

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

레오노르 피니의 회화작품의 특성을
응용한 아트 메이크업 제안 연구

2016년

HANSUNG
UNIVERSITY

한성대학교 예술대학원

뷰티예술학과

뷰티색채학전공

박 지 수

석사학위논문
지도교수 신인숙

레오노르 피니의 회화작품의 특성을
응용한 아트메이크업 제안연구

The Art Makeup Study of the Application of Leonor Fini's
art paintings' characteristics

HANSUNG
UNIVERSITY

2015년 12월 일

한성대학교 예술대학원

뷰티예술학과

뷰티색채학전공

박 지 수

석사학위논문
지도교수 신인숙

레오노르 피니의 회화작품의 특성을
응용한 아트메이크업 제안연구

The Art Makeup Study of the Application of Leonor Fini's
art paintings' characteristics

위 논문을 예술학 석사학위 논문으로 제출함

2015년 12월 일

한성대학교 예술대학원

뷰티예술학과

뷰티색채학전공

박 지 수

박지수의 예술학 석사학위논문을 인준함

2015년 12월 일

심사위원장 _____인

심사위원 _____인

심사위원 _____인

국 문 초 록

레오노르 피니의 회화작품의 특성을 응용한 아트메이크업 제안연구

한성대학교 예술대학원

뷰티예술학과

뷰티색채학전공

박 지 수

최근 세계적인 예술문화의 추세는 디지털 네트워크의 발달로 전 세계인이 공통적인 정보를 공유하게 되고 공통된 예술작품을 접하게 되었으며, 예술작품을 통해 다양한 접목을 시도하는 창작 활동을 하고 있고 뷰티전문가들 역시 본인의 전공분야와 함께 새로운 이미지를 만들어 가고 있다.

본 연구는 20세기 초반 여성 작가가 초현실주의 그룹으로 인정받을 수 없던 사회적 배경에도 불구하고 여성화가로서 자신의 존재감을 당당하게 부각시켰던 레오노르 피니(Leonor Fini 1907~1996)의 작품을 제안 연구 하고자 하며, 피니의 다양한 작품 속에서 초기 작품들인 1930년부터 1950년대의 작품과는 달리 급격하게 바뀐 화려하고 강력한 페인팅이 1960년대 이후의 작품들을 확인했다. 따라서 1960년대 이후의 작품들을 제안하는 바이며, 그녀의 작품세계를 연구하고 NCS 색채계를 통해 색을 분석했으며 형태의 모티브를 조형적으로 응용하여 아트메이크업을 제안 하고자 한다.

본 연구의 목적은 뷰티전문가들에게 전문성과 예술성을 부여시켜 창의적인 시도를 할 수 있게 도움을 주고자 함에 있다.

연구의 방법으로는 피니의 회화작품을 이미지별로 분류하여 특성을 살펴보고 이론적 배경은 선행된 연구논문과 그녀의 전기 작가의 자료, 해외논문 등을 살펴서 고찰하였으며, 작가의 작품이 상업화, 대중화되기 시작한 1960년대의 작품 8개를 선정해서 몽환적, 판타지적, 창조적 이미지로 분류하여 아트메이크업작품을 제안 하였다.

본 연구의 결론은 다음과 같다.

첫째, 색채분포와 NCS 명도, 채도 분포에 있어서 어느 색에도 치우치지 않은 다양한 컬러를 사용했으며 색상은 주로 Y-R, R-B, B-G, G-Y 까지 고루분포 되어 있음을 알게 되었다.

둘째, 일반적인 마스크에 작품을 응용하지 않고 실제 여자전문모델에게 작품시연을 함으로서 입체적이고 사실적인 표현이 가능했으며, 한 사람이 8개의 다양한 표정을 보여 주므로 작품해석의 지평을 여는 좋은 계기가 되었다.

셋째, 선행된 작품을 살펴보면 인위적인 마스크에 조형적 오브제를 포함시킬 때 부자연스러운 단점이 실제 사람에게 적용시킴으로써 자연스러운 회화작품속 형태의 모티브의 재해석이 용이 하였음을 알 수 있었다.

우리는 색을 떠나서는 살 수 없으며 색을 연구하고, 제안하는 뷰티색채는 더 발전하고 있고, 뷰티 전문가들은 계속 배출되고 있는 이 시점에서 회화작품과 아트메이크업을 조화롭게 연결시켜 하나의 응용된 작품이 나오는 일에 참여하는 것은 대단히 전문적이고 중요한 일이다.

아트 메이크업의 대중적 가치를 높이는 데는 일반적이고, 활용하기에 적절한 디자인을 구성하고, 소재의 다양성이 있어야하며, 작품의 소재를 선택할 때 시선을 끌었던 색채와 오브제등이 미용색채와 뷰티 디자인에 더욱 더 활용되어지길 기대하며 아트메이크업이 뷰티전문가 뿐만 아니라 일반대중에게도 어렵지 않은 예술분야로 인식되어지길 바란다.

【주요어】 아트메이크업, 오브제, 마스크, 미용색채, 회화작품, 모티브

목 차

제 1 장 서 론	1
제 1 절 연구배경 및 목적	1
제 2 절 연구의 범위와 방법	2
제 2 장 레오노르 피니의 생애와 작품세계	3
제 1 절 레오노르 피니의 생애	3
제 2 절 레오노르 피니의 시대적 배경	8
제 3 절 레오노르 피니의 작품세계	10
제 3 장 레오노르 피니의 회화 특성 연구	16
제 1 절 레오노르 피니 회화작품 속에 표현된 예술사 특성	16
(1) 초현실주의	16
(2) 초현실주의의 여성상	18
제 2 절 레오노르 피니의 예술작품에 나타난 독자적 여성이미지 분석	21
(1) 지배적 여성상	23
(2) 성적 자율적 여성상	24
(3) 이중적 성격의 여성상	27
(4) 이중적 성의 여성상	30
제 3 절 레오노르 피니 회화 작품의 색채적 특성	32
(1) NCS를 통한 색채분석과 작품설명	32
(2) 일러스트를 통한 색채 제안	48
제 4 장 레오노르 피니의 회화작품 분석을 통한 아트 메이크업 제안연구	56

제 1 절 피니의 회화 작품분석을 통한 아트메이크업 제안연구	56
(1) 아트메이크업	56
(2) 아트메이크업의 유형 및 표현기법	57
(3) 아트메이크업에서 오브제의 역할	58
(4) 아트메이크업 제안	61
제 2 절 작품분석 및 제안연구사례	62
(1) 몽환적 이미지의 아트 메이크업	62
(2) 판묘과탈 이미지의 아트 메이크업	74
(3) 창조적 이미지의 아트 메이크업	86
 제 5 장 결 론	 94
참고문헌	97
ABSTRACT	100

표 목 차

<표 1> 레오노르 피니의 지배적 여성상(1)	23
<표 2> 레오노르 피니의 성적 자율적 여성상(2)	24
<표 3> 레오노르 피니의 이중적 성격의 여성상(3)	27
<표 4> 레오노르 피니의 이중적 성(性)의 여성상(4)	30
<표 5> 레오노르 피니의 ‘봄의 수호자속 여인’ NCS 색채 분석	32
<표 6> 레오노르 피니의 ‘저녁 급행 열차’NCS 색채 분석	34
<표 7> 레오노르 피니의 ‘오필리어’ NCS 색채 분석	36
<표 8> 레오노르 피니의 ‘쓸모없는 드레스’ NCS 색채 분석	38
<표 9> 레오노르 피니의 ‘반대로’ NCS 색채 분석	40
<표 10> 레오노르 피니의 ‘식물학 교실’ NCS 색채 분석	42
<표 11> 레오노르 피니의 ‘피시 아이’ NCS 색채 분석	44
<표 12> 레오노르 피니의 ‘헬리오도라’ NCS 색채 분석	46
<표 13> 레오노르 피니의 작품일러스트 이미지와 색채제안	48
<표 14> 레오노르 피니의 작품일러스트 이미지와 색채제안	49
<표 15> 레오노르 피니의 작품일러스트 이미지와 색채제안	50
<표 16> 레오노르 피니의 작품일러스트 이미지와 색채제안	51
<표 17> 레오노르 피니의 작품일러스트 이미지와 색채제안	52
<표 18> 레오노르 피니의 작품일러스트 이미지와 색채제안	53
<표 19> 레오노르 피니의 작품일러스트 이미지와 색채제안	54
<표 20> 레오노르 피니의 작품일러스트 이미지와 색채제안	55
<표 21> 오브제의 종류	59
<표 22> 작품 I ‘봄의 수호자 속 여인’팔레트	62
<표 23> 작품 I 봄의 수호자 속 여인’아트 메이크업 NCS 색채분석 ·	63
<표 24> 작품 I 봄의 수호자 속 여인’아트 메이크업 제안	65
<표 25> 작품 II ‘지혜의 여신’컬러 팔레트	66
<표 26> 작품 II ‘지혜의 여신’아트 메이크업 NCS 색채분석	67
<표 27> 작품 II ‘지혜의 여신’아트 메이크업 제안	69

<표 28> 작품 III ‘쓸모없는 드레스’ 컬러 팔레트	70
<표 29> 작품 III ‘Born Again’아트 메이크업 NCS 색채분석	71
<표 30> 작품 III ‘Born Again’아트 메이크업 제안	73
<표 31> 작품 IV ‘저녁 급행열차’ 컬러 팔레트	74
<표 32> 작품 IV ‘설레임’ 아트 메이크업 NCS 색채분석	75
<표 33> 작품 IV ‘설레임’ 아트 메이크업 제안	77
<표 34> 작품 V ‘식물학 교실’ 컬러 팔레트	78
<표 35> 작품 V ‘팜프파탈’ 아트 메이크업 NCS색채분석	79
<표 36> 작품 V ‘팜프파탈’ 아트 메이크업 제안	81
<표 37> 작품 VI ‘헬리오도라’ 컬러 팔레트	82
<표 38> 작품 VI ‘꽃의 여신’ 아트 메이크업 NCS색채분석	83
<표 39> 작품 VI ‘꽃의 여신’ 아트 메이크업 제안	85
<표 40> 작품 VII ‘피시 아이’컬러 팔레트	86
<표 41> 작품 VII ‘토비아스’아트 메이크업 NCS색채분석	87
<표 42> 작품 VII ‘토비아스’아트 메이크업 제안	89
<표 43> 작품 VIII “반대로”컬러 팔레트	90
<표 44> 작품 VIII “두마음” 아트 메이크업 NCS 색채분석	91
<표 45> 작품 VIII “두마음” 아트 메이크업 제안	93

그림 목 차

<그림 1> 피니의 부모님	3
<그림 2> 어린 시절 레오노르 피니	3
<그림 3> Arturo NathanLa	5
<그림 4> Vecchia signora	5
<그림 5> Lina Saba	5
<그림 6> 이딸로 슬레보의 초상화	5
<그림 7> 말비나 피니의 초상화	6
<그림 8> 세 여성이 있는 실내	13
<그림 9> 프리다 칼로의 부러진 기둥	13
<그림 10> 자화상 self Portrait	14
<그림 11> 절정의 막간	15
<그림 12> 작업1 Operation1.	15
<그림 13> 초상화 self Portrait	18
<그림 14> 기억의 고집	18
<그림 15> 나는 숲 속에 숨은 여인을 보지 못한다	19
<그림 16> Sphinx Amalburga	25
<그림 17> Phoebus a sleep	25
<그림 18> 어느 청년의 잠을 살피는 지옥의 신	26
<그림 19> 세상의 종말	29

제1장 서론

제 1 절 연구의 배경 및 목적

21세기 디지털 네트워크의 급격한 발달로 인하여 전 세계인이 시공을 초월하며 복잡한 정보를 공유하게 되고 이러한 변화는 다양한 예술작품을 접하게 되면서 예술문화의 경험과 경계를 넘어서 현실의 본능을 잠재적인 꿈의 경험과 융합시키며 새로움을 추구하고 기존과 다른 독특한 이미지를 생성시켰다.

이러한 예술문화 현상은 현실 자체를 바라보는 시각을 확장시키며 초월적인 현실에 도달하는 20세기 대표적인 사조인 초현실주의(Surrealism)의 작품이 다시 두각을 보이는데서 살펴볼 수 있다.

이에 오늘날 다양한 문화 속에서 보다 개성적이고 독창적이며 어떤 규칙에도 얽매이지 않는 아트메이크업(Art makup)기법을 이용하여 초현실주의 작가의 작품을 표현하고자 하며, 20세기 초반 여성 작가가 초현실주의 그룹으로 인정받을 수 없던 사회적 배경에도 불구하고 여성화가로서 자신의 존재감을 당당하게 부각 시켰던 레오노르 피니(Leonor Fini 1907~1996)의 작품을 연구하는데 그 목적을 둔다.

본 연구는 레오노르 피니의 회화 속에서 볼 수 있는 색채를 분석하고 회화 속 모습을 아트메이크업기법으로 여성모델에게 재해석한 이미지를 메이크업(Make Up)하여 회화와 메이크업 분야에 접목하고자 했으며, 초현실주의 화가 레오노르 피니의 회화 작품 속 색채와 작품 속 모티브를 응용하여 색채를 육안으로 분석하고 이를 아트메이크업에 적용시키고자 함에 그 의의가 있다.

본 연구 문제는 다음과 같다.

첫째, 레오노르 피니의 시대적배경과 생애를 고찰한다.

둘째, 레오노르 피니의 1960년대 회화작품 중에서 8개 작품을 선정하여 NCS 색채분석기법으로 색채특성을 분석한다.

셋째, 분석한 8개 작품의 색채와 모티브 분석을 기반으로 아트메이크업 색상과 모티브를 결정하여 여성모델에게 메이크업 시연을 통한 이미지 제안을 하고자 한다.

제 2 절 연구의 범위와 방법

본 연구는 이론적 배경과 회화 작품제작으로 구성되어 있다.

연구의 범위는 레오노르 피니의 생애와 성장과정을 고찰한다. 나아가 피니의 밝고 화려한 스타일의 페인팅이 상업포스터로 인쇄되면서 대중에게 인식되기 시작한 시점인 1960년대의 회화작품을 중심으로 아트메이크업에 이용할 작품 8개를 선택했다.

연구의 방법은 해외서적과 해외논문, 기사, 국내논문, 인터넷 기사, 전기 작가의 자료, 작품의 이미지와 비평 등을 추출하여 정성분석하고 최근 널리 색채분야 사용되어지는 정량분석법인 NCS 색채분석 기준을 이용하여 회화 작품색채를 분석하고 작품의 모티브와 형태를 응용하여 이를 재해석할 아트메이크업 작품에 적용시킨다.

일러스트를 통해 색채와 모티브를 아트메이크업에 적용시켜 초현실주의에서 자주 사용하는 콜라주기법을 활용해서 다차원적이고 다양한 해석이 가능한 조형적인 이미지를 제안하고자 한다.

제 2 장 레오노르 피니의 생애와 작품세계

제 1 절 레오노르 피니의 생애(1907. 8. 30.~1996. 1. 18. Paris)

20세기 중반에 활동했던 초현실주의 대표 여류 화가 중 한 사람인 레오 노르 피니(Leonor Fini)는 1907년 8월 30일 아르헨티나 부에노스아이레스(Buenos Aires)에서 태어났다. 태어날 때 이름은 엘 레오 노르 (Eleonor)였으나, 나중에 레오노르로 바뀐다.

어린 시절 피니 에게 있어 절대적인 인물은 그녀의 어머니 말 비나(Malvina Braun Dubich)였다. 어머니 말 비나는 이탈리아 북부 오스트리아 접경지역 트리에스테(Trieste)에서 태어났다.

아르헨티나인 남편 헤르 미니오 피니(Herminio Fini)를 만나 트리에스테에서 결혼하고 아르헨티나 부에노스아이레스로 건너가 다시 결혼식을 올리며 정착하게 된다 (Webb. Peter ,2009).

<그림 1> 피니의 부모님

출처: (www.leonor fini.com)

<그림 2> 8살의 레오노르 피니

출처:(www.leonor fini.com)

하지만, 피니의 어머니 말 비나는 남편과의 나이 차이와 대형저택에 홀로 지내는 외로움 그리고 남편의 전형적인 가톨릭 보수성에 견디지 못하고, 태어난

지 18개월밖에 안 된 어린 피니만 데리고 남편을 피해 트리에스테로 도망쳐 나온다 (피터 웹 ,2009).

피니는 트리에스테에서 어머니 말 비나, 외조부모 그리고 외삼촌의 보호 아래 풍족한 유년기를 지냈지만, 그녀를 아르헨티나로 데려가려는 아버지의 지속적인 납치 위협 때문에 약 8세까지 남장을 해야만 했다. 또 어린 시절 학교를 세 곳이나 바꿀 정도로 학교생활에 적응하지 못했고, 피니는 학교 규칙, 수업보다는 자연과 실생활 속에서 경험하고 관찰하는 것을 더 좋아했으며 대부분의 시간을 정원이나 자연에서 곤충, 뱀, 달팽이 등을 관찰하고 그리는 데 대부분의 보냈다.

피니의 외가 브라운 집안은 트리에스테 지역의 부르주와 층으로 부유했고, 지역의 지식층의 사람들과 긴밀한 유대관계를 맺고 있었다. 지식인들 즉, 소설가 이 딸로 스베보(Italo Svevo), 움 베르토 사바(Um berto Saba)등과 친분이 있었으며, 이들과의 만남은 피니에게 자신만의 독특한 예술세계를 만들어 나가는 기반이 되어주었다 (Jelenski, Constantin , 1980).

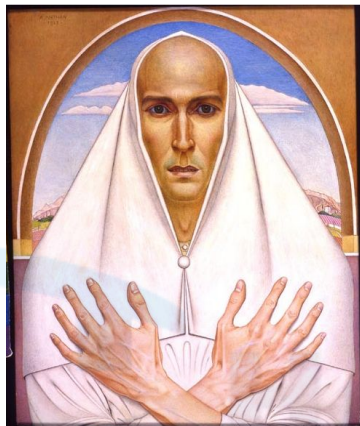
또 피니가 그녀만의 독특한 예술세계를 구축해 나갈 수 있는 데에는 그녀의 고향 트리에스테의 지리적, 역사적 그리고 문화적 특성이 중요한 역할을 했는데, 트리에스테는 아드리아 해 북부, 슬로베니아와 국경지대인 국제적 항구도시로 그곳은 아드리아 바다를 통해 난파된 배의 시체나 해골 등이 많이 밀려왔는데 피니는 어린 시절과 사춘기 때 이런 환경에서 자연스럽게 죽음의 이미지에 매료되어 사람이나 동물의 사체를 스케치하는 경험을 오랫동안 했으며 이 경험은 훗날 피니가 자신의 작품에서 죽음과 생명의 여성이미지를 창조하는 데 밑거름이 된다.

피니는 어린 시절부터 그림 그리기를 즐겼고, 10대 시절에는 여러 미술관을 다니며 르네상스와 매너리즘 양식을 공부하였으며 어떤 미술교육도 받지 않은 그녀의 미술 형식은 전적으로 독창적인 것이었고 이런 이유로 그녀를 동시대 어떤 예술사조에도 맞춰 보기 어려울 것이다. 피니는 17세에 처음으로 밀라노에서 단체 미술전시회에 참여하게 되고 이때 피니는 화가 푸니(Funi), 카라(Carra), 토시(Tosi)와 이탈리아의 페라레, 롬바르데 학교를 알게 된다. 어린 딸의 미술적 재능을 일찍 알아본 어머니 말 비나는 1923년 피니를 파리

로 데려가고 도착하자 피니는 'Paris 1923' 라는 부제를 스케치북에 적어놓고 수성 물감을 가지고 재빠르게 도심 거리의 멋진 패션의 남녀 모습을 그려내고 화가가 될 결심을 한다 (피터 웹 ,2009).

그리고 피니는 파리에서 훗날 멘토가 될 화가 아르 투로 나탄(Arturo Nathan)을 만나게 되며, 나탄을 만난 후 1926년부터 레오노르 피니는 캔버스에 유화로 초상화 그리기에 전념하였는데, 이 시기 작품으로 1926년 <Arturo Nathan>와 1927년 <La Vecchia signora> 가 있다.

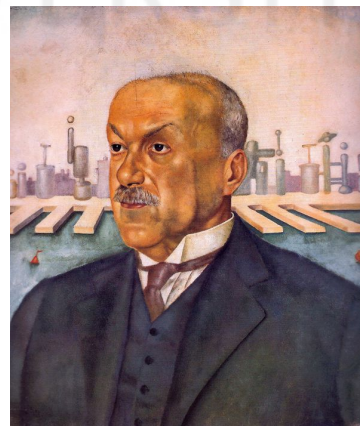
<그림3> Arturo Nathan 1926
출처:www.leonor.com

<그림4> La Vecchia signora 1927
출처:www.leonor.com

<그림5> The Temptation, or
Portrait of Lina Saba, 1929
출처:www.leonor.com

<그림6> 이탈로 슬레보의 초상화
Portrait of Italo Svevo, 1929
출처:www.leonor.com

레오노르 피니는 파리에서 밀라노로 돌아와 지속해서 초상화 작업에 몰두했고 이 시기의 작품으로 리나 사바와 슬레 보의 초상화가 있다.

<그림7> 고양이와 함께 있는 말비나 피니의 초상화 Portrait of Malvina Fini with Cat, 1929. 출처:www.leonor.com

밀라노 체류 중 레오노르 피니는 이탈리아 귀족 가문의 아들 로렌조 아르콜레 란자 델 바스토 디 트라비아(Lorenzo Ercole Lanza del Vasto di Trabia)를 만난다. 둘은 파리와 독일 뮌헨 그리고 베를린을 오가며 사랑을 키워 갔지만, 결혼과 출산 등 여자로 사는 삶보다는 예술가로서의 삶을 살아가기 위해 로렌조 곁을 떠나 파리로 되돌아온다 (엘렌스키 콘스탄틴, 1980).

1931년 파리로 돌아온 레오노르 피니는 썽-제르맹-드-프레 구역에 거주한다. 그리고 그 다음 해에 크리스티앙 디오르(Christian Dior)가 관장으로 있는 봉장 갤러리(Galerie Bonjean)에서 첫 번째 개인전을 연다.

그녀는 또한 앙리 카르티에-브레송 (Henri Cartier-Bresson), 앙드레 뵘이레 드 망디아르게 (André Pieyre de Mandiargues), 조르즈 바타이외(Georges Bataille), 막스 야콥(Max Jacob), 뿔 엘루아(Paul Eluard), 막스 에른스트(Max Ernst) 등과 같은 초현실주의 예술가들과 친분을 맺는다.

1936년 첫 뉴욕 여행 때 줄리안 레비 갤러리 제안으로 현대 예술 미술관에서 《환상적인 예술, 다다와 초현실주의 Fantastic Art, Dada and Surrealism》이라는 이름의 유명한 전시회에 참가하게 된다.

1939년에 피니는 친구 레오 카스텔리 (Leo Castelli) 갤러리 오픈을 위해 그녀 자신을 포함하여 달리(Dali), 메레 오펜하임 (Meret Oppenheim), 막스 에른스트(Max Ernst)와 함께 르네 드루앵(René Drouin) 갤러리와 방돔(Vendôme) 광장에서 초현실주의 예술가들의 가구전시회를 기획한다. (www.interromania.com/sites/default/leonor_fini/)

제2차 세계대전이 일어나자 피니는 친구 망디아르그(Mandi argues)와 함께 파리를 떠나 아르데슈(Ardèche)에 있는 막스 에른스트와 레오 노라 캐링톤의 저택에서 1939년 여름까지 지낸다. 그리고 그 후 살바도르 달리(Salvador Dali)와 갈라 달리(Gala Dali) 집 근처 아르까송(Arcachon)으로 떠난다. 피니는 그곳에서 1936년부터 1939년까지 자신 안의 상상을 작품으로 현실화시키기 시작한다. 이 시기의 작품들이 초현실주의 마지막 작품들로 간주한다. 이 시기에 피니는 여성 주도적인 에로틱하면서도 몽환적인 세계를 그려냈다. 이 시기의 대표적인 작품이 스펅크스 시리즈인데, 이 스펅크스 그림에 대한 해석과 분석은 더 자세히 설명하고자 한다.

1940년 피니는 몬테카를로에서 정착하며 집중적으로 인물 초상화 그리기에 몰두하였고 그녀는 특히 친구들의 초상화를 그리는 것을 좋아하였으며, 이 시기에 초상화와 누드화를 많이 그렸다.

전쟁이 후 파리로 돌아온 이 시기는 레오노르 피니가 대중들에게 다가갈 수 있는 계기가 되었는데 가면 제작, 크리스털 그 조르쥬 블랑쥬느 (Le Palais de Cristal de Georges Balanchine) 궁전과 파리 오페라극장(l' Opéra de Paris)에 상연되는 무도회 의상과 장식 제작 그리고 메리니 극단에서 상연된 롤랑 뵈띠 (Roland Petit)의 오페라 《밤의 아가씨들 (les Demoiselles de la Nuit)》의 의상과 무대 장식을 했고, 피니는 파리에서의 왕성한 활동 중에도, 1954년 여름부터 매 여름 코르시카 섬 농차(Nonza) 근처에서 머물면서 고대 프랑크 왕조의 폐허 속에서 자신의 그림 작품 활동을 계속 이어갔다.

또한, 문학과 시 작품에 매료된 피니는 50여 작품의 문학작품에 일러스트를 했다. 특히 샤를르 보드레르(Charles Baudelaire), 뽀 베를렌느(paul Verlaine), 제라르 드 네르발(Gérard de Nerval), 에드가 알랭 포(Edgar Allan Poe)와 같이 작업을 했다. 그녀는 문학작품 일러스트뿐만 아니라 오페라와 극단의 의

상과 무대의 디자인과 소품들을 만들었다. 그리고 레나도 카스텔라니의 영화 "로미오와 줄리엣(1953)"과 존 허드슨의 "사랑과 죽음의 여정 (A walk with love and death(1968))"의 작품에도 참여하였으며 폴 에뤼아드(Paul Eluard), 조르지오 드 치리코(Giorgio de Chirico), 마리오 프라즈(Mario Praz), 막스 에른스트(Max Ernst), 이브 보네포이(Yves Bonnefoy), 콘스탄딘 엘렌 스키(Constantin Jelenski) 그리고 장 끌로드 드 디유(Jean-Claude de Dieu)같은 수 많은 작가와 화가들과 인연을 맺으며 에세이와 작품 모노 그 라피(monographie)에 전념하였다.

제 2 절 레오노르 피니의 성장과 시대적 배경

레오노르 피니의 예술세계는 그녀의 성장배경과 그녀가 살았던 시대적 배경에 많은 영향을 받았는데, 19세기 후반부터 20세기는 전통, 보수 그리고 남성 우월주의가 팽배했던 시기였고 1, 2차 세계대전이라는 인류 역사상 가장 큰 비극을 겪으며, 인간의 존엄성 파괴라는 혼란과 격동의 힘든 사회 속에서 피니가 여성의 몸으로 남자예술가들과 동등한 활동을 할 수 있었던 요인을 그녀의 성장배경에서 찾아볼 수 있다.

레오노르 피니는 매우 복잡한 가족, 인종 그리고 국가적 배경을 가지고 태어났는데, 아르헨티나인 아버지와 이탈리아 어머니 사이에서 태어난 피니는 태생적으로 다양한 민족과 문화가 뒤섞인 이런 태생 배경으로 1930년대 유행하기 시작한 다양한 국가 민족주의, 인간해방과 자유를 존중한 초현실주의와 자연스럽게 연결되었는데, 그녀의 예술세계에 영향을 준 트리에스테는 1857년에서 1918년 사이 오스트리아-헝가리 제국에 속할 당시에는 오스트리아-헝가리 제국 입장에서는 지중해로 진입하는 거의 유일한 항구 도시였으므로 크게 번창하여 전 유럽의 문화사조가 자연스럽게 흘러들었는데 국제 항구라는 지리적 요건 때문에 사람들은 바다 위에 떠밀려오는 시체나 해골 등을 쉽게 볼 수 있었고, 피니는 트리에스테 항구에 인접한 아드리아 해 해변에 밀려오는 시체, 유골들을 찾아 헤매며 먼밀하게 그리기도 했으며 부근 시체실에 찾아가 시체 해부 모습을 관찰하고 스케치하였다 (Roditi Edouard, 1987).

이러한 경험은 피니가 1930년대 중반 파리로 이주한 후 만나게 되는 초현실주의 사상 즉, 삶과 죽음, 의식과 무의식 그리고 꿈과 현실을 통합하는 길을 제시한 밑거름이 되었다고 볼 수 있다.

또한 트리에스테는 오리엔탈 특급열차가 지나가는 곳이기도 한데, 이 기차는 1960년 이후 피니의 작품에 중요한 모티브인 기차에서 내리는 태양의 여신 헬리오도르(Heliadora)의 모습이나, 기차 내부 좌석에 마주 앉아 잠을 자는 동성애 이미지를 풍기는 여성들이 그녀의 작품에 반복적으로 등장한다. 그녀의 작품에서 기차는 한 공간과 다른 공간을 연결해 주는 연결고리와 같은 매개체로 그녀가 즐겨 쓴 공간일 것이라고 유추해 볼 수 있다 (피터 웹, 2009).

피니는 예술가들에 대해서도 일찍 눈을 뜨게 되었는데 처음에는 라파엘 전파(Pre-Raphaelite Brotherhood) 영국 화가들 그리고 이어서 몽크(Edvard Munch), 클림트(Gustav Klimt), 비어즐리(Aubrey Vincent Beardsley) 등 팝 아트와 파탈 풍의 화가들에 매료되었고 유년시절 트리에스테에서 이탈리아 형이상학 화가들을 연구하면서 자신의 작품세계를 창조하기 시작했는데 피니가 트리에스테에서 그려낸 초기 작품들은 모두 이탈리아 형이상학 회화 영향을 받은 작품들이 지오지오 데 키리코 (Giorgio de Chirico)를 위시한 형이상학 회화의 특징은 텅 빈 불안한 공간 속에 고대와 현대가 꿈의 세계처럼 중첩되어 있고, 떠도는 사물들은 고립되어 현실적 경험으로는 인지할 수 없는 초현실적 상태를 보여준다 (김수현, 1999 서양미술학회 논문집 제12호).

이런 이탈리아 형이상학 회화는 초현실주의에 직접 큰 영향을 준 것으로 평가되고 있고, 피니의 작품세계에도 지속해서 영향을 준 것으로 볼 수 있다. 시대적 배경을 보면 피니가 활동한 20세기는 1, 2차 세계 대전을 치르며 여러 문학, 예술 사조가 등장했던 시대로 즉 표현주의를 시작으로 미래파, 다다이즘, 초현실주의 그리고 추상주의 등이 주류를 이루게 되는데 피니는 본인의 부정에도 불구하고 훗날에 초현실주의의 화가로 간주했다.

피니는 또한 프로이트의 심리학과 독일과 오스트리아 낭만주의 작가들의 작품에 이미 해박했는데, 다른 초현실주의 여류화가들이 지적인 면에서 남성들에게 지배당한 것과 달리 에른스트, 엘뤼아르 그리고 브라우너 등 초현실주의

남성 작가들과 동등하게 지적 교류와 개인적 친분을 유지했다.

당시 대부분의 초현실주의 여류 화가들은 초현실주의 남성 화가들에 비해 젊고, 지적으로 그들의 영향을 받으며 예술가의 길로 들어선 사람들이었으나 전통적, 보수적이고 남성 우월주의적인 당시 예술세계에서 여성 화가들은 남성 화가들에게 예술적 영감을 불어넣어 주는 뮤즈의 역할을 할 뿐이었는데, 이런 학계의 보수성에 실망한 피니는 스스로 초현실주의 학파임을 거부했다.

제3절 레오노르 피니의 작품세계

앞에서도 잠시 언급했듯이 20세기 초는 두 차례 세계 대전으로 혼동의 시기였다. 예술과 문학계에서는 기존의 사조에서 벗어난 새로움 즉, 현실 부정과 상상의 세계를 지향하고자 하는 갈증이 있었다. 그런 이유로 기존 사조에 대한 반대 움직임으로 다다이즘과 초현실주의가 시작되었다.

피니의 작품세계를 이해하기 위해서는 그녀의 예술형성 기반이 되었던, 20세기 초현실주의의 이론적 근간이 된 프로이트의 여성관에 대해 알아볼 것이며 이 프로이트 이론이 레오노르 피니의 예술 형성에 어떤 영향을 주었는지 그리고 당시 초현실주의 여성 화가들이 처한 상황과 한계 속에서 레오노르 피니가 어떤 작품활동을 했는지 또 그녀의 작품 세계를 살펴보고자 한다.

당시 기존 문명의 한계를 느꼈던 서구 유럽에 프로이트의 정신분석학과 무의식 이론은 문학, 예술계에 큰 영향을 미치면서 학문과 사상에 커다란 파문과 변화를 불러왔다. 하지만 여성 심리에 대해 프로이트 자신도 자신의 이론을 여러 차례 수정하는 등 한계를 드러냈다. 프로이트는 ‘여성성에 관해서 더 많이 알고 싶으면 여성에 관한 자신의 경험을 상기하든지 아니면 시인들에게 물어보거나 혹은 과학이 당신에게 더 깊고 일관된 정보를 줄 때까지 기다려라.’라고 말할 정도로 자신의 한계를 인정했다 (Freeman Lucy & Streaan Herbert S ,1987).

그런데도 불구하고 프로이트가 여성심리학 연구에 영향을 끼친 가장 큰 공헌은 '무의식의 분석'을 통하여 남성성과 여성성을 구분해 냈다는 점이다. 프로이트의 정신분석학적 틀에 대입하여 보면 '여성이 남성보다 감정적이고 비이성적인 이유는 가부장적 사회 속 모든 조건이 여성들에게 불리하게 설정되었기 때문이지 그러한 본성으로 태어났다고 볼 수 없다'는 주장이 가능해진 것이다. 지난 인류의 역사 속에서 여성은 인식하는 주체가 아니라 인식의 대상이 되는 객체로 취급되었고 여성이란 사회와 자연처럼 남성에 의해 주입되는 대상일 뿐이었다. 프로이트는 인간의 심리 구조를 의식, 전의식, 무의식으로 분류하고 이들의 관계는 각 단절된 것이 아니라 서로의 영역이 상관성을 갖고 있다고 설명했고 이에 따라 의식에 의해 평소 억압된 무의식이 거부된 행동이므로 외부로 드러나지 않지만, 사실상 매우 중요한 인간 의식이라고 밝혔다 (장파, 유중하 역, 1999).

무의식은 지난 세기까지 억눌려왔던 모든 인간 행동 양식을 설명하는 도구가 되기에 충분했으며 이런 상황에서 초현실주의자들이 자신의 예술작품에 이를 담아내려는 시도는 어쩌면 당연한 일이라고 볼 수 있겠다. 초현실주의는 겉으로 보이는 세계 너머 존재하는 또 다른 세계를 밝혀보려는 탐색으로부터 시작되었고 초현실주의 창시자였던 브르통 역시 정신의학을 전공하였으며 일찍부터 프로이트의 이론에 대해 깊은 관심을 가지고, 1921년 빈(Wien)에서 프로이트와의 만남을 통해 브르통은 꿈을 기반으로 인간의 내면을 분석하는 프로이트의 이론을 초현실주의 정신에 적극적으로 받아들였다. 브르통은 인간에 대해 총체적으로 이해하고자 이성의 지배에 의해 억압되어 왔던 무의식의 세계를 밝히려고 하였으며 프로이트의 이론을 적극적으로 수용하였으며, (유중하 역 1999) 프로이트는 쾌락이 인간을 모든 금기의 횡포에서 해방해준다고 설명하였고 예술 역시 사회의 인습과 도덕을 거부하며 쾌락의 원칙에 뿌리를 내리고 있어야 한다고 보았다. 따라서 초현실주의 예술이 무의식의 내용을 밝혀주고 억압으로부터 인간을 자유롭게 해방한다는 점에서 프로이트의 이론과 똑 같이 혁명적이다 할 수 있다 (장파, 유중하 역, 1999).

이미 프로이트의 심리학을 접해 알고 있었던 레오노르 피니는 이성의 지배를 격렬하게 반대했던 초현실주의에 감응하여 성적 억압으로부터의 해방을

자신의 작품에 표출하였고, 피니는 당대 여성에게 부여되었던 성 역할 자체를 반대함으로써 남성 중심으로 표현됐던 여성의 억압된 욕망을 여성의 시각으로 구현하기 위해 주체적 여성상을 제시하였다. 또한 여성에 대한 인식이 급격하게 변화하던 20세기 유럽의 시대상을 반영한 것이기도 했다. 여성의 자유를 주장하는 이러한 분위기 속에서 피니는 여성의 성적 해방에 국한하지 않고 여성에게 부여된 모든 종류의 전통적 역할에 대한 근본적인 변화를 꾀한 여성 예술가였다 (야수다 히치로 오, 1985).

레오노르 피니는 1931년 파리로 건너가 동시대 여류 작가들과 마찬가지로 자화상이나 자아표현을 중심으로 작품 활동을 한다. 당시 초현실주의 남성 작가들은 여성을 맹목적 숭배와 남성의 에로틱한 욕망을 투사하는 대상으로 이미지화했다. 이와 반대로 여성 작가들은 여성을 뮤즈적인 입장에서 벗어나 인간으로서 재창조하며 미술과 자연 그리고 삶에서 균형 잡힌 대상으로 바라보고 있었다. 즉 그녀들은 자화상적인 여성 이미지들을 뮤즈로서의 여신이 아닌 스스로 창조자가 되는 여신으로 묘사했고 또한 '팜프 파탈'의 치명적 아름다움을 표현하며 내적 자신감과 당당함도 함께 드러냈으며 파괴적이고 공포적인 지배적 여성이미지도 표현했다. 그리고 이를 통해 공포와 죽음에 맞섰다. (Chadwick, Whitney .1985).

레오노르 피니, 레메디오스 바로(RemediosVaro), 레오노라 캐링톤(Leonora Carrington)이 그린 그림은 자화상처럼 자신을 대상으로 하지 않을 때도, 그림 속 여인이 바로 그녀 자신이라고 여겨질 만큼 강한 자신의 이미지를 표현하고 있다. 초현실주의 여류화가들은 남성이 지배하는 미술 역사 속에서 여성의 주체적 위치의 권리를 주장하였으며, 그들 중 다수는 초현실주의 서클을 벗어나서야 성숙한 작업을 할 수 있게 되었다. 피니는 자신이 초현실주의 운동에 참여하지 않은 데에 대해 여성의 본질을 이해하지 못하는 초현실주의 대표주자인 브르통의 엄격 주의 탓이라고 말한 바 있다 (Interview with Leonor Fini in Women Artists and the Surrealist Movement. New York: Thames & Hudson. 1985).

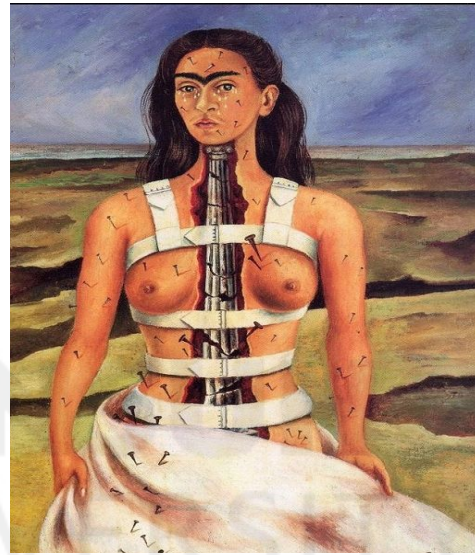
또한 피니는 자신뿐만 아니라 캐링턴도 혁명적인 사람이었지만, 초현실주의자였던 적은 한번도 없었다고 주장하였다. 프리다 칼로 역시(Frida Kahlo) 역

시 '브르통이나 그 동료들은 나를 초현실주의자로 생각하고 있었지만 그것은 잘못된 생각이다. 왜냐하면 나는 결코 꿈을 묘사하지 않았고, 나의 현실을 그렸기 때문이다.'라고 말했다. 이처럼 초현실주의 여자 예술가들은 초현실주의와 연결되어 있으면서도 그에 종속되지 않으려 했다. 피니는 특히 캐링턴과 친분을 가지고 있었고 그녀는 자신의 작품 <그림8><세 여성이 있는 실내>에서 캐링턴을 병사로 표현해 그녀의 혁명적이고 자립적인 이미지를 묘사하기도 했다.

<그림8>세 여성이 있는 실내 1939.
출처: www.leonor.com

<그림9>프리다칼로의 부러진기둥 1944.
출처: <http://www.slideshare.net/>

초현실주의와 접한 레오노르 피니는 1930년 중반 이후 스펅크스, 여사제, 마녀, 여신과 같은 지배적인 여성의 이미지 그림에 평생 몰두했다. 앞에서 잠시 언급했던 것처럼 초현실주의 여성 작가들은 자신과 꼭 닮은 인물이나 자신을 연상시키는 동물을 작품에 그대로 투사했다. 이에 대해 미술평론가 존 버거(John Berger)는 『보는 법 Ways of Seeing』이란 소책자에서 "미술에서 남성은 힘, 권력을 지향하는 반면, 여성은 자신의 모습, 즉 여성 자신의 상(像)을 제시한다"고 주장하였다 (강태희, 1990 미국의 페미니스트 미술과 이론).

이와 연결 지어 생각해 본다면, 프리다 칼로(Frida Kahlo)는 남편의 외도와 어린 시절 교통사고의 후유증으로 평생 육체적 정신적 고통 속에 살았다. 그

녀의 그림<그림9> <부러진 기둥 The broken Column>에서 교통사고 당시의 아픔과 남편으로 인한 심리적 고통을 생생히 느끼게 하는 피 흘리는 자화상을 보여주고 있다. 캐링턴의 <그림10><자화상 self Portrait>에서는 의자에 앉아있는 캐링턴의 곁에 하이에나와 흰말이 등장한다. 하이에나와 흰말은 켈트의 신화와 전설에 등장하는 마법의 힘을 가진 동물이다.

<그림10> 자화상 self Portrait 1938.

http://cafe.daum.net/_c21_/bbs_search_read?grpId=1TnS3&fIdId=5LHB&dataNum=34

<그림11> 절정의 막간 1939
출처:www.leonor.com

<그림12> 작업1 Operation1 1939
출처:www.leonor.com

피니의 작품에서도 <그림11><절정의 막간 L'entracte de l'apothéose>이나 <그림12><작업1 Operation1> 에서부터 그녀의 말기 작품에 까지 자화상적 면모를 찾을 수 있다. 자화상적 측면이 강한 피니의 지배적인 여성상들은 그녀 자신이 초현실주의자가 아니라고 부정한 것과 달리, 초현실주의 이론을 수용한 것을 드러낸다. 왜냐하면 서로 대립하는 존재의 통일성과 잃어버린 힘의 회복이라는 초현실주의자들의 원리는 그녀의 작품의 중요한 요소로 자리 잡고 있기 때문이다. 자화상인 여성 이미지를 통해 나타난 피니의 지배적 여성 이미지들은 남성 예술가들의 양성 차별적 뮤즈나 팜므 파탈(Femme fatale) 이미지와는 또한 그달리 좀 더 초현실주의 정신에 충실한 이미지들이라고 볼 수 있다. 그녀의 그림 속에 자주 표현되는 동물은 고양이로 어린 시절 트리에스테에서 부터 파리에서 생의 마지막을 맞이한 순간까지 고양이가 생의 친구요 동반자였다. 많은 남자들이 레오노르 피니를 사랑했지만, 그 남자들 보다 고양이를 더 좋아했다고 한다. 그녀의 고양이를 모티브로 한 그림에서 받는 첫 번째 느낌은 바로 '부유함'이다. 그러나 이 부유함은 물질적 탐욕과는 상관 없어 보인다. 즉 도시 속 인간이 추구하는 물질적 탐욕을 해탈한 관조적 부유함이 느껴지며 그림 속에 표현한 고양이는 마치 상상 속의 동물 유니콘 처럼 보이기도 한다. 그녀의 그림은 일반적으로 화려하지만 말 그대로의 화려함이 아닌, 차가우면서 동시에 그 안에 뜨거운 열정을 표현하고 있다.

제 3장 레오노르 피니의 회화 특성 연구

제 1절 레오노르 피니 회화 작품 속에 표현된 예술사 특성

본 장에서는 레오노르 피니의 회화에서 드러나는 특성을 살펴보고자 한다. 피니가 어린 시절 어떤 미술교육도 받지 않고 자유롭게 스스로 미술기법을 터득했다는 것은 잘 알려진 사실이며 다양한 분야의 독서와 경험으로 피니는 문학과 해부학 그리고 심리학 등에도 해박했다.

그녀는 이런 지식을 바탕으로 자신만의 예술세계를 구축해 나갈 수 있었으나 당대 예술 사조 영향을 전혀 받지 않았다고는 말할 수 없다.

피니도 1차 세계대전 이후 반 예술 운동인 다다이즘으로부터 시작된 초현실주의에 매료되었고, 초현실주의 화가들과 지속적인 유대관계를 맺으며 작품 활동을 했으며 초현실주의 이론을 바탕으로 독창적인 자신의 미술관을 가졌다고 볼 수 있다. 이런 이유로 레오노르의 작품의 특성을 이해, 분석하기 위해서는 '초현실주의' 미술에 대해 좀 더 자세히 살펴보고, 초현실주의 안에서 레오노르 피니의 역할과 작품을 분석해 보고자 한다.

(1) 초현실주의

초현실주의는 20세기 초 1,2 차 세계 대전 틈에서 프랑스에서 일어난 문학, 예술 운동으로 초현실주의자들은 기존 '이성주의'가 유럽의 문화와 정치를 파괴시켰다고 보고, 이에 대한 반대를 표명했다. 즉, 초현실주의 작가들은 무의식과 꿈의 세계를 지향하는 환상과 상상력으로 새로운 표현세계를 창조했고, 정신분석학자 프로이트의 '무의식'이론을 바탕으로 하여 무의식의 세계를 상상력의 원천으로 간주했다.

순수한 심리적 자동기술법을 통해 말로든 글로든 그림으로든 자신의 생각을 여과 없이 그려냈다. (www.espacefrancais.com/le-srrealisme)

시인이자 비평가였던 앙드레 브르통(André Breton)은 이 운동의 창시자이자 대변인이었으며 브르통은 정신과 의사로 일하는 시절에 프로이트의 정신분석

이론을 접하고 난 후 직접 찾아가서 만날 정도로 프로이트의 '무의식', '집단의 식' 그리고 '꿈' 이론에 매료되었고, 1924년 브르통은 '초현실주의'를 공표했다. 브르통은 초현실주의는 '경험의 의식적 영역'과 '무의식적 영역'을 완벽하게 결합시키는 수단이고, 초 현실 속에서 꿈과 환상의 세계가 이성과 완전히 결합할 수 있다고 주장하였으며, 그는 프로이트의 이론을 원용하면서 무의식 세계를 상상력의 원천으로 간주하였고, 문학에서도 브르통, 엘뤼아르 등이 자신의 시 작품에서 논리적이 아닌 심리적, 즉 무의식적 단어를 병치하는 방법으로 초현실주의를 표현하였다. 문학뿐만 아니라 초현실주의는 회화에서도 많은 공적을 이루었다. 초현실주의 화가들은 자신들의 작품이 미술의 대상으로 숭고화 되는 것에 반대하며 다양한 기법들을 사용했다.

이중 대표적인 기법으로는 콜라주(Collage), 프로타주(Frottage), 파피에 콜레(Papier Collar), 데페이스망(depaysment), 오토마티즘(automatism 자동기술법) 등이 있다. 초현실주의 화가들은 다다이즘뿐만 아니라 히에로니무스 보스(Hieronymus Bosch), 프란치스코 고야(Francisco José de y Lucientes) 등 전 시대 화가들과 조르조 데 키리코(Giorgio de Chirico)와 마르크 샤갈(Marc Chagall)과 같은 동시대 화가들의 환상적이고 괴기한 이미지도 받아들였다. 이들은 예술 작품이 인간 심리의 탐구와 그 표현을 추구하는 수단임을 강조하면서 방법론적 연구와 실험을 중요시했다.

초현실주의 대표 작가로 장 아르프(Jean Arp), 막스 에른스트(Max Ernst), 앙드레 마송(André Masson), 르네 마그리트(René François Ghislain Magritte), 이브 탕기(Yves Tanguy), 살바도르 달리(Salvador Dali), 피에르 르누아(Pierre Renoir), 폴 델보(Paul Delvaux), 호안 미로(Joan Miro) 등을 들 수 있다. 하지만 이들의 작품은 매우 다양하여 초현실주의로 규정하기 보다는 오히려 각자 나름대로 자기탐구의 수단을 모색했다고 할 수 있다. 이들 가운데 몇몇은 의식의 통제로부터 벗어난 무의식의 세계를 즉흥적으로 표현하려는 한 가지 목표만 추구했다.

달리, 르노아와 델보 등도 이와 유사하지만 좀 더 복잡한 형상으로 현실세계에 꿈처럼 기이한 장면을 결합시켜 자신의 작품을 표현하였다.

초현실주의는 자유로운 형식과 내용을 강조함으로써 형식주의에 치우치고

있던 당시 입체파의 대안으로 중요한 역할을 했다. 또 회화에서 내용을 강조하는 전통을 현대미술에 이어준 공로가 크다.

파리에서 활동하던 많은 초현실주의 화가들은 제 2차 세계 대전 발발 후 나치의 위협을 피해 뉴욕으로 망명하게 된다. 이들은 뉴욕에서 지속적으로 활동하면서 1940년대와 1950년대에 비재현적 형태로 감정을 표현하고자 했던 미국의 추상 표현주의에 영향을 미쳤다.

<그림13> 초상화 portrait 1935
출처 <http://m.pann.nate.com/talf119311199>

<그림14> 기억의 고집 1931 살바도르달리
<http://tip.daum.net/question/83805823>

(2) 초현실주의의 여성상

초현실주의 속 레오노르 피니의 작품세계를 분석하기 전에 초현실주의 미술에 나타난 여성상에 대해 간단히 언급하고자 한다.

초현실주의의 중심인물 앙 드레 브르통은 여성들은 자유로워야 하고 숭배되어야 한다고 자주 말하면서 동시에 ‘여성을 알려면 자신의 사랑을 생각하라. 여성은 이 세상에서 가장 불가사의하고 난해한 존재이다’라고 기술한다.

이 둘의 차이는 바로 초현실주의에서 바라보는 여성에 대한 시각이 이분법적이라는 사실을 드러내고 있다 (채드워 휘트니, 1992).

시몬느 드 보바르(Simone de Beauvoir)는 『제 2의 성』에서 브르통의 여

성관을 비판하면서 "초현실주의 여성은 여성을 전통적인 성적 대상(Sex object)이 아닌, 새로운 초현실주의 오브제(surrealist object)로 약간 변형시켰을 뿐이다"라고 단정했다 (시몬느 드 보봐르, 2004).

즉 남성 초현실주의 예술가들에게 여성 예술가들은 작품의 대상이거나 영감을 주는 존재일 뿐 같은 동등한 인격체 또는 동료 예술가로 인식될 수 없었던 것이다. 이런 초현실주의의 여성에 대한 이중적 시각은 인간정신의 해방을 모토로 내걸었던 초현실주의의 모순을 상당부분 그려내는 것이었다. 초현실주의 남성 예술가들에게 여성은 창조적인 영감을 주는 '뮤즈' 그리고 남성을 전복시키는 '팜프 파탈' 이기도 하며 또 어린아이와 같이 순진한 '팜프 앙팡' 이기도 했다.

르네 마그리트의 1929년 작품 <그림15> <나는 숲 속에 숨은 여인을 보지 못한다(I do not see the woman hidden in the forest)> 는 초현실주의 여성관을 단적으로 보여주고 있다. 화폭 중심에 벌거벗은 한 여인의 누드가 위치해 있고, 그 주변으로 남성 초현실주의자들이 눈을 감은 모습으로 나타난다. 이들은 뮤즈의 역할을 하는 이 여인에게서 예술적 영감을 받기 위해 정신을 집중하고 있는 듯하다.

<그림15> 나는 숲 속에 숨은 여인을
보지 못한다.

http://www.artnet.com/magazineus/features/finch/finch1-22-09_detail.asp?picnum=2

앞에서 언급했듯이 초현실주의 예술의 이론적 토대를 제공한 사람은 프로이트라고 볼 수 있다. 프로이트는 여성을 남성을 거세하는 대상으로 설정하고 있다. 사회적으로나 정치, 경제적으로 권력을 갖지 못한 여성은 헤게모니를 획득하기 위해 남근을 거세하려한다는 논리를 내세운 것이다. 많은 남성 초현실주의자들은 남성들의 거세공포, 즉 근친상간이라는 터부를 위반하면서 겪게 되는 거세에 대한 공포를 반복적으로 다루었다.

프로이트는 또한 여성이라는 존재는 어머니로서 생명을 잉태하는 성격을 지니면서 동시에 ‘파괴와 죽음의 생산자’로서의 성격도 가지고 있다고 보았다.

초현실주의는 제한적이긴 하지만 남성과 여성, 의식과 무의식, 꿈과 현실, 사랑과 죽음의 충동의 결합, 즉 에로스와 타나토스의 결합처럼 상반된 것을 결합하여 사랑과 비옥함의 문제를 풀려고 시도했다. 또 양성성과 양성동체의 아이디어를 이끌어내 성과 사랑의 신비를 풀어보려고 노력했다

(채드워 휘트니, 1975).

초현실주의의 양성성은 프로이트 이론에서 볼 때, 오이디푸스 기(基) 이전의 아이 단계, 즉 가부장적 문화 속에서 명확하게 남성적 또는 여성적 성 정체성이 아직 고정되어 있지 않은 양성성의 상태로 회귀하려는 무의식적인 욕망을 기반으로 했다고 해석 할 수 있다 (로지카 파커 &그리젤라 폴록, 1995).

초현실주의가 여성에 대한 남성 위주의 양가적 시각을 그대로 답습하고 있었던 것은 여성예술가들을 배제하는 결과를 낳았다. 특히 여성을 창조의 주체가 아닌 뮤즈로 객체화하는 분위기는 여성 예술가들이 그들만의 독자적인 예술세계를 펼칠 수밖에 없게 만들었다. 하지만 여성예술가들은 서로 상반된 것들의 통합과 사랑, 욕망을 정당화하는 초현실주의의 사상에 영향을 받기도 했다. 하지만 여성 예술가들이 주로 그렸던 자화상적 이미지가 주체적이고 창조성과 지배력을 갖춘 여성 이미지라는 사실은 초현실주의 운동에 대한 여성 예술가들의 독립적 선언이라고 볼 수 있을 것이다.

제 2 절 레오노르 피니의 예술작품에 나타난 여성이미지 분석

초현실주의자들에게 '신화'는 금지된 욕망을 탐구할 수 있는 완벽한 메타텍스트(Metatext)를 제공했을 뿐 아니라 특히 스펡크스의 신화는 굉장히 매력적인 것이었다. 삶과 죽음이란 '양날의 검'과 같은 스펡크스의 존재는 초현실주의자들로 하여금 사랑을 찾기 위해 길을 떠나며, 위험과 욕망을 마주하게 되는 작가자신을 시적 영웅으로 생각하게끔 하였다. 이런 스펡크스에 대한 매력은 초현실주의 이론의 근거를 이루는 프로이트 이론에서 시작됐다.

그는 오이디푸스 신화에서 스펡크스의 역할을 언급하며 스펡크스를 여성성을 위협하는 존재뿐만 아니라 존속살해 그리고 금지된 성욕과 연결 지어 해석한다. 이런 해석으로 프로이트는 '오이디푸스 콤플렉스'를 확장시킨다. 프로이트는 자신의 오이디푸스 콤플렉스 이론을 확고히 하기 위해 스펡크스에 큰 비중을 두지 않지만, 실제로 신화의 결말을 이끄는 것은 스펡크스이다. 그녀의 수수께끼는 테 바이 시(市)를 두려움에 떨게 하고, 그녀의 유혹적인 혼성체 형태는 성적 매력과 위협을 동시에 갖고 있다. 이런 매력 때문에 많은 용감한 젊은이들이 테 바이 시 입구에 있는 스펡크스의 굴로 모험을 떠나게 된다. 하지만 그들은 그녀의 수수께끼 문제에 희생양이 될 뿐이었다. 반면 이 수수께끼를 푼 오이디푸스는 전쟁에 승리하며 테 바이 시(市)와 미망인이었던 선 왕비를 얻게 된다. 하지만 이는 근속살인과 근친상간이라는 비극을 낳을 뿐이었다. 이렇게 스펡크스의 죽음은 오이디푸스에게 영광과 동시에 비극의 길을 열어 주었다. 이런 스펡크스 신화에 매료된 많은 초현실주의 작가들은 스펡크스를 모티브로 작품을 만들어냈다 (강세훈, 신윤철 옮김, 2005). 브르통은 작품 『미친 사랑 L'amour fou, 1937』에서 꿈과 현실을 경계를 오가는 내용을 그리면서 '남성예술가'를 사랑꾼과 탐험가로 그리고 '여성'을 영원히 파악하기 어려운 존재로 표현하기 위해 모티브로 스펡크스를 선택했다. 엘른스트와 살바도르 달리도 '신과 인간' 그리고 '현실과 판타지' 사이에 유혹적인 중개인으로 스펡크스에게 관심을 돌린다.(Mahon, Alyce 2013)

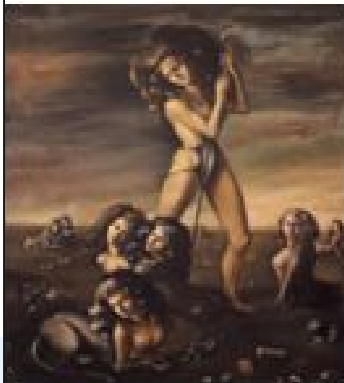
초현실주의 작가들은 이집트 스펡크스의 웅장함이나 남성성 보다는 프로이

트 오이디푸스 신화 해석 속 스펡크스처럼 팜므 파탈의 여성성을 모티브로 작품을 만들었던 것이다. 반면 레오노르 피니의 작품 속에 등장하는 여성 이미지는 프로이트, 초현실주의와 연관성을 갖지만, 그녀만의 '새로운 이미지 창조'라는 그녀의 독창적인 미술세계를 보여준다. 그녀의 성장배경이 말해 주듯 피니는 트리에스테에서 다양한 문화와 언어를 접하며 자신만의 예술세계를 만들어 나갔으며 그녀는 순응과 복종 보다는 자유를 선택했으며, 어느 누구에게도 방해 받지 않고 자신의 예술 기반을 구축해 나갔다. 파리에서 초현실주의자들과의 만남에서도 여성을 배제하려는 그 그룹에 굴복하지 않고 실망하고, 스스로 그룹에 속하는 것을 부인했다 (피터 웹, 2009).

또한 피니는 초현실주의가 지닌 여성상의 한계를 지적하면서 새로운 여성 이미지를 제시하였고, 프로이트 이론을 바탕으로 남성과 여성의 역할에 대한 독특한 해석을 보여주었다. 앞에서 이미 언급했듯이 초현실주의 화가들은 여성 이미지에 대한 해석을 프로이트의 해석에만 의존했을 때 피니는 이런 관점을 차용했을 뿐 여성의 관점에서 여성상을 그려냈고 피니의 초기작품에 등장하는 스펡크스의 경우 신화로의 회귀라는 말이 가능할 수도 있지만, 그 이후에 나타나는 이미지들은 대부분 신화의 텍스트를 뛰어 넘는 상상의 세계인 것이었다. 피니는 스펡크스를 통해 자신이 창조하고자 했던 여성 이미지들을 만들어 간다. 그녀의 전기 작가 피터 웹은 그녀가 소녀시절 미라마성에 있는 이집트 스펡크스와 트리에스테에 있는 에텐극장의 기둥이었던 여신상들을 좋아했다고 기록했다. 피니가 스펡크스를 '도시를 점령한 여성성의 이미지'로 인식했다고 전해지는 것처럼, 웹은 그녀의 예술과 인생에 스펡크스가 중요한 역할을 했다고 말한다. 하지만 스펡크스에 대한 관심은 단순히 그 비치는 모습이나 성격을 넘어섰다. 피니의 작품을 보면 여성을 뮤즈로부터 모성(母性)에 이르기까지, 그리고 성 고정관념과 여성을 단지 남성 예술의 창조와 출산의 근원이라고 보았던 관습에 거스른 작품 활동을 했다. 피니는 한 인터뷰에서 스스로를 '반사회적이고, 본성이 여신보다는 마녀와 연결되어 있다'고 말하며 '남녀 차별이 없는 사회를 지지한다'고 말했다. 피니는 자신의 작품 속에서 스펡크스를 혼돈의 사회에서 수호자로, 승리적 여성으로 표현하여 전쟁으로 충격 받은 세계를 더 좋은 길로 인도하려는 모습으로 그려냈다 (피터 웹, 2009).

(1) 지배적 여성상

<표 1> 피니의 스푸크스

지배적 여성상(스핑크스를 중심으로)				
작품이미지	작품분석			
	작품명	스핑크스들의 여자양치기 The Shepherdess of the Sphinxes		1941 년도
	표현	스핑크스 무리와 여성목자		
		의미	여성들의 사회	
	상징	스핑크스 양떼		
		의미	페미니스트 정신	
의도	마녀의 지배			
	의미	모권제적이고 인문주의상(像)인 여성 자아		
	작품명	작은 수호신 스텍스 Small Guardian Sphinx		1946 년도
	표현	탈 도시, 제단		
		의미	여신으로서의 여성의 지배	
	상징	깃발		
		의미	여신으로서의 여성의 지배	
의도	비밀을 간직한 신비한 존재 이집트의 이시스 여신의 분신			
	의미	여성의 포식적인 특성을 거부, 남성을 유혹하고 굴복시킴		
	작품명	스핑크스 Sphinx philagria		1945 년도
	표현	스핑크스와 도시풍경		
		의미	사회파괴와 죽음	
	상징	머리카락, 나신, 유방		
		의미	생식과 생명력, 선악	
의도	마녀의 휴식			
	의미	잔인하고 야만적 시대속에 인문주의적인 자기 '존재'에 대한 성찰		

<그림 출처>:www.leonor finni.com

(2) 성적 자율적 여성상

<표 2> 피니의 마녀들

성적 자율적 여성상			
작품이미지	작품분석		
	작품명	절정의 막간 L'entracte de l'apothéose	1939 년도
	표현	여성들의 자발적 탈의	
		의미	마녀들의 축제 성의 해방
	상징	가면과 의상	
		의미	가부장적 사회에서 요구되었던 여성의 역할을 상징
	의도	마녀의 저항	
		의미	기성 사회의 남성중심 가부장적인 힘의 질서에 여성의 원리로 대항
	작품명	사형 Capital punishment	1969 년도
	표현	카니발리즘	
		의미	파괴와 공포
	상징	거위	
		의미	전통적인 남성성
	의도	마녀의 재판	
		의미	남성근본적 힘의 원천에 대한 반발과 저항 대립
	작품명	낯선자들 The Strangers	1968 년도
	표현	여성들의 유희	
		의미	마녀들의 축제, 성의 호기심, 관찰
	상징	항아리, 운동기구, 장신구	
		의미	가부장적인 사회에서 요구되었던 여성의 역할 반전을 상징
	의도	마녀의 지배	
		의미	남성중심의 사회를 파괴하려는 욕망

<그림 출처>:www.leonor fini.com

바로 위에서 언급한 것처럼 피니는 스스로를 여신보다는 마녀와 연결되었다고 표현했다. 실제적으로 피니의 작품에서 마녀의 이미지를 찾을 수 있다. 그 이미지는 집단적이며 성적으로 자유분방하고 자율적인 이미지다.

쥘 미슐레(Jules Michelet)는 중세 마녀에 관한 연구서 『마녀』에서 ‘마녀는 선천적인 것이다. 그것은 여성이라는 그 본성 자체의 특유성이다.’라고 적었다. 이 책은 브르통의 여성관에 대해 많은 영향을 주었다 (채드윅 휘트니, 1985).

이로써 초현실주의에 있어서 마녀는 남성예술가에게는 부정적 이미지로, 여성예술가에게는 모성과 창조자로서의 역할이 연결된 이미지를 주었다고 볼 수 있다. 마녀 사회는 철저히 모계적 사회라고 볼 수 있다. 따라서 남성의 입장에서 볼 때 마녀는 남성중심으로 돌아가는 사회의 기존 질서를 무너뜨리고 새로운 여성 질서를 내세우는 체계전복의 집단이었다. 그래서 초현실주의자들의 작품 속 마녀의 이미지는 마치 미녀들의 축제나 집회처럼 여성들만의 세계를 지향하면서 남성을 가학적으로 대상화시키고 물질화 시키는 모습으로 나타난다. 피니의 마녀적 여성 이미지는 그 가해와 저항의 대상을 남성으로 하고 있다. 하지만 피니가 여러 번 말했듯이 이는 단순히 남성에 대한 적대감의 표출이 아니다. 오히려 남성 위주로 이어져 내려온 사회에 마녀적 저항을 드러낸 것으로 보아야 할 것이다. 그리고 여성 중심으로 재편성되는 사회질서에 대한 기대를 표현한 것이라고 해석해야 할 것이다. 이런 그림들을 통해서 피니가 보여주려고 한 여성상은 '남성의 성적 욕망의 대상물'이 아닌 '여성 스스로의 성적 자율성을 지닌 여성상'이었다 (채드윅 휘트니, 1985).

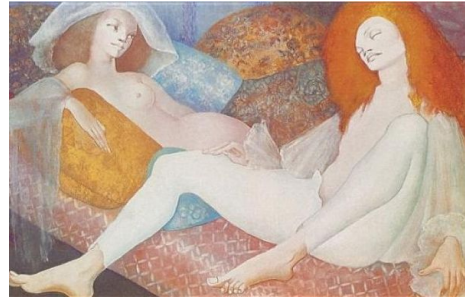
또한 그녀의 그림 속 스펅크스 이미지에서도 남성을 여성의 욕망의 대상으로 만드는 작품들을 찾아 볼 수 있다.

<그림16> <스퐁크스 아말 부르가 Sphinx Amal burga, 1942>에서는 여성의 얼굴을 한 스펅크스가 성기를 드러낸 채 잠에 빠진 미소년을 어루만지고 있다. 이 스펅크스는 그의 목을 조를 수도 있고 애무 할 수도 있다. 가학적이면서도 동시에 에로틱한 느낌을 주는 이 스펅크스의 이미지는 공포와 파괴의 수행자인 팜프 파탈의 역할과 함께 여성의 육체적 욕망을 드러내는 작품으로도 볼 수 있다.

<그림16> Sphinx Amalburga 1942
출처:www.leonorfini.com

<그림17> Phoebus a sleep 1967
출처:www.leonorfini.com

<그림17> <잠에 빠진 태양 신 Phoebus a sleep, 1967>은 잠에 빠진 남신을 앞에 두고 뻔히 쳐다보는 나체의 여성을 표현하고 있다. 여성의 눈은 육체적 욕망을 드러낸다고 할 수 있도록 노골적인 느낌을 준다.

<그림18> 어느 청년의 잠을 살피는 지옥의 신 1947
출처:www.leonorfini.com

<그림18> 어느 청년의 잠을 살피는 지옥의 신에서도 잠들어 있는 젊은 청년은 성적인 양면성을 나타내고 있다. 지옥의 신으로 이름 붙여진 여성의 얼굴을 한 스펅크스가 앞에 있단 사실을 모르고 잠을 자고 있는 젊은 청년은 젊은 육체를 드러냄과 동시에 여성적인 수동성과 스펅크스에게 농락당하거나 공격당하면 어쩔 수 없이 당해야만 하는 나약한 모습을 가지고 있다. 당시 남성 중심주의 사회에서 누드 작품의 모델은 여성이었으며, 누드화는 남성의 욕망을 충족시키는 가장 효과적인 수단이었다. 이런 사회에서 여성은 누드를 그리는 주체가 될 수 없었다. 하지만 피니는 자신(여성)의 위치를 남성의 누드를 관람하는 자리로 바꾸어 놓았다. 피니는 스펅크스와 마녀의 이미지를 통해서 동시대 여성이 잃어버린 능동적이고 공격적인 힘을 공공연하게 드러냈다.

(3) 이중적 성격의 여성상: 삶과 죽음

<표 3> 피니의 자아

이중적 성격의 여성상			
작품이미지	작품분석		
	작품명	이상적 삶 The ideal Life	1950 년도
	표현	고양이 여신	
		의미	삶과 죽음을 상징하는 여신 이미지
	상징	고양이	
		의미	작가의 분신
	의도	이중적 여신	
		의미	작가의 삶을 표현 (그녀는 자신의 얼굴을 고양이 가면 뒤로 감추고 머리는 사자 갈기로 장식하면서 고양이로 변장하곤 하였다)
	작품명	돌연변이 소녀 The girl mutant	1971 년도
	표현	고양이를 닮은 세 소녀	
		의미	삶의 분신
	상징	세 마리의 고양이	
		의미	작가의 내면의 다중성
	의도	돌연변이	
		의미	작가의 여성애, 남성애, 양성애를 상징
	작품명	두 개의 해골	1969 년도
	표현	유기체의 분해	
		의미	분해과정 후의 잔유물인 유기체의 양분을 흡수해 자란 새로운 생명의 병치
	상징	뼈(해골), 꽃	
		의미	새로운 생명
	의도	죽음과 새로운 삶	
		의미	삶의 재생산과 순환 동양적 윤회사상이 표현

<그림 출처>:www.leonor fini.com

피니는 '삶과 죽음'을 상징하는 여신 이미지 모티브로 고양이를 선택했다. 고양이는 이중적 여신을 숭배한 고대 이집트에서 숭배된 동물이었다. 이집트의 이 이중적 여신은 고양이 모습을 한 너그러운 바스테트 여신과 암사자의 모습으로 사악함을 나타내는 세크 메트 여신을 가리킨다. 피니에게 있어서 고양이는 자신을 나타내는 분신이었다. 그녀는 평생 고양이를 친구나 자식 이상으로 생각하며 가족처럼 지냈고, 그녀는 실제로 고양이 없는 삶은 상상 할 수 없었다고 한다. 피니가 남긴 사진을 보면 항상 고양이와 함께하는 여신과 같은 모습이다. 또 작품 <이상적 삶 The ideal Life, 1950>은 고양이 여신을 그린 작품 중 가장 좋은 예를 보여준다. 피니의 <돌연변이 소녀 The girl mutant, 1971>는 고양이의 표정과 꼭 닮은 세 소녀를 보여준다. 각각의 아이들은 고양이를 안고 있는데, 이들의 얼굴은 자신이 안고 있는 고양이와 매우 흡사하다. 피니에게 있어서 삶과 죽음의 이미지는 고양이뿐만 아니라 시체나 해골을 그린 그림에서도 찾아 볼 수 있다. 그녀의 그림에서 죽음의 이미지 '해골'이나 '뼈', '썩어 가는 식물과 알'은 죽음이 아닌 생명의 상징이기도 하다. 이런 형체에 대한 관심은 앞에서도 여러 번 언급했듯이 어린 시절 트리에스테 해안가에서 관찰하고 얻은 것과 동시에 소녀시절 독일과 오스트리아 후기 낭만파나 상징주의 화가들에 대한 찬미에서 얻어진 것들이기도 하다.

특히 1943년 겨울, 피니는 이탈리아 코르시카 사이의 토스카나 해안에 있는 줄리오 섬에서 6개월을 보냈다. 그 곳에서 피니는 꽃과 식물, 곤충 그리고 바다에 떠내려 오는 시체들을 관찰하면서 매우 세밀하고 분석적으로 정물화를 그렸다. 이후 그녀는 <두 개의 해골 Two skulls, 1950> 작품을 그렸다.

피니는 이 작품을 통해서 유기체 분해의 과정을 끝내고 난 뒤 잔유물로 남은 하얀 해골 뼈와 마치 그 유기체의 양분을 흡수해 자란 것 같은 인상을 주는 새로운 생명을 병치시키고 있다.

피니의 대표작 중 하나로 손꼽히는 <그림19><세상의 종말 The end of the word, 1949>은 썩어가는 호수에서 상체만 드러내 놓고 있는 여성이 등장한다. 그녀는 마치 세상의 종말을 조용히 지켜보고 있는 듯하다. 그리고 그녀의 주위로 물고기와 새의 머리, 뼈, 기묘한 식물들이 부패되어 떠다니고 있다. 피니 자신의 모습을 닮은 별거벗은 반신상의 여인이 원시 늪에 떠 있는 이 작

품은 '영원한 것'과 '덧없는 것' 사이의 긴장을 상기시켜 준다. 작품에서 죽음과 쇠퇴의 장소일 뿐 아니라 재생의 장소이기도 한 늪의 이중성은 이중적인 여성상 속에 반영되어 있다. 물에서 떠올라 앞을 응시하고 있는 반신의 여성은 두려움도 분노도 없는 세계의 마지막을 명상하고 있는 반면에, 물에 비친 그녀의 영상은 보다 더 어둡고 짐승과 같은 모습을 하고 있으며 물의 세계에 속해 있다. 생명의 근원인 물에서 솟아오르는 여성은 아름다움의 상징이며, 주변의 썩어가는 것은 남성을 상징하는 것으로 해석했다 (피터 웹, 2009).

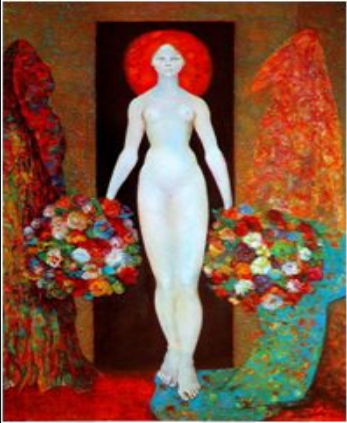
<그림19> 세상의 종말 1949.The end of the word,
<http://blog.daum.net/lotus2/6048305>

이와 같이 피니는 1950년대부터 말년에 이르기까지 생명의 근원이며 창조자가 되는 강력한 이미지의 여신 모습을 이상적인 이미지로 선택하여 표현하기 시작했다.

(4) 이중적 성(性)의 여성상

<표4> 피니의 양성

이중적 성의 여성상(性)			
작품이미지	작품분석		
	작품명	헬리오도라 Heliodora	1950 년도
	표현	방안의 꽃과 여인	
		의미	자웅동체적 여신 이미지
	상징	방, 두 개의 꽃다발	
		의미	태양신, 도양이, 작가의 별장
	의도	이중적 여신	
		의미	태양신이 가진 문학과 음악 등 예술에 대한 창조성과 남성적 당당함과 권위를 여성화하여 작가가 창조한 여신
	작품명	여행 Voyage	1964 년도
	표현	기차칸의 여인들	
		의미	기차여행
	상징	마주 보고 있지 않는 두 여인, 꽃	
		의미	자유, 돌출, 남성성
	의도	여행-만남	
		의미	작가의 자유분방한 돌출적 성향을 여행으로 표현
	작품명	저녁급행열차 Vesper express	1966 년도
	표현	기차칸과 꽃과 여인들	
		의미	트리에스테의 열차
	상징	기차, 꽃다발	
		의미	이별과 만남의 에로틱한 상상
	의도	여행-이별	
		의미	작가의 그리움과 상대자에 대한 성적제한 없는 편력 표현

<그림 출처>:www.leonor fini.com

피니는 작품에서 여성을 남성성을 포함한 양성(양성)의 모습으로 표현하기도 했다. 예를 들면 남성적인 태양신을 여성화 한 작품 <헬리오도라 Heliodora >가 있다. 헬리오도라 여신은 태양신이 가진 문학과 음악 등 예술에 대한 창조성과 남성적 당당함과 권위를 여성화 시킨 자웅동체적인 이상적인 여성상이라 볼 수 있다. 피니는 헬리오도라가 이시스 여신이나 테메테르 여신을 이어 받은 여신임을 밝혔으나, 태양이 남성성의 상징이라고 볼 때 헬리오도라는 남성성까지 포함한 새로운 여신이라고 풀이해 볼 수 있다. 초현실주의가 여성과 남성, 삶과 죽음, 에로스와 타나토스 등과 같이 서로 대립된 것을 하나로 통합해 정체성의 이미지를 만들어 냈다면, 피니의 '헬리오도라'는 스스로 창조한 정신적 영역의 여신이었던. 남신인 태양신 헬리오스의 여성형 헬리오도라를 차용해 이름을 붙여, 남성성을 여성의 입장에서 통합해 만든 독창적인 여신인 것이다. 이런 여성의 모습은 피니가 추구한 이상형으로 해석하기도 하다. 한편으로 독창적이지만 이 이미지는 초현실주의의 정신을 잘 표현하고 있다고 볼 수 있다 (Gauthier, 1973).

이 여성이미지에 대해 피니는 자신의 애완 고양이를 헬리오도라라 이름 붙여줄 정도로 애정을 갖고 있었다. 이 고양이가 사라지자 이것을 '여신을 작품으로 구현하라'는 일종의 계시로 여겼다고 한다. 실제로 코르시카 별장에서 여름을 보낼 당시 자신의 고양이가 사라지자, 그 고양이가 돌아오기를 기다리며 헬리오도라를 그리기로 결심하고 폐허가 된 수도원에 꽃을 심기 시작했다고 한다 (예렌스키 콘스탄틴, 1980).

자신의 분신과도 같은 헬리오도라 이미지를 통해 피니는 남성성을 통합한 당당하고 주체적인 여성상을 표현하였다.

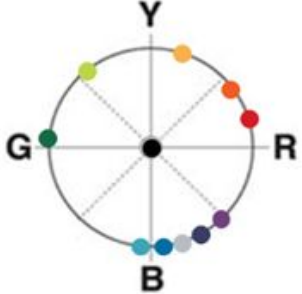
다음 절에서 레오노르 피니의 회화작품중 대중적으로 알려지기 시작한 1960년대 이후의 여덟 작품을 선택해서 색채적특성을 NCS 시스템을 통해 분석해보기로 한다.

제 3 절 레오노르 피니의 회화 작품의 색채적 특성

1. NCS를 통한 색채분석과 작품분석

<표 5> ‘봄의 수호자속 여인’ NCS 색채 분석

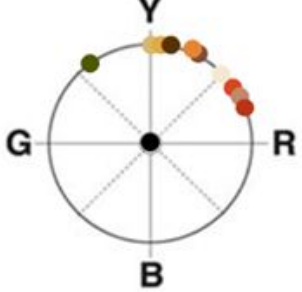
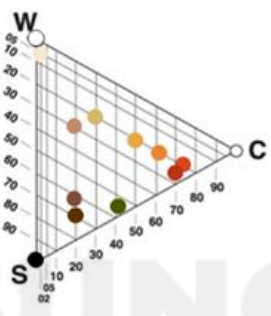
작품1	The Guardian of the Springs (봄의 수호자속 여인) 1964	
작품이미지		색채분석
		색채 분포
		NCS 명도 채도 분포
팔레트		색상 값
		S 0550-Y20R S 3050-R90B S 0585-Y60R S 2040-B10G S 1580-Y80R S 5030-G10Y S 4040-R50B S 1060-G60Y S 6020-R70B S 9000-N S 2005-R80B S 0300-N
표현	자율적 삶을 갈망하는 모든 여성들의 초상	
상징	심리학에서 그릇의 여성과 남성을 상징	
의도	예술성보다는 대중성을 생각하는 시점의 작품으로 여성의 자의식과 정체성 추구	

<그림 출처>:www.leonora finini.com

<표5의>의 회화 작품 ‘봄의 수호자속의 여인’에서 나타난 색 값을 보면 S 0550-Y20R, S 0585-Y60R, S 1580-Y80R, S 4040-R50B, S 6020-R70B, S 2005-R80B, S 3050-R90B, S 2040-B10G, S 5030-G10Y, S 1060-G60Y, S 9000-N, S 0300-N 으로 나타났다.

S 0550-Y20R 5%의 높은 명도와 50%의 중간채도가 포함되어있는 색의 뉘앙스이며 빨강(R)색이 20% 가미된 노랑(Y)색을 사용하였다. S 0585-Y60R 5%의 높은 명도와 85%의 높은 채도가 포함되어있는 색의 뉘앙스이며 빨강(R)색이 60% 가미된 노랑(Y)색을 사용하였다. S 1580-Y80R 15%의 높은 명도와 80%의 높은 채도가 포함되어있는 색의 뉘앙스이며 빨강(R)색이 80% 가미된 노랑(Y)색을 사용하였다. S 4040-R50B 40%의 중간명도와 40%의 중간채도가 포함되어있는 색의 뉘앙스이며 파랑(B)색이 50% 가미된 빨강(R)색을 사용하였다. S 6020-R70B 60%의 낮은 명도와 20%의 낮은 채도가 포함되어있는 색의 뉘앙스이며 파랑(B)색이 70% 가미된 빨강(R)색을 사용하였다. S 2005-R80B 20%의 높은 명도와 5%의 낮은 채도가 포함되어있는 색의 뉘앙스이며 파랑(B)색이 80% 가미된 빨강(R)색을 사용하였다. S 3050-R90B 30%의 높은 명도와 50%의 중간 채도가 포함되어있는 색의 뉘앙스이며 파랑(B)색이 90% 가미된 빨강(R)색을 사용하였다. S 2040-B10G 20%의 높은 명도와 40%의 중간 채도가 포함되어있는 색의 뉘앙스이며 초록(G)색이 10% 가미된 파랑(B)색을 사용하였다. S 5030-G10Y 50%의 중간명도와 30%의 중 채도가 포함되어있는 색의 뉘앙스이며 노랑(Y)색이 10% 가미된 초록(G)색을 사용하였다. S 6010-G60Y 60%의 중간명도와 10%의 낮은 채도가 포함되어있는 색의 뉘앙스이며 노랑(G)색이 60% 가미된 초록(G)색을 사용하였다. ‘봄의 수호자속의 여인’은 중간명도와 중간채도를 주로 사용하였으며, 색이 전체적으로 고루 분포되었다.

<표 6> '저녁 급행 열차'의 NCS 색채 분석

작품2	Vesper Express (저녁급행열차) 1966	
작품이미지		색채분석
		색채 분포
		NCS 명도 채도 분포
팔레트		색상 값
		 S 2030-Y S 2075-Y60R S 2050-Y10R S 3020-Y65R S 7020-Y15R S 5540-G60Y S 6020-Y25R S 2570-Y70R S 2060-Y30R S 9000-N S 2005-R80B S 0300-N
표현	1960년대의 기차, 자유를 갈망하는 두 명의 여성	
상징	모자와도 같은 풍성한 머리가 여성의 자존감 상징	
의도	화려하고 밝은 색채로 주목받는 시점의 작품으로 여성 동성애를 상징	

<그림 출처>:www.leonor finni.com

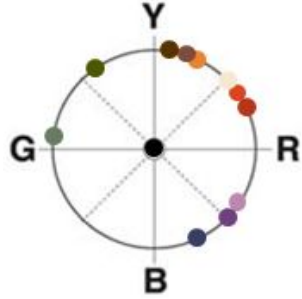
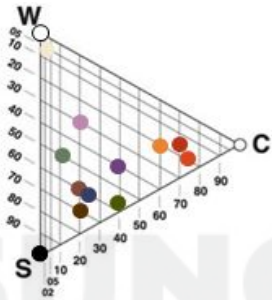
<표6>의 회화작품 ‘저녁급행열차’에서 나타난 색 값을 보면 S 2030-Y, S 2050-Y10R, S 7020-Y15R, S 6020-Y25R, S 2060-Y30R, S 0804-Y50R, S 2075-Y60R, S 3020-Y65R, S 5540-G60Y, S 2570-Y70R, S 9000-N, S 0300-N 으로 나타났다.

S 2030-Y 20%의高明도와 30%의 저채도가 포함되어있는 색의 뉘앙스이며 노랑(Y)색을 원색으로 사용하였다. S 2050-Y10R 20%의高明도와 50%중채도의 색의 뉘앙스이며 빨강색이 10% 가미된 노랑(Y) 색을 사용하였다.

S 7020-Y15R 70%의 저명도와 20 낮은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 빨강색이 15% 가미된 노랑(Y)색을 사용하였다. S 6020-Y25R 60%의 낮은 명도와 20%의 저채도가 포함되어있는 색의 뉘앙스이며 25%의 빨강(R)이 가미된 노랑(Y)색을 사용하였다. S 2060-Y30R 20%의 높은 명도와 높은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 30%의 빨강(R)이 가미된 노랑(Y)색을 사용하였다. S 0804-Y50R 8%의高明도와 4%의 저채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 50%의 빨강(R)이 가미된 있는 노랑(Y)색을 사용하였다. S 2075-Y60R 20%의 높은 명도와 75%의 고채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 60%의 빨강(R)색이 가미된 있는 노랑(Y)색을 사용하였다.

S 3020-Y65R 30%의 높은 명도와 20%의 낮은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 65%의 빨강(R)색이 가미된 노랑(Y)색을 사용하였다. S 5540-G60Y 55%의 낮은 명도와 40%의 낮은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 60%의 노랑(Y)가 가미된 초록(G)색을 사용하였다. S 2570-Y70R 25%의 높은 명도와 70%의 높은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 70%의 빨강(R)색이 가미된 노랑(Y)색을 사용하였다. S 9000-N S 0300-N 으로 나타났다.

<표 7> ‘오펔리어’의 NCS 색채 분석

작품3	Ophelia (오펔리어) 1963	
작품이미지		색채분석
		색채 분포
		NCS 명도 채도 분포
팔레트		색상 값
		● S 2075-Y60R ● S 4040-R50B ● S 2570-Y70R ● S 2030-R40B ● S 7020-Y15R ● S 5540-G60Y ● S 6020-Y25R ● S 2060-Y30R ● S 0804-Y50R ● S 9000-N ● S 6025-R70B ○ S 0300-N
표현	생각하는 오펔리아	
상징	지혜와 지식의 상징으로 물을 표현	
의도	전통적으로 비극적 여성의 대표로 상징되는 오펔리어를 지식을 갈망하는 현대여성으로 재 해석하여 새로운 여성성으로 표현	

<그림 출처>:www.leonor fini.com

<표7>의 회화 작품 ‘오펜 리어’ 에서 나타난 색 값을 보면 S 2075-Y60R, S 2570-Y70R, S 7020-Y15R, S 6020-Y25R, S 0804-Y50R, S 6025-R70B, S 4040-R50B, S 2030-R40B, S 5540-G60Y, S 2060-Y30R, S 9000-N, S 0300-N 으로 나타났다.

S 2075-Y60R 20%의 높은 명도와 75%의 높은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 빨강(R)색이 60% 가미된 노랑(Y)색을 사용하였다. S 2570-Y70R 25%의 높은 명도와 70%의 높은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 빨강(R)색이 70% 가미된 노랑(Y)색을 사용하였다. S 7020-Y15R 70%의 낮은 명도와 20%의 낮은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 빨강(R)색이 15% 가미된 노랑(Y)색을 사용하였다. S 6020-Y25R 60%의 낮은 명도와 20%의 낮은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 빨강(R)색이 25% 가미된 노랑(Y)색을 사용하였다. S 0804-Y50R 8%의 높은 명도와 4%의 낮은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 빨강(R)색이 50% 가미된 노랑(Y)색을 사용하였다.

S 6025-R70B 60%의 낮은 명도와 25% 낮은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 파랑(B)색이 70% 가미된 빨강(R)색을 사용하였다.

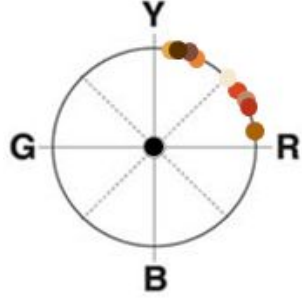
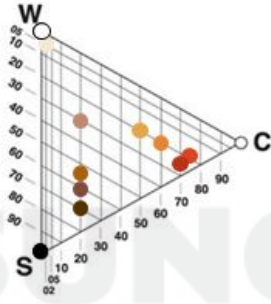
S 4040-R50B 40%의 중간 명도와 40%의 중간 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 파랑(B)색이 50% 가미된 빨강(R)색을 사용하였다. S 2030-R40B 20%의 높은 명도와 30%의 낮은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 파랑(B)색이 40% 가미된 빨강(R)색을 사용하였다.

S 5540-G60Y 55%의 중간명도와 40%의 중간 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 노랑(Y)색이 60% 가미된 초록(G)색을 사용하였다.

S 2060-Y30R 20%의 높은 명도와 60%의 높은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 빨강(R)색이 30% 가미된 노랑(Y)색을 사용하였다. S 9000-N, S 0300-N 으로 나타났다.

<표8> ‘쓸모없는 드레스’의 N.C.S 색채 분석

작품4	La Toilette Intutle (쓸모없는 드레스) 1964	
작품이미지		색채분석
	색채 분포	
	NCS 명도 채도 분포	
팔레트		색상 값
		- S 2050-Y10R S 0804-Y50R - S 2060-Y30R S 3020-Y65R - S 2075-Y60R S 5530-Y85R - S 2570-Y70R S 5010-G10Y - S 6020-Y25R S 9000-N - S 7020-Y15R S 0300-N
표현	머리카락과 구분되어지지 않는 볼륨감 드레스	
상징	지식과 지혜의 상징	
의도	지혜와 지식의 바다에서 만들어진 현대여성	

<그림 출처>:www.leonor fini.com

<표8>의 회화작품인 ‘쓸모없는 드레스’에서 나타난 색 값을 보면 S 2050-Y10R, S 2060-Y30R, S2075-Y60R, S 6020-Y25R, S 7020-Y15R, S 0804-Y50R, S 3020-Y65R, S 5530-Y85R, S 5010-G10Y, S9000-N, S 0300-N 으로 나타났다.

S 2050-Y10R 20%의 높은 명도와 50%의 중채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 빨강(R)색이 10% 가미된 노랑(Y)색을 사용하였다. S 2060-Y30R 20%의 높은 명도와 60%의 낮은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 빨강(R)색이 30% 가미된 노랑(Y)색을 사용하였다. S2075-Y60R 20%의 높은 명도와 75%의 낮은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 빨강(R)색이 60% 가미된 노랑(Y)색을 사용하였다. S 6020-Y25R 60%의 낮은 명도와 20%의 높은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 빨강(R)색이 25% 가미된 노랑(Y)색을 사용하였다. S 7020-Y15R 70%의 낮은 명도와 20%의 높은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 빨강(R)색이 15% 가미된 노랑(Y)색을 사용하였다.

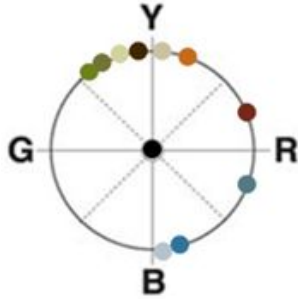
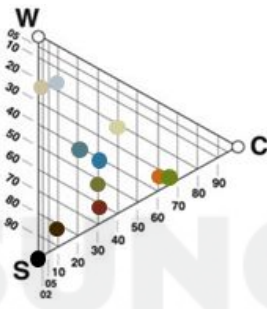
S 0804-Y50R 8%의 높은 명도와 4%의 높은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 빨강(R)색이 50% 가미된 노랑(Y)색을 사용하였다.

S 3020-Y65R 30%의 높은 명도와 20%의 높은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 빨강(R)색이 65% 가미된 노랑(Y)색을 사용하였다.

S 5530-Y85R 55%의 중간 명도와 30%의 높은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 빨강(R)색이 85% 가미된 노랑(Y)색을 사용하였다.

S 5010-G10Y 50%의 중간 명도와 10%의 높은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 노랑(Y)색이 50% 가미된 초록(G)색을 사용하였다.

<표9> '반대로'의 NCS 색채 분석

작품5	Vice versa (반대로) 1994	
작품이미지		색채분석
		색채 분포
		NCS 명도 채도 분포
팔레트		색상 값
		 S 6030-Y70R S 4030-R80B S 3060-Y30R S 4020-B30G S 2040-G80Y S 1510-R90B S 3065-G60Y S 2005-Y10R S 5030-G70Y S 9000-N S 0810-G90Y S 0300-N
표현	풀어지지 않는 영원한 한 몸	
상징	고통과 불안	
의도	예술적 동반자의 죽음으로 인한 고통스러운 심경	

<그림 출처>:www.leonor fini.com

<표9>의 회화작품 ‘반대로’에서 나타난 색상 값을 보면 S 6030-Y70R, S 3060-Y30R, S 2040-G80Y, S 3065-G60Y, S 5030-G70Y, S 0810-G90Y, S 4030-R80B, S 4020-B30G, S 1510-R90B, S 2005-Y10R, S 9000-N, S 0300-N 으로 나타났다.

S 6030-Y70R 60%의 낮은 명도와 30%의 높은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며, 빨강(R)색이 70% 가미된 노랑(Y)색을 사용하였다.

3060-Y30R 30%의 높은 명도와 60%의 낮은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며, 빨강(R)색이 30% 가미된 노랑(Y)색을 사용하였다. S 2040-G80Y 20%의 낮은 명도와 40%의 높은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며, 노랑(Y)색이 80% 가미된 초록(G)색을 사용하였다.

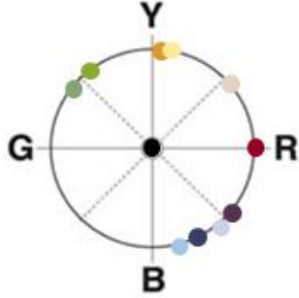
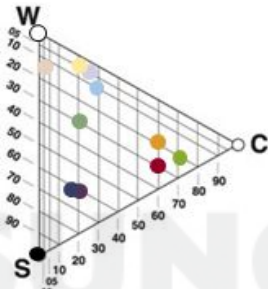
S 3065-G60Y 30%의 높은 명도와 65%의 낮은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며, 노랑색이 60% 가미된 초록(G)색을 사용하였다.

S 5030-G70Y 50%의 중간 명도와 30%의 높은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며, 노랑(Y)색이 70% 가미된 초록(G)색을 사용하였다.

S 0810-G90Y 8%의 높은 명도와 10%의 높은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며, 노랑(Y)색이 90% 가미된 초록(G)색을 사용하였다.

S 4030-R80B 40%의 높은 명도와 30%의 높은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며, 파랑(B)색이 80% 가미된 빨강(R)색을 사용하였다. S 4020-B30G 40%의 높은 명도와 20%의 높은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며, 초록(G)색이 30% 가미된 파랑색(B)을 사용하였다. S 1510-R90B 15%의 높은 명도와 10%의 높은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며, 파랑(B)색이 90% 가미된 빨강(R)색을 사용하였다. S 2005-Y10R 20%의 높은 명도와 5%의 높은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며, 빨강(R)색이 10% 가미된 노랑(Y)색을 사용하였다. S 9000-N, S 0300-N 으로 나타났다.

<표 10> '식물학 교실' NCS 색채 분석

작품6	The Botany Lesson (식물학교실) 1974	
작품이미지		색채분석
		색채 분포
		NCS 명도 채도 분포
팔레트		색상 값
		 S 2060-Y10R S 6020-R70B S 0520-Y15R S 1030-R80B S 1505-Y60R S 3020-G40Y S 3060-R S 2070-G60Y S 6020-R40B S 9000-N S 0525-R60B S 0300-N
표현	누드의 여자가 더 젊은 여자에게 확대된 꽃의 단면을 설명	
상징	꽃과 여성의 성기	
의도	끝나지 않는 여자의 역할의 중요성	

<그림 출처>:www.leonor fini.com

<표10>의 회화작품 ‘식물학 교실’에서 나타난 색상 값을 보면 S 2060-Y10R, S 0520-Y15R, S 1505-Y60R, S 6020-R40B, S 0525-R60B, S 6020-R70B, S 1030-R80B, S 3020-G40Y, S 2070-G60Y, S 9000-N, S 0300-N 으로 나타났다.

S 2060-Y10R 20%의 높은 명도와 60%의 높은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며, 빨강(R)색이 10% 가미된 노랑(Y)색을 사용하였다. S 0520-Y15R 5%의 높은 명도와 20%의 낮은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며, 빨강(R)색이 15% 가미된 노랑(Y)색을 사용하였다. S 1505-Y60R 15%의 높은 명도와 5%의 낮은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며, 빨강(R)색이 60% 가미된 노랑(Y)색을 사용하였다.

S 6020-R40B 60%의 낮은 명도와 60%의 높은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며, 파랑(B)색이 40% 가미된 빨강(R)색을 사용하였다.

S 0525-R60B 5%의 높은 명도와 25%의 낮은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며, 파랑(B)색이 60% 가미된 빨강(R)색을 사용하였다.

S 6020-R70B 60%의 낮은 명도와 20%의 낮은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며, 파랑(B)색이 70% 가미된 빨강(R)색을 사용하였다.

S 1030-R80B 10%의 높은 명도와 30%의 낮은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며, 파랑(B)색이 80% 가미된 빨강(R)색을 사용하였다.

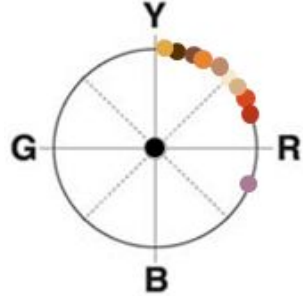
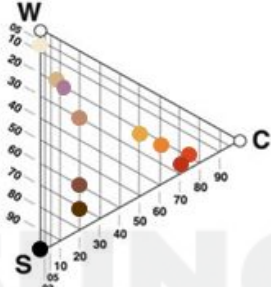
S 3020-G40Y 30%의 높은 명도와 20%의 낮은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며, 노랑(Y)색이 40% 가미된 초록(G)색을 사용하였다.

S 2070-G60Y 20%의 높은 명도와 70%의 높은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며, 노랑(Y)색이 60% 가미된 초록(G)색을 사용하였다.

S 9000-N, S 0300-N 으로 색상 값을 나타낸다.

<표 11> '피시 아이'의 NCS 색채분석

작품7	The Fish eye (피시 아이) 1971	
작품이미지		색채분석
	색채 분포	
	NCS 명도 채도 분포	
팔레트		색상 값
		- S 2075-Y60R S 2050-Y10R - S 2570-Y70R S S 3020-Y65R - S 7020-Y15R S 2010-Y40R - S 6020-Y25R S 2015-R30B - S 2060-Y30R S 9000-N - S 2005-R80B S 0300-N
표현	구약에 등장하는 토비아스	
상징	눈과 물고기	
의도	예술가에게 중요한 요소인 눈을 통하여 바라보는 관찰력을 표현	

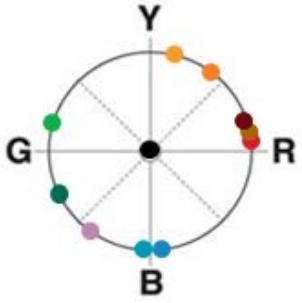
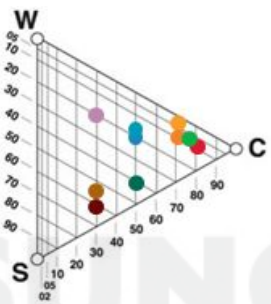
<그림 출처>:www.leonor finni.com

<표11>의 회화작품 ‘피시 아이’에서 나타난 색상 값을 보면 S2075-Y60R, S2570-Y70R, S7020-Y15R, S 6020-Y25R, S2060-Y30R, S2005-R80B, S 2050-Y10R, S 3020-Y65R, S 2010-Y40R, S 2015-R30B, S9000-N, S 0300-N 의 색상 값을 나타낸다. S 2075-Y60R 20%의 높은 명도와 75%의 높은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며, 빨강(R)색이 60% 가미된 노랑(Y)색을 사용하였다.

S 2570-Y70R 25%의 높은 명도와 70%의 높은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며, 빨강(R)색이 70% 가미된 노랑(Y)색을 사용하였다. S 7020-Y15R 70%의 낮은 명도와 20%의 낮은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며, 빨강(R)색이 15% 가미된 노랑(Y)색을 사용하였다. S 6020-Y25R 60%의 낮은 명도와 20%의 낮은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며, 빨강(R)색이 25% 가미된 노랑(Y)색을 사용하였다. S2060-Y30R 20%의 높은 명도와 60%의 높은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며, 빨강(R)색이 30% 가미된 노랑(Y)색을 사용하였다.

S2005-R80B 20%의 높은 명도와 5%의 낮은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며, 파랑(B)색이 80% 가미된 빨강(R)색을 사용하였다. S 2050-Y10R 20%의 높은 명도와 50%의 중간 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며, 빨강(R)색이 10% 가미된 노랑(Y)색을 사용하였다. S 3020-Y65R 30%의 높은 명도와 20%의 낮은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며, 빨강(R)색이 65% 가미된 노랑(Y)색을 사용하였다. S 2010-Y40R 20%의 높은 명도와 10%의 낮은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며, 빨강(R)색이 40% 가미된 노랑(Y)색을 사용하였다. S 2015-R30B 20%의 높은 명도와 15%의 낮은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며, 파랑(B)색이 30% 가미된 빨강(R)색을 사용하였다. S 9000-N, S 0300-N 의 색상 값을 나타낸다.

<표 12> ‘헬리오도라’ NCS 색채 분석

작품8	Heliodora (헬리오도라) 1964	
작품이미지		색채분석
		색채 분포
		NCS 명도 채도 분포
팔레트		색상 값
		 S 0570-Y20R S 1750-B10G S 1070-Y40R S 2030-R40B S 6030-Y80R S 1075-G20Y S 5530-Y85R S 4050-B70G S 1080-Y90R S 9000-N S 2050-R90B S 0300-N
표현	어둠을 지나 들어오는 반가운 여인	
상징	그 시대를 상징하는 꽃의 힘	
의도	사라진 페르시아 고양이 헬리오도르가 돌아오는 그녀의 바람을 표현	

<그림 출처>:www.leonor fini.com

<표12>회화작품 ‘헬리오도라’에서 나타난 색상 값을 보면 S 0570-Y20R, S 1070-Y40R, S 6030-Y80R, S 5530-Y85R, S 1080-Y90R, S 2050-R90B, S 1750-B10G, S 2030-R40B, S 1075-G20Y, S 4050-B70G, S 9000-N, S 0300-N 의 색상 값을 나타낸다.

S 0570-Y20R 5%의 높은 명도와 70%의 높은 채도가 포함된 색의 뉘앙스이며, 빨강(R)색이 20% 가미된 노랑(Y)색을 사용하였다.

S 1070-Y40R 10%의 높은 명도와 70%의 높은 채도가 포함된 색의 뉘앙스이며, 빨강(R)색이 40% 가미된 노랑(Y)색을 사용하였다.

S 6030-Y80R 60 %의 낮은 명도와 30%의 낮은 채도가 포함된 색의 뉘앙스이며, 빨강(R)색이 80% 가미된 노랑(Y)색을 사용하였다.

S 5530-Y85R 55%의 중간 명도와 30%의 낮은 채도가 포함된 색의 뉘앙스이며, 빨강(R)색이 85% 가미된 노랑(Y)색을 사용하였다.

S 1080-Y90R 10%의 높은 명도와 80%의 높은 채도가 포함된 색의 뉘앙스이며, 빨강(R)색이 90% 가미된 노랑(Y)색을 사용하였다.

S 2050-R90B 20%의 높은 명도와 50%의 중간 채도가 포함된 색의 뉘앙스이며, 파랑(B)색이 90% 가미된 빨강(R)색을 사용하였다.

S 1750-B10G 17%의 높은 명도와 50%의 중간 채도가 포함된 색의 뉘앙스이며, 초록(G)색이 10% 가미된 파랑(B)색을 사용하였다.

S 2030-R40B 20%의 높은 명도와 30%의 낮은 채도가 포함된 색의 뉘앙스이며, 파랑(B)색이 40% 가미된 빨강(R)색을 사용하였다.

S 1075-G20Y 10%의 높은 명도와 75%의 높은 채도가 포함된 색의 뉘앙스이며, 노랑(Y)색이 20% 가미된 초록(G)색을 사용하였다.

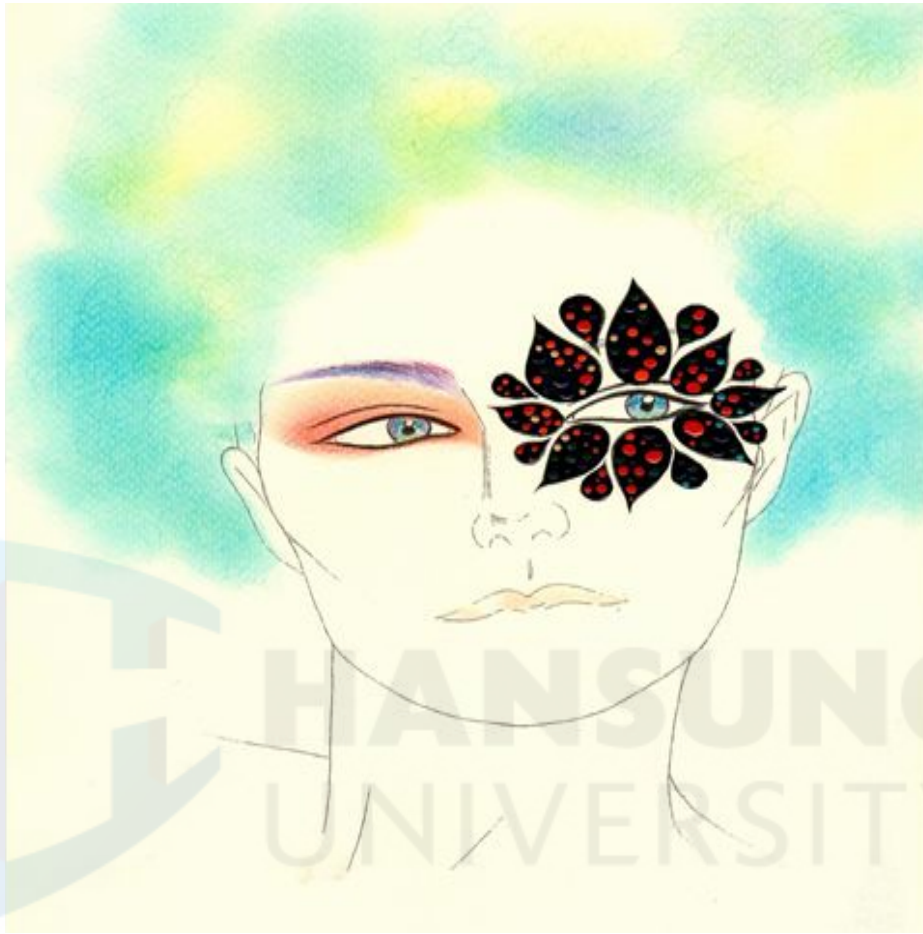
S 4050-B70G 40%높은 명도와 50%의 중간 채도가 포함된 색의 뉘앙스이며, 초록(G)색이 70% 가미된 파랑(B)색을 사용하였다.

S 9000-N, S 0300-N 의 색상 값을 나타낸다.

2. 일러스트를 통한 색채 제안

<표 13> 레오노르 피니의 작품일러스트 이미지와 색채제안

The Guardian of the Springs (봄의 수호자속 여인) 1964 일러스트

봄의 수호자 속 여인

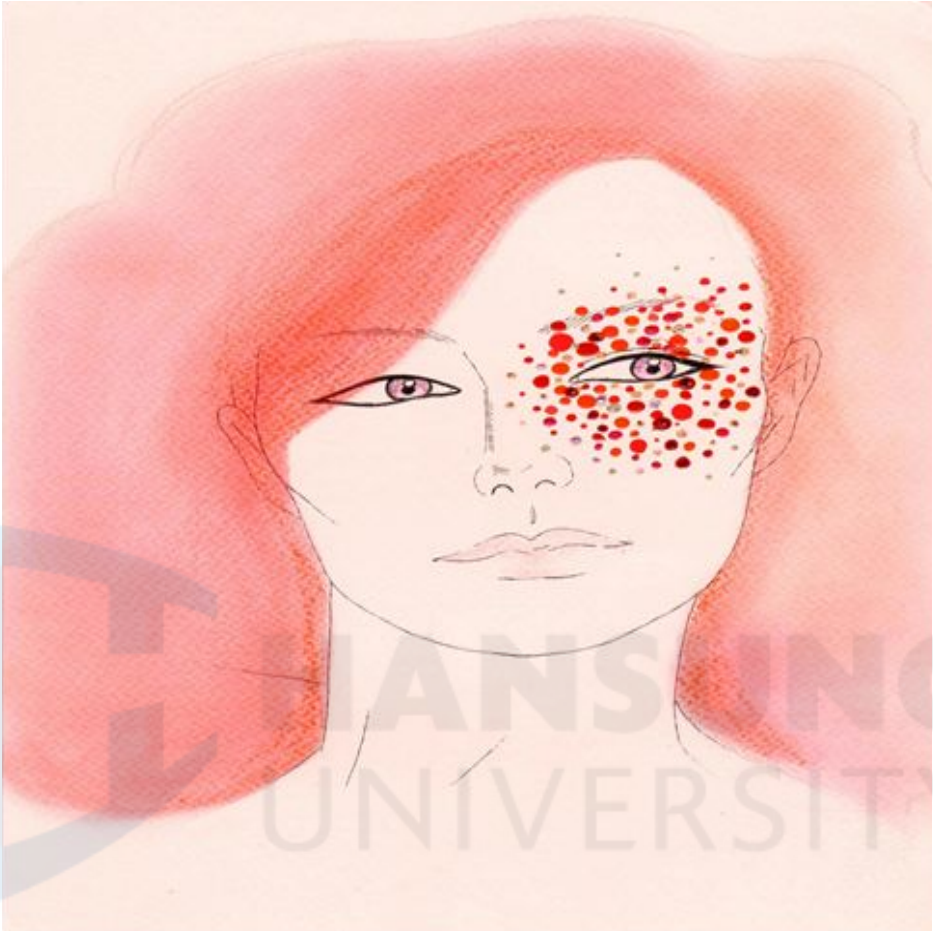
색채제안

여성의 회화에서 중요한 모티브가 된 부풀린 헤어스타일과 술잔의 형태와 색상을 다르게 제안하고, 따뜻한 색채의 이미지를 차가운 느낌이 도는 색채로 표현하였다.

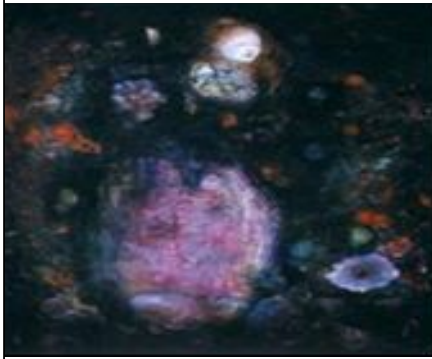
<표 14> 레오노르 피니의 작품일러스트 이미지와 색채제안

Vesper Express (저녁급행열차) 1966 일러스트	
저녁급행열차	색채제안

일러스트는 작품처럼 풍성한 헤어스타일 색상을 동일시켰으며 고채도에서 저채도까지의 레드계열위주의 색상을 사용해 여성스러운 느낌을 표현하였다.

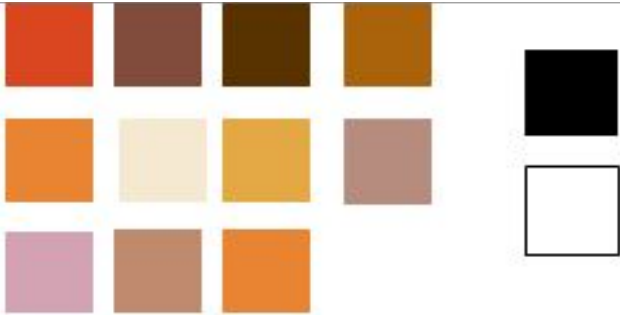

<표 15> 레오노르 피니의 작품일러스트 이미지와 색채제안

Ophelia (오펔리어) 1963 일러스트	
오펔리아	색채제안

작품의 명도를 조금 높였으며, 색채제안은 작품속의 색상을 그대로 표현하고자 했다. 작품속의 이미지처럼 차가운 느낌을 표현했으며 고채도 에서 중채도 까지 색상을 표현하였다.

<표 16> 레오노르 피니의 작품일러스트 이미지와 색채제안

La Toilette Intulte (쓸모없는 드레스) 1964 일러스트	
쓸모없는 드레스	색채제안

쓸모없는 드레스라 이름 붙여진 작품속의 드레스를 일러스트에서는 머리와 모자에 집착했던 그녀의 패티시로 표현하였다. 붉은색조의 타오르는 정열적인 느낌을 주는 색상은 Y에서 R까지 색상을 사용했다.

<표 17> 레오노르 피니의 작품일러스트 이미지와 색채제안

Vice versa (반대로) 1994 일러스트	
반대로	색채제안

일러스트는 작품의 모티브가 된 두 발로 묶인 사람들의 반대로의 마음을 얼굴에 표현했다. 고명도와 고채도를 사용하였다. 한쪽은 고채도를 사용하므로 밝은 느낌과 한쪽의 검정색의 뉘앙스가 대비되도록 표현한 작품이다.

<표 18> 레오노르 피니의 작품일러스트 이미지와 색채제안

The Botany Lesson (식물학교실) 1974 일러스트	
식물학교실	색채제안

일러스트 이미지는 식물학에서 꽃잎을 모티브로 얼굴에 표현해 보았으며 전체적으로 높은 명도를 사용하였다.

채도는 저채도에서 중채도까지 색상을 제안하고 있다.

<표 19> 레오노르 피니의 작품일러스트 이미지와 색채제안

The Fish eye (피시 아이) 1971 일러스트	
피시아이	색채제안

작품에서 보여주는 전체적인 바탕색을 헤어컬러로 바꿔서 온화하고 고상한 느낌을 표현하였다. 전체적으로 높은 명도를 사용하였으며 채도는 저채도에서 중채도까지 사용하였다.

<표 20> 레오노르 피니의 작품일러스트 이미지와 색채제안

Heliodora (헬리오도라) 1964 일러스트	
헬리오도라	색채제안

헬리오도라 속 작품이미지의 강렬한 색상들을 좀 더 부드러운 컬러와 이미지의 일러스트로 표현하고 꽃의 모티브를 헤어스타일에 연결시켰고 채도는 고 채도를 사용하므로 밝은이미지를 만들었으며 명도 또한高明도를 사용하였다.

제 4 장 레오노르 피니의 회화작품 분석을 통한 아트 메이크업 제안연구

제 1 절 피니의 회화 작품분석을 통한 아트메이크업 제안연구

(1) 아트 메이크업

예술이란 인간의 자아표현을 자기의 감성으로 주관화하여 그것을 자기만의 독창성을 근본으로 표현한 것이라 할 수 있다. 예술은 시대적 상황이나 그 당시 문화의 흐름을 이끌기도 하고 문화를 반영하며 그 시대의 예술을 읽으면 그 시대의 가치관 또한 읽을 수 있다고 본다.

Art Make-up 은 신체 사용 부위에 의한 분류로써 자기가 표현하고자 하는 주제 전달 표현 능력을 필요로 하는 분야로 미용학 사전에서는 ‘얼굴 혹은 신체를 바탕으로 각양각색의 그림, 형태, 장식등을 이용하여 강한 메시지를 전달하는 것이다. 그리고 자신의 생각이나 주제를 표현하거나 창의적으로 이미지화하여 메이크업을 예술적 경지로 올리는 작업이다’ 라고 정의하고 있다 (한국 미용학회 2003). 아트 메이크업은 뷰티메이크업과는 달리 표현할 수 있는 다양한 방법으로 예술성을 부여하기도 한다. 창조와 모방을 동시에 할 수 있는 아트메이크업은 얼굴뿐만 아니라 머리에서부터 발끝까지 신체의 모든 곳에 메시지를 전달 할 수 있으며, 예술적인 시각과 미적 시각을 동시에 표현함으로써 다양한 표현을 할 수 있다.

특히 아트메이크업에서는 다양하고 독특한 소재의 재료를 활용하는 오브제를 표현 하므로써 메이크업만으로는 보여줄 수 없는 다양한 연출을 할 수 있어 시각적으로 화려하고 아름다운 이미지를 보여 주므로 개성 있고 독창적인 표현을 제안할 수 있는 미용예술의 한 분야이다.

오늘날 우리는 표현의 자유 속에서 살고 있으며 이것은 사회적인 이슈와 문화 속에서 표현 할 수 있는 범위가 확대되고 일반적이고 대중적이기에 예술 분야로 확실하게 자리 잡을 수 있는 분야이기도 하다.

(2) 아트 메이크업의 유형 및 표현기법.

신체사용부위에 따라 달라지는 아트메이크업은 크게 페이스페인팅과 판타지 메이크업, 바디 페인팅으로 나눌 수 있으며 이번에 제안한 아트메이크업에서는 작품의 색감과 형태적인 모티브를 이용해 페이스 위주의 아트메이크업과 판타지 메이크업을 결합하여 연구 제안 하였다. 페이스 페인팅이란 아트적 요소가 강한 것으로 얼굴에 색감을 입히는 것을 말하며 얼굴중심의 페인팅으로 표현방법에 따라 쓰임새와 종류가 다른데 우리나라에는 2002년 월드컵을 계기로 거리로 쏟아져 나와 응원하던 젊은 남녀의 태극모양의 페이스 페인팅이 활성화되면서 자연스럽게 대중들에게 알려지기 시작했다.

페이스 페인팅의 근원지는 정확하게 언제부터 자신의 얼굴을 예술적으로 표현했는지 알 수 없지만, 벽화나 유물들을 통해 확인 해보면 원시시대에는 얼굴이나 가슴 등에 점토나 안료를 가지고 여러 문양을 나타내며 몸을 아름답게 보이고 싶은 본능의 표현과 전쟁당시에 위장의 수단으로 쓰였다면, 고대 시대에는 샤머니즘이 사회전반에 걸쳐서 지배하는 사회였으며 초자연적인 자연과 융합을 위하여 가면을 착용했는데 악령이나 어떤 힘으로부터 보호하기 위한 목적이었다 (천지연 외, 2001).

판타지 메이크업은 전위적이고, 실험성이 강한 예술형태로 다양한 재료(펠, 반짝이, 크림, 조각, 천 등)을 이용하여 신체 공간 중 25%를 차지하는 상반신과 메이크업, 의상, 헤어, 장식까지 포함한 토탈 스타일링을 말한다.

(이 지영, 2013)

과장되지만 창의적이고 작가의 상상력과 아이디어가 아티스트의 예술적인 영감과 실험정신을 발휘한다.

과다한 장식을 사용할 수도 있고, 오브제를 사용하여 창의적인 연출이 필요하며, 토탈 뷰티스타일리스트로 역할을 해야 한다.

바디 페인팅이란 사람의 얼굴이나 몸에 그림이나 부호를 그리고 색을 칠하는 것을 말하는 것으로 몸에 페인팅을 입혀 회화작품을 응용하거나 독창적인 자신만의 예술작품으로 오늘날에는 주로 예술 활동이나 기업제품의 홍보를 위한 상업적인 목적으로도 하고 있지만, 원래는 아프리카 원주민, 아메리카 인디언 부족 사이에서 오래전부터 내려오던 관습 이었다 (두산백과).

자신의 신체를 보호하기 위한 주술적인 목적과 신분을 나타내기 위한 것이었으나 이것이 시간이 흘러 예술적인 형태로 시각적으로 표현할 수 있는 모든 재료와 방법을 이용하여 인체에 디자인하여 예술적으로 표현하는 예술의 한 장르가 되었다. 신체예술로서 실험적 작품들까지 다양한 변화가 가능하며 영상기록을 통해 오랫동안 살아있는 감동을 줄 수 있다.

(3) 아트 메이크업에서 오브제의 역할

오브제는 라틴어의 'Objectum'에서 유래된 말로 우리의 의식 앞에 던져진 객체, 대상, 사물의 의미를 말하며, 보는 사람이나 체험하는 사람의 잠재의식이나 정신작용을 강하게 일으키는 특별한 물체를 의미하며 사물에 대한 이러한 해석이 현대미술에서 오브제의 탄생을 만들었으며 본래의 용도나 의미에서 이탈하여 새로운 물체 성을 가지고 예술로써 치환될 때 미 물체를 의미하는 말로 이해될 수 있다(최형식, 2000).

본래의 용도가 아닌 것을 작가의 주관에 따라 다른 형상적 의미를 수용하면서 내면의 이미지나 외면의 이미지를 표현할 수 있는 것이다. 또한 오브제는 초현실주의적 창작물로써 인간의 의식 속에 잠재해 있는 인간의 내면을 추적하여 현실적 의도를 뛰어 넘어 상징적이고 시적인 오브제의 세계를 보여주었다. 인간의 잠재의식 속에 환상이나 공상을 통해 4차원의 의미를 오브제에 부여시키는 초현실주의는 사물을 지식인식의 대상으로 해석한 입체주의와는 다른 차이를 보이고 있다. 오브제의 최초의 시작은 큐비즘의 콜라주로 볼 수 있으며 콜라주는 평면적인 것으로 신문이나 벽지 등을 캔버스에 도입시켜 물체 자체가 화면 구성의 한 요소로 간주시켜 존재성을 알리는 역할을 했다 (권정호, 1984).

오늘 날에는 다양한 오브제가 아트 메이크업 이미지에 많이 사용되고 있다. 선행되어진 연구 논문 속에서도 아트 메이크업에서 오브제의 역할을 많이 다루고 있다.

본 연구는 아트 메이크업에서 다양한 소재로 사용되고 있는 오브제의 종류와 특별히 이번에 제안된 아트 메이크업에서 주로 사용 된 퍼(fur)의 주된 역할을 언급하고자 한다.

<표 21> 오브제의 종류

소재	종류	형태와 색상
오브제	종이류	셀로판지, 금박, 은박, 신문등
	인조 보석류	전체 또는 부분으로 사용
	패브릭	레이스나 반짝이는 소재
	퍼(Fur)	새의 깃털이나 동물의 털
	금속류	금색, 은색의 메탈
	인조 속눈썹	변형된 형태

① 인조보석류(synthetic jewelry)

스팽글, 비즈, 스톤, 크리스털, 글리터 등의 반짝이는 소재로 이러한 소재들은 화려함과 환상적인 분위기와 미래지향적 느낌을 연출할 수 있으며 본 연구자의 작품 소재로 다양하게 활용하였다. 특히 무대연출에서 조명과 함께하면 더욱 빛을 발한다.

② 패브릭(fabric)

소재의 형태상 자연스럽게 오리고 찢 형태를 만들 수 있으며 입체적인 느낌을 만들 수 있으며 주로 망사, 레이스를 사용해 다양한 이미지를 만들 수 있고 연구자의 작품에서도 입체적 연출을 위하여 꽃의 모티브를 이용하였다.

③종이류(paper)

아트 메이크업의 주요 소재로서 두께, 질감, 색상 등에 제한을 받지 않으며 다양한 표현이 가능하다. 종이소재는 뼈에 꿀 레를 기점으로 회화에 나타났으며 색상과 재질이 다양하기 때문에 오리고 만들어 붙임으로 다양한 표현을 할 수 있다.

④ 퍼(fur)

고대로부터 인체를 장식하고 감싸는 기능과 상징적 의미를 갖는 소재로 사용되며 새의 깃털과 동물의 털 등이 동물적요소를 유발하며 독특한 표현 효과를 나타낸다. 본 연구자는 이번 작품제안에서 양의 털을 여러 가지 색으로 염색하여 다양한 헤어 오브제를 만들어 보았다.

⑤ 인조속눈썹(synthetic eyelash)

눈을 아름답게 보이려는 목적에 그치지 않고 특정한 조형적 효과를 연출하기 위해 과장되고 변형된 형태의 인조 속눈썹이 새로운 방법으로 응용되고 있다.

⑥ 금속류(metal)

금속류는 비교적 무겁고 딱딱하며 차가운 느낌을 지니는데, 합금의 성질 때문에 다양한 디자인 형태의 이미지로 나타나며 조명에 의한 반사효과로 전위적이고 미래지향적인 느낌을 준다.

이번에 제안된 작품 연구에서는 다양한 인조 보석류와 퍼 소재인 양털을 이용하여 회화 작품 속에서 보여 지는 꽃의 모티브와 풍성한 머리모양을 다양하게 보여주기 위해서 염색한 양모를 이용해 헤어 스타일링을 만들었으며 창작적이고 조형적인 느낌을 주기 위해 헤어 오브제로 제안해 보았다.

(4)아트 메이크업 제안

많은 사람들이 작가의 회화 작품을 모티브로 작품을 연구 제안할 때 아트 마스크를 주로 사용한다.

이에 연구자는 조금 더 사실적이고 입체적이며 역동적 모습을 제안하고자 여자 모델에게 직접 회화적요소와 아트적요소를 접목시켜 아트 메이크업을 제안 하고자 한다.

레오노르 피니의 작품 중에 화려한 스타일의 페인팅이 포스터로 생산되기 시작했던 1960년대 이후의 작품을 주로 선택했으며, 대중성을 좀 더 생각하며 그림을 그리던 시기에 많은 출판사들이 그녀에게 접근했고 더 화려한 꽃과 드레스를 인쇄하라고 설득하였다고 한다. (피터 웹 2009)

작가의 작품은 포스터 생산을 통해 많은 돈을 벌었고 이 때 사람들은 그녀의 예술가로서의 인생이 가장 낮은 포인트라고 얘기를 한다고 하지만, 어쩌면 그녀가 버는 돈이 그녀의 예술가로서의 가치를 보여줄 수 있고 대중에게 알려지는 계기가 됐기에 작품을 선별해 제안해본다.

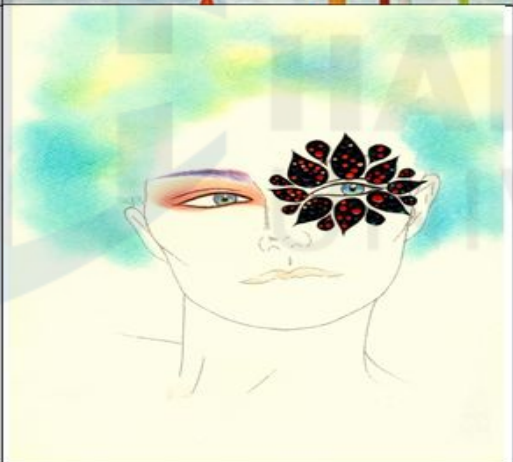
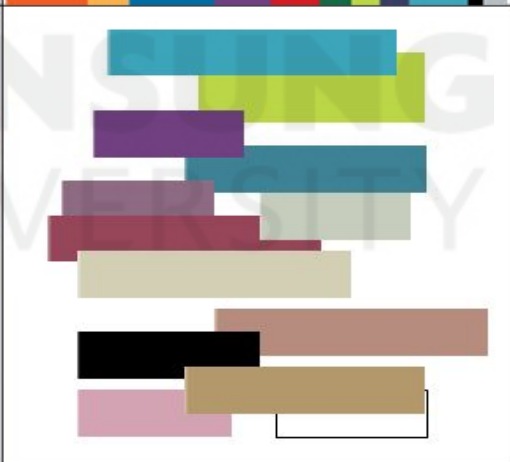
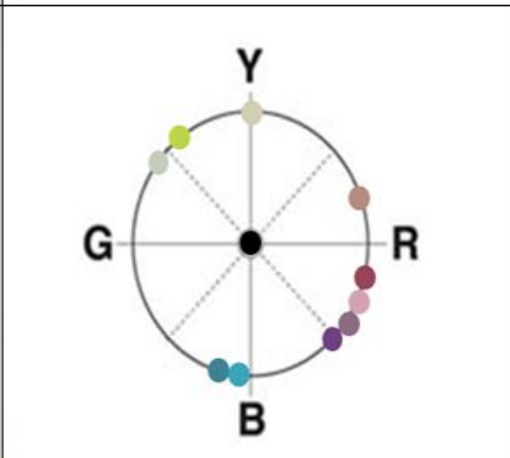
또한 앞에서 언급한 그녀가 추구했던 1940년대와 1950년대의 초현실주의와 다른 극적인 예술적변화가 1960년대 초부터 시작 되었으며 그녀는 화사하고 강렬한 색의 페인팅을 시작했다.

연구자가 제안하는 작품은 총 8가지이고 각각의 제안하는 작품에 다른 제목을 만들어 상상하고 표현해 보았으며 작가의 그림스타일에 따라 몽환적 이미지, 팜 르 파탈 이미지, 창조적 이미지로 나누어 보았으며 광고모델을 전문적으로 하는 외국인여자모델 한 명이 연구자가 제안하는 모든 작품에 참여하여 한 사람의 얼굴이지만 다양한 메이크업에 따라 다른 색채이미지로 연출하여 완성도를 높여 보았다.

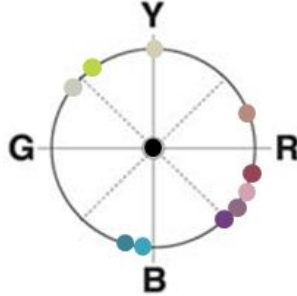
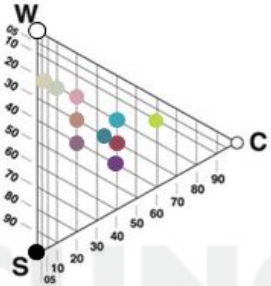
제 2 절 작품 분석 및 제안 연구 사례

1. 몽환적 이미지의 아트 메이크업제안

<표 22> I ‘봄의 수호자 속의 여인’ 컬러

봄의 수호자 속의 여인		
일러스트		
패티시		

<표 23> 작품 I ‘패티쉬’ 아트 메이크업 NCS 색채분석

작품 I 패티쉬		
작품이미지	색채분석	
	색채 분포	
	NCS 명도 채도 분포	
재료	색상 값	
양털/ 아쿠아컬러 비즈/ 스왈롭스키	 S 2005-Y S 2040-B10G S 3020-Y70R S 3035-B20G S 3040-R20B S 2010-G40Y S 2020-R30B S 1060-G60Y S 4020-R40B S 9000-N S 4040-R50B S 0300-N	
색상	Y-R, R-B, G-Y에 걸쳐 고루 분포되어 있다.	
명도	0-40의 높은 명도를 사용하였다.	
채도	05-50의 저채도와 중채도를 주로 사용하였다.	

본 연구는 작가의 작품에서 부풀린 헤어와 술잔에 초점을 맞춰서 아트적요소를 첨가해 작품을 제안했다. 작품은 ‘패티시’라고 제목을 만들었으며 오브제의 역할로써 털과 인조보석류를 사용하여 아트적요소를 가미하였다.

작가의 작품 중에 특별히 모자에 대한 패티시가 있어서 작품에 모자를 쓰거나 머리를 과대하게 부풀린 그림에 맞게 염색한 양모자체로 헤어스타일을 정형화 시켰다. 얼굴에 술잔을 보석으로 표현해 화려한 느낌과 여성이 창조의 근원이 여성이지만 아름다움의 근원도 여성임을 표현해 보았다.

NSC의 색값을 보면 S2005-Y, S3020-Y70R, S3040-R20B, S2020-R30B, S4020-R40B, S4040-R50B, S2040-B10G, S3035-B20G, S2010-G40Y, S1060-G60Y, S9000-N, S0300-N으로 나타났다.

S 2005-Y는 20%의 높은 명도와 5%의 매우 낮은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 노랑(Y)색의 원색을 사용하였다.

S 3020-Y70R은 30%의 높은 명도와 20% 낮은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 빨강(R)색이 70% 포함된 노랑(Y)색을 사용하였다. S 3040-R20B는 30%의 높은 명도와 40% 중간 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 파랑(B)색이 20% 가미된 빨강(R)색을 사용하였다. S 2020-R30B는 20%의 높은 명도와 20% 낮은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 파랑(B)색이 30% 가미된 빨강(R)색을 사용하였다. S 4020-R40B는 40%의 중간 명도와 20% 낮은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 파랑(B)색이 40% 가미된 빨강(R)색을 사용하였다. S 4040-R50B는 40%의 중간 명도와 40% 중간 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 파랑(B)색이 50% 가미된 빨강(R)색을 사용하였다. S 2040-B10G 은 20%의 높은 명도와 40% 중간 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 초록(G)색이 10% 가미된 파랑(B)색을 사용하였다. S-3035-B20G 은 30%의 높은 명도와 35% 중간 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 초록(G)색이 20% 가미된 파랑(B)색을 사용하였다. S 2010-G40Y 은 20%의 높은 명도와 10%위 낮은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스 이며 노랑(Y)색이 40% 가미된 초록(G)색을 사용하였다. S 1060-G60Y 는 10%의 높은 명도와 60%위 높은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 노랑(Y)색이 60% 가미된 초록(G)색을 사용하였다.

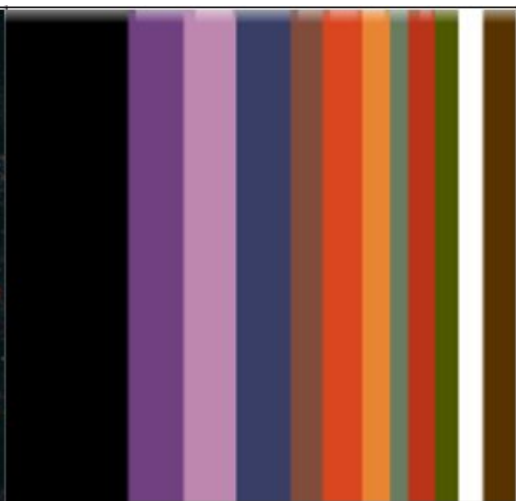
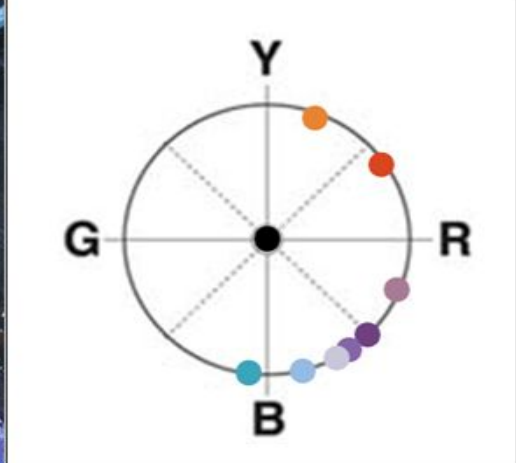
<표 24> 작품 I ‘패티쉬’ 아트 메이크업 제안

작품Ⅱ 지혜의 여신

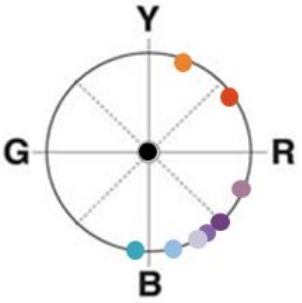
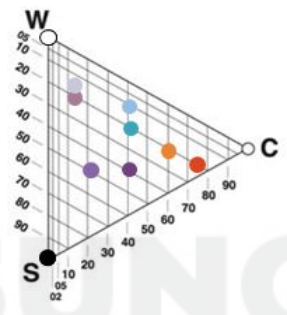

<표 25> II ‘오펜 리어’ 컬러 팔레트

오펜 리어		
일러스트		
지혜의 여신		

<표 26> 작품 II ‘지혜의 여신’ 아트 메이크업 NCS 색채분석

작품II지혜의 여신		
작품이미지	색채분석	
	색채 분포	
	NCS 명도 채도 분포	
재료	색상 값	
아크릴 물감 양털	● S 2060-Y30R ● S 1515-R65B ● S 2075-Y60R ● S 1040-R80B ● S 4040-R50B ● S 2040-B10G ● S 2015-R30B ● S 2050-R60B ● S 9000-N ○ S 0300-N	
색상	Y-R, R-B, G-Y에 걸쳐 고루 분포되어 있다.	
명도	15-50의 높은 명도를 사용하였다.	
채도	15-75의 저채도와 중채도를 주로 사용하였다.	

작가는 오펜 리어를 통해 우리에게 알려주고 싶어 하는 메시지가 무엇이었는지 궁금하지만 그녀의 삶과 인생에서 언급했듯이 여자들은 지식과 지혜의 바다에서 만들어진 직관적인 존재라고 생각했다. (피터 웹, 2009).

그림에서 알 수 있듯이 검고 어두운 물에서 지혜를 구하는 여성을 재현하기 위해 2절지 우드 판에 회화 속 색채이미지에 맞게 검정색과 청색, 붉은색의 아크릴물감으로 어두운 바다를 표현했으며 모델의 얼굴이 들어갈 정도의 구멍을 뚫었으며 창백하고 몽환적 느낌을 주기 위해 페일 메이크업을 하고 헤어와 회화속 표현을 위해 양털을 조금씩 붙여서 입체적 이미지를 완성하였다. NSC의 색값을 보면 S2075-Y60R, S2570-Y70R, S 7020-Y15R, S 6020-Y25R, S 0804-Y50R, S 6025-R70B, S 4040-R50B, S 2030-R40B, S 5540-G60Y, S2060-Y30R, S9000-N, S0300-N으로 나타났다. S2075-Y60R 은 20%의 고명도와 75%의 고채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 빨강(R)색 60% 가미된 노랑(Y)색을 사용하였다. S2570-Y70R 은 25%의 고명도와 70%의 고채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 빨강(R)색 70% 가미된 노랑(Y)색을 사용하였다. S7020-Y15R 은 70%의 낮은 명도와 20%의 낮은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 빨강(R)색 15% 가미된 노랑(Y)색을 사용하였다. S6020-Y25R 은 60%의 낮은 명도와 20%의 낮은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 빨강(R)색 25% 가미된 노랑(Y)색을 사용하였다. S0804-Y50R은 8%의 높은 명도와 4%의 낮은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 빨강(R)색 50% 가미된 노랑(Y)색을 사용하였다. S6025-R70B은 60%의 낮은 명도와 25%의 낮은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 파랑(B)색 70% 가미된 빨강(R)색을 사용하였다. S4040-R50B은 40%의 중간 명도와 40%의 중간 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 파랑(B)색 50% 가미된 빨강(R)색을 사용하였다. S2030-R40B은 20%의 높은 명도와 30%의 낮은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 파랑(B)색 40% 가미된 빨강(R)색을 사용하였다. S5540-G60Y은 55%의 중간 명도와 40%의 중간 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 노랑(Y)색이 60% 가미된 초록(G)색을 사용하였다. S2060-Y30R 은 20%의 높은 명도와 60%의 높은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 빨강(R)색 30% 가미된 노랑(Y)색을 사용하였다.

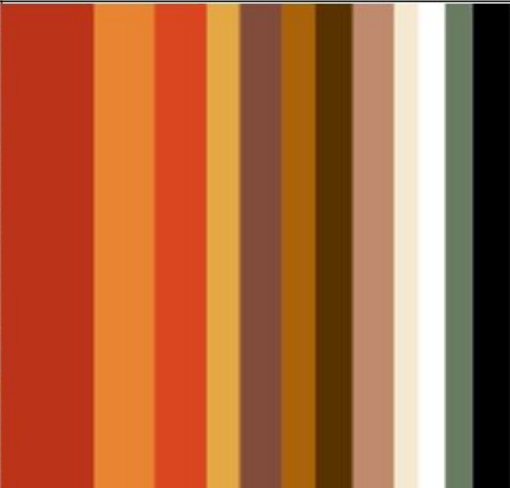
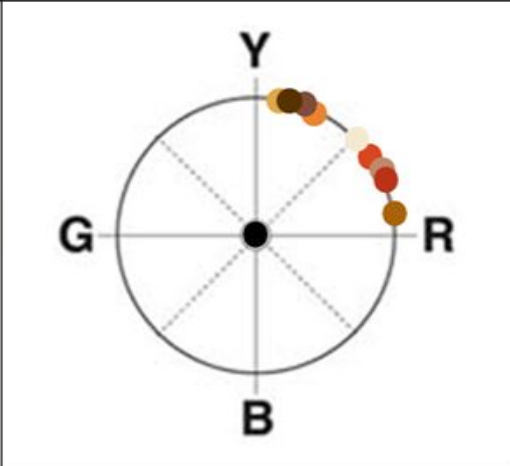

<표 27> 작품 II ‘지혜의 여신’ 아트 메이크업 제안

작품 II 지혜의 여신

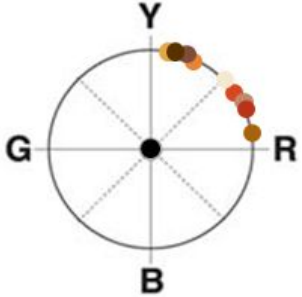
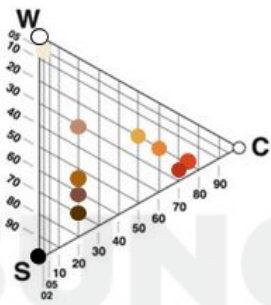

<표 28> 작품 III ‘쓸모없는 드레스’ 컬러 팔레트

쓸 모 없 는 드 레스		
일 러 스 트		
b o r n a g a i n		

<표 29> 작품 III ‘Born again’ 아트 메이크업 NCS 색채분석

작품III Born again		
작품이미지	색채분석	
	색채 분포	
	NCS 명도 채도 분포	
재료	색상 값	
아크릴 물감 거즈	 S 2050-Y10R S 0804-Y50R S 2060-Y30R S 3020-Y65R S 2075-Y60R S 5530-Y85R S 2570-Y70R S 5010-G10Y S 6020-Y25R S 9000-N S 7020-Y15R S 0300-N	
색상	Y에서 R까지 분포되어 있다.	
명도	30-70까지의 중명도에서 저명도까지 사용하였다.	
채도	10-75까지 저채도에서 고채도까지 주로 사용하였다.	

작가의 ‘쓸모없는 드레스’라는 작품 역시 풍성하고 열정적인 붉은 색 드레스를 입고 잠을 자고 있는 모습이다. 밝고 화려한 색채를 표현했던 1960년대 그림들의 공통점은 그녀가 상상하던 것을 페인팅으로 잘 옮기려고 노력 했다

는 것이다.

붉은색의 열정적인 드레스의 표현을 머리카락에 신경 썼던 점을 생각해서 패브릭의 일종인 거즈로 드레스와 모자를 연결시켜 하나의 오브제를 완성하였는데, 붉은색과 노란색, 검정색, 고동색을 조합한 아크릴물감을 납작하게 뉘어놓은 하얀색 거즈에 색을 조합해서 칠한 후 마른상태의 거즈를 원하는 대로 모양을 만들어 아트 메이크업과 어울리게 화려한 모자와 드레스를 만들어 보았다. 다시 태어난다는 의미의 "Born again"은 물과 지혜에서 다시 거듭나는 지혜의 여자를 나타내었다.

NSC의 색 값을 보면 S 2050-Y10R, S 2060-Y30R, S 2075-Y60R, S 2570-Y70R, S 6020-Y25R, S 7020-Y15R, S0804-Y50R, S 3020-Y65R, S 5530-Y85R, S 5010-G10Y, S 9000-N, S0300-N으로 나타났다.

S 2050-Y10R은 20%의高明도와 50%의 중간채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 빨강(R)색 10% 가미된 노랑(Y)색을 사용하였다. S 2060-Y30R 은 20%의高明도와 60%의 고채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 빨강(R)색 30% 가미된 노랑(Y)색을 사용하였다. S 2075-Y60R 은 20%의高明도와 75%의 고채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 빨강(R)색 60% 가미된 노랑(Y)색을 사용하였다. S 2570-Y70R 은 25%의高明도와 70%의 고채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 빨강(R)색 70% 가미된 노랑(Y)색을 사용하였다. S 6020-Y25R 은 60%의 저명도와 20%의 저채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 빨강(R)색 25% 가미된 노랑(Y)색을 사용하였다. S 7020-Y15R 은 70%의 저명도와 20%의 저채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 빨강(R)색 15% 가미된 노랑(Y)색을 사용하였다. S 0804-Y50R 은 8%의高明도와 4%의 고채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 빨강(R)색 50% 가미된 노랑(Y)색을 사용하였다. S 3020-Y65R 은 30%의高明도와 20%의 저채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 빨강(R)색 50% 가미된 노랑(Y)색을 사용하였다. S 5530-Y85R 은 55%의 중간 명도와 30%의 낮은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 빨강(R)색 85% 가미된 노랑(Y)색을 사용하였다. S 5010-G10Y은 50%의 중간 명도와 10%의 낮은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 노랑(Y)색 60% 가미된 초록(G)색을 사용하였다.

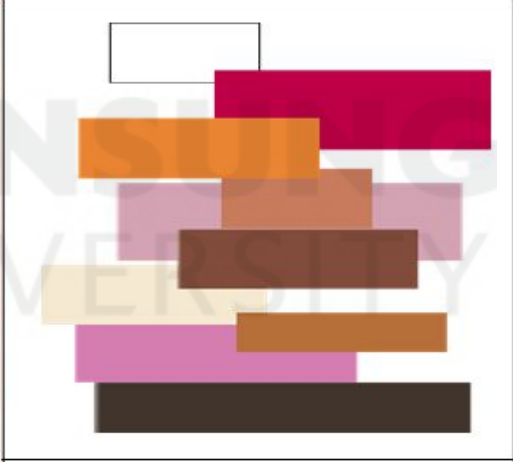
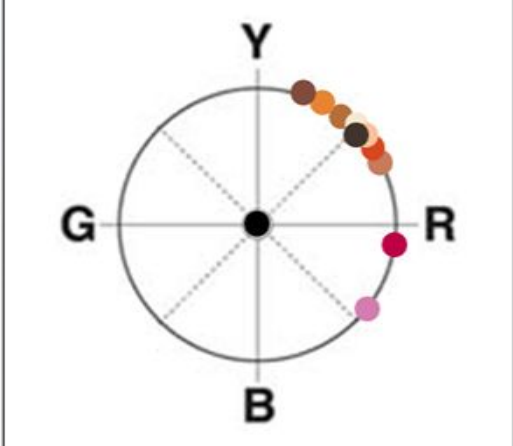
<표 30> 작품 III ‘Born again’ 아트 메이크업 제안

작품III Born again

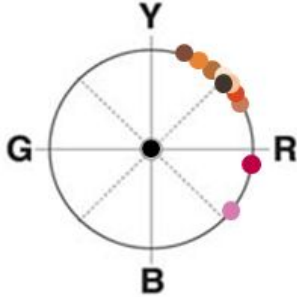
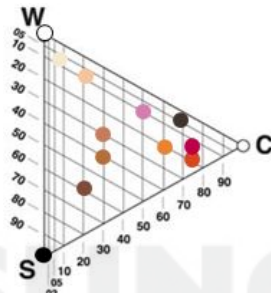
2. 팜프파탈 이미지의 아트 메이크업

<표 31> 작품 IV ‘저녁 급행열차’ 컬러 팔레트

저녁급행열차		
일러스트		
설레임		

<표 32> 작품Ⅳ ‘설레임’ 아트 메이크업 NCS 색채분석

작품Ⅳ 설레임		
작품이미지	색채분석	
	색채 분포	
	NCS 명도 채도 분포	
재료	색상 값	
비즈, 스왈롭스키 퍼(양털),메이크업재료	● S 4030-Y40R ● S 1050-R40B ● S 3030-Y70R ● S 0804-Y50R ● S 2060-Y30R ● S 6020-Y25R ● S 2075-Y60R ● S 7005-Y55R ● S 1020-Y55R ● S 9000-N ● S 1575-R10B ○ S 0300-N	
색상	Y-R, B-R에 걸쳐 고루 분포되어 있다.	
명도	0-60의高明도와 中명도를 사용하였다.	
채도	10-70까지 高채도에서 低채도를 골고루 사용하였다.	

밝은 색상으로 만들어진 그녀의 포스터가 인기를 끌 무렵인 1964년의 작품으로 풍성한 머리가 모자를 연상시키거나 눈길을 끌게 하는 것이 그녀의 방법이다. 그녀에게 있어서 트리에스테에 있었던 열차는 늘 에로틱한 상황을 연출

시키기에 좋은 장소라고 생각했으며 1960년대의 그림에서는 기차 칸을 설정으로 한 그림들을 많이 그렸다. 그녀는 기차보다 더 제한적인 장소가 없다고 생각했으며 기차 안에서 일어나는 모든 일들을 상상 할 것과 그릴 것이 많다고 회고했다 (피터 웹, 2009).

설렘을 담고 풍성한 꽃을 들고 내리는 여성의 아름다움을 오브제의 재료인 화려한 스왈로브스키를 재료로 모델의 얼굴에 눈가의 아이메이크업을 중심으로 화려한 꽃을 수 놓듯이 표현하였다.

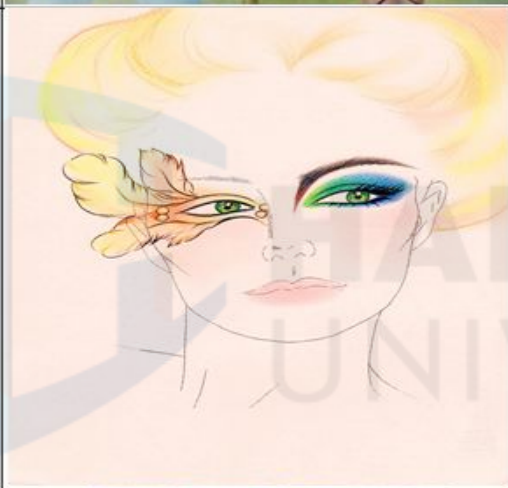
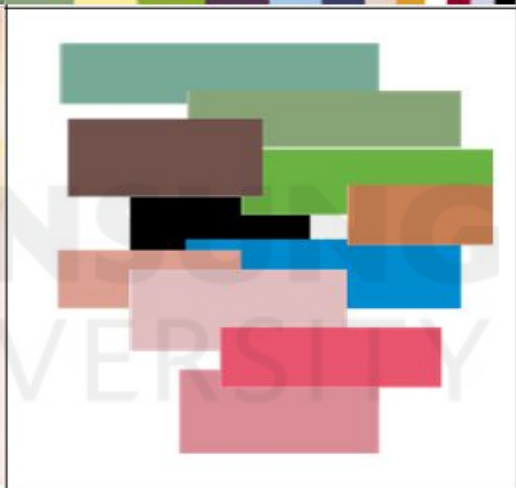
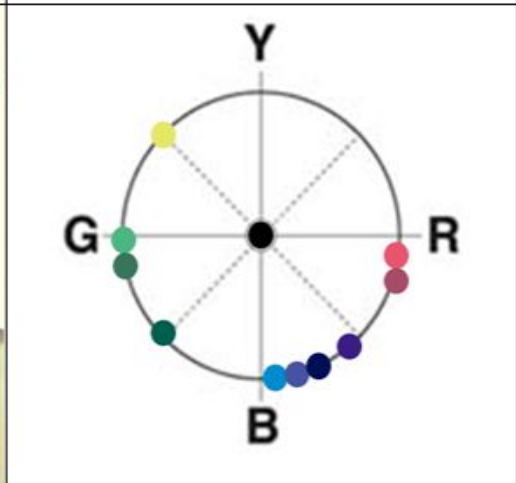
또한 작가의 작품속의 레드계열의 헤어컬러를 연출하기 위해 양모를 사용해서 같은색 으로 염색을 했으며 완벽한 조형적 오브제의 모습을 담기위해 시도해 보았다. NSC의 색값을 보면 S4030-Y40R, S 3030-Y70R, S2060-Y30R, S2075-Y60R, S1020-Y55R, S1575-R10B, S1050-R40B, S0804-Y50R, S6020-Y25R, S7005-Y55R, S9000-N, S0300-N으로 나타난다. S4030-Y40R 은 40%의 중간 명도와 30%의 낮은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 빨강(R)색 40% 가미된 노랑(Y)색을 사용하였다. S3030-Y70R은 30%의 높은 명도와 30%의 낮은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 빨강(R)색 70% 가미된 노랑(Y)색을 사용하였다. S2060-Y30R은 20%의 높은 명도와 60%의 높은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 빨강(R)색 30% 가미된 노랑(Y)색을 사용하였다. S2075-Y60R 은 20%의 높은 명도와 75%의 높은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 빨강(R)색 60% 가미된 노랑(Y)색을 사용하였다. S1575-R10B은 15%의 높은 명도와 75%의 높은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 파랑(B)색 10% 가미된 빨강(R)색을 사용하였다. S1050-R40B은 10%의 높은 명도와 50%의 중간 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 파랑(B)색40% 가미된 빨강(R)색을 사용하였다. S0804-Y50R 은 8%의 높은 명도와 4%의 낮은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 빨강(R)색이 50% 가미된 노랑(Y)색을 사용하였다. S6020-Y25R 은 60%의 낮은 명도와 20%의 낮은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 빨강(R)색 25% 가미된 노랑(Y)색을 사용하였다. S7005-Y55R 70%의 낮은 명도와 5%의 낮은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 빨강(R)색이 55% 가미된 노랑(Y)색을 사용하였다.

<표 33> 작품Ⅳ ‘설레임’ 아트 메이크업 제안

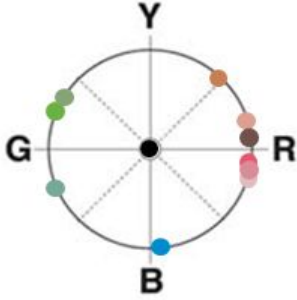
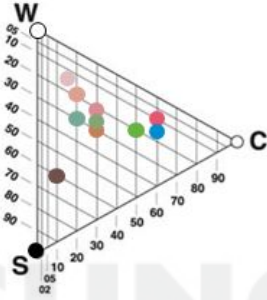
작품Ⅳ 설레임

<표 34> 작품 V ‘식물학교실’ 컬러 팔레트

식물학 교실		
일러스트		
팜파탈		

<표 35> 작품 V ‘팜프파탈’ 이미지의 아트메이크업 NCS 색채분석

작품 V 팜프파탈		
작품이미지	색채분석	
	색채 분포	
	NCS 명도 채도 분포	
재료	색상 값	
피(양털), 스왈롭스키, 비즈 꽃, 속눈썹, 종이, 에어브러쉬	● S 1060-R10B ● S 1560-R90B ● S 3030-Y50R ● S 2050-G30Y ● S 3020-B70G ● S 3025-G40Y ● S 1515-R20B ● S 6010-Y90R ● S 2020-Y80R ● S 9000-N ● S 2030-R15B ○ S 0300-N ● S 6020-R40B	
색상	Y-R, R-B, B-R에 걸쳐 고루 분포되어 있다.	
명도	15-60의高明도와 중명도를 사용하였다.	
채도	10-60까지 고채도에서 저채도를 골고루 사용하였다.	

작가의 그림은 누드인 여자가 본인보다 젊은 여자를 가르치는 것을 묘사한 것이다. 확대된 꽃의 단면을 가리키면서 여성의 성기와 꽃의 구조가 비슷하다는 것을 표현한 그림으로 끝나지 않은 여자의 역할에 대한 논쟁을 표현하기도 한 것으로 자율적인 삶을 갈망하는 모든 여성들의 초상이기도 하다.

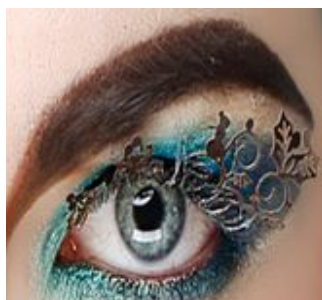

본 연구는 그림 속에 색채를 작품 속에 모두 나타내기 위해 초록색과 파랑색의 양털을 터번모양의 모자로 만들어 그림 속 젊은 여자를 나타냈으며 에어 브러시를 사용하여 노란색을 입혀 화려한 색을 나타내었다. 꽃과 진주를 오브제로 사용하여 여성의 끝나지 않은 무수한 이야기가 상상되도록 표현해 보았다. 종이로 만든 속눈썹에 그림이야기를 사용하여 좀 더 강렬한 느낌을 주어 팝아트적인 여성을 완성하였다. NCS 색값을보면 S 1060-R10B, S 3030-Y50R, S 3020-B70G, S 1515-R20B, S 2020-Y80R, S 2030-R15B, S 6020-R40B, S 1560-R90B, S 2050-G30B, S 3025-G40Y, S 6010-Y90R, S 9000-N, S 0300-N 으로 나타났다. S 1060-R10B 은 10%의 높은 명도와 60%의 높은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 빨강(R)색 10% 가미된 파랑(B)색을 사용하였다. S 3030-Y50R은 30%의 높은 명도와 30%의 낮은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 빨강(R)색 50% 가미된 노랑(Y)색을 사용하였다. S 3020-B70G 은 30%의 높은 명도와 20%의 낮은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 초록(G)색 70% 가미된 파랑(B)색을 사용하였다. S 1515-R20B 은 15%의 높은 명도와 15%의 낮은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 파랑(B)색 20% 가미된 빨강(R)색을 사용하였다. S 2020-Y80R 20%의 높은 명도와 20%의 낮은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 빨강(R)색 80% 가미된 노랑(Y)색을 사용하였다. S 2030-R15B 은 20%의 높은 명도와 30%의 낮은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 파랑(B)색 15% 가미된 빨강(R)색을 사용하였다. S 6020-R40B 은 60%의 낮은 명도와 20%의 낮은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 파랑(B)색 40% 가미된 빨강(R)색을 사용하였다. S 1560-R90B 은 15%의 높은 명도와 60%의 높은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 파랑(B)색 90% 가미된 빨강(R)색을 사용하였다. S 2050-G30B 은 20%의 높은 명도와 50%의 중간 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 파랑(B)색 30% 가미된 초록(G)색을 사용하였다. S 3025-G40Y은 30%의 높은 명도와 25%의 낮은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 노랑(Y)색 40% 가미된 초록(G)색을 사용하였다. S 6010-Y90R은 60%의 낮은 명도와 10%의 낮은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 빨강(R)색 90% 가미된 노랑(Y)색을 사용하였다.

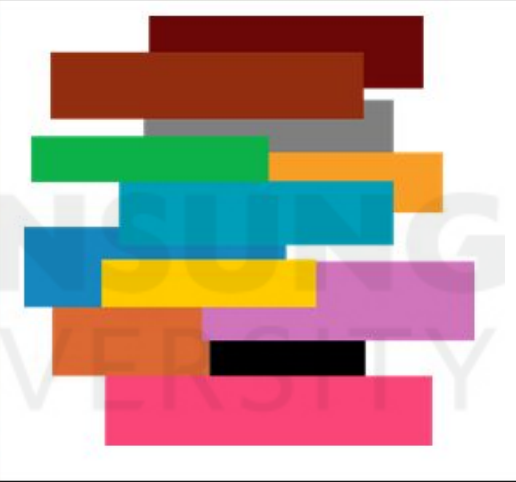
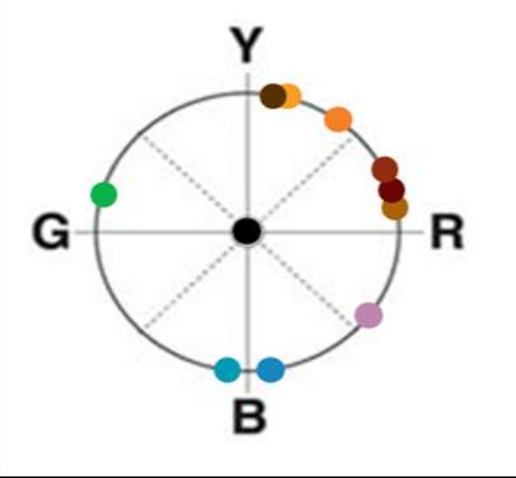

<표 36> 작품 V ‘팜프파탈’ 이미지의 아트메이크업 제안

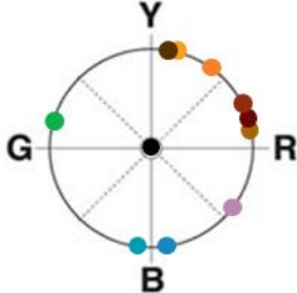
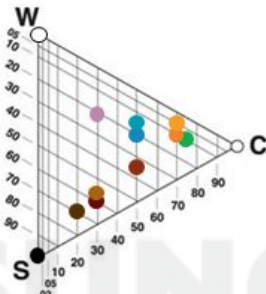
작품 V 팜프파탈

<표 37> VI ‘헬리오도라’ 컬러 팔레트

헬리오도라		
일러스트		
꽃의 여신		

<표 38> 작품 VI ‘꽃의 여신’ 이미지의 아트메이크업 NCS 색채분석

작품 VI 꽃의 여신		
작품이미지	색채분석	
	색채 분포	
	NCS 명도 채도 분포	
재료	색상 값	
플라워, 스왈롭스키 퍼(양털), 패브릭	● S 4550-Y70R ● S 1070-Y40R ● S 0570-Y20R ● S 5530-Y85R ● S 1750-B10G ● S 1075-G20Y ● S 2030-R40B ● S 6030-Y80R ● S 7020-Y15R ● S 2050-R90B ● S 9000-N ○ S 0300-N	
색상	Y-R, B-R, B-G, G-Y까지 걸쳐 고루 분포되어 있다.	
명도	10-70의 저명도에서 고명도까지 고루 사용하였다.	
채도	20-75까지 저채도에서 고채도까지 고루 사용하였다.	

피니의 작품 중에 가장 잘 알려진 그림으로, 포스터를 통해 재현되고 있고, 이 페인팅은 사라진 페르시안 고양이 헬리오도르가 돌아오길 바라는 그녀의 바람을 표현한 것이다. 어둠을 지나 꽃다발을 가지고 그녀의 집으로 돌아오는 것을 형상화한 작품이다. 화려한 꽃다발을 모티브로 삼아 그림 속 꽃다발을 사진 촬영하여 모델의 헤어스타일을 만들었다. 꽃 이미지의 패브릭을 입체적으로 머리위에 만들었으며 모델에게는 꽃의 이미지를 반짝이는 눈 주위에 아이메이크업 했으며 인조보석으로 장식하여 아트 메이크업을 완성하였다.

색값을 보면 S 4550-Y70R, S1070-Y40R, S 0570-Y20R, S 5530-Y85R, S 1750-B10G, S 1075-G20Y, S 2030-R40B, S 6030-Y80R, S 7020-Y15R, S 2050-R90B, S 9000-N, S 0300-N으로 나타났다.

S 4550-Y70R 45%의 중간 명도와 50%의 중간 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 빨강(R)색 70% 가미된 노랑(Y)색을 사용하였다. S 1070-Y40R은 10%의 높은 명도와 70%의 높은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 빨강(R)색 40% 가미된 노랑(Y)색을 사용하였다. S 0570-Y20R 5%의 높은 명도와 70%의 낮은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 빨강(R)색 20% 가미된 노랑(Y)색을 사용하였다. S 5530-Y85R 55%의 중간 명도와 30%의 낮은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 빨강(R)색 85% 가미된 노랑(Y)색을 사용하였다. S 1750-B10G 17%의 높은 명도와 50%의 중간 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 초록(G)색이 10% 가미된 파랑(B)색을 사용하였다. S 1075-G20Y 10%의 높은 명도와 75%의 낮은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 노랑(Y)색 20% 가미된 초록(G)색을 사용하였다.

S 2030-R40B 20%의 높은 명도와 30%의 낮은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 파랑(B)색 40% 가미된 빨강(R)색을 사용하였다. S 6030-Y80R 60%의 낮은 명도와 30%의 낮은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 빨강(R)색이 80% 가미된 노랑(Y)색을 사용하였다. S 7020-Y15R 70%의 낮은 명도와 20%의 낮은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 빨강(R)색이 80% 가미된 노랑(Y)색을 사용하였다.

S 2050-R90B는 20%의 높은 명도와 50%의 중간 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 파랑(B)색이 90% 가미된 빨강(R)색을 사용하였다.

<표 39> 작품 VI ‘꽃의 여신’ 이미지의 아트메이크업 제안

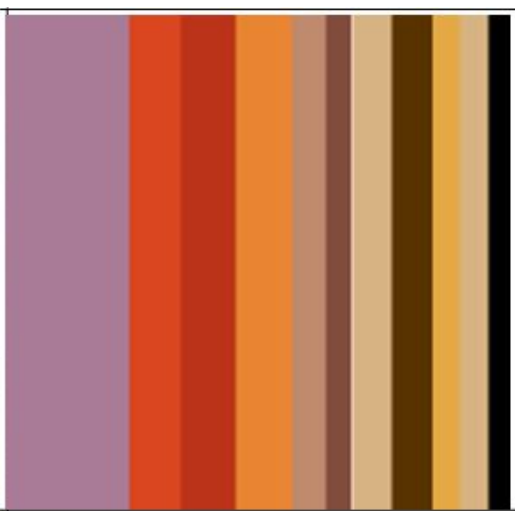
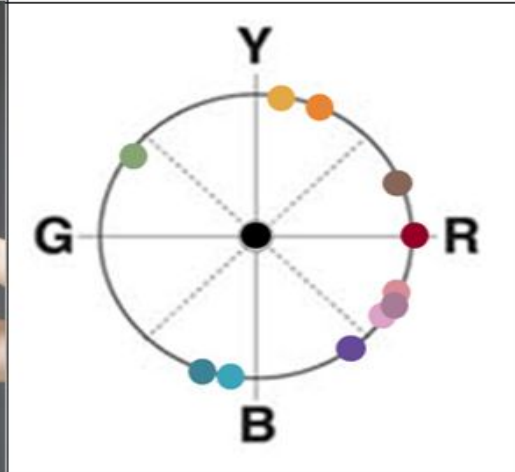
작품VI 꽃의 여신

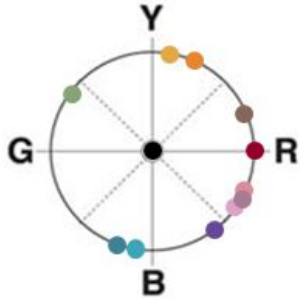
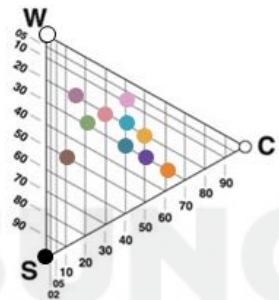

3. 창조적 이미지의 아트 메이크업

<표 40> 작품 VII ‘피시 아이’ 컬러 팔레트

피시 아이		
일러스트		
토비아스		

<표 41> 작품Ⅶ ‘토비아스’ 아트 메이크업 NCS 색채분석

작품Ⅶ 토비아스		
작품이미지	색채분석	
	색채 분포	
	NCS 명도 채도 분포	
재료	색상 값	
플라워, 스왈롭스키 퍼(양털), 패브릭	● S 2015-R30B ● S 3020-G40Y ● S 3050-R60B ● S 2050-Y10R ● S 3060-Y30R ● S 3040-B20G ● S 2040-B10G ● S 5010-Y70R ● S 1040-R40B ● S 9000-N ● S 2030-R10B ○ S 0300-N	
색상	Y-R, R-B, B-G, G-Y까지 걸쳐 고루 분포되어 있다.	
명도	10-50까지 고명도를 사용하였다.	
채도	10-60까지 저채도에서 중채도까지 사용하였다.	

회화작품은 성경 구약에서 나오는 토비아스 이야기를 모티브로 삼았다고 한다.(아버지의 시력을 물고기의 눈으로 회복하게 만듦) 예술가에게 중요한 요소인 눈을 통하여 바라보는 관찰력을 표현한 작품으로 새롭게 창조되는 여성

의 이미지를 제안 해보았다. 조형적인 헤어오브제와 물고기모양의 수염을 깃털로 표현했으며 반짝이는 눈을 스펅글과 비즈를 사용하여 펄 아쿠아 물감위에 자연스럽게 붙여서 반짝이는 눈의 형태를 만들었고, 렌즈의 컬러를 다르게 하여 세상을 다르게 바라보는 우리들의 마음을 표현했다.

색값을 보면 S2015-R30B, S3050-R60B, S3060-Y30R, S2040-B10G, S1040-R40B, S2030-R10B, S3020-G40Y, S 2050-Y10R, S3040-B20G, S 5010-Y70R S 9000-N, S 0300-N으로 나타났다.

S 2015-R30B 20%의 높은 명도와 15%의 낮은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 파랑(B)색 20% 가미된 빨강(R)색을 사용하였다. S3050-R60B, 30%의 높은 명도와 50%의 중간 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 파랑(B)색 60% 가미된 빨강(R)색을 사용하였다. S3060-Y30R, 30%의 높은 명도와 60%의 높은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 빨강(R)색 30% 가미된 노랑(Y)색을 사용하였다. S 2040-B10G 20%의 높은 명도와 40%의 중간 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 초록(G)색 10% 가미된 파랑(B)색을 사용하였다. S 1040-R40B 10%의 높은 명도와 40%의 중간 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 파랑(B)색 40% 가미된 빨강(R)색을 사용하였다. S 2030-R10B 20%의 높은 명도와 30%의 높은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 파랑(B)색 10% 가미된 빨강(R)색을 사용하였다. S 3020-G40Y 30%의 높은 명도와 20%의 낮은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 노랑(Y)색 30% 가미된 초록(G)색을 사용하였다. S 2050-Y10R 20%의 높은 명도와 50%의 중간 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 빨강(R)색 10% 가미된 노랑(Y)색을 사용하였다.

S 3040-B20G 30%의 높은 명도와 40%의 중간 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 초록(G)색 20% 가미된 파랑(B)색을 사용하였다. S 5010-Y70R 50%의 중간 명도와 10%의 낮은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 빨강(R)색 70% 가미된 노랑(Y)색을 사용하였다.

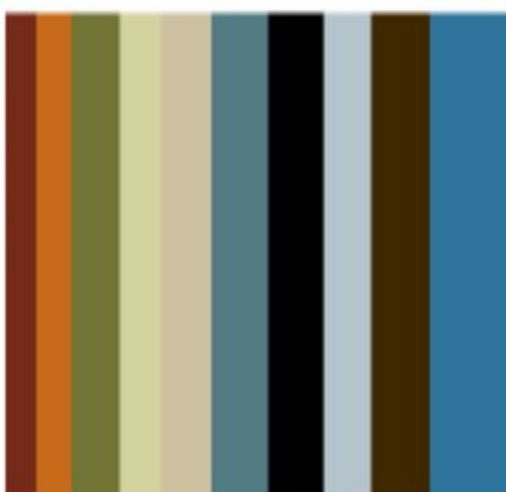
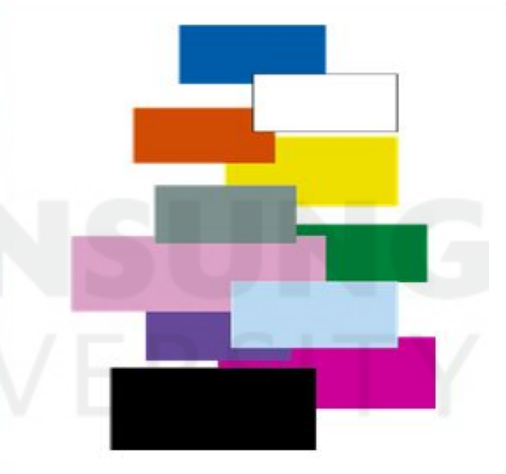
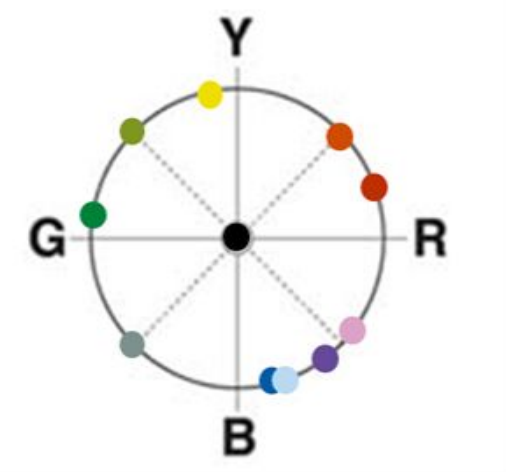
<표 42> 작품Ⅶ ‘토비아스’ 아트 메이크업 제안

작품Ⅶ 토비아스

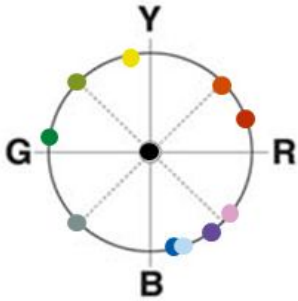
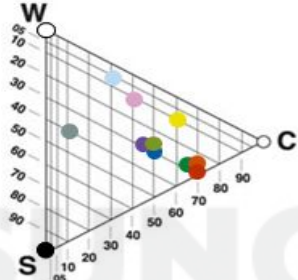

<표 43> 작품 VIII ‘반대로’ 컬러 팔레트

반 대 로		
일 러 스 트		
두 마 음		

<표 44> 작품 VIII ‘두마음’ 아트 메이크업 NCS 색채분석

작품 VIII 두마음		
작품이미지	색채분석	
	색채 분포	
	NCS 명도 채도 분포	
재료	색상 값	
크랙펠 아쿠아페이스 에어물감	 S 3065-G10Y S 3050-G50Y S 3050-R80B S 2570-Y50R S 3045-R60B S 3070-Y70R S 1040-R40B S 4010-B50G S 0530-R78B S 9000-N S 1060-G90Y S 0300-N	
색상	Y-R, R-B, B-G, G-Y까지 걸쳐 고루 분포되어 있다.	
명도	5-40까지 고명도를 사용하였다.	
채도	10-70까지 저채도에서 중채도까지 사용하였다.	

한 쪽의 페이스 페인팅은 밝은 고채도 색으로 밝은 마음을 표현했으며 한쪽은 어두운 마음을 검정색으로 표현했다.

페인팅 물감은 새로 개발된 필 오프 타입으로 물로 씻어내지 않고 떼어내는 에나멜 아트 페인팅을 사용했으며, 에어 브러시 은색을 분사하드로 미세하고 거친 느낌을 표현하였다. 색상선택은 S 3065-G10Y, S 3050-R80B, S 3045-R60B, S 1040-R40B S 1040-R40B, S 0530-R78B, S 1060-G90Y, S 3050-G50Y, S 2570-Y50R, S 3070-Y70R, S 4010-B50G로 나타났다. S 3065-G10Y 30%의 높은 명도와 65%의 높은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 노랑(Y)색 10% 가미된 초록(G)색을 사용하였다. S 3050-R80B 30%의 높은 명도와 50%의 중간 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 파랑(B)색 80% 가미된 빨강(R)색을 사용하였다. S 3045-R60B 30%의 높은 명도와 45%의 중간 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 파랑(B)색 60% 가미된 빨강(R)색을 사용하였다. S 1040-R40B 10%의 높은 명도와 40%의 중간 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 파랑(B)색 40% 가미된 빨강(R)색을 사용하였다. S 0530-R78B 5%의 높은 명도와 30%의 낮은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 파랑(B)색 78% 가미된 빨강(R)색을 사용하였다. S 1060-G90Y 10%의 높은 명도와 60%의 높은 채도가 포함되어 있으며 노랑(Y)색 90% 가미된 초록(G)색을 사용하였다. S 3050-G50Y 30%의 높은 명도와 50%의 중간 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 노랑(Y)색 50% 가미된 초록(G)색을 사용하였다. S 2570-Y50R 25%의 높은 명도와 70%의 높은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 빨강(R)색 500% 가미된 노랑(Y)색을 사용하였다. S 3070-Y70R 30%의 높은 명도와 70%의 높은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 빨강(R)색 700% 가미된 노랑(Y)색을 사용하였다. S 4010-B50G 40%의 중간 명도와 10%의 낮은 채도가 포함되어 있는 색의 뉘앙스이며 초록(G)색 50% 가미된 파랑(B)색을 사용하였다.

<표 45> 작품 VIII ‘두마음’ 아트 메이크업

작품 VIII 두마음

제 5장 결론

본 연구는 초현실그룹에 속해 있으면서 초자연적이고 지배적이고, 자율적 여성을 피력했던 피니의 작품을 선행논문과 이론적 근거에 의해 제시했으며 연구자의 제안 작품인 아트 메이크업은 그녀가 대중성을 가지고 회화작품을 새롭게 그렸던 1960년대 이후의 작품 중에 비교적 색채가 화려하고 형태를 의도티브를 제안하고자 8개의 작품을 선정해서 몽환적 이미지, 판트파탈 적 이미지, 창조적 이미지로 나누어서 분류, 제안하였다. 본 연구자는 피니의 다양한 작품 속에서 화려하고 강력한 페인팅으로 바뀌기 시작한 부분에 주목하였고, 초기 작품들과 다르게 급격하게 달라진 1960년대이후의 작품들을 제안하면서 그녀의 작품세계를 연구하고 NCS 색채계를 통해 색을 분석했으며 아트 메이크업을 통해 보여 지는 그녀의 작품속 모티브가 새롭게 표현되길 기대하였으며 작품을 선택했던 배경은 포스터에서 보여주었던 몽환적이면서 동시에 강력함을 지닌 아름다운 색채를 연구자만의 감성으로 풀고자 했으며 육안으로 분석한 결과 다양한 색이 표현됐다는 것을 알 수 있었다.

아트 메이크업을 할 때 다양하고 조형적인 오브제를 만들기 위해 자연스럽게 색을 조합시킬 수 있는 양모를 컬러별 염색을 해서 활용함으로써 메이크업만으로는 표현할 수 없는 아트 메이크업 이미지를 제안한 것이 이번 제안 연구의 특징이라고 할 수 있다.

이번 연구를 통해 얻은 결론은 다음과 같다.

1. 작품 I 「패티시」는 피니의 회화작품 「봄의 수호자 속의 여인」의 색채와 모티브중 술잔의 모티브를 오브제의 종류인 보석류를 얼굴에 제안하였다. NCS작품분석결과와 다음과 같다. 색상은 Y-R, R-B, G-Y 에 걸쳐 고루 분포되어 있고, 명도는 0-40의 높은 명도를 사용하였고, 채도는 05-50까지의 저채도와 중채도를 주로 사용하였다.

2. 작품 II 「지혜의 여신」은 피니의 회화작품 「오페리아」의 색채를 모티브로 회화작품과 크게 벗어나지 않게 표현하려고 했으며 NCS작품분석결과는 다음과 같다. 색상은 Y-R, R-B, G-Y에 걸쳐 고루 분포되어 있고, 명도는 15-50의 중명도에서 고명도까지 사용하였고, 채도는 15-75의 저채도에서 고채도까지 고루 사용하였다.

3. 작품 III 「Born Again」은 피니의 회화작품 「쓸모없는 드레스」의 색채와 드레스의 모티브를 모자에 연결시켜 느낌을 나타내 보았다. 거즈와 아크릴물감의 단순한 재료만을 사용해서 회화속 색채를 표현했으며, NCS작품분석결과는 다음과 같다. 색상은 주로 Y에서 R까지 분포되어 있으며 명도는 30-70까지 중명도에서 저명도까지 사용하였고, 채도는 10-75까지 저채도에서 고채도까지 고루 사용하였다.

4. 작품IV 「설레임」은 피니의 회화작품 「저녁 급행 열차」의 색채와 모티브중 꽃의 모티브를 사용해 보석류의 비즈와 스왈롭스키를 사용해 얼굴에 아트메이크업을 제안하였다. NCS작품 분석결과는 다음과 같다. 색상은 주로 Y에서 R, R-B까지 분포되어 있으며 명도는 0-60까지 중명도에서 고명도까지 사용하였고, 채도는 10-70까지 저채도에서 고채도까지 고루 사용하였다.

5. 작품V 「팜프파탈」은 피니의 회화작품 「식물학 교실」의 색채와 모티브중 꽃과 진주의 형태모티브를 아트메이크업에 응용했으며 듣고 있는 학생의 의상 색상을 제안자의 작품에서 헤어터번의 색채제안을 하였다. NCS작품 분석결과는 다음과 같다. 색상은 주로 Y에-R, R-B, B-G, G-Y까지 고루분포되어 있으며 명도는 15-60까지 중명도에서 고명도까지 사용하였고, 채도는 10-60까지 저채도에서 고채도까지 고루 사용하였다.

6. 작품VI 「꽃의 여신」은 피니의 회화작품 「헬리오도라」의 색채와 모티브중 꽃의 모티브를 사용해 보석류의 비즈와 스왈롭스키를 사용해 얼굴에 아트

메이크업을 제안하였다. NCS작품 분석결과는 다음과 같다. Y에-R, R-B, B-G, G-Y 까지 고루분포 되어 있으며 명도는 10-70까지 저명도 에서 고명도 까지 사용하였고, 채도는 20-75까지 저채도 에서 고채도 까지 고루 사용하였다.

7. 작품 VII 「토비아스」는 피니의 회화작품 「피시 아이」의 색채와 모티브 중에 물고기의 형태를 모티브로 삼아 아트 메이크업을 하였으며 물고기의 눈을 통해 세상을 바라보는 그림이다. 물고기의 형상을 아트적으로 표현하기 위해 눈에 깃털과 보석류, 아쿠아 물감을 사용해 표현했으며, NCS작품 분석결과는 다음과 같다. Y에-R, R-B, B-G, G-Y 까지 고루분포 되어 있으며 명도는 10-50까지 고명도를 사용하였고, 채도는 10-60까지 저채도에서 중채도 까지 고루 사용하였다.

8.작품 VIII 「두마음」은 피니의 회화작품 「반대로」의 색채와 퍼즐형식의 모티브를 밝은 컬러로 제안하였다. 다른 한쪽은 사람의 옆모습을 어둡게 표현하여 한 몸이지만, 두 가지 마음을 얼굴에 아트적으로 표현하였다. NCS작품 분석결과는 다음과 같다.

Y에-R, R-B, B-G, G-Y 까지 고루분포 되어 있으며 명도는 05-40까지 고명도를 사용하였고, 채도는 10-70까지 고채도에서 저채도 까지 고루 사용하였다.

본 연구를 통해 확인한 것은 회화작품을 메이크업으로 표현할 때 메이크업은 상상력과 작품모티브의 응용을 통해 좀 더 세부적이고 아름답게 표현 할 수도 있으며, 회화작품과 아트메이크업의 접목은 일반대중들에게 더욱 친숙해질 수 있음을 알게 되었다. 뷰티 전문가들이 좀 더 다양한 눈과 창의력을 가지고 아트메이크업을 시도해 본다면 예술적 가치가 높아질 것으로 기대하며 다양한 소재의 예술작품이 메이크업기술과 색채를 통해 진정한 아트메이크업의 발전을 가져다주는 계기가 되길 바라는 바이다.

참 고 문 헌

1. 국내문헌

- 김수현.(1999). 초현실주의와 퍼포먼스 예술에서 나타난 불안의 전이.
『서양미술학화 논문집』,제12호 pp.96
- 강태희. (1990). 미국의 페미니스트 미술과 이론.
『서양미술사 학회논문집』,제 2호.PP.95
- 노르마 부르드&메리어 D. 개러드.호 승희 엮 (1994), 미술과 페미니즘
서울: 『동문선』,PP.15-17
- 미용학사전. (2003). 미용학사전. 『신광출판사』,PP.573
- 시몬느 드 보봐르.조 홍식 엮.(2004). 제 2의 성 조홍식 엮,
서울: 『을유 문화사』,PP.355
- 신현숙 (1992) 『초현실주의』 동아출판사.
- 소포클레스.강세훈,신윤철 엮 (2005) 오이디푸스 『다나기획』
- 장파, 유중하 엮. (1999). 동양, 서양 그리고 미학 서울: 『푸른 숲』,PP.450
- 알렉산드리안 (1992) 이대일 엮, 『초현실주의 미술』,서울: 열화당.
- 야스다 이치로오.김수길 엮.(1985) 성과 에로스. 서울: 『심지』,PP.118
- 휘트니 채드윅.(1992). 쉬르 섹슈얼리티:초현실주의와 여성예술가들
서울: 『동문선』,PP.6

2. 학위논문

- 강소은. (2012) 레오노르 피니 예술에 나타난 여성 심리에 관한 연구
『전남 대학교 대학원 석사 학위 논문』
- 권정호 (1984). 제스퍼에 나타난 오브제 표현의 의미. 『계명대학교 대학원
석사 학위 논문』
- 김영숙. (2003) 오브제를 이용한 아트 메이크업의 표현에 관한 연구
『한성대학교 예술대학원 석사 학위 논문』

- 방수진. (2010) 아트메이크업에 표현된 오브제의 특성에 관한연구
『대한피부미용학회지』 제8권 제1호.
- 이화진. (1997). 팜프 파탈의 연구. 『이화여자대학위 청구 논문』
- 이무경 (2005). 레오노르 휘니(Leonor Fini)의 작품에 나타난 지배적 여성
이미지 연구. 『이화여자대학교 대학원 청구 논문』
- 이지영. (2013) 프랑스,아방가르드 특성을 응용한 아트메이크업 연구
『한성대학교 예술대학원 석사 학위 논문』
- 최형식. (2000) 미니멀 특성 표현과 오브제적 요소를 적용한 뷰티케어 공
간 관한연구 『홍대석론』

3. 국외 문헌

- Mahon, Alyce (2013). La Feminite triomphante: Surrealism,
Leonor Fini and the Sphinx. Dada/Surrealism No 19.PP.3-4
- Gauthier,Xaviere (1973). Leonor Fini. Paris:
- Freeman, Lucy & Streaan, Herbert S(1987) Freud & Woman, New York:
『Continuum』 .PP.140-160
- Interview with Leonor Fini in Women Artists and the Surrealist
Movement. New York: 『Thames & Hudson』 .1985
- Jelenski, Constantin, (1980). Leonor Fini paris: 『Mermoud Vilo』 ,
PP.24-25. PP.35-36.
- Webb, Peter (2009). Sphinx: The Life and Art of Leonor Fini New
York: 『VendomePress』 ,PP.7,PP.39,PP.102

4. 인터넷 주소.

[www.leonor fini.com](http://www.leonorfini.com)

www.espacefrancais.com/le-srrealisme/

ABSTRACT

The Art Makeup Study of the Application of Leonor Fini's
art paintings' characteristics

park, ji-Soo

Major in Beauty Color Design

Dept. of Beauty Art & Design

Graduate School of Arts

Hansung University

The advancement in digital networks have changed recent trends in art culture to allow people worldwide share common information and common works of art, initiate various grafting attempts and creative activities through art pieces, as well as making beauty-professionals better incorporate their majors in making new images.

This study proposes to explore the works of Leonor Fini (1907~1996), who victoriously gave prominence to herself as a female artist despite the early 20th century's social background that condemned female artists from being admitted to a surrealism group, and confirms that her works in the 1960s, compared to many of Fini's early paintings from 1930 to 1950, show a rapid change in painting style to one that is strong and splendid.

Therefore, art works from 1960s onwards from the female artist was chosen and were filtered into this paper by examining Fini's oeuvre and analyzing colors using NCS chromaticity meter, and finally the study was proposed by formatively applying motif of shapes.

This paper aims to grant professionalism and artistry to beauty – professionals in aiding them to initiate creative attempts.

The method of research was carried out by classifying Fini's art paintings by images and examining their characteristics. The theoretical background was studied by investigating preceding research papers, Fini's biography materials and foreign papers. Eight of the artist's works from 1960s, the time when her pieces became commercialized and popularized, were chosen and classified into the categories 'dreamy', 'femme fatale style' and 'creative' images for this art makeup study.

The conclusion of this report is as follows.

Firstly, with respect to color distribution, NCS brightness and chroma distribution, the female artist had utilized a variety of colors not biased to any one color, and were evenly distributed from Y-R, R-B, B-G, G-Y.

Secondly, by applying her work to a real professional female model instead of a general mask, Fini was able to achieve three-dimensional and real expressions in her work, and proved to be an opportunity to receive superior prospects in her works' interpretation when the model exhibited eight different facial expressions.

Thirdly, the unnatural flaws that occurred when applying plastic objets

onto artificial masks in preceding works were overcome when applied to a real person as it enhanced the reinterpretation of the work's formative motif.

It is impossible to live outside the spectrum of color when color surrounds our everyday life, and in a time when “beauty-colors” – an artistic course that researches and proposes colors – are developing and more and more beauty-professionals are coming forth, it is a professional and crucial task to participate in connecting art paintings with art makeup in a harmonious manner so as to create a singularly applied art piece. In order to increase the public value of art-makeup, there must be diversity among materials and designs must also be constructed for general use. I sincerely hope that more eye-catching colors and objects would be better utilized in beauty colors and beauty designs, and that art makeup becomes more recognized not only to beauty-professionals but also to the general public as a simple field of art.

【Key words】 art makeup, objet, mask, beauty color, art paintings, motif