

석사학위논문

칸딘스키의 예술회화를 응용한
아트 메이크업 디자인 제안 연구

2022년

한성대학교 예술대학원

뷰티예술학과

분장예술전공

만

원

석사학위논문
지도교수 황수민

칸딘스키의 예술회화를 응용한 아트 메이크업 디자인 제안 연구

A Study on the Design of Art Makeup Applied
to Wassily Kandinsky's Art Painting

2021년 12월 일

한 성 대 학 교 예 술 대 학 원

뷰 티 예 술 학 과

분 장 예 술 전 공

만 원

석사학위논문
지도교수 황수민

칸딘스키의 예술회화를 응용한 아트 메이크업 디자인 제안 연구

A Study on Art Makeup Design Proposal
Applying Kandinsky's Art Painting

위 논문을 예술학 석사학위 논문으로 제출함

2021년 12월 일

한 성 대 학 교 예 술 대 학 원

뷰 티 예 술 학 과

분 장 예 술 전 공

만

원

만원의 예술학 석사학위 논문을 인준함

2021년 12월 일

심사위원장 김유리 (인)

심 사 위 원 감승자 (인)

심 사 위 원 황수민 (인)

국문초록

칸딘스키의 예술회화를 응용한 아트 메이크업 디자인 제안 연구

한 성 대 학 교 예 술 대 학 원
 부 티 예 술 학 과
 분 장 예 술 전 공
 만 원

본 연구는 이론적 고찰을 통하여 칸딘스키의 연대기를 분석하고 그에 나타난 디자인 이미지를 선정 및 참고하여 아트 메이크업을 제작하는 것이다. 칸딘스키의 작품 이미지를 바탕으로 하는 아트 메이크업의 표현기법은 매우 다양하지만 본 연구에서는 5가지 작품으로 표현기법의 범위를 제안하였다.

본 연구를 통하여 얻어진 결과는 다음과 같다.

작품1. 「소묘 연습」은 칸딘스키가 메모에 기록한 흑백의 집 스케치를 표현하기 위해 짙은 갈색부터 노랑색까지 쌍곡선을 그어 시간이 흘러가는 과정을 과감하게 표현하고 대칭적인 방법으로 가옥의 보편적인 대칭성을 표현하고, 그리드 효과로 건축설계 감을 나타냈다.

작품2. 「축전」은 뭇헨 시대를 소재로 한 작품인데, 이 시기는 칸딘스키의 야수파의 그림자가 드리워져 있다. 색채를 과감하게 사용하면서도 추상적

인 그림의 초기였다. 이미지와 축제가 어우러져 다양한 색깔의 꽃 머리 장식
으로 명절에서 핼러윈을 연상케 하는 해골 요소와 나비 요소의 결합으로 명
절 축제에 맞는 메이크업을 추상적으로 표현한다.

작품3. 칸딘스키가 일정한 기하학적 도형과 결합하였다. 「로봇」은 기하
학을 구현하기 위해 로봇 메이크업 기법을 사용해서 검정색 선으로 메이크업
을 분할하고 그림 속 노랑색, 파랑색, 주황색을 추출하여 메이크업에 결합하
다.

작품4. 「우주」는 칸딘스키 회화가 음악적 요소를 표현하기 시작했고, 장
식품은 헤드폰 형태로 디자인되고 그림에서 우주 영감을 받아 우주 생명체
이미지로 아트 메이크업을 완성하였다.

작품5. 칸딘스키의 완전한 추상미술 시기이다. 화풍은 보통 그림 속에 그
림이 있는 동시에 자연 생물과 결합하여 그림 속 분홍색을 메이크업의 메인
색조로 사용한다. 「세포 어릿광대」는 오른쪽에 많은 양의 분홍색과 노랑과
파랑색으로 세포의 모습을 표현하고 왼쪽에 있는 놀이공원 어릿광대의 메이
크업기법과 결합하여 생물체의 세포에서 개체까지의 성장 과정을 나타내었
다.

이런 연구를 통해 칸딘스키의 시대적 배경과 시대적 고전 그림에 대하여
충분히 알 수 있었다. 아트 메이크업 작품을 창작하여 새로운 창의적 표현과
활력을 더하고 칸딘스키 관련 예술 창작 디자인을 찾는 사람들에게 새로운
자료가 되었길 바란다.

목 차

제 1 장 서 론	1
제 1 절 연구의 필요성	1
제 2 절 연구의 목적	3
제 3 절 연구범위 및 방법	3
제 2 장 이론적 배경	4
제 1 절 아트 메이크업의 이론적 고찰	4
1) 아트 메이크업의 개념	4
2) 아트 메이크업의 특징	5
3) 아트 메이크업의 종류	6
가) 판타지 메이크업(Fantasy Make-up)	6
나) 페이스페인팅(Face Painting)	8
다) 바디 페인팅 (Body Painting)	9
제 2 절 칸딘스키의 예술회화 고찰	11
1) 회화의 시대적 배경	11
제 3 절 칸딘스키 시대적 분석	13
1) 수업 시대	13
2) 뮌헨 시대	15
3) 러시아 시대	16
4) 바우하우스 시대	18
5) 파리 시대	20

제 3 장 칸딘스키 예술회화 응용한 선행 연구조사	22
제 1 절 작품 분석	22
1) 의상 분야	23
2) Needle Fel 분야	24
3) 바디 페인팅분야	25
4) 네일아트 분야	26
제 4 장 칸딘스키 예술회화 응용한 아트 메이크업 디자인 작품 제작	28
제 1 절 일러스트 작품 제작	28
1) 일러스트 분석	28
제 2 절 「수업 시대」 작품제작	35
1) 「소묘 연습」 이미지	35
2) 「소묘 연습」 작품설명	35
3) 「수업 시대」 제작에 필요한 메이크업 재료	36
4) 「소묘 연습」 일러스트	37
5) 「소묘 연습」 아트 제작과정	38
제 3 절 「뮌헨 시대」 작품제작	41
1) 「축전」 이미지	41
2) 「축전」 작품설명	41
3) 「뮌헨 시대」의 제작에 필요한 메이크업 재료	42
4) 「축전」 일러스트	43
5) 「축전」 아트 제작과정	44
제 4 절 「러시아시대」 작품제작	47
1) 「로봇」 이미지	47
2) 「로봇」 작품설명	47
3) 「러시아시대」의 제작에 필요한 메이크업 재료	48

4) 「로봇」 일러스트	49
5) 「로봇」 아트 제작과정	50
제 5 절 「바우하우스 시대」 작품제작	53
1) 「우주」 이미지	53
2) 「우주」 작품설명	53
3) 「바우하우스 시대」의 제작에 필요한 메이크업 재료	54
4) 「우주」 일러스트	55
5) 「우주」 아트 제작과정	56
제 6 절 「파리 시대」 작품제작	59
1) 「세포 어릿광대」 이미지	59
2) 「세포 어릿광대」 작품설명	59
3) 「파리 시대」의 제작에 필요한 메이크업 재료	60
4) 「세포 어릿광대」 일러스트	61
5) 「세포 어릿광대」 아트 제작과정	62
제 5 장 결론	65
제 1 절 결론	65
참 고 문 헌	68
ABSTRACT	75

표 목 차

[표 4-1] 수업 시대 제작에 필요한 메이크업 재료	36
[표 4-2] 수업 시대의 「소묘 연습」 작품 제작	37
[표 4-3] 「소묘 연습」 아트 제작과정	38
[표 4-4] 수업 시대의 작품사진 1	39
[표 4-5] 수업 시대의 작품사진 2	40
[표 4-6] 뮌헨 시대 제작에 필요한 메이크업 재료	42
[표 4-7] 뮌헨 시대의 「축전」 작품 제작	43
[표 4-8] 「축전」 아트 제작과정	44
[표 4-9] 뮌헨 시대의 작품사진 1	45
[표 4-10] 뮌헨 시대의 작품사진 2	46
[표 4-11] 러시아 시대 제작에 필요한 메이크업 재료	48
[표 4-12] 러시아 시대의 「로봇」 작품 제작	49
[표 4-13] 「로봇」 아트 제작과정	50
[표 4-14] 러시아 시대의 작품사진 1	51
[표 4-15] 러시아 시대의 작품사진 2	52
[표 4-16] 바우하우스 시대 제작에 필요한 메이크업 재료	54
[표 4-17] 바우하우스 시대의 「우주」 작품제작	55
[표 4-18] 「우주」 아트 제작과정	56
[표 4-19] 바우하우스 시대의 작품사진 1	57
[표 4-20] 바우하우스 시대의 작품사진 2	58
[표 4-21] 파리 시대 제작에 필요한 메이크업 재료	60
[표 4-22] 파리 시대의 「세포 어릿광대」 작품제작	61
[표 4-23] 「세포 어릿광대」 아트 제작과정	62
[표 4-24] 파리 시대의 작품사진 1	63
[표 4-25] 파리 시대의 작품사진 2	64

그 립 목 차

[그림 2-1] 판타지 메이크업	7
[그림 2-2] 판타지 메이크업	7
[그림 2-3] 판타지 메이크업	7
[그림 2-4] 판타지 메이크업	7
[그림 2-5] 페이스페인팅	9
[그림 2-6] 페이스페인팅	9
[그림 2-7] 바디 페인팅	10
[그림 2-8] 바디 페인팅	10
[그림 2-9] 당시의 그림 노트	14
[그림 2-10] 모네 건초더미	14
[그림 2-11] 다채로운 삶	16
[그림 2-12] 검은 선들	16
[그림 2-13] 빨간 달걀모양	18
[그림 2-14] 파랑 활 모양	18
[그림 2-15] 몇 개의 원들	19
[그림 2-16] 구성 8	19
[그림 2-17] 연속	21
[그림 2-18] 변형	21
[그림 3-1] 노랑 빨강 파랑	22
[그림 3-2] 진선희 1989 「노랑 빨강 파랑」 응용한 디자인 작품	23
[그림 3-3] 김나경 2018 「노랑 빨강 파랑」 응용한 디자인 작품	25
[그림 3-4] 김나경 2018 「노랑 빨강 파랑」 응용한 디자인 작품	25
[그림 3-5] 문수진 2016 「노랑 빨강 파랑」 응용한 디자인 작품	26
[그림 3-6] 김가나 2014 「노랑 빨강 파랑」 응용한 디자인 작품	27
[그림 4-1] 당시의 그림 노트	28
[그림 4-2] 일러스트	28
[그림 4-3] 당시의 그림 노트	29
[그림 4-4] 일러스트	29

[그림 4-5] 다채로운 삶	29
[그림 4-6] 일러스트	29
[그림 4-7] 검은 선들	30
[그림 4-8] 일러스트	30
[그림 4-9] 빨간 달걀모양	30
[그림 4-10] 일러스트	30
[그림 4-11] 파랑 활 모양	31
[그림 4-12] 일러스트	31
[그림 4-13] 몇 개의 원들	31
[그림 4-14] 일러스트	31
[그림 4-15] 구성 8	32
[그림 4-16] 일러스트	32
[그림 4-17] 연속	32
[그림 4-18] 일러스트	32
[그림 4-19] 변형	33
[그림 4-20] 일러스트	33
[그림 4-21] 당시의 그림 노트	35
[그림 4-22] 검은 선들	41
[그림 4-23] 빨간 달걀모양	47
[그림 4-24] 몇 개의 원들	53
[그림 4-25] 변형	59

제 1 장 서 론

제 1 절 연구의 필요성

시대의 발전에 따라 현대의 IT 산업은 통신망 서비스의 비약적인 발전으로 이어졌다. 통신망 서비스의 발전은 스마트폰의 보급으로 이어져 손쉽게 SNS와 같은 사회망 서비스에서 다양한 행동과 정보를 공유가 가능해졌고 과거와 달리 오픈된 정보로 인해 사람들은 미에 대한 욕구 또한 무한 충족이 가능하게 되었다. 이에 따라 미에 대한 다양성과 차별성으로 발전하고 분야별로 기존의 고정관념에서 벗어나 새로운 아름다움을 추구하는 경향이 나타나고 있다.

새로운 미를 추구하는 경향은 디자이너의 감성과 시대적인 흐름에 따라 문화예술은 다양한 장르와 접목하여 그 장르의 경계가 모호해지고 새로운 창작을 표현함으로써 자유로움과 독창성을 요구하는 새로운 디자인이 요구되고 있다(이은희, 2016).

이러한 새로운 흐름에 의해 정형화된 미보다 독창과 개성이 두드러지게 나타나는 메이크업의 요구 또한 늘어나고 있다.

칸딘스키는 추상미술의 아버지이자 청기사파의 창시자로 사실적인 형체를 버리고 순수 추상화의 탄생이라는 미술사의 혁명을 이끌어냈다. 칸딘스키는 “음악가가 닭 울음소리를 사용하지 않고도 해돋이에 대한 자신의 느낌을 표현할 수 있듯이, 화가도 아침에 대한 인상을 표현하기 위한 순수 회화적인 수단을 지니고 있다”고 주장한다. 이처럼 그의 작품에서의 조형 요소들의 조화와 배치의 마치 오케스트라의 향연과 비유할 수 있는 측면이 있다(이은미, 이강희, 2015).

따라서 칸딘스키 조형적 예술이 빛을 발하는 현대 추상예술을 감상하며 회화 분야에서의 예술미를 깊이 깨달을 수 있고, 현재 트렌드와 문화를 접목하여 예술적 상상을 활용해서 만든 아트 메이크업은 큰 의미가 있다.

칸딘스키에 대하여 작성된 선행 논문작품으로는 문수진(2016)은 칸딘스키 작품의 조형 요소를 응용한 바디아트 제작, 배미영(2010)은 칸딘스키 조형 이론과 작품분석을 통한 색채 특성에 관한 연구, 황계숙(1996)은 바실리 칸딘스키 연구, 김혜숙(2008)은 칸딘스키(Kandinsky) 회화의 조형성 연구:바우하우스 시대를 중심으로 있다. 주로 조형성 연구와 색채 특성에 관한 연구가 주를 이루었고, 아트 메이크업에 관한 논문은 미비한 것으로 나타났다.

현재 칸딘스키 예술의 작품과 아트 메이크업 제작에 관한 자료가 부족하기 때문에 디자인 영역을 넓히기 위한 연구가 필요하다고 생각한다. 최근 추세는 문화를 결합하여 본래의 고정관념에서 벗어나 독창성과 개성을 돋보이게 하는 것을 추구한다. 따라서 본 연구자는 칸딘스키의 작품을 응용한 아트 메이크업에 대하여 디자인 연구를 하였고, 추후 아트 메이크업에 대한 창의적인 작품 구상에 도움이 되길 바란다.

제 2 절 연구의 목적

현대 추상 예술 이론 분야에서 지대한 공헌을 세운 칸딘스키의 회화, 책, 영상 등 다량의 자료를 분석하며, 다양한 예술 회화 작품들을 21세기 20년대의 미적 감각과 결합하여 예술 표현 영역을 확장하고, 아트 메이크업에서 창의성과 예술성을 더 많이 표현함으로써 아트 메이크업의 가치를 높이고자 하는 데 목적을 둔다.

제 3 절 연구범위 및 방법

본 연구의 범위는 이론적 고찰을 통하여 칸딘스키의 연대기를 분석하고 그에 나타난 디자인 이미지를 선정 및 참고하여 아트 메이크업을 제작하는 것이다. 칸딘스키의 작품 이미지를 바탕으로 하는 아트 메이크업의 표현기법은 매우 다양하지만 본 연구에서는 5가지 작품으로 표현기법의 범위를 제안하였다.

연구의 방법은 다음과 같다.

첫째, 아트 메이크업의 개념, 특징, 종류를 파악하고 다양한 문헌을 바탕으로 메이크업 디자인을 도출하였다.

둘째, 칸딘스키의 작품을 선정하여 그의 예술 회화를 응용한 선행 논문, 국내외 전문 서적, 인터넷, 단행본 등의 자료를 통하여 조사 및 분석하였다.

셋째, 칸딘스키의 작품에서 응용 가능한 모티브를 대상으로 10개의 일러스트를 제작하고, 그중 5개를 선택하여 컬러 작업 및 아트 메이크업 디자인을 제안하였다.

제 2 장 이론적 배경

제 1 절 아트 메이크업의 이론적 고찰

1) 아트 메이크업의 개념

아트 메이크업은 (Art Make-up)은 Art와 Make-up의 합성어이다. 즉, 예술적인 메이크업을 뜻한다. 조형예술의 한 분야로써 얼굴을 아름답게 하며 (이연서, 2018), 미적 용도의 뷰티 메이크업과 예술성이 부여된 아트와의 결합으로 다양한 재료와 도구를 사용하여 인체에 표현하는 조형 예술 분야로써 아티스트의 사상과 이념을 엿볼 수 있다(강현신, 2011).

또한, 화장(化粧), 분장(扮装)의 영어명인 메이크업(Make-up)의 하위개념으로서 다양한 메이크업 분야 중의 하나이다(김예성, 2003).

메이크업의 기원인 장식설, 보호설, 이성 유인설, 종교설 등의 이유로 과거 원시 부족에서부터 아트 메이크업이 행해졌음을 알 수 있고, 페이스 페인팅, 바디 페인팅, 문신, 헤나 등 원시 시대 주술적인 목적에서 지금은 예술의 한 분야로 이어져 무대예술로 자리 잡고 있다(안나현, 2014).

인체의 표현에 있어 작가는 자신의 생명감 넘치는 직관적 사고와 감성이 강하게 합치되어야 하며, 무한한 조형의 표현에 있어 보다 창조적이고 개성적인 표현활동을 위해 작가의 의식 속에 감정과 정서를 상징으로 창조해 내야 한다(한정아, 2003).

메이크업은 인체라는 캔버스에 표현기법, 주제, 재료에 구애받지 않고 다양하게 표현할 수 있는 예술 작품이라 볼 수 있는데(김양은, 2009), 그 중 아트 메이크업(Art Make-up)은 미적 용도로 사용되는 메이크업에 예술성을 부여한 것으로 다양한 도구와 재료를 사용하여 인체의 독특한 이미지로 표현하는 조형예술의 한 분야이다(김명지, 2009). 이는 인간이 가진 미적 본능의 원시적인 표현일 뿐만 아니라 시대 문화를 반영하고 표출하는 상징적인 방식 중 하나이다.

2) 아트 메이크업의 특징

아트 메이크업은 인간의 미적 본능의 원초적 표현이며, 나아가 그 사람의 생각과 느낌을 표현하기 위한 상징적 수단으로 오늘날 중요한 자리를 잡고 있다. 이러한 미적 본능 중 하나인 아트 메이크업은 신체 보호, 종교적인 욕구 충족, 사회적 지위 등을 표현하고자 하는 것으로부터 시작되었다(김영숙, 2003).

아트 메이크업을 표현 할 때에는 제한이나 규제가 없으며 다양한 소재를 사용하여 작품표현에 활용도를 높일 수 있다. 예를 들어 새, 곤충, 동물, 식물 등의 자연에서 얻을 수 있는 형태, 소재, 문양을 모티브로 이미지를 형상화할 수 있다. 추상적인 소재인 사랑, 희망, 절망, 죽음 등 아티스트의 작품의도에 따라 제약 없이 작품화 할 수 있으며 여러 가지 도구와 재료를 사용하여 다양한 아트 메이크업이 가능하며 또한 인간의 얼굴이나 몸, 머리끝부터 발끝까지 인체에 다양하고 새롭게 아트 메이크업의 작품을 표현 할 수 있다(유리, 2016).

조화란 요소들 간에 미적, 감각적으로 공통점과 차이점을 나타내며 조화되는 것을 말하며 균형이란 요소들이 대칭과 비대칭을 이루면서 모양이나 질감, 색채 등이 균형을 이루어 시각적인 안정감을 얻을 수 있는 원리이다. 리듬은 반복된 형태와 구조 속에서 얻어지는 율동감을 말하며 반복이란 규칙적으로 반복되어 시각적으로 안정되어 보이는 원리이다. 강조란 특정 부분이 강조되어 시각적으로 주목시키는 것을 말하며 통일이란 전체적으로 혹은 부분적인 질서를 갖추어 조화를 이루는 원리를 말한다(장혜선, 2010).

일반 메이크업이 단순한 외형적 아름다움과 사회적 역할로서의 의사전달, 내적 감각을 위한 표현이라면, 아트 메이크업은 인체라는 캔버스에 디자이너가 나타내고자 하는 주제와 의식을 새롭게 재구성하여 다양하고 새로운 형태로 나타난 예술의 하나인 것이다(고영은, 2012).

3) 아트 메이크업의 종류

가) 판타지 메이크업(Fantasy Make-up)

판타지 (Fantasy)란 영상, 상상을 뜻하는 그리스어에서 파생되어 보통 초자연적이고 비현실적인 환상을 일컫는다(염진아, 2004). 판타지 메이크업의 어원은 "터무니없는 공상, 종잡을 수 없는 상상이나 즉흥적인 착상"이란 뜻이다. 즉, 작가가 상상하는 이미지를, 재료나 방법 또는 아이디어 등 어떤 것에도 구속받지 않고 자유롭게 표현하고, 아티스트의 예술적 영감과 실험 정신을 반영하여 환상적인 느낌을 살려 구체화하는 작업이라고 할 수 있다(채송화, 2018).

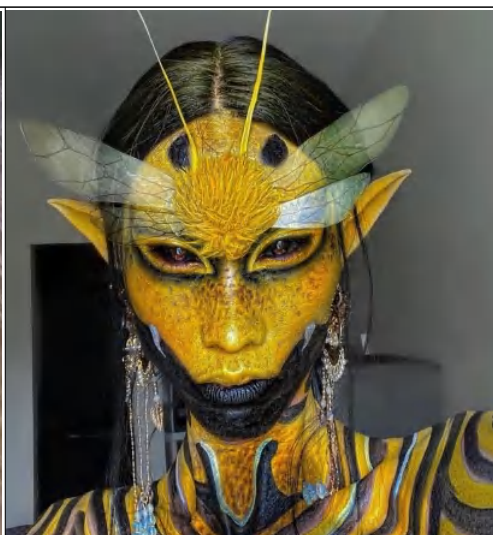
판타지 메이크업은 현재 패션쇼, 연극, 무용 등의 다양한 무대예술에서 주로 표현되고 있으며 파티나 축제 등의 일상생활 속에서도 다양하게 표현되고 있다. 판타지 메이크업을 디자인할 때는 의상이나 소품 등을 활용하여 작품과 전체적인 조화가 이루어져야 하며 면과 선을 적절하게 사용하고 얼굴 라인을 고려하여 한다(김다운, 2018). 또 주제에 맞는 이미지를 조형적 특성을 이용하여 표현하고자 하는 감정의 상태라든가 보이지 않는 추상적인 느낌을 자유롭게 표출하여 색이 가지고 있는 고유의 상징성을 이미지에 부각시키는 것이다. 판타지 메이크업은 실물을 형상화시키는 구체적인 표현과 보이지 않는 추상적인 것들을 가시화시키는 작업으로 나뉜다(박미정, 2020).

[그림 2-1], [그림 2-2], [그림 2-3], [그림 2-4]와 같이 강렬한 표현기법의 판타지 메이크업의 특징은 기존의 전통을 거부한 강렬한 색채와 이질적인 소재의 도입, 기하학적 형태 등의 혁신적인 표현과 상상의 세계를 추구한다. 미래지향적이면서도 실험적인 예술과 다양한 패턴으로 표현하며 금속류, 비닐, 합성재료, 섬유, 새의 깃털, 비즈, 반짝이, 천 등과 같은 재료를 얼굴이나 상반신에 붙여 비정상적인 이미지를 극대화하기도 한다(박련화, 2012).

[그림 2-1]

https://www.instagram.com/p/CPLZPSoJabl/?utm_medium=copy_link

[그림 2-2]

https://www.instagram.com/p/COSbw3-hxKf/?utm_medium=copy_link

[그림 2-3]

https://www.instagram.com/p/CIbR_XBA22G/?utm_medium=copy_link

[그림 2-4]

https://www.instagram.com/p/CIbR_XBA22G/?utm_medium=copy_link

나) 페이스페인팅(Face Painting)

페이스페인팅이란 ‘얼굴’(face)과 그리다’(painting)를 합쳐놓은 말로 피부에 사용할 수 있는 물감을 이용해 얼굴에 그림을 그리는 작업을 일컫는다(박미정, 2014). 얼굴의 작은 부위에 그리거나 전체에 그리는 형태로 고정화되거나, 객관적인 어떠한 규율 화 된 형식에 따르지 않고 개인의 주관에 따라 자유롭게 표현한 것이다(윤화·정숙영, 2012).

과거의 페이스페인팅은 신분과 계급을 표시하거나 신체를 보호하는 수단으로 사용되었으나 오늘날 페이스페인팅은 축제나 파티, 이벤트 퍼포먼스로서도 적극 활용되어 대중적인 문화로 성장하고 있다. 또한 마케팅으로서도 활용 가치를 나타내 회사나 제품을 광고하는 데 사용되며 CF나 잡지광고에서는 오브제를 활용하는 등의 다양한 창의력을 부여하여 완성도를 높인다(이승은, 2012).

[그림 2-5]는 페이스 페인팅에 가장 많이 사용되는 회화 형식이다. 천연 식물을 표현하기 위해 페이스 물감을 사용하거나 유채 물감, 아이섀도우, 파우더를 조합하여 만들 수도 있다. 현재는 방법이 쉽기 때문에 대부분 스티커를 사용하고 그림 그리는 방식을 보조로 하는 수법을 사용하고 있다.

[그림 2-6]은 같은 경극 예술은 유채색과 화장품을 결합해서 얼굴 면적을 덮는 방식을 사용하는데, 비록 캐릭터의 종류와 성격에 따라 사용되는 색의 비율이 각각 다르지만, 대부분 얼굴 전체를 덮고 있으며 중국의 전통적이고 토속적인 회화 문화가 반영된 창작 아트 메이크업이라고 볼 수 있다. 전체적으로 가면을 쓴 것처럼 보이게 해서 시각적인 환상과 함께 또 다른 자아를 형성하게 한다.

[그림 2-5]

https://www.instagram.com/p/COBPiCNh7Ta/?utm_medium=copy_link

[그림 2-6]

<https://pin.it/5XXZcjf>

다) 바디 페인팅 (Body Painting)

바디 페인팅은 바디와 페인팅의 합성어로서 페인팅은 다채로운 안료를 얼굴에 색칠하는 행위를 일컫는 것으로, 16~17세기 연백을 원료로 만든 분을 페인트(Paint)라고 부른 데서 유래한 용어이다(이해 미루, 2013).

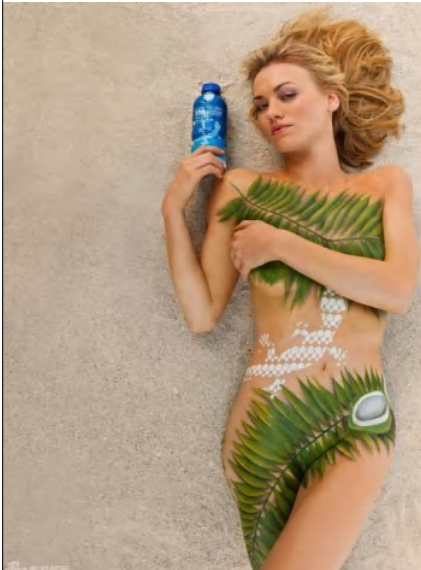
일반적으로 화폭에 그리는 그림은 평면적이지만 바디 페인팅은 인체를 대상으로 하는 예술 행위로 기본적으로 신체의 골격을 먼저 파악한 후에 입체적인 몸의 곡선과 면을 최대한 살려 작품 성격에 맞는 이미지를 아름답게 표현해야 한다(조혜지, 2012).

초기의 바디 페인팅은 부족 간의 전투 후 승리한 전사가 자신의 신체에 남아 있는 상처, 얼룩진 피가 감탄과 존경의 대상이 되며, 용맹의 상징이 된다는 것을 표시하기 위해 승자와 패자를 다르게 장식하였고, 자신을 보호하기 위한 수단으로 신체에 부착하거나 채색하여 위장하기에 이르렀다. 이와 비슷한 목적으로 자신을 보호하기 위한 주술적인 수단으로, 혹은 계급이나

신분, 종교 등을 나타내기 위한 것으로 이용되었는데 이것이 인간의 미를 돋보이게 하는 메이크업으로 발전하였고, 다시 예술미를 창조하는 단계로 발전하여 오늘날의 바디 페인팅 형태가 되었다(곽주영, 2011).

또한, 바디페인팅은 주제전달을 위한 신체의 조형적, 미술적 표현과 퍼포먼스, 무대장치, 조명과 음향을 포함하여 종합 예술로서의 면모를 고루 갖추기에 이르렀다(이경희, 2014).

[그림 2-7], [그림 2-8]과 같이 자연 회귀는 인체 채색 예술에서 자주 사용하는 표현 방식으로, 인체의 아름다움을 자연으로 환원시켜 대자연의 아름다움을 나타내고, 사람들에게 자연 생태 문제에 주의를 기울이게 하며, 환경 보호의 효과를 준다. 그리고 바디 페인팅은 제품의 창의적인 광고 홍보에도 많이 활용되고 있으며, 바디 페인팅 아티스트는 인체 문화와 상업제품문화를 결합하여 소비자의 눈길을 사로잡고 구매욕을 북돋우며 제품의 천연적인 건강한 이미지를 전달함으로써 기업의 수익을 창출하고 경제적인 효과를 얻는다.

	
[그림 2-7] https://pin.it/7LyxUzb	[그림 2-8] http://naver.me/GeWcp8LT

제 2 절 칸딘스키의 예술회화 고찰

1) 회화의 시대적 배경

모든 예술 작품은 그 시대의 산물이자 우리의 감정을 풍요롭게 하는 어머니이고, 시대의 문명은 이전과는 반복되지 않는 특유의 예술을 만드시 낳는다(齋萇, 2002). 그러므로 칸딘스키의 회화를 이해하기 위해서는 그가 활동했던 시대적 배경을 알아야 한다.

19세기 말 유럽의 사회는 1차 세계대전, 11월 혁명 등 정치적으로 불안하였으며 합리주의 사상의 붕괴, 새로운 과학의 발달, 산업 사회의 모순, 이질 문명과의 접촉은 예술의 영역에도 많은 영향을 끼치게 되어 회화에 있어 서로 새로운 큰 변화에 진통하고 있었다(황계숙, 1996).

산업혁명을 통해 물질적 풍요로움을 얻게 되었지만, 반면, 이 때문에 인간의 내면적 가치에 대한 위기감을 동시에 갖게 되었다(배미영, 2010). 또한 카메라의 발달은 외부 현실을 확신 있게 묘사해오던 미술가들의 타당성을 비판적으로 재고하도록 하였고 결국 외부 세계의 재창조라는 필요성으로부터 자유로워진 많은 미술가들은 좀 더 주관적이고 내적인 현실과 감정에 대한 묘사로 눈을 돌리게 되었다(전혜숙, 1999).

법학과 정치, 경제를 공부했던 칸딘스키가 미술에 관심을 두게 된 것은 페테르부르크에서 렘브란트의 그림을 보고 깊은 충격을 받고부터라고 알려져 있다. 또한 칸딘스키는 모네의 인상주의 작품에 많은 영향을 받았다고 한다. 하지만 칸딘스키는 인상주의의 이론의 ‘빛과 대기의 문제’에는 관심이 없었다(김혜숙, 2008). 다시 말해서 인상주의에 와서 색채는 회화 상의 독립을 꾀하게 된 것이다. 그는 오직 그들의 순수한 밝은 색채와 느슨하고 자유로운 붓터치 그리고 그로 인한 대상 파괴의 전주곡같이 보이는 형태 표현에 흥미를 느꼈다(김화성, 2007).

1896년, 서른 살의 칸딘스키는 세계적인 예술 도시로 여겨졌던 뮌헨으로 가서 예술을 배우기로 결심했다(李璠, 刘希言译, 2019).

뮌헨에서 칸딘스키는 현대미술과 관련된 여러 단체와 전시회의 후원자가

되었고 그중 하나인 ‘팔랑스(Phalanx)’는 1901년에 창립되어 인상주의, 상징주의, 모더니즘의 작품들을 전시하였는데 그의 초기 그림의 특징이기도 하다(신화정, 2015).

1909년, 이 무렵 칸딘스키를 중심으로 해서 신 뮌헨 미술가협회가 결성된다. 그러나 이 협회는 공동 이념보다는 새로운 미술의 추구로 인해 오래가지 못하고 1911년 해체하게 된다. 재현 미술의 주제의 형태들을 제한한다는 것이 신 미술협회에서 인식되지 못했다(박찬휘, 2013).

칸딘스키는 1910년부터 추상회화를 그리기 시작하였으며 1911년 표현주의 화가인 프란츠 마르크(Franz Marc, 1880~1916)와 함께 뮌헨에서 예술가집단인 청기사파를 조직하여 추상회화의 선구자가 되었다(문수진, 2016). 이시기는 바실리 칸딘스키의 화풍 형성에 있어 전환과 실험의 시기이다. 특히 야수파의 영향을 받아 아카데미한 전통적인 화풍에서 형태의 단순화, 대담한 붓놀림, 강렬한 색상 사용 등 전위적인 화풍으로 변화하기 시작했고 또한 1912년 〈예술에서의 정신적인 것에 대하여(Concerning the Spiritual in Art)〉를 저술하여 추상미술의 이론적 근거를 마련했다(백승길·이종승, 1999).

가장 창조적인 정신을 가진 단체 중의 하나로 청기사는 도처에 참신한 예술적 표현을 선전하고 구성원들에게 자신의 내면세계를 마음껏 드러내라고만 할 뿐, 스타일의 통일을 강요하지는 않는다(吕澎 译, 2020). 청기사파는 짧은 시간이지만 추상화의 전조라는 미술사적 역할로 보아서 아주 중요한 위치를 차지했다. 이 시기에 작품 등은 완전한 「추상」으로 돌입하여 이전의 표현주의 시대의 작품과는 관점을 달리하는 입장에 있었다. 이미 외부로부터의 이즘보다는 '내적 필연성'에 따른 자기 세계를 구축하고 있었다(김혜숙, 2008).

1914년, 제1차 세계대전이 발발한 해로, 칸딘스키는 모스크바로 돌아갔다(신진경, 2018). 1917년 이후, 그는 새 정부의 위임을 받아 모스크바 대학교에서 교수직을 얻었으며, 1921년은 러시아 예술과학대학의 건립을 도왔다(吕澎 译, 2020).

칸딘스키는 1922년부터 나치가 강제로 해산시키게 되는 1933년까지 11

년 간 바우하우스의 교수로 초빙되어 활동하였고(김숙경, 2006), 예술이론과 조형 이론에 대해 기반을 다지며 형태 수업에서 개별적인 요소를 분석하는 것을 시작으로 요소들 간의 관계를 검토하는 방법과 색채와 형태의 분류, 선적 요소에 대한 색과 형태의 관계를 다루고자 노력하였다(이보연, 2016).

그의 마지막 작품들은 바우하우스의 기하학적 형태와는 거리를 둔 유기적이고 미생물적인 형태를 담고 있으며 전후 미술계는 추상 미술의 승리로 전개된다(마순자, 1995).

이처럼 칸딘스키의 회화의 시대적 배경의 의미는 그의 회화의 세계에 직접적인 영향을 주었으며 새로운 미술 운동의 특징과도 연관성이 매우 깊을 뿐만 아니라 그의 기본 개념을 구축하는 실질적인 배경과 바탕이 된다고 말할 수 있다(박찬휘, 2013).

파리 레스키스 갤러리에서 생전 마지막 전시를 하고 12월 3일 뇌이쉬르센에서 동맥경화증으로 78년의 생을 마감하였다(윤세희·안현정, 2020).

제 3 절 칸딘스키 시대적 분석

1) 수업 시대(1866~1896)

칸딘스키는 모스크바 대학에서 법학과 경제학을 공부하다가 볼로그다주로 농촌 조사를 나갔을 때, 러시아의 특색이 몸에 배어 있어 서구적인 것에 끌리면서도 농가의 건축이나 공예, 러시아의 이콘(Icon), 갖가지 빛깔의 민예품을 보고 강렬한 자극을 받게 되었고, 이는 칸딘스키가 본격적인 미술 활동을 시작한 계기가 되었다(신화정, 2015).

[그림 2-9]는 1889년 볼로그다주로 농촌 조사를 나갔을 때 사용한 251쪽 분량의 노트이며, 노트 안에는 대량의 필기와 스케치가 있다.

칸딘스키에 있어 하나의 중요한 경험은 1895년 [그림 2-10]은 모스크바에서 클로드 모네(C. Monet. 1840~1926)의 작품에 깊은 감명을 받은 것이다. 그가 남긴 저서 「회상(Regardes sur le passé)」에는 전시에 대한 감동이

다음과 같이 서술되어 있다. “그것은 상상도 하지 못했던 파레트의 위력이었다. 이것은 나의 감추어졌던 부분까지, 내 모든 꿈속까지 파고들어 왔다. 그 그림은 굉장한 빛과 힘을 전달하고 있었다”(김혜숙, 2008).

이 시기의 칸딘스키는 화가로서의 개성보다는 혈통과 지역적인 영향에서 오는 특징이 많이 드러난 시기이다. 러시아 모스크바 혈통적 특성을 이어받아 러시아의 이콘이나 러시아 특유의 민예품으로부터 강한 색채의 자극을 받았고, 이 때문에 그의 전반적 작품에서는 일종의 동양적인 신비주의적 인식이 나타난다(배미영, 2010).

[그림 2-9]

1889년 볼로그다주로 농촌 조사를
나갔을 당시의 그림 노트

<https://artsandculture.google.com/story/EAXx4T7gGT9M-w>

[그림 2-10]

「모네 건초더미」

https://m.sohu.com/a/438548618_443696/?pvid=000115_3w_a&strategyid=00014

2) 뮌헨 시대(1896~1914)

1896년 칸딘스키는 화가가 될 결심으로 뮌헨으로 갔다. 그는 뮌헨에서 다양한 미술의 흐름을 받아들이고 끊임없이 실험하면서 모색과 변화, 발전을 거듭하면서 미술 이론과 이념을 정립하였으며 오랜 전통인 자연주의의 중심이 무너지면서 새로운 가치의 확립을 꾀하였다. 이때를 표현적 추상이 탄생하고 다양한 방법을 시도해 나간 시기라 할 수 있다(김화성, 2007).

1902년부터 1911년까지 뮌헨으로 다시 돌아오기까지 비엔나, 독일, 네덜란드 등 여러 곳으로 여행하면서 〈살롱 도톤느〉와 〈앵데팡당〉전에 출품하기로 한다. 이러한 경험을 통해 그는 후기 인상주의와 야수 주의에 이르는 프랑스 미술과 국제적 미술의 흐름을 잘 알게 되고 이 흐름 속에서 변화와 발전을 거듭하면서 그는 미술의 이론과 이념을 정립하게 되는 계기가 된다(박찬휘, 2013).

모색의 시기로 부를 수 있는 초기에 그는 유화뿐 아니라 템페라나 풀, 또는 흙이나 계란 껍질 등의 다양한 재료를 실험하였을 뿐 아니라 채색 목판화와 흑백 목판화도 시도하였다. [그림 2-11]은 두꺼운 검정색 종이 위에 템페라로 모자이크 형태의 색을 점점이 채색하였다(김영나, 1996). 작품에는 다양한 추억의 장면을 묘사되었다. 지팡이를 짚는 노인, 아이를 안고 있는 여자, 부부, 노를 젓는 사람 등 다채로운 사람들이 어두운 풍경과 어우러져 신비롭고 로맨틱한 느낌을 준다.

1908년 기본적으로는 빨강, 노랑, 파랑, 초록 그리고 보라와 같은 선명하고 짙은 색채들은 서로 화음을 이루기도 하고 대조되기도 하면서 초기의 섬세하고 장식적인 색채 체제에서 탈피하고 있었다. 미술사학자들에 의해 야수주의 시기로 간주되는 당시의 그의 작품에서는 야수파 그림들의 세련됨, 또는 다리 파 그림에서의 극적인 색채 배합과는 또 다른 색채의 신비스러운 공명을 느낄 수 있다(김영나, 1996).

그가 1912년에 발표한 논문 「예술에서 정신적인 것에 관하여」는 미술이 지닌 정신적 가치와 색채가 가진 주관적인 영향력에 대해 서술하고 있는데 이는 훗날 청기사파로 불릴 아방가르드 화파의 이론적 토대가 된다(함순용·진

단비, 2017).

[그림 2-12]는 색채가 풍부해 활짝 핀 꽃을 연상시킨다. 주황색, 파랑색 라인이 컬러 테이프처럼 화면 속에 삽입되었고 마치 축제를 여는 것 같다.

[그림 2-11]
「다채로운 삶」

https://www.sohu.com/a/134207669_648632

[그림 2-12]
「검은 선들」

<https://www.wikiart.org/en/wassily-kandinsky/black-strokes-i-1913>

3) 러시아 시대(1915~1921)

1915년 칸딘스키는 뮌헨을 떠나 러시아로 돌아왔다. 이 시기의 그림은 많지 않지만, 의미 있는 변화를 보여주었다. 칸딘스키의 회화 양식은 기하학적으로 새로운 전환점을 맞이하게 된다(신소희, 2020).

러시아의 혁명적 아방가르드의 거대한 사조들과 그의 회화 태도가 다름에도 불구하고 변화의 메아리는 청기사 시절의 풍부한 색깔이 분석적 체계에 굴복하는 과정에서 명확히 나타난다. 마치 칸딘스키는 색채 덩어리를 형태의 수단으로 종속시켜 연습하기를 원했던 것 같다. 항상 구성을 집중시키는 타원형과 원과 같은 요소가 그의 그림 안에 존재했고 자주 마름모꼴 모양이,

또 다른 화폭에서는 대각선으로 놓여진 다른 기하학적 형태들이 등장하는데 이런 요소들이 회화표면을 활기 있게 하고 그림 주제의 한계를 지우고 있다(김해숙, 2008).

자유롭게 창조되던 형태들이 기하 형태들로 대체되었으며 동시에 이전의 유동성과 모호성 대신 명확성을 지향했기 때문이다. 그의 작품이 여전히 의식적 고안이나 연구에 의해서이기보다는 잠재의식에 의해 창조된 것은 사실이다(김광우, 2015).

예술적 침체와 고립된 시기임에도 1918년부터 1921년까지 미술교육과 박물관을 개관하며 혁명 후 문화 정책 전개에 동참한다. 1918년 10월부터 교수직을 맡으며, 칸딘스키는 색과 형태 분석에 기초를 두고 있는 『예술에서의 정신적인 것에 대하여』에 표현된 아이디어의 연장 선상에서 독특한 교과 과정을 구상하며, 1920년까지 6편의 장편 에세이를 발표하고 자신의 작품세계를 구체적으로 묘사하는데 몰두했다(재인용 변지은, 2016).

[그림 2-13] 「빨간 달걀 모양」에서 나타나는 삼각형, 줄무늬, 사각형, 톱니모양, 바둑무늬 등 불규칙적 형상들은 유기적으로 얹혀 화면에 긴장감을 준다. 모스크바 시대의 특색인 기하학적 형태와 구성적 요소가 여기서도 잘 나타나 있다(劉權俊, 1980).

[그림 2-14] 「파랑 활 모양」은 노래하고 있는 새를 묘사하였는데, 간단한 도형을 규합해 각종 형상의 조합을 탐구하여 레이어드하고 풍부한 느낌을 준다.

	
[그림 2-13] 「빨간 달걀모양」 https://m.blog.naver.com/snk8513/10028595596	[그림 2-14] 「파랑 활 모양」 https://www.wikiart.org/en/wassily-kandinsky/black-strokes-i-1913

4) 바우하우스 시대(1922~1933)

독일의 바우하우스의 교수로 초빙되어 활동한 시기로 처음에는 바이마르, 이후에는 데사우와 베를린에서 이 시기를 보냈다. 바우하우스에서의 교육을 통해서 조형 이론과 예술이론의 기반을 다졌으며 그것을 바탕으로 1926년 〈점·선·면〉을 출간하였다(배미영, 2014).

형태와 색채의 기본적인 개념은 칸딘스키 수업의 기초를 형성했는데 가장 기본적인 형태들에는 삼원색, 즉 삼각형에는 노랑, 정사각형에는 빨강, 원은 파랑이 적절한 것과 같이 색채의 혼합은 형태의 혼합을 필요로 한다(이혜경, 2012). 칸딘스키는 파랑색과 노랑색의 정반대되는 성질을 강조하며 색에 대한 상징적 분류 및 따뜻함과 차가움, 밝음과 어두움으로 세분화하였으며 색 분류의 물리적 기초에 많은 관심을 가졌다(김가나, 2010).

또, 칸딘스키는 이 같은 음악적 화음에 관심을 기울이면서 회화 역시 음악의 화음처럼 전체를 통제하고 지배하는 양식이 필요하다고 생각했다. 그레

서 칸딘스키는 기하학적인 표현으로 정돈된 회화 언어의 창출을 시도한다(김숙경, 2006).

칸딘스키의 [그림 2-15] 「몇 개의 원들」은 검정색을 배경으로 겹쳐진 원이 마치 우주에 있는 행성을 연상케 하는데, 투시법 회화방식으로 크고 작은 크기의 원을 배치하고 밀도 있게 배열하여 공간감을 갖도록 한다.

[그림 2-16] 그림의 중간선과 도형의 유연한 조화, 선의 굵기 변화는 여러 악기가 내는 다양한 소리와 같은 음악의 교감을 보여준다.

[그림 2-15]
「몇 개의 원들」

<https://m.blog.naver.com/createlol/110137627528>

[그림 2-16]
「구성 8」

<https://m.blog.naver.com/PostView.naver?isHttpsRedirect=true&blogId=wrell&logNo=20169387594>

5) 파리시대(1933~1944)

나치 정부가 요구하는 강제적 조건을 받아들일 수 없었던 바우하우스는 1933년 7월 완전히 문을 닫게 되었다. 이로 인해 칸딘스키는 파리로 생활 근거지를 옮기게 되었다. 파리로 온 그는 1939년 프랑스 국적을 얻고, 이 도시의 특유한 분위기 속에서 차분한 만년의 양식을 전개하였다(김현주, 1999).

당시 파리는 큐비즘(Cubism), 다다이즘(Dada), 초현실주의(Surrealism), 신조형주의(Neo-Plasticism), 구성주의(Constructivism) 등 다양한 회화 시대가 전개되고 있었다. (박정규, 1988). 이 시기에 칸딘스키의 회화 세계는 새로운 전환기를 맞이하게 되는데 여전히 기하학적인 형태와 선, 면의 구조적인 작품이 계속되었다 할지라도 새로운 형태 변화가 암시되었다(李元基, 2001). 이 변화는 현대미술의 추상미술이다.

이 시기의 추상으로의 전개 과정에서 작용한 주요 요인 중의 하나가 시각 환경의 변화이다. 고도의 과학기술에 의해 접근이 가능해진 자연에 대한 미시적이고 거시적인 시각은 1930년대 화가들에게 자연을 바라보고 묘사하는 새로운 패러다임을 제공했으며, 현미경, 망원경과 같은 새로운 광학 기기를 통해 자연계의 외관을 넘어서는 또 하나의 독특한 조형적 가능성 발견을 가능하게 했다(윤난지, 2012).

생태계 내에 존재하는 생동감 넘치는 유기체에 대한 관심을 고조되었던 시대적 사고를 반영이라도 하듯이, 파리 시기에 칸딘스키는 시간이 지남에 따라 '추상미술'이 자연과의 연결을 배제하는 것이 아니라 반대로 과거 어느 때보다도 더 밀접하고 강하게 자연과 연결되어 있으며, 추상미술은 자연의 법칙 아래 놓여 있다고 생각하였다(윤난지, 2010).

[그림 2-17] 「연속」의 오선보 음표는 마치 세포를 하나의 단위로 하여 창작된 것처럼 보인다. 그림 속에는 또 다른 그림들은, 생명체가 성장하고 진화하는 과정, 즉 성장기, 분열기, 소멸기, 휴식기를 표현한다. 마지막 부분의 줄임말 부호는 생명의 연장을 나타내서 풍부한 색채와 신비하고 독특한 느낌을 준다.

[그림 2-18] 「변형」은 그림 속에 그림이 있는 동시에 자연 생물과 결합

하여 세포의 각종 불안정한 형태로 특수한 미감을 표현하였다.

[그림 2-17]

「연속」

<https://m.blog.naver.com/PostView.naver?isHttpsRedirect=true&blogId=aristotele&logNo=100147055230>

[그림 2-18]

「변형」

<https://m.blog.naver.com/justinceo/30130783637>

제 3 장 칸딘스키 예술회화 응용한 선행 연구조사

제 1 절 작품 분석

사람들의 심미적 기준이 향상되면서 품위 있는 생활과 생존 환경을 추구하고, 예술문화의 내용과 정신을 중시하게 되었다. 다원화된 디자인은 일상 오락, 활동, 사고 등 다양한 면에서 사람들의 아름다운 삶의 수요를 만족시킨다.

다음은 칸딘스키 시대 중기 1925년의 가장 유명한 작품 중 하나인 [그림 3-1] 「노랑 빨강 파랑」의 디자인 분야별 작품 분석이다.

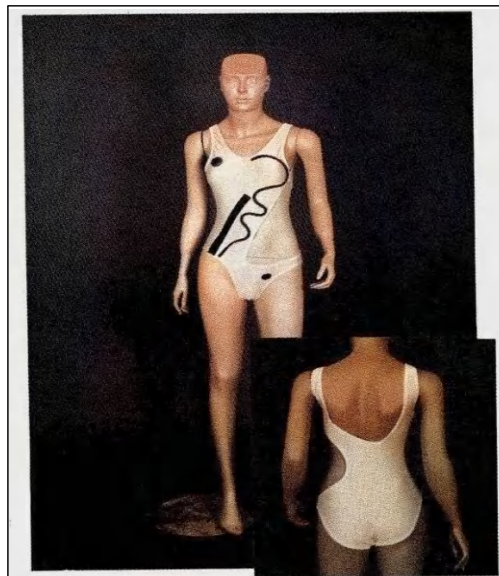
[그림 3-1]

「노랑 빨강 파랑」

<https://pin.it/5QyicQz>

1)의상 분야

[그림 3-2]는 칸딘스키의 '노랑 빨강 파랑'의 작품을 활용한 수영복은 진선희의 1989년 작품이다. 노랑색을 베이스로 한 점프수트 수영복 작품이다. 그중에서 칸딘스키 포인트, 선, 면의 조형적 요소를 주요 도안으로 추출하였다. 파장선이 날렵하고 우아하며 자연스럽게 부드러운 느낌을 주며, 굵은 직선으로 가슴 아래 골반 이상에서 심플하고 직설적인 느낌을 준다. 천천히 오르거나 내리거나 파장선과 대비되는 움직임과 고요함, 위아래 두 개의 블랙 도트무늬가 위로 올라오는 대각 디자인으로 서로 호응하여 도트, 물결선, 직선이 잘 어우러져 완벽한 느낌을 준다. 특색있는 커팅이 특징이며 복부 위치를 과감하게 45도 기울어진 V자로 표현하여 여성 본연의 허리라인을 부각시켜 몸매비율을 돋보이게 한다. 뒷면은 넓은 면이 커팅되어 날개뼈를 표현해주는 디자인으로 간단하면서도 성적 매력이 강조되게 한다. 언밸런스 허리부분 커팅으로 패미닌하면서도 함축적인 면을 충분히 표현한다.

[그림 3-2]

진선희 1989 「노랑 빨강 파랑」
응용한 디자인 작품

2) Needle Fel 분야

[그림 3-3], [그림 3-4] 김나경(2018)은 칸딘스키의 그림에 나타난 기하학적 특성의 리듬감과, 화면 색채를 파악해 펠트 작품을 만든 것이다.

해당 작품이 다른 작품과 다른 점은 디자이너가 대담하게 「노랑 빨강 파랑」의 다양한 색상의 구성을 과감하게 탐구하고, 동종 색, 인접 색, 상호보완 색 등 다방면에서 자신의 색채 이념과 미적 개념을 가지고 있으며, 나아가 평면 설계 원리를 탐구하고 실천했다는 것이다.

표현 형식과 장식에 더 많은 예술성이 돋보이는 [그림 3-4]는 주황색과 보라색을 적용한 충돌 디자인으로, 노랑색과 보라색 자체가 색상환에서 180도에 있고, 대비성이 있는 색상이므로 시각적 충격 효과가 뛰어나다.

[그림 3-3]에서 주황색, 보라색, 녹색의 색채 위주로 이루어진 추상적인 도형은 무언가에 의해 흩어진 듯 각각의 형태가 있고, 다양한 색깔의 도트들이 곳곳에 꽃혀 생동감 있고 발랄하며 공간감을 자아낸다. 배경은 낮은 채도의 회색으로 본체 추상적으로 설계된 도안을 부각시켜 전체적으로 입체감과 밀도가 느껴지는, 매우 완전한 작품으로 부각시키고 있다.

[그림 3-4]는 인접 색 표현기법을 크게 적용해 90도 범위 내에서 서로 다른 명도와 다른 포화도 녹색이 충돌한다. 대비성은 떨어지지만 편안하고 단순한 느낌을 주며 동일한 느낌을 주고 디자인도 통일된 매력을 준다. 디자이너는 추상적인 문양을 바다 속에 살아있는 해양생물 세포처럼 디자인하여 푸른 바다 속을 거닐었다. 간격을 두고 도안의 크기를 표현하는데, 큰 추상 도안은 서로 거리가 멀고 작은 추상 도안은 서로 거리가 가까워 공간감이 생긴다. 도트가 주요 추상 도형과 겹칠 때 색상은 기본 단색 도트보다 변화가 있으며 저포화도 고명도의 핑크와 고 포화도의 청록색이 어우러져 위아래와 앞뒤의 느낌이 나며 화면에도 일정한 반복의 규칙이 존재한다. 고리 규칙성을 깨뜨리지 않으면서도 독특함을 느낄 수 있도록 디자이너는 고 포화도의 오렌지를 선택하여 포인트를 주어 좀 더 대조적인 효과를 주기도 했다.

	
[그림 3-3] 김나경 2018 「노랑 빨강 파랑」 응용한 디자인 작품	[그림 3-4] 김나경 2018 「노랑 빨강 파랑」 응용한 디자인 작품

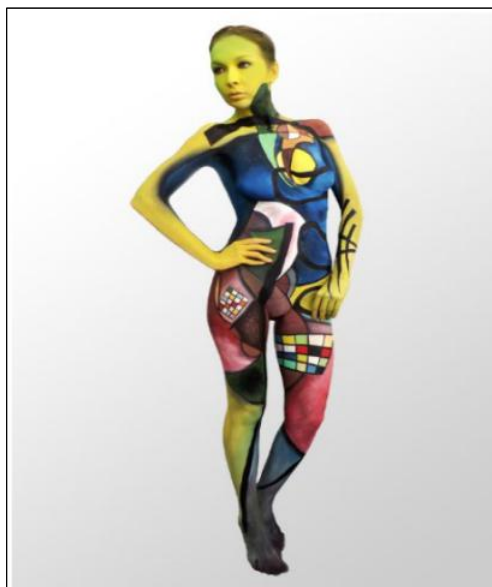
3) 바디 페인팅 분야

[그림 3-5] 문수진(2016)은 칸딘스키 조형 요소의 특징이 뚜렷한 화풍에서 받은 영감을 조합하여 바디페인팅 작품을 제작하였는데, 해당 논문에는 바디 페인팅 이론의 배경이 다량 포함되었으며, 칸딘스키의 조형 요소의 특징과 색채, 형태, 인체 예술을 결합하여 다양한 회화기법을 이용하여 점, 선, 면, 색채, 형태를 상징하는 작품 6개를 창작하여 바디 페인팅 예술이라는 분야에 자료를 제공하였다는 점에서 의의가 있다.

같은 방식으로 노랑색을 배경색으로 하고 있는데, 이는 도안의 여백을 포함해 얼굴과 팔뚝 부위 등 넓은 면적에도 노랑색으로 칠하였다.

해당 작품은 칸딘스키의 「노랑 빨강 파랑」에 나오는 풍부한 색채를 바탕으로 구성되며, 추상적인 문양과 삼원색을 결합한 것이다. 가슴 중심부에는 넓은 원형의 파랑색이 주를 이루고, 붉은색은 직사각형, 노랑색은 삼각형에

주로 채워져 있으며 다량의 삼원색에서 파생된 색들이 있다. 이러한 색깔들은 겹쳐지고, 그에 따른 불규칙한 추상적인 문양 요소들이 서로 회전하며 얹혀서 전체적으로 활기찬 분위기가 흐르게 한다. 이와 같이 비록 캔버스에 그려진 정적인 작품임에도 불구하고, 열정적이고 활기차며 어디에나 생명의 힘이 넘치는 재미있는 그림을 우리는 때로는 먼 곳에서, 때로는 가까운 곳에서 발견하게 될 것이다.

[그림 3-5]

문수진 2016 「노랑 빨강 파랑」
응용한 디자인 작품

4) 네일아트 분야

[그림 3-6] 김가나(2014)는 칸딘스키 작품에 나타난 조형성을 응용한 네일아트 디자인 연구를 했다. 저자는 다량의 예술 네일아트 자료를 바탕으로 네일 분야의 표현 및 디자인의 변천을 연구했으며, 칸딘스키의 시기별 배경과 조형 요소를 분석해서 각각의 시기에서 작가가 강조하는 요소들을 뽑아내어, 오늘날 패션 트렌드 색상과 결합해 예술작품을 만들면서 예술 영역을 넓

혔다.

칸딘스키 그림을 참조하여 네일아트를 디자인했다. 아티스트는 작품 제작 과정에서 먼저 바탕에 흰색의 메틸 오일을 덮었고, 칸딘스키 작품으로부터 영감을 받은 형태를 보라색 베젤과 노랑색으로 표현하였다. 이렇게 하면 온색과 한색의 대비가 두드러져지는 시각적인 효과를 준다. 그리고 다채로운 그라데이션 기법을 더하여 그 위에 칸딘스키의 조형 요소인 직선, 곡선, 원형, 사각형 등 다양한 형태를 그려내었다.

[그림 3-6]

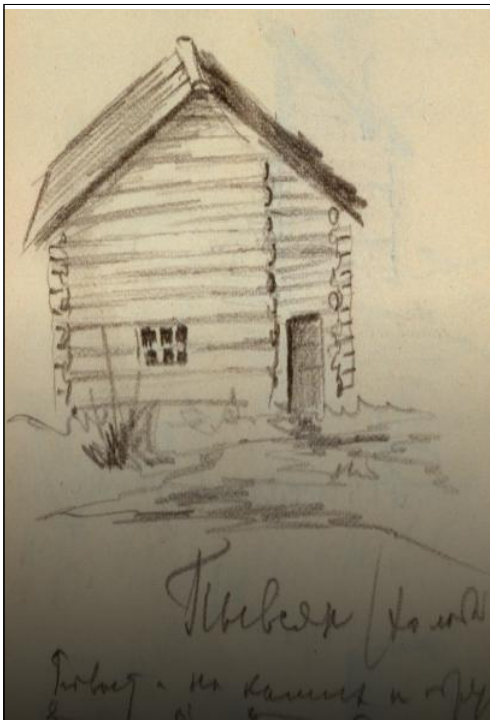
김가나 (GaNa Kim2014)
「노랑 빨강 파랑」 응용한 디자인
작품

제 4 장 칸딘스키 예술회화 응용한 아트 메이크업 디자인 작품 제작

제 1 절 일러스트 작품 제작

1) 일러스트 분석

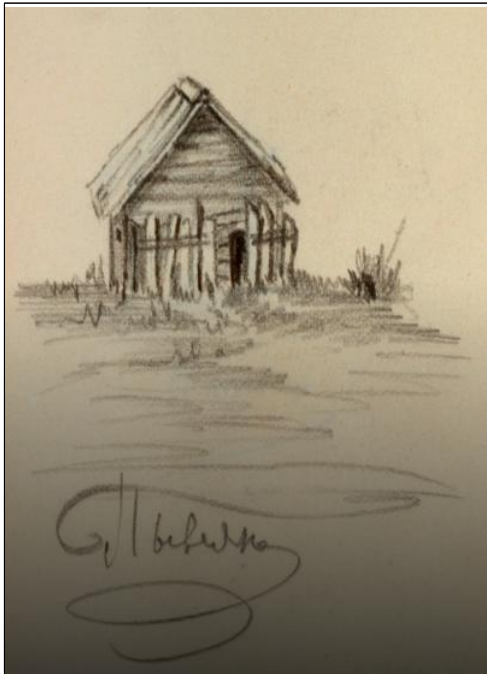
각 연대별 칸딘스키 대표작품 10개 중 5개를 선택하여 아트 메이크업 디자인 작품을 제작하였다. 10개의 일러스트는 모두 칸딘스키 그림을 둘러싸고 나타나는 색채, 요소, 특징, 형태로부터 다양한 방식으로 창작에 영감을 받아 제작된 것이다.

[그림 4-1]

[그림 4-2]

[그림 4-3]

[그림 4-4]

[그림 4-5]

[그림 4-6]

[그림 4-7]

[그림 4-8]

[그림 4-9]

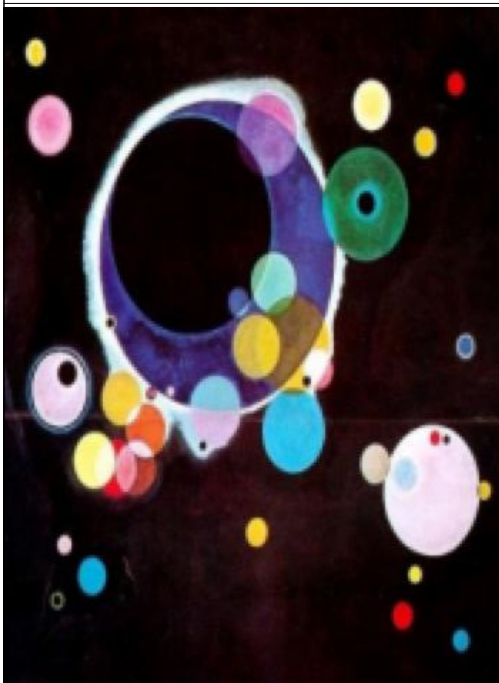
[그림 4-10]

[그림 4-11]

[그림 4-12]

[그림 4-13]

[그림 4-14]

[그림 4-15]

[그림 4-16]

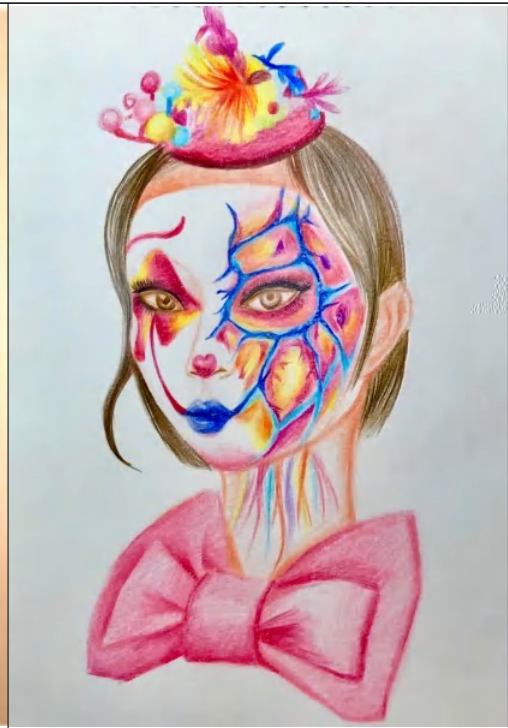
[그림 4-17]

[그림 4-18]

[그림 4-19]

[그림 4-20]

수업 시대는 칸딘스키가 그림을 배우기 시작한 시기이다.

[그림 4-2]는 자유롭게 그린 느낌을 살리면서 집의 균형감각을 살렸고, 색연필로 자유를 상징하는 나비 문양을 그렸다. 대칭 모양의 아이 메이크업으로 건축적 대칭성을 구현했다.

[그림 4-4]는 색연필을 사용하여 짙은 갈색에서 주황색까지 연결하여 시간의 표현과 그림 속 집의 모습을 표현하고 지우개를 이용하여 방사선을 방출하여 입체적인 구조로 설계감을 구현하였다.

뮌헨 시대는 칸딘스키의 추상적 탐구의 시기이다. 다양한 그림 방법을 시도하면서 민족적 정취를 담고 있다.

[그림 4-6]은 러시아 민족을 구현하기 위해 색연필로 눈 밑에 민족의 무늬를 그려내 얼굴에 가면처럼 씌워져서 신비감을 더했다.

[그림 4-8]은 나비와 해골의 결합을 색연필로 그려내며 핑크빛으로 두 그림이 서로 연결되어 화장이 완성되고, 화면이 조화롭게 연출될 수 있도록 오

큰쪽 하단에 또 다른 나비무늬를 넣었는데, 이것은 왼쪽 눈의 나비보다 조금 더 열은 색상으로 상호 호응이 이루어지도록 하였다.

러시아 시대는 칸딘스키 회화의 전환점으로 대량의 기하학적 원소를 사용해 각종 도형이 화면에 모이는 시기이다.

[그림 4-10]은 칸딘스키의 기하학적인 느낌을 살리기 위해 로봇을 연상시키는 은회색 머리카락을 그려 넣고 황색 주황색 색연필을 선택하고 티슈 마찰 기법으로 컬러 그라데이션을 완성하였고, 색연필로 눈 주위에 칸딘스키 그림 속의 기하학적 도형을 이용해서 그려냈다. 마지막으로 검은 연필로 화면을 분할하여, 미래의 발달된 과학기술과 기계의 감각을 표현하였다.

[그림 4-12]는 칸딘스키 그림 속 색상을 골라 도형으로 조합된 새를 모방하여 저자의 아이디어로 새를 그려냈다. 파랑색 헤어로 모던하고 아방가르드한 느낌을 표현했다.

바우하우스 시대는 그림을 추상화하면서 음악과 결합했다.

[그림 4-14]는 색연필로 흰색 꽃 모양을 만들고, 보라색 색연필로 반복적인 선을 만들어 입부터 귀까지 진한 보라색과 푸른 녹색으로 그라데이션 하였다.

[그림 4-16]은 칸딘스키의 그림 속 특성에 근거하여 얼굴에서 규칙적인 회화를 모방하였다.

파리 시대 칸딘스키는 추상회화를 유지하면서 일부 알 수 없는 생명체를 첨가한 생물 형태 추상을 창작했다.

[그림 4-18]은 파리 시대 칸딘스키 그림 속 도안을 골라서 이 시기 칸딘스키 음악 회화에서 음악이 기복 하는 느낌을 표현하고, 왼쪽 도안은 낮고 오른쪽은 높게 일러스트를 완성했다.

[그림 4-20]은 주로 이 시기 칸딘스키가 시도했던 세포에 대한 추상회화를 표현하고자 했다. 세포를 영감으로 하여 세포 어릿광대를 창작하고, 우측에는 세포가 확대된 모습을 표현하며, 좌측에는 세포의 증식하고 있는 모습을 표현하였다.

3) 「수업 시대」 제작에 필요한 메이크업 재료는 [표 4-1]과 같다.

[표 4-1] 수업 시대 제작에 필요한 메이크업 재료

		 #05
질은 색상의 파운데이션 https://m.tb.cn/h.	질은 색상의 파우더 https://m.tb.cn/h.	아이섀도 https://m.tb.cn/h.
		
수성물감 https://m.tb.cn/h.	지점토 http://m.hobbyco.co.kr.	물 http://m.hobbyco.co.kr.
		
클렌징 워터 https://m.tb.cn/h.	면봉 https://m.tb.cn/h.	장식물 https://m.tb.cn/h.

4) 수업 시대의 「소묘 연습」 일러스트 작품 제작은 [표 4-2]와 같다.

[표 4-2] 수업 시대의 「소묘 연습」 작품 제작

분류	수업 시대의 「소묘 연습」 작품 제작
이미지 일러스트	
작품 색채	
작품표현 기법	대칭 기법, 닳는 기법
재료	도화지, 색연필, 2B연필

5) 「소묘 연습」 아트 제작과정은 [표 4-3]과 같다.

[표 4-3] 「소묘 연습」 아트 제작과정

「소묘 연습」 아트 제작과정	1. 모델의 목선부터 데콜테 수위까지 로션을 바르고 충분히 흡수한 후, 지점토 (물에 12시간 동안 담가 두면 부드러운 상태에서 사용할 수 있다)를 바르고 30분이 지나면 갈라짐의 효과를 주었다. (열풍 헤어드라이어를 이용하면 빨리 건조되고 갈라지는 효과를 표현할 수 있다.)
	2. 먼저 모델 얼굴에 짙은 색상의 파운데이션과 짙은 색상의 파우더를 발랐다.
	3. 갈색 아이섀도우를 브러쉬에 묻혀 얼굴 모양에 그려주었다.
	4. 눈과 뺨 입 부위에 노랑 주황색 갈색을 그라데이션으로 칠하고 깨끗한 브러쉬를 사용하여 두 색상의 경계선이 없도록 했다. 면봉에 클렌징 워터를 듬뿍 묻혀 그물 모양을 그렸다.
	5. 흰색 수성물감으로 일러스트 표시된 흰색 컬러 위치를 그려주고 그라데이션 효과를 주었다.
	6. 검정색 수성물감으로 가장자리를 한 번 더 그렸었다.
	7. 마지막으로 머리에 집을 표현하는 장식품을 달아 주었다.

[표 4-4] 수업 시대의 작품사진 1

분류	수업 시대의 작품제작
완성 작품	

[표 4-5] 수업 시대의 작품사진 2

제 3 절 「뮌헨 시대」 작품 제작

1) 「축전」 이미지

[그림 4-22]

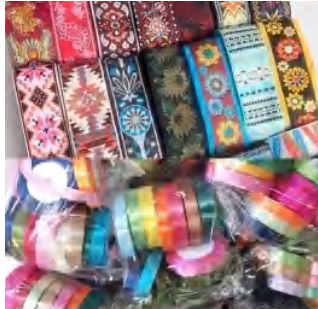
「검은 선들」

2) 「축전」 작품 설명

이 시기의 칸딘스키는 빨간색, 노랑색, 녹색, 남색, 보라색 등 선명하고 장식적인 느낌의 색을 사용하였고, 그림 속의 색이 한데 모이면 마치 활짝 핀 꽃들과 같은 느낌을 준다. 축제 분위기가 물씬 풍기면서 나비와 할러윈이 생 각나게끔 화장했고 다량의 꽃을 왕관으로 붙이고 손에도 나비를 붙였다. 뮌헨 시대의 작품 제작은 [표 4-9], [표 4-10]과 같다.

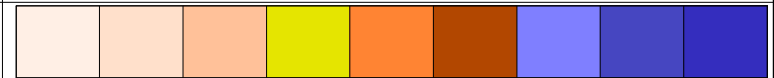
3) 「뽕헨 시대」 제작에 필요한 메이크업 재료는 [표 4-6]과 같다.

[표 4-6] 뽕헨 시대 제작에 필요한 메이크업 재료

	 #05	
흰색 파운데이션 https://m.tb.cn/h.	수성물감아이새도 https://m.tb.cn/h.	수성물감 https://m.tb.cn/h.
	 1#	
아이라이너 펜슬 https://m.tb.cn/h.	분홍색 글리터젤 https://m.tb.cn/h.	다채로운 리본끈 장식물 https://m.tb.cn/h.
		
꽃과 나비 장식물 https://mobile.yangkeduo.com/goods.	진주 목걸이 장식물 https://mobile.yangkeduo.com/goods.	왕관 장식물 직접 제작

4) 뮌헨 시대의 「축전」 일러스트 작품 제작은 [표 4-7]과 같다.

[표 4-7] 뮌헨 시대의 「축전」 작품 제작

분류	뮌헨 시대의 「축전」 작품 제작
이미지 일러스트	
작품 색채	
작품표현 기법	해골 메이크업 기법, 상하 호응 기법
재료	도화지, 색연필, 2B연필

5) 「축전」 아트 제작과정은 [표 4-8]과 같다.

[표 4-8] 「축전」 아트 제작과정

「축전」 아트 제작과정	1. 모델 얼굴에 흰색 파운데이션을 듬뿍 바르고 흰색 섀도우로 메이크업 전체를 채웠다.
	2. 파랑색 아이라이너 펜슬로 모든 패턴의 외형을 완성했다.
	3. 노랑색과 주황색, 흰색 아이섀도우를 바르고 오른쪽 눈, 코, 입을 파랑색으로 칠했다.
	4. 색칠한 부분을 수성 물감으로 다시 그려주었다. (주의할 점은 오른쪽 하단의 나비를 마지막에 그리고, 색이 지나치게 선명하지 않아야 한다.)
	5. 치아 사이즈의 브러쉬에 흰색 수성물감을 묻혀 치아를 표현하고, 파랑색 섀도우로 치아와 치아 사이 공간을 그려주었다.
	6. 분홍색과 파랑색 수성물감으로 선을 긋고 도트 무늬를 표현하였다. 분홍색 선 위에 같은색 글리터젤 재료를 사용하여 강조하였다.
	7. 마지막으로 모든 장식물을 달았다.

[표 4-9] 뮌헨 시대의 작품사진 1

분류	뮌헨 시대의 작품제작
완성 작품	

[표 4-10] 뮌헨 시대의 작품사진 2

제 4 절 「러시아 시대」 작품 제작

1) 「로봇」 이미지

[그림 4-23]

「빨간 달걀모양」

2) 「로봇」 작품 설명

이 시기 기하학적 도형이 서로 겹쳐져 만들어진 새로운 회화 형식을 표현하기 위해 이런 혁신적인 요소들을 기존의 메이크업 열풍인 로봇 메이크업과 결합하여 테크놀로지의 미래 패션 감각을 구현하고, 은종이로 등 장식을 만들고 그린 퍼 소재로 어깨끈을 가져와 기계의 차가움을 표현하였다. 러시아 시대의 작품제작은 [표 4-14], [표 4-15]과 같다.

3) 「러시아 시대」 제작에 필요한 메이크업 재료는 [표 4-11]과 같다.

[표 4-11] 러시아 시대 제작에 필요한 메이크업 재료

	 #05	
파운데이션 https://m.tb.cn/h.	아이섀도 https://m.tb.cn/h.	수성물감 https://m.tb.cn/h.
		
속눈썹 본드 https://m.tb.cn/h.	글리터와 네일진주 https://m.tb.cn/h.	립스틱 https://m.tb.cn/h.
		
퍼, 스펀지 스틱, 네일 장식물 https://mobile.yangkeduo.com/goods.	쿠킹호일, 철사, 가발, 둥근 볼 장식물 https://m.tb.cn/h.	장식물 직접 제작

4) 러시아 시대의 「로봇」 일러스트 작품 제작은 [표 4-12]과 같다.

[표 4-12] 러시아 시대의 「로봇」 작품 제작

분류	러시아 시대의 「로봇」 작품 제작
이미지 일러스트	
작품 색채	
작품표현 기법	로봇 기법
재료	도화지, 색연필, 2B연필, 휴지

5) 「로봇」 아트 제작과정은 [표 4-13]와 같다.

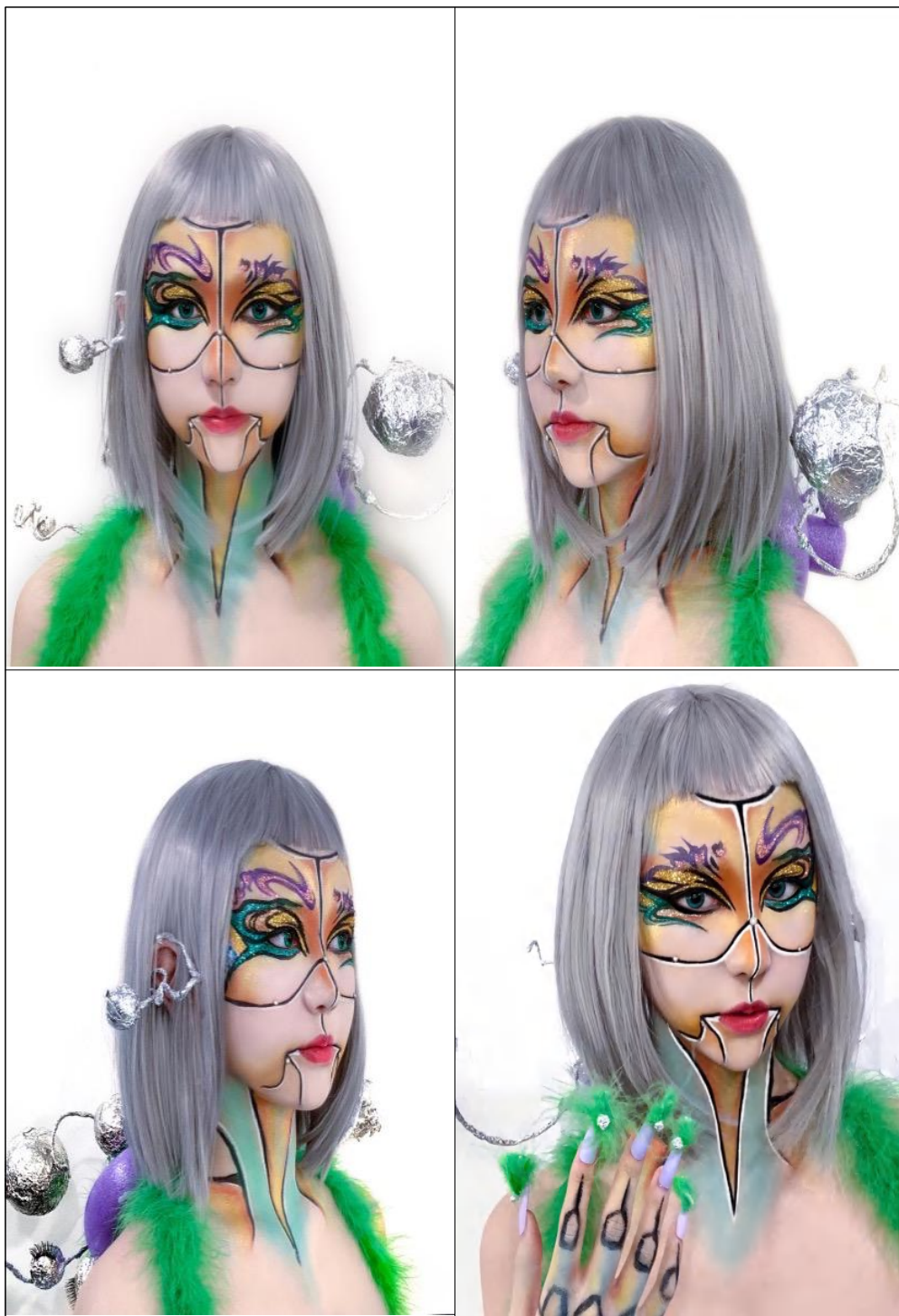
[표 4-13] 러시아 시대의 「로봇」 아트 제작과정

「로봇」 아트 제작과정	1. 먼저 모델의 피부색과 비슷한 색상의 파운데이션을 발랐다.
	2. 칸딘스키 그림 속 요소들로 눈 부분에 흰색 아이 라이너로 윤곽을 그리고, 아이섀도우를 칠했다. 아이섀도우 자리에 속눈썹 접착제를 바르고, 글리터를 브러쉬에 묻혀서 완성하였다.
	3. 검은 로봇 라인을 그리며 로보틱스 검정색 라인 가장자리에 노랑색과 주황색 섀도우로 그라데이션 효과를 주었다.
	4. 수성물감으로 검정색 라인 아래에 흰색으로 다시 한 번 그려주어 하이라이트를 주었다.
	5. 쿠킹호일로 볼과 철사를 감싸고 장식품을 만들었다. 녹색 털을 어깨끈에 붙였다.
	6. 립스틱을 바르고 가발과 네일아트를 완성하였다. 진주를 사용하여 얼굴에 장식을 하였다.
	7. 마지막으로 모든 장식품을 달았다.

[표 4-14] 러시아시대의 작품사진 1

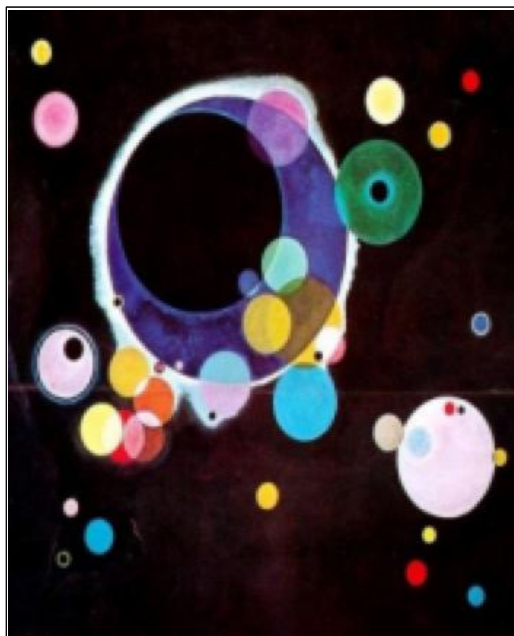
분류	러시아 시대의 작품 제작
완성 작품	 The image shows a person with a grey wig and bangs. Their face is painted with vibrant, multi-colored patterns in shades of purple, yellow, orange, and green. They are wearing a white strapless top. Around their neck and shoulders are green feathered accessories. Their right hand is visible, with blue and black patterns painted on the back and purple nail polish on the fingers. In the background, there are silver, metallic-looking spherical ornaments hanging from thin wires.

[표 4-15] 러시아시대의 작품사진 2

제 5 절 「바우하우스 시대」 작품 제작

1) 「우주」 이미지

[그림 4-24]

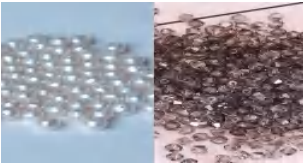
「몇 개의 원들」

2) 「우주」 작품 설명

음악적인 특성에서 영감을 받아, 머리 장식을 헤드폰 형태로 만들었다. 칸딘스키의 그림을 자세히 보면 신비로운 우주 세계와 같아서 외계인을 연상시킨다. 짙은 보라색을 얼굴 미간에 라인을 반복적으로 그려 넣어 신비감을 주고, 자주색과 주황색이 얼굴에서 강한 대비를 이루어 우주세계의 모순된 특성을 살리고, 흰색의 불규칙한 무늬로 우주 식물 생명을 구현한 느낌을 주었다. 바우하우스 시대의 작품제작은 [표 4-19], [표 4-20]과 같다.

3) 「바우하우스 시대」 제작에 필요한 메이크업 재료는 [표 4-16]과 같다.

[표 4-16] 바우하우스시대 제작에 필요한 메이크업 재료

	 #05	
파운데이션 https://m.tb.cn/h.	아이섀도우 https://m.tb.cn/h.	수성물감 https://m.tb.cn/h.
	 1#	
아이라이너 펜슬 https://m.tb.cn/h.	분홍색 글리터젤 https://m.tb.cn/h.	글리터젤, 스톤 파츠 https://m.tb.cn/h.
		
속눈썹과 속눈썹본드 https://m.tb.cn/h.	저온글루건과 헤어밴드 https://m.tb.cn/h.	진주와 유리 크리스탈 https://m.tb.cn/h.
		
점화된 양초, 가위, 플라스틱 조각 https://m.tb.cn/h.	쿠킹호일, 철사, 나비, 둥근 볼 장식물 https://m.tb.cn/h.	장식물 직접 제작

4) 바우하우스 시대의 「우주」 일러스트 작품 제작은 [표 4-17]과 같다.

[표 4-17] 바우하우스 시대의 「우주」 작품 제작

분류	바우하우스 시대의 「우주」 작품 제작
이미지 일러스트	
작품 색채	
작품표현 기법	반복 선묘법
재료	도화지, 색연필, 2B연필

5) 「우주」 아트 제작과정은 [표 4-18]과 같다.

[표 4-18] 「우주」 아트 제작과정

「우주」 아트 제작과정	1. 모델 얼굴의 피부톤과 동일한 파운데이션을 바른다.
	2. 흰색 소프트 아이라이너로 꽃 모양을 그려주고 꽃 이외에는 주황색 섀도우를 모두 바른다.
	3. 흰색 수성물감으로 흰색 꽃을 다시 한번 그려주고, 입부터 귀까지 보라색 섀도우와 파랑색 섀도우로 그라데이션의 효과를 주었다.
	4. 보라색 수성물감으로 눈썹 사이와 눈 밑에 반복되는 라인을 그려서 불규칙한 원형 무늬를 주었다.
	5. 아이섀도우로 눈에서 이마 부분의 선과 선 사이에 진한 보라색에서 연한 파랑색까지 그라데이션 하고, 눈 밑에 진한 보라색부터 분홍색까지 그라데이션 하였다.
	6. 턱, 볼, 이마의 흰색 꽃 속에 흰색 수성물감으로 흰색 선을 그려 넣고, 보라색 수성물감으로 그린 선위에 은색과 분홍색 글리터젤 재료를 사용하여 덧바른다. 스톤 파츠로 장식을 하였다.
	7. 마지막으로 속눈썹을 붙이고 장식물을 달았다.

[표 4-19] 바우하우스 시대의 작품사진 1

분류	바우하우스 시대의 작품 제작
완성 작품	

[표 4-20] 바우하우스 시대의 작품사진 2

제 6 절 「파리 시대」 작품 제작

1) 「세포 어릿광대」 이미지

[그림 4-25]

「변형」

2) 「세포 어릿광대」 작품 설명

이 시기는 칸딘스키 추상미술이 완전히 성숙된 시기이다. 이 작품은 주로 칸딘스키 그림에 나온 세포를 영감으로 받아서 만들어졌다. 최근 영화와 드라마, 인터넷에서 유행하는 열풍인 어릿광대와 결합하고, 생기있는 아트 메이 크업 이미지를 창조해 내고 머리 장식은 다량의 세포 사진을 찾고 모방하여 창작했다. 또한 풍선과 리본 장식으로 귀여운 이미지를 더해 주었다. 파리 시대의 작품제작은 [표 4-24], [표 4-25]과 같다.

3) 「파리 시대」 제작에 필요한 메이크업 재료는 [표 4-21]과 같다.

[표 4-21]파리 시대 제작에 필요한 메이크업 재료

	 #05	
파운데이션 https://m.tb.cn/h.	아이섀도 https://m.tb.cn/h.	수성물감 https://m.tb.cn/h.
	 1#	 ITEM NO: 16#
속눈썹과 속눈썹본드 https://m.tb.cn/h.	분홍색 글리터젤 https://m.tb.cn/h.	립스틱 https://m.tb.cn/h.
		
분홍색네일 https://m.tb.cn/h.	털실,리본,클레이,글리터,수초 모형 등 https://m.tb.cn/h.	장식물 직접 제작

4) 파리 시대의 「세포 어릿광대」 일러스트 작품 제작은 [표 4-22]과 같다.

[표 4-22] 파리시대의 「세포 어릿광대」 작품 제작

분류	파리 시대의 「세포 어릿광대」 작품 제작
이미지 일러스트	
작품 색채	
작품표현 기법	어릿광대 메이크업 기법
재료	도화지, 색연필, 2B연필

5) 「세포 어릿광대」아트 제작과정은 [표 4-23]과 같다.

[표 4-23] 「세포 어릿광대」아트 제작과정

「세포 어릿광대」 아트 제작과정	1. 얼굴에 흰색 파운데이션을 바른 후 흰색 섀도우로 덧발라 주었다.
	2. 아이섀도우로 왼쪽 볼에 어릿광대의 모양을 그리고 분홍색과 노랑색을 바른다.
	3. 오른쪽 얼굴에 파랑색, 분홍색, 노랑색의 섀도우로 세포 모양을 그렸다.
	4. 파랑색의 수성물감으로 윤곽선을 그려 포인트를 주었다.
	5. 분홍색 글리터를 분홍색 섀도우 위에 덧 발라 화려함을 연출하였다.
	6. 파랑색 립스틱을 입술에 바르고 속눈썹을 붙여서 눈을 강조해 주었다.
	7. 마지막으로 장식물을 달았다.

[표 4-24] 파리 시대 의 작품사진 1

분류	파리 시대 의 작품 제작
완성 작품	 The image shows a person with a highly stylized and colorful appearance. They have long, thin, light-colored hair. Their face is painted with vibrant, abstract patterns in shades of blue, red, yellow, and black. They are wearing a crown or headpiece made of numerous small, colorful flowers and pom-poms. The person is holding a large, pink, multi-petaled flower in front of their chest and a clear glass sphere in their right hand. The background is a plain, light-colored wall.

[표 4-25] 파리 시대의 작품사진 2

제 5장 결론

제 1 절 결론

본 연구는 칸딘스키 그림의 1866년~1944년 다섯 가지 시대 배경을 가지고 각각의 시대별 대표작품의 역사적 배경과 특징을 연구·분석하여, 칸딘스키의 작품에서 영감을 받아 현재의 심미 예술적 아이디어와 결합하여 5개의 아트 메이크업 작품을 제작하였다.

본 연구방법으로 국내 문헌, 학술지를 통하여 아트 메이크업의 개념, 특징, 종류와 칸딘스키 예술회화의 이론적 고찰 및 시대 배경 분석, 칸딘스키 예술 회화를 활용한 선행논문 연구조사를 통하여 아트 메이크업 일러스트 디자인과 5가지의 아트 메이크업 작품을 제작하였다.

본 연구의 필요성으로는

첫째, 인터넷 서비스의 발전은 IT기술 및 스마트폰의 보급과 함께 개방된 정보로 인해 사람들의 미에 대한 수요가 끊임없이 다양해지고 단순한 모방에서 벗어나 창의를 추구할 필요가 있다.

둘째, 이를 통해 칸딘스키 분야에 관한 많은 연구를 통하여 예술작품을 제작하고, 아트 메이크업 디자인 제작에 활용함으로써 개성 있는 아트 메이크업 디자인 제작을 도출할 수 있다.

셋째, 선행 논문에서 칸딘스키와 아트 메이크업 디자인 제작 사례 연구가 미비하기 때문에, 본 연구를 통해 아트 메이크업 디자인 활용이 다양해지고 SNS와 같은 사회망 서비스에서 확산되어 아트 메이크업 분야에 도움이 될 것으로 기대된다.

본 연구의 결과는 다음과 같다.

작품 1. 「소묘 연습」은 칸딘스키가 수업시대 메모에 기록한 흑백의 집 스케치를 표현하기 위하여 짙은 갈색부터 노랑색까지 곡선을 그어 시간이 흘러가는 과정을 과감하게 표현하였고, 대칭 방법으로 가옥을 그려 건축적인 설계감을 나타내었다.

재료는 지점토를 사용하여 땅의 균열을 나타내는 효과를 얻을 수 있었기에 칸딘스키의 집 스케치의 디자인을 응용한 가옥을 연출할 수 있었다. 다만, 시간이 지날수록 수분이 증발하여 모델에게 불편함을 주었고, 지점토가 모델의 피부에서 떨어지는 현상이 발생하여 장시간 유지할 수 없는 단점이 있었다.

작품 2. 「축전」은 뮌헨 시대를 소재로 한 작품이고, 이 시기는 칸딘스키의 야수파 그림자가 드리워져 있다. 색채를 과감하게 사용하면서 추상적인 예술의 초기 경향이 있다. 칸딘스키의 「검은 선들」 작품을 응용하여 해골 이미지를 표현함으로써 할로윈 축제를 연상케 하였고, 원색의 화려하고 다양한 색깔의 꽃 머리장식으로 연출하여 아트 메이크업 작품을 표현하였다.

재료는 수성물감을 사용하여 나비부분 표현함으로 발색력 효과가 뛰어났고, 섬세한 라인을 그려야 하며, 수성 물감이므로 번지거나 장시간 유지 할 경우 갈라지기 쉬우므로 아트 메이크업 작업시간을 조절하여야 한다.

작품 3. 이 시기의 칸딘스키는 일정한 디자인의 기하학적 도형과 결합하였다. 칸딘스키의 「빨간달걀모양」 작품을 응용한 「로봇」은 기하학을 구현하기 위하여 얼굴에 검정색 수성물감으로 선을 그어 분할하고, 칸딘스키의 「빨간달걀모양」 작품에서 나타났듯이 노랑색, 파랑색, 주황색을 사용하여 아트 메이크업 작품을 연출하였다.

재료는 글리터를 사용하여 메이크업 전체를 화려하게 표현하였고, 연출하고자 하는 로봇의 차가움을 표현하기에 적합하였다. 하지만, 글리터를 부착하는 과정에서 브러쉬에 글리터와 접착제가 묻어 다음 단계의 글리터 작업 시 몽칠 우려가 높기 때문에 여러개의 브러쉬를 사용하여야 한다. 또한 글리터의 색상이 혼합되지 않게 주의하여야 한다. 글리터를 사용하지 않는 부위에 잔여물이 떨어지지 않게 주의하여야 한다.

작품 4. 이 시기의 칸딘스키 회화는 음악적 요소를 표현하기 시작하였고, 칸딘스키의 「몇 개의 원들」 작품을 응용한 「우주」는 헤드폰 형태를 디자인하여 장식품을 연출하였으며, 우주의 영감을 받아 외계인 이미지로 아트 메이크업 작품을 완성하였다.

재료는 쿠키 호일과 스톤 파츠를 사용하여 신비로운 우주를 표현하고, 아

트 메이크업의 화려함을 연출하기에 적합하였다. 쿠킹호일과 스톤 파츠의 색상이 같기에 스톤의 표현이 약하게 나타났으므로 보색의 색상이나 크기의 다양함으로 연출하였으면 더욱 좋았을 것이라 사료된다.

작품 5. 이 시기는 칸딘스키의 완전한 추상미술 시기이다. 칸딘스키 작품은 보통 그림 속에 그림이 있는 동시에 자연생물과 결합하여 그림 속 분홍색을 화장의 메인 색조로 사용한다.

칸딘스키의 「변형」 작품을 응용한 「세포 어릿광대」는 우측에 많은 양의 분홍색, 노랑색, 파랑색으로 세포의 모습을 표현하고 좌측에는 놀이공원의 어릿광대 메이크업기법과 결합하여 생물체의 세포에서 개체까지의 성장과정을 표현하였다.

재료는 난색의 아이새도우를 사용하여 발색이 잘 나타났고, 어릿광대의 이미지가 잘 표현되었다.

피부표현이 완벽하게 커버가 안되면 표현하고자 하는 색상이 나타나지 않고, 글루젤을 바르지 않으면 글리터를 사용하였을 때 밀착감이 떨어져 번짐의 우려가 높다.

이와같이 아트 메이크업 작품 연구를 통하여 칸딘스키의 시대적 배경과 화풍을 이해 할 수 있었다. 또한 칸딘스키의 예술회화를 응용한 아트 메이크업 작품을 창작하여 아트 메이크업 분야에 새로운 창의적 표현과 활력을 더할 수 있었고, 추후 칸딘스키의 작품을 응용하여 연구하고자 하는 연구자는 다양한 재료를 활용하여 많은 디자인을 개발하고, 칸딘스키 관련 예술 창작 디자인을 찾는 사람들에게 새로운 자료를 제공할 수 있길 희망한다.

참 고 문 헌

1. 국내문헌

- 강현신. (2011). 『아트 메이크업에 표현된큐비즘 이미지피카소를 중심으로』.
건국대학교 디자인대학원원 석사학위논문 P.4
- 고영은. (2012). 『해체주의적 접근을 통한 아트 메이크업』. 건국대학교 대학
원 석사학위논문 P.37-p.38
- 곽주영. (2011). 『바디 페인팅에 관한 연구 = Research on body Painting』.
성신여자대학교 융합디자인예술대학원 석사학위논문 p.18.
- 김가나. (2010). 『칸딘스키의 바우하우스 시기 회화(1922~1933)에 나타난
조형적 특성을 모티브로 한 네일아트 연구』. 한국뷰티산업학회
뷰티산업연구. P.107-P.108
- 김가나 (2014). 『칸딘스키의 바우하우스 시기 회화(1922~1933)에 나타난 조
형적 특성을 모티브로 한 네일아트 연구』. 8(2), p.112
- 김광우. (2015). 『칸딘스키와 클레 추상미술의 선구자들』. 국립중앙도서관
p.229
- 김나경. (2018). 『칸딘스키 추상미술의 디자인적 특성을 응용한 Needle Felt
작품연구』. 이화여자대학교 디자인대학원 석사학위논문 P.52
- 김다은. (2018). 『단청 문양을 응용한 아트 메이크업 디자인 연구』. 관주여자대
학교 교육대학원 석사학위논문 P.29
- 김명지. (2009). 『아르누보 문양을 응용한 아트 메이크업에 관한 연구』. 대구
대학교 대학원 석사학위논문 P.41
- 김숙경. (2006). 그림자 없는 남성적 영혼의 귀족주의 칸딘스키 도서출판재원
- 김숙경. (2006). 『칸딘스키』 재원 p.93
- 김양은. (2009). ‘Art’ Make up 관문각 p.11

- 김영나. (1996). 『서양 현대미술의 기원 1880~1914』. 시공사 국립중앙도서관 p.197~p.199
- 김영숙. (2003). 『오브제를 응용한 아트 메이크업의 표현에 관한 연구』. 한성대학교 예술대학원 석사학위논문 P.14
- 김예성. (2003). 『아트 메이크업 일러스트레이션에 관한 연구: 표현주의 회화를 중심으로』. 한성대학교 예술대학원 석사학위논문 P.18
- 김현주. (1999). 『W.Kandinsky論:色과形の變化에 대한 研究』. 경성대학교대학원 회화학위논문 p.15
- 김혜숙. (2008). 『칸딘스키(Kandinsky) 회화의 조형성 연구:바우하우스시대를 중심으로』 대구대학교미술대학원 석사학위논문 P.4-p.5
- 김혜숙. (2008). 『칸딘스키(Kandinsky) 회화의 조형성 연구: 바우하우스시대를 중심으로』 대구대학교 미술디자인학과 서양화대학원 석사학위논문 p.23
- 김혜숙. (2008). 『칸딘스키(Kandinsky) 회화의 조형성 연구: 바우하우스시대를 중심으로』. 대구대학교미술대학원 석사학위논문 P.28
- 김화성. (2007). 『칸딘스키 회화의 조형적 특성 연구』. 홍익대학교 교육대학원석사학위논문 P.4
- 김화성. (2007). 『칸딘스키 회화의 조형적 특성 연구』 홍익대학교 교육대학원 석사학위논문 P.29
- 마순자 역. (1995). <20세기 미술의 발견, 칸딘스키> 서울: 예경
- 모희주. (2006). 『칸딘스키 작품을 응용한디지털 섬유패션 제품디자인 연구』. 한영대학교대학원 석사학위논문 p.62
- 문수진. (2016). 『칸딘스키 작품의 조형요소를 응용한 바디아트 제작』. 성신여자대학원 석사학위논문 p.3
- 박련화. (2012).『패션잡지에 표현된 판타지 메이크업의 조형성에 관한 연구』. 건국대학교 디자인대학원 석사학위논문 P.26

- 박미정. (2020). 『현대 아트 메이크업에 나타난 페이스페인팅의 시물라시옹 표현기법과 페인팅의 재료특성 연구』. 한서대학교 일반대학원 석사학위논문 P.13
- 박정규. (1988). 『칸딘스키의 「內的 必然性」에 관한 研究』. 조선대학교 순수미술대학원 석사학위논문 P.37
- 박찬휘. (2013). 『칸딘스키 추성미술의 특성분석』 호남대학교 미술대학원 석사학위논문 P.3 P.5 P.39 P.41
- 배미영. (2010). 『칸딘스키 조형이론과 작품분석을 통한 색채특성에 관한 연구』 이화여자대학교 대학원 석사학위논문 P.6 P.11 P.16
- 백승길,이종승. (1999). 에른스트 고프리치 서양미술사 p.569
- 변지은. (2008). 『칸딘스키 회화에 나타난 의사소통적인 색채심리에 관한 연구』. 건국대학교 예술디자인대학원 석사학위논문 P.16
- 신소희. (2020). 『칸딘스키의 추상회화에 관한 연구』. 수원대학교 일반대학원 석사학위논문 P.42
- 신진경. (2018). 『바실리 칸딘스키 작품에 나타난 조형성을 응용한 네일아트 디자인 연구: 본인 작품을 중심으로』. 중앙대학교 예술대학 원석사학위논문 p.55
- 신화정. (2015). 『바실리 칸딘스키(Wassily Kandinsky)작품의 조형적 요소를 응용한 메이크업 일러스트레이션 디자인 연구』. 한성대학교 예술대학원 석사학위논문 P.7 P.11
- 안나현. (2014). 『디자인 원리를 적용한 아트 메이크업의 감성이미지 표현마스크를이용한 작품 제작』. 서경대학교 미용예술대학원 석사학위논문 P.6
- 안윤경. (2001). 『추상적 표현을 응용한 장신구 연구 - 칸딘스키의 회화를 중심으로』. 숙명여자대학교 공예대학원 석사학위논문 P.35

- 염진아. (2004). 『환타지 만화에서 보여지는 토tem이즘에 관한 연구 : <숲을 떠나는 새>를 중심으로』. 세종대학교 공연예술대학원 석사학위논문 P.4
- 유 리. (2016). 『구스타프 클림트의 작품에 표현된 조형적 문양을 응용한 아트 마스크 디자인 제안 연구』. 한성대학교 예술대학원 석사학위논문 P.35
- 윤난지. (2012). 『한길아트 추성미술 읽기』. 국립중앙도서관 P.14
- 윤난지. (2010). 『추성미술 읽기 미진사』. 국립중앙도서관 P.2
- 윤세희, 안현정. (2020). 칸딘스키 작품에 나타난 색채심리에 관한 연구 P.6
- 윤희, 정숙영. (2012). 『아트 메이크업과 해체적 시각에서 본 이미지 변형 연구』 13(4), P.23
- 이경희. (2014). 『바디페인팅제품유형에 따른 발색·착색 및 안전성 평가』. 원광대학교 뷰티디자인대학원석사학위논문 P.4
- 이보연. (2016). 포가티의 통합교육모형을 기반으로 한 쇤베르크와 칸딘스키 작품 지도 방안 연구 경희대학교 교육대학원 음악교육 석사학위논문. P.26
- 이승은. (2012). 『데페이즈망 기법을 응용한 아트 메이크업 작품제작 연구』. 한성대학교 예술대학원, 석사학위논문 P.8
- 이연서. (2018). 『전통혼례복을 응용한 뷰티아트 디자인 연구』. 영산대학교 미용예술전공학원원 석사학위논문 P.26
- 이은희. (2016) 『현대패션에 나타난 탈정형성 메이크업 디자인 연구』.
- 이은희, 이은미 (2015) 『칸딘스키의 추상화를 이해하는 퍼지 전문가 시스템 연구-언어변수와 퍼지집합을 중심으로』.

이콘: 주로 동방교회에서 발달을 본 예배용 화상으로 일종의 템페라 화법에 의한 판화의 형식에 가장 많고, 큰 것은 성당의 이코노스타시스에 거는 것으로부터 작은 것은 가정용 까지를 포함하며 때로는 모자이크, 에마유, 직물을 사용한 것도 있고 상아, 판, 금속판의 부조도 있다. 이콘의 직접적인 기원은 초기 그리스도교 시대로 소급되나 현존하는 카타리나 수도원의 16세기 경의 「성모자와 성인」 화등이 있다.

이해미루. (2013). 『바디페인팅에 활용된 색채 특성』. 서경대학교 대학원 석사학위논문 P.5

이혜경. (2012). 『괴테의 색채이론으로 본 바우하우스 이론가들의 색채 성향 분석-요하네스 이텐, 파울 클레, 칸딘스키, 라즐로 모홀리나기의 회화 중심으로』. (사)한국전시산업융합연구원 P.40-P.41

장혜선. (2010). 『한국 색채와 문양을 활용한 아트 메이크업 디자인 : 작품 제작을 중심으로』. 서경대학교 미용예술대학원 석사학위논문 P.75-p.76

전혜숙 역. (1999). 〈20세기 추상미술의 역사〉. 서울: 시공사 p.8

조혜지. (2012). 『오리엔탈리즘을 반영한 아트 메이크업에 관한 연구』. 성신여자대학교 융합디자인예술대학원 석사학위논문 P.44

진선희. (1989). 『칸딘스키의 작품을 응용한 수영복 디자인 연구 : 여자 수영복을 중심으로』. 이화여자대학교 산업미술대학원 석사학위논문

채송화. (2018). 『창의적 발상법과 현대미술특성을 활용한 아트 메이크업 디자인프로세스 연구』. 서경대학교 미용예술대학원 석사학위논문 P.56

청기사: 바실리 칸딘스키를 중심으로 독일의 표현주의 화가들이 1911년 뮌헨에서 창설한 미술 단체로 '다리(브뤼케)파'와 함께 표현주의의 중요한 유파로 분류된다. 예술을 통한 사회적 혁신의 필요성을 주창했으며, 정신적이고 내적인 표현을 추구해 20세기 미술에 추상화와 현대 미술이라는 획기적인 변화를 가져다주었다.[네이버 지식백과] 청기사 [Der blaue Reiter, 靑騎士] (두산백과)

한정아. (2003). 『공예조형의 인체 형태 연구』. 숙명여자대학교 디자인대학원 석사학위논문 p.16

함순용,진단비. (2017). 『결이 다른 삶의 흔적, 서양미술사 10일간의 여행』. 국립중앙도서관 p.285

황계숙. (1996). 『바실리 칸딘스키 연구』. 경성대학교 회화대학원석사학위논문. p.1

李元基. (2001). 『추상미술에 있어서 Wassily Kandinsky의 정신성 연구』. 西原大學校 미술대학원 석사학위논문 P.20

2. 국외문헌

裔萼. (2002). 〈康定斯基论艺〉. 北京：人民美术出版社 p48

李璠,刘希言. (2017). 〈康定斯基〉. 北京：美术摄影出版社 p.13

吕澎. (2020). 〈论艺术里的精神〉. 上海：人民美术出版社 p.6

劉槿俊. (1980). 『칸딘스키』悅話堂 p.16

ABSTRACT

A Study on the Design of Art Makeup Applied to Wassily Kandinsky's Art Painting

Man Yuan

Major in Makeup Art Design

Dept. of Beauty Art & Design

The Graduate School of Art

Hansung University

This study analyzes Kandinsky's era through theoretical considerations, selects and references the design images that appeared in it, and produces art makeup. Although the expression techniques of art makeup based on the image of Kandinsky's work are very diverse, in this study, the range of expression techniques was proposed with five pieces of makeup art.

The results of analysing Kandinsky's works are presented with following pieces:

Work 1, 「Drawing Practice」 boldly expresses the passage of time by drawing a hyperbola from dark brown to yellow to express the black and white house sketch that Kandinsky recorded in his memo and expresses the universal symmetry of the house symmetrically. In addition, the grid effect also expresses the sense of architectural design.

Work 2. 「Feast」 is a work based on the Munich period, in which the shadow of Kandinsky's Fauvism is cast. It was the early stage of abstract painting while boldly using color. The image and the festival are

harmonized to express a make-up suitable for the holiday festival in an abstract way by combining the skull element and the butterfly element reminiscent of Halloween in the holiday with a flower head decoration of various colors.

Works 3. 「Robot」, In a period of time Kandinsky liked to combine geometric figures in his work. This piece of artwork uses the robot makeup technique to illustrate geometry, divides black line makeup, and extracts yellow, blue, and orange colors from the picture and combines them with makeup.

Works 4. 「Universe」, During this period of time, Kandinsky started to include music elements in his work. The accessories were designed as headphones, and this piece is inspired by the universe, the makeup is presented in an imaginary alien creature.

Works 5. 「Cell Clown」, This is the era of Kandinsky's abstract art. In the style of painting, there is usually a picture in the picture technique, and at the same time, it combines with natural creatures and uses the pink color in Kandinsky's work as the main color of the makeup. This piece of work presents the appearance of cells with a large amount of pink, yellow and blue on the right side and combining it with the clown makeup art on the left. This expression represents the growth process of a cell.

Through this research, I was able to gain a comprehensive perspective of Kandinsky's historical background and classical paintings of the period. We hope creating art makeup works can promote creative expression of classic art and be a new resource for individuals who are interested in Kandinsky-related artistic creative design.