

자동기술법을 이용한 현대 일러스트레이션의 연관성 연구

Study on the relation of modern illustration using automatic technique

장경숙¹⁾

Kyung-Sook Jang¹

요약

커뮤니케이션을 위한 목적을 가진 미술이면서 순수 미술인 일러스트레이션은 현대에 이르기까지 많은 전위적 미술 사조의 영향을 받았다. 그중 초현실주의의 기조인 오토마티즘 기법은 이성의 통제 없이 인간의 내면의 세계를 표현하기 때문에 다변화, 다양화의 시대 흐름에 현대 사람들이 요구하는 감성과 상상력의 표현에 잘 부합하는 기법이다. 본 연구는 무의식의 시각적 표현으로 인간 내면의 해방을 꿈꾸던 초현실주의 작가들의 표현행위인 오토마티즘에 관한 표현 방법을 고찰하고 현대 일러스트레이션에는 어떻게 표출 되고 어떤 영향을 미치며 발전해 왔는지 연구 해보고자 한다. 연구방법은 무의식의 자동기술법을 활용한 초현실주의 작품을 고찰하고, 현대의 일러스트레이션 작품에 어떻게 표출 되었는지 현대의 대표적인 일러스트레이터의 작품을 분석하고, 표현 영역의 확장에 따른 현대의 오토마티즘의 기법은 어떻게 활용되었는지 분석하고자 한다.

핵심어: 일러스트레이션, 초현실주의, 오토마티즘, 자동기술법, 무의식

Abstract

At the same time, the art of fine art, which has the purpose of communication, has been influenced by many avant - garde art works until now. Among them, automatic technique, which is the basis of surrealism, is a technique that meets the expressions of emotion and imagination required by modern people in the times of diversification and diversification because it expresses human inner world without control of reason. This study examines the expression method of automatism which is well known as the expressive act of surrealists in the visual expression of unconsciousness, and studies how it has been expressed and influenced and developed in modern illustration. The method of study is to examine the surrealist works using the automatic technique of the unconscious, to analyze the works of modern illustrators and to analyze the works of contemporary illustrators. The techniques of modern automatism, Analyze how they can be used and look for ways.

Keyword: Illustration, Surrealism, Automatism, Unconscious

1) Dept. of Newmedia Contents, Bucheon University, 25 Shinheung-ro 56-gil, Wonmi-gu, Bucheon-si, 146-32, Korea e-mail: jks@bc.ac.kr
Received(May 27. 2018), Review (June 14. 2018), Accepted(June 30. 2018)

1. 서론

20세기 이성의 모더니즘 시대가 막을 내리면서 현대화된 오늘날 대중들의 다변적인 욕구로 인하여, 사회와 문화 전반에서 다양화, 다변화를 수용하며 정신적, 비물질적 가치를 중시하게 되었다.

예술이나 디자인 분야에서도 이런 패러다임의 변화에 맞춰 낡고 상징적인 표현은 더 이상 대중에게 주목을 받을 수 없게 되었고, 우리의 삶을 정신적으로 보다 나은 방향으로 변화시키려는 노력이 꾸준히 일어나고 있으며, 자기표현에 있어서도 새롭고 획기적이며 감각적으로 전달되기를 요구하는 것이 현대 일러스트레이션의 경향이다.

미지의 영역인 무의식과 잠재의식 세계에서 인간정신의 회복과 해방을 추구하고자 했던 것이 초현실주의의 기초가 된 오토마티즘 기법이다. 무의식에 내재되었던 작가의 조형 감각을 즉흥적이며 독자적인 표현으로 자동적인 전개를 통하여 이미지와 감각을 표출하는 오토마티즘의 개성적인 표현법은 현대 시대의 요구와 잘 부합된다고 볼 수 있다.

따라서 본 연구에서는 데페이즈망 기법과 함께 초현실주의를 이끌던 오토마티즘 기법의 개성적인 표현법의 특성을 살펴보고 현대 일러스트레이션에서는 무의식의 조형의지를 어떻게 창조적으로 형상화 시켰는지 현대의 대표적인 일러스트레이터의 작품을 분석하여 연관성을 밝혀보고자 한다.

먼저 선행 연구를 살펴보면 이승우(2014)은 '초현실주의의 관점에서 바라본 뉴미디어 아트의 확장 분석 연구'에서 초현실주의가 어떻게 뉴미디어아트에 영향을 미쳤는지 Ars Electronica Festival에 수상된 작품을 분석하고 뉴미디어 아트를 효율적으로 감상, 제작하는데 도움을 주었다. 이은경(2003)은 '초현실주의 회화의 Automatism 기법을 이용한 패션디스플레이'에서 패션디스플레이 디자인의 새로운 시각적 표현 방법을 모색하기 위하여 조형적인 특성을 분석함으로써 상업 공간에 어떻게 응용되어 질 수 있는가에 대한 연관성과 활용을 밝히고자 하였고, 김수화(2009)는 '자동기술법에 의한 캐릭터 디자인 개발에 관한 연구'는 자동기술법에 의한 캐릭터 디자인의 개발 근거를 제시하고 캐릭터를 개발, 제안하여 자동기술법을 활용한 캐릭터 디자인을 개발하는 독창적인 방법임을 제시하였다. 이와 같이 선행 연구들은 초현실주의의 오토마티즘 기법을 뉴미디어아트나 패션, 캐릭터 개발 등 활용 분야에 시각적 표현 방법을 연구한 반면 현대 일러스트레이션에 적용한 표현 기법이나 연관성을 구체적으로 연구한 논문은 미비한 실정이다. 본 논문에서는 현대 일러스트레이션에서 어떻게 영향을 미쳤는지 어떻게 응용되었는지에 대한 연관성을 밝혀보고 활용 방안을 모색해 보고자 한다.

2. 일러스트레이션의 이해

2.1 일러스트레이션의 현대적 개념

일러스트레이션은 목적을 가지고 텍스트의 내용전달을 보조하는 기능에 충실하여 회화와 구별되어지지만, 독창적이고 감각적인 표현으로 대중에게 어필해야 하는 예술적 기능은 회화와 깊은 연관성을 갖고 있으며, 현대의 일러스트레이션은 독립된 장르로 정착해 가면서 순수 감상용으로 애호되고 있는 단계에 이르게 되었다.

보다 많은 정보를 단시간에 전달하여야 하는 현대 산업 사회에 있어서 대중은 새로운 사실에 대한 체험 보다는 선험에 위한 사고만으로 만족하며, 문장에 의한 분석적 구조에 의한 이론적 개념으로 전달되기보다는 사고 이전에 느낌이라는 직감적 영상언어에 의해 즉시적, 순간적 의미의 전달을 요청한다[1].

순수미술이자 커뮤니케이션을 위한 목적미술이기도한 일러스트레이션은 현대의 많은 전위적 미술운동의 영향을 받았다. 그 중 하나는 집단적인 예술, 문학 운동의 초현실주의는 각 분야의 일러스트레이션의 영향을 미치며, 순수회화와와의 경계를 무너뜨렸다. 초현실주의는 예술에 있어서 형식주의와 추상주의에 대비된 초현실속에서 인간적인 삶을 찾고자 하였고, 그 중 오토마티즘 기법은 시각적 자유 연상 상태에서 의식적인 억압 없이 이미지를 그려내는 것으로 일러스트레이터들에게 자신의 상상력을 표현하기에 훨씬 창조적인 기법중 하나이다[2]. 흔히 볼 수 있는 것에서도 새로운 발견을 진전시켜 감각적인 지식을 주고 묘사하여 꿈, 소망, 무의식의 세계를 시각화함으로써, 보다 높은 차원에서 이해시켜 자기공간과 합리적인 제한에서 벗어나 시야를 넓히는 지각적인 기능도 있다.

이처럼 일러스트레이션은 기본적으로 가지는 기능과 합목적적인 표현들은 현대사회에 있어서 더 다양하고 독창적인 전문성을 요구하며 일러스트레이션 자체의 위치도 독자적인 영역으로 확립되고 있으며 현대 일러스트레이션은 작가들 각자의 조형이념에 따라 다양하고 개성있는 조형성을 추구하는 양상을 띠고 있다.

2.2 일러스트레이션의 분류

일러스트레이션은 분류의 기준에 따라 여러 가지 유형으로 나뉘어지는데 크게 표현양식에 의한 분류와 용도에 의한 분류로 볼 수 있다. 표현 양식을 기준으로 분류하면 추상적 일러스트레이션과 구상적 일러스트레이션, 반 구상적 일러스트레이션, 초현실적인 일러스트레이션으로 분류된다. 용도에 의해 분류하면 광고를 위한 일러스트레이션과 TV를 위한 일러스트레이션, 편집을 위한 일러스트레이션, 애니메이션, 산업 일러스트레이션, 과학 일러스트레이션, 패션 일러스트레이션으로 구분할 수 있는데 이는 기능적인 측면에서 일러스트레이션을 구별한 것이다[3].

본 논문에서 연구하고자 하는 양식은 추상적 일러스트레이션 경향이므로 좀 더 상세히 분류하면, 주로 직선, 원, 도형, 포물선 등 도식적인 형태감으로 감정적인 표현감이 절제되고 현대적인 이미지의 기하학적 추상 일러스트레이션과 자연계에서 찾아 볼 수 있는 형태를 이용한 유기적 추상 일러스트레이션이다. 그리고 부정형적이며 우연성의 강한 터치나 마티에르에 의해서 작품을 만드는 앙포르멜적 추상 일러스트레이션으로 분류할 수 있는데 기하학적 추상과 유기적 추상에 비해서 유기적인 질서는 없으나 현대의 정서적인 상황과 긴장, 불안스러움은 이목을 끌기에 충분하며 그 표현 방법과 오토마티즘 경향의 느낌을 준다.

다수의 일러스트레이션이 커뮤니케이션을 목적으로 하는 것임에도 불구하고 이러한 추상적인 방법이 적지 않게 사용되는 이유는 복잡하고 다양화된 현대에 대중의 마음을 움직이는 것은 감정적, 감각적 소구가 크기 때문이며 이에 더욱 적극적으로 실험되어야 한다.

3. 무의식의 표현과 자동기술법

3.1 의식과 무의식

오토마티즘(Automatism)은 자동기술법, 자동 묘법이라고 불리며 무의식을 표현하기 위해 예술가가 손의 움직임에 대한 의식적 통제를 억제하는 방법으로 20세기에 두드러지게 나타난 현상으로서 다다이스트들에 의해 우연의 효과를 노린 데서 확산되었고 다다이스트들이 오토마티즘을 감정의 개입 없이 냉정하게 사용했던 데 반해 초현실주의자들은 오토마티즘을 통해 무의식을 탐험하여 철저하게 개인적 용도로 사용했다.

오토마티즘의 주요 개념은 잠재의식에 접근하여 구체적 현실을 비현실적으로 묘사하는 것, 습관적인 관념이나 이성의 영향을 배제하는 것, 실현할 수 없는 초현실을 현실과 혼돈시키는 것 등이다. 즉, 원근법의 무시를 통해 꿈속이라는 착각을 일으키게 하고, 고정관념을 깨트려 해방감과 순수한 상태를 불러일으키게 하고, 잠재의식을 개방하여 놀람과 과장을 표현하는 것이다[4].

무의식은 방대한 이미지의 창고로, 자유연상법, 자동기술법, 최면 등은 그곳에 올라 갈 수 있는 방법, 즉 사다리다[5]. 이 사다리를 통해 무의식은 모습을 드러낼 수 있는 것이다[6].

초현실주의자들은 자동기술법을 통해 내면의 본질의 세계에 도달하여 무의식에 잠재해 있던 개인의 본성과 진실을 밝혀 준다고 믿었으며, 여기서 표출되는 선이나 형태는 무의식의 세계를 투영한다는 것이다. 초현실주의 초기에는 특히 수면의 시대라고 불릴 만큼 오토마티즘, 꿈의 기술 등이 많이 행해졌고 꿈과 우연, 원시적인 이야기 등에서 힌트를 얻어 이미지를 전개시켰으며, 새로운 세계를 펼쳐 나갔다.

3.2 무의식의 시각적 표현 자동기술법

초현실주의를 이끌어갈 주요기법인 '자동기술법'은 프로이드가 그의 환자들의 자유연상을 통해 무의식의 이미지를 이끌어내는 방법에서 착안해낸 것으로 이전의 다다이즘의 우연한 기법과는 표현의도에서 차이를 보인다. 그들에게 자동기술법은 순수한 심적 자동작용으로 모든 이성적 사고에서 벗어나 인간내면의 내적 주제를 찾는 즉흥성이 강조된 기법이다[7].

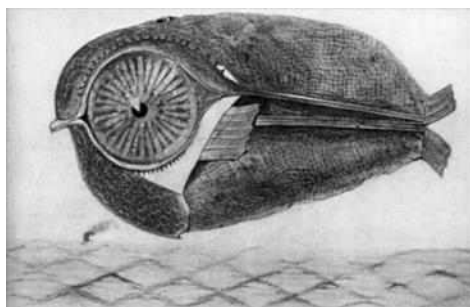
자유연상법은 환자에게 자유롭게 아무거나 말하게 함으로써 환자의 무의식을 알게 되는 방법인데, 자동기술법은 자유연상에 의해 떠오른 무의식을 종이에 드로잉으로 옮기는 것이다. 이처럼 자동기술법은 이성과 관념을 벗어던지고 마음의 움직임에 따라 자신의 오감을 내맡긴 채로 그것에 빠져들 듯 무의식의 재료를 만나게 해 준다[8]. 자동기술법은 심미적 선입관이나 기성의 표현 기술을 떠난, 무의식의 가운데서 이루어지는 표현 행위로 무엇이든 마음대로 그려냄으로써 무의식을 엿볼 수 있다.

프랑스 시인이자 평론가인 앙드레 브르통(Andre Breton)은 1924년 10월 정식으로 '초현실주의의 혁명'지를 통해 '초현실주의 선언'을 발표하고 초현실주의의 이름 아래 무의식을 계기로 한 시나 그림이야말로 진실의 과정이 기록되는 것임을 주장했다. 초현실주의 화가 중 에른스트, 마송, 미로 등에 의해 이 수법이 활발히 전개되었으며 꿈, 환상, 무의식의 세계를 다루었다는 점에

서 기존의 미학과는 구별되며 인간의 정신의 해방에 따른 폭 넓은 예술의 세계를 개척했다고 볼 수 있다.

3.3 자동기술법 경향의 작가

독일 출신의 초현실주의의 대표적인 화가인 막스 에른스트(Max Ernst, 1891~1976)는 자동기술법을 여러 가지 새로운 방식으로 고안하여 표현하였는데, 프로타주(frottage) 기법은 요철이 있는 대상을 화폭에 얹어 문질러서 얻어지는 우연적이고 낯선 무작위의 이미지를 얻는 기법으로 프로이드가 주창한 무의식의 잠재의식을 화폭에 정착시킨 결과물을 보여 줬다. 이외에도 데칼코마니(décalcomanie), 콜라주(Collage), 그라타주(Grattage) 등은 무의식의 이미지를 끌어내기 위해 다양한 기술적 방식을 시도하였으며, 후에 나타난 오브제(Objet)도 그와 같은 것이며 이러한 자동기술법은 초현실주의자들에게 가장 중요한 표현 수단이 되었고, 그들에게 새로운 형상과 독특한 양식을 작품에서 제시 할 수 있게 되었다. 이처럼 새로운 자동기술법의 표현의 확장성을 보여주는 초현실주의 화가로는 오스카 도밍게스(Oscar Dominguez, 1906~1957)가 있으며 그는 데칼코마니 기법을 창시하기도 했다.

[그림 1] 에른스트의 박물지[9]
[Fig. 1] Ernst's Histoires naturelles

[그림 2] 에른스트의 나이팅게일에 놀란 두 아이[10]
[Fig. 2] Ernst's Two Children are Threatened by a Nightingale

앙드레 마송(André Masson, 1896~1987)은 초현실주의의 대표적 화가로 선의 표현성과 충동적 제스처를 실험하며 펜과 잉크에 의한 자동 드로잉(Automatic Drawing) 작업을 했다. 이것은 마음속에 미리 생각한 주제나 선 구상 없이 재빠른 선묘를 보여주며 선의 강렬한 움직임과 잉크의

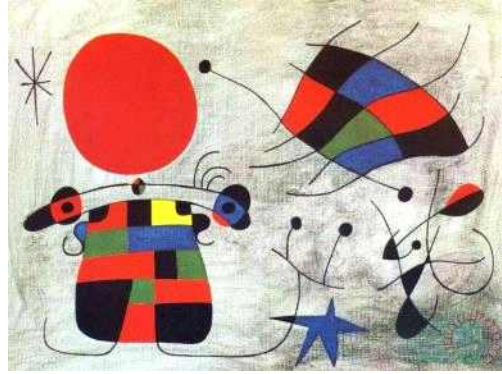
흔적을 그대로 남겼으며 올 오버(All-Over)의 구도를 취하고 있다. 어떠한 제어도 없는 상태에서 그의 손은 마치 자신의 충동적 욕구와 반응을 그대로 기록한다. 그리고 여기서 우리는 초현실주의자들이 무의식을 기록하면서 순수한 상태의 정신적 자동화로 정의된 무엇을 발견했는가를 알 수 있다. 이후 마송의 회화는 2차 세계 대전 중에 프랑스의 독일 점령 하에 퇴폐 미술로 비난받고 나치 정권에서 탈출하여 뉴욕으로 건너가 미국의 액션 페인팅(Action Painting)사이에 연결을 형성케 했으며 폴록세대 미국인들의 추상 표현주의에 중요한 영향을 준다.

스페인에서 가장 존경받는 화가 호안 미로(Joan Miro, 1893~1983)는 순간적인 영혼의 움직임을 동심의 사고로 단순한 기호 언어를 모티브로 하여 유쾌하고 흥겹게 표현하였다. 특히 별, 여자, 새 등 상형 문자적 형상을 구사하여 유아적 천진난만함에 절묘한 기술이 매치된 시적 회화를 구사했다. 미로는 오토매틱 드로잉에서야 비로소 완전한 표현을 위한 자유스러움을 얻기 위해 모든 이성적인 연관성, 논리적 연관성 그리고 이전의 주제들을 포기했다. 그의 드로잉은 마송의 작품과는 상당한 차이가 있었는데 미로의 화면은 익히 보아온 벽과 같은 것이며 그의 형태들은 우리의 모든 개인적 삶을 보여주는 낙서와 같은 것으로 추상적이며 행위 중심적 표현방식에 열중한다. 붓의 미끄러짐, 물감의 흘러내림, 회화적 재질감, 제스처와 기호, 유희를 통해 독특한 생물적 형태를 만들어 낸다. 이러한 작업을 통해 미로는 화가란 구체적 이미지 중심의 사고로부터 출발해야 한다는 기존질서를 무너뜨린다.

프랑스 태생의 미국 초현실주의 화가인 이브 탕기(Yves Tanguy, 1900~1955) 역시 초현실주의 그룹의 중요한 인물이며 사전에 계획 없이 준비하는 것을 의도적으로 피하고 자동기술법에 의거해 작업을 하였으며 탕기의 그림들은 세심하고 꼼꼼한 붓질로 묘사된 생물 형태가 있는 풍경으로 무의식의 영역을 표현했다.

[그림 3] 앙드레 마송의 자동기술법[11]
[Fig. 3] André Masson's Automatic Drawing

[그림 4] 호안미로의 화려한 날개의 미소[12]
[Fig. 4] Joan Miro's The Smile of The Flamboyant Wings

미국으로 건너온 마송의 오토마티즘적 표현은 더욱 급격히 진전되었다. 겨우 판독 가능한 추상적인 화면이나 선의 힘과 속도, 캘리그래픽적 형태, 또 캔버스 전면을 가득 채우는 올 오버(all over)구도 등은 잭슨 폴록(Jackson Pollock 1912~1956)의 흘리기와 붓기에 직접적인 영향을 주게 되며 추상 표현주의의 태동에 커다란 영향을 미친 것으로 평가 된다[13].

폴록의 회화는 오토마티즘의 시적 실험을 행하는데 머릿속에 떠오르는 단어와 단어를 연결하여 작업을 전개하기도 하였으며 제스처의 자유로움, 올 오버 페인팅의 구도, 선의 뒤영김을 얻는 드리핑 방식의 특성을 토대로 이루어졌다.

초현실주의의 대표적인 화가들의 자동기술법의 표현법을 정리해 보면, 자동 기술적 드로잉을 구현하여 우연성의 미학을 추구한 앙드레 마송과 잭슨 폴록, 자동주의에 의거하면서도 기호와 상징들을 통한 은유와 환상성을 추구한 호안 미로와 이브 탕기, 다양한 재료와 다양한 기법을 실험하며 확장된 표현기법으로 무의식을 표현한 막스 에른스트와 오스카 도밍 게스의 자동기술법들은 인간을 억압하고 있는 의식으로부터 벗어나고자 했으며 내재되어 있던 인간의 무의식의 상상력의 자유와 사고의 표현의 확장을 가져 왔다.

[표 1] 자동기술의 표현기법과 작가

[Table 1] Expression Techniques and Artists of Automatic Technology

자동 기술의 표현기법(Expression Technique of Automatic Technology)	작가(Expression Artist)
자동 드로잉(Automatic Drawing) ⇨ 우연성의 미학(Contingency Aesthetics)	앙드레 마송, 잭슨 폴록
심볼(symbol), 기호언어(Symbol Language) ⇨ 은유와 환상성(Metaphor and Fantasy)	호안 미로, 이브 탕기
프로타주(frottage), 데칼코마니(décalcomanie), 콜라주(Collage), 그라타주(Grattage) ⇨ 확장된 표현의 다양성(Extended Expression)	막스 에른스트, 오스카 도밍 게스

3.4 자동기술법의 현대 일러스트레이션 연관 관계 또는 영향

쿠사마 야요이(Kusama Yayoi, 1929~현재)는 공황장애로 평생을 투병하며 정신질환을 예술로 승화시킨 이 시대 최고의 아티스트로 평가받고 있다. 어린 시절 어머니의 학대로 공황장애와 강박증, 환영으로 고통 받았으며 정신적인 혼란을 그녀는 무한한 패턴의 그림으로 표출하였다.

오토마티즘에서의 자동기술의 표현은 심적인 개방의 상태에서 심리의 상태를 이성이나 지성의 규제에서 해방시킴으로써 가장 순수한 상태의 창작을 지향하는 것으로 그녀는 자신의 내면의 정신세계에 대한 일관된 관점에서 출발하여 정신적인 혼란을 도트(Dot)로서 표출하였는데 끊임없는 반복과 증식과 확산으로 무의식의 환영을 캔버스로 옮겨 갔다. 도트(Dot)는 쿠사마 야요이 그녀만의 독특한 상징이 되었고, 호박은 그녀가 좋아하는 오브제로 언급하며 평면 작업뿐만 아니라 설치미술로 까지 확장하며 표현했다.

쿠사마는 촘촘하고 세밀한 점(Dot)을 그리는 행위는 마음속 깊이 숨겨져 있는 잠재의식의 불안과 고통을 표출하여 이 세계를 밝혀냄으로써 회복하기 위한 치유의 과정을 의미한다. 프로이드에 있어서 이 세계는 무의식의 욕망과 정신의 은밀한 충동의 상징체이다. 이 세계를 밝혀냄으로써 인간은 자기 자신에 대한 정적인 인식에 도달하는 것이다[14].

쿠사마는 본인의 정신세계에 대한 연구와 예술과 삶에 대한 끊임없는 탐구가 시각적으로 표출되어 자서전적인 예술로 귀결되었으며 현대 미술의 끊임없는 변화와 다양화 속에서도 특정한 예술 경험을 쫓기보다는 자신 내면의 세계를 탐구하며 확고한 조형 세계를 구축하며 대중의 사랑과 관심을 받고 있다.

[그림 4] 쿠사마의 호박에 대하여 [15]
[Fig. 4] Kusama's with Pumpkin

[표 2] About Pumpkin, 쿠사마 야요이
[Table 2] About Pumpkin, Kusama Yayoi

기법	사용	이유
우연성의 미학	×	도트는 일정한 간격을 두고 작가가 원하는 것을 정확히 표현했다.
은유와 환상성	○	도트는 태양, 달, 무한으로 상징하고 있고 호박은 자화상으로 상징하고 있다.
확장된 표현의 다양성	○	평면뿐만 아니라 설치 미술까지 확장된 표현을 시도하고 있다.

검은 피카소라는 별칭으로 불리 우는 장 미셸 바스키아(Jean-Michel Basquiat, 1960~1988)는 팝 아트 계열의 자유 구상화가로 뉴욕 뒷골목의 낙서를 현대 예술의 차원으로 승화시켰다는 평을 받는다. 불우한 가정환경으로 어려서부터 노숙 생활을 하며 자신이 그린 엽서나 티셔츠를 노상 판매하면서 자신의 회화 세계를 구축한 천재 화가이다. 고독감을 이기지 못한 채 헤로인 중독으로 28세의 짧은 생을 마감했지만 낙서한 듯한 자유분방함과 반항적인 그의 그림은 현재까지 소더비 최고의 경매가를 갱신하며 미술 애호가들의 사랑을 받을 뿐만 아니라 동시대의 앤디워홀, 키스해링과 어깨를 나란히 하는 미국 현대 미술을 이끄는 아티스트로 자리 매김하고 있다.

바스키아의 작품은 기호나 상징적인 이미지 또는 단순한 글을 즉흥적으로 표현하는 낙서가 중심이 되고 있는데, 사전 드로잉을 하지 않는 화가로 화폭에 곧장 의식의 흐름대로 이미지와 알 수 없는 기호의 텍스트와 다양한 재료들을 통해 암시적인 이분법으로 부와 가난, 통합과 분리, 내면과 외면 등에 초점을 맞추어 표현하고 있다. 마치 호안 미로의 작품에서 볼 수 있는 동심과의 표현과도 닮은 기호 언어의 형식을 띄고 있지만, 미로처럼 유연하고 유쾌한 드로잉과는 대비되고 있으며 바스키아의 드로잉은 거칠고 저항적이며 원시적이다. 어린 아이가 마구 휘두른 것 같은 무질서한 터치의 묘사와 알 수 없는 문자들의 반복적인 나열은 바스키아의 낙서 같은 그림들을 더욱 자유분방하고 저항적이며 비형식적으로 느끼게 해주며 어느 표현 수단 보다 더 강렬하게 표현하고 있다.

[그림 5] 바스키아의 타락 천사[16]
[Fig. 5] Basquiat's Fallen Angel

[표 3] 타락 천사, 장 미셸 바스키아
[Table 3] Fallen Angel, Jean-Michel Basquiat Basquiat

기법	사용	이유
우연성의 미학	○	사전 드로잉을 하지 않고 의식의 흐름대로 즉흥적 낙서 형태로 표현했다.
은유와 환상성	○	해독하기 힘든 기호와 낙서를 사용하여 자신 안의 에너지를 전달했다.
확장된 표현의 다양성	×	이 작품에서는 주로 사용하는 방법에서 벗어나지는 않았다.

허젠핑의 작품이 수상한 '폴란드 바르샤바 국제 포스터 비엔날레'는 세계적으로 권위 있는 포스터 공모전이다. 세계 각지의 실력 있는 그래픽 디자이너들이 포스터로 경합을 이루는 곳으로, 여기에서 수상하는 것만으로도 큰 의의가 있다고 볼 수 있다. 대개 서양이나 일본 디자이너들이 상을 휩쓰는데 2012년, 드디어 중국 본토 출신의 수상자가 나왔다.

[그림 6] 중국 항저우에서 열린 런던 출신 디자이너, 키스 고다드(Keith Godard)의 전시 홍보 포스터로 언뜻 보면 사람의 얼굴이 조각내어져서 괴이한 느낌이 든다. 하지만 종이를 접어 3차원 그래픽 디자인을 실현했던 키스 고다드의 작품 세계를 생각해본다면 흑백 사진을 잘라 재구성한 것이 납득이 간다. 실제 허젠핑은 '키스 고다드(Keith Godard)의 전시 홍보 포스터'를 구성할 때 독일 화가 막스 에른스트의 작품에서 영향을 받았다고 한다. 사물들을 뒤섞어 재배치하고 콜라주한 막스 에른스트의 회화 기법은 허젠핑의 포스터 작품에서도 어렵지 않게 찾아볼 수 있다[17].

중국에서 태어났지만 독일에서 공부하고 활동하는 허젠핑은 독일 디자인 기반이지만 동양미가 흐르는 먹의 느낌이나 휘갈긴 것처럼 뭉개진 붓글씨 느낌의 폰트, 산수와 작업을 절묘하게 표현하여 서양과 동양의 이분법적으로 나뉘는 흑백 논리가 아닌 경계 없이 모든 변화와 다양성을 포용하는 작업을 한다. 항저우와 독일을 오가며 디자이너, 기획자, 교수, 칼럼니스트 등 다양한 활동을 하고 있는 허젠핑은 동양과 서양, 중국과 독일, 항저우와 베를린, 두 세계의 사이에서 자유롭게 넘나들며 융합을 꾀하는 너무나 세계적인, 그러면서도 지극히 중국적인 디자이너다.

[그림 6] ‘2011 Unfolding Keith Godard’ 전시 포스터[18]
[Fig. 6] He jianping's Poster

[표 4] ‘2011 Unfolding Keith Godard’ 전시 포스터, 허젠핑
[Table 4] ‘2011 Unfolding Keith Godard’ Poster, He jianping

기법	사용	이유
우연성의 미학	×	작가가 의도하는 것을 정확하게 표현했다.
은유와 환상성	○	얼굴을 절단한 괴이한 느낌이지만 키스 고다르의 작품 세계를 엿볼 수 있다.
확장된 표현의 다양성	○	콜라주 기법과 종이기법의 차용으로 3차원의 입체적인 묘사를 하였다.

영국의 소더비에서 활동하는 현대 팝 아티스트 데이브 화이트(Dave White, 1971~현재)는 여러 가지 사회적 이슈를 다양한 주제로 해석하는 그래피티 기반 작가로서 나이키와 같은 유명 브랜드와 디자인 프로젝트와 협력 국제 전시로 유명하며 새로운 앤디 워홀이란 별칭이 붙을 정도로 주목 받고 있는 현대 미술 작가다.

데이브의 작품은 물감이 흘러내리거나 흩뿌러지는 등의 액션 페인팅의 역동감을 상상할 수 있으며 특히 야생 동물들의 주목하여 생명력과 역동성이 느껴지는 독특한 화법을 보여주며 표현한다. 오늘날 도시 생활과 과학 문명 속에 살아가는 현대인들에게 있어 자연은 초현실주의를 표방하는 창조적 발상의 보고이다. 자연 속에서 소재를 찾아 응용하고 자연의 원시성으로 되돌아가고자 하는 잠재성을 생동감 있게 표출해냄으로써 자연과 동화되고 싶은 인간의 심리를 만족시켜주게 된다. 그의 작품에서 보이는 대상물들은 그의 독특한 화법으로 인해 마치 살아 숨 쉬는 강렬한 기운마저 느껴지는 것 같다.

[그림 7] 데이브 화이트의
독수리[19]
[Fig. 7] Dave white's Eagle

[표 4] 독수리, 데이브 화이트
[Table 4] Eagle, Dave white

기법	사용	이유
우연성의 미학	×	물감의 흐름으로 우연성이 엿보이지만 대상을 정확히 인지하고 페인팅 했다.
은유와 환상성	○	테크닉적인 페인팅의 역동성으로 작품들이 환상적인 느낌이 강하다.
확장된 표현의 다양성	○	그래피티 기반의 작업에 실크 스크린에 금과 은 다이아 가루를 이용하여 재료의 다양성을 시도하였다.

3. 결론

본 논문에서는 다양하고 감각적인 자기표현의 전달과 비물질적이며 정신적인 것의 중요성을 요구하는 현대 일러스트레이션의 패러다임에 맞추어 20세기 초 모더니즘의 제한된 문화양식에 대항하여 인간의 진정한 근원을 내면의 무의식에서 찾아 억압하고 있는 의식으로부터 벗어나고자 했던 초현실주의의 기존인 자동기술법을 고찰함과 자동기술법 사용한 대표적인 작가들의 표현법을 분석해 보았다. 또한 현대의 일러스트에 어떤 영향을 미쳤는지 분석하고자 현대 가장 주목 받고 있는 대표적인 일러스트 작가들의 작품들을 선정하여 자동기술의 표현기법으로 요약한 '우연성의 미학', '은유와 환상성', '확장된 표현의 다양성'의 세 가지 기법의 사용 유무를 분석해 보고 어떤 연관관계가 있는지 분석하여 보았다.

초현실주의의 자동기술법은 현대 일러스트에 다음과 같은 영향을 미쳤고 연관관계를 갖는다.

① 마송의 자동 드로잉은 의식을 배제한 '우연적인 효과를 미로 승화'시켰으며 이것은 기존의 제작방법에 대한 항거이기도 하며, '새로운 제작 방법'이 되어 현대 일러스트에 드로잉의 한 장르로 완성작이 될 수 있는 영향을 미쳤다.

② 미로의 기호와 상징들은 '은유적 표현과 환상성'을 가져왔으며, 현대 일러스트에서 기호와 상징의 간결성을 통해 암시적인 은유적 표현에 무한한 표현의 가능성을 제시하였다.

③ 에른스트는 도구의 제약을 받지 않고 '다양한 재료와 방법을 실험'하며 익숙하지 않은 도구로서의 낯설음으로 자동기술법을 경험했으며, 현대 일러스트의 조형성, 다양성의 확장을 가져왔다.

④ 폴록의 작품 제작 시에 행해지는 드리핑 기법에서의 제스처는 결과보다는 행위의 과정을 중시하는 표현법으로 현대 일러스트에서 과정의 중요성과 감정의 소구로 공감대 형성을 중요시 하게 되었다.

⑤ 작품의 소재가 꿈과 환상, 무의식 등 내면의 세계까지 확장되었으며, 작품 제작에서 내면, 몰입을 중요시 하게 되었다.

⑥ 무의식에 의해 제작된 해석하기 힘든 난해한 작품들은 예술의 근본적인 의문과 다양한 관점의 해석과 감상을 가능케 했다.

⑦ 자유로운 표현은 자유로운 상상을 가능케 하였고 창의적인 발상을 가중시켰으며 미의 영역을 확장시켰다.

꿈과 환상의 자양분으로 심연의 무의식의 세계를 드러내고자 했던 자동기술법은 이성적 사고를 배제하는 초현실주의에게 적합한 표현 기법으로 작용하였으며 감각적이며 감성적인 소고를 불러 일으켜야 하는 현대 일러스트에 있어서 오토마티즘 기법의 표현성은 인간 개인의 창의성의 증대와 자유 의지를 자유롭게 시각화하는데 기여했으며 더 넓게는 현대 예술을 창조적이며 예술적 진보의 장을 개척했다는 데 의미가 있다.

References

- [1] J. H. Moon, Ewha Womans University graduate thesis, Seoul, (1992):4
- [2] J. E. Kim, "The study of automatism in illustration, Focusing on the work of joan Miro", The Korea Contents Association, (2010):143-145
- [3] S. U. Pack, H. C. Choi, Visual Communication Design, Mejinsa Publishers, Seoul, (1992):97
- [4] E. K. Lee, "Fashion Display by Automatism Techniques of Surrealism Paintings", Korean Association of Human Ecology, vol.12, (2003):759
- [5] B. L. luseu, Freud read in 30 minutes, Jung-Ang M&B Publishers, (2003):69
- [6] S. Y. Kyung, Hongik University graduate thesis, Seoul, (2005):3
- [7] E. J. Lee, Wonkang University graduate thesis, Jeonbuk, (2004):20
- [8] S. Y. Kyung, Hongik University graduate thesis, Seoul, (2005):22
- [9], [10] <http://www.max-ernst.com/>, Retrieved: april 14 (2018)
- [11] https://www.moma.org/learn/moma_learning/andre-masson-automatic-drawing, Retrieved: april 14 (2018)
- [12] <http://www.joan-miro.net/the-smile-of-the-flamboyant-wings.jsp>, Retrieved: april 14 (2018)
- [13] J. H. Moon, Ewha Womans University graduate thesis, Seoul, (1992):18
- [14] J. H. Kim, Kyunghee University graduate thesis, Seoul, (1989):66
- [15] <http://yayoi-kusama.jp/>, Retrieved: april 14 (2018)
- [16] <http://basquiat.com/>, Retrieved: april 14 (2018)
- [17] Y. J. Hwang, W. H. Pey , Chinese Design Comes, Misul Munhwa Publishers, Gyeonggi-do, (2018):176
- [18] <https://m.post.naver.com/viewer/postView.nhn?volumeNo=12605029&memberNo=29566044&vType=VERTICAL>
Retrieved: april 14 (2018)
- [19] <http://davewhiteart.com/>, Retrieved: april 14 (2018)

