

오늘날 맛 집에서 나타나는 데페이즈망 표현 기법에 관한 연구

A Study on the Representation Technique of Depaysement in Food & Beverage Space

이하나 Lee, Hana 국민대학교 테크노디자인대학원 실내디자인전공

The people need to have a special experience of non-daily expressions from the everyday daily routine in this society. Food and beverage space is a room getting out of the dullness, and a room suitable for the active use to create free display and new design. This study aims to show the possibility of surrealist design through expression tendency and characteristic of Depaysement, shown in the modern food and beverage space.

Depaysement means giving a visual shock by combining elements gotten out off the routine and commonsense contexts and making the effect of unfamiliarity by turning over already perceived and empirical images. When we graft Depaysement directing technique on to the interior space, it can make a room stimulating sensitivity embedded in our subconscious and affects our psychology and act. In other words, Depaysement is emerging as a methodology for having a unique identity. This study drew the aspects of Depaysement and the visual effect through the art paintings and the recent picture works, and then analyzed availability in the space through the interior space. Based on this, I examined expression characteristics, the expected effects and tendencies, focusing on the domestic and foreign examples showing the Depaysement technique, since the recent 2000s. As a result, I found that Depaysement expression appears often in the modern food and beverage space and there are various availabilities by drawing effects in many different ways.

식음공간, 초현실주의, 데페이즈망
Food and Beverage Space, Surrealism, Depaysement

1. 서론

1.1. 연구의 배경과 목적

현대사회에서 인간은 날마다 반복되는 정형화된 일상에서 벗어나 특별한 체험을 통해 비일상 경험을 하고자 하는 욕구가 대두되고 있다. 사람들은 외식을 통해 특별한 체험과 여유를 만끽하고자 한다.

오늘날 맛 집은 일상성을 탈피하는 공간이며, 자유로운 연출과 새로운 디자인을 창출 해 내기에 적극적인 활용이 적합한 공간이다.

이 연구에서는 오늘날 맛 집에서 나타나는 데페이즈망(Depaysement) 기법의 표현경향을 분석하여, 초현실주의적 표현기법 중 하나인 데페이즈망 기법이 실내 공간에 어떻게 연출되는지와 어떠한 특성을 갖는지를 기반으로 맛 집에 접목하였을 때 초현실적 디자인의 가능성을 보여주는 데 목적이 있다.

1.2. 연구 방법 및 범위

이 연구는 실내공간에 나타나는 데페이즈망 표현경향을

알아보기 위해 먼저 데페이즈망의 개념을 정리한다. “초현실주의적 표현기법 중 하나인 데페이즈망이란 일상적이고 상식적인 맥락을 벗어난 요소들을 결합시켜 시각적 충격을 주며, 이미 지각하고 있는 경험적 이미지를 뒤엎어 낯설음 효과를 내는 것을 말한다.”¹⁾ 즉, 있어서는 안 될 곳에 물건이 있는 표현을 의미한다. 그 결과 합리적인 의식을 초월한 세계가 전개된다. 현대 공간에서 이질적 요소의 다양성과 복잡함은 하나의 실체로 통합되거나 거부되는 것이 아니라 그 속성을 유지하면서 서로 융화되기도 하고, 때로는 충돌을 일으키는 초현실적 관계 속에 존재하게 된다. 따라서 데페이즈망의 낯선 공간 연출을 통해 인간은 일상에서 느끼는 감각과 다른 새로운 감각을 체험하게 된다. 실내 공간과 데페이즈망 연출 기법이 접목하였을 때 무의식 속에 잠재되어 있는 감성을 자극하는 공간을 만들며 심리와 행동에 영향을 끼치게 된다. 즉, 데페이즈망 기법은 고유의 아이덴티티를 갖기 위한 방법론의 하나로 부각되고 있다.

첫째, 데페이즈망의 개념 및 의미에 관한 일반적인 고찰

1) Moris nado, 초현실주의의 역사, 민희식 역, 고려원, 1985, p.21

을 한 후, 특징을 도출 해 낸다. 둘째, 데페이즈망 기법이 나타나는 회화와 최근 사진작가의 작품 사례로 공간과의 상관성을 보여준다. 셋째, 실내공간에서 나타나는 데페이즈망 표현 기법 사례 분석 후, 표현 방법을 도출한다. 넷째, 오늘날 맛 집에 나타나는 데페이즈망 표현 기법 사례를 살펴본 후, 특징을 살펴본다. 이를 토대로 데페이즈망 표현 기법이 나타나는 맛 집이 소비자의 심리와 행동에 영향을 끼치는지를 토대로 디자인의 방향성 제시는 후속 연구로 이어질 예정이다.

2. 데페이즈망(Depaysement)의 이론 고찰

2.1. 데페이즈망의 개념 및 특징

20세기에 들어서면서 예술 분야는 대상을 표현하는 방식의 다양한 변화를 시도하였다. 대상의 실제적 재현의 고정관점에서 탈피하였고, 추상화하는 과정에서 보편적 삶의 관념적인 사고가 형이상학적인 대상을 창조하여 각기 다른 표현방법으로 이를 드러내 보이고 있다.

데페이즈망이란 이미 지각하고 있는 경험적 이미지를 뒤엎어 '낯설음', '신비감' 등의 효과를 내며, 평소에는 미처 깨닫지 못했던 사물의 이면을 드러내서 그 사물에 대한 총체적인 인식을 가능하게 한다.²⁾ 다시 말해 두 가지 이상의 다른 차원에 속하는 사물들이 병존하면서 크기를 대비시키거나 논리적인 모순 관계를 보여주거나 중첩을 통해 연속성의 특징을 갖게 해준다.

데페이즈망의 낯선 공간 연출을 통해 인간은 일상에서 느끼는 감각과 다른 새로운 감각을 체험하게 되고, 무의식 속에 잠재되어 있는 감성을 자극하는 공간을 만들며 인간의 심리와 행동에까지 영향을 끼치게 된다. 이와 같이, 데페이즈망 기법은 공간에서 사물에 대한 습관적인 관념을 버리게 함과 동시에 사물에 대한 무한한 상상력을 심화시키는 고유의 아이덴티티로써 유용한 방법론의 하나로 부각되고 있다.

3명의 미술비평가 수지 개블릭(Suzi Gablik)³⁾, 르네 파스롱(Rene Paseron)⁴⁾, 알렉산드리아(Alexandrian)⁵⁾에 의한 데페이즈망 특징을 다음 표와 같이 분류하였다.

<표 1> 데페이즈망의 특징 분류

미술 비평가에 의한 데페이즈망 특징 분류						
비평가	특징					
수지 개블릭 (Suzi Gablik)	크기변화	변형	역설	모순적 이미지	중첩	고립
르네 파스롱 (Rene Paseron)	무거운, 것과 가벼운 것	재료의 변화	수수께끼	물리적인 모순	중첩	논리적인 전이
알렉산드리아 (Alexandrian)	세부의 확대	변형	결합	무생물의 생물화	신비스러운 개방	해부학적인 경이

2.2. 회화에서의 데페이즈망과 공간 적용 가능성

초현실주의 데페이즈망 표현기법은 회화작품에서부터 그 양상을 보이기 시작했다. 본 연구는 특징 분류를 세분화한 후에 회화 및 사진 작품에서 나타나는 표현 기법을 분석하였다.

<표 2> 회화에서 나타나는 데페이즈망 특징 및 효과

회화 및 사진에서 나타나는 데페이즈망 특징 분류				
크기의 왜곡	형태의 왜곡과 변형		이미지의 중첩과 고립	
스케일의 변형	오브제의 병치	이질적 재료의 병합	장면적 연속성	몽환적 착시
르네 마그리트 '개인적 가치'(1952)	살바도르 달리 '기억의 지속'(1931)	르네 마그리트 '붉은 모델'(1935)	르네 마그리트 '골공드' (1953)	살바도르 달리 'Face of...' (1935)
조엘 로빈슨 '책과 머그컵'(2013)	블라디미르 쿠쉬 'Chess'(2011)	블라디미르 쿠쉬 '아프리카 소나타'(2011)	조엘 로빈슨 'Enclosed' (2013)	블라디미르 쿠쉬 'anti...' (2011)
시각적인 효과				
신비감 시각의 유희성 공간의 탈정형성	꿈의 세계 환상적 착시	부유 연속성 개념의 양극화		

회화 및 사진 속에 나타나는 데페이즈망의 표현 특징이 시각적으로 어떠한 효과를 나타내는지 분석 한 후에 공간에서의 활용과 그 상관성을 살펴보았다.

<표 3> 회화에서 나타나는 데페이즈망과 공간에서의 활용성

회화에서의 데페이즈망	공간에서의 데페이즈망
크기의 변화, 세부의 확대	- 일반생활에서 흔히 접할 수 있는 오브제 형태의 과장된 스케일
형태의 왜곡, 생물의 물질적인 변형	- 이질적인 재료의 혼합 - 유기적인 형태
모순적 이미지, 합성, 보충적	- 서로 전혀 다른 의미를 갖고 있는 오브제 혼합

2) 신현숙, 전계서, p.218 참조

3) 수지 개블릭(Suzi Gablik)은 그녀의 저서 'Magritte'에서 데페이즈망 기법을 크기의 변화, 변형, 대상의 고립, 개념의 양극화, 모순적 이미지, 이미지의 중첩, 역설, 합성 8가지로 분류했다. -수지 개블릭, 르네마그리트, 천수원 역, 시공사, 2000, p.129

4) 르네 파스롱(Rene Paseron)은 무거운 것과 가벼운 것, 생물과 무생물, 논리적인 전이, 변칙적인 중첩, 절대적인 수수께끼, 재료의 변화 5가지로 구분한다. -Rene Passeron, Rene Magritte, Distributed Art Publishers, 2003, p.55

5) 알렉산드리아(Alexandrian)은 세부의 확대, 보충적인 사물과의 결합, 무생물의 생물화, 신비스러운 개방, 생물의 물리적인 변형, 해부학적인 경이 6가지로 분류했다. -S. Alexandrian, 초현실주의 미술, 이대일 역, 열화당, 1988, p.132

인 사물과의 결합	
무거운 돌을 공중에 띄우는 무중력, 이미지의 중첩, 역설	- 안과 밖의 모호함 - 낮은 공간 - '액자 속 액자'

2.3. 데페이즈망의 공간 표현 특성

공간에서의 크기 왜곡은 주로 오브제의 활용에 의해 나타난다. 실내공간에서 새로운 의미로 해석되는 오브제는 다양한 방법으로 표현되고 있으며, 실용적인 공간으로서의 기능적인 측면과 동시에 심미적 측면에 고려된 오브제가 추상적인 분위기로 새롭게 주목 받고 있다.⁶⁾ 즉, 오브제의 스케일을 과장시켜 시각적인 재미를 주고 신비한 공간을 연출 시켜 강한 이목을 집중시키는 효과를 가져다준다.

<그림 1> 편집샵에서는 일상생활에서 흔히 접할 수 있는 책상과 의자의 오브제를 과장된 스케일을 통해 기존의 사고를 파괴하고 신비한 공간을 연출하였다.

형태적 왜곡은 기존의 관습적 이미지나 형태를 변형시켜 충격을 주는 초현실주의 기법으로 현대의 실내공간에서도 다양한 형태로 나타나고 있다.⁷⁾ <그림 2>에서는 경사진 벽면과 기울어진 바닥을 절묘하게 연결시켜 형태적인 왜곡과 함께 경계의 모호성을 보여주고 있다.

형태의 비정형성은 공간에서의 비일상적인 분위기를 자아내고 '액자 속 액자'와 같은 프레임 안에 또 다른 공간을 연출시켜 연속성의 효과를 나타낸다. 즉, 형태와 스케일을 왜곡시켜 이질적인 재료를 중첩, 병치 시킨다. <그림 3>은 벽면에 설치한 형색만 갖춘 문을 살짝 개방하여 안과 밖을 명쾌하게 구분 짓지 않는 모호한 분위기를 연출시켰다.

<그림 1> Nendo (Japan)

<그림 2> Heatherwick studio 'Longchamp Store'

<그림 3> Nendo (Japan)

<표 4> 데페이즈망 표현 특성에 따른 개념적 정리

특징	효과	내용
크기의 왜곡	a 신비감	오브제의 정형적인 형태를 왜곡시킨다.
	b 시각의 유희성	과장된 오브제의 크기로 시선을 이끈다.
	c 공간의 탈정형성	오브제와 공간의 스케일 대비를 극대화 시킨다.
형태의 왜곡과 변형	d 꿈의 세계	몽환적인 분위기를 연출시킨다.
	e 환상적	동화 속에 들어가 있는 기분을 느끼게 해준다.
	f 착시	오브제의 합성이나 패턴의 변화로 착시현상을 일으킨다.
이미지의 중첩과 고립	g 부유	무중력 상태의 오브제를 활용한다.
	h 연속성	오브제의 반복과 가벽으로 안과 밖의 모호함을 나타낸다.
	i 개념의 양극화	재질의 변형으로 이중적 의미를 내포한다.

3. 오늘날 맛 집의 데페이즈망 표현 기법 특성

오늘날 맛 집에서는 인간에게 먹는 즐거움뿐만 아니라, 보는 즐거움까지 충족시키고자 한다. 이에 따라 자유로운 동선과 오브제의 크기왜곡, 형태 왜곡 등을 통해 새로운 공간 디자인이 드러나고 있는 추세이다.

최근 2000년대 이후, 데페이즈망 기법이 나타나는 국내외 사례를 중심으로 표현 특징과 기대되는 효과를 살펴 보았다.

<표5> 국내외 데페이즈망 기법을 활용한 레스토랑 사례

Bon Restaurant										이미지
디자이너	년도	위치								
Philippe Starck	2000	Paris								
내용	- 벽면에 과장된 크기의 액자를 걸어두고, 천정에 커다란 조명을 걸어둠으로써, 시각적인 극대화를 시켰다. - 조명은 약간 어둡게 설정하여 촛대를 배치해 아늑하고 긴장감 있는 분위기를 조성하였다.									
효과	a	b	c	d	e	f	g	h	i	
	o	o		o	o		o			

Kong Restaurant										이미지
디자이너	년도	위치								
Philippe Starck	2003	Paris								
내용	- 모든 의자에 일본 게이샤 얼굴을 넣어 이미지를 연속적으로 반복하고, 몽환적인 상상을 불러일으킨다. - 천정은 돔의 형태로 되어 있는 유리창으로 구성되어 있어 기존의 일반적인 형태에서 벗어난다.									
효과	a	b	c	d	e	f	g	h	i	
	o	o	o	o	o			o		

6) 장한술, 현대 공간의 데페이즈망 특성에 관한 연구, 국민대학교 테크노디자인전문대학원 석논, 2009, p.57
7) 손나리, 데페이즈망의 오브제적 표현특성 및 감성에 미치는 영향, 조선대학교 석논, 2011, p.37

Bitro D									
디자이너	년도			위치			이미지		
배대용	2005			Korea					
내용	- 커다란 장미 형태의 오브제를 장식용으로 공간 안에 배치시킴으로써 강한 시각적인 효과와 시선을 이끈다. - 벽면에 과장된 크기의 액자를 걸어두고, 마치 '걸리버 세계'에 온 것과 같은 특이한 경험과 실제적인 요소들이 미니멀하게 느껴지는 효과를 준다.								
	a	b	c	d	e	f	g	h	i
효과									
		o	o	o	o				o

앞의 표에서 나타나듯이, 식음공간에서는 특히 시각의 유희성, 꿈의 세계, 환상적인 공간 연출이 가장 두드러지게 나타났다. 그에 반해, 착시효과와 부유의 공간 연출은 식음공간에 드물게 등장한다.

4. 결론

급격히 변화하는 현대 사회에서 사람들은 정형화된 일상 생활에서 벗어나 외식을 통해 레스토랑, 카페 등에서 먹는 즐거움 뿐 만 아니라 보는 즐거움과 비일상적인 특별한 체험을 통해 신비하고 낯선 경험을 하고자 하는 욕구가 대두되고 있다.

이 연구는 먼저 초현실주의 기법 중 하나인 데페이즈망 표현 기법의 이론적인 고찰을 한 후, 미술 비평가의 전문적인 분석을 토대로 특징을 분류하였다. 공간에서의 접목에 앞서 그 활용성을 면밀히 알아보기 위해, 회화 및 사진 작품에서 그 특징을 살펴보고 그에 따른 시각적인 효과를 이끌어 냈다. 르네 마그리트(Rene Magritte), 살바도르 달리(Salvador Dali)는 초현실주의 데페이즈망 표현 기법을 가장 많이 활용한 작가이며, 최근에는 그들의 영향을 받아 미디어 사회에 걸맞게 조엘 로빈슨(Joel Robinson), 블라디미르 쿠쉬(Vladimir Kush) 등의 신진 작가들이 사진과 회화의 합성으로 데페이즈망 표현 기법을 활발하게 활용하고 있다. 이와 같이 데페이즈망 표현 기법은 회화 및 사진 작품 뿐 만 아니라 실내에까지 그 활용도를 이어 받는다. 실내 공간과 접목하였을 때 인간의 무의식 속에 잠재되어 있는 감성을 자극하여 신비하고 낯선 새로운 감각을 체험해 준다. 본 연구는 다른 실내 공간에 비해 자유로운 연출과 새로운 디자인을 창출해 내기에 적극적인 활용이 적합한 공간인 식음공간에서 그 특징을 살펴보고 효과에 대해 살펴보았다. 그 결과, 오늘날 맛 집에 데페이즈망 표현이 자주 등장한다는 사실을 알아냈으며, 각기 다른 방법으로 효과를 이끌어 내어 다양한 활용성을 알 수 있었다.

Twister Restaurant									
디자이너	년도			위치			이미지		
Sergey Makhno	2007			Ukraine					
내용	- 책 형태의 오브제를 이용해 가벽이나 공간의 장식용으로 설치해 시각적인 재미를 준다. 또한 과장된 스케일로 시선을 이끈다. - 벽을 잔디느낌의 재료를 이용해 '이상한 엘리스'에 들어온 듯한 느낌과 가상의 문을 중첩시켜 안과 밖의 모호함을 표현했다.								
	a	b	c	d	e	f	g	h	i
효과									
		o	o			o	o		o

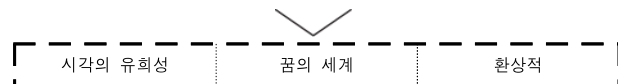
Alice in wonderland Restaurant									
디자이너	년도			위치			이미지		
Via. All Design	2010			Tokyo					
내용	- 책 형태의 오브제를 이용해 가벽이나 공간의 장식용으로 설치해 시각적인 재미를 준다. 또한 과장된 스케일로 시선을 이끈다. - 벽을 잔디느낌의 재료를 이용해 '이상한 엘리스'에 들어온 듯한 느낌과 가상의 문을 중첩시켜 안과 밖의 모호함을 표현했다.								
	a	b	c	d	e	f	g	h	i
효과									
		o	o	o	o			o	o

3.2. 소결

2000년대 이후에 설계된 국내외 데페이즈망 기법을 활용한 맛 집을 분석 한 결과 다음 표와 같은 특징을 도출하였다.

<표 5> 오늘날 맛 집에 나타나는 데페이즈망 표현 특성

표현특성	a	b	c	d	e	f	g	h	i
사례1	o	o		o	o		o		
사례2	o	o	o	o	o			o	
사례3	o	o		o	o				o
사례4		o	o			o	o		o
사례5		o	o	o	o				o

참고문헌

1. 최형욱, 데페이즈망의 실내공간 연출에 관한 연구, 건국대 석논, 2011
2. 송재은, 초현실주의 조형성이 실내 공간 연출에 접속된 사례 연구, 경희대학교 석논, 2010
3. 손나리, 데페이즈망의 오브제적 표현특성 및 감성에 미치는 영향, 조선대 석논, 2011
4. 장한솔, 현대 공간의 데페이즈망 특성에 관한 연구, 국민대 석논, 2009
5. Moris nado, 초현실주의의 역사, 민회식 역, 고려원, 1985
6. 수지 개블릭, 르네마그리트, 천수원 역, 시공사, 2000
7. Rene Passeron, Rene Magritte, Distributed Art Publishers, 2003
8. S. Alexandrian, 초현실주의 미술, 이대일 역, 열화당, 1988