웃음과예술 - 펀(Pun)의기능을중심으로

Laughter and Art - On the Function of Pun

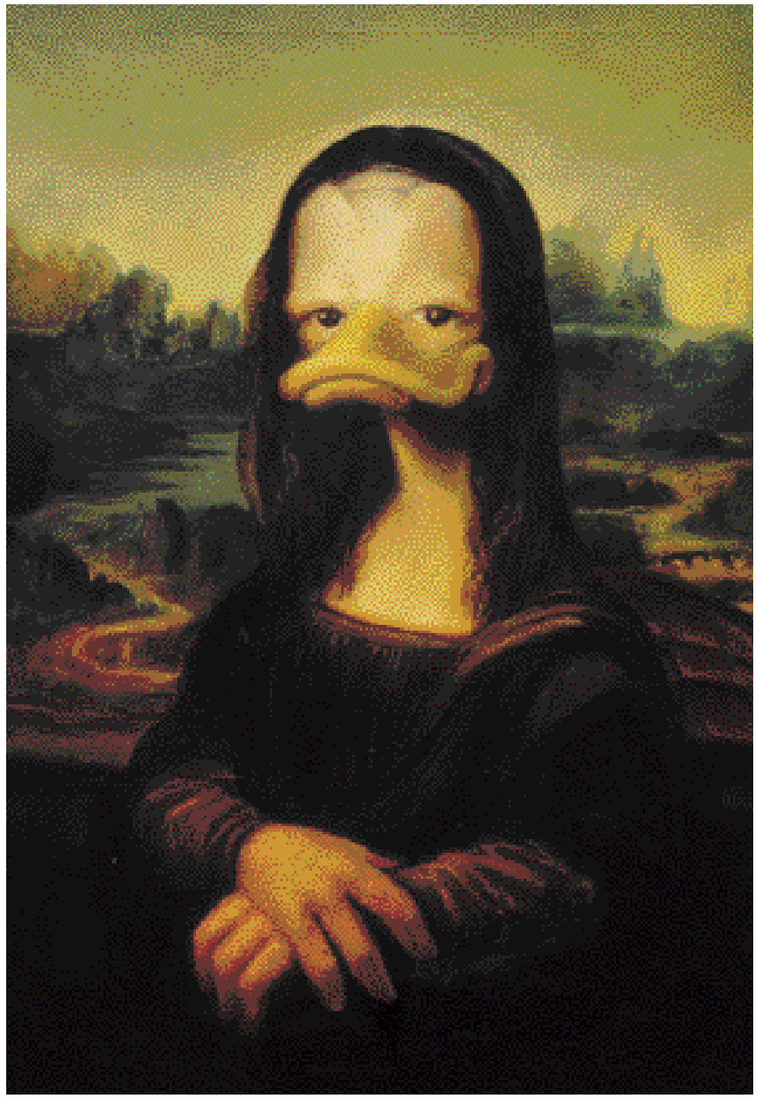
글≫ designfo

즐거움이감정의한상태라면웃음은이러한감정이밖으로나타나는표현의하나일것이다. 웃음의 힘은 움베르토 에코의 소설 ' 장미의 이름(The name of rose) 에잘나타나있다.

중세 수도원을 배경으로 벌어지는 연속되는 수수께끼같은죽음의사건들을영국에서온 - 셜록홈즈를연상시키는역할을하는 - 수도사 윌리엄이풀어간다. 이야기는불이나는것으로 끝이나는데, 이일련의사건들은아리스토텔스의 시학 중 두번째 책인 코미디와 웃음에 관한 책이세상에알려지는것을막고자, 눈먼노수도사호르게(Jorge)가꾸민일이었다.

웃음이 세상을 창조한 하나님의 성스러움과 진지함을 무시해 사람들을 경건한자세에서자유롭고가변운상태로만들고결국교회가세운 질서를 무너뜨리게 될것을두려워한 호르게가 책장에 독을 묻혀 그 책을 읽는 사람을 독살한 것이사건의전모이다.' 도대체아리스토텔레스의시학제2권이뭐길래… '하는의구심을갖지 않을수없다.

이처럼근심, 갈등, 긴장, 책임, 오해등인간의 운명적 비운을 이상화시킨 비극에가려 일반인들의 삶을 우스꽝스럽고 재미있게표현하는희극은 고대 그리이스이후 근대사회가 시작되기는 17~18세기까지도빛을보지못했다.



웃음과예술

덕과도덕이라는삶의운명적과제에서해방되고 싶은충동(프로이드)인웃음을예술세계로끌어 들인것은 20세기초다다이스트들이다. 1914년 스위스 쮜리히 카페 볼테르에서는 멀쩡해(?)보이는일련의예술가들과작가들이소리를지르고 우스꽝스러운 짓을 하면서 큰소리로 웃으면서 " 언어에서든음악, 형태, 연극에서든우리는기존의어떠한규칙, 고정관념, 진지함, 센티멘탈한감정을거부하고멍청함, 엉뚱함, 아이러니, 냉소, 유머, 위트, 웃음을 사랑한다 "는 내용의 선언문을 발표하면서자신들을행동을아무런뜻을지니지 않는' 다다(dada)'라고칭했다.

예술의각장르별경계를무시하고이들을섞어 새로운예술과문화를창조한그들은특히글자 장난을 즐겼는데, 단어의 앞 뒤 철자를 바꾸어 철학자칸트(KANT)를'저장탱크(TANK)'로 부르는 것 같은 아나그램(Anagram)이나 단어의 첫 자만 바꾸어 다른 뜻으로 만든 파라그램(Paragram), 특정철자를생략해버린하이포그램(Hypogram), 글자를 아예 그림으로 만든 로고그램(Logogram) 등의 다양한 기법을 시도해 오늘광고, 타이포그래픽분야의창작에기본틀을마련하기도하였다.

이런다다작가들의전통은앤디워홀, 로이리히텐슈타인, 클레스올덴부르크, 제프쿤스등과 같은팝아트(Popart) 작가들로계승되어색색으로인쇄한마를린먼로의사진을비롯, 만화, 초대형크기의 넥타이, 찻잔, 숟가락, 과일 등의조각, 큰사이즈로부풀린곰인형과실제크기의사람의대비등재미있는작품들로소개되기도했다.

▲라파엘의아기천사
덕코멘타전시, 라파엘의식스티나성당의마돈나그림에들어가는한부분인아기 천사스케치에오리얼굴을그려넣은작품

한자플라스터사의어린이용반창고

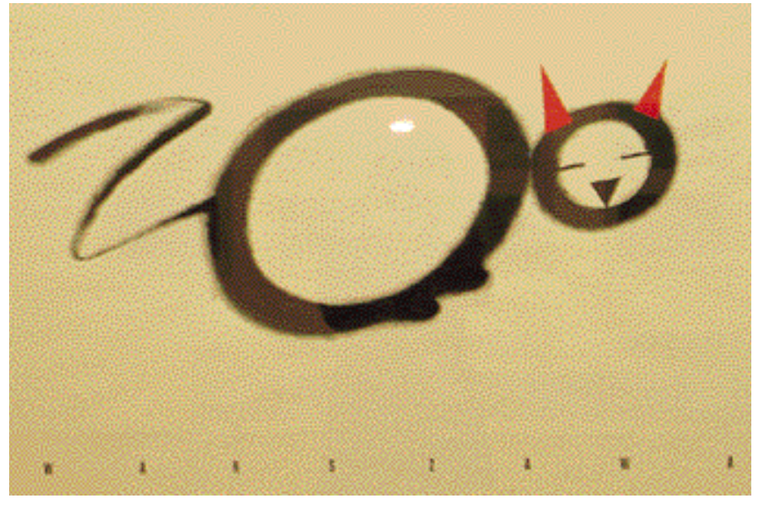
이중의미또는다중의미(Pun) 모호함이주는즐거움

다다작가들과초현실주의작가들을모나리자의 얼굴에수염을붙이고그아래' L.H.O.O.Q.'라고 제목을 달아, 이 철자들을 불어 - 엘, 아쉬, 오, 오, 퀴 '- 로읽으면서그리듬을달리하면' Elle a chaud au cul 과같은발음이나게해수많은미술애호가들이성스럽게까지여기는모나리자를 ' 그녀의똥구멍은따뜻하다 로우스꽝스럽게만들어버렸다(마르셀뒤샹). 또남자용변기를거꾸로세워놓고' 샘(Fountain)'이라는이름을붙이는 장난을치거나(마르셀뒤샹), 실물에가깝게 멀쩡하게 잘 그려놓은 담배 파이프 아래에 ' 이것은 파이프가 아니다(Ceci n'est pas une pipe)'라고정성스럽고도친절하게써주어보는 사람들을어리둥절하게(르네마그리트) 만드는 즐거움을누렸다.

이러한 기괴한 아이디어들은 오늘날 광고 세계에서많이찾아볼수있다.

◀모나리자
덕코멘타(Duckomenta: Duckburgh is everywhere)전시, 레오나르도다빈치의모나리자얼굴에오리를그려넣은그림

▼동물원(Zoo)이라는단어를이용한포스터



우스꽝스러운 모습으로 눈을 동그랗게 뜬 낙타가 뒤로 질질 끌려가는 사진 옆에‘ 이상하지 꼭 마지막 카멜은 누군가 가져간단 말이야 ’라는 문구가 쓰여있는 광고, 네 발에 불이 붙은채 높은빌딩에서떨어져내리고있는낙타사진옆에‘ 불붙인 카멜을 창문밖으로 버리지 마셔요 ’라는 문구가 쓰인 광고, 옷장안에걸린 옷의 윗주머니에몸을비틀어앉아있는동그란눈의낙타그림에‘ 옷에서카멜을빼는것을잊지마세요 ’라는 문구가 적힌 것 등 맥캔 - 에릭슨(McCann - Ericsson: www.mccann.com)에서제작한카멜담배광고들은무척재미있다. 흡연가들이 격는 무의식적인상황과습관들을 카멜이라는 상표와 연관지어낙타모양의인형을 등장시킨 엉뚱하고 유머러스한 비주얼과 카멜이라는단어가낙타와제품명의이중의미를담고있는카피가보는사람들의머리속에서묘한상호작용을일으키게하는것이이광고가주는재미의핵심이다.

삶의지혜로서의웃음

위트라는 단어를 찾아보면 지혜라는 뜻이 내재되어있는데, 이는바로너무진지하거나긴장되는상황에서신경을풀어주는삶의지혜, 방법임을말하는것이다. 이스라엘의삶의지혜가담긴 경전 탈무드에 ‘ 탈무드의 웃음 ’이라는 제목이 붙은것도사람들이살아가면서겪는수많은고난과역경들을슬기로운웃음, 여유로운자세로 넘겨비관에빠지지않게막는방법이다.

웃음은눈물과는다르게하나의상황 - 대부분 슬프거나진지하고엄숙하고경직된 - 을다른 상황으로변화시키는역할을한다.

웃음은경직된사회구조가무너져야나타나거나그러한경직된사회를무너뜨리는데큰역할을하기때문에실제웃음에대한문화는민주주의가발달된곳에서발달하게된다고알려져있다.

고대 그리이스에서도 희극의 등장은 놀기 좋아하고항상 즐거움에넘친디오니소스(로마신화에서는바카스)신의삶을 흉내내고찬양하며 즐기는것에서시작하였다. 가면들의얼굴이항상웃는모습인하회탈도양반의위계질서에대항하고조소를보내는것을내용으로이러한사회구조의가장밑바닥에있는서민들의삶의힘이되는역할을하기도하였다.

▶▲카멜광고.‘ 오늘벌써카멜한대피웠나요? ’

▶ 당신의카멜을절대혼자산꼭대기에두지마셔요. 라고쓰여진옥외광고판

▶‘ United colors of JWT ’
도깨비머리모양을한흑인여자아이와천사의곱슬머리를한백인여자아이가 서로껴안고있는사진을이용한광고를흉내내어금발의가발을쓴베네통사장 루치아노베네통과센세이션한사진들이절알려진악마모습의사진작가올리 비에로토스카니의사진

▶▼‘ The ture colors of Bennetton (베네통의진짜색) ’
베네통의슬로건을이용하여, 1년에1천3백만억달러가광고비로나가는미국 의실체를고발하는죠크광고.
디자인≫Adbusters, 캐나다

기름탱크(Tank) 아니 칸트(Kant)는“ 긴장된 상태가갑자기무(無)로낙화할때희극적이된다 ”고규정했고피셔(Fischer)는“ 고귀한이념과 형태가서로부합되지않을때희극성이발생한다 ”고 말했고 레싱(Lessing)은“ 실상과 허상의 대비즉기대와충족의대비속에서희극적요인이발생한다 ”고보았다. 이렇한웃음, 우스꽝스러움, 즐거움은 실제상황을 거리(distance), 여유(play sapce), 과장(hyperbole, exaggerate), 농담(joke), 장난(fun), 해학(humour), 풍자(satire), 뒤집기(turning), 엉뚱함(nonsence), 상상(phantasy), 애매모호함(double meaning) 등을 통해볼때생겨난다.

카멜광고의인기가높아지자독일의어느도시에는보통담배에빨간금지표시를한금연구역표시대신낙타에빨간금지표시를하고‘ 우리는 밖에 있어야 되요 ’라는 보통 슈퍼마켓 등에서개들의출입을금지시킨문구를써붙여지나가는시민들의미소를자아내기도했다.

또 유럽에서만우절에는정규 뉴스에서도해외특보라면서 이탈리아 한 지방에서 스파게티가열리는나무가발견되었다는등의기가막힌 내용이담긴거짓뉴스를 1~2편씩내보내하루를웃음으로시작하기도한다. 몰래카메라의등장은 어리둥절한 상황에서 화를 내기보다는웃어버리는여유로‘ take it easy 의사회풍토를자리잡게하기도한다.

이러한 재미있는 발상과 장난들이 단순히 다른사람을놀리려는의도보다는자신이처한심각하고진지해보이는상황들을뛰어넘을수있는지혜와즐거움으로사용되고, 그러한유머감각이두고두고즐길수있는재미거리가되어예술작품과 디자인에 적용된다면 우리의 삶은더 윤택하고행복해지지않을까.