



## 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

에드워드 호퍼 작품의 색채적 특성을  
활용한 뷰티 일러스트레이션 연구



2016년

HANSUNG  
UNIVERSITY

한성대학교 예술대학원

뷰티예술학과

뷰티색채학 전공

김 나 영

석사학위논문  
지도교수 김남희

에드워드 호퍼 작품의 색채적 특성을  
활용한 뷰티 일러스트레이션 연구

A Study on the Beauty Illustration works Utilize  
Characteristics of color in Edward Hopper

2016년 6월 일

한성대학교 예술대학원

뷰티예술학과

뷰티색채학 전공

김 나 영

석사학위논문  
지도교수 김남희

에드워드 호퍼 작품의 색채적 특성을  
활용한 뷰티 일러스트레이션 작품 연구

A Study on the Beauty Illustration works Utilize  
Characteristics of color in Edward Hopper

위 논문을 예술학 석사학위 논문으로 제출함

2016년 6월 일

한성대학교 예술대학원

뷰티예술학과

뷰티색채학 전공

김 나 영

김나영의 예술학 석사학위논문을 인준함

2016년 6월 일



심사위원장 \_\_\_\_\_인

심사위원 \_\_\_\_\_인

심사위원 \_\_\_\_\_인

# 국 문 초 록

## 에드워드 호퍼 작품의 색채적 특성을 활용한 뷰티 일러스트레이션 연구

한성대학교 예술대학원  
뷰티예술학과  
뷰티색채학 전공  
김 나 영

본 연구는 아메리칸 리얼리즘의 대표 작가, 에드워드 호퍼의 일생과 작품 세계를 시대별로 분류하여 재조명하고 주요 작품 성격과 색채를 분석하여 반영한 새로운 뷰티 디자인을 개발하고 일러스트로 옮긴 작품을 제안하고 연구하는 데에 목적이 있다.

본 제안 연구를 시작하게 된 계기는 최근 몇 년 새 국내 코스메틱 브랜드의 활발한 세계 진출로 뷰티 마켓이 크게 성장하면서, 우수한 발색과 제품력, 철새 없이 쏟아지는 신제품에 비해 이를 활용할 메이크업, 즉 뷰티 디자인에 대한 데이터베이스가 턱없이 부족하기 때문. 2016년 현재의 대한민국은 세계 시장규모 9위권 내의 글로벌 뷰티 마켓으로 성장하고 있어 세계 시장을 리드할 수 있는 높은 수준의 제품 활용 능력과 독창적으로 메이크업을 제안할 수 있는 능력이 동시에 요구되는 바, 아직 가능성은 높다. 세계 시장에서 한국 여성을 바라볼 때 미용에 관심이 높으며 메이크업을 우수하게 한다는 인식으로 SNS 상 #Koreanbeauty 해시태그로 약 15만 건에 달하는 게시물이 생겨날 정도로 함께 전망의 대상으로 여기고 있고, K-뷰티의 영향력은 향후 더욱 더 거세질 전망이다.

이에 K-뷰티의 영향력을 넓히기 위해서는 절대적으로 양질의 뷰티 디자인 콘텐츠 제작이 필수이며, 문화, 엔터테인먼트 산업에 멀티로 활용할 수 있는 창

조적인 뷰티 일러스트레이션 디자인을 제안한다. 이에 전 세계인이 사랑한 작가이자, 슈퍼 리얼리즘의 대표주자 에드워드 호퍼의 작품 속에서 드러나는 현대인이 느끼는 보편적인 감정과 이로서 공감대를 형성하는 사실주의적 작품 세계를 정밀하게 분석하고, 색채학적인 관점에서 NCS 색 체계를 활용하여 색상 값을 취득한 뒤 일본 NCD 연구소에서 개발한 색채 이미지 스케일 측정으로 그가 추구한 감성언어를 파악하였다. 따라서 20세기 대중적으로 두터운 지지층을 가진 세계적인 회화 작가의 작품 특성은 무엇이었으며, 시각적인 레퍼런스가 아닌 색채의 특성과 성격을 반영하여 재해석하고 뷰티 일러스트레이션 작품을 제안 연구하고자 한다.

본 연구자는 K-뷰티를 확대, 재생산하는 콘텐츠 제작 크리에이터로서 오랜 시간 인기를 얻어온 정형화된 공식에 갇혀있는 메이크업 혹은 해외에서 시즌마다 주도적으로 제안하는 패션뷰티 트렌드에 맹목적으로 의존하지 않고, 개성 있고 참신한 새로운 뷰티 디자인에 대한 소명의식을 느껴왔으며 나아가 글로벌 뷰티 시장에 부는 한류 바람, K-뷰티의 인기를 도모하는 데에 이바지하고자 한다.

**【주요어】** 에드워드 호퍼, NCS 색체계, 뷰티일러스트레이션

# 목 차

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| I. 서 론 .....                  | 1  |
| 1.1 연구의 배경 및 목적 .....         | 1  |
| 1.2 연구의 범위 및 방법 .....         | 2  |
| II. 에드워드 호퍼의 생애와 작품 활동 .....  | 4  |
| 2.1 에드워드 호퍼의 생애 .....         | 4  |
| 2.1.1 시대적 배경 .....            | 6  |
| 2.2 에드워드 호퍼 작품의 연대별 특성 .....  | 9  |
| 2.2.1 초기 회화의 특성 .....         | 10 |
| 2.2.2 중기 회화의 특성 .....         | 13 |
| 2.2.3 후기 회화의 특성 .....         | 17 |
| 2.3 예술사적 특성 .....             | 20 |
| III. 에드워드 호퍼의 색채적 특성 분석 ..... | 23 |
| 3.1 NCS를 통한 작품 측색 방법론 .....   | 24 |
| 3.1.1 작품 측색 방법 1안 .....       | 27 |
| 3.1.2 작품 측색 방법 2안 .....       | 28 |
| 3.2 NCS 색채 분석 .....           | 32 |
| 3.3 이미지 스케일 분석 .....          | 45 |



|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| IV. 에드워드 호퍼의 작품의 색채 특성을 활용한 뷰티 일러스트레이션 (소묘 및 디지털 그래픽 작업을 중심으로) ..... | 51 |
| 4.1 제작 시 응용 작품 접근 방식 .....                                           | 51 |
| 4.2 뷰티 일러스트레이션 정의 및 표현 방식의 종류 .....                                  | 52 |
| 4.3 에드워드 호퍼 작품 분석을 통한 뷰티 일러스트레이션 제안 .....                            | 54 |
| 4.3.1 작품 I “ 모노드라마 ” .....                                           | 54 |
| 4.3.2 작품 II “ 몽상가 ” .....                                            | 60 |
| 4.3.3 작품 III “ 다른 나 ” .....                                          | 64 |
| 4.3.4 작품 IV “ XoXo ” .....                                           | 68 |
| 4.3.5 작품 V “ 셜리(Shirley) ” .....                                     | 72 |
| 4.3.6 작품 VI “ 와일드 블루 (Wild Blue) ” .....                             | 76 |
| V. 결 론 .....                                                         | 81 |
| 참고문헌 .....                                                           | 83 |
| ABSTRACT .....                                                       | 86 |

## 표 목 차

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| [표 1] 리얼리즘, 모더니즘 비교 .....                                | 22 |
| [표 2] NCS 색채 표기방법 .....                                  | 24 |
| [표 3] 색상의 단순화 .....                                      | 29 |
| [표 4] 작품 색상 분석표 예시 .....                                 | 32 |
| [표 5] 작품Ⅰ 푸른 저녁 (Soir Bleu, 1914) .....                  | 33 |
| [표 6] 작품Ⅱ 재봉틀 앞의 소녀 (girl at sewing machine, 1921) ..... | 34 |
| [표 7] 작품Ⅲ 자동판매기 식당 (Automat, 1927) .....                 | 35 |
| [표 8] 작품Ⅳ 중국식당 (Chop suey, 1929) .....                   | 36 |
| [표 9] 작품Ⅴ 숙녀를 위한 테이블 (Tables for Ladies, 1930) .....     | 37 |
| [표 10] 작품Ⅵ 뉴욕의방 (Room in newyork, 1932) .....            | 38 |
| [표 11] 작품Ⅶ 고조 (Ground swell, 1939) .....                 | 39 |
| [표 12] 작품Ⅷ 뉴욕영화 (Newyork movie, 1939) .....              | 40 |
| [표 13] 작품Ⅸ 케이프 코드의 저녁 (cape cod evening, 1939) .....     | 41 |
| [표 14] 작품Ⅹ 밤을 지새우는 사람들 (nighthawks, 1942) .....          | 42 |
| [표 15] 작품Ⅺ 웨스턴 모텔 (Western Motel, 1957) .....            | 43 |
| [표 16] 작품Ⅻ 좌석 열차 (Chair car, 1965) .....                 | 44 |
| [표 17-1] 컬러 이미지 스케일 및 형용사 분석 .....                       | 46 |
| [표 17-2] 컬러 이미지 스케일 및 형용사 분석 .....                       | 47 |
| [표 17-3] 컬러 이미지 스케일 및 형용사 분석 .....                       | 48 |
| [표 18] 호퍼의 주요 작품의 형용사 종합 .....                           | 49 |
| [표 19-1] 작품Ⅰ “ 모노드라마 ” 일러스트 .....                        | 55 |
| [표 19-2] 작품Ⅰ “ 모노드라마 ” 제작과정 ① .....                      | 56 |
| [표 19-3] 작품Ⅰ “ 모노드라마 ” 제작과정 ② .....                      | 57 |
| [표 19-4] 작품Ⅰ “ 모노드라마 ” .....                             | 58 |
| [표 19-5] 작품Ⅰ “ 모노드라마 ” .....                             | 59 |
| [표 20-1] 작품Ⅱ “ 몽상가 ” 일러스트 .....                          | 61 |
| [표 20-2] 작품Ⅱ “ 몽상가 ” 제작과정 .....                          | 62 |

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| [표 20-3] 작품 II “ 몽상가 ” .....                     | 63 |
| [표 21-1] 작품 III “ 다른 나 ” 일러스트 .....              | 65 |
| [표 21-2] 작품 III “ 다른 나 ” 제작과정 .....              | 66 |
| [표 21-3] 작품 III “ 다른 나 ” .....                   | 67 |
| [표 22-1] 작품 IV “ XoXo ” 일러스트 .....               | 69 |
| [표 22-2] 작품 IV “ XoXo ” 제작과정 .....               | 70 |
| [표 22-3] 작품 IV “ XoXo ” .....                    | 71 |
| [표 23-1] 작품 V “ 셜리(Shirley) ” 일러스트 .....         | 73 |
| [표 23-2] 작품 V “ 셜리(Shirley) ” 제작과정 .....         | 74 |
| [표 23-3] 작품 V “ 셜리(Shirley) ” .....              | 75 |
| [표 24-1] 작품 VI “ 와일드 블루 (Wild Blue) ” 일러스트 ..... | 77 |
| [표 24-2] 작품 VI “ 와일드 블루 (Wild Blue) ” 제작과정 ..... | 78 |
| [표 24-3] 작품 VI “ 와일드 블루 (Wild Blue) ” .....      | 79 |
| [표 24-4] 작품 VI “ 와일드 블루 (Wild Blue) ” .....      | 80 |

## 그 립 목 차

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| <그림 1> 자화상 1 .....                                   | 4  |
| <그림 2> 자화상 2 .....                                   | 4  |
| <그림 3> 푸른 저녁 .....                                   | 6  |
| <그림 4> 진주만 공습, 1941 .....                            | 8  |
| <그림 5> 케이프 코드의 아침 .....                              | 8  |
| <그림 6> 철길 위의 기차 .....                                | 9  |
| <그림 7> Stairway at 48 rue de Lille, Paris 1906 ..... | 10 |
| <그림 8> 술집 .....                                      | 10 |
| <그림 9> 아메리칸 빌리지 .....                                | 11 |
| <그림 10> 철길위의 집 .....                                 | 12 |
| <그림 11> 자동 판매기 식당 .....                              | 13 |
| <그림 12> 중국식당 .....                                   | 14 |
| <그림 13> 숙녀를 위한 테이블 .....                             | 14 |
| <그림 14> 이른 일요일 아침 .....                              | 15 |
| <그림 15> 케이프 코드의 저녁 .....                             | 16 |
| <그림 16> 주유소 .....                                    | 17 |
| <그림 17> 밤을 지새우는 사람들 .....                            | 18 |
| <그림 18> 웨스턴 모텔 .....                                 | 19 |
| <그림 19> 좌석열차 .....                                   | 19 |
| <그림 20> NCS 색체계 .....                                | 23 |
| <그림 21> 컬러 이미지 스케일 표 .....                           | 24 |
| <그림 22> Adobe Color CC .....                         | 25 |
| <그림 23> NCS NAVIGATOR .....                          | 26 |
| <그림 24> 작품 측색 방법 1안 .....                            | 27 |
| <그림 25-1> 작품 측색 방법 2안 .....                          | 28 |
| <그림 25-2> 작품 측색 방법 2안 .....                          | 30 |
| <그림 25-3> 작품 측색 방법 2안 .....                          | 30 |

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| <그림 25-4> 작품 측색 방법 2안 .....          | 31 |
| <그림 26> 일러스트레이션 활용 그래픽 프로그램 .....    | 52 |
| <그림 27> 포토샵 내 실제 작업 중인 일러스트레이션 ..... | 53 |



# I. 서 론

## 1.1 연구의 배경과 목적

여성의 미(美)에 대한 욕구는 고대부터 현대에 이르기까지 꾸준히 이어져왔으며 시대가 변모함에 따라 오늘날에는 미에 대한 기준은 점차 상향평준화되어 아름다움에 대한 기준이 높아지고 있다. 미용의 범위는 메이크업(Make-up), 헤어(Hair), 에스테틱(Esthetic), 네일(Nail) 뿐만 아니라 사회에서 원하는 이상적인 여성상과 이미지를 창출하는 것이다. 현 시대에 이르러 미용에 신경 쓰는 여성은 적극적이고 능동적인 삶을 대표하는 이미지를 갖고 있으며, 직업군에 맞게 외모를 꾸미는 것은 여성에게 중요한 과제가 되었다. 대내외적으로 비춰지는 이미지는 스스로 혹은 전문가에 의해 만들 수 있으며 이로써 그 사람의 업무적 성취도를 높이는 이미지 향상이 가능하다.

2016년 현재는 대한민국의 뷰티 시장은 세계적으로 뷰티 트렌드를 주도하고 있다고 해도 과언이 아닌데, K-뷰티 영향력을 넓히기 위해서 유행의 주체가 되어 문화 전반에 영향을 끼칠 수 있는 혁신적인 뷰티 디자인 아이디어를 제안하는 덕목이 요구되고 있다. 따라서 전 세계인들이 사랑해온 20세기 최고의 작가, 에드워드 호퍼가 지닌 회화의 보편적 특성을 분석하고 색채학적으로 분석하여 정밀한 작품 세계를 조명해본다.

에드워드 호퍼(Edward Hopper)는 현대 사회에서 대두되는 도시의 외로움, 소통의 단절, 고독, 쓸쓸한 감정을 대변하며 미국의 시대상을 가장 현실적으로 담아낸 아메리칸 리얼리즘의 대표 작가, 에드워드 호퍼. 그의 작품은 2016년 현재에 이르러 전 세계적으로 큰 공감을 이끌어내며 그의 작품 배경이 주 무대가 되는 영화 ‘셜리에 대한 모든 것’ (Shirley : Visions of Reality, 2013)과 미장센을 재현해낸 영화 ‘캐롤’(Carol, 2015), 국내 TV 광고에 이르기까지 다양한 분야에 걸쳐 그의 화풍이 살아 숨 쉬고 있으며, 새롭게 재해석되어 다시금 조명 받았다.

에드워드 호퍼의 작품 배경은 산업화된 대도시를 그리고 있는데, 소박한 자연 풍경과 건물, 혹은 열차 안, 사무실 등을 표현하는 데에 색채, 빛과 그림자, 영화

같은 구도를 활용하여 궁극적으로 그림 속 등장하는 인물의 내면의 감정을 추측해볼 수 있다. 보이는 그대로의 것을 그려내는 극도의 사실주의(리얼리즘, Realism)를 화풍(畫風)을 드러내는 바와 동시에 감각적이고, 추상적이며 화려한 색채가 돋보이는 모더니즘(Modernism)이 가미된 양면성 띤 화풍에서 큰 흥미를 끌어 본 연구를 시작하게 되었다.

그의 작품은 무심하고 정적이며 현실 속에 간혀있는 인물이 등장하는데, 이 때 인물이 그리는 감정은 언제나 무표정이며 이에 반해 화사하게 혹은 수더분하게 차려입은 패션과 선 굵은 메이크업을 엿볼 수 있다. 그의 작품 속에서 등장하는 인물들의 특징은 특별히 부유하거나 높은 지위에 있는 사람이 아니라 현실에서 쉽게 찾아볼 수 있는 평범하고 소시민적인 이미지를 그렸다. 멍한 눈빛으로 호텔 방안에 덩그러니 앉아 휴식을 취하는 여인이나 극장을 배경으로 한 연극배우와 관객, 늦은 밤에 바에서 한잔하는 사람들 등 공감을 끄는 요소가 다분하다.

본 연구의 목적은 에드워드 호퍼의 작품 속에서 사회적 지위와 역할과 성격에 따라 다변화되는 인물들을 1차적 대상으로 선정하였으며, 각 작품에 드러난 색채특성을 반영한 뷰티 일러스트레이션(Beauty Illustration)을 통해 전 세계적으로 불고 있는 K-뷰티 열풍에 이바지하는 창조적인 뷰티 디자인(Beauty Design)을 제안한다.

## 1.2 연구의 범위 및 방법

본 연구는 현대인에게 가장 큰 공감을 이끌어내고 있는 20세기에서 가장 유명한 사실주의 작가 에드워드 호퍼의 작품 세계 속에서 드러난 감정을 표현한 색채, 빛, 화풍을 분석한 뒤, 연구자인 ‘나’를 투영하여 작품 속 여주인공의 나이, 직업, 특징(성격) 등을 반영한 뷰티 일러스트레이션을 제안했다. 상세 연구의 범위 및 방법은 다음과 같다.

첫째, 에드워드 호퍼의 일생 전반을 조명하고 그의 작품의 연대별 특성과 사조를 분석하여 작품에서 드러난 특징을 조사한다. 조사 방법은 미국 휘트니 미술관에서 호퍼 작품의 큐레이터로 오랫동안 일해 온 게일 레빈(Gail Levin)이 지은 에드워드 호퍼 전기를 근간으로 참고하였으며, 참고문헌과 인터넷 자료(웹사이

트)를 종합하여 작품의 시대적, 연대별, 예술사적 특성에 따라 고찰한다.

둘째, 본 연구에 있어 가장 큰 비중을 차지하는 색채 특성을 파악하기 위해 NCS(Natural Colour System<sup>®</sup>) 표색계를 활용하여 작품 속의 흑색도(Blackness) + 채도(Chromaticness)를 결합한 뉘앙스와 색조(Hue)로 나누어져 있으며 본 색체계를 통해 색상을 정밀하게 분석할 수 있다.

셋째, 에드워드 호퍼의 작품 속 주인공의 이미지 특징 (성격)과 색채를 분석하여 뷰티 일러스트레이션 2차 공정에 걸쳐서 작품을 제작한다. 밑그림은 연필로 정밀 소묘를 통해 손 그림 특유의 감성을 더하고, 포토샵 (Adobe Photoshop) 및 일러스트레이터 (Adobe Illustrator)를 활용하여 색채의 기본적인 속성을 스포이드 툴로 정확히 색 값을 측정한 뒤 1차 소묘작업의 스캔본위에 브러시 툴로 채색한다. 레벨(Level), 휴(Hue), 콘트라스트(Contrast)로 마스터링한 결과물 및 추가로 색상, 명도, 채도, 그래픽 요소를 더한 연작을 제작하여 다양한 해석의 작품을 연구한다. 뷰티 일러스트레이션을 디지털로 작업했을 때 용이한 점은 그래픽적인 요소, 즉 채색 시간이 효율적으로 단축되며 색채를 변경하기에 용이하며, 필터(Filter) 혹은 플러그인(Plug-in)을 적용하여 전혀 상상하지 못했던 뜻밖의 결과물을 얻을 수 있어 참신한 디자인이 가능하다.

넷째, 에드워드 호퍼의 작품 속 드러난 색채적 특성을 응용한 인테리어 컬러 연구 혹은 영화적인 구도와 관련한 선행 연구는 있었으나, 몇 가지 분야에 국한되지 않고 뷰티 일러스트레이션 영역으로도 해석이 가능하며 색상을 재배치한 결과물을 통해 개성 있는 이미지를 구상하고 결론을 통해 새롭게 창조한 작품을 제안연구를 하고자 한다.



## II. 에드워드 호퍼의 생애와 작품 활동

공간 속 인테리어, 분위기, 구도는 사실적으로 표현하되, 이에 반해 화려한 색상을 활용하는 작가 특성을 반영한 창조적인 뷰티 일러스트레이션을 제작하기 위해 에드워드 호퍼의 생애와 작품에 대해 심층적으로 고찰해보았다.

### 2.1 에드워드 호퍼의 생애

에드워드 호퍼(Edward Hopper, 1882-1967)는 1882년 미국 뉴욕, 나이액(Newyork, Nyack)에서 출생하여 17살 뉴욕 일러스트레이팅 학교에 입학하여 상업미술 교육을 받았으며, 19살 뉴욕 미술학교(New York School of Art)로 다시 입학하여 순수미술에 이르기까지 인물화는 물론 광고 삽화, 일러스트 등의 다양한 분야의 회화와 기법을 두루 공부했다 (게일 레빈, 2012, p.69).



<그림 1> 자화상 1  
(Self-Portrait, 1906)

<http://www.museumsyndicate.com/images/1/9438.jpg>



<그림 2> 자화상 2  
(Self-Portrait, 1930)

<http://www.museumsyndicate.com/images/1/9439.jpg>

24살이 되던 해, 파리로 유학하여 유럽의 유명 화가들의 자유로운 붓질과 화사한 색채를 흡수하여 새로운 회화적 특성이 생겨나는 시기였다.

25살 경제적인 어려움으로 인해 뉴욕으로 다시 돌아오는데, 재정난을 타개하기 위해 삽화 혹은 일러스트 등 상업미술에 전념하게 된다. 32살에는 잠시 광고회사를 설립하여 운영했으나, 작가로서 연이은 작품판매 실패로 가시적인 성과를 얻지는 못했다.

36살 그에게 찾아온 뜻밖의 기회, 미국 해운협회 비상 함대 주식회사의 선전 포스터 대회에서 무려 1400대 1의 경쟁률을 뚫고 우승한다. 상금 포상 및 우승 작품 전시를 통해 세간의 주목을 받았다. 42살 뉴욕 미술학교 동기였던 작가 조세핀 니비슨(Josephine Nivison)과 결혼을 하면서 그의 작품은 변환점을 맞는다. 덩치가 크고 둔한 외모에 섬세한 성격을 지닌 호퍼와 체구는 작고 가냘프지만 외향적인 성격을 지닌 조세핀은 잘 맞는 한 쌍이었다. 조세핀은 호퍼 작품 속에 등장하는 여성의 주요 모델로 등장했다. 허나 조세핀은 작가로서 큰 성공을 거두지 못한 채로 결혼 생활을 이어간 것이 화근이었다. 결혼 후 7~8년이 흐른 후에는 성격 차이로 인해 대화가 단절되었고 둘 사이에 아이도 없었다. 이 시기에 그려진 작품에서도 대화가 단절된 모습이 드러났으나 화가로서는 상업적으로 크게 성공한 전성기였다.

중년기로 접어들어 52살 우울증 진단을 받았으나 작품 활동은 이어갔으며, 59살이 되던 해 진주만 공습으로 병사로 징집되어 참전하게 된다. 전장에서 돌아와서 예순이 되던 해에 대표작, 밤을 지새우는 사람들(nighthawks,1942)을 한 달이 넘는 시간 동안 공들여 완성했다. 60대 후반부터는 건강악화로 인해 죽음을 예감했으며 강렬한 빛과 그림자를 담은 화풍이 시작되는 시기였다.

그는 노년기에도 작품 활동을 지속해왔으며 1967년 85세를 일기로 자신의 뉴욕 스튜디오에서 작고했다.

### 2.1.1 시대적 배경

에드워드 호퍼는 점차 산업화 되어가는 대도시의 변혁의 지켜본 인물로서, 그의 작품에는 당시 시대상이 매우 사실적으로 반영되어 있고, 대중이 몰랐던 이슈를 수면위로 드러내어 풍자가 가미된 작품도 찾아볼 수 있다.

1900년대에는 미국의 석유개발, 철도 부설, 천연 자원을 기반으로 하여 눈부신 발전을 이루어내었던 시기로 이때부터 부유층과 빈곤층의 부익부빈익빈 차이가 크게 벌어졌다. 농업에 종사하던 소작인들이 도시로 모여들었고, 공업에 종사하던 층은 자본주의 횡포로 노동력을 착취당하기 일쑤였으며 도시에 사는 재개발로 인한 서민들의 보금자리를 잃었던 시기였다.

1900년대 초반 그가 어릴 적 사업가였던 아버지의 사업 실패로 인해 다소 불안한 정서로 청소년기를 보냈는데, 1907년 미국에서 발생한 경제 공황이 뉴욕부터 전미 지역으로 퍼지며 수많은 기업은 물론 은행까지 파산하는 사태로 치달아 금융 패닉이 일어난 시대였다. 경제적으로는 어려움이 있었더라도 호퍼 어머니의 뒷바라지로 오랜 학업생활을 이어가는 데에 문제는 없었다.



<그림 3> 푸른 저녁

(Soir Bleu, 1914)

<http://www.museumsyndicate.com/item.php?item=9814>

1914년 프랑스로 유학을 떠나 프랑스 사회 이면에 가려져있던 성매매 문제

를 대중에게 알릴 목적으로 푸른 저녁 (Soir Bleu, 1914)(그림 4)을 통해 수면위로 드러내려고 했으나 큰 관심을 끌지는 못했다. 나라 안팎으로 제 1차 세계대전 등의 전시 상황으로 인해 불안정한 시대가 이어졌다. 금융 위기와 변혁을 반복하며 산업화와 도시화의 과정 속에서 있었다. 미국은 세계 경제의 중심으로 신흥 생산 기술과 경영방식을 도입하는 과도기에 놀라운 경제 발전을 이뤄냈는데 1927년에 최고의 호황을 맞았으나 1929년 10월 주가폭락으로 인한 경제 공황기가 찾아왔다. 갑작스러운 주식 폭락과 달리 가치 하락은 1920년대의 물질적인 풍요에 종말을 고했다. (김인향, 2006, p.8) 기업들은 빌린 자금을 갚지 못해 파산하는 기업이 줄을 이었으며, 불과 몇 개월 안에 실업자들이 속출했다. 이로 인해 도시 빈민층과 상인과 농부까지 궁핍한 생활을 할 수 밖에 없었다. 경기 침체는 1933년에 이르기까지 장기적으로 이어졌으며 정부의 “뉴딜 정책”(the New Deal Policy)이 개입되면서 극복되기 시작했다.

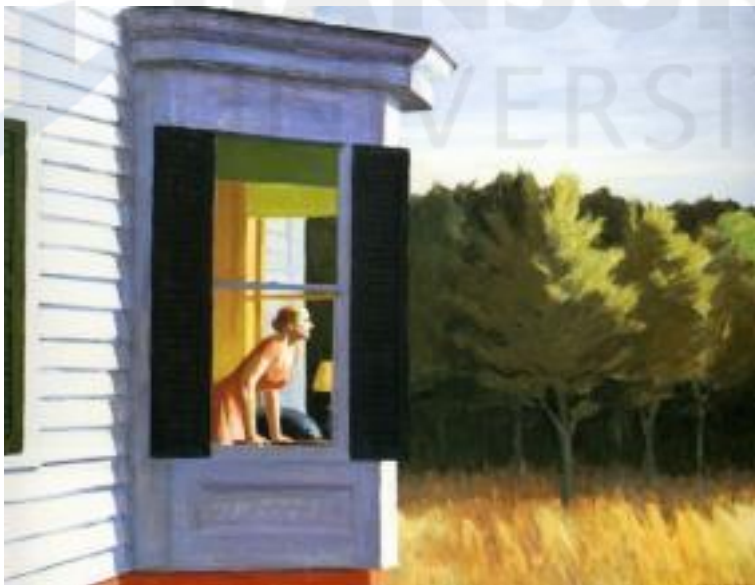
제1차 세계대전의 전쟁의 주축국이던 이탈리아, 독일, 일본 등을 돕기 위해 어쩔 수 없이 참전한 미국은 경제적인 이익은 포기하지 않으면서 모호한 위치로 중립정책을 펼쳤다. 일본이 중국에 대한 침략을 본격화 하면서 미국이 일본의 아군 역할을 하지 않으면서, 자국에 전쟁 물자를 수출하고 있는 것에 불만이였다. 이후 상황이 악화되다가 하와이 오후아 섬 진주만에 차려진 미국 해군 기지에 전투기가 날아들면서 무차별로 폭격한 사건, 1941년 12월 7일 진주만 공습(Attack on Pearl Harbor)(그림 5)이 발발했다. 미·일 전쟁으로 인해 호퍼는 병사로 강제 징집되어 참전하는 등 순탄치 않은 격동의 시대를 살아왔다.

그가 살아온 시대적 상황은 호퍼의 작품에 고스란히 반영되고 있는 걸 알 수 있는데, 자연과 문명 사이의 대립을 보여주는 매개체로 집(그림 6)을 활용한다. 그의 작품에서 집이 가지고 있는 의미는 매우 특별하다. 집은 문명의 혜택과 대자연이 구분되는 공간이며 그 사이에 연관관계가 없다는 것을 드러낸다 (롤프 쿤터 레너, 2005, p.33).



<그림 4> 진주만 공습, 1941

<http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=1006105&cid=43054&categoryId=43054>



<그림 5> 케이프 코드의 아침

(cape cod morning, 1950)

<http://bertc.com/subfive/g78/hopper2.htm>



## 2.2 에드워드 호퍼 작품의 연대별 특성

유년기 시절부터 전문적인 미술 교육을 받은 그의 작품 세계가 확립되기 까지 선망하던 작가들의 화풍을 모사해 어둡고 차분한 톤의 색채로 시작하여 화사한 색채, 강렬한 빛과 그림자를 구현하기까지 넓은 스펙트럼으로 꾸준히 도전 하는 것을 알 수 있다. 상업미술과 순수미술을 넘나드는 능력 또한 출중했는데 생계를 이어가기 위해 그렸던 삽화, 일러스트는 간결한 구도로 주로 판화를 그려온 동시에 유화, 수채화 등으로 풍경화, 풍경 속 인물까지 다루며 자유자재로 질감을 표현하는 능력 또한 갖춘 전문적인 지식을 갖춘 작가였다.

연대별로 즐겨 그리는 주제, 채색 기법, 작품의 종류를 유동적인 방법으로 하여금 다양한 시도를 해왔던 작가로서 크게 연대별로 나누어보았을 때 초기, 중기, 후기로 분류하여 회화 속 특성을 발견하였다.



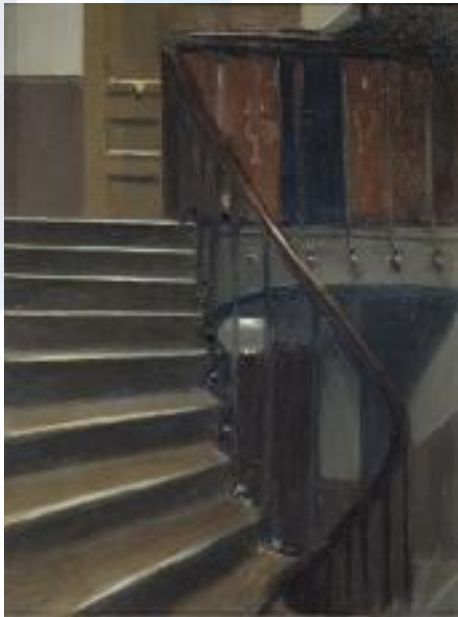
<그림 6> 철길 위의 기차

(railroad-train,1908)

<http://www.museumsyndicate.com/item.php?item=9424>

### 2.2.1 초기 회화의 특성 (1906-1920년대 중반 )

유년기 뉴욕 미술학교에 재학하면서, 근대 회화의 아버지라고 불리는 작가 에두아르 마네(Edouard Manet, 1832-1917)가 창시한 인상파 영향을 받았다. 1900년도 초반전체적으로 어두운 색조로 차분하고 현실적인 화풍을 구현했으며, 주로 유채물감을 활용하여 채색하였다. 프랑스에 유학하던 시기에는 사진을 취미로 가지면서 섬세한 관찰력과 풍부한 표현력, 거친 질감으로 자유로운 붓 터치로 작품을 완성했다. 한 컷의 사진을 촬영하듯이 거리나 건물 실내를 묘사하거나 탁월한 구도 감각이 담긴 풍경화를 자주 그렸으며 인간을 호령하는 대자연의 위대함을 담은 주제보다는 평화로운 풍경 속 지나가는 사람들도 어우러진 사실적이고 고요한 분위기의 작품들이 주를 이룬다.



<그림 7> Stairway at 48 rue de Lille, Paris  
1906

[http://www.edwardhopper.net/stairway-at-48-rue-de-lille-paris.jsp#prettyPhoto\[image1\]/0/](http://www.edwardhopper.net/stairway-at-48-rue-de-lille-paris.jsp#prettyPhoto[image1]/0/)



<그림 8> 술집

(Le Bistro or The Wine Shop)

<http://www.museumsyndicate.com/images/1/9430.jpg>

에드워드 호퍼가 좋아하던 장소, 글로스터 항구, 그의 향수가 담겨있는 철길과 철길 옆 풍경들을 주로 그리는 것을 미루어 볼 때, 시골이나 소도시의 속 모습을 묘사하는 데에 흥미를 가지고 있었다. 그의 작품 중 최초로 원근화법(遠近畫法)을 시도한 아메리칸 빌리지 (american-village, 1912)(그림 10)는 낮게 깔린 구름과 여름의 폭풍우가 오기 전 뿌옇게 흐린 날씨 속 이른 저녁의 미국 마을의 혼한 풍경을 담은 작품이다.



<그림 9> 아메리칸 빌리지

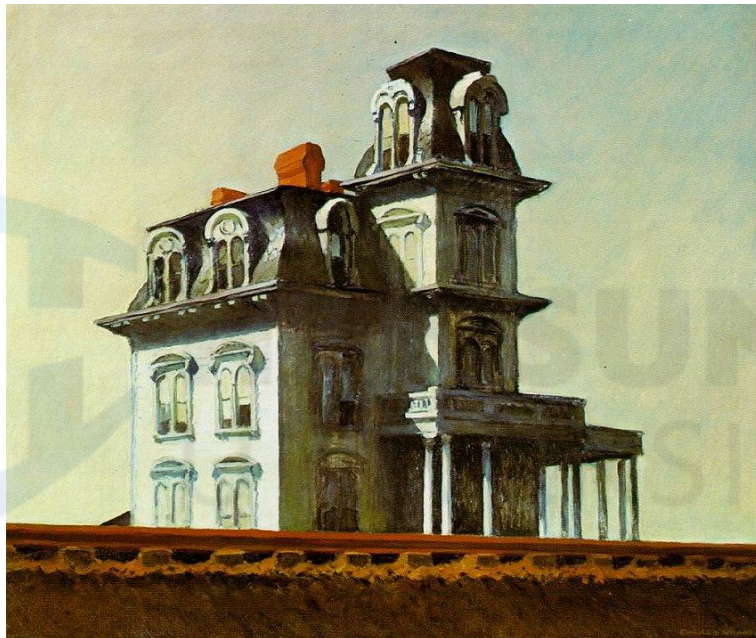
(American Village, 1912)

<http://www.edwardhopper.net/american-village.jsp#prettyPhoto>

초기에는 무명 화가로서 끊임없이 재정난에 시달리며 상업미술로 생계를 이어 오던 바, 파리 유학 때 자유롭게 색을 구사하며, 전반적으로 밝은 색채를 활용했던 과거와 달리 다시 어둡고 차분한 톤을 구사하게 되었다. 본 시기에는 간헐적으로 단체전에 작품을 출품하며 전시를 했으나 대중의 관심을 받지는 못했으며 유채, 수채, 판화 등 소재를 넘나들며 수많은 시도로 스스로의 화풍을 구축해나가는 과도기였다.



그러던 차, 작가로서 처음으로 세간의 주목을 받게 된 작품은 1925년 발표한 철길위의 집(House by The Railroad)(그림 11)이다. 철길 옆 황량하게 서있는 빅토리아 양식의 주택 한 채를 볼 수 있는데, 여기서 철길은 현대 산업을 상징하고 있으며 홀로 선 집 한 채 앞으로 적막감마저 흐르는 듯하다. 본 작품을 통해 가장 미국적인 풍경을 그리는 리얼리즘 작가로서 알려졌으며, 본질적인 외로움을 표현하는 것에 공감을 얻어 화가로서 성장하게 된 결정적인 작품이다.



<그림 10> 철길위의 집

(House by The Railroad, 1925)

[http://www.edwardhopper.net/house-by-the-railroad.jsp#prettyPhoto\[image1\]/0/](http://www.edwardhopper.net/house-by-the-railroad.jsp#prettyPhoto[image1]/0/)

### 2.2.2 중기 회화의 특성 (1920년대 후반~1930년대)

내향적이고 섬세한 성격의 에드워드 호퍼는 작업 동지이자 뉴욕 미술학교 동기였던 아내, 조세핀 니비슨(Josephine Nivison)과 연애를 하면서 두 사람은 함께 연극 관람하는 것을 즐겼는데 대도시 속 건물과 풍경 위주로 그렸던 그의 작품에 변화가 생겼다.

첫째, 전체적인 그림에서 인물이 차지하는 비중이 늘어났으며 영화 속의 장면 속에서 영상카메라 속을 상황을 들여다보는 듯한 3인칭 관찰자 시점으로 그려져 있으며, 스토리가 담겨있는 섬세한 인물 표현이 인상적이다.



<그림 11> 자동 판매기 식당

(Automat, 1927)

<http://www.edwardhopper.net/automat.jsp>

자동판매기 식당 (Automat, 1927)(그림 12)에서는 무표정한 모습으로 나홀로 식당 안에 앉아 테이블 위 커피를 응시하는 여인이 시선을 아래로 떨어뜨리고 있는 모습이 쓸쓸한 분위기를 자아내기도 한다. 넓은 시야로 품는 풍경에서 도시에 사는 살아가는 인물들의 군상들에 관심사가 옮겨지면서, 작품 속에 등장하는 소박하고 평범한 소도시의 내부를 풍성하고 호기심을 자아내게끔 표현 하고 있다. 이는 관찰자로 하여금 연극중인 배우를 들여다보듯 이내 자연스럽게 상황에 몰입하며 공감대를 형성한다.



<그림 12> 중국식당  
(Chop suey, 1929)

<http://www.edwardhopper.net/chop-suey.jsp>

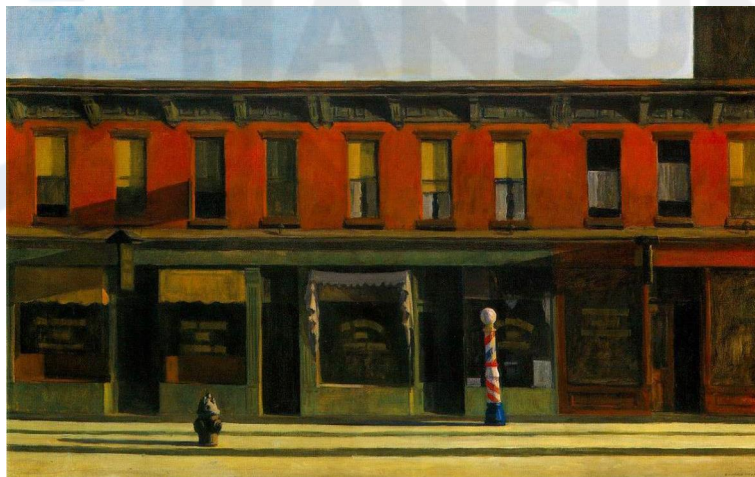


<그림 13> 숙녀를 위한 테이블  
(Tables for Ladies, 1930)

<http://www.museumsyndicate.com/item.php?item=9794>

중기 회화의 특징 두 번째, 전반적으로 색채의 채도가 높아지고, 색의 경연감이 풍부하게 표현되고 있다. 이 뿐만 아니라 실내에서 비추는 인공조명과 햇빛이 피사체를 비추는 빛과 그림자, 명도 대비가 깊어지고 섬세하게 사실감을 높인다.

당시 작품을 살펴보면 1927년 경제대공황 이후 사회 전반적으로 우울한 정서가 깔려있을 때 사실주의를 기반으로 현실적인 미국의 모습을 담아내던 호퍼는 이른 일요일 아침(Early Sunday Morning, 1930)(그림 15)을 내놓았다. 얼핏 보았을 때 에는 풍부한 빛이 내려앉은 고요한 일요일의 평화로운 아침을 연상할 수 있지만, 그는 삭막한 붉은 빛의 건물에 따뜻한 빛이 내리쬘고 있지만, 수평선으로 건물 구도를 잡아 딱 찬 구도로 갑갑한 현실처럼 숨이 턱턱 막혀보이게 그렸다. 거리, 창가, 방은 우리에게 익숙한 장면이나 언제 무슨 일이 터질지 모르는 불안감, 허무함이 그대로 반영되었다.



<그림 14> 이른 일요일 아침

(Early Sunday Morning, 1930)

<http://www.edwardhopper.net/early-sunday-morning.jsp>

아이러니하게도 화려한 색채와 대비되는 쓸쓸하고 허전한 분위기를 자아내거나 이야기가 궁금하게 만드는 세 번째 이유는 구도 감각에 있다.

미장센(mise en scene)을 완성하는 꽃병이나 옷걸이, 액자, 전등 등의 일상적인 소품과 전반적인 색채, 이를 비춰보는 구도는 인물의 의식의 흐름이 아닌 관찰자 시각에서 바라보고 있다. 구도 상 허전한 빈 공간을 의도적으로 생성하여 공허함, 상실감, 고독한 내면의 감정을 불러일으킨다. 작품 내 다수의 인물들이 등장할 경우 서로 시선이 다른 곳을 쫓고 있는 모습을 자주 볼 수 있는데, 서로의 눈을 마주치지 않고 어딘가 다른 곳을 응시하는 것은 소통 단절에 익숙해져버린 현대인을 연상하게 한다. 케이프 코드의 저녁 (cape cod evening, 1939) (그림 15)에서는 실제 부부가 싸운 후의 모습을 담았다. 부부끼리도 서로 무관심한 태도로 일관하거나, 상호감정 소통이 단절된 현대 사회 속 우리를 투영하여 다시금 곱씹어 보게 한다.



<그림 15> 케이프 코드의 저녁  
(cape cod evening, 1939)

<http://www.museumsyndicate.com/item.php?item=4432>



### 2.2.3 후기 회화의 특성 (1940년대~1960년대)

중기에는 인물간의 관계와 상호감정 교류가 집중되어 있었다면 에드워드 호퍼 작품의 후기 회화는 대자연과 대비되는 도시의 비애, 개인의 외로움을 조명한다.

그는 리얼리즘(Realism) 화풍을 지니고 있으나 익숙한 장소를 기반으로 하여 상상력을 동원하여 탄생한 인물과 주변 풍경, 상황적 특성을 창조하여 현실을 둘러싸고 있는 내면의 모습을 드러내고 있다.



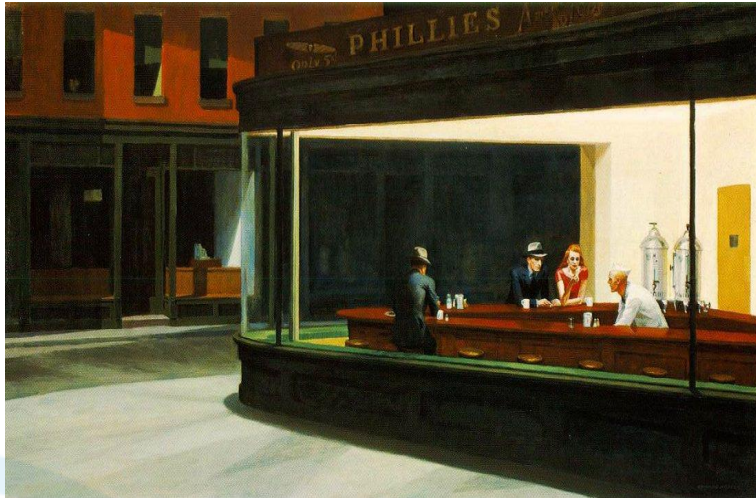
<그림 16> 주유소

(Gas, 1940)

<http://www.edwardhopper.net/gas.jsp>

1940년도 작, 주유소(Gas)(그림 17)은 고속도로가 희미하게 끝나는 도로 끝길에 홀로 자리한 작은 주유소의 저녁 무렵 풍경을 담았다. 다소 어둑어둑하게 내려앉은 땅거미가 스산하게 느껴지며 주유소 옆 우울한 색채의 나무숲은 적막함을 안긴다. 주유기기를 점검하며 손님이 오기만을 기다리는 남자의 모습은 현실적이면서도 외롭기만 하다. 초소에서 흘러나오는 불빛으로 저녁 무렵임을 짐작할 수 있게 하며 영화 속 한 장면처럼 다음 장면이 궁금하게끔 구도를 설정한 것도 흥미로운 지점이다. 스위스 작가 알랭 드 보통(Alain de Botton)은 이 작품을 보며 이렇게 표현했다. 비인인간의 세계, 곰과 여우의 발에 나뭇가지가 부러지는 소

리가 들리는 광활한 숲과 안전하고 튼튼해 보이는 주유소와 대립하여 서 있다 (알랭 드 보통, 2011, p.77).



<그림 17> 밤을 지새우는 사람들

(nighthawks, 1942)

[http://www.edwardhopper.net/nighthawks.jsp#prettyPhoto\[image1\]/0/](http://www.edwardhopper.net/nighthawks.jsp#prettyPhoto[image1]/0/)

호퍼가 그렸던 역사상 가장 유명한 작품은 후기에 탄생했는데, 미국 뉴욕 맨해튼 그리니치 빌리지(New York, Manhattan, Greenwich Village)에 있는 모퉁이 식당에서 영감을 받아 한 달이 넘는 시간동안 완성한 작품, 밤을 지새우는 사람들(nighthawks, 1942)이다. 짙은 어둠으로 둘러싸인 밤, 유일하게 환한 빛을 드리우며 외로운 도시인들을 위로하기 위해 문을 열어둔 듯한 바(bar)의 풍경. 모자를 눌러쓰고 홀로 술을 마시는 남자는 깊고 끝없는 외로움이 느껴지며 유독 어둡게 표현되어 있다. 일상 속에서 충분히 있을 법한 풍경인데 그들이 앉아있는 모습을 관찰하게 되고, 표정을 살피게 되는 것으로 보아 현실이라는 표면에 쌓여 드러내길 어려워하는 개개인의 내면 감정에 집중하게 하는 힘이 느껴지는 작품이다.

1950, 60년대 대표 작품으로는 웨스턴 모텔(Western Motel, 1957)(그림 19)과 좌석열차 (Chair car, 1965)(그림 20)를 들 수 있는데 만남과 떠나감이 지속적으로 반복되는 공간으로 적막한 분위기를 가장 잘 표현하는 장소를 그렸다. 마치

실내에 갇혀 있는 것처럼 인물들은 대부분 수동적으로 상황에 순응해있는 무심한 표정의 인물 들을 종종 등장했는데 기차 안에서 고개를 푹 숙이고 있는 인물 등 대부분의 상황이 매우 일상적이지만 무의식 중 상투적으로 반복하는 클리셰처럼 보이지 않고 감정 선에 집중할 수 있으며, 상투적인 상황을 낯설게 표현해내는 것이 그만의 장기였다.

슈퍼 리얼리즘(Super Realism)이라 불릴 정도로 현실과 맞닿은 사실적인 화풍을 그대로 고수해왔던 호퍼는 시대가 흐르면서 그림의 유행도 바뀌며 전성기가 지나갔지만 생을 마감할 때 까지 활발한 작품 활동을 펼쳤으며 외로움과 고독함을 담아냈고, 에드워드 호퍼는 미국인의 오늘날을 대변하는 뛰어난 작가였다.



<그림 18> 웨스턴 모텔  
(Western Motel, 1957)



<그림 19> 좌석열차  
(Chair car, 1965)



## 2.3 예술사적 특성

호퍼는 중고차를 사서 뉴욕의 집에서 뉴멕시코까지 갈 정도로, 매년마다 몇 개월은 길 위를 누비며 모텔 방 혹은 차 뒷좌석, 야외, 식당에서 그림을 그렸다. (알랭 드 보통, 2011, p.68) 이처럼 그의 작품의 기반은 철저히 사실을 추상이나 왜곡하지 않고 평범한 서민들의 생활상을 그대로 표현한 사실주의, 리얼리즘(Realism)을 토대로 했다. 1900년대 당시 미국은 급진적인 경제 발전을 이루어내는 반면, 이면에는 대량 생산에 비한 적은 수요, 저임금 문제로 인한 노동착취, 정부에 대한 회의를 가진 사회주의자, 무정부주의자 등 나라의 정책에 반기를 들고 있는 이들이 모여 미국의 현실을 수면위로 드러내자는 의미에서 시작된 운동이 리얼리즘이다. 이러한 현상은 사회 전반에 퍼져서 문학, 미술 문화 전반에 영향을 끼쳤다. (권주연, 2007, P.10)

리얼리즘에서 사물을 표현하는 방식은 다음과 같다.

아름답게 미화하여 그리는 것이 아닌 보이는 것을 가감 없이 표현하며, 이상적으로 꿈꾸는 것이 아니라 실재하고 있는 거짓 없이 그리는 것이다. 근본적으로 정확한 잣대를 가지고 사실 여부를 내리기는 어려우나 객관적인 묘사로 본질을 드러내는 것에 목적이 있다. 리얼리즘을 따르거나 주장하는 이들을 리얼리스트(Realist) 혹은 사실주의자(寫實主義者)라고 부른다.

1900년대 초반 호퍼가 재학하던 뉴욕 미술학교(New York School of Art)의 스승이었던 로버트 헨리(Robert Henri, 1865-1929)를 필두로 애시칸 화파(Ashcan School), 일명 에이트 그룹에서 활동했다. 여기에서 로버트 헨리는 프란스 할스, 에두아르 마네의 영향을 받아 어두운 색조를 정밀하게 표현하는 데에 탁월한 재능을 가진 미국 리얼리즘 화가로 호퍼의 작품세계를 형성하는 데에 큰 영향을 끼친 인물이다. 로버트 헨리가 결성한 애시칸 화파는 전통과 권위를 중시하여 고전적인 경향을 드러내는 아카데미즘(academism)에 대항해 지저분하고 더러운 뉴욕의 일상을 매우 사실적으로 묘사했다. (박현희, 2007, p.14) 리얼리즘은 오랫동안 이어온 전통을 비호하고자하는 미술계의 세력으로부터 환영받지는 못했으며 작품 전시를 거부당하는 경우가 다반사였으나, 별도로 8인의 그룹전을 열었다.

하나 가장 현실적인 그림을 많은 이들이 볼 수 있게 하기 위해 주로 정기간행물의 삽화를 그려서 대중에게 스스로의 생각과 가치관, 사실을 전달하고자 했다.

호퍼는 미국 역사상 가장 위대한 화가로 추앙받고 있으나, 실제로 그는 보수적이고 고립적인 사고를 가진 독실한 신앙을 가진 부모에게 영향을 받아 폐쇄적인 사고를 가지고 검소한 생활을 하는 보수적인 미국인의 전형이었다. 그럼에도 불구하고 그가 능동적인 사고로 의미 있는 소재를 찾아가거나 작품 속에 등장하는 매개체에 내면의 감정을 싣는 등의 작가의 상상력과 내면으로부터의 끓어오르는 강렬한 표현의 욕구와 상상력을 불어 넣어준 것은 로버트 헨리의 몫이었다.

그런 그의 작품의 근간인 리얼리즘과 대치되는 모더니즘(Modernism)과 오묘한 경계선에 걸쳐져있는 이유에 대해 알아볼 필요가 있다. 1906년, 1909년 그리고 1910년도 파리에 머무르며 그가 선망해오던 유럽의 자유로움과 표현 방식, 빛을 강조한 화려한 색채의 영향을 받았는데, 이는 형태와 색채를 해방하며 자유로운 붓질을 보이는 사조인 모더니즘과 들어맞는다. 순수미술로서 예술의 지속성을 이어가기 원하고 평면성을 강조하는 인상주의(Impressionnisme)가 이에 해당하며, 또 다른 모더니즘의 특징은 사회의 구성원인 개개인의 정체성에 관심을 가지고 접근하는 것으로 전통적인 리얼리즘을 따르면서도 현대적인 도시의 모습을 간결하게 정리하고 도회적으로 풀어내며 그 속의 인물을 주목하는 방식에서도 리얼리즘과 모더니즘의 성향을 동시에 지니고 있는 걸 알 수 있다.

[ 표 1 ] 리얼리즘, 모더니즘 비교

|       | 리얼리즘                                                                                                                                           | 모더니즘                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 정의    | 19세기 고전주의와 낭만주의가 가지고 있던 비현실적 세계를 비판하고, 사회에 대항하며 발현 되었으며 이상적이고 꿈 같은 주제, 혹은 전위적인 성격의 것이 아닌 실제로 보여 지는 그대로 눈앞에 펼쳐진 현실을 사실적으로 묘사하며, 추상, 왜곡 없이 표현한다. | 전통적으로 답습해오던 회화의 규칙을 깨고 형태를 개방하여 표현의 자유를 존중한 미술. 과장되고 원색적인 색상을 사용하거나 원근법을 무시하여 그리는 인상주의, 평면적으로 그리는 것, 혹은 형태를 잘게 쪼개 새롭게 배치한 입체주의, 속도감과 운동감을 중시한 미래주의, 사실적인 형체 즉 소재의 객관성을 거부하고 형태를 작가의 주관적으로 표현하는 추상주의, 초현실주의, 다다이즘 등을 들 수 있다. |
| 종류    | 사실주의                                                                                                                                           | 신인상주의, 후기인상주의, 야수주의, 입체주의, 미래주의, 표현주의, 추상주의, 절대주의, 구성주의, 다다이즘 등                                                                                                                                                             |
| 대표 작가 | 쿠르베, 밀레, 윈슬로 호머, 휘슬러 등                                                                                                                         | 피카소, 마티스, 칸딘스키, 몬드리안, 달리, 뒤상, 잭슨 폴록 등                                                                                                                                                                                       |

본 연구자가 제작한 서식임

### Ⅲ. 에드워드 호퍼의 색채적 특성 분석

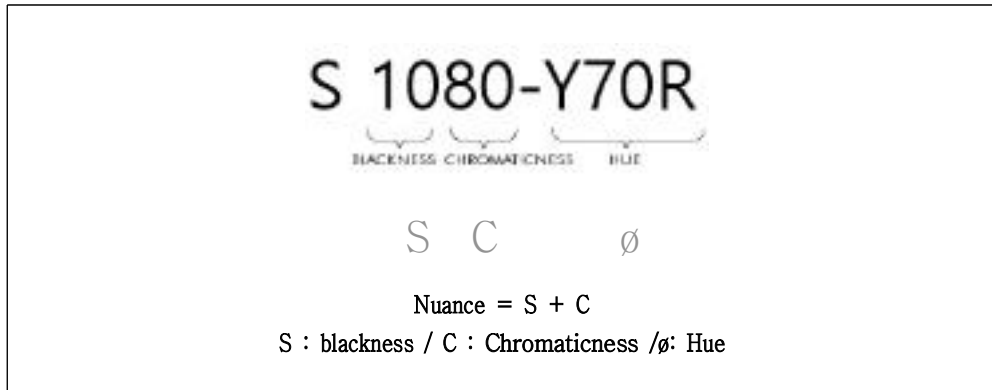
에드워드 호퍼의 회화에는 자연, 집, 주유소, 술집, 식당 등 어느 장소에나 풍성한 빛이 가득하다. 빛과 그림자를 탁월하게 표현하는 능력을 지니고 있고 빛에 따라 변하는 색채의 변화를 정확하게 인지하여 풍부한 색의 스펙트럼을 구사한다. 그의 작품 속에서 드러나는 색채적인 특성을 NCS(Natural Colour System<sup>®</sup>) 표색계로 뉘앙스를 분석한다.

NCS 컬러 시스템은 스웨덴에서 사람이 눈으로 보는 컬러를 인식하는 방법에 대해 연구하여 개발하여 컬러 위치 시스템을 규정했으며, 총 1950 가지 색상을 표현하며 옐로(Yellowness), 레드(Redness), 블루(Blueness), 그린(Greenness)로 4가지 컬러와 화이트, 블랙으로 구성한 색상환, 색 삼각형, 색 입체가 있다. 건축과 인테리어, 다양한 산업분야에 적용되어 컬러의 표면과 소재, 조명에 따라 미세한 차이의 색 온도에 따른 색을 구분 지을 수 있어 가장 과학적인 색채 커뮤니케이션이 가능한 도구로 특히 제조 산업 분야에서 디자인 아이디어와 현실의 괴리가 없고, 오차 없이 컬러디자인을 실현할 수 있기 때문에 전 세계적으로 널리 쓰이는 색체계이다.



<그림 20> NCS 색체계

[ 표 2 ] NCS 색채 표기방법



상단 이미지 출처

<http://www.ncscolour.com/en/design-architecture/work-digitally-with-ncs/ncs-navigator/>

NCS에서 색채를 표기하는 방법은 흑색이 포함된 비율(Blackness), 유채색이 포함된 비율(Chromaticness), 색상(Hue) 순으로 나열하며 포함하고 있으며 대상색의 검정색과 명도와 채도를 구분하지 않고, 색상과 뉘앙스를 구분하여 흑도 (Blackness), 채도(Chromaticness), 색상에 따라 대상 색 값을 도출한다. 아울러 컬러 이미지 스케일(감성분류체계,color image scale)을 통해 에드워드 호퍼의 작품에서 드러나는 색채 감성언어를 cool, warm, hard, soft 축에 따라 배치하고 경향을 파악하여 정밀한 색채를 분석하고 고찰하는 데에 의미가 있다.

### 3.1 NCS를 통한 작품 측색 방법론

에드워드 호퍼의 유채화, 수채화, 작품은 대개 휘트니 미술관에 전시되어 있으며 본 연구자가 에드워드 호퍼 작품 속 색상 분석을 위해 작품을 취득한 경로는 그의 작품 스캔본을 다량 제공하는 해외 온라인 홈페이지 Museum Syndicate 및 edwardhopper.net를 기준으로 하였으며 실제 작품의 색상과 다소 오차범위가 발생할 수 있는 점을 알린다. 색 값을 도출하기 위한 도구는 RGB 색 공간을 기반으로 한 어도비사에서 제공하는 컬러 CC(Adobe Color CC)의 컬러 휠을 활용하였으며 이를 통해 큰 비중을 차지하는 주조색, 보조색, 강조색을 기준으로 대표적인 5가지 색상을 추출했다.



<그림 21> 컬러 이미지 스케일 표

출처 : 일본 NCD 컬러 연구소



<그림 22> Adobe Color CC

<https://color.adobe.com/ko/create/color-wheel/>

NCS 컬러 시스템을 적용하여 측색하는 방법은 앞서 Adobe Color CC를 통해 추출한 5가지 색상을 가지고 NCS 공식 홈페이지 내 메뉴 - NCS NAVIGATOR(그림24) - Freemium 색상환을 사용한다. 공식 홈페이지에서 제공하는 정확한 색 측정을 위한 도구로 오차범위를 줄인 바른 색 값을 내기 위해 이용했다.



<그림 23> NCS NAVIGATOR

<http://www.ncscolour.com/en/design-architecture/work-digitally-with-ncs/ncs-navigator>

/



에드워드 호퍼는 한 작품에서 드러나는 색채 경향은 단 몇 가지의 색상으로 정의할 수 없을 정도로 풍부하고 다양한 톤과 색상을 사용했으며, 이로 인해 색을 추출하는 방법을 본 연구자의 방식에 의해 두 가지 방안으로 분류하고, 측색 공식을 수립했으며 이로서 다수의 작품의 색상 분석 시 가장 보편적으로 쓰인 주조색, 보조색, 강조색에 대해 객관적인 결과를 얻기 위해 노력하였다.

### 3.1.1 작품 측색 방법 1안

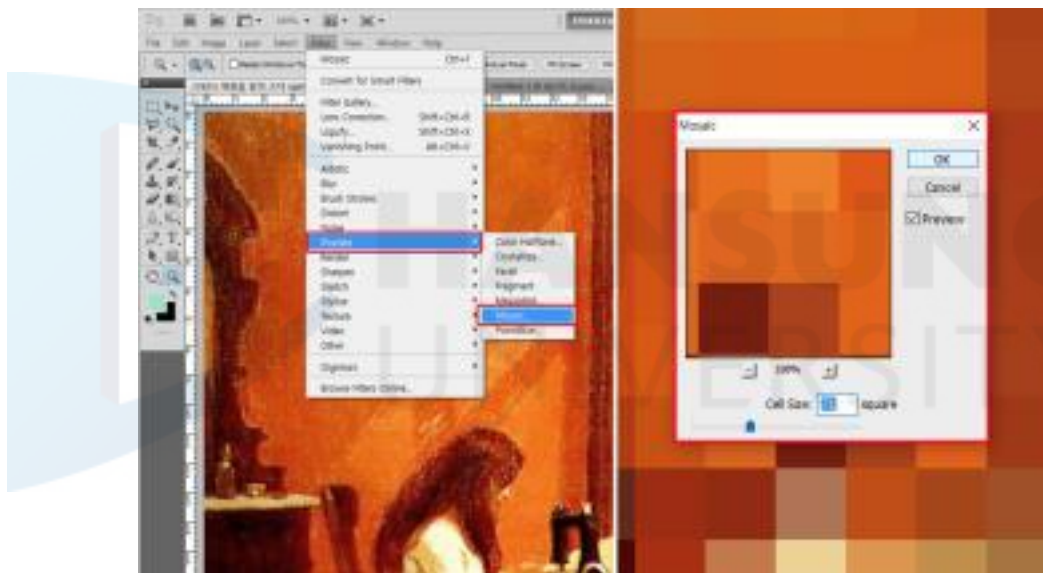
작품에서 쓰인 색상을 파악하는 1차적 방법은 육안으로 색상의 비중이 눈에 띄게 구분이 되는지 여부를 판단하는 것이다. 주조색과 강조색이 명확하게 분류될 시에는 Adobe Color CC (<https://color.adobe.com/ko/create/color-wheel>) - 이미지에서 만들기 - 색상 무드를 선택하여 지배적으로 쓰인 색상을 파악할 수 있다. 이 때 색상 규칙은 선명하게 혹은 본 연구자의 육안 측색으로 판단할시 명쾌하게 구분이 되었을 때에 한하여 사용자 정의를 사용하였다.



<그림 24> 작품 측색 방법 1안

### 3.1.2 작품 측색 방법 2안

호퍼의 작품 중 재봉틀 앞의 소녀 (girl at sewing machine, 1921), 고조 (ground swell, 1939), 좌석 열차 (Chair car, 1965) 등 주조색과 보조색은 파악이 되나 강조색이 모호하거나, 혹은 전체적으로 같은 컬러로 동일한 색상에서 톤의 차이만 두는 톤 온 톤 배색(Tone on tone)을 하거나 탁한 톤의 색상을 사용해 차별하고 안정감을 주는 톤널 배색(Tonal)으로만 구성하여 색상을 단순화하면서 조화롭게 배치한 경우가 있는데, 색의 미세한 변화를 감지했기 때문에 지배적인 색상을 측색하기 까다로운 경우에 작품 측색 방법을 고안했다.

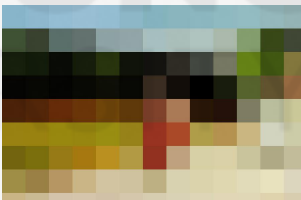


<그림 25-1> 작품 측색 방법 2안

Adobe Photoshop - Filter - Pixelate - Mosaic

첫째, 색상을 분류하기에 기준이 모호한 경우, 어도비 포토샵 (Adobe Photoshop) 프로그램을 이용하여 작품의 색채를 쉽게 알 수 있게끔 모자이크 블록을 생성한다. 포토샵 상단 메뉴에서 필터(Filter) - 픽셀레이트(Pixelate) - 모자이크(Mosaic)로 들어가서 셀 사이즈(Cell Size)를 사용자가 조정할 수 있으며 셀 사이즈 30~ 100사이로 설정했을 시 작품에서 사용된 색채가 단순하고 간결하게 정리되어 전보다 색상이 뚜렷하게 구분된다.

[ 표 3 ] 색상의 단순화

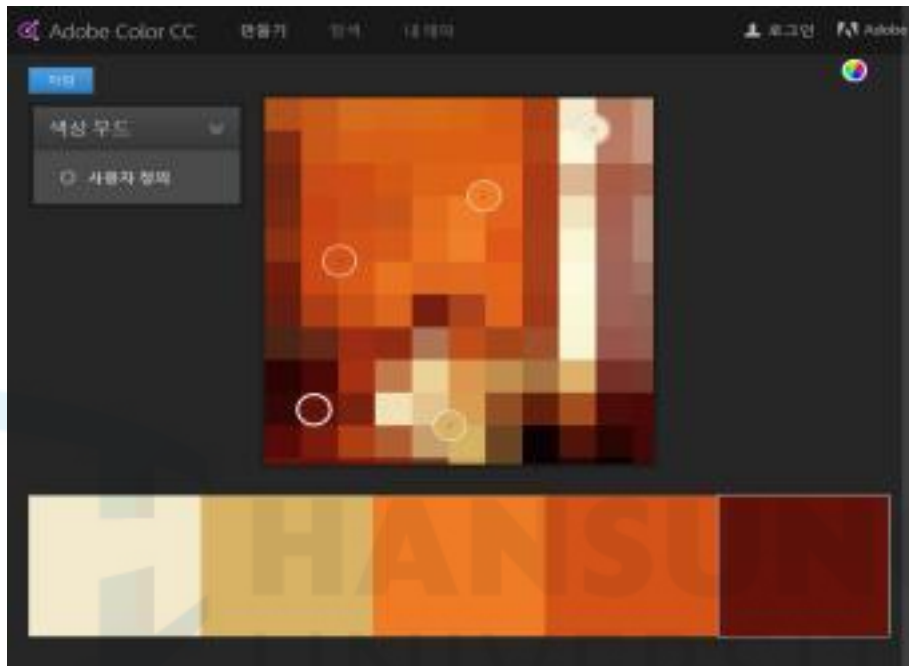
| 구분   | 작 품 명                                                                              |                                                                                    |                                                                                     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 재봉틀 앞의 소녀 (girl at sewing machine, 1921)                                           | 고조 (ground swell, 1939)                                                            | 주유소 (Gas, 1940)                                                                     |
| 원작   |   |   |   |
| 모자이크 |  |  |  |

<http://www.edwardhopper.net/girl-at-sewing-machine.jsp>

<http://www.edwardhopper.net/ground-swell.jsp>

<http://www.edwardhopper.net/gas.jsp>

둘째, 작품 측색 방안 1안(p.26)에서 활용한 Adobe Color CC로 색상 무드를 선명하게 혹은 사용자 정의로 포인트를 설정하여 대표적으로 사용된 다섯 가지 색상을 파악한다.



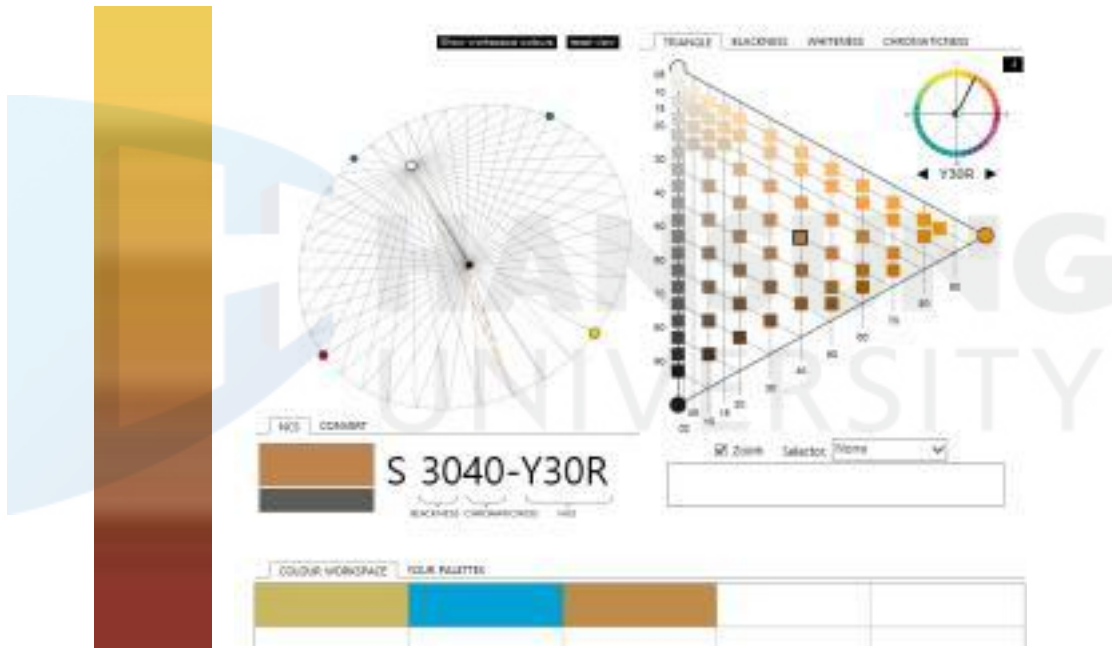
<그림 25-2> 작품 측색 방법 2안



<그림 25-3> 작품 측색 방법 2안

(작품명 좌: rooms by the sea, 1951 / 우 : Sunlight on Brownstones, 1956)

셋째, 앞전의 프로세스를 통해 추출한 5가지 색상은 NCS 공식 홈페이지, NCS 네비게이터(NCS NAVIGATOR)로 표준색 값을 도출한다. 1차로 색상 육안 측색 후 흑색도와 채도를 결합한 닐앙스 (Blackness, Chromaticness)에 따라 네비게이터 내 블록을 움직이면서 동일 혹은 가장 흡사한 색상을 선택하여 최종적으로 색 번호를 취득한다. 자칫 육안으로 흑색도, 유채색도, 색상을 측색하여 범할 수 있는 색 값의 오류 범위를 줄일 수 있는 효과적인 방법이며, 표준적으로 통용할 수 있다.



<그림 25-4> 작품 측색 방법 2안

NCS NAVIGATOR

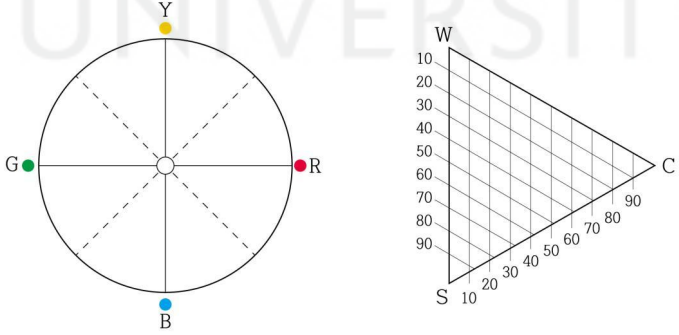
<http://www.ncscolour.com/en/design-architecture/work-digitally-with-ncs/ncs-navigator/>

### 3.2 NCS 색채 분석

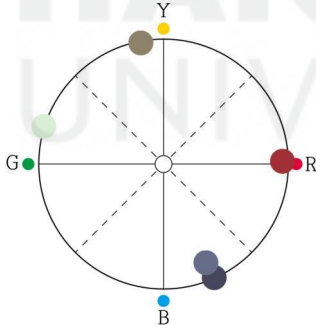
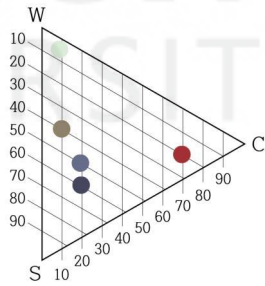
에드워드 호퍼가 남긴 작품 중 색채학적으로 충분한 연구가치가 있는 작품 총 12점의 색채를 정밀 분석하였으며, 작품을 선정 한 기준은 대중적으로 잘 알려진 유명 작품과 빛과 그림자, 색채 경향이 도드라지는 작품을 선정했다.

또한 그가 순수 회화미술 작가로서 작업한 유채화 작업물 위주로 하여 일러스트, 삽화, 판화는 제외하였으며 뷰티 일러스트레이션 제안 연구에 필요한 여자 인물이 등장하는 작품을 우선으로 했다.

[ 표 4 ] 작품 색상 분석표 예시

| 구분        | NCS 분석 및 색채 경향                                                                       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 작품        | <작품 한글명, 영문명, 연도>                                                                    |
| 색채 비율 팔레트 | 주조색, 보조색, 강조색 및 기타 색상을 포함한 비율                                                        |
| 주요 색상 팔레트 | Adobe Color CC로 취득한 5가지 색상                                                           |
| NCS 색상값   | 색상 팔레트 순서대로 정렬                                                                       |
| NCS 분포    |  |

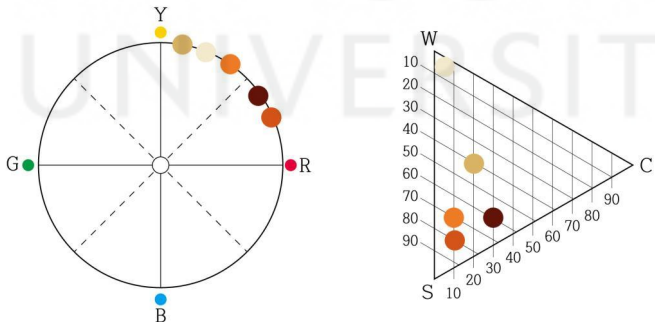
[ 표 5 ] 작품 I 푸른 저녁 (Soir Bleu, 1914)

|           |                                                                                                                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 작품        |                                                                                      |
| 색채 비율 팔레트 |                                                                                      |
| 주요 색상 팔레트 |                                                                                      |
| NCS 색상값   | S 6020-R70B / S 5020-R70B / S 0510-G20Y / S 2070-R / S 4010-G90Y                                                                                                       |
| NCS 분포    |   |

[표 5]의 첫 번째 작품 ‘푸른 저녁’에서 색 값을 분석해보면 S 5020-R70B 흑도(S) 50%, 채도(C) 20% 뉘앙스와 레드(R)가 30% 가미된 블루(B)가 주조색으로 드러났으며, 보조색은 S 6020-R70B 으로 흑도(S) 60%, 채도(C) 20% 뉘앙스와 레드(R)가 30% 가미된 블루(B)가 주조색과 같은 색상인 블루로 드러났다. 강조색은 볼터치와 피에로 분장, 전등 장식에 있는 레드로 색상 값은 S 2070-R이며 흑도(S) 20%, 채도(C) 70% 뉘앙스와 레드(R) 100% 이다.

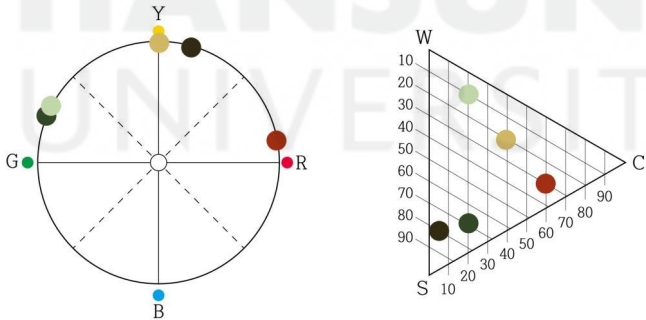


[ 표 6 ] 작품Ⅱ 재봉틀 앞의 소녀 (girl at sewing machine, 1921)

|           |                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 작품        |   |
| 색채 비율 팔레트 |   |
| 주요 색상 팔레트 |   |
| NCS 색상값   | S 0505-Y20R / S 2040-Y10R / S 1070-Y40R / S 1080-Y70R<br>S 6030-Y60R                |
| NCS 분포    |  |

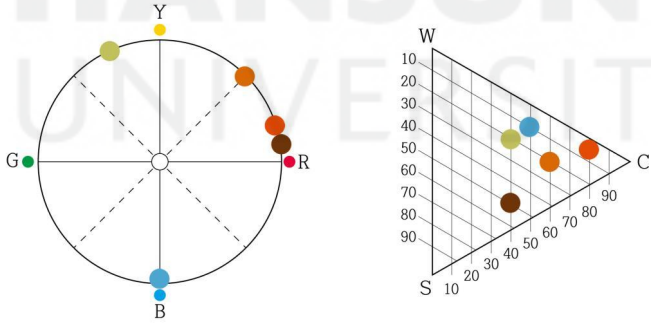
[표 6]의 두 번째 작품 ‘재봉틀 앞의 소녀’에서는 원색적인 레드, 옐로우 기미 지배적이며 세부적인 색 값을 분석해보면 S 1070-Y40R 흑도(S) 10%, 채도(C) 70% 옐로(Y)가 60% 가미된 레드(R)가 주조색이다. S 6030-Y60R이 보조색이며 흑도(S) 60%, 채도(C) 30% 뉘앙스에 옐로(Y)가 40% 가미된 레드(R), 강조색은 S 0505-Y20R 흑도(S) 0.5%, 채도(C) 0.5% 뉘앙스와 옐로(Y)가 80% 가미된 레드(R) 20%이다. 주조색과 강조색이 뒤바뀐 듯이 보이는 이가 다소 불안감이 드는 색면 구성을 했으며 레드를 위주로 사용했다.

[ 표 7 ] 작품Ⅲ 자동판매기 식당 (Automat,1927)

|           |                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 작품        |   |
| 색채 비율 팔레트 |   |
| 주요 색상 팔레트 |   |
| NCS 색상값   | S 8005-Y20R / S 3060-Y90R / S 2040-Y / S 7020-G30Y<br>S 1020-G30Y                   |
| NCS 분포    |  |

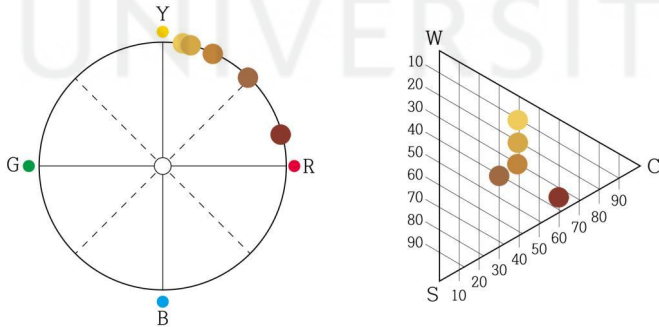
[표 7]의 세 번째 작품 ‘자동판매기 식당’에서는 땅거미가 진 밤에 텅그러니 빛을 밝히는데 그린, 옐로우, 레드 위주로 사용했다. 주조색은 S 8005-Y20R 으로 흑도(S) 80%, 채도(C) 0.5% 옐로(Y)가 80%가 가미된 레드(R)이며 색이 어두워 레드의 기미는 거의 드러나지 않는다. 보조색은 테이블의 S 1020-G30Y 으로 주조색과 극명한 대비를 가지며 흑도(S) 10%, 채도(C) 20% 그린(G) 70%, 옐로(Y) 30%이다. 강조색은 붉은 정물의 S 3060-Y90R으로 흑도(S) 30%, 채도(C) 60% 옐로(Y)가 10%의 레드 (R) 90%를 지녔다.

[ 표 8 ] 작품Ⅳ 중국식당 (Chop suey, 1929)

|           |                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 작품        |   |
| 색채 비율 팔레트 |   |
| 주요 색상 팔레트 |   |
| NCS 색상값   | S 1050-B / S 2040-G70Y / S 2060-Y50R / S 5040-Y90R<br>S 0580-Y80R                   |
| NCS 분포    |  |

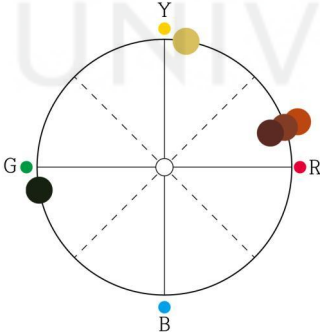
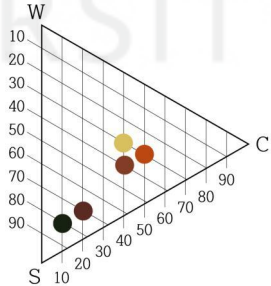
[표 8]의 네 번째 작품 ‘중국식당’에서는 블루, 그린, 레드, 옐로가 모두 등장하며 이는 소시민이 찾는 저렴한 가격의 식당으로 추정하게 한다. 주조색의 구분은 짓기 어려우며, 높은 비율로 쓰인 색상은 간판과 벽면의 S 2060-Y50R으로 흑도(S) 20%, 채도(C) 60% 옐로(Y)가 20%가 가미된 레드(R)와 S 5040-Y90R, S 0580-Y80R이 안정적인 배색 관계를 이룬다. 강조색으로 S 1050-B 를 들 수 있으며 흑도(S) 10%, 채도(C) 50% 블루(B) 100%의 하늘빛과 S 2040-G70Y의 조화가 인상적이다.

[ 표 9 ] 작품 V 숙녀를 위한 테이블 (Tables for Ladies, 1930)

|           |                                                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 작품        |    |
| 색채 비율 팔레트 |    |
| 주요 색상 팔레트 |    |
| NCS 색상값   | S 1040-Y10R / S 2040-Y10R / S 3040-Y30R / S 4030-Y50R /<br>S 3560-Y80R               |
| NCS 분포    |  |

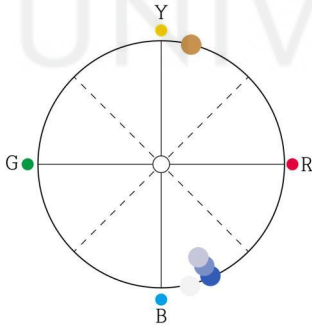
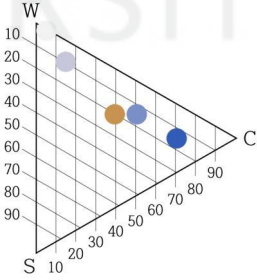
[표 9]의 다섯 번째 작품 ‘숙녀를 위한 테이블’에서는 전반적으로 따뜻하고 포근한 옐로우 레드가 지배적으로 쓰였다. 밝은 벽, 과일에는 S 1040-Y10R로 흑도(S) 10%, 채도(C) 40% 옐로(Y)가 90%, 레드(R) 10%이며, 어두운 벽면의 S 3560-Y80R와 부드러운 조화를 이룬다. S 3560-Y80R의 색 값을 분석하면 흑도(S) 35%, 채도(C)의 누앙스로, 60% 옐로(Y)가 20%가 가미된 레드(R)이다.

[ 표 10 ] 작품VI 뉴욕의방 (Room in newyork, 1932)

|           |                                                                                                                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 작품        |                                                                                        |
| 색채 비율 팔레트 |                                                                                        |
| 주요 색상 팔레트 |                                                                                        |
| NCS 색상값   | S 8010-B90G / S 3040-Y10R / S 3050-Y80R / S 4040-Y80R / S 7020-Y80R                                                                                                      |
| NCS 분포    |   |

[표 10]의 여섯 번째 작품 ‘뉴욕의 방’에서는 차갑고 딱딱한 외벽에 따뜻하면서 차분한 색상으로 색상을 대조시켰다. 건물 외벽은 S 8010-B90G 흑도(S) 80%, 채도(C) 10% 블루(B)가 10%, 그린(R) 90% 이며, 실내 페인트는 S 3040-Y10R 으로 흑도(S) 30%, 채도(C) 40% 옐로(Y)가 90%, 레드(R) 10% 이다. 강조색은 여성의 레드 드레스로 S 3050-Y80R 색은 흑도(S) 30%, 채도(C) 50% 뉘앙스를 지니고 있으며, 색상은 옐로(Y)가 20%, 레드(R)이다.

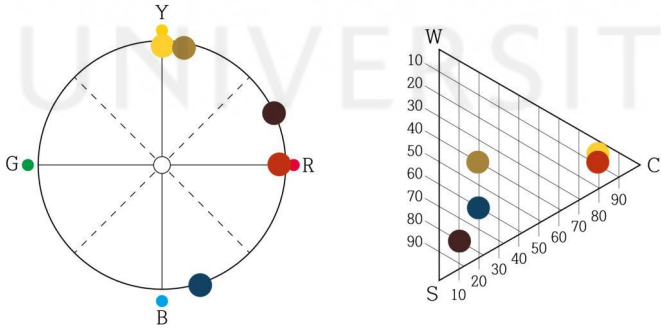
[ 표 11 ] 작품Ⅶ 고조 (Ground swell, 1939)

|           |                                                                                                                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 작품        |                                                                                        |
| 색채 비율 팔레트 |                                                                                        |
| 주요 색상 팔레트 |                                                                                        |
| NCS 색상값   | S 1570-R70B / S 1550-R70B / S 1015-R70B / S 0005-R80B<br>S 2040-Y20R                                                                                                     |
| NCS 분포    |   |

[표 11]의 일곱 번째 작품 ‘고조’에서는 여름날의 요트 세일링을 즐기는 모습이 담겨있다. 이국적인 풍경의 파도위로 떠다니는 정체불명의 부표는 다소 불안감을 안긴다. 주조색은 블루(B)이며 S 1550-R70B 은 흑도(S) 15%, 채도(C) 50%의 뉘앙스를 띄고 있으며, 레드(R) 30%가 가미된 블루(B)이다. 요트 위 태닝을 즐기는 여인과 구릿빛 피부의 남성들, 요트의 색상과 돛이 시원하게 배색되었다.



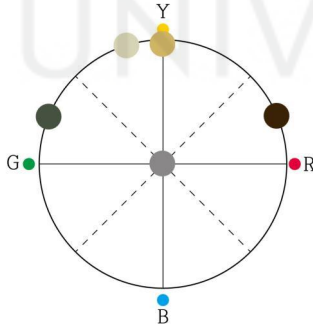
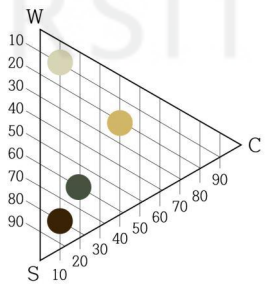
[ 표 12 ] 작품Ⅷ 뉴욕영화 (Newyork movie, 1939)

|           |                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 작품        |   |
| 색채 비율 팔레트 |   |
| 주요 색상 팔레트 |   |
| NCS 색상값   | S 0580-Y / S 6020-R80B / S 1080-R / S 8010-Y70R /<br>S 4020-Y10R                    |
| NCS 분포    |  |

[표 12]의 여덟 번째 작품 ‘뉴욕영화’에서는 대사를 읊조리며 홀로 시간을 보내는 여성의 모습이 그려져 있으며, 영화를 틀어놓고도 벽면에 기대어 골똘히 생각을 하는 듯 한 어둠과 편 조명의 대비가 이루어진다. 주조색은 S 8010-Y70R 으로 흑도(S) 80%, 채도(C) 10%, 옐로(Y) 30%, 레드(R) 30%이다. 보조색은 여성의 네이비 컬러의 옷이며 S 6020-R80B는 흑도(S) 60%, 채도(C) 20%, 레드(R) 20%의 블루(B)이다. 강조색은 S 0580-Y, S 1080-R을 들 수 있다.

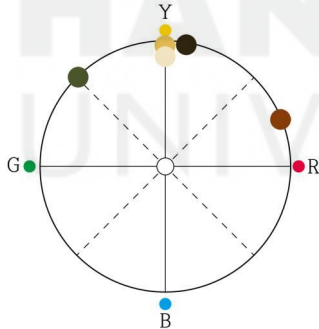
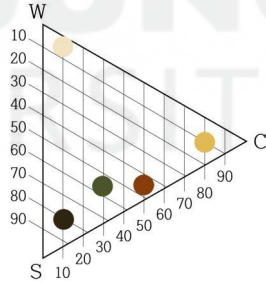


[ 표 13 ] 작품Ⅸ 케이프 코드의 저녁 (cape cod evening,1939)

|           |                                                                                                                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 작품        |                                                                                        |
| 색채 비율 팔레트 |                                                                                        |
| 주요 색상 팔레트 |                                                                                        |
| NCS 색상 값  | S 3500-N / S 1010-G80Y / S 6020-G30Y / S 8010-R70B / S 2040-Y                                                                                                            |
| NCS 분포    |   |

[표 13]의 아홉 번째 작품 ‘케이프 코드의 저녁’에서는 을씨년스러운 풍경의 숲과 황금빛 들녘, 저채도의 주택이 눈에 띈다. 주요 색상은 들녘의 S 2040-Y이며 흑도(S) 20%, 채도(C) 40%, 옐로(Y) 100% 및 숲의 S 8010-R70B 으로 색 값은 흑도(S) 80%, 채도(C) 10%, 레드(R) 30%의 블루(B)이다. 스산한 분위기를 자아내는 주요 색상은 주택을 들 수 있으며 S 3500-N이 색 값이다.

[ 표 14 ] 작품 X 밤을 지새우는 사람들 (nighthawks,1942)

|           |                                                                                                                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 작품        |                                                                                      |
| 색채 비율 팔레트 |                                                                                      |
| 주요 색상 팔레트 |                                                                                      |
| NCS 색상값   | S 6530-G50Y / S 1080-Y / S 0510-Y / S 8010-Y10R /<br>S 4550-Y70R                                                                                                       |
| NCS 분포    |   |

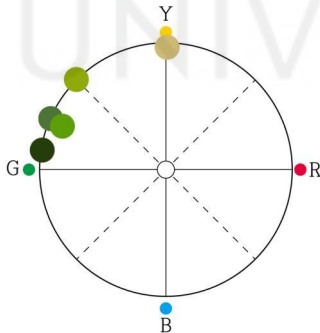
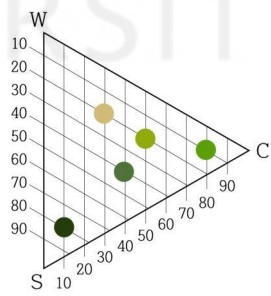
[표 14]의 열 번째 작품 ‘밤을 지새우는 사람들’에서는 심야식당처럼 저렴한 바의 외로움으로 점철되는 인물들을 등장시킨다. 이때 사용한 주요 색상은 어두워진 간판과 외부의 붉은 건물, 눈이 부시는 형광 조명, 실내의 테이블 색상, 여인이 입은 레드톱이 눈에 띈다. 지배적으로 느껴지는 어두운 색상을 분석해보니 S 8010-Y10R 색 값으로 흑도(S) 80%, 채도(C) 10%, 옐로(Y) 90% 레드(R) 10%를 가졌다. 그림에는 녹색 빛이 전체적으로 감도는데 S 6530-G50Y과 및 S 0510-Y가 강렬한 조화를 이룬다.

[ 표 15 ] 작품XI 웨스턴 모텔 (Western Motel, 1957)

|           |                                                                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| 작품        |                                                                     |
| 색채 비율 팔레트 |                                                                     |
| 주요 색상 팔레트 |                                                                     |
| NCS 색상값   | S 1050-Y50R / S 2570-Y70R / S 0520-G20Y / S 0540-B10G / S 6035-B60G |
| NCS 분포    |                                                                     |

[표 15]의 열한 번째 작품 ‘웨스턴 모텔’에서는 호퍼의 작품의 주요 특징인 시선을 회피하는 인물이 아닌 나를 쳐다보는 듯 정면을 응시하고 있다. 소개 해온 다른 작품들에 비해 원색적이고 풍성하다. 하늘빛은 S 0540-B10G으로 흑도(S) 05%, 채도(C) 40%, 블루(B) 90% 그린(G) 10%를 띤다. 다소 어둡고 칙칙한 모텔 내부 벽은 S 6035-B60G 으로 흑도(S) 60%, 채도(C) 35%의 뉘앙스를 가졌으며, 블루(B) 40% 그린(G) 60%이다. 강조색은 여성의 옷과 튀는 소파의 색상을 들 수 있으며 색 값은 S 2570-Y70R이다.

[ 표 16 ] 작품XIII 좌석 열차 (Chair car,1965)

|           |                                                                                                                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 작품        |                                                                                        |
| 색채 비율 팔레트 |                                                                                        |
| 주요 색상 팔레트 |                                                                                        |
| NCS 색상값   | S 4040-G30Y / S 1080-G30Y / S 2050-G50Y / S 2030-Y /<br>S 8010-G10Y                                                                                                      |
| NCS 분포    |   |

[표 16]의 열두 번째 작품 ‘좌석 열차’에서는 그린 룸에 들어온 듯 녹색 빛이 짙은 폐쇄된 기차가 등장한다. 창문으로 비치는 강한 빛이 바닥 색과 대비되며 어두운 기차 좌석 시트와 그보다 더 어두운 인물들의 의상은 우울해보이기도 한다. 주요 내부 색상은 S 4040-G30Y 으로 색상 값을 분석하면, 흑도 (S) 40%, 채도(C) 40%, 그린(G) 70%, 옐로(Y) 30%를 띤다. 대비되는 빛은 S 2030-Y이며 흑도(S) 20%, 채도(C) 30%, 옐로(Y) 100%를 띤다.

### 3.3 이미지 스케일 분석

일본 NCD (Nippon color and design research institute) 컬러 연구소에서는 색의 온도와 차가움(cool), 따뜻한(Warm), 딱딱함(Hard), 부드러움(soft)로 4개의 축을 나누어 이미지 공간을 제작했으며, 총 36칸으로 분류되어 색에 해당하는 언어를 찾아갈 수 있다. 크게는 프리티(Pretty), 로맨틱(Romantic), 내추럴(Natural), 엘레강스(Elegance), 캐주얼(Casual), 쿨 캐주얼(Cool Casual), 고저스(Gorgeous), 시크(Chic), 다이내믹(Dynamic), 클래식(Classic), 댄디(Dandy), 모던(Modern)으로 나눌 수 있으며 이에 포함된 세부적인 감정 형용사를 파악할 수 있다.

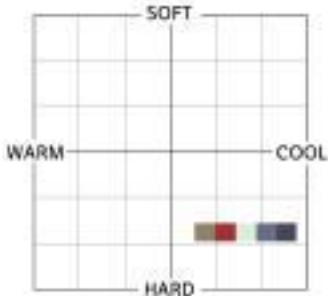
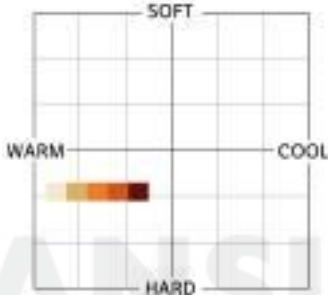
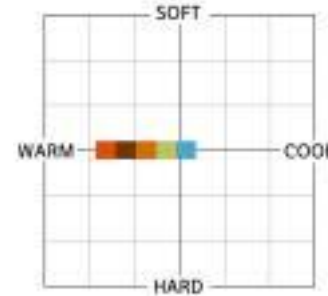


<그림 27> 컬러 이미지 스케일

(출처 : 일본 NCD 컬러 연구소)

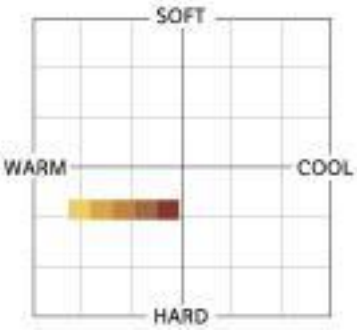
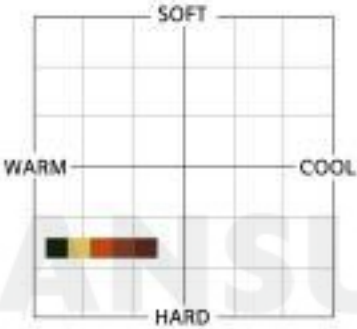
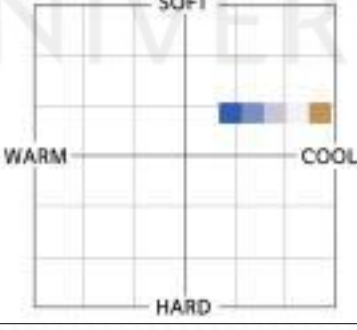
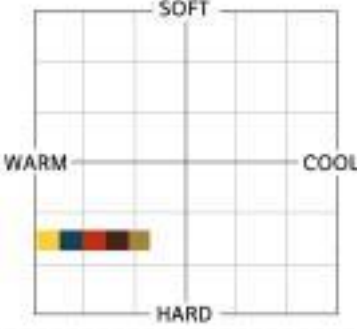
호퍼의 작품 열두 점을 5도 배색으로 색상 형용사를 분석했으며 명도 차이가 크거나, 색의 일관성이 관찰되지 않을 경우 색상의 이미지를 담당하는 주조색을 1순위로, 보조색을 2순위로, 강조색을 3순위로 우선순위를 두었으며, 색의 배치 순서를 바꾸어 컬러 형용사를 추출하였다. 본 과정을 거쳐 추출된 형용사는 색채 경향을 알 수 있는 근거가 되며, 작품을 제작하며 화가 본인이 의도했던 감성을 추측해본다.

[ 표 17-1 ] 컬러 이미지 스케일 및 형용사 분석 (본 연구자가 제작함)

| 작품                                                                                                                                      | 컬러 이미지 스케일                                                                          | 형용사                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>작품 I 푸른 저녁 (Soir Bleu, 1914)</p>                   |    | <p><b>모던(MODERN)</b><br/>기계적인, 승고한</p> <p><b>댄디 (DANDY)</b><br/>존엄한, 귀중한</p>                                  |
|  <p>작품 II 재봉틀 앞의 소녀 (girl at sewing machine, 1921)</p> |    | <p><b>고저스 (GORGEOUS)</b><br/>성숙한, 풍요로운,<br/>매력적인</p> <p><b>다이내믹 (DYNAMIC)</b><br/>대담한</p>                     |
|  <p>작품 III 자동판매기 식당 (Automat, 1927)</p>               |  | <p><b>클래식 (CLASSIC)</b><br/>복잡한, 고전적인,<br/>전통적인, 원숙한</p> <p><b>댄디 (DANDY)</b><br/>깊고 헤아릴 수 없<br/>는, 쓴, 짧은</p> |
|  <p>작품 IV 중국식당 (Chop suey, 1929)</p>                 |  | <p><b>캐주얼 (CASUAL)</b><br/>눈에 띄는</p> <p>달콤한</p>                                                               |

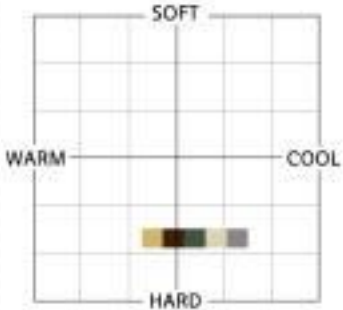
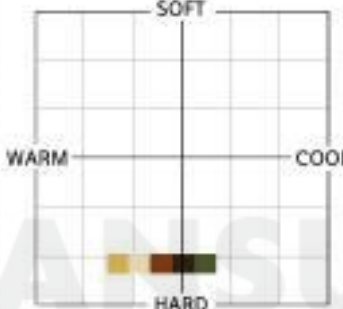
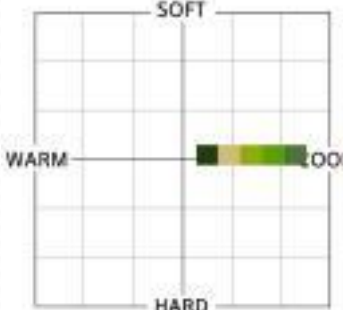


[ 표 17-2 ] 컬러 이미지 스케일 및 형용사 분석

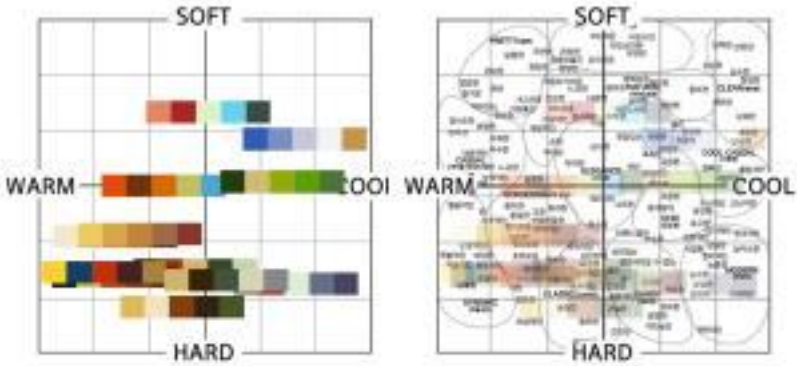
| 작품                                                                                                                                 | 컬러 이미지 스케일                                                                          | 형용사                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>작품 V 숙녀를 위한 테이블 (Tables for Ladies, 1930)</p> |    | <p>고저스<br/>(GORGEOUS)<br/>향기로운, 풍요로운</p> <p>클래식 (CLASSIC)<br/>토속적인</p>        |
|  <p>작품 VI 뉴욕의방 (Room in newyork, 1932)</p>        |   | <p>다이내믹<br/>(DYNAMIC)<br/>열렬한</p> <p>클래식 (CLASSIC)<br/>전통적인,<br/>장식적인, 거친</p> |
|  <p>작품 VII 고조 (Ground swell, 1939)</p>          |  | <p>쿨 캐주얼 (COOL CASUAL)<br/>청춘의, 세련된</p> <p>클리어 (CLEAR)<br/>새로운, 단순한</p>       |
|  <p>작품 VIII 뉴욕영화 (N.Y movie, 1939)</p>          |  | <p>다이내믹<br/>(DYNAMIC)<br/>역동적인, 행동적</p> <p>고저스<br/>(GORGEOUS)<br/>장식적인</p>    |



[ 표 17-3 ] 컬러 이미지 스케일 및 형용사 분석

| 작품                                                                                                                               | 컬러 이미지 스케일                                                                          | 형용사                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>작품IX 케이프 코드의 저녁 (cape cod evening,1939)</p> |    | <p>클래식 (CLASSIC)<br/>고전적, 보수적인</p> <p>댄디 (DANDY)<br/>안정된, 존엄한,<br/>뚝은, 쓴</p> |
|  <p>작품X 밤을 지새우는 사람들 (nighthawks,1942)</p>       |    | <p>클래식 (CLASSIC)<br/>공들인, 중후한</p> <p>댄디 (DANDY)<br/>견실한, 실용적인</p>            |
|  <p>작품XI 웨스턴 모텔 (Western Motel, 1957)</p>     |  | <p>내추럴 (NATURAL)<br/>정서적인</p> <p>엘레강스 (ELEGANCE)<br/>자연스러운, 소박한</p>          |
|  <p>작품XII 좌석 열차 (Chair car,1965)</p>          |  | <p>쿨 캐주얼 (COOL CASUAL)<br/>서양적인</p> <p>시크 (CHIC)<br/>미묘한</p>                 |

[ 표 18 ] 호퍼의 주요 작품의 형용사 종합

|                          |   | 에드워드 호퍼 주요 작품의 컬러 이미지 스케일 및 형용사 종합                                                                                                           |
|--------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 이미지<br>스케일               |   |                                                            |
|                          |   |                                                                                                                                              |
| 반<br>복<br><br><br>횃<br>수 | 5 | <b>클래식 (CLASSIC)</b><br>고전적, 보수적인, 토속적인, 전통적인                                                                                                |
|                          | 4 | <b>덴디 (DANDY)</b><br>안정된, 존엄한, 뚝은, 쓴, 깊고 헤아릴 수 없는                                                                                            |
|                          | 3 | <b>고저스 (GORGEOUS)</b><br>향기로운, 풍요로운, 장식적인, 성숙한, 매력적인<br><b>다이내믹 (DYNAMIC)</b> 열렬한, 역동적인, 행동적                                                 |
|                          | 2 | <b>쿨 캐주얼 (COOL CASUAL)</b><br>서양적인, 청춘의, 세련된                                                                                                 |
|                          | 1 | <b>내추럴 (NATURAL)</b> 정서적인<br><b>모던(MODERN)</b> 기계적인, 숭고한<br><b>시크 (CHIC)</b> 미묘한<br><b>캐주얼 (CASUAL)</b> 눈에 띄는<br><b>클리어 (CLEAR)</b> 새로운, 단순한 |

호퍼의 주요 작품 열두 점을 컬러 이미지 스케일에 적용하여 분석해본 결과, 부드러운(Soft), 딱딱한(Hard) 축을 기준으로 딱딱한에 치우쳐있었으며, 따뜻한(Warm), 차가운(Cool) 60 : 40 비율로 따뜻한의 비중이 높게 측정되었다.

따라서 WARM-HARD 색 공간에 대개의 작품들이 포진했으며, 4~5회 가장 많이 반복된 단어는 클래식(Classic, 5회), 댄디(Dandy, 4회)였으며 그 뒤를 이어 고저스(Gorgeous, 3회), 다이내믹(Dynamic, 3회) 순으로 빈도가 높았다. 이 밖에 내추럴(Natural), 모던(Modern), 시크(Chic), 캐주얼(Casual), 클리어(Clear)는 각 1회 씩 등장하였다. 아울러 클래식(Classic) 형용사인 고전적, 보수적인, 전통적인 등이 반복되는 걸 알 수 있으며 댄디(Dandy)에 속한 형용사인 깊고 헤아릴 수 없는, 쓴, 짧은, 존엄한은 호퍼의 회화에서 느껴지는 가장 큰 정서 중 하나인 쓸쓸함, 허전함, 공허한 감정과 맞닿아 있음을 알 수 있었다.

에드워드 호퍼는 전체적으로 어두운 색조에 밝은 색조로 빛을 표현하는 방식으로 어두운 색조의 비중이 높으나 작가의 성향과는 무관하게 사실적인 풍경인 햇살 드는 낮, 바다, 혹은 실내 레스토랑, 식당을 배경으로 했을 때 화사한 색조를 사용하기도 했다. 일부 작품에서 드러난 색채 이미지 형용사는 서양적인, 청춘의, 미묘한, 숭고한, 정서적인, 세련된, 역동적인, 열렬한, 행동적, 새로운, 단순한, 달콤한, 거친 등이 있다.

호퍼 작품의 컬러 이미지 스케일, 형용사를 종합하여 다음과 같은 결과를 얻을 수 있었다.

첫째, 작품의 감정을 구성하는 요소인 장소, 인물, 구도, 색채 중 색채를 통해서도 작품이 띄는 뉘앙스를 결정할 수 있다.

둘째, 호퍼의 작품에서 드러나는 주요 키워드인 황폐한, 쓸쓸함, 허전함, 공허함은 컬러 이미지 스케일을 통해 작품에서 추출된 색채 형용사 중 깊고 헤아릴 수 없는, 쓴, 짧은 보수적인 감정과 맥을 같이하고 있다.

셋째, 호퍼의 작품 속 '색채적' 특성을 인물의 성격과 감정을 표현하는 도구로 활용하여 본 연구자의 뷰티 일러스트레이션 작품에 응용할 수 있다.

## IV. 에드워드 호퍼의 작품의 색채 특성을 활용한 뷰티 일러스트레이션 (소묘 및 디지털 그래픽 작업을 중심으로)

에드워드 호퍼의 작품은 한 편의 영화와도 같다. 장면 속에는 여 주인공이 어김없이 등장하고, 그들의 직업은 직장인, 연극배우, 주부, 아가씨 등 20대에서 50~60대를 아우르며, 할머니에 이르기까지 어떠한 편견이나 추상, 외모에 대한 왜곡 없이 현실에서 보여지는 그대로의 모습을 표현한다.

작품 속에 등장하는 다양한 직업군의 여성의 실제 모델은 호퍼의 부인인 조세핀 니비슨이었으며, 때론 나체로 실내에 널브러져 있거나 연극배우처럼 몰입하여 무대에 올라 쇼를 하는 듯 한 포즈를 취해주기도 했다. 그는 평범한 장소와 상황을 설정하고, 우리 주변에서 흔히 만나는 인물들의 군상들의 감정을 끌어내어 작품에 투영하여 표현했는데, 이를 뷰티일러스트레이션 연작으로 재해석했다.

### 4.1 제작 시 응용 작품 접근 방식

본 연구는 에드워드 호퍼의 작품 속에서 벌어질 법한 이야기를 추가 전개를 상상하여 풀어낸 뷰티 일러스트레이션 디자인 작품으로 재해석하고자 한다. 본 연구자 작품에 응용할 작품을 선정한 방식은 여자 인물이 필수 등장하며, 여 주인공의 주목도가 높은 작품을 위주로 선별하였으며, 헤어스타일과 패션, 메이크업이 다른 인물을 골랐다.

선정 작품을 뷰티 일러스트레이션으로 접근하는 방식은 첫째, 일상 속에서 스냅 컷을 촬영하듯 여 주인공이 노출된 부분을 크롭(crop)하여 구도적 특성을 활용한다. 이때 구도적 특성은 특성을 가진 소품이나 모티브 신규 생성, 재배치를 통한 뉘앙스를 반영한다. 둘째, 작품 속 여자 인물의 연령대와 회화

속 상황, 장소, 패션을 고려해 색채적 특성을 활용하되 주조색, 강조색, 보조색의 재배치를 통해 새로운 작품을 창조한다. 셋째, 상황 설정에서 등장할만한 새로운 캐릭터를 인물에 투영하여 재창조한 일러스트레이션과 뷰티 메이크업을 적용한다.

#### 4.2 뷰티 일러스트레이션 정의 및 표현 방식의 종류

일러스트레이션은 목적과 용도를 알리기 위해 내용을 암시하기 위하여 혹은 아이디어를 효과적으로 전달하기 위해 제작된 시각디자인 작업이다. 일러스트레이션을 활용 가능한 범위는 패션, 뷰티, 애니메이션, 건축, 인테리어 등 도안을 가지고 하는 모든 작업에 적용할 수 있으며 이는 상업 미술로서 온라인과 오프라인에서도 폭넓게 광고디자인으로 종종 쓰인다.

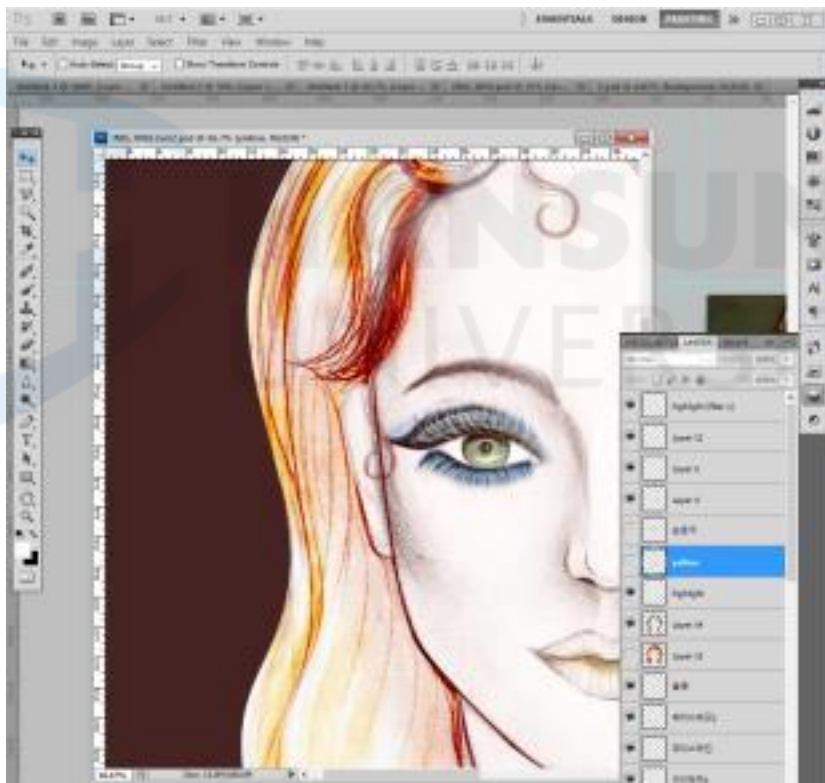
여기에서 뷰티 일러스트레이션이라 함은 뷰티 메이크업이나 미용을 기반으로 고객에게 스타일을 제안하기 위하여 사전에 작업지시서를 그리는 작업을 포함하여, 최근에는 실용미술을 벗어나 예술적인 표현으로 순수 미술로서의 작업으로 인정받고 있다. 뿐만 아니라 잡지, 포스터(Poster), 슈퍼 그래픽(super graphic)으로도 제작하여 광고의 소재로 종종 쓰이기도 한다. 작업 방식은 연필, 색연필, 파스텔, 유성펜, 만년필, 콩테, 유채, 수채 물감 등으로 손으로 작업한 뒤 추가로 그래픽이 가미된 종이나 패턴 등을 달리하여 변형할 수 있으며, 디지털 프로그램으로 2D 혹은 3D로도 제작할 수 있다.



<그림 26> 일러스트레이션 활용 그래픽 프로그램

출처 : 어도비 시스템즈 (<https://www.adobe.com>)

디지털 그래픽으로 일러스트를 위한 가용 가능한 프로그램은 어도비(Adobe)사의 포토샵(Adobe Photoshop) / 일러스트레이터 (illustrator) 혹은 드로우 전용 프로그램을 이용하기도 하며, 3D로 렌더링(3D 프로그램에서 작업한 3차원 모델에 질감을 입히고, 색을 칠하며, 빛과 구도를 잡아 최종 본을 만드는 과정)하는 삼차원적인 작업을 원할 경우 3D MAX 프로그램을 주로 활용하고 있다. 능률적인 드로잉 작업을 위해서는 흔히 사용하는 마우스보다는 필압 조절이 자유자재로 가능한 타블렛을 활용하면 핸드 드로잉 하듯 디지털에서도 그대로 복기할 수 있다. 차후 라이트 룸으로 이미지 보정도 가능하다.



<그림 27>포토샵 내 실제 작업 중인 일러스트레이션

## 4.3 에드워드 호퍼 작품 분석을 통한 뷰티 일러스트레이션 제안

### 4.3.1 작품 I “ 모노드라마 ”

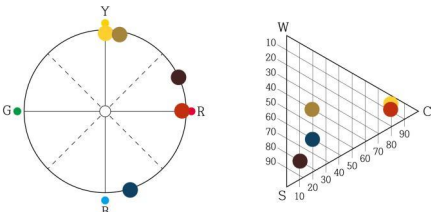
- 1) 응용 작품 : 뉴욕영화 (Newyork movie, 1939)
- 2) 작업 방식 : 스케치북에 연필 조소 후 스캔 후 2차 디지털 그래픽 작업
- 3) 채색 도구 : 어도비 포토샵 (Adobe Photoshop) 및  
플러그인 - 구글 닉 컬렉션 (Google Nik Collection)

작품 I “ 모노드라마 ”는 에드워드 호퍼가 1939년 발표한 ‘뉴욕영화’를 모티브로 했다. 해당 작품 속에서는 홀로 벽면에 기대 서있는 여성이 등장하는데 그녀는 손으로 턱을 괴면서 무언가 읊조리는 듯, 혹은 사념에 잠겨있는 듯 한 이미지를 준다. [표 12](p.40)으로 색채 경향을 분석한 결과 전체적으로 어두운 색조를 띄고 있으나 강조색, 보조색을 위주로 5도 배색했을 때 원색적인 색감을 가지고 있다. NCS 표색계로 추출한 색 값은 S 0580-Y, S 6020-R80B, S 1080-R, S 8010-Y70R, S 4020-Y10R이다. [표 17-2](p.47)에서 컬러 이미지 스케일로 형용사를 분석한 결과 WARM-HARD 색 공간에 해당했으며, 다이내믹 (Dynamic)\_역동적인, 행동적인 / 고저스(Gorgeous)\_장식적인 형용사로 대표되는 색채 특성을 파악했다.

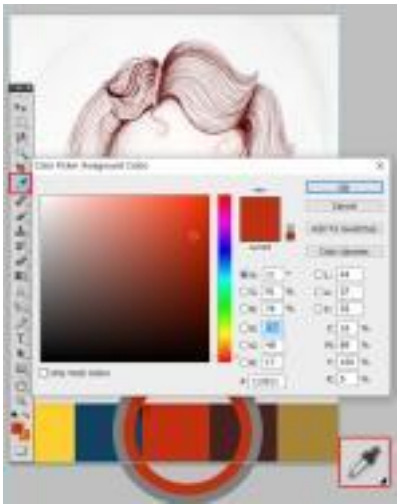
작품 I “ 모노드라마 ”는 1인칭 시점으로 홀로 극에 몰입한 연극배우를 직업으로 설정했으며 차분한 인물의 특성으로 보아 나이는 30대 초반~ 중반으로 추정했다. 헤어스타일은 극적인 분위기를 연출하기 위해 핑거웨이브를 상단엔만 연출했으며, 연극이 끝난 후 집에 돌아온 배우가 좋아하는 영화를 틀며 하루의 끝을 마감하는 듯한 느낌으로 눈은 나른하게 그렸다. 메이크업은 앞서 분석한 5도 배색과 기타 색을 더해 색채적 특성을 반영했으며 총 4점을 연작했다.



[ 표 19-1 ] 작품 I “ 모노드라마 ” 일러스트

|                                | 작품명                                                                                                                                 | NCS                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 응<br>용<br>작<br>품               |  <p data-bbox="444 770 594 799">&lt; 뉴욕영화 &gt;</p> | <div data-bbox="796 315 1229 525">  </div> <div data-bbox="939 574 1061 603">색상 팔레트</div> <div data-bbox="782 613 1218 838">  </div> |
| 1<br>차<br><br>일<br>러<br>스<br>트 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

[ 표 19-2 ] 작품 I “ 모노드라마 ” 제작과정 ①

| 포토샵 제작 과정                                                                                                       |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |        |
| <p>1. 채색 전 헤어, 얼굴 부분 등을 면적이 큰 부분을 선택하여 레이어를 분리하면 편리하다. 자식 툴로 선택 영역 설정 후 단축키 Ctrl + J를 실행하면 선택 영역 레이어가 형성된다.</p> | <p>2. 작품 속에서 드러난 주요 색상 값을 적용할 시 스포이드 툴을 활용한다. 분석한 색상을 클릭하면 팔레트-포어그라운드에 동일한 색상이 적용된다.</p> |
|                              |      |
| <p>3. 과정1에서 작업한 헤어 부분만 선택한 레이어에 브러시 툴을 활용해 색상을 채색한다.</p>                                                        | <p>4. 입체적인 머릿결 표현을 위해 음영과 하이라이트 컬러를 브러시로 칠하여 풍성한 머릿결을 연출한다.</p>                          |

[ 표 19-3 ] 작품 I “ 모노드라마 ” 제작과정 ②

| 포토샵 제작 과정                                                                                      |                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |           |
| <p>5. 립스틱, 아이섀도, 아이라인, 눈썹 등 원하는 색상을 설정하여 브러시로 칠하기.</p>                                         | <p>6. 배경색을 바꾸고 싶을 때, 매직 툴을 활용하여 선택 영역 설정한다. 단축키 alt + Del 혹은 Shift + Del을 사용하여 색상을 채운다.</p> |
|             |         |
| <p>7. 배경에 추가로 그림을 그리고 싶을 때 펜 툴을 사용하며, 마우스 우측 버튼을 누른 후 Make Selection으로 선택 영역을 생성하여 색을 채운다.</p> |                                                                                             |

[ 표 19-4 ] 작품 I “ 모노드라마 ”

|                                          | 작품                                                                                   | 색상 팔레트 / NCS 색 표기                                                                                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 일<br>러<br>스<br>트<br><br>완<br>성<br>본<br>1 |     |                  |
|                                          |                                                                                      | S 0580-Y / S 6020-R80B / S 1080-R /<br>S 8010-Y70R / S 4020-Y10R                                   |
|                                          |                                                                                      | 인물 캐릭터 설정                                                                                          |
| 일<br>러<br>스<br>트<br><br>완<br>성<br>본<br>2 |  | 나이 : 30대 초중반 / 직업 : 연극 배우<br>색채 특징 : 원색적인 붉은 빛이 단박에<br>눈길을 사로잡는 매혹적인 헤어와 노란 입술,<br>서늘하면서 나른한 푸른 눈빛 |



[ 표 19-5 ] 작품 I “ 모노드라마 ”

|                                                         |                                                                                              |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>일<br/>러<br/>스<br/>트<br/>의<br/><br/>변<br/>형<br/>1</p> | <p>작품</p>  |
| <p>일<br/>러<br/>스<br/>트<br/>의<br/><br/>변<br/>형<br/>2</p> |          |

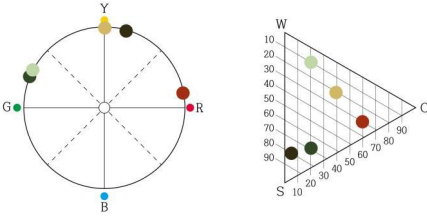
#### 4.3.2 작품 II “ 몽상가 ”

- 1) 응용 작품 : 자동판매기 식당 (Automat, 1927)
- 2) 작업 방식 : 스케치북에 연필 조소 및 일부 색연필 채색 후 스캔,  
2차 디지털 그래픽 작업
- 3) 채색 도구 : 어도비 포토샵 (Adobe Photoshop)

작품 II “ 몽상가 ”는 호퍼가 1927년 발표한 ‘오토맷(자동판매기 식당)’을 모티브로 했다. 호퍼는 스튜디오에서 작업을 하면서 습관적으로 마시는 커피를 즐기는 시간이 유일한 휴식이었다고 한다. 유리창에 반사된 조명과 홀로 시선을 테이블에 떨 군 채, 외롭게 커피를 마시는 여인을 그렸는데 어딘지 모르게 쓸쓸해 보이는 여성은 마치 호퍼 자신과 닮은 여성을 인물을 등장시켰다. [표 7](p.35)으로 색채 경향을 분석한 결과 땅거미가 깔려서 한치 앞도 보이지 않는 캄캄한 밤과 대비되는 실내의 핀 조명이 강렬한 명도 대비를 이루며, 인공조명과 대비되는 그린(G), 옐로(Y), 블루(B)가 비교적 차분하게 표현되었다. 이에 반해 강조색 레드(R)는 여성의 메이크업과 붉은 정물에서 찾을 수 있다. 주조색, 강조색, 보조색을 균등하게 분할하여 5도 배색했을 때 NCS 표색계로 추출한 색 값은 S 8005-Y20R, S 3060-Y90R, S 2040-Y, S 7020-G30Y, S 1020-G30Y이다. [표 17-1](p.46)에서 컬러 이미지 스케일로 형용사를 분석한 결과 WARM-HARD와 COOL-HARD 색 공간에 동시에 해당했으며, 클래식(CLASSIC)\_복잡한, 고전적인, 전통적인, 원숙한 / 댄디(DANDY)\_깊고 헤아릴 수 없는, 짧은, 쓴 형용사로 대표되는 색채 특성을 파악했다.

작품 II “ 몽상가 ”는 20대 초반의 대학생들 직업으로 설정했으며 젓살이 채 빠지지 않은 동그란 얼굴형에 도톰한 입술, 주근깨가 드리운 피부를 가지고 있고, 몽상가적 기질로时时때때 혼자만의 세계에 빠져있어 붕 떠있는 듯한 느낌이 들도록 헤어스타일은 유기적인 곡선으로 솜사탕처럼 표현했다. 채색은 앞서 분석한 5도 배색을 포함한 기타 색상을 더하여 작품을 완성했다.

[ 표 20-1 ] 작품 II “ 몽상가 ”

|                            | 작품명                                                                                                                                     | NCS                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 응<br>용<br>작<br>품           |  <p data-bbox="404 766 632 799">&lt; 자동판매기 식당 &gt;</p> | <div data-bbox="796 315 1225 531">  </div> <div data-bbox="939 576 1062 609">색상 팔레트</div>  |
| 1<br>차<br>일<br>러<br>스<br>트 |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |



[ 표 20-2 ] 작품 II “몽상가” 제작과정

| 포토샵 제작 과정                                                                           |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |
| 1. 몽상가의 몽환적인 수채화 느낌의 브러시로 얼굴색을 칠하고 음영을 넣는다.                                         | 2. 분석한 주요 색상을 적용하여 아이 색도와 입술 색을 칠한다.                                                 |
|  |  |
| 3. 2~3px 면적이 작은 원형 브러시로 원을 그리며 헤어스타일을 연출한다.                                         | 4. 추가로 음영을 넣을 시 번(Burn) 툴로 태워서 어둡게 만든다.                                              |

[ 표 20-3 ] 작품 II “ 몽상가 ”

|                                          | 작품                                                                                   | 색상 팔레트 / NCS 색 표기                                                                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 일<br>러<br>스<br>트<br><br>완<br>성<br>본<br>1 |     |                            |
|                                          |                                                                                      | S 8005-Y20R / S 3060-Y90R /<br>S 2040-Y / S 7020-G30Y / S<br>1020-G30Y                                       |
|                                          |                                                                                      | 인물 캐릭터 설정<br><br>나이 : 20대 초반 / 직업 : 대학생<br>색채 특징 : 몽상가적 기질을 표현하기<br>위해 몽게몽게 피어난 곡선 일러스트<br>위로 솟아탕처럼 밝은 헤어질러. |
| 일<br>러<br>스<br>트<br><br>완<br>성<br>본<br>2 |  |                                                                                                              |

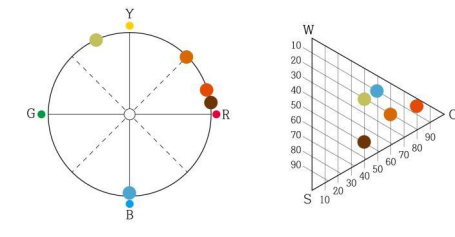
### 4.3.3 작품 III “ 다른 나 ”

- 1) 응용 작품 : 중국 식당 (Chop suey, 1929)
- 2) 작업 방식 : 스케치북에 연필 조소 후 스캔, 2차 디지털 그래픽 작업
- 3) 채색 도구 : 어도비 포토샵 (Adobe Photoshop)  
플러그인 - 구글 닉 콜렉션 (Google Nik Collection)

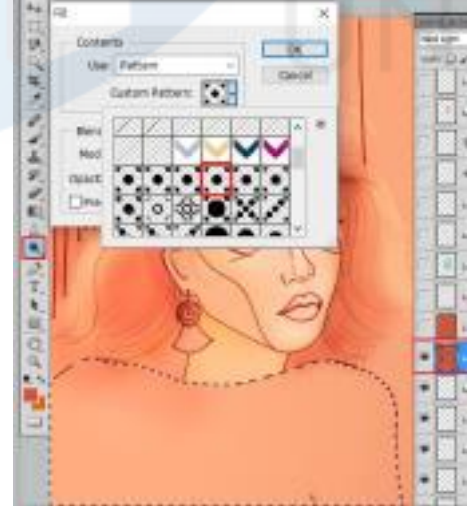
작품 III “ 다른 나 ”는 호퍼가 1929년 발표한 ‘중국 식당’을 모티브로 했다. 1920년대 당시 유행했던 패션 경향인 플래퍼 룩(flapper look)에 즐겨 착용했던 모자인 클로슈를 쓴 두 여성이 통 감정을 알 수 없는 표정으로 무미건조하게 마주 앉아있다. 뒤편으로는 보이는 남성 또한 표정이 그리 밝지는 않다. 저렴히 즐기는 중국음식을 매개체로 식당에 모인 이들은 잠시간 창밖의 세상과 분리되어 있으나, 마주보고 있어도 홀로 있는 것처럼 시간이 정지되어 있는 듯한 인상을 준다. [표 8](p.36)으로 색채 경향을 분석한 결과 고기와 채소를 넣고 볶아낸 미국에서 즐겨먹는 중식요리인 chop suey처럼 인물들의 정서와는 아우러지지 않는 밝은 색조를 띠고 있다. 주조, 강조, 보조색을 분할 후 5도 배색하여 NCS 표색계로 추출한 색 값은 S 1050-B, S 2040-G70Y, S 2060-Y50R, S 5040-Y90R, S 0580-Y80R이다. [표 17-1](p.46)에서 컬러 이미지 스케일로 형용사를 분석한 결과 WARM-SOFT와 WARM-HARD 에 동시 해당했으며, 색의 형용사는 캐주얼(CASUAL)\_눈에 띄는, 달콤한으로 대표되는 색채 특성을 파악했다.

작품 III “ 다른 나 ”는 20대 중 후반의 평범한 회사원 혹은 전문직 여성을 직업으로 설정했으며 주말에는 멍하게 일상을 흘리며 행여 타인을 만날 때면 또 다른 자아를 장착한 듯이 다른 자아 속에서 가면을 쓰고 연기하듯이 보이게끔 과장된 조형 요소를 얼굴에 덧붙였다. 피곤해 보이는 인물의 표정위로 흐르는 캐주얼하고 달콤한 색채로 이질적인 느낌을 표현했다.

[ 표 21-1 ] 작품 III “ 다른 나 ”

|                            | 작품명                                                                                                                                  | NCS                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 응<br>용<br>작<br>품           |  <p data-bbox="439 780 596 819">&lt; 중국 식당 &gt;</p> | <div data-bbox="772 309 1229 544">  </div> <div data-bbox="772 574 1229 848"> <p data-bbox="939 574 1061 613">색상 팔레트</p>  </div> |
| 1<br>차<br>일<br>러<br>스<br>트 |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

[ 표 21-2 ] 작품 III “ 다른 나 ” 제작과정

| 포토샵 제작 과정                                                                           |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |
| <p>1. 스케치 위에 주요 색상을 전체에 채운 후 레이어 블렌딩 모드 - 하드 라이트를 설정해 윤곽선이 보이게 한다.</p>              | <p>2. 닷지(Dodge), 번 (Burn) 툴을 번갈아 사용해서 입체적인 음영을 만든다. 레이어를 생성하여 브러시 툴로 피부색을 채운다.</p>   |
|  |  |
| <p>3. 의상은 매직 툴로 선택 영역을 만든 뒤, 편집 - 채우기 - 패턴을 적용한다.</p>                               | <p>4. 외곽선이 확실한 그림은 넓은 면적을 선택하기에 최적화된 매직툴로 선택 영역을 생성하고 페인트 툴로 색상을 넣는다.</p>            |



[ 표 21-3 ] 작품 III “ 다른 나 ”

|                                          | 작품                                                                                   | 색상 팔레트 / NCS 색 표기                                                                                                                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 일<br>러<br>스<br>트<br><br>완<br>성<br>본<br>1 |     |                                                  |
|                                          |                                                                                      | <p>S 1050-B / S 2040-G70Y /<br/>S 2060-Y50R / S 5040-Y90R/<br/>S 0580-Y80R</p>                                                     |
|                                          |                                                                                      | <p>인물 캐릭터 설정</p> <p>나이 : 20대 중후반 / 직업 : 회사원</p> <p>색채 특징 : 캐주얼하거나 달콤한 색채를<br/>활용해 또 다른 자아를 갖고 있다 느끼는<br/>인물의 정서와 이질적인 느낌을 표현함.</p> |
| 일<br>러<br>스<br>트<br>의<br><br>변<br>형<br>1 |  |                                                                                                                                    |



#### 4.3.4 작품 IV “ XoXo ”

- 1) 응용 작품 : 뉴욕의 방 (Room in Newyork, 1932)
- 2) 작업 방식 : 스케치북에 연필 조소 후 스캔, 2차 디지털 그래픽 작업
- 3) 채색 도구 : 어도비 포토샵 (Adobe Photoshop)

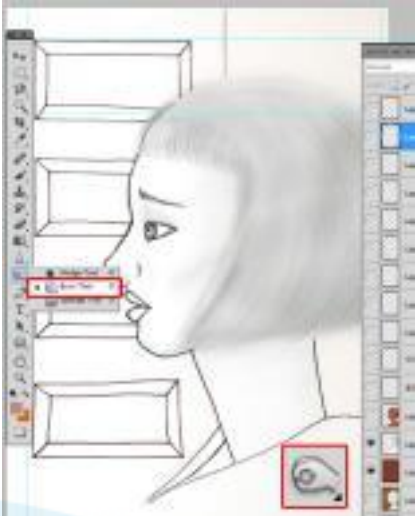
작품 IV “ XoXo ”는 Hug & Kisses를 뜻하는 영문식 약자로 에드워드 호퍼가 1932년 발표한 ‘뉴욕의 방’을 모티브로 했다. 사회적인 지위를 눈치챌 수 있는 말쑥하게 차려입은 화이트 셔츠에 블랙 베스트에 정갈하게 맨 타이의 남자와 레드 드레스를 차려입고 곱게 업스타일한 머리를 지닌 여자 한명. 둘 사이에는 어색한 기류만이 흐르고 있다. [표 10](p.38)으로 색채 경향을 분석한 결과 주조, 강조, 보조색을 균등 분할 후 5도 배색하여 NCS 표색계로 추출한 색 값은 S 8010-B90G, S 3040-Y10R, S 3050-Y80R, S 4040-Y80R, S 7020-Y80R이다. [표 17-2](p.47)에서 컬러 이미지 스케일로 형용사를 분석한 결과 WARM-HARD 에 해당했으며, 색의 형용사는 다이내믹(DYNAMIC)\_열렬한/클래식(CLASSIC)\_전통적인, 장식적인, 거친으로 대표되는 색채 특성을 파악했다.

작품 IV “ XoXo ”는 30대 후반, 40대 초반의 주부로 설정하였으며 남편과 대화가 끊기고 적막한 공기만이 감도는 방 안에서 서로의 안부는 눈치로만 파악하는 듯 소통이 단절된 답답한 감정을 덧붙이고자 했다. 한때는 애정하는 감정마저도 어떤 감정이었는지 기억하지 못하는 권태에 이른 부인의 모습. 이 때 색채 형용사 장식적인, 전통적인 느낌은 따뜻한 색상으로, 이에 반해 답답한 감정을 드러내기 위한 도구는 어둡고 탁한 색상을 대비했으며, 실내의 조형적 특성을 반영하여 공간을 방안에 있는 것처럼 설정했다.

[ 표 22-1 ] 작품 IV “ XoXo ”

|                            | 작품명                                                                                                                                  | NCS                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 응<br>용<br>작<br>품           |  <p data-bbox="439 760 596 789">&lt; 뉴욕의 방 &gt;</p> | <div data-bbox="796 319 1225 535"> </div> <div data-bbox="939 574 1068 603">색상 팔레트</div>  |
| 1<br>차<br>일<br>러<br>스<br>트 |                                                   |                                                                                                                                                                             |

[ 표 22-2 ] 작품 IV “ XoXo ” 제작과정

| 포토샵 제작 과정                                                                           |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |
| <p>1. 채색 전 연필로 소묘하듯이, 명암을 만든다. 번(Burn) 툴을 활용해 헤어, 안구, 옆 광대 등 실제 사람 얼굴처럼 묘사한다.</p>   | <p>2. 매직 툴을 활용하여 배경이 되는 방문과 벽을 선택한 뒤, 페인트 툴로 색상을 채운다.</p>                            |
|  |  |
| <p>3. 배경을 제외한 사람을 선택 영역을 만든 뒤 색상을 채운 레이어를 하드 라이트 모드로 설정한다.</p>                      | <p>4. 메이크업이 필요한 아이라인, 섀도, 립스틱 등 브러시 툴로 그리거나 색상을 채운다.</p>                             |

[ 표 22-3 ] 작품 IV “ XoXo ”

|            | 작품                                                                                   | 색상 팔레트 / NCS 색 표기                                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 일러스트 완성본 1 |     |                          |
|            |                                                                                      | <p>S 8010-B90G / S 3040-Y10R /<br/> S 3050-Y80R / S 4040-Y80R /<br/> S 7020-Y80R</p>                       |
|            |                                                                                      | <p>인물 캐릭터 설정</p> <p>나이 : 30대 후반~40대 초반/ 직업 : 주부<br/> 색채 특징 : 따뜻한 색상과 단단하고 짙은<br/> 색상을 대비시켜 소통의 단절을 드러냄</p> |
| 일러스트의 변형 1 |  |                                                                                                            |

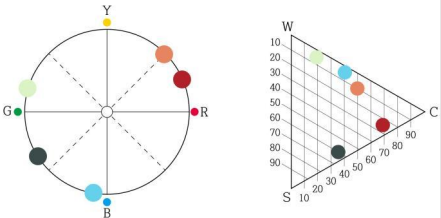
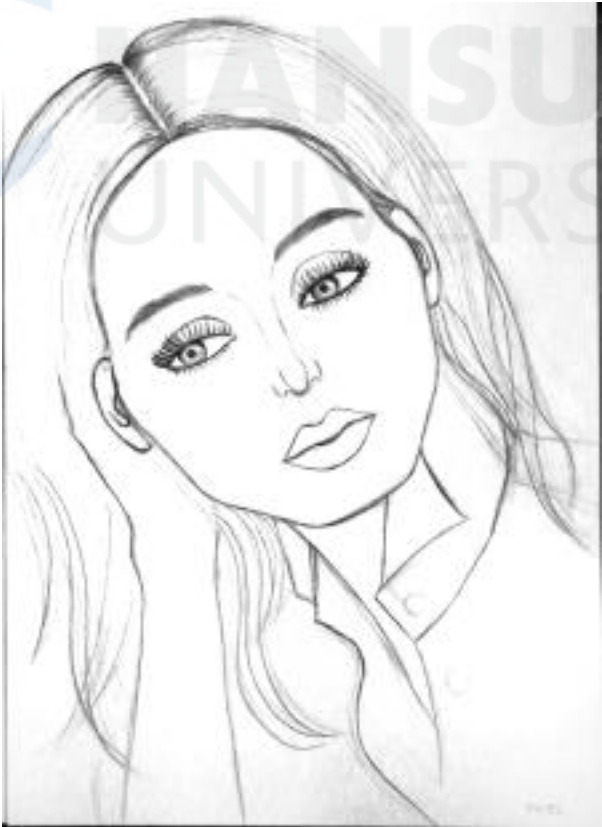
#### 4.3.5 작품 V “셜리(Shirley)”

- 1) 응용 작품 : 웨스턴 모텔 (Western Motel, 1957)
- 2) 작업 방식 : 스케치북에 연필 조소 후 스캔, 2차 디지털 그래픽 작업
- 3) 채색 도구 : 어도비 포토샵 (Adobe Photoshop)

작품 V “셜리(Shirley)”는 영화 셜리에 관한 모든 것에서 등장하는 여주인공 셜리와 에드워드 호퍼가 1957년에 발표한 ‘웨스턴 모텔’을 모티브로 했다. 영화 속에서는 모텔의 침대 위에서 나를 벗어나 새로운 자아를 표현하는 듯, 사진 포즈를 취하며 정면을 응시하는 것으로 표현되었는데, 정면에 무엇을 보는지 궁금증을 자아내게 한다. [표 15](p.43)으로 주조, 강조, 보조색을 균등 분할 후 5도 배색하여 NCS 표색계로 추출한 색 값은 S 1050-Y50R, S 2570-Y70R, S 0520-G20Y, S 0540-B10G, S 6035-B60G이다. [표 17-3](p.48)에서 컬러 이미지 스케일로 형용사를 분석한 결과 WARM-SOFT, WARM-COOL 색 공간에 동시에 해당 했으며, 색의 형용사는 내추럴(NATURAL)\_정서적인/ 엘레강스(ELEGANCE)\_자연스러운, 소박한으로 대표되는 색채 특성을 파악했다.

작품 V “셜리(Shirley)”는 30대 중후반 대로 일로 인해 출장이 잦은 미혼의 전문직 여성으로 설정하였다. 우아한 패션 취향을 가지고 있으며 나를 치장하는 것에는 아끼지 않는 매력적인 인물로 대외적으로는 세련된 이미지의 소유자다. 나 홀로의 갖는 시간이 정서적으로 편안하고 자연스러운 그녀. 쉽게 다가가기 어려운 차가운 성격의 색채 이미지를 표현해보았다.

[ 표 23-1 ] 작품 V “ 셜리(Shirley) ” 일러스트

|                                | 작품명                                                                                                                                   | NCS                                                                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 응<br>용<br>작<br>품               |  <p data-bbox="425 740 611 774">&lt; 웨스턴 모텔 &gt;</p> |                                             |
|                                |                                                                                                                                       | <p data-bbox="939 576 1068 609">색상 팔레트</p>  |
| 1<br>차<br><br>일<br>러<br>스<br>트 |                                                    |                                                                                                                               |



[ 표 23-2 ] 작품 V “ 셜리(Shirley) ” 제작과정

| 포토샵 제작 과정                                                                           |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |
| <p>1. 번(Burn) 툴, 닷지 (Dodge) 툴을 활용해 흑 백 명암을 만들어 기본적인 윤곽을 잡는다.</p>                    | <p>2. 얼굴 윤곽이 잡혔으면 머릿결의 윤기나 음영, 색상을 추가하여 따뜻하게 표현한다.</p>                               |
|  |  |
| <p>3. 배경색을 채운 후, 레이어 블렌딩 모드를 비비드 라이트(ViVid Light)로 설정한다.</p>                        | <p>4. 조형적인 요소를 넣을 때 원형 선택 툴 - 선택영역 추가 설정 후 패턴을 그리고, 선택 영역에 페인트 툴로 색상을 채운다.</p>       |

[ 표 23-3 ] 작품 V “ 셜리(Shirley) ”

|                                          | 작품                                                                                   | 색상 팔레트 / NCS 색 표기                                                                                             |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 일<br>러<br>스<br>트<br><br>완<br>성<br>본<br>1 |     |                             |
|                                          |                                                                                      | S 1050-Y50R / S 2570-Y70R / S<br>0520-G20Y / S 0540-B10G /<br>S 6035-B60G                                     |
|                                          |                                                                                      | 인물 캐릭터 설정<br><br>나이 : 30대 중후반 / 직업 : 전문직 여성<br>색채 특징 : 도도하고 차가운 이미지와<br>속내를 알 수 없는 모호한 표정과 성격을<br>중성색으로 표현했다. |
| 일<br>러<br>스<br>트<br><br>완<br>성<br>본<br>2 |  |                                                                                                               |

#### 4.3.6 작품 VI “ 와일드 블루 (Wild Blue) ”

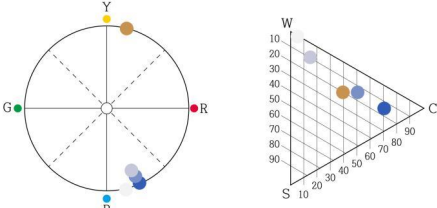
- 1) 응용 작품 : 고조 (Ground swell, 1939)
- 2) 작업 방식 : 스케치북에 연필 조소 후 스캔, 2차 디지털 그래픽 작업
- 3) 채색 도구 : 어도비 포토샵 (Adobe Photoshop)  
플러그인 - 구글 닉 컬렉션 (Google Nik Collection)

작품 VI “와일드 블루(Wild Blue)”는 한여름의 망중한을 즐기는 젊은 여성의 모습을 담았으며, 에드워드 호퍼가 1939년에 발표한 ‘고조’를 모티브로 했다.

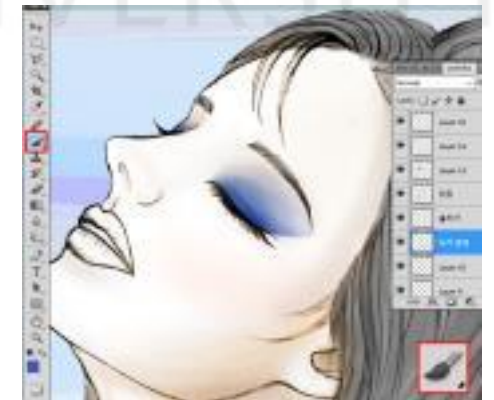
원작에서는 일렁이는 파도 위를 항해하는 요트 위에서 세일링을 하는 젊은 남녀를 그렸으며 바다위에 떠있는 모습이 낭만적인 동시에 요트 옆으로 다가오는 정체 불명의 부표가 금방이라도 부딪힐 듯 불안한 느낌이다. [표 11](p.39)으로 주조, 강조, 보조색을 균등 분할 후 5도 배색하여 NCS 표색계로 추출한 색 값은 S 1570-R70B, S 1550-R70B, S 1015-R70B, S 0005-R80B, S 2040-Y20R이다. [표 17-2](p.47)에서 컬러 이미지 스케일로 형용사를 분석한 결과 SOFT - COOL 색 공간에 해당 했으며, 색의 형용사는 쿨 캐주얼(NATURAL)\_청춘의, 세련된/ 클리어(ELEGANCE)\_새로운, 단순한으로 대표되는 색채 특성을 가졌다.

작품 VI “와일드 블루(Wild Blue)”는 청춘의 한 가운데에 서있는 20대 중반 나이대 여성으로 오뚝한 콧날과 긴장감 있는 옆태로 매혹적인 외모를 그렸으며, 바람에 흩날리는 머릿결과 수영복을 입은 옷차림은 절기상 한여름을 짐작하게 한다. 특히 아이메이크업에 핵심을 두고, 눈매를 연출하는 메이크업 법을 달리하여 연작했으며, 전반적으로 쿨 캐주얼에 걸맞은 블루 컬러를 활용하여 깨끗한, 야성적인, 불안한 등 청춘의 색채 이미지를 표현해보았다.

[ 표 24-1 ] 작품 VI “ 와일드 블루 (Wild Blue) ” 일러스트

|                                | 작품명                                                                                                                               | NCS                                                                                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 응<br>용<br>작<br>품               |  <p data-bbox="468 740 572 770">&lt; 고조 &gt;</p> |                                             |
|                                |                                                                                                                                   | <p data-bbox="939 576 1063 605">색상 팔레트</p>  |
| 1<br>차<br><br>일<br>러<br>스<br>트 |                                                |                                                                                                                               |

[ 표 24-2 ] 작품 VI “ 와일드 블루 (Wild Blue) ” 제작과정

| 포토샵 제작 과정                                                                             |                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                         |
| 1. 펜 툴을 활용하여 헤어라인을 따라서 선택 영역 레이어를 만든 후, 색상을 채워 넣는다. 이 때 브러시 혹은 페인트 툴을 활용한다.           | 2. 블랙, 그레이 컬러를 활용하여 브러시 툴로 피부 및 머릿결의 질감, 그림자를 넣어 입체적인 윤곽의 인물을 만든다.                                        |
|    |                       |
| 3. 브러시 - Dry Media - Flat Blunt with Texture를 선택하여 거친 질감으로 직선이나 사선을 그어 자유롭게 배경을 표현한다. | 4. 눈두덩의 색도를 표현할 시 매끄러운 질감의 브러시를 이용한다. Basic Brush - Soft Mechanical, 농도를 30~40%로 색상이 중첩되듯이 부드럽게 연결하여 칠한다. |



[ 표 24-3 ] 작품 VI “ 와일드 블루 (Wild Blue) ”

|                                          | 작품                                                                                  | 색상 팔레트 / NCS 색 표기                                                                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 일<br>러<br>스<br>트<br><br>완<br>성<br>본<br>1 |    |                           |
|                                          |                                                                                     | <p>S 1570-R70B / S 1550-R70B / S<br/>1015-R70B / S 0005-R80B<br/>S 2040-Y20R</p>                            |
|                                          |                                                                                     | <p>인물 캐릭터 설정</p> <p>나이 : 20대 중반<br/>색채 특징 : 야성적이고 차가운 파랑과<br/>태양에 그을린 피부, 여름 특유의<br/>채도 높은 색상 위주로 사용했다.</p> |
| 일<br>러<br>스<br>트<br><br>완<br>성<br>본<br>2 |  |                                                                                                             |



[ 표 24-4 ] 작품 VI “ 와일드 블루 (Wild Blue) ”

|                                                         | 작품                                                                                   |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>일<br/>러<br/>스<br/>트<br/>의<br/><br/>변<br/>형<br/>1</p> |    |
| <p>일<br/>러<br/>스<br/>트<br/>의<br/><br/>변<br/>형<br/>2</p> |  |

## V. 결 론

에드워드 호퍼의 생애와 작품 세계를 초기, 중기, 후기로 나누어 연대기 별로 구분되는 작품의 특성과 예술사적 특성을 분석하고, 색채학 분야에서 바라보는 에드워드 호퍼 작품의 색채 감성 언어를 파악하여 색채적인 특성을 반영한 뷰티 일러스트레이션 작품을 제안 연구했다.

작품 제작에 돌입하기 전, 호퍼의 작품 속 색채적 특성을 반영하기 위해 NCS 색체계(Natural Color System)로 회화에서 쓰인 색채를 측색하였으며, 객관적이고 보편적으로 느껴지는 색채의 감성을 정량적인 방법으로 분류하는 일본 NCD 연구소(Nippon color and design research institute)의 컬러 이미지 스케일을 도구로 하여 색채적 특성을 상세히 분석했다.

본 연구자는 에드워드 호퍼의 주요 선정 작품 6점의 색채 특성을 활용하여 뷰티 일러스트레이션을 6점을 중점 연구했으며 일러스트레이션의 변형을 포함하여 완성된 16점의 작품을 제안했다. 제작 방식은 연필 소묘 후 디지털 그래픽 프로그램을 중심으로 작업했다. 색상은 호퍼의 작품 속 5도 배색으로 분석한 주요 색상 팔레트를 토대로 하여 작품에서 드러난 색상을 추가로 풍부하게 활용하였으며, 사전에 분석한 색채 비율 팔레트와는 관계없이 색상을 배치했다. 메이크업 디자인은 실생활에서 적용가능한 데일리 메이크업부터 전위적이고 강렬한 이미지의 아트 메이크업 영역에도 도전했다.

최종적으로 그래픽 프로그램으로 작업 하여 호퍼의 작품 속 드러난 색채적 특성 중 NCS 색체계를 통해 얻어낸 색 값의 오차 범위를 현저히 줄일 수 있었다. 또한 완성된 작품은 색상, 디자인 변경 등의 2차 가공이 자유롭고 온라인 콘텐츠 활용 복사, 배포에 유용할 뿐 아니라 출력물로 대량 생산 및 확대 생성하기 쉽다는 점에서 대중적인 성향을 띄고 있다.

처음 20세기를 풍미한 사실주의 작가, 에드워드 호퍼를 선정한 이유는 그의 작품은 매우 사실적이고 사진과 별다를 것 없이 상황을 옮긴 것처럼 보여 집에도 관측점에 따라서 해석이 매우 다양해질 수 있다는 점에서였다. 대개의 평론가들은 에드워드 호퍼의 구도 감각과 오브제, 빛과 그림자에서 쓸쓸하고

공허한 감정이 뿜어져 나온다는 해석을 붙였으나, 색채학에서 관측하는 에드워드 호퍼의 작품 속 색의 언어가 궁극증을 유발했다. 육안으로 보여지는 색채와 감정의 상관 관계는 매우 긴밀하고 섬세하여 본 연구자가 색채적 특성을 분석한 결과 그가 회화에서 사용하는 색상에서 쓰거나, 땀은, 전통적인, 깊고 헤아릴 수 없는 등의 색채 형용사가 도출되었다. 따라서 구도와 미장센 뿐만 아니라 색채에서도 보편적으로 느껴지는 외롭고 공허한 정서가 결과로 증명된 것이다.

한편, 한 편의 영화 속 장면인 듯 인물의 감정선에 집중하여 몰입하게 되는 호퍼의 화법을 재해석하여 뷰티 일러스트레이션 작품으로도 새롭게 재해석할 수 있다는 점. 작가가 생전 활발한 작품 활동으로 그의 작품세계를 다채롭게 분석할 수 있었다. 또한 본 연구자가 제안한 스토리가 있는 뷰티 일러스트레이션으로도 제작하니 이야기와 인물의 상황이 설정하니 연작을 하기에 좋은 장점이 있었다.

연구를 하며 느낀 제한점은 국내에서 그의 일생 및 작가의 특성을 파악할 수 있는 선행 논문이나 칼럼, 문헌을 찾기에 매우 어려웠으며 한정적인 자료 내에서 조사를 이행할 수밖에 없었던 점은 아쉬운 점으로 남는다.

깨달은 점은 한 시대를 풍미한 작가의 작품을 분석하고, 특성(색채적 혹은 조형적, 공간적 요소 등)을 반영하는 것은 연구 작품을 제작하는 데에 있어 새로운 영감을 도출하기에 매우 효과적인 방법이었다. 본 연구과정 또한 흥미로웠으며, 편협한 시각에서 벗어나 한 차례도 시도해보지 않았던 색상의 배색을 과감히 시도해볼 수 있었던 점이 인상적이었다.

마지막으로 앞으로도 새로운 뷰티 디자인을 탐구하고 개발하여 다양한 K-뷰티 콘텐츠 생성에 앞장서서, 창의적인 메이크업에 도전할 예정이며 향후 뷰티일러스트레이션 분야에서도 다채로운 후속 연구가 지속적으로 이어지기를 바란다.

# 참 고 문 헌

## 1. 국내문헌

게일 레빈, 최일성 역. (2012). 『에드워드 호퍼 : 빛을 그린 사실주의 화가』 . 서울: 을유문화사.

롤프 쿤터 레너, 정재곤 역. (2005) 『에드워드 호퍼』 . 서울: 마로니에북스.

마크 스트랜드, 박상미 역. (2007) 『빈방의 빛』 . 한길아트.

알랭 드 보통, 정영목 역. (2011) 『여행의 기술』 . 청미래.

장 피에르 윈터, 알렉상드라 파브르, 김희경 역. (2012) 『명작 스캔들 2 - 명작은 왜 명작인가』 . 이숲.

지상현. (2003) 『색 성공과 실패의 비밀』 . 교학사.

최영미. (2013) 『화가의 우연한 시선 - 시인 최영미의 서양미술 감상』 . 은행나무.

## 2. 학위논문

권주연. (2008). 『에드워드 호퍼(Edward Hopper) 회화에 나타난 소외의 표상 : 모더니즘과 필름 느와르와의 연관성을 중심으로』. 석사학위논문. 홍익대학교 대학원.

김인향. (2006). 『에드워드 호퍼Edward Hopper의 회화 특징 연구』. 석사학위논문. 경희대학교 교육대학원.

박하연. (2014). 『에드 스테이플스 선장, 또 다른 에드워드 호퍼 : 에드워드 호퍼의 1920-42년까지의 뉴잉글랜드 작품 연구』. 석사학위논문. 서울대학교 대학원.

- 박현희. (2007). 『에드워드 호퍼의 작품에 나타난 여성 이미지와 도시 공간』. 석사학위논문. 영남대학교 대학원.
- 이아란. (2014). 『이미지스케일을 통한 색채디자인 교육 연구 : 주얼리디자인을 중심으로』. 석사학위논문. 국민대학교 대학원.
- 이은아. (2012). 『영화의 미장센 요소로서 색채의 감성효과에 관한 연구 : 영화 <거미숲>을 중심으로』. 석사학위논문. 한성대학교 예술대학원.

### 3. 학술지

- 권주연. (2008). ‘에드워드 호퍼 회화에 나타난 소외의 표상: 모더니즘과 필름 느와르와의 연관성을 중심으로’ 『현대미술사연구』. 제24집, 2008, pp 7~

28

### 4. 기타 자료 (사전, 기사)

- 김호기. “[김호기의 예술과 사회]호퍼의 그림과 공감의 시대”. 주간경향.

2014.02.11

<http://weekly.khan.co.kr/khnm.html?mode=view&code=116&artid=201401281509361&pt=nv>

- 박연선 편. ‘토널 배색’ 항목. 『색채용어사전』. 도서출판예림. 2007.

- ‘일러스트레이션’ 항목. 『두산백과』.

<http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=1136556&cid=40942&categoryId=33050> 검색

일자: 2016.05.23

- 이광주. “IKEA컬러+ NCS컬러시스템. 명확한色 제시”. fashionbiz. 2014.11.21

<http://www.fashionbiz.co.kr/TN/?cate=2&recom=2&idx=143402>

## 5. 인터넷사이트

<http://bertc.com/subfive/g78/hopper2.htm>

<http://www.museumsyndicate.com/>

<http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=1006105&cid=43054&categoryId=43054>

<http://www.edwardhopper.net>

<http://ko.wikipedia.org/wiki>

<https://www.adobe.com>

[http://kin.naver.com/qna/detail.nhn?d1id=6&dirId=61302&docId=47506296&qb=MTkwMOuFhOuMgCDrr7jqta0g7IOB7Zmp&enc=utf8&section=kin&rank=1&search\\_sort=0&spq=1&pid=Sz86isoRR1RsstK%2BU3lsssssss4-374683&sid=brKCk9fsxboAsHsDrXd%2BvA%3D%3D](http://kin.naver.com/qna/detail.nhn?d1id=6&dirId=61302&docId=47506296&qb=MTkwMOuFhOuMgCDrr7jqta0g7IOB7Zmp&enc=utf8&section=kin&rank=1&search_sort=0&spq=1&pid=Sz86isoRR1RsstK%2BU3lsssssss4-374683&sid=brKCk9fsxboAsHsDrXd%2BvA%3D%3D)

미국사 다이제스트 100. 파산한 자본주의, 대공황(1929년)

<http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=2070712&cid=43055&categoryId=43055>, 검색일자 :

2016.05.20

미국사 다이제스트 100. 아,진주만!, 진주만 공격 (1941년)

<http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=2070716&cid=43055&categoryId=43055> 검색일자 :

2016.05.20



# ABSTRACT

## A Study on the Beauty Illustration works Utilize Characteristics of color in Edward Hopper

Kim, Na-Young

Major in Beauty Color Design

Dept. of Beauty Art & Design

Graduate School of Arts

Hansung University

The purpose of this study was to shed light on life and work by the times of Edward Hopper who was representative artist of American realism and suggest illustration works based on the analysis of the character of major works and color and the newly developed beauty design.

Until now, Korean beauty market sharply developed every year and has advanced with its expansion into the world market of Korean cosmetic brands as Global Market in the top 9. There were perceptions that Korean women in the world market had a high interest in beauty care and were good at natural and beautiful makeup as role-models. So, An influence of K-beauty is expected to be more likely to escalate.

In order to increase the influence of K-beauty, I suggested new beauty illustration to utilize culture and entertainment industry at the same time because of producing quality beauty contents.

Prior to the production of Beauty illustration, this study analyzed the works of well-known realism artist Edward Hopper features which are the modern universal feeling and realism works to form a consensus, and caught its emotional descriptive language using color values of NCS natural color system and measurement of color image scale of Japan NCD Research Institute in terms of chromatics. As a result, this study suggested the reinterpretation of works that reflect the twentieth century work features of popular public artist and color characteristics not reference.

The researcher of a study on the Beauty Illustration works Utilize Characteristics of color in Edward Hopper had felt a vocation of a newly and original beauty design instead of a constantly popular makeup and seasonal fashion-beauty trends and is expected to be contributed to gain more popularity of K-beauty, which is the Korean wave in the global beauty market.

**【Key Word】** Edward Hopper, NCS, Beauty Illustration