

저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:

저작자표시. 귀하는 원 저작자를 표시하여야 합니다.

비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.

변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리와 책임은 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

석사학위논문

프란츠 마르크 작품의 조형적 특성
분석을 통한 마스크 제안 연구

한성대학교 예술대학원

뷰티예술학과

뷰티색채학전공

이 다 솜

석사학위논문
지도교수 신인숙

프란츠 마르크 작품의 조형적 특성
분석을 통한 마스크 제안 연구

A Study on the Proposal of Mask through the Analysis of
Formative Characteristics of Franz Mark's Works

한성예술대학원
뷰티예술학과
뷰티색채학전공
이다솜

석사학위논문
지도교수 신인숙

프란츠 마르크 작품의 조형적 특성
분석을 통한 마스크 제안 연구

A Study on the Proposal of Mask through the Analysis of
Formative Characteristics of Franz Mark's Works

위 논문을 예술학 석사학위 논문으로
제출함

2018년 12월 일

한성예술대학원
뷰티예술학과
뷰티색채학전공
이다솜

이다솜의 예술학 석사학위 논문을 인준함

2018년 12월 일

심사위원장 _____(인)
심사위원 _____(인)

심사위원 _____(인)

국 문 초 록

프란츠 마르크 작품분석을 통한 마스크 디자인 제안 연구

한 성 대 학 교 예 술 대 학 원

뷰 티 예 술 학 과

뷰 티 색 채 학 전 공

이 다 솜

본 연구는 독일 뮌헨 출신의 표현주의 화가인 프란츠 마르크(Franz MARC)의 성장과정, 작품의 시대적 배경, 작품세계 등의 정보를 국내 국외의 이론적 학술을 통해 고찰하고, 작품에 표현된 형태를 마스크의 조형물로 재구성하고자 하며, 프란츠 마르크의 색채 특성을 육안으로 측정하여 NCS 색채 시스템에 적용하고, 마스크 디자인에 접목하여 표현하고자 하는 연구이다.

본 연구자가 제안하는 마스크 디자인이 제작 되어지는 과정에서 프란츠 마르크 작품의 특성이 변형되거나 왜곡 시키지 않기 위해 심미성보다 특성분석을 중점적으로 분석하여 표현할 매개체인 마스크를 독창적이며, 다양한 표현방식과 기법들로 새로운 방법들을 시도하고자 하며, 이를 마스크 디자인 10점에 제안하다.

본 연구를 통한 결론은 다음과 같다.

첫째, 프란츠 마르크 작품의 조형적 특성과 색채는 본 마스크의 디자인 제안 연구를 더 특색있게 표현함에 있어 좋은 특성과 동기를 얻을 수 있었다.

둘째, 프란츠 마르크의 작품 속 특성을 마스크 디자인에 접목시킨 결과 다양한 조형물과 정신세계가 반영된 색채로 창의적인 작품제안이 가능하였다.

셋째, 프란츠 마르크 작품의 특성을 마스크에 제안함으로서 마스크 자체에 보편적인 이미지에서 벗어나 더 다양성이 있는 작품세계를 포함할 수 있는 매개체임을 기대할 수 있게 되었다.

프란츠 마르크 작품세계를 포함한 회화 구성을 제안 작품의 조형물로 구현하고, 분석한 색채를 디자인에 접목함으로 프란츠 마르크 작품세계를 담는 마스크 디자인을 제안 하였으며, 본 연구를 통하여 마스크 디자인 제안 연구의 응용범위가 확산되어, 앞으로도 많은 연구가 지속되기를 기대한다.

[주요어] 프란츠 마르크, NCS 색채시스템, 회화, 마스크디자인, 표현주의

목 차

제 1 장 서 론	1
제 1 절 연구의 목적 및 배경	1
제 2 절 연구의 범위와 방법	2
제 2 장 프란츠 마르크 생애와 작품세계	4
제 1 절 프란츠 마르크의 생애	4
1) 프란츠 마르크의 성장 과정	4
2) 프란츠 마르크의 시대적 배경	9
제 2 절 프란츠 마르크의 작품 세계	11
제 3 장 프란츠 마르크 작품의 특성분석	14
제 1 절 프란츠 마르크 작품의 연대별 특성 분석	14
제 2 절 프란츠 마르크 작품의 색채 특성 분석	21
1) 이미지 스케일을 통한 색채의 특성 분석	21
2) NCS를 통한 색채의 특성 분석	26
제 4 장 프란츠 마르크 작품의 조형적 특성 분석을 통해 응용한 마스크 디자인 제안 연구사례	33
제 1 절 마스크 제작 의도 및 디자인	33
1) 마스크 제작 의도 및 재료설명	33
2) 마스크 제작 과정 설명	35
제 2 절 프란츠 마르크 작품의 조형적 특성 분석을 통해, 응용한 마스크 디자인 분석 및 디자인 제안 연구사례	38
1) 연구대상 작품 색채분석 및 마스크 디자인 제안 연구사례 ..	38

2) 마스크 디자인 제안 연구사례 작품 이미지 스케일	88
제 5 장 결 론	90
참 고 문 헌	96
ABSTRACT	98

표 목 차

[표 2-1] 프란츠 마르크의 대표적 작품	13
[표 3-1] 프란츠 마르크 작품의 연대별 특성 I	17
[표 3-2] 프란츠 마르크 작품의 연대별 특성 II	18
[표 3-3] 프란츠 마르크 작품의 연대별 특성 III	19
[표 3-4] 프란츠 마르크 작품의 연대별 특성 IV	20
[표 3-5] 프란츠 마르크 작품의 배색이미지 I	24
[표 3-6] 프란츠 마르크 작품의 배색이미지 II	25
[표 3-7] NCS를 통한 색채의 특성 분석 I	27
[표 3-8] NCS를 통한 색채의 특성 분석 II	29
[표 3-9] NCS를 통한 색채의 특성 분석 III	31
[표 4-1] 연구대상 작품 I “파란 말과 무지개” 색채분석	39
[표 4-2] 마스크 디자인 제안 연구사례 I “무지개 말” 부분	40
[표 4-3] 마스크 디자인 제안 연구사례 I “무지개 말” 색채분석	41
[표 4-4] 연구 대상작품 II “칼리반” 색채분석	44
[표 4-5] 마스크 디자인 제안 연구사례 II “세모의 역변” 부분	45
[표 4-6] 마스크 디자인 제안 연구사례 II “세모의 역변” 색채분석	46
[표 4-7] 연구 대상작품 III “코끼리, 말, 소, 겨울” 색채분석	49
[표 4-8] 마스크 디자인 제안 연구사례 III “겨울 말” 부분	50
[표 4-9] 마스크 디자인 제안 연구사례 III “겨울 말” 색채분석	51
[표 4-10] 연구 대상작품 IV “마구간” 색채분석	54
[표 4-11] 마스크 디자인 제안 연구사례 IV “그 얼굴 뒷모습” 부분	55
[표 4-12] 마스크 디자인 제안 연구사례 IV “그 얼굴 뒷모습” 색채분석	56
[표 4-13] 연구 대상작품 V “부서진 형태들” 색채분석	59
[표 4-14] 마스크 디자인 제안 연구사례 V “하나의 조각” 부분	60
[표 4-15] 마스크 디자인 제안 연구사례 V “하나의 조각” 색채분석	61
[표 4-16] 연구 대상작품 VI “꿈꾸는 말들” 색채분석	64

[표 4-17] 마스크 디자인 제안 연구사례VI “꿈속” 부분	65
[표 4-18] 마스크 디자인 제안 연구사례VI “꿈속” 색채분석	66
[표 4-19] 연구 대상작품VII “주홍색 누드들” 색채분석	69
[표 4-20] 마스크 디자인 제안 연구사례VII “자연의 얼굴” 부분	70
[표 4-21] 마스크 디자인 제안 연구사례VII “자연의 얼굴” 색채분석	71
[표 4-22] 연구 대상작품VIII “싸우는 형상들” 색채분석	74
[표 4-23] 마스크 디자인 제안 연구사례VIII “광란의 형태” 부분	75
[표 4-24] 마스크 디자인 제안 연구사례VIII “광란의 형태” 색채분석	76
[표 4-25] 연구 대상작품IX “세 마리 고양이” 색채분석	79
[표 4-26] 마스크 디자인 제안 연구사례IX “고양이의 휴식” 부분	80
[표 4-27] 마스크 디자인 제안 연구사례IX “고양이의 휴식” 색채분석	81
[표 4-28] 연구 대상작품X “화려한 꽃들” 색채분석	84
[표 4-29] 마스크 디자인 제안 연구사례X “행복한 표정” 부분	85
[표 4-30] 마스크 디자인 제안 연구사례X “행복한 표정” 색채분석	86

그 림 목 차

[그림 2-1] 청년 프란츠 마르크	4
[그림 2-2] 중년 프란츠 마르크	4
[그림 2-3] 프란츠 어머니와 형 파울 (1880, 빌헬름 마르크)	6
[그림 2-4] 아버지의 초상 (1902, 프란츠 마르크)	6
[그림 2-5] 프란츠 마르크와 마리아 연애시절 (1911)	8
[그림 3-1] 노란 소 (Yellow Cow 1911)	14
[그림 3-2] 늑대들: 발칸전쟁(1913)	15
[그림 3-3] 비잔틴 아이콘(Byzantine Icon)	21
[그림 3-4] 누런 망아지(The Little Yellow Horses 1912)	21
[그림 3-5] 프란츠 마르크 작품의 이미지 분석	22
[그림 4-1] 유토 두상 세부	33
[그림 4-2] 유토 두상	33
[그림 4-3] 마스크 제작과정1 더미	37
[그림 4-4] 마스크 제작과정2 유토 조형물	37
[그림 4-5] 마스크 제작과정3 랩 평	37
[그림 4-6] 마스크 제작과정4 갱지 틀	37
[그림 4-7] 제안 작품 이미지 스케일	88

제 1 장 서론

제 1 절 연구의 목적 및 배경

본 연구는 마르크의 생애, 시대적 배경, 작품 세계에 대한 전반적인 내용을 미술사 등 문헌고찰을 통하여 습득하고자 하며, 작품의 조형적 특성을 마스크 구조물에 접목시키고 육안으로 측색한 색값을 NCS 색채계를 기본으로 적용하고자 한다.

또한 프란츠 마르크의 작품 속 조형적 특성을 표현하기 위해 적합한 재료와 그에 따른 표현기법이 무엇인지 탐구하고자 한다.

본 연구에서는 작품세계를 표현할 구조물로 아트 마스크를 포함한 마스크를 다루고자 한다. 마스크는 상황에 따라 사람, 동물, 캐릭터 등 여러 얼굴의 감정 또는 마음의 상황을 전달하기 위해 혹은 종교적이나 주술적인 목적을 담기도 한다. 다양한 표정이 있는 마스크를 본 연구에서는 위대한 작가인 프란츠 마르크의 작품세계와 색채의 의미를 담는 매개체로 제안하고자 한다.

물론 선행 연구에서 아트 마스크에 네일 디자인이나 헤어 디자인을 함께 표현하여 작가의 일반적인 사상의 흐름이나 표면적 기법을 아트 마스크로 응용한 사례들이 있었으나, 본 연구에서는 표현주의 화가인 프란츠 마르크 순수회화 속에 표현된 조형적 특성을 표현의 장르가 전혀 다른 마스크 디자인에 적용해 보고자하고 이 제안을 통해 많은 뷰티 전문가들의 마스크디자인의 응용범위의 확장연구가 지속되기를 기대한다.

제 2 절 연구의 범위와 방법

본 연구에서는 독일 화가인 프란츠 마르크에 대한 기존의 학술이나 선행연구 등 이론적인 국내 외 학문을 통해 습득한 내용을 바탕으로 작품의 조형적 특성을 분석하고 색채를 육안 측색 한 결과 프란츠 마르크의 작품은 마스크 조형물로 제안하기 좋은 특성과 작품세계에서 전달하는 색채가 명확한 작품임을 알 수 있었다. 이를 바탕으로 본 연구자는 다양성한 마스크를 통해 프란츠 마르크의 작품세계를 전달하는 조형디자인을 제안 하고자 한다.

연구의 방법은 다음과 같다.

첫째, 프란츠 마르크에 대한 선행연구를 포함하여 이론적 문헌을 고찰하고, 연구의 목적과 연구의 방법을 제시한다.

둘째, 프란츠 마르크의 작품에서 조형적 특성에 대해 분석하고 이를 모티브로 하여 마스크 기본 구조물에 표현하기 적합한지의 여부를 파악 하고자 한다.

셋째, 프란츠 마르크의 대표적인 회화 작품에 다양하게 표현 된 색채를 NCS 색채 분석을 통하여 육안으로 측색하고 특성을 분류하고자 한다.

넷째, 프란츠 마르크의 작품 속에서 분석한 모티브를 마스크 조형물에 접목시키고 측색한 색채를 이용하여, 마스크 디자인 구상을 한다.

다섯째, 구상한 내용을 마스크에 표현하기 위한 재료 선택에 있어서 표현상의 적합성과 방법을 모색하고자 한다.

여섯째, 위의 모든 연구 과정을 통하여 얻은 분석 자료로 마스크 작품을 제작하고자 한다.

마지막으로는 완성된 연구사례작품이 프란츠 마르크의 조형적 특성을 잘 표현하였는지 검증과정을 가져 보고자 한다.

제 2 장 프란츠 마르크의 생애와 작품세계

제 1 절 프란츠 마르크의 생애

본 연구에 필요한 프란츠 마르크에 성장 배경과 작품 관에 대한 이론적 배경을 기존의 평론, 미술사, 등을 통해 학문적 이론을 고찰하여, 다음과 같이 개관하고자 한다.

1) 프란츠 마르크의 성장과정

표현주의 화가인 프란츠 마르크(Franz MARC 1880.2.8~1916.3.4)는 독일 뮌헨에서 유명한 풍경화 전문 화가인 아버지 빌헬름 마르크와 먼 프랑스 남부 엘사스에서 시집 온 독실한 칼뱅주의 자 어머니 소피 밑에서 태어났다.

[그림2-1] 청년 프란츠 마르크

[그림2-2] 중년 프란츠 마르크

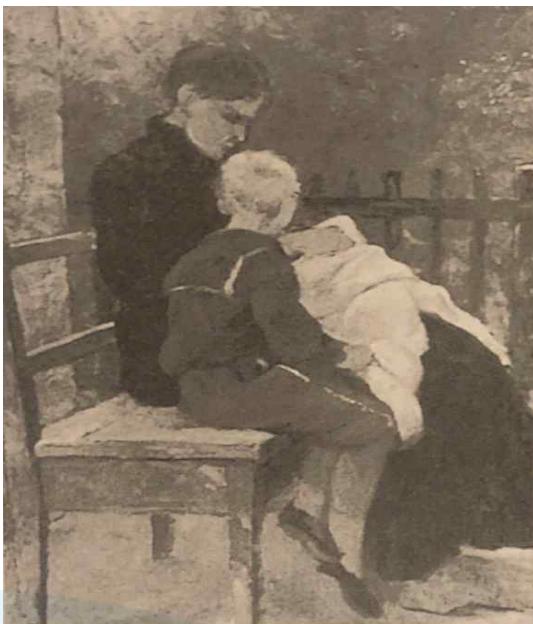
[사진 출처] <https://cafe.naver.com/qotthr12/50827>

프란츠는 부모님과 세 살배기 형과 함께 뮌헨의 상류주택가에 새집을 지어 살았다. 초상화, 풍경화, 풍속화가 전문가인 아버지의 작품 속 배경은 거의 평범한 사람들의 이야기로 채워졌다. 프란츠가 열다섯 되던 해에는 아버지의 초상화 모델이 되었을 때, 아버지의 그림이 완성 될 때까지 어지럽혀지고 잡동사니가 많은 작업대에 진지하게 임하며 앉아있기도 했다. 프란츠의 가족은 여름에는 산에 자주 오르곤 했는데 아버지는 그림도구를 챙겨두었다가 산 위에서 그림을 그리셨고, 프란츠 마르크의 어머니 소피는 모국어인 프랑스어로 옛 날 이야기를 들려주기도 했고, 파울 형과 함께 방목지 염소 떼 근처를 뛰어다니며 시간을 보냈다. 아버지에게 그림을 배운 적도 많았으며, 덕지덕지 물감이 묻은 아버지의 붓을 행구는 것에 재미를 느끼기도 하였고, 무언가을 만들 때 몰두하는 순수한 어린 시절이 있었다.

프란츠의 열일곱의 꿈은 마을의 목사님이 되는 것이었다. 그래서 스무 살 되던 해에 목사나 교사를 할 마음으로 대학 전공으로 신학과 문학을 선택하였다. 공부하면서 철학과 문학에 매력을 느끼긴 했지만, 커가면서 불안과 의심으로 마음에 급격한 심경 변화가 찾아와 꿈을 포기하게 되는 성장통도 겪었다. 프란츠는 어린나이에 붓을 잡기 시작 하였지만 화가가 되어 살겠다는 생각은 전혀 하지 않았다. 여느 젊은이들처럼 군대를 다녀온 프란츠 마르크는 마음이 바뀌어 아버지를 따라 화가가 되기로 결심한다. 1900년 그림으로 관심을 돌리게 된 그는 모든 공부를 중단하고 뮌헨 미술 아카데미(kunstakademie-munchen)에 들어가서 미술교육을 받기 시작하였다.

1901년 프란츠 마르크는 묵묵히 제 길을 준비하기 위해 집을 떠나 12세기의 르네상스 거장들을 한 달음에 견학하고 돌아왔다. 1902년 프란츠는 눈동자 없는 석고를 세워두고 온종일 반복되는 뮌헨의 아카데미의 소묘 훈련에 지루함을 느끼기 시작하였다.

[그림2-3]

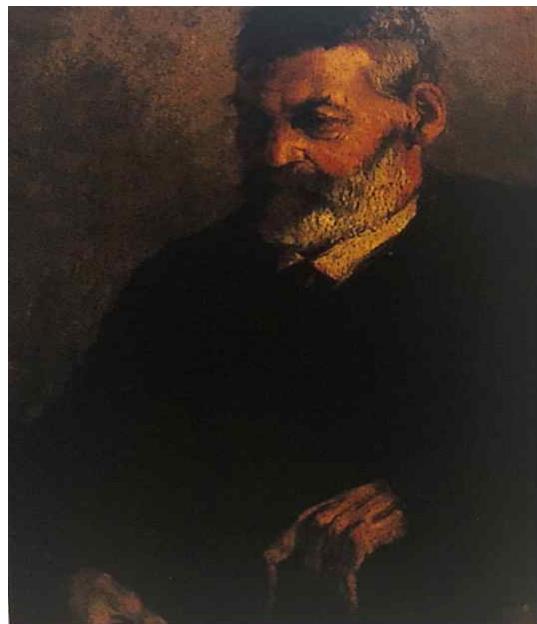

{프란츠의 어머니와 형 파울}

1880년 빌헬름 마르크

[사진 출처] 내순안의 미술관 프란츠 마르크 토마스 지음

[그림2-4]

{아버지의 초상}

1902년 프란츠 마르크

1903년 오랫동안 고대했던 파리를 학창 동기인 프리드리히가 여비를 지원하여 운 좋게 처음 방문하게 되었는데 거기서 인상주의 화가 작품들을 접하게 되면서 뮌헨의 아카데미(Kunstakademie-Munchen)의 고전적인 미술교육 영향을 버리게 되었고 밝고 화려한 색채에 충격을 받았다. 1907년 다시 파리를 방문 하였을 때 빈센트 반 고흐(Vincent van GOGH)¹⁾와 폴 고갱(Paul GAUGUIN)²⁾나비파 화가들의 작품을 한 번 더 접하게 되면서 극적인 전환을 맞았다. 또한 사랑보다는 동정심에 앞서 뉘슈어와 결혼하였다가 1908년 일 년 만에 이혼하였다. 그 후 1904년 마르크는 슈바빙에 아틀리에를 얻어서 혼자 작업을 하며 지냈다.

1)빈센트 반 고흐(Vincent Van gogh 1853~1890) 네덜란드 프로트 준데르트 출신의 화가이자 폴 고갱과 친구이다. 대표작으로 <별이 빛나는 밤>등이 있다.

2)폴 고갱(Paul Gauguin 1848~1903) 프랑스 후기 인상파 화가이다.

1910년 바이에른 주(바이에라 지방)의 진델스도르프에서 아우구스트 마케(August MACKE)와 바실리 칸딘스키(Wassily KANDINSKY), 가브리엘 레 뮌터(GABRIELE munter), 알렉세이 폰 앤블렌스키(Alexej von JAWLENSKY)를 알게 되었다. 또한 1909년에 탄생한 뮌헨의 신 미술가 연맹(Neue Künstler Vereinigung Munchen, NKV)³⁾의 일원이 되었고 1911년 프란츠는 바실리 뮌헨에서 칸дин스키와 일차대전 발발직전에 파란 말을 탄 파란기사라는 의미의 이름으로 청기사(Der Blaue Reiter)⁴⁾를 발족하였다. 또 정신의 힘과 독일의 야수파 화가에 대한 원고로 청기사 연감을 출판 하였는데, 청기사연감은 20세기 근대미술의 중요한 에세이 중 하나가 되었다. 프란츠의 두 번째 전시를 한 해이기도 하다. 청기사의 편집진이 기획한 전시회가 12월 18일 탄 하우저 미술관에서 열렸다.

1912년은 프란츠 일생 사건들의 절정에 이르는 해이기도 하다. 파리에서 들로네와 만난 후 많은 영향을 받았고 뮌헨 미술가들이 그해에 베를린에 있었는데, 프란츠 마르크도 베를린에 있는 동안 다리파(Die Brücke)⁵⁾ 화가들을 알게 되었고 제 2회 청기사 전시회에 그들의 판화를 전시하기로 결정하였다.

1913년 현대미술의 가장 중요한 베를린에 있는 헤르바르트 발덴의 화랑인 데어 슈트룸에서 열린 제 1회 독일 가을 살롱 전에서 프란츠 마르크는 주된 준비를 하는 중요한 역할을 맡았다.

3) 신 미술가 연맹(Neue Künstler Vereinigung Munchen, NKV) 1909년에 설립된 표현주의 작가들의 협회이다.

4) 청기사(Der Blaue Reiter 1911) 뮌헨에서 칸디스키를 중심으로 20세기에 추상화와 현대 미술이라는 획기적 변화를 준 미술단체이다.

5) 다리파(Die Brücke) 혁명적인 정신과 회화가 연결되는 다리가 되고자 창립된 독일의 표현주의 그룹이다.

[그림2-5] 1911년 프란츠와 마리아 연애시절

[사진 출처] 내손안의 미술관 프란츠 마르크 토마스 지음

프란츠는 파리로 돌아가 첫 번째 부인 뉘슈어와 친구이자 베를린이 고향인 미술 선생님 마리아와 팔년 연애 끝에 결혼하였다. 이 해 봄 뮌헨에서 수채화, 목판화, 동판화, 소묘가 주체가 되어 제2회 청기사 전시회가 열렸다. 프란츠의 일생에 마지막 기획이 되었다. 1914년 1차 세계대전이 일어나게 되었고, 프란츠는 군대에 지원하게 되었다. 1916년 36세가 된 프란츠는 제 1차 세계대전에 참전하여 전사하였다. 그는 전사한 이후에도 수많은 대중들에게 무지개의 색을 훔친 화가라는 칭송을 받았고 전장에서 쓴 에세이와 어머니나 형에게 쓴 자필 편지는 20세기 독일 문학의 보고에 속한다.

2) 프란츠 마르크의 시대적 배경

1880년 프란츠 마르크가 독일 뮌헨에서 태어났을 당시 독일 뮌헨은 아직 황제가 존재하고 있었다. 프란츠는 간혹 루트비히 황제가 여섯 필 말이 끄는 호화 마차를 타고 거리나 시내를 질주하는 광경을 볼 수 있었다. 가장 유명한 화가는 1870년 이후 황제 화가라고 불리는 프란츠 폰 렌바흐(Franz von LEHNBACH)였다. 1890년대 독일에서는 여러 도시에서 거주 하던 진보주의(Progressivism) 성향의 예술가들이 더는 기성의 권위에 동조하지 않았고 자신만의 단체를 분리하여 분리파 즉 체제시온(Secession)⁶⁾으로 인해 1892년 뮌헨 분리파를 결성하게 되었다. 이들은 유겐트쿤스트라는 젊은 미술이라는 이름도 얻었다. 그래서 기존에 있던 렌바흐와 단체들과는 자유롭게 작품을 전시하지 못했다고 한다. 분리파의 작품은 렌바흐의 작품보다 더 높은 평가를 받았다.

1900년 독일의 극작가인 프랑크 베데킨트(Frank WEDEKIND)⁷⁾가 감옥에서 풀려 나왔고 뮌헨의 명성 높은 화가 안톤 아츠베(Anton AZBE)는 미술학원을 설립했고 전국에서 그에게 배우기 위해 모였다. 1913년에는 아직 마차바퀴가 부착된 자동차가 달리고 있었지만, 곡예 비행사의 공중 제비 비행시험을 성공시키기도 하였고 오펠(Opel) 회사의 신형자동차가 그때의 최고 기록인 사십 킬로미터의 시속을 기록하기도 하였다. 같은 해에 최소 시속 팔십까지도 가능한 자동차가 나올 정도로 발전된 시대였다.

6) 체제시온(Secession) 하얀 사각 건물 위 황금색 등근 공이 올려 진 독특한 외관으로 분리파들이 작품을 전시하거나 활동한곳 이다.

7) 프랑크 베데킨트(Frank Wedekind 1864~1918) 독일의 극작가이자 표현주의 문학의 선구자이다.

머지않아 체펠린 비행선이 대도시의 하늘을 날아다니게 되었고 두 해 전에 루브르 박물관에서 도난당했던 작품 모나리자의 행방이 발견되었다는 특종이 신문기사 앞장을 장식하기도 하였다. 미국의 월슨 대통령은 대서양과 태평양 연결을 위해 파나마 운하의 기공식에 발보아 사력 댐을 폭파시키는 것을 승인하였고 찰리 채플린은 영화에서 그 환경에서의 사람들의 배꼽을 책임지고 있었으며, 미국의 유수한 포드 자동차에 컨베이어 벨트를 도입하여 노동자들의 작업효율을 높리게 하였다. 1900년 전후로 젊은 예술가들은 흥미진진한 실험들로 넘쳐났다.

그 무렵 영국에서는 사제 폭탄으로 재무장관의 농원을 불태우는 사건도 발생했고 발칸 반도는 포성이 요란하고 이탈리아는 다국적 나라와 연합해 터키가 점령하던 지역을 뺏기 위해 터키에게 선전포고를 하고 전쟁에서 승리하였다. 맥없이 무너진 터키 이외의 연합군들은 이미 정해진 봇 외에 탐을 내어 자기들끼리 전투를 하는 소란스럽고 어처구니없는 전쟁이 이어졌고 피난길에 올라 고향을 잃고 배회하는 사람들이 많아졌다. 독일과 영국도 전쟁을 준비하였지만 신기하게도 뮌헨을 포함한 독일은 탱고음악이 끊기질 않았다. 뮌헨 시민들은 여유와 멋을 알았다. 모든 청춘남녀들이 검정색에 불는 파일럿 모자를 쓰고 다녔으며 우쭐거리는 어설픈 신사들도 난무하였다. 바닥에 닿을 듯 한 치맛단을 허리께에 조여 엉덩이나 몸매를 뽐내는 여성들도 많아졌다고 한다.

스위스 비행사는 프로펠러 비행기로 알프스를 프랑스 비행사는 지중해를 종단하기에 성공했다. 1910년 5월 대 참사가 일어날 예고가 있었음에도 프란츠는 붓을 놓지 않고 작품들을 그려나가고 있었다. 1914년 6월 오스트리아 황제는 사라예보에서 암살 되었고, 독일은 러시아와 프랑스를 대항해서 선전포고하고 전 세계는 증오들로 가득한 시대였다.

제 2 절 프란츠 마르크의 작품 세계

프란츠 마르크는 어릴 적 부모님의 교육이 작품 영향에 많이 반영되었지만 그 외에도 광범위한 미술양식에서 여러 성장과정을 통한 영향의 사상이 변화하는 과정이 드러난다. 프란츠 마르크의 작품 속 색을 보면 빨강, 파랑, 노랑이 상당부분 차지하며, 파랑은 남성성을 강조하는 색으로, 노랑은 여성을 상징하는 색이자 행복을 나타내는 색으로, 빨강은 물질적 이거나 난폭함을 나타내는 색으로 표현하였다. 시대 흐름에 따라 색상별 의미가 변화 되어지는 작품도 있었다.

프란츠 마르크의 작품에는 동물들이 많이 등장한다. 그는 동물들이 짓는 표정이나 동물이 나누는 대화, 그리고 동물들의 왕국에 엄청난 관심이 있었고 인간이나 동물의 내면 마음에 감정이 어떤 식의 행동으로 나타나는가에 대한 관심이 많았다.

프란츠 마르크의 초창기 작품은 보이는 그대로 봇으로 표현한 인상파 주의의 영향을 받았지만 1910년부터는 자신만의 독창성을 드러내는 작품들을 많이 완성 했다. 동물이 인간보다 순수하고 아름답다고 생각하는 범 신론적 공감(Pnatheistic Empathy)⁸⁾ 즉, 종교적 영향으로 미(美)란 곧 인간세상을 통해 드러내는 신이라는 작품세계를 갖고 있었으며, 신은 자연에도 존재하기에 아름답다고 생각하였고 동물과 교감하고 싶은 자신의 내면을 표현하기 위해 세상에 없는 상상의 동물을 지어내기도 했으며, 말의 표정에 자신의 모습을 투영하여 그리기도 하였다. 그렇게 프란츠 마르크는 자연과 생명의 살아있는 얼굴을 그리고 싶어 했다.

8) 범신론적 공감(Pnatheistic Empathy) 신과 우주를 동일시하는 종교적 철학, 예술적 사상체계.

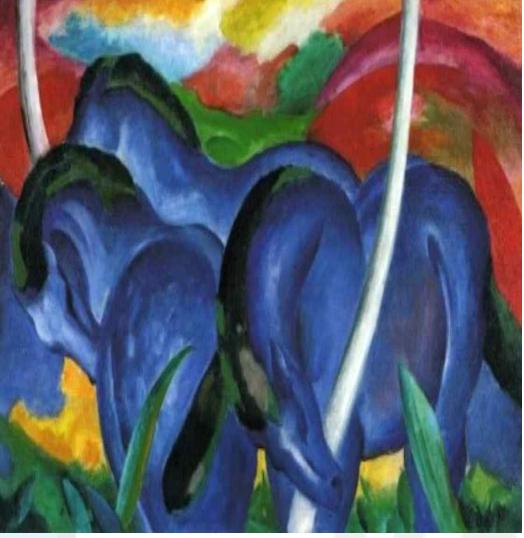
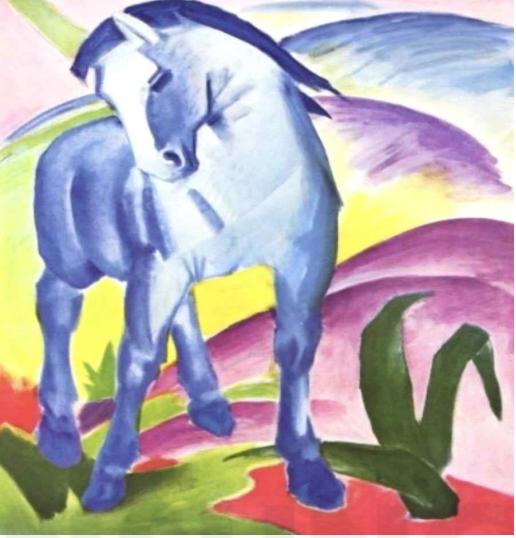
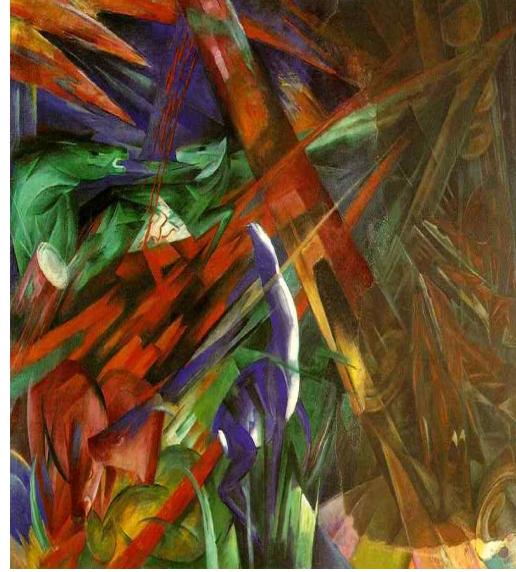
프란츠 마르크는 파랑색을 좋아했기 때문에 갈색 말이 하루아침에 틸바꿈을 하여 파랑색 말이 되는 것을 가능하게 하였다. 프란츠 마르크의 작품들은 정신적인 아름다움이 돋보이는 그림들이 다수였다.

1905년에 만난 블로에 네슬레(Bioe NIESTLE 1884~1942)는 동물을 그리는 스위스 화가였다. 블로에 네슬레의 동물의 본질에 포착하라는 말과 사상이 마르크 작품의 영향을 주게 되었다. 프란츠는 정신적인 내면을 묘사하기 위해서는 비세속적인 색을 써야 한다는 생각이 가득했고 자신의 작품에 선과 색채로 자신의 정신세계를 표현하고자하는 욕구가 분명하였다.

1908년 겨울에는 프란츠 마르크는 아침, 저녁으로 색이 변하는 자두의 열매 색을 보며, 눈에 보이는 행동이 중요하다면 보이지 않는 안의 내면의 세계도 중요하다고 생각해야 하지 않을지에 대한 본인의 작품세계에 대한 의혹을 품게 되었다.

거대한 푸른 말들 <The Large Blue Horses 1911>이라는 그림을 보면 마르크의 그림 구성을 정확히 볼 수 있다. 대부분의 작품은 정중앙에는 동물이 배치되어있고 곡선들로 평화나 균형있는 그림을 완성시켰다. 마치 작품의 눈높이가 관람하는 이의 눈높이를 맞춰 작품과 일부가 된 듯한 느낌을 받게 한다.

[표2-1] 프란츠 마르크의 대표적 작품

<p>거대한 푸른 말들 <The Large Blue Horses 1911></p> A painting of two large, dark blue horses standing in a field. The background is filled with vibrant, swirling colors of red, green, and yellow.	<p>푸른 말 <Blue Horses 1911></p> A painting of a single blue horse walking towards the left. The background features rolling hills in shades of purple, pink, and yellow.
<p>호랑이 <The Tiger 1912></p> A painting of a tiger's head and upper body, rendered in bold, angular shapes. The tiger is primarily yellow and orange, set against a dark, textured background.	<p>동물들의 운명 <Fate of the Animals 1913></p> A complex, abstract painting featuring a dense composition of various animals, including a tiger and a lion, depicted in a dynamic, energetic style with sharp, intersecting lines and a variety of colors.

[사진 출처] <https://blog.naver.com/kmozzart/40172286607>

제 3 장 프란츠 마르크 작품의 특성분석

제 1 절 프란츠 마르크의 작품의 연대별 특성분석

마르크의 작품은 1910년에서 1914년 사이의 작품들이 최고로 뽑힌다. 표현주의 화가인 프란츠 마르크에겐 작품이 표현 수단이기 때문에 작품을 보면 그의 내면이 변화 되어지는 과정을 눈으로 볼 수 있다.

1905년에 그런 죽은 참새는 베른하르트 퀼러가 프란츠의 아틀리에에 처음 놀러와 백 마르크라는 큰 돈을 주고 사가서 진델스도르프에서의 생활에 도움을 주기 시작한 그림이다. 1911년 마르크는 마케(Macke)에게 편지를 보냈었는데, 편지내용에는 노랑은 여성성이나 행복을 붉은색은 부정적인 의미를 두는 색으로 나타낸다는 비 세속적인 색에 쓰임에 대한 언급이 되어 있었고 이듬해에 프란츠 마르크의 색채 이론이 정확히 표현된 대표적인 작품 암소, 기쁨에 찬 노란 소<Yellow Cow 1911>그림을 그렸다.

[그림3-1] 노란 소 <Yellow Cow 1911>

[사진 출처] <https://blog.naver.com/kmozzart/40172286607>

1913년에 그린 늑대들: 발칸전쟁<1913>은 전쟁을 목격하고 불길한 느낌을 담은 그림이다. 남을 해치며 삶을 살아가는 늑대를 인간대신 표현했고 늑대의 신음 소리는 폭탄이나 화염의 의미를 담아내었다. 소란한 세상 속에 잠을 자거나 방금 잠에서 깨어나 먹잇감을 구하러 다니는 늑대들도 있다.

그 해 여름에 그린 파란 망아지<1913>는 현재 오스트리스란트의 엠펜 미술관에 있는 작품이다. 해 뜰 녁인지 해 질 녁인지 모르는 이 그림은 산들이 여러 겹 겹쳐있고 망아지 외에는 어떠한 기척도 존재하지 않는다. 여러 색들이 자분자분 모여 있고 물감 이외에 세상에는 아무것도 존재하지 않아 보인다. 프란츠는 신문에서 무엇이든 들여다 볼 수 있는 뤰트겐 광선이 발견되었다는 글을 읽은 후부터 그는 붓으로 내면의 세계를 더 표현하였고 색감에도 투명함을 반영하였다.

1912년 호랑이<The Tiger 1912> 호랑이 그림은 무서움을 표현하기 힘들어하는 마르크의 내면이 보인다. 호랑이의 노랑은 전혀 기쁨을 담지 못하고 있고 곡선이 아닌 직선으로 무서움을 나타낸 그림이다.

[그림3-2] 늑대들: 발칸전쟁<1913>

[사진 출처] 내손안의 미술관 프란츠 마르크 토마스 지음

1913년 파란말로 이루어진 탑<Tower of Blue Horses 1913>이 그림은 현재 2차 세계대전 중 유실 되어서 모방작품만 남은 상태이지만 그 작품에는 남성성을 푸른색으로 완강하게 표현하였고 남성의 정력과 에너지를 수직구성으로 표현한 작품이다. 같은 해에 그려진 동물들의 운명<Fate of the Animals 1913> 작품 안을 보면 한참 작아진 사슴과 말들을 볼 수 있다. 동물은 더 이상 순결함과 평온함을 표현하는 존재가 아님을 알려준다. 큰일들이 있는 당시 상황을 알려주는 대비적인 색이 표현하고 있다.

1914년 완성 되어진 숲속의 노루들 || <Deer in the woods || 1914>에서도 남성성을 표현하는 푸른색은 그대로 돋보였고 노랑의 의미는 어린 아이의 사슴으로부터 기쁨의 뜻을 찾았지만, 종전의 의미 부정적인 붉은 계열의 색이 모성의 의미로 바뀌어 있었다. 또 1차 세계대전 발발 직전에 그린 싸우는 형태들<Fighting Forms 1914> 작품을 보면, 붉은색과 검정색의 소용돌이로 가혹한 현실을 고스란히 전달하고 전쟁이 임박했음을 알린다. 전쟁직전 완성된 마르크의 마지막 작품들의 특성을 보면 비 구상적인(Non-Presentational) 그리고 형태와 추상(Abstraction)적인 것들이 채택되어 작품을 구성하고 윤곽선들이 뒤섞이기 시작한다. 또 산산 조각나는 형태들이나 색들이 존재 하고 어떠한 동물들도 보여 지지 않는 종말적이고 육체적이고 물질적인 것의 폐배를 알리는 마르크의 내면의 배경을 부서진 형태들 등의 작품을 통해 보여주고 있다.

1915년에 아내에게 보낸 편지에 쓰인 내용을 보면, 인간에게만 있을 것 같았던 추악함은 동물 세계에서도 발견되어졌고 항상 독립적으로 표현한 동물들은 더 이상 독립적이지 않음을 알렸다. 프란츠마르크의 후반 작품을 보면 더 이상 동물들이 구원의 존재가 아니기에 사라지고 명량하고 산산조각 나는 색채들로 이루어졌으며 자신의 심경을 드러내려는 욕심을 버렸다.

[표3-1] 프란츠 마르크 작품의 연대별 특성 I

작품 제목	마르크 작품 사진	제작 연도	특징
죽은 참새 <The Dead Sparrow> https://commons.wikimedia.org		1905	마르크의 추억 순수함 인상파의 영향
말이 있는 풍경 https://commons.wikimedia.org		1910	다듬어지지 않은 자연의 힘을 빨강으로 표현
노란 소		1911	파란산(높은 정신 세계) 본인의 자화상 노랑의 여성성 부인 마리아 행복을 상징 (성혼서)
푸른말		1911	파랑의 남성성 자신의 모습을 투영

[표3-2] 프란츠 마르크 작품의 연대별 특성 II

작품 제목	마르크 작품 사진	제작 연도	특징
Ross i https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Paintings_by_Franz_Marc?uselang=ko		1911	마르츠가 키우던 개 순수함의 상징 각이진 직선 등근 곡선의 특징
호랑이		1912	노랑색의 의미변질 직선으로 강인함을 표현
비		1912	마르크 자신의 상황을 그림
동물들의 운명		1913	전쟁이 임박 동물들도 추악함을 표현

[표3-3] 프란츠 마르크 작품의 연대별 특성 III

작품 제목	마르크 작품 사진	제작 연도	특징
발칸전쟁		1913	시대적 배경을 보여주는 그림 늑대에 비유함
상상의 동물들 https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Paintings_by_Franz_Marc?uselang=ko		1913	마르크의 상상의 동물
티롤 https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Paintings_by_Franz_Marc?uselang=ko		1913	비구상적인 형태와 추상 구원의 상징이 아닌 동물
파란말과 무지개		1913	색이 투명해짐

[표3-4] 프란츠 마르크 작품의 연대별 특성 IV

작품 제목	마르크 작품 사진	제작 연도	특징
파란말로 이루어진 탑 https://commons.wikimedia.org/wiki		1913	파랑의 남성성 직선으로 구성 남성의 정력을 상징함
부서진 조각 https://commons.wikimedia.org/wiki		1914	윤곽선이 뒤엉키기 시작
싸우는 형태들 https://commons.wikimedia.org/wiki		1914	동물의 형태가 추상적으로 무너져 흔적이 사라짐
숲속의 노루들 https://commons.wikimedia.org/wiki		1914	모성의 의미로 바뀐 붉은색 노랑의 의미를 찾음

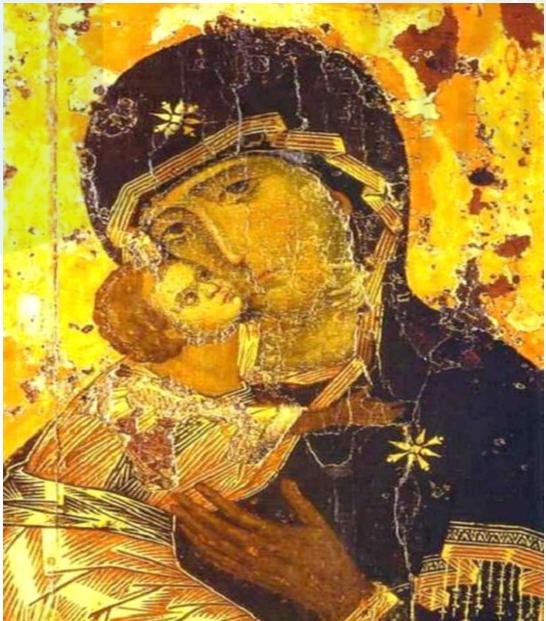
제 2 절 프란츠 마르크의 작품의 색채 특성분석

1) 이미지 스케일을 통한 색채의 특성 분석

프란츠 마르크의 작품 안의 색채에는 르네상스 초기의 신앙심에 깊이 물들어진 아이콘 즉 비잔틴 아이콘(Byzantine Icon)을 보면 색채가 매우 유사함을 비교할 수 있다. 이러한 획일화된 이미지를 특정화 시키고 수동적이고 꾸밈없음 또한 매우 비교해 볼만한 정도로 구상까지 완벽하다.

이를 대표하는 작품은 마르크의 누런 망아지(The Little Yellow Horses 1912)를 보면 말의 노란색이 캔버스를 빛나게 하는 효과를 볼 수 있다는 유사성을 발견했다.

[그림 3-3]

[그림 3-4]

비잔틴 아이콘<Byzantine icon> <The Little Yellow Horses 1912>

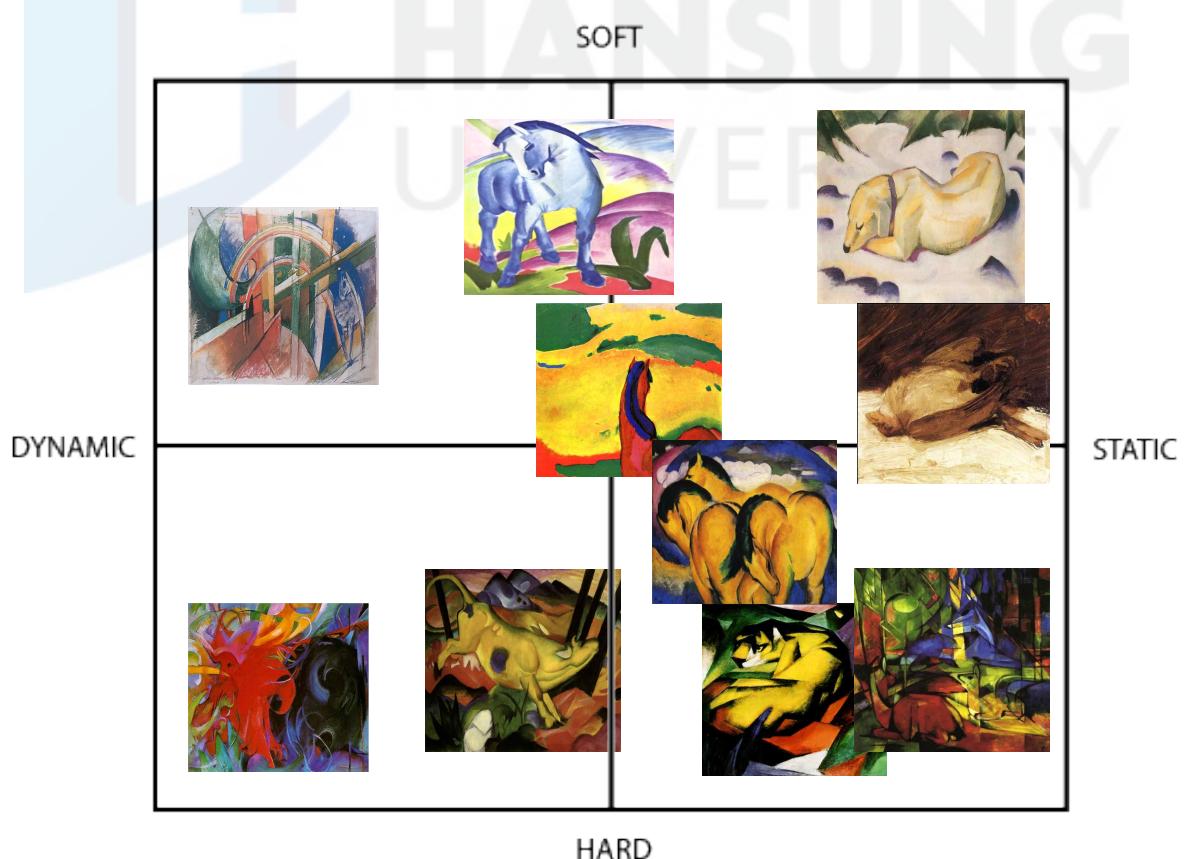
<https://news.naver.com/main/read.nhn?oid=020&aid=0003135152>

[사진 출처] <https://blog.naver.com/seihwanny/189619048>

이를 바탕으로 본 연구자는 무지개 색을 훔친 화가로 평가받고 있는 프란츠 마르크 작품에 적용된 색을 이미지 스케일과 배색이미지 분류를 통하여 정확하고 더 확대된 연구에 나아가고자 한다. 우선으로 적용해 본 이미지 스케일은 이미지를 언어분류를 통하여 나타내는 것으로 이미지 키워드의 축을 세워 분류한다.

작품 색의 느낌을 한눈에 파악하기 위하여 사용되어지는 분류이며, 단색 이미지, 형용사 이미지, 배색 이미지들로 구분 하는 이미지 스케일을 분류 할 수 있다. 의미가 비슷한 색과 이미지를 분석하여 관련성이 있는 이미지를 관련지어 배치함으로 객관성을 높일 수 있으며 정확한 색채 전략을 결정할 수 있다. 이와 같은 방법으로 프란츠 마르크 작품들을 분석을 해보고자 한다.

[그림3-5] 프란츠 마르크 작품의 이미지 분석

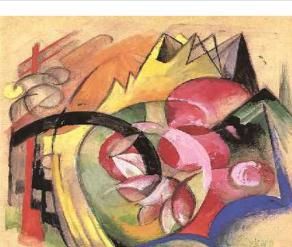
프란츠 마르크의 작품을 이미지 공간에서 색으로 느끼는 감성을 객관화 시켜 분류해 본 결과이다. 프란츠 마르크 10가지의 작품 중 부드럽고 따뜻하지만 동적인 느낌을 나타내는 이미지와 반대로 부드럽고 따뜻하지만 정적인 이미지가 있는 작품 그리고 움직임이 보이지 않고 정적이지만 색채가 거칠고 딱딱한 이미지로 표현 된 작품과 색채의 느낌은 같지만 다이나믹한 움직임이 느껴지는 이미지의 작품 모두 두 가지씩 나타내어졌다.

이를 통해 분석된 결과는 프란츠 마르크의 초반 작품의 색채와 선은 부드러웠지만 중반에서는 색과 선이 요동치며 자신의 정신세계가 혼동됨을 드러내는 작품들이 생겼으며, 후반의 작품은 거친 형태들과 자신의 최후의 동물에 대한 생각이 패배되고 전쟁으로 뒤엉킨 자신의 시대적 배경을 작품에 담겨 선들이 뒤엉키고 조각난 형태들이 반영 된 프란츠 마르크의 작품 특성을 한눈에 파악할 수 있는 분석을 할 수 있었다. 이미지 스케일은 개인적인 주관에 따라 문화가 다른 사람 등에 따라 달리 분석될 수 있고 작품들에 표현된 질감이나 형태 혹은 색에 의하여 여러 이미지를 연출할 수 있다.

또한 프란츠 마르크의 작품에서 사용되어진 배색을 배색 이미지 스케일을 통해 분석해 보고자하며, 분석된 결과를 토대로 본 연구자는 비슷한 느낌의 배색이 있는 작품들을 표로 정리하고 전반적으로 어떤 배색을 사용하였는지 알아보고자 하며, 배색 사례를 제안연구하게 될 작품에 적용하고자 한다.

배색 이미지 스케일을 통하여 프란츠 마르크의 작품세계 변화로 인한 색채 의미 변화를 알아볼 수 있는 과정이 되었다.

[표3-5] 프란츠 마르크 작품의 배색 이미지 I

	프란츠 마스크 작품	색상 팔레트	NCS 색상 값
1			<ul style="list-style-type: none"> ● S2070-B ● S2550-Y85R ● S3020-B55G ● S2055-Y10R ● S5520-G15Y ● S3010-Y95R
2			<ul style="list-style-type: none"> ● S1010-Y35R ● S2045-Y10R ● S1560-R05B ● S8510-R45B ● S3050-R55B ● S2005-R60B
3			<ul style="list-style-type: none"> ● S0510-Y05R ● S2030-G55Y ● S1040-Y45R ● S1080-Y95R ● S2070-R45B ● S4540-R35B
4			<ul style="list-style-type: none"> ● S1550-R15B ● S3030-G50Y ● S5035-R55B ● S3005-R30B ● S9000-N ● S4050-R25B
5			<ul style="list-style-type: none"> ● S0505-Y90R ● S3035-Y95R ● S1025-Y05R ● S1570-R85B ● S2560-R20B ● S3005-Y25R

[표3-6] 프란츠 마르크 작품의 배색 이미지Ⅱ

	프란츠 마스크 작품	색상 팔레트	NCS 색상 값
1			<ul style="list-style-type: none"> ● S1040-Y35R ● S2050-Y05R ● S1055-Y85R ● S5010-R70B ● S8010-R75B ● S2070-G25Y
2			<ul style="list-style-type: none"> ● S1045-B10G ● S1070-R05B ● S2570-G40Y ● S 1580-R85B ● S9000-N ● S2570-G05Y
3			<ul style="list-style-type: none"> ● S1070-Y95R ● S1020-Y05R ● S3030-G60Y ● S2550-Y30R ● S1000-N ● S3510-R45B
4			<ul style="list-style-type: none"> ● S1570-Y95R ● S4525-R85B ● S2065-Y25R ● S9000-N ● S4025-R60B ● S3015-R30B
5			<ul style="list-style-type: none"> ● S1070-R10B ● S33035-Y05R ● S2002-R90B ● S4025-B90G ● S2560-R30B ● S1075-R50B

2) NCS를 통한 색채의 특성 분석

NCS (Natural Color System) 색채계는 인간이 어떻게 색을 지각 하는지에 대한 색채 지각 원리를 설명하는 헤링(Ewald Hering 1834~1918)⁹⁾의 4원색설을 기초로 1972년 스웨덴에서 개발되어 유럽에서 표준으로 지정된 자연적인 시스템이다. 현재는 전 세계적으로 여러 색채 분야에서 사용되어지고 있으며, 환경 색채 분야에서 이 색채계의 사용이 점차 확대되고 있다. NCS 색상환은 흰색, 검정, 노랑(Y), 빨강(R), 초록(G), 파랑(B) 이 여섯 가지의 기본색에 얼마나 근접하였는지의 정도에 따라 구분되어지고 있다. 10씩 증가시키며 10단계로 나누어 표기한다. 전체 0에서 100까지 구분된다. 그리고 NCS 색 삼각형(Nuance)로 표기하기도 하는데 흰색 량(W-Whiteness), 검정 량(S-Schwarz=Blackness), 순색 량(C-Chromaticness)의 정도를 나타낸다. 명도와 채도를 한눈에 볼 수 있으며, 어떤 색상이던지 표기되는 그 색의 뉘앙스는 같다.¹⁰⁾

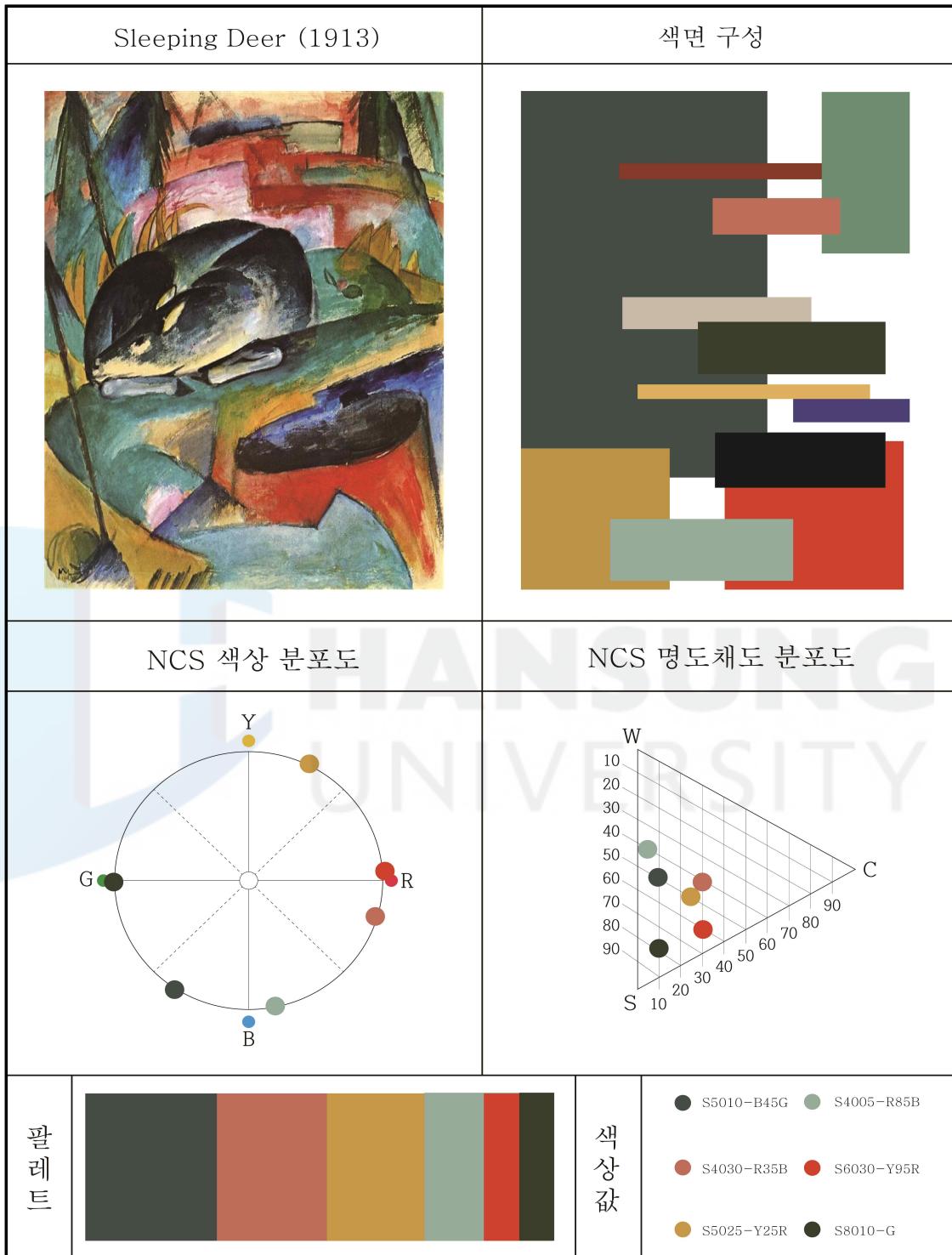
본 연구에서는 심리보색¹¹⁾을 자연적 시스템인 NCS 색채계를 통하여, 프란츠 마르크 작품 중 3가지를 선별하여 변화되어지는 색채를 관찰하고 기호나 숫자로 색을 표기화하여 색을 쉽게 구별하고 색 값을 정확하게 전달하고자 한다. 프란츠 마르크의 작품 뿐 만이 아니라 후에 본 연구의 제안 작품도 NCS 색채계로 작품의 색을 분석하고 어떠한 색을 사용하였는지를 정확한 표기를 개관하고자 한다.

9) 에월드 헤링(Ewald Hering 1834~1918) 슈로벤하우젠 출신의 인간의 용모묘사에 뛰어나나 내면의 심리묘사는 미흡하다는 평을 받은 독일 화가.

10) IRI 색채연구소. (2011). 『Color Combi Nation』, P.17 서울 : 영진닷컴.

11) 심리보색(Perceptual negative after image) 망막에서 남아있는 잔상현상.

[표3-7] NCS를 통한 색채의 특성 분석 I

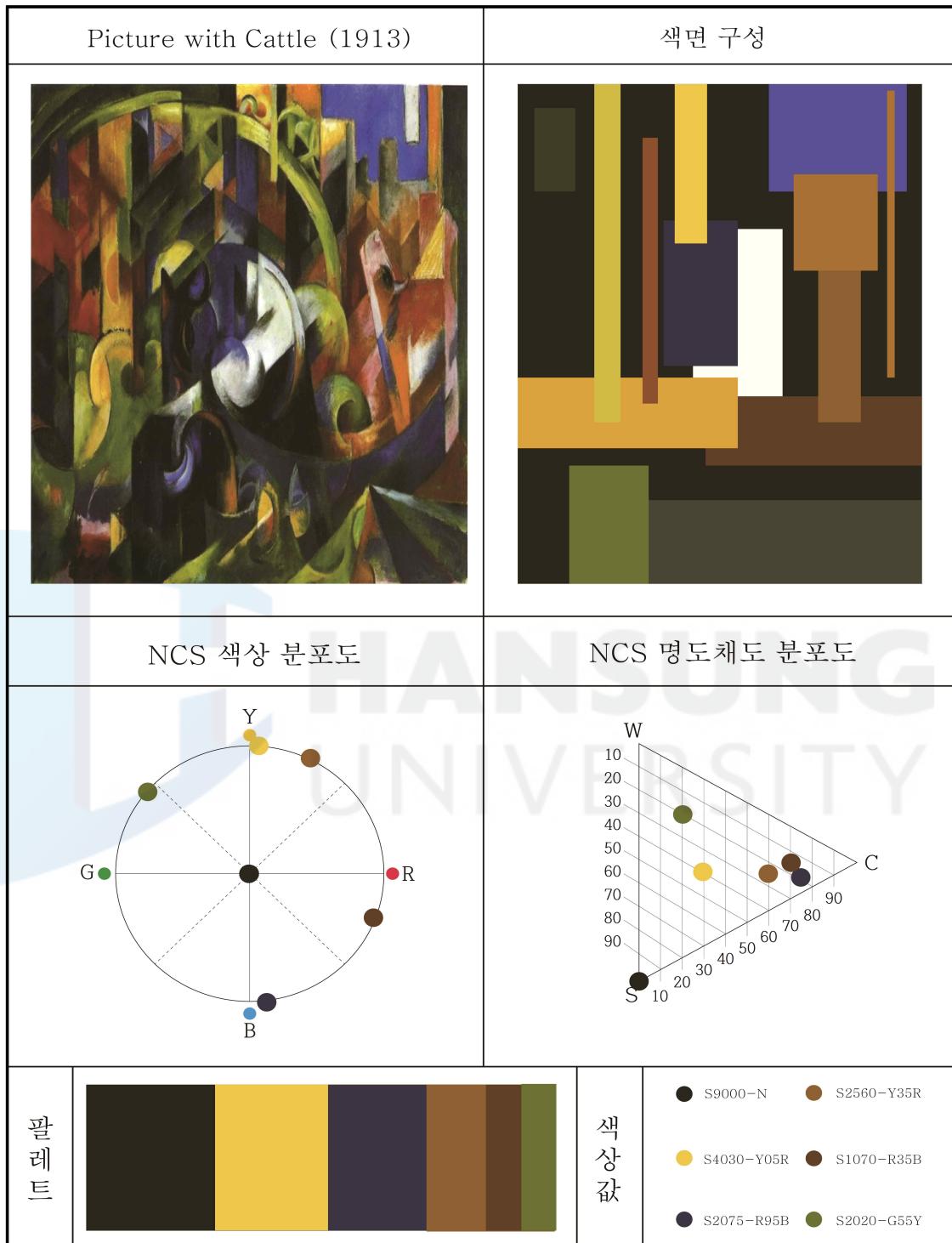
(표8~10까지 본 연구 과정에서 연구자가 작성한 도표임)
<https://commons.wikimedia.org>

프란츠 마르크의 작품인 꿈꾸는 사슴 (Sleeping Deer 1913)에 나타난 색채 분석을 NCS 색채계를 이용하여 나타낸 결과 S0505-Y90R, S3035-Y95B, S1025-Y05R S1570-R85B, S2560-R20B, S3005-Y25R로 나타났다.

S0505-Y90R는 05%의 명도와 05%의 채도를 포함하는 뉘앙스이며, 노랑(Y)이 90% 포함된 빨강(R)이다. S3035-Y95B는 30%의 명도와 35%의 채도를 포함하는 뉘앙스로 95%의 파랑(B)를 포함한 노랑(Y)이다. 1025-Y05R는 10%의 검정 량과 25%의 순색량(C)를 포함하는 뉘앙스이고 빨강(R)이 55% 포함된 노랑(Y)이다. S1570-R85B는 15%의 명도와 70%의 채도를 포함하고 있는 85%의 파랑(B)가 가미되어 있는 빨강(R)이다. S2560-R20B는 25%의 명도와 60%의 채도로 20%의 파랑(B)이 들어가 있는 빨강(R)이다. S3005-Y25R는 30%의 검정량(S)과 순색도가 05%인 25%의 빨강(R)이 포함된 노랑(Y)이다.

또한 꿈꾸는 사슴에서 표현된 6가지의 색을 NCS 색상 분포도와 명도 채도 분포도에 나타내었으며 쉽게 알아 볼 수 있게 색 면 구성은 픽셀화하여 나타내었다. 색의 분석을 통하여 프란츠 마르크의 작품인 잠자는 사슴(Sleeping Deer)는 조금 무겁지만 정적인 색채를 사용하였음을 알 수 있게 되었다.

[표3-8] NCS를 통한 색채의 특성 분석 II

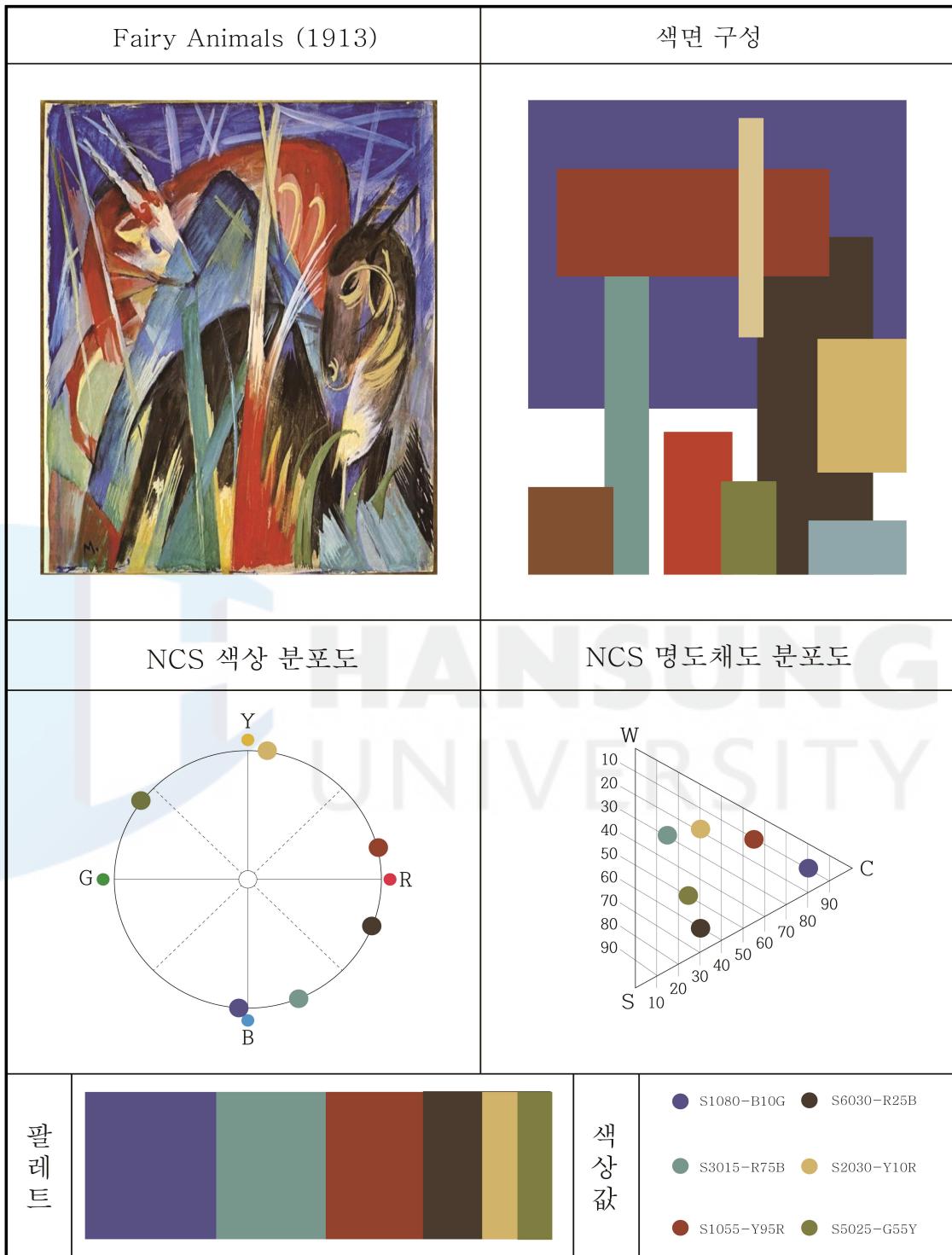
(표8~10까지 본 연구 과정에서 연구자가 작성한 도표임)
<https://commons.wikimedia.org>

프란츠 마르크의 작품인 소 떼 (Picture with Cattle 1913)에 나타 난 색채 분석을 NCS색채계를 이용하여 나타낸 결과는 S9000-N, S4030-Y05R, S2075-R95B, S2560-Y35R, S1070-R35B, S2020-G55Y로 나타났다.

S9000-N는 -S 10%의 명도를 포함하는 이다. S4030-Y05R는 40%의 명도와 30%의 채도를 포함하는 뉘앙스로 05%의 빨강(R)를 포함한 노랑(Y)이다. S2075-R95B는 20%의 검정 량과 75%의 순색량(C)를 포함하는 뉘앙스이고 파랑(B)이 95% 포함된 빨강(R)이다. S2560-Y35R는 25%의 명도와 60%의 채도를 포함하고 있는 35%의 빨강(R)이 가미되어 있는 노랑(Y)이다. S1070-R35B,는 10%의 명도와 70%의 채도로 35%의 파랑(B)이 들어가 있는 빨강(R) 이다. S2020-G55Y는 20%의 검정량(S)과 순색도가 20%인 55%의 노랑(Y)이 포함된 초록(G)이다.

또한 소 떼에서 표현된 6가지의 색을 NCS 색상 분포도와 명도 채도 분포도에 나타내었으며 쉽게 알아 볼 수 있게 색 면 구성을 픽셀화 하여 나타내었다. 색의 분석을 통하여 프란츠 마르크의 작품인 소 떼 그림은 매우 무거운 색채를 사용하였음을 알 수 있게 되었다.

[표3-9] NCS를 통한 색채의 특성 분석III

(표8~10까지 본 연구 과정에서 연구자가 작성한 도표임)

<https://commons.wikimedia.org>

프란츠 마르크의 작품인 상상의 동물(Fairy Animals)에 나타난 색채를 NCS 색채계를 이용하여 나타 낸 결과는 S1080-B10G, S3015-R75B, S1055-R57B, S6030-R25B, S2030-Y10R, S5025-G55Y로 나타났다.

S1080-B10G는 Blackness -S 10%의 명도와 80%의 채도를 포함하는 뉘앙스이며, 파랑(B)이 10% 포함 되어진 초록(G)이다. S3015-R75B는 30%의 명도와 15%의 채도를 포함하는 뉘앙스로 75%의 빨강(R)를 포함한 파랑(B)이다. S1055-R57B는 10%의 검정 량과 55%의 순색량(C)를 포함하는 뉘앙스이고 파랑(B)이 57% 포함된 빨강(R)이다. S6030-R25B는 60%의 명도와 30%의 채도를 포함하고 있는 25%의 빨강(R)이 가미되어있는 파랑(B)이다. S2030-Y10R,는 20%의 명도와 30%의 채도로 10%의 노랑(Y)이 들어가 있는 빨강(R)이다. S5025-G55Y는 50%의 검정량(S)과 순색도가 25%인 55%의 노랑(Y)이 포함된 초록(G)이다.

또한 상상의 동물에서 표현된 6가지의 색을 NCS 색상 분포도와 명도 채도 분포도에 나타내었으며 쉽게 알아 볼 수 있게 색 면 구성을 픽셀화 하여 나타내었다.

프란츠 마르크의 작품인 상상의 동물은 차가운 색채 사용 비중이 높음을 알 수 있었다.

제 4 장 프란츠 마르크 작품의 조형적 특성 분석 을 통해 응용한 마스크 디자인 제안 연구 사례

제 1 절 마스크 제작의도 및 디자인

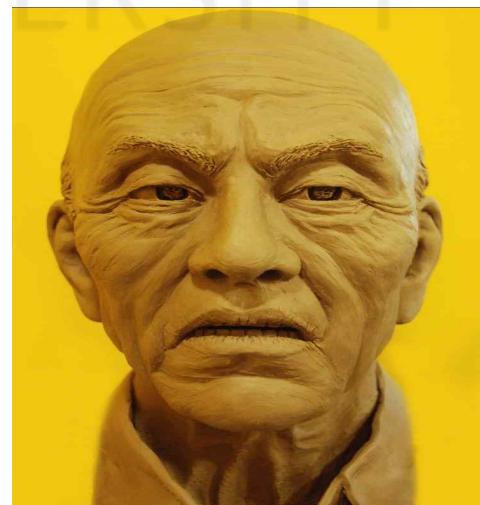
1) 마스크 제작의도 및 재료설명

본 연구는 마스크에 프란츠 마르크 작품의 균형감 있는 조형적인 특성을 이미지 스케일로 분석하고 의미가 담겨있는 색채를 NCS 색채계를 이용하여 분석한 결과를 바탕으로 재구성하여 기존 마스크들의 기성품 이미지를 벗어나 창의성이 높은 마스크 디자인을 제안하고자 한다. 프란츠 마르크 작품의 동물이나 사람의 얼굴을 모티브로 마스크의 구조물에 적용하였다. 작품 속 곡선과 조각적인 형태를 응용하여 마스크 디자인을 연구하고자 한다. 또한 프란츠 마르크가 작품에 담고 있는 색채의 의미를 마스크 디자인에 반영하고자 한다.

[그림4-1] 유토 두상 세부

[사진 출처] <https://cafe.naver.com/by6796/137>

[그림4-2] 유토 두상

마스크 제작의 주재료의 유토는 점토의 유형으로 대부분 조소의 재료에 많이 사용된다. 유토의 주성분은 아연, 유황, 밀랍, 산화, 올리브(기름)으로 이루어져 있지만 요즘 시중에는 친환경적인 쌀이나 전분으로 만들어진 것부터 질감을 위해 기름을 줄인 하드부터 기름을 더한 소프트까지 다양하고 적합한 용도를 찾아볼 수 있다. 천연토는 전혀 섞이지 않았으며 다루기 쉬우며 디테일하고 좋은 접착력으로 우수한 작업 환경을 제공해주는 재료이다. 기온에 따라 경연 변화는 있을 수 있으나 그 점이 장점이 되기도 한다. 온도를 높여 재사용이 가능하기도 하며 건조 후에는 점토와 다르게 갈라짐 현상은 거의 존재하지 않고 디테일한 작업에 용이한 점이 특징이다.

마스크에 틀은 유토로 설정하지만, 기반은 최하급 용지로 분류되는 캡지이다. 캡지는 그라운드 펄프에 화학펄프를 섞어서 뜯 용지이고 내구성이 적고 백색도도 낮다. 기름의 흡수가 잘되고 잉크건조가 빨라서 신문용지에 탁월 한 캡지를 적당 크기로 분할하여 물에 담가 변형이 쉬운 상태로 사용하였다. 그러므로 이를 서로 접착하는 재료는 수용성이고 종이 공작에 우수하고 접착력이 강한 고분자 폴리비닐 알코올 성분인 PVA글루를 사용하였다.

또 다른 중요한 재료는 마스크의 표면을 단단하게 하기 위한 재료이다. 아크릴퍼티는 틈을 메우거나 훼손된 부분의 보수 및 마감을 필요로 하는 곳에 이용되며 작업 후 사포로 표면을 정리하고 채색작업이 용이하다는 점이 장점이지만 건조 후에 균열이 가는 단점을 방지하기 위해 효과는 같지만 건조 후에 갈라짐 현상이 없는 겔 미디움을 함께 섞어 사용 하였다.

겔 미디움은 아크릴 퍼티뿐만 아니라 아크릴 물감 등에도 섞어 사용하면 효과적이고 여러 가지 질감을 나타낼 수 있는 것이 특징이며, 아크릴 퍼티와 겔 미디움 모두 햇빛에 약하며 높은 온도나 화기에 주의 하는 것이 좋다.

위 재료로 제작 된 마스크 디자인 사례는 총 10점이며, 마스크 프란츠 마르크 작품 속 이미지를 보다 효과적으로 확인하기 위해 NCS 색채계와 이미지 스케일을 분석을 기본으로 아크릴, 유화, 수채화, 포스터를 이용하여 디자인을 제안하고자 한다.

2) 마스크 제작 과정 설명

마스크의 제작과정은 다음과 같다. 여러 질감의 더미가 존재하지만 본 연구자는 스티로폼의 두상을 밑의 지지대를 위해 세로로 반을 갈라 사용하였다. 그 후 유토를 사용하여 더미 위해 분석한 조형물을 작업 하여 준다. 골이나 형태를 원하는 결과물보다 더 깊게 작업을 해놔야 갱지 틀에 정확하게 표현됨으로 작업 할 때 각별히 유의해야한다.

다음 작업은 중요하다. 작업한 유토 위에 글루 작업을 해야 하기 때문에 랩으로 덮어 정확히 밀착 시켜준다. 이유는 유토 작업 형태를 갱지 틀에 전달할 때에 중요한 역할을 하기 때문이다. 밀착이 안 될 경우에는 드라이로 따뜻한 바람을 쐬어주면 유토의 특성상 오일 성분으로 촉촉해지며 랩을 흡착한다. 또한 갱지를 물에 담가 사용한다. 이유는 형태 변환이 잘 되기 위함이다. 물에 담근 갱지와 닳을 때 엉키지 않기 위해 PVA 글루에 물을 섞어 사용한다.

이 글루는 수용성이므로 물에 잘 녹는점이 유리하다. 갱지로 유토의 조형물 본을 떠준다. 작은 크기의 갱지 조각은 꺾어지는 모서리와 세심한 부분을 작업하기에 유리하며, 크고 작은 굴곡을 갱지의 조각크기로 작업 범위를 조절할 수 있다. 물과 글루에 섞인 갱지 틀이 건조 되어지는 적게는 하루 길게는 이틀이 소요된다. 나중 작업을 위해서는 이 건조시간이 매우 중요하게 작용한다.

건조된 갱지의 외곽부분은 종이테이프로 마무리 하여주면 깔끔하다.

다음은 아크릴 퍼티를 올려 갱지의 빈틈을 메워주고 채색작업이 용이하기 위하여 거쳐지는 작업이다. 퍼티의 특성상 젤 미디움과 혼합하여 사용하면 제안 작품의 틀이 갈라짐이 없이 제작할 수 있다. 만약 전의 과정에서 갱지 틀의 건조 상태가 완벽했다면, 아크릴 퍼티만으로 갈라짐 현상 없이 안착되어 보다 완성도 높은 작품의 결과를 얻을 수 있다.

아크릴 퍼티의 메꾸는 작업을 두 번 이상 반복하여 주는 것이 갱지의 허술한 지지대를 높여줄 수 있는 보안 방법이기도 하다. 아크릴 퍼티나 젤 미디움은 건조시간이 매우 짧으며, 색의 변화도 조금 있다. 회색빛에서 흰색으로 변했다면 건조 되어진 것이며, 젤 미디움을 혼합했다면 투명함에서 불투명한 색채가 건조 되어진 것을 육안으로 확인 가능하다. 불투명한 색채표현을 원한다면, 유화나 아크릴에 섞어 사용도 가능하다는 점은 프란츠 마르크의 색채를 표현하기에 적합하였다.

[그림4-3] 과정1 더미

[그림4-4] 과정2 유토 조형물

[그림4-5] 과정3 랩 펑

[그림4-6] 과정4 캡지 틀

[그림 3~6]는 본 연구자가 제작 과정에서 촬영한 사진 임

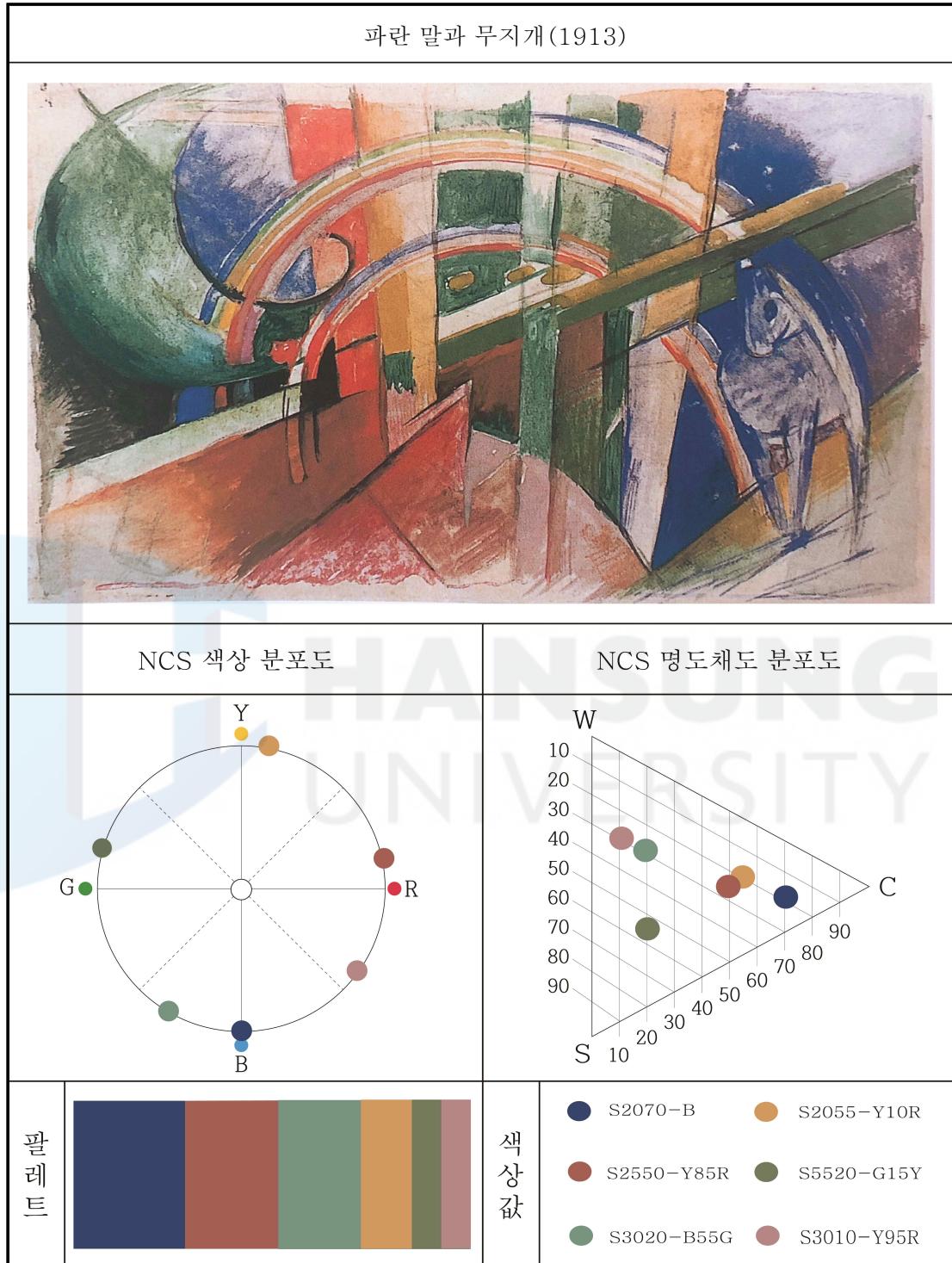
제 2 절 프란츠 마르크 작품의 조형적 특성 분석을 통해 응용한 마스크 디자인 제안 연구 사례

1) 연구대상 작품 색채분석 및 마스크 디자인 제안 연구 사례

마스크 디자인 제안 연구사례 I “무지개 말”에 적용시킬 프란츠 마르크의 작품 ‘파란 말과 무지개(1913)’에 나타 난 색채분석을 NCS 색채계를 이용하여 나타낸 결과 S2070-B, S2550-Y85R, S3020-B55G, S2055-Y10R, S5520-G15Y, S3010-Y95R로 나타났다. S2070-B는 Blackness-S 20%의 명도와 70%의 채도를 포함하는 뉘앙스이며 파랑(B)이다. S2550-Y85R는 25%의 명도와 50%의 채도를 포함하는 뉘앙스로 85%의 빨강(R)를 포함한 노랑(Y)이다. S3020-B55G는 30%의 검정 량과 20%의 순색 량(C)를 포함하는 뉘앙스이고 초록(G)이 55% 포함된 파랑(B)이다. S2055-Y10R는 20%의 명도와 55%의 채도를 포함하고 10%의 레드(R)가 가미되어있는 노랑(Y)이다. S5520-G15Y는 55%의 명도와 20%의 채도로 15%의 노랑(Y)이 들어가 있는 초록(G)이다. S3010-Y95R는 30%의 검정량(S)과 순색도가 10%인 95%의 빨강이 포함된 노랑(Y)이다.

또한 작품에 표현된 색채 중 6가지의 색을 NCS 색상 분포도와 명도 채도 분포도에 나타내었으며, 색의 분석을 통하여 프란츠 마르크의 작품인 파란 말과 무지개는 조금 부드러우면서 동적인 이미지의 색채를 사용하였음을 알 수 있게 되었고 위의 NCS 색채분석을 통하여 실제 프란츠 마르크의 회화작품에서 보이는 색채와 본 연구사례 작품에서 표현할 색채 간의 오차를 줄일 수 있었다.

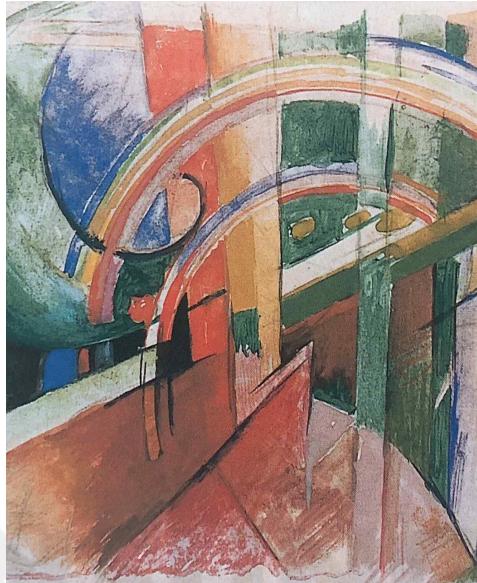
[표4-1] 연구대상 작품 I “파란 말과 무지개” 색채분석

(표1~30 까지는 본 연구 과정에서 연구자가 작성한 도표임)

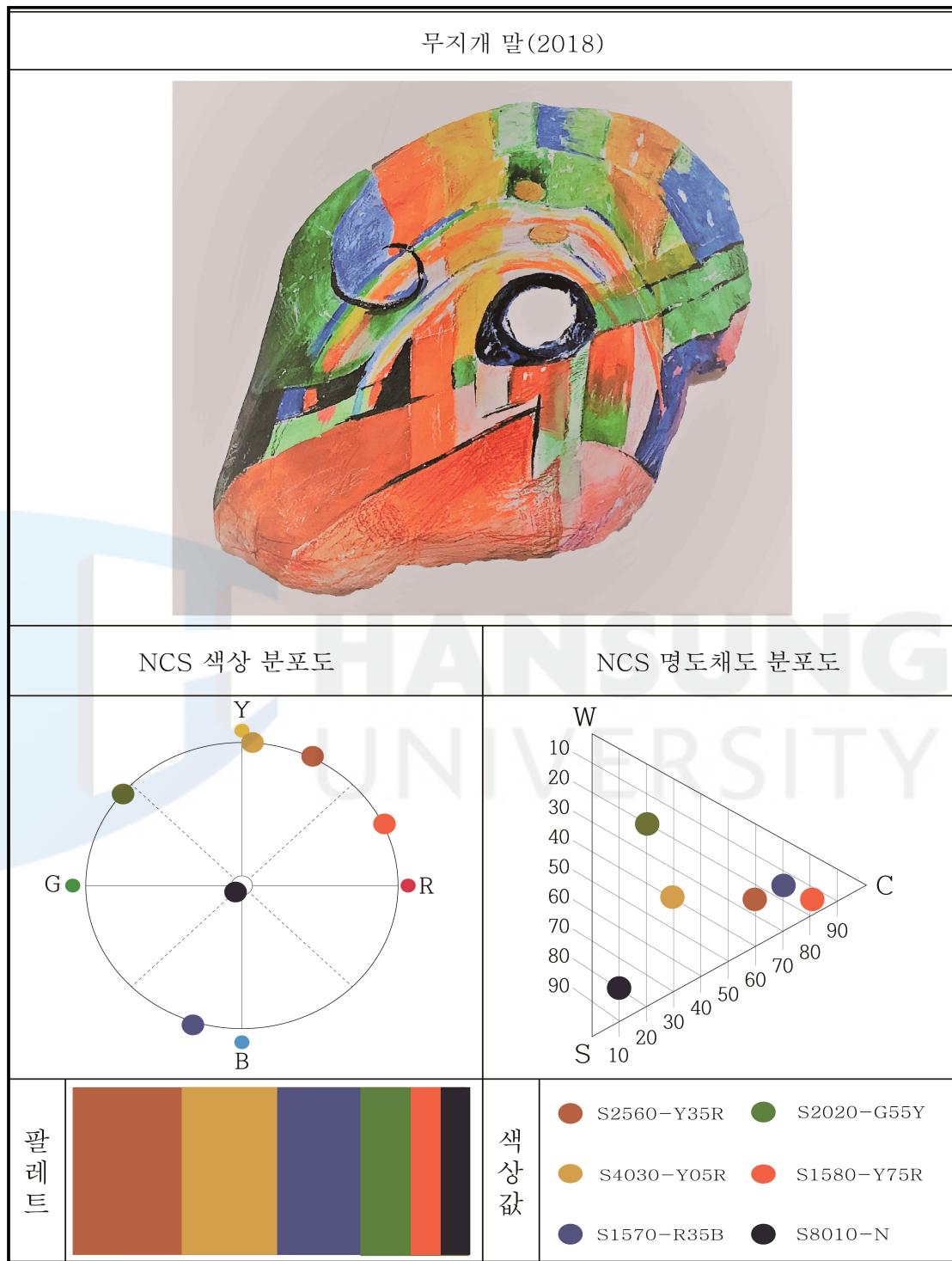
<https://commons.wikimedia.org>

[표4-2] 마스크 디자인 제안 연구사례 I “무지개 말” 부분

조형물 모티브	디자인 모티브
	
마스크 재료	유토, 아크릴 퍼티, 젤 미디움, 캔지, PVA글루
디자인 재료	아크릴, 유화, 색연필
사이즈	마스크: 20.57cm X 17.78cm (가로X세로)

(표1~30 까지는 본 연구 과정에서 연구자가 작성한 도표임)

[표4-3] 마스크 디자인 제안 연구사례 I “무지개 말” 색채분석

(표1~30 까지는 본 연구 과정에서 연구자가 작성한 도표임)

마스크 디자인 제안 연구사례 I 의 “무지개 말”은 프란츠 마르크의 파란 말과 무지개 작품 풍경 속에서 뛰어노는 망아지의 무표정한 얼굴을 모티브로 삼아 마스크의 조형물로 제작 되었다.

또한 이 작품에서 망아지의 눈을 하나만 표현하여 마스크의 보편화 된 얼굴의 눈, 코, 입 특성을 벗어난 디자인을 제안할 수 있었으며, 작품의 채색이 끝나고 사포로 외관을 벗겨냄으로 좀 더 프란츠 마르크 작품 속 투영한 색채를 표현할 수 있었고 색연필의 선을 통하여 면적에 무게감을 실어 표현하여 프란츠 마르크 회화 작품과 비슷한 느낌을 구현할 수 있었다.

다음은 작품에 표현된 색채 중 6가지의 색을 NCS 색상 분포도와 명도 채도 분포도에 나타내어 제안연구 작품의 색채를 보기 쉽게 나타내고자 하였다.

제작 되어진 “무지개 말” 색채 분석을 NCS 색채계를 이용하여 나타낸 결과 S2560-Y35R, S4030-Y05R, S1570-R35B, S2020-G55Y, S1580-Y75R, S8010-N로 나타났다.

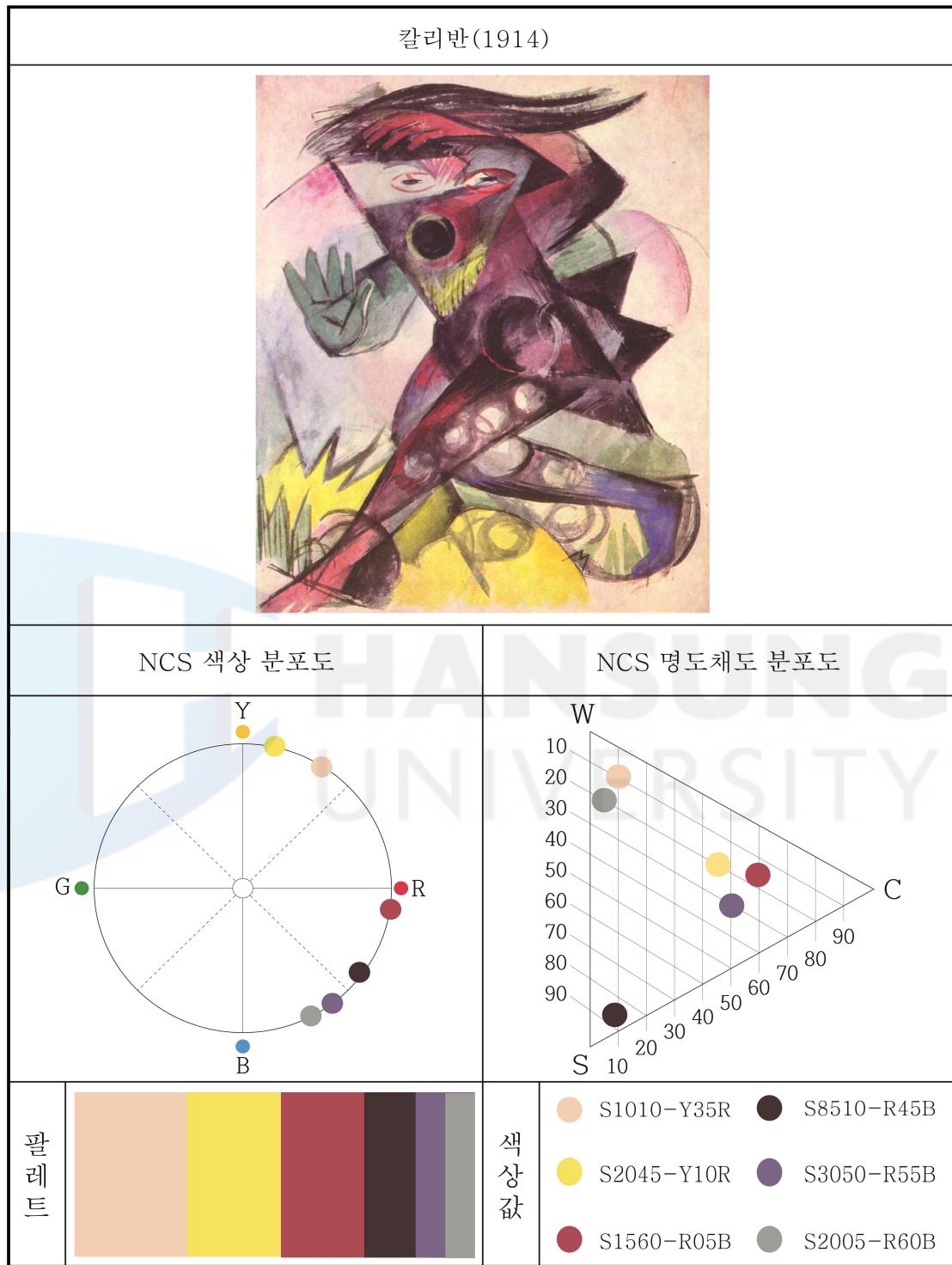
S2560-Y35R은 Blackness -S 25%의 명도와 60%의 채도를 포함하는 뉘앙스로 35%의 빨강(R)를 포함한 노랑(Y)이다. S4030-Y05R는 40%의 명도와 30%의 채도를 포함하는 뉘앙스로 05%의 빨강(R)를 포함한 노랑(Y)이다. S1570-R35B는 15%의 검정 량과 70%의 순색량(C)를 포함하는 뉘앙스이고 파랑(B)이 35% 포함된 빨강(R)이다. S2020-G55Y는 20%의 명도와 20%의 채도를 포함하고 있는 55%의 노랑(Y)이 가미되어 있는 초록(G)이다. S1580-Y75R는 15%의 명도와 80%의 채도로 35%의 빨강(R)를 포함한 노랑(Y)이다. S8010-N는 80%의 검정량(S)과 순색도가 10%인 N으로 분석되었다.

마스크 디자인 제안 연구사례Ⅱ “세모의 역변”에 적용 시킬 프란츠 마르크의 작품인 칼리반에 나타난 색채분석을 NCS 색채계를 이용하여 나타낸 결과 S1010-Y35R, S2040-Y10R, S1560-R05B, S8510-R45B, S3050-R55B, S2005-R60B로 나타났다.

S1010-Y35R는 Blackness-S 10%의 명도와 Whiteness 10%의 채도를 포함하는 뉘앙스이며, 빨강(R)이 35% 가미되어진 노랑(Y)이다. S2040-Y10R는 20%의 명도와 40%의 채도를 포함하는 뉘앙스로 10%의 레드(R)를 포함한 노랑(Y)이다. S1560 -R05B는 15%의 검정 량과 60%의 순색량(C)를 포함하는 뉘앙스이고 파랑(B)이 5% 포함된 빨강(R)이다. S8510-R45B는 85%의 명도와 10%의 채도를 포함하고 있는 45%의 파랑(B)이 가미되어있는 빨강(R)이다. S3 050-R55B는 30%의 명도와 50%의 채도로 55%의 파랑(B)이 들어가 있는 빨강(R)이다. S2005-R60B는 20%의 검정량(S)과 순색도가 5%인 60%의 파랑(B)이 포함된 빨강(R)이다.

또한 작품에서 가장 많이 사용 되어진 6가지의 색을 NCS 색상 분포도와 명도 채도 분포도에 나타내었고 색의 분석을 통하여 프란츠 마르크의 작품인 칼리반은 부드러우면서 명도가 채도가 밝은 색채를 사용하였음을 알 수 있게 되었고 위의 NCS 색채분석을 통하여 실제 프란츠 마르크의 회화작품에서 보이는 색채와 본 연구사례 작품에서 표현할 색채간의 오차를 줄일 수 있었다.

[표4-4] 연구 대상작품 II “칼리반” 색채분석

(표1~30 까지는 본 연구 과정에서 연구자가 작성한 도표임)

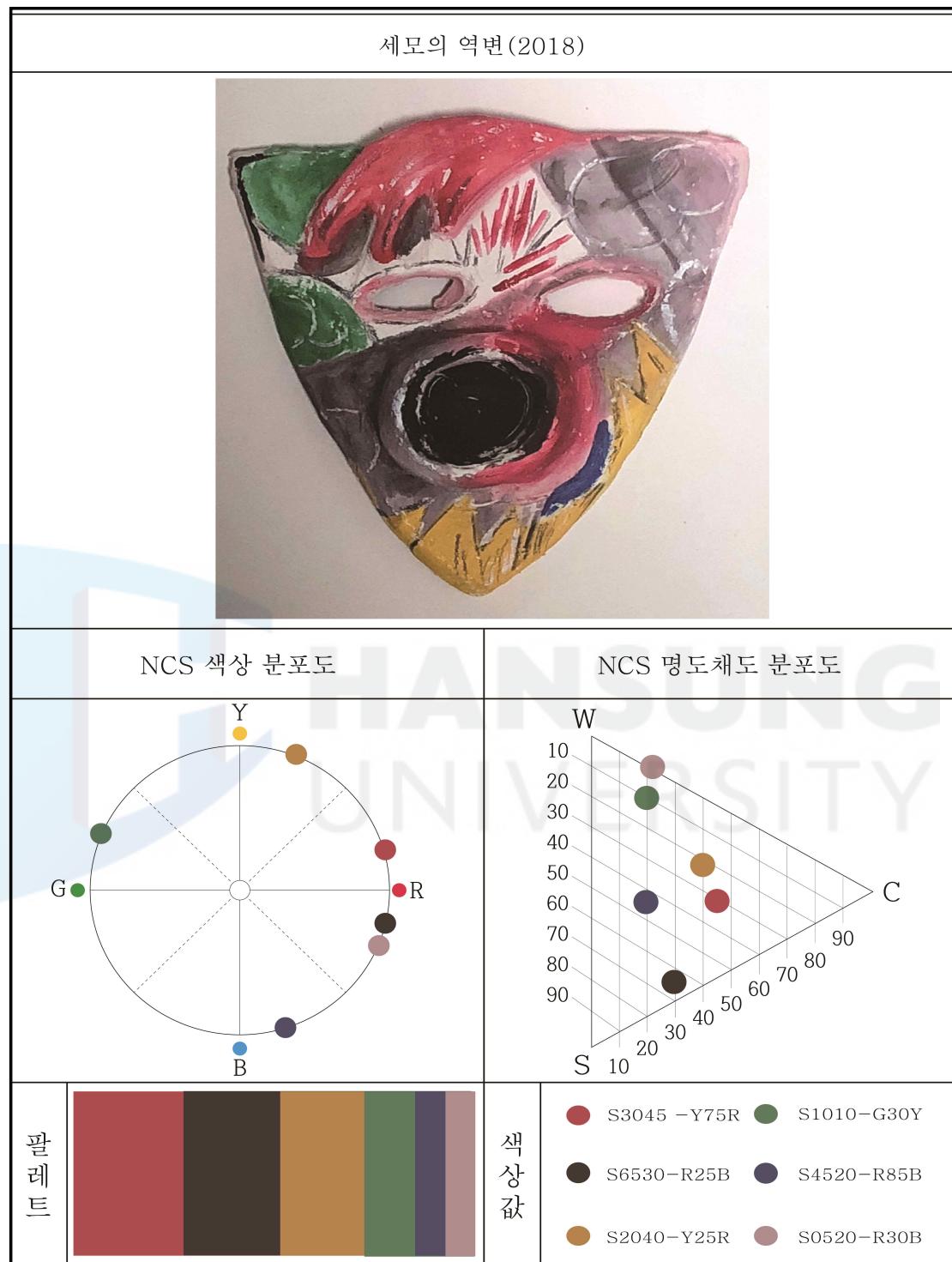
<https://commons.wikimedia.org>

[표4-5] 마스크 디자인 제안 연구사례Ⅱ “세모의 역변” 부분

조형물 모티브	디자인 모티브
	
마스크 재료	유토, 아크릴 퍼터, 젤 미디움, 쟁지, PVA글루
디자인 재료	아크릴, 색연필
사이즈	마스크: 20.32cm X 21.8cm (가로X세로)

(표1~30 까지는 본 연구 과정에서 연구자가 작성한 도표임)

[표4-6] 마스크 디자인 제안 연구사례Ⅱ “세모의 역변” 색채분석

(표1~30 까지는 본 연구 과정에서 연구자가 작성한 도표임)

마스크 디자인 제안 연구사례Ⅱ의 “세모의 역변”은 원작인 프란츠 마르크 칼리반의 세모난 얼굴 형태에서 영감을 받아 마스크의 조형물로 제작하였고 작품 속 겹겹이 표현된 색채기법과 다른 작품들에 비해 선의 표현이 정확한 점을 알 수 있었고 이를 제안연구 작품에 표현하고자 색연필을 사용하였다.

또 수채화로 색채를 표현하였을 때 색이 겹쳐도 고유의 색을 표현하기 위해 여러 색채표현을 시도하였으며, 연구사례Ⅱ 세모의 역변도 프란츠 마르크의 작품을 담는 매개체로 적합한 연구 제안임을 기대 할 수 있었다.

제작 되어진 “세모의 역변” 색채분석을 NCS 색채계를 이용하여 나타낸 결과 S1010-Y35R, S2045-Y10R, S1560-R05B, S8510-R45B, S3050-R 55B, S2005-R60B로 나타났다.

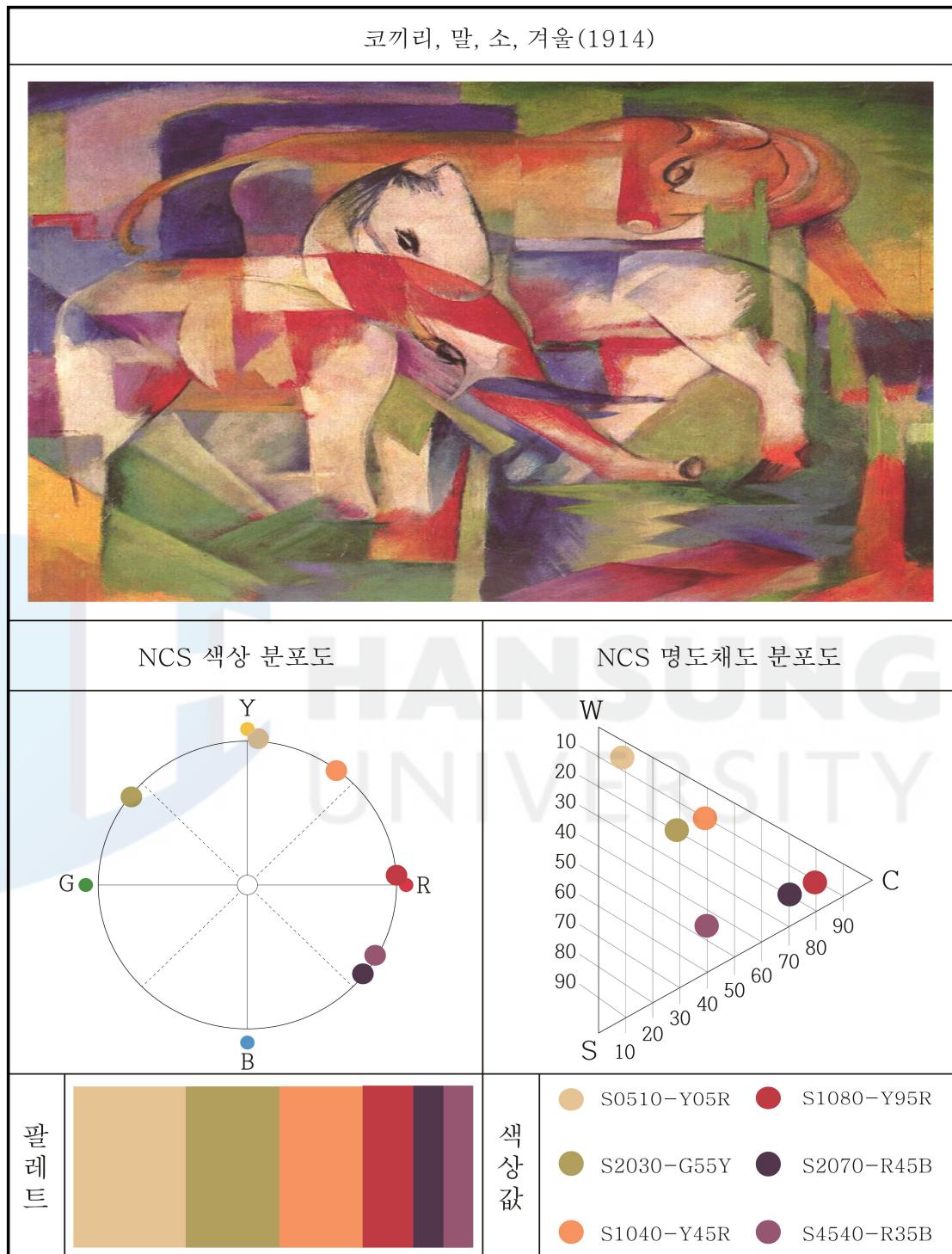
S1010-Y35R는 Blackness-S 10%의 명도와 10%의 채도를 포함하는 뉘앙스로 35%의 빨강(R)를 포함한 노랑(Y)이다. S2045-Y10R는 20%의 명도와 45%의 채도를 포함하는 뉘앙스로 10%의 빨강(R)를 포함한 노랑(Y)이다. S1560-R05B는 15%의 검정량(S)과 60%의 순색량(C)를 포함하는 뉘앙스이고 파랑(B)이 05% 포함된 빨강(R)이다. S8510-R45B는 85%의 명도와 10%의 채도를 포함하고 있는 45%의 파랑(B)이 가미되어 있는 빨강(R)이다. S3050-R55B는 30%의 명도와 50%의 채도로 55%의 파랑(B)이 들어가 있는 빨강(R)이다. S2005-R60B는 20%의 검정량(S)과 순색도가 05%인 60%의 파랑(B)이 포함된 빨강(R)으로 분석되었다.

마스크 디자인 제안 연구사례Ⅲ “겨울 말”에 적용시킬 프란츠 마르크의 작품인 코끼리, 말, 소, 겨울(1914)에 나타난 색채분석을 NCS 색채계를 이용하여 나타낸 결과 S0510-Y05R, S2030-G55Y, S1040-Y45R, S1080-Y95R, S2070-R45B, S4540-R35B로 나타났다.

S0510-Y05R는 Blackness-S 5%의 명도와 Whiteness 10%의 채도를 포함하는 뉘앙스이며, 빨강(R) 5% 가미되어진 노랑(Y)이다. S2030-G55Y는 20%의 명도와 30%의 채도를 포함하는 뉘앙스로 55%의 노랑(Y)를 포함한 초록(G)이다. S1040-Y45R는 10%의 검정량과 40%의 순색량(C)를 포함하는 뉘앙스이고 빨강(R)이 45% 포함된 노랑(Y)이다. S1080-Y95R는 10%의 명도와 80%의 채도를 포함하고 있는 95%의 빨강(R)이 가미되어있는 노랑(Y)이다. S2070-R45B는 20%의 명도와 70%의 채도로 45%의 파랑(B)이 들어가 있는 빨강(R)이다. S4540-R35B는 45%의 검정량(S)과 순색도가 40%인 35%의 파랑(B)이 포함된 빨강(R)이다.

또한 작품 안에 표현된 6가지의 색을 NCS 색상 분포도와 명도 채도 분포도에 나타내었으며, 색의 분석을 통하여 프란츠 마르크의 작품인 코끼리, 말, 소, 겨울은 조금 부드러우면서 정적인 명도가 높고 채도가 낮은 색채를 사용하였음을 알 수 있게 되었고 위의 NCS 색채분석을 통하여 실제 프란츠 마르크의 회화작품에서 보이는 색채와 본 연구사례 작품에서 표현할 색채간의 오차를 줄일 수 있었다.

[표4-7] 연구 대상작품III “코끼리, 말, 소, 겨울” 색채분석

(표1~30 까지는 본 연구 과정에서 연구자가 작성한 도표임)

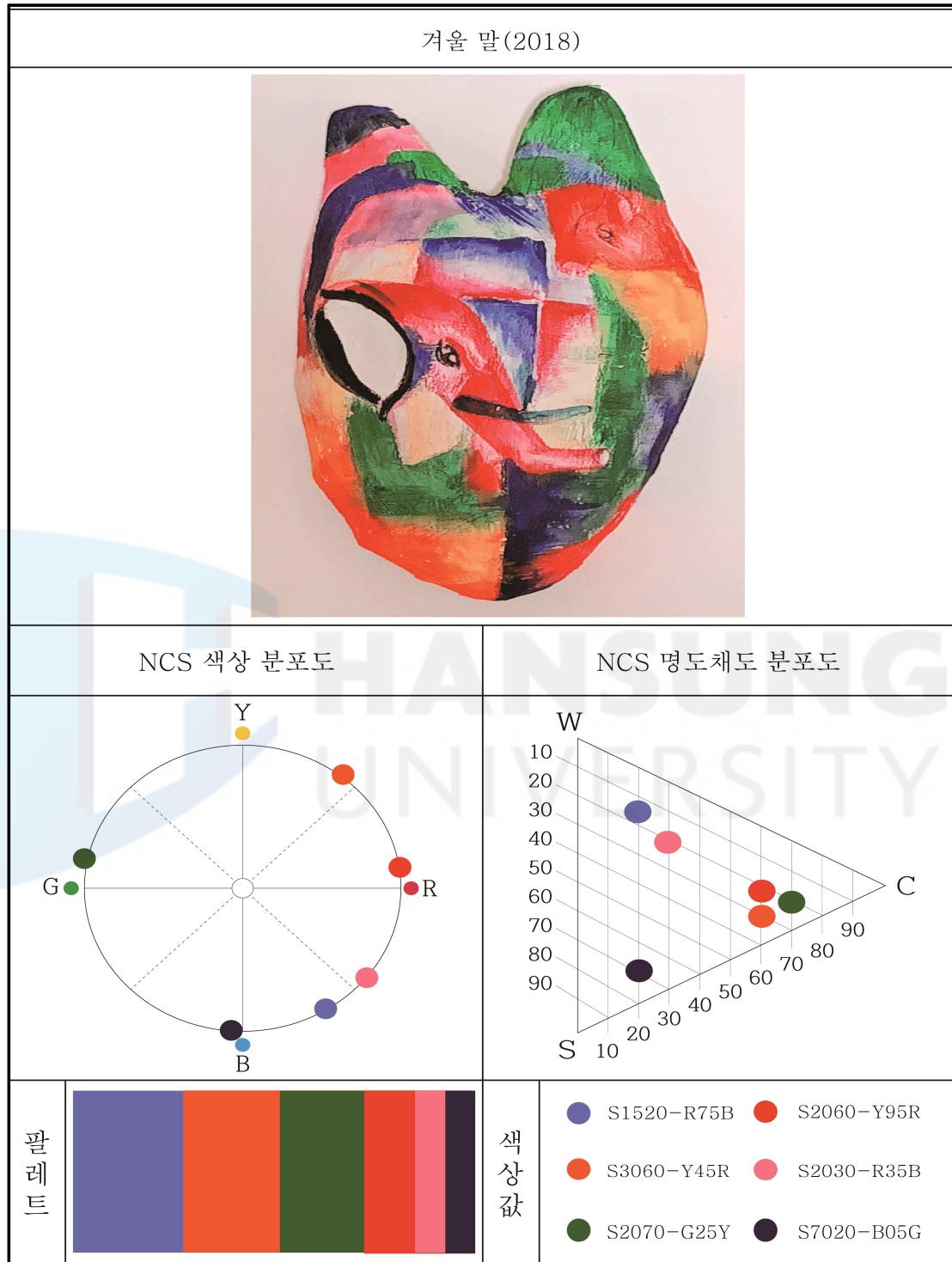
<https://commons.wikimedia.org>

[표4-8] 마스크 디자인 제안 연구사례Ⅲ “겨울 말” 부분

조형물 모티브	디자인 모티브
	
마스크 재료	유토, 아크릴 퍼티, 젤 미디움, 캔지, PVA글루
디자인 재료	유화, 색연필
사이즈	마스크: 13.19cm X 29.46cm (가로X세로)

(표1~30 까지는 본 연구 과정에서 연구자가 작성한 도표임)

[표4-9] 마스크 디자인 제안 연구사례Ⅲ “겨울 말” 색채분석

(표1~30 까지는 본 연구 과정에서 연구자가 작성한 도표임)

“겨울 말”은 원작인 프란츠 마르크 코끼리, 말, 소, 겨울에서 본 연구자가 사용하는 젤 퍼티와 같은 색상인 말의 얼굴을 모티브로 삼아 제작되었으며, 작품에 표현된 투명한 색채 표현을 위해 수채화 물의 강약 조절에 심의를 기울였고 젤 미디엄을 수채화에 섞어 사용하여 투명한 색채표현을 극대화 하여 표현하였다.

또 거친 느낌의 윤곽선이나 도형을 마스크의 조형물에 반영시키고자 채색 후 사포질을 하였고, 디테일한 질감표현을 위해 색연필로 윤곽정리를 마무리 하였다.

제작 된 “겨울 말” 색채 분석을 NCS 색채계를 이용하여 나타낸 결과 S1520-R95B, S3060-Y45R, S2070-G25Y, S2060-Y65R, S2030-R35B, S7020-B05G로 나타났다.

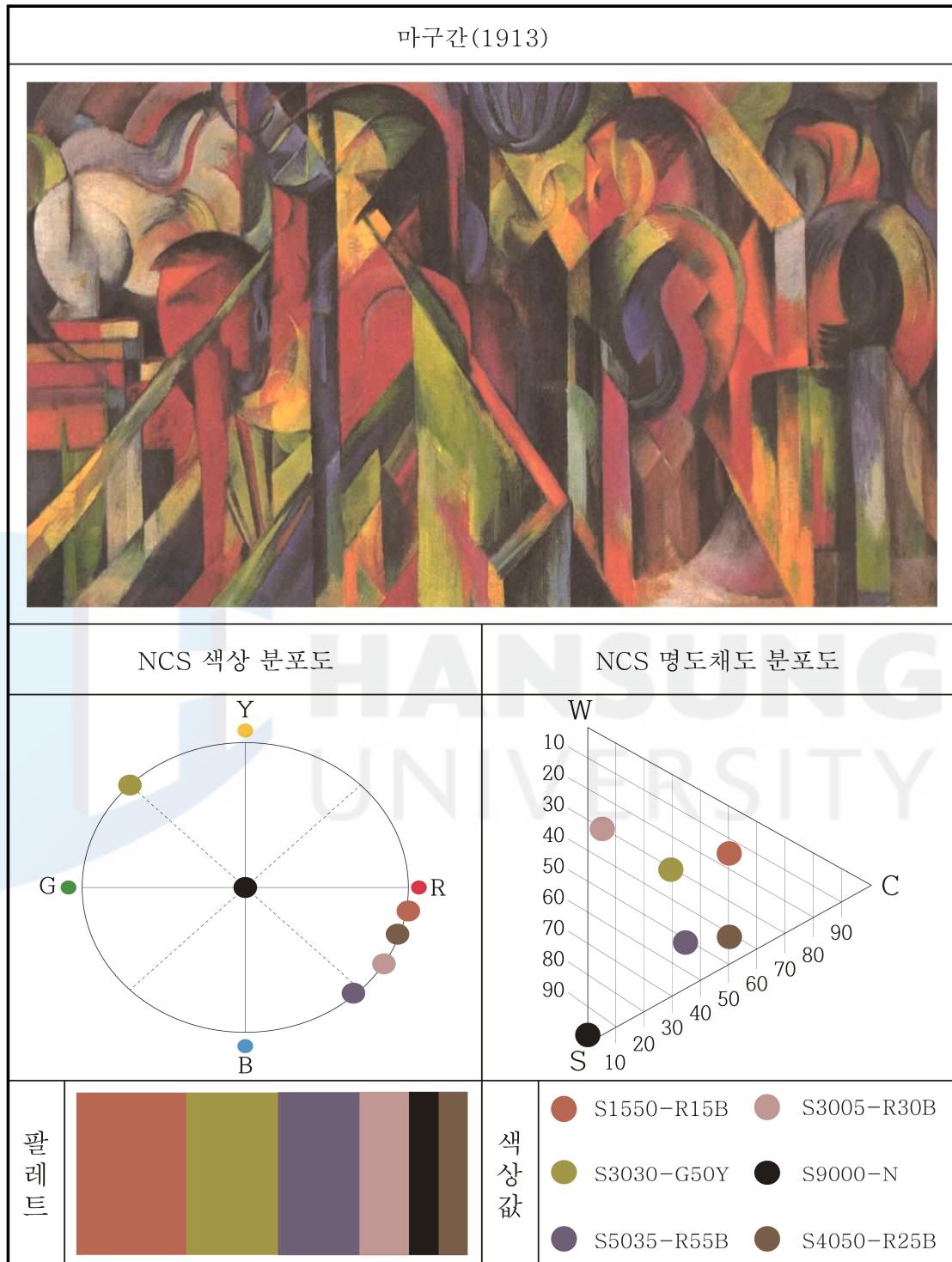
S1520-R95B는 Blackness-S 15%의 명도와 20%의 채도를 포함하는 뉘앙스로 95%의 파랑(B)를 포함한 빨강(R)이다. S3060-Y45R는 30%의 명도와 60%의 채도를 포함하는 뉘앙스로 45%의 빨강(R)를 포함한 노랑(Y)이다. S2070-G25Y는 20%의 검정 량과 70%의 순색량(C)를 포함하는 뉘앙스이고 노랑(Y)이 25% 포함된 초록(G)이다. S2060-Y65R는 20%의 명도와 60%의 채도를 포함하고 있는 65%의 빨강(R)이 가미되어 있는 노랑(Y)이다. S2030-R35B는 20%의 명도와 30%의 채도로 35%의 파랑(B)이 들어가 있는 빨강(R)이다. S7020-B05G는 70%의 검정량(S)과 순색도가 20%인 05%의 초록(G)이 포함된 파랑(B)으로 분석되었다.

마스크 디자인 제안 연구사례IV “그 얼굴 뒷모습”에 적용시킬 프란츠 마르크의 작품인 마구간(1913)에 나타난 색채분석을 NCS 색채계를 이용하여 나타낸 결과 S1550-R15B, S3030-G50Y, S5035-R55B, S3005-R30B, S9000-N, S4050-R25B으로 나타났다.

S1550-R15B는 Blackness-S 15%의 명도와 Whiteness 50%의 채도를 포함하는 뉘앙스이며, 파랑(B)이 15% 가미되어진 빨강(R)이다. S3030-G50Y는 30%의 명도와 30%의 채도를 포함하는 뉘앙스로 50%의 노랑(Y)를 포함한 초록(G)이다. S5035-R55B는 50%의 검정 량과 35%의 순색량(C)를 포함하는 뉘앙스이고 파랑(B)이 55% 포함된 빨강(R)이다. S3005-R30B는 30%의 명도와 05%의 채도를 포함하고 30%의 파랑(B)이 가미되어있는 빨강(R)이다. S9000-N는 90%의 명도로 45%의 검정 (S-Black)이다. S4050-R25B는 40%의 검정량(S)과 순색도가 50%인 25%의 파랑(B)이 포함된 빨강(R)이다.

또한 작품 안에 표현된 6가지의 색을 NCS 색상 분포도와 명도 채도 분포도에 나타내었으며, 색의 분석을 통하여 프란츠 마르크의 마구간은 명도와 채도가 낮은 색채를 사용하였음을 알 수 있게 되었고 위의 NCS 색채분석을 통하여 실제 프란츠 마르크의 회화작품에서 보이는 색채와 본 연구사례 작품에서 표현할 색채간의 오차를 줄일 수 있었다.

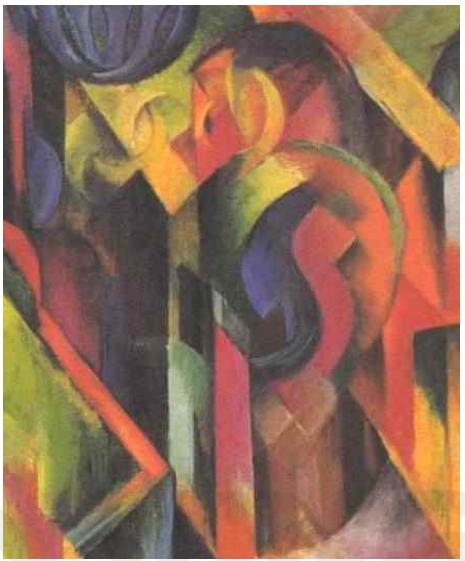
[표4-10] 연구 대상작품IV “마구간” 색채분석

(표1~30 까지는 본 연구 과정에서 연구자가 작성한 도표임)

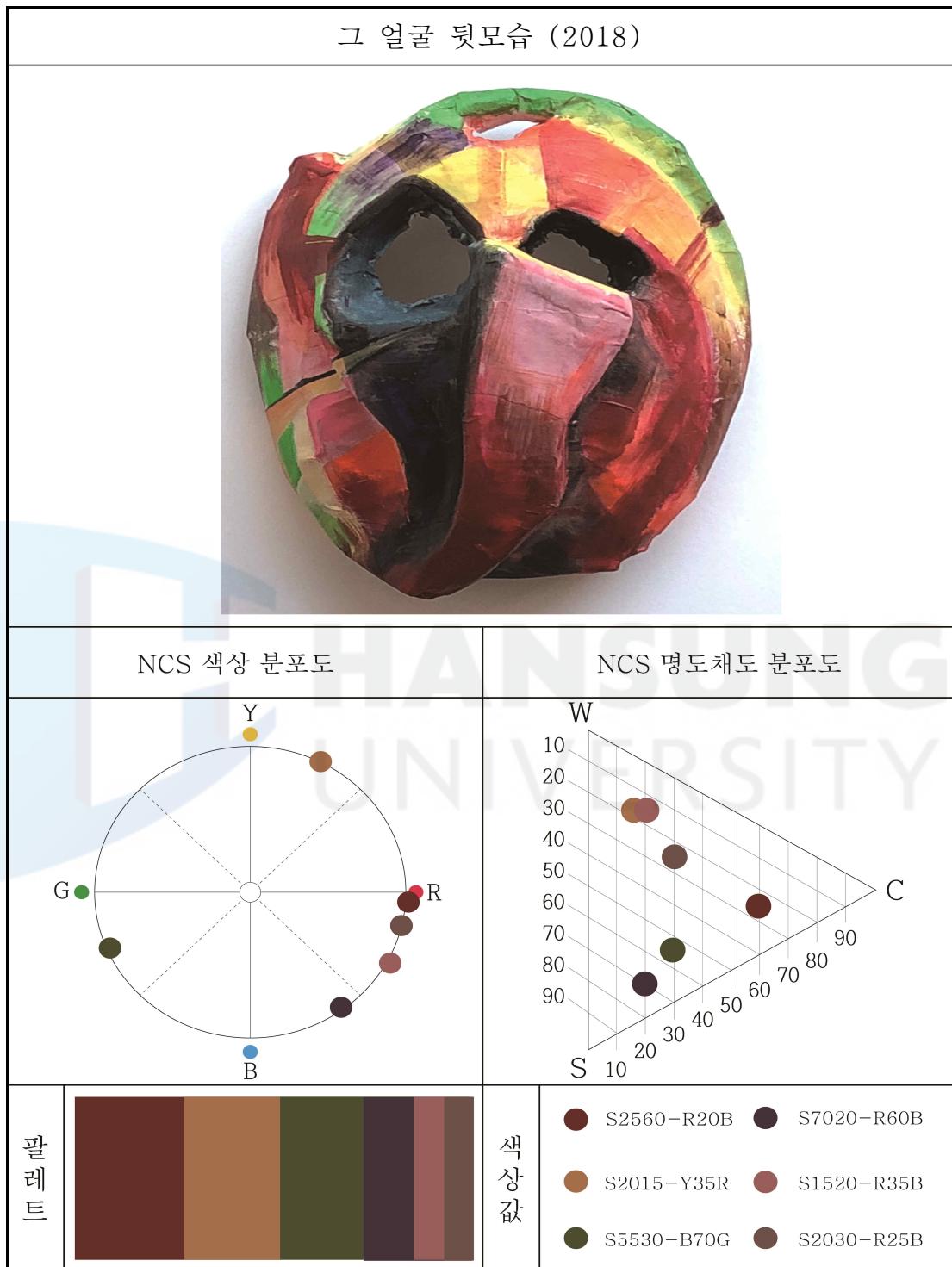
<https://commons.wikimedia.org>

[표4-11] 마스크 디자인 제안 연구사례IV “그 얼굴 뒷모습” 부분

조형물 모티브	디자인 모티브
	
마스크 재료	유토, 쟁지, PVA글루
디자인 재료	아크릴, 유화
사이즈	마스크: 21.84cm X 15.74cm (가로X세로)

(표1~30 까지는 본 연구 과정에서 연구자가 작성한 도표임)

[표4-12] 마스크 디자인 제안 연구사례IV “그 얼굴 뒷모습” 색채분석

(표1~30 까지는 본 연구 과정에서 연구자가 작성한 도표임)

마스크 디자인 제안 연구사례IV의 “그 얼굴 뒷모습”은 원작인 프란츠 마르크 작품 마구간의 말의 엉덩이를 마스크 조형물에 접목시켜 제안 하였으며, 기존의 마스크 코의 부분의 말의 꼬리를 접목시켜 제작하였다. 얼굴뿐만 아니라 여러 모습도 마스크에 표현되어질 수 있다는 연구를 확대시키기 위한 제안이 되어 질것으로 기대하고자 제안이다.

프란츠 마르크의 마구간 작품의 색채는 이전의 투영하고 정적인 색채와는 다르게 무거운 색채가 사용된 것을 알 수 있었다. 이에 본 연구자는 프란츠 마르크 작품 마구간 반영하기 위하여 낮은 채도의 색감을 표현하고자 하였고 좀 더 동적이고 날카로운 느낌의 도형의 형태를 마스크에 표현하여 제작됨을 알 수 있다.

“그 얼굴 뒷모습” 색채분석을 NCS색채계를 이용하여 나타낸 결과 S2560-R2 0B, S2015-Y35R, S5530-B70G, S7020-R60B, S1520-R35B, S2030-R25B로 나타났다.

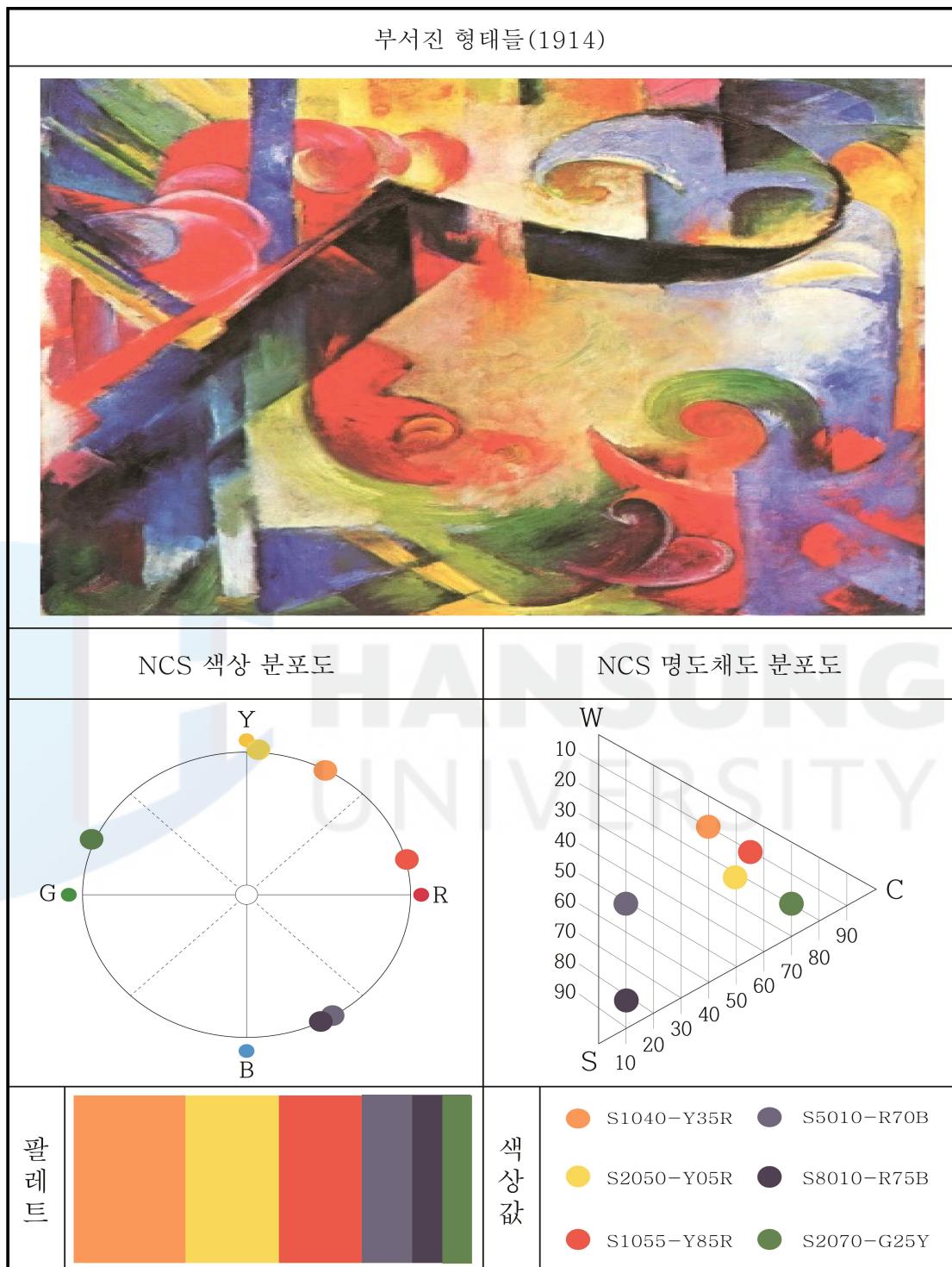
S2560-R20B는 Blackness -S 25%의 명도와 60%의 채도를 포함하는 뉘앙스로 20%의 파랑(B)를 포함한 빨강(R)이다. S2015-Y3 5R는 20%의 명도와 15%의 채도를 포함하는 뉘앙스로 55%의 빨강(R)를 포함한 노랑(Y)이다. S5530-B70G는 55%의 검정량과 30%의 순색량(C)를 포함하는 뉘앙스이고 초록(G)이 70% 포함된 파랑(B)이다. S7020-R60B는 70%의 명도와 20%의 채도를 포함하고 있는 60%의 빨강(R)이 가미되어 있는 파랑(B)이다. S1520-R35B는 15%의 명도와 20%의 채도로 35%의 파랑(B)이 들어가 있는 빨강(R)이다. S2030-R25B는 20%의 검정량(S)과 순색도가 30%인 25%의 빨강(R)이 포함된 파랑(B)으로 분석되었다.

마스크 디자인 제안 연구사례V “하나의 조각”에 적용시킬 프란츠 마르크의 작품인 부서진 형태들(1914)에 나타난 색채분석을 NCS 색채계를 이용하여 나타낸 결과 S1040-Y35R, S2050-Y05R, S1055-Y85R, S5010-R70B, S8010-R75B, S2070-G25Y으로 나타났다.

S1040-Y35R는 Blackness-S 10%의 명도와 Whiteness 40%의 채도를 포함하는 뉘앙스이며 빨강(R)이 35% 가미되어진 노랑(Y)이다. S2050-Y05R는 20%의 명도와 50%의 채도를 포함하는 뉘앙스로 5%의 빨강(R)을 포함한 노랑(Y)이다. S1055-Y85R는 10%의 검정 량과 55%의 순색 량(C)를 포함하는 뉘앙스이고 빨강(R)이 85% 포함된 노랑(Y)이다. S5010-R70B는 50%의 명도와 10%의 채도를 포함하고 70%의 파랑(B)이 가미되어있는 빨강(R)이다. S8010-R75B는 80%의 명도와 10%채도로 이루어진 파랑(B)이 75% 포함 된 빨강(R)이다. S2070-G25Y는 20%의 검정량(S)과 순색도가 70%인 25%의 노랑(Y)이 포함된 초록(G)이다.

또한 작품 안에 표현된 6가지의 색을 NCS 색상 분포도와 명도 채도 분포도에 나타내었으며, 색의 분석을 통하여 프란츠 마르크의 하나의 조각은 명도와 채도가 높은 색채를 사용하였음을 알 수 있게 되었고 위의 NCS 색채분석을 통하여 실제 프란츠 마르크의 회화작품에서 보이는 색채와 본 연구사례 작품에서 표현할 색채간의 오차를 줄일 수 있었다.

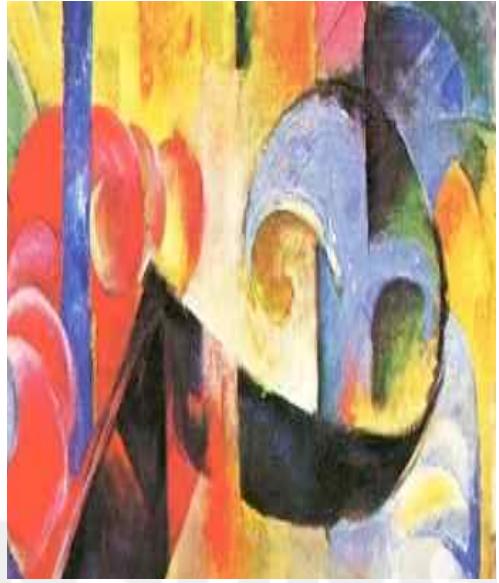
[표4-13] 연구 대상작품 V “부서진 형태들” 색채분석

(표1~30 까지는 본 연구 과정에서 연구자가 작성한 도표임)

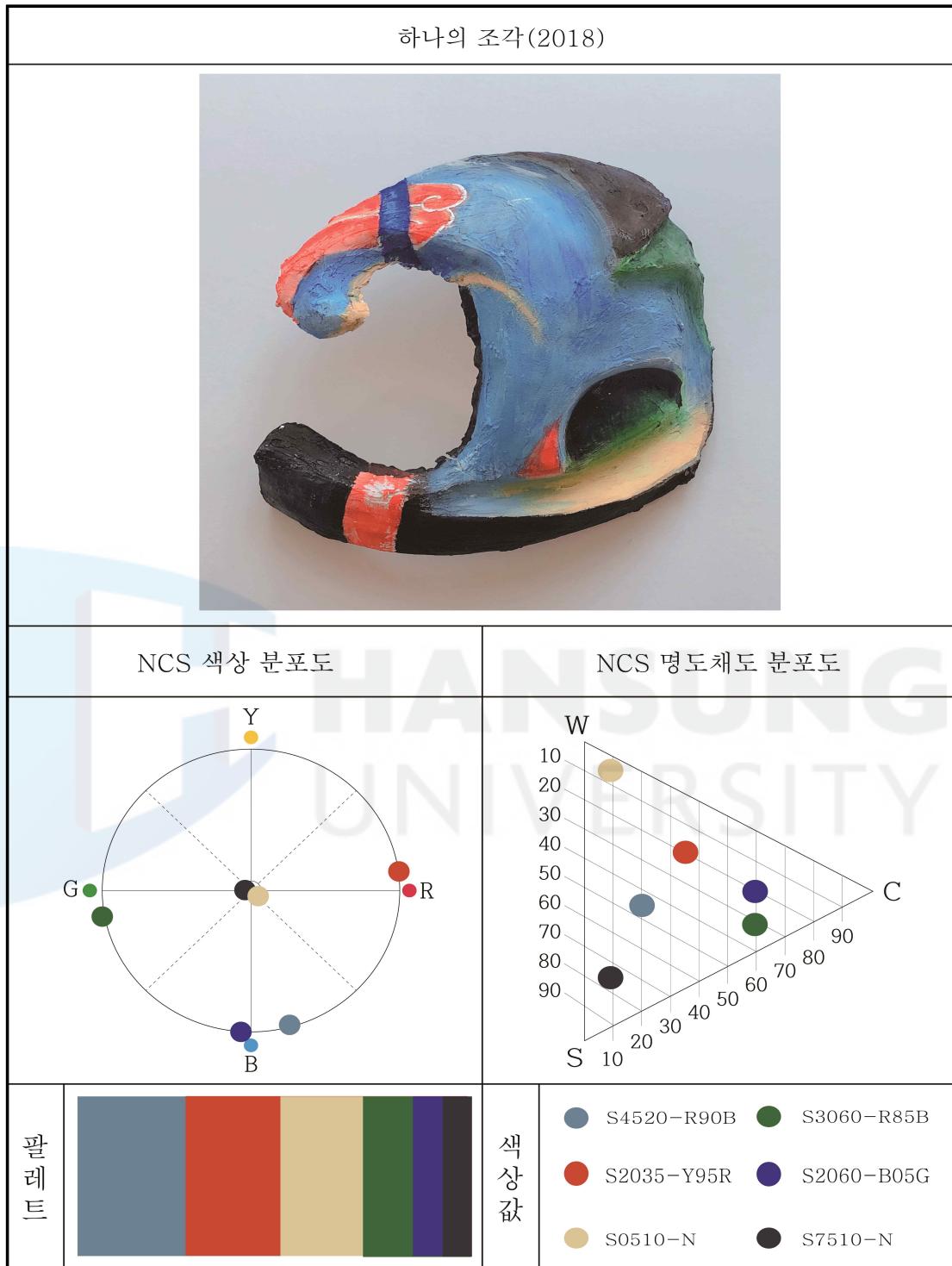
<https://commons.wikimedia.org>

[표4-14] 마스크 디자인 제안 연구사례V “하나의 조각” 부분

조형물 모티브	디자인 모티브
	
마스크 재료	유토, 아크릴 퍼티, 젤 미디움, 캔지, PVA글루
디자인 재료	아크릴, 색연필
사이즈	마스크: 13.97cm X 19.55cm (가로X세로)

(표1~30 까지는 본 연구 과정에서 연구자가 작성한 도표임)

[표4-15] 마스크 디자인 제안 연구사례V “하나의 조각” 색채분석

(표1~30 까지는 본 연구 과정에서 연구자가 작성한 도표임)

마스크 디자인 제안 연구사례V의 “하나의 조각”은 프란츠 마르크 부서진 형태들에서 하나의 조각을 모티브로 삼아 마스크가 제안 되었으며, 조각의 형태를 외부굴곡에 포함시켜 유토로 틀을 만들어 제작되었다.

또한 프란츠 마르크 고유의 투영한 색채를 표현하기 위해 끓은 아크릴과 젤 미디엄을 혼합하여 사용함으로 투명한 느낌의 색채로 제작됨을 가능하게 되었다.

제작 되어진 “하나의 조각” 색채 분석을 NCS색채계를 이용하여 나타낸 결과 S4520-R90B, S2035-Y95R, S0510-N, S3060-R85B, S2060-B05G, S7510-N로 나타났다.

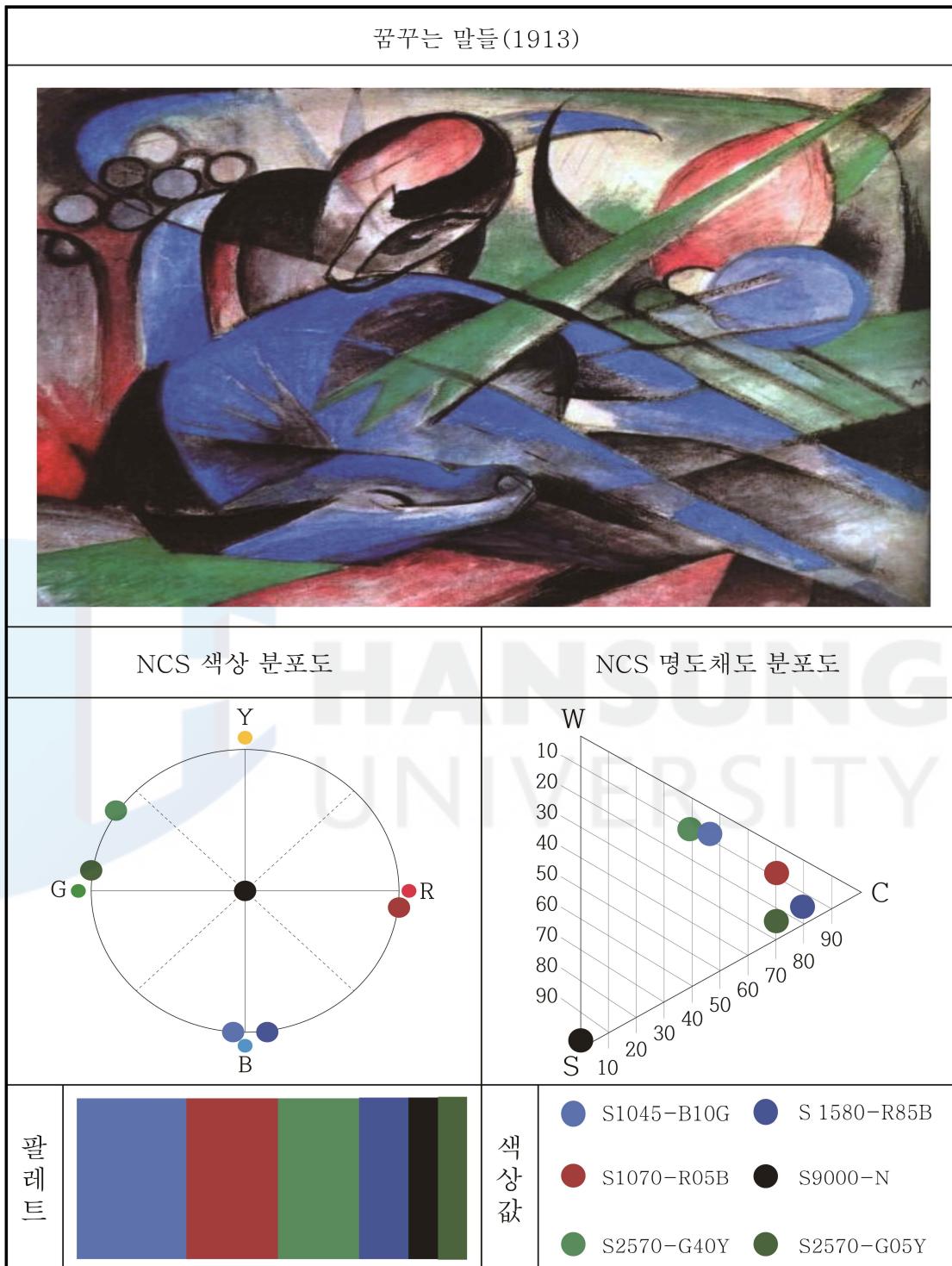
S4520-R90B는 Blackness-S 45%의 명도와 20%의 채도를 포함하는 뉘앙스이고 90%의 파랑(B)을 포함한 빨강(R)이다. S2035-Y95R는 20%의 명도와 35%의 채도를 포함하는 뉘앙스로 95%의 빨강(R)를 포함한 노랑(Y)이다. S0510-N는 05%의 검정량과 10%의 순색량(C)를 포함하는 뉘앙스이고 N이다. S3060-R85B는 30%의 명도와 60%의 채도를 포함하고 있는 85%의 파랑(B)이 가미되어있는 빨강(R)이다. S2060-B05G는 20%의 명도와 60%의 채도로 05%의 초록(G)이 들어가 있는 파랑(B)이다. S7510-N는 75%의 검정량(S)과 순색도가 10%인 N으로 분석 되었다.

마스크 디자인 제안 연구사례VI “꿈 속”에 적용시킬 프란츠 마르크의 작품 꿈꾸는 말들에 나타난 색채 분석을 NCS 색채계를 이용하여, 나타낸 결과는 S1045-B10G, S1070-R05B, S2570-G40Y, S1580-R85B, S900 0-N, S2570-G05Y으로 나타났다.

S1045-B10G는 Blackness-S 10%의 명도와 Whiteness 45%의 채도를 포함하는 뉘앙스이며, 초록(G)이 10% 가미되어진 파랑(B)이다. S1070-R05B는 10%의 명도와 70%의 채도를 포함하는 뉘앙스로 5%의 파랑(B)을 포함한 빨강(R)이다. S2570-G40Y는 25%의 검정 량과 70%의 순색량(C)를 포함하는 뉘앙스이고 노랑(Y)이 40% 포함된 초록(G)이다. S1580-R85B는 15%의 명도와 80%의 채도를 포함하고 있는 85%의 파랑(B)이 가미되어있는 빨강(R)이다. S9000-N는 90%의 명도로 이루어진 검정(S)이다. S2570-G05Y는 25%의 검정량(S)과 순색도가 70%인 05%의 노랑(Y)이 포함된 초록(G)이다.

또한 작품 안에 표현된 6가지의 색을 NCS 색상 분포도와 명도 채도 분포도에 나타내었으며, 색의 분석을 통하여 프란츠 마르크의 꿈 속은 차 가운데의 색채를 사용하였음을 알 수 있게 되었고 위의 NCS 색채분석을 통하여 실제 프란츠 마르크의 회화작품에서 보이는 색채와 본 연구사례 작품에서 표현할 색채간의 오차를 줄일 수 있었다.

[표4-16] 연구 대상작품VI “꿈꾸는 말들” 색채분석

(표1~30 까지는 본 연구 과정에서 연구자가 작성한 도표임)

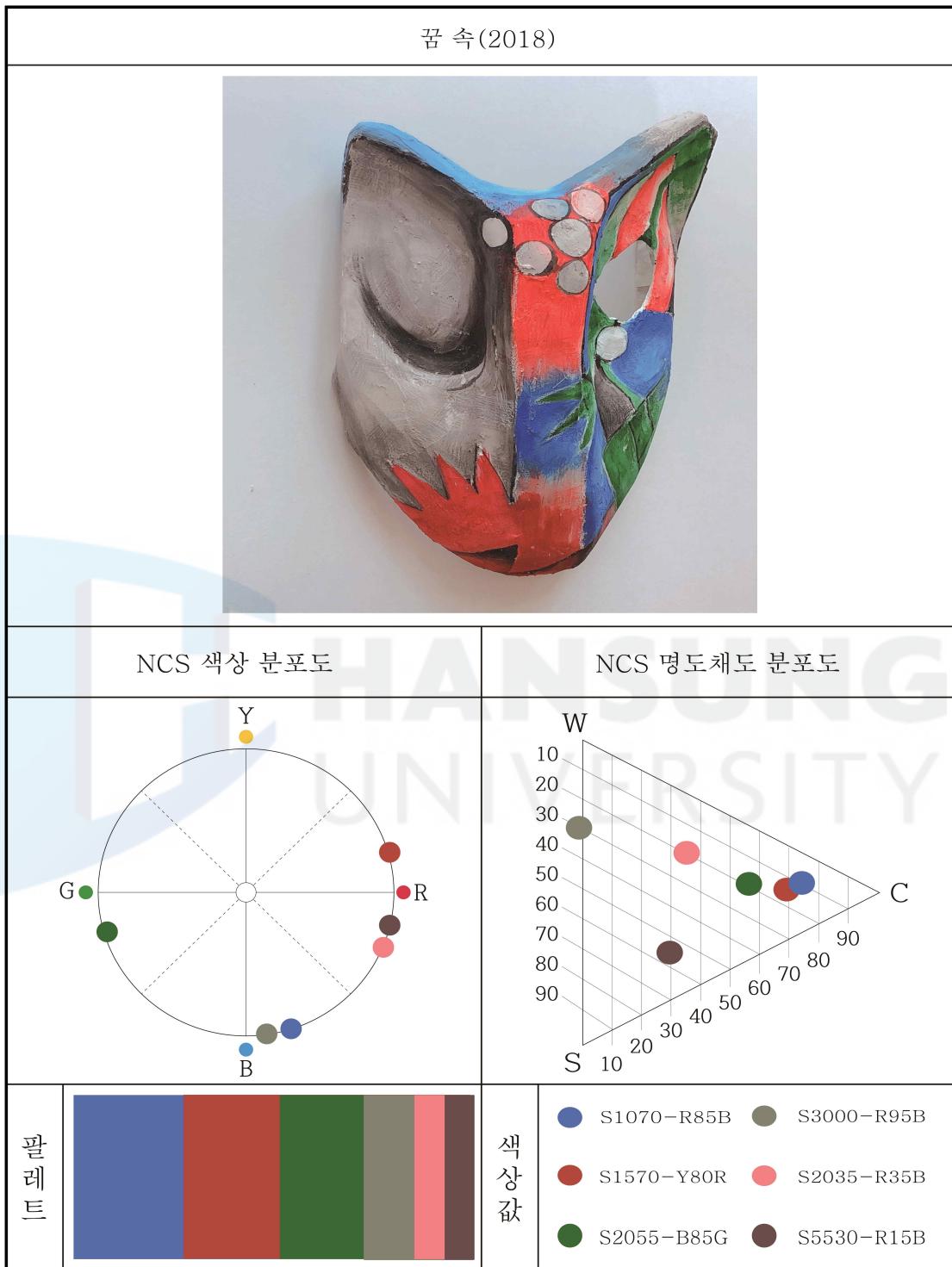
<https://commons.wikimedia.org>

[표4-17] 마스크 디자인 제안 연구사례VI “꿈 속” 부분

조형물 모티브	디자인 모티브
	
마스크 재료	유토, 아크릴 퍼티, 젤 미디움, 캔지, PVA글루
디자인 재료	아크릴, 유화, 색연필
사이즈	마스크: 13.71cm X 22.86cm (가로X세로)

(표1~30 까지는 본 연구 과정에서 연구자가 작성한 도표임)

[표4-18] 마스크 디자인 제안 연구사례VI “꿈 속” 색채분석

(표1~30 까지는 본 연구 과정에서 연구자가 작성한 도표임)

마스크 디자인 제안 연구사례VI의 “꿈 속”은 원작인 프란츠 마르크의 꿈꾸는 말들에서 잠자는 말의 얼굴을 마스크의 모티브로 설정하였고 유토를 틀을 만들어 제작되었으며, 작품 속 풍경을 말의 잠자는 표정에 재구성하여 디자인을 제안하였다.

또한 이 작품의 색채를 표현하기 위해 연구사례V 하나의 조각에서 뿐은 색을 표현한 방법과 같은 디테일이 적용되었으며, 반쪽의 보이지 않는 얼굴에는 작품 속 말의 표정을 접목시켜 프란츠 마르크의 꿈꾸는 말들을 연상되게 제작된 작품이다.

제작된 “꿈 속” 색채분석을 NCS 색채계를 이용하여 나타낸 결과는 S1070-R85B, S1570-Y80R, S2055-B85G, S3000-R95B, S2035-R35B, S5530-R15B로 나타났다.

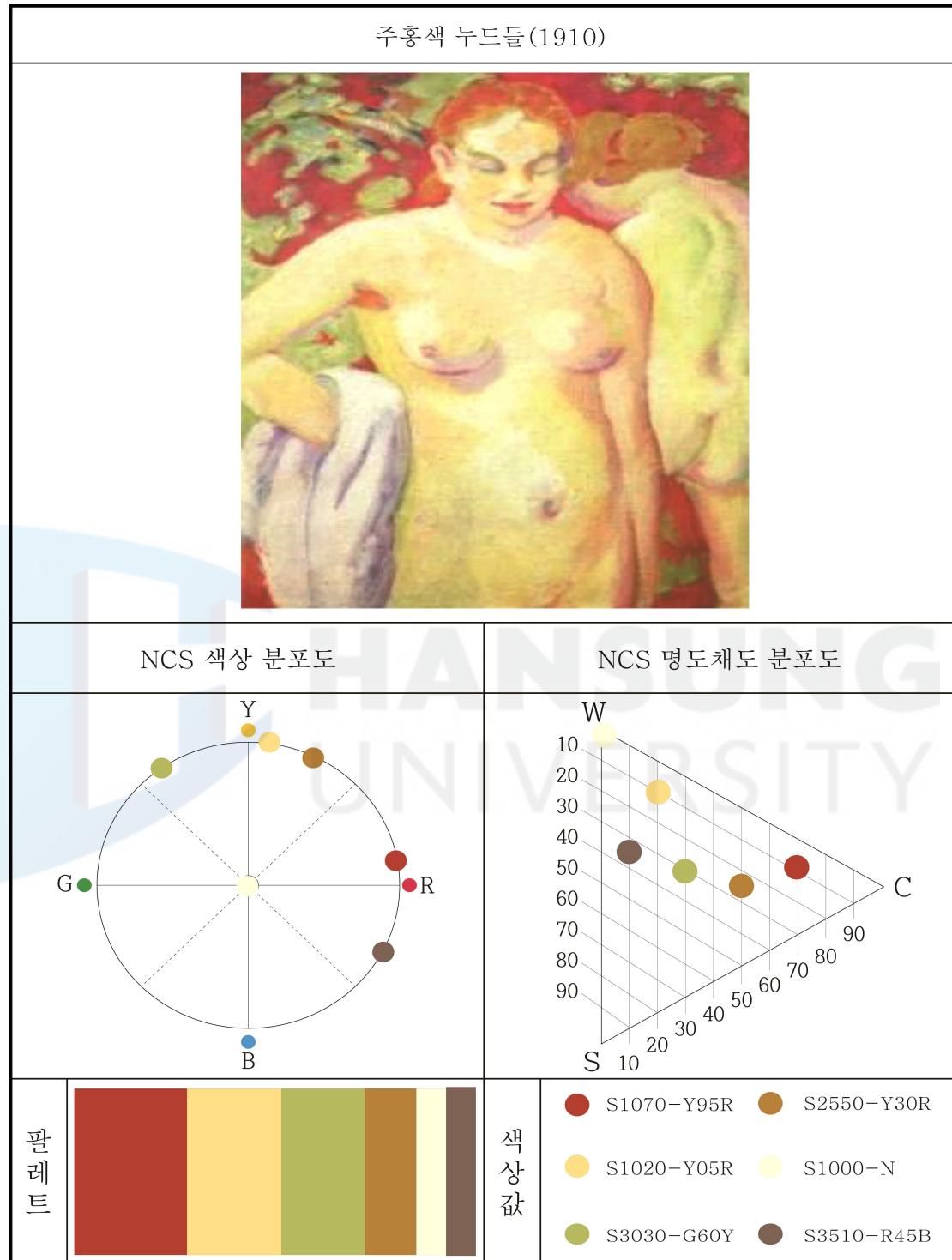
S1070-R85B는 Blackness-S 10%의 명도와 70%의 채도를 포함하는 뉘앙스로 파랑(B)이 85% 가미된 빨강(R)이다. S1570-Y80R는 15%의 명도와 70%의 채도를 포함하는 뉘앙스로 80%의 빨강(R)를 포함한 노랑(Y)이다. S2055-B85G는 20%의 검정량과 55%의 순색량(C)를 포함하는 뉘앙스이고 초록(G)이 95% 포함된 파랑(B)이다. S3000-R95B는 30%의 명도를 포함하고 있는 95%의 파랑(B)이 가미되어 있는 빨강(R)이다. S2035-R35B는 20%의 명도와 35%의 채도로 35%의 파랑(B)이 들어가 있는 빨강(R)이다. S5530-R15B는 55%의 검정량(S)과 순색도가 30%인 15%의 파랑(B)이 포함된 빨강(R)으로 분석되었다.

마스크 디자인 제안 연구사례VII “자연의 표정”에 적용 시킬 프란츠 마르크의 작품인 주홍색 누드들(1910)에 나타난 색채분석을 NCS 색채계를 이용하여 나타낸 결과 S1070-Y95R, S1020-Y05R, S3030-G60Y, S2550-Y30R, S1000-N, S3510-R45B으로 나타났다.

S1070-Y95R는 Blackness-S 10%의 명도와 Whiteness 70%의 채도를 포함하는 뉘앙스이며, 노랑(Y)이 95% 가미되어진 빨강(R)이다. S1020-Y05R는 10%의 명도와 20%의 채도를 포함하는 뉘앙스로 5%의 빨강(R)를 포함한 노랑(Y)이다. S3030-G60Y는 30%의 검정량과 30%의 순색량(C)를 포함하는 뉘앙스이고 노랑(Y)이 60% 포함된 초록(G)이다. S2550-Y30R는 25%의 명도와 30%의 채도를 포함하고 있는 30%의 빨강(R)이 가미되어있는 노랑(Y)이다. S1000-N는 10%의 명도로 이루어진 흰색(W)이다. S3510-R45B는 35%의 검정량(S)과 순색도가 10%인 45%의 파랑(B)이 포함된 빨강(R)이다.

또한 작품 안에 표현된 6가지의 색을 NCS 색상 분포도와 명도 채도 분포도에 나타내었으며, 색의 분석을 통하여 프란츠 마르크의 주홍색 누드들은 명도가 높은 색채를 사용하였음을 알 수 있게 되었고 위의 NCS 색채분석을 통하여 실제 프란츠 마르크의 회화작품에서 보이는 색채와 본 연구사례 작품에서 표현할 색채간의 오차를 줄일 수 있었다.

[표4-19] 연구 대상작품VII “주홍색 누드들” 색채분석

(표1~30 까지는 본 연구 과정에서 연구자가 작성한 도표임)

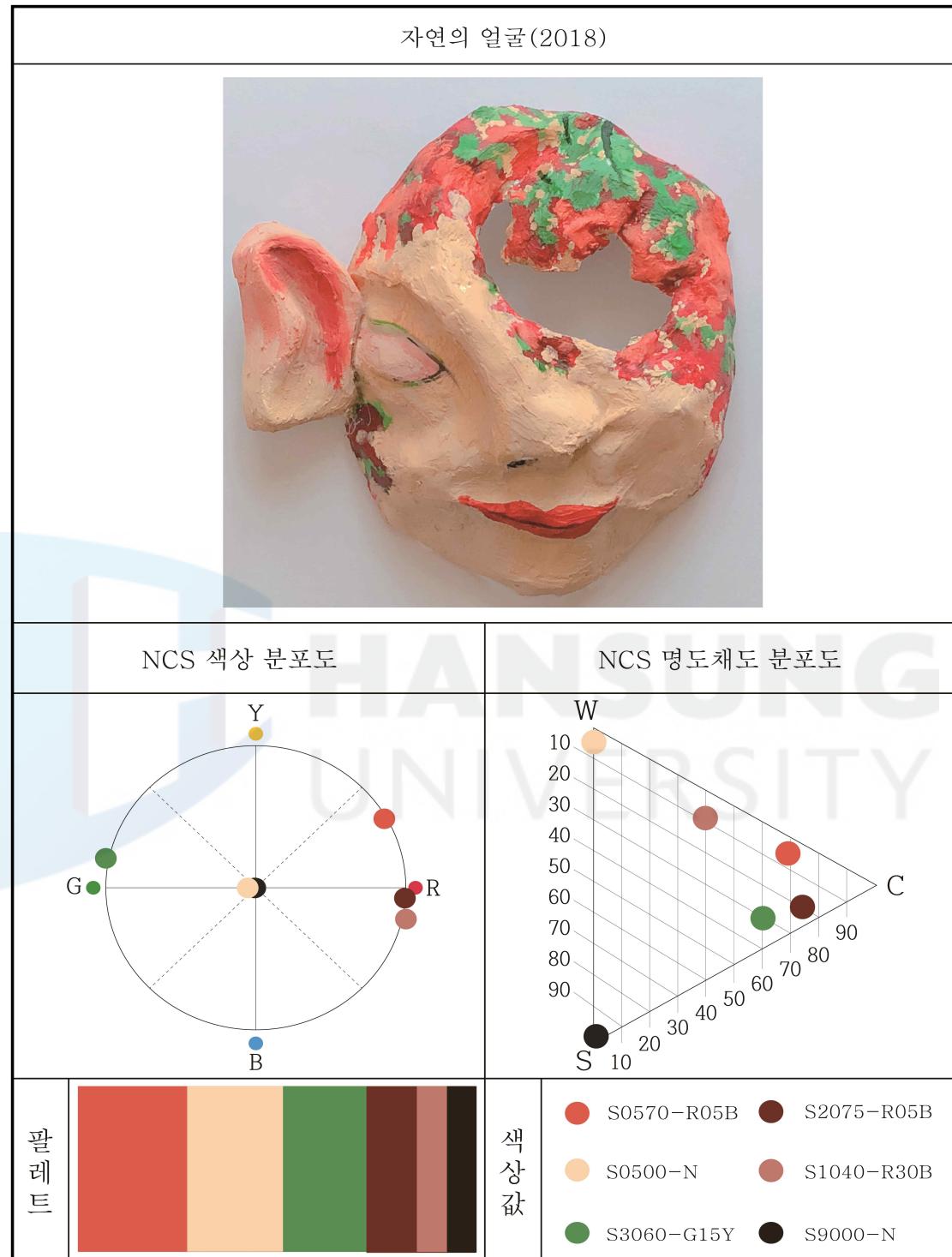
<https://commons.wikimedia.org>

[표4-20] 마스크 디자인 제안 연구사례VII “자연의 얼굴” 부분

조형물 모티브	디자인 모티브
	
마스크 재료	유토, 아크릴 퍼티, 젤 미디움, 캔지, PVA글루
디자인 재료	아크릴, 유화
사이즈	마스크: 16.51cm X 19.05cm (가로X세로)

(표1~30 까지는 본 연구 과정에서 연구자가 작성한 도표임)

[표4-21] 마스크 디자인 제안 연구사례VII “자연의 열굴” 색채분석

(표1~30 까지는 본 연구 과정에서 연구자가 작성한 도표임)

마스크 디자인 제안 연구사례VII의 “자연의 얼굴”은 원작인 프란츠 마르크 주홍색 누드들에 보이는 여성의 얼굴을 모티브로 삼았고 마스크의 조형적 특성으로는 귀를 강조하고 풍경 속 가지들의 형태를 접목시켜 재구성하였다.

이를 다른 제안연구 작품들처럼 유토로 틀을 만들어 갱지로 표면을 쌓는 작업으로 제작하였다. 프란츠 마르크가 주홍색 누드들에서 사용한 주홍색을 표현하기 위하여 갱지로 쌓아 제작된 마스크 곁면에 화이트 퍼티를 더 많이 쌓아 올려 제작하였다.

여성의 물질적인 혹은 욕망적인 느낌을 담은 붉은빛의 주홍을 가장 많이 담고 있는 작품인 만큼 주홍색을 표현하기 위해 유화의 빨강과 아크릴의 주홍 수채화에 상아색을 섞어 발림이 두껍지만 무게감 있는 주홍을 표현하고자 하였다.

제작되어진 “자연의 얼굴” 색채 분석을 NCS 색채계를 이용하여 나타낸 결과 S0570-R80B, S0500-N, S3060-G15Y, S2075-R05B, S1040-R30B, S9000-N로 나타났다.

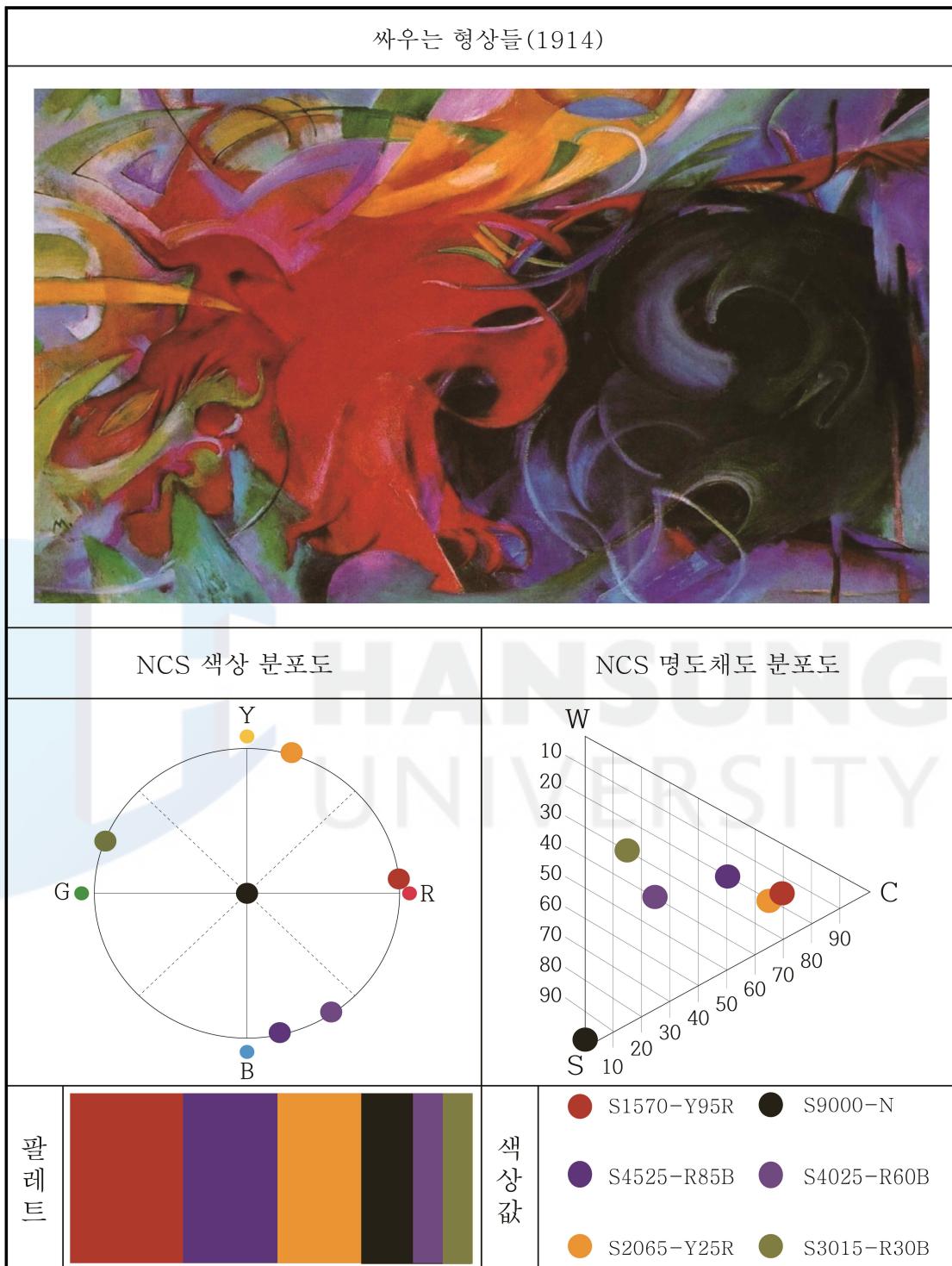
S0570-R80B는 05%의 검정량(S)과 순색도가 70%인 80%의 파랑(B)이 포함된 빨강(R)이다. S0500-N는 05%의 명도를 포함하는 N이다. S3060-G15Y는 30%의 검정 량과 60%의 순색량(C)를 포함하는 뉘앙스이고 노랑(Y)이 15% 포함된 초록(G)이다. S2075-R05B는 20%의 명도와 75%의 채도를 포함하고 있는 05%의 파랑(B)이 가미되어있는 빨강(R)이다. S1040-R30B는 10%의 검정량(S)과 순색도가 40%인 30%의 파랑(B)이 포함된 빨강(R)이다. S9000-N는 Blackness-S 90%의 명도를 포함하는 검정(S)이다.

마스크 디자인 제안 연구사례Ⅷ “광란의 형태”에 적용 시킬 프란츠 마르크의 작품인 싸우는 형상들(1914)에 나타난 색채 분석을 NCS 색채계를 이용하여 나타낸 결과 S1570-Y95B, S4525-R85B, S2065-Y25R, S9000-N, S4025-R60B, S3015-R30B로 나타났다.

S1570-Y95B는 Blackness-S 15%의 명도와 Whiteness 70%의 채도를 포함하는 뉘앙스이며, 파랑(B)이 95% 가미되어진 빨강(R)이다. S4525-R85B는 Blackness 45%의 Whiteness 명도와 85%의 채도를 포함하는 뉘앙스로 85%의 파랑(B)를 포함한 빨강(R)이다. S2065-Y25R는 20%의 검정 량과 65%의 순색량(C)를 포함하는 뉘앙스이고 빨강(R)이 25% 포함된 노랑(Y)이다. S9000-N는 90%의 명도로 이루어진 검정(S)이다. S4025-R60B는 40%의 명도와 25%의 채도를 포함하고 60%의 파랑(B)이 가미되어있는 빨강(R)이다. S3015-R30B는 30%의 검정량(S)과 순색도가 15%인 30%의 파랑(B)이 포함된 빨강(R)이다.

또한 작품 안에 표현된 6가지의 색을 NCS 색상 분포도와 명도 채도 분포도에 나타내었으며, 색의 분석을 통하여 프란츠 마르크의 부서진 형태들은 원색의 색채를 사용하였음을 알 수 있게 되었고 위의 NCS 색채분석을 통하여 실제 프란츠 마르크의 회화작품에서 보이는 색채와 본 연구 사례 작품에서 표현할 색채간의 오차를 줄일 수 있었다.

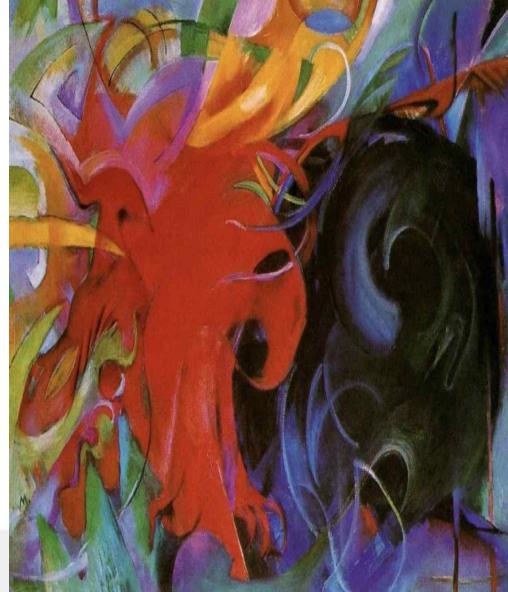
[표4-22] 연구 대상작품VIII “싸우는 형상들” 색채분석

(표1~30 까지는 본 연구 과정에서 연구자가 작성한 도표임)

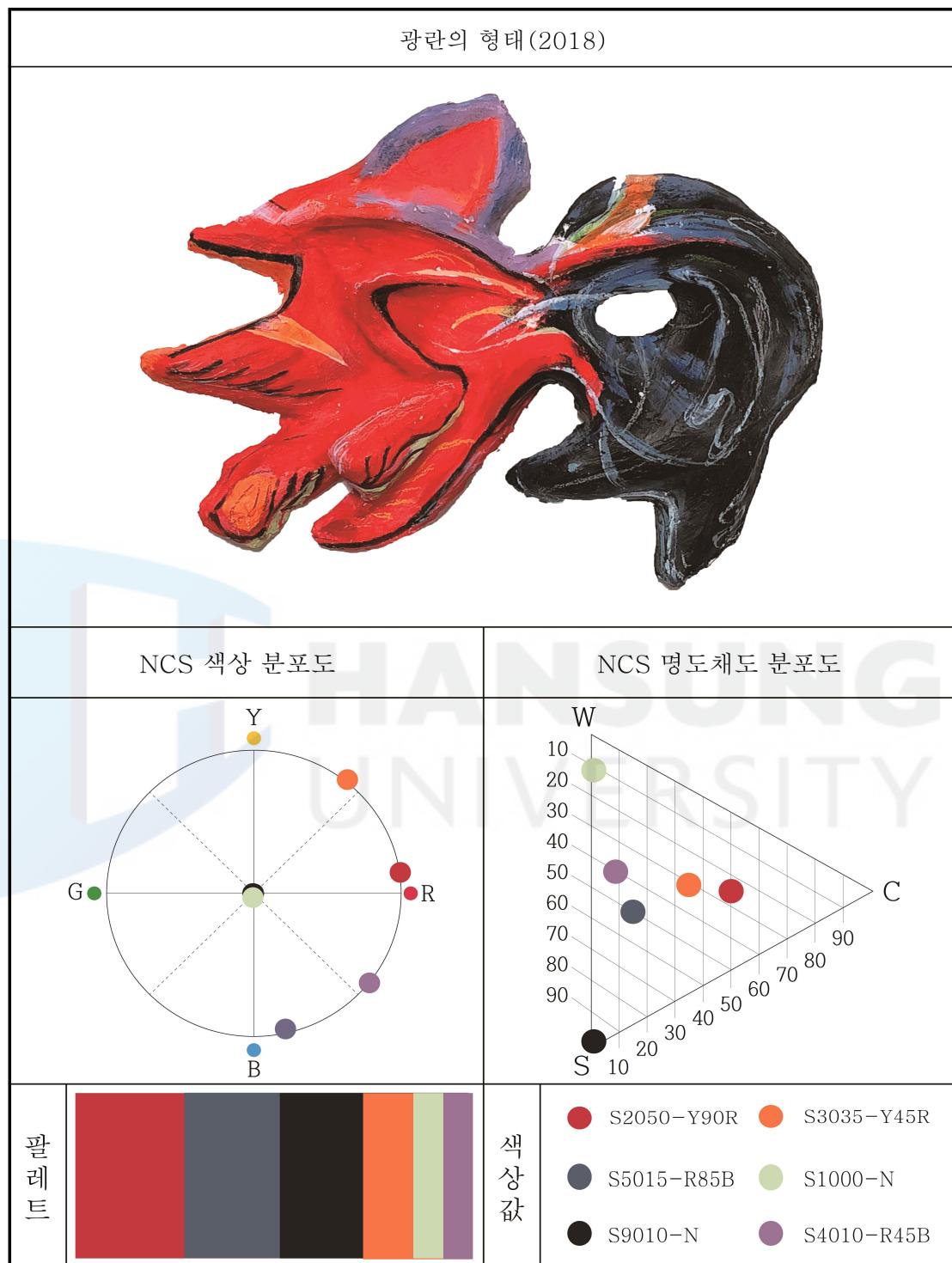
<https://commons.wikimedia.org>

[표4-23] 마스크 디자인 제안 연구사례Ⅷ “광란의 형태” 부분

조형물 모티브	디자인 모티브
	
마스크 재료	유토, 아크릴 퍼티, 젤 미디움, 쟁지, PVA글루
디자인 재료	아크릴, 유화
사이즈	마스크: 25.65cm X 20.06cm (가로X세로)

(표1~30 까지는 본 연구 과정에서 연구자가 작성한 도표임)

[표4-24] 마스크 디자인 제안 연구사례Ⅷ “광란의 형태” 색채분석

(표1~30 까지는 본 연구 과정에서 연구자가 작성한 도표임)

마스크 디자인 제안 연구사례 I 의 “광란의 형태”은 원작인 프란츠 마르크 작품 싸우는 형상들에서 여우와 늑대들의 싸움형태를 모티브로 삼아 마스크의 조형물이 제작되었으며, 싸움의 형태 안에 표현된 모습을 재구성하여 마스크를 디자인 하였다. 또한 비슷한 색채를 표현하기 위해 채색하고 건조하고 덧씌우는 과정을 반복하여 원색의 색채와 동적인 선으로 작품에 표현하여 제작하였다.

명도가 낮고 채도가 낮은 색채들로 이루어져 있고 동물의 역동적인 움직임을 표현하기 위해 보이지 않은 선을 화이트 포스터 칼라를 섞은 색으로 표현하여 프란츠 마르크 부서진 형태들을 연상하게 하는 작품제안을 하자 하였으며, 이 마스크를 통하여 프란츠 마르크의 시대적 배경을 볼 수 있는 매개체로 제안 하고자 하였다.

“광란의 형태”(2018)’에 나타 난 색채분석을 NCS 색채계를 이용하여 나타낸 결과 S2050-Y05R, S5015-R85B, S9010-N, S3035-Y45R, S1000-N, S4014-R45B로 나타났다.

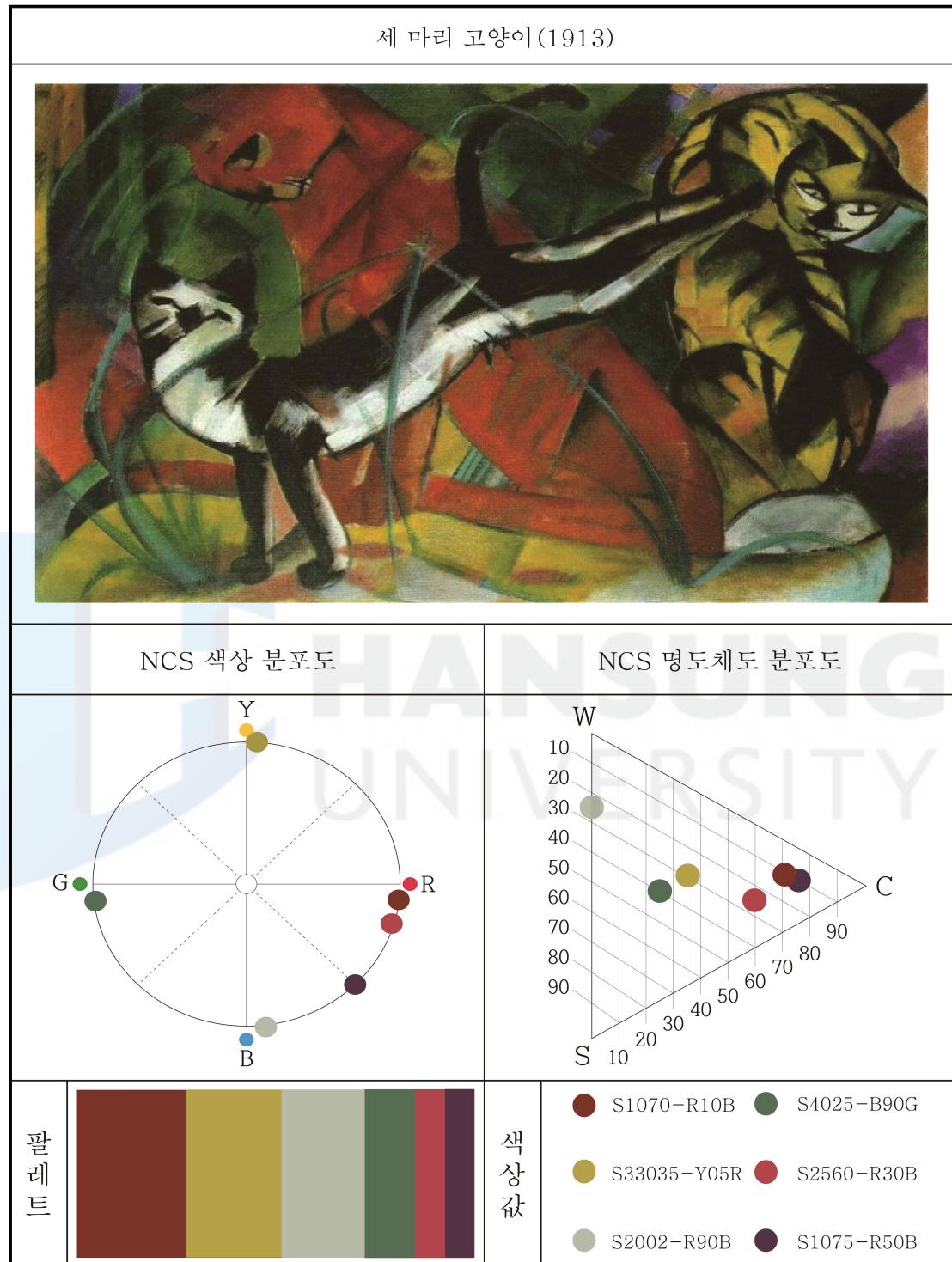
S2050-Y05R는 Blackness-S 20%의 명도와 50%의 채도를 포함하는 빨강(R)이 05% 포함된 노랑(Y)이다. S5015-R85B는 50%의 명도와 15%의 채도를 포함하는 뉘앙스로 85%의 파랑(B)를 포함한 빨강(R)이다. S9010-N는 90%의 검정량과 10%의 순색량(C)를 포함하는 뉘앙스이고 검정(S)이다. S3035-Y45R는 30%의 명도와 35%의 채도를 포함하고 있는 45%의 빨강(R)이 가미되어있는 노랑(Y)이다. S1000-N는 10%의 명도로 흰색(W)이다. S4014-R45B는 40%의 검정량(S)과 순색도가 14%인 뉘앙스이며, 45%의 빨강(R)이 포함된 파랑(B)이다.

프란츠 마르크의 작품인 세 마리 고양이(Three cats 1913)에 나타 난 색채 분석을 NCS 색채계를 이용하여 나타낸 결과 S1070-R10B, S3035-Y05R, S2002-R90B, S4525-B90G, S2560-R30B, S1075-R50B로 나타 났다.

S1070-R10B는 Blackness -S 10%의 명도와 70%의 채도를 포함하는 뉘앙스이며, 파랑(B)이 10% 포함하는 빨강(R)이다. S3035-Y05R는 30%의 명도와 35%의 채도를 포함하는 뉘앙스로 05%의 빨강(R)를 포함한 노랑(Y)이다. S2002-R90B,는 20%의 검정 량과 2%의 순색량(C)를 포함하는 뉘앙스이고 파랑(B)이 90% 포함된 빨강(R)이다. S4525-B90G는 45%의 명도와 25%의 채도를 포함하고 있는 90%의 초록(G)이 가미되어 있는 파랑(B)이다. S2560-R30B는 25%의 명도와 60%의 채도로 30%의 파랑(B)이 들어가 있는 빨강(R)이다. S1075-R50B는 10%의 검정량(S)과 순색도가 75%인 50%의 파랑(B)이 포함된 노랑(Y)이다.

또한 작품 안에 표현된 6가지의 색을 NCS 색상 분포도와 명도 채도 분포도에 나타내었으며, 색의 분석을 통하여 프란츠 마르크의 세 마리 고양이는 조금 낮은 명도의 색채를 사용하였음을 알 수 있게 되었고 위의 NCS 색채분석을 통하여 실제 프란츠 마르크의 회화작품에서 보이는 색채와 본 연구사례 작품에서 표현할 색채간의 오차를 줄일 수 있었다.

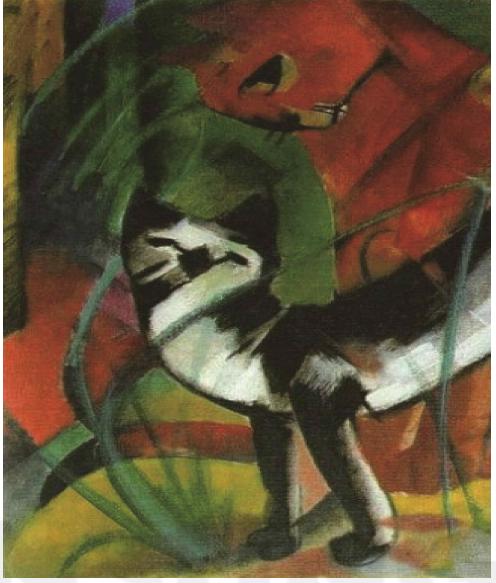
[표4-25] 연구 대상작품IX “세 마리 고양이” 색채분석

(표1~30 까지는 본 연구 과정에서 연구자가 작성한 도표임)

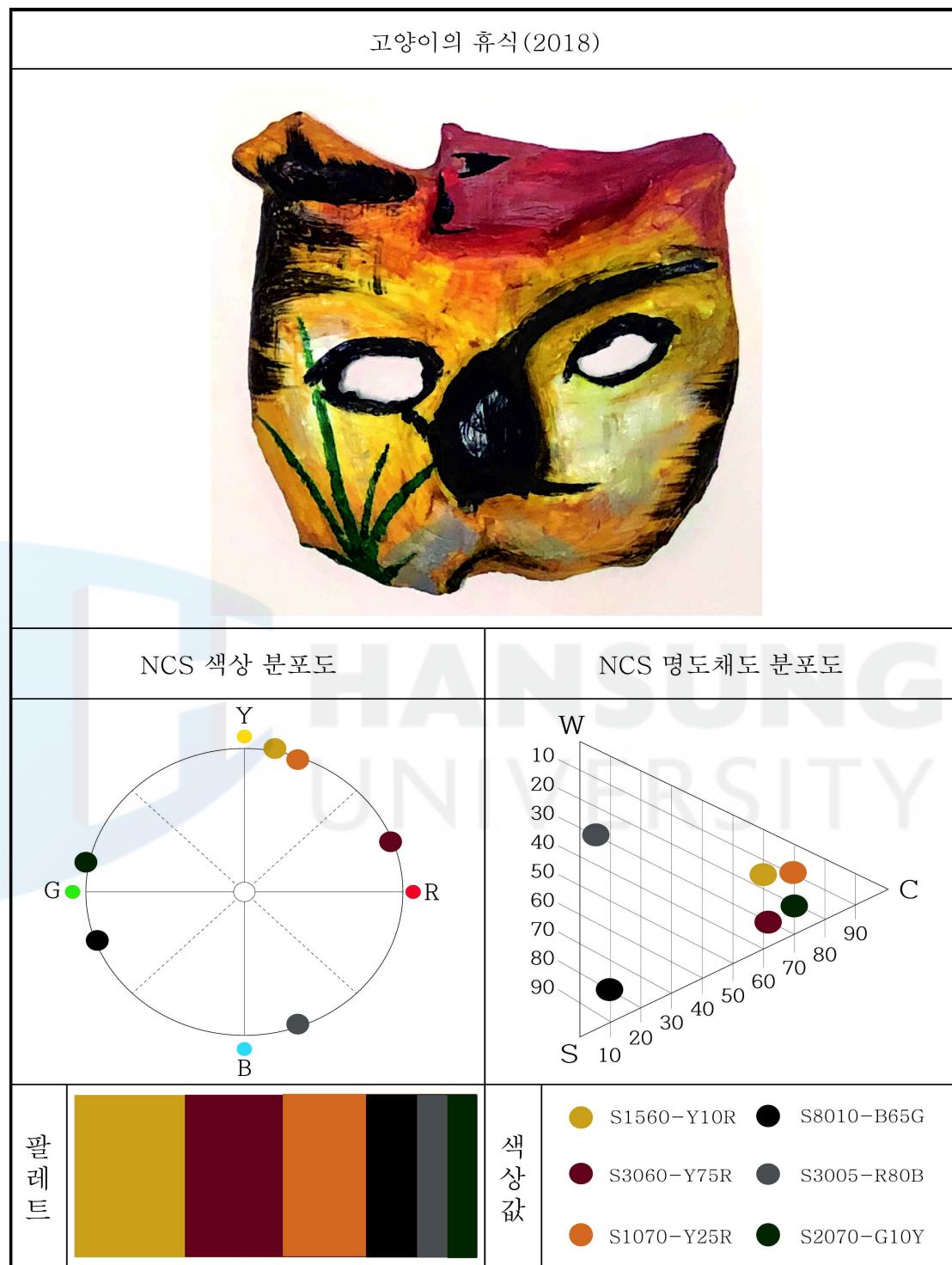
<https://commons.wikimedia.org>

[표4-26] 마스크 디자인 제안 연구사례IX “고양이의 휴식” 부분

조형물 모티브	디자인 모티브
	
마스크 재료	유토, 아크릴 퍼티, 젤 미디움, 캔지, PVA글루
디자인 재료	아크릴, 유화
사이즈	마스크: 18.6cm X 19.1cm (가로X세로)

(표1~30 까지는 본 연구 과정에서 연구자가 작성한 도표임)

[표4-27] 마스크 디자인 제안 연구사례IX “고양이의 휴식” 색채분석

(표1~30 까지는 본 연구 과정에서 연구자가 작성한 도표임)

마스크 디자인 제안 연구사례Ⅸ 고양이의 휴식은 원작인 프란츠 마르크 작품 세 마리 고양이에서 가장 오른쪽에 위치한 고양이의 얼굴을 마스크의 조형적 모티브로 삼아 제작하였으며 마스크에서 나머지 고양이의 얼굴을 표현하기 위한 조형물로 재구성하여 제작하였고 프란츠 마르크의 세 마리 고양이처럼 적은 색채구성으로 디자인 하였다.

“고양이의 휴식”(2018)에 나타난 색채분석을 NCS 색채계를 이용하여 나타낸 결과 S1560-Y10R, S3060-Y75R, S1070-Y25R, S8010-B65G, S3005-R80B, S2070-G10Y로 나타났다.

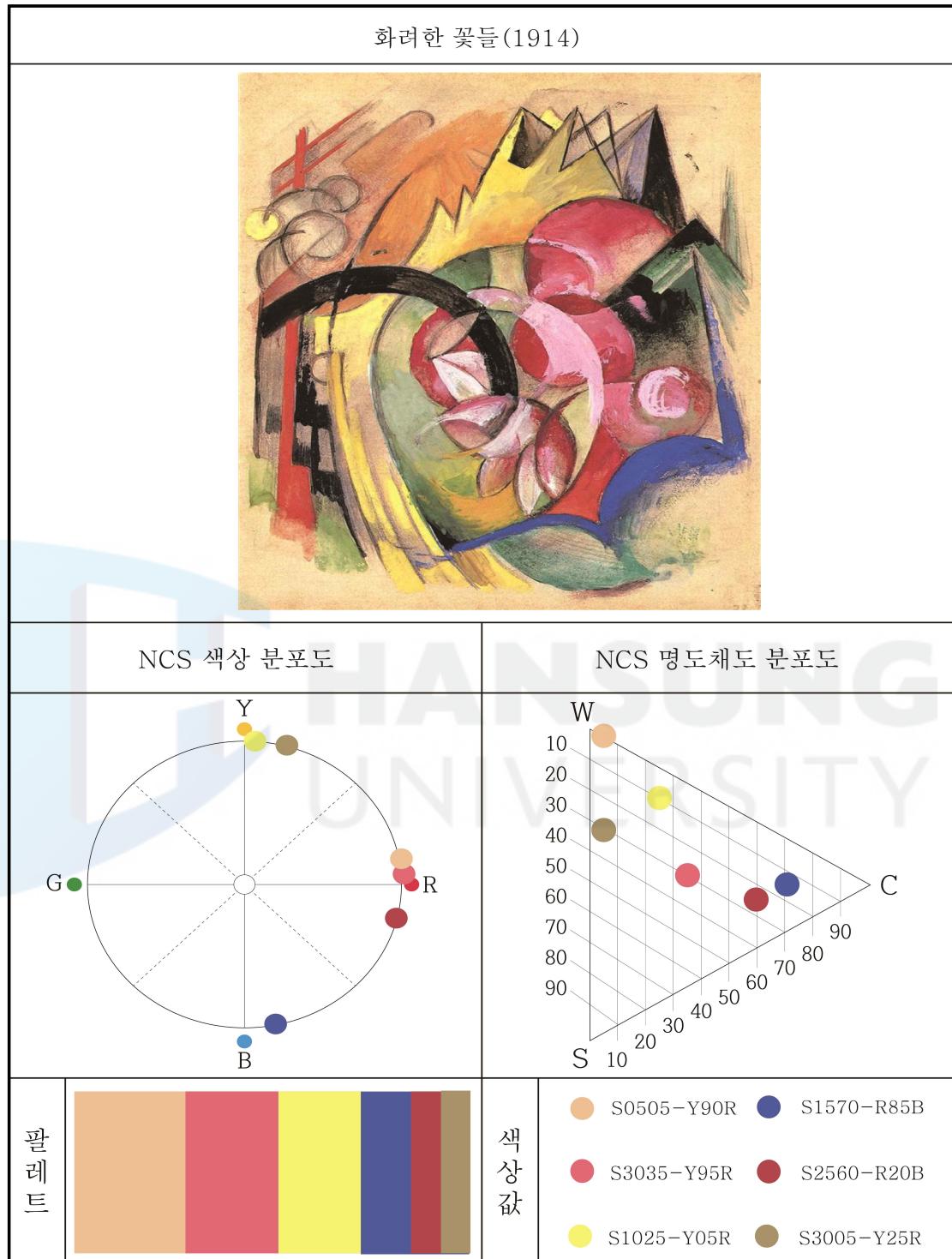
S1560-Y10R는 Blackness-S 15%의 명도와 60%의 채도를 포함하는 노랑(Y)이 10% 포함된 빨강(R)이다. S3060-Y75R는 30%의 명도와 60%의 채도를 포함하는 뉘앙스로 75%의 노랑(Y)를 포함한 빨강(R)이다. S1070-Y25R는 10%의 검정량과 70%의 순색량(C)를 포함하는 뉘앙스이고 25%의 노랑(Y)를 포함한 빨강(R)이다. S8010-B65G는 80%의 명도와 10%의 채도를 포함하고 있는 65%의 파랑(B)이 가미되어있는 초록(G)이다. S3005-R80B는 30%의 명도와 05%의 채도를 포함하고 있는 80%의 빨강(R)이 가미되어있는 파랑(B)이다. S2070-G10Y는 20%의 검정량(S)과 순색도가 70%인 뉘앙스이며, 10%의 초록(G)이 포함된 노랑(Y)이다.

프란츠 마르크의 작품인 화려한 꽃들(Coloful flowers)에 나타 난 색채 분석을 NCS색채계를 이용하여 나타낸 결과 S1070-R10B, S3035-Y05R, S2002-R90B, S4525-B90G, S2560-R30B, S1075-R50B로 나타났다.

S1070-R10B는 Blackness -S 10%의 명도와 70%의 채도를 포함하는 뉘앙스이며, 파랑(B)이 10% 포함 되어진 빨강(R)이다. S3035-Y05R는 30%의 명도와 35%의 채도를 포함하는 뉘앙스로 05%의 빨강(R)를 포함한 노랑(Y)이다. S2002-R90B는 20%의 검정량과 02%의 순색량(C)를 포함하는 뉘앙스이고 파랑(B)이 90% 포함된 빨강(R)이다. S4525-B90G는 45%의 명도와 25%의 채도를 포함하고 있는 95%의 초록(G)이 가미되어있는 파랑(B)이다. S2560-R30B,는 25%의 명도와 60%의 채도로 30%의 파랑(B)이 들어가 있는 빨강(R)이다. S1075-R50B는 10%의 검정량(S)과 순색도가 70%인 50%의 파랑(B)이 포함된 빨강(R)이다.

또한 작품 안에 표현된 6가지의 색을 NCS 색상 분포도와 명도 채도 분포도에 나타내었으며, 색의 분석을 통하여 프란츠 마르크의 화려한 꽃들은 명도와 채도가 높은 색채를 사용하였음을 알 수 있게 되었고 위의 NCS 색채분석을 통하여 실제 프란츠 마르크의 회화작품에서 보이는 색채와 본 연구사례 작품에서 표현할 색채간의 오차를 줄일 수 있었다.

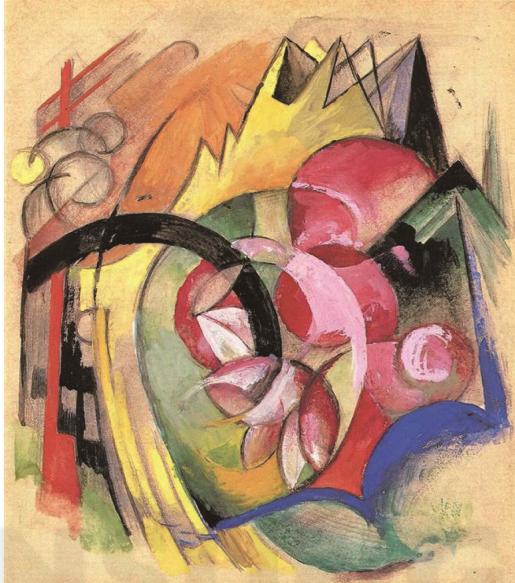
[표4-28] 연구 대상작품X “화려한 꽃들” 색채분석

(표1~30 까지는 본 연구 과정에서 연구자가 작성한 도표임)

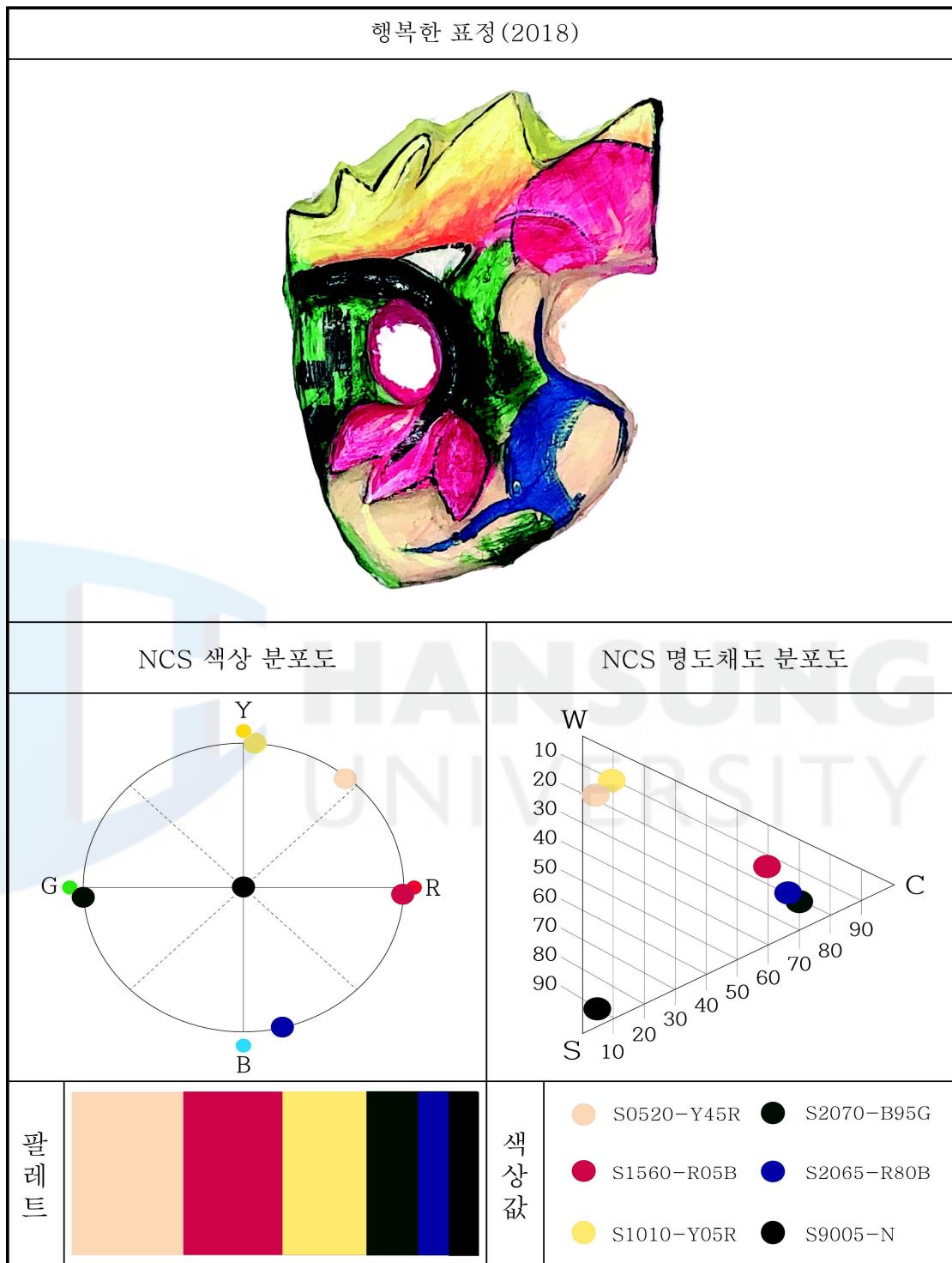
<https://commons.wikimedia.org>

[표4-29] 마스크 디자인 제안 연구사례X “행복한 표정” 부분

조형물 모티브	디자인 모티브
	
마스크 재료	유토, 아크릴 퍼터, 젤 미디움, 쟁지, PVA글루
디자인 재료	아크릴, 유화
사이즈	마스크: 15.2cm X 25.1cm (가로X세로)

(표1~30 까지는 본 연구 과정에서 연구자가 작성한 도표임)

[표4-30] 마스크 디자인 제안 연구사례X “행복한 표정” 색채분석

(표1~30 까지는 본 연구 과정에서 연구자가 작성한 도표임)

마스크 디자인 제안 연구사례X 행복한 표정은 원작인 프란츠 마르크 작품 화려한 꽃들에서 중앙에 위치한 꽃들의 형태에서 영감을 받아 마스크의 조형물이 제작 되었으며 꽃들의 움직임이 마스크의 조형물에 표현되기 위하여 입체적으로 제작하였다.

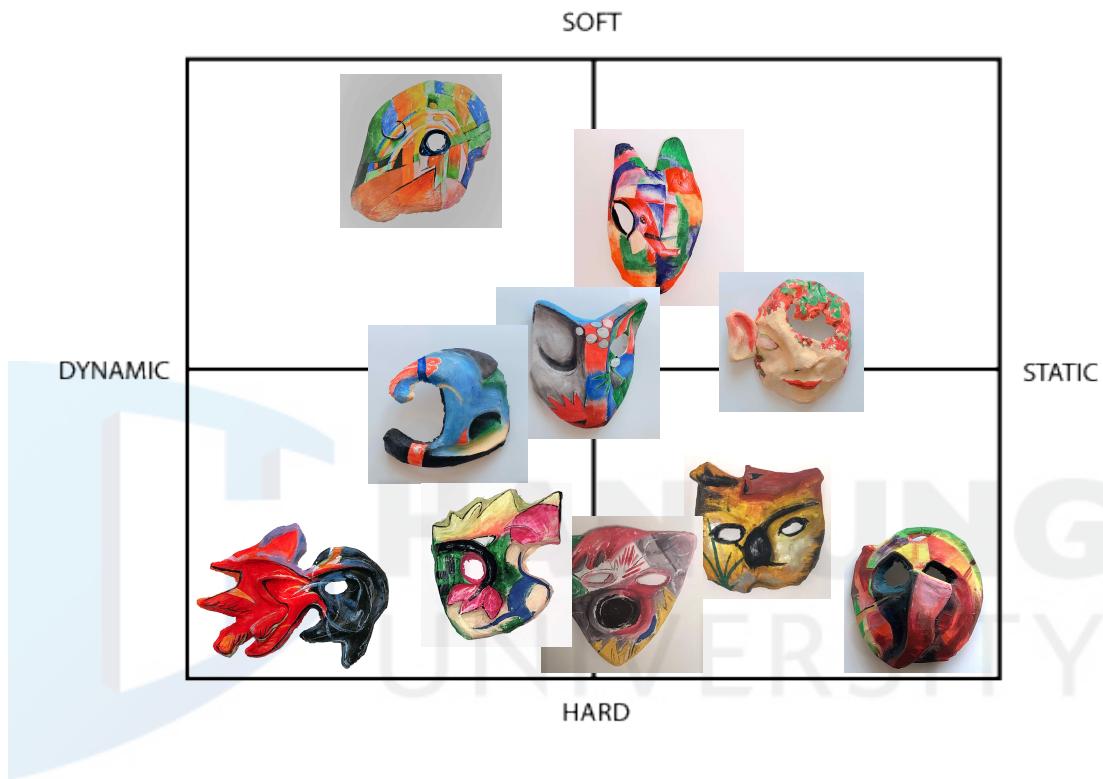
색채는 화려하고 채도가 높은 색채로 표현되어 프란츠 마르크의 화려한 꽃들을 연상시키는 마스크로 제작되어졌으며 보편화된 기준의 마스크 형식이 아닌 작품을 전달하는 매개체로 제안할 수 있었다

“행복한 표정”(2018)에 나타난 색채분석을 NCS 색채계를 이용하여 나타낸 결과 S0520-Y45R, S1560-R05B, S1010-Y05B, S2070-B95G, S2065-R80B, S9005-N로 나타났다.

S0520-Y45R는 Blackness-S 05%의 명도와 20%의 채도를 포함하는 노랑(Y)이 45% 포함된 빨강(R)이다. S1560-R05B는 15%의 명도와 60%의 채도를 포함하는 뉘앙스로 05%의 빨강(R)를 포함한 파랑(B)이다. S1010-Y05B는 10%의 검정량과 10%의 순색량(C)를 포함하는 뉘앙스이고 05%의 노랑(Y)를 포함한 파랑(B)이다. S2070-B95G는 20%의 명도와 70%의 채도를 포함하고 있는 95%의 파랑(B)이 가미되어있는 초록(G)이다. S2065-R80B는 20%의 명도와 65%의 채도를 포함하고 있는 80%의 빨강(R)이 가미되어있는 파랑(B)이다. S9005-N는 90%의 검정량(S)과 순색도가 05%인 뉘앙스이며, 검정이다.

2) 마스크 디자인 제안 작품 이미지 스케일

본 연구를 바탕으로 작품을 제작된 제안 작품을 이미지 스케일에 분석한 결과는 다음과 같다.

[그림4-8] 제안 작품 이미지 스케일

본 연구자는 프란츠 마르크 회화 작품 속 특성을 이용하여 제안한 작품 10점을 이미지 스케일을 이용하여, 제안을 마무리 하고자 하며, 이를 통하여 보다 보기 쉽게 작품의 특성을 보고자 한다.

제안 작품 중 “행복한 말”은 부드럽게 동적이며 활발한 왼쪽 위의 포지션에 위치하고 “겨울 말”은 위쪽 부드러운 중앙 포지션에 “세모의 역변”은 하드하고 중앙 포지션에 위치한다.

또 “하나의 조각”, “꿈 속”, “자연의 얼굴” 세 작품은 중립적인 포지션에 위치하며 다이나믹하고 딱딱한 이미지를 연상시키며 “광란의 형태”와 “행복한 표정”은 하드하고 다이나믹한 포지션에 “고양이의 휴식”과 “그 얼굴 뒷모습”은 하드하고 부드러운 포지션으로 나타났다.

결론적으로 프란츠 마르크의 순수 회화 속에 표현된 색채를 NCS 색채계로 분석하여, 본 연구사례 마스크 제안에 있어서 색채의 오차범위를 줄여서 제작 할 수 있었다고 판단한다.

제 5 장 결론

본 연구는 프란츠 마르크의 생애, 시대적 배경과 작품 속에 표현된 작품세계에 관한 미술사적 비평에 대하여 기존의 국내외 참고문헌이나 평론, 미술사의 문헌연구를 살펴보고 습득하였다.

프란츠 마르크 회화작품의 색채에 대한 내면의 상징적 세계와 선과 형태까지 어떠한 의미부여로 사용되었는지를 정확히 알고자 하였으며 모티브 분석을 통하여 마스크 조형물을 제작하여 의미에 맞는 선과 색채로 디자인하고자 하였다.

제 1장, 서론에서는 프란츠 마르크의 작품을 분석하고 마스크의 조형물 제작과 아트마스크의 디자인 제안에 대하여 제작하려는 의도 및 연구 범위와 방법을 개관하였으며, 이를 위하여 필요한 자료를 습득하고자 하였으며 디자인 제안을 위한 방향을 연구하였다.

제 2장에서는 프란츠 마르크 회화 작가의 생애와 작품세계에 대하여 미술사적 가치에 관하여 통시적으로 이해하기 위해 문헌을 통해 프란츠 마르크의 색채 의미와 작품에 표현된 선과 형태의 의미를 연구할 수 있었다.

제 3장에서는 프란츠 마르크의 연대별 작품을 분석해 본 결과 작가의 작품 속에 등장하는 동물에 대한 상징적 의미와 형태의 변화 등을 살펴볼 수 있었고 색채에 대한 의미는 시대적 변화에 따라 다양하였음을 확인해 볼 수 있었다.

이를 바탕으로 작품에 표현된 색채를 NCS 색채 시스템에 적용하고 이미지 스케일을 통해 분석한 것을 표로 작성하여 객관적으로 분석해 볼 수 있었다.

제 4장에서는 프란츠 마르크 작품 속 조형적 특성을 마스크의 조형물로 제작하였으며, 제 3장의 색채분석을 통한 의미와 회화작품에 표현된 모티브들을 마스크 조형물에 접목시켜 특색있는 마스크 연구를 제안하고자 하였다.

본 연구자는 프란츠 마르크의 작품 속 형태를 모티브로 마스크를 제작하고 육안으로 측색한 색을 NCS 색채계를 기본으로 적용하고자하고 이를 아트마스크 디자인 10점을 제안하고자 한다.

작품 제작에 이용된 유토, 갱지, 젤 미디엄, 아크릴 퍼터, 글루 등은 작품을 보다 효과적으로 표현하기 위해 아이소핑크, 석고, 알지 네이트, 등 여러 가지 재료를 적용, 시도해보고자 하였으며, 표현기법 적용이 용이한 재료들을 선별하였다.

프란츠 마르크 회화작품 속 색채 특성과 연구사례 작품 속 색채 특성을 파악하기 위하여 육안 측색을 통해 NCS 색채시스템에 객관적으로 분석하였고 이 결과의 색값을 아트 마스크 디자인 제안 연구사례에 적용함으로서 원작품과 색값의 오차를 줄일 수 있었다.

또한 프란츠 마르크 작품의 전반적인 이미지를 일본 색채연구소의 고바야시가 개발한 이미지 스케일에 배치하여 객관적인 감정척도를 측정해 볼 수 있었다.

다음은 제안연구 작품에 관한 결론이다.

연구사례 I 의 “무지개 말”은 프란츠 마르크 작품인 파란 말과 무지개에서 뛰어노는 망아지의 얼굴을 모티브로 삼아 마스크의 조형물을 제작하였고 무지개 풍경을 마스크 디자인에 표현하였다.

또한 이 작품에서 망아지의 눈을 하나만 표현하여 마스크의 보편화 된 얼굴의 눈, 코, 입 특성을 벗어난 디자인을 제안할 수 있었다.

연구사례 II 의 “세모의 역변”은 프란츠 마르크 작품인 칼리반의 얼굴을 조형적 특성으로 구현하였고 또한 칼리반의 색채는 투영한 색채로 보이지만 여러 색이 겹쳐진 점이 분석되어 NCS 색채계를 통하여 나타내었으며, 이는 제안 작품에 표현될 색채의 오차범위를 줄이고자 하였다. 본 제안 연구사례 또한 프란츠 마르크의 작품을 담는 매개체로 적합한 연구 사례로 볼 수 있었다.

연구사례 III 의 “말의 얼굴”을 제안함에 있어서 프란츠 마르크의 작품 코끼리, 말, 소, 겨울에 나타난 말의 얼굴은 아크릴 페터의 회색빛이 가미된 색과 흡사하여 조형물의 모티브로 선정하게 되었고 투명한 색채를 극대화하기 위하여 젤 미디엄을 사용하여 표현한 사례이다.

연구사례 IV 의 “그 얼굴 뒷모습”은 프란츠 마르크 작품인 마구간의 말의 엉덩이를 마스크 조형물에 접목시켜 제안 하였으며, 기존의 마스크 코 부분에 말 꼬리를 접목시켜 제작하였다. 얼굴뿐만 아니라 여러 모습도 마스크에 표현되어질 수 있다는 표현영역을 확대해 볼 수 있었다.

연구사례 V 의 “하나의 조각”的 프란츠 마르크의 부서진 형태들에서 하나의 조각을 모티브로 삼아 마스크로 제작 되었으며, 마스크의 보편화 된 형태가 아니라 얼굴의 반이 드러나고 조각의 외각 굴곡을 입체적으로 제작된 특색있는 마스크로 제안 되어진 작품이다.

또한 프란츠마르크의 작품 속에 표현된 색채와 유사한 표현을 하고자 젤 미디엄의 성질을 활용하여 채색 물감과 혼합해 사용하였고 이와 같은 재료기법을 통해, 원작품에 근접한 표현결과를 얻을 수 있었다.

연구사례VI “꿈 속”은 프란츠 마르크의 꿈꾸는 말들의 작품에서 자는 말의 얼굴을 모티브로 마스크에 제안한 작품이다. 자고 있는 말의 얼굴을 조형물에 접목시키고 반대 쪽 보이지 않는 얼굴에 작품 속에 자고 있는 얼굴을 그대로 표현하였으며 보이는 얼굴 면에는 마르크의 말이 죽임 당하는 풍경을 말의 얼굴에 담아 꿈속의 내용으로 재구성하였다.

프란츠 마르크의 꿈꾸는 말들 작품에서 색이 바랜 질감표현을 사포를 사용하여 작업을 하였으며 화이트 색연필을 통해 벗겨진 느낌을 살린 표현기법도 시도하였고 이 제안을 통해 꿈 속 작품 또한 마르크의 작품세계를 전달할 수 있는 매개체임을 알 수 있었다.

연구사례VII의 “자연의 표정”은 프란츠 마르크의 주홍색 누드들에서 여성의 얼굴을 모티브로 마스크의 조형물을 제작하였으며, 여성의 물질적인 혹은 욕망적인 느낌을 담은 붉은빛의 주홍을 가장 많이 담고 있는 작품인 만큼 주홍색을 표현하기 위해 육안 측색한 색채를 NCS 색채시스템에 적용하였으며, 제안 작품과 오차를 줄이는 효과를 얻었다고 본다.

또한 프란츠 마르크 작품의 주홍색 누드들 배경인 잎의 형태와 얼굴 옆에 보이는 귀를 극대화하여 마스크의 조형물에 포함시켜 제작하였다. 이 연구사례를 통하여 본 연구자는 개성있고 특색있는 마스크 제안을 할 수 있었다.

연구사례Ⅷ의 “광란의 형태”에 적용시킬 프란츠 마르크 작품 싸우는 형상들에서 여우와 늑대가 싸우는 형태를 모티브로 마스크의 조형물로 제작하였고 싸우는 형태 안에 표현 된 여우와 늑대의 동선을 표현하고자 하였다.

비교적 저명도나 저채도의 색채로 이루어져있고 동물의 역동적인 움직임을 표현하기 위해 보이지 않은 선을 화이트 포스터 칼라를 섞은 색으로 표현하여 프란츠 마르크 부서진 형태들을 연상하게 하는 작품제안을 하고자 하였으며, 이 마스크를 통하여 프란츠 마르크의 시대적 배경을 볼 수 있는 매개체로 제안 하고자 하였다.

연구사례IX의 “고양이 휴식”은 프란츠 마르크의 작품 세 마리 고양이에서 등을 지고 뒤를 바라보는 고양이의 얼굴을 마스크 조형물의 구조물로 삼아 제작하였으며, 나머지 고양이의 얼굴을 모티브로 하여 마스크에 표현한 작품이다. 육안으로 측색한 색을 NCS 색채시스템에 적용하여 나타난 분석결과는 제안 작품에서 색채의 오차범위를 줄이고자 하였으며, 본 제안연구를 통하여 위대한 작가의 작품을 적은 색상의 조합으로도 제안될 수 있음을 알게 되었다.

연구사례X의 “행복한 표정”은 프란츠 마르크의 화려한 꽃들에서 꽃의 형태를 마스크의 조형물로 제안한 작품이다. 꽃들의 형태들을 입체적으로 나타냄으로 좀 더 역동적인 마스크를 구현하고자 하였으며, 색채는 화려하고 채도가 높은 색채로 표현되어 프란츠 마르크의 화려한 꽃들을 연상시키는 마스크로 제작하였으며 보편화된 기준의 마스크 형식이 아닌 연구 대상작가의 작품이미지를 전달하는 매개체로 제안할 수 있었다.

본 연구 과정을 통해 보편적인 마스크의 종교적 혹은 주술적인 용도로 쓰이는 특정적이거나 상업적이고 보편적인 마스크에서 벗어나 순수회화작

가 작품을 더 다양하고 위대한 작가들의 작품세계가 마스크를 통해 표현되어지며, 마스크의 조형적 특성이 다양하게 발전되는 연구들이 지속되어야 할 것으로 사료된다.

참 고 문 헌

1. 국내문헌

- 가브리엘레 크레팔디. (2009). 『표현주의 화가들』. 서울 : 마로니에북스.
- 김민기. (2017). 『COLORIST』. 경기 : 미신사.
- 노르베르트 볼프. (2007). 『표현주의』. 서울: 마로니에북스.
- 베티 에드워즈. (2015). 『베티 에드워즈의 색채이론』. 서울 : 비즈엔비즈.
- 박리라. (2017). 『입체주의 표현기법을 활용한 아트 마스크 융합 디자인』. 충남 : 한국융합학회
- 손경하. (2015). “파울클레 회화의 조형적 특성을 응용한 아트 마스크와 네일 디자인 제안 연구”. 한성대학교 예술대학원 석사학위논문.
- 장경진. (2018). “풀 시忸 작품의 특성분석을 통한 네일 디자인 연구”. 한성대학교 예술대학원 석사학위논문.
- 조선아. (2013). “훈테르트바서의 회화속에 표현 된 조형적 특성분석을 통한 네일 디자인에 관한 연구”. 한성대학교 예술대학원 석사학위논문.
- 이기웅. (2007). 『청기사』. 경기 : 상지사피앤비.
- 토마스 다비트. (2006). 『무지개 색을 훔친 화가 프란츠 마르크』. 경기 : 랜덤 하우스코리아(주).
- 한지연. 정경연. (2015). “예술과 패션에 나타난 마스크 디자인의 조형성 비교”. 국내디자인 학술기사.
- IRI 색채연구소. (2011). 『Color Combi Nation』. 서울 : 영진닷컴

인터넷 참고 자료

꿈꾸는 정신. <https://blog.naver.com/seihwanny/189675380>
<https://blog.naver.com/seihwanny/189619048>

kmozzart. <https://blog.naver.com/kmozzart/40172286607>

위키피디아. https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Franz_Marc?uselang=ko
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Paintings_by_Franz_Marc?u_selang=ko

네이버 지식백과. <https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=967505&cid=44533&categoryId=44533>
<https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=1090407&cid=40942&categoryId=34391>

ABSTRACT

A Study on the Proposal of Mask through the Analysis of Formative Characteristics of Franz Mark's Works

Lee, Da-Som

Major in Beauty Color Design

Dept. of Beauty Art & Design

Graduate School of Arts

Hansung University

This research is to examine the process of growth of Franz Marc, an expressive artist from Munich, Germany, the period background of his work, and the world of his work through theoretical studies at home and abroad, and to reconstruct the form expressed in his work into a mask, apply color characteristics to the NCS system, and apply them to the mask design.

In order to avoid distorting or distorting the characteristics of Franz Mark's works in the process of making the mask design proposed by the researcher, the mask is creative, and is proposed to be used in various expressions and techniques, which are the medium for analyzing the characteristics of Franz Mark's work rather than aesthetic.

The conclusions of this study are as follows:

First, the figurative characteristics and colors of Franz Marc's work could have been good traits and motivation in presenting the mask's

design proposal study more distinctive.

Second, as a result of incorporating the characteristics of Franz Mark's work into the mask design, creative works were proposed with various sculptures and colors reflecting the spiritual world.

Third, by suggesting the nature of Franz Mark's work on the mask, one can expect that it is a medium that can move away from the universal image of the mask itself and include a more diverse world of work.

Through this research, we proposed a mask design that contains Franz Mark's work by implementing a sculpture of a painting, including the world of Franz Mark's work, and applying the color of the painting analyzed to the design. Through this study, we expect that many more studies will continue.

[Key words] Franz Mark, NCS Color System, Painting, Mask Design, Expressionism