

저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:

저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.

비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.

변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

석사학위논문

빅토르 바자렐리 회화의 조형적 특성
분석을 통한 네일 디자인 제안 연구

2015년

HANSUNG
UNIVERSITY

한성대학교 예술대학원

뷰티예술학과

뷰티색채학전공

박 소 희

석사학위논문
지도교수 신인숙

빅토르 바자렐리 회화의 조형적 특성
분석을 통한 네일 디자인 제안 연구

A Study on the Proposed Nail Design through Analysis of Formative
Features of Paintings by Victor Vasarely

2014년 12월 일

HANSUNG
UNIVERSITY

한성대학교 예술대학원

뷰티예술학과

뷰티색채학전공

박 소 희

석사학위논문
지도교수 신인숙

빅토르 바자렐리 회화의 조형적 특성
분석을 통한 네일 디자인 제안 연구

A Study on the Proposed Nail Design through Analysis of Formative
Features of Paintings by Victor Vasarely

위 논문을 예술학 석사학위 논문으로 제출함

2014년 12월 일

한성대학교 예술대학원

뷰티예술학과

뷰티색채학전공

박 소 희

박소희의 예술학 석사학위논문을 인준함

2014년 12월 일

심사위원장 _____인

심사위원 _____인

심사위원 _____인

국 문 초 록

빅토르 바자렐리 회화의 조형적 특성 분석을 통한 네일 디자인 제안 연구

한성대학교 예술대학원
뷰티예술학과
뷰티색채학전공
박 소 회

현대인은 급속한 경제 성장과 함께 세계화, 정보화 되어가고 있으며 전문 지식과 창의력에 바탕을 둔 직업들이 더욱 각광을 받고 있다. 과거 머리 손질에 포함되어있던 네일아트의 영역은 오늘날 뷰티산업의 꽃이라 불리 우며 이제 손과 발의 관리 차원을 벗어나 예술적 표현의 한 방법으로 그 영역을 넓혀가고 있으며 미용인들의 사회적 지위 향상과 많은 부가가치를 남기며 높이 평가되어지고 있다. 최근 국내외 많은 네일 전문가들이 다양한 모티브와 재료를 이용하여 많은 디자인을 시도하고 발전시켰다.

본 논문은 옅아트의 가장 독창적인 실천가일 뿐 아니라 그 주요 이론가이며 옅아트의 발전을 이룩한 빅토르 바자렐리의 작품 세계 전반을 조형적 특성 분석을 모티브로 연구하여 세분화되고 다양화된 네일 디자인 연구를 목적으로 하고 있다.

착시로 인한 시각효과로 움직임 주어 관람자에게 시각적인 모호성과 분산을 느끼게 하는 양식을 확립한 옅아트의 창시자 빅토르 바자렐리는 단순 반복의 흑백 옅아트를 화려한 색상조화와 계산적인 공간구성으로 깊이 있게 발전시켰고, 특정 예술 활동에 그치지 않고, 회화를 비롯하여 광고, 건축 등에 이르기까지 여러 분야에서 활동하며, 대중적인 옅아트 작품을 많이 남겼다.

따라서 빅토르 바자렐리의 작품 분석을 통하여 이를 토대로 그 회화에 나타난 모티브와 색채의 특성을 응용하여 새로운 네일 디자인을 제안하고 현대 여성의 감성과 개성을 만족시킬 수 있는 방향성을 제시하고자 한다.

네일 디자인 작품 제작에 앞서 이미지스케일과 NCS 분석을 통해 빅토르 바자렐리의 회화 작품을 분석하였다. 분석결과, 선명하고 강한 무채색이거나 원색적 색채 이미지가 특징으로 나타났다. 이에 따라 분석한 회화 가운데 7작품을 선정해 작품에 응용했다. 선정된 회화의 모티브 및 색채의 조형적 특성을 응용하여 7작품의 네일 디자인을 제안한다.

본 연구는 빅토르 바자렐리 작품의 조형적 특성을 네일 디자인으로 활용하여 창의적이고 독창적인 디자인을 네일 아티스트에게 새로운 방향성을 제시할 수 있었다.

네일 디자인의 표현영역이 단순히 회화적 미술표현 뿐만 아니라 조형적 특성을 응용한 예술적 표현으로 확대됨에 따라 조형 예술로써의 가치를 극대화시키고 네일 산업의 발전과 네일 아티스트들의 다양하고 개성 있는 창작활동으로 이어지길 기대해본다.

【주요어】 빅토르 바자렐리, 회화, 조형적 특성, 네일 디자인, 색채

목 차

I. 서 론	1
1.1 연구의 목적	1
1.2 연구의 내용	2
II. 빅토르 바자렐리의 생애와 작품세계	3
2.1 바자렐리의 생애	3
2.2 바자렐리의 시대적 배경	4
2.3 바자렐리의 작품세계	6
III. 빅토르 바자렐리 작품의 조형적 특성 분석	10
3.1 바자렐리 작품의 연대별 특성	10
3.2 바자렐리 작품의 표현적 특성	19
3.3 바자렐리 작품의 색채적 특성	23
IV. 빅토르 바자렐리 작품의 조형적 특성 분석을 통한 작품연구 및 네일 디자인 제안	38
4.1 작품의 의도 및 제작 방법	38
4.2 바자렐리의 작품 분석을 통한 네일 디자인 제안	43
V. 결 론	71

참고문헌	74
ABSTRACT	79

표 목 차

<표 3.1> 빅토르 바자렐리 작품의 연대별 특징(김희진, 2011) ①	17
<표 3.2> 빅토르 바자렐리 작품의 연대별 특징(김희진, 2011) ②	18
<표 3.3> 빅토르 바자렐리 작품의 NCS 색채 분석 ①	34
<표 3.4> 빅토르 바자렐리 작품의 NCS 색채 분석 ②	35
<표 3.5> 빅토르 바자렐리 작품의 NCS 색채 분석 ③	37
<표 4.1> 연구 작품 분석 I -Yanina	43
<표 4.2> 디자인 작품 I -선과 선의 만남	45
<표 4.3> 연구 작품 분석 II -L'Echiquier-	47
<표 4.4> 디자인 작품 ②-체스 판 위의 왕	49
<표 4.5> 연구 작품 분석 ③-Alom Blue	51
<표 4.6> 디자인 작품 ③-화려한 도시	53
<표 4.7> 연구 작품 분석 ④-Composition 37	55
<표 4.8> 디자인 작품 ④-태양의 물결	57
<표 4.9> 연구 작품 분석 ⑤-Untitled	59
<표 4.10> 디자인 작품 ⑤-루비 반지를 낀 소녀	61
<표 4.11> 연구 작품 분석 ⑥-Tsicos - Zebras	63
<표 4.12> 디자인 작품 ⑥-Old & New	65
<표 4.13> 연구 작품 분석 ⑦-Tekers - MC	67
<표 4.14> 디자인 작품 ⑦-우주 속의 색채	69

그림 목 차

<그림 2.1> 빅토르 바자렐리	4
<그림 2.2> The Responsive Eye Exhibition ①	6
<그림 2.3> The Responsive Eye Exhibition ②	6
<그림 2.4> Harlequin(1935)	7
<그림 2.5> Zebra(1937)	7
<그림 2.6> Tigres(1938)	7
<그림 2.7> 프랑스 고르드에 위치한 빅토르 바자렐리 미술관	8
<그림 3.1> The Zebras 1932-42	11
<그림 3.2> Tigres 1938	11
<그림 3.3> Arlequin 1936-52	11
<그림 3.4> Yvaral 1956-65	12
<그림 3.5> Eridan II 1956	12
<그림 3.6> bora-iii 1964	12
<그림 3.7> Untitled 27, circa1965	14
<그림 3.8> Nanking 1964	14
<그림 3.9> Untitled 16, circa1970	14
<그림 3.10> Torony-nagy,1969	15
<그림 3.11> Gestalt Blue 1970	15
<그림 3.12> Gestalt 7 1970	15
<그림 3.13> Vega-lep 1970	16
<그림 3.14> VY-47-C 1975	16
<그림 3.15> Dyevat 1987	16
<그림 3.16> Yvaral 1956-65	19
<그림 3.17> Untitled 27, circa1965	19
<그림 3.18> Torony-nagy,1969	19
<그림 3.19> Eridan II 1956	21
<그림 3.20> Riu-kiu-c 1960	21

<그림 3.21> Naissance 1964	21
<그림 3.22> bora-iii 1964	22
<그림 3.23> Untitled 16, circa1970	22
<그림 3.24> VY-47-C 1975	22
<그림 3.25> Torke-Uy(1956-1973)	23
<그림 3.26> Eridan II(1956)	23
<그림 3.27> Taïyr(1958)	24
<그림 3.28> Serigraph(1959)	24
<그림 3.29> Riu-Kiu-C(1960)	25
<그림 3.30> Bora II(1964)	25
<그림 3.31> Saule HK(1967)	26
<그림 3.32> Iker(1980)	26
<그림 3.33> Berc(1967)	27
<그림 3.34> Untitled(1970)	27
<그림 3.35> 오리온K(1972)	28
<그림 3.36> Penzo-Z(1975)	28
<그림 3.37> Composition Double Bleu et Rouge(1980)	29
<그림 3.38> Dyeyat(1987)	29
<그림 3.39> Diam I(1988)	30
<그림 3.40> Oslop3(1989)	30
<그림 3.41> 빅토르 바자렐리 작품의 이미지 스케일	32
<그림 4.1> 젤 디자인 ①	39
<그림 4.2> 젤 디자인 ②	39
<그림 4.3> 핸드 페인팅 디자인 ①	40
<그림 4.4> 핸드 페인팅 디자인 ②	40
<그림 4.5> 스톤 디자인 ①	41
<그림 4.6> 스톤 디자인 ②	41
<그림 4.7> 믹스 미디어 디자인 ①	42
<그림 4.8> 믹스 미디어 디자인 ②	42

<그림 4.9> 선과 선의 만남-전체사진	46
<그림 4.10> 선과 선의 만남-세부사진①	46
<그림 4.11> 선과 선의 만남-세부사진②	46
<그림 4.12> 체스 판 위의 왕-전체사진	50
<그림 4.13> 체스 판 위의 왕-세부사진①	50
<그림 4.14> 체스 판 위의 왕-세부사진②	50
<그림 4.15> 화려한 도시-전체사진	54
<그림 4.16> 화려한 도시-세부사진①	54
<그림 4.17> 화려한 도시-세부사진②	54
<그림 4.18> 태양의 물결-전체사진	58
<그림 4.19> 태양의 물결-세부사진①	58
<그림 4.20> 태양의 물결-세부사진②	58
<그림 4.21> 루비 반지를 낀 소녀-전체사진	62
<그림 4.22> 루비 반지를 낀 소녀-세부사진①	62
<그림 4.23> 루비 반지를 낀 소녀-세부사진②	62
<그림 4.24> Old & New-전체사진	66
<그림 4.25> Old & New-세부사진①	66
<그림 4.26> Old & New-세부사진②	66
<그림 4.27> 우주 속의 색채-전체사진	70
<그림 4.28> 우주 속의 색채-세부사진①	70
<그림 4.29> 우주 속의 색채-세부사진②	70

I. 서 론

1.1 연구의 목적

현대인은 빠르게 변화하고 새로운 유행이 계속해서 생겨나는 사회변화에 적응할 수 있어야하고 그 속에서 개인의 경쟁력을 확보하는 것이 무엇보다 중요해졌다. 여러 가지 경쟁요소 중의 하나는 자신의 외모를 가꾸고 유지하는 것이다. 그리고 삶의 질이 향상되면서 외모를 관리하는 것에 대한 관심이 더욱 높아졌고, 그 방법도 다양하게 진화되면서 헤어나 피부, 화장으로 관리하고, 더 나아가 손톱관리로 아름다움을 추구하는 시대가 되었다.

네일 관련 분야는 한국에 정착 된지 약 20여년의 짧은 시간에 급성장 추세를 보이며 전문화, 세분화 되었다. 네일 관리는 고대 이집트에서 미라의 손톱에 붉은 색을 입히거나 제사와 관련하여 사용하였으며 신분과 계급을 나타내는 수단으로 왕족은 진한 적색, 낮은 계층은 옅은 색으로 물들였다. 네일 관리는 일반적인 손톱의 손질과 건강관리를 목적으로 하는 네일 케어와 약한 손톱을 보강하거나 짧은 손톱을 길게 연장해주는 인조 네일, 각종 재료를 이용하여 디자인하는 네일 아트 분야로 구분되며, 오늘날 네일 관리는 네일 케어에서 개인의 차별화된 색상, 다양한 디자인, 다양한 손톱의 모양을 선택하여 관리 받는 시대로 발전하였다. 이에 아름다움은 물론 개인의 개성을 돋보이게 할 수 있는 방법으로 네일 아트가 각광받고 있다. 이러한 네일 미용 산업의 발전은 네일 전문가의 성장을 필연적으로 가져 왔으며 이에 네일 케어 및 디자인은 양적·질적으로 크게 발전하여 그 표현 방법이 세분화, 다양화 되고 있다. 최근 국·내외 많은 네일 전문가 들이 다양한 모티브와 재료를 이용하여 많은 디자인을 시도하고 발전시키려하고 있다.

따라서 본 연구는 창작적 네일 디자인을 하기 위한 연구의 밑 본으로서 모티브로 빅토르 바자렐리의 작품을 선정하고 이를 응용하여 창의적이고 독창적인 네일 디자인 작품을 제시하는데 연구의 목적으로 삼고자 한다.

‘옅아트의 가장 독창적인 실천가일 뿐 아니라 그 주요 이론가이며 옅아트의 발

전을 이룩한 사람'이라 불리는 빅토르 바자렐리의 대표 작품을 통하여 조형적 특성을 분석하고 이를 토대로 그 회화에 나타난 모티브와 색채의 특성을 응용하여 작가가 추구하고자 하는 상징적 의미를 네일 디자인에 표현, 응용함으로써 다양하고 창의적인 디자인 개발에 무한한 가능성을 찾고 네일 디자인을 제안하고자 한다.

1.2 연구의 내용

본 연구는 문헌 고찰을 통해 빅토르 바자렐리의 생애와 성장 환경 등 시대적 배경을 통해 그의 작품세계에서 추구하는 작가의 상징적 특성을 살펴보고, 회화에서 표현된 형태와 색채 및 기법 등의 분석을 토대로 네일 디자인을 제안하고자 연구의 내용과 방법을 사용하였다.

첫째, 바자렐리 회화의 분석은 국내·외 전문서적, 선행 논문, 인터넷 자료 등을 통한 문헌 연구를 하고, 회화 속에 나타난 형태, 색채, 등의 조형적 특성을 살펴보고자 한다.

둘째, 바자렐리의 생애와 예술양식의 변화에 따른 작품세계를 분석하여 작가가 추구하는 예술사조와 그의 회화에서 나타내고자 하는 상징적 의미를 파악하고자 한다.

셋째, 바자렐리의 회화 중에서 이미지 스케일과 NCS 표색계에 의한 색채 분석을 통해 이미지와 색채의 특성을 살펴보고자 한다.

넷째, 회화에 나타난 형태를 변형하고 색채를 응용할 뿐 아니라 오브제의 활용 등을 통해 네일 디자인을 제안한다. 작품의 재료는 인조손톱을 이용하고, 젤, 스톤, 스팅글 등 다양한 오브제를 이용하여 7작품을 제작하고자 한다.

II. 빅토르 바자렐리의 생애와 작품세계

2.1 빅토르 바자렐리의 생애

빅토르 바자렐리(Victor Vasarely, 1906-1997)는 헝가리출신 프랑스 아티스트로 옵아트의 길을 연 사람이다. 그의 작품 중 대표적인 얼룩말은 1930년도에 만들어졌고 옵아트 초기의 가장 대표적인 작품으로 손꼽힌다.

바자렐리는 헝가리 페치(Pecs)에서 태어나 피에스차니(Piestany)에서 자랐다. 부다페스트대학에서 1925년 의학을 공부했고 2년 뒤, 1927년에 의학공부를 그만두고 포도리니 볼크만 아카데미(Podolini-Volkman Academy)에서 그림을 배웠다. 1928-1929년 그는 산도르 보르트니크의 뮈헬리(Sandor Bortnyik's muhely)에 입학했고 그 이후 회화 영역에 대하여 크게 깨닫고 바우하우스에서 공부했다. 그는 자금부족으로 바우하우스 제안을 도와줄 수 없었고 대신 그래픽과 타이포 그래픽 디자인에 전념했다.

1929년 그는 "Blue Study"와 "Green Study"를 그렸다. 다음 해 1930년 그는 동료 끌레르 스피너(Claire Spinner, 1908-1990)와 결혼했고, 그들은 두 아들을 가졌다. 부다페스트에서 그는 볼베어링(ball-bearings) 회사에서 포스터 광고 디자인을 맡기 시작했고, 1930년대 본격적으로 그래픽, 포스터 디자인이 되면서 패턴양식과 오르가닉 그림을 사용했다.

바자렐리는 헝가리에 있다가 1930년 파리에 정착하여 그래픽 아티스트로 지내면서 광고 에이전시인 하바스(Havas), 드레가(Draeger)와 드레방즈(Devambez)에서 일했다. 이 기간에 한정적이지만 다른 이들과의 교류가 있었다. 그는 산도르 보르트니크의 뮈헬리(Sandor Bortnyik's muhely)기반의 학회와 교육을 장려 하면서 서거의 대부분을 저렴한 호텔에서 살았다. 2차 세계대전 이후 그는 아르쾨유(Arcueil)에서 공방을 열었고, 1961년 아넷 수 마르(Annet-sur-Marne)에 정착했다. 1970년에 그는 박물관에 500작품이상을 기부하였고 1976년에는 그가 직접 디자인을 한 박물관인 '바자렐리 재단'(Vasarely Foundation)을 설립했다. 당시 프랑스 대통령인 조지 폼피두도 개관식에 참여했고, 현재 이 박물관은 훼손되어 남아있지 않다. 후에 바자렐리의 생일에

다시 형가리에 세워졌다.

<그림 2.1> 빅토르 바자렐리

http://www.artmuseums.kr/admin/?corea=sub2_7&no=12

2.2 빅토르 바자렐리의 시대적 배경

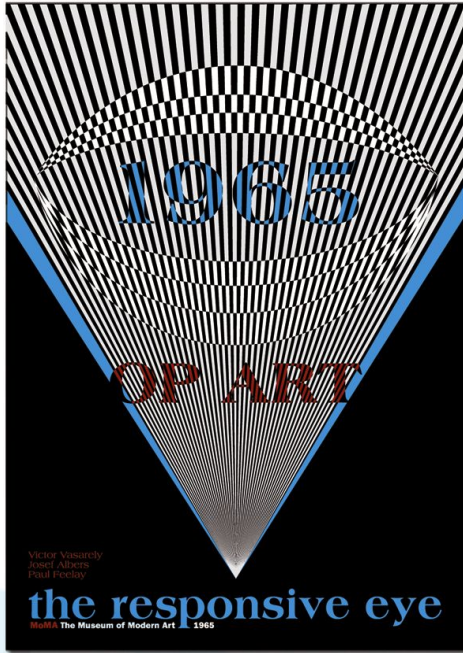
20세기 전반에 걸쳐 새로운 형태의 조형예술을 정립시키려는 운동은 끊임 없이 이루어져 왔고, 창조적(Creative)이고 다양한 조형표현의 욕구는 추상미술인 옹아트를 탄생시켰다. 빅토르 바자렐리를 중심으로 옹아트는 당시 지배적이었던 추상표현주의, 타시즘, 액션페인팅 등 물감을 캔버스 위에 떨어뜨리거나 부어버리거나 집어던지는 앵포르멜 예술과 1963년 추상미술의 한 동향으로 미국화단에 강한 뿌리를 가지고 있던 팝아트의 문화적인 상업주의 또는 상징성에 대한 반발로 일어났다. 이에 옹아트는 정밀한 표현에 대한 강한 욕

구를 가지고 있던 몇몇의 젊은 화가들에 의해 후기 색채 추상으로 옮겨갔으며, 2차원의 평면적인 화면에서 3차원적인 깊이의 착시(Illusion)효과를 이용하여 표현된 옵아트 작품들로 나타났다. 지금 우리가 인지하는 옵아트 운동은 1950년대 말과 1960년대 초에 걸쳐 전개되기 시작했고, 움직이는 지각체계에 의해 역동적 예술작품을 창조하며 마음의 상태를 설명하려는 욕구가 형성되는 미술시대사적 상황 속에서 전개됐다.

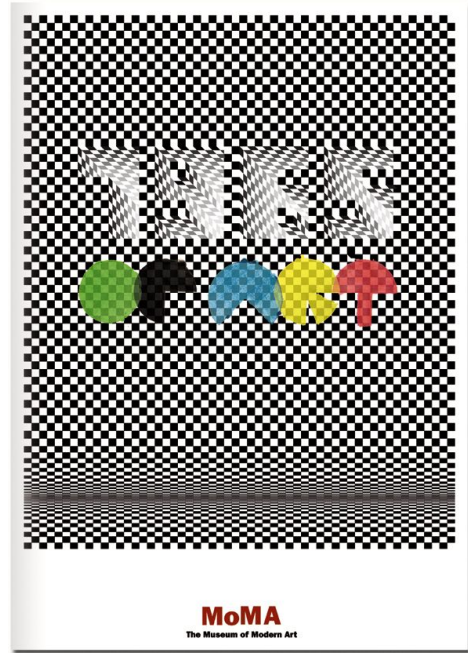
스페인에서 발견된 모슬렘의 도자기에서, 17·18세기의 거실바닥에 새겨진 대리석 문양에서, 19세기 장기관에서 옵아트 작품을 발견할 수 있고, 수학과 과학을 합세하여 종합적 탐구의 미술을 이룩한 르네상스 화가들은 이미 원근법을 사용했고, 새로운 기법이 허용되는 한 착시효과를 즐겨 사용했다.

그러나 오늘날에 볼 수 있는 옵아트의 발전은 헝가리 출신의 옵아트 대표적 작가 빅토르 바자렐리의 작품에서 주로 유래하고 있다. 그의 작품은 수학적으로 면밀히 계산된 조형표현과 엄격한 구성에 의한 기하학적인 추상의 추구함으로써 옵아트라는 명칭과 함께 독립된 새로운 시각예술로서 본 궤도에 오르게 되었으며 색이론, 시지각과 착시 현상 등이 연구되기 시작했다.

시지각적 착시현상과 환영에 관한 그룹 전시에 대하여 한 기자가 1964년 10월 「타임」 지에 알리면서 ‘옵아트(Op Art)’라는 명칭이 최초로 사용되었고 이후 공식적인 명칭이 되었다. 1965년 뉴욕 근대 미술관에서 열린 ‘The Responsive Eye Exhibition(응답하는 눈)’ 전시회는 옵아트를 위주로 한 최초의 국제전으로 미국에 옵아트가 빠른 속도로 대중화되는 계기가 되었다. 이 전시에 선정된 작품들의 특징은 재현적 의미와 무엇인가를 암시하거나, 연상시키거나 하는 요소들을 모두 버리고, 단지 시각적 반응을 유발하는 것에 초점을 두었다는 점이다. 정밀한 구조주의적 추상의 형태에 어떠한 관념적, 정서적 내용을 담지 않고, 단지 눈을 이용하여 그림을 움직이게 함으로써 관람자의 지각을 긴장시키며 시각적 착시 자체에 몰입하게 만든다. 그렇게 함으로써 옵아트의 가장 두드러진 특징인 관람자가 작품에 직접 개입하여 작품을 구성하는 예술적 창조에 동참할 것을 요구하는 것이다.

<그림 2.2>The Responsive Eye Exhibition①
<https://www.behance.net/gallery/190167/Op-Art>
 -1965

<그림 2.3>The Responsive Eye Exhibition②
<https://www.behance.net/gallery/190167/Op-Art>
 -1965

2.3 빅토르 바자렐리의 작품세계

착시로 인한 시각효과로 움직임 주어 관람자에게 시각적인 모호성과 분산을 느끼게 하는 양식을 확립한 옵아트의 창시자 빅토르 바자렐리는 어렸을 때부터 격자무늬의 선이 겹쳐 짜여진 천과 그 재질감에 매료되었다.

또한 바자렐리는 폭넓은 배움에서 많은 영향을 받았다. 학생이었던 그는 지도 위에 그어진 경도와 위도의 선이 구성하는 격자무늬와 물리학에서 격자무늬의 겹쳐지는 부분에 동시다발적으로 같은 색이 나타나는 것에 흥미를 느끼게 됐고, 이 모든 것을 노트에 자세하게 그려 기록했다. 그 후 1928년부터 1929년 동안 바우하우스에서 모홀리나기(L.Moholy-Nagy, 헝가리, 1895-1946)를 비롯한 여러 교수들의 지도를 받으면서 구성주의 미술가들의 작품과 여러 작가들의 작품을 접하게 됐다. 또한 보르트니크(S.Bortnyik, 헝가리,

1893-1976)의 지도를 받으며 망사모양에 관심을 가지게 되었다. 그의 작품에서 엿볼 수 있는 바우하우스 정신인 ‘조형성의 기능적 특징’은 이 시기에서 비롯된 것이라고 한다.(시릴 바레트, 1992)

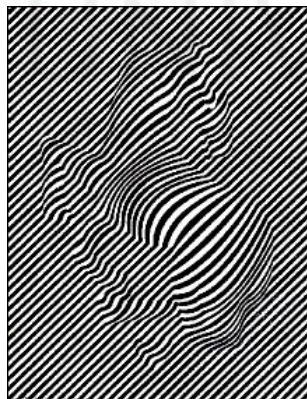
바자렐리는 1930년에 부다페스트에서 첫 개인전을 연 뒤, 고향을 떠나 프랑스 파리로 이주했다. 생계를 유지하기 위해 바우하우스의 수준 높은 건축과 그래픽아트 교육의 강점을 적극 활용하여 상업예술가로서 판화활동에 전념했고, 선적인 패턴을 응용하여 그래픽 아티스트이자 창조력이 뛰어난 컨설턴트로서 광고 분야에서도 일하기 시작했다.(스티븐 피딩, 2009) 그 후 ‘최초의 시각예술작품’이라고 명명한 첫 옵아트 그림을 그리게 되는데, 사실 그것은 ‘섬유디자인을 위한 스케치’이며, 현재 옵아트 작품의 수집품으로써 굉장한 가치를 지닌 것이다. 1933년에서 1938년 사이에 「Harlequin(1935)<그림 2.4>」, 「Zebra(1937)<그림 2.5>」, 「Tigres(1938)<그림 2.6>」 등의 작품시리즈가 완성되었지만, 구체적인 형상이 주제가 되고, 옵티컬 요소는 부가적인 기법으로만 사용되었기 때문에 진정한 옵아트는 아니었다고 평가된다.

<그림 2.4>

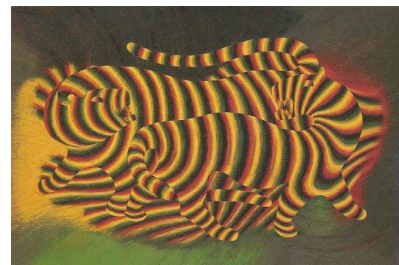
Harlequin(1935)

(<http://annlee.webzero.co.kr/tt/archive/20080122>)

<그림 2.5> Zebra(1937)

(<http://artclassesva.com/?m=200907>)

<그림 2.6> Tigres(1938)

(<http://www.op-art.co.uk/op-art-gallery/victor-vasarely/tigres.html>)

1940년대의 바자렐리는 기하학적인 형태와 화려한 색채들 간의 상호작용을 통해 작품에 활기를 불어넣는 독창적인 표현 양식을 보여주었고, 미국과 유럽 대부분의 나라에서 전시회를 열며, 옹아트의 선도적인 미술가로서의 세계적인 명성을 얻었다.

1950년대의 바자렐리의 작품들은 환상적인 추상을 표방하여 시각적 움직임이 부분적으로 나타나는 3차원적인 기하학 형태를 표현했다.(스티븐 피딩, 2009)

1960년대의 바자렐리의 작품들은 더 밝고, 더 역동적인 색을 사용하여 시각적인 환각을 통한 움직임의 형태를 표현했다.

바자렐리는 1970년에 자신의 작품을 500점 이상 소장한 미술관을 열었고, 1976년에는 바자렐리 재단을 설립했는데, 이 재단은 엑상프로방스(Aix-en-Provence) 근처에 그가 직접 설계한 건물에 자리 잡았다. 같은 해에 고향인 헝가리에서도 바자렐리 미술관<그림 2.7>이 개관되었다.

<그림 2.7> 프랑스 고르드에 위치한 빅토르 바자렐리 미술관

(http://www.artmuseums.kr/admin/?corea=sub2_7&no=12)

빅토르 바자렐리의 조형적 특징인 독립된 색채와 형태는 러시아의 구성주의, 바우하우스 등 당시의 기하추상의 경향을 이어받은 것이나 그는 구성주의자들처럼 예술의 순수성과 독자성을 고수하면서 작품의 조형성을 대중화시키고자 한 예술가이다.

빅토르 바자렐리와 옹아트의 관계는 특정 격자무늬에 대한 그의 작은 흥미에서 비롯된 것으로, 당시대의 예술사조와 다재다능한 그의 열정이 그를 옹아트의 거장으로 자리 잡게 했다. 옹아트는 바자렐리에 의해 새로운 시각 예술로서 주목받게 됐고, 그와 관련된 색이론, 시·지각, 착시현상이 연구되기 시작했고, 엄격한 구성에 의한 기하학적인 추상이 추구되어 거의 수학적으로 면밀히 계산된 도형이 등장했다. 바자렐리는 단순 반복의 흑백 옹아트를 화려한 색상조화와 계산적인 공간구성으로 깊이 있게 발전시켰고, 특정 예술 활동에 그치지 않고, 회화를 비롯하여 광고, 건축 등에 이르기까지 여러 분야에서 활동하며, 대중적인 옹아트 작품을 많이 남겼다. 그 작품들은 대중을 위한 작품으로 평가되어 바자렐리를 현대인들에게 친숙한 옹아트의 대표작가로 자리 잡게 했다.

Ⅲ. 빅토르 바자렐리 작품의 조형적 특성분석

3.1 바자렐리 작품의 연대별 특성

빅토르 바자렐리의 작품을 시대별로 유포아트의 특징에 따라 'Zebra peroid', 'Black & White period', 'Folklore - plastique', 'Alphabet period', 'Gestalt period', 'Vega period'는 색채의 본격적인 사용이 시작되어 후반기에 속한다.

본 연구는 빅토르 바자렐리의 각 시대에 따라 유포아트의 특징이 나타나는 작품의 조형미와 대표 작품들을 살펴본다.

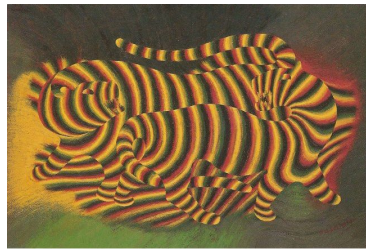
3.1.1 Zebra peroid (1937 ~ 1950년, 전반기)

1937 ~ 1950년 지브라 기간(Zebra peroid)에는 사실적인 유포아트 작품이 주를 이루었고, 주요 작품에는 <그림 3.1, 3.2, 3.3>이 있다. 지브라 기간(Zebra peroid)에 나타난 바자렐리의 조형적 특성은 평면적인 공간에 같은 패턴의 색과 무늬를 규칙적이고 반복적으로 배열해 명쾌하고 역동적인 인상을 주는 사실적인 사물의 형상을 표현한다. 이러한 사실적인 구성은 먼저 형상의 외곽선을 따라 단순한 패턴을 반복적으로 배열시켜 리드미컬하게 조형화하여 나타난다. <그림 3.1, 3.2>는 동물 중에서 얼룩말과 호랑이라는 사실적인 모티브를 선정하여 굵은 선으로 단순하며 간결하게 반복적으로 표현함으로써 동적이며 활동성이 느껴지는 얼룩말과 호랑이로 재탄생시켰다. <그림 3.3>은 순수한 기하학적 형태의 사각형을 인간의 형상을 따라 반복, 변형시켜 배치하여 동적인 이미지의 광대를 연출했다.

이러한 사실적인 구성은 순수한 시각효과 외에 부차적인 것이 나타날 수 있다는 이유로 움직임의 현상에 대한 초기의 연구가 잘못된 것임을 후에 말하고 있지만, 그 후 점차 기하학적인 추상을 하게 되면서 순수한 형태와 색들로 세상을 표현하여 클래식과 초현실주의 거장으로의 가교의 역할을 했다.(김차현, 박문희, 2010)

<그림 3.1>
The Zebras 1932-42
(<http://www.opart.co.uk>)

<그림 3.2>
Tigress 1938
(<http://www.opart.co.uk>)

<그림 3.3>
Arlequin 1936-52
(<http://www.opart.co.uk>)

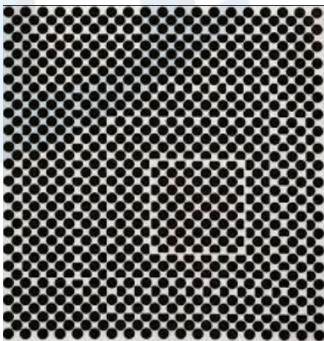
3.2.1 Black & White period (1953 ~ 1965년, 전반기)

1953 ~ 1965년의 블랙 앤 화이트 기간(Black & White period)에 나타난 작품의 조형적 특징은 무채색의 흑과 백의 극명한 명도대비를 통해 기하학적 조형요소인 원과 사각형을 반복적이고 단순한 구성에 따라 표현함으로써 모던하고 이지적이며 지적인 세련미를 연출한다. 블랙 앤 화이트 기간의 작품에서 쓰인 흑과 백이 내포하고 있는 의미는 철학적으로 말해 밤과 낮, 천사와 악마, 선과 악의 개념과 같은 필연적인 이율배반 성을 가지고 있으며, 흑과 백의 하나의 구성으로 마치 거울에서 보여 지는 이미지와 같은 질적으로 2가지의 정반대의 구성을 나타낸다. 또한 가벼움과 무거움 등의 무게감을 표현하기도 하며, 형태와 바탕의 원리를 응용함으로써 무한한 공간의 깊이를 느끼게 한다.

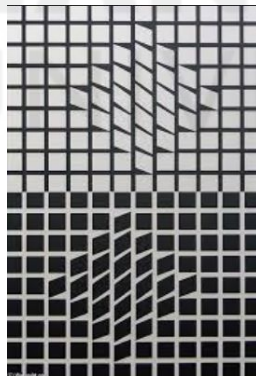
빅토르 바자렐리의 블랙 앤 화이트 기간의 주요작품에는 <그림 3.4, 3.5, 3.6>가 있다. <그림 3.4>에 나타난 조형적 특징은 흰 바탕에 검정색의 순수한 형태의 원을 흰색 테두리의 사각형을 기점으로 규칙적이고 반복적으로 배열시킴으로써 마치 사각형을 따라 진출과 후퇴의 착시현상을 일으켜 현대적 인공미가 느껴지는 모던함이 나타난다. <그림 3.5>은 2분할로 나누어진 프레

임에 흑백의 사각형을 일률적으로 반복시키다가 중간 정도의 위치에 마름모꼴의 형태를 사선방향으로 배치하여 잔상효과와 함께 역동적인 느낌과 절제된 안정감을 표출한다. <그림 3.6>는 연속적으로 점점 작아지는 사각형의 프레임 안에 선명한 명도대비가 나타나는 흑백의 직선의 패턴을 상하, 좌우로 뒤바뀌어도 대칭되는 가역효과를 통해 반복적으로 나열하여 정적인 이미지의 모던한 감각을 표현했다.

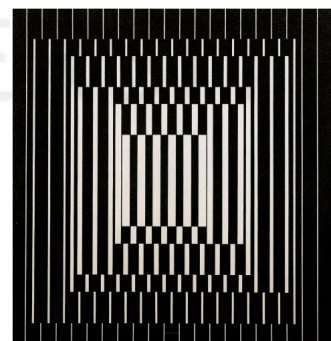
따라서 블랙 앤 화이트 기간의 작품에서 나타나는 조형적 특성은 색채에 의한 영향을 최소화하기 위해 극명한 흑백대비로만 표현되어 순수한 기하학적 형태의 점, 선, 면의 조형요소의 발전된 형태인 원과 직선 및 사각형을 기하학적 구성에 따라 입체감, 방향감 등의 착시 감을 더욱 효과적으로 나타내며 규칙적으로 반복적으로 배열함으로써, 바자렐리 특유의 조형미가 느껴지는 기하학 패턴의 반복성과 주목성이 나타나 모던하며 현대적인 감각을 연출한다.

<그림 3.4> Yvaral 1956-65
(<http://www.opart.co.uk>)

<그림 3.5> Eridan II
1956
(<http://www.artnet.com>)

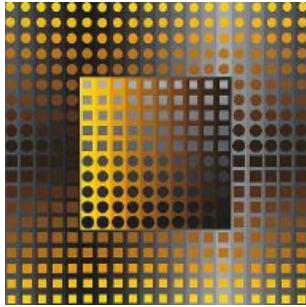
<그림 3.6> bora-iii 1964
(<http://www.opart.co.uk>)

3.1.3. Folklore-plastique Alphabet period (1960 ~ 1980년, 후반기)

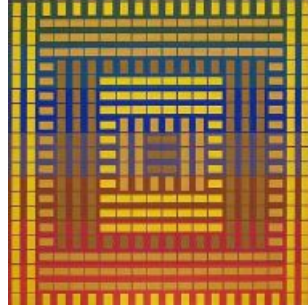
1960 ~ 1980년의 전통 플라스틱 알파벳 기간(Folklore-Plastique Alphabet period)의 작품에 나타난 조형적 특징은 베이직한 흑백의 색상과 단조로운 옵아트 작품들에 비해 선명한 비비드 색상의 명도대비와 화려한 구성으로 이루어져 진출과 후퇴의 착시효과가 나타나 감상자로 하여금 역동적인 시선의 흐름을 유도한다.

이러한 전통 플라스틱 알파벳 기간의 조형적 특징이 나타나는 대표 작품에는 <그림 3.7, 3.8, 3.9>이 있다. <그림 3.7>은 Yellow계통의 색상을 선명한 명도대비를 통해 단계별로 사용하여 원과 사각형의 모티브를 일률적으로 반복, 나열시키며 큰 사각형의 프레임 안에 작은 사각형을 상반된 명도를 사용하여 표현함으로써 튀어나오고 들어 가는 듯한 착시효과와 함께 규칙적이며 단순명쾌한 조형적 감각이 느껴진다. <그림 3.8>은 드라마틱한 이미지의 빨간색과 신비한 느낌의 파란색을 보색대비 시켜 사각형의 기하학 패턴을 단순하고 반복적으로 배열시켜 착시효과가 나타남으로써 경직되고 완고하나 균형을 이루며 안정적인 느낌을 준다. <그림 3.9>는 작품의 구성을 대각선의 교차와 수직, 수평의 구도를 한 프레임에 표현함으로써 역동적이고 무한의 운동성이 느껴지는 유동미가 나타나 시각을 붙잡는 주목성이 나타난다.

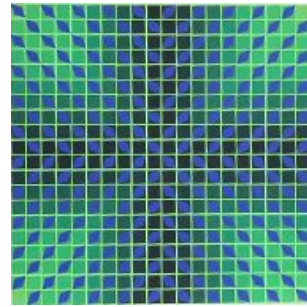
빅토르 바자렐리의 작품은 후반기에 접어들면서 착시를 통한 움직임의 효과를 강조하기 위해 좀 더 화려하고 자극적이고 풍부한 색채를 도입하여 원근감, 입체감, 공간감을 더 효과적으로 창출하며, 역동성과 운동성의 감각이 나타나는 조형적 특징을 통해 기하학적 패턴의 주목성이 표출된다.

<그림 3.7> Untitled 27,
circa1965
(<http://www.artnet.com>)

<그림 3.8> Nanking 1964
(<http://www.artnet.com>)

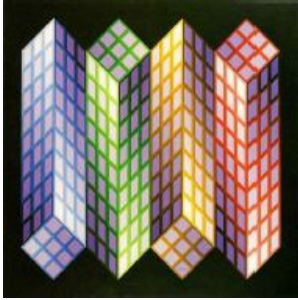

<그림 3.9> Untitled 16,
circa1970r
(<http://www.artnet.com>)

3.1.4. Gestalt period (1969 ~ 1978년, 후반기)

1969 ~ 1978년 게슈탈트 기간(Gestalt period)의 조형적 특징을 살펴보면 전통 플라스틱 알파벳 기간 보다 더 극명한 명도대비와 화려한 색채를 통하여 사각형의 조형 모티브를 명암과 입체적인 구성으로 종래의 2D구성에서 한층 높아진 3D구성을 진출과 후퇴가 느껴지게 불가능한 공간을 기하학적으로 창조함으로써, 자연의 형태와는 대조적인 강한 느낌의 현대감각을 탄생시켰다.

게슈탈트 기간의 대표 작품은 <그림 3.10, 3.11, 3.12>이다. <그림 3.10>은 입체적인 직사각형 4개를 규칙적으로 반복, 배열시켜 선명한 색상과 명암을 통해 밀면과 윗면이 교차적으로 보이게 표현함으로써 단순하며 리드미컬한 조형미가 느껴진다. <그림 3.11, 3.12>는 선명한 파란색 계통의 색상을 극명한 명도대비를 이용해 표현함으로써 3D구조의 사각형을 튀어나오고 들어가는 듯 한 착시효과를 일으키는 구성으로 연출하여 차가우면서 신비로운 깊이감이 내조되어 있는 분위기가 표출된다.

<그림 3.10>

Torony-nagy, 1969

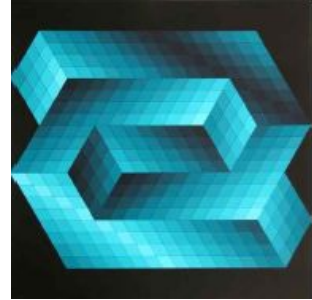
(<http://www.opart.co.uk>)

<그림 3.11>

Gestalt Blue 1970

(<http://www.artnet.com>)

<그림 3.12>

Gestalt 7 1970

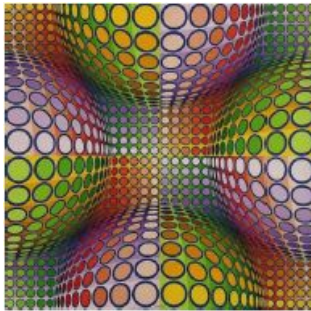
(<http://www.artnet.com>)

3.1.5 Vega period (1968 ~ 1984년, 후반기)

우주과학과 물리학에 관심이 많았던 빅토르 바자렐리는 ‘우주 구조’에 대해 역설하며 이루기 힘든 은하계, 거대한 우주의 파동, 생물학적인 세포의 변형을 표현하려 했다 이에 따라 베가 기간(Vega period)에 나타난 작품들의 조형적 특징은 3,4차원의 완벽한 우주공간의 구성을 엄격한 색조 순서에 따라 표현함으로써 보는 이에게 앞으로 나오는 진출성과 들어가는 느낌의 후퇴성, 부풀다가 다시 움푹 들어가는 깊이성이 느껴지는 효과를 느낄 수 있다. 바자렐리가 창조한 3, 4차원의 다차원적 우주 공간을 신비를 내포하는 공간의 기하학적 패턴의 구성으로 연출함으로써 평면적인 공간에서 고정될 수 없는 형태적인 환상으로 끊임없이 움직이는 역동적인 우주의 현상을 예술의 신비로 나타냈다.

베가 기간의 주요 작품으로는 <그림 3.13, 3.14, 3.15>이 있다. <그림 3.13>은 우주 공간에서 거대한 우주의 파동이 느껴지는 것처럼 3차원적 공간에 원의 조형적 모티브가 부풀어 오르는 듯 한 구성에 의해 활동적이며 힘찬 역동적인 이미지로 표현했다. <그림 3.14>은 변형된 원과 사각형의 조형요소를 통해 극명한 명도대비와 선명한 색채를 이용하여 입체적으로 구성함으로써 튀어나올 듯한 진출성이 느껴지는 우주 대폭발을 연출했다. <그림 3.15>의 조형적 특성은 우주공간에서 은하계를 9개의 칸으로 구성된 사각형의 프

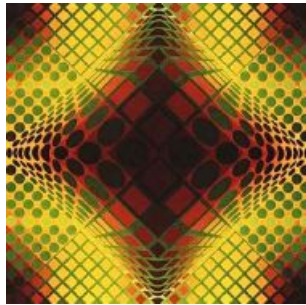
레이스에 원을 부풀어 오르는 기법을 사용하여 유연하면서 율동적으로 배치함으로써 무한의 운동성이 느껴진다.

<그림 3.13>

Vega-lep 1970

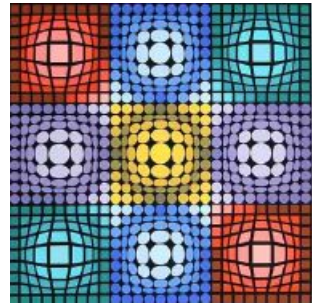
(<http://www.opart.co.uk>)

<그림 3.14>

VY-47-C 1975

(<http://www.artnet.com>)

<그림 3.15>

Dyevat 1987

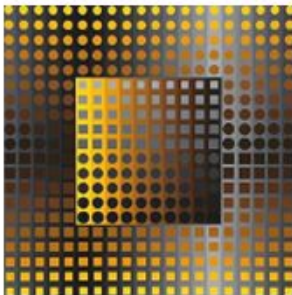
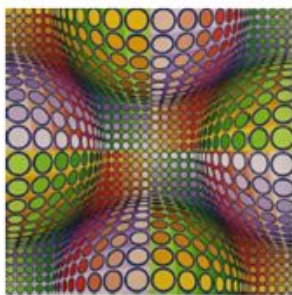
(<http://www.artnet.com>)

이와 같이 바자렐리는 유년 시절 병상에서 붓대가 겹쳐지는 것에 흥미를 가짐에서 옵아트에 대한 그의 작품 활동이 시작되는 계기가 되어, 후에 그는 단순한 흑백 구성의 옵아트에서 화려한 색채에 이르기까지 많은 작품 활동을 했다. 또한 단조로운 도형의 반복 나열에 그치지 않고, 입체감을 자아내는 평면적인 구성법 등을 확립했다. 그의 작품에서 나타나는 조형적 특징은 과학적으로 치밀하게 계산된 기하학적 형태를 주목성과 반복성이 느껴지는 정교한 구성법을 통해 기본적인 흑백 색상과 화려한 색채 조화를 나타냄으로써 관람자로 하여금 다양한 착시효과와 역동적인 미적 이미지를 인지할 수 있다. 바자렐리는 특정 예술 활동에 그치지 않고 건축, 광고 등에 이르기까지 여러 분야에서 활동하며 대중적인 옵아트 작품을 많이 남겼으며, 그 작품들은 대중을 위한 작품으로 평가되어 그를 현대인들에게 친숙한 옵아트의 대표작가로 자리 잡게 했다.

<표 3.1> 빅토르 바자렐리 작품의 연대별 특징 ①

빅토르 바자렐리 작품의 연대별 특징	
전반기(1937~1950) 대표작품: Zebras period	연대별 작품 특징
	평면적인 공간에서 같은 패턴의 색과 무늬를 규칙적이고 반복적으로 배열하여 명쾌하고 역동적인 인상을 주는 사실적인 사물의 형상을 조형화하여 나타냄.
후반기(1953~1965) 대표작품: Black & White period	연대별 작품 특징
	무채색의 흑과 백의 극명한 명도 대비를 통해 기하학적 조형 요소인 원과 사각형을 반복적이고 단순한 구성에 따라 표현 함으로써 모던하고 이지적이며 지적인 세련미를 연출함.

<표 3.2> 빅토르 바자렐리 작품의 연대별 특징 ②

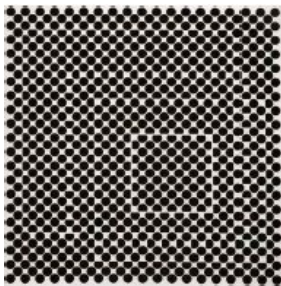
빅토르 바자렐리 작품의 연대별 특징	
후반기(1960~1980) 대표작품: Folklore-plastique Alphabet period	연대별 작품 특징
	착시를 통한 움직임의 효과를 강조하기 위해 좀 더 화려하고 자극적이고 풍부한 색채를 도입하여 원근감, 입체감, 공간감을 더 효과적으로 창출함으로써, 역동성과 운동성의 조형미를 표출함.
후반기(1969~1978) 대표작품: Gestalt period	연대별 작품 특징
	보다 더 극명한 명도대비와 화려한 색채를 사용하여 평면적인 공간을 3D공간으로 구성하여 사각형의 조형요소를 진출과 후퇴가 느껴지게 연출함으로써, 자연의 형태와는 대조적인 강한 느낌의 역동적인 현대 감각을 연출함.
후반기(1968~1984) 대표작품: Vega period	연대별 작품 특징
	평면회화에 3, 4차원의 우주적 공간의 신비를 내포하고 있는 공간을 나타내고자, 평평한 표면에서 구형이 부풀어 오르는 듯한 움직임은 시각적인 환각을 나타내기 위해 선과 색상에 변화를 주어 끊임없이 움직이는 역동적인 우주의 현상을 연출함.

3.2 바자렐리 작품의 표현적 특성

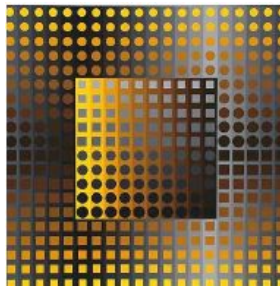
3.2.1 반복

반복은 동일한 형태를 1회 이상 사용하는 뜻의 표현방법으로, 빅토르 바자렐리의 작품에 나타나는 특징이다. 작품에서 나타나는 반복이 갖는 조형미는 점, 선, 면의 조형요소를 확장된 개념의 원과 직선, 사각형 등의 순수한 기하학 형태로 발전시켜 평면적인 공간에 상하, 좌우로 반복적이며 단순하게 사방연속의 전개방법으로 표현함으로써 단순, 모던하고 시선을 잡아끄는 주목성의 힘을 갖는 것이다.

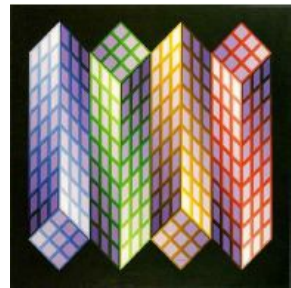
바자렐리의 작품 <그림 3.16>은 기본 조형요소인 점을 한층 더 확장된 개념인 원으로 발전시켜 평면적인 사각형의 프레임 안에 상하, 좌우로 패턴을 사방연속 전개방법을 따라 반복적으로 배열 시키고, 질서와 규칙적인 흐름을 따라 단순하고 일률적인 구성 방식에 의해 표현함으로써 감상자로 하여금 주목성이 배가 되는 형태의 반복을 유도했다. <그림 3.17>은 순수한 기하학 형태의 원과 사각형을 노란색 색상의 선명한 명도대비를 통해 단계별로 사용하여 일률적으로 반복, 나열시킴으로써 규칙적이며 단순, 명쾌하게 표현했다. <그림 3.18>은 선명한 색상과 명암으로 표현된 입체적인 직사각형 4개를 연속적으로 규칙되게 반복, 배열시켜 밑면과 윗면이 교차적으로 보이게 연출함으로써 단순하면서 리드미컬한 감각이 나타난다.

<그림 3.16> Yvaral 1956-65
(<http://www.opart.co.uk>)

<그림 3.17> Untitled 27,
circa 1965
(<http://www.artnet.com>)

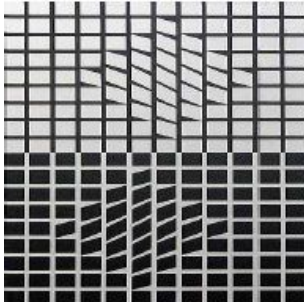
<그림 3.18>
Torony-nagy, 1969
(<http://www.opart.co.uk>)

3.2.2 잔상

잔상이란 빛의 자극이 제거된 후에도 시각기관에 어떤 흥분상태가 계속되어 시각작용이 잠시 남는 현상을 뜻하며, 망막 수용 체의 피로현상에 의해 노출을 유발하게 됨으로써 일어나는 작용으로 상이 남는 시간은 자극 되었던 빛의 밝기와 각도, 시간, 눈의 생리상태 등에 따라 다르게 나타난다.

이처럼 바자렐리의 작품에 나타난 잔상에 의한 표현방법은 짧은 시간에 비교적 강한 시각적 자극을 주어 인간의 눈으로 하여금 남게 되는 양성 잔상의 방법을 대입하였으며, 정적인 느낌의 직선 구조와 동적인 느낌의 대각선의 구조를 적절히 조합시킨 구성에 모노톤으로 된 점, 선, 면의 모티브를 바자렐리의 깔끔하고 세련된 반복패턴의 사방연속 및 자유배치 디자인 전개방법을 사용하여 시 감각이 남게 되는 잔상의 착시효과를 운동감이 느껴지게 표현했다.

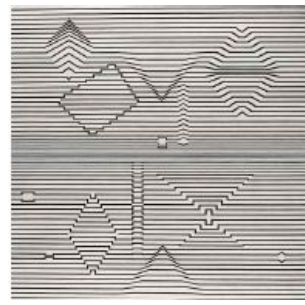
바자렐리의 작품 <그림 3.19>는 자극을 받는 빛과는 명암이 반대가 되어 색의 보색이 나타나는 음성잔상에 의한 표현으로 위, 아래에서도 알 수 없지만, 2분할로 나누어진 프레임에 흑백의 사각형을 일률적으로 반복시키다가 중간 정도의 위치에 마름모꼴의 형태를 사선방향으로 배치함으로써 시각기관을 통하여 잔상효과와 일어나 절제된 운동미를 나타낸다. <그림 3.20>은 순수한 기하학적 형태인 사각형을 구조적인 구성에 따라 면을 분할하여 직선을 이용해 가운데로 몰리는 듯 한 느낌을 반복적으로 배치한 것과 망막에 상이 남는 잔상효과로 인해 시각기관에서의 주목성을 가지며 구조적이고 현대적인 미적 아름다움이 느껴진다. <그림 3.21>의 작품에서는 평면적인 화면 안에 순수한 조형 요소로 가볍고 얇은 느낌의 직선을 통해 구부리고 교차시킴으로써 각기 다른 사각형을 표현하여 마치 사각형이 평면 밖으로 나온 듯 한 느낌과 안으로 들어가는 듯 한 느낌을 깊이 감을 통해 표현함으로써 작품의 잔상이 망막에 머무르는 느낌이 든다.

<그림 3.19> Eridan II 1956
(<http://www.artnet.com>)

<그림 3.20> Riu-kiu-c 1960
(<http://www.opart.co.uk>)

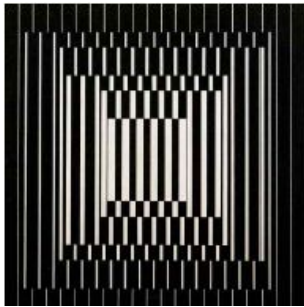
<그림 3.21> Naissance 1964
(<http://www.opart.co.uk>)

3.2.3 가역

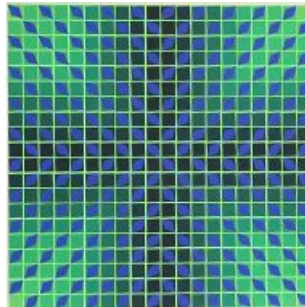
가역적인 형태란 거꾸로 될 수도 있는 형태, 상하 또는 좌우로 형태가 바뀔 수도 있는 유동적인 형태, 또는 뒤바뀔 수도 있는 형태를 말하며 이것은 시각적으로 다양한 형태를 볼 수 있게 표현한 것으로, (시릴 바레트, 1987) 가역은 특별히 지각과 정의 영역에서 지각의 강한 조직적인 성격을 의식 가운데 불러일으킴으로써 나타나는 것이다. 바자렐리의 작품에서 나타난 가역에 의한 옵아트의 표현방법의 특징은 평면적인 공간에서 순수한 조형요소인 점, 선, 면의 개념을 확장 또는 변화시켜 상하 또는 좌우로 형태가 바뀌어 보이게 계속적으로 반복되는 형태로 표현하여 시각적으로 다양한 형태를 볼 수 있게 구성함으로써 감상자로 하여금 지루하지 않은 느낌의 운동성과 안정성이 나타나는 것이다.

빅토르 바자렐리의 가역에 의한 표현방법이 잘 나타나는 <그림 3.22> 상하 또는 좌우로 형태가 바뀔 수도 있는 구성으로, 연속적으로 점점 작아지는 사각형의 프레임 안에 선명한 명도대비가 나타나는 흑백의 직선의 패턴을 계속적으로 반복되는 형태로 나열하여 정적인 이미지의 모던한 감각을 표현했다. <그림 3.23>의 작품의 구성은 활동성이 느껴지는 대각선을 교차와 수직, 수평의 구도로 한 프레임에 표현함으로써 역동적이고 무한의 운동성이 느껴지는 유동적인 형태로서 시각적으로 다양한 형태를 볼 수 있게끔 연출한 것이다. <그림 3.24>은 변형된 원과 사각형의 조형요소를 통해 극명한 명도대비

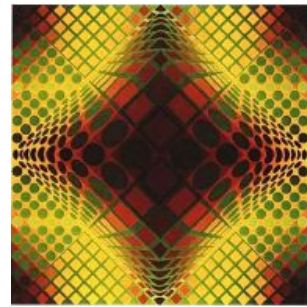
와 선명한 색채를 사용해 입체미가 느껴지고 뒤바뀔 수도 있는 형태의 전도를 통해 종래의 조형공간과는 전혀 다른 시각 공간을 만들어 낼 수 있는 신선한 시각효과를 주며 망막으로 하여금 착시현상을 극대화시킨다.

<그림 3.22>
bora-iii 1964
(<http://www.opart.co.uk>)

<그림 3.23> Untitled 16,
circa 1970
(<http://www.artnet.com>)

<그림 3.24> VY-47-C 1975
(<http://www.artnet.com>)

이상에서 살펴본 바와 같이, 바자렐리의 옵아트의 표현이 가장 두드러지게 나타나는 방법으로 반복, 잔상, 가역에 의한 표현방법을 따라 분석하였다. 바자렐리가 사용한 반복에 의한 표현방법은 평면적인 공간에 기하학 패턴을 상하, 좌우로 단순하고 반복적으로 사방연속의 전개방법을 따라 표현함으로써 단순하고 모던한 느낌을 연출하였고, 잔상에 의한 표현방법은 직선 구조와 대각선의 구조를 적절히 조합시킨 구성에 모노톤으로 된 점, 선, 면을 사방연속 및 자유배치 디자인 전개방법을 따라 반복적으로 배치시킴으로써 잔상이 나타나는 착시효과를 표현했다. 마지막으로 바자렐리는 가역에 의한 표현방법을 평면적인 공간에 점, 선, 면을 상하 또는 좌우로 형태가 바뀌어 보이게 계속적으로 반복되는 형태로 표현하여 다양한 형태를 볼 수 있게 구성했다.

따라서 바자렐리는 옵아트의 가장 본질적인 특징인 단순성에 입각하여 위배되지 않게 아주 단순하고 반복적인 구성을 따라 표현함으로써 단순함, 심플함, 모던함의 감각을 한층 더 강화시켰다고 볼 수 있다.

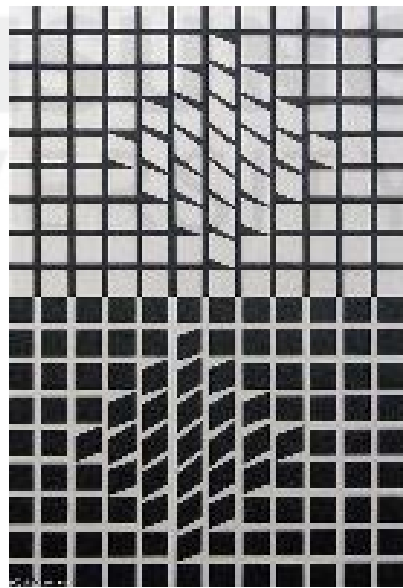
3.4 바자렐리 작품의 색채적 특성

3.4.1 흑백의 대비

강렬한 흑백대비의 특징이 나타나는 작품들은 「Torke-Uy(1956-1973)」, 「Eridan II(1956)」, 「Taimur(1958)」, 「Serigraph(1959)」, 「Riu-Kiu-C(1960)」, 「BoraII(1964)」, 「Saule HK(1967)」, 「Iker(1980)」 등이 있다(그림 3.25-3.32). 「Torke-Uy(1956-1973)」와 「Serigraph(1959)」는 비슷한 구성으로 이루어져 있는데, 원과 사각형의 기본 모티브들이 격자무늬바탕과 겹쳐지면서 나타나는 작은 사각형들의 반복구성이 보는 이로 하여금 시각적인 잔상효과를 느끼게 해준다.

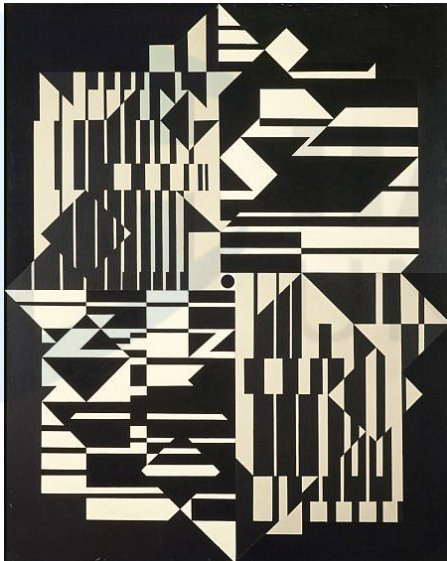

<그림 3.25> Torke-Uy(1956-1973)
(<http://www.artnet.com/artwork/425965749/1047/victorvasarely-torke-uy.html>)

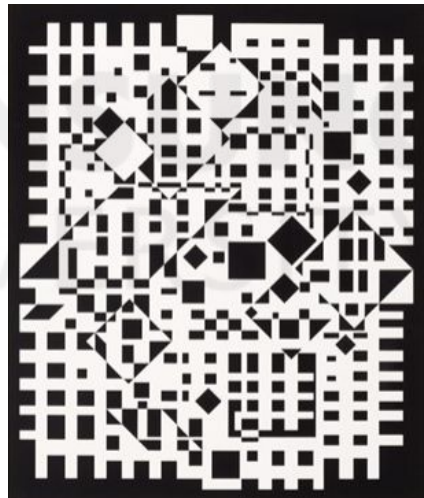
<그림 3.26> Eridan II(1956)
(<http://www.artnet.com/artwork/425963310/714/victor-vasarely-eridan-ii.html>)

「EridanⅡ(1956)」는 각각 나란히 나열된 동일한 크기의 사각형 모티브의 중심에 일정한 각도로 기울여진 사각형을 배치함으로써 흑백부분의 상반된 방향성을 표현했다. 「Taimur(1958)」의 기하학적인 구성은 모던한 느낌을 주고, 마치 미로 같은 「Riu-Kiu-C(1960)」는 선이 움직이는 듯 한 역동적인 착시효과를 나타내며, 「BoraⅡ(1964)」의 중첩구성에서는 깊이감이 느껴진다. 또한 「Saul HK(1967)」의 반복구성은 지그재그형의 울동감이 느껴지며, 무수한 점의 반복으로 구성된 「Iker(1980)」는 명암의 차이로 인한 팽창효과를 보여준다.

<그림 3.27> Taimur(1958)

(http://www.nationalgalleries.org/collection/online_az/4:322/result/0/890?initial=V&artistId=5195&artistName=Victor%20Vasarely&submit=1)

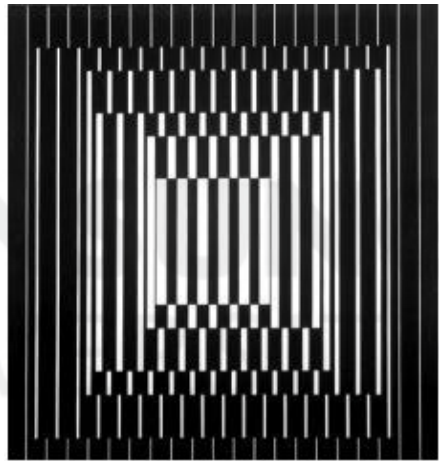
<그림 3.28> Serigraph(1959)

(<http://www.affordableart101.com/victor-vasarely-m-158.html>)

이러한 작품들은 색채에 의한 영향을 최소화하도록 강렬한 흑백대조로만 표현되어 모티브와 구성법에 의해 입체감, 방향감 등의 착시감을 더욱 효과적으로 나타내며, 모노톤의 직선적인 모티브는 모던한 감각을 자아낸다. 실제 바자렐리의 색채 표현을 살펴보면, 초기 작품은 대부분이 흑백이었으며, 그 후 색채 톤의 여러 단계를 나타내는 작업을 통해 점차 색을 사용하였지만, 그의 채색화는 초기 흑백 작품만큼 주목받지 못했다고 한다.

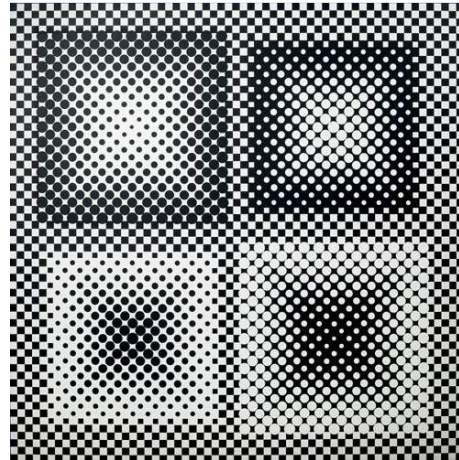
<그림 3.29> Riu-Kiu-C(1960)
(<http://www.op-art.co.uk/op-art-gallery/victor-vasarely/riu-kiu-c.html>)

<그림 3.30> Bora II(1964)
(<http://opptg.blogspot.com/2007/02/op-art-revisited-selections-from.html>)

<그림 3.31> Saule HK(1967)
(<http://www.affordableart101.com/victor-vasarely-m-158.html>)

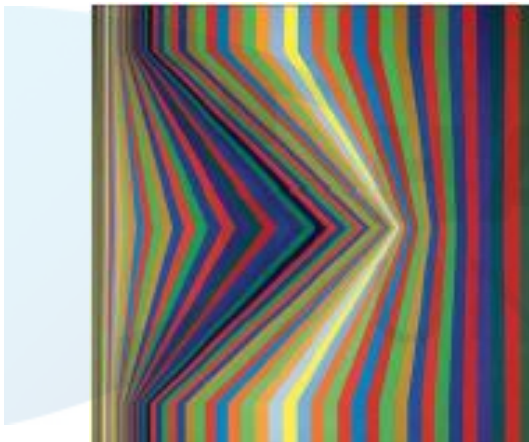

<그림 3.32> Iker(1980)
(http://antiquesandthearts.com/AuctionWatch/2007-07-17_10-27-50.html)

무채색의 흑과 백의 극명한 명도대비를 통해 기하학적 조형요소를 반복적이고 단순한 구성에 따라 표현함으로써 모던하고 지적인 세련미를 연출한다. 흑과 백이 내포하고 있는 의미는 철학적으로 말해 밤과 낮, 천사와 악마, 선과 악의 개념과 같은 필연적인 이율배반 성을 가지고 있으며, 흑과 백의 하나의 구성으로 마치 거울에서 보여 지는 이미지와 같은 질적으로 2가지의 정반대의 구성을 나타낸다. 또한 가벼움과 무거움 등의 무게감을 표현하기도 하며, 형태와 바탕의 원리를 응용함으로써 무한한 공간의 깊이를 느끼게 한다.

3.4.2 역동적인 색채

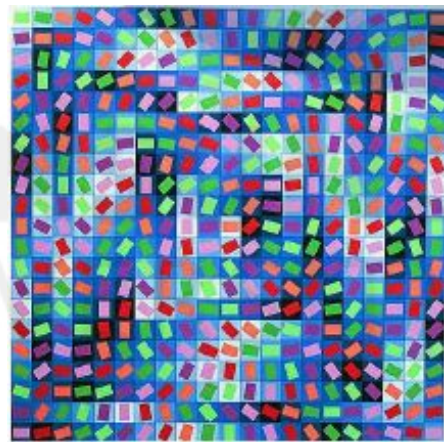
화려한 색채의 역동적 특징이 돋보이는 작품들은 「Berc(1967)」, 「Untitled(1970)」, 「오리온K(1972)」, 「Penzo-Z(1975)」, 「Composition Double Bleu et Rouge(1980)」, 「Dyevat(1987)」, 「Diam I(1988)」, 「Oslop 3(1989)」 등이 있다.(그림 3.33-3.40) 원색적인 줄무늬가 오른쪽으로 갈수록 점점 굽어지는 「Berc(1967)」는 일정한 각도의 꺾임에 의해 나타나는 방향성을 표현했다.

<그림 3.33>

Berc(1967)

(<http://annlee.webzero.co.kr/tt/archive/20080122>)

<그림 3.34>

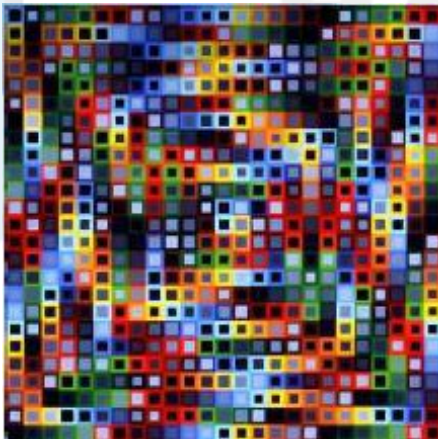
Untitled(1970)

(<http://www.joseflebovicgallery.com/Catalogue/Archive/Cat-112-2004/Pages/pg14.html>)

「Untitled(1970)」와 「오리온K(1972)」는 작은 사각형 모티브들이 미로 형으로 반복되어 역동적인 착시효과를 나타내며, 이와 비슷한 구성의 「Diam I(1988)」은 마름모형의 반복배열을 4등분함으로써 공간분할에 따른 깊이감을 표현했다.

「Penzo-Z(1975)」, 「Composition Double Bleu et Rouge(1980)」와 「Dyevat(1987)」는 구형 모티브의 크기변형을 통해 입체감을 나타내는데, 배경과 변형된 모티브 간의 색상 차와 명암대비를 통해 구형의 입체감을 더욱 돋보이게 했다.

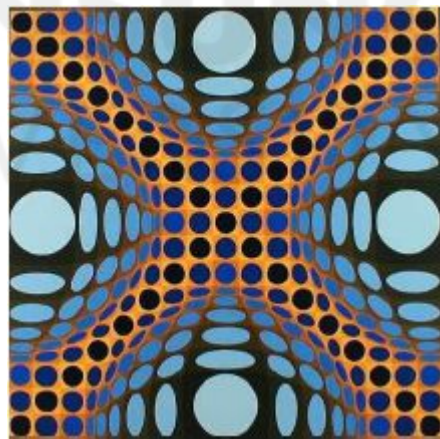
「Oslop 3(1989)」는 색색의 원형 모티브들을 그라데이션 효과로 그림자처럼 표현함으로써 공이 사방으로 튀는 듯 한 생생한 움직임의 역동성을 느끼게 해준다.

<그림 3.35>

오리온K(1972)

(<http://www.op-art.co.uk/op-art-gallery/victor-vasarely/page/2/>)

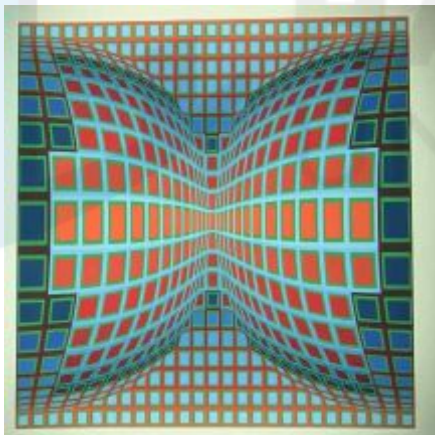
<그림 3.36>

Penzo-Z(1975)

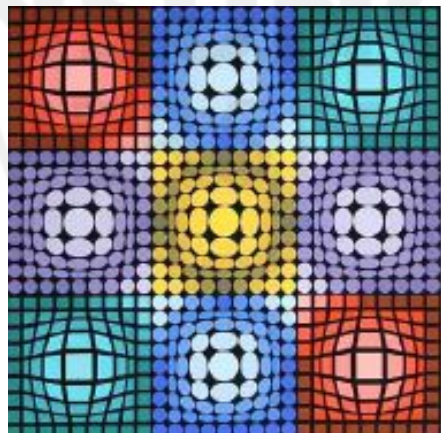
(http://www.amorosart.com/artwork-vasarely-penzo_z-3385-en.html)

기본적인 흑백의 단조로운 옵아트 작품들에 비해 바자렐리의 원색적인 화려한 구성은 변형된 모티브 형태와 함께 보는 이로 하여금 환상적인 상상의 이미지를 떠올리게 하여 역동적인 시선의 흐름을 유도한다.

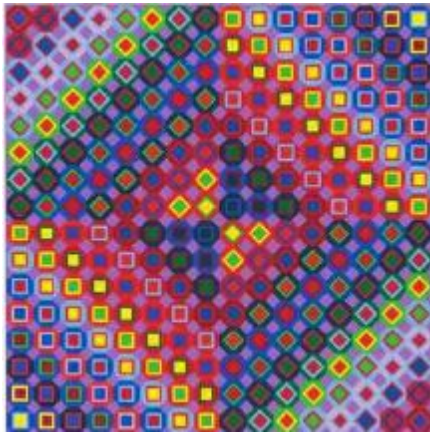
바자렐리는 단순한 흑백구성의 옵아트 작품에서 화려한 색채의 작품에 이르기까지 많은 작품 활동을 했으며, 단조로운 도형의 반복 나열에 그치지 않고, 입체감을 자아내는 평면적인 구성법 등을 확립하였다. 이로 하여금 다양한 착시효과와 역동적인 생동감을 느끼게 해준다. 이는 작가의 의도보다 관찰자의 주관에 따라 여러 각도에서의 작품 감상이 가능하다는 뜻으로, 이를 바탕으로 옵아트는 대중과 가까운 현대 예술로 자리 잡게 되었다.

<그림 3.37> Composition Double Bleu et Rouge(1980)
(http://www.amorosart.com/artwork-vasarely-composition_double_bleu_et_rouge-469-en.html)

<그림 3.38> Dyevat(1987)
<http://www.artnet.com/artwork/426060637/904/victor-vasarely-dyevat.html>

<그림 3.39> Diam I(1988)
(<http://www.postershop.com/Vasarely-Victor/Vasarely-Victor-Diam-I-1988-2633983.html>)

<그림 3.40> Oslo3(1989)
(<http://www.amorosart.com/prints-vasarely-1252-1-en.html>)

베이직한 흑백의 색상과 단조로운 옵아트 작품들에 비해 선명한 비비드 색상의 명도대비와 화려한 구성으로 이루어져 진출과 후퇴의 착시효과가 나타나 감상자로 하여금 역동적인 시선의 흐름을 유도한다. 착시를 통한 움직임의 효과를 강조하기 위해 좀 더 화려하고 자극적이고 풍부한 색채를 도입하여 원근감, 입체감, 공간감을 더 효과적으로 창출하며, 역동성과 운동성의 감각이 나타나는 조형적 특징을 통해 기하학적 패턴의 주목성이 표출된다.

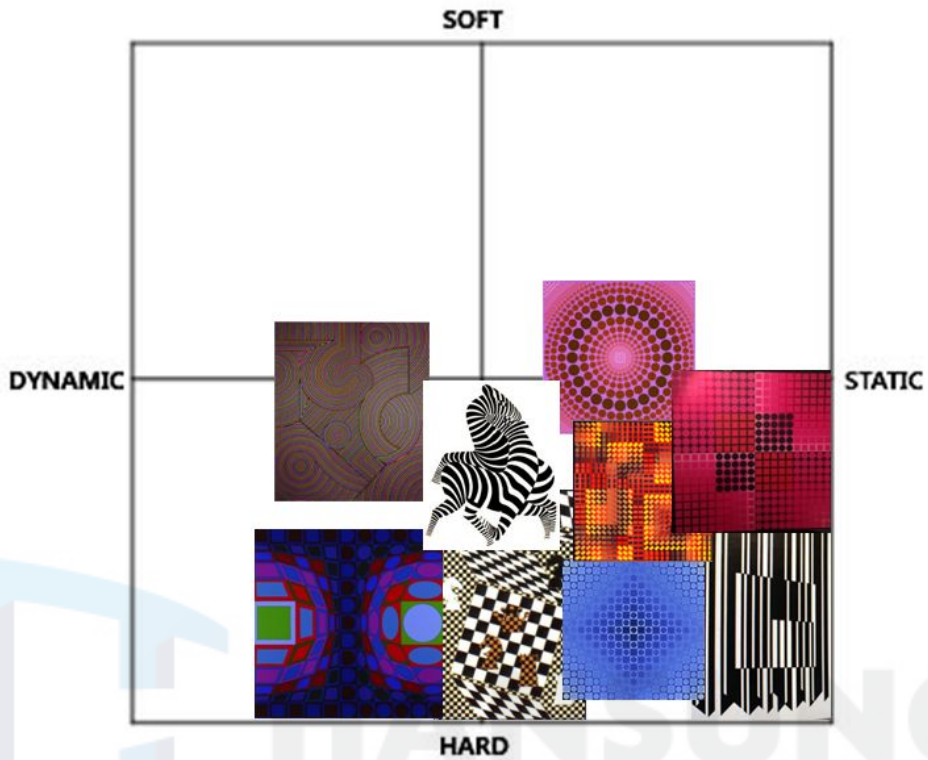
본 논문에서는 바자렐리 작품의 연대별 특성과 표현적 특성, 색채적 특성들을 고찰해 보았으며 이와 같은 특성들은 네일 디자인을 제안하기 위하여 이미지 스케일과 N.C.S를 기준으로 삼아 다음의 장에서 분석해보고자 한다.

3.4.3 이미지 스케일을 통한 색채적 특성분석

사람들은 사물의 색에 대한 이미지를 말 할 때 머릿속에 그려지는 영상을 적절한 형용사로 의미를 전달한다. 형용사를 이미지로 표현하는데 활용하는 이유는 형용사가 사물의 상태나 성질을 나타내는 언어로써 대상의 이미지, 느낌, 감정을 표현, 전달하기 위해 사용되는 언어적 도구이기 때문이다. 따라서 이미지를 대상으로 상호간 커뮤니케이션을 해야 하는 경우 이미지 스케일을 적절히 활용하게 되면 보다 정확한 의사소통이 가능해진다.

사물의 색에 대한 사람들의 공통된 이미지를 형용사와 관련하여 척도화한 것이 형용사 이미지 스케일로 표현된다. 이미지 스케일은 색채가 가지고 있는 이미지에서 느껴지는 심리를 바탕으로 감성을 구분하는 기준을 만든 객관적 통계이다. 또한 이미지 스케일은 다양한 디자인에서 총체적인 의미를 부여하는 시스템으로 감각과 과학을 결합시킨 방법으로 단색 혹은 배색의 이미지를 이미지 스케일의 각 축에 배치시킴으로써 색채를 보고 느끼는 심리적 감성을 분석하고 구분하는 기준이 되는 매트릭스이다.(색채용어사전, 2007)

이미지 스케일을 통해 바자렐리의 회화작품을 분석해 볼 때 색채 특성은 정적인 영역에서 직선적이고 화려하면서도 개성이 강하고, 모던하고 혁신적인 이미지에 많이 분포되어 있음을 한 눈에 볼 수 있다. 즉, 언어 이미지에 표현되어 있는 형용사로 정의해 보면 바자렐리의 회화작품은 ‘선명한’, ‘강한’, ‘돋보이는’, ‘고상한’, ‘복잡한’, ‘다이내믹한’, ‘화려한’ 등으로 정리 할 수 있다. 그러므로 이미지 스케일 영역에서 바자렐리의 회화 작품은 정적이고 강하고 선명한 이미지가 동반되면서 또한 다이내믹한 이미지를 갖고 있다고 할 수 있겠다.

<그림 3.41> 빅토르 바자렐리 작품의 이미지 스케일

3.4.4 NCS를 통한 색 채적 특성 분석

NCS(Natural Color System)는 스웨덴 색채연구소에서 1972년에 발표된 것이다. 1979년에 1,412색의 NCS 색 표집을 발간함으로써 CIE로부터 공인 받게 되었으며, 1995년 2차로 1,750색의 NCS 색 표집을 완성했다. 색 체계는 인간의 색 지각 원리를 설명하는 헤링(Edwald Hering)의 4원색설에 기초로 완성되었다.(NCS Color, 2013)

NCS는 인간의 눈이 색을 느끼는 구조와도 비슷한 점이 있어 이해하기 좋고, 많은 분야에서 적용되기 쉽게 개발된 것이며, 순수하게 지각되는 색을 묘사하는 것으로 인테리어나 외부환경 디자인에 유용하게 사용하고 있다.

현재 먼셀 표색계와 함께 호환성이 우수한 NCS 표색계는 노르웨이, 스웨덴, 스웨덴의 표준색을 지정하는데 기여하였으며, 영국 런던의 지하철 노선에 NCS 색상이 적용되는 등, 유럽을 비롯한 전 세계에서 사용되고 있다.

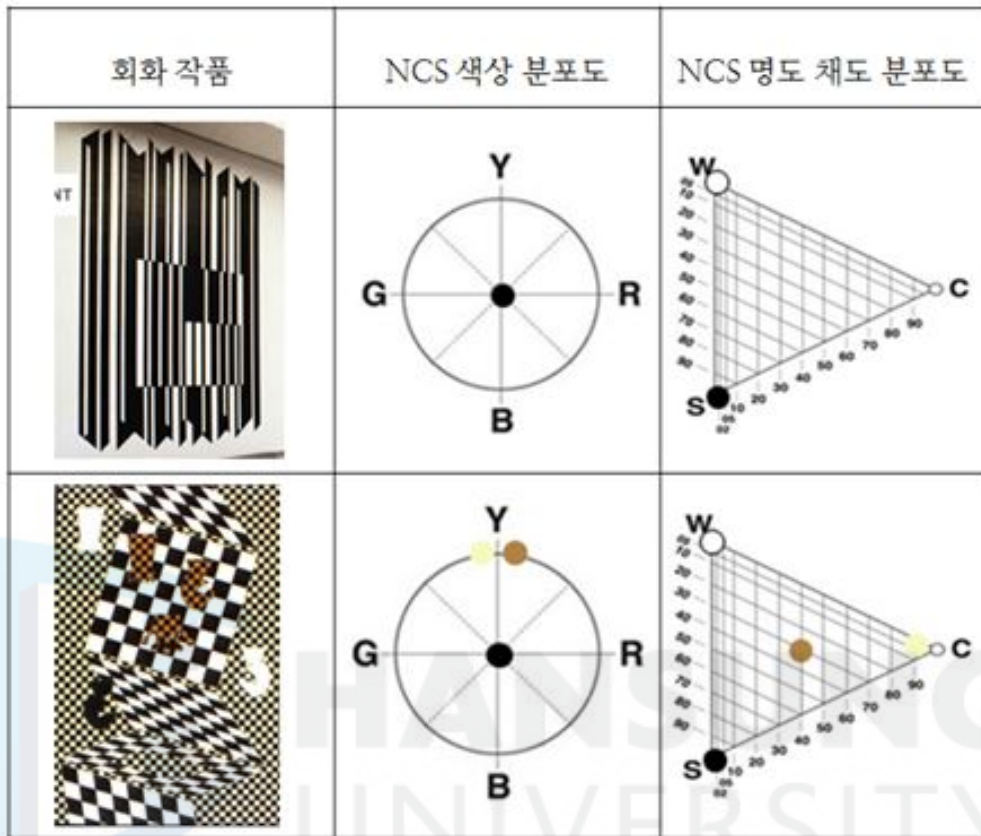
따라서 본 연구에서는 NCS 표색계를 기본 척도로 삼아 회화의 색채 분석을 하고자 한다. <표 3.3>~<표 3.5>는 바자렐리의 작품 중에서 본 연구에서 채택한 작품을 NCS 표색계를 이용하여 육안측색으로 분석했다.

분석 결과는 다음과 같다.

<표 3.3>의 첫 번째 그림에서 나타난 색 값을 보면 S 9000-N, S 0500-N으로 나타났다. S 9000-N 순수한 검정색과 S 0500-N 순수한 흰색을 사용하였다. 이 작품은 무채색 계열의 색상만을 사용했음을 알 수 있다.

<표 3.3>의 두 번째 그림에서 나타난 색 값을 보면 S 9000-N, S 0500-N, S 3040-Y20R, S 0520-G90Y로 나타났다. S 9000-N 순수한 검정색과 S 0500-N 순수한 흰색을 사용하였다. S 3040-Y20R 명도와 채도가 중간정도이고, 노랑(Y)색이 80%, 빨강(R)색이 20% 섞인 색을 사용하였다. S 0520-G90Y 명도가 높고 채도가 낮은 색이며, 초록(G)색이 10%, 노랑(Y)색이 90% 섞인 색을 사용하였다.

<표 3.3> 빅토르 바자렐리 작품의 NCS 색채 분석 ①

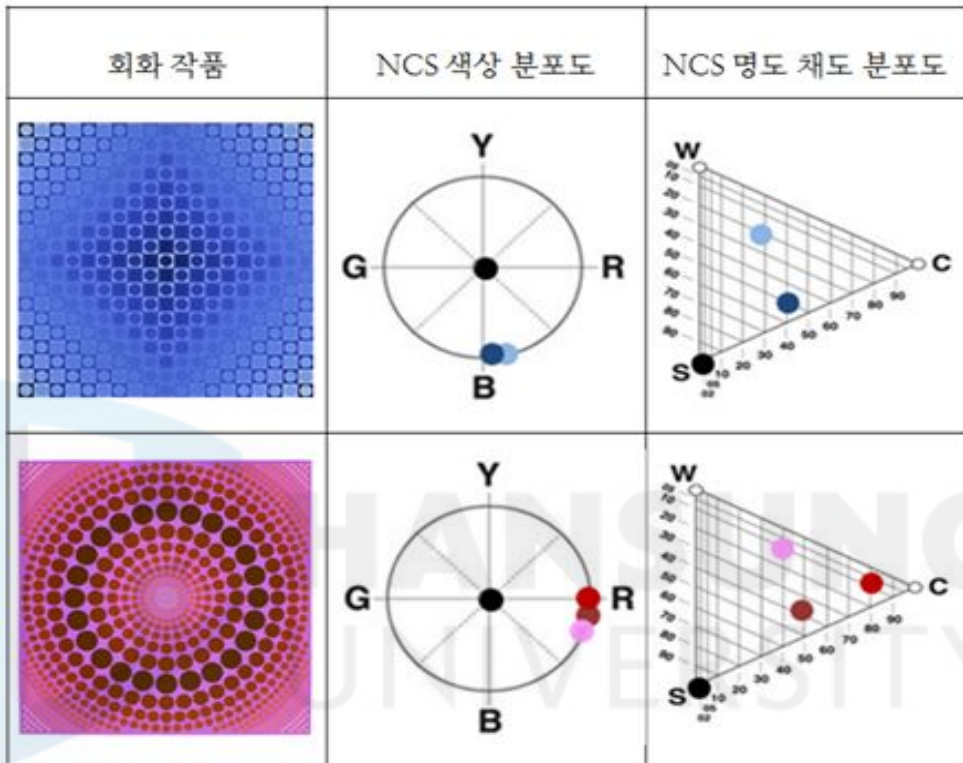

<표 3.4>의 첫 번째 그림에서 나타난 색 값을 보면 S 9000-N, S 2030-R80B, S 5040-R90B로 나타났다. S 9000-N 순수한 검정색을 사용하였고, S 2030-R80B 명도가 높고 채도가 낮은 색이며, 빨강(R)색이 20%, 파란(B)색이 80% 섞인 색을 사용하였다. S 5040-R90B 명도와 채도가 중간정도의 색이며, 빨강(R)색이 10%, 파랑(B)색이 90% 섞인 색을 사용하였다.

<표 3.4>의 두 번째 그림에서 나타난 색 값을 보면 S 5040-Y90R, S 4050-R10B, S 1080-R, S 1040-R20B로 나타났다. S 5040-Y90R 명도와 채도가 중간 정도의 색이며, 노랑(R)이 10%, 빨강(R)이 90% 섞인 색을 사용하였다. S 4050-R10B 명도와 채도가 중간 정도의 색이며, 빨강(R)이 90%, 파랑(B)이 10% 섞인 색을 사용하였다. S 1080-R 명도와 채도가 높은 빨간

색을 사용하였다. S 1040-R20B 명도가 높고 채도가 중간 정도의 색이며, 빨강(R)이 80%, 파랑(B)이 20% 섞인 색을 사용하였다.

<표 3.4> 빅토르 바자렐리 작품의 NCS 색채 분석 ②

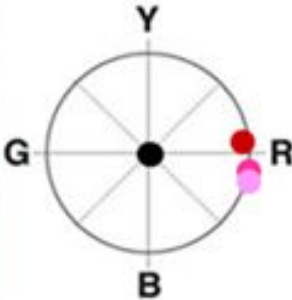
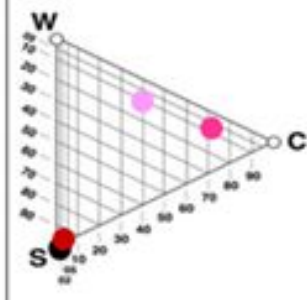
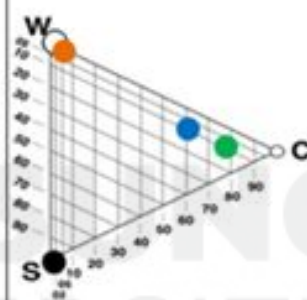
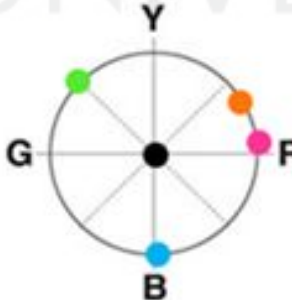
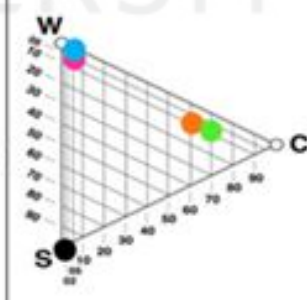
<표 3.5>의 첫 번째 그림에서 나타난 색 값을 보면 S 9000-N, S 0508-Y90R, S 1070-R20B, S 1040-R20B로 나타났다. S 9000-N 순수한 검정색이고, S 0508-Y90R 명도가 높고 채도는 낮은 색이며, 노랑(Y)색이 10%, 빨강(R)색이 90% 섞인 색을 사용하였다. S 1070-R20B 명도와 채도가 높은 색이며, 빨강(R)색이 80%, 파랑(B)색이 20% 섞인 색을 사용하였다. S 1040-R20B 명도가 높고 채도가 중간 정도의 색이며, 빨강(R)이 80%, 파랑(B)이 20% 섞인 색을 사용하였다.

<표 3.5>의 두 번째 그림에서 나타난 색 값을 보면 S 9000-N, S

0500-N, S 1060-Y60R, S 0506-Y90R, S 1050-B, S 1070-G50Y로 나타났다. S 9000-N 순수한 검정색이고, S 0500-N 순수한 흰색이다. S 1060-Y60R 명도가 높고 채도가 중간 정도의 색이며, 노랑(Y)이 40%, 빨강(R)이 60% 섞인 색을 사용하였다. S 0506-Y90R 명도가 높고 채도가 낮은 색이며, 노랑(Y)이 10%, 빨강(R)이 90% 섞인 색을 사용하였다. S 1050-B 명도가 높고 채도가 중간 정도의 파란색을 사용하였다. S 1070-G50Y 명도와 채도가 높은 색이며, 초록(G)이 50%, 노랑(Y)이 50% 섞인 색을 사용하였다.

<표 3.5>의 세 번째 그림에서 나타난 색 값을 보면 S 9000-N, S 1060-Y60R, S 0506-Y90R, S 1050-B, S 1070-G50Y로 나타났다. S 9000-N 순수한 검정색이고, S 1060-Y60R 명도가 높고 채도가 중간 정도의 색이며, 노랑(Y)이 40%, 빨강(R)이 60% 섞인 색을 사용하였다. S 0506-Y90R 명도가 높고 채도가 낮은 색이며, 노랑(Y)이 10%, 빨강(R)이 90% 섞인 색을 사용하였다. S 1050-B 명도가 높고 채도가 중간 정도의 파란색을 사용하였다. S 1070-G50Y 명도와 채도가 높은 색이며, 초록(G)이 50%, 노랑(Y)이 50% 섞인 색을 사용하였다.

<표 3.5> 빅토르 바자렐리 작품의 NCS 색채 분석 ③

회화 작품	NCS 색상 분포도	NCS 명도 채도 분포도
		
		
		

IV. 빅토르 바자렐리 작품의 조형적 특성분석을 통한 작품연구 및 네일 디자인 제안

4.1 작품의 의도 및 제작 방법

본 연구에서는 옵아트의 발전을 이룬 대표적 작가인 빅토르 바자렐리의 작품을 고찰하고 그의 회화에 나타난 색채와 패턴을 분석하여 재구성한 네일 작품을 제작했다. 바자렐리의 작품에 나타난 조형적 특성 분석을 응용하여 새로운 네일 디자인의 가능성을 모색하고자 한다.

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

네일 디자인 작품 제작 시 바자렐리 작품의 이미지를 효과적으로 표현하기 위해 이미지 스케일과 NCS 표색계를 이용하여 이미지와 색채를 분석하여 이를 기본으로 제작했다. 주로 사용한 제작 방법은 오늘날 대중들에게 많은 인기를 받고 있는 네일 아트의 유브이 젤(U.V Gel)을 이용한 표현기법을 사용했고, 그 밖에 핸드페인팅, 믹스미디어 아트 기법을 사용했다. 재료는 유브이 젤, 필름지, 스팅글, 스톤 등을 사용하여 작품을 제작했다.

바자렐리의 작품에 주로 나타난 색채인 무채색 계열을 사용하여 작품과 유사하게 디자인 하고 글리터가 첨가된 젤과 스톤, 스팅글 등을 사용해 디자인 했다.

4.1.1 유브이 젤 디자인(U.V Gel Design)

아크릴 네일의 성분과 비슷하나 화학적인 냄새가 없고 폴리쉬처럼 다양한 색상의 칼라를 가지고 있으며 연장 술과 디자인 모두 가능하다. 폴리쉬의 지속력을 보완한 제품으로 U.V 또는 L.E.D 램프(Lamp)로 일정 시간 큐어링을 해야 응고가 된다. 폴리쉬의 형태로 된 젤과 팻 타입의 용기에 들어 있어 전

용 브러쉬로 사용해야 하는 젤의 형태가 있으며 소프트 젤(Soft Gel)과 하드 젤(Hard Gel)로 분류된다. 지속성이 좋으며 가볍고 광택이 뛰어나 맑고 투명한 느낌을 줄 수 있다. 기본 칼라링 뿐만 아니라 다양한 디자인의 아트가 가능하여 각광받고 있는 디자인 방법 중 하나이다.

<그림 4.1> 젤 디자인 ①

[http://www.bloomingsweet.net/product/detail.html?product_no=908&cate_no=7& display_group=1](http://www.bloomingsweet.net/product/detail.html?product_no=908&cate_no=7&display_group=1)

<그림 4.2> 젤 디자인 ②

[http://www.bloomingsweet.net/product/detail.html?product_no=1191&cate_no=7& display_group=1](http://www.bloomingsweet.net/product/detail.html?product_no=1191&cate_no=7&display_group=1)

4.1.2 핸드 페인팅(Hand Painting)

핸드 페인팅은 가장 기본적인 아트 기법으로 브러쉬를 사용해 손으로 직접 디자인 하는 방법을 말한다. 칼라링을 한 자연 네일 위에나 연장을 한 인조 네일 위에도 표현이 가능하며 가장 보편화 되어있는 네일아트의 표현 기법 중 하나이다. 꽃 디자인, 캐릭터 디자인, 도트 무늬, 호피 무늬, 지브라 무늬 등 여러 가지 디자인 표현이 가능하다.

<그림 4.3> 핸드 페인팅 디자인 ①

https://thesaracen.com/homepage/contents/study_art/gallery_nail.asp

<그림 4.4> 핸드 페인팅 디자인 ②

http://www.bloomingsweet.net/product/detail.html?product_no=1721&cate_no=7&display_group=1

4.1.3 스톤 디자인(Stone Design)

스톤은 우리가 흔히 말하는 인조 다이아몬드나 큐빅을 말하는 것으로 플라스틱 소재의 스톤과 크리스탈 소재의 스와로브스키로 나뉜다. 스톤이 주제가 되어 디자인 되어지는 스톤 아트는 다양한 색감과 소재, 크기와 형태 등 여러 가지 모양의 스톤으로 디자인함으로써 작품의 화려함을 극대화시킨다. 그렇기 때문에 화려한 것을 선호하는 사람에게 인기가 있다.

<그림 4.5> 스톤 디자인 ①

http://www.bloomingsweet.net/product/detail.html?product_no=181&cate_no=7&display_group=1

<그림 4.6> 스톤 디자인 ②

http://www.bloomingsweet.net/product/detail.html?product_no=283&cate_no=7&display_group=1

4.1.4 믹스 미디어(Mixed Media)

믹스 미디어는 여러 가지의 기법과 재료를 혼합하여 네일아트에 오브제를 사용하여 다양한 기술로 조형되어 표현하는 예술 작품들이다. 이때 사용되어진 재료로는 아크릴 물감, 아크릴릭 컬러 파우더, 에어브러쉬 물감, U.V 칼라젤, 스톤 등을 사용한다.

<그림 4.7> 믹스 미디어 디자인 ①

http://qkdn5180.hosting.paran.com/gnuboard4/bbs/board.php?bo_table=gallery&wr_id=130

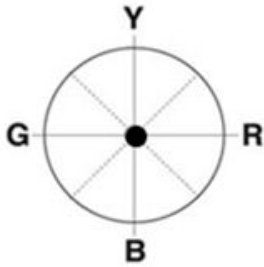
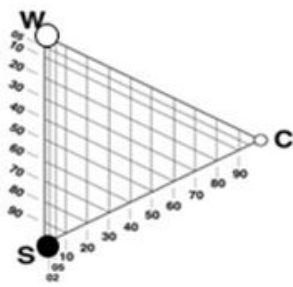

<그림 4.8> 믹스 미디어 디자인 ②

<http://www.mbcbeauty.co.kr/?r=jongro&m=bbs&bid=gallery&cat=%EC%84%9C%EC%9A%B8+%EC%A2%85%EB%A1%9C&uid=52465>

4.2 바자렐리의 작품 분석을 통한 네일 디자인 제안

<표 4.1> 연구 작품 분석 I -Yanina

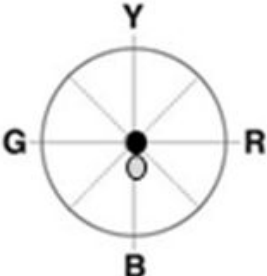
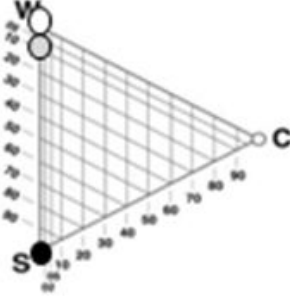
Yanina	
모티브	
색채분석	
색채분포	NCS 색상 분포도 NCS 뉘앙스 분포도

연구 작품-Yanina<표 4.1>은 전반기에 무채색의 흑과 백의 극명한 명도대비를 통해 직선을 반복적이고 단순한 구성에 따라 표현함으로써 모던하고 이지적이며 지적인 세련미를 연출한 작품이다. 직선을 모티브로 하여 디자인 작품-선과 선의 만남<표 4.2>에 색채시안을 제시했고 응용 모티브를 디자인했다.

검정과 흰색의 서로 다른 두께의 선들의 조합으로 디자인 된 패턴으로 바코드를 연상시키기도 한다. 팁 윗부분과 아랫부분을 톱니모양으로 변형을 주어 바자렐리 작품을 응용했다. 흰색 젤을 기본 베이스 색으로 다섯 개의 팁에 칼라링을 한 뒤 큐어링 했고 그 위에 0.2호 세필 젤 브러쉬를 이용해 검정색 젤로 흰색 바탕과 교차시켜 정교하게 핸드페인팅 했다. 첫 번째, 두 번째, 다섯 번째 팁은 흰색과 검정색 가로줄무늬가 나타나게 그렸고, 세 번째, 네 번째 팁은 줄무늬를 서로 교차시켜서 세밀하게 표현했다. 디자인이 완성된 후에 탑 젤로 마무리 해 광택감을 주었다. 그 위에 포인트로 모던한 느낌인 실버색상의 오브제를 두 번째, 세 번째, 다섯 번째 팁에 네일 글루를 이용하여 붙여 주었다.

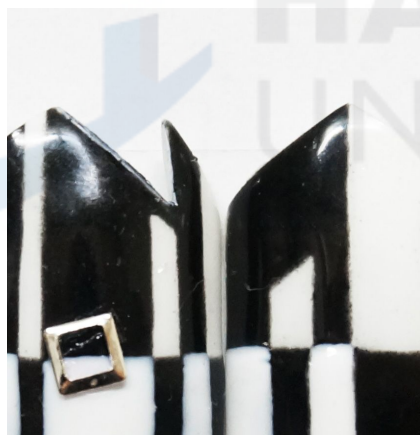
네일아트 작품의 색상은 <표 4.2>와 같이 제안했다. 작품에서 나타난 NCS 색상은 S 9000-N, S 0500-N, S로 나타났다. S 9000-N 순수한 검정색과 S 0500-N 순수한 흰색을 사용했고, S 1000-N 명도가 높고 채도가 낮으며, 무채색 계열의 색을 사용했다. 이 작품은 회화의 색채 분석을 근거로 명도와 채도의 대비 효과를 주어 제작했다.

<표 4.2> 디자인 작품 I -선과 선의 만남

디자인제안	
작품설명	검정과 흰색의 서로 다른 두께의 선들의 조합으로 디자인 된 패턴으로 바코드를 연상시킨다. 흰색 젤을 기본 베이스 색으로 하고 그 위에 검정색 젤을 이용해 선을 교차시켜 정교하게 핸드페인팅 했다. 그 위에 모던한 느낌을 주기 위해 실버 색상의 오브제를 올려서 포인트를 주었다.
색채분석	 ● S-9000-N ○ S 0500-N ● S 1000-N
색채분포	NCS 색상 분포도 NCS 뒀앙스 분포도

<그림 4.9> 선과 선의 만남-전체사진

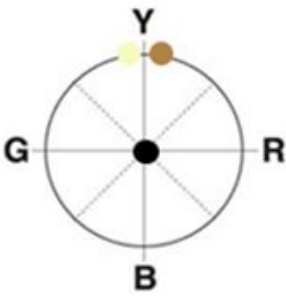
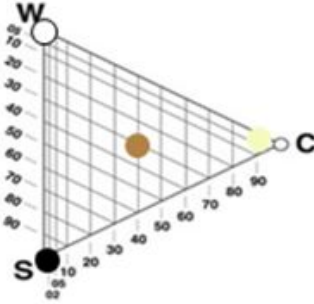
<그림 4.10> 선과 선의 만남-세부사진 ①

<그림 4.11> 선과 선의 만남-세부사진 ②

(위의 디자인-선과 선의 만남은 연구자 작품임)

<표 4.3> 연구 작품 분석 II -L'Echiquier

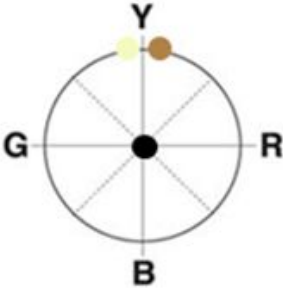
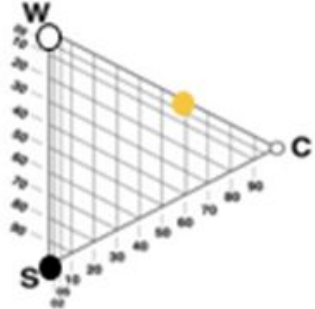
L'Echiquier	
모티브	
색채분석	 ● S 9000-N ○ S 0500-N ● S 3040-Y20R ● S 0520-G90Y
색채분포	NCS 색상 분포도 NCS 뉘앙스 분포도

연구 작품-L'Echiquier<표 4.3>의 작품에서 나타나는 체스 판 패턴 반복이 갖는 조형미는 평면적인 공간에 상하, 좌우로 반복적이며 단순하게 사방 연속의 전개방법으로 표현함으로써 단순, 모던하고 시선을 잡아끄는 주목성의 힘을 갖는다. 디자인 작품-체스 판 위의 왕<표 4.4>에 색채시안을 제시했고 응용 모티브를 디자인했다.

체스 판 디자인을 모티브로 다섯 개의 팁 위에 검정색 젤을 베이스로 칼라링 한 후 큐어링 하였다. 퓨어 아세톤으로 미경화 젤을 깨끗이 제거한 후, 금색의 체스 판 무늬의 네일 필름 지를 이용해 팁 크기에 맞춰 재단했다. 전체적으로 검정색과 금색의 조화를 이루어 배열하여 디자인했다. 두 번째와 다섯 번째 팁 위에 흰색 젤을 이용해 0.2호 세필 젤 브러쉬로 체스 판 무늬를 연결시켜 핸드페인팅 했다. 디자인이 완성된 후에 탑 젤로 마무리 해 광택감을 주었다. 검정색 젤로 왕관 모양을 그려 큐어링을 한 뒤 다섯 개의 참을 크라운 포인트에 글루를 이용해 붙여주고 두 번째 디자인 팁 하단에 붙여주었다. 마름모꼴의 체스 판 패턴이 새겨진 플라스틱 오브제를 첫 번째, 세 번째, 네 번째 디자인 팁 위에 서로 교차시켜 붙여주어 체스 판 패턴을 중복하여 사용했다.

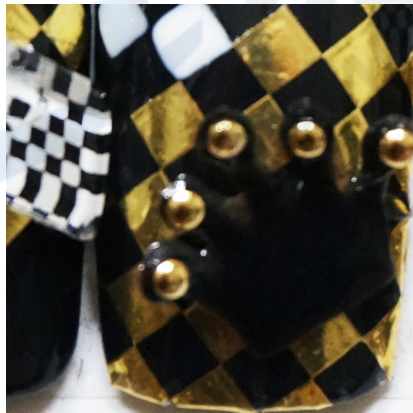
네일아트 작품의 색상은 <표 4.4>와 같이 제안했다. 작품에서 나타난 NCS 색상은 S 9000-N, S 0500-N, S 0560-Y로 나타났다. S 9000-N 순수한 검정색과 S 0500-N 순수한 흰색을 사용하고, S 0560-Y 명도는 높고 채도는 중간정도이며, 노랑(Y)색 계열의 색을 사용했다. 이 작품은 무채색의 디자인 위에 금색을 포인트 색으로 제작했다.

<표 4.4> 디자인 작품 II-체스 판 위의 왕

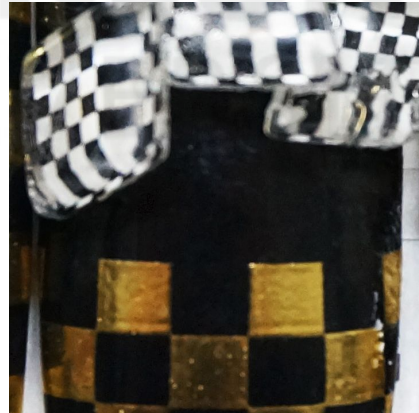
디자인제안	
작품설명	체스 판 디자인을 모티브로 하고 포인트로 골드 색상을 사용했고 플라스틱 오브제를 이용해 입체감을 살렸다. 검정색 젤을 베이스로 하고 그 위에 골드 색상의 필름 지를 디자인 하여 올리고 흰색 젤로 체스 판을 이어 나가 핸드페인팅 했다. 비슷한 패턴의 디자인이 들어간 오브제를 올려 체스 판 느낌을 주고 젤을 이용해 만든 크라운으로 포인트를 주었다.
색채분석	● S 9000-N ○ S 0500-N ● S 0560-Y
색채분포	NCS 색상 분포도 NCS 뉘앙스 분포도

<그림 4.12> 체스 판 위의 왕-전체사진

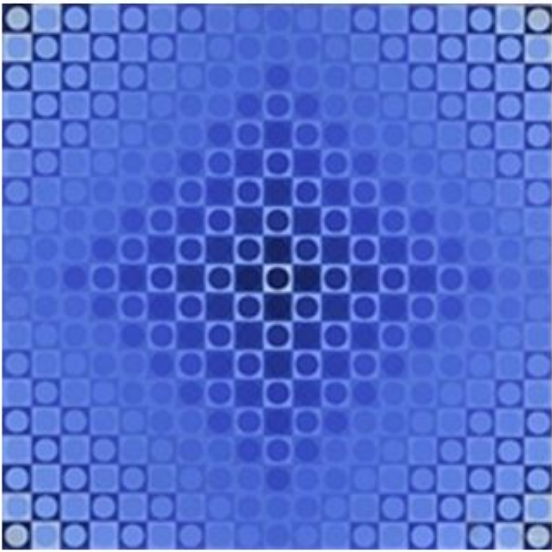
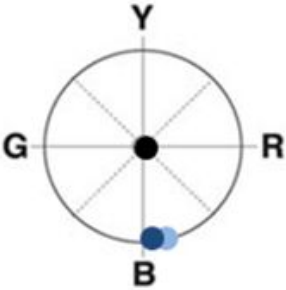
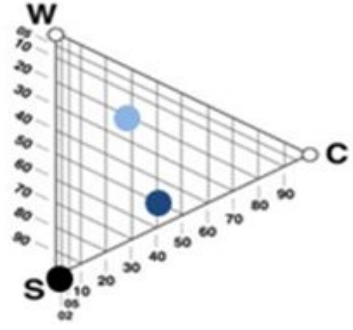
<그림 4.13> 체스 판 위의 왕-세부사진 ①

<그림 4.14> 체스 판 위의 왕-세부사진 ②

(위의 디자인-체스판 위의 왕은 연구자 작품임)

<표 4.5> 연구 작품 분석 III-Alom Blue

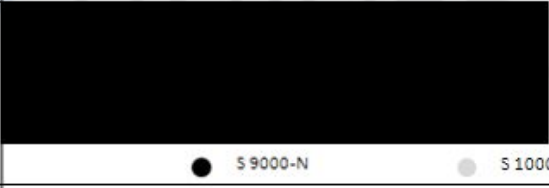
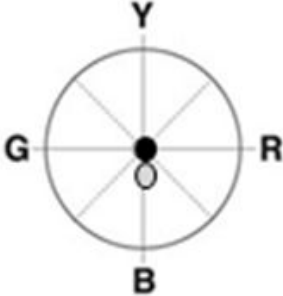
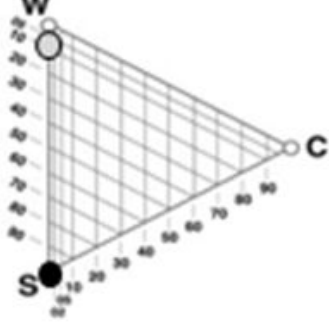
Alom Blue	
모티브	
색채분석	 S 9000-N S 2030-R80B S 5040- R90B
색채분포	NCS 색상 분포도 NCS 뉘앙스 분포도

연구 작품-Alom Blue<표 4.5>은 기본 조형요소인 점을 한층 더 확장된 개념인 원과 사각형의 조합으로 발전시켜 평면적인 사각형의 프레임 안에 상하, 좌우로 패턴을 사방연속 전개방법을 따라 반복적으로 배열 시키고, 질서와 규칙적인 흐름을 따라 단순하고 일률적인 구성 방식에 의해 표현함으로써 감상자로 하여금 주목성이 배가 되는 형태의 반복을 유도했다. 디자인 작품-화려한 도시<표 4.6>에 색채시안을 제시했고 응용 모티브를 디자인했다.

체스 판과 원이 조화를 이룬 패턴을 모티브로 검정 색 젤을 다섯 개의 네일 팁에 칼라링 한 뒤 큐어링 했다. 미경화 젤을 푸어 아세톤으로 클렌징 하고 첫 번째와 네 번째 팁 위에 옵아트 패턴의 네일 필름 지를 팁의 크기에 맞게 재단했다. 필름 지를 팁 전체에 붙여주고 SS 05 사이즈의 원형 클리어 스톤을 글루를 이용하여 붙여주었다. 두 번째 팁 위에는 모티브와 같은 형태인 사각형과 원이 조화를 이룬 4mm 사이즈의 실버 파츠를 바자렐리가 주로 사용한 반복적인 배열법을 이용했다. 세 번째, 다섯 번째 팁 위에는 형태가 각기 다른 3mm 사이즈의 실버 파츠를 반복 배열법을 이용해 디자인했다.

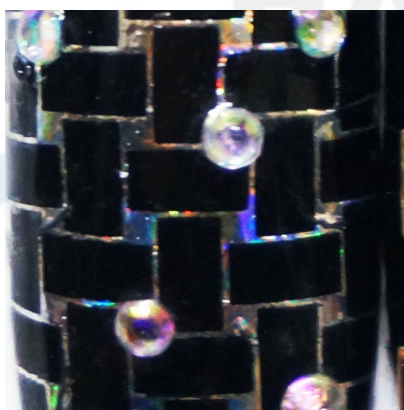
네일아트 작품의 색상은 <표 4.6>와 같이 제안했다. 작품에서 나타난 NCS 색상은 S 9000-N, S 1000-N으로 나타났다. S 9000-N 순수한 검정색을 사용했고, S 1000-N 명도가 높고 채도가 낮은 무채색을 사용했다. 이 작품은 무채색만을 사용한 디자인으로 명도와 채도의 대비효과를 주어 제작했다.

<표 4.6> 디자인 작품 III-화려한 도시

디자인제안	
작품설명	원과 사각형의 조합으로 서로 일정하게 짜여져 같은 듯 다른 느낌의 패턴으로 구성했다. 검정색 젤을 베이스로 하고 그 위에 옵아트 패턴의 필름 지를 올리고 실버 색상의 스톤을 디자인 했다. 또한 옵아트의 느낌을 더하기 위해 실버 색상 사각형 모양의 오브제를 일정하게 배열하여 디자인 했다.
색채분석	
색채분포	NCS 색상 분포도 NCS 뒀앙스 분포도

<그림 4.15> 화려한 도시-전체사진

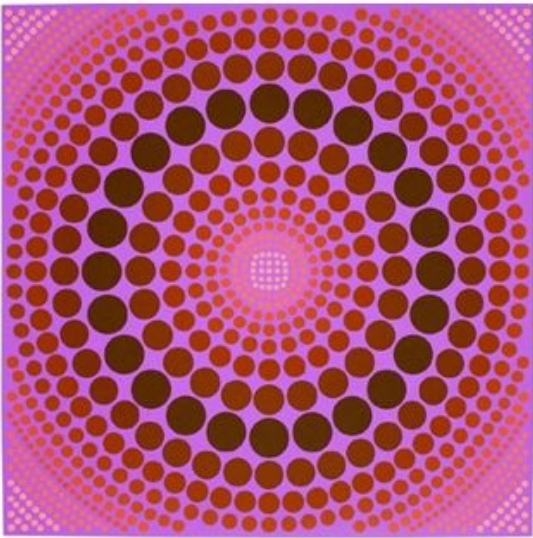
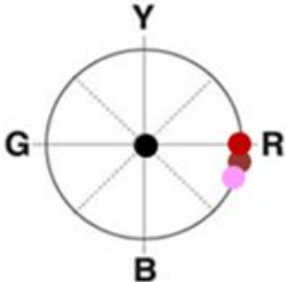
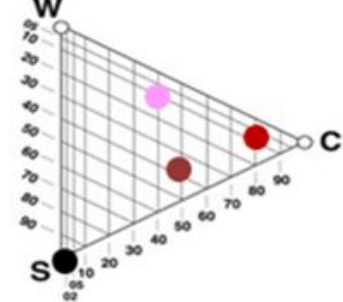
<그림 4.16> 화려한 도시-세부사진 ①

<그림 4.17> 화려한 도시-세부사진 -②

(위의 디자인-화려한 도시는 연구자 작품임)

<표 4.7> 연구 작품 분석 IV-Composition 37

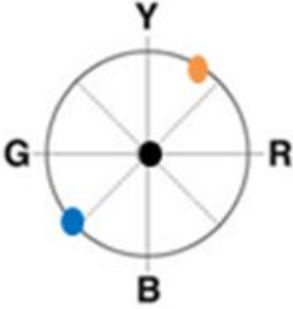
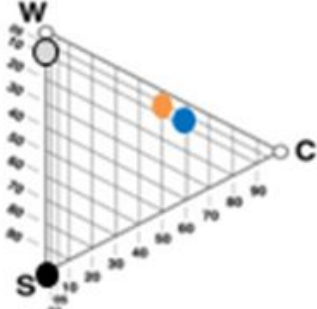
Composition 37	
모티브	
색채분석	 ● S 5040-Y90R ● S 4050-R10B ● S 1080-R ● S 1040-R20B
색채분포	NCS 색상 분포도 NCS 뉘앙스 분포도

연구 작품-Composition 37<표 4.7>은 평면적인 공간에서 순수한 조형요소인 점의 개념을 확장시켜 상하 또는 좌우로 형태가 바뀌어 보이게 계속해서 반복되는 형태로 표현하여 시각적으로 다양한 형태를 볼 수 있게 구성함으로써 감상자로 하여금 지루하지 않은 느낌의 운동성과 안정성이 나타난 작품이다. 디자인 작품-태양의 물결<표 4.8>에 색채시안을 제시했고 응용 모티브를 디자인했다.

이 작품은 스펡글을 이용해 광택감을 주어 원의 운동감과 속도감을 더해 주었다. 다섯 개의 네일 팁에 검정색 젤을 칼라링 한 뒤 큐어링 하였다. 미경화 젤을 펴어 아세톤으로 클렌징 하고 첫 번째 팁 위에 블루 스펡글과, 실버 스펡글을 세로로 배열하여 디자인 하였다. 두 번째, 네 번째, 다섯 번째 팁에는 스펡글을 대각선으로 배열하여 디자인하였다. 세 번째 팁에는 바자렐리의 작품에서 사용한 배열방법을 이용하여 중심에서 원의 크기가 점점 커져가는 모양으로 디자인하였다. 디자인이 완성된 후에 탑 젤로 마무리 해 광택감을 주었다.

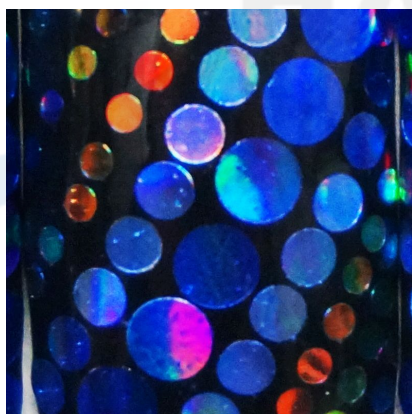
네일아트 작품의 색상은 <표 4.8>와 같이 제안했다. 작품에서 나타난 NCS 색상은 S 9000-N, S 1000-N, S 1060-R60B, S 1050-Y30R로 나타났다. S 9000-N 순수한 검정색을 사용했고, S 1000-N 명도가 높고 채도가 낮은 무채색을 사용했다. S 1060-R60B 명도가 높고 채도가 중간이며, 빨강(R)색이 40% 파랑(B)색이 60%의 색을 사용했다. S 1050-Y30R 명도가 높고 채도가 중간이며, 노랑(Y)색이 70% 빨강(R)색이 30%의 색상을 사용해 색채의 대비적인 효과를 높였다.

<표 4.8> 디자인 작품 IV-태양의 물결

디자인제안	
작품설명	원의 크기를 점층 적으로 키워 운동감과 속도감이 나타난 디자인으로 스팅글을 이용해 광택 감을 주었다. 검정색 젤을 베이스로 하고 실버 색상, 블루 색상, 오렌지 색상의 각각 크기가 다른 스팅글을 배열하여 디자인했다. 스팅글의 크기를 다양하게 사용해 옅아트의 느낌을 주었다.
색채분석	 ● S 9000-N ● S 1000-N ● S 1060-R60B ● S 1050-Y30R
색채분포	NCS 색상 분포도 NCS 뉘앙스 분포도

<그림 4.18> 태양의 물결-전체사진

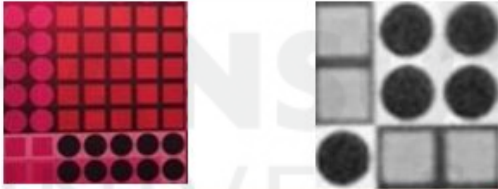
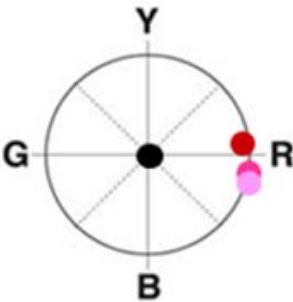
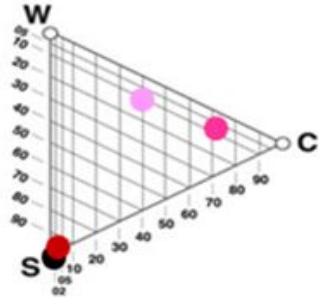
<그림 4.19> 태양의 물결-세부사진 ①

<그림 4.20> 태양의 물결-세부사진 ②

(위의 디자인-태양의 물결은 연구자 작품임)

<표 4.9> 연구 작품 분석 V-Untitled

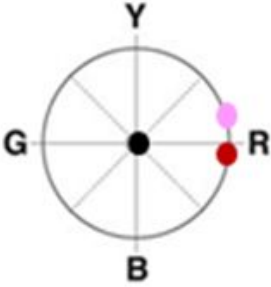
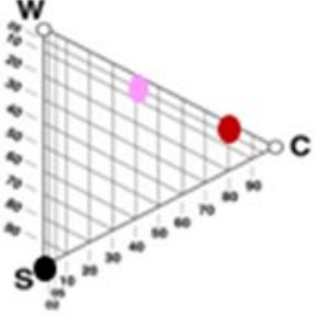
Untitled	
모티브	
색채분석	 ● S 9000-N ● S 0508-Y90R ● S 1070-R20B ● S 1040-R20B
색채분포	NCS 색상 분포도 NCS 뉘앙스 분포도

연구 작품-Untitled<표 4.9>은 순수한 기하학 형태의 원과 사각형을 검정 색 색상과 빨강색 색상의 명도대비를 통해 단계별로 사용하여 일률적으로 반복, 나열시킴으로써 규칙적이며 단순, 명쾌하게 표현했다. 디자인 작품-루비 반지를 낀 소녀<표 4.10>에 색채시안을 제시했고 응용 모티브를 디자인했다.

원과 사각형을 모티브로 하여 일정한 간격으로 구성하여 조화를 이루게 디자인 했다. 첫 번째, 세 번째, 네 번째의 네일 팁에 분홍색 젤을 칼라링 한 뒤 큐어링 하였다. 두 번째와 다섯 번째는 검정색 젤을 베이스로 했고 미경화 젤을 펴어 아세톤으로 클렌징 했다. 첫 번째 팁 위에 옵아트 패턴의 필름 지를 크기에 맞춰 붙여주었다. 두 번째 팁 위에는 4mm 사각형 레드 스톤을 반복적인 방법을 이용하여 글루로 붙여주었다. 세 번째 팁 위에는 SS 12 원형 블랙스톤을 세로로 올려주었고, 다섯 번째 팁 위에는 SS 12 원형 핑크스톤을 세로로 올려주었다. 네 번째 팁 위에는 SS 02 원형 블랙스톤을 사각형을 이루게 배열하고 사각형 패턴을 반복적으로 디자인했다.

네일아트 작품의 색상은 <표 4.10>와 같이 제안했다. 작품에서 나타난 NCS 색상은 S 9000-N, S 1080-R10B, S 1080-Y80R로 나타났다. S 9000-N 순수한 검정색을 사용했다. S 1080-R10B 명도와 채도가 높으며, 빨강(R)색이 90% 파랑(B)색이 10%인 색상을 사용했다. S 1080-Y80R 명도와 채도가 높고 노랑(Y)색이 20% 빨강(R)색이 80%인 색상을 사용해 색채의 대비적인 효과를 높였다.

<표 4.10> 디자인 작품 V-루비 반지를 낀 소녀

디자인제안	
작품설명	원과 사각형을 모티브로 일정한 간격으로 구성 조화를 이루게 디자인 했다. 분홍색 젤을 베이스로 하고 옵아트 패턴의 필름 지를 올려 디자인했다. 또한 각각의 크기와 색상이 다른 스톤을 일정하게 배열하여 옵아트 느낌을 주었다.
색채분석	 ● S 9000-N ● S 1080-R10B ● S 1080-Y80R
색채분포	NCS 색상 분포도 NCS 뉘앙스 분포도

<그림 4.21> 루비 반지를 낀 소녀-전체사진

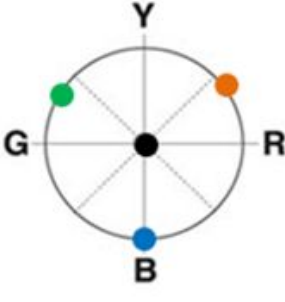
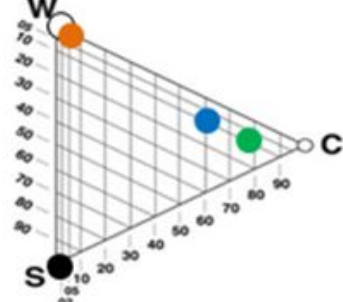
<그림 4.22> 루비 반지를 낀 소녀-세부사진
①

<그림 4.23> 루비 반지를 낀 소녀-세부사진
②

(위의 디자인-루비 반지를 낀 소녀는 연구자 작품임)

<표 4.11> 연구 작품 분석 VI-Tsicos - Zebras

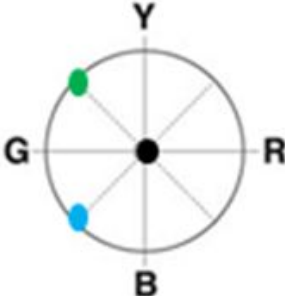
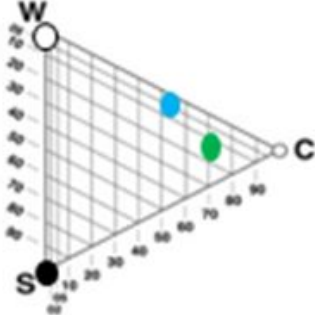
Tsicos - Zebras	
모티브	
색채분석	
색채분포	NCS 색상 분포도 NCS 뉘앙스 분포도

작품 명제-Tsicos - Zebras<표 4.11>은 평면적인 공간에 같은 패턴의 색과 무늬를 규칙적이고 반복적으로 배열해 명쾌하고 역동적인 인상을 주는 사실적인 얼룩말의 형상을 표현했다. 이러한 사실적인 구성은 형상의 외곽선을 따라 단순한 패턴을 반복적으로 배열시켜 리드미컬하게 조형화하여 나타난다. 디자인 명제-Old & New<표 4.12>에 색채시안을 제시했고 응용 모티브를 디자인했다.

얼룩말 무늬만을 모티브 사용해 색상대비를 주어 강렬한 느낌이 나타나도록 디자인 했다. 첫 번째, 다섯 번째 틱에 검정색 젤을 베이스로 하고 세 번째, 네 번째 틱은 흰색 젤을 베이스로 칼라링한 뒤 큐어링 했다. 두 번째 틱 위에는 파란색과 초록색 글리터 젤을 그라데이션 기법으로 표현했다. 첫 번째 틱의 하단 부분에 파란색 글리터 젤을 사선 모양으로 칼라링 했고, 다섯 번째 틱의 중앙 부분에 초록색 글리터 젤을 사용해 칼라링 한 뒤 큐어링 했다. 퓨어 아세톤을 이용해 미경화 젤을 클렌징 한 뒤 검정색 젤로 0.2호 세필 젤 브러쉬를 사용하여 다섯 개의 틱 위에 얼룩말 무늬를 정교하게 핸드페인팅 하였다. 첫 번째, 두 번째, 다섯 번째 틱 위에는 탑 젤로 마무리해 광택감을 주었고, 세 번째, 네 번째 틱 위에는 클리어 젤을 이용해 얼룩말 무늬에 입체감을 살려주었다. 젤 클리너로 클렌징 한 뒤, 두 번째 틱 위에 SS 05, SS 07 원형 클리어 스톤을 올려주었다.

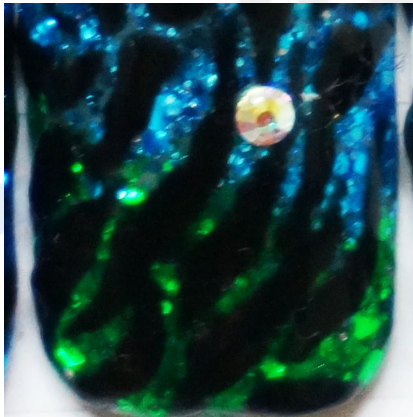
네일아트 작품의 색상은 <표 4.12>와 같이 제안했다. 작품에서 나타난 NCS 색상은 S 9000-N, S 0500-N, S 1053-B50G, S 1570-G50Y로 나타났다. S 9000-N 순수한 검정색을 사용했고, S 0500-N 순수한 흰색을 사용했다. S 1053-B50G 명도가 높고 채도가 중간정도이고, 파랑(B)이 50% 초록(G)이 50%인 색상을 사용했다. S 1570-G50Y 명도와 채도가 높고, 초록(G)색이 50% 노랑(Y)색이 50%인 색을 사용해 색채의 대비적인 효과를 높였다.

<표 4.12> 디자인 작품 VI-Old & New

디자인제안	
작품설명	얼룩말 무늬를 모티브로 파랑과 초록을 포인트 색으로 하고 글리터를 이용해 화려한 느낌을 주었다. 검정색과 흰색 젤을 베이스로 하고 얼룩말 무늬를 핸드페인팅으로 디자인 했다. 파란색과 초록색은 글리터 젤을 이용하여 포인트를 주었다.
색채분석	 ● S 9000-N ○ S 0500-N ● S 1053-B50G ● S 1570-G50Y
색채분포	NCS 색상 분포도 NCS 뉘앙스 분포도

<그림 4.24> Old & New-전체사진

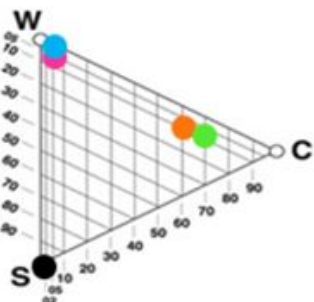
<그림 4.25> Old & New-세부사진 ①

<그림 4.26> Old & New - 세부사진 ②

(위의 디자인-Old & New는 연구자 작품임)

<표 4.13> 연구 작품 분석 VII-Tekers - MC

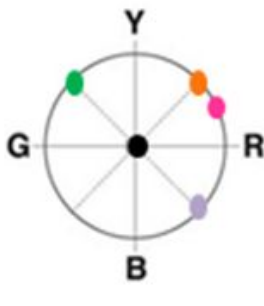
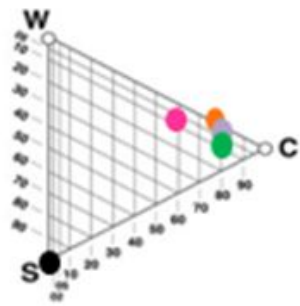
Tekers-MC	
모티브	
색채분석	 ● S 9000-N ● S 1060-Y60R ● S 0506-Y90R ● S 1070-G50Y ● S 1050-B
색채분포	NCS 색상 분포도 NCS 뉘앙스 분포도

연구 작품-Tekers - MC<표 4.13>은 화려한 색채의 역동적인 특징이 돋보이는 작품으로 원색적인 줄무늬가 미로 형으로 반복되어 착시효과를 타낸다. 디자인 작품-우주 속의 색채<표 4.14>에 색채시안을 제시했고 응용 모티브를 디자인했다.

중심에서 원이 퍼져나가는 소용돌이 느낌의 패턴을 모티브로 비비드한 색상으로 구성해 마블의 느낌을 살려 표현했다. 다섯 개의 네일 팁 위에 검정색 젤을 베이스로 칼라링 한 뒤 큐어링 했고 분홍색, 주황색, 보라색, 초록색의 비비드한 톤을 사용해 마블 기법으로 소용돌이처럼 원을 디자인 했다. 디자인이 완성된 후 탑 젤로 마무리 하여 광택감을 주었다. 그 위에 젤로 원형을 그린 뒤 큐어링 하고 다시 원을 겹쳐서 그려 큐어링을 반복해서 만든 오브제를 두 번째, 세 번째, 네 번째 디자인 팁에 글루를 사용하여 붙여 옅아트 느낌을 주었다.

네일아트 작품의 색상은 <표 4.14>와 같이 제안했다. 작품에서 나타난 NCS 색상은 S 9000-N, S 1060-Y70R, S 0075-Y50R, S 0580-R50B, S 1080-G50Y로 나타났다. S 9000-N 순수한 검정색을 사용했고, S 1060-Y70R 명도가 높고 채도가 중간이며 노랑(Y)색이 30% 빨강(R)색이 70%의 색을 사용했다. S 0075-Y50R 명도와 채도가 높고 노랑(Y)이 50% 빨강(R)이 50%의 색을 사용했다. S 0580-R50B 명도와 채도가 높고 빨강(R)이 50% 파랑(B)이 50%의 색을 사용했다. S 1080-G50Y 명도가 채도가 높고 초록(G)이 50% 파랑(B)이 50%의 색을 사용해 색채의 대비적인 효과를 높였다.

<표 4.14> 디자인 작품 VII-우주 속의 색채

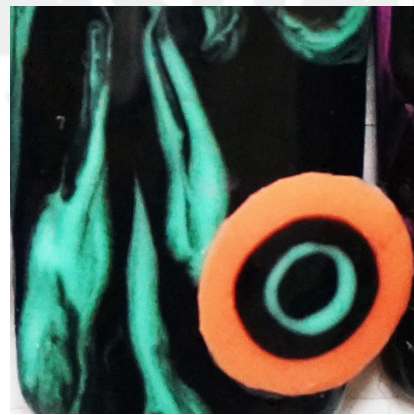
디자인제안	
작품설명	원과 곡선의 연속이 어우러진 패턴으로 비비드 톤 색상의 구성으로 마블을 표현했다. 검정색 젤을 베이스로 하고 분홍색, 주황색, 보라색, 초록색을 사용하여 마블 기법으로 소용돌이 모양을 디자인했다. 그 위에 젤을 사용하여 만든 오브제를 포인트로 올려 옵아트 느낌을 주었다.
색채분석	 ● S 9000-N ● S 1060-Y70R ● S 0075-Y50R ● S 0580-R50B ● S 1080-G50Y
색채분포	NCS 색상 분포도 NCS 뉘앙스 분포도

<그림 4.27> 우주 속의 색채-전체사진

<그림 4.28> 우주 속의 색채-세부사진 ①

<그림 4.29> 우주 속의 색채-세부사진 ②

(위의 디자인-우주 속의 색채는 연구자 작품임)

V. 결 론

빅토르 바자렐리는 단순한 흑백 구성의 옵아트에서 화려한 색채에 이르기까지 많은 작품 활동을 했으며, 단조로운 도형의 반복 나열에 그치지 않고, 입체감을 자아내는 평면적인 구성법 등을 확립하였다. 그의 작품에서 나타나는 공통적인 특징은 과학적으로 치밀하게 계산된 기하학적 형태를 정교한 구성법을 통해 화려한 색채조화로 나타냄으로써 보는 이로 하여금 다양한 착시 효과와 역동적인 생동감을 느끼게 해준다는 것이다. 그는 특정 예술 활동에 그치지 않고 건축, 광고 등에 이르기까지 여러 분야에서 활동하며 대중적인 옵아트 작품을 많이 남겼고, 현대인들에게 친숙한 옵아트의 대표작가로 자리 잡게 되었다.

본 연구는 빅토르 바자렐리의 생애와 성장 환경 등 시대적 배경을 통해 그의 작품세계에서 추구하는 작가의 특성을 살펴보고, 회화에서 표현된 모티브의 형태와 색채 및 기법 등의 분석을 토대로 네일 디자인을 제안했다.

네일 디자인 작품제작에 앞서 이미지스케일과 NCS 분석을 통해 빅토르 바자렐리의 작품을 분석했다. 이에 따라 분석한 작품 가운데 7작품을 선정하여 작품에 응용했다.

연구 결과는 다음과 같다.

1. 작품 I - ‘선과 선의 만남’은 검정과 흰색의 서로 다른 두께의 선들의 조합으로 디자인 된 패턴으로 바코드를 연상시킨다. 선을 교차시켜 정교하게 핸드페인팅 하고 그 위에 모던한 느낌을 주기 위해 실버 색상의 오브제를 올려서 포인트를 주었다.

2. 작품 II - ‘체스판 위의 왕’은 체스 판 디자인을 모티브로 하고 포인트로 골드 색상을 사용했고 플라스틱 오브제를 이용해 입체감을 살렸다. 골드 색상

의 필름 지를 디자인 하여 올리고 흰색 젤로 체스 판을 이어 나가 핸드페인팅 했다. 체스 판 패턴의 오브제를 올려 주고 젤을 이용해 만든 크라운으로 포인트를 주었다.

3. 작품 III- ‘화려한 도시’는 원과 사각형의 조합으로 서로 일정하게 짜여 저같은 듯 다른 느낌의 패턴으로 구성했다. 옅아트 패턴의 필름 지를 올리고 실버 색상의 스톤을 디자인 했다. 옅아트의 느낌을 더하기 위해 실버 색상 사각형 모양의 오브제를 일정하게 배열하여 디자인 했다.

4. 작품 IV- ‘태양의 물결’은 원의 크기를 점층적으로 키워 운동감과 속도감이 나타난 디자인으로 스펅글을 이용해 광택감을 주어 느낌을 주었다. 실버 색상, 블루 색상, 오렌지 색상의 각각 크기가 다른 스펅글을 배열하여 디자인 했다. 스펅글의 크기를 다양하게 사용해 옅아트의 느낌을 주었다.

5. 작품 V- ‘루비반지를 낀 소녀’는 원과 사각형을 모티브로 일정한 간격으로 구성해 조화를 이루게 디자인 했다. 옅아트 패턴의 필름 지를 올려 디자인 하고 각각의 크기와 색상이 다른 스톤을 일정하게 배열하여 옅아트 느낌을 주었다.

6. 작품 VI- ‘Old & New’는 얼룩말 무늬를 모티브로 파랑과 초록을 포인트 색으로 하고 글리터를 이용해 화려한 느낌을 주었다. 얼룩말 무늬를 핸드페인팅으로 디자인 하고, 파란색과 초록색은 글리터 젤을 이용하여 포인트를 주었다.

7. 작품 VII- ‘우주속의 색채’는 원과 곡선의 연속이 어우러진 패턴으로 비비드 톤 색상의 구성으로 마블을 표현했다. 분홍색, 주황색, 보라색, 초록색을 사용하여 마블 기법으로 소용돌이 모양을 디자인 하고, 젤을 사용하여 만든 오브제를 포인트로 올려 옅아트 느낌을 주었다.

제시된 작품들은 빅토르 바자렐리 작품의 조형적 특성을 네일 디자인으로 활용하여 작가가 추구하는 상징적 이미지를 표현하는데 효과적이었다고 사료된다.

과거의 예술 양식들은 현재의 우리들에게 다양한 디자인의 스타일과 창조적인 아이디어를 제공하고 있으며, 현시대의 새로운 창조적인 디자인을 갈망하는 연구자들에게 디자인 발상의 토대가 되고 있다.

이에 본 연구는 바자렐리의 작품에 나타난 색채와 모티브의 형태를 응용하여 네일 디자인을 시도하고자 하였다.

뷰티산업이 발달하고 네일 분야가 대중의 관심을 받으면서 다양한 디자인이 요구되고 있다. 이러한 측면에서 본 연구에서 제안한 네일 디자인은 뷰티 예술 분야의 조형적 예술 가치를 높이는데 도움이 되고자 한다.

참 고 문 헌

1. 국내문헌

- 스티븐 피딩. 박미훈 역. (2009). 『501 위대한 화가』 . 서울: 마로니에 북스
- 시릴 바레트. 정미희 역. (1992). 『옅아트』 . 미진사.
- 장석임외 2인. (2001). 『네일리스트를 위한 네일아트』. 서울: 정문각.
- 김미원외 13인. (2006). 『The World of Nail Technology』 서울: 성화.
- 강경화. (2003). 『네일케어&디자인』 신정.
- 김상은. (2009). 『국내 네일 산업 분석』 . CMN.
- 이영순 외. (2000). 『네일 관리학』 . 고문사.
- 장애란. (2005). 『Jean Dubuffet의 앳상 블라주를 응용한 네일아트 디자인』 . 한국 복식학회.
- 문은배. (2011). 『색채 디자인 교과서』 . 서울 : 안그라픽스.
- 김현화. (1999). 『20세기 미술사』 . 서울 : 한길아트.
- 미술사연구회. (2001). 『20세기의 서양미술』 . 서울 : 조형교육.

2. 국외문헌

Rene Porala. (1969). *Optical Art*. N.Y. : Van Nostrand Reinhold Company.

Berns, Roy. (2003). *Principles of Color Technology*. Paris : Sigmapress.

Herschel B. chipp. (1968). *Theories of Morden Art*. L.A : Univ. of California.

3. 학위논문

- 부애진. (2014). 『키스 반 동겐과 호안 미로 회화의 조형적 특성을 응용한 바디아트 작품 연구』 . 석사학위논문. 한성대학교 대학원.
- 김윤희. (2013). 『안토니 가우디의 건축물에 표현된 조형적 특성을 응용한 네일 디자인에 관한 연구』 . 석사학위논문. 한성대학교 대학원.
- 윤난지. (1984). 『바자렐리의 씨네티즘에 제시된 ‘미술과 사회의 통합’에 관한 연구』 . 석사학위논문. 이화여자대학교 대학원.
- 김희진. (2011). 『빅토르 바자렐리의 작품을 응용한 텍스타일 디자인 개발』 . 석사학위논문. 대구대학교 대학원.
- 임옥주. (2010). 『옵 아트를 응용한 네일아트 디자인 연구』 . 석사학위논문. 경남대학교 산업대학원.
- 손찬희. (1993). 『빅토르 바자렐리 작품을 응용한 의상디자인 연구』 . 석사학위논문. 이화여자대학교 산업미술대학원.
- 김민혜. (2011). 『옵 아트 패턴의 여행용 패션가방 디자인 연구: 빅토르 바자렐리의 작품 응용을 중심으로』 . 석사학위논문. 창원대학교.
- 박주리. (2010). 『시지각 이론을 기반으로 한 이미지 반복 변형연구』 . 석사학위논문. 중앙대학교 첨단영상대학원.
- 김남희. (2006). 『체험 요소로서 Optical Illusion Effect의 공간적 표현특성에 관한 연구』 . 석사학위논문. 홍익대학교 대학원.
- 송아름. (2009). 『사이키델릭 프린트를 활용한 패션디자인 개발 연구: 디지털 텍스타일 프린팅 기법을 중심으로』 . 석사학위논문. 홍익대학교 대학원.
- 윤석인. (2005). 『Optical Illusion 효과를 이용한 Textile Design 연구』 . 석사학위논문. 경성대학교 멀티미디어대학원.
- 김은영. (1994). 『Optical Illusion을 위한 조직연구: 직조작품제작 중심으로』 . 석사학위논문. 이화여자대학교 산업미술대학원.
- 신은영. (2010). 『인조손톱 제거방법에 따른 손톱 손상도 비교』 . 석사학위논문. 서경대학교 대학원.

4. 학술지

- 김차현·박문희. (2010). 옵아트를 이용한 여성복 디자인 연구: Victor Vasarely 작품 중심으로. 『한국디자인문화학회』 . 제16권 제4호.
- Trang Nguyen. (2012). Trang Nguyen 칼럼. 『뷰티신문 수』 . 제133호, p42.

5. 인터넷자료

색채용어사전. (2007). 컬러 이미지 스케일. 검색일자: 2014. 10. 4.

<http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=270755&cid=1389&categoryId=1389>

Victor Vasarely. Retrives September 25. 2014.

http://www.artmuseums.kr/admin/?corea=sub2_7&no=12

The Responsive Eye Exhibition. Retrieved September 25. 2014.

<https://www.behance.net/gallery/190167/Op-Art-1965>

Op-Art. Retrieved October 1. 2014.

<http://www.op-art.co.uk/op-art-gallery/victor-vasarely/tigres.html>

Foundation Vasarely. Retrieved October 10. 2014.

http://www.artmuseums.kr.admin/?corea=sub2_7&no=12

http://www.bloomingsweet.net/product/detail.html?product_no=1721&cate_no=7&display_group=1

http://www.bloomingsweet.net/product/detail.html?product_no=1191&cate_no=7&display_group=1

https://thesaracen.com/homepage/contents/study_art/gallery_nail.asp

http://qkdn5180.hosting.paran.com/gnuboard4/bbs/board.php?bo_table=gallery&wr_id=130

<http://www.mbcbeauty.co.kr/?r=jongro&m=bbs&bid=gallery&cat=%EC%84%9C%EC%9A%B8+%EC%A2%85%EB%A1%9C&uid=52465>

ABSTRACT

A Study on the Proposed Nail Design through Analysis of Formative Features of Paintings by Victor Vasarely

Park, So-Hee

Major in Beauty Color Design

Dept. of Beauty Art & Design

Graduate School of Arts

Hansung University

Contemporary people, in parallel with rapid economic growth, have become globalized and informationalized, and jobs grounded specialized knowledge and creativity much more stand on the spotlight. The realm of nail art which used to be included in the scope of hair treatment is nowadays called the Flower of Beauty Treatment Industry, which keeps expanding its area beyond the dimension of managing hands and legs as a kind of artistic expressions and makes beauticians evaluated highly through improving their social position and leaving plenty of added value. Recently, many nail treatment experts have tried and developed diversified types of designs using various motives and materials.

This study aims at research of classified and diversified nail designs through analyzing of formative feature of overall world of art works by Victor Vasarely, who was the successful developer of optical art as well as its most creative doer.

Victor Vasarely, who, as the creator of optical art, has established a style to make viewers feel visual ambiguity and dispersion through a visual effect of moving

by optical illusion., has made thoughtful progress to brilliant and colorful harmony and calculative composition of space from simple and repetitive black and white optical art and has left many popular optical art works ,with no separate activity of any specific art, while leading active life in various fields ranging from paintings to advertisement and architecture.

Thus, this study will propose a new nail design with application of features of motive and color tone appearing at paintings by Victor Vasarely, and a direction for satisfying women's sensitivity and personality. through analyzing his works.

Prior to producing nail design piece, painting works were analyzed through image scale and the analysis by NCS. As a result, characterized were vivid and strong achromatic color or image of crude color tone. 7 pieces of work were selected by such analysis for applying to producing the works among the paintings.

This study could provide nail artists with a direction for creative and originaive designs by utilizing formative features of the works by Victor Vasarely for nail designs. As the expression scope of design expands to artistic expression with application of formative feature as well as that with one for simple painting art, hopeful expectation will lie in maximizing of value as a formative art, development of nail treatment industry and association with various, characterful and creative activity of nail artists.

【Key Word】 Victor Vasarely, Painting, Formative feature, Nail design, Color