

석사학위논문

구스타프 클림트의 회화 속에 표현된
조형적 특성 분석을 통한 네일 디자인에
관한 연구

2013년

한성대학교 예술대학원

뷰티예술학과

뷰티색채학전공

이 주 하

석사학위논문
지도교수 신인숙

구스타프 클림트의 회화 속에 표현된
조형적 특성 분석을 통한 네일 디자인에
관한 연구

A Study on Nail Designs Based on the Design
Characteristics Expressed in Gustav Klimt's Paintings

2012년 12월 일

한성대학교 예술대학원

뷰티예술학과

뷰티색채학전공

이 주 하

석사학위논문
지도교수 신인숙

구스타프 클림트의 회화 속에 표현된
조형적 특성 분석을 통한 네일 디자인에
관한 연구

A Study on Nail Designs Based on the Design
Characteristics Expressed in Gustav Klimt's Paintings

위 논문을 예술학 석사학위 논문으로 제출함

2012년 12월 일

한성대학교 예술대학원

뷰티예술학과

뷰티색채학전공

이 주 하

이주하의 예술학 석사학위논문을 인준함

2012년 12월 일

심사위원장 _____인

심 사 위 원 _____인

심 사 위 원 _____인

국 문 초 록

구스타프 클림트의 회화 속에 표현된 조형적 특성 분석을 통한 네일 디자인에 관한 연구

한성대학교 예술대학원
뷰티예술학과
뷰티색채학전공
이 주 하

본 논문은 자연주의적 구상성과 추상 주의적 양식화를 혼합하여 2차원적인 평면의 독특한 화면을 창조하고 상징적이고 장식적인 표현을 조형적으로 완성시켜 새로운 형식의 작품을 탄생시킨 대표적인 화가인 구스타프 클림트(Gustav Klimt, 1862~1918)의 작품 세계 전반을 조형적 특성 분석을 모티브로 연구하여 네일 산업의 발전으로 인해 세분화되고 다양화된 네일 디자인 연구를 목적으로 하고 있다.

구스타프 클림트는 전통적 접근방식을 벗어나 자연주의와 양식화가 결합된 회화를 구현하여 다양한 미술장르를 창의적으로 나타냈던 작가였다.

일본 판화의 영향을 받아 작은 장식 도안들의 분리와 조합에 의해 표현되었던 자포니즘과 상상의 사실들을 형식적인 배치로 전화시킨 라파엘 전파, 단순하면서도 기능적이고 기술적인 신 공예 운동과 반복과 모방을 거부하고 자연의 생명체 속에 존재하는 근본적인 조건으로 돌아가고자 했던 유겐트 스타일 등의 영향을 받았고 다양한 배색효과를 통해 여성 이미

지의 색채적 특성을 표현하였다. 클림트는 자연물과 인공물을 포함한 원형, 삼각형, 에나멜, 금속, 자개, 준보석 등 다양한 재료를 사용하여 작품을 제작했다.

따라서 장식적 표현을 조형적으로 완성시킨 구스타프 클림트의 작품 분석을 통해 새로운 네일 디자인을 제안하고 현대 여성의 감성과 개성을 만족시킬 수 있는 방향성을 제시하고자 한다.

I 장에서는 연구의 배경과 목적, 범위와 방법을 서술하였다.

II 장에서는 구스타프 클림트의 생애와 시대적 배경 및 클림트의 작품세계에 대해서 분석하였다.

III 장에서는 구스타프 클림트 작품의 조형적 특성을 세분화하여 형태적, 표현적, 색채적, 재료 및 모티브의 특성으로 분류하여 분석하고 이를 바탕으로 제작된 네일 디자인을 사례분석 하였다.

IV 장에서는 III 장에서 분석한 조형적 특성을 바탕으로 NCS 인덱스로 육안측색 하여 분석하고 총 8점의 네일 디자인 작품을 제작하였다.

본 연구자는 구스타프 클림트의 조형적 특성분석을 통한 네일 디자인 연구를 통하여 다음과 같은 결론을 내릴 수 있었다.

아르누보의 유기적 곡선은 자연스럽고 여성스러운 이미지를 표현하는데 적합했으며 화려한 색채와 U.V 젤, 폴리쉬, 아크릴물감, 인조 보석 등을 사용하여 감성과 개성을 만족시킬 수 있는 방향성을 제시할 수 있었다. 순수 미술 작품에서 모티브를 얻어 예술성이 부가된 네일 디자인 연구를 통해 네일 시장의 확대와 질 높고 다양한 네일 디자인이 나오길 기대해본다.

【주요어】 구스타프 클림트, 조형적 특성, 아르누보, 네일디자인

목 차

제 1 장 서 론	1
제 1 절 연구의 배경 및 목적	1
제 2 절 연구의 범위 및 방법	3
제 2 장 구스타프 클림트의 생애와 작품 세계	4
제 1 절 클림트의 생애	4
제 2 절 클림트의 시대적 배경	10
제 3 절 클림트에게 영향을 미친 상징주의와 아르누보	13
제 4 절 클림트의 작품 세계	21
제 3 장 구스타프 클림트 작품의 조형적 특성 분석 및 네일 디자인 연구사례	27
제 1 절 형태적 특성	27
제 2 절 표현적 특성	30
제 3 절 색채적 특성	39
제 4 절 재료 및 모티브의 특성	42
제 5 절 네일 디자인 유형 및 네일 디자인 사례	48
제 4 장 구스타프 클림트 작품의 조형적 특성 분석을 통한 작품 연구 및 네일 디자인 제안	58

제 1 절	작품의 의도 및 방법	58
제 2 절	구스타프 클림트의 작품 분석 및 네일 디자인 제안	59
제 5 장	결 론	75
【참고문헌】		78
ABSTRACT		83

【 표 목 차 】

[표 1] 구스타프 클림트 회화의 시기별 특징	26
[표 2] 구스타프 클림트 회화 속에 나타난 선과 문양 분석표	29
[표 3] 네일 디자인 사례 I	53
[표 4] 네일 디자인 사례 II	54
[표 5] 네일 디자인 사례 III	55
[표 6] 네일 디자인 사례 IV	56
[표 7] 네일 디자인 사례 V	57
[표 8] 연구 작품 분석 I	59
[표 9] 디자인 연구 사례 I	60
[표 10] 연구 작품 분석 II	61
[표 11] 디자인 연구 사례 II	62
[표 12] 연구 작품 분석 III	63
[표 13] 디자인 연구 사례 III	64
[표 14] 연구 작품 분석 IV	65
[표 15] 연구 작품 분석 IV	66
[표 16] 디자인 연구 사례 V	67
[표 17] 연구 작품 분석 V	68
[표 18] 디자인 연구 사례 VI	69
[표 19] 연구 작품 분석 VI	70
[표 20] 연구 작품 분석 VII	71
[표 21] 연구 작품 분석 VII	72
[표 22] 디자인 연구 사례 VIII	73
[표 23] 연구 작품 분석 VIII	74

【 도 판 목 록 】

<도판1> 클림트 『피아노를 치는 슈베르트』	6
<도판2> 클림트 『벌거벗은 진실』	6
<도판3> 클림트 『철학』	7
<도판4> 클림트 『다나에』	14
<도판5> 클림트 『베토벤 프리즈』	15
<도판6> 클림트 『유디트 I』	17
<도판7> 클림트 『유디트 II』	17
<도판8> 클림트 『법학』	20
<도판9> 클림트 『키스』	21
<도판10> 클림트 『아델레 블로흐바우어 부인의 초상 I』	22
<도판11> 클림트 『희망 II』	23
<도판12> 클림트 『처녀』	23
<도판13> 클림트 『죽음과 삶』	23
<도판14> 클림트 『매다 프리마베시』	23
<도판15> 클림트 『무회』	24
<도판16> 클림트 『스톡홀레 프리즈』	31
<도판17> 우끼요에 『미인도』	32
<도판18> 클림트 『관능·무절제·음란』	33
<도판19> 단테 가브리엘 로제티 『축복받은 베아뜨리체』	33
<도판20> E.번 존스 『가시나무숲』	35
<도판21> J.E 밀레 『오필리아』	35
<도판22> 클림트 『기다림』	35
<도판23> 클림트 『성취』	35
<도판24> 클림트 『생명의 나무』	37
<도판25> 클림트 『음악 II』	40
<도판26> 클림트 『팔라스 아테나』	40
<도판27> 클림트 『금붕어』	40

<도판28> 클림트 『프리차 리들러 부인의 초상』	40
<도판29> 클림트 『온 세계에 보내는 입맞춤』	43
<도판30> 클림트 『물뱀 I』	44
<도판31> 클림트 『스토클레 프리즈-수직패널』	44
<도판32> 클림트 『여성의 세 시기』	45
<도판33> 클림트 『베토벤 프리즈-절대적인 힘』	46
<도판34> 클림트 『베토벤 프리즈-행복의 추구』	46
<도판35> 『글리터 아트 디자인』	49
<도판36> 『핸드 페인팅 디자인』	50
<도판37> 『자개 디자인』	50
<도판38> 『유브이젤 디자인』	51
<도판39> 『스톤 디자인』	51
<도판40> 『디자인 스카췌』	52

제 1 장 서 론

제 1 절 연구의 배경 및 목적

“21세기 뷰티 산업의 꽃”이라 불리는 매니큐어(Manicure)¹⁾는 라틴어의 ‘마누스(Manus)’라는 손의 의미와 ‘큐라(Cura)’에서 파생되었다. 손톱모양 정리, 큐티클 정리, 손 마사지, 폴리쉬 바르기, 네일 디자인 일러스트레이션, 손톱 연장 등의 전 과정을 포함한 ‘손·손톱의 종합적인 손질 및 관리’를 뜻하며 전체적인 네일 관리를 의미한다.

1900년에 도입된 네일 미용 산업은 서비스 산업의 발달과 더불어 빠른 성장을 보이며 발전하고 있다. 손, 발톱의 관리에서부터 다양하고 차별화된 디자인과 다채롭고 세련된 색상, 손톱 모양 등 개인의 개성에 따른 다양한 디자인의 개발로 현대 여성의 미적 가치를 적극적으로 표현 할 수 있는 수단으로 각광 받고 있다.

이러한 네일 미용 산업의 발전은 네일 전문가의 성장을 필연적으로 가져왔으며 이에 네일 케어 및 디자인은 양적·질적으로 크게 발전하여 그 표현 방법이 세분화, 다양화 되고 있다.²⁾ 다양한 재료와 모티브를 사용하여 디자인을 하고 있지만 보다 넓은 다양성을 수용하기에는 부족함이 느껴지는 것이 사실이다.

구스타프 클림트는 과거의 전통과 고전을 존중하는 역사주의 시기에 성장했지만, 전통을 모방하는데 그치는 것이 아니라 그 시대의 분위기와 감정들을 작품에 승화시키기 위해 과거 지향적인 접근방식에서 탈피하여 자연주의와 양식화가 결합된 전통과 현대의 구상과 추상, 입체와 평면의 독창적인 회화를 구현하게 되었고 세밀하고 아름다운 장식과 여성을 통해 다양한 인간심리를 에로티시즘으로 표현하며 아르누보 양식의 동·식물의 유연하고 유동적인 곡선을 변형시켜 다양한 미술장르를 창의적으로 나타냈던 ³⁾작가였다.

1) 한국 네일 기술 진흥원(2006), 『네일 레슨』, 한국 네일 기술 진흥원, p.17.

2) 강경화(2003), 『네일케어&디자인』, 신정, pp.18~23.

이에 본 연구자는 구스타프 클림트의 작품에 나타나는 조형적 특성을 형태적 특성, 표현적 특성, 색채적 특성, 재료 및 모티브의 특성으로 세분화하고 구스타프 클림트의 작품분석을 바탕으로 네일 디자인 작품을 제작하고자 한다. 네일 디자인의 다양함에 부합하는 순수미술의 조형적 특성 분석을 통해 네일 디자인을 연구하여 조형성이 돋보이는 네일 디자인의 표현영역을 확대하고자 하였다.

3) 오현민(2007), 「구스타프 클림트 작품연구: 작품에 나타난 문양을 중심으로」, 조선대학교 대학원 석사학위논문, p.42.

제 2 절 연구의 범위 및 방법

본 연구는 문헌 고찰을 통해 구스타프 클림트의 생애와 작품 세계를 이해하고 조형적 작품 분석을 토대로 한 작품 제작 및 고찰로 구성되어 있다. 구스타프 클림트의 작품에서 나타나는 창의적이고 화려한 색채의 이미지를 조형적으로 분석하여 네일 디자인에 활용하고자 다음과 같은 연구의 내용 및 방법을 사용하였다.

첫째, 문헌 연구를 통해 구스타프 클림트의 생애와 당시 클림트가 살았던 오스트리아 빈의 시대적 배경, 구스타프 클림트에게 영향을 미친 상징주의와 아르누보 및 클림트의 작품 세계를 조사하여 연구한다.

둘째, 클림트 작품의 조형적 특성을 세분화하여 형태적 특성, 표현적 특성, 색채적 특성, 재료 및 모티브의 특성으로 분류한다. 선과 형태 분석을 통해 형태적 특성을 분석하고, 자포니즘과 라파엘전파, 신 공예운동과 유겐트 스타일을 통해 구스타프 클림트 작품의 표현적 특성을 분석하고자 한다. 또한 다채롭고 화려한 색채를 자랑하는 구스타프 클림트 작품의 색채적 특성을 분석하고 작품에 사용했던 다양한 재료와 모티브를 분석하여 연구한다.

셋째, 구스타프 클림트가 작품 활동을 시작한 1876년부터 사망 시점인 1918년까지의 그의 활동 시기 중 조형적 특성을 가진 작품을 그 대상으로 하여 연구한다.

넷째, 구스타프 클림트의 작품 중 조형적 특성을 가진 작품을 선택해 문양과 색채를 NCS 인덱스로 육안측색하고 색상의 분포도를 분석하여 네일 디자인의 다양한 재료와 기법을 응용해 작품화한다.

제 2 장 구스타프 클림트의 생애와 작품세계

제 1 절 클림트의 생애

1862년 7월 14일 빈 근교에서 태어난 구스타프 클림트(Gustav Klimt)는 보헤미아 출신의 귀금속 세공사이자 조각가인 아버지와 오페라 가수였던 어머니와의 사이에서 태어났다. 아버지가 제작한 수공예품에 대한 기억과 어머니에게서 받은 음악의 영향은 훗날 그의 예술 세계에 큰 영향을 미치게 된다. 이처럼 클림트는 다복한 가정에서 평범한 생활을 이어갔지만, 1873년 5월 빈 세계박람회 개최로 인한 오스트리아 빈의 경제 위기 여파로 집안 형편이 극도로 어려워지게 된다.

집안 형편이 가난했던 클림트는 실업계열의 고등국민학교에 입학하였으나 클림트의 뛰어난 드로잉 솜씨를 눈여겨 본 친척의 권유로 미술교사가 되기 위해 1876년 빈 응용미술학교에 입학한다. 미술 공부를 본격적으로 시작한 클림트는 모자이크 기법이나 금속을 작품에 이용하는 방법, 그리스의 도자기 미술, 이집트와 바빌론의 부조, 슬라브 민속학 등 수세기 동안의 미술과 문화 전반을 아우르는 다양한 장식 기법을 자신의 것으로 만들었다.⁴⁾

당시 교사로 재직 중이던 페르디난트 라우프베르거(Ferdinand Laufberger)와 율리우스 빅토르 베르거(Julius Viktor Berger), 한스 마카르트(Hans Makart)의 주목을 받으며 화가로서의 첫걸음을 시작한 클림트는 화려한 기교로 이국적인 장면을 표현하고 모호하면서도 극적인 요소가 있어 그림을 보는 사람들에게 강렬한 인상을 남겼던 미술가 한스 마카르트(Hans Makart)와, 장 레옹 제롬(Jean Leon Gerome)이나 앨머 태디마(Alma Tadema)의 작품의 영향을 받아 대학주의 그림들을 교과서로 삼게 된다. 클림트는 마카르트처럼 실내장식과 예술적인 장식물 등을 표현하는 그림에 깊은 인상을 받았는데 본인 역시 장식미학을 표현하는 작업을 하

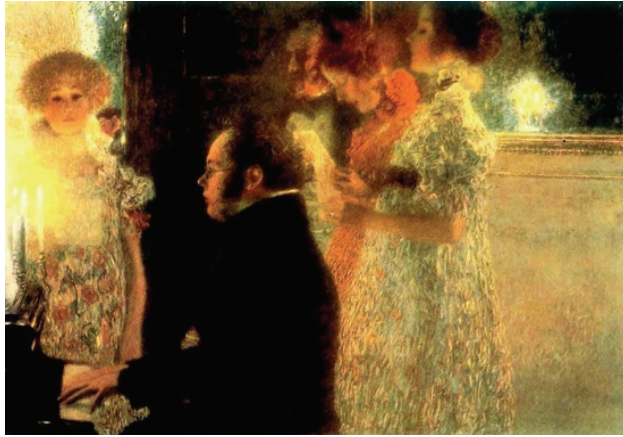
4) 에바 디 스테파노, 김현주 역(2006), 『구스타프 클림트 : 에로티시즘으로 세상을 증독시킨 화가』, 예담, p.10.

길 원했다.

1833년 학교를 졸업한 클림트는 남동생 에른스트 클림트(Ernst Klimt)와 학교 친구인 프란스 마치(Franz Matsch)와 함께 소규모 작업의 주문을 받아 작품을 만들어 주는 예술가 공동체를 만들었다. 1888년 부루크 극장의 철거 당시 극장의 역사를 그림으로 남기기를 원했던 빈 시위원회는 이 예술가 공동체에게 작업을 의뢰하게 되면서 클림트는 극장의 치장 및 복원 같은 큰 규모의 상업시장에 발을 들이게 되어 클림트가 유명해진 초기 작품인 ‘부루크 극장의 관람석’을 이때 그리게 된다. 작업의 성공적인 평가를 받은 클림트는 같은 해에 황제의 개인 제안으로 진행되는 새로운 부루크 극장 장식의 일부를 맡게 된다. 클림트는 인물들의 세부묘사를 위해 자신이 직접 관람하는 관객이 되는 등의 철저한 고증을 통해 작업을 진행한다. 1893년 예술가 공동체는 이러한 노력으로 인해 국가로부터 훈장을 받게 된다.

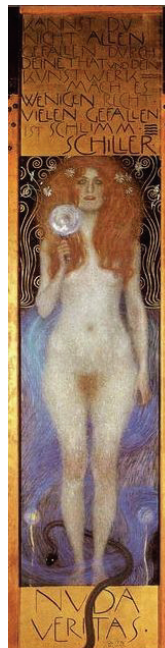
1892년 아버지가 사망한 이 후 12월 9일 동생인 에른스트 클림트가 독감에 이은 심낭염으로 사망한다. 남동생의 죽음으로 인해 클림트는 자신의 가족뿐만 아니라 동생의 아내와 조카까지 경제적으로 책임져야 하는 무거운 짐을 지게 된다. 동생의 죽음으로 클림트는 실의에 빠졌고 한동안 제대로 된 작품을 만들 수 없었다. 그는 예술가 공동체 작업실을 나왔고 예술가 공동체는 그렇게 해체되었다. 그러나 스튜디오에 칩거하고 있던 클림트에게 교육부 예술 평의회는 작업의 일부가 아닌 빈 대학의 장식 작업 지휘권을 주겠다는 제안을 한다. 오스트리아 근대 미술계에 가장 영향력 있는 작가가 된 클림트는 근대 미술을 수용하는 새 조직을 만드는 일에 열의를 가지고 구심점이 되어 열중했다. 클림트가 법학, 철학, 의학 그리고 나머지 10개의 학과를 상징하는 작은 그림을 맡았고 동료 화가인 마치가 천장의 중앙 패널화와 신학을 맡았다.

그러나 클림트는 『피아노를 치는 슈베르트』 <도판1>작품을 그리면서 기존의 역사주의 회화와는 멀어지고 상징적인작품을 그리기 시작한다. 1899년에 완성한 『'벌거벗은 진실』 <도판2>은 클림트의 상징주의적인 변화가 철학이 담긴 가치 있는 변화라는 것을 보여주고 있다.

<도판1> 클림트 『피아노를 치는 슈베르트』

한 여인이 진실의 거울을 들고 있으며 거짓을 상징하는 뱀이 그녀의 발 밑에 자리 잡고 있다. 그 밑에는 독일의 극작가 쉴러(Friedrich Schiller)에게서 인용한 구절이 양식화된 서체로 적혀 있다. “그대의 행위와 예술이 모든 사람을 즐겁게 할 수 없다면, 소수의 사람을 만족시켜라. 다수를 만족시키는 것은 나쁜 것이다.”

<도판2> 클림트 『벌거벗은 진실』

클림트가 이 구절을 인용한 이유는 예술가는 대중의 눈높이에만 맞추다 보면 예술적 수준이 떨어진다고 생각했기 때문이다. 그간 대중이 만족해하는 작품을 의뢰받아 그렸던 과거와의 단절을 선언하고 예술가로서 자기 자신과 예술을 위한 작품만을 만들겠다는 클림트의 조용한 외침이었다.⁵⁾

<도판3> 클림트 『철학』

상업적인 모습을 탈피한 클림트는 1900년 빈 분리파전에 미 완성작인 『철학』 <도판3>을 처음으로 공개한다. 이전 작품들을 기대했던 대학 당국과 여론은 경악했고 그를 ‘변태성욕자의 무절제’라고 비난했다. 빈 대학의 교수들은 그에 대한 실망과 거부감으로 인해 빈 대학 강당에 클림트의 작품 설치를 반대하였고 클림트의 작품을 ‘불분명한 형태를 통해 불분명한 사상을 나타낸 작품’ 이라고 규정하고 빈 대학에서 철수시킨다. 이로 인해 클림트는 교수임용을 거부당했으나 교육부의 지지로 인해 1903년 11월 예술평의회가 클림트의 작품을 받아들이기로 결정한다. 그러나 작품을 받아들이지 않는 대학 측의 반발은 계속 되었고 이로 인해 새로 건설된 국립

5) 김기태(2007), 『구스타프 클림트』, 미디어아르떼, p.29.

근대 미술관에 작품들을 상설 전시하기로 합의한다. 클림트는 자신의 작품을 오스트리아 밖으로는 대여하지 않기로 내부방침을 세운 당국의 처사에 분노하였고 작품 제작을 거부하였다. 이후 클림트는 공공 전시에 필요한 작품 대신 독자적인 예술을 개척하기로 한다.

대중의 기호 및 상류층의 기호에 맞는 작품을 일체 창작하지 않게 된 클림트는 그 후 빈 분리파⁶⁾를 결성한다. 분리파의 개념은 클림트의 글에서 처음으로 개진되었고, 비엔나의 미술계가 외국 미술계의 발전에 적극적으로 동참해야하며 비영리적 전시회를 통해 사회 전반에 순수한 현대미술의 시각을 고취시켜야 한다는 인식에서 출발했다.⁷⁾

클림트는 빈 분리파의 장식적인 경향과 계급적 모호성으로 인해 안팎으로 비난이 제기되자 1905년 회장직을 사임한다. 이후 1907년 기존의 화풍 대신 편화기법과 모자이크, 황금의 색상을 사용하여 반인상주의의 면모를 보여주기 시작한다. 이탈리아 여행에서 접한 비잔틴 예술의 영향으로 인해 클림트는 황금빛 물감과 금박이 등장하는 “황금의 시기”의 작품에 열중한다. 그는 장식적이고 상징적인 의미가 있는 고대 그리스적인 심상을 자유롭게 사용하여 작품을 제작하였다. 화면에 정사각형의 형태가 거의 고정되어 나타났으며 풍경화와 초상화 위주의 작품을 그리기 시작했다. 클림트가 그린 풍경화에는 대다수의 여성이 등장하는데 여인들을 주로 팜프 파탈의 이미지로 나타냈다. 일본의 자포니즘을 받아들여 장식적인 패턴과 기묘한 조화를 이루는 작품을 그렸고 인간 본연의 모습을 그리고자 하였다.

‘황금의 시기’의 특징은 단순히 순수하고 황홀한 느낌을 주는 순금을 종이와 화판에 사용했다는 것만을 의미하지 않는다. 클림트는 황금을 이용해 비잔틴 모자이크를 현실적인 모습으로 탈바꿈했으며, 금속의 질감과 고유의 특질을 응결시켜 이미지가 영원히 최고의 상태를 유지하도록 고정했다. 이러한 클림트의 황금 기법은 젠틸레 다 파브리아노(Gentile da Fabriano)의 기교를 떠올리게 한다.⁸⁾

6) 빈 분리파 [Wien Secession / Vienna Secession] : 1897년 구스타프 클림트(Gustav Klimt)를 주축으로 낡고 판에 박힌 사상에 더 이상 의존하지 않고 미술과 삶의 상호 교류를 통하여 인간의 내면적인 의미를 미술을 통해 전달하고자 하는 목적으로 결성되었다.

7) Gottfried Flie(1989), 『Gustav Klimt』, Thames and Hudson, p.62.

이후 1915년 클림트가 주로 작품에 사용되었던 화려한 색상들이 어머니의 죽음을 계기로 탁해지기 시작한다.

구스타프 클림트는 1918년 1월 11일 뇌졸중과 심장발작으로 쓰러져 오른 쪽 반신이 마비되어 투병 중 스페인 독감을 이겨내지 못하고 2월 6일 연인인 에밀리 플뢰게가 지켜보는 가운데 사망했다.

구스타프 클림트는 가난한 집안 형편으로 인해 청소년기 때부터 자신의 미술적 재능을 상업적으로 시작하였고 그로 인해 그의 천재적 재능을 인정받을 수 있었다. 클림트는 21살 때 유능한 청년미술가로 인정을 받았고 30대에 들어서서는 작품 안에 자신만의 철학을 녹여내어 고도의 상징성을 보여주려 하였다. 그는 공간의 자연스러움을 파괴하고 인간을 장식과 관능이라는 물체성에 집중함으로써 전통적인 회화도 아닌 불안한 현대적 감수성을 표현하는 근대화의 모습도 아닌 클림트만의 특징을 보여줬다. 클림트는 사망 후 작품 이외에는 아무것도 남기지 않았다. 어떠한 재산과 파벌도 없었다. 그것이 그가 원하던 것이었다.⁹⁾

8) 에바 디 스테파노, 김현주 역, 앞의 책, p.38.

9) 김기태, 앞의 책, p.29.

제 2 절 클림트의 시대적 배경

19세기말 유럽은 산업혁명으로 인해 과학기술이 발달하면서 인간의 소외심리가 극대화되었다. 이로 인해 사회조직 및 사상이 변화되었고 정치, 경제, 사회의 모든 면에서 기존의 확고한 사상과 신념들에 대해 비판적, 대립적 시각이 나타나기 시작했다.

당시 유럽은 프랑스의 1871년 보불 전쟁의 패전으로 격심한 염세주의와 세기말적인 비관론에 휩싸이게 된다. 이로 인해 프랑스는 상층 부르주아의 지배 속에 보수적인 공화정이 들어선다. 경제활동은 고도 자본주의의 단계로 접어들어 소위 자유로운 실력 경쟁으로부터 철저히 조직화되고 합리화된 세계로 변모하게 되었다. 경제의 이러한 규격화와 집중화가 노쇠현상의 한 특징으로 규정될 수 있었던 것과 마찬가지로 불안의 징후와 해체의 조짐은 부르주아 사회 전반에 걸쳐서 확인 될 수 있었다.¹⁰⁾

19세기 후반의 빈은 산업혁명으로 인해 안정과 번영을 누리고 있었고 패전했음에도 불구하고 국제적인 도시로 변창하였다. 강대한 제국인 합스부르크 왕가(Habsburg Haus)의 수도로서, 유럽에서 네 번째로 큰 도시로 변창하고 있었고 생동감이 넘치고 자유주의적 물결과 민족주의적 발흥으로 성장했다.

산업혁명과 눈부신 과학의 발전으로 인해 중산층의 두텁게 형성되었다. 급격한 과학의 발전은 사회적 불안과 긴장감을 낳았고 수도 전체의 이미지를 위해 수도의 이미지를 결정하는 도시화 계획을 마련해야 했다. 홍수가 잦았던 다뉴브 강의 물길을 도시공학 기술을 바탕으로 효율적으로 잠재웠다. 이후 1860년 엄청난 길이를 자랑하는 링슈트라세는 고전양식과 고딕양식을 모방한 공공건물들이 들어서는 등 새로운 권력의 중심지로 떠올랐다.

절충주의 양식과 공공 건축물의 역사주의 양식을 바탕으로 이 도로 주변으로 많은 저택과 극장, 관물관등이 들어섰고 건물들의 실내장식의 일부는 클림트가 제작하기도 하였다.

10) A.Hauser(1979), 『문학과 예술의 사회사 - 현대편』, 창작과 비평사, p.42.

아방가르드 예술 운동을 하는 학생들이 카페에 모이기 시작했고 이러한 학생들의 모임 장소를 중심으로 ‘새로운 빈’으로 탈바꿈하려는 움직임이 일어나기 시작했다.

그들은 카페 그린슈타이들에서 헤르만 바르와 결속하여 문학운동을 벌였고, 카페 슈페에서는 분리파 예술가들이 자주 뭉쳐 근대 건축과 공예를 발전시키는데 중요한 역할을 하기도 하였다. 카페 센트럴에서는 프리드리히 니체와 리하르트 바그너의 이론이 확산되었고 교외에 조성되는 새로운 공원들은 시민들의 생활에 많은 영향을 끼쳤으며 프라터 공원은 1776년부터 일반 시민들에게 개방되었다.

산업의 발전이 급속도로 진행되자 과학 연구에 엄청난 인력이 동원되었고 루트비히 비트겐슈타인의 연상 분석 철학과 알로에스 리글의 형식주의 미술비평 등이 근대 과학 문명의 기반 위에서 성숙하고 있었다.¹¹⁾

19세기 후반에는 예술의 모든 영역에 변화가 일어났고 오스트리아 빈의 문화도 도덕적, 철학적, 과학적인 것이 아닌 미적인 변화를 이루게 된다.

가장 큰 업적으로는 건축과 연극, 음악 등의 응용예술과 공연예술 분야에서 이루어졌으며¹²⁾, 빈의 부르주아들은 현실 불안과 불만족을 해소하고자 예술에 몰두하였으며 이는 예술에 대한 관심과 애정으로 이어져 세기말의 시인, 화가, 음악가, 연극배우 등 다양한 장르의 예술가들을 배출할 수 있는 배경이 되었다.

상징주의 작가들은 플라톤의 이데아 철학에 기반을 둔 내적 상상력에 의해 표현된 상징 이미지에 몰두하였고 1886년 9월 18일 ‘피가로’(Le Figaro)지에 발표된 시인 장 모레아스(Jean Moreas)의 선언문의 영향으로 인해 ‘상징주의’라는 말이 유행하게 된다.

19세기 상징주의 예술가들은 인간의 근본적인 질문을 다루고자 불필요한 에피소드들은 배제하였다. 그들은 삶과 죽음을 형상화했고, 욕망과 사랑을 다뤘으며 바닥가나 숲 속이 비추어 내리는 자연과 신성의 얽힘, 시간에 대한 영상들을 즐겨 그렸다. 또한 여성의 모습 역시 상당히 널리 채택한 소재이다.¹³⁾

11) 에바 디 스테파노, 앞의 책, p.27.

12) 칼 쇼르스케, 김명화역(2006), 『세기말 비엔나』, 구운몽, p.9.

미술가들은 인상주의 화가들이 그토록 매혹 당했던 자연의 외형 묘사에 반발하고 부재된 인간의 세계를 외면하였으며, 그들은 보이지 않는 세계, 상상의 세계, 빗물직적인 세계 그리고 원시적 문명을 동경하였다. 본능과 무의식, 고독, 욕망, 시기 등 인생을 살아가는 과정에서 겪는 현대인의 심리적 굴곡과 경험이 주요 주제로 등장하기 시작하였고 그것을 좀 더 강렬하게 표현하기 위하여 색채와 선, 형태 등을 왜곡시키기에 이르렀다.¹³⁾

이는 회화나 건축을 제외하고 일상생활과 밀접한 관계가 되는 공예나 디자인에 자연의 역동적이고 장식적인 정교한 곡선을 사용하는 아르누보 양식을 발전시키는 계기가 된다.

아르누보는 1895년 파리에서 문을 연 화상 사무엘 빙(Samuel Bing의 상점 이름을 따서 불렸다. 회화, 건축, 응용미술을 포함한 다양한 분야에 걸쳐 나타났다. 구스타프 클림트는 이에 영향을 받아 전통적인 역사화에서 벗어나 자연주의와 양식화가 결합된 전통과 현대의 구상과 추상, 입체와 평면의 독창적인 회화를 구현하게 되었고 세밀하고 아름다운 장식과 여성을 통한 다양한 인간심리를 에로티시즘으로 표현하며 아르누보 양식의 동, 식물의 유연하고 유동적인 곡선을 변형시켜 다양한 미술장르를 독특하게 나타내었다.

아르누보는 국가마다 각기 다른 명칭으로 불려 졌는데, 영국에서는 모던 스타일(Modern Style), 독일과 중부 유럽에서는 유겐트슈틸(Jugend Still), 이탈리아에서는 스틸레 리베르티(Stile Liberty), 분리와 예술가들에게 제체시온(Secession) 슈틸이라 불렸다.¹⁵⁾

13) 니콜 튀페리, 김동윤 손주경 역(2005), 『19세기 미술』, 생각의 나무, p.107.

14) 오현민, 앞의 논문, pp.7~8.

15) 위의 논문, p.42.

제 3 절 클림트에게 영향을 미친 상징주의와 아르누보

1. 상징주의

19세기 말 유럽의 사회적인 불안과 심리상태는 당시 유럽인의 문학과 예술을 통해서 불안정한 정서와 공포의 감정으로 표현되었다. 사람들은 실증주의와 자연과학의 발전으로 감각, 미각이 세련되어지고 사치와 즐거움을 누리게 됐으나 노이로제, 히스테리, 최면술, 마약중독, 과학의 부작용 등이 극에 달하면서 절망과 허무주의(Nihilism) 사랑이 만연해지고 이에 대한 반발로 19세기 말 환각에의 도피라는 상징주의가 나타나게 된다.¹⁶⁾

플라톤의 이데아 철학에 기본을 두고 일어난 상징주의는 낭만주의로부터 유래하였다. 상징주의 유파 화가들은 사물의 보이는 모습이 아닌 인간의 내면성과 비합리성을 추구하여 숨겨진 현실을 표현하고자했다.

상징 주의적 작가 레미 드 구르몽(Ramy de Gourmont)은 숨겨진 현실이란 ‘항존성, 영원한 의미, 의지가 스며있는 결정적 표현’이란 층위에 놓인다고 하였다.¹⁷⁾

또한 1886년 9월 18일 프랑스의 시인 장 모레아(Jean Mores)의 피가로(Le Figaro)지 언급 이후로 문학을 비롯한 회화와 조각 등의 세기말 예술 사조가 된다.

상징주의 예술의 큰 특징으로는, 인간 내면성의 강조와 비합리성의 추구를 들 수 있는데 이에 따라 이미지의 왜곡과 비사실적인 우화세계의 부상 및 주제의 기괴한 병치 등이 나타난다. 이는 19세기 중반의 사실주의적 개념을 모두 파기해 버리는 데서 나타난 특징이며¹⁸⁾ 18세기 중반부터는 시작된 낭만주의 운동의 일부 특정 요소들이 더욱 극대화 되었고 이에 따라 회화의 주제는 인간의 내면을 드러내는 보이지 않는 상상의 세계, 본능과 무의식, 고독, 욕망, 환상, 사랑, 절망 등의 표현들이 주를 이루게 되었다.

16) 전순영 외 2명(1999), 「S. Freud 관점에서 본 Gustav Klimt의 작품에 나타는 에로스 와 타나토스의 상징적 이미지」, 미술치료학회, Vol6 No1, p.190.

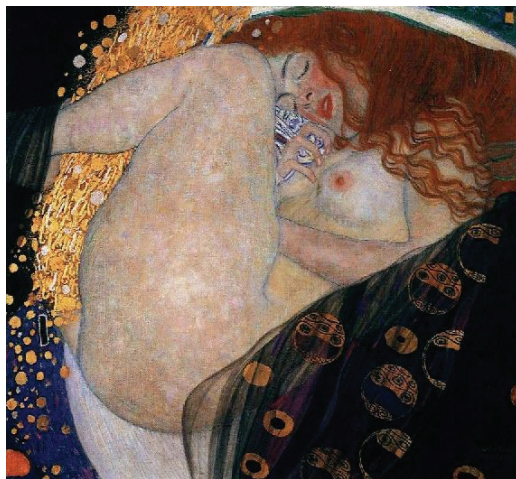
17) 니콜 튀펠리, 김동윤, 손주경 역(2005), 『19세기 미술』, 생각의 나무, p.33.

18) Edward Lucie Smith, 이대일 역,(1996), 『상징주의 미술』, 열화당, p.220.

유럽 전 지역에서 상징주의라는 하나의 흐름으로 다양한 예술가들이 모이기 시작했고 이들은 사실주의, 역사주의, 급격한 산업화로 인한 문명의 폐해 등을 공감했다.

상징주의 맥락에서 연구되고 있는 주요 미술가와 단체로는 고갱(Paul Gauguin), 나비파(Nabis), 롱스(Felicien Rops), 장미십자회(Rose-Croix), 클림트와 비엔나 분리파, 뭉크(Edward Munch), 모로(Gustave Moreau), 르동(Odilon Redon), 뤼비 드 샤반트(Puvis de Charvannes)등을 들 수 있는데 상징주의가 이처럼 유럽 전역에서 나타났고 상징주의자들은 소재나 목적 면에서 공통점이 많았다. 암시와 모호함 같은 몇몇 가치에 대해서는 의견이 일치했지만, 양식과 표현 면에서는 서로 전혀 다른 방법을 택하기도 하였다.¹⁹⁾

클림트는 1891년 상징주의의 특징적 면모를 보여주기 시작하였는데 작품 다나에<도판4>을 통해 여성적인 특징 이외에도 독특한 원형을 사용하여 상징적인 표현을 하기 시작했다.

<도판4> 클림트 『다나에』

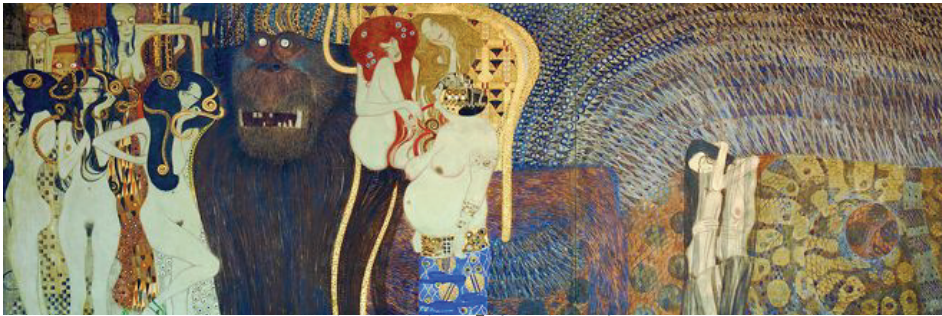
클림트와 빈 분리파는 상징주의 운동의 보급을 위해 잡지가 무엇 보다 특별하고 중요한 역할을 할 것으로 믿었다. 클림트가 중심이 되어 빈 분리파가 간행한 잡지 베르 사크룸(Ver Sacrum, "신성한 봄" 1898~1899)은

19) Edward Lucie smith, 이대일 역, 앞의 책, p.14.

상징주의 사상을 대중들에게 보급하기 시작했다. 잡지는 그들의 예상을 훨씬 뛰어넘어 상징주의 사상을 급속도로 퍼트렸다.²⁰⁾

상징주의 운동은 1885~1895년까지가 절정기였으며 상징주의 작가들은 대상의 이미지나 상징을 통해 현실을 재현하기 보다는 내면과 생각을 표현하고자 하였다. 클림트도 이 시기를 통해 그의 상징주의 작품들을 완성시켜나갔다.

그는 뮌헨의 유겐트 스타일, 글래스고의 아르누보와 크레인(Walter Crane), 비어즐리(Aubrey Vincent Beardsley), 번-존스(Edward Coley Burne-Jones)로 대표되는 후기 라파엘전파(The Pre-Raphaelite Brotherhood) 및 잔 투롭(Jan Toorop)의 영향을 모두 받아들인다. 『베토벤 프리즈』 <도판5>를 보면 클림트의 절충주의를 볼 수 있는데 이 벽화를 작업하면서 클림트는 그림에 등장하는 인물과 배경, 사건이 연속적으로 이어지는 느낌을 받게 하였고 그리스 화병의 그림과 이집트 벽화의 콘셉트를 응용하여 표현했으며 일본 자포니즘의 영향을 받은 판화에서 기호들을 따서 표현하고 무서운 인물이 그려진 아프리카 가면 조각 작품들을 차용하여 작품을 완성하였다.

<도판5> 클림트 『베토벤 프리즈』

한쪽 벽면에 선묘로 작업한 여인들에는 조르주 미네, 오브리 빈센트 비어즐리, 찰스 레니 매킨토시(Charles Rennie Mackintosh), 페르디난트 호틀러(Ferdinand Holder)의 이미지를 절묘하게 혼합시켰다.²¹⁾ 『베토벤 프리

20) 니콜 튀페리, 김동윤 손주경 역, 앞의 책, p.33.

21) 에바 디 스테파노, 김현주 역, 앞의 책, p.84.

즈』 <도판5>는 최고 수준의 상징주의를 과시한 작품으로 평가되는데 지상의 선과 악을 대조시키고, 관념의 구속에서 벗어나려는 야심을 남녀관계의 시각으로 풀고 있으며 자유를 얻은 기쁨의 순간은 달콤한 쾌락으로, 자유로운 이념의 왕국은 포용으로 표현하는 등 모든 그림 속에 각각의 의미를 함축시켜 놓고 있다.²²⁾

상징주의 예술가들은 성경과 신화에서 영감을 얻어 종교적 신성을 바탕으로 작품을 그렸는데 신비하고 모호한 상태에 있는 무의식을 표현하는 등의 새로운 경향이 나타나기 시작했다.

클림트는 여성의 모습을 욕망과 죽음의 두 가지 모습을 통해 표현하였는데 특히 젊은 여인은 매력적인 팜므 파탈(La femme Fatale)²³⁾ 또는 타락하거나 위험한 존재로 표현하였다.

팜므 파탈은 살로메(Salome)나 유디트(Judith)와 같이, 매혹적인 미로로 남자를 파멸로 몰고 가는 요부형 여성 이미지를 뜻한다. 당시는 급속한 산업화와 도시화로 전통적인 성 가치관이 무너지고 자의식에 눈을 뜬 신여성들이 목청을 높이던 시기다. 남성들은 희생자의 역할에서 자신을 지배하는 존재로 돌변한 여성에게 매혹당하지 않을 수 없는 딜레마에 빠지게 되는데 성 정체성에 혼란을 겪던 남성의 여성에 대한 욕망과 공포가 팜므 파탈에 투영되게 된 것이다.²⁴⁾

클림트 역시 여성을 주제로 작품을 그리기 시작했는데 그는 『유디트 I』 <도판6>에서 유디트의 아름다운 육체를 화려하고 장식적인 문양과 색채를 통해 유디트를 욕망에 사로잡힌 여인으로 표현하였다. 일정한 틀을 가진 평면적인 장식 모양과 화려하고 장식적인 문양은 대조를 이루어 작품의 매력을 더해준다.

클림트는 8년 후인 1909년 『유디트 II』 <도판7>을 다시 제작하는데 역시 풍부한 장식 문양과 독특한 구성 형식을 사용하여 프로이트가 말한 에

22) 에바 디 스테파노, 김현주 역, 앞의 책, p.88.

23) 팜므 파탈(프랑스어: Femme fatale)은 ‘파멸로 이끄는’, ‘불길한’, ‘치명적’인을 의미하는 프랑스어 파탈(여성형 fatale)과 ‘여성’을 의미하는 팜므(femme)의 합성어. 19세기 유럽의 문학에서 사용을 시작하였고, 주로 남성을 파멸적인 상황으로 이끄는 매력적인 여자의 뜻으로 쓰인다.

24) 이명옥(2006), 『팜므 파탈』, 다빈치, p.263.

로스(Eros)와 타나토스(Thanatos)를 자신만의 코드로 상징화하여 표현하였다.²⁵⁾

<도판6> 클림트 『유디트 I』

<도판7> 클림트 『유디트 II』

2 .아르누보

1897년 4월 클림트를 주축으로 형성된 분리파는 19세기말 독일 및 오스트리아에서 일어난 회화, 건축, 공예운동으로 프랑스의 인상주의와 아르누보의 영향을 받고 일어났다.²⁶⁾ 아르누보(Art Nouveau)는 산업혁명과 기계화로 인한 비인간적화에 반하여 장식적 요소를 중시하는 미술사조로서 기존의 응용미술과 순수미술을 부정하였다. 19세기 후반 여러 나라에서 각자 다른 방향으로 전개되었는데 어떤 특정한 스타일이 아닌 하나의 운동으로 전개되었다.

즉 이 새롭고 서로 다른 모던 양식은 결코 어느 한 건축가나 화가, 디자이너 또는 어느 한 유파에 의해 형성된 것이 아니라, 각자가 나름대로 역

25) 전순영 외 2명, 앞의 책, p.191.

26) 홍은수(2003), 「구스타프 클림트(Gustav Klimt)의 작품을 응용한 현대 패션디자인 연구」, 동덕여자대학교 패션전문대학원 석사학위논문, p.17.

사주의를 종결시키고자 힘쓴 결과였다. 초기 분리파는 정교한 곡선과 풍부한 장식의 아르누보를 분리파 양식으로 인식했다. 클림트는 아르누보의 영향으로 곡선을 강조한 특징이 두드러지는 많은 작품을 남겼으며, 분리파 결성에 결정적 영향을 미쳐 오스트리아식의 아르누보를 창조해냈다.²⁷⁾

아르누보라는 이름의 명칭은 1895년 파리에서 문을 연 함부르크 태생의 독일인 화상 사무엘 Bing (Samuel Bing)의 상점 이름에서 유래했다. 그는 화가들의 전시회를 개최할만한 전시장도 가지고 있었다.

곡선을 사용한 식물을 모방한 형태로 꽃의 양식, 물결 양식, 당초 양식 등으로 불리고 있다. 이러한 새로운 양식은 휘몰아치는 듯 한 식물, 신화적 동물, 그리고 죄악이라는 개념조차 모를 정도로 순수한 표정을 지닌 인간으로 이 냉정한 물질에 숨결을 불어 넣음으로서 그 독창성을 과시했다. 이러한 양식이 주변 국가에게도 크게 영향을 끼치게 되었으며 독일에서 반향 되어 온 유겐트스틸(Jugend Stil)운동은 클림트 회화 양식에 중요한 영향을 끼쳤다. 19세기에 일어난 대부분의 미술 사조가 파리에서 시작했는데 아르누보의 근원지는 영국에서 시작됐으며 19세기 후반에 영국에서 일어난 ‘미술 공예 운동(Arts and Crafts Movement)’이 선구적 역할을 하였다.²⁸⁾

클림트 작품에서 표현되는 아르누보 장식 양식의 흐름을 보면 여성적인 곡선과 덩굴무늬와 같은 유연하고 흐르는 듯 한 선과 혼란스럽고 어지러운 아라베스크 무늬와 섬세하고 울동적인 장식 패턴이 주를 이루었다. 유연하고 흐르는 듯 한 선은 덩굴풀, 담쟁이 등의 식물 형태를 모티브로 하여 장식성을 돋보이게 하였고 유기적이고 울동이 있는 모티브를 추구하였다.

꽃의 추상으로부터 가능한 흐르는 듯한, 또는 구불구불한 울동의 디자인을 가진 도안화나 선과 와권(渦券)등 형체 없이 요동하는 운동감의 선은 신경과민적인 표현적 형체를 보존시키고 있다. 특히 아르누보는 그 선에 가치를 두고 있는 특성을 가진다고 할 수 있다.²⁹⁾

27) 홍은수, 앞의 논문, p.17.

28) 김영나(1999), 『서양 현대미술의 기원』, 시공사, p.104.

29) 위의 책, p.17.

열아홉 명의 진보적인 아르누보 작가들은 공예품과 일상에서 사용하는 물건들에 그림을 그려 생활공간의 모든 장식에 파급하였고 전체를 비롯한 건축과 장식미술의 모든 영역에 아르누보의 영향을 받게 하였는데 클림트가 창설한 초기 분리파는 아르누보 양식이 지배적이었으나 분리파 내의 자연주의와 양식주의의 대립으로 인해 분리되어 ‘비엔나 분리파’로 불리게 된다. 그러나 이들은 아르누보를 오스트리아의 대표 양식으로 자리 잡게 하는데 큰 역할을 한다.

이들은 사회적, 정치적, 예술적 보수주의로부터 예술을 해방하려 하였다. 이 젊은 세대의 반란은 놀라운 기세로 성공을 거두었고, 결국에는 예술의 힘으로 사회를 개혁하려는 유토피아적 기회로까지 발전하였다.³⁰⁾

과거 속에서 표현된 포도 넝쿨, 소용돌이치는 식물의 현란한 환상, 솔방울의 고르지 못한 질감, 불균형 등의 취향으로 말미암아 산업화 이전의 향수를 갖는다. 이 양식은 전통적인 재료들을 영감에 따라 다룰 줄 아는 전위 운동이기도 했다.³¹⁾

폴 고갱(Paul Gauguin), 빈센트 반 고흐(Vincent van Gogh), 에드바르트 뭉크(Edvard Munch), 조르주 쇠라(Georges Pierre Seurat)등 아르누보 양식에 매료된 작가들은 그들의 작품 속에서 무의식적으로 아르누보를 나타냈으며 아르누보 양식을 받아들인 대표적인 화가로 구스타프 클림트를 들 수 있다.

그는 1900년 빈의 가장 대표적인 아르누보 작가라고 할 수 있으며 표면을 치장하는 기교, 생동하는 곡선, 풍부한 장식, 덧없는 아름다움, 퇴폐적인 분위기의 상징적인 여성 이미지 등 그보다 아르누보를 더 잘 구현한 화가는 없었다.³²⁾

클림트가 분리파 전시회에서 전시했던 작품 앞의 그림 『베토벤 프리즈』 <도판5>를 살펴보면 구불구불하고 섬세한 곡선과 기하학적이고 반복적인 장식문양이 나타난다. 『법학』 <도판8>에서는 인체의 곡선을 뱀처럼 표현하는 등 아르누보 형식의 작품을 그렸다.

30) 질 네레, 최재혁 역(2005), 『구스타프 클림트』, 마로니에북스, p.17.

31) 김영나, 앞의 책, p.107.

32) 엘러스테어 덩컨, 고영란 역(1998), 『아르누보』, 시공사, p.86.

<도판8> 클림트 『법학』

같은 시대의 비평가인 루드비히 헤베시(Ludwig Hevesi)는 클림트의 장식 문양을 ‘빙빙 돌며 휘감기고 굽이치고 비꼬이는 등, 끝없이 무한한 변화 생성을 하는 주요한 물체에 대한 메타포, 즉 번개 같은 번쩍거림, 날름 거리는 뱀의 혀바닥, 짝 달라붙은 덩굴손, 얹히고설킨 고리들, 축 처진 베일, 뻗친 그물 등 온갖 모양의 격렬한 소용돌이’라고 말한 바 있다.³³⁾

아르누보의 색조는 1890년 이전의 현저하게 어두운 경향에서 벗어나 1890년 이후에는 보다 부드러운 파스텔조의 색조가 나타나는데 이는 인상주의에 의해 형성된 부드러운 파스텔의 색조와 화학염료의 발전에서부터 기인하는 것이라 할 수 있다. 이들의 특징은 흐릿한 배경 위에서 거의 환각적이라 할 수 있을 정도의 화려하고 밝은 색채를 보여주었고 상세한 부분까지 주의 깊게 다루었던 태도에 있었다.³⁴⁾

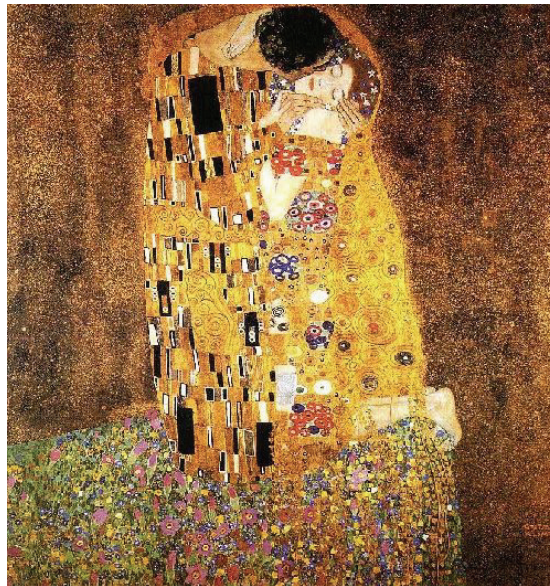
33) Edward Lucie smith, 이대일 역, 앞의 책, p.200.

34) Nathaniel Harris(1987), 『Art Nouveau』, The Hamlyn Publish Group, p.15.

제 4 절 클림트의 작품세계

클림트의 회화를 작품 양식을 기준으로 크게 세 시기로 구분할 수 있는데 첫 번째 시기는 역사주의시기로서 클림트가 1876년 공예미술학교에 입학해 그림을 배우고 ‘예술가 컴퍼니’를 중심으로 활동하던 때부터 분리파를 결성하기 전까지로 당시 클림트의 작품은 스승들에게 배운 과거 양식을 모방하고 응용하여 고전주의 작품과 큰 차이를 보이지 않았다.

두 번째 시기는 상징주의 시기로서 클림트는 분리파를 결성하였고 기존의 양식을 변화시키는 양상을 보이기 시작했다. 앞의 그림 『유디트 I』 <도판6>에서 아름다운 여인의 신체를 강조하여 채색과 독특한 장식 구성을 바탕으로 에로티시즘의 상징적인 요소가 강조되기 시작했다. 클림트의 대표작 『키스』 <도판9>는 구성은 단순하지만 남성의 옷과 여성의 옷에 직사각형의 패턴과 원형 패턴을 사용하여 남성성과 여성성을 상징하였다.

<도판9> 클림트 『키스』

인상주의와 상징주의는 당시 유럽 미술계를 주도하던 두 흐름인데, 클림트는 상징주의로 방향을 정했다. 그러나 빈 분리파 구성원들은 두 흐름으로 나뉘어 갈등을 겪었고, 결국 이 갈등이 심화되어 1905년 클림트와 호프

만, 올브리히를 중심으로 한 상징주의자들은 분리파와 결별하였다.³⁵⁾

클림트의 회화에 있어 널리 알려진 ‘황금의 시기’도 이 시기에 포함되는 데, 대체로 1898년부터 1909년까지의 작품이 여기에 해당된다. 특히 1903년 라벤나로 여행을 떠나 그 곳의 초기 기독교 모자이크에서 깊은 인상을 받아 이것이 황금빛 양식에 반영되었고, 1908년을 전후하여 절정에 이르게 되었다. 그는 황금빛 물감으로 『아텔레 블로흐바우어 부인의 초상 I』 <도판10>을 비롯한 초상화와, 걸작 앞의 그림 『키스』 <도판9>에서 정점에 이르는 모자이크 풍의 작품을 그렸다.³⁶⁾

<도판10> 클림트아텔레 블로흐바우어 부인의 초상 I』

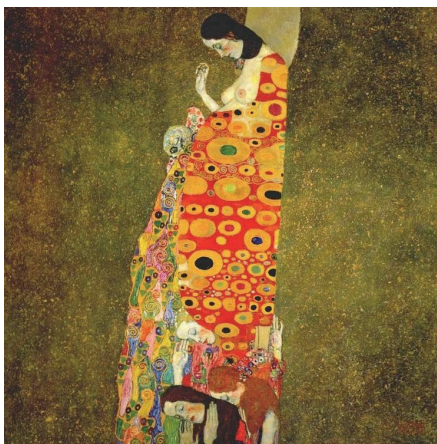
세 번째 시기는 표현주의시기로서 1909년 이후 클림트는 작품에 신체의 각 부분이 장식이 되고 장식이 신체의 일부가 되는 등의 표현과 그림의 비어 있는 최소한의 공간까지도 장식으로 채우는 특징을 보인다. 상징주의를 벗어나 동양적인 자연관에 영향을 받아 동양적인 문양을 그리기 시작했다. 클림트는 이를 극복하기 위해 새로운 제작 방법을 모색하여 독특한 양식으로 그림을 그렸다.

클림트는 황금의 시기의 정점을 이루는 앞의 그림 『키스』 <도판9>와 함께 『희망Ⅱ』 <도판11>등을 계기로 양식의 전환을 가져오기 시작했는데,

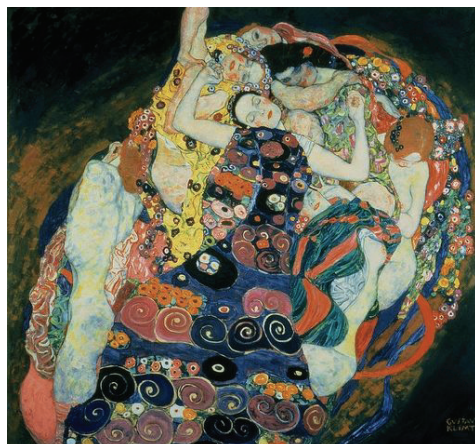
35) 신성림, 앞의 책, pp.65~67.

36) 니나 클렌젤, 엄양선 역, 앞의 책, p.24.

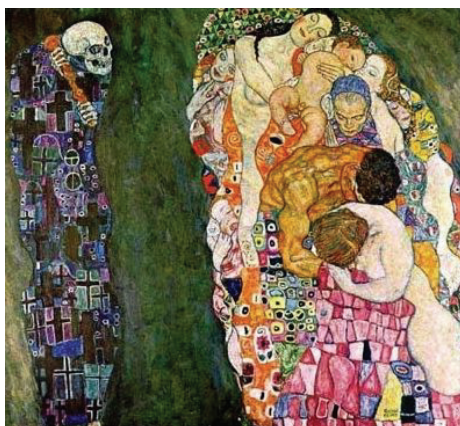
회화의 색채가 의미를 전달하도록 한 것이다.

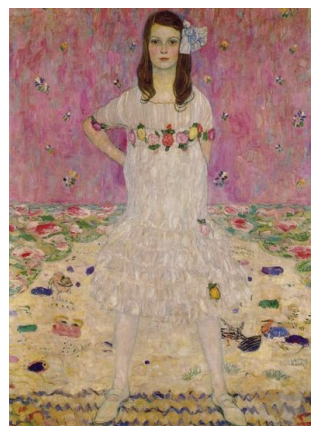
<도판11> 클림트 『희망II』

<도판12> 클림트 『처녀』

<도판13> 클림트 『죽음과 삶』

<도판14> 클림트 『매다 프리마베시』

이후 『처녀』 <도판12>, 『죽음과 삶』 <도판13> 같은 알레고리 작품들이 잇따랐고,³⁷⁾ 여성을 꽃 장식으로 표현하기 시작하면서 후기 걸작으로 꼽히는 『매다 프리마베시』 <도판14>와 같은 초상화를 발표하였다. 이 시

37) 알레고리(Allegory)는 어떤 한 주제 A를 말하기 위해 다른 주제 B를 사용하여 그 유사성을 적절히 암시하면서 주제를 나타내는 수사법이다. '은유'와 유사한 표현 기교라고 할 수 있는데, 은유가 하나의 단어나 하나의 문장과 같은 작은 단위에서 구사되는 표현 기교인 반면, 알레고리는 이야기 전체가 하나의 총체적인 은유로 관철되어 있다는 점에서 차이가 있다.

기에는 모델의 신체 일부가 장식이 되는 동시에 장식이 신체의 일부가 되는 등 새로운 양식으로 그림을 그렸는데, 이러한 표현주의 양식의 최고조에 달한 작품으로는 『무희』 <도판15>을 들 수 있다.³⁸⁾

<도판15> 클림트 『무희』

한편, 클림트는 빈 분리파 시기부터 고전주의에서 벗어나 독자적인 양식을 가지기 시작했다. 클림트가 살았던 시기(1862~1912년)는 예술사적으로 봤을 때 변화가 큰 시기였지만, 1890~1914년은 ‘유겐트슈틸(Jugend stil)’의 시기였다.

당시 빈 미술가협회도 진보적인 회원들과 보수적인 회원들 사이에 갈등이 일어났고, 클림트를 비롯한 몇몇 회원들이 앞장서 빈 미술가 협회에서 탈퇴하고 독자적으로 ‘분리파’를 결성했다. 분리파라는 명칭은 아카데미즘이나 관 주도의 전시회로부터 분리한다는 의미를 가졌다.³⁹⁾

아카데미즘과 보수주의에 대한 저항 세력이었던 비엔나의 분리파는 새로운 예술계의 흐름을 발전시키고 전파하려 하였는데 이러한 예술계의 흐름을 나타내는 말이 ‘아르누보(Art Nouveau)’이다.

아르누보의 기원은 부분적으로 1859년까지 거슬러 올라가 추정하기도 하는데,⁴⁰⁾ 아르누보는 상징주의와 함께 미학적인 면에서 동일한 것을 지향하

38) 질레네, 최재혁 역, 앞의 책, p.67.

39) 니나 클렌젤, 엄양선 역, 앞의 책, p.22.

40) Jean-Paul Buillon(1895), 윤철규 역(1990), 『Art Nouveau:아르누보』, 열화당, pp.10~11.

고, 형식적으로 유사한 예술 운동이라 할 수 있다.⁴¹⁾

클림트는 변화의 흐름을 바탕으로 변화를 추구하면서 기존의 역사주의적 아카데미 양식의 회화와 결별을 선언하고 분리파를 중심으로, 사회적, 정치적, 예술적인 상징주의 특징을 추구하기 시작했는데 초기의 비엔나 분리파는 아르누보의 양식을 바탕으로 회화, 건축, 공예와 디자인에도 혁신을 일으킨다.

유겐트 슈틸 양식으로 유명한 1902년 제작된 앞의 그림 『베토벤 프리즈』 <도판5>는 상징주의의 대표적인 작품으로 잘 알려져 있다. 베토벤의 ‘제9 교향곡’을 바탕으로 제작된 이 작품은 전시관의 세 벽을 연결하여 한 장면을 구성한다. 한편, 클림트의 작품은 상징적이어서 그의 작품 해석에 어려움을 겪기도 하였다. 연구자들이 “제작된 시기와 제작한 인물만큼이나 복잡하고 모순에 쌓여 있다.” “클림트의 시각 언어는 프로이트적인 ‘꿈의 세계’로부터 남성과 여성을 포함한 여러 상징을 끌어낸다.”고 언급한 것도 같은 맥락이라 할 수 있다.⁴²⁾

상징은 포괄적이고 개방적이므로, 같은 상징이 보는 사람에 따라 여러 가지로 적용될 수도 있고 해석이 달라질 수 있다. 부차적인 관계에 따라서 똑같은 상징이 양면적 또는 다의적(多義的)으로 해석되기도 하므로 정확하게 해석하기가 어렵다.⁴³⁾ 또한 칼 융(Carl G. Jung)이 말했듯이, 우리에게 이해할 수 있는 범위를 넘어선 수많은 것이 있고, 우리가 정의할 수 없거나 완전히 파악할 수 없는 개념들을 나타내기 위해 상징적인 언어나 이미지를 사용하기 때문이다.⁴⁴⁾

위의 시기 구분에 따른 특징은 [표 1]과 같다. 초기는 역사주의시기로, ‘예술가 컴퍼니’로 활동하던 때부터 분리파 이전 시기이다. 중기는 상징주의시기로, 분리파 이후부터 황금의 시기까지 포함된다. 이 시기에는 아르누보적 양식이 많이 나타났을 뿐만 아니라 앞의 그림 『법학』 <도판8>등에서 볼 수 있듯 시대적 분위기도 표현하고자 했다. 후기는 동양적 자연관

41) 신성림 역(2002), 『상징주의와 아르누보』, 도서출판창해, p.11.

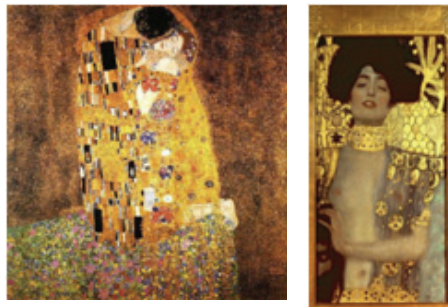
42) 질레네, 최재혁 역, 앞의 책, p.20.

43) 이윤기 역(1994), 『세계문화상징사전』, 도서출판까치, p.8.

44) 정영목 역(1995), 『사람과 상징』, 도서출판까치, pp.18~19.

을 수용한 표현주의 시기로서, 꽃과 물결무늬, 구름문양 등을 많이 사용하였고, 배경에 동양적인 인물을 배치하기도 했다.

[표 1] 구스타프 클림트 회화의 시기별 특징

구분	회화사례	특징
초기	 『젊음을 위한 드로잉』1882 『부르크 극장의 관객석』1888	- 과거의 작품을 모방한 역사주의 시기. - 초상화를 사진처럼 사실적으로 묘사함. - 장식적이고 상징적인 특징을 드러냄.
중기	 『키스』1907 『유디트 I』1901	- 상징주의 시기. - 클림트 작품에 여성이 등장하면서, 동시에 에로티시즘적 요소가 강조됨. - 아르누보적 선과 색채 사용으로 상징화 함. - 금색을 많이 사용한 ‘황금시기’도 여기에 포함됨.
후기	 『댄서』1916-18 『죽음과 삶』1916	- 표현주의 시기 - 신체의 각 부분이 장식이 되고, 장식이 신체의 일부가 되는 등 그림의 색채가 의미가 되도록 초상화를 표현함. - 동양적인 자연관에 영향으로 배경에 동양적인 문양과 사람, 꽃을 많이 그림.

*참고자료 : 오현민(2008), 「구스타프 클림트 작품연구」, 한남대학교 교육대학원 석사학위 논문

제 3 장 구스타프 클림트 작품의 조형적 특성

분석 및 네일 디자인 연구사례

제 1 절 형태적 특성

구스타프 클림트는 현대 미술사상 보기 드물게 관능적인 누드와 화려하게 채색된 장식적 문양을 결합시키는 회화 양식을 발전시켰다. 이러한 자연주의적 구상성과 추상 주의적 양식화의 절충주의적인 혼합으로 2차원적인 평면의 독특한 화면을 창조했는데, 이것은 장식적 표현을 조형적으로 완성시킨 새로운 형식으로 자리 잡았다.⁴⁵⁾

분리파에서 탈퇴한 클림트는 1909년 이후 표현주의 양식의 그림을 그리면서부터 작품에 풍부한 장식을 채워 거의 점 하나도 빈 곳으로 남겨두지 않았는데 꽃, 장식, 기하학적 형태를 가득 채우고 작품 속 인물이 입은 의복의 무늬도 어지러울 정도로 얹혀 있게 표현했다.⁴⁶⁾

추상적인 원의 상징은 오늘날에도 회화 속에서 중요한 역할을 하고 있다. 그러나 전통적으로 내려오던 표현양식들이 그대로 재연되는 것이 아니라, 현대 회화에서는 사실과 관련된 실제적 상황에 따라서 끊임없이 그 성격을 변형시켜 개개인의 주관적 상징성과 개념에 따라 표현된다.⁴⁷⁾

칼 융(Carl Gustav Jung)은 수많은 원형(출생, 재생, 죽음, 권력, 마법, 영웅, 어린이, 어머니, 어머니인 대지, 나무, 태양, 달, 강 등등)중에서 우리의 인격과 행동의 형상화에 매우 중요한 역할을 하는 몇 가지 원형들에 특별히 주의를 기울였는데, 이들의 이해는 작품 해석에 중요한 수단이 되고 있다.⁴⁸⁾

클림트의 회화 형태는 윤곽선을 강조한 실루엣으로 평면성을 강조하고

45) 유진재(1990), 「구스타프 클림트의 회화연구」, 홍익대학교 석사학위 논문, p.13.

46) 김정란·이연희(2007), 「구스타프 클림트 회화를 응용한 크로세 니트 디자인」, 『한국 의류학회지』, Vol.31 No.11, 한국의류학회, pp. 1602~1603.

47) 신성림, 앞의 책, pp.141,173,203,156.

48) 켈빈S. 홀(2004), 『융 심리학 입문』, 문예출판사, p.68.

있으며 아르누보 양식의 시각적 특성을 쉽게 발견할 수 있다. 즉, 식물 형태의 유기적인 곡선, 평면성, 비대칭성으로 요약할 수 있고, 장식적인 형태, 선, 색채 등과 더불어 풍부한 상징성을 바탕으로 연속적으로 반복되는 선이나 형태를 사용하여 상징성과 장식성을 강조하였다. 해초나 넝쿨 따위를 연상시키는 길고 감각적이며 유연한 선이 특징인 아르누보 양식을 그의 회화에서 완벽하게 재현해 내고 있다. 이러한 아르누보적인 선의 사용은 인간의 본능인 성의 탐미주의적인 자연주의와 연계되어 있으며, 그러한 상징적인 성격은 클림트의 에로티시즘적인 작품 경향과도 일치한다.

클림트는 수직, 수평의 정적인 틀 속에 객체를 원통 또는 원추로 표현함에 있어 흐르는 물과 같은 부드러운 선의 강조와 비잔틴 미술이나 동양의 이국적 소재에서 따온 기하학적 아이콘의 사용으로 일본의 길고 좁은 수직 화면구성을 구사한 화가로 그의 작품 경향은 고대 이집트와 그리스 신화를 소재로 삼고 있는 당대 유행하던 일본 판화의 장식적 영역을 넘어 신화와 환상, 또는 꿈을 통해 승화된 ‘장식적 상징성’으로 귀결되는데 상징, 장식, 표현이라는 아르누보 양식의 미학을 완벽하게 표현한 것으로 평가되고 있으며,⁴⁹⁾ 타원형 초상화, 삼각형 초상화, 천장 장식화 등 모든 장식적 틀에 두각을 나타냈다. 특히 스토클레 저택의 모자이크 변화 장식을 맡으면서 건축 상의 조건에 적응하는 미술 분야의 거장임을 드러냈다.⁵⁰⁾

일반적으로 형태가 화면의 특정 부분에 강조되면 가장 강한 통일감을 얻을 수 있다. 클림트는 장식의 기하학적인 도형들의 반복으로 회화의 상징적 이미지를 강조하고자 했다. 구스타프 클림트의 회화에 나타난 장식문양의 모티브는 기하학적 도형과 동·식물의 양식화된 장식 및 추상체로 나눌 수 있으며 1892년에서 1908년까지의 작품을 보면 상징적인 ‘성(性)의 기호화(記号化)’가 나타난다.⁵¹⁾ 남성과 여성을 추상적인 도형으로 즐겨 표현했는데, 정교하고 다채로운 문양과 관능적인 인물이 결합하면서 차츰 구체적인 남성과 여성의 모습이 사라지고 추상적 도형만 남는다.⁵²⁾

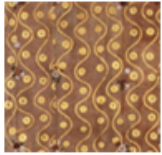
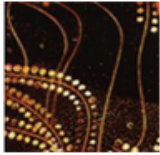
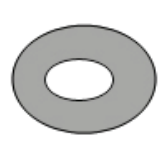
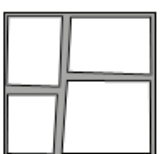
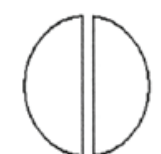
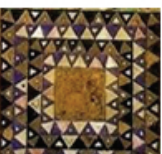
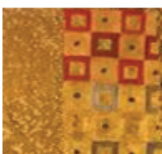
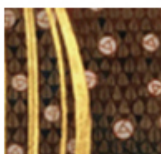
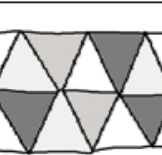
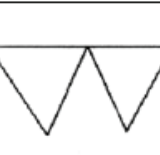
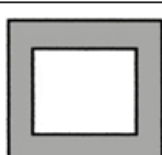
49) 유진재, 앞의 논문, p.13.

50) 황지연(1992), 「패치워크기법을 응용한 복식 디자인 연구」, 이화여자대학교 대학원 석사학위논문, p.31.

51) 위의 논문, p.3

52) 신성림, 앞의 책, p.13.

[표 2] 구스타프 클림트 회화 속에 나타난 선과 문양 분석표

선				
				
면				
				
				
				

제 2 절 표현적 특성

19세기말 20세기 초의 예술에는 중요한 의미를 지니는 많은 움직임들이 있었다. 영국의 라파엘 전파와 신 공예 운동 그리고 뮌헨의 유겐트 양식과 같은 장식적 경향이 두드러지는 회화 양식들이 유럽 예술에 새 바람을 몰고 왔고, 이와 더불어 동양 예술(일본 미술)과 부합되어 구스타프 클림트의 장식적 회화에 지대한 영향을 미쳤다.

가. 자포니즘

자포니즘(Japonisme)이란 19세기 중반 이후 서구예술 전반에서 일본의 영향이 나타나는 현상을 지칭하는 용어이다.

일본미술에 대한 서구인들의 관심은 초기에는 주로 공예품 애호 열기에서 비롯되었고, 이런 상황은 그 후 일본에 관해 상당한 수준의 지식을 지닐 때까지 계속되었다. 주로 외교 사절이나 상인 혹은 소수의 수집가들이 중심이 되어 일본의 미술공예품을 감상하거나 수집해 이국의 정서를 즐기는 수준에 머물러 있다가, 일본과 유럽 사이에 공식적인 교류가 시작된 1860년 이후부터 점차 그 유행의 폭을 넓히고 정도를 더해갔다.⁵³⁾

회화에서 일본식의 새로운 구도는 인상파 화가들의 화면 구성을 혁신적으로 변화시켰고, 구성의 제한을 없애게 하는데 영향을 줬다. 일본의 목판화는 굳이 순수미술 분야에서 공예를 따로 분리한다는 것이 무의미할 정도로 일본 미술의 근간을 이루고 있었고 칠기, 도자기, 실크, 페인팅, 직물 디자인과 깊이 연관되어 있었다. 이러한 일본 판화의 영향으로 서예적 선의 드로잉, 자연적 형상의 단순화, 평면적 실루엣, 화려하고 밝은 색채, 문양의 장식적 부분 등이 이 시대 화가들의 작품에서 발견된다.⁵⁴⁾

일본의 장식은 '큰 형태'와 '색채의 조각'이라는 독특한 시스템에 의해 돈

53) 김혜신(1992), 「19세기 후반의 서구 미술과 자포니즘」, 『현대미술사연구』, Vol2 No1 한국미술사학회, pp.13~14.

54) 양숙희(1993), 「유럽 상징주의 복식에 관한 연구」, 성신여대 대학원 석사학위 논문, p.21.

보였는데, 작은 장식 도안들의 분리와 조합에 의해 표현되기도 하며, 불규칙한 특성을 기본 원리로 한 금장식의 아름다운 프린트 패턴으로 표현되기도 한다. 그리고 클림트의 앞의 그림 『베토벤 프리즈』 <도판5>에 표현된 장식적 요소와 그 연관성을 찾을 수 있다.

<도판16> 클림트 『스톡홀레 프리즈』

클림트는 일본의 문장 원리를 다루면서 특징적인 스타일의 조합을 만들어냈다. 장식은 그에게 있어 인간의 형체를 극복하기 위한 수단이기 때문에 일본 프린트 예술가 슈만(Schuman)처럼 그도 다른 재료들의 콜라주를 사용하기도 했다. 가장 두드러진 예술적 진보는 1910년 앞의 그림 『스톡홀레 프리즈』 <도판16>, 『베토벤 프리즈』 <도판5>에서 볼 수 있다. 일본 목판화에서처럼 모든 신체적 형상을 뚜렷하게 표현하지 않았으나 모든 형태에서의 비대칭 등이 작품의 우수한 표면적 특성을 강조했고, 압축된 장식적 구도와 결합된 모티브는 스크린페인팅(Screen-Painting)처럼 보는 이의 시선을 유도했다. 클림트의 앞의 그림 『스톡홀레 프리즈』 <도판16>은 명확한 감각에서 2차원적 장식 배경 위에 펼쳐진 큰 규모 패턴의 대표적인 예이다.⁵⁵⁾

55) 황지연, 앞의 논문, p.30.

자포니즘의 영향을 받은 클림트는 유럽에서 수직 형태의 회화를 가장 영향을 많이 받은 대표적 인물로 일본 스타일의 작품을 많이 제작했다. 대표적인 예로는 1909년 작품 『유디트Ⅱ』 <도판7>이 있다. 적절한 배치요소로 사용함으로써 작품을 돋보이게 했다.

<도판7> 클림트 『유디트Ⅱ』

<도판17> 우끼요에 『미인도』

『유디트Ⅱ』 <도판7>은 일본의 우끼요에 대가의 작품인 『미인도』 <도판17>과 유사한 화면구성을 보여주는데 화면상의 구조를 수직형태로 배치하여 표현했다. 『미인도』 <도판17>에서의 배경은 바탕으로서가 아닌 그 작품의 주제와 하나로 자연스럽게 어우러져 그 전체가 하나의 장이란 느낌이 든 반면 클림트의 그림에서의 배경은 주제를 더 돋보이게 하는 장식적 단위로 표현된다. 즉 클림트의 그림은 배경은 없고 주제를 융합하는 하나의 장과 동일한 장식적 단위로서 함께하는 바탕만이 있다. 그리고 공간이 보여 지는 것과 공간을 바라보는 사람이 둘러 싸여지는 것 사이의 중간 성향을 추구하는 새로운 형식을 발전시켰다. 이렇듯 그는 비록 수직 형태의 일본풍 회화를 그의 작품에 도입하긴 했지만, 여기에 공간을 보는 자신만의 독자적 관점을 가짐으로서 서구 유럽에 전통적으로 내려오는 화면구성 원리에서 벗어나 물체와의 거리를 묘사하는 새로운 방법과 새로운 시선을 창안했다고 볼 수 있다.⁵⁶⁾

나. 라파엘 전파

라파엘 전파는 산업발전으로 인해 복잡해진 시대에 대한 반발로 영국에서 시작된 예술운동이다. 1848년 (William Holman Hunt, 1827~1910), 밀레이스(Sir John Everett Millais, 1829~1896), 그리고 단테 가브리엘 로제티(Dante Gabriel Rossetti, 1828~1882)가 추축이 되어 만든 청년 예술가 단체로, 약칭 P.R.B(The Pre-Raphaelite Brotherhood)⁵⁷⁾라고 한다.

이 시대의 회화는 대중성에 치중하여 조형미라든지 미적인 가치보다는 교훈적이고 설화적인 주제의 그림이 지배적이었다. 중산 계급이 대두되고 민주적인 기세가 왕성함에도 불구하고 화가들은 개성적인 양식을 창조하는 것이 아니라 로얄 아카데미의 양식이나 요소에 강력한 지배를 받고 있었다.⁵⁸⁾

<도판18> 클림트 『관능, 무절제, 음란』(좌)

<도판19> 단테 가브리엘 로제티 『축복받은 베아트리체』(우)

56) Siegfried Wichmann(1972), 『Welt Kulturen und Moderne Kunst』, Munchen, p.177.

57) 양숙희(1983), 「Decoration의 기능과 Europe의 여성의상 개혁 운동」, 『生活科學研究誌』, 숙명여자대학교 출판, pp.57~58.

58) 하경희(2000), 「구스타프 클림트(Gustav Klimt)의 회화연구」, 석사학위논문, 단국대학교 대학원, p.31.

라파엘 전파 화가들 중에서도 특히 시인인 동시에 화가인 단테 가브리엘 로제티의 회화를 통해서 1890년대 상징주의 미술의 중심적 인물이었던 클림트의 회화와의 유사성을 살펴볼 수 있다.

로제티는 그의 스승인 브라운의 『윅클리프(Wycliff)』라는 작품에서 엄격함과 질서, 생생한 현실감과 분명한 색조 등 지적이고 형식적인 질서에 매료된 예술을 보게 되었고, 낭만적인 주제나 감정적인 행위 등이 위대한 회화가 될 수 없다는 것을 이해하기 시작했다. 즉 상상의 사실들을 형식적인 배치로 전화시킴으로써 “회화는 사상을 전달하며 하나의 양식을 만들 뿐 아니라 예술을 창조 한다”고 생각했다.

1850년 이후 로제티는 공적인 도적주의에 사로잡힌 영적이고 민감한 화가로 성장했다. 당시 작가들의 작품이 감성적인데 반해 로제티의 작품은 이상적인 미와 정신적 황홀감의 영역에 속했는데 사실 그는 단순한 조형적 실현을 넘어선 분위기나 심오한 의미를 지나치게 암시하려고 했는데 이는 틀에 박힌 암호와 같은 세계에 자신을 가두어 버리는 경향을 갖게 했다. 그 결과 특유의 여성의 원형이 생겨 이후 오직 한 가지 주제로 여성상을 추구하게 됐는데,⁵⁹⁾ 그가 선호하는 반신상의 여자 모습은 긴 머리카락, 풍부한 주름을 가진 옷, 달걀 모양의 창백한 얼굴, 커다란 검은 눈, 길고 아름다운 코, 황홀경을 시사 하는 벌어진 입술, 그리고 육체의 완만한 곡선이었다. 이는 자연과 초자연, 육체와 정신이 결합된 모습이기도 했는데 <축복받은 베아트리체><도판19>를 보면 알 수 있다.

이러한 여성의 표현들이 클림트가 추구하고 있는 여성의 이미지와 일치하며, 육체의 현란한 곡선의 탐닉과 관능적인 머리카락의 표현들은 그의 그림들 1902년의 『관능·무절제·음란』<도판18>, 1903년의 앞의 그림 『유디트Ⅱ』<도판7>, 1907년의 『다나에』<도판4>등에서도 알 수 있다.

로제티 작품에 있어서 여성들의 물결치는 머리카락은 유겐트 디자인 양식의 필수적인 부분이 되었고 또 여성의 뇌설적이고 치명적인 매력은 클림트의 황금의 시기에 주로 그려지는 에로틱한 여인상들과 높은 유사성을 보인다.

59) Christopher Wool(1981), 『Pre-Raphaelite』, london, p.96.

로제티 회화에 영향을 받은 E.번 존스의 회화는 심미적 라파엘 전파의

<도판20> E.번 존스 『가시나무숲』

<도판21> J.E밀레 『오펠리아』

정형을 만들어 우울함이라는 이상한 미를 보여줬는데, 그의 1870~90년대의 작품 『가시나무숲』 <도판20>이나, J.E 밀레의 1851년경의 작품 『오펠리아』 <도판21>에서 보이는 정확하고 세밀하게 묘사된 매우 다양한 종류의 꽃무리들은 끝도 없이 반복되고 얹혀 있는 모양으로 묘사되는데 전체적인 패턴 장식 벽지에서처럼 주의 깊게 구성된 2차원적인 평면 디자인을 형성한다.

<도판22> 클림트 『기다림』

<도판23> 클림트 『성취』

이러한 화면의 장식화 된 패턴들은 클림트의 『기다림』 <도판22>이나 『성취』 <도판23>, 앞의 그림 『키스』 <도판9>, 『관능·무절제·음란』 <도판18> 등에서 보여 지는, 남녀를 둘러싸고 있는 양식화된 무늬들과 연관성을 이루는 등 클림트의 회화 양식에 많은 영향을 주었다.⁶⁰⁾

다. 신공예운동(Arts and Crafts Movement)과 유겐트 스타일(Jugendstil)의 영향

1835년 제조업에서 디자인의 기준을 확립하기 위해 런던 정부에서 디자인 학교를 설립했다. 러스킨과 라파엘 전파의 화가들의 영향을 받은 윌리엄 모리스는 디자인과 사회 모두를 개선시키기 위해 수공업 전통을 부활시키는데 중요한 역할을 했으며, 그것은 예술공예운동(Arts and Crafts Movement)으로 알려지게 되었다. 이 운동은 1888년 런던에서 창설된 예술 공예 전시협회(Arts and Crafts Exhibition Society)로부터 그 명칭을 얻었다.

이 신 공예운동은 예술과 기술을 엄격히 분리하는 낭만주의 예술관의 폐단에 대한 반발로 시작되었다. 19세기 후반의 신 공예운동은 산업 혁명 이후 단순하면서 기능적이고 기술적인 공인의 작업이라 여겼던 공예 분야도 하나의 장식적인 예술로 간주되었으며, 예술가의 상상력과 감정을 바탕으로 디자인되어야 함을 일깨워 주었다. 이러한 문제점을 예술가로서 최초로 인식한 사람은 모리스였고, 사상가로는 러스킨이 처음이었다.⁶¹⁾

모리스는 빅토리아 양식의 깊은 공간을 거부하고 켈트족의 부조와 중세의 필사본 삽화에서 볼 수 있는 얽힘이나 복잡한 패턴들과 비슷한 평면적이고 전체적인 꽃과 새의 패턴으로 된 구도를 선호했다. 모리스가 대중화시킨 소재들 중에는 데이지 꽃, 인동 덩쿨, 튜립, 바이올렛, 메발톱 꽃 등이 있었고 각종 새들 특히 구불구불한 용의 형태로 교차되는 공작 등이 있었다.

60) 강승혜(1994), 「구스타프 클림트 회화론」, 석사학위논문, 숙명여자대학교 교육대학원, p.30.

61) 이경성(1970), 『공예특론』, 수학사, p.180.

유겐트 양식이란 명칭은 1896년 독일 뮌헨의 예술잡지 ‘유겐트’에서 우연히 유래되었고 새로운 예술이란 뜻의 유겐트 양식은 19세기 말 유럽 예술에 있어서 개혁의지를 반영한 새로운 창작 이념을 가진 예술가들에 의해 성립되었다.⁶²⁾

유겐트 양식의 예술가들은 반복이나 모방을 거부하고 자연의 모든 유기적 생명체 속에 존재하는, 보다 근본적인 조건으로 돌아가고자 했다.

유겐트 양식은 비록 과거로부터 탈피를 전제했지만, 이론적인 면에서는 고딕 양식을, 형태적인 면에서는 바로크 양식을, 비대칭의 원리에서는 로코코 양식의 영향을 보여주었다. 이 중 가장 선호된 스타일은 고딕 양식과 르네상스 양식이었는데 고딕에 대한 동경은 신 공예운동과 라파엘 전파의 영향 즉 선의 내재적 가치에 대한 풍부한 감수성, 여성에 대한 표현, 꽃과 리듬감에 대한 심취 등을 도입, 융합하게 되었다.⁶³⁾

<도판24> 클립트 『생명의 나무』

비엔나 분리파의 전시회를 위한 포스터(Poster)들을 보면 상징과 회화의 묘사적이고 우화적인 스타일로부터 프랑스에서 영향을 받은 꽃잎 형태가 받아 들여졌으나, 1900년 이후 꽃잎 스타일이 인기를 잃자 비엔나 분리파

62) Pierre Cabanne(1986), 『Art Deco』, Aimery Somogy, p.16.

63) A.Ferebee(1970), 유근준 역, 『디자인 역사』, 청색 도서출판사, p.47.

의 예술가들은 평면적 형태와 더욱 간결한 표현으로 전향했다. 이것은 좀 더 많은 장식적 효과를 나타나게 되었고 특히 클림트에게 있어서 이 장식성은 그의 심상들에 일어나는 불안한 감정과 유동적인 감정에 의해 자주적인 즉 그만의 독특한 영감의 특성을 가진 장식성으로 나타났다. 그의 장식들은 기본적인 기하학적인 직선과 원으로 둘러싸인 형태들로 되어있다.

장식 화가로서 클림트의 감각이 가장 잘 발휘된 작품은 브루셀(Brussels)에 있는 앞의 그림 『스톡클레 프리즈』 <도판16>이며, 이 작품은 앞의 그림 『기다림』 <도판22>, 『성취』 <도판23>, 『생명의 나무』 <도판24>로 구성되어 있다. 이 작품을 보면, 장식이 인물보다 더 두드러진 의미를 지닌 것처럼 부각되었다. 벽면을 가득 채운 나선 모양의 장식들은 중심을 향해 움직이며 나뭇가지들은 그들의 원초적 근원으로 회귀하고 있으며 또한 자연의 성장과정을 의도하기보다는 오히려 편안한 안주의 상태를 강조하는 것처럼 보인다. 클림트의 장식적 상징성은 단순한 장식주의 영역을 넘어 환상과 꿈, 옛이야기 등을 자기 자신만의 방법으로 표현하고 비유하였다. 또한 그는 여러 초상화들에 표현하고자 했던 모든 외적인 것에 내면적 미(美)까지 나타내는 표현방법도 담고 있다. 클림트의 회화에 나타나는 장식성은 상징, 장식, 표현이라는 유겐트 양식의 미학을 완전히 체득한 것으로 평가된다.⁶⁴⁾

64) 하경희, 앞의 논문, pp.40~41.

제 3 절 색채적 특성

구스타프 클림트는 색채를 통해 상징성과 장식성을 강조하였다. 그는 당시 예술과 문학이 새로 추구했던 ‘여성’이라는 도발적인 주제에 도전했으며, 자신의 주제에 맞는 회화 양식을 찾으려 고심했다. 클림트가 표현한 여성에 대한 다양한 이미지는 화려한 황금빛 화면과 풍부한 장식성으로 표현되었으며, 이로 인해 그는 표현주의의 선구자가 되었다.

구스타프 클림트의 고상하고 독특한 연감의 근원인 황금빛은 그의 비엔나 미술시대 작품 속에서 1899년부터 오랜 기간 동안 그의 작품에 장식적인 표현을 위해 집중적으로 사용되었다.⁶⁵⁾

클림트는 이탈리아의 라벤나를 두 차례 방문했는데 황금 모자이크에 빠져들면서 고가의 광물이 가지고 있는 잠재력을 심도 있게 체험할 수 있는 최고의 경험을 했다. 클림트의 작품은 공간의 깊이가 느껴지지 않을 정도로 평면적이고, 장식적인데 회화의 순수성과 그림의 표면을 강조한 황금색 일색의 작품을 보면 황금색이 단순히 금색이라는 채색 재료로만이 아니라 그림의 형식과 내용에 깊이 영향을 미쳤음을 알 수 있다.⁶⁶⁾

클림트는 황금을 이용해 비잔틴 모자이크를 현실적인 모습으로 탈바꿈시켰으며, 금속의 질감과 고유의 특징을 응결시켜 이미지를 최고의 상태로 유지시켰다. 황금색을 단순히 배경에만 사용하지 않고 황금이 갖고 있는 물질적인 불투명성과 비물질적인 요소인 반짝이는 성질, 이 두 가지로 배경과 전경을 구분하는 소재로 사용했다. 그라데이션(Gradation) 효과에 의한 배색과 악센트(Accent) 효과에 대한 배색, 세퍼레이션(Separation) 효과에 의한 배색 법을 활용해 작품을 만들었는데,⁶⁷⁾ 앞의 그림 『유디트 I』 <도판6>, 『유디트 II』 <도판7>, 『아텔레 블로흐-바우어의 초상 I』 <도판25>는 황금빛 채색으로 통일감을 주고 색상과 채도가 같은 색을 명암단계에 대응시킨 명도 그라데이션으로 표현했다.

65) 김정란(2007), 「구스타프 클림트 회화를 응용한 크로세의상 디자인」, 이화여자대학교 디자인대학원 석사학위논문, p.15.

66) 신성림, 앞의 책, p.21.

67) 조필교, 정혜민(1998), 『패션 디자인과 색채』, 전원 문화사, p.129.

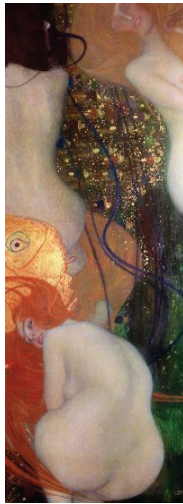

<도판25> 클림트 『음악Ⅱ』

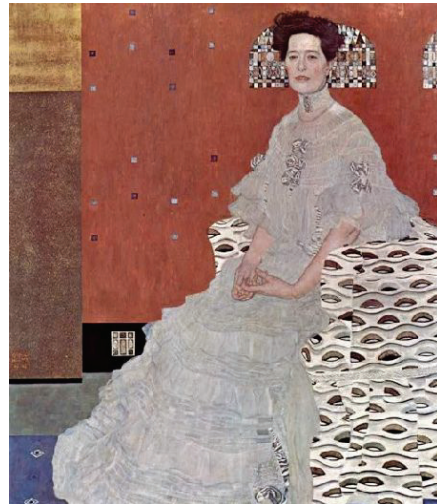

<도판26> 클림트 『팔라스 아테나』

또한 앞의 그림 『키스』 <도판9>에서 남성복 문양을 보면 오렌지 계열의 황금색 문양 사이로 검정색, 즉 분리되는 색을 넣어 황금색 화면을 변화시키는 동시에 전체적으로 돋보이게 했는데, 검정색 사용은 앞의 그림 『유디트 I』 <도판6>, 『유디트Ⅱ』 <도판7>등 다른 작품에서도 나타난다.⁶⁸⁾

<도판27> 클림트 『금붕어』

<도판28> 클림트 『프리차 리들러 부인의 초상』

클림트는 초기 작품에서 그 대상의 신성하고 신비로운 특성을 강조할 때

68) 김정란·이연희, 앞의 책, pp. 1602~1603.

금색을 사용했는데, 『음악Ⅱ』 <도판25>에서 아폴론 여사제가 들고 있는 키타라나 『팔라스 아테나』 <도판26>의 투구와 무기와 같은 경우다. 후기에는 ‘팜므 파탈(Femme Fatale)’의 의상에 황금색을 사용했는데, 대표적으로 들 수 있는 작품이 앞의 그림 『유디트 I』 <도판6>을 비롯해, 『금붕어』 <도판27> 『법학』 <도판8>등이다. 클림트의 ‘황금의 시기’는 1906년 『프리차 리들러의 초상』 <도판28>에서 1907년 앞의 그림 『아텔레 블로흐-바우어의 초상 I』 <도판10>에서 절정에 달했다.⁶⁹⁾

한편, 클림트가 사용한 금색은 단순히 채색 재료로만 사용했던 것이 아니라, 작품의 형식과 내용에도 깊이 영향을 미쳤다. 대표적인 예로 클림트의 대표작인 앞의 그림 『키스』 <도판9>를 들 수 있는데, 이 작품이 세상을 넘어선 분위기를 가질 수 있는 것도 영원히 변하지 않는 황금을 사용한 덕분이라 할 수 있다.⁷⁰⁾

69) 『음악Ⅱ』과 『법학』 등은 1945년 임멘도르프성의 화재로 소실(燒失)되어, <도판25>와 <도판8>은 흑백사진의 이미지다.

70) 신성림, 앞의 책, pp.20~21.

제 4 절 재료 및 모티브의 특성

구스타프 클림트는 청년시절 비엔나의 아카데미에서 성향 했던 역사주의 화풍 속에서 화가로서의 입지를 마련했으나 부친과 동생 에른스트의 연이은 사망 이후 화풍이 변하기 시작했다. 그는 자신의 그림에 감각적인 소재와 스타일을 사용함으로써 상징주의와 아르누보의 영향을 받아들인다.⁷¹⁾

상징주의 흐름을 보면, 이 세상에 존재하는 모든 것에는 상징적인 의미가 내포되어 있다⁷²⁾고 해도 과언이 아니다. 우주 전체가 하나의 잠재적인 상징 덩어리라고 말할 수 있는데 즉, 자연물과 인공물을 포함하여 원형, 삼각형, 사각형과 같은 추상적 형태에까지도 상징적 의미가 내포되어 있는 경우가 많다.⁷³⁾

역사적으로 상징은 장식과 긴밀한 연관성을 가지고 발전해왔다. 장식의 시초 역시 인류의 역사만큼이나 오래됐는데, 선사시대부터 장식문양은 인간의 순수한 미적욕구를 충족시키기 위한 것 이외에 중요한 사건을 기록하거나 생각을 전달하기 위한 수단으로 사용되기도 했다. 선사시대 이후 청동기 시대의 원과 나선형, 그리스와 로마의 기하학적 장식문양과 동, 식물 모티브의 복잡한 선, 중세의 기독교를 위한 장식, 고딕시기의 장미문양 창문, 그리고 지나치게 복잡해진 바로크, 로코코 시기의 장식 등 인류가 창작한 장식 문양은 인류의 긴 역사 속에서 쉬지 않고 변화, 발전해왔다.

특히 이러한 장식은 19세기 말에 발달한 심리과학연구를 바탕으로 복잡한 사회적 이슈들을 생략한 채 직접적으로 인간의 기본적인 감흥상태에 호소하는 장점을 갖게 된다. 그리고 이러한 장점 때문에 장식은 많은 모더니즘 예술가들에 의해 세기말의 휴머니즘적 고민들을 하나로 통합해낼 수 있는 새로운 예술어휘로 주목받게 되었다.⁷⁴⁾

클림트의 회화에서 여성성과 남성성의 대비를 원과 사각형으로만 구분하

71) Frank Whitford(1994). 『Gustav Klimt』, Crescent Books, pp.32~33.

72) Aniela Jaffe(1995), 이화숙 역, 『미술과 상징』, 열화당, p.9.

73) Carl Gustav Jung(2006), 이윤기 역, 『인간과 상징』, 열린책들, p.232.

74) 임석재(1997), 『장식과 구조미학:불어권 아르누보 건축 I』, 발언, p.115.

는 연구 경향도 있지만 그의 장식 모티브에는 엄연히 삼각형이 존재한다. 안트라의 삼각형이 원형의 만다라와 같은 의미를 가지고 있듯이 클림트 회화의 삼각형 장식문양도 대체로 사각형의 남성정보다는 원형의 여성성과 더 관련이 깊다. 그 이유는 대부분의 삼각형 장식문양들이 여성의 의상이나 여성성의 주제와 관련하여 나타나기 때문에 『여성의 세 시기』 <도판32>에서 젊은 어머니의 발치에 보이는 삼각형과 역삼각형들의 집합체는 완전한 영혼의 상징으로서 여성성과 관련이 있어 보인다.⁷⁵⁾

클림트의 회화에서 원형과 삼각형이 주로 여성성과 관련이 깊은 반면 사각형은 글래스고 아르누보의 영향을 받은 단순 기하학적 장식적 측면 외에 남성성의 상징과 엄숙함, 숭고함, 권위들을 내재하고 있다. 학부회화 중 앞의 그림 『법학』 <도판8>의 상단부분을 보면 ‘정의의 여신’ 뒤로 정의의 현실적 형태인 ‘법’이 작게 그려진 남자들의 얼굴과 남성성의 상징인 사각형 문양들로 대변된다. 여기서 권위와 남성성의 상징은 전체 화면 크기에 비해 너무나 부수적으로 표현되어 있는데 이는 클림트가 법의 위풍당당한 권위 대신 이들의 우스꽝스러운 사회적 위선을 상징하기 위한 의도에서 나타난 결과다.⁷⁶⁾

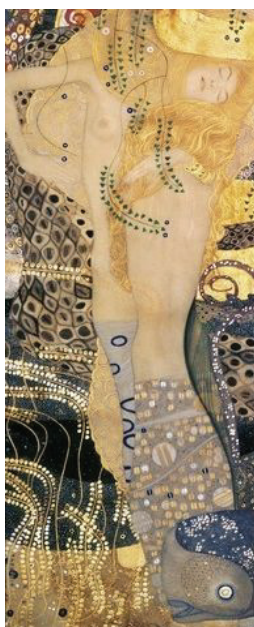
<도판29> 클림트 『온 세계에 보내는 입맞춤』

클림트의 회화에서 보여 지는 아르누보 장식문양은 구체적으로 싱싱한 새싹, 꽃, 나무의 줄기와 덩굴, 나이트 등 식물 모티브에서 따온 것이다.

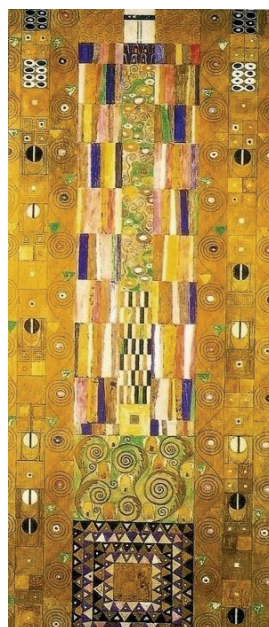
75) 이승미(2007), 「구스타브 클림트 회화에 나타난 장식 문양 연구」, 홍익대학교 교육대학원 석사학위논문, p.33.

76) 신성림, 앞의 책, p.165.

그 중에서도 앞의 그림 『스토클레 프리즈』 <도판16>의 『생명의 나무』 <도판24>에 등장하는 소용돌이치는 나선형 나뭇가지 덩굴 문양은 클림트의 식물 모티브 아르누보 장식이 나타나는 작품들의 약 70%에서 공통적으로 보여 지는 중요한 모티브다. 앞의 그림 『베토벤 프리즈』 <도판5>의 『온 세계에 보내는 입맞춤』 <도판29> 부분에서 포옹하는 두 남녀의 머리 위로 그들의 뜨거운 사랑이 황금빛 소용돌이로 나타나며 앞의 그림 『아델레 블로흐-바우어의 초상 I』 <도판10>의 소파 문양, 『키스』 <도판9>의 남성옷의 일부 문양, 『희망 II』 <도판11>의 여성옷의 일부 문양, 『물뱀 I』 <도판30>의 좌측 인어의 비늘, 『유디트 II』 <도판7>의 여성옷과 배경 문양에서 비슷한 형태들을 발견할 수 있다. 특히 『스토클레 프리즈』의 『수직패널』 <도판31>에서는 한 작품 안에 나선형 덩굴문양으로만 4가지 응용문양이 파생되어 다채롭게 표현되어 있다.

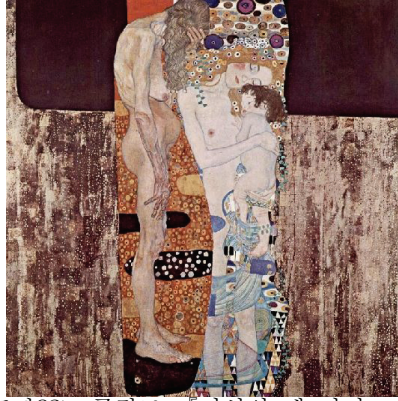
<도판30> 클림트 『물뱀 I』

<도판31> 클림트 『스토클레 프리즈-수직패널』

이러한 나선형 덩굴문양이 좀 더 촘촘한 간격으로 발전되면 나이트 문양이 되는데 앞의 그림 『키스』 <도판9>에 등장하는 여성의 오른쪽 부분을

보면 소용돌이 덩굴문양이 ‘성장’을 의미하는 나이테 문양으로 변형되어가는 중간 과정인 듯 한 패턴들이 나타난다.

<도판32> 클림트 『여성의 세 시기』

나무의 덩굴이나 나무 등치의 절단면인 나이테 문양 외에도 클림트는 어린 나뭇가지의 ‘새싹’을 즐겨 표현했다. 『여성의 세 시기』 <도판32>을 보면 어린 여자아이와 젊은 어머니의 주변에 ‘젊음’을 의미하는 새싹이 달린 식물의 줄기가 그려져 있다. 느낌은 조금 다르지만 앞의 그림 『키스』 <도판9>에서도 동일한 모티브의 황금빛 식물 줄기가 여인의 발목 아래 부분에서 흐르듯이 등장하며 『물뱀 I』 <도판30>에서는 물에 뿌리를 둔, 새싹이 달린 식물 줄기와 물속에 뿌리를 둔 물풀과 해초가 클림트만의 독특한 아르누보 선형어휘로 나타난다.⁷⁷⁾

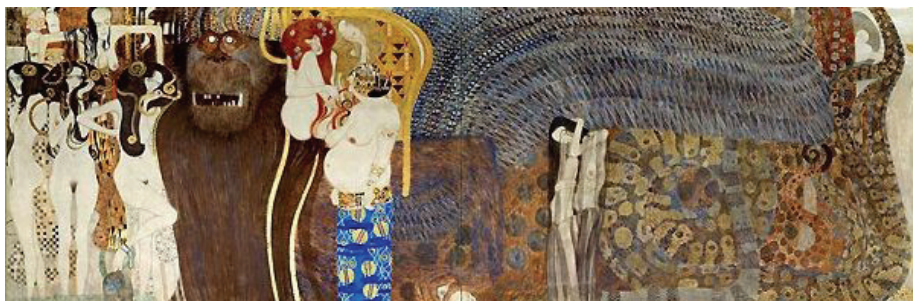
클림트 회화에 나타나는 동물 모티브는 주로 뱀, 용의 비늘, 공작의 깃, 문어의 다리와 촉수, 눈의 모양 등으로 나타난다. 이러한 동물 모티브를 종합해보면 주로 그 형상이 유기적인 곡선 형태와 관련되어 이는 아르누보의 기본 성격과 매우 유사함을 알 수 있다.⁷⁸⁾

학부회화인 앞의 그림 『법학』 <도판8>을 보면, 문어를 연상시키는 어떤 존재가 죄인을 둘러싸고 있으며 그 주위에 죄악에 대한 달콤한 유혹을 상징하는 세 여인이 구불거리는 뱀에 휘감겨 있다. 이 여인들은 앞의 그림

77) 이승미, 앞의 논문, p.33.

78) 허은경(2003), 「구스타브 클림트(Gustav Klimt)의 장식적 요소를 응용한 텍스타일 디자인 연구 ; 작품제작을 중심으로」, 성균관대학교 디자인대학원 석사학위논문, p.9.

『베토벤 프리즈』 <도판5>의 『절대적인 힘』 <도판33> 좌측 부분에 다시 등장하며, 마찬가지로 머리 부분이 뱀들로 뒤엉켜있다.

<도판33> 클림트 『베토벤 프리즈-절대적인 힘』

이들은 각각 질병, 광기, 죽음을 나타낸다. 바로 옆 고릴라 형상을 지나 갈망, 음란, 무절제를 나타내는 세 여인들의 우측으로 시선을 돌리면 보아 뱀처럼 거대한 뱀의 껍질문양들이 뒤엉켜 있다. 이러한 뱀 껍질은 앞의 그림 『물뱀 I』 <도판30>에서도 문어다리와 함께 보이는데 이처럼 구불거리는 뱀이나 뱀 껍질은 주로 에로티시즘의 상징, 혹은 인간의 원초적인 죄악에 대한 유혹 및 죽음과 관련한 주제를 부각시키는데 일조를 하기 위해 클림트가 사용했던 아르누보 장식 모티브였다. 뱀껍질과 비슷하지만 조금 더 다듬어진 ‘비늘’느낌의 표현은 앞의 그림 『유디트 I』 <도판6>과 『베토벤 프리즈』의 『행복의 추구』 <도판34>부분에 보여 지는데 이들은 자연스러운 껍질 문양에 비해 한층 더 양식화되어 있다.⁷⁹⁾

<도판34> 클림트 『베토벤 프리즈-행복의 추구』

79) 이승미, 앞의 논문, p.33.

앞의 그림 『베토벤 프리즈』 <도판5>는 분리와 사상 가장 중요한 전시회를 위해 클림트가 제작한 벽화로 클림트는 이 작품에서 장식의 효과를 높이기 위해 주석 도금한 압정, 거울조각, 색유리, 단추와 가짜 보석 등을 사용하여⁸⁰⁾ 장식성과 특유의 관능성을 절제된 톤으로 표현했다.

클림트는 물속에서 유연하게 움직이는 여성을 소재로 한 그림을 여러 차례 그렸는데 그 중 하나가 양피지에 수채와 금박을 사용하여 제작한 앞의 그림 『물뱀 I』 <도판30>이다. 정교하게 그려진 이 그림은 동성애를 뜻하는 것처럼 해석되기도 하며 에로티시즘의 극치로 여겨진다. 전설에나 나올 것 같은 여성들은 인어의 몸을 가지고 있는데 장식적이고 추상화되어 있으며 신비스럽기까지 하다. 뱀 껍질과 문어다리, 해초 등의 자연물 모티브로 구성된 장식문양들이 황금빛 화면을 가득 채우고 있으며 흐르는 물같은 꿈속에서 사랑을 나누는 두 여인의 모습이 관능적이고 매혹적이다.

앞의 그림 『아텔레 블로흐-바우어의 초상 I』 <도판10>은 클림트의 황금의 시대의 대표작 중 하나로 그가 남긴 초상화 중 가장 화려하다. 배경과 의상은 호화로운 재료와 풍부한 장식으로 매우 평면적으로 처리되었는데 그 세련된 형태들이 고대문명의 예술을 상기시킨다. 금은 비잔틴 모자이크화를 연상시키고, 의상의 ‘눈’은 이집트 적이고, 반복된 나선형 문양은 미케네 적이며, 모델의 이름 첫 글자를 기초로 한 장식은 그리스적이다.⁸¹⁾

장식화가로서 클림트의 감각이 가장 잘 발휘된 작품 중 하나로 벨기에의 브뤼셀에 있는 앞의 그림 『스토클레 프리즈』 <도판16>이 있다. 젊은 벨기에 실업가이자 석탄업계 거물인 아돌프 스토클레(Adolf Stoclet)는 집안의 재산을 상속받은 후 브뤼셀에 세울 자택의 설계를 요제프 호프만에게 의뢰하였다. 클림트, 호프만, 비엔나 공방이 공동으로 이 프로젝트에 참여하게 되는데 클림트는 저택의 식당 벽화를 맡았고 에나멜, 다양한 금속, 유리, 산호, 자개, 준보석 등 고가의 재료로 모자이크를 구성하였다.⁸²⁾

80) 김광우(2006), 『몽크, 쉼레, 클림트의 표현주의』, 미술문화, p.102.

81) Frank Whitford, *op.cit.*, p.9.

82) *ibid.*, p.103.

제 5 절 네일 디자인 유형 및 네일 디자인 사례

21세기 뷰티산업의 꽃이라 불리는 매니큐어(Manicure)는 손을 관리한다는 뜻으로 네일 전반의 관리를 의미하며 네일 케어와 네일 디자인, 손톱 교정기술 등을 모두 포함한다. 손톱의 모양정리, 큐티클 정리, 손 마사지, 폴리쉬 바르기, 손톱 연장, 아트의 모든 과정을 말한다.

네일 분야 중 아트는 개인의 개성을 나타낼 수 있는 가장 흥미로우며 창작적인 부분이다. 오늘날의 네일 디자인은 색상을 바꾸어 표현했던 기존의 색채중심의 디자인에 비해 다양한 장식적인 기법과 도구들의 발달로 더욱 다채롭게 표현되어 지고 있다.⁸³⁾

본 연구에서는 네일 디자인의 표현 기법 중 작품 제작에 필요한 몇 가지 표현기법을 중심으로 정리한 후 구스타프 클림트의 회화 속에 표현된 조형적 특성 중 선과 형태 색채 및 모티브를 바탕으로 기존의 네일 디자인 작품을 분석하였다.

조형이란 여러 가지 것을 사용하여 어떤 관념에서 형체를 만들어내는 것을 뜻하며 어떤 물질을 빌려 이것에 필요한 형태를 부여하는 행위로서 인간이 일정한 생활목적을 효과적으로 달성하기 위해 물질적 재료를 가공, 형성하여 시각적으로 표현한 결과이며, 기술에서부터 형태 짓는 것에 대한 모든 일을 광범위하게 포함하고 있다.⁸⁴⁾

기존의 네일 디자인 작품 중 아르누보 양식의 특성을 표현하여 유기적인 곡선을 사용하고 신비스러운 색채와 원과 사각형 등의 문양, 식물의 줄기를 표현한 듯 한 자연적인 모티브 등으로 상징적인 디자인을 한 작품을 중심으로 연구하였다.

83) 이상봉(2011), 「단청문양을 이용한 네일아트 디자인 연구」, 『한국미용예술학회지』, Vol5 No.1, 한국미용예술학회, p.261

84) 이정자(2003), 「네일 아티스트의 직무 만족에 관한 연구」, 용인대학교 경영대학원 석사학위논문, p.20.

1. 네일 디자인 유형

1) 글리터 아트 디자인(Glitter Art Design)

다양한 종류의 글리터를 사용하여 폴리쉬, 아크릭파우더, 젤 표면을 꾸미는 방법으로 색상이 진한 글리터의 경우는 단독으로 사용하기도 하고 단색의 시술제품 위에 바르거나 그라데이션 등의 손톱의 후리엣지 부분을 강조하는 아트를 하는 경우 많이 사용되는 아트이다. 표면이 반짝거리고 화려한 느낌을 줄 수 있다. 최근에는, 별모양, 하트모양, 도트, 스퀘어 등의 다양한 형태를 가진 글리터가 포함된 폴리쉬가 출시되어 보편화되고 있다. 실버, 골드 등의 글리터 외에도 다양한 색상 위에 표현할 수 있는 색이 함유된 글리터 제품도 있다.

<도판35> 『글리터 아트 디자인』

<http://blog.naver.com/thankyourara?Redirect=Log&logNo=110129382224>, 검색일 2012.12.1

2) 핸드 페인팅(Hand painting)

아크릭 전용 물감과 아크릭 페인팅용 브러시를 이용하여 디자인 하는 방법으로 폴리쉬와 같이 사용 가능하며 UV에 오래 노출되면 색이 노랗게 변색되는 단점이 있는데 UV탑코트를 사용하여 표면을 덮어주면 광택과 유지력이 오래간다. 핸드 페인팅의 종류로는 도트, 지브라, 레오파드, 레이스, 꽃, 과일 등이 있다.

<도판36> 『핸드페인팅』 The World of Nail Technology. p.266-267

3) 자개 디자인(Pearl Design)

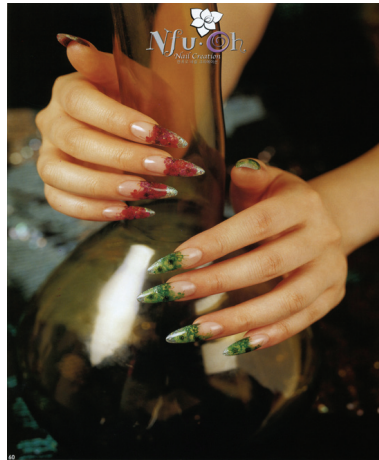
전복껍질을 아주 얇게 펴서 꽃잎이나 나뭇잎 모양 등 형태에 맞게 줄 톱이나 컴퓨터 커팅(Cutting)을 통해 만든 제품으로 작품의 표면에 글루로 부착하거나 손톱을 연장하는 디자인 스캐프를 할 때 투명한 아크릭 파우더 혹은 UV Gel 등을 이용하여 표현한다. 투명함 속에 비치는 자개의 은은한 빛이 돋보인다.

<도판37> 『자개 디자인』 THE NAILART THE NAILART by Nfu · .Oh p.21

4) 유브이 젤 디자인(U.V Gel Design)

폴리쉬의 지속력을 보완한 제품으로 UV Lamp로 일정 시간 큐어링을 해야 응고가 된다. 폴리쉬의 형태로 된 젤과 핏타입의 용기에 들어 있어 전용 브러쉬로 사용해야 하는 젤의 형태가 있으며 아트용 젤(Soft Gel)과 테크닉 용 젤(Hard Gel)로 분류된다. 지속성이 좋으며 가볍고 광택이 많아 맑고 투명한 느낌을 줄 수 있다.

<도판38> 『유브이 젤 디자인』 The World of Nail Technology. p.266-267

5) 스톤 디자인(Stone Design)

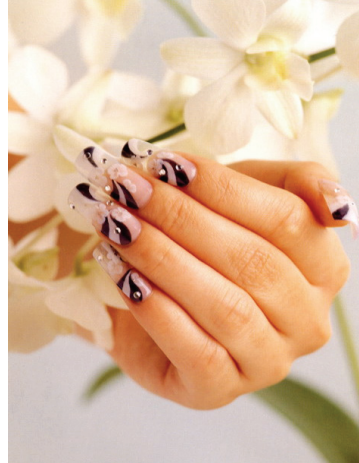
스톤은 흔히 큐빅이라고 하는 인조 다이아몬드를 말하는 것으로 플라스틱 형태와 스와로브스키로 나뉜다. 다양한 종류의 형태와 디자인, 색상, 크기가 분류되어 있고 작품이나 아트의 화려함과 다채로움을 위해 사용한다.

<도판39> 『스톤디자인』 The World of Nail Technology. p.286

5) 디자인 스카췌 (Design Sculptured)

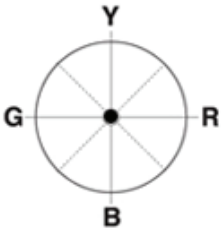
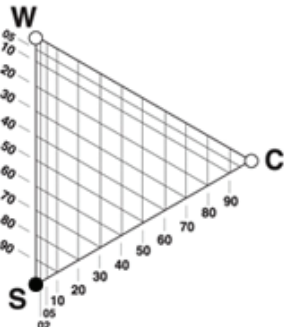
아크릭 파우더를 사용하여 손톱을 연장하거나 디자인을 하는 기법이다. 컬러파우더, 글리터 파우더를 이용해 디자인하고 투명한 파우더로 덮어 디자인을 오래 유지할 수 있는 장점이 있고 광택을 더하여 디자인을 깨끗하고 아름답게 표현해준다.

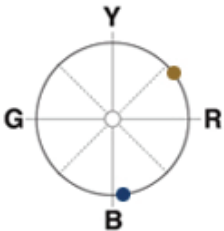
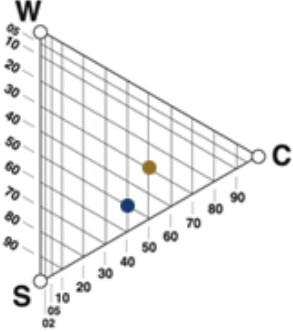
<도판40> 『디자인 스카췌』 <http://cafe.naver.com/beautyimage/414>, 검색일 2012.12.1

2. 네일 디자인 사례

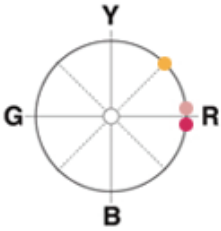
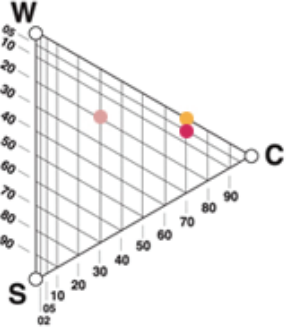
I. [표 3]

작품	 <http://cafe.naver.com/beautyimage/414> 검색일 2012. 12.1
문양	
작품설명	아르누보의 유기적인 곡선을 모티브로 율동적이고 반복적으로 배치하였고 이로 인해 우아하고 부드러운 이미지를 강조하였다. 도트를 넣어 단조로울 수 있는 디자인에 변화를 주고 아크릭 스캅취하여 투명감을 살리고 곡선을 무채색으로 표현하여 강조하였다.
색채분석	● 9000-N
색채분포	색상 분포 뉴앙스 분포

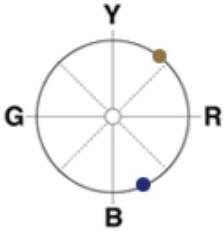
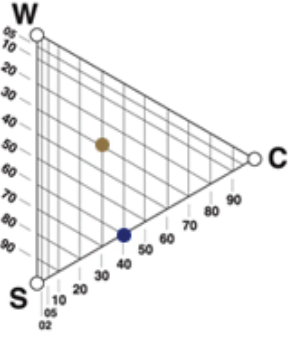
II. [표 4]

작품	 <http://cafe.naver.com/beautyimage/414> 검색일 2012. 12.1
문양	
작품설명	아르누보의 유기적인 곡선을 흐르는 물과 같은 부드러운 선으로 표현하고 줄기의 주변에 잎사귀 모양의 모티프를 그려 넣었다. 화이트 팁으로 연장하고 아크릭으로 투명감을 주고 블루계열로 라인을 그려 깨끗한 느낌을 주고 골드로 도트를 찍어 화려함을 강조하였다.
색채분석	● S5040-R90B ● S3050-Y60R
색채분포	색상 분포 취앙스 분포

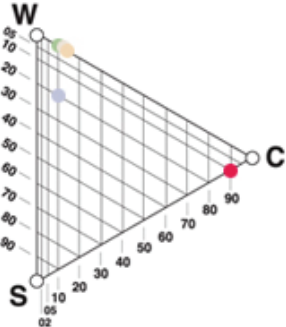
III. [표 5]

작품	 <http://cafe.naver.com/beautyimage/414> 검색일 2012. 12.1
문양	
작품설명	여성을 상징하는 원과 남성을 상징하는 사각형의 문양을 사용했으며 유기적으로 연결하기 위해 교차하여 표현하였다. 핑크색의 아크릭 파우더로 스캅쳐하여 옐로우, 핑크로 색을 채우고 주변은 블랙의 라인을 점선으로 그려 문양을 강조하였다.
색채분석	● S2030-Y90R ● S0070-Y50R ● S1070-R10B
색채분포	색상 분포 취향스 분포

IV. [표 6]

작품	 <http://blog.naver.com/sbsstyle?Redirect=Log&logNo=10121607358> 검색일 2012. 12.1
재료	
작품설명	맑고 깨끗한 느낌의 표현을 주는 UV젤을 사용하여 색의 선명함과 깨끗한 이미지를 표현하였고 스와로브스키와 골드 참을 사용하여 재료 자체의 느낌을 살리고 중앙에 위치한 장미등의 디자인을 강조하여 보다 선명하고 화려한 느낌으로 디자인하였다.
색채분석	● S6040-R70B ● S3030-Y40R
색채분포	색상 분포 뉴앙스 분포

V. [표 7]

작품	 <http://cafe.naver.com/dbbeauty/25550> 검색일 2012. 12.1
재료	
작품설명	맑고 깨끗한 느낌의 표현을 주는 UV젤을 사용하여 색의 선명함과 깨끗한 이미지를 표현하였고 데칼 스티커로 유기적인 곡선과 문양등을 표현하고 스와로브스키와 골드참 진주 등의 다양한 재료를 사용하고 파스텔톤의 색을 톤인톤 배색한 후 포인트로 레드계열과 골드를 같이 디자인하여 화려함을 강조하였다.
색채분석	● S1090-R10B ● S2010-R80B ● S0010-Y60R ● S0010-Y50R ● S0010-Y40R
색채분포	색상 분포 취암스 분포

제 4 장 구스타프 클림트 작품의 조형적 특성 분석을 통한 네일 디자인 연구 및 제안

제 1 절 작품의 의도 및 방법

본 연구에서는 전통적인 역사주의의 시대에서 성장했지만 전통적 방식에서 벗어나 자연주의와 양식화가 결합된 전통과 현대의 구상과 추상, 입체와 평면의 독창적인 회화를 구현한 구스타프 클림트의 작품을 고찰하고 그의 회화에 나타난 색채와 문양을 분석하여 재구성한 네일 작품을 제작하였다. 구스타프 클림트의 작품에 나타난 조형적 특성 분석을 응용하여 새로운 네일 디자인의 가능성을 모색하고자 한다.

구스타프 클림트의 작품에서 보여 지는 조형적 특징인 표현적, 형태적, 색채적, 재료 및 모티브 분석을 토대로 조형 요소를 분석하고 재현, 확대, 왜곡, 반복, 단순화 등의 방법으로 재구성하여 네일 디자인 작품을 제작하였다.

네일 디자인 작품 제작 시 구스타프 클림트 회화의 이미지를 효과적으로 표현하기 위해 문양과 색채를 분석하여 이를 기본으로 제작했으며, 재료는 폴리쉬, 아크릭 물감, 인조보석, 자개, 테칼 등을 사용하여 핸드페인팅(Hand Painting)기법, 인조보석(Rhine Stone), UV젤(UV Gel)등과 같은 표현 기법으로 디자인하고자 했다.

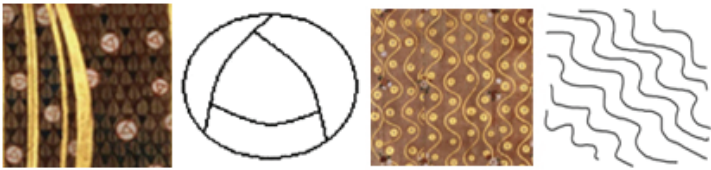
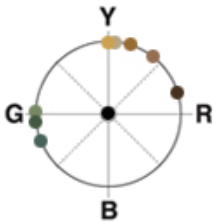
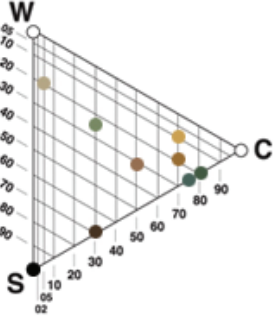
구스타프 클림트의 회화에 나타난 주요 색채인 골드 계열을 사용하여 작품과 유사하게 디자인하고 펄이 첨가된 폴리쉬와 인조 보석, 자개 등을 사용하여 구스타프 클림트 작품의 화려함과 다채로움을 표현하고자 했다.

실물 작품은 총 8점으로 재현 작품 1개와 응용 작품 7개로 구성하여 작품을 제작 하였다.

제 2 절 구스타프 클림트의 작품 분석 및 네일 디자인 제안

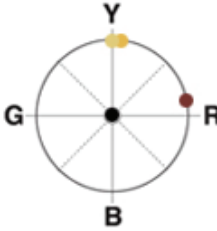
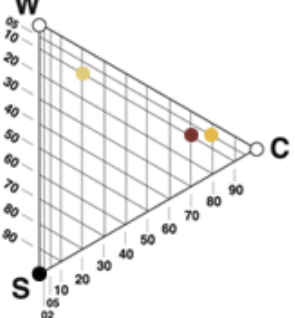
연구 작품 분석 I

[표 8]

작품	 <온 세상에 보나는 입맞춤_베토벤 프리즈의 일부> 1902년
문양	
색채분석	 ● S1070-Y ● S2070-Y40R ● S2005-Y10R ● 9000-N ● S3530-G10Y ● S1070-B70G ● S7030-Y80R ● S2070-Y20R ● S2080-B90G
색채분포	색상 분포 뉴암스 분포

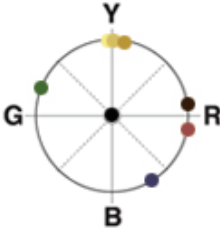
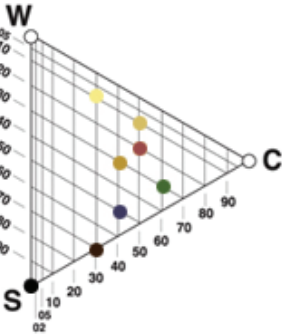
디자인 작품 I

[표 9]

작품	
재료	 아크릭물감, 데칼,인조보석
작품설명	아르누보의 유기적인 곡선을 모티브로 데칼스티커를 붙혀 표현하였으며, 바탕은 펠이 함유된 아크릭물감을 사용하여 라인이 강조될 수 있도록 표현하고 인조보석으로 도트를 표현하였다.
색채분석	● S1070-Y90R ● 9000-N ● S1020-Y ● S0580-Y10R
색채분포	색상 분포 취앙스 분포

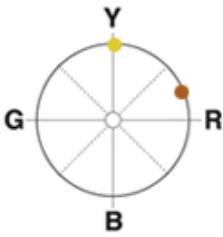
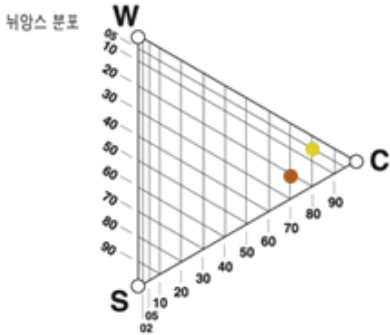
연구 작품 분석 II

[표 10]

작품	 〈스토랄레 프리즈_성취〉 1905~9년
문양	
색채분석	 ● S1060-Y ● S1050-Y20R ● 9000-N ● S2050-R10B ○ 500-N ● S3060-G30Y ● S7030-Y90R ● S1030-Y ● S5040-R60B
색채분포	색상 분포 뒤앙스 분포

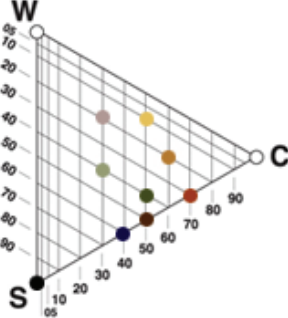
디자인 작품 II

[표 11]

작품	
재료	 아크릴물감, 폴리쉬
작품설명	아르누보의 유기적인 곡선 중 나이테 문양을 모티브로 골드 계열의 아크릴 물감을 사용하여 물결치는 듯한 선을 표현하였으며, 바탕은 옐로우 계열의 폴리쉬를 선택하였다. 펄이 함유된 폴리쉬로 하단을 강조하였다.
색채분석	● S0580-Y ● S2070-Y70R
색채분포	색상 분포 뉘앙스 분포

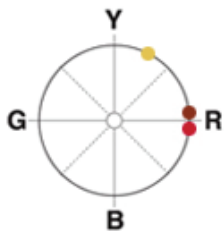
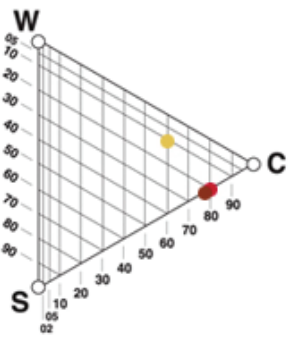
디자인 작품 분석Ⅲ

[표 12]

작품	 〈아델레 블로흐 바우어 부인의 초상 I〉 1907년
문양	
색채분석	 ● S2060-Y60R ● S1050-Y30R ● S4050-G70Y ● S3020-Y90R ● S5050-Y70R ● S6040-R70B ● S3070-Y90R ● S4030-G60Y
색채분포	색상 분포 취앙스 분포

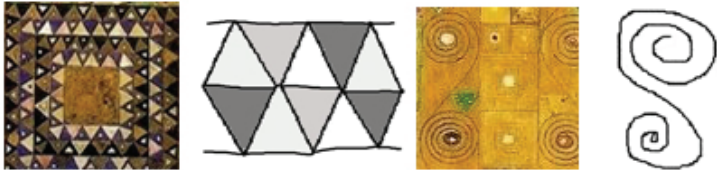
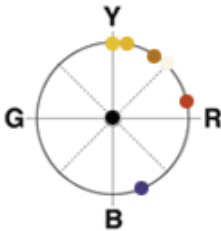
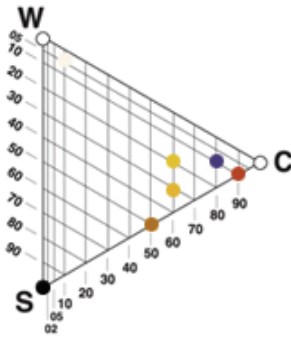
디자인 작품Ⅲ

[표 13]

작품	
재료	 베이스젤, 클리어젤, 탑젤, 칼라젤, 인조보석
작품설명	옐로우 계열의 젤로 바탕을 바르고 사각형의 기하학적인 문양을 모티브로 하여 레드, 브라운의 칼라젤로 사각형을 그리고 포인트로 인조보석을 사용하여 사각형의 중심부에 부착하여 단순함을 표현하였다.
색채분석	● S1060-Y30R ● S2080-R10B ● S2080-Y90R
색채분포	색상 분포 취향스 분포

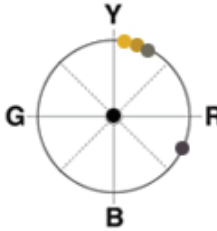
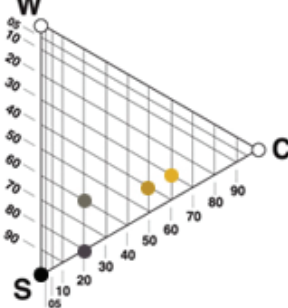
디자인 작품 분석Ⅳ

[표 14]

작품	 <스토글레 저택의 모자이크 장식도안_수직패널> 1905~19년
문양	
색채분석	 ● S2060-Y ● S3060-Y10R ● 9000-N ● S2050-Y40R ● S0510-Y50R ● S1080-R70B ● S1090-Y80R
색채분포	색상 분포 뉘앙스 분포

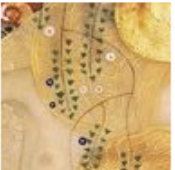
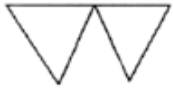
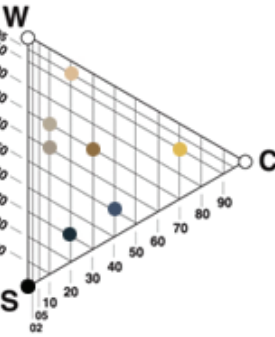
디자인 작품Ⅳ

[표 15]

작품	
재료	 베이스젤, 칼라젤, 탑젤, UV램프, 홀로그램
작품설명	모자이크 기법을 모티브로 하여 삼각형과 역삼각형을 패턴화시켜 블랙과 옐로우, 실버를 사용하여 상반된 느낌을 강조하고 패턴 사이에 홀로그램을 넣어 화려함을 강조하였다.
색채분석	● S3060-Y10R ● S4050-Y30R ● S6020-Y30R ● 9000-N ● S8020-R30B
색채분포	색상 분포 위양스 분포

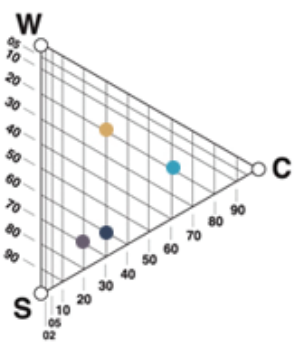
디자인 작품 분석 V

[표 16]

작품	 <올림 > 1907년
문양	
색채분석	 ● S7020-R70B ● S1070-Y50R ● S0520-Y50R ● S3030-Y60R ● S5040-R90B ● 9000-N ● S4010-Y60R ● S3010-Y50R
색채분포	색상 분포 휘앙스 분포

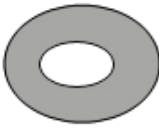
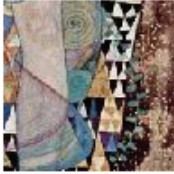
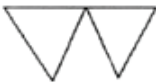
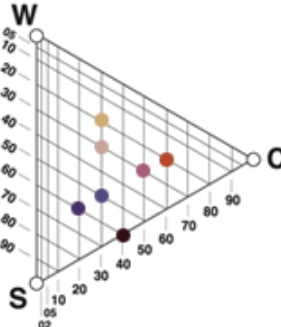
디자인 작품 V

[표 17]

작품	
재료	 폴리쉬, 아크릴물감, 자개
작품설명	회색계열의 폴리쉬로 바탕을 표현하고 펄이 함유된 폴리쉬를 좌측, 우측 팁과中间的 세 팁에 바르고 골드 계열의 아크릴 물감으로 해초의 유기적인 라인을 모티브로 그린 후 자개로 삼각형의 모티브를 표현하였다.
색채분석	● S3060-R60B ● S4050-R80B ● S2060-B10G ● S2030-Y50R
색채분포	색상 분포 뉴앙스 분포

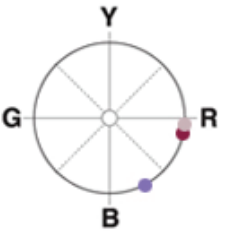
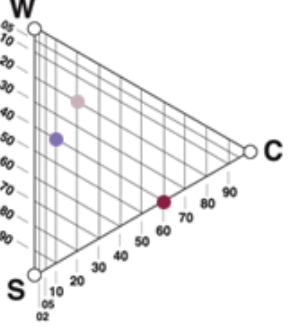
디자인 작품 분석 VI

[표 18]

작품	 <여성의 세 시기> 1907년
문양	
색채분석	 ● S6040-R10B ● S3030-Y90R ● S2060-Y90R ● S2030-Y80R ● S5030-R70B ● S6020-R70B ● S3040-R20B
색채분포	색상 분포 취향스 분포

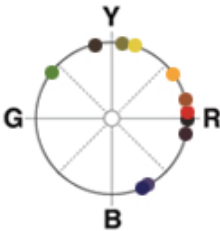
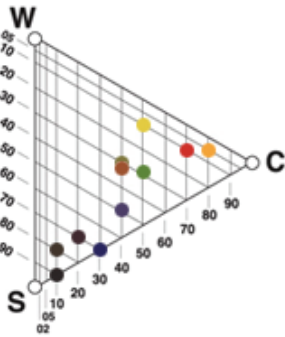
디자인 작품 VI

[표 19]

작품	
재료	 베이스젤, 클리어젤, 탑젤, 칼라젤, 인조보석
작품설명	퍼플계열의 젤로 바탕을 바르고 삼각형의 기하학적인 문양을 모티브로 하여 라인을 그려 팁을 감싸는 듯하게 표현하였고 빈 공간에는 인조보석으로 원형의 문양을 표현하고 펠로 화려함을 강조하였다.
색채분석	● S4060-R20B ● S2020-R10B ● S1040-R70B
색채분포	색상 분포 취향스 분포

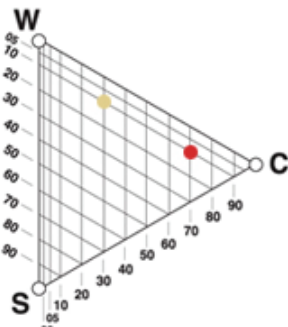
디자인 작품 분석Ⅶ

[표 20]

작품	 <희망 II> 1907년
문양	
색채분석	 ● S4040-Y10R ● S7020-Y70R ● S1070-Y90R ● S0580-Y60R ● S7020-R20B ● S4040-Y80R ● S9010-R ● S3050-G40Y ● S5040-R70B ● S1050-Y20R ● S7030-R70B
색채분포	색상 분포 휘앙스 분포

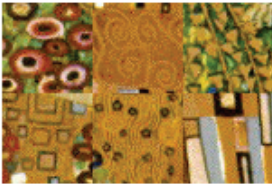
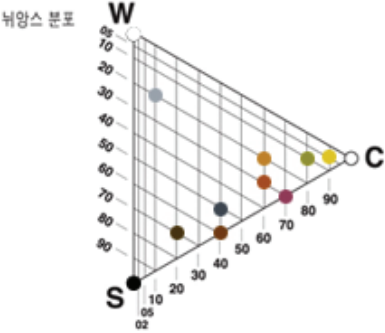
디자인 작품Ⅶ

[표 21]

작품	
재료	 폴리쉬, 스왈로브스키, 골드참
작품설명	아르누보의 곡선을 입체적으로 형상화하기 위해 골드참을 이용하여 표현하였고 중앙에 스왈로브스키를 붙혀 곡선의 아름다움에 화려함을 더하였다.
색채분석	● S1070-R ● S1030-Y40R
색채분포	색상 분포 뉘앙스 분포

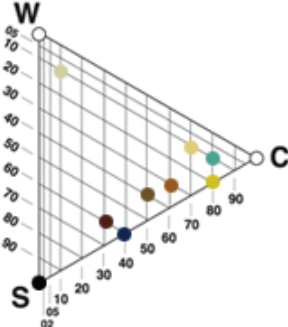
디자인 작품 분석Ⅷ

[표 22]

작품	 <키스> 1907년
문양	
색채분석	 ● S2060-Y30R ● S7020-G80Y ● S6040-Y60R ● 9000-N ● S2010-B ● S1090-Y ● S1080-G50Y ○ 0500-N ● S3060-Y80R ● S3070-R20B ● S5040-R90B
색채분포	색상 분포 취향스 분포

디자인 작품 분석Ⅷ

[표 23]

작품	
재료	 아크릴물감, 탑젤
작품설명	비잔틴 문양과 로코코 양식이 어울어진 식물 문양과 화려한 느낌의 이 작품을 아크릴 물감만을 이용하여 재연하였다. 골드와 옐로우 계열을 메인 컬러로 선택하였고 탑젤로 마무리하여 광택을 표현하였다.
색채분석	● S1070-Y10R ● S2080-Y ● S1010-G90Y ● 9000-N ● S1080-B60G ● S6040-R80B ● S4050-Y40R ● S3060-Y60R ● S6030-Y90R
색채분포	색상 분포 취향스 분포

제 5 장 결 론

구스타프 클림트는 현대 미술 사상 보기 드물게 관능적인 누드와 화려하게 채색된 장식적 문양을 결합시키는 회화 양식을 발전시킨 화가로 자연주의적 구상성과 추상 주의적 양식화의 절충주의적인 혼합으로 2차원적인 평면의 독특한 화면을 창조하였는데, 이것은 장식적 표현을 조형적으로 완성시킨 새로운 형식으로 자리 잡게 한 대표적인 화가다.

이에 본 연구자는 구스타프 클림트의 작품에 나타난 조형적 특성분석을 통해 기존의 디자인의 한계를 극복하고 다양한 디자인을 연구하고자 하였다.

제 I 장에서는 네일 디자인이 손톱이라는 좁은 공간 위에 다양한 모티브를 바탕으로 디자인 되어 지고 각각의 재료가 가지고 있는 특징을 활용하여 디자인 할 수 있는 창조적인 조형예술로서 발전해 왔다는 사실과 기초적인 손·발톱 관리의 의미를 넘어 차별화된 디자인, 세련된 색상, 다양한 손톱 모양을 선택하여 자신의 가치를 높이고 적극적으로 개성을 표현하고자 하는 여성들 사이에서 각광받고 있으며 새로운 소재의 발달로 인해 다양한 표현기법이 상용화되고 있는 추세로 인한 연구 목적과 의의를 제시하였으며 작품의 연구 범위는 클림트가 작품 활동을 시작한 1876년부터 사망 시점인 1918년까지의 작품 중 조형적 특성을 가진 작품을 그 대상으로 하여 문양과 색채 분석을 통한 모티브를 중심으로 디자인 할 것을 제시하였다

제 II 장에서는 구스타프 클림트의 생애와 시대적 배경을 이해하고 클림트가 작품을 제작할 때 영향을 받았던 상징주의와 아르누보의 배경에 대해 분석하여 클림트의 작품세계를 초기, 중기, 후기 세 시기로 분류하여 표를 제작 분석하였다.

제 III장에서는 구스타프 클림트의 조형적 특성 분석을 통해 작품에서 나타난 선과 문양 분석을 통한 형태적 특성과 일본 판화의 영향을 받은 ‘큰 형태’와 ‘색채의 조각’으로 표현된 작은 장식 도안들의 분리와 조합에 의해 표현되었던 자포니즘, 상상의 사실들을 형식적인 배치로 전화시킨 라파엘 전파, 단순하면서도 기능적이고 기술적인 신 공예 운동과 반복과 모방을 거부하고 자연의 모든 유기적 생명체 속에 존재하는 근본적인 조건으로 돌아가고자 했던 유겐트 스타일 등의 영향을 통해 클림트가 표현하고자 했던 표현적 특성을 연구하였고 그라데이션 효과에 의한 배색, 악센트 효과에 의한 배색, 세퍼레이션 효과에 의한 배색을 통해 클림트가 표현한 다양한 여성의 이미지의 색채적 특성을 통해 화려한 황금빛 색채와 화면 구성 및 풍부한 장식성을 연구하여 클림트가 작품에 황금을 사용한 의도가 채색 재료로서만이 아닌 작품의 형식과 내용에도 깊은 영향을 미쳤음을 알 수 있었다. 또한 자연물과 인공물을 포함한 원형, 삼각형, 사각형과 같은 추상적 형태의 모티브와 아르누보의 새싹, 꽃, 나무줄기와 덩굴 등의 모티브, 뱀과 용의 비늘, 공작의 깃, 문어의 다리와 촉수, 눈의 모양 등의 동물 모티브를 사용하였고 에나멜, 다양한 금속, 유리, 산호, 자개, 준보석 등 다양한 재료를 사용한 구스타프 클림트 작품의 재료 및 모티브의 특성을 연구하였다. 이를 바탕으로 네일 디자인의 유형을 알아보고 기존의 네일 디자인 중 조형적 특성이 나타난 작품을 중심으로 연구사례를 분석하였다.

제 IV장에서는 구스타프 클림트의 이해와 작품 분석을 기본 바탕으로 다양한 개성을 가진 소비자의 욕구를 만족시키기 위해 기존의 디자인의 한계를 극복하고자 디자인의 다양함에 부합하는 구스타프 클림트의 작품의 문양과 NCS 육안 측색을 통해 색채를 분석하여 네일 디자인을 연구하고자 하였다.

구스타프 클림트 작품의 조형적 특성인 화려한 색채와 다양한 문양을 표현하기 위해 자연 손톱이 아닌 인조 손톱 위에 디자인을 구성하였으며 이를 통해 제작된 총 8점의 네일 디자인은 2차원의 평면적 구성으로 제작되

었으며, 재현된 작품 1점과 응용 작품 7점으로 제작하였다.

첫째, 형태적 특징을 살리기 위해 식물의 줄기와 아르누보의 유기적 곡선 등의 선과 문양을 이용하여 자연스럽고 여성스러운 이미지를 표현 하고자 하였다.

둘째, 색채적 특징을 살리기 위해 화려한 색채와 환상적이며 은은한 톤, 섬세한 골드 톤을 이용하여 여성의 감성을 표현하고자 하였다.

셋째, 재료의 입체적인 느낌과 화려함 등을 표현하기 위해 UV Gel, 아크릭 물감, 펄이 포함된 폴리쉬, 인조보석과 자개 등을 사용하여 핸드페인팅 (Hand Painting)기법, 인조보석(Rhine Stone), UV 젤(UV Gel) 등과 같은 표현 기법으로 디자인하고자 하였다.

따라서 이러한 작품 분석과 제작을 통해 장식적 표현을 조형적으로 완성 시킨 새로운 형식으로 자리 잡게 한 대표적인 화가인 구스타프 클림트의 작품 분석을 통해 새로운 디자인을 요구하는 네일 디자인의 모티브가 되어 현대 여성의 감성과 개성을 만족시킬 수 있는 방향성을 제시할 수 있었다.

네일 디자인의 표현적 한계를 순수 미술의 작품에서 분석하고 연구한 예술성이 부가된 네일 리스트들의 네일 디자인 연구가 지속되고 이로 인해 네일 시장의 확대와 네일 전문가들의 다양한 창작 활동으로 이어져 질 높고 다양한 네일 디자인이 나오길 기대해 본다.

【참고문헌】

1. 국내문헌

- 강경화(2003), 『네일케어&디자인』, 신정
- 김광우(2006), 『몽크, 쉼레, 클림트의 표현주의』, 미술문화
- 김기태(2007), 『구스타프 클림트』, 미디어아르떼
- 김영나(1999), 『서양 현대미술의 기원』, 시공사
- 김정란·이연희(2007), 「구스타프 클림트 회화를 응용한 크로셰 니트 디자인」, 『한국 의류학회지』, Vol.31 No.11, 한국의류학회 pp. 1602~1603.
- 김혜신(1992), 「19세기 후반의 서구 미술과 자포니즘」, 『현대미술사연구』, Vol2 No1, 한국미술사학회, pp.13~14.
- 이나 클렌젤, 엄양선역(2007), 『구스타프 클림트』, 예경
- 니콜 튀페리, 김동윤 손주경 역(2005), 『19세기 미술』, 생각의 나무
- 앨리스테어 덩컨, 고영란 역(1998), 『아르누보』, 시공사
- 양숙희(1983), 「Decoration의 기능과 Europe의 여성의상 개혁 운동」, 『生活科學研究誌』, 숙명여자대학교 출판부, pp.57~58.
- 에바 디 스테파노(2006), 김현주 역 『구스타프 클림트』, 예담
- 이경성(1970), 『공예통론』, 수학사
- 이명옥(2006), 『팜프 파탈』, 다빈치
- 이상봉(2011), 「단청문양을 이용한 네일아트 디자인 연구」, 『한국미용예술학회지』, Vol5 No.1, 한국미용예술학회, p.261.
- 임석재(1997), 『장식과 구조미학:불어권 아르누보 건축 I』, 발언
- 조필교, 정혜민(1998), 『패션 디자인과 색채』, 전원 문화사
- 질 네레, 최재혁 역(2005), 『구스타프 클림트』, 마로니에북스
- 칼 쇼르스케, 김명화 역(2006), 『세기말 비엔나』, 구운몽
- 캘빈S. 홀(2004), 『융 심리학 입문』, 문예출판사

한국 네일 기술 진흥원(2006), 『네일 레슨』, 한국 네일 기술 진흥원

Ferebee, A.(1970), 유근준 역, 『디자인 역사』, 청색

Hauser, A.(1979), 『문학과 예술의 사회사 - 현대편』, 창작과 비평사

Jaffe, Aniela, 이화숙 역(1995), 『미술과 상징』, 열화당

Jung, Carl Gustav, 이윤기 역(2006), 『인간과 상징』, 열린책들

____, Carl G. ed(1964), 정영목 역(1995), 『사람과 상징』, 도서출판까치

Smith Edward Lucie, 이대일 역(1996), 『상징주의 미술』, 열화당

Gentry, Gilles et al, 신성림 역(2002), 『상징주의와 아르누보』, 도서출판 창해

Cooper, J. C.(1978), 이윤기 역(1994), 『세계문화상징사전』, 도서출판까치

Buillon, Jean-Paul, 윤철규 역(1990), 『아르누보』, 열화당

2. 참고논문

- 강승혜(1994), 「구스타프 클림트 회화론」, 숙명여자대학교 교육대학원 석사학위논문
- 김정란(2007), 「구스타프 클림트 회화를 응용한 크로세의상 디자인」, 이화여자대학교 대학원 석사학위논문
- 양숙희(1993), 「유럽 상징주의 복식에 관한 연구」, 성신여자대학교 대학원 석사학위논문
- 오현민(2007), 「구스타프 클림트 작품연구: 작품에 나타난 문양을 중심으로」, 조선대학교 대학원 석사학위논문
- 유진재(1990), 「구스타프 클림트의 회화연구」, 홍익대학교 대학원 석사학위논문
- 이승미(2007), 「구스타프 클림트 회화에 나타난 장식 문양 연구」, 홍익대학교 교육대학원 석사학위논문
- 이정자(2003), 「네일 아티스트의 직무 만족에 관한 연구」, 용인대학교 경영대학원 석사학위논문
- 전순영 외 2명(1999), 「S. Freud 관점에서 본 Gustav Klimt의 작품에 나타나는 에로스와 타나토스의 상징적 이미지」, 『미술치료학회』 6권 1호, p.190
- 하경희(2000), 「구스타프 클림트(Gustav Klimt)의 회화 연구」, 단국대학교 대학원 석사학위논문
- 허은경(2003), 「구스타프 클림트(Gustav Klimt)의 장식적 요소를 응용한 텍스타일 디자인 연구: 작품제작을 중심으로」, 성균관대학교 디자인대학원, 석사학위논문
- 홍은수(2003), 「구스타프 클림트(Gustav Klimt)의 작품을 응용한 현대 패션디자인 연구」, 동덕여자대학교 패션전문대학원
- 황지연(1992), 「패치워크기법을 응용한 복식 디자인 연구」, 이화여자대학교 대학원 석사학위논문

3. 국외문헌

- Wool, Christopher (1981), 『*Pre-Raphaelite*』, London
- Flie, Gottfried (1989), 『*Gustav Klimt*』, Thames and Hudson
- Whitford, Frank (1994). 『*Gustav Klimt*』, Crescent Books
- Harris, Nathaniel (1987), 『*Art Nouveau*』, The Hamlyn Publish Group
- Cabanne, Pierre (1986), 『*Art Deco*』, Aimery Somogy
- Wichmann, Siegfried (1972), 『*Welt Kulturen und Moderne Kunst*』, Munchen

ABSTRACT

An Study on Nail Designs Based on the Design Characteristics Expressed in Gustav Klimt's Paintings

Lee, Ju-Ha

Major in Beauty Color Design

Dept. of Beauty Art & Design

Graduate School of Arts

Hansung University

This study examines the design characteristics of the works of Gustav Klimt (1862~1918), a representative artist that created a new form of art by blending the naturalistic design and abstract conventionalization to create a unique 2 dimensional flat surface picture, completed with representative and decorative expressions in design-form. This analysis looks towards finding motives that will contribute towards the development of the nail industry, create segmented and diverse nail designs.

Gustav Klimt broke away from the traditional approach and created paintings with a combination of naturalism and conventionalization and became an artist that created various creative art genres.

Gustav Klimt was influenced by the pre-Raphaelites who were influenced by Japanese print, the division and combination of small decorations expressed through Japonism and changed the imaginative

facts into formal arrangements. He was also influenced by Jugend Stil's simple and yet functional and descriptive Neo-craft movements and Stil's desire to break away from repetition and imitation and return to the fundamental conditions that can be found in nature's organisms. Therefore, Klimt expressed the coloristic characteristics of feminine images through various arrangement of colors. Klimt used circular, triangular and square motives, art nouveau tree trunk and vine motives, snake and dragon scales, the shape of the eye and other animal motives. He created works using various materials such as enamel, metals, mother-of-pearl, semiprecious stones and more.

Therefore, by analyzing Gustav Klimt's pieces that have expressed decorative expressions in design-form, this study will suggest new nail designs and provide guidelines in order to satisfy the emotions and individuality of modern women.

Chapter I includes the background, purpose, scope and method of analysis.

Chapter II contains Gustav Klimt's history, time period and analysis on the world of Klimt's works.

Chapter III breaks down and analyzes the design characteristics of Gustav Klimt's works into formative, expressive, coloristic, materials and motives. Additionally, nail design cases based on these characteristics were analyzed.

Chapter IV carries out a naked eye colorimetry test using the NCS index and the design characteristics analyzed in Chapter III, which is followed by a total of B nail design works.

Research results based on the analysis of Gustav Klimt's design characteristics and studies on nail designs led to the following conclusion.

The organic lines of Art Nouveau were appropriate for expressing natural and feminine images while colorful colors, U.V Gel, Polish, Acrylic paint and artificial gems can be used to satisfy the emotions and individuality of modern women. Gaining motives from pure art works, nail design studies with added artistry are expected to magnify the nail market and result in high quality and diverse nail designs.

【Keyword】 Gustav Klimt, Characteristics, Art Nouveau, Nail Designs