

碩士學位論文

指導教授 申仁淑

現代 아트 메이크업의 繪畫的 傾向과
技法에 관한 研究

A Study on the Pictorial Trend and
Techniques of Modern Art Make-up

2002年 8月 日

漢城大學校 藝術大學院

패션藝術學科

扮裝 藝術學 專攻

盧 姬 榮

碩士學位論文

指導教授 申仁淑

現代 아트 메이크업의 繪畫的 傾向과
技法에 관한 研究

A Study on the Pictorial Trend and
Techniques of Modern Art Make-up

위 論文을 藝術學 碩士學位 論文으로 提出함

2002年 8月 日

漢城大學校 藝術大學院

패션藝術學科

扮裝 藝術學 專攻

盧 姬 榮

盧姬榮의 藝術學 碩士學位 論文을 認定함

2002年 8月 日

審査 委員長_____ (印)

審査 委員_____ (印)

審査 委員_____ (印)

목 차

I. 서론	1
1. 연구 목적	1
2. 연구범위 및 방법	2
II. 아트 메이크업의 일반적 고찰	5
1. 메이크업의 개념과 기원	5
1) 아트 메이크업의 개념과 의의	5
2) 아트 메이크업의 기원	9
2. 아트 메이크업의 현대 예술적 경향	12
1) 해체주의(Reconstruction)	15
2) 포스트 모더니즘(Post Modernism)	16
3. 아트 메이크업의 변천	17
1) 원시 아트 메이크업	18
2) 고대 이집트의 아트 메이크업	19
3) 근대의 아트 메이크업	22
4) 현대의 아트 메이크업	35
III. 아트 메이크업의 표현특성	37
1. 아트 메이크업의 색채표현재료와 표현기법	37
1) 색채표현재료	37
2) 표현기법	38
2. 아트 메이크업의 유형분류	40

1) 환타지 메이크업(Fantasic Make-up)	41
2) 페이스 페인팅(Face Painting)	43
3) 바디 페인팅(Body Painting)	44
3. 아트 메이크업의 색채와 디자인 표현방법	47
1) 아트 메이크업의 색채	47
2) 아트 메이크업에서의 디자인 표현방법	54
IV. 현대 아트 메이크업의 회화적 경향과 기법	58
1. 현대 아트 메이크업의 회화적 경향	58
1) 패션 경향과 아트 메이크업	62
2) 1990년대 중반 이후 패션쇼에 나타난 메이크업의 유행 경향	66
2. 아트 메이크업의 일러스트레이션 표현과 기법	70
1) 메이크업에서의 일러스트레이션	70
2) 아트 메이크업의 일러스트레이션 표현재료	70
3) 아트 메이크업의 일러스트레이션 기법	72
V. 결 론	80
참고문헌	84
ABSTRACT	

표 목 차

표1. 메이크업의 기원설	11
표2. 미용사조의 양식적 측면	14
표3. 색의 상징성	50
표4. 색채의 조화	53
표5. 1996년~1997년 패션쇼 메이크업 경향	67
표6. 1997년~1998년 패션쇼 메이크업 경향	68
표7. 1998년~2000년 패션쇼 메이크업 경향	69

그림 목 차

그림1. 해체주의	17
그림2. 포스트 모더니즘	17
그림3. 회화적 장식	21
그림4. 이집트 시대 얼굴	21
그림5. 인디언 얼굴장식	24
그림6. 인디언 문양의 상징성	24
그림7. 아프리카 수단 Nuba족의 회화적 장식	26
그림8. 아프리카의 타투(Tattoo)	26
그림9. 인도의 문양	28
그림10. 일본의 가부키	30
그림11. 일본의 가부키	30
그림12. 화전	32
그림13. 중국의 경극	33
그림14. 종교적 의식의 전통화장	33
그림15. 원숭이 왕 Sun Wu-Kung	33
그림16. Guan Yu	33
그림17. 우주의 신비를 형상화한 환타지 메이크업	42
그림18. 불의 여신을 형상화한 환타지 메이크업	42
그림19. 고난도의 테크닉을 요구하는 환타지 메이크업	42
그림20. 크고 작은 행사에 이용되는 페이스 페인팅	44
그림21. 스포츠에 이용되는 페이스 페인팅	44
그림22. 타이거를 형상화한 페이스 페인팅	44
그림23. 조개와 물고기를 주제로 한 바디 페인팅	45
그림24. 의상을 주제로 한 바디 페인팅	45
그림25. 거미를 주제로 한 바디 페인팅	57

그림26. 동일색상의 조화	51
그림27. 유사색상의 조화	51
그림28. 반대색상의 조화	52
그림29. 동일톤의 조화	52
그림30. 유사톤의 조화	52
그림31. 반대톤의 조화	53
그림32. 점	56
그림33. 선	56
그림34. 면	56
그림35. 엘리자베스 아덴에서 발표한 환타지 경향의 눈화장	58
그림36. 유펜트 경향의 아이 메이크업	59
그림37. 핑크족의 화장	61
그림38. 드라쿨라형의 화장	61
그림39. 마틴 싯본 컬렉션	67
그림40. 크리스찬 라크르와 컬렉션	67
그림41. 구찌 컬렉션	67
그림42. 마틴 싯본 컬렉션	67
그림43. 티에르 뮈글러 컬렉션	68
그림44. 장 폴 고티에 컬렉션	68
그림45, 46. 티에르 뮈글러 컬렉션	68
그림47. 소니아 리키엘 컬렉션	68
그림48. 지방시 컬렉션	69
그림49. 지방시 컬렉션	69
그림50. 펜디 컬렉션	69
그림51. 안토니오 베라르디 컬렉션	69
그림52. 구찌 컬렉션	69
그림53. 색연필과 물감을 이용한 -물방울과 물풀의 이미지화-	72
그림54. 연필과 펜을 이용한 -타투(Tattoo) 문양-	73

그림55. 물감을 이용하여 -물의 이미지화 -	74
그림56. 물감과 색연필을 이용하여 - 불의 상징적 표현 -	75
그림57. 색연필을 이용하여 - 폭죽의 이미지화 -	76
그림58. 컴퓨터 기법으로 표현한 - 타투(Tattoo) 문양 -	77
그림59. 컴퓨터 기법으로 표현한 - 나비 -	78

국 문 초 록

아트 메이크업이란 인간의 신체를 대상으로 내적 이미지의 세계를 표현하는 예술의 형태로서 다양한 소재로 신체를 장식하고 개성적인 자아를 표현하는 미의 세계라고 볼 수 있다.

미의 개념이나 가치기준은 영원불변한 것이 아니고 사회적 관습이나 유행심리에 의해 변화, 재형성되는 것으로서 미의 가치관은 사회와 종속적 관계로 끊임없이 변화되는 특성을 지니고 있다고 본다.

그러므로 본 논문은 이러한 미의 현상적 특성에 관점을 두고, 새로운 미의 형태로서 현대사회의 아트 메이크업의 개념을 구축하며 예술적 표현의 다양성과 상징성을 파악하는데 그 목적이 있다. 신체를 예술의 차원으로 끌어 올리는 아트 메이크업은 획일화된 미의 개념이 아니라, 원시 이래로 그 가치의 기준이 달라짐에 따라 다양하고 개성화된 거대한 문화로서의 형성이라 말할 수 있다.

이러한 아트 메이크업은 시각적으로나 장식적인 의미에서도 화려한 분장 예술적 표현이라 말할 수 있다. 그러나 관련문헌을 통해 본 연구자의 견해로는 아트 메이크업이 태고적부터 장식적이고 개성적인 것을 표현하고자 한 것은 아니라고 추정해 볼 수 있다. 원시시대의 아트 메이크업은 자신의 신분과 재산을 표시하기 위함이었고, 주술적, 종교적 행사를 위해, 때로는 적으로부터의 자신을 보호하기 위해 자신의 얼굴을 변형하거나 채색하였다. 이러한 아트 메이크업은 생물학적인 인간에서 사회적 인간으로의 재탄생을 의미하며, 인간과 자연계 및 우주와의 결속을 위한 목적이라 볼 수 있다.

현대의 아트 메이크업은 인간의 육체를 재조형한 예술의 한 분야로서 현시대에는 자리매김이 되어 왔으며 특별한 회화적 기법으로 인체를 디자인한 것이라고 정리해 볼 수 있다고 본다.

한 일례로, 패션쇼를 위한 메이크업의 경향은 다양한 특성과 개성을 갖춘 결과 패션 디자이너의 디자인 개념을 표현하고 연출하는데 있어 보다 새롭고 독창적인 표현과 기법의 발달로 또다른 메이크업의 장르를 구축한 한 예로 볼 수 있다.

인체를 디자인하는 아트 메이크업은 해체주의나 포스트 모더니즘이라는 미술사조의 영향을 받아 현대 아트 메이크업의 기하학적인 예술형태로 표현되어졌다.

이러한 경향은 혼돈과 무질서의 세기말적인 사회현상으로 메이크업의 고정된 관념을 분해하고 다양한 사고의 틀을 형성하는 예술의 한 형태로 형성되었다.

20세기 후반에 들어서면서 현대 사람들은 신체 디자인을 긍정적으로 받아들이고, 신체 디자인의 범위가 확장되어감으로써 현대 패션에서 인간 신체에 대한 기존관념을 재인식하고 재해석한 새로운 신체 미의식이 대두되고 있다.

이에 따라 이상적인 미의 기준은 개인의 독특하고 창조적인 개성 표현을 중시하는 경향으로 나타나고 있으며, 예술의 한 분야로 자리매김 하였다. 아트 메이크업은 가장 동적이고 적극적인 표현으로 패션에 적극 유입되어 다양하게 표현되며 일반적인 인식을 부정하는 인식의 전환이라 할 수 있다.

현대 사회에서는 인간의 내적 이미지의 세계를 표현하는 화장의 분야로서 뷰티 메이크업에서 아트 메이크업의 미적 표현을 넓히는 새로운 대중 예술을 형성하기에 이르렀으며, 아트 메이크업의 시각적인 화려함과 색채와 디자인이 가지는 상징성으로 대다수의 사람들이 매력을 느끼며, 그러한 아름다움으로 인해 미래로 나아갈수록 보다 더 선호되어지는 화장기법으로 그 분야가 넓혀질 것이라 본다.

또한 아트 메이크업은 일회적이라는 단점을 가지고 있지만 정지되어 있는 예술

작품보다 사실적이면서도 추상적 작품까지 변화가 가능하며, 또한 영상 매체로서 보존이 가능하여 오래도록 살아있는 감동을 줄 수 있다.

본 논문의 연구방법은 패션과 예술에 관한 다양한 국내외 문헌과 색채와 디자인에 관한 문헌, 인터넷, 잡지 등을 중심으로 진행하였으며, 본 연구가 창작적인 작품임을 감안하여 본 연구자의 일러스트 자료를 시각자료로 제시하였다.

올해는 우리나라에서 국제적인 행사인 월드컵이 개최되는 현재, 아트 메이크업은 또 다른 의미로 부각되어질 것이다.

기존의 아트 메이크업은 타고난 외모를 인위적으로 색을 입혀 디자인의 변화에 따라 화려하거나 지적인 이미지를 창조하여 다른 사람으로 하여금 아름답게 보이려는 예술적인 미를 표현하여 자신의 신체를 과시하고자 하였다.

그러나 월드컵 등의 이벤트 행사에서는 하나의 단결력과 일체감을 보여주며 시각적인 효과를 극대화하는데 의미가 있다.

본 연구자는 이러한 국가적인 행사에서 친숙하게 볼 수 있는 페이스 페인팅이라는 아트 메이크업의 분야를 연구하여 새로운 실용학문으로 자리를 굳히는 계기가 되며, 메이크업 분야에서도 그 중요성이 보다 강조되어질 것으로 본다.

메이크업은 이제 아름다움의 표현을 초월하여 장식하기 위한 수단으로 행해지고 있으며, 시각적인 일체감과 통일감의 동적인 표현방법으로 이용되고 있다. 이러한 장식은 인간의 본능보다는 사회적 변화와 요구에 의해 치장되어지고, 현대 사회에서 미래로 나갈수록 아트 메이크업의 필요성이 확장되어질 것이며 새롭고 신선한 가치로서 인정받을 것으로 본다.

또한 아트 메이크업은 사용되는 재료의 다양화, 디자인 기법의 개발 등이 이루어져야 하며, 아트 메이크업에 관한 작품과 다양한 후속 연구들이 학문적인 차원에서 추진되어야 할 것이다.

I. 서론

1. 연구 목적

원시시대부터 현대에 이르기까지 인간의 탄생과 함께 발생하여 자기보호와 장식적 의미가 부여되었던 메이크업은 인간의 미적 본능과 끊임없는 욕망에서 일어나는 자기 표현의 중요한 수단 중의 하나이다. 동시에 개성미의 표현수단으로서 메이크업은 인간과 인간사이의 문제로 인식된다는 사실을 볼 때, 그 표현 이미지의 형성은 바로 그 시대의 문화를 반영한다고 볼 수 있다.

현대에 와서는 그 개념이 단순한 자기 보호적, 주술적 의미가 아닌 의복의 요소, 장식의 요소, 더 나아가 작품의 한 형태로까지 그 의미가 확대되고 있다. 인류의 미적 본능은 역사가 시작되면서부터 자연의 염료를 이용하여 신체를 장식하는 본능적인 욕구에서 그 시초를 찾아 볼 수 있다.

원시 아트 메이크업은 특수한 목적과 형태 및 의미가 있었으나, 현대는 시각적으로 보여지는 미적 가치로서의 아트 메이크업으로 발전되어가고 있다.

시각적으로 보여지는 표현수단으로의 아트 메이크업은 내적 사상과 감각을 전달하는 의미로서 단순한 미를 추구하는 수단에 그치지 않고, 자신의 만족감을 추구하기 위함이었다

아트 메이크업은 색채와 밀접한 관계를 가지고 신체에 인위적으로 색을 입혀 문양의 변화에 따라, 화려하거나 지적인 이미지 등을 창조하는데 의미가 있다. 이러한 아트 메이크업은 색채와 문양과 재료의 미가 종합되어 나타나는데, 그 중에

서도 가장 직접적인 효과는 색채와 문양이라 할 수 있다.

인간은 기본적으로 타고난 외모에 조화로운 색채를 배색하여 보다 아름답게 표현하는 것이 기본적인 욕구라 할 수 있다. 아트 메이크업은 사람의 얼굴에 색채와 문양을 이용하여 표현함으로써, 복합적인 메이크업의 디자인 요소를 통합하여 효율적인 전달효과를 유발하도록 한다. 이러한 메이크업 디자인의 표현 방법에 따라, 문양과 형태가 강조되거나 소멸될 수도 있고 끊임없는 변형을 통해 새로운 형태의 연구가 필요한 분야이다.

이에 본 논문은 아트 메이크업의 디자인과 색채 표현 기법의 분류와 여러 작품의 상관성을 연구하여 단순한 화장의 의미를 벗어나 예술적 이미지 표현의 한 형태로 아트 메이크업의 방향을 제시하고, 부수적인 외적 표현 수단의 의미가 아닌 주된 하나의 창조적인 이미지를 표현하는데 목적이 있다. 또한 정지되어 있는 예술 작품보다 동적이며 적극적인 예술분야로서의 아트 메이크업을 학문적으로 연구·발전시키는데 연구의 목적으로 삼고자 한다.

2. 연구범위 및 방법

분장은 크게 그 목적에 따라 일반 분장과 특수 분장으로 나뉘며, 특수분장에는 회화적 분장과 입체분장으로 나뉠 수 있다.

일반분장은 인간의 단점을 보완하여 보다 아름답게 표현하는데 목적을 둔 뷰티 메이크업과 사람의 생김새와 개성을 살려 표현하는 성격분장으로 나뉘며, 특수분장에서 회화적 분장은 아쿠아 칼라(aqua color)나 라이닝 칼라(lining color) 등 다양한 물감을 이용하는 분장으로 페인팅 분장(Painting Make-up)과 환타지 분장

(Fantastic Make-up)으로 나눌 수 있고 입체 분장에는 특수 효과 분장과 보철 분장으로 분류가 가능하다.

본 논문에서는 이같은 분장의 영역 중에서 다양한 재료와 색채를 이용하여 아름다움을 추구하는 회화적 분장인 페인팅 분장과 환타지 분장으로 한정하여 색채의 본질적인 특징을 이해하고 다양한 색채 표현 재료를 소개하여 색채에 의해 표현되는 메이크업의 상징성을 중심으로 연구하고자 한다.

본 논문은 서론을 포함하여 총 5장으로 구성하였으며, 구체적으로 I 장에서는 연구 목적과 연구범위 및 방법에 대해 언급하고, II 장에서는 일반적 고찰로서 메이크업의 개념과 기원을 서술하며, 아트 메이크업에 영향을 미친 예술사조로서의 해체주의와 포스트 모더니즘에 대해 살펴보고자 한다. 그리고 아트 메이크업의 역사적 변천과정을 원시시대, 고대, 근대 현대로 나누어 살펴보고자 한다. III 장에서는 아트 메이크업의 표현특성에서 색채를 표현하는 재료와 그 재료의 사용방법을 언급하며, 환타지 메이크업과 페이스 페인팅 및 바디 페인팅으로 아트 메이크업을 분류하고자 한다. 또한 아트 메이크업과 연관된 색채와 디자인에 관한 내용을 서술하여 아트 메이크업으로서의 색채와 디자인의 중요성을 언급하고자 한다. IV 장에서는 현대의 아트 메이크업의 유행경향으로 아트 메이크업의 표현이 두드러진 패션쇼에서의 예술적 경향을 살펴보고자 한다. 이러한 아트 메이크업을 본 연구자의 일러스트와 사진 자료를 제시하고자 한다. V 장에서는 이상의 논의와 분석을 통하여 얻은 내용을 종합하여 정리하고 예술적 경향으로서의 메이크업에 대한 현대적 발전 가능성에 대해 언급하고자 한다.

본 연구를 수행하기 위해 다음과 같은 연구방법을 제시하고자 한다.

- 1) 원시 메이크업의 기원을 기본적인 개념으로 하여 현대의 아트 메이크업에 대한 영향력을 국내·외 문헌자료를 통해 고찰하고자 한다.
- 2) 아트 메이크업에서의 색채와 디자인의 중요성을 언급하고 색채 및 디자인의

표현특성에 관한 문헌과 인터넷 등의 참고자료로 연구·고찰하고자 한다.

- 3) 현대의 아트 메이크업에 표현된 색채효과를 고찰하고 배색효과를 살린 일러스트와 사진자료를 제시함으로써 아트 메이크업의 현대적 개념을 구축하는 방법을 모색하고자 한다.

이 연구를 수행하기 위해 원시 시대의 상흔이나 문신에 관한 문헌, 색채와 디자인 관한 자료, 패션쇼에 관한 문헌 등 국내·외 문헌자료를 중심으로 자료를 수집하였으며 이외에도 전통적인 무대 분장에 나타난 아트 메이크업과 패션쇼에 관련된 잡지 및 인터넷 등의 자료를 참고로 하고자 한다.

특히 아트 메이크업은 창작적인 작품을 필요로 하는 분야이므로 본 연구자의 일러스트와 사진을 첨가하여 제시하고자 한다.

II. 아트 메이크업의 일반적 고찰

1. 아트 메이크업의 개념과 기원

1) 아트 메이크업의 개념과 의의

(1) 아트 메이크업의 개념

화장품은 영어로도 불어로도 코스메틱(cosmetic)이며, 독일에서는 코즈메틱(kosmetic)으로 쓴다. 그 어원은 그리스어 '코스메틱코스'(cosmeticos)로서 '잘 정리한다', '잘 감싼다'라는 의미를 지닌다. '코스메틱코스'란 단어는 '코스모스'(cosmos)에서 유래된 것으로서 그 의미는 질서있는 체계, 조화를 뜻한다.¹⁾

영어의 메이크업(Make-up)은 페인팅(Painting), 토일렛(Toilet), 드레싱(Dressing) 또는 프랑스어의 '마꾸아쥬(Maquillage)' 등으로 표현되고 있다. 현재 우리가 보통 메이크업이라고 하는 화장 형태는 20세기 미국의 할리우드 전성기 때 맥스 팩터(Max Factor)가 대중화 시켰다. 17세기 초 영국의 시인 리처드 크라슈슈(Richard Crashou)가 시의 구절에서 "메이크업이란 여성의 매력을 높여 주는 행위"라 하여 최초로 메이크업이라는 단어를 사용하였다. 그러나 이 단어는 대중으로 확산되지 못했다. 이보다 앞선 16세기 셰익스피어의 희곡 속에 페인팅이라는 용어가 등장하였다. 이것은 16세기의 이탈리아에서 전래된 짙은 화장을 가리키는 것이다. 16~17 세기를 통하여 연백을 원료로 만든 분을 페인트라 불렀고 그 후에 백납 분에 색상과 향료를 섞어 만든 다채로운 안료로 얼굴에 색칠하는 것을 페인

1) 青山行夫, わしやの文化社: History of beauty culture(東京:平凡社), 1976, pp.12-13.

팅이라고 하였다. 프랑스어인 '마꾸아쥬'는 원래 분장을 뜻하는 연극용어였으며 투알레트는 1510년경 영국에 전해져 '토일렛'으로 변한 말로서 화장을 포함한 치장 전반을 가리키는 용어로 사용하였다.²⁾

메이크업은 인체의 일부에 색상을 부여하여 외형적인 아름다움을 나타내는 것 뿐 아니라 건강미를 나타내는 것을 포함하여 자연적인 고유 미와 개성 미를 창출하는 것, 그리고 얼굴의 상처, 흉터 등 여러 가지 결점을 커버하여 심리적인 안정과 치유를 가능케 한다.

메이크업에 대한 정의는 여러 가지 화장품과 도구를 이용하여 자신이 지닌 장점을 살리고 단점을 보완하여 개성을 최대한 돋보이게 하는 아름다움의 표현방법이라면, 아트 메이크업은 신체에 인위적으로 색을 입혀 디자인의 변화에 따라 장식되어지는 창조적인 이미지 표현방법이라 하겠다. 아트 메이크업이란 넓은 의미로는 육체의 일부를 표면적으로 변형하는 것을 말하며, 좁은 의미로는 재료에 관계없이 사람을 미화시키는 장식의 수단으로, 신체를 목적에 맞게 변형시키는 다양한 행위라 말할 수 있다. 이러한 아트 메이크업이 현대 와서 인간신체의 일부분에 색상을 부여함으로써 얻어지는 외형적 아름다움의 추구행위뿐만 아니라, 미의식 속에 자아를 하나의 개성으로 표현하는 것이라고 할 수 있다.³⁾

분장의 기원은 미적·성적 본능의 만족 수단, 주술적·종교적 욕구의 충족 수단, 성별·사회적 지위·소속집단의 표시 수단, 신체의 보호 또는 보존을 위한 실용적 수단⁴⁾이라는 학설이 있다.

메이크업은 인간만이 하는 특유한 것으로 인간 이외의 고등영장류는 메이크업

2) 정대웅 등, 디자인·공예 대사전, 1990, p.239.

3) 강병석, 토탈 패션으로서의 메이크업에 관한 연구, 홍익대 산업미술대학원 석사학위, 1984, p.7.

4) 김덕록, 화장과 화장품, 도서출판답게, 1998, p.15.

하는 일에 흥미를 보이지 않는다. 피부의 외관이나 색을 바꾸고 싶다는 욕망은 원시시대부터 내려온 인간의 사회적 욕구의 표출로서 피부에 색을 칠하거나 문신을 넣기도 하고 형태를 바꾸기도 해 왔다.

이러한 아트 메이크업이 현대 와서는 주제나 여러 가지 기법 등에 따라 구속 받지 않고 인간의 신체에 창조적으로 표현함으로써 본래의 타고난 얼굴형태에 내적 정신과 외적 감각을 추구하므로 새로운 예술적 메이크업을 만들어 내고 있다. 아트 메이크업은 이제 단순한 화장의 의미에서 벗어나 예술적 이미지 표현의 형태로 창조·발전되어야 할 것이다.

(2) 아트 메이크업의 의의

신체에 직접 행해지는 화장은 패션과 함께 인간의 근본적인 미적 욕구를 표현하는 수단으로서 인간생활의 시작과 함께 발생하여 점차 장식적인 의미가 부여되고 시대에 따라 차이를 보이면서 발전해 왔다. 현대에 와서 화장품 관련 기술과 대중매체의 발달로 화장은 일반인에게도 널리 보편화되고 패션과 화장, 헤어스타일, 액세서리와 함께 토탈 패션(total fashion)의 가장 중요한 요소의 하나가 되고 있다. 특히 오염된 자연과 유해한 환경으로부터의 보호가 요구됨에 따라 화장품의 기능이 연령과 사용용도에 따라 더욱 세분화되면서 화장은 폭넓은 연령층에게 자신의 미를 표현하는 중요한 수단이 되고 있다. 가장 단순하고 자발적인 수준에서 상대방의 화장이나 머리모양, 의복형태 등 문화적으로 규정된 외모의 차이를 기초로 사람을 분류하고 묶는 것을 문화적 범주라 한다. 우리는 이러한 문화적 범주를 통해 그 문화의 가치 규범과 구성원을 구별하고 이해하고 있다.⁵⁾

아트 메이크업은 인간의 미적 본능의 원초적 표현이며, 나아가 그 사람의 생각

5) 유송옥·이은영·황선진, 패션문화사, 교문사, 1996, p.248.

과 느낌을 표현하기 위한 상징적 수단으로 오늘날 중요한 자리를 잡고 있다. 이러한 미적 본능 중 하나인 아트 메이크업은 신체보호, 종교적인 욕구 충족, 사회적 지위 등을 표현하고자 하는 것으로부터 시작되었다.

현대에 와서 자신의 타고난 외모에 조화로운 색채를 배색하여 화려하게 표현하는 예술작품으로 보다 새롭고 독창적인 디자인을 표현하는 커뮤니케이션의 수단으로 활용되고 있다.

또한, 아트 메이크업의 토대가 되는 피부는 감정표현의 한 수단으로 사용되기도 한다. 격노, 수치, 공포를 느낌에 따라 피부는 새파랗게 되거나 붉어지거나 땀이 나기도 하고, 털이 곤두서는 등 다양하게 변화한다. 또한 자기표현의 다양한 형태로 투쟁, 연애, 복수 등의 기분을 다른 사람에게 전하기도 한다.⁶⁾

아트 메이크업이란 외향적인 미적 효과 외에 대중과의 일체감, 통일감의 표현, 자신의 내적·외적 감각표현 등 여러 가지 면에서 중요한 역할을 한다. 특히 아트 메이크업은 시각적인 화려함과 디자인 및 색채의 다양성으로 대다수의 사람들이 매력을 느끼며 그러한 아름다움으로 인해 미래로 갈수록 보다 선호되어지는 화장 기법으로 그 분야가 넓어질 것이다. 또한 아트 메이크업을 하는 이유는 물리적 역할로서 외형적인 아름다움의 표현과 미적 효과를 위한 것이고, 사회적 역할로의 무언의 의사전달 및 내적 감각의 표현을 위함이다.

이러한 의미로서 아트 메이크업은 인체의 형태와 선의 변화 및 색의 사용을 적절하게 조화시키는 예술이라 하겠다. 아트 메이크업은 이러한 자신만의 창의적인 개성미와 독창성을 표현한다는 중요한 의미를 지닌다고 볼 수 있다.

따라서 아트 메이크업은 사회적·문화적 기능 차원뿐만 아니라 자신의 내면을

6) 권경애, 눈 메이크업이 안면상에 미치는 영향에 관한 연구, 한성대 예술대학원 석사논문, 2000, p.8.

묘사하는 수단으로서 그 의의를 가진다.

2) 아트 메이크업의 기원

오늘날 우리가 알고 있는 패션의 양상은 오랜 발달과정을 통하여 현재에 이른 것인데, 원시 인류가 최초로 행했다고 여겨지는 형태는 옷을 입기 시작하기 이전의 나체상태에서 피부에 회화, 조각, 문신을 새기는 것으로 오늘날의 메이크업으로 향하는 첫 걸음이 되었다.⁷⁾

그 이유는 성욕이나 식욕이 인간의 본능이듯이 자신을 꾸미는 행위 또한 본능으로 간주되기 때문이다.⁸⁾

이처럼 화장은 사람을 미화시키는 장식 수단의 하나이며, 또한 다양한 행위를 포함하는 언어라고 볼 수 있다.

메이크업의 기원설에는 크게 네 가지로 나눌 수 있다.

첫째, 옷을 입기 시작하기 이전의 원시시대에는 나체 상태에서 피부에 직접 회화, 조각, 문신을 새겨 자신의 우월성을 표현⁹⁾하는 장식설을 들 수 있다.

이후 자연스럽게 표식이나 장식을 하려는 욕망이 원시의 지배자들로부터 시작되었으며, 다채로운 색채의 진흙이 재료가 되어 얼굴, 머리, 전신에 바르기 시작했다. 이러한 행위는 일정기간 계속되어 리듬감과 패턴에 관한 아이디어가 시작되었다.¹⁰⁾

이러한 원시적 방법의 장식은 원시시대에 국한된 것은 아니며, 정복자가 피정복자에 대해서 예속을 과시하기 위한 형식으로 지금도 아메리카 인디언(American Indian)이나 아프리카(Africa), 콩고(Congo)의 마요고(Mayogo)족들 사회에서 성행

7) 강병석, 앞의 논문, p.3.

8) 전완길, 한국화장문화사, 열화당, 1999, p.13.

9) 강병석, 위의 논문, p.3.

10) Katherine Morris Lester, Historic costume, (Illinois: Caher. A. Bennetle Inc., 1970), p.9.

하고 있다.11)

또한 얼굴에 먹을 바르는 것이 현대문명 사회에서도 게임의 패자에 대한 제제 수단으로 계속 남아 있는 사실도 이와 관련지어 생각할 수 있다.12)

둘째, 원시인류가 몸에 상흔(scarring)과 문신(tattooing)을 한 것은 적을 공포감에 몰아넣기 위해, 또한 악마로부터 자신을 보호하기 위한 수단으로 사용하였다13)는 보호설이 있다. 즉, 인간이 자기 자신을 어떤 종류의 위협으로부터 심리적, 물리적으로 자신을 보호하기 위한 수단으로 메이크업을 하였다는 견해로서, 몇 가지 예를 제시하여 설명하지만 이집트의 여인이 눈을 질게 화장한 것은 태양 빛으로부터 눈을 보호하기 위한 것이며, 향로의 사용은 곤충들로부터 피부를 보호하기 위한 것이었다.14) 또한 1800년대의 여인이 백납분을 사용한 이유가 가스등이나 촛불의 그을음으로 피부의 산화를 방지하기 위한 것임과 아울러 한낮의 태양으로부터 흰 피부를 보호하기 위한 것이었다.15) 이처럼 화장은 사람을 미화시키는 장식의 수단이며, 또한 다양한 행위를 포함하는 언어라고 볼 수 있다.

셋째, 신분표시설로서 성별, 사회적 지위, 계급, 부족 등을 나타내는 표시적인 것이 미화수단으로 발전했다는 설이다. 역사의 초기 지배자들 역시 그들 나름대로의 아름다움과 위엄을 갖추거나 여러 의식이나 행사에서 민중과의 구별을 위하여 대부분 요란한 치장을 하였다. 이러한 치장이 계속해서 발전되는 동안에 미화수단이 되었다는 설로서 남녀의 구별이나 계급과 같은 신분을 나타내기 위하여 화장이 비롯되었다는 견해이다. 지금도 미개사회에서는 장식을 하며 남자와 여자, 추장과 평민, 노예 따위가 확실히 구별되도록 하는데 태초의 치장도 이처럼 신분을

11) 강병석, 앞의 논문, p.4.

12) 대한화장품공업협회 한국장업사 편찬위원회, 한국장업사, 장업신문(주), 1986, p.2.

13) 강병석, 위의 논문, p.3.

14) Blanch Payne, History of Costume, New York: Happer & Publishers, 1965, p.31.

15) Mary Lou Rosencranz, Clothing concepts, Macmillan Publishing Co., 1972, p.12.

표시하는 데서 비롯되었다는 것이다.

마지막으로 인간은 늘 자연과 보이지 않는 초자연적인 힘에 불안을 느끼는 존재로서 이러한 심리적인 불안으로부터 해방되기 위하여 원시종교가 생겼다는 종교설을 들 수 있다. 이러한 설은 신령의 힘이나 정령의 힘을 자신의 신체에 싣고자 하는 욕망으로서 가면이나 화장을 사용하였다. 그 한 예로, 독수리나 사자 같은 동물을 신체에 그려넣음으로써 인간이 가지지 못한 동물의 힘을 신체에 싣고자 하였다.

나제르의 후라니족 여인들은 악령과 병으로부터 보호받기 위해 얼굴에 칠을 하였으며, 아이보리 해변의 무당은 약초와 신성한 강물로 혼합된 흰 진흙을 그녀의 눈에 칠했다. 이러한 화장을 통해 그녀가 영적인 세계를 볼 수 있다고 생각하였다.¹⁶⁾

이처럼 인간은 죽음과 영혼에 대한 불안과 걱정을 화장이라는 종교적 힘으로 평안을 얻고자 했다.

표1. 메이크업의 기원설

기원설의 종류	기원설의 특징
장식에 관한 설	<ul style="list-style-type: none"> • 인간의 기본 본능중의 하나로 메이크업 활동의 기본 개념 • 아름다운 부분을 돋보이게 하고 결점을 수정·보완하는 방법 • 회화, 조각, 문신으로 아름다움 표현
보호 및 위장에 관한설	<ul style="list-style-type: none"> • 위협으로부터 자신을 보호하려는 무조건적인 반사 능력 • 흙, 재, 돌가루, 자연 염료 등으로 신체 위장, 보호
신체 표시에 관한 설	<ul style="list-style-type: none"> • 타인보다 나아보이려는 우월의 욕구로 등장 • 변형, 색칠 등의 신체 장식으로 민족성, 계급, 신분, 종족의 표현
종교 및 주술에 관한 설	<ul style="list-style-type: none"> • 심리적 불안으로부터 해방되기 위한 원시 종교 • 병의 치료를 위한 주술적 행위 • 신령의 힘을 자신의 신체에 싣고자 하는 욕망

16) Victoria Ebin, *임숙자 역, 신체장식*, 경춘사, 1988, p.19.

2. 아트 메이크업의 현대 예술적 경향

미학은 현실의 미적인 향유 및 사회의 예술적 활동에 관한 학문으로 인간이 주위세계를 미적으로 습득하는 보편적인 법칙 및 예술 문화의 구조나 발전 법칙을 연구하는 학문이라 정의 할 수 있다.¹⁷⁾

인간 생활에 있어서 미용 미학이 언제부터 시작되었는지 확실하지 않지만 각 시대나 민족 고유의 조형양식을 창조하고 그 다음 세대로 계승되어가면서 사회성의 발달과 더불어 미학으로 정형화되어 갔다고 볼 수 있다.

인간을 대상으로 하는 미용의 행위는 인간의 자연미를 손상시키지 않고 더욱 증대시키며 그 인위성의 창조적 행위가 미적 가치를 창조하는 행위로서 끝없이 변화하고 개성화되고 다양화되어 가고 있는 미양식에 따라 최고의 아름다운 미를 현실에 구체화하는 예술이라 할 수 있다.

그러므로 이렇게 인간의 자연미를 손상시키지 않으면서 더욱 증대시키며 새로운 미적 가치를 창조하는 미용 예술에 관한 보편적인 법칙 및 예술 문화의 구조나 발전 법칙을 연구하는 학문을 미용 미학이라 한다.

이러한 의미의 미용사조에는 페미니즘(Feminism), 영 어덜트(Young adult), 해체주의(Recontruction), 내추럴리즘(Naturalism), 댄디즘(Dendyism), 아르데코(Art Deco), 포스트 모더니즘(Post Modernism) 등이 있다.¹⁸⁾

페미니즘은 여성의 정치적, 경제적, 사회적 지위를 향상시켜 남녀간의 불평등을 없애기 위한 운동이며, 영 어덜트란 사전적 의미로 10대 후반의 청소년, 성인 전반의 사람을 뜻하는 말로 연령의 개념이 많이 낮아지게 되어 20대 후반에서 30대

17) 전선정 · 안현경 · 이귀영 · 문윤경, 미용미학과 미용문화사, 청구문화사, 2001, p.11.

18) 위의 책, pp.15-29.

전반의 성인들이 영 어덜트에 속한다는 사고를 말하는 것이다.

해체주의는 전통이라는 텍스트(text)를 포함해서 어떤 특정한 텍스트 틀에 대한 해체를 말하는 것으로 구조주의의 내부에서부터 해체 혹은 탈구축하는 것을 말한다. 또한 내추럴리즘은 자연주의로 자연을 대상으로 양식화하거나 관념화하지 않고 보는 그대로를 충실하게 재현하려는 예술제작 태도를 의미한다. 아르테코란 다양한 복고주의적 경향의 양식으로 20세기 예술사조와 미국적 요소, 대중성 등을 절충적, 혼합적으로 표현한 총체적 디자인 운동이라 말할 수 있다. 댄디즘은 귀족주의 취향을 표방하고 나선 19세기의 하위 문화집단의 남성을 의미하고, 포스트 모더니즘은 1930년대에 전통적이며 권위적인 모더니즘에 대한 반발로 시작된 20세기 후반의 시대정신을 대표하는 문화적 현상을 말한다.¹⁹⁾

이러한 미학사조들은 미용에도 많은 영향을 미치고 있다. 특히 해체주의와 포스트 모더니즘은 현대의 아트 메이크업에 자연주의, 복고주의, 민속주의, 재활용주의, 미래주의 등으로 영향을 주고 있다.

다음은 위에서 논한 미학사조들이 미용에 나타나는 양식적인 측면을 도표로 간단히 살펴보도록 하겠다.

19) 전선정 · 안형경 · 이귀영 · 문윤경, 앞의 책, pp.15-29.

표2. 미용사조의 양식적 측면

양식적 측면 미용사조	머리 형태면	화장형태면
페미니즘 (Feminism)	<ul style="list-style-type: none"> • 여성들의 짧은 커트스타일 • 남성의 긴머리 웨이브 스타일, 짧은 보브스타일 	<ul style="list-style-type: none"> • 자신의 개성을 존중하는 다양한 스타일
영 어덜트 (Young Adult)	<ul style="list-style-type: none"> • 30대 여성의 긴 생머리, 뺨을 앞머리에 꽃은 머리 	<ul style="list-style-type: none"> • 미시즘 개념의 전업주부 이면서도 유행색과 신세대 감각에 맞는 화장법
해체주의 (Reconstruction)	<ul style="list-style-type: none"> • 여성의 짧은 보브스타일 • 레게 스타일 • 핑크 스타일 	<ul style="list-style-type: none"> • 성의 구별을 하지 않는 화장 • 에스닉 스타일의 민속풍 화장 • 핑크 형태의 무시무시한 화장
내추럴리즘 (Naturalism)	<ul style="list-style-type: none"> • 히피스타일의 스트레이트 	<ul style="list-style-type: none"> • 에콜로지(Ecology)의 영향으로 나타난 내추럴 메이크업 (Natural Make-up)
아르테코 (Art Deco)	<ul style="list-style-type: none"> • 단순한 굵은 선이 강조된 숏컷 • 원색 헤어 칼라링 	<ul style="list-style-type: none"> • 눈썹의 형태나 아이라인을 강조한 아이 메이크업 • 원색과 형광색 등이 강조된 굵은 터치 메이크업
포스트 모더니즘 (Post Modernism)	<ul style="list-style-type: none"> • 30년대 핑거 웨이브 재현 • 60년대 비달사순의 커트와 오드리 햅번 스타일 • 모델 트위기 스타일 • 히피, 핑크 스타일, 같은 스트리트 패션 • 여성의 매니쉬 현상 • 아프리카 스타일 	<ul style="list-style-type: none"> • 복고풍의 아이라인 • 핑크형의 기괴한 화장법 • 남성의 페미닌한 화장 • 동양풍의 에스닉 화장
덴디즘 (Dandyism)	<ul style="list-style-type: none"> • 짧은 롤 스트레이트 • 깔끔하고 심플하게 빗어 올린 업스타일 	<ul style="list-style-type: none"> • 깔끔한 데이 메이크업 • 오피스 메이크업

(출처 : 전선정 · 안현경 · 이귀영 · 문윤경, 미용미학과 미용문화사, 2001, pp.15-29)

앞에서 본 바와 같이 미학사조가 메이크업과 헤어 스타일이 많은 영향력이 있었음을 알 수 있다.

그 중에서도 아트 메이크업에 영향력이 있는 미학사조로는 해체주의와 포스트 모더니즘을 들 수 있다. 특히 아트 메이크업 중에서도 현대 패션쇼에 나타난 메이크업의 예술적 경향이라는 측면으로 볼 때, 포스트 모더니즘이나 해체주의는 메이크업의 기하학적이며 다양한 상징적 틀을 형성하여 새로운 예술적인 미의 한 형태를 구축하고 있다. 따라서 아트 메이크업의 관점으로 본 해체주의와 포스트 모더니즘에 대해 보다 자세히 살펴보도록 하겠다.

1) 해체주의(Reconstruction)

해체주의는 동일성보다는 차이를 포착하기 위하여 더 많은 주의를 기울이며, 지배문화로부터 소외되고 잊혀져 있던 '타자(他者)'를 인정하며, '불안정'과 '불안'을 있는 그대로 포용하려 한다. 또한 전체성과 구조화된 체제에 억압받는 '개체'의 해방과 고정된 사고의 틀을 벗어나 '열린사회'를 지향한다.²⁰⁾

이러한 해체주의가 미용문화에 나타나게 된 것을 양식적 측면 중에서도 아트 메이크업에 미치는 영향으로 볼 때 성의 해체, 민족 해체, 기존 방식의 해체로 구분하여 설명할 수 있다.

첫째, 성의 해체로 남성의 여성화된 화장과 여성의 남성화된 화장 또는 성의 구별이 가지 않는 화장이 연출되고 있다.

둘째, 민족 해체를 들 수 있다. 에스닉 화장으로 서구인의 동양풍이나 아프리카 풍의 화장을 한다거나 동양인의 다른 문화의 화장을 하는 것 등을 말한다.

20) 전선정 · 안현경 · 이귀영 · 문윤경, 앞의 책, p.17.

셋째, 기존 방식의 해체로 핑크형태의 무시무시한 화장 등으로 자신을 가꾸어 보다 이뻐보이려고 했던 기존관념에서 탈피(그림1), 자신을 기괴하게 보이게 하려 했던 것이나 빼뜯어진 입술 화장, 한쪽 눈만의 아이새도우의 등으로 나타났다.

2) 포스트 모더니즘(Post Modernism)

포스트 모더니즘은 1930년대에 전통적이며 권위적인 모더니즘에 대한 반발로 시작한 것으로 20세기 후반의 시대정신을 대표하는 문화적 현상이다. 아놀드 토인비(Arnold Toynbee, 1947)의 “역사에 대한 연구”였는데 여기에서는 1875년 이후 나타나기 시작한 서구문명의 후퇴와 중산층 부르조아의 몰락 그리고 합리적 세계관의 토대 상실이라는 의미로 사용되었다. 포스트 모더니즘은 1960년대에 이르러 미국에서 본격적으로 사용되기 시작하였고, 지금은 서구 전체로 확산되었다.²¹⁾

이러한 포스트 모더니즘이 미용문화에 나타나게 된 것을 양식적 측면에서 볼 때 복고주의적 경향, 다원주의적 경향, 절충주의적 경향으로 설명이 가능하다.

첫째, 복고주의적 경향으로 추상적 경향의 모더니즘에 의해 과거의 것을 재현시키는 것을 들 수 있는데 이것은 복고풍의 아이라인을 보면 알 수 있다(그림2).

둘째, 다원주의적 경향으로 핑크형의 기괴한 화장법이 나타나게 되었다.

셋째, 절충주의적 경향으로 모더니즘의 이분법적 사고를 허용하지 않고 남성과 여성, 동양과 서양 등의 양분된 이미지를 서로 혼합, 변조하는 방법으로 나타나 남성의 페미닌(femin)한 화장, 동양풍의 에스닉 화장 등이 나타나게 되었다.

21) 전선정 · 안현경 · 이귀영 · 문윤경, 앞의 책, p.26.

그림1. 해체주의
(출처 : 미용미학과 미용문화사, p.20)

그림2. 포스트 모더니즘
(출처 : maku-up II, p.74)

3. 아트 메이크업의 변천

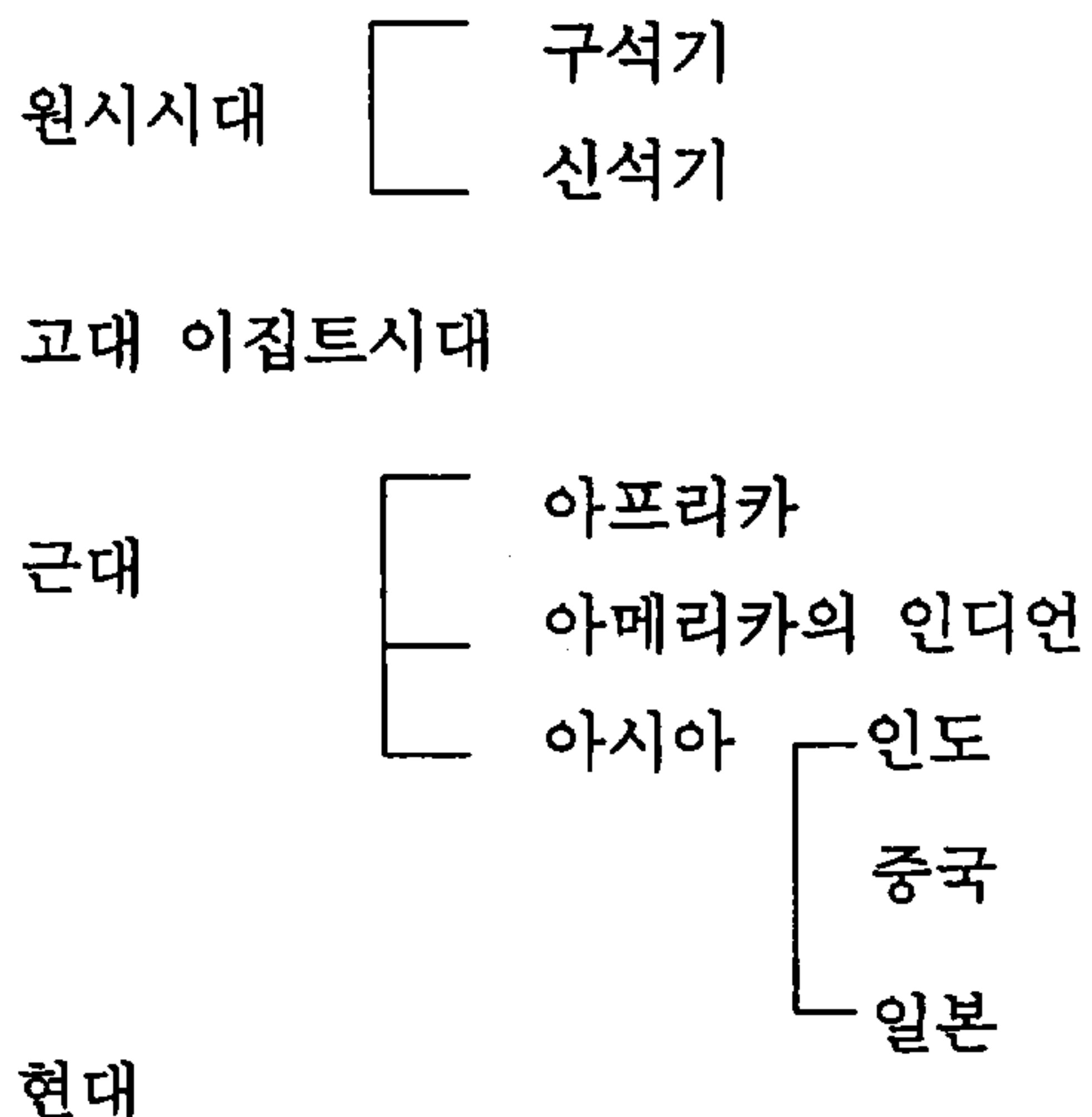
인간은 그들 자신을 의식적으로 인식할 수 있고 그러한 과정에서 자신의 신체를 스스로 인지할 수 있는 존재이다. 그로 인해 외부 세계로부터 자신을 분리시키는 최후의 얇은 층인 피부에 특별한 중요성을 두게 되었고, 그것이 바로 모든 인종의 사람들이 피부를 예술적 표현을 위한 표면으로 사용하고 광범위한 영역의 다양한 의미를 전달하는 장식적으로써 자신을 표현하려는 이유이다.

이렇게 시작된 페인팅은 수 천년 동안 한 사회의 문화적 특징을 표현하기 위해 사용되어져 왔는데 그것이 바람직하든 세속적이든 깨끗하지 못하게 보이는 방법 이든 간에 장식된 신체는 사회의 일반적인 문화적 유산에 의존하고 있다. 페인팅은 이런 유산이 계승되고 보존되는 방법 중에 하나이다.²²⁾

22) 김영희 외 6인, 토탈 메이크업, 정문각, 2001, pp.134-135.

이러한 문화의 표현인 아트 메이크업은 시대나 지역의 성격에 따라 바뀌어지거나 보태지기도 한다.

따라서 본 논문은 시대별로는 원시시대, 고대, 근대, 현대로 나누며, 원시시대에는 구석기, 신석기로 나누고, 고대에는 아트 메이크업이 활발하게 표현되었던 고대 이집트 시대를 언급했으며, 근대는 아프리카와 아메리카, 아시아의 지역으로 나누어 살펴보고, 현대는 전 세계적으로 페인팅이 여러 의미로 활성화 되어지므로 전반적인 내용을 간략하게 서술하였다.

1) 원시 아트 메이크업

원시인들이 언제부터 자기 신체에 페인팅함으로써 창조적 충동을 표현하고 색을 사용하게 되었는지 모르지만 색의 마력에 유혹되어 자기 나름대로 변형시키고 아름답게 꾸미고자 하는 원초적 충동을 따랐다고 한다. 이러한 원초적인 본능으로 표현된 페인팅의 자료는 많지 않지만, 구석기 시대와 신석기 시대로 구분하여 원시인들의 신체장식을 간단히 다루어 보겠다.

(1) 구석기 시대

동굴 벽화와 붉은 황토 및 황토 무덤 도구 위에 놓여있는 유골을 통해 확인할 수 있는데 페인팅된 조상은 구석기 시대 매장터에서 발견되었다.²³⁾

또한 구석기 시대에 다채로운 마스크와 신체의 외형 변화 효과는 일상생활로부터 애니미즘 종교의 주술적인 요소를 제거하고 신에게 좀더 가까이 가도록 했던 것이다. 색의 마력은 사냥을 위해, 원초적 자연 상태의 기초적이고 주술적인 힘들로부터 보호하기 위하여, 다산 숭배의 종교적 에로티시즘을 위하여, 인간·동물과 식물을 자연계 및 우주와 결속시키기 위하여 사용되었다.

(2) 신석기 시대

B.C 6~7세기의 신석기 시대 인간들은 사냥과 채집으로부터 농업과 목축으로 혁명적 변화를 가져왔다.

그들은 자신의 신체를 변화시키는 것과 다른 혈연관계와 구별하는 것과 종교적 주술을 위한 것 등 모든 것이 구석기보다 세련되어졌다.

미네랄 안료와 야채 컬러링으로 된 신석기 시대의 신체와 얼굴 페인팅 관습은 작은 종교적 인물 및 제물 등에도 반영되었다.

2) 고대 이집트의 아트 메이크업

이 시대의 아트 메이크업은 다른 예술적 표현들이 우발적인 동기에 의한 행위였던 것에 반해 종교나 사회적·정치적 개념을 가진 특수한 목적을 가지고 있다. 그것을 분리시켜 이해해서는 안되며 타고난 '상상력의 세계'의 일부로 보아야 한다.

23) 김영희 외 6인, 앞의 책, p.135.

페인팅에 사용된 색들은 근본적으로 모든 것이 하나의 중심세계와 연관이 있다는 개념에서 나오며 신과 성직자들도 그것을 통해서 영혼의 세계가 조직되고 표현된다고 생각하였다.

고대인들은 페인팅을 통해 현세와 내세가 서로 왕래한다고 믿었고 모든 현상은 인간이 노력하여 얻어 낼 수 있는 초자연적인 힘에 의해 열려있다고 믿는다. 춤, 노래, 육체적 장식과 색칠하나가 곧 의학이며 수호, 영혼, 은총을 얻기 위한 행위이자, 믿음이라 생각했다. 그들의 페인팅은 믿을 수 없는 당당함과 자연으로부터 가져온 다양한 형태를 혼합하며, 추상적인 채색을 취하는 메이크업으로 물질세계와 그외의 모든 것을 연합하는 힘이 될 뿐 아니라 자신을 드러내는 매개체였다(그림3).²⁴⁾

거의 제한되어 있지 않은 고대인들의 페인팅의 다양함은 20세기 예술가들에게 새로운 예술형태에 많은 도움을 주었다.

이러한 고대의 아트 메이크업 중 문명적으로 커다란 발전을 했으며, 예술적 가치 기여도가 가장 컸던 시대는 고대 이집트 시대라고 할 수 있다.

이집트 시대의 여성들은 스스로 꾸미기를 즐겼고, 최종의 유형은 메이크업인데 여성의 경우 이는 아주 정교했다.

이집트인들은 몸과 마음을 깨끗이 하는 것을 필수 조건으로 여겼으며 화장은 주로 여자들 사이에서 발달하였고, 향이나 몰약을 사용했으며 많은 노출로 인한 피부 마사지를 했다.

1922년 투탄카멘왕의 묘가 발굴됨으로써 구체적인 사료(史料)가 나타났는데 이집트 여인들은 상류계급 사이에서 화장품이 일반적으로 사용되어져 왔고, 상아(Ivory)로 만든 화장대 위에는 색색의 화장도구들이 진열되어 있었다. 화장품의 용기는 반투명의 백색돌(Alabaster)로서 외출시에는 정교하고 아름다운 조각이 새겨진 용

24) 김영희 외 6인, 앞의 책, p.137.

기 속에 들어 있는 검정, 녹색의 화구로 세밀하게 눈을 칠하고 다녔다.²⁵⁾

또한 눈과 눈썹을 길게 보이게 하기 위해 화장떡(kohl)을 칠했으며 초록이나 하늘색 아이섀도우를 했다.²⁶⁾ 그 이유는 표정을 강조하고 태양으로부터 눈을 보호하기 위해서였다. 이집트 인들은 흰색의 화운데이션(Foundation)을 바르고, 시나이(sinai) 반도에서 나는 공작석으로부터 녹색의 화장료를 얻어 눈 화장을 했다.²⁷⁾

크레오파트라 여왕시대의 화장에서는 입술화장의 기록이 있다.

또한 입자가 매우 고운 적토(Red Clay powder)를 사용하여 입술과 뺨을 붉게 표현하였다(그림4).²⁸⁾

그림3. 회화적 장식
(출처: Decorated skin, p.141)

그림4. 이집트 시대 얼굴
(출처: Decorated skin, p.23)

25) 青山行夫, 앞의 책, p.18.

26) Carolyn G. Bradley, Western World costum (New Jersey: Prenti Hall Inc.), pp.13-18.

27) 유송옥, 고대 이집트 패션에 관한 연구, 성균관대학교 석사논문, 1972, p.262.

28) Jean A. Vincent, 조선미 역, 미술의 이해(上), 이화여대출판사, 1990, p.29.

그밖에도 남자는 적색, 갈색, 여자는 황색이나 흰색의 규약을 준수하는 신체 착색의 특이함은 별에 타서 닳는 것을 막기 위한 화장술이었다.²⁹⁾

또한 열대 식물인 헤나(Henna)의 잎사귀를 이용하여 손바닥, 발바닥, 손톱, 발톱의 안쪽에 오렌지색의 물을 들였다. 이것은 머리를 붉게 염색하는데도 사용되었고, 유두에 붉게 칠하기도 하였다. 또한 곤충의 접근을 방지하기 위해 기름과 향수를 많이 사용하였으며 분, 불연지, 입술연지도 애용되었는데 입술을 홍색, 뺨은 분홍색, 손톱은 오렌지 빛으로 물들였다.³⁰⁾

이집트 메이크업은 스케일이 크고, 과장된 방법을 사용한 점도 있지만 눈의 라인을 강조하고, 새도우의 사용과 입술을 붉게 표현한 점 등이 현대의 메이크업과 비슷하다고 볼 수 있다.

3) 근대의 아트 메이크업

근대에 있어 페인팅은 신분을 나타내는 경우가 대부분인데 그 신분에는 나이를 구별하는 나이집단 표시와 부족을 구별하는 부족집단의 표시, 직업을 나타내는 지위의 표시 등 다양했다. 그것은 페인팅에 나타나는 색으로 구별되기도 하고 선의 형태로 구별되기도 하는데 페인팅에 나타나는 2개 이상의 색은 그 동기와 해석을 이해하게 할 뿐 아니라 그것들의 다양한 암시와 깊은 의미를 준다.

많은 근대인들은 자신의 창조성과 예술적 자질에 대한 매개로써 자신의 피부를 이용하는데 나무 조각가들처럼 피부의 표피를 자르기도 하고 조각가 작품을 깎아내는 것처럼 피부의 본성을 바꾸는 것으로써 예술 표현을 한다. 그들의 얼굴과 몸이 예술을 나타내는 캔버스인 것이다.

29) J. Anderson Black, a History of fashion 上, 山内沙織(譯) (동경: Parco, 1977), p.50.

30) R. Turner Willcox, The Mode in Costume (New York: 1969), p.8.

장식된 피부는 몸을 생동감 있는 조각품으로 바꾸어 놓고 하나의 예술작품으로 끌어 놓는다. 그들이 표현하는 육체의 의식적인 디자인은 비정형화된 자연스러움과는 확연하게 구별되는데 인간다운 문화의 표현으로써 확실히 특색을 이룬다.³¹⁾ 이러한 예술의 규칙은 시대나 지역에 따라 차이를 이루는데 본 연구자는 지역적으로 회화적 기법이 두드러지고, 아트 메이크업의 특성이 잘 나타난 아메리카의 인디언과 아프리카, 아시아 지역으로 나누어 살펴보며 아시아 지역에서는 인도, 일본, 중국을 중심으로 연구해 보도록 하겠다.

(1) 아메리카 인디언

인디언 문명의 '붉은 피부(reskin)'라는 용어는 인디언들에게 대단한 큰 의미를 갖게 한다.

종교적으로 얼굴 페인팅은 큰 의미가 아니지만 개인적으로는 중요한 역할을 한다. 그들은 전쟁이나 사냥에서 그의 업적을 입증함으로써 대중에게 존경심을 얻으므로 얼굴에 장식하지 않으면 불명예의 상징이라 생각하였다(그림5).

남아메리카의 주민들은 춤을 열정적으로 사랑하는 사람들로 춤을 추기 위해서 자신의 몸을 블랙, 레드 및 화이트로 장식하며 어떤 사람들은 온 몸을 흰 깃털로 덮는 장식을 했다.

또 어떤 이들은 스페인 군인의 의상을 직접 자신의 몸에 착색하기도 했다.³²⁾ 문화가 다른 사람들의 옷을 자기 피부에 페인팅하는 것이 순전히 모방하고자 하는 욕구와 호기심에 의하여 고무되어진 것이라 하더라도 그들에게 있어서 페인팅은 신화적이었다.

31) 김영희 외 6인, 토탈 메이크업, pp.137-138.

32) Karl Gröning, Decorated skin A World Survey of Body Art, Thames and Hudson, 1996. p.35.

이렇듯 대부분의 남아메리카 인디언들은 인간 피부의 색채와 형태에 매력을 인지해 왔고, 가지각색의 정교함으로 인간 피부를 활용했다.

그들은 얼굴에 두 서너개의 점을 찍어 뱀이 될 수 있고, 검 갈색의 재규어 얼룩 무늬로 큰 고양이로 혹은 맹수를 만들고 눈주위에 일정하게 그려진 물고기 지느러미는 강의 주인으로 만들 수 있다(그림6).

이렇게 인디언들은 장식된 피부로 모든 것을 할 수 있으며 얼굴에 장식되는 모형은 자연에서 취했다.

그림5. 인디언의 얼굴장식
(출처: Decorated skin, p.41)

그림6. 인디언 문양의 상징성
(출처: Decorated skin, p.47)

(2) 아프리카

고대부터 아프리카 인들은 새의 깃털이나 부리, 짐승의 뿔 또는 식물성 색소 등을 이용하여 얼굴이나 신체를 위장³³⁾함으로써 전쟁 또는 사냥에서 승리를 꾀하고자 메이크업을 행하였다고 본다.

33) 한국방송위원회 편, 방송문화, 1988, p.43.

아프리카 민족간에 행하여지는 특이한 헤어스타일, 귀걸이, 코걸이, 팔지 등은 미를 나타내기보다는 계급이나 신분, 부족을 나타내기 위한 형태로 메이크업이 형성되었다고 보는 견해도 있다(그림7).³⁴⁾

또한 절대자는 자신의 위엄을 갖추기 위해 얼굴이나 육체의 일부를 붉은 색이나 백납, 식물성 색소에서 채취한 여러 가지 색채로 채색하여 민중 위에 군림하는 방편으로 이용했다.³⁵⁾

많은 아프리카 사회에서 피부의 표면을 자르고 피부 본래의 모습을 변화시켜 가면서 그들 자신의 신체를 창조적, 예술적으로 만들기 위한 수단으로 사용했다.

이러한 장식된 피부는 신체를 살아있는 조각물로 변화시키고 예술작품으로 승화시킨다.

장식된 피부의 의식된 무늬들은 인간문명의 표현으로 특징 지워지고 예술을 통하여 둘러싸고 있는 자연으로부터 확연히 구별된다. 이런 예술의 규칙들은 정해지고 공동체에 의해 전해지게 된다.

채색이나 난절법 그리고 문신의 미는 그들의 사회적이고 종교적인 배경을 알게 되었을 때, 비로소 평가될 수 있는 것이다. 피부 장식은 한 개인의 사회적 계급과 그가 어디 출신이고 누구에게 속해 있는지에 대한 역사를 보여주며, 장식을 통해 그는 종교적 신념을 주장하는 것이다. 의식적인 문양들은 그를 세속의 일상적 삶으로부터 건져내어 영적인 세계로 인도해 준다. 문양들은 부정적인 영향력들로부터 그를 보호하고 그의 선조에게 연결시켜 준다(그림8). 상징의 체계로서 장식들은 단순히 사회적 가치나 이상을 나타내는 것이 아니라 그것들을 뛰어 넘고 강화시키는 기능을 한다.³⁶⁾

34) 한명숙, 무대분장의 구상에 대한 연구, 대구대 대학원 석사학위논문, 1998, p.34.

35) 박수명, 분장의 기술, 서울예전, 1982, p.42.

36) Karl Kröning, 앞의 책, p.113.

그림7. 아프리카 수단 Nuba족의
회화적 장식
(출처: 토탈 메이크업, p.138)

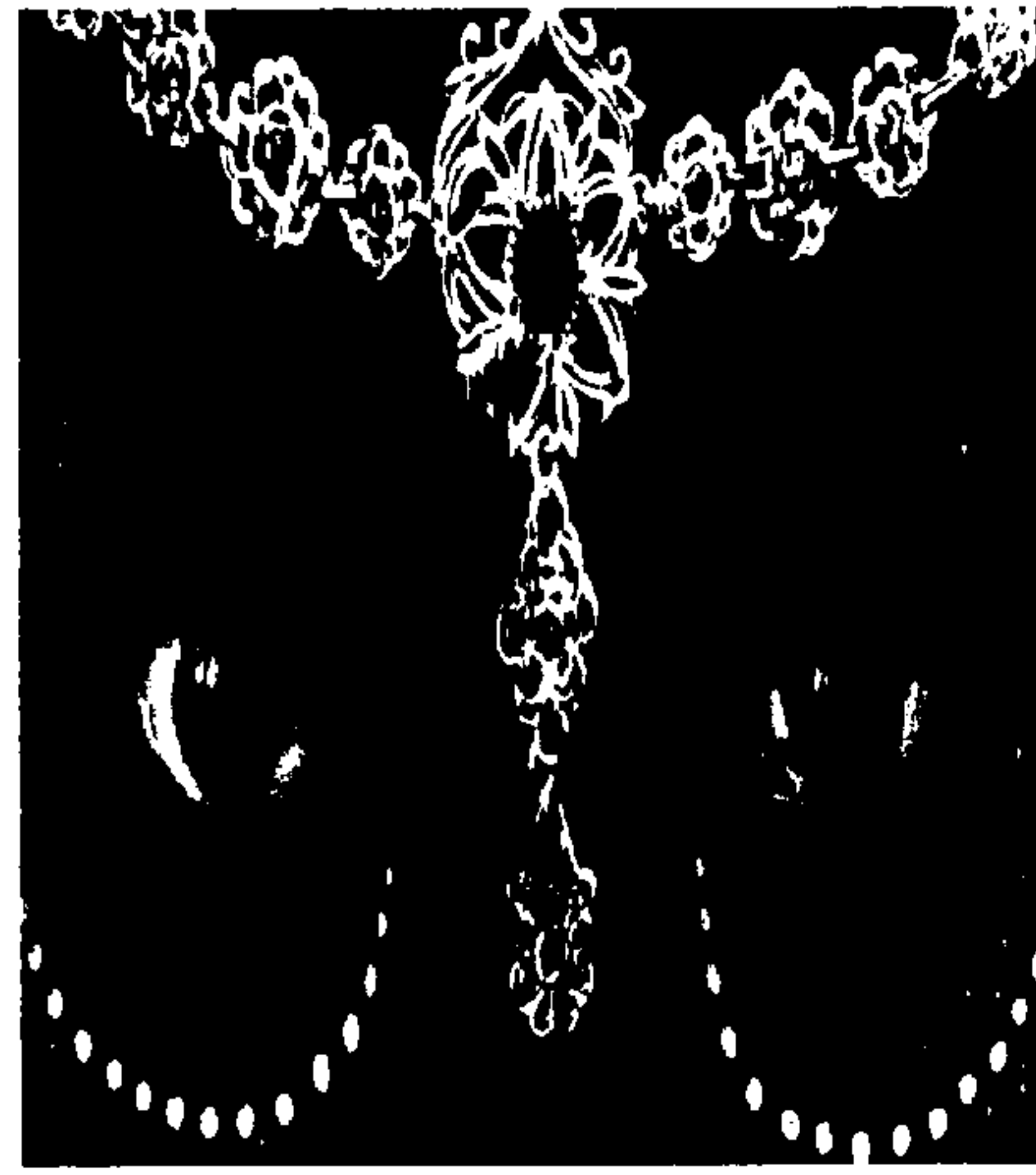

그림8. 아프리카의 타투(Tattoo)
(출처: Decorated skin, p.122)

아프리카에서 색이 어떻게 사용되고 무엇을 상징하는가는 문화나 상황에 따라 다르고, 또한 역사적, 사회적 상황과 관련이 있다.

많은 아프리카 무리들에게 흰색은 특히 제식이나 의식의 목적을 위해 사용되고 조상들과 다른 초자연적 존재들과 유대를 상징한다.

어떤 사회에서는 흰색은 무서운 영혼과 관련이 있고, 반면 다른 사회에서는 친근하고 도움을 주는 영혼을 상징하기도 하며, 흰색은 정화와 치료, 보호의 효과를 가지기도 한다.

또한 빨강색은 생명과 기쁨, 그리고 건강의 색이고, 반면에 죽음과 슬픔, 그리고 무상함을 의미하기도 한다. 많은 중앙 아프리카 사회에서 치료자들은 환자에게 생명력을 불어넣기 위해 빨강색 황토를 바르기도 한다. 이렇듯 아프리카의 신체 예술은, 문신된 문양과 난절법을 사회적이고 제식적인 중요성으로 생각하지만 동시에 인간의 미에 대한 욕구를 충족시켜야 한다고 보는 견해도 있다.

결과적으로 아프리카에서 얼굴 문신과 채색은 세 가지 기능을 가진다.

첫째는 아름답게 꾸미기 위해, 둘째는 부정적인 영향력을 물리치기 위해, 셋째는 긍정적인 영향력의 힘을 강화하기 위한 것이다.

(3) 아시아

① 인도

인도의 문화는 상징주의에 고취되었다. 색채와 숫자, 그리고 인공의 모양이나 자연으로부터 도출된 모양들은 종교적 혹은 일상적 목적으로 사용되고, 단지 피부에만 사용되는 것이 아니다. 인도에서 얼굴의 화장은 중요한 역할을 한다. 예를 들어, 어머니들은 흉안(Evil-Eye)으로부터 아기들을 보호하기 위해, 아기들의 눈 주위에 검당을 찍는다. 또한 색채도 한 개인의 사회적 지위를 나타내는 것이다. 많은 곳에서 여성들은 그들의 가르마에 그들이 결혼했다는 표시로 빨강색 염색을 한다. 특히 신부들은 아름답게 장식되어 있고, 피부는 달처럼 빛나게 하기 위해 미움이나 쌀가루를 이용해 환하게 만든다. 그들의 얼굴은 빨강색과 검은색으로 정성 들여 화장이 되고, 발바닥과 손바닥은 헤너를 가지고 빨강색 염색된다. 대부분 시골지역에서 그리고 비 힌두계 인들에 의해 행해지는 채색 또는 문신한 장식들은 매우 중요하다. 얼굴은 점, 줄 모양, 달 모양, 꽃잎 그리고 덩굴속 모양으로 장식되고(그림9), 특히 여성들은 그들의 손, 팔, 발, 그리고 다리 아랫부분에 문신과 예술적 문양으로 장식을 한다. 특히 종교적 삶을 사는 사람들은 그들이 숭배하는 신의 축복을 얻기 위하여 그들 이마에 채색된 상징을 갖게 된다. 고행자들의 의복과 신체 상징들은 상징적 중요성이 매우 크다. 빨강, 주황, 노랑색, 황토색 그리고 분홍색은 불, 떠오르는 태양, 피, 지구를 상징하는 색이다.³⁷⁾

37) Karl Gröning, 앞의 책, p.174.

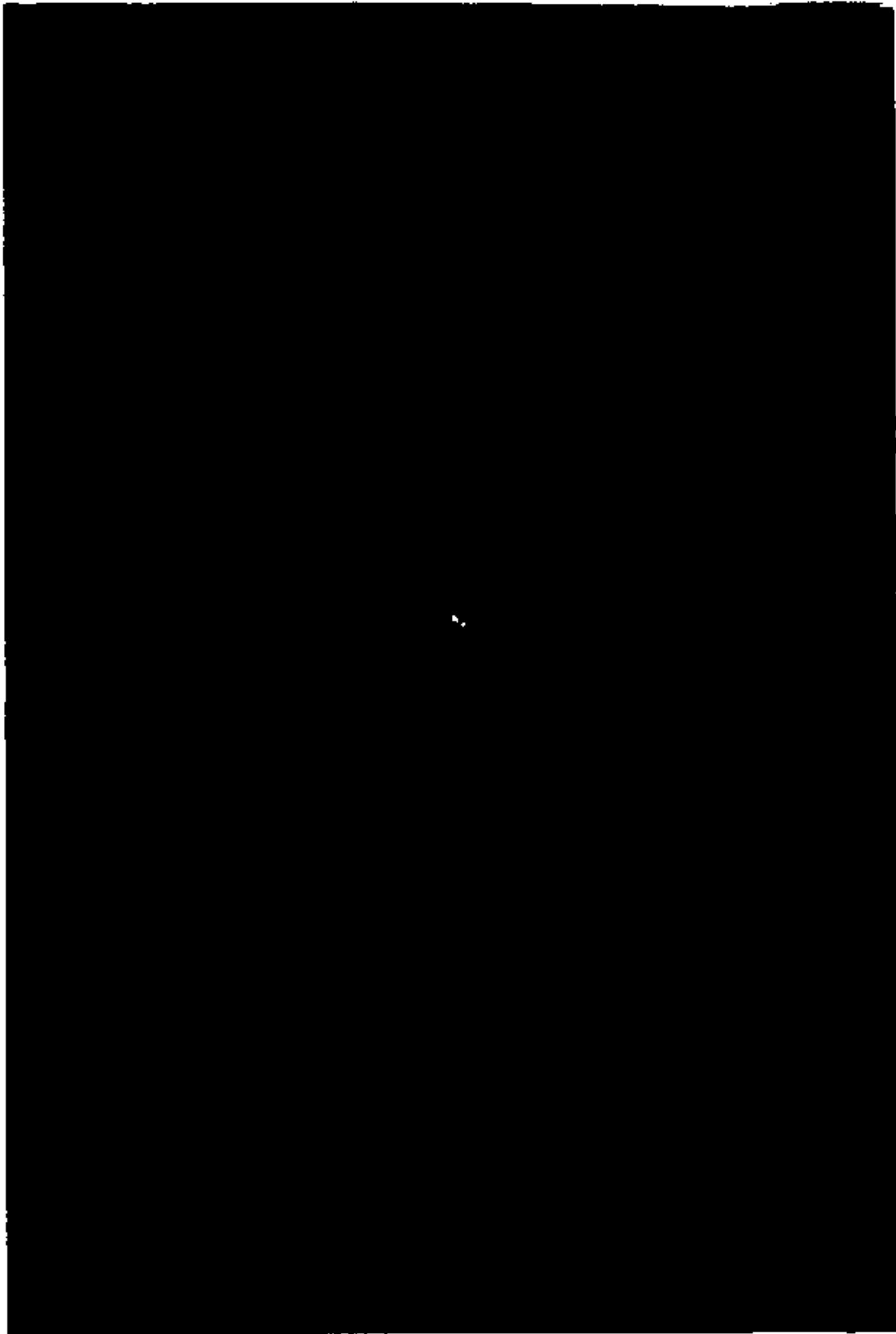

그림9. 인도의 문양
(출처: Decorcted skin, p.173)

여성들의 이마 위에 빨간점의 의미는 축복과 장식의 표시이다. 이러한 이마의 빨간 상징을 표시하기 위해 채색 가루를 사용한다.

17세기에 인도의 얼굴 채색은 종교적인 시도와 궁중무용으로부터 발생했다. 바꿔 말하면, 오랜 부족의 춤과 전사 계급의 칼춤 그리고 풍부한 몸짓 언어로 표현되며 고전적인 인도의 춤에 기초를 두고 있다.

무희들은 나무로 된 가면을 쓰기보다는 그들의 호흡과 흥내를 방해하지 않는 채색된 화장을 한다. 화장은 자연적인 피부색과는 아무 관련이 없지만, 상징적이고 주정(主情)과 인물의 감정을 표현하기 위한 것이다. 녹색은 선(善)을, 빨강은 분노를, 그리고 검은색은 혐오감을 주는 것으로 상징한다.

② 일본

장식으로써 또는 스스로에게 마술의 힘을 부여하기 위해 인간에 의해 초기시대

부터 사용되어 왔던 채색된 피부는 일본에서 수세기 동안 들어맞는, 아름다움의 이상에 대한 미의 기초를 완성시켰다. 동시에 극장에서 흥내내는 표정의 예술적 성분으로 발전을 했다. 오늘날에도 여전히 살아남은 이 문화적 유산은 가부키(kabuki) 배우들의 예술적 안면 채색에서 표현이 된다.

일본인들은 색상을 놓고 백과 흑, 적과 청(남색)을 기본으로 삼지만 이에 대한 애착 또한 대단하다. 그들이 자랑하는 역사책 고지키(古事記)와 망요슈(万葉集)에도 붉은 것, 푸른 것, 흰 것, 검은 것이라는 4종의 색채어가 나오는데 이들 색상은 의상과 화장뿐만 아니라 무대 장치와 크고 작은 도구에서도 잘 나타나 있다(그림10).

가부키 분장에서 '구마도리(外取)'란 얼굴 화장때 맨 먼저 흰색을 칠하고 그 위에 독특한 선을 그리는 것을 구마도리라 말한다, 어원은 선염(渲染), 즉 바른다, 칠한다, 물들인다는 의미로 이는 색을 취(取) 한, '색채를 잡는다'라는 보다 적극적인 의지를 드러내는 용어라 할 수 있다.³⁸⁾

가부키 분장은 역할의 성격과 연령, 신분 등을 한눈으로 식별할 수 있도록 하는게 특징이다. 배우의 역할을 내세워 시각에 호소하는게 분장이라면 가부키에서 선인(善人)은 예외없이 흰색으로 얼굴을 칠한다. 민속학적 개념으론 신(神)에게 분장하는 기분으로 화장을 하며 그 바탕색은 거의 흰색으로 되어 있다(그림11).

38) 織田紘二, 歌舞伎 入門, 淡交社, 1997, p.112.

그림10. 일본의 가부키
(출처: Decorated skin, p.215)

그림11. 일본의 가부키
(출처: Decorated skin, p.217)

배역으로 치면 악한이나 하급역의 화장, 그 얼굴에 해당하는 것으로 이 바탕색의 기본은 눈, 코, 입 등에 주로 칠한다. 이와 같은 수법은 시대물보다 세화물 쪽에서 선호한다.

반면 결혼한 여성 역에서 이마를 그리지 않는 것은 실제로 그곳을 밀어내는 습관 때문이다. 선한 역(立役)은 검은 색 또는 갈색(차색)으로 여형에 있어 입술 화장은 실제 입술보다 작게 그리고, 시대물에선 입술보다 크게 그리는 것이 특징이다.

가부키의 구마도리에 나타난 색상을 분류하면 다음과 같다.

- ㉠ 저돌형 : 바탕은 흰색, 손은 피부색, 눈썹은 검정색, 입술은 분홍색
- ㉡ 악당 : 손은 피부색, 눈 부위는 검정색, 입술은 검정색
- ㉢ 순종형 : 입술은 붉은색, 눈부위는 검정색, 눈밑은 붉은 색, 손은 흰색
- ㉣ 충신충절형 : 눈 부위는 검정색, 손은 흰색

㉔ 유령(악령) : 가부키에서 백색은 바탕을 칠하는 색상이지만 관념적으로 일본인들은 이 색상을 좋아한다. 한국, 중국 등 한자 문화권이 동일하게 선호하는 색으로 그것은 신이 선택한 고귀한 색채로 받아들였다. 중세에서 서양인들도 흰색은 하늘에서 점지한 색상이며 검정색은 지신(地神)의 영역이라 해서 혐오하는 경향이 있었다. 검정색과 갈색은 악당역과 천박한 신분(역할)을 말한다.³⁹⁾

③ 중국

중국의 아트 메이크업의 기원은 수·당시대(隋.唐詩代)로 거슬러 올라간다. 이 시대는 문화적으로 중국 역사상 가장 발전된 시기로 귀족적 문화와 국제적 성격의 문화양식을 띄고 있다. 또한 생기있고 솔직하며 화려한 성격의 문화가 형성되었고 농염하고 아름다운 색을 선호하였다.

연지는 분과 선호시켜서 안색에 생기를 주는데 주로 사용하였다. 연지를 사용함에 따라 붉은 화장법이 나날이 증가하여 당대에 이르러 얼굴전체를 붉게 하는 홍화장의 절정기를 이루었다. 당대에는 여성들의 눈썹화장이 화장 중 가장 중요한 위치를 차지하여 다른 화장은 하지 않아도 눈썹화장은 반드시 하게 되었다.

당대는 역대 중국을 통하여 가장 다양하고 화려한 색조화장문화를 이루었다.

안색, 눈썹, 입술 등의 기본적인 화장을 제외하고 액황, 화전, 면엽, 사홍 등의 기교적인 부분화장이 성행하였다.

액황은 이마부분에 황색을 칠하는 것으로 남조시기 이후 유행한 풍습이다. 화전은 날매장이라고도 하는데 이 명칭은 화장법이 생겨나게 된 일화와 관련이 있다. 남북조 무렵의 송무제의 딸 수양공주가 정자처마 밑에서 꾸벅꾸벅 졸고 있을 때 매화꽃잎이 떨어져 공주의 이마위에 붙어 매화 꽃잎형태가 물들었는데 궁녀들이

39) 안현순, 일본 가부키극의 구도마리(外取)에 관한 연구, 인체예술학회지 제1권 2호, 2000, p.97.

이모양을 보고 다투어 흉내내기 시작하였다. 화조의 모양은 가장 단순한 원점형에서부터 꽃문양, 추상적인 문양에 이르기까지 다양하였다(그림12).

그림12. 화전
(출처: Make-up Art, p.23)

면엽은 얼굴뺨의 보조개있는 부위의 화장으로, 궁녀들이 월경을 할 때마다 뺨에 표시를 하던 풍습에서 비롯된다. 면엽은 일반적으로 연지로 점을 칠하거나 화전과 같은 방법으로 행하였다. 사홍은 ‘사선으로 빨강을 칠하다’는 뜻으로 중국여성들이 뺨에 행했던 부분화장이다.⁴⁰⁾

이처럼 고대 중국의 아트 메이크업이 시작되어 중국의 베이징 오페라에까지 이르렀다. 베이징의 오페라의 역사는 악마의 액막이, 종교적인 숭배, 그리고 B.C 3000년 전 이상의 조상들에 대한 숭배와 관련이 있고 무언극 춤까지 거슬러 올라간다. 베이징 오페라의 모든 형태의 표현 예술을 매력적인 극장의 파노라마에 조합을 시켰다. 배우들의 얼굴은 환상적인 조각품으로 바뀌고, 영웅과 악당, 신과 영

40) 박보영 · 이수경 · 이진용, 메이크업 아트, 청구문화사, 2002, pp.23-24.

혼을 묘사하며 잔악함과 여성적인 온순함을 상징한다. 청중은 그들의 일상의 근심으로부터 벗어나게 해주는 화려한 꿈의 세계에 도취된다. 무대 위의 구경꾼들은 역사적 영웅들의 업적이나 모험, 신에게 존경받는 사람들, 신화적 조연자들의 공적을 보게 한다(그림13).

중국 가극의 초기단계에 사악한 영혼을 격퇴하기 위해 치러지는 의식의 전통에서 화장은 검은색과 흰색이며 사나운 표정이었다(그림14).

그림 13. 중국의 경극
(출처: Decorated skin p.201)

그림14. 종교적 의식의 전통화장

(출처: Decorated skin, p.205)

그림15. 원숭이 왕 Sun Wu-Kung

(출처: Decorated skin, p.206)

그림16. Guan Yu (Three kingdoms 시대 (200~280)의 빨간얼굴의 장군)

(출처: Decorated skin, p.209)

색은 손가락을 이용해 거칠게 칠했다. 식물과 광물자원에서 얻어진 많은 색은 붓을 이용하는 정교한 화장법이 이루어질 때까지 사용되었다. 독특한 상징적 색채와 화장의 문양은 각 인물의 유형을 나타낸다(그림15). 예를 들면 빨강은 용감함, 충성 그리고 충실함을 나타내며(그림16), 영웅과 군대의 지휘자를 위한 색이다. 짙은 검은색은 맹렬한 인물의 표시이다. 흰색얼굴은 잔인함과 악행을 표시하는 반면, 코와 눈을 가르고 광대뼈까지 연장되는 한 줄의 흰색 반점은 광대뼈까지 뻗어 있고 광대를 의미하며 속 좁은 악당, 일반 사람 그리고 줄개를 상징한다. 푸른빛 얼굴은 잔악함을 상징하고, 노란빛의 얼굴은 과묵함을 상징한다. 악마와 마귀는 녹색의 얼굴을 가지고 하늘의 존재이며 황제의 색인 환한 노란색은 얼굴윤곽을 그린다.

베이징 오페라 화장의 선 모양은 배우의 특징에 어울리게 하기 위해 다양하게 표현한다. 또한 개인의 미적 개념에서의 안면채색과 베이징 오페라에서의 안면화장의 채색은 다양한 모양으로 표현되어진다.

그러나 기본적인 모양과 색채가 전통적인 특정 역할의 성격묘사에 적합한 것으로 표현해 준다.

또한 중국의 경극은 200년이라는 깊은 역사를 갖고 있으며, 각 지방 희곡의 음반, 노래, 춤, 무술, 특기, 미술 등 예술의 정수들이 융합되어 중국 전통문화를 충분히 표현해 낼 수 있는 하나의 종합 예술이 되었는데 극의 주제는 뚜렷하여 시비와 선악을 분명하게 가린다.

경극의 화장하면 경극의 전통적인 분장을 떠올리게 되는데 경극의 분장은 중국 연극의 연출에서 모두 이런 방법을 쓰는 것은 아니고, 생(生), 단(旦), 정(淨), 축(丑)의 4대 배역에서 단지 억압을 나타내는 정각과 축각의 화장에만 분장의 기법을 사용한다.

- 정각분장

정각분장은 전통극에서 성격이 강렬하거나 거친 남자배역이 하는 분장으로 색채와 선으로 구성된 각종 도안을 이용하여, 인물의 성격을 상징적으로 나타낸다.

- 노생분장

노생분장은 보통 얼굴을 그리지 않고 눈썹만 그리며 약간의 파우더만 바른다.

- 소생분장

소생의 얼굴은 단각과 비슷하여 분장하기가 번거롭다.

- 단각분장

단각분장은 얼굴을 가리지 않고 요염하게 보이도록 한다. 단각의 눈썹 화장은 눈을 더욱 아름답게 보이게 하고 헤어스타일도 고도의 복잡한 기술을 필요로 하고 반드시 깔끔하고 가지런해야 한다. 눈이 위로 올라가게 되고 중국인이 최고로 치는 고전적인 봉황눈이 되게 연출한다.⁴¹⁾

4) 현대의 아트 메이크업

얼굴에 장식을 하는 행위는 현대의 산업화된 사회의 얼굴화장, 페이스 페인팅, 문신과 같은 형식에서 찾을 수 있듯이 역사적인 기원을 추적해 낼 수 없다. 고대 의식의 페이스 페인팅을 한 남자배우의 경우를 제외한다 할지라도 현대에는 피부 장식을 통해 문명이 무의식적인 창조성과 변화에 수용능력을 잃어버렸다는 것을 알 수 있다.

현대의 아트 메이크업은 피부의 경이로움을 계획하려는 다양한 표현의 가능성을 제공하는 개념이다.

41) 김영희 외 6인, 앞의 책, p.115.

아트 메이크업은 다양한 형식으로 그 존재가치를 창조해 나가고 발전시키고 있다. 여기에는 무용, 패션쇼 등이 주를 이루는데 무대, 조명, 음악은 물론 의상의 조화까지 이루는 종합예술로서의 면모를 고루 갖추기에 이르렀고 계속하여 발전될 가능성이 아주 크다고 하겠다.

이렇듯 아트 메이크업은 원시시대의 주술적인 신앙으로부터 시작되어 다양한 신체 예술의 형태로 이어져 현대에는 독특한 예술의 한 분야로 자리잡아 왔으며, 즉흥적인 작품뿐 아니라, 실험성이 강한 작품까지, 그리고 무대에서 조명, 음악 그리고 퍼포먼스를 곁들여 표현하게 되는 무대예술로서도 그 자리를 굳건히 하게 되었다.

이제 아트 메이크업은 신체예술을 새로운 순수예술의 한 분야로 정착되어 가는데 있어서 반드시 필요하며 이러한 예술분야를 계승·발전시키고 있다.⁴²⁾

42) 김영희 외 6인, 앞의 책, p.143.

Ⅲ. 아트 메이크업의 표현특성

1. 아트 메이크업의 색채표현재료 및 표현기법

아트 메이크업에 관한 여러 자료와 기술 및 디자인을 갖추었다하여도 재료나 도구가 충분히 확보되지 못하면 표현하고자 하는 아트 메이크업의 이미지를 효과적으로 완성하기가 어렵다. 아트 메이크업은 일반 뷰티메이크업의 재료와 도구보다 전문적이므로 메이크업에 대해 생각하기 이전에 필요한 재료와 도구를 정확히 알아두는 차원에서 간략하게 다루어 보고자 한다.

1) 색채표현재료

- ① 아쿠아 컬러(Aqua color) : 수성 페인팅 제품으로 환타지 메이크업이나 바디 페인팅시에 섬세한 부분을 그리는데 사용한다.
- ② 그리즈 페인트(Grease Paint) : 유성성분이 함유된 제품으로서 넓은 부위나 바탕을 처리할 때 스폰지 등을 이용하여 사용하는 제품이다.
- ③ 금속질 분(Metallic Make-up) : 환상적으로 표현을 하고자 할 때 사용된다. 온몸에 바른 금속페인트가 숨구멍을 막고있기 때문에 가능하면 군데군데 메이크업을 제거하여 피부가 숨을 쉴 수 있게 해 주어야 한다.
- ④ 컬러 헤어스프레이(Color Hair spray) : 모발의 색이 원하는 색이 아닐 때에는 칼라 헤어스프레이로 착색해야 한다. 이것은 영구히 지속되는 것이 아니라 일시적인 착색효과를 지닌다.

- ⑤ 에어 브러시(Air brush) : 마스크 착색이나 바디페인팅(body painting) 등에 사용되는 도구로 에어 컴프레서(air compressor)와 연결하여 사용한다. 여러 가지 규격의 노즐(nozzle)이 있으므로 용도에 알맞은 것을 선택하여 사용한다.
- ⑥ 아이섀도우(Eye shadow) : 자신이 원하는 방식에 따라 다양하게 표현할수 있는데 크게 매트한 타입과 크림타입으로 나뉜다.
- ⑦ 펄 파우더(Pearl powder) : 환상적인 표현을 하고자 할 때 혹은 조명을 받으면 더욱 효과적이다.
- ⑧ 스폰지(Sponge) : 아쿠아 칼라로 넓은 부위를 발라주는데 사용되며 물에 세척이 가능한 것이어야 한다.
- ⑨ 반짝이 : 별, 달 등의 여러 모양을 가지고 있으며 색도 다양하다.
- ⑩ 브러시(Brush) : 얼굴이나 몸에 사용되므로 부드러워야 하며 물에 세척이 가능한 브러시를 준비한다.

2) 표현기법

① 아이디어 스케치(Sketch)

주제에 따라 그림 패턴을 정하고 얼굴의 앞면, 옆면, 필요하다면 어깨까지 내려오는 패턴을 그려보고 칼라를 설정한다.

② 베이스(Makeup Base)

환타스틱한 분위기 연출을 위하여 피부 톤을 밝고 보송보송하게 처리한다. 또 다른 질감을 표현하기 위해서는 그 컨셉에 맞는 메이크업 제품을 사용한다. 팬케이크를 사용할 경우 완벽한 커버력과 함께 방수 효과가 있어 화장이 장시간 유지된다.

③ 아이 브로우(Eye Brow)

눈썹은 눈썹과 눈 사이가 좁은 경우, 화운데이션을 바르기 전에 더마 왁스로 눈썹을 커버한 후, 스피리트 껌으로 고정하고 흰 파우더로 눌러서 커버하고 뷰티 메이크업보다 선과 색상을 강하게 표현한다.

④ 아이 섀도우(Eye Shadow)

원하는 주제에 따라 색상을 정한 후 파운데이션을 바르고 파우더 한 후 본인의 눈썹보다 윗부분에 그려준다. 아이 홀 기법 등을 이용하여 눈매를 강조하며 입체감을 준다. 마무리 단계에서는 밝은 색 펄 섀도우로 아이홀 안쪽과 눈썹 뼈 부분에 하이라이트를 넣어준다.

⑤ 아이라인(Eye Line)

뷰티 메이크업보다 두껍고 길게 그린다.

⑥ 속눈썹(Eyelash)

강한 눈 화장과 조화를 이루도록 긴 속눈썹을 붙이며, 경우에 따라 칼라나 반짝이 속눈썹을 붙인다.

⑦ 볼(Cheek)

볼 부분에 환타지 메이크업의 무늬가 들어갈 경우, 무늬가 복잡해지지 않도록 뷰티 메이크업보다 약하게 표현한다.

⑧ 입술(Lip)

입체감을 표현하기 위하여 짙은 펜슬을 사용하여 아웃커브로 그리고 구각을 좀더 진하게 그려준 후 안쪽으로 그라데이션하고 원하는 립스틱을 바른 다음 펄 제품 등을 입술 위에 덧발라 입체적이며 환타스틱한 분위기를 연출한다.

⑨ 모티브 그리기(Motive)

목적의 적합성, 독창성이 있게 디자인 된 주제를 흰색 펜슬이나 흐린 색의 립펜

슬을 이용하여 뷰티 메이크업한 얼굴 위에 스케치하듯 그려준다.

⑩ 아쿠아렐로 색칠하기(Aquarelle)

수성타입의 타투(Tattoo)펜이나 액상타입의 아쿠아 렐(aquarelle)을 이용하여 얼은 색부터 시작하여 짙은 색으로 그린다. 메이크업과 모티브가 엉키지 않도록 세심하게 그린다.

⑪ 펄 파우더(Pearl powder)

반짝이는 펄 파우더나 반짝이를 이용해서 강조하고 싶은 부분에 손가락으로 찍어 바르거나 물 스프레이를 살짝 뿌린 후 반짝이 가루를 종이에 놓고 가볍게 붙여 부착시킨다.⁴³⁾

2. 아트 메이크업의 유형분류

아트 메이크업은 인체에 행해지는 메이크업으로 색이나 표현, 주제, 기법, 재료 등에 구속을 받지 않고, 단지 예술적 이미지만을 중시한다.

아트 메이크업은 인간의 육체를 재조형한 예술로써 새로운 현상, 새로움의 추구, 새로운 현실성 등을 알리는 것으로 특별한 회화기법으로 인체에 디자인한 것이다.⁴⁴⁾

또한 원래의 구조의 형태를 의식하지 않는 상태에서 새로운 시점에서 보다 의도적이고, 계획적인 형태로 디자인한다. 이러한 디자인의 계획은 피카소의 큐비즘적 화풍의 영감에 의한 창작과 같은 예술적이고 창조적인 것이다.⁴⁵⁾ 현대에 표현

43) 천지연 · 노선옥 · 이귀영 · 이영애, Faces in Make-up, 청구문화사, 2001, pp.185-186.

44) Siegmund Verlag, MODERN MASK DESIGN (Hearusgeder), 1986.

45) Susan Sontag, Veruschka: trasn-figurations (London: Thames and Hudson, 1986), p.148.

되고 있는 아트 메이크업의 경향을 보면 단순한 인간의 모습으로부터 탈피하려는 욕망, 인간이 아닌 동물, 물체가 되려는 욕망, 상징이 되려는 욕망, 시간에 순응하고 시간의 침식과 화해하려는, 또한 무엇인가 스스로 내면에 그려 넣고, 가라 앉히고, 흡수시키려는 자신의 이미지와 경쟁하려는 이미지이다. 즉, 가공적인 예술형태의 욕망에서 비롯된다.

또한 아트 메이크업은 신년파티 또는 참회의 화요일(Mardi Gras)축제 때 도를 지나칠 정도로 사치스러운 가장 무도회처럼 변장하는 색다른 이미지를 원할 때 잠재적인 강한 포인트를 만들기 위해 적용되는 아티스트의 행위이다.⁴⁶⁾

1) 환타지 메이크업(Fantasic Make-up)

환타지 메이크업(Fantasic Make-up)은 다양한 소재(펠, 반짝이, 아쿠아 크림, 조각 천 등)를 이용하여 강하면서도 화려하고 과장되게 이미지를 표현하여 작품의 효과를 높이고자 하는 기법이다.

실제와 상상의 세계를 교합하는 추상적 존재, 동물들의 형상화, 현실과 초 현실을 연결하는 도구로써 발전되어 왔다. 특히 연극, 무용, 음악 등의 무대 예술에서 주로 표현되며 축제나 파티, 무도회 등 일상생활 속에서도 표현되고 있다.⁴⁷⁾

이처럼 자신의 상상의 세계를 표현하는 메이크업으로 방법에 따라 구체적인 표현과 추상적인 표현으로 나눌 수 있다.

구체적인 표현은 실물을 직접 확인할 수 있는 것을 형상화시키는 것을 말하고, 추상적인 표현은 언어, 용, 천사, 감정 등 보이지 않는 것을 표현하는 것이다(그림

46) Diana Lewis Jewell, Making up by Rex (New York: Clarkson Potter, 1986), p.114.

47) 한명숙, 메이크업 디자이너를 위한 마꾸아쥬 예술, 청구문화사, 1999, p.234.

17, 18, 19). 이 두 가지 표현에 있어 중요한 것은 면, 색의 적절한 사용인데 선을 사용함으로써 직선의 강하고 기하학적 느낌과 곡선의 부드럽고 여성적이며 환상적인 느낌을 나타낼 수 있다.

특히 선은 강하게 전달되는 특징이 있기 때문에 테크닉 또한 강조할 부분이다.

선에도 그 느낌의 강약이 있어서 직선보다는 사선의 느낌이 더 강하게 시선을 집중시키고, 사선보다는 곡선의 느낌이 더 강하게 시선을 집중시킨다. 선이 모여 면으로서 표현될 때는 면의 크기에 따라 돌출과 진퇴의 느낌, 입체적인 느낌이 가능하다. 면이 더 클 경우에는 진출의 느낌이고 면의 면적이 적을 경우에는 후퇴의 느낌이 강하다.

색은 메이크업을 표현하는데 있어 중요한 역할을 하는데 색의 이미지와 상징이 시안과 조화를 이루도록 하여야 한다. 색이 가지고 있는 고유의 상징 성격을 잘 참조하면 이미지 전달에 큰 도움이 될 수 있다.

그림17.우주의 신비를 현상화한
환타지 메이크업

(출처: Faces in make-up, p.188)

그림18. 불의 여신을 형상화
환타지 메이크업

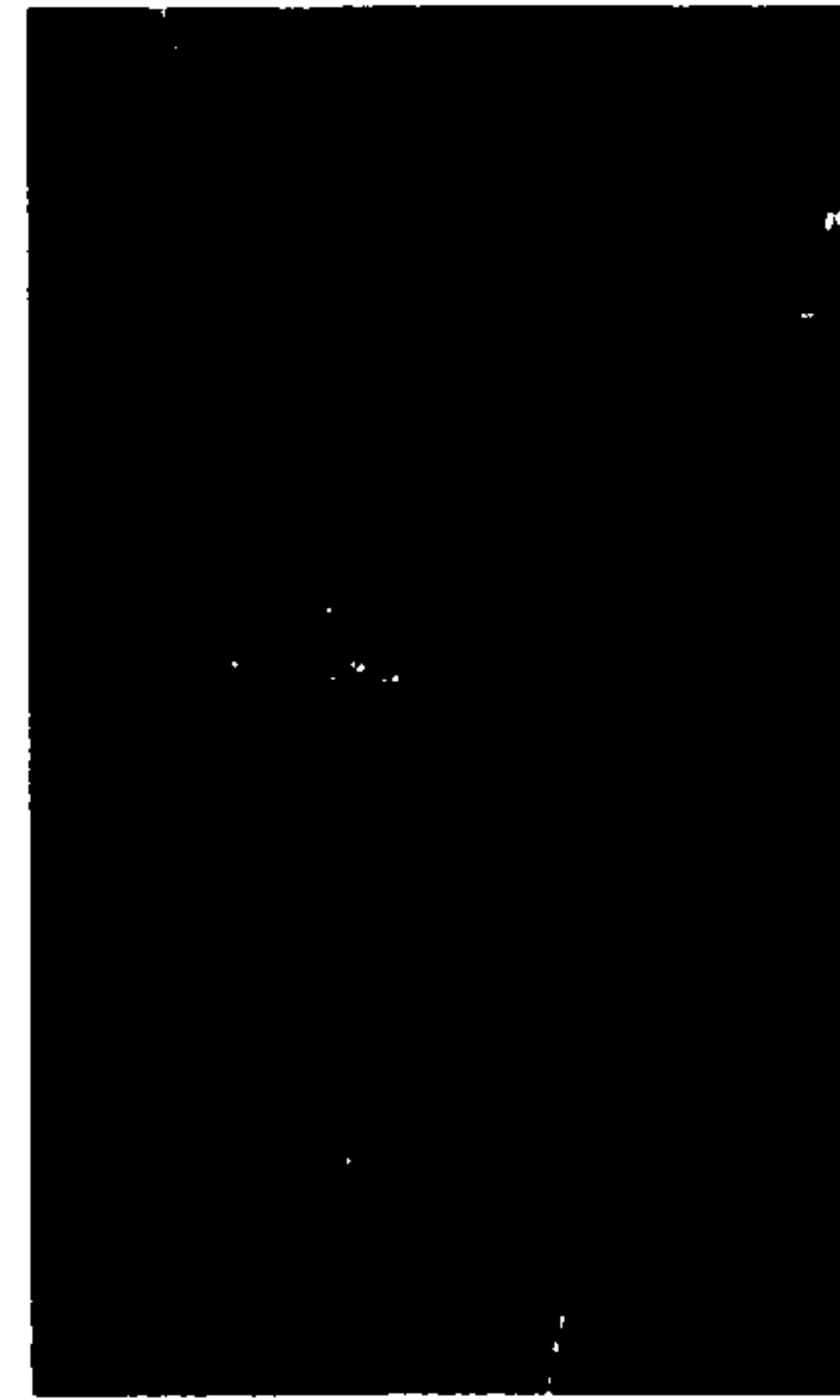

그림19. 고난도의 테크닉을
요구하는 환타지 메이크업

(출처: beauté, p.159)

환타지 메이크업에 주로 많이 사용되는 소재로는 물, 불, 나비, 꽃 등의 자연이 있고, 주제로는 기쁨이나 슬픔 등이 있는데 이것은 극히 느낌을 중요시하는 감정적인 메이크업이라 하겠다.

이러한 메이크업은 특히 연극, 무용, 음악 등의 무대 예술에서 주로 표현되며 축제와 파티, 무도회 등 일상생활 속에서도 표현되고 있다.⁴⁸⁾

2) 페이스 페인팅(Face Painting)

인체를 하나의 캔버스로 보고 페인트의 칼라를 사용하여 변형된 것 같은 착각을 유발하는 분장으로 자유로운 표현 방식을 동원하여 나타낸 분장이다.

일반적으로 디자이너의 세계를 분장 예술의 한 장르로 인식하여 다양한 주제와 연출이 가능하다고 볼 수 있는 이 페이스 페인팅은 화폭을 그리는 평면적인 그림과는 달리 인체의 곡선과 면을 최대한 활용해서 표현하는 것이다. 그 표현 방법으로는 여러 가지 문양, 추상적 화법, 사실적 묘사, 의상 등 빛의 음영 처리로 부각시키는 조각상, 사진 기법을 이용한 연출 등 무궁무진하다. 특히 무대별 디자인의 완성은 소품들과 함께 조화를 이룸으로써 더욱 부각된다.⁴⁹⁾

또한 페이스 페인팅은 특별하고, 인상적으로 보이고 싶고, 집중되기를 원할 때 하는 특별한 메이크업이다(그림20). 서양에서는 크고 작은 화려한 행사, 가면 무도회, 신년파티, 혹은 사육제의 마지막 날, 이브닝 파티 등에 많이 사용되고 있으며 우리 나라에는 아직까지 보편화되어 있지는 않지만 최근에 이르러 각종 이벤트(그림21), 연예계, 광고, 연극(그림22), 영화와 같은 특수한 경우에 사용되고 있다.

48) 김영희 외 6인, 앞의 책, pp.130-131.

49) 한명숙, 앞의 책, p.234.

그림20. 크고 작은 행사에
이용되는 페이스
페인팅

(출처: <http://www.snazaroo.com>)

그림21. 스포츠에 이용되는
페이스 페인팅

(출처: Decorated Skin, p.239)

그림22. 타이거를 형상화한
페이스 페인팅

(출처: <http://www.snazaroo.com>)

3) 바디 페인팅(Body Painting)

바디 페인팅은 인간이 이 땅에 정착하면서부터 인류가 살아가며 생존을 목적으로 행한 여러 행위 중 하나이며 치열한 생존경쟁시대에 주위의 적들로부터 자신을 보호, 또는 위협의 대응수단으로 원시적인 바디 페인팅이 행해지게 되었다.⁵⁰⁾

이러한 원시 바디 페인팅을 그 목적에 따라 구분하자면 다음과 같다.

- 적이나 맹수로부터 신체보호수단(신체 보호설)
- 계급이나 위엄, 신체보호 수단(신분 표시설)
- 주술적, 종교적 행위(주술 및 종교설)
- 타 부족과 자신의 부족구별

50) 강대영, 한국 분장예술, 지인당, 1999, p.255.

- 장식의 수단(장식설)

신체예술로서의 바디 페인팅은 정지된 상태로 일정시간 동안에 자유로이 감상할 수 있는 작품과는 달리 일회적이고 보존되지 않는 단점을 지니고 있지만, 정지되어 있는 예술품보다 사실적 작품에서 실험적 작품들에까지 다양한 변화가 가능하며 영상매체로서의 보존을 통해 오래도록 살아있는 감동을 줄 수 있다.

그림23. 조개와 물고기를 주제로 한 바디 페인팅

그림24. 의상을 주제로 한 바디 페인팅
(출처: 보떼)

그림25. 거미를 주제로 한 바디 페인팅

바디 페인팅의 주제로는

- ① 가시적 대상: 동물, 꽃, 바다, 태양 등 우리 눈으로 볼 수 있는 모든 사물(그림23)
- ② 비구상: 기하학적, 추상적인 도안
- ③ 내면세계: 눈에 보이지 않는 상상의 세계나 관념, 사상 등
- ④ 사회적 메시지: 사회적 문제점이나 이슈를 주제로 할 수 있다.⁵¹⁾

51) 박보영 · 이수경 · 김진용, Make-up Art, 2002, p.207.

또한 채색법으로는

① 인체를 대상으로 하는 작업이므로 인체의 골격을 먼저 파악한 후 입체적인 몸의 곡선과 면을 최대한 살려 작품성격에 맞는 이미지를 아름답게 표현한다.

② 작품표현 방법으로는 다양한 화법, 추상적인 문양, 사실적 묘사, 의상의 문양, 빛의 음영 처리로 부각시키는 조각상, 사진기법을 이용한 연출 등 다양하다.

③ 의상 표현법

신체에 의상을 페인팅할 때는 옷감의 질감이나 신체에 의해서 생기는 굴곡, 무늬, 접힘 등을 잘 관찰하여 디자인해야 한다. 이 작업을 할 때에는 먼저 페인팅할 의상을 선정하여 모델에게 입히고, 그 모습을 사진으로 찍어 관찰한 후 작업하면 편리하다(그림24).

④ 동물 표현법

동물을 페인팅할 때에는 사전에 그 자료를 충분히 수집해 자료를 근거로 동물의 두개골 형태, 외관상의 특징, 털의 색깔, 방향 등을 파악하여야 한다. 실제 모습과 최대한 흡사하게 표현하는 방법과 그 동물의 이미지나 특징만을 잡아 페인팅하는 방법이 있다(그림25).

이렇듯 바디 페인팅은 인체를 하나의 조형물로 간주하고 조형디자인의 원리를 이용하여 시술된 바디 페인팅은 예술의 한 장르로 자리 매김하고 있다.

바디 페인팅을 정의하자면 첫째 순수 예술의상으로서의 바디 페인팅은 미술의 개념과 의상의 기능성을 접목시킨 새로운 표현양식이다. 둘째는 조형물로서의 바디 페인팅은 인간내부의 예술적 사상과 정서가 외부의 인체라는 대상을 통해 유형화된 것이다. 셋째 작가의 자발성, 독창성, 재료의 질감이 결합된 자유로운 표현이며, 착용자에 의한 연출로 다양하게 변화되는 특징을 지닌다. 즉 바디 페인팅은 시각적으로 표현할 수 있는 도구와 재료를 이용하여 인간의 몸을 이미지

화 또는 형상화시켜 재구성하는 것으로 모델과 관중, 작가가 어우러진 종합예술이라 할 수 있다.⁵²⁾

3. 아트 메이크업의 색채와 디자인 표현방법

1) 아트 메이크업의 색채

아트 메이크업에서 아티스트는 색을 가지고 작업을 하기 전에 색채 감정 및 색채 조화에 대한 지식이 필요하다.

색채 감정은 어떤 문화적 전통이 이루어지는 것을 전제로 해서 성립하기 때문에 색채의 상징효과는 각 나라의 문화·향토·시대에 따라 다르다. 또한 색은 단색을 사용하는 경우가 적으며 여러 가지를 조합하여 사용하는 경우가 많다. 적절한 색의 사용은 표현하고자 하는 것을 만들어 낼 수 있고, 주제에 담긴 내면까지도 표현하여 메시지를 전달할 수 있다. 따라서 페인팅 하기 전에 색채심리, 색채의 조화에 대해 설명해 보도록 하겠다.

(1) 아트 메이크업에서의 색채심리

눈에 들어가 신경을 통해 뇌까지 전달된 색의 정보는 갖가지 판단을 하게 된다. 그 때문에 인간의 판단에 다양한 영향을 끼쳐서 본래와는 다른 색으로 느껴지는 경우도 있다. 또한 단독색이라도 수많은 감정이나 연상 등을 인간의 마음에 심어 줄 수 있다. 아트 메이크업에 있어서도 색은 중요한 심리역할을 한다. 여기서는 인간의 심리에 미치는 아트 메이크업에서의 색의 영향과 그 응용에 대해 설명해

52) 박보영·이수경·이진용, 앞의 책, p.206.

보기로 하겠다.

① 난색과 한색

순색의 경우 주황·빨강·자주·노랑은 따뜻한 느낌을 주기 때문에 난색이라고 하고, 파랑·청록·남색은 차가운 느낌을 주기 때문에 한색이라 한다. 또한 연두·녹색·보라는 미지근하고 서늘해서 중성색이라고 한다.

이러한 색의 성질은 대체로 대상물의 고유색에서 얻어진 느낌으로 불의 빨간색, 얼음·물의 청색 등의 경험한 색의 기억으로 온도를 느낄 수 있다.

② 진출색과 후퇴색

여러 색들을 배열하여 놓고 일정거리에서 보았을 때 진출해 오는 색과 후퇴하는 색이 있다. 한색 계통의 색은 멀리 보이므로 후퇴색이라 할 수 있고 유채색은 무채색보다 진출하는 경향이 있다.

아트 메이크업시 배경이 어두울 때는 밝을수록 진출해 보인다. 따라서 진출색과 후퇴색의 성질은 주제·배경의 색상결정에 중요한 작용을 한다. 자신이 표현하고자 하는 작품에서 주제를 앞으로 진출시킬 수 있는 방법이 되기도 하고 원근 처리에도 유용하게 이용된다.

③ 팽창색과 수축색

진출색에 해당하는 난색 계통의 색이나 밝은색은 대체로 실제로 크게 보이는 색을 팽창색이라 하며, 후퇴색인 한색 계통의 색이나 어두운 색은 작게 보이므로 수축색이라 하는데, 아트 메이크업시 주제 부분에 팽창색을 사용하면 표현효과가 높아진다.

(2) 아트 메이크업에서의 색채와 감정

아트 메이크업에서의 색은 우리의 감정을 자극하며, 우리가 느끼는 인상은 모두 다르고 그로 인한 효과도 다르다. 시각자극의 감정효과는 형(形)보다는 색이 더욱

큰 영향을 끼치며 아트 메이크업에서의 색은 감정을 완성하게 된다. 따라서 아트 메이크업에서의 색의 감정효과에 대해 이해하기 위해 메이크업 작품과 비교하여 설명해 보도록 하겠다.

① 색의 연상

색은 사람의 심리를 자극하여 무엇인가를 연상시키며 요소적 경험, 감각, 관념, 운동 등의 어떤 일정한 법칙에 따라 직결되는 것이 또한 연상이라 할 수 있다.

색의 연상은 사람의 경험과 기억 등에 의해 영향을 받으며 민족성, 성별, 연령, 성격, 생활환경, 교양, 직업, 시대에 따라 차이가 있다. 색의 연상에는 구상적 연상과 추상적 연상의 두 가지가 있는데 예를 들면, 파랑은 구상적 연상으로서는 물을, 추상적 연상으로서 시원함을 연상시키게 되는 것이다.⁵³⁾

이처럼 색의 연상은 아트 메이크업에서 색채 선택의 매우 중요한 작용을 하고, 디자인에 있어서도 큰 영향을 준다.

② 색의 상징

색의 연상이 개인차를 초월하여 사회적으로 고정화되며 어떤 보편성을 가지게 되는데 이렇게 특정한 관념을 나타내는 것을 색의 상징성이라 한다.⁵⁴⁾

색의 상징성에 관한 연구를 살펴보면 해트윅(Hattwick)이 3~5세까지의 아동을 대상으로 조사한 결과 빨강은 최고의 정조적 가치를 갖고 있으며 억제하기 힘든 감정을 표현한다고 했다.

독일의 생리심리학자 뤼셔(Luecher)는 그의 저서 「color test」에서 노랑을 좋아하는 사람은 억압에서의 해방을 추구하는 사람이며, 주황은 욕구, 욕망을 표현하고 보라는 신비주의적 성향이 강한 사람이므로 비현실적 욕구를 상징한다고 했다.

53) 이영애 · 이귀영 · 노선옥 · 전선정, 뷰티디자인과 색채학, 청구문화사, 2000, p.118.

54) 이영애 · 이귀영 · 노선옥 · 전선정, 앞의 책, p.118.

또한 웨링은 그의 저서 「미의 철학」에서 파랑을 다음과 같이 상징적으로 표현하였다. ‘파랑은 상징적으로 조용한 물이며, 온화한 성격이며, 또한 여성적인 것’이다.

녹색도 결실이 많은 풍만성과 충족감, 정적, 희망을 상징하는데 피테는 “우리가 마치 어떤 단순한 사물에서 느끼는 것처럼 이 녹색이라는 혼색에서 눈과 마음의 휴식을 취하게 되는 진정한 만족감을 주며, 우리는 이 색채에서 떠나 더 나아가기를 원치 않으며 더 나아갈 수도 없다”고 말했다.⁵⁵⁾

이처럼 색채는 각각의 상징적 의미를 지니고 있으며 그 의미도 다양하게 나타난다. 다음은 이러한 색의 상징성을 구체적 상징성과 추상적 상징성으로 나누어보겠다.

표3. 색의 상징성

	구체적 상징성	추상적 상징성
빨강색	불, 피, 태양, 심장, 립스틱, 딸기	정열, 혁명, 활력, 장미, 애정, 투쟁
주황색	등불, 화염, 오렌지, 단풍, 태양, 노을	온화, 환희, 건강, 만족, 전기, 질투
노랑색	빛, 배추꽃, 레몬, 병아리, 금, 사막	희망, 유쾌, 광명, 영광, 용기, 미숙
녹 색	풀, 잎, 숲, 에메랄드, 해초	평화, 젊음, 생명감, 이상, 안전, 침착
파랑색	바다, 하늘, 물, 호수, 제복	성실, 명상, 시원, 자유, 정의, 청정
보라색	포도, 창포, 난초, 가지	우아, 고귀, 신비, 불안, 환상, 숭고함
연두색	유아, 자연, 배추	신선, 성장, 위안
청록색	바다, 숲, 비	공포, 질투, 침착
남보라색	하늘	무한, 유구, 신비
붉은보라색	포도주, 코스모스	정조, 창조, 심리적
흰 색	흰구름, 설탕, 소금, 백합	결백, 순결, 신성, 정직, 광명
회 색	흐린날, 재, 돌	중용, 평범, 우울, 불안, 겸손
검정색	먹, 밤, 교복, 흑발, 기관차	절망, 침묵, 죽음, 엄숙, 공포, 악마, 고통

55) 곽형심 외 8인, 미용학 개론, 정문각, 1999, p.295.

(3) 아트 메이크업에서의 색채 조화

여러 색을 조화해 보면 그 배합 방법에 따라 통합·분열되고 선명하거나 탁하게 된다. 따라서 변화있는 정돈된 배색을 얻기 위해서는 사전에 목적인 내용에 따라 확실한 색채 계획을 세워야 한다. 배색조화란 둘 이상의 색을 배열하여 색채 관계가 원활하게 결부되어 아름다움을 만드는 것이다.

아트 메이크업에서 좋은 조화를 얻기 위해서는 색상의 조화, 톤의 조화 등 몇 가지 배색조화가 중요하므로 이러한 색채조화에 대해 알아보도록 하겠다.

① 동일 색상의 조화

각 색상 가운데에서 선택한 순색에 백·흑·회색의 무채색을 각각 섞어 그 혼합된 색을 사용해서 배색함으로써 동일색상에 의한 조화를 얻을 수 있다. 아트 메이크업시 서로 서로의 색이 동일한 색상을 가지고 있기 때문에 훌륭한 정돈 상태를 나타내지만 단조롭고 평범하기 쉬운 단점이 있다(그림26).

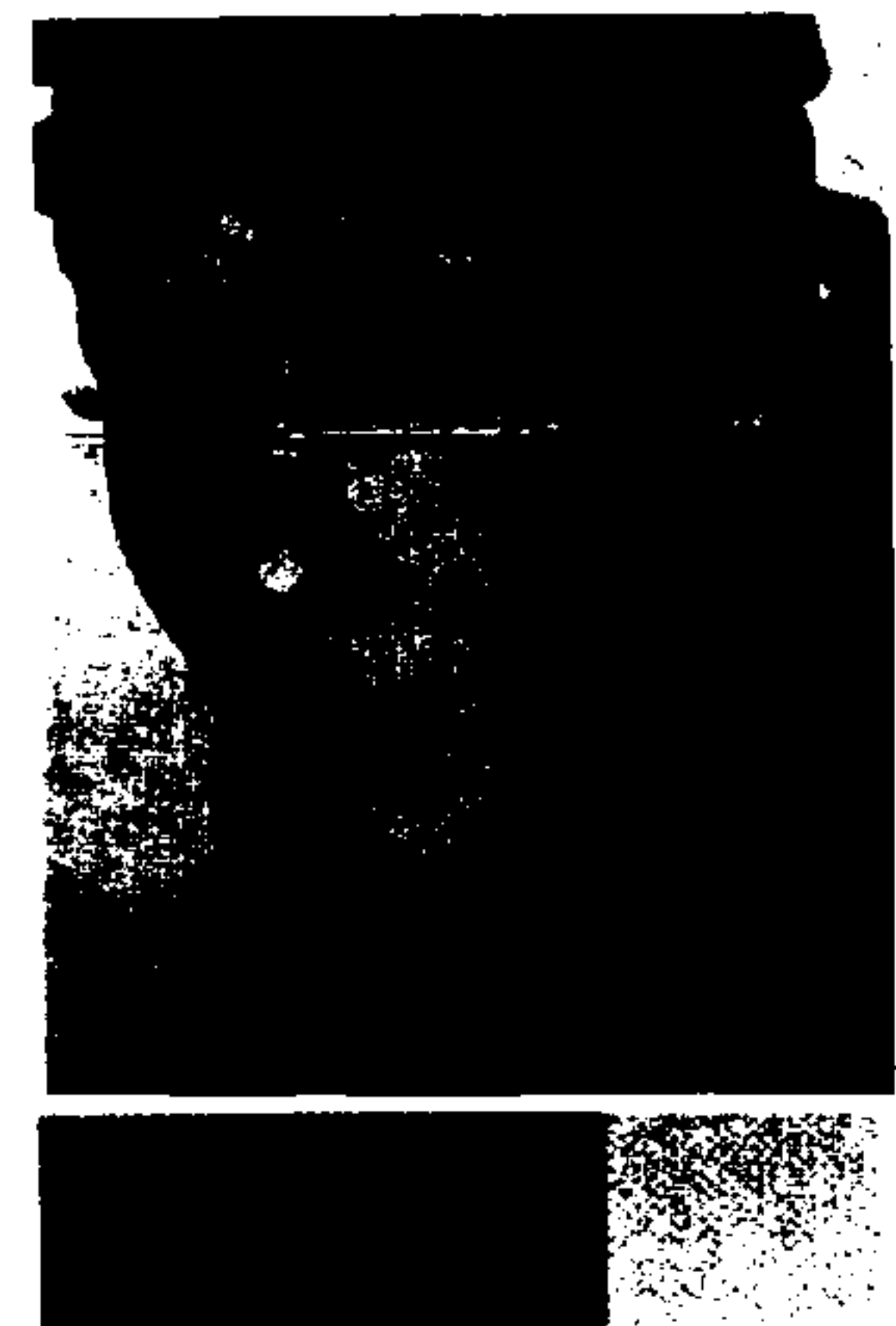

그림26. 동일색상의 조화
(출처: beauté)

② 유사색상의 조화

유사한 색상의 밝고 어둡고 선명하고 둔한 색들 중에서 각각 적당한 색을 골라 배색하여 동일 색상의 조화보다 색상의 톤이 생겨 조화 속에서도 변화가 있는 아름다움을 느낀다(그림27).

그림27. 유사색상의 조화
(출처: beauté)

③ 반대 색상의 조화

반대 색상의 배색은 화려하고 동적인 느낌을 주는 효과는 있지만 통일성이 없어지기 쉬우므로 사용하는 반대 색상이 차분하고 정돈된 효과를 얻을 수 있도록 하여야 한다. 보색관계에 있는 배색은 강하고 자극적이지만 아트 메이크업에서 원하는 주제부에 사용하면 명시성을 높이는 효과를 얻을 수 있다(그림28).

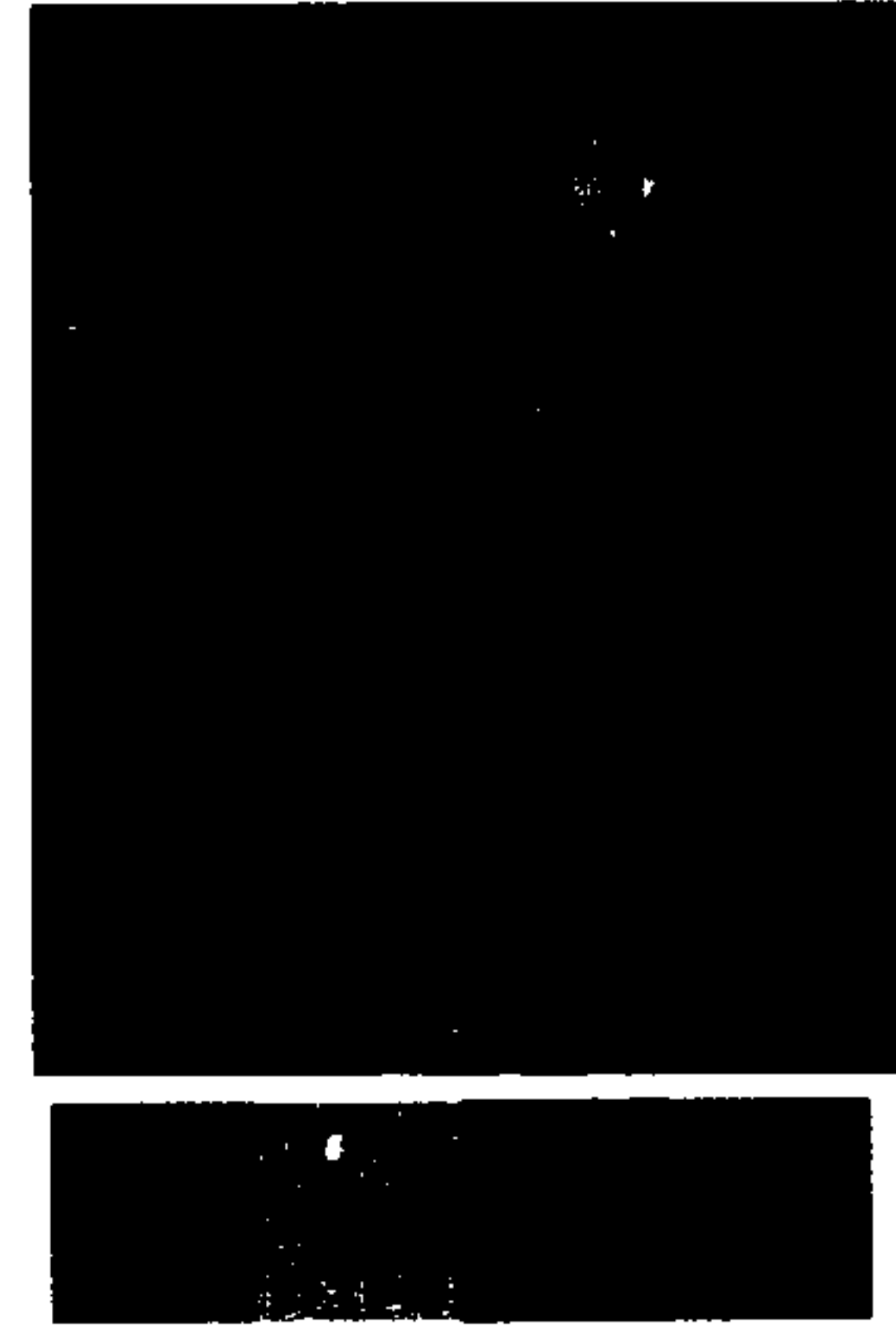

그림28. 반대색상의 조화
(출처: beauté)

④ 동일톤의 조화

동일한 성질의 색끼리의 배색으로 톤의 공통성에 따라 일관성이 있으며 통일성을 갖추어 온화한 조화를 갖는다(그림29).

그림29. 동일톤의 조화
(출처: 뷰티디자인과 색채학)

⑤ 유사톤의 조화

동일톤보다는 색의 폭이 생기기 때문에 풍부한 변화를 얻을 수 있고 유사한 색들의 공통성 때문에 차분하며 화합적이고 안정된 조화를 느낄 수 있다(그림30).

그림30. 유사톤의 조화
(출처: beauté)

⑥ 반대톤의 조화

서로 상반되는 톤의 관계로 그 차이가 클수록 자극성, 주목성이 강하게 된다. 이러한 강한 배색에서 조화를 얻고자 할 때는 대립톤 상태에 있는 상호의 색상·명도·채도 중의 하나를 동일하거나 유사하게 만듦으로써 동적이면서도 안정감 있는 조화를 얻을 수 있다(그림31).

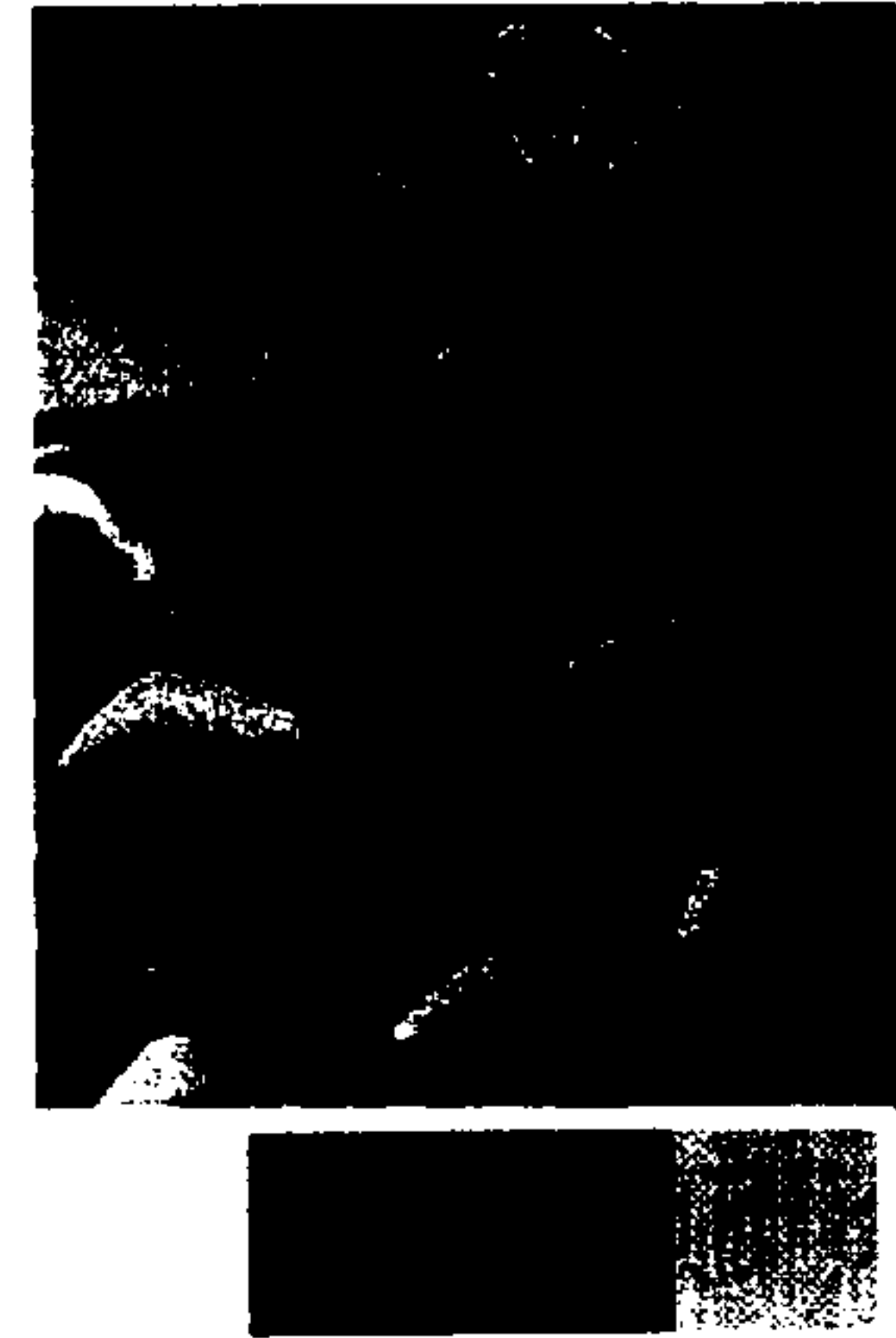

그림31. 반대톤의 조화
(출처: beauté)

위에서 서술한 내용처럼 색채조화에 따라 아트 메이크업의 표현도 다양하게 연출할 수 있음을 알 수 있다. 각각의 색채가 조화롭게 사용되어 메이크업 연출시 나타나는 이미지도 다양하게 표현됨을 알 수 있다.

이러한 두 가지 이상의 색의 조화에 관하여 색상의 동일, 유사, 반대, 색조의 동일, 유사, 반대로 나누어 각각의 색채와 그 색채에 의해 생기는 이미지를 도표로 확인해 보도록 하겠다.

표4. 색상의 조화

색채조화의 종류	이 미 지
동일색상의 조화	차분함, 시원시원함, 솔직함, 정직함, 간결함
유사색상의 조화	협조적, 온화함, 화합적, 상냥함, 건전함
반대색상의 조화	강함, 똑똑함, 생생함, 동적임, 화려함
동일색조(Tone)의 조화	차분함, 통일성 있음, 일관성
유사색조(Tone)의 조화	화합적, 평화적, 안정됨, 차분함
반대색조(Tone)의 조화	강함, 생생함, 예리함, 동적, 자극적

이 중 아트 메이크업은 유사색상이나 동일색상의 배색보다는 반대색상의 배색이 강한 대비현상을 만들어낸다.

이러한 반대색상의 배색으로 된 색채 디자인들이 완전 채도를 가질 때 가장 강한 느낌과 효과를 제공한다.

2) 아트 메이크업에서의 디자인 표현방법

(1) 디자인의 원리

디자인의 원리란 인간의 생리적이고 감정적인 원동력에서 출발된 모든 사람의 공통된 미적 불변성을 논한 것이다.⁵⁶⁾ 모든 시각 조형의 근본인 점·선·면은 아트 메이크업에서 모든 분야 디자인의 기본적 원리인 것이며, 메이크업 작품에서도 매우 중요한 요소라 할 수 있다.

특히 아트 메이크업은 입체적인 굴곡을 가진 인체에 입체감을 표현하는 작업이라 입체감에 대한 이해를 해야 한다. 이러한 입체감은 색감으로 표현하는 방법과 특정한 형태로서 입체감을 표현할 수도 있으며 선과 면의 느낌으로 입체감을 표현할 수 있다.

이중 디자인의 요소에서 가장 기본이 되는 점·선·면에 대해 간략하게 서술해 보겠다.

① 점(Point)

개념적으로는 위치와 장소만을 의미하는 점이 실제 조형상으로는 크기와 형태, 그리고 색채를 갖게 되며 기호적, 상징적, 조형적인 역할을 수행하게 되는 것이다 (그림32). 실제로 화장술의 역사를 보면, 이집트의 여왕 클레오파트라라는 입가에 점

56) The Body Art, 최성민·진현용, dodo, 2002, p.20.

을 찍는 것으로 화장을 마감을 하였고, 16C 바로크시대 메이크업에서는 애교점이 등장하여 상당히 유행을 하였다.

영국 궁정의 축연에서 뉴캐슬 공작 부인이 네 마리 말이 이끄는 태양의 전차를 얼굴에 그려서 장식한 것도 그 일례이다.

17C에는 달, 초승달, 별, 혜성 같은 모양을 한 애교점이 인기를 끌었는데, 그 위치에 따라 의미가 달랐고 눈 근처는 '염치없음', 이마 위는 '위엄 있음', 볼 위는 '친절', 아랫입술 아래는 '신중' 등의 의미로 그려졌다.⁵⁷⁾

② 선(Lines)

선은 다양한 시각적 형태를 만들어내며, 인체위에 표현되는 몇 가닥의 선이 때혹적인 메이크업 디자인으로 변하는 것은 선의 표현력과 상상력의 놀라운 결합의 결과이다.

토마스 오스왈드의 모던 바디 페인팅은 초현실적인 인체의 풍경을 보여준다. 대리석 무늬처럼 인체에 그려진 선은 따뜻한 피가 흐르고 있는 여인의 몸을 단순히 돌처럼 굳혀 놓은 이미지가 아니라, 그 물결치듯 굽이치는 선의 운동감과 빚겨잡은 장미 줄기의 선과의 조화를 통해 우리는 흐르는 시간의 강으로 초대하는 것이다. 결국 돌처럼 굳어버릴 수 없는 생명의 아름다움이 인체 위에 선으로 표현된 돌의 이미지를 역설적으로 드러내고 있는 것이다(그림33).⁵⁸⁾

③ 면(Planes)

일반적으로 면은 형태와 색채를 지니며 조형적, 미학적 성격을 갖게 된다. 어떠한 테마를 가지고 모델의 몸에 아쿠아 물감을 칠하고 그라데이션하는 바디 페인팅은 면의 특성이 종합적으로 나타나는 좋은 예이다(그림34).

57) 이영애 · 이귀영 · 노선옥 · 전선정, 앞의 책, p.13.

58) 이영애 · 이귀영 · 노선옥 · 전선정, 앞의 책, p.21.

그림32. 점(Point)
(출처: 뷰티디자인및 색채학, p.15)

그림33. 선(Line)
(출처: 뷰티디자인및 색채학, p.20)

그림34. 면(Planes)
(출처: Decorated Skin, p.230)

(2) 디자인 구상법

아트 메이크업에서 먼저 디자인을 구상하여 인체에 표현하고자 하는 것을 미리 작품으로 구상해야 하는데 이러한 디자인 구상법에는 통일(union), 조화(harmony), 균형(balance), 강조(emphasis), 착시(optical illusion), 리듬(rhythm)으로 분류가 가능하다.⁵⁹⁾

디자인의 여러 요소를 한가지 목적으로 알맞게 조화시키는 것을 통일이라고 하고, 조화는 선·질감·색들의 좋은 배열로 조화와 대비를 통한 통일감이 완성되는 것을 말한다.

균형이란 평등한 평형감을 유지시키기 위해서 형태와 색의 조합으로서 이루어지며, 안정감을 주는 효과를 갖는다. 또한 흥미의 중심을 이루고 있는 주된 특징을 강조라 하는데 이것은 다른 요소들을 모두 종속적 위치에서 주된 주제를 보조해 줄 때 성립된다. 착시현상은 주위의 사물이나 색과 비슷하게 되어 구별이 힘

59) 최성민·진현용, 앞의 책, p.22.

들게 되는 동화 착시와 주위의 대비로 더욱 구별이 뚜렷해 보이는 대비착시가 있다. 리듬은 선·질감과 색 등의 요소들을 이용하여 통일된 리듬감을 만들 수 있다.

이처럼 디자인 구상을 하는 방법을 여러 가지로 접근하여 제시하여 보았다. 아트 메이크업은 작품내용의 컨셉을 이해하여 접근한다면 전체적인 균형과 형태를 만들어 낼 수 있다.

메이크업 아티스트가 디자인 작업시 특정한 형상을 이미지화시키는 방법은 많은 경험을 바탕으로 형상화시켜야 하는 것이다. 그래야 하나의 디자인이 만들어지는 것을 알 수 있다. 이러한 디자인이 성립되기 위해서는 몇 가지 조건이 필요하다.

첫째, 아트 메이크업 디자인에는 분명한 목적이 있어야 한다. 목적 자체가 합리적으로 설정되고 세부적인 것까지 명확해야 하며 이것을 실현시키는 일의 과정은 객관적·합리적 기초 위에서 성립해야 한다.

둘째, 아트 메이크업 디자인은 아름다워야 한다. 미의식 또는 미적 체험은 주관적인 것으로 개개인에 따라 차이가 있다. 그러나 시대나 국가에 따라 공통된 미의식도 있다. 따라서 디자인의 심미성을 성립시키는 미의식은 시대성·국제성·민족성·사회성·개인성 등이 종합된 것이라야 한다.

셋째, 아트 메이크업 디자인은 새로운 것이어야 한다. 독창적이고 창조적인 것은 디자인의 핵심으로 완전한 의미의 독창이란 거의 있을 수 없고 전체적으로 비슷하다든가 부분적으로 같다는 것은 당연하지만 아티스트의 태도는 독창적이어야 한다.

아트 메이크업은 이처럼 목적과 미와 창조성을 가지며 아티스트는 이러한 모든 것을 동시에 고려하여 작품을 만들어야 한다.

IV. 현대 아트 메이크업의 회화적 경향과 기법

1. 현대 아트 메이크업의 회화적 경향

앞에서 본 바와 같이 아트 메이크업은 원시시대 이후 우리 화장문화에 커다란 영향력을 주고 있다. 또한 현대의 여러 나라에서 얼굴에 장식을 하는 방법은 다양하게 나타나는 것을 볼 수 있다.

엘리자베스 아덴(Elizabeth Arden)은 1960년 중반에 환타지 아이 메이크업(fantasy eye make-up)을 발표하여(그림35) 눈가에 신비한 장식을 했다. 미술 사조의 하나인 옹 아트의 영향으로 기하학적 표현을 눈의 화장패턴으로 응용하거나(그림36) 아이라이너의 강조로 눈 밑에도 진하게 그려 눈꼬리에서 두 줄로 만나도록 그리기도 했다.

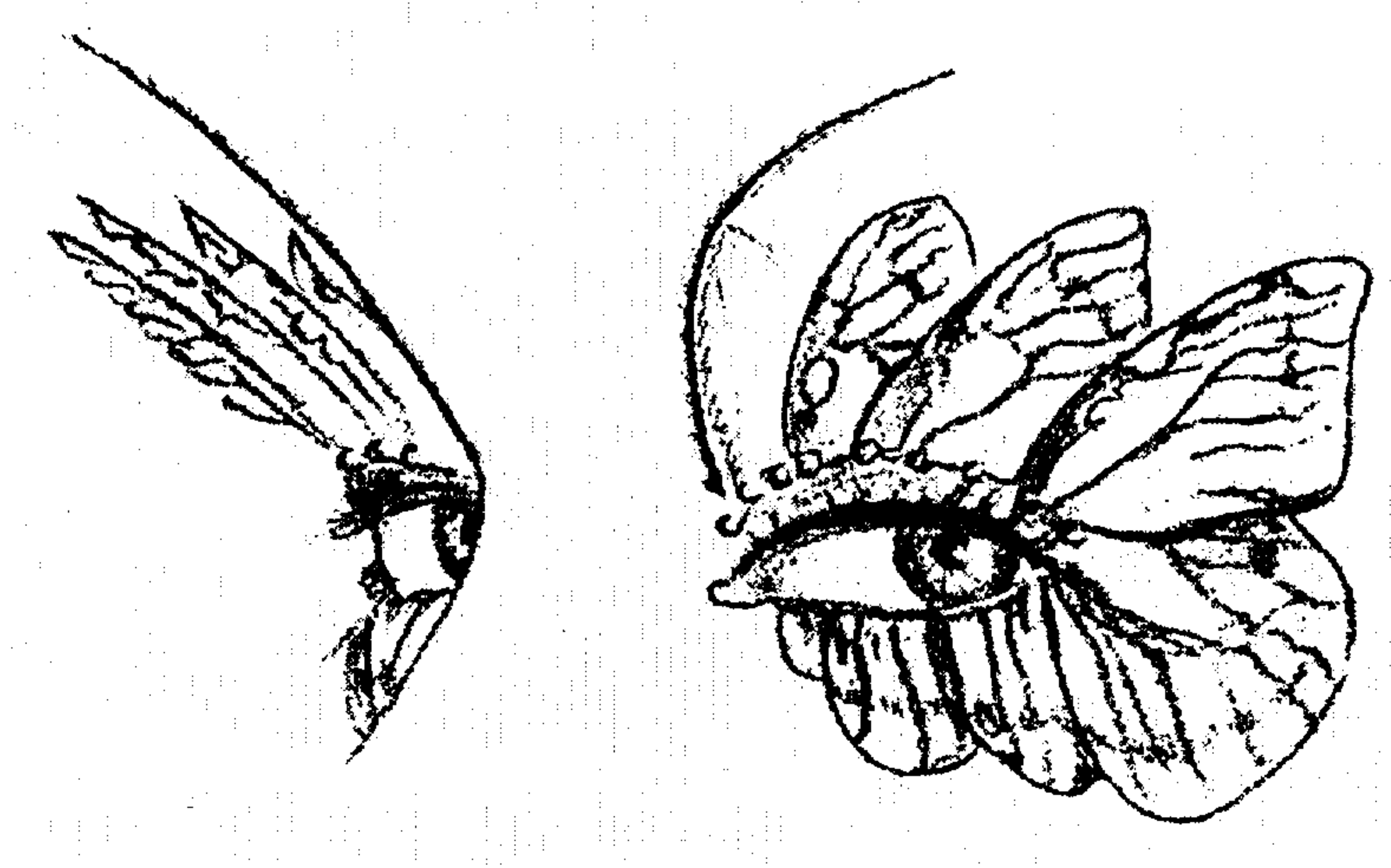

그림35. 엘리자베스 아덴에서 발표한 환타지 경향의 눈화장

(출처: 한국과 서양의 화장 문화사, p.228)

그림36. 옵아트 경향의 아이 메이크업
(출처: 한국과 서양의 화장 문화사, p.228)

또한 패션에서 이브 생 로랑은 65년 '몬드리안 룩'을 발표했는데 이는 네덜란드 추상파 화가 피에트 몬드리안(Piet Mondrian)이 30년대에 발표한 기하학적인 선과 대담한 배색의 구성 작품에서 영감을 얻은 것으로 특히 삼원색(빨강·파랑·노랑)과 무채색(흰색·회색·검정)의 색채 배합은 몬드리안의 구성주의를 패션에 가장 잘 응용한 '아트와 패션의 만남'이라는 평을 들었다.⁶⁰⁾

립스틱은 핏기가 없이 창백하게 보이며 하얗게 보이거나 윤기가 흐르는(pale gloss) 아이 메이크업을 눈에 확 띄도록 강조했다.

이같은 유행을 쫓는 10대를 꽃 같은 어린이(flower children)이라 불렀고, 그들은 사랑과 자유를 갈망했고, 그것이 최대 목표였다. 또한 에스닉 풍의 패션이 유행하면서 이국적 혼의 민족적 패턴이 등장하였다. 꿈과 같이 환상적인 세계를 표현하는 인위적이고 장식적인 패턴을 그렸다. 소녀들은 머리에 꽃을 꽂고 얼굴과 눈에 꽃을 닮은 형

60) Harper's Bazaar, 1999. 7월호, p.60.

태의 포인트를 그려 잔잔하거나 꿈꾸는 듯한 표현을 하였다.⁶¹⁾

1970년 초 디자이너 잔드라론즈(Zandra Rhodes)의 환타지 경향의 화장과 패션 색상이 민족조의 바랜듯한 화려함과 복고풍으로 자연스러움이 재현되었다. 화장은 자연스러운 피부 톤에 전원적인 느낌의 인공 주근깨를 그려주거나 옷에 따라 보라색, 빨강색, 흰색, 금색 등 기발한 색의 아이섀도우를 사용하는 컬러시대였다. 머리는 핑크와 초록으로 염색하고 얼굴에 꽃이나 무지개 줄무늬 등으로 채색되었으며, 얼굴뿐만 아니라 목걸이, 머리, 신발에 이르기까지 모든 것에 색칠하는 환타지 경향이 계속되었다.⁶²⁾

1970년 3월 1일에 발행된 보그에는 당시의 유행하는 화장법으로서 눈 주위에 빨강과 파랑 등의 색반점을 그리는 것이었다. 이는 크리스찬 디오르에 의해서 시작되었고 93가지의 색상을 사용할 수 있다고 설명하고 있다.⁶³⁾

또한 이 시대에 핑크족들은 눈 언저리를 멍든 모습으로 그리거나 눈 주위에 방추형으로 그리는 트라쿨라형 화장을 하였다(그림37). 얼굴에 검은색으로 점이나 문양을 그려 넣거나 까만 입술 색깔을 칠하는 것으로 외관상 문명 파괴적인 양상을 띄는 핑크족도 있다(그림38).

1980년대 초반에는 매우 관능적이며 쾌락적 스타일을 가졌다. 바비인형(Baby doll) 같은 섹시하고 풍만한 가슴과 머리숱이 풍성하여 짙은 화장을 한 보기에 매우 성적 매력이 흘러 넘치는 여자였다. 한편, 대중적인 팝스타로 우상시 되었던 마돈나의 에로틱한 란제리룩과 섹시 모드는 더욱 관능적이고 육감적인 여성을 강조하며 일반 여성의 화장 및 패션에 영향을 주기도 하였다.

61) 조은별, 20세기 화장문화 연구, 이화여대대학원 석사학위논문, 1995, p.55.

62) 김희숙, 앞의 책, p.232.

63) 青木英夫, 서양화장문화사, 원유사, 1976, p.187.

그림37. 펑크족의 화장
(출처: Decorated Skin, p.235)

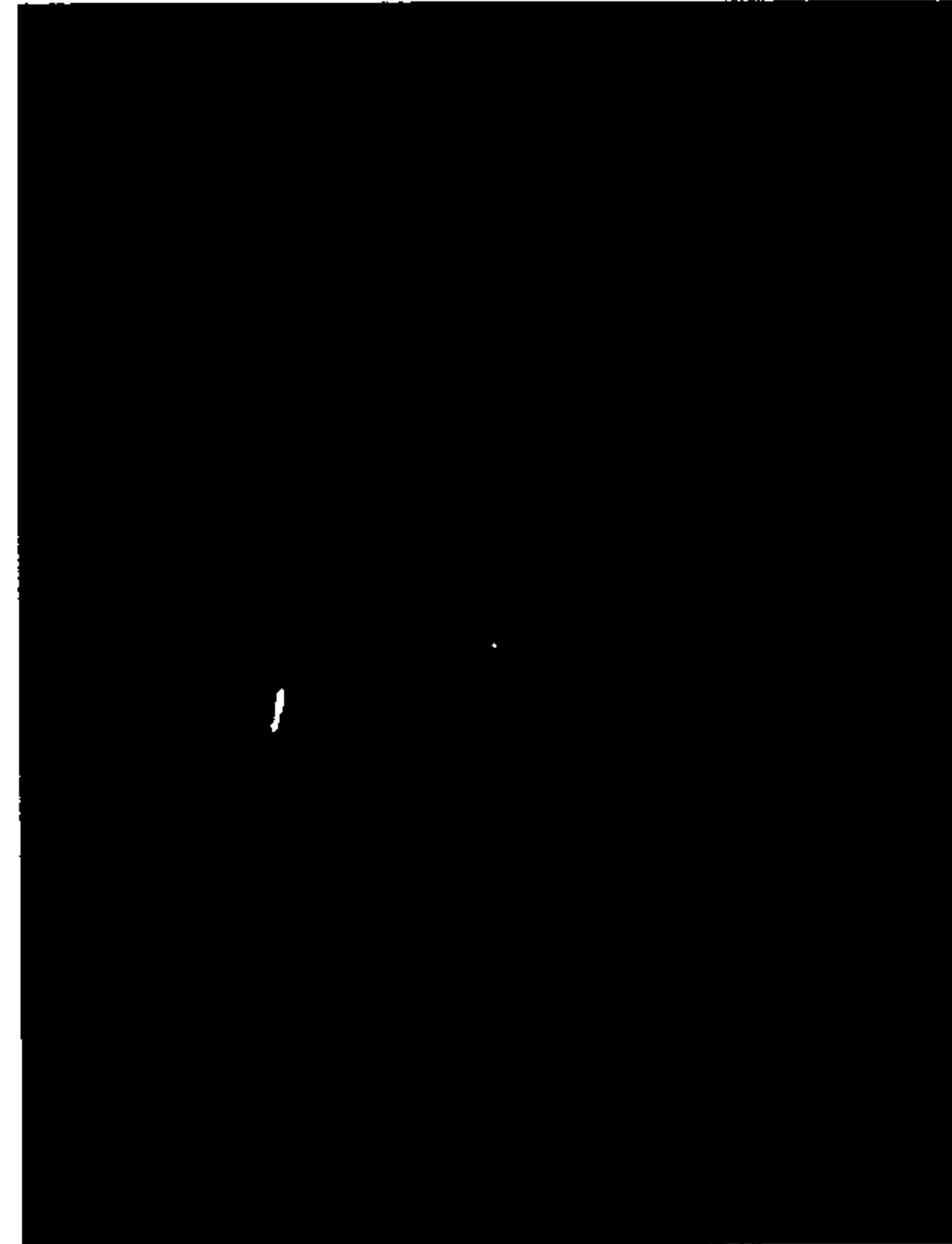

그림38. 드라큘라형 화장
(출처: Faces in Make-up, p.39)

1990년대는 포스트 모더니즘의 영향으로 자연주의, 민속주의, 복고주의 재활용주의, 미래주의 등의 다양한 스타일이 혼합되었다.⁶⁴⁾

메이크업은 오리엔탈, 네추럴, 테크노풍 등 다양한 패턴이 각자의 개성에 맞춰 유행하면서 전체적인 조화와 연출이 중요시되는 토탈 코디네이션이 나타나고 메이크업의 범위는 확대되어 바디 페인팅 등을 이용하는 등 다양한 응용분야가 생겨나고 있다.

위에서 본 바와 같이 현대에 이르러 메이크업 디자이너들의 다양한 패션에 따른 예술적 화장패턴을 보았다.

본 논문은 현대 패션쇼에서 보여지는 아트 메이크업을 연구하는데, 특히 1990년 중반 이후의 패션쇼에 나타난 예술적 경향을 살펴보고 하겠다.

64) 김희숙, 화장문화사, 청구문화사, p.22.

1) 패션 경향과 아트 메이크업

현대 패션쇼에 나타난 아트 메이크업의 경향은 보다 새롭고 독창적인 스타일의 예술사조에서 응용되어 심미적인 아름다움을 표현하는 메이크업이라 볼 수 있다. 특히 기하학적인 형태를 이용하여 시각적인 아름다움을 상징적으로 표현하고 있다.

이러한 경향은 현대 사회의 물질적인 풍요와 정신적인 황폐함, 그리고 기계화, 도시화된 산업사회의 부작용에 대한 반발로, 과거의 다양한 생활양식에 대한 향수를 강조함으로써 전통과 역사성에의 복귀를 주장하였다 또한 혼돈과 무질서의 세기말적 사회현상은 패션쇼에 나타난 메이크업의 고정된 관념을 분해하고 다양한 사고의 틀을 형성하는 것으로 새로운 예술적인 미를 메이크업의 한 형태로 형성하는 것을 볼 수 있다.

현대 패션에 나타난 에스닉 스타일의 영향으로 메이크업에도 중국, 일본, 인도 등의 이미지에서 영감을 얻은 오리엔탈리즘의 분위기로 표현되었다. 메이크업의 특징으로는 창백한 흰 피부와 가느다란 눈매, 작고 붉은 입술이 연출되었다.

또한 복고주의 경향으로 비비안 웨스트 우드 쇼에서는 모델의 입모양을 무시한 채 가운데로만 몰아서 가부키 인형과 같은 입술을 연출하였다.

여러 가지 예술적인 요소들이 메이크업에 응용되어 인체의 아름다움을 표현하는 경향이 98년 봄, 여름 컬렉션에서 나타난 메이크업의 형태였고, 98년 가을, 겨울 컬렉션을 장식한 자유로운 메이크업의 형태는 미술사에 있어 인상주의 뿐만 아니라, 피카소와 같은 입체파 화가들의 영향도 받았는데 비비안 웨스트 우드 쇼에서 선보인 비대칭 속눈썹을, 한쪽 눈엔 윗 속눈썹을 붙이고 다른 한쪽엔 아래 속눈썹만을 붙임으로써 입체적인 대조를 이루었다.

또한 98년 가을, 겨울의 후세인 살라얀(Hussein Chalayan)의 쇼에서는 머리에 붕대를 두르고 새하얀 파우더로 칠해진 얼굴이 미래적이며 초현실적인 경향을 나타내고 있다.

99년 봄, 여름 컬렉션에서는 기존의 메이크업 테크닉에 얽매이지 않고 가벼운 색상들을 이용한 자유로운 표현 기법들이 보여졌다.

대표되는 쇼는 티에르 뮤글러(Thierry Mugler) 쇼에서 표현한 핑크색과 푸른색상을 이용한 눈화장으로 위, 아래 눈꺼풀의 영역을 벗어나 양쪽 눈을 한 라인으로 연결하여 독특하면서 미래적이고 인상적인 메이크업을 연출하였다.

위와 같이 패션쇼에 나타난 아트 메이크업의 경향은 다양하게 표현되고 있다.

본 논문은 이러한 패션쇼에 나타난 메이크업 중에 예술적 표현이 주로 나타난 1990년대 중반 이후의 패션쇼를 에스닉 경향, 복고풍 경향, 예술적 경향으로 나누어 간단히 살펴보도록 하겠다.

(1) 메이크업에서의 에스닉 경향

① 1997년 가을/겨울 컬렉션

크리스찬 디올쇼(Christian Dior)에서는 에스닉 스타일이 유행하면서 1990년대의 메이크업에서도 에스닉한 경향이 많이 나타나고 있는 것을 볼 수 있다.

메이크업은 중국의 경극을 연상시키는 짙은 붉은 색상의 눈화장이 연출되는 것을 볼 수 있다. 이러한 중국풍은 동양적인 에스닉 분위기가 재창조되면서 세련미를 느끼게 한다.

② 1999년 봄/여름 컬렉션

장 폴고티에(Jean paul Gautier)컬렉션에서는 일본의 민속의상인 기모노룩에서 아이디어를 얻은 디자인들이 선보였는데, 메이크업에 있어서도 창백한 흰 피부와

함께 가느다란 눈매, 작고 붉은 입술이 연출되었다.

이처럼 90년대 후반에 와서 현대 패션의 발달과 더불어 메이크업은 그대로 모방 인용되는 것이 아니고 나름대로 고유하고 독창적인 미적특성으로 발달하는 것을 볼 수 있다.

(2) 메이크업에서의 복고풍 경향

현대 패션에서 전통성과 현대성이 공존하여 복합적인 스타일로 재창조되는 것처럼 1990년대에 들어서 패션과 함께 메이크업 경향에 있어서도 다양성을 추구함과 동시에 지나간 것에 대한 향수와 함께 관심이 고조되면서 다양한 복고적인 양상이 나타나는 것을 볼 수 있다.

① 1998년 가을/겨울 컬렉션

알렉산더 맥퀸(Alexander McQueen) 쇼에서는 모델들이 빨간색 컬러 렌즈를 착용함으로써 빨간색상이 주는 복고적인 아름다움을 나타내었다.

프라다(Prada) 쇼에서는 윗 눈꺼풀과 아래 눈꺼풀 바깥쪽으로, 60년대 스타일의 질고 까만 인조속눈썹을 붙여서 드라마틱한 느낌을 주었다.

비비안 웨스트우드 쇼에서는 50년대 스타일의 섹시한 아치룩을 표현하기 위해 위쪽 속눈썹에만 인조속눈썹을 부착하였다.

② 1998년 가을/겨울 컬렉션

요지 야마모토(Yohji Yamamoto)는 20년대 패션을 재현하면서 흰 피부에 작고 예쁜 입술을 표현하였다.

비비안 웨스트우드(Vivienne Westwood) 쇼에서는 모델과 같은 입술을 연출하였으며, 안나 수이는 입술라인을 그리지 않은 채 붉은 립스틱을 입술 가운데에만 툭툭 찍어 바른듯한 메이크업으로 작은 입술을 표현했다.

③ 1999년 가을/겨울 컬렉션

이브 생로랑 쇼에서는 눈썹을 그리지 않은 채 눈의 아래, 위에 짙게 칠한 70년대 메이크업이 등장하기도 하였다.

이처럼 1990년대 후반에 나타나는 메이크업 경향은 세기말적인 복고주의의 영향이 많이 나타나는 것을 알 수 있다.

(3) 메이크업에서의 예술적 경향

여러 가지 예술적 요소들이 메이크업에 응용되어 인체의 아름다움을 표현하는 경향의 하나로 메이크업에서는 인상주의적인 형태로 표현되는 것을 볼 수 있다.

① 1998년 가을/겨울 컬렉션

비비안 웨스트우드 쇼에서 선보인 비대칭 속눈썹은 한쪽 눈에 윗속눈썹을 붙이고, 다른 한쪽엔 아래 속눈썹을 붙임으로써 입체적인 대조를 보여준다.

또한 준야 와타베(Junya Watanabe) 쇼에서는 눈썹과 입술에 색조화장품을 대신하여 라텍스를 이용한 메이크업을 볼 수 있다.

후세인 살라얀의 쇼에서는 머리에 붕대를 두른 헤어 스타일과 새하얀 파우더로 온통 칠해진 얼굴로 미래적이며 초현실주의적인 경향을 나타내고 있다.

② 1999년 봄/여름 컬렉션

기존의 메이크업의 테크닉에 얽매이지 않고 가벼운 색상들을 이용한 자유로운 표현기법들이 보여진다.

티에르 뮈글러 쇼에서 표현한 핑크색과 푸른색상을 이용한 눈화장으로 위, 아래 눈꺼풀의 영역을 벗어나 양쪽 눈을 한 라인으로 연결하여 독특하면서 미래적인 메이크업을 연출하였다.

세라프(Seraph by Ghost) 쇼에서는 한쪽 눈에만 푸른색과 보라색으로 자유롭게

표현된 특징적인 눈화장을 볼 수 있다.

2) 1990년대 중·후반 패션쇼에 나타난 메이크업의 유행 경향

1990년대 중·후반에는 앞에서 서술한 바와 같이 포스트 모더니즘과 해체주의의 영향을 받아 각 시즌별 패션쇼 등에서 의상과 함께 얼굴 윤곽이나 형태를 무시한 자유분방한 메이크업이 선보이게 되었다.

일본의 가부키 연극을 할 때 보여지는 현상이나 아프리카의 원시 가면 같은 양식의 메이크업을 하였으며, 회화에 표현된 얼굴형상을 표현한 메이크업도 이루어졌다.

이러한 해체주의와 포스트 모더니즘의 양식은 기존의 메이크업에서 이루어지던 얼굴형상을 근간으로 한 메이크업이 아닌 표현중심의 메이크업으로 선과 색채, 질감 등이 기본골격이나 눈·코·입술의 선과 형을 무시한 메이크업이 얼굴전체에 표현되고 있다. 이는 기존의 메이크업의 개념이라고 할 수 있는 얼굴모습을 아름답게 표현하는 틀에서 벗어나 얼굴자체를 하나의 표현의 장으로 하여 메이크업한 것이다.

해체주의의 메이크업에서 표현되고 있는 색채는 흰색, 빨강, 파랑, 청동색 등의 인공적인 색채를 도입하여 작가가 전하고자 하는 메시지를 강하게 나타내고 있다.

이처럼 포스트 모더니즘과 해체주의의 영향을 받아 1990년대 중·후반의 패션쇼에 나타난 메이크업의 경향을 도표와 사진을 통해 계절별로 연구해 보겠다.

표5. 1996년~1997년 패션쇼 메이크업 경향

1996년 봄/여름 메이크업	1996~1997년 가을/겨울 메이크업
<p>비비드 칼라가 유행하여 메이크업은 아이메이크업을 강조하여 눈부분에 포인트를 주었다. 눈에 입체감을 주기 위해 속눈썹을 사용하고 눈 모양의 위아래에 아이섀도우를 강하게 표현해주고 아이라인으로 눈매의 윤곽을 강하게 하여 이미지를 표현하고 있다.</p>	<p>눈을 강조한 아이메이크업이 이어졌는데, 봄의 블루, 그린 계열에서 레인보우 아이메이크업으로 환상적인 메이크업을 보여주었다. 구찌는 브라운으로 아이섀도우를 강조하며 골드 색상으로 쌍꺼풀과 눈 밑라인을 강조하여 황금색의 메탈릭한 분위기를 눈에 표현하고 있다.</p>
	
<p>그림39. 마틴 시본 컬렉션</p>	<p>그림41. 구찌 컬렉션</p>
	
<p>그림40. 크리스찬 라크르와 컬렉션</p>	<p>그림42. 마틴 시본 컬렉션</p>

자료: ① 그림39~그림52까지는 Mode et mode 1996-2000, Vogue Korea 1997-1999, Elle Korea 1997-1999를 참고하였음.
 ② 표5~표7까지는 이미경, 미술의상과 메이크업의 표현경향에 관한연구, 한국 인체 예술학회지, 2000, 제1권 2호, pp.155-110에서 재인용하였음.

표6. 1997년~1998년 패션쇼 메이크업 경향

1997년 봄/여름 메이크업	1997~1998년 가을/겨울 메이크업
<p>97년 메이크업의 특징은 광택의 차가운 이미지로 언더라인이 강조된 아이 메이크업이다. 알렉산더 매퀸은 코와 눈밑을 중심으로 연출된 강한 라인을 사용하였고, 그 라인을 중심으로 그라데이션과 반짝임의 소재를 사용하여 미래적인 느낌을 표현하였다.</p>	<p>가장 두드러진 메이크업 경향중의 하나가 페일 메이크업(pale make-up)이다. 무채색에 가까운 메이크업 컬러로 신비한 듯하면서 다소 묘한 메이크업으로 패션쇼를 장식했다. 피부는 주근깨나 트러블이 보일 정도로 투명하고 밝게 표현하고 눈에는 블루나 카키, 블랙, 그레이, 퍼플과 같은 가라앉은 색으로 눈밑 언더라인까지 새도우로 눈매를 과장되게 강조해 준다.</p>
	
<p>그림43. 티에르 뤼글러 컬렉션</p>	
	<p>그림45, 46. 티에르 뤼글러 컬렉션</p>
<p>그림44. 장폴 고티에 컬렉션</p>	 <p>그림47. 소니아 리키엘 컬렉션</p>

표7. 1998년~2000년 패션쇼 메이크업 경향

1998~1999년 가을/겨울 메이크업	1999~2000년 가을/겨울 메이크업
<p>기존의 메이크업 개념을 무시한 포스트 모더니즘은 얼굴의 윤곽이나 모양새를 무시한 채 빈공간의 개념으로 자유로운 메이크업을 완성시켰다. 과장되고 극단적인 아이섀도우와 입술 색상, 직선적인 헤어커팅, 문신과 프린트가 자유롭게 사용되었다. 포스트 모더니즘과 해체주의의 영향을 받아 메이크업에서는 얼굴을 하나의 표현의 장으로 생각하여 얼굴의 윤곽과 모양새를 무시한 자유로운 메이크업을 하였다. 지방시 컬렉션에서는 과격과 도전이라는 현대성을 지닌, 동시대에 존립하는 극단적으로 다른 두 가지 양상을 보여주는 그래픽 모더니즘을 표현하였다.</p>	<p>이번 시즌의 특징은 로맨틱 히피라는 패션 트렌드와 같은 이미지로 아이라인이 강조된 메이크업이 많았다. 구찌는 60년대 히피와 70년대의 글래머룩으로 금속, 광택이 나는 그린색을 사용하였다. 검정색에 가까운 진회색, 펜슬 섀도우로 눈꺼풀 전체를 과감하게 매워넣고, 눈꼬리를 강조한 후, 그 위에 굵은 입자로 된 반짝이 섀도우 가루를 퍼 발랐다. 샤넬은 검정 아이라인을 위 아래로 그린 후 짙은 회색 섀도우를 사용하여 눈 아래를 시커멓게 표현하였다.</p>
	
<p>그림48. 지방시 컬렉션</p>	<p>그림50. 펜디 컬렉션</p>
	
<p>그림49. 지방시 컬렉션</p>	<p>그림51. 안토니오 베라르디 컬렉션</p>
	
	<p>그림52. 구찌 컬렉션</p>

2. 아트 메이크업의 일러스트레이션 표현과 기법

1) 메이크업에서의 일러스트레이션

선사시대의 동굴벽화로서부터 고대 그림문자, 르네상스 목판, 고대의 대중예술, 현대의 멀티미디어 아트에 이르기까지 일러스트레이션은 그 시대의 초상으로서 주술적 의식, 종교적 신념, 관습적 일상 등을 언론, 광고, 출판, 통신, 패션 등의 대중적 미의식과 복제 커뮤니케이션의 예술적 기술이라 하겠다.

메이크업 일러스트레이션은 인체 예술가로서 미술의 매체를 빌어 이미지의 시각화, 인체연출의 메시지를 전달하는 만큼 중요한 대중적 예술의 한 부분인 것이다.

이러한 일러스트레이션은 사실적 사진보다 더 효과가 클 수도 있고, 사진으로 파악할 수 없는 경지를 미시적으로 표현할 수도 있으며, 환상적인 분위기까지 표현이 가능한 대중적인 언어라 하겠다.

이러한 일러스트레이션은 재료의 선택과 분장도구의 사용방법이 정확한 인체를 표현하는데 중요하다고 생각하여 표현재료에 대해 살펴보도록 하겠다.

2) 아트 메이크업의 일러스트레이션 표현재료

일러스트레이션의 실제적인 방법에 있어서 표현 재료가 중요한 역할을 한다고 볼 수 있다.

표현 재료를 어떻게 사용하는가에 따라서 같은 작품이라도 전달되는 시각적 이미지가 달라진 것이다. 또한 적절한 재료의 선택이 의도하는 창조적이며 개성 있는 작품으로 만들어 줄 것이다.

표현 재료는 유행산업이 활발한 면모를 갖추게 됨에 따라 항상 새로운 것이 개

발되고 있으며, 따라서 다양한 재료를 적절하게 사용할 수 있는 능력을 키워 나가야 할 것이다.

(1) 연필(Pencil)

기본적인 표현 재료로서의 가장 부드러운 재료에서부터 딱딱한 재료까지 여러 종류가 있다.

거칠고 강한 표현, 부드럽고 편안한 표현, 날카롭고 섬세한 표현 등 연필의 사용법에 따라 다양한 표현을 할 수 있다.

(2) 색연필(Colored Pencil)

컬러로 표현할 수 있는 재료 중 가장 사용하기 간편한 것이 색연필이다. 수성 색연필과 유성용 색연필 등이 있고, 수성 색연필은 물과 혼용해서 사용하면 독특한 분위기를 연출할 수 있다.

(3) 파스텔(Pastel)

파스텔은 부드러운 재료이며 종이 위에 묻혀내는 기분으로 사용해야 한다. 깊이 있는 색조를 만들어 낼 수 있는 장점이 있고 완성후 정착액을 뿌려야 한다.

(4) 수채화 물감(Water Color)

많은 기법과 오랜 역사를 가진 재료이다. 다양한 기법이 있으며 다른 재료와 혼합하여 사용하기가 쉽다.

(5) 컴퓨터 기법

기존에 수작업을 통한 기법이 아닌 컴퓨터에서의 작업을 말한다. 얼굴형을 미리 밑그림으로 그린후 색을 넣는 방법으로 색연필이나 수채화 물감보다 더욱 부드러우며, 깨끗한 느낌이 있다.

3) 아트 메이크업의 일러스트레이션 기법

물풀과 물방울의 복합적인 이미지를 표현한 작품으로 색연필과 수채화 물감을 이용하여 물방울이 얼굴로 떨어지는 느낌을 작품화하였다.

그림53. 색연필과 물감을 이용한 - 물방울과 물풀의 이미지화 -

색연필과 펜을 이용한 작품으로 인도와 아프리카의 타투(Tattoo) 문양을 얼굴에 표현하여 복고풍의 이미지를 나타냈으며 헤어스타일도 문양과 조화를 이루도록 하였다.

그림54. 연필과 펜을 이용한 - 타투(Tattoo) 문양 -

물의 차가운 이미지를 형상화한 작품으로 물의 흐름을 표현하기에 적당한 수채
화 물감을 이용하여 일러스트 하였다.

그림55. 물감을 이용하여 - 물의 이미지화 -

아트 메이크업에서 자주 사용되는 불의 상징적 표현을 나타낸 작품으로 물감과 색연필을 사용하여 일러스트 하였다.

그림56. 물감과 색연필을 이용하여 - 불의 상징적 표현 -

폭죽의 화려하면서도 환상적인 이미지를 형상화한 작품으로 색연필을 이용하여 표현하였다.

그림57. 색연필을 이용하여 - 폭죽의 이미지화 -

타투 문양을 표현한 작품으로 펜으로 밑그림을 먼저 그린 후 컴퓨터를 이용하여 문양과 색을 표현하였다.

그림58. 컴퓨터 기법으로 표현한 - 타투(Tattoo) 문양 -

아트 메이크업에서 자주 사용되는 나비 문양을 작품화하였으며 기존의 색연필이나 물감으로 표현하지 않고 컴퓨터 기법으로 색을 표현하여 보다 부드러우면서도 섬세하게 작품화하였다.

그림59. 컴퓨터 기법으로 표현한 - 나비 -

이처럼 아트 메이크업은 원시 시대부터 현재에 이르기까지 다양하게 표현되어 지고 있다.

현대의 아트 메이크업은 패션쇼에서 주로 표현되어지는데 특히 과거에는 패션과 조화를 이루는 자연스러운 뷰티 메이크업이 주를 이루었으나, 1990년대 중반 이후의 패션쇼에 나타난 메이크업은 기하학적이면서도 독창적인 아트 메이크업을 표현하여 얼굴뿐만 아니라, 인체의 여러 부분에 색을 입히는 작품을 선보였다.

또한 아트 메이크업은 패션쇼 이외에도 여러 무대에서 찾아볼 수 있다. 메이크업 쇼에서 반드시 작품으로 표현되어지는 환타지 메이크업이나 바디 페인팅은 뷰티 메이크업의 단조로움에서 벗어나 하나의 예술작품으로 선보여지고 있다.

또한 이벤트 등에서 찾아볼 수 있는 페이스 페인팅은 하나의 문화로 정착되어 지고 있다. 이러한 환타지 메이크업, 페이스 페인팅, 바디 페인팅은 인체에 표현되어지는 것이므로 반드시 사전에 준비과정이 필요하다. 인체에 표현하기 전에 여러 자료를 수집하여 미리 그림으로 그려져야 한다. 이것을 일러스트라 하는데 일러스트를 통해 자신이 그려야 할 그림을 그려보고 다시 인체에 표현하여야 완성된 작품을 만들 수 있다.

그러므로 본 연구자는 인체에 표현하는 아트 메이크업을 사전에 준비하는 일러스트를 표현하였다. 이러한 일러스트로 아트 메이크업의 화려하면서도 독창적인 면을 선보이는 계기로 삼고, 인체에 직접 표현되는 작품을 일러스트가 대신하였다.

본 연구자는 아트 메이크업을 인체에 직접 표현하여 사진이나 영상으로 남길 수도 있지만, 색연필, 물감 등을 이용하여 작품을 미리 일러스트 하여 표현하는 것도 중요한 작업이며 반드시 필요한 분야이므로 본 연구자의 논문에서 수록하였다.

V. 결 론

인류 역사에 있어서 미의 형태는 항상 일정하게 존재하는 것이 아니라 사회의 변화에 따라 새롭게 만들어지는 것을 알 수 있다.

인간을 대상으로 하여 내적, 외적 이미지의 세계를 표현하는 예술인 아트 메이 크업은 신체를 예술의 차원으로까지 끌어올리며, 다양한 소재로 신체를 표현하며, 보다 개성적인 자아의 표현이며, 적극적인 행동양식이라 하겠다.

아트 메이크업은 여러 가지 메이크업의 분야 중에서도 가장 시각적이고 화려한 장식으로서 각각의 사회에서 다양한 의미로 전파되어져 왔다.

원시시대의 아트 메이크업은 다른 혈연 관계를 구별하기 위한 상징성과 종교적 주술을 위한 표시로 사용되었다. 자신의 종족과 다른 종족간의 구별을 위해 얼굴 에 문양을 그려 넣고, 자신들만의 고유한 색채를 공유하였다. 또한 아트 메이크업 은 생물학적 인간에서 사회적 인간으로의 재탄생을 의미하는 상징이었다. 얼굴에 그림을 그리는 행위는 인간과 동·식물을 자연계 및 우주와 결속시키기 위함이며, 자신의 아름다움을 과시하기 위한 수단으로 적극 활용되었다.

현대의 아트 메이크업은 아름다움을 표현하는 인체에 행해지는 메이크업으로 색채, 주제, 기법, 재료 등에 구속받지 않고 단지 예술적 이미지만을 중시하는 분 야로 발전하였다.

아트 메이크업은 인간의 육체를 재 조형한 예술로서 새로운 현상, 새로움의 추 구 등을 알리며 특별한 회화 기법으로 인체를 디자인한 것이다.

또한 아트 메이크업 디자이너의 세계를 문화 예술의 한 장르로 인식하여 다양한 주제와 연출이 가능하며, 화폭을 그리는 평면적인 그림과는 달리 인체의 곡선과 면을 최대한 활용해서 표현하는 것이다. 이러한 표현방법으로는 여러 가지 문양, 추상적 화법, 사실적 묘사 등 빛의 음영처리로 부각시키는 조각상, 사진 기법을 이용한 연출 등 무궁무진하다.

그 중에서도 회화적 기법으로 표현된 아트 메이크업은 그 종류가 많지만, 본 연구자는 환타지 메이크업, 페이스 페인팅, 바디 페인팅으로 그 범위를 한정하였다. 환타지 메이크업은 강하면서도 화려하고, 과장된 이미지를 표현하는 것이며, 페이스 페인팅은 특별하고 인상적이고 싶어 보이거나, 집중되기 원할 때 하는 특별한 메이크업이다.

또한 바디 페인팅은 인체를 하나의 조형물로 간주하여 예술의 장르로 자리매김하고 있다. 이러한 아트 메이크업은 색채와 디자인에 밀접한 관련이 있어서 색의 사용과 디자인을 신중히 해야 한다. 색채는 여러 실물을 형상화시키며 추상적인 표현도 가능하게 한다. 또한 직선의 강하고 기하학적 느낌과 곡선의 부드러우며, 환상적인 느낌을 표현해 주는 디자인도 중요한 의미를 지닌다. 따라서 본 연구자는 이러한 색채와 디자인에 대해서 서술하였으며, 여러 자료와 그림을 비교·설명할 수 있도록 하였다.

이러한 아트 메이크업은 현대에 와서는 여러 분야에서 표현되어지는데 특히 패션쇼에서 두드러지게 표현되어진다.

과거의 패션쇼에 나타난 메이크업은 뷰티 메이크업에 국한되었지만, 한 세기가 바뀌고 새로운 세기로의 진입으로 이전까지만 하더라도 무관심의 대상이었던 것들이 새로운 가치를 부여받으며, 인체에 대한 인식에도 변화가 일기 시작하였고,

그 인식의 변화에는 패션이 중요하게 작용하였다. 패션은 사회변화의 일부분으로 그 시대의 가치관과 도덕성에 따라 개인의 주체성을 반영하여 변화하기 때문이다.

패션쇼에 나타난 패션에서도 예술적 경향이 반영되어 다양한 작품이 선보였으며, 그로 인한 메이크업도 색채와 문양에서 보다 새롭고 독창적인 스타일이 반영되었다.

1990년대 이후 패션쇼에서 보여진 아트 메이크업은 심미적인 아름다움을 표현하며, 특히 기하학적인 형태를 이용하여 시각적인 아름다움을 상징적으로 표현하고 있다. 혼돈과 무질서의 세기말적 사회현상은 패션쇼에 나타난 메이크업의 고정된 관념을 분해하고 다양한 사고의 틀을 형성하는 것으로 새로운 메이크업의 한 형태로 형성하는 것을 볼 수 있다.

이처럼 아트 메이크업이 여러 가지 형태로 발전하게 된 계기를 대략 다섯 가지로 나누어볼 수 있다.

첫째, 인간의 기본적으로 타고난 외모를 조화로운 색채를 배색하여 아름답게 표현하고자 하는 욕구에서 그 발달계기를 들 수 있다. 즉, 두드러지게 나타내어 다른 사람으로 하여금 아름답게 보이려는 예술적인 미의 표현으로 자신의 신체를 과시하기 위함이다.

둘째, 시각적으로 보여지는 표현수단으로서의 아트 메이크업이 내적 사상과 감각을 전달하여 자신의 만족감을 추구하려는 욕구가 있기 때문이다. 개성화된 아름다움을 표현하는 외적 미와 자신감에서 얻어지는 내적 존재가 함께 표출되어 감각과 사상을 전달하는 예술매체의 수단으로 인식되는 이유에서이다.

셋째, 아트 메이크업은 신체를 인위적으로 색을 입혀 문양의 변화에 따라 화려하거나 지적인 이미지를 창조하고자 하는 인간의 독창성과 창의력에서 발달하게 되었다고 본다.

넷째, 인간 스스로의 모습을 탈퇴하려는 욕망, 인간이 아닌 동물, 물체가 되려는 욕망이 스스로의 내면을 얼굴이라는 화폭에 그려 넣어 흡수시키려는 자신의 이미지와 경쟁하려는 욕망에서 발달의 계기를 볼 수 있다.

다섯째, 아트 메이크업은 정지되어 있는 예술품보다 사실적 작품에서 추상적 작품까지 다양한 변화가 가능하며 영상 매체로서 보존을 통해 오래도록 살아있는 감동을 줄 수 있다는 이유로 발전하게 되었다.

이처럼 아트 메이크업은 다양한 형태로 발전하고 있지만, 이 분야에 관한 서적과 연구자료가 뷰티 메이크업에 비해 드물기 때문에 본 연구자가 여러 문헌과 인터넷, 서적 등의 자료를 참고로 아트 메이크업을 하나로 정리해 보았다.

예술 작품으로의 표현은 다양하고 창의적이지만 기록으로 정리된 문헌은 많지 않았으며, 또한 아트 메이크업은 창의력과 독창성을 요구하는 분야로 본 연구자의 작품을 실어야 하지만 일러스트로 대치한다는 연구의 한계가 있었다.

또한 본 연구자는 아트 메이크업과 인접한 학문 분야 등에 대입하여 폭넓게 연구하려 하였으나 신체 및 골상학, 네일 등의 세밀한 부분까지 인용할 수 없었다.

따라서 분장 디자이너는 학술적 이론과 기술적 확대를 위해 체계적이고 계획성 있는 방법론을 제시할 수 있도록 더욱 지속적인 연구가 필요하다. 아울러 본 연구를 계기로 아트 메이크업을 보다 더 세분화시켜 다양한 분야로 깊이 있는 후속 문헌 및 자료가 요구된다.

본 논문은 월드컵이라는 국제적인 행사에 아트 메이크업을 연구하여 새로운 실용 학문으로 자리를 굳히는 계기가 되며 그 중요성도 보다 더 강조되어진다고 본다. 또한 아트 메이크업에 관한 작품과 다양한 후속 연구들이 학문적인 차원에서 계속 추진되어지길 기대해 본다.

참 고 문 헌

<단행본>

- 김덕록, 화장과 화장품, 도서출판답게, 1998.
- 유송옥 · 이은영 · 황선진 · 패션문화사, 교문사, 1996.
- 전선정 · 안현경 · 이귀영 · 문윤경, 미용미학과 미용문화사, 청구문화사, 2001.
- 전완길, 한국화장문화사, 열화당, 1999.
- Victoria Ebin, 임숙자 역, 신체장식, 경춘사, 1988.
- 김영희 외 6인, 토탈 메이크업, 정문각, 2001.
- Jean A. Vincent, 조선미 역, 미술의 이해(上), 이화여대출판사, 1990.
- 전규태, 마지막 원시인, 백문사, 1992.
- 김희숙 · 이은임, 메이크업과 패션, 수문사, 1996.
- 이상일, 변신이야기, 밀알, 1994.
- 정현숙, 20세기 패션, 경춘사, 1992.
- 조규화, 패션미학, 수학사, 1987.
- 한국방송위원회 편, 방송문화, 1988.
- 박부영, 분장의 기본과 기술, 서울예전, 1982.
- 織田沙二, 가부키 입문, 淡文社, 1997.
- 박보영 · 이수경 · 김진용, Make up art, 청구문화사, 2002.
- 천지연 · 노선옥 · 이귀영 · 이영애, Face in Make-up, 청구문화사, 2001.

한명숙, 메이크업 디자이너를 위한 마귀아쥬 예술, 청구문화사, 1999.

강대영, 한국 분장예술, 지인당, 1999.

이영애 · 이귀영 · 노선옥 · 전선정, 뷰티디자인과 색채학, 청구문화사, 2000.

곽형심 외 8인, 미용학 개론, 정문각, 1999.

배만실, 장식미술사, 이화여대대학출판사, p.39.

이인자, 패션사회심리학, 수학사, 1991.

이정옥 · 최영옥 · 최경순, 서양패션사, 형설출판사, 1975.

青木英夫, 서양화장문화사, 원유사, 1976.

김희숙, 한국과 서양의 화장문화사, 청구문화사.

한명숙 · 손만식, 헤어 · 메이크업 일러스트레이션, 청구문화사, 2000.

김경순 · 김미애 · 박성희 · 이인영, Make-up II, 청구문화사, 2000.

<논 문>

강병석, 토탈 패션으로서의 메이크업에 관한 연구, 홍익대 산업미술대학원 석사논문, 1984.

김수진, 패션과 메이크업 경향에 관한 연구, 상명대 대학원 석사논문, 1997.

권경애, 눈메이크업이 안면상에 미치는 영향에 관한 연구, 한성대 예술대학원 석사논문, 2000.

유송옥, 고대 이집트 패션에 관한 연구, 성균관대학교 대학원 석사논문, 1972.

노선옥, 20세기 메이크업 아트 연구, 관동대 교육대학원 석사학위 논문, 1997.

이선주, 메이크업에 있어서 색채의 효과와 표현기법에 관한 연구, 한성대 예술대

학원 석사학위논문, 1999.

한명숙, 무대분장의 구상에 대한 연구, 대구대 대학원 석사학위논문, 1998.

안현순, 일본 가부키극의 구도마리(外取)에 관한 연구, 인체예술 학회지 제1권 2호, 2000, p.97.

노효경, 얼굴 이미지 구조와 색조 화장의 분석 연구, 한성대 예술대학원 석사논문, 2001.

황선진, 나일강과 티그리스, 유프라테스강, 지역의 안식문화 비교연구, 성균관 대학교 대학원, 석사논문, 1981.

조은별, 20세기 화장문화연구, 이화여대 대학원 석사학위 논문, 1995.

엄소희, 핑크 패션에 관한 연구, 이화여대 대학원 석사학위논문, 1991.

신혜경, 원시가면에 나타난 기호성과 상징성에 관한 연구, 숙명여대 대학원 석사학위논문, 1993.

문진, 20세기 후반의 Anti-Fashion에 관한 연구, 숙명여대 대학원 석사학위논문, 1990.

<외국문헌>

青山行夫, わしやの 문화사, History of beauty culture(東京: 平凡社), 1976.

Katherine Morris Lester, Historic Costume(Illinois: Cahar. A. Bennetle Inc., 1970).

Blanch Payne, History of Costume, New York: Happer & Publishers, 1965.

Mary Lou Rosencranz, Clothing concepts, MaCmillan Publishing Co., 1972.

Carolyn G. Bradley, Western Costum (New Jersey: Prenti Hall Inc.).

J. Anderson Black, a History of Fashion 上, 山内沙織 역, 동경: Parco, 1977.

R. Turner Willcox, The Mode in Costume, New York, 1969.

Karl Gröning Decorated skin A World Survey of Body Art, Thame and Hudson, 1997.

Siegmund Verlag, Modern mask design, Herausgeber, 1986.

Susan Sontag, Veruschka: frans-figurations, London: Thames and Hudson, 1986.

Diana Lewis Jewell, Making up by Rex, New York: Clarkson Potter, 1986.

<정기 간행물 외 기타>

대한화장품공업협회 한국장업사 편찬위원회, 한국장업사, 樂業新聞(주), 1986.

월간지오, 두산 3월호, 1988.

Harper's Bazzar, 1999. 7월호.

[인터넷 주소]

<http://www.snazaroo.com>

ABSTRACT

A Study on the Pictorial Trend and Techniques of Modern Art Make-up

Noh, Hee Yeong

Major in Make-up Art

Dept. of Fashion Art & Design

Graduate School of Arts

Hansung University

Art make-up is a type of art that expresses the world of internal images on human bodies. It is an aesthetic world where characteristic individuals are represented by bodies decorated with various materials.

The concept or value of beauty is not permanent, but changes and recycles according to social practices and fashions. Thus, the value of beauty undergoes indefinite alteration depending on the society.

Therefore, focused on such a phenomenal characteristic of beauty, the present thesis aims at structuring the concept of art make-up as a new form

of beauty in modern societies, and examining the variety and symbolicalness of artistic expression. Art make-up, which raises human bodies up to the artistic dimension, is not a uniformed concept of beauty. Instead, it is a form of immense culture varied and individualized according to value systems, since the primitive ages.

Among various branches of make-up, art make-up may be regarded as colorful artistic make-up expression in a visual and decorative sense. However, after the present researcher reviewed the related literature, he presumed that art make-up was not intended for decorative and characteristic expressions initially in the primitive ages. Art make-up in the primitive ages was for manifesting one's social standing and wealth, for performing magical and religious events, or for protecting oneself from enemies by transforming or painting his face. Such original art make-up meant the rebirth of biological human beings to social beings, and the unification of man, nature and the universe.

Modern art make-up has been settled as a branch of art that reshapes human bodies using particular pictorial techniques.

As an example, the make-up trend of fashion shows has established a new make-up genre as a result of the development of creative and novel expression technique for representing, and performing fashion designers' design concepts.

Influenced by the art trends such as deconstructivism or post modernism, art make-up, which design human bodies, has been recognized as a geometrical art form of modern art make-up.

Such a trend has shaped a form of art that has disintegrated the fixed concept of make-up, and established various frameworks of thinking, as a part of the chaotic and disordered social phenomenon at the end of the last century.

Turning to the second half of the 20th century, modern people became affirmative to body design, and as body design expanded its scope, the traditional idea of the human body was reconsidered and reinterpreted as a new aesthetic sense in modern fashion.

Accordingly, the criteria of ideal beauty began to emphasize personal unique and creative expression, which occupied a position in the art world. Art make-up was actively imported to fashion as the most dynamic and positive representation, and was expressed in a diverse way. This was a converted perception denying the general notion.

In the present society, several areas of make-up that express the images inside human beings, such as beauty make-up and art make-up, are forming a new type of popular art. The symbolicalness of visual gaudiness, color and design is attracting people, and the beauty will prevail further as a preferred make-up technique in the future.

Though it has a disadvantage of temporality, art make-up, realistic rather than standstill, can produce even abstract works, be preserved in the form of visual media conveying its impression for a long time.

As for the methodology of the present thesis, various domestic and foreign materials about fashion and art, diverse literatures about color and design, information on the Internet, and magazines were reviewed, and illustrations by

the present researcher were presented as visual materials, considering that the research was a creative work.

In this year when the World Cup, an international event, is held in Korea, art make-up will be brought out in a new sense.

Existing art make-up has attempted to display one's body artistically beautified by creating gaudy or intellectual images through artificial painting and design.

However, in events such as the World Cup, the purpose of art make-up is to maximize visual effects representing the power of combination and the sense of unity.

The present researcher considers that such a national event may be an opportunity for studying face painting as a new branch of art make-up, and settling it as a new practical science. Through the event, face painting is likely to take an important position in the make-up area.

Now make-up is being put on as a means of decoration beyond the expression of beauty, a means of dynamic visual representation of the sense of unity and uniformity. Such decoration will be applied to social changes and demands rather than the instinct of human beings. Over time in the future, modern society will conform to the necessity of art make-up, and will recognize its novel and fresh value.

In addition, it is necessary to develop various materials and design techniques for art make-up, and to produce art make-up works and academic research results.