

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 원저작자를 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 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

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

[Disclaimer](#)

석사학위논문

마르크 샤갈(Marc Chagall) 작품의
조형적 특성을 응용한
마스크 디자인 연구

2015년
HANSUNG
UNIVERSITY

한성대학교 예술대학원

뷰티예술학과

분장예술전공

박 지 은

석사학위논문
지도교수 김남희

마르크 샤갈(Marc Chagall) 작품의
조형적 특성을 응용한
마스크 디자인 연구

A Study on Mask Design Applying Formative Characteristics of
Marc Chagall's Works

2014년 12월 일

HANSUNG
UNIVERSITY

한성대학교 예술대학원

뷰티예술학과

분장예술전공

박 지 은

석사학위논문
지도교수 김남희

마르크 샤갈(Marc Chagall) 작품의
조형적 특성을 응용한
마스크 디자인 연구

A Study on Mask Design Applying Formative Characteristics of
Marc Chagall's Works

위 논문을 예술학 석사학위 논문으로 제출함

2014년 12월 일

한성대학교 예술대학원

뷰티예술학과

분장예술전공

박 지 은

박지은의 예술학 석사학위논문을 인준함

2014년 12월 일

HANSUNG
UNIVERSITY

심사위원장 _____인

심사위원 _____인

심사위원 _____인

국 문 초 록

마르크 샤갈(Marc Chagall) 작품의 조형적 특성을 응용한 마스크 디자인 연구

한성대학교 예술대학원
뷰티예술학과
분장예술전공
박 지 은

본 연구는 마르크 샤갈의 작품에 나타난 조형적 특성을 분석하고, 응용하여 아트마스크를 다양한 재료와 기법을 사용하여 새롭게 디자인하는데 목적을 두었다. 마르크 샤갈은 20세기의 초현실주의 작가 중 한사람으로 그의 작품에는 원근법과 현실비례를 무시한 구도, 특별한 공간구성, 다양한 표현기법, 환상적인 색채가 표현되는 것이 특징이다.

마르크 샤갈의 작품의 형성 배경 및 작품세계의 변천과정을 살펴봄으로써 작가의 상징적 특성을 연구하고, 작품 분석을 토대로 하여 아트마스크 작품을 제작하였다. 작품 속에 나타난 주제, 구도와 공간, 빛과 색채 등으로 나누어 분석하고, 작품에 나타난 조형적 특성 분석을 통해 마스크 디자인을 하였으며 그의 작품을 색채 분포도, NCS명도채도분포도 등의 색채 분석을 통해 색채 특성을 파악하였다.

마르크 샤갈 작품에 나타난 다양한 색채를 응용하여 색의 보색 및 배색을 표현 하며 오브제 및 그라데이션(Gradation) 기법, 기하학적 기법, 콜라보레이션(Collaboration) 기법 등을 사용하여 마스크 디자인을 제안하고자 하였다.

연구결과는 다음과 같다.

작품 I <꿈의 나라>는 <나와 마을>의 형태와 색채를 응용하여 채도가 높은 색을 재 배색하여 더 밝고 선명하게 표현하였다. 반원, 직사각형, 삼각형 등의 형태를 활용한 작은 집들을 나열하고 우측 아래 사선은 소의 이마 사선과 평행을 이루었다. 직선과 곡선을 응용한 기하학적 기법을 사용하였다.

작품 II <너와 내가 함께라면>은 <도시위에서>에 나타난 색채를 응용하여 초록의 보색 보라, 파랑의 보색 주황으로 분위기를 바꾸어 연출하였다. 또한 두 사람이 우측 아래에서 위로 솟아오르는 모습으로 표현하였고 점차 벌어지도록 그라데이션 기법을 사용하였다.

작품 III <상상의 나라로 너와 함께>는 <꿈의 나라>와 <너와 내가 함께라면>을 조합하여 샤갈의 고향마을에 대한 추억과 벨라와의 사랑을 한번에 보여줌으로써 생동감 넘치는 입체적 효과를 나타낼 수 있었다.

작품 IV <밤낮을 모르다>는 <바이올린을 켜는 사람>의 형태와 색채를 응용하여 채도가 높은 노란색과 파란색으로 바이올린을 켜는 사람을 강조하고, 직선을 응용한 기하학적 패턴을 사용하여 표현하였다. 기하학적인 형태와 무채색사용으로 평화와 절망이 공존하는 중립적인 분위기를 나타낼 수 있었다.

작품 V <정열의 소나타>는 <손가락이 일곱 개인 자화상>에 나타난 형태와 색채를 응용하여 채도가 높은 색으로 재 배색하고 정열적이고 강렬한 분위기로 연출하였다. 또한 직선을 응용한 기하학적 패턴 속에 초록색, 파란색을 그라데이션 하여 표현하였고, 중앙은 빨간색으로 강조하였다. 작품 속의 그림도 하늘색과 연두색을 사용하여 밝고 환하게 표현할 수 있었다.

작품 VI <신혼여행을 떠나다>는 <에펠탑의 신랑신부> 나타난 형태와 색채를 응용하여 신랑을 채도가 높은 파랑으로 남성스러움을 표현하고, 파랑의 보색인 빨강을 신부로 표현하였다. 신부의 옷에는 도트무늬를 그려 단조롭지 않도록 표현하고, 수탉의 날개를 무지개 색으로 표현하였다.

작품Ⅶ <너에게 프로포즈>는 <생일>에 나타난 곡선 형태와 채도가 높은 빨강, 초록, 노란색 등의 색채를 응용하여 표현하였다. 마스크 중심에 곡선의 느낌을 강조하여 입체적으로 표현하고, 색상의 그라데이션 기법을 사용하였다.

작품Ⅷ <행복한 소녀>는 <농부의 삶>에 나타난 안정적인 대각선 구도와 명도 채도가 높은 노랑, 주황, 초록색 등의 색채를 응용하여 그라데이션 기법으로 표현하였다.

작품Ⅸ <환상 속으로>는 <천사의 추락>에 나타난 곡선 형태와 색채를 응용하여 원 작품과 대비되는 색상 빨강, 주황, 노랑, 초록, 파랑 등을 사용하였다. 텍 라인으로 삼각형과 사각형을 조합하여 작은 집을 일렬로 나열하고 천사의 날개와 작은 집을 격동적인 삼각 구도를 적용하여 나타내었다.

마르크 샤갈 작품에 표현된 조형적 특성을 응용하여 마스크 디자인을 제작함으로써 작가의 유화 작품의 이미지를 표현하고, 직선과 곡선의 형태를 기하학적 기법과 색상의 그라데이션 기법을 활용하였다. 직선과 곡선을 응용한 기하학적 기법과 색채 배색을 응용한 그라데이션 기법을 활용하였고, 색채를 재 배색하여 새롭게 마스크 디자인 하는데 효과적이었다.

본 연구는 마르크 샤갈의 초현실주의 시대의 미술 배경 및 특성을 보다 쉽게 이해할 수 있기를 바라며 아트마스크가 학문적이고 예술적으로 발전할 수 있는데 활용되기를 기대한다. 또한 샤갈의 작품 뿐 만 아니라 다양한 예술작품을 응용하여 창의적이고 독창적인 아트마스크 제작이 끊임없이 시도되어 지속적으로 연구되기를 바란다.

【주요어】 마르크 샤갈, 조형적 특성, 아트마스크, 형태, 색채

목 차

I. 서 론	1
1.1 연구의 목적	1
1.2 연구의 내용 및 방법	3
II. 마르크 샤갈의 작품세계	4
2.1 마르크 샤갈의 작품 형성 배경	4
2.1.1 초현실주의(Surrealism)의 배경	4
2.1.2 하시디즘(Hasidism)의 배경	6
2.2 마르크 샤갈의 작품세계의 변천과정	8
2.2.1 제 1기 비테프스크와 파리의 아방가르드 (1887-1922)	8
2.2.2 제 2기 망명생활 (1923-1947)	10
2.2.3 제 3기 성숙과 완성기 (1947-1985)	12
III. 마르크 샤갈 작품의 조형적 특성 분석	13
3.1 주제에 따른 분석	13
3.2 구도와 공간에 따른 분석	20
3.3 빛과 색채에 따른 분석	22
IV. 마르크 샤갈 작품의 조형적 특성을 응용한 마스크 디자인 제안	27

4.1 작품 의도 및 방법	27
4.2 마르크 샤갈의 작품을 응용한 마스크 디자인 제안	28
4.2.1 꿈의 나라-마스크 디자인 제안	28
4.2.2 너와 내가 함께라면-마스크 디자인 제안	33
4.2.3 상상의 나라로 너와 함께-마스크 디자인 제안	38
4.2.4 밤낮을 모르다-마스크 디자인 제안	40
4.2.5 정열의 소나타-마스크 디자인 제안	46
4.2.6 신혼여행을 떠나다-마스크 디자인 제안	52
4.2.7 너에게 프로포즈-마스크 디자인 제안	59
4.2.8 행복한 소녀-마스크 디자인 제안	65
4.2.9 환상 속으로-마스크 디자인 제안	71
 V. 결 론	 77
 참고문헌	 80
 ABSTRACT	 83

표 목 차

<표 4-1> 나와 마을-작품 분석 I	29
<표 4-2> 나와 마을-작품 분석 I	30
<표 4-3> 꿈의 나라-디자인 작품 I	31
<표 4-4> 도시 위에서-작품분석 II	34
<표 4-5> 도시 위에서-작품분석 II	35
<표 4-6> 너와 내가 함께라면-디자인 작품 II	36
<표 4-7> 바이올린을 켜는 사람-작품 분석 IV	42
<표 4-8> 바이올린을 켜는 사람-작품 분석 IV	43
<표 4-9> 밤낮을 모르다-디자인 작품 IV	44
<표 4-10> 손가락이 일곱 개인 자화상-작품 분석 V	48
<표 4-11> 손가락이 일곱 개인 자화상-작품 분석 V	49
<표 4-12> 정열의 소나타-디자인 작품 V	50
<표 4-13> 에펠탑의 신랑신부-작품 분석 VI	54
<표 4-14> 에펠탑의 신랑신부-작품 분석 VI	55
<표 4-15> 신혼여행을 떠나다-디자인 작품 VI	56
<표 4-16> 생일-작품 분석 VII	61
<표 4-17> 생일-작품 분석 VII	62
<표 4-18> 너에게 프로포즈-디자인 작품 VII	63
<표 4-19> 농부의 삶-작품 분석 VIII	67
<표 4-20> 농부의 삶-작품 분석 VIII	68
<표 4-21> 행복한 소녀-디자인 작품 VIII	69
<표 4-22> 천사의 추락-작품 분석 IX	73
<표 4-23> 천사의 추락-작품 분석 IX	74
<표 4-24> 환상 속으로-디자인 작품 IX	75

그림 목 차

<그림 1> 피안이 없는 시간	11
<그림 2> 천사의 추락	11
<그림 3> 비테프스크 위의 누드	14
<그림 4> 농부의 삶	14
<그림 5> 나와 마을	16
<그림 6> 손가락이 일곱 개인 자화상	16
<그림 7> 바이올린을 켜는 사람	17
<그림 8> 생일	19
<그림 9> 도시 위에서	19
<그림 10> 에펠탑의 신랑신부	19
<그림 11> 꿈의 나라-일러스트	32
<그림 12> 꿈의 나라-마스크 밑그림	32
<그림 13> 꿈의 나라-우측면	32
<그림 14> 꿈의 나라-좌측면	32
<그림 15> 너와 내가 함께라면-일러스트	37
<그림 16> 너와 내가 함께라면-마스크 밑그림	37
<그림 17> 너와 내가 함께라면-우측면	37
<그림 18> 너와 내가 함께라면-정면	37
<그림 19> 작품명 : 상상의 나라로 너와 함께	38
<그림 20> 상상의 나라로 너와 함께-우측면	39
<그림 21> 상상의 나라로 너와 함께-좌측면	39
<그림 22> 상상의 나라로 너와 함께-정면1	39
<그림 23> 상상의 나라로 너와 함께-정면2	39
<그림 24> 작품명 : 밤낮을 모르다	41
<그림 25> 밤낮을 모르다-일러스트	45
<그림 26> 밤낮을 모르다-마스크 밑그림	45

<그림 27> 밤낮을 모르다-좌측면	45
<그림 28> 밤낮을 모르다-정면	45
<그림 29> 작품명 : 정열의 소나타	47
<그림 30> 정열의 소나타-일러스트	51
<그림 31> 정열의 소나타-마스크 밑그림	51
<그림 32> 정열의 소나타-우측면	51
<그림 33> 정열의 소나타-좌측면	51
<그림 34> 작품명 : 신혼여행을 떠나다	53
<그림 35> 신혼여행을 떠나다-일러스트	57
<그림 36> 신혼여행을 떠나다-마스크 밑그림	57
<그림 37> 신혼여행을 떠나다-좌측면1	57
<그림 38> 신혼여행을 떠나다-정면	57
<그림 39> 신혼여행을 떠나다-우측면	58
<그림 40> 신혼여행을 떠나다-좌측면2	58
<그림 41> 작품명 : 너에게 프로포즈	60
<그림 42> 너에게 프로포즈-일러스트	64
<그림 43> 너에게 프로포즈-마스크 밑그림	64
<그림 44> 너에게 프로포즈-우측면	64
<그림 45> 너에게 프로포즈-좌측면	64
<그림 46> 작품명 : 행복한 소녀	66
<그림 47> 행복한 소녀-일러스트	70
<그림 48> 행복한 소녀-마스크 밑그림	70
<그림 49> 행복한 소녀-우측면	70
<그림 50> 행복한 소녀-좌측면	70
<그림 51> 작품명 : 환상 속으로	72
<그림 52> 환상 속으로-일러스트	76
<그림 53> 환상 속으로-마스크 밑그림	76
<그림 54> 환상 속으로-우측면	76
<그림 55> 환상 속으로-정면	76

I. 서 론

1.1 연구의 목적

뷰티 디자인 산업은 상업화, 기술화, 대중화 되면서 헤어, 메이크업, 피부 관리 등 여러 분야로 나누어지고 빠르게 발전하고 있으며 아름다움을 표현하는 방법이 시각적으로 표현되고 있다. 그 중 아트메이크업은 다양한 도구와 재료를 사용하여 독특하고 창의적인 이미지를 표현하는 조형예술의 한 분야이며 이는 메이크업에 예술성을 부여하는 것으로 페이스페인팅(Face Painting), 판타지메이크업(Fantasy Make-up), 바디페인팅(Body Painting), 아트마스크(Art Mask), 일러스트레이션(Illustration) 등으로 나뉘어진다. 아트마스크는 다양하고 창의적인 주제를 조형적으로 제작한 마스크에 자유롭게 표현하는 것을 말한다. 표현기법, 재료, 장르와 소재에 제한 없이 다양한 제품, 깃털, 비즈(Beads), 스톤(Stone), 장식품 등의 오브제(Objet)와 에어브러쉬(Airbrush), 스텐실(Stencil) 등으로 응용하여 표현 할 수 있다. 이와 같이 창조적인 작품을 만들기 위해서는 늘 새로운 것을 추구해야 하고, 보다 흥미롭고 참신한 아이디어를 계속해서 구상해야 한다. 메이크업 아티스트는 특정 캐릭터의 표현 기법, 모형이나 틀 제작기법, 재료의 선택 및 사용법 등 일련의 작업에 있어 항상 새롭고 간편하며 정확한 방법을 찾는 개척자의 사고를 지니고 연구하고 노력해야 한다. 이는 현대미술과도 밀접한 연관이 있으며 다양하게 활용 할 수 있기 때문에 현대 미술의 거장 마르크 샤갈의 작품을 분석하고 응용하여 아트마스크 작품을 제작해 봄으로써 디자인 영역을 확대하고자 한다.

마르크 샤갈(Marc Chagall:1881~1985)은 20세기의 초현실주의 예술가 중 한사람이다. 그의 작품에는 애수와 시적 정서, 유머와 마법이 가득하며, 유년시절을 보낸 벨라루스의 도시인 비테프스크에 대한 추억이 담겨 있다. 샤갈은 비잔틴 제국과 러시아의 성상화와 민중예술에서 많은 영향을 받았다. 그러나 자신이 창조한 하늘을 떠다니는 신화적인 인물과 상징

이 자유롭게 해석되길 바랐다. 서정성 넘치며 성서에 깊이 뿌리를 내린 샤갈의 회화는 언제나 대중의 사랑을 받았다(이상만, 2006). 또한 복잡한 논리나 이론적인 무장 없이 쉽게 다가갈 수 있고 쉽게 이해 가능한 작품이라는 것이다. 마치 동화를 읽어가듯 화면이 서술적인 양식을 취하고 있으며, 작품에 대하는 모든 이들에게 직접적이고 즉각적인 교감을 일으킨다. 시각적 반응 효과가 명료한 그의 작품은 지붕 위에서 안고 있는 연인들의 이야기를 하고 있으며 서글픈 곡예사와 즐겁거나 또는 슬픈 광대들의 이야기를 하고 있다. 무엇을 이야기 하고자 하는지에 대한 이해가 분명하며 자신의 삶과 예술에 대한 자전적인 이야기로서 그의 삶과 분리될 수 없을 만치 절대적인 관계 속에 탄생하였다(서울시립미술관, Magician of color Chag all, 2010, p.19).

이에 본 연구는 마르크 샤갈의 작품에 표현된 주제, 구도와 공간, 빛과 색채로 나누어진 조형적 특성과 다양한 색채를 응용하여 마스크 디자인함으로써 작가의 상징적 이미지를 표현하고자 한다. 마르크샤갈의 작품은 뉴욕 근대미술관(New York MoMA), 바젤 미술관(Kunstmuseum Basel), 파리 국립현대미술관(Centre Pompidou-Musee National d'art moderne), 모스크바 국립트레티아코프미술관(The State Tretyakov Gallery) 등 전 세계적으로 전시되어 있고 사랑받고 있기 때문에 그 만큼 대중화 되어있어 마스크에 접목시키면 더 큰 관심을 보일것이라고 생각한다. 샤갈의 작품을 그래픽 기법과 직선과 곡선을 응용한 기하학적 기법을 사용하여 색채를 다양하게 재 배색하고 새롭게 마스크 디자인하여 아트마스크가 예술적으로 발전할 수 있도록 연구하는데 목적이 있다.

1.2 연구의 내용 및 방법

본 연구는 마르크 샤갈의 작품의 형성 배경 및 변천과정을 통해 작가의 상징적 특성을 알아보고, 마르크 샤갈의 작품 분석을 토대로 하여 아트마스크를 제작하였다.

마르크 샤갈 작품의 조형적 특성의 분석을 통해 마스크 작품을 제작하여 디자인을 제시하였고 연구내용과 방법은 다음과 같다.

첫째, 연구의 목적 및 방법을 서술하여 연구의 방향을 제시하였다.

둘째, 마르크 샤갈의 전문서적, 선행 논문 등의 문헌 연구를 통해 마르크 샤갈의 작품 형성의 배경을 초현실주의, 하시디즘으로 나누어 분석하고, 변천과정과 그의 작품 세계는 비테프스크와 파리의 아방가르드, 망명생활, 성숙과 완성기로 나누어 연구하여 작품 속에 나타난 특성을 연구하였다.

셋째, 마르크 샤갈의 작품 속에 나타난 조형적 특성을 주제, 구도와 공간, 빛과 색채 등으로 나누어 분석하였다.

넷째, 마르크 샤갈의 작품에 나타난 조형적 특성 분석을 통해 마스크 디자인을 하고, 색채 분포도, NCS명도채도분포도 등의 색채분석을 통해 색채 특성을 파악하였다. 다양한 색채를 응용하여 색의 보색 및 배색을 표현해보고 오브제 및 배색 그라데이션 기법, 직선과 곡선을 응용한 기하학적 기법 등을 사용하여 새로운 마스크 디자인을 제안하고자 하였다.

다섯째, 연구내용을 정리하고 본 연구의 결과에 대해 서술하였다.

본 연구의 진행과정을 요약하면 다음과 같다.

먼저 마르크 샤갈에 관한 선행 연구를 통해 샤갈의 작품세계와 변천과정 및 조형적 특성, 색채 등의 다양한 자료를 수집하였으며, 그의 작품을 일러스트화 하여 새롭게 창조하고 디자인 한 후 마스크에 아크릴 물감과 붓펜, 색 사인펜 등을 사용하여 입체적으로 표현하였다.

II. 마르크 샤갈의 작품세계

2.1 마르크 샤갈의 작품 형성 배경

1. 초현실주의(Surrealism)의 배경

마르크 샤갈의 초현실주의는 이성의 지배를 받지 않는 공상, 환상의 세계를 중요시한다. 19세기 말에서 20세기 초에 활동을 시작한 샤갈은 자본주의 위기와 기술 문명의 급속한 발달로 인해 비인간화 되고 전문화되는 과도기를 그림을 통해 표현한 화가이다.

20세기 미술운동의 동향은 19세기 신고전주의를 시작하여 낭만주의, 사실주의, 인상주의를 거치면서 혁신적인 진보를 하였다. 이러한 시대 상황 속에서 19세기말에 폴 세잔(Paul Cezanne:1839~1906), 빈센트 반고흐(Vincent van Gogh:1853~1890), 폴 고갱(Paul Gauguin: 1848~1903) 등의 작품이 발표되었고, 이는 프랑스 젊은 화가들에게 새로운 세계를 여는 길로 작용하였다. 회화는 20세기로 들어오면서 고전적인 인간관과 세계관을 벗어나 주관적인 세계를 위한 새로운 시도를 하였다. 회화에 있어서 주관적인 표현 정신은 현대미술의 창조적 원동력이라고 본다. 쟈슨(H. W. Janson:1913~1982)은 미술사적 배경은 크게 표현주의, 추상주의, 현실주의 등으로 크게 분류하였다. 표현주의 화가들의 주된 관심사는 작가 개인의 내면세계, 즉 자아와 정신이 담긴 주관적이고 개성 있는 표현을 추구하려는 ‘감정표출의 미술’이다. 내면 추구의 중요성은 20세기에 들어오면서 데키리고, 샤갈, 클레 등의 회화에서 더욱더 강조되는 몽환적, 동화적, 서정성의 표출로 확대되어 환상미술의 영역을 구축하게 된다(H. W. Janson:김윤수 외 1978, p.611). 추상주의 회화의 이념은 원추, 구형, 원형, 입면체 등으로 대상 사물이 가지고 있는 실재의 구조이다. 그리고 미술 작품의 형태적 구성과 구조에 중점을 두고 선, 형태, 공간, 색채의 구성을 중요시 했고, 기하학적인 것부터 서정적인 것까지 다양하게 표현했다. 추상주의는 입체주

의 화가인 피카소(Pablo Picasso:1881~1973), 브라크(Georges Braque:1882~1963)작품 속에서 찾아볼 수 있다. 몬드리안(Piet Mondrian:1872~1944)은 세밀하고 구조적인 화풍으로 수직선과 수평선, 정방형과 장방형의 추상적인 회화세계를 구축해 나간 대표적인 화가이다.

초현실주의는 1924년 앙드레 브르통(Andre Breton:1896~1966)에 의해 ‘초현실주의선언문’이 발표되면서 그 개념이 분명해졌다. 초현실주의 작가들은 사회제도와 인간의 정신세계가 의식에 치우쳐 있음을 깨달았고, 잠재의식에 속해있는 정신세계를 의식화하여 작품으로 보여주었다. 인간 내부의 무의식적인 요소, 억압당한 본능과 욕망, 죽음, 공상, 꿈 등을 작품에 들추어냄으로서 인간 사고를 해방시키고자 했다. 이처럼 초현실주의는 이성이 아닌 심리적 측면을 더 중요시 여겼다.

이 시대에 함께 공존했던 샤갈도 작품 초기에는 고흐나 고갱과 같은 화가들에게 영감을 받았고, 마티스(Henri Matisse:1869~1954)와 같은 야수파의 화가로부터는 색채와 자율적인 아름다움을 강조하는 방법을 익혔다. 그리고 입체파 작품에서 많이 쓰는 원근법을 부정한 현실의 여러 각도에서 자유롭게 그리는 기법을 익히고 그것을 자기 작품에 소화시켰다(이일, 1976, p.78).

샤갈은 “우리의 내적 세계는 눈에 보이는 세계보다 더욱 현실적이다. 비합리적으로 보이는 것을 망상이라고 매도하는 것은 자연을 진실로 이해하지 못하는데서 비롯된 것이다.”(신현숙, 1992, p.227)라고 하였다. 샤갈의 환상적인 화풍은 20세기에 접어들면서 비약적으로 발전한 심리학을 바탕으로 잠재되어있어 무의식의 세계를 이끌어내는 내면적 정신세계의 자동주의(Automatism) 형식에서 이끌어 낸 것이다. 그래서 그의 작품에는 무중력 상태 속에서 시공간을 초월한 동물과 사람을 만날 수 있다. 그는 자유롭고 공상적인 표현을 통해 내면세계를 창조해 나갔고, 존재와 현실을 뛰어넘는 또 다른 세계의 암시적인 초월성을 보여주었다.

2. 하시디즘(Hasidism)의 배경

샤갈의 상상력을 자극하는 영적인 원동력이 된 하시디즘 유대교는 그의 예술세계 원천의 종교적 배경으로 작용했다. 샤갈이 유년시절을 보낸 비테프스크는 신비적 유대교인 하시디즘의 부흥 운동이 일어난 곳이다. 하시디즘에 깊은 영향을 받은 샤갈은 그의 작품 속에서 그 영향을 그대로 시각화시켰다. 하시디즘의 신비주의는 샤갈의 예술세계에 있어서 중요한 요소이다. 하시디즘은 많은 유파에 영향을 주었지만, 어느 유파에도 속하지 않고 자기만의 독창적인 세계를 추구하며 샤갈의 감수성을 질게 물들였다. 하시디즘은 랍비 바알셈 토프카 카발에서 시작된 운동이다. 18세기 폴란드 남쪽에서 일어난 신비 유대교, 유다이즘의 일종으로 신의 편재와 신과 인간과의 합일을 믿고 농작물, 식물이나 인간, 심지어 무기체적인 물체까지도 서로 통하는 바가 있다고 믿는 사상이다.

모든 예술가들은 어떤 집단문화로부터 사고방식이나 지각 방식을 물려받는다. 샤갈도 예외가 아니다. 비테프스크의 유대인 거주지에서 걱정적이고 신비스러운 하시딕 유다이즘 분위기를 전수받았다. 샤갈은 “하시디즘의 신비주의는 나의 예술세계에 있어서 중요한 요소이다.” 라고 할 정도로 하시디즘은 그의 작품에서 중요한 역할을 했다(변종하, 1974, p.125).

신비주의 전통인 하시디즘은 샤갈의 작품 속에서 색채, 빛, 형태로 나타난다(김애경, 2009, p.17). 동물과 사람이 하나가 되어 관계를 맺는 범신론적인 신앙과, 서로 영적인 부분까지도 통하는 바가 있다고 믿었다. 이와 같이 하시디즘은 샤갈 작품의 중요한 원천이며, 오늘날 카발라(Cabala)라고 알려진 유대사상 체계와 연결시켜 주는 역할을 한다(Roy McMullen, 1968 재인용).

19세기 말에서 20세기 초 동유럽 유대인들의 암울한 삶을 통해 드러나는 시대 상황에 빚대어 생각해 볼 수 있을 것이다. 그 당시 나치의 홀로코스트라는 항거할 수 없는 악 앞에서 유대인들은 스스로를 긍정하기 위한 실천의 차원을 구하게 된다. 그들은 이성으로 이해할 수 없는 역사적 내러티브 가운데에서 하시디즘이라는 신비주의에 몰두하게 된다. 하시디즘의

인간관은 자못 희생적이며, 신의 뜻을 이루기 위해 심지어는 자기 목숨까지도 바치는 사상을 지닌다. 샤갈의 하시디즘이 이상으로 삼는 인간관이 신이 인간을 창조한 목적이며, 인간이 실현해야 할 바라는 것을 표현한다(배철현, 2010, p.27). 샤갈이 자란 환경에서 나온 날아다니는 짐승들은 족쇄를 끊으려는 그의 욕망을 상징하며, 궁극적으로는 자유를 얻기 위한 수단이다.

샤갈은 그의 예술에 있어 여러 유파나 주의에 영향을 받지만 결코 어느 하나에 빠지지 않고 독특한 자기만의 세계를 발전시켜 왔다. 따라서 샤갈의 인생과 예술에 있어서 비합리적인 것을 배척하고 논리적이며 필연적인 것을 중시하는 합리주의와 전통과 권위를 중시하는 아카데미즘에 대한 불신도 하시딕한 것이다(모니카 봄 두첸, 1998, p.17-18).

샤갈의 작품 중 하시디즘 사상이 잘 나타난 작품으로는 <나와 마을>, 십자가에 못 박힌 예수를 통해 인간의 고통을 형상화 한 <강변에서 부활>, 유대인 교회가 보이는 주택가, 자신을 길러준 러시아대지를 상징하는 암소, 목이 달아나고 있는 여인, 무지개 빛이 비낀 하늘 등을 중첩시킨 모습을 입체주의 적으로 표현한 <러시아, 암소, 그리고 다른 것들에 게>, 강렬한 황색 수레바퀴와 암말의 태내에서 투시되는 망아지는 윤회 느낌을 주도록 표현한 <가축상인> 등이 있다.

2.2 마르크 샤갈의 작품세계의 변천과정

1. 제 1기 비테프스크와 파리의 아방가르드 (1887-1922)

샤갈은 생선공장에서 일하는 아버지와, 신앙심이 깊은 어머니 사이에서 자랐고 “나의 예술은 부모님의 삶에 아무런 역할도 하지 않았지만, 그분들의 삶과 노동은 내 예술에 강한 영향을 미쳤다”(윤선아, 2013, p.56).라고 표현하였다. 러시아 비테프스크의 반(半) 농촌적인 생활은 샤갈의 유년기에 큰 영향을 미쳤다. 아버지의 손에 이끌려 유대교회에 간 샤갈은 그곳에서 하시디즘의 종교성에 관심을 갖게 되었다. 샤갈이 그림 그리는 것을 알게 된 어머니는 1906년 예후다 펜(Yehuda Pen:1854~1937)이라는 저명한 유대화가에게 샤갈의 그림지도를 맡겼고, 다음해에는 레닌그라드인 세인트 페트로그라드에 있는 프리아카데미 공예학교에 입학할 시켰다.

이후 러시아 무대장식가인 레온 바크스트(Leon Samoilovitch Bakst:1866~1924)가 세운 미술학교에 입학하면서 프랑스 근대회화와 접하게 된다. 여기서 색채화가로서 훈련을 받고, 색과 선의 변형이라는 자율적인 가치를 발견하게 된다. 이시기에 리얼리즘적 전통을 볼 수 있는 ‘시골 여인’, 고갱과 고흐의 영향을 받은 ‘예술가의 누이동생 마니아’가 제작되었다. 출생과 죽음에 대해 깊은 관심을 가지면서 ‘장례식’, ‘탄생’, ‘결혼식’과 같은 주제를 그림으로 자주 표현하기도 하였다(변종하, 1974, p.129).

1910년 샤갈은 비나베르의 후원을 받아 프랑스 파리에서 그림공부를 하게 되었다. ‘벌집’이라는 의미를 지닌 뤼세(LaRuche)라는 곳에 작업실을 얻었는데, 색채의 변화와 아름다운 빛을 감명 받은 그곳은 약 140개의 화실들이 밀집되어있는 곳으로 전 세계에서 온 가난한 예술가들이 모여 사는 곳이었다. 모딜리아니(Modigliani:1884~1920),레제(Leger:1881~1955), 들로네(Delaunay:1885~1941) 화가들과 시인 블레즈상드라르(Blaise Cendrars:1887~1961), 아폴리네르(Guillaume Apollinaire:1880~1918)와 친분을 맺을 수 있었다. 이때부터 샤갈의 작품에는 소년시절을 보낸 러시아의 마을에 관한 추억, 몽상 등이 표현되었다. 비로소 자신의 감추어진 무의식의

세계를 작품을 통해 나타내기 시작 한 것이다. 이 시대에 나온 작품으로는 <러시아와 나귀들과 기타 등등에게>, <내 여인에게 받침>, <아폴리네르에 대한정의>, <손가락이 일곱 개인 자화상>등이 있다. 이후 샤갈의 그림은 거꾸로 보아도 감상을 해치지 않으며 오히려 참된 조형언어를 듣기 위해서는 거꾸로 보여 자기를 요청하는 전면 회화로 발전해 간다(샤갈, 에를스트, 미로, 1973, p53-55). 이렇듯 샤갈의 파리에서의 시간은 빛, 색채, 자유 그리고 생의 즐거움을 발견하게 해준 시기로 밝고 가벼운 공기와 투명한 색채가 기하학적인 형태와 함께 환상적인 주제로 화면에 가득 차 있는 작품들이 다수다. 샤갈은 “내가 러시아에서 그린 그림에는 빛이 없었다. 모든 것은 어둡고 갈색이요 회색이었으나 프랑스에 와서 색채의 다양한 변화와 광채, 빛의 유희에 감동받았다.”라고 말하고 있다.

1914년 샤갈은 가족을 만나기 위해 고향인 러시아로 돌아왔다. 그해 세계 1차 대전과 러시아 혁명이 발발하자 8년 동안 고향에 머물게 된 샤갈은 고향 비테프스크에 있는 보석상의 딸 벨라 로젠펠트(Bella Rosenfeld)와 결혼을 하였다. 벨라와의 결혼은 사랑과 기쁨이라는 감정을 느끼게 해주고 열정적이고 충만한 작품 활동을 하도록 자극제였다. 즉 새로운 작품 세계를 열어주는 계기로 작용하게 된 것이다. 그는 자서전에서 “벨라는 오랫동안 내 그림 속을 날아다니며 내 예술을 인도했다.”라고 말했다. 이무렵 자신과 벨라를 주제로 한 결혼, 사랑, 연인 등이 작품에 표현되면서 공간 위로 떠있는 무중력 상태 기법을 사용하였다. 벨라와의 사랑은 예술가의 원천이자 영원한 여인상으로 샤갈의 작품 속에 계속 등장하게 된다. 이 시기 작품으로는 <결혼>, <탄생일>, <술잔을 든 이중초상>, <산책>, <마을위의 연인들> 등이 있다. 이후 비테프스크에 머물면서 지역 미술 학교 교장으로 일을 하였지만, 그의 전통주의에 반대하는 동료들과의 갈등 때문에 모든 직분을 사임하고 창작의 자유가 있는 파리로 다시 돌아갔다(김애경, 2009, p.21).

샤갈은 그의 고향을 “나의 슬픈 도시, 나의 즐거운 도시” 라고 불렀다 이 역설적 표현에서 비테프스크가 겉으로는 불행할 정도로 단조롭고 지루해 보이지만 내적 매력을 지닌 도시였음을 짐작할 수 있다. 이 내적 매력은

예술가 샤갈의 영혼 속에 깊이 가라앉아 영원히 머물러 있었다. 비테프스크의 모습은 수많은 그림에서 나타나 있고 샤갈의 인생에서 가장 결정적인 인상을 심어 주었으며, 샤갈의 그림을 통해 이 도시를 기억에 영원히 남을 도시로 만들었다(윤선아, 2013, p.53-54).

2. 제 2기 망명생활 (1923-1947)

1922년 이후 그의 작품은 새로운 문화에 적응과 동화, 과거와의 절충, 정체성의 위기, 20세기 중반의 표현할 수 없는 공포들을 그리기 위한 표현 방식의 탐구 등이 나타난다. 샤갈이 자신의 최고로 치는 러시아 시기가 불가피하게 망명 중의 작품을 위한 기초를 형성했다. 망명은 샤갈의 비극적인 운명이었고 자신의 그림들의 원천에서 분리되었다. 또한 그 자신의 기억된 이미지들의 창고에서 나와 예술 작품을 창조할 기회이기도 했다. 20세기 역사에 대해 어느 화가와도 다른 이야기를 할 것이다(재키 울스라거, 최준영 역, p.415-416).

1923년 8월 베를린을 거쳐 파리로 망명한 샤갈은 그곳에서 화상 볼라르와 초현실주의자들과 만나게 되면서 그의 작품 속에 내면세계를 투시하는 초현실주의적인 요소들이 나타나기 시작했다. 샤갈의 그림은 이전의 표현 방법인 면의 중첩을 보여 나타낸 동시적 시각표현 등이 나타나지 않고, 유연하면서도 육감적인 선이나 시각적인 색감 이미지가 나타나기 시작했다. 이때 풍경과 인물을 하나의 화면 속에 안개처럼 녹여 넣는, 즉 내면세계에 흡수하는 화학변화라는 새로운 기법을 만들어냈다. 조국을 떠난 망명생활이었지만 벨라와의 행복한 가정생활을 통해 그의 예술이 풍요롭게 발전했다. 그 무렵 샤갈은 화상 볼라르의 도움으로 성서의 삽화를 의뢰받게 되고 중요작품인 '성서'는 동판을 제작하는 기법을 도입한 105개의 에칭 시리즈로써, 상상력이 섬세하고 풍자성이 강한 관화가로서 인정을 받게 되었다. 구약성서의 메시지는 샤갈의 예술 원천으로 작용하였고, 작품의 많은 주제들로 나타났다. 팔레스티나를 여행하던 중 유대인의 학살을 목격하게 되면서 <하얀 책형>이라는 대작을 착수하였다. 십자가에 못 박힌

그리스도와 불타는 집, 사람과 하늘을 향해 칼을 휘두르는 무리, 하늘로 떠올라가는 사람 등의 화면을 구성한다. 전쟁의 위기감으로 인한 암울한 그림자가 담긴 비극적인 작품이다. 그 외에 <피안이 없는 시간>, <망상> 등이 이시대의 상황들을 예시하고 있는 작품이다.

<그림 1> <피안이 없는 시간> 1930-1939, 캔버스에 유채, 100X81

<그림 2> <천사의 추락> 1923-1947, 캔버스에 유채, 148X189, 마젤 미술관 소장.

조국 러시아와 파리가 나치 군대의 공격으로 인해 그림 작업을 계속 할 수 없게 되자 샤갈은 미국으로 망명하게 된다. 이미 샤갈의 명성은 세계의 거장으로서 확고한 위치를 굳히고 있었다. 1942년에 발레단으로부터 의뢰 받은 아레코의 무대배경과 의상 디자인을 맡아 환상적이고 화려한 색채를 풍부하게 구사하여 자신의 이미지를 펼치게 된다.

그러나 오랜 예술의 원천이며, 영원한 여인상이었던 아내 벨라의 죽음으로 슬픔을 겪게 되면서, 생애 가장 어두운 시기를 맞는다. 그의 작품 속에서는 이전의 밝은 색채가 어둡고 우울한 색조로 변하게 되었다. 조국 러시아의 동포들이 학살당하고, 그의 작품은 추방, 소각당하면서 그를 비탄 속으로 몰아넣었다. 그 후 미국과 유럽에서는 그의 회고전들이 연속적으로 열리면서 명실상부 세계적인 예술가로서 위치를 확고하게 했다.

3. 제 3기 성숙과 완성기(1947-1985)

미국의 망명생활을 마치고 다시 프랑스에 돌아온 샤갈은 “파리는 이전보다도 활기에 충만해있고, 밝게 빛나고 있어서 꿈속에서 보고 있는 듯 깊은 감동을 받았다(샤갈, 1999, p.96)”라고 말했다.

그는 미국에서 돌아와 미국 생활 중에서 갑자기 세상을 떠난 벨라의 추억이 없는 곳으로 정착하기를 원한다. 1949년에 러시아 태생으로 발렌티나 브로스키라는 이름을 지니고 ‘바바’라는 애칭을 지닌 25세 연하의 여인을 만나 새로운 생활을 시작하게 된다. 그녀는 샤갈이 화가로서 자신을 되찾는데 중요한 역할을 하게 되며, 예술 작품 속에서 새로운 이미지를 창출할 수 있는 계기를 마련하게 해준다. 샤갈은 남프랑스의 프로방스라는 곳에 정착하면서 새로운 영역을 개척하게 된다.

모자이크와 많은 유화, 데생작품, 판화작품으로 채우게 된다. 이시기에는 샤갈의 작품이 기쁨이 충만한 느낌이 가득하다. 나중에 석판화 연작물로 제작되는데, 이때 영감은 성서 시리즈와 여인들의 제작에서도 그 진가를 발휘한다.

샤갈은 유채화 이외에도 도자기와 빛에 의해 색채가 환상적으로 빛나는 스테인드글라스의 오묘한 색채에 매료되어 작업했다. 스테인드글라스의 심오한 본질을 이해한 샤갈은 <천지창조>, <십계전수>, <예언자들>, <이스라엘의 12부족>, <아담과 이브의 낙원추방>등의 성서를 주제로 한 작품을 완성한다.

1985년 샤갈은 ‘또 다른 빛을 향해’라는 마지막 작품을 남기고 프랑스 생폴트방스에서 98세의 나이로 세상을 떠났다(김애경, 2009, p.23).

III. 마르크 샤갈 작품의 조형적 특성 분석

3.1 주제에 따른 분석

모든 예술 작품에는 작가가 지니고 있는 내면세계, 즉 정신세계가 담겨져 있다. 예술작품이 탄생되기 까지 작가의 내면세계는 끊임없이 자극을 받으면서 외부와 교감을 하게 된다. 이 교감을 통해서 조형의 가장 중요한 표현이며 가치인 새로운 창조를 만들어 낼 수 있다.

샤갈은 초현실주의가 등장했을 시기에 왕성한 활동을 한 화가이다. 초현실주의 작가들은 인간의 내면세계에 눌러있는 무의식적인 요소인 억압, 꿈, 환상 등을 작품에 표현한 반면, 샤갈은 작품의 모티브를 실제로 경험한 일들에서 찾았다는 점이 구분된다. 샤갈은 20세기 초 많은 경향이나 사조들과 열린 교류를 가지면서 그 장점들을 자신의 것으로 소화해내고 아울러 자신의 독특한 세계를 창출해냈다. 샤갈의 회화양식은 표현주의나 입체파, 추상미술과 같은 1914년 이전 운동들을 반영하고 있으면서도 독자적인 화풍을 보인다.

초현실주의 작가로 분류되기도 하나 샤갈은 어떤 유파에도 확실히 속한 적은 없다. 그는 “초현실주의가 무엇인지 나는 아직도 모르겠다. 나는 다만 보는 것, 꿈꾸는 것을 그릴 뿐이다. 나의 회화는 초현실주의보다 훨씬 이전의 것으로서 형태는 다르더라도 현실의 일부라는 사실에 변함이 없다”(이일, 1976, p.60)라고 입장을 밝히며 자신의 생각을 말했다.

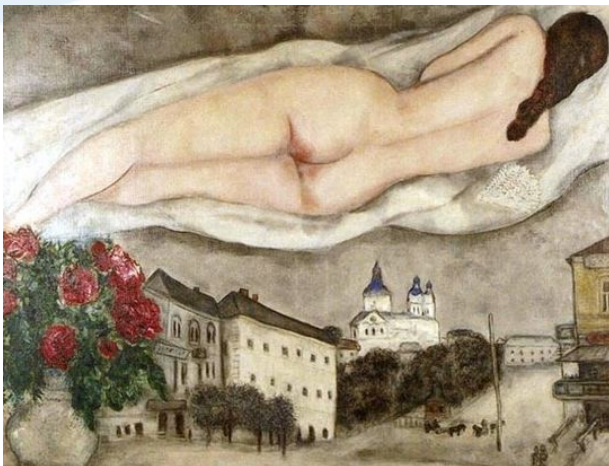
샤갈은 러시아계 유대인으로 태어나 제 1, 2차 세계대전, 러시아 혁명과 같은 유럽 역사의 격동 속에서 고향인 러시아와 타국인 프랑스, 독일, 미국 등을 떠돌며 살았다. 하지만 그는 현란한 색채와 몽환적인 인물들, 그의 고향, 갖가지 동물 등을 우화적으로 화폭에 담아 절대 비극 속에서도 희망을 함께 그려 넣었다. 이는 모두 유년기에 고향에서 체험하고 형성했던 삶의 형상을 고스란히 방영하는 것으로, 고향에서의 추억은 그의 예술 세계를 풍요롭게 하였다(조명선, 2012).

샤갈의 예술세계는 자신의 느낌들, 경험했던 일 등을 재해석하거나 그림에 담아냈다. 샤갈의 작품에 나타나는 주제에 따른 분석은 3가지로 나누어 볼 수 있다.

첫 번째는 샤갈이 태어나서 성장한 고향, 비테프스크에서의 유년기 시절 추억이다. 그의 초기 작품 속에서는 마을의 풍경과 유대인의 풍속들이 화면을 장식한다. 작품의 종교적 배경이 된 하시디즘은 샤갈 작품에 나타난 중요한 특성 중 하나이다(김애경, 2009, p24-25).

이 시기는 동물이나 식물, 무기물, 인간을 똑같은 가치로 파악하게 되었고, 어둡지만 따뜻한 유대인의 공동체 삶의 단면을 형상화 하였다. 음산한 바깥에 비해 언제나 따뜻한 불빛에 감싸인 풍경은 북극 특유의 자연적 현상에만 머무는 것이 아니라 언제나 외부적 불안에 떨며 살아야하는 유대인의 특유 삶을 은유한 것이라 할 수 있다. 샤갈의 예술 속에 깊게 스며들어 무중력의 환상적인 풍경으로 표현되어 지고 있다. 거꾸로 된 사람, 지붕 위의 바이올린을 켜는 사람, 공중으로 떠나는 연인의 모습은 지상에서 살면서도 뿌리지 못하는 떠돌이의 내면 풍경이라고 할 수 있다.

고향마을의 추억이 담겨있는 작품은 <비테프스크 위의 누드>, <농부의 삶>, <썰매>, <전원풍경>, <검은 장갑>, <삶의 기쁨>, <어두운 태양의 마을>, <마을>, <초록빛 밤>, <붉은 색의 연인과 수탉>, <곡예사>, <마을의 축제> 등이다.

<그림 3> <비테프스크 위의 누드> 1933,
캔버스에 유채, 87X113, 파리
개인소장.

<그림 4> <농부의 삶> 1925,
캔버스에 유채, 101X80,
뉴욕, 근대미술관 소장.

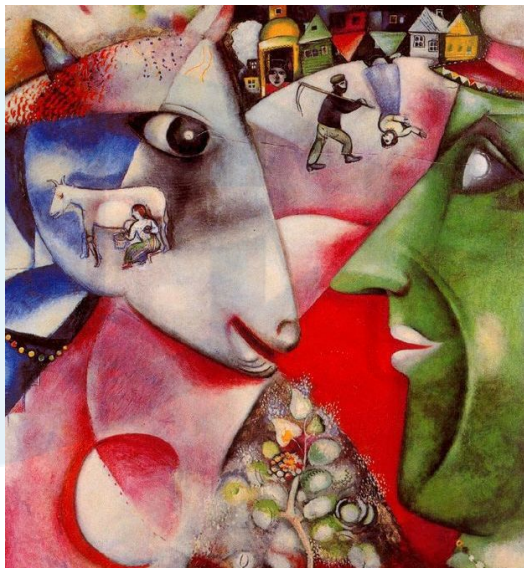
샤갈의 작품 가운데 배경으로 도시의 풍경이 나오는 예가 많은데 일부 도시마을 예컨대 파리나 만년에 정착한 남프랑스 생폴드방스(Saint paul de vence)의 몇 점을 제외하고는 고향마을을 표현하고 있다. 마을의 집들은 통나무로 엮어진 전형적인 시골집이며, 마을 한 가운데는 유대인 교회당인 시나고그(Synagoge)가 자리 잡는다. 마을은 언제나 어둡고 찌푸린 하늘을 배경으로 나타나 음울한 북극의 청취가 화면에 자리한다. 그러면서도 결코 우울하지 않은 것은 스포라이트처럼 생의 즐거움이 인물이나 가축이나 꽃다발을 통해 밝게 명멸하기 때문이다.

샤갈의 작품이 갖는 드라마틱한 전조는 이처럼 중심과 주변의 대비적 색채구성이 부분적으로 조명을 받고 있는 무대의 장면처럼 나타남에 근거한다. 돌연한 사물들의 예기치 않은 만남도 이 드라마틱한 전조의 요체가 된다(오광수, 1993, p.11).

작품<나와 마을>에서 서로 마주보는 나와 소의 커다란 옆얼굴에서의 코부분을 포함시킨 중심원은 고향인 비테프스크의 풍경과 꽃이 핀 나무에 의해서 위아래가 둘러싸여 있으며 도치된 집과 인물, 장식적인 표현들은 화면 전체에 리듬감을 주면서 샤갈의 특유의 섬세함을 느끼게 한다. 또한 강렬한 땅 색과 녹색인 화가의 얼굴을 색채로서 대비시켜 원색의 경쾌함과 강렬함을 주고 있다. 이것은 샤갈의 그리운 고향을 열심히 상기시키는 향수를 불러일으키는 회화인데 현실의 고향보다 한층 짙고 선명한 영혼의 고향이미지에 도달 한 듯하다(송주갑, 1988, p.25). 샤갈은 이 작품을 여러 버전으로 제작 했는데, 이는 그가 이 작품에 얼마나 큰 중요성을 부여 했는지를 보여준다. 이작품은 한마디로 샤갈이 러시아에서 보냈던 모든 시간들을 압축해 놓은 결과물이다. 그림 안에서 러시아 마을과 농부들, 어깨에 낫을 멘 남자, 소젖을 짜고 있는 여인, 그리고 동물들이 보인다. 샤갈은 유대인 이었고, 제정 러시아에서 유대인은 독특한 지위를 가지고 있었다. 샤갈은 당시 유대인 가운데서는 흔치 않던 화가라는 직업을 갖게 되면서 유대인 사회에 대해 거리를 두고 객관적으로 바라볼 수 있게 되었다.

또 하나의 상징적인 작품 <손가락이 일곱 개인 자화상>은 <나와 마을>과 형식적으로 한 쌍을 이루는 작품이다. 샤갈은 에펠탑으로 상징되는

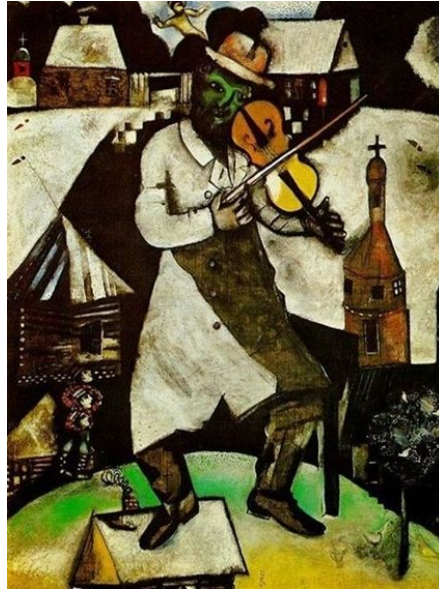
파리가 내다보이는 창문 앞에 자리 잡은 성공한 화가로 자신의 모습을 나타내고 있다. 이 화가는 머리칼을 멋지게 꼰을 넣어 손질하고 단추 구멍에 꽃을 꽂고 수를 놓은 넥타이를 맨 맵시 있는 큐비즘, 미래파의 신사 차림을 하고 있다. 그는 일곱 개의 손가락으로 이젤 위에 놓인 그림을 마무리하고 있는데 이 그림은 샤갈이 자신의 최고 걸작 유화로 꼽고 있는 <러시아에게, 나귀들에게, 그리고 타인들에게>이다. 도시의 불빛에 등을 돌리고 앉아서 샤갈은 비테프스크를 회상한다. 그곳은 그림 속 그림의 위쪽에 꿈처럼 둘러싸인 모습으로 표현되어있다. 샤갈은 화가의 머리 위로 히브리어로 ‘파리’와 ‘러시아’라고 쓰고 이를 후광처럼 처리하였다. 이는 그가 이 세 문화권의 영향을 받았음을 확연히 보여준다(마리엘렌 당페라, 2000, p.83).

<그림 5> <나와 마을> 1911,
캔버스에 유채, 192.2X151.6, 뉴욕,
근대 미술관 소장.

<그림 6> <손가락이 일곱 개인 자화상>
1912-1913, 캔버스에 유채,
132X93, 암스테르담,
시립미술관 소장.

<그림 7> <바이올린을 켜는 사람> 1912,
캔버스에 유채, 188X158, 암스테르담,
시립미술관 소장.

두 번째는 벨라와의 사랑으로 그녀를 만난 것이다. 벨라와의 만남을 통해 연인들의 이미지가 표출되기 시작했다. 여인들의 모습은 샤갈의 영적인 존재인 아니마(Anima)적 형상이라고 볼 수 있다. 그의 행복한 결혼 생활과 사랑은 환상적인 색채와 더불어 현재 자신을 대변해주고 있는 풍요로운 내면세계를 반영했다. 또한 1950년대에 ‘바바’와의 재혼을 통해 이어졌다(김애경 2009, p.25).

샤갈의 그림에서 연인은 샤갈 자신의 자아와 관련되어 있었다는 점에서 특별한 의미를 지니고 서술적이다. 러시아 시기의 작품들에서 나타나는 비테프스크의 기억과 아내 벨라와의 사랑은 당시 샤갈이 처한 상황과 샤갈의 인생을 이야기하고 있고, 성서를 소재로 한 작품들은 샤갈의 열정을 담고 있다. 따라서 샤갈이 초기부터 그렸던 연인의 모습은 일종의 자서전적 특성을 가지며, 넓은 의미의 자화상, 즉 두 연인에 대한 자화상에 해당된다. 결혼 후 그려졌던 <창밖으로 보이는 자울시 풍경>, <도시 위에서>, <산책>이 이를 증명한다. 그러므로 이 작품들은 샤갈의 사생활과 떼려야 뗄 수 없는 존재들이다(서울시립미술관, Magician of color Chagall 2010, p.45>.

샤갈의 초창기 작품들은 고향 비테프스크와 아내 벨라와의 사랑에 대한 기억으로 가득 차 있다. <생일>이라는 제목이 붙은 이 작품은 7월7일 벨라와 함께 했던 행복한 기억을 담은 그림이다. 단순히 생일 꽃다발을 든 벨라가 아니라 그의 영원한 신부인 벨라에 대한 깊은 사랑, 평생토록 그의 마음을 지배할 영혼을 사로잡은 사랑을 그린 것이다. 그의 사랑은 꽃다발을 들고 있는 벨라를 바닥에서 떠오르게 했고, 샤갈 자신도 그녀를 향해 날아올랐다. 날아오른 샤갈은 그녀의 귀에 살짝 키스하며 속삭인다. 그 열정적인 고백에 깜짝 놀란 그녀는 눈이 동그아졌고 그들이 존재하는 공간은 비현실적인 것이 되어 버렸다. 창밖의 풍경, 지붕, 안뜰, 교회, 꽃밭도 그들과 더불어 흘러간다(이진숙, 2010, p.340- 341).

<에펠탑의 신랑신부>에서는 에텐동산으로 날아가는 것을 뜻하는 연인들을 태운 수탉, 파리의 자유로운 햇빛이 숨처럼 부드럽고 감각적인 색조로 작품을 전개한다(마리 엘렌 당페라 외 2명, 이재형 역, 2001, p.39). 샤갈의 날개달린 물고기, 날아다니는 패종시계, 하늘을 나는 여인들을 비논리적으로 배치한 이런 형식은 긴장을 고조시키며 샤갈의 익살스러움을 발견하게 되는 장면이다. 뿐만 아니라 전쟁이 다가옴에 따라 유대교의 상징들이 점점 늘어난다. 한 천사는 꽃다발을 손에 든 채 뛰어오르고, 반면 또 다른 천사는 촛대를 들고 러시아 마을을 향해 내려오고 있다. 샤갈은 이 그림에서 사랑과 생명을 그림으로 표현한 것이다(최예윤, 2006, p.18).

<도시 위에서> 이 그림은 샤갈이 벨라와 결혼 한 직후 제작한 그림들 중 하나이다. 비테프스크의 다른 화가들이 추상을 시도하고 있을 때, 그는 신혼의 행복을 전하기 위해 아주 전통적인 회화형식으로 돌아간다. 혁명의 소요 한 복판이었음에도 불구하고 샤갈은 마치 주변 상황에 무관심해 보인다. 그는 이 작품 속에서 이후 다른 작품들에서도 발견 할 수 있는 핵심적 주제, 비테프스크와 연인을 결합시키고 있다. 놀라울 정도로 부드럽고 세련된 색채가 보이는 이의 눈길을 끌고, 특히 회색 배경 위로 초록색, 분홍색, 파란색이 아주 미묘한 변화를 보이고 있다(서울시립미술관, Magician of color Chagall, 2004, p.64).

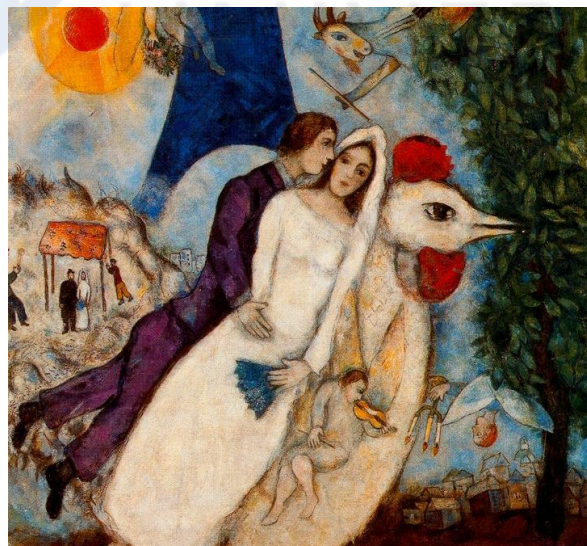
샤갈에게 있어서 연인은 가장 중요한 원천 이었고, 연인과 부부는 필연적

으로 샤갈의 작품 세계를 관통하는 주제가 될 수밖에 없었다. 샤갈은 이 주제를 항상 걸쳐 다루었고, 심지어 1980년대까지 지속된 말년 작품에서도 등장한다. 거의 70년 가까이 샤갈은 연인, 부부의 행복, 사랑을 다양한 형태로, 늘 행복한 이미지로 그려냈다(서울시립미술관, Magician of color Chagall 2004, p.45).

<그림 8> <생일>1915, 캔버스에 유채, <그림 9> <도시 위에서>1914-1918, 80.6X99.7, 뉴욕, 근대미술관 소장.

캔버스에 유채, 139X197, 모스크바 국립트레티아코프미술관 소장.

<그림 10> <에펠탑의 신랑신부> 1938-1939, 캔버스에 유채, 150X136.5, 파리, 국립현대미술관 소장.

세 번째는 그의 예술적 원천 중의 하나인 구약성서이다. 샤갈 자신의 과거의 체험이나 기억들을 성서 이야기와 일체화 시켰다. 창세기와 출애굽기를 소재로 한 <인간의 창조>, <에덴동산>, <십계명을 받은 모세> 등의 작품이 있다. 어린 시절부터 철저한 성서교육과 신앙생활을 통해 유대민족의 비운을 가슴에 안고, 자신의 고향을 천국의 모습으로 표현하였다. 그는 종교화의 특징인 교리나 교회, 성서의 율타리에서 벗어나 독창적이며 창의력이 풍부한 독특한 양식을 구축하였다.

3.2 구도와 공간에 따른 분석

샤갈의 작품에서 눈에 띄는 환상적 요소는 어느 것이나 고정된 시점에서 관망하는 원근법을 이탈한 데에서 성장하고 있다. 즉 중력을 무시하고 존재하는 인체의 묘사와 하나의 화면에 온갖 물체를 현실의 비율과 완전히 다르게 하여 시공간적으로 멀리 떨어져있게 하여 서로 연관 지어 놓고 있다(김민지, 1995, p.31-32).

샤갈 자신은 그에게 미친 큐비즘의 구도에 대하여 부인하고 있는 것으로 나타나나, 실제로 우리가 그의 그림을 살펴볼 때 기하학적 형태 구성 및 <야곱의 꿈>, <인생> 등의 배경에서 보여 지는 진동하는 빛의 미묘한 삼각형 등의 구성에서 그 영향을 볼 수 있다.

<나와 마을>에서 보면 자신과 소, 나무, 마을 등 추억의 이미지를 원과 삼각, 사각형 등 기하학적 구성을 통하여 평면화 시키고 있다. 대상을 기하학적으로 파악하여 정적인 화면을 이루고 있는 것은 그의 관념적인 재구성 방식으로 입체주의의 영향이라고 볼 수 있다. 그러나 이 기하학적인 구성은, 단지 그의 마음속의 산란한 추상의 이미지를 질서 있게 정리하는 수단으로 사용되었을 뿐이고, 회상되어지고 있는 마을의 이미지가 동화의 세계와 같이 자유롭게 전개되어 있다. 동식물과 인간이 융합하는 구성은 범신론적 우주관에서 표상된 것이다.

<시인 또는 3시 반>, <큐비스트 풍경>에서는 절단면이 나타나고 기하학적 형태의 입체주의의 영향이 나타난다. 그러나 공간구조를 순수하게

유지하기 위하여 형태의 엄밀함을 중시하고 색의 가지 수를 사용하면서 오히려 색채의 유연한 사용과 환상을 표현하고 있기 때문에 큐비즘 작가라고 할 수 없다. 그의 작품은 물체의 입체적 파악이 아니라 화면에 통일성을 부여하고 환상을 펼칠 수 있는 장소를 만들기 위한 것이다. 그는 면의 분해를 물체의 파악이 아니라 상상력의 해방을 위해 사용한 것이다(김민지, 1995, p.33).

<푸른 서커스>에서는 그네에 발을 걸고 거꾸로 매달린 여곡예사, <생일>에서 공중을 나는 샤갈 자신과 그의 아내 벨라 등이 샤갈의 회화 속으로 진행하면서 생명감을 표현해 주어 그의 회화 공간은 한계를 거부한다. 그의 그림 안의 모든 사물들은 열린 공간에 있다. 열린 공간, 즉 초월의 공간이 샤갈 회화의 조형 공간이라 할 수 있다(권오욱, 1991, p.502).

<손가락이 일곱 개인 자화상>은 합리와 비합리의 내용이 공존하고 있는 작품이다. 화면 가득히 그려진 샤갈 자신의 오른손에 파레트와 붓을 쥐고 있고 일곱 개의 손가락인 왼손은 자신의 그림에 손을 대고 있다. 이젤의 위쪽에는 작은 창이 있는데 여기에는 에펠탑의 파리 풍경이 그려져 있는 구도로 하고 있다. 샤갈은 화가로 평생 활동하면서 자기 자신을 관찰한다. 사실 자화상은 모든 창작자가 자신의 창작물에 대해 품는 본질적인 의문, 즉 화가는 어떤 상황 속에 있는가? 라는 의문들을 표현하도록 해주는 오랜 회화적 전통에 속한다(마리 엘렌 당페라 외 2명, 이재형 역, 2001, p.94). 이 그림의 앞부분은 합리적인 세계를 그리려고 했고 이젤의 그림과 그 뒤쪽으로 보이는 비테프스크의 풍경은 비합리적인 세계를 상징하는 것으로 상호 모순된 세계 속에 샤갈 자신이 존재하고 있음을 보여주고 있다. 샤갈은 현재와 과거의 범주 안에 있으며 그림의 내적 공간 속에 열려 있는 두 창은 상징적 의미를 지니고 있다.

샤갈은 자신의 경험을 토대로 시간과 공간을 자유롭게 표현하면서 꿈과 현실을 한 공간에 넣는다. 이는 기존에 갖지 못했던 상상적 공간을 제공해주고 미적인 정서를 환기하고 나아가 새로운 의미를 찾는 실마리를 제공해 준다. 샤갈은 자기 회화 공간을 현실 공간에서 비현실 공간으로, 현재 공간에서 과거의 공간으로, 시각 공간에서 청각 공간으로 다양하게 전이

시키면서 상상력의 확장을 주고 있는 것이다.

3.3 빛과 색채에 따른 분석

마르크 샤갈은 환상적인 색채를 만들었다. 샤갈은 예후다 펜(Yehuda Pen)에게 배울 때부터 색채를 독창적으로 사용하였다. 그 이후 바크스트(Leon Samoilovich Bakst:1866~1924)로부터 색채를 단순화하라는 충고를 듣게 된다. 파리에 머물게 된 그는 야수파의 색채론을 받아들이게 된다. 1차·2차 세계대전 사이에 그는 색조를 한층 더 강렬하게 표현하게 된다(마리엘렌 당페라 외 2명, 이재형 역, 2001, p.70).

아폴리네르는 "샤갈은 매우 재능 있는 색채주의자이다. 그는 신비주의적이고 이교도적인 상상력으로 자신이 추구하는 무언가를 위해 헌신한다. 그의 예술은 매우 감각적이다." 라고 말한다. 샤갈은 그의 시를 통해 나는 태양이 밤에도 빛날 수 있다면 나는 색채에 대한 관심이 많았던 것으로 보인다.

샤갈은 주로 노랑, 파랑, 빨강의 색조의 밝은 톤을 즐겨 사용하게 된다. 노랑색은 샤갈에게 희망의 색으로 러시아 혁명기의 작품에 주로 사용하게 된다. 훗날 그는 파리 오페라 좌의 천정화와 뉴욕 메트로 폴리탄 오페라의 벽화에서 주된 색으로 사용하게 된다(장 미셸 포레이, 신성림 역 MARK CHAGALL, 2004,p.62).

또한 평화를 추구하고 있는 그에 대한 열망으로 샤갈은 파랑색을 사용하게 된다. 파랑색은 평화의 자유와 우애가 수반되어야만 가능한 것으로 신을 경배하는 종교적인 숭배의 색이다. 샤갈의 파랑색은 1940년대부터 점차적으로 파랑 일색의 모노크롬으로 작품을 제작하는 그림들이 증가하면서 아예 작품 전체를 파란 톤으로 처리한 작품들이 많아지기 시작했다. 단색으로 처리된 파랑색 작품들은 대중의 사랑을 받으며 샤갈의 대표적인 작품으로 기억하게 되었다.

빨간색은 그의 초기 작품에 주로 사용하게 된다. 그가 프랑스에 오면서 고향 비테프스크 마을에 대한 추억을 그리거나 유대인에 대한 형제애를

표현하는 작품에 필연적으로 사용을 하게 된다. 그만큼 유대인에 대한 애착이 강했고 유대인으로서의 숙명적인 삶을 확고히 지니고 있었다. 그의 빨강은 성서 작품에서도 자주 등장하게 되는데 이는 강한 메시지 전달에 탁월한 색으로 여겨지며 삶에 대한 애착을 담고 있는 색이기도 하고, 땅과 흙의 색으로 해석 될 수 있다. 또한 빨강색과 파랑색들은 꽃, 여인, 서커스의 광대와 창 밖에 펼쳐지는 평화로운 풍경을 담아내기 위해 한층 더 한층 깊이와 부드러움이 스며들어있는 정제된 색으로 화폭에 표현된다. 샤갈은 삶의 기쁨과 희망, 평화를 화폭에 담으면서 신을 향한 경배와 인간의 구원적인 삶을 표현할 수단으로 색채라는 매개체를 사용하는 것뿐만 아니라 샤갈 자신만이 구도할 수 있는 구도를 만들어 낸다. 자신의 독특한 구조를 이해 큐비스트들의 기하학적이고 분할된 공간을 받아들이게 된다 (마리 엘렌 당페라 외 2명 이재형 역 샤갈 창해 2001, p.78).

자신의 느낌을 표현하는데 관심이 많았던 샤갈은 어디까지나 자신의 모티브인 비테프스크와 벨라에 대한 추억, 하시디즘에 초점을 맞추며, 유동적인 매개체, 즉 형태와 색채를 비합리적인 방식으로 배치함으로써 심리적인 세계와 현실을 연결하는 고리를 찾게 된다.

<시인 또는 3시 반>에서 가까운데 자리 잡은 시인의 거꾸로 놓인 초록색 얼굴의 정착되지 않은 비극적인 세계관에 맞추어 비스듬히 넘어지는 술병과 테이블 아래로 흘러내리는 듯한 과일과 칼, 왼쪽에 앉은 고양이 등이 중앙을 향해 집중되어 있음을 알 수 있다. <술잔을 든 이중 초상>에서는 화면 전체에서 밝은 빛과 억제된 약동감이 느껴지는데, 이는 배경 오른쪽에 두텁게 칠해진 노란색 질감과 왼쪽의 청백색이 불협화음을 이루면서 세 인물의 일체화가 일어나기 때문이다. 그의 딸 이다가 천사처럼 아버지의 머리 위에서 날개를 치고 있고, 그 주변에서 부부의 몸 쪽으로 붙어서 흐르는 길은 파랑색은 윤곽이 아니고 피와 살의 결합을 강조하는 선임을 알 수 있다(권오욱, 1991, p.501-502).

샤갈은 사물에 색채를 부여하는 것은 생명 그 자체이며 그것 없이 예술은 상상력이 결여된 불완전한 것으로 보았다. 그는 색채를 환상적으로 배합하여 사용함으로써 그의 내면세계를 표현했으며 그 속에서 새로운 색의

이미지로 탄생시키는 '색채의 마술사'로 인정받게 된다. 또한 자기 스스로 환상적인 색채 화가라는 것을 강조했다. 샤갈에게 있어서 색채는 형식에 구애됨이 없이 그 자체에 효력에 의해 발생하고 여러 가지 반응을 일으켜 형상을 떠오르게 하는 요소로 보았고, 색채는 곧 사랑이라고 여겼다. 샤갈이 사물에 색채를 부여하는 것은 생명 그 자체를 부여하는 것이며 색채 없는 예술은 상상력이 결여된 불완전한 것이 되고 만다고 말한다. 파리는 샤갈에게 색채를 주었다. “러시아 시대의 내 그림에는 빛이 없었다. 러시아에서는 모든 것이 어둡고, 갈색이요, 회색이었다. 프랑스에 와서 나는 색채의 다양한 변화와 번득임 빛의 유희에 감동을 받았다.” 이렇듯 샤갈의 작품은 러시아에서 파리로 나온 후에 즉 1910년 이후로부터 색조가 밝아지면서 원색의 강한 대비가 중심이 되어 나타나기 시작한다(송주갑, 1988, p.43).

샤갈은 밝은 색채에 눈을 뜨고 나서 독자적인 화풍을 전개해 나가게 되었다. 파리로 떠나기 전 4년 동안 샤갈의 색채는 보라색을 쓰는 습관 때문에 주목 받기도 했다. 샤갈의 색채는 자연의 경치 따위에 있는 것이 아니라, 무의식적인 환상의 세계, 바이올린을 켜는 사람과 불새의 세계, 내일이 없는 숙명적 삶을 살고 있는 노인과 에펠탑의 세계, 부풀어 오른 태양과 끈기 있게 일하고 있는 동물들의 세계, 예술가의 심상이 풍부함을 상징하고 창조의 기쁨을 표현할 수 있는 내면의 세계를 표현하는 색채이다. 이렇듯 샤갈의 작품은 러시아에서 파리에 도착한 1910년 이후 색채가 밝아지면서 강한 원색의 대비가 중심이 되는 것으로 변하기 시작한다. 빨강과 초록의 강렬한 보색관계는 야수파와 표현주의를 반영하고 있다.

샤갈의 색채는 프랑스의 오르피즘과 드로네에게서 근본적으로 영향을 받았지만 그는 러시아식 교회의 의례 때 쓰는 빨강, 노랑, 보라색을 거기에 보탬으로써 색채를 풍부하게 했다. 그리하여 그는 순수 색채의 동적 추상에 예배적인 요소를 추가한다.

샤갈은 피카소에게서도 색채의 화가로서 인정을 받게 된다. 그의 작품 <나와 마을>의 경우, 샤갈이 즐겨 사용하는 색은 빨강, 노랑, 파랑, 녹색 등이 색 면으로서 전체를 분할하여 상호간에 색조를 두드러지도록 만들고

있다. 또한 샤갈은 그의 얼굴에 녹색으로 칠하고 있는데 녹색은 한 개인의 어머니와 아버지의 의식성을 성공적으로 내사함으로써 심리적으로 성숙한 지점에 도달하게 된 것을 시사한다. 자신의 얼굴과 서로 마주보고 있는 화가와 소 옆얼굴이 붉은 색과 녹색의 대조로써 강하게 표출되어 있다. 그가 색채의 신비라고 말하며 구조나 형태보다 중요하게 여긴 것은 정신적인 세계를 관념적으로 표현하지 않고 구체적으로 제시하려함이었다. 즉 그는 직관적인 영상과 미묘한 심리적 효과를 발휘하는 색채나 마티에르를 통해 보여주려고 하고 있다. 같은 색채라도 다른 효과가 생겨나게 했으며 보이는 이로 하여금 복잡한 반응을 일으키도록 마음을 썼던 것에서 심리적 리얼리즘을 엿볼 수 있다.

그의 작품 <술잔을 든 이중 초상>은 화면 전체에 명쾌한 빛이 충만하여 적당히 억제된 역동감을 가지고 있어 보이는 까닭은 배경 오른쪽에 두터운 노란 마티에르가 왼쪽의 청백색과 효과적으로 불협화음을 이루면서 세 인물을 일체화하는 요소에 의하여 심정의 흐름이 극적으로 묘사되어 있기 때문이다. 그의 딸 이다가 천사처럼 아버지의 머리위에서 날개 치고 있고, 그 주변에서 부부의 몸 쪽으로 붙어서 흐르는 짙은 파란색은 윤곽이 아니고 피와 살의 결합을 강조하고 있는 듯하다. 이러한 선은 처음 나타난 것으로 후일에 서정적 작품에서 더러 나오게 된다. 원색의 과감한 사용이 서로 조화를 이루는 대표적 작품이다. 이처럼 색채가 주는 공간적인 효과는 크게 두드러져 나타나고 있음을 알 수 있다.

샤갈의 작품이 갖는 드라마틱한 색조는 이처럼 중심과 주변의 대비적 색채 구성이 부분적으로 조명을 받고 있는 무대 장면 같은 분위기를 통해 나타나고 있다. 이렇듯 색의 효과를 중요하게 생각한 샤갈은 파리를 떠나 방스에서 도자기의 빛과 색의 풍부함에 매료되었다. 샤갈이 여행했던 생자네, 방스, 생폴, 그리스는 자연의 분출에 의해 표현되는 빛과 색채의 자산을 그에게 제공한다. 투명한 빛과 색채의 역동적인 것을 꿈꿔 온 샤갈은 무엇보다도 스테인드글라스 창을 통해 드러나는 대상을 그리는 것이 회화의 한 형식이 될 수 있다는 것을 보여준다. 샤갈이 스테인드글라스의 작업과 모자이크 벽화에 본격적으로 뛰어든 것은 1957년이다. 그 때 그의 나

이가 70세였다. 일찍이 샤갈은 1951년, 파리에서 떨어진 교외 샤프트르의 대성당에 있는 12세기의 스테인드글라스의 오묘한 세계를 작품에 담아낼 수 있었다.

샤갈은 이렇게 말한다. “스테인드글라스는 아주 단순하다. 즉 재료는 빛 자체이다. 성당이나 교회당 모두 동일한 창문을 통해 들어오는 신비로운 것이다. 난, 그러나 두려웠다. 스테인드글라스와의 첫 만남이 무척 두려울 수밖에 없었다. 대체 이론이다 기술이 뭐란 말인가? 재료와 빛, 여기에 바로 창조가 있는 것이다.” 이처럼 세속적인 공간과 성스러운 공간의 상징적인 경계인 글라스에 대한 이해와 스테인드글라스의 심오한 본질을 이해한 샤갈은 1958년부터 1968년까지 메스 대성당에 <천지창조>, <아브라함의 회생>, <십계 전수>, <다비드 왕>, <예언자들>, <아담과 이브의 낙원 추방>등의 성서를 주제로 한 작품을 완성해 놓는다(마르크 샤갈, 다빈치, 2004). 여기서 샤갈의 놀라운 상상력과 천재성이 발휘되는데, 그는 도금한 유리를 이용하여 중세의 방식을 그대로 재현하여 투명과 반투명을 적절하게 조합함으로써 최상의 빛을 얻어낸다. 그 자신의 고유한 개인적인 색감이 선의 감각, 이미지의 감각에 의해 활성화 되어 실현되었으며 빛의 단면과 그 화려한 힘의 느낌을 창조하기 위해 그의 회화에서 드러나는 선들과 선들은 봉합선 역할을 하게 된다.

색채화가로서 그는 프랑스에서 많은 영향을 받았을 뿐만 아니라 오랜 여행 중에 팔레스타인, 멕시코, 스페인, 이탈리아, 그리스의 여러 섬에서 느낀 비 러시아적 빛과 색채에 크게 자극을 받았음을 알 수 있다. 샤갈의 색채는 같은 색채라도 또 다른 느낌으로 다가오고 보는 이로 하여금 복잡한 감흥을 일으키게 한다. 그의 상상력에 의한 환상적인 이야기들은 그의 화려하고 신비한 색채와 융합하여 우리를 서정적이고 환상적인 샤갈의 세계로 빠져들게 한다(도지숙, 2005, p.43).

IV. 마르크 샤갈 작품의 조형적 특성을 응용한 작품 연구 및 마스크 디자인 제안

4.1 작품 의도 및 방법

20세기의 초현실주의 화가인 마르크 샤갈은 환상이나 꿈같은 작품을 원근법과 현실세계를 무시한 공간구성, 표현기법, 다양한 색채 등으로 표현하고 있다. 그의 작품을 작품 형성의 배경과 변천과정을 고찰하여 작품에 나타난 조형적 요소의 특징과 색채를 모티브로 작품을 제작하였다.

색채와 자율적인 아름다움을 강조하는 마르크 샤갈의 작품을 통해 다양한 마스크 디자인을 제안하였으며 샤갈 작품의 특성을 분석하고 모티브와 색채 특성을 활용하여 마스크를 표현하였다. 샤갈의 대표 작품인 <나와 마을>, <도시위에서>, <바이올린을 켜는 사람>, <손가락이 일곱 개인 자화상>, <에펠탑의 신랑신부>, <생일>, <농부의 삶>, <천사의 추락> 여덟 작품을 색채 분포도, NCS명도채도분포도 등의 색채분석을 통해 색채 특성을 파악하고 다양한 색채를 응용하여 색의 보색 및 배색을 표현하여 이를 토대로 일러스트화 해보았으며, 다양한 재료를 사용하여 아트마스크를 제작하였다.

종이 재질로 된 마스크에 강 약 조절과 또렷한 느낌을 살리기 위해 붓펜을 사용 하였고, 색을 또렷하고 강하게 표현하기 위해 아크릴물감과 색사인펜을 사용하였다. 작품배색 그라데이션 기법 및 직선과 곡선을 응용한 기하학적 기법을 사용하였으며, 각각의 주제가 다른 두 작품을 조합하여 하나의 작품으로 입체적 효과를 강조하였다.

4.2 마르크 샤갈의 작품을 응용한 마스크 디자인 제안

1. 작품 <꿈의 나라> 마스크 디자인

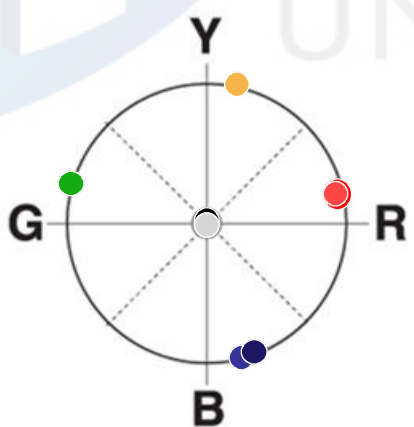
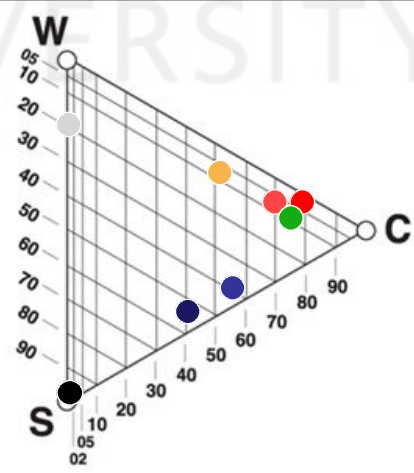
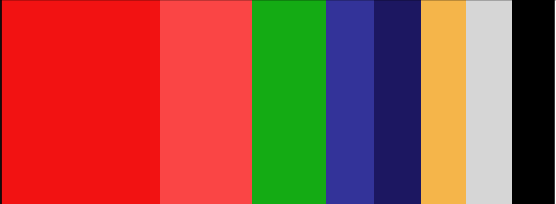
첫 번째 작품 <꿈의 나라>는 마르크 샤갈의 대표적인 유화작품인 <나와 마을>을 응용하여 디자인하였다. 자신의 모습을 초록색으로 옆모습을 표현하고, 소와 함께 하여 작가의 이중성을 표현 하였고, 원근감을 무시하여 독특하고 환상적인 분위기를 나타내고 있다. 색의 보색이 조화를 이루어 아름다움이 돋보이는 작품이다.

<표4-1>은 <나와 마을>의 색채 NCS 분석을 통해 색상의 분포와 명도, 채도의 분포를 보여준다. 이 작품은 빨강색, 파랑색, 초록색을 주조색으로 사용 하였다. 이 작품에 나타난 형태와 색채를 응용하여 채도가 높은 색으로 배색하고 더 밝으며 선명한 느낌을 연출하였다. <표4-3>과 같이 마스크 디자인을 제안하였다. 작품에 사용된 NCS 주요 색상은 명도 채도가 높은 노란색, 빨간색, 주황색을 사용하였으며 명도가 높고 채도가 중간 정도인 초록색, 하늘색을 사용하였다. <작품 일러스트1>과 같이 원 작품 그대로 빨강, 파랑, 초록을 표현하지 않고 채도가 높은 빨강, 노랑, 초록을 재 배색하여 색연필과 파스텔로 일러스트화 하였다. 다음으로 <그림 12>와 같이 종이 재질로 된 마스크에 강 약 조절과 또렷한 느낌을 살리기 위해 붓 펜을 사용하여 밑그림을 그렸다. <그림13-14>는 아크릴 물감과 색 사인펜을 사용하여 색을 강렬하게 표현하였고, 우측 위쪽으로는 여인과 짐들을 거꾸로 그려 샤갈의 상상력을 그대로 나타내 보았다. 낮을 들고 있는 농부가 대비되는 모습이지만 바지와 치마 색을 동일하게 하여 일체감을 주었다. 기하학적인 형태를 직선과 곡선으로 표현하여 샤갈의 작품 느낌을 강조하였고, 꿈의 나라를 극대화시키기 위해 좌측 소의 눈을 포인트로 속눈썹을 붙여 맑고 투명한 눈으로 강조해 주었다.

재료는 아크릴 물감과 붓 펜, 색 사인펜을 사용하였고 직선과 곡선을 응용한 기하학적 기법을 사용하였다. 오브제로는 은박속눈썹 장식을 하였다.

I <나와 마을> 작품 분석

<표 4-1>

모티브 작품 1	
	
색채분포도	NCS 명도채도분포도
	
팔레트	색상값
	● S0580-Y80R ● S1070-Y80R ● S1075-G20Y ● S4055-R70B ● S5540-R70B ● S0550-Y20R ● S2000-N ● S-N

I <나와 마을> 작품 분석

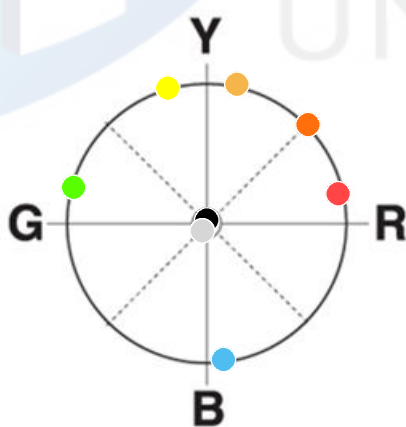
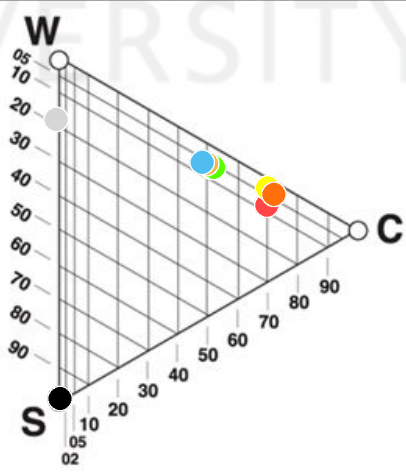
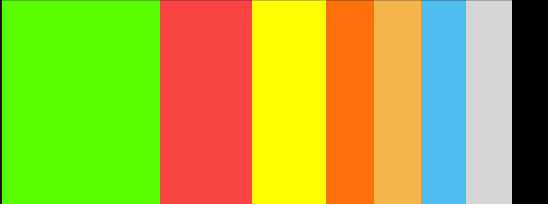
<표 4-2>

작품 일러스트 1

조형적 특성 분석
직선과 곡선을 응용한 기하학적 기법을 사용하였고 좌측에는 큰 눈을 가진 소를 원과 곡선으로 표현하였다. 위쪽으로는 반원, 직사각형, 삼각형을 활용한 작은 집들을 나열하였고 우측 위쪽으로는 낫을 들고 있는 농부와 여인을 거꾸로 그려주었다. 우측아래 사선은 소의 이마 사선과 평행을 이루고 있다.

I <꿈의 나라> 디자인 작품

<표 4-3>

작품 1 - 꿈의 나라	
	
색채분포도	NCS 명도채도분포도
	
팔레트	색상값
	● S0570-G80Y ● S1070-Y80R ● S1050-G20Y ● S1050-R90B ● S0570-Y50R ● S0550-Y20R ● S2000-N ● S-N

I <꿈의 나라> 작품 제작 과정

<그림 11> 꿈의 나라-일러스트

<그림 12> 꿈의 나라-마스크 밑그림

<그림 13> 꿈의 나라-우측면

<그림 14> 꿈의 나라-좌측면 1

2. 작품 <너와 내가 함께라면> 마스크 디자인

두 번째 작품 <너와 내가 함께라면>은 샤갈과 그의 사랑스러운 아내 벨라의 모습을 나타낸 유화 작품인 <도시위에서>를 응용하여 디자인하였다. 샤갈은 초록색 옷을 입고 벨라는 파란색 옷을 입고 둘의 발밑으로 고향마을인 비테프스크 풍경이 펼쳐지고 있는 작품이다.

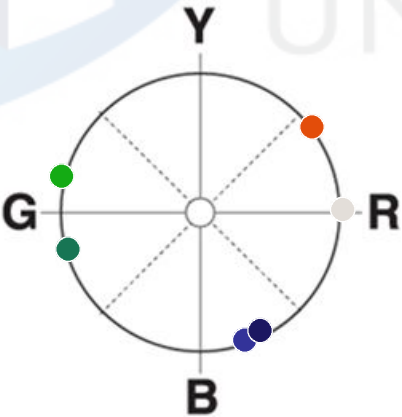
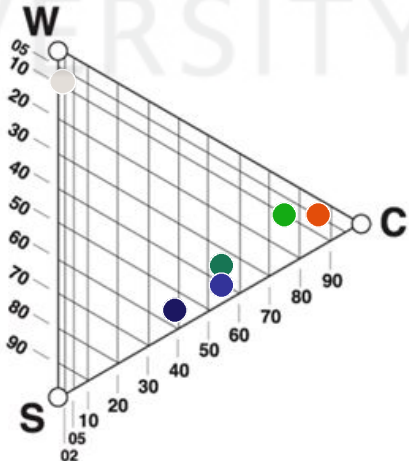
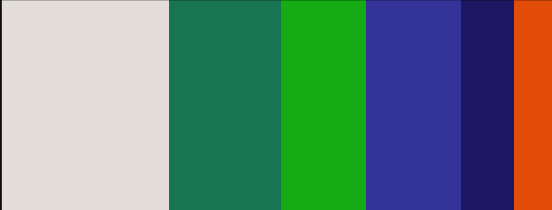
<표4-4>는 <도시위에서>의 색채 NCS 분석을 통해 색상의 분포와 명도, 채도의 분포를 보여준다. 이 작품은 명도가 높은 배경과 채도가 높은 파랑과 초록이 대비되는 모습이다. 이 작품에 나타난 색채를 응용하여 초록의 보색 보라, 파랑의 보색 주황으로 분위기를 바꾸어 연출하였다.

<표4-6>과 같이 마스크 디자인을 제안하였다. 작품에 사용된 NCS 주요 색상은 명도가 높고 채도가 중간정도인 하늘색과 채도가 낮은 파랑계열의 색, 강조색으로 자주색, 주황색을 사용하였다. <작품 일러스트2>와 같이 배경은 하늘색으로 그라데이션 해주고 두 사람은 우측에 위로 솟아오르는 모습으로 일러스트화 하였다. 다음으로 <그림16>과 같이 종이재질로 된 마스크에 강 약 조절과 또렷한 느낌을 살리기 위해 붓 펜을 사용하여 밑그림을 그렸다. 옷에 음영을 넣어 주기 위해 색 사인펜을 사용하였고, <그림17-18>과 같이 아크릴 물감을 사용하여 색을 강렬하게 표현 하였고, 자연스럽게 짙은 하늘색에서 옅은 하늘색으로 그라데이션 하였다. 원 작품은 하늘을 날고 있지만 이 작품은 두 사람이 지향하는 이상향으로 갈 수 있다는 것을 나타내고자 우측면 위로 솟아오르는 모습으로 표현하였다. 남자는 보라색으로 나타내 보았고 남자는 따뜻한 주황색 계열의 색으로 표현하였다.

재료는 아크릴 물감과 붓 펜, 색 사인펜을 사용하였으며 그라데이션 기법을 사용하였다.

II <도시 위에서> 작품 분석

<표 4-4>

모티브 작품 2	
	
색채분포도	NCS 명도채도분포도
	
팔레트	색상값
	● S1002-R ● S3555-B80G ● S1075-G20Y ● S4055-R70B ● S5540-R70B ● S0585-Y60R

II <도시 위에서> 작품 분석

<표 4-5>

작품 일러스트 2

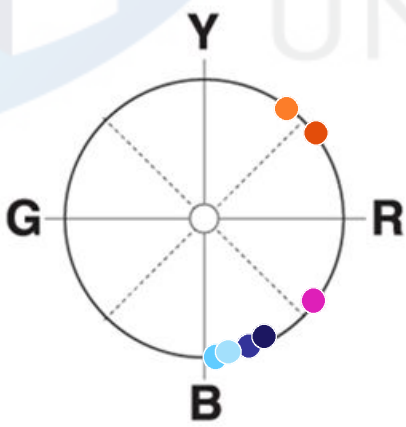
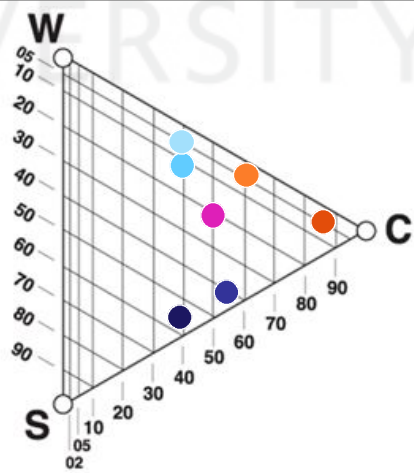

조형적 특성 분석

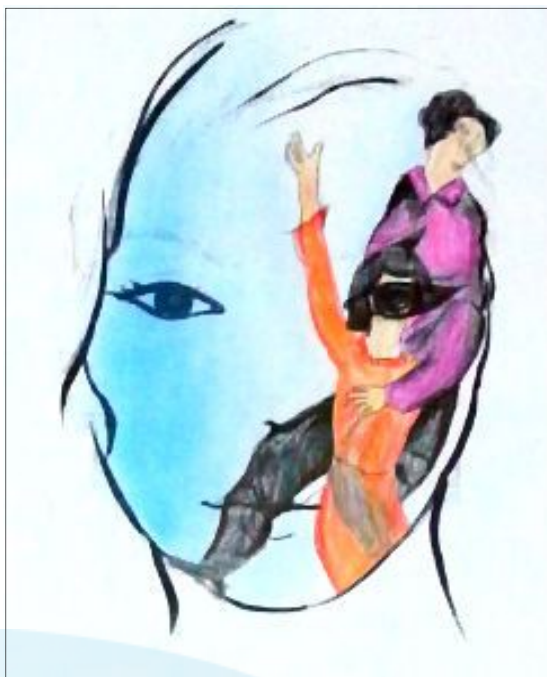
남성과 여성을 우측 아래서 위로 솟아오르는 모습으로 표현하였고 남성은 왼팔로 여성을 감싸고 있으며 여성은 오른팔을 위로 뻗고 있다. 원작과 동일하게 여성의 머리는 단발로 표현해주고 남성의 머리는 곱슬로 표현해주었다.

II <너와 내가 함께라면> 디자인작품

<표 4-6>

작품 2 - 너와 내가 함께라면	
	
색채분포도	NCS 명도채도분포도
	
팔레트	색상값
	● S1040-R90B ● S0540-R90B ● S2050-R40B ● S4055-R70B ● S5540-R70B ● S0585-Y60R ● S0560-Y40R

II <너와 내가 함께라면> 작품 제작과정

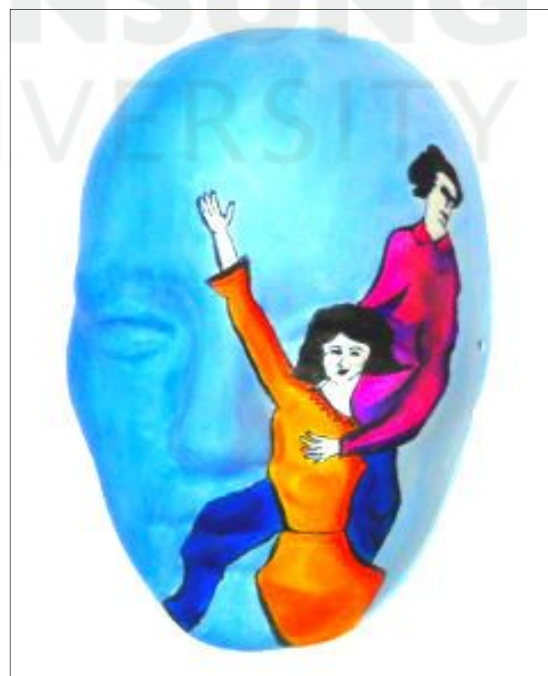
<그림 15> 너와 내가 함께라면-
일러스트

<그림 16> 너와 내가 함께라면-
마스크 밑그림

<그림 17> 너와 내가 함께라면-
우측면

<그림 18> 너와 내가 함께라면-
정면

3. 작품 <상상의 나라로 너와 함께> 마스크 디자인

세 번째 작품 <상상의 나라로 너와 함께>는 <꿈의 나라>와 <너와 내가 함께라면>을 조합하여 샤갈의 고향마을에 대한 추억과 벨라와의 사랑을 한 번에 보여줌으로써 더 생동감 있게 표현해보았다. 마르크 샤갈의 대표적인 소의 모습과 상상의 마을 모습을 잘라내어 두 작품을 조합하였다. 상상의 마을로 향해 날아가는 모습을 표현하고 마르크 샤갈의 작품을 융합하여 입체적 효과로 그 가치를 극대화시켰다.

<그림 19> 작품명 : 상상의 나라로 너와 함께

Ⅲ <상상의 나라로 너와 함께> 디자인작품

<그림 20> 상상의 나라로 너와 함께
우측면

<그림 21> 상상의 나라로 너와 함께
좌측면

<그림 22> 상상의 나라로 너와 함께
정면1

<그림 23> 상상의 나라로 너와 함께
정면2

4. 작품 <밤낮을 모르다> 마스크 디자인

네 번째 작품 <밤낮을 모르다>는 샤갈이 파리에 돌아오자마자 그린 유화 작품인 <바이올린을 켜는 사람>을 응용하여 디자인하였다. 초록색 얼굴의 바이올린을 켜는 사람은 러시아의 고단한 예술가를 비유하고 있으며, 춤과 음악을 통해 종교적 융화를 나타낸 작품이다.

<표4-7>은 <바이올린을 켜는 사람>의 색채 NCS 분석을 통해 색상의 분포와 명도, 채도의 분포를 보여준다. 이 작품은 명도와 채도가 중간정도인 초록 계열의 색을 중심으로 사용하였다.

이 작품에 나타난 형태와 색채를 응용하여 무채색으로 평화와 절망이 공존하는 중립적인 분위기를 나타내 보았고, 채도가 높은 노란색과 파랑색으로 강조해 연출하였다. <표4-9>와 같이 마스크 디자인을 제안하였다. 작품에 사용된 NCS 주요 색상은 명도 채도가 높은 노란색과 채도가 낮은 파랑계열의 색을 사용하였고 무채색을 사용하여 중립적인 분위기를 나타내 보았다.

<작품 일러스트4>와 같이 채도가 높은 노랑, 파랑으로 바이올린을 켜는 사람을 강조하였고 직선 형태의 기하학적 패턴으로 검정색, 흰색을 사용하여 일러스트화 하였다. 다음으로 <그림26>과 같이 종이재질로 된 마스크에 강 약 조절과 또렷한 느낌을 살리기 위해 붓 펜을 사용하여 밑그림을 그렸다. <그림 27-28>은 아크릴 물감과 색 사인펜을 사용하여 밤낮을 모르고 연주하는 바이올린을 켜는 사람을 표현하였다. 직선을 응용한 기하학적인 형태와 무채색을 사용하여 정서적으로 중립적인 분위기를 나타내 보았다.

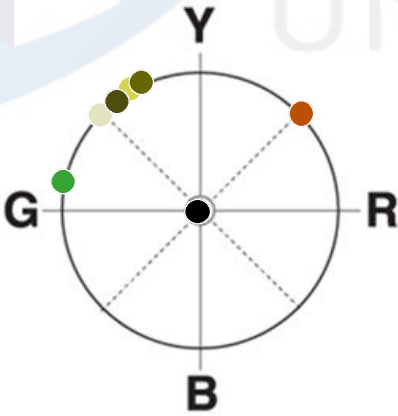
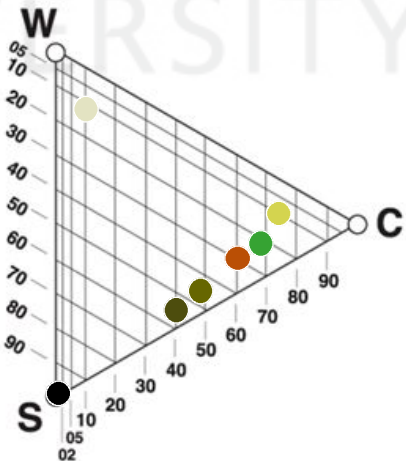
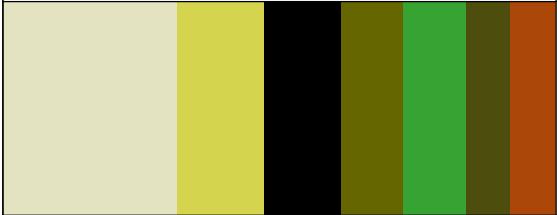
재료는 아크릴 물감과 붓 펜, 색 사인펜을 사용하였으며 직선을 응용한 기하학적 기법을 사용하였다.

<그림 24> 작품명 : 밤낮을 모르다

IV <바이올린을 켜는 사람> 작품 분석

<표 4-7>

모티브 작품 4			
			
색채분포도		NCS 명도채도분포도	
			
팔레트		색상값	
		● S1010-G50Y ● S1060-G70Y ● S-N ● S4550-G70Y ● S2070-G20Y ● S5540-G60Y ● S3060-Y50R	

IV <바이올린을 켜는 사람> 작품 분석

<표 4-8>

작품 일러스트 4

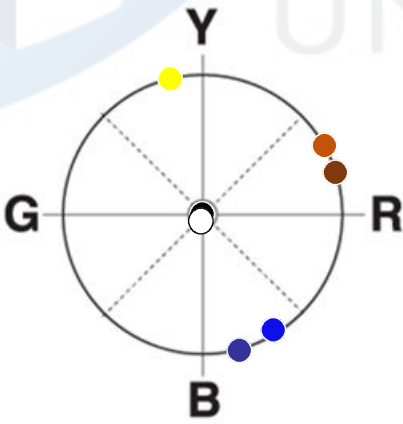
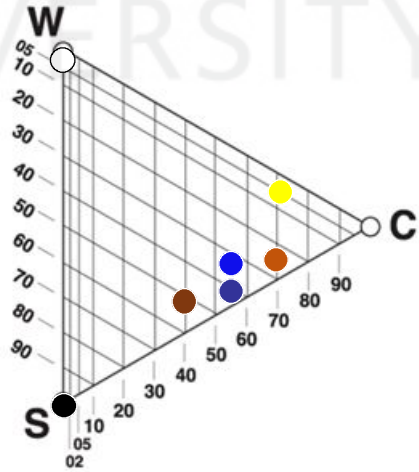
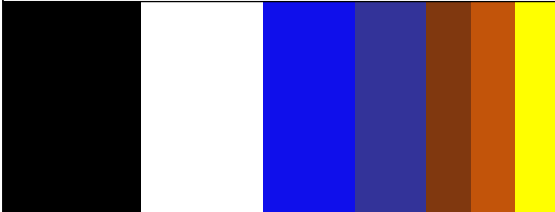

조형적 특성 분석

직선을 응용한 기하학적 기법을 사용하였고 좌측으로 바이올린을 켜는 사람을 강조해 주었다. 사각 모자를 쓴 남자가 단추가 두 줄로 나열된 바바리 형태의 겹옷을 입고 둥근 바이올린을 켜고 있다.

IV <밤낮을 모르다> 디자인 작품

<표 4-9>

작품 4 - 밤낮을 모르다	
	
색채분포도	NCS 명도채도분포도
	
팔레트	색상값
	● S0570-G80Y ● S5040-Y30R ● S3555-R60B ● S2570-Y40R ● S4055-R70B ● S-N ○ S0200-N

IV <밤낮을 모르다> 작품 제작 과정

<그림 25> 밤낮을 모르다-
일러스트

<그림 26> 밤낮을 모르다-
마스크 밑그림

<그림 27> 밤낮을 모르다-
좌측면

<그림 28> 밤낮을 모르다-
정면

5. 작품 <정열의 소나타> 마스크 디자인

다섯 번째 작품 <정열의 소나타>는 마르크 샤갈의 대표 자화상 <손가락이 일곱 개인 자화상>을 응용하여 디자인하였다. 자신의 모습을 큐비즘 미래파의 신사 차림으로 나타내고, 무의식 속에 나타난 창조성을 일곱 개의 손가락으로 표현하여 자신이 성공하였음을 암시한다. 자신의 얼굴에 들어가 있는 사각형 부분은 현재를 의미하고, 우측 뒤흘쪽은 과거를 의미하여 현재와 과거에 공존하고 있는 작품이다(김애경, 2009, p.28).

<표4-10>은 <손가락이 일곱 개인 자화상>의 색채 NCS 분석을 통해 색상의 분포와 명도, 채도의 분포를 보여준다. 이 작품은채도가 높은 빨강, 초록, 노랑, 파랑을 사용 하였다.

이 작품에 나타난 형태와 색채를 응용하여 마스크 디자인 제안 하였다. 작품에 사용된 NCS 주요 색상은 명도 채도가 높은 초록색, 노란색, 파란색, 빨간색, 주황색을 사용하였고 강조색으로 자주색이 사용되었다. <작품 일러스트5>와 같이 원 작품 그대로 초록, 노랑, 파랑을 사용하여 일러스트화 하였다. 다음으로 <그림 31>과 같이 종이재질로 된 마스크에 강 약 조절과 또렷한 느낌을 살리기 위해 붓 펜을 사용하여 밑그림을 그렸다. <그림32-33>과 같이 아크릴 물감과 색 사인펜을 사용하여 색을 강렬하게 표현하였고, 화려하고 열정 가득한 모습으로 표현하기 위해 채도가 높은 빨강, 초록, 파랑, 노랑, 주황색 등을 사용하였다. 또한 직선을 응용한 기하학적인 패턴 속에 초록색, 파란색을 그라데이션 하여 신비로운 분위기를 연출하였고 중앙은 빨강으로 강조하였다. 작품속의 그림도 하늘색과 연두색을 사용하여 밝고 환하게 표현하였다.

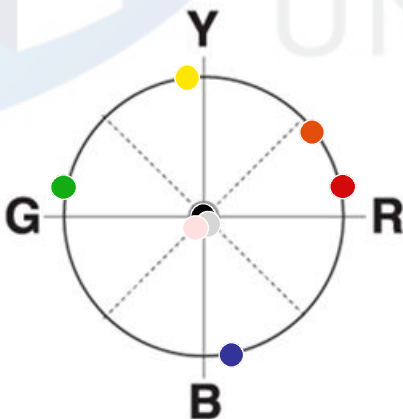
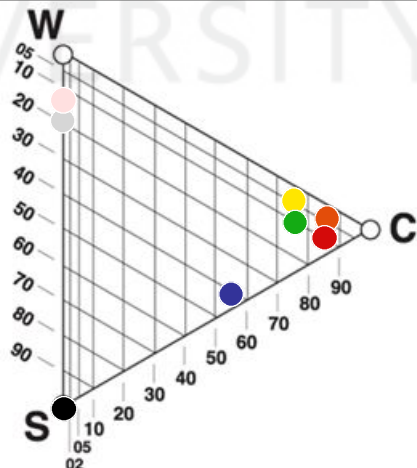
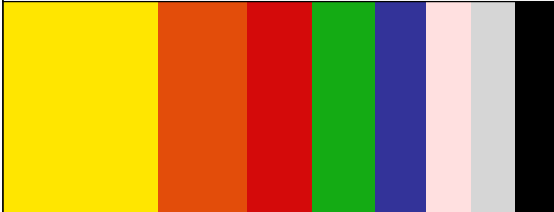
재료는 아크릴 물감과 붓 펜, 색 사인펜을 사용하였으며 직선을 응용한 기하학적 기법과 배색 그라데이션 기법을 사용하였다.

<그림 29> 작품명 : 정열의 소나타

V <손가락이 일곱 개인 자화상> 작품 분석

<표 4-10>

모티브 작품 5	
	
색채분포도	NCS 명도채도분포도
	
팔레트	색상값
	● S0575-G90Y ● S0585-Y60R ● S1075-G20Y ● S1085-Y80R ● S4055-R70B ● S1500-N ● S2000-N ● S-N

V <손가락이 일곱 개인 자화상> 작품 분석

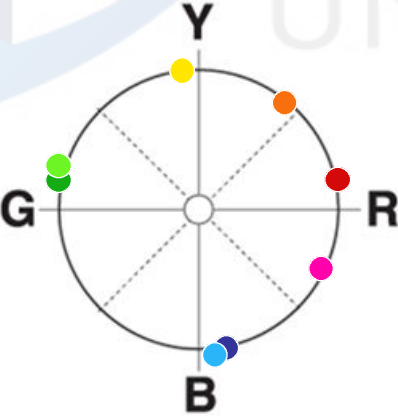
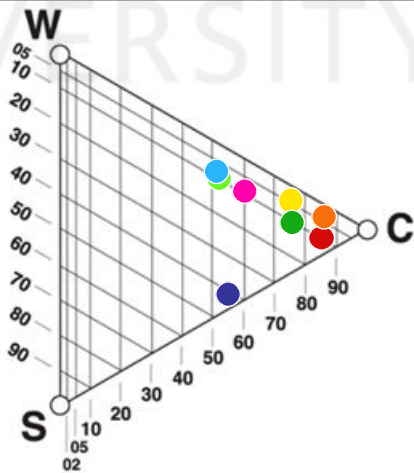
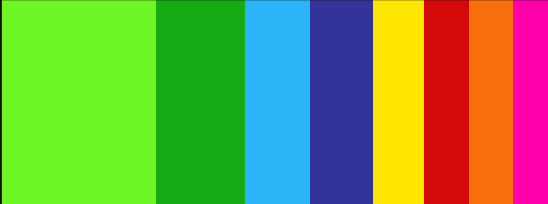
<표 4-11>

작품 일러스트 5

조형적 특성 분석
직선을 응용한 기하학적 기법을 사용하였고 좌측으로 바이올린을 켜는 사람을 강조해 주었다. 사각 모자를 쓴 남자가 단추가 두 줄로 나열된 바바리 형태의 겹옷을 입고 둥근 바이올린을 켜고 있다.

V <정열의 소나타> 디자인 작품

<표 4-12>

작품 4 - 정열의 소나타	
	
색채분포도	NCS 명도채도분포도
	
팔레트	색상값
	● S0575-G90Y ● S0585-Y40R ● S1075-G20Y ● S1085-Y80R ● S4055-R70B ● S1050-G20Y ● S1050-R90B ● S1060-R30B

V <정열의 소나타>작품 제작 과정

<그림 30> 정열의 소나타-
일러스트

<그림 31> 정열의 소나타-
마스크 밑그림

<그림 32> 정열의 소나타-
우측면

<그림 33>정열의 소나타-
좌측면

6. 작품 <신혼여행을 떠나다> 마스크 디자인

여섯 번째 작품 <신혼여행을 떠나다>는 샤갈과 벨라의 모습을 담은 유화작품인 <에펠탑의 신랑신부>를 응용하여 디자인하였다. 결혼식을 마친 샤갈과 벨라가 에펠탑을 배경으로 수탑을 타고 날아오르고 있는 모습을 나타낸 초현실주의적인 작품이다.

<표4-13>는 <에펠탑의 신랑신부>의 색채 NCS 분석을 통해 색상의 분포와 명도, 채도의 분포를 보여준다. 이 작품은 명도가 높은 노랑 계열의 색을 주조색으로 사용 하였고, 빨강과 노랑이 강조색으로 사용되었다.

이 작품에 나타난 형태와 색채를 응용하여 채도가 높은 빨강, 파랑, 노랑을 사용하여 신랑 신부를 극대화시켜 정열적인 분위기로 연출하였다.

<표4-15>과 같이 마스크 디자인을 제안하였다. 명도 채도가 높은 빨간색, 주황색, 노란색을 사용하여 강조해주고 신랑은 명도는 중간이며 채도가 낮은 파란계열의 색을 사용하였다. <작품 일러스트6>과 같이 배경은 파스텔 톤 분홍색으로 그라데이션 해주고, 수탑과 신랑 신부는 원색 노랑과 파랑, 빨강으로 강렬하게 표현하여 일러스트화 하였다. <그림36>과 같이 종이재질로 된 마스크 중심에 곡선을 살려 두 사람의 모습과 수탑을 입체감 있게 표현하였고, 신랑과 신부를 파랑, 빨강으로 대조적으로 표현하였다. 수탑은 따뜻한 색인 노랑을 사용하여 조화롭게 표현하였다. <그림37-38>에서는 배경을 분홍색으로 중앙으로 갈수록 밝게 그라데이션 하였고, <그림39-40>과 같이 신부의 옷에 도트 무늬를 그려 넣어 단조롭지 않도록 표현하고, 수탑의 날개를 무지개 색으로 표현하여 화려하게 나타내었다. 결혼식을 마치고 행복하게 떠나는 모습을 강조하기 위해 해바라기 꽃 배경을 사용하였다.

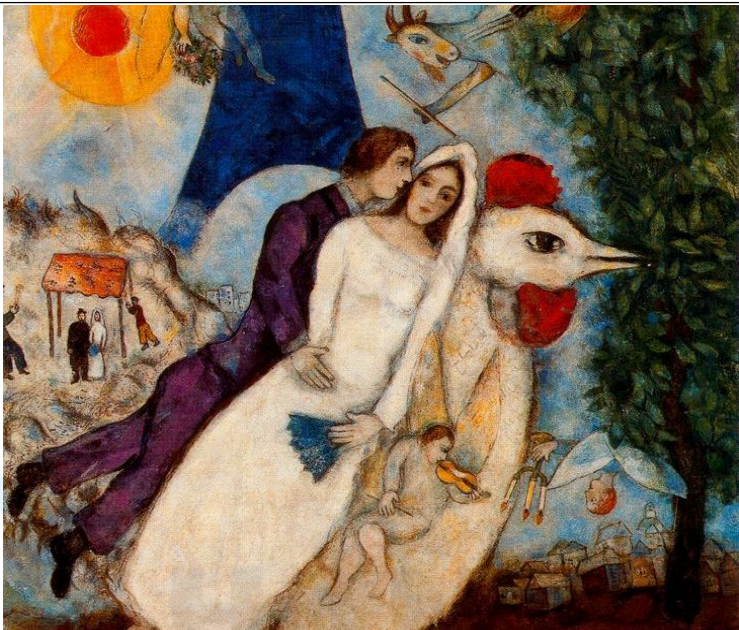
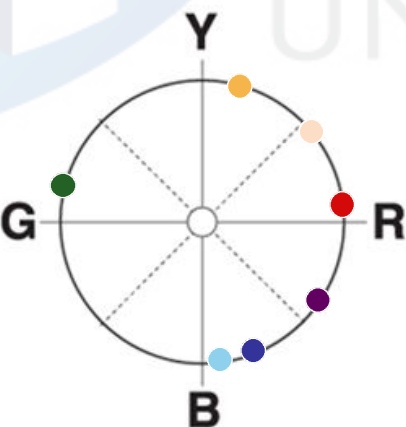
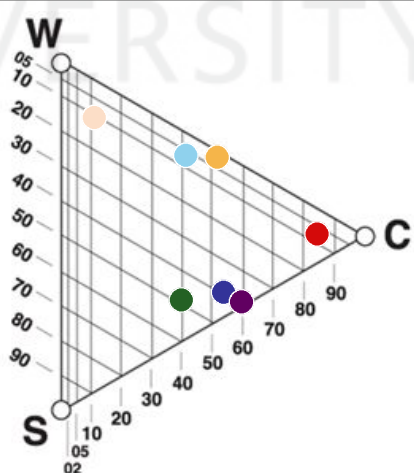
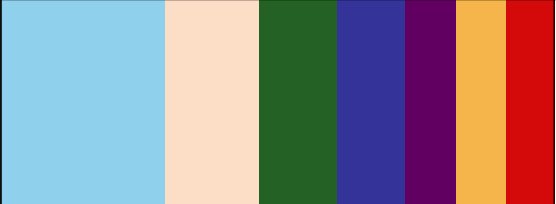
재료는 아크릴 물감과 붓 펜, 색 사인펜을 사용하였으며 색상의 그라데이션 기법을 사용하였다.

<그림 34> 작품명 : 신혼여행을 떠나다

VI <에펠탑의 신랑신부> 작품 분석

<표 4-13>

모티브 작품 6	
	
색채분포도	NCS 명도채도분포도
	
팔레트	색상값
	● S0540-R90B ● S1010-Y60R ● S5040-G20Y ● S4055-R70B ● S4050-R40B ● S0550-Y20R ● S1085-Y80R

VI <에펠탑의 신랑신부> 작품 분석

<표 4-14>

작품 일러스트 6

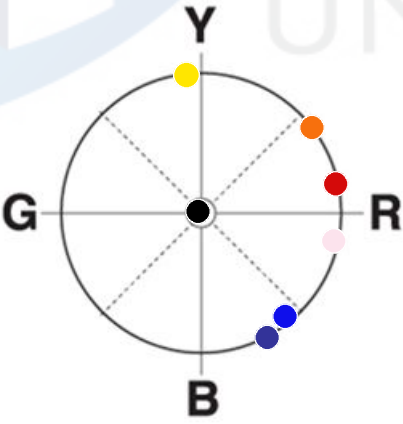
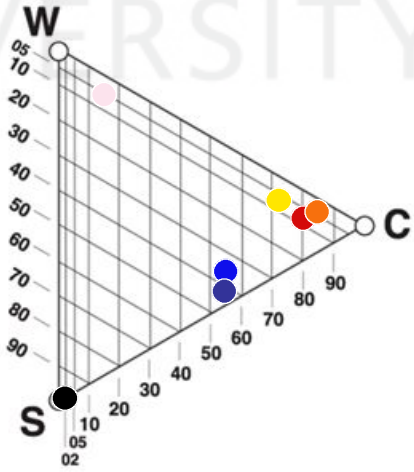
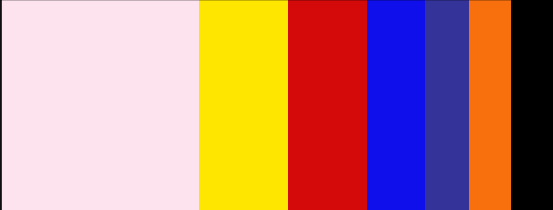

조형적 특성 분석

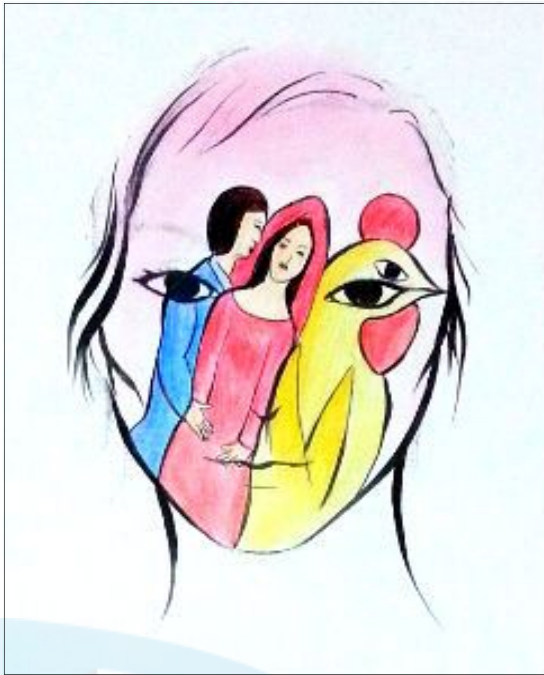
우측으로 수탉이 원형의 벼슬을 세우고 신랑 신부를 이끌고 있다. 좌측의 신랑은 우측 팔로 신부를 안아 안정감 있게 자리를 잡고 우측의 수탉의 보호를 받고 있는 모습으로 나타내보았다. 신부는 마름모 형태의 부채를 들고 있고 수탉은 무지개 색의 줄무늬 날개를 가지고 있다.

VI <신혼여행을 떠나다> 디자인 작품

<표 4-15>

작품 6 - 신혼여행을 떠나다	
	
색채분포도	NCS 명도채도분포도
	
팔레트	색상값
	● S1085-Y80R ● S0575-G90Y ● S3555-R60B ● S0585-Y60R ● S0515-R20B ● S-N ● S4055-R70B

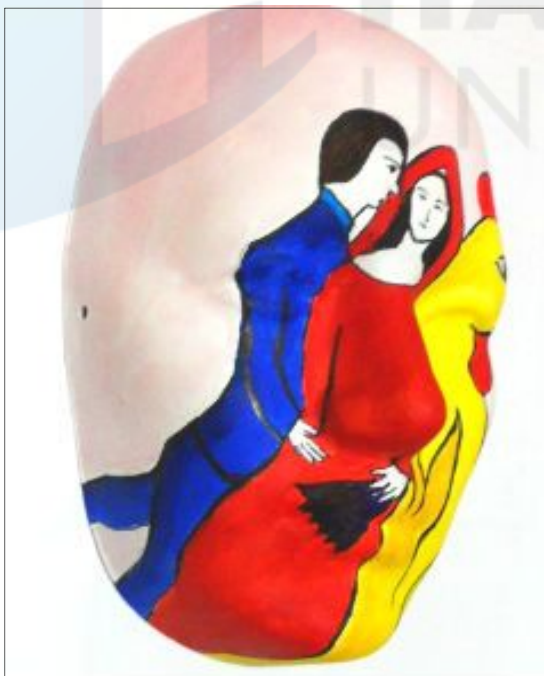
VI <신혼여행을 떠나다> 작품 제작 과정

<그림 35> 신혼여행을 떠나다-
일러스트

<그림 36> 신혼여행을 떠나다-
마스크 밑그림

<그림 37> 신혼여행을 떠나다-
좌측면 1

<그림 38> 신혼여행을 떠나다-
정면

VI <신혼여행을 떠나다> 작품 제작 과정

<그림 39> 신혼여행을 떠나다-
우측면

<그림 40> 신혼여행을 떠나다-
좌측면 2

7. 작품 <너에게 프로포즈> 마스크 디자인

일곱 번째 작품 <너에게 프로포즈>는 샤갈의 사랑과 추억을 따뜻한 색채로 표현한 <생일>을 응용하여 디자인하였다. 빨강 바닥으로 열정적인 사랑을 강조해 주고 검은 드레스가 순결하고 깨끗한 영혼을 나타내고 있다. 샤갈 자신의 생일날 꽃을 가져온 그녀에게 날아온 듯 고개를 굽혀 입 맞추도록 그려낸 사랑스러운 작품이다.

<표4-16>은 <생일>의 색채 NCS 분석을 통해 색상의 분포와 명도, 채도의 분포를 보여준다. 이 작품은 채도가 높은 빨강, 파랑, 초록으로 강조하였다.

이 작품에 나타난 형태와 색채를 응용하여 마스크 디자인을 제안하였다. 작품에 사용된 NCS 주요 색상은 명도가 중간정도 이며 채도가 높은 빨강, 초록, 노란색을 사용하였고 명도가 중간정도이며 채도가 낮은 보라, 파란색을 사용하였다. <작품 일러스트 7>과 같이 배경은 빨강, 파랑을 그라데이션 하여 연결시키고 두 사람은 화사한 초록과 분홍으로 그라데이션 하여 표현하여 일러스트화 하였다. <그림43>과 같이 종이재질로 된 마스크 중심에 곡선을 살려 두 사람의 모습을 입체감 있게 표현하였다. <그림44-45>에서는 빨강, 파란을 그라데이션 하였다. 남자는 안정감을 주는 초록계열의 색으로 그라데이션 해주고 여자는 여성의 이미지를 살려 분홍색으로 그라데이션 하였다. 두 사람이 사랑을 나누고 프로포즈하는 모습을 연상시켜 나타내보았다. 여자의 손에는 진한 분홍으로 된 꽃다발을 그려 넣어 강조하였다.

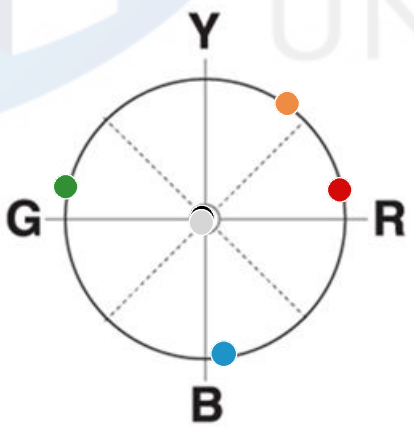
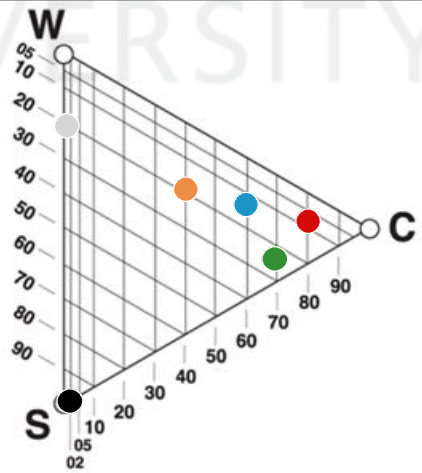
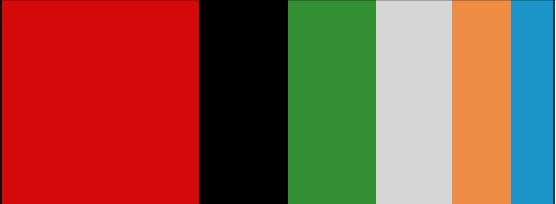
재료는 아크릴 물감과 붓 펜, 색 사인펜을 사용하였으며 색상의 그라데이션 기법을 사용하였다.

<그림 41> 작품명 : 너에게 프로포즈

VII <생일> 작품 분석

<표 4-16>

모티브 작품 7	
	
색채분포도	NCS 명도채도분포도
	
팔레트	색상값
	● S1085-Y80R ● S2570-G20Y ● S1560-R90B ● S2040-Y40R ● S2000-N ● S-N

VII <생일> 작품 분석

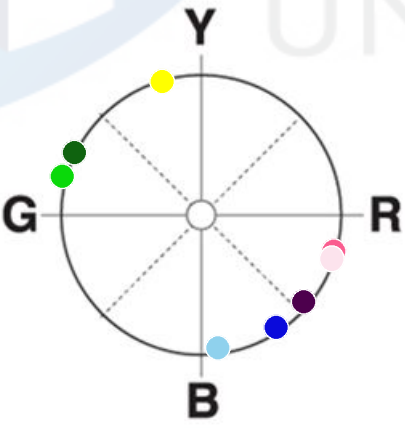
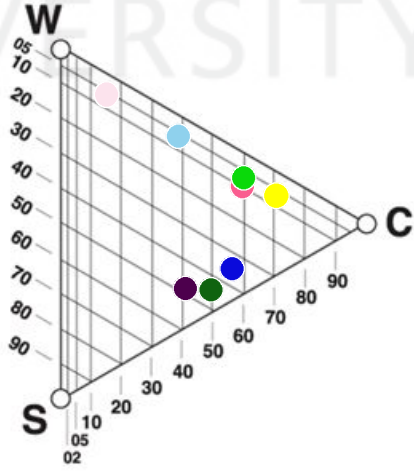
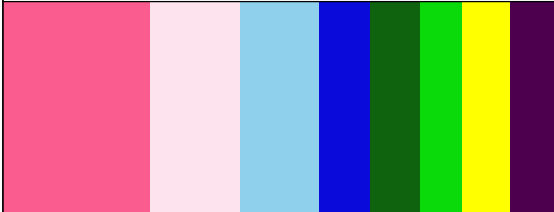
<표 4-17>

작품 일러스트 7

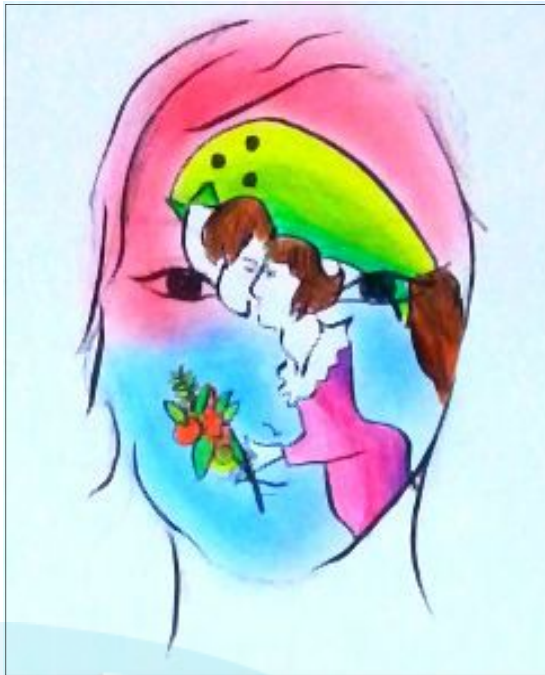
조형적 특성 분석
곡선을 응용하여 남자의 허리를 반원형으로 나타내고 여자 또한 물결모양의 곡선으로 부드러운 허리라인을 표현해주었다. 곡선을 사용하여 부드럽고 자연스러운 느낌을 나타내 보았다.

VII <너에게 프로포즈> 디자인 작품

<표 4-18>

작품 7 - 너에게 프로포즈	
	
색채분포도	NCS 명도채도분포도
	
팔레트	색상값
	● S1060-R20B ● S0515-R20B ● S0540-R90B ● S3555-R60B ● S4550-G30Y ● S1060-G20Y ● S0570-G80Y ● S5040-R40B

VII <너에게 프로포즈>작품 제작 과정

<그림 42> 너에게 프로포즈-
일러스트

<그림 43> 너에게 프로포즈-
마스크 밑그림

<그림 44> 너에게 프로포즈-
우측면

<그림 45> 너에게 프로포즈-
좌측면

8. 작품 <행복한 소녀> 마스크 디자인

여덟 번째 작품 <행복한 소녀>는 사갈의 자화상인 <농부의 삶>을 응용하여 디자인하였다. 자신의 모습을 암소에게 먹이를 주고 있는 농부의 모습으로 노랑, 파랑, 빨강 등 밝은 색채를 사용하여 평화롭고 안정된 모습을 표현한 작품이다(윤재호, 2013, p.20).

<표4-19>는 <농부의 삶>의 색채 NCS 분석을 통해 색상의 분포와 명도, 채도의 분포를 보여준다. 이 작품은 명도가 높은 빨강, 파랑, 노랑 계열의 색을 사용하였다.

이 작품에 나타난 형태와 색채를 응용하여 명도 채도가 높은 노랑, 파랑, 초록 계열의 색을 사용하여 따뜻하고 안정된 분위기를 연출하였다.

<표4-21>과 같이 마스크 디자인을 제안하였다. 작품에 사용된 NCS 주요 색상은 명도 채도가 높은 노랑, 주황, 초록색을 사용하였다. 명도가 중간정도이며 채도가 높은 하늘색을 그라데이션하여 표현하였다. <작품 일러스트 8>과 같이 배경은 노랑, 초록을 그라데이션하여 연결시키고 주황 계열의 색과 파란색으로 소녀와 암소를 그라데이션 하여 일러스트화 하였다. <그림48>과 같이 종이재질로 된 마스크 중심에 균형을 맞춰 소녀와 암소를 입체감 있게 표현하였다. <그림49-50>에서는 배경을 노랑, 초록으로 그라데이션 하여 연결해주고 소녀는 따뜻하고 안정적인 색 노랑과 주황계열의 색을 그라데이션 하였고, 암소는 명도가 높은 하늘색과 파랑색을 그라데이션 하였다. 각박하고 메마른 현대사회를 잊고 암소에게 여유롭게 먹이를 주는 한 소녀의 모습을 표현하였다.

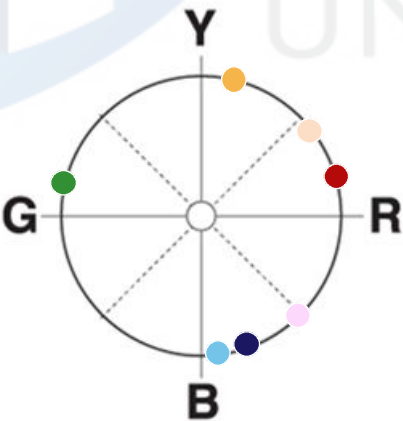
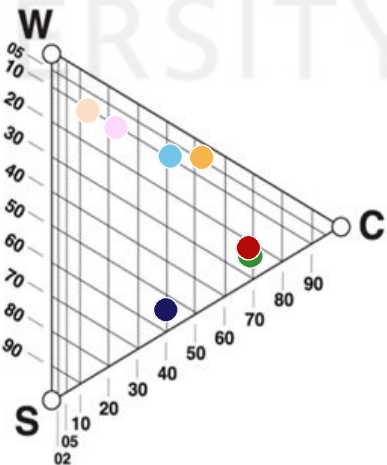
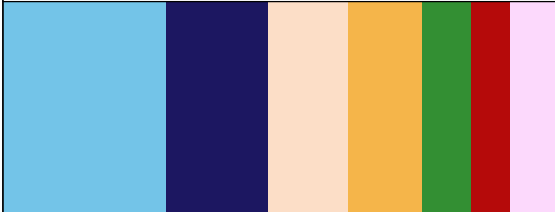
재료는 아크릴 물감과 붓 펜, 색 사인펜을 사용하였으며 색상의 그라데이션 기법을 사용하였다.

<그림 46> 작품명 : 행복한 소녀

VIII <농부의 삶> 작품 분석

<표 4-19>

모티브 작품 8	
	
색채분포도	NCS 명도채도분포도
	
팔레트	색상값
	● S1040-R90B ● S1010-Y60R ● S2570-G20Y ● S2570-Y70R ● S5540-R70B ● S0550-Y20R ● S1020-R50B

VIII <농부의 삶> 작품 분석

<표 4-20>

작품 일러스트 8

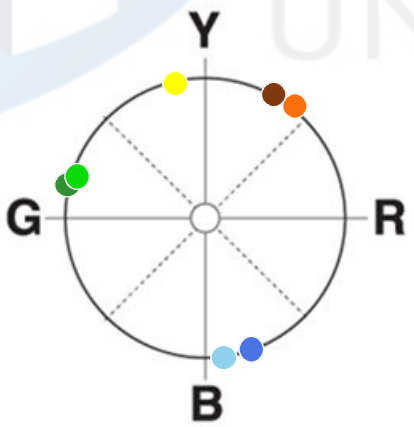
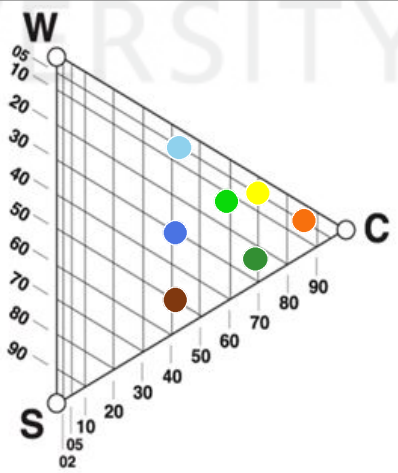
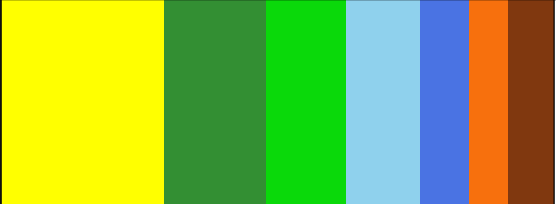

조형적 특성 분석

우측 아래쪽에 소녀가 사선으로 서있고 좌측 중심으로 소가 미소를 짓고 있다. 안정적인 대각선 구도로 소녀가 소에게 먹이를 주는 모습을 나타내 보았다.

VIII <행복한 소녀> 디자인 작품

<표 4-21>

작품 8 - 행복한 소녀	
	
색채분포도	NCS 명도채도분포도
	
팔레트	색상값
	● S0570-G80Y ● S1060-G20Y ● S2570-G20Y ● S5040-Y30R ● S0540-R90B ● S3040-R80B ● S0585-Y40R

VIII <행복한 소녀> 작품 제작 과정

<그림 47> 행복한 소녀-
일러스트

<그림 48> 행복한 소녀-
마스크 밑그림

<그림 49> 행복한 소녀-
우측면

<그림 50> 행복한 소녀-
좌측면

9. 작품 <환상 속으로> 마스크 디자인

아홉 번째 작품 <환상 속으로>는 마르크 샤갈이 살아온 세월을 통해 겪은 희망과 절망을 오가면서 그려진 <천사의 추락>을 응용하여 디자인하였다. 밝고 선명한 빨간색으로 부정적인 자신의 모습을 표현 하였고, 무의식에 남아있는 상징물을 통해 무의식의 심리를 나타냈으며, 내면에 억압된 욕망을 추락하는 천사라는 상징물을 통해 변화시키고자 하는 작품이다 (김애경, 2009, p.41).

<표4-22>는 <천사의 추락>의 색채 NCS 분석을 통해 색상의 분포와 명도, 채도의 분포를 보여준다. 이 작품은 빨강색과 빨간 계열의 어두운 갈색이 조화롭게 보여 지며 강조색으로 노랑과 옅은 파랑이 사용되었다.

이 작품에 나타난 형태와 색채를 응용하여 파스텔 톤의 바탕에 원 작품과 대비 되는 빨강, 주황, 노랑, 초록, 파랑 등의 색의 날개를 가진 천사로 밝고 환상적이며 경쾌한 분위기를 연출하였다. <표4-24>과 같이 마스크 디자인을 제안하였다. 작품에 사용된 NCS 주요 색상은 명도 채도가 높은 빨강, 주황, 노랑, 초록, 파란색으로 사용하였다. 또한 고명도의 파스텔 톤의 분홍색을 사용하여 은은한 느낌으로 표현하였다. <작품 일러스트 9>와 같이 분홍계열의 색으로 부분 그라데이션하여 배경을 표현하였고 무지개색의 날개로 날고 있는 천사를 표현하여 일러스트화 하였다. <그림53>과 같이 종이재질로 된 마스크 오른쪽에 천사의 모습을 그려주고 턱 라인으로 행복한 마을의 모습을 그려주었다. <그림54-55>에서는 천사가 추락하는 모습과 반대로 빨강, 주황, 노랑, 초록, 파란색으로 강조한 무지개색의 날개를 가지고 하늘 위를 날고 있는 모습을 나타내고자 하였다. 샤갈의 작품 <나와 마을>을 응용하여 마스크 턱 라인으로 상상속의 집을 그려 넣어 마을 위를 날고 있는 모습을 표현하였다.

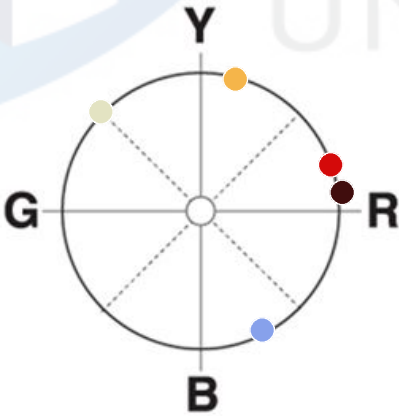
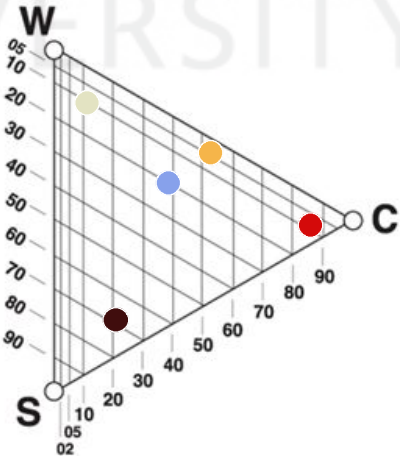
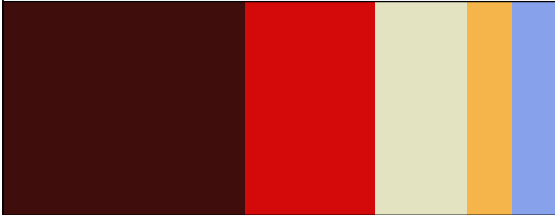
재료는 아크릴 물감과 붓 펜, 색 사인펜을 사용하였으며 파스텔 톤의 색상을 응용한 그라데이션 기법을 사용하였다.

<그림 51> 작품명 : 환상 속으로

IX <천사의 추락> 작품 분석

<표 4-22>

작품 9 - 천사의 추락	
	
색채분포도	NCS 명도채도분포도
	
팔레트	색상값
	● S7020-Y90R ● S1085-Y80R ● S1010-G50Y ● S2040-R70B ● S0550-Y20R

IX <천사의 추락> 작품 분석

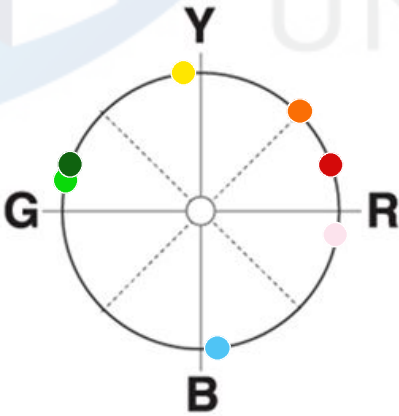
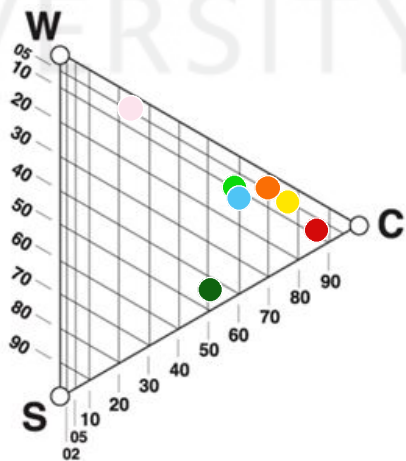
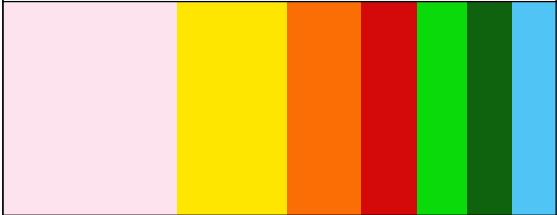
<표 4-23>

작품 일러스트 9

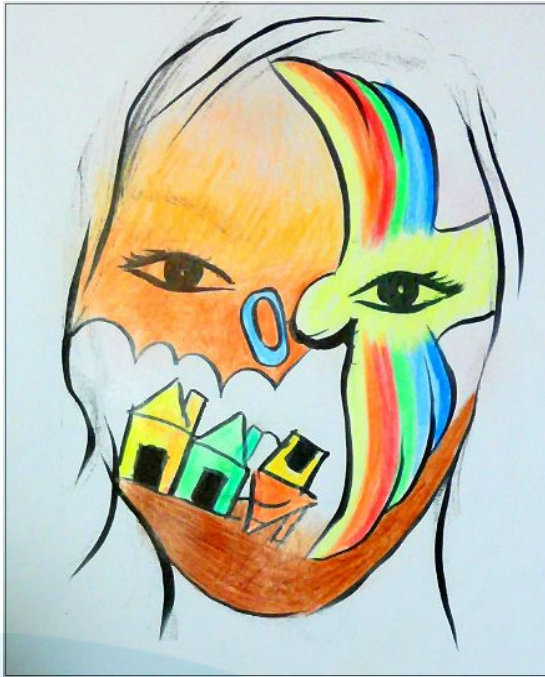
조형적 특성 분석
우측 위쪽에 곡선을 응용하여 천사의 날개를 표현해주고 좌측 턱 라인으로 삼각형과 사각형을 조합하여 작은 집을 일렬로 나열하였다. 천사의 날개와 작은 집을 역동적인 삼각 구도를 적용하여 나타내었다.

IX <환상 속으로> 디자인 작품

<표 4-24>

작품 9 - 환상 속으로	
	
색채분포도	NCS 명도채도분포도
	
팔레트	색상값
	- S0515-R20B - S0575-G90Y - S1060-G20Y - S1050-R90B - S1085-Y80R - S0570-Y50R - S4550-G30Y

IX <환상 속으로> 작품 제작 과정

<그림 52> 환상 속으로-
일러스트

<그림 53> 환상 속으로-
마스크 밑그림

<그림 54> 환상 속으로-
우측면

<그림 55> 환상 속으로-
정면

V. 결 론

마르크 샤갈은 20세기의 초현실주의 예술가중 한사람이다. 그의 작품에는 시적 정서, 고향 비테프스크의 추억, 벨라와의 사랑 등이 무의식속에서의 인물과 상징에 자유롭게 표현된다. 서정성이 넘치고 환상적인 색채를 사용하여 대중의 사랑을 꾸준히 받았다.

아트마스크는 아트메이크업 분야로서 소재에 제한 없이 다양한 재료와 기법을 응용하여 창의적인 작품을 표현할 수 있고 뷰티예술영역에 크게 부각되고 있다.

본 연구는 마르크 샤갈의 작품의 형성 배경 및 작품세계 변천과정을 통해 작가의 상징적 특성을 알아보고, 마르크 샤갈의 작품 분석을 토대로 하여 마스크 작품을 제작하였다. 작품 속에 나타난 조형적 특성을 주제, 구도와 공간, 빛과 색채 등으로 나누어 분석하였고, 주제에 따른 분석으로는 샤갈의 유년기시절, 벨라와의 사랑, 구양성서로 나누어져 서정적이며 감상적인 면모를 보여주었다. 구도와 공간에 따른 분석으로는 사물과 인물들이 중력으로부터 해방되고 시공간적으로 멀리 떨어져있게 하여 상징성을 두드러지게 표현하였고, 빛과 색채에 따른 분석으로는 그의 상상력과 신비한 색채가 융합하여 밝은 톤의 색으로 강조되었다.

다음으로 그의 작품을 색채 분포도, NCS 명도채도분포도 등의 색채분석을 통해 색채 특성을 파악하였다. 조형적 특성을 토대로 다양한 색채를 응용하여 색의 보색 및 배색을 표현하고 그라데이션 기법, 기하학적 기법 등을 사용하여 작품을 제안하고자 하였다.

연구결과는 다음과 같다.

작품 I 은 채도가 높은 색을 재 배색하여 더 밝고 선명하게 표현하였다. 반원, 직사각형, 삼각형 등의 형태를 활용한 작은 집들을 나열하고 우측 아래 사선은 소의 이마 사선과 평행을 이루었다. 직선과 곡선을 응용한 기하학적 기법을 사용하였다.

작품Ⅱ는 초록의 보색 보라, 파랑의 보색 주황으로 분위기를 바꾸어 연출하였다. 또한 두 사람이 우측 아래에서 위로 솟아오르는 모습으로 표현하였고 점차 열어지도록 그라데이션 기법을 사용하였다.

작품Ⅲ은 각각의 주제가 다른 두 작품을 조합하여 샤갈의 고향마을에 대한 추억과 벨라와의 사랑을 한 번에 보여줌으로써 생동감 넘치는 입체적 효과를 나타낼 수 있었다.

작품Ⅳ는 채도가 높은 노란색과 파란색으로 바이올린을 켜는 사람을 강조하고, 직선을 응용한 기하학적 패턴을 사용하여 표현하였다. 기하학적인 형태와 무채색사용으로 평화와 절망이 공존하는 중립적인 분위기를 나타낼 수 있었다.

작품Ⅴ는 채도가 높은 색으로 재 배색하고 정열적이고 강렬한 분위기로 연출하였다. 또한 직선을 응용한 기하학적 패턴 속에 초록색, 파란색을 그라데이션하여 표현하였고, 중앙은 빨간색으로 강조하였다. 작품 속의 그림도 하늘색과 연두색을 사용하여 밝고 환하게 표현할 수 있었다.

작품Ⅵ은 신랑을 채도가 높은 파랑으로 남성스러움을 표현하고, 신부를 파랑의 보색인 빨강으로 표현하였다. 신부의 옷에는 도트무늬를 그려 단조롭지 않도록 표현하고, 수탉의 날개를 무지개 색으로 표현하였다.

작품Ⅶ은 곡선 형태와 채도가 높은 빨강, 초록, 노란색 등의 색채를 응용하여 표현하였다. 마스크 중심에 곡선의 느낌을 강조하여 입체적으로 표현하고, 색상의 그라데이션 기법을 사용하였다.

작품Ⅷ은 안정적인 대각선 구도와 명도 채도가 높은 노랑, 주황, 초록색 등의 색채를 응용하여 그라데이션 기법으로 표현하였다.

작품Ⅸ는 원 작품과 대비되는 색상 빨강, 주황, 노랑, 초록, 파랑 등을 사용하였다. 텍 라인으로 삼각형과 사각형을 조합하여 작은 집을 일렬로 나열하고 천사의 날개와 작은 집을 역동적인 삼각 구도를 적용하여 나타내었다.

본 연구는 마르크 샤갈의 작품에 나타난 조형적 특성을 분석하고, 응용하여 마스크를 새롭게 디자인 하는데 목적을 두었다.

마르크 샤갈의 아트마스크 디자인을 제작함으로써 작가의 상징적 이미지

를 표현할 수 있었으며 직선과 곡선을 응용한 기하학적 기법과 색채 배색을 응용한 그라데이션 기법을 활용하였고, 색채를 재 배색하여 새롭게 마스크 디자인 하는데 효과적이었다.

본 연구를 통해 샤갈의 초현실주의시대 미술사적 배경 및 특성을 보다 쉽게 이해할 수 있기를 바라며 아트마스크가 전위 예술적이며 학문적으로 발전할 수 있는데 활용되기를 기대한다. 또한 샤갈의 작품 뿐 만 아니라 다양한 예술작품을 응용하여 창의적이고 독창적인 아트마스크 제작이 끊임없이 시도되어 지속적으로 연구되기를 바란다.

참 고 문 헌

1. 국내문헌

- 이상만. (2006). 『포트폴리오 마르크 샤갈』. 마로니에북스.
- 이 일. (1976). 『CHAGALL』. 세계미술문고47. 금성출판사.
- H. W. 쟈슨/ 김윤수 외 옮김. (1978) 『미술의 역사』. 삼성출판사.
- 신현숙. (1992). 『초현실주의』. 동아출판사.
- 김종근. (2004). 『샤갈‘내영혼의 빛깔의 시’』. 평단아트.
- 다니엘 마르슈소, 김양미 역. (1999). 『샤갈-몽상의 은유』. 시공사.
- 마리 엘렌 당페라, 신성림 역. (2000). 『샤갈』. 창해.
- 배현철. (2010). 『창세기, 샤갈이 그림으로 말하다』. 코바나컨텐츠.
- 변종하. (1974). 『샤갈-서양미술전집22』. 한국일보사.
- 모니카 뭉-두첸, 남태경 역. (1998). 『샤갈』. 한길아트.
- 발터 니그, 윤선아 역. (2013). 『마르크 샤갈』. 분도출판사.
- 오광수. (1993). 『사랑과 향수의 세계-샤갈전』. 호암갤러리.
- 모니카뭉 두첸. (2003). 『샤갈』. 한길아트.
- 정문규. (1989). 『샤갈』. 서문당.
- 서울시립미술관. (2010). 『Magician of color Chagall』.
- 카트린 클링죄어 르루아, 김영선 역. (2008). 『초현실주의』.마로니에북스.
- 인고발터/라이너 메츠거, 최석욱 역. (2011). 『마르크 샤갈』.마로니에북스.
- 재키 울스라거, 최준영 역. (2010). 『샤갈』. 믿음사.

2. 학위논문

- 김수민. (2012). 『마르크 샤갈의 회화적 모티브를 응용한 바디페인팅 디자인 연구』. 석사학위 논문. 남부대학교 대학원.
- 김정선. (2013). 『마르크 샤갈의 회화세계에 대한 연구』. 석사학위 논문. 수원대학교 예술대학원.
- 최예윤. (2006). 『마르크 샤갈의 작품에 나타난 상상력에 대한 연구』. 석사학위 논문. 홍익대학교 교육대학원.
- 이수경. (2001). 『마르크 샤갈 회화에 나타난 조형언어 연구』. 석사학위 논문. 원광대학교 대학원.
- 신수진. (1983). 『샤갈의 작품에 나타난 조형언어에 대한 연구』. 석사학위 논문. 동국대학교 교육대학원.
- 송주갑. (1988). 『샤갈 회화 연구』. 석사학위 논문. 홍익대학교 교육대학원.
- 강혜련. (2007). 『초현실주의 회화의 상징성을 근거로 한 본인작품 연구』. 석사학위 논문. 건양대학교 대학원.
- 정 원. (1991). 『샤갈의 생애와 작품에 대한 연구』. 석사학위 논문. 한남대학교 대학원.
- 표기호. (1985). 『샤갈 작품 세계의 성서적 주제에 대한 연구』. 석사학위 논문. 홍익대학교 교육대학원.
- 김애경. (2009). 『칼 융의 분석심리학으로 본 마르크 샤갈의 작품 연구』. 석사학위 논문. 한세대학교 친환경대학원.
- 도지숙. (2005). 『마르크 샤갈 회화세계에 대한 연구 -환상적 표현을 중심으로-』. 석사학위 논문. 홍익대학교 교육대학원.
- 윤재호. (2013). 『자화상을 소재로 한 상징적 이미지 표현 연구』. 석사학위 논문. 홍익대학교 대학원.

- 조명선. (2012). 『마르크 샤갈의 작품 연구』. 석사학위 논문. 강릉원주대학교 대학원.
- 김민지. (1995). 『마르크 샤갈의 작품에 나타난 조형성에 대한 연구』. 석사학위 논문. 숙명여자대학교 교육대학원.
- 오윤주. (2005). 『샤갈의 회화세계에 관한 연구』. 석사학위 논문. 홍익대학교 교육대학원.
- 심유진. (2005). 『마르크 샤갈의 조형세계와 그 상징성』. 석사학위 논문. 조선대학교 대학원.
- 윤 희. (2012). 『아트메이크업과 해체적 시각에서 본 이미지 변형 연구』. 박사학위 논문. 광주여자대학교 대학원.

ABSTRACT

A Study on Mask Design Applying Formative Characteristics of Marc Chagall's Works

Park, Ji-eun

Major in Make-up Art

Dept. of Beauty Art & Design

Graduate school of Art

Hansung University

The purposes of this research are to analyze and apply formative characteristics of Marc Chagall's works and design mask newly with various materials and methods. Marc Chagall is one of surrealist artists of the 20th century and his works show composition ignoring perspective and actual proportion, special composition of space, various expressive techniques and fantastic colors.

This research studied symbolic characteristics of the work and produced mask work based on the analysis on Marc Chagall's works by examining formation background of Marc Chagall's works and transition process of oeuvres.

Formative characteristics of Marc Chagall's works were analyzed by dividing into subject, composition and space, light and color, etc, mask was designed by analysis on formative characteristics of works and color characteristics were grasped by color analysis such as color distribution chart, NCS brightness and chroma distribution chart, etc.

Based on the formative characteristics, it intended to express complementary

color and color arrangement with various colors and suggest mask design with objet and gradation method, geometric method, collaboration method, etc.

Results of this research are as follows.

Work I <Country of dream> expressed more brightly and clearly by rearranging colors of high chroma with forms and colors of <I and village>. Small houses utilizing forms of semicircle, rectangle, triangle, etc. were arranged and diagonal line of right down side is paralleled with diagonal line of cow's forehead. It used geometric method applying straight line and curve.

Work II <If I am with you> is displayed by applying colors of <On the city> and changing the atmosphere with purple which is complementary color of green and orange color which is complementary color of blue. Also, it expressed the appearance two people fly up from right down to upside and gradation method was used to be light gradually.

Work III <With you to the country of imagination> could express three-dimensional effects full of vividness by mixing <Country of dream> with <If I am with you> and showing memory of Chagall's hometown and love with Bella at once.

Work IV <Don't know night and day> emphasized a person who plays the violin with yellow and blue with high chroma with form and color of <A person playing the violin> and used geometric pattern applying straight line. It could express neutral atmosphere coexisted by peace and depression with geometric form and achromatic color.

Work V <Passionate sonata> rearranged colors of high chroma with forms and colors in <Portrait of seven fingers> and displayed passionate and strong atmosphere. In addition, it applied gradation of green and blue in geometric pattern with straight line and emphasized red in the center. The picture of work could be expressed brightly and radiantly with sky blue and yellowish green.

Work VI <Going on a honeymoon> expressed masculinity with blue of high

chroma by applying forms and colors of <Groom and bride of the Eiffel Tower> for groom and expressed bride with red, complementary color of blue. Dot patterns were drawn so as not to be monotonous and wings of rooster were expressed by rainbow colors in clothes of bride.

WorkVII <Propose to you> applied curve form of <Birthday> and red, green, yellow, etc. with high chroma. Curve feeling is emphasized in the center of mask, it was expressed three-dimensionally and gradation method of colors was used.

WorkVIII <Happy girl> used gradation method with stable diagonal composition yellow, orange color, green, etc. of high brightness and chroma in <Life of farmer>.

WorkIX <In fantasy> used red, orange color, yellow, green, blue, etc. contrary to original work with curve form and colors of <Fall of angel>. Small houses were arranged in a row by mixing triangle with quadrangle with chin line and commotive triangular composition was applied to wings of angel and small houses.

The image of artist's oil painting was expressed by mask design applying formative characteristics of Marc Chagall's works and geometric method and color's gradation were utilized for forms of straight line and curve.

Geometric method applying straight line and curve and gradation method applying color arrangement were used and colors were rearranged, so it was effective to design mask newly.

This research should be helpful to let the field of beauty art know the mask applying formative characteristics of Chagall's artistic works and expressing the forms and colors individually and expand the area of design.

【Key Words】 Marc Chagall, formative characteristics, art mask, form, color