

현대 일러스트레이션에서 나타난 팝아트의
조형적 관계성 연구

- 색채와 이미지, 표현기법을 중심으로 -

A study on formative relationship of Pop Art expressed in modern illustration

- Focus on color and an image, expression techniques -

주저자 : 정소현

경희대학교 일반대학원 산업디자인학과

So Hyun Jung

Department of Industrial Design, Graduate School of KyungHee University

교신저자 : 장미경

경희대학교 예술디자인대학 시각정보디자인학과 교수

Mi Kyung Jang

Visual Information Design of KyungHee University

1. 서론

- 1.1. 연구의 배경 및 목적
- 1.2. 연구방법 및 범위

2. 팝 아트의 이론적 고찰

- 2.1. 팝 아트의 정의 및 특성
- 2.2. 팝 아트의 색채와 이미지, 표현기법

3. 팝 아티스트 작품의 분석

- 3.1. 팝 아티스트 작가들의 작품 성향
- 3.2. 팝 아티스트 작가 분석

4. 현대 팝아트적 일러스트레이션의 성향

- 4.1. 일러스트레이션의 이해와 일러스트레이션에 나타난 팝 아트 경향
- 4.2. 팝아트적 일러스트레이션의 표현기법
- 4.3. 현대 일러스트레이션의 색채와 이미지의 관계성 종합적 분석

5. 결론

참고문헌

논문요약

현대 사회는 날로 변화되고 그 속도 또한 빠르게 변하고 있다. 또한, 각 영역의 경계가 허물어지면서 상호간의 협력도 활발해지고 있다. 그 중에서도 설명적 성격을 갖고 있는 일러스트레이션은 현 시대의 회화, 디자인 영역을 막론하여 다양화된 분야로 점차 발을 넓히고 있다.

일러스트레이션은 유머스럽게 표현되거나 시대를 비판하는 풍자적 기능을 한다. 일러스트레이션의 이 같은 성격을 현대 회화사조인 팝 아트에서도 찾을 수가 있다. 팝 아트는 어휘 자체가 대중적 의미를 내포하고 있으며 현대 일러스트레이션과의 결합으로 다양한 이미지와 풍부한 표현기법에 선택의 폭을 넓힐 수 있다는 전제로 본 논문의 연구문제가 설정되었다. 팝 아트의 정신이 현대의 다양한 표현성과 기술을 기반으로 더욱 구체적이고 실질적인 모습으로 전개되고 있고, 이 같은 발전과정을 통해 현대일러스트레이션과 팝 아트의 상관관계를 분석해 보았다. 그리고 앞으로의 현대 일러스트레이션의 많은 분야에 적용시켜 살펴봄으로써 상호 공존하는 예술로 발전시킬 수 있는 확장된 시각과 새로운 개념을 파악할 수 있다.

주제어

팝 아트, 색채, 이미지, 일러스트레이션

Abstract

Modern society is changed every day and the speed is either. Also, the boundaries between other areas are collapsing in each area and culture. and mutual collaboration is getting busy.

Most of all, the elucidative illustration is gradually extending to various field irrespective of the present age's painting and designs areas. It also can be funny and it has satirical function which can criticize the age.

Such characters can be found in Pop Art - Modern art trend. By joining Pop Art which lexically has popular meaning to illustration, the question of this thesis is set up on the assumption illustration can widen the choice of more various and plentiful Representation Techniques and Images.

The spirit of Pop Art comes more concretely and substantially based diverse expressivities and skills of today. Through these process of development, it can be analyzed by correlation between modern illustration and pop art.

Then the direction of modern illustration can be showed, And by applying illustration to many areas, new idea and expended view can be understood which are able to develop them more interacting.

Keyword

Pop Art, Illustration, Color, Image

1. 서론

1.1. 연구의 배경 및 목적

현대 사회의 일러스트레이션은 독창적인 아이디어와 경쾌한 유머, 예리한 시각으로 인간의 삶과 문화를 묘사하고 시대를 비판하는 역할을 하고 있다. 또한 흥미롭고 다양한 기법으로 보는 이에게 미적 쾌감을 안겨주는 기능도 가지고 있다. 일러스트레이션은 독특한 이미지 전달을 가능하게 한 정보전달 매체로서 폭넓게 사용되어 그 사회적 수요 또한 더욱 증가하는 추세이다.

기존의 간단한 신문 삽화에 지나지 않았던 일러스트레이션이 사회 현상을 비판하고, 위트를 주는 중요한 기능을 갖게 된 이유는 바로 대중성이다. 특히 미디어를 통한 대중의 움직임은 사회·문화적 트렌드를 형성하였고, 팝 아트는 그러한 흐름을 포용한 것으로 대중적인 양식과 젊음, 소비문화의 일면을 담은 예술계의 새로운 움직임이었다. 팝 아트의 파급력은 그 당시까지 고수되어왔던 고급예술과 대중예술의 두꺼운 벽을 허물었고 기존 예술에서 시도하지 않은 과감한 표현방법과 다양한 색감, 강렬한 이미지를 차용해 새로운 이미지 제작을 가능하게 하였다. 현대의 일러스트레이터들은 팝 아트의 과감한 표현방식을 차용해 기존에 보여주지 못했던 광범위한 영역까지 확대해 대중으로부터 큰 호응을 얻어내는데 성공하였다.

본 논문에서는 팝 아트의 특성이 현대 일러스트레이션에서 어떠한 영향을 주었는지 분석해 보고, 앞으로의 발전 가능성의 전망을 제시하고자 다음과 같은 연구문제를 제시한다. 대중성을 띤 팝 아트에서 색채와 이미지의 특성이 현대 일러스트레이션에서 어떤 영향을 미치고 반영되는지 조형적으로 분석해보고 앞으로 현대일러스트레이션의 발전 가능성이 무엇인지 제시해 보고자 하는데 목적을 둔다.

1.2. 연구방법 및 범위

연구방법으로는 현대 일러스트레이션에서 팝 아트의 정의와 특성을 탐구하고 색채와 이미지의 특징을 분석하였다. 또한 일러스트레이션의 성향이 강한 팝 아티스트 3인(앤디워홀, 리히텐슈타인, 로젠퀼스트)작품에서 일러스트레이션적인 특징을 현대 일러스트레이터들이 어떻게 표현하고 응용하였는지에 대해 분석하고자 한다. 이러한 일러스트레이션에서 팝 아트의 색채와 이미지, 표현기법이 어떻게 표현되고 있는지에 대한 조형적 분석표를 통해 분석하였고, 위의 문헌조사와 분석을 통해 최종적으로 현대일러스트레이

션에서 이러한 부분이 어떠한 발전 가능성이 있는지 고찰 해 보았다.

2. 팝 아트의 이론적 고찰

2.1. 팝 아트의 정의 및 특성

팝 아트는 1950년대 말 서구사회에 등장하여 그 동안의 순수미술에서 새로운 창조적 근거 기준을 제시하였다. 기존의 1950년대를 이끌던 추상표현주의에서 보던 애매하고 환영적인 형태와 주관적인 미학에 대한 매너리즘에서 탈피하였으며, 이후 1960년대 급속하게 영향력을 펼쳤던 미술 형태이다.

팝 아트(Pop Art)라는 용어는 Popular의 약자로 영국의 미술평론가 로렌스 알로웨이 (Lawrence Alloway)에 의해 1954년 처음으로 사용되었다. 당시 팝 아트 또는 팝 컬처(Pop culture)라는 어휘는 일반적으로 대중문화를 소재로 한 미술작품을 가리키는 지금의 팝 아트 용어와는 다소 거리가 있지만, 그는 집단 광고문화(Admass-culture)에 기인한 '대중예술'을 지칭하기 위해 편의적으로 이 말을 쓰기 시작했고, 이어 1962년에 대중적 이미지를 구사하는 순수미술가들의 활동을 논하기 위하여 확대적으로 사용하게 되었다.

팝 아트는 크게 세 가지 특성을 갖는데, 첫 번째는 재료와 소재를 일상적 사물에서 찾는 것이고 두 번째는 차용이라 하겠다. 이는 대중들에게 일상적이고 보편적인 사물들을 자가 자신의 작품 속에 적극적으로 수용함으로써, 대중적이고 생동감 있으며 유머와 위트로 인공적인 요소의 현실을 아이러니하게 풍자적으로 해석하고 있다. 작품의 제작 기법에서도 대량복제 방식, 반복, 사진술 등을 이용하는 등 다양한 표현기법을 취하고 있다. 마지막 세 번째 특징으로는, 팝 아트는 하나의 현실이다. 어떤 사회적 현상에 대해 풍자를 하고 또는 극적으로 부각시킴으로써 사회성을 내포하고 있다. 기존에 현실은 대부분 인쇄에 의해 재현된 이미지일 경우가 많았고, 재현된 복제품을 통해 현실에 나와 있었다. 작품 속에서 현실을 풍자하고 비판하는 등 사회현상에 대해 위트 있게 풀어나감으로써 대중과 팝 아트가 같이 현실을 다루는 것이다.

이처럼 팝 아트는 우리의 시각을 보다 넓은 세계로 확장시켜 예술과 현대사회의 관계에 시각적인 해소를 준 대중예술이라 말할 수 있다.

2.2. 팝 아트의 색채와 이미지, 표현기법

팝 아트는 미국에서 젊은이들을 사로잡았으며 그들은 직접적인 색채 표현방식에 뜨거운 반응을 나타냈다. 젊은 세대부터 중년뿐만 아니라 팝 아트의 형식을 타당하게 여긴 사람들은 누구나 매력을 느꼈다. 팝 아트라는 현대 미술사조가 나타남에 있어 가장 특징적인 것은 색채와 이미지, 표현 기법적 특성이다. 기존에 시도하지 않았던 새로운 스타일로 색채와 이미지가 혼합되면서 대중들에게 어필하게 되었고, 그로 인해 팝 아트라는 대중적인 미술사조가 확립된 것이다.

팝 아트의 색채와 이미지는 급변하는 시대상을 고스란히 녹여내어 당시의 시대와도 적절하게 어울리며 성장하였다. 또한, 팝 아트가 처음 시작된 영국 보다는 미국에서의 더욱 두드러진 특징을 내며 그 자리를 굳혀가게 되었다.

[그림1] 팝아트의 색채, 이미지, 표현기법 분석

앤디워홀, 캠벨수프

색채	이미지	표현기법
다양한 원색사용 상업적 색채 사용 의도된 색채, 깔끔한 외곽선 처리	이미지 반복사용, 일상적인 이미지 (만화, 생활용품, 식품)사용 등	실크스크린, 망점기법, 반복기법, 플라주 등

위의 표는 팝아트에서 사용된 색채, 이미지(소재), 표현기법을 분석한 표이다. 다음에 대해서 자세하게 살펴 보면 아래와 같다.

2.2.1 팝 아트의 색채

팝 아트의 색채는 밝고 열정적으로 대담하였고, 날카롭고 자극적이며 선명한 시각효과를 추구하였다. 그리고 대중적인 흔히 보는 색이며 특별하지만은 않지만 이것들의 개성적인 조합 속에서 팝 아트의 색채는 특징을 갖는다. 팝 아티스트들은 포스터나 광고, 전단 등 산업미술에 사용되었던 인쇄기법인 실크스크린 기법을 이용해 작품의 색상이 선명하게 남는 시각적인 효과를 주었다. 이는 광고의 속성을 차용한 것

으로 대중들의 시각을 만족시키고 그들의 시선을 사로잡아야 하기에 팝 아트의 색채는 원색적이고 화려하며 강한, 의도된 임의적인 색으로 강하게 대중들을 매료시켰다. 또한 순수미술에서 보지 못했던 생동감과 빛나는 형광색채의 사용은 회화계의 새로운 가능성을 제시하였으며 이러한 개방성으로 인해 환상적이고 풍자적인 효과를 낼 수 있었다.

또, 팝 아트의 색채는 평면으로 거친 붓질의 강조 보다는 명료하고 신선한 색채를 추구하였으며 화면을 단순하고 얇게 처리하여 맑고 투명한 느낌이 우리나라 오는 질감들을 구사하였다. 또한 선명한 색채대비로 디자인적 요소의 대칭과 균형을 강조하였다.

2.2.2 팝 아트의 이미지와 표현기법

팝 아트의 이미지는 '개방성'이 있다. 우리의 일상 생활에서 흔히 볼 수 있는 소재를 다양한 영역에서 제한되지 않은 이미지를 차용하면서 이를 보편화시키고 대중들에게 그 의미를 다중화 시켰다. 기존 회화에서 다루었던 풍경과 인물화, 일련의 사건들, 환상적인 이미지와는 거리가 있는 예술에서 탈피하여 대중을 중심으로 한 상업화된 이미지의 소재로 작품을 제작하였다. 매스미디어에서 쉽게 접할 수 있는 대중스타의 이미지를 이용해 친밀감과 공감대를 형성하였으며, 디즈니의 만화 미키마우스의 캐릭터, 플라스틱 시트, 거울 등 일상용품을 작품에 등장시켜 가장 대중적이면서도 익숙한 이미지를 이용해 기존에 소수만을 위한 예술에서 보다 많은 사람들에게 쉽게 다가올 수 있도록 예술을 보편화하는 작업을 하였다.

또한, 그 이미지를 표현하는 표현기법도 제한되어 있지 않아 기존 회화에서 사용되었던 사실주의적 기법에서부터 플라주와 벤데이점(망점기법)같은 만화적 기법, 그리고 실크스크린과 같이 상품제작에 활용된 기법까지 다양한 영역에서 표현의 제한 없이 제작되었다.

3. 팝 아티스트 작품의 분석

3.1. 팝 아티스트 작가들의 작품 성향

팝 아트는 자연적이고 산발적으로 시작되었다. 소비사회의 이미지를 사회상황에 맞게, 현실을 노출시켜 적합한 양식으로 받아들여 성장했다. 20세기 후반의 대량생산과 거기에 따른 고도의 소비사회의 특유한 양상으로 나타나는 복제기술과 이미지 조작의 메커니즘을 능동적으로 미술에 옮겨 추상표현주의 및 컬러필드페인팅이 갖는 고매한 예술적 고양을 점차 파괴시키며 대중적인 인기와 관심을 높여 발전시켜나

갔다. 순수미술뿐 아니라 광고미술, 일러스트까지 이 양식의 영향이 미치며 대중주의적이고 상업주의적인 미술로까지 규정할 수 있는 유행현상으로 볼 수 있었다. 또, 예술적 측면에서는 최대한의 사실적으로 묘사하고, 공간감과 거리감을 나타내기 위해 원근법을 사용하였다. 상상의 존재를 그림으로 표현해서 그리기 보다는 일상적인 사물을 작품에 도입하여 사실적인 느낌은 실제의 사진으로, 거리감은 2차원적인 평면의 느낌으로 표현하였다. 팝 아티스트들은 간판, 편지, 사진, 만화 등 2차원적인 인용대상으로서 이미지를 다시 받아들여 화면에 중심성을 지니지 않는 비 인칭적인 회화의 2차원적인 구조를 탐구했다.

특히 팝아트의 대중화를 이끌었던 앤디워홀의 작품은 현대의 상업광고와 일러스트레이션에도 꾸준히 채용되고 있다. 또, 리히텐슈타인의 만화적 기법의 광고와, 로젠퀼스트의 꼴라주 형식은 현대에 맞게 재 해석되어 사용된다.

이에 논자는 팝아트의 선구자적 작가 중에서 현대 일러스트레이션에서 많이 채용되고 있으며 작가만의 팝 아트적 특성을 갖고 있는 작품을 분석해 보기로 한다.

3.2. 팝 아티스트 작가 분석

3.2.1 앤디 워홀(Andy Warhol, 1928-1987)

앤디 워홀은 전형적인 미국 팝아트의 작가로써 영국에서 시작한 팝아트 운동의 중심인물이자 대중문화의 총아였으며, 대중문화의 역사에 기입하고 신화를 통해서 스스로를 그 문화적 힘 가운데 하나로 확립했던 작가이다.

그의 작품을 살펴보면 소재에 있어서 콜라병, 수프 깡통 등 일상적이고 비개성적인 사물과 대중적 스타, 매스 미디어에 오르내리는 사건, 사고, 죽음과 최후의 만찬과 같은 옛 대가들의 걸작 등 일반적으로 잘 알려진 것들에서 이미지를 선택했다.

이미지의 처리는 반복, 나열을 통해 그 자체의 개성과 충격, 감동을 제거해 무감각하고 냉담한 상태로 만들어내었다. 또, 동일한 형태의 반복에서 오는 지루함을 없애기 위해 다양한 원색을 사용하여 색채배합의 조화를 이루었다. 그의 색채는 개방적인 색채로서 자연스러움과는 거리가 있는 조화롭지 못한 긴장관계를 유도하는 특징을 나타낸다. 또한 이러한 화려한 색채는 색채미술사라 불리는 마티스의 강렬하고 자극적인 것과는 좀 다른 분위기를 느끼게 한다. 그의 의도된 색채는 순수함과 자연스러움과는 거리가 있는 조화롭지 못한 긴장 관계를 유도하는 특징을 드러내고 있다. 따라서 관객들은 그의 개방적 색채에 더욱

충격을 받는 것이다. 그리고 워홀은 실크스크린에서 나타나는 원색적이며 고도의 표현력이 있는 색을 사용하였는데 현대의 감정적 혼란을 극과 극의 대비를 통해 극명히 드러내는 것으로 볼 수 있고 또 기존에 사용한 사실적인 색채 사용을 거부하고 당시의 매스미디어 사회의 산물로서 부합되는 다양하고 다이나믹한 색채의 사용을 통해 지루함을 극복하기 위한 하나의 도구로서 이용하였다는데 더 큰 의의를 지닌다고 볼 수 있다.

결국 앤디워홀은 현 시대의 감정적 혼란을 극과 극의 대비를 통해 극명히 드러내어 미학적 그림이 아닌 새로운 시대를 반영하고 대중을 위한 예술을 이끌었다.

3.1.2. 로이 리히텐슈타인(Roy Lichtenstein, 1923-1997)

로이 리히텐슈타인은 미국을 대표하는 핵심적인 팝 작가로 상업적인 이미지를 자신의 회화에 직접적으로 도입한 대표적인 인물이다. 잡지에 실렸던 연재 만화의 한 부분을 망점 그대로 재판하여 확대 재현하는 방식으로 제작을 하였다. 즉, 감동적, 역동적, 극적 긴장감을 갖고 있는 만화이미지를 그대로 복제함으로써 그의 작품 속에서 기계적이며 무감각한 이미지로 전환시키는 것이다.

또한 리히텐슈타인은 만화적 이미지에 문자를 사용하였는데 만화를 복제하는 과정에서 나온 대화풍선을 그대로 사용한 것이었다. 대화풍선 안에 언어는 이미지의 전달이자 의사의 전달을 하고 있는 것은 물론이고 회화의 이미지에 들어맞는 구성적 요소로 활용된다. 문자사용은 암묵적으로 순수예술에 대한 저항이었을 뿐만 아니라 고급 예술과 저급예술 사이의 긴장감을 그림의 구조를 통해 표현한 것이다. 한마디로 리히텐슈타인의 그림과 판화, 조각물은 위트와 의미의 이중성에 대한 연구인 것이다.

또, 색채 특징은 한마디로 삼원색의 산업적 색채이다. 이런 특징은 그의 작품 전반에 걸쳐 나타나는데 만화를 이용, 약간의 수정작업 후 새로운 이미지변신을 추구하였고 만화 본래의 이미지 보다 유평선을 강조하여 평면화 시키고 강한 명암법을 통해 그래픽적인 성격을 보여주었다. 만화의 단순, 과장, 변형, 생략, 왜곡 등의 독특한 표현기법과 색채의 축소로 많은 색이 아닌 간결한 색만으로도 그 의미를 더욱 강조시킬 수 있었던 것이다.

표현방법으로는 벤 데이 기법(Ben Day Process)이 있다. 이는 만화에서 그대로 채용한 것으로 망점패턴은 리히텐슈타인의 작품을 한 단계 올려놓았고 인쇄

물에 대한 형태와 그 의미를 유지할 수 있었다.

리히텐슈타인은 예술을 가장 가깝게 접근 가능하도록 상업적 이미지인 만화를 그림에 차용해 심각하고 분쟁적인 문제들을 회화화함으로써 대중들에게 한 차원 더 다가섰다.

3.1.3. 제임스 로젠퀴스트 (James Rosenquist, 1933-)

제임스 로젠퀴스트는 게시판 광고미술가 출신으로 라우젠 버그와 같이 한 화면 안에 여러 가지 이미지들을 풀라쥬로 보여준다. 라우젠 버그와 다른 점은 실제 풀라쥬가 아니고 그린다는 점과 자유분방한 필치가 전혀 없고 깨끗한 사진처럼 정숙하다는 점이다. 전통적 회화기법에 네온, 플래시 글라스, 광택 나는 금속 등의 산업적 소재를 가미 대중적인 소재들을 대중적인 색채로 명쾌하게 담아내어 팝아트에서도 가장 이해하기 쉽고 친숙한 작가로 불려 지기도 한다.

로젠퀴스트는 자신의 작업을 '시각적 인플레이션'이라고 불렀고, 그 작품에는 도시 생활의 번잡함이나 월간의 잡지에서 따온 것 같은 단편적인 물건이 확대되어 그려졌고 거기에 약간의 광택과 음영을 넣어 명료하게 그렸다.

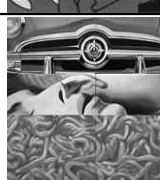

또, 로젠퀴스트는 사진을 직접 보고 그렸다. 큰 규모의 화면을 구사하는데, 사실상 그런 크기에 떼어 붙일 사진이나 포스터 그림들이 없기 때문에 직접 사진처럼 그릴 수 밖에 없었다. 그러나 그의 복사에서는 사실상 약간의 변화가 들어간다. 최근의 하이퍼리얼리즘처럼, 또는 렌즈가 아주 밝은 사진기처럼 고도의 초점화를 취하지는 않으며 색채도 원색에서부터 단색에 이르기 까지 한 화면 안에서 다양하게 표현된다. 게시판광고 미술가였던 그는 거대한 인물, 물체, 풍부한 색채를 바로 그의 눈앞에서 보는 일이 익숙했다. 그래서 더욱 로젠퀴스트의 작품에는 이러한 작품들이 많다.

또, 로젠퀴스트의 작품에는 투명성, 회색의 단색조, 릴리프 판넬, 색채의 단층화가 표현되었고 아울러 잠재적인 암시, 그리고 무엇보다도 본질적으로 추상적인 감각까지 엿볼 수 있다.

산업적 소재 즉, 최신의 공업 및 상업적인 재료 사용은 친숙한 대중적 색채로 대변되어 팝아트 색채의 특성을 여과 없이 보여주었다. 현대인들은 간색이 섞인 조화로운 색조의 양복지보다는 강렬한 원색대조의 색깔을 더 좋아한다. 감미롭고 조화로운 음울 보다는 요란한 불협화음을 더 즐긴다. 로젠퀴스트에 있어서의 이질적인 요소들 간의 긴장과 연속, 그 것은 곧

현대사회와 현대인의 생리인 것이다. 이렇듯, 로젠퀴스트는 대중적인 소재들을 대중적인 색채로 명쾌하게 담아내어 팝아트를 이해하기 쉽게 하였다.

[그림2] 팝 아티스트들의 작품 분석표

	작품	색채	이미지	표현기법
앤디 워홀		5가지의 색 간결한 색이지만 보색의 대비	여신의 이미지	색채의 보색대비, 실크스크린
		2가지의 색 간결한 색이지만 보색의 대비	특정한 장소의 사진	
		5가지의 색 간결한 색이지만 보색의 대비	마릴린먼로 유명 대중스타	
리히텐슈타인		4가지의 색 산업적 삼원색, 윤곽선 색 포함	미키마우스, 만화캐릭터	윤곽선강조 (만화적 표현) 문자 사용, 간결한 색채, 망점 기법
		5가지의 색, 절제된 색 사용, 윤곽선 색 포함	여자의 이미지, 만화적 표현	
		5가지의 색, 전쟁의 색을 밝게 표현함	전쟁의 이미지, 만화적 표현	
제임스 로젠퀴스트		4가지의 색, 회색조와 고채도 색의 조화	자동차, 사랑의 이미지, 면발	상업적 소재, 실제적 표현 (확대 표현), 풀라쥬 기법
		5가지의 색, 다양한 색감을 사용했지만 조화롭게 표현	정치인, 자동차, 파벽돌 등의 이미지	
		4가지의 색, 고명도의 회색조와 포인트 컬러의 조화	전구, 연필등의 이미지가 아이디어와 시간을 나타냄	

4. 현대 팝아트적 일러스트레이션의 성향

4.1. 일러스트레이션의 이해와 일러스트레이션에 나타난 팝 아트 경향

일러스트레이션은 넓은 의미로는 회화, 사진을 비롯해 도표, 도형 등 문자이외의 시각화된 것을 가리키지만 좁은 의미로는 아래의 [그림3]과 같이 핸드드로잉에 의한 그림만을 뜻한다.

[그림3] 일러스트 삽화 (Istanbul, book illustration)

또한, 일러스트레이션은 사고 이전에 느낌이라는 직감적 영상언어로 어원으로 살펴보면 보이지 않는 대상에 빛을 비추어 육안으로 볼 수 없는 세계, 즉 감정이나 사상을 시각화하여 대중에게 설명 한다(김미화, 2000, 재인용)는 의미인 것처럼 개인과 사회를 연결시켜주는 시각언어인 것이다. 일러스트레이션은 그림 문자에서 시작되었으며 회화와 일러스트라는 큰 범주 안에서 나름대로 독자적인 영역을 구축하면서 변화해왔다. 20세기에 들어오면서 일러스트레이션과 순수미술은 현대에 이르러 내용이나 표현방식에 있어 특별한 차이점을 찾기 어려울 뿐만 아니라 그 경계도 모호해 출판 일러스트레이션을 화가가 그리기도 하고 순수미술작품을 상업광고나 포스터에 사용되어지기도 한다. 그러므로 일러스트레이션이 디자인의 지엽적인 부분으로 정의되기는 그 역할이 넓고 다양하기에 좀더 감각적인 일러스트레이션을 위해 회화와의 경계에 근접하게 되고 그 표현방식과 기법도 한계가 없이 다양화되는 추세이다.

팝아트는 현실에 대한 새로운 각성, 즉 현실에 대한 기정사실에 신뢰를 지닌 예술이다. 그리고 팝 아티스트들은 자신들의 현실인 대중생산과 대중전달에 의해 형성된 도시생활을 그들의 자연으로 삼았다. 또, 이들은 또 쏟아지는 대량생산의 문명인 광고, 신문, 잡지, 영화, TV등을 통해 나오는 술한 이미지를 그리고 대중 속에 침투해 들어가도록 유도하며 또 소비되는 모든 것을 작품 속에 들여 놓았다. 이러한 팝아트는 일부 특권층이나 수집가들을 위한 예술이었던 것을 대중예술, 사회예술로써 접근한 미술로 일러스트

레이션의 변화되고 있는 추세에 맞게 회화와의 경계를 무너뜨려 같이 공존할 수 있는 강한 시너지 효과를 얻을 수 있다. 두 영역이 모두 대중성에 기초를 삼고 있으며 순수예술과는 다른 형식으로 표현되며 시대의 흐름을 반영하는 일러스트레이션의 특징 때문일 것이다.

4.2. 팝아트적 일러스트레이션의 조형적 특성

현대의 일러스트레이터들은 작품의 특성을 표현하기 위해 다양한 방법과 소재를 사용하였으며, 현재 일부는 팝아트를 차용해 작품을 만들어내고 있다. 또한 일러스트레이션과 팝아트와의 결합적인 느낌을 반영해서 제작된 상업광고에서도 좋은 반응을 얻고 있다. 이처럼 팝 아트의 특성을 반영해 작품화된 일러스트레이션들을 살펴보면 다음과 같다.

[그림4] 앤디 워홀의 특성을 반영한 일러스트레이션

		앤디워홀, 두 쪽의 마릴린 먼로, Marilyn Diptych, (1962)	
	색채		보색대비
	이미지	상품화된 기성품 (맥주, 병, 스낵, 아이스크림 등)	
	표현기법	수작업의 러프하게 그린 이미지를 반복 배열, 배경 없이 물체만을 강조함	
	색채		보색대비
	이미지	상업광고용으로 제작된 이미지 (콜라병, 여자)	
	표현기법	반대되는 색으로 이미지의 실루엣을 나타냄, 같은 이미지의 반복적인 배열	
	색채		보색대비
	이미지	특징이 다른 남자	
	표현기법	이미지를 같은 위치에서 반복적으로 배치, 배경 없이 이미지만을 강조함	

위의 세 작품은 앤디워홀의 반복적 표현과 보색 대비의 효과를 차용하여 다른 이미지 소재이지만 앤디워홀의 작품의 연장인 것처럼 응용한 것이다.

배경을 단순하게 표현해 주제를 더욱 부각 시키고 보색의 대비를 그대로 살려내 응용하고 있었다. 그리고 가장 큰 특징적인 것은 이미지의 반복으로 팝 아트적 특성을 포함하고 있었다. 또한, 표현기법에서는 기술과 테크닉의 발달로 인해 실크스크린의 방법을 사용하지 않고도 그와 같은 표현이 가능하게 되어 더욱 다양한 표현력을 나타낼 수 있게 되었다.

[그림5] 리히텐슈타인의 특성을 반영한 일러스트레이션

		리히텐슈타인, 'Whaam!' 1966	
색채		간결한색사용	
이미지	잡지광고용으로 제작된 이미지, (여자, 와인)		
표현기법	망점기법 사용, 말풍선 사용, 외곽선 강조 (만화적 기법)		
색채		간결한색사용	
이미지	잡지광고용으로 제작된 이미지 (여자, 사과)		
표현기법	배경의 망점 사용, 문자사용 외곽선 강조 (만화적 기법)		
색채		간결한색사용	
이미지	색의 실루엣으로 이미지 표현 (여자, 배경, 옷 등)		
표현기법	망점기법 사용		

위의 세 작품은 리히텐슈타인의 색채, 이미지, 표현기법을 거의 그대로 차용한 일러스트레이션들이다.

외곽선과 문자의 사용으로 작가가 의도한 바를 조금 더 설명적으로 표현할 수 있다. 또, 캐릭터적 이미

지를 사용해 상업적 광고에서도 많이 사용되고 있고, 실제 인물의 사진적인 느낌 보다는 더욱 그래픽적인 효과를 주어 강하게 어필할 수 있다. 기존의 리히텐슈타인은 무거운 전쟁의 느낌을 조금 밝게 해석하기 위해 만화적 느낌을 가미했다면, 위의 일러스트들은 조금 더 가벼운 의미의 작품으로 재탄생 되었다.

시대상을 반영하는 것이 일러스트레이션인 만큼 팝아트가 유행하던 시대상까지는 현대 일러스트에 반영되진 않지만 리히텐슈타인의 특징적인 기법이나 색채표현과 같은 부분들은 현대에도 자주 쓰이고 있는 부분인 것을 알 수 있다.

[그림6] 제임스 로젠퀼스트의 특성을 반영한 일러스트레이션

		제임스 로젠퀼스트, "The Swimmer in the Econo-mist"	
색채	단색계열의 색, 저채도 사용 (무채색과 유채색의 조합)		
이미지	일상적인 이미지 사용 (도로위의 자동차, 신사 등)		
표현기법	그래픽이미지에 실제 이미지를 부착해 표현		
색채	다양한 색 사용		
이미지	다양한 이미지 사용 (여러 개의 이미지 조각으로 하나의 이미지를 표현)		
표현기법	다양한 이미지를 풀라쥬 기법으로 사용해서 표현		
색채	다양한 색 사용 (고채도, 저채도, 유채색, 무채색등 다양하게 사용)		
이미지	다양한 이미지를 한 개의 이미지로 표현		
표현기법	다양한 이미지를 풀라쥬 기법으로 사용해서 표현		

로젠퀼스트의 작품은 현대에 들어서서 가장 많은 일러스트레이터들이 차용하는 작품일 것이다. 풀라쥬

기법으로 다양한 소재의 이미지와 컬러감으로 소재의 레이아웃의 작은 변화에도 전체적인 느낌이 달라지는 것이 이 일러스트의 특징이다.

위의 세 작품에서 볼 수 있듯이, 수작업의 이미지와 실제 프린트된 사진, 그림이미지들을 직접 부착해 한 데 어우러져 표현하는 일러스트레이션도 많아지고 있다. 또한 기술의 발전으로 합성을 자유자재로 할 수 있어 더 다양한 작품들의 제작이 가능하게 되었다.

팝아트를 대표할 수 있는 세 작가들의 특징적인 부분들을 현대 일러스트레이션에서도 찾아 볼 수 있었다. 하지만 팝아트가 내포하고 있던 어떤 시대에 대한 풍자나 비판과 같은 무거운 의미적인 느낌보다는 보다 자유롭게 하나의 표현방식으로써 팝아트가 차용되어진 것을 볼 수 있었다. 그리고 이와 같은 표현방식을 차용함으로써 앞으로 일러스트레이션에서 더 다양하게 응용되어 표현될 수도 있을 것이다.

4.3. 현대 일러스트레이션의 색채와 이미지의 관계성 종합적 분석

일러스트레이션의 궁극적 목적은 의미의 전달에 있으며 전달 방법은 각 일러스트레이터들의 보다 창의적인 발상의 표현에 의해 좌우된다. 이 상징적인 아이디어를 시각적으로 형상화시킬 수 있으려면 보다 더 많은 자료와 표현적 테크닉이 필요하다.

본 논문에서는 현대 일러스트레이션에서 팝아트적 특성이 어떻게 적용되고 있는지에 대한 의문을 시작으로 색채와 이미지의 관계성에 대한 연구를 해 보았다. 가시적으로는 팝 아티스트들의 작품을 통해 일반적인 특징을 도출하고 그 특징을 현대 일러스트레이션에 반영한 작품들을 찾아보고 그 관계성을 연구하였다. 관계성에 대해 분석해본 결과를 세 가지로 나눌 수 있다.

첫째, 팝 아트 사조의 특징, 즉 각 작가들이 사용했던 표현방식이나 색채를 거의 그대로 변형이 많이 되지 않은 채 차용하고 있었다. 표현방식에서도 특징적인 반복이나 외곽선을 살리는 등의 표현방식의 표현만으로도 팝 아트 스타일의 일러스트레이션이라는 것을 알 수 있었다.

둘째, 과거의 수작업의 느낌에서 현대의 일러스트레이션은 컴퓨터와 같은 기술의 결합으로 인해 좀 더 소재의 합성이나 다양한 색감 등 손쉽게 작품 제작을 할 수 있다. 그래서 현대 일러스트레이션들을 살펴보면 작업하는 기간 또한 과거에 비해 단축되어 단기간의 양질의 작업물을 제작 할 수 있어 팝아트의 특성

을 표현하는데 이점이 있었다.

셋째, 시대의 흐름을 반영하는 일러스트레이션의 특징과 팝 아트의 특징이 어우러져 과거에 비해 더욱 자유롭고 개방적으로 작업을 할 수 있게 되었다. 팝 아트가 기존의 회화와는 다르게 새로운 느낌의 그림이었다면 현대의 팝아트적 일러스트레이션은 기존의 기법과 특성을 가미한 현대적 팝 아트 일러스트레이션이라 말할 수 있다.

5. 결론

팝아트는 기존의 미술사조를 거부한 그 당시의 파격적인 분야였다. 하지만 현재 일러스트레이션과의 결합으로 또 다른 변화를 겪고 있는 것이다. 팝아트의 색채와 이미지, 표현기법들이 현대 일러스트레이터들의 작품 활동에 많은 영향을 끼치고 있다는 사실을 본 연구를 통해 알 수 있었다. 이 처럼 팝 아트의 특성이 현대 일러스트레이션에 침투해 잘 녹여 낼 수 있었던 이유는 친근함, 보편적 특성을 갖기 때문이다. 팝아트가 갖고 있는 대중성을 기반으로 하여 개인의 체험을 상기함으로써 일러스트레이션의 커뮤니케이션 효율을 높일 수 있었고 그 때문에 현재에 까지 응용되고 있는 것이다.

앞으로의 현대 일러스트레이션은 미디어의 발달로 인해 더 다양한 이미지, 더욱 파격적인 색감을 통해 변모를 꾀할 것이다. 물감과 종이와 아닌 펜과 마우스를 통한 컴퓨터 프로그램의 도움을 받은 디지털 일러스트레이션이 또 한 번 발전할 수 있는 원동력이 될 것이다. 그리고 앞으로 일러스트레이터들은 자신의 독특한 표현양식과 감각, 색감, 그리고 아이디어를 동원하여 그래픽 디자인에 한정된 일러스트레이션의 이미지를 다른 창조분야에 확장시켜야 하며 보다 나은 인간생활의 시각 환경을 조성하는데 기여해야 할 것이다.

참고문헌

- 김춘일(1967). '팝아트와 현대인', 열화당.
- 김규명(2009). 팝 아티스트의 색채표현기법 연구. 강원대학교 미술교육대학원 석사논문.
- 윤우학(2008). 팝아트 및 포스트 팝아트의 방법론과 작가에 대한 연구. '충북대학교 인문학연구소', 36, 308.
- 강태희(2009). 앤디워홀과 대중문화. 한국예술종합학교, 153.
- 미술세계(1985). 튀트와 지혜의 강렬한 터치-로이리히텐슈타인의 근황. '미술세계 1985년 12월호', 105.
- 윤난지(역), 로버트 린튼.(1994). '20세기의 미술' 서울:예경, 325.
- 우주형(1990). 예술로서의 패션일러스트레이션 : 이화여자대학교 대학원 석사학위논문, 4.
- 박형준(2004). 팝아트 주요작가의 작품 분석 연구. 경상대학교 대학원 미술학과, 21.
- 멘탈 플로스 편집부 저, 강미경 역(2005), '지식의 통조림', 세종서적, 24.
- 김미화.(2000). 시각표현기법에 따른 일러스트레이션 연구. 동덕여자대학교 대학원 석사학위 청구논문.