

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

인상주의 클로드 모네 회화를 응용한
아트마스크 디자인에 나타나는 실증적 연구

한성대학교 예술대학원

뷰티예술학과

뷰티색채학전공

전 서 빈

석사학위논문
지도교수 황주연

인상주의 클로드 모네 회화를 응용한
아트마스크 디자인에 나타나는 실증적 연구

Practical Study on the Design of Art Mask inspired
by the Style of the Impressionist Painter Claude Monet

2016년 12월 일

한성대학교 예술대학원

뷰티예술학과

뷰티색채학전공

전 서 빈

석사학위논문
지도교수 황주연

인상주의 클로드 모네 회화를 응용한
아트마스크 디자인에 나타나는 실증적 연구

Practical Study on the Design of Art Mask inspired
by the Style of the Impressionist Painter Claude Monet

위 논문을 예술학 석사학위 논문으로 제출함

2016년 12월 일

한성대학교 예술대학원

뷰티예술학과

뷰티색채학전공

전 서 빈

전서빈의 예술학 석사학위논문을 인준함

2016년 12월 일

HANSUNG
UNIVERSITY

심사위원장 _____인

심사위원 _____인

심사위원 _____인

국 문 초 록

인상주의 클로드 모네 회화를 응용한 아트마스크 디자인에 나타나는 실증적 연구

한성대학교 예술대학원

뷰티예술학과

뷰티색채학 전공

전 서 빈

이번 연구의 주목적은 예술적 디자인을 시도하는 뷰티 분야 종사자들에게 보다 전문적인 해석과 창의성을 발휘할 수 있도록 뷰티 분야에 적용시킬 수 있는 분석의 틀을 제공하는 것을 주목적으로 하고 있다. 부가적으로 모네의 회화를 인상주의 관점에서 바라보고, 앞선 연구 분석 틀을 통해 각 작품에 표현된 색채와 형태, 표현적인 특성을 뷰티분야에 적용시킬 수 있도록 분석하여 이를 아트마스크 작품을 제작하는데 응용하는 것을 부가적인 목적으로 하고 있다.

본 연구자는 본격적인 클로드 모네와 아트마스크 분야 분석에 앞서 이번 디자인제안의 대상인 클로드 모네를 인상주의 시점에서 분석하여, 뷰티 분야에 적용할 수 있는 조형적 특성을 중심으로 특성 분류를 시도했으며, 그 결과 색채적, 표현적, 형태적 큰 특성과 세부적으로 필촉분할, 간략한 드로잉, 구불구불한 필치, 상실된 입체감, 흐릿한 경계선, 암시적 형태, 적극적 보색 사용, 강조를 위한 명도 사용, 원색 사용이라는 총 아홉 가지의 세부적인 뷰티 분야에 응용가능하게 분류할 수 있었다.

이후 앞서 분석된 특성을 이용하여 클로드 모네의 작품을 선정할 기준을 도

출하고 그에 따라 모티브가 될 아홉 개의 작품을 선정하였다. 각 모티브 작품은 그림 내 응용 요소를 앞서 분류한 형태적, 색채적, 표현적 특성에 따라 분석하여 아트마스크 작품으로 표현할 부분을 선택한다.

아트마스크 제작 전 모티브 작품 분석 결과를 바탕으로 조형요소를 어떻게 응용할지 간략한 드로잉 표를 작성하며, 이를 통해 체계적으로 작품 구상을 진행했다. 더불어 각 마스크에 맞는 배경 디자인도 모티브가 된 각 작품에 맞춰 함께 드로잉 표를 작성하여 완성도를 높이는 효과를 얻어냈다.

드로잉 표를 바탕으로 각 모티브 작품마다 대응되는 아트마스크 응용 작품을 하나씩 제작하였고 제작 시 다양한 기법과 재료를 시도해 보려 했다. 크게 세 가지 방식을 사용하여 제작했다. 첫 번째는 아크릴 물감을 이용한 핸드 페인팅, 두 번째는 다양한 재료를 이용한 콜라주 디자인, 세 번째는 디지털 그래픽 방법을 시도했다. 첫 번째 아크릴 물감을 이용한 아트마스크 디자인은 정확한 발색과 빠른 건조가 장점으로 인상주의가 추구하는 빠른 색채 표현에 적합하다. 반면 건조 후 수지(樹脂)화 되어 수정이 어렵다는 단점이 있다. 두 번째 다양한 재료를 이용한 콜라주 방식의 아트마스크 디자인은 가지고 있는 특징을 그대로 화폭에 옮길 수 있으며 평면적이지 않고 입체적인 작품을 만들 수 있다는 점이 장점이다. 반면에 콜라주 재료를 화폭에 붙일 때 작품이 손상될 우려가 있으며, 재료의 무게에 따라 부착 자체가 불가능한 경우도 있을 수 있다는 단점이 있다. 세 번째로 디지털그래픽을 이용한 작업의 경우 제작자가 의도대로 정확하게 표현을 할 수 있으며, 언제든지 필요시 추가적인 수정이 가능하고 저장 및 유지에 용이하다는 장점이 있으나, 입체적인 마스크 특성이 사라지고 평면적인 사진으로만 작품을 감상해야 한다는 점이 단점이다.

연구 목표 달성 여부를 확인하기 위해선 연구 결과에 대해 주관적 판단이 아닌 객관적인 판단이 필요할 것으로 사료되었고 이를 확인하기 위해 뷰티 분야 관련자를 대상으로 조사를 진행하기로 한다. 조사 표본은 현재 논문의 연구 목표인 실무적 가치와 학술적 가치를 각각 확인 할 수 있을 것으로 판단되는 표본을 200명 선정하였고 무기명 설문조사로 7일간 진행하였다.

이번 연구를 통해서 얻어낸 성과는 크게 네 가지로 첫째로 뷰티 분야 연구

에 있어 전반적으로 사용 가능한 예술사조 특성 분석 방법을 구체적으로 제공할 수 있었다. 둘째로 이번 연구에서 모네를 인상주의 시점에서 새롭게 시도한 분석방식이 뷰티 분야에서 충분한 가치가 있음을 설문과 응용작품을 통해 확인하였다.

셋째로 앞서 진행한 모네 분석결과를 작품에 접목시키는 방식을 실제 예를 통해 구체적으로 제시하였다. 넷째로 연구응용 결과가 뷰티 분야를 교육함에 있어 교육 기초자료로서 활용될 수 있음을 확인하였다.

이번 연구는 9개의 작품만 제작하여 많은 작품을 남긴 모네를 전부 활용하지 못했다는 점에서 아쉬운 점으로 남는다. 또한 인상주의의 관점에서만 모네의 작품을 바라봤기 때문에 다른 각도에서 봤을 때 보이는 특징은 놓쳤을 가능성도 있으며, 인상주의로서 완성되지 않은 시기는 이번 연구에서 제외되어 아쉬움을 남겼다. 이번 연구가 아직은 미진한 아트마스크 분야에 많은 도움이 되어 예술적인 뷰티 디자인을 연구하는 분들이 늘어나길 바라는 바이다.

【주요어】 모네, 인상주의, 뷰티 분야, 응용 연구 틀, 연구 모형, 조형적 분석, 색 표현, 아트마스크, 아트마스크 디자인, 복합재료.

목 차

I. 서 론	1
1.1 연구의 필요성 및 목적	1
1.2 연구 문제	2
1.3 연구 범위 및 방법	2
II. 이론적 배경	8
2.1 인상주의 회화 및 클로드 모네 연구	8
2.1.1 인상주의의 개념 및 형성 배경	8
2.1.2 인상주의 회화의 특징	10
2.1.3 클로드 모네 분석	12
2.1.3.1 연대별 분석	13
2.1.4 뷰티 분야 적용을 위한 조형적 특성 분석	23
2.1.4.1 표현적 특성	23
2.1.4.2 형태적 특성	27
2.1.4.3 색채적 특성	31
2.2 아트마스크	37
2.2.1 아트마스크의 정의	37
2.2.2 아트마스크의 출현과 역사	37
2.3 아트마스크 적용 모티브 구성과 선택	39
2.3.1 모티브의 개발과 표현	41
2.3.2 모티브의 응용과 적용	46

III. 클로드 모네 작품을 응용한 아트마스크 디자인 제안 ... 52

3.1 아트마스크 디자인 제안	52
3.1.1 제안 아트마스크 디자인의 구성 수법	62
3.1.2 제안 아트마스크 디자인의 표현 수법	66

IV. 응용 작품의 실무적 및 학문적 가치 분석 77

4.1 조사설계	77
4.1.1 조사대상 및 조사절차	77
4.1.2 측정도구	78
4.1.3 통계분석방법	78
4.2 분석 결과 및 해석	79
4.2.1 응용 작품 조사 결과 분석	79
4.2.2 실무적 특성 분석	84
4.2.3 학문적 특성 분석	88

V. 결 론 93

참고문헌	94
------------	----

부록	99
----------	----

ABSTRACT	111
----------------	-----

표 목 차

<표 1> 국내 논문 중 예술 관련 논문 발표 개수	3
<표 2> 인상주의 관련 국내 논문의 연구 주제별 분류	4
<표 3> 인상주의 관련 국내 논문의 인물별 분류	5
<표 4> 연구 플로우	7
<표 5> 모네의 시기별 구분 및 특성	22
<표 6> 모티브 작품 별 선정 사유	40
<표 7> 모티브 작품 I의 응용 요소 개발	42
<표 8> 모티브 작품 II의 응용 요소 개발	42
<표 9> 모티브 작품 III의 응용 요소 개발	43
<표 10> 모티브 작품 IV의 응용 요소 개발	43
<표 11> 모티브 작품 V의 응용 요소 개발	44
<표 12> 모티브 작품 VI의 응용 요소 개발	44
<표 13> 모티브 작품 VII의 응용 요소 개발	45
<표 14> 모티브 작품 VIII의 응용 요소 개발	45
<표 15> 모티브 작품 IX의 응용 요소 개발	46
<표 16> 모티브 작품 I	47
<표 17> 모티브 작품 II	47
<표 18> 모티브 작품 III	48
<표 19> 모티브 작품 IV	48
<표 20> 모티브 작품 V	49
<표 21> 모티브 작품 VI	49
<표 22> 모티브 작품 VII	50
<표 23> 모티브 작품 VIII	50
<표 24> 모티브 작품 IX	51
<표 25> 작품 제작 시 사용되는 재료와 사용법	52
<표 26> 응용 작품 I	53
<표 27> 응용 작품 II	54

<표 28> 응용 작품 III	55
<표 29> 응용 작품 IV	56
<표 30> 응용 작품 V	57
<표 31> 응용 작품 VI	58
<표 32> 응용 작품 VII	59
<표 33> 응용 작품 VIII	60
<표 34> 응용 작품 IX	61
<표 35> 모티브 작품 I의 형태적 요소 응용 표	62
<표 36> 모티브 작품 II의 형태적 요소 응용 표	62
<표 37> 모티브 작품 III의 형태적 요소 응용 표	63
<표 38> 모티브 작품 IV의 형태적 요소 응용 표	63
<표 39> 모티브 작품 V의 형태적 요소 응용 표	64
<표 40> 모티브 작품 VI의 형태적 요소 응용 표	64
<표 41> 모티브 작품 VII의 형태적 요소 응용 표	65
<표 42> 모티브 작품 VIII의 형태적 요소 응용 표	65
<표 43> 모티브 작품 IX의 형태적 요소 응용 표	66
<표 44> 모티브 작품 I의 색상적, 표현적 요소 응용 표	68
<표 45> 모티브 작품 II의 색채적, 표현적 요소 응용 표	69
<표 46> 모티브 작품 III의 색채적, 표현적 요소 응용 표	70
<표 47> 모티브 작품 IV의 색채적, 표현적 요소 응용 표	71
<표 48> 모티브 작품 V의 색채적, 표현적 요소 응용 표	72
<표 49> 모티브 작품 VI의 색채적, 표현적 요소 응용 표	73
<표 50> 모티브 작품 VII의 색채적, 표현적 요소 응용 표	74
<표 51> 모티브 작품 VIII의 색채적, 표현적 요소 응용 표	75
<표 52> 모티브 작품 IX의 색채적, 표현적 요소 응용 표	76
<표 53> 연구 결과 설문조사 대상 및 표본 건수	77
<표 54> 조사대상자의 인구 통계학적 분석	79
<표 55> 응용 작품의 조형적 영감 조사 분석 표(1)	81
<표 56> 응용 작품의 조형적 영감 조사 분석 표(2)	82

<표 57> 응용 작품의 조형적 영감 조사 분석 표(3)	83
<표 58> 실무적 응용 가치 설문조사 결과 표(1)	85
<표 59> 실무적 응용 가치 설문조사 결과 표(2)	86
<표 60> 실무 적용 가능성 조사 표	87
<표 61> 학문적 응용 가치 설문조사 결과 표(1)	89
<표 62> 학문적 응용 가치 설문조사 결과 표(2)	90
<표 63> 학문 적용 가능성 조사 표	91

그림 목 차

<그림 1> 라 그르누에르	14
<그림 2> 정원의 여인들	14
<그림 3> 생 라자르 역	16
<그림 4> 인상: 해돋이	16
<그림 5> 몽토르케유가, 1878년 6월 30일	18
<그림 6> 해빙	18
<그림 7> 수련	20
<그림 8> 일본식 다리	20
<그림 9> 필촉분할 예) 수련 연작 부분 확대	24
<그림 10> 필촉분할 예) 인상: 해돋이의 부분 확대	24
<그림 11> 드로잉 예) 생 라자르 역 드로잉	25
<그림 12> 드로잉 예) 수련 연작 드로잉	25
<그림 13> 필체 예) 일본식다리 부분 확대	26
<그림 14> 필체 예) 수련 연작 부분 확대	26
<그림 15> 입체감이 사라진 사물의 예)	27
<그림 16> 흐릿한 경계선의 예)	29
<그림 17> 암시적 형태의 예)	30
<그림 18> 왼쪽부터 저명도 간 배색, 고명도 간 배색, 저명도-고명도 간 배색을 비교	31
<그림 19> 모네의 회화에서 볼 수 있는 강한 명도 차 배색의 예	32
<그림 20> 왼쪽부터 주황 원색, 파랑 원색, 주황색과 파란색을 병치한 경우를 비교	33
<그림 21> 모네의 회화에서 볼 수 있는 보색 배색의 예	34
<그림 22> 왼쪽부터 보라색의 원색인 파란색 빨간색, 두 색을 섞어서 만든 보라색	35
<그림 23> 모네의 회화에서 볼 수 있는 원색 사용의 예	36
<그림 24> 자코모 프랑코 그림, 베네치아 카니발, 1610	38

<그림 25> NCS 색상환	67
<그림 26> NCS 색삼각형	67

I. 서 론

1.1 연구의 필요성 및 목적

뷰티 분야와 예술은 떼려야 뗄 수 없는 관계이다. 이는 두 분야 모두 아름다움과 창작이라는 공통된 분모를 가지고 있기 때문이다. 뷰티 분야에 있어 기존 예술 사조나 미술을 연관하여 연구하려는 시도는 꾸준히 이루어져 왔다. 1990년 문진 연구자의 ‘20세기 후반의 Anti-fashion 연구’에서는 기존 미술 사조인 다다이즘(Dadaism)의 영향을 받은 뷰티로 핑크족 화장법을 다루었으며(문진, 1990, p.96) 2015년 박지은 연구자의 ‘마르크 샤갈(Marc Chagall) 작품의 조형적 특성을 응용한 마스크 디자인 연구’를 통해 아트마스크에 기존 예술 사조를 적용 시키는 연구를 진행한 바가 있다. 이후로도 많은 연구자들이 뷰티 분야에 기존 예술 사조를 적용시키는 연구 작업을 진행했다.

이처럼 기존 예술 사조를 뷰티 분야에 적용하려는 연구는 끊임없이 이루어지고 있음에도 불구하고 예술 사조를 적용시키는 방식과 연구 모형에 대한 연구는 찾아보기 힘들다. 그러다 보니 기존 예술 사조를 뷰티 분야에 적용시키는 연구를 하고자 할 때 기존 예술 사조를 어떻게 분석할지, 또 어떻게 응용해야 하는지에 대해서 정보를 얻기가 어렵다. 이러다 보니 연구자들은 명확한 방식 없이 기존의 유사 연구 논문의 방식을 따라 만드는 방법밖에 없다. 정확한 연구 모형이 없는 상황에서 만들어진 연구논문은 제시한 디자인들 간 일정한 작품 질이 보장되지 않으며 원작과의 유사성이나 방향성이 각기 다를 수 있다. 더 나아가 논문 표절시비와 같은 연구윤리와 관련된 문제로까지 이어질 가능성을 내포하고 있다. 현재 뷰티 분야에는 기존 예술 사조를 적용시키는 연구모형에 대한 연구가 필요한 상황이다.

연구의 목적을 정리하자면 현재 뷰티 분야에서 예술적 뷰티 디자인을 시도하는 연구자들은 지금보다 좀 더 체계적인 해석을 진행할 필요가 있다. 이를 위해 기존 예술 사조를 뷰티 분야에 적용시킬 시, 기존 예술 사조의 특성을 분석하는 방법에 대하여 구체적인 방식을 제시한다. 이를 첫 목표로 한다. 또

한 아트마스크를 통해 분석한 기존 예술 사조의 특성을 적용시키는 방법을 제공한다. 이를 두 번째 세부 목표로 한다.

1.2 연구문제

이번 논문에서 제시하는 구체적인 연구 문제는 앞서 확인한 목적에 따라 다음과 같다.

첫 번째. 기존 예술 사조를 뷰티 분야에 적용시킬 수 있도록 기존 예술 사조의 특성을 분석한다.

두 번째. 분석한 결과를 응용 작품에 효과적으로 접목시킬 수 있도록 한다.

세 번째. 모네를 분석한 특성과 연구 방식이 뷰티 분야 교육자들이 교육을 하는데 기초자료 역할을 할 수 있도록 한다.

네 번째. 모네를 분석한 특성과 연구 방식이 뷰티 분야 실무자들이 실무 하는데 도움이 될 수 있도록 한다.

위 네 가지 문제를 중심으로 정리하기로 한다.

1.3 연구 범위 및 방법

뷰티 분야 중 예술적 가치에 많은 중점을 두고 있는 것이 아트마스크 분야이다. 이는 다른 뷰티 분야는 신체에 직접적으로 작업이 진행되는데 비하여 아트마스크는 실질적으로 신체에 행하여지지 않으며 자연물, 동식물, 형이상학적인 모티브 등 다양한 주제를 흙, 금속을 포함한 다양한 오브제와 이질적 소재를 결합하여 마스크 이목구비의 형태를 활용 또는 무시, 왜곡시키는 작업을 통해 예술적인 세계를 추구하기 때문이다(박소정, 오인영, 2014, p.82). 이

번 연구 주제가 예술 사조를 다루고 있는 만큼 아트마스크를 연구 대상으로 진행 할 것이다.

어떠한 분야에 대해 연구를 진행하기 전, 해당분야에서 현재까지 발표된 논문을 조사하여 미흡한 부분을 확인한 뒤 이를 주제로 정하는 것이 맞을 것이다. 하지만 현재 아트마스크 관련 논문은 2016년 9월 7일을 기준으로 학술연구정보서비스(RISS: <http://www.riss.kr>)에서 확인 된 연구가 학위 논문과 학술지 논문을 포함하여 29개 로 굉장히 빈약하기 때문에 이를 모집단으로 조사한다는 것은 큰 의미를 찾기 어렵다. 이런 이유로 아트마스크에 적용할 주제는 기존의 관련 논문을 조사하여 발굴하지 않았다. 다른 방식을 통해 연구 범의를 정하기로 한다.

연구에 적용을 시도할 예술 사조는 아직 연구지반(地般)이 빈약한 아트마스크연구와 반대로 많은 연구가 이루어진 사조를 적용시켜야 일정수준 이상의 논문을 만들 수 있다 판단했다. 가장 많은 연구가 이루어진 분야 확인을 위해 RISS에 등록된 논문을 대상으로 조사 하였다. 조사 방식은 2016년 9월 7일을 기준으로 RISS에서 각 분야를 뜻하는 키워드를 통해 (예: 아르누보 경우 검색창에 ‘아르누보’ 입력 후 검색) 결과로 나온 학위논문과 학술지논문을 수집 후 예술관련 논문을 추려내었다. 이후 전체 조사대상 논문의 모집단의 합계를 100으로 통계를 내었다.

<표 1> 국내 논문 중 예술 관련 논문 발표 개수

예술사조	발표개수	퍼센트
아르누보	310	3.56%
르네상스	637	7.31%
동양화 및 동양 예술	1011	11.59%
인상주의	1827	20.95%
로코코	521	5.97%
다다이즘	892	10.23%
낭만주의	402	4.61%
기타	3120	35.78%
합계	8720	100%

조사내용은 <표1>을 통해 확인 할 수 있으며 결과를 보면 다른 예술사조보다 인상주의에 대한 연구가 상대적으로 많이 이루어져 있는 것을 알 수 있다.

이는 인상주의가 다른 예술사조보다 연구할 부분이 많으며, 더불어 다른 분야에 응용할 수 있는 부분이 많다는 것을 간접적으로 확인해 주는 것이다. 이를 따라 아직 응용연구 자체가 미진한 아트마스크연구에 있어서는 다른 예술사조들보다 인상주의가 적합하다는 것을 알 수 있다. 위 결과를 바탕으로 본 연구는 인상주의 회화 사조를 아트마스크에 응용하기로 결정하였다.

구체적인 분야를 선택하는 방법도 위와 같은 이유로 연구가 가장 활발히 된 분야에 적용 가능한 방향을 선택하기로 한다. 이를 위해 기존 인상주의 관련 논문이 어떤 방향으로 가장 많이 이루어졌는지 조사하였다. 자료는 2016년 09월 07일 기준으로 작성되었으며 앞선 예술관련 논문 발표 조사내용을 바탕으로 조사하였다. 퍼센트는 소수점 두 자리 수 아래에서 반올림했다.

<표 2> 인상주의 관련 국내 논문의 연구 주제별 분류

분야	발표개수	퍼센트
특정 시기 혹은 작품을 대상으로 한 논문	187	10.23%
교재 혹은 교육을 목적으로 한 논문	338	18.50%
색상 연구를 목적으로 한 논문	146	7.99%
예술사 혹은 영향성을 목적으로 한 논문	201	11.00%
인상주의 전반(全般)을 대상으로 한 논문	103	5.68%
과학적 분석 논문	122	6.68%
비교 연구 논문	101	5.53%
특정 인물을 대상으로 한 논문	212	11.60%
기타	417	22.87%
합계	1827	100%

<표2>에서 확인 할 수 있듯 인상주의를 주제로 발표된 국내 논문 중 가장 많은 연구가 이루어진 방법은 인상주의를 응용한 교재 혹은 인상주의 화풍의 교육을 목적으로 한 논문이 가장 많다. 하지만 교육 관련은 뷰티나 예술학 논문에서 다른 부분이 아니라 교육학에서 다룰 부분이라 판단되기에, 뷰티예술학에서 연구할 주제가 아니라 제외했다. 다른 주제 중 가장 많은 연구가 이루어진 건 특정 인물을 중심으로 한 경우임으로 이를 주제로 잡았다.

특정 인물을 중심으로 연구를 진행하기에 앞서 어떤 인물을 대상으로 할 것인지도 조사를 통해 선택하기로 결정하였다. 분석 방식은 앞서 진행한 주제별

분류 방식에서 나온 결과물을 바탕으로 조사했으며 동일한 방식을 이용하였다. 두 인물을 다루는 논문의 경우 각각 하나 씩 논문을 진행한 것으로 분류하였으며 특정 인물을 다룬 논문이 열편미만인 경우는 기타에 포함시켰다. 조사 결과는 <표3>을 통해 확인할 수 있다.

<표 3> 인상주의 관련 국내 논문의 인물별 분류

인상주의 관련 인물	발표개수	퍼센트
클로드 모네	41	18.64%
피에르 누르아르	35	15.91%
에드가 드가	30	13.64%
카미유 피사로	21	9.55%
구스타브 카유보트	17	7.73%
베르트 모리조	15	6.82%
메라 카사트	10	4.55%
장베로	10	4.55%
기타	41	18.64%
합계	220	100%

조사 결과 인상주의 관련 인물별 논문 중 클로드 모네를 대상으로 한 논문이 가장 많은 것으로 확인되었다. 이는 클로드 모네에 대한 선행연구 자료가 다른 인물보다 많다는 것을 의미 한다. 앞서 진행한 조사 결과들을 바탕으로 이번 연구의 주제는 모네를 분석하고 이를 아트마스크에 응용하는 연구로 결정했다. 뷰티라는 분야가 색채를 다루는 분야인 만큼 클로드 모네 연구할 시 ‘인상주의’라는 회화적 시점에서 분석하는 것이 옳바르다 생각된다. 하지만 해당 연구 주제가 클로드 모네연구에서 이미 기존에 진행된 적이 있다면 반복할 필요가 없기에 기존 클로드 모네연구에서 유사한 연구가 진행된 바 있는지 확인 하였다.

조사결과 클로드 모네를 중심으로 한 논문 중 인상주의 시점으로 모네를 바라본 연구는 한 개가 확인되었으며 이는 윤세원의 ‘모네의 인상주의 미학 연구’로서 1996년 세종대학교 예술대학원 석사논문이다. 위 연구는 응용 연구를 목적으로 하지 않고 인상주의 시점에서 모네 분석을 진행하는 것으로 종료된 연구로서 결과물을 뷰티 분야에 바로 적용하기 어렵다는 한계를 가지고 있다. 그럼으로 이번 연구는 모네 작품을 뷰티 분야에 적용 할 수 있도록 인상주의 시점에서 분석하는 연구를 진행하고 해당 분석 결과를 아트마스크에 응용하

여 작품을 제작하는 연구까지 진행함으로 이전 연구와 차별성을 가지고 있다.

이번 논문의 가치를 확인하는 단계에서는 구체적이고 객관적인 평가로 입증하기로 한다. 이를 위해 뷰티관련 업종에 종사하는 근무자 100명과 뷰티 관련 교육자 100명을 대상으로 모네의 특성과 아트마스크의 특성을 분석한 방식이 실무적으로 혹은 학문적으로 활용 가능한지 설문지로 결과를 확인하기로 한다. 이와 같은 연구 진행 방식은 다음과 같다.

첫 째. 선행연구로 문헌을 통해 아트마스크를 정의한다.

둘 째. 선행연구로 문헌을 통해 인상주의시점에서 모네의 특성을 분석한다.

셋 째. 앞선 선행연구 결과를 토대로 작품선정 기준을 도출한다.

넷 째. 선정 기준을 통해 모티브로 사용할 작품을 선정한다.

다섯 째. 선정한 작품을 특성에 따라 응용요소를 분석한다.

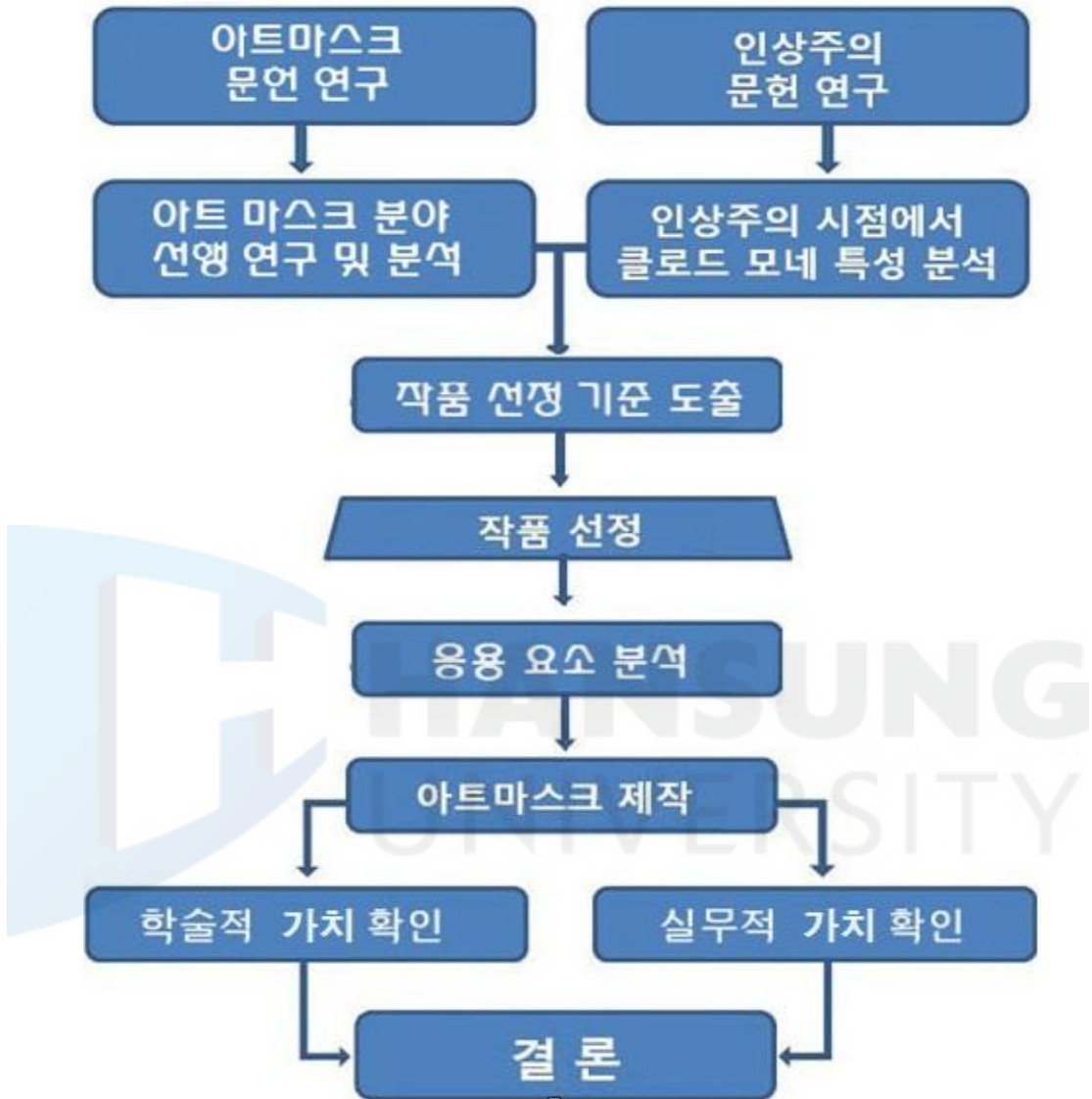
여섯 째. 작품 특성을 이용해 총 9개의 아트마스크 디자인을 제작한다.

일곱 째. 설문을 통해 위 분석한 실무적, 학문적 가치를 확인한다.

여덟 째. 본 연구에 대한 결과에 대해 서술하고 정리한다.

위 프로세스를 연구 플로우로 확인해 본다면 다음 장과 같다.

<표. 4> 연구 플로우 표

위와 같은 연구과정을 통해 아트마스크 디자인을 제안하고, 설문지를 통해 객관적으로 실무적 가치와 학문적 가치를 확인 한 뒤 이후 본 연구의 한계점을 알아보고 후속 연구에 제언을 하는 순서로 진행한다.

II. 이론적 배경

2.1 인상주의 회화 및 클로드 모네 연구

2.1.1 인상주의의 개념 및 형성배경

인상주의란 19세기 후반에 발생한 미술사조로서 주로 1860~1890년대에 프랑스를 중심으로 활발하게 진행된 미술경향이다. 이들의 특징은 사물보다 빛에 포인트를 두고 그림을 그렸으며, 빛에 따라서 순간 다르게 움직이는 색채의 섬세한 변화를 묘사하는데 집중하는데 있다. 인상주의 화가들은 빛을 집중해서 그렸기 때문에 사물의 자세한 표현에는 관심이 없었다. 그들은 사물을 윤곽만 알아 볼 수 있게 그렸으며 빛과 색, 인상을 중점적으로 그렸다.

인상주의가 생기게 된 바탕에는 크게 기존 화가들의 전통 회화적 기법에서 벗어나려는 시도와 프랑스의 제 2 제정기에 들어선 산업화에 따른 급격한 사회변화, 그리고 사진기의 발명이라는 가장 중요한 사건이 있었다. 사진은 회화가 다양한 형식으로 발전하는데 있어 기폭제와 같은 역할을 해주었다(김진석, 2010, p.4).

회화사로 봤을 때 19세기 전반 기존에 유행하던 합리주의 미술에 반대하여 헨리 푸젤리(Henry Fuseli, 1741~1825)로 대표되는 낭만주의 미술이 나타난다. 1820~1830년에 서구권 전역에 퍼진 유행한 미술 사조로서 객관적인 실체보다는 개인의 감정을 중요시 했으며 이를 통한 화가의 사물 해석을 중요시 생각했다. 낭만주의는 존재하는 모습 그대로 화폭에 기록하려 한 것이 아니라 주제에 대한 화가의 생각을 반영하여 재해석된 형태로 풀어내는 것을 강조하는 특징을 지니고 있다. 이러한 낭만주의 미술은 기존의 화가들은 보이는 대로 그리는 것이 중요치 않다는 것을 일깨웠으며 이로 인해 기존 미술에선 시도하지 않았던 주관적 해석이라는 것을 불러왔다(박윤정, 1993, p.5). 미술의 개념변화는 화가들이 객관적인 세계를 그릴 필요가 없으며 화가에게 보이는 주관적인 세계를 표현하는 것을 가능하게 만들었다. 이와 더불어 사실주의 등장은 화가를 실내에서 외부로 나갈 수 있게 만들었다. 화실이라는 작업

공간에서 벗어나지 못했던 기존의 화가들은 장소의 제한에 의해 인공의 존재와 인공의 빛을 그릴 수밖에 없었다. 풍경화를 그리더라도 해당 풍경을 보고 온 것을 화실에서 작가의 상상력에 의존하여 그려야 했던 것이다. 사실주의 화가들은 그림 작업 공간을 화실에서 벗어난 트여 있는 빛 아래로 옮겼다. 이는 상상속의 부자연스러운 존재에서 실존하는 자연스러운 존재로 그림 대상이 변화했다는 것을 의미한다. 이러한 공간적 변화는 빛이 가지는 의미를 이전과 전혀 다른 존재로 인식할 수 있게 만든 계기가 되었으며 기존 화실에서 인공적인 빛에 의해 느껴지는 단순한 음영에서 총 천연색이 들어간 실제 자연의 빛으로 사물을 바라볼 수 있도록 만들어 주었다(박윤정, 1993, p.9). 마지막으로 마네(Edouard Manet, 1832~1883)는 그림의 대상이 될 수 있는 존재가 반드시 특별하거나 그러한 상황이 아니어도 된다는 인식을 만들었다. 이는 결과적으로 그림을 순수한 회화로서 색과 화면의 아름다움이 가지는 가치를 생각할 수 있게 만들었고, 이러한 19세기 초반 이루어진 미술적 근대화와 회화에 대한 인식의 변화는 추후 인상주의가 태어날 새로운 예술적 양분들이 되어 주었다(홍석기, 2010, p.31).

사회적인 변화도 인상주의를 탄생시키는데 큰 역할을 했다. 산업화는 인간이 자연을 바라보는 태도에도 변화를 주었다. 이전에 해석할 수 없는 신의 영역으로 바라보던 시각과 태도에서, 해석이 가능한 존재, 탐구와 연구의 대상으로 바라보게 만들었다. 또한 지속적인 연구와 탐구로 인해 밝혀지는 새로운 사실과 이론들은 기존의 질서와 가치가 반드시 진리가 아닐 수 있음을 깨닫게 해주었다. 이러한 결과로 과학주의와 실존주의가 대두되었다. 산업화로 인해 자연을 해석을 하려는 시도는 화가들이 빛과 색을 있는 그대로 표현해야 하는 절대적 대상이 아닌 분석과 연구의 대상으로 볼 수 있도록 만든 바탕이 되었다(시모나 바르톨레나, 2009, p.22).

또한 인상주의뿐만 아니라 근대 회화사에 있어 가장 중요한 사건인 사진기의 발명은 기존의 회화가 차지하고 있던 기록 매체인 가치에 큰 위기를 가지고 왔다. 렌즈 안에 들어온 모든 것을 정지시킨 채 담아내는 사진기의 등장은 기존의 그 어떤 회화보다 있는 그대로 세상을 저장했다. 이는 눈에 보이는 세상을 기록하는데 있어 유용한 수단으로 거의 독점적인 권리를 가지고 있던

회화는 가치에 큰 위기를 맞이하게 된다. 하지만 이와 함께 순수한 회화로서의 가치가 돋보이게 된다. 즉 사진기의 등장은 회화에 있어 보이는 세계를 그려야 한다는 숙제에서 벗어날 기회를 제공해준 것이다(정수모, 1976, p.14). 더 이상 회화는 눈에 보이는 객관적인 사실을 있는 그대로 담을 필요가 없어졌으며, 색채 또한 보이는 대로 그릴 필요가 없어졌다. 사진기의 등장으로 회화는 기록물로서 가지는 의미는 퇴색되었지만, 반대로 순수한 예술로서는 공고히 할 수 있게 된 것이다. 또한 사진은 색이 투명한 것이 아님을 알려 주었다. 색이라는 것은 오로지 그 대상으로부터 시신경에 반사되는 빛을 통해서 만들어진다는 사실을 인식하게 된 것이다(이규철, 2011, p.66). 이러한 회화적 사회적 기술적 발전을 바탕으로 인상주의는 탄생하게 되었다.

2.1.2 인상주의 회화의 특징

산업화와 사진기의 시대를 온몸으로 겪은 19세기 후반의 화가들에게 실존주의는 가장 중요한 사실이었다. 눈에 들어오는 날것의 모습, 빛을 통해 보게 된 세상의 맨살은 매순간 변화하며 같은 모습을 찾을 수 없었고, 재빠르게 변했다. 순간과 찰나를 포착하려는 노력은 계속 되었고, 이는 새로운 기법의 태동이 되었다. 눈으로 들어오는 순간순간의 빛은 그림 대상 보다 중요한 것이 되었고 실제로 인상주의 화가들이 그린 모든 그림의 진정한 주제가 되었다. ‘대상을 위해서가 아니라 색조를 위해서 대상을 그리는 것이 인상파 화가들을 다른 화가들과 구별되는 특징이다’ 피에르 오귀스트 르누아르(Pierre-Auguste Renoir 1841 ~1919)는 인상주의를 이렇게 표현했다(파올라 파벨리, 2008, p.14). 프랑스의 제 2 제정기 이후 아카데미 미술은 신고전주의 미술을 추구하게 된다. 이와 함께 미술에 대한 규범과 규칙이 늘어나게 되었고 이러한 상황을 반대하는 화가들은 기존과 다른 방향과 방식으로 미술을 시도하려 했다. 그들 중 일부는 구스타프 쿠루베(Gustave Courbet, 1819~1875)와 같이 전통적 화파의 일부 의견을 수렴하여 사실주의 화풍을 탄생시키기도 하였고 다른 일부는 헨리 푸셀리(Henry Fusel, 1741 ~1825)와 같이 해석을 중요시하는 화풍을 탄생시키기도 했다. 인상주의는 이러한 앞선 화가들의 정신을 승계 받

아 탄생하였다. 그들은 사실주의 화가들이 추구했던 실외의 햇빛 가득한 살아 있는 풍경을 동경하였으며, 변화하는 것에 집중하였다(박윤정, 1993, p.11). 관료적인 살롱전의 지지와 후원을 받던 신고전주의 회화와는 반대로, 인상주의는 대기 중에 어우러진 빛과 색채의 유희에 가장 먼저 관심을 두었던 것이다. 이전까지 단순히 주제의 음영을 표현하는 수단에만 그쳤던 빛의 존재는 인상주의를 만나면서 하나의 색조로서 고유한 가치를 찾을 수 있게 되었다.

인상주의 화가들의 공통적인 두 가지 관심사는 순간의 인상을 포착하는 것과, 야외에서 눈앞의 정경을 직접 그리는데 있었다(권세린, 2015, p.3). 정지된 듯 변화하지 않는 실내의 인공적인 조명과 대조적으로 단 한순간도 멈춰 있지 않고 끊임없이 변화하는 야외의 빛, 그리고 그와 함께 항상 유동적인 공기의 변화를 포착하기 위해선 매우 재빠른 작업을 요했다. 인상파 화가들은 순간의 느낌을 포착해 표현하기 위해 거의 스케치를 하지 않은 채 단순하고 빠르게 표현하는 방식을 사용했는데, 이와 같이 빠른 작업을 위해 종종 팔레트에서 색을 완벽하게 혼합하지 않은 채 신속하고 자유롭게 표현하기도 했다. 이렇다보니 정확한 대상의 표현은 이루어지지 않은 경우가 많으며, 사물 사이의 경계는 흐트러진다. 대신 순간의 이미지와 인상을 고정 시키는 능력을 얻을 수 있었다.

주요 인상주의 미술가들로는 이번 그림의 주제인 클로드 모네(Claude Orcar Monet, 1840~1926) 이외에도 폴 세잔(Paul Cézanne 1839~1906), 피에르 오귀스트 르누아르(Pierre-Auguste Renoir 1841~1919), 카미유 피사로(Camille Pissarro 1830~1903) 등이 있다. 그중 마지막까지 자연의 빛과 색채에 대한 연구를 멈추지 않고 끝까지 고민한 사람은 모네가 대표적이며 후기로 갈수록 더욱 발전되고 본인의 해석이 더해진 본인만의 회화 스타일을 완성해 갔다. 1890년 무렵 동일한 주제를 연작으로 그려 매일 달라지는 날씨의 변화와 시시각각 달라지는 빛의 차이에 따라 이미지가 어떻게 달라지는지에 집중을 하기도 했다(진선미, 2002, p.47).

2.1.3 클로드 모네 분석

1840년 프랑스 파리에서 태어난 모네는 화가로서의 모든 시간을 빛과 그에 따른 색의 차이처럼 색에 바탕을 둔 화가였다(파올라 파벨리, 2008, p.8). 태어난 곳은 파리지만 다섯 살 때 집안 살림이 어려워지자 부모와 함께 프랑스 오토노르망디 주의 르아브르(Le Havre)라는 해안 도시로 이주했다. 이후 아버지는 르아브르에서 작은 반찬가게를 운영하였고 어머니는 무명가수로서 생계를 이어갔다. 모네는 이후 파리의 서북쪽에 있는 이 항구 도시에서 14년을 보냈다.

모네의 양친은 그가 화가의 길을 걷기를 원치 않았으며 자신들이 운영하던 가게를 물려받아 운영하길 원했다. 공부에 큰 뜻을 두고 있지 않던 모네는 르아브르 곳곳을 돌아다니며 캔버스에 그림을 그리는 것을 더 좋아 했다. 어린 시절부터 가지고 있던 예술가적 재능은 캐리커처(Caricature)를 그리는 것에서부터 찾을 수 있었으며, 그가 풍자적인 캐리커처를 액자판매 상점에 꺼놓는 식으로 전시를 했다. 그의 캐리커처는 그림실력을 유심히 보고 있던 외젠 부탱(Eugene Louis Boudin 1824 ~ 1898)의 눈에 띄었고 그가 본격적인 화가의 길로 들어설 수 있도록 많은 도움을 주었다. 외젠 부탱은 그에게 풍경을 관찰하고 빛의 변화에 따라 시시각각 변하는 색상의 변주를 포착하는 방법 등 기초적인 회화기술을 가르쳐준 인물이다.

그가 화가의 길로 들어설 수 있게 물질적으로 도움을 준 사람은 그의 숙모인 르카르트 부인이었다. 아마추어 화가였던 그의 숙모 르카르트 부인은 모네의 화가로서의 예술적 재능을 알아보았고 그가 파리로 유학을 가는데 실질적인 도움을 주었다. 숙모의 도움으로 1859년 파리로 유학을 떠날 수 있게 되었다. 파리의 탕베르가 6번지에 작업실을 마련하고 그림을 배우던 모네는 1862년 본인의 의지와는 상관없이 르카르트 부인의 설득에 따라 샤를 글레르의 아틀리에에서 미술수업을 받게 된다.

샤를 글레르 관점에 그의 그림은 고전적 미를 상실한 채 지나치게 사실적인 자연표현에만 치중된 그림으로 밖에 보이지 않았다. 샤를 글레르의 이러한 관점에 모네는 많은 불만을 가지고 있었고, 같은 아틀리에에서 본인과 같은 생각

을 가지고 있는 동료들을 만나게 된다. 이후 본인과 같은 생각을 가지고 있던 프레데릭 바지유, 알프레스 시슬레, 오귀스트 르누아르와 함께 그림 여행을 떠나면서 본격적인 인상파로서의 길을 걷게 된다.

클로드 모네 분석은 기존 연구된 모네 관련 선행연구 자료와 서적을 바탕으로 재구성한 내용으로서 각 연구의 내용의 출처와 근거는 본문의 내용이나 괄호주로 명기하고 있다.

2.1.3.1 연대별 분석

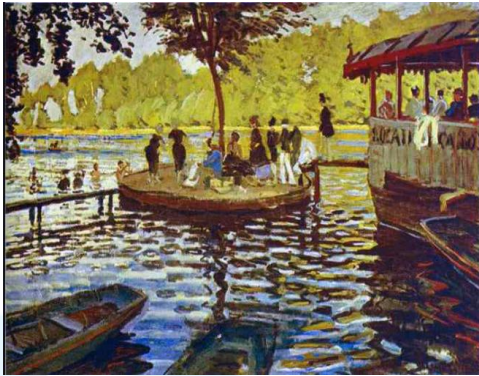
모네의 연대별 분석은 화풍이 변하는 시기에 따라 분류했으며 그의 이러한 변화는 모네의 거주지 이동과 연관이 깊다. 따라서 연대별 회화 분석을 분류하는 방법은 장정옥의 ‘Claude Monet 회화에 관한 연구’(1999)에서 나온 분류방법을 따라 나누되 여기에 권세린의 ‘클로드 모네 회화의 조형적 특성 분석을 통한 네일 디자인 제안 연구’(2016)에서 진행한 시기별 분류 방식 중 파리시기만 추가하기로 한다.

1) 파리 시기

파리 시기는 숙모인 르카르트 부인의 도움으로 유년기를 보낸 르부아르에서 파리로 유학을 간 뒤 보불전쟁(Franco-Prussian War, 1870~1871)이 일어나 이로 인해 영국으로 가기 전 의 시기를 일컫는다(권세린, 2016, p.18).

이 시기의 모네는 아직 사실주의의 영향에서 벗어나지 못한 모습을 보여주나, 일부분 인상주의로 발전 하고 있는 모습을 발견할 수 있다. 아틀리에를 통해 본인과 비슷한 생각을 가진 동료들과 만났으며, 나중에 그의 모델이자 뮤즈가 될 첫 번째 아내 카미유 동시외(Camille Donc ieux, 1847~1879)를 만나게 된다. 파리 시기 초기는 아직 인상주의라기보다는 사실주의 화풍을 가지고 있던 시기로서 실내 정물이 주요 그림 소재로 이용되었으며 실외 작품이라 하더라도 스케치 작업만 이루어져 작업이 실내에서 이루어졌다. 이로 인해 인공조명으로 실제의 빛이 아닌 갈색 주조의 어두운 그림을 보여준다. 아

직 인상주의로 발전하지 않은 모네는 선 원근법과 투시 원근법 등 깊은 공간감을 추구하는 그림을 그렸다. 하지만 파리 시기 이후 아뜰리에에서 본인과 비슷한 생각을 가진 동료들과 여행을 떠나며 본격적으로 인상주의적인 양식이 점차 생겨나게 된다. 구도는 아직 일본의 영향을 받지 않아 서양화적인 구도만을 익히고 있던 시기이기에 수평적 구도를 즐겨 쓰고 있다.

<그림 1> 라 그르누에르, 1869

<http://ncc.phinf.naver.net/ncc01/2011/4/22/82/05-1.jpg?type=w333>

<그림 2> 정원의 여인들 1866~1877

<http://cfile28.uf.tistory.com/image/2757CF4256DC2A300A935C>

<그림 1>의 ‘라 그르누에르’는 당시 파리 근교의 유명한 휴양지였던 ‘라 그르누에르’라는 호수의 주변 풍경을 그린 작품으로 호수 중심에 있는 작고 둥그란 섬을 중심으로 매력적인 그림을 그렸다. 모네의 파리 시기의 회화적 특징을 잘 나타내고 있는 작품으로 아직 사실주의의 영향에서 벗어나지 못한 모습을 보여줌과 동시에 인상주의로 발전해 나가는 모네의 일면을 볼 수 있다. 수평적인 구도를 중심으로 화폭 전체를 넓게 사용하여 역동적인 느낌을 주면서 깊이감을 잃지 않도록 사물을 배치하였다. 색채적으로도 사실주의와 인상주의의 양면을 모두 보여 주고 있다. 물결의 표현은 실제 물이 흐르는 듯 그려내 사실주의적인 면이 강조 되었으나, 색 표현은 푸른색, 흰색, 갈색이 뒤섞여 빛에 따라 순식간에 사라지는 빛의 이미지를 담아내려 노력했다.

<그림 2> ‘정원의 여인들’은 모네의 파리 시기 회화 중 가장 유명한 작품으로 그의 파리 시기 작품을 대표하는 걸작으로 알려졌다. 이 그림 또한 19세기 중반 유행하던 사실주의 화풍의 영향이 짙게 느껴지는 작품으로 있는 그대로의 자연을 화폭에 담으려 노력한 흔적이 보인다. 이 작품은 즉흥적인 인상을

중요시하는 일반적인 인상주의 화풍과 달리 신중하게 고려하여 알맞은 구도와 알맞은 소재를 선택하여 배치되어 있다. 이는 아직 아카데미 미술에서 배운 신고전주의의 영향이 남아있기 때문이다. 하지만 빛과 자연을 인상 깊게 나타내기 위해 노력한 점, 특히 빛에 따라 달라지는 드레스의 색과 질감의 차이와 빛과 그림자가 만들어 내는 명암의 차이가 도드라져 보인다는 점은 인상주의로서 당시 모네가 추구하고 있는 바와 추후 발전 방향을 정확하게 보여주고 있는 작품이다.

2) 아르장퇴유 시기

아르장퇴유 시기는 보불전쟁이 끝난 이후 다시 파리로 돌아온 모네가 세느강 주변의 작은 마을 아르장퇴유에 머물게 된 7년간의 시기를 일컫는다(장정옥, 1999, p.27).

1870년 프랑스와 당시 프로이센 간의 전쟁으로 군대에 강제 징집된 모네는 아프리카 알제리로 군무를 지원하게 된다. 모네는 아프리카에서 군 복무를 하는 동안 작열하는 햇빛과 총 천연색에 매료되었다. 이후 병에 걸려 요양 차 상트 아드레스(Sainte Adresse)로 가게 되었고 다시 만난 부엌과 함께 상트 아드레스의 바다를 그렸다. 이 시기를 즈음하여 일본 판화 우키요에(浮世繪)를 접하게 된 모네는 당대 다른 화가들과 마찬가지로 우키요에의 강렬한 색감과 파격적인 구도에 영향을 받게 된다. 이후 전쟁을 피해 영국으로 피신하고 있는 동안 네덜란드 화가인 요한 바르톨트 용킨트(Johan Barthold Jongkind, 1819~1891)를 만나 17세기 네덜란드 화가들의 영향을 받게 된다. 모네는 네덜란드 화가들이 빛을 어떻게 바라봤고 또 그 빛을 어떻게 해석했는지 배우게 되었다. 보불전쟁이 끝난 뒤 파리의 아르장퇴유로 돌아온 모네는 우키요에의 구도와 네덜란드 화가들의 빛 사용, 아프리카의 색감 등 피난과 군 복무기간 동안 느끼고 배운 것들을 모두 흡수하여 인상주의 화가로서 완성되게 된다. 이로서 본인의 회화에 있어 첫 번째 전성기를 맞이하게 된다. 이시기의 모네 작품은 인상주의의 전형적인 모든 특징을 보여 준다. 필촉 분할을 통한 색 분할과 이를 이용한 빛 표현, 의도적으로 빛나간 독특한 구도와

시각, 신비롭고 환상적인 분위기의 묘사, 강하게 묘사된 빛의 효과, 물체나 수면위로 반사되는 색조와 광도가 만들어 내는 시적인 표현, 원색에 가까운 색 사용 등 이 모든 특징이 모네의 아르장퇴유 시기에 완성되었다. 인상주의라는 전체 화풍을 대표할 수 있는 모네의 작품들이 이시기에 만들어 진 작품들이 많으며 더불어 모네의 작품들 중에서도 이시기 작품들이 가장 전형적인 인상주의로서의 특징을 보여준다. 초기에는 가볍고 길게 붓 터치를 했으나, 점차 후기로 진행될수록 필촉이 점과 같이 세분화되어 후반부에는 원색을 혼합원리에 따라 짧게 터치하여 덧칠과 포개짐을 통해 색을 표현하고 있는 것을 확인할 수 있다.

<그림 3> 생 라자르 역 1877
http://news.tongplus.com/site/data/html_dir/2016/02/24/2016022400857.html

<그림 4> 인상: 해돋이 1872~1872
<http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=974777&mobile&cid=46720&categoryId=46842>

<그림 3> ‘생 라자르 역’은 과학의 발전을 통해 일어난 인간 문명을 의미하는 철골과 유리구조물이 그림 주제로 그 구조적인 미를 좌우 균형적으로 구도를 잡았다. 이 작품은 일반적인 서양 회화에선 찾아보기 힘든 구도를 사용하고 있는데 천장을 그림의 반을 차지할 정도로 중심부까지 집중하여 그렸다. 그림에도 불구하고 갑갑한 느낌이 들지 않는 건 기차가 내뿜는 연기가 천장을 환기시키는 역할을 하고 있는데다 인상주의 특유의 가볍고 밝은 색감이 갑갑함이 생기지 않게 만들기 때문이다. 기차가 뿜어내는 청회색의 연기는 생 라자르 역의 가장 중요한 중심부 요소로서 구조물과 그 뒤로 어렴풋하게 보이는 파리 건물들을 신비롭고 몽환적으로 뒤섞어 희미하게 만든다. 이 그림에서 나타나는 주제에 대한 접근법은 모네가 인상주의자로서 대상의 직접적인

모습에 집중하기보다 순간의 빛과 연기가 만들어 내는 이미지에 집중하고 있다는 걸 정확하게 보여주고 있다.

<그림 4> ‘인상: 해돋이’는 모네를 유명하게 만든 작품이자 인상주의라는 명칭을 만들어낸 작품으로서 인상주의를 논할 때 절대로 빠질 수 없는 작품이다. 1874년 개최된 제 1 회 합동 전시회에서 해당 작품을 본 미술평론가 루이 르루아가 자신의 평론에서 ‘주제는 사라지고 인상만 남았다’는 말과 함께 해당 작품의 제목을 인용해 유명해졌다. 화폭 전반에 청색조의 색조가 화면을 채우고 있으며 색상 간 명도차가 거의 나지 않는다. 그림에 나온 선박들은 형체만 알아 볼 수 있을 정도로 간결하게 그려져 있으며 배경 또한 집중하지 않으면 알아 볼 수 없을 정도로 형체만 간단하게 그렸다. 이러한 점은 모네가 기존의 회화 양식을 의도적으로 거부하고 오로지 해가 떠오르는 순간의 색조화와 그로 인해 느껴지는 인상과 감정만을 표현하기 위한 것으로 관람객으로 하여금 주제가 가지는 의미를 전달해 주기보다는 당시의 감정을 바라볼 수 있도록 도와준다.

3) 베틀이유 시기

베틀이유 시기는 1878년 오셰데(Hoschede)부인과 그녀의 아이들을 데리고 세느강 하류의 베틀이유(Vétheuil)라는 마을로 이사한 뒤 머문 4년간의 시기를 일컫는다(장정옥, 1999, p.38).

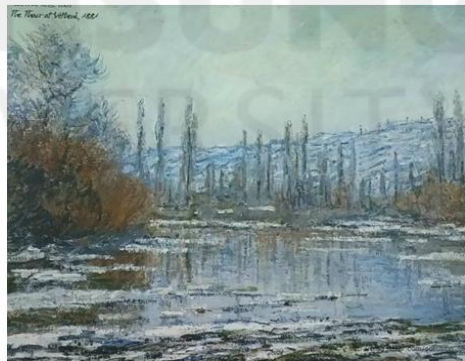
이전부터 모네와 가깝게 지내던 에르네 가족은 모네를 후원해주던 부유한 집안이었지만 1877년 사업이 어려움을 겪고 파산하게 되자 남편인 에르네 오셰데(Ernest Hoschede)는 아이들과 부인을 버리고 혼자 도망가 버린다. 이후 모네는 자신의 부인과 홀로 남은 오셰데(Alice Hoschede)부인, 그리고 그녀의 다섯 아이들까지 데리고 세느강 주변의 작은 마을 베틀이유로 거주지를 옮기게 된다. 이와 함께 둘째 아들이 태어나기 전부터 시름시름 아파오던 첫 번째 아내 카미유가 1879년 결국 32세라는 젊은 나이에 사망하게 되며 모네는 큰 상실감에 빠지게 된다. 베틀이유 초반에는 아르장퇴유 시기와 비슷하게 인상주의로서 빛을 끊임없이 연구하고 순간의 포착에 집중하는 그림을 그렸으나

중반 이후로 가게 되면 카미유의 죽음과 더불어 경제적인 궁핍함으로 인해 그림이 전체적으로 어두침침하고 차가워진 것을 알 수 있다. 물론 해당 시기에 모네가 반드시 어두침침하고 어두운 그림만 그린 것은 아니다. 밝고 즐거운 분위기의 그림을 그리기도 했으나, 그의 생활이 본격적으로 궁핍해지기 이전 그린 그림이거나 과거의 행복했던 시절을 떠올리며 그린 경우였다.

앞서 언급한 심리적 경제적 변화로 인한 채색의 변화와는 별개로 이 시기의 모네는 동일한 대상과 풍경이 시간에 따라 빛과 그림자가 어떻게 변하는지 깊게 연구하기 시작한 시기이다. 베흐이유를 중심으로 이젤의 위치를 거의 바꾸지 않은 채 시간의 지남에 따라 빛과 인상이 어떻게 달라지는지 끊임없는 연구를 했다. 그는 이 작업에 굉장히 몰두하여 다른 인상과 동료들과 교류가 줄어들었고, 결과적으로 본인만의 독자적인 인상주의의 길을 걷는데 도움이 되었다. 이후 이러한 모네의 연구는 지베르니 시기 모네의 독특한 연작 작업인 시간과 계절에 따른 주제의 변화 표현을 이르는 방식의 토대를 마련하게 된다.

<그림 5> 몽토르케유가, 1878년.6월.30일,
1878
<http://blog.naver.com/collusion/220633224659>

<그림 6> 해빙, 1881
<http://cfil213.uf.daum.net/image/153EFC344DE51406308F2E>

<그림 5>는 1978년 만국 박람회(l'Exposition Universelle)의 폐막을 축하하며 거리로 쏟아져 나온 군중을 위에서 내려다보는 시점으로 표현했다. 모네는 이 작품에서 몽토르케유가 양쪽으로 정신없이 나부끼는 프랑스 깃발들과 높은 건물들에 의해 군중 위로 드리워진 그림자를 인상주의 시점에서 그려냈으

며, 그림자와 반대로 강렬한 빛으로 인한 밝은 면의 대조는 인상주의의 그림 주제로 적합한 대상으로 강한 이미지를 전달한다. 프랑스 깃발을 표현한 필촉 기법이 돋보이는 작품으로, 작은 붓질들을 혼합 원리에 따라 덧칠과 겹침으로 표현하는 색상 테크닉이 돋보인다. 시기적으로는 베히이유 시기에 속하는 작품이지만 베히이유 시기의 특징보다는 아르장퇴유 시기의 특징이 더 두드러진 작품이다.

<그림 6> 해빙은 베히이유에 정착한 이후 변화된 모네의 심적 변화를 보여주는 대표적인 작품이다. 후원자의 파산으로 인한 경제적 어려움과 더불어 그의 부인 카미유의 죽음은 그를 정신적으로 괴롭게 만들었으며, 이로 인해 그림은 이전의 밝고 가벼운 색상이 아닌 차갑고 낮은 채도로 채워져 있다. 그림의 소재 또한 이전과 달리 얼음이나 강물처럼 채도 낮은 대상을 그렸으며, 짧고 작은 붓질은 날카롭고 가늘게 변해 바늘처럼 날선 붓질을 보여준다. 채도가 낮아진 대신 이전보다 명도차가 강해진 모네의 그림은 그가 밝은 빛에 의한 색의 차이보다 그림자에 의한 색의 차이에 집중하고 있는 모습을 볼 수 있다.

4) 지베르니 시기

1881년 10월 기준에 머물렀던 뽀와시(Poissy)를 떠나 파리 근교에 위치한 엡트 강(Epte) 주변의 지베르니(Giverny)에 정착하여 보낸 말년까지의 시기를 ‘지베르니 시기’라고 한다(장정옥, 1999, p.45).

이 시기의 모네는 본격적으로 그의 예술성을 인정받기 시작했으며 80년대 말 세계적인 부와 명예를 얻는다. 시기적으로 분류 할 때 가장 긴 시기로 1881년부터 1926년 사망하기 전까지 모두 포함하는 시기이다. 안정적인 재력을 바탕으로 회화적 실험과 새로운 시도를 활발히 진행한 시기이기도 한다. 지베르니 시기 초반 모네는 실제로 보이는 것만을 화속에 담는다는 자연주의를 받아들여 실제 여러 지역을 여행하며 다양한 장소에서 작품을 제작했다. 하지만 체력적 한계와 화구(畵具) 이동의 불편함 등 여러 어려움에 부딪히게 된 모네는 1890년대 후반 이후 자연주의 시도를 다른 방향으로 전환하여 멀

리 여행을 가지 않고 집주변에 연못과 정원을 조성한 뒤 이에 집중하여 연작을 만들었다.

지베르니 시기에 들어선 모네는 그전보다 더욱 적극적으로 실험적인 구도의 작품들을 많이 제작한다. 서양의 아카데미 미술의 전통적 구도와 동양의 일본 우키요에의 구도를 모두 받아들인 모네는 두 영역의 형식과 스타일을 이용하여 자신만의 독특한 구도를 만들어 냈다. 일반적인 그림에서 사용하지 않는 구도인 밑에서 대상을 바라보는 구도로 작업을 진행하기도 했고, 의도적으로 작품의 대상을 반으로 잘라 그림자와 밝은 부분의 대비를 강조하기도 했다.

지베르니 시기 중반에 들어선 모네는 백내장에 의한 색 번짐과 노안으로 인해 사물을 온전하게 볼 수 없는 상황이었다. 그럼에도 불구하고 그는 끊임없는 연구와 노력으로 작품에 몰두 하였고, 이를 통해 탄생한 수련연작은 아이러니하게도 인상주의 정점에 위치한 작품이라는 평가를 받게 된다. 화폭 속 모든 사물의 경계가 흐트러져 어디까지가 물이고 어디까지가 수련인지 알 수 없는 수련의 모습과 버드나무의 늘어짐, 그리고 그 사이로 보이는 경쾌한 수련 꽃의 모습은 단어 그대로 ‘인상적’이었고, 주제는 더 이상 중요한 것이 아니었다. 모네는 백내장이 온 이후에 수련이 핀 연못의 이미지 그 이미지만을 온전하게 담아내는 능력을 얻은 것이다. 이처럼 지베르니 시기 말년의 모네는 실명에 가까운 시력을 가지게 되었으며 이로 인해 사물의 정확한 색을 볼 수 없는 상황이었으나 그 속에서도 그의 회화적 실험은 계속되었다.

<그림 7> 수련, 1916~1919

<http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=xy212&logNo=220588982053&beginTime=0&jumpingV>

<그림 8> 일본식 다리, 1923

http://www.youngsamsung.com/board/boardView_o?board_seq=48531

흐려진 사물의 모습과 색을 자신에게 보이는 그대로 그려낸 후기의 그림은 인상주의의 시점을 넘어 자신의 과점에서 새롭게 해석된 풍경을 보여줌으로써 궁극적으로 추상미술에 가깝게 나아가게 된다(진선미, 2002, p.43).

<그림 7>에서 ‘수련’은 오로지 수면만을 그렸으나 수면의 비치는 모습으로 하늘과 나무, 구름의 풍경까지 모든 것을 담아내었다. 이를 통해 간접적으로 연못 주변의 모든 풍경을 담아냈으며 모네는 이러한 풍경화를 ‘반사된 풍경화’라고 말했다. 수면에 비치는 푸른색은 하늘의 색인지 아니면 물 자체의 빛깔인지 구분할 수 없으며, 구름 또한 어디까지가 구름이고 어디부터 물결의 모습인지 알 수 없게 뒤섞여 있다. 수련마저 물과 경계 없이 뒤섞여 수련이라는 주제는 더 이상 중요하지 않으며 연못의 인상이 실질적인 주제가 된 모습을 보여준다. 이전에 비해 굉장히 늘어나 구불구불해진 필체를 확인할 수 있다. 모든 사물이 마구 뒤섞여 있는 그림은 자칫 무겁고 혼란스러워 보일 수 있으나 전체적으로 깔려있는 청록색과 포인트로 들어간 약간의 다홍색이 조화를 이루어 혼란스러움보다는 보색에서 느껴지는 경쾌한 감성이 먼저 다가온다.

병으로 인한 모네의 시력 변화는 지베르니 시기 후반의 작품을 형성하는데 큰 영향을 미쳤다(문국진, 2008, p.14). 백내장으로 인해 변화된 모네 화풍을 보여주는 대표적인 그림이 <그림 8>의 ‘일본식 다리’이다. 1923년 백내장 수술 이후 완성된 이 그림은 일본식 다리라는 제목을 보지 않으면 무엇을 주제로 그렸는지 알 수 없을 정도로 주제가 분해되어 있으며, 눈에 들어오는 것은 오로지 강렬하고 거칠게 표현된 색 뿐이다. 실제로 실명에 가까워진 모네의 눈에 보인 일본식 다리의 형체는 흐리게 보였을 것이며 색은 붉은빛으로 변질되었을 것이다. 모네는 이처럼 왜곡되어 보이는 형태를 자신이 알고 있던 머릿속의 관념을 따르지 않고 실제 눈에 들어온 왜곡된 모습 그대로 일본식 다리를 화폭에 옮겼다. 이는 궁극적으로 추상적인 관념으로 그림을 그리게 되어 그림은 추상 미술에 가까운 형태를 보여주고 있다(진선미, 2002, p.43).

<표 5> 모네의 시기별 구분 및 특성

구분 (시기별)	시기 설명	특성	주요 작품
파리 시기	르아브르를 떠나 파리입성, 이후 보불전쟁으로 인해 영국으로 가기 전 (1859~1871)	-성숙되지 않은 인상주의 화풍 -자연의 빛과 인공적이지 않은 주제에 관심 -인상주의 동료와 만남	 http://cfile28.uf.tistory.com/image/2757CF4256DC2A300A935C
아르장퇴유 시기	보불전쟁 이후 파리 재입성, 아르장퇴유에서 보낸 기간 (1871~1878)	-인상주의 완성 -색채분할과 인상 묘사에 관심 -1874년 인상주의 동료들과 공동 전시회 개최	 http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=974777&mobile&cid=46720&categoryId=46842
베퇴이유 시기	베퇴이유에서 보낸 4년 (1878~1881)	-모네의 아내였던 카미유의 죽음 -궁핍한 생활 -이로 인한 어두운 그림이 지배적 -다작 시기	 http://cfile213.uf.daum.net/image/153EFC344DE51406308F2E
지베르니 시기	1881년 10월 이후 지베르니에서 보낸 말년 (1883~1926)	-화풍변화 시기 -구불구불한 필체 -수련 연작에 몰두 -80년대 말부터 국제적 명성 얻음	 http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=xy212&logNo=220588982053&beginTime=0&jumpingV

2.1.4 뷰티 분야 적용을 위한 조형적 특성 분석

2.1.4.1 표현적 특성

조형적 특성은 기존의 모네 연구와 서적을 바탕으로 뷰티 분야에 적용이 가능한 부분만을 따로 분류하여 재구성한 내용으로서 각 연구의 내용의 출처와 근거는 본문의 내용이나 괄호주로 명기하였다.

표현적 특성을 그림을 그리는 방식에 대한 분류로서 기존 모네 관련 여러 논문에서 모네의 주요 특성으로 나눈 부분이다. 이러한 특성을 분류하는 방법 중 필촉 분할은 최나리, '클로드 모네(Claude Monet)의 회화를 응용한 패션디자인 연구'(2016)에서 차용하였으며, 간략한 드로잉은 권세린, '클로드 모네 회화의 조형적 특성 분석을 통한 네일 디자인 제안 연구'(2016)의 조형적 특성 부분에서 차용하였다. 구불구불한 필치는 이상열, 'Claude Monet 회화에 관한 연구'(1984)의 미학 연구에서 언급된 분류 방식에서 차용하였다.

1) 필촉분할

모네가 그리고자 한 대상은 실제 사물이 아니라 그림 대상에 반사된 빛과 당시 상황이 가지고 있던 인상이었다. 그는 기존 서양화의 수채화 기법을 따르면 빛이 주는 가벼움과 선명함을 표현해 낼 수 없다 생각했다. 그래서 기존과 다른 혁신적인 방법으로 자연의 색을 표현하려 했다. 이와 같은 고민 끝에 탄생한 방식이 바로 '필촉 분할' 방식이다(최나리, 2016, p.66).

기존의 회화는 안료를 팔레트 위에서 골고루 섞어 원하는 색을 만들어 낸 이후 해당 색을 둥근 붓을 이용해 바탕색과 혼합되도록 부드럽게 칠하는 방식이었다. 이러한 방식은 부드럽고 자연스러운 표현을 하는 데에는 적합했지만 물감이 섞임으로 인해 그림이 어둡게 표현되었고, 무게감이 느껴지는 그림이 되었다. 이는 물감의 감법혼색(減法混色)에 의해 밝은 표현이 어렵고, 밝은 표현을 하려면 금속성의 실버 화이트나 연백 도료를 발라야 했다. 모네는 이러한 무게감 있는 그림이 빛의 속성과 맞지 않다고 판단했고 이를 방지하

기 위해 기본 원색 물감 색을 팔레트에 섞지 않고 바로 캔버스에 사용했다 (최나리, 2016, p.113). 이때 기존의 회화처럼 둥근 붓을 이용해 캔버스를 덮

<그림 9> 필촉분할의 예)
수련 연작 부분 확대.

<http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=xy212&logNo=220588982053&beginTime=0&jumpingV>

<그림 10> 필촉분할의 예)
인상: 해돋이 부분 확대.

<http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=974777&mobile&cid=46720&categoryId=46842>

듯 그리는 방식을 따르게 되면 붓에 의해 색이 뒤섞여 버려 감법혼색 현상이 나타나게 된다. 이를 막기 위해 모네는 당시 최신식 화구였던 납작 붓을 이용했다. 색을 서로 자연스럽게 섞이도록 하는 둥근 붓과 달리 납작 붓은 색을 서로 섞이지 않게 했으며 붓질도 더 빠르게 할 수 있었다. 더불어 가볍고 재빠르게 붓질을 하더라도 선명한 색이 표현되어 두 색을 가깝게 칠하더라도 서로 섞이지 않고 병치할 수 있게 만들어 주었다. 모네는 파리 시기부터 이러한 점을 적극 사용하여 붓을 누르듯 넓게 펼치지 않고 짧게 끊듯 필촉으로 분할하여 붓질을 했다.

2) 드로잉의 간략화

모네를 비롯한 인상주의자들은 그림을 그릴 때 고려해야 할 것은 사물이 아닌 빛이었다. 그런 만큼 그들에게 대상의 형태는 그리 중요한 존재가 아니었다. 대상을 그리려는 것이 아니라 대상이 반사하는 빛의 색을 기록하려 했던 만큼 인상주의 화가들은 사물을 그릴 필요가 없고 칠하기만 하면 되었다(권세

린, 2016, p.21). 따라서 전통적인 음영의 원리는 필요하지 않았고, 주제의 의미가 감소된 만큼 정확한 드로잉의 필요성도 상실되게 된다.

<그림 11> 드로잉 예) 생 라자르 역 드로잉
<http://images.fineartamerica.com/images-medium-large-5/the-gare-saint-lazare-suburban-lines-claude-monet.jpg>

<그림 12> 드로잉 예) 수련 연작 드로잉
http://www.brooklynrail.org/article_image/image/2290/A12_Study.jpg

그림의 대상은 빛을 보여주는 도구일 뿐 그림의 목적이 되지 않은 이상 자세하고 정확하게 표현할 필요성이 없어진다. 도리어 자세한 드로잉과 섬세한 사물 표현은 빛이 주는 이미지와 인상을 전달하는데 방해물이 되게 된다. 이런 점 때문에 인상주의 화가들은 작품을 만들 전 드로잉을 하지 않은 채 채색에 들어가거나, 혹은 드로잉을 하더라도 굉장히 간략하게 위치만 확인하는 정도로 진행하고 채색 작업에 들어가게 된다(권세린, 2016, p.21). 모네의 경우에도 대부분 사물에 대한 정확한 묘사는 거의 찾아볼 수 없고 대략적인 형태감만 보여준다. 대신 물체에 반사된 빛의 변화나 당시 공간의 색은 그 어떤 화풍보다 강력하게 전달하고 있다.

3) 구불구불한 필치 (1880 년 이후)

1880년 이후 모네는 백내장에 걸리게 된다. 백내장은 수정체가 혼탁해져 생기는 질환으로 사물의 윤곽이 흐려짐과 함께 색채감에도 변화가 생기게 되는 질환이다. 백내장으로 인해 약해진 시력에 따라 사물의 정확한 모습은 보이지 않게 되고, 뿌옇게 퍼진 사물의 윤곽만 보였을 것이다(구영옥, 2014, p.17).

그에 따라 눈에 모네의 화법은 크게 변화하게 된다.

<그림 13> 필체의 예) 일본식 다리 부분확대
http://blogfiles7.naver.net/20150923_182/ohyh45_1443008348752q4uUz_JPEG/3.jpg

<그림 14> 필체의 예) 수련 연작 부분확대
http://blogfiles9.naver.net/20120502_120/worldkims_1335964150701RAsBo_JPEG/800px-Claude_Monet_-_Water_Lilies%2C_1917-1919.jpg

백내장에 걸리기 전 모네는 작은 반점 형식으로 분할된 필체로 표현하는 방식을 아르장퇴유 시기부터 유지했으나 이후에는 붓을 길게 늘여서 구불구불한 붓 터치를 사용하게 된다. 이러한 방식을 통하여 색채들은 선과 붓 터치에 의해 뒤섞이며 뚜렷한 사물의 형태가 무너지게 만들었다(구영옥, 2014, p.17).

대표적인 후기 작품인 수련 연작에서 구불구불한 필체를 정확하게 확인할 수 있다. 수련 연작은 어디서부터 수면에 비친 하늘의 푸른빛이고 어디서부터 수면의 푸른빛인지 구분 할 수 없는 것은 물론이고, 어디부터 수련이고 어디부터 수면인지 조차 구불구불한 필체에 의해 뒤섞여 있다. 필체로 인해 원근감은 사라지고 사물은 뚜렷한 이미지를 잃어버리게 되었다. 백내장으로 인해 왜곡되어 보이는 사물을 보이는 그대로 표현한 모네는 시력을 점차 잃어감에 따라 사물의 형태가 더욱 일그러져 보였을 것이고 그런 모습을 표현하기 위해 그의 필체는 더욱 구불구불해지고 형태를 알아보기 힘든 모습으로 변해갔다. 이러한 필체 변화는 모네의 풍경화를 추상화에 가깝게 만들었고, 이는 궁극적으로 주제의 방해 없이 오로지 인상만을 전달해 주는 데 큰 도움을 주었다. 모네의 후기 작품이 높은 평가를 받는 이유도 이러한 모네의 끊임없는 노력과 시도로 인상주의자로서 완벽에 가까운 작품을 보여줄 수 있었기 때문이다(구영옥, 2014, p.17).

2.1.4.2 형태적 특성

모네가 가지고 있는 형태적 특성은 모네의 완성된 회화 작품에서 사물과 배경의 형태가 보여주는 특성을 뷰티 분야에 적용할 수 있도록 분류한 것으로 모네의 조형적 분석을 진행한 선행연구 논문에서 재정리 한 것이다.

이를 통해 형태적 특성으로는 각각 상실된 입체감, 불분명한 경계선 그리고 후기의 암시적 형태로 나뉘 볼 수 있었으며 각 용어는 ‘세계 미술 용어 사전’ 2007년 판을 기준으로 적합한 단어를 차용하였다.

1) 상실된 입체감

입체감이란, 국립국어원 표준국어 대사전 (2016년 2분기)에 따르면 위치와 넓이, 길이, 두께를 가진 물건에서 받는 느낌 또는 삼차원의 공간적 부피를 가진 물체를 보는 것과 같은 느낌을 뜻한다. 즉 사물의 형태를 그릴 때 실존하는 것처럼 보이도록 하는 것을 목적으로 입체감을 이용하여 사물의 구체적인 형태를 나타낸다. 현대 이전의 서양화에 있어서 입체감이란 그림의 기본이고 필수적인 요소였다(임두빈, 2007, p.126). 근대적 화풍의 시작이라 불렀던

<그림 15> 입체감이 사라진 사물의 예) 왼쪽부터 인상: 해돋이에서 어부의 형태,

베퇴이유의 교회에서 건물 형태, 왼쪽으로 돌아선 여인의 얼굴 윤곽 형태

인상: 해돋이 출처

<http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=974777&mobile&cid=46720&categoryId>

베퇴이유의 교회 출처

https://previews.magnoliabox.com/natgalscot/flat/ng%202385/MUS-FAPC2020_500.jpg

왼쪽으로 돌아선 여인 출처

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQjfit2Rgpih2lgpe2F2t4NziFLYxG8_UaqWAh4cAflqyXUEp9tOA

낭만주의 화풍에서도 감정을 중시하지만 그리는데 있어 입체감 있는 사물 표현은 필수적인 부분이었다. 이러한 관점은 19세기 중반 서양 미술계에서 불었던 자포니즘(Japonisme)이 유행하면서 달라지기 시작했다. 자포니즘은 일본의 판화 우키요에를 통해 전해졌는데 우키요에는 일본 특유의 다양한 색으로 이루어진 대량생산 판화 작품을 일컫는데 판화라는 제작 특성상 화면 처리는 섬세하기보다 간결했으며 곡선적인 윤곽선의 강조에 의해 형태가 표현되었다(김한나, 2011, p.76). 또한 사물의 입체감을 고려하지 않았으며 선과 색으로만 표현했다. 이에 인상을 받은 모네는 이러한 특징을 본인의 화풍에 충분히 녹아나게 되어 본인의 화풍에 많은 영향을 미치게 된다(김려원, 2015, p.203).

모네는 인상주의 화가로서 빛 이외의 부분은 고려하지 않았다. 이에 따라 사물은 고유의 색을 표현할 필요 없이 빛을 반사시키는 존재로만 해석하였다. 입체감이 있을 필요가 없어졌으며 형태는 선과 색으로만 구성하게 된다(이상훈, 2004, p.26). 모네의 이러한 특징적인 모습은 인상주의로서 완성되지 않았던 파리 시기에는 거의 보이지 않다가 인상주의로서 완성된 아르장퇴유 시기부터 이러한 형태적 특징이 나타나며 지베르니 시기까지 유지된다.

대표적인 예로 인상: 해돋이에서 어부를 표현한 부분에서 볼 수 있다. 이 작품에서 어부는 뚜렷하지 않고 낮은 명도의 청색 하나로만 나타나 입체감을 찾아 볼 수 없다. 베퇴이유 교회의 건물 형태에서도 이러한 특징을 볼 수 있다. 이러한 형태적 특성은 사물에만 나타난 것이 아닌 인물을 표현함에 있어서도 동일하다. 지베르니 시기에 그려진 왼쪽으로 돌아선 여인의 경우 이목구비는 표현하지 않고 얼굴을 감싼 얇은 천에 반사된 빛과 그림자만 평면적으로 표현했다.

2) 흐릿한 경계선

당시 빛에 의한 인상을 표현한 모네는 사물을 그리려는 아니라 사물에 비친 빛만 그리려 했다. 빛은 뚜렷한 사물의 인상을 남기며 경계선을 만들지 않는다. 빛과 그림자 사이의 경계가 뚜렷하지 않은 것처럼 사물에 윤곽만을 알려

줄 뿐 실제론 정확한 경계를 확인할 수 없다. 모네는 이러한 빛의 성질을 그대로 화폭에 옮겼다. 그의 그림 속 사물들은 정확한 사물의 경계를 보여주지 않으며 때때로 배경과 하나의 덩어리 형태를 보이고 있다(임인정, 2007, P.59). 이는 빛이 동일하게 비치는 부분을 윤곽선 없이 동일한 색상으로 표현한 결과이다.

이러한 빛의 특징을 살린 것은 인상주의 화풍의 동일한 특징이 아니며 모네만의 두드러진 형태적 특성이다. 예로 같은 시기 드가의 초기 파스텔 그림에서 발레리나를 표현한 방식이나 카유보트의 파리 거리 풍경을 그린 작품을 보면 확실하게 경계선들이 잘 나타나있으며 대상은 흐릿하지 않고 정확하게 그려져 있다.

<그림 16> 흐릿한 경계선의 예) 카미유의 산책에서 카미유의 옷 형태

실내 풍경의 열대식물 앞사귀 형태, 루앙 대성당 연작의 성당 형태

카미유의 산책 출처 <http://www.artsoho.net/imgg/monet40.jpg>

실내 풍경 출처

<http://www.allpaintings.org/d/50193-2/Claude+Monet+A+Corner+of+the+Apartment.jpg>

루앙 대성당 출처

<http://g01.a.licdn.com/kf/HTB1.e6TJXXXXXXoXVXXq6xXFXXu/Christmas-gift-Rouen-Cathedral-font-b-Effects-b-font-of-Sun-End-of-Day-Claude-Monet.jpg>

이러한 흐릿한 윤곽선은 모네가 인상주의로서 정체성이 확립된 아르장퇴유 시기 이후부터 확인할 수 있으며 후기로 갈수록 윤곽선이 점차 없어지게 된다. 카미유의 산책에서 옷이나 우산의 경계가 흐트러져있는 모습에서 이를 확인할 수 있으며 실내 풍경에서 커튼과 열대식물이 경계 없이 하나의 덩어리의 모습을 보여주는 부분을 볼 수 있다. 지베르니 시기의 루앙 대성당 연작의 경우 이전 시기보다 더욱 흐려진 경계선으로 인해 건물이 단단해 보이지 않고 부드러운 스펀지처럼 보이는 것을 확인할 수 있다.

3) 암시적 형태

노년에 백내장을 앓게 된 모네는 사물이 점차 왜곡되어 뿌옇고 흐트러져 보이게 된다. 눈에 들어온 인상을 그대로 화폭에 옮기려 한 모네는 질환으로 인해 보이는 사물이 왜곡되어 느껴지는 인상을 그대로 화폭으로 옮겼다. 구체적인 대상을 바라보며 그렸지만 실제 그 대상은 거의 볼 수가 없었고 빛에 의해 느껴지는 인상만 확인할 수 있었다.

모네의 그림 속에서 대상은 형태감이 사라졌으며 배경과 대상을 구분하기도 어려워져 대략적인 위치만 파악할 수 있게 되었다. 이러한 특징은 80년대 이후 조금씩 나타나게 되며 20세기 초반에 들어가면서 강하게 나타난다. 이러한 특징으로 20년대 초반 작품들의 경우 제목을 보지 않고선 형태를 가늠할 수 없을 정도로 암시적 형태로만 남게 되어 추상화적인 면을 보여준다(이현주, 1999, p.43).

<그림 17> 암시적 형태의 예) 장미가 둘러싼 집의 장미 형태, 일본식 다리의 다리 형태
버드나무 연작의 버드나무 형태

장미가 둘러싼 집 출처

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:AJrmp_LLlEn4s2G3gqbrlU2mvVCEuBEApbi3uw

일본식 다리 출처 http://www.youngsamsung.com/board/boardView_o?board_seq=48531

버드나무 연작 출처

<https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/3e5d/3ed55d0eac683cd237df6989de1b857f.jpg>

그의 후기 작품 중 장미로 둘러싸인 집의 경우 어디부터 어디까지가 집인지 또 어디부터가 장미 넝쿨인지 위치를 확인하기 어려울 정도로 그려져 있어 제목이 없으면 유추가 불가능한 수준으로 암시적 형태를 띠고 있다. 일본식 다리의 경우 다리는 하나의 사물로서 형태감이 전혀 없으며 색에 의한 암시

적 형태만 보이는 것을 확인할 수 있다. 버드나무 연작에서도 이러한 암시적 형태를 확인할 수 있으며 버드나무라는 제목을 들어야 암시적 형태를 확인할 수 있을 뿐 관념 속에 우리가 가지고 있는 형태는 전혀 확인할 수 없게 된다 (진선미, 2002, p.43).

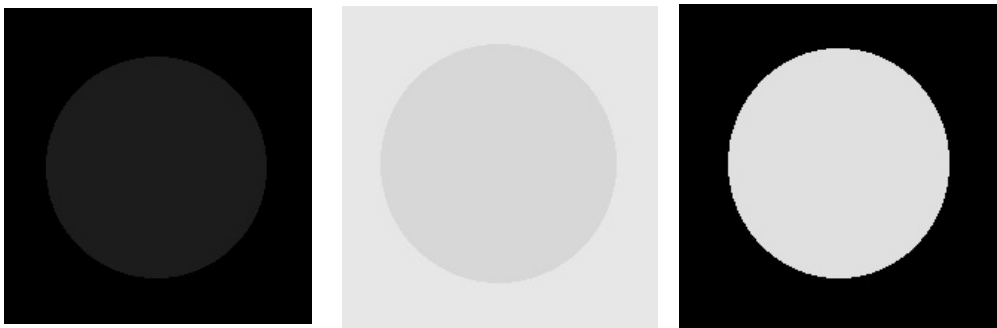
2.1.4.3 색채적 특성

모네가 가지고 있는 색채적 특성은 앞서 진행한 형태적 특성 분류와 마찬가지로 모네의 완성된 회화작품에서 색채적 특징을 인상주의 시점에서 분류한 것으로 모네의 조형적 분석을 진행한 선행연구 논문 중 안경희, ‘서구회화에 나타난 빛의 효과에 대한 연구’(1972)에서 제시한 인상주의 특성 중 색채와 관련된 부분만 재구성 한 것이다.

각 용어는 형태적 특성과 마찬가지로 ‘세계 미술 용어 사전’ 2007년 판을 기준으로 적합한 단어를 차용하였다.

1) 강조를 위해 사용되는 명도 배색

명도라는 것은 색이 가지는 밝기의 정도’로서 채색이 없는 검정, 흰색, 회색을 포함하여 모든 색에는 명도라는 것이 존재한다. 이는 색이 가지는 가장 기본적인 성질이기도 하다.

<그림 18> 왼쪽부터 저명도 간 배색, 고명도 간 배색, 저명도-고명도 간 배색을 비교
전통적인 회화에 있어서 명도차이를 사용하는 일반적인 방법은 사물에 입체감을 내기 위한 용도나 음영을 표현하기 위해 쓰이는 것 경우가 대다수이다.

하지만 모네는 명도차를 사물의 음영을 나타내기 위한 수단이 아니라, 인상주의 화법의 일부로서 그림의 이미지를 뚜렷하게 만들기 위하여 명도차가 강하게 나는 색을 병치 배색했다(안경희, 1979, p.91). 명도는 단순히 색의 밝고 어두움만 뜻하는 것만은 아니다. <그림 18>을 통해서 확인 할 수 있듯 명도에 따라 주제가 되는 대상의 뚜렷한 정도나 활기 정도가 확연히 달라진다. 저명도 간 배색된 원형은 안정적이거나 눈에 잘 띄지 않는다. 고명도 간 배색된 원형 또한 저명도간 배색된 원형보다는 눈에 잘 들어오나 활기가 없다. 하지만 강한 명도차가 나는 경우 원형이 눈에 잘 들어오는 것은 물론 보다 생기 있는 느낌을 준다.

<그림 19> 모네의 회화에서 볼 수 있는 강한 명도 차 배색의 예

(그림 왼쪽부터 카미유의 죽음, 수련 연작, 몽트르 퀘이 거리, 인상: 해돋이)

카미유의 죽음 출처 <http://cfile237.uf.daum.net/image/2328EC43539402640C124B>

수련 연작 출처

<http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=xy212&logNo=220588982053&begin>

몽트르 퀘이 거리 출처 <http://blog.naver.com/collusion/220633224659>

인상: 해돋이 출처

<http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=974777&mobile&cid=46720&categoryId>

현대에 와서 배색에 관한 연구가 진행되었고, 강한 명도차가 나는 색상간의 병치 배색은 생동감 있으며 뚜렷한 느낌을 준다는 것이 밝혀졌지만, (한대환, 1998, pp.14-15) 모네가 활동하던 19세기 말은 색상에 대한 연구가 많이 진행되지 않은 시기였다. 당시 배색의 효과에 대해 정확하게 정립되지 않은 상태였기에, 뚜렷한 이미지를 만들기 위해서 명도차가 심한 색 간 배색을 의도적으로 하는 경우는 찾아보기 힘들었다. 하지만 이전부터 최신의 색채이론에 관심이 많았던 모네는 앞서 언급한 명도 배치가 주는 강한 인상을 알고 있었으며 이를 적극적으로 본인의 회화에 녹여냈다.

2) 과감한 보색사용

독일의 물리학자 헤르만 헬름홀츠(Helmholtz, Hermann Von, 1821~1894)의 색채이론을 보면 보색을 ‘각 색은 3개의 일차 색과 두 개의 일차 색이 섞인 이차 색 으로 구성되어 있으며 각 색은 그 색을 구성하는데 들어가지 않은 1개 혹은 2개의 색을 가지고 있다. 이를 보색이라 한다.’ 라고 정의하고 있다. 즉 파랑의 보색은 노랑과 빨강이 섞인 주황이며, 노랑의 보색은 파랑과 빨강이 섞인 보라색이 보색이고, 빨강은 파랑과 노랑이 섞인 초록이 보색이다. 보색은 단순히 해당 색을 구성하는데 들어가지 않은 색이라는 의미로만 존재하지 않는다. 두 색의 병치는 섞임으로는 낼 수 없는 새로운 색 감각을 느끼게 해준다. 이를 ‘보색대비’라고 한다. 샤프(Sharpe)의 정의에 따르면 보색대비란 색상간의 대비는 색상환의 거리와 관계있는 것으로 색상거리가 멀어질수록 두 색상간의 대비가 커지며 그 사이에서 느껴지는 색 감각을 뜻한다(양지영, 2005, p.33).

<그림 20> 왼쪽부터 주황 원색, 파랑 원색, 주황색과 파랑색을 병치한 경우를 비교

<그림20>에서 확인 할 수 있듯 보색 관계인 파란색과 주황색을 각기 따로 볼 때 느껴지는 느낌과 파란색과 주황색이 병치배열 되어있을 때 느낌은 전혀 다르다. 또한 색채 이론적으로 봤을 때 3원색이 모두 들어간 색은 검정색 뿐 임으로 보색의 섞임은 회색으로 느껴져야 한다. 하지만 보색배치는 회색과 다른 느낌을 가지는데 그 이유는 앞서 언급한 샤프의 이론을 통해 확인 할 수 있다. 인간의 시신경은 두 색상의 간의 큰 보색대비를 불안정한 상태로 인식하며 무의식적으로 이를 불편하게 생각한다. 그로 인해 시신경은 심리적인 안정을 필요로 하게 되고, 보색 간에 느껴지는 새로운 느낌은 결국 안정된 상

태로 가고자 하는 무의식적인 성향에 따른 것으로 풀이될 수 있다(양지영, 2005, p.33). 이처럼 보색대비는 두 색의 섞임과는 다른 의미를 가지게 되는 것이다.

<그림 21> 모네의 회화에서 볼 수 있는 보색 배색의 예

(그림 왼쪽부터 인상: 해돋이, 흰 국화, 수련 연작, 루앙 대성당)

인상: 해돋이 출처

<http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=974777&mobile&cid=46720&categoryId>

흰 국화 출처 <http://cf23.uf.tistory.com/image/2127FD4B521C5CA627EC0A>

수련 연작 출처

<http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=xy212&logNo=220588982053&begin>

루앙 대성당 출처

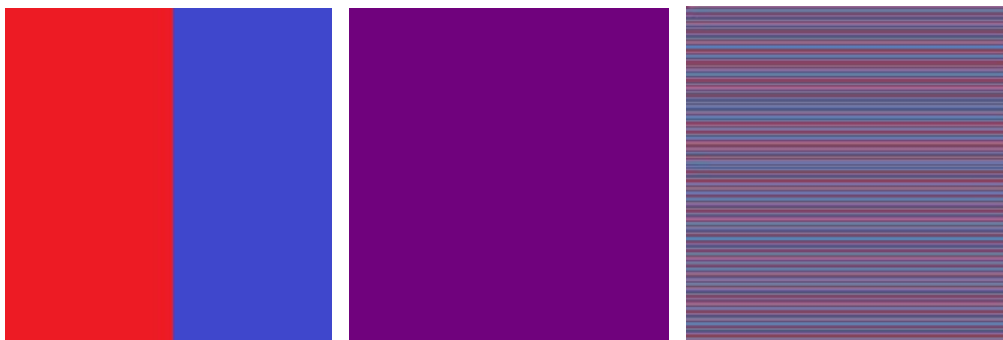
<http://g01.a.alicdn.com/kf/HTB1.e6TJXXXXXXoXVXXq6xXFXXu/Christmas-gift-Rouen-Cathedral-font-b-Effects-b-font-of-Sun-End-of-Day-Claude-Monet.jpg>

모네는 보색과 관련된 이러한 사실을 익히 알고 있었다. 아마도 그는 당시 활발하게 이루어지던 색채이론 연구와 빛 연구를 참고 했던 것으로 보인다(김려원, 2015, p.11). 미셸 외젠 슈브뢰이(Michel Eugène Chevreul 1786~1889)의 연구에 의하면 색상은 자신의 주위를 보색으로 물들이려는 경향이 있다. 이는 시신경이 물체의 그림자를 구분하는데 있어 색각 세포도 작용하기 때문인데, 그 결과 모든 물체의 그림자는 그 물체색의 보색을 띠게 된다. 모네는 이러한 당시 최신의 색채이론을 적극적으로 받아들였다(안경희, 1979, p.91). 인상: 해돋이에서 모네는 통상적인 관념의 속의 해의 색인 붉은색으로 해를 채색하지 않았다. 파란배경과 보색관계인 주황색으로 표현 하였으며, 수면에 비친 해 또한 주황색으로 표현했다. 이를 통해 파랑과 주황의 보색배치가 이루어짐으로 더욱 강한 인상을 남길 수 있었다. 흰 국화 경우 슈브뢰이의 이론을 그대로 받아들여 붉은 화병의 그림자 색으로 준 보색을 사용하였고

이는 화병의 붉은 이미지를 더욱 붉어 보이는데 도움이 된다(장정옥, 1999, p.31). 이러한 보색의 사용은 수련 연작에서 가장 빛을 바라게 된다. 녹색과 파란색이 뒤섞여 녹색색에 가까운 색을 보여주는 전체 바탕에 수련 잎의 그림자와 수련 꽃은 그 녹색색의 보색인 마젠타 색으로 작게 포인트를 넣어 자칫 혼란스럽게 보일 수 있는 필체임에도 굉장히 경쾌하고 맑게 느껴지도록 만들었다. 이는 모네가 보색에 대해 얼마나 깊은 이해도를 가지고 있는지 알 수 있는 부분이다.

3) 원색 사용

앞서 언급했던 필촉 분할과 일맥상통하는 부분으로 모네는 원하는 색을 내기 위해 직접 그 색을 팔레트에서 만들어 그리지 않았고 바로 캔버스에 얻어서 사용했다. 빛은 섞이는 색 수가 늘어나면 늘어날수록 밝기도 늘어나는 가법혼색(加法混色)을 띠는데 반해, 물감은 이와 반대로 섞이는 색 수가 늘어나면 늘어날수록 색이 어두워지는 감법혼색(減法混色)을 띤다. 이는 물감이 가지고 있는 물리적인 한계로서 원하는 색을 만들기 위해 물감을 섞으면 섞을수록 밝은 느낌을 잃어버린다. 이를 극복하기 위해 모네는 당시 최신의 빛 이론을 응용하였다(구영옥, 2012, p.15). 그가 주목한 이론은 헤링의 4원색이론으로서 사람이 색을 인식하는데 빨간색, 파란색, 초록색, 노란색이 4가지색으로 결정된다는 이론이었다. 이를 응용하여 모네는 굳이 물감을 섞지 않고 처음부터 원하는 색을 만드는 원색을 직접 캔버스에 겹쳐 올리는 방법을 생각

<그림 22> 왼쪽부터 보라색의 원색인 파란색 빨간색, 두 색을 섞어서 만든 보라색
두 색을 섞지 않고 병치해서 만든 보라색 비교

해냈다. 이를 통해 실제로는 두 색 이상을 사용했지만 관객의 눈에 들어 올 때는 혼합된 하나의 색으로 보이는 효과를 낸다. 이 효과는 색을 섞지 않고 원색을 사용했다는데 그치지 않는다. <그림 22>에서도 확인 할 수 있듯 같은 명도 및 채도의 파랑과 빨강을 섞은 경우에 나오는 보라색이 보여주는 밝기와 그 색을 직접적으로 섞지 않고 병치 배치함으로 만든 보라색의 밝기는 한 눈에 보기에 큰 차이가 난다. 이처럼 모네는 원색을 그대로 캔버스에 얹게 올리는 방식을 통해 본인이 원하는 색을 표현하되 물감의 섞임으로 인해 발생하는 탁해짐을 최대한 막으려 했다(안경희, 1979, p.90).

<그림 23> 모네의 회화에서 볼 수 있는 원색사용의 예
(그림 왼쪽부터 포플러나무, 일본식다리, 산책, 수련연작)

포플러 나무 출처

http://cfs8.tistory.com/upload_control/download.blog?fhandle=YmxvZzE0NDAYM0Bmczgu dGlzdG9yeS5jb206L2F0dGFjaC8wLzI2LmpwZw==

일본식 다리 출처

[http://www.youngsamsung.com/board/boardView](http://www.youngsamsung.com/board/boardView?http://www.youngsamsung.com/board/boardView)<<http://www.youngsamsung.com/board/boardView>> o?board_seq=48531

산책 출처 <http://www.artsoho.net/imgg/monet40.jpg>

수련 연작 출처

<http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=xy212&logNo=220588982053&begin>

모네는 원색을 화폭에 그대로 옮겼고 그로 인해 원색이 주는 경쾌함과 밝은 느낌을 그대로 실릴 수 있었다. <그림 23>의 예에서 볼 수 있는 일본식 다리는 모네의 원색사용 방법의 정점에 있는 작품으로 물감을 짜서 그 색 그대로 화폭에 옮겼다. 이외에도 실내 풍경의 파초 잎 표현이나 산책에서 들판의 표현 등 모네작품 여러 곳에서 원색을 사용한 모습이 보인다.

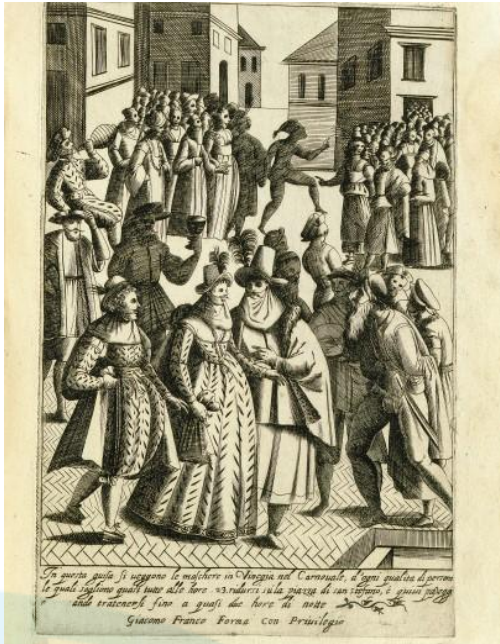
2.2 아트마스크

2.2.1 아트마스크의 정의

아트마스크는 얼굴의 모형을 지니고 있는 마스크를 주제에 따라 채색한 후 오브제를 가미하는 기법으로(박소정, 2014, p.81) 여러 분야에서 다양한 목적으로 만들어진 예술성이 가미된 가면을 일컫는다. 예술성을 목적으로 하고 있음으로 일반적으로 다양한 색상으로 채색이 된 경우가 많으며 주제를 표현하기 위해 추가적인 오브제를 붙이기도 한다. 아트마스크는 단독으로만 제작, 전시가 되기도 하나, 좀 더 창의적인 표현을 위해 마스크 뒤에 배경을 붙이거나 마스크를 다른 사물에 부착시켜 예술적인 면을 강조하기도 한다. 이로서 아트마스크는 얼굴을 가리는 용도라는 기본적 성질에서 벗어나 하나의 완벽한 존재로서 단독적인 영역을 구축하게 되었고 예술적 표현대상으로서 그 자체가 하나의 의미가 생겼다. 색을 입히고 그 위로 그림을 그린다는 의미에서 회화적 성질을 가지고 있으며 입체적인 형태를 다룬다는 점에서 조형미술적인 면도 가지고 있다. 더불어 어딘가에 아트마스크를 설치하는 경우 설치미술과 디스플레이영역도 가지게 되어 실질적으로 많은 미술 분야를 아우르는 종합예술의 성격을 가지고 있다.

2.2.2 아트마스크의 출현과 역사

마스크가 주술적, 방어적 의미에서 벗어나 예술적, 장식적인 면에 주목하기 시작한 것이 언제 부터인지 정확하게 나와 있지 않다. 가장 비슷한 것으로 13세기 베네치아에서 장식을 위해 마스크를 쓰기 시작했다는 기록이 가장 오래된 기록으로 남아있다.(<http://www.venetianmasksshop.com/history.htm>) 1204년 베네치아의 총독이 제4차 십자군 원정에서 돌아오는 길에 무슬림 여인들을 납치해 귀향했는데, 당시 무슬림 여자들이 착용하던 복장 즉 머리와 얼굴을 가린 베일을 보고 베네치아 여인들이 이를 흉내 내기 시작하며 유행이 되었다고 한다. 이에 대한 기록을 찾아보면 1268년 5월 마스크를 쓴 남자들

<그림 24> 자코모 프랑코 그림,

베네치아 카니발, 1610

http://dbsctthumb.phinf.naver.net/2890_000_1/20140127154141926_W21GNVR0R.jpg

부터 만들어져 왔다. 현존하는 가면극 중 가장 오래된 가면극인 일본의 노(能)의 경우 700년간 변함없이 지금까지 같은 가면극을 진행하고 있으며 이를 연극에서 쓸 뿐 아니라 벽걸이로 장식을 했다(김재심, 1994, p.8). 한국에서도 처용가면과 같이 주술적 의미에서 만들어진 탈을 실내 장식용으로 쓰기도 하면서 아트마스크라 지칭 할 수 있는 마스크가 있었다.

뷰티 분야의 창작물로서 아트마스크를 바라보기 시작한 것은 이러한 역사에 비해 근래에 들어 생겨난 부분이다. 앞서 언급했듯 현대사회에서 뷰티 분야는 이전보다 활용 분야가 넓어지며 점차 창의적이고 예술적인 방향으로 발전하게 되었다. 이러한 상황에서 마스크가 사람을 얼굴을 본떠 만든 조형물이라는 점은 메이크업이라는 뷰티 분야에 활용되기 충분했다. 더군다나 신체에 비해 여러 가지 채색이 가능하다는 점에서 아트마스크는 뷰티 분야의 한 분야로 자리 잡게 되었고, 국내에서도 2010년 제 8회 한국메이크업협회에서 주최한 전국 메이크업 경진대회에서 경진 종목으로 아트마스크를 다루기 시작하

이 여자들에게 계란을 던진 사건에 대한 기록이 있으며 이를 제판한 시의회에서 남자의 장식 마스크 착용을 금지했다는 기록이 있다.

이러한 기록을 통해 이미 당시에 마스크가 예술적, 장식적인 의복의 일부로 유행했다는 것을 확인 할 수 있다. 이후 정확하게 ‘아트마스크’라는 이름으로 불리진 않았으나 의미적으로 아트마스크라 부를 수 있을 만한 마스크가 지속적으로 만들어져 왔다. 17세기 프랑스에서 마스크는 무도회의 주제로도 사용되었으며 이후로도 축제도구나 장신구로서 유지하게 된다. 한편 동양에서도 아트마스크라 부를 수 있을 만한 마스크가 오래전

면서 본격적으로 주목받기 시작했다.

2.3 아트마스크 적용 모티브 구성과 선택

모티브 작품들의 선택기준은 크게 4가지로 첫 번째로 주제가 인상주의의 관점에서 본 모네의 작품이기 때문에 작품의 완성도와는 별개로 인상주의 기준에서 성숙한 시기만 선택하기로 결정하였다.

앞서 나온 모네의 파리시기는 인상주의 보다는 낭만주의 특징인 상징성과 치밀함을 가지고 있으며 색채나 시각적으로도 마네의 화법을 연상케 한다(김영선, 2000, p11). 그러므로 작품선정에서 파리시기는 제외하기로 결정한다. 두 번째로 앞서 선행연구를 통해 확인한 형태적, 색상적, 표현적 특성이 가장 잘 드러나는 작품을 선택하기로 했으며 세 번째로 해당시기를 대표할 수 있는 작품을 선택했다. 마지막 네 번째로 해당시기의 특징을 보여주는 작품을 각 시기별로 세 작품씩 선정했다.

<표 6> 모티브 작품 별 선정 사유

작품 선택	사유
인상: 해돋이	인상주의를 대표하는 기념비적인 작품
	인상주의 특유의 사라진 입체감이 돋보임
	모네만의 보색사용 특징을 잘 보여준다.
실내풍경	아르장떼유 시기의 명도사용 특징이 두드러짐
	흐릿한 사물의 경계에서 모네특징이 돋보임
	빛과 사물표현에 인상주의 특징 강함
카미유의 산책	아르장떼유 시기의 빛 사용 특징이 두드러짐
	빛에 의한 색 조각 표현이 특징적임
	모네 특유의 경계가 흐릿한 인물 표현이 특징적임
카미유의 죽음	실질적인 베틀이유의 시작을 알리는 작품
	베틀이유 시기의 특징적인 청색조가 가장
	두드러지게 나타나는 작품
해빙	베틀이유 특징인 빛보다 그림자에 집중된 특징
	인상주의 특유의 필촉 분할로 그려진 강가
	베틀이유 시기 날카롭게 변한 모네의 붓필체 특징
베틀이유의 교회	우키요에에서 영향 받은 독특한 구도
	베틀이유 시기 특유의 자제된 채색 특징이 뚜렷함
	인상주의 특유의 입체감이 사라진 건물이 특징적
포플러나무	현대적 느낌의 독특한 구도
	모네특유의 명도사용법이 잘 나타남
	인상주의적 원색사용법의 특징이 잘 드러남
수련	지베르니 시기를 대표하는 작품
	구불구불하게 변한 필체 확인가능
	모네특유의 보색사용 특징이 잘 나타나는 작품
일본식다리	극 후반의 특징인 암시적 형태감 확인가능
	인상주의 특유의 원색사용 특징이 가장 잘 나타남
	구불구불한 필체의 강한 사용이 특징적

위에서 선정한 작품을 통해 아트마스크를 제작하기로 결정한다. 응용 작품 제작에 앞서 특성을 적용시킬 때 우선순위를 지정하여 적용시켜야 통일성 있는 응용작품을 만들 수 있을 것이다. 모네의 특성에 각각 우선 적용 순위를 매겨 그 순서에 따라 적용시키기로 한다. 작품을 응용할 때에는 빛의 선명함

을 나타낸 원색 사용이 첫 적용요소이며 이후 이에 따른 필촉 분할과 상실된 입체감 순서로 작품에 반영하여 모네가 추구했던 빛 표현에 집중하기로 한다. 입체감은 사물을 나타내야 하는 상황이 온다면 원근감대신 사물의 색 면적에 집중하여 입체감을 나타내지 않는 방식으로 일부 사용하기로 하며 작품 제작 시 최대한 드로잉을 하지 않고 진행하기로 한다.

가능하다면 후기의 특징인 구불구불한 필치와 암시적 형태를 전반적으로 응용작품에 반영시키되 보색을 작품에 많이 배치시켜 적용요소로 적용시킨다. 명도는 필요시 작품에 반영하기로 한다. 경계지지 않는 사물의 경계는 일부 암시적 형태와 일맥상통하는 부분이 있기 때문에 필요시 간접적으로 표현한다.

2.3.1 모티브의 개발과 표현

각 모티브가 된 작품은 피상적으로 응용하지 않고 앞서 정리한 특성에 따라 분석한 뒤 작품을 만들기로 한다. 작업은 모티브 작품에서 가장 특징이 되는 형태적 요소를 분리해 내는 작업이 첫 단계이며, 이후 해당 작품을 구성하고 있는 여러 표현적 특성 중 가장 특징적인 표현, 혹은 응용작품에 주요요소로 사용하려는 것만 분리해 내는 것이 두 번째 단계이다. 마지막으로 색 비율을 고려하여 모티브 작품에서 15개에서 최대 20개가량 추출해 명도와 채도를 구분해 배열해둔다.

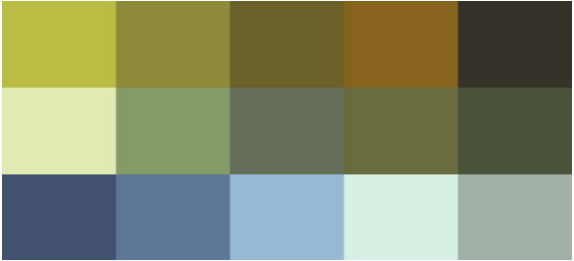
이런 모티브 개발 작업을 통해 진행하는 응용 작품은 피상적이고 계측 불가능한 방식으로 진행되는 응용 작품에 비해 보다 더 체계적이고 구체적인 적용 모델을 보여줄 수 있는 장점이 있다. 즉 이를 통해 모티브 작품을 응용하기 위한 일반적 분석 모델을 제시할 수 있다.

해당 모델은 특별히 클로드 모네의 특성에만 적용시킬 수 있는 것이 아니며 기존 미술 사조 혹은 미술 작품을 뷰티 분야에 응용할 경우 전반적인 적용이 가능한 모델이다. 해당 모델을 통해 작품 혹은 예술 사조를 분석한다면 이전 보다 객관적이고 측정 가능하며 체계적인 분석이 가능해진다.

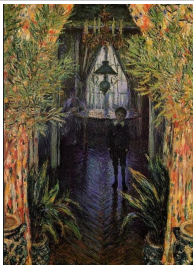
<표 7> 모티브 작품. I의 응용 요소 개발

모티브 작품. I	형태적 요소
	
표현적 요소	색상적 요소
 - 필촉 분할로 그려진 수면 -	

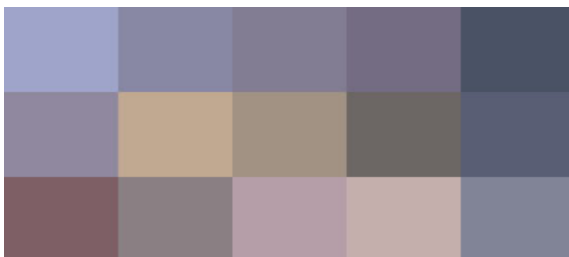
<표 8> 모티브 작품. II의 응용 요소 개발

모티브 작품. II	형태적 요소
	
표현적 요소	색상적 요소
 - 필촉 분할로 그려진 들판 -	

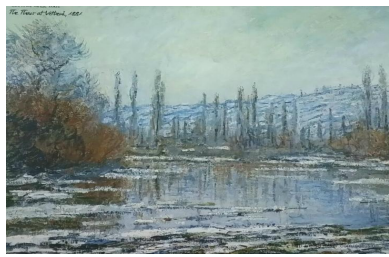
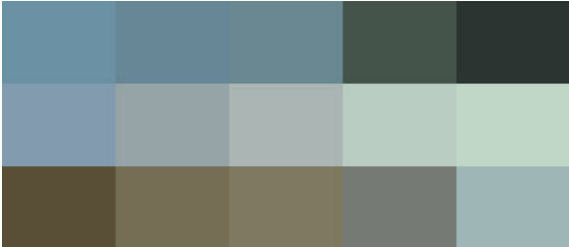
<표 9> 모티브 작품. Ⅲ의 응용 요소 개발

모티브 작품. Ⅲ	형태적 요소
	
표현적 요소	색상적 요소
 - 필촉 분할로 그려진 커튼 -	

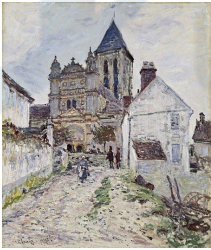
<표 10> 모티브 작품. Ⅳ의 응용 요소 개발

모티브 작품. Ⅳ	형태적 요소
	
표현적 요소	색상적 요소
 - 필촉 분할로 그려진 이불 -	

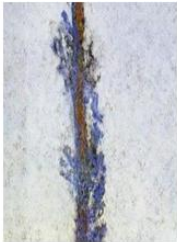
<표 11> 모티브 작품. V의 응용 요소 개발

모티브 작품. V	형태적 요소
	
표현적 요소	색상적 요소
 - 필촉 분할로 그려진 나무 -	

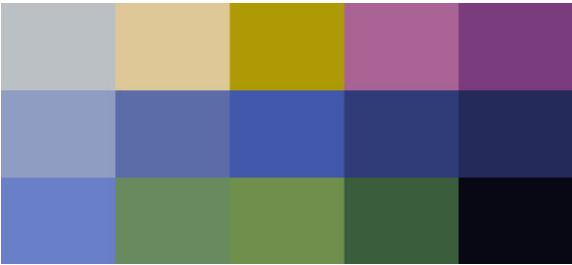
<표 12> 모티브 작품. VI의 응용 요소 개발

모티브 작품. VI	형태적 요소
	
표현적 요소	색상적 요소
 - 필촉 분할로 그려진 건물 -	

<표 13> 모티브 작품. VII의 응용 요소 개발

모티브 작품. VII	형태적 요소
	
표현적 요소	색상적 요소
 - 필촉 분할로 그려진 수풀 -	

<표. 14> 모티브 작품. VIII의 응용 요소 개발

모티브 작품. VIII	형태적 요소
	
표현적 요소	색상적 요소
 - 구불구불하게 그려진 수련 -	

<표 15> 모티브 작품. IX의 응용 요소 개발

모티브 작품. IX	형태적 요소		
			
표현적 요소	색상적 요소		
 - 구불구불하게 그려진 다리 -			

2.3.2 모티브의 응용과 적용

앞선 모티브 작품에서 확인한 각 작품의 조형요소를 이용하여 드로잉 표를 작성하게 되며 이를 통해 체계적으로 작품 구상을 진행 한다.

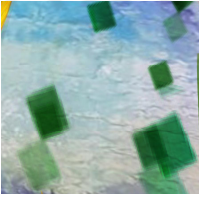
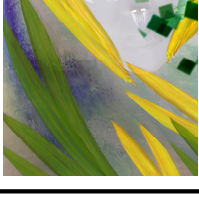
구상은 모네가 표현적 특성을 살리기 위해 간략한 드로잉을 했다는 부분을 착안하여 실제 종이에 드로잉을 진행하는 방법 대신 각 모티브 작품을 보고 느껴지는 이미지를 컴퓨터 그래픽으로 간략하게 제작했다. 구현 시 각 원작에서 사용하기로 한 조형적 요소를 이용하여 주된 이미지로 사용하며 작품 요소로 색채가 중요한 경우 사용할 색채도 간략하게 표시해 두었다.

위와 같은 방식으로 만들어진 응용 작품 구상도는 미리 만들었으며 이를 실제 아트마스크 작품으로 옮기는 방식으로 진행하는 방법을 선택하였다. 이를 통해 인상주의가 추구했던 순간의 이미지와 즉흥성을 살릴 수 있으며 직접 종이에 드로잉하지 않음으로 실제로도 인상주의 화풍특유의 표현요소를 살릴 수 있을 것으로 판단한다.

<표 16> 모티브작품. I

아트마스크 응용작품 구상	조형적 요소 응용
	

<표 17> 모티브작품. II

아트마스크 응용작품 구상	조형적 요소 응용
	

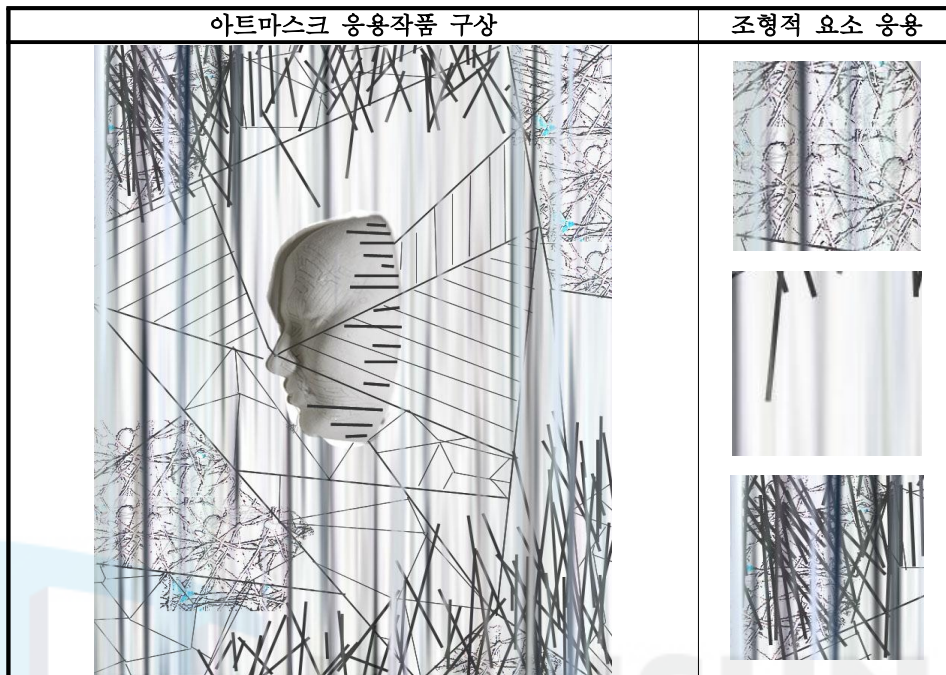
<표 18> 모티브작품. III

아트마스크 응용작품 구상	조형적 요소 응용
	

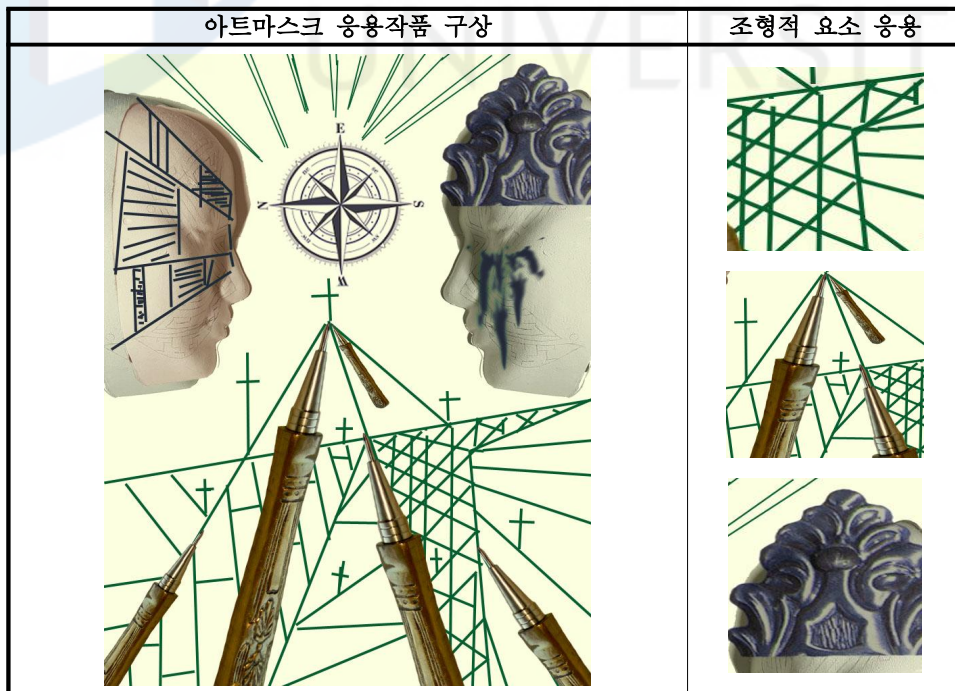
<표 19> 모티브작품. IV

아트마스크 응용작품 구상	조형적 요소 응용
	

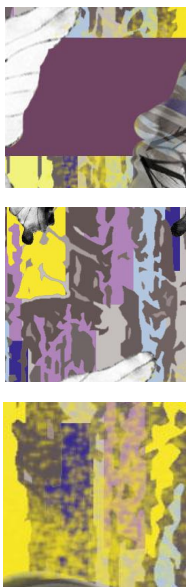
<표 20> 모티브작품. V

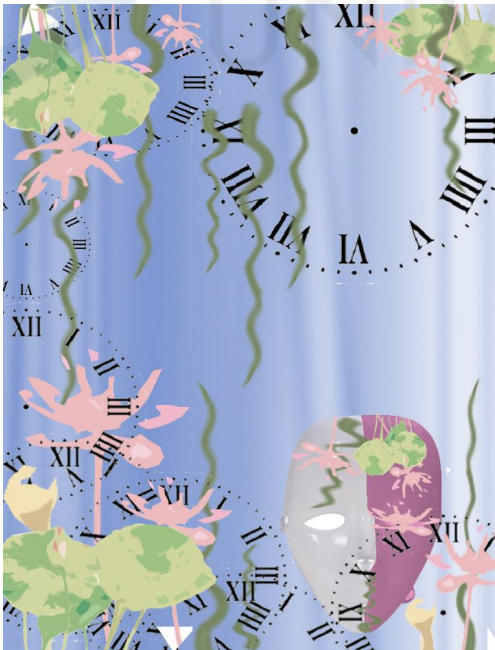
<표 21> 모티브작품. VI

<표 22> 모티브작품 .VII

아트마스크 응용작품 구상	조형적 요소 응용
	

<표 23> 모티브작품 .VIII

아트마스크 응용작품 구상	조형적 요소 응용
	

<표 24>모티브작품 .IX

아트마스크 응용작품 구상	조형적 요소 응용
	

Ⅲ. 클로드 모네 작품을 응용한 아트마스크 디자인 제안

3.1 아트마스크 디자인 제안

아트마스크 및 배경 작품 제작에 있어서 사용할 수 있는 대표적인 표현 기법은 크게 회화적 기법, 콜라주 기법, 디지털 기법으로 구분할 수 있으며 각 기법의 특징은 다음과 같다. 아크릴 물감을 이용한 페인팅은 정확한 발색과 표현에 적합하다. 반면 건조 후 수정이 어렵다는 단점이 있다. 그래픽을 이용한 작업의 경우 제작자가 의도대로 정확하게 표현을 할 수 있으며, 언제든지 필요시 추가적인 수정이 가능하나 언급했듯 평면적인 사진으로만 작품을 감상해야 한다는 점이 단점이다. 콜라주 방식은 평면적이지 않고 입체적인 작품을 만들 수 있다는 점이 장점이지만 반면에 콜라주 재료를 화폭에 붙일 때 작품이 손상될 우려가 있다.

<표 25> 작품 제작 시 사용되는 재료와 사용법

표현기법	재료 및 방식
회화적 기법	1. 에나멜 물감을 통한 채색 2. 판화 물감을 이용한 스펀지로 찍어내기 3. 스프레이 및 에어 브러쉬 작업
디지털 기법	1. 그래픽 프로그램을 이용한 디지털 작업
콜라주 기법	1. 글루건을 통한 사물 부착

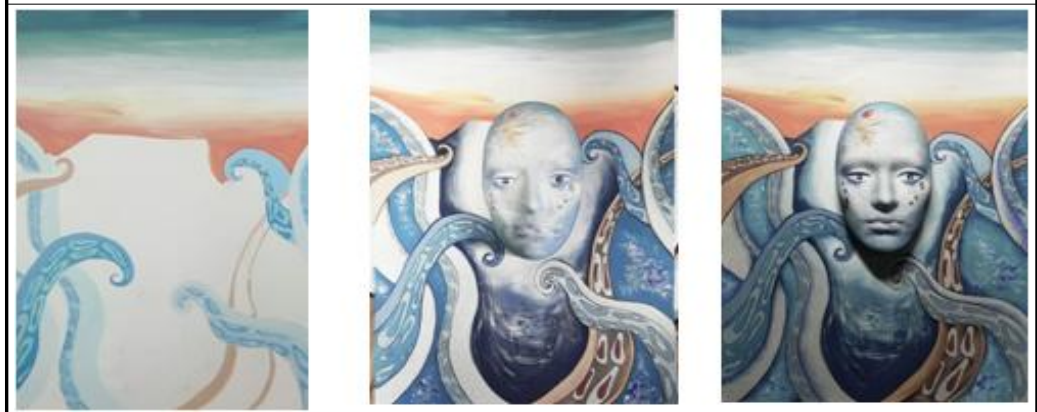
이에 따라 이번 연구에서 주로 사용될 방식과 재료는 크게 회화적 기법과 디지털 기법 이렇게 두 가지를 주요 방식으로 진행하기로 한다. 우선 회화적 기법은 에나멜 물감을 이용한 페인팅과 유화 물감을 통한 스펀지로 찍어내는 방식을 사용하였다. 디지털 기법의 경우 그래픽 디자인 프로그램을 통해서 작업을 진행했으며 사용된 프로그램은 ‘Adobe Photoshop CS3’와 ‘Adobe Illustrator CS2’를 주요 프로그램으로 사용하였다. 콜라주 기법은 응용 작품에 필요한 경우 적용하여 작품을 제작하였으며 대다수 글루건을 이용하여 붙였다. 이외에도 작품에 필요하다면 다른 표현기법을 적극적으로 활용하였다.

<표 26> 응용 작품. I

작품명	희망의 물결
재료	마스크, 4절지, 아크릴물감, 붓, 네일, 큐빅 스톤, 글루건, 유성펜.
기법	핸드페인팅, 콜라주, 디지털.

제작 과정

<표 27> 응용 작품. II

작품명	속삭이는 바람
재료	마스크, 4절지, 아크릴물감, 붓, 색상지, 한지. 네일, 글루건 스테인드글라스.
기법	핸드페인팅, 콜라주, 디지털, 찍어내기.
	
제작 과정	
	

<표 28> 응용 작품. III

작품명	검은 숲
재료	마스크, 4절지, 아크릴물감, 붓, 한지, 큐빅 스톤, 솜, 이끼, 조화, 글루건, 마른 잎.
기법	핸드페인팅, 콜라주, 디지털.
	
제작 과정	
	

<표 29> 응용 작품. IV

작품명	연기의 카미유
재료	마스크, 4절지, 아크릴물감, 붓, 포장지, 깃털, 레이스, 큐빅 스톤, 유성펜, 조화, 글루건.
기법	핸드페인팅, 콜라주, 디지털.
	
제작 과정	
	

<표 30> 응용 작품. V

작품명	마음의 결빙
재료	마스크, 4절지, 아크릴물감, 붓, 포장지, 은박지, 철사, 아크릴 조각, 유성펜, 글루건.
기법	핸드페인팅, 콜라주, 디지털.
	
제작 과정	
	

<표 31> 응용 작품. VI

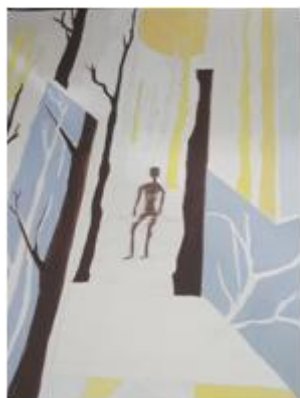
작품명	정리되지 않은 마음
재료	마스크, 4절지, 아크릴물감, 붓, 색상지, 철사, 글루건, 절연테이프, 스톤스프레이, 은판.
기법	핸드페인팅, 콜라주, 디지털.
	
제작 과정	
	

<표 32> 응용 작품. VII

작품명	차가움과 그리움의 포플러나무 숲
재료	마스크, 4절지, 아크릴물감, 붓, 네일, 글루건, 스펀지.
기법	핸드페인팅, 콜라주, 디지털.

제작 과정

<표 33> 응용 작품. VIII

작품명	뒤섞인 시간
재료	마스크, 4절지, 아크릴 물감, 붓, 큐빅 스톤, 글루건, 시계 바늘, 스펀지, 스텐실 판, 컬러 스프레이.
기법	핸드페인팅, 콜라주, 디지털, 찍어내기.

제작 과정

<표 34> 응용 작품. IX

작품명	빛의 박뱅
재료	마스크, 4절지, 아크릴물감, 붓, 글루건, 송곳, 가죽 끈, 신문지, 인조 보석, 색모래, 유성 팬, 수성 크레용, 헤어드라이어기.
기법	핸드페인팅, 콜라주, 디지털, 스프레이 작업, 찢어내기, 펠팅 기법.
	
제작 과정	
	

3.1.1 제안 아트마스크 디자인의 구성수법

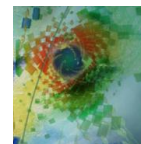
디자인 구성수법은 앞서 2장에서 진행한 선행연구 내용을 바탕으로 원작에서 분류했던 형태적 요소를 어떻게 응용했는지 비교하는 과정이다. 이는 응용 작품이 원작을 어떻게 활용되었는지 구체적으로 확인하면서, 동시에 창작자의 의도가 응용작품에 어느 정도 반영되었는지 대략적으로 파악하는 것을 목적으로 하고 있다.

<표 35> 모티브 작품. I의 형태적 요소 응용 표

모티브 작품. I의 형태적 요소			응용 작품. I의 형태적 요소		
					

해돋이 형태 요소로는 크게 세 가지가 있다. 첫 번째로 1시 방향으로 파란 새벽하늘에 떠오르는 주황색 해의 형태와 이에 맞춰 균형을 이루도록 7시 방향에 그려진 낮은 명도의 어부 형태가 균형감을 이루고 있다. 다른 하나는 배경에 경계가 불분명하게 그려진 항구의 형태이다. 이를 형태적 특성으로 반영하여 원작의 해는 마스크의 이마부분에서 밝은 태양의 이미지로 나타냈으며 어부는 원작과 같은 위치에 어부의 그림자형태로 나타냈다. 뒤 배경의 항구형태는 뒤 배경의 흰색의 건축물 형태로 응용하여 적용 하였다.

<표 36> 모티브 작품. II의 형태적 요소 응용 표

모티브 작품. II의 형태적 요소			응용 작품. II의 형태적 요소		
					

카미유의 산책에서 형태적 요소로는 첫째 바람이 빛과 바람에 의해 산란되

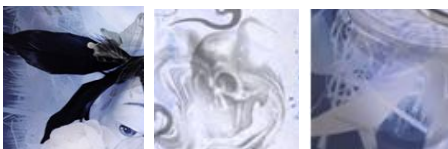
는 구름의 형태이며 둘째 양산의 이미지이며 마지막으로 들판의 풀이 있다. 이러한 요소를 응용 작품에서는 빛과 바람에 의해 산란되는 구름의 형태를 회전하는 듯 한 바탕의 회오리로 표현 했으며 양산의 형태는 화면 오른쪽상단에 그림자로 양산의 형태를 이용했다. 들판의 풀은 마스크 양 쪽에 노란색과 연두색의 풀들로 표현하여 작품의 완성도를 높였다.

<표 37> 모티브 작품. III의 형태적 요소 응용 표

모티브 작품. III의 형태적 요소	응용 작품. III의 형태적 요소
	

형태적 요소로는 첫째 좌우로 방어막처럼 단단하게 위치하고 있는 커튼의 형태와 실내의 포인트로 중심을 잡고 있는 상들리에의 형태, 마지막으로 풀과 열대식물의 잎사귀 형태이다. 응용작에서도 커튼은 나무의 형태로 응용되어 원작과 동일한 위치에 방어막처럼 세워 두었다. 상들리에의 형태요소는 마스크의 큐빅 스톤의 형태로 나타냈다. 열대식물 형태는 최대한 작품 전반에 이미지 요소로 넣었다.

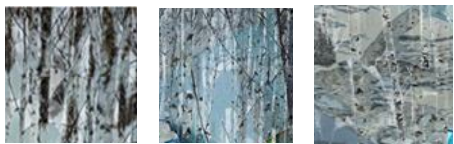
<표 38> 모티브 작품. IV의 형태적 요소 응용 표

모티브 작품. IV의 형태적 요소	응용 작품. IV의 형태적 요소
	

카미유의 죽음에서 형태적 요소는 첫째 이불 밑으로 날카롭고 뾰족하게 그려진 카미유의 옷태와 둘째 카미유의 죽음이 느껴지는 표정, 셋째 그림 전체를 감싸고 있는 거친 천의 형태로 볼 수 있다. 날카로운 옷태는 모티브 작품에서 검은색 레이스로 응용되었으며 카미유의 죽음이 느껴지는 표정은 마스크

크의 반만 뜯 표정과 죽음을 뜻하는 해골과 뼈로 나타냈다. 거친 천의 형태요소는 배경의 종이끈을 흘뿌려 놓음으로 비슷한 효과를 유도했다.

<표 39> 모티브 작품. V의 형태적 요소 응용 표

모티브 작품. V의 형태적 요소	응용 작품. V의 형태적 요소
	

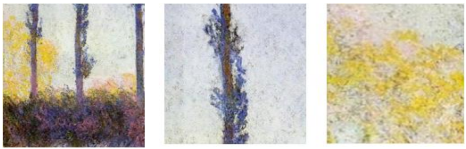
원작의 형태적 요소는 얼음조각이 깨지듯 차갑고 날카롭게 그려진 물가의 돌들과 직선적으로 날이 선 나무의 형태, 그리고 불분명한 경계로 그려진 나뭇가지와 수풀의 형태가 특징적이다. 원작의 깨진 듯이 날카로운 돌의 형태는 날카롭게 그려진 폴 형태로 나타냈으며 직선으로 날이 선 나무형태는 배경에 세로로 들어간 무늬로 응용하여 거친 나뭇결처럼 나타났다. 불분명한 경계의 수풀은 응용 작에서 불분명한 경계의 배경 무늬로 응용했다.

<표 40> 모티브 작품. VI의 형태적 요소 응용 표

모티브 작품. VI의 형태적 요소	응용 작품. VI의 형태적 요소
	

모티브 형태요소는 첫째 교회가 가지는 구조적인 건축형태, 둘째는 중심을 향하는 길과 담벼락의 구도, 마지막 셋째는 그림의 포인트가 되는 교회의 파란 지붕으로 볼 수 있다. 이러한 형태적 요소는 모티브 작품에 골고루 응용되었다. 구조적인 느낌은 그림 아래의 구조적인 느낌으로 나타냈고 중심으로 향하는 길과 담벼락의 구도 형태는 중심을 향한 만년필 형태로 발전시켰다. 교회의 파란 지붕은 왼쪽 마스크의 머리장식의 형태로 활용하였다.

<표 41> 모티브 작품. VII의 형태적 요소 응용 표

모티브 작품. VII의 형태적 요소	응용 작품. VII의 형태적 요소
	

지베르니 시기의 포플러 나무는 현대 회화적인 느낌이 나는 두꺼운 대지 형태와 수직적으로 뻗어 올라간 나무의 형태 그리고 마지막으로 원경으로 보이는 노란색의 나무형태가 있다. 이러한 형태적 요소는 모티브에서 각각 중심을 잡던 두꺼운 대지형태가 응용 작에서도 화면 중심부를 차지하는 사각대지의 형태로 응용되었으며 노란색의 나무형태는 앞쪽의 노란 잎의 형태로 응용했다. 수직적인 나무 형태는 그대로 수직적인 나무의 형태로 나타냈다.

<표 42> 모티브 작품. VIII의 형태적 요소 응용 표

모티브 작품. VIII의 형태적 요소	응용 작품. VIII의 형태적 요소
	

원작의 형태 요소로는 첫째 버드나무의 잎사귀 이미지, 둘째는 수련의 꽃의 형태이며 경계 없이 흐트러진 채 모든 것이 뒤섞인 듯 보이는 수련 잎의 형태로 볼 수 있다. 원작의 수련과 버드나무 형태적 요소는 작품전반에 형태요소로 사용했다. 뒤섞인 듯 보이는 수련 잎의 형태적 의미를 발전시켜 흐트러진 시계의 모습으로 사용하였고, 어지럽게 쏟아지는 각종 숫자와 기호로 뒤섞임을 나타냈다.

<표 43> 모티브 작품. IX의 형태적 요소 응용 표

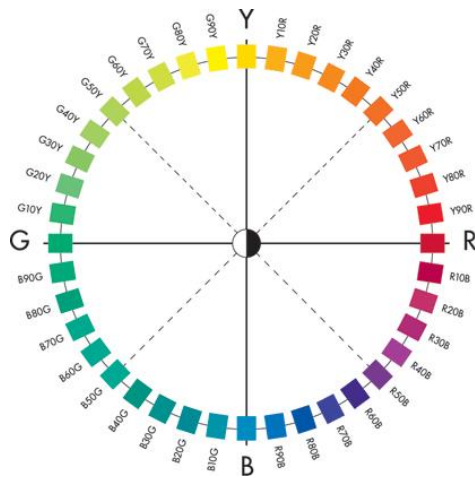
모티브 작품. IX의 형태적 요소	응용 작품. IX의 형태적 요소
	

원작의 형태요소는 첫째 주변 수풀의 암시적 형태, 둘째 추상화처럼 폭발하듯 휘저어져 있는 일본 다리 형태, 그리고 마지막으로 일본전통 판화에서 나온 구름의 이미지처럼 흘러내리는 듯 보이는 연꽃의 형태가 있다. 수풀의 암시적 형태는 화면 뒤편에 연기를 나타내는 암시적 형태로 나타냈다. 원작에서 모든 색이 폭발하듯 그려진 일본 다리를 모티브에서는 폭발되는 듯 보이는 형태를 발전시켜 흰색으로 된 폭죽 모습으로 응용하였다. 연꽃의 형태는 그 형태적 특성에 따라 크레용의 흐르는 모습으로 응용되었으며 이를 작품 좌, 우에 일본판화의 구름처럼 배치하여 원작의 연꽃이 보여주는 구름 같은 형태적 요소도 반영하였다.

3.1.2 제안 아트마스크 디자인의 표현수법

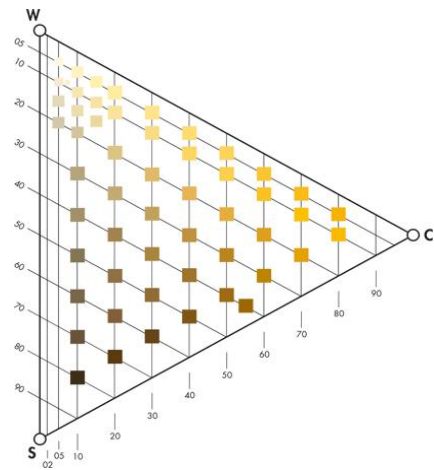
디자인 표현수법은 앞서 진행한 구성수법을 확인한 것과 같은 목적으로 진행되는 것으로서 앞선 원작의 색채적 및 표현적 특성을 어떻게 얼마나 응용했는지 비교하고 확인하는 과정이다. 방식은 NCS(Natural Color System) 색채계 방식을 통해 비교하여 확인 하였다.

NCS는 1972년 스웨덴에서 개발된 색채계이며 현재 EU를 비롯한 여러 유럽국가와 미국에서 표준 색채계로 지정되어 있다. 미국을 비롯한 전 세계의 선진 국가에서 NCS 색채계를 다양한 분야에서 사용하고 있으며 국내에서도 많은 분야에서 공인된 색채계로 인정받아 여러 색채관련 분야에 널리 사용되고 있다. 헤링이 주장한 4원색 설을 기초로 만든 색채계로서 인간이 색을 지각하는데 필요한 4개의 원색인 노랑, 빨강, 파랑, 녹색을 기본으로 검정과 흰색을 포함 총 6가지의 색을 통해 모든 색을 표시 및 구분할 수 있다.

<그림 25> NCS 색상환

<http://ncscolour.com/design/work-digitally-with-ncs/colouring>

<그림 26> NCS 색삼각형

<http://ncscolour.com/design/work-digitally-with-ncs/colouring>

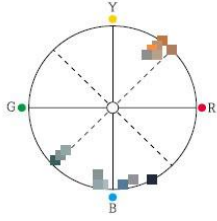
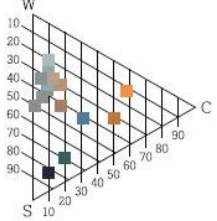
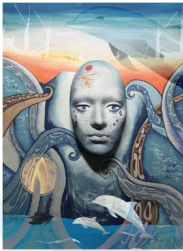
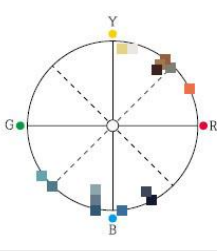
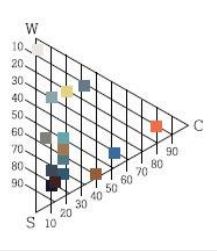
색상환은 4가지 기본색을 기준으로 좌우 각각 10단계로 나누어 총 40가지로 색상을 구분해 놓은 표이며 한 칸씩 옆으로 이동할 때마다 움직인 방향의 원색이 10%씩 증가되게 된다. 색상환은 대상의 색을 본인의 색 위치에 배치하여 비교함으로써 보색관계가 어떻게 이루어지고 있는지 확인 할 수 있다. 또한 특정 대상이 어떤 색으로 구성되어 있는지 배치를 통해 직관적으로 확인 할 수 있으며, 비례관계도 확인 할 수 있다.

색삼각형은 명도와 채도를 구분하는 것을 나타낸 표로서 색의 뉘앙스를 결정짓는 개념이다. W는 흰색(Whiteness)을 S는 검정(Schwarz)을 C는 순색량(Chromaticness)을 각각 나타내며 이 세 가지가 각각의 삼각형 꼭짓점에 위치하고 있다. 이 표를 통해 각 색이 가지고 있는 명도와 채도를 한눈에 확인 할 수 있으며, 색상환과 함께 색삼각형을 확인함으로써 정확한 색의 특성을 확인할 수 있다. 일반적으로 W, S, C의 비율이 동일한 색 간의 뉘앙스는 동일한 것으로 판단한다. 즉 색삼각형을 통해 전체적인 대상의 뉘앙스를 확인할 수 있는 것이다.

위의 색체계를 통해 모티브가 된 작품에서 주요색 15개를 추출한 뒤 각 색을 색상환과 색삼각형의 어느 위치에 위치하는지 확인하였다. 이 작업을 응용 작품에서도 진행하여 원작과 색채 특성과 뉘앙스를 얼마나 유지했는지 확인

하였다.

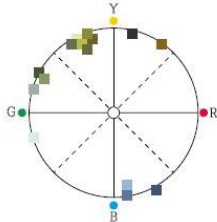
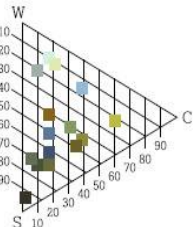
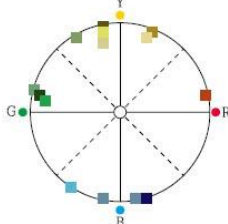
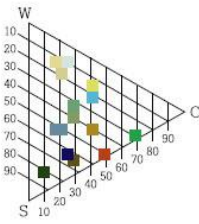
<표 44> 모티브 작품. I 의 색상적, 표현적 요소 응용 표

작품. I	NCS 색상 분석	뉘앙스 분석
		
		

모티브가 된 원작의 경우 청록색과 파랑색이 주 색조를 이루며 적은 양의 주황색계열이 포인트로 들어가 생명력과 역동성이 느껴진다. 명도는 대부분 중 저 채도에 고명도의 색을 사용하여 자칫하여 보색으로 인해 떨어질 수 있는 조화율을 높일 수 있었다. 응용한 작품에서도 원작의 이러한 색상비율에 맞게 최대한 사용하여 원작의 색상적 특성을 유지하였다.

표현적 특성으로는 필촉분할의 사용 목적을 계승하여 배경에 짧고 굵은 점들로 표현하였다. 더불어 구불구불 한 모네의 후기 표현적 특성을 살리기 위해 문어 다리를 이용해 구불구불한 이미지로 표현적 특성을 나타냈다.

<표 45> 모티브 작품. II의 색채적, 표현적 요소 응용 표

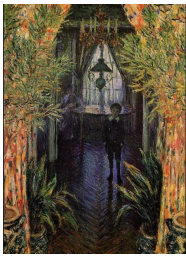
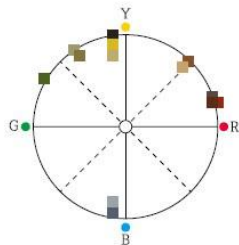
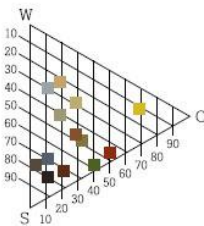
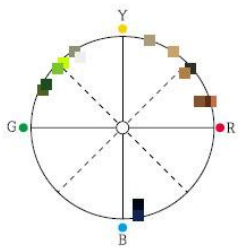
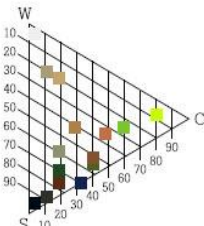
작품. II	NCS 색상 분석	뉘앙스 분석
		
		

모티브의 작품인 카미유의 산책에서 색은 녹색으로 기울어진 노란색이 바탕의 삼분의 일을 이루며 이와 반대로 붉은 기가 섞인 파란색 계열이 보색을 이루고 있다. 뉘앙스에선 전체적인 색감이 중저명도에 중간 이하의 채도로 구성되어 눈에 부담이 되지 않게 한다.

색채적 요소를 응용작에 표현할 때 원작의 색을 위주로 사용하되 양산에 의해 깨진 빛 조각을 표현하기 위해 원작보다 조금 더 원색에 가깝게 사용하였다. 이를 통해 전체적으로 좀 더 원색에 가깝게 응용작이 완성되었다.

표현적 특성으로 필촉분할의 형태인 빛 조각을 인공손톱과 스테인드글라스, 그리고 그래픽 작업을 통해 표현했다.

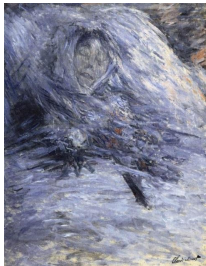
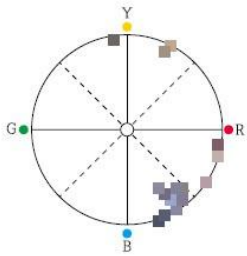
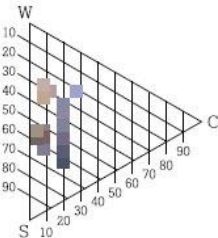
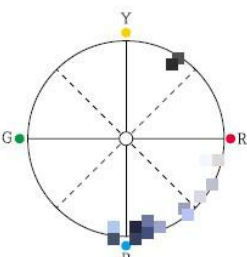
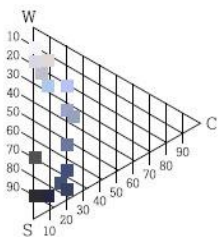
<표 46> 모티브 작품. III의 색채적, 표현적 요소 응용 표

작품. III	NCS 색상 분석	뉘앙스 분석
		
		

실내 풍경은 외부와, 실내의 강한 명도차이가 잘 보이는 작품이며, 커튼은 녹색과 주황색이 높은 채도와 높은 명도로 되어있고, 내부는 반대로 낮은 채도와 낮은 명도로 되어있어 실내풍경보다 커튼에 시선이 가도록 했다. 응용작에서도 색채적 요소를 최대한 살려 원작의 주요색인 주황색과 연두색을 많이 사용했다. 더불어 실내의 어두운 부분은 마스크전체의 색으로 표현하였다.

표현적 요소로서 필촉분할의 짧고 끊어진 붓 형태를 마스크 주변의 낙엽으로 나타냈으며 구불구불한 필체는 길게 늘어트린 필체로 응용하여 좌우 나무를 그리는데 이용하였다.

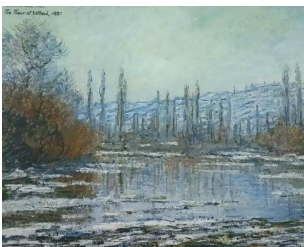
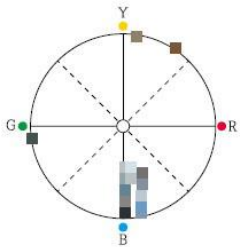
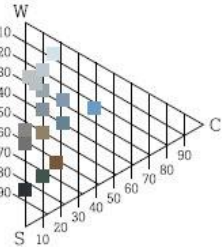
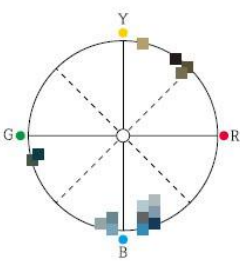
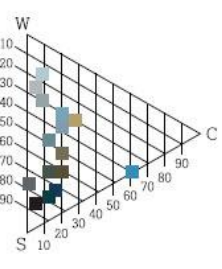
<표 47> 모티브 작품. IV의 색채적, 표현적 요소 응용 표

작품. IV	NCS 색상 분석	뉘앙스 분석
		
		

네 번째 모티브 작품은 카미유의 죽음으로 대부분이 붉은색이 섞인 청색조로 NCS 색상 분석 상 노란색계열이 사용되어 있는 것을 확인할 수 있으나 주요색은 아니며 얼굴부분에 주로 쓰였기 때문에 거의 보이지 않는다. 저명도의 색을 그림 중앙부에 사용하여 시선을 집중시켰으며 응용작품에서 색채적 요소로 모티브 작품 내 나와 있는 색으로 최대한 구성을 했다. 원작이 보여주는 청회색 조는 응용 작품에 직접 쓰지 않고 흰색과 파란색 원색으로 나타내 원작의 색채적 요소를 활용했다.

표현적 특성으로 구불구불한 필치의 느낌을 내기 위하여 회색의 마블링을 구불구불한 필치로 나타냈다.

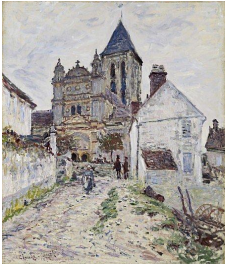
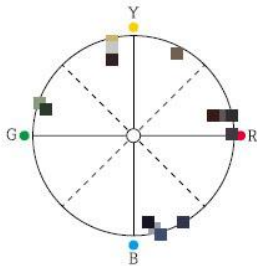
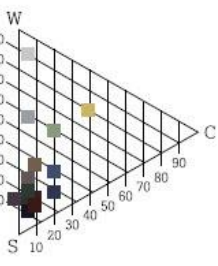
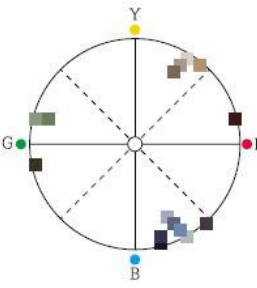
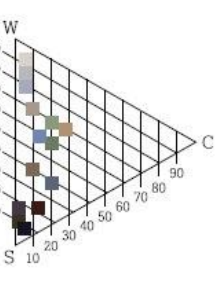
<표 48> 모티브 작품. V의 색채적, 표현적 요소 응용 표

작품. V	NCS 색상 분석	뉘앙스 분석
		
		

해빙은 베퇴이유의 특징인 청색조가 전체 캔버스의 주색을 이루며 포인트로 보색관계인 붉은 기가 들어간 노란색으로 근경을 표현했다. 색상 분석 결과 색은 굉장히 단순하게 사용된 것을 확인 할 수 있으며 이와 달리 뉘앙스 분석에서 보이듯 명도는 저 명도부터 고 명도까지 고르게 사용 한 것을 확인할 수 있다. 응용 작품에서도 이러한 색채적 특징을 최대한 살렸으며 베퇴이유의 특징적인 청 회색조를 주로 사용했다. 아트마스크와 배경에 들어간 색 조각도 작품 내 팔레트에 있는 색상에서 최대한 사용했다.

표현적 특성으로 필촉분할의 이미지를 내기 위해 모티브 작품에서 사용된 색의 원색을 나뉜진 공간으로 작고 짧게 나타냈으며 길게 끊이지 않는 필체는 작품 배경의 길게 이어진 나뭇결의 이미지 표현에 응용했다.

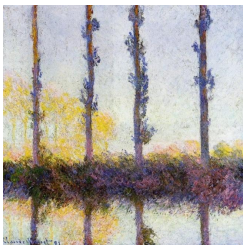
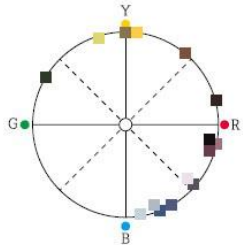
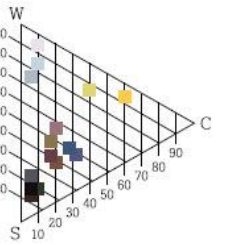
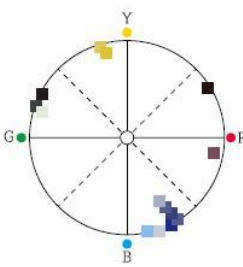
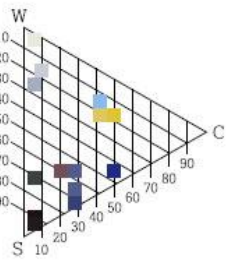
<표 49> 모티브 작품. VI의 색채적, 표현적 요소 응용 표

작품. VI	NCS 색상 분석	뉘앙스 분석
		
		

모티브 5번의 응용 작은 베틀이유의 교회로서 전체적으로 골고루 모든 색상이 쓰였으나 색이 돋보이지 않다. 이는 대부분의 색이 아주 낮은 저채도에 머무르고 있기 때문이다. 응용 작품에서 주요 사용 요소는 색채보다는 넓은 면적의高明도와 중심부에 몰려 있는 저명도 부분에 집중되고 있다. 응용한 작품에서도 모티브 작품처럼 많은 색으로 구성하되 채도를 낮게 표현하여 색이 바로 느껴지지 않고 중심부로 쏠려있는 구도에 우선 눈이 가도록 의도했다.

표현적 특성으로 앞선 해빙 작품과 같이 필촉분할의 이미지를 내기 위해 나뉜 색으로 작고 짧게 나타냈으며 모티브의 파란 지붕 형태를 작품에 응용할 때 구불구불한 필치의 느낌으로 표현했다.

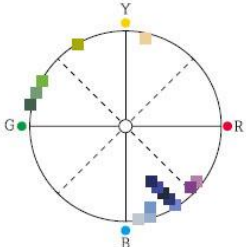
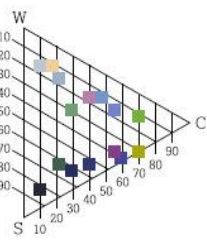
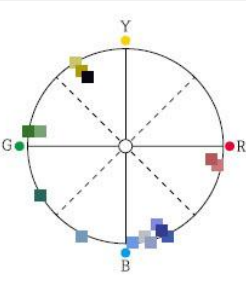
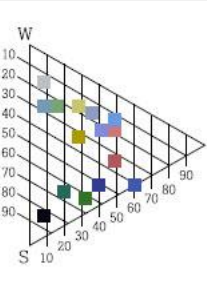
<표 50> 모티브 작품. VII의 색채적, 표현적 요소 응용 표

작품. VII	NCS 색상 분석	뉘앙스 분석
		
		

지베르니 시기의 포플러 나무는 특별한 색채적 특징을 가지고 있다. 다양한 원색이 사용된 그림으로 모든 원색이 들어가 있지만 노란색을 제외한 모든 색의 명도를 아주 낮게 잡아 다른 색은 눈에 잘 띄지 않는 특징이 있다. 응용작에서는 원작의 색을 최대한 그대로 사용하되 배경에는 노란색을 많이 쓰고 마스크에는 반대로 청회색을 많이 사용하여 모티브 작품이 가지고 있는 색상 비율과 다르게 표현했다.

표현적 특징은 앞부분의 나뭇잎 형태를 나타낼 때 필촉분할을 이용했으며 이를 발전시켜 배경과 나무를 분리된 개별의 색 분할로 표현했다. 구불구불한 필치는 마스크에 그대로 사용하지 않고 의도를 살려 마스크 위로 흐르는 듯 가는 가지의 형태를 그려 넣는 것으로 응용했다.

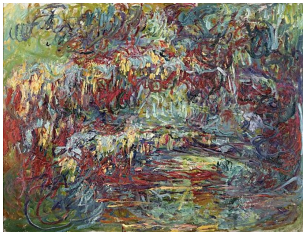
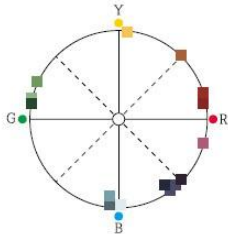
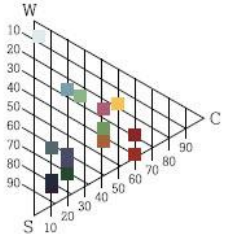
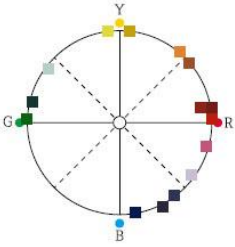
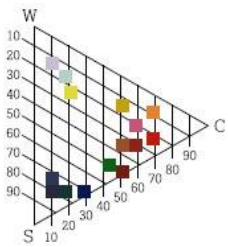
<표 51> 모티브 작품. VIII의 색채적, 표현적 요소 응용 표

작품. VIII	NCS 색상 분석	뉘앙스 분석
		
		

여덟 번째 모티브는 수련 작품으로 보색배색과 명도배색으로 인해 상쾌하고 신선한 느낌이 난다. 노란색이 섞인 연두색계열과 보라색계열이 주 보색관계를 이루며 포인트로 채도 낮은 붉은색이 사용되었다. 뉘앙스에서 확인되듯 고 채도와 저채도가 거의 동일한 비율로 사용되었다 응용 작품에서 원작의 색 팔레트에서 볼 수 있는 파란색을 그대로 주요색으로 사용했으며 채도 낮은 분홍색을 주색으로 사용하고 포인트로 녹색을 사용하여 원작의 색상적 특성을 유지하되 응용작만의 개성을 만들어 냈다.

모티브작품의 버드나무 잎과 꽃의 형태를 표현 할 때 모네의 구불구불한 필치를 그대로 이용하여 표현적 특성을 나타냈으며 연줄기도 길게 그려냄으로 구불하고 긴 붓 필치라는 형태적 특성을 응용하였다.

<표 52> 모티브 작품. IX의 색채적, 표현적 요소 응용 표

작품. IX	NCS 색상 분석	뉘앙스 분석
		
		

일본식 다리는 위와 같이 붉은색이 많은 면적을 차지하고 있다. 모든 원색이 사용되었으며 채도 또한 저 채도부터 고 채도까지 모두 사용되었고 명도도 다양하게 사용되었다. 이로 인해 조화율은 떨어지지만 생동감 있고 화려함 느껴지는 그림이 완성되었다. 모티브 작품에서 원작이 가지는 색 비율과 비슷하게 붉은색을 많이 사용하려 하였고 원색을 그대로 사용하되 병치혼합으로 색을 나타내는 모네의 원색사용 특성을 응용했다.

표현적 특성으로 필촉분할로 그려진 배경의 원색의 얼룩과 필촉분할의 짧고 강한 터치는 폭죽을 그릴 때 활용하였다. 마스크의 눈 주변으로도 필촉분할의 기법으로 메이크업을 했으며 독립적인 색의 분할이라는 필촉 분할의 의미에 따라 마스크 중심부의 스톤을 독립적인 색 조각으로 표현했다.

IV. 응용 작품의 실무적 및 학문적 가치 분석

4.1 조사설계

4.1.1 조사대상 및 조사절차

본 연구는 뷰티 분야 연구자에게 실질적 도움을 줄 수 있도록 기존 예술 사조 특성을 뷰티 분야에 적용할 수 있도록 분석하는 구체적 방법을 제시하고, 이를 응용작품에 적용시키는 방법을 함께 제공하는 것을 첫 번째 목표로 하고 있다. 이러한 연구 목표 달성 여부를 확인하기 위해선 연구 결과에 대해 주관적 판단이 아닌 객관적인 판단이 필요할 것으로 사료된다. 또한 뷰티 분야는 실용성을 근본에 두고 있는 학문인만큼 응용작품을 아무리 예술적으로 의미 있는 작품을 만든다 하더라도 실질적으로 해당 학술분야에 도움이 되지 않거나 뷰티 분야 실무자들에게 아무 효용이 없다면 실리적 의미가 없다. 따라서 응용작품에 대해서도 실리적으로 의미가 있는지 객관적으로 확인할 필요가 있다.

위와 같은 연구의 실리적 의미를 확인하기 위해 뷰티 분야 관련자를 대상으로 조사를 진행하기로 한다. 정확한 결과를 얻기 위해선 전체를 대상으로 조사하는 것이 가장 좋을 것으로 판단되지만, 실질적으로 모든 사람을 대상으로 한다는 것은 불가능한 방법이다. 이를 대신하여 현재 논문의 연구 목표인 실무적 가치와 학문적 가치를 각각 확인 할 수 있을 것으로 판단되는 표본을 선정하여 그 표본을 대상으로 조사를 진행하기로 한다.

<표 53> 연구 결과 설문조사 대상 및 표본 건수

뷰티 분야 교육자	뷰티 분야 근무자	합계
100	100	200

설문 대상은 학문적 가치를 확인하기 위해 교수 및 강사 등 현재 뷰티 분야 관련 교육자 100명과 실무적 가치를 확인하기 위해 프로 메이크업 아티스트 및 분장사, 바디페인팅 아티스트 등 뷰티 분야에 5년~10년간 근무 중인 근무자 100명 총 200명을 대상으로 진행했다. 시기는 11월 9일부터 14일까지 7

일간 진행했다. 방식은 설문지를 통해 진행하였고 무기명 작성방법을 이용하였다. 설문지의 구체적인 내용은 본 연구의 ‘부록’에서 확인 할 수 있다.

4.1.2 측정도구

설문조사는 각 문항의 질문내용에 맞게 객관식이나 혹은 수치화된 계량측정을 통해 질문의 답변을 얻는 방식을 선택했다. 각 문항은 각각 실무적 가치와 학문적 가치를 측정하기 위한 질문으로 구성되어 있다.

첫 번째 A문항은 조사대상에 대한 사전조사의 성격으로 대상의 성별과 나이 근무 직종이 어떻게 되는지 측정하여 표본대상의 정보를 확인했다. B문항은 이번 연구에서 분석한 클로드 모네의 회화의 특성을 객관적으로 판단하는 문항이다. 뷰티 분야 근무자 및 학습자들 실무나 학문 연구에서 응용할 가치가 있는지를 확인하기 위해 2장에서 분석한 각 특성을 0부터 최대 5까지 계측척도를 통해 진행하여 5점 만점을 기준으로 실무적 가치와 학문적 가치를 측정했다. C문항은 클로드 모네의 회화의 특성을 이용하여 응용한 아트마스크 작품의 실무적 가치를 확인하는 문항으로 응용작에서 실무에 사용할 수 있는 영감을 얻을 수 있는지, 있다면 색채적, 표현적, 형태적 영감을 각각 얼마나 얻을 수 있는지 앞서 진행한 B문항과 마찬가지로 5점 만점을 기준으로 계측척도를 통해 확인했다. D문항은 이번연구의 학문적 가치를 확인하는 문항으로, 연구에 사용된 클로드 모네 분석방식의 가치를 확인하는 문항으로 뷰티 분야의 학문적 연구 전반에 해당 방식이 유효하게 사용될 수 있는지 확인했다. E문항은 이번연구의 실무적 가치를 확인하는 문항으로 앞서 D문항과 같은 분석방식이 단순히 학문적 가치만이 아닌 실무에서 실제 아트마스크나 혹은 이외 뷰티 분야에 유효하게 적용가능한지 확인하는 문항이다. 측정 방법은 앞선 D문항과 동일한 방식으로 측정했다.

4.1.3 통계분석방법

이번 설문조사의 목적은 연구의 실리적 가치를 확인하는 것이기 때문에 설

문 결과를 각 의견의 답변 개수로 확인하는 것 보다는 전체에서 각 의견이 차지하는 비율을 확인하는 것이 목적에 부합되는 것으로 판단된다. 이를 위해 전체 집단이 가지고 있는 의견을 한눈에 알아보기 쉬운 방식으로 분석하기로 했다.

각 설문지 결과는 실무자를 대상으로 분석한 결과와 교육자를 대상으로 분석한 결과, 전체를 대상으로 분석한 결과 이렇게 세 방향으로 분석 하였다. 분석 도구는 엑셀을 이용하기로 했으며 백분위점수로 변환한 뒤 각 응답에 대한 비율로 표시하였다.

4.2 분석결과 및 해석

4.2.1 응용작품 조사결과 분석

설문 조사를 통해 확인된 자료의 특성을 인구 통계학적으로 빈도 분석한 결과 총 200명중 여성은 67% 남성은 33%를 보여주고 있으며 연령대로는 20대가 24% 30대는 34% 40대가 39% 50대가 5% 순으로 나타났다.

<표 54> 조사대상자의 인구 통계학적 분석

항목	명(빈도)	백분율(%)
여성	142	77%
남성	58	33%
합계	200	100%
20대	47	24%
30대	67	34%
40대	77	39%
50대	9	5%
합계	200	100%

설문지 조사에 참여한 조사대상자들은 실제 뷰티 분야에 5년 이상 근무 중인 현업종사자들과 대학교, 대학원, 혹은 아카데미에서 직접 교육에 참여하고 있는 교육자들을 대상으로 조사를 진행했기 때문에 현재 뷰티 분야의 인구 통계학적 상황을 간접적으로나마 확인 할 수 있다.

통계적 내용을 분석하면 2:1 비율로 남성보다 여성이 더 많이 참여해 주었다. 이는 이전보다 남성들도 뷰티 분야에 많이 참여하고 있기는 하지만 아직까지는 남성보다는 여성이 뷰티 분야에 더 많이 근무하고 있다고 해석 할 수 있다.

연령대의 경우 20대부터 30대, 40대까지 고르게 분포하고 있는 것을 확인할 수 있다. 이는 뷰티 분야가 연령대와 큰 상관없이 지속적으로 성장, 발전 가능한 분야라는 것을 확인 할 수 있는 부분이며 이번 설문지 조사결과가 인구 통계학적 가치에서도 연령대가 한 쪽으로 치우치지 않고 고르게 분포되어 실효성이 높은 자료라는 것을 확인 할 수 있다.

뷰티 분야는 실용성을 중요시하는 학문이기 때문에 이번 연구에서 제작한 작품이 유의적인 응용작품으로 제작이 되었는지 확인하기 위해서는 해당 아트마스크가 다른 뷰티 분야 연구자 혹은 실무자에게 실질적인 영감의 대상이 될 수 있어야 할 것이다. 설문지의 C문항은 이와 같은 부분을 확인하기 위한 문항으로 해당 아트마스크가 본인이 교육 혹은 실무를 하는데 있어 실질적 영감의 대상으로 활용될 수 있는지 확인하는 문항이다.

각 점수에 대한 백분율은 ‘영감을 얻을 수 없다.’에 표시한 자료를 모든 점수에 0점을 준 것으로 판단 한 뒤 환산하여 전체 의견에서 각 응답이 차지하는 비율을 계산했다. 이후 평가 점수에 따라 가산점을 부여한 뒤 평균을 내어 각 문항이 얻은 점수를 계산하였다. 평균 점수와 백분율은 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 계산하였다. 점수는 5점 만점으로 평균 2.5점을 중심으로 내었다. 점수가 평균 이상인 경우 해당 항목은 유의적 의미가 있다고 판단 한다. 해당 평균 점수는 이후 진행된 실무적 가치를 확인하는 분석결과와 학문적 가치를 확인하는 분석 결과에도 동일하게 사용된다. 조사 결과 조사 분석 표는 다음 장과 같다.

<표 55> 응용 작품의 조형적 영감 조사 분석 표 (1)

설문지 항목	평가	백분율 (%)	평균점수 (5점만점)	설문지 항목	평가	백분율 (%)	평균점수 (5점만점)
C-1문항)응용작의 색채적영감	0점	7.5%	3.5 점	C-6문항)응용작의 색채적영감	0점	16.0%	2.8 점
	1점	2.0%			1점	4.0%	
	2점	7.0%			2점	9.5%	
	3점	19.0%			3점	24.0%	
	4점	44.0%			4점	25.0%	
	5점	22.0%			5점	18.0%	
C-1문항)응용작의 표현적영감	0점	8.0%	2.7 점	C-6문항)응용작의 표현적영감	0점	16.0%	2.7 점
	1점	21.0%			1점	4.0%	
	2점	12.0%			2점	11.0%	
	3점	23.0%			3점	30.0%	
	4점	21.0%			4점	19.0%	
	5점	15.0%			5점	16.0%	
C-1문항)응용작의 형태적 영감	0점	7.0%	3.4 점	C-6문항)응용작의 형태적 영감	0점	16.0%	2.8 점
	1점	6.5%			1점	5.5%	
	2점	11.0%			2점	7.0%	
	3점	24.0%			3점	29.0%	
	4점	20.0%			4점	20.0%	
	5점	33.0%			5점	19.0%	
C-2문항)응용작의 색채적영감	0점	17.0%	2.9 점	C-7문항)응용작의 색채적영감	0점	7.0%	3.7 점
	1점	1.5%			1점	3.5%	
	2점	5.5%			2점	5.5%	
	3점	16.0%			3점	21.0%	
	4점	41.0%			4점	37.0%	
	5점	14.0%			5점	29.0%	
C-2문항)응용작의 표현적영감	0점	22.0%	2.6 점	C-7문항)응용작의 표현적영감	0점	9.5%	3.6 점
	1점	5.0%			1점	1.5%	
	2점	10.0%			2점	5.5%	
	3점	31.0%			3점	21.0%	
	4점	22.0%			4점	29.0%	
	5점	11.0%			5점	35.0%	

<표 56> 응용 작품의 조형적 영감 조사 분석 표 (2)

설문지 항목	평가	백분율 (%)	평균점수 (5점만점)	설문지 항목	평가	백분율 (%)	평균점수 (5점만점)
C-2문항)응용작의 형태적 영감	0점	32.0%	2 점	C-7문항)응용작의 형태적 영감	0점	9.5%	3.6 점
	1점	6.5%			1점	2.5%	
	2점	12.0%			2점	8.0%	
	3점	18.0%			3점	19.0%	
	4점	14.0%			4점	25.0%	
	5점	13.0%			5점	36.0%	
C-3문항)응용작의 색채적영감	0점	9.5%	3.4 점	C-8문항)응용작의 색채적영감	0점	11.0%	3.7 점
	1점	2.0%			1점	0.0%	
	2점	8.5%			2점	4.5%	
	3점	18.0%			3점	20.0%	
	4점	41.0%			4점	22.5%	
	5점	21.0%			5점	43.0%	
C-3문항)응용작의 표현적영감	0점	7.0%	3.4 점	C-8문항)응용작의 표현적영감	0점	10.0%	3.7 점
	1점	2.5%			1점	0.5%	
	2점	7.5%			2점	7.0%	
	3점	33.0%			3점	16.0%	
	4점	26.0%			4점	27.5%	
	5점	24.0%			5점	40.0%	
C-3문항)응용작의 형태적 영감	0점	13.0%	3.2 점	C-8문항)응용작의 형태적 영감	0점	10.0%	3.4점
	1점	3.0%			1점	3.5%	
	2점	6.5%			2점	4.5%	
	3점	26.0%			3점	17.0%	
	4점	34.0%			4점	28.0%	
	5점	18.0%			5점	33.0%	
C-4문항)응용작의 색채적영감	0점	6.5%	3.6 점	C-9문항)응용작의 색채적영감	0점	14.0%	3.5점
	1점	2.5%			1점	3.0%	
	2점	7.0%			2점	1.5%	
	3점	19.0%			3점	16.0%	
	4점	41.0%			4점	37.0%	
	5점	24.0%			5점	30.0%	

<표 57> 응용 작품의 조형적 영감 조사 분석 표 (3)

설문지 항목	평가	백분율 (%)	평균점수 (5점만점)	설문지 항목	평가	백분율 (%)	평균점수 (5점만점)
C-4문항)응용작의 표현적영감	0점	6.5%	3.7 점	C-9문항)응용작의 표현적영감	0점	16.0%	3.3점
	1 점	4.0%			1 점	3.0%	
	2 점	5.0%			2 점	6.5%	
	3 점	23.0%			3 점	18.0%	
	4 점	24.0%			4 점	24.0%	
	5 점	38.0%			5 점	33.0%	
C-4문항)응용작의 형태적 영감	0점	10.0%	3.2 점	C-9문항)응용작의 형태적 영감	0점	18.0%	3.1 점
	1 점	4.5%			1 점	3.5%	
	2 점	8.0%			2 점	7.5%	
	3 점	32.0%			3 점	18.0%	
	4 점	28.0%			4 점	31.0%	
	5 점	19.0%			5 점	23.0%	
C-5문항)응용작의 색채적영감	0점	9.0%	3.5 점	C문항)응용작 색채적 영감의 평균점수	3.1 점		
	1 점	1.5%					
	2 점	7.0%					
	3 점	21.0%					
	4 점	41.0%					
	5 점	22.0%					
C-5문항)응용작의 표현적영감	0점	11.0%	3.3 점	C문항)응용작 표현적 영감의 평균점수	3.2 점		
	1 점	2.0%					
	2 점	8.5%					
	3 점	21.0%					
	4 점	41.0%					
	5 점	17.0%					
C-5문항)응용작의 형태적 영감	0점	11.0%	3.1 점	C문항)응용작 형태적 영감의 평균점수	2.9 점		
	1 점	2.5%					
	2 점	9.0%					
	3 점	22.0%					
	4 점	35.0%					
	5 점	18.0%					

조사 결과는 <표55-57>에서 확인 할 수 있으며 조사 결과에 따르면 이번 연구의 응용 작품들이 대체적으로 3점 이상을 받았음을 확인할 수 있다. 이는

이번 작품이 단순히 모티브작품을 응용했다는 것에 그치지 않고 새로운 영감의 대상으로서 실질적 의미가 있다는 것을 확인해 주는 부분이다.

C문항의 설문 목적이 각 응용 작품의 점수를 확인 하는 것이 아니기 때문에 각 응용 작품이 받은 점수보다는 전체 응용 작품이 받은 형태적, 색채적, 표현적점수를 평균 낸 것이 더 의미 있는 결과로 판단된다. 색채적 영감의 경우 각 작품의 대다수 작품이 3점대의 점수를 얻었으며 전체 응답의 80% 이상 몰려 있어 색채적 영감을 상당부분 줄 수 있도록 제작되었음을 확인할 수 있다. 평균 점수에서도 3.2점으로 3점 이상을 얻어내 이번 연구에서 제시한 연구 진행 방식이 학문적 의미만 있는 것이 아닌 실제 아트마스크 작품을 만드는데도 유의적인 방식이라는 것 또한 확인할 수 있었다. 표현적 영감은 가장 높은 점수를 받은 요소로서 3.2점을 얻어 표현적으로 완성도 있는 응용 작품을 제작했음을 알 수 있다. 각 작품에서도 대체적으로 가장 높은 점수를 얻은 항목으로서 이번 모네의 특성을 분류한 것이 실제 마스크에 응용 했을 시 결과물이 가장 좋게 나오는 것으로 판단된다. 마지막으로 형태적 영감은 가장 낮은 점수를 얻은 요소이다. 하지만 가장 낮은 요소라 하더라도 2.9점으로 3점에 가까운 점수를 얻어 응용 작품이 효과적으로 제작이 되었다 말할 수 있다. 해당 요소의 점수가 낮게 나온 것은 응용 작품 2번의 영향이 큰 것으로 보인다. 2번 작품은 다른 표현적, 색채적 요소에서도 비교적 낮은 점수를 얻은 작품이지만 특히나 형태적 요소에서 2점을 얻어 다른 요소보다 0.9~0.6점 이상 낮게 얻었다. 이는 2번 작품이 형태적 요소보다 색채적 요소가 강한 작품이기에 다른 요소들이 상대적으로 활용이 적게 된 것이 반영된 결과로 판단된다.

4.2.2 실무적 특성 분석

실무적 특성 분석은 설문지의 B번 문항과 E번 문항을 통해 확인 할 수 있다. B번 문항은 이번 연구에서 분류한 모네의 특성이 실무적으로 활용할 가치를 확인 할 수 있으며, E번 문항을 통해 이번 연구에서 제시한 분석 응용 방식이 실무적으로 활용성이 있는지 확인 할 수 있다.

B문항은 현재 실무에 참여하고 있는 실무자 100명을 대상으로 조사한 자료를 분석했으며, 앞서 4.2.1장에서 진행한 응용 작품의 조형적 영감 조사 분석에서 사용된 방식과 동일하게 진행하였다.

<표 58> 실무적 응용가치 설문조사 결과 표 (1)

설문지 항목	평가	백분율(%)	평균 점수 (5점 만점)
B-1 문항)실무적 응용 가치	0점	0%	2.38 점
	1 점	46%	
	2점	13%	
	3점	24%	
	4점	15%	
	5점	2%	
B-2 문항)실무적 응용 가치	0점	3%	3.63 점
	1 점	4%	
	2점	14%	
	3점	24%	
	4점	52%	
	5점	3%	
B-3 문항)실무적 응용 가치	0점	1%	3.89 점
	1 점	2%	
	2점	13%	
	3점	63%	
	4점	17%	
	5점	4%	
B-4 문항)실무적 응용 가치	0점	13%	2.17 점
	1 점	35%	
	2점	11%	
	3점	28%	
	4점	11%	
	5점	2%	
B-5 문항)실무적 응용 가치	0점	1%	2.32 점
	1 점	41%	
	2점	18%	
	3점	31%	
	4점	6%	
	5점	3%	

<표 59> 실무적 응용가치 설문조사 결과 표 (2)

설문지 항목	평가	백분율(%)	평균 점수 (5점 만점)
B-6 문항)실무적 응용 가치	0점	7%	2.09 점
	1점	44%	
	2점	19%	
	3점	16%	
	4점	12%	
	5점	2%	
B-7 문항)실무적 응용 가치	0점	3%	3.24 점
	1점	13%	
	2점	15%	
	3점	27%	
	4점	42%	
	5점	0%	
B-8 문항)실무적 응용 가치	0점	1%	3.74 점
	1점	8%	
	2점	9%	
	3점	24%	
	4점	51%	
	5점	7%	
B-9 문항)실무적 응용 가치	0점	10%	2.94 점
	1점	9%	
	2점	14%	
	3점	22%	
	4점	33%	
	5점	6%	

조사 결과는 <표 58-59>에서 확인 할 수 있으며, 조사 결과에 따르면 이번
에 분류한 모네의 특성이 대체적으로 실무에 가능하다는 것을 확인 할 수 있
다. 특히 표현적 특성 중 구불구불한 필치와 색채적 특성 중 보색사용의 경우
4점에 가까운 점수를 받아 다른 항목에 비해 훨씬 점수가 높은 것을 알 수
있다.

B-1번 문항부터 B-3번 문항까지는 모네의 표현적 특성이 실제 업무에 사용
이 가능한지를 확인한 부분으로 필촉분할의 경우 2.5점 이하로 실제 업무에
서는 사용이 어려운 항목으로 지적되었다. 이는 실제 응용 작품을 제작함에
있어서도 많은 어려움을 겪은 부분으로 실제 업무에 필촉분할을 응용할 시
그대로 적용하는 것 보다는 필촉 분할의 의미를 살려 병치 배색하는 방식으

로 응용을 해야 할 것으로 보인다. B-4번 문항부터 B-6번 문항까지는 모네의 형태적 특성이 실제 업무에 활용할 가치가 높은지 확인한 부분으로 대다수 2점대로 높지 않게 나왔다. 하지만 가치가 실제로 없어서 낮게 체크되었다는 것 보다는 다른 문항의 경우 4점 5점 등 아주 높은 점수를 준 응답자 있는데 비해 해당 문항은 3점대 점수가 많아 상대적으로 점수가 낮게 나왔다 판단된다. B-7번 문항부터 B-9번 문항은 모네의 색채적 특성이 실무에 사용이 가능 한지에 대한 응답이며 모두다 3점 이상으로 실무에 사용할 가치가 있는 항목으로 체크되었다. 특히 B-8 문항인 보색과 B-9번 문항인 원색사용의 실무에 응용할 가치가 아주 높다는 답변이 각각 7%, 6% 가량 나와 다른 항목에 비해 실무에 적용할 가치가 더 높다고 조사되었다.

<표 60> 실무 적용 가능성 조사 표

설문지 항목	평가	백분율(%)
E-1 문항) 분석 방식의 실무 적용가능 여부	1번: 전혀 불가능하다.	23%
	2번: 활용은 가능하나 범용적이지 않다.	74%
	3번: 범용적으로 활용이 가능하다.	3%
E-2 문항)분석 방식의 실무적 도움 여부	1번: 전혀 실무에 도움이 되지 않는다.	25%
	2번: 실무에 활용은 가능하나 실용적이지 않다.	64%
	3번: 실용적으로 적용이 가능하다.	11%
E-3 문항)실무적 도움을 주는 분야는? (중복체크 가능)	1번: 선행 연구 방식의 아이디어	5 명
	2번: 모티브 작품 선정 방식	59 명
	3번: 자료 분석 방식	48 명
	4번: 작품 응용 방식	56 명
	5번: 전혀 도움 되지 않는다.	1 명
E-4 문항)실무에서 적용 여부	예	89%
	아니요	11%

E번 문항에 대한 설문 조사 결과는 <표60>과 같다. 현재 실무에 참여하고 있는 실무자 100명을 대상으로 조사한 자료를 분석했으며, 앞서 4.2.1장에서 진행한 응용 작품의 조형적 영감 조사 분석에서 사용된 방식과 동일하게 진행하였다.

E-1번 문항은 이번 연구에 사용된 분석 방식이 실제 업무에 사용 가능성이 있는지 여부를 확인하였고, 활용이 가능하다는 답변이 77%로 나와 뷰티 분야에 해당 연구 방식 틀이 활용이 가능하다는 것을 확인 할 수 있었으나 연구

방식이 여러 분야에 적용이 가능한 방식이 아니라는 답변이 74%를 차지하고 있다. 이는 이번 연구방식이 뷰티 분야의 실무에 있어 전반적인 사용이 어려울 수 있음을 확인하는 답변이었다. E-2번 문항의 경우 이번 연구에 사용된 분석 방식을 사용한다면 실제 업무하는데 도움이 될 것인가에 대한 답변에서는 75%가 실무에 적용이 가능하다고 답변을 얻었다. 실용적으로 적용이 가능하다는 답변보다는 적용은 가능하나 실용적으로 사용이 가능하지 않다는 부분의 답변이 더 많이 나와 개선이 필요한 것으로 확인된다. E-3문항의 경우 해당 연구 모형을 적용시키기 적합하다 느껴지는 업무 분야를 선택해 달라는 문항으로 전혀 도움 되지 않는다는 답변이 1개뿐인 것으로 보아 실무에 적용 가능한 분석방식임을 확인할 수 있었다. 가장 적용시키기 좋은 분야로 나온 항목은 2번 모티브 선정하는 방식과 4번 작품 응용 방식으로 각각 59명, 56명 씩 체크되었다. E-4의 경우 가장 직접적으로 해당 연구방식이 실제 본인의 업무에 적용해볼 생각이 있는지 확인한 것으로 전체 답변 중 90%에 가까운 89%가 ‘적용한다.’에 체크해 실효성 있는 연구방식임을 확인하였다.

4.2.3 학문적 특성 분석

학문적 특성 분석은 설문지의 B번 문항과 D번 문항을 통해 확인 할 수 있다. B번 문항에서는 앞서 진행한 것과 마찬가지로 이번 연구에서 분류한 모네의 특성이 학문적으로 활용할 가치가 있는지 확인할 수 있으며 D번 문항을 통해 이번 연구에서 제시한 분석 응용 방식이 실제 뷰티 분야를 연구하고 디자인 제안을 하는데 있어서 활용될 가치가 있는지 확인할 수 있다.

B문항은 현재 뷰티 분야에서 교육 업에 종사하고 있는 교사 및 강사 100명을 대상으로 조사한 결과를 바탕으로 분석했다. 분석 방식은 앞서 4.2.1장에서 진행한 응용 작품의 조형적 영감 조사 분석에서 사용된 방식과 동일하게 진행하였다.

<표 61> 학문적 응용가치 설문조사 결과 표 (1)

설문지 항목	평가	백분율(%)	평균 점수(5점 만점)
B-1 문항)학문적 응용 가치	0점	0%	3.97 점
	1점	6%	
	2점	8%	
	3점	30%	
	4점	34%	
	5점	22%	
B-2 문항)학문적 응용 가치	0점	0%	4.09 점
	1점	3%	
	2점	15%	
	3점	23%	
	4점	29%	
	5점	30%	
B-3 문항)학문적 응용 가치	0점	1%	3.79 점
	1점	6%	
	2점	16%	
	3점	26%	
	4점	30%	
	5점	21%	
B-4 문항)학문적 응용 가치	0점	1%	3.26 점
	1점	17%	
	2점	24%	
	3점	20%	
	4점	22%	
	5점	16%	
B-5 문항)학문적 응용 가치	0점	1%	3.2 점
	1점	17%	
	2점	25%	
	3점	22%	
	4점	20%	
	5점	15%	

<표 62> 학문적 응용가치 설문조사 결과 표 (2)

설문지 항목	평가	백분율(%)	평균 점수(5점 만점)
B-6 문항)학문적 응용 가치	0점	2%	3.16 점
	1점	21%	
	2점	18%	
	3점	25%	
	4점	18%	
	5점	16%	
B-7 문항)학문적 응용 가치	0점	2%	3.78 점
	1점	5%	
	2점	16%	
	3점	29%	
	4점	26%	
	5점	22%	
B-8 문항)학문적 응용 가치	0점	0%	4.16 점
	1점	1%	
	2점	9%	
	3점	29%	
	4점	37%	
	5점	24%	
B-9 문항)학문적 응용 가치	0점	0%	4.08 점
	1점	2%	
	2점	10%	
	3점	28%	
	4점	39%	
	5점	21%	

학문적 가치에 대한 결과는 <표 61-62>와 같이 나왔으며 전반적으로 3점에서 4점 사이로 굉장히 높은 활용성이 있음을 확인할 수 있다. 특히 보색을 분류한 것에 대한 응용 가치는 4.16점으로 아주 높은 수준의 학문적 응용 가치를 가지고 있다고 판단할 수 있다.

B-1번 문항부터 B-3번 문항까지는 모네의 표현적 특성이 학문적으로 가치 있고 추후 해당 분야를 연구할 경우 활용이 가능한지를 확인한 부분으로 4점 이상 받았거나 4점에 가까운 점수를 받았다는 것을 알 수 있다. 이는 해당

분류의 학문적 가치를 대변해 주는 부분으로 볼 수 있다. B-4번 문항부터 B-6번 문항까지는 모네의 형태적 특성이 학문적으로 연구하는데 업무에 활용할 가치가 높은지 확인한 부분으로 대다수 3점대로 활용이 가능한 것으로 나타났다. 하지만 B-4번 문항인 상실된 입체감에 대한 분석과 B-5번인 불분명한 경계선에 대한 분석의 경우 학문적 가치가 있기는 하지만 다른 분석 방식에 비해 낮게 가치가 측정되어 있어 해당 부분에 대한 심도 있는 추가연구를 진행할 필요가 있는 것으로 판단된다. B-7번 문항부터 B-9번 문항은 모네의 색채적 특성이 학문적 연구를 하는데 사용이 가능한지에 대한 응답이며 모두 다 4점 이상이거나 4점에 가까운 점수를 얻어 학문적으로 사용할 가치가 높은 항목으로 체크되었다. 특히 B-8 문항인 보색사용과 B-9번 문항인 원색사용의 경우 앞선 실무적 가치를 확인했을 때 응용할 가치가 아주 높다는 답변도 체크된 데다 학문적 의미에서 또한 4점 이상으로 높아 다른 특성보다 가치가 높은 분류라 할 수 있다.

<표 63> 학문 적용 가능성 조사 표

설문지 항목	평가	백분율(%)
D-1 문항) 분석 방식의 학문적 적용가능 여부	1번: 전혀 불가능하다.	7%
	2번: 활용은 가능하나 범용적이지 않다.	42%
	3번: 범용적으로 활용이 가능하다.	51%
D-2 문항)분석 방식의 학문적 도움 여부	1번: 전혀 실무에 도움이 되지 않는다.	8%
	2번: 실무에 활용은 가능하나 실용적이지 않다.	44%
	3번: 실용적으로 적용이 가능하다.	48%
D-3 문항)학문적 도움을 주는 분야는? (중복체크 가능)	1번: 선행 연구 방식의 아이디어	12 명
	2번: 모티브 작품 선정 방식	49 명
	3번: 자료 분석 방식	30 명
	4번: 작품 응용 방식	59 명
	5번: 전혀 도움 되지 않는다.	8 명
D-4 문항) 연구 시 이용 여부	예	80%
	아니요	20%

D번 문항에 대한 설문 조사 결과는 <표63>과 같이 나왔으며 앞서 진행한 응용 작품의 조형적 영감 조사 분석에서 사용된 방식과 동일하게 진행하였다. 이번 연구에 사용된 분석 방식이 실제 업무에 사용 가능성이 있는지 여부를

확인하였으며 활용이 가능하다는 답변이 93%로 나와 이번 연구의 목표였던 ‘뷰티 분야에 범용적으로 적용 가능한 연구방식 제시’라는 부분에 매우 정확하게 부합하는 결과를 얻을 수 있었다. 평가 면에서도 뷰티 분야 전반에 해당 연구모형을 적용시킬 수 있다는 답변이 50% 이상을 차지하여 이번 연구에서 제시한 연구 분석방식이 학문적으로 굉장히 유용함을 확인 할 수 있었다. D-2문항의 경우 위 연구 분석 방식을 적용하여 연구하는 것이 학문적으로 도움이 될 것인가에 대한 답변에 대해서도 92%가 긍정적인 답변이 도출 되었다. 거기다 실용적으로 적용이 가능하다는 답변이 48%로 반에 가깝게 나와 이번연구에서 제시한 연구모형의 학문적 가치를 객관적으로 확인할 수 있었다.

해당 연구모형을 적용시킬 경우 도움을 받을 수 있을 것으로 판단되는 분야에 대해서는 앞서 진행한 실무적 가치를 확인한 것과 비슷한 결과가 나왔다. 학문적으로 가장 적용시키기 좋은 분야로 나온 항목은 실무적 가치와 동일하게 2번 모티브 선정하는 방식과 4번 작품 응용 방식으로 각각 49명, 59명 씩 체크되었다. 특이한 것은 ‘전혀 도움이 되지 않는다.’에 체크한 경우도 8명이 있다는 것으로 해당 연구방식을 평가하는데 개인차가 있음을 확인할 수 있었다. E-4의 경우 가장 직접적으로 해당 연구방식이 실제 본인이 연구를 진행할 경우 적용해볼 생각이 있는지 확인한 항목으로 전체 답변 중 80%가 긍정적인 답변을 제시해 연구에 사용할 수 있는 연구모형임을 확인하였다.

V. 결 론

이번 연구를 통해서 얻어낸 성과는 다음과 같다.

첫 번째. 기존 예술 사조를 뷰티 분야에 적용시키기 위해 특성을 분석하는 연구를 객관적 틀을 통해 진행하였고, 응용작품 결과물을 통해 실리적인 연구 방식을 제시 할 수 있었다. 이를 통해 추후 진행될 뷰티 분야 연구에 있어 전반적으로 사용 가능한 틀을 제공할 수 있었다. 두 번째. 이번 연구에서 모네를 인상주의 시점에서 새롭게 시도한 분석 방식이 뷰티 분야에서 충분한 가치가 있음을 설문과 응용작품을 통해 확인하였다. 이는 모네의 작품을 인상주의 시점에서 색상적 특성과 표현적 특성, 형태적 특성으로 분류했던 것이 무의미한 분류가 아닌 당위성 있는 분석방식이었다는 것을 뜻한다. 이후 실용적 응용을 위해 모네의 특성을 분석하는 연구를 진행하는 연구자들에게 위 연구 자료는 많은 도움이 될 것으로 판단된다. 세 번째. 앞서 진행한 모네 분석결과를 작품에 접목시키는 방식을 실례를 통해 구체적으로 제시하였다. 또한 이를 통해 제작한 아트마스크가 올바르게 만들어졌는지 설문을 통해 응용작품의 가치를 확인하였고, 객관적으로도 해당 분야 종사자들에게 정확하고 명확한 기초자료의 도움이 되었다. 네 번째. 기존 인상주의 시점에서 모네를 분석하는데 그쳤던 연구를 아트마스크 디자인에 응용시키는 연구까지 진행함으로 분석에서 완료했던 기존 논문을 응용 논문으로 발전시킬 수 있었다.

이번 연구는 모네의 작품을 시기별로 나눠 9개의 작품만 제작하여 많은 작품을 남긴 모네를 전부 활용하지 못했다는 점에서 조금 아쉬운 점으로 남는다. 또한 인상주의관점에서만 모네를 분석했기에, 파리 시기 경우 인상파로서 완성이 되었다 보기 어렵다 판단하고 이번 연구에서 제외 하였다. 더불어 실무적 가치를 확인한 결과에서 이번 연구에서 제시한 연구모형이 실무에 적용 가능 하다는 결과가 나온 것은 좋으나 실용성과 범용성 부분에서 좀 더 개선할 여지가 있음도 확인되었다. 추후 후속연구를 진행하게 된다면 해당 부분을 개선하는 연구를 진행하는 것이 좋을 것으로 판단된다. 더불어 인상주의가 아닌 다른 관점에서 모네를 연구하여 아트마스크에 적용하는 연구가 이루어지길 바란다.

참 고 문 헌

1. 국내문헌

서적

- 김려원. (2015). 『MONET』. 서울: 본다빈치.
- 문국진. (2008). 『(질병이 탄생시킨) 명화』. 파주: 자유아카데미.
- 박명환. (2014). 『Color Design Book 컬러 디자인 북, 도시 속 컬러를 읽다. 최신개정판』. 전주:길벗.
- 박연선. (2007). 『색채용어사전』. 서울: 도서출판 예림.
- 시모나 바르톨레나, 강성인 역. (2009). 『인상주의 화가의 삶과 그림』. 서울: 마로니에북스.
- 알란 바우네스, 이주은 역. (2004). 『모던 유럽 아트』. 김포: 시공아트.
- 월간미술. (2007). 『세계미술용어사전』. 월간 미술.
- 제오프 다이더, 스티븐 파딩, 한성경, 하지는 역. (2007). 『죽기 전에 꼭 봐야 할 명화 1001점』. 서울: 마로니에북스.
- 크리스토프 베첼, 홍진경 역. (2014). 『THE ART 미술의 역사』. 서울: 예경.
- 파올라 파벨리, 최병진 역. (2008). 『모네 빛의 시대를 현 화가』. 서울: 마로니에북스.
- 프란츠 마르티니, 황현수 역. (1984). 『독일문학사』. 서울: 을유문화사.
- 홍석기. (2010). 『인상주의 모더니티의 정치사회학』. 파주: 생각의나무.

학위논문

- 구영옥. (2012). 『클로드 모네의 회화세계에 관한 연구』 석사학위논문, 수원대학교 미술대학원.

- 권세린. (2016). 『클로드 모네 회화의 조형적 특성 분석을 통한 네일 디자인 제안 연구』 석사학위논문, 한성대학교 예술대학원.
- 김경주. (2013). 『아트 메이크업 교육 프로그램 분석을 통한 뷰티 아카데미 브랜드 전략』 석사학위논문, 중앙대학교 예술대학원.
- 김영선. (2000). 『클로드 모네(Claude Monet)의 작품연구』 석사학위논문, 대구대학교 대학원.
- 김용미. (2000). 『해방 이후 한국 화장문화에 관한 연구』 석사학위논문, 이화여자대학교 대학원.
- 김은주. (2011). 『헤어디자인의 조형성에 관한 연구: 2008~2010년 헤어트렌드 중심으로』 석사학위논문, 중앙대학교 예술대학원.
- 김재심. (1994). 『일본의 노(能)에 내포된 무용예술미에 관한 연구: 작품 ‘하코로모’의 춤사위와 미적요소를 중심으로』 석사학위논문, 세종대학교 대학원.
- 김진석. (2010). 『현대미술에 있어서 사진과 회화의 관계 : 본인의 연구 작품 reality & illusion 시리즈를 중심으로』 석사학위논문, 홍익대학교 미술 대학원.
- 김한나. (2011). 『상호문화주의(Inter-culturalism) 관점으로 본 자포니즘(Japonism) 연구 : 근대 일본과 유럽 미술을 중심으로』 석사학위논문, 중앙대학교 교육대학원.
- 남형진. (2003). 『브랜드 개성이 소비자 태도에 미치는 영향에 관한 연구』 석사학위논문, 건국대학교.
- 문진. (1990). 『20세기 후반의 Anti-fashion 연구』 석사학위논문, 숙명여자대학교.
- 박미정. (2014). 『페이스페인팅의 유형별 특성』 석사학위논문, 건국대학교 디자인대학원.
- 박순철. (1993). 『클로드 모네(Claude Monet)의 회화에 관한 연구 :

- 1883~1926년도 작품 중심으로』 석사학위논문, 경원대학교 대학원.
- 박윤정. (1993). 『프랑스 인상주의 예술양식이 버슬의 조형성에 미친 영향』 석사학위논문, 숙명여자대학교 대학원.
- 송승미. (2009). 『고등교육기관 메이크업관련학과 교육과정 모형 개발에 관한 연구』 석사학위논문, 이화여자대학교 디자인대학원.
- 송시아오. (2014). 『중국 청화자기의 형태와 문양을 응용한 가구디자인 연구 : 조명디자인을 중심으로』 석사학위논문, 홍익대학교.
- 안경희. (1972). 『서구회화에 나타난 빛의 효과에 대한 연구』 석사학위논문, 이화여자대학교.
- 안희은. (2012). 『모네 회화의 특성이 근 현대 회화에 끼친 영향』 석사학위논문, 충북대학교.
- 양지영. (2005). 『패션 디자인에 있어서 보색배색의 색채 균형에 관한 연구』 석사학위논문, 연세대학교 대학원.
- 엄세인. (2014). 『가면 이미지 텍스타일 디자인 연구』 석사학위논문, 숙명여자대학교.
- 오성림. (2012). 『감성시각 관점에서의 아트메이크업 작품 연구』 석사학위논문, 한성대학교 예술대학원.
- 원선미. (2014). 『대학 미용교육에 있어서 디자인 기초 조형교육의 필요성에 관한 연구』 석사학위논문, 단국대학교 대학원.
- 윤세원. (1996). 『모네의 인상주의 미학 연구』 석사학위논문, 세종대학교 예술대학원.
- 임인경. (2007). 『수련을 그린 클로드 모네(Claude Monet)의 작품 연구 : 지베르니기를 중심으로』 석사학위논문, 대구대학교 대학원.
- 임형란. (2008). 『가면(Mask)을 활용한 의상 디자인 개발 및 제작』 석사학위논문, 한남대학교 대학원.
- 이상열. (1984). 『Claude Monet 회화에 관한 연구』 석사학위논문,

홍익대학교.

이상훈. (2004). 『클로드 모네의 회화 작품 연구 클로드 모네의 회화 작품 연구』 석사학위논문, 한남대학교 사회문화과학대학원.

이규철. (2011). 『19세기 서양미술사조의 변화를 통해 본 유럽 시민 산업 사회의 전개』 석사학위논문, 한국외국어대학교.

이진. (2001). 『빈센트 반 고흐(Vincent Van Gogh)의 작품을 응용한 의상 디자인 연구: 자수(Embroidery)기법을 중심으로』 석사학위논문, 이화여자대학교.

이현주. (1999). 『모네의 인상주의에 관한 연구-지베르니기를 중심으로』 석사학위논문, 숙명여자대학교.

장정옥. (1999). 『Claude Monet 회화에 관한 연구』 석사학위논문, 수원대학교 교육대학원.

정대수. (2007). 『수련을 그린 클로드 모네(Claude Monet)의 작품 연구 : 지베르니기를 중심으로』 석사학위논문, 대구대학교 대학원.

정수모. (1976). 『클로드 모네의 회화에 관한 연구 : 연작 모티브작품을 중심으로』 석사학위논문, 홍익대학교 대학원.

진선미. (2002). 『클로드모네(Claude Monet)의 작품에 관한 연구 : 지베르니기를 중심으로』 석사학위논문, 경기대학교 교육대학원.

최나리. (2016). 『클로드 모네(Claude Monet)의 회화를 응용한 패션디자인 연구』 석사학위논문, 동덕여자대학교 패션전문대학원.

한대환. (1998). 『명도를 중심으로 한 건축물의 배색조건에 관한 연구』 석사학위논문, 강원대학교 건축공학과 대학원.

한정희. (2004). 『회화기법을 응용한 패션디자인 연구 : 추상표현주의 (Abstract Expressionism) 기법을 중심으로』 석사학위논문, 홍익대학교.

학술지 논문

- 박소정, 오인영.(2015). 클림트(Gustav Klimt) 회화의 표현특성을 응용한 아트마스크 디자인 연구. 『한국일러스트레이션』, (44), 79-88.
- 이기철. (2002). 베네치아 역사와 축제문화에 관한 소고. 『EU연구』, 10호, 167~185.
- 임두빈. (2007). 미술에 있어 空間觀(공간관)의 역사적 변화에 대한 哲學(철학)的고찰. 『예술과 미디어』, 6(1), 123-141.

2. 국외문헌

참고사이트

History of Venetian Carnival Masks. 검색일자: 2016. 11. 08.
<http://www.venetianmasksshop.com>

부 록

설 문 지

안녕하십니까.

바쁜 와중에도 이렇게 시간을 내어 설문에 참여해 주신 것에 진심으로 감사드립니다.

이번 연구는 「인상주의 클로드모네 회화를 응용한 아트마스크 디자인제안」을 진행하는 연구입니다. 클로드 모네의 회화의 특성을 인상주의 시점에서 뷰티 분야에 활용이 가능하도록 분류를 하고 이를 통해 모네의 특정 작품을 분석하여 아트마스크 디자인을 제작했습니다.

위 설문지는 두 개의 단락으로 구성되어 있으며

첫 번째 단락은, 클로드 모네의 회화의 특성이 뷰티분야에 활용이 가능하도록 분류가 되었는지 객관적으로 확인하는 것이 목적입니다.

두 번째 단락은, 해당 논문에서 제작한 아트마스크 디자인이 학문적, 실무적으로 영감의 대상이 될 수 있음을 실증하는 것이 목적입니다.

설문은 옳고, 그름을 확인하는 용도가 아니기에, 응답자 분께서 생각하시는 바를 자유롭게 답해주시기 바랍니다.

설문은 순수 학문적 연구 목적이기에 무기명으로 진행이 되며 조사된 자료는 위 연구를 위한 자료조사 용도 이외로는 사용되지 않음을 약속드립니다.

한성대학교 예술대학원

뷰티예술학과 뷰티색채학전공

연구자: 전 서 빈

A. 조사대상 정보

성별 (여성 / 남성), 나이 ()세 , 직업 (/학생)

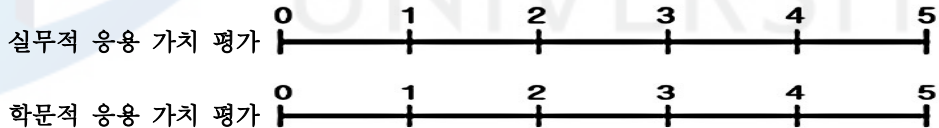
B. 다음은 클로드 모네의 회화의 특성을 인상주의시점에서 분류한 것입니다.
 각 문항은 0점에서 5점까지 점수를 줄 수 있으며 각 점수는 아래와 같습니다.

- 0점 = 내 분야에 응용할 가치가 전혀 없다.
 1점 = 내 분야에 응용할 가치가 없다.
 2점 = 내 분야에 응용할 가치가 거의 없다.
 3점 = 내 분야에 응용할 가치가 약간 있다.
 4점 = 내 분야에 응용할 가치가 있다.
 5점 = 내 분야에 응용할 가치가 많이 있다.

응답자 분께서 생각하시는 바를 자유롭게 답해주시기 바랍니다.

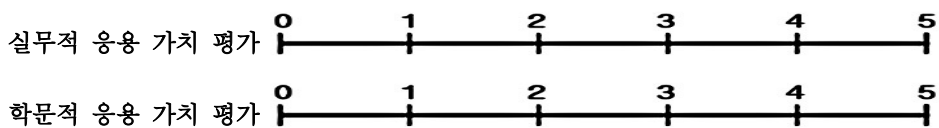
1번. 필촉분할

납작붓을 이용하여 붓을 이용하여 자르듯 필촉으로 분할하여 그린다.

2번. 간략한 드로잉

작품 제작 전 드로잉을 하지 않은 채 채색한다.

3번. 구불구불한 필치

붓 터치에 의해 사물의 형태가 뒤섞이며 형태감을 나타내지 않는다.

실무적 응용 가치 평가 0 1 2 3 4 5

학문적 응용 가치 평가 0 1 2 3 4 5

4번. 상실된 입체감

사물의 입체감을 고려하지 않고 선과 색으로만 표현한다.

실무적 응용 가치 평가 0 1 2 3 4 5

학문적 응용 가치 평가 0 1 2 3 4 5

5번. 불분명한 경계

사물과 배경의 경계를 정확하게 나타내지 않는다.

실무적 응용 가치 평가 0 1 2 3 4 5

학문적 응용 가치 평가 0 1 2 3 4 5

6번. 암시적 형태

형태를 가늠할 수 없을 정도로 암시적 형태로만 남긴다.

실무적 응용 가치 평가 0 1 2 3 4 5

학문적 응용 가치 평가 0 1 2 3 4 5

7번. 명도 사용법

입체감이 아닌 강조를 위해 명도가 사용된다.

실무적 응용 가치 평가 0 1 2 3 4 5

학문적 응용 가치 평가 0 1 2 3 4 5

8번. 보색 사용법

보색을 의도적 적극적으로 사용한다.

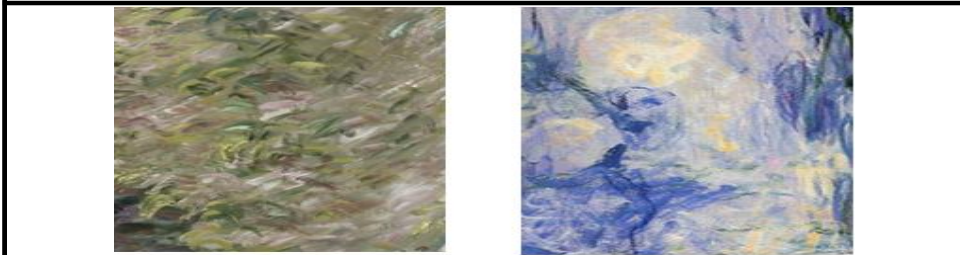

실무적 응용 가치 평가 0 1 2 3 4 5

학문적 응용 가치 평가 0 1 2 3 4 5

9번. 원색 사용법

색의 명도를 높이는 목적으로 사용한다.

실무적 응용 가치 평가 0 1 2 3 4 5

학문적 응용 가치 평가 0 1 2 3 4 5

C. 아래는 클로드 모네의 회화의 특성을 이용하여 응용한 아트마스크 작품입니다.
 각 문항은 0점에서 5점까지 점수를 줄 수 있으며 각 점수는 아래와 같습니다.

0점= 내 분야에 응용할 가치가 전혀 없다.

1점= 내 분야에 응용할 가치가 없다.

2점= 내 분야에 응용할 가치가 거의 없다.

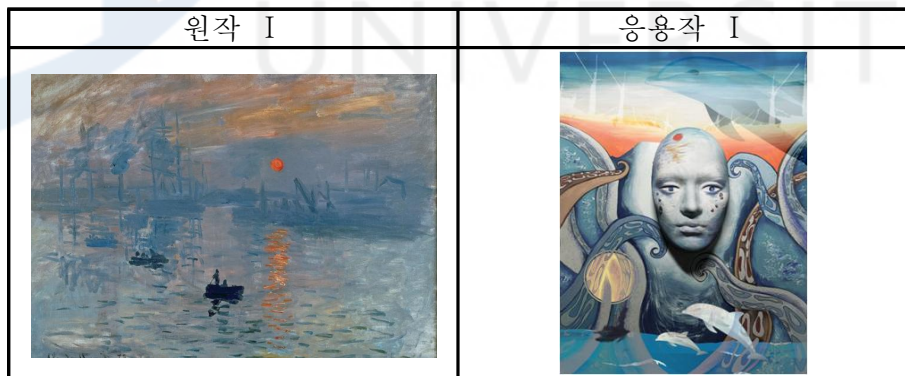
3점= 내 분야에 응용할 가치가 약간 있다.

4점= 내 분야에 응용할 가치가 있다.

5점= 내 분야에 응용할 가치가 많이 있다.

응답자 분께서 생각하시는 바를 자유롭게 답해주시기 바랍니다.

1번. 원작의 특성을 응용한 작품 1번입니다. 위 작품에서 영감을 얻을 수 있습니까?

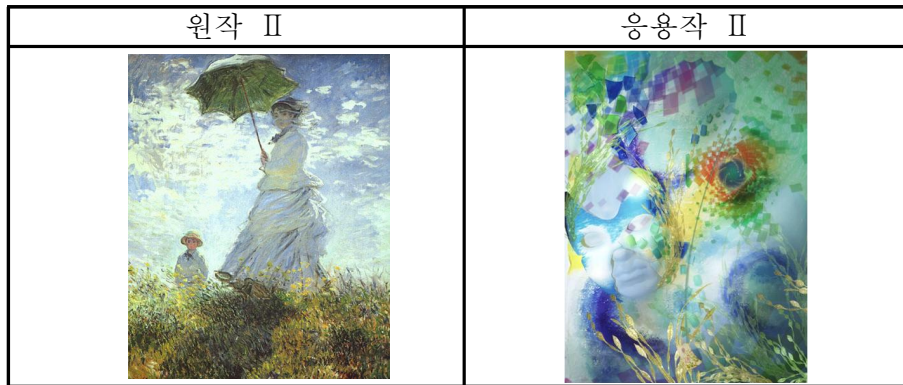

있다 () 없다 () (있다는 표시한 경우에만)

어느 정도의 영감을 얻을 수 있었는지 점수로 표시해 주시기 바랍니다.

색채적 영감-	0	1	2	3	4	5
표현적 영감-	0	1	2	3	4	5
형태적 영감-	0	1	2	3	4	5

2번. 원작의 특성을 응용한 작품 2번입니다. 위 작품에서 영감을 얻을 수 있습니까?

있다 () 없다 () (있다면 표시한 경우에만)

어느 정도의 영감을 얻을 수 있었는지 점수로 표시해 주시기 바랍니다.

색채적 영감- 0 1 2 3 4 5

표현적 영감- 0 1 2 3 4 5

형태적 영감- 0 1 2 3 4 5

3번. 원작의 특성을 응용한 작품 3번입니다. 위 작품에서 영감을 얻을 수 있습니까?

있다 () 없다 () (있다면 표시한 경우에만)

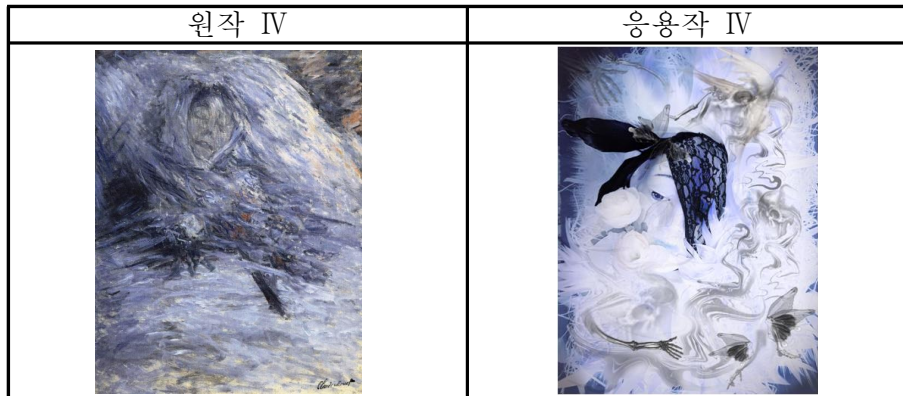
어느 정도의 영감을 얻을 수 있었는지 점수로 표시해 주시기 바랍니다.

색채적 영감- 0 1 2 3 4 5

표현적 영감- 0 1 2 3 4 5

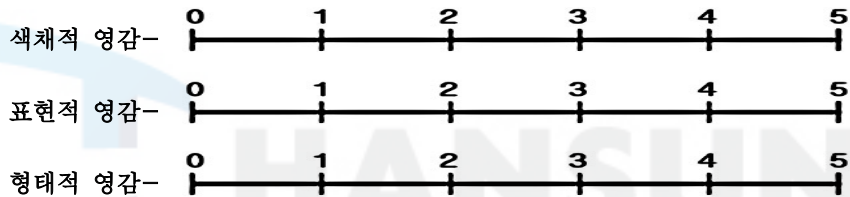
형태적 영감- 0 1 2 3 4 5

4번. 원작의 특성을 응용한 작품 4번입니다. 위 작품에서 영감을 얻을 수 있습니까?

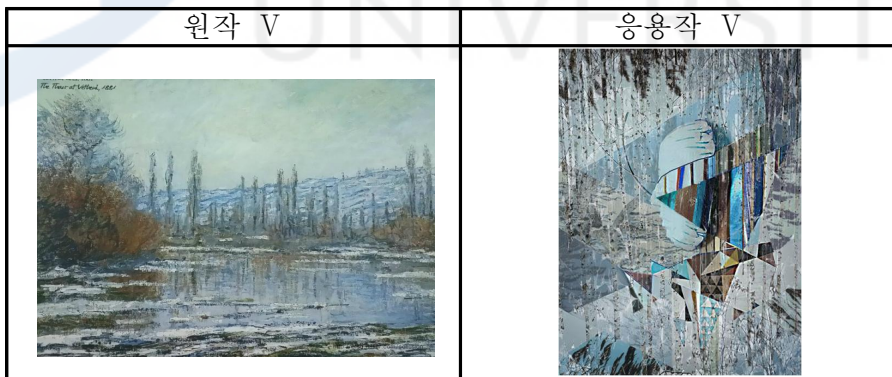

있다 () 없다 () (있는데 표시한 경우에만)

어느 정도의 영감을 얻을 수 있었는지 점수로 표시해 주시기 바랍니다.

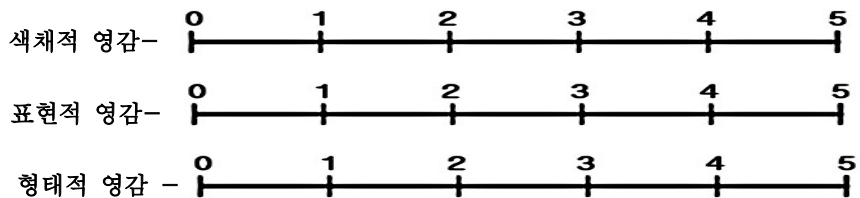

5번. 원작의 특성을 응용한 작품 5번입니다. 위 작품에서 영감을 얻을 수 있습니까?

있다 () 없다 () (있는데 표시한 경우에만)

어느 정도의 영감을 얻을 수 있었는지 점수로 표시해 주시기 바랍니다.

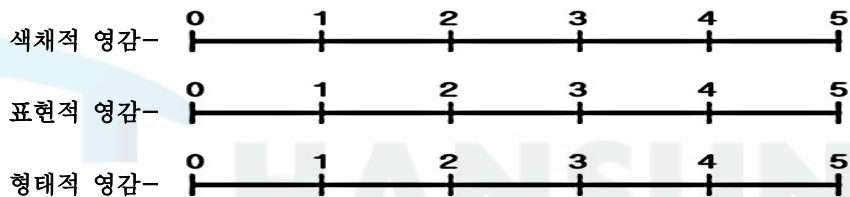

6번. 원작의 특성을 응용한 작품 6번입니다. 위 작품에서 영감을 얻을 수 있습니까?

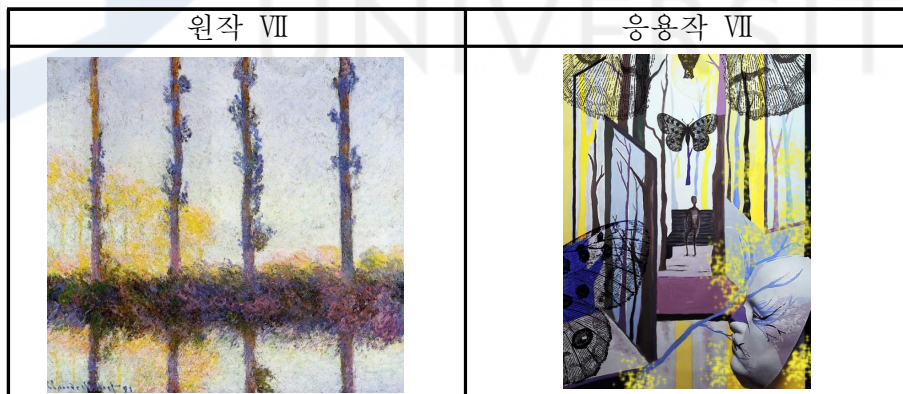

있다 () 없다 () (있는데 표시한 경우에만)

어느 정도의 영감을 얻을 수 있었는지 점수로 표시해 주시기 바랍니다.

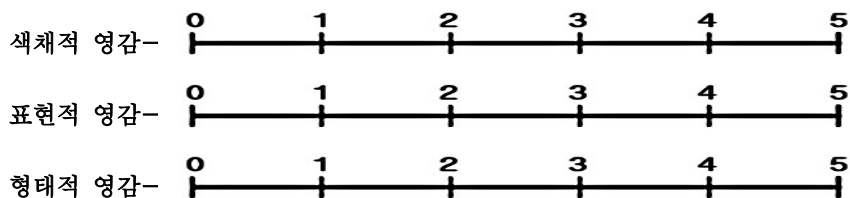

7번. 원작의 특성을 응용한 작품 7번입니다. 위 작품에서 영감을 얻을 수 있습니까?

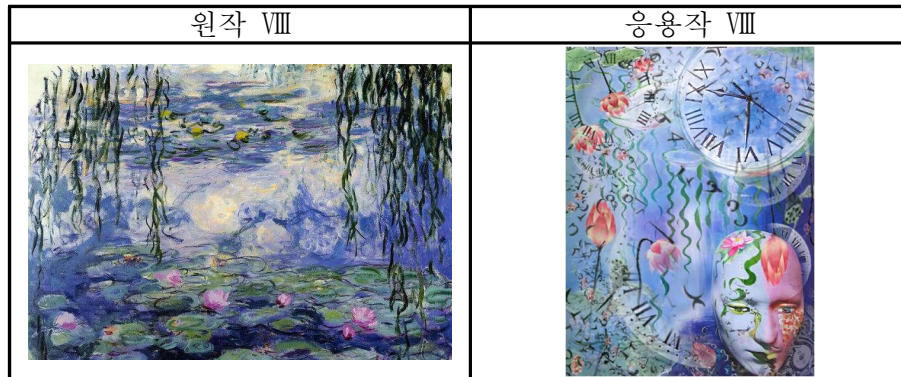

있다 () 없다 () (있는데 표시한 경우에만)

어느 정도의 영감을 얻을 수 있었는지 점수로 표시해 주시기 바랍니다.

8번. 원작의 특성을 응용한 작품 8번입니다. 위 작품에서 영감을 얻을 수 있습니까?

있다 () 없다 () (있다가 표시한 경우에만)

어느 정도의 영감을 얻을 수 있었는지 점수로 표시해 주시기 바랍니다.

색채적 영감-	0	1	2	3	4	5
표현적 영감-	0	1	2	3	4	5
형태적 영감-	0	1	2	3	4	5

9번. 원작의 특성을 응용한 작품 9번입니다. 위 작품에서 영감을 얻을 수 있습니까?

있다 () 없다 () (있다가 표시한 경우에만)

어느 정도의 영감을 얻을 수 있었는지 점수로 표시해 주시기 바랍니다.

색채적 영감-	0	1	2	3	4	5
표현적 영감-	0	1	2	3	4	5
형태적 영감-	0	1	2	3	4	5

D. 다음은 이번 연구의 학문적 가치 확인 문항입니다.

응답자 분께서 생각하시는 바를 자유롭게 답해주시기 바랍니다.

1. 위 분석방법이 뷰티 분야 연구 전반에 범용적으로 적용가능하다 생각되십니까?

- (1). 전혀 불가능하다.
- (2). 활용은 가능하나 범용적이지 않다.
- (3). 범용적으로 활용이 가능하다.

2. 위 분석방법과 같은 과정을 거쳐 아트마스크를 제작 하는 것이 학문적으로 도움이 된다 생각 하십니까?

- (1). 전혀 도움이 되지 않는다.
- (2). 실무에 활용은 가능하나 실용적이지 않다.
- (3). 실용적으로 실무에 적용이 가능하다.

3. 위 분석방법과 같은 분석 방식이 체계적인 아이디어를 얻는데 도움이 될 것으로 생각 되십니까? 된다면 어느 부분에 도움이 될 것으로 생각 되십니까? (중복체크 가능)

- (1). 선행 연구 방식의 아이디어를 얻는데 도움이 될 것이다.
- (2). 모티브 작품 선정 방식의 아이디어를 얻는데 도움이 될 것이다.
- (3). 자료 분석 방식의 아이디어를 얻는데 도움이 될 것이다.
- (4). 작품 응용 방식의 아이디어를 얻는데 도움이 될 것이다.
- (5). 전혀 도움이 되지 않았다.

4. 추후 뷰티 분야 응용연구를 진행하시게 된다면, 위의 방식을 적용하시겠습니까?

- (1). 예 (2). 아니요

E. 다음은 이번 연구의 실무적 가치 확인 문항입니다.

응답자 분께서 생각하시는 바를 자유롭게 답해주시기 바랍니다.

1. 위 분석방법이 뷰티 분야 실무 전반에 범용적으로 적용가능하다 생각되십니까?

- (1). 전혀 불가능하다.
- (2). 활용은 가능하나 범용적이지 않다.
- (3). 범용적으로 활용이 가능하다.

2. 위 분석방법을 통해 아트마스크를 제작 하는 것이 아트마스크 실무에 도움이 된다 생각하십니까?

- (1). 전혀 도움이 되지 않는다.
- (2). 실무에 활용은 가능하나 실용적이지 않다.
- (3). 실용적으로 실무에 적용이 가능하다.

3. 위 분석방법과 같은 분석방식이 실무에서 아이디어를 얻는데 도움이 될 것으로 생각되십니까? 된다면 어느 부분에 도움이 될 것으로 생각 되십니까? (중복체크 가능)

- (1). 선행 연구 방식의 아이디어를 얻는데 도움이 될 것이다.
- (2). 모티브 작품 선정 방식의 아이디어를 얻는데 도움이 될 것이다.
- (3). 자료 분석 방식의 아이디어를 얻는데 도움이 될 것이다.
- (4). 작품 응용 방식의 아이디어를 얻는데 도움이 될 것이다.
- (5). 전혀 도움이 되지 않았다.

4 추후 뷰티 분야 실무 디자인을 진행하시게 된다면, 위의 방식을 적용 하시겠습니까?

- (1). 예 (2). 아니요

설문에 참여해 주셔서 감사합니다.

ABSTRACT

Practical Study on the Design of Art Mask inspired by the Style of the Impressionist Painter Claude Monet

Jeon, Seo-bin

Major in Beauty Color Design

Dept. of Beauty Art & Design

Graduate School of Arts

Hansung University

The purpose of this study is to provide a frame to the practitioner in the beauty field trying for artistic designs for them to demonstrate professional translation and creativity on the beauty field. Additionally, by looking at Monet's drawings from the Impressionism perspective and through the precedent study analysis frame, applying colors, shapes and impressional traits expressed on each work on the beauty field, the art mask will be produced.

Before analyzing Claude Monet and art mask field, the researcher of this study analyzed Claude Monet who is the subject of this design suggestion from the Impressionism perspective in order for characteristic classification based on the formative traits which can be applied on the beauty field. As a result, wide factors, color, expression and forms were classified and the 9 detailed factors which can be applied on the beauty field, missed cubic effect, implacable shape, gray boundary line, active complementary color use, brightness use for emphasizing and vivid color

use were classified.

And then, by using the analyzed characteristics, the standard to select Monet's works was derived and accordingly 9 works that will become motives were selected. Each Motif work will select the part that will be expressed in art mask by analyzing according to formative, color and expressional characteristics which were classified earlier.

By making a brief drawing table as to how formative factors that were confirmed in motif works based on the motif work analysis result before making art mask, work conception was proceeded. Additionally, as it was decided that the back ground designs for each mask needs to be a part of art mask work, by making a drawing table according to the works that became motives, the completeness was increased.

Applied art mask works which are related to each motif based on the drawing table were produced, and various techniques and materials were tried. Widely 3 methods were used. First, hand painting using acrylic paint, second collage design using various materials and digital graphic method. Firstly, the art mask design using acrylic paint is suitable for a quick coloring expression that Impressionism pursues with the accurate color development and quick drying. Secondly, the art mask design of collage using various materials can carry its own characteristics to the drawing paper and it was an advantage to make three-dimensional works, not two-dimensional. On the other hand, there is a concern for damaging the works when attaching the collage materials to the drawing paper, and depending on the weight of the materials, sometimes it is not possible to attach them. Thirdly, in case of using digital graphic, the intention of the producer can be expressed accurately, additional modifications are always available and it is convenient for storage and maintenance, however three-dimensional mask characteristics will be removed and only two-dimensional images are available.

In order to confirm the achievement of the purpose of the study, it was thought that objective judgement would be needed rather than subjective judgement, and for this reason, survey with beauty field related practitioner was conducted. For survey sample, 200 samples which can be confirmed for practical and scientific meanings which are the purpose of this paper were selected and the survey was conducted for 7 days anonymously.

The achievement through this study is firstly, it was possible to provide detailed art trend characteristics analysis method that can be used generally. Secondly, it was confirmed that the newly tried analysis method from the Monet's Impressionism perspective has values through survey and applied works.

Thirdly, the method to apply Monet's analysis results on the works through giving a examples was provided. Fourthly, it was confirmed that the study applied result can be utilized as an educational basic material when it comes to educating the beauty field.

There is a regret that all works from Monet who left a lot of works was not utilized but only 9 works were produced. Also, as Monet's works were reviewed from the Impressionism perspective, there is a possibility that the characteristics that can be seen from other angles could be missing, and there is a regret that the period that Impressionism was not complete was eliminated from this study. It is hoped that this study will help yet unsatisfied art mask field so that there will be more practitioners who try for the artistic beauty design.

【Key words】 Monet, Impressionism, beauty field, applied research, research model, formative analysis, color expression, art mask, art mask design, composite material.