 오래 걸리는 손으로 작업하는 것을 지양하였고, 시대에 맞지 않는다는 가치관으로 실크스크린을 이용한 작품을 선호하였다.³⁸⁾

팝아트는 현실에서 볼 수 있는 이미지만을 이용하는데 그치지 않고, 기호나 기호체계로 사용하고 있어 대중적인 이미지를 오브제를 통한 상호작용 매개체로 전환하여 상징화한 것이다. 산업화사회의 시대상을 반영한 것으로 인간의 비인간적, 기계적 요소를 표출하고 미술과 사회의 연계성을 표현한 최초의 현대 미술이다.³⁹⁾

(6) 키네틱(Kinetic Art) 의 오브제

미술과 과학기술은 분리된 전문영역으로 여겨왔던 이전과 달리 과학 기술의 발달의 영향은 미술에 미치게 되어 정적인 미술의 영역이 동적인 조형적 특성으로 변화하게

36) <https://www.joongang.co.kr/article/25070229> (2022.11.검색)

37) <https://cm.asiae.co.kr/article/2017121511063417736> (2022.11.검색)

38) 류승희, “1960-70년대의 미국 팝아트의 오브제에 관한 연구”, 국내석사학위논문 호남대학교, 2003, pp. 32-34

39) 박상지, “현대 미술의 오브제 특성에 관한 연구” : 1960년대 전후 미술 사조를 중심으로”, 국내석사학위논문 원광대학교, 2008, p. 35

[그림 11] 마르셀 뒤샹, <모빌>, 1913

되었다. 동적인 움직임이 조형예술에 표현하게 되어 물리적 힘이 필요로 한다는 것이 특징이다. 마르셀 뒤샹의 [그림11]⁴⁰⁾ '모빌'은 자전거 바퀴를 관람자가 움직이게 하여 참여를 유도하였으며, 이는 3차원 키네틱 아트 of 시발점이 되었다. 20세기 초 작가들은 동적인 표현을 하기 위해 노력하였다. 공기의 흐름이나 관람자의 체험을 통해 움직임을 통해 작품이 재배열되고, 관람자와 작품의 연결시키는 역할도 하게 된다. 즉흥적이기보다 계산되고, 논리적인 작품 제작 과정은 과학을 연구하는 과정과 흡사하다. 또한 사실주의로 현실 공간에서 동적인 작품을 감상 할 수 있다.⁴¹⁾

알렉산더 칼더(Alexander Calder, 1898~1976)의 [그림12]⁴²⁾ <SteelFish>는 가장 큰 스탠디 모빌이며, 최초로 야외에 설치되었다. 3m 높이에 달하는 추상조각은 검은색의 커다란 금속판과 3장의 기하학적 금속 원반, 하나의 나무 공으로 이루어져 있다. 이 작품은 나무공

[그림 12] 알렉산더 칼더, <SteelFish>, 1934

이 강한 바람에 의해 금속 원반에 부딪쳐 소리를 만들어냈으며, 이 또한 <Black Ball, White Ball>에서 표현되었던 소리의 개념을 작품 속에서 표현하였다. 칼더는 사물을 원형 그대로 사용하였으며, 색유리 조각, 양철 조각, 나무 조각 등의 작은 물건들을 철사 줄에 매달아 작은 모빌을 여러 점 만들어 내어, 이는 칼더가 다다이즘의 개념적 접근을 시도한 것으로 해석할 수 있다.⁴³⁾

40)

<http://gum.kookmin.ac.kr/cgi-bin/bbs/gumbbs.cgi?db=gum15&mode=read&num=1780&page=98&ftype=6&fval=&backdepth=1> (2022.11.검색)

41) 박상지, "현대 미술의 오브제 특성에 관한 연구" : 1960년대 전후 미술 사조를 중심으로", 국내석사학위논문 원광대학교, 2008, pp. 35-38

42) <https://calder.org/works/monumental-sculpture/steel-fish-1934/> (2022.11.검색)

(7) 1960년 이후 오브제

1960년대 이후에 나타난 오브제는 환경예술, 헤프닝, 미국을 주 무대로 한 극사실주의, 정크아트, 미니멀리즘, 대지미술, 개념미술, 비디오 아트 등 다양하게 발전되었다. 전현주(2002)에 의하면 1960년 이후 각 오브제에 대한 내용은 다음 표와 같다.⁴⁴⁾

오브제	설명
환경예술	주변환경과 작품과의 관계를 고려하며, 관람자와 작품의 교류를 의도하며, 소리 빛 등을 이용하여 작품을 전시한다.
헤프닝	연극형식의 예술과 일상생활과의 경계가 없으며, 오브제의 만남으로 체험을 하는 요소를 갖고 있다.
극사실주의	현실을 생생하게 묘사하는 것이 특징이며, 일상의 진부한 이미지를 오브제로 활용한다. 감정을 억제하여 기계적으로 표현하는 특성이 있다.
정크아트	생활폐품 기계의 부품 등 산업폐기물을 이용하여 상징적인 오브제를 제작한다.
미니멀리즘	최소한의 조형요소를 이용하여 극도의 몰개성을 표현한다. 미니멀 회화는 가상의 공간을 거부하며, 미작품을 하나의 오브제로 여기며, 순수성, 예술을 위한 예술을 추구한다.
대지미술	환경운동의 지지로부터 시작, 장소와 규모의 특성으로 사진에 의해 작품을 남기게 되며, 이는 형태에 국한되지 않는 작품으로 개념 미술의 시발점이 되었다.
개념미술	기호나 문자에 의해 표현한 양식이며 드로잉이나 사진으로 볼 수 있는 미술 모두를 포함한다.
비디오아트	최초의 비디오 작품은 백남준이 휴대용 비디오 카메라를 이용하여 작품을 제작하였다. 비디오는 양식이 아닌 매체이며, 비디오 테이프작품과 설치비디오 작품 두가지로 구분할 수 있다.

[표 1] 1960년 이후 오브제 특성

43) 유형석. "알렉산더 칼더(Alexander Calder)의 모빌과 스테빌 연구." 국내석사학위논문 경기대학교 일반대학원, 009. p.19

44) 전현주, 화예디자인에 내재된 오브제적 표현특성에 관한 연구." 국내석사학위논문 숙명여자대학교, 2002, pp. 29-30

2.2 화예디자인의 개념

2.2.1 화예디자인의 개념 및 디자인 형태

식물은 실내장식에 있어서 뛰어난 재료이고, 비생물학 적인 장식물과 다르게 ‘생명’이라는 특성을 나타낸다. 자연을 상징하는 녹색에서 느껴지는 부드러움은 인상적인 공간을 구성하는 데 매우 중요한 역할을 하며, 색채의 시각적 자극에 의해 사무적인 공간을 탈피하는 데 도움을 준다.⁴⁵⁾

화예디자인은 초본, 목본, 수생식물 등 자연에서 얻을 수 있는 소재를 심미적 가치와 사용 목적에 따른 디자인을 구현하는 유형의 조형예술이다. 이러한 화예디자인은 예술의 영역과 실용적인 디자인을 복합적으로 표현할 수 있는 예술영역으로서 자연 친화적이며 기능적인 디자인일 수가 있다.⁴⁶⁾

또한, 화예디자인은 예술적이고 창의적 정서의 창조활동으로 예술성을 표현 할 수 있으며, 기능적인 조건을 만족시킬 수 있는 디자인적 특성을 포함한다. 이것은 꽃꽂이에서부터 오브제(object)에 이르는 다양한 개념의 형상화 과정으로서의 시공간적 조형 예술을 말하는 종합적 개념이라고 할 수 있다.⁴⁷⁾

그러므로, 자연과 조형이 결합되는 예술이며, 식물을 주소재로 사용하기에 소재에 대한 지식을 바탕으로 인간의 창의력과 감수성을 부여한다. 이런 면에서 화예디자인은 원예적 특성과 조형예술을 함께 표현된다.⁴⁸⁾

그리고 생활양식 및 종교, 풍습, 문화현상 등과 밀접한 연관을 맺고 있으며, 더 나아가 창조적 과정과 자연의 식물이 주는 정서적 안정감을 표현하기에 시대에 맞게 새롭게 변화하는 조형예술의 하나이다.⁴⁹⁾

따라서 화예디자인의 구성요소인 재료, 형태, 양식, 기법 등을 갖고 있으며, 이는 시대와 문화의 변천 따라 표현되는 특징이 있다. 격변하는 시대의 흐름에 따라 요인들이 적용되며, 사회, 경제, 환경 등의 사회·문화·환경적 배경이 작품의 바탕이 되어 디자인적 가치변화를 주도하며, 실험적인 접근방법에 의해 조형적 표현이 보여진다. 이처럼 친자연주의가 나타나는 화예디자인 기법은 시대적으로 추구하는 디자인적 가치

45) 서정근 외, “원예치료학”, 단국대학교, 2000, pp.24-25.

46) 진미자, “화예디자인이 지닌 정서성과 기능적 효과”, 한국 화예학회 논문, 제 4집, 2001, P.41

47) 진미자, “화예디자인의 표현과 기법”, 미진사, 2001, p.12.

48) 나미영, “꽃 예술 작가 이윤선의 작품특성에 관한 연구”, 한국 예술지, 2004, p.24

49) 한석우, “화예디자인에 있어서의 선 스타일 연구”, 한국화예학회 논문집, 3집, 2000, p.17

을 포함하며, 시대적 가치관과 산업적·환경의 결과물로 표현 될 수 있다. 예술은 감각이나 상상력에 의하여 지각되도록 창작된 표현 형식이며 이렇게 창작된 예술작품은 ‘객관화된 정신이다.’ 50)

위의 선행연구에서 나타난 화예디자인의 개념을 정리하면, 화예디자인은 자연으로부터 주재료를 얻게 되어, ‘생명’이라는 식물의 특성으로 정서적, 시각적 안정감을 주며, 사용 목적에 맞게 제작되는 기능적인 디자인 특성에 의해 조형예술로서 가치를 갖는다. 또한 디자인요소는 사회적, 경제적, 문화적, 배경에 의해 시대적으로 추구하는 가치들을 내포하고 있다. 인간의 감성이 더해져 비로써 완성되는 것을 화예디자인이라 정의할 수 있다.

1) 화예디자인의 형태

화예디자인의 형태에서는 김휘진의 <시지각적 특성에 따른 화예디자인 연출 방법 연구>와 박정안외 2인의 <화훼장식 산업기사 필기/실기>의 석사학위 논문과 단행본에 근거하여 화예디자인의 형태를 분류하였다.

공간의 요소에 따른 화예디자인 형태 분류를 통해 ‘천정형’, ‘벽면형’, ‘바닥형’에 대해 알 수 있으며, 화예디자인의 전통 및 현대적 형태인 ‘수직형’, ‘수평형’, ‘원형’, ‘삼각형’, ‘사각형’, ‘부채형’, ‘L자형’, ‘역T자형’, ‘초승달형’, ‘S자형’, ‘사선형’, ‘원추형’, ‘피라미드형’, ‘스프레이형’, ‘장식적형태’, ‘식생적형태’, ‘평행형태’, ‘선-형적 형태’ 등의 개념을 알 수 있다.

(1) 공간요소에 따른 화예디자인 형태

① 천정형

천장은 공간에서 가장 넓지만 화예디자인에서 활용도가 낮고, 주로 작품의 배경으로 사용한다. 천장이 너무 높아 공간이 허전하다는 느낌이 들 때는 나뭇잎이나 줄기 등을 활용하여 천장의 보완적 역할을 할 수 있고, 다른 재료를 활용하여 구조물을 만들어 천장을 대신 할 수 있다.51)

50) 홍성덕. "설치미술로 본 화예디자인에 관한 이론적 고찰." 국내석사학위논문 홍익대학교 대학원, 2008, p.50-51

부착형	늘어뜨리기형	매달기형
천장에 부착하는 형으로 주로 천장에 넝쿨 식물이나 나뭇잎, 나뭇가지 등으로 부착. 천장의 공허함을 줄이고 아늑함을 유도	부착형과 매달기형의 중간 형태. 선 혹은 면적 요소를 이용하여 시각적 리듬감 효과를 표현, 늘어뜨림을 표현	천장부터 벽면의 수평 시각까지 활용 가능. 앉거나, 서거나 이동과 상관없이 복합적, 행태적 요소에 의한 시각에서 자유로움

[표 2] 화예디자인 천정형의 분류

② 벽면형

벽은 외부로부터 방어 기능과 공간의 영역을 구분하는 경계 기능이 있으며, 바닥, 천장과 함께 공간의 크기와 윤곽을 만드는 역할을 한다. 벽은 공간 요소 중에서 가장 먼저 시각적으로 인지되며, 화예디자인에서의 벽은 작품의 배경, 동선유도, 활동을 제한하며 입체적 공간이미지를 표현할 수 있다. 또한 작품의 배경이 되는 벽면은 작품을 돋보이게 하며 작품과 연결성을 가져야 한다. 고정된 벽 이외에 벽의 기능있는 구조물이나 면적 요소를 활용한 벽면 역할을 부여한다.⁵²⁾

부착형	선반형	액자형
소재를 부착 배치하는 방식에 따라 리듬이 만들어지며, 공간의 성격이나 크기에 맞게 구성해야 한다. 벽면이 배경이 되며, 규칙적인 나열 부착하여 작품의 완성도를 높인다.	벽면에 선반을 설치하여 작품을 연출하며, 중소형의 작품이 대부분이며, 부착형에 비해 입체적이고, 고정 벽면, 가벽 등을 활용할 수 있다. 이는 벽면을 활용하여 유도성과 공간 차단성을 이용하여 작품을 완성한다.	선반형과 유사한 특성을 나타내며, 소형 작품 위주로 연출된다. 일방화의 작품을 제작할 수 있으며, 배경이 되는 벽면에 포인트 역할을 한다. 액자형 작품과 벽면을 하나의 작품으로 인식하게 되는 시지각 특성을 갖고 있다.

[표 3] 화예디자인 벽면형의 분류

③ 바닥형

51) 김취진. "시지각적 특성에 따른 화예디자인 연출 방법 연구." 국내석사학위논문 성균관대학교, 2006, p.29
52) 김취진. ibid, 2006, pp.33-34

바닥형 화예디자인은 벽이나 천장보다 관람자의 체험을 유도 할 수 있는 형태이다. 작품을 설치하는 과정이 중요하며, 완성된 작품이라도 바닥에 따라 작품의 효과가 달라지기 때문이다. 바닥의 높이나 계단에 따라서 공간의 연속된 느낌이 달라지고 접근성도 달라지며 천장과 벽에 설치하는 경우와 또 다른 시지각적 특성이 나타난다.⁵³⁾

바닥 설치형	좌대형	바닥 매몰형
주로 대형 작품이며, 지면에 설치, 작품을 입체적으로 감상할 수 있으며, 동적, 다각도에서 작품을 감상 할 수 있다.	중, 소형 작품, 화기에 표현된 작품을 좌대 위에 설치하는 형이다. 좌대 선택 시 작품을 극대화할 수 있는 높이, 크기, 재료, 색감을 고려해야 한다.	바닥에 매립되어 보행이 가능한 형태의 작품을 말한다. 나무나 식물을 식재하여 가든, 썬큰가든의 역할을 하는 형태이다.

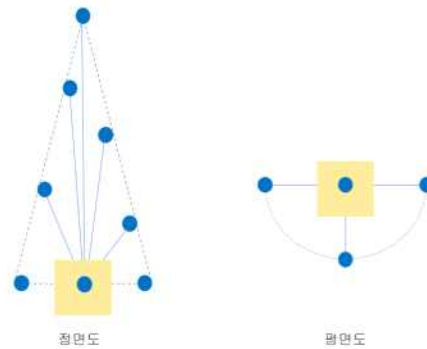
[표 4] 화예디자인 바닥형의 분류

53) 김취진. ibid, 2006, pp.43-45

(2) 화예디자인 전통 기하학적 형태

① 수직형(Vertical shape)

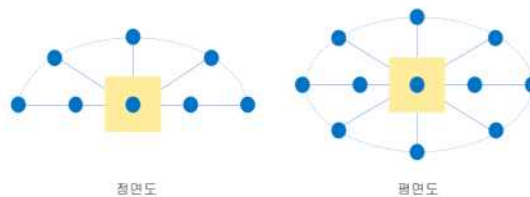
넓이보다 수직의 높이가 강조된 형태, 현대적인 공간, 좁은공간, 천정이 높은 공간에 적절, 수직선이 뚜렷하여 강한 상승감을 준다. 형태의 높이는 화기 너비의 두배이상으로 제작. 천장이 높은 곳이나 공간이 좁은 곳에 장식하기 좋은 형태이며, 상승감과 균형감을 고려해 제작한다.⁵⁴⁾

[그림 13] 수직형 정/평면도

② 수평형(Horizontal shape)

높이보다는 너비가 강조된 형태로 평화롭고 부드럽고 정적인 느낌을 준다. 수평선을 강조하기 위해 높이는 낮고 너비는 길게 제작하여, 수직형과 반대되는 형태이다. 좌우 비대칭의 응용형태 제작 시 시각적 균형을 고려하여 제작하며, 테이블 장식으로도 많이 쓰인다.⁵⁵⁾

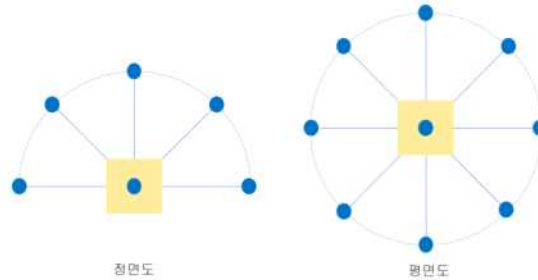
[그림 14] 수평형 정/평면도

54) 박정안외2, 화훼장식산업기사, 수플미디어, 2021, p.226

55) 박정안외2, ibid, 2021, p.226

③ 원형(Round)

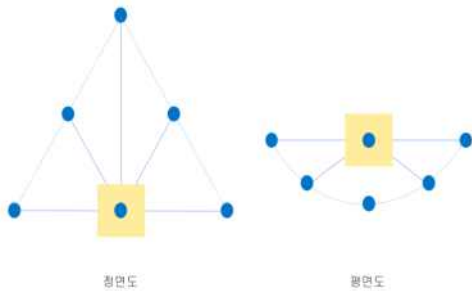
둥근 원을 표현한 디자인으로 화예디자인에서 많은 비중을 차지하며, 활용도가 높다. 사용 빈도가 높은 형태인 반구형(Dome)이며, 이는 구(Ball)를 반으로 자른 듯 표현한 형태이다. 사방화로 제작되며, 일방화는 원형, 타원형(Oval)이 있다. 56)

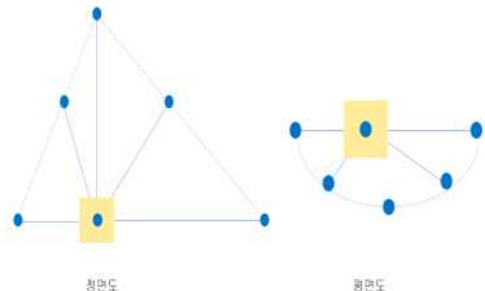
[그림 15] 원형 정/평면도

④ 삼각형(Triangular shape)

세개의 꼭짓점이 명확한 삼각형 모양의 디자인이다. 안정감, 긴장감, 엄숙함을 느낄 수 있으며, 일방화로 제작한다. 기본형태인 대칭삼각형(Triangular shape)과 응용 형태인 비대칭삼각형(Asymmetrical-Triangular)으로 구분한다. 중심축을 기준으로 좌우 무게감과 형태가 같은 대칭 정삼각형과 이등변삼각형이며, 중심축을 기준으로 좌우 무게감, 형태가 다른 부등변 삼각형의 비대칭 삼각형이 있다. 57)

[그림 16] 대칭 삼각형 정/평면도

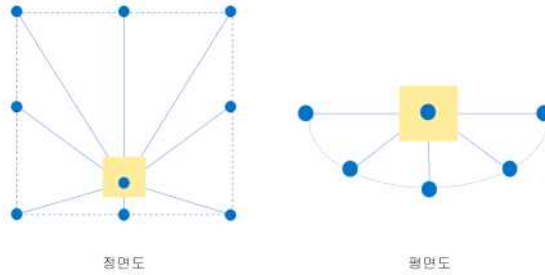
[그림 17] 비대칭 삼각형 정/평면도

56) 박정안외2, ibid, 2021, p.226

57) 박정안외2, ibid, 2021, p.227

⑤ 사각형 (Square shape)

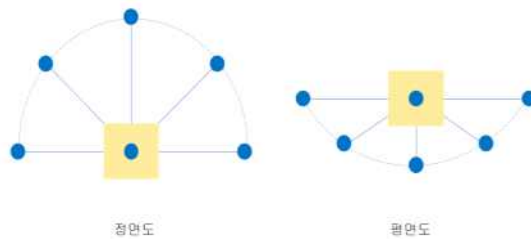
4개 꼭짓점이 명확한 사각형태의 화예디자인이다. 일방화로 원형과 외곽선의 차이가 있으며, 외곽선이 직선의 형태로 이루어져야 한다. 정방형(정사각형)이 기본형태이며 포컬포인트는 정중앙에 위치하며, 무게감과 안정감을 주는 디자인이다. 면을 강조한 형태이며, 응용형태로는 직사각형, 마름모형 등 사방화로도 제작이 가능하다. 58)

[그림 18] 사각형 정/평면도

⑥ 부채형 (Fan-Shape)

부채를 펼친 형태이며, 일방화로 반원형과 비슷한 디자인이다. 소재량 대비 화려한 느낌을 주며, 외곽선의 부드러운 곡선을 강조하고, 입체감이 느껴지도록 제작한다. 중심축을 기준으로 좌우대칭이 되도록 제작하여야 시각적으로 안정적이다. 주로 행사장, 전시관 등 넓은 공간의 장소를 장식하기 좋은 형태이다. 59)

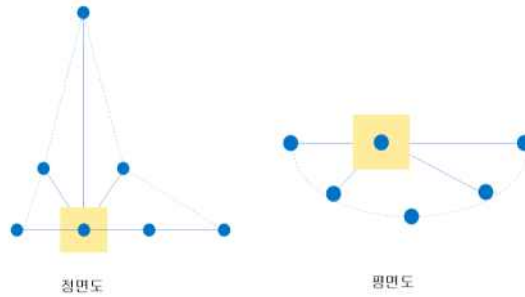
[그림 19] 부채형 정/평면도

58) 박정안외2, ibid, 2021, p.227

59) 박정안외2, ibid, 2021, p.227

⑦ L-자형(L-Shape)

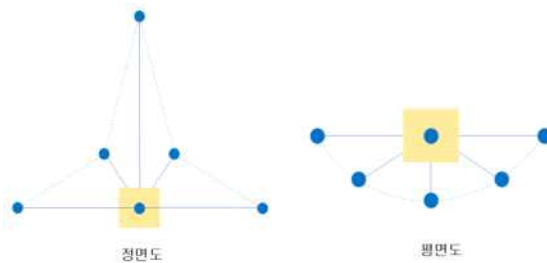
영문 L자 모양의 비대칭 형태이며, 수직형과 수평형이 한 지점에서 결합한 형태이다. 상승감, 긴장감이 표현되며, 수직선을 수평선보다 길게 재단하여 꽂아준다. 수직선을 기본으로 수평선이 오른쪽 혹은 왼쪽으로 뻗은 형태 2가지이며, 종교행사에서 많이 사용되는 형태이다. 60)

[그림 20] L자형 정/평면도

⑧ 역 T자형 (Inverted-T Shape)

영문 T자를 거꾸로 놓은 좌우 대칭 형태이며, 수직형과 수평형이 동시에 표현되는 디자인 딱딱하고, 엄격한 느낌을 표현한다. 61)

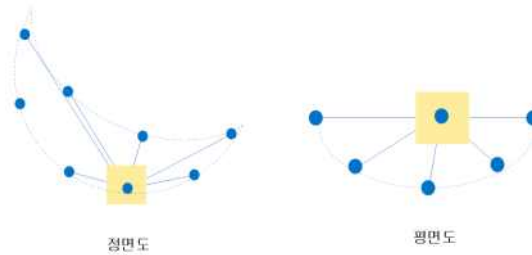
[그림 21] 역 T자형 정/평면도

60) 박정안외2, ibid, 2021, p.227

61) 박정안외2, ibid, 2021, p.228

⑨ 초승달형 (Crescent Shape)

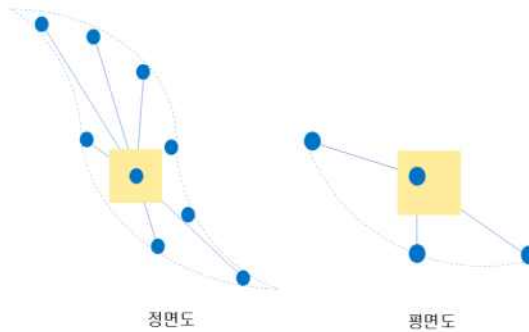
초승달을 형상화한 디자인, 알파벳 ‘C’ 를 닮아 ‘C커브형’, ‘뉴문(New Moon) 스타일’ 이라고도 한다. 곡선이 강조되어 부드럽고 우아한 느낌을 주며, 황금비율 3:5:8의 비율을 이용한 대표적인 비대칭 곡선 디자인이다. 끝으로 갈수록 좁아지는 너비는 날렵하고 세련된 느낌을 준다. ⁶²⁾

[그림 22] 초승달형 정/평면도

⑩ S자형 (Hogarth Shape)

‘S’ 자를 형상화한 디자인으로 초승달 형을 응용한 형태이다. 18C 영국의 화가인 윌리엄 호가스의 이름을 따서 명명된 ‘호가스 라인’, ‘S-Curve’ 라고도 불린다. 곡선의 부드러움과 흐르는 듯한 울동감이 나타나는 디자인이다. 상부에서 하부로 흐르는 듯 표현해야 하는 디자인으로 높이가 높은 화기를 선택해야 한다. ⁶³⁾

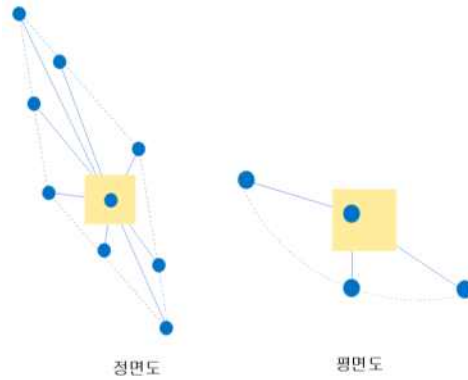
[그림 23] S자형 정/평면도

62) 박정안외2, ibid, 2021, p.228

63) 박정안외2, ibid, 2021, p.228

⑪ 대각선형/사선형 (Diagonal Shape)

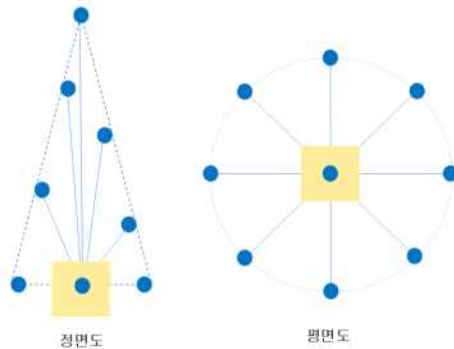
수직형, 수평형처럼 직선적인 형태이며, 2가지 형태를 응용한 디자인이다. 마름모의 정면 형태를 갖으며, 방향감과 운동감이 강해 역동적이며 불안정한 형태로 긴장감을 강조한다.⁶⁴⁾

[그림 24] 사선형 정/평면도

⑫ 원추형 (Cone)

원추모양의 원뿔형태이며, 비잔틴 시대에 유행한 디자인으로 ‘비잔틴 콘’ 이라 불린다. 사방화로 제작하며, 수직형과 삼각형으로 보일 수 있는 점을 유의해야한다. 공간장식이나, 종교장식, 테이블장식 등 활용도가 높으며, 아래쪽의 꽃보다 위쪽의 꽃의 물내림이 빠르기 때문에 소재의 선택에 주의가 필요하다.⁶⁵⁾

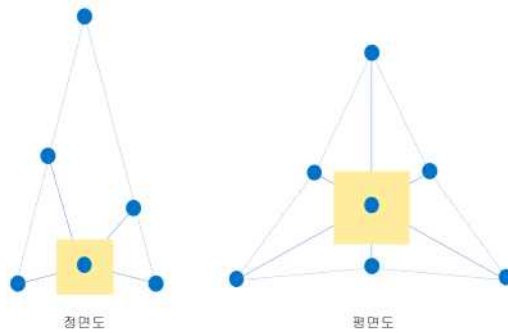
[그림 25] 원추형 정/평면도

64) 박정안외2, ibid, 2021, p.228

65) 박정안외2, ibid, 2021, p.228

⑬ 피라미드형(Pyramid shape)

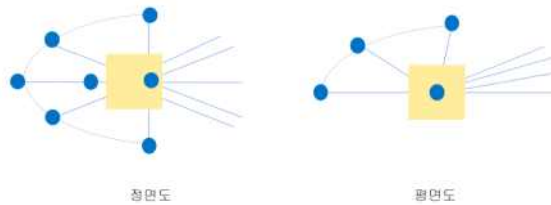
일방화의 삼각형을 원추형에 가깝게 사방화로 표현한 형태이다. 다각도에서 감상이 가능하며, 입체적이고, 삼각뿔이 되도록 제작한다. ‘포 포인트(Four point)’, Y자형(Y shape) 이라 부르기도 한다. 대칭 삼각형과 반구형의 응용형태로 반구의 곡선을 직선으로 표현한 형태이다. 종교장식, 테이블장식 등 폭이 좁고 높은 화기에 제작할 때 활용한다.⁶⁶⁾

[그림 26] 피라미드형 정/평면도

⑭ 스프레이형(Spry shape)

수평형이 응용된 형태이며 사방화로 제작한다. 잘라낸 줄기를 함께 사용하여, 꽃다발을 화기에 얹어 놓은 것처럼 표현한 형태이다. 꽃과 줄기가 하나의 작품처럼 보이게 표현해야한다.⁶⁷⁾

[그림 27] 스프레이형 정/평면도

66) 박정안외2, ibid, 2021, p.229

67) 박정안외2, ibid, 2021, p.229

(3) 화예디자인의 현대적 기법

① 장식적인 형태(Decorative)

장식적이란 ‘어떤 부분을 인상 깊고 의의 있게 만드는 것’ 뜻하며, 화예디자인의 ‘장식적’은 ‘식생적이지 않은 것’이다. 작가의 작품기획을 자연의 법칙에 따르지 않고 창의적이고 기술적으로 표현한 형태이다. 전체적인 형태와 가치에 중점을 두며, 화려하고 풍성하게 구성하며, 대칭 혹은 비대칭으로 제작한다. 작품의 다양한 표현을 위해 인공재료, 소재를 가공하여 장식적인 효과를 높인다.⁶⁸⁾

② 식생적인 형태(Vegeyative)

자연 상태에 생육형태를 비슷하게 표현한 형태로 인위적인 재료와 표현기법을 최대한 배제하고, 방사형과 평행형으로 분류한다. 각 소재의 생육환경을 분석하여 자연의 모습으로 표현한다. 비대칭적으로 표현하며, 베이스 부분은 자연의 재료로 마무리한다. 방사형은 하나의 성장점에서 각 줄기가 다른 각도와 방향의 줄기로 꽃으며, 평행형은 여러 개의 성장점에서 모든 줄기를 같은 각도와 방향으로 꽃는다.⁶⁹⁾

③ 평행 형태(Parallel)

줄기가 평행적으로 나열되어 있고, 줄기마다 각각의 성장점을 갖는다. ‘병행’, ‘병렬’ 형태라 불리며, 수직, 수평, 사선 등의 다양한 각도로 표현할 수 있다. 시각적으로 평행의 운동성, 정확한 성장점 표현되고, 하나의 성장점에는 하나의 줄기만 허용된다. 식물의 자연스러움을 표현한 교차선은 허용된다. 대칭, 비대칭적 구성으로 제작되며, 식생적, 장식적, 도형적, 선-형적 형태와 함께 표현이 가능하다.⁷⁰⁾

④ 선형적인 형태(Formal Linear)

선이 강조되는 소재와 형태가 강조되는 소재를 활용하여 2가지의 특성을 동시에 나타낸다. 2가지 형태의 대비로 소재의 가치와 긴장감을 높일 수 있으며, 선과 형태의 표현이 명확하고 소재 고유의 형태와 특징을 잘 살릴 수 있어야 한다. 주로 비대칭형으로 표현되며, 선, 형태, 질감 등의 대비가 명확할수록 작품의 완성도가 높아진다.⁷¹⁾

68) 박정안외2, ibid, 2021, p.232

69) 박정안외2, ibid, 2021, p.233

70) 박정안외2, ibid, 2021, p.233

71) 박정안외2, ibid, 2021, p.234

2.2.2 화예디자인의 조형적 요소 및 원리

화예디자인은 다양한 조형 요소에 의해 형태를 구성하며, 그러한 조형요소를 기본으로 조형원리를 적용하여 자연과 조형위에 성립되는 예술이다. 조형의 요소는 작품을 만드는 기본적인 의사소통수단으로 화예디자인이 갖는 소재의 특성을 잘 파악하고 작가의 의도를 잘 표출 할 수 있어야 한다. 또한 독창적인 화예디자인 표현을 위해서 조형요소 이해도를 높이며, 주위환경과 공간에 간 상호 유기적인 관계도 파악할 수 있는 안목을 길러야 한다. 화예디자인에 있어서의 조형요소를 공간, 양감, 질감, 색채, 운동 등으로 분류한다.⁷²⁾

1) 화예디자인의 조형적 요소

화예디자인의 조형적 요소로 점(Point), 선(Line), 면(Plane), 형태(Form), 공간(Space), 양감(Volume), 질감(Texture), 색채(Color), 운동(Movement) 등이 있다. 화예디자인 조형요소는 작품의 조형적 원리를 표현하는데 도와준다. 화예디자인의 조형적 요소를 이해하면 작품을 구상 시 기초가 되며, 완성도가 높게 표현된 작품을 구현할 수 있다.

(1) 점(Point)

점은 조형적 요소에서 가장 기본이 되며, 모든 조형의 시작점이 된다. 조형의 최소 단위의 점이 반복되어 선과 면으로 발전되며, 이는 입체적이고 방향성을 표현할 수 있다. 점 하나만을 이용하여 조형작품으로서 의미를 만들거나 형상화 하지 못하지만, 다양한 크기, 혹은 색채의 변화를 통한 점을 반복적 배열하면, 운동감과 리듬을 표현되기도 하며, 여러개의 모아진 점으로부터 면적인 표현이 되기도 한다.⁷³⁾

72) 정연순, 꽃예술의 이론과 실제, 아름나무, 2008, p115-123.

73) 홍성덕, "설치미술로 본 화예디자인에 관한 이론적 고찰." 국내석사학위논문 홍익대학교 대학원, 2008. p.22

(2) 선(Line)

선은 1차원적인 점들이 집합하여 선을 이룬다. 선은 모든 화형에서 형태를 유지하는 골격이 되며, 방향성을 제시하여 시선이 선에 따라 움직일때 느껴지는 방향성과 다양한 감상을 할 수 있다. 선은 길이, 굵기, 방향 등에 따라 다양한 느낌을 주며 선에는 직선, 곡선, 교차선 등이 있으며 움직임에 따라 정적인 선과 동적인 선이 있다.⁷⁴⁾

또한 선의 밀집과 누적, 형태, 두께, 이동의 속도, 강약, 방향 등에 의해 결정되며 이것은 심리적 효과로 나타난다. 선의 모양에 따라 직선(straight line), 곡선(curved line), 허선(virtual line)으로 나눌 수 있다.⁷⁵⁾

정적인 선	- 움직임이 적고 멈추어 있는 선 - 수직선(상승감, 엄숙함, 강함), 수평선(안정감, 편안함)
동적인 선	- 역동적이고 흐르는 선 - 사선(긴장감, 불안정함), 곡선(우아함, 유연함), 교차·방사선(집중, 분산)
가상의선 (암시적인 선)	- 실제로 연결되어 있지 않으나 이어져 있는 것처럼 느껴지는 선

[표 5] 선의 종류

(3) 면(Plane)

면은 점이 세 개 이상을 연결 된 선이 누적되어 다양한 형태의 면이 만들어진다. 면은 점과 선을 더해져 만들어 진 것으로 영역의 구분과 격리, 폐쇄 시키는 기본 요소가 된다.⁷⁶⁾

면은 평면 위에 3차원적인 입체적 표현이나 깊이감이 표현된다. 또한 공간감을 표현하여 깊이와 양감을 나타낸다. 따라서 빛이나 색의 효과 자체가 공간과 양의 표현을 다하는 한, 명·암의 면과 색면은 화예디자인의 중요한 요소가 된다.⁷⁷⁾

또한 면은 형태를 자유롭게 만들 수 있고, 이를 이용하여 큰 스케일의 작품을 만들

74) 박정안외2, 화훼장식산업기사, 수플미디어, 2021, p.236

75) 전미란, 일시성적 연출공간에 관한 연구 - 다니엘 오스트(Daniel Ost) 작춤 중심으로, 국내석사학위논문 홍익대학교, 2010, p.17

76) 홍성덕, "설치미술로 본 화예디자인에 관한 이론적 고찰." 국내석사학위논문 홍익대학교 대학원, 2008. p.23

77) 홍방음, 공간의 연출을 위한 화예디자인 연구 : 호텔로비 공간을 중심으로, 국내석사학위논문 성균관대학교, 2006, p.17

수 있다. 단조롭고, 견고하며 편안한 느낌을 받을 수 있다. 면 하나만으로도 힘이 느껴지며 직사각형, 정사각형, 원형 등의 형태로 다양한 표현을 할 수 있다. 또한 곡면은 부드럽고 풍부하며 긴장감 있는 느낌을 준다.⁷⁸⁾ 화예디자인에서 면은 공간을 채워주는 역할뿐만이 아니라 디자인의 소재 색상, 형태, 질감 등을 더욱 잘 표현하도록 한다.⁷⁹⁾

(4) 형태(Form)

형태는 전체적인 모양 또는 외곽선을 의미한다. 높이와 너비, 깊이를 가지며 입체구성과 평면구성으로 나눌 수 있다.⁸⁰⁾

형태란 색과 함께 대상의 시각적 경험을 형성하는 감성적 요소이다. 이것은 형태는 즉각적인 반응과 인식을 만들 수 있으며, 여러개의 선이 둘러싸고 있는 영역을 형태라 할 수 있다. 이는 물체의 외형선을 뜻하며, 작품의 모양 또는 실루엣이라 한다. 2차원적 평면적 모양을 shape라 하며, 3차원 적으로 부피가 지각되는 모양을 form이라 한다. 닫힌형태(closed form), 열린형태(open form), 기본형태(classic form), 응용형태(interpretive form)로 분류된다. 닫힌형태(closed form)는 재료와 재료 사이에 공간 없이 뽁뽁하게 채워져 있는 형태(positive space)을 말하고, 열린형태(open form)는 소재와 소재 사이에 공간을 남겨둠으로 소재의 특성이 드러나도록 하는 형태이다.⁸¹⁾ 형태에는 점, 선, 면 매쓰(Mass), 톤(Tone), 볼륨(Volume), 공간(Space)이 포함되며 다양한 요소들이 결합되어 우리가 인지할 수 있는 형태가 만들어 진다.

78) 홍성덕. "설치미술로 본 화예디자인에 관한 이론적 고찰." 국내석사학위논문 홍익대학교 대학원, 2008. p.23

79) 박정안외2, 화훼장식산업기사, 수필미디어, 2021, p.237

80) 박정안외2, ibid, 2021, p.237

81) 박인숙. "화예의 오브제적 표현 특성에 관한 연구." 국내석사학위논문 단국대학교, 2018. p.50

(5) 공간(Space)

공간은 상·하, 좌·우, 전·후 3차원적인 요소로 존재하며 어떠한 범위나 영역을 의미한다. 화훼장식에서 공간은 전체공간과 작품이 위치하는 공간으로 구분하는데 그 중 작품이 위치하는 공간은 양화적 공간, 음화적 공간, 연결 공간으로 구분할 수 있다. 각 각의 공간은 서로 다른 공간에 영향을 미치는데 즉, 음화적 공간이 존재함으로써 양화적 공간을 더욱 돋보이게 해주는 것이다.⁸²⁾

양화적 공간	작품에서 소재가 실질적으로 존재하는 공간으로 모든 소재는 양화적 공간을 가진다,
음화적 공간	작품에서 소재 사이 또는 그룹사이의 빈 공간으로, 실질적으로 소재가 존재하지 않는 공간이다.
연결 공간	작품 간의 연결 또는 전체공간과 작품이 위치하는 공간을 연결해 주는 선이 만든 공간이다.

[표 6] 공간의 종류

(6) 질감(Texture)

질감은 재질에 따라 물체의 표면에서 느껴지는 성질을 말하며, 촉각으로 느껴지는 물리적 질감과 시각적으로 느껴지는 시각적 질감이 있다. 화훼장식에서는 물리적 질감보다는 시각적 질감에 더 큰 영향을 받으며, 소재들의 고유한 질감을 이용해 작품에 깊이감과 풍성함을 줄 수 있다. 또한 상대성을 가지고 있어 주변 소재에 따라 다르게 느껴질 수 있으며, 소재의 양에 따라서라도 다르게 느껴지기도 한다.⁸³⁾

자연의 소재, 부자재등 화예디자인에서 사용 되는 소재는 모두 질감을 가진다. 이 점에서 플로리스트는 화기가 가지는 고유한 질감과 더불어 화훼 소재의 질감을 분석하여 작품의 기획 해야한다. 직감 표현을 통해 작품의 통일성과 조화성의 완성도를 높일 수 있으며, 다른 측면에서 질감 대비를 통해 작품에 개성과 시각적 집중을 만드는 표현방법이라고 말할 수 있다. 재료나 색채가 단조로울수록 질감의 활용성을 높여 작품

82) 박정안외2, 화훼장식산업기사, 수플미디어, 2021, p.237

83) 박정안외2, ibid, 2021, pp.237-238

에 대한 흥미를 부여하게 된다.⁸⁴⁾

(7) 색채(Color)

색은 디자인에서 가장 먼저 느껴지는 시각적인 요소로 빛에 의해 존재하며 빛의 반사, 흡수, 투과 등에 의해 지각되는데 색상, 명도, 채도의 3가지 속성을 가진다. 색상은 명도만 있는 흰색, 회색, 검정색의 무채색과 무채색을 제외한 모든 색인 유채색으로 나누는데 유채색은 색의 3가지 속성(삼속성)을 모두 가진다.⁸⁵⁾

① 색의 삼속성⁸⁶⁾

색상(Hue)	빨강·파랑·녹색이라는 이름 등으로 서로 구별되는 특성을 말한다. 색조와 거의 같은 뜻으로 쓰이는데, 색상의 변화를 계통적으로 고리 모양으로 배열한 것이 색상환(色相環)이다. 먼셀표색계나 오스트발트표색계에서는 색상별로 척도표시가 되어 있다.
명도(Value)	물체의 색이나 빛의 색이 지니는 밝기의 정도를 말한다. 색을 구별하는 감각적인 요소 중 하나로 눈이 느끼는 밝기에 의존하기 때문에 그 물체 자체의 명도보다는 주변에 있는 사물과 비교했을 때 갖는 명도가 더 확실하게 영향을 미친다.
채도(Chrome)	색의 3속성의 하나로 색의 선명도를 나타내며, 색상의 진하고 엷음을 나타내는 포화도라고도 하며, 아무것도 섞지 않아 맑고 깨끗하며 원색에 가까운 것을 채도가 높다고 표현한다. 채도는 스펙트럼색에 가까울수록 높아지며, 한 색상 중에서 가장 채도가 높은 색을 그 색상 중의 '순색'이라 한다. 흰색과 검은색은 채도가 없기 때문에 '무채색'이라 불린다.

[표 7] 색의 삼속성

[그림 28] 색상

[그림 29] 명도

[그림 30] 채도

84) 박인숙. "화예의 오브제적 표현 특성에 관한 연구." 국내석사학위논문 단국대학교, 2018. p.51

85) 박정안외2, op.cit., 2021, p.238

86) 'doopedia 두산백과'

② 색의 조화⁸⁷⁾

동일색 조화	동일한 색상 내에서 명도와 채도를 다르게 배색하는 방법으로 차분하고 안정적인 이미지의 조화이다.
유사색 조화	하나의 색을 결정한 후 색상환에서 인접한 색상과 배색하는 방법으로 조화롭고 부드러운 이미지의 조화이다.
보색 조화	색상환에서 성격이 반대되는 두 색을 중심으로 배색하는 방법으로 색상차가 크기 때문에 톤 차이는 적게 주는 것이 좋으며 화려하고 강렬한 이미지의 조화이다.
인접보색 조화	색상환에서 하나의 색상을 정하고 보색이 되는 색의 양옆 두 색을 함께 배치하는 것으로 강렬한 대비를 피하고 흥미를 주는 조화이다.
삼색 조화	색상환에서 정삼각형 간격의 위치에 있는 색들을 배치하는 조화이다.
다색 조화	다양한 색상을 배치하는 것으로 전체적인 조화와 균형을 잃지 않도록 해야 한다.

[표 8] 색의 조화

[그림 31] 동일색 조화

[그림 32] 유사색 조화

[그림 33] 인접보색 조화

[그림 34] 보색 조화

87) 박정안외2, op.cit., 2021, p.240

③ 색의 배색⁸⁸⁾

톤온톤 / 톤인톤	동일 색상 또는 유사 색상의 배색에서 톤의 차이, 즉 명도와 채도의 차이를 강조한 배색을 톤온톤, 톤의 차이를 작게 하여 비슷한 톤의 색상을 이용한 배색을 톤인톤이라 한다.
세퍼레이션	색상이나 톤이 비슷할 때 또는 전체 배색이 희미하고 불분명할 때 무채색을 가운데 삽입하여 배색의 효과를 분리시켜주는 기법이다.
멀티컬러 배색	여러 색상을 이용한 배색을 의미하는데 다수의 색을 사용할 경우 조화로운 배색이 어려울 수 있으므로 도미넌트 배색과 같이 통일감 있는 이미지로 배색하는 것이 좋다.
도미넌트 배색	공통적인 요소를 이용해 통일감 있는 이미지를 연출하는 배색으로 색상에 의한 도미넌트 컬러 배색과 명도와 채도에 의한 도미넌트 톤 배색이 있다.
그라데이션	색상, 명도, 채도, 톤이 점차적으로 규칙성을 가지며 변화되어 연속성을 갖는 배색이다.
토널 배색	중명도, 중채도의 탁한 톤을 이용한 배색으로 차분하고 안정된 이미지를 준다.
비컬로 / 트리컬로	두 가지 색상의 배색을 뜻하는 비컬로 배색과 세 가지 색상의 배색을 뜻하는 트리컬로 배색은 강렬하고 명쾌한 대비를 표현할 수 있다.
카마이외 배색	동일한 색상 내에서 약간의 명도, 채도 차이만 주어진 한 가지 색상을 이용한 것과 같은 배색이다.

[표 9] 색의 배색

④ 색의 대비⁸⁹⁾

- a. 계시대비 : 한 가지 색상을 보다가 시간차를 두고 다른 색을 보았을 때 처음에 보았던 색의 잔상이 남아 영향을 받는 것이다.
- b. 동시대비 : 두 가지 이상의 색을 시간차를 두지 않고 동시에 보았을 때 원래 색이 주변색에 의하여 다르게 보이는 것이다.

88) 박정안외2, op.cit., 2021, p.240

89) 박정안외2, op.cit., 2021, p.241

색상대비	가까이 있는 두 색이 서로의 영향을 받아 마치 다른 색처럼 느껴지는 것
명도대비	가까이 있는 두 색의 명도가 서로의 영향을 받아 마치 다른 명도처럼 느껴지는 것
채도대비	가까이 있는 두 색의 채도가 서로의 영향을 받아 마치 다른 채도처럼 느껴지는 것
보색대비	성격이 정반대인 두 색을 가까이 두었을 때 서로의 영향을 받아 두 색의 채도가 실제보다 높게 느껴지는 것
면적대비	면적에 따라 색이 다르게 느껴지는 것
한난대비	한색과 난색이 함께 있을 때 더 차갑고 더 따뜻하게 느껴지는 것

[표 10] 색의 대비

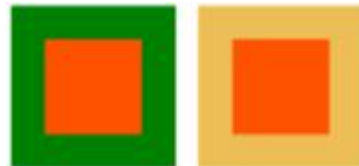
[그림 35] 색상대비

[그림 36] 명도대비

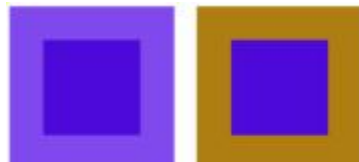
[그림 37] 채도대비

[그림 38] 보색대비

[그림 39] 면적대비

[그림 40] 한난대비

2) 화예디자인의 조형적 원리

화예디자인의 조형원리에는 구성(Composition), 조화(Harmony), 통일(Unity), 균형(Balance), 비율(Proportion), 강조(Emphasis), 리듬(Rhythm), 대비(Contrast)로 분류한다.

(1) 구성(Composition)

구성은 하나의 작품을 만들기 위해 소재들의 고유한 특성과 디자인 요소들이 일정한 질서가 유지되도록 조합하는 것이다. 구성은 전체 환경에 대한, 장소, 시간, 공간의 특징, 목적 등에 맞게 디자인하는 포괄적인 의미를 갖으며, 작은 의미의 구성은 작품 자체의 주제에 표현하는 선과 면 등의 내용을 담아내는 과정이다. 작품을 제작하기 전에 식물 소재, 부자재, 작품이 놓일 공간 등을 고려하고, 서로 다른 특성의 소재들이 조화를 이루도록 계획해야 한다.⁹⁰⁾

(2) 조화 (Harmony)

조화는 작품 내 두 개 이상의 요소들이 만들어내는 어울림을 뜻하는데 좀 더 큰 의미에서는 작품과 전시공간의 어울림도 포함된다. 화예디자인에서 조화는 조형적 원리인 통일, 비율, 균형 등을 종합적으로 조화를 이루기 위한 것들이며, 또한 화예디자인 작품 속에서는 소재의 특성이나 색상, 화형 등의 조합을 잘 융화되게 표현하여 조화를 이루는 작품 기획이 필요하다.⁹¹⁾

(3) 통일성 (Unity)

통일은 화예디자인 각각의 요소에서 나타는 특성을 연결하는 연관성을 의미한다. 조화와 매우 유기적인 관계에 있으며 어느 정도의 통일성이 유지될 때 조화롭다고 느낀다. 통일은 디자인 조형원리의 조화를 표현할 수 있게 하며, 통일의 표현은 형태, 크

90) 박정안외2, op.cit., 2021, p.241

91) 박정안외2, ibid, 2021, p.241

기 등을 반복하거나 색채, 질감, 재료 등에서 조화를 이루도록 함으로써 통일감을 줄 수 있다. 화예디자인에서 작품의 소재, 형태, 크기, 색채, 질감 등 디자인 요소를 반복적으로 활용하였을 때 가장 효과적으로 통일성을 만들 수 있다.⁹²⁾

(4) 균형 (Balance)

화예디자인에서 균형은 어느 한쪽으로 치우치지 않은 것을 의미하며, 작품의 소재의 물리적인 무게에 의해 표현된 균형과 시각적으로 소재의 질감, 크기, 색채를 조합하여 만든 균형으로 나뉘 볼 수 있다. 화예디자인은 생화라는 소재를 사용하기 때문에 물리적 무게의 균형이 맞더라도, 화형에 의해 시각적인 균형을 고려하여 화예디자인을 제작해야한다. 시각적으로 균형이 맞지 않으면 불안정한 시각정보를 주는 반면, 화예디자인에서는 긴장감을 전달하는 강조의 역할로 비대칭 균형의 작품을 기획하기도 한다.⁹³⁾

(5) 비율 (Proportion)

화예디자인에서 비율은 전시공간과 작품 간의 비율, 작품의 전체 스케일과 작품의 강조 지점과의 비율, 주 소재와 보조 소재 간의 비율, 소재와 화기의 비율 등을 의미한다. 화예디자인에서 비율을 구성하는 요소는 작품의 높이, 너비, 깊이이며, 이들의 비율이 완벽했을 때 작품의 완성도는 높아진다. 황금비율은 1:1.618의 비율을 가지며 주로 3:5:8로 표현되며, 시각적으로 가장 아름답게 느끼는 완벽한 비율이다.⁹⁴⁾ 화예디자인의 주재료인 식물은 황금비율의미를 갖고 있으며, 이를 활용하여 작품을 만드는 플로리스트는 작품 구성 시 조형적 원리인 비율을 잘 고려하여야 한다.

(6) 강조 (Emphasis)

92) 박정안외2, *ibid*, 2021, p.242

93) 박정안외2, *ibid*, 2021, p.242

94) 박정안외2, *ibid*, 2021, p.242

작품에서 강조되는 특정 부분은 하나의 요소이기도 하지만 더 큰 의미로는 하나의 구역이 되기도 한다. 화예디자인의 시각적 생기와 초점을 지정하는 것이며, 작품 내에 강조의 요소가 분산 되어 있게 되면 오히려 산만해 보이거나 초점을 잃을 수 있으므로 주의해야 한다.⁹⁵⁾

(7) 리듬 (Rhythm)

리듬은 화예디자인 작품 안에서 소재 간의 일정한 규칙에 따라 비슷한 반복을 통해 이루어지는 시각적 움직임이다. 요소의 반복, 요소의 연계, 페이지에 의해 주로 나타난다. 리듬은 어떻게 표현하느냐에 따라 운동성이나 흐름, 역동성이나 부드러움 등을 나타 낼 수 있다.⁹⁶⁾

(8) 대비 (Contrast)

대비는 두 가지 이상의 조형적 요소를 비교하는 것으로 화예디자인 안에서 색채, 형태, 질감, 크기 등이 비교되어 나타는 것이다. 부드러운 느낌의 소재와 거친 느낌의 소재를 함께 질감의 대비를 통해 두 개의 소재간의 질감적 특성을 극명하게 표현할 수 있다. 대비는 작품과 공간 사이에서도 일어나며, 요소 간 대비의 특성의 강약 조절을 통해 흥미를 유발하기도 저해 하기도 한다.⁹⁷⁾ 이처럼 화예디자인에서 대비는 관람자에게 시각적 흥미를 주며, 작품의 단조로움을 탈피 할 수 있는 조형적 원리이다.

화예디자인의 조형적 요소와 조형적 원리의 개념에 대해 알아보았으며, 플로리스트는 화예디자인이 조형적 예술로서 작품을 제작할 때 위의 조형적 요소와 조형적원리를 바탕으로 디자인을 구성해야 한다. 이는 작품의 완성도를 높일 뿐 아니라 플로리스트 개인의 작품에 대한 철학의 기초적인 요소로 작용한다.

95) 박정안외2, ibid, 2021, p.243

96) 박정안외2, ibid, 2021, p.243

97) 박정안외2, ibid, 2021, p.244

2.2.3 설치양식에 따른 화예디자인 오브제

오브제는 작품과 보조 소도구들의 단순한 배열이 아닌 작품 전시 공간에 따른 작가의 의식화된 사물이며, 이것에 상징성을 부여하여 작품을 관람자에게 촉각과 감각능력을 움직이는 하나의 객체으로 해석될 수 있다.⁹⁸⁾

화예디자인의 오브제는 주 소재인 초본식물, 꽃을 도와주거나 강조하며, 화형을 방해하지 않은 범위 내에서 장식적이며 예술적인 기능이 있다. 그리고 작품 전시 공간의 분석에 따른 화기와 소재 선택을 통해 그 자체로서 오브제의 역할을 하기도 한다. 이는 현대미술의 영향을 받은 화예디자인에서도 사물의 본래 의미가 아닌 화예재료와 접목시킴으로, 전시 환경과 관람의 경험에서 새로운 경험을 제공해 주는 오브제로 재창조 될 수 있다는 접근이 일반화 되었고 현대미술의 추상적, 상징적인 디자인이 다양하게 시도 되고 있다.⁹⁹⁾

이처럼 화예디자인은 전시공간의 분석, 목적, 시간을 고려해야하며, 생명이 있는 꽃을 주재료로 하여 이는 시한성을 표현 할 수 있는 디자인이기도 하다. 때문에 화예디자인은 꽃의 화형, 시간이 지남에 따라 변화하는 색채와 형태, 질감을 고려하여 디자인을 해야 한다. 현대미술의 오브제의 개념에서처럼 본래의 의미를 탈피하여, 식물의 형태 변형, 꽃잎은 해체, 염색 등을 통해 작가의 의도에 맞게 오브제를 구성하여 화예디자인 계획을 한다.

또한 설치미술의 특성을 접목하여 오브제적인 화예디자인에 대해 이해 할 수 있다.

홍성덕(2006)에 따르면, 설치미술의 조형적인 특성은 일정기간 다수의 작품들이 설치되었다가 철수됨과 동시에 사진등의 기록만을 남기는 일회성의 특징과 확장된 공간을 조형화하려는 의식의 침투현상이다. 그리고 모든 작품이 선정에서부터 그 구조적 완결까지 자의적 배치에 의해 이루어진다. 작업공간 이외에서 기초 작업을 한 후 전시장에서 작품을 완성하는 종합적인 공간이라는 것을 뜻 한다.¹⁰⁰⁾

생명이라는 식물을 소재로 하기 때문에 시간적 제한 속에서 작품이 설치되고 해체된다. 다양한 공간에서 작품 작업과 전시가 가능하며, 일상생활과 예술 공간이 만나기도 한다. 관람자의 작품 참여를 유도하기도 하며 이는 기능적인 면과 예술적인 가치를 극대화 시킨다.

이처럼, 화예디자인은 설치미술양식의 특징인 일정한 전시 기간, 일회성, 전시공간

98) 함호진. "디스플레이 디자인과 설치 미술적 오브제에 관한연구". 국내석사학위논문 한양대학교, 2001. p.42

99) 이경미. "화예디자인을 적용한 상업 공간 디스플레이에 관한 연구 : 화예디자인의 조형적 표현방법을 중심으로." 국내석사학위논문 조선대학교 디자인대학원, 2012. p.29

100) 홍성덕. "설치미술로 본 화예디자인에 관한 이론적 고찰." 국내석사학위논문 홍익대학교 대학원, 2008. p.39-40

에 대한 확장성에서 공통적인 특징에 대해 알 수 있었으며, 오브제의 설치 후 해체과정, 관람자와 오브제의 상호관계성이 설치양식에 따른 오브제적 화예디자인을 가능하게 한다. 이와 같이 플로리스트는 화예디자인의 설치양식에 따른 오브제적 개념에 대한 연구가 필요하며, 따라서 설치양식에 따른 오브제적 화예디자인의 개념과 사례를 알아보하고자 한다.

1) 데페이즈망

데페이즈망에 대한 일반적인 정의 현실적 사물들을 대상으로 하여 그 본래의 용도, 기능, 의미를 현실에서 본래의 의미를 탈피시켜 낯선 장소에서 배치, 설치시킴으로써 초현실적인 환상을 창조해내는 기법이다. ' 위치의 전환 ' 의 의미를 지니는 ' 전위법 ' 혹은 ' 전치법 '이라고 번역되어지는데 그 공통적인 특징은 일상적인 의미에서 이해되는 사물이 본래 일상적인 의미를 상실하고 전혀 다른 의미와 느낌으로 환기되는 것이라고 할 수 있다.¹⁰¹⁾

[그림 41] 다니엘오스트, 2005

[그림 41] 강철 파이프 위에 엽난앞으로 표면처리(gluing)를 했으며, 형태와 구조의 변화를 통해 새로운 표현기법을 활용, 무생물의 오브제와 식물인 섬담쟁이 열매 간의 유기적 관계를 만들었다.¹⁰²⁾

[그림 42] 자연식물과 인공물의 결합을 통해 왜곡을 극대화한 작품이다. 분절된 4개의 공간에 재료자체의 본질을 탈피, 다른 성질로 변형시킨 재창조물이다.¹⁰³⁾

101) 김지열, “초현실주의 회화에 있어서 데페이즈망에 관한 연구”, 국내석사학위논문 이화여자대학교, 1992,p4

102) 홍성덕. "설치미술로 본 화예디자인에 관한 이론적 고찰." 국내석사학위논문 홍익대학교 대학원, 2008. p.72

103) 홍성덕. ibid, 2008. p.64

[그림 42] 데시가라하 히로시,
제70회 소게츠류 전시회 출품 작, 1989

2) 콜라주

[그림 43] 다니엘오스트,
서울센트럴시티 전시작, 2001

[그림 44] 데시가라하 히로시, 제70회
소게츠류 전시회 출품 작, 1989

화예디자인에서 콜라주는 화면에 평면의 회화적 요소와 3차원적인 식물재료, 이 다양한 재료를 혼합하여 새로운 시각언어로 표현하는 것이다. 자유로운 표현형태와 질감의 배열은 사실적 표현을 비롯하여 추상적이거나 비구상적인 어떠한 표현도 가능하나 형태, 명암, 색, 질감의 표현이 좋아야 한다.¹⁰⁴⁾

104) 진미자, “화예디자인”, 미진사, 1998, p185

[그림 43] 풀칠과 겹치기의 복합적인 작업으로 벽면장식을 위해 소재가 해체된 후 재조립된 카펫을 형상화한 작품이다. 비닐에 한지를 입혀 베이스를 만들고 반복적인 풀칠과 솔잎을 붙여 말려 표면을 마무리한다. 카파와이어에 수천 개의 노란색 은행잎을 엮어 수직 형태로 나열하여 늘어뜨린 형태를 만들었다.

[그림 44] 벽면을 이용하여 자연물을 조형적 표현을 하며 추상적인 경향이 있어 다양한 표현기법을 활용하고 있다. 작품의 각 부분들이 독립적이지만 균형과 조화의미를 보여주는 작품이다.¹⁰⁵⁾

3) 키네틱

[그림 45] 다니엘오스트,
서울컬럼갤러리전시, 2005

[그림 46] 주디스, 독일, 2007

키네틱은 움직임을 주요한 요소로써 취하는 작품이다. 작품 그 자체가 움직이거나 움직이는 부분이 조립된 것이다. 여러 측면으로 즐거움을 주는 미술의 창안물은 모빌(mobile)이었다. 알렉산더 칼더가 창안해낸 몬드리안의 장방형들이 움직일수 있다면 어떻게 보일까를 궁금하게 생각한 데서 나온 것이다.¹⁰⁶⁾

105) 홍성덕. "op.cit, 2008. p.64

106) 로즈마리 램버트, 김창규역, 20세기의 미술, 도서출판예경, 1999, p79

화예디자인의 키네틱 기법은 흔들림으로 시선을 집중시키며 이는 관람자로부터 작품에 대한 호기심을 불러일으킨다. 공중의 바람의 세기에 따라 작품의 리듬감, 운동감을 주어 시각적인 효과를 준다.

[그림 45] 생명성을 가진 재료와 이질적 재료가 함께 조합되어 환경문제의 심각성을 동시에 시각화한 작품이다. 강철 라인을 구조화하여 마른 한지로 직조화 하여 질감의 차이를 둔 모빌형태의 작품이다.¹⁰⁷⁾

[그림46] 작품은 수십 개의 빈 우유팩을 행잉 기법으로 수직 형태 나열했다. 일상생활 주변의 기성품을 재구성해서 혼성의 상태를 확인시키는 작품이며, 레이스플라워와 스카비 오사를 생장 형태 표현으로 디자인했다. ¹⁰⁸⁾

4) 반복기법

앤디워홀의 작품에서 두드러지게 나타나는 반복기법은 오리지널리티 (originality) 의 부정, 작가의 손수 작업(authorship)이나 기량에의 무관심, 반복을 통한 작품의 유일 무이성을 부정함으로써 부정에 의해 나타났

[그림 47] 다니엘 오스트, 엽란의 반복기법 다. 그의 작품에서 보여지는 반복과 강한 색채의 효과는 계획적으로 도덕적, 심미적 상태를 표현하였으며, 그는 반복 기법을 통해 기존의 한 이미지를 여러 개의 서로 다른 이미지로 재창출하였다.¹⁰⁹⁾ 화예디자인에 있어서 반복기법에 의한 오브제 작품은 소재의 규칙적인 반복으로 시각적 강조 효과를 창출한다.

[그림 47] 다니엘 오스트의 작품은 장식적 요소를 배재하여 간결함을 극대화한 작품이다. 엽란의 소재를 반복적으로 배치하며 통일성과 질서를 보여주는 작품이다.¹¹⁰⁾

[그림 48] 데시가라하 히로시가 대나무를 선호하던 시기에 한국 국립현대 미술관에 전시

107) 홍성덕. "op.cit, 2008. p.75

108) 홍성덕. "op.cit, 2008. p.79

109) 김성희, "Andy Warhol의 대중매체를 이용한 이미지 차용에 관한 연구", 국내석사학위논문 경희대학교, 1988, p.24

110) 홍성덕. "op.cit, 2008. p.70

[그림 48] 데시가라하 히로시, 한국
국립현대미술관, 1989

한 작품이다. 대나무의 탄성을 극대화하여 입체적을 구성하였으며, 대나무 소재를 반복적으로 배열한 작품이다.¹¹¹⁾

5) 앗상블라주

[그림 49] 데시가라하 히로시, 제83회
소계츠 류 전시회에 출품된 공동작, 2001

앗상블라주는 집합 조립 등을 뜻한다. 화예디자인에서 앗상블라주 기법에 의한 오브제 작품은 소재들을 반복적으로 조합 시킴으로써 소재 본연의 모습이 아닌 새로운 형태로 변화된다. 평면의 앞을 한 장씩 쌓아 올림으로써 3차원성을 부여한다.

[그림 49] 가로 400cm, 높이 200cm의 대작으로 우산을 추상적으로 이미지화한 작품이다. 직선인 나뭇가지를 엮어서 곡선형 물결(wave)로 표현, 역동적 선의 아

름다움을 표현했다. 이 작품의 특색은 빛을 투여하여 광원이 중심이 되게 하고 방사선으로 사방으로 퍼진 빛의 투사를 통해 그림자를 만듦으로써 입체적 효과를 동시에 가져왔다.¹¹²⁾ 반복적인 이며 입체적인 앗상블라주 화예디자인이다.

111) 홍성덕. "op.cit, 2008. p.60

112) 홍성덕. "op.cit, 2008. p.61

[그림 50] 다니엘오스트,
가나아트센터, 2005

[그림 50] 폐지와 양귀비를 이용한 앗상블라주 작품이다. 시멘트 포대종이를 겹겹이 붙여 만든 폐지덩이와 양귀비 꽃의 만남은 소재간의 혼합된 표현 방법을 실현하고 있다.¹¹³⁾ 폐지와 폐품을 붙여 만들어낸 콜라주에서 발전된 앗상블라주는 반복적인 배치와 3차원적인 입체적으로 표현 된 작품이다.

113) 홍성덕. "op.cit, 2008. p.68

제3장

수맥리어리, 토니마크류

디자인 유형 및 철학

3.1. 수맥리어리(Sue Mcleary)

3.2. 토니마크류(Tony Marklew)

제3장 수맥리어리(Sue Mcleary), 토니마크류(Tony Marklew) 디자인 유형 및 철학

3.1 수맥리어리 (Sue Mcleary)

3.1.1 수맥리어리 (Sue Mcleary)

[그림 51] 수맥리어리 (Sue Mcleary)

플로리스트 수맥리어리 (Sue Mcleary)는 어린 시절부터 스케치, 구슬 장식, 집 밖의 숲에 정교한 요정 마을을 짓고, 인형 옷을 만들며 창조적인 놀이를 선호하였다. 10대의 그녀는 패션에 관심을 갖게 되고 보그, 엘르 및 W의 잡지를 커팅하여 침실 벽 전체를 거대한 콜라주로 바꿨다. 수맥리어리 (Sue Mcleary)는 이 잡지들을 통해 장 폴 고티에, 티에리 머글러, 크리스티안 라크로이와 같은 혁명적인 디자이너들의 오프 꾸뛰르 작품을 연구했다.

대학교를 졸업 후 미시간주 앤 아버 (Ann Arbor)의 고향으로 돌아와 20대

후반까지 수맥리어리 (Sue Mcleary)의 친구들로부터 웨딩 주얼리 문의를 받으며 주얼리 디자이너로서 활동하던 중 한 친구로부터 웨딩플라워 디자인 제안을 받게 된다. 플라워 디자인을 해본 적은 없었지만 “당신의 창의성을 믿는다” 라는 친구의 한마디에 용기를 얻은 수 맥리어리 (Sue Mcleary)는 친구의 결혼식을 위해 디자인하기로 동의했고, 그것이 흥미로운 도전이 될 것으로 생각했다. 수 맥리어리 (Sue Mcleary)는 꽃을 손에 쥐고 나서야 비로소 그녀 안에서 변화가 일어나고 있다는 것을 깨달게 된다. ‘내 손톱은 수고에서 검은색으로 얼룩져 있었고, 나는 며칠 동안 잠을 자거나 먹지

않았고, 나는 절대적으로 지쳐 있었고, 그 일은 내 부역을 진정한 퇴비 더미로 바꿨다. 그러나 나는 꽃의 매체와 완전히 연결되어 있으므로 내 얼굴에 영구적인 미소를 지었다.’ 수 맥리어리 (Sue Mcleary)는 우연한 계기로 화예디자인에 대한 새롭고 창조적인 집착을 발견했고, 수 맥리어리 (Sue Mcleary)는 화예디자인이 자신에게 강한 창의성을 연구, 탐구할 가치가 있다고 깨달았다. 수 맥리어리 (Sue Mcleary)는 꽃 디자인에 관해서는 늦은 개화기였으나, 수 맥리어리 (Sue Mcleary)는 열정이 커지면서 꽃 디자인의 모든 것을 공부하고 연구하였다. 수 맥리어리 (Sue Mcleary)는 미시간 꽃 협회, AIFD를 통해 인증을 받았으며 국제적으로 인정받는 수많은 강사와 함께 공부하였고, 그 후 몇 년 동안 공예품을 연마하고, 꽃 스튜디오 사업을 구축하고, 전 세계의 예술가들과 협력하고, 꽃 디자인의 미술로 순간을 즐기는 법을 다른 사람들에게 지도하며 화예디자인을 펼치고 있다.¹¹⁴⁾

3.1.2 수맥리어리 (Sue Mcleary) 화예디자인 유형 및 철학

수맥리어리 (Sue Mcleary)는 화예디자인이 예술이라고 믿고, 꽃집의 플로리스트들은 화예디자인을 하는 예술가라는 철학을 갖고 있다. 또한, 창의성을 화예 디자인의 핵심 가치라 여기며, 동기를 부여할 때 의미 있는 성취감 있는 일을 만들어 내고 영향을 미친다고 믿는다. 따라서 수맥리어리 (Sue Mcleary)는 우리가 세상에서 보고 싶어 하는 것을 창조하는 것은 플로리스트의 책임이라고 생각한다.

수맥리어리 (Sue Mcleary) 플로리스트는 꽃을 만나는 사람들에게 자연 세계에 대한 사랑과 존경심을 나눌 수 있게 해준다. 그녀는 꽃집이 예술 형식이라고 믿으며, 예술가가 지녀야 할 자부심은 플로리스트에게 힘을 실어주고 창의력을 표현하도록 장려하는 역할을 한다. 결과적으로, 우리는 영감과 독특한 작업을 제공함으로써 꽃을 만나는 사람에게 더 나은 작품을 보여줄 수 있다 주장한다.

화예디자인은 꽃을 통해 재배자를 존중하고 계절에 따라 현지에서 조달된 재료의 가치를 홍보할 수 있으며, 지속 가능한 화예디자인에 대한 인식을 높이고 더 책임감 있는 디자인 응용 분야로 발전하도록 유도한다.

114) 수맥리어리 공식홈페이지 <https://susanmcleary.com/about> 2022-10-04 22:20pm

화예디자인의 일시적인 본질은 현재의 순간을 즐기는 것의 중요성과 가치를 전달한다. 이 가치의 발견은 수맥리어리 (Sue Mcleary)의 삶에 평온을 제공했으며, 그녀의 화예디자인의 근본적인 동기가 된다.

수맥리어리 (Sue Mcleary)는 꽃집의 예술성을 발전시키는 아이디어를 제공하여 플로리스트들이 요청에 대한 반응만으로 일하는 대신 진정으로 좋아하는 작품을 만들도록 장려한다. 그리고 모든 플로리스트들은 각자 자신만의 독특한 열정을 찾을 수 있는 능력을 갖추고 있기에 각자의 플로리스트의 화예디자인이 어떤 측면에 대해 가장 열정적인지 활용하고 동기를 부여하도록 장려하는 것이 지도자 플로리스트로서 수맥리어리 (Sue Mcleary)가 가진 목표이다. 또한, 대중으로부터 화예디자인에 대한 호기심을 자극하고 인식 개선에 노력하며, 그 노력의 결과는 더욱 다양한 화예디자인을 발전시킬 수 있을 것이라 주장한다.

수맥리어리 (Sue Mcleary)의 화예디자인은 웨딩플라워 디자인으로 시작되어 플라워장식, 센터피스, 플라워 웨어러블, 플라워 주얼리 등의 화예디자인을 주로 제작한다. ‘작품을 보는 순간 꽃이 피는 기간은 단 며칠이라는 걱정은 잊어버리고 온전히 꽃의 아름다움을 만끽할 것이다.’ 라는 디자인 철학으로 꽃을 통해 창의적인 아이디어를 표현하는 것이 플로리스트가 가져야 할 역량을 강조한다. 히야신스, 글라디올러스, 미모사, 등 화형이 작고, 줄기가 분리되어도 형태가 변형되지 않은 필러소재와 친환경적인 것을 강조하여 침봉어레인지먼트를 선호한다.¹¹⁵⁾

115) 수맥리어리 공식홈페이지 <https://susanmcleary.com/about> 2022-10-04 22:20pm

3.2 토니마크류(Tony Marklew)

3.2.1 토니마크류(Tony Marklew)

[그림 52] 토니마크류 (Tony Marklew)

토니마크류 (Tony Marklew)는 화예디자인을 시작하기 전까지 연극과 패션에 관해 연구하였으며, 현재 화예디자인을 창조하는데 많은 상상력과 인식에 영향을 미쳤다.

토니마크류 (Tony Marklew)는 화예장식이 필요한 이벤트에 대한 클라이언트의 요구 사항과 비전에 관해 대화할 수 있는 능력이 있으며, 풍부한 경험과 독특한 미적 감각으로 공간장식을 이끌어 낸다.

토니마크류 (Tony Marklew)는 영국 사교계, 귀족 및 왕실 행사, 샹그릴라 파리 호텔 등 대형 호텔은 물론 해외패션 브랜드인 디올, 구찌, 지방시, 랄프앤루소 등 각종 쇼 무대 장식 전담 플라워 이벤트 디렉터로 활동 중이다. 그는 플로리스트 대신 ‘이벤트 이미지 니어’라 부르며, 대형 꽃기둥을 만들거나 하늘에서 꽃비가 내리듯 꽃 커튼 등을 연출 ‘꽃길만 걷게 한다.’라는 콘셉트로 플라워 공간디자인을 한다. 단순한 행사를 위한 공간장식이 아닌 클라이언트의 니즈를 완벽히 파악하며 그로 인해 토니마크류 (Tony Marklew)의 화예디자인에 대한 창의력과 완성도는 더욱 높아진다.¹¹⁶⁾

3.2.2 토니마크류(Tony Marklew) 화예디자인 유형 및 철학

토니마크류 (Tony Marklew)는 ‘꽃길만 걷게 한다.’라는 디자인 철학으로 클라이언트의 니즈를 정확히 파악하여 클라이언트의 니즈에 맞는 무한한 상상력으로 공간장식을 한다.

116) 토니마크류 공식홈페이지 <https://www.tonymarklew.com> 22.10.05. 00:03

토니마크류 (Tony Marklew)는 작약, 모란, 수국같이 화형이 크고 꽃잎 수가 많은 꽃송이로 부피감을 강조하고, 300장 넘는 꽃잎은 해체 후 겹쳐진 꽃을 재구성하는 화예디자인을 선호한다. 촘촘히 엮어 강렬함과 은은함을 표현하며, 진주 장식들을 사용하여, 볼륨을 극대화할 수 있는 요소를 더하며, 드라이플라워, 이끼, 프리저브드 등 다양한 재료를 통해 공간을 연출한다.

토니마크류 (Tony Marklew)는 화예장식이 필요한 장소의 모든 부분을 최대한 활용하며, 화예디자인 공간장식은 공간에 대한 이해도를 통해 구성되며 이는 화예디자인 공간장식의 디자인 설계에 많은 영향을 미친다. 일반적인 행사 장소라고 해도 토니마크류 (Tony Marklew)의 상상력과 화예디자인으로 완벽한 이벤트 장소를 구축한다.

토니마크류 (Tony Marklew)의 화예디자인이 가장 잘 드러난 장소는 프랑스 파리 샹그릴라 호텔이다. 그는 호텔 공간에 대해 분석하고 이를 통해 완성된 화예디자인의 작품에서 아름다운 볼륨의 풍미를 깨닫고 이를 달성하는데 성취를 얻게 되었다.

토니마크류 (Tony Marklew)는 클라이언트의 초기 제안을 기반으로 다양한 아이디어를 스케치하며 창의적인 디자인을 한다. 이벤트 화예디자인 공간장식을 완성하는 데에는 많은 시간이 소요되지만 성공적인 이벤트는 참석하는 모든 이의 동화 같은 환상적인 디자인을 선물한다. 라는 디자인 철학으로 창조적인 작품을 활동을 이어가고 있다.

토니마크류 (Tony Marklew)는 클라이언트의 니즈를 정확히 파악하고 동기화하여 작품활동을 하는 과정 중 역경을 이겨낼 수 있으며 가장 창의적인 작품을 완성해낼 수 있다 믿는다.¹¹⁷⁾

117) 토니마크류 공식 홈페이지 <https://www.tonymarklew.com> 22.10.05. 00:03

제4장

수맥리어리, 토니마크류 설치양식에 따른 오브제적 화예디자인 연구

- 4.1. 작품분석 범위 및 방법
- 4.2. 작품분석
- 4.3. 소결

제4장 수맥리어리, 토니마크류 설치양식에 따른 오브제적 화예디자인 연구

4.1 작품분석 범위 및 방법

본 연구의 설치양식에 따른 오브제적 화예디자인 5가지 ‘데이즈망’, ‘콜라주’, ‘키네틱’, ‘반복기법’, ‘앗상블라주’의 특징인 ‘낮선’, ‘벽에붙이다’, ‘모빌’, ‘반복’, ‘3차원, 새로운 해석’이 시지각 인지의 기준으로 수 맥리어리와 토니 마크류의 공식 홈페이지, 공식 SNS의 작품 중 2018~2022년 최근 5년간의 작품 중 사례를 선정하여 디자이너별 각 5개씩 총 10개의 작품을 비교 분석한다.

[그림 53] 연구 범위 및 방법

5가지의 설치유형에 따른 오브제적 화예디자인 사례는 ①화예디자인 재료, ②화예디자인 색채, ③화예디자인형태, 조형적 요소 및 원리를 비교 분석한다.

첫째, 화예디자인 재료는 사용된 화예재료 생화, 부자재 등의 재료의 물성, 작품에서의 역할들을 분석한다.

둘째, 화예디자인 색채는 한국 표준색 색채분석 (KSCA : Korea Standard Color Analysis) 프로그램을 통해 색상, 명도, 채도 단계를 분석한다. 해당 데이터를 기반으로

주조색채, 보조색채, 톤 배합을 분석한다.

셋째, 화예디자인의 조형적 요소 7가지, 화예디자인 조형적 원리 8가지를 도식화된 사례 분석 틀에 적합한 요소 및 원리에 ‘●’ 표기한다.

넷째, 화예디자인의 정면도를 통해 ‘기학적 형태’, ‘현대적 형태’, ‘공간적 형태’를 이론적 고찰에 의해 분석한다.

다섯째, 소결에서 각 설치양식에 따른 오브제적 화예디자인에 대한 작가 별 분석내용을 간결히 정리한다.

분석 틀은 다음과 같다.

작품연도		작가				
작품출처		오브제적 설치양식				
이미지		화예디자인 재료				
		화예디자인 요소	점	선	면	형태
			공간	질감	색채	
			구성	조화	통일	균형
		화예디자인 원리	비율	강조	리듬	대비
화예 디자인 색채			화예디자인 정면도			
공간적 형태		화예디자인 기학적 형태		화예디자인 현대적 형태		

[표 11] 사례분석 표

본 연구의 설치양식에 따른 오브제적 화예디자인 선정 사례는 다음과 같다.

작가 사례	수 맥리어리 (Sue Mcleary)	토니마크류 (Tony Marklew)
데페이즈망	[그림 54] 수맥리어리, 2019	[그림 55] 토니마크류, 2021
콜라주	[그림 56] 수맥리어리, 2019	[그림 57] 토니마크류, 2019

키네틱		
	[그림 58] 수맥리어리, 2022	[그림 59] 토니마크류, 2020
반복기법		
	[그림 60] 수맥리어리, 2022	[그림 61] 토니마크류, 2022

맛상블라주

[그림 62] 수맥리어리, 2022

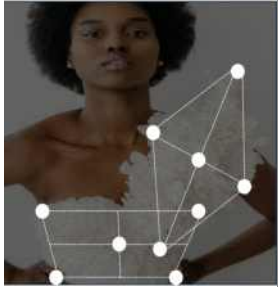
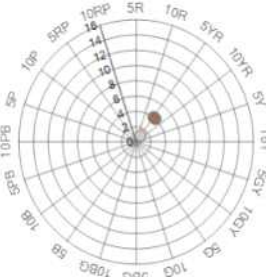
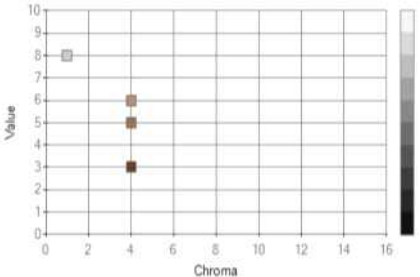

[그림 63] 토니마크류, 2022

[표 12] 사례분석선정작품

4.2 작품분석

1) 데페이즈망 오브제적 화예디자인 작품 분석

작품연도	2019		작가	수 맥리어리 (Sue Mcleary)			
작품출처	공식인스타그램		오브제적 설치양식	데페이즈망			
이미지			화예디자인 재료	카네이션			
	화예디자인 요소	화예디자인 원리	점	선	면	형태	
			●		●	●	
			공간	질감	색채		
				●	●		
			구성	조화	통일	균형	
					●		
비율	강조	리듬	대비				
		●	●				
화예 디자인 색채	KS 5YR 8/1 KS 6,25YR5/4 KS 6,25YR3/4 KS 5YR 6/4			화예디자인 정면도			
공간적 형태	-	화예디자인 기학적 형태	사각형 사선형	화예디자인 현대적 형태	장식적 형태		

[표 13] <사례1 분석표>

[사례 1] 수 맥리어리 (Sue Mcleary)의 ‘데페이즈망 오브제적 화예디자인’은 2019년에 제작되었다. 4000장의 카네이션 잎을 해체 후 하나하나 겹쳐 붙여 만들어 의류의 종류인 뷔에스터의 형태로 만든 바디플라워 작품이다.

이는 일상생활에서 ‘꽃’이라는 의미를 지니는 카네이션을 의류라는 의미를 만나 새로운 가치를 결합하여 해당 작품을 만나는 관객에게는 ‘낮선’ 의미로 다가와 ‘데이즈망 오브제적 화예디자인’이라 분류할 수 있다.

[사례 1] 수맥리어리의 데페이즈망 작품에서 화예디자인 요소는 ‘점’, ‘면’, ‘형태’, ‘질감’, ‘색채’이며, 화예디자인 원리는 ‘통일’, ‘강조’, ‘대비’이다.

카네이션 낱장 잎이 디자인요소의 ‘점’적인 의미 갖고 있으며, 이를 겹겹이 붙여 ‘면’의 요소를 만들어 작품을 강조하였다. 또한, 의류 상의의 ‘형태’로 평면의 카네이션 잎을 3차원적 입체작품으로 제작하였다. ‘통일’된 소재를 반복적으로 작품에 사용하였으며, 단순해질 수 있는 작품의 완성도를 카네이션의 잎끝의 ‘질감’ 표현을 이용해 시각적 흥미를 유도하였다. 주 소재로 사용된 카네이션의 잎은 만졌을 때 촉감은 ‘부드러우며’, ‘유연하며’, 불 규칙적인 물결 모양의 카네이션 잎끝은 질감 표현하기에 효과적이다.

주조 색은 KS 5YR 8/1로 화이트시(Wh)한 명도가 높고, 채도가 낮은 밝은 오렌지 색상이다. 이는 모델의 피부색인 KS 6.25YR 3/4 어두운(Dk) 오렌지색으로 동일색상 조합이나 주조 색인 카네이션의 색채와 모델의 피부색에 색상, 명도 대비를 이용하여 화예디자인 원리의 ‘대비’와 ‘강조’를 표현하였다.

[사례1]의 정면도에서 사진상 모델의 오른쪽 어깨 부분에서 대각선 아래로 시각적 변화를 표현하는 ‘사선형’으로 분석할 수 있다. 이와 더불어 의류의 탑 부분은 상체의 중심부를 기점으로 ‘사각형’이 표현되었다. 또한, 카네이션 잎을 한 장 한 장 해체 후 재조합을 통해 바디플라워, 의류로 제작하여, 현대적인 화예디자인의 형태에서는 ‘장식적 형태’로 분석한다.

작품연도	2021		작가	토니마크류 (Tony Marklew)		
작품출처	공식인스타그램		오브제적 설치양식	데페이즈망		
이미지			화예디자인 재료	Led전구, 나일론, 이끼, 나무뿌리		
	화예디자인 요소		점	선	면	형태
				●		●
	화예디자인 원리		공간	질감	색채	
			●		●	
	화예디자인 원리		구성	조화	통일	균형
			●	●		
비율			강조	리듬	대비	
		●	●			
화예 디0자인 색채	KS 3.75Y 3/2 KS 2.5Y 7/2 KS 5Y 6/2 KS 3.75Y 5/2		화예디자인 정면도			
공간적 형태	바닥 설치형 천정형 (늘어뜨리기형)	화예디자인 기학적 형태	역 T자형 수직형	화예디자인 현대적 형태	장식적 형태 식생적 형태 선-형적 형태	

[표 14] <사례2 분석표>

[사례 2] 토니마크류 (Tony Marklew)의 데페이즈망 오브제적 화예디자인은 2021년 L' Escape hotel에 제작되었다. 이 작품은 나무를 형상화하여 나무의 기둥은 이끼와 나무뿌리를 이용하여 나무의 생육환경을 반영하여 작품을 표현하였고, 버드나무 잎을 LED 라인 조명을 이용하여 늘어뜨린 표현을 통해 나무로 형상화하였다. 일상생활에서 빛을 전달하는 조명 기구인 LED 라인 조명을 나뭇잎이라는 의미를 넣어 표현한 위 작품은 낯설지만, 나무를 형상화하였다는 것을 알 수 있는 ‘데페이즈망 오브제적 화예 디자인’ 으로 분류할 수 있다.

[사례 2] 토니마크류의 데페이즈망 작품에서 화예디자인 요소는 ‘선’, ‘형태’, ‘공간’, ‘색채’이며, 화예디자인 원리는 ‘구성’, ‘조화’, ‘지율’, ‘강조’이다.

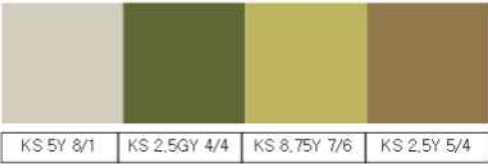

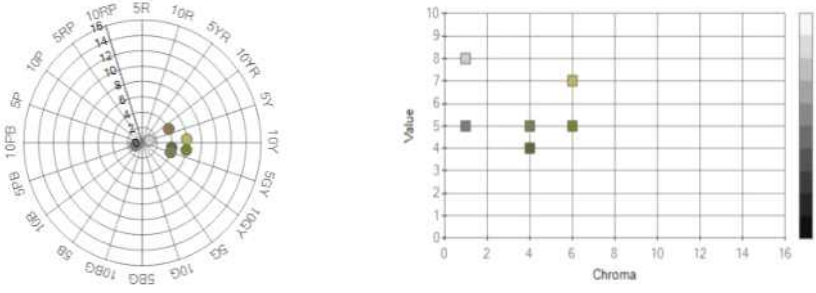
작품의 주요 소재인 LED 라인 조명을 통해 버드나무 수형의 ‘선’ 과 나무 기둥 구조물과 이끼를 이용하여 나무라는 ‘형태’ 를 화예디자인적 요소를 활용하여 표현하였다. 또한, LED 라인 조명의 길이를 불규칙적으로 설치하여 소재 간, 작품과 설치된 장소에 대한 시각적 ‘공간감’ 을 표현하였다. 일반적인 전시장이 아닌 호텔의 일부 공간에 설치하였기 때문에 공간에 대한 조도, 실내 건축 자재와 작품의 소재 및 색채를 ‘구성’ 한 작품이다. 전체적인 실내 공간과 화예디자인의 ‘비율’ 과 ‘조화’ 를 ‘강조’ 한 작품이다.

주조 색은 나무의 기둥 색인 KS 3.75Y 3/2 어두운(Dk) 노란색과 LED 라인 조명의 KS 2.5Y 7/2 밝은(It) 노란색인 금빛으로 ‘화려한’, ‘무게감 있는’ 느낌을 주는 색채로서 호텔이라는 실내 공간이 주는 이미지와 색채가 주는 이미지를 조화롭게 만들어 그 의미를 더욱 돋보이게 한다.

[사례2]의 정면도에서 나무 기둥과 뿌리까지의 외곽선은 ‘수직형’ 에 가까우며, 작품의 중심축을 기준으로 상부의 좌측과 우측의 형태는 ‘역 T자’ 2가지의 형태를 융합하여 표현하였다. 공간적 형태로는 ‘바닥 설치형’ 이며, 구조물을 이용하였으나 천정의 공간을 활용하여 ‘늘어뜨리기 형태’ 를 표현하였다.

작가의 창의성이 표현된 ‘장식적’ 이고, 나무뿌리와 기둥 부분은 이끼 등을 활용하여 ‘식생적 형태’ 를 표현하였다. 또한 ‘선’ 의 특성이 강한 LED 전구와 나무 ‘형태’ 의 대조적인 강조가 표현된 작품이다.

2) 콜라주 오브제적 화예디자인 작품분석

작품연도	2019		작가	수 맥리어리 (Sue Mcleary)			
작품출처	공식인스타그램		오브제적 설치양식	콜라주			
이미지			화예디자인 재료	수선화			
			화예디자인 요소	점	선	면	형태
					●	●	●
				공간	질감	색채	
				●			
			화예디자인 원리	구성	조화	통일	균형
					●	●	
				비율	강조	리듬	대비
				●		●	
화예 디자인 색채	KS 5Y 8/1 KS 2.5GY 4/4 KS 8.75Y 7/6 KS 2.5Y 5/4			화예디자인 정면도			
공간적 형태	벽면형 (부착형)	화예디자인 기학적 형태	크레센트형 초승달형	화예디자인 현대적 형태	장식적 형태 선-형적 형태		

[표 15] <사례3 분석표>

[사례 3] 수 맥리어리 (Sue Mcleary)의 콜라주 오브제적 화예디자인은 2019년 제작되었다. 화예디자인 요소는 ‘선’, ‘면’, ‘형태’, ‘공간’이며, 화예디자인 원리는 ‘조화’, ‘통일’, ‘비율’, ‘리듬’이다.

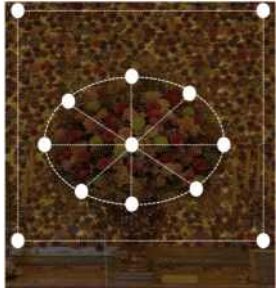
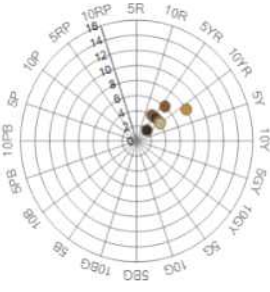
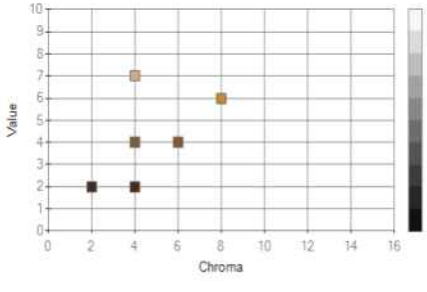
주소재인 수선화는 구근 식물로 ‘딱딱한’ 느낌을 주는 둥근 ‘구’의 형태인 구근 알뿌리와 부드럽고 유연한 ‘선’의 요소가 줄기, ‘면’적인 화형으로 구성이 되어 있다. 유연한 줄기는 마사징이 가능하여 소재를 사용할 때 더욱 ‘선’의 요소를 강조할 수 있게 된다.

‘공간’의 형태에서 ‘벽면 부착형’으로 ‘콜라주 오브제 디자인’이며, ‘통일’된 소재인 각 각의 수선화를 반복적이고, 규칙적으로 배치하여 소재 간의 ‘공간’감을 주어 평면에 제작하는 작품에 입체감을 주어 시지각적인 ‘리듬’의 원리를 표현하였다.

다음으로, 정면도를 통해 작품의 외곽선을 분석하면, ‘크레센트(초승달)형’으로 황금비율인 8:5:3을 적용하여 ‘비율’의 원리가 나타난다. 또한, 화예디자인 오브제와 오브제, 공간 간의 조화를 고려하여 제작된 작품이라 분석할 수 있다.

[사례 3]에서 주조 색으로 사용된 KS 5Y 8/1과 KS 2.5GY 4/4로 무채색에 가까운 노랑색과 연두색으로 작품의 주 소재인 수선화와 배경색인 벽체의 색채이며, 오브제적 역할을 하는 의자의 색채는 KS 2.5Y 5/4, 어두운(Dk) 톤의 노랑색이다. 주소재와 대비되는 오브제는 인접 배색이며, 유사 톤 배색이다.

그러므로, 이 작품은 작가의 소재 선택에서부터 설치, 제작까지 ‘장식적 형태’로 볼 수 있으며, 디자인 요소의 ‘선’과 ‘형태’가 잘 나타나는 작품으로서 ‘선-형적 형태’로 분석한다.

작품연도	2019		작가	토니마크류 (Tony Marklew)		
작품출처	공식인스타그램		오브제적 설치양식	콜라주		
이미지			화예디자인 재료	페이퍼플라워, 장미, 금속 화기		
	화예디자인 요소		점	선	면	형태
			●		●	
			공간	질감	색채	
					●	
	화예디자인 원리		구성	조화	통일	균형
				●	●	
			비율	강조	리듬	대비
				●	●	
화예 디자인 색채			화예디자인 정면도			
공간적 형태	벽면형 부착형	화예디자인 기학적 형태	사각형 원형	화예디자인 현대적 형태	장식적 형태	

[표 16] < 사례4 분석표 >

[사례4] 토니마크류 (Tony Marklew)의 2019년 Annabel' s에 제작된 콜라주 오브제적 화예디자인이다. 화예디자인 요소는 ‘점’, ‘색채’이며, 화예디자인 원리는 ‘조화’, ‘통일’, ‘강조’, ‘리듬’이다.

조명이 설치된 벽체를 활용하여 장식한 ‘콜라주’ 디자인이며, 이 작품은 콜라주와 센터피스가 함께 ‘조화’가 되어 만들어진 작품이다. 금장의 오브제적 성격이 뚜렷한 화기를 사용하여 벽체의 조명과 ‘색채’의 조화를 만든다. 또한, 센터피스에서 사용되었던 생화 소재의 색채를 응용하여 콜라주 부분인 벽체를 장식하는 페이퍼플라워 소재의 색채를 결정하였다.

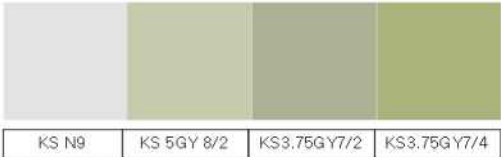

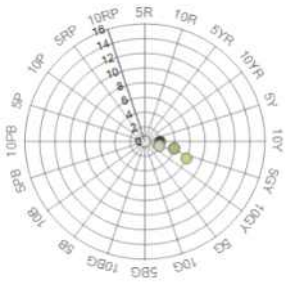
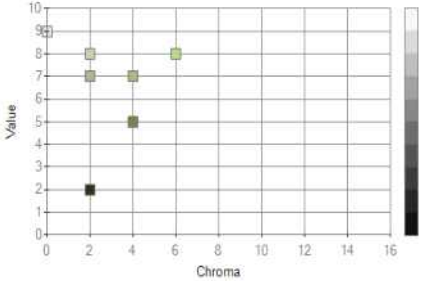
콜라주 영역과 센터피스의 소재는 ‘점’의 조형적 요소가 강하며, 화형이 둥근 페이퍼플라워와 생화 소재를 활용하여 ‘점’이 모여 ‘면’을 표현하였다. 이는 다양한 크기의 페이퍼플라워를 반복적 배열하여 평면적인 콜라주 작품에서 운동성과 리듬감을 보여주는 역할을 하였다.

입체작품인 금속 오브제 화기 센터피스를 중앙에 두고, 벽체의 콜라주 작품과 소재의 색채, 조명과 금속 화기의 색채를 ‘통일’시켜 ‘조화’를 이루었으며, 입체작품인 센터피스를 ‘강조’시키는 효과를 만들었다.

주조 색은 KS 6.25YR 4/6로 조명과 금속 화기의 색채인 주황색이었으며, 보조 색 또한 KS 6.25YR 2/4, KS 8.75YR 4/4로 어두운(Dk) 톤의 주황색으로 동일배색, 유사 톤 배색으로 따듯하면서, 고급스러운 분위기를 연출할 수 있는 색채를 선택하여 작품을 제작한 것으로 분석할 수 있다.

화예디자인 정면도를 통해 센터피스의 외곽선은 ‘원형’으로 나타났으며, 페이퍼플라워의 콜라주 영역의 외곽선은 ‘사각형’의 형태로 분석된다. ‘벽면 부착형’으로 ‘콜라주’의 공간적 형태가 나타나며, ‘장식적 형태’가 표현된 것으로 분석된다.

3) 키네틱 오브제적 화예디자인 작품 분석

작품연도	2022		작가	수 맥리어리 (Sue Mcleary)			
작품출처	공식인스타그램		오브제적 설치양식	키네틱			
이미지			화예디자인 재료	카라			
			화예디자인 요소	점	선	면	형태
					●		●
				공간	질감	색채	
			화예디자인 원리	구성	조화	통일	균형
					●	●	●
				비율	강조	리듬	대비
	●		●				
화예 디자인 색채				화예디자인 정면도			
	공간적 형태	천정형 (늘어뜨리기/ 매달기형)	화예디자인 기학적 형태	S자형	화예디자인 현대적 형태	장식적 형태 선-형적 형태	

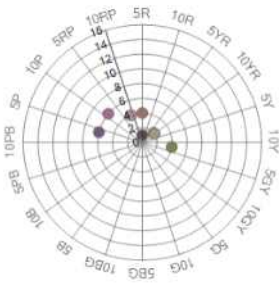
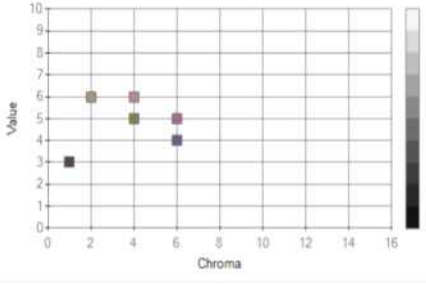
[표 17] <사례5 분석표>

[사례 5] 수 맥리어리 (Sue Mcleary)의 키네틱 오브제적 화예디자인은 2022년 제작되었으며, 플라워 모빌로 분류할 수 있다. 화예디자인 요소는 ‘선’, ‘형태’, ‘공간’, 이며, 화예디자인 원리는 ‘조화’, ‘통일’, ‘균형’, ‘비율’, ‘리듬’이다.

작품에 사용된 주 소재인 카라는 ‘선’의 조형적 요소가 강하게 나타난다. ‘카라’의 줄기는 유연하여 ‘마사징’이 잘 되는 특성이 있다. 이러한 소재의 특성을 활용하여 다양한 디자인적 형태의 선을 표현하고 연출할 수 있다. 수 맥리어리 (Sue Mcleary)는 소재의 특성을 활용하여 ‘카라’의 줄기가 꺾이는 각도를 다양하게 표현하였고, 카라를 연결할 시 꽃잎과 줄기가 노출되는 ‘비율’을 다양하게 연출하여 ‘리듬’감을 주었다. 또한, 카라 꽃잎의 끝점의 시선을 다 각도로 표현하여 단순히 ‘선’을 강조한 화예디자인이 아닌 모빌의 운동성을 더욱 ‘강조’하였다. 하나의 소재를 이용하여 ‘통일’감을 강조하였다.

주조 색은 KS N9과 KS 5GY 8/2로 주소재인 카라의 잎과 줄기의 ‘색채’이며, 흰색과 연두색이며, 줄기의 그라데이션을 나타내는 연두색의 색상은 동일색 유사톤 배색으로 분석할 수 있다. 색채가 주는 형용사적 이미지는 ‘부드러운’, ‘청초한’ 느낌의 색채이며, 이는, 색채의 이미지와 카라의 실제 촉각적 질감과 유사하다는 것을 알 수 있다.

[사례 5]의 정면도에서 나타나는 작품의 외곽선은 화예디자인의 ‘S자형’으로 분석되며, 천정의 공간을 활용하여 카라를 ‘천정 매달기형’과 ‘늘어뜨리는 형’을 함께 활용한 작품이다. 이것은 키네틱의 대표 형태인 ‘모빌’의 종류로 제작이 되었다. 화예디자인의 현대적 형태는 ‘장식적 형태’이며, ‘선-형적 형태’이다. 이는 소재간의 배열, 비율, 소재의 시선 등 외에도 ‘키네틱 오브제적 화예디자인’은 공중의 공기, 바람에 의해서도 운동성이 표현되어, 물리적인 무게가 적은 소재인 카라는 이러한 시각적 운동성을 더욱 강조되어 표현된다. 소재, 색채 등을 다양하게 활용하여 작품을 제작하면 더욱 신비로우며, 여성스러운 공간적 연출이 가능한 오브제적 화예디자인으로 분석된다.

작품연도	2020		작가	토니마크류 (Tony Marklew)			
작품출처	공식인스타그램		오브제적 설치양식	키네틱			
이미지			화예디자인 재료	서양난			
			화예디자인 요소	점	선	면	형태
						●	
				공간	질감	색채	
			●	●	●		
			화예디자인 원리	구성	조화	통일	균형
				●	●	●	●
				비율	강조	리듬	대비
	●	●		●			
화예 디자인 색채	KS 5R 3/1 KS 5R 5/4 KS8.75RP 6/4 KS1.25RP 5/6		화예디자인 정면도				
공간적 형태	천정형 늘어뜨리기형 매달기형	화예디자인 기학적 형태	사각형 수직형	화예디자인 현대적 형태	장식적 형태 식생적 형태 선-형적형태		

[표 18] <사례6 분석표>

[사례 6] 토니마크류 (Tony Marklew)의 2020년 L' Escape hotel에 제작된 '키네틱 오브제적 화예디자인'은 호텔 내부의 층계를 나누는 계단 옆 보이드 공간을 활용하여 만든 작품이다. 화예디자인 요소는 '면', '공간', '질감', '색채'이며, 화예디자인 원리는 '구성', '조화', '통일', '균형', '강조', '리듬', '대비'이다.

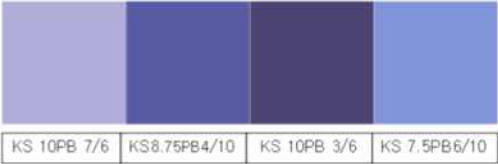

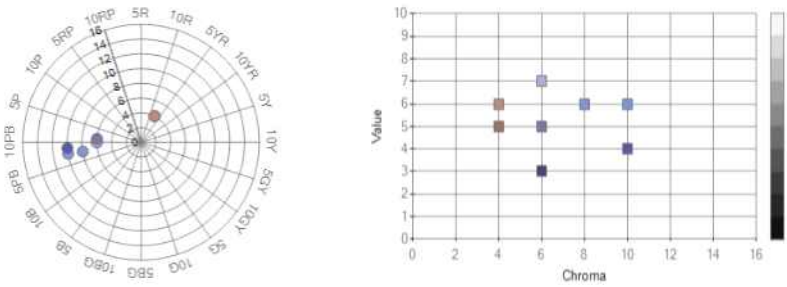
호텔이라는 공간이 주는 고급스러움과 공간의 규모를 파악하여 작품 소재 선택 '구성'에 많은 영향을 주었으며, 색채가 뚜렷하고, 공간에 규모에 어울리는 '면'적이며, 생육 환경적으로 수분공급이 원활하지 못하는 환경에서 견딜 수 있는 서양란을 주 소재로 선택하였다.

주소재인 서양란의 뿌리는 거칠고, 자연적인 질감의 느낌을 주는 반면, 꽃잎의 질감은 부드럽고, 우아함을 느낄 수 있다. 대비되는 뿌리와 꽃잎의 질감과 색채를 더욱 강조하였다. '면'의 조형적 요소가 강한 서양란은 단순한 평면의 특성이 부각될 수 있지만, 소재 간의 '공간감'을 주어 입체적으로 표현하였다. 또한, 작품의 상단부에는 '면'의 특성을 살려 '구름'의 형태를 표현하였으며, 하단부에는 서양란이 낙화하듯 표현하여 구름에서 비가 내리는 듯 형상화하여 시각적으로 '리듬'을 부여하였으며, 형태와 질감 등의 '대비'를 두어 '강조'하였다. 두 가지 색의 서양란을 반복적으로 배치하여 '통일'감을 표현하였다.

주소재로 사용된 서양란의 KS 2.5RP 5/6과 KS 8.7RP 6/4의 보라색으로 '우아한' '예술'적임 색채의 의미를 호텔 공간과 '조화'를 강조하였으며, 색채배합은 유사색, 유사 톤으로 작품을 제작한 것으로 분석할 수 있다.

'사각형'의 서양란 군락영역과 작품 하단부의 소규모로 노출된 나무 기둥의 '수직형'의 조화이며, 천장 공간을 활용한 '늘어뜨리기 형', '매달기형'으로 구분할 수 있다. 이 작품은 다양한 화예디자인의 현대적 형태가 나타나는데 공간을 장식하는 '장식적 형태'이면서 공중플랜트가 가능한 서양란의 '식생적 형태'와 소재의 대비되는 특성이 잘 표현된 '선-형적 형태'로 제작되었다.

4) 반복기법 오브제적 화예디자인 작품 분석

작품연도	2022		작가	수 맥리어리 (Sue Mcleary)			
작품출처	공식인스타그램		오브제적 설치양식	반복기법			
이미지			화예디자인 재료	델피눔 히야신스			
			화예디자인 요소	점	선	면	형태
				●	●	●	●
				공간	질감	색채	
			화예디자인 원리	구성	조화	통일	균형
					●	●	
				비율	강조	리듬	대비
●		●					
화예 디자인 색채	KS 10PB 7/6 KS8.75PB4/10 KS 10PB 3/6 KS 7.5PB6/10			화예디자인 정면도			
공간적 형태	-	화예디자인 기학적 형태	초승달형	화예디자인 현대적 형태	장식적 형태 선-형적형태		

[표 19] <사례7 분석표>

[사례 7] 수 맥리어리 (Sue Mcleary)의 2022년에 제작된 헤어코사지, 솔더코사지인 바디플라워 작품은 ‘반복기법 오브제적 화예디자인’으로 분류할 수 있다.

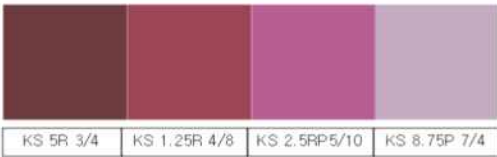

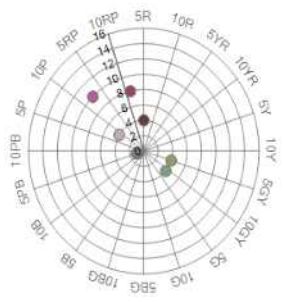
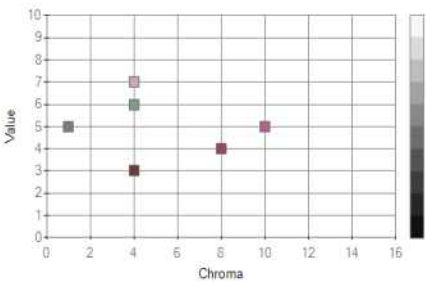
주소재인 델피늄과 히야신스는 한 줄기에서 분지가 되어 여러 꽃잎의 화형인 필러 소재로서 각각의 잎을 해체한 후 꽃잎과 꽃잎을 엮어 만들 플라워 액세서리다. 부드러우면서 탄력이 있는 히야신스의 꽃잎 질감과 히야신스에 비해 얇고 부드러운 델피늄의 질감이 만나 더욱 여성스럽고 부드러운 질감을 시각적으로 감상 할 수 있다.

화예디자인 요소는 ‘점’, ‘선’, ‘면’, ‘형태’, ‘색채’이며, 화예디자인 원리는 ‘조화’, ‘통일’, ‘비율’, ‘리듬’이다.

해체한 하나의 꽃잎은 화예디자인 조형적 요소 중 ‘점’의 역할을 한다. ‘점’의 역할을 하는 꽃잎을 반복적으로 엮어 하나의 ‘면’이 형성이 되며, 이는 반복기법으로 구성된 화예디자인의 대표적인 특징으로 볼 수 있다. 반복적인 소재 사용은 ‘통일’성을 갖고 있으며, 화예디자인 정면도에서 헤어피스와, 솔더 피스의 외곽선으로 마무리된 ‘형태’는 ‘크레센트(초승달)형’으로 머리와 어깨에서 흘러내리는 듯한 운동성, ‘리듬’을 표현한다. 이는 크레센트(초승달)형의 비대칭적인 ‘비율’로부터 나타나는 긴장감을 ‘강조’하여 작품을 감상하는 이로부터 시선을 주목시키는 역할을 한다.

주조 색인 KS 10PB 7/6과 KS 705PB 4/10은 주소재인 델피늄과 히야신스의 색채이며, 선명한(V) 톤의 남색이며, 동일 색, 유사 톤 배색이다. 또한, 모델이 착용한 흰색의 원피스가 더해져 신비로운, 몽환적인, 차가운 이미지를 전달한다.

바디플라워로 제작된 [사례 7]은 ‘장식적 형태’를 보이며, 크레센트형의 ‘선’과 ‘형태’의 강조로 ‘선-형적형태’로 분류할 수 있다. 이외 다른 사례들과 달리 바디플라워 장식으로 더욱 장식적인 형태가 두드러진다. 파티문화가 발달하는 현대 문화에 따라 [사례 7]과 같은 다양한 바디플라워 작품인 코사지, 팔찌, 헤어코사지 등을 장식적 형태로 제작 가능하다는 것으로 분석할 수 있다.

작품연도	2022		작가	토니마크류 (Tony Marklew)		
작품출처	공식인스타그램		오브제적 설치양식	반복기법		
이미지			화예디자인 재료	장미, 작약, 라넌쿨러스, 리시안셔스, 스텐딩오브제		
	화예디자인 요소		점	선	면	형태
			●		●	●
			공간	질감	색채	
	화예디자인 원리		구성	조화	통일	균형
				●	●	●
			비율	강조	리듬	대비
●	●	●				
화예 디자인 색채			화예디자인 정면도			
공간적 형태	바닥형 (좌대형)	화예디자인 기학적 형태	원형 수평형	화예디자인 현대적 형태	장식적 형태	

[표 20] <사례8 분석표>

[사례8] 토니마크류 (Tony Marklew)의 2022년 Goodwood House의 식음 장소에 설치된 ‘반복기법 오브제 화예디자인’이다. 화예디자인 요소는 ‘점’, ‘면’, ‘형태’, ‘색채’이며, 화예디자인 원리는 ‘조화’, ‘통일’, ‘비율’, ‘강조’, ‘리듬’이다.

화예디자인이 연출 될 장소의 색채 및 실내 공간의 규모를 분석 후 전체적인 화예디자인의 소재 및 부피감을 구성하였으며, 소재의 화형이 큰 작약, 장미, 라넨쿨러스 등 화예디자인 조형 요소의 ‘면’을 강조하여 디자인의 전체적인 부피감을 표현하였다. 테이블 위에는 센터피스와 스탠딩 오브제 화예디자인 두 가지를 연출하였고, 두 가지의 화예디자인 작품은 테이블의 중앙에 규칙적이며, 반복적으로 설치하였다. 센터피스는 롱엔로우 기법으로 좌우대칭이며, 사방의 비율이 동일하며, 스탠딩 오브제 화예디자인 또한 구의 형태를 표현하여 대칭적이고, 균형적인 비율로 작품을 제작하였다. 이는 공간에 웅장함을 더하며, 2가지의 화예디자인 작품을 반복적으로 배치하여 자칫 면적으로 답답함을 줄 수 있는 작품에 공간감을 주고 ‘리듬감’을 살려 공간을 사용하는 이용자 간 상호 대화가 가능하며, 작품의 시각적 흥미를 돋을 수 있는 것으로 분석한다.

식음 장소의 주조 색인 빨강과 보라를 모티브로 주 소재인 작약과 장미 등은 KS 5R 3/4와 KS 1.25R 4/8의 선명한(V) 톤의 빨강색이며 보조 색으로는 그와 인접한 색인 KS 2.5RP 7/4와 KS 8.75P 7/4로 선명한(V) 자주색과 보라색을 사용하였으며, 동일 톤 배합으로 실내 공간과 화예디자인 간의 색채 조화를 이루었다.

화예디자인 정면도에서 스탠딩 오브제는 ‘원형’ 형태를 표현하고 있으며, 테이블 양쪽 끝으로 이어지는 센터피스는 동일하고 균일하며, 규칙적으로 작품이 표현되어 있는 ‘수평형’이다. 화기 오브제를 사용하여 테이블 위에 작품을 설치하였기 때문에 ‘바닥 좌대형’인 ‘장식적 형태’의 작품이다.

5) 앗상블라주 오브제적 화예디자인 작품 분석

작품연도	2022		작가	수 맥리어리 (Sue Mcleary)		
작품출처	공식인스타그램		오브제적 설치양식	앗상블라주		
이미지		화예디자인 재료		박, 미모사, 유칼리투스		
	화예디자인 요소 화예디자인 원리		점	선	면	형태
					●	●
			공간	질감	색채	
			●		●	
			구성	조화	통일	균형
			●	●		●
			비율	강조	리듬	대비
		●				
화예 디자인 색채	KS8.75YR32 KS 1.25Y 5/2 KS 10R 7/1 KS 3.75Y 6/4		화예디자인 정면도			
공간적 형태	바닥형 (바닥설치형)	화예디자인 기학적 형태	수직형	화예디자인 현대적 형태	장식적 형태	

[표 21] <사례9 분석표>

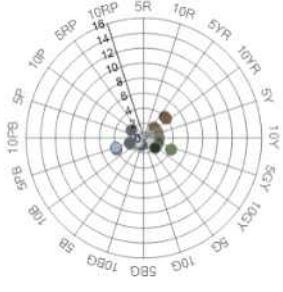
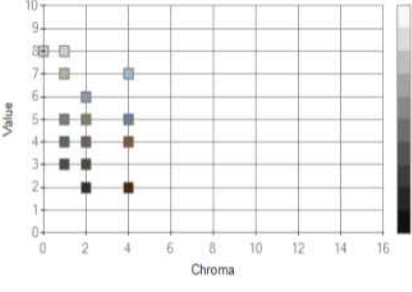
[사례 9] 수 맥리어리 (Sue Mcleary)의 ‘앗상블라주 오브제적 화예디자인’은 2022년에 제작되었다. 주소재인 ‘박’의 질감은 딱딱하며, 단단하므로 화예디자인에서 주로 반으로 절단하여 꽃을 담은 화기의 역할을 많이 하였으나, 수 맥리어리 (Sue Mcleary)는 기존의 박의 의미를 탈피하고, 원형을 유지하여 반복적으로 쌓아 올려 3차원적인 스탠딩 구조물을 만들어 기존의 의미를 새롭게 해석하여 구성하였으며 예술적으로 화예디자인을 표현하였다.

화예디자인 요소는 ‘면’, ‘형태’, ‘공간’, ‘색채’이며, 화예디자인 원리는 ‘구성’, ‘조화’, ‘균형’, ‘강조’이다.

화예디자인 조형적 요소로는 ‘면’적인 박을 쌓아 올려 기둥의 ‘형태’를 형상화하였으며, ‘구’ 형태의 박으로 소재 간의 완벽한 체결이 불가하여 생긴 ‘공간’감을 이용하여 작품을 감상하는 관람자에게 시선의 따른 운동성을 부여해 ‘리듬’감을 느끼게 한다. ‘균형’감 있게 쌓아 올린 박들 사이에 돌출된 박은 긴장감을 ‘강조’하는 요소이다.

주소재인 박의 색채인 KS 8.75YR 3/2와 KS 1.25Y 5/2의 탁한(D1) 톤의 주황색과 노랑색을 띄며, 보조 색인 KS 3.75Y 6/4의 탁한(D1) 톤의 노랑색은 인접 배색 동일 톤 배색으로 차분하면서 따듯한 수확을 표현하는 가을의 색을 담아 표현되었다.

[사례 9]의 정면도에서 나타난 작품의 외곽선은 비대칭적인 ‘사각형’이 표현되었으며, 지면과 연결되어 입체적으로 작품을 설치하여 ‘바닥 설치형’의 공간적 형태를 보이고 있다. 또한, 작가 수맥리어리의 창의력에서 시작되어 기존의 쓰임, 형식에서 벗어나 ‘박’의 새로운 활용을 통한 ‘장식적 형태’의 ‘앗상블라주 오브제 화예디자인으로’ 분석한다.

작품연도	2022		작가	토니마크류 (Tony Marklew)			
작품출처	공식인스타그램		오브제적 설치양식	앗상블라주			
이미지			화예디자인 재료	리시안셔스, 옥시페탈롬, 수국 라넨쿨러스, 오브제화기			
			화예디자인 요소	점	선	면	형태
				●		●	●
			공간	질감	색채		
				●	●		
화예디자인 원리	구성	조화	통일	균형			
	●	●	●	●			
	비율	강조	리듬	대비			
	●	●	●	●			
화예 디자인 색채				화예디자인 정면도			
	KS 10Y 7/1 KS 5PB 5/4 KS 2.5PB 6/2 KS 10GY 5/1						
공간적 형태	바닥형 (좌대형)	화예디자인 기학적 형태	원형	화예디자인 현대적 형태	장식적 형태		

[표 22] <사례 10 분석표>

[사례 10] 토니마크류 (Tony Marklew)의 ‘앗상블라주 오브제적 화예디자인’은 2022년 Lanesborough Hotel London의 식음 장소에 제작되었다. 화예디자인에서 앗상블라주적 오브제는 화기에서 나타난다. 토니마크류 (Tony Marklew)가 제작한 식음 장소의 테이블 화예디자인은 사람의 얼굴을 형상화한 화기와 식물 소재가 만나 3차원적인 앗상블라주 오브제적 화예디자인으로 분류할 수 있다.

[사례 10] 화예디자인 요소는 ‘점’, ‘면’, ‘형태’, ‘공간’, ‘질감’, ‘색채’이며, 화예디자인 원리는 ‘구성’, ‘조화’, ‘통일’, ‘균형’, ‘비율’, ‘강조’, ‘리듬’, ‘대비’가 나타난다.

부피감이 큰 화형의 수국, 리시안셔스, 라넌쿨러스 등 잎이 부드럽고 유연한 느낌을 주는 소재로 사람의 얼굴을 형상화한 화기의 사람의 머리카락을 표현하였다. 부드러운 질감의 주 소재들 사이에 벨벳의 질감인 필러소재 ‘옥시페탈룸’을 넣어 ‘질감’의 ‘대비’를 통해 ‘리듬’감을 주었다. 꽃의 화형이 각 각의 ‘점’의 요소로 표현되며, ‘면’이 모여 반구의 ‘형태’를 갖추고 있다. 반구의 균형적인 ‘비율’과 테이블 위에 반복적으로 동일한 센터피스를 배치하여 ‘통일’감을 주었다.

주조 색은 화기와 리시안셔스의 KS 10Y 7/1과 수국의 KS 5PB 5/4이며, 밝은회색(Ltgy)톤의 노랑색과 남색으로 보색대비 배색이나, 동일 톤 배색으로 ‘조화’로운 ‘색채’를 표현하였다. 깨끗하고, 맑은, 시원한 느낌을 주는 색상 배합이다.

테이블 센터피스로 공간적 형태로는 ‘바닥좌대형’으로 구분할 수 있으며, 둘레가 둥근 화기와 이를 ‘통일’성을 ‘강조’하여 원형의 외곽선을 이 작품에서 나타난다.

오브제적 화기가 사용되었으며, 이를 사람의 헤어스타일로 형상화하여 만들어 ‘장식적 형태’가 나타나는 것으로 분석한다. [사례 10]에서처럼 다양한 형태의 오브제적 화기의 시각적 이미지를 모티브로 화예디자인의 소재, 색채, 질감 등을 선택하여 다양한 작품을 기획할 수 있다.

4.3 소결

데페이즈망 오브제적 화예디자인에서 [사례1] 수 맥리어리 (Sue Mcleary)는 화예디자인 조형적인 요소로 점, 면, 형태 질감, 색채를 활용하여 통일, 강조, 대비의 화예디자인 조형적 원리를 적용했다. 반면, [사례2] 토니마크류 (Tony Marklew)의 데페이즈망 사례는 선, 형태, 공간의 화예디자인 요소를 통해 구성, 조화, 비율, 강조의 화예디자인 조형적 원리를 적용해 작품을 제작하였다.

[사례1] 수 맥리어리 (Sue Mcleary)는 1가지의 화예재료를 통해 의류는 섬유라는 의미를 변형시켜 데페이즈망적 화예디자인을 표현하였던 반면, [사례2] 토니마크류 (Tony Marklew)의 작품에서는 나무를 형상화하지만, 나무를 표현하는 기존의 화예재료가 아닌 LED 라인 조명을 주 소재를 채택하여 나무를 형상화하여 작품을 감상하는 이에게 낮선 감정을 전달하는 데페이즈망 화예디자인을 보였다. 두 작품 모두 대중이 인식하고 있는 의미와 쓰임이 아닌 낮선 의미로 해석하여 데페이즈망 오브제적 작품을 제작하였다.

콜라주 오브제적 화예디자인의 첫 번째 사례인 [사례3] 수 맥리어리 (Sue Mcleary)의 수선화 작품은 선, 면, 형태, 공간의 화예디자인 조형적 요소를 바탕으로 화예디자인 조형적 원리인 조화, 통일, 균형, 리듬을 표현하였다. 두 번째 사례인 [사례4] 토니마크류 (Tony Marklew)의 콜라주 오브제적 화예디자인은 점, 면, 색채의 화예디자인 조형적 요소를 활용하여 조화, 통일, 강조, 리듬의 화예디자인 조형 원리를 적용한 작품을 제작하였다.

[사례3] 과 [사례4] 의 공통점은 평면의 벽을 이용하여 자칫 단순한 면적으로 표현될 수 있었던 부분을 소재의 공간감과 화형의 크기 차이를 이용하여 리듬감을 주어 작품을 감상하는 관객에게 시각적 흥미를 유발하였다. 또한, 색채는 근접배색 또는 유사배색으로 안정감 있는 색채 전달을 하였다.

키네틱 오브제적 화예디자인의 [사례 5] 수 맥리어리 (Sue Mcleary)은 선, 형태, 공간의 화예디자인 조형적 요소를 활용하여, 화예디자인 조형적 원리인 조화, 통일, 균형, 비율, 리듬을 작품에 표현하였다. 단일 소재를 활용하였지만, 소재의 유연한 줄기의 특성을 활용하여 다양한 운동성을 표현하였으며, 이를 활용하여 리듬감을 표현하였다. [사례 6] 토니마크류 (Tony Marklew)의 작품에서는 면, 공간, 질감, 색채의 화예디자인 조형적 요소가 적용되었으며, 이를 기반으로 구성, 조화, 통일, 균형, 강조, 리듬, 대비

등 화예디자인 조형적 원리가 표현되었음을 알 수 있다. [사례5] 와 [사례6] 의 차이점은 주소재가 가진 조형적 요소인 ‘선’ 과 ‘면’ 이다. 키네틱이라는 모빌의 형태의 작품을 두 작가는 제작하였지만, 소재를 선택하고 표현한 주요 화예디자인 조형적 요소는 차이를 알 수 있다. [사례 5] 와 [사례 6] 의 공통적인 부분은 천정을 이용해 화예재료를 매달아 표현하여 공기 중 바람이라는 요소가 만나 화예디자인에 운동성을 더하여 키네틱 오브제적 화예디자인을 표현하였다.

반복기법 오브제적 화예디자인의 [사례 7] 수 맥리어리 (Sue Mcleary)의 바디플라워 화예디자인은 점, 선, 면, 형태의 화예디자인 요소를 기반으로 조화, 통일, 비율, 리듬의 화예디자인 조형적 원리를 적용하였다. 필러소재의 화예재료를 해체 후 재결합을 반복적으로 배치하였으며 꽃잎 낱장의 점의 요소를 크레센트(초승달) 형의 형태의 요소를 발전시켰다. 좌우의 비대칭적인 크레센트(초승달) 형은 작품에 긴장감을 더하며 작품을 감상할 시 시선의 흐름에 의해 리듬감을 느낄 수 있다.

[사례 8] 토니마크류 (Tony Marklew)의 반복기법 화예디자인에서는 점, 면, 형태, 색채의 화예디자인 조형적 요소를 바탕으로 조화, 통일, 균형, 비율, 강조, 리듬의 화예디자인 조형적 원리가 적용된 작품으로 분석할 수 있다. 대형 식음 공간이 주는 공간의 스케일에 비례하여 화예디자인이 제작되었으며, 동일한 비율의 스탠딩 화예디자인과 센터피스를 교차로 배치하여 공간감을 표현하였으며, 공간의 색채와 화예디자인의 색채를 유사 배색하여 조화롭게 작품을 제작하였다.

[사례 7] 과 [사례 8] 2가지의 공통점은 화예재료를 반복적으로 동일하게 배치 및 배열하였다는 것과 작품을 감상하는 대중의 시각적인 변화를 활용하여 운동성과 리듬감을 강조한 것을 분석할 수 있다.

앙상블라주 오브제적 화예디자인 [사례 9] 수 맥리어리 (Sue Mcleary)의 박 구조물 화예디자인에서는 면, 형태, 공간, 색채의 화예디자인 조형적 요소를 통해 구성, 조화, 균형, 강조의 화예디자인 원리를 표현하여 제작되었다. 기존에 수반의 형태로 화예 재료에서 활용되었던 반면, [사례 9] 에서는 층층이 쌓아 올려 구조물 오브제로서의 역할을 하였으며 3차원 적인 입체 작으로 표현되었다.

[사례 10] 토니마크류 (Tony Marklew)의 앙상블라주 화예디자인은 점, 면, 형태, 질감, 색채의 화예디자인 조형적 요소를 기반으로 구성, 조화, 통일, 균형, 비율, 강조, 리듬, 대비의 화예디자인 조형적 원리에 나타난 작품이다. 사람의 얼굴을 형상화된 화기는

전형적인 화예디자인에서 활용되는 앳상블라주 적 화예재료이다. 이것을 기초로 화예재료인 수국, 리시안셔스 등으로 반구의 형태로 사람의 머리카락을 표현하였다. 공간의 색채와 화기의 색채분석을 통해 화예디자인을 구성하였으며, 대비 배색, 동일 톤 배색을 활용하여 작품과 실내 공간에 조화롭게 작품을 제작하였다.

앳상블라주 오브제적 화예디자인은 기존의 의미를 예술적으로 표현하는 것이며, 재료를 반복적으로 사용하여 3차원의 입체적 작품 제작하는 것을 말한다. [사례 9] 는 기존의 쓰임과 다른 형태의 표현, [사례 10]은 사람의 헤어스타일을 화예재료를 통해 표현하여 예술적인 해석과 표현을 통해 앳상블라주 오브제적 화예디자인이라 분석할 수 있다.

이 외에 작가별 각 5가지 작품에 대한 작가별 특성으로는 수 맥리어리 (Sue Mcleary) 는 한 작품을 제작할 때 화예재료를 해체 후 재결합하여 새로운 형태, 새로운 해석을 통해 표현하였다. 화예디자인 조형적 요소에서는 선, 면, 형태, 공간, 질감, 색채를 통해 통일, 조화, 비율, 리듬 등의 화예디자인 조형적 원리를 표현하는 것을 알 수 있었다. 특히 선의 조형적인 요소를 통해 크레센트(초승달) 형을 표현하였으며, 바디플라워, 플라워 악세서리의 화예디자인을 제작하였다.

반면, 토니마크류 (Tony Marklew)의 5가지 작품에서 나타난 특징은 기성품을 화예 대체 재료로 활용하거나 부피감이 크고 화려한 이벤트 공간장식을 제작하였으며, 화예디자인의 형태로는 주로 둥근 구, 반구의 형태를 화예디자인에 적용하여 제작하였다. 5가지 사례에서 점, 면, 형태 공간의 화예디자인 조형적 요소를 바탕으로 구성, 조화, 통일, 균형, 강조, 리듬의 화예디자인 조형적 원리를 적용하여 작품을 제작하였다.

제5장

결론

제5장 결론

5.1 수맥리어리, 토니마크류 설치양식에 따른 오브제적 화예디자인 연구 결과

본 연구는 오브제적인 디자인의 개념과 화예디자인의 개념 및 형태, 조형적 요소, 원리 그리고 설치양식에 따른 오브제적 화예디자인에 대한 개념을 선행연구를 통해 이론적 고찰을 하였으며, 수맥리어리, 토니 마크류 2인 작가의 화예디자인 특성과 철학을 탐구해 보고자 했다.

화예디자인은 높아지는 소득수준에 비례하여 문화예술 충족 욕구가 나타나며, 이러한 문화예술 충족 수요에 의해 공급이 발행하는 화예디자인은 디자인을 하는 플로리스트의 높은 디자인 수준과 디자인 철학 건설이 필요하다는 가설에 따라 연구가 시작되었다. 예술과 디자인이라는 2가지 의미를 융합한 화예디자인을 다루는 플로리스트에게 디자인 지식, 디자인 철학을 결정하는 데 기초자료서의 목적을 둔다.

이론적 고찰에서 오브제(Object)는 객체의 의미로 해석할 수 있으며, 기존에 부여된 의미가 아닌 새롭게 갖게 된다. 오브제(Object)의 시대적 배경을 통해 미술사조에 따른 오브제(Object)의 변천을 알아보았다. 자연의 재료를 활용하는 화예디자인은 자연 원재료 형태를 유지하며 사용하는 방법과 형태를 변형하여 새로운 형태, 쓰임 변경되는 2가지가 있다. 이 또한 오브제(Object)적 성격을 가진 디자인이라 할 수 있다.

자연의 재료를 활용하는 화예디자인은 자연 친화적이며, 사용 목적성에 따른 기능적 디자인을 갖춘 조형적 예술이다. 화예디자인의 조형 요소는 점, 선, 면, 형태, 공간, 질감, 색채가 있으며, 조형적 요소를 이용하여 구성, 조화, 통일, 균형, 비율, 강조, 리듬, 대비의 조형적 원리를 표현할 수 있다. 미술사조에 의해 설치양식에 따른 오브제적 화예디자인의 종류는 낯선 의미를 전달하는 ‘데페이즈망’, 평면의 벽을 활용하는 ‘콜라주’, 바람에 의해 작품의 운동성이 강조되는 모빌 형태의 ‘키네틱’, 반복되는 소재 사용과 테크닉을 사용하는 ‘반복기법’, 평면의 콜라주 기법에서 파생된 3차 원적이며, 반복적인 기법과 새로움을 전달하는 ‘앗상블라주’가 있다.

수 맥리어리 (Sue Mcleary)는 화예디자인의 핵심 가치는 창의성이며, 이는 디자인에 대한 동기와 성취감까지 영향을 준다고 말한다. 웨딩플라워, 센터피스, 플라워 웨어러

블, 플라워 주얼리 등의 디자인을 제작하며, 화형이 작고, 줄기가 분리되어도 형태가 변형되지 않은 필러소재와 선호한다. ‘작품을 보는 순간 꽃이 피는 기간은 단 며칠이라는 걱정은 잊어버리고 온전히 꽃의 아름다움을 만끽할 것이다.’ 라는 디자인 철학으로 작품을 제작한다.

토니마크류 (Tony Marklew)는 ‘이벤트 이미지니어’ 라 부르며, ‘꽃길만 걷게 한다.’ 라는 디자인 철학을 바탕으로 플라워 공간장식을 한다. 그는 화형이 크고 꽃잎 수가 많은 꽃송이로 부피감을 강조하고, 진주 같은 부피감 있는 공산품을 활용한다. 대형 꽃기둥, 꽃 커튼 등 동화와 같은 플라워 공간디자인을 선호하며, 클라이언트의 니즈 파악과 그의 창의성이 더해져 완성도 높은 화예디자인을 더한다. 이처럼 2인의 화예디자인 작가의 공식 홈페이지와 공식 SNS를 통하여 화예디자인의 특성과 디자인 철학에 대해서 알 수 있었다.

이론적 고찰을 통해 5가지의 설치양식에 따른 오브제적 화예디자인을 기준으로 수 맥리어리 (Sue Mcleary)와 토니마크류 (Tony Marklew) 2인의 공식 홈페이지, 공식 SNS에서 작가별각 5가지 총 10개의 작품을 화예디자인 형태 및 조형적 요소, 원리, 재료, 색채를 분석한 결과는 다음과 같다.

수 맥리어리 (Sue Mcleary)는 재료의 해체, 재구성, 재결합을 통한 새로운 형태 및 해석을 표현한 디자인을 선호하였고, 근접 색/톤 배색, 동 일색/톤 배색 사용하였다.

화예디자인 조형적 요소는 주로 선을 표현하여 ‘유연한’, ‘부드러운’, ‘여성적인’, ‘우아한’ 감성적 언어가 전달되는 작품을 제작하였으며, 화예디자인의 전통적인 형태로는 주로 크레센트(초승달) 형, 사선형 등 시각의 변화로 운동성과 리듬감을 감상 할 수 있게 표현하였다. 또한, 작품의 대부분이 장식적 형태를 주를 이뤄 바디플라워, 플라워 악세서리 등 장식을 극대화 하는 화예디자인 제작을 선호하였다.

토니마크류 (Tony Marklew)는 식물의 화예재료와 기성품을 대체 재료를 함께 사용하여 화려하고 볼륨감이 있는 화예디자인을 선호하였고, ‘웅장한’, ‘화려한’, ‘품위있는’ 등의 감성적 언어를 느낄 수 있게 작품을 구성하였다. 화예디자인 조형적 요소의 면, 형태를 표현하였으며, 전통적인 화예디자인 형태에서는 ‘원형’, ‘반구형’ 등 볼륨감이 있고 둥근 형태의 작품 제작을 선호하였다. 그의 5가지 사례에서 사용된 색채배색은 주로 근접 색/톤 배색, 동 일색/톤 배색을 활용해 대형 플라워 공간장식을 제작하였다.

2인의 작품을 분석한 결과 동일한 오브제 주제에서도 수 맥리어리는 자연에서 찾을 수 있는 재료의 의미, 재해석하고 해체, 재창조하여 화예디자인을 제작하였으며, 토니마크류는 자연의 재료와 기성품 혁신적인 결합으로서 작품을 제작한다는 것을 알 수 있었다. 이를 통해 화예디자인을 제작함으로써 플로리스트의 창의성과 오브제, 화예디자인에 대한 지

식 함양에 대한 중요성을 알 수 있었다.

본 연구는 플로리스트로서의 연구자가 화예디자인을 구성, 제작 경험에 있어 부족한 부분의 갈증 해소의 욕구에서 시작이 되었으며, ‘플로리스트의 높은 디자인 수준과 디자인 철학 건설이 필요하다’ 라는 가설을 세워 작가 분석을 통해 결론을 도출하였다. 추후 연구에서는 5가지 설치양식에 따른 오브제적 화예디자인을 연구자 작품 논문을 통해 조형적 요소 및 원리를 분석하고 오브제적 화예디자인을 제안할 계획이다. 사례 분석과 결론을 통해 연구자를 포함한 화예디자인을 하는 플로리스트가 기초지식을 제공하며, 디자인 철학을 만드는 촉매제의 역할이 되길 바란다.

【참고문헌】

1. 단행본

- “세계미술용어사전, 오브제”, 월간미술, 1999
 나미영, “꽃 예술 작가 이윤선의 작품특성에 관한 연구”, 한국 예술지, 2004
 로즈마리 램버트, 김창규역, “20세기의 미술”, 도서출판예경, 1999
 박정안외2, “화훼장식산업기사”, 수플미디어, 2021
 박찬국, “현대미술의 기초개념”, 도서출판 재원, 1995
 서정근 외, “원예치료학”, 단국대학교, 2000
 오광수, “전화기의 미술”, 열화당, 1985
 정연순, “꽃예술의 이론과 실제”, 아름나무, 2008
 정준모, “오브제, 그의미의 다양한 얼굴들”, 미술광장, 1994
 진미자, “화예디자인”, 미진사, 1998
 진미자, “화예디자인의 표현과 기법”, 미진사, 2001

2. 학위논문

- 고서영, “현대미술에 있어서 오브제에 관한 연구”, 국내석사학위논문 조선대학교, 2003
 관대학교, 2006,
 김성희, Andy Warhol의 대중매체를 이용한 이미지 차용에 관한 연구, 국내석사학위논문 경희대학교, 1988
 김지열. "초현실주의 회화에 있어서의 데페이즈망에 관한 연구." 국내석사학위논문 이화여자대학교 교육대학원, 1992
 김지열. "초현실주의 회화에 있어서의 데페이즈망에 관한 연구." 국내석사학위논문 이화여자대학교 교육대학원, 1992
 김휘진. "시지각적 특성에 따른 화예디자인 연출 방법 연구." 국내석사학위논문 성균

류승희, “1960-70년대의 미국 팝아트의 오브제에 관한 연구”, 국내석사학위논문 호남대학교, 2003

박상지, “현대 미술의 오브제 특성에 관한 연구 : 1960년대 전후 미술 사조를 중심으로”, 국내석사학위논문 원광대학교, 2008

박인숙. "화예의 오브제적 표현 특성에 관한 연구." 국내석사학위논문 단국대학교 문화예술대학원, 2018

배연준, “공간과 오브제의 상호작용성에 관한 연구”, 국내석사학위논문 국민대학교, 2006

신민경, “미술교육에 있어서 오브제를 활용한 조형 활동에 관한 연구”, 국내석사학위논문, 국민대 교육대학원, 2005

유형석. "알렉산더 칼더(Alexander Calder)의 모빌과 스테빌 연구." 국내석사학위논문 경기대학교 일반대학원, 2009

이경미. "화예디자인을 적용한 상업 공간 디스플레이에 관한 연구 : 화예디자인의 조형적 표현방법을 중심으로." 국내석사학위논문 조선대학교 디자인대학원, 2012

이남숙, “현대 오브제 미술의 조형원리에 대한 기독교 미학적 해석과 적용”, 국내석사학위논문 백석대학교, 2013

전미란, 일시성적 연출공간에 관한 연구 - 다니엘 오스트(Daniel Ost) 작춤 중심으로, 국내석사학위논문 홍익대학교, 2010

전현주, 화예디자인에 내재된 오브제적 표현특성에 관한 연구." 국내석사학위논문 숙명여자대학교, 석사학위논문, 2002

최대기. "현대 상업공간 실내에 나타난 앳상블라주 표현특성에 관한 연구." 국내석사학위논문 건국대학교 예술디자인대학원, 2017

함호진. “디스플레이 디자인과 설치 미술적 오브제에 관한연구”. 국내석사학위논문 한양대학교, 2001

홍방음, 공간의 연출을 위한 화예디자인 연구 : 호텔로비 공간을 중심으로, 국내석사학위논문 성균관대학교 디자인대학원, 2006

홍성덕. "설치미술로 본 화예디자인에 관한 이론적 고찰." 국내석사학위논문 홍익대학교 대학원, 2008

3. 학회논문

진미자, “화예디자인이 지닌 정서성과 기능적 효과”, 한국 화예학회 논문, 제 4집 , 2001

한석우, “화예디자인에 있어서의 선 스타일 연구”, 한국화예학회 논문집,3집, 2000

4. 웹사이트

수맥리어리 공식홈페이지 <https://susanmcleary.com/about>

토니마크류 공식홈페이지 <https://www.tonymarklew.com>