

석사학위논문

레온 박스트 작품의 조형적 특성을
응용한 네일디자인 연구

2018년

한성대학교 예술대학원

뷰티예술학과

뷰티색채학전공

석사학위논문
지도교수 신인숙

레온 박스트 작품의 조형적 특성을
응용한 네일디자인 연구

A Study on the Formative Characteristics of Léon
Bakst Stage Costumes Applied to Nail Design.

2018년 6월 일

한성대학교 예술대학원

뷰티예술학과

뷰티색채학전공

석사학위논문
지도교수 신인숙

레온 박스트 작품의 조형적 특성을 응용한 네일디자인 연구

A Study on the Formative Characteristics of Léon
Bakst Stage Costumes Applied to Nail Design.

위 논문을 예술학 석사학위 논문으로 제출함

2018년 6월 일

한성대학교 예술대학원

뷰티예술학과

뷰티색채학전공

채민지의 예술학 석사학위논문을 인준함

2018년 6월 일

심사위원장 _____(인)

심 사 위 원 _____(인)

심 사 위 원 _____(인)

국 문 초 록

레온 박스트 작품의 조형적 특성을 응용한 네일디자인 연구

한 성 대 학 교 예 술 대 학 원
뷰 티 예 술 학 과
뷰 티 색 채 학 전 공
채 민 지

본 연구는 무대 미술가이자 무용의상 디자이너로 활동한 예술 작가인 레온 박스트의 예술세계에 관한 연구로 생애를 통한 작품의 경향과 특징적 요소를 분석하고, 레온 박스트 무대의상 디자인 작품에 표현된 형태적, 색채적 특성을 응용한 모티브를 네일아트 디자인으로 활용하여 네일 디자인으로 제안하며, 작품의 특성을 분석한 후 재해석한 10가지의 응용 모티브 작품과 10가지의 살롱용 네일아트 디자인 작품으로 분류하여 총 20점의 작품을 제작한다.

레온 박스트만의 풍부한 색감과 표현기법을 분석하고 이를 토대로 네일아트 디자인에 접목시켜 독창적이고 차별화된 레온 박스트만의 작품 특성을 살린 형태를 네일아트 디자인으로 표현하여 제안하고자 한다.

본 연구의 작품제작을 통하여 레온 박스트의 무대 의상 디자인 작품의 다양한 질감과 패턴의 역동적인 선과 형태, 화려한 색채는 네일아트 디자인에 응용하기 적합함을 알 수 있다.

레온 박스트는 무대 미술가와 무대의상 디자이너로서 무용 예술에 있어서 많은 영향을 끼쳤고 그가 디자인한 무용 의상의 형태적이나 색채적인 디자인으로 미적 가치 또한 큰 주목을 받았으며, 다양하고 기하학적인 패턴의 창의성과 색채의 마술사라는 별명에 걸맞게 화려한 색채를 자신만의 방법을 통하여 예술적으로 표현하였다.

제시된 작품들은 레온 박스트의 작품 속에 나타나 있는 조형적 특성을 파악하고 어떠한 색채와 형태로 응용 모티브 작품의 디자인에 표현되었는지를 살피며 새롭고 독창적인 형태의 네일아트 디자인을 연구하여 작품을 제안하였으며, 그 결과로 레온 박스트가 디자인한 발레뤼스 무대의상의 기하학적이고 독특한 형태를 화려하고 원색적인 색채와 다양한 기법들을 통해 응용 모티브 패턴으로 나타내었고 레온 박스트 무대의상 디자인의 다양한 오브제들을 라인스톤, 진주 등 네일 재료를 사용하여 네일아트 디자인만이 표현할 수 있는 다양하면서도 독특한 형태와 질감을 연출하는 것을 가능하게 하였다.

본 연구에는 레온 박스트의 무대의상 디자인 작품을 통하여 조형적인 특성과 색채적 특성을 연구하여 제안한 네일아트 디자인이 조형적인 예술의 한 부분으로 가치를 높이고 네일살롱의 실무에 적용되어 네일아트 부문에서도 실용적인 디자인으로 활용되기를 바라며, 앞으로 다양한 무대의상 디자인 작품과 네일아트 디자인의 예술적 가치 또한 다양하고 활발하게 발전되고 성장하길 기대한다. 지나간 시대의 의상 디자인 작품의 요인들을 분석하여 재해석하고 네일아트 디자인으로 접목하는 연구가 지속적이면서도 폭넓은 범위에서 이루어지기를 바라는 의도와 목적으로 연구를 시도하고자 한다.

【주요어】 레온 박스트, 젤네일시스템, 핸드페인팅, 믹스미디어 네일

목 차

제 1 장 서 론	1
제 1 절 연구의 목적	1
제 2 절 연구의 범위와 방법	5
제 2 장 레온 박스트의 생애와 작품세계	6
제 1 절 레온 박스트의 생애	6
제 2 절 레온 박스트의 시대적 배경	12
제 3 절 레온 박스트의 작품세계	17
제 3 장 레온 박스트 작품의 조형적 특성 분석	22
제 1 절 레온 박스트 작품의 형태적 특성	22
제 2 절 레온 박스트 작품의 색채적 특성	44
1) 이미지 스케일을 통한 색채적 특성 분석	44
2) NCS(Natural Color System)표색계를 통한 색채적 특성 분석 ...	46
제 4 장 레온 박스트 작품에 표현된 조형적 특성 분석을 통한 작품 연구 및 네일 디자인 제안	67
제 1 절 작품의 제작의도	67
제 2 절 네일아트 재료설명	68
1) 젤 네일 시스템(Gel Nail System)	68
2) 아크릴릭 네일 시스템(Acrylic Nail System)	70
3) 핸드페인팅 네일(Handpainting Nail)	72
4) 믹스미디어 네일(Mixed Media Nail)	73
제 3 절 레온 박스트의 작품 분석을 통한 네일 디자인 제안	74
제 5 장 결 론	94

참 고 문 헌	97
ABSTRACT	99

표 목 차

[표 3-1] 연구대상 작품 ‘Le Dieu Bleu’의 형태 분석 및 색채제안	24
[표 3-2] 연구대상 작품 ‘Scheherazade’의 형태 분석 및 색채제안	26
[표 3-3] 연구대상 작품 ‘La Péri’의 형태 분석 및 색채제안	28
[표 3-4] 연구대상 작품 ‘Narcisse’의 형태 분석 및 색채제안	30
[표 3-5] 연구대상 작품 ‘La Péri’의 형태 분석 및 색채제안	32
[표 3-6] 연구대상 작품 ‘Scheherazade’의 형태 분석 및 색채제안	34
[표 3-7] 연구대상 작품 ‘Le Papillon’의 형태 분석 및 색채제안	36
[표 3-8] 연구대상 작품 ‘La legende de joseph’의 형태 분석 및 색채제안 ..	38
[표 3-9] 연구대상 작품 ‘Le sultan vindicatif’의 형태 분석 및 색채제안 ..	40
[표 3-10] 연구대상 작품 ‘Loiseau de feu’의 형태 분석 및 색채제안	42
[표 3-11] 푸른천국-무희의 의상 연구사례 작품 색채분석	47
[표 3-12] 세헤라자드-무희의 의상① 연구사례 작품 색채분석	49
[표 3-13] 라페리-무희의 의상① 연구사례 작품 색채분석	51
[표 3-14] 나르시스-무희의 의상 연구사례 작품 색채분석	53
[표 3-15] 라페리-무희의 의상② 연구사례 작품 색채분석	55
[표 3-16] 세헤라자드-무희의 의상② 연구사례 작품 색채분석	57
[표 3-17] 나비-무희의 의상 연구사례 작품 색채분석	59
[표 3-18] 요셉의 전설-무희의 의상① 연구사례 작품 색채분석	61
[표 3-19] 요셉의 전설-무희의 의상② 연구사례 작품 색채분석	63
[표 3-20] 불새-무희의 의상 연구사례 작품 색채분석	65
[표 4-1] 푸른천국-무희의 의상 연구사례 작품 네일 디자인 제안	74
[표 4-2] 세헤라자드-무희의 의상① 연구사례 작품 네일 디자인 제안	76
[표 4-3] 라페리-무희의 의상① 연구사례 작품 네일 디자인 제안	78
[표 4-4] 나르시스-무희의 의상 연구사례 작품 네일 디자인 제안	80
[표 4-5] 라페리-무희의 의상② 연구사례 작품 네일 디자인 제안	82
[표 4-6] 세헤라자드-무희의 의상② 연구사례 작품 네일 디자인 제안	84
[표 4-7] 나비-무희의 의상 연구사례 작품 네일 디자인 제안	86

[표 4-8] 요셉의 전설-무희의 의상① 연구사례 작품 네일 디자인 제안 ... 88
[표 4-9] 요셉의 전설-무희의 의상② 연구사례 작품 네일 디자인 제안 ... 90
[표 4-10] 불새-무희의 의상 연구사례 작품 네일 디자인 제안 92

그림 목 차

[그림 2-1] 레온 박스트의 자화상. 1893. (Léon Samoilovitch Bakst)	7
[그림 2-2] 레온 박스트가 그린 알렉산드르 브누아. 1898.	8
[그림 2-3] 레온 박스트가 그린 디아길레브. 1906.	8
[그림 2-4] ‘예술의 세계’ 잡지의 표지. 1901. (Mir Iskusstva)	9
[그림 2-5] 레온 박스트가 그린 표지삽화. 1902. (Cover by Léon Bakst for Mir iskusstva)	9
[그림 2-6] 마르크 샤갈. 1920. (Marc Chagall)	11
[그림 2-7] 볼쇼이 극장. 1905. (Bolshoi Theatre)	13
[그림 2-8] 말리이 극장. 1940. (Maly Theatre)	13
[그림 2-9] 바슬라프 니진스키. 1910.	19
[그림 2-10] 안나 파블로바. 1905.	19
[그림 2-11] 세헤라자드 공연을 위해 연출한 레온 박스트의 무대 장치 디자인	21
[그림 2-12] 발레뤼스 공연을 위한 레온 박스트의 무대 커튼 디자인	21
[그림 3-1] 발레뤼스 무용가들을 위해 제작한 레온 박스트의 무대 의상 디자인	22
[그림 3-2] 레온 박스트 무대의상 작품 이미지 스케일	45
[그림 4-1] 연구사례 ① 젤 네일아트-컬러플라워	69
[그림 4-2] 연구사례 ② 젤 네일아트-근하신년	69
[그림 4-3] 연구사례 ③ 젤 네일아트-세로마블	69
[그림 4-4] 연구사례 ④ 젤 네일아트-디즈니 알라딘	69
[그림 4-5] 연구사례 ⑤ 젤 네일아트-푸른달의 여인	69
[그림 4-6] 연구사례 ⑥ 아크릴 네일아트-메리크리스마스	71
[그림 4-7] 연구사례 ⑦ 아크릴 네일아트-핑크리본베어	71
[그림 4-8] 연구사례 ⑧ 핸드페인팅 네일-디즈니 미니마우스	72
[그림 4-9] 연구사례 ⑨ 핸드페인팅 네일-디즈니 달마시안	72
[그림 4-10] 연구사례 ⑩ 핸드페인팅 네일-셔커스	72

[그림 4-11] 연구사례 ⑪ 믹스미디어네일-마릴린먼로 73
[그림 4-12] 연구사례 ⑫ 믹스미디어네일-디즈니 미키미니 73

제 1 장 서 론

제 1 절 연구의 목적

본 연구는 무대 미술가이자 무용의상 디자이너로 활동한 레온 박스트의 예술세계에 관한 연구로 의상 디자인 작품을 재해석하여 네일 디자인으로 제안하기 위함이다. 현대인의 생활 속에서 미(美), 아름다움이란 단순히 청결함이나 단정함에서 벗어나 자신을 알리고 표현하는 중요한 수단으로 외적인 아름다움에서는 감각, 특히 시각적인 것을 매개로 얻어지는 기쁨이나 쾌락의 근원적 체험을 주는 것으로 미용예술 분야에서도 헤어, 피부, 메이크업, 네일 등 여러 부분으로 나누어져 인간을 건강하게 하며 외형적으로도 아름답게 만드는 의미로 그 범위가 확대되었다.

또한 현대사회에서 의상이라는 것은 현대인의 생활 속에서는 없어서는 안 될 한 요소로 각자의 개성을 나타낼 수 있고 의복 또는 복식품의 유행을 가리키는 예술적인 패션 디자인으로서 남녀노소 할 것 없이 현대인들의 관심과 그 범위가 다양하게 확대되어가고 있다.

뷰티 디자인과 함께 접목해보면 패션과 미용은 떼려야 뗄 수 없는 상관관계로서 자신을 위하여 패션과 미용에 투자를 아끼지 않는 사람들을 일컫는 그루밍(Grooming)족, 나우(N.O.W)족, 노무(N.O.M.U)족¹⁾ 등 여러 가지 신조어가 생겨날 정도로 현대인들이 자신을 치장하여 외적인 아름다움을 표현하는데 열정적이며, 이렇듯 많은 부분들이 공통성 있게 나타나는데, 그러한 공통적인 부분 중 한 가지 빼놓을 수 없는 것이 바로 색채이다.

1) 패션과 미용에 아낌없이 투자하는 현대인을 일컫는 신조어. 여성의 뷰티(Beauty)에 해당하는 남성의 미용 용어로 마부(Groom)가 말을 빗질하고 목욕시켜주는 것에서 유래. 뉴 올드 우먼(New Old Women)의 약자(NOW)로 자신을 위해 패션과 미용에 투자를 아끼지 않는 중년여성을 가리키는 말. 나우족과 같은 성향을 보이는 중년 남성들은 노무(NOMU, No More Uncle)족 이라고 불린다.

색채는 색에서 발견되지 않는 감성적인 느낌과 색이 인간에게 주는 느낌을 나타낼 수 있고 인간과 관계된 생활 속이나 모든 분야에서도 쉽게 접할 수 있는 것으로 심리적이거나 패션 색채와 뷰티 색채 등 예술적인 영역으로도 포함되어 많은 부분을 나타낸다.

이러한 색채는 과거에서부터 인간의 생활에서 중요하게 나타나는 부분이었지만 색을 구하기 어려웠던 과거의 사회에는 천연 재료로만 염료나 안료를 만들 수 있었다. 중세시대 연금술의 발달과 영국의 화학자 퍼킨의 모브 색 합성 연구가 성공하면서 인공염료산업이 성장하게 되고 화학적으로 색채를 만들 수 있게 된 이후부터는 많은 제약에서 해방되어 자유롭게 생활에 스며들었다. 그리하여 기술적으로 색을 만들어내기 쉬운 현대사회는 색채의 홍수 속에 살고 있다. 오늘날의 색채는 고도로 발전한 기계화 속의 다양한 색채로 둘러싸여 있게 되었고, 예를 들어 우리가 가장 많이 접하게 되는 휴대폰이나 컴퓨터와 같은 디지털 액정화면 속에서도 색채를 무한정으로 만들어 낼 수 있으며 새로운 색채의 시대에 걸맞게 색의 영역은 굉장히 광범위한 분야로 확장되었다. 이렇듯 시대가 변하고 많은 기술들이 발전함에 따라 여러 분야에서도 다양한 색채가 선보여지면서 이러한 산업시장의 변화에 걸맞게 많은 디자인이나 색채표현들이 응용되어 연출되고 있다.

그러나 개개인의 개성이나 취향 또는 아름다움을 나타내고 싶은 많은 사람들의 다양한 욕구들을 충족시키기 위해서는 계속해서 새롭고 독창적이며 차별화된 색채나 형태 및 디자인들이 끊임없이 개발되어야 하며 끝없이 발전해 나아가야 한다.

색을 만들어내는 기술력도 확대되었듯이 다양한 분야들 또한 크게 성장해 나가고 대중들의 인기를 끌며 관심을 집중시키는 산업으로 자리 잡았고 이러한 다양한 분야의 기술들이 계속하여 생겨나고 선보여지며 또 다른 분야와 교류하고 접목되어 각 분야의 경계를 넘나드는 새로운 예술적 디자인으로 발전하여 우리의 생활에 빼놓을 수 없는 의상 디자인과 뷰티 디자인에서도 헤어 디자인, 메이크업 디자인, 네일아트 디자인 등 모든 것이 어우러진 예술디자인 형태로 변화하며 나타나고 있다.

특히 네일아트 디자인에서 네일아트는 손톱이나 발톱을 미적으로 표현하며 단순히 색을 칠하는 것뿐만 아니라 손발톱이라는 작은 공간에 많은 디자인을 나타내기도 하는데 패션 디자인에서는 시간, 장소, 상황에 따라 각각 스타일을 연출하는 것처럼 다양한 오브제 등을 사용하여 다른 네일아트 디자인으로 상황에 맞는 분위기를 연출하는 것이 가능하며 네일관리의 기술 또한 발전하고 네일아트 기법과 재료들이 새롭게 선보여지면서 개인의 취향이나 개성을 표현하기 위한 아트 디자인 또한 다양화되면서 독특한 색채, 점, 선 형태, 질감 등 독창성 있는 연출이 가능해졌다.

또한 현대에서 패션이라는 것은 모든 사람들의 생활에 큰 영향을 끼치고 있지만 뷰티 디자인에도 여러 가지 세부적인 분야가 있듯이 의상 디자인에도 무대의상, 민족의상, 현대의상 등 세부적인 분야로 나누어지며 성별, 종교, 관습, 신분, 사회환경에 따라 입는 의상이 구분되기도 한다.

패션은 색, 질감, 모양 등으로 아름다움을 표현하며 개개인의 개성을 나타내기도 하며 의상 디자인의 많은 분야 중 하나인 무대의상 디자인을 살펴보면 무대의상은 일상생활 속의 패션, 즉, 일상복과는 다르게 무대예술의 한 요소로서 특정한 무대효과를 얻기 위하여 고안하며 무대예술에서 등장인물의 역할이나 성격을 정확하게 관객에게 전달하기 위하여 연극자가 입는 의상으로 각 각의 작품에 서로 다른 목적을 갖고 그에 맞는 역할을 잘 표현해내야 하는 의무가 있다.

무용예술 공연의 무대의상은 그 의상에 따르는 시각적인 효과가 공연에 큰 영향력과 작품의 이해를 도와주기 때문에 대본의 요구에 따라 시대, 국적, 풍속, 성별 등 배역의 특징과 무대예술의 장르별 제약에 따라서 고안되며 색채나 형태가 중요한 역할로 작용을 한다.

이렇듯 색채나 형태가 많이 발전됨에 따라 패션 디자인과 뷰티 디자인에서는 그에 따른 다양한 연구가 진행되고 있으며 예술 사조나 작가의 작품을 헤어 디자인, 메이크업 디자인, 네일아트 디자인, 의상 디자인 등으로 표현하여 제안하는 등 그들의 작품세계를 응용한 작품연구는 현재에도 활발하게 이루어지고 있다.

예술사조와 작가의 작품들의 조형적 특성이나 색채적 특성을 분석하고 재해석하며 그러한 요소들을 모티브로 하여 네일아트 디자인으로 제안하는 연구는 여전히 필요하지만 지나간 시대의 의상 디자인에 작품의 요인들을 분석하여 재해석 하고 네일아트 디자인으로 접목하는 연구는 2010년 이후에 시작되고 있었으므로 이에 관한 선행연구는 드물다고 할 수 있다.

본 연구는 무대 미술가이자 무용의상 디자이너로 활동한 레온 박스트의 예술세계에 관한 연구로 생애를 통한 작품의 경향과 특징적 요소를 분석하고 재해석하여 네일 살롱 실무에 접목되어 활용도가 높은 네일아트 디자인으로 제안하기 위함이다.

제 2 절 연구의 범위와 방법

본 연구는 무대 미술가이자 무용의상 디자인, 다양한 회화작품으로 활동하며 무대미술에 획기적인 반향을 불러일으킨 레온 박스트의 생애와 작품세계를 통하여 그의 작품에 나타난 특성을 살펴보고 네일아트에 대한 고찰을 하며, 분석한 형태와 색채를 응용하여 네일아트 디자인으로 제안하기 위한 연구의 방법은 다음과 같다.

첫째, 레온 박스트에 관한 국내외 학위논문과 전문서적, 인터넷 자료 등을 통해 수집한 자료들을 중심으로 박스트의 작품별 특성을 분석한다.

둘째, 레온 박스트의 작품에 나타난 형태와 색채 등 조형적 특성을 분석하여 살펴본다.

셋째, 레온 박스트의 작품의 조형적 특성을 분석하여 화려하고 독특한 형태적 요소들을 모티브로 하고 다양한 색채의 특성을 이미지스케일과 NCS (Natural Color System) 표색계에 나타내어 특성을 파악한다.

넷째, 네일아트의 다양한 재료와 표현기법을 세부적으로 구분하여 레온 박스트의 작품을 네일아트 디자인으로 응용하여 표현한다.

다섯째, 작품에 나타난 조형적 특성의 형태를 재구성하여 독창적이고 차별화된 레온 박스트의 작품 특성을 네일아트 디자인에 접목시켜 제안한다.

마지막으로 레온 박스트의 작품 속에 나타나 있는 조형적 특성을 파악하고 어떠한 색채와 형태로 네일아트 디자인에 표현되었는지를 살펴며 이렇듯 예술 작가들의 작품을 통하여 새롭고 독창적인 형태의 네일아트 디자인 제안을 하여 작품을 제작하고자 한다.

제 2 장 레온 박스트의 생애와 작품세계

제 1 절 레온 박스트의 생애

레온 박스트(Léon Samoilovitch Bakst 1866.5.10 ~ 1924.12.28)는 본명은 레프 사모일로비치 로젠베르그(Lev Samoylovich Rosenberg)로 알려져 있으며, 1866년 유럽 동부, 폴란드와 러시아, 리투아니아의 국경에 인접해 있는 벨라루스 공화국의 작은 도시 그로드노에서 태어났다.

소박한 유대인 가정에서 태어난 레온 박스트는 어린 시절을 상트페테르부르크(Saint Petersburg)²⁾에서 보냈고 1883년 상트페테르부르크에 위치한 미술 아카데미에 입학하여 은메달 후보로 추천될 정도로 뛰어난 실력을 인정받게 되었지만 1886년 [예수를 위하여 눈물 흘리는 마돈나]라는 그림 속에서 인물들을 가난한 유대인 농부들의 모습을 주제로 하여 그리는 도전적 태도를 보여 1887년 상트페테르부르크 미술 아카데미에서 퇴학을 당하게 되었다.

그러나 그는 사교계 사람들의 초상화를 그리며 조금씩 가난에서 벗어났고 삽화나 실내 장식의 주문도 받아가며 끈기와 재능으로 점차 명성을 쌓아 1889년 ‘러시아와 핀란드 미술가의 첫 번째 전시회’에서 자신의 작품을 전시할 수 있는 기회를 처음으로 가질 수 있었고 이때부터 그의 어머니의 결혼 전 이름인 ‘Baxter’을 기초하여 ‘박스트 Bakst’라는 성을 필명으로 사용하기 시작하였다.

2) 러시아 북서부 지역으로 핀란드만 안쪽에 위치한 도시

[그림 2-1] 레온 박스트의 자화상. 1893. (Léon Samoilovitch Bakst)

레온 박스트는 1890년 러시아의 예술가이면서 미술 평론가인 알렉산드르 브누아³⁾와 러시아의 발레 프로듀서이면서 무대미술가인 세르게이 디아길레브⁴⁾를 만났고, 이들은 그의 삶과 예술에 굉장히 많은 영향을 끼치게 되었다.

당시 러시아에서 유대인들은 그들의 정해진 거주지를 벗어날 권리가 없었기 때문에 1890년대 초 유럽을 여행한 레온 박스트는 1893년부터 1897년까지 프랑스 파리에 거주하면서 아카데미 쥘리앙(Academie Julian)⁵⁾에서 공부하였으며 자주 상트페테르부르크를 방문하였다.

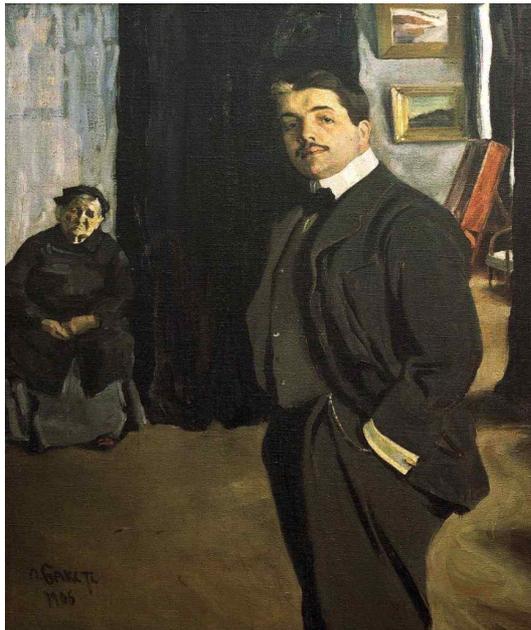
3) Alexandre Benois, 1870.4.21.~1960.2.9.

4) Sergei Dyagilev, 1872.3.19.~1929. 8.19.

5) 1860년 Rodolph Julian이 설립한 프랑스 파리의 유명한 사립 미술학교.

[그림 2-2] 레온 박스트가 그린 알렉산드르 브누아. 1898.

[그림 2-3] 레온 박스트가 그린 디아길레브. 1906.

또한 그는 러시아로 돌아와 1898년 디아길레브에 의해 결성된 예술가들의 모임인 픽위키언즈(Pickwickians)에 합류하여 예술단의 일원으로 활동하며 그 다음 해인 1899년 영향력 있는 정기 간행물인 ‘예술의 세계(Mir Iskusstva)’라는 잡지를 공동 창간하였다.

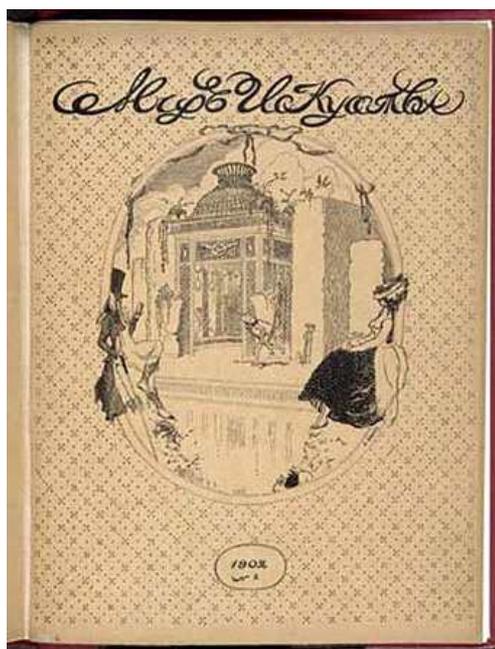
‘예술의 세계’는 미술, 문학, 음악, 연극 등 여러 분야의 예술인들이 모인 비공식적인 그룹으로서 다수의 전시회를 개최하였으며 유럽의 모던아트를 소개하고 러시아의 화단에 더욱 실험적이고 진보적인 예술이 뿌리내릴 수 있도록 하는 데 기여하였고, 그들의 예술 태도는 러시아 아방가르드의 형성을 더욱 더 촉진 시키는 결과를 낳았으며 이후 현대미술 발전에 큰 영향을 미쳤다.

레온 박스트가 속한 예술모임에서 발행한 정기 간행물은 1904년까지 발행되었으며, 레온 박스트는 잡지를 위하여 디자인한 그래픽으로 명성을 얻기 시작하였고 러시아 혁명기간 동안 그는 여러 가지 잡지의 삽화를 그려넣는 활동을 하기도 하였다.

[그림 2-4]

‘예술의 세계’ 잡지의 표지. 1901.
(Mir Iskusstva)

[그림 2-5]

레온 박스트가 그린 표지삽화. 1902.
(Cover by Léon Bakst for Mir iskusstva)

또한 레온 박스트는 화가로서 필립 말라빈(Filipp Malyavin), 바실리 로자노프(Vasily Rozanov), 안드레이 벨리(Andrei Bely), 지나이다 기피우스(Zinaida Nikolaevna Gippius)와 같은 유명 인사들을 위한 초상화를 그렸으며, 블라디미르 대공(Grand Duke Vladimir Alexandrovich)의 자녀들에게 미술을 지도하는 미술교사로 활동하기도 하였고 황제 니콜라이 2세(Nicholas II)의 의뢰를 받아 그림을 그릴 정도로 실력을 인정받게 되었으며 그는 상트페테르부르크에 머물러 있을 때에 즌반체바 학교(Zantseva's school)에서 미술교사로 활동하며 훗날 유명화가가 되는 마르크 샤갈(Marc Chagall)을 가르치기도 하였다.

당시 레온 박스트는 마르크 샤갈을 특별한 제자로 생각하였으며 ‘샤갈은 나의 애제자다. 그는 내 설명을 경청하고 나서 붓과 파스텔을 손에 쥐고는 내 그림과는 전혀 다른 그림을 그렸다. 그것은 내가 전혀 알지 못한 그의 독특한 개성과 기질을 표현하는 것이었다. 내가 그를 사랑한 것은 그런 이유에서이다.’⁶⁾라며 샤갈을 향한 애정을 드러내었다.

또한, 그는 마르크 샤갈에게 알렉산드르 브누아, 그리고 세르게이 디아길레브와 합류하여 자신과 함께 러시아를 떠날 것을 권유하였다.

6) 다니엘 마르슈쇼. (1999). 『샤갈-몽상의 은유』. 서울: (주)시공사 p.19.

[그림 2-6] 마르크 샤갈. 1920. (Marc Chagall)

레온 박스트는 디아길레브가 이끄는 러시아 발레단 '발레 뤼스(Ballets Russes)'의 구성원으로 1900년대 초부터 주로 무대 디자이너로 활동하였으며 《클레오파트라 Cléopâtre. 1909.》, 《세헤라자데 Scheherazade. 1910.》, 《카르나발 Carnaval. 1910.》, 《나르시스 Narcisse. 1911.》, 《장미의 정령 Le Spectre de la Rose. 1911.》, 《다프니스와 클로에 Daphnis et Chloé. 1912.》, 《목신의 오후 L'Après-midi d'un faune. 1912.》, 《나비 Les Papillon. 1914.》 등 의 무대 장치와 의상 디자인을 연달아 맡게 되어 무대미술가로서 생애 가장 화려한 시기를 보낼 수 있었다.⁷⁾

1914년 레온 박스트는 황실 예술아카데미 단체의 일원으로 임명되기도 하였고 1922년 수없이 많은 불화와 화해를 거듭했던 세르게이 디아길레브와의 관계를 정리하였으며 1924년 폐 합병증으로 인한 건강 악화로 파리에서 조용히 생을 마감하였다.

7) 두산백과 <http://www.doopedia.co.kr> 【검색어: Léon Bakst】

제 2 절 레온 박스트의 시대적 배경

레온 박스트가 살았던 19세기 전반기 시대의 예술문화의 주된 특성은 다양한 예술 양식의 빠른 교체와 공존이었다. 세기가 바뀌는 문턱에서는 조국에 충성하는 이념들을 바탕으로 한 고전주의가 지배적이었다. 1812년의 나폴레옹 격퇴 전쟁은 러시아에서 '조국 전쟁'으로 불리는데, 이 조국 전쟁 이전의 시기에는 인간의 내면세계, 감정, 체험 등에 호소하는 감상주의⁸⁾가 인기를 끌었으며, 나폴레옹(Napoléon, 1769.8.15.~1821. 5.5)과의 투쟁의 변혁 시기에 나타난 낭만주의⁹⁾가 1810년대 예술문화의 주된 경향이 되었다. 낭만주의 세계관의 토대는 일종의 이데아적이고 사실적 현실의 대조에서 나타났으며 사실적인 현실을 약간 승화시킨 이상적인 형태에 있다.

러시아 낭만주의의 독특한 특징은 작가들과 화가들이 민족적 독특성, 조국 역사의 전통, 자유를 사랑하는 인격 등에 대한 그들의 높아진 관심이었다.

또한 1825년부터 1850년까지는 사실주의¹⁰⁾가 유행하였고 사실주의의 추종자들은 자신들의 작품에서 현실을 가장 전형적인 현상으로 반영하려고 시도하였다.

19세기 후반의 예술문화는 삶을 개혁하는 독특한 방식을 제안하는 고유한 사회적인 연단이 되었다. 민중적 창작의 전통이 문화의 대가들의 창조적 영감의 원천이 되었으며, 동시에 예술은 민중을 계몽시키는 과제를 해결하였고 인구의 광범위한 계층을 예술적 창작물로 끌어들이려고 시도하였다.

8) 18세기 후반에 서구 교양 사회를 풍미한, 심정의 내면성을 해방하려고 한 심적 경향 또는 예술사조. 당시에는 그 나름대로 역사적인 의미가 있는 사조였으나, 이러한 심적 태도는 자칫하면 주관적 감정의 과잉상태에 빠져서 묘사의 정확성과 객관성을 잃어버리기 쉬워 오늘날에는 부정적인 의미로 사용된다.

9) 19세기 전반에 유럽 각지에서 회화를 비롯하여 여러 분야에서 파급되었던 예술적 경향으로 동적인 리듬을 통해 인간 감정의 표출을 시도하며 객관보다는 주관, 지성보다는 감정과 개성을 존중하여 자아의 해석을 중요시하는 특징을 가진 예술사조.

10) 19세기 중반에서 후반에 걸쳐 프랑스를 중심으로 전개된 예술사조. 합리적인 질서 위에서 대상을 명확히 표현하기 위하여 극단적인 형식화나 진실을 그대로 재현하는 데에 중점을 두는 표현방식이다.

그리하여 예술문화는 더 민주적으로 변화되었고 개방되었으며 기존의 체제에 대한 예술문화의 비판적인 경향은 강화되었다. 민중적 창작물과 전통이 더욱 큰 규모로 창작적 영감의 원천이 되었다.

19세기 극장의 발달은 새로운 단계에 진입했다. 과거에 음악과 연극공연을 올린 단일 극장이었던 모스크바의 페트로프스키 극장은 오페라와 발레의 공연을 위한 볼쇼이 극장과 희곡 공연을 위한 말리이 극장으로 나누어졌다.

개혁기 러시아에서는 특별한 역할이 무대에 부여되었는데 이는 희곡의 작가들이 원작에 깔린 사상에 순간적인 방관자적 반응을 공감할 수 있는 개인적이고 사회적인 공감들이 합법적으로 드러낼 수 있는 공개적인 유일한 장소가 되기도 했다. 11)

[그림 2-7] 볼쇼이 극장. 1905. (Bolshoi Theatre)

[그림 2-8] 말리이 극장. 1940. (Maly Theatre)

11) 이대식. (2016). 『춤 인 러시아』. 서울: 삼성경제연구소.

20세기 초의 러시아 문화는 비범한 번영을 겪는 동시에 예술의 새로운 경향은 현실 생활에서 순수 예술의 영역으로의 이탈을 주도했으며 민족문화의 전통에 절대적 관심에도 불구하고 러시아 현실의 중요한 모순 중 하나인 광범위한 인민 대중이 높은 문화적 성과에 접근할 수 없었던 문제점이 극복되었다.

20세기 러시아 발레는 세계 무용 예술에서 선도적인 위치를 차지하게 되었는데 러시아 발레는 19세기 말의 실용적이지 않은 아카데미한 전통에 의존하였고 고전으로 내세운 뛰어난 한 안무가의 무대 공연물에 의존하여 19세기 말 러시아 발레는 새로운 물결의 추세를 피할 수 없었다.

하지만 젊은 안무가들이 아카데미즘¹²⁾의 미학과 대조적으로 회화의 원칙을 두드러지게 표현하였고, 이런 것과 일치하여 발레 안무가, 작곡가뿐만 아니라 레온 박스트와 같은 미술가들도 발레공연의 충분한 능력을 가진 공동 작가들이 되었다.

러시아 발레의 발전에는 우선 러시아 황실이 앞장섰는데 황실은 꾸준히 그리고 집중적으로 발레에 대한 지원정책을 펼쳤다. 표트르 대제는 러시아 귀족들이 발레를 포함한 유럽의 춤에 익숙해지도록 재미있는 법을 만들었고 그중 하나가 유럽식 무도회 문화를 인위적으로 이식하기 위해 무도회를 개최하여 귀족들은 반드시 자신의 여식과 동반으로 출석해야 한다는 법이었다.

표트르 대제의 계승자 중 한 명이었던 여왕 안나 이바노브나(Anna Ivanovna, 1693.1.28~1740.10.17)는 심지어 육군사관학교 정규 프로그램에 발레 수업을 포함 시켰고, 마침내 러시아 최초의 왕실 발레학교가 문을 열게 되어 오늘날 세계 최고의 발레학교로 인정받는 상트페테르부르크의 바가노바 발레 아카데미가 되는데 당시 이 발레학교에서는 동호회 수준의 귀족발레가 지닌 한계를 극복하기 위하여 궁정 하인의 자녀들을 남녀 각각 12명씩 선출하여 가르치기 시작하였다.¹³⁾

12) 학문과 예술의 발전을 위한 기관이 각 시대의 지배 계급을 옹호하고 이것에 봉사하는 입장으로 변하여 보수적이거나 전통적인 경향을 강하게 중시하는 주의나 양식.

13) 이대식. (2016). 『춤 인 러시아』. 서울: 삼성경제연구소.

19세기 중반 프랑스를 중심으로 한 유럽의 발레가 쇠퇴하게 된 주요 원인 중 하나가 남성 발레리노가 거의 사라지게 된 것이었는데, 반면 러시아에서는 18세기부터 꾸준히 수준 높은 남성 무용수가 많이 배출되었다.

이때 러시아가 남녀를 동일한 인원으로 선출하여 전문가를 양성하였던 것이 발레 발전에 굉장히 의미가 있는 일이 되었으며 또한 러시아 황실은 러시아 발레의 발전을 위하여 오직 세계 최고의 발레 전문가만 지도자로 초청하는 등 굉장히 적극적인 지원을 하였다.

러시아 황실은 종합예술로서 발레공연의 중요한 구성 부분인 다른 예술 분야를 위한 투자도 아끼지 않았으며 이처럼 황실의 일관된 노력 덕분에 19세기 중반 러시아 발레에는 드디어 러시아 태생의 유럽 최고 무용수, 안무가, 음악가, 화가가 등장하였다.

앞서와 같이 19세기 중반 이후 유럽은 남성 발레리노 수의 급격한 감소와 오페라에 대한 편향 때문에 발레가 거의 사멸위기에 놓이는데 이때 러시아 발레가 유럽 발레의 구세주로 등장하게 되었다. 이는 당시 최고의 흥행사이자 영향력 있는 예술가들의 모임 픽위키언즈(Pickwickians)의 일원으로 새로운 예술 양식을 지향하던 세르게이 디아길레브가 1909년 러시아 발레단을 이끌고 프랑스 파리에서 새로운 이념으로 창립한 단체 ‘발레뤼스’가 되었고, ‘러시아 발레’라는 의미의 프랑스어인 발레뤼스는 쇠퇴기에 접어들던 모더니즘¹⁴⁾ 시기의 서구 예술계에 거꾸로 영향을 미치게 되며, 러시아적인 특성을 알린다는 점에서 러시아 스타일의 하나로 평가받을 수 있게 되었다.¹⁵⁾

예술적 표현보다는 여성적 아름다움과 기량에 중점을 두었던 기존 시대의 발레와 달리 발레뤼스는 정형화된 형식적 틀에서 벗어나 춤의 자유로움을 추구하여 다양한 전위적 시도들을 이뤄 내었다. 발레뤼스는 모든 완성된 형태의 예술이 하나의 작품 속에서 조화될 때 진정한 예술로서의 의미와 가치를 획득한다는 바그너식 ‘종합 예술적 경향’을 강조하면서 러시아 발레를 종합적인 극장 예술로 발전시켰고 고전적인 전통에서 탈피하고자 발레 개혁을 추진하였는데 이들이 주도한 발레 혁명은 발레의 주제와 형식에서 전적으로 탈피된

14) 1920년대 일어난 근대적인 감각을 나타내는 여러 경향의 예술사조. 기존의 합리적인 기성 도덕, 전통적인 신념 등을 일체 부정하고, 극단적인 개인주의에 대한 문제의식 등에 기반을 둔 사조.

15) 이덕형. (2010). 『러시아 문화예술의 천년』. 서울: 생각의 나무. p.649.

독특한 양식의 발레작품들을 탄생시켰고, 발레뤼스의 창작원칙들은 러시아 발레의 심미적 성격을 규정짓는 미학적인 근거가 되었다. 16)

또한, 러시아 발레를 소개함과 동시에 침체되었던 당대의 발레계에 활력을 불어넣었고, 무대예술을 음악, 미술, 무용이 총체적으로 조화된 종합예술로 발전되어 레온 박스트가 참여한 발레뤼스의 작품의 디자인, 무대, 음악, 의상, 주제 등에 모더니즘적인 성격을 부여하면서 러시아 발레의 르네상스 시기를 구현할 수 있게 되었다.17)

16) 한국러시아문학회. (2017) 『예술이 꿈꾼 러시아 혁명』. 경기: 한길사.

17) 이덕형. (2010). 『러시아 문화예술의 천년』. 서울: 생각의 나무. p.672.

제 3 절 레온 박스트의 작품세계

레온 박스트는 19세기 중반부터 20세기 초반까지 러시아를 대표하는 예술가로 활동하였고, 초상화가이자 삽화가로 그는 세르게이 디아길레브를 통해 예술가들의 모임에서 발간한 잡지 ‘예술세계’의 그래픽 디자인을 맡았으며 새로운 미학의 토대가 되었다. 잡지 작업은 일러스트레이션, 표제, 서체 등의 대단한 발전을 이루었고 많은 세계 예술가들의 작품에 그래픽적인 경향 또한 발전시켰다. 이후 ‘황금양털’, ‘아폴론’, ‘저울’ 등 많은 잡지활동을 하며 러시아 상트페테르부르크의 예술문화가 변화하는데 크게 기여하게 되었다.

또한, 레온 박스트는 러시아 발레단 발레뤼스의 창단 이후 자연스럽게 작가들의 활동 영역이 그래픽 디자인에서 무대미술로 옮겨가면서 전설적인 안무가와 유명 예술가, 최고의 무용수들로 꾸려진 발레뤼스의 일원으로 무대의상 디자인을 의뢰받아 큰 성공을 거두어 당대 가장 중요한 무대의상 디자이너로 꼽히게 되었는데, 당시 그는 무대의상 뿐만 아니라 무대 장치 연출가 역할로서도 명성을 이루었으며 레온 박스트의 무대 디자인과 의상 디자인으로 인해 러시아 발레단 발레뤼스는 직업적인 무용가가 아니라 예술이라는 하나의 큰 틀로 연결된 예술가 집단으로서 국제적 명성을 얻는 데에도 큰 공헌을 하였다.

레온 박스트가 발레뤼스에서 보여준 풍성하고 대담한 색채와 장식, 환상적인 오브제를 사용한 의상 등으로 인해 무대예술의 혁신을 이끌게 되었다.

그는 무대 미술가로서 발레를 회화적인 움직임으로 받아들이고 무대의상과 무대 미술에서 혁신적인 디자인을 선보이게 되는데 예술가다운 상상력으로 무대의 혁신적인 비주얼을 연출해내어 무대의 음악, 무용가의 역동적인 흐름 등을 화려한 무대의상 디자인으로 실현해내었으며 러시아의 민속적인 분위기를 나타내는 색채를 현대적인 감각으로 해석하고 또한, 파랑과 초록을 짝짓는 등 레온 박스트만의 독특하고 비범한 색채배합 솜씨로 야성적인 광채를 발하여 무대의 장식에서 이국적이면서도 귀족적인 분위기를 창조하여 센세이션을 일으키게 되었다.

레온 박스트는 발레뤼스의 없어서는 안 될 존재로 무대미술, 무대의상 디자인 뿐만 아니라 발레뤼스 작품에서 무용가들의 동작이나 무대 장치를 구체적으로 서술하는 대본을 각색하는 일에도 참여를 했으며, 그의 작품세계와 뛰어난 연출실력은 발레뤼스의 각 작품에서도 나타난다. 레온 박스트는 러시아의 민속예술과 동양적인 감성이 녹아 있는 대담한 색채 구사와 독특하고 파격적인 이미지로 고정관념을 탈피하는 무대 장치와 무대의상을 디자인하여 무대미술에 획기적인 반향을 불러일으켰는데 발레뤼스 작품 《세헤라자데》에서도 그는 웅장하고 이국적이면서 독창적인 요소의 색채디자인으로 극찬을 받았는데, 그가 제작한 화려한 색상의 배경은 옷과 실내 장식에 새로운 동양적 패션을 몰고 왔다. 이러한 현란하고 신비로움으로 가득 찬 무용 의상과 무대 장치를 디자인함으로써 무용 의상 디자인과 무대 장치 디자인 부문에서 예술사상 전례가 없었던 중요한 작품을 창조하였다.

또한 고대의 신비한 분위기를 보여준 《목신의 오후》에서는 규모가 크고 대담한 색채를 사용하여 육감적인 무대의상 디자인을 연출해냈다. 작품의 주연인 목신의 의상은 무용가가 움직임을 행하는 동안 무대의상의 변화하는 무늬가 시각적 착시를 일으킬 수 있도록 디자인하여 남성의 관능적인 아름다움을 표현하였다. 특히 《장미의 정령》에서는 단순하면서도 순결미가 넘치는 처녀의 침실의 분위기를 연출하여 신낭만주의¹⁸⁾ 발레의 이상을 보여주었다.

이처럼 무용작품을 통해 독특하고 세련된 디자인을 창조한 레온 박스트의 무대미술은 규모가 크고 색채가 아주 화려한 것으로 명성을 얻게 되었고 이후 레온 박스트의 과감하고 독특한 색채배합 솜씨는 많은 예술가들에게 모방이 될 정도로 큰 영향을 끼쳤다.

18) 19세기 말부터 20세기 초 융성하였던 예술사조. 주체적 정신 활동을 중요하게 여기는 낭만주의에 비하여 주지성이 명확한 차이점이 있다.

레온 박스트는 기존의 형태를 탈피하며 새롭고 개성적인 과감한 연출로 강렬하고 시적 감흥이 넘치는 형태와 색감, 독특한 이미지를 과감하게 시도하였다. 그가 직접 디자인하고 제작한 이국적이고 화려한 의상들은 당대 최고 무용가들이었던 바슬라프 니진스키(Vaslav Nijinsky), 안나 파블로바(Anna Pavlova), 이다 루빈스타인(Ida Rubinstein), 미하일 포킨(Michel Fokine) 등이 착용하면서 이들과 호흡을 함께 하는 듯한 느낌이였다.

[그림 2-9]
바슬라프 니진스키. 1910.

[그림 2-10]
안나 파블로바. 1905.

레온 박스트의 의상 디자인은 색채와 형태에 있어서 대담함과 적절함을 표현하는 것에 주목할 만한 가치가 있었고 그는 이국적인 것과 고대문화에 심취해 있었으며 또한 그의 작품에는 대담한 색채와 러시아 민속예술의 패턴과 아르누보¹⁹⁾ 양식에서 나타나는 물결 모양의 곡선 형태를 사용하였다.

19) 건축과 응용미술에 큰 영향을 준 장식예술 및 조형예술 분야에서 지배적이었던 예술운동.

새로운 예술을 뜻하는 아르누보는 1890~1910년에 유럽과, 미국 등 국제적으로 유행한 양식으로 흔히 덩굴식물을 모티브로하고 구불구불하며 유연한 선으로 장식된 철제 난간이나 섬세한 꽃무늬의 반복적인 패턴, 또는 긴 실루엣의 여인 이미지 등을 떠오르게 하며,

레온 박스트는 그의 모델과 의상을 동적인 자세로 나타내고 때때로 스카프나 깃털, 태슬, 보석 등의 장식을 활용하여 다양한 오브제들을 부착하여 연출하였고 인체의 관능미를 표현해내는 의상을 강조하는 디자인을 하였으며, 투명한 재료와 빛을 이용하여 현대에서의 시스루(See-Through) 의상과 같은 인체가 나체처럼 보이도록 의상을 디자인하기도 하였다.

이렇듯 발레뤼스의 작품에 나타난 레온 박스트의 무대 의상 디자인에서 그가 아르누보 양식의 영향을 받았다는 것을 알 수 있었으며 또한, 레온 박스트는 아르누보 양식적인 요소들을 변형하여 인상주의적인 관찰 방법을 수용하였고 그는 색채표현에 있어서 야수파²⁰⁾로부터 많은 영향을 받았다.

시각적인 대상물 즉 그림이나 의상은 대상을 보여주기 이전에 먼저 색채와 형태로 이루어져 시각적인 부분이 많은 효과를 주는 영향을 차지하기 때문이었는지 레온 박스트는 끝없이 다양성을 추구하며 변화를 모색하였고, 강렬한 기본 색상들을 주로 사용하여 자신의 의상에 환상적인 동양의 화려한 색채조화를 가진 다양한 개념들을 표현하였으며, 또한 그는 무대미술가로서 음악이나 무용가의 동작으로부터 전해지는 분위기를 색채로 전환 시켜 색채와 울림이 조화롭게 융화되게 하였다.

레온 박스트는 작품의 영감을 환상적인 동양의 화려함과 헬레니즘²¹⁾을 근원으로 하였고 단순히 종합예술의 한 분야였던 무대의상을 독립적인 형태로 독자적 조형예술로 부각시켰다.

20) 20세기 초 모더니즘 예술에서 나타난 미술사조. 색채의 성격을 강렬하게 이용하여 주제를 표현하는 수단이 아닌 하나의 주제이자 명확한 도구로 색채를 거침없이 표현하였다.

21) 그리스 문화와 오리엔트 문화가 융합하여 생겨난 것으로 예술문화에서는 동양의 문화와 서양의 문화가 합쳐진 문화양식을 의미하기도 한다.

그는 주로 빨강, 파랑, 초록, 노랑, 주황, 보라의 화려하고 강한 색채를 사용하였으며 그의 독창적인 아이디어는 색채의 혼합과 재료에 의한 질감, 선에 활용을 대담하게 시도하여 기존의 어떠한 작품과도 유사하지 않은 새로운 형태의 작품을 연출해냈다.

[그림 2-11] 세헤라자드 공연을 위해 연출한 레온 박스트의 무대 장치 디자인

[그림 2-12] 발레뤼스 공연을 위한 레온 박스트의 무대 커튼 디자인

제 3 장 레온 박스트 작품의 조형적 특성 분석

제 1 절 레온 박스트 작품의 형태적 특성

레온 박스트는 무대의상 디자인에 터키, 페르시아, 중앙아시아 등의 직물의 패턴을 대담하고 현대적이며 기하학적인 느낌으로 연출하였으며 의상 디자인 선과 형태에는 식물, 꽃의 선과 형태 등의 유기적인 자연물에서 나타나는 자유로운 선과 유동적이고 추상적인 형태를 조형적인 특성으로 포함하고 있는 아르누보의 영향을 받았다.

또한, 그는 무대 의상 디자인의 색채에 인상파나 신인상파의 타성적인 화풍에 반기를 든 작가들의 만남에서 시작된 야수파의 영향을 받아 과감한 원색 처리, 강렬하고 단순하게 색채를 표현하였고 순색을 구사하고 원색의 단순한 구성으로 빨강과 초록, 노랑과 파랑 등의 원색 대비를 이용하여 색채가 가지고 있는 고유의 특성을 돋보이게 하였으며 전통적인 사실주의의 색채 체계를 파괴하기도 하며 브이넥, 터번, 원시 부족민들의 보석 등 동양풍 장식으로 꾸민 밝고 과감한 색채의 밝은 복식을 유행시켜 현란하고 독창적이며 신비로움으로 가득 찬 의상을 디자인하여 무용 의상 디자인 부문에서 예술사상 전례가 없었던 레온 박스트만의 작품을 창조하였다.

[그림 3-1] 발레뤼스 무용가들을 위해 제작한 레온 박스트의 무대 의상 디자인

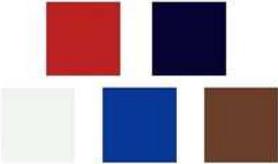
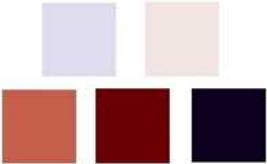
그리하여 본 연구에서는 레온 박스트 무대의상 디자인 작품을 선택하여 각각의 작품의 형태적 특성을 네일아트 디자인에 접목시키기 위하여 특성을 분석하고자 한다.

레온 박스트 작품의 특성은 그가 디자인한 의상은 의상업자를 위하여 디자인한 단순한 의상이 아닌 의상을 입고 무대에 임하는 무용수들의 명확한 인물들의 것으로 제작되어 세부적인 요소에 대하여 매우 세심하게 주의를 기울였으며, 의상에 사용된 색채의 배합들은 당시 레온 박스트가 그리스적인 면모를 추정하여 디자인으로 나타내었다. 세계적인 성공을 거두었던 세헤라자드 작품의 무희의 의상에서는 동양의 하렘에 도취한 분위기를 재현하는데 적합한 색채를 사용하여 화려하고 독창적인 의상을 제작하였고, 세헤라자드 성공 이후에는 이러한 동양풍의 디자인이 광범위하게 유행되어 의상 뿐만 아니라 쿠션, 양탄자, 커튼 등의 실내 장식으로도 확대되었다. 푸른천국 작품의 무희의 의상에서는 신비스럽고 에로틱한 동양이라는 테마를 포함한 반면, 나르시스 작품의 무희의 의상에서는 그리스 고전에서 받은 영감을 접목하여 디자인하였다.

레온 박스트는 강렬하고 짙은 색상을 풍부하게 사용하여 균형적인 아름다움과 화려함에 있어서 여러 가지 다양한 연출요소들을 폭넓으면서도 자유롭게 나타내었고 레온 박스트 작품만의 독창성은 동양이나 어떠한 특정 회화의 요소를 해석한 것이 아니라 이전에는 볼 수 없었던 독특한 형태와 색채의 신비로움을 보여주었다. 레온 박스트만의 창조적인 이념에 따라 감수성이 풍부하고 동양적인 요소를 주제로 하여 페르시아와 인도, 그리스에서 유래한 순수하면서도 이국적인 현란함과 신비함, 고급스러우면서도 호화스러운 색채의 표현법을 분석 할 수 있었다.

〈 표 3-1 〉 연구대상 작품 ‘Le Dieu Bleu’의 형태분석 및 색채제안

모티프	응용 모티프	색채제안
		
		

[표 3-1]의 연구대상 작품 ‘르뒤브루(Le Dieu Bleu)’ 푸른천국-무희의 의상 연구사례 작품을 위한 첫 번째 연구대상 작품으로 선정하였다.

연구대상 작품 르뒤브루의 형태적 특성은 차분하고 사랑스러운 이미지를 연출하기 위하여 곡선으로 표현된 상의 패턴의 마름모 형태와 일정하지 않은 상태로 위치하여있는 하의 패턴의 하트 형태를 분석한 후 모티브로 응용하여 네일아트 디자인에 접목할 수 있도록 첫 번째 모티브는 크고 작은 마름모 형태가 포개어져서 규칙적인 것 같으면서도 매끄럽지 않은 라인으로 연결 시키고, 두 번째 모티브는 밑단이 훑날리는 것처럼 곡선으로 그리고 패턴을 나타낸 일러스트로 표현하여 색채로 제안하였다.

< 표 3-2 > 연구대상 작품 'Scheherazade'의 형태분석 및 색채제안

모티브	응용 모티브	색채제안
		
		

[표 3-2]의 연구대상 작품 ‘세헤라자드(Scheherazade)’는 세헤라자드-무희의 의상 연구사례 작품을 위한 두 번째 연구대상 작품으로 선정하였다.

연구대상 작품 세헤라자드의 형태적 특성은 화려하고 활동적인 이미지를 연출하기 위하여 곡선으로 표현된 상의 패턴의 독특한 라인형태와 시스루 의상으로 디자인된 하의의 의상 형태와 패턴을 분석한 후 모티브로 응용하여 네 일아트 디자인에 접목할 수 있도록 첫 번째 모티브는 아래로 떨어져 퍼지는 듯한 형태로 라인을 나타내고 두 번째 모티브는 흩어졌던 라인이 다시 모이면서 정돈되는 느낌을 나타내기 위한 일러스트로 표현하고 색채로 제안하였다.

〈 표 3-3 〉 연구대상 작품 'La Péri'의 형태분석 및 색채제안

모티브	응용 모티브	색채제안

[표 3-3]의 연구대상 작품 ‘라페리(La Péri)’는 라페리-무희의 의상 연구사례 작품을 위한 세 번째 연구대상 작품으로 선정하였다.

연구대상 작품 라페리의 형태적 특성은 복잡하면서도 규칙있게 느껴지는 형태의 패턴을 연출하기 위하여 여러 가지 다각형으로 표현된 상의 패턴의 포인트와 하의 역시 일정한 듯 일정하지 않은 패턴의 위치로 독특한 분위기를 느낄 수 있으며 여러 도형의 형태를 분석한 후 모티브로 응용하여 네일아트 디자인에 접목할 수 있도록 첫 번째와 두 번째 모티브에서는 작품에 담겨있는 모든 도형을 나누어서 나타내기 위해 일러스트로 표현하고 색채로 제안하였다.

< 표 3-4 > 연구대상 작품 'Narcisse'의 형태분석 및 색채제안

모티브	응용 모티브	색채제안
		
		

[표 3-4]의 연구대상 작품 ‘나르시스(Narcisse)’는 나르시스-무희의 의상 연구사례 작품을 위한 네 번째 연구대상 작품으로 선정하였다.

연구대상 작품 라페리의 형태적 특성은 싱그러운 자연의 느낌을 가져올 수 있는 패턴과 색채를 사용하여 이미지를 연출하기 위하여 다양한 곡선이 표현된 스카프 패턴의 삼각형 형태와 나뭇잎을 형상화한 패턴이 위치하여있는 하의의 의상 형태와 나뭇잎 형태를 분석한 후 모티브로 응용하여 네일아트 디자인에 접목할 수 있도록 첫 번째와 두 번째 모티브에서는 굴곡이 크고 작은 곡선을 최대한 활용하여 패턴을 나타내고 일러스트로 표현하여 색채로 제안하였다.

〈 표 3-5 〉 연구대상 작품 'La Péri'의 형태분석 및 색채제안

모티브	응용 모티브	색채제안
		
		

[표 3-5]의 연구대상 작품 ‘라페리(La Péri)’는 라페리-무희의 의상 연구사례 작품을 위한 다섯 번째 연구대상 작품으로 선정하였다.

연구대상 작품 라페리의 형태적 특성은 신비로운 분위기를 연출하기 위하여 곡선으로 표현된 상의 패턴의 라인과 일정하지 않은 원형의 형태, 독특한 패턴으로 디자인된 의상의 형태를 분석한 후 모티브로 응용하여 네일아트 디자인에 접목할 수 있도록 첫 번째와 두 번째 모티브에 담겨있는 라인과 도형 등 여러 가지 패턴을 디테일하게 나타내고 일러스트로 표현하고 색채로 제안하였다.

〈 표 3-6 〉 연구대상 작품 'Scheherazade'의 형태분석 및 색채제안

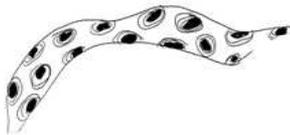
모티브	응용 모티브	색채제안
		
		

[표 3-6]의 연구대상 작품 ‘세헤라자드(Scheherazade)’는 세헤라자드-무희의 의상 연구사례 작품을 위한 여섯 번째 연구대상 작품으로 선정하였다.

연구대상 작품 세헤라자드의 형태적 특성은 고급스럽고 차분한 이미지를 연출하기 위하여 곡선으로 표현된 상의 패턴의 등근 삼각형 형태와 일정하지 않은 상태로 위치하여있는 하의 패턴의 라인과 형태를 분석한 후 모티브로 응용하여 네일아트 디자인에 접목할 수 있도록 첫 번째와 두 번째의 여러 방향으로 나타나 있는 원뿔 모양을 다양한 크기로 라인과 함께 정리된 느낌의 일러스트로 표현하고 색채로 제안하였다.

〈 표 3-7 〉 연구대상 작품 'Le Papillon'의 형태분석 및 색채제안

모티브	응용 모티브	색채제안
		
		

[표 3-7]의 연구대상 작품 ‘르빠피용(Le Papillon)’는 나비-무희의 의상 연구 사례 작품을 위한 두 번째 연구대상 작품으로 선정하였다.

연구대상 작품 르빠피용의 형태적 특성은 화려하면서도 고풍스러운 이미지를 연출하기 위하여 곡선과 원형으로 표현된 상의 패턴의 포인트 형태와 일정하지 않은 상태로 위치하여있는 하의 패턴의 독특한 무늬로 디자인된 형태를 분석한 후 모티브로 응용하여 네일아트 디자인에 접목할 수 있도록 첫 번째와 두 번째 모티브 원형 안의 각각 다른 형태의 패턴을 포인트로 나타내어 일러스트로 표현하고 색채로 제안하였다.

< 표 3-8 > 연구대상 작품 'La legende de joseph'의 형태분석 및 색채제안

모티브	응용 모티브	색채제안
		
		

[표 3-8]의 연구대상 작품 ‘라르전드조셉(La legende de joseph)’는 요셉의 전설-무희의 의상 연구사례 작품을 위한 여덟 번째 연구대상 작품으로 선정하였다.

연구대상 작품 라르전드조셉의 형태적 특성은 웅장하고 화려하면서 기품있는 이미지를 연출하기 위하여 제복 형태 디자인 패턴의 포인트를 분석한 후 모티브로 응용하여 네일아트 디자인에 접목할 수 있도록 첫 번째 모티브는 리본의 형태와 견장의 모습을 그대로 나타내었고, 두 번째 모티브는 비슷한 구도로 테슬을 위치시켜 일러스트로 표현하고 색채로 제안하였다.

< 표 3-9 > 연구대상 작품 'Le sultan vindicatif'의 형태분석 및 색채제안

모티브	응용 모티브	색채제안
		
		

[표 3-9]의 연구대상 작품 ‘르술탄반디카티프(Le sultan vindicatif)’는 요셉의 전설-무희의 의상 연구사례 작품을 위한 아홉 번째 연구대상 작품으로 선정하였다.

연구대상 작품 르술탄반디카티프의 형태적 특성은 전통적이면서도 현대적인 느낌을 동시에 표현하는 이미지를 연출하기 위하여 곡선으로 표현된 하의 패턴의 라인 형태와 일정하지 않은 상태로 위치하여있는 상의 패턴의 포인트 형태를 모티브로 응용하여 네일아트 디자인에 접목할 수 있도록 일러스트로 표현하고 색채로 제안하였다.

< 표 3-10 > 연구대상 작품 'Loiseau de feu'의 형태분석 및 색채제안

모티브	응용 모티브	색채제안
		
		

[표 3-10]의 연구대상 작품 ‘르아주드푸(Loiseau de feu)’는 불새-무희의 의상 연구사례 작품을 위한 열 번째 연구대상 작품으로 선정하였다.

연구대상 작품 르아주드푸의 형태적 특성은 열정적이고 화려한 이미지를 연출하기 위하여 곡선으로 표현된 무대의상 디자인 패턴의 다양한 라인 형태를 분석한 후 모티브로 응용하여 네일아트 디자인에 접목할 수 있도록 첫 번째 모티브는 하의의 패턴을 디테일하게 표현하기 위해 의상 속 화려한 디자인을 나타내었고 두 번째 모티브는 하단에만 포인트를 주어 정돈된 느낌을 연출하기 위한 디자인으로 나타내어 일러스트로 표현하고 색채로 제안하였다.

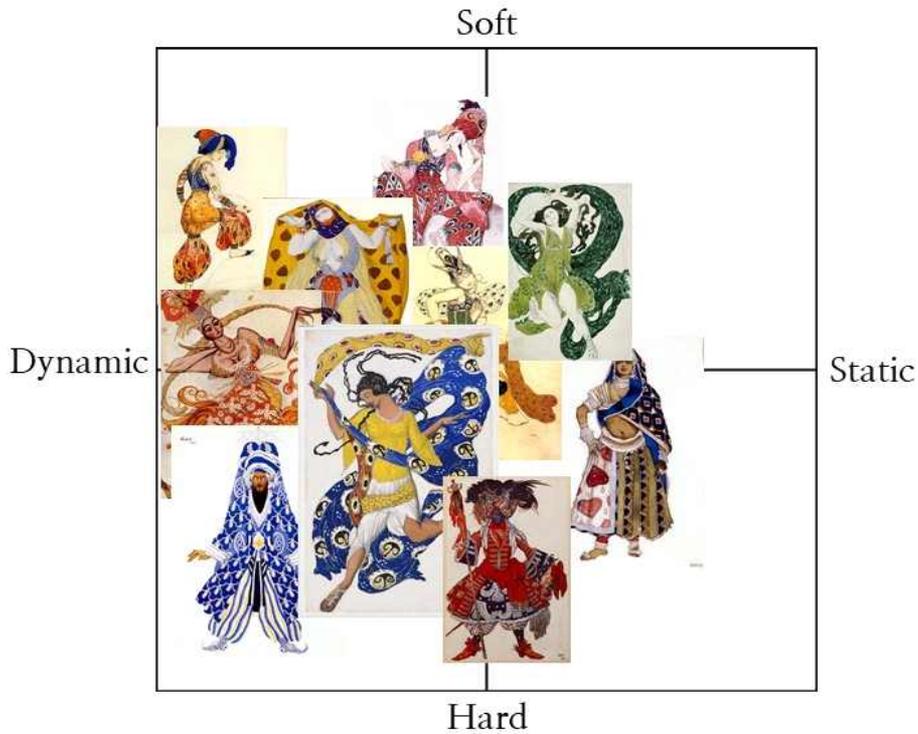
제 2 절 레온 박스트 작품의 색채적 특성

본 연구에서는 레온 박스트의 무대의상 디자인 작품을 선정하여 작품에 대한 색채적 특성을 네일아트 디자인으로 접목을 시키기 위하여 이미지 스케일과 NCS표색계 두 가지의 방법으로 나누어 분석하였다.

1) 이미지 스케일을 통한 색채적 특성 분석

이미지 스케일은 색뿐만 아니라 사람들이 느끼는 색에 대한 공통적인 이미지가 있기 때문에 색의 다양함이 가질 수 있는 이미지를 활용하여 감정의 효과와 연상, 상징, 소재, 전달 과정 등을 일반적인 이미지의 특정한 언어로 객관화시켜서 이미지 스케일 만들어 좌표로 표현한 이미지 공간을 말한다.

이미지 스케일은 감성적인 배색이나 색채를 계획하거나 디자인을 진행할 때 가장 기본적인 가이드가 되어 색에 대하여 객관성과 정확성을 나타낼 수 있다. 그러나 이미지 스케일은 개인, 국가, 문화, 양식, 환경 등에 따라서 모두 다르게 나타날 수도 있다. 이미지 스케일은 모든 색상을 각 각의 이미지의 차이에 따라 심리적으로 판단할 수 있는 색채 감성 공간이므로 한눈에 파악할 수 있게 위치되어있다.

[그림 3-2] 레온 박스트 무대 의상 작품의 이미지 스케일

[그림 3-2] 레온 박스트 무대 의상 작품의 이미지 스케일은 레온 박스트 무대 의상 작품 중 르뒤브루(Le Dieu Bleu)무희의 의상 작품 1점, 세헤라자드(Scheherazade)무희의 의상 작품 2점, 나르시스(Narcisse)무희의 의상 작품 1점, 르빠피용(Le Papillon)무희의 의상 작품 1점, 라르전드조셉(La legende de joseph)무희의 의상 작품 1점, 르술탄반디카티프(Le sultan vindicatif)무희의 의상 작품 1점, 르아주드푸(Loiseau de feu)무희의 의상 작품 1점으로 총 10가지 작품을 선정하여 이미지 스케일에 배치하였을 때 보여지는 형태로 부드러운(Soft)쪽과 정적인(Static)쪽 보다는 동적인(Dynamic)쪽과 딱딱한(Hard) 쪽으로 넓게 자리 잡고 있으며 무대의상 디자인 작품에서도 볼 수 있듯이 화려하면서도 경쾌함과 더불어 웅장함과 우아함을 이미지 스케일을 통하여 파악할 수 있는 특징을 가지고 있다.

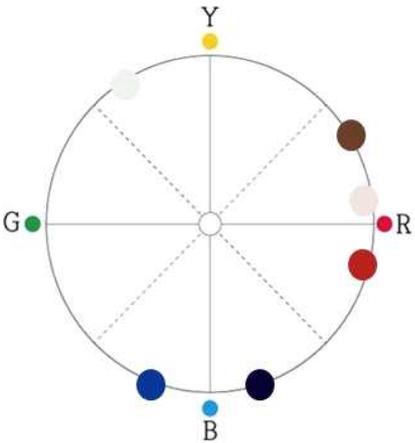
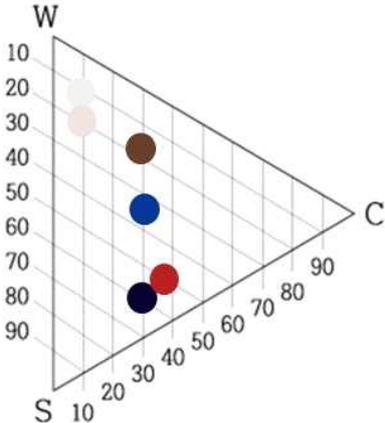
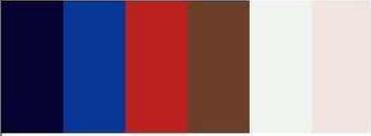
2) NCS(Natural Color System)표색계를 통한 색채적 특성 분석

NCS는 스웨덴 색채연구소에서 연구하고 발표한 색채계로 다른 색채계에서는 빛의 강도를 토대로 하여 색을 표기하는 반면, 심리적 비율의 척도를 사용하여 색을 지각하는 색 지각량을 표로 나타내며 물체의 색은 조명의 빛에 따라 변하여 나타나 보이지만, 물체나 조명과는 관계없이 순간적으로 보이는 색을 나타낸 것이다. 이때의 보이는 색이라는 것은 인간의 시각 기관인 망막을 통하여 뇌에 전달되는 색 자극을 통한 색을 말하며 NCS는 관찰자로 하여 여섯 가지의 기본색인 하양, 검정, 노랑, 빨강, 파랑, 초록과 연구결과로 만든 여섯 개의 색 표본들 사이의 유사성 정도를 동시에 비교하지 않고 한 번에 한 표본을 제시하여 판단하게 하였다. 여섯 가지 기본색은 각각 그 자신의 고유색 이외에는 아무것도 포함하지 않는다는 점에서 기초적 색 지각을 표현한다. 이로서 NCS표색계는 시대에 따라 변화하는 유행색이 아닌 보편적인 자연색을 기본으로 하여 인간이 어떻게 색채를 보느냐를 기초로 한 표색계라고 할 수 있다.

NCS는 여섯 개의 이론적으로 완전한 하양색성(W), 검정색성(S), 노랑색성(Y), 빨강색성(R), 파랑색성(B), 초록색성(G)을 기본으로 한 혼합비로 표현됨에 따라서 모든 색은 색 지각량이 일정한 것으로 생각하여 총량을 100으로 한다. 또한 NCS색상 분포도에서는 심리보색의 원리에 따라서 노랑(Y)-파랑(B), 빨강(R)-초록(G)을 반대편으로 직교 배치하여 색상환을 구성한다.

다음은 레온 박스트 무대 의상 작품 중 선정한 푸른천국-무희의 의상 1점, 세헤라자드-무희의 의상 2점, 라페리-무희의 의상 2점, 나르시스-무희의 의상 1점, 나비-무희의 의상 1점, 요셉의 전설-무희의 의상 2점, 불새-무희의 의상 1점으로 총 10가지 작품을 이와 같은 NCS 색체계를 이용하여 레온 박스트 무대 의상 작품을 응용한 응용 모티브 디자인의 색채를 육안 측색한 결과를 [표 3-11]부터 [표 3-20]으로 나타낸 것이다.

1. 연구사례 작품 I : 푸른천국-무희의 의상 연구사례 작품 색채분석

<p>[표 3-11] 푸른천국-무희의 의상 연구사례 작품 색채분석</p>	
	
<p>NCS 색상 분포도</p>	<p>NCS 명도채도 분포도</p>
	
<p>팔레트</p> 	<p>색상값</p> <p>S3540-R20B S4040-R90B S0505-G70Y S2545-B10G S3025-Y30R S1520-Y90R</p>

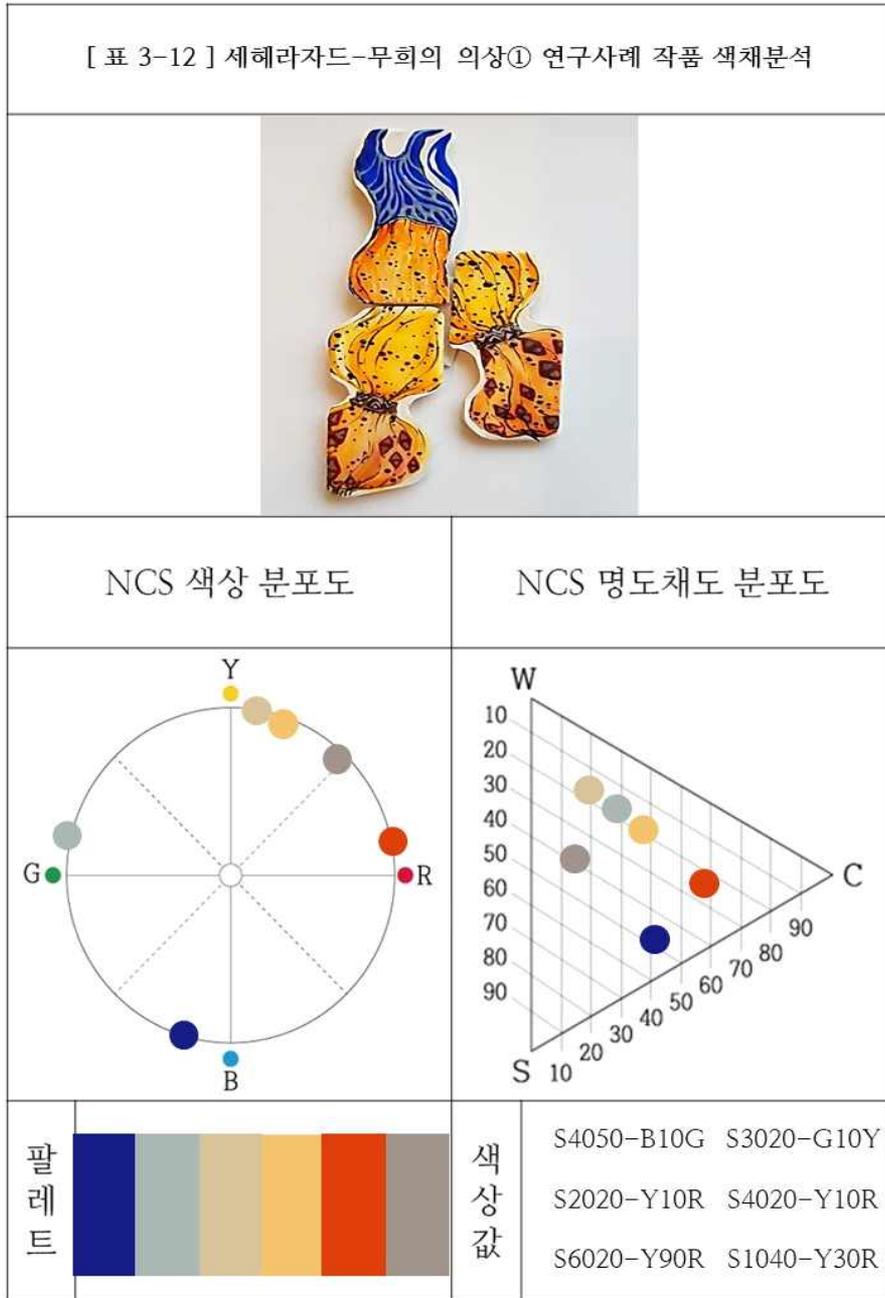
(본 연구의 [표 3-11] 연구사례는 연구 과정 중 본 연구자가 창작한 네일아트 디자인을 연구사례 작품으로 적용하여 작성한 도표임)

[표 3-11] 연구사례 작품은 레온 박스트의 푸른천국-무희의 의상 작품을 응용하여 모티브를 재구성한 것으로 차분하고 사랑스러운 이미지를 연출하기 위하여 곡선으로 표현된 상의 패턴의 마름모 형태와 일정하지 않은 상태로 위치하여있는 하의 패턴의 하트 형태를 모티브로 응용하여 컬러 젤을 사용한 핸드페인팅 기법으로 디자인하였다.

푸른천국 무희의 의상 응용 모티브 작품에서는 컬러 젤과 아크릴 핸드페인팅 물감 그리고 클리어 젤 등의 네일재료를 사용하였고, 기법으로는 젤 네일 시스템, 핸드페인팅, 아크릴릭 네일시스템이 사용되었으며,

NCS표색계를 이용하여 육안 측색한 결과를 모티브에 따라 나누어 명도가 35%이고 채도가 40%인 파랑(B)을 20% 포함한 빨강(R) S3540-R20B, 명도가 40%이고 채도가 40%인 파랑(B)을 90% 포함한 빨강(R) S4040-R90B, 명도가 5%이고 채도가 5%인 노랑(Y)을 70% 포함한 초록(G) S0505-G70Y, 명도가 25%이고 채도가 45%인 초록(G)을 10% 포함한 파랑(B) S2545-B10G, 명도가 30%이고 채도가 25%인 빨강(R)을 30% 포함한 노랑(Y) S3025-Y30R, 명도가 5%이고 채도가 5%인 파랑(B)을 80% 포함한 빨강(R) S0505-R80B 총 6가지를 색상분포도로 나타내었다.

2. 연구사례 작품 II : 세헤라자드-무희의 의상① 연구사례 작품 색채분석

(본 연구의 [표 3-12] 연구사례는 연구 과정 중 본 연구자가 창작한 네일아트 디자인을 연구사례 작품으로 적용하여 작성한 도표임)

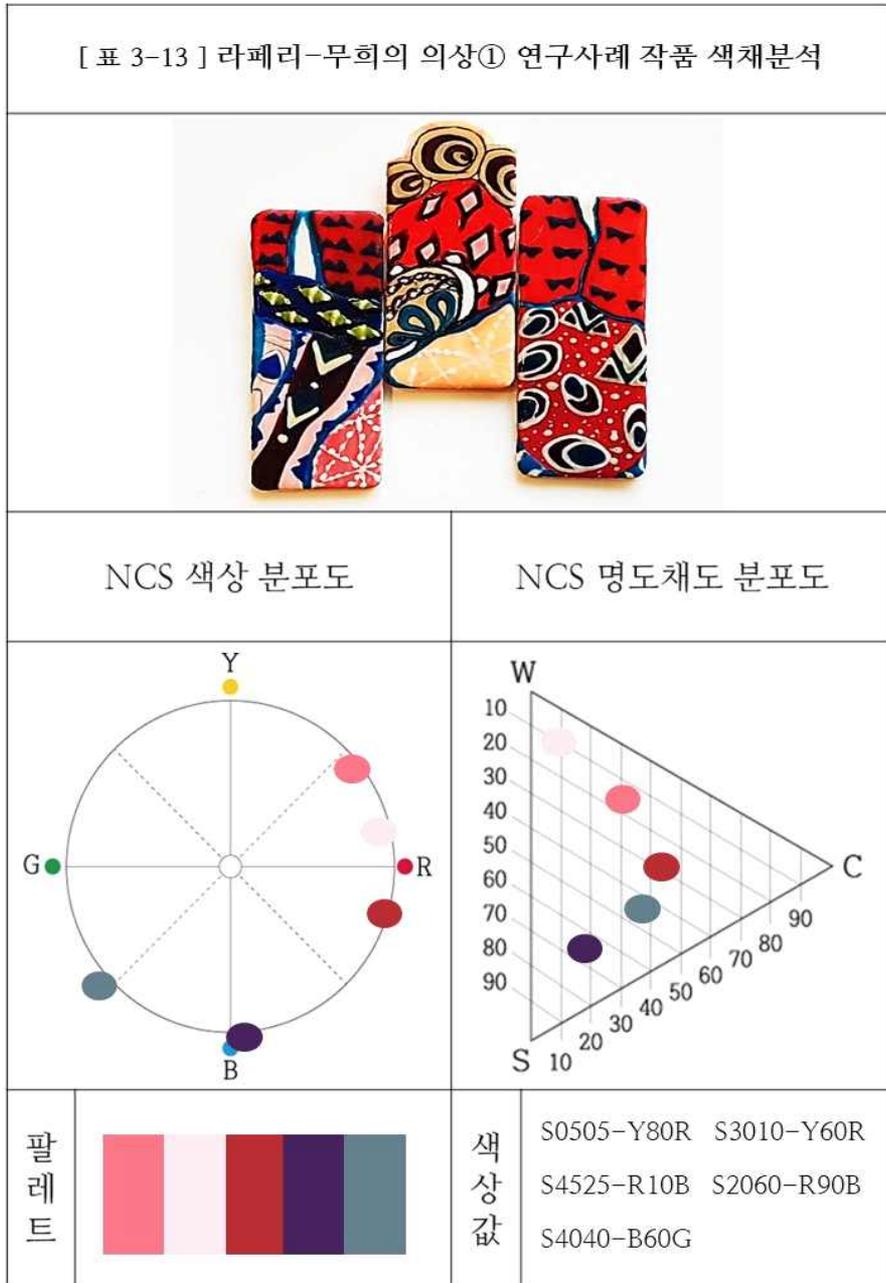
[표 3-12] 연구사례 작품은 레온 박스트의 세헤라자드-무희의 의상 작품을 응용하여 모티브를 재구성한 것으로 화려하고 활동적인 이미지를 연출하기 위하여 곡선으로 표현된 상의 패턴의 독특한 라인형태와 시스루 의상으로 디자인된 하의의 의상 형태와 패턴을 컬러 젤을 사용하여 핸드페인팅기법으로 디자인하였다.

세헤라자드 무희의 의상 응용 모티브 작품에서는 컬러 젤과 아크릴 핸드페인팅 물감 그리고 클리어 젤 등의 네일재료를 사용하였고, 기법으로는 젤 네일시스템, 핸드페인팅, 아크릴릭 네일시스템이 사용되었으며,

NCS표색계를 이용하여 육안 측색한 결과를 모티브에 따라 나누어 명도가 40%이고 채도가 50%인 초록(G)을 10% 포함한 파랑(B) S4050-B10G, 명도가 30%이고 채도가 20%인 노랑(Y)을 10% 포함한 초록(G) S3020-G10Y, 명도가 20%이고 채도가 20%인 빨강(R)을 10% 포함한 노랑(Y) S2020-Y10R, 명도가 40%이고 채도가 20%인 빨강(R)을 10% 포함한 노랑(Y) S4020-Y10R, 명도가 60%이고 채도가 20%인 빨강(R)을 90% 포함한 노랑(Y) S6020-Y90R, 명도가 10%이고 채도가 40%인 빨강(R)을 30% 포함한 노랑(Y) S1040-Y30R 총 6가지를 색상분포도로 나타내었다.

3. 연구사례 작품 III: 라페리-무희의 의상① 연구사례 작품 색채분석

[표 3-13] 라페리-무희의 의상① 연구사례 작품 색채분석

(본 연구의 [표 3-13] 연구사례는 연구 과정 중 본 연구자가 창작한 네일아트 디자인을 연구사례 작품으로 적용하여 작성한 도표임)

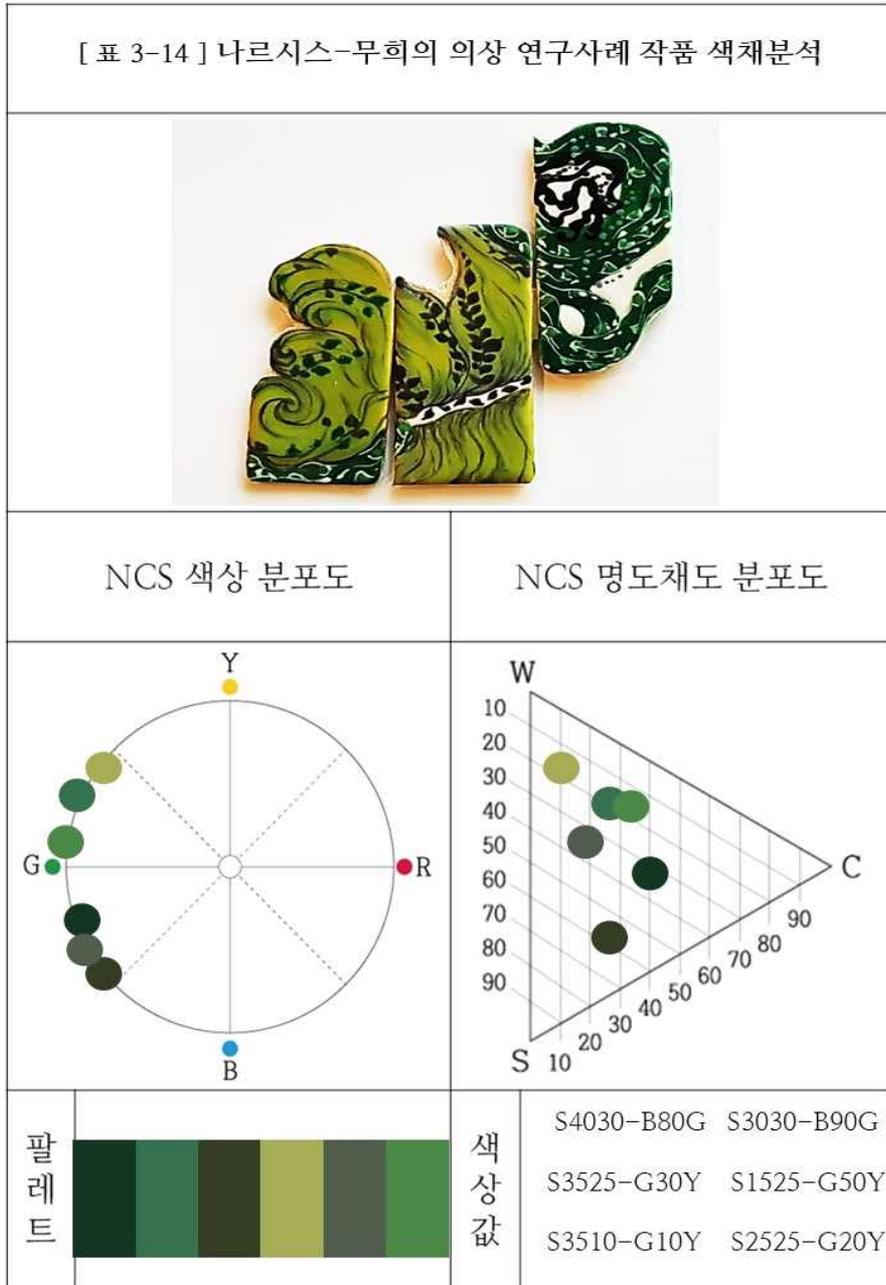
[표 3-13] 연구사례 작품은 레온 박스트의 라페리-무희의 의상 i 작품을 응용하여 모티브를 재구성한 것으로 복잡하면서도 규칙있게 느껴지는 형태의 패턴을 연출하기 위하여 여러 가지 다각형으로 표현된 상의 패턴의 포인트와 하의 역시 일정한 듯 일정하지 않은 패턴의 위치로 독특한 분위기를 느낄 수 있으며 여러 도형의 형태를 컬러 젤을 사용하여 핸드페인팅 기법으로 디자인 하였다.

라페리 무희의 의상 응용 모티브 작품에서는 컬러 젤과 아크릴 핸드페인팅 물감 그리고 클리어 젤 등의 네일재료를 사용하였고, 기법으로는 젤 네일 시스템, 핸드페인팅, 아크릴릭 네일시스템이 사용되었으며,

NCS표색계를 이용하여 육안 측색한 결과를 모티브에 따라 나누어 명도가 5%이고 채도가 5%인 빨강(R)을 80% 포함한 노랑(Y) S0505-Y80R, 명도가 30%이고 채도가 10%인 빨강(R)을 60% 포함한 노랑(Y) S3010-Y60R, 명도가 45%이고 채도가 25%인 파랑(B)을 10% 포함한 빨강(R) S4525-R10B, 명도가 20%이고 채도가 60%인 파랑(B)을 90% 포함한 빨강(R) S2060-R90B, 명도가 40%이고 채도가 40%인 초록(G)을 60% 포함한 파랑(B) S4040-B60G 총 5가지를 색상분포도로 나타내었다.

4. 연구사례 작품 IV : 나르시스-무희의 의상 연구사례 작품 색채분석

[표 3-14] 나르시스-무희의 의상 연구사례 작품 색채분석

(본 연구의 [표 3-14] 연구사례는 연구 과정 중 본 연구자가 창작한 네일아트 디자인을 연구사례 작품으로 적용하여 작성한 도표임)

[표 3-14] 연구사례 작품은 레온 박스트의 나르시스-무희의 의상 작품을 응용하여 모티브를 재구성한 것으로 싱그러운 자연의 느낌을 가져올 수 있는 패턴과 색채를 사용하여 이미지를 연출하기 위하여 다양한 곡선이 표현된 스카프 패턴의 삼각형 형태와 나뭇잎을 형상화한 패턴이 위치하여있는 하의의 의상 형태와 나뭇잎 형태를 컬러 젤을 사용하여 핸드페인팅 기법으로 디자인 하였다.

나르시스 무희의 의상 응용 모티브 작품에서는 컬러 젤과 아크릴 핸드페인팅 물감 그리고 클리어 젤 등의 네일재료를 사용하였고, 기법으로는 젤 네일 시스템, 핸드페인팅, 아크릴릭 네일시스템이 사용되었으며,

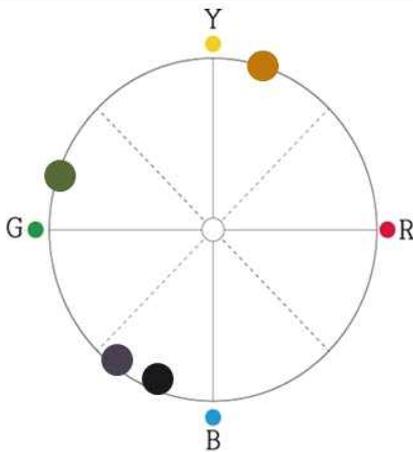
NCS표색계를 이용하여 육안 측색한 결과를 모티브에 따라 나누어 명도가 40%이고 채도가 30%인 초록(G)을 80% 포함한 파랑(B) S4030-B80G, 명도가 30%이고 채도가 30%인 초록(G)을 90% 포함한 파랑(B) S3030-B90G, 명도가 35%이고 채도가 25%인 노랑(Y)을 30% 포함한 초록(G) S3525-G30Y, 명도가 15%이고 채도가 25%인 노랑(Y)을 50% 포함한 초록(G) S1525-G50Y, 명도가 35%이고 채도가 10%인 노랑(Y)을 10% 포함한 초록(G) S3510-G10Y, 명도가 25%이고 채도가 25%인 노랑(Y)을 20% 포함한 초록(G) S2525-G20Y 총 6가지를 색상분포도로 나타내었다.

5. 연구사례 작품 V: 라페리-무희의 의상② 연구사례 작품 색채분석

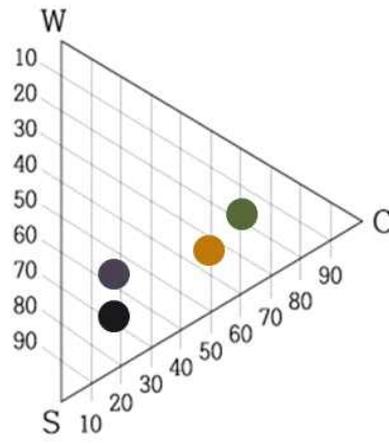
[표 3-15] 라페리-무희의 의상② 연구사례 작품 색채분석

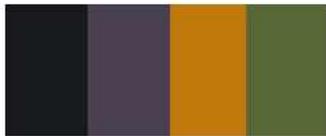
NCS 색상 분포도

NCS 명도채도 분포도

팔레트

색상값

S2070-B20G S2060-B40G
S5035-Y10R S6020-G15Y

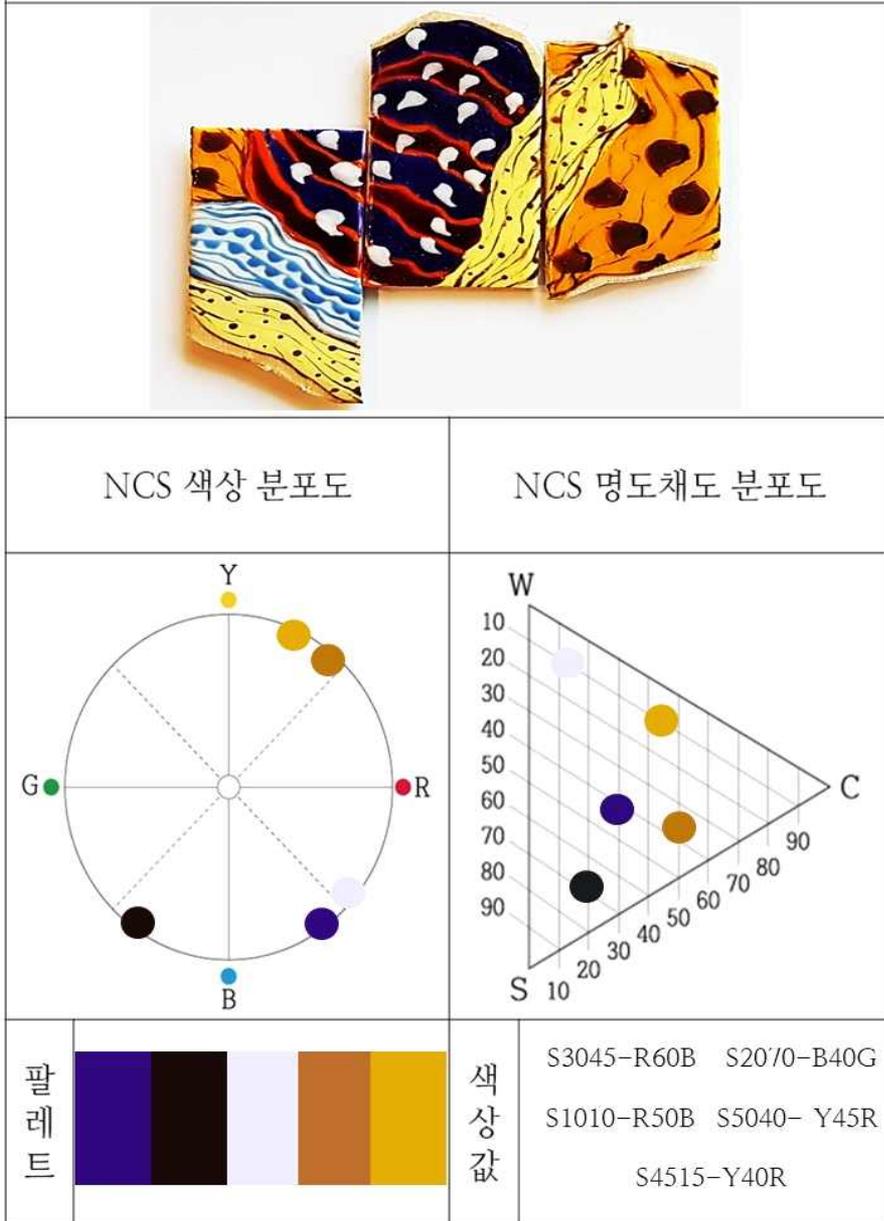
(본 연구의 [표 3-15] 연구사례는 연구 과정 중 본 연구자가 창작한 네일아트 디자인을 연구사례 작품으로 적용하여 작성한 도표임.)

[표 3-15] 연구사례 작품은 레온 박스트의 라페리-무희의 의상 작품을 응용하여 모티브를 재구성한 것으로 신비로운 분위기를 연출하기 위하여 곡선으로 표현된 상의 패턴의 라인과 일정하지 않은 원형의 형태, 독특한 패턴으로 디자인된 의상의 형태를 컬러 젤을 사용하여 핸드페인팅 기법으로 디자인하였다.

라페리 무희의 의상 응용 모티브 작품에서는 컬러 젤과 아크릴 핸드페인팅 물감 그리고 클리어 젤 등의 네일재료를 사용하였고, 기법으로는 젤 네일 시스템, 핸드페인팅, 아크릴릭 네일시스템이 사용되었으며, NCS표색계를 이용하여 육안 측색한 결과를 모티브에 따라 나누어 명도가 20%이고 채도가 70%인 초록(G)을 20% 포함한 파랑(B) S2070-B20G, 명도가 20%이고 채도가 60%인 초록(G)을 40% 포함한 파랑(B) S2060-B40G, 명도가 50%이고 채도가 35%인 빨강(R)을 10% 포함한 노랑(Y) S5035-Y10R, 명도가 60%이고 채도가 20%인 노랑(Y)을 15% 포함한 초록(G) S6020-G15Y 총 4가지를 색상분포도로 나타내었다.

6. 연구사례 작품 VI: 세헤라자드-무희의 의상② 연구사례 작품 색채분석

[표 3-16] 세헤라자드-무희의 의상② 연구사례 작품 색채분석

(본 연구의 [표 3-16] 연구사례는 연구 과정 중 본 연구자가 창작한 네일아트 디자인을 연구사례 작품으로 적용하여 작성한 도표임)

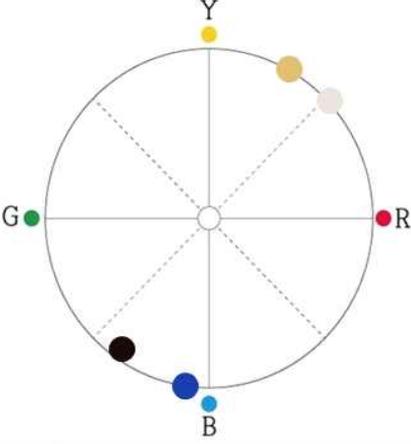
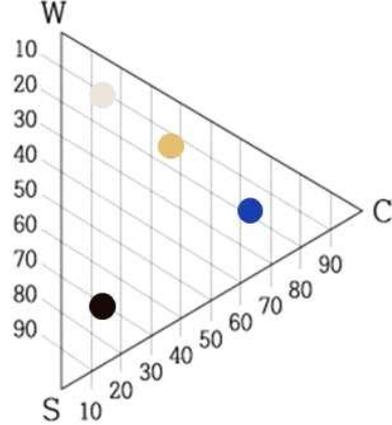
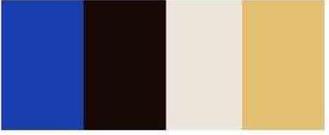
[표 3-16] 연구사례 작품은 레온 박스트의 세헤라자드-무희의 의상 작품을 응용하여 모티브를 재구성한 것으로 고급스럽고 차분한 이미지를 연출하기 위하여 곡선으로 표현된 상의 패턴의 둥근 삼각형 형태와 일정하지 않은 상태로 위치하여있는 하의 패턴의 라인과 형태를 컬러 젤을 사용하여 핸드페인팅 기법으로 디자인하였다.

세헤라자드 무희의 의상 응용 모티브 작품에서는 컬러 젤과 아크릴 핸드페인팅 물감 그리고 클리어 젤 등의 네일재료를 사용하였고, 기법으로는 젤 네일 시스템, 핸드페인팅, 아크릴릭 네일시스템이 사용되었으며,

NCS표색계를 이용하여 육안 측색한 결과를 모티브에 따라 나누어 명도가 45%이고 채도가 15%인 빨강(R)을 40% 포함한 노랑(Y) S4515-Y40R, 명도가 30%이고 채도가 45%인 파랑(B)을 60% 포함한 빨강(R) S3045-R60B, 명도가 20%이고 채도가 70%인 초록(G)을 40% 포함한 파랑(B) S2070-B40G, 명도가 10%이고 채도가 10%인 파랑(B)을 500% 포함한 빨강(R) S1010-R50B, 명도가 50%이고 채도가 40%인 빨강(R)을 45% 포함한 노랑(Y) S5040-Y45R 총 5가지를 색상분포도로 나타내었다.

7. 연구사례 작품 VII: 나비-무희의 의상 연구사례 작품 색채분석

[표 3-17] 나비-무희의 의상 연구사례 작품 색채분석

	
NCS 색상 분포도	NCS 명도채도 분포도
	
<p>팔레트</p> 	<p>색상값</p> <p>S6020-B10G S2070-B40G S1010-Y50R S4015- Y40R</p>

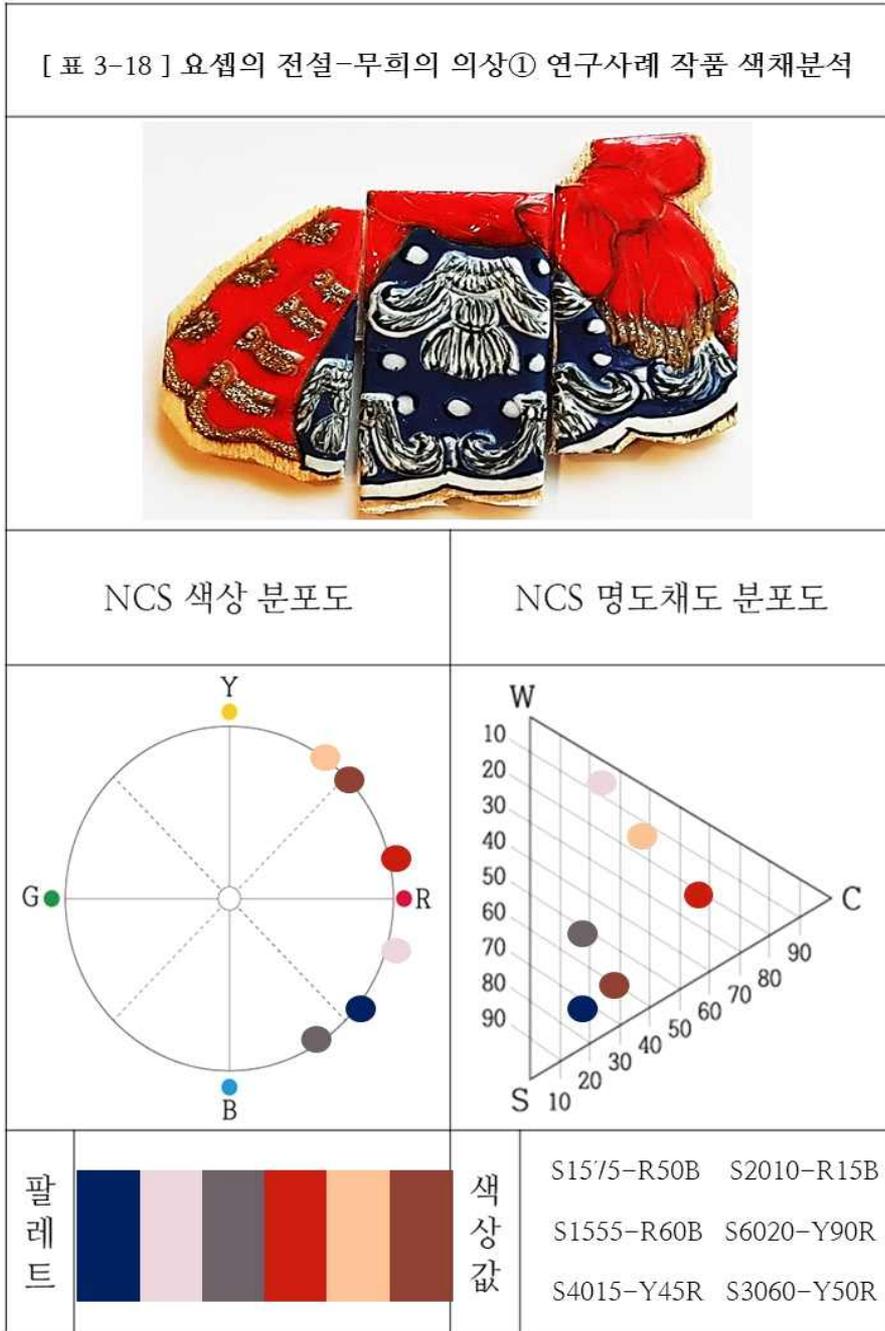
(본 연구의 [표 3-17] 연구사례는 연구 과정 중 본 연구자가 창작한 네일아트 디자인을 연구사례 작품으로 적용하여 작성한 도표임)

[표 3-17] 연구사례 작품은 레온 박스트의 나비-무희의 의상 작품을 응용하여 모티브를 재구성한 것으로 화려하면서도 고풍스러운 이미지를 연출하기 위하여 곡선과 원형으로 표현된 상의 패턴의 포인트형태와 일정하지 않은 상태로 위치하여있는 하의 패턴의 독특한 무늬로 디자인된 형태를 컬러 젤을 사용하여 핸드페인팅 기법으로 디자인하였다.

나비-무희의 의상 응용 모티브 작품에서는 컬러 젤과 아크릴 핸드페인팅 물감 그리고 클리어 젤 등의 네일재료를 사용하였고, 기법으로는 젤 네일 시스템, 핸드페인팅, 아크릴릭 네일시스템이 사용되었으며,

NCS표색계를 이용하여 육안 측색한 결과를 모티브에 따라 나누어 명도가 60%이고 채도가 20%인 초록(G)을 10% 포함한 파랑(B) S6020-B 10G, 명도가 20%이고 채도가 70%인 초록(G)을 40% 포함한 파랑(B) S2070-B40G, 명도가 10%이고 채도가 10%인 빨강(R)을 50% 포함한 노랑(Y) S1010-Y50R, 명도가 40%이고 채도가 15%인 빨강(R)을 40% 포함한 노랑(Y) S4015-Y40R의 4가지로 총 7가지를 색상분포도로 나타내었다.

8. 연구사례작품 VIII: 요셉의 전설-무희의 의상① 연구사례 작품 색채분석

(본 연구의 [표 3-18] 연구사례는 연구 과정 중 본 연구자가 창작한 네일아트 디자인을 연구사례 작품으로 적용하여 작성한 도표임)

[표 3-18] 연구사례 작품은 레온 박스트의 요셉의 전설-무희의 의상 작품을 응용하여 모티브를 재구성한 것으로 웅장하고 화려하면서 기품있는 이미지를 연출하기 위하여 제복 형태 디자인 패턴의 포인트를 컬러 젤을 사용하여 핸드페인팅 기법으로 디자인하였다.

요셉의 전설 무희의 의상 응용 모티브 작품에서는 컬러 젤과 아크릴 핸드페인팅 물감 그리고 클리어 젤 등의 네일재료를 사용하였고, 기법으로는 젤 네일시스템, 핸드페인팅, 아크릴릭 네일시스템이 사용되었으며,

NCS표색계를 이용하여 육안 측색한 결과를 모티브에 따라 나누어 명도가 60%이고 채도가 20%인 빨강(R)을 90% 포함한 노랑(Y)

S6020-Y90R, 명도가 40%이고 채도가 15%인 빨강(R)을 45% 포함한

노랑(Y) S4015-Y45R, 명도가 30%이고 채도가 60%인 빨강(R)을 50%

포함한 노랑(Y) S3060-Y50R, 명도가 15%이고 채도가 75%인 파랑(B)을

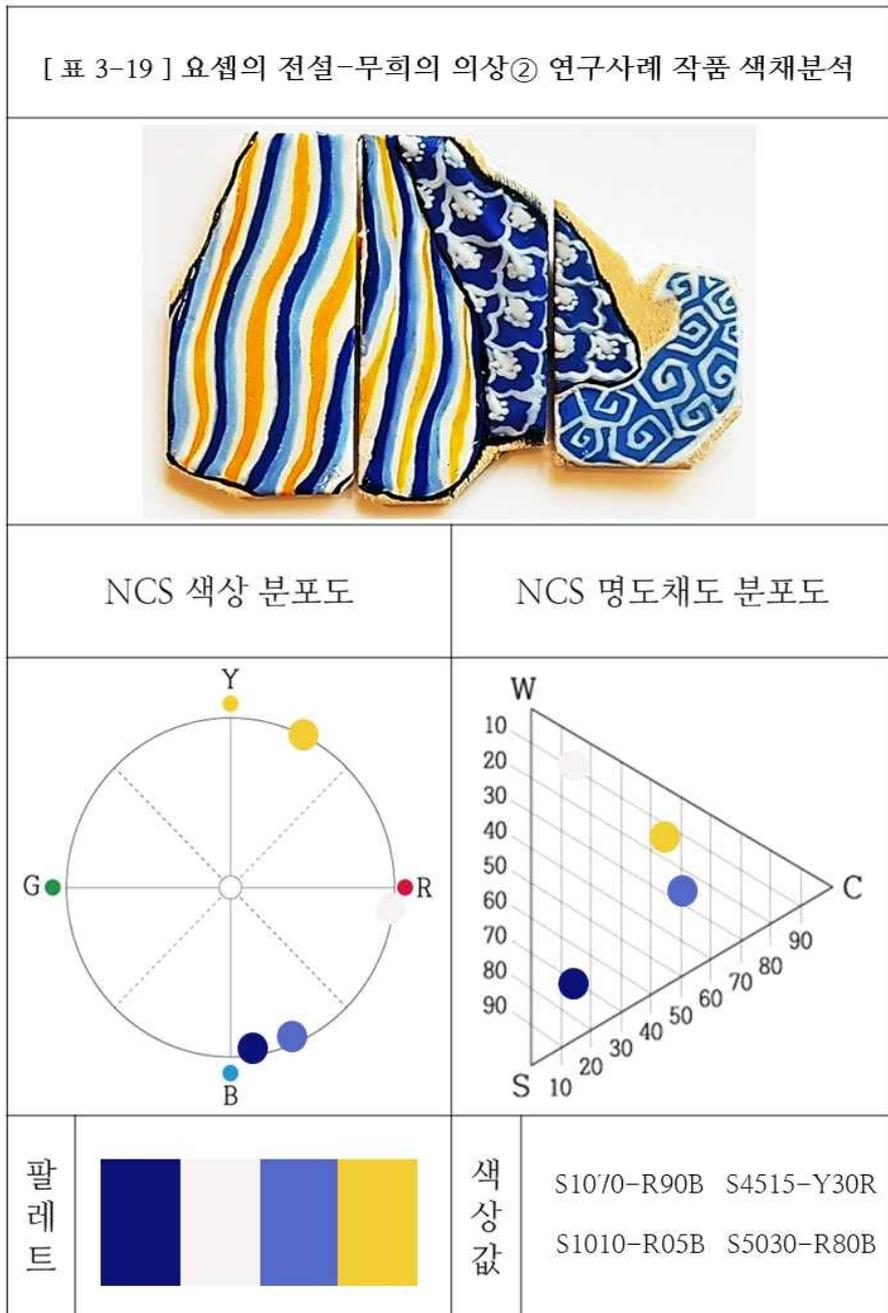
50% 포함한 빨강(R) S1575-R50B, 명도가 20%이고 채도가 10%인

파랑(B)을 15% 포함한 빨강(R) S2010-R15B, 명도가 15%이고 채도가

55%인 파랑(B)을 60% 포함한 빨강(R) S1555-R60B 총 6가지를

색상분포도로 나타내었다.

9. 연구사례 작품 IX: 요셉의 전설-무희의 의상② 연구사례 작품 색채분석

(본 연구의 [표 3-19] 연구사례는 연구 과정 중 본 연구자가 창작한 네일아트 디자인을 연구사례 작품으로 적용하여 작성한 도표임)

[표 3-19] 연구사례 작품은 레온 박스트의 요셉의 전설-무희의 의상 ii 작품을 응용하여 모티브를 재구성한 것으로 전통적이면서도 현대적인 느낌을 동시에 표현하는 이미지를 연출하기 위하여 곡선으로 표현된 하의 패턴의 라인 형태와 일정하지 않은 상태로 위치하여있는 상의 패턴의 포인트 형태를 컬러 젤을 사용하여 핸드페인팅 기법으로 디자인하였다.

요셉의 전설 무희의 의상 응용 모티브 작품에서는 컬러 젤과 아크릴 핸드페인팅 물감 그리고 클리어 젤 등의 네일재료를 사용하였고, 기법으로는 젤 네일시스템, 핸드페인팅, 아크릴릭 네일시스템이 사용되었으며,

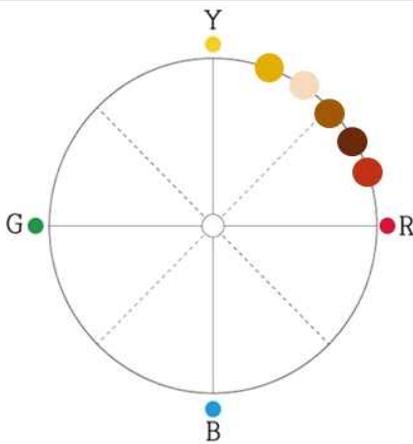
NCS표색계를 이용하여 육안 측색한 결과를 모티브에 따라 나누어 명도가 10%이고 채도가 70%인 파랑(B)을 90% 포함한 빨강(R) S1070-R90B, 명도가 45%이고 채도가 15%인 빨강(R)을 30% 포함한 노랑(Y) S4515-Y30R, 명도가 10%이고 채도가 10%인 파랑(B)을 5% 포함한 빨강(R) S1010-R05B, 명도가 50%이고 채도가 30%인 파랑(B)을 80% 포함한 빨강(R) S5030-R80B 총 4가지를 색상분포도로 나타내었다.

10. 연구사례 작품 X: 불새-무희의 의상 연구사례 작품 색채분석

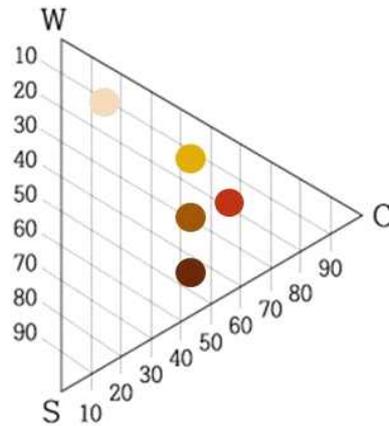
[표 3-20] 불새-무희의 의상 연구사례 작품 색채분석

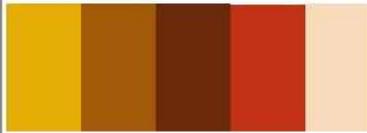
NCS 색상 분포도

NCS 명도채도 분포도

팔레트

색상값

S4515-Y40R S4530-Y50R
S4545-Y60R S5025-Y90R
S1515-Y50R

(본 연구의 [표 3-20] 연구사례는 연구 과정 중 본 연구자가 창작한 네일아트 디자인을 연구사례 작품으로 적용하여 작성한 도표임)

[표 3-20] 연구사례 작품은 레온 박스트의 불새-무희의 의상 작품을 응용하여 모티브를 재구성한 것으로 열정적이고 화려한 이미지를 연출하기 위하여 곡선으로 표현된 무대의상 디자인 패턴의 다양한 라인 형태를 컬러 젤을 사용하여 핸드페인팅 기법으로 디자인하였다.

불새-무희의 의상 응용 모티브 작품에서는 컬러 젤과 아크릴 핸드페인팅 물감 그리고 클리어 젤 등의 네일재료를 사용하였고, 기법으로는 젤 네일 시스템, 핸드페인팅, 아크릴릭 네일시스템이 사용되었으며, NCS표색계를 이용하여 육안 측색한 결과를 모티브에 따라 나누어 명도가 45%이고 채도가 15%인 빨강(R)을 40% 포함한 노랑(Y) S4515-Y40R, 명도가 15%이고 채도가 15%인 빨강(R)을 50% 포함한 노랑(Y) S1515-Y50R, 명도가 45%이고 채도가 15%인 빨강(R)을 40% 포함한 노랑(Y) S4515-Y40R, 명도가 45%이고 채도가 30%인 빨강(R)을 50% 포함한 노랑(Y) S4530-Y50R, 명도가 45%이고 채도가 45%인 빨강(R)을 60% 포함한 노랑(Y) S4545-Y60R 총 5가지를 색상분포도로 나타내었다.

제 4 장 레온 박스트 작품에 표현된 조형적 특성 분석을 통한 작품 연구 및 네일 디자인 제안

제 1 절 작품의 제작 의도

색채의 마술사라는 별명에 걸맞게 화려한 색채를 사용하여 자신만의 예술로 표현한 레온 박스트 무대의상 디자인 작품의 조형적 특성을 분석한다.

다양한 질감과 독특한 패턴, 역동적인 선과 형태를 창작하여 무대의상 디자인으로 표현한 레온 박스트 작품의 형태적인 특성과 화려한 색채를 분석하여,

이를 토대로 하여 레온 박스트의 무대의상 디자인을 통해 그가 표현하고자 하는 형태와 색채 및 다양한 기법들을 응용한 요소들을 획득하고 네일아트 디자인에 접목시켜 무대의상 디자인의 여러 가지 요소들이 응용되어 네일아트 디자인으로 연출하는 것이 적합하다는 것을 연구하고자 한다.

독창적이고 차별화된 레온 박스트만의 작품 특성을 살린 형태를 디자인으로 연구하여 여러 가지 기법과 소재를 적용하여 무대의상 디자인의 형태와 선의 느낌을 살리고자 독특한 형태로 제작된 팁과 이를 재해석하여 네일살롱 실무에 접목하기 위한 살롱용 팁으로 나누어 네일아트 디자인으로 제안하였다.

네일아트 디자인을 작품으로 연구사례를 제작하기에 앞서 10작품으로 선정된 레온 박스트 무대의상 디자인 작품의 독특한 선과 형태를 분석하고 이미지스케일과 NCS 색채계를 이용하여 작품의 색채를 분석한 후 각 작품의 모티브를 추출하여 작품에 응용하여 응용 모티브 작품 10점을 제안하였고 제안한 작품의 특성을 핸드페인팅 아크릴 물감, 젤 네일 시스템, 아크릴릭 네일 시스템, 믹스미디어 기법 등을 이용해서 디자인하여 다양하고 기하학적인 패턴과 레온 박스트 작품만의 독창성을 응용하여 나타낸 응용 모티브 네일아트 작품 10점, 살롱용 네일아트 작품 10점으로 제안하였다.

제 2 절 네일아트 재료 설명

1) 젤 네일 시스템(Gel Nail System)

젤은 글루와 같은 성분이 있으며 강도가 조금 강한 접착제로서 농도에 따라 묽기가 조금씩 다르며 글루처럼 묽은 제품도 있고 점도가 있는 제품도 있다. 젤은 아크릴릭 소재와 화학적으로 비슷한 밀도를 갖는 물질이지만 아크릴과 다른 점은 별도의 카탈리스트(catalyst)인 응고제가 필요하다. 또한 젤은 노 라이트 젤(No Light Gel)과 라이트 큐어드 젤(Light Cured Gel)로 나누어 지는데 노 라이트 젤은 광선이나 빛을 사용하지 않고 굳게 하며 별도의 제품으로 경화되는 반면 라이트 큐어드 젤은 1994년 독일에서 개발되어 현 시대에 대중화되어 사용되고 있는 젤 네일 시스템으로 특수 광선이나 할로겐 램프의 빛을 사용하여 굳게 하는 것으로 특수기기가 필수적으로 필요하다.

유브이젤(UV Gel)은 자외선 램프의 빛으로 인해 경화되며 제품 속의 광중합개시제의 활동을 시작으로 반응이 일어난다.

이것을 광중합(Photo-polymerzation)이라고 한다. 라이트 큐어드 젤은 겨울철 점도가 올라가며 응축으로 인한 광택 저하가 있을 수 있으며 사용 전에 온도를 높인 후 사용하는 것이 효율적이다.

또한, 젤 네일은 현 시대에 사용되고 있는 인조네일 종류 중 하나로 가장 견고하고 자연스러우며 유지력이 오래 지속된다. 아크릴릭 네일과 비교하여 보면 유사한 점도 있지만, 냄새가 전혀 없고 젤 브러쉬로 젤을 얇고 고르게 펴 바르면 표면정리를 할 필요가 없어 시술 시간이 단축되는 장점을 가지고 있다.

[그림 4-1]
연구사례 ① 젤네일아트-컬러플라워

[그림 4-2]
연구사례 ② 젤네일아트-근하신년

[그림 4-3]
연구사례 ③ 젤네일아트-세로마블

[그림 4-4]
연구사례 ④ 젤네일아트-디즈니 알라딘

[그림 4-5]
연구사례 ⑤ 젤네일아트-푸른달의 여인

2) 아크릴릭 네일 시스템(Acrylic Nail System)

아크릴릭 네일 시스템은 아크릴릭 리퀴드(Acrylic liquid)와 아크릴릭 파우더(Acrylic powder) 제품의 혼합으로 만드는 것으로 두 물질의 적절한 혼합으로 손톱의 두께를 조절할 수 있으며 매우 단단한 인조네일이 된다. 자연네일 위에 오버레이가 가능하며 인조 팁 위에도 시술 할 수 있다. 아크릴릭의 화학 성분으로는 아주 작은 구슬 형태의 구형물질로 액체 아크릴릭 제품의 하나인 단량체 모노머(Monomer)가 있고 에틸 메타크릴레이트(Ethyl methacrylate)는 리퀴드의 주성분으로 화장품과 의약품 등에 사용되어 강도가 약하고 경화 속도가 늦고 메틸 메타크릴레이트(Methyl methacrylate) 성분은 독성이 있어 사용 금지된 규제 물질이며 냄새는 에틸 메타크릴레이트와 비교시 별 차이가 없어 주의가 요망되고 지속적인 사용시 손톱에 치명적인 손상을 초래하며 강도가 강하고 경화 속도가 빠르다. 또한 UV나 LED 빛에 장기간 노출시 경화되므로 보관 시 빛 차단이 필요하며 미국 FDA의 규제 물질로 아크릴릭 네일을 만들 때 아크릴 파우더와 믹스하여 사용하는 액체 제품이다.

폴리머(Polymer)는 구슬들이 길게 체인 모양으로 연결된 형태로 구성되어 있으며 매우 단단하게 변화되며 이렇게 제작 완료된 형태의 아크릴 네일은 중합체가 된다. 카탈리스트라고 불리는 첨가물질은 아크릴을 빨리 굳게하는 촉매제 역할을 하며 카탈리스트의 양 조절로 아크릴을 빠르게 굳게 할 수도 있고 천천히 굳게 할 수도 있다. 현재 아크릴릭 네일 시스템으로 흔히 사용하는 분말 형태의 아크릴은 분말로 걸러 만들어진 폴리머와 카탈리스트이다.

[그림 4-6]

연구사례 ⑥ 아크릴네일아트-메리크리스마스

[그림 4-7]

연구사례 ⑦ 아크릴네일아트-핑크리본베어

3) 핸드페인팅 네일(Handpainting Nail)

핸드페인팅은 가장 기본적인 아트기법으로 폴리쉬나 튜브타입의 핸드페인팅용 아크릴 물감을 브러쉬를 사용하여 손으로 직접 디자인하는 방법이다.

[그림 4-8]

연구사례 ⑧ 핸드페인팅네일-디즈니 미니마우스

[그림 4-9]

연구사례 ⑨ 핸드페인팅네일-디즈니 달마시안

[그림 4-10]

연구사례 ⑩ 핸드페인팅네일-서커스

4) 믹스미디어 네일(Mixed Media Nail)

여러 가지의 재료들과 다양한 기법들은 혼합하여 표현하는 아트로 네일아트 재료 이외에도 다양한 오브제를 선택하여 사용할 수 있으며 라인스톤, 라인테잎, 데칼, 젤 네일 시스템, 아크릴릭 네일 시스템, 마블기법, 2D엠보기법, 3D엠보기법 등 많은 재료와 기법을 응용하고 접목하여 아트를 표현 할 수 있다.

[그림 4-11]

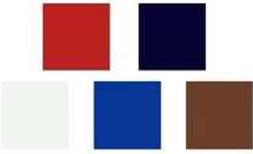
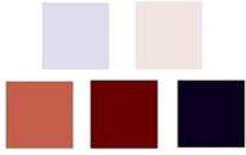
연구사례 ⑪ 믹스미디어네일-마릴린먼로

[그림 4-12]

연구사례 ⑫ 믹스미디어네일-디즈니 미키미니

제 3 절 레온 박스트의 작품 분석을 통한 네일 디자인 제안

〈 표 4-1 〉 푸른천국-무희의 의상 연구사례 작품 네일 디자인 제안		
모티브	응용 모티브	색채제안
		
		
		
		

(본 연구의 [표 4-1] 연구사례는 연구 과정 중 본 연구자가 창작한 네일아트 디자인을 연구사례 작품으로 적용하여 작성한 도표임)

1. 연구사례 작품 I 네일아트 디자인은 레온 박스트의 ‘푸른천국-무희의 의상’ 작품의 색채와 모티브를 바탕으로 하였고 의상의 형태를 역동적인 선으로 나타내기 위하여 독특한 형태의 웨입으로 자유롭게 제작한 틱에 무대의상의 패턴과 색채를 컬러 젤을 이용하여 젤 핸드페인팅 기법으로 표현하였고, 네일 디자인과 조화로울 수 있도록 아크릴 핸드페인팅 물감과 수채물감으로 배경을 연출하여 응용 모티브 작품으로 제작하였다.

이렇게 재해석 하여 제작된 응용 모티브 작품을 재해석하여 살롱용 네일아트 디자인의 컨셉으로 정하였고 이후 컬러 젤과 클리어 젤을 사용한 핸드페인팅 기법으로 유광과 무광의 느낌을 적절히 연출하여 차분하고 사랑스러운 분위기의 디자인을 실무에서 바로 적용할 수 있는 살롱용 믹스 미디어 네일아트 작품으로 제작할 수 있었다.

〈 표 4-2 〉 세헤라자드-무희의 의상① 연구사례 작품 네일 디자인 제안

모티브	응용 모티브	색채제안
		
		
		
		

(본 연구의 [표 4-2] 연구사례는 연구 과정 중 본 연구자가 창작한 네일아트 디자인을 연구사례 작품으로 적용하여 작성한 도표임)

2. 연구사례 작품 II 네일아트 디자인은 레온 박스트의 ‘세헤라자드-무희의 의상 i’ 작품의 색채와 모티브를 바탕으로 하였고 의상의 형태를 역동적인 선으로 나타내기 위하여 독특한 형태의 슈입으로 자유롭게 제작한 탑에 무대의 상의 패턴과 색채를 컬러 젤을 이용하여 젤 핸드페인팅 기법으로 표현하였고, 네일 디자인과 조화로울 수 있도록 아크릴 핸드페인팅 물감과 수채물감으로 배경을 연출하여 응용 모티브 작품으로 제작하였다.

이렇게 재해석 하여 제작된 응용 모티브 작품을 재해석하여 살롱용 네일아트 디자인의 컨셉으로 정하였고 이후 컬러 젤과 젤 클렌저를 사용한 타라시코미 기법²²⁾으로 밝고 경쾌한 느낌의 시스루 디자인을 연출하여 실무에서 바로 적용할 수 있는 살롱용 믹스 미디어 네일아트 작품으로 제작할 수 있었다.

22) 몽환적이면서 부드러운 수채화 느낌을 표현하는 아트로 일본에서 유행되어 ‘달콤한 말로 남을 속이다’ 라는 의미를 가진 타라시코미라는 이름으로 불리는 네일아트 기법

〈표 4-3〉 라페리-무희의 의상① 연구사례 작품 네일 디자인 제안

모티브	응용 모티브	색채제안
		
		
		
		

(본 연구의 [표 4-3] 연구사례는 연구 과정 중 본 연구자가 창작한 네일아트 디자인을 연구사례 작품으로 적용하여 작성한 도표임)

3. 연구사례 작품 Ⅲ 네일아트 디자인은 레온 박스트의 ‘라페리-무희의 의상 i’ 작품의 색채와 모티브를 바탕으로 하였고 의상의 형태를 역동적인 선으로 나타내기 위하여 독특한 형태의 웨입으로 자유롭게 제작한 틱에 무대의상의 패턴과 색채를 컬러 젤을 이용하여 젤 핸드페인팅 기법으로 표현하였고, 네일 디자인과 조화로우 수 있도록 아크릴 핸드페인팅 물감과 수채물감으로 배경을 연출하여 응용 모티브 작품으로 제작하였다.

이렇게 재해석 하여 제작된 응용 모티브 작품을 재해석하여 살롱용 네일아트 디자인의 컨셉으로 정하였고 이후 응용 모티브의 포인트 패턴만 적용을 하여 다소 복잡할 수 있는 의상패턴을 심플한 디자인으로 연출하여 실무에서 바로 적용할 수 있는 살롱용 믹스 미디어 네일아트 작품으로 제작할 수 있었다.

〈 표 4-4 〉 나르시스-무희의 의상 연구사례 작품 네일 디자인 제안

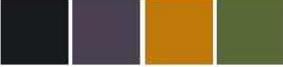
모티브	응용 모티브	색채제안
		
		
		
		

(본 연구의 [표 4-4] 연구사례는 연구 과정 중 본 연구자가 창작한 네일아트 디자인을 연구사례 작품으로 적용하여 작성한 도표임)

4. 연구사례 작품 IV 네일아트 디자인은 레온 박스트의 ‘나르시스-무희의 의상’ 작품의 색채와 모티브를 바탕으로 하였고 의상의 형태를 역동적인 선으로 나타내기 위하여 독특한 형태의 웨입으로 자유롭게 제작한 틱에 무대의상의 패턴과 색채를 컬러 젤을 이용하여 젤 핸드페인팅 기법으로 표현하였고, 네일 디자인과 조화로울 수 있도록 아크릴 핸드페인팅 물감과 수채물감으로 배경을 연출하여 응용 모티브 작품으로 제작하였다.

이렇게 재해석 하여 제작된 응용 모티브 작품을 재해석하여 살롱용 네일아트 디자인의 컨셉으로 정하였고 이후 컬러 젤과 라인 젤을 사용한 스크레치 기법으로 거칠고 매트한 느낌과 포인트를 살린 디자인을 연출하여 실무에서 바로 적용할 수 있는 살롱용 믹스 미디어 네일아트 작품으로 제작할 수 있었다.

< 표 4-5 > 라페리-무희의 의상② 연구사례 작품 네일 디자인 제안

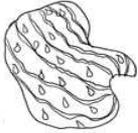
모티브	응용 모티브	색채제안
		
		
		
		

(본 연구의 [표 4-5] 연구사례는 연구 과정 중 본 연구자가 창작한 네일아트 디자인을 연구사례 작품으로 적용하여 작성한 도표임)

5. 연구사례 작품 V 네일아트 디자인은 레온 박스트의 ‘라페리-무희의 의상 ii’ 작품의 색채와 모티브를 바탕으로 하였고 의상의 형태를 역동적인 선으로 나타내기 위하여 독특한 형태의 웨입으로 자유롭게 제작한 틱에 무대의상의 패턴과 색채를 컬러 젤을 이용하여 젤 핸드페인팅 기법으로 표현하였고, 네일 디자인과 조화로울 수 있도록 아크릴 핸드페인팅 물감과 수채물감으로 배경을 연출하여 응용 모티브 작품으로 제작하였다.

이렇게 재해석 하여 제작된 응용 모티브 작품을 재해석하여 살롱용 네일아트 디자인의 컨셉으로 정하였고 이후 컬러 젤과 자개패턴의 파츠를 사용하여 현대적인 느낌과 전통적인 느낌을 동시에 연출한 디자인을 실무에서 바로 적용할 수 있는 살롱용 믹스 미디어 네일아트 작품으로 제작할 수 있었다.

〈 표 4-6 〉 세헤라자드-무희의 의상② 연구사례 작품 네일 디자인 제안

모티브	응용 모티브	색채제안
		
		
		
		

(본 연구의 [표 4-6] 연구사례는 연구 과정 중 본 연구자가 창작한 네일아트 디자인을 연구사례 작품으로 적용하여 작성한 도표임)

6. 연구사례 작품 VI 네일아트 디자인은 레온 박스트의 ‘세헤라자드-무희의 의상 ii’ 작품의 색채와 모티브를 바탕으로 하였고 의상의 형태를 역동적인 선으로 나타내기 위하여 독특한 형태의 웨입으로 자유롭게 제작한 탑에 무대의 상의 패턴과 색채를 컬러 젤을 이용하여 젤 핸드페인팅 기법으로 표현하였고, 네일 디자인과 조화로울 수 있도록 아크릴 핸드페인팅 물감과 수채물감으로 배경을 연출하여 응용 모티브 작품으로 제작하였다.

이렇게 재해석 하여 제작된 응용 모티브 작품을 재해석하여 살롱용 네일아트 디자인의 컨셉으로 정하였고 이후 컬러 젤과 네일 스팅글을 사용하여 고급스러운 이미지와 차분한 느낌의 디자인을 연출하여 실무에서 바로 적용할 수 있는 살롱용 믹스 미디어 네일아트 작품으로 제작할 수 있었다.

〈 표 4-7 〉 나비-무희의 의상 연구사례 작품 네일 디자인 제안		
모티브	응용 모티브	색채제안
		
		
		
		

(본 연구의 [표 4-7] 연구사례는 연구 과정 중 본 연구자가 창작한 네일아트 디자인을 연구사례 작품으로 적용하여 작성한 도표임)

7. 연구사례 작품 VIII 네일아트 디자인은 레온 박스트의 ‘나비-무희의 의상’ 작품의 색채와 모티브를 바탕으로 하였고 의상의 형태를 역동적인 선으로 나타내기 위하여 독특한 형태의 웨입으로 자유롭게 제작한 틱에 무대의상의 패턴과 색채를 컬러 젤을 이용하여 젤 핸드페인팅 기법으로 표현하였고, 네일 디자인과 조화로울 수 있도록 아크릴 핸드페인팅 물감과 수채물감으로 배경을 연출하여 응용 모티브 작품으로 제작하였다.

이렇게 재해석 하여 제작된 응용 모티브 작품을 재해석하여 살롱용 네일아트 디자인의 컨셉으로 정하였고 이후 글리터 젤과 라인스톤, 자개를 사용하여 화려하면서도 고풍스러운 느낌을 연출한 디자인을 실무에서 바로 적용할 수 있는 살롱용 믹스 미디어 네일아트 작품으로 제작할 수 있었다.

< 표 4-8 > 요셉의 전설-무희의 의상① 연구사례 작품 네일 디자인 제안

모티브	응용 모티브	색채제안
		
		
		
		

(본 연구의 [표 4-8] 연구사례는 연구 과정 중 본 연구자가 창작한 네일아트 디자인을 연구사례 작품으로 적용하여 작성한 도표임)

8. 연구사례 작품 VIII 네일아트 디자인은 레온 박스트의 ‘요셉의 전설-무희의 의상 i’ 작품의 색채와 모티브를 바탕으로 하였고 의상의 형태를 역동적인 선으로 나타내기 위하여 독특한 형태의 웨입으로 자유롭게 제작한 틱에 무대의 상의 패턴과 색채를 컬러 젤을 이용하여 젤 핸드페인팅 기법으로 표현하였고, 네일 디자인과 조화로울 수 있도록 아크릴 핸드페인팅 물감과 수채물감으로 배경을 연출하여 응용 모티브 작품으로 제작하였다.

이렇게 재해석 하여 제작된 응용 모티브 작품을 재해석하여 살롱용 네일아트 디자인의 컨셉으로 정하였고 이후 스톨드, 라인스톤, 아크릴릭 네일을 사용하여 다소 웅장하고 전투적인 느낌을 줄 수 있는 디자인에서 포인트를 살려 고급스럽고 기품있는 느낌의 디자인을 연출하여 실무에서 바로 적용할 수 있는 살롱용 믹스 미디어 네일아트 작품으로 제작할 수 있었다.

< 표 4-9 > 요셉의전설-무희의 의상② 연구사례 작품 네일 디자인 제안

모티브	응용 모티브	색채제안
		
		
		
		

(본 연구의 [표 4-9] 연구사례는 연구 과정 중 본 연구자가 창작한 네일아트 디자인을 연구사례 작품으로 적용하여 작성한 도표임)

9. 연구사례 작품 IX 네일아트 디자인은 레온 박스트의 ‘요셉의 전설-무희의 의상 ii’ 작품의 색채와 모티브를 바탕으로 하였고 의상의 형태를 역동적인 선으로 나타내기 위하여 독특한 형태의 웨입으로 자유롭게 제작한 틱에 무대의 상의 패턴과 색채를 컬러 젤을 이용하여 젤 핸드페인팅 기법으로 표현하였고, 네일 디자인과 조화로울 수 있도록 아크릴 핸드페인팅 물감과 수채물감으로 배경을 연출하여 응용 모티브 작품으로 제작하였다.

이렇게 재해석 하여 제작된 응용 모티브 작품을 재해석하여 살롱용 네일아트 디자인의 컨셉으로 정하였고 이후 컬러 젤과 라인 젤, 진주와 참을 사용하여 전통적인 느낌과 현대적인 느낌을 동시에 연출하는 디자인을 실무에서 바로 적용할 수 있는 살롱용 믹스 미디어 네일아트 작품으로 제작할 수 있었다.

〈 표 4-10 〉 불새-무희의 의상 연구사례 작품 네일 디자인 제안

모티브	응용 모티브	색채계안
		
		
		
		

(본 연구의 [표 4-10] 연구사례는 연구 과정 중 본 연구자가 창작한 네일아트 디자인을 연구사례 작품으로 적용하여 작성한 도표임)

10. 연구사례 작품 X 네일아트 디자인은 레온 박스트의 ‘불새-무희의 의상’ 작품의 색채와 모티브를 바탕으로 하였고 의상의 형태를 역동적인 선으로 나타내기 위하여 독특한 형태의 웨입으로 자유롭게 제작한 틱에 무대의상의 패턴과 색채를 컬러 젤을 이용하여 젤 핸드페인팅 기법으로 표현하였고, 네일 디자인과 조화로울 수 있도록 아크릴 핸드페인팅 물감과 수채물감으로 배경을 연출하여 응용 모티브 작품으로 제작하였다.

이렇게 재해석 하여 제작된 응용 모티브 작품을 재해석하여 살롱용 네일아트 디자인의 컨셉으로 정하였고 이후 컬러 젤과 라인 젤을 사용하여 핸드페인팅 기법으로 열정적인 분위기를 나타내고 역동적인 선의 느낌을 연출한 디자인을 실무에서 바로 적용할 수 있는 살롱용 믹스 미디어 네일아트 작품으로 제작할 수 있었다.

제 5 장 결 론

본 연구는 레온 박스트의 생애와 시대적 배경을 통하여 그의 작품세계를 연구하고 레온 박스트 무대의상 디자인 작품을 응용하여 각 작품의 다양한 기법과 화려한 요소들을 모티브로 하여 네일아트 디자인으로 제안하기 위한 연구이다. 연구대상 작품의 작가를 레온 박스트로 선정한 이유는 독특하고 기하학적인 의상의 패턴과 독창적인 색채를 사용한 레온 박스트의 무대의상 작품을 접하게 되었고 다양한 색채와 여러 가지 기법을 응용하여 디자인하는 네일아트 디자인과 접목하기에 적합하다고 판단하였다, 또한 레온 박스트는 동적인 움직임의 색채로 전환하여 조화롭게 구성하고 색채를 상징적, 암시적인 힘을 나타내주는 중요한 수단으로 사용하여 색채혁명을 일으켜 놀라운 색채효과를 창출 하였기에 다양한 디자인으로 재해석하여 네일아트 디자인으로 제안하기에 적합하다고 판단하여 레온 박스트를 연구대상 작품의 작가로 선정하였다.

본 연구의 본론 중 레온 박스트의 생애와 작품세계에 대한 제 2장에서는 작가의 생애와 시대적 배경을 통해 작가의 생애가 작품세계에 어떠한 영향을 미치게 되었는지를 파악할 수 있었으며, 레온 박스트 작품의 조형적 특성을 분석하는 제 3장에서는 색채의 마술사라는 별명에 걸맞게 화려한 색채를 자신만의 예술로 표현한 레온 박스트의 무대의상 디자인 작품의 다양한 질감과 화려한 패턴으로 표현된 역동적인 선과 형태를 육안으로 분석하였고, 레온 박스트 무대의상 작품에 사용된 화려한 색채의 독특한 배색을 이미지스케일과 NCS표색계를 통하여 분석하였다.

연구사례 작품 제작에 앞서 레온 박스트 무대의상 디자인 작품의 형태를 분석하고 이미지스케일과 NCS 색채계를 이용하여 작품의 색채를 분석한 후 10 작품을 선정하였는데, 이는 각 작품의 형태와 특성을 재해석하여 네일아트 디자인으로 접목시키기 위함이었다.

이를 토대로 하여 제 4장에서는 레온 박스트의 무대의상 디자인을 통해 그가 표현하고자 하는 의상의 패턴과 색채 및 다양한 요소들을 응용하여 네일 아트에 접목시켜 독창적이고 차별화된 레온 박스트만의 작품 특성을 살린 형태를 네일 디자인으로 연구하여 연구사례 작품으로 제안하였다.

연구사례 작품은 레온 박스트의 작품에 표현된 형태적, 색채적 특성을 응용하여 재해석하고 네일아트 디자인으로 활용하여 ‘손톱’이라는 가장 작은 캔버스에 담아 레온 박스트가 디자인한 발레뤼스 무대 의상의 기하학적이고 독특한 형태를 화려하고 원색적인 색채와 다양한 기법들을 통해 응용 모티브 패턴으로 나타내었다. 또한 레온 박스트 무대 의상 디자인의 다양한 오브제들을 네일 재료로 표현하였으며, 작품의 표현기법에는 젤 네일 시스템, 아크릴릭 네일 시스템, 핸드페인팅 기법 등을 이용하였고 믹스미디어 네일아트 작품으로 제작하여 네일아트 디자인만이 표현할 수 있는 다양하면서도 독특한 형태와 질감을 연출하는 것을 가능하게 하였다.

본 연구의 결과는 다음과 같다.

첫째, 레온 박스트의 무대의상 작품의 원색적이면서 화려한 색채와 독특한 형태의 의상 패턴들은 포인트로하여 네일아트 디자인으로 연출하는데에 적합한 모티브가 된다는 것을 알 수 있었다.

둘째, 레온 박스트 무대의상 작품의 다양한 오브제들을 네일 디자인 장식에 사용되는 라인스톤, 진주, 자개 등의 재료를 부착하여 입체적이면서도 화려한 네일 디자인으로 표현하여 네일아트 디자인만이 가질 수 있는 다양하면서도 독특한 형태의 표현을 가능하게 할 수 있었다.

셋째, 독특한 형태로 무대의상 디자인에 표현된 패턴을 네일 살롱 실무에 적용한 디자인으로 나타내어 실용적인 디자인으로 연출하는 것에 대해 전혀 이질감 없이 나타낼 수 있었다.

위와 같이 본 연구에서는 무대 미술가이자 무용의상 디자이너로 활동한 레온 박스트의 예술세계에 관한 연구로 생애를 통한 작품경향과 특징적 요소를 획득하여 네일아트 디자인을 제안하여 연구한 10가지의 응용 모티브 작품과 10가지의 네일아트 디자인 작품을 통한 결론을 얻을 수 있었다.

이와 같이, 연구사례 작품들은 레온 박스트의 무대의상 작품에 나타나 있는 조형적 특성을 파악하고 어떠한 색채와 형태로 네일아트 디자인에 표현되었는지를 살펴며, 레온 박스트 무대의상 작품을 통하여 새롭고 독창적인 형태의 네일아트 디자인으로 제안을 하여 작품을 제작하였으며,

마지막으로 본 연구를 통하여 제안한 네일아트 디자인이 조형적인 예술의 한 부분으로 가치를 높이고, 네일 살롱의 실무에 적용되어 네일아트 부문에서도 실용적인 디자인으로 활용되기를 바라며, 앞으로 다양한 의상 디자인 작품에 대하여 지나간 시대의 의상 디자인 작품의 요인들을 분석하여 재해석 하고 네일아트 디자인으로 접목시키는 후속연구가 다양하고 꾸준하게 이루어지기를 기대한다.

참 고 문 헌

1. 국내문헌

- 곽진. (1992). “Ballet-Russes의 무대미술에 공헌한 Léon Bakst에 관한 연구”. 이화여자대학교 대학원 석사학위논문.
- 김유주. (1992). “무용의상 디자이너 Léon Bakst의 예술세계에 관한 연구”. 세종대학교 대학원 석사학위논문.
- 다니엘 마르슈쇼. (1999). 『사갈-몽상의 은유』. 서울: (주)시공사.
- 리트리스 아이즈먼. 키스 레커. (2011) 『팬톤 PANTONE (세계인의 마음을 사로잡은 컬러 디자인 여행, pantone)』. 서울: 삼성경제연구소.
- 박민지 (2016). “구스타프 클림트 회화에 나타난 조형적 특성 분석을 통한 네일 디자인 연구”. 건국대학교 예술디자인대학원 석사학위논문.
- 수잔 오. (2018). 『발레와 현대무용』. 서울: 시공아트.
- 신정연. (2014). “앤디워홀(Andy Warhol) 작품을 응용한 네일아트 디자인 연구”. 성신여자대학교 융합디자인예술대학원 석사학위논문.
- 양숙희. (1994). “유럽 상징주의 복식에 관한 연구 : 구스타브 클림트(Gustav Klimt)의 회화세계와 레온 박스트(Léon Bakst)의 무대의상을 중심으로”. 성신여자대학교 대학원 박사학위논문.
- 이대식. (2016). 『춤 인 러시아』. 서울: 삼성경제연구소.
- 이덕형. (2010). 『러시아 문화예술의 천년』. 서울: 생각의 나무.
- 이승희. (1995). “Léon Bakst의 무대 장치에 관한 연구”. 경희대학교 대학원 석사학위논문.
- 이진숙. (2007). 『러시아 미술사(위대한 유토피아의 꿈)』. 서울: 민음IN.
- 정도영. (1983). “현대발레에 나타난 무대미술의 경향”. 이화여자대학교 대학원 석사학위논문
- 조선아. (2013). “훈데르트바서의 회화 속에 표현된 조형적 특성 분석을 통한 네일 디자인에 관한 연구”. 한성대학교 예술대학원 석사학위논문.

존 케이지. (2011). 『색채의 역사(미술, 과학 그리고 상징)』. 서울: 사회평론.
한국러시아문화학회. (2017) 『예술이 꿈꾼 러시아 혁명』. 경기: 한길

2. 인터넷 자료

<http://www.doopedia.co.kr>

<https://fineartamerica.com/art/paintings/leon+bakst>

<https://goo.gl/images/DfYWpt>

<https://goo.gl/images/fNNpqQ>

<https://goo.gl/images/nuH2fe>

<https://goo.gl/images/tQ2HY4>

<https://goo.gl/images/uD4Mdc>

<https://goo.gl/images/vytjHc>

<https://goo.gl/images/w36E22>

<https://goo.gl/images/YbPik5>

<https://goo.gl/images/4cW56Q>

<https://goo.gl/images/8KfGgW>

ABSTRACT

A Study on the Formative Characteristics of Léon Bakst Stage Costumes Applied to Nail Design.

Chae, Min Ji

Major in Beauty Color Design

Dept. of Beauty Art & Design

Graduate School of Arts

Hansung University

This study about Léon Bakst's life and his philosophy in arts allowed me to learn different types of insight of design and traits in arts. Also, I was able to have a chance to interpret my own design based on Léon Bakst's design.

The uniqueness of Léon Bakst's pattern, shape, and color in stage design inspired and motivated me to apply the uniqueness into my nail design.

Léon Bakst gave a lot of influence on performing arts as stage costumes and stage arts designer. Unique shapes and colors in stage costumes he designed had a great attention from among the artists and people. He used diverse and geometric patterns in the costumes and stage arts in his own creative ways.

I decided to analyze and look into the unique texture, pattern, shape, color, tones in his design.

I apply Léon Bakst's unique design into my nail design and will introduce it.

The nail designed Léon Bakst's unique design applied can be differentiated from other nail designs in general.

I created and designed 10 nail tips and 10 imitation works based on Léon Bakst's design. 10 nail tips and 10 imitation works show Léon Bakst's unique design that he use in Ballets Russes costumes, which are using more vivid colors and diverse materials such as pearls, crystals.

I expect that this study can provide creative ideas to nail design and improve the artistic value of nail design as one type of arts.

Not only use the design I created for artistic purposes, but also it can be applied and used in nail salon in practical way as well.

I also expect that more people try to apply diverse and unique designs motivated by costume design into nail design. This will be able to develop and improve the field of nail arts.

It is important that more people in the field of nail art keep studying about stage costumes and arts and apply them into nail arts in their own ways.

【Key words】 Léon Bakst, Gel nail system, Hand-painting, Mixed-media nailart