

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](#)

석사학위논문

고스 스타일의 특성을 이용한
대중적 아트 메이크업 디자인 제안

2017년
HANSUNG
UNIVERSITY

한성대학교 예술대학원

뷰티예술학과

분장예술전공

강미진

석사학위논문
지도교수 황주연

고스 스타일의 특성을 이용한
대중적 아트 메이크업 디자인 제안

A Proposal for Art Makeup Design using Goth Style Features

HANSUNG
UNIVERSITY

2016년 12월 일

한성대학교 예술대학원

뷰티예술학과

분장예술전공

강미진

석사학위논문
지도교수 황주연

고스 스타일의 특성을 이용한
대중적 아트 메이크업 디자인 제안

A Proposal for Art Makeup Design using Goth Style Features

위 논문을 예술학 석사학위 논문으로 제출함

2016년 12월 일

한성대학교 예술대학원

뷰티예술학과

분장예술전공

강미진

강미진의 예술학 석사학위논문을 인준함

2016년 12월 일

HANSUNG
UNIVERSITY

심사위원장 _____인

심사위원 _____인

심사위원 _____인

국 문 초 록

고스 스타일의 특성을 이용한 대중적 아트 메이크업 디자인 제안

한성대학교 예술대학원
뷰티예술학과
분장예술전공
강 미 진

문명의 발달에 따른 의식주의 풍요로움은 인간의 감정과 본능에 맞는 미(美)를 갈망하게 만든다. 그래서 시대마다 그 시대를 대표하는 미적 조류가 있기 마련이다. 21세기는 정보의 시대이며 변화의 시대로 사람들은 변화하는 사회의 주도자로서 자신이 원하는 감성적인 요소를 중시하게 된다. 이러한 현대인의 감성을 충족시키기 위해 등장한 트렌드가 바로 고스(Goth)이다.

그러나 고스라는 개념은 대중들에게 심리적으로 생소하고 멀게 느껴지지만 주변을 살펴보면 의외로 대중문화 속에서 쉽게 찾아 볼 수 있는데 이는 고스의 독특한 분위기와 이미지를 이용한 아이템들이 영화, 패션, 생활전반에 많이 침투되어 있기 때문이다. 우리가 알고 있는 ‘가위손’, ‘뱀파이어와의 인터뷰’, ‘매트릭스’, ‘해리포터’, ‘반지의 제왕’과 같은 영화는 고딕적 감수성을 표현한 판타지 영화이다. 패션에서는 고스 스타일에서 죽음을 상징하는 메멘토 모리(memento mori)이미지의 십자가나 해골모양의 액세서리, 피어싱, 금속소재의 목걸이나 레이어드한 반지, 가죽의상, 블랙 컬러 등 고스 스타일에서 나타나는 특성들 중 하나의 요소만을 사용한 현대패션을 우리주변에서 많이 볼 수 있다. 알렉산더 맥퀸의 해골모양의 스카프는 유명한 고스 스타일의 패션 아이템이다.

이처럼 고스 스타일의 특성 중 일부를 이용한 영화, 패션들은 쉽게 찾아 볼 수 있지만 이를 이용한 메이크업 스타일은 찾아보기 어렵다. 선행 연구를 살펴보면 고스 스타일의 조형적 특성이나, 패션쇼에 나타난 고스 스타일의 메이크업에 대한 분석은 있으나 고스 스타일의 특성을 이용하여 대중이 쉽게 따라할 수 있는 아트 메이크업 디자인 제안은 미흡한 실정이다. 이에 본 연구는 고스의 이론적 고찰을 통해 고스 스타일의 특성을 알아 본 후 이를 이용하여 대중적 아트 메이크업 디자인을 제안하고자 한다.

이론적 고찰을 통해 알아 본 고스 스타일은 중세시대의 고딕 건축, 낭만주의 시대의 고딕 문학, 80년대 이후의 고딕 록, 현대의 영화와 대중매체로 시대의 흐름에 따라 전개되었으며, 다음 네 가지의 특성이 나타난다. 첫째, 브리콜라주이다. 이질적인 표현으로 고딕건축의 스테인드글라스의 신비감과 고딕 록 밴드의 자유로운 표현이다. 둘째, 죽음을 상징하는 색채로 메멘토모리(memento mori)의 이미지인 해골, 십자가, 검정색, 붉은 피 등이다. 셋째, 검은색의 이미지이다. 고딕 건축의 어두운 내부와 고딕 문학의 어두운 배경, 고딕 음악의 검은 의상 등 검은색이라는 이미지가 나타난다. 넷째, 과장하거나 왜곡시키는 형태이다. 고딕 건축의 특징인 첨탑의 수직상승, 플라잉버트레스의 아래로의 확장성, 괴물의 모습을 한 빗물배수구의 가고일, 고딕 록밴드의 기괴한 변형이다.

고스 스타일의 특성을 바탕으로 고스 스타일의 메이크업이 나타난 시기에 따라 분류하면, 첫 번째 오브제와 같이 다양한 소재를 이용한 브리콜라주 형태의 서리얼리즘(surrealism) 메이크업 두 번째 죽음을 상징하는 검정색과 빨강색 등 색채의 조화를 이용한 뱀파이어 메이크업 세 번째 검은색 이미지에 해당하는 눈을 검게 강조하는 메이크업인 스모키(smoky) 메이크업 마지막으로 형태의 변화를 이용하는 데테스터(detester) 메이크업으로 나눌 수 있다.

이론적 고찰을 통해 구분된 4가지 메이크업에 고스 스타일의 특성을 이용하여 아트 메이크업의 표현 기법을 사용해 간단하면서도 누구나 쉽게 따라할 수 있는 대중적 고스 스타일의 아트 메이크업 디자인을 제안한 결과는 다음과 같다.

무한한 상상력으로 다양한 소재와 색채로 자유롭게 표현하는 서리얼리즘

메이크업은 소재에 제한을 두거나 한두 가지 색채만을 사용한 디자인으로 뷰티메이크업에서도 활용할 수 있다. 죽음을 상징하는 검은색과 붉은 피를 사용하여 괴기스러움을 연출하던 뱀파이어 메이크업은 창백한 피부에 포인트 립 컬러만을 사용한 디자인은 일상생활에서도 응용하여 사용할 수 있다. 스모키 메이크업은 검은색으로 눈 주변을 진하고 넓게만 표현하던 것을 간략한 선이나 그라데이션으로 표현하여 일상생활에서도 응용하여 사용할 수 있고, 의상이나 헤어에 변화를 주어 다양한 이미지의 화보촬영이나 클럽메이크업으로도 활용할 수 있다. 혐오적이고 퇴폐적으로 과장하거나 왜곡시키던 데테스터 메이크업은 얼굴 전체가 아닌 눈이나 입과 같이 공간의 제한을 두어 디자인한 결과 혐오감이 적어 페스티벌이나 할로윈파티와 같이 특별한 메이크업이 필요할 때 거부감 없이 이용할 수 있다. 이처럼 소재나 색, 표현범위에 제한을 두어 디자인한 결과 고스 스타일의 특성은 표현되면서 혐오스러운 이미지는 적어지고 메이크업이 한결 간략해지면서 따라 하기 쉬운 디자인이 완성 되었다. 이로 인해 하위문화로써 고스 문화를 즐기는 일부 사람들에게 국한되던 고스 스타일을 대중문화로 끌어올릴 수 있는 계기를 마련하게 되었다.

본 연구자는 누구나 따라할 수 있는 고스 스타일의 아트 메이크업을 위하여 공포, 우울, 기괴함, 죽음 등 개성이 강한 고스 스타일에서 보이는 여러 가지 특성을 이용한 대중적 아트 메이크업 디자인을 제안하였다. 본 연구를 통하여 아트 메이크업의 영역을 대중들이 쉽게 받아들이고 이해하여 일상적인 메이크업에서도 응용할 수 있기를 기대해 본다. 또한 아티스트는 다양한 소재를 이용한 아트 메이크업 디자인 연구를 위하여 학문적 성찰과 연구가 더욱 활성화되어야 할 것이다.

주요어 : 고딕, 고스, 고스 스타일, 아트 메이크업, 아트 메이크업 표현기법

목 차

제 1 장 서론	1
제 1 절 연구의 의의 및 목적	1
제 2 절 연구의 범위 및 방법	3
제 2 장 이론적 배경	4
제 1 절 고스의 이론적 고찰	4
1) 고스의 정의	4
2) 고스의 발생과 전개	6
가) 중세시대 고딕 건축	6
나) 낭만주의 고딕 문학	10
다) 고딕 록	13
3) 고스 문화의 이해	16
가) 고스 스타일의 분류	16
나) 고스 스타일의 특성	24
제 2 절 대중매체에 나타난 고스 스타일	28
1) 고스 스타일의 메이크업	28
가) 서리얼리즘 메이크업	28
나) 뱀파이어 메이크업	28
다) 스모키 메이크업	29
라) 데테스터 메이크업	29
2) 영화에 나타난 고스 스타일	31
가) 가위손	31
나) 뱀파이어와의 인터뷰	32

다) 매트릭스	32
라) 해리포터	32
마) 반지의 제왕	33
3) 패션쇼에 나타난 고스 스타일	37
가) 알렉산더 맥퀸	37
나) 존 갈리아노	38
다) 지방시	39
제 3 절 아트 메이크업의 이론적 고찰	43
1) 아트 메이크업 정의	43
2) 아트 메이크업 표현기법	44
가) 회화적 기법	44
나) 오브제 활용기법	46
다) 조명 기법	47
라) 디지털 기법	48
제 3 장 디자인 제안	53
제 1 절 대중적 아트 메이크업 디자인 제안	53
1) 서리얼리즘 메이크업 디자인	54
2) 뱀파이어 메이크업 디자인	59
3) 스모키 메이크업 디자인	62
4) 데데스터 메이크업 디자인	65
제 4 장 결 론	69
【참고문헌】	72
ABSTRACT	74

【 표 목 차 】

[표 1] 중세 고딕건축의 특징과 조형적 특성	8
[표 2] 낭만주의 문학작품의 공간적 배경에 따른 심리적 특성	12
[표 3] 고딕 룩의 시기별 특징	14
[표 4] 고스 스타일의 분류와 특성	27
[표 5] 아트 메이크업 디자인 제안	68

【 그림 목 차 】

<그림 1> 첨탑(Point arch)	9
<그림 2> 플라잉 버트레스(Flying buttress)	9
<그림 3> 스테인드글라스(Stained glass)	9
<그림 4> 가고일(Gargoyle)	9
<그림 5> 조이 디비전(Joy Division) I	15
<그림 6> 조이 디비전(Joy Division) II	15
<그림 7> 수지 수(Siouxsie Sioux)	15
<그림 8> 마릴린 맨슨(Marilyn Manson)	15
<그림 9> 트레이드 고스 I	19
<그림 10> 트레이드 고스 II	19
<그림 11> 프릴달린 셔츠	19
<그림 12> 벨벳소재 의상	19
<그림 13> 페티시 고스 I	20
<그림 14> 페티시 고스 II	20
<그림 15> 코르셋	20
<그림 16> 란제리	20
<그림 17> 퍼키 고스	21
<그림 18> 피어싱	21
<그림 19> 다양한 헤어스타일	21
<그림 20> 다채로운 색상	21
<그림 21> 트랜스 고스 I	22
<그림 22> 트랜스 고스 II	22
<그림 23> 고스 로리 I	23
<그림 24> 고스 로리 II	23
<그림 25> 루즈삭스	23
<그림 26> 에나멜 구두	23
<그림 27> 서리얼리즘 메이크업	30

<그림 28>	뱀파이어 메이크업	30
<그림 29>	스모키 메이크업	30
<그림 30>	데데스터 메이크업	30
<그림 31>	가위손의 배경	34
<그림 32>	가위손의 의상	34
<그림 33>	가위손의 메이크업	34
<그림 34>	뱀파이어와의 인터뷰 의상	35
<그림 35>	매트릭스 의상	35
<그림 36>	해리포터 의상	35
<그림 37>	해리포터 배경	36
<그림 38>	반지의 제왕 배경	36
<그림 39>	[2009 F/W] Alexander McQueen I	40
<그림 40>	[2009 F/W] Alexander McQueen II	40
<그림 41>	[2014 F/W] Alexander McQueen I	40
<그림 42>	[2014 F/W] Alexander McQueen II	40
<그림 43>	[2003 F/W] John Galliano I	41
<그림 44>	[2003 F/W] John Galliano II	41
<그림 45>	[2008 S/S] John Galliano	41
<그림 46>	[2010 F/W] John Galliano	41
<그림 47>	[2010 S/S] Givenchy	42
<그림 48>	[2015 F/W] Givenchy I	42
<그림 49>	[2015 F/W] Givenchy II	42
<그림 50>	[2015 F/W] Givenchy III	42
<그림 51>	사실적 묘사	49
<그림 52>	추상적 묘사	49
<그림 53>	에어브러시 기법	49
<그림 54>	스텐실 기법	49
<그림 55>	깃털을 이용한 오브제 기법	50
<그림 56>	패브릭을 이용한 오브제 기법	50

<그림 57> 큐빅을 이용한 오브제 기법	50
<그림 58> 종이를 이용한 오브제 기법	50
<그림 59> UV발광 기법 I	51
<그림 60> UV발광 기법 II	51
<그림 61> 프로젝트 일루미네이션 I	51
<그림 62> 프로젝트 일루미네이션 II	51
<그림 63> 디지털 기법 I	52
<그림 64> 디지털 기법 II	52
<그림 65> 디지털 기법 III	52
<그림 66> 디지털 기법 IV	52

【작 품 목 차】

[디자인 1] 서리얼리즘 메이크업 디자인 I	56
[디자인 2] 서리얼리즘 메이크업 디자인 II	57
[디자인 3] 서리얼리즘 메이크업 디자인 III	58
[디자인 4] 뱀파이어 메이크업 디자인 I	60
[디자인 5] 뱀파이어 메이크업 디자인 II	61
[디자인 6] 스모키 메이크업 디자인 I	63
[디자인 7] 스모키 메이크업 디자인 II	64
[디자인 8] 데테스터 메이크업 디자인 I	67

제 1 장 서 론

제 1 절 연구의 의의 및 목적

고스(Goth)는 고딕 문화의 새로운 이름으로 시대의 변화에 맞게 지속적으로 재해석 되고 있으며, 이는 인간의 감성이 중시 되던 신비로운 분위기의 중세 문화에 기반을 두고 있다. 고스(Goth)는 게르만족(族)을 의미하는 라틴어에서 유래하며 이들은 로마제국을 약탈하여 생활하였다. 그래서 로마인에게 고스라는 단어는 어둠, 죽음, 공포 등을 의미한다.

고스는 1970년대 후반 영국에서 나타난 새로운 하위문화로 어둠, 죽음, 그리고 블랙이라는 단어로 대표되는 고딕적인 어두움의 미학이다. 고스라는 개념은 일반인들에게 심리적으로 멀게 느껴지지만 고스 문화의 독특한 분위기와 이미지를 차용한 아이템들이 예술, 문화, 생활 전반에 있어 이미 많이 침투되어 있기 때문에 의외로 대중문화 속에서 쉽게 찾아 볼 수 있으며 고스 스타일은 오늘날 문화 예술의 새로운 아이콘으로 부각되고 있다.¹⁾

스테파니 마이어 감독의 영화 ‘트와일 라잇’은 판타지 문화를 바탕으로 만들어진 것으로 고스 문화를 대중에게 각인시키는 역할을 했다. 고딕적 감수성을 표현한 판타지 영화도 등장하게 되는데 ‘가위손’, ‘뱀파이어와의 인터뷰’, ‘매트릭스’, ‘해리포터’, ‘반지의 제왕’이 그 대표적이라 할 수 있다.

과거 패션쇼에서 메이크업은 부수적인 역할을 했다면 1990년대 후반부터는 그 중요성이 인식되면서 독자적으로 발전하게 되었다. 패션디자이너 알렉산더 맥퀸, 존 갈리아노, 지방시는 신비로운 분위기와 상상력으로 하이패션에서 고스 스타일과 고스 스타일의 메이크업을 선보였다.

이처럼 고스 스타일의 특성 중 일부를 이용한 영화, 패션들은 쉽게 찾아 볼 수 있지만 이를 이용한 메이크업 스타일은 찾아보기 어렵다. 선행 연구를 살펴보면 고스 스타일의 조형적 특징이나, 패션쇼에 나타난 고스 스타일의 메이크업에 대한 분석은 있으나 고스 스타일의 특성을 이용하여 대중이 쉽게 따

1) 한보라. (2007). 『메이크업에 나타난 고스 스타일 특성에 관한 연구:2002년~2006년 파리 컬렉션을 중심으로』, 숙명여자대학교 원격대학원 석사학위논문, p.2.

라할 수 있는 아트 메이크업 디자인 제안은 미흡한 실정이다.

이에 본 연구는 고스의 이론적 고찰을 통해 고스 스타일의 특성을 알아 본 후 이를 이용하여 대중적 아트 메이크업 디자인을 제안하고자 한다. 또한 아트 메이크업의 다양한 디자인을 제안하여 아트 메이크업의 발전에 기여하고자 한다. 본 연구를 통하여 아트 메이크업의 영역을 대중들이 쉽게 받아들이고 이해하여 일상적인 메이크업에서도 응용할 수 있기를 기대해 본다.

제 2 절 연구의 범위 및 방법

본 연구는 고스 스타일의 특성을 이용한 대중적 아트 메이크업 디자인 제안으로 구체적인 내용은 다음과 같다.

제 1장에서는 연구의 의의 및 목적, 연구의 범위와 방법에 대하여 정리한다.

제 2장에서는 선행 연구와 참고 문헌을 바탕으로 고스의 정의를 알아보고 고딕 건축, 고딕 문학, 고딕 록으로 이어지는 고스의 발생과 전개에 대하여 고찰해 본다. 고딕 문화에서 발생, 전개된 고스 문화의 이해를 위하여 고스 스타일을 트래드 고스, 페티시 고스, 퍼키 고스, 트랜스 고스, 고르 로리로 분류하고 각각의 특성에 대하여 정리한다. 대중 매체에 나타난 고스 스타일을 알아보기 위하여 영화, 패션쇼 등을 고찰해 본다. 또한 아트 메이크업의 정의를 알아보고, 아트 메이크업의 표현 기법을 회화적 기법, 오브제 활용기법, 조명 기법, 디지털 기법과 같이 4가지의 표현기법으로 나누어 분석한다.

제 3장에서는 고스 스타일의 특성을 이용한 대중적 아트 메이크업 디자인을 서리얼리즘 메이크업, 뱀파이어 메이크업, 스모키 메이크업, 데테스터 메이크업으로 나누어 아트 메이크업의 표현기법을 이용한 8점을 제안한다.

제 4장에서는 제안한 디자인의 활용방안과 그 결과에 대하여 서술하고, 향후 연구 과제를 제시한다.

제 2 장 이론적 배경

제 1 절 고스의 이론적 고찰

1) 고스의 정의

고스(goth)의 어원은 고딕(gothic)에서 출발한 것으로 르네상스시대의 이탈리아인들이 북방으로부터 이탈리아로 흘러 들어온 예술양식을 아주 싫어하여 경멸조로 고딕이라는 말을 사용하였다. 고딕은 초기 기독교 시대에 로마제국을 멸망시키는 데 큰 역할을 했던 고트족의 미술이었기 때문이다. 오늘날에도 고딕이라는 명칭을 사용하고 있지만 낮게 평가하거나 경멸하는 의미로 사용하지는 않는다.

박은경(2004)의 선행 연구에 의하면, 고스 스타일의 정의는 다음과 같다. 고스는 고딕의 감수성을 라이프스타일로 승화시킨 하위문화이다. 고스는 중세를 새롭게 재해석하려는 시도로 이루어진 낭만주의 시대의 공포와 신비의 환상성을 동반한 고딕 문학, 고스 록으로 대변되는 고딕 음악의 이해와 그와 관련된 하위문화 스타일의 재생산 개념으로 표현된다.²⁾

정다울(2013)의 선행 연구는 고스 스타일에 대해 다음과 같은 정의를 내렸다. 고스 스타일이란 중세의 고딕 문화에 대하여 신비주의적, 심미적 태도를 취하며 음악과 문학, 예술 등 문화 전반에 걸쳐 재생산되는 것을 의미한다.³⁾

고스의 조금 더 근대적인 근원은 빅토리아 시대인 18세기 후반부터 19세기 초에 영국에서 유행했던 괴기, 공포 소설인 빅토리안 고딕 소설 장르에서 찾아 볼 수 있다. 고딕이라는 단어가 문학 장르에 명확하게 쓰인 것은 괴기스러움, 신비와 공포, 그리고 음산하고 어두운 주제들을 다루고 있었고, 이 문학 작품들의 배경이 대개 고딕 양식의 오래되고 음산한 성, 장식으로 가득한 가

2) 박은경. (2004). 『캠프 문화로서 고스 스타일 연구』, 국민대학교 테크노디자인대학원 박사학위논문, p.60.

3) 정다울. (2013). 『고스 스타일의 조형적 특성 및 의미 해석』, 서울대학교 대학원 석사학위논문, p.7.

구로 가득 찬 비밀의 방, 지하 통로, 지하 감옥, 비밀 문장, 음산한 묘지 등이 엮기 때문이었다.⁴⁾

선행 연구를 통해 알아본 고스 스타일은 고딕 문화에서 시작되었다는 공통점을 발견할 수 있다. 고스 스타일은 고딕 문화 특유의 음산함과 신비감, 공포스러움 등을 건축, 문학, 음악으로 표현하며, 이들은 주류 문화에 대한 반발을 내포하고 있다.

4) 한보라. (2007). 『메이크업에 나타난 고스 스타일 특성에 관한 연구:2002년~2006년 파리 컬렉션을 중심으로』, 숙명여자대학교 원격대학원 석사학위논문, p.34.

2) 고스의 발생과 전개

가) 중세시대 고딕 건축

중세미술의 업적 중에서도 경이로운 업적은 바로 고딕 양식의 대성당들이다. 고딕 양식은 1200~1500년 사이 건축가들은 높이 솟구친 내부를 가진 복잡한 구조물을 건설하였다. 대성당을 건설하는 것이 가능했던 것은 바로 아치 모양의 천장인 궁륭과 궁륭의 이음새를 덮어 주는 석조 틀인 늑골 궁륭과 벽을 받치는 외부의 석조 다리인 부연 부벽이라는 외부 버팀목을 발명한 덕분이다. 이러한 구조물 덕분에 작은 창문만이 달린 벽 대신, 커다란 스테인드글라스를 설치할 수 있었고 설치된 창을 통해 밝은 빛이 들어와 내부를 환하게 밝힐 수 있었다. 고딕성당은 위로 상승하려는 듯한 수직성이 그 특징이다.

역사적으로 중세는 기원 후 3세기부터 15세기를 지칭하는데 고딕 양식은 중세 미술 양식 전체를 가리키는 것은 아니다. 비잔틴 양식, 로마네스크 양식을 거쳐 13~15세기에 등장한 미술 양식만을 고딕 양식이라고 한다. 고딕 이전의 미술 양식인 로마네스크 양식은 농촌 사회를 바탕으로 전개되었지만, 고딕 양식은 근본적으로 상공업을 바탕으로 태어난 부르주아 계급의 생활 터전인 도시의 산물이다. 12세기 중반부터 시민 계급의 출현과 도시의 태동이 시작 되었고, 이는 13세기 고딕 시대에 들어서면서 가속화 되었다. 서구사회 전역에 대규모의 상업도시들이 등장했다. 대도시의 발달은 시민계급의 성장과 직접적 관계를 지닌다. 하늘을 찌를 듯한 첨탑을 지닌 고딕식 대성당들이 도시 중심에 건설되었다. 카페왕조(987~1328년)에 물질적 풍요를 누리던 시민 계급이 자신이 속한 도시의 위대성을 표현하고, 인근 도시를 제압하려는 경쟁 심리를 표출한 것이다.⁵⁾

고딕 문화는 고딕 건축에서 가장 잘 나타나는데 그 특징은 첨탑(Point arch), 플라잉 버트레스(Flying buttress), 스테인드글라스(Stained glass), 가고일(Gargoyle)이다.

5) 정다울. (2013). 『고스 스타일의 조형적 특성 및 의미 해석』, 서울대학교 대학원 석사학위논문, p.9-10.

(1) 첨탑(Point arch)

고딕 건축의 첫 번째 특징으로 첨탑(Point arch)을 뽑을 수 있다<그림1>. 13세기 이후 하늘 높이 수직적으로 첨탑을 쌓았고, 고딕 건축의 수직성이라는 특성을 만들었다. 고딕 양식은 독일풍의 북유럽의 특징이며, 이탈리아에는 소수의 고딕 건축물이 있다.

건축 장식의 첨탑들은 대부분 교회에서 많이 발견되는데 이는 하늘에 대한 열망을 담아 하늘 높이 쌓아 올린 첨탑은 천당과 연결됐음을 알린다.

(2) 플라잉 버트레스(Flying buttress)

플라잉 버트레스(Flying buttress)<그림2>는 고딕 건축의 두 번째 특징이다. 높이 솟구친 내부를 가진 복잡한 구조물을 건설하기 위해서는 외부버팀대가 필요한데 높이 올라간 얇은 벽을 지지하기 위해 외부 벽에 붙은 버팀대가 바로 플라잉 버트레스이다. 플라잉 버트레스는 건축물을 중심으로 외부 벽에서 밖으로 확장되어 나가는 형상을 하고 있다. 고딕 이전의 건축물 내부에 벽화가 많이 그려져 있었다면 고딕 건축에서는 부속벽인 플라잉버트레스의 의해 벽화 대신 그 자리에 화려한 유리창 즉 스테인드글라스를 이용할 수 있게 되었다.

(3) 스테인드글라스(Stained glass)

고딕 건축의 세 번째 특징은 스테인드글라스(Stained glass)이다<그림3>. 스테인드글라스는 유리창에 안료를 첨가한 유리공예로 유리의 겉면에 색을 칠하거나 유리를 기하학적인 모양이나 회화적인 도안 또는 장식적인 형태로 잘라 납으로 용접하여 만든 창유리를 말한다. 망간, 구리, 철과 같은 여러 가지 금속화합물을 이용하여 착색시킨 유리에 갈색의 에나멜 유약을 써서 세부적인 디자인을 표현한다.

높이 솟아있는 고딕건축은 거대한 창을 달 수 있는 구조였으며, 창을 통해서 건축물 안으로 들어오는 빛은 신비한 효과로 인식되었다.

(4) 가고일(Gargoyle)

고딕 건축의 네 번째 특징은 가고일(Gargoyle)이다<그림4>.

고딕 건축물 지붕이나 벽 귀퉁이에 기괴한 형태의 조각상이 있는데 이것이 가고일이다. 그 모양은 인간과 새를 합성한 새로운 생명체의 형상을 하고 있다. 이러한 기괴한 형상이 많은 이유는 악령을 몰아내는 역할을 하고 신앙심이 부족한 자는 괴물에게 먹힌다고 경고하는 의미를 띠기 때문이라고 한다. 그러나 가고일은 고대 프랑스어의 'gargouille : 목'이라는 단어에서 유래된 것으로 빗물이 빗물받이를 따라 흘러내리다가 가고일의 목에 모여서 부리를 통해 지면으로 떨어지게 되어있는 빗물받이 이다.

다음의 [표 1]은 중세 고딕 건축의 특징과 조형적 특성을 정리한 것이다.

[표 1] 중세 고딕 건축의 특징과 조형적 특성

고딕 건축 특징	조형적 특성
첨탑 (Point arch)	수직 상승성
플라잉 버트레스 (Flying buttress)	왜곡 확장성
스테인드글라스 (Stained glass)	신비성
가고일 (Gargoyle)	기괴성

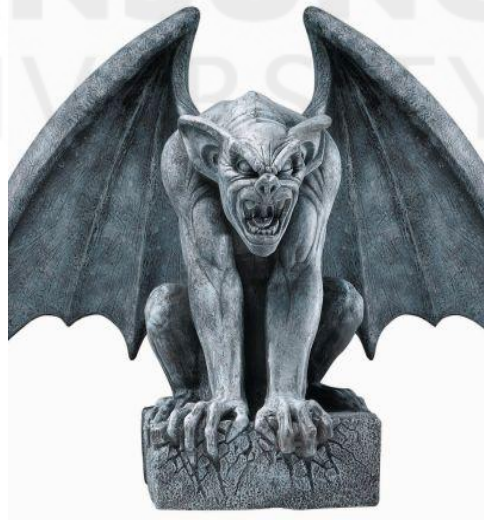
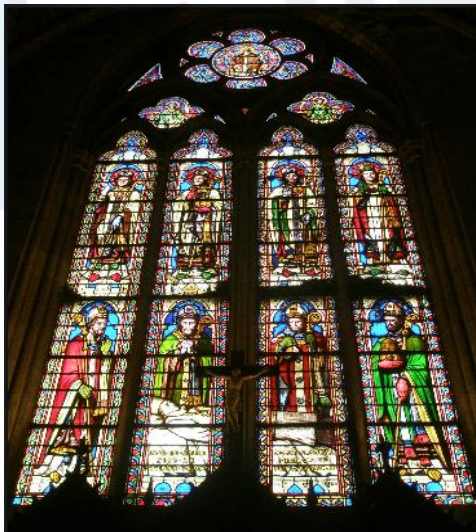

<그림 1> 첨탑(Point arch)

<http://blog.naver.com/woong3050?Redirect=Log&logNo=60071052089>

<그림 2> 플라잉 버트레스(Flying buttress)

<http://blog.naver.com/giambologna?Redirect=Log&logNo=50158169691>

<그림 3> 스테인드글라스(Stained glass)

<http://photo.naver.com/view/2014121904450944767>

<그림 4> 가고일(Gargoyle)

<http://blog.naver.com/blueking87?Redirect=Log&logNo=220070890939>

나) 낭만주의 고딕 문학

낭만주의(Romanticism)는 18세기에서 19세기까지 나타난 문예사조로 유럽 지역과 남북 아메리카에 전파된 것으로 19세기 낭만주의의 등장으로 고딕 문화가 다시 역사의 수면위로 떠올랐다.

고딕 문학의 고딕 소설이란 명칭은 중세시대 고딕 건축물의 특징인 암흑성이 소설적 상상력을 이끌어 냈다는 뜻에서 붙여진 것이다. 오늘날의 고딕 소설은 중세적 배경이 아니더라도 공포스런 분위기를 자아내는 인간의 이상 심리를 다룬 소설들에도 적용된다.

고딕소설의 효시가 되는 작품은 호레이스 월폴(Horace Walpole)의 1764년 소설 ‘오토란토의 성’(The Castle of Otranto)이다.

(1) 호레이스 월폴(Horace Walpole)의 ‘오토란토의 성’(The Castle of Otranto)

월폴의 유일한소설 오토란토의 성은 오토란토의 영주 맨프레드(Manfred)와 그의 가족이 겪는 이야기이다. 맨프레드는 그의 아들이자 후계자인 콘라드(Conrad)를 이사벨라(Isabella)와 결혼 시키려고 하지만, 결혼식 날 그의 아들이 거대한 깃털 장식 투구에 깔려 처참하게 죽는다. 아들을 잃고 후계자를 낳아야 한다는 생각에 그는 부인 히폴리타(Hippolita)와 이혼하고 이사벨라와 결혼하기로 결심한 것을 알게 된 이사벨라는 성 안에 있는 지하통로를 통해 도망가 버린다. 그 후 맨프레드는 여러 초자연적인 현상을 겪고, 자신의 잘못을 뉘우치고 수도원으로 들어간다. 탈출했던 이사벨라는 왕자임이 밝혀진 티오도르(Theodore)와 결혼하고, 결국 정당한 후계자가 오토란토 영주의 칭호를 물려받는 것으로 끝을 맺는다.

소설은 원인불명의 죽음과 유령의 등장 등 초자연적인 현상으로 가득 차 있고, 공간적 배경이 되는 가족영지의 성은 지하통로나 함정 등을 묘사하여 공포스러운 분위기를 조성하고 있다. 중세시대를 배경으로 하는 이 소설은 주인공들의 심리적 갈등을 통하여 잔인함, 폭력, 암흑, 공포, 파멸 등은 고딕 소설에서 흔히 찾아볼 수 있는 모티브들이 나타난다. 기존의 로맨스 작품들이

보여주는 상상력에 기이한 사건, 공포 등의 요소를 첨가하여 새로운 문학 장르인 고딕 소설을 만들어내었다고 할 수 있다.

(2) 에드거 앨런 포(Edgar Allan Poe)의 ‘어셔가의 몰락’(The Fall of the House of Usher)

에드거 앨런 포의 작품 어셔가의 몰락(The Fall of the House of Usher)은 1839년 발표되었다. 전통 있는 집안의 후예인 로더릭 어셔와 그의 쌍둥이 누이동생 마더린 어셔는 음침한 어셔 저택에서 살고 있다. 로더릭 어셔의 긴급한 편지로 이 쇠퇴한 시골 저택으로 초대된 친구 ‘나’는 소설의 화자로 로더릭의 어린 시절 친구이다. ‘나’가 도착하자마자 누이동생 마더린이 죽어 장례를 치르게 된다. 그런데 죽은 누이동생이 오빠에게 다가와 쓰러지자 둘 다 숨지는 괴상한 사건을 목격한 ‘나’는 밖으로 달아나다가 두 동강난 저택이 음울한 늪 속으로 침몰하는 것을 목격하게 된다.

이 소설은 현실과 환상의 경계가 모호해지며 믿기지 않는 사건들을 경험하게 하고, 불길한 예감과 공포로 압박하고 슬픈 분위기를 통해 공포함을 조성한다.

(3) 메리 셸리(Mary Shelley)의 ‘프랑켄슈타인’(Frankenstein)

메리 셸리(Mary Shelley)는 인간의 능력을 가진 거대한 창조물을 소재로 다른 소설을 써 오늘날의 과학소설(SF)의 선구가 되었다. 불길한 실험실에서 인공적으로 만들어진 괴물은 제네바의 물리학자인 프랑켄슈타인 박사가 죽은 자의 뼈로 만들어낸 창조물이다. 괴물은 사람들과 친해지려고 노력하지만 끔찍한 모습에 모두에게 버림을 받은 절망감에 창조자를 찾아 나서 창조자와 그 주변 사람들에게 복수를 하는 내용이다.

소설 속 프랑켄슈타인이 탄생하는 장소는 실험실이다. 실험실은 과학적이고 이성적인 공간이어야 하는데 역설적으로 괴물이 탄생하는 공간으로 그려지고 있다. 프랑켄슈타인은 마치 고딕 건축의 가고일처럼 현실에 존재하지 않고, 다른 생명체들의 재조합으로 만들어졌다. 메리 셸리는 특별한 고딕적 배경 없이 공포와 음산한 분위기로 고딕 문학을 표현하였다.

(4) 브람 스토커(Bram Stoker)의 ‘드라큘라’(Dracula)

아일랜드의 소설가인 브람 스토커(Bram Stoker)는 흡혈귀 전설에서 아이디어를 얻어 괴기소설 드라큘라를 발표하였다. 이 소설은 오늘날에도 흡혈귀 문학의 고전으로 손꼽히고 있다.

낭만주의 문학의 공간적 배경에 따른 심리적 특성을 요약하면 [표 2]와 같다.

[표 2] 낭만주의 문학작품의 공간적 배경에 따른 심리적 특성

작가	작품	공간적 배경	심리적 특성
호레이스 월폴 Horace Walpole	오토란토의 성 The Castle of Otranto	가족영지의 고성	초자연적 공포 폭력, 파멸
에드거 앨런 포 Edgar Allan Poe	어셔가의 몰락 The Fall of the House of Usher	음침한 저택	암울함과 공포
메리 셸리 Mary Shelley	프랑켄슈타인 Frankenstein	실험실	공포, 음산한 분위기
브람 스토커 Bram Stoker	드라큘라 Dracula	트란실바니아의 외딴 성	잔인한 인간의 이상심리

다) 고딕 록

고딕 음악은 1979년 BBC 쇼프로그램 ‘섬씽엘스’(Something Else)에서 토니 윌슨(Tony Wilson)이 포스트 펑크 그룹의 하나인 조이 디비전(Joy Division) <그림 5, 6>을 당시의 주류 음악이었던 팝음악과 구분 짓기 위해 ‘고스 록(Goth Rock)’이라고 이름붙인데서 시작한다. 영국밴드 조이디비전은 세계2차 대전과 나치의 영향을 받아 공포와 폭력피해와 같은 인간의 어두운 측면을 주제로 활동한 밴드이다. 전쟁특유의 고뇌 절망 비탄의 감정을 가사와 사운드에 담았다. 이들을 통해 고딕 록의 구체적 특징이 드러나게 된다.⁶⁾

1980년대 런던에서 문을 연 뱃케이브(Batcave)라는 클럽은 고스 문화의 발상지라고도 불리게 되며 고스 문화 형성에 중요한 역할을 하였다. 이곳은 새로운 것을 열망하였던 시기에 나타난 장소로 고스 밴드들이 연주하면서 고스 족들이 운집하는 클럽으로 성장하게 되었다. 이후 뱃케이브를 모방한 유사한 클럽들이 생겨나게 되었고 런던의 고스 족들을 불러 모으게 되었다.

고딕 록을 대표하는 밴드로는 조이 디비전(Joy Division), 수지 앤 더 뱀시스(Siouxsie & The Banshees), 시스터 오브 머시(Sister of Mercy), 바우하우스(Bauhaus)등을 들 수 있는데 수지 앤 더 뱀시스의 등장은 펑크로 부터 고딕 음악을 완전히 분리시켜 고딕 음악의 독창적 스타일이 나타나는 계기가 된다. 그러나 여전히 중요한 장르로 남아있던 헤비메탈은 공격적이고 성차별적이며 남성적이었지만, 고스는 부드럽고 수용적이며 여성적인 성향을 보인다.

수지 앤 더 뱀시스 밴드의 멤버 수지 수(Siouxsie Sioux)<그림 7>는 고스의 여성아이콘으로 대두 된다. 다른 밴드의 의상처럼 검은 색을 입었지만 그녀의 스타일은 다른 면에서 차별화된다. 가죽의상을 입고 망사 스타킹과 하이힐을 신었으며, 창백한 가부키 메이크업을 했다. 그리고 그녀는 창백한 피부, 블랙 아이라인, 블랙 네일, 레드 립으로 메이크업을 했고, 뽕족한 헤어스타일과 쉬폰 드레스, 레깅스, 시스(sheaths)소매 등 블랙의상은 고스 스타일의 외관을 창조하는데 크게 일조했다.

6) 정다울. (2013). 『고스 스타일의 조형적 특성 및 의미 해석』, 서울대학교 대학원 석사학위논문, p.26-27.

1990년대 후반과 2000년 사이에 고스 풍경은 확대되어 하나의 대중문화로 우리들에게 다가왔다. 고스라는 표식을 단 많은 밴드들이 등장하고 90년대 중반에는 인더스트리얼(Industrial)룩까지 영역을 확장했다. 고딕 룩의 또 다른 전이를 보여주는 인더스트리얼룩에는 고딕의 하드코어적인 부분이 추가 되어 새로운 이미지를 형성해 나갔다.⁷⁾ 마릴린 맨슨(Marilyn Manson), 나인 인치 네일(Nine Inch Nail) 등이 이에 속한다. 마릴린 맨슨은 고스가 가지고 있는 기존의 괴기스러움에 그로테스크 고스 감수성<그림 8>을 더해 표현했다. 인간내면의 복잡성과 다양성을 시각적인 요소로 풀어내는 것에 중점을 뒀다.

어떤 이들은 고스 문화에 대해 고스 음악이 곧 '고스'라고 말하고 또 어떤 이들은 고스란 곧 스타일라고도 말한다. 즉, 고스문화란 그들의 음악과 독특한 패션스타일로써 대표된다.⁸⁾

고딕 룩의 시기별 특징을 정리하면 [표 3]과 같다.

[표 3] 고딕 룩의 시기별 특징

시기	특징	스타일
1980년대	-고딕 룩의 시초 '조이 디비전' -새로운 것을 열망하던 사람들을 위한 뱃케이브 클럽 등장	블랙 드레스 코드 죽음, 공포의 시각화
1990년대	-여성 로커의 활발한 활동 -정통성 보다는 대중성의 움직임으로 변화	여성고스 아이콘 고스 스타일의 전체적인 외관을 창조
2000년대	-고스 룩이 극도로 변모되어 하드 코어로 변화 -상업주의로 변모	컴퓨터 음악 기이한 퍼포먼스

7) 박은경. (2004). 『캠프 문화로서 고스 스타일 연구』, 국민대학교 테크노디자인대학원 박사학위논문, p.79.

8) 한보라. (2007). 『메이크업에 나타난 고스 스타일 특성에 관한 연구:2002년~2006년 파리 컬렉션을 중심으로』, 숙명여자대학교 원격대학원 석사학위논문, p.37.

<그림 5> 조이 디비전(Joy Division) I
<http://blog.naver.com/moonhak91?Redirect=Log&logNo=90173510785>

<그림 6> 조이 디비전(Joy Division) II
<http://blog.naver.com/bee4e?Redirect=Log&logNo=150113319107>

<그림 7> 수지 수(Siouxsie Sioux)
http://navercast.naver.com/contents.nhn?rid=135&contents_id=7386

<그림 8> 마릴린 맨슨(Marilyn Manson)
<http://blog.naver.com/dakiberry?Redirect=Log&logNo=3365718>

3) 고스 문화의 이해

고스 스타일은 중세시대 고딕 건축, 낭만주의 고딕 문학, 80년대의 고딕 록이라는 이름으로 드러났다. 각기 다른 시대에 다른 형식으로 고스 스타일이 나타나지만 어두운 배경이라는 공통점이 있다. 고스는 음악에서 출발한 문화이지만 다양한 이미지와 문화적 취향이 변화하는 시대에 따라 그 양상이 달라지고 있다. 고딕에서 유래되어 내려온 고스 스타일은 그 문화적 특성에 따라 트래드 고스(trad goth), 페티시 고스(fetish goth), 퍼키 고스(perky goth), 트랜스 고스(trans goth), 고스 로리(goth loli)로 분류 할 수 있다.

가) 고스 스타일의 분류

고스 스타일의 유형을 선행 연구에서 고찰해본 결과, 박은경,정현숙(2005), 「현대 패션에 표현된 Goth 스타일 연구」⁹⁾에서는 트래드 고스, 퍼키 고스, 트랜스 고스, 페티시 고스로 분류하였으며, 김고운,장동림(2006), 「패션 일러스트레이션에 표현된 고스 이미지에 대한연구」¹⁰⁾에서는 트래드 고스, 퍼키 고스, 트랜스 고스, 페티시 고스로 분류하였다.

본 연구자는 문화적 특성에 따라 트래드 고스(trad goth), 페티시 고스(fetish goth), 퍼키 고스(perky goth), 트랜스 고스(trans goth), 고스 로리(goth loli)로 분류하였다.

(1) 트래드 고스(trad goth)

트래드 고스는 빅토리아 시대의 복식 요소를 참조한 복고스타일의 19세기 고딕 리바이벌이다. 이들을 흔히 정통적 고스라고 지칭하며 고딕적 요소를 활용하여 다양한 중세풍의 복식을 차용하기도 한다. 고딕 문학에 등장하는 18~19세기 패션의 일반적인 표현 요소로 빅토리아 시대에 리바이벌 된 고딕

9) 박은경,정현숙. (2005). 현대 패션에 표현된 Goth 스타일 연구, 『한국복식 학회지』, 55(6), p.159-171.

10) 김고운,장동림. (2006). 패션 일러스트레이션에 표현된 고스 이미지에 대한연구, 『한국패션디자인학회지』 6(2), p.77-91.

양식과 연관된 특정한 스타일과 옷들을 차용하여 현대적인 무드로 재창조하거나 과거의 재현 양식 자체에 대한 강조를 중시하였다.¹¹⁾<그림 9, 10>

트래드 고스 스타일에 사용되는 소재는 가죽, 레이스, 벨벳, 새틴, 오간자 등 다양하며, 고스 스타일의 특징인 블랙컬러가 지배적이다. 빅토리아풍의 프릴달린 셔츠<그림 11>나 벨벳소재의 의상<그림 12>, 가늘고 긴 원피스 드레스, 레이어드한 소매, 뷔스티에 등이 자주 등장한다.

(2) 페티시 고스(fetish goth)

페티시 고스 스타일은 펑크스타일의 영향을 받고 외설적인 요소를 가진 스타일이다<그림 13>. 팜프파탈 이미지에서 영향을 많이 받았으며, 인체의 과도한 노출이나 성적 부위의 노출을 극대화하여 표한다<그림 14>. 페티시 고스는 페티시의 전형적인 아이템인 코르셋<그림 15>과 란제리<그림 16>로 대담한 스타일을 연출하고, 강한 섹슈얼 어필을 한다.

(3) 퍼키 고스(perky goth)

퍼키 고스는 트래드 고스와 달리 패션에 있어서 밝고 경쾌한 이미지를 표현한다. 이들은 이미지의 표현에 있어서 기존의 정통적 고스와는 상충된 개념이지만 고스 하위문화의 본질<그림 17>은 지켜나가는 부류로 피어싱<그림 18>, 다채로운 헤어스타일<그림 19>과 메이크업 등의 키치적인 감각과 함께 90년대 중반 이후 다양한 스타일을 추구하며 이들만의 문화를 발전시켜 왔다.¹²⁾

퍼키 고스는 고스 스타일의 특성인 블랙 컬러만을 사용하는 것이 아니라 다양하고 선명한 색의 의상을 즐기며, 의상뿐만 아니라 다채로운 헤어컬러와 메이크업에서도 다양하게 연출한다<그림 20>.

(4) 트랜스 고스(trans goth)

트랜스 고스 스타일은 전통적인 여성과 남성의 패션체계를 모호하게 만들

11) 박은경. (2004). 『캠프 문화로서 고스 스타일 연구』, 국민대학교 테크노디자인대학원 박사학위논문, p.107-108.

12) 상계논문, p.109.

어 외관을 창출하는데 그 목적이 있다. 상대방의 성에 대한 강한 호기심으로 드랙(drag)을 즐기는 것으로 이는 여성보다는 남성에게 훨씬 일반화 되어있다.

트랜스 고스에서 대부분의 남성은 스커트<그림 21>를 애용한다. <그림 22>에서처럼 남성이 메이크업을 하며, 코르셋의상을 입으며 레이스 장식의 옷과 캣수트 등을 즐긴다. 가늘고 긴 신체를 강조하는 의상스타일에 하이힐을 신어 트랜스 고스 스타일을 표현하다.

(5) 고스 로리(goth loli)

고스 로리(Goth-Loli, ゴスロリ) 스타일이란 고스와 로리타의 복합적인 성향을 띤 패션을 칭하는, 고딕(Gothic)과 소아애증(小兒愛憎)을 뜻하는 로리타(Lolita)의 합성으로 이루어진 신조어(新造語)이며 일본에서 생겨났다.¹³⁾ 고스 로리는 연령을 초월하여 나타나는 고스 패션스타일 중의 하나로 고스족에서부터 따로 구분되어 분류할 정도로 일본에서 발생한 특수한 문화이다.

중세시대 귀족들이 즐겨 입던 스타일인 고딕 스타일(gothic style)과 레이스와 프릴로 장식한 인형 같은 귀여움을 강조한 고스 로리스타일은 짧은 치마에 러플, 프릴, 레이스, 리본은 중요한 아이템이며, <그림 23, 24>과 같이 블랙과 화이트의 믹스 매치로 스타일을 완성한다. 무릎까지 오는 루즈삭스에<그림 25> 귀여운 에나멜 구두<그림 26>나 부츠를 신는 스타일을 즐긴다.

13) 한보라. (2007). 『메이크업에 나타난 고스 스타일 특성에 관한 연구:2002년~2006년 파리 컬렉션을 중심으로』, 숙명여자대학교 원격대학원 석사학위논문, p.47.

<그림 9> 트래드 코스 I

<http://blog.naver.com/lake3038?Redirect=Log&logNo=184465532>

<그림 10> 트래드 코스II

<http://jsksoft.tistory.com/6461>

<그림 11> 프리달린 셔츠

blog.naver.com/sodamste

<그림 12> 벨벳소재 의상

<http://blog.naver.com/kynnus?Redirect=Log&logNo=90150394045>

<그림 13> 페티시 고스 I

pinterest 검색

<그림 14> 페티시 고스II

tumblr.com

<그림 15> 코르셋

[http://blog.naver.com/kimaz2?Redirect=Log
&logNo=220792913568](http://blog.naver.com/kimaz2?Redirect=Log&logNo=220792913568)

<그림 16> 란제리

[http://blog.naver.com/brastory?Redirect=Log
&logNo=50120370185](http://blog.naver.com/brastory?Redirect=Log&logNo=50120370185)

<그림 17> 퍼키 고스

<http://blog.naver.com/jiwoo245?Redirect=Log&logNo=220668406573>

<그림 18> 피어싱

blog.naver.com/sodamsteam

<그림 19> 다양한 헤어스타일

<http://blog.naver.com/1003wstlf?Redirect=Log&logNo=150162619340>

<그림 20> 다채로운 컬러

blog.naver.com/sodamsteam

<그림 21> 트랜스 코스 I

<http://www.ciphergoth.org>

<그림 22> 트랜스 코스II

<http://www.ciphergoth.org>

<그림 23> 코스 로리 I

naver.com

<그림 24> 코스 로리 II

naver.com

<그림 25> 루즈 삭스

<http://coolharajuku.blogspot.kr/2010/01/taking-harajuku-fashion-further-lolita.html>

<그림 26> 에나멜 구두

<http://cafe.naver.com/kiss666/651>

나) 고스 스타일의 특성

고스 스타일을 특징짓는 가장 중요한 요소는 블랙의 컬러로 섹시하고 엄숙하며 모던하고 세련된 이미지를 가지고 있다. 소재로는 가죽, 레이스, PVC, 벨벳, 새틴, 오간자 등이 있다. 김활란(2014), 「고스 메이크업에 나타난 블랙 이미지의 특성에 관한 연구」¹⁴⁾ 선행 연구의 고찰을 통해 고스 스타일의 특성은 여성성, 낭만성, 공포성, 비애성, 키치성, 실험성으로 분류할 수 있다.

(1) 여성성

여성성은 ‘페미닌’ 요소를 강조한 관점에서 남성성의 여성화와 관련되어 있으며 고스 문화의 여성지향적인 라이프스타일과도 연관성이 있다. 캠프의 감수성에서 살펴본 여성성은 트랙의 문화, 복장 전이, 복장 도착 등의 다양한 성적 일탈의 이미지의 표현적 측면을 반영한 결과로 해석할 수 있다.¹⁵⁾

여성성은 품위 있고 우아한, 고상한 등의 단정하면서 정숙한 여성다운 분위기를 가진 이미지로 관능성이 노출과 은폐를 통해 성적 매력을 발산한다면 여성성은 우아하고 세련되며 화려함과 여성적 아름다움, 고상한 미가 느껴지는 것을 말한다.¹⁶⁾ 또한 여성성은 남성성과 결합되어 양성적이 개념으로도 사용되며 여성의 매니시함, 남성의 페미닌함 등을 통해 복장체계를 모호하게 만들기도 한다.

(2) 관능성

관능성은 감각적인 미를 표현하는 것을 의미하며 성적 흥분을 가리키는 경우도 있다. 즉, 관능주의는 육체적 쾌감이나 욕망을 뜻하며 강렬한 자극을 추구하는 것을 말하기도 한다. 팜프파탈의 페티시적인 관점을 반영한 관능성은 성적 부위의 노출을 극대화하고 인체를 과다하게 노출된 표현을 한다.

14) 김활란. (2014). 『고스 메이크업에 나타난 블랙 이미지의 특성에 관한 연구』, 성신여자대학교 융합디자인예술대학원 석사학위논문, p.18-20.

15) 박은경. (2004). 『캠프 문화로서 고스 스타일 연구』, 국민대학교 테크노디자인대학원 박사학위논문, p.120.

16) 김기례. (2002). 『현대패션에 나타난 블랙드레스의 이미지 변화에 관한 연구』, 숙명여자대학교 대학원 석사학위논문, p.61-62.

관능성은 모든 문화의 전통, 신화, 종교, 풍습, 예술 등의 내면에 깊이 자리 잡고 있으며 모든 인간의 마음의 근저에는 무의식적으로 성에 대한 욕구가 내재해 있다. 패션에 대해서도 인간은 두 가지 상반된 심리를 나타내는데 신체를 노출하고 과시하며 관심을 끌려는 것과 한편으로는 신체를 은폐함과 동시에 여성의 인체미를 드러내 숨겨진 부분을 상기하거나 주의를 모음으로써 성적 흥미를 불러일으키는 것이다¹⁷⁾

고스 스타일에서의 관능성은 엄숙하면서도 섹시한 이미지의 블랙과 팜프와 탈의 페티시적인 관점을 반영한 스타일로 표현할 수 있으며, 성적 매력을 극대화하여 표현하거나 음울하고 퇴폐적인 분위기를 나타낸다.¹⁸⁾

(3) 공포성

공포성은 고딕 건축의 생명체를 합성한 기괴한 형상의 가고일이나 고딕 문학의 어두운 고성, 황폐한 대저택, 실험실 등의 공간적 배경을 통해서 공포를 전달하며 초자연적 현상과 잔인한 사건을 전개시켜 소름끼치는 공포와 두려움을 불러일으킨다. 기괴함, 우울함, 파멸, 폭력을 통해 인간 본성의 고유한 측면을 자극하고자 했던 것이다. 고딕 건축과 고딕 문학이 비정상적인 이미지로 공포를 유발한다면 고딕 록은 십자가, 해골, 묘지, 망자의 모습, 피어싱, 찢겨진 그물 등의 모습으로 죽음을 각인시켜서 공포를 유도한다.¹⁹⁾

(4) 비애성

비애성은 고스를 이해하는데 가장 기본적인 특성으로 죽음이라는 원초적인 사실에 대해 고뇌와 슬픔에 머무르게 되는 감정이다. 비애성은 죽음에 대한 고뇌, 슬픔, 애도, 비장미, 어둠, 공포 등의 이미지로 고스를 이해하는 가장 기본적인 감정이며, 고스 스타일의 암흑적 색채는 죽음을 상징하며 고스 패션은 죽음의 가시화를 통해서 공포성을 보여주기도 한다.²⁰⁾ 대부분의 고스 죽

17) 채금석. (2002). 『현대복식미학』, 서울:경춘사, p.324.

18) 이석민. (2015). 『고스(GOTH) 스타일 패션 사진 제작연구』, 상명대학교 예술디자인대학원 석사학위 논문, p.11.

19) 정다울. (2013). 『고스 스타일의 조형적 특성 및 의미 해석』, 서울대학교 대학원 석사학위논문, p.45.

20) 김활란. (2014). 『고스 메이크업에 나타난 블랙 이미지의 특성에 관한 연구』, 성신여자대학교 융합디자인예술대학원 석사학위논문, p.59.

은 극단적인 검정 의복을 선택하며 자신을 드러내기보다는 감추어주는 특성이 있다.

(5) 키치성

키치성은 유희적 키치와 축적의 키치로 발현된다. 유희적 키치는 고정관념에서 벗어나 공포적인 사물을 긍정적 태도로 보는 언밸런스한 모습으로 새롭게 보여주는 것을 말한다. 축적의 키치는 여러 겹의 레이어를 쌓거나 이질적인 재료를 추가하는 과잉적인 모습을 보여준다.

고스 스타일의 키치성은 일상에서 탈피하고자하는 욕망을 유희적인 방법으로 실현시키며, 부적절한 것을 정당화시키려는 기만을 과잉 축적으로 가시화한 것이다²¹⁾

(6) 실험성

실험성은 독특한 형태나 실루엣의 디자인을 시도하고 지금까지 잘 다루지 않았던 이질적 소재를 다양하게 활용하여 연출한 것이다.²²⁾ 고스의 실험적인 특성은 기존의 가치 체계에 대항하여 새로운 미적 가치를 추구하는 것으로 대중문화와 사회가 정해놓은 가치의 붕괴는 사회적인 자아와 나르시즘의 만족을 위해 상식을 벗어나 추상적인 형태로 나타난다.²³⁾

분류한 고스 스타일과 그 특성은 다음 [표 4]와 같이 정리 할 수 있다.

21) 이석민. (2015). 『고스(GOTH) 스타일 패션 사진 제작연구』, 상명대학교 예술디자인대학원 석사학위 논문, p.13.

22) 이유경. (2011). 오프 고스(Haute Goth) 패션에 대한 연구, 『한국의상디자인학회지』 13(4), p.127-138.

23) 한보라. (2007). 『메이크업에 나타난 고스 스타일 특성에 관한 연구:2002년~2006년 파리 컬렉션을 중심으로』, 숙명여자대학교 원격대학원 석사학위논문, p.86.

[표 4] 고스 스타일의 분류와 특성

고스 스타일		특성
트래드 고스	빅토리아시대의 복고 스타일	여성성, 관능성, 낭만성
페티시 고스	외설적인 요소를 가지 스타일	여성성, 관능성
퍼키 고스	밝고, 경쾌한 스타일	공포성, 비애성 키치성, 실험성
트랜스 고스	성의 모호성을 띤 스타일	여성성, 실험성
고스 로리	연령을 초월한 귀여운 스타일	여성성, 관능성

제 2 절 대중매체에 나타난 고스 스타일

1) 고스 스타일의 메이크업

선행 연구의 고찰을 통해 고스 스타일의 메이크업은 시기에 따라 서리얼리즘(surrealism) 메이크업, 뱀파이어 메이크업, 스모키(smoky) 메이크업, 데테스터(detester) 메이크업으로 분류할 수 있다.

가) 서리얼리즘(surrealism) 메이크업

초현실주의라고도 하며, 20세기 초 프랑스를 중심으로 전 세계에 퍼진 인간의 무의식을 표현하는 문예, 예술사조의 하나이다. 서리얼리즘 메이크업은 아트 메이크업의 일종으로 디자이너의 무한한 상상력에 기초하여 이질적인 표현, 신비감, 모호성, 불확실성 등 보다 자유롭고 적극적인 오브제와 다양한 색채를 사용한다.²⁴⁾<그림 27>

나) 뱀파이어 메이크업

뱀파이어 메이크업은 검정색과 빨강색등 원색 일색으로 색의 조화를 왜곡시켜 괴기스러움을 연출하고 있다. 검은색은 1990년대 후반 세기말의 현상과 관련하여 죽음, 위험, 악, 무가치, 반항 독특하고 섹시하며 퇴폐적이고 신비로운 이미지의 색채로서, 뱀파이어 메이크업의 주요 컬러가 되었다.²⁵⁾<그림 28>

24) 김활란. (2014). 『고스 메이크업에 나타난 블랙 이미지의 특성에 관한 연구』, 성신여자대학교 융합디자인예술대학원 석사학위논문, p.22.

25) 장미숙. (1999). 『현대 메이크업에 나타난 네오아방가르드 경향에 관한 연구:1990년대 후반 캣워크를 중심으로』, 숙명여자대학교 대학원 석사논문, p69-70

다) 스모키(smoky) 메이크업

스모키 메이크업은 눈을 검게 강조하는 메이크업으로 어둡고 그윽하게 표현하는 팜파탈적 이미지로 검정색뿐 아니라 밝은 비비드 톤으로도 표현하는 것을 말한다. 2000년대에 들어 여러 디자이너 컬렉션에서 스모키 메이크업이 많이 등장하면서 그 기법도 다양해져 검정색뿐만 아니라 밝은 비비드 톤으로 부드럽게 표현하거나 선적인 기법의 아이라인을 변형시켜 눈매를 강조하거나, 스모키한 눈 화장과 함께 얼굴 전체를 강한 색조로 강조하기도 한다.²⁶⁾<그림 29>

라) 데테스터(detester) 메이크업

데테스테는 프랑스어로 ‘혐악’, ‘증오’를 의미하는 단어로 깨끗함·세련됨·우아함·단정함과 정반대되는 분위기를 추구하기 위한 악취미 운동이다. 이 운동은 ‘미와 추의 경계는 극히 모호하다’라는 발상에서 시작되어 추악하고 저속한 것에도 의외의 아름다움이 존재한다는 생각에서 비롯되었다.²⁷⁾ 데테스터 메이크업은 곤충의 더듬이나 동물의 깃털을 이용하여 혐오적이고 퇴폐적인 이미지를 표현하고 인체를 과장하거나 왜곡시켜 고스 스타일의 메이크업으로 표현하고 있다.<그림30>

26) 김정시. (2006). 『스모키 아이 메이크업에 관한 연구』, 대국가톨릭대학교 디자인대학원 석사학위논문, p.6-7.

27) 정삼호. (2008). 『현대패션모드』, 서울: 교문사, p.105.

<그림 27> 서리얼리즘 메이크업

<http://blog.naver.com/jiwoo245?Redirect=Log&logNo=220668406573>

<그림 28> 뱀파이어 메이크업

<http://cafe.naver.com/mbcguwol/9549>

<그림 29> 스모키 메이크업

<http://blog.naver.com/jiwoo245?Redirect=Log&logNo=220668406573>

<그림 30> 데테스터 메이크업

<http://blog.naver.com/naej269?Redirect=Log&logNo=141859351>

2) 영화에 나타난 고스 스타일

고스 스타일은 음악 뿐 아니라 영화에서도 찾아 볼 수 있다. 1950년대 이후의 공포 영화는 SF 혼합형으로 나타나고, 70년대 이후에는 잔혹성과 공포감을 중심으로 하는 영화가 나오게 된다. 90년대 이후에는 흡혈귀와 공포영화의 복고로 이어진다. 팀 버튼(Tim Burton)의 '가위손'(Edward Scissorhands, 1990)은 고스적인 감수성을 잘 보여주는 작품이다. 고딕적 감수성을 표현한 판타지 영화도 등장하게 되는데 작품으로는 닐 조던 감독의 '뱀파이어와의 인터뷰' (Interview With The Vampire: The Vampire Chronicles, 1994), 릴리 위쇼스키와 라나 위쇼스키감독의 '매트릭스' (The Matrix, 1999), 크리스 콜로버감독의 '해리 포터' (Harry Potter, 2001)시리즈, 피터잭스감독의 '반지의 제왕'(The Lord Of The Rings, 2001)시리즈가 있다.

가) 가위손 (Edward Scissorhands, 1990)

날카로운 가위손 때문에 마을 언덕 외딴 성에서 살아가는 에드워드(조니 데프)는 화장품 외판원 펙(다이안 웨스트)을 만나게 된다. 펙은 상처투성이인 창백한 얼굴의 에드워드를 자신의 집으로 데려온다. 에드워드는 일상에 무료했던 마을 사람들에게 관심거리였고, 그의 딸인 킴(위노라 라이더)을 보고 사랑에 빠지게 된다. 하지만 그녀의 남자친구 이웃들의 편견으로 오해에 빠지게 되는 등 에드워드의 이야기를 다룬 영화이다.

에드워드가 사는 외딴성은<그림 31> 고딕적인 특징인 암흑적이고 폐쇄적인 공간으로 그려지고 있다. 주인공의 외관<그림 32>은 블랙 컬러의 가죽으로 된 의상에 금속소재들의 장식으로 이루어져 있고 <그림 33>과 같이 창백한 피부를 표현하고 있다. 가위손은 고딕적인 배경과 음악 그리고 고스적인 주인공의 외관으로 동화적이면서도 고스 스타일의 감수성을 잘 보여주는 작품이다.

나) 뱀파이어와의 인터뷰 (Interview With The Vampire: The Vampire Chronicles, 1994)

아내와 아이를 잃고 죽음을 갈망하던 청년 루이(브래드 피트)는 창백한 뱀파의 신사, 레스타트(톰 크루즈)의 피를 마시게 되면서 새로운 삶을 시작하게 된다. 인간적인 마음 때문에 사람의 피를 거부하던 루이는 어느 날 엄마를 잃은 고아 소녀 클로디아를 만나 끌리게 된다. 그녀를 뱀파이어로 만들어, 가족을 이루어 살아가는 이야기이다. 주인공이 입고나오는 의상을 살펴보면<그림 34> 고스 스타일의 하나인 트래드 고스 스타일로 복고풍임을 알 수 있다. 제목에서 알 수 있듯이 뱀파이어로 등장하는 배우들은 창백한 피부와 붉은 립의 메이크업을 하고 있다.

다) 매트릭스 (The Matrix, 1999)

인공지능인 AI에 의해 인류가 지배되어 인간의 기억마저 AI에 의해 입력되고 삭제되는 세상에 살아간다. 진짜보다 더 진짜 같은 가상현실인 ‘매트릭스’ 속에서 진정한 현실을 인식할 수 없게 재배되는 인간들의 이야기를 다룬 영화이다. 이 영화의 배우들은 가상공간을 배경으로 고스 스타일의 대표적인 블랙컬러의 의상을 입고 등장한다. <그림 35>과 같이 가죽 소재로 몸매가 드러나는 의상을 입고 있다.

라) 해리 포터 (Harry Potter, 2001)

호그와트 마법학교에 입학한 해리는, 놀라운 모험의 세계를 경험하며 갖가지 신기한 마법들을 배워 나간다. 그러던 어느 날 해리는 호그와트 지하실에 ‘영원한 생을 가져다주는 마법사의 돌’이 비밀리에 보관되어 있다는 것을 알게 되고, 해리의 부모님을 죽인 볼드모트가 그 돌을 노린다는 사실도 알게 된다. 볼드모트는 바로 해리를 죽이려다 실패하고 이마에 번개모양의 흉터를 남긴 장본인이다. 마법학교에서 일어나는 다양한 이야기를 시리즈로 만들어낸

영화 해리 포터는 암흑적이고 공포스러운 배우의 의상은 <그림 36>과 같이 블랙으로 표현하고 있다. 해리포터의 배경이 되는 호그와트 마법학교는 <그림 37>와 같이 고딕 문학에서 나타나는 어두운 고성이나 지하 비밀 통로와 같이 공간적 배경이 주는 심리적 불안과 공포를 표현하고 있다.

마) 반지의 제왕 (The Lord Of The Rings, 2001)

영화 반지의 제왕은 시간과 공간을 알 수 없는 까마득한 옛날 신들과 인간이 함께 살아가고 있다. 그러던 어느 날 악의 군주 사우론과 신들의 전쟁이 시작되면서 이야기가 전개되는 판타지 영화이다. 절대반지를 위해 원정대가 겪는 다양한 이야기들을 시리즈로 만든 영화로 등장인물들의 의상이나 메이크업 보다는 배경이 주는 이미지에 고스 스타일을 찾을 수 있다. <그림 38>과 같이 인적이 드물고 황폐한 공간적 배경에서 주는 공포감은 고딕 문학의 배경에서 찾아볼 수 있는 고스 스타일이다.

<그림 31> 가위손의 배경

<http://blog.naver.com/key1317key?Redirect=Log&logNo=80177165473>

<그림 32> 가위손 의상

<http://post.naver.com/viewer/postView.nhn?volumeNo=4439283&memberNo=25934572&vType=VERTICAL>

<그림 33> 가위손 메이크업

<http://movie.naver.com/movie/bi/mi/photoView.nhn?code=10936&imageNid=4023810#tab>

<그림 34> 뱀파이어와의 인터뷰 의상

http://blog.naver.com/can_corn?Redirect=Log&logNo=220615336625

<그림 35> 매트릭스 의상

[http://movie.naver.com/movie/bi/mi/photoView.nhn?code=24452&imageNid=6251555#ta](http://movie.naver.com/movie/bi/mi/photoView.nhn?code=24452&imageNid=6251555#tab)

b

<그림 36> 해리포터 의상

[http://movie.naver.com/movie/bi/mi/photoView.nhn?code=30688&imageNid=4657891#ta](http://movie.naver.com/movie/bi/mi/photoView.nhn?code=30688&imageNid=4657891#tab)

b

<그림 37> 해리포터 배경

<http://movie.naver.com/movie/bi/mi/photoView.nhn?code=30688&imageNid=4657891#tab>

<그림 38> 반지의 제왕 배경

<http://blog.naver.com/qwasqwas93?Redirect=Log&logNo=220859403841>

3) 패션쇼에 나타난 고스 스타일

과거 패션쇼에서 메이크업이 부수적인 역할을 했다면 1990년대 후반부터는 그 중요성이 인식되면서 독자적으로 발전하게 되었다. 고스 스타일의 메이크업은 하이 패션쇼에서도 많이 보여 지는데 그 대표적인 패션디자이너로는 알렉산더 맥퀸(Alexander McQueen), 존 갈리아노(John Galliano), 지방시(Givenchy) 등이 있다.

하이 패션쇼에서 자주 나타나는 고스 스타일의 메이크업을 살펴보면 여전히 고스의 어두운 공포, 우울, 기괴함, 죽음 등의 개성이 강한 고스 스타일이 남아있음을 알 수 있다. 고스 스타일의 메이크업이 발생한 순서와 상관없이 각 디자이너의 패션쇼가 열린 순서대로 고스 스타일의 메이크업을 살펴보면 다음과 같다.

가) 알렉산더 맥퀸 (Alexander McQueen)

<그림 39, 40>과 같이 2009년 F/W패션쇼에서는 데테스터 메이크업을 하고 있다. 데테스터 메이크업은 인체를 과장하거나 왜곡시켜 혐오적이고 퇴폐적인 이미지를 표현하는 고스 스타일의 메이크업이다. 피부를 창백하게 표현하고 입술을 모델의 입술보다 크고 과장되게 그려 인체를 왜곡시키고 있다. 왜곡된 신체표현으로 인해 혐오스러움이 드러나고 있다.

<그림 41>은 알렉산더 맥퀸의 2014년 F/W패션쇼로 모델의 피부를 창백하고 광택이 나게 표현하고 눈 주변에는 붉은 색을 넓게 펼쳐 마치 하얀 피부에 붉은 컬러만을 사용하여 표현하는 뱀파이어 메이크업과 같다. <그림 42>는 남자모델에게 표현된 메이크업으로 눈 주변을 검은색으로 넓게 표현하여 눈매를 강조하는 스모키 메이크업을 하고 있다. 머리에는 깃털장식의 오브제를 더하여 블랙의 컬러를 더욱 강조하고 있다.

나) 존 갈리아노 (John Galliano)

2003년 F/W 존 갈리아노의 패션쇼의 메이크업은 오브제를 이용하는 서리얼리즘 메이크업과 신체의 형태를 과장 왜곡시키는 데테스터 메이크업이 함께 나타난다. <그림 43, 44>는 펄이 들어간 새도우 컬러를 눈썹이 있는 곳까지 펴 바르고 눈썹은 종이를 이용하여 원래의 위치보다 높고, 더 크게 확장시켜 만들어 붙였다. 인조 속눈썹을 사용하여 눈매를 강조하고 언더에도 큰 인조 속눈썹을 붙여 과장되게 표현하고 있다. 아웃라인으로 그려진 립 메이크업도 과장되게 표현하고 있다. 이목구비를 전체적으로 과장하고 왜곡시킴으로써 고스 스타일의 메이크업인 데테스터 메이크업이 나타나고 과장된 신체부위를 종이와 인조 속눈썹의 오브제를 사용하여 서리얼리즘 메이크업을 표현하고 있다.

2008년 S/S패션쇼의 메이크업은 <그림 45>와 같이 눈매를 검정색으로 강조하는 스모키 메이크업을 기반으로 하여 펄과 큐빅 등의 오브제를 이용한 메이크업을 하고 있다. 눈썹을 인위적으로 없애고 그 부위까지 블랙의 컬러를 펴 발라 눈매를 강조 하고 언더에는 펄을 붙였다. 입술에는 큐빅을 이용하여 돋보이도록 하고 있다. 반짝이는 오브제 소재를 이용하였지만 과장된 눈 화장으로 인하여 거부감을 들게 하고 있다.

2010년 F/W패션쇼 메이크업은 눈을 검게 강조하는 스모키 메이크업과 눈썹과 입술의 형태를 왜곡시킨 데테스터 메이크업 그리고 창백한 피부에 검붉은 입술을 표현한 뱀파이어 메이크업이 나타나있다.

다) 지방시 (Givenchy)

2010년 S/S패션쇼의 메이크업은 <그림 47>과 같이 눈을 검게 칠하는 스모키 메이크업에 입술은 붉은 컬러로 포인트를 주고 있다. 눈매를 강조하는 메이크업이지만 눈썹의 위치까지 검정색을 펴 바르고 눈썹은 피부색과 유사하게 칠하여 인위적으로 눈썹을 지워 신체를 왜곡시켜 표현하는 데테스터 메이크업이 나타 있다. 검게 칠한 눈 두덩이에 펄을 뿌려 메이크업을 하였다.

2015년 F/W패션쇼에서 나타나는 메이크업은 <그림 48>와 같이 흰색, 초록, 검정의 색을 얼굴 전체에 불규칙적으로 펴 발라 신체를 왜곡시키는 효과를 주고 있다. 검정색으로 언더라인을 그려 눈매는 또렷하게 표현하고 있지만 입술을 과장되게 옆으로 연장하여 그려 마치 빠뜨어진 입과 같이 표현하고 있다. 일그러진 얼굴을 표현한 메이크업은 공포감과 혐오감을 주고 있다.

<그림 49, 50>은 오브제를 이용한 서리얼리즘 메이크업이다. 오브제를 얼굴 전체에 사용하기 위하여 색조화장은 하지 않고 깨끗한 피부를 표현하고 있다. <그림 49>에서는 금속소재의 오브제를 이마를 제외한 얼굴 부위에 붙였고, <그림 50>은 패브릭의 디자인 그대로 얼굴전체에 붙여 표현하고 있다. 얼굴의 일부분에 오브제를 사용하거나 오브제의 양을 적게 사용하지 않고 얼굴 전체에 사용함으로써 보는 이로 하여금 공포스럽게 만들고 있다.

<그림 39>

[2009 F/W] Alexander McQueen I

<그림 40>

[2009 F/W] Alexander McQueen II

<그림 41>

[2014 F/W] Alexander McQueen I

<그림 42>

[2014 F/W] Alexander McQueen II

<그림 43>

[2003 F/W] John Galliano I

<그림 44>

[2003 F/W] John Galliano II

<그림 45>

[2008 S/S] John Galliano

<그림 46>

[2010 F/W] John Galliano

<그림 47>
[2010 S/S] Givenchy

<그림 48>
[2015 F/W] Givenchy I

<그림 49>
[2015 F/W] Givenchy II

<그림 50>
[2015 F/W] Givenchy III

제 3 절 아트 메이크업의 이론적 고찰

1) 아트 메이크업 정의

아트 메이크업(ArtMake-up)은 아트(Art)와 메이크업(Make-up)의 합성어로 미적용도로 사용되는 메이크업에 예술성을 부여한 것으로 다양한 도구와 재료를 사용하여 인체의 독특한 이미지로 표현하는 조형 예술의 한 분야이다.²⁸⁾ 화가가 캔버스에 그림을 그리듯 아트 메이크업은 아티스트의 생각이나 주제를 모델의 얼굴 혹은 신체를 대상으로 여러 가지 색과 형태, 장식 등을 이용하여 창의적으로 이미지화시키는 예술이라 할 수 있다. 특히 최근의 아트 메이크업은 기존의 정형화된 아름다움 추구에서 벗어나 작품을 통한 작가의 내면세계를 무언의 메시지 전달의 역할과 함께 인간의 본능적인 미적욕구를 충족시키며, 또한 헤어, 장식, 의상과의 조화로운 토탈 코디네이션 개념으로 확대되고 있다.²⁹⁾ 단순히 얼굴에만 행해지는 개념이 아닌 신체 전체로 확대되어지는 추세이며, 의복의 대체 개념으로도 활용되어진다. 예술적인 측면뿐 아니라 패션쇼, 광고 홍보 등 상업적인 측면으로 확대되어 지고 있다.

따라서 아트 메이크업 아티스트는 단순히 얼굴을 아름답게 하는 역할뿐만 아니라 시대의 이상미를 창조하고 그 시대의 문화를 반영하여 내적의미와 외적 형태로서 인물을 재창조하고 인체를 디자인하는 예술로서의 역할을 수행해야 하는³⁰⁾ 종합예술이라 할 수 있다.

28) 김명지. (2009). 『아르누보 문양을 응용한 아트 메이크업에 관한 연구』, 대구대학교 석사학위논문, p.4.

29) 오인영 외. (2010). 『아트 메이크업 디자인』, 서울 : 훈민사, p.10-11.

30) 이윤정 외. (2009). 『MAKE UP IDEA』, 서울 : 청구 문화사, p.8.

2) 아트 메이크업 표현기법

아트 메이크업 표현은 재료의 발전에 따라 다양한 방법과 기법이 등장하게 되었다. 아트 메이크업의 여러 가지 기법 중 본 연구에서는 표현도구나 신체에 가해지는 재료에 따라 회화적 기법(Painting Technique), 오브제활용 기법(Object Technique), 조명 기법(Lighting Technique), 디지털 기법(Digital Technique)으로 분류하였다.

회화적 기법(Painting Technique)은 도구에 따라 스펀지, 브러시 기법과 에어브러시 기법으로 구분하였고, 오브제활용 기법(Object Technique)은 오브제 재료 사용에 따라 자연물과 인공물로 나누었다. 조명 기법(Lighting Technique)은 형광물감을 이용한 UV발광 기법과 빔 프로젝트를 이용한 프로젝트 일루미네이션으로 구분하였고, 디지털 기법(Digital Technique)은 2D,3D, 컴퓨터 그래픽을 이용하는 컴퓨터 작업으로서 분류하였다.

가) 회화적 기법(Painting Technique)

회화적 기법은 스펀지와 브러시를 이용하는 기법과 에어브러시를 이용하는 기법으로 입체감 표현의 평면 작업 단계로 신체에 채색을 가하는 단계이다. 화가가 회화작품을 통해 작가의 의식과 감정을 전달하는 것과 같이 작품을 통하여 주제를 전달 할 수 있다.

(1) 스펀지, 브러시 기법

스펀지, 브러시기법은 화운테이션이나 컬러 물감 등 다양한 재료를 인체에 뿌리거나 다른 사이즈의 붓이나 스펀지를 이용하여 그리는 기법으로 아트 메이크업에서 가장 많이 사용되는 기법이다. 주로 사실적 묘사<그림 51>, 추상적 묘사<그림 52>등 다양하게 표현 할 수 있으며 표현하고자 하는 주제를 대중들에게 전달하기 가장 용이한 방법이다.

회화적 기법은 다양한 컬러를 자유롭게 사용할 수 있으며 디자이너의 취향이나 색채감각을 표현할 수 있다. 색채를 단계적으로 변화를 주는 방법인 그

라데이션(gradation)기법과 착각 또는 착시와 같은 뜻으로 사용되며 착시현상을 일으킬 만큼 사실적으로 그리는 기법인 트롱프뢰유(Trompel'oeil)기법, 점을 찍어 사물의 형태를 무작위로 나타내거나 질감을 표현하는 점각(stippling)기법, 붓에 물감을 묻힌 후 그리는 방법인 브러싱(brushing)기법, 원본에 다양한 모양을 디자인하고, 그 모양에 따라 자른 후 그 안을 채우는 형식의 스텐실기법 등을 이용하여 표현한다.

(2) 에어브러시 기법

에어브러시 기법의 경우 컴프레서(Compressor)를 이용하여 압축된 공기를 에어브러시 건을 통하여 일정하게 물감이 분사되는 원리로 섬세한 선의 표현과 그라데이션이 용이하며 정교하고 깔끔한 선 처리<그림 53>와 스텐실<그림 54>을 이용하여 쉽고 다양한 무늬와 여러 가지 패턴을 연출할 수 있는 장점이 있다. 또한 에어브러시 기법은 손으로 페인팅 하는 것 보다 작업시간의 단축되어 더 많은 양의 작업을 할 수 있고, 동일한 그림을 여러 명이 손쉽게 작업 할 수 있는 것이 장점이라 할 수 있다. 하지만 에어건을 통해 분사된 물감은 시술받는 모델이 불편하다는 점과, 물감이 공기 중으로 분사되기 때문에 작업 시 주의 환기를 시켜줘야 하는 단점이 있다. 그리고 장비를 사용하는 번거로움이 있다.

나) 오브제 기법 (Object Technique)

여러 가지 재료(Material)를 이용하여 구체적인 형태나 형상을 만들어 삼차원의 공간을 장(場)으로 하고 가시적 질량을 소재로 공간에 미적 형태를 부여하는 것이라 할 수 있다.³¹⁾

오브제 기법은 회화적인 기법을 토대로 자연물이나 인공물을 인체에 하여 작품의 완성도를 높일 수 있다. 자연물은 자연에서 추출한 재료를 사용하는 것으로 석고, 머드, 식물, 깃털 등이 재료로 사용되며, 인공물은 인공적으로 만들어진 스펅글, 비즈, 스톤, 패브릭, 큐빅, 알루미늄, 금속, 종이, 펄, 글리터 등의 물건을 일컫는다.

<그림 55>은 자연물의 하나인 깃털을 눈과 모양이 유사하게 표현하는 아트메이크업을 하고 있으며, <그림 56>은 인공재료인 패브릭을 용한 아트메이크업이다. <그림 57>은 고스 스타일의 메이크업과 의상으로 연출하고 같은 컬러인 블랙 큐빅인 인공물의 오브제를 이용하여 메이크업을 완성하였다. 마지막으로 <그림 58>은 헤어와 의상에서 사용된 종이를 인조속눈썹에도 사용하여 메이크업을 표현하였다.

오브제 사용은 질감(Texture)표현을 위해 많이 이용된다. 안료의 성질이나 물체의 표면이 갖는 특성을 표현하는데 많이 사용되는데 시각적으로 환기시키는 효과를 낼 수 있다. 작가의 주제를 표현하는데 적합하다면 자연물과 인공물 어떠한 것도 소재로 사용가능하다.

31) 한석우. (1991). 『입체조형-이론과 실제』, 서울 : 미진사, p.12.

다) 조명 기법(Lighting Technique)

조명 기법에는 형광 물감으로 제작된 작품에 블랙라이트를 이용하는 UV발광 기법과 빔 프로젝트를 인체에 투영시키는 프로젝트 일루미네이션 기법으로 나눌 수 있다.

(1) UV발광 기법(Ultraviolet Technique)

형광컬러의 물감에 UV라이트(블랙라이트)조명을 사용하여 투명체 효과를 내는 것으로, 1차적인 작업으로는 형광물감을 사용하여 페인팅이 이뤄지며, 2차적으로 블랙라이트 조명을 사용하여 투명체를 내는 작업으로서 바디페인팅에 주로 사용되는 기법이다.³²⁾<그림 59> 수성물감 중 UV발광물감이 있는데 이는 일반 조명에서는 불투명하게 보이지만 UV라이트(블랙라이트)조명에서는 더욱 선명한 색을 보인다. 일반 수성물감과 겹쳐서 사용할 수 있지만 발광효과가 떨어진다. 이 기법은 UV라이트의 와트(Watt)수에 따라 색상의 선명도가 좌우되고, 진출과 후퇴색이 구분되어져 원근감에서 오는 입체적 표현을 실감할 수 있다. 퍼포먼스와 같은 무대공연에서 강한 시선을 집중시키는 효과<그림 60>로 인체의 골격을 이용하여 페인팅으로 하면 좀 더 입체적인 효과를 낼 수 있다.

(2) 프로젝트 일루미네이션(Project Illumination)

프로젝트 일루미네이션은 특정한 형상을 프로젝트를 이용하여 신체에 투영시켜 표현하는 간접적 페인팅기법이다. 이 기법은 신체에 투영할 디지털이미지를 먼저 제작한 후 촬영한 영상을 어두운 공간에서 신체에 투영시킨다. 이때 벽면을 검게 하고 프로젝트를 투영시키면 최상의 결과물을 얻을 수 있다.<그림 61, 62>

32) 신원선. (2012). 『트 메이크업 교육을 위한 MIS 디자인 발상 프로세스』, 서경대학교 대학원 박사학위논문, p.19.

라) 디지털 기법(Digital Technique)

디지털 미디어로 대표되는 현대에 컴퓨터 아트와 네트워크, 가상공간까지 그 표현의 영역으로 하는 예술 활동이 활발하게 이루어지고 있으며, 이는 단순히 도구적 수단의 변화를 넘어 예술의 개념, 예술가의 행동 양식, 예술과 관중의 관계 등의 폭넓은 범위의 변화를 의미하고 있다.³³⁾

디지털 드로잉(Digital Drawing)은 2D, 3D, 4D로 나눌 수 있다. 2D는 컴퓨터그래픽을 이용한 평면작업을 말하고, 3D는 입체적인 작업을 말한다. 4D는 3D기술에 시간을 부가하여 제작된 이미지들을 움직이게 하는 것이다. 3D 기법은 신체자체를 컴퓨터 그래픽으로 만든 후 신체 굴곡에 따라 새겨진 이미지를 작가의 의도에 따라 그대로 새겨내는 컴퓨터상의 정교한 작업이다. 그래픽 작업을 프린트하기도하고 영상으로 투사 하기도하여 페인팅 작품을 만든다. 컴퓨터 그래픽 작업은 하나의 작품으로 다양한 기법을 이용 할 수 있어 표현의 폭이 넓다. 또한 신체적인 결점을 보완하고 수정하기 용이하여 불필요한 부분의 제거가 쉬우며 색채의 조절이 편리하다. 다양한 각도로 작업이 가능하고 섬세하게 표현 할 수 있어 수준 높은 작품결과물로 완성될 수 있다.
<그림 63~66>

33) 이민정. (2003). 『현대패션에 나타난 디지털 커뮤니케이션 문화의 영향에 관한 연구』, 연세대학교 대학원 박사학위논문, p.54.

<그림 51> 사실적 묘사

<http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=102&oid=088&aid=0000105683>

<그림 52> 추상적 묘사

<http://photo.naver.com/view/2010090205530844140>

<그림 53> 에어브러시 기법

brudubodypainttattoo.blogspot.com

<그림 54> 스텐실 기법

<http://cafe.naver.com/mbcguwol/6742>

<그림 55> 깃털을 이용한 오브제 기법
[http://blog.naver.com/beauty_sh?Redirect=L
 og&logNo=120090421716](http://blog.naver.com/beauty_sh?Redirect=L&logNo=120090421716)

<그림 56> 패브릭을 이용한 오브제 기법
[http://blog.naver.com/yongsoos1?Redirect=L
 og&logNo=209599781](http://blog.naver.com/yongsoos1?Redirect=L&logNo=209599781)

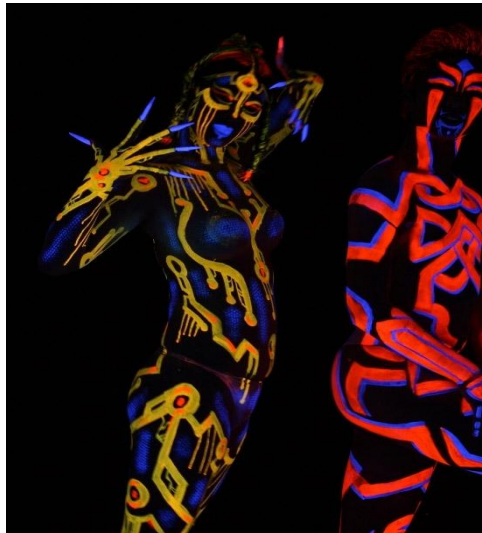
<그림 57> 큐빅을 이용한 오브제 기법
[http://blog.naver.com/yongsoos1?Redirect=L
 og&logNo=209599781](http://blog.naver.com/yongsoos1?Redirect=L&logNo=209599781)

<그림 58> 종이를 이용한 오브제 기법
[http://blog.naver.com/yongsoos1?Redirect=L
 og&logNo=209599781](http://blog.naver.com/yongsoos1?Redirect=L&logNo=209599781)

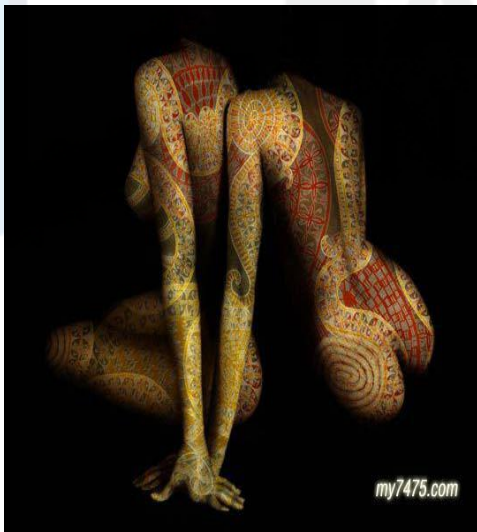
<그림 59> UV발광 기법 I

<http://blog.naver.com/jhoony71?Redirect=Log&logNo=220128914869>

<그림 60> UV발광 기법 II

2010 야누스 세미나
<http://blog.naver.com/h3133712>

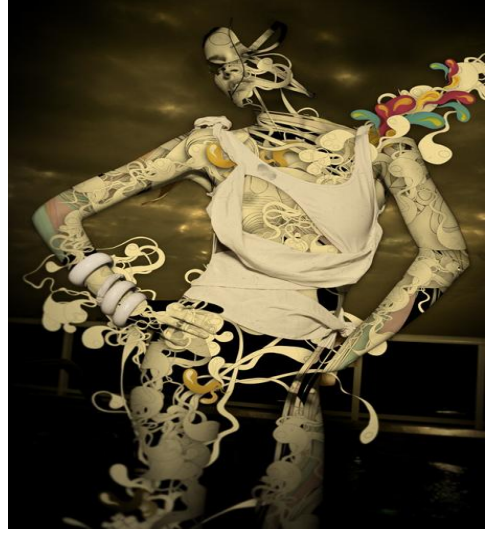
<그림 61> 프로젝트 일루미네이션 I

en.my7475.com2

<그림 62> 프로젝트 일루미네이션 II

en.my7475.com2

<그림 63> 디지털 기법 I

<http://blog.naver.com/comphictist?Redirect=Log&logNo=50033550208>

<그림 64> 디지털 기법II

<http://blog.naver.com/comphictist?Redirect=Log&logNo=50033550208>

<그림 65> 디지털 기법III

<http://blog.naver.com/comphictist?Redirect=Log&logNo=50033550208>

<그림 66> 디지털 기법IV

<http://blog.naver.com/comphictist?Redirect=Log&logNo=50033550208>

제 3 장 디자인 제안

제 1 절 대중적 아트 메이크업 디자인 제안

고스 스타일의 메이크업은 패션쇼에서도 종종 나타나는데 그 대표적인 패션디자이너 알렉산더 맥퀸(Alexander McQueen), 존 갈리아노(John Galliano), 지방시(Givenchy)등의 패션쇼를 통하여 고스 스타일의 메이크업을 살펴보았다.

알렉산더 맥퀸의 패션쇼에서는 신체를 과장하고 왜곡 시키는 데테스터 메이크업을 하여 고스 스타일을 표현하였다. 존 갈리아노 패션쇼의 메이크업은 고스 스타일의 메이크업이 두 가지 이상이 함께 나타나는 것을 볼 수 있었는데 데테스터 메이크업에 서리얼리즘 메이크업에서 사용하는 오브제를 이용하여 표현하기도 하고, 스모키 메이크업을 기반으로 하고 오브제를 사용하거나 신체의 형태를 변화를 주는 메이크업을 하는 것을 볼 수 있었다. 지방시 패션쇼에서는 서리얼리즘 메이크업이 과도한 오브제의 사용으로 표현되었다.

이처럼 패션쇼에 나타나는 메이크업은 여전히 공포스러움과 기괴함이 남아있음을 알 수 있었다. 이러한 개성 강한 고스 스타일의 메이크업은 하위문화를 즐기는 일부 사람들에게서만 표현되어 지고 있고, 아직 대중들에게는 일상 생활에서는 할 수 없는 메이크업으로 인식되어지고 있다.

이에 본 연구자는 서리얼리즘 메이크업에서는 소재의 제한을 두고, 뱀파이어 메이크업에서는 색의 사용을 제한하며, 스모키 메이크업에서는 표현범위를 제한하였다. 그리고 데테스터 메이크업은 색과, 표현범위에 제한을 둔 대중적 아트 메이크업을 디자인하여 아트 메이크업의 표현기법을 이용한 8점의 디자인을 제안하였다.

1) 서리얼리즘 메이크업 디자인

고스 스타일의 모티브는 브리콜라주(bricolage)로 다양한 소재 사용하여 표현하는 것이다.

가) 디자인 의도

서리얼리즘 메이크업에서는 이질적인 표현과 자유롭고 적극적인 오브제 활용이 돋보인다. 컬러도 다양하여 작가의 무한한 상상력을 표현 할 수 있다. 그러나 과도한 오브제의 활용은 보는 이로 하여금 거부감과 공포감 그리고 혐오스럽게 만든다. 이에 새로운 디자인 제안은 오브제와 컬러 사용을 자제하여 표현하는 세 가지 디자인을 제안한다.

나) 디자인 설명

[디자인 1]은 스펀지를 이용하여 피부전체를 화이트느낌이 나도록 표현한다. 하얗고 정리된 피부를 통하여 비애성을 표현한다. 깨끗하게 정돈된 피부에 눈두덩에 큐빅을 배치하여 붙인다. 실버 컬러 큐빅의 반짝임이 돋보이도록 다른 컬러의 사용은 자제한다. 아트 메이크업의 회화적 기법 중 스펀지와 브러시를 이용하고, 오브제활용 기법을 사용한다.

[디자인 2]는 스펀지를 이용하여 피부전체를 화이트느낌이 나도록 표현한다. 하얗고 정리된 피부를 통하여 비애성을 표현한다. 깨끗하게 정돈된 피부에 레드 컬러로 립만 강조하기 위하여 다른 컬러의 사용은 자제한다. 레드 컬러의 입술위에 붉은색의 큐빅을 배치하여 붙인다. 아트 메이크업의 회화적 기법 중 스펀지와 브러시를 이용하고, 오브제활용 기법을 사용한다.

[디자인 3]은 다양한 컬러를 사용하기도 하는 서리얼리즘 메이크업이다. 정돈된 피부에 형광 컬러를 이용하여 눈두덩이에 선과 면으로 컬러감을 강조하여 표현한다. 기하학적 무늬는 아티스트의 자유로운 표현으로 실험성을 부여한다. 아트 메이크업의 회화적 기법 중 브러시를 이용하고, 조명 기법 중 형광물감을 이용한다.

다) 디자인 결과 및 활용방안

오브제의 사용을 하나로 제한하고 컬러의 사용 또한 한두 가지만 사용하였다. 그 결과 디자인의 표현이 한결 간결해져 누구나 따라할 수 있는 아트 메이크업의 디자인이 완성 되었다. 오브제를 사용하는 공간이나, 형광 물감을 이용하여 그리는 패턴은 디자이너의 응용을 통하여 보다 다양하게 표현 할 수 도 있다. 쉽게 따라하거나 응용할 수 있는 디자인으로 아트 메이크업을 시작하는 아티스트가 사용할 수 있으며 뷰티메이크업에도 활용할 수 있다.

[디자인 1] 서리얼리즘 메이크업 디자인 I

[디자인 2] 서리얼리즘 메이크업 디자인 II

[디자인 3] 서리얼리즘 메이크업 디자인Ⅲ

2) 뱀파이어 메이크업 디자인

고스 스타일의 모티브는 죽음을 상징하는 색채이다. 메멘토 모리(memento mori)의 이미지인 해골, 십자가, 검정색, 붉은 피 등이다.

가) 디자인 의도

뱀파이어 메이크업은 죽음을 상징하는 블랙과 레드만을 사용하고 있다. 마치 피가 흘러내리는 듯한 인상을 주거나, 붉은 피를 눈과 입 주변에 그려 공포감을 불러일으키던 뱀파이어 메이크업에서 색의 제한을 두는 두 점의 디자인을 제안한다.

나) 디자인 설명

[디자인 4]에 표현된 뱀파이어 메이크업은 눈의 앞과 뒤에만 와인컬러로 포인트를 주어 그라데이션을 한다. 언더에는 골드컬러의 펄을 이용하여 와인컬러가 돋보이도록 하고, 입술은 붉은 색으로만 표현한다. 긴 머리에 웨이브를 더하여 관능성을 표현한다. 아트 메이크업의 회화적 기법 중 브러시를 이용한다.

[디자인 5]는 군더더기 없이 깨끗하게 정돈된 피부에 아이라인과 마스크라와 같은 아이메이크업을 하지 않고 오직 입술만 붉게 칠하여 강조한다. 컬러렌즈를 이용하여 신비로운 눈빛을 연출하여 뱀파이어 이미지를 돋보이게 한다. 깔끔하게 빗겨진 헤어스타일이 더해져 비애성을 느낄 수 있다. 아트 메이크업의 회화적 기법 중 브러시를 이용한다.

다) 디자인 결과 및 활용방안

협오스러운 피를 이용한 메이크업이 아닌 붉은 컬러를 입술이나 눈에 사용하는 아트 메이크업 디자인으로 일상생활에서도 응용할 수 있는 메이크업으로 디자인이 완성되었다.

[디자인 4] 뱀파이어 메이크업 디자인 I

[디자인 5] 뱀파이어 메이크업 디자인 II

3) 스모키 메이크업 디자인

고스 스타일의 모티브는 블랙 이미지이다. 고딕 건축의 어두운 내부와 고딕 문학의 어두운 배경, 고딕 음악의 검은 의상 등은 검은색이라는 이미지를 나타낸다.

가) 디자인 의도

패션쇼에서 나타난 스모키 메이크업은 눈두덩이 전체에 색감을 표현하여 블랙컬러만을 강조하고 있다. 이에 주조색은 블랙을 사용하되 여성스럽고 부드러운 표현을 위하여 그라데이션과 선을 이용한 두 점의 디자인을 제안한다.

나) 디자인 설명

[디자인 6]은 피부표현은 자연스럽게 하고, 블랙의 컬러를 아이홀까지 그라데이션 한다. 검붉은 립 컬러로 관능적인 아름다움을 표현하고, 트래드 고스 스타일에서 많이 사용되는 레이스 소재를 이용한 빅토리아풍 소품을 이용하여 여성성과 낭만성을 강조한다. 아트 메이크업의 회화적 기법 중 브러시를 이용한다.

[디자인 7]은 피부표현은 자연스럽게 하고, 블랙과 퍼플 컬러를 섞어 그라데이션 한다. 블랙컬러로 아이라인을 길게 그리고 아이 홀 앞쪽에도 라인을 그려 눈매를 강조하여 고혹적인 아름다움을 표현한다. 트래드 고스 스타일에서 많이 사용되는 레이스 소재를 이용한 빅토리아풍 소품을 이용하여 여성성과 낭만성을 강조한다. 아트 메이크업의 회화적 기법 중 브러시를 이용한다.

다) 디자인 결과 및 활용방안

블랙의 컬러를 넓은 범위에 진하게 그려 강한 인상을 주던 스모키 메이크업에서 블랙 컬러의 사용범위에 제한을 두어 디자인한 결과 혐오스러운 이미지를 벗어나게 되었다. 그로인해 일상생활에서도 응용하여 사용할 수 있는 디자인이 완성되었다. 헤어스타일의 변화와 의상에 따라 다양한 이미지를 연출할 수 있는 스모키 메이크업은 화보촬영이나 클럽메이크업으로도 활용할 수 있다.

[디자인 6] 스모키 메이크업 디자인 I

[디자인 7] 스모키 메이크업 디자인Ⅱ

4) 데데스터 메이크업 디자인

고스 스타일의 모티브는 형태이다. 고딕 건축의 특징인 첨탑의 수직상승, 플라잉버트레스의 아래로의 확장성, 괴물의 모습을 한 빗물배수구의 가고일, 고딕 록밴드의 기괴한 변형이다.

가) 디자인 의도

패션쇼에 등장한 데데스터 메이크업으로 눈썹과 눈의 형태를 확장하고, 과장되게 표현하고 있다. 또한 창백하게 표현된 피부에 입술의 끝을 길게 그려 입의 형태를 왜곡 시켜 혐오스럽고 공포감이 들도록 메이크업을 하기도 했다. 이에 제안하는 디자인은 신체의 형태를 직접적으로 변화시키는 것이 아니라 다른 그림을 함께 그려 넣는 것으로 검은 두 눈의 경계를 땅에 비유하여 눈에서부터 나무와 뿌리가 뻗어 나오는 형태로 신체를 왜곡 시키는 디자인을 제안 하였다.

나) 디자인 설명

[디자인 8]은 피부전체를 자연스럽게 표현하고 눈은 검정색과 갈색을 이용하여 깊이 감 있게 표현한다. 눈썹은 이마에 표현된 흰색과 하늘색으로 자연스럽게 연결시켜 형태를 사라지게 만든다. 계절적 특성에 맞게 표현된 눈은 비애성을 나타낸다. 에어브러시를 이용하여 흰색과 갈색으로 선의 강약을 조절하여 검은 눈을 경계로 하늘과 땅으로 뻗어가는 형상을 만든다. 눈을 중심으로 선이 뻗어 나오는 형태의 왜곡은 공포감이 나타나기도 한다. 검정색 컬러를 얇은 브러시에 발라 흰색과 갈색의 선 사이사이에 진한 선을 그려 넣어 음영을 표현한다. 신체부위 중 눈 주변으로만 디자인하여 입술의 표현은 과감하게 생략한다. 아트 메이크업의 표현 기법 중 회화적 기법인 브러시와 에어브러시를 사용한다.

다) 디자인 결과 및 활용방안

신체의 과장과 왜곡을 통하여 표현되는 데데스터 메이크업은 패션쇼 메이

크업에서도 강한 인상을 주는 메이크업으로 표현되었다. 패션쇼에 나타는 메이크업은 과장된 입과 눈은 공포스럽고, 왜곡된 이목구비는 혐오감이 들도록 하였다. 이에 얼굴전체가 아닌 눈이나 입과 같이 공간의 제한을 두어 디자인한 결과 혐오감이 적은 아트 메이크업 디자인이 완성되었다. 하지만 데테스터 메이크업은 일상생활에서는 사용할 수 없으나 페스티벌이나 할로윈파티와 같이 특별한 메이크업이 필요할 때 거부감 없이 이용할 수 있다.

[디자인 8] 테테스터 메이크업 디자인 I

[표 5] 아트 메이크업 디자인 제안

분류	고스 스타일 특성	아트 메이크업 표현 기법	활용방안
서리얼리즘 메이크업 디자인	비애성 실험성	회화적 기법-스펀지, 브러시 오브제활용 기법-인공물 조명 기법-형광 물감	뷰티 메이크업
뱀파이어 메이크업 디자인	관능성 비애성	회화적 기법-브러시	일상생활 메이크업
스모키 메이크업 디자인	여성성 관능성 낭만성	회화적 기법-브러시	화보촬영 클럽 메이크업
데테스터 메이크업 디자인	공포성 비애성	회화적 기법-브러시, 에어브러시	페스티벌 할로윈 파티

제 4 장 결 론

이론적 고찰을 통하여 고스 스타일은 중세시대 고딕 건축 양식을 통해 신비하고 기괴한 특성을 알 수 있고, 고딕 문학의 공간적 배경을 통하여 심리적 불안과 우울함 공포와 잔인한 특성을 알 수 있다. 고딕 록의 밴드들의 무대 스타일을 통해 고스 스타일의 패션과 메이크업의 특성들을 알 수 있다.

고딕에서 유래되어 내려온 고스 스타일은 그 문화적 특성에 따라 트래드 고스(trad goth), 페티시 고스(fetish goth), 퍼키 고스(perky goth), 트랜스 고스(trans goth), 고스 로리(goth loli)로 분류 할 수 있다. 선행 연구의 고찰을 통해 고스 스타일의 특성은 여성성, 낭만성, 공포성, 비애성, 키치성, 실험성으로 분류할 수 있다. 고스 스타일의 메이크업으로는 서리얼리즘(surrealism) 메이크업, 뱀파이어 메이크업, 스모키(smoky) 메이크업, 데테스터(detester) 메이크업으로 구분할 수 있다.

고스 스타일의 메이크업대한 선행 연구를 고찰해본 결과 고스 스타일의 조형적 특성이나 패션쇼에 나타난 고스 스타일의 메이크업에 대한 분석 연구는 있지만 고스 스타일의 특성을 이용한 대중적 아트 메이크업 디자인을 제안한 연구는 미흡했다. 그러나 우리 주변을 살펴보면 의외로 대중문화 속에서 고스 스타일을 쉽게 찾아 볼 수 있다. 고스의 독특한 분위기와 이미지를 이용한 고딕적 감수성을 표현한 판타지 영화와 고스 스타일에서 죽음을 상징하는 메멘토 모리(memento mori)이미지의 십자가나 해골모양의 액세서리, 피어싱, 금속소재의 목걸이나 레이어드한 반지, 가죽의상, 블랙 컬러 등 고스 스타일에서 나타나는 특성을 이용한 패션이 바로 그것이다. 알렉산더 맥퀸의 해골모양의 스카프는 유명한 고스 스타일의 패션 아이템이다. 이처럼 고스 스타일의 특성 중 일부를 이용한 영화, 패션들은 쉽게 찾아 볼 수 있지만 이를 이용한 메이크업 스타일은 찾아보기 어렵다.

이에 본 연구자는 고스 스타일의 이론적 고찰을 통해 얻어진 고스 스타일의 특성을 이용하여 누구나 쉽게 따라 할 수 있는 고스 스타일의 대중적 아트 메이크업 디자인을 제안하였다. 제안한 8점의 아트 메이크업 디자인은 아

트 메이크업의 표현기법인 회화적 기법, 오브제활용 기법, 조명 기법으로 표현하였고 그 결과는 다음과 같다.

첫째, 다양한 소재의 오브제와 색채로 자유롭게 표현하는 서리얼리즘 메이크업은 작가의 무한한 상상력을 표현할 수 있는 메이크업이다. 그러나 과도한 오브제의 활용은 보는 이로 하여금 거부감과 공포감 그리고 혐오스럽게 만든다. 이에 오브제 소재와 컬러 사용의 제한을 두어 한 두 가지의 오브제나 색채만으로 디자인을 표현하는 세 점의 디자인을 제안하였다. 그 결과 한결 간결하고 쉬워진 표현기법으로 누구나 따라 할 수 있는 메이크업 디자인으로 뷰티 메이크업에까지 활용할 수 있다.

둘째, 검정색과 빨강색 등 색채의 조화를 이용하여 죽음을 상징하는 뱀파이어 메이크업은 괴기스러움을 연출한다. 깔끔한 피부를 표현한 후 컬러와 테크닉을 최소화시켜 제안한 두 점의 디자인은 일상생활에서도 응용할 수 있는 메이크업으로 재탄생되었다.

셋째, 패션쇼에 나타난 눈을 검게 강조하는 스모키 메이크업은 블랙의 컬러를 넓은 범위에 진하게 그려 강한 인상만을 준다. 이에 주조색은 블랙을 사용하되 여성스럽고 부드러운 표현을 위하여 그라데이션과 선을 이용한 두 점의 메이크업 디자인을 제안한다. 이 메이크업은 일상생활에서도 응용하여 사용할 수 있고, 화보촬영이나 클럽메이크업으로도 활용할 수 있다.

마지막으로 인체를 과장하거나 그 형태를 왜곡시켜 표현하는 데테스터 메이크업은 보는 이로 하여금 혐오스럽고 공포감이 들게 한다. 연구자가 제안한 대중적 아트 메이크업 디자인은 얼굴전체가 아닌 눈이나 입과 같이 공간의 제한을 두어 디자인한 결과 혐오감이 적어 페스티벌이나 할로윈파티와 같이 특별한 메이크업이 필요할 때 거부감 없이 이용할 수 있다.

이처럼 소재나 색, 표현범위에 제한을 두어 디자인한 결과 고스 스타일의 특성은 표현되면서 혐오스러운 이미지는 적어지고 메이크업이 한결 간략해지면서 따라 하기 쉬운 디자인이 완성 되었다. 이로 인해 하위문화로써 고스 문화를 즐기는 일부 사람들에게 국한되던 고스 스타일을 대중문화로 끌어올릴 수 있는 계기를 마련하게 되었다.

본 연구자는 누구나 따라할 수 있는 고스 스타일의 아트 메이크업을 위하

여 공포, 우울, 기괴함, 죽음 등 개성이 강한 고스 스타일에서 보이는 특성을 이용한 대중적 아트 메이크업 디자인을 제안하였다. 본 연구를 통하여 아트 메이크업의 영역을 대중들이 쉽게 받아들이고 이해하여 일상적인 메이크업에서도 응용할 수 있기를 기대해 본다. 또한 아티스트는 다양한 소재를 이용한 아트 메이크업 디자인 연구를 위하여 학문적 성찰과 연구가 더욱 활성화되어야 할 것이다.

【참고문헌】

1. 국내문헌

- 오인영 외. (2010). 『아트 메이크업 디자인』, 서울 : 훈민사
이윤정 외. (2009). 『MAKE UP IDEA』, 서울 : 청구 문화사
정삼호. (2008). 『현대패션모드』, 서울 : 교문사
채금석. (2002). 『현대복식미학』, 서울 : 경춘사
한석우. (1991) 『입체조형-이론과 실제』, 서울 : 미진사

2. 학위논문

- 김기례. (2002). 『현대패션에 나타난 블랙드레스의 이미지 변화에 관한 연구』, 숙명여자대학교 대학원 석사학위논문
김명지. (2009). 『아르누보문양을 응용한 아트 메이크업에 관한 연구』, 대구대학교 석사학위논문
김정시. (2006). 『스모키 아이 메이크업에 관한 연구』, 대국가톨릭대학교 디자인대학원 석사학위논문
김활란. (2014). 『고스 메이크업에 나타난 블랙 이미지의 특성에 관한 연구』, 성신여자대학교 융합디자인예술대학원 석사학위논문
박은경. (2004). 『캠프 문화로서 고스 스타일 연구』, 국민대학교 테크노디자인대학원 박사학위논문
신원선. (2012). 『아트 메이크업 교육을 위한 MIS 디자인 발상 프로세스』, 서경대학교 대학원 박사학위논문
이민정. (2003). 『현대패션에 나타난 디지털 커뮤니케이션 문화의 영향에 관한 연구』, 연세대학교 대학원 박사학위논문
이석민. (2015). 『고스(GOTH) 스타일 패션 사진 제작연구』, 상명대학교 예술디자인대학원 석사학위 논문

- 장미숙. (1999). 『현대 메이크업에 나타난 네오아방가르드 경향에 관한 연구:1990년대 후반 캣워크를 중심으로』, 숙명여자대학교 대학원 석사학위논문
- 정다율. (2013). 『고스 스타일의 조형적 특성 및 의미 해석』, 서울대학교 대학원 석사학위논문
- 한보라. (2007). 『메이크업에 나타난 고스 스타일 특성에 관한 연구:2002년~2006년 파리 컬렉션을 중심으로』, 숙명여자대학교 원격대학원 석사학위논문

3. 학술지

- 김고운,장동림. (2006). 패션 일러스트레이션에 표현된 고스 이미지에 대한 연구, 『한국패션디자인학회지』, Vol.6 No.2
- 박은경,정현숙. (2005). 현대 패션에 표현된 Goth 스타일 연구, 『한국복식학회지』, Vol.55 No.6
- 이유경. (2011). 오프 고스(Haute Goth) 패션에 대한 연구, 『한국의상디자인학회지』, Vol.13 No.4

4. 인터넷 자료

네이버 용어사전

두산백과 사전

위키백과 사전

<http://www.ciphergoth.org>

<http://www.daum.net>

<http://www.google.com>

<http://www.gothic.ru/>

<http://www.naver.com>

ABSTRACT

A Proposal for Art Makeup Design using Goth Style Features

Kang Mi Jin

Major in Make-up Art

Dept. of Beauty Art & Design

Graduate School of Arts

Hansung University

Civilization and the abundance of food, clothing and shelter make people desire beauty that fits new emotions and instincts. So a representative aesthetic flow can be found for each era. The 21st century is defined as the age of information and the age of change. And now, people who are the leaders of change desire a completely different satisfaction from the past and attach importance to emotional factors. To satisfy the sensibility of modern people, a trend named Goth has emerged.

The term 'Goth' may be unfamiliar to the general public, but actually, there are many items of the popular culture using the unique goth image such as in movies, fashion, and our everyday lives. Well known movies like 'Scissor Hands', 'Interview with a Vampire', 'Matrix', 'Harry Potter', and 'The Lord of the Rings' are all fantasy films having expressions of

gothic sensitivity. In fashion, we can commonly find modern fashion using one element of the gothic features among characteristics of the memento mori image of skull-shaped and cross-shaped accessories symbolizing death, piercing, metal necklace, layered rings, leather costumes, and the color black. Alexander McQueen's skull scarf is a very famous Goth style fashion item.

Although there are films and fashion including gothic features, it is difficult to find a make-up style using this. When referring to advanced research, there are analyses on goth style figurative features or goth style make-up expressed in fashion shows. However, there are not enough proposals on a popular art make-up design using goth style. Thus, this study presents the popular goth style make-up design through theoretical consideration using goth style features.

In relation to theoretical considerations, the Gothic style has developed in the course of time from Gothic architecture in the Middle Ages, Gothic literature in the Romantic period, to Gothic Rock, modern movies and mass media after the 1980s. This can be classified into the following four features. First is the Bricolage. The heterogeneous expression, the mystique of stained glass in Gothic architecture, and the free expression of Gothic rock band. Second is the representation of death, such as in skull, cross, black, red blood images of memento mori. Third is the black image. Various black images are found, such as, in the dark interior of Gothic architecture, the dark background of Gothic literature, and the black costume of Gothic music. Fourth is the exaggerated or distorted form. The vertical variation of the steeple which is a characteristic of Gothic architecture, the downward extension of flying buttress, the monstrous gargoyle of the rainwater drainage, and the mysterious variation of the Gothic rock band can be seen.

Based on the characteristics of goth style, goth style make-up can be

first classified as surrealism makeup using various materials such as Bricolage, second would be vampire makeup using a combination of colors such as black and red, which symbolize death, and third the smoky makeup that emphasizes the eyes corresponding to the black image, and the last would be detester makeup using the type of change.

The four classifications of makeup using goth style can be applied to art makeup, which anyone can follow easily and simply. The results of this proposal of popular goth style makeup design are as follows.

Surrealism makeup that expresses freely with infinite imagination and diverse materials can also be used in designs of beauty makeup by using one or two colors or limiting the material. The vampire makeup, using death symbols like the color black and red blood, can be used every day by applying only as the point lip color on pale skin. Smoky makeup can be used in everyday life by applying simple lines or gradation as well as photo shooting or club makeup, rather than applying it dark and wide around the eyes. The detester makeup that exaggerated or distorted the aversive or decadent expressions can be applied to only limited areas such as the eyes or the mouth instead of the whole face. By creating a less sense of repulsion, this method can be used when people need special makeup such as for festivals or Halloween parties. By designing with limited material, color, and expression range, the characteristics of Goth style can still be expressed, while at the same time reduce the aversive image and simplify the makeup procedure and thus, complete an easy-to-follow design. This creates an opportunity for the Goth culture, which was enjoyed by a limited range of people, to be brought out to popular culture.

Hoping to create a popular and easy-to-follow goth style art makeup, this study proposes a design that uses just one of the features as a motif among the intense features of Goth style such as fear, depression, bizarre,

and death. Through this study, I expect that the general public can accept and understand art makeup and apply this style in everyday makeup. Moreover, a more in-depth and vitalized academic research should be done for artists studying art makeup design using various materials.

Key Terms: Gothic, Goth, Goth style, art makeup, art makeup expression technique

