

석사학위논문

알폰스 무하의 회화에 표현된 조형적 특성을
응용한 아트마스크 디자인 연구

2015년

한성대학교 예술대학원

뷰티예술학과

분장예술전공

우현지

석사학위논문
지도교수 신인숙

알폰스 무하의 회화에 표현된 조형적 특성을
응용한 아트마스크 디자인 연구

Art Mask research using formative characteristics expressed in
the painting of Alphonse Mucha

2014년 12월 일

한성대학교 예술대학원

뷰티예술학과

분장예술전공

우현지

석사학위논문
지도교수 신인숙

알폰스 무하의 회화에 표현된 조형적 특성을
응용한 아트마스크 디자인 연구

Art Mask research using formative characteristics expressed in
the painting of Alphonse Mucha

위 논문을 예술학 석사학위 논문으로 제출함

2014년 12월 일

한성대학교 예술대학원

뷰티예술학과

분장예술전공

우현지

우현지의 예술학 석사학위논문을 인준함

2014년 12월 일

심사위원장 _____ 인

심사위원 _____ 인

심사위원 _____ 인

국 문 초 록

알폰스 무하의 회화에 표현된 조형적 특성을 응용한 아트마스크 디자인 연구

한성대학교 예술대학원
뷰티예술학과
분장예술전공
우 현 지

본 연구는 알폰스 무하의 회화에서 표현된 아르누보의 감성과 부드러운 형태와 색채 및 표현기법 분석을 토대로 그가 작품세계에서 추구하고자 했던 작가의 감성을 아트마스크 디자인으로 제안하고자 하였다.

아트마스크 작품 제작에 앞서 이미지스케일과 NCS 색채계 분석을 통해 알폰스 무하의 아르누보 시기 회화 작품에 대해 분석하였다. 분석 결과, 자연스럽고 부드러운 색채와 이국적인 원색이 특징이다. 이에 따라 분석한 회화 가운데 5작품을 선정하여 작품에 응용하였다. 선정된 회화의 모티브 및 색채의 조형적 특성을 응용하여 7작품의 아트마스크 디자인을 제안하였다.

제안한 작품들은 알폰스 무하의 회화에 표현된 조형적 특성을 응용한 아트마스크 디자인으로 활용하여 아르누보 스타일의 이미지를 표현하는데 효과적이었다고 사료된다.

알폰스 무하의 회화에 나타난 아르누보의 장식성은 다양한 분야에 활용되어 오늘날에도 현대 미술 각 분야에 나타나며 예술 양식에 다양한 디자인과 스타일, 아이디어를 제공하고 있다. 이러한 측면에서 보았을 때, 뷰티관련 산업과 교육의 발달, 아트마스크가 메이크업 디자인의 한 분야로써 관심을 받

면서 다양한 디자인이 요구되고 있는 만큼 본 연구에서 제안한 아트마스크 디자인은 뷰티예술 분야의 조형적 예술 가치를 높이고 아트마스크 작품을 제작하는 아티스트들에게 도움이 되고자 한다.

【주요어】 알폰스 무하, 회화, 아르누보, 아트마스크, 마스크디자인

목 차

I. 서 론	1
1.1 연구의 배경 및 목적	1
1.2 연구의 범위와 방법	3
II. 알폰스 무하의 생애와 작품세계	4
2.1 알폰스 무하의 생애	4
2.2 시대적 배경	10
2.3 알폰스 무하의 작품세계	17
III. 알폰스 무하의 작품의 조형적 특성 분석	26
3.1 알폰스 무하 회화작품의 색채적 특성	26
3.1.1 이미지스케일을 통한 색채적 특성 분석	27
3.1.2 NCS(Natural Color System) 표색계를 통한 색채적 특성 분석 ..	31
3.2 알폰스 무하 회화작품의 형태적 특성	36
3.2.1 알폰스 무하 회화 작품의 면으로 표현된 형태적 특성 분석	37
3.2.2 알폰스 무하 회화 작품의 선으로 표현된 형태적 특성 분석	38
IV. 아트마스크 디자인 제안	39
4.1 아트마스크 디자인 제안의 조형적 특성 분석	39
4.1.1 형태의 추상성	39

4.1.2 소재의 자연성	39
4.1.3 색채의 신비성	40
4.2 아트마스크 제작 의도	40
4.3 아트마스크 디자인 제안 및 색채 제안	41
4.3.1 회화 작품 ‘월계수’를 모티브로 한 아트마스크	41
4.3.2 회화 작품 ‘백일몽’을 모티브로 한 아트마스크	41
4.3.3 회화 작품 ‘황도 12궁’을 모티브로 한 아트마스크	42
4.3.4 회화 작품 ‘Job’을 모티브로 한 아트마스크	42
4.3.5 회화 작품 ‘Job’을 모티브로 한 아트마스크	43
4.3.6 회화 작품 연작 사계의 ‘봄’을 모티브로 한 아트마스크	43
4.4 알폰스 무하의 회화 작품을 응용한 아트마스크 작품 설명	44
4.4.1 작품 I ‘오래된 정원’	44
4.4.2 작품 II ‘향기를 품은 여인’	49
4.4.3 작품 III ‘사우전드 썬 샤인’	55
4.4.4 작품 IV, V, VI ‘가면무도회’	61
4.4.5 작품 VII ‘봄에 수를 놓다’	72
V. 결 론	79
참고문헌	82
ABSTRACT	84

표 목 차

〈표 1〉 알폰스 무하 작품의 연대별 조형적 특성	18
〈표 2〉 알폰스 무하 작품의 연대별 조형적 특성	21
〈표 3〉 알폰스 무하 회화작품의 배색 이미지	29
〈표 4〉 알폰스 무하 회화작품의 배색 이미지	30
〈표 5〉 알폰스 무하 회화 작품의 NCS 색채적 특성 분석	32
〈표 6〉 알폰스 무하 회화 작품의 NCS 색채적 특성 분석	34
〈표 7〉 면으로 표현된 형태분석을 통한 일러스트	37
〈표 8〉 선으로 표현된 형태분석을 통한 일러스트	38
〈표 9〉 회화 ‘월계수’를 모티브로 한 아트마스크 제안 및 색채 제안	41
〈표 10〉 회화 ‘백일몽’을 모티브로 한 아트마스크 제안 및 색채 제안	41
〈표 11〉 회화 ‘황도 12궁’을 모티브로 한 아트마스크 제안 및 색채 제안	42
〈표 12〉 회화 ‘Job’을 모티브로 한 아트마스크 제안 및 색채 제안	42
〈표 13〉 회화 ‘Job’을 모티브로 한 아트마스크 제안 및 색채 제안	43
〈표 14〉 회화 연작 사계의 ‘봄’을 모티브로 한 아트마스크 제안 및 색채 제안	43
〈표 15〉 회화 ‘월계수’에 나타난 NCS 표색계 색채적 특성 분석	45
〈표 16〉 작품 ‘오래된 정원’의 NCS 표색계 색채적 특성 분석	48
〈표 17〉 회화 ‘백일몽’에 나타난 NCS 표색계 색채적 특성 분석	50
〈표 18〉 작품 ‘향기를 품은 여인’의 NCS 표색계 색채적 특성 분석	53
〈표 19〉 회화 ‘황도 12궁’에 나타난 NCS 표색계 색채적 특성 분석	56
〈표 20〉 작품 ‘사우전드 썬 샤인’의 NCS 표색계 색채적 특성 분석	59
〈표 21〉 회화 ‘Job’에 나타난 NCS 표색계 색채적 특성 분석	62
〈표 22〉 작품 ‘가면무도회 「바이올렛」’의 NCS 표색계 색채적 특성 분석	68
〈표 23〉 작품 ‘가면무도회 「그린」’의 NCS 표색계 색채적 특성 분석	71
〈표 24〉 회화 사계 ‘봄’에 나타난 NCS 표색계 색채적 특성 분석	73
〈표 25〉 작품 ‘봄에 수를 놓다’의 NCS 표색계 색채적 특성 분석	77

그림 목 차

〈그림 1〉 이반지체의 생가	4
〈그림 2〉 알폰스 무하 가족	4
〈그림 3〉 링 극장의 화재	5
〈그림 4〉 에곤쿠엔 벨라시 백작의 강대성	5
〈그림 5〉 자화상	6
〈그림 6〉 지스몽다	6
〈그림 7〉 보스니아 헤르체고비나 파빌리온	7
〈그림 8〉 1904년 4월 3일자 뉴스데일리 1면 뉴스	7
〈그림 9〉 1900년 파리 세계 박람회의 그랑프리 습작	8
〈그림 10〉 1900년 파리 세계 박람회 인간관의 계획안	8
〈그림 11〉 벨 에포크 시대 풍속	10
〈그림 12〉 브뤼셀 스튜디오에서 보이는 아르누보 양식의 구조	10
〈그림 13〉 지하철역	12
〈그림 14〉 에밀 갈레의 꽃병	12
〈그림 15〉 앙리 드 선술집의 툴루즈 로트렉의 선술집의 아리스티드 브뤼앙	12
〈그림 16〉 빅토르 오르타의 튜링가 12번지의 집 타슬하우스	12
〈그림 17〉 유겐트 슈틸의 표지	13
〈그림 18〉 안토니 가우디의 사그라다 파밀리아	13
〈그림 19〉 구스타프 클림트의 키스	14
〈그림 20〉 글래스고 미술학교의 도서관	14
〈그림 21〉 르네 랄리크의 꽃, 요정, 곤충과 같은 모티브를 사용해 잠자리핀 디자인	14
〈그림 22〉 루이스 콤포트 티파니의 꽃병	14
〈그림 23〉 꽃	15
〈그림 24〉 사계	17
〈그림 25〉 매어달린 꽃 램프의 장식 자료의 도판	19

<그림 26> 벽난로 장식받침쇠, 꽃 장식 소재의 소화기의 기구	19
<그림 27> 예술	20
<그림 28> 테생 중인 무하	22
<그림 29> 슬라브 서사시 6번째를 그리고 있는 알폰스 무하	22
<그림 30> 시청사 건물의 삼각 궁륭을 위한 습작	23
<그림 31> 대지를 깨우는 봄	24
<그림 32> 6번째 우화 ‘르 파테’	24
<그림 33> 슬라브 서사시 연작 No.1	25
<그림 34> 슬라브 서사시 연작 No.20	25
<그림 35> 알폰스 무하의 회화 작품 이미지 스케일	27
<그림 36> 아르누보시대의 알폰스 무하 회화 작품의 배색 이미지스케일	28
<그림 37> 작품 ‘오래된 정원’	46
<그림 38> 작품 오른쪽 컷	46
<그림 39> 잎 디테일 컷	46
<그림 40> 마스크 디테일 컷	47
<그림 41> 줄기 디테일 컷	47
<그림 42> 줄기와 잎 디테일 컷 I	47
<그림 43> 줄기와 잎 디테일 컷 II	47
<그림 44> 작품 ‘향기를 품은 여인’	51
<그림 45> 나팔꽃 디테일 컷 I	51
<그림 46> 나팔꽃 디테일 컷 II	51
<그림 47> ‘향기를 품은 여인’ 측면	52
<그림 48> 여인의 얼굴 I	52
<그림 49> 여인의 얼굴 II	52
<그림 50> 꽃무리 디테일 컷	53
<그림 51> 붉은 꽃 디테일 컷	53
<그림 52> 선표현 디테일 컷 I	53
<그림 53> 선표현 디테일 컷 II	53
<그림 54> 작품 ‘사우전드 썬 샤인’	57

<그림 55> 별모양 디테일 컷	57
<그림 56> 새싹 디테일 컷	57
<그림 57> 얼굴 디테일 컷	58
<그림 58> C컬 디테일 컷	58
<그림 59> 앞사귀 디테일 컷	58
<그림 60> S컬 디테일 컷	58
<그림 61> 작품 ‘사우전드 썬 샤인’과 ‘향기를 품은 여인’ 매치	60
<그림 62> 여인의 얼굴 컷	60
<그림 63> 작품 ‘가면무도회 「블랙 앤 화이트」’	63
<그림 64> 작품의 블랙 디테일 컷 I	64
<그림 65> 작품의 블랙 디테일 컷 II	64
<그림 66> 작품의 화이트 디테일 컷 I	64
<그림 67> 작품의 화이트 디테일 컷 II	64
<그림 68> 작품의 화이트 디테일 컷 III	64
<그림 69> 작품의 화이트 디테일 컷 IV	64
<그림 70> ‘가면무도회’ 작품의 주체가 되는 마스크	65
<그림 71> 마스크 디테일 컷 I	65
<그림 72> 마스크 디테일 컷 II	65
<그림 73> 작품 ‘가면무도회 「블랙 앤 화이트」’ 측면	66
<그림 74> 작품 ‘가면무도회 「블랙 앤 화이트」’ 정면	66
<그림 75> 작품 ‘가면무도회 「바이올렛」’ 측면 I	67
<그림 76> 작품 ‘가면무도회 「바이올렛」’ 측면 II	67
<그림 77> 작품 ‘가면무도회 「바이올렛」’ 정면	69
<그림 78> 천 디테일 I	69
<그림 79> 천 디테일 II	69
<그림 80> 천 디테일 III	69
<그림 81> 작품 ‘가면무도회 「그린」’ 측면 I	70
<그림 82> 작품 ‘가면무도회 「그린」’ 측면 II	70
<그림 83> 작품 ‘봄에 수를 놓다’	74

〈그림 84〉 수 디테일 컷	74
〈그림 85〉 수 뒷면 컷	75
〈그림 86〉 작품 ‘봄에 수에 놓다’ 그래픽 효과(스타더스트)	75
〈그림 87〉 ‘봄에 수를 놓다’ 작품의 주체가 되는 마스크	75
〈그림 88〉 작품 ‘봄에 수에 놓다’ 마스크 디테일 컷 I	76
〈그림 89〉 작품 ‘봄에 수에 놓다’ 마스크 디테일 컷 II	76
〈그림 90〉 작품 ‘봄에 수에 놓다’ 마스크 디테일 컷 III	76

I. 서 론

1.1 연구의 배경 및 목적

현대사회의 변동과 함께 미용 산업은 빠르게 진보하고 있다. 청결과 단정함을 위한 단순한 미용에서 벗어나 이제는 헤어 디자인, 네일 디자인, 메이크업 디자인 등 모든 것을 아우르는 뷰티디자인으로써 아트적인 부분으로 변모하고 있다.

이처럼 다양한 분야의 교류와 접목 현상은 각 분야의 경계를 모호하게도 하지만 각각의 역량을 뛰어넘는 새로운 형태로 발전하고 있다. 이러한 흐름은 문화, 예술, 디자인, 공예, 매스미디어, 테크놀로지 등의 경계를 불분명하게 하면서 뷰티산업의 변화와 발전을 가져왔다.

그 중에서도 메이크업 디자인에서는 뷰티메이크업, 아트메이크업, 환타지 메이크업, 바디아트, 아트마스크 등 더 다양하게 세분화되고 작품화되고 있다.

마스크는 가면 혹은 면(面). 안면 또는 머리의 전반(前半)을 나타내는 조각(미술대사전,1988)의 개념을 벗어나 여러 분야에서 다양하게 쓰이고 있는데, 메이크업분야에서의 마스크는 채색, 회화, 오브제 등을 활용하여 아트마스크로써 쓰이고 있다.

이는 아트메이크업의 발달이 인간의 얼굴에서 벗어나 인간의 얼굴의 모형을 지니고 있는 마스크에 디자인으로 옮겨진 것이다. 아트마스크는 환타지 메이크업의 오브제나 가면으로 쓰인다. 이제는 그 자체가 하나의 예술작품이 되고 있다.

표현 방식에 있어서 아르누보(Art Nouveau), 아르데코(Art Deco), 팝아트(Pop Art), 옵아트(Op Art) 등 예술사조의 도입으로 메이크업에서 할 수 없었던 디테일하고 다양한 표현을 가능하게 하였다.

최근 미용 산업에서도 뷰티 예술로써 발전함에 따라 아트마스크 작품 제작을 교육하고 있다. 마스크 안에서만 이루어진 회화적 표현은 현재 미용대학이나 미용학원의 교육과정으로 채택되어 아트메이크업과 마찬가지로 아트마스

크 또한 예술적 가치가 부각됨으로써 아트마스크를 출품할 수 있는 공모전, 아트마스크 졸업전시작 및 전시회, 메이크업대회의 아트마스크 분야 등이 증가하고 있다. 그럼에도 불구하고 뷰티메이크업, 아트메이크업, 바디아트, 네일아트, 헤어디자인 등에 쓰이는 예술 사조나 작가의 작품세계를 응용한 작품 연구는 지금도 활발히 이루어지고 있으나, 예술사조와 작가의 작품의 조형적 특성을 응용한 아트마스크의 총체적 연구는 미미한 실정이다.

따라서 본 연구는 아르누보 시대의 대표적인 작가 중 한 명인 알폰스 무하의 삶과 시대적 배경을 알아보고 무하의 회화 작품을 바탕으로 아트마스크 디자인 연구를 하고자 한다.

구체적인 연구 목적으로는 섬세하면서 풍부한 곡선과 부드러운 색채로 자신만의 회화를 그 시대 예술양식의 대표적인 인물로 두각이 된 그의 작품을 고찰하여 작품 속에 나타난 조형적 특성을 분석한다. 이를 토대로 그 회화에 나타난 작품의 특성을 응용하여 작가가 추구하고자 하였던 상징적 의미를 아트마스크 디자인에 표현함으로써 회화적 특성을 살린 아트마스크 디자인을 제안하고자 한다.

1.2 연구의 범위와 방법

본 연구는 알폰스 무하의 생애와 성장환경 등 시대적 배경을 통해 그의 작품세계에서 새로운 형식의 구도와 서체 조합의 매력적인 여성의 이미지, 그가 만든 독특한 스타일의 특성을 살펴보고, 회화에서 표현된 아름다운 미적 형태와 부드러운 색채 및 기법 등의 분석을 토대로 아트마스크의 디자인을 제안하고자 한다.

연구의 범위와 방법은 다음과 같다.

첫째, 알폰스 무하 회화의 분석은 국내·외 전문서적, 선행 논문, 인터넷 자료 등을 통한 문헌 연구를 하고, 회화 속에 나타난 형태, 색채 등의 조형적 특성을 살펴본다.

둘째, 알폰스 무하의 생애와 시대적 배경의 변화에 따른 작품세계를 분석하여 작가가 추구하는 예술사조와 그의 회화에서 나타내고자 하는 상징적 의미를 파악한다.

셋째, 알폰스 무하의 아르누보 시기의 회화를 이미지스케일과 NCS 표색계에 의한 색채 분석을 통해 이미지와 색채의 특성을 파악한다.

넷째, 회화에 나타난 형태를 변형하고 색채를 응용하여 아트마스크 디자인을 제안하고자 한다. 작품의 재료는 흰색 메이크업 마스크를 이용하고, 주로 아크릴물감, 수채 물감과 다양한 콜라주(collage)를 이용하여 7작품을 제안하고자 한다.

II. 알폰스 무하의 생애와 작품세계

2.1 알폰스 무하의 생애

알폰스 무하(1860. 7. 24~1939. 7. 14)는 본명은 알폰스 마리아 무하(Aphonse Maria Mucha)로 알려져 있다. 그는 체코를 대표하는 화가이며 장식예술가이다. 아르누보 시대의 대표적인 일러스트레이터이다.(위키백과, 2014) 그는 1980년, 당시 오스트리아 제국의 통치를 받던 슬라브 지역 중 하나였던 모라비아의 남쪽에 위치한 작은 마을인 ‘이반치체’〈그림 1〉에서 7월 24일에 출생하였다. 그는 온드르제이(Ondrej) 무하의 여섯 명의 자녀 중 넷째〈그림 2〉였다. 아버지 온드르제이는 이반치체의 지방법원에서 안내원으로 일했으며 그의 대가족은 마을의 수감소로 사용하고 있던 오래된 석조건물에 살았다. 그는 어머니 아말리에(온드르제이의 두 번째 부인)의 영향 아래 그림 그리기 좋아하는 아이로 자라난다. 무하는 매우 종교적인 환경 속에서 자랐다. 어린 무하는 수년간 마을의 성당에서 성가대 활동을 하였다. 모라비아의 수도인 브르노에 위치한 명망 높은 성 베드로 성당과 성바오로 대성당에서 합창단원으로 활동하며 교육을 받을 수 있었다.

〈그림 1〉 이반치체의 생가: 1875

(http://navercast.naver.com/contents.nhn?rid=51&contents_id=32177)

〈그림 2〉 알폰스 무하
가족: 1878

(http://navercast.naver.com/contents.nhn?rid=51&contents_id=32177)

따라서 성당과 성당의 건축, 프레스코화, 조각과 장신구는 무하에게 지속적으로 예술적 영감을 주었다.(사라 무차·토모코 사토, 2013)

1875년 변성기로 성가대를 그만두고 친구 유렉의 고향인 우스티를 여행, 이곳 교회에서 화가 움라우프의 천장화를 보고 감명을 받게 된다. 여행경비를 벌기 위해 초상화를 그리게 되는 된다. 1879년 빈으로 옮겨 무대 배경을 제작하는 회사에서 그림을 그렸다. 1881년 작업장에 불이 나서 회사가 문을 닫게 되자 그는 모라비아로 돌아가서 프리랜스 장식 예술과 초상화를 그렸다. 하지만 공교롭게도 그의 첫 도시 생활은 짧게 끝나고 말았다. 1881년 12월에 회사의 가장 중요한 고객이었던 링 극장의 화재<그림 3>로 실직을 하게 된 것이다.(김은해, 2012)

1882년 일시적으로 모라비아 미쿨로프에 자리를 잡고 초상화를 그린다. 미쿨로프 지역의 대주주인 칼 쿠엔-벨라 백작의 눈에 띄었고, 백작은 무하를 백작의 저택인 엠마호프 성과 그의 선대의 고향이자 그의 동생 에곤 백작이 사는 티롤 지방의 강데(Gandegg)성<그림 4>에서 초상화 복원작업과 인테리어를 맡는다. 백작 형제는 무하의 재능에 감탄하여 그의 후원자가 되었고, 후에 무하가 뮌헨과 파리에서 정식으로 미술 공부를 할 수 있게 도와주었다.

<그림 3> 링 극장의 화재: 1881

(http://navercast.naver.com/contents.nhn?rid=51&contents_id=32177)

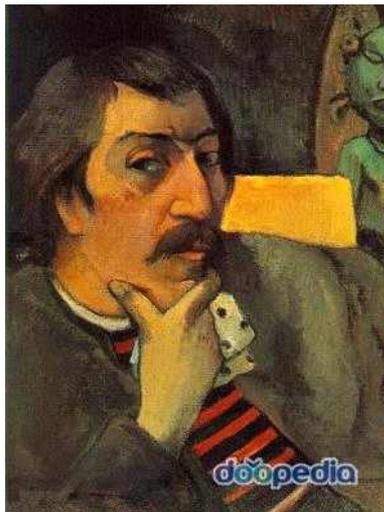

<그림 4> 에곤쿠엔 벨라시 백작의 강데성

(http://navercast.naver.com/contents.nhn?rid=51&contents_id=32177)

1885년 무하는 뮌헨의 미술아카데미(the Academy of Fine Arts, 원래는 the Royal Academy of Fine Arts)에 입학하였다. 무하는 칼 백작의 후원 아래 파리에서 공부를 계속하기로 결정하였다. 1887년 가을에 세계 예술의 중심지, 파리에 도착한 그는 줄리앙 아카데미(Academy Julian)에서 수학한 뒤 1년 후에는 콜라로시 아카데미(Academie Colarossi)에 편입하였다. ‘보수적’이었던 에콜 데 보자르의 대안으로 설립된 이 두 사립학교는 진보적인 젊은 미술가들에게 인기가 많았다. 하지만 1889년 초 백작의 후원을 더 이상 받지 못하면서 무하는 공부를 갑작스럽게 중단하였다.

그는 파리와 프라하에 있는 출판사의 책이나 잡지사에 삽화를 그리는 일을 하면서 생계를 꾸리기 시작했고, 세심한 손재주와 개성 있는 장식 스타일로 능력 있는 삽화가로서 인지도를 점차 높여가기 시작했다. 이 기간 동안 무하는 그랑드 쇼미에르(Grande Chaumiere)에 위치한 마담 샬롯의 크레 메리(Madame Charlotte’s Cremerie) 식당 위층의 작은 방에 거주하면서 폴 고갱(Paul Gauguin, 1848-1903)〈그림 5〉이나 아우구스트 스트린버그 (August Strindberg, 1849-1912) 등의 미술가들을 만났다.

〈그림 5〉 자화상
(1893. 고갱. 캔버스 위에 유채.
43.8x32.7cm)

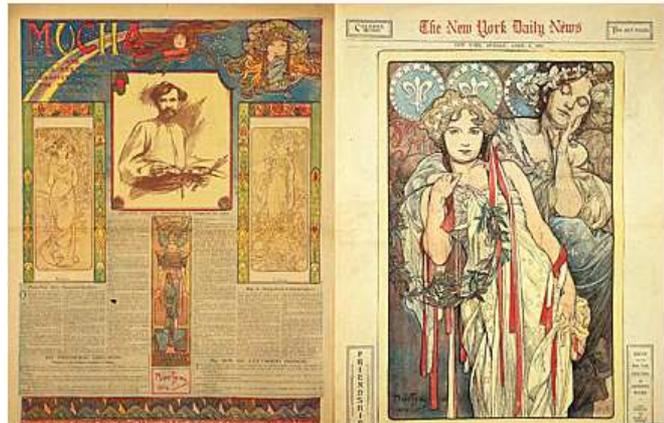
〈그림 6〉 지스몽다
(포스터 1894년,
채색석판화)

1895년은 무하의 삶에서 중요한 전환점이 되는 해였다. 파리 연극계의 수퍼스타인 사라 베르나르(Sarah Bernhardt, 1844-1923)를 위해 디자인한 그의 첫 번째 포스터 ‘지스몽다(Gismonda)’〈그림 6〉가 새해 첫날 파리의 도심을 뒤덮은 것이다. 반응은 열광적이었다. 사라 베르나르는 그 즉시 무하에게 포스터 디자인뿐만 아니라 무대와 의상 제작까지 의뢰하였다.

또한 1896년에 그는 인쇄업자 F.샹프누아와 광고 포스터와 장식 포스터 제작을 위한 독점적인 계약을 체결했다.(사라 무차, 2013) 이로써 ‘무하 스타일’이 시작되었다. 무하는 파리 아르누보의 주창자로서 그 입지가 확고해졌다. 그 후로 5년 동안 무하는 가장 유명하고 성공한 파리의 예술가 중 하나가 되었다. 1899년 무하는 오스트리아 정부로부터 오스트리아-헝가리 제국의 대표격으로 1900년에 개최될 파리 세계박람회에 선보일 실내 장식에 대한 공식적인 의뢰를 받는다. 그가 파빌리온〈그림 7〉을 위한 드로잉들을 완성하는 데에는 꼬박 7개월이 걸렸다. 〈그림 8〉은 1904년 당시 뉴욕 데일리에 실렸던 신문이다.

〈그림 7〉 1900년 파리 만국 박람회 당시 보스니아 헤르체고비나 파빌리온

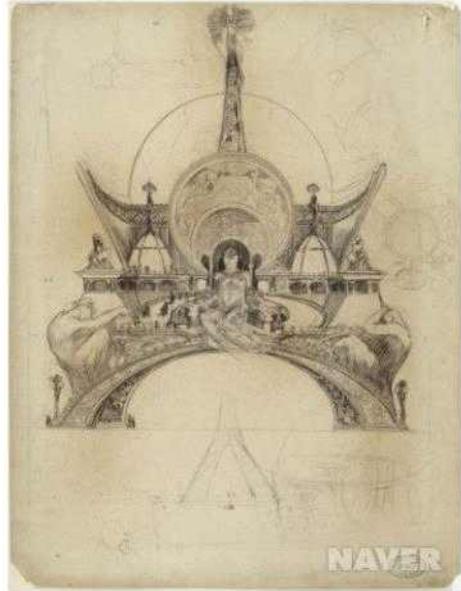

〈그림 8〉 1904년 4월 3일자 뉴욕 데일리 1면 뉴스. 1904년, 신문

이 프로젝트를 진행하는 동안 그는 오스트리아-헝가리 제국을 위하여 일하는 자신의 상황과 제국의 통치 아래 고통 받는 슬라브족의 딜레마에 고통스러워하였다.

〈그림 9〉 1900년 파리 세계 박람회의
그랑프리 습작
(19세기. 알폰스 무하. 소묘. 68x56cm.
루브르박물관 소장)

〈그림 10〉 1900년 파리 세계 박람회
인간관의 계획안
(19세기. 알폰스 무하 . 소묘. 65x50cm.
루브르박물관 소장)

〈그림 9〉, 〈그림 10〉은 알폰스 무하가 그렸던 파리 세계박람회의 습작들이다. 알폰스 무하는 이 경험으로부터, 훗날 슬라브 족 사람들의 고통과 영광을 위한 기념비적인 작품 ‘슬라브 서사시(The Slav Epic)’에 대한 아이디어를 얻게 되었다. 무하는 파빌리온 작업을 실행에 옮기기 위한 기금 조성 마련을 위하여 미국에 가게 되는데 그의 아메리칸드림은 그다지 쉽게 이루어지지 않았다. 1904년부터 1909년 사이에 걸쳐 이루어진 5번의 미국 방문은 그에게 상당한 협찬을 받을 수 있다는 기대만 키워준 좌절의 시기였지만 다른 한편으로는 행복하기도 하였다.

1906년에 그는 자신보다 19살 어린 아름다운 체코 처녀 마루슈카 히틸로바(Maruska Chitilova, 1879-1959)와 결혼을 하였다. 1909년에 딸 야로슬 라바가 태어나고 1915년에 아들 이르지가 태어난다.

그리고 슬라브 민족을 사랑한 미국의 갑부인 찰스 리처드 크레인(Charles Richard Crane, 1858-1939)이 ‘슬라브 서사시’ 제작을 후원하기로 결정하였다. 1910년 초반 무하는 그의 꿈을 실행에 옮기기 위해 조국으로 돌아온다.

모국에서의 첫 번째 작품인 새 프라하 시청의 시장실 장식을 마친 후에 그는 남은 생애를 ‘슬라브 서사시’제작에 전념하였다. 몇 점은 6×8미터에 달하는 20여점의 이 기념비적인 회화들은 1000년이 넘는 슬라브족의 역사를 축복하며 체코와 관련된 다른 슬라브족 사람들을 다루었다.

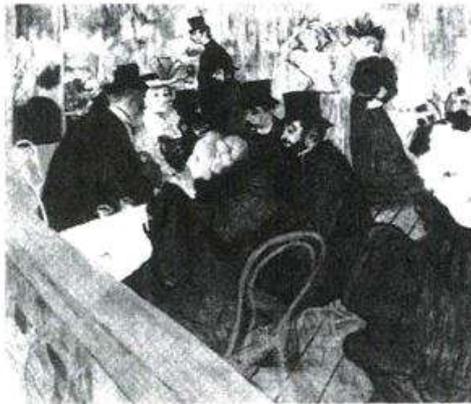
‘슬라브 서사시’는 1912년과 1926년 사이에 완성되었다. 이 기간 동안에 오스트리아-헝가리 제국을 몰락시킨 제 1차 세계대전이 발발하였고 알폰스 무하의 조국은 1918년에 체코슬로바키아로 재탄생 하게 된다. 새로운 국가의 탄생을 위해 무하는 우표, 지폐와 국가의 휘장 및 경찰 단복 등 국가에 필요한 것들을 무상으로 디자인하였다. 1928년, 체코슬로바키아가 독립 10주년을 맞이하자 알폰스 무하와 찰스 크레인은 ‘슬라브 서사시’를 프라하에 공식적으로 기증하였다. 1928년과 1933년 사이에 이 연작은 프라하, 브르노와 플젠의 세 도시에서 전시되었다. 슬라브 서사시를 창조함으로써 무하는 인류의 평화라는 보편적 목표를 위해 모든 슬라브 민족이 함께 하기를 기대했다.

그러나 독립을 이룩한 지 채 20년이 되지 않아 1938년 뮌헨 협정이 체결되고 체코슬로바키아는 독일 나치의 통제를 받게 되었다. 1939년 3월 15일에 독일군은 프라하를 침공하였고 무하는 게슈타포가 첫 번째로 체포했던 인물들 중 하나였다. 비록 심문 후에 집으로 보내졌지만 무하는 정신적으로 약화되고 건강을 해쳤다. 그는 79세 생일을 열흘 남겨 둔 1939년 7월 14일에 폐렴으로 생을 마감하였다.(사라 무차 · 토모코 사토, 2013)

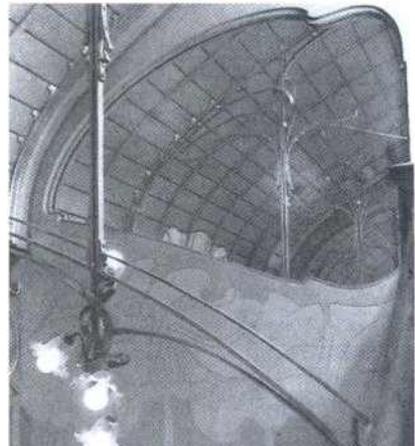
2.2 시대적 배경

‘벨 에포크(Belle époque, 프랑스어로 ‘좋은 시절’)’〈그림 11〉 시기의 파리와 알폰스 무하가 활동하던 때인 19~20세기 전환기 당시의 아르누보시대에 대해 살펴볼 필요가 있다.

아르누보는 19세기말에서 20세기 초에 성행했던 유럽의 예술사조이다. 최고조로 이룬 시기는 20세기 전후(1890-1905)이다. 아르누보는 프랑스어로 “새로운 미술”을 뜻하며 독일어권에서는 유겐트 잡지 이름을 따서 유겐트 양식(유겐트슈틸)이라고도 불린다.(위키백과, 2014)

〈그림 11〉 벨 에포크 시대 풍속

〈그림 12〉 브뤼셀 스튜디오에서 보이는 아르누보 양식의 구조
(1898~1900, 미술대사전)

‘아르누보’라는 용어는 독일 태생의 빙(Samuel Bing, 1838~1905)이 현대적인 장식으로 창설하였던 화랑 ‘메종 드 라르 누보(Maison de Lart Nouveau)’에서 유래했다. 빙은 다양한 예술가의 현대성을 표현하려는 의도에서 화랑 이름을 아르누보라고 칭하였다. 그리고 아르누보는 반 데 벨데(Henry Van de Valde, 1863~1957)가 담당한 이 화랑의 실내장식의 분위기,

즉 화려한 곡선이 신선한 감각으로 전개된 양식을 상징하는 것으로 인식되어
져 유럽 각국에 전파되었다.(신인수·제윤, 2001)

아르누보는 세기말이라는 현실을 도피하고 외부세계를 표현하는 방법으로
사실적이고 직설적인 표현보다는 주로 상징적이고 환상적인 표현법을 사용하
였다. 황홀한 행복감과 공중에 떠도는 느낌, 현실로부터 자유로운 환상 혹은
대상 이면에 있는 의미를 부여하고자 하는 것이 시각적, 감각적, 상징적으로
통합된 형태로 나타나며 상징주의(Symbolism), 유풀주의(Aestheticism) 사상
에서 영향을 받았다.(최경옥, 2008)

18세기 후반에 영국에서 과학 기술 진보로 인한 산업혁명은 유럽전체에 물
질적 풍요를 가져왔고, 부르주아라는 새로운 신중세력이 지배계급으로 하는
자본주의 사회가 나타났으며, 제국주의 시대가 전개되기 시작하면서 영국, 독
일, 프랑스 등의 강대국들은 산업 발전에 따른 새로운 시장 개척과 원료 공급
확보를 위해 식민지 쟁탈에 나서는 시기였다.(신상옥, 1989)

19세기에는 아카데미 예술의 반작용으로 아르누보는 자연물, 특히 꽃이나
식물 덩굴에서 따온 장식적인 곡선을 특징으로 삼고 있다. 아르누보는 예술가
가 건축<그림 12>에서 가구까지 삶의 예술에 관한 모든 부분에 대해 작업해
야 한다고 접근하였다.(위키백과, 2014) 아르누보의 15년간의 전성기는 유럽
전역을 강하게 휩쓸었고, 그 영향력은 전 세계적이었다. 따라서 이것은 지역
적인 특성에 따라 다양한 방식으로 알려져 있다.

프랑스의 건축가 엑토르 기마르(Hector Guimard, 1867.3.10~1942.6)는 아
르누보 양식을 지하철 입구 건축<그림 13>에 도입해 새로운 파리의 경치를
만들었고, 유리공예가인 에밀 갈레(Emile Galé, 1846.5.4.~1904.9.23.)<그림
14>는 낭시에 있는 예술 학파의 중심에 있었다.

지금은 주로 도시의 삶을 그린 후기 인상주의 화가로 알려져 있지만 사실
아르누보 양식의 포스터 디자인과 제작으로 아르누보의 보급과 확산에 기여
한 앙리 드 툴루즈-로트렉(Henri de Toulouse-Lautrec, 1864~1901)<그림
15>, 벨기에의 건축가 빅토르 오르타(Victor Horta, 1861.1.6.~1947.9.8.)<그
림 16>는 베를린의 아르누보 양식 건축에 큰 영향을 행사했다.

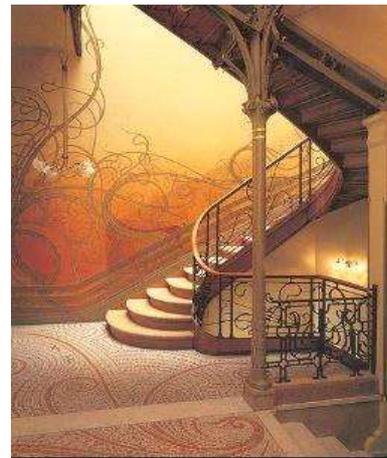
〈그림 13〉 지하철역. 파리, 1900년
(미술대사전)

〈그림 14〉 에밀 갈레의 꽃병
(Jastrow at en.wikipedia.org)

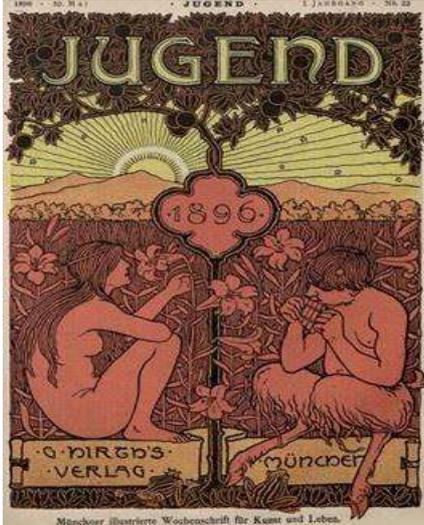

〈그림 15〉 앙리 드 툴루즈 로트렉의
선술집의 아리스티드 브뤼앙.
作19세기경 (석판화, 파리 장식미술관
소장)

〈그림 16〉 빅토르 오르타의
튜링가 12번지의 집 타슬하우스,
(오르타 미술관)

〈그림 13〉~〈그림 16〉에서 볼 수 있듯이 이처럼 아르누보의 영향력은 유럽의 작가들이 다양한 분야에서 활발한 디자인 활동을 하였으며 이는 아트마스크 디자인함에 있어 충분한 모티브로써 영감을 줄 수 있다.

〈그림 17〉 유겐트 슈틸의 표지
(Anrie at en. wikipedia. org)

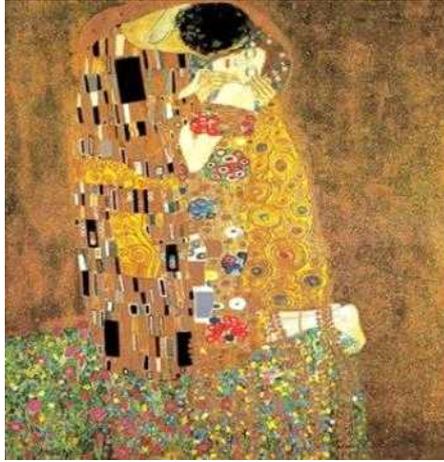

〈그림 18〉 안토니 가우디의
사그라다 파밀리아
(바르셀로나)

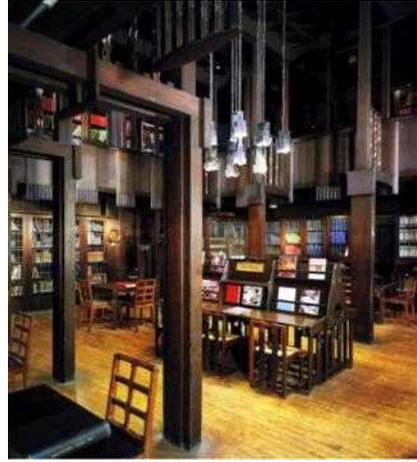
유겐트와 같은 잡지〈그림 17〉도 독일에서 이 스타일의 확산을 도왔다. 오스트리아 빈의 분리파 예술가들은 예술과 건축에 있어 오스트리아와 헝가리, 체코 전역에 걸쳐 영향을 주었다.

아르누보는 또한 안토니 가우디(Antoni Gaudi, 1852.6.25.~1926.6.10.)〈그림 18〉와 구스타프 클림트(Gustav Klimt, 1862.7.14.~1918.2.6.)〈그림 19〉, 디자이너 찰스 레니 매킨토시(Charles Rennie Mackintosh, 1868.6.7.~1928.12.10.)〈그림 20〉, 유리공예가 르네 랄리크(René Lalique, 1862.4.6.~1945.5.5.)〈그림 21〉 루이스 컴포트 티파니(Louis Comfort Tiffany, 1848~1933)〈그림 22〉, 알폰스 무하와 같은 예술가들 개개인의 움직임이기도 하였다.

이러한 움직임으로 ‘벨 에포크(Belle époque, 프랑스어로 ‘좋은 시절’)’ 파리와 유럽의 19~20세기 전환기 당시의 움직임을 주도하였다. 다음의 이미지들은 전에 열거했던 예술가들의 대표적 작품들이다.

〈그림 19〉 구스타프 클림트의
키스, 1907~1908
(빈 오스트리아 미술관 소장)

〈그림 20〉 글래스고 술학교의 도서관.
매킨토시 디자인
(http://blog.naver.com/de_sign/60209986950)

〈그림 21〉 르네 라리크의
꽃, 요정, 곤충과 같은 모티브를
사용해 잡자리핀 디자인
(<http://blog.naver.com/garnet102/204342450>)

〈그림 22〉 루이스 콤포트
티파니의 꽃병
(오르세 미술관 소장)

〈그림 17〉~〈그림 22〉에서 볼 수 있듯이 이처럼 아르누보 시기의 작가들의 작품이 다양한 분야에서 아르누보 스타일로 디자인이 되었으며 이는 아트 마스크 디자인함에 있어 충분한 모티브로써 영감을 줄 수 있다.

다음 이미지는 꽃이나 식물 덩굴에서 따온 장식적인 곡선을 특징을 잘 담고 있는 알폰스 무하의 연작 장식 패널 중 하나인 네 가지의 꽃<그림 23>이다.

<그림 23> 꽃
(1898. 판화, 석판화)

19세기 유럽의 대중들은 편리한 미래가 다가올 것이라고 기대하는 반면에 이와 대조적으로 지배층에서는 더 나은 미래는 없을 것이라는 사회 전반에 불안 심리가 있었다. 훗날, 이때처럼 좋은 시절도 없었다며 프랑스어로 벨 에 포크(Belle époque, 좋은 시절)라고 말하게 되었다.

아르누보 양식의 형성 과정에 중요한 영향을 미쳤던 것 중 하나는 일본 및 동양의 예술로 볼 수 있다. 19세기 후반 일본의 판화와 장식이 유럽에서 큰 인기를 끌었는데, 자포니즘(Japanism)이라 불린 일본 미술은 인상주의, 아르누보와 같은 많은 서구의 미술운동에 영향을 끼쳤다.(최경옥, 2008)

이는 모든 장르에 파급되어 자유로운 화면배치와 세련된 여백처리와 공간 이용, 선과 윤곽의 강조, 평면적인 처리 기법, 선과 윤곽의 강조, 좌우비대칭의 원리 등의 특징이 생겨났다. 이후 이국적인 취향은 교통의 발달과 만국박람회 등 국제적인 문화 교류, 열강들의 식민지 개척 등으로 일본 외의 동양, 중동, 아프리카까지 확산되었다. 이러한 외국의 풍물과 정서를 동경하거나 그것을 통해서 예술적인 효과를 표현한 것은 전과 다른 새로운 것을 추구하려는 욕구에서 비롯된 것이라 할 수 있다.

1910년 이후 쇠퇴하기 전까지 회화, 공예, 건축, 의상 등 사회 전반의 모든 예술 분야에 지대한 영향을 끼친 아르누보는 과거의 전통을 과감히 개혁하고 생활환경 전반에 그 예술양식이 적용하였다는 점에서 현대 디자인 바탕이 된 역사적 의미를 갖는다.(김경은, 2007)

이처럼 아르누보는 세기말에 새롭고 풍부한 시대를 배경으로 한 미의 탐구이며 혁신과정으로 모든 조형분야에서 오늘날에도 영향을 미치고 있는데 이는 아르누보가 풍요로웠던 물질문화와 정신적 안정을 토대로 하고 craftman-ship을 본질로 하였기(김선경, 2006) 때문에 더욱 그러하였을 것이라 여겨진다.

2.3 알폰스 무하의 작품세계

알폰스 무하의 작품세계는 크게 ‘무하스타일’이라 불리는 아르누보 스타일과 그의 애국심과 민족성이 깊게 담겨진 ‘슬라브 서사시’ 두 가지로 나뉠 수 있다. 알폰스 무하는 1895년 1월 1일에 빅토리앵 사르두의 연극 지스몽다 광고용 포스터를 만들었을 때, 아르누보는 무하에 의해 강한 영향을 받았다. 이는 갑작스러운 파급 효과를 나타내었고, 독특한 스타일의 포스터는 파리의 새로운 장르의 시각 예술로 구축되었다. 앞서 알폰스 무하의 생애에서 다뤘던 지스몽다 포스터와 다음에 보여질 그의 작품을〈그림 24〉보면 그의 독특한 스타일을 알 수 있다.

〈그림 24〉 사계

(1896. 알폰스 무하, 판화, 컬러석판화)

‘사계’라는 작품은 무하의 장식 판넬화의 첫 번째 세트로서, 봄, 여름, 가을, 겨울에 맞는 컬러를 아르누보 스타일의 자연스러우면서도 파스텔 톤으로 표현하였고, 여성들의 의상이 계절에 따라 노출의 범위를 조금씩 달리 표현하였다. 그리고 거장들의 회화로부터 친근한 고전적 주제를 묘사하여 무하는 4개의 패널 시리즈 안에 님프 같은 여성들로 사계를 의인화 하였다.

그의 ‘무하 스타일’은 파리를 비롯하여 여러 곳에서 미술 애호가의 집을 장식하는 다양한 그래픽 작업과 장식품 등으로 활용되었다. 연극과 광고 포스터부터 장식 패널, 잡지 커버, 레스토랑 메뉴, 엽서와 달력에 이르기까지 각종 의뢰가 넘쳐났다. 그의 작품은 연구자가 본 연구 과정에서 작성한 도표인 <표 1>에서 그 특성을 알 수 있다.

<표 1> 알폰스 무하 작품의 연대별 조형적 특성

알폰스 무하 작품의 연대별 조형적 특성	
전반기	작품의 조형적 특성
 <p>Gismomda 1884. Color lithograph. 216x74.2cm</p> <p>Job 1896. color lithograph. 66.7x46.4cm</p> <p>Dance, From The Art Series 1898. Color lithograph. 60x38cm.</p> <p>Monaco Monte Carlo 1897. Color lithograph. 108x74.5cm</p>	<p>무하만의 아르누보 스타일은 만화 같은 명확한 윤곽선이 있어 선명한 이미지를 주며 우아한 자연의 곡선과 흐르는 듯한 눈빛의 여인들로 인해 유화보다도 몽환적인 분위기를 연출.</p> <p>산업화와 파리의 벨 에포크라는 시대적 배경 속 그의 작품은 포스터, 삽화 등에 많이 쓰이게 되어 목판화로 제작되는 경우도 많아 같은 인물은 같으나 배경이 다르기도 하였고, 같은 그림이지만 색상을 달리하여 다양한 느낌으로 그의 작품은 널리 알려짐.</p>
 <p>Stomacher 1900. Gold with Ivory and pearls. Private collection</p> <p>Nature 1899-1900. Bronze. 70.7x28x27cm. Mucha Museum, Prague, Czech Republic.</p>	<p>19세기 말 짧은 아르누보시대 속에서 알폰스 무하 그의 영역은 평면→입체. 아르누보의 장식적인 스타일은 입체로 다시 탄생하면서 새로운 생명력을 얻음.</p>

(연구자가 본 연구 과정에서 작성한 ‘알폰스 무하 작품의 연대별 조형적 특성’ 도표)

그가 디자인한 보석, 식기, 직물 등에 대한 수요가 너무 많았기 때문에 무하는 일반 사람들의 집과 그들의 생활양식을 향상하는데 필요한 모든 견본을 손쉽게 접할 수 있도록 ‘장인을 위한 핸드북’을 구상하게 된다.

1902년 파리의 미술 대학의 중앙 도서관에서 발간된 ‘장식 도큐먼트 (Documents Decoratifs)’는 그의 장식 작업을 집대성한 일종의 백과사전이다.(사라무하, 2013) 새로운 개념의 스타일로 세계 미술 사조에 대두된 ‘무하 스타일’은 아르누보의 아이콘이 된 것이다. 새로운 예술장르와 예술가들을 파리 시민들에게 알리는 것이었다. 처음에는 무하 스타일이라 불렸는데 이는 곧 아르누보로 알려졌다. 다음의 이미지들은 알폰스 무하가 디자인했던 꽃 램프의 장식 자료<그림 25>와 벽난로 장식받침쇠, 꽃 장식 소재의 소화기의 기구<그림 26>이다.

<그림 25> 매어달린 꽃 램프의 장식 자료의 도판
(19세기. 알폰스 무하 作.
56x47.8cm. 오르세미술관 소장)

<그림 26> 벽난로 장식받침쇠, 꽃 장식 소재의 소화기의 기구
(19세기. 소묘. 알폰스 무하 作.
57.1x44.1cm. 오르세미술관 소장)

그가 그려내는 세기말의 여인은 여느 작가들이 그려낸 여인들과는 다른 것이었다. 이국적이고 화려한 의상을 걸치고 긴 머리카락이 풍성하게 그려지는 풍만한 육체미로 남성들의 환상을 자극할지언정 퇴폐적이거나 신경질적이지 않다. 그렇다고 그가 양식적 영향을 받았다는 세레(1836-1932)나 그라세(1845-1917)가 그린 여인들처럼 아무것도 모르는 순진하고 발랄하며 귀여운 소녀의 모습도 아니었다. 그의 여인들은 청명하면서도 관능적이었고 거만하면서도 매력적이다. 무하의 회화 작품 이미지를 결정짓는 것은 바로 이러한 여성상<그림 27>이다.

<그림 27> 예술
(1898. 판화, 컬러판화)

왼쪽부터 춤, 회화, 음악, 시의 부제목을 가지고 있는 ‘예술’은 인간의 창의성에 대한 4가지 성취를 기리는 시리즈로서, 무하는 악기, 붓, 깃펜 등 기존의 관습적 특질들을 없애고, 그 대신 춤에서 바람에 흔들리는 잎, 회화에서는 무지개로 둘러 쌓여있는 꽃, 음악에서는 월출과 새, 시에서는 황혼녘의 별을 그려냈다.

각 예술에 하루의 특정 시간을 의미하는 자연의 모티브로 창의적인 영감을 창조하였다. 그의 가치관에 따른 새로운 작품들의 특징은 연구자가 본 연구 과정에서 작성한 도표인 <표 2>에서 그 특성을 알 수 있다.

<표 2> 알폰스 무하 작품의 연대별 조형적 특성

알폰스 무하 작품의 연대별 조형적 특성	
중후반기	작품의 조형적 특성
 <p>Poster for the ballet 'Princess Hyacinth' 1911</p> <p>The Slav Epic. 1928. Color lithograph.</p>	<p>상업적 작품활동을 그만 두고 고향으로 돌아가 슬라브민족의 이야기를 작품으로 만들고 대부분의 작품들이 스토리텔링.</p> <p>슬라브 민족의 향이 짙게 표현하여 무하의 민족에 대한 애정을 느껴짐.</p>
 <p>'The Slav cycle No.4: Tsar Simeon I of Bulgaria. 1923</p> <p>'The Slav cycle No.15: 크랄리체 성경 인쇄 습작. 1914</p>	

(연구자가 본 연구 과정에서 작성한 ‘알폰스 무하 작품의 연대별 조형적 특성’ 도표)

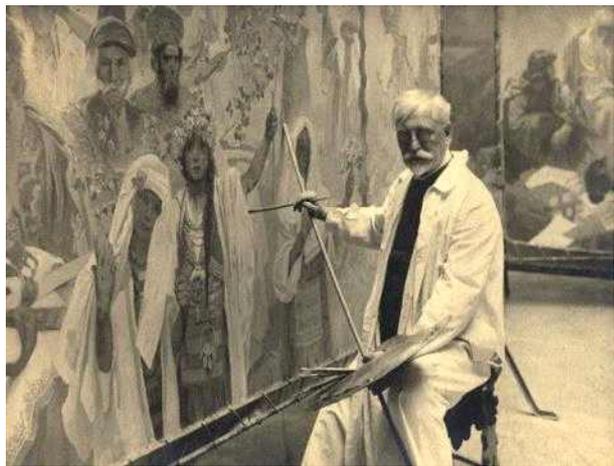
무하는 커다란 포용력으로 상징주의, 신비주의, 강령술, 최면술의 이론과 당시 파리 예술계의 역동성, 그리고 상업과 공업에 의해 대두된 예술상의 새로운 가능성을 흡수하여 자신의 작품에 스며들게 하였다. 그리하여 그에게 훗날 핵심이 되는 종교적인 가치관은 조국 체코에 대한 애국심과 슬라브의 민족적 전통, 극장과 운명에 대한 그의 선천적 감각과 융합되어 이전에 없던 새로운 예술 형식을 낳게 되었다.(장우진, 2012)

그가 1904년 그가 미국을 방문했을 때 방송 언론 매체는 그를 가리켜 ‘이 세상에서 가장 위대한 장식 예술가’라 불렀다. 그는 세계 미술 시장에서 유명인으로서 명성을 얻음과 동시에, 수 세기 동안 외세의 침략과 분단을 겪은 고국의 조국 체코와 이웃 슬라브 지역을 정치적 독립에 기여하고자 굳은 결심을 하였다. 물질적 화려함과 근대적 시각이 반영된 1900년 파리 박람회 이면에는 중앙 유럽과 동유럽에 정치적인 긴장감이 감돌고 있었다.

다음 사진은 알폰스 무하의 중년시절<그림28>과 노년시절에 그림을 그리고 있는 모습<그림 29>이다.

<그림 28> 테생 중인 무하

<그림 29> 슬라브 서사시 6번째를 그리고 있는 알폰스 무하

무하는 예술의 보편성과 그 영향력이 사람들과의 소통을 이루리라고 믿었으며, 예술의 힘으로 슬라브 민족과 전 인류 정신적인 통합을 이룩하기 위한 작업을 하고자 하였다. 이러한 작업으로 무하는 다양한 문화적 배경을 가진 소수인종이 강대국의 위협을 받지 않고 더불어 살 수 있는 세상을 간절히 염원하였다.(사라 무차 · 토모코 사토, 2013)

다음 이미지들은 알폰스 무하가 종교적인 가치관과 조국 체코에 대한 애국심이 담긴 작품들<그림 30>, <그림 31>, <그림32>이다.

<그림 30> 시청사 건물의 삼각 공룡을 위한 습작
(시민회관, 프라하, 1910년, 캔버스 유채)

〈그림 31〉 대지를 깨우는 봄
(1933년 캔버스 유채)

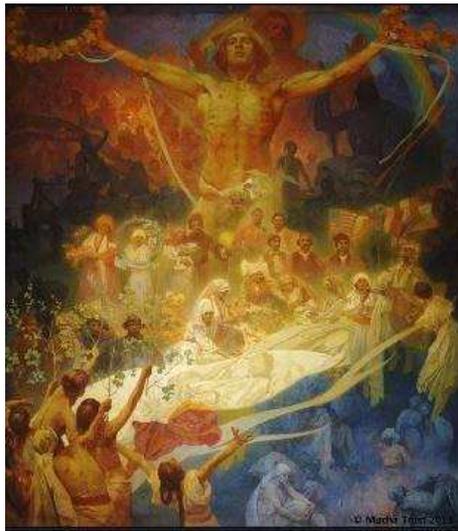
〈그림 32〉 6번째 우화 ‘르 파테:
우리에게 빛진 자를 용서하듯이
우리의 죄를 사하여 주옵소서’
(1899년, 그라비아 인쇄된 페이지)

앞선 10여 년 동안, 무하는 그의 야망이 담긴 20여점의 거대한 캔버스에 그려질 ‘슬라브 서사시’(The Slav Epic)작품의 제작을 준비하고 있었다. 알폰스 무하의 조국을 향한 애정과 유토피아적 이상은 그의 대작 ‘슬라브 서사시(The Slav Epic)’(1911-1928)〈그림 33〉, 〈그림 34〉에 나타나며, 슬라브 민족의 역사를 묘사한 작품을 통해 무하는 모든 슬라브 동포의 정신적인 통합과 그들과 함께 정진하여 모든 슬라브 국가의 공통된 목표인 정치적 독립을 이루고자 했다.

1918년 세계 1차 대전이 끝나면서 체코슬로바키아가 건국됨에 따라 그의 꿈이 현실이 되었다. 무하가 그토록 바라던 슬라브 민족의 통합은 이제 인류애로 확대되어 그는 이 주제를 탐구하여 남은 생애를 보낸다.

〈그림 33〉 슬라브 서사시 연작 No.1
(무하재단 Mucha Foundation)

〈그림 34〉 슬라브 서사시 연작 No.20
(무하재단 Mucha Foundation)

특히 그의 삶이 마지막 단계에 또 다른 전쟁이 유럽을 강타할 즈음에는 새로운 3부작 제작에 착수했다. 비록 이 작품이 1933년 그의 죽음으로 더 이상 진행되지는 못했지만, 현존하는 습작들은 오늘날 우리에게 일반적으로 인류가 지난 세 가지 특징인 이성, 지혜, 사랑으로 인류가 진보와 평화를 이룩할 수 있다는 무하의 유토피아적인 사상을 전달하고 있다.(왕진오, 2013)

III. 알폰스 무하의 작품의 조형적 특성 분석

3.1 알폰스 무하 회화 작품의 색채적 특성

오늘날 미용디자인을 포함한 예술작품 표현에 있어 색채는 중요해지고 있다. 그것은 우리가 사물을 보았을 때, 가장 먼저 색(色)을 감지하기 때문일 것이다. 이는 미용디자인에 포함이 되는 아트 마스크 디자인 하는 데에도 마찬가지일 것이다. 디자인 하는데 있어 그 대상에 대해 색(色)은 매우 중요한 것이며 색상의 특징을 알아볼 필요가 있다.

색은 사전적 의미로 “눈에 보여 지는 모습과 관련된 빛의 파장의 조합을 말하는 일반적인 용어”로 정의되고 있다. 사람들은 눈의 망막에 와 닿는 빛의 분광적 조합에 따라 달라지는 사물의 외형으로서 색을 본다.(전정민, 2005)

우리가 사용하는 ‘색’과 ‘색채’는 구분될 필요가 있다. 색채는 물리적 현상으로서 색이 감각 기관인 눈을 통해서 지각되었거나, 그러한 지각 현상과 같은 경험의 효과를 일컫는다. 색이 물리적 현상인 것에 비하여, 색채는 심리적 현상이라고 할 수 있다.(한경진, 1998)

색은 색상, 명도, 채도의 3속성을 갖고 있으며 색상은 빨강, 노랑, 녹색, 파랑, 보라와 그 중간색으로 이루어진 10색이 기본 색상이다.

색채는 인간의 감성에 직접적인 영향을 준다. 감성이란 사람이 외부에 대한 어떤 느낌을 가지는 상태나 능력, 감수성을 말한다.(대한공학회, 1993)

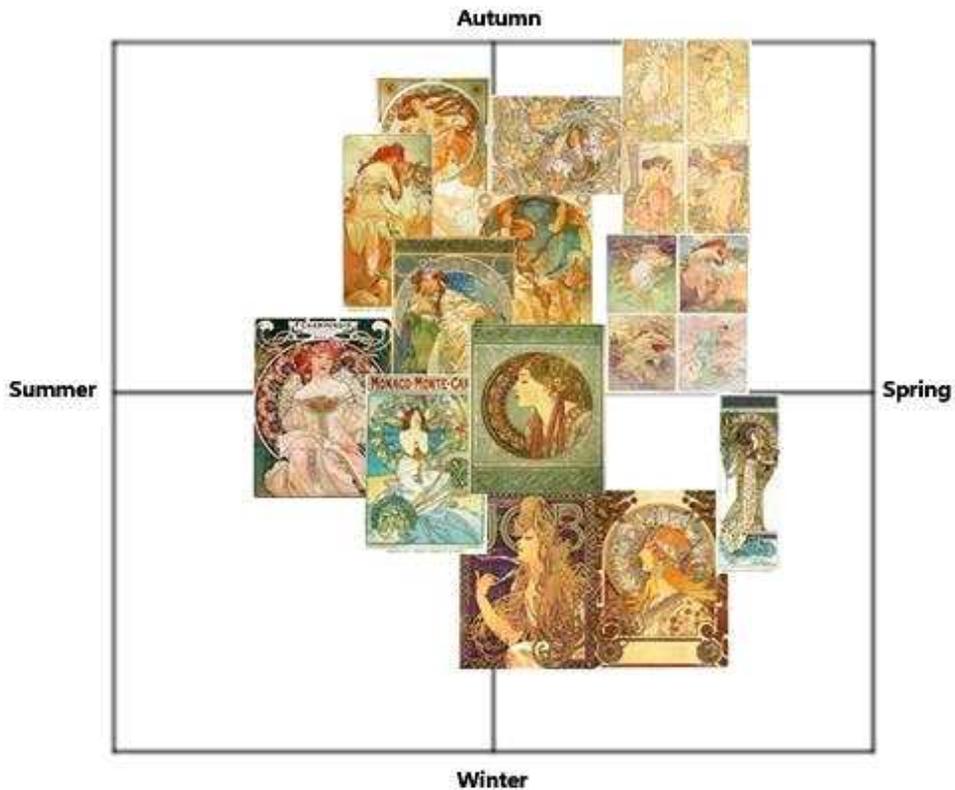
특히 디자인에 있어 색채 감성의 역할은 매우 중요하다. 디자인에서 색채를 이야기 할 때 감성적인 용어를 사용하지 않고는 설명이 어렵다. 색채는 디자인 작업에 있어 다른 구조적인 요소들을 뒷받침 하는 역할을 할 수 있지만 더 중요한 것은 색채를 통해 각각의 디자인 작업의 성격, 의도에 맞는 특정한 분위기를 효과적으로 창조해 낼 수 있다는 사실이다.(전정민, 2005)

알폰스 무하 회화에 대한 색채적 특성은 이미지스케일을 통한 분석과 NCS(Natural Color System) 표색계를 통한 분석 두 가지로 나누어서 색채분석 하였다.

3.1.1 이미지스케일을 통한 색채적 특성 분석

이미지스케일은 트렌드 분석, 색채계획 등 디자인 방법론으로서 다양한 형태로 개발되어 활용되고 있다. 이미지란 머릿속에 그려지는 영상이므로 이미지를 다른 사람에게 전달해야 하는 경우라면 보편적으로 느껴지는 느낌의 언어(형용사)로 바꾸는 것이 바람직하다. 형용사를 이미지 스케일을 표현하는데 활용하는 이유는 형용사가 사물의 상태나 성질을 나타내는 용언으로서 대상의 이미지, 느낌, 감정표현, 전달하기 위해 사용되는 언어적 도구이기 때문이다. 따라서 본 연구자는 알폰스 무하 회화 작품에 대하여 이미지 스케일을 분석하였다.

1) 알폰스 무하 회화 작품 이미지스케일 분석

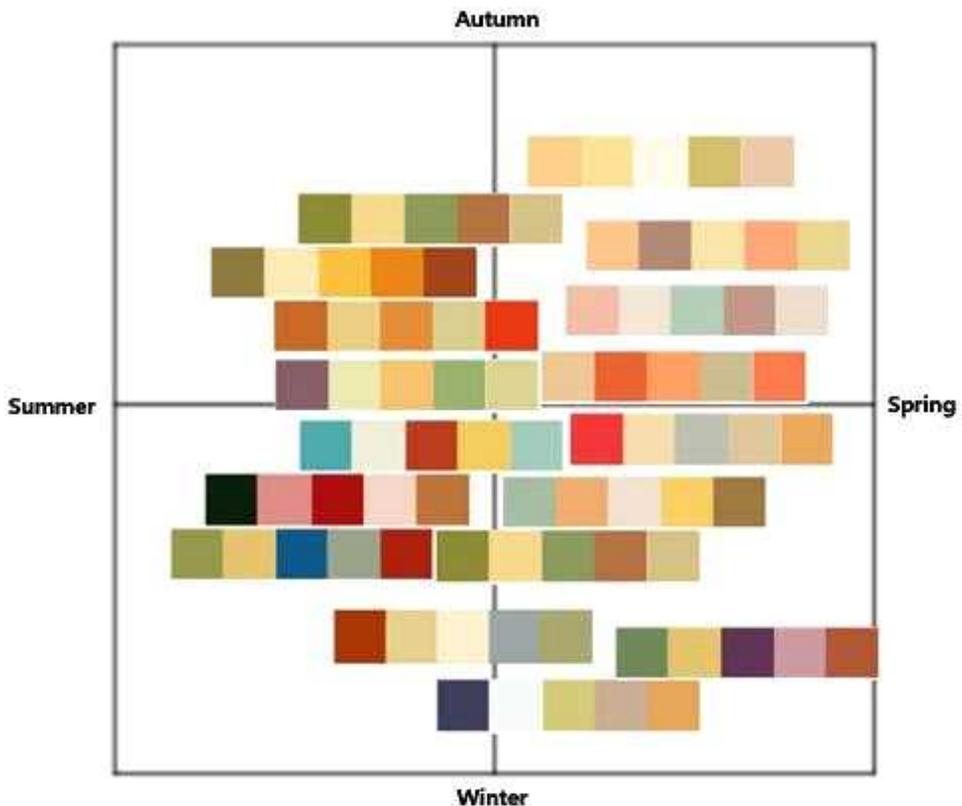
〈그림 35〉 알폰스 무하의 회화 작품 이미지스케일
(연구자가 본 연구 과정에서 작성한 ‘알폰스 무하 회화 작품의 이미지스케일’)

알폰스 무하의 회화 작품 이미지스케일에 대한 결과는 다음과 같다.

〈그림 35〉의 이미지 스케일은 아르누보시대의 알폰스 무하의 회화 작품들을 분석해볼 때, 색채 특성은 다양한 색상이 쓰이면서도 자연스럽게 부드러운 색채가 특징이며, 이국적인 원색을 써서 아르누보 특유의 고정적인 느낌이 아닌 알폰스 무하 자신만의 색감이 여실히 드러난다.

그렇기 때문에 이미지 스케일 그림을 보았을 때 어느 한 축에 몰려있거나 대비적으로 있는 분포도가 아닌 원만하게 중간지점에 분포되어 있음을 한 눈에 볼 수 있다.

다음의 이미지스케일은 알폰스 무하의 회화 작품 이미지스케일을 가지고 배색이미지스케일로 재구성한 결과물이다.

〈그림 36〉 아르누보시대의 알폰스 무하 회화 작품 배색 이미지스케일
(연구자가 본 연구 과정에서 작성한 ‘아르누보시대의 알폰스 무하 회화 작품 배색 이미지스케일’)

〈그림 36〉에 있던 무하의 회화 작품들은 단조로운 색상 배색이 아닌 여러 색상들이 그라데이션을 이루기 때문에 알폰스 무하의 한 작품 당 대표적으로 보이는 색상 5가지 배색을 하였고 〈그림 36〉을 볼 수 있듯이 〈그림 35〉와 마찬가지로 어느 한 축에 몰려있거나 대비적으로 있는 분포도가 아닌 원만하게 중간지점에 분포되어 있음을 한 눈에 볼 수 있다.

2) 알폰스 무하 회화 작품 배색이미지 분석

다음과 같이 알폰스 무하의 회화 작품을 이미지스케일로 나눌 뿐만 아니라 육안 측색에 따라 그에 따른 배색도 지정할 수 있다.

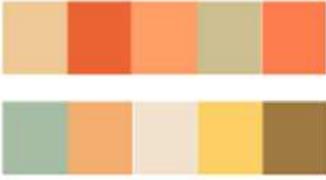
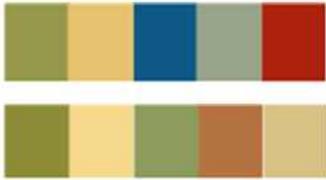
〈표 3〉 알폰스 무하 회화작품의 배색 이미지

배색	알폰스 무하 회화 작품
	
<p style="text-align: center;">‘꽃’</p>	
	
<p style="text-align: center;">‘사 계’</p>	

(연구자가 본 연구 과정에서 작성한 ‘알폰스 무하 회화작품의 배색 이미지’)

회화 작품 ‘꽃’, ‘사계’에서 볼 수 있듯이 아르누보 특유의 파스텔 톤과 부드러운 색감, 그 안에서 강하게 느껴질 수 있는 빨강이나 보라색 등을 써서 우아하면서도 세련되게 표현하고 있다.

〈표 4〉 회화작품의 배색 이미지

배색	알폰스 무하 회화 작품
	
'예술'	
 <p data-bbox="301 1141 551 1166">슬라브 감성의 회화 작품 2점</p>	

(연구자가 본 연구 과정에서 작성한 ‘알폰스 무하 회화작품의 배색 이미지’)

회화 작품에서 볼 수 있듯이 아르누보 특유의 네추럴한 분위기, 부드러운 색감, 그리고 오리엔탈 무드의 색감과 분위기도 느껴진다. 이는 붉은 계열과 오렌지계열 등의 색상을 썼기 때문일 것이다.

‘예술’이 ‘꽃’과 ‘사계’와 마찬가지로 우아하면서도 세련되게 표현하였다면 슬라브 감성의 회화 작품인 ‘Princess Hyacinth’, ‘The Slav Epic’는 부드러우면서 자연스러운 색감은 그대로 가져가지만 그 전의 여신, 엘프의 느낌보다는 민족성이 묻어나는 포스터 작품들이라고 할 수 있다.

<표 3>, <표 4>는 연구자가 본 연구자가 본 연구 과정에서 작성한 알폰스 무하 회화 작품의 배색이미지 도표이다.

무하의 많은 회화 작품 중 대표작 몇 가지만 예를 들어 표를 만들어 보고, 분리가 명확한 배색이 아닌 여러 색상들이 그라데이션 배색을 이루기 때문에 작품의 분위기를 결정할 수 있는 색상을 기준으로 5가지 색상 배색을 하였다.

배색 결과 요즘 쓰이는 색상배색, 감성배색과 큰 차이가 없고, 이는 이미지 스케일과도 거의 일치하는 배색이었다.

그 결과, 언어 이미지에 표현되어 있는 형용사로 정의해보면 알폰스 무하의 회화 작품은 ‘우아한’, ‘온화한’, ‘은은한’, ‘고상한’, ‘차분한’, ‘네추럴한’, ‘고급스러운’, ‘세련된’, ‘멋진’, ‘매력적인’ 등으로 정리할 수 있다.

3.1.2 NCS(Natural Color System) 표색계를 통한 색채적 특성 분석

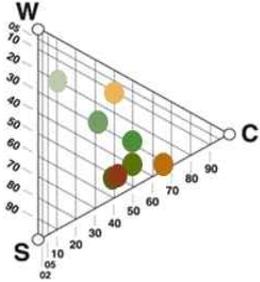
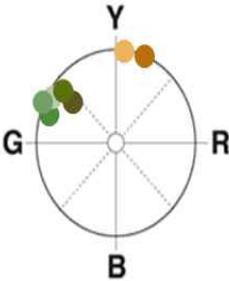
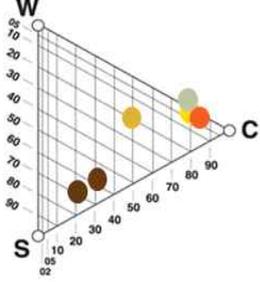
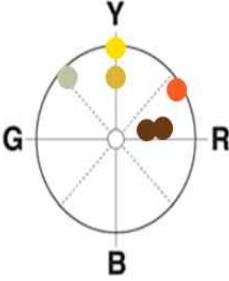
NCS는 1972년 스웨덴의 색채연구소가 발표한 표색계로 스웨덴의 표준협회에서 채택되었으며 1996년 수정판이 발표되었다. NCS는 노르웨이, 스페인, 스웨덴의 국가 표준색을 제정하는데 기여하였으며, 현재 유럽을 비롯한 전 세계에서 사용되고 있는 색체계이다.(한국색채연구소, 2006)

NCS는 오스트발트 표색계와 마찬가지로 독일의 생리학자 헤링(Edwald Hering)의 반대색설(4원색설)에 기초하여 다른 색체계가 빛의 강도를 토대로 색의 표기를 하는데 반하여 심리적인 비율척도를 사용해 색 지각량을 표기로 나타내었다. 물체의 색은 조명 광에 따라 변하지만, 물체나 조명에 관계없이 그 순간에 ‘보이는 색’을 나타낸 것이다. 여기서 말하는 보이는 색이란 인간의 시각기관인 망막을 통해 뇌에 전달된 색자극을 통한 색을 말한다.(문은배, 2011)

따라서 본 연구자는 연구자가 아트마스크 디자인함에 있어서 알폰스 무하 회화 작품의 모티브에 대하여 육안 측색하고, 가장 비슷한 근사치의 색 값을 NCS 컬러시스템을 근거로 하여 그 색 값을 매기고 색채적 특성을 분석하였다.

<표 5>~<표 6>는 본 연구자가 알폰스 무하 회화 작품 중에서 연구에서 채택한 아르누보 시기의 회화 작품을 NCS 표색계를 이용하여 육안 측색으로 분석하였다. 분석한 결과는 다음과 같다.

<표 5> 알폰스 무하 회화 작품의 NCS 색채적 특성 분석

회화 작품	NCS 뉘앙스 분포도	NCS 색상 분포도
		
		

(연구자가 본 연구 과정에서 작성한
'알폰스 무하 회화 작품의 NCS 색채적 특성 분석' 도표)

<표 5>의 첫 번째 그림의 '월계수'에 나타난 색 값은 다음과 같다.

S 3030-G30Y, S 3050-G30Y, S 5040-G60Y, S 4050-G60Y, S 3065-Y20R, S 5040-Y50R, S 2040-Y10R, S2010-G40Y로 나타났다.

S 3030-G30Y는 명도는 높지만 채도는 낮으며 70%의 녹색(G) 30%의 노란색(Y)인 색상 값을 구하였다. S 3050-G30Y는 명도는 높지만 채도는 중간 정도이며 70%의 녹색(G) 30%의 노란색(Y)인 색상 값을 구하였다. S 5040-G60Y는 명도와 채도가 중간단계이며 40%의 녹색(G) 60%의 노란색(Y)인 색상 값을 구하였다. S 4050-G60Y는 명도와 채도가 중간단계이며 40%의 녹색(G) 60% 노란색(Y)인 색상 값을 구하였다. S 3065-Y20R는 명도는 높

지만 채도는 중간단계이며 80%의 노란색(Y) 20%의 빨강색(R)인 색상 값을 구하였다. S 5040-Y50R 명도와 채도는 중간이며 50%의 노란색(Y) 50%의 빨강색(R)인 색상 값을 구하였다. S 2040-Y10R명도는 높고 채도는 중간인 90%의 노란색(Y) 10% 빨강색(R)인 색상 값을 구하였다. S2010-G40Y 명도는 높지만 채도가 낮은 60%의 녹색(G) 40%의 노란색(Y) 인 색상 값을 사용하였다. 이처럼 차분한 녹색계열과 갈색계열이 주를 이루는 것을 알 수 있다.

〈표 5〉의 두 번째 그림의 ‘황도 12궁’에 나타난 색 값은 다음과 같다.

S 2050-Y, S 0580-Y S 3060-Y70R, S 0585-Y60R, S 7020-Y20R, S 0585-G60Y로 나타났다.

S 2050-Y 명도는 높고 채도는 중간정도인 노란색(Y) 100%인 색상 값을 구하였다. S 0580-Y 명도는 아주 높고 채도는 많이 낮은 편인 노란색(Y) 100% 인 색상 값을 구하였다. S 3060-Y70R 명도는 낮고 채도는 중간에서 약간 높은 30%의 노란색(Y) 70%의 빨강색(R) 색상 값을 구하였다. S 0585-Y60R 명도는 아주 높고 채도는 많이 낮은 편인 40%의 노란색(Y) 60%의 빨강색(R)인 색상 값을 구하였다. S 7020-Y20R 명도와 채도가 낮은 80%의 노란색(Y) 20%의 빨강색(R) 색상 값을 구하였다. S 0585-G60Y는 명도와 채도가 높은 40%의 녹색(G) 60%의 노란색(Y) 색상 값을 구하였다.

이처럼 노란색 값과 붉은색 값의 난색계열이 많이 분포 되어 있음을 알 수 있다.

〈표 6〉의 첫 번째 그림의 ‘백일몽’에 나타난 색 값은 다음과 같다.

S 5040-G60Y, S1580-Y80R, S 2570-Y90R, S 6035-B60G, S 2060-Y60R, S 3010-Y40R, S 3040-Y, S 6030-Y20R로 나타났다.

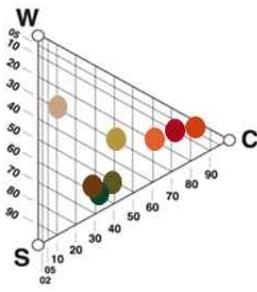
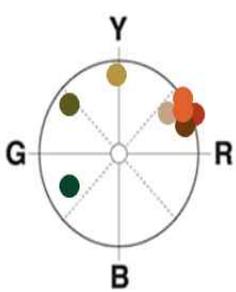
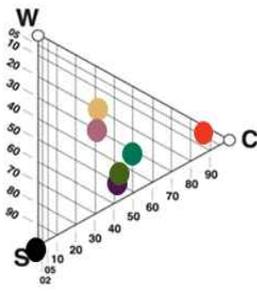
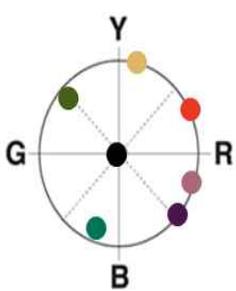
S 5040-G60Y는 명도는 중간정도이고 채도는 약간 낮으며 40%의 녹색(G)이 60%의 노란색(Y) 색상 값을 구하였다. S1580-Y80R은 명도와 채도가 높은 20%의 노란색(Y) 80%의 빨강색(R) 색상 값을 구하였다. S 2570-Y90R은 명도와 채도가 높은 10%의 노란색(Y) 90%의 빨강색(R) 색상 값을 구하였다. S 6035-B60G은 명도와 채도가 낮은 40%의 파랑색(B) 60%의 녹색(G)인 색상 값을 구하였다. S 2060-Y60R은 명도가 낮고 채도는 약간 높은

편인 40%의 노란색(Y) 60%의 빨강색(R)인 색상 값을 구하였다.

S 3010-Y40R은 높은 명도에 낮은 채도를 지닌 60%의 노란색(Y) 40%의 빨강색(R)인 색상 값을 구하였다. S 3040-Y 높은 명도의 중간채도를 지닌 노란색(Y) 100% 색상 값을 구하였다. S 6030-Y20R 낮은 명도와 채도를 지닌 80%의 노란색(Y) 20%의 빨강색(R)인 색상 값을 구하였다.

이처럼 주조색인 녹색을 바탕으로 빨강색, 주황색, 노란색 등 여러 색상들이 조화를 이루고 있다.

〈표 6〉 알폰스 무하 회화 작품의 NCS 색채적 특성 분석

회화 작품	NCS 뉘앙스 분포도	NCS 색상 분포도
		
		

(연구자가 본 연구 과정에서 작성한

‘알폰스 무하 회화 작품의 NCS 색채적 특성 분석’ 도표)

〈표 6〉의 두 번째 그림의 ‘Job’에 나타난 색 값은 다음과 같다.

S 5040-R50B, S 2030-Y20R, S 0585-Y70R, S 5040-G50Y, S 3030-R20B, S 3050-B80G, S-N으로 나타났다.

S 5040-R50B는 명도와 채도가 중간인 50%의 빨강색(R) 50%의 파랑색(B)

색상 값을 구하였다. S 2030-Y20R 높은 명도와 낮은 채도인 80%의 노란색(Y) 20%의 빨강색(R)인 색상 값을 구하였다. S 0585-Y70R 명도와 채도가 높은 30%의 노란색(Y) 70%의 빨강색(R)인 색상 값을 구하였다. S 5040-G50Y 명도와 채도가 중간인 50%의 녹색(G) 50%의 노란색(Y)인 색상 값을 구하였다. S 3030-R20B 명도는 높고 채도가 낮은 80%의 빨강색(R) 20%의 파랑색(B)인 색상 값을 구하였다. S 3050-B80G 명도가 높지만 채도는 중간인 20%의 파랑색(B) 80%의 녹색(G) 색상 값을 구하였다. 그리고 S-N 검정 색 값을 구하였다.

이처럼 보라색과 밝고 옅은 주황색을 주조색상으로 하여 채도가 낮은 보라색과 주황색이 보조색상으로 받쳐주면서 채도가 높은 빨강색과 녹색이 강조색상으로 조화를 이루고 있다.

이미지스케일을 통한 색채적 특성 분석과, NCS 표색계를 이용한 육안 측색에 따른 색채적 특성을 분석한 결과, 알폰스 무하 회화에 나타난 색상은 명도가 높으면 채도가 중간이거나 낮은 경우가 많았으며, 명도가 낮은 경우엔 채도가 높거나 중간인 경우가 있었다. 물론 명도와 채도 둘 다 높은 색상들도 있었지만 이는 자연물에 연관된 색상이거나 포인트 색상으로 주로 쓰였다. 색채적 특성에서도 볼 수 있듯이 아르누보 양식은 특유의 자연물과 밀접한 형태 외에도 파스텔 톤의 빛바랜 것과 같은 색상 이라든지, 자연에서 나올 수 있는 안정적인 색상 톤을 볼 수 있었다.

이러한 색채적 특성은 오늘날 아르누보 분위기를 낼 수 있는 색상배색에 도움을 줄 수 있고, 알폰스 무하 회화에 조형적 특성을 분석하여 아트마스크 디자인을 응용함에 있어서 색상 배색에 도움을 줄 것이다.

3.2 알폰스 무하 회화 작품의 형태적 특성

알폰스 무하와 그 시대의 아르누보의 예술가들은 생활공간을 총체적으로 디자인 한다는 위치에서 이들이 최상의 목표로 삼은 것은 기능과 미적 표현의 통일, 기능성과 장식성의 통일, 선과 형태와 색의 조화였다. 시대적 배경에서도 볼 수 있듯이 예술가들은 보기만 하는 작품뿐만 아니라 창조하는 것을 그 시대의 생활에 활용할 수 있도록 만들어 냈다.

알폰스 무하는 선, 색, 형태 등이 갖는 표현적 가치와 그 자체를 탐색하였고 아름다움의 새로운 이상과 가치를 추구하는 자유로운 개성의 예술을 위해 반복이나 모방을 거부하고 자연의 유기적 생명체 속에 있는 보다 근본적인 조건으로 돌아가고자 하였다. 따라서 알폰스 무하 작품 속 아르누보 양식의 주된 특성은 유기적인 선의 사용 신비스러운 색채, 비대칭적인 형태의 구조, 자연적인 모티브 등이다.

아르누보 양식은 유기적으로 펼쳐진 곡선에 모든 디자인의 근본을 두었다.(William Hardy, 1986) 선의 사용에는 대체적으로 파동 치는 유기적인 곡선이 다른 미술양식과 비교하였을 때 과하게 사용되었는데 이것은 넝쿨, 꽃, 줄기, 나선형 장식에서 표출되었다.

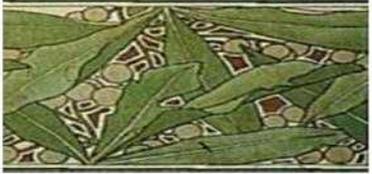
아르누보의 구조상의 특징으로는 비대칭 구조(Asymmethic Design)의 형태 도입이다. ‘좌우 대칭의 양식은 새로운 예술의 부드럽고 감각적인 선이 굵이 치는 데는 적절치 못하다’(Mortin Battersby, 1969)라고 한 것은 생동감과 격동의 요소로서 비대칭이 꼭 필요한 양식이라는 것이다.

아르누보의 모티브는 동·식물 형태나 인간의 모습 등에서 영감을 얻어 유기적인 형태의 장식 패턴으로 나타났다. 특히 식물의 소재에 있어서 프랑스의 정원에서 흔히 볼 수 있는 물망초, 붓꽃, 마거리트, 엉겅퀴, 겨우살이, 등나무 같은 식물의 전체 모습은 물론, 암술이나 꽃부리 등 각 요소에 대한 세부 묘사가 대단히 감각적으로 섬세하게 표현되었던 것이다.(고영란, 2005)

형태적 특성은 ‘선으로 된 형태’와 ‘면으로 된 형태’ 크게 두 가지로 나누어서 분류해 보았다. 아트마스크 디자인의 모티브가 될 알폰스 무하의 회화 작품을 가지고 형태를 가져온 것은 다음과 같다.

3.2.1 알폰스 무하 회화 작품의 면으로 표현된 형태적 특성 분석

〈표 7〉 면으로 표현된 형태분석을 통한 일러스트

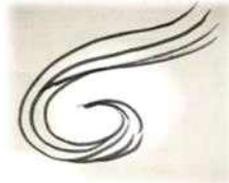
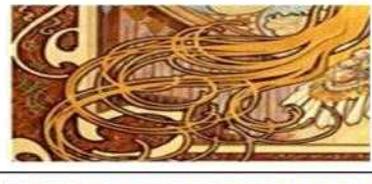
면으로 표현된 형태분석을 통한 일러스트	
모티브	면의 일러스트
	
	
	
	

(연구자가 본 연구 과정에서 작성한 ‘면으로 표현된 형태분석을 통한 일러스트’ 도표)

〈표 7〉를 보면 알 수 있듯이 첫 번째 형태는 알폰스 무하의 회화 작품 ‘월계수’에서 따온 월계수 잎을 모티브로 단순화 시켜 면으로 된 형태를 그렸다. 두 번째 형태는 ‘백일몽’에서 따온 꽃의 모티브를 단순화 시켜 면으로 된 형태를 그렸다. 세 번째 형태는 ‘황도 12궁’에서 따온 별무늬 모티브로 단순화 시켜 면으로 된 형태를 그렸다. 네 번째 형태는 ‘Job’에서 따온 머리털을 모티브로 단순화 시켜 선으로 면 형태를 그렸다.

3.2.2 알폰스 무하 회화 작품의 선으로 표현된 형태적 특성 분석

〈표 8〉 선으로 표현된 형태분석을 통한 일러스트

선으로 표현된 형태분석을 통한 일러스트	
모티브	선의 일러스트
	
	
	
	

(연구자가 본 연구 과정에서 작성한 ‘면으로 표현된 형태분석을 통한 일러스트’ 도표)

〈표 8〉를 보면 알 수 있듯이 첫 번째 형태는 알폰스 무하의 회화 작품 ‘월계수’에서 따온 머리카락을 모티프로 단순화 시켜 선으로 된 형태를 그렸다. 두 번째 형태는 ‘백일몽’에서 따온 표지 모티브를 단순화 시켜 선으로 된 형태를 그렸다. 세 번째 형태는 ‘황도 12궁’에서 따온 고사리같이 생긴 머리카락을 모티프로 단순화시켜 선으로 된 형태를 그렸다. 네 번째 형태는 ‘Job’에서 따온 담배연기 모양을 모티프로 단순화 시켜 선으로 된 형태를 그렸다.

이와 같이 알폰스 무하는 자연형태에서 모티브를 빌어 새로운 표현을 얻고자 했으며 새로운 형식과 모티브를 찾은 곳은 상징주의로 여성 인물, 여인의 머리카락, 꽃, 나뭇잎, 넝쿨 등이 있었다.

IV. 아트마스크 디자인 제안

4.1 아트마스크 디자인 제안의 조형적 특성 분석

알폰스 무하 회화 작품의 조형적 특성 분석을 마친 후 아트마스크에 적합하고 쉽게 디자인 제안을 할 수 있는 조형적 특성 분석한 결과는 다음과 같다.

4.1.1 형태의 추상성

알폰스 무하의 회화작품에서 볼 수 있듯이 무하스타일, 크게는 아르누보 스타일의 형태적 특징은 추상적이며 동·식물의 형태에서 영감을 얻은 C자 또는 S자형의 곡선, 유연하게 흐르는 선의 표현이라 할 수 있다. 그리고 그것을 직접적으로 여성을 메인으로 작품을 많이 발표함으로써 그 형태적인 특징을 더 디테일하고 아름답게 풀어냈다. 그렇기에 아트마스크 디자인에서는 특히 자유로운 선의 움직임 중심으로 여성의 헤어모양인 C컬 S컬을 이용하여 형태의 추상성을 표현하고 있다.

4.1.2 소재의 자연성

아르누보는 자연주의적 개념을 기본으로 삼아 장식의 소재를 자연물의 유기적 형태에서 얻고자 하였다.(김미영, 2002) 자연물의 유기적 형태들은 백합, 난초, 아이리스, 양귀비, 튜립, 월계수, 덩굴, 잎사귀 등의 식물과 인물(여인), 백조, 공작, 뱀, 용, 문어, 나비, 잠자리, 달팽이와 같은 동물을 포함한다.

아트마스크 디자인에서는 보편적으로 여인의 얼굴형상을 표현하는 순수한 아름다움이나 강렬한 아름다움을 표현하는 작품들이 많아 식물은 주로 꽃과 덩굴, 동물은 주로 뱀이나 나비가 쓰인다.

4.1.3 색채의 신비성

신비주의는 상징주의와 연장선상에 있는데 아르누보에서 상징주의는 주로 형태적인 면에 나타났다면 신비주의는 색채에서도 나타나 있다. 인상주의에 의해 형성된 부드러우면서도 환한 색조가 주조를 이루고 있는 반면, 일본 미술의 영향으로 화려하고 이국적인 정취를 나타내고 있다.(김주연, 2002)

이와 같이 아트마스크 디자인 제안을 위한 조형적 특성 분석으로는 추상성, 소재의 특성으로는 자연성, 색채의 특성으로는 신비성을 추출하였으며 이러한 특성들을 포함하여 아트마스크 작품을 구상한다.

4.2 아트마스크 제작의도

아르누보시대의 대표적인 화가이자, 장식예술가, 일러스트레이터로써 예술과 상업 두 마리 토끼를 다 잡았던 체코 출신의 예술가 알폰스 무하. 그의 작품을 아트마스크 디자인의 모티브로 선택하였다. 특히 알폰스 무하 회화 속의 여성의 미를 살린 곡선의 느낌과 식물을 유기적인 형태와 기하학적인 무늬 등을 분석, 그리고 아르누보 특유의 자연스럽고 부드러운 색채 안에서 알폰스 무하 그의 석판화에서 나타나는 특유의 강렬한 이국적인 색채를 포인트로 하여 아트 마스크 작품을 제안하였다.

본 논문은 알폰스 무하의 회화 작품을 토대로 총 7가지의 아트마스크 작품을 제안해 보려한다.

기본적으로 수채물감과 아크릴물감을 써서 채색을 하였고 그 안에서 크기는 콜라주를 쓰이지 않은 작품과 쓰인 작품으로 나뉘었고, 알폰스 무하의 작품과 아트마스크 작품 간에 강조하고 싶은 의도에 따라 각 작품을 달리 디자인 하였다.

4.3 아트마스크 디자인 제안 및 색채 제안

4.3.1 회화 작품 ‘월계수’를 모티브로 한 아트마스크

〈표 9〉 회화 ‘월계수’를 모티브로 한 아트마스크 제안 및 색채 제안

모티브작품	디자인 제안
	
<p>‘월계수’</p>	<p>색채 제안</p>

(연구자가 본 연구 과정에서 작성한 아트마스크 디자인 제안 도표)

4.3.2 회화 작품 ‘백일몽’을 모티브로 한 아트마스크

〈표 10〉 회화 ‘백일몽’을 모티브로 한 아트마스크 제안 및 색채 제안

모티브작품	디자인 제안
	
<p>‘백일몽’</p>	<p>색채 제안</p>

(연구자가 본 연구 과정에서 작성한 아트마스크 디자인 제안 도표)

4.3.3 회화 작품 ‘황도 12궁’을 모티브로 한 아트마스크

〈표 11〉 회화 ‘황도 12궁’을 모티브로 한 아트마스크 제안 및 색채 제안

모티브작품	디자인 제안
	
<p>‘황도 12궁’</p>	<p>색채 제안</p>

(연구자가 본 연구 과정에서 작성한 아트마스크 디자인 제안 도표)

4.3.4 회화 작품 ‘Job’을 모티브로 한 아트마스크

〈표 12〉 회화 ‘Job’을 모티브로 한 아트마스크 제안 및 색채 제안

모티브작품	디자인 제안
	
<p>‘Job’</p>	<p>색채 제안</p>

(연구자가 본 연구 과정에서 작성한 아트마스크 디자인 제안 도표)

4.3.5 회화 작품 'Job'을 모티브로 한 아트마스크

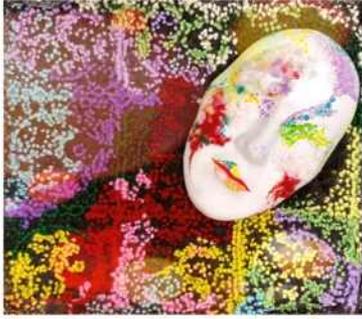
〈표 13〉 회화 'Job'을 모티브로 한 아트마스크 제안 및 색채 제안

모티브작품	디자인 제안
	
<p>'Job'</p>	<p>색채 제안</p>

(연구자가 본 연구 과정에서 작성한 아트마스크 디자인 제안 도표)

4.3.6 회화 작품 연작 사계의 '봄'을 모티브로 한 아트마스크

〈표 14〉 회화 연작 사계의 '봄'을 모티브로 한 아트마스크 제안 및 색채 제안

모티브작품	디자인 제안
	
<p>연작 사계의 '봄'</p>	<p>색채 제안</p>

(연구자가 본 연구 과정에서 작성한 아트마스크 디자인 제안 도표)

〈표 9〉~〈표 14〉는 한 눈에 볼 수 있도록 간략히 아트마스크 제안 및 색채 제안 표를 만들어 보았다.

4.4 알폰스 무하의 회화 작품을 응용한 아트마스크 작품 설명

4.4.1 작품 ‘오래된 정원’

1) 재료: 메이크업 마스크, 수채물감, 아크릴물감, 점토, 켄트지

2) 작품 설명: 작품 “오래된 정원”(작품 I)은 알폰스 무하의 회화 작품 중 ‘월계수’라는 작품을 응용하여 그 작품 안의 네추럴한 그린계열의 컬러와 잎사귀를 모티브로 삼아 디자인 한다. 마스크를 반으로 잘라 여성의 옆모습을 표현하였고 그린계열의 톤을 낮춰 빈티지한 느낌으로 그라데이션 기법 및 번짐 기법으로 채색한다. 그리고 잎사귀 모양을 켄트지와 점토로 만들어 얇고 두꺼움을 대비로 주었고 켄트지를 잘라 나선형으로 만들어 그 안에서 유기적으로 꼬이거나 달팽이 모양처럼 둥글게 말거나 서로 교차시키거나 해서 아르누보의 특유의 문양을 입체적으로 재해석해보았다.

회화 ‘월계수’에 나타난 색채는 NCS 표색계를 이용하여 육안 측색한 결과, 색상의 분포와 명도와 채도의 분포도는 다음과 같다.

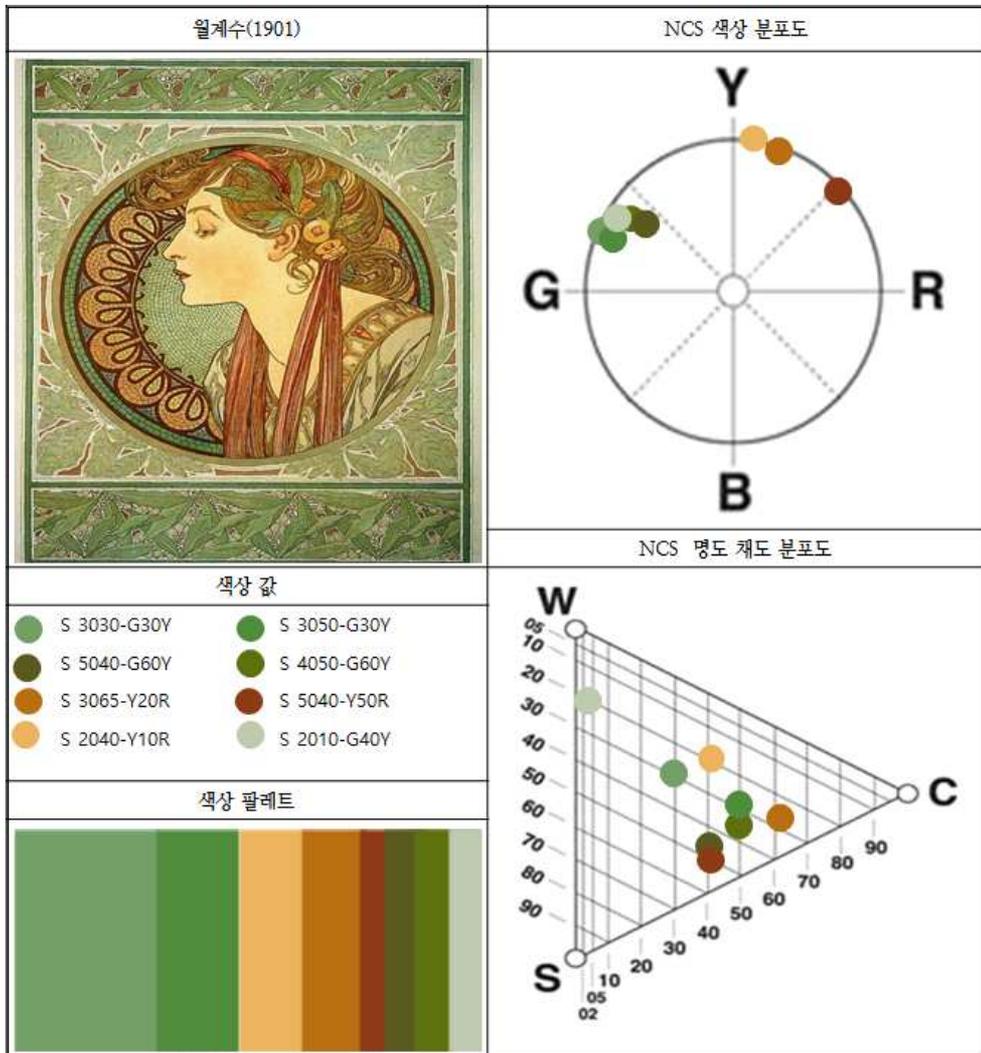
무하의 회화 ‘월계수’에서 나타난 NCS 색 값을 보면 S 3030-G30Y, S 3050-G30Y, S 5040-G60Y, S 4050-G60Y, S 3065-Y20R, S 5040-Y50R, S 2040-Y10R, S2010-G40Y로 나타났다.

S 3030-G30Y는 명도는 높지만 채도는 낮으며 70%의 녹색(G) 30%의 노란색(Y)인 색상 값을 구하였다. S 3050-G30Y는 명도는 높지만 채도는 중간정도 이며 70%의 녹색(G) 30%의 노란색(Y)인 색상 값을 구하였다. S 5040-G60Y는 명도와 채도가 중간단계이며 40%의 녹색(G) 60%의 노란색(Y)인 색상 값을 구하였다. S 4050-G60Y는 명도와 채도가 중간단계이며 40%의 녹색(G) 60% 노란색(Y)인 색상 값을 구하였다. S 3065-Y20R는 명도는 높지만 채도는 중간단계이며 80%의 노란색(Y) 20%의 빨강색(R)인 색상 값을 구하였다. S 5040-Y50R 명도와 채도는 중간이며 50%의 노란색(Y) 50%의 빨강색(R)인 색상 값을 구하였다. S 2040-Y10R명도는 높고 채도는 중간인

90%의 노란색(Y) 10% 빨강색(R)인 색상 값을 구하였다. S2010-G40Y 명도는 높지만 채도가 낮은 60%의 녹색(G) 40%의 노란색(Y) 인 색상 값을 사용하였다. 이 작품에서는 중채도의 녹색계열의 색상이 주를 이루었고 그 안에서 여성의 피부 톤과 헤어컬러에 맞는 붉고 노란계열의 색상이 나타났다.

회화 ‘월계수’에 나타난 NCS 표색계 색채적 특성 분석의 결과를 다음의 <표 15>로 만들었다.

<표 15> 회화 ‘월계수’에 나타난 NCS 표색계 색채적 특성 분석

(연구자가 본 연구 과정에서 작성한 ‘회화 ‘월계수’ NCS 표색계 색채적 특성 분석’ 도표)

위의 회화 작품을 응용한 아트마스크 디자인은 다음 <그림 37>에서 볼 수 있다.

<그림 37> 작품 '오래된 정원'

<그림 38> 작품 오른쪽 컷

<그림 39> 앞 디테일 컷

〈그림 40〉 마스크 디테일 컷

〈그림 41〉 줄기 디테일 컷

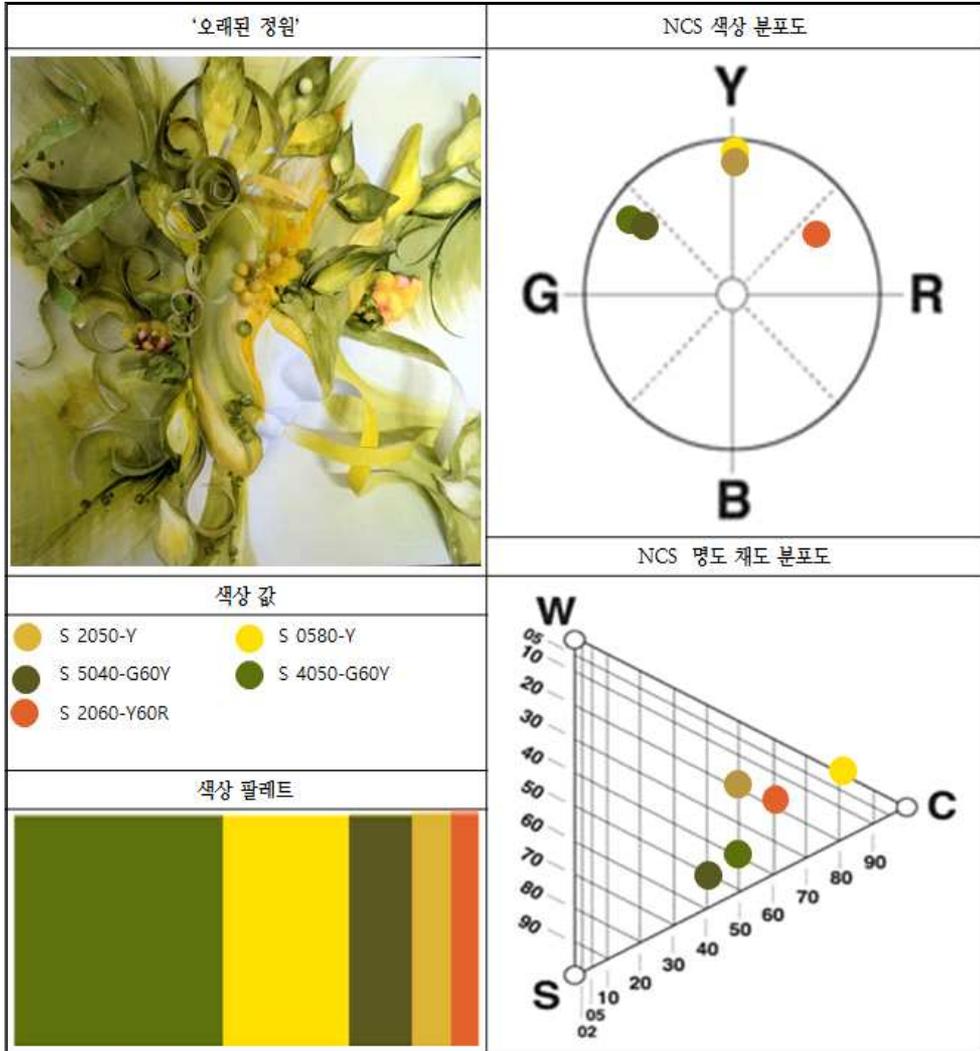
〈그림 42〉 줄기와 잎
디테일 컷 I

〈그림 43〉 줄기와 잎
디테일 컷 II

아트마스크 작품의 NCS 표색계를 이용한 육안 측색에 따른 색채적 특성 분석은 다음과 같다. 아트마스크 작품 ‘오래된 정원’에 나타난 NCS 색 값을 보면 S 2050-Y, S 0580-Y, S 5040-G60Y, S 4050-G60Y, S 2060-Y60R로 나타났다. 작품 ‘오래된 정원’에 나타난 색채는 NCS 표색계 분석을 통해 색상의 분포와 명도와 채도의 분포도는 다음의 <표 16>와 같다.

〈표 16〉 작품 ‘오래된 정원’의 NCS 표색계 색채적 특성 분석

(연구자가 연구 작품 후 작성한 ‘오래된 정원’의 NCS 표색계 색채적 특성 분석 도표)

작품 I ‘오래된 정원’은 알폰스 무하의 ‘월계수’ 회화의 색채와 모티브의 형태를 바탕으로 아트마스크 반쪽 면과 배경의 형태에 적합하도록 디자인하였다. 아크릴물감과 수채물감, 파스텔을 활용하여 온화하면서 낮은 색감분위기를 표현 하였다. 종이를 꼬거나 오려서 붙여주고 점토를 이용하여 형(形)을 만들어주었다. 그 결과 작가가 추구했던 곡선의 움직임과 자연스러움을 아트마스크 디자인으로 적절하게 표현할 수 있었다.

4.4.2 작품 ‘향기를 품은 여인’

1) 재료: 메이크업 마스크, 수채물감, 아크릴물감, 파스텔, 켄트지

2) 작품 설명: ‘향기를 품은 여인’(작품 II)은 알폰스 무하의 회화 작품 중 ‘백일몽’이라는 작품을 모티브로 하여 그 작품 안의 여성스러움과 자연스러움, 화려하면서도 우아한 느낌을 살린다.

세필 붓으로 세밀하게 ‘백일몽’의 디테일한 부분을 작업하고 그라데이션 기법과 흘림 기법으로 채색한다. 파스텔도 같이 사용하여 아르누보의 부드러운 톤을 표현한다. 마스크를 반으로 잘라 켄트지와 같이 붙여줌으로써 평면적인 종이를 입체적으로 둥글게 표현한다. 그리고 반으로 잘린 마스크의 옆면을 여성의 옆모습을 만들고 잔잔하게 미소 짓는 듯 하는 앵두 같은 입술은 마스크의 각도에 따라 표정의 뉘앙스가 조금씩 다른 것이 그 매력이라 할 수 있다.

회화 ‘백일몽’에 나타난 색채는 NCS 표색계를 이용하여 육안 측색한 결과, 색상의 분포와 명도와 채도의 분포도는 다음과 같다.

알폰스 무하의 회화 ‘백일몽’에서 나타난 NCS 색 값을 보면 S 5040-G60Y, S1580-Y80R, S 2570-Y90R, S 6035-B60G, S 2060-Y60R, S 3010-Y40R, S 3040-Y, S 6030-Y20R로 나타났다.

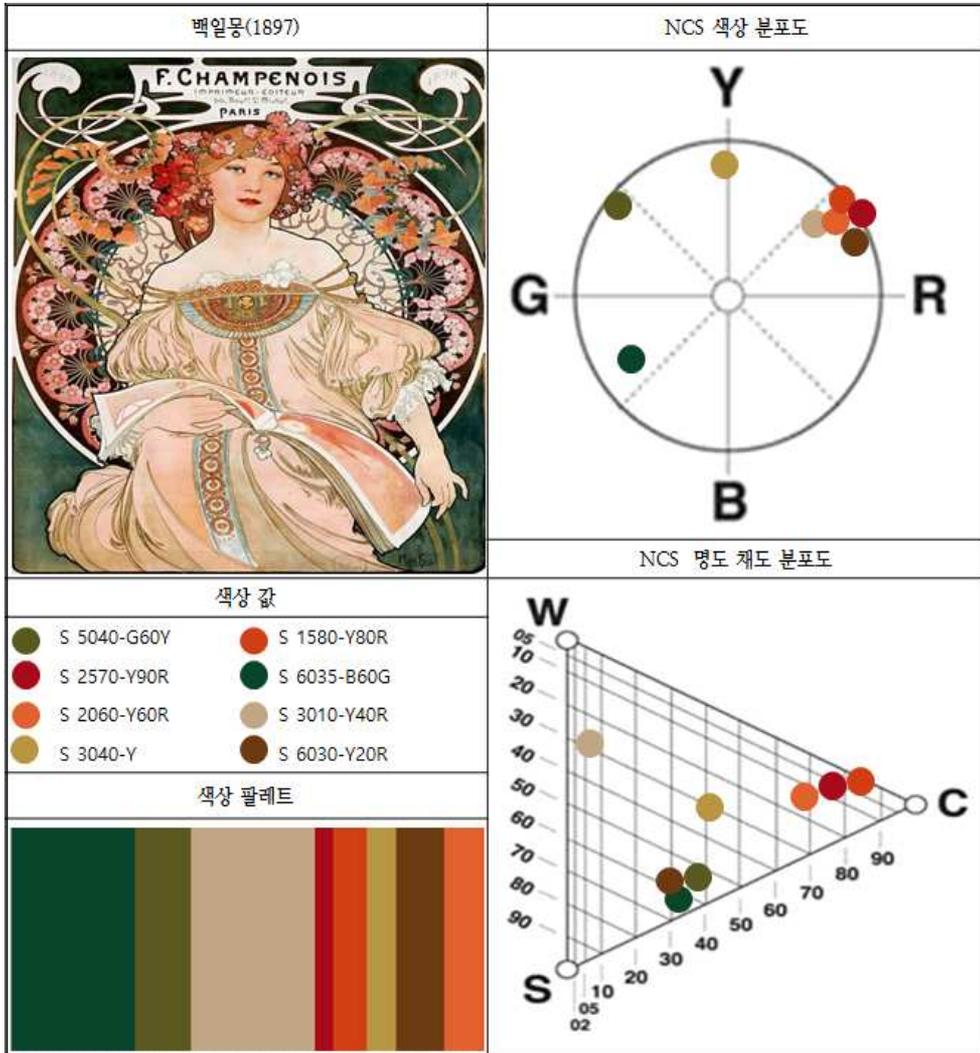
이는 S 5040-G60Y는 명도는 중간정도이고 채도는 약간 낮으며 40%의 녹색(G)이 60%의 노란색(Y) 색상 값을 구하였다. S1580-Y80R은 명도와 채도가 높은 20%의 노란색(Y) 80%의 빨강색(R) 색상 값을 구하였다. S 2570-Y90R은 명도와 채도가 높은 10%의 노란색(Y) 90%의 빨강색(R) 색상 값을 구하였다. S 6035-B60G은 명도와 채도가 낮은 40%의 파랑색(B) 60%의 녹색(G)인 색상 값을 구하였다. S 2060-Y60R은 명도가 낮고 채도는 약간 높은 편인 40%의 노란색(Y) 60%의 빨강색(R)인 색상 값을 구하였다. S 3010-Y40R은 높은 명도에 낮은 채도를 지닌 60%의 노란색(Y) 40%의 빨강색(R)인 색상 값을 구하였다. S 3040-Y 높은 명도의 중간채도를 지닌 노란색(Y) 100% 색상 값을 구하였다. S 6030-Y20R 낮은 명도와 채도를 지닌

80%의 노란색(Y) 20%의 빨강색(R)인 색상 값을 구하였다.

이 작품에서는 중채도의 녹색계열의 색상이 주를 이루었고 그 안에서 옅은 피부톤과 의상이 대비를 이루었다. 그리고 여성의 얼굴과 헤어컬러에 맞는 붉은 코랄색과 비슷한 색상으로 생기를 살린다.

회화 ‘백일몽’에 나타난 NCS 표색계 색채적 특성 분석의 결과를 다음의 <표 17>로 만들었다.

<표 17> 회화 ‘백일몽’에 나타난 NCS 표색계 색채적 특성 분석

(연구자가 본 연구 과정에서 작성한 ‘회화 ‘백일몽’ NCS 표색계 색채적 특성 분석’ 도표)

위의 회화 작품을 응용한 아트마스크 디자인은 다음 <그림 44>에서 볼 수 있다.

<그림 44> 작품 '향기를 품은 여인'

<그림 45> 나팔꽃 디테일 컷 I

<그림 46> 나팔꽃 디테일 컷 II

〈그림 47〉 ‘향기를 품은 여인’ 측면

〈그림 48〉 여인의 얼굴 I

〈그림 49〉 여인의 얼굴 II

〈그림 50〉 꽃무리 디테일 컷

〈그림 51〉 붉은 꽃 디테일 컷

〈그림 52〉 선표현 디테일 컷 I

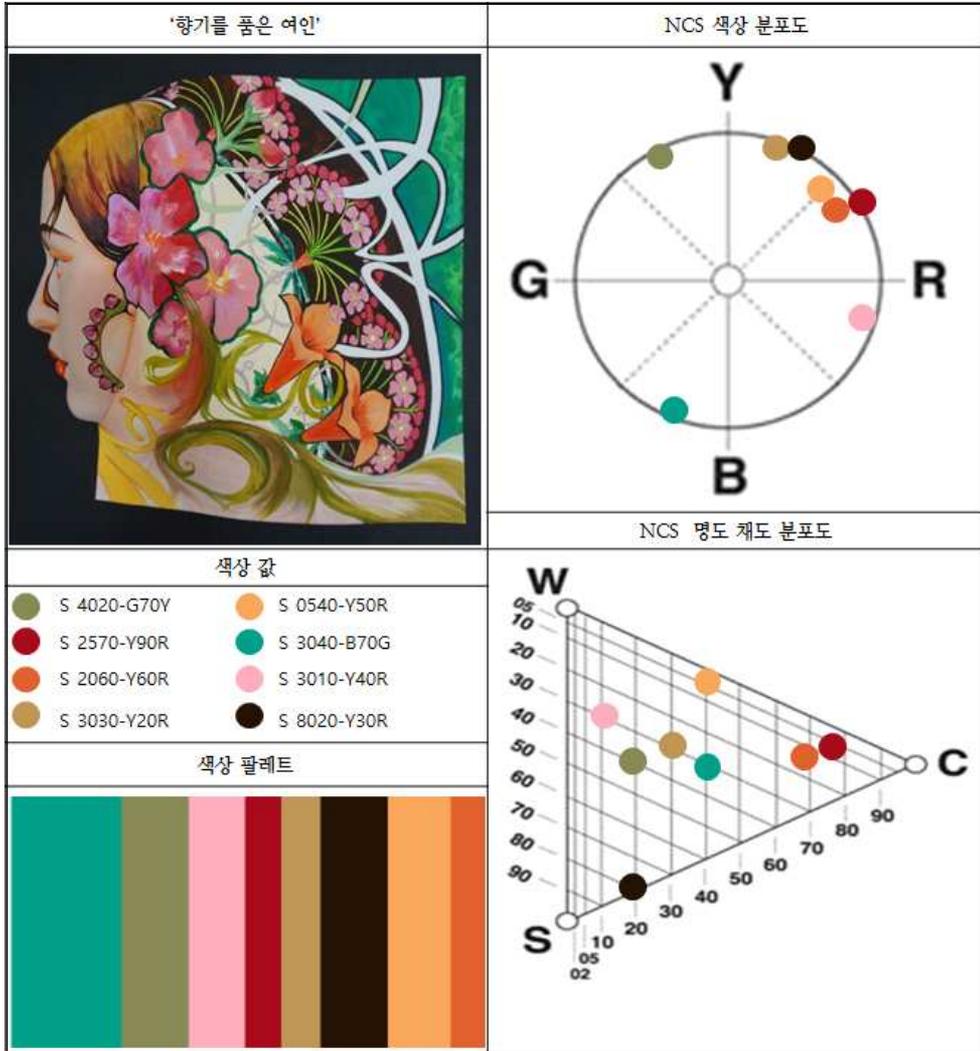
〈그림 53〉 선표현 디테일 컷 II

아트마스크 작품의 색채 분석은 다음과 같다.

아트마스크 ‘향기를 품은 여인’에 나타난 NCS 색 값을 보면 S 4020-G70Y, S 0540-Y50R, S 2570-Y90R, S 3040-B70G, S 2060-Y60R, S 3010-Y40R, S 3030-Y20R, S 8020-Y30R로 나타났다.

아트마스크 작품 ‘향기를 품은 여인’에 나타난 색채는 NCS 표색계 분석을 통해 색상의 분포와 명도와 채도의 분포도를 다음의 〈표 18〉와 같이 만들어 보았다.

〈표 18〉 작품 ‘향기를 품은 여인’의 NCS 표색계 색채적 특성 분석

(연구자가 본 연구 과정에서 작성한 연구 작품 ‘향기를 품은 여인’의 NCS 표색계 색채적 특성 분석 도표)

작품 II ‘향기를 품은 여인’은 알폰스 무하의 ‘백일몽’ 회화의 색채와 모티브의 형태를 바탕으로 아트마스크 반쪽 면과 배경을 봉긋하게 이어 붙여 형태에 적합하도록 디자인 하였다. 아크릴물감과 수채물감, 파스텔을 활용하여 채색하였다. 그 결과 아르누보 시대의 알폰스 무하 작품 특유의 여성스러움과 우아함을 아트마스크 디자인으로 표현할 수 있었다.

4.4.3 작품 ‘사우전드 썬 샤인’

1) 재료: 메이크업 마스크, 수채물감, 아크릴물감, 색모래, 글루, 켄트지

2) 작품 설명: ‘사우전드 썬 샤인’(작품 Ⅲ)은 알폰스 무하의 회화 작품 중 황도12궁이라는 작품을 모티브로 한다. 색모래와 글루를 이용하여 모자이크 기법을 활용하여 작품의 표면질감을 거칠게 살리면서 양감 있게 하고, 작품 속 모델의 얼굴에 맞춰 마스크를 잘랐는데 자를 때 모양을 내서 여성의 얼굴형처럼 마스크를 잘라낸다.

마스크는 색칠을 한 다음에 글루를 입혀 색모래를 덮고 또 그 위에 색칠을 해서 색모래가 기본적으로 지닌 색상의 한계를 벗어나고자 한다. 본 연구자는 알폰스 무하 특유의 여성의 헤어 표현하는 것이 특징이라 생각한다. 이를 살리고자 머리카락의 풍성함을 살려 표현하고자 했던 작품 안에 곡선을 황도 12궁의 따뜻한 색감은 가져오되 그 안에서 자유롭게 색상을 표현한다.

회화 ‘황도 12궁’에 나타난 색채는 NCS 표색계를 이용하여 육안 측색한 결과, 색상의 분포와 명도와 채도의 분포도는 다음과 같다.

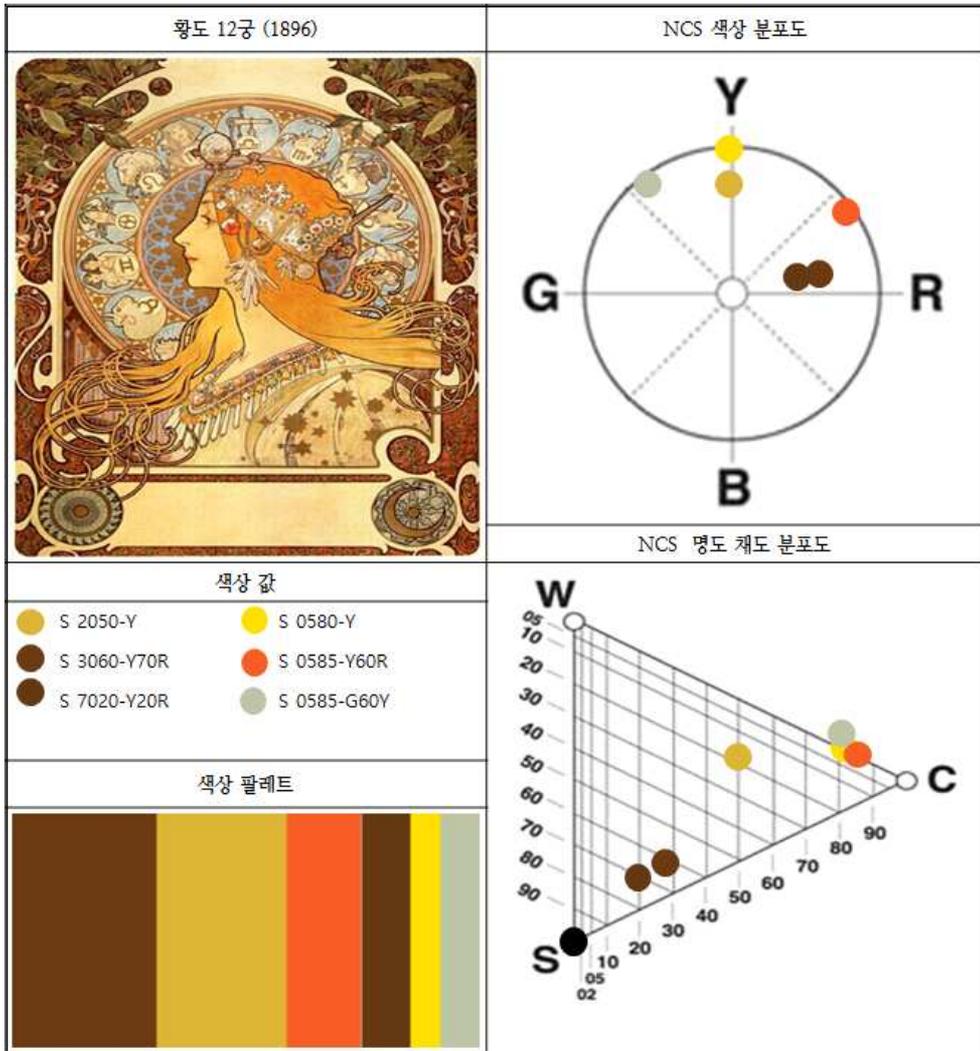
알폰스 무하의 회화 ‘황도12궁’에서 나타난 NCS 색값을 보면 S 2050-Y, S 0580-Y S 3060-Y70R, S 0585-Y60R, S 7020-Y20R, S 0585-G60Y로 나타났다.

S 2050-Y 명도는 높고 채도는 중간정도인 노란색(Y) 100%인 색상 값을 구하였다. S 0580-Y 명도는 아주 높고 채도는 많이 낮은 편인 노란색(Y) 100% 인 색상 값을 구하였다. S 3060-Y70R 명도는 낮고 채도는 중간에서 약간 높은 30%의 노란색(Y) 70%의 빨강색(R) 색상 값을 구하였다. S 0585-Y60R 명도는 아주 높고 채도는 많이 낮은 편인 40%의 노란색(Y) 60%의 빨강색(R)인 색상 값을 구하였다. S 7020-Y20R 명도와 채도가 낮은 80%의 노란색(Y) 20%의 빨강색(R) 색상 값을 구하였다. S 0585-G60Y는 명도와 채도가 높은 40%의 녹색(G) 60%의 노란색(Y) 색상 값을 구하였다.

이 작품에서는 갈색계열, 노란계열이 주황계열이 작품의 분위기를 이끌었고, 색감이 거의 느껴지지 않는 노란색으로 신비로움을 더한다.

회화 ‘황도12궁’에 나타난 NCS 표색계 색채적 특성 분석의 결과를 다음의 <표 19>로 만들었다.

<표 19> 회화 ‘ 황도 12궁’에 나타난 NCS 표색계 색채적 특성 분석

(연구자가 본 연구 과정에서 작성한 ‘회화 ‘황도 12궁’
NCS 표색계 색채적 특성 분석’ 도표)

위의 회화 작품을 응용한 아트마스크 디자인은 다음<그림 54>에서 볼 수 있다.

<그림 54> 작품 '사운드 전 사진'

<그림 55> 별모양 디테일 컷

<그림 56> 새싹 디테일 컷

〈그림 57〉 얼굴 디테일 컷

〈그림 58〉 C컬 디테일 컷

〈그림 59〉 잎사귀 디테일 컷

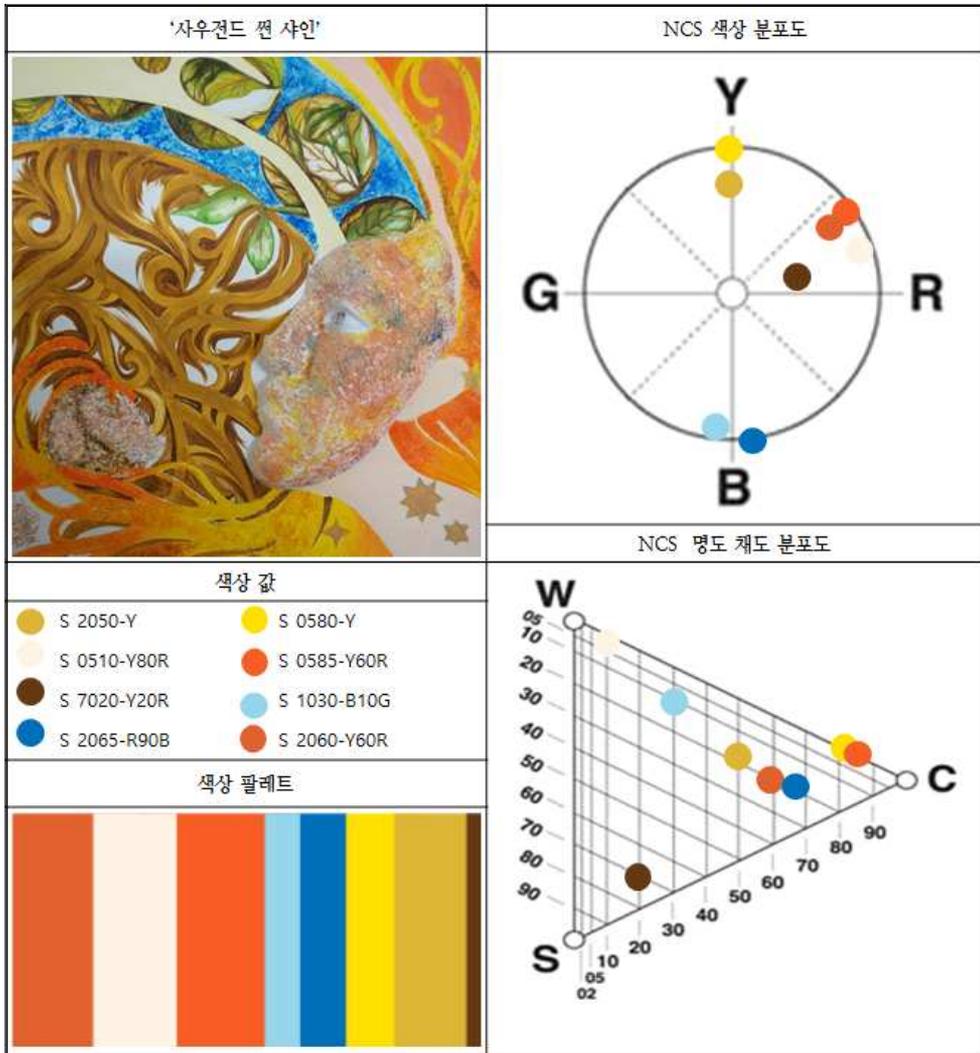
〈그림 60〉 S컬 디테일 컷

아트마스크 작품의 NCS 표색계를 이용한 육안 측색에 따른 색채적 특성 분석은 다음과 같다.

아트마스크 작품 ‘사우전드 썬 샤인’에 나타난 NCS 색 값을 보면 S 2050-Y, S 0580-Y, S 0510-Y80R, S 0585-Y60R, S 7020-Y20R, S 1030-B10G, S 2065-R90B, S 2060-Y60R로 나타났다.

작품 ‘사우전드 썬 샤인’에 나타난 색채는 NCS 표색계 분석을 통해 색상의 분포와 명도와 채도의 분포도를 다음의 〈표 20〉와 같다.

〈표 20〉 작품 ‘사우전드 썬 샤인’의 NCS 표색계 색채적 특성 분석

(연구자가 본 연구 과정에서 작성한 연구 작품 ‘사우전드 썬 샤인’의 NCS 표색계 색채적 특성 분석 도표)

작품 Ⅲ ‘사우전드 썬 샤인’은 알폰스 무하의 ‘황도 12궁’ 회화의 색채와 모티브의 형태를 바탕으로 반쪽 면과 배경의 형태에 적합하도록 디자인하였다. 아크릴물감과 수채물감, 색모래를 활용하여 마스크 표면을 거칠게 살리면서 주변을 채색하였다.

그 결과 작가의 작품에 나오는 여성의 헤어의 구불거림과 파스텔 톤의 따스한 색감을 아트마스크 디자인으로 적절하게 표현할 수 있었다.

작품 '사우전드 썬 샤인'과 작품 '향기를 품은 여인'은 서로 호환이 가능한 아트마스크 디자인이다.

<그림 61> 작품 '사우전드 썬 샤인'과 '향기를 품은 여인' 매치

<그림 62> 여인의 얼굴 컷

작품 간에 카드처럼 연결고리로 스토리 있게 구성할 수 있다. 컴퓨터 프로그래밍을 이용하여 다양한 효과도 넣어줄 수 있다.

4.4.4 작품 ‘가면무도회’

1) 재료: 메이크업 마스크, 아크릴물감, 글리터, 천

2)작품 설명: 작품 ‘가면무도회’는 알폰스 무하의 회화 작품 중 ‘Job’라는 작품을 응용하여 제작한다. ‘Job’에 나오는 연기와 같은 특유의 선의 움직임과 화려한 가면무도회를 같이 연상하여 작업했다.

흰색과 검정은 가장 기본적으로 쓰이는 색으로써 아트 마스크에서도 가장 많이 쓰이는 색상이다. 그렇기에 작품 ‘가면무도회 「블랙 앤 화이트」’(작품 IV)을 제안하고자 한다. 이 작품은 마스크 중앙 지점을 검정색상과 흰 색상으로 반으로 지정하여 대비를 주고 마스크의 반 측면을 활용하여 미묘하게 마스크의 반 쪽 표정의 느낌을 달리 준 것을 모티브로 배경색을 흑과 백으로 나누어 디자인한다.

다른 작품 ‘가면무도회 「바이올렛」’(작품 V)은 보라색계열과 블랙 앤 화이트를 메인색상으로 디자인한다. ‘Job’에 나와 있는 담배연기를 소재가 각기 다른 천과 그 천의 패턴을 연기와 비슷한 것을 이용해서 주름을 줘서 연기의 느낌을 표현한다. 그 안에서 유기적으로 꼬이거나 교차시키거나 해서 여러 가지 예시로 ‘Job’ 작품의 특징을 입체적으로 재해석한다.

또 다른 작품 ‘가면무도회 「그린」’작품 VI은 작품 V의 색상에 대비를 줘서 아르누보 특유의 색감을 포인트로 살려준다.

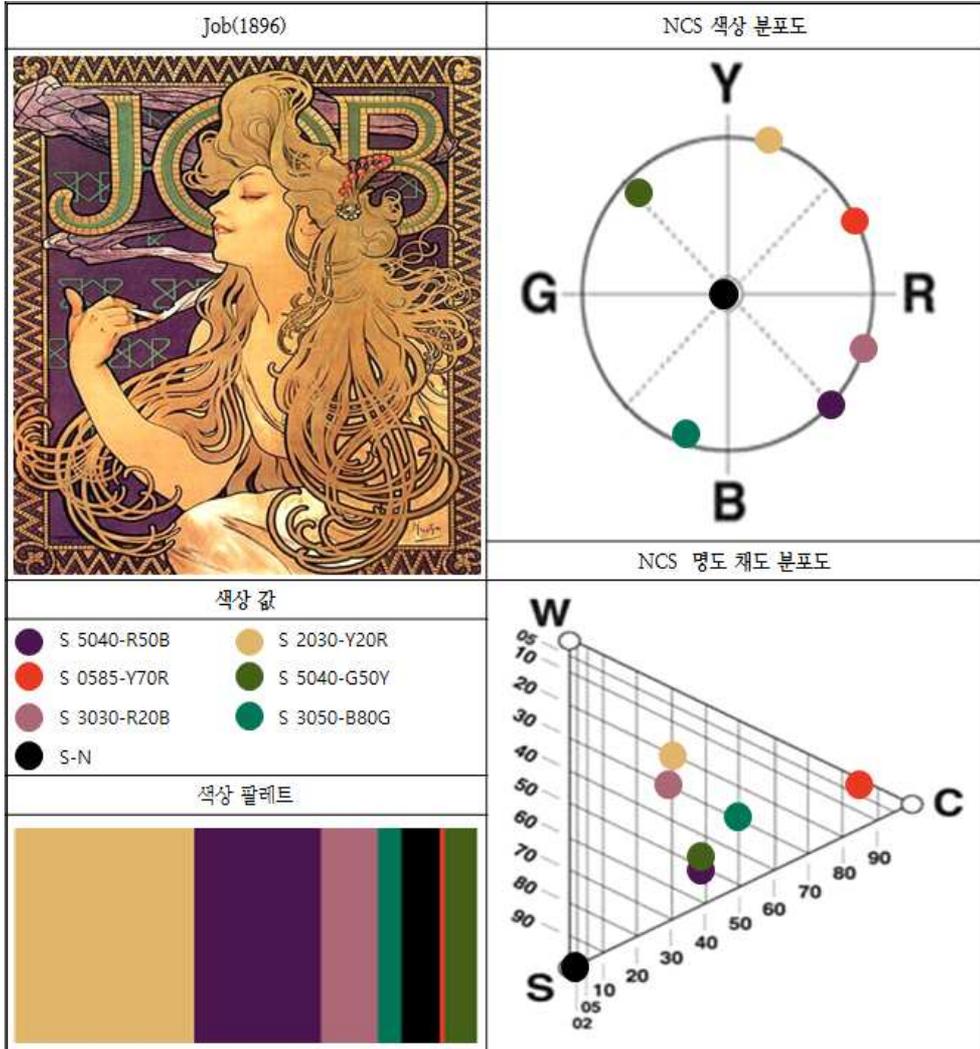
이에 따라 배경을 달리함에 따라 아트마스크의 분위기가 얼마나 달라지는가를 보여주기 위해 배경과 색상대비를 서로 달리하여 여러 개의 예시를 제작한다.

작품의 모티브가 되었던 회화 ‘Job’에 나타난 색채는 NCS 표색계를 이용하여 육안 측색한 결과, 색상의 분포와 명도와 채도의 분포도는 다음과 같다.

알폰스 무하의 회화 ‘Job’에서 나타난 NCS 색상 값을 보면 S 5040-R50B, S 2030-Y20R, S 0585-Y70R, S 5040-G50Y, S 3030-R20B, S 3050-B80G, S-N으로 나타났다.

회화 'Job'에 나타난 NCS 표색계 색채적 특성 분석의 결과를 다음의<표 21>로 만들었다.

<표 21> 회화 'Job'에 나타난 NCS 표색계 색채적 특성 분석

(연구자가 본 연구 과정에서 작성한 '회화 'Job' NCS 표색계 색채적 특성 분석' 도표)

S 5040-R50B는 명도와 채도가 중간인 50%의 빨강색(R) 50%의 파랑색(B) 색상 값을 구하였다. S 2030-Y20R 높은 명도와 낮은 채도인 80%의 노란색(Y) 20%의 빨강색(R)인 색상 값을 구하였다. S 0585-Y70R 명도와 채도가 높은 30%의 노란색(Y) 70%의 빨강색(R)인 색상 값을 구하였다. S

5040-G50Y 명도와 채도가 중간인 50%의 녹색(G) 50%의 노란색(Y)인 색상 값을 구하였다. S 3030-R20B 명도는 높고 채도가 낮은 80%의 빨강색(R) 20%의 파랑색(B)인 색상 값을 구하였다. S 3050-B80G 명도가 높지만 채도는 중간인 20%의 파랑색(B) 80%의 녹색(G) 색상 값을 구하였다. 그리고 S-N 검정 색 값을 구하였다. 이 작품에서는 신비로운 보라색계열과 주황색계열이 작품의 분위기를 이끌었고 녹색과 빨강색으로 포인트를 준다.

위의 회화 작품을 응용한 아트마스크 디자인 ‘가면무도회 「블랙 앤 화이트」’(작품 IV)은 다음<그림 63>에서 볼 수 있다. 작품 IV은 마스크 중앙 지점을 검정색상과 흰 색상으로 반으로 나누어 대비를 주고 배경색 또한 흑과 백으로 대비를 주고 그 안에서 브러시로만 아르누보 장식을 그려냈다. 그 결과 알폰스 무하의 회화에 나타난 아르누보양식의 형태적 특성을 살린 C컬과 S컬이 있는 장식성 있는 아트마스크 디자인을 표현 할 수 있었다.

<그림 63> 작품 ‘가면무도회 「블랙 앤 화이트」’

〈그림 64〉 작품의 블랙
디테일 컷 I

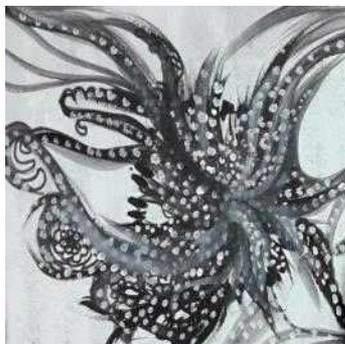
〈그림 65〉 작품의 블랙
디테일 컷 II

〈그림 66〉 작품의 화이트
디테일 컷 I

〈그림 67〉 작품의 화이트
디테일 컷 II

〈그림 68〉 작품의 화이트
디테일 컷 III

〈그림 69〉 작품의 화이트
디테일 컷 IV

〈그림 70〉 ‘가면무도회’ 작품의 주체가 되는 마스크

〈그림 71〉 마스크 디테일 컷 I

〈그림 72〉 마스크 디테일 컷 II

〈그림 73〉 작품 ‘가면무도회 「블랙 앤 화이트」’ 측면

〈그림 74〉 작품 ‘가면무도회 「블랙 앤 화이트」’ 정면

‘Job’ 회화 작품을 응용한 아트마스크 디자인 ‘가면무도회 「바이올렛」’(작품 V)은 다음<그림 75>에서 볼 수 있다.

<그림 75> 작품
‘가면무도회 「바이올렛」’측면 I

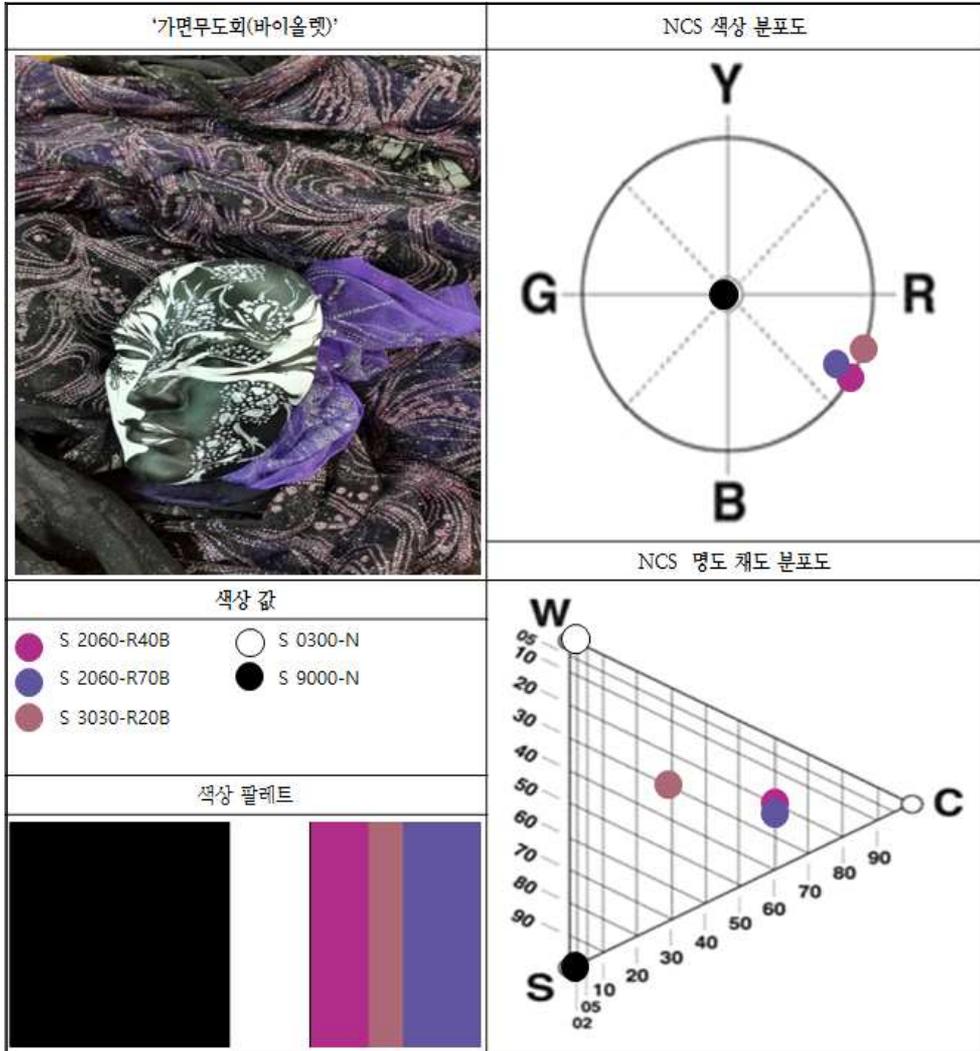
<그림 76> 작품
‘가면무도회 「바이올렛」’측면 II

아트마스크 작품의 NCS 표색계를 이용한 육안 측색에 따른 색채적 특성 분석은 다음과 같다.

아트마스크 작품 ‘가면무도회 「바이올렛」’(작품 V)에 나타난 NCS 색 값을 찾아보면 S 2060-R40B, S 2060-R70B, S 3030-R20B, S 0300-N, S 9000-N로 나타났다.

아트마스크 작품 V에 나타난 색채는 NCS 표색계 분석을 통해 색상의 분포와 명도와 채도의 분포도를 다음의 <표 22>와 같이 만들어보았다.

〈표 22〉 작품 ‘가면무도회 「바이올렛」’의 색채분석 NCS 표색계 색채적 특성 분석

(연구자가 본 연구 과정에서 작성한 연구 작품 ‘가면무도회 「바이올렛」’의 NCS 표색계 색채적 특성 분석 도표)

작품 V ‘가면무도회 「바이올렛」’은 알폰스 무하의 ‘Job’ 색채와 모티브의 형태를 바탕으로 응용하여 디자인 하였다. 아트마스크의 배경을 소재가 각기 다른 천과 그 천의 패턴을 연기와 비슷한 것을 이용해서 주름을 줘서 연기의 느낌을 표현하였다. 그 결과 작가 ‘Job’ 작품의 특징을 입체적으로 재해석한 아트마스크 디자인을 표현 할 수 있었다.

〈그림 77〉 작품
‘가면무도회 「바이올렛」’ 정면

〈그림 78〉 천 디테일 I

〈그림 79〉 천 디테일 II

〈그림 80〉 천 디테일 III

색에 반전을 주면 아르누보 양식에서 자주 볼 수 있는 녹색계열이 나타난다. ‘Job’ 회화 작품을 응용한 아트마스크 디자인 ‘가면무도회 「그린」’(작품 VI)은 다음<그림 81>에서 볼 수 있다.

〈그림 81〉 작품
‘가면무도회 「그린」’측면 I

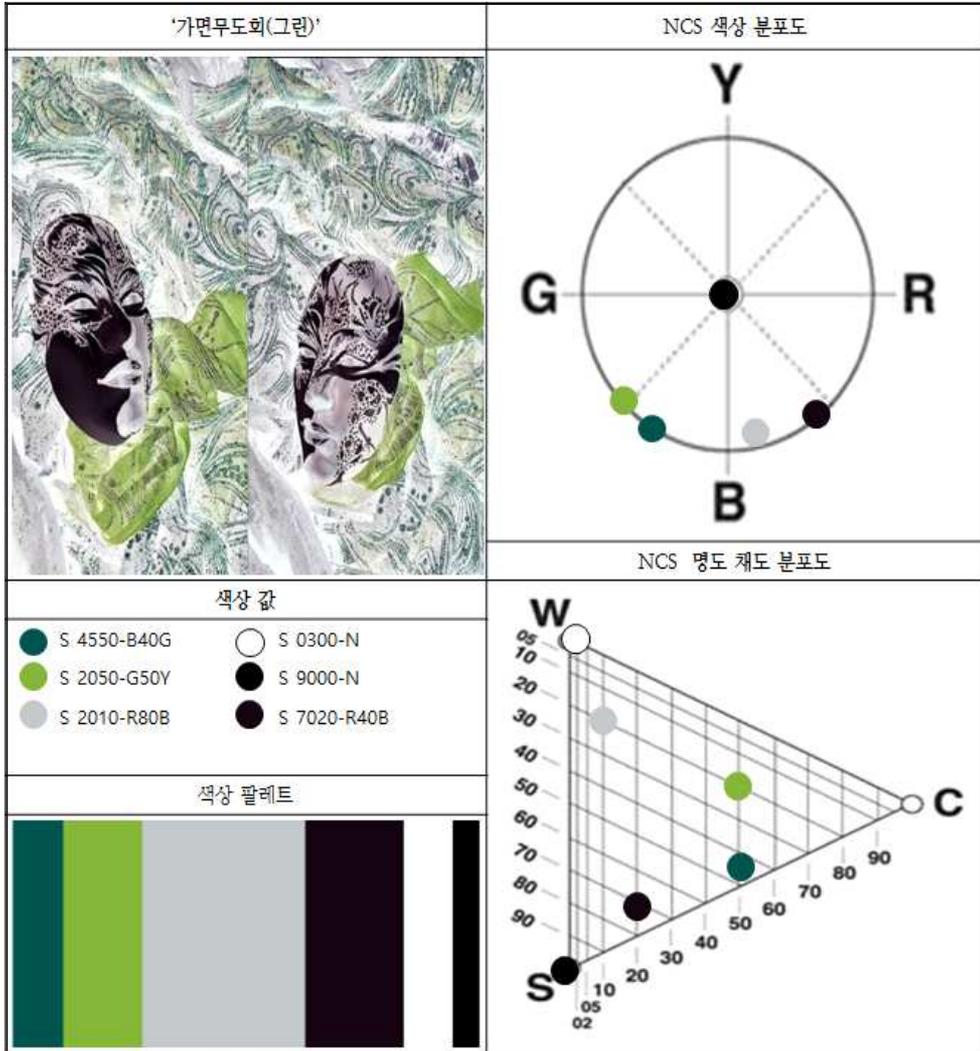

〈그림 82〉 작품
‘가면무도회 「그린」’측면 II

아트마스크 작품의 NCS 표색계를 이용한 육안 측색에 따른 색채적 특성 분석은 다음과 같다. 작품 ‘가면무도회 「그린」’에 나타난 NCS 색 값을 찾아 보면 S 4550-B40G, S 2050-G50Y, S 2010-R80B, S 7020-R40B, S 0300-N, S 9000-N로 나타났다.

아트마스크 ‘가면무도회 「그린」’(작품 VI)에 나타난 색채는 NCS 표색계 분석을 통해 색상의 분포와 명도와 채도의 분포도는 다음의 <표 23>와 같이 만들어보았다.

〈표 23〉 작품 ‘가면무도회 「그린」’의 NCS 표색계 색채적 특성 분석

(연구자가 본 연구 과정에서 작성한 연구 작품 ‘가면무도회 「그린」’의 NCS 표색계 색채적 특성 분석 도표)

작품 VI ‘가면무도회 「그린」’은 컴퓨터그래픽을 활용하여 알폰스 무하의 회화 작품 ‘Job’을 모티브로 한 작품 V에 색상 대비를 줘서 작품 VI로 만들었다. 그 결과 아르누보 양식의 색채를 찾아내어 그 분위기에 맞는 아트마스 크 디자인을 표현할 수 있었다.

4.4.5 작품 ‘봄에 수를 놓다’

1) 재료: 털실, 스킨자수 바늘, 아크릴물감, 글루

2)작품 설명: 작품 ‘봄에 수를 놓다’(작품 VII)는 기존과 다른 아트마스크 디자인을 해보고자 소재의 변화를 준다. 보통 뜨개나 스킨로 이용하는 털실을 주재료로 작품 제작한다.

자수의 종류 중 스킨 자수기법을 이용하여 작품을 제작한다. 스킨은 앞과 뒤가 다르지만 한 쪽 면을 쓰지 못하는 것이 아닌 의도에 따라 앞면과 뒷면의 쓰임이 자유롭다. 자수가 뜨여져 털실이 나온 부분을 앞으로 여기지만 본작품 디자인에서는 뒷면을 사용한다. 아르누보의 문양이 그려져 있는 패턴에 여러 색상의 털실을 자수로 놓는다. 곡선과 S자 형의 모양으로 만들어 가면서 파스텔 톤의 털실과 이국적인 강한 색상의 털실을 섞어가면서 만든다. 전체적인 구상을 하고 기존의 꽃과 잎이 패턴이 되어 디자인 되어있는 밀바탕의 빈 자리에 자수를 넣으면서 그 자수가 자연스럽게 작품을 마무리한다.

작품의 모티브가 되었던 회화 사계의 ‘봄’에 나타난 색채는 NCS 표색계를 이용하여 육안 측색한 결과, 색상의 분포와 명도와 채도의 분포도는 다음과 같다.

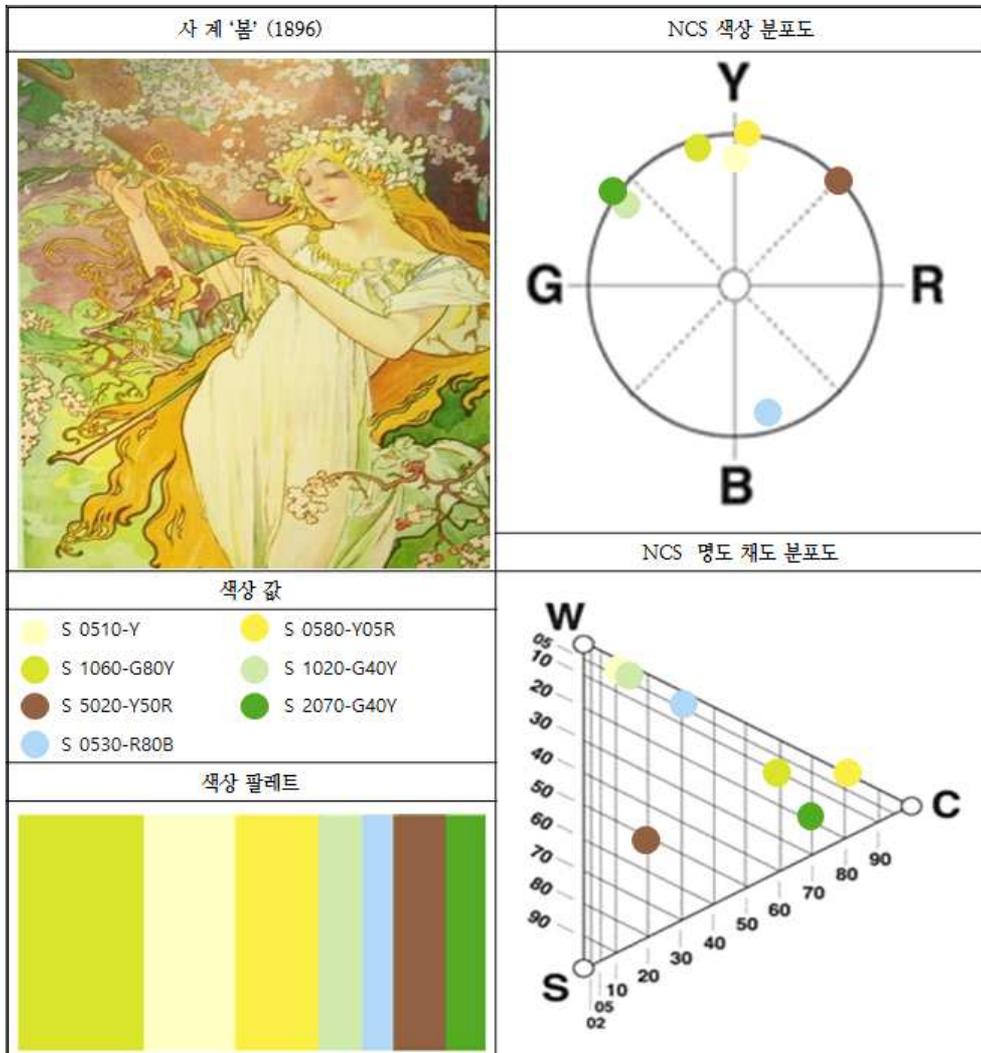
알폰스 무하의 회화 사계의 ‘봄’에서 나타난 NCS 색상 값을 보면 S 0510-Y, S 0580-Y05R, S 1060-G80Y, S 1020-G40Y, S 5020-Y50R, S 2070-G40Y, S 0530-R80B으로 나타났다.

S 0510-Y 명도는 매우 높고 채도는 매우 낮은 100%의 노란색(Y) 색상 값을 구하였다. S 0580-Y05R 명도와 채도가 높은 95%의 노란색(Y) 5%의 빨강색(R)인 색상 값을 구하였다. S 1060-G80Y 명도와 채도가 높은 20%의 녹색(G) 80%의 노란색(Y)인 색상 값을 구하였다. S 1020-G40Y 명도는 높고 채도는 낮은 60%의 녹색(G) 40%의 노란색(Y)인 색상 값을 구하였다. S 5020-Y50R 중명도의 채도가 낮은 각각 50%의 노란색(Y), 빨강색(R)인 색상 값을 구하였다. S 2070-G40Y 명도와 채도가 높은 60%의 녹색(G) 40%

의 노란색(Y)인 색상 값을 구하였다. S 0530-R80B 명도가 매우 높고 채도는 낮은 20%의 빨강색(R) 80%의 파랑색(B)인 색상 값을 구하였다.

회화 사계의 ‘봄’에 나타난 색채는 NCS 표색계 색채적 특성 분석의 결과를 다음의 <표 24>와 같이 만들어보았다.

<표 24> 회화 사계 ‘봄’에 나타난 NCS 표색계 색채적 특성 분석

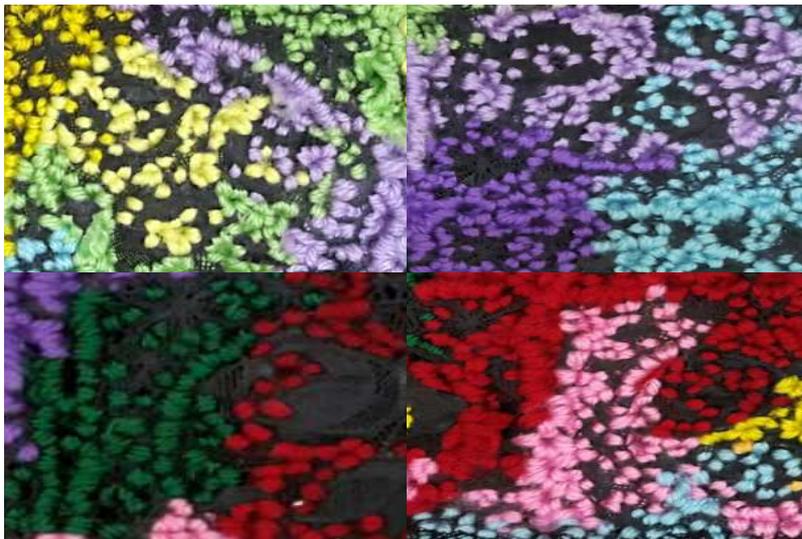

(연구자가 본 연구 과정에서 작성한 ‘회화 사계 ‘봄’ NCS 표색계 색채적 특성 분석’ 도표)

위의 회화 작품을 응용한 아트마스크 디자인 작품 ‘봄에 수를 놓다’는 다음 <그림 83>에서 볼 수 있다.

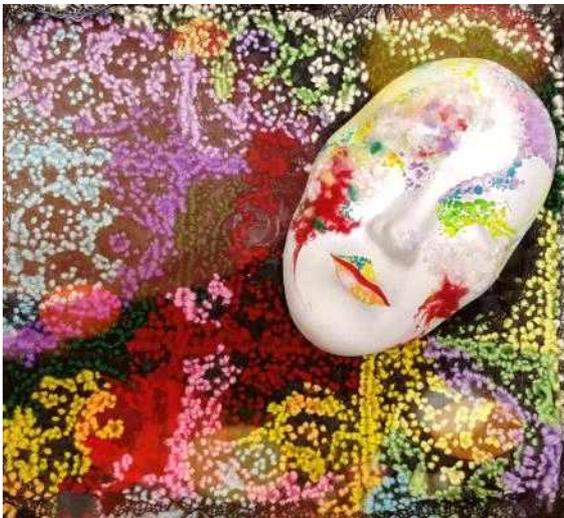
<그림 83> 작품 ‘봄에 수를 놓다’

<그림 84> 수 디테일 컷

〈그림 85〉 수 뒷면 컷

〈그림 86〉 작품 '봄에 수를 놓다'
그래픽 효과(스타터스트)

〈그림 87〉
'봄에 수를 놓다'
작품의 주체가 되는 마스크

〈그림 88〉
 작품 '봄에 수를 놓다'
 마스크 디테일 컷 I

〈그림 89〉
 작품 '봄에 수를 놓다'
 마스크 디테일 컷 II

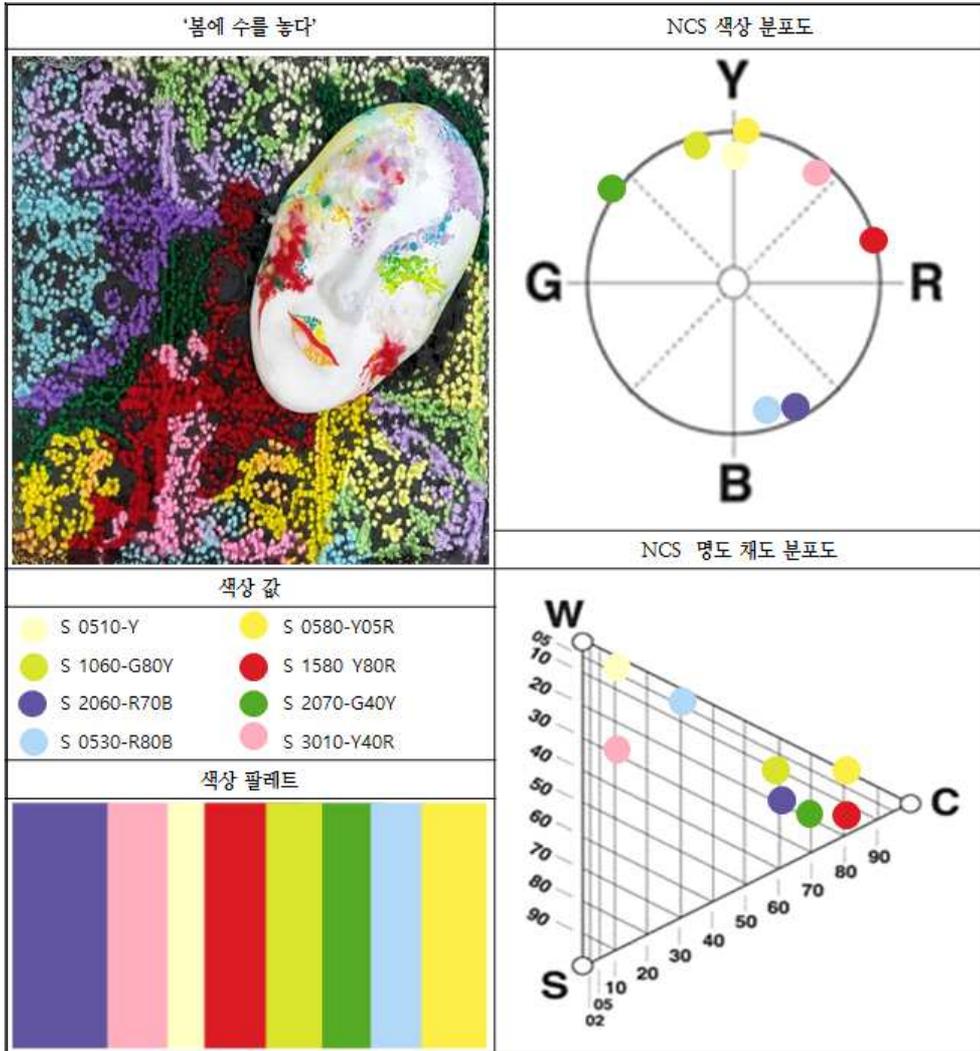
〈그림 90〉
 작품 '봄에 수를 놓다'
 마스크 디테일 컷 III

아트마스크 작품의 NCS 표색계를 이용한 육안 측색에 따른 색채적 특성 분석은 다음과 같다.

아트마스크 작품 '봄에 수를 놓다'에 나타난 NCS 색 값을 찾아보면 S 0510-Y, S 0580-Y05R, S 1060-G80Y, S 1580-Y80R, S 2060-R70B, S 2070-G40Y, S 0530-R80B, S 3010-Y40R로 나타났다.

아트마스크 작품 VII에 나타난 색채는 NCS 표색계 분석을 통해 색상의 분포와 명도와 채도의 분포도를 다음의 <표 25>와 같이 만들어보았다.

<표 25> 작품 '봄에 수를 놓다'의 NCS 표색계 색채적 특성 분석

(연구자가 본 연구 과정에서 작성한 '봄에 수를 놓다'의 NCS 표색계 색채적 특성 분석 도표)

S 0510-Y 명도는 매우 높고 채도는 매우 낮은 100%의 노란색(Y) 색상 값을 구하였다. S 0580-Y05R 명도와 채도가 높은 95%의 노란색(Y) 5%의

빨강색(R)인 색상 값을 구하였다. S 1060-G80Y 명도와 채도가 높은 20%의 녹색(G) 80%의 노란색(Y)인 색상 값을 구하였다. S 1580-Y80R 명도와 채도가 높은 20%의 노란색(Y) 80%의 빨강색(R)인 색상 값을 구하였다. S2060-R70B 명도와 채도가 높은 30%의 빨강색(R) 70%의 파랑색(B)의 색상 값을 구하였다. S 2070-G40Y 명도와 채도가 높은 60%의 녹색(G) 40%의 노란색(Y)인 색상 값을 구하였다. S 0530-R80B 명도가 매우 높고 채도는 낮은 20%의 빨강색(R) 80%의 파랑색(B)인 색상 값을 구하였다. S 3010-Y40R 명도는 높고 채도는 매우 낮은 60%의 노란색(Y) 40%의 빨강색(R)인 색상 값을 구하였다.

작품 VII ‘봄에 수를 놓다’는 알폰스 무하 ‘사계’의 연작 중 ‘봄’이라는 회화의 색채와 모티브의 형태를 바탕으로 응용하여 디자인 하였다. 알폰스 무하의 회화 작품 ‘봄’에 나타나는 아르누보양식을 기존의 아트마스크 작품에서 표현하지 않았던 기법을 활용하여 색다른 아트마스크 디자인을 제안할 수 있었다.

V. 결 론

마스크는 얼굴을 감추거나, 외부로부터의 보호, 장식적인 도구로 쓰였다. 원시 사회에 있어서 종교적 혹은 주술적인 목적으로 안면에 채색한 것이 마스크의 시작이었다고 일컬어져있다.(패션전문자료사전,1997) 마스크는 신의 세계와 인간의 교감이 미디어로 각 민족 특유의 것이 이용되고 있었다. 뷰티디자인에서의 마스크는 아트마스크 디자인의 재료로 쓰이고 있다.

따라서 본 연구는 알폰스 무하의 생애와 시대적 배경을 통해 그의 작품세계에서 추구하는 작가의 특성을 살펴보고, 회화에서 표현된 형태와 색채 및 기법 등의 응용하여 아트마스크 디자인 연구를 하고자 한다.

알폰스 무하의 회화 작품에 나타난 섬세하면서 풍부한 곡선과 부드러운 색채를 토대로 응용하고 콜라주를 이용하여 아트마스크 디자인을 제작하였다.

아트마스크 작품 제작에 앞서 이미지스케일과 NCS 색채계를 이용하여 알폰스 무하의 아르누보 시기 회화 작품의 색채를 분석하였다. 이에 따라 분석한 회화 중 5작품을 선정하여 작품에 응용하였다.

선정한 회화의 특성을 아크릴 물감, 수채물감, 콜라주 등을 이용하여 디자인 하고 아트마스크 작품 7점을 제안하였다.

본 연구의 결과는 다음과 같다.

1. 작품 I ‘오래된 정원’은 알폰스 무하의 ‘월계수’ 회화의 색채와 모티브의 형태를 바탕으로 아트마스크 반쪽 면과 배경의 형태에 적합하도록 디자인 하였다. 아크릴물감과 수채물감, 파스텔을 활용하여 온화하면서 낡은 색감 분위기를 그라데이션 기법 및 번짐 기법으로 표현 하였다. 종이를 꼬거나 오려서 붙여주고 점토를 이용하여 형(形)을 만들어주었다. 그 결과 작가가 추구했던 곡선의 움직임과 자연스러움을 아트마스크 디자인으로 적절하게 표현할 수 있었다.
2. 작품 II ‘향기를 품은 여인’은 알폰스 무하의 ‘백일몽’ 회화의 색채와 모티

브의 형태를 바탕으로 아트마스크 반쪽 면과 배경을 봉긋하게 이어 붙여 형태에 적합하도록 디자인 하였다. 아크릴물감과 수채물감, 파스텔을 활용하여 그라데이션 기법과 흘림 기법으로 채색하였다. 그 결과 아르누보 시대의 알폰스 무하 작품 특유의 여성스러움과 우아함을 아트마스크 디자인으로 적절하게 표현할 수 있었다.

3. 작품 Ⅲ ‘사우전드 썬 샤인’은 알폰스 무하의 ‘황도 12궁’ 회화의 색채와 모티브의 형태를 바탕으로 반쪽 면과 배경의 형태에 적합하도록 디자인하였다. 아크릴물감과 수채물감, 색모래를 활용하여 모자이크 기법을 하여 마스크 표면을 거칠게 살리면서 주변을 그라데이션 기법으로 채색하였다. 그 결과 작가의 작품에 나오는 여성의 헤어의 구불거림과 파스텔 톤의 따스한 색감을 아트마스크 디자인으로 적절하게 표현할 수 있었다.
4. 작품 Ⅳ ‘가면무도회 「블랙 앤 화이트」’는 알폰스 무하의 ‘Job’ 모티브의 형태를 바탕으로 응용하여 디자인 하였다. 마스크 중앙 지점을 검정색상과 흰 색상으로 반으로 나누어 대비를 주고 배경색 또한 흑과 백으로 대비를 주고 그 안에서 브러시로만 아르누보 장식을 그려냈다. 그 결과 알폰스 무하의 회화에 나타난 아르누보양식의 형태적 특성을 살린 C컬과 S컬이 있는 장식성 있는 아트마스크 디자인을 표현 할 수 있었다.
5. 작품 Ⅴ ‘가면무도회 「바이올렛」’은 알폰스 무하의 ‘Job’ 색채와 모티브의 형태를 바탕으로 응용하여 디자인 하였다. 아트마스크의 배경을 소재가 각기 다른 천과 그 천의 패턴을 연기와 비슷한 것을 이용해서 주름을 줘서 연기의 느낌을 표현하였다. 그 결과 작가 ‘Job’ 작품의 특징을 입체적으로 재해석한 아트마스크 디자인을 표현 할 수 있었다.
6. 작품 Ⅵ ‘가면무도회 「그린」’은 컴퓨터그래픽을 활용하여 알폰스 무하의 회화 작품 ‘Job’을 모티브로 한 작품 Ⅴ에 색상 대비를 줘서 작품 Ⅵ로 만들었다. 그 결과 아르누보 양식의 색채를 찾아내어 그 분위기에 맞는 아트마스크 디자인을 표현할 수 있었다.

7. 작품 VII ‘봄에 수를 놓다’는 알폰스 무하 ‘사계’의 연작 중 ‘봄’이라는 회화의 색채와 모티브의 형태를 바탕으로 응용하여 디자인 하였다. 마스크는 아크릴 물감과 털실을 풀라주해서 표현하고 배경은 스킵 자수기법을 이용하여 작품을 제작하여 곡선과 S자 형의 모양으로 만들어 가면서 파스텔 톤의 털실과 이국적인 강한 색상의 털실을 섞어가면서 만든다. 그 결과 알폰스 무하의 회화 작품 ‘봄’에 나타나는 아르누보양식을 기존의 아트마스크 작품에서 표현 하지 않았던 기법을 활용하여 색다른 아트마스크 디자인을 제안할 수 있었다.

제시된 작품들은 알폰스 무하의 회화에 표현된 조형적 특성을 응용한 아트마스크 디자인으로 활용하여 아르누보 스타일의 이미지를 표현하는데 효과적이었다고 사료된다.

알폰스 무하의 회화에 나타난 아르누보의 장식성은 다양한 분야에 활용되어 오늘날에도 현대 미술 각 분야에 나타나고 있다. 이와 같이 과거 예술 사조는 현재의 예술 양식에 다양한 디자인과 스타일, 아이디어를 제공하고 있는 것이다. 이러한 측면에서 보았을 때, 뷰티관련 산업과 교육의 발달, 아트마스크가 메이크업 디자인의 한 분야로써 관심을 받으면서 다양한 디자인이 요구되고 있는 만큼 본 연구에서 제안한 아트마스크 디자인은 뷰티예술 분야의 조형적 예술 가치를 높이고 아트마스크 작품을 제작하는 아티스트들에게 도움이 되고자 한다.

또한 향후 연구에서는 예술작가의 작품에 대한 조형 분석과 색채 분석을 통한 응용연구는 아트마스크 디자인으로 활용되어지기를 바라며, 다양한 예술 사조를 폭넓게 활용하여 아트마스크의 다양화와 개성을 한층 더 발전시키고 승화 할 수 있는 계기를 마련하는 심도 있는 연구가 지속적으로 이루어지기를 바란다.

참 고 문 헌

1. 국내문헌

- 김은해. (2012). 『성공한 예술가의 초상, 알폰스 무하』. 서울: 컬처그래피
- 문은배. (2011). 『색채 디자인 교과서』. 안그라픽스
- 박연선. (2007). 『색채용어사전』. 서울: 예림
- 엘리스테어 덩컨, 고영란 역. (2005). 『아르누보』. 시공아트
- 장우진. (2012). 『무하 세기말의 모헤미안』. 서울: 미술문화.
- 전영탁. (1984). 『미술재료학』. 일선출판사.
- 편집부. (1998). 『미술대사전』. 한국사전연구사.
- 패션전문자료편찬위원회. (1997). 『패션전문자료사전』. 한국사전연구사.
- 한국색채연구소. (2006). 『컬러리스트』. 지구문화사.

2. 국외문헌

- William Hardy. (1896). Gifts and exchanges. *Art Nouveau Style*, London:
Apple Press Ltd

3. 학위논문

- 김경은. (2007). 「아르누보 양식을 이용한 식물 이미지 표현 연구」. 홍익대학교 대학원 석사학위논문
- 김미영. (2002). 「아르누보 양식의 패턴 디자인 연구 - Flower Patten을 중심으로-」. 이화여자대학교 대학원 석사학위논문
- 김주연. (2002). 「아르누보 양식을 통한 식물의 도자조형 연구」. 이화여자대학

교 대학원 석사학위논문

안세윤. (2002). 「웹 디자인의 색채 감성 분석」. 연세대학교 디자인정보시스템학 석사학위논문

전정민. (2005). 「색채감성을 이용한 모션그래픽스 표현 연구」. 이화여자대학교 디자인학과 정보디자인 석사학위논문

최경옥. (2008). 「아르누보 문양 이미지를 응용한 바디 아트 연구 (바디페인팅 작품 제작을 중심으로)」. 성신여자대학교 의류학과 박사학위논문

한경진. (1998). 「색채문화모델의 개발과 활용에 관한 연구」. 한국과학기술원 산디자인학과 석사논문, p41.

4. 기타자료

사라 무차(Sarah Mucha), 토모코 사토(Tomoko sato). (2013). 『테마로 보는 예술: 화가의 생애와 예술』. 네이버캐스트

신인수·제윤. (2001). 「아르누보 시대의 직물에 나타난 문양에 관한 연구」. 『생활자원개발연구』, 3집 p133

왕진오. (2013). 『아르누보의 별 알폰스 무하, 진정 조국을 사랑한 예술가』. CNB저널.

위키백과. (2014). 「알폰스무하」.검색일자: 2014. 9. 10. http://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%95%8C%ED%8F%B0%EC%8A%A4_%EB%AC%B4%ED%95%98.

ABSTRACT

Art Mask research using formative characteristics expressed in the painting of Alphonse Mucha

Woo, Hyun-Ji
Major in Make-up Art
Dept. of Beauty Art & Design
Graduate School of Art
Hansung University

This study proposes the sensibility pursued by Alphonse Mucha in his works with the art mask designs based on the analyses of the art nouveau emotions, the soft forms and color and the expression technic displayed in Much's paintings.

For the detail goal of study, Much's paintings that signified him as a representative artists in his time with the sufficient fine curves and soft colors are researched and the formative characteristics displayed in the works are analyzed. Based on such researches and analyses, the symbolic meaning pursued by the painter is expressed on the art mask design by applying the characteristics of painting and the art mask designs highlighting the pictorial characteristics is presented.

Before the production of art mask works, the paintings of Alphonse Mucha in the art nouveau times are analyzed through the analysis of image scale and NCS color system. The analysis result shows the soft

colors and exotic primary colors are the characteristics. According to such result, 5 works are selected from the analyzed painting and applied to the work. By applying the formative characteristics of colors and motives of the selected paintings, 7 art mask designs are presented.

The presented works are considered to be effective to express images in the art nouveau style by utilizing the art mask designs to which the formative characteristics expressed in the paintings of Alphonse Mucha are applied.

The presented art mask designs are desired to be helpful for the artists who increase the value of formative art of the beauty art area and produce art mask works.

【Key Word】 Alphonse Mucha, Painting, Art Nouveau, Art Mask, Mask Design