

석사학위논문

민화와 팝아트의
유사성을 통한 상징성 표현 연구

-본인작품 중심으로-

2020년

한 성 대 학 교 대 학 원

미 디 어 디 자 인 학 과

시각커뮤니케이션전공

윤 채 원

석사학위논문
지도교수 전신중

민화와 팝아트의
유사성을 통한 상징성 표현 연구

-본인작품 중심으로-

A Study on the Expression of Symbolism through the
Similarity between Folk painting and Pop Art
-Focusing on my own works-

2019년 12월 일

한 성 대 학 교 대 학 원

미 디 어 디 자 인 학 과

시각커뮤니케이션전공

윤 채 원

석사학위논문
지도교수 전신중

민화와 팝아트의
유사성을 통한 상징성 표현 연구

-본인작품 중심으로-

A Study on the Expression of Symbolism through the
Similarity between Folk painting and Pop Art
-Focusing on my own works-

위 논문을 미술학 석사학위 논문으로 제출함

2019년 12월 일

한 성 대 학 교 대 학 원

미 디 어 디 자 인 학 과

시각커뮤니케이션전공

윤 채 원

윤채원의 미술학 석사학위 논문을 인준함

2019년 12월 일

심사위원장 _____(인)

심 사 위 원 _____(인)

심 사 위 원 _____(인)

국 문 초 록

민화와 팝아트의 유사성을 통한 상징성 표현 연구 -본인작품 중심으로-

한 성 대 학 교 대 학 원
미 디 어 디 자 인 학 과
시 각 커 뮤 니 케 이 션 전 공
운 채 원

현대는 대중문화의 시대이다. 대중문화란 대중이 형성하는 문화를 말하며 대량생산, 대량소비를 전제로 하고 있다. 우리의 전통 문화인 민화 또한 민중의 생활과 밀접한 관계가 있으며 ‘대중예술’이란 의미로서 우리 조상들의 삶의 형태와 밀접한 연관을 맺고 있다. 민화에는 인간의 보편적인 욕망을 담고 있는 상징성과 생활필수품으로서의 장식성, 익살스러운 해학성, 조상들의 지혜로운 정신이 깃들여져 있다. 또한 민화에는 인간이 상상하는 자유로운 세상이 펼쳐져 있으며, 행복을 염원하는 길상의 상징들로 가득하다. 이는 우리의 전통문화이자 현대문화에서 요구되는 특징이기도 하다.

팝아트 역시 민화에서 보여 지는 특성과 매우 유사하다. 팝아트는 일상 이미지나 대중매체를 소재로 사용하여 고급예술을 대중예술로 만들었으며 해학과 상징의 방법으로 대중과의 소통을 시도하여 미술영역을 확장 시켰다.

본 연구는 행복 추구라는 인간의 염원을 현대의 대중문화인 팝아트와 조선시대 대중예술인 민화의 유사성을 이용하여 표현한 작품논문이다. 슈퍼히어

로인 원더우먼 캐릭터를 페르소나로 삼아 비현실적 세상에 당당하고 확고한 자아실현의 의지를 상징적으로 표현하였다. 일상의 삶과 경험에서 유추할 수 있는 미래를 그림 속에 공유하며 대중과의 공감대를 형성하고자하였다.

본 연구의 내용은 다음과 같다.

제 1장에서는 민화와 팝아트의 유사성에 관한 연구를 하게 된 배경과 목적, 방법을 개관하였고 제 2장에서는 조선시대 민화의 정의 및 특성을 통해 민화의 배경과 표현방법을 조사하였다. 제 3장에서는 팝아트의 발생 배경과 특성을 살펴보고 대중예술로서 팝아트의 표현에 관하여 조사하였다. 제 4장에서는 민화와 팝아트의 유사성을 살펴보고 민화를 현대적으로 재해석한 작가의 작품을 앞에서 연구되어진 유사성을 통하여 비교, 분석하였다. 제 5장에서는 위의 연구를 바탕으로 민화와 팝아트의 유사 특징을 본인 작품에 적용하였으며 이를 통해 새로운 예술적 분야의 가능성을 검증하고자 하였다.

연구결과 민화와 팝아트의 비교분석을 통해서 유사성이 있다는 것을 알 수 있었다. 민화는 동물을 의인화하여 양반들의 삶을 해학적으로 풍자하였고 팝아트에서도 대중이미지를 해학과 풍자를 통해 표현한 해학성이란 유사성이 있다. 또한 문양과 문자를 이용하거나 기호를 통한 상징성, 실생활의 장식용품으로써 사용되는 실용성, 일상 이미지의 사용을 통한 대중성이란 성격의 유사성이 있는 것을 알 수 있었다. 팝아트를 통해 살펴 본 민화는 독특한 예술로서 이미 현대적인 측면을 갖추고 있었으며 시대를 앞서간 자유분방한 표현 속에 특별한 풍미가 깃들여져 있음을 알 수 있었다.

본 연구는 “행복한 일탈여행”이라는 주제로 시작되었다. 여행이라는 공간 속에서 민화의 미적가치를 발견하게 되었고, 민화 속 풍부한 이상세계에서 대중의 보편적 욕망이 담겨 있는 것을 알 수 있었다. 이러한 민화의 특성과 민화와 팝아트의 유사성을 본인 작품에 적용시켜보았다.

본 연구를 통해 민화를 이해하는데 도움이 되길 바라며 많은 관심 속에 유사한 연구가 꾸준히 지속되어지길 바란다.

【주요어】 민화, 팝아트, 행복, 일탈, 여행, 페르소나, 캐릭터, 대중예술

목 차

I. 서 론	1
1.1 연구목적	1
1.2 연구방법	2
II. 민화의 일반적 고찰	3
2.1 민화의 발생 배경 및 정의	3
2.2 민화의 조형적 특성	5
2.2.1 민화의 종류	5
2.2.2 민화의 소재	5
2.2.3 민화의 특성	8
2.2.4 민화의 성격	12
III. 팝아트의 일반적 고찰	15
3.1 팝아트의 발생 배경 및 정의	15
3.2 팝아트의 조형적 특성	16
3.2.1 팝아트의 소재	16
3.2.2 팝아트의 특성	17
3.2.3 팝아트의 성격	19
3.2.4 팝아트의 대표작	20
IV. 민화와 팝아트의 유사성	25
4.1 민화와 팝아트의 유사성 비교분석	25
4.2 민화와 팝아트를 이용한 작가 분석	28
V. 작품 제작 배경 및 분석	33

5.1	작품 제작 배경	33
5.2	작품 제작 및 분석	34
5.2.1	작품 제작	34
5.2.2	작품 분석	70
결론		74
참 고 문 헌		78
ABSTRACT		81

표 목 차

[표 2-1] 민화의 종류	5
[표 2-2] 민화소재와 상징적 의미	7
[표 2-3] 민화의 표현적 특성	10
[표 2-4] 민화의 내용적 특성	11
[표 2-5] 민화의 성격	14
[표 3-1] 팝아트의 표현적 특성	18
[표 3-2] 팝아트의 내용적 특성	18
[표 4-1] 민화와 팝아트의 유사성	27
[표 4-2] 민화를 변용하여 팝아트 표현으로 재해석한 작가	31
[표 5-1] 민화와 팝아트의 유사성을 통한 본인 작품 분석	72

그 립 목 차

[그림 2-1] 울주군 대곡리-반구대 암각화	4
[그림 2-2] 사신도-현무	4
[그림 2-3] 화훼도	7
[그림 2-4] 신사임당-초충도	7
[그림 2-5] 어해도	7
[그림 2-6] 호작도	8
[그림 2-7] 문자도	8
[그림 2-8] 책거리	8
[그림 2-9] 칠성동자도	8
[그림 2-10] 산신도	8
[그림 2-11] 호피장막도	11
[그림 2-12] 괴석모란도	11
[그림 2-13] 송학도	11
[그림 2-14] 까치와 호랑이	14
[그림 2-15] 화접도	14
[그림 3-1] 리차드 헤밀턴-오늘의 가정을 그토록 색다르고 멋지게 만드는 것은 무엇인가?	16
[그림 3-2] 마르셀 뒤샹-자전거 바퀴	17
[그림 3-3] 마르셀 뒤샹-샘	17
[그림 3-4] 앤디 워홀-코카콜라	21
[그림 3-5] 앤디 워홀-마를린 먼로	21
[그림 3-6] 로이 리히텐슈타인-The Car	22
[그림 3-7] 로이 리히텐슈타인-행복한 눈물	22
[그림 3-8] 탐 웨슬만-On Board With Working TV	23
[그림 3-9] 탐 웨슬만-Great American Nude series	23
[그림 3-10] 앤디 워홀-Andy Mouse-New coke	24
[그림 3-11] 앤디 워홀-무제	24
[그림 4-1] 김지혜-책가내외도	28

[그림 4-2] 김지혜-책가도	28
[그림 4-3] 권기수-A Red Boat_Silver	29
[그림 4-4] 권기수-동구리	29
[그림 4-5] 손동현-나이키_문자도	30
[그림 4-6] 손동현-Isand_trailer	30
[그림 4-7] 아트놈-Art Flower	31
[그림 4-8] 아트놈-모란가족행복도	31
[그림 5-1] 윤채원-행복한 일탈 여행1	36
[그림 5-2] 윤채원-행복한 일탈 여행2	37
[그림 5-3] 윤채원-행복한 일탈 여행3	37
[그림 5-4] 윤채원-행복한 일탈 여행4	38
[그림 5-5] 윤채원-책가도1	40
[그림 5-6] 윤채원-책가도2	40
[그림 5-7] 윤채원-책가도3	41
[그림 5-8] 윤채원-카이트 서핑	45
[그림 5-9] 윤채원-농악	45
[그림 5-10] 윤채원-연지곤지	46
[그림 5-11] 윤채원-연날리기	46
[그림 5-12] 윤채원-집들이	47
[그림 5-13] 윤채원-인어공주	47
[그림 5-14] 윤채원-산책	48
[그림 5-15] 윤채원-새해인사	48
[그림 5-16] 윤채원-여행	49
[그림 5-17] 윤채원-크리스마스	49
[그림 5-18] 윤채원-꿈	50
[그림 5-19] 윤채원-사람의 아들-Rene Magritte	51
[그림 5-20] 윤채원-Mona Lisa- Leonardo da Vinci	51
[그림 5-21] 윤채원-시골무도회-Pierre Auguste Renoir	52
[그림 5-22] 윤채원-큰 모자를 쓴 잔 에뷔테른-Amedeo Modigliani	52

[그림 5-23]	윤채원-절규-Edvard Munch	52
[그림 5-24]	윤채원-진주귀걸이를 한 소녀-Johannes Vermeer	52
[그림 5-25]	윤채원-꿈-Pablo Picasso	53
[그림 5-26]	윤채원-자화상-Vincent Willem van Gogh	53
[그림 5-27]	윤채원-자화상-Frida Kahlo	53
[그림 5-28]	윤채원-언제 결혼하니?-Paul Gauguin	53
[그림 5-29]	윤채원-풀밭위의 점심식사-Edouard Manet	54
[그림 5-30]	윤채원-그랑드자르섬의 일요일 오후-Georges Pierre Seurat ..	54
[그림 5-31]	윤채원-시스틴 마돈나-Raffaello Sanzio da Urbino	54
[그림 5-32]	윤채원-피리부는 소년-Edouard Manet	54
[그림 5-33]	윤채원-자화상-Salvador Dalí	55
[그림 5-34]	윤채원-연인-Gustav Klimt	55
[그림 5-35]	윤채원-선녀와 나무꾼1	56
[그림 5-36]	윤채원-선녀와 나무꾼2	57
[그림 5-37]	윤채원-선녀와 나무꾼3	57
[그림 5-38]	윤채원-선녀와 나무꾼4	58
[그림 5-39]	윤채원-선녀와 나무꾼5	58
[그림 5-40]	윤채원-선녀와 나무꾼6	59
[그림 5-41]	윤채원-선녀와 나무꾼7	59
[그림 5-42]	윤채원-선녀와 나무꾼8	60
[그림 5-43]	윤채원-선녀와 나무꾼9	60
[그림 5-44]	윤채원-선녀와 나무꾼10	61
[그림 5-45]	윤채원-선녀와 나무꾼11	61
[그림 5-46]	윤채원-선녀와 나무꾼12	62
[그림 5-47]	윤채원-선녀와 나무꾼13	62
[그림 5-48]	윤채원-선녀와 나무꾼14	63
[그림 5-49]	윤채원-선녀와 나무꾼15	63
[그림 5-50]	윤채원-선녀와 나무꾼16	64
[그림 5-51]	윤채원-선녀와 나무꾼 표지	64

[그림 5-52] 윤채원-선녀와 나무꾼 뒷장	64
[그림 5-53] 윤채원-꿈	66
[그림 5-54] 윤채원-춤	68
[그림 5-55] 윤채원-책가도	68
[그림 5-56] 윤채원-반려묘와 운동	69
[그림 5-57] 윤채원-반려견과 산책	69

I. 서 론

1.1 연구목적

혼란하고 복잡한 시대를 살아가는 현대인들에게 행복추구는 자연스러운 것이다. 행복이란 인간이 생활 속에서 기쁘고 즐겁고 만족을 느끼는 상태에 있는 것을 말한다. 우리 전통 문화인 조선시대 민화는 행복을 염원하는 길상의 상징들이 가득하다. 현실의 삶이 불안함으로 이어가는 것에 대한 안정과 위로를 추구하고자 다양한 형태로 기원하면서 길상이란 의미로 부합되어져 왔다. 이는 우리의 전통문화이자 현대문화에서 요구되는 특징이기도 하다. 민화에는 인간이 상상하는 자유로운 세상이 펼쳐져 있으며, 행복추구라는 삶의 보편적인 욕망을 담고 있는 상징성과 시각적 즐거움을 주는 익살스러움, 해학성 등이 담겨 있다. 또한 민화에는 생활필수품으로서의 장식성과 선명하고 화려한 색감 등이 두드러지는데 이는 서양의 팝아트에서 보여 지는 특징과 유사하다. 자본주의 사회에서 만들어진 팝아트는 소비문화의 중심이며 현대사회의 대량생산, 대량소비를 바탕으로 하고 있는 우리 생활과 밀접한 관계가 있는 대중예술이다. 민화 또한 ‘생활화’로서 ‘대중예술’이란 의미로 우리 조상들의 삶의 형태와 밀접한 연관을 맺고 있다.

본 논문은 작품논문으로써 슈퍼히어로 캐릭터인 원더우먼 이미지를 민화의 상징성을 통하여 팝아트 표현으로 재해석 하였다. 21세기를 맞아 현대인들은 소비욕구증가와 일상에 대한 관심도가 높아지면서 삶이 복잡하고 다양해졌다. 이에 비현실적인 가상의 영웅을 통하여 대리만족을 느끼며 즐거움을 찾고 있다. 영웅적 이미지의 하나인 원더우먼 또한 이러한 현실에서 행복함을 추구하는 우리의 대변인이라 하겠다.

민화와 팝아트의 유사성을 통해 본인의 작품인 슈퍼히어로 캐릭터 원더우먼 이미지를 팝아트적 표현으로 그 상징성을 검증하는데 목적이 있다. 자칫 옛것이라는 이미지의 민화를 탈피하고자 대중적 이미지인 원더우먼을 통하여 재미를 찾고 ‘행복추구’라는 염원을 민화의 형식을 빌려 현대적 시각으로 표

현하고자 한다. 이에 본 연구자는 대중예술의 형태를 갖고 있는 민화와 팝아트의 상관성을 통하여 독창성을 연구하고자 한다.

1.2 연구방법

본 연구는 민화와 팝아트의 특징을 연구하여 슈퍼히어로 캐릭터인 원더우먼 이미지를 현대적으로 재조명하여 표현한 것이다. 민화와 팝아트는 표현적 특성, 내용적 특성, 성격 등에서 여러 가지 유사성을 가지고 있다. 이미 선행되어진 논문과 관련 서적들을 비교 분석하여 그 상관성을 연구하였으며 본인 작품을 통해 현대적 감각으로 재해석하여 표현하고자 한다.

연구의 방법은 다음과 같다.

첫째, 민화에 대한 각종 문헌과 논문, 관련 서적들을 조사하여 민화의 발생과정과 정의 및 전개 과정을 살펴보고, 민화를 현대적 변용으로 이룰 수 있는 근거를 알아보하고자 한다.

둘째, 팝아트의 특징을 알아보고 민화의 조사방법과 동일하게 분류한다.

셋째, 위에서 연구되어진 민화와 팝아트에서 유사성을 찾고 민화를 팝아트로 재해석한 작가의 작품을 조사하여 유사성을 통한 표현 방법을 연구한다.

넷째, 연구되어진 민화와 팝아트의 유사성에서 미적 특징을 바탕으로 민화의 모티브와 캐릭터를 응용하여 팝아트 표현으로 작품을 구성해 본다.

Ⅱ. 민화의 일반적 고찰

2.1 민화의 발생 배경 및 정의

민화의 시원을 유추할 수 있는 ‘울주군 대곡리’에서 발견된 선사시대 암각화인 <반구대 암각화>를 살펴보면 생존을 위한 집단적 주술행위와 일상생활을 말해주는 당시의 풍속을 기록적 형태로 남겨진 그림임을 알 수 있다[그림 2-1]. 또한 ‘고구려’ 고분벽화 <사신도>에서 나타나는 네 가지 상징동물인 청룡, 백호, 주작, 현무 중에서 특히 ‘호랑이’와 ‘용’은 조선시대 민화에서도 자주 등장하는 것으로 민화의 뿌리가 고대 회화의 기원과 발전 과정을 통해 전해져 오고 있다는 것을 유추 할 수 있다[그림 2-2].¹⁾ 이후 민화는 불교, 도교, 샤머니즘의 사상을 바탕으로 두고 형성되었으며, 오늘날 우리가 일컫는 민화는 조선시대 영조, 정조에 의해 발전하기 시작 하였다.

18세기 임진왜란과 병자호란 이후 지배층의 권위 상실과 부를 축적한 상인들의 경제력 향상으로 인하여 양반계층의 수가 늘어나게 되었다. 조선시대에는 문화, 예술의 향유가 신분질서의 한 수단으로 사용되었는데, 부를 축적한 상인들의 상류계층에 대한 동경은 문화생활에 대한 모방으로 이어졌다.²⁾ 이러한 사회변동 속에서 나타난 민화는 상류층의 회화양식을 무시하는 형식을 차용하였고, 그들의 취향에 맞는 그림을 요구하였으며 이것은 곧 민화의 대중화를 이루는 원동력이 되었다. 신분의 자유로움 속에 생성된 민화는 해학성이 두드러진 풍속화와 소박하고 실용적인 민중예술로써 일상생활에 전개되었다.

민화는 보편적 개념에서 한 민족의 고유한 생활 풍속 및 신앙과 민족의 미감을 보여주는 그림이다. 우리나라에서 민화에 대한 개념을 처음 정의한 ‘이규경’은 <오주연문장전산고>³⁾ 에서 민화를 속화라 부르며 가치 없는 그림

1) 박준희. (2008). “민화를 활용한 전통색채의 단계별 지도 방안”. 대구교육대학교 석사학위논문. p.10.

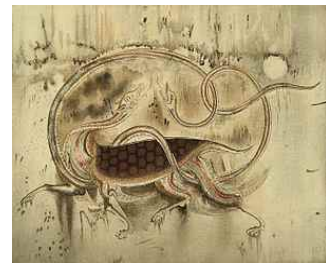
2) 박아람. (2009). “민화 속 꽃의 의미와 상징성 연구”. 홍익대학교 대학원 석사학위논문. pp.16-17.

이라 하였다. 19세기 전반에는 속화라 함은 여염집 병풍이나 족자, 벽에 붙여진 그림을 의미했으며, 그 그림들은 유형이 규정되어 있었고 화공들은 그림의 뜻도 모르고 그렸다고 한다. 이는 속화가 서민들을 위한 장식용 그림으로 지식수준이 낮음을 의미하며 지식층에 의해 멸시되어왔던 풍조가 드러나는 것이라 하겠다.

‘민화’라는 명칭은 일본 미술 평론가 ‘야나기 무네요시(柳宗悅)’가 1929년 ‘일본 민예품 전람회’에서 ‘민속적 회화’라는 의미로 처음 사용하였다. 그는 1937년 ‘공예’라는 월간지에서 ‘민화’라 명확한 개념을 부여하였고 “민중 속에서 태어나고 민중을 위하여 그려지고 민중에 의해서 구입되는 그림이다”라고 정의 하였다.⁴⁾ 이에 ‘김호연’은 “민화는 우리 겨레의 미의식과 정감이 가시적으로 표현된 옛 그림이다.”⁵⁾ 라고 정의하였으며 우리 민족의 그림이라는 뜻으로 ‘겨레그림’ 또는 ‘민족회화’라 지칭하였다. 또한 ‘조자용’은 한국의 모든 회화를 ‘한화’라고 하였으며 “전통 회화가 극히 국한된 사회의 전유물인 반면에 민중적이고 민속적이며 민간 상징적인 실용화는 온 국민의 일상생활을 지배했던 그림이다.”⁶⁾ 라며 민화는 국민전체가 참여하고 즐긴 실화라고 주장 하였다. 이러한 정의를 종합해 볼 때 민화는 일반인들이 그린 그림으로 우리 민중의 소박한 민족 정서와 생활양식이 잘 드러나 있는 실용적 그림이라 하겠다.

[그림 2-1] 울주군 대곡리-반구대암각화

[그림 2-2] 사신도-현무

3) 허영환. (1999). 『동양미의 탐구』. 서울: 학고재, pp.175-176.

4) 김철순. (1995). 『한국민화논고』. 서울: 예경사, pp.14-15.

5) 김호연. (1978). 『한국의 민화』. 경기: 열화당, p.9.

6) 조자용. (1989). 『조선시대 민화』. 서울: 예경사, p.251.

2.2 민화의 조형적 특성

민화에는 많은 상징적 의미들이 내포되어 있다. 표현방법이나 다양한 소재의 사용으로 끊임없이 변화를 주었으며 이를 통해 민화는 흥미로운 그림으로 표현되었다. 민화의 구분은 소재와 주제에 따라 매우 다양하므로 간단히 정의 내리기가 어렵지만, 본 연구에서는 민화의 종류와 소재, 특성, 성격 등으로 구분하였다.

2.2.1 민화의 종류

민화의 종류는 연구자의 구분 방법에 따라 소재, 내용, 상징적 구분 등 다양하고 독창적으로 나누어진다.⁷⁾ ‘야나기 무네요시’는 소재, 특성, 내용 등에 따라 구분 지었고, ‘김호연’은 소재에 따라 ‘조자용’은 상징에 따라 민화의 종류를 분류 하였다. 본 논문에서는 위 학자의 분류법으로 정리하였다

[표 2-1] 민화의 종류

학 자	민화 종류
야나기 무네요시	문자 민화, 정물 민화, 길상과 관련된 민화, 전통적 화제의 민화, 유·불·선 삼교에서 비롯된 민화
김 호 연	화조화, 동물화, 호랑화, 산수화, 풍속화, 장식화, 속신화, 불교화, 윤리화,
조 자 용	수, 길상, 쌍복, 재복, 자복, 영복, 녹복, 벽사, 민족

2.2.2 민화의 소재

인간은 누구나 행복을 누리면서 건강하게 오래 살고자 하는 염원을 가지고 있다. 민화는 길상, 벽사, 수복강령을 바탕으로 행복을 기원하며 장수의 뜻을 담은 아름다운 그림이다. 민화의 소재는 제한되지 않고 매우 다양하며 곧

7) 이민정. (2007). “민화를 응용한 근·현대 작가 연구”. 홍익대학교 대학원 석사학위논문. p.12.

그 그림의 주제가 된다. 또한 민화의 소재가 주는 각각의 의미는 다르나 우리 민중의 뿌리인 무속신앙과 다르지 않으며 민중들의 염원이 담긴 길상의 뜻을 담고 있다.

민화에 등장하는 꽃과 곤충 동물 등의 종류는 수십 가지가 넘는다, 등장하는 꽃의 종류가 40여종이 넘으며 꽃만 그렸으면 화훼도[그림 2-3], 꽃과 새를 함께 그렸으면 화조도, 꽃과 곤충을 함께 그렸으면 초충도[그림 2-4]라 하며 함께 그려지는 소재에 따라서도 그 상징의 의미는 매우 다르다. 주로 꽃 그림은 결혼식이나 사랑과 풍요 부귀를 상징하는 의미로 사용되었다.⁸⁾

물고기는 벽사의 의미가 있다, 작은 물고기 떼는 다산을 상징하며 잉어[그림 2-5]는 과거 급제나 출세의 의미를 담고 있다. 또한 매기는 출세를 뜻하며 매기와 함께 나오는 꽃과 나비 등은 부부간에 백년해로를 의미한다.

호랑이[그림 2-6], 용, 닭과 같은 동물들도 벽사의 의미로 사용되었으며 귀신을 쫓는 상서로운 존재로 그려졌다.

문자도[그림 2-7]는 윤리덕목을 주제로 글자의 의미나 설화 등의 내용을 자획 속에 넣어 서체를 구성하는 독특한 조형예술이다. 유교사회에서 사회윤리의 기본 덕목을 나타내고 있으며 한자문화권에만 볼 수 있는 그림으로써 주로 병풍으로 그려졌다.

책거리[그림 2-8]는 책더미와 서재의 여러 가지 용품들을 높게 쌓아 적절히 배치한 오늘 날 정물화와 같은 그림이다. 책이 귀했던 시절 책을 가까이 두고 싶어 했던 선비의 염원이 담겨 있으며 당시 면학에 정진하던 시대상을 엿볼 수 있다. 주로 여가 생활과 관련된 문방구, 술병, 담뱃대, 안경과 같은 소재와 함께 그려졌으며 책거리 그림을 통해 선비의 격조를 느낄 수 있다.

또한 민화에는 인물화도 그려졌는데 유교적인 사상을 바탕으로 제사를 지내는 아들의 의미가 중요했으며, 남아존중 사상⁹⁾이 강하여 어린이를 소재로 한 동자도[그림 2-9], 신동도 등이 있다.

8) 박아람, 앞의 논문, p.10.

9) 한송희, (2007). “민화의 상징성에 관한 연구”. 경기대학교 대학원 석사학위논문. p.25.

[표 2-2] 민화의 소재와 상징적 의미

소재	상징의 의미	
꽃	모란	아름다움 부귀영화, 공명상징(혼인, 경사스런 날 등 병풍으로 사용)
	연꽃	여성상징, 사랑과 풍요, 다산, 화목한 가정
새	원앙	화목한 가정, 부부간의 정조와 애정
	학	장수, 벼슬 입신출세
	매	삼재부적
	까치	행운
동물	호랑이	벽사수호
	용	벽사수호, 고귀하고 신비로운 존재, 욕망,
	닭	귀신을 쫓는 상서로운 존재
	사슴	복록, 장수, 재생, 영생
물고기	잉어	과거급제 입신출세, 벽사의 의미
	쏘가리	벼슬
문자도	글자의 의미와 관계있는 고사, 설화의 내용 상징	
책거리	책가도, 문방도, 학문숭상, 길상구복(吉祥求福)	
인물화	동자도, 신동도 - 유교적 사상, 남아존중사상	
종교화	산신도-신앙의 의미<그림 11>	
산수화	현실적 삶의 모습, 정신적인 염원 표현	

[그림 2-3] 화훼도
종이에 채색, 54×65
19세기

[그림 2-4] 초충도
신사임당

[그림 2-5]
어해도
한국애석문
화연구소
소장

[그림2-6]
호작도
국립중앙박물관
소장

[그림 2-7]
문자도

[그림 2-8]
책거리
예술의 전당 소장

[그림 2-9]
칠성동자도
에밀레
박물관 소장

[그림 2-10]
함양 용추사
산신도
경북영천은혜사박
물관 소장.1788

2.2.3 민화의 특성

조선시대 민화는 오랜 세월동안 서민들의 생활양식에 의하여 정착된 그림이다. 정형화되어지지 않고 되풀이 되어지는 과정에서 점차 사실성에서 멀어졌으며 표현하기 쉬운 평면적 모사로 특성이 변모되었다. 민화의 특성을 표현적 특성과 내용적 특성으로 나누어 보았다.

민화의 표현적 특성을 살펴보면 민화는 평면적 구조위에 이미지의 반복성,

복합성, 추상적 형태를 사용하여 독특한 공간구조를 보여주며 자유롭고 무한한 변화가 있다.

민화의 소재로 사용되는 사물들은 입체감이나 공간감이 무시되었고 상호간의 비례가 무시되었다. 이는 서양의 큐비즘에서 보이는 역원근법과 동일한 기법으로써 의도하지 않은 표현이다.¹⁰⁾

민화를 그리는 이들은 그림의 배경을 무시하고 대상물을 윤곽선과 색채로 화면 가득히 채워 그렸으며, 원근법을 배제한 공간을 자유자재로 구성하였다. 또한 그림의 주제가 되는 관련 도상들을 반복과 복합의 표현을 통해 심리적 만족감을 보이는 주술적 행위와 연관을 지었는데 이는 공간감을 주지 못하는 과정에서 평면적 모사가 그리기가 쉬워서이기도 하겠다.¹¹⁾

장식적 용도로 사용되는 병풍, 그림, 족자 등에서 보여 지는 대칭 나열구도는¹²⁾ 간결한 형식미를 보이며 이는 시간의 표현을 자유롭게 그린 것이라 하겠다.

민화에 사용된 색채는 무교와 오행사상 등에서 유래한 청, 적, 황, 백, 흑을 기본색으로 하고 같은 계열의 색상을 사용하면서도 변화를 추구함으로써 색상의 폭이 넓다.¹³⁾ 강렬한 원색들 사이의 뚜렷하고 밝은 색감을 나타내어 대비 효과를 강조하고 감각적인 색채보다 주관적인 색채를 많이 사용하여 색면의 평면성을 강조함으로써 장식 효과를 높였다. 여기에는 색채의 한 감각의 바탕이 자연에 순응하려는 소박한 정서와 민족성이 깃들어 있다고 하겠다.

민화에는 한국인의 정신이 잘 담겨 있다. 민화의 내용적 특성¹⁴⁾은 다음과 같다.

민화는 장식적 필요에 의한 그림이다. 민화는 여러 가지 쓰임새가 있는 문배 그림으로 회갑연, 혼례식, 장례식 등과 같은 장소와 행사 내용에 따라 벽장식

10) 김성희. (2014). “민화에 나타난 서양미술의 기법에 관한 유사성 연구”. 수원대학교 대학원 석사학위논문. p.35.

11) 고선경. (2009). “민화에 관한 연구:소재에 따른 의미 분석”. 한남대학교 교육대학원 석사학위논문. p9

12) 남정예. (2009). “민화의 조형성에 관한 연구”. 홍익대학교 대학원 석사학위논문. p.26.

13) 고선경. 위의 논문. p.10.

14) 신유나. (2014). “민화를 현대적으로 재해석한 수업활용방안”. 숙명대학교 교육대학원 석사학위논문. pp.23-24.

용 그림, 병풍과 같은 각각의 용도에 맞게 사용되었다.

민화는 서민들의 희로애락이 바탕이 되어 그들의 바람이 잘 표현되어 있는 실용적 그림으로써 길상, 벽사와 같은 상징성이 부여되어 그 시대의 세계관이 잘 반영되어 있다.

또한 민화는 잘살고자하는 인간의 바람이 토착 종교와 밀접하게 결속되어 주술적 매개체로 사용되었는데 사람들은 그림에 그려진 소재가 주는 주술적 힘이 재앙으로부터 보호를 해주고 소원을 이루어 준다고 믿었다. 생활의 필요에 의해 그려진 민화는 시대적 생활상이 잘 반영되어 있으며 실용성과 대중성이라는 특징을 갖고 있는데 이는 곧 서민들의 일치된 공감대를 형성하는 집단 감수성으로 표현되었다. [그림 2-11][그림 2-12][그림 2-13]

[표 2-3] 민화의 표현적 특성

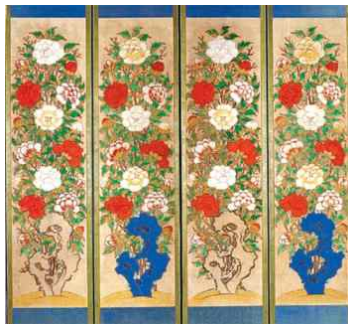
특성 분류	민화의 표현적 특성	응용된 그림
독특한 공간구조 (다시점구도)	다양한 시점을 통하여 사물을 자유롭게 전개하는 표현, 사물의 전면을 한 화면에 동시에 배치하는 특성, 서양의 큐비즘에서 나타나는 역원근법과 같은 표현	책가도, 호랑화
복합성과 반복성	복합성은 그림의 주제가 일치되는 관련 도상들을 하나의 화면에 묘사하는 것, 반복성은 똑같은 행위를 반복함으로써 심리적 만족감을 보이는 주술적 행위와 연관적임	만호도, 금강산도
강렬한 색상대비	높은 채도와 원색을 대담하게 사용하는 강렬한 색상대비	책가도, 모란도
장식성과 간결한 형식미	병풍, 족자 등의 장식적 사용과 간결한 형식미	화조도, 책거리, 기명, 장식 문양
대칭, 나열형 구조	평면적 구조 속에 대칭형 나열형의 구도, 시간성 표현이 자유로움	화조도, 모란도

[표 2-4] 민화의 내용적 특성

특성 분류	민화의 내용적 특성	응용된 그림
장식적 필요에 의한 그림	여러 가지 쓰임새가 있는 그림으로써 문배 그림, 벽장식 그림, 병풍 등에 그려져 장소와 행사 내용에 맞게 사용됨.	화조도, 책거리, 모란병풍, 문자도 호피도, 어해도
토속신앙과 세계관 반영	실용성 위주로 사용되었고 상징성이 부여되어 그 시대의 문화적 특성 내재됨.	지도화, 십장생도
주술적인 신앙 반영	토착 종교와 밀접하게 결합되어 주술적 매개체로 사용됨	사신도, 산신도
집단 감수성 표현	서민의 미적 체험이나 세계관이 담겨져 있으며 일치된 공감대가 형성된 대중성이 포함됨.	십장생도, 송학도

[그림 2-11] 호피장막도- 삼성미술관 리움 소장

[그림 2-12] 괴석모란도
19세기 서울역사박물관 소장

[그림 2-13] 매화
조지운 필
송학도- 66.4×59.3
국립중앙박물관 소장

2.2.4 민화의 성격

그림은 인간본연의 삶을 위해 소박한 신앙의 표현으로 만들어졌으며 만인이 즐길 수 있는 멋의 대상으로 대접을 받았다. 이러한 그림들을 넓은 뜻으로 민화라고 부른다. 그러나 조선시대 민화는 속화라고 불리면서 천대를 받았으며 근래에 들어 민화의 문화적 가치의 재발견을 통해 민화의 우수성이 알려지게 되었다.¹⁵⁾

민화는 우리 민족의 희로애락인 정서, 한, 설움, 삶 등이 잘 묻어있으며 우리 조상들은 민화의 상징적 의미를 부각시키기 위하여 소재와 표현방법을 늘 새롭게 하였다.

이러한 민화에 나타나는 다양한 성격으로 해학성, 상징성, 실용성, 대중성을 들 수 있겠다.¹⁶⁾

해학성

민화의 주제는 해학미라 할 수 있다. 민화에는 까치, 호랑이와 같은 동물이 의인화되어 우스꽝스러운 모습으로 표현되었는데, 이는 주로 설화를 모티브로 한 것이다. 힘없는 서민들은 봉건주의 사회에 저항하고자 해학과 풍자를 통해 권력계급을 조롱하였으며 불합리한 모순들을 비판하였다.¹⁷⁾

조선후기는 사회분위기의 영향으로 자유로운 표현이 가능했으며 민중들은 민화 속에 해학과 풍자를 담아 사대부들과 지배층들에 대한 불합리한 횡포를 저항의 수단으로 사용하였다[그림 2-14].

상징성

민화에는 다양한 소재가 등장하는데 그에 따른 각각의 의미가 내포되어 있다. 민화의 발생은 인간의 공통된 욕구인 행복을 기원하며 일상생활을 풍요롭고 복되게 하고자하는 길상적인 바램에서 시작되었다. 집안이 번성하고 사

15) ‘민화’ 다음백과 (9월 2019년 검색): <https://100.daum.net/encyclopedia/view/b08m2247b>

16) 송혜련, 앞의 논문, pp.38-43.

17) 조여영. (2014). "문화상품의 대중화를 위한 전통 캐릭터 개발". 이화여자대학교 대학원 석사학위논문. p.16.

회적 출세를 바라는 현세적 소망과 부귀영화를 누리며 장수하고자 하는 소망은 인간의 가장 기본 욕구로서 여기에는 서민들의 삶에 대한 염원과 애착이 담겨 있다.

민화 속에 보여 지는 부귀영화, 무병장수, 벽사수호와 같은 인간의 소박한 바람들은 불교, 도교, 유교¹⁸⁾ 등 종교적 사상들이 표현되어진 주술적 필요에 의한 상징적 도상들이 내포되어 있는 경우가 많다.

실용성

민화는 무명화가의 작품이 대다수인 관계로 표현에 있어서 자유로웠으며 생활화로써 예술성보다는 장식용, 실용성에 중점을 두었다. 민화는 한국인의 주거공간을 장식하는 생활필수품으로 감상용 회화분만 아니라 장식용품으로도 생활 곳곳에 배치되었다. 절이나 서당의 족자, 혼례식 장례식 등의 병풍, 가옥의 벽장식, 문방구, 도자기, 가구 등 온갖 생활용품 속에서 접할 수 있었다. 이는 곧 민화가 서민 생활과 밀접한 관계 속에 그들의 정신세계를 표현하는 생활필수품으로써 대중적 감상의 대상으로 발전되었다는 것을 의미한다[그림 2-15].

대중성

조선시대 민화는 궁중회화의 영향을 받았다. 책거리, 까치 호랑이, 사군자 등은 사대부회화에서 따온 것이며 표현 양식 또한 마찬가지이다.¹⁹⁾

조선후기 신분제도의 와해로 인한 중산층의 확산은 사대부들의 문화와 삶을 동경하며 궁중회화를 모방하게 되었는데, 그들이 향유하였던 그림은 곧 서민들에게도 확산되어 민화의 형태로써 대중화되기 시작되었다.

일반 서민들을 위한 민화는 비전문 화공들이 그린 작품으로 사대부들의 그림을 모방하며 대중의 구매 욕구를 충족 시켰고, 일정한 본에 의해서 반복적으로 그려짐으로써 격식에서 자유로웠으며, 점차 토속적이고 종교적인 서민

18) 이민정. (2007). “민화를 응용한 근·현대 작가 연구”. 홍익대학교 대학원 석사학위논문. pp.9-10.

19) 장혜란. (2011). “민화의 상징성을 통해 본 자유로운 표현형식 연구”. 홍익대학교 대학원 석사학위논문. p.31.

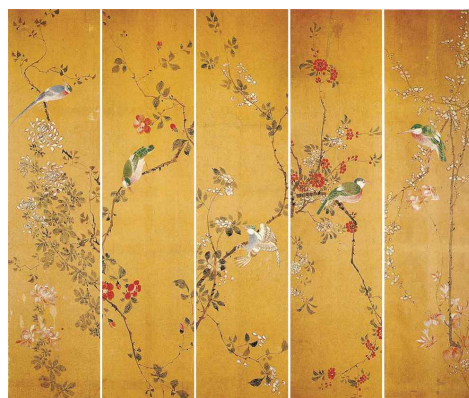
들의 세계관으로 전이되었다.

[표 2-5] 민화의 성격

특성 분류	민화의 성격
해학성	우리 민족 고유의 정서와 한, 설움이 묻어 있고, 그 소박함에 나타나는 호탈하고 파격적이며 다소 과장스런 표현을 통한 익살과 풍자가 보여 짐.
상징성	장식적, 주술적 필요에 의한 상징적 도상들이 내포됨
실용성	생활화, 실용화로서 한국인의 주거공간의 실내 장식용 그림으로 생활공간과 밀접한 관계가 있음.
대중성	인간의 생활과 밀접한 관계 속에 서민들의 정신세계를 표현하는 생활필수품. 세화 ²⁰⁾ 의 의미로 대량생산되어 일반인들도 함께 보고 즐기는 감상의 대상으로 발전됨.

[그림 2-14]
까치와 호랑이
27×40.5
장지에 채색

[그림 2-15] 화점도, 지본 채색
32×83, 조선민화박물관 소장

20) 세화歲畵란 설날에 액을 몰아내고 복을 불러들이기 위해 문이나 문설주에 걸거나 붙였던 것을 말한다. 네이버지식백과, 한국민족문화대백과 (9월 2019년 검색)

<https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=576048&cid=46660&categoryId=46660>

Ⅲ. 팝아트의 일반적 고찰

3.1 팝아트의 발생 배경 및 정의

1960년대 산업혁명이후 각국은 급속한 경제 발달로 소비사회의 영향을 미쳤고, 특히 미국의 자본주의와 소비주의의 사회적 분위기속에서 매스미디어가 발달하게 되었다.²¹⁾ 그 결과 순수예술은 대중예술과의 경계를 허물고 대중문화의 환경을 미술영역으로 끌어들이게 되었다. 이에 팝아트라는 새로운 미술이 등장하게 되었다.

팝아트라는 용어는 1954년 영국의 ‘로렌스 알로웨이(Lswrence Alloway)’에 의해 ‘대중예술’(Popular Art)의 줄임말로 처음 사용 되었으며, 점차 그 의미가 확대되어 팝아트는 대중적 이미지를 순수미술로서 표현하고자 하는 미술가들의 활동을 일컫는 명칭이 되었다.²²⁾

팝아트는 1950년대 후반 영국에서 추상표현주의의 주관적 미학에 의한 반동의 결과로 나타났으며 ‘표현주의’와 ‘다다이즘’에 바탕을 둔 회화양식이다.²³⁾ 사회비판적 요소로 영국에서 시작된 팝아트는 1956년 ‘화이트 채플린 화랑’에서 열린 “이것이 내일이다” 전시에서 그 특징이 잘 나타나 있으며 인디펜던트 그룹의 멤버였던 ‘리차드 해밀턴(Richard Hamilton)’의 〈오늘의 가정을 그토록 색다르고 멋지게 만드는 것은 무엇인가?〉[그림 3-1]의 작품에서 최초의 팝아트 개념을 찾을 수 있다.²⁴⁾

팝아트는 현대 문명의 메커니즘을 바탕으로 사회 환경을 해학과 풍자를 담아 표현한 소비적, 대중성, 대량생산 등의 특성이 내재된 대중 예술이다. 팝아트는 매스미디어 만화이미지, 유명인, 상품 등 범상하고 흔한 일상의 이미

21) 김윤정. (2009). “앤디워홀의 회화작품을 응용한 패션디자인 연구”. 이화여자대학교 대학원 석사학위논문. p.3.

22) 송혜련. (2011). “민화와 팝아트의 유사성을 응용한 의상디자인 개발 연구”. 동덕여자대학교 패션전문대학원 박사학위논문. p.56.

23) 김모레. (2011). “팝 아트의 현대적 재조명: 영국과 미국의 팝 아트를 중심으로”. 강원대학교 대학원 석사학위논문. p.9.

24) 김지원. (2011). “팝 아트 기법을 활용한 창의적 미술표현 능력 지도방안 연구”. 한양대학교 교육대학원 석사학위논문. p.39.

지들을 미술 속으로 끌어들이며 차용함으로써 새로운 문화를 구축하였다. 또한 순수예술과 대중예술이라는 위계적 구조를 허물고 고급예술을 대중예술로 표현하여 미술 영역을 확장 시켰다고 하겠다.

[그림 3-1] 리차드 해밀턴-오늘의 가정을 그토록 색다르고 멋지게 만드는 것은 무엇인가? 1956

3.2 팝아트의 조형적 특성

3.2.1 팝아트의 소재

팝아트는 제2차 세계대전 이후 소비사회의 물질문명을 수용한 미술로 적극적으로 현실세계에 접근한 미술이다. 현대 사회의 외적 현실을 객관화 하여 소재로 사용하였으며 이미 제품화 되어 대량생산되어진 레디메이드(Ready-made) 이미지는 그동안의 개념을 거부하여 새로운 의미를 창출하여 회화에 도입시켰다[그림 3-2][그림 3-3]. 만화이미지, 대중적 이미지, 유명 정치인, 연예인, 상품 등 일상에서 보여 지는 모든 대중적 산물을 사용하였다.

[그림 3-2] 자전거 바퀴
마르셀 뒤샹
1913

[그림 3-3] 샘-마르셀 뒤샹
1917

3.2.2. 팝아트의 특성

팝아트의 가장 큰 특징은 예술의 대중화이다. 팝아트는 대중문화와 소비사회 안에서 이루어지는 대중의 삶과 밀접한 관계를 갖고 있으며 재료나 소재에서 일상적인 레디메이드(Ready-made) 이미지를 사용하기 때문에 대량생산되어 나오는 수많은 산물들을 다루게 된다. 이미 대중들에게 널리 보급되어진 이미지들을 기계적으로 재현하거나 확대 반복과 같은 표현과정을 통해서 새로운 의미가 부여되며 현대문명의 특징인 예술적 가치로 승화되었다.

팝아트의 특성을 표현적 특성, 내용적 특성으로 분류하였다. 팝아트는 이미지의 홍수라 할 수 있는 미국의 산업화된 환경을 반영하여 외적 현실에 보다 다양하게 접근하였으며 주제나 소재 면에서 일상이미지나 유명인, 만화이미지, 에로틱 이미지를 사용하여 평범하고 단순한 대상을 추상적으로 표현하였다.

팝아트에서 볼 수 있는 표현적 특성으로 반복과 복합성을 들 수 있다. 팝아트는 소비사회에서 나타나는 매스컴, 광고, 일상적 사물들을 실크스크린과

그래픽기법, 콜라주기법등을 사용하여 이미지의 확대, 반복을 통해 현실을 있는 그대로 구성하여 기계적으로 표현하였다.

팝아트의 색채는 열정적이고 대담하다. 색채의 특성은 포스터, 전단지, 광고판 같은 곳에 주로 사용되는 색으로 객관적이고 작품의 선명하게 보이도록 하는 화려한 색채나 무채색으로 표현하였다. 또한 동일한 이미지의 반복에서 오는 단조로움에서 벗어나기 위한 강렬한 색상대비와 다양한 원색의 대비는 팝아트 작품의 선명한 시각적 효과를 주었다.

예술의 대중화를 일으킨 팝아트는 그동안의 예술을 고급예술이란 인식에서 벗어나 대중예술로 표현하며 미술영역을 확장시켰다고 하겠다.

팝아트의 내용을 살펴보겠다. 팝아트는 대중적 이미지의 사용으로 인하여 소비자들의 접근을 쉽게 하여 대중 친화적으로 접근하였다. 정치를 가볍게 다루어 흥미를 유발했으며 친숙한 이미지를 풍자하여 재치 있게 표현하여 대중과의 경계를 허물어 소비가 용이했다. 또한 실크스크린과 같은 기계의 활용을 통한 대량생산 복제를 통하여 예술을 소비문화로서 접근시켜 생활예술로서 자리 잡을 수 있었다[표 3-1][표 3-2].

[표 3-1] 팝아트의 표현적 특성

특성 분류	팝아트의 표현적 특성
대중매체 차용	일상이미지, 만화이미지, 유명인, 정치인, 대중문화, 광고, 상품 등
복합성	콜라주 기법, 확대, 복제 등을 통한 이미지의 복합적 나열
반복성	대중적 이미지를 반복적으로 표현하여 시각적 통일성 부여
색상	높은 채도의 원색, 무채색

[표 3-2] 팝아트의 내용적 특성

특성 분류	팝아트의 내용적 특성
대중적	일상이미지, 만화이미지, 유명인, 정치인, 대중문화, 광고, 상품 등
소비적	친숙한 이미지의 대량생산을 통하여 판매에 용이함
대량생산	기계기법을 통한 대량 생산

3.2.3. 팝아트의 성격

팝아트는 형식에 구애 없이 현대의 대중문화, 대중문화이미지, 현실의 오브제 등을 작품의 소재로 사용하였다. 일상생활의 평범한 것들이 미술, 디자인으로 변용된 팝아트는 전적으로 대중성이 반영되었으며 대중문화를 상징적으로 표현하였다. 또한 팝아트의 주제이기도한 해학성은 미국문화의 풍조를 잘 포착하고 있으며 기계적 표현방식으로 제작되는 작품은 대량생산되어 실용성이 내포되어 있다고 하겠다.

해학성

팝아트의 주제라고 할 수 있는 해학성은 대중적 이미지의 차용에서 나타난다. 유명 정치인이나 연예인등을 확대 반복과 같은 기법을 통해 해학적으로 나타냈으며 미국의 정치 경제적 사회현상과 소비사회에 대한 비판을 콜라주와 같은 기법을 통해 풍자하였다.

상징성

팝아트 작가들은 미국 문화를 상징적으로 표현하였다. 미국의 대표 아이콘인 만화이미지와 대중 연예인 정치인등 주변의 일상 소재와 사회적 이미지를 문자나 숫자 기호화하여 작품으로 나타내었다. 팝아트 작가들은 가장 미국적이고 평범한 것들을 단순하고 평범하게 묘사하면서도 강조를 통해 확실하게 표현하였다.

실용성

팝아트 작품들은 대중적 이미지와 일상용품들을 작가 특유의 방법으로 재현한 회화양식이다. 실크스크린, 인쇄와 같은 기계적인 생산방식으로 대량생산에 의한 합리적 가격을 제시하여 대중화 시켰으며, 또한 작가들의 작품을 상품화 시켜 일상화 시켰다는 점에서 실용성을 들 수 있겠다.

대중성

팝아트는 1960년대 대중사회를 미술 안으로 끌어들이는 실용주의 미술이라 할 수 있다. 이미 산업화된 사회는 텔레비전, 광고, 신문 등 각종 매스미디어를 통해 다양한 상품들의 이미지가 노출 되었으며, 미국 할리우드의 영화가 전성기를 맞이하면서 연예인, 만화 주인공 등이 유명세를 타기 시작하였다. 이에 많은 팝아트 작가들은 유명연예인, 정치인, 대중 상품 등의 이미지를 작품으로 나타내어 대중과의 소통을 원활히 하였다.

[표 3-3] 팝아트의 성격

특성 분류	팝아트의 성격
해학성	정치·사회 풍자, 유명인·정치인 해학적 표현
상징성	대중 이미지, 숫자의 기호화
실용성	실크스크린, 인쇄, 사진 등 기계기법을 통한 대량 생산
대중성	대중의 이미지, 만화, 연예인, 정치인등 일상이미지의 사용

3.2.4. 팝아트의 대표작가

팝아트 작가들은 순수미술로 대표되던 미술의 고정관념을 깨버리고 기존 가치체계를 무너트리며 고급과 저급, 엘리트와 대중문화, 순수와 상업으로 분류되던 위계질서를 파괴시켰다.²⁵⁾ 팝아트 작품들은 일상 오브제나 인쇄된 그림들을 작가 개성에 맞게 재현한 회화이며 본 연구에서는 ‘앤디 워홀(Andy Warhol)’, ‘로이 리히텐슈타인(Roy Lichtenstein)’, ‘탐 웨슬만(Tom Wesselmann)’, ‘키스 해링(Keith Allen Haring)’ 등을 대표작가로 조사하였다.

앤디 워홀

앤디 워홀은 현대 대중문화의 특성을 가장 잘 대변하는 팝아트 작가이다. 그는 사회 관습, 법률, 전통, 제도, 도덕 따위를 부정하고 과거의 향수를 지우는 일상의 작업들을 했으며 인간 본성에 따라 생활 할 것을 주장하였다.²⁶⁾

25) 데이비드 매카시. (2003). 『팝 아트』. 경기: 열화당, p.9.

26) 신민재. (2008). “현대 일러스트레이션에 미친 팝 아트의 일상성에 관한 연구”. 홍익대학교 대학원 석사학위논문. p.29

또한 작업 소재로 미국의 물질문화, 유명 연예인, 특정상품, 화제의 인물, 화제의 사건 등 가치에 있어서 우열을 두지 않았으며 ‘팩토리’라는 공장을 설립하여 대량생산되는 제품들을 반복적 표현을 통해 단조로운 이미지로 표현하였다. 이는 주로 실크스크린기법을 통해 나타났는데 특정이미지의 반복과 레이아웃 색채 등의 변화를 통해 내용을 강조하고 통일성을 추구하였다. 그는 미국 자본주의, 매스미디어, 대중문화가 가지고 있는 인류의 진부함과 공허함을 표현하였고, 그의 도안은 풍부한 미국 경제사회를 구현했으며 상업회화로 대중의 인기를 받았다 [그림 3-4] [그림 3-5].

[그림 3-4] 코카콜라
1962

[그림 3-5] 마블린 먼로,
1967

로이 리히텐슈타인

로이 리히텐슈타인의 작업은 전쟁, 만능물질주의에 대한 비판과 인간과 인간사이의 관계, 사랑과 같은 주제를 독특한 양식으로 표현하여 추상표현주의와 구별되었으며 중립적인 냉정함이 엿보인다.

그는 미국에서 유행하는 만화영화, 잡지, 신문 등에 연재되는 만화 이미지의 한 컷을 확대하여 벤 데이(ban dey)²⁷⁾라고 부르는 망점을 캔버스에 그려

27) ‘벤데이 점’이라고 하는 망점은 직접 드로잉하고 채색하는 것이 아니라 구멍이 뚫린 판을 사용하여 색점들을 만들어내는 매우 기계적인 작업이다. (9월 2019년 검색):

<https://honestart.tistory.com/11>

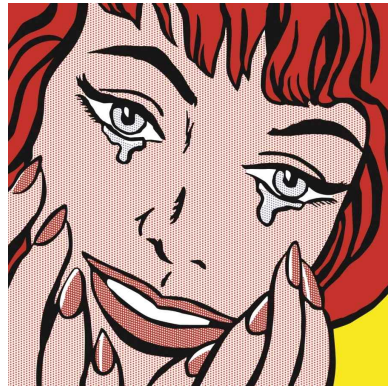
넣었다. 그것은 한 형태를 확대하여 두터운 윤곽선으로 평면처리하고 형상을 극도로 단순화 시켜 실제 만화보다 더욱 원색적인 그림으로 완성되었다.²⁸⁾

그는 특히 인쇄매체의 특성에 관심이 깊었으며 환등기²⁹⁾를 사용하여 작은 그림을 확대시켜 만화의 구성을 바꿨을 뿐만 아니라 전통회화기법에 상업기술의 이미지를 결합시켜 새로운 시각으로 재구성하였다.

리히텐슈타인의 망점은 회화, 판화, 현대조각 등 그의 전반적인 작업에서 나타났으며 그의 작품 속 두드러지는 특징인 대화풍선을 통하여 만화 속 인물들의 성격을 표현하였다. 그는 만화 이미지를 통해 현대인들의 일상 삶을 표현하였고 혼란스러운 미국 현대사회의 모습을 보여주었다.³⁰⁾ 또한 그의 그림들에서 보여 지는 시각적 언어를 통하여 풍자적인 분위기를 느낄 수 있다 [그림 3-6][그림 3-7].³¹⁾

[그림 3-6] The Car, 1963

[그림 3-7] 행복한 눈물, 1964

28) 김군나. (2011). “팝아트 표현기법을 적용한 중학교 미술교육 지도방안”. 숙명여자대학교 교육대학원 석사학위논문. pp.59-60

29) ‘환등기’ 강한 불빛을 그림, 사진 등에 대어 그 반사 빛을 렌즈에 의해 확대하여 영사하는 장치를 말한다. 현대 슬라이드 영사기의 선조가 된다.(9월 2019년 검색): <https://ko.wikipedia.org/wiki/%ED%99%98%EB%93%B1%EA%B8%B0>

30) 김다혜. (2005). “로이 리히텐슈타인의 작품에 나타난 만화적 표현에 관한 연구”. 호남대학교 대학원석사학위논문. p.22

31) 클라우스 호네프. (2006). 『팝 아트』. 서울: 마로니에 북스, p.25.

탐 웨슬만

탐 웨슬만은 사랑과 성을 공공연하게 다룸으로써 인간존재의 진실 된 참모습을 찾고자 하였으며 남성들의 성적 판타지를 유쾌하게 표현한 미국식 사교방식과 생활 방식을 가장 잘 표현한 작가이다.

그의 작품은 미국 대중문화의 특징이 잘 나타나는 일상 사물과 강렬한 광고 이미지를 차용하여 원근법을 무시하는 앵글로 대담하게 표현되었고, 미국인 누드라는 거대한 테마를 다양하게 변형시킨 작품들을 내놓았다. 여성의 누드를 소재로 광고적 테마와 미를 곁들여 포르노 그래픽 요소들을 작업에 도입시켰으며 그의 연작인 <위대한 아메리칸 누드>는 관객의 상상력을 동원하며 개방적인 미국의 공간을 여과 없이 표현한 것이라 하겠다[그림 3-8][그림 3-9].³²⁾

[그림 3-8] On Board With Working TV , oil on canvas

[그림 3-9] Great American Nude series, 종이콜라주, 1964

키스 해링

뉴욕 도심 빈민가를 중심으로 확산된 낙서화를 보고 대중과의 교감을 느낀 그래피티 작가 키스 해링은 재치와 유머러스한 표현으로 대중과의 소통을 지향하는 1980년대를 대표하는 팝아트 작가이다.

32) 양세원. (2010). “팝아트 주요작가와 작품연구”. 한남대학교 교육대학원석사학위논문. pp.26-29.

그는 탄생과 죽음, 전쟁과 평화의 우주관을 바탕으로 인종차별, 에이즈, 동성애자의 인권운동 등을 다루며 그만의 예술 언어로 평화의 메시지를 전달하였다. 그래픽 디자인과 시각디자인을 접한 키스 해링은 비디오 아트, 행위 예술, 설치미술, 콜라주등 다양한 시도를 통한 작업으로 낙서와 예술의 경계를 무너뜨렸으며 키스 해링 재단을 설립하여 고아원등과 같은 자선단체에 재정지원을 하였다.

또한 그는 뮤즈로 추측되는 인물이나 사물들을 아이콘화하여 상징적 의미와 함께 다양한 기호를 통해 작품으로 표현하였고, 그의 대표작품인 붉은 하트는 우정과 믿음, 신뢰와 사랑을 나타내면서 사랑의 에너지를 강조하였다.

키스 해링은 하위문화인 낙서화를 통해 대중과의 소통을 지향하였으며 무거운 주제를 가볍고 밝게 그림으로써 사회적 메시지를 전달하려 하였다[그림 3-10][그림 3-11].³³⁾

[그림 3-10]
Andy Mouse-New coke
1985

[그림 3-11] 무제 1987
실크 스크린

33) '키스해링' (9월 2019년 검색): <https://brunch.co.kr/@jinakim6als/38>

IV. 민화와 팝아트의 유사성

4.1 민화와 팝아트의 유사성 비교 분석

민화는 서민문화로서 사대부를 중심으로 하는 회화 양식에서 벗어났고 무명화가의 작품이란 이유로 그동안 올바른 평가를 받지 못하고 있었다.³⁴⁾ 근래에 들어 서구인들과 일본인 ‘야나기 무네요시’에 의한 민화의 관심을 통해서 우리 전통 문화에 대한 우수성이 재조명되기 시작하였고 그에 따라 우리 민화에 대한 관심이 증가하게 되었다.

민화에서 보여 지는 형식과 내용은 조선시대의 미의식을 넘어 현대인의 삶속에도 여전히 유용하며 정통에서 벗어난 양식이야말로 파격적 표현으로 오늘날 시대적 상황과 잘 맞아 떨어진다.

즉 민화에서 보여 지는 특성에서 현대적 표현을 발견 할 수 있고, 그 매력에서 많은 이들의 관심과 주목을 받게 되었다. 이에 현대 작가들은 민화의 소재나 표현기법 등을 응용한 작품을 제작하고 현대적 표현기법 등을 접목시켜 민화에 대한 열정을 드러내고 있다.

민화와 팝아트는 여러 가지 유사성을 갖고 있다. 민화에서 보여 지는 이미지의 반복과 복합적인 나열을 통한 자유롭고 독특한 평면적 구조는 서양 큐비즘의 다시점 표현의 유사성을 찾을 수 있다. 또한 강렬한 색상대비는 팝아트의 선명한 원색대비와 유사하다.

특히 민화와 팝아트는 성격에서도 유사성을 나타내고 있다. 민화와 팝아트의 시대적 배경은 다르지만 대중의 삶이 담겨있는 문화예술이라는 점에서 유사성을 찾을 수 있다.

민화가 주로 그려진 조선시대후기는 임진왜란과 병자호란 후 사회질서가 어지럽고 신분이 와해되어 돈 많은 상인들이 증가하는 시기였다. 이에 중상층이 늘어나며 그들의 양반문화에 대한 욕구가 민화를 발달시키게 되었다.

팝아트는 2차 세계대전 후 산업화와 기계화로 인한 물질만능시대에 대중

34) 이정민. (2005). “민화를 통한 전통미술의 수업 방안 연구”. 숙명여자대학교 교육대학원 석사학위논문. p.11.

들의 시민의식은 높아졌고 그에 따른 문화적 욕구가 증가하게 되었다. 이에 팝아트 또한 대중들에게 친근한 광고, 매스미디어 등을 통해 대중예술로서 발전하게 되었다. 민화는 서민문화로서 대중성이 강한 회화양식이고 팝아트 또한 대중매체를 바탕으로 발전한 대중문화라고 하겠다.

민화와 팝아트는 주제 면에서도 일상오브제를 사용하여 위트와 해학을 담아 사회이미지를 상징적으로 표현하고 있다. 민화는 동물을 의인화 하여 양반들의 삶을 해학적으로 풍자하였고 팝아트 또한 유명 정치인, 연예인, 상징적 문자나 기호를 통해 대중이미지를 해학과 풍자를 통한 표현으로 사회현상을 비판한다는 유사성이 있다.³⁵⁾ 민화에서 보여 지는 일상이미지를 차용한 풍자적인 해학적 표현은 팝아트의 대중성과도 맞닿고 있다는 것을 알 수 있다.

또한 민화는 서민문화로서 실생활에 장식효과와 주술적 용도로 사용되었다. 혼례식, 장례식에 병풍으로도 사용되었고 집안의 악귀를 물리치며 복을 기원하는 주술적 용도의 벽사적 그림에 길상이 더해져 집안 전체를 장식하는 그림으로 발전하였다.³⁶⁾

팝아트 또한 일상용품이나 생활 속 일상생활들을 실크스크린과 같은 기법을 응용해 대량생산화 시켰고 작가들의 작품을 상품화하여 고급예술을 대중들이 즐길 수 있는 예술로 발전시켰다.

팝아트를 통해 바라 본 우리 민화는 현대 예술로써도 상통하며, 현대적인 조형성과 조형미에도 부족함이 없다고 본다. 민화와 팝아트의 유사성을 표로 비교분석해 보았다[표 4-1].

35) 신민재, 앞의 논문, p.107.

36) ‘문배 세화 민화’ (9월 2019년 검색): <https://blog.naver.com/incrart/220345190332>

[표 4-1] 민화와 팝아트의 유사성

특 성		민 화	팝아트	민 화	팝아트
표현적 특성	구조	불규칙평면구조, 독특한공간구조, 다시점구조, 역원근법	평면구성, 큐비즘		
	반복성 복합성	메시지 강조, 공간의 복합구조	메시지 강조, 통일성 부여		
	색상	원색과 무채색, 강렬한 색상대비	원색과 무채색, 강렬한 색상대비, 선명한 시각효과		
성격	해학성	동물 의인화, 왜곡된 형태, 해학미	사회풍자, 해학		
	상징성	문양, 문자도, 주술적 도상들 내포	문자, 숫자, 기호화		
	실용성	실생활 장식, 대중화, 실용화	대량생산, 대중화		
	대중성	서민의 삶 반영, 일상이미지	대중의 이미지, 만화, 연예인, 정치인등		

4.2 민화와 팝아트를 이용한 작가 분석

민화의 현대화는 1970년대 이후 민화의 부분적 차용단계에서 시작하여 민화의 자유로운 정신세계를 전통에 구애받지 않고 유기적인 화면으로 구성하려는 작가들의 활동에 의하여 꾸준히 이어지기 시작하였다.³⁷⁾ 이에 국내의 몇몇 화가들이 우리의 전통 민화를 시공과 현실을 초월하여 독창적으로 재해석함으로 민화의 현대미술로서의 가능성을 열어주게 되었다.

본 연구에서는 민화의 소재를 차용하여 팝아트로 재해석한 김지혜, 권기수, 손동현, 아트눔 작가들의 특징을 조사해 보았다.

김지혜³⁸⁾

김지혜는 책가도의 형식을 현대적으로 재해석한 작업을 하고 있다. 책가도는 책과 관련된 사물들의 반복적 표현을 통해 사대부들이 소유물들을 과시하고 싶어 하는 욕망을 담고 있는 그림으로 현대 소비사회의 대중성을 잘 담고 있다. 김지혜의 책거리 그림은 전통적인 책가도의 구성을 차용했으며 작가의 독창성보다는 책가도의 구성을 확대 재생산하여 현대적으로 표현하였다. 이것은 현대인들의 필수품과 일상 사물을 교차시켜 소비사회에 걸맞는 욕망을 기호화한 현대판 민화라 하겠다[그림 4-1][그4-2].

[그림 4-1] 책가내외도
acrylic on canvas, 2007

[그림 4-2] 책가도
acrylic on canvas,
2009

37) 김석중. (2014). “민화가 한국현대미술에 끼친 영향 연구”. 경기대학교 대학원 석사학위논문. p.32.

38) ‘김지혜 개인전’ (10월 2019년 검색): <https://neolook.com/archives/20070823f>

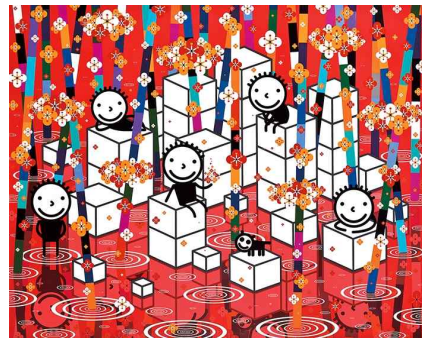
권기수³⁹⁾

권기수는 자신만의 독특한 캐릭터 ‘동구리’를 탄생시켜 민화의 소재를 이용하여 팝아트로 표현하였다. 한국불상에서 영감을 얻은 동구리와 대나무, 무지개, 매화 등과 같은 소재에 이야기를 담아내고 있는데 여기에는 자연과 인간의 공존이라는 동양적 사상이 내포되고 있다.

그는 동구리의 미소에서 내적 고통을 감추고 현실도피를 꿈꾸는 현대인의 모습을 형상화 시켰다. 또한 동구리의 귀여운 캐릭터와 화려한 색감이 넘치는 화면 속에서 현실과 상상의 세계를 연결하여 어떠한 상황에서도 행복해 하는 작가의 유토피아적 이상을 나타내었다[그림 4-3][그림 4-4].

[그림4-3] A Red Boat-Silver
acrylic on canvas, 2013

[그림 4-4] 동구리
acrylic on canvas, 2015

손동현⁴⁰⁾

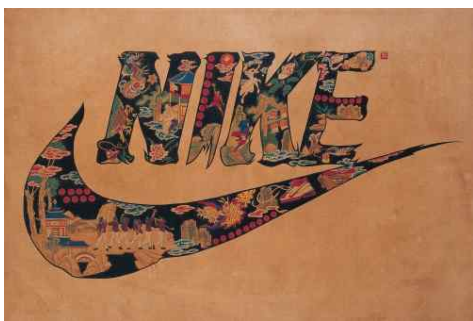
손동현은 유명브랜드의 로고를 우리 민화의 문자도 형식으로 표현하였다. 로고나 캐릭터를 한지위에 동양화물감으로 표현함으로써 친밀함 느낌을 주고 있다.

39) akive 권기수 아티스트 (10월 2019년 검색):

<http://www.akive.org/artist/A0000426/%EA%B6%8C%EA%B8%B0%EC%88%98>

40) 한진. (2012). “한국의 팝아트 계열 작품에 나타난 캐릭터에 관한 연구”. 전북대학교 일반대학원 석사학위논문. p.31.

또한 애니메이션 캐릭터와 영화주인공 같은 우리에게 매우 친숙한 캐릭터를 한자음과 음차되어 제목을 만듦으로서 동서양의 이미지 결합을 의도적으로 표현하고 있다. 손동현은 문자도 형식을 빌려 동양화와 팝아트의 만남을 보여줌으로써 작가 고유의 정신세계를 절묘하게 피하고 있다[그림 4-5][그림 4-6].

[그림 4-5] 문자도-나이키
지본 수묵채색, 2006

[그림 4-6]
Isand_trailer
종이에 수묵 채색,
2010

아트놈⁴¹⁾

아트놈의 작품은 민화의 강한 선묘와 원색을 사용하여 창조된 캐릭터들이 만들어내는 이야기이다. 순수미술과 상업미술의 경계를 넘나들며 탄생시킨 독특한 캐릭터의 주인공은 작가 자신이며 민화 속 아이콘으로 창조된 캐릭터들을 통해 현대미술의 즐거움을 선사한다.

작품 속 각 캐릭터들의 천진난만하고 익살스러운 표정은 유쾌하며 민화 속 아이콘을 해학적이고 정겨운 이미지로 재해석하였다. 아트놈은 그의 작품 속 동화적 표현을 통해 슬픔을 즐거움으로 승화시키며 현대인의 이중적 지향을 표현하였다[그림 4-7][그림4-8].

41) 'jo Eun gallery' (10월 2019년 검색):

<http://galleryjo Eun.com/%E3%80%8Cartnom-%EC%95%84%ED%8A%B8%EB%86%88-que-sera-sera-%E5%B1%95%E3%80%8D/>

[그림 4-7]
Art Flower
acrylic on canvas, 2016

[그림 4-8] 모란가족행복도
acrylic on canvas, 2016

조사한 4명 작가의 대표작품을 민화와 팝아트의 유사성과 비교하여 표로 분석해 보았다.

[표 4-2] 민화를 변용하여 팝아트 표현으로 재해석한 작가

작가명	대표작	평면 구조	반복· 복합 성	강 령 한 색상 대비	해 학 성	상 징 성	실 용 성	대 중 성
김지혜	책거리 연작		○	○	○	○	○	○
권기수	꽃이 나다		○	○	○	○	○	○
손동현	문자도		○	○	○	○	○	○
아트놈	무릉 도원		○	○	○	○	○	○

새로운 시도를 추구하는 현대작가들은 우리의 전통예술인 민화를 재해석하여 새롭게 창출하고 있다. 이에 민화와 대중예술인 팝아트를 접목하여 독특한 새로운 장르를 선보이고 있다.

위의 작가들의 작품 속에서 작품의 소재나 이미지를 살펴보았을 때 우리 민화의 소재를 차용하여 익숙한 이미지를 사용했다는 점을 알 수 있다. 우리의 삶과 밀접한 연관이 있는 기성품과 이미지를 재해석한 작품도 있고, 팝아트의 특성을 이용하여 대중문화의 아이콘으로 표현한 작품들도 있다.

이러한 특징들 속에서 우리는 우리 전통 민화에서 보이는 유머와 해학을 엿볼 수 있으며 민화와 팝아트의 유사성과 동일한 특징을 갖고 있다는 것을 알 수 있다.

V. 작품제작 배경 및 분석

5.1 작품제작 배경

본 논문은 작품논문으로 조선시대 민화의 소재를 이용하여 팝아트로 표현한 것이다. 이미 대중에게 친숙한 이미지를 차용하여 복잡한 일상에 무거움을 벗어버리고 일상의 가벼움을 캐릭터를 통하여 나타내었다.

민화는 일상 소재의 단순성, 다채로운 색채감, 독특한 구조가 현대적인 디자인 측면을 갖추면서 개성적인 한국 로컬이미지도 함께 담고 있다. 이것은 팝아트의 특징과도 유사하다. 민화의 상징성인 길상의 의미는 행복을 염원하는 인간의 가장 기본적인 심리가 만들어낸 결과물이라 할 수 있다.

본인의 작품은 좋은 일이 생길 것이라는 길상의 의미에 행복한 삶의 추구에 대한 염원을 담고 있다. 민화와 팝아트의 특성에서 보여 지는 일상의 이미지에 의미를 담고 일상생활 속 평범한 속에 즐거움을 찾고자 표현하였으며, 원더우먼 캐릭터를 통하여 나를 대변하며 삶의 자유로움을 느껴보고자 하였다. 슈퍼히어로인 원더우먼은 미국 팝아트식 표현이며 본인의 유년기 시절에 대한 그리움을 표현한 것이기도 하다. 슈퍼히어로의 영웅담에서 주인공은 초인의 힘을 갖고 악당을 물리치며 인류를 구원한다. 이것은 힘들고 어려움을 겪고 있는 사람에게 희망을 주며 대리만족으로서 카타르시스를 갖게 한다.⁴²⁾

2000년대 한국 미술에서는 팝아트가 중심으로 두드러졌으며 그중 하나로 슈퍼히어로가 작품 주제로 표현되었다. 1960년대 미국에서 시작된 가상영웅의 문화적 이슈가 근래에 한국 미술문화에 나타나고 있는 것이다. 팝아트는 대중문화와 그 매체의 이용이 가장 큰 특징인데 이미 일반 대중들에게 익숙한 만화영웅캐릭터는 대중들과 긴밀하게 접해있어 팝아트의 소재로 사용하기에 좋은 주제이다.

미국의 팝아트 작가 앤디 워홀이나 로이 리히텐슈타인, 키스 해링 등은 만화를 이용하여 많은 작품 활동을 하였고 우리나라 팝아트 작가들도 만화 이

42) 오세권. (2010). 2000년대 한국미술에 나타나는 ‘슈퍼히어로’의 표현연구. 『기초조형학연구』, 11, 147.

미지인 슈퍼영웅 캐릭터를 이용하여 많은 작품 활동을 하여 대중과의 친밀도를 높이고 있다. 그중 슈퍼히어로를 이용한 작품 중에 우리 민화의 소재를 활용하여 창의적으로 새롭게 표현한 작품들도 있다. 이러한 표현들은 슈퍼히어로의 유행성도 있지만 캐릭터의 영웅적 행동을 통한 불합리한 시대의 대리만족과 민화의 소재에서 주는 길상의 의미들이 더해져 새롭게 재창조되고 있는 것이다.

본 논문은 원더우먼이란 캐릭터를 작가의 페르소나로 내세워 행복한 삶의 추구에 대한 염원을 민화와 팝아트의 소재로 풀이하여 작품으로 표현한 것이다. 익숙한 캐릭터를 통하여 민화와 팝아트의 유사 특성인 대중성과 해학성을 바탕으로 하였고 민화의 소재에서 주는 상징성을 더하여 일상생활에 부담 없이 실용적으로 사용될 수 있도록 작업하였다. 복잡하고 단조로운 현대사회에서 슈퍼히어로를 통한 표현양상에서 주는 즐거움을 느껴보도록 하였다.

5.2 작품제작 및 분석

민화와 팝아트는 대중을 위한 그림으로 해학적 특성을 담아 자유롭게 표현되었다. 어쩌면 각박한 현시대를 살아가는 현대인들에게 가장 중요한 요소가 아닐까 생각한다.

본 논문에서는 민화와 팝아트의 차용을 통한 새로운 해석을 통하여 해학적 멋을 재현해 보고자 한다. 그 속에는 행복한 삶에 대한 염원과 소외된 삶에 대한 갈증이 내포되어 있다.

5.2.1 작품 제작

행복한 일탈 여행

본 작업의 시작은 행복한 자아를 찾는 과정에서 시작되었다. ‘에이브러햄 매슬로우(Abraham Maslow)’는 인간의 욕구를 피라미드로 분류하였고 인간의 욕구를 상위 욕구와 하위 욕구로 구분하였다. 인간의 욕구 중 가장 기본적인

인 욕구는 생존의 필요에 의한 욕구이며 이것들이 해소 되었을 때 최상의 욕구인 자기실현욕구가 형성된다고 하였다. 자기실현욕구의 만족은 좋은 외적 환경을 필요로 하며 심리적 요인인 자아 존중감, 자신감 등의 명예욕구와 관련이 깊기도 하다.⁴³⁾

그러나 현대 자본주의 시대의 물질적 욕망에 사로잡힌 현대인들은 자아의 형성을 허영, 사치와 같은 외적인 요소에서 찾으려 하며 겉으로 드러나는 화려함에만 집착하려하는 불완전한 존재들로 진정한 자아실현의 의미를 찾지 못하고 있다. 사회적 명예와 부를 벗어나 자아성찰을 통해 행복한 삶을 영위하려는 자아실현⁴⁴⁾은 의지가 중요하다. 하고자하는 본인의 마음이 없으면 실현할 수가 없다. 과거에 대한 후회, 미래에 대한 걱정 없이 현재의 순간 속에서 본인의 노력 하에 행복할 수 있다는 믿음을 갖는다면 행복하게 살 수 있다.⁴⁵⁾ 본 작품에서는 화려한 외적 요소를 떠나 일탈의 여행을 통해 자기 성찰을 하고 행복을 느끼며 자신감을 찾아가는 자아를 실현해 가는 과정을 표현하였다.

슈퍼히어로인 윈더우먼 캐릭터를 페르소나로 삼아 유년기시절 그리움을 달래고 윈더우먼이 주는 강인한 여성상을 통해 현실의 나를 대변하였다. 윈더우먼의 삼각형 얼굴에서 자신감을 내세우고 번잡하고 복잡한 세상을 편안한 시선으로 바라보기 위해 눈·코·입을 생략하였다. 하얀 백마가 주는 판타지와 이상 속에 일탈⁴⁶⁾을 꿈꾸며 쾌감을 느끼면서도 사회 규범에서 벗어날 수 없는 현실을 자각하여 회전목마라는 나뭇의 규범을 정하였다. 나에게서는 일탈이지만 결코 타인의 시선에서는 자유롭지 못한 현실을 놀이동산에서의 둥그런 원안에 매여진 회전목마로 표현하였다. 배경에 나타나는 달은 우리에게 친숙하지만 신비한 존재이다. 고대 신화와 설화 등의 스토리가 되었고 인류 문화, 예술 등 많은 사상에 영향을 미치기도 하였다.⁴⁷⁾ 달을 통해 우리 조상들

43) 이재용칼럼 (10월 2019년 검색): <http://www.ciokorea.com/insider/34586>

44) ‘자아실현’이란 개인이 지니고 있는 소질과 역량을 스스로 찾아내어 그것을 충분히 발휘하고 계발하여 자기가 목적인 이상을 실현하는 것이다.(10월 2019년 검색): <https://brunch.co.kr/@chass3/29>

45) 손 크리스티퍼 셰어. (2006). 『당신은 지금 행복한가』. 서울: 프라임, p.168.

46) ‘일탈’이란 정하여진 영역 또는 본디의 목적이나 길, 사상, 규범, 조직 따위로부터 빠져 벗어나. 사회적인 규범으로부터 벗어나는 일. 네이버 국어사전, (10월 2019년 검색)

47) ‘한겨레’, (9월 2019 검색): http://www.hani.co.kr/arti/science/science_general/654296.html

은 우주 만물의 생성과 소멸을 해석하기도 하였고 그 안에는 수많은 철학적 세계관이 담겨있다. 또한 달을 보며 소원은 비는 행위는 행복을 꿈꾸는 조상들의 길상의 염원이기도하다.

본 작품에서 보여 지는 달의 모습에서 행복을 기원하며, 날아오르는 회전 목마를 타는 원더우먼의 이미지에서 자아실현의 의지를 갖고자 한다[그림 5-1][그림 5-2] [그림 5-3][그림 5-4].

[그림 5-1] 행복한 일탈 여행1
15×25cm, 2017

[그림 5-2] 행복한 일탈 여행2
15×25cm, 2017

[그림 5-3] 행복한 일탈 여행3
15×25cm, 2017

[그림5-4] 행복한 일탈 여행4
15×25cm, 2017

책가도-과거로의 시간여행

민화는 책가도를 통해 대중화되었다. 책가도는 우리그림의 모든 요소가 들어가 있으며 책과 결합하는 소재에 따라 부귀영화, 출세, 장수, 학문정진 등 사람들이 좋아하는 길상의 뜻이 압축 되어 있다.

책가도는 조선후기 정조 때 수용되었으며 궁궐과 양반들 사이에 선풍적인 인기를 끌었다. 책가도 이전 양반의 문화를 표현한 작품들은 별로 없었다. 화조도, 모란도와 같은 꽃그림 등은 여인네들의 안방을 장식했을 뿐이었고 양반의 방에는 사군자와 서예병풍 등이 전부였다. 그러나 책가도는 선비의 학문을 상징하는 문방구와 골동품, 책과 책장 등 여러 사물들을 소재로 사용함으로써 장식성을 더했을 뿐만 아니라 양반네들의 정서에 부합하여 그들의 품격과 가치를 높여주었다.

이러한 책가도는 아무나 그릴 수가 없었다. 왕족이나 양반들이 사용한 책

가도는 당대 최고 실력가인 김홍도, 이형록과 같은 뛰어난 화원들에 의해 그려졌다. 이후 시대가 변함에 따라 궁중과 사대부가 향유하던 책가도는 중국의 영향에서 벗어나게 되었고 가난한 양반들과 서민들에게 수용되면서 점차 다양하고 자유로운 그림으로 변모하게 되었다.⁴⁸⁾

책거리 그림은 책가도의 순수우리말이다. ‘거리’는 ‘구경거리’의 뜻으로 책을 중심으로 사물들을 늘어놓았거나 책장 속에 배치한 여러 문방구와 물건들을 구경한다는 말이다. 책거리 그림은 책을 중심으로 먹, 벼루, 연적, 골동품, 거문고, 담뱃재, 안경, 술병, 술잔등과 같은 일상용품들이 같이 표현된다.

조선시대 책거리 그림은 현대적 조형미의 요소를 가장 많이 갖춘 그림으로 일반 민화와 달리 최초로 투시법, 명암법이 활용된 입체적 그림이다. 가로 형태인 책가도에서 점차 세로구조인 책거리 그림으로 바뀌면서 서구적 관점인 정물화로 만들어졌다. 책거리 그림은 초기 책, 책장, 골동품 등이 그려진 것에서 점차 꽃, 과일, 장신구와 같은 사물들이 들어감으로써 화려한 그림으로 변모하며 장식성이 극대화되었다. 책거리 그림의 다양한 변주를 통해서 많은 수요가 있었음을 알 수 있다.

책이 가득 그려진 그림을 보면서 우리 조상들은 심적 위안을 얻었으며 보이지 않는 학문의 세계에 대한 욕구를 풀었다.

본 연구자 또한 학문에 대한 갈증을 민화의 책거리 그림으로 풀어보았다. 이 여행의 시작은 “행복한 일탈 여행”이라는 주제로 일상에서 벗어나 소소한 여행을 떠나면서 시작되었다. 민화의 소재가 흥미로웠고 색채가 아름다웠다. 꽃과 새 곤충 동물과 같은 민화의 소재로 사용되는 모든 일상의 모티브들이 갖는 길상의 의미들이 매력적이었다. 특히 책가도가 주는 의미는 본연구자의 맞닿아 있는 현실하고도 의미가 상통하였다. 현재와 과거를 연결하는 시간의 통로로써 조선시대를 선택하였고 행복한 시간 여행을 책가도가 주는 의미로 풀었다. 시공간 초월을 통한 현대판 민화라고 하겠다.

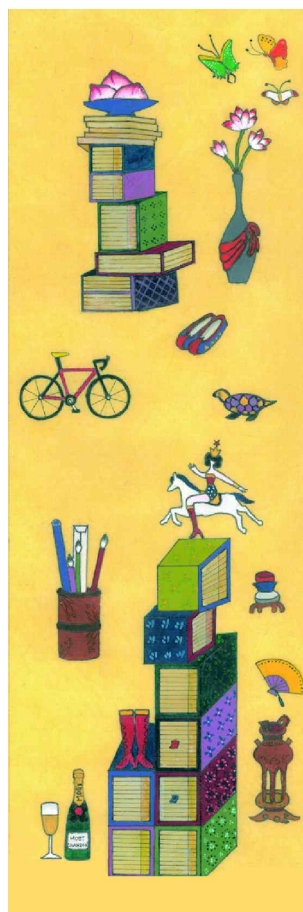
책거리 그림에서 보여 지는 다시점 초점을 표현방법으로 삼았으며 학문에 대한 욕구를 전통 민화의 모티브와 현대 일상생활의 모티브를 통하여 작업하였다. 책가도 형식을 빌어서 못다 한 공부에 대한 미련을 나타냈으며, 곳곳에

48) 심규섭. (2015). 『민화』. 경기: 역사인, pp.175-177.

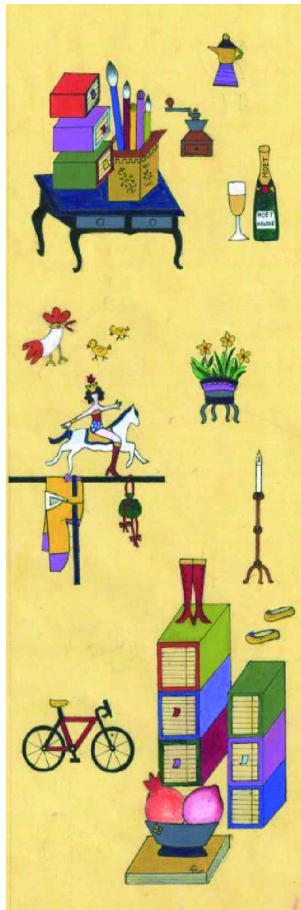
배치한 원더우먼 소품, 샴페인, 자전거 등 현대적 소품을 통해서 본 작가의 일상을 나열하였다. 또한 민화의 특성인 평면구조를 강조하였으며 다양한 컬러의 사용으로 시각적 장식성을 높였다[그림 5-5][그림 5-6][그림 5-7].

[그림 5-5] 책가도
한지위에 아크릴
15×40cm, 2017

[그림 5-6] 책가도
한지위에 아크릴
15×40cm, 2017

[그림 5-7] 책가도
한지위에 아크릴
15×40cm, 2017

문자도 _ WONDERWOMAN

조선시대 문자도는 중국의 고사나 설화를 바탕으로 그 의미나 상징물들을 문자의 모양이나 획에 맞춰 그려 넣어진 그림이다. 초창기 문자도는 검정색의 한자 위에 다양한 색을 입히는 것이었으나 차츰 글자 밖으로 그림이 그려지면서 장식성이 더해져 화려해지기 시작하였다. 색을 입은 문자는 그림으로 인식되기 시작하였고 거기에는 다양한 상징적 의미가 담겨져 있다. 특히 유교적 윤리관이 반영된 효제도는 교훈적인 내용으로 그려져 병풍으로 제작되기도

하였다. 문자도는 독립된 그림으로 그 가치가 있으나 유교사상을 기본 바탕으로 하고 있기 때문에 사용하는 한자의 수가 한계가 있었다.

근래에 들어 한글로 된 문자도가 다양하게 창작되고 있다. 주로 긍정의 의미인 문구들 위주로 제작이 되고 있고 유행이나 작가의 개성을 담아 폭넓게 응용되고 있다. 21세기 문자도는 민화의 소재를 차용하여 전통의 느낌과 상징을 살리면서도 현대적 흐름에 잘 부합되게 다양한 개인성을 추구하고 있다.

본 연구자는 원더우먼의 “WONDERWOMAN” 영문자를 활용하여 민화의 소재와 더불어 문자도로 작업하였다. “행복한 일탈 여행”의 또 다른 버전이자 다양한 삶을 경험해보고 싶은 욕구를 원더우먼을 대신하여 해소하였다.

인간은 누구나 행복하게 잘살고 싶은 욕망을 가지고 있다. 가끔은 넘치는 욕망에 타인의 것을 탐을 내기도 하고 타인에게 없는 소유물을 통해 자신의 존재감과 위상을 찾기도 한다. 상대적 비교에 의해 개인의 삶에 대한 가치가 부여되는 불완전한 사회 속에서 점차 자아는 퇴색되고 있다. 진정한 자신의 역할이나 존재가 무엇인지에 대한 깊은 성찰이 필요하며 자율적으로 행동하는 주체자로서 스스로 존재 가치를 찾아야한다.

원더우먼은 강인한 여성이다. 불의를 보면 참지 못하고 정의를 위해 싸운다. 원더우먼은 그동안 주어진 세상에서 벗어나 자유로운 시선으로 자신의 삶을 돌이켜보고 삶의 주체자로서 세상에 달려 나가려 한다. 또한 일탈을 벗어난 자유로운 여행을 통해서 자아를 찾고 미래에 대한 설계를 새로이 하고자 한다. 여행을 통해 진정한 행복의 가치를 찾아가는 모습을 다채로운 경험을 하는 원더우먼 모습으로 나타냈으며, 꿈꿔보는 타인의 삶이면서도 돌아보면 살아온 발자취와 같은 삶을 민화 속 풍경을 통해서 표현하였다.

다양한 버전의 원더우먼 이미지를 통해 세상의 주인공 같은 당당함과 자신감을 표현하였고 아름답고자 하는 여성의 심리를 교묘히 담았다. 원더우먼은 삶의 주체자로서 세상을 바라보고 타인의 시선에 당차게 응대하며 행복한 자아를 찾고 있다.

“WONDERWOMAN” 문자도는 자유와 행복을 꿈꾸는 이상과 같은 현실을 평면구도로 나타냈으며 화려한 색감으로 일탈의 자유를 표현하였다[그림 5-8~18].

[그림 5-8] 카이트 서핑

바다를 좋아하는 본 연구자의 취향을 담아 카이트 서핑을 하는 윈더우먼을 표현하였다. 여분의 잠수복을 윈더우먼 수영복으로 표현하였고 꼬리연을 돛 삼아 파도 위를 시원하게 가른다. 잉어의 상징적 의미를 통해서 입신출세를 꿈꾼다.

[그림 5-9] 농악

우리 조상들은 흥이 많았다. 명절이나 행사가 있을 때면 농악을 하였고, 삶의 버거움을 노래로 풀었다. 흥 많은 윈더우먼은 상모를 돌리고 부채춤을 춘다. 먼 미래에도 꽃가마 타고 꽃길만 걷기를 바란다.

[그림 5-10] 연지곤지

윈더우먼의 여성스러움을 표현하였다. 아름다운 옷을 입고 화장을 하며 설레는 마음으로 나들이를 준비한다. 기러기의 상징적 의미인 인간과의 화평과 인연 등 일생의 소망을 담았고, 보라색의 배경을 통해 신비스럽고 우아한 여성미를 표현하였다.

[그림 5-11] 연날리기

초충도의 꽃과 나비는 서민들의 소망을 담아 소박하게 그려지는 그림이며 수박은 행운이나 부를 상징한다. 부드러운 컬러의 사용으로 자연의 아름다움을 표현하였다.

[그림 5-12] 집들이

소과도의 형식으로 표현하였으며 복숭아는 장수를 의미하지만 여기서는 집들이 연출을 위한 용도로 그려졌다. 친구들과 즐거운 시간을 보낼 생각에 마냥 즐겁고 행복함을 표현하였다.

[그림 5-13] 인어공주

바다 속을 여유롭게 헤엄치며 인생을 마음껏 음미한다. 거북이와 꽃게의 그림에서 건강을 기원하였다.

[그림 5-14] 산책

호랑이를 애완동물 삼아 가벼운 차림으로 산책을 한다. 민화의 가장 큰 특징인 해학성을 강조하였으며 익살스러움을 표현하였다.

[그림 5-15] 새해인사

우리의 가장 큰 명절날이다. 하늘에는 까치가 날고 원더우먼은 노리개를 달고 새해인사를 간다. 까치는 반가운 손님을 뜻하며 그날의 운수대통을 의미한다. 또한 석류를 통해 자손의 번창을 바랐으며 가정의 평안함을 표현하려 하였다.

[그림 5-16] 여행

화창한 날 호랑이를 교통수단으로 이용하여 들과 산을 지나 여행을 한다. 원더우먼이 가는 곳이 무릉도원이길 바라며, 새로운 삶을 바라는 마음을 족두리로 표현하였다.

[그림 5-17] 크리스마스

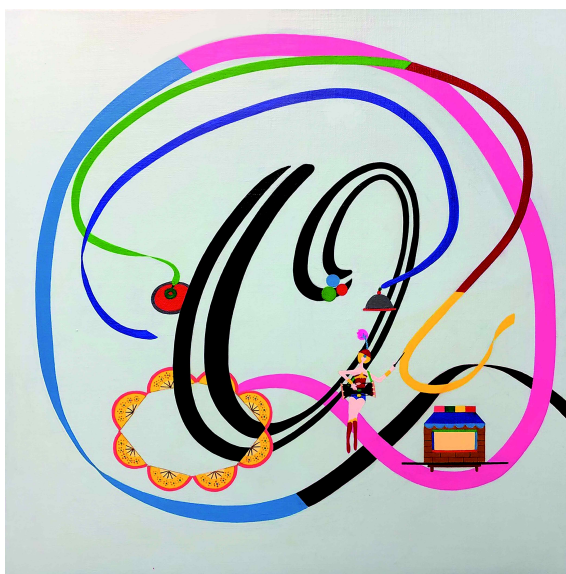
색동의 이미지를 빌려 크리스마스를 표현하였다. 벽사의 의미로 동물의 이미지를 넣었고 크리스마스트리에 달려있는 양말을 대신하여 버선과 복주머니를 매달았다. 새 갓과 새 고무신에서 다가올 새해를 기대해 본다.

[그림 5-18] 꿈

나비가 바다 위를 난다. 파도가 넘실거리고 하늘에는 구름이 가득하다. 노란컬러는 태양과도 닮아 있으며 모든 것이 잘될 것이라는 희망이 담겨있다. 또한 나비로 분한 원더우먼과 연꽃에서 삶의 희망과 기쁨을 표현하였다.

[그림 5-8] 카이트 서핑
캔버스위에 아크릴 50×50cm, 2018

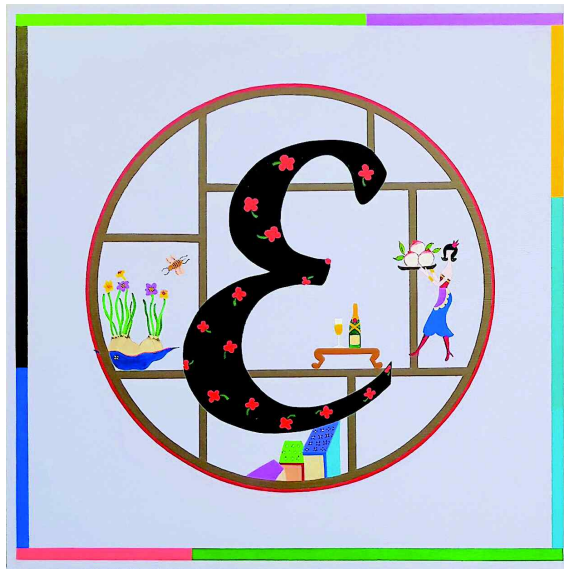
[그림 5-9] 농악
캔버스위에 아크릴 50×50cm, 2018

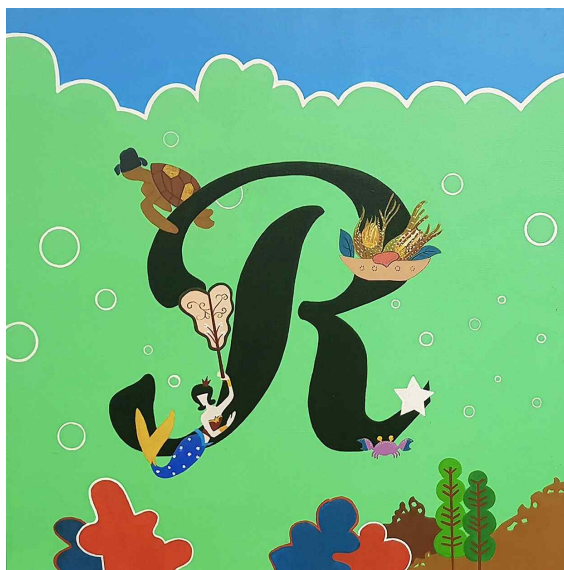
[그림 5-10] 연지곤지
캔버스위에 아크릴 50×50cm, 2018

[그림 5-11] 연날리기
캔버스위에 아크릴 50×50cm, 2018

[그림 5-12] 집들이
캔버스위에 아크릴 50×50cm, 2018

[그림 5-13] 인어공주
캔버스위에 아크릴 50×50cm, 2018

[그림 5-14] 산책
캔버스위에 아크릴 50×50cm, 2018

[그림 5-15] 새해인사
캔버스위에 아크릴 50×50cm, 2018

[그림 5-16] 여행
캔버스위에 아크릴 50×50cm, 2018

[그림 5-17] 크리스마스
캔버스위에 아크릴 50×50cm, 2018

[그림 5-18] 꿈
캔버스위에 아크릴 50×50cm, 2018

패러디

패러디(parody)란 기존 사과의 틀에서 벗어나 있는 그대로의 재현이 아닌 다른 각도에서 재구성하는 것을 말한다. 현대 개인주의 사회에서 냉소적이며 이기적인 사회분위기를 반영하여 사회와 문화생활 전반에 걸쳐 화두가 되는 것이 패러디이다. 고정된 사회주의 편견에서 벗어나 그동안의 믿음과 가치에 상반되는 상황을 제시함으로 고정관념에 대항하는 것이다,

(1) 패러디- 영화

영화에는 인류의 문화, 사상, 역사가 담겨 있다. 영화를 감상한다는 것은 작품에 내재되어 있는 그 시대의 가치를 발견하고 이해하는 경험의 일부이다. 영화 감상은 작품의 미적가치와 비하인드 스토리를 통해서 이뤄지며 영화가 주는 시너지는 역사, 철학, 인문학을 겸비하여 개개인의 지적 능력을 키워줌

으로써 가치관을 돋보이게 하는 효과가 있다.

영화 감상은 영화 원작이 주는 이미지에 내 자신을 투영하는 상상력을 통해서 시공간을 넘나드는 시각적 즐거움을 맞볼 수 있으며 우리 삶의 정서에 풍성한 느낌을 받을 수 있다.⁴⁹⁾

본 작업은 원더우먼 이미지를 영화의 이미지에 대입하여 패러디를 한 것이다. 인용된 그림들은 아이들도 알 수 있는 대중적으로 유명한 그림들이며 원작의 패러디를 통하여 근엄한 이미지에 유쾌함과 재미를 추구하여 흥미롭게 표현하였다.

원더우먼 이미지의 주 컬러인 빨간 파란 노란의 강한 컬러를 대표적으로 사용하여 원더우먼 존재감을 확연히 드러내었고 원작의 감상에서 가장 흥미롭고 핵심적인 부분들이 돋보이도록 작업하였다. 패러디가 주는 자유로운 상상의 세계에서 꿈을 찾고 또 다른 자아를 발견하며 뚜렷한 존재감을 통해 새로운 역할을 창조하고 있다[작품 5-19~34].

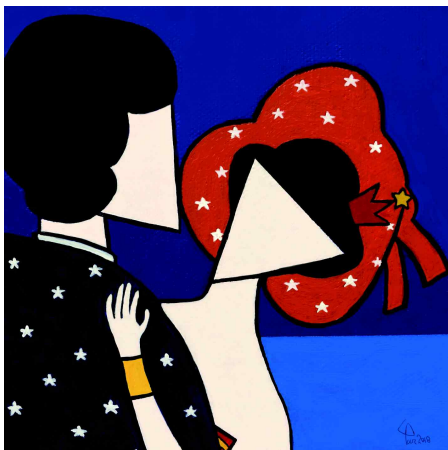

[그림 5-19] 사람의 아들
Rene Magritte
캔버스위에 아크릴 15×15cm, 2018

[그림 5-20] Mona Lisa
Leonardo da Vinci
캔버스위에 아크릴 15×15cm, 2018

49) . (2019). “영화 패러디 그림책의 도상학(像學)과 서사전략”. 『한국문예비평학회』, 62, 272.

[그림 5-21] 시골무도회
Pierre Auguste Renoir
캔버스위에 아크릴 15×15cm, 2018

[그림 5-22] 큰 모자를 쓴
잔 에뷔테른
Amedeo Modigliani
캔버스위에 아크릴 15×15cm, 2018

[그림 5-23] 절규
Edvard Munch
캔버스위에 아크릴 15×15cm, 2018

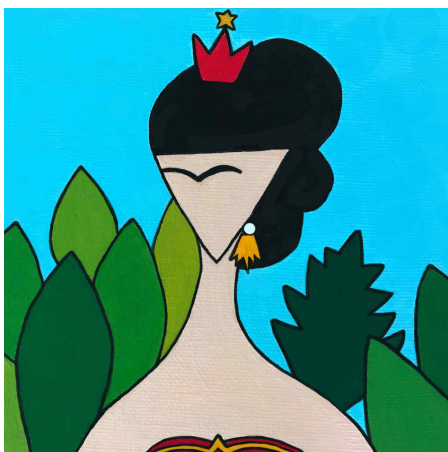
[그림 5-24] 진주귀걸이를 한 소녀
Johannes Vermeer
캔버스위에 아크릴 15×15cm, 2018

[그림 5-25] 꿈
Pablo Picasso
캔버스위에 아크릴 15×15cm, 2018

[그림 5-26] 자화상
Vincent Willem van Gogh
캔버스위에 아크릴 15×15cm, 2018

[그림 5-27] 자화상
Frida Kahlo
캔버스위에 아크릴 15×15cm, 2018

[그림 5-28] 언제 결혼하니?
Paul Gauguin
캔버스위에 아크릴 15×15cm, 2018

[그림 5-29] 풀밭위의 점심식사
Edouard Manet
캔버스위에 아크릴 15×15cm, 2018

[그림 5-30]
그랑드자르섬의 일요일 오후
Georges Pierre Seurat
캔버스위에 아크릴 15×15cm, 2018

[그림 5-31] 시스틴 마돈나
Raffaello Sanzio da Urbino
캔버스위에 아크릴 15×15cm, 2018

[그림 5-32] 피리부는 소년
Edouard Manet
캔버스위에 아크릴 15×15cm, 2018

[그림 5-33] 자화상

Salvador Dalí

캔버스위에 아크릴 15×15cm, 2018

[그림 5-34] 연인

Gustav Klimt

캔버스위에 아크릴 15×15cm, 2018

(2) 패러디- 선녀와 나무꾼

패러디 그림책은 기존에 잘 알려진 흥미로운 신화, 명화, 민담, 설화, 동화 등을 작가의 주관적 이미지나 해석을 더해서 유머러스하고 해학적으로 표현하는 것을 말한다. 특히 패러디 그림책은 이야기를 개작하거나 수정하여 독자로 하여금 재미와 웃음을 주는 작가의 풍자적 묘사가 돋보이며, 당연하다고 생각하는 대중적 관습에서 벗어나 새로운 사고로 전환할 수 있는 기회를 제공한다.⁵⁰⁾ 패러디 그림책은 원작을 바탕으로 재미와 흥미를 유발할 수 있어야 하며, 사회 관습과 편견에 대항하며 작가 고유의 개성이 돋보여야 한다.

본 연구에서는 우리나라 설화인 ‘선녀와 나무꾼’의 이야기를 패러디 하였다. 그림책에는 등장인물이 존재한다. ‘선녀와 나무꾼’의 주인공은 선녀, 나무꾼으로 그 둘을 연결해주는 매개체로 사슴이 등장한다. 어느 날 나무꾼이 나무를 하다 도망치는 사슴을 숨겨주었고 사슴은 그 보답으로 선녀를 만날 수 있게 해주었다. 선녀와 나무꾼은 결혼하여 아이 둘을 낳고 잘살았지만 결국은 선녀가 아이 둘을 데리고 하늘로 올라가고 나무꾼은 슬피 울다가 수탉이 된

50) 김지영. (2007). “원작동화 패러디 동화 비교 분석”. 『한국콘텐츠학회』, 7, 13.

다는 내용이다.

본 작업에서는 선녀를 원더우먼에 빗대어 표현하였고, 민화적인 소재를 활용하여 그림책의 배경으로 삼았다. ‘선녀와 나무꾼’ 패러디의 이야기 흐름은 원더우먼이 연못에 내려와 목욕을 하는데 나무꾼이 원더우먼의 수영복을 숨겨 놓으면서 시작된다. 이 작업은 동화책으로써 전체 흐름을 단순한 이미지로 표현하였다. 민화의 평면 나열형구조로 화면을 구성하여 한적하고 평화로운 전원 풍경의 느낌을 주고자하였으며 각 장면마다 배경컬러를 다르게 사용하여 내용의 이해를 도왔다[그림 5-35~]. ‘선녀와 나무꾼’ 원작의 변형은 우리의 통상적 경험과 일상적 관념에서 벗어난 자유로운 상상력에 대한 실험과 같다. 또한 민화적 패러디는 그림책의 시각적 언어의 표현이며 일러스트레이션의 표현적 역할이라고 하겠다. 다소 어색하고 과장된 주인공을 통해 다른 의미를 찾기 보다는 이미지가 주는 새로움을 통해서 고정된 관습에서 벗어나 일탈적 즐거움을 느끼기 바란다.

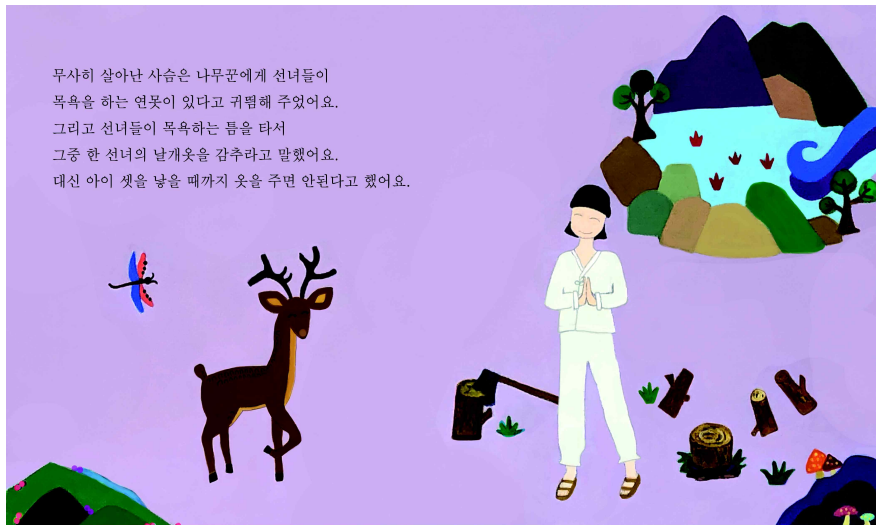
[그림 5-35] 선녀와 나무꾼1
종이위에 아크릴 38×22cm, 2019

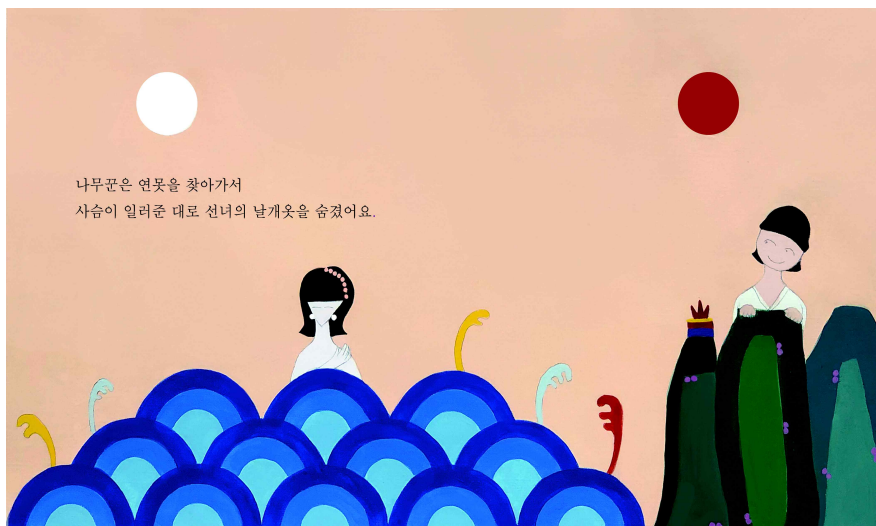
[그림 5-36] 선녀와 나무꾼2
종이위에 아크릴 38×22cm, 2019

[그림 5-37] 선녀와 나무꾼3
종이위에 아크릴 38×22cm, 2019

[그림 5-38] 선녀와 나무꾼4
종이위에 아크릴 38×22cm, 2019

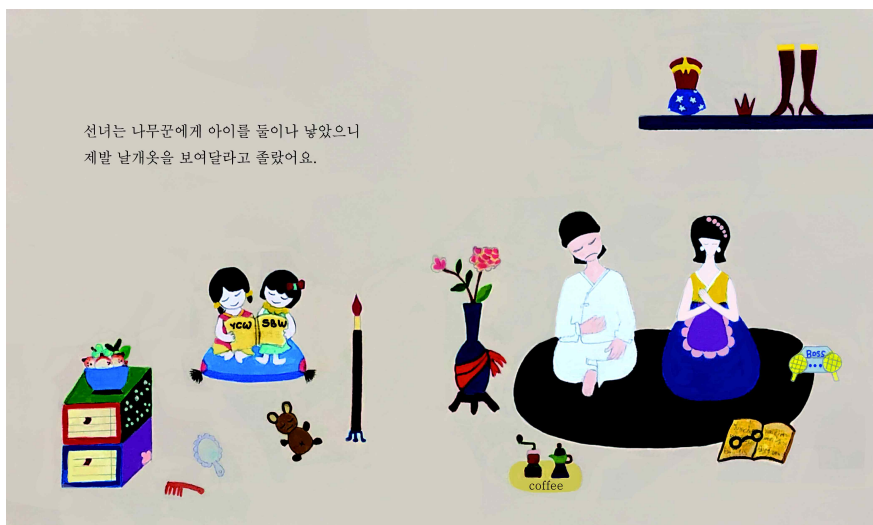
[그림 5-39] 선녀와 나무꾼5
종이위에 아크릴 38×22cm, 2019

[그림 5-40] 선녀와 나무꾼6
종이위에 아크릴 38×22cm, 2019

[그림 5-41] 선녀와 나무꾼7
종이위에 아크릴 38×22cm, 2019

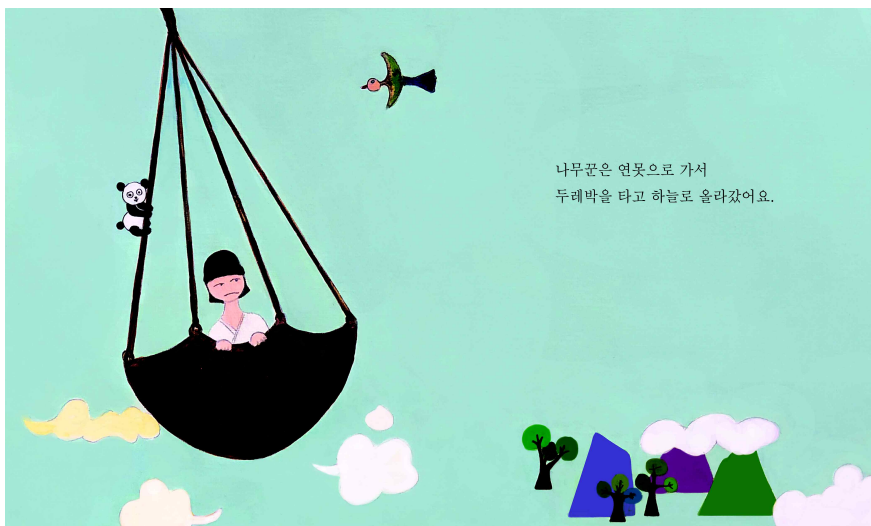
[그림 5-42] 선녀와 나무꾼8
종이위에 아크릴 38×22cm, 2019

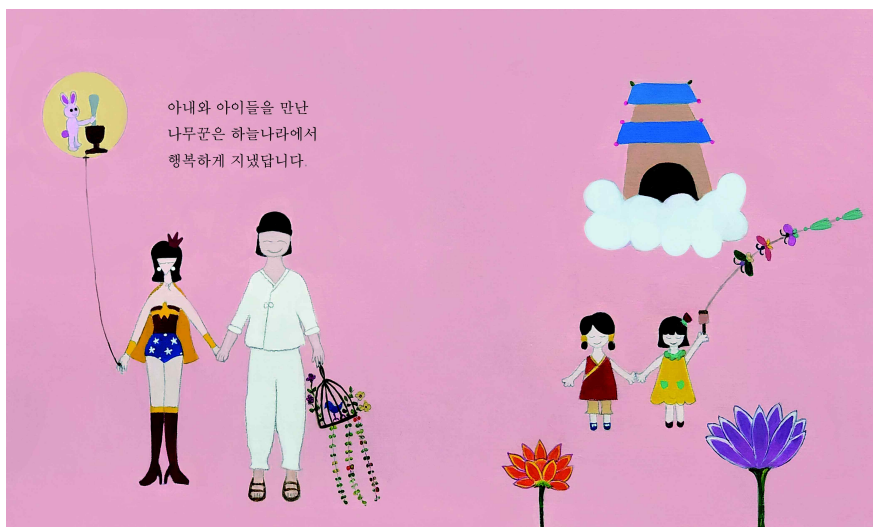
[그림 5-43] 선녀와 나무꾼9
종이위에 아크릴 38×22cm, 2019

[그림 5-44] 선녀와 나무꾼10
 종이위에 아크릴 38×22cm, 2019

[그림 5-45] 선녀와 나무꾼11
 종이위에 아크릴 38×22cm, 2019

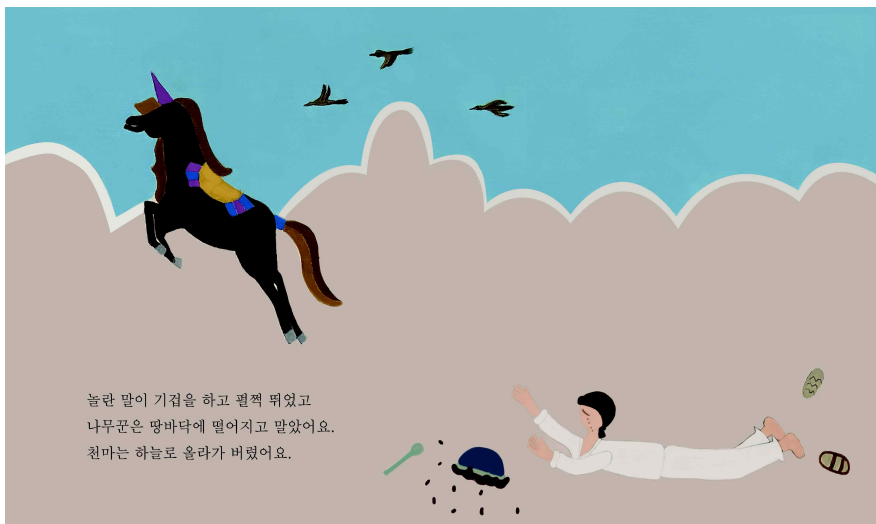
[그림 5-46] 선녀와 나무꾼12
종이위에 아크릴 38×22cm, 2019

[그림 5-47] 선녀와 나무꾼13
종이위에 아크릴 38×22cm, 2019

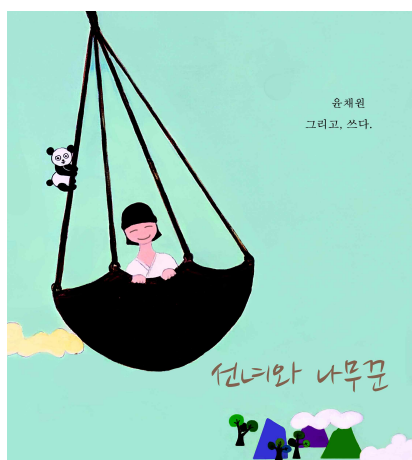
[그림 5-48] 선녀와 나무꾼14
종이위에 아크릴 38×22cm, 2019

[그림 5-49] 선녀와 나무꾼15
종이위에 아크릴 38×22cm, 2019

[그림 5-50] 선녀와 나무꾼16
종이위에 아크릴 38×22cm, 2019

[그림 5-51] 선녀와 나무꾼 표지
종이위에 아크릴 19×22cm, 2019

[그림 5-52] 선녀와 나무꾼 뒷장
종이위에 아크릴 19×22cm, 2019

꿈

꿈은 많은 작가들에게 매력적인 주제이다. 꿈을 상상할 때는 작가들의 무한한 상상력이 넘치고 또 다른 현실세계를 넘나들 수 있기 때문에 다채로운 공간을 표현할 수 있다. 꿈을 표현할 때는 작가의 창의적 능력이 훨씬 광범위해지는 것을 느끼며, 무의식의 독특한 경험과 현실의 기억을 작품 속에 상상 놀이로 표현하게 된다. 꿈은 우리의 이상일 수도 수면상태의 그 꿈일 수도 있다. 꿈속에서는 타인의 시선을 의식하지 않아도 되니 마치 우주공간을 헤엄치듯 자유로운 몸짓을 취해도 좋고 수많은 자아를 통해 욕구를 분출해도 좋다. 그것이 집착이어도 좋고 동경이도 좋다. 우리의 상상하기 힘든 의식세계가 일탈적 성격을 갖는 것이다.

원더우먼의 다양한 포즈에서 자유로움을 표현하였다. 학창시절에 꿈을 꾸다보면 벼랑에서 떨어지기도 하고 자유롭게 날아오르기도 한다. 가끔은 너무 높이 날아올라 털썩 겁도 나고, 갑자기 땅으로 곤두박질하는 바람에 심장이 졸깃해지기도 한다. 그러나 우리는 꿈속에서는 언제나 안전하다는 것을 알고 있다. 두려울 것이 없는 원더우먼은 당당하게 온 세상을 휘젓고 다닌다. 원더우먼의 다양한 포즈를 통해 본인의 의지대로 삶을 헤쳐나가는 모습을 나타내고 싶었다. 대비가 강한 컬러의 사용으로 생동감 있는 화면을 구성하였다.[그림 5-53]

[그림 5-53] 꿈
캔버스위에 아크릴 61.5×72.5cm
2019

소소한 일상

일상생활에서 소소한 편안함을 느끼기 위해 민화의 소재를 사용하여 자유롭게 표현하였다. 반려견, 반려묘와 가벼운 산책을 통해서 일상에서의 “쉽”을 주었고 책을 읽음으로서 편안한 “휴식”을 취하였다.

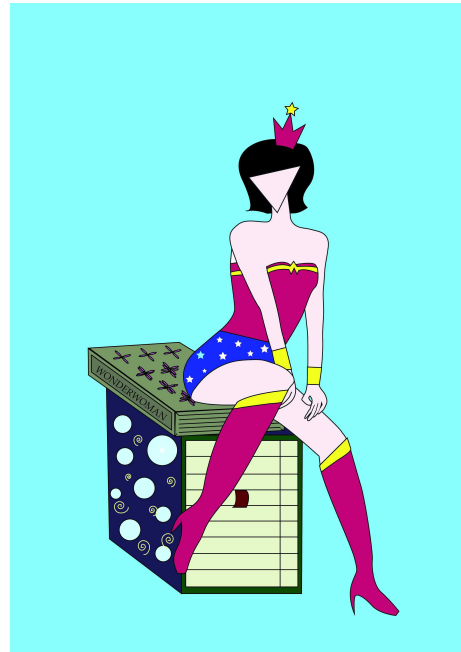
휴식이란 평상시 하던 일에서 벗어나 잠시 일과 관련되지 않는 행동이나 활동을 하는 것으로 스마트 폰을 보고 웹 서핑을 하고 게임을 하고, 아무 생각 없이 앉아 있거나 또는 여행을 가는 것도 휴식이라 하겠다. 이러한 잠깐의 휴식을 통해서 인간은 다음 활동에 긍정적 효과를 준다는 연구 결과가 있을 만큼 일상에서의 휴식은 꼭 필요한 것이다.⁵¹⁾ 굳이 긴 여행이 아니어도 좋다. 가벼운 산책이나 독서를 통해 일상에서의 편안함과 만족감을 느낀다면 그 또한 자아 성취에 도움이 될 것이다.

민화는 자유로운 상상의 그림이다. 민화의 표현은 과거를 넘어 현재의 생활에서도 매우 유용하다. 상상력의 표현은 추상적이기도 사실적이기도 하다. 이러한 민화의 표현을 빌려 원더우먼의 일상을 자유롭게 표현하였다. 취미생활로 춤을 춘다든지, 책을 읽어도 좋고, 책더미 위에 앉아도 좋다. 민화 속에 원더우먼의 삶과 생활이 들어있다. 소소한 일상이지만 밝고 행복한 느낌을 주려고 채도가 높은 컬러감을 사용하였고, 간결함 속에 동물의 등장으로 따뜻함을 표현하였다.

51) 김찬영. (2018). “휴식 유형이 정서와 후속 과제 수행에 주는 효과”. 서울대학교 대학원 석사학위논문. p.35.

[그림 5-54] 춤 15×25cm, 2019

[그림 5-55] 책가도 15×25cm, 2019

[그림 5-56] 반려묘와 운동
15×25cm, 2019

[그림 5-57] 반려견과 산책
15×25cm, 2019

5.2.2 작품 분석

본 연구에서는 민화의 특성을 살려 대중이 공감할 수 있는 보편적 상징성을 추구하였다. 전통 민화와 현대 팝아트의 조형과 색채에서 예술적 가치를 발견하고 그 유사성의 연구를 통하여 독창적인 표현으로 나타내었다. 민화의 소재를 현대적으로 수용하고 결합하여 배경으로 삼았으며 원더우먼을 주인공으로 그 형태를 다양하게 변형시켜 자유롭게 표현하였다.

본 연구의 결과에서 나타난 민화와 팝아트의 유사적 특징인 해학성, 실용성, 상징성, 대중성을 담아 본인의 작품에 표현 하였다.

첫 번째 “행복한 일탈 여행”은 자아를 찾는 과정으로서 원더우먼이 탄생한 배경이기도 하다. 판타지와 이상 속에 일탈을 꿈꾸며 나름의 인생철학을 표현하였다.

두 번째 “책가도”는 일상이미지와 전통 민화의 모티브를 자유롭게 구성하여 평면적으로 표현한 그림이다. 원더우먼의 취미인 싸이클과 그녀의 취향인 샴페인의 이미지를 민화의 소재와 더불어 표현하였으며 시공간을 초월한 조합으로 조선시대로의 행복한 시간여행을 나타내었다. 책가도를 통하여 학문에 대한 열정을 드러웠으며 일탈여행에 대한 욕구를 해소하였다.

세 번째 “문자도”는 알파벳 원더우먼(WONDERWOMAN)을 주제로 민화의 문자도로 구성하였다. 행복한 일탈 여행의 또 다른 행선지로서 다양한 삶을 경험하고 싶은 욕구를 민화적으로 표현하였다. 많은 경험을 통해 자아를 발전시키고 그 경험을 바탕으로 좀 더 성숙한 인간으로 거듭나고 싶었다. 바다를 탐험하며 서핑을 하고, 민화 속 동물들과의 여행을 통해 세상을 둘러보고, 상모를 돌리며 대중들과 소통을 하며 보다 성숙한 여성으로 거듭나길 기원하였다.

네 번째 “패러디”는 명화와 그림책을 패러디한 작품으로 원더우먼을 주인공으로 기존 사고의 틀에서 벗어나 작품에 내재되어 있는 시대적 가치를 인정하며 현대적으로 재구성한 것이다.

패러디란 문학, 예술작품 등 개그의 소재로도 빈번하게 사용되고 있으나 본 작품에서는 명화와 그림책의 일부로써 패러디를 사용하였다.⁵²⁾ 패러디는

52) '패러디' 위키백과, (11월 2019년 검색):

풍자와 위트를 내포하고 있는데 본 연구 또한 패러디에서 보여주는 위트를 통해 대중과의 소통을 꾀하고자 하였다. 대중적으로 유명한 명화의 한 부분을 선택하여 원더우먼 이미지로 바꿔줌으로써 재미와 유쾌함을 표현하였으며 우리 설화의 내용인 "선녀와 나무꾼"의 이야기를 "원더우먼과 나무꾼"의 이야기로 바꾸어 해학적으로 표현하였다.

선녀와 나무꾼을 선택한 이유로는 선녀의 이미지에서 강인한 자아실현의 의지가 돋보였기 때문이다. 원더우먼으로 분한 선녀는 아이 둘을 낳고 살면서도 하늘로 올라가는 것을 포기하지 않았고 기회를 구하고 있었다. 다르게 생각하면 나무꾼에 대한 배신이긴 하겠으나 아이 둘을 데려가는 모습에서도 강한 모성애를 느낄 수 있었으며 확고한 귀향의 의지를 통해 자아실현을 하려는 모습이 돋보였다.

그러나 패러디란 단순히 보는 사람에게 웃음을 이끌어내는 요소로도 사용됨으로 이 작품 또한 의미부여 보단 대중과의 소통을 통해 즐거움이란 공감대를 형성하고자 표현한 것이다. 그러므로 "명화"와 "선녀와 나무꾼"의 패러디 또한 원더우먼 이미지를 활용한 민화와 팝아트의 다양한 표현방법 중 한 가지로 생각하고 감상해 주길 바란다.

다섯 번째 "꿈"은 다양한 포즈의 원더우먼을 통해 작가의 무한한 상상력을 표현하였다. 당당하게 세상을 헤쳐 나가는 작가의 강한 의지를 강조하였다.

여섯 번째 "소소한 일상"은 바쁘게 돌아가는 현대사회에 여러 가지 경험을 통해서만이 아니더라도 행복함은 느낄 수 있으며 그 속에서 자아를 발전시키고 성취감을 느낄 수 있다는 것을 표현하였다. 굳이 먼 나라를 가지 않아도 많은 경험을 하지 않아도 소소한 일상에 즐기는 가벼운 심과 같은 휴식에서도 행복은 존재한다고 생각한다.

위의 작품을 통해서 민화와 팝아트의 유사특징인 해학성 상징성 실용성 대중성을 비교분석해 보았다.

[표 5-1] 민화와 팝아트의 유사성을 통한 본인 작품 분석

	해학성	상징성	실용성	대중성
행복한 일탈 여행	원더우먼이 말을 타고 하늘을 날아다님	원더우먼, 달	실생활 장식품 으로 사용	일상 이미지의 사용
책가도	원더우먼이 말을 타고 조선시대로 여행함 책거리 그림에 현대문 물이 함께 그려짐	원더우먼, 책거리 그림의 상징적 의미	실생활 장식품 으로 사용	조선시대와 현대 일상 이미 지의 사용
문자도	알파벳 〈WONDERWOMA N〉 문자도. 연을 날리며 서핑하고 호랑이 사슴과 같은 동물들을 반려동물로 키움. 나비를 연으로 묶어 날림.	원더우먼, 문자도의 상징 적 의미	실생활 장식품 으로 사용	조선시대와 현대 일상 이 미지의 사용. 만화영화 이미 지 차용
패러디	선녀를 원더우먼으로 표현함. 선녀의 날개옷은 원더우먼 수영복임, 학의 주둥이로 두레박 움직임. 풍선 속에 달나라 토 끼가 방아를 찧고 있 음	원더우먼, 원작이 주는 교훈적 내용	실생활 장식품 으로 사용 그림책으로 판 매 가능.	유명한 설화의 패러디. 민화의 소재를 현대적으로 재 해석.
꿈	춤을 추는 듯한 원더우먼	원더우먼의 다양한 포즈를 통해 자아를 표현함	실생활 장식품 으로 사용	팝아트 형식
소소한 일상	원더우먼이 반려동물 과 함께함.	원더우먼, 책거리 그림의 상징적 의미.	실생활 장식품 으로 사용	반려동물 이미지 사용.

		운동과 춤, 산 책을 통한 일 상생활 이미지		
--	--	--------------------------------	--	--

Ⅵ. 결론

인간은 누구나 행복하길 원한다. 21세기 물질만능의 사회에서 현대인들은 진정한 행복의 의미를 물질의 풍요와 소유 속에서 온다고 믿는다. 상품들의 실질적 가치나 기능보다는 그것들을 통해 나타나는 위세와 권위를 소비해야 진정한 행복이라 생각한다. 소비의 시대인 오늘날 상품의 이러한 속성은 문화, 인간관계, 개인적 욕망까지도 지배하고 있다.⁵³⁾ 물론 사회적으로 인정받는 기호품으로 자아를 표현한다는 것이 자연스러울 수도 있지만 참된 행복 실현에는 한계가 있고 더불어 진정한 자아에 대한 고민은 더욱 깊어질 것이다. 본 연구자 또한 같은 시대를 살아가는 사람으로서 현대인의 진정한 행복과 자아성취에 대한 고민을 하고 있다.

21세기 만화에 등장하는 캐릭터들은 작가 자신의 모습이거나 혹은 작가의 꿈, 희망, 소원을 담고 있는 경우가 많다⁵⁴⁾ 원더우먼 또한 불안한 시대에 현실의 대변인으로써 안녕을 기원하고 행복을 추구하고자하는 영웅적 캐릭터이자 한편으로는 본인의 모습이라 하겠다. 예술가가 만들어낸 예술작품은 시대를 떠나서 있을 수 없으며 작가 개인적 면모가 작품에 그대로 반영이 된다.⁵⁵⁾ 대부분 작가의 모습처럼 본 연구자 또한 본인 모습을 작품으로 표현하였다. 그동안의 일상에 안주하지 않고 행복과 자아 성취를 위해 끊임없이 발전하고 노력해왔다. 행복에 대한 본질적인 신념은 행복과 관계된 동기와 의도에 관여하며⁵⁶⁾ 2005년 심리학과 교수인 ‘조너선 헤이트(Jonathan Haidt)’는 “행복은 스스로 원하는 것을 얻는 데서 온다.”라고 하였다.⁵⁷⁾ 결국 누구나 행

53) ‘장 보드리야르 소비의 사회’ (11월 2019년 검색):

<http://sgsg.hankyung.com/apps.frm/news.view?nkey=6915&c1=99&c2=13>

54) 김재훈. (2019). 『THE DESIGN2』. 경기: 21세기북스, p.189.

55) 장인용. (2019). 『동양화는 왜 문인화가 되었을까』. 서울: 동아시아, p.21.

56) 이진현. (2018). “행복에 대한 본질주의적 신념이 행복한 사람에 대한 선호에 미치는 영향”. 서울대학교 대학원 석사학위논문. p.6.

57) 조너선 헤이트 ‘행복의 가설’ (12월 2019년 검색):

<https://m.blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=ngpark60&logNo=220879390510&proxyReferer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F>

복해지기 위한 행동들을 꾸준히 반복한다면 그 경험과 과정을 통해서 물질 소유 이상의 만족감과 높은 행복 수준을 지속시킬 수 있지 않을까 생각한다.

민화에는 행복을 염원하는 많은 길상의 상징들이 있으며 서민들의 희로애락이 그대로 담겨있는 친숙한 우리 전통문화적인 그림이다. 상류사회를 탐미하는 다소 여유로운 서민문화에서 탄생하였기 때문에 전통회화양식을 무시하는 경향이 나타났고, 일반의 삶과 이미지를 차용한 풍자적 해학미가 두드러지게 표현되었다. 이는 삶의 애환을 직접적으로 표현할 수 없는 시대적 상황을 상징적으로 표출한 서민예술의 한 단면이라 하겠다. 또한 민화는 조선시대의 혼란스런 사회적 분위기를 반영하듯 안정을 기원하는 종교적 소재를 사용하여 주술적 매개체로 활용되거나 생활공간을 꾸밀 수 있는 그림, 병풍, 족자와 같은 실용적인 장식품으로도 사용되었다. 한편 궁중회화의 영향을 받은 민화는 사대부들의 그림을 모방하여 대중의 구매 욕구를 충족시켰으며 본그림으로써 반복적으로 그려져 대중화되기 시작하였다. 이와 같이 민화에는 해학성, 상징성, 실용성, 대중성이 고루 담겨져 있으며 대중예술로써 서민의 실생활에 깊숙이 파고들어 있음을 확인할 수 있었다.

팝아트는 이미 만들어진 이미지나 상품, 광고, 유명인, 정치인 등 사회 대중적 이미지를 소재로 사용하여 추상적으로 표현하였고, 이미지의 확대 반복과 같은 표현을 기계적 방식으로 대량생산하여 새로운 문화를 구축하였다. 또한 팝아트는 정치, 사회, 문화 환경 등을 풍자하여 해학적으로 표현하였고, 전쟁과 같은 사회현상을 상징적으로 표현하여 미국의 권력을 과시하기도 하였다. 팝아트는 그동안의 고급예술이란 명분하에 접근하기 어려웠던 회화양식에서 벗어나 실용성에 중점을 두었고, 대량생산을 통한 작품의 합리적 가격은 소비자들의 관심을 받았으며 이러한 특징들은 팝아트를 현대대중예술로서 자리 잡게 하였다.

본 연구는 “행복한 일탈 여행”이라는 주제로 윈도우먼을 페르소나 삼아 자아를 실현해 나가는 과정을 민화와 팝아트의 자유로운 표현기법을 통하여 현대적으로 재조명하였다.

민화와 팝아트의 비교분석을 통해 얻은 공통적인 특징인 해학성, 상징성, 실용성, 대중성의 유사성을 활용하여 “행복한 일탈 여행”, “책가도”, “문자

도”, “패러디”, “꿈”, “소소한 일탈”이라는 주제의 작업을 통해 그 상징성을 검증하였다.

“행복한 일탈 여행”은 여행을 하면서 자아를 찾는 과정을 표현한 것으로 해학성과 상징성을 강조하였다. “책가도”는 책가도의 모티브와 일상이미지의 조화를 통해 학문에 대한 열정을 상징적으로 표현하였으며, 말을 탄 원더우먼이 조선시대로 시간여행을 떠났다는 설정을 통해 해학성을 강조하였다. “문자도”는 알파벳 원더우먼(WONDERWOMAN)을 문자도 형식으로 표현하여 원더우먼이 서핑을 하고, 인어공주가 되어 바다를 탐험하며, 민화 속 동물들과 함께 여행을 다니면서 자아를 찾는 과정을 해학과 상징적으로 표현하였다. “패러디”는 영화의 이미지와 우리나라 전통 설화인 “선녀와 나무꾼”을 패러디한 작품으로 영화 속 인물들과 선녀의 이미지를 원더우먼으로 패러디하여 풍자와 위트를 주어 대중성을 더하였다. “꿈”을 통해서 다양한 자아를 표현함으로써 상징성을 강조하였다. “소소한 일탈” 또한 민화 속 도상과 휴식이라는 편안함을 상징적으로 표현함으로써 해학성과 대중성을 주었다.

연구 결과 6개의 작품 시리즈에서 민화의 주제가 상징적으로 표현되었으며 조선시대와 현대일상이미지의 조화를 통해 해학성과 대중성이 내포되어 있고 실생활에 장식품으로서의 기능을 통해 민화와 팝아트의 유사특징인 해학성, 상징성, 실용성, 대중성이 표현되었음을 알 수 있었다.

본 연구는 민화와 팝아트에서 보여주는 유사성과 상징성을 통해 현대적인 표현으로 재해석이 가능하다는 것을 작품을 통해 알 수 있었다. 본인 작품 또한 이러한 성격을 충분히 반영하였으며 앞으로도 민화가 동서양이 접목된 독특한 예술로서 더욱 발전할 수 있을 것이라 기대가 된다. 본 연구결과를 통해 그동안의 팝아트에 대한 관심이 민화에 대한 호기심으로 옮겨 전해지길 바란다.

참 고 문 헌

1. 국내문헌

- 김재훈. (2019). 『THE DESIGN2』. 경기: 21세기북스.
- 김철순. (1995). 『한국민화논고』. 서울: 예경사.
- 김호연. (1978). 『한국의 민화』. 경기: 열화당.
- 데이비드 매카시. (2003). 『팝 아트』. 경기: 열화당.
- 손 크리스티퍼 셰어. (2006). 『당신은 지금 행복한가』. 서울: 프라임.
- 심규섭. (2015). 『민화』. 경기: 역사인.
- 장인용. (2019). 『동양화는 왜 문인화가 되었을까』. 서울: 동아시아.
- 조자용. (1989). 『조선시대 민화』. 서울: 예경사.
- 클라우스 호네프. (2006). 『팝 아트』. 서울: 마로니에 북스.
- 허영환. (1999). 『동양미의 탐구』. 서울: 학고재.
- 강현구. (2019). “명화 패러디 그림책의 도상학(圖像學)과 서사전략”. 『한국문예비평학회』.
- 김지영. (2007). “원작동화 패러디 동화 비교 분석”. 『한국콘텐츠학회』, 7.
- 오세권. (2010). 2000년대 한국미술에 나타나는 ‘슈퍼히어로’의 표현연구. 『기초조형학연구』, 11.
- 고선경. (2009). “민화에 관한 연구:소재에 따른 의미 분석”. 한남대학교 교육대학원 석사학위논문.
- 김군나. (2011). “팝아트 표현기법을 적용한 중학교 미술교육 지도방안”. 숙명여자대학교 교육대학원 석사학위논문.
- 김다혜. (2005). “로이 리히텐슈타인의 작품에 나타난 만화적 표현에 관한 연구”. 호남대학교 대학원석사학위논문.
- 김모레. (2011). “팝 아트의 현대적 재조명: 영국과 미국의 팝 아트를 중심으로”. 강원대학교 대학원 석사학위논문.
- 김석중. (2014). “민화가 한국현대미술에 끼친 영향 연구”. 경기대학교 대학원 석사학위논문.
- 김성희. (2014). “민화에 나타난 서양미술의 기법에 관한 유사성 연구”. 수원대학

교 대학원 석사학위논문.

김윤정. (2009). “앤디워홀의 회화작품을 응용한 패션디자인 연구”. 이화여자대학교 대학원 석사학위논문.

김지원. (2011). “팝 아트 기법을 활용한 창의적 미술표현 능력 지도방안 연구”. 한양대학교 교육대학원 석사학위논문.

김찬영. (2018). “휴식 유형이 정서와 후속 과제 수행에 주는 효과”. 서울대학교 대학원 석사학위논문.

남정예. (2009). “민화의 조형성에 관한 연구”. 홍익대학교 대학원 석사학위논문.

박아람. (2009). “민화 속 꽃의 의미와 상징성 연구”. 홍익대학교 대학원 석사학위논문.

박춘희. (2008). “민화를 활용한 전통색채의 단계별 지도 방안”. 대구교육대학교 석사학위논문.

송혜련. (2011). “민화와 팝아트의 유사성을 응용한 의상디자인 개발 연구”. 동덕여자대학교 패션전문대학원 박사학위논문.

신민재. (2008). “현대 일러스트레이션에 미친 팝 아트의 일상성에 관한 연구”. 홍익대학교 대학원 석사학위논문.

신유나. (2014). “민화를 현대적으로 재해석한 수업활용방안”. 숙명대학교 교육대학원 석사학위논문.

양세원. (2010). “팝아트 주요작가와 작품연구”. 한남대학교 교육대학원석사학위논문.

이민정. (2007). “민화를 응용한 근·현대 작가 연구”. 홍익대학교 대학원 석사학위논문.

이민정. (2007). “민화를 응용한 근·현대 작가 연구”. 홍익대학교 대학원 석사학위논문.

이정민. (2005). “민화를 통한 전통미술의 수업 방안 연구”. 숙명여자대학교 교육대학원 석사학위논문.

이진현. (2018). “행복에 대한 본질주의적 신념이 행복한 사람에 대한 선호에 미치는 영향”. 서울대학교대학원 석사학위논문.

장혜란. (2011). “민화의 상징성을 통해 본 자유로운 표현형식 연구”. 홍익대학교 대학원 석사학위논문.

- 조여영. (2014). "문화상품의 대중화를 위한 전통 캐릭터 개발". 이화여자대학교 대학원 석사학위논문.
- 한송희. (2007). "민화의 상징성에 관한 연구". 경기대학교 대학원 석사학위논문.
- 한진. (2012). "한국의 팝아트 계열 작품에 나타난 캐릭터에 관한 연구". 전북대학교 일반대학원 석사학위논문.

2. 사이트

- <https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=727908&cid=42140&categoryId=42140>
- http://www.hani.co.kr/arti/science/science_general/654296.html
- <https://m.blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=ngpark60&logNo=220879390510&proxyReferer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F>
- <https://100.daum.net/encyclopedia/view/b08m2247b>
- <https://ko.wikipedia.org/wiki/%ED%8C%A8%EB%9F%AC%EB%94%94>
- <http://sgsg.hankyung.com/apps.frm/news.view?nkey=6915&c1=99&c2=13>
- <http://www.ciokorea.com/insider/34586>
- <https://brunch.co.kr/@chass3/29>
- <http://www.akive.org/artist/A0000426/%EA%B6%8C%EA%B8%B0%EC%88%98>
- <http://galleryjoeun.com/%E3%80%8Cartnom-%EC%95%84%ED%8A%B8%EB%86%88-que-sera-sera-%E5%B1%95%E3%80%8D/>
- <https://ko.wikipedia.org/wiki/%ED%99%98%EB%93%B1%EA%B8%B0>
- <https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=576048&cid=46660&categoryId=46660>

ABSTRACT

A Study on the Expression of Symbolism through the Similarity between Folk painting and Pop Art

Yun, Chae-Won

Major in Visual Communication Design

Dept. of Media Design

The Graduate School

Hansung University

The modern is the era of popular culture. Popular culture refers to the culture formed by the masses and is premised on mass production and mass consumption. Our traditional culture, folk painting, is also closely related to people's lives, and in the sense of "popular art," it is closely related to the life style of our ancestors. In folk paintings, there are symbolisms that contain human universal desires, decorativeness as a necessity, humorous humorlessness, and the wise spirit of ancestors. In the folktale, there is a free world imagined by humans, and full of symbols on the road that wish for happiness. This is our traditional and modern culture

Pop art is also very similar to the traits seen in folk paintings. Pop Art made high-grade art into popular art using daily images and mass media,

and expanded the art area by attempting to communicate with the public by means of humor and symbolism.

This study is a work paper that expresses the human desire to pursue happiness using the similarity between pop art, which is a modern popular culture, and folk painting, which is a popular art of the Joseon Dynasty. The superhero Wonder Woman character was used as a persona to symbolize the willingness of self-realization in the unreal world. We wanted to form a consensus with the public by sharing in the picture the future that can be inferred from everyday life and experiences.

The contents of this study are as follows.

In the first chapter, the background, purpose and method of researching the similarity between folk painting and pop art were reviewed. In the second chapter, the background and expression method of folk painting were examined through the definition and characteristics of folk painting of Joseon Dynasty. In Chapter 3, the background and characteristics of pop art were examined and the expression of pop art as popular art was examined. In Chapter 4, the similarity between folk painting and pop art was examined, and the works of artists who reinterpreted folk painting through modern similarities were analyzed and analyzed. In Chapter 5, I applied similar characteristics of folk painting and pop art to my work based on the above research and tried to verify the possibility of new artistic field through this

As a result of the research, it was found that there is similarity through comparative analysis of folk painting and pop art. Minhwa humorously embodies the lives of yangban by anthropomorphizing animals. In pop art, there is a similarity to humorlessness in which mass images are expressed through humor and satire. In addition, it was found that there is a similarity between personality using patterns and letters, symbolism through symbols, practicality used as a decorative item in real life, and

popularity through the use of everyday images. The folk paintings examined through pop art are unique arts, which already have a modern aspect, and have a special flavor in the free spirited expression that preceded the times.

This study began with the theme of "Happy Deviance." In the space of travel, the aesthetic value of folk paintings was found, and the universal desires of the public were found in the rich ideal world in folk paintings. I tried to apply the characteristics of folk painting and the similarity between folk painting and pop art to my work.

It is hoped that this study will help us to understand folk paintings and that similar research will be continued with much interest.

【Keywords】 Folk Art, Pop Art, Happy, Deviance, Travel, Persona, Characters, Popular Art