

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](#)

석 사 학 위 논 문

착시현상을 통한 아트메이크업에 나타난
일루전의 이미지분석

2012년

한성대학교 예술대학원

뷰티예술학과

분장예술전공

김 경 화

석 사 학 위 논 문
지도교수 진형여

착시현상을 통한 아트메이크업에 나타난 일루전의 이미지분석

Image Analysis of Illusion Shown on Art Make Up
through Optical Illusion

2012년 6월 일

한성대학교 예술대학원

뷰티예술학과

분장예술전공

김 경 화

석 사 학 위 논 문
지도교수 진형여

착시현상을 통한 아트메이크업에 나타난 일루전의 이미지분석

Image Analysis of Illusion Shown on Art Make Up
through Optical Illusion

위 논문을 예술학 석사학위 논문으로 제출함

2012년 6월 일

한성대학교 예술대학원

뷰티예술학과

분장예술전공

김 경 화

김경화의 예술학 석사학위논문을 인준함

2012년 6월 일

심사위원장 _____인

심 사 위 원 _____인

심 사 위 원 _____인

국 문 초 록

착시현상을 통한 아트메이크업에 나타난 일루전의 이미지분석

한성대학교 예술대학원
뷰티예술학과
분장예술전공
김 경 화

현대인들은 급격한 변화와 트렌드 경향 속에 살고 있으며, 문화적·심리적 흐름에 의해 신선한 표현에 대한 아티스트들의 욕구는 더욱 높아져 가고 있다. 또한 끈임 없는 변화를 추구 하고자 하였지만 신체라는 고정된 대상의 한계를 가지고 있기 때문에 일루전을 통해 착시 효과의 표현으로 심리적인 만족을 얻고자 하였다. 새로움에 목말라 하는 인간의 심리는 본능적으로 예술 활동을 통해 미적 가치와 결합시켜 왔으며 오래전부터 일루전은 연구의 회소성을 가지고 있었다. 조형 예술과 연관시켜 분석함으로써 미술 특성이 어떠한 착시 영향으로 아트메이크업과 결합하여 일루전에 이미지를 만들고 있는지 연구하였다. 본 연구는 착시를 통한 아트메이크업에 나타난 일루전 이미지 분석에 대한 고찰과 조형적인 일루전과 아트메이크업에서 보이는 일루전의 작품 분석을 통해서 얻은 결과는 다음과 같다.

첫 번째, 이론적 배경으로 아트메이크업과 일루전의 유형에 착시 현상에 대하여 언급하였는데, 아트메이크업은 예술의 한 장르로 다양한 주제와 독특한 연출이 가능하므로 다른 예술과 접목 가능하며 인체에 표현하는 창

의적이고 독창적인 작품의 세계를 극대화시킬 수 있는 종합예술이라 하였다.

두 번째, 착시현상이란 시각에 관해 생기는 착각으로 기하학적 착시, 깊이와 거리, 밝기나 색에 대비에 의해 눈을 통해 지각 하는 것으로 해석할 수 있었고 특히, 일루전은 상황이나 심리 상태에 의하여 시지각으로 큰 변화를 갖는 것임을 일루전의 유형을 통해 알 수 있었다.

세 번째, 조형 예술과 아트메이크업에 표현된 일루전의 이미지에서 살펴본바 조형 예술에 표현된 일루전의 이미지를 회화적 조형성과 디자인적 조형성으로 나누어 정리했을 때 보이는 시각적 환영인 일루전을 조형적 요소들과 착시를 통해 보여 지는 아트메이크업으로 구분하고 결합하면서 일루전이 아트메이크업에 내제된 미적 가치를 발견하고 이를 통해 시지각에 의해 변화를 보이는 인체에 적절히 조절하고 표현함으로써 자칫 평범해 보이는 표현에 극한 되지 않고 3차원적인 시너지효과를 발휘하여 미적 표현과 신체에 응용함으로써 아트메이크업이 조형 예술에 한 부분으로 자리 잡아 가고 있음을 알 수 있었다.

네 번째, 조형예술에 표현된 일루전은 예술가들의 내면을 형상화하는 매개체로 상상력의 가능성을 나타내며, 디자인의 새로운 조형적 요소로 새롭게 작품으로 나타나고 있으며, 미적 내면을 반영하고 있다. 또한 시각적 착시를 통해 눈으로 보이는 것만을 표현하고 연구해온 창작자들은 조형 예술에서 볼 수 있었던 회화적 표현과 구상표현에서 볼 수 있었던 점, 선, 면을 응용하여 현대적 개념의 아이디어로 변형시켜 신체에 표현함으로써 새로운 내용과 미를 담고, 시각적 변용을 통해 입체성과 조형적 요소의 결합으로 탈바꿈 시키고 있었다.

다섯 번째, 일루전의 재해석된 작품들과 광고 이미지 사례 분석을 통해 얻어진 일루전의 이미지는 창작자들에 의한 연구에 응용됨으로써 조형적

표현으로 착시 현상을 통해 보다 새로운 아트메이크업에 역할을 확대하고 일루전을 활용한 미술사적 맥락에서 보면 유동적인 개념에 따라 앞으로도 창조적인 발상에서 무한한 변화를 내포하고, 회화 공간과 조형 공간에서 일루전 연구와 적극적 실험정신을 필요로 하며, 일루전을 구성하는 디자인 요소들은 시각적 특성은 미의식과 내적 욕구를 표현 하며 아트메이크업과 커뮤니케이션이 될 수 있음을 알 수 있었다.

따라서 연구자가 바라본 본 연구의 의의는 일루전 이미지의 신선한 요소를 찾기 위해 조형 예술 분야에서 보이는 시각적인 요소들을 찾아 일루전으로 분류하였으며, 감각적이고 독특한 형태로 흥미를 유발시켜 새로운 표현들로 예술적 가치를 높이는데 있다. 앞으로 착시 효과에 나타난 일루전의 새로운 시도를 위해 꾸준히 연구되어지고 시각적 예술성 작품으로 제작 되는데 조금이나마 도움이 되기를 바란다.

【주요어】 일루전, 아트 메이크업, 착시, 조형예술

목 차

제 1 장 서론	1
제 1 절 연구의 필요성 및 목적	1
제 2 절 연구의 내용과 방법	2
제 2 장 이론적 배경	4
제 1 절 아트메이크업의 이론적 고찰	4
1. 아트메이크업의 정의	4
2. 아트메이크업의 역사	6
제 2 절 일루전의 이론적 고찰	7
1. 일루전의 정의	7
2. 일루전의 유형	8
1) 대기원근법(Perspective Illusion)	8
2) 정밀기법(Trompe Loeil)의 일루전	10
3) 광학적 일루전(Optical Illusion)	12
4) 환상미술과 초현실주의적 일루전	14
제 3 절 착시현상의 이론적 고찰	16
1. 착시 현상의 개념	16
2. 착시 현상의 유형	17
1) 깊이와 거리의 착시	17
2) 기하학적 착시	20
3) 동시대비	22
4) 자동 운동적 착시	24

제 3 장 조형예술과 아트메이크업에 표현된 일루전의 이미지 연구 · 26

제 1 절 조형예술에 표현된 일루전의 이미지	26
1. 회화적 조형성	26
1) 신 인상주의적 표현	27
2) 초현실주의적 표현	28
2. 디자인적 조형성	29
1) 옵 아트의 표현	29
2) 현대 미술의 표현	35
제 2 절 아트메이크업에 표현된 일루전의 이미지	37
1. 변형과 왜곡	37
2. 색채에 의한 그라데이션(Gradation)	39
3. 점, 선, 면, 을 이용한 옵아트	40
4. 발상과 창조	42

제 4 장 일루전에 표현된 미적 조형성

44

제 1 절 일루전의 재해석된 미적 표현	44
1. 초현실주의 일루전의 접목된 표현	44
2. 입체과 일루전의 접목된 표현	47
3. 정밀기법(Trompe Loeil) 일루전의 접목된 표현	49
4. 신체를 응용한 유기법의 미적 표현	51
5. 착시현상의 재해석한 표현	53
6. 발상과 창조의 재해석한 표현	55

제 2 절 일루전을 이용한 광고 이미지 사례	56
--------------------------------	----

제 5 장 결론 및 제언

63

【참고문헌】	65
ABSTRACT	70

【 그림 목 차 】

<그림 1> 대기원근법 작품사례 1	10
<그림 2> 대기원근법 작품사례 2	10
<그림 3> 정밀기법의 일루전 1	11
<그림 4> 정밀기법의 일루전 2	11
<그림 5> 정밀기법의 일루전 3	12
<그림 6> 정밀기법의 일루전 4	12
<그림 7> 광학적 일루전 1	14
<그림 8> 광학적 일루전 2	14
<그림 9> 환상미술과 초현실주의적 일루전 1	16
<그림 10> 환상미술과 초현실주의적 일루전 2	16
<그림 11> 사선 원근법 1	18
<그림 12> 사선 원근법 2	18
<그림 13> 사선 원근법 3	19
<그림 14> 사선 원근법 4	19
<그림 15> 색채 원근법 1	20
<그림 16> 색채 원근법 2	20
<그림 17> 뮐러-리어(Müller-Lyer)의 기하학적 착시 1	21
<그림 18> 뮐러-리어(Müller-Lyer)의 기하학적 착시 2	21
<그림 19> 포겐도르프(Poggendorf)의 기하학적 착시 1	22
<그림 20> 포겐도르프(Poggendorf)의 기하학적 착시 2	22
<그림 21> 명도대비 1	23
<그림 22> 명도대비 2	23
<그림 23> 색상대비	24
<그림 24> 보색대비	24
<그림 25> 자동 운동적 착시	25
<그림 26> 자동 운동적 착시	25
<그림 27> 신 인상주의적 표현 조르주 쇠라(Georges Pierre Seurat, 185	

9~1891)작품 1	28
<그림 28> 신 인상주의적 표현 조르주 쇠라(Georges Pierre Seurat, 1859~1891)작품 2	28
<그림 29> 초현실주의적 표현 르네 마그리트(René Magritte, 1898~1967)작품 1	29
<그림 30> 초현실주의적 표현 르네 마그리트(René Magritte, 1898~1967)작품 2	29
<그림 31> 옹아트의 표현 빅토르 바자렐리(Victor Vasarely, 1908~1997) 1	31
<그림 32> 옹아트의 표현 빅토르 바자렐리(Victor Vasarely, 1908~1997) 2	31
<그림 33> 옹아트의 표현 빅토르 바자렐리(Victor Vasarely, 1908~1997) 3	32
<그림 34> 옹아트의 표현 빅토르 바자렐리(Victor Vasarely, 1908~1997) 4	32
<그림 35> 옹아트의 표현 브리짓드 릴리(Bridget Riley, 1931~) 1	33
<그림 36> 옹아트의 표현 브리짓드 릴리(Bridget Riley, 1931~) 2	33
<그림 37> 옹아트의 표현 크루즈 디에즈(Carlos Cruz-Diez, 1923~) 1	33
<그림 38> 옹아트의 표현 크루즈 디에즈(Carlos Cruz-Diez, 1923~) 2	34
<그림 39> 현대 미술의 표현 펠리체 바리니(Felice Varini, 1952~)의 작품 1	36
<그림 40> 현대 미술의 표현 펠리체 바리니(Felice Varini, 1952~)의 작품 2	36
<그림 41> 현대 미술의 표현 펠리체 바리니(Felice Varini, 1952~)의 작품 3	36
<그림 42> 현대 미술의 표현 펠리체 바리니(Felice Varini, 1952~)의 작품 4	36
<그림 43> 변형과 왜곡 1	38
<그림 44> 변형과 왜곡 2	38

<그림 45> 변형과 왜곡 3	38
<그림 46> 변형과 왜곡 4	38
<그림 47> 그라데이션(gradation) 1	40
<그림 48> 그라데이션(gradation) 2	40
<그림 49> 점, 선, 면, 을 이용한 옵아트 1	42
<그림 50> 점, 선, 면, 을 이용한 옵아트 2	42
<그림 51> UV발광물감을 이용한 메이크업 1	43
<그림 52> UV발광물감을 이용한 메이크업 2	43
<그림 53> 초현실주의 작가 앙드레 마송(André Masson, 1896~1987)의 작품 1	45
<그림 54> 초현실주의 작가 앙드레 마송(André Masson, 1896~1987)의 작품 2	45
<그림 55> 파비오노베크레(Fabio Nobembre, 1937~) 작품 1	45
<그림 56> 파비오노베크레(Fabio Nobembre, 1937~) 작품 2	45
<그림 57> 초현실주의 작가 이브탕기(Yves Tanguy, 1900~1955)작품 1	46
<그림 58> 초현실주의 작가 이브탕기(Yves Tanguy, 1900~1955)작품 2	46
<그림 59> 초현실을 재해석한 작품 필립스타크(Philippe Patrick Starck, 1949~) 디자인 1	47
<그림 60> 초현실을 재해석한 작품 필립스타크(Philippe Patrick Starck, 1949~) 디자인 2	47
<그림 61> 파블로피카소(Pablo Picasso, 1881~1973)의 작품 1	48
<그림 62> 파블로피카소(Pablo Picasso, 1881~1973)의 작품 2	48
<그림 63> 바디 페이팅(Body painting) 작품 1	48
<그림 64> 바디 페이팅(Body painting) 작품 1	48
<그림 65> 알렉사 미드((Alexa Meade, 1987~)의 작품 1	50
<그림 66> 알렉사 미드((Alexa Meade, 1987~)의 작품 2	50
<그림 67> 알렉사 미드((Alexa Meade, 1987~)의 작품 3	50

<그림 68> 알렉사 미드((Alexa Meade, 1987~)의 작품 4	50
<그림 69> 신체를 사물화 시켜 표현한 작품 1	52
<그림 70> 신체를 사물화 시켜 표현한 작품 2	52
<그림 71> 신체를 배경화 시켜 표현한 작품 1	52
<그림 72> 신체를 배경화 시켜 표현한 작품 2	52
<그림 73> 신체를 동물화 시켜 표현한 작품 1	53
<그림 74> 신체를 동물화 시켜 표현한 작품 2	53
<그림 75> 착시현상의 재해석한 작품 1	54
<그림 76> 착시현상의 재해석한 작품 2	54
<그림 77> 착시현상의 재해석한 작품 3	54
<그림 78> 착시현상의 재해석한 작품 4	54
<그림 79> 발상과 창조의 재해석한 작품 1	55
<그림 80> 발상과 창조의 재해석한 작품 2	55
<그림 81> 발상과 창조의 재해석한 작품 3	56
<그림 82> 발상과 창조의 재해석한 작품 4	56
<그림 83> 일루전을 이용한 광고 이미지 사례 1	57
<그림 84> 일루전을 이용한 광고 이미지 사례 2	57
<그림 85> 일루전을 이용한 광고 이미지 사례 3	57
<그림 86> 일루전을 이용한 광고 이미지 사례 4	57
<그림 87> 일루전을 이용한 광고 이미지 사례 5	58
<그림 88> 일루전을 이용한 광고 이미지 사례 6	58
<그림 89> 일루전을 이용한 광고 이미지 사례 7	59
<그림 90> 일루전을 이용한 광고 이미지 사례 8	59
<그림 91> 일루전을 이용한 광고 이미지 사례 9	59
<그림 92> 일루전을 이용한 광고 이미지 사례 10	59
<그림 93> 일루전을 이용한 광고 이미지 사례 11	60
<그림 94> 일루전을 이용한 광고 이미지 사례 12	60
<그림 95> 일루전을 이용한 광고 이미지 사례 13	61
<그림 96> 일루전을 이용한 광고 이미지 사례 14	61

<그림 97> 일루전을 이용한 광고 이미지 사례 15	62
<그림 98> 일루전을 이용한 광고 이미지 사례 16	62

제 1 장 서 론

제 1 절 연구의 필요성 및 목적

아트메이크업은 인체에 표현하는 판타지 메이크업의 종합 예술로써 메이크업 아티스트들의 감성 세계와 아이디어를 극대화 시킬 수 있는 예술이며, 신체에 표현할 수 있는 모든 방법을 사용하여 여러 가지 이미지를 창조하는 것이다.

우리의 눈은 어떠한 트릭(trick)을 만나게 되면 사물의 형상을 올바르게 지각하는데 방해를 받아 잘못 지각하게 되어 착시 현상(Visual illusion)을 일으킨다.¹⁾ 또한 눈이 지각하는 조형적 요소에서는 시각예술에 적용되는 착시현상을 포함하고 있으며, 아트메이크업의 다양한 기법 창조는 감정과 사상을 전달하는 예술 표현의 한 형태라 할 수 있다. 이러한 아트메이크업을 표현함에 있어 작가의 감정이 내재된 내용을 전달하기 위해서는 함축적인 메시지의 내용이 담긴 정확한 표현으로 효과적이어야 한다. 창의적이고 환상적인 표현기법을 시각화하여 표현하는 일루전(illusion)은 이러한 내적 가치를 전달하는데 좋은 표현방법이다.²⁾

물리적 대상은 있는 그대로 보이지 않고 지각 체제화에 의해서 보여 지도록 되어 지고 있다. 이렇듯 일루전 현상이란 착시에 의해 생기는 착각 현상으로 보았고, 일루전의 응용은 어떠한 이미지의 형성화 과정에서 독창적인 표현 양식을 갖게 하여 평범한 것을 평범하지 않게 하는 독창성으로 나타날 수 있을 것이다. 이러한 착시를 통해 창조적인 영감을 유발 시킬 수 있으며, 재치 있고, 흥미로운 표현으로 메이크업의 고정 관념을 버려 아트메이크업 표현 영역을 넓힐 수 있을 것이다. 또한 조형 예술 형태에 있어서도 착시를 이용한 작품의 세계와 디자인 요소들은 작가들의 발상에 원천이 되고 있었으며, 이러한 조형적인 성질들을 파악하고 결합시켜 새로

1) 이경은, 「VISUL ILLUSION을 응용한 현대 복식 디자인 연구」, 이화여자대학교 대학원, 석사학위논문, 1995, p.1.

2) 정연자, 「아트 메이크업에 표현된 일루전(illusion)의 이미지」, 『한국인체미용예술학회지』 Vol.12, No.2, 한국인체예술학회, 2011, p.230.

운 형태와 기법들이 창출됨으로써 시각예술 분야에 아트메이크업이 새롭게 재해석되길 바란다. 그러나 착시를 통해 나타나는 일루전의 조형성에 관한 연구는 아트메이크업에 접목되는 기법들이 미비한 실정이다. 본 연구를 통해 다양한 기법 창조와 감정과 사상을 전달하는 예술적 표현 형태들이 필요하다고 사료되어 본 연구를 시도 하였다. 본 연구자는 아트메이크업의 세계에서 보다 창의적인 표현 방법을 찾고, 예술적 이미지를 표현하는 아트 메이크업의 다양한 착시현상을 통해 조형예술로까지 승화시키는 아트메이크업에 학문적 연구와 디자인 발전에 도움이 되고자 한다.

제 2 절 연구의 내용과 방법

본 연구는 이론적 고찰을 위해 국내외 출판 된 단행본 및 국내외 학위 논문 및 인터넷 사이트, 학회지에 발표된 선행연구자료 등에서 자료를 수집하여 정리하였으며, 문헌 자료에서는 아트메이크업, 일루전, 착시현상의 이론적 고찰을 하였고, 조형예술의 보이는 시각적 착시와 일루전의 표현적 예술 분류에 대하여 살펴보았고, 아트메이크업에 표현된 일루전 의 이미지 형성을 분류하고, 표현된 기법들을 살펴 보기위해 아트메이크업 작품을 수집하여 분석하고 조형예술에 표현된 일루전의 미적 조형성을 알기위해 일루전에 의해 재해석된 표현 작품들을 조사·분석하였으며, 광고 이미지 사례분석을 통해 일루전의 경향 및 특성을 살펴보았다.

본 논문에 대한 연구 방법을 살펴보면 제1장에서는 착시현상을 통한 아트메이크업에 나타난 일루전 기법의 창조적이고 다양한 디자인 개발의 필요성과 목적을 제시하였고, 제2장에서는 아트메이크업의 정의 및 역사와 일루전 정의 및 유형과 착시 현상의 개념 및 유형의 특성을 이론적 고찰하였다. 제3장에서는 조형 예술과 아트메이크업에 표현된 일루전의 이미지를 이론적 고찰 하였으며, 조형예술에 표현된 일루전 이미지와 아트메이크업에 표현된 일루전의 이미지연구를 응용한 작품 사례를 분석하였고, 제4장에서는 일루전에 표현된 미적 조형성과 일루전을 이용한 광고 이미지 사례 작품을 분석 해 보았다. 제5장에서는 결론으로 앞서 논의된 내용을

정리하고, 이것을 토대로 조형 예술과 접목되어 보다 입체적인 시지각 표현으로 발전하고, 창조, 발상에 근원이 될 수 있는 아트메이크업의 새로운 표현 기법들로 착시효과에 나타난 일루전의 시각예술 작품들로 제작될 수 있음을 제안하였다.

제 2 장 이론적 배경

제 1 절 아트메이크업의 이론적 고찰

1. 아트메이크업의 정의

아트 메이크업(art make-up)은 Art와 make-up의 합성어이다. 즉 예술적인 메이크업을 뜻한다. 아트 메이크업은 미적 용도의 뷰티메이크업과 예술성이 부여된 아트와의 결합으로 다양한 재료와 도구를 사용하여 인체에 표현하는 조형 예술분야로써 아티스트의 사상과 이념을 엿볼 수 있다.³⁾ 또한 아티스트의 감성을 토대로 창의적이고 독창적인 작품세계를 창출하며 다양한 소재를 통해 모티브를 만들며 모델의 얼굴과 신체에 그림, 장식, 색을 부여함으로써 시각적으로 표현할 수 있는 예술적 감각을 표현하는 것이다. 다시 말해 아트 메이크업은 이미지를 형상화하는 조형예술의 한 분야로써 메이크업 아티스트의 작품의도에 따른 표현에 있어서 어떠한 제한도 받지 않으며, 다양한 도구와 재료를 이용하여 인체에 새로운 형태로 재구성하여 표현하는 것이다.⁴⁾ 현대메이크업에 표현된 아트메이크업에 이미지는 고정된 형식에서 벗어나 인간의 내면 깊숙한 무의식의 세계를 표출하고 있으며 시대적 상황 속에서 여러 감각들과 접목 되어 보다 창조적인 아이템들을 보여 주고 있으며 표현 방법도 새로운 시점에서 내적의미와 외적 형식까지 창조 하고 있다. 또한 아트 메이크업은 감각적인 문화로 표출되는 종합예술로 생활문화 전반에 가까이 있다. 프랑스나 유럽을 중심으로 활성화되기 시작하여 현재는 광고매체 등 미디어에 주목 받고 있으며 메이크업의 일환으로 정착하고 있다. 영화, TV, 연극, 광고, 이벤트, 패션쇼, 퍼포먼스 등 거의 모든 영역에 적용될 수 있다.⁵⁾ 뿐만 아니라

3) 김지은, 「앙리 마티스 작품을 이용한 일러스트레이션과 아트메이크업 연구」, 건국대학교 산업대학원, 석사 학위논문, 2007, pp.9-10

4) 이화순 외 6인, 『the art of makeup』, 서울 : 형설출판사, 2003, p.8.

5) 이영희, 「그로테스크 적으로 표현된 아트 메이크업에 관한 연구」, 대구카톨릭대학교, 석사학위논문, 2007, p.40.

표현에 있어서 어떠한 제약도 받지 않으며 개성과 독창적인 기법에 따라 예술성을 표현 할 수 있으며, 메이크업 아티스트가 인간의 육체를 통하여 내적 이미지의 세계를 시각적으로 표현하는 예술의 형태와 다양한 소재 표현으로 신체를 장식하고 무의식 자아를 표현하는 미의 세계를 추구 하는 메이크업의 영역이라 말할 수 있다. 특히 예술의 한 장르로 다양한 주제와 여러 가지 표현기법과 독특한 연출을 할 수 있어 다른 문화 예술과 접목이 가능한 아트메이크업은 어느 예술작품과도 견줄 수 없는 가장 아름다운 선과 면의 조합으로 인체에 표현하는 판타지 메이크업의 종합예술로 메이크업 아티스트의 창의적이고 독창적인 작품에 세계를 극대화 시킬 수 있는 예술분야⁶⁾이며 인체에 디자인하여 표현하는 미의 개념이 아니라, 다양하고 개성화된 거대한 문화로서의 형성이라 할 수 있다. 이러한 미의 개념은 영원불변한 것이 아니고 사회적 관습이나 유행심리에 의해 변화, 재구성되는 것으로서 미의 가치관은 사회와 종속적 관계로 끊임없이 변화도는 특성을 지니고 있다. 아트메이크업은 주제에 연관된 이미지를 추상적 화법, 구체적인 묘사, 다양한 문양이나 이미지를 형상 등으로 표현하여 작품으로 완성한다.⁷⁾

이렇듯 아트 메이크업은 원시시대의 주술적인 신앙으로부터 시작되어 현대에 와서 인간 신체의 일부분에 상을 부여하고 신체 예술의 형태로 이어져 페이스페인팅, 바디 페인팅, 문신, 신체 장식 등 각자의 상상력이나 기술력에 따라 새로움을 추구하고 실험성이 강한 작품 그리고 퍼포먼스를 곁들여 표현하는 무대예술로서도 자기를 잡고 있으며, 인간의 신체에 조화로운 색채를 배색하기도하며 다양한 조형작품을 접목하고 다채로운 기법과 화려하게 표현하는 예술작품으로 새롭고 창조적인 디자인을 표현하는 커뮤니케이션의 수단으로 자리 잡고 있음을 알 수 있었다.

6) 김영숙, 『ART MAKE-UP』, 서울 : 예림, 2006, p.9.

7) 김명지, 「아르누보 문양을 응용한 아트 메이크업에 관한 연구」, 대구대학교 디자인대학원, 석사학위논문, 2009, p.43.

2. 아트메이크업의 역사

인간은 태어나면서부터 아름다워지고자 하는 미에 대한 본능을 가지고 있으며 이러한 원초적 본능 표현중 하나가 메이크업이라 할 수 있다. 여러 문헌 자료를 살펴보면 고대부터 현대까지의 메이크업 형태가 다른 점 등 여러 가지 이유로 인간이 언제부터 화장을 하게 되었는지는 정확하게 알 수는 없지만 지금까지의 통설에 의하면 아름다워지고자 하는 욕망이 인간의 본능 가운데 하나이기도 하지만, 종교적인 필요성에서 자신을 보호하려는 목적으로 신분, 계급을 나타내는 수단으로서 태 고적부터 치장했다는 이유를 들어 학자들은 기원을 인류의 생존과 같은 시기라고 가정한다. 메이크업은 얼굴에 그림을 그리거나 칠하는 것에 한정된 것이 아니다. 고려 시대의 벽화에서 나타난 가죽이나 뼈, 동물 꼬리 등을 이용하여 신체에 장식한 것을 보더라도 아트 메이크업이 얼굴에 국한된 것이 아니라는 것을 증명하고 있다.⁸⁾ 시대적 기록들을 살펴보면 원시시대 알타미라(구석기시대)의 동굴에 그려진 벽화 속의 인물에서 얼굴이나 손에 붉은 색이 칠해져 있으며, 붉은 돌가루를 뿜아 놓은 흔적이 남아 있다. 또한 같은 부족임을 나타내는 동시에 종족임을 표시하기 위한 의식으로 식물의 즙이나 빨강, 노랑, 색 등의 흙과 철 산화물, 불에 태운 재 등 의로 몸에 그림을 그리는 것이 일상화 되었다. 고대 이집트의 피라미드, 주국의 주나라 등지에서도 향장품을 사용했음을 알 수 있다.⁹⁾ 또한 고대에서 중세에 걸쳐 근대에 이르는 동안에 미용문화는 일부 사회의 왕족이나 귀족, 지배계층이나 부유한 특권계층에서만 향유되어 왔으나, 19세기 후반부터 20세기에 접어들어서는 산업 혁명의 결과로 대량생산이 가능하게 되면서 장신구 사용이나 화장 문화가 대중화되었음을 알 수가 있다. 이와 같이 미에 대한 의사표현은 태고로부터 인류문화가 진보됨에 따라 함께 발전을 거듭하여 인간의 미적 본능을 충족시켜 왔다. 또한 시대의 흐름이나 그 나라의 가치관과 사회 현상이나, 종교의 영향은 물론이고 과학 기술과 산업화의 발전으로 끊임없이 발전해 왔음을 알 수 있다.¹⁰⁾

8) 김영숙, 전계서, p.11.

9) 김춘록, 『동서양 미용문화사』, 서울 : 현문사, 2002, p.11.

제 2 절 일루전의 이론적 고찰

1. 일루전의 정의

일루전의 정의는 환상, 착각, 망상 등의 의미로 정의되고 있다. 영국의 미술가 에른스트 고프리치(Ernst H.J.Gombrich, 1909~2001)는 환영 이라는 단어로 해석하였다.¹¹⁾ 시각적 판단이란 “본다는 모든 행동”이다. 이 모든 것은 행해진 연후에 추가되어 가는 첨가물, 즉 지력에 의해 생겨나는 이차적인 산물이 아니며, 시각적 판단은 본다는 행동 그 자체 직접적이고 원초적인 의식 작용과 직결되는 것이다. 즉 어떤 사물의 그림을 보면서 실제로 그 사물을 보고 있는 듯 한 느낌을 받게 된다면 그 그림은 환영이나 착각을 불러일으키는 것이다. 이는 우리가 일반적으로 감지할 수 없는 특별한 심리적 고정이 눈을 통하여 뇌에 전달됨으로써 시지각 일루전의 효과를 갖는 것이다.¹²⁾우리가 보는 세계는 인식의 체계가 관계성의 구조에 맞는 것만을 보려고 하는 경향 때문에 물질세계와 정확한 의미의 차이가 있으며, 지각의 문제를 통하여 일루전의 시지각 판단의 오류에 기인한다고 볼 수 있다.

일루전이란 사상이나 감각의 착오로 허위의 현상, 연상, 상태, 신념을 사실로 인정하는 현상으로 보이는 것과 보이는 것 사이의 불균형에서 비롯된다. 시각적 일루전 현상은 공간개념의 해석에 따른 평면의 공간적 표현과 그 공간감의 지각에 관련된 문제이며, 그것은 예술적 표현의 역사와도 깊이 관련된 문제이다.¹³⁾ 이런 일루전 현상들은 예술가들에 작품 속에서 잘 표현되어 있었으며 그 대표적인 작가로 레오나르도 다 빈치(Leonardo da Vinci, 1452~1519)와 미켈란젤로(Michelangelo, 1475~1564)등 이 있으며, 레오나르도는 원근법을 선, 색채, 대기 원근법인 세 종류로 구분 했으

10) 김춘록, 전제서, p1.

11) 양호일, 『커뮤니케이션디자인의신화학』, 서울 : 유림, 1988, p.45.

12) 편기숙, 「시각적 일루전을 응용한 도시미관의‘유희공간’살리기에 관한 연구」, 이화여자대학교 대학원 석사학위논문, 2008, p14.

13) 황옥란, 「일루전을 통한 기억의 시각 표현 연구」, 이화여자대학교 대학원, 석사학위논문, 1996, p.8.

며 그의 작품 「모나리자」에서 사용된 기법은 그가 개발한 대기 원근법이다. 대기원근법이란 사물들 간의 관계를 기하학적으로 계산해 배치하는 선 원근법과 달리, 색채의 조정을 통해 대기의 효과를 묘사함으로써 공간감을 표현하는 방식이다. 이 작품은 가까운 곳의 풍경은 붉은 색조를 사용해 비교적 명확하게 묘사한 반면, 먼 곳의 풍경은 청색조를 사용하고 윤곽선을 흐릿하게 묘사함으로써 작품 속에서 공간이 뒤로 물러나는 듯 보이게 하는 효과를 거두고 있다. 이러한 표현 기법은 공간감의 지각에 관련됨뿐 아니라 시각적 일루전 이론에 포함시킨 결과를 얻을 수 있었다. 또한 피렌체에서 신플라톤주의를 신봉하고 있던 미켈란젤로는 완벽주의자로 정확한 비례와 형상으로 공간성에 의한 일루전을 추구하려 했다. 그는 조소적 가치를 최우선으로 두고 정확한 해부학상의 인체구조로 이루어진 대칭이나 비례에 의해 화면 안에서의 공간감을 추구했다. 당시의 공간감에 대한 원근법은 정서적 요소로 취급되며 무의식적으로나 의식적으로도 복잡한 감각 즉 색채에 대한 조건 반사와 연상적인 입체감에 대한 감각적 체험을 뜻한다.¹⁴⁾ 이렇듯 일루전은 시지각을 통해 평면을 3차원적 환상으로 탐구하고 여러 가지 시각적 관찰을 바탕으로 원근법, 투시법, 과학적, 기하학적 법칙과 결부되어 표현됨을 알 수 있었다.

2. 일루전의 유형

1) 대기원근법(Perspective Illusion)

눈과 빛의 작용과 대상 간의 공기층 때문에 생기는 색채 및 윤곽의 변화를 지각하여 거리감을 느끼게 하는 표현 기법으로 즉, 공기의 작용으로 물체가 멀어짐에 따라 빛깔이 푸름을 더하고 채도가 감소하며, 물체윤곽이 희미해지는 현상에 바탕을 두고 원근감을 나타내는 회화표현법. 레오나르도 다 빈치가 완성하였다. 선을 이용하여 깊이와 회화 공간을 표현하는 선 원근법과 비교된다. 레오나르도 다 빈치는 색채로, 흡사 대기 와 같은 효과를 나타내면서 색채들의 단계적인 변화를 통하여 회화의 깊이 감을 산

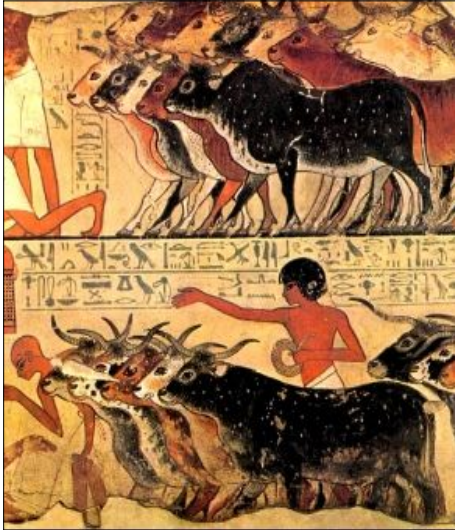
14) Herbert Read, 김병익 (역), 『도상과 사상』, 서울 : 열화당, 1971, p.191.

출해내는 방법을 ‘대기 원근법’이라고 이름 하였다.¹⁵⁾ 빛은 대기의 수증기를 통과할 때 산란을 일으키는 것으로 보고 있다. 산란은 빛의 파장에 정도에 따라 다르며, 푸른색에 단파장 쪽의 빛이 많은 산란을 일으키고, 붉은색 장파장 쪽 빛은 산란이 조금밖에 일어나지 않는다. 하늘이 푸른색으로 보이는 것과 멀리 있는 밝은 물체는 가까이에 있을 때보다도 더 붉게 보이는 이유는 바로 이 때문이다. 원근법에 입각한 공기의 개념은 그것이 실제 공간의 표현에 있어서 인간들 간의 지각패턴에 의존하고 있는 하나의 약정으로서 구성하는 일루전인 것이다. 시각적 불균형, 즉 비주얼 일루전이 발생되며 그러한 일루전의 원근법(perspective)한 방법은 사실상 시각의 완전한 해명이 되지 못하는 불일치의 방법이지만 공간감을 표현하는 하나의 시스템으로써 대기의 모든 표현이 이에 의존하고 있으며 입체주위에 이르러서 Multiple-Perspective(입체주의)등의 방법으로 왜곡되었다.¹⁶⁾

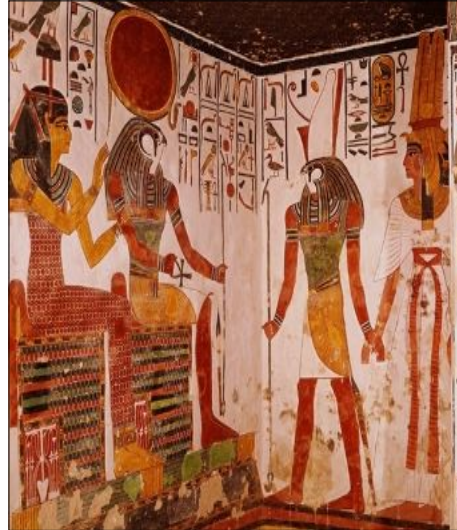
이러한 입체주의방법은 <그림 1>과 <그림 2>와 같이 이집트 미술의 표현양식에 서 볼 수 있듯이 모든 시점을 한 화면에 짜 맞추는 방식으로 평면적 공간과는 다른 다각적 공간의 일루전으로 드러나게 되었다.

15) <http://100.naver.com/100.nhn?docid=44146>

16) 김희정, 「VISUAL DESIGN에 있어서 VISUAL ILLUSION의 역할에 관한 연구」, 숙명여자대학교 산업대학원, 1992, p.17.

<그림 1> 대기원근법 작품사례 1
출처: <http://cafe.naver.com>

<그림 2> 대기원근법 작품사례 2
출처: <http://cafe.naver.com>

2) 정밀기법(Trompe L'oeil)의 일루전

트롱프 뒤희란 프랑스어로 실물과 같은 착각을 일으키는 그림¹⁷⁾이라는 뜻으로 실물을 보는 듯 한 착각과 착시를 일으키는 세밀한 묘사로써 눈속임이라 말할 수 있으며, 실물이 없어도 보는 이로 하여금 실물을 보는듯한 착각을 일으켜 일루전의 효과를 얻어내고 있다. 초기 르네상스 이후 유럽의 화가들은 정물화나 초상화에서 대상이 틀 밖으로 튀어나올 것처럼 그리거나 벽 또는 천정에 창문의 이미지를 그려 실제로 창을 통해 밖의 풍경을 보는 듯 한 느낌을 조성하기도 했다. 이탈리아 피렌체 출신의 화가인 지오토 디 본도네(Giotto di Bondone, 1266~1337)는 관념적인 평면 회화를 극복하여 화면에 입각감과 실제 감을 표현하는 기법을 창시하였다.¹⁸⁾ 이렇듯 시각적 평면 개념에서 3차원의 이미지를 표현하는 회화적 개념까지 확장되어 다양한 장르에서 표현되어 왔으며, 트롱프뢰이유는 이미지와

17) 불한사전, 『Trompe Loeil항목』, 서울 : 삼화출판사, 1985, p.28.

18) 한기남, 「트롱프뢰이유(Trompe L'oeil) 기법을 응용한 패션디자인 개발 연구」, 국민대학교 테크노디자인전문대학원 석사학위논문, 2008, p.22.

실제사이의 경계를 장난스럽게 탐색하면서 건축, 광고, 잡지, 패션 등 다양한 조형 예술에 독특한 표현 기법을 선사하며 시각적인 착각을 일으키는 일루전 유형이다.¹⁹⁾ 따라서 트롱프뢰이유의 표현 방법으로 그려진 그림에 특성을 분류해보면 첫 번째 사실주의미술에서 나타난 <그림 3>과 <그림 4>는 그림이 실물과 같이 존재하는 것처럼 착각을 그림으로 세밀하고 사실적이 묘사를 표현한 일루전의 형태이다.

두 번째 <그림 5>와 <그림 6>과 같이 가상 현상으로 나타난 그림의 형태로 그림속의 또 하나의 그림이 있어 무엇이 이 그림의 실제 주제인지 보는 이로 하여금 착각을 일으키는 실제와 같은 사실적인 묘사를 보여준 일루전 현상을 보여 주었다.

<그림 3> 정밀기법의 일루전 1
출처: <http://blog.naver.com>

<그림 4> 정밀기법의 일루전 2
출처: <http://blog.naver.com>

19) 한기남, 전개논문, p.23.

<그림 5> 정밀기법의 일루전 3
출처: <http://blog.naver.com>

<그림 6> 정밀기법의 일루전 4
출처: <http://blog.naver.com>

3) 광학적 일루전(Optical Illusion)

광학적 일루전은 먼저 옵티컬 아트(Optical art)에 대하여 살펴봐야 한다. 옵티컬 아트는 시각적인 예술을 뜻하는 미술의 약칭으로써 특히 착시에 의해 시각적 효과가 나타나는 추상미술의 경향을 말하며, 기하학적 구성으로 새로운 형태의 추상화 또는, 암시나 연상을 배제하고 시각적 착각에 의해서 심리반응을 일으키는 작품을 말한다. 옵아트는 회화에 있어서 하나의 독특한 형식이며, 가장 중요한 특징은 우리가 일반적으로서 감지할 수 없는, 즉 일상적인 시각이나 다른 형식의 예술품에서 볼 수 없는 특별한 심리적인 과정이 눈을 통하여 뇌에 전달됨으로서 나타나는 효과라는 점이다.²⁰⁾ 이러한 옵아트는 과학적 원리를 미적으로 응용하여 눈에 보이는 시각적인 반응들을 자극하여 누구도 예상치 못한 새로운 작업을 시도해 보였다.

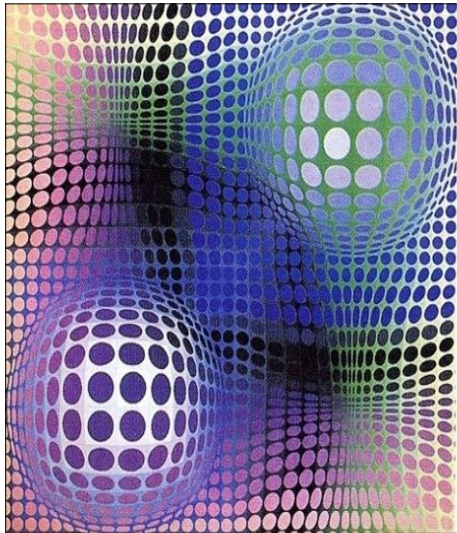
옵아트의 옵티컬 일루전(Optical illusion)에서 가장 기본적인 표현수단은 점, 선, 면으로 분류 할 수 있다. 선은 분할하거나 경호 두께 연속성, 고름

20) 시릴 바레트, 정미희 (역), 『옵아트』, 서울 : 미진사, 1987, p.23.

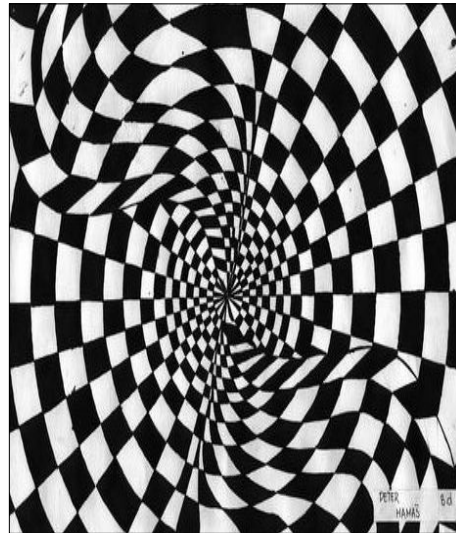
의 가장자리의 날카로움, 가장자리의 윤곽, 일관성, 길이나 방향등의 변이에 의해 다양한 심리적 효과를 유발하므로 직선 곡선 불규칙선 등을 이용하여 착시 감각을 창출하고 있다.²¹⁾ 이렇듯 심리적 효과를 이용하여 내면적 상태를 보는 이의 주관적 지각과 개념의 간결성을 응용하며 외적으로는 소재가 기하학적인 형태나 과학적인 발상에서 비롯되는 경우가 많다. 즉 옵티컬 일루전은 간단히 말해서 심리학에서 말하는 몇 가지의 중요하고 기본적인 눈의 성질에 의거하여 그것을 응용된 패턴으로 착시를 이용하는 것이다. 우리가 어떤 것을 보았을 때, 그것을 물리적 용구로 관찰한 결과와 매우 다를 수 있다. 특히 보이는 것이 단일할 때 보다 다른 조건인 것과 함께 대비되었을 때 크게 상이하게 된다.²²⁾ 이와 같은 시각적 현상들을 광학적 일루전이라 한다. 옵티컬 아트에서 보여 지는 회화적 일루전 표현으로써 <그림 7>은 신선한 면의 대비나 선의 구성, 운동으로써 우리의 눈에 주는 착시 효과를 이용한 옵티컬 아트의 가장 큰 특징적 방법으로 시각적 착각의 영역을 보여주고 있다. <그림 8>은 특정한 색의대비, 연쇄적인 반복의 구조를 망막의 관성을 이용하여 추구하고 있으며 철저하게 비재현적인 모습으로 나타나게 하는 옵티컬 일루전의 형태이다.

21) 배경숙, 「착시적 시각 효과를 응용한 장신구 디자인 연구」, 서울과학기술대학교 대학원, 석사학위논문, 2006, p.10.

22) 이경은, 전개논문, p.20.

<그림 7> 광학적 일루전 1
출처: <http://cafe.naver.com>

<그림 8> 광학적 일루전 2
출처: <http://cafe.naver.com>

4) 환상미술과 초현실주의적 일루전

환상적 세계를 상상적으로 표현한 미술로써 사실주의 미술에 대립되고, 구상 추상미술과 대비되는 개념이다. 또한 경험적 보편적자연관 및 그 표현 기법에 대립하며, 예술관에 의해 성립, 표현된 미술을 지칭한다. 일반적으로 신화적, 종교적 환상, 몽상적 세계를 표현하고, 기법 적으로는 비사실주의적, 초현실주의적, 형태와 색채 등을 주로 사용한다. 즉, 시각의 조형 세계에 있어서는 “이즘”이나 어떠한 사조와는 관계없이 특히 상상의 자발적 비합리적 특질을 탐구하여 화면의 환상적인 구성과 그 개념적 표현에 중요한 관심을 가지고 여러 가지 방식으로 자기 사조의 리얼리스틱한 것 으로부터 시작하여 완전히 비재현적인 양식에 이르기까지 광범위한 조형에 상호 관련되어 나타나는 일련의 일반적인 것이다. 이에 대하여 H. W. 젠슨, S. 알렉산드리안은 특히 “환상미술”이라 하여, 20세기에 들어서면서 표현미술, 추상미술과 함께 주요한 경향으로 등장하고 있다.²³⁾ 환상 미술의 상상력 세계는 무의식의 정신세계와 깊은 관련을 갖고 그러한 기법의

23) 김희정, 전개논문, p.23.

발상 등이 초현실주의에 이르러 모두 구체적으로 형성되어 시각적인 일루전을 경험 하는데 기여 하게 된다. 초현실주의적 일루전을 살펴보면 1920 년대를 중심으로 해서 조형 예술계에 새로운 방향을 보여주었던 환상 미술의 이념은 “초현실주의”라는 말이 시사 하 듯이 이 파의 주된 원리는 통상적인 세계보다는 더 참된 세계가 존재한다는 것, 그 세계는 무의식적 정신세계로 초현실주의자들은 그들의 최상의 영감을 꿈이라는 영역에서 발견하였다.²⁴⁾ 그들은 꿈과 상상력에 의한 대상을 실제적인 공간 안에 대입시킴으로써 전통적인 묘사의 틀에서 벗어나 몽환적 비현실의 공간을 자유롭게 추구하고 있으며, 지오르조 키리코(Giorgio de Chirico, 1888~1978)의 작품 “거리의 신비와 우수” <그림 9>는 원근법을 표현한 그림으로 비현실적 회화 공간으로 초현실적 일루전을 성공적으로 표현 했으며, 시각의 환각적 이미지를 만들어 내고 있음을 알 수 있었다. <그림 10>는 에드바르트 뭉크(Edvard Munch, 1863~1944)의 작품으로 표현주의에 속 하지만 표현주의를 초월한 공포와 사람에 대한 신비로운 시각적 표현을 담아낸 작품으로 환상 미술에 감성을 보여주고 있었다.

24) Herbert Read, 김윤수 (역), 『현대 미술의 원리』, 서울 : 열화당, 1981, pp.92-93.

<그림 9> 환상미술과 초현실주의적
일루전 2 출처: <http://blog.naver.com>

<그림 10> 환상미술과 초현실주의적
일루전 1 출처: <http://blog.naver.com>

제 3 절 착시현상의 이론적 고찰

1. 착시 현상의 개념

‘시지각에 의한 환영’을 일반적으로 ‘착시’라고 한다.²⁵⁾ 사람들은 눈을 통해 보는 물질세계와 지각에 의한 인식 사이에는 다를 게 없다고 생각하여 보이는 것만을 생각 하게 된다. 또한 시각은 인간의 감각 중 가장 완전한 감각 기관으로서 경험이나 지식은 대부분 시각과 다른 감각 기관의 도움으로 형성되며 이렇게 시지각을 통해 얻어지게 된다. 즉 착시란 시각에 관해 생기는 착각으로, 크기나 형태, 길이나 거리, 색채나 움직임 등과 같은 둘 이상의 시각적 자극, 시각 대상의 속성에 대한 바르지 못한 지각이라 정의 할 수 있으며 사고의 한계점이라고 할 수 있다.²⁶⁾ 이렇듯 우리의 시

25) 오설희, 「애니메이션에서 영상언어으로써 활용되는 인지적 착시의 유형적 분류 연구」, 홍익대학교 산업대학원, 석사학위논문, 2008, p.9.

26) 유한태, 『시각 디자인 착시의 조형 심리』, 월간시각디자인, 1987, p.91.

각은 지각의 속성과 외부환경에 의해 많은 오류를 가지고 있는데, 이것을 일반적으로 착시라 부른다.²⁷⁾ 또한 착시현상은 감각 기관을 통해 얻어지는 외부 세계에 대한 부정확한 인지현상을 일상생활에서 누구나 경험할 수 있는 시지각 과정이라고 해석할 수 있으며, 형태 지각의 과정들을 이해하는데 중요한 요소를 전달해주므로 일상생활에 중요하다고 할 수 있고, 착시란 시각(視覺)에 관해서 생기는 착각, 착시는 외계 사물의 크기·형태·빛깔 등의 객관적인 성질과 눈으로 본 성질 사이에 차이가 있는 경우의 시각을 가리키는데 이와 같은 차이는 항상 존재하므로 보통은 양자의 차이가 특히 큰 경우를 말한다. 착시에는 기하학적 착시, 원근(遠近)의 착시 외에 가현운동(假現運動), 밝기나 빛깔의 대비 등이 있다.²⁸⁾ 또한 착시를 크게 나누어 보면 움직이지 않은 정적 착시와 움직이는 것처럼 보이는 자동운동 착시의 두 가지 유형이 있음을 알 수 있었고, 정적 착시는 기하학적 착시, 크기와 공간에 의한 형의 착시, 형태에 의한 깊이와 거리의 착시, 중첩에 의한 투명과 겹침, 색의혼색에 사용에 의한 혼색과 대비, 빛의 음영의 착시 등이 있으며, 자동 운동적 착시에는 운동의 착시가 있었다.

2. 착시 현상의 유형

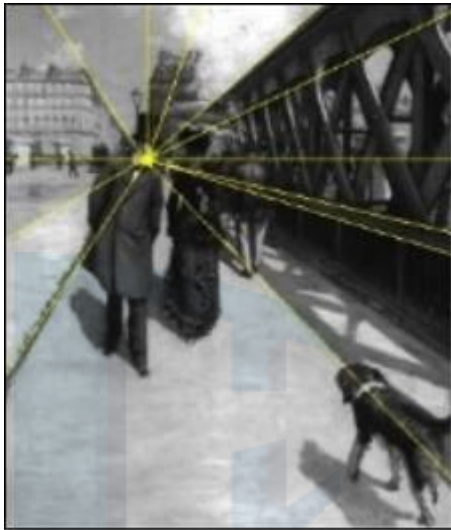
1) 깊이와 거리의 착시

깊이와 거리의 착시는 2차원적인 단순한 평면에서 3차원적인 공간감을 접목시켜 표현할 때 깊이 감을 느낄 수 있는데 그 깊이에서 느껴지는 원근의 착시를 말하며, 깊이와 거리의 착시는 일상에서 눈의 지각에 의해서 또는 회화의 원근법, 투시법 등에서 살펴볼 수 있었다. 우리는 원래 밝은 물체를 어두운 것보다 가까운 것으로 평가하며, 같은 거리의 같은 크기의 밝은 물체는 어두운 것보다 크게 보인다. 그러나 같은 물체의 밝기가 변화

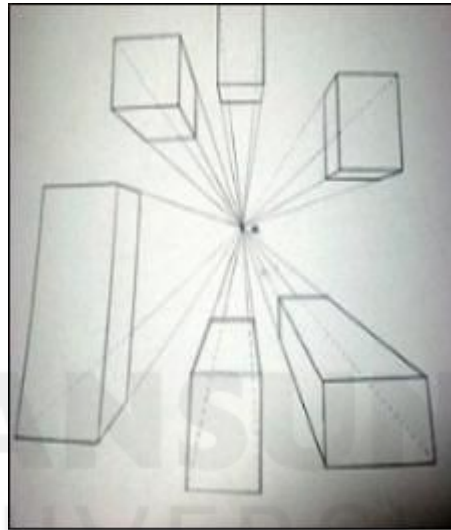
27) 이재영, 「착시(Optical Illusion)의 조형요소를 응용한 장신구 디자인 연구」, 홍익대학교 대학원, 석사학위논문, 2003, p.12.

28) <http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=270644>

하면 그것은 무의식적으로 크기의 항상성 때문에 같은 물체로 보이거나, 그것이 밝아지면 점점 커져 보인다. 아와 같이 크기와 거리의 관계는 쉽게 일루전에 포함되며, 많은 사람들은 무의식적으로 깊이의 일루전을 경험 한다.²⁹⁾ <그림 11>, <그림 12>는 평행선 원근법에서 나타난 일루전현상으로 평면인 종이 위에 실제 물체의 부피, 삼차원적인 입체를 나타내는 기초 기법으로 거리와 깊이 감을 느낄 수 있을 수 있었다. <그림 13>, <그림 14>는 사선 원근법으로 평면인 종이 위에 실제 물체의 부피, 즉 삼차원적인 입체를 표현 하는 기법으로 착시를 느낄 수 있었다.

<그림 11> 사선 원근법 1
출처: <http://blog.naver.com>

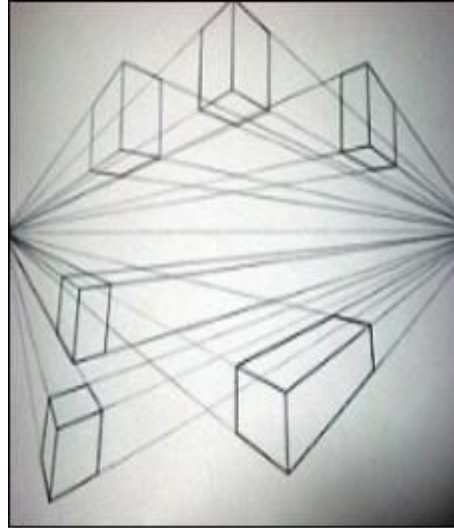

<그림 12> 사선 원근법 2
출처: <http://blog.naver.com>

29) 김영란, 「visual illusions 의 특성과 그 사례에 관한 연구」, 이화여자대학교 대학원, 석사학위논문, 1976, p.20.

<그림 13> 사선 원근법 3
출처: <http://blog.naver.com>

<그림 14> 사선 원근법 4
출처: <http://blog.naver.com>

<그림 15>, <그림 16>의 색채 원근법 에서는 색의 농담, 채도, 명도의 차이로 표현하는 색채 원근법을 이용하여 공기나 광선의 작용으로 가까이 보이는 것과 멀리 보이는 것의 색의 차이가 느껴지게 표현하여 거리와 깊이 감의 일루전을 볼 수 있었다.

<그림 15> 색채 원근법 1
출처: <http://blog.naver.com>

<그림 16 > 색채 원근법 2
출처: <http://blog.naver.com>

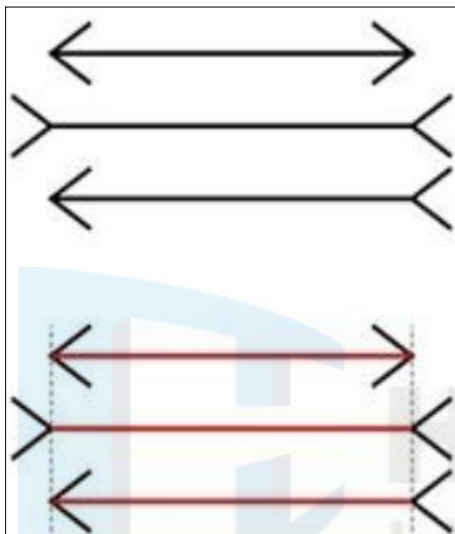
2) 기하학적 착시

사람의 눈은 지각하는 대상이 다르게 해석되어 사실과 다르게 보이는 현상들을 경험하게 되며 대상을 통해 우리의 눈은 다르게 보이지만 자로 재어 보면 같은 경우가 있다. 단순한 도형에 있어서 자와 척도로 측정된 사실과 평면적인 것들이 기하학적 성질들로 보이며 관점에 따라 이미지가 달라 보이는 현상을 말한다. 즉 길이·면적·각도·방향·만곡(彎曲)등의 기하학적 관계가 객관적 관계와 다르게 보이는 일종의 시각적인 착각이다. 이것은 이상한 특수현상이 아니라, 일반적으로 인정되는 정상적인 현상이다. 각종 착시도형(錯視圖形)이 있으며, 대개 발견자의 이름으로 불린다. 그 중에서도 외향(外向)의 사선 안에 있는 선분은 길게 보이고, 내향의 사선 안에 있는 선분은 짧게 보이는 뮐러리어의 착시도형이 유명하다. 또 방향의 착시를 보여주는 체르너(Cherner), 분트(Wundt), 헤링(Hering)포겐도르프의 각 도형이 있으며, 원근설·혼합설·역동설·안구운동설 등의 착시에 대한 여러 학설이 있다.³⁰⁾ 기하학적 착시는 형태의 착시라고도 일컬어지고 있

30) <http://100.naver.com/100.nhn?docid=29805>

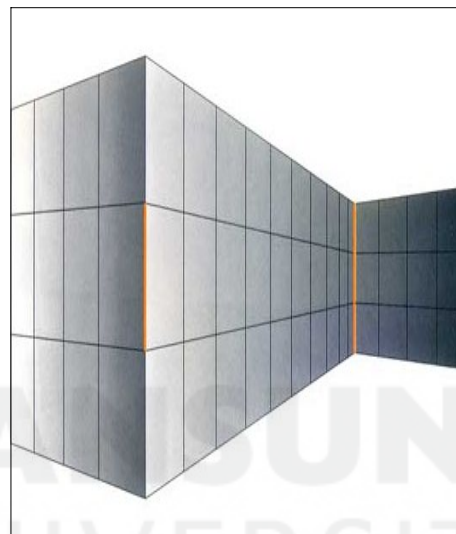
다.

<그림 17>은 밀러-리어(Miller-Lyer)의 착시는 기하학적 착시에 가장 대표적인 선의 착시로 동일한 길이의 선이지만, 양끝에서 밖으로 퍼진 각을 가진 선, 즉 한 화살표가 바깥쪽으로 향한 것이 안쪽으로 향한 화살표를 가진 동일한 길이의 선보다 길어 보이는 현상이다. <그림 18>에서도 밀러-리어의 착시 효과로써 동일한 길이의 두 선분이 인접한 사선들 때문에 길이가 서로 다르게 보이는 현상으로 기하학적 착시의 형태를 보여주고 있었다.

<그림 17> 밀러-리어(Miller-Lyer)의 기하학적 착시 1

출처: <http://terms.naver.com>

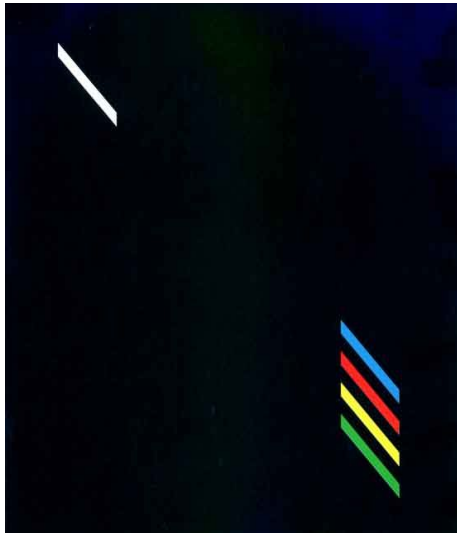

<그림 18> 밀러-리어(Miller-Lyer)의 기하학적 착시 2

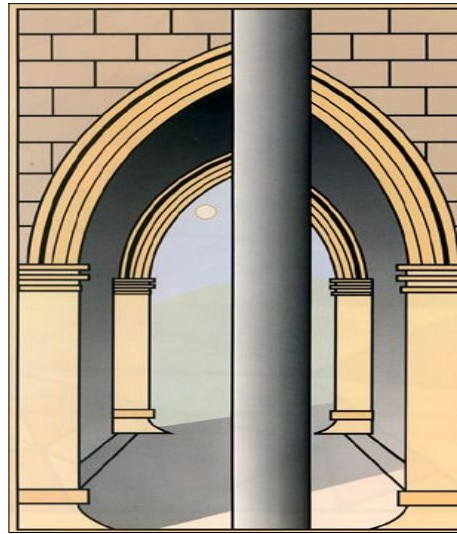
출처: <http://terms.naver.com>

<그림 19>는 포겐도르프(Poggendorf)도형에서 볼 수 있는 각도 방향을 이용한 착시에 의해 나타난 일루전 현상을 살펴보면 이 착시는 각도의 영향에 의한 것으로 보이는데 예각은 실제의 크기보다 크게 지각하는 경향이 있기 때문에 위쪽의 선이 만드는 예각은 실제보다 커 보여 아래쪽의 선과 이어지지 않는 것으로 보인다. <그림 20>도 기둥으로 인한 포겐도르프 착시 현상으로 아치에는 아무런 이상도 없는 포겐도르프 착시의 한 변형이다. 이렇듯 기하학적 일루전은 길이 · 면적 · 각도 · 방향 · 만곡 등의

기하학적 관계가 눈으로 지각한 사실과 다르게 보여 지는 일종의 시각적인 착각현상이다.

<그림 19> 포겐도르프(Poggen dorf)의 기하학적 착시 1
출처: <http://blog.naver.com>

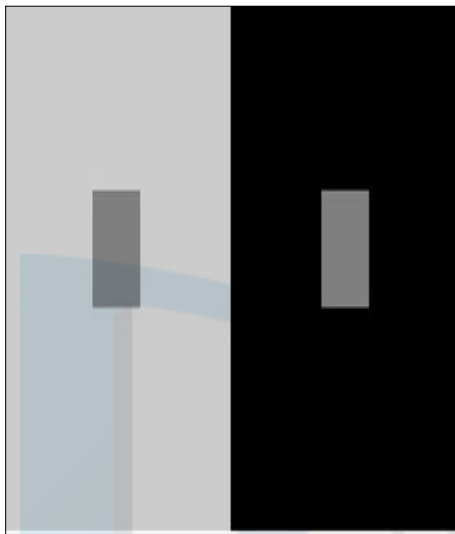
<그림 20> 포겐도르프(Poggen dorf)의 기하학적 착시 2
출처: <http://blog.naver.com>

3) 동시대비

우리 눈의 망막에서 일어나는 생리적 현상과 뇌에 전달되는 신경과정에 시인하며 서로 가까이 놓인 두색 이상을 동시에 볼 때에 생기는 색채 대비로 색채의 3속성 따라 명도대비, 채도대비, 색상대비, 보색대비 차이에 구분된다. 어떤 고유한 색일지라도 다른 색과 함께 놓여 있을 때에는 본래의 색대로 지각할 수 없게 된다. 이런 전제를 놓고 볼 때 동시대비와 색채 톤의 개념을 다음과 같이 정의 할 수 있다. 두 가지 색의 자극을 동시에 받을 경우 한 점을 고정시키려는 경우를 말한다. 즉 동시대비는 주어진 색에 대하여 그 보색을 망막에 요구하게 된다. 동시대비로 나타나는 색은 객관적으로 존재하는 것이 아니라 인간이 보는 눈 속에서만 생기므로 감정의 변화를 유발시킨다. 그러므로 주어진 색채를 지속적으로 응시하면 눈이 피로하여 강연 느낌을 잃어버리나 동시대비에 의한 색은 보다 강하게 지각하게 된다.³¹⁾ 이러한 현상을 색의 동시대비라 한다. 또한 색채 톤의 대

비라고도 한다. 이 변형은 색의 채도를 초래하고, 색의 대비는 각각의 병렬된 화면색의 시각적 구성을 초래하며 이것이 바로 색의동시대비에서 나타나는 이중적 현상을 설명하는 가장 단순한 방법이라 할 수 있다.

<그림 21>은 명도대비에서 바탕색의 명도에 따라 원 색의 명도가 다르게 보인다. 어두운 바탕위의 색이 실제 색보다 더 밝아 보이고, 흑인의 치아가 백인보다 희게 보이듯이 <그림 22>는 채도대비로 바탕색의 채도에 따라 원색이 선명해 보이거나 탁해 보이는 현상이다. 따라서 무채색 위의 유채색은 채도가 더 높아 보인다.

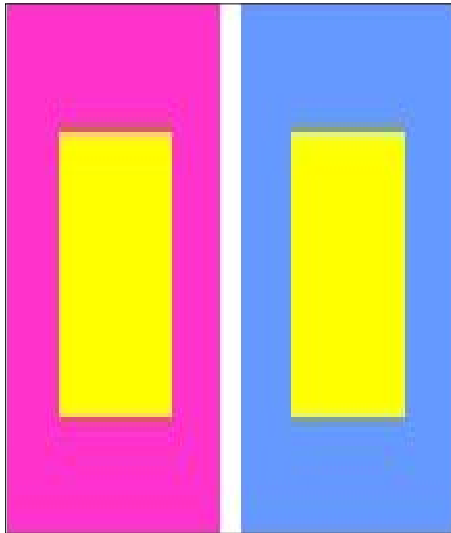
<그림 21> 명도대비
출처: <http://cafe.naver.com>

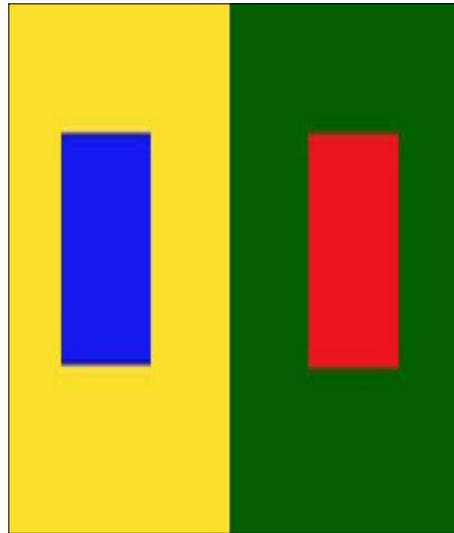
<그림 22> 채도대비
출처: <http://cafe.naver.com>

<그림 23>의 색상대비는 바탕색의 영향으로 색상차가 크게 보이는 현상이다. 또한 <그림 24>는 보색대비로 보색끼리의 색의배색으로 상대의 색이 더 선명해 보이는 현상 채도가 높아 보이며 색상은 변함없어 보이게 나타난다.

31) 한명숙 외, 『COLORLIST BASIC』, 서울 : 청구문화사, 2010, p.39.

<그림 23> 색상대비
출처: <http://cafe.naver.com>

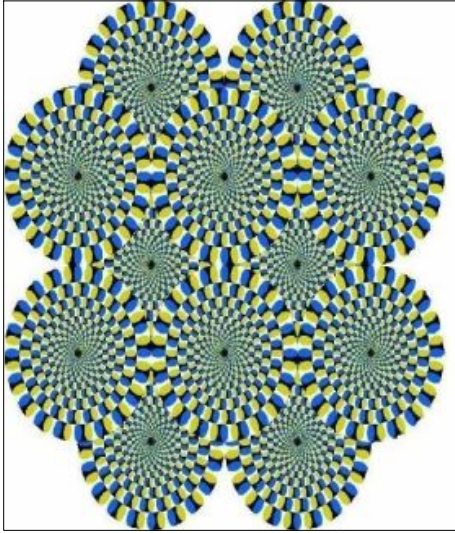
<그림 24> 보색대비
출처: <http://cafe.naver.com>

4) 자동 운동적 착시

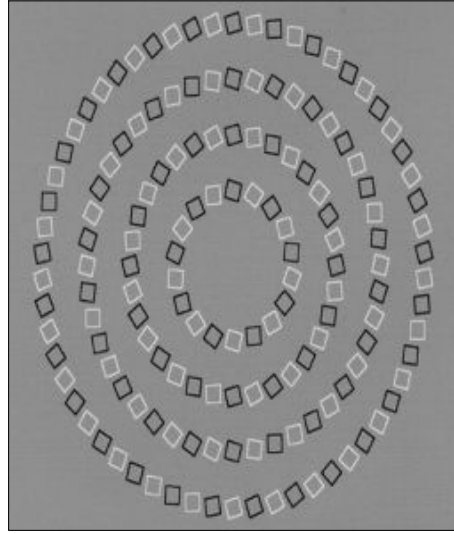
운동 지각에 의해 움직이지 않지만 움직이는 것처럼 눈이 지각 하는 현상으로 가현운동, 회전에 의한 잔상의 효과로써 움직이지 않는 물체가 계속 움직이게 느껴 지기도하고 정지하고 있는 물체가 움직이는 것처럼 보이는 일루전 현상 한다. 즉, 보는 사람이 실제로 움직이는 것도 아니고 도형이 고정된 상태이지만 움직이는 듯 한 착각을 일으키는 착시를 말한다. 예를 들어 직선을 곡선으로 잘못 인지하기도 하고 수 미터 거리에 정지된 광점을 놓고 그것을 한동안 응시하고 있으면 그 광점이 움직이는 것처럼 보이는 현상 등을 이와 같은 착시 현상으로 설명 할 수 있다.³²⁾

<그림 25>는 착시를 통해 눈이 지각 하는 것은 그라데이션 방향으로 움직여 보이며, <그림 26>은 원의 둥근 방향으로 회전 하듯이 일정한 방향으로 움직이는 착시를 보이고 있다.

32) 편기숙, 전개논문, p.20.

<그림 25> 자동 운동적 착시
출처: <http://blog.naver.com>

<그림 26> 자동 운동적 착시
출처: <http://blog.naver.com>

HANSUNG
UNIVERSITY

제 3 장 조형예술과 아트메이크업에 표현된 일루전의 이미지 연구

제 1 절 조형예술에 표현된 일루전의 이미지

시각 예술 분야에서 아이디어를 표현하고 일루전에 다양한 이미지 기법과 테크닉을 구사하기 위해서는 조형예술의 원리와 조화를 작품에 표현하는 것이 매우 중요하다. 일루전은 일상생활 속에서 흔히 볼 수 있고 그 종류도 다양해서 오랫동안 과학자들의 연구 대상이 되어 왔다. 특히 현대 시각 디자인이나 20세기의 회화에 있어서는 강한 시각적 표현의 수단으로 착시를 많이 이용해 왔다. 이와 같은 착시는 디자인, 회화, 그래픽, 조각, 건축, 의상 등 여러 분야에 큰 영향을 주면서 현대 시각 예술의 전 분야에 적극적으로 활용되고 있다.³³⁾ 실질적으로도 예술가들이 발전시킨 투시원근법, 농담원근법, 인상주의, 점묘법, 초현실주의, 추상표현 및 옵아트의 회화는 인간의 일반적 시각 체계에 대한 발달과 실험적이고 혁신적인 도전으로 볼 수 있다.

1. 회화적 조형성

회화적 이라함은 명료하고 구상적인 조형물이 아닌 ‘붓 터치가 금방 이루어진 듯 한 즉각성, 손맛, 예술성’ 등의 표현에 가까우며 ‘의도적인 미완결성(intentional incompleteness of things)’과 ‘원재료의 표현적 가능성(expressive potential of raw structures)’을 특징으로 볼 수 있다.³⁴⁾ 또한 회화적 재현이 반영된 일루전은 정교한 묘사나 공간의 재현을 통해 실제 대상의 가공이라는 것을 알고 있지만 실제감과 상상력을 불러일으킴으로

33) 김선애, 「착시를 적용한 시각경험에 관한 연구」, 서울대학교 대학원 석사학위논문, 1995, p.13.

34) 천의영, 「프랭크 게리의 건축에 미친 현대예술의 영향에 관한 연구」, 『계원논총학회 논문지』 Vol.11 No.2, 한국콘텐츠학회, 1996, p.95.

써 사람들의 관심을 유도 시킬 수 있다. 이러한 일루전은 일상생활 속에서 흔히 볼 수 있고 그 종류도 다양해서 오랫동안 과학자들의 연구 대상이 되어 왔다. 특히 현대 시각 디자인이나 20세기의 회화에 있어서는 강한 시각적 표현의 수단으로 착시를 많이 이용해 왔다. 이와 같은 착시는 디자인, 회화, 그래픽, 조각, 건축, 의상 등 여러 분야에 큰 영향을 주면서 현대 시각 예술의 전 분야에 적극적으로 활용되고 있다.³⁵⁾

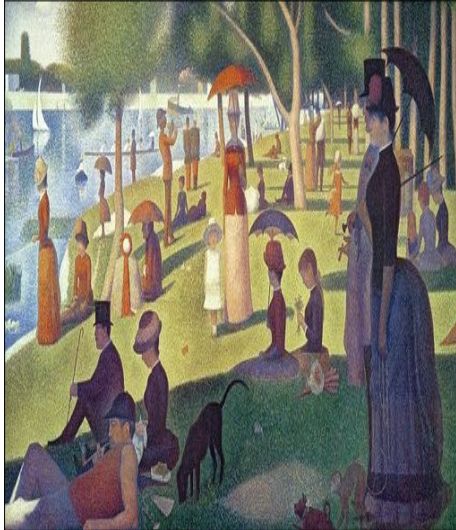
1) 신 인상주의적 표현

신인상주의(Neo Impressionism)는 19세기 말 프랑스에서 일어나 회화운동이며, 인상주의의 경험론적 사실 주의에 대한 반동으로, 체계적인 계산과 과학이론을 이용하였다. 인상주의 화가들은 빛과 색채의 순간적인 효과를 위해 자연을 임의로 묘사했지만 신인상주의자들은 과학적인 광학 이론에 따른 색채 표현을 통해 엄격한 형식의 그림들을³⁶⁾그려 표현 하였다.

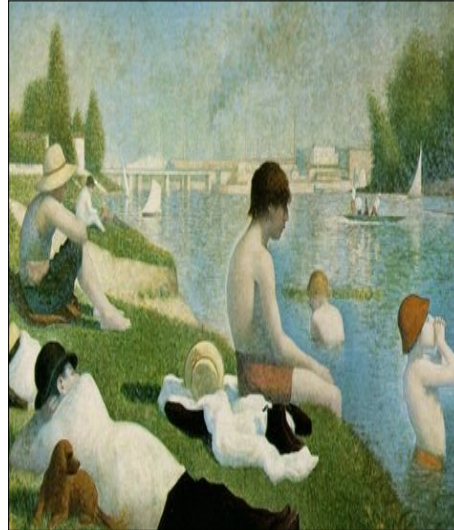
<그림 27>과 <그림 28>에서는 회화에 표현된 일루전의 조형으로써 그림 때 붓의 끝이나 브러시(brush)등으로 찍은 다양한 색의 작은 점을 이용하여 시각적 혼색을 만드는 기법으로써 색채를 혼합하지 않고 광합적인 혼합을 이용해 눈의 착시 반응을 이용한 기법으로써 육안으로 식별하기 어려운 정도의 작은 점이나 선으로 된 다른 색 반점들을 서로 이웃되게 칠함으로 멀리 서 봤을 때, 반점들이 혼색되어 화면에 각각의 물감을 이용하여 점묘로써 표현한 신인상주의 표현을 볼 수 있었다.

35) 김선애, 전개논문, p.13.

36) 오광수, 『쇠라』, 서울 : 서문사, 1982, p.105.

<그림 27> 신 인상주의적 표현
조르주 쇠라(Georges Pierre Seurat,
1859~1891)작품 1
출처: <http://blog.naver.com>

<그림28> 신 인상주의적 표현
조르주 쇠라(Georges Pierre Seurat,
1859~1891)작품 2
출처: <http://blog.naver.com>

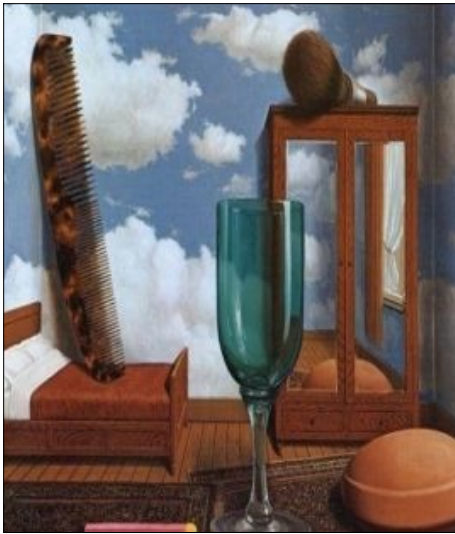
2) 초현실주의적 표현

1차 대전 이후부터 2차 대전 직전까지 프랑스를 중심으로 전개 되었으며, 이성을 거부하고 무의식의 표현을 강조하고 우연성을 드러내는 표현기법 활용하였다. 합리주의나 자연주의에 반대하여, 비합리적인 인식이나 초의식의 세계를 추구함으로써 예술표현의 혁신을 꾀하여 했던 20세기 초반의 문학예술운동이다. 억압된 잠재의식의 표출을 인간의 총체적 해방을 위한 계기로 삼으려던 이 운동은 조형 예술에 있어서는 콜라쥬(Collage)기법에 의해 초회화적 세계를 개척한 막스 에른스트(Max Ernst, 1891~1976)와 르네 마그리트(René Magritte, 1898~1967)등 꿈이나 편집광적인 환각을 회화 화 하였던 달리를 대표적인 작가로 들 수 있다.³⁷⁾

<그림 29>와 <그림 30>은 초현실주의 르네 마그리트 작품으로 개인적 가치 발상을 얻어 자신만의 독특하고 기묘하게 표현한 작품의 조형세계를 보여주고 있으며, 상식을 깨는 기발함이 만들어내는 환상이 눈의 시각적

37) <http://gogh0422.blog.me/116650894>

사고를 통해 형태를 여러 가지 이미지로 착각하게 표현하는 것으로 조형에서 일루전의 한 형태를 볼 수 있게 해준 작품임을 알 수 있었다.

<그림 29> 초현실주의적 표현
르네 마그리트(René Magritte,
1898~1967)작품 1
출처: <http://blog.naver.com>

<그림 30> 초현실주의적 표현
르네 마그리트(René Magritte,
1898~1967)작품 2
출처: <http://blog.naver.com>

2. 디자인적 조형성

1) 옹 아트의 표현

옹 아트는 회화에 있어서 하나의 독특한 형식이며, 가장 중요한 특징은 우리가 일반적으로서는 감지할 수 없는, 즉 일상적인 시각이나 다른 형식의 예술품에서는 볼 수 없는 특별한 심리적인 과정이 눈을 통하여 뇌에 전달됨으로서 나타나는 효과라는 점이다.³⁸⁾ 또한 옹 아트 표현은 시각디자인의 모든 영역에 적용시켜 커다란 시너지 효과를 거두며, 강한 시각적 자극으로 시각에 직접 호소함으로써 어떠한 작품보다 사람들의 호감과 시선을 끌 수 있었고, 일루전의 기본인 착시 미술의 표현 수단의 중요한 요소

38) 시릴 바레트, 정미희 (역), 전게서, p.23.

가 되고 있다.

옵 아트는 단순성이 가장 중요하고 본질적인 특징으로 표현하고자 하는 의도적이며 즉각적인 효과를 위하여 복잡한 서술을 피하고 하나의 요소 또는 여러 요소들의 질서 있고 규칙적인 흐름을 간략하고 일률적인 구성 방식으로 표현하여 형태에 있어서 기하학, 기계적 특징을 이루고³⁹⁾ 있으며, 순수한 광선과 구체적 형태가 없는 현상을 제시하고 눈에 보이는 강렬한 지각시스템의 자극에 의하여 일어나는 색채현상을 말해 주고 있다.

옵 아트는 크게 두 가지 계열로 구분되는데 가동적인 빛의 물체 및 빛의 공간을 추구하는 키네틱(Kinetic)한 옵 아트와 평면상에서 구성하는 회화적인 옵 아트가 그것이다. 회화적인 옵 아트에서는 특정한 색의 연쇄적인 구조를 망막의 관성을 이용하여 추구하고 있다. 신선한 색 면의 대비나 선의 구성, 운동 따위가 우리의 눈에 주는 착시적 효과를 이용하는 옵 아트의 가장 큰 특징은 가능한 방법으로 시각적 착각의 영역을 확대하고자 했음에도 불구하고 철저하게 비재현적이라는데 있다.⁴⁰⁾ 옵 아트는 이런 시각적 착시 현상을 근본적으로 의미 있게 다루고 있으며 환각이나 망상처럼 개인적이며 병적인 지각현상을 다루고 다른 개념 2차원적인 캔버스의 논리를 거부하며 추상적인 면에서 형식적이고 정확성을 가지고 있는 시각적 현상이 이라고 말할 수 있다. 옵아트의 대표적인 작가인 빅토르 바자렐리(Victor Vasarely, 1908~1997)의 작품으로써 점, 선, 면, 의 요소를 이용한 기하학적 무늬 형태로써 선의 굵기와 방향을 다르게 함으로써 공간의 신비의 착시를 보여 주는 작품이다.

<그림 31>, <그림 32>는 선을 이용한 사각형의 크기 변화로 평면이지만 무한대의 공간감으로 나아가고 현란한 원색적인 색채를 도입하여 원근감과 입체감을 더욱 효과적으로 표현할 수 있는 작품이며, <그림 33>, <그림 34>는 선의 기본요소와 면의 색채의 접목한 구성의 가장 큰 영향력을 보여 지고 있으며 면의 단순하고 규칙적인 방법과 반복에 의해 형태의 시각적인 의미를 전달하고 있으며 색이나 명도의 차이가 주어진 공간감에 자극을 주어 입체감을 표현하는 착시 현상을 보여 주고 있음을 알

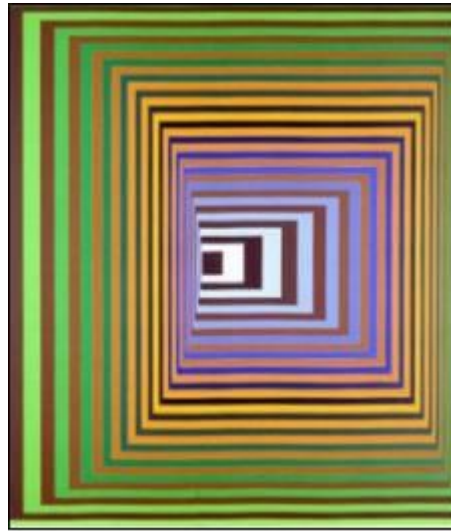
39) 이재영, 전제논문, p.8.

40) 김희정, 전제논문, p.28.

수 있었다.

<그림 31> 옵 아트(의 표현
빅토르 바자렐리(Victor Vasarely,
1908~1997) 1
출처: <http://blog.naver.com>

<그림 32> 옵 아트(의 표현
빅토르 바자렐리(Victor Vasarely,
1908~1997) 2
출처: <http://blog.naver.com>

<그림 33> 옵아트의 표현
빅토르 바자렐리(Victor
Vasarely, 1908~1997) 3
출처: <http://blog.naver.com>

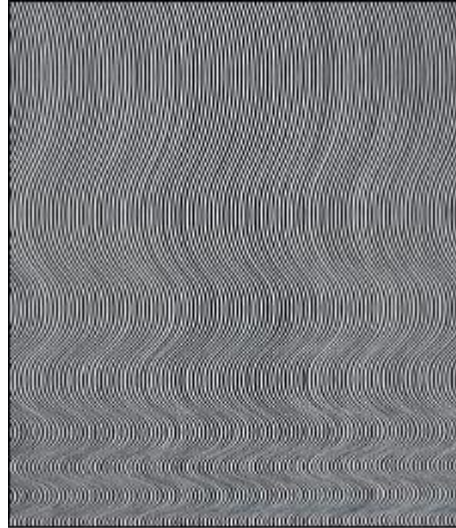

<그림 34> 옵아트의 표현
빅토르 바자렐리(Victor
Vasarely, 1908~1997) 4
출처: <http://blog.naver.com>

<그림 35>는 브리짓트 라일리(Bridget Riley, 1931~)의 작품으로 옵아트의 시각적인 요소를 지닌 기하학적인 면을 모티브로 표현해 줌으로써 크기나 모양의 독특한 특성을 갖게 하였으며 강렬한 흑백 무늬의 파동치는 선들과 다양한 형태의 변조로 눈의 망막에 강한 자극을 주어 하나의 형태 내에서의 이중 울림이 형성되어 움직임에 착시를 느낄 수 있었다. <그림 36>은 두께, 연속성, 일관성, 에 의해 다양한 심리적 효과를 유발하고 곡선을 이용 입체감과 착시를 창출하고 있음을 파악할 수 있었다.

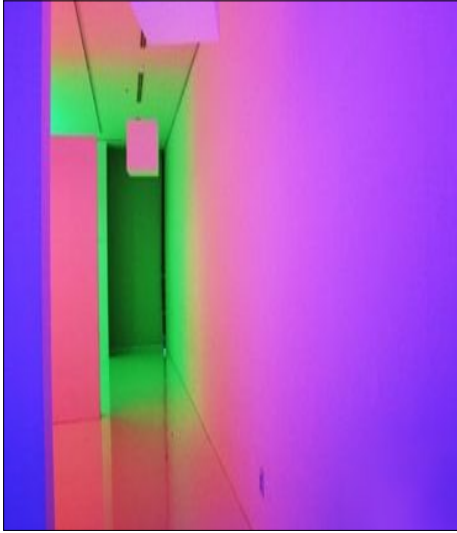

<그림 35> 옵아트의 표현
브리짓드 라일리(Bridget Riley,
1931~) 1
출처: <http://cafe.naver.com>

<그림 36> 옵아트의 표현
브리짓드 라일리(Bridget Riley,
1931~) 2
출처: <http://cafe.naver.com>

<그림 37>은 가동적인 빛의 물체 및 빛의 공간을 추구하는 키네틱 옵아트으로써 작가 크루즈 디에즈(Carlos Cruz-Diez, 1923~)작품이다. 키네틱 아트란 작품 그자체가 움직이거나 움직이는 부분을 넣어 표현하는 예술 작품으로써 이작품은 시각현상에 관심을 갖고 좁은 원색 띠를 교차시켜 존재하지 않는 또 다른 색이 환영을 일으켜 낸다는 것을 깨닫고 표현한 작품으로 빛의 3원색을 빛의 색에서 강약, 음양의 조화를 이루어 시각적으로 환영을 만들어 내는 효과를 얻어 일루전을 표현 하였으며 깊이와 거리의 원근법적 착시를 빛과 색 에 의해 표현 하였다. <그림 38>은 멀리서 봤을 때 노랑, 연두 등 색색의 형태들이 가까이서 보면 그저 검은 선에 불과한 시각의 함정을 이용함으로써 시각적 주목성을 높여주고 신비롭고 다양한 시각 경험을 볼 수 있는 작품임을 알 수 있었다.

<그림 37> 옵아트의 표현
크루즈 디에즈(Carlos Cruz-Diez,
1923~) 1
출처: <http://mfculture.blog.me>

<그림 38> 옵아트의 표현
크루즈 디에즈(Carlos Cruz-Diez,
1923~) 2
출처: <http://mfculture.blog.me>

HANSUNG
UNIVERSITY

2) 현대 미술의 표현

현대미술은 20세기 전반기에 일련의 전위적인 미술운동이며 20세기 후반기의 미술의 예술 운동을 의미하는 것으로 받아들여지고 있었으며, 현대 미술은 시각예술의 중심이 미술에서의 공리성을 중요하게 여기는 것으로 바뀌며 그것이 비주얼 커뮤니케이션 디자인으로 발전하게 되었다.⁴¹⁾ 이러한 현대 미술 작가들은 무한한 표현은 대중과 함께 호흡하는 디자인 분야에 흡수되어 예술 분야가 더욱 대중에게 다가갈 수 있었고, 그들은 산업화의 리더로서 그들의 생각을 펼쳐 나아갔다.⁴²⁾ 새로운 발상에 전환과 과거의 조형과의 결합으로 신선함을 추구 하고자 시각적인 변화를 주고 있었다.

<그림 39>와 <그림 40>은 펠리체 바리니(Felice Varini, 1952~)의 작품으로 시각의 착시효과를 건축물, 실내 공간, 터널 등에 평면적인 선, 면, 패턴 등을 활용하여 특정 위치에 공간을 분할했으며, 눈의 시점에서 서서히 움직이면 그가 의도한 이미지가 파괴되고 3차원적인 공간에서 1차원적인 평면으로 정지 된 듯 한 착각과 현대적인 감각을 느낄 수 있는 일루전의 형태로 나타나고 있다.

<그림 41>은 건물에 원을 넣어 의도된 시각에서 봤을 때 마치 두 건물 사이에 이어지는 듯 한 착각을 일으킬 수 있게 보여 졌으며, <그림 41>은 다른 관점에서 같은 건물을 봤을 때 패턴이 흩어져 있음을 보여주는 일루전이 표현된 시각 디자인(design)건축물임을 알 수 있었다.

41) 이정아, 「20세기 초 현대 미술이 비주얼 커뮤니케이션 디자인 (Visual communication design)에 끼친 영향에 관한 연구」, 『디자인포럼21』 Vol.4, No. 동덕여자대학교 디자인연구, 2001, p.1.

42) 상계서, p.9.

<그림 39> 펠리체 바리니(Felice Varini, 1952~)의 작품 1
출처: www.Varini.or

<그림 40> 펠리체 바리니(Felice Varini, 1952~)의 작품 2
출처: www.Varini.or

<그림 41> 펠리체 바리니(Felice Varini, 1952~)의 작품 3
출처: www.Varini.or

<그림 42> 펠리체 바리니(Felice Varini, 1952~)의 작품 4
출처: www.Varini.or

제 2 절 아트메이크업에 표현된 일루전의 이미지

1. 변형과 왜곡

착각은 시각에 의하여 지각되는 형의 크기나 방향 같은 것이 실재의 것에서 크게 왜곡되어 보이는 경우의 착시 현상이다. 원근법에 의한 공간에 대하여 그로테스크(grotesque)한 변형과 조적으로 생기는 ‘시각적 유희’의 응용으로 표현되고 있다. 이미지의 연속에 의해 만들어진 환영임을 이용하여 관찰자의 시각을 위트 있게 변형, 왜곡된 표현에서 나타났다⁴³⁾. 또한 3차원의 일루전으로 변형된 형태의 아트메이크업은 메이크업에 대한 고정관념을 탈피하여 미적가치 기준의 변화에 따른 새로운 표현 기법을 의미한다. 조형요소인 선, 형, 형태의 변형과 왜곡을 통한 아트메이크업의 변화와 인체에 표현된 이미지 관계를 통해 새로운 시각과 아트메이크업 디자인의 영감을 얻을 수 있다. <그림 43>과 <그림 44>는 그로테스크적인 메이크업의 형태로서 괴상한, 우스꽝스러운 뜻을 가지고 있으며 관찰자의 시각을 위트 있게 변형, 왜곡, 된 표현으로 단순한 메이크업에 형태에 변화를 표현 해줌으로써 재미있는 표현으로 전환해 주었다.

43) 정연자, 전제서, p.237.

<그림 43> 변형과 왜곡 1
출처: <http://krdic.naver.com>

<그림 44> 변형과 왜곡 2
출처: <http://krdic.naver.com>

<그림 45>과 <그림 46>는 배경과 비슷한 아트메이크업의 표현을 통해 주변과 동화되고 있으며 인체의 형태변형과 왜곡으로 시각적인 관심과 집중으로 일루전의 이미지를 흥미롭게 전달해 주고 있다.

<그림 45> 변형과 왜곡 3
출처: <http://blog.naver.com>

<그림 46> 변형과 왜곡 3
출처: <http://blog.naver.com>

2. 색채에 의한 그라데이션

그라데이션(gradation)이란 색 단계 흐리기를 통해 평면에 제작된 형상에 색채의 변화를 가함으로 인해서 시각적인 입체를 형상으로 가시화하는 착시효과를 보여준다. 색채의 단계 속에 셀 수 없이 무수히 많은 색상의 수는 많거나 명도와 채도가 높을수록 더욱 입체적인 시각효과를 가져온다.⁴⁴⁾ 이러한 효과들은 아트메이크업에 접목했을 때 일루전의 시너지를 높일 수 있는 작품들로 표현 될 수 있다. <그림 47>은 얼굴에 색의 속성인 명도 단계를 일관성 있게 변화를 주는 점층적 그라데이션을 표현하였고, 점차적인 변화를 줌으로써 단조로울 수 있는 패턴을 입체감 있게 표현 했으며, 깊이 감 있는 일루전 이미지를 부각시켜 표현 한 것을 볼 수 있었다. 또한 <그림 38>은 인체에 마치 캔버스인 것처럼 회화적인 표현을 색, 채도, 명도의 변화된 그라데이션 기법으로 표현함으로 평면에 제작된 형상에 인체의 곡선과 형태를 고려하고 색채의 변화를 가함으로써 시각적인 입체를 형상으로 가시화하는 일루전의 효과를 볼 수 있었다.

44) 조유하, 「표현 기법의 다양한 착시 효과에 관한 연구」, 성신여자대학교 대학원, 석사학위논문, 2004, p.28.

<그림 47> 그라데이션(gradation) 1
출처: <http://blog.naver.com>

<그림 48> 그라데이션(gradation) 2
출처: <http://blog.naver.com>

3. 점, 선, 면을 이용한 옵 아트

일반적으로 모든 디자인은 형태(form), 색채(color) 그리고 재질(texture)을 비롯한 그 기본 요소들에 의해 조직되고 결합되는데 옵티컬 아트 특히 형태와 색채로 구성되고 지각되고 경험된다. 또 형태의 구성요소인 점(spot), 선(line), 면(surface)도 각각 옵티컬 아트를 이루는 중요한 요소이고 특징들이다.⁴⁵⁾

조형의 표현에 있어 가장 기본 요소인 점, 선, 면에 대하여 개념을 설명해 보면 점은 조형의 가장 기본 단위로 방향이나 면적 등은 갖고 있지 않고 위치만을 가지고 있으며 점의 개수, 찍힌 위치, 점의 크기, 점을 그리는 재료, 다른 점들과의 관계 등에 따라서 형태나 움직임, 공간감을 나타낼 수 있고 독특한 느낌을 전달할 수 있다. 또한 점의 크기를 점점 크게도 하고 작게도 하면서 운동감이나 공간감을 줄 수도고 점을 포개어서 새로운 형태를 만들 수도 있으며, 점과 점이 모여 만든 선은 다양한 생각과

45) 조유하, 전제논문, p.33.

감정을 표현 할 수 있고 점, 선, 그리고 면의 기본적인 최소단위를 이용해 2차원의 평면에 허구적인 공간을 형성했다.⁴⁶⁾ 또한 선은 2개 이상의 점이 연결된 것으로 위치와 방향을 갖고 면적이나 부피는 갖지 않으며 선은 어떤 형상을 표현하는 가장 친숙하고 기본적인 조형 요소이기 때문에 드로잉, 회화 등의 미술 작품을 만드는 데 꼭 필요하다. 또한 선은 사물의 형태를 그리는 것 외에도 명암, 질감, 공간, 움직임의 표현에 유용하게 쓰이며 선의 길이, 굵기, 방향, 밝기, 선의 표현 재료, 선들 사이의 간격 등에 따라 리듬과 감정을 전달할 수 있으며, 면은 점과 선이 여러 개가 모여서 만들어진 표면이며 조형의 출발은 점과 선이지만, 점과 선이 모여 발전되면 또 다른 기본 조형 요소인 면이 생기게 된다. 선이 연속으로 쌓여 이루는 표면이니까 결국은 선에 의해 둘러 싸여진 윤곽선의 내부를 면이라고 할 수 있다. 점과 선이 어떤 방식으로 만나는가에 따라 평면, 곡면 등 다양한 면이 만들어지는데 이렇게 만들어진 면은 길이와 넓이를 갖게 되며 면은 그 자체로는 깊이를 가지고 있지 않지만, 면에 색채 효과를 주어 공간이나 입체의 느낌을 줄 수 있다. 선과 면으로 구성된 작품에서 착시 효과는 원과 삼각형, 사각형의 기하학적 도형만을 조형도로 이용하는, 오로지 색과 형태로서 화면 위에 전개 해 나가는 순수 회화를 지칭하는 ‘옵티컬 아트’의 시각적 착시현상을 통해 설명될 수 있⁴⁷⁾으며 기하학적인 형태나 색채의 장력을 이용하여 시각적인 착각을 다룬 일루전 이미지로도 나타날 수 있다. 이러한 연구는 빅토르 바자렐리의 옵티컬 회화에서 위장된 일루전이나 화면의 휘어짐이나 뒤틀림의 효과를 활용하여 새로운 효과를 선보이는 방식과 비교될 수 있는 부분이기도 하다. 이러한 방식에 대하여 시릴 바레트는 ‘망막을 습격하는 피사체의 공격’이라는 말로 표현하기도 하였다.⁴⁸⁾

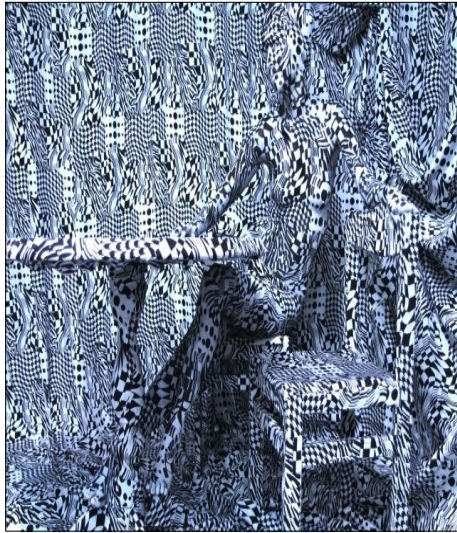
<그림 49>, <그림50>에서 보면 점의 크기변화로 인해 팽창과 수축의

46) 한금선, 「실제공간에서의 일루전(Illusion)」, 숙명여자대학교 대학원, 석사학위논문, 1990.p.9.

47) 조유하, 전개논문, p.33.

48) 시릴 바레트, 정미희 (역), 전개서, pp.64-65.

입체감을 느끼게 해주고 점을 근접시켜 면의 형상을 느낄 수 있고 점의 형태 변형시켜 울동감을 주었다. 또 선의 굵기와 선이 놓인 방향, 길이에 따라 각각의 방향성이나 운동성을 표현 해줌으로써 3차원적인 공간적인 일루전 현상을 보여 주었다.

<그림 49> 점, 선, 면을 이용한
옵 아트 1
출처: <http://cafe.naver.com>

<그림 50> 점, 선, 면을 이용한
옵 아트 2
출처: <http://cafe.naver.com>

4. 발상과 창조

창조적 발상은 아이디어에서 출발한다. Idea란 화합어인 보인다라 는 단어에서 유래했다.⁴⁹⁾ 즉 발상을 통해 얻어지는 새로운 아트메이크업의 효과와 창조성에 의해 인체를 다른 것과 결합하여 제 3의 인체를 표현하여 일루전 이미지를 만들어 내고 있으며, 또한 발상이란 상상에 의해 우연히 떠오르는 사건이나 이미지를 형태로 조직 하는 생각을 편다는 의미로 볼 수 있다. 시각예술은 발상과 창조가 매우 중요하고, 아트메이크업은 표현 기법에 따라 기존의 평범한 기법들을 입체적인 기법으로 형상화 시키는 모티브가 될 수 있다. <그림 51>과 <그림 52>는 UV발광 물감과 블랙라이

49) Grill, Paul J, 안병의 (역), 『 디자인이란 무엇인가』, 서울 : 세진사, 1995, p.226.

트를 표현한 아트 메이크업으로써 UV물감을 이용하여 기하학적이고 환영적 공간을 만들고 조명과의 관계를 통해 인체에 바디페인팅을 표현한 작품이지만, 서로 다른 이질적인 형태가 결합 되어 발상을 통해 새로운 방식의 작품을 탄생 시켜 창조적인 형태로 나타내지고 있으며 변화된 작품 속에서 3차원적인 일루전을 만들어 내었다. 이 표현기법은 UV라이트의 와트(watt)수에 따라 색상의 선명도가 좌우되고 다른 잡광 보다는 UV발광물감을 이용해 메이크업하여 UV라이트를 켜고 하면 마치 상체만 허공에 떠서 움직이는 효과를 내기도 한다.⁵⁰⁾ 이렇듯 아트메이크업 표현에 있어서 발상은 총체적인 구상이나 계획을 세울 때 흥미와 의욕 증진을 꾀하고 창의적인 동기를 유발 시켜주며 아티스트들에 영감과 독창적인 개성표현을 구현하기 위해서는 자유롭고 개방적인 발상과 창조가 필요하다.

<그림 51> UV발광물감을 이용한 메이크업 1
출처:<http://isplus.live.joinmsn.com>

<그림 52> UV발광물감을 이용한 메이크업 2
출처:<http://isplus.live.joinmsn.com>

50) 강대영, 『한국 분장 예술』, 서울 : 지인당, 1999. p.260.

제 4 장 일루전에 표현된 미적 조형성

제 1 절 일루전의 재해석된 미적 표현

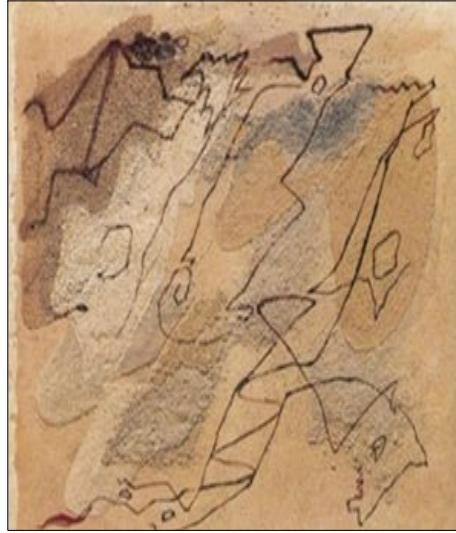
1. 초현실주의 일루전의 접목된 표현

<그림 53>, <그림 54>는 초현실주의 작가 앙드레 마송(André Masson, 1896~1987)의 작품으로 어떤 의식이나 의도 없이 무의식 세계를 이미지의 흐름을 그대로 기록하는 방법인 자동기술법을 이용한 작품으로 무의식속 상태에서 아무런 제약 없이 표출 되었으나 선과 형태로 보이는 구조물은 연관성을 찾을 수 있게 하고 그 형태에서 감정적으로 표출된 일루전 현상을 볼 수 있도록 하였다. <그림 55>, <그림 56>은 디자이너 파비오 노뎀브레(Fabio Nobembre, 1937~)작품으로 초현실을 재해석 해놓은 작품으로써 감각적인 무의식 세계의 선과 형태가 끝없을 것 같은 방향성 없음을 통해 환상의 공간을 눈으로 지각 할 수 있음 으로 내제되어 있는 일루전을 표현 작품임을 알 수 있었다.

<그림 53> 초현실주의 작가 앙드레
마송(André Masson, 1896~1987)
작품 1

출처: <http://terms.naver.com>

<그림 54> 초현실주의 작가 앙드레
마송(André Masson, 1896~1987)
작품 2

출처: <http://terms.naver.com>

<그림 55> 파비오노베크레(Fabio
Nobembre, 1937~) 작품 1

출처: <http://blog.naver.com/sosesi>

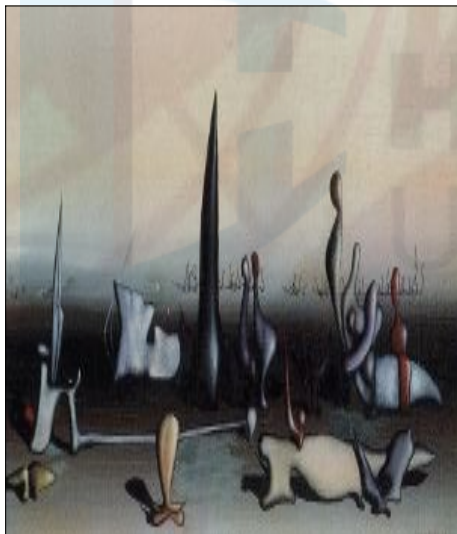

<그림 56> 파비오노베크레(Fabio
Nobembre, 1937~) 작품 2

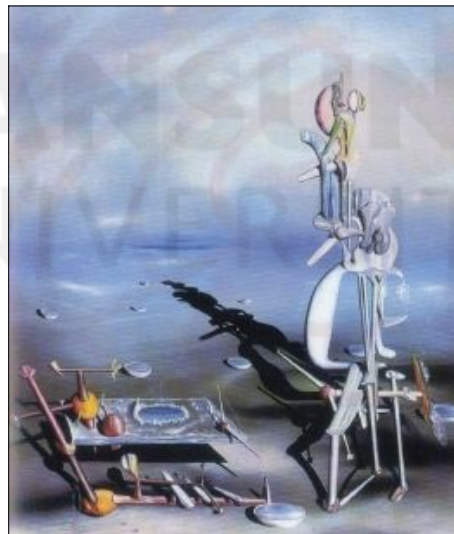
출처: <http://blog.naver.com/sosesi>

<그림 57>, <그림 58>은 초현실주의 작가 이브 탕기(Yves Tanguy, 1900~1955)작품으로 바다 밑이나 우주공간을 연상 시키는 공간에 생물이나 화석과 같은 형체가 있고 비현실적이고 비정상적인 영상의 세계를 보는 것처럼 꿈에서의 공간속에 모든 새로운 형태를 낳게 하는 원초적인 무한한 가능성의 일루전을 연관시킬 수 있으며 이러한 초현실적인 요소들이 형태를 공간적 이고 환상적으로 유도 하고, 감각적인 눈으로 보이게 하여 입체감을 부여 시키는 일루전 현상을 만들고 있다.

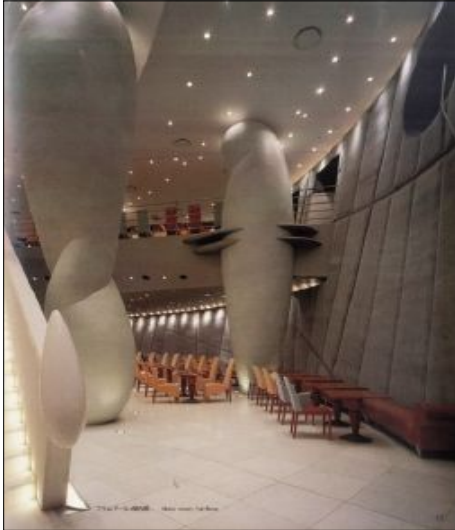
<그림59>, <그림60>은 초현실을 재해석한 작품으로 필립 스타크(Philippe Patrick Starck, 1949~) 디자인한 작품으로 맥주홀 이라는 기둥에 형태를 초현실주의 특성을 살려 기둥의 무거운 요소를 가볍고, 유동적인 요소를 표현함으로써, 환상적인 공간감과 입체감 상상력을 증진 시켜 주고 있다. 또한 자유로운 무의시적 곡선의 특성을 기둥에 표현함으로써 초현실주의에서 볼 수 있는 내제된 감성에 일루전을 찾아 볼 수 있었다.

<그림 57> 초현실주의 작가
이브탕기(YvesTanguy,1900~1955)
작품 2
출처: <http://blog.naver.com/estelle>

<그림 58> 초현실주의 작가
이브탕기(YvesTanguy,1900~1955)
작품 1
출처: <http://blog.naver.com/estelle>

<그림 59> 초현실을 재해석한 작품
필립스타크(Philippe Patrick Starck,
1949~) 디자인 1
출처: <http://blog.naver.com>

<그림 60> 초현실을 재해석한 작품
필립스타크(Philippe Patrick Starck,
1949~) 디자인 2
출처: <http://blog.naver.com>

2. 입체과 일루전의 접목된 표현

<그림 61>과 <그림 62>는 파블로 피카소(Pablo Picasso, 1881~1973)의 작품으로 모호한 공간 분할을 보여주고 눈에 보이는 리얼리티가 아닌, 눈에 보이지 않는 생각과 감정의 세계를 눈에 보이게 표현하는 새로운 개념의 리얼리티를 보여주고 있으며 보는 사람에 관점에 따라 달리 보이게 하여 일루전을 느낄 수 있는 작품이며, <그림 63>, <그림 64>는 인체의 각 부분을 추상화하거나 단순화하는 특유한 표현 방식을 인체에 표현한 바디 페인팅(body painting) 작품으로써 인체의 대상을 변형하고 종합시켜서 새로운 형태를 만들어내는 피카소그림을 재해석 눈과 마음이 지각한 것을 표현 수단으로 하여 원래의 얼굴 형태를 무시하고 형상화 시켜 모호한 방식의 일루전을 표현하였다.

<그림 61> 파블로 피카소
(Pablo Picasso, 1881~1973)의
작품1 출처: <http://blog.naver.com>

<그림 62> 파블로 피카소
(Pablo Picasso, 1881~1973)의
작품2 출처: <http://blog.naver.com>

<그림 63> 바디 페인팅
(Body painting) 작품 1
출처: <http://tehitalk.blog.me>

<그림 64> 바디 페인팅
(Body painting) 작품 2
출처: <http://tehitalk.blog.me>

3. 정밀기법(Trompe Loeil) 일루전의 접목된 표현

<그림 65>, <그림 66>는 설치 미술가로 활동을 펼치고 있는 알렉사 미드((Alexa Meade, 1987~)의 작품으로 사람들이 사물을 바라보고 이해하는 인식과 실재의 차이를 집요하게 추구하는 독특한 작품으로 주목을 받고 있으며 트롱프뢰유 기법(Trompe Loeil)을 주로 사용하고 있고, 트롱프뢰유란 정밀 기법으로써 속임수 그림 이라고도 할 수 있다.

화폭에 그림을 그리는 대신 살아있는 모델과 소품에 물감을 묻히는 방식으로, 3차원의 세계를 2차원으로 표현한 현대적 발상의 재해석한 바디 페인팅 작품이다.

<그림 67>, <그림 68>는 모델을 보고 캔버스에 그림을 그리는 것이 아니라 모델이나 사물위에 직접 그림을 그리는 특이한 방법을 사용하며 주목을 받고 있으며, 그림 작업이 끝나면 그는 자신이 그린 모델과 배경을 한 구도로 잡아 사진을 찍어 이 과정은 3차원적 작품이 2차원으로 변함으로써 생기는 묘한 시각적인 효과를 만들었으며, 전통 미술과 바디페인팅, 그리고 사진을 결합함으로써 그야말로 그림 같은 실물을 창조해 냈다.

<그림 65> 알렉사 미드
(Alexa Meade, 1987~)의 작품 1
출처: <http://blog.naver.com/hgcnc>

<그림 66> 알렉사 미드
(Alexa Meade, 1987~)의 작품 2
출처: <http://blog.naver.com/hgcnc>

<그림 67> 알렉사 미드
(Alexa Meade, 1987~)의 작품 4
출처: <http://blog.naver.com/hgcnc>

<그림 68> 알렉사 미드
(Alexa Meade, 1987~)의 작품 3
출처: <http://blog.naver.com/hgcnc>

4. 신체를 응용한 유기법의 미적 표현

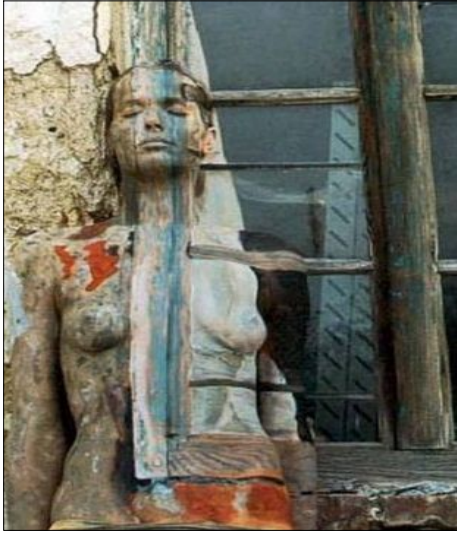
유기적이란 생물체처럼 전체를 구성하고 있는 각 부분이 서로 밀접하게 관련을 가지고 있어서 떼어 낼 수 없는, 또는 그런 것⁵¹⁾이라 볼 수 있다. 즉 아트메이크업에 있어 사람의 얼굴이나 몸에 그림이나 부호를 그리고 색을 칠하는 것으로 인간의 신체 위에 작가가 표현 하고자 하는 정신세계와 메시지를 여러 가지 재료와 양식 등을 사용하여 채색하여 표현⁵²⁾하며, 신체를 동물화 시켜 착시 현상을 일으키기도 하며, 신체를 사물화 시켜 사물과 동요 되게 하기도 한다.

<그림 69>, <그림 70>은 신체를 사물화 시켜 표현한 작품으로 자연과 사람이 하나가 되는 착각을 불러일으키는 방법으로 사람들에게 호기심을 자극하는 착시현상을 통한 일루전 이미지를 잘 나타내주고 있었다. <그림 71>, <그림 72>는 신체를 배경화한 기법으로 전형적인 착시 현상을 이용하여 일루전을 표현한 작품으로 바디페인팅을 이용해 사물과 사람을 구별하기 어렵게 표현하고 있으며 디자인적인 감각을 요하며 오브제와 구별이 가지 않을 만큼 똑 같은 색 재현과 패턴을 표현 하는 감각이 필요하다.

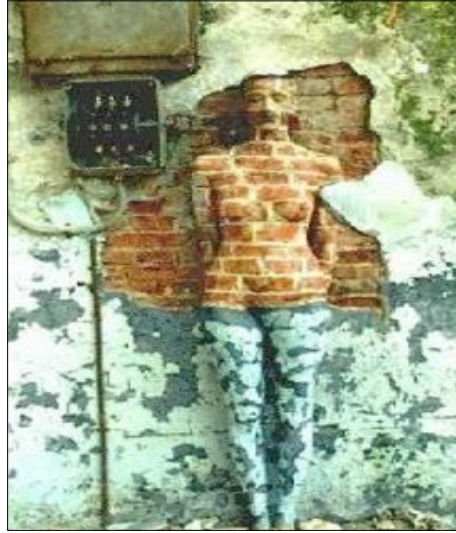
<그림 73>, <그림 74>는 신체를 동물화한 표현으로 신체를 이용한 이질적인 표현이 처음에는 시각을 통하여, 다음에는 보는 사람의 심리에 어떤 종류의 거스름으로서 작용한 것을 간파할 수 없으며, 마치 사람을 사람이 아닌 다른 것처럼 보이게 표현 하였다.

51) <http://krdic.naver.com/detail.nhn?docid=29468401>

52) 최민령, 「바디페인팅의 독립 장르제기를 위한연구」, 『한국인체미용예술학회지』 Vol.12, No.2, 한국인체예술학회, 2008, p.579.

<그림 69> 신체를 사물화 시켜
표현한 작품 1
출처: <http://blog.naver.com>

<그림 70> 신체를 사물화 시켜
표현한 작품 2
출처: <http://blog.naver.com>

<그림 71> 신체를 배경화 시켜
표현한 작품 1
출처: <http://blog.naver.com>

<그림 72> 신체를 배경화 시켜
표현한 작품 2
출처: <http://blog.naver.com>

<그림 73> 신체를 동물화 시켜
표현한 작품 2
출처: <http://blog.naver.com>

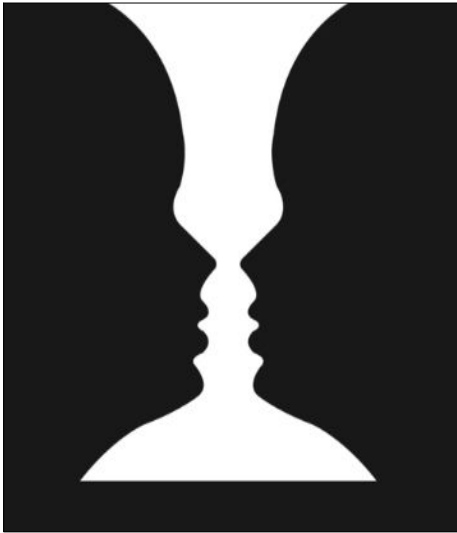
<그림 74> 신체를 동물화 시켜
표현한 작품 1
출처: <http://blog.naver.com>

5. 착시현상의 재해석한 표현

게슈탈트 심리학에서 언급하는 형상과 배경의 상호관계에 의한 감각을 의미 한다. 이는 물체와 모양으로 보여 지는 부분을 전경 또는 그림으로 보고, 그 외 배경부분을 바탕으로 보려는 것이다. 전경과 배경의 구분이 뚜렷한 화면은 전체적인 지각을 쉽게 해준다.⁵³⁾ 착시현상으로써 보는 방법에 따라서 형의 일부가 전방에 나왔다가 후퇴하는 그림으로써 두 가지의 의미가 있다는 것을 알지만 우리가 지각할 때는 한가지씩만 지각하게 된다. <그림 75>와 <그림 76>은 두 가지 이미지가 하나의 형태 안에서 보여 지는 시각에 따라 형상과 배경이 상호 작용 하면서 꺾으로 보이기도 하고 사람에 형태로 보이기도 한다. <그림 77>과 <그림 78>은 원근에 의해 착시현상을 느낄 수 있으며 이것 또한 보이는 것뿐만 아닌 두 가지의 의미를 가지고 있으나 보는 눈의 지각에 따라 한 가지 씩 지각하는 착시

53) 박혜원, 「게슈탈트 형태심리를 활용한 시각적 유머 표현연구」, 이화여자대학교 디자인 대학원, 석사학위논문, 2009, p.18.

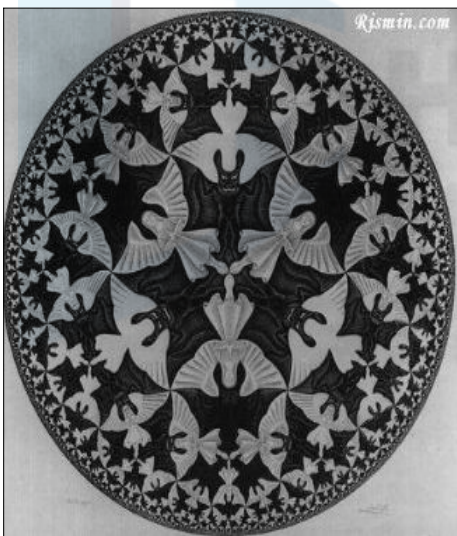
를 보이고 있다.

<그림 75> 착시현상의 재해석한
작품 1 출처: <http://100.naver.com>

<그림 76> 착시현상의 재해석한
작품 2 출처: <http://100.naver.com>

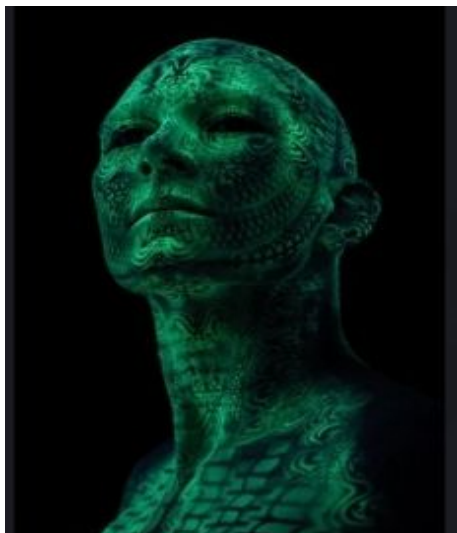
<그림 77> 착시현상의 재해석한
작품 3 출처: <http://100.naver.com>

<그림 78> 착시현상의 재해석한
작품 4 출처: <http://100.naver.com>

6. 발상과 창조의 재해석한 표현

<그림 79>, <그림 80>은 UV물감을 이용한 조명과의 관계를 통해 아트메이크업을 표현한 작품으로서 다 서로 다른 이질적인 형태가 결합 되고 새로운 방식의 발상과 창조를 통해 또 다른 시각을 탄생 시켜 환영적 이미지를 만들고 있으며 인체를 형상화 시킬 수 있었고 <그림 81>, <그림 82>는 다양한 재료를 접목시킴으로써 두 가지가 상호결합 되고 선, 면, 색을 얼굴에 표현 했을 때보다 더욱 입체적인 표현이 가능 하였으며 신비로운 형태의 변형과 왜곡에 의한 일루전 현상을 볼 수 있었으며 새로운 방식의 발상과 창조적 아트메이크업의 형태를 찾을 수 있었다.

<그림 79> 발상과 창조의 재해석한 작품 1

출처: <http://browse.deviantart.com>

<그림 80> 발상과 창조의 재해석한 작품 2

출처: <http://browse.deviantart.com>

<그림 81> 발상과 창조의 재해석한
작품 3

출처: <http://www.bonitabac.com>

<그림 82> 발상과 창조의 재해석한
작품 4

출처: <http://www.bonitabac.com>

제 2 절 일루전을 이용한 광고 이미지 사례

<그림 83>은 착시효과를 사용해 평면을 입체적으로 보이게 하는 트릭 아트(Trick art)를 활용 하여 뉴 발란스 구스다운 '뉴다운'재킷을 입은 모델이 마치 벽을 뚫고 나오는 것처럼 보이게 표현하였고, <그림 84>는 자동차에 그림을 넣어 입체적인효과와 착시를 광고에 응용함으로써 사람들에게 흥미와 시선을 집중시켜 광고 효과를 높일 수 있을 것이다. <그림 85>, <그림 86>도 평면에 도로에 착시를 이용 사실적 묘사와 특수 도료를 통해 2차원의 틀을 벗어나 마치 도로 위가 3차원의 실체와 같은 생생한 색채와 함께 오감을 자극 하고, 생동감과 해학을 통해 일루전의 전달을 보다 흥미롭게 받아 들 일 수 있었다.

<그림 83> 일루전을 이용한
광고 이미지 사례 1
출처: <http://isplus.live.joinsmn.com>

<그림 84> 일루전을 이용한
광고 이미지 사례 2
출처: <http://isplus.live.joinsmn.com>

<그림 85> 일루전을 이용한
광고 이미지 사례 3
출처: <http://isplus.live.joinsmn.com>

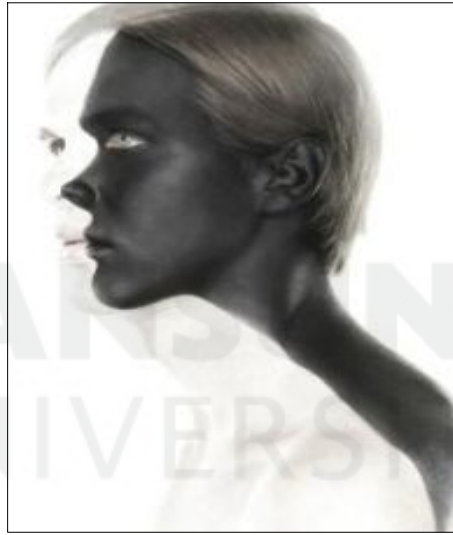

<그림 86> 일루전을 이용한
광고 이미지 사례 4
출처: <http://isplus.live.joinsmn.com>

<그림 87>, <그림 88>은 영국의 흑맥주 기네스 맥주의 광고로써 모든 남자는 어두운 면을 갖고 있다는 내면을 얼굴에 희고 검게 표현함으로써 두 개의 얼굴이 존재하는 듯 한 착각을 일으켜 사진이라고 해도 손색이 없을 정도의 표현을 함으로써 시각적 착시를 통해 두 개의 얼굴이 보이는 그림의 일루전 현상을 보여주는 광고작품이다. <그림 89>, <그림 90>은 신체를 의상화한 바디페인팅 광고이며, 실물에 가까운 묘사를 통해 마치 옷을 입고 있는 듯 한 시각적 착각을 통해 사람들에게 심리를 자극함으로써 광고에 시너지 효과를 극대화 시킬 수 있는 작품 이며, <그림 91>, <그림 92>는 잡지 표지를 장식한 여성의 옷을 바디페인팅으로 그려 넣어 실제로 옷을 입은 듯 한 착시 현상을 표현하고 섹시한 광고 컨셉도 살려주었다.

<그림 87 > 일루전을 이용한
광고 이미지 사례 5
출처: <http://mfculture.blog.me>

<그림 88 > 일루전을 이용한
광고 이미지 사례 6
출처: <http://mfculture.blog.me>

<그림 89> 일루전을 이용한
광고 이미지 사례 7
출처: <http://mfculture.blog.me>

<그림 90> 일루전을 이용한
광고 이미지 사례 8
출처: <http://mfculture.blog.me>

<그림 91> 일루전을 이용한
광고 이미지 사례 9
출처: <http://mfculture.blog.me>

<그림 92> 일루전을 이용한
광고 이미지 사례 10
출처: <http://mfculture.blog.me>

<그림 93>, <그림 94>는 미국 통신사 AT&T의 무선 국제로밍 서비스를 홍보하기 위한 핸드 페인팅(hand painting)광고이며 다양한 손의 제스처와 사실적인 묘사로 손에 그림을 그려 형태감을 만들어 줌으로써 각 캐릭터의 특징을 절묘하게 표현 했고, <그림 95>, <그림 96>도 눈의 착시를 통해 마치 애니메이션 작품을 보는 듯 한 착각을 만들어주며 창조적이고 독특한 발상을 전달할 수 있다.

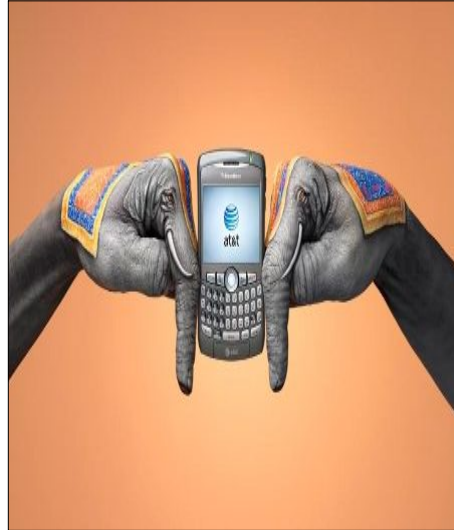
<그림 93> 일루전을 이용한
광고 이미지 사례 11
출처: <http://mfculture.blog.me>

<그림 94> 일루전을 이용한
광고 이미지 사례 12
출처: <http://mfculture.blog.me>

<그림 95> 일루전을 이용한
광고이미지 사례 13
출처: <http://cafe.naver.com>

<그림 96> 일루전을 이용한
광고이미지 사례 14
출처: <http://cafe.naver.com>

<그림97>은 햄버거 브랜드 팜바베르데(pampaverde) 인쇄광고이며, 특별한 카피 없이 입을 형상화 시켜 착시를 표현한 비주얼 기법만으로도 무엇을 전달하고자 하는지 충분히 말해 주고 있는 아트메이크업 광고이며, <그림98>은 싱가포르 유방암 재단의 공익광고로 인체에 바디 페인팅을 함으로써 특정 부위를 부각 시켜 광고에 시너지를 높여 주며 사람들에게 이해를 도울 수 있고 흥미 유발과 착시를 통해 유방암에 대한 홍보를 무겁지 않게 표현한 공익 광고임을 알 수 있었다.

<그림 97> 일루전을 이용한
광고 이미지 사례 15
출처: <http://stcstory.com>

<그림 98> 일루전을 이용한
광고 이미지 사례 16
출처: <http://stcstory.com>

제 5 장 결론 및 제언

본 연구의 내용 및 연구 방법으로는 학위논문과 학회지에 발표된 선행 연구자료 등을 수집하여 정리하고, 문헌 자료에서는 아트 메이크업, 일루전, 착시현상의 이론적 고찰을 하였다. 또한 조형 예술과 아트 메이크업에 표현된 일루전 이미지 분류에 대하여 살펴보았고, 일루전에 표현된 미적 조형성에 관하여 인터넷 검색 등을 통해 작품 사진을 수집하고 조형에서 나타난 일루전(illusion)에 재해석된 작품을 분석한 결과는 다음과 같다.

첫 번째, 이론적 배경에서 아트 메이크업과 일루전의 유형에 착시 현상에 관하여 아트 메이크업에서 표현된 일루전의 궁극적인 원인은 새로운 조형적 표현 수단을 갈망하는 창작 때문이며, 그것을 바라보는 창작자의 예리한 분석과 감성 전달은 눈의 구조와 뇌에서 일어나는 사고의 마찰은 착시를 통한 일루전 현상은 여러 형태의 유형으로 완벽한 미적 가치를 더해주고 있었다.

두 번째, 실제 공간과 눈으로 보는 시각적 허구 공간의 애매모호한 착시 개념 이해를 검토하고 아트 메이크업에 있어 착시 현상이 신체의 지각을 변형시키는 요소에 국한 되지 않고, 눈에 시지각 감각을 이용 더 폭넓게 표현 되어 질수 있었다. 또한 일루전을 응용한 이미지를 형상화하는 과정에서 독자적인 표현 양식을 가질 수 있으며 평범한 것을 평범하지 않게 바라보고 해석 할 수 있었다.

세 번째, 조형 예술과 아트 메이크업에 표현된 일루전의 이미지에서는 인체 위에서 보이는 일루전의 미적 조형성은 시지각적인 인체의 재해석을 할 수 있었다. 인체 위에 보이는 일루전은 다양한 점, 선, 면의 사용과 실루엣(silhouette)의 변형과 왜곡을 통해 모호한 형상으로 새로운 시각을 부여하며, 2차원적인 평면을 조형요소와의 상호 보완적인 관계를 통하여 3차

원적 입체적인 일루전의 이미지를 만들어 주는 것을 알 수 있었다.

네 번째, 일루전의 미적 조형성에서는 현대 아트 메이크업이 조형 예술과 접목됨으로써 아티스트들에게는 창조적 영감과 발상에 조원을 제공해주고 상호 관계를 유지하면서 자유로운 감정표현과 독창성을 찾아 새로운 재해석되고 있다. 이처럼 착시효과를 통한 일루전의 이미지와 조형예술에 접목됨에 있어 창의적인 사고에 의한 독특한 작품 연출을 가능과 환타스틱한 미적 가치를 주었다. 또한 예술 작품에 나타난 모호한 일루전 이미지를 응용하여 하나의 예술 작품으로 완성을 하게 하였다.

본 연구의 제한점은 본 논문에서 다뤄진 조형성보다 훨씬 더 광범위하다는 점과 일루전을 맹목적으로 의도 하는 것은 계속되는 자극에 의해 시각적 흥미를 잃게 될 수도 있으며, 또한 조화와 파격이 공존하고 있다는 점과 여러 가지 미적 요소들의 결합으로 미의 극치를 이루게 되는 일루전 이미지의 디자인을 작위적으로 만들 수도 있다는 사실을 염두에 두어야 하는 점이다.

이상의 본 연구는 조형 예술에 재창조된 일루전의 새로운 조형요소를 창출하고 이에 입각한 미적 특징들을 통해 사고를 전환하여 또 다른 미적 개념을 확립함을 알 수 있었다. 이러한 일루전을 활용한 예술적, 창의적인 디자인 개발 가능성을 창출하여 아트 메이크업을 조형 예술로 승화 시키며 좀 더 진보된 방향으로 미래를 주도해 나가는데 있어 조금이나마 보탬이 되기를 기대 해 본다.

【참고문헌】

1. 국내문헌

-도서-

- 강대영(1999), 『한국 분장 예술』, 서울 : 도서출판지인당
- 김영숙(2006), 『ART MAKE-UP』, 서울 : 예림
- 김춘록(2002), 『동서양 미용문화사』, 서울 : 헌문사
- 불한사전(1985), 『Trompe Loeil항목』, 서울 : 삼화출판사
- 시릴 바레트, 정미희 역, (1987), 『옵아트』, 서울 : 미진사
- 양호일(1988), 『커뮤니케이션디자인의신화학』, 서울 : 유림
- 오광수(1982), 『쇠라』, 서울 : 서문사
- 유한태(1987), 『시각 대자인 착시의 조형 심리』, 서울 : 월간시각디자인
- 이화순 외(2003), 『the art of makeup』, 서울 : 형설출판사
- 한명숙 외(2010), 『COLORLIST BASIC』, 서울 : 청구문화사
- Herbert, Read., 김병익 역(1971), 『도상과 사상』, 서울 : 열화당
- Herbert, Read., 김윤수 역, (1981), 『현대 미술의 원리』, 서울 : 열화당
- Grill, Paul. J., 안병의 역, (1995), 『디자인이란 무엇인가』, 서울 : 세진
사

- 학위논문 -

- 길영란(1976), 「visual illusions 의 특성과 그 사례에 관한 연구」, 이화여자대학교 대학원, 석사학위논문
- 김명지(2009), 「아르누보 문양을 응용한 아트 메이크업에 관한 연구」, 대구대학교 디자인대학원, 석사학위논문
- 김선애(1995), 「착시를 적용한 시각경험에 관한 연구」, 서울대학교 대학원 석사학위논문
- 김지은(2007), 「앙리 마티스 작품을 이용한 일러스트레이션과 아트메이구」, 건국대학교 산업대학원, 석사 학위논문
- 김희정(1992), 「VISUAL DESIGN에 있어서 VISUAL ILLUSION의 역할에 관한 연구」, 숙명여자대학교 산업대학원, 석사학위논문
- 박혜원(2009), 「게슈탈트 형태심리를 활용한 시각적 유머 표현연구」, 이화여자대학교 디자인대학원, 석사학위논문
- 배경숙(2006), 「착시적 시각 효과를 응용한 장신구 디자인 연구」, 서울과학기술대학교 대학원, 석사학위논문
- 오설희(1995), 「애니메이션에서 영상언어로써 활용되는 인지적 착시의 유형적 분류 연구」, 홍익대학교 대학원, 석사학위논문
- 이경은(1995), 「VISUL ILLUSION을 응용한 현대 복식 디자인 연구」, 이화여자대학교 대학원, 석사학위논문
- 이영희(2006), 「그로테스크 적으로 표현된 아트 메이크업에 관한 연구」, 대구카톨릭대학교 대학원, 석사학위논문
- 이재영(2003), 「착시(Optical Illusion)의 조형요소를 응용한 장신구 디자인 연구」, 홍익대학교 대학원, 석사학위논문
- 조유하(2004), 「표현 기법의 다양한 착시 효과에 관한 연구」, 성신여자대학교 대학원, 석사학위논문
- 편기숙(2008), 「시각적 일루전을 응용한 도시기관의 ‘유희공간’살리기에 관한 연구」, 이화여자대학교 대학원 석사학위논문
- 한금선(1990), 「실제 공간 에서의 일루전(Illusion」, 숙명여자대학교 대

학원, 석사학위논문

한기남(2008), 「트롱프뢰이유(Trompe L'oeil) 기법을 응용한 패션디자인 개발 연구」, 국민대학교 테크노디자인전문대학원 석사학위논문

황옥란(1996), 「일루전을 통한 기억의 시각 표현 연구」, 이화여자대학교 대학원, 석사학위논문

-학술지-

김미림, 최희자(2011), 「UV라이팅을 활용한 바디페인팅 시각적 효과」, 『한국콘텐츠학회논문지』 Vol.11 No.2, 한국콘텐츠학회

이정아(2001), 「20세기 초 현대 미술이 비주얼 커뮤니케이션 디자인(Visual communication design)에 끼친 영향에 관한 연구」, 『디자인포럼21』 Vol.4, No. 동덕여자대학교 디자인연구소

이진용(2011), 「착시현상을 이용한 바디페인팅 트롱프뢰유기법 연구」, 『한국인체미용예술학회지』 Vol.12, No.2, 한국인체예술학회

정연자(2011), 「아트 메이크업에 표현된 일루전(illusion)의 이미지」, 『한국인체미용예술학회지』 Vol.12, No.2, 한국인체예술학회

천의영(1996), 「프랭크 게리의 건축에 미친 현대예술의 영향에 관한 연구」, 『계원논총학회논문지』 Vol.11 No.2, 한국콘텐츠학회

최민령(2008), 「바디페인팅의 독립 장르제기를 위한연구」, 『한국인체미용예술학회지』 Vol.12, No.2, 한국인체예술학회

- 인터넷자료 -

<http://blog.naver.com/wink4783/10097923936>(검 색 일.2012.4.5)
<http://cafe.naver.com/enjoyitalia/639>(검 색 일.2012.4.5)
<http://cafe.naver.com/leesungkoo/1683>(검 색 일.2012.4.8)
<http://cafe.naver.com/4dam/229>(검 색 일.2012.4.8)
<http://blog.naver.com/kjm8030/90086368621>(검 색 일.2012.4.8)
<http://tehitalk.blog.me/140148186624>(검 색 일.2012.4.8)
<http://www.vonderlinnepe.de/vorstellung.html>(검 색 일.2012.4.9)
<http://cafe.naver.com/hanyangdi/373>(검 색 일.2012.4.9)
<http://blog.naver.com/siatiger/30098949836>(검 색 일.2012.4.8)
<http://mfculture.blog.me/150116336959>(검 색 일.2012.4.11)
<http://blog.naver.com/601515/10094278078>(검 색 일.2012.4.11)
http://blog.naver.com/estelle_choi/20051156193(검 색 일.2012.4.13)
<http://cafe.naver.com/grimdecocafe/118>(검 색 일.2012.4.13)
<http://cafe.naver.com/mindesigning/8314>(검 색 일.2012.4.15)
<http://cafe.naver.com/insect21/8882>(검 색 일.2012.4.15)
<http://cafe.naver.com/boahnnet/58>(검 색 일.2012.4.17)
<http://100.naver.com//100.nhn?docid=44146>(검 색 일.2012.4.17)
<http://100.naver.com/100.nhn?docid=29805>(검 색 일.2012.4.18)
<http://gogh0422.blog.me/116650894>(검 색 일.2012.4.19)
<http://cafe.naver.com/yegrinaloveu/451>(검 색 일.2012.4.22)
<http://cafe.naver.com/gyejrch41/31>(검 색 일.2012.4.25)
<http://jslee402.blog.me/101128581>(검 색 일.2012.5.2)
<http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=270644>(검 색 일.2012.5.2)
<http://krdic.naver.com/detail.nhn?docid=29468401> (2012. 5. 2 검 색 일)
<http://browse.deviantart.com/?q=UV&order>(검 색 일.2012.5.2)
<http://blog.naver.com/sosesi?Redirect=Log&logNo>(검 색 일.2012.5.4)
<http://blog.naver.com/senib?Redirect=Log&logNo>(검 색 일.2012.5.4)

<http://isplus.live.joinsmn.com/news/article>(검 색 일.2012.5.5)
<http://cafe.naver.com/gwangil54>(검 색 일.2012.5.2)
<http://cafe.naver.com/llbeautypeoplell>(검 색 일.2012.5.6)
<http://blog.naver.com/kmozzart?Redirect>(검 색 일.2012.5.9)
<http://cafe.naver.com/bearable/8394>(검 색 일.2012.5.9)
<http://blog.naver.com/hgcnc?Redirect>(검 색 일.2012.5.13)
<http://blog.naver.com/angedechu?Redirect>(검 색 일.2012.5.13)
<http://cafe.daum.net/zja-vb.xj/Xs55/966?docid>(검 색 일.2012.6.10)

ABSTRACT

Image Analysis of Illusion Shown on Art Make Up through Optical Illusion

Kim, Gyeong Hwa

Major in Make-up Art

Dept. of Beauty Art & Design

Graduate School of Arts

Hansung University

The modern people are living in rapid changes. And, artists' desires for new fresh expression are increasing due to cultural and psychological flows. Although they are seeking for continuous changes, they want psychological satisfactions with expression of illusion effect because of the limit from fixed objects called bodies. The human psychology desiring for new things has been combined with artistic values through art activities and illusion had rareness of study from a long time ago. A study was conducted on how artistic characteristics are combined with art make-ups with what kind of illusion influence and make images on illusions with the analysis in connection with the formative art. The results of this study acquired through considerations on analysis of illusion images shown on art make-ups through illusions and analysis of illusion works shown on formative illusions and art-make-ups are as under:

First, while types of art make-ups and illusions based on a theoretical background are mentioned, the art make-up is an art genre allowing various themes and unique productions and combination with other types of arts to be a comprehensive art expressed on human bodies maximizing the world of creative works.

Second, the illusion is able to be interpreted as a false recognition on visual sense perceived through eyes by geometrical illusions or contrasts of depth, distance, brightness and colors. Especially, it is found that the illusion changes greatly in visual senses according to situations and psychological states through the types of illusion.

Third, according to images of illusions expressed in formative arts and art make-ups, it is found that the art make-up is being confirmed as a part of formative art when illusion images expressed on formative arts are separated and arranged as the pictorial and the design formativeness by finding the artistic value of the make-ups with illusion through separating and combining the visible illusion, the false vision with formative elements and art make-ups perceived through illusions and with application to artistic expressions and bodies of the three dimensional synergy effect without being limited to possible typical expressions produced with the adequate adjustment and expression on human bodies showing changes on visual senses through this process.

Forth, the illusions expressed on formative arts are the media embodying inner sides of artists showing possibilities of imaginations while being shown on new works as the new formative element in design reflecting artistic inner sides. Also, through the illusion, creators

who has been only expressing and researching for visible things are containing new contexts and arts by expressing illusions on bodies through applying and changing pictorial expressions available on formative arts and dots, lines and areas available in conceptual expression to ideas in modern concepts to ideas in modern concepts and converting to combinations of three-dimensional structure and formative elements through visual transformations.

Fifth, the illusion images acquired through re-interpreted works of illusions and case analysis of advertisement image are applied to studies by creators. Therefore, the illusion's role is expanded for new art make-ups through the illusions as formative expressions, and illusions have unlimited change possibilities of creative ideas in the future according to concept of flow to be viewed from art historical context utilizing illusions. And, it is found that the art make-up requires researches on illusion in pictorial and formative areas and active experimental spirits as well. Also, the art make-up is found to be communicated with visual characteristics of design elements composing illusions through expressions of artistic perceptions and inner desires.

Therefore, the meaning of this study is on the categorization of searched visual elements in the formative art area as illusions to find new elements of illusion images and improvement of artistic values with new expression by stimulating fun in sensual and unique forms. It is desired that illusions are continuously studied for new trials on visual effects in the future to be helpful to make visual art works in certain degree in the future.

【Keyword】 Illusions, Make-up Art, Optical Illusion, Formative Art

