

석사학위논문

폴 시냇 작품의 특성분석을 통한
네일디자인 연구

2018년

한성대학교 예술대학원

뷰티예술학과

뷰티색채학전공

장 경 진

석사학위논문
지도교수 신인숙

폴 시냇 작품의 특성분석을 통한
네일디자인 연구

A Study on the Nail Design through the Analysis of Paul
Signac's Works

2018년 6월 일

한성대학교 예술대학원

뷰티예술학과

뷰티색채학전공

장 경 진

석사학위논문
지도교수 신인숙

폴 시냇 작품의 특성분석을 통한 네일디자인 연구

A Study on the Nail Design through the Analysis of Paul
Signac's Works

위 논문을 예술학 석사학위 논문으로 제출함

2018년 6월 일

한성대학교 예술대학원

뷰티예술학과

뷰티색채학전공

장 경 진

장경진의 예술학 석사학위논문을 인준함

2018년 6월 일

심사위원장 _____(인)

심사위원 _____(인)

심사위원 _____(인)

국 문 초 록

폴 시냇 작품의 특성분석을 통한 네일디자인 연구

한 성 대 학 교 예 술 대 학 원
뷰 티 예 술 학 과
뷰 티 색 채 학 전 공
장 경 진

본 연구는 프랑스의 신인상주의 화가로서 분할주의 화가라 평가받는 폴 시냇의 작품을 연구, 분석하고 모티브로 선택 및 재해석하는 방법으로 접근하여 이를 네일디자인과 아트마스크 디자인에 응용하였다.

폴 시냇의 회화작품 속에 표현된 형태의 특성과 색채의 특성을 조합한 디자인을 NCS 색채시스템을 적용하여 육안으로 측색하고 작품의 다양한 색채와 디자인을 이용하여 네일디자인과 아트마스크 디자인의 여러 가지 기법을 적용하였다. 아크릴, UV젤, 핸드페인팅과 2가지 이상의 재료를 이용한 믹스 미디어 기법을 이용하여 네일디자인에 표현함으로써 네일디자인작품을 제작, 제안하고자 하였고 아트마스크는 석고와 종이를 이용하여 제작하고 마스크 위에 핸드페인팅으로 폴 시냇 작품을 응용해 디자인하였다. 시대가 발전할수록 네일 아트의 기법과 디자인의 표현이 다양해지며 유행되고 있는 가운데 차별화된 개성을 요구하는 이용자들에게 다양한 기법과 창의적인 디자인을 개발하고 이를 네일 산업에 적용함으로써 아름다움과 개성을 동시에 추구할 수 있는 디자인을 연구, 제작하고자 한다.

본 연구자는 폴 시냇의 작품에 나타난 다양한 회화와 그에 사용된 색채를 초기의 회화방식인 작은 색점으로 표현된 회화 형태와 모자이크 형태의 사각형으로 표현된 색점 형태를 이용하여 표현하였고, 작품적인 측면을 고려하여 NCS 색채분석을 통해 폴 시냇의 회화작품에 사용된 색채들과 조형적 특성을 이용하여 구성하였으며 이를 네일디자인사례 9점 아트마스크 디자인사례 3점을 제작하여 제안하였다.

본 연구를 통해 얻은 결론은 다음과 같다.

첫째, 폴 시냇의 작품은 네일디자인과 아트마스크 디자인을 구상하기 위한 모티브로 활용하기에 적합한 디자인적 특성이 있음을 연구할 수 있었다.

둘째, 폴 시냇의 작품에 사용된 색채를 네일디자인과 아트마스크 디자인에 적용한 결과 다채로운 색감을 이용해 섬세하고 다양한 디자인 표현이 가능하였다.

셋째, 폴 시냇의 작품을 보면서 네일디자인과 아트마스크 디자인을 제작함으로써 네일 산업에서 조금 더 독창적이고 아름다운 디자인의 구상 범위가 확대되었고 이를 통해 네일 디자이너의 자긍심과 부가 가치를 높일 수 있는 미래 지향적인 뷰티 디자인을 기대할 수 있게 되었다.

폴 시냇의 독특한 점묘 패턴과 아름다운 색채 및 회화의 구성을 다양한 크기의 네일디자인 안에 표현하면서 위대한 예술작품을 일상생활에서도 친근하고 쉽게 접근할 수 있도록 디자인하였으며, 본 연구를 이용하여 회화 표현법과 다양한 색채의 조화가 네일디자인과 아트마스크 디자인에 적용되고 이를 통해 연구, 제작된 여러 가지 디자인들이 또 하나의 조형적인 예술로서 가치를 높이는 데 도움이 되고자 한다.

【주요어】 폴 시냇, NCS 색채시스템, 네일디자인, 네일, 아트마스크, 아크릴릭

목 차

제 1 장 서 론	1
제 1 절 연구의 배경 및 목적	1
제 2 절 연구의 범위와 방법	2
제 2 장 폴 시냇의 생애와 작품세계	4
제 1 절 폴 시냇의 생애	4
제 2 절 폴 시냇의 시대적 배경	11
제 3 절 폴 시냇의 작품세계	15
제 3 장 폴 시냇 작품의 조형적 특성분석	19
제 1 절 폴 시냇 회화작품의 연대별 특성	19
제 2 절 폴 시냇 회화작품의 형태의 특성	24
1) 점묘법	24
제 3 절 폴 시냇 회화작품의 색채의 특성	30
1) 이미지스케일을 통한 색채의 특성분석	30
2) NCS를 통한 색채의 특성분석	34
제 4 장 폴 시냇 작품의 조형적 특성분석을 통한 작품 연구 및 아트마스크, 네일디자인 제안 사례	39
제 1 절 네일디자인 및 아트마스크 제작 의도와 디자인 재료설명	39
제 2 절 폴 시냇의 작품 분석을 통한 네일 및 아트마스크 디자인 제안	45
제 5 장 결 론	85
참 고 문 헌	90
ABSTRACT	93

표 목 차

[표 3-1] 폴 시냇 회화작품의 연대별 특징1	21
[표 3-2] 폴 시냇 회화작품의 연대별 특징2	22
[표 3-3] 폴 시냇 회화작품의 연대별 특징3	23
[표 3-4] 비잔틴의 점묘법	25
[표 3-5] 조르주 쇠라의 점묘법	28
[표 3-6] 폴 시냇의 점묘법	29
[표 3-7] 폴 시냇 회화작품 배색 이미지1	32
[표 3-8] 폴 시냇 회화작품 배색 이미지2	33
[표 3-9] 폴 시냇 작품 NCS 색채 분석1	35
[표 3-10] 폴 시냇 작품 NCS 색채 분석2	36
[표 3-11] 폴 시냇 작품 NCS 색채 분석3	37
[표 3-12] 폴 시냇 작품 NCS 색채 분석4	38
[표 4-1] 연구사례 I ‘작업실’	45
[표 4-2] 연구대상작품 I ‘모자 만드는 여인들’에 나타난 디자인 특성분석 ...	46
[표 4-3] 연구사례 I ‘작업실’의 네일디자인 색채분석	47
[표 4-4] 연구사례 II ‘항구의 축성’	49
[표 4-5] 연구대상작품 II ‘참치잡이 배의 축성’에 나타난 디자인 특성분석 ...	50
[표 4-6] 연구사례 II ‘항구의 축성’의 네일디자인 색채분석	51
[표 4-7] 연구사례 III ‘휴식’	53
[표 4-8] 연구대상작품 III ‘베니스 어선’에 나타난 디자인 특성분석	54
[표 4-9] 연구사례 III ‘휴식’의 네일디자인 색채분석	55
[표 4-10] 연구사례 IV ‘휴일’	57
[표 4-11] 연구대상작품 IV ‘일요일’에 나타난 디자인 특성분석	58
[표 4-12] 연구사례 IV ‘휴일’의 네일디자인 색채분석	59
[표 4-13] 연구사례 V ‘정원’	61
[표 4-14] 연구대상작품 V ‘생트로페 테라스’에 나타난 디자인 특성분석 ·	62
[표 4-15] 연구사례 V ‘정원’의 네일디자인 색채분석	63
[표 4-16] 연구사례 VI ‘강가의 샴페인’	66

[표 4-17] 연구대상작품Ⅵ ‘사무아의 센강’에 나타난 디자인 특성분석 ……	67
[표 4-18] 연구사례Ⅵ ‘강가의 샴페인’의 네일디자인 색채분석 ……	68
[표 4-19] 연구사례Ⅶ ‘거울 보는 여인’ ……	70
[표 4-20] 연구대상작품Ⅶ ‘보라색 코르셋을 입은 화장대 앞의 여인’에 나타난 디자인 특성분석 ……	71
[표 4-21] 연구사례Ⅶ ‘거울 보는 여인’에 나타난 디자인 색채분석 ……	72
[표 4-22] 연구사례Ⅷ ‘다른 생각’ ……	75
[표 4-23] 연구대상작품Ⅷ ‘우물가의 여인들’에 나타난 디자인 특성분석 ·	76
[표 4-24] 연구사례Ⅷ ‘다른 생각’에 나타난 디자인 색채분석 ……	77
[표 4-25] 연구사례Ⅸ ‘환상’ ……	80
[표 4-26] 연구대상작품Ⅸ ‘펠릭스 페네옹의 초상’의 디자인 특성분석 ……	81
[표 4-27] 연구사례Ⅸ ‘환상’에 나타난 디자인 색채분석 ……	82

그림 목 차

[그림 2-1] 청년 폴 시냇	5
[그림 2-2] 노년 폴 시냇	5
[그림 2-3] 향해하는 폴 시냇	7
[그림 2-4] 파리 변두리 쟈느빌리에의 거리	9
[그림 2-5] 우물가의 여인들	9
[그림 2-6] 생트로페의 항구	9
[그림 2-7] 아비뇽 교황청	9
[그림 2-8] 7월 14일의 포르양 베쟁	16
[그림 2-9] 책이 있는 정물	16
[그림 2-10] 강가 에르블레의 센 강	16
[그림 2-11] 빨간부표 생트로페	16
[그림 2-12] 생 트로페 등대	17
[그림 2-13] 카포 디 놀리	17
[그림 2-14] 색채지시가 있는 풍경1	18
[그림 2-15] 색채지시가 있는 풍경2	18
[그림 3-1] 폴 시냇 작품의 이미지 분석	31
[그림 4-1] 변형 프렌치 젤 네일	41
[그림 4-2] 그라데이션 젤 네일	41
[그림 4-3] 웨딩 젤 네일	41
[그림 4-4] 플라워 젤 네일	41
[그림 4-5] 아크릴 디자인 스캡취	42
[그림 4-6] 아크릴 장마꽃	42
[그림 4-7] 피노키오 믹스미디어 1	43
[그림 4-8] 파리의 풍경 믹스미디어 2	43
[그림 4-9] 아트마스크 반 고흐의 일생	44
[그림 4-10] 아트마스크 동화 속 시간	44
[그림 4-11] 연구사례 작품 ‘작업실’ 세부 디자인1	48
[그림 4-12] 연구사례 작품 ‘작업실’ 세부 디자인2	48

[그림 4-13]	연구사례	작품 ‘항구의 축성’ 세부 디자인1	52
[그림 4-14]	연구사례	작품 ‘항구의 축성’ 세부 디자인2	52
[그림 4-15]	연구사례	작품 ‘휴식’ 세부 디자인1	56
[그림 4-16]	연구사례	작품 ‘휴식’ 세부 디자인2	56
[그림 4-17]	연구사례	작품 ‘휴일’ 세부 디자인1	60
[그림 4-18]	연구사례	작품 ‘휴일’ 세부 디자인2	60
[그림 4-19]	연구사례	작품 ‘정원’ 세부 디자인1	64
[그림 4-20]	연구사례	작품 ‘정원’ 세부 디자인2	64
[그림 4-21]	연구사례	작품 ‘강가의 샴페인’ 세부 디자인1	69
[그림 4-22]	연구사례	작품 ‘강가의 샴페인’ 세부 디자인2	69
[그림 4-23]	연구사례	작품 ‘거울 보는 여인’ 아트마스크	73
[그림 4-24]	연구사례	작품 ‘거울 보는 여인’ 아트마스크 세부 디자인	73
[그림 4-25]	연구사례	작품 ‘거울 보는 여인’ 네일디자인	74
[그림 4-26]	연구사례	작품 ‘거울 보는 여인’ 네일 세부 디자인	74
[그림 4-27]	연구사례	작품 ‘다른 생각’ 아트마스크	78
[그림 4-28]	연구사례	작품 ‘다른 생각’ 아트마스크 세부 디자인	78
[그림 4-29]	연구사례	작품 ‘다른 생각’ 네일디자인	79
[그림 4-30]	연구사례	작품 ‘다른 생각’ 네일 세부 디자인	79
[그림 4-31]	연구사례	작품 ‘환상’ 아트마스크	83
[그림 4-32]	연구사례	작품 ‘환상’ 아트마스크 세부 디자인	83
[그림 4-33]	연구사례	작품 ‘환상’ 네일디자인	84
[그림 4-34]	연구사례	작품 ‘환상’ 네일디자인 세부 디자인	84

제 1 장 서 론

제 1 절 연구의 배경 및 목적

본 연구는 손톱을 건강하고 아름답게 관리하는 기본적인 매니큐어에서 발전하여 보다 창작적인 네일디자인과 아트마스크 디자인을 예술적 차원으로 표현하고자 하는 데 있어 뷰티 디자인 분야에 차별화된 아름다움과 독창적인 개성을 표현하기 위해 색채 분할의 철학자이자 이론가인 폴 시냇 작품의 조형적 특성분석을 이용한 네일디자인 및 아트마스크 디자인을 연구, 제안한 것이다.

시냇은 자신이 일생 동안 연구하고 이론서까지 만들며 몰두했던 점묘주의의 형식의 회화작품을 통해 개성 있고 독창적인 조형적 특성과 색채를 보여주었다. 이는 후기 인상주의 작가들에게 많은 영향을 주었고 점묘주의 형식을 본으로 한 가구부터 회화작품까지 여러 예술 작가의 작품들이 연구, 제작되었다.

점묘주의에 관하여 깊은 연구와 이해를 통해 풍부한 색채감과 과학적인 구도를 보여주는 폴 시냇의 회화작품을 모티브로 네일디자인과 아트마스크 디자인 제작의 다양한 기법과 재료 중 점묘주의 형식의 네일디자인은 이론적으로 연구된 바가 없음을 확인하였고, 회화작품 속에 색채의 특성은 NCS 색채 시스템을 적용, 육안 측색을 통하여 본 연구자의 실무인 네일디자인과 연계하여 재해석하는 방법으로 접근하였다.

폴 시냇 회화 작품 응용한 연구사례를 통해 예술의 특성을 이용하여 제작된 네일디자인 및 아트마스크 디자인들이 뷰티 디자인으로써 가치를 높이고 이를 통해 네일디자인과 아트마스크 디자인을 소비하는 소비자들에게 조금 더 활발하고 다양한 디자인을 제안하고 연구하는 데 도움이 되고자 한다.

제 2 절 연구의 범위와 방법

본 연구는 폴 시냇의 시대적 배경과 생애, 성장 과정 등을 통해 작가의 작품세계를 살펴보고, 시냇의 회화작품 속에 표현된 아름다운 색채와 점묘주의, 수채화 작품 등의 다양한 형태와 색채를 분석하여 본 연구자의 실무인 네일 디자인과 아트마스크 디자인에 응용하여 표현함으로써 이를 표현하기 위한 젤, 아크릴 파우더, 아크릴 물감 등의 재료와 믹스미디어, 3D디자인 등의 적합한 기법을 선택, 제작을 통해 예술작품과 응용된 뷰티 디자인 소재의 다양성과 실용성을 고려한 작품을 연구, 제안하고자 한다.

연구 방법은 다음과 같다.

선행연구 논문, 전문서적, 간행물, 멀티미디어 인터넷 자료 등을 통하여 폴 시냇의 작품세계를 이론적으로 고찰하고 작품에서 표현된 다양한 색채와 시냇만의 독특한 스타일인 점묘법에 대한 이론적 고찰과 조형적 특징을 분석하여 네일디자인 및 아트마스크 디자인 제안하기 위하여 다음과 연구내용과 방법으로 연구하고자 한다.

첫째, 폴 시냇의 생애와 시대적 배경, 작가의 독특한 작품세계를 선행논문과 국내외 관련 서적 등을 활용한 문헌연구 방법을 이용하여 폴 시냇의 생애와 시대적 배경, 작품세계와 조형적 특성을 이해하고 분석해 보고자 한다.

둘째, 폴 시냇의 작품과 조형적 특성을 세분화하고 형태의 특성과 색채의 특성으로 분류, 분석하여 조형미를 극대화 시킬 수 있는지 살펴보고자 한다.

셋째, 폴 시냇의 회화의 초기 주요 작품(1883~1887), 중기 주요 작품(1888~1914), 말기 주요 작품(1915~1934)에서 표현된 다양한 색채를 NCS 색채 분석을 이용하여 육안으로 측색 하고 특성을 분석하고자 한다.

넷째, 폴 시냇의 회화작품의 형태와 선 등 NCS 색채분석을 하고, 작품을 선택하여 본 연구자가 재해석하여 제작할 네일디자인과 아트마스크 디자인에 접목하여 보고자 한다.

다섯째, 모티브를 부각시킬 수 있는 적합한 색채와 디자인을 구상하여 배경 디자인을 제작하고자 한다.

마지막으로 폴 시냇의 작품 속에 사용된 조형적 특성인 색채, 형태를 분석하여 네일디자인 및 아트마스크 디자인에 선행연구가 이루어졌는지 조사해 본다. 또한 이러한 예술 작가들의 개성 있는 작품이 순수 예술적 측면을 뷰티 디자인 측면에서 재해석하고 그 특성분석을 통한 결과를 작품으로 제작하여 연구사례로 제안하고자 한다.

제 2 장 폴 시냐의 생애와 작품세계

제 1 절 폴 시냐의 생애

본 연구는 폴 시냐의 생애와 성장, 작품 활동 시기의 시대적 배경 및 그의 작품세계에서 추구하는 작가의 특성, 선행논문, 기존의 평론, 칼럼, 미술사 등을 통하여 간략하게 개관하고자 한다.

1) 폴 시냐의 생애

폴 시냐(Pual SIGNAC, 1863-1935)은 프랑스 파리의 부유한 상인 가정에서 태어났다. 원래는 건축 분야의 수련을 받고 있었으나, 17살이었던 1880년 조르주 샤르팡티에 (Georges CHARPENTIER, 1846-1905)¹⁾의 기획으로 잡지사 사무실 [라 비 모데르네 La Vie Moderne]에서 클로드 모네(Claude MONET, 1840-1926)²⁾의 전시회를 감상하고 화가의 길을 추구하기로 결심했다. 1883년에 아카데미 화가 뱅(Jean-BANG)의 화실에서 그림 수업을 받았다. 그러나 뱅은 시냐의 회화 양식에 특별한 영향을 남기지 못했다.

1882~3년에 그린 시냐의 풍경화, 정물화는 모네와 시슬리(Afred SISLEY, 1839-1899)³⁾, 아르망 기요맹(Arman GUILLAUMIN, 1841-1927)⁴⁾과 같은 인상파의 영향을 보여준다.

1) 조르주 샤르팡티에(Georges Charpentier) : 프랑스 파리에서 출판업 1880년 이후 라비모데른 화랑을 개설후, 인상파 화가 등의 개인전을 개최했다.

2) 클로드 모네(Claude Monet) : 프랑스의 인상파 화가로 [인상,일출] 작품에서 '인상주의'라는 말이 생겨났다. '빛은 곧 색채'라는 원칙을 고수했으며, 빛의 영향에 따라 동일한 사물이 어떻게 변하는지 탐색했다.

3) 시슬리(Afred Sisley) : 영국 태생의 프랑스 인상파 풍경화가로 모네, 르누아르와 함께 야외에서 그림을 그렸으며, 다양한 색채와 소묘적인 양식으로 풍경화를 그렸다.

4) 아르망 기요맹(Arman Guillaumin) : 프랑스의 화가로 파리에서 출생, 활동을 했다. 그의 색채 처리는 대담하고 힘찬 필치로 크로장 풍경화에 뛰어나며, 대표작은 [이브리의 일몰]이 있다.

1883년에 제작한 [젠느빌리에 거리, 파리 근교 The Road of Gennevilliers, Suburb of Paris]와 같은 풍경화에는 도시 외곽의 모습이 반영된 인상파적인 양식으로, 공장 굴뚝과 같은 근대적인 이미지의 도시 풍경이 포착되어 있다. 시냐크는 1884년에 심사위원이 없는 전시회인 독립미술가전(Salon des Independants)의 창립자 중 하나가 된다. 그해 5월에 열린 독립미술가전의 첫 전시회에 출품한 400여 명의 많은 화가 중 조르주 쇠라(Georges Pierre SEURAT, 1859-1891)⁵⁾도 포함되었고, 쇠라의 [아스니에르에서 물놀이하는 사람들 Bathers in Asnières]은 시냐크의 눈을 사로잡았다

[그림 2-1] 청년 폴 시냐크
<http://blog.naver.com/jrkimceo/220833933865>

[그림 2-2] 노년 폴 시냐크
<http://m.daum.net/implantkim/5634>

5) 조르주 쇠라(Georges Pierre Seurat) : 신인상주의 미술의 대표로 여겨지는 프랑스의 화가. 색채학과 광학 이론의 연구를 통해 그것을 창작에 적용해 점묘화법을 발전시켰다. 색의 분할과 색채대비로 신인상주의의 확립을 보여 주었다.

이 작품에는 점묘의 모습이 나타난 것은 아니지만 순수한 색채를 병치하여 분할주의(Divisionism)⁶⁾를 시도하고 있었다. 인상파의 즉흥적인 태도와 반대되는 쇠라의 색채분할 이론에 의한 그림은 시냇을 매우 강렬하게 사로잡았다.

시냇은 곧 쇠라의 제자이며, 친구가 되고 이 두 사람은 서로의 회화 작품을 함께 연구하고 조언도 주고받았다. 시냇은 쇠라에게 [아스니에르에서 물놀이 하는 사람들]에서 강렬한 색채의 점을 추가해볼 것을 권유했고 실제로 쇠라는 그렇게 작품을 수정했다. 1885년에 쇠라는 시냇에게 분할주의를 이용할 것을 권했고 1886년이 되면서 두 화가 모두 점묘법(Pointillism)⁷⁾을 사용하게 된다. 시냇은 당대의 실내 정경을 주제로 제작한 여러 작품에서 색채분할과 점묘에 대한 실험을 했다. 1888년 공산주의 사상을 만든 엘리제 르클뤼(Elisee RECLUS, 1830-1905)⁸⁾, 크로포킨(Kropotkin, 1842-1921)⁹⁾등의 무정부주의자의 글을 읽고 그들에게 상당한 재정적 지원을 해주었다. 무정부주의를 뜻하는 아나키즘(Anarchism)이란 고대 그리스어로 ‘지도자가 없다.’라는 의미의 아나르코(anarchos)에서 부터 비롯되었다. 현재는 무정부로 인한 혼란을 이야기하는 이미지가 있으나, 실제로는 지배, 권력 그리고 권위가 없는 상태를 뜻한다.

시냇은 신인상주의 회화를 통해 사회적 관습에 저항하고 개인의 자유를 이룩하고자 열원하였으며, 1893년 작품 [In the Time of Harmony]의 원래 제목은 [In the Time of Anarchy]였으나 당시 프랑스 안에 무정부주의자들에 대한 정치적 탄압으로 화랑에 전시하기 전에 제목을 바꾼 것이다. 무정부주의자의 잡지 [레뷰 앙테팡당 Revue Independante]의 관계자들과 어울렸던 시냇은 그에 대하여 몇 번의 칼럼을 쓴 적이 있는 작가인 펠릭스 페네옹(Felix F

6) 분할주의(Divisionism) : 물감을 팔레트 안에 혼합하지 않고 캔버스 위에 점을 찍듯이 찍어 표현하여 어느 정도의 거리를 두고 그림을 관람할 때 색들이 시각적으로 결합 되어 보이게 하는 회화표현기법. 후에 회화에 의해 점묘법으로 사용되었다.

7) 점묘법(Pointillism) : 그림을 그릴 때 붓의 끝을 비롯한 브러시(brush) 등을 이용해 찍은 다양한 색의 작은 점을 이용하여 시각적 혼색을 만드는 기법. 화면에 다양한 물감을 이용하여 점묘로써 표현하는 기법이다. 19세기 프랑스의 색채 학자 슈브렐의 색채이론을 기초로 인상파 화가들이 이 기법을 작품에 사용하였다.

8) 엘리제 르클뤼(Elisee Reclus) : 프랑스의 지리학자이자 작가, 무정부주의자였다.

9) 표르트 알렉서예비치 크로포트킨(Pyotr Alekseyevich Kropotkin) : 러시아 모스크바에서 명문 귀족 출신 가문의 아들. 스위스 여행 중에 아나키즘 노동조합으로 알려져 있는 쥐라 연합 사람들을 접하며 아나키즘 사상에 깊은 영향을 받았다. 러시아로 돌아와 혁명운동에 뛰어들었고, 사회주의 아나키즘 운동을 주도하였다.

ENEON, 1861-1944)¹⁰)과 친해지게 된다. 페네옹은 쇠라의 1886년 작품 [그랑자트 섬의 일요일 오후]를 감상하고 이 회화에 '신인상주의(Neo-impressionism)'¹¹)라는 이름을 붙였다. 자신감 있고 명석한 대화에 능했던 시냐는 신인상주의의 대표적 선전가가 되었다. 인상파 화가 카무유 피사로(Camille PISSARO)와 그의 아들 루시랑 피사로(Lucien PISSARO)역시 신인상주의의 점묘법을 적극적으로 수용하게 되었다. 1886년 시냐는 반 고흐(Van Gogh)를 만나게 되었고 교류를 통하여 두 사람은 일정한 주기로 파리 외곽의 아시에르쉬르센느(Asinieres-sur-Seine)에 방문하여 강의 풍경과 카페 등을 그렸다. 반 고흐는 시냐의 느슨한 기법에 감탄했고 1887년 반 고흐의 작품 [아스니에르 다리]을 통해 주관적인 색채와 감정적인 붓 터치 그리고 시냐의 분할주의에서 영향을 받은 것을 관찰할 수 있다.

[그림 2-3] 항해하는 폴 시냐

<https://www.youtube.com/watch?v=wEGDjUNFNjw>

1889년 시냐는 아를르(Arles)에 있는 반 고흐를 방문한 후 다음 해에 이탈리아로의 짧은 여행을 통해 제노바, 피렌체, 나폴리 등을 둘러보았다.

10) 펠릭스 페네옹: 1800년대 후반 파리에서 프랑스의 무정부주의자, 편집자이자 예술 비평가로 '네오 인상파'라는 용어를 만들어 조르주 쇠라에 의해 주도된 운동을 정의하려고 했다.

11) 신인상주의(Neo-impressionism) : 인상주의를 계승하고 이론과 과학성의 뒷받침을 부여하려는 19세기 말 프랑스 회화 운동 이자 예술 사조이다.

이 시기의 시냇은 여행을 하면서 풍경화에 대한 영감을 얻었고 주로 아름다운 야외 풍경을 그려 규칙적으로 전시를 했다. 또한 시냇은 32척의 요트를 소유하고 있을 정도로 항해를 좋아했다. 1892년부터 네덜란드와 프랑스의 생트로페를 비롯한 거의 모든 항구를 작은 배를 타고 여행하였으며, 1907년에는 시냇의 친구인 화가 헨리퍼슨과 함께 베니치아와 콘스탄티노플을 여행했다. 또한 이스탄불을 비롯한 지중해 연안을 돌아다니며 생생하고 다채로운 수채화들을 스케치했다. 이러한 풍경화 스케치를 이용해 쇠라가 사용하던 다양하고 작은 점과는 다르게 색을 모자이크 모양의 사각형 색점 형태로 작업하였다. 시냇도 활동 초기 20년 동안은 대중의 호응을 받지 못했다. 작품을 꾸준히 지지해 준 것은 페네옹과 아르센 알렉상드르(Arsene ALEXSANDRE, 1859-1913)¹²⁾ 등 소수의 평론가들뿐이었다. 활동 초기에 확립한 원칙을 지키며 꾸준히 자기 양식을 개발하여 수채화, 유화, 석판화 등을 비롯해 작고 손이 많이 가는 점으로 표현된 스케치 등이 있으며 신인상주의 틀 안에서 시냇의 작품 주제는 초기의 야외 풍경에서 서서히 사적인 주제로 옮겨갔다. 1890년대 초반에는 작품 제목에 음악을 연상할 수 있는 단어를 응용하기도 하고, [우물가의 여인들 Femmes au puits]의 전경에서처럼 추상적인 장식 모티브를 응용해 시각적인 리듬감을 만들어 내는 데 힘을 쓰기도 했으며 또한 시냇은 1908년부터 사망할 때까지 그가 만든 독립미술가협회의 의장으로 일하면서 야수파¹³⁾와 입체파¹⁴⁾ 화가들의 문제작들을 전시함으로써 젊은 작가들을 장려하였으며 앙리 마티스(Henri Émile-Benoit MATISSE, 1869-1954)의 작품을 최초로 구매해 준 사람이기도 하였다.

12) 아르센 알렉상드르 : 프랑스의 미술평론가. 1902년에 'Pointillism'이라는 용어를 처음으로 사용하여 그 용어 목록을 만들었다.

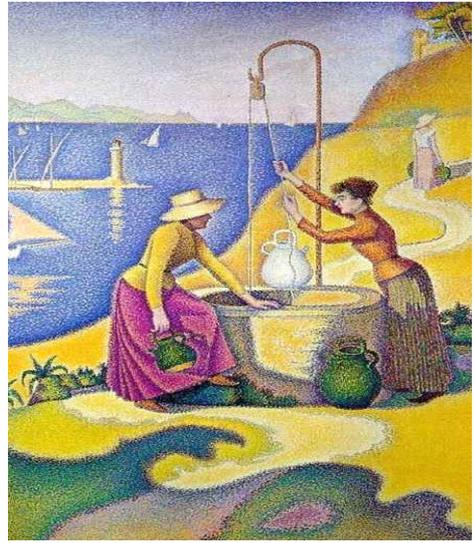
13) 야수파(fauvisme) : 프랑스에서 일어난 20세기 초 미술운동. 작가가 느낀 주관적인 강한 색채를 사용하였다. 라울 뒤페(Raoul Dufy), 앙리 망갱(Henri Manguin) 등이 이 그룹에 속한다.

14) 입체파(Cubism) : 20세기 초두 피카소나 브라크 등에 의해 전개된 회화운동. 색채와 질감은 제한하고 단면으로 대상을 분해한 분석적 입체파를 통해 콜라주라는 새로운 기법이 구사된 전개되었다.

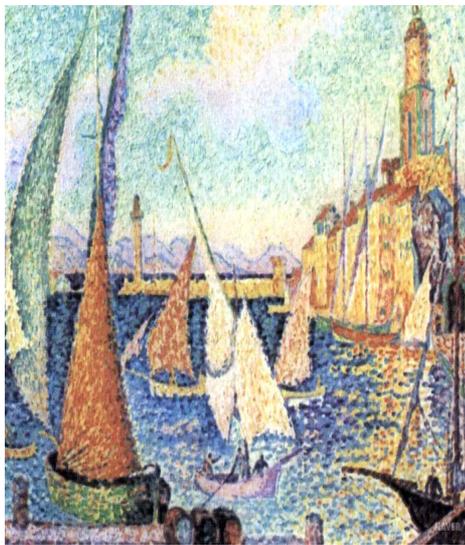
[그림 2-4] 파리 변두리
젠느빌리에의 거리, 1905

<http://m.blog.daum.net/deersunny/878?categoryId=25>

[그림 2-5] 우물가의 여인들, 1892

<http://milletart.blog.me/41262594>

[그림 2-6] 생트로페의 항구, 1901-2

<https://odd55.blog.me/220290901702>

[그림 2-7] 아비뇽 교황청, 1909

<http://shinhancolor.tistory.com/181>

시냐는 점묘주의의 과학적인 엄격함을 누그러뜨리고 감정적인 가치에 좀 더 많은 공간을 할애했고, 독일 표현주의 화가들의 강렬한 색채 주의에 관심을 가졌다. 1935년 8월 15일 71세에 패혈증으로 사망 후 2010년 네델란드 볼렌담(Volendam)이라는 작은 도시의 한 호텔에서 그의 알려지지 않은 작품 약 1,400점의 전시회를 준비하였는데 1894년 시냐이 이 호텔에 묵은 값으로 준 것으로 알려져 있다.

시냐의 유명한 작품으로는 [우물가의 여인들 Femmes au puits], [포트 생트로페 Port St. Tropez], [아비뇽 교황청 The Papal Palace], [철거 노동자 The Demolisher] 등이 있으며, 그림 이론에 대해서도 중요한 저술을 남겼다. 그중에 1899년 마티스의 야수주의의 출발점이며 쇠라와 함께 연구한 점묘법의 해설서로 미술과 광학에 대한 연구논문인 ‘외젠 들라크루아(Ferdinand Victor Eugène DELACROIX, 1798-1863)¹⁵⁾에서 신인상주의까지(d'Eugène Delacroix au Néo-Impressionnisme)’와 1927년 인상파의 선구자인 요한 바르톨트 용킨트(Johan Bathold JONGKIND, 1819-1891)¹⁶⁾에 관한 논문을 비롯해 미술전의 카탈로그 서면 여러 편, 그리고 출판되지 않은 여러 편의 저술을 남겼다.

인상주의의 화풍에서부터 점묘주의로 완성된 신인상주의 체계까지 시냐 작품의 과학적이고 추상적인 형태와 강렬한 색채주의의 특징은 현대 시대의 산업 디자인과 뷰티 디자인으로써도 큰 가치로 연결되어지고 있으며, 많은 평론가들은 ‘시냐는 19세기와 20세기를 자연스럽게 연결하는 프랑스 화단의 리더였다.’라고 평가하였다.

15) 외젠 들라크루아 : 19세기 낭만주의 예술의 대표화가중 하나이다. 색과 운동에 대한 강조를 통해 영감을 얻었다. 그는 색채를 효과적으로 사용하는 법과 붉은색과 녹색 푸른색과 오렌지 색을 적절히 배합하게 되었다는 평가를 얻었다. 대표작으로는 [알제의 여인들]과 [카오스 섬의 학살] 등이 있다.

16) 요한 바르톨트 용킨트(Johan Barthold Jongkind) : 네델란드의 화가, 판화가로 작품은 거의가 풍경화뿐이며, 빠른 필촉에 의한 수채와 에칭이 뛰어났다. 대표작은 [상 타드레스 해안 Sur la Plage de Sainte-Adresse(1863, 파리 인상파미술관) 등이 있다.

제 2 절 폴 시냇의 시대적 배경

1) 신인상주의

폴 시냇과 쇠라 등을 중심으로 이뤄진 점묘주의 등의 이론과 기법 및 그 운동을 이야기하는 것으로 신인상주의가 등장하게 된 배경에는 인상파의 제작 태도가 지나치게 빛에만 얽매어 형태를 확산시킨다는 점에 불만을 느끼고 인상주의의 수법을 계승하면서도 형태와 색을 더욱 뚜렷하게 보이기 위한 과학적으로 접근이었다.

르네상스 시대의 미술 교육은 미켈란젤로, 라파엘로와 같은 예술가들에게 영향을 받아 소묘와 데생을 시작으로 그것들을 응용함으로써 그림을 현실감 있고, 실제처럼 그리는 것이 회화 표현의 가장 중요한 부분이었다. 그러나 그러한 미술 교육은 실내에서 연습한 기술로 실외의 대상을 그려야 하는 한계를 지니고 있었다. 19세기 과학의 발달과 사회 영향으로 기존의 미술 교육에 대한 문제점을 인식한 모네, 마네, 드가 등의 화가들은 실내에서 보여지는 빛과 실외에서 보여지는 빛이 서로 다름을 파악하였다. 이들은 “보이는 데로 그리지 않고, 아는 대로 그리는 것”이라는 주장을 했다. 이러한 주장은 기존 미술의 한계점을 인식하며 인상주의 성립에 영향을 주었고 19세기 색채와 빛의 원리에 관한 연구가 진행되어 화가들이 직관적으로 느끼고 있던 것들이 체계화되기 시작했다.

이후 인상주의 화가들의 주제는 파리의 변화가를 거니는 사람들, 햇볕이 내리쬐는 공원이나 강변, 근대화된 도시의 카페나 기차역 그리고 교외 풍경 등의 일상적인 주제였고 19세기 이전 회화의 가치가 고상하고 교훈적이며 종교나 신화적 주제에만 있다는 의식을 깨고, 생활 주변에서도 찾을 수 있다는 새로운 방향을 제시해 주었다.

인상주의는 1870년에 절정의 시기에 달했으며 화가들 간의 결속도 잘 된 시기였다. 간편한 미술도구와 발달한 교통수단 등은 인상파 화가들에게 다양한 풍경을 직접 경험하게 했고 야외에서의 작업을 통해 감각적이고 단편적인 회화의 모습을 갖게 되었다. 인상주의 화가들의 색채는 대상의 색채를 통해 결정되는 것이 아니라 반사된 광선, 광선과 그림자 또는 특정 시간대의 화가

들에 시각에 어떻게 비치느냐에 결정되었고 고정적인 것이 아니라 불확실한 것이었으며 정확한 색채분석을 통한 채색보다는 시각 경험과 감각에 의해 좌우되었다.

1880년대에 들어서면서 일부의 인상파 화가들도 순수한 광학적 감각에 대한 회의를 갖기 시작하였다. 1886년 제8회 인상주의전시회에 참여한 인상파 화가는 드가와 피사로뿐이었고 인상주의의 마지막 전시회였다. 이후 르동, 쇠라, 고갱을 비롯한 새로운 작가들의 작품이 출품되었다. 새로운 화가들은 이제 인상주의에서 벗어나기 시작하였고 인상주의의 극복이라는 움직임이 시작되었다. 1886년 마네, 모네 등의 인상파 그룹이 사실상 결속을 해체하게 되면서 자유분방한 기법을 규칙과 질서라는 체계적인 기법으로 대체함으로써 광선의 현상을 체계적인 방법으로 실천하려는 경향이 나타나게 되었고 이러한 성향의 미술이 신인상주의로 언급되며, 발전하게 되었다.

1887년부터 1891년 사이 쇠라 과학적 이론들을 토대로 정서적인 선과 색조로 바꿔 사용할 수 있는 가능성을 탐색해 나가면서 이를 전통적인 아카데미 이론과 응용을 시도하기도 하였다. 신인상파를 주도하고 이끌었던 쇠라의 목적은 인상파가 직관적, 경험적으로 터득한 색채에 의한 광휘 표현법을 과학화하고 이론화하는 데 있었다. 이를 위해 물감을 팔레트나 캔버스에서 혼합하지 않고 망막 위의 시각혼합을 통해 필요한 색채를 얻었고, 색채를 원색으로 환원하여 여러 개의 무수한 점으로 화면을 구성함으로써 통일성 유지와 당시 물리학과에서 연구, 개발되고 있던 슈브뤼엘(Michel Eugène CHEVREUL, 1786-1889)¹⁷⁾과 헬름홀츠(Hermann Ludwig Ferdinand von HELMHOLTZ, 1821-1894)¹⁸⁾, 루드(Ogden ROOD, 1831-1902)¹⁹⁾ 등의 광학과 색채이론을 체계적으로 적용하기 위해 많은 노력을 기울였으며 인상파가 대수롭지 않게 생각하던 화면의 구성이나 형태의 질서를 정밀하게 확보한 것이 큰 공적이라 할 수 있다.

또한 인상주의자들이 형태를 빛의 동요만을 좇았다고 한다면 신인상주의

17) 슈브뤼엘 : 프랑스 화학자, 색채 이론가. 인상주의 및 신인상주의의 이론과 기술에 커다란 영향을 끼쳤다.

18) 헬름홀츠 : 독일의 생리학자, 철학자이자 물리학자다. 생리학과 생리심리학 분야에서 공간의 인지, 시각이론 등 생리 광학과 생리 음향학에 기여하였다.

19) 루드 : 미국의 물리학자이며, 색상 이론 분야에서 가장 잘 알려져 있다.

화가들은 뚜렷한 윤곽선으로 고전적인 구도를 고수하였고 인상주의가 사용한 기법을 과학적으로 발전시킴과 동시에 인상주의의 경험주의적 사실주의에 반발하였다.

인상주의가 본능적이고 감각적이라면 신인상주의는 과학적이고 분석적이라 할 수 있다. 1884년 쇠라와 시냐크는 처음 만나 인상주의 화가들이 추구한 색조를 조금 더 의식적이고 과학적인 방법으로 분할하고 이를 체계화시켰다. 이렇게 하여 시각적 조합이 작은 점들의 병치로 구성되며 그것은 점묘주의(Pointillism)라는 명칭을 낳게 했다. 반면 펠릭스 페네옹이 벨기에 잡지 [라비모데르]에 신인상주의란 이름을 처음 사용하였고 이를 표현한 이유는 신인상주의가 인상주의에서 발전한 형태로 보았기 때문이다. 1884년 쇠라가 제작한 [라그랑드자트 섬이 일요일]을 1886년 인상주의의 마지막 전시회에 선보였을 때 일부 비평가들은 쇠라의 새로운 기법에만 관심을 기울이며 ‘점묘법’이 기계로 찍은 것일 수도 있다는 불필요한 논쟁에 열을 올렸다. 이에 쇠라는 그들이 놓치고 있는 중요한 점을 각인시키기 위해 1888년 [모델들]이란 작품에서 새로운 방식의 점묘법을 선보였다.

화면에 찍힌 점 그 자체가 중요한 것이 아니라 대상에 대한 화면 분할을 통해 얻은 요소들로 어떻게 화면을 재구성하는가에 대한 신인상주의의 새로운 기법의 요체가 있다는 것을 강조했다. 1885년~86년 쇠라와 시냐크는 신인상파 전시회를 갖게 되었고 시냐크만의 작품 스타일이 확고해질 때까지 쇠라와 크게 구분되지 않았다. 1892년 이후 보색을 통한 강렬한 색채의 대비를 통해 표현적이고 가시적인 자신만의 독특한 화면 구사 방식을 갖게 되고 바다와 항해를 유난히 좋아했던 1904년 시냐크는 마티스와 생트로페즈에서 작업을 하면서 여러 화가들에게 신인상파적 회화를 구성할 수 있는 절대적 영향을 주게 되었다.²⁰⁾

신인상주의는 인상주의의 발전적 양상으로 생각되는 성향이 있으나, 기법에 있어서는 매우 다른 독특한 방법이었다. 새로운 인상파가 아닌 인상주의를 초월하는 대립적이고 실험적인 예술이었다. 그 표현의 특징으로는 분할주의를

20) 박선이, (2007). 신인상주의 색채이론을 적용한 색채교육 방법 연구. 서울 : 숙명여자대학교 교육대학원 p.30

들 수 있었고 신인상주의의 중요한 요소로 체계적인 분할에 의거한 분할주의는 점묘법과 구별이 된다.

인상주의 회화의 기법을 바탕으로 한 순색들의 시각적 혼합과 서로 다른 각각의 요소의 분리, 각 요소들의 균형과 비례, 화면의 크기에 맞는 터치를 이용한 밝은 빛과 화려한 색채의 처리하고 과학자들 및 이론가들의 이론을 연구하여 색상 대비와 색조의 대비를 시도했고 체계적으로 보색 들을 사용하였다. 시각의 작용을 통해 색채들이 눈에서 혼합되어 보이게 하기 위해 순수한 색채를 규칙적으로 분할하여 점을 찍는 기법을 사용했다. 이러한 방법은 모든 형태를 색면으로 분해 시켰다. 이 극단적인 형태의 단순함은 복잡한 회화기법을 상쇄시켰고 수직선과 수평선 강조를 통해 인물들은 비교적 정확하게 수직, 수평선 좌표에 맞추어져 있으며, 이 좌표는 화면의 직선으로 구성된 색면을 만들고 인물의 배치를 결정했다.

이러한 영향으로 시냇 회화의 특징은 점차 자연의 묘사에서 멀어지게 되었으며, 흥미와 표현이 풍부한 색면의 구성을 새롭게 개척하였다.²¹⁾

21) 전개논문. p30

제 3 절 폴 시냐의 작품세계

시냐는 ‘신인상주의 화가들이 작은 점들로 화폭을 덮는다고 생각하는 것은 우리가 일상적으로 알고 있는 오류다.’라고 항의하며 이를 교정하였다.²²⁾

신인상주의 화가들이 추구하는 기법은 최대한의 색과 빛을 얻는 것이고 분할은 복잡한 시스템과 기법이 아닌 미학이며 신인상주의 화가들은 점을 찍지 않고 분할한다. 그러므로 신인상주의 기법에 따르면 나눈다는 의미는 그림의 고유의 색, 빛의 영향과 그 밖의 요소들, 그리고 그들 사이 색의 반작용에 대한 분석을 실행하고 스펙트럼의 색상환에서 일치하는 색상들을 선택하는 것이다.

적합한 색의 선택, 그리고 적당한 양과 크기로 알맞은 거리에서 색상을 적용하는 것만이 화폭 위에서 적절한 시각적 혼합을 완성할 수 있기 때문이다. 시냐의 작품은 대부분 풍경화 위주였다. 과학적 원리에 입각한 색조의 조화와 색조분할의 이론에 의한 작품의 완성도를 고조시켰고 엄격한 구성 체계를 고집하였다. 초기에는 외관을 변화시키는 노력과 객관적 사실주의와 인상주의로부터 멀어져 모방에서 벗어나려는 노력으로 색다른 방법을 선택했다. 수채화와 목탄, 데생과 먹물 등을 이용한 그림으로써 자유스러운 자연의 모습과 사실에서 벗어난 기본적인 아라베스크 기법으로 나타냈으며 좀 더 섬세한 수법으로 채색된 수채화를 통한 기법을 보여주고 있다.

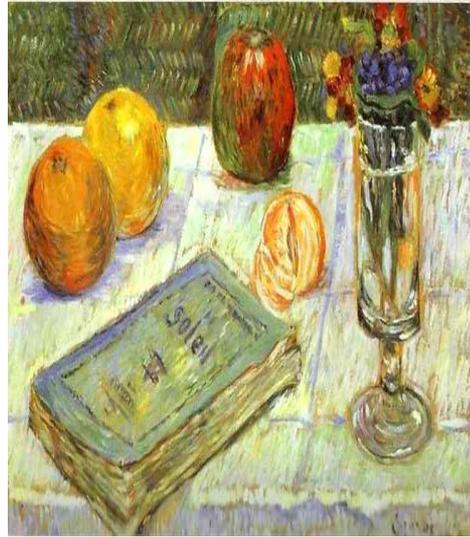
바다 풍경을 많이 그렸던 시냐의 그림에서 시적 감각은 약화 되었으며 [아비뇽 궁전]과 [Saint-Tropez]에서는 색채의 추상적 패턴이 강조되어 장식적으로 나타내었다. 이러한 그림은 20세기 초 많은 화가들에게 영향을 주었고 시냐의 활동에 힘입어 1904년을 전후로 신인상주의는 다시 관심의 대상이 되었다. 특히 마티스를 비롯한 야수파의 많은 화가들과 피카소, 칸딘스키를 비롯한 아르누보 작가와 미래주의 작가들이 초기에 제작한 작품에 많은 영향을 주었다.

22) 전개논문. p30

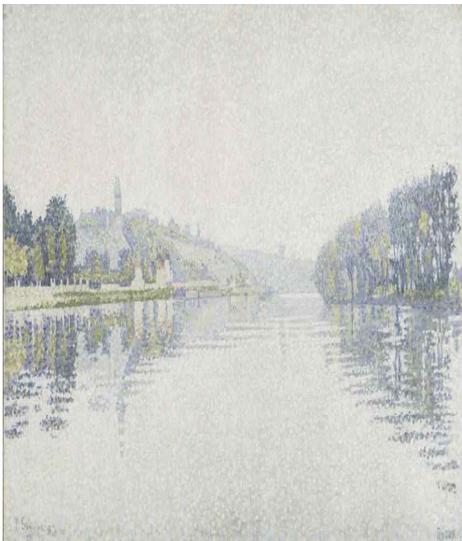
[그림 2-8] 7월 14일의 포르양베생, 1883

<http://blog.naver.com/1472call/220434273169>

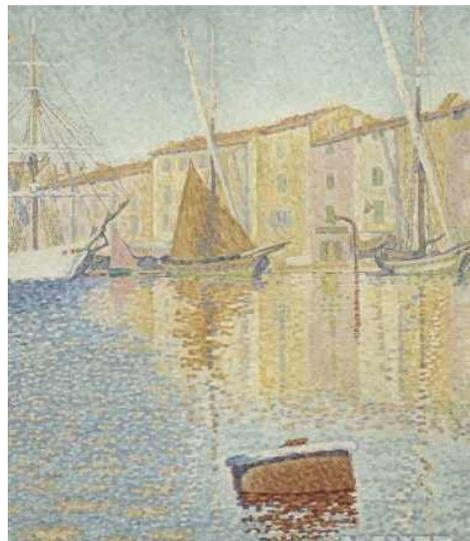
[그림 2-9] 책이 있는 정물, 1883

https://blog.naver.com/dreamhope_7/40108198294

[그림 2-10] 강가 에르블레의 센강, 1889

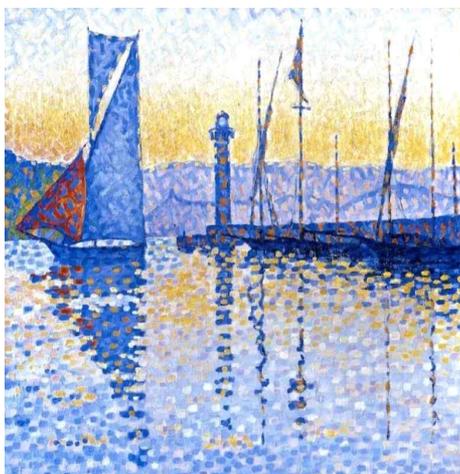
<https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=974693&cid=46720&categoryId=46848>

[그림 2-11] 빨간 부표 생트로페, 1895

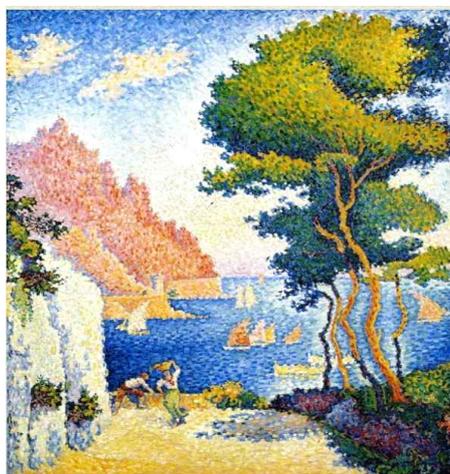
http://blog.naver.com/ym_design/100205054573

시냐크는 노련한 선원이자 훌륭한 여행가였다. 그는 정기적으로 프랑스 남서부로 여행을 했다. 작품전시회를 위해 브뤼셀로 여러 번 여행을 갔고 해안선, 해안가, 물가에 매료되었다. 1890년, 27살 나이에 시냐크는 어머니와 함께 처음으로 이탈리아를 방문했다. 지중해는 그가 이른 봄에 브리타니를 떠나 요트 올림피아를 타고 가서 보르도로 가는 해안을 향해했던 1892년부터 중대한 영향을 주기 시작했고 미디운하[Canal du midi]를 따라 항해를 하다가 꽃이 만발하고 빛나는 5월 생트로페즈에 요트를 정박하여 많은 영감을 받아 여러 작품을 완성하였다. 작품 [카포 디 놀리 Capo de nolì]를 구상할 때 그의 어머니와의 편지에서 시냐크는 '나는 가장 다채로운 결과를 얻기를 바라고 있다. 강렬한 밝은 색조로 염색한 실크건본을 사용하는 연습을 하고, 그다음 그것들을 하나씩 뿌린다. 나는 요란하게 소리 지르는 색을 원한다.'라고 하며 색채에 대한 열망과 열정을 표현했다.

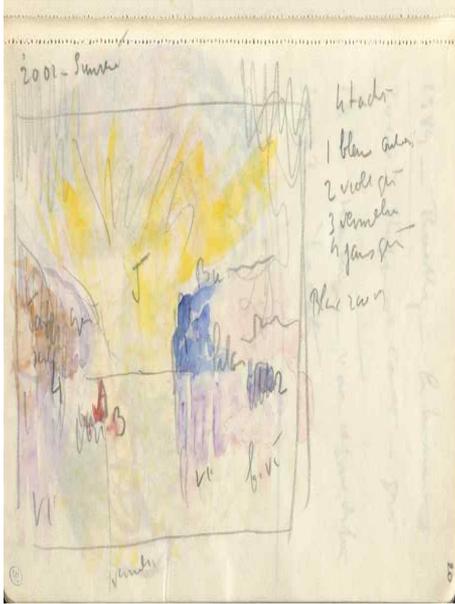
[그림 2-12] 생트로페 등대,
1895

<https://blog.naver.com/1472call/220434273169>

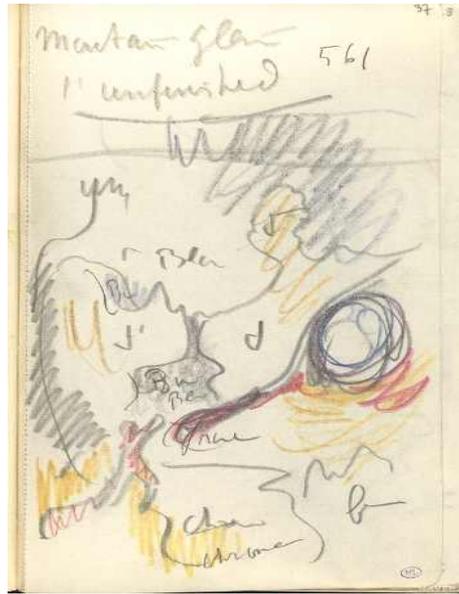
[그림 2-13] 카포 디 놀리, 1898

<http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=1472call&logNo=220434273169>

[그림 2-14] 색채지시가 있는
풍경1, 19세기

<https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=1426645&cid=46720&categoryId=46848>

[그림 2-15] 색채지시가 있는
풍경2, 19세기

<https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=1428854&cid=46720&categoryId=46848>

끊임없는 여행을 통한 스케치와 작품을 제작하며 시도한 색채의 실험을 통해 시낙의 그림은 많은 변화가 생겼고 쇠라의 점묘법보다 큰 점을 이용하여 모자이크풍 묘사법으로 그림을 그렸다. 이와 같이 시낙은 <그림3-7>, <그림3-8>의 색채지시가 있는 풍경1, 2와 같이 스케치 안에 색채지시를 포함하였으며, 시낙만의 독특한 묘사법으로 지중해 각국의 바다 풍경을 그려 나갔다.

제 3 장 폴 시냇 작품의 조형적 특성분석

제 1 절 폴 시냇 회화작품의 연대별 특성

폴 시냇은 19세기 신인상주의를 정립한 이론가이자 화가로 모네의 그림을 보고 화가의 길로 접어들면서 아카데미 화가 뱅의 화실에서 그림 수업을 받았다. 그러나 뱅은 그에게 그림 수업을 받을 때 회화 양식에 별다른 영향은 주지 못했으나 1882~1883년에 그린 풍경화와 정물화는 모네와 시슬리의 인상파의 영향이 나타났다. 인상파의 기법을 공부하며 모네와 서신 교환을 하며 좀 더 깊이 있는 연구를 하였고 1884년 쇠라와 친교를 맺고부터 색채의 동시대 기법과 이론을 연구하였다. 시냇의 작품은 과학적인 점묘에서 나중에는 쇠라의 점묘보다 큰 점을 이용하여 모자이크 풍의 묘사법으로 변화했는데, 프랑스 각지 항구의 풍경 그림을 비롯하여 각국의 바다 풍경 등 특색 있는 작품을 많이 완성하였다.

초기의 시냇의 그림은 객관적인 사실의 모방에서 벗어나려는 끊임없는 노력을 했다. 1884년 ‘독립미술가협회 [Groupe des Independants]’의 첫 번째 전시회에서 이미 야외 그림에서 빛과 색채 배열의 효과에 관심이 있었지만 철저한 훈련과 경험을 가진 쇠라에게 비교하면 여전히 초보자였다.

두 화가 사이에서 그 시점에 부인할 수 없는 스승과 제자의 관계가 시작되었지만 시냇의 결정적인 역할을 생략할 수 없을 정도이다. 쇠라가 독창성 있는 멋스러운 프로필을 채택했다면 시냇은 자연주의와 상징주의에 속해있는 모두를 만날 수 있었다. 쇠라를 발견하기도 전에 시냇은 자신이 존경하는 예술가 모네와 신인상주의의 다음 사도들, 비평가 펠릭스 페네옹 등과도 접촉했다. 쇠라가 정한 분리주의 규칙에 따라 1885년 가을부터 전통적인 스타일로 작품을 다시 작업하기 시작하였다.

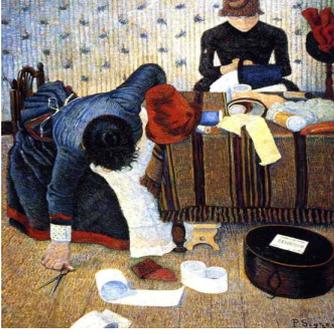
시냇은 색에 대한 과학적 접근방식을 사랑했기 때문에 이론의 관점에서 나이 든 화가를 따라잡기 위해 열심히 노력했다. 또한 시냇의 재능과 성격은 자연주의의 베테랑 기요맹과 1886년에 분열주의자 스타일을 채택한 인상파 그룹의 창립 구성원이었던 피사로의 이목을 끌었다.

시냐크는 무정부주의자로서 사회에 대한 견해를 [모자 만드는 여인들]을 비롯한 그림으로 표현하기도 하였다. 1892년 이 시기부터 쇠라의 작은 점보다 큰 점을 이용하여 모자이크 풍 묘사법으로 그림을 그렸고 대개 각국의 바다와 풍경을 그리며 그만의 특색을 잘 살려냈다.

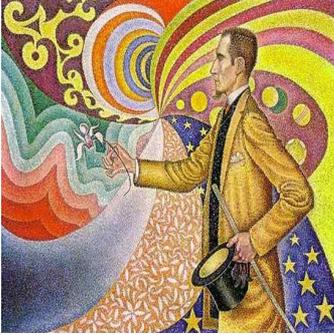
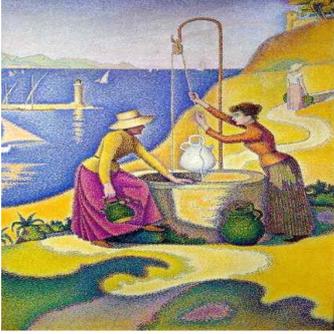
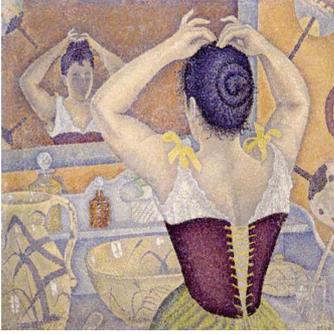
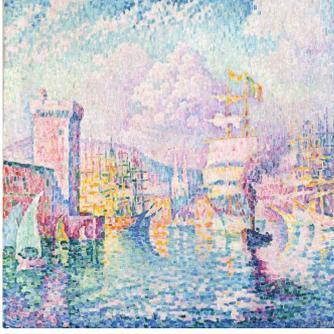
1899년 쇠라의 죽음 이후 피사로와 같은 일부 작가들은 색분해 기술을 포기하고 더 전통적인 인상파 스타일로 복귀했다. 그러나 시냐크의 작품엔 목가적인 지중해 장면은 산업 교외 지역을 대체했고 프랑스 남부의 밝은 빛은 세느강 계곡과 노르망디 해안선의 섬세한 광도를 대신했다. 아방가르드 시대의 점들로부터 해방된 그들의 스타일은 더욱 풍부해졌고 결과적으로 그의 색은 더욱 짙어졌다.

전시회의 그림이 풍부해짐에 따라 시냐크는 물의 묘사를 통해 색채 변화를 실험이 가능한 기회를 얻었다. 색채 분할을 하나의 체계로 보기보다는 철학으로 여기며 대의 안에서 양식의 변화를 추구, 초기의 회화에서 대담하게 병치되었던 밝은 색채는 차분해진 색조의 조화로 바뀌게 되었다. 1935년 사망할 때까지 신인상주의의 대의 안에서 순수한 형식미와 양식의 변화를 추구하는데 열정을 다했다. 시냐크는 일본 에도시대에 풍속화인 '우키요에' 목판화에서도 영향을 받았다. 우키요에는 1865년 프랑스의 한 화가가 일본에서 수입한 도자기의 포장지로 사용되고 있던 「호쿠사이 만화」를 주변의 친구들에게 보여주고 다녔던 것으로 미술가들의 사이에 그 존재가 알려지게 되었고 일본에서는 가격이 저렴하게 거래되는 서민들의 오락이었다. 우키요에는 당시 일본인들에게는 생각할 수 없을 정도의 높은 가격으로 유럽에서 거래되었다. 그 후 여러 작품이 정식으로 일본에서 수입되어, 인상파의 작품에 큰 영향을 주게 되었고 이는 시냐크의 [펠릭스 페네옹의 초상]의 추상적인 패턴과 색채에도 잘 표현되어있다.

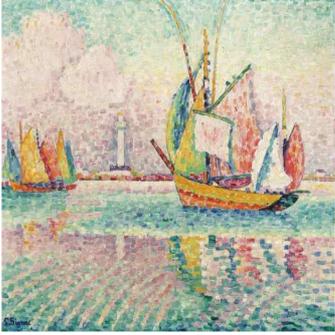
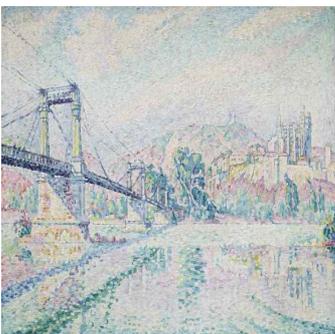
[표 3-1] 폴 시냐 회화작품의 연대별 특징 1

제목	초기 주요 작품	연도	특징
<p>파리 변두리 젠느빌리에의 거리</p> <p>https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=973315&cid=46720&categoryId=46848</p>		1883	<p>도시외곽의 풍경화는 인상파적 양식으로 근대적인 도시 이미지가 묘사</p>
<p>라발루즈 포르 탕 베생</p> <p>〈La Valleuse, Port-en-Bessin〉 http://cacamus.blog.me/90143278613</p>		1883	<p>1883년 모네의 영향으로 인상주의 양식으로 빛을 표현</p>
<p>모자 만드는 여인들</p> <p>http://krollermuller.nl/paul-signac-port-en-vessin-la-valleuse</p>		1885	<p>쇠라의 영향으로 당대 실내 정경을 주제로 색채 분할과 점묘를 실험</p>
<p>등불아래 여인</p> <p>http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=973266&cid=46720&categoryId=46848</p>		1887	<p>색채를 병치하고 분할하는 시도</p>

[표 3-2] 폴 시냐 회화작품의 연대별 특징2

제목	중기 주요작품	연도	특징
<p>펠릭스 페네옹의 초상</p> <p>https://blog.naver.com/sol9267/220862317455</p>		<p>1890</p>	
<p>우물가의 여인들</p>		<p>1892</p>	<p>그림 자체에서 리듬감을 주려 시도함</p> <p>원색적이고 대담한 표현과 동시에 차분함도 표현</p>
<p>보라색 코르셋을 입은 화장대 앞의 여인</p> <p>https://blog.naver.com/jch0400/60127558968</p>		<p>1893</p>	
<p>마르세유의 항구</p> <p>https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=1330331&cid=40942&categoryId=33054</p>		<p>1907</p>	<p>색점의 크기를 조절하여 모자이크 방식으로 표현</p>

[표 3-3] 폴 시냐 회화작품의 연대별 특징3

제목	말기 주요작품	연도	특징
<p>라 로셀 항구의 입성</p> <p>https://lomo0916.blog.me/20076570792</p>		1921	<p>색채에 대한 탐구를 지속하며, 색점이 겹치지 않도록 정밀하게 표현</p>
<p>로크말로에 정박하는 배</p> <p>http://www.artnet.com/artists/paul-signac/bateaux-au-mouillage-a-locmalo-g42yif2E0epQEjDilzjLGw2</p>		1922	<p>폴 시냐 자신만의 스타일이 확고해짐</p>
<p>비비에르 다리 〈Le Pont de Viviers〉</p> <p>https://www.christies.com/lotfinder/Lot/paul-signac-1863-1935-le-pont-de-viviers-5915654-details.aspx</p>		1928	<p>쇠라보다 큰 점을 이용하지만 다양한 색채를 부드럽고 조화롭게 표현함.</p>
<p>바르 플뢰르 〈Barfleur〉</p> <p>http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=leespider&logNo=220366398448&redirect=Dlog&widgetTypeCall=true</p>		1931	<p>자신이 좋아하는 요트와 항구의 풍경을 균형 잡힌 구성으로 화폭에 표현</p>

제 2 절 폴 시냇 회화작품의 형태의 특성

본 연구자는 점묘법에 대한 이론적 고찰을 통해 뷰티 디자인 요소로 적합한지 연구해보고, 위해 비잔틴 시대의 점묘법과 신인상주의 점묘법의 대표자인 폴 시냇과 조르주 쇠라의 작은 색점 형태를 각각 살펴보고 폴 시냇의 다양한 점묘 회화 형태와 색채를 이용한 모자이크 형태의 색점의 독특함을 모티브로 네일디자인과 아트마스크에 응용하고자 한다.

1) 점묘법

1500년 전 비잔틴의 모자이크 화가를 시작으로 점묘법이 시작되었다. 모자이크 기법은 로마제국 당시 바닥 장식 등으로 사용되었다. 모자이크란 ‘돌이나, 대리석, 유리 등 작은 재료들을 늘어놓아 일정한 형태 모양을 표현하는 예술’이라고 되어있다.

모자이크의 구성방식을 보면 각각의 조각을 따로 보아서는 의미가 없고 단편들이 조합되었을 때 설명이 가능한 개체들의 집합체라 할 수 있다. 모자이크 예술가들은 색채를 밝기를 이용하여 빛의 효과를 조정하였고, 형태와 명료도를 이루기 위해 밝은 색은 천장, 중간지대는 더 풍부한 색채, 가장 낮은 곳은 어둡고 무거운 색조를 사용하였다. 각 색면은 여러 개의 색점 요소로 구성되어 있어 색채 사용에 있어 신중한 선택을 필요로 했고 제작비가 많이 들었고 사실주의 미술을 추구했던 시대의 경향으로 건물 내부 장식과 전달체로 프레스코 벽화가 더 선호되면서 잠시 정체되었다. 이를 쇠라가 체계적이고 과학적인 색채기법으로 재창출 하였고 폴 시냇은 이 점묘 속에 역사까지 심어, 상징주의를 태동시키는데도 기여했다. ‘시냇은 자신이 세기적인 천재 화가라고 생각하지는 않았지만, 천재를 알아보는 눈은 누구보다 앞섰다.’라고 많은 비평가 들은 이야기하였다.²³⁾

23) 이은희. (1993). 현대의상디자인에 있어서 모자이크 이미지 표현 연구, 서울 : 이화여자대학교 산업미술대학원 p8, 14~15.

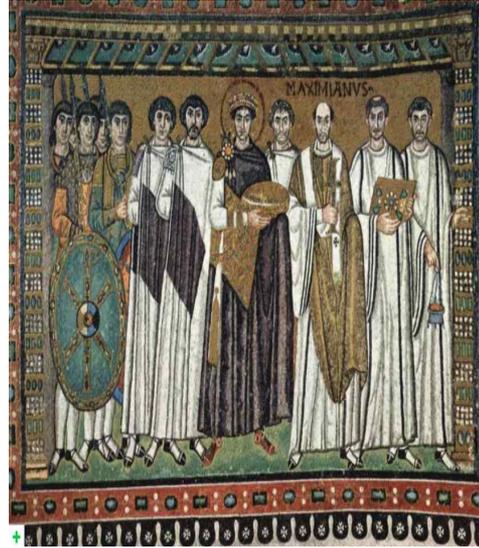
[표 3-4] 비잔틴의 점묘법

목자 예수, [5세기경]

<http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=976213&cid=46702&categoryId=467>

53

유스티니아누스 황제와 수행자들,
[547년경]

<http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=976214&cid=46702&categoryId=467>

53

인상주의가 사물의 겉모습과 색채에만 너무 사로잡혀 형태를 소홀히 한 데 대한 거부감에서 비롯한 것은 시냐과 쇠라, 세잔뿐만 아니라 다른 신인상주의자들도 그와 같은 거부감을 느꼈고 신인상주의자들은 과학적이며 이론적인 기법으로 그들 나름의 독특한 형태를 추구하게 된다. 미술에 대해 잘 모르는 사람도 ‘빛의 3원색’과 ‘색의 3원색’에 대하여 접해보았을 것이다. 빛의 3원색에서 두 개가 겹치는 부분은 색의 3원색이 되고, 세 가지가 겹치는 부분은 흰색이 된다. 반대로 색의 3원색에서 둘씩 겹치는 부분은 빛의 3원색이 되고, 세 가지가 겹치는 부분은 검정이 된다. 색의 3원색이 혼합되면 검은색이 되듯이, 팔레트에 물감을 섞을수록 색은 점점 어둡고 불투명하게 된다. 그림을 그릴 때 여러 가지 색의 물감을 섞어서 사물을 표현해야 하는데, 그러다 보면 그림은 점차 어둡고 탁해지는 경향이 있다.²⁴⁾ 아주 오래전부터 화가들

24) <https://blog.naver.com/min9neuf/220893970825>

은 이러한 문제점을 알고 있었고 이를 극복하기 위해 실제로 쇠라는 색채학과 광학 이론을 적용해 점묘법을 탄생시키게 되었다.²⁵⁾

색을 혼합하지 않고 순수한 원색만 사용하기 위해서 점을 찍어서 그림을 그리기 시작했고 순수하고 밝은 자연이 색으로 우리가 눈으로 보는 실제 세상의 색과 빛을 구현하게 되었다. 빨간색 부분에는 빨간색, 파란색 부분에는 파란색으로 점을 찍는다고 완성이 되는 것이 아니라 색점을 찍을 때는 훨씬 세밀하고 철저한 계산이 필요했고 우리가 보는 자연의 색을 표현하기 위한 연구가 더욱더 필요했다. 초창기 이를 증명하기 위해 점묘법으로 그려진 그림을 가까이서 보면 무수히 많은 점이 찍힌 작은 원색 점들을 보게 된다. 그러나 멀리서 보면 작은 점들이 보는 사람의 시각에서 혼합되어 하나의 색처럼 보이게 느껴지게 되므로 무수하게 많은 원색의 점을 촘촘히 찍어 점들이 멀리서 보는 관람자의 눈에는 여러 개의 색이 아닌 하나의 색처럼 혼합돼 보이는 원리를 이용했다.²⁶⁾ 그래서 점묘법을 이용한 회화는 어두워지지 않고 밝고 순수한 느낌을 준다.²⁷⁾ 점묘주의는 회화의 표면을 규칙적이고 일정하게 분할하는 방식으로 그림에 가까이 다가가서 보면 색채의 분포가 정교하지 않은 것 같은 인상을 받지만, 멀리서 보면 깊이감과 리듬감이 느껴졌다.²⁸⁾ 쇠라와 시냐의 만남 이후 둘은 우리의 시각이 점을 혼합해서 하나의 색으로 인식하는 방식을 통해 여러 가지 색을 표현했으나 작업은 쉽지 않았다. 색과 색을 나란히 찍었을 때 그들이 원하는 색을 관람자가 인식할 수 있을지 예상, 연구하고 점을 찍어야 하기 때문이었다. 그만큼 색채가 나타나는 원리에 관해 깊이 연구해야 그럴 수 있는 작품이고 그래서 점묘법 그림을 ‘과학적이고 이론적인 그림이다.’라고 평가했다.²⁹⁾

쇠라는 회화의 기법들과 색채이론의 연구에 더욱 집중하였고 색채학 이론

25) 상계 논문 p8, 14~15.

26) <https://blog.naver.com/ktv520/220861784338>

27) 이윤선. (2011). 조르주 쇠라의 점묘법을 응용한 메이크업 작품제작, 서울 : 성신여자대학교 융합문화예술대학원 p.20

28) 이민영. (2010). 프랑스 인상주의에서 빛과 색채에 관한 표현 연구, 부산 : 경성대학교 대학원 p.19

29) 변종필. (2015). “얼마나 점을 찍어야 그림이 되나... 점묘법의 대가들 [변종필의 미술 대 미술] 쇠라 vs 시냐”. 정책 브리핑 칼럼&피플, <http://www.korea.kr/celebrity/cultureColumnView.do?newsId=148802586> (2015.10.30.)

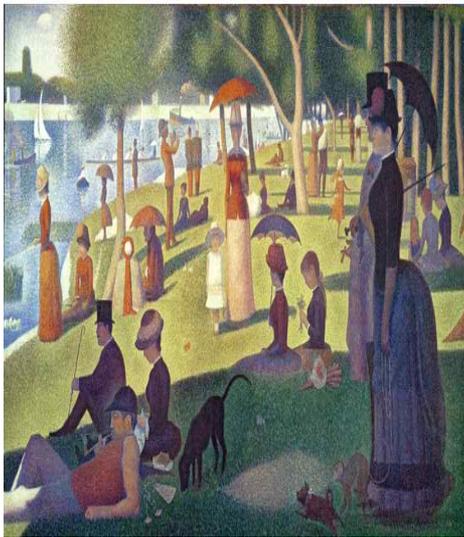
들에 관한 프랑스와 미국 과학자들의 수많은 저술을 연구했다. 쇠라는 색점의 조합을 통해 다양한 대비원칙을 자신의 작품 속에서 응용하며 네 가지 기본 색과 그 중간색조로 규칙적인 붓질과 점들을 이용해 광도와 색의 조화가 보장되도록 하였다. 1891년 쇠라의 [서커스 The Circus]를 그리기 시작할 무렵 쇠라의 작품에는 고요함과 명량함, 슬픈 이미지들이 등장하기 시작했다.

명량함은 밝음과 선의 상승으로 묘사하고, 고요함은 온색과 난색의 균등과 수평선으로 조화롭게 표현하였으며, 슬픔은 어두움을 주조로 하였다. 쇠라의 서커스는 반복적인 앵글과 곡선들을 비롯해 청색과 노랑, 주황을 이용한 원색 색상을 사용함으로써 역동적이고 활동적인 곡예사의 모습에서 반복적인 운동감과 의도적인 유쾌함을 회화적으로 표현하려 했고 주로 난색의 따뜻한 느낌의 색점 들을 사용한 것을 볼 수 있고 이러한 기법의 표현 수단은 확고한 법칙에 의한 색조와 색상의 시각적 혼합법이었다.

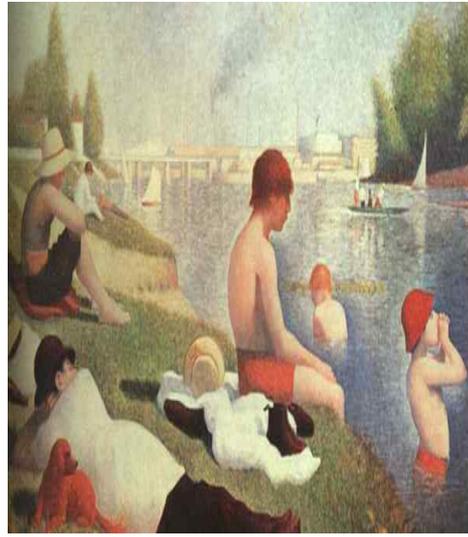
1891년 쇠라가 32세의 나이로 사망한 후 이듬해 시냐은 그의 작업과 생각이 사람들에게서 잊혀지지 않도록 무엇이든 해야겠다는 의무감을 느꼈다.

점묘법의 스승이자 친구인 쇠라를 생각하며 [우물가의 여인들]을 만들었고 선명하고 밝은 색채와 질서 정연한 구도와 색의 대비를 볼 수 있었다. 또한 이 작품은 쇠라의 [서커스] 작품이 연상되는 요소가 곳곳에 숨어있다. 예를 들면 쇠라가 작은 점을 촘촘히 찍는 방식이었다면 시냐은 조금 더 큰 점을 찍는 방식으로 회화를 표현하였다. 또한 ‘외젠들라크루아에서 신인상주의까지’에서 쇠라가 발전시켰던 스타일의 실천 원칙을 소개했다. 1897년 시냐은 쇠라의 [그랑자트섬의 일요일 오후]를 다시 보게 되었고 색점들이 너무 작으면 서로 합쳐져 보이기 때문에 그림이 회색 면사포로 덮여 있는 것처럼 보인다는 것을 알게 되었다. 이에 [아비뇰의 교황청]에서 매우 맑은 톤의 사각형 색 점들을 사용하게 되었고 규칙적인 붓 자국들을 나란히 배열해 생베네제 다리를 그리고 그림 속의 건축물은 붉은 노을을 배경으로 동화 속의 성처럼 무중력으로 떠 있는 듯한 느낌을 주었다. 물결을 묘사하는 작은 점들 또한 작은 모자이크 타일처럼 수평으로 나열하였다. 시냐에게 있어서 그림에 사용된 기법은 예술가를 마냥 지체하게 하는 부정적인 것이 아니라 ‘순수하고 아름다운 거의 모든 영역에 전이된 논리에 의한 형태’로 가능했다.³⁰⁾

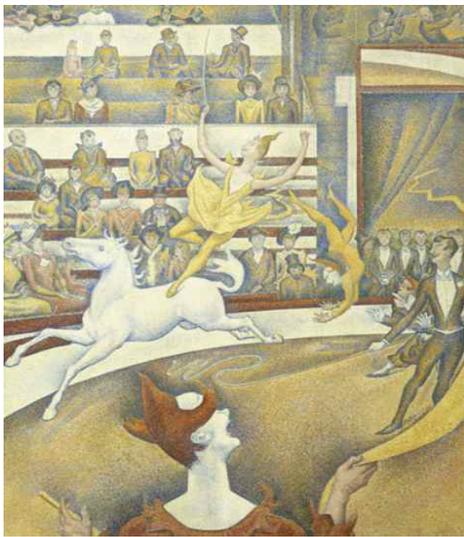
[표 3-5] 조르주 쇠라의 점묘법

그랑자트섬의 일요일 오후, 1884
<http://blog.daum.net/throughyoureyes/307>

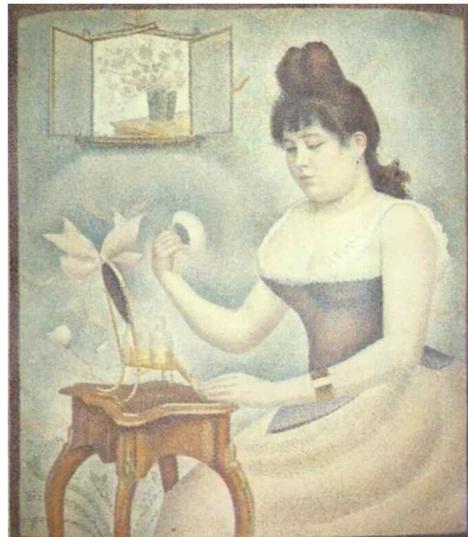

아스니에르에서 물놀이, 1883-1884
<https://blog.naver.com/knoc3/220440746667>

서커스, 1890-1891

<https://blog.naver.com/hsoungr/140100926909>

분첩을 가지고 화장하는 여인,
 1889-1890

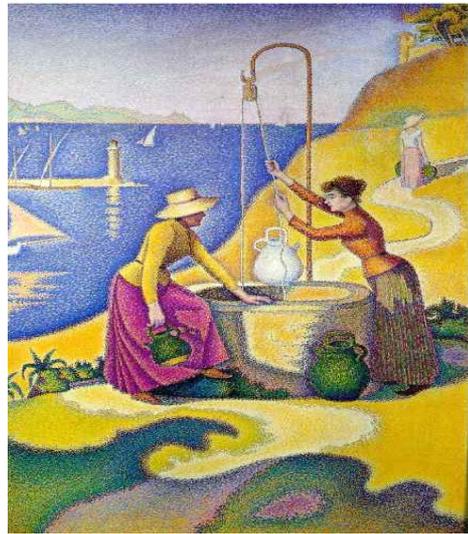
https://blog.naver.com/free_siawase/220278804216

30) 이네스 야넷 잉겔만 (Ines Janet Engelman). (2008). 『우리가 알아야할 인상주의 그림 50』, 이정연 옮김, 세미콜론, p.216~217

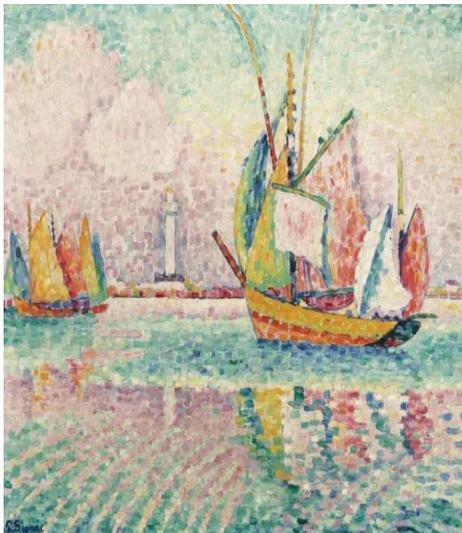
[표 3-6] 폴 시냇의 점묘법

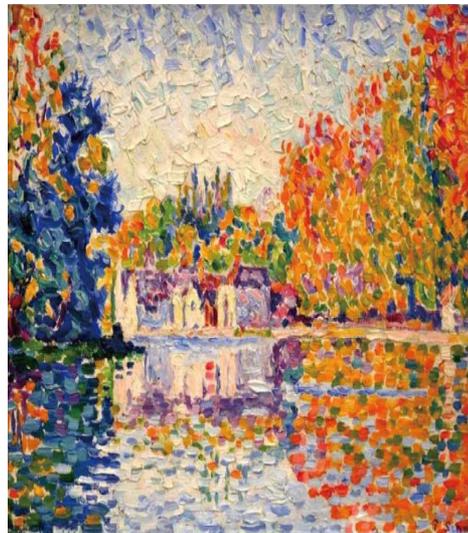
아비뇽의 교황청, 1909
<https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=1401762&cid=46720&categoryId=46848>

우물가의 여인들, 1892
blog.naver.com/zenzang20/124633466

Bateaux-au-mouillage-a-Locmalo, 1922
http://www.artnet.com/artists/paul-sinac/bateau-au-mouillage-de-locmalo-Nw_F8eLKYbiRT-0MxWxEkQ2

사무아 습작8, 1899
<https://blog.naver.com/celinicious/220645317007>

제 3 절 폴 시냐 회화작품의 색채의 특성

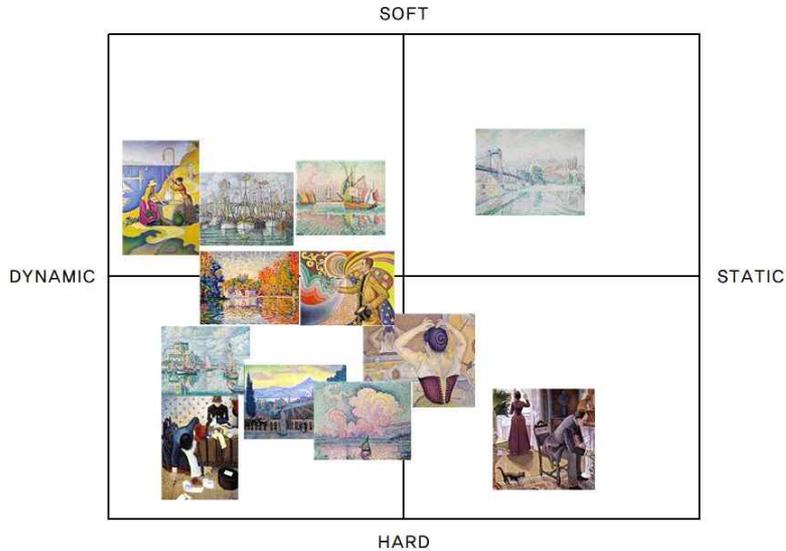
본 연구자는 ‘색채 분할의 철학자’로 평가받는 폴 시냐 작품에 사용된 색채를 이미지스케일과 배색이미지로 연구 분석해 보고자 한다.

1) 이미지스케일을 통한 색채의 특성분석

이미지 스케일은 인간이 색에 대해 느끼는 감성의 차이를 분석하고 객관화시킨 이미지 공간으로 이를 참고하면 색채 계획을 할 때 객관성과 정확도를 높일 수 있다. 색과 언어-이미지의 관계를 살펴보면 사각형 공간을 세로축(X축)과 가로축(Y축)으로 나누고 등가적으로 색과 이미지를 배치한 후 각각의 의미를 갖는 색을 관련지어 비교하고 분석하여 감성을 논리적으로 판단하고, 색채 계획을 전략적으로 결정할 수 있다.

이미지 스케일은 단색 이미지 스케일, 배색 이미지 스케일, 형용사 이미지 스케일로 나눌 수 있다. 단색 이미지 스케일은 모든 색상을 서로 다른 차이의 이미지에 따라 심리적 판단 인자를 축으로 하는 위치에 놓아 한눈에 파악할 수 있는 색채 감성 공간이고 배색 이미지 스케일은 이미지의 미세한 차이를 표현하는 최소의 기본 단위인 3색 배색으로 구성되어 있으며 비슷한 느낌의 배색을 함께 묶어 그룹을 만들어 맑은, 귀여운 등의 키워드를 부여한 후 배색이 가진 특징을 인식할 수 있도록 하고 그 느낌의 차이를 명확하게 구분할 수 있도록 제시한 것이다. 형용사 이미지 스케일은 ‘귀여운’ 혹은 ‘부드러운’과 같은 ‘형용사 어휘’를 이용하여 색채와 색채 이미지를 연결하고 공통감각을 형용사로 표현한다. 이미지 스케일은 각 나라의 문화와 개인의 주관적 견해, 인종 등에 따라서 달라질 수 있으므로 이와 같은 방법으로 폴 시냐 작품들을 분석해 보고자 한다.

본 연구자가 폴 시냇의 연구대상 작품을 이용하여 이미지를 분석해 본 결과는 다음과 같다.

[그림 3-1] 폴 시냇 작품의 이미지 분석

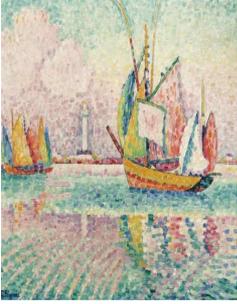
시냇의 12개의 작품 중 10개의 작품이 따뜻한 느낌을 나타내는 DYNAMIC(동적인)에 위치하고, 2개의 작품은 차가운 느낌을 나타내는 STATIC(정적인)에 위치해서 시냇의 연구대상 작품이 대체로 따뜻하고 밝은 느낌의 색채의 특성이 있음을 알 수 있다. 이를 형용사로 표현하자면, 경쾌한, 화려한, 점잖은, 다이나믹한, 우아한으로 표현할 수 있다.

배색 이미지 스케일은 3색 배색을 통해 만들었으며 비슷한 느낌의 배색을 묶어 그룹을 형성했다. 폴 시냇의 회화작품 중 네일디자인 및 아트마스크 디자인 제작의 모티브 중 [모자 만드는 여인들]과 [펠릭스 페네옹의 초상화] 등 8작품을 다음과 같이 배색 이미지 스케일로 분석해 보았다.

[표 3-7] 폴 시냇 회화작품 배색 이미지1

	폴 시냇의 작품	색상팔레트	NCS 색상 값
1			<ul style="list-style-type: none"> ● S0530-Y ● S0550-G80Y ● S0540-Y30R ● S4040-Y90R ● S4050-R40B ● S2010-Y70R
2			<ul style="list-style-type: none"> ● S2520-G80Y ● S4030-Y40R ● S5540-Y50R ● S1510-G70Y ● S1080-Y70R ● S5040-R80B
3			<ul style="list-style-type: none"> ● S1570-R80B ● SC-Y ● S3040-R50B ● SC-R60B ● SC-B80G ● S6520-Y75R
4			<ul style="list-style-type: none"> ● S1075-G80Y ● S2060-Y ● S1085-Y90R ● S7020-R70B ● S2060-Y20R ● S5040-R80B ● S4050-G20Y ● S2570-Y90R ● S9000-N

[표 3-8] 폴 시냇의 회화작품 배색 이미지2

	폴 시냇의 작품	색상팔레트	NCS 색상 값
1			<ul style="list-style-type: none"> ● SC-R ● S2060-Y30R ● S1010-Y10B ● S7020-R70B ● S3040-G50Y ● S3560-Y75R
2			<ul style="list-style-type: none"> ● S2040-Y70R ● S1040-G30Y ● S5010-B10G ● S1060-G30Y ● S4005-R80B ● S0570-Y
3			<ul style="list-style-type: none"> ● S1040-G20Y ● S0520-Y20R ● S1070-Y10R ● S1080-Y70R ● S4040-B ● S0530-Y
4			<ul style="list-style-type: none"> ○ S0300-N ● S1530-Y25R ● S6030-Y85R ● S4540-G50Y ● S2040-Y60R ● S8010-G90Y

2) NCS를 통한 색채의 특성분석

NCS는 에wald 헤링(Ewald HERING, 1834-1918)³¹⁾이 저술한 “색 감정의 자연적 시스템”을 기초로 1979년 1판에 이어 1995년 2판으로 스웨덴 색채 연구소에서 개발한 시스템이다. “색 감정의 자연적 시스템”이란 인간이 눈으로 느끼는 색에 대한 가정의 자연적 시스템이다. 시대에 따라 변하는 유행색이 아닌 보편적 자연색을 기준으로 심리보색(우리 눈의 잔상현상에 따른 보색)의 개념을 바탕으로 한다.

NCS 색상 구분은 헤링의 R, Y, G, B의 기본색에 W(흰색), S(검정)을 추가해 기본 6색을 사용하며, 기본 4색상을 10단계로 구분해 색상은 40단계로 구분한다.

혼합비는 $S(\text{검정량})+W(\text{흰색양})+C(\text{유채색량})=100\%$ 로 표시되는데 혼합비중세 가지 속성 가운데 검정량과 순색량의 뉘앙스만 표기하고, NCS는 S1050-Y50R으로 표기한다. S는 2판임을 표시하고, 1050은 뉘앙스를 의미, Y50R은 색상을 의미, 10은 검정색도, 50은 유채색도, Y50R은 Y에 50만큼 R이 섞인 YR를 나타낸다.³²⁾

색채의 체계화 작업을 이용한 숫자 또는 기호의 표시법은 색채를 쉽게 구별하도록 하며 색의 정보를 정확하게 전달하고자 하는 것이다. NCS 색체계는 인간, 빛, 환경과의 연관성을 생각한 과학적이면서도 혁신적인 색체계로서 색의 뉘앙스(Nuance)를 기준으로 관계성을 부여한 친 인간적 색체계이다. 또한 명도, 채도, 색상의 삼속성으로 구분하지 않고 인간의 시각기관을 통해 색을 지각하는 원리로 색의 속성을 색상과 색조 개념인 뉘앙스로 구분하고 있다³³⁾.

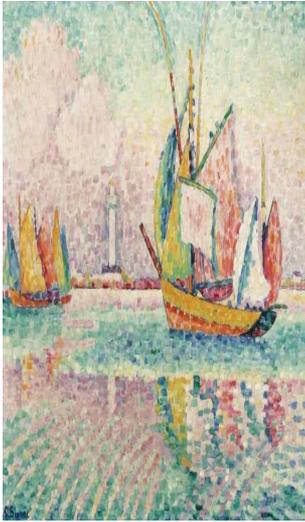
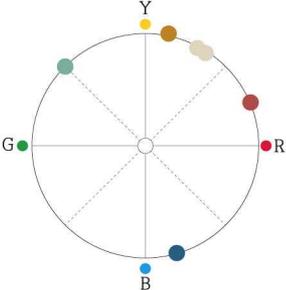
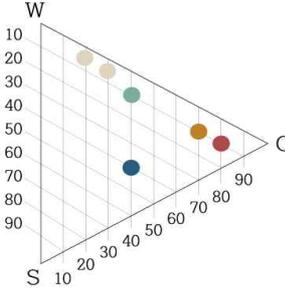
31) 에wald 헤링(Ewald Hering) : 독일의 심리학자, 생리학자로 시각의 생리, 전기생리학, 정신생리학을 주로 연구했다. 시각에 관해서는 색채감각의 이론을 연구하였고 공간 지각에서는 생득설을 주장하였다.

32) 조영우. (2016). 『컬러리스트 필기 기사 산업기사 이론서』, 예문사, p.121

33) 김연경, 이정교. (2008). 아파트 모델하우스 욕실 공간 색채 경향에 관한 연구, 서울 : 홍익대학교 일반대학원 p.89

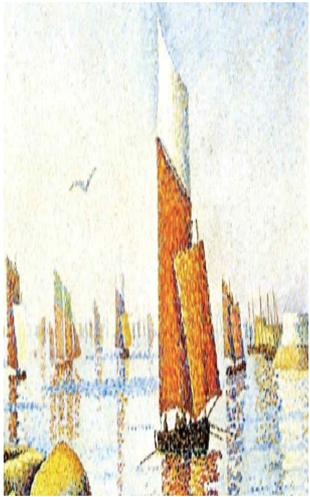
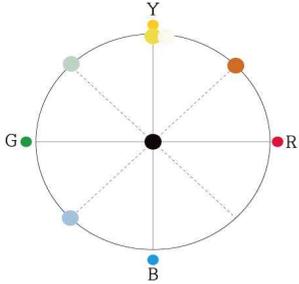
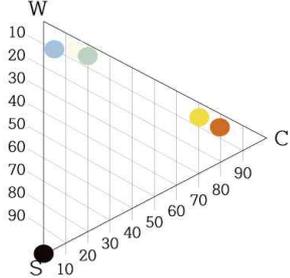
본 연구자는 폴 시냇 작품 중 4가지 작품을 선별하여 육안 측색으로 분석하였다. 분석을 통해 시냇이 사용한 공통된 주요 색채를 관찰할 수 있었으며 빨강, 파랑, 노랑을 기본 색채로 이용하고 이를 토대로 명도와 채도가 조금씩 달라지며 다른 색채가 추가되었음을 알 수 있었다.

[표 3-9] 폴 시냇 작품 NCS 색채분석1

Bateaux-au-mouillage -a-Lochmalo	NCS 색상 분포도	NCS 뉘앙스 분포도
		

첫 번째 작품인 ‘Bateaux-au-mouillage-a-Lochmalo’에 나타난 색 값을 보면 S1040-G20Y, S0520-Y20R, S1070-Y70R, S4040-B, S0530-Y로 나타났다. S 1040-G20Y 10%의 명도를 갖고 40%의 채도를 포함한 색의 뉘앙스이며 노랑(Y)이 20% 가미되어있는 녹색(G)이다. S 0520-Y20R 5%의 명도를 갖고 20%의 채도를 포함한 색의 뉘앙스이며 빨강(R)이 20% 가미되어있는 노랑(Y)이다. S 1070-Y70R 10%의 명도를 갖고 70%의 채도를 포함한 색의 뉘앙스이며, 빨강(R)이 70% 가미되어있는 노랑(Y)이다. S 4040-B 40%의 명도를 갖고 40%의 채도를 포함한 색의 뉘앙스이며 파랑(B)이다. S 0530-Y 5%의 명도를 갖고 30%의 채도를 포함한 색의 뉘앙스이며 노랑(Y)을 사용하였다.

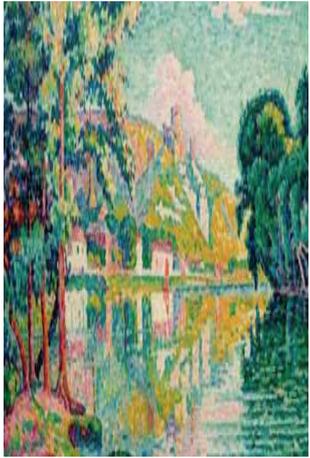
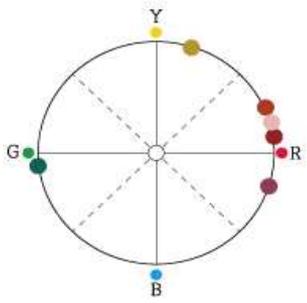
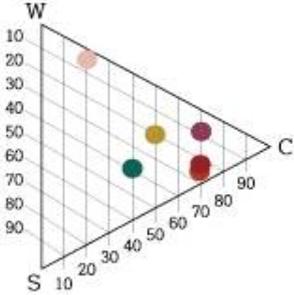
[표 3-10] 폴 시냇 작품 NCS 색채분석2

파도	NCS 색상 분포도	NCS 뉘앙스 분포도
		

두 번째 작품 ‘파도’에 나타난 색 값을 보면 S0515-Y, S0580-Y50R, S0570-Y, S1005-B50G, S0520-G50Y, S9000-N으로 나타났다.

S 0515-Y 5%의 명도를 갖고 15%의 채도를 포함한 색의 뉘앙스이며 노랑(Y)이다. S 0580-Y50R 5%의 명도를 갖고 80%의 채도를 포함한 색의 뉘앙스이며 빨강(R)이 가미되어있는 노랑(Y)이다. S 0570-Y 5%의 명도를 갖고 70%의 채도를 포함한 색의 뉘앙스이며 노랑(Y)이다. S 1005-B50G 10%의 명도를 갖고 5%의 채도를 포함한 색의 뉘앙스이며 녹색(G)이 50% 가미되어 있는 파랑(B)이다. S 0520-G50Y 5%의 명도를 갖고 20%의 채도를 포함한 색의 뉘앙스이며 노랑(Y)이 50% 가미되어있는 녹색(G)이다. S 9000-N 90%의 명도를 갖고 90%의 채도를 포함한 색의 뉘앙스이며 검정(S)을 사용하였다.

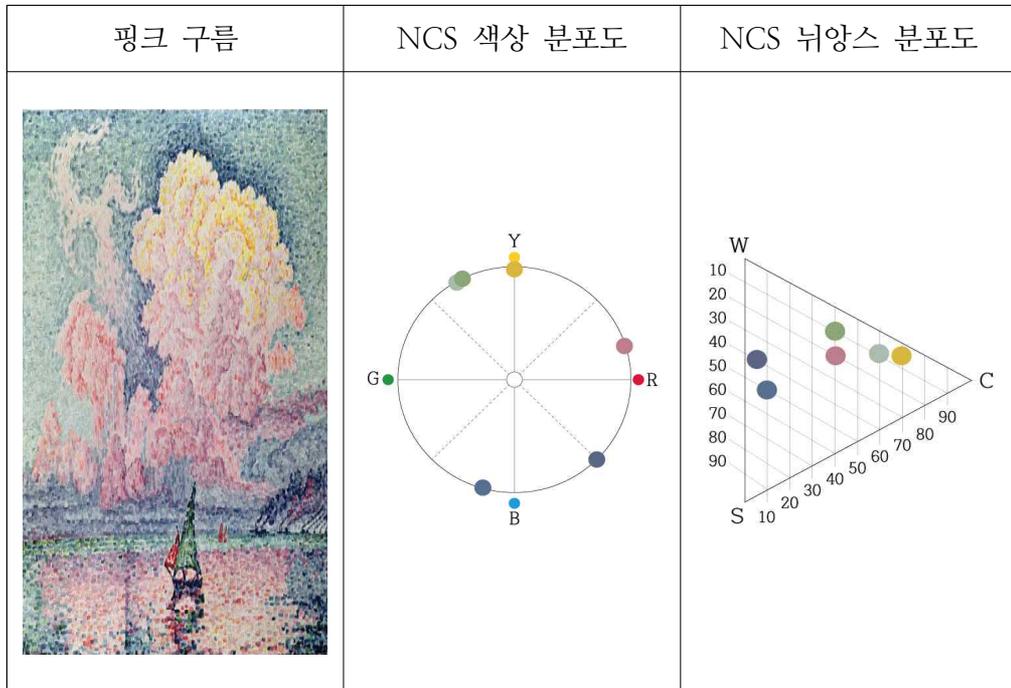
[표 3-11] 폴 시냐 작품 NCS 색채분석3

Les Andelys, Château-Gaillard	NCS 색상 분포도	NCS 뉘앙스 분포도
		

세 번째 작품 ‘Les Andelys, Château-Gaillard’에서 나타난 색 값을 보면 S 4040-B90G, S2050-Y20R, S2570-Y70R, S1070-R20B, S2570-Y90R, S0520-Y80R로 나타났다.

S 4040-B90G 40%의 명도를 갖고 40%의 채도를 포함한 색의 뉘앙스이며 녹색(G)이 90% 가미되어있는 파랑(B)이다. S 2050-Y20R 20%의 명도를 갖고 50%의 채도를 포함한 색의 뉘앙스이며 빨강(R)이 20% 가미되어있는 노랑(Y)이다. S 2570-Y70R 25%의 명도를 갖고 70%의 채도를 포함한 색의 뉘앙스이며 빨강(R)이 70% 가미되어있는 노랑(Y)이다. S 1070-R20B 10%의 명도를 갖고 70%의 채도를 포함한 색의 뉘앙스이며 파랑(B)이 20% 가미되어있는 빨강(R)이다. S 2570-Y90R 25%의 명도를 갖고 70%의 채도를 포함한 색의 뉘앙스이며 빨강(R)이 90% 가미되어있는 노랑(Y)이다. S 0520-Y80R 5%의 명도를 갖고 20% 채도를 포함한 색의 뉘앙스이며 빨강(R)이 80% 가미되어있는 노랑(Y)을 사용하였다.

[표 3-12] 폴 시냐 작품 NCS 색채분석4

네 번째 작품 ‘핑크 구름’에서 나타난 색 값을 보면 S2040-Y70R, S0570-Y, S4005-R80B, S1040-G30Y, S5010-B10G, S1060-G30Y로 나타났다.

S 2040-Y70R 20%의 명도를 갖고 40%의 채도를 포함한 색의 뉘앙스이며 빨강(R)이 70% 가미되어있는 노랑(Y)이다. S 0570-Y 5%의 명도를 갖고 70%의 채도를 포함한 색채의 뉘앙스이며 노랑(Y)이다. S 4005-R80B 40%의 명도를 갖고 5%의 채도를 포함한 색채의 뉘앙스이며 파랑(B)이 80% 가미되어있는 빨강(R)이다. S 1040-G30Y 10%의 명도를 갖고 40%의 채도를 포함한 색의 뉘앙스이며 노랑(Y)이 30% 가미되어있는 녹색(G)이다. S 5010-B10G 50%의 명도를 갖고 10%의 채도를 포함한 색의 뉘앙스이며 녹색(G)이 10% 가미되어있는 파랑(B)이다. S 1060-G30Y 10%의 명도를 갖고 60% 채도를 포함한 색채의 뉘앙스이며 노랑(Y)이 30% 가미되어있는 녹색(G)을 사용하였다.

제 4 장 폴 시냇 작품의 조형적 특성분석을 통한 작품 연구 및 아트마스크, 네일디자인 제안 사례

제 1 절 네일디자인 및 아트마스크 제작 의도와 디자인 재료설명

1) 제작 의도

본 연구는 네일디자인 및 아트마스크 디자인에 폴 시냇의 회화작품 속 점묘 느낌의 조형적 특성과 색채를 응용함으로써 단순하게 유행하는 뷰티 디자인이 아닌 독창적이고 실험적인 새로운 느낌 디자인을 연구하고 이를 네일디자인을 소비하는 소비자에게 적용할 수 있도록 제작하고자 한다.

색채의 이론가, 철학자이자 프랑스 신인상주의의 대가인 폴 시냇의 작품을 모티브로 응용하여 네일아트 디자인과 아트마스크 디자인으로 재해석 하고 이를 네일디자인의 다양한 기법 UV젤, 아크릴, 핸드페인팅, 믹스미디어와 물감, 자개, 글리터, 필름지 등 다양한 재료를 응용해 네일 톱에 디자인함으로써 디자인 작품을 제안하고자 하였다. 아트마스크는 석고와 종이를 이용해 제작하여 핸드 페인팅으로 표현하고자 한다.

네일디자인 사례는 총 9점이며, 아트마스크 디자인은 3점을 제작하여 폴 시냇 작품의 이미지를 효과적으로 표현하도록 하며 이를 이미지 스케일과 NCS 색체계를 활용하여 이미지와 색채분석을 기본으로 제작하고자 한다.

본 연구자는 폴 시냇을 네일디자인 및 아트마스크 제작에 필요한 네일 재료 및 기법, 아트 메이크업에 대한 설명과 장, 단점을 간략히 개관하고자 한다.

2) 연구사례 디자인 작업의 재료 및 표현기법

가) 젤네일(UV젤)

본 연구자의 네일디자인에 사용된 젤 네일은 폴 시냇의 작품을 응용하여

디자인한 연구사례 I ~ 연구사례IX의 모든 작품의 바탕색을 구성할 때 사용된 재료로 다른 인조 네일 재료에 비해 자연스럽고, 유지 기간이 일정한 네일 재료이다.

아크릴 네일과 비교하여 보면 유사한 점도 있으나 다른 성분의 네일디자인 재료에 비해 향이 강하지 않으며 브러시를 이용하여 젤을 얇게 펴 바르면 표면 파일링을 할 필요가 없어 디자인 시간이 단축되는 장점이 있다.

젤의 주요 성분은 모노머(Monomer), 올리고머(Oligomer), 광중합개시제로 구성되어 있고 용도에 따라 젤의 종류도 다양하여 작품 속에 구성된 화면에 나와 있는 듯한 느낌의 입체적인 아트를 표현할 때도 유용하게 사용할 수 있다. 입체적인 부분을 표현할 젤의 종류에는 하드젤과 소프트 젤이 있다.

하드젤은 시술 후에 유색 컬러젤과 아크릴 물감 등을 발랐다 지워도 같은 상태를 유지하는 장점을 지니고 있는 반면에 제거의 경우에는 아세톤에 녹지 않아서 표면 파일링이 필요해 긴 시간이 소요되고 가루 날림이 심해 드릴머신을 이용해야 하는 단점이 있다.

소프트 젤은 유색 폴리시를 바르듯 얇게 펴 바른 후 표면에 악세사리나 글터 등의 입체감 있는 재료를 사용하지 않으면 별도의 파일링 없이 샌딩 블록으로 표면을 정리하거나 굳이 표면 정리를 하지 않아도 네일 표면을 매끄럽게 관리 할 수 있다. 또한 아세톤에 잘 녹고 시술과 제거가 모두 편리하다.

하드젤은 연장을 비롯한 입체적인 아트 사용에 적합하고 소프트젤은 컬러젤 사용에 적합하여 본 연구자가 폴 시냇의 작품을 제작에 있어 두 형태 모두 젤 램프를 이용하기 전까지 작업 수정이 편리한 장점을 알 수 있었다.

[그림 4-1] 변형 프렌치 젤 네일
본인 연구작품

[그림 4-2] 그라데이션 젤 네일
본인 연구작품

[그림 4-3] 웨딩 젤 네일
본인 연구작품

[그림 4-4] 플라워 젤 네일
본인 연구작품

나) 아크릴릭 네일

본 연구자의 네일디자인에 사용된 아크릴릭 네일은 폴 시냇의 회화작품을 응용하여 제작하는 네일디자인의 기초인 네일 팁을 제작하는 용도로 사용된 것으로, 아크릴을 이용한 네일디자인 작업의 장점은 단단하고 견고했으며, 젤 네일처럼 특정한 기기 없이도 저렴한 가격에 입체감을 살릴 수 있는 장점이 있었다. 단점은 제품회사에 따라 리퀴드와 파우더의 호환이 되지 않을 수 있음과 온도에 따른 화학반응으로 보관이 쉽지 않은 점, 리퀴드 특유의 강한

향으로 인해 장시간 작업이 어려운 단점이 있었다.

아크릴릭 네일을 위한 주요 재료는 네일폼, 프라이머, 아크릴릭 리퀴드, 아크릴릭 파우더가 필요하다. 프라이머는 아크릴릭 볼이 잘 접촉되도록 유분기를 제거하기 위해 자연 네일에 바르는 것이다. 아크릴릭 리퀴드는 의치상이나 보철 접착제로 널리 사용되는 재료로 용해제에 대한 내성을 갖고있어 아크릴 리퀴드의 역할로 제품을 튼튼하게 해주고 작업을 편리하게 해주었다. 아크릴 파우더는 단독으로 사용이 어렵되 리퀴드와 혼합하여 디자인을 완성할 수 있다.

[그림 4-5] 아크릴 디자인 스카프³⁴⁾

[그림 4-6] 아크릴 장미꽃 본인 연구작품

34) <https://wolokom.ru/ko/nails-stiletto-design-photo.html>

다) 믹스 미디어

믹스미디어는 대회 작품으로 많이 사용한다. 아크릴 네일, 젤네일기법, 젤연장, 엠보젤, 3D, 젤 마블 기법 등 다양한 네일디자인과 아트마스크 디자인 기법에 약점을 보완하고 이를 통해 믹스미디어 네일아트 기법들을 조합함으로써 다양한 작품을 제작하여 생동감 있고 화려한 느낌을 연출할 수 있다.

[그림 4-7] 피노키오
믹스미디어 135)

[그림 4-8] 파리의 풍경
믹스미디어 236)

4) 아트 메이크업

본 연구자의 아트 메이크업(Art Make-up)은 예술적인 측면에서 새롭고 신선한 이미지를 구상하고 그것을 표현할 수 있는 기술로 플라스틱과 종이, 석고로 제작된 아트마스크 등을 이용한 작품을 통해 디자인 구성을 연구해 볼 수 있었다. 아트마스크는 제작자가 원하는 의도를 구상한 후 아크릴 물감

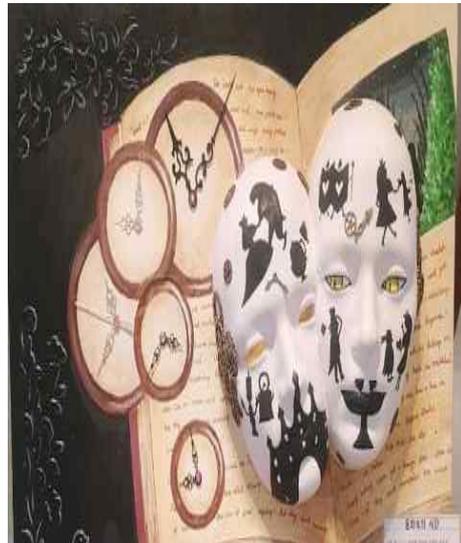
35) 피노키오 믹스미디어 1 조선아

36) 파리의 풍경 믹스미디어 2 유경민

과 오브제 등의 재료를 이용하여 연출함으로 정형화된 아름다움이 아닌 연구자 자신만의 개성 있고 독창적인 디자인을 완성할 수 있다. BBS미용 전문 학교의 류선경과 구사라가 2017년 제작한 [반 고흐의 일상]과 [동화 속 시간] 작품을 보면 플라스틱 재질의 아트마스크 위에 아크릴 물감을 이용한 채색과 에어 브러시를 이용한 얼굴의 윤곽을 완성하고 오브제를 이용하여 조금 더 신비롭고 생동감 있는 느낌을 표현한 것을 연구해 볼 수 있었고 이런 사례들을 참고하여 폴 시낙 회화작품의 응용을 통해 몇 가지 연구사례를 구상해 볼 수 있었다.

[그림 4-9] 아트마스크
반 고흐의 일상

[그림 4-10] 아트마스크
동화 속 시간

제 2 절 폴 시냇의 작품 분석을 통한 네일디자인 및 아트마스크 제안

[표 4-1] 연구사례 I ‘작업실’

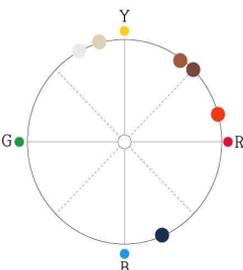
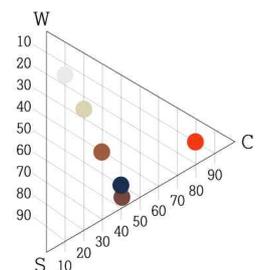
제 목 세부사항	작업실
네일디자인 재료	젤 폴리쉬, UV젤램프, 브러쉬 아크릴 물감, 네일팁, 탑 젤
배경 사이즈	가로 16cm X 세로 16cm
기법	핸드페인팅, 믹스미디어, 아크릴

1) 연구대상 작품 색채분석

연구사례 I ‘작업실’에 적용하기 위한 첫 번째 모티브 작품 ‘모자 만드는 여인들’에 적용된 색채의 색값을 분석해 보면 S1510-G70Y, S2520-G80Y, S 4030-Y40R, S1080-Y70R, S5540-Y50R, S5040-R80B로 나타났다.

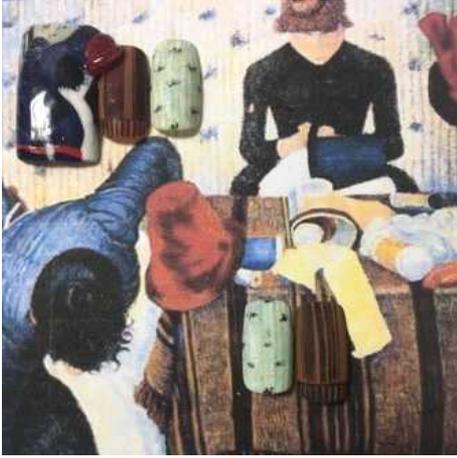
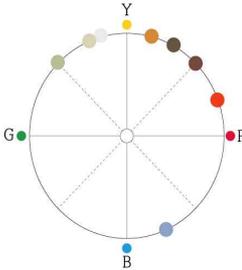
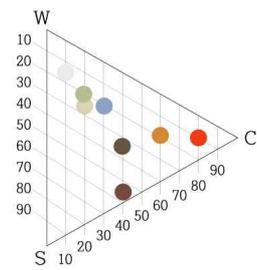
S 1510-G70Y 15%의 명도를 갖고 10%의 채도를 포함한 색채의 뉘앙스이며 노랑(Y)이 70% 가미되어있는 녹색(G)이다. S 2520-G80Y 25%의 명도를 갖고 20%의 채도를 포함한 색채의 뉘앙스이며 노랑(Y)이 80% 가미되어있는 녹색(G)이다. S 4030-Y40R 40%의 명도를 갖고 30%의 채도를 포함한 색채의 뉘앙스이며 빨강(R)이 40% 가미되어있는 노랑(Y)이다. S 1080-Y70R 10%의 명도를 갖고 80%의 채도를 포함한 색채의 뉘앙스이며 빨강(R)이 70% 가미되어있는 노랑(Y)이다. S 5540-Y50R 55%의 명도를 갖고 40%의 채도를 포함한 색채의 뉘앙스이며 빨강(R)이 50% 가미되어있는 노랑(Y)이다. S 5040-R80B 50%의 명도를 갖고 40%의 채도를 포함한 색채의 뉘앙스이며 파랑(B)이 80% 가미되어있는 빨강(R)을 사용하였다.

[표 4-2] 연구대상 작품 I ‘모자 만드는 여인들’에 나타난 디자인 특성분석

<p>모자 만드는 여인들</p>	
<p>모티브</p>	
<p>색채분석</p>	 <p> ● S 2520-G80Y ● S 4030-Y40R ● S 5540-Y50R ● S 1510-G70Y ● S 1080-Y70R ● S 5040-R80B </p>
<p>색채분포</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="535 1333 778 1651"> <p>NCS 색상 분포도</p> </div> <div data-bbox="906 1333 1163 1651"> <p>NCS 뉘앙스 분포도</p> </div> </div>

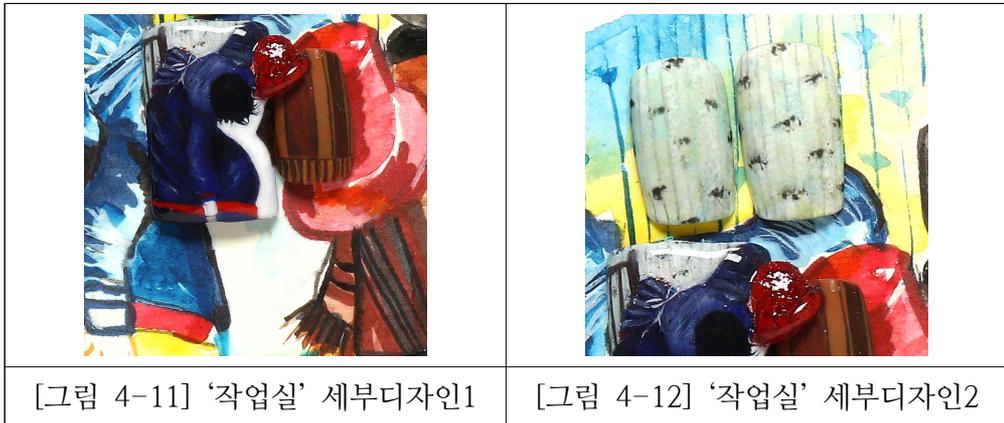
(표4-1~표4-27까지 본 연구 과정에서 연구자가 작성한 도표임)

[표 4-3] 연구사례 I ‘작업실’의 네일디자인 색채분석

<p>디자인 제안</p>	
<p>작품설명</p>	<p>폴 시냇의 작품 ‘모자 만드는 여인들’ 회화에 표현된 형태를 응용하여 네일팁 위에 스케치하고 젤을 이용하여 채색 후 시냇 특유의 점묘 느낌을 살리기 위해 스텐실 브러시와 아크릴 물감을 이용해 작은 점을 찍어 조형적인 특성을 살렸다. 작업에 집중하여 다른 시선을 느끼지 못하는 듯한 여인의 느낌을 표현하였다.</p>
<p>색채분석</p>	 <p>● S 0520-G90Y ● S 3540-Y30R ● S 5540-Y50R ● S 0505-G90Y ● S 1080-Y70R ● S 2030-R80B ● S 2020-G50Y ● S 2060-Y30R</p>
<p>색채분포</p>	<p>NCS 색상 분포도</p> <p>NCS 뉘앙스 분포도</p>

(표4-1~표4-27까지 본 연구 과정에서 연구자가 작성한 도표임)

연구사례 I의 ‘작업실’은 원작의 벽지 무늬와 테이블보의 대비되는 색채에 영감을 받았다. 네일팁 위에 스텐실 브러시를 이용하여 벽지를 점을 찍듯이 표현하였고, 핸드페인팅을 통해 한 손으로는 작업 중이던 모자를 들고 다른 한 손으로는 떨어진 천을 줍는 듯한 여인의 모습을 표현하였다. 원작의 조형적인 느낌을 배경으로 그려 넣어 작품과 조합함으로써 너무 바쁜 나머지 작업 중이던 모자를 내려놓을 여유도 없어 보이는 듯한 작업실에 분위기를 표현하였다. 작품을 제작하면서 ‘작업실’에 사용된 색채 중 S 3540-Y30R 계열과 S 0505-G90Y 계열이 대비되는 느낌을 통해 가을과 겨울의 느낌을 동시에 느낄 수 있는 디자인이 구상됨을 알 수 있었다.

작품에 사용된 NCS 색상 값을 보면 S1080-Y70R, S0505-G90Y, S0520-G90Y, S2020-G50Y, S2060-Y30R, S5540-Y50R, S 3540-Y30R S 3540-Y30R과 S 0505-G90Y S 1080-Y70R 10%의 명도를 갖고 80%의 채도를 포함한 색채의 뉘앙스이며 빨강(R)이 70% 가미되어있는 노랑(Y)이다. S 0505-G90Y 5%의 명도를 갖고 5%의 채도를 포함한 색채의 뉘앙스이며 노랑(Y)이 90% 가미되어있는 녹색(G)이다. S 2020-G50Y 20%의 명도를 갖고 20%의 채도를 포함한 색채의 뉘앙스이며 노랑(Y)이 50% 가미되어있는 녹색(G)이다. S 2060-Y30R 20%의 명도를 갖고 60%의 채도를 포함한 색채의 뉘앙스이며 빨강(R)이 30% 가미되어있는 노랑(Y)이다. S 5540-Y50R 55%의 명도를 갖고 40%의 채도를 포함한 색채의 뉘앙스이며 빨강(R)이 50% 가미되어있는 노랑(Y)이다. S 3540-Y30R 35%의 명도를 갖고 40%의 채도를 포함한 색채의 뉘앙스이며 빨강(R)이 30% 가미되어있는 노랑(Y)을 사용하였다.

[표 4-4] 연구사례Ⅱ ‘항구의 축성’

세부사항 제 목	항구의 축성
네일디자인 재료	베이스 젤, 브러쉬, 젤 폴리쉬, 네일팁, 탐 젤, 아크릴 물감,
배경 사이즈	프레임 가로 16cm X 세로 16cm
기법	핸드페인팅, 믹스미디어, 수채화 물감, 탐젤

연구사례Ⅱ ‘항구의 축성’에 적용하기 위한 두 번째 모티브 작품 ‘참치잡이배의 축성’에 적용된 색채의 색값을 분석해보면 S3540-G25Y, SC-R80B, S2020-Y50R, SC-Y90R, SC-Y50R, S5540-Y75R로 나타났다.

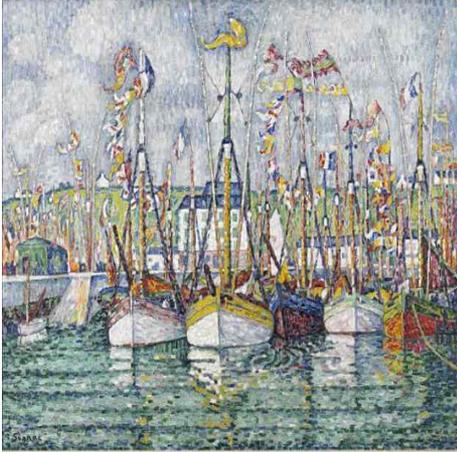
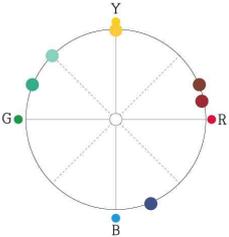
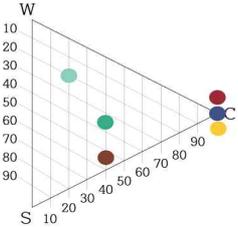
S 3540-G25Y 35%의 명도를 갖고 40%의 채도를 포함한 색채의 뉘앙스이며 노랑(Y)이 25% 가미되어있는 녹색(G)이다.

SC-R80B 파랑(B)이 80% 가미되어있는 빨강(R)이다. S 2020-Y50R 20%의 명도를 갖고 20%의 채도를 포함한 색채의 뉘앙스이며 빨강(R)이 50% 가미되어있는 노랑(Y)이다.

SC-Y90R 빨강(R)이 90% 가미되어있는 노랑(Y)이다. SC-Y50R 빨강(R)이 50% 가미되어있는 노랑(Y)이다.

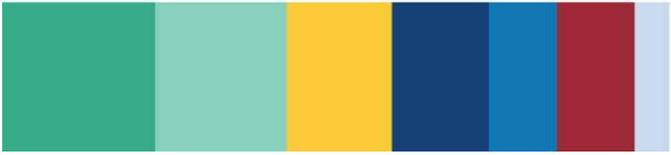
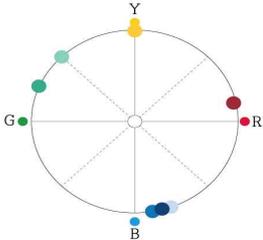
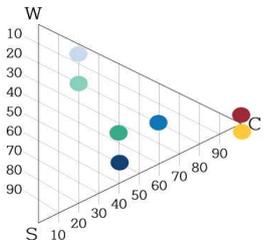
S 5540-Y75R 55%의 명도를 갖고 40%의 채도를 포함한 색채의 뉘앙스이며 빨강(R)이 75% 가미되어있는 노랑(Y)을 사용하였다.

[표 4-5] 연구대상 작품Ⅱ ‘참치잡이 배의 축성’에 나타난 디자인 특성분석

<p>참치잡이 배에 대한 축성</p>		
<p>모티브</p>		
<p>색채분석</p>	 <p> ● S 3540-G25Y ● S 2020-Y50R ● SC-Y50R ● S 5040-R80B ● SC-Y90R ● S 5540-Y75R </p>	
<p>색채분포</p>	<p>NCS 색상 분포도</p> 	<p>NCS 뉘앙스 분포도</p>

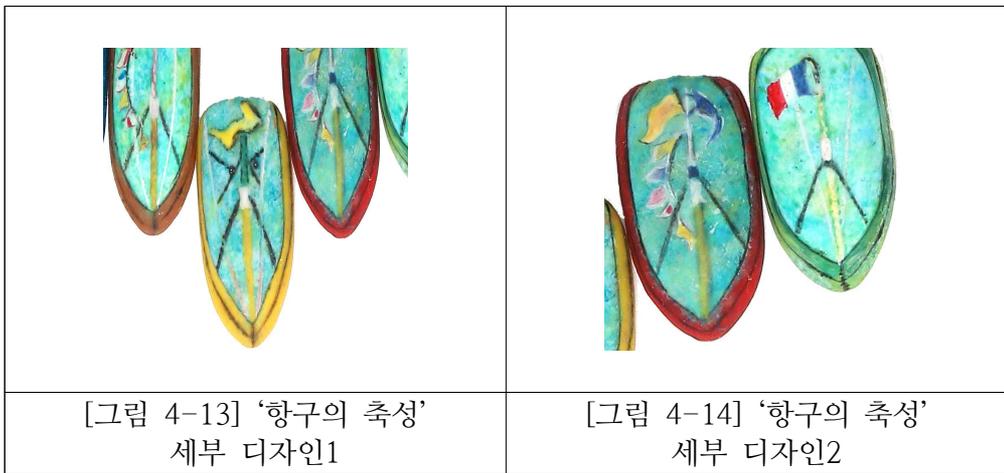
(표4-1~표4-27까지 본 연구 과정에서 연구자가 작성한 도표임)

[표 4-6] 연구사례Ⅱ ‘항구의 축성’의 네일디자인 색채분석

<p>디자인제안</p>	
<p>작품설명</p>	<p>폴 시냇의 작품 ‘참치잡이 배에 대한 축성’의 형태를 응용하여 네일팁 위에 보트 느낌의 라인을 그린 후 젤을 이용하여 스텐실 브러시로 작은 점을 찍어 바다 느낌의 배경과 함대의 돛의 느낌을 표현했다.</p>
<p>색채분석</p>	 <p>● S 3540-G25Y ● S 2020-Y50R ● SC-Y50R ● S 5040-R80B ● S 2060-R90B ● SC-Y90R ● S 0520-R80B</p>
<p>색채분포</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>NCS 색상 분포도</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>NCS 뉘앙스 분포도</p> </div> </div>

(표4-1~표4-27까지 본 연구 과정에서 연구자가 작성한 도표임)

연구사례Ⅱ의 ‘항구의 축성’은 원작의 파도 물결과 저마다 화려한 깃발을 내건 함대들의 대비되는 색채에 영감을 받아 스텐실 브러시를 이용하여 네일 톱 위에 표현하였고, 다채로운 색채의 깃발들과 각기 다른 색채의 함대들은 다시 또 푸른 물결의 파도를 따라 항해를 시작하려는 설레임이 느껴졌다. ‘항구의 축성’의 작품 제작을 통해 유럽의 항구를 여행하고자 하는 여행객들의 네일디자인으로 적합함을 구상할 수 있었다.

연구사례Ⅱ ‘항구의 축성’에 적용하기 위한 두 번째 모티브 작품 ‘참치잡이 배에 대한 축성’에 적용된 색채의 색값을 분석해보면 S3540-G25Y, S5040-R80B, S2020-Y50R, SC-Y90R, SC-Y50R, S0520-R80B, S2060-R90B로 나타났다. S 3540-G25Y 35%의 명도를 갖고 40%의 채도를 포함한 색채의 뉘앙스이며 노랑(Y)이 25% 가미되어있는 녹색(G)이다. S 5040-R80B 50%의 명도를 갖고 40%의 채도를 포함한 색채의 뉘앙스이며 파랑(B)이 80% 가미되어있는 빨강(R)이다. S 2020-Y50R 20%의 명도를 갖고 20%의 채도를 포함한 색채의 뉘앙스이며 빨강(R)이 50% 가미되어있는 노랑(Y)이다. SC-Y 90R 빨강(R)이 90% 가미되어있는 노랑(Y)이다. SC-Y50R 빨강(R)이 50% 가미되어있는 노랑(Y)이다. S 0520-R80B 5%의 명도를 갖고 20%의 채도를 포함한 색채의 뉘앙스이며 파랑(B)이 80% 가미되어있는 빨강(R)이다. S 2060-R90B 20%의 명도를 갖고 60%의 채도를 포함한 색채의 뉘앙스이며 파랑(B)이 90% 가미되어있는 빨강(R)을 사용하였다.

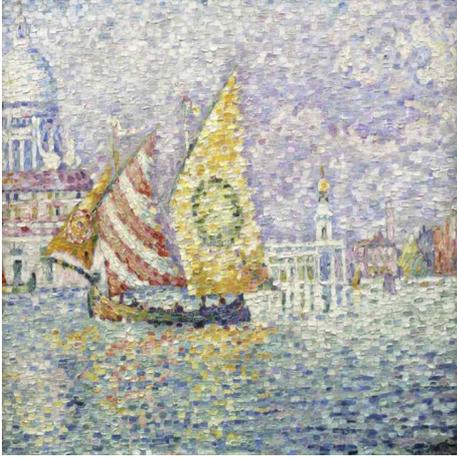
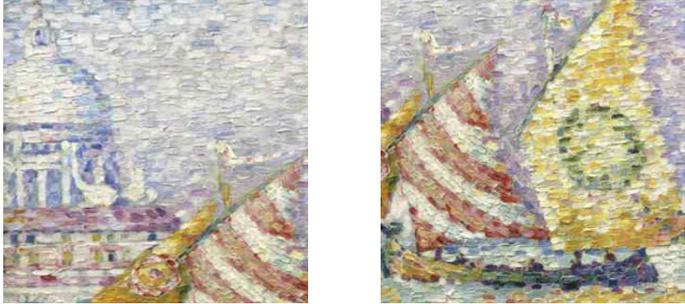
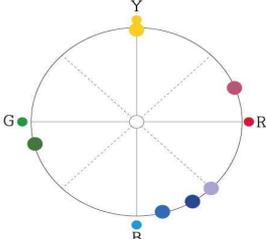
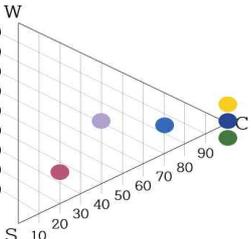
[표 4-7] 연구사례Ⅲ ‘휴식’

제 목 세부사항	휴식
네일디자인 재료	베이스 젤, 젤 폴리쉬, 아크릴 파우더, 아크릴 리퀴드 탑 젤, 브러쉬
배경 사이즈	가로 16cm X 세로 16cm
기법	핸드페인팅, 믹스미디어, 3D, 수채화 물감

연구사례Ⅲ ‘휴식’에 적용하기 위한 세 번째 모티브 작품 ‘베니스 어선’에 적용된 색채의 색값을 분석해 보면 S1570-R80B, SC-R60B, SC-Y, SC-B80 G, S3040-R50B, S6520-Y75R로 나타났다.

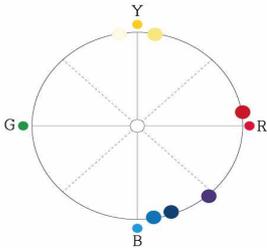
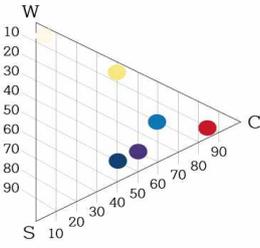
S 1570-R80B 15%의 명도를 갖고 70%의 채도를 포함한 색채의 뉘앙스이며 파랑(B)이 80% 가미되어있는 빨강(R)이다. SC-R60B 파랑(B)이 60% 가미되어있는 빨강(R)이다. SC-Y는 노랑(Y)이다. SC-B80G 녹색(G)이 80% 가미되어있는 파랑(B)이다. S 3040-R50B 30%의 명도를 갖고 40%의 채도를 포함한 색채의 뉘앙스이며 파랑(B)이 50% 가미되어있는 빨강(R)이다. S 6520-Y75R 65%의 명도를 갖고 20%의 채도를 포함한 색채의 뉘앙스이며 빨강(R)이 75% 가미되어있는 노랑(Y)을 사용하였다.

[표 4-8] 연구대상 작품Ⅲ ‘베니스 어선’에 나타난 디자인 특성분석

<p>참치잡이 배에 대한 축성</p>	
<p>모티브</p>	
<p>색채분석</p>	 <p> ● S 2060-R90B ● SC-Y ● S 4050-R60B ● S 5040-R80B ● SC-G80B ● S 1085-Y90R </p>
<p>색채분포</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>NCS 색상 분포도</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>NCS 뉘앙스 분포도</p> </div> </div>

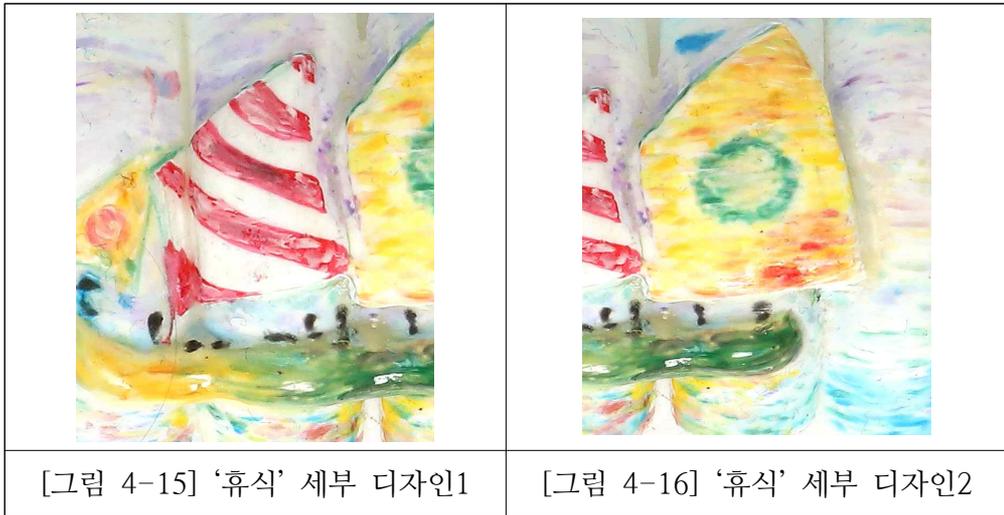
(표4-1~표4-27까지 본 연구 과정에서 연구자가 작성한 도표임)

[표4-9] 연구사례Ⅲ ‘휴식’의 네일디자인 색채분석

<p>디자인제안</p>	
<p>작품설명</p>	<p>폴 시냇의 작품 ‘베니스의 어선’ 형태를 응용하여 네일팁 위에 스케치하고 젤을 이용하여 바탕을 도색 한다. 입체감을 살리기 위해 아크릴 파우더, 아크릴 리퀴드, 브러시를 이용하여 입체적인 느낌의 어선을 표현했다.</p>
<p>색채분석</p>	 <p>● S 2060-R90B ● S 5040-R80B ● S 4050-R60B ● S 1085-Y90R ● S 0540-G90Y ● S 0505-G90Y</p>
<p>색채분포</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="539 1271 772 1306"> <p>NCS 색상 분포도</p> </div> <div data-bbox="908 1271 1168 1306"> <p>NCS 뉘앙스 분포도</p> </div> </div>

(표4-1~표4-27까지 본 연구 과정에서 연구자가 작성한 도표임)

연구사례Ⅲ ‘휴식’은 시냇의 원작에서 표현된 ‘베니스의 고기잡이배’와는 달리 노란색과 빨간색, 파란색 등의 색채조화와 돛의 표현에서 영감을 받았으며, 많은 사람에게 낭만의 섬이라 알려진 베니스의 여름 바다를 즐기는 여행객들의 여유를 느꼈다. 작품을 디자인하면서 바다 한가운데에서 잠시 휴식을 즐기는 듯한 여행객들을 생각하며 돛의 입체감과 원작의 색채를 이용하여 바닷가를 여행하는 다양한 여행객들의 네일디자인 응용에 적합함을 구상 할 수 있었다.

연구사례Ⅲ ‘휴식’에 사용된 색상을 NCS 색상 값을 보면 S0505-G90Y, S 0540-G90 Y, S2060-R90B, S1085-Y90R, S5040-R80B, S4050-R60B로 나타났다. S 0505-G90Y 5%의 명도를 갖고 5%의 채도를 포함한 색채의 뉘앙스이며 노랑(Y)이 가미되어있는 녹색(G)이다. S 0540-G90Y 5%의 명도를 갖고 40%의 채도를 포함한 색채의 뉘앙스이며 노랑(Y)이 90% 가미되어있는 녹색(G)이다. S 2060-R90B 20%의 명도를 갖고 60%의 채도를 포함한 색채의 뉘앙스이며 파랑(B)이 90% 가미되어있는 빨강(R)이다. S 1085-Y90R 10%의 명도를 갖고 85%의 채도를 포함한 색채의 뉘앙스이며 빨강(R)이 90% 가미되어있는 노랑(Y)이다. S 5040-R80B 50%의 명도를 갖고 40%의 채도를 포함한 색채의 뉘앙스이며 파랑(B)이 80% 가미되어있는 빨강(R)이다. S 4050-R60B 40%의 명도를 갖고 50%의 채도를 포함한 색채의 뉘앙스이며 파랑(B)이 60% 가미되어있는 빨강(R)이 사용되었다.

[표 4-10] 연구사례Ⅳ ‘휴일’

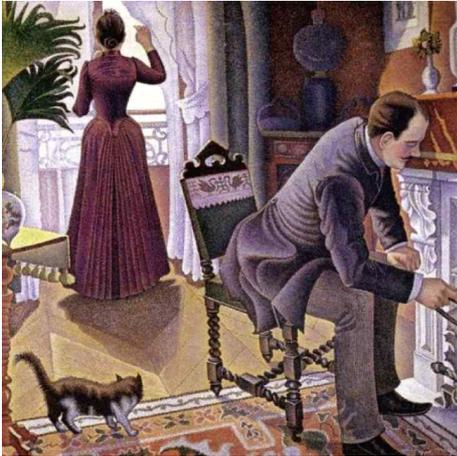
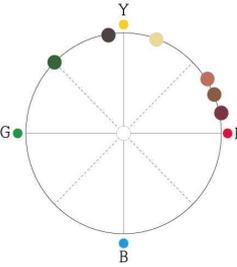
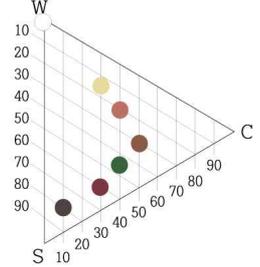
세부사항 \ 제 목	휴 일
네일디자인 재료	베이스 젤, 탑 젤, 브러쉬, 팁, 벨벳, 클리어젤, 아크릴 물감
배경 사이즈	가로 13cm X 세로 13cm
기법	핸드페인팅, 믹스 미디어

연구사례Ⅳ ‘휴일’에 적용하기 위한 네 번째 모티브 작품 ‘일요일’에 적용된 색채의 색값을 분석해 보면 S0300-N, S4540-G50Y, S1530-Y25R, S2040-Y60R, S6030-Y85R, S8010-G90Y로 나타났다.

S 4540-G50Y 45%의 명도를 갖고 40%의 채도를 포함한 색채의 뉘앙스이며 노랑(Y)이 50% 가미되어있는 녹색(G)이다. S 1530-Y25R 15%의 명도를 갖고 30%의 채도를 포함한 색채의 뉘앙스이며 빨강(R)이 25% 가미되어있는 노랑(Y)이다.

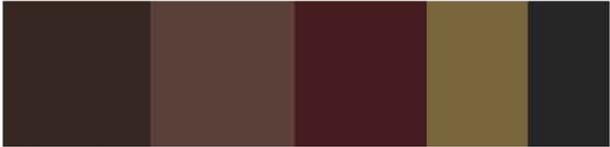
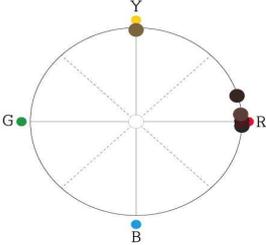
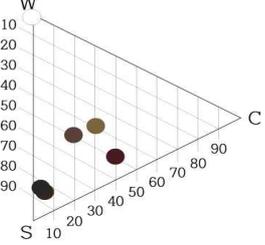
S 2040-Y60R 20%의 명도를 갖고 40%의 채도를 포함한 색채의 뉘앙스이며 빨강(R)이 60% 가미되어있는 노랑(Y)이다. S 6030-Y85R 60%의 명도를 갖고 30%의 채도를 포함한 색채의 뉘앙스이며 빨강(R)이 85% 가미되어있는 노랑(Y)이다. S 8010-G90Y 80%의 명도를 갖고 10%의 채도가 포함되어 있으며 노랑(Y)이 90% 가미되어있는 녹색(G)을 사용하였다.

[표4-11] 연구대상 작품Ⅳ ‘일요일’에 나타난 디자인 특성분석

<p>일요일</p>	
<p>모티브</p>	
<p>색채분석</p>	 <p>○ S 0300-N ● S 1530-Y25R ● S 6030-Y85R ● S 4540-G50Y ● S 2040-Y60R ● S 8010-G90Y</p>
<p>색채분포</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="539 1340 776 1665"> <p>NCS 색상 분포도</p> </div> <div data-bbox="908 1340 1168 1665"> <p>NCS 뉘앙스 분포도</p> </div> </div>

(표4-1~표4-27까지 본 연구 과정에서 연구자가 작성한 도표임)

[표 4-12] 연구사례Ⅳ ‘휴일’의 네일디자인 색채분석

<p>디자인제안</p>	
<p>작품설명</p>	<p>폴 시냇의 작품 ‘일요일’ 속에 표현되어 있는 카페트와 귀여운 고양이의 조형적 특징을 응용하여 네일팁 위에 스케치하고 다소 지루한 듯한 느낌에 신선함을 주기 위해 재료는 입체적인 느낌을 강조할 수 있는 아크릴, 클리어젤, 핸드페인팅을 이용하여 여인과 고양이를 입체적인 느낌으로 재구성하였다.</p>
<p>색채분석</p>	 <p>● S 8005-Y80R ● S 5020-R ● S 5040-R ● S 4030-Y ● S 8502-R ○ S 0300-N</p>
<p>색채분포</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>NCS 색상 분포도</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>NCS 뉘앙스 분포도</p> </div> </div>

(표4-1~표4-27까지 본 연구 과정에서 연구자가 작성한 도표임)

연구사례Ⅳ의 ‘휴일’은 시냇의 원작에서 표현된 여인, 남자, 고양이 각각 서로 다른 행동을 하며 다소 지루해 보이는 일요일의 느낌과는 달리 바닥에 깔린 카페트의 패턴을 네일디자인으로 응용하고 창밖을 보는 여인과 고양이를 입체적인 느낌으로 제작하여 생동감이 느껴지는 포인트를 완성하였다. 배경 디자인은 원작 속의 남자를 그려 넣고 그의 주변으로 고양이 톱을 이동하여 배열함으로써 한가로운 일요일 각각의 생각에 잠겨있는 인물을 표현하였다. 작품을 제작하면서 S 8005-Y80R, S 4030-Y 계열의 차분한 색채를 이용하여 제작한 디자인은 가을과 겨울 느낌의 네일을 디자인할 때 고상하고 중후한 느낌의 디자인이 구상될 수 있음을 알 수 있었다.

연구사례Ⅳ ‘휴일’에 사용된 색상을 NCS 색상 값을 통해 보면 S8005-Y80R, S5020-RS, S5040-R, S4030-Y, S8502-R, S0300-N로 나타났다.

S 8005-Y80R 80%의 명도를 갖고 5%의 채도를 포함한 색채의 뉘앙스이며 빨강(R)이 80% 가미되어있는 노랑(Y)이다. S 5020-RS 50%의 명도를 갖고 20%의 채도를 포함한 색채의 뉘앙스이며 빨강(R)이다. S 5040-R 50%의 명도를 갖고 40%의 채도를 포함한 색채의 뉘앙스이며 빨강(R)이다. S4030-Y 40%의 명도를 갖고 30%의 채도를 포함한 색채의 뉘앙스이며 노랑(Y)이다. S8502-R 85%의 명도를 갖고 2%의 채도를 포함한 색채의 뉘앙스이며 빨강(R)이다. S 0300-N은 흰색을 사용하였다.

[표 4-13] 연구사례 V ‘정원’

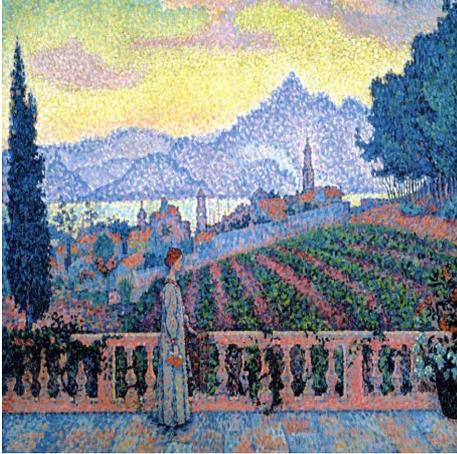
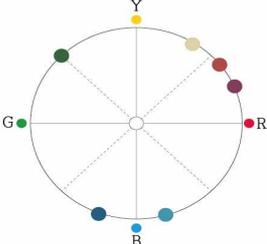
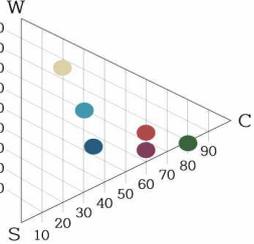
세부사항	정 원
네일디자인 재료	베이스 젤, 핸드드릴, 젤 폴리쉬, 탑 젤, 브러쉬, 클리어젤, 아크릴 물감
배경 사이즈	가로 10cm X 세로 8cm
기법	핸드페인팅

연구사례 V ‘정원’에 적용하기 위한 다섯 번째 모티브 작품 ‘생트로페 테라스’에 적용된 색채의 색값을 분석해 보면 S3560-Y75R, S3030-R80B, S2080-G50Y, S4535-B25G, S1520-Y40R, S2560-Y65R로 나타났다.

S 3560-Y75R 35%의 명도를 갖고 60%의 채도를 포함한 색채의 뉘앙스이며 빨강(R)이 75% 가미되어있는 노랑(Y)이다. S 3030-R80B 30%의 명도를 갖고 30%의 채도를 포함한 색채의 뉘앙스이며 파랑(B)이 80% 가미되어있는 빨강(R)이다. S 2080-G50Y 20%의 명도를 갖고 80%의 채도를 포함한 색채의 뉘앙스이며 노랑(Y)이 50% 가미되어있는 녹색(G)이다. S 4535-B25G 45%의 명도를 갖고 35%의 채도를 포함한 색채의 뉘앙스이며 녹색(G)이 25% 가미되어있는 파랑(B)이다. S 1520-Y40R 15%의 명도를 갖고 20%의 채도를 포함한 색채의 뉘앙스이며 빨강(R)이 40% 가미되어있는 노랑(Y)이다. S 2560-Y65R 25%의 명도를 갖고 60%의 채도를 포함한 색채의 뉘앙스이며 빨강(R)이 65% 포함되어있는 노랑(Y)을 사용하였다.

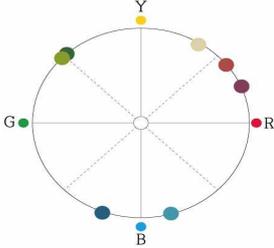
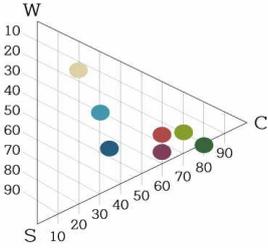
작품 속에 나타난 전체의 배경을 토대로 정원을 산책하려는 여인의 느낌을 입체적으로 재구성 할 수 있도록 모티브로 선정하였다.

[표 4-14] 연구대상 작품Ⅴ ‘생트로페 테라스’에 나타난 디자인 특성분석

<p>생트로페 테라스</p>		
<p>모티브</p>		
<p>색채분석</p>	 <p> ● S 3560-Y75R ● S 2080-G50Y ● S 61520-Y40R ● S 3030-R80B ● S 4535-B25G ● S 2560-Y65R </p>	
<p>색채분포</p>	<p>NCS 색상 분포도</p> 	<p>NCS 뉘앙스 분포도</p>

(표4-1~표4-27까지 본 연구 과정에서 연구자가 작성한 도표임)

[표 4-15] 연구사례 V '정원'의 네일디자인 색채분석

<p>디자인제안</p>	
<p>작품설명</p>	<p>폴 시냇의 작품 '생트로페 테라스' 속의 표현 되어 있는 형태를 응용하여 네일용 롱팁에 젤 컬러를 이용하여 바탕색을 입히고 그 위에 자개와 생화를 이용하여 정원의 생동감을 주었다. 정원을 산책하려는 여인은 클리어 젤을 이용하여 입체적으로 표현하고 스텐실 브러시를 이용하여 음영과 드레스의 질감을 표현하였다.</p>
<p>색채분석</p>	 <ul style="list-style-type: none"> ● S 3560-Y75R ● S 2080-G50Y ● S 1520-Y40R ● S 2070-G50Y ● S 3030-R80B ● S 4535-B25G ● S 2560-Y65R
<p>색채분포</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>NCS 색상 분포도</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>NCS 뉘앙스 분포도</p> </div> </div>

(표4-1~표4-27까지 본 연구 과정에서 연구자가 작성한 도표임)

연구사례Ⅴ ‘정월’은 시냇의 원작에서 표현된 여인의 한가로운 산책의 느낌을 모티브로 응용하였다.

생트로페의 테라스 주변에 아름다운 꽃밭과 멀리 바다 그리고 높은 하늘을 감상하는 여인과 주변 전체의 배경을 자개와 글리터, 생화 꽃 등의 네일 재료를 응용하여 모자이크 느낌의 작품으로 응용하였다.

여인의 모습은 폴 시냇 작품의 조형적 특성을 살려 클리어젤을 이용해 입체감을 주었다.

드레스 디자인은 아크릴 물감, 젤 브러시, 스텐실 브러시, 젤 폴리시를 이용하여 형태를 구성하고 점을 찍듯이 표현하여 음영과 드레스 무늬를 점묘 느낌으로 표현하였다.

배경 디자인은 아크릴 물감과 스펀지를 이용하여 ‘정원’의 파스텔톤의 컬러와 도트 포인트를 이용하여 연구 작품의 아름다움이 조금 더 돋보일 수 있도록 시도해 보았다.

작품을 제작하면서 다양한 네일 재료를 이용하여 모자이크 형식의 점묘 느낌의 네일디자인과 다채로운 색채의 조합은 봄과 여름에 어울리는 네일디자인이 구상됨을 알 수 있었다.

연구사례 V ‘정원’의 NCS 색 값을 보면 S1520-Y40R, S2080-G30Y, S2070-G50Y, S2560-Y65R, S3030-R80B, S4535-B25G, S3560-Y75R로 나타났다.

S 1520-Y40R 15%의 명도를 갖고 20%의 채도를 포함한 색채의 뉘앙스이며 빨강(R)이 40% 가미되어있는 노랑(Y)이다.

S 2080-G30Y 20%의 명도를 갖고 80%의 채도를 포함한 색채의 뉘앙스이며 노랑(Y)이 30% 가미되어있는 녹색(G)이다.

S 2070-G50Y 20%의 명도를 갖고 70%의 채도를 포함한 색채의 뉘앙스이며 노랑(Y)이 50% 가미되어있는 녹색(G)이다. S 2560-Y65R 25%의 명도를 갖고 60%의 채도를 포함한 색채의 뉘앙스이며 빨강(R)이 65% 가미되어있는 노랑(Y)이다. S 3030-R80B 30%의 명도를 갖고 30%의 채도를 포함한 색채의 뉘앙스이며 파랑(B)이 80% 가미되어있는 빨강(R)이다.

S 4535-B25G 45%의 명도를 갖고 35%의 채도를 포함한 색채의 뉘앙스이며 녹색(G)이 25% 가미되어있는 파랑(B)이다. S 3560-Y75R 35%의 명도를 갖고 60%의 채도를 포함한 색채의 뉘앙스이며 빨강(R)이 75% 가미되어있는 노랑(Y)을 사용하였다.

[표 4-16] 연구사례Ⅵ ‘강가의 삼페인’

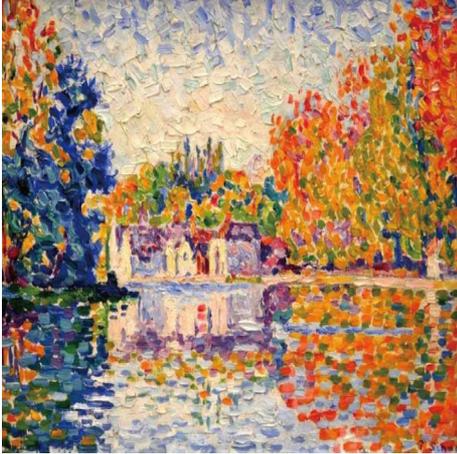
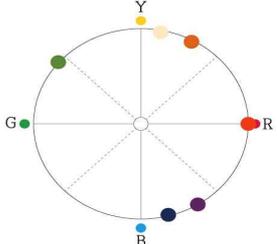
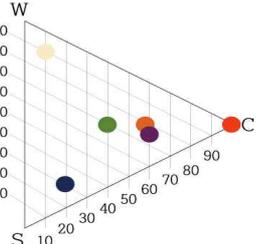
제 목 세부사항	강가의 삼페인
네일디자인 재료	베이스 젤, 젤 폴리쉬, 도트 스팅글, 탑 젤, 브러쉬, 클리어젤, 아크릴 물감
배경 사이즈	가로 10cm X 세로 8cm
기법	핸드페인팅, 믹스미디어

연구사례Ⅵ ‘강가의 삼페인’에 적용하기 위한 여섯 번째 모티브 작품 ‘사무아의 센강’에 적용된 색채의 색값을 분석해 보면 S3040-G50Y, S1010-Y10B, S2060-Y30R, SC-R, S3560-Y75R, S7020-R70B로 나타났다.

S 3040-G50Y 30%의 명도를 갖고 40%의 채도를 포함한 색채의 뉘앙스이며 노랑(Y)이 50% 가미되어있는 녹색(G)이다.

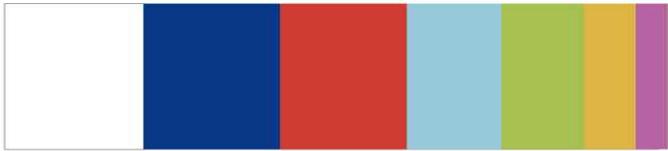
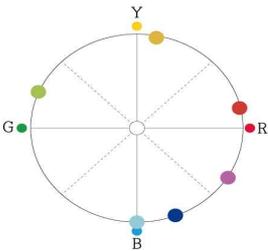
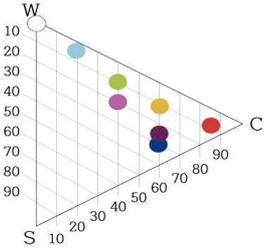
S 1010-Y10B 10%의 명도를 갖고 10%의 채도를 포함한 색채의 뉘앙스이며 파랑(B)이 10% 가미되어있는 노랑(Y)이다. S 2060-Y30R 20%의 명도를 갖고 60%의 채도를 포함한 색채의 뉘앙스이며 빨강(R)이 30% 가미되어있는 노랑(Y)이다. SC-R은 빨강(R)이다. S 3560-Y75R 35%의 명도를 갖고 60%의 채도를 포함한 색채의 뉘앙스이며 빨강(R)이 75% 가미되어있는 노랑(Y)이다. S 7020-R70B 70%의 명도를 갖고 20%의 채도를 포함한 색채의 뉘앙스이며 파랑(B)이 70% 가미되어있는 빨강(R)을 사용하였다.

[표 4-17] 연구대상 작품Ⅵ ‘사무아의 센강’에 나타난 디자인 특성분석

<p>사무아의 센강</p>		
<p>모티브</p>		
<p>색채분석</p>	 <p style="text-align: center;"> ● SC-R ● S 2060-Y30R ● S 1010-Y10B ● S 7020-R70B ● S 3040-G50Y ● S 3560-Y75R </p>	
<p>색채분포</p>	<p>NCS 색상 분포도</p> 	<p>NCS 뉘앙스 분포도</p>

(표4-1~표4-27까지 본 연구 과정에서 연구자가 작성한 도표임)

[표 4-18] 연구사례Ⅵ ‘강가의 샴페인’의 ‘네일디자인 색채분석

<p>디자인제안</p>	
<p>작품설명</p>	<p>작품 속에 나타난 특징 중 센강의 다채로운 생동감을 주는 나뭇잎을 토대로 한여름 시원한 강가에서 샴페인을 즐기는 듯한 느낌을 연출할 수 있도록 응용작품의 모티브로 선택하였다.</p>
<p>색채분석</p>	 <p>○ S 0300-N ● S 3060-R80B ● S 1085-Y90R ● S 0520-B ● S 1040-G30Y ● S 1060-Y10R ● S 2040-R40B</p>
<p>색채분포</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>NCS 색상 분포도</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>NCS 뉘앙스 분포도</p> </div> </div>

(표4-1~표4-27까지 본 연구 과정에서 연구자가 작성한 도표임)

연구사례Ⅵ ‘강가의 삼페인’은 시냇의 원작에서 표현된 센강의 푸르름이 어우러진 강가의 아름다운 풍경을 재해석하기 위해 원작에 사용된 색채 위주의 스팅글을 다양하게 배치하여 삼페인의 탄산이 피어나는 듯한 상큼한 느낌을 표현하였으며 작품을 제작하면서 사용한 1060-Y10R, S 0300-N, S 1085-Y90R, S 3060-R80B, S 0520-B, S 2040-R40B, S 1040-G30Y의 색채의 조합은 봄과 여름에 어울리는 네일디자인이 구상됨을 알 수 있었다.

연구사례Ⅵ ‘강가의 삼페인에’ 나타난 색 값을 분석해 보면 S 1060-Y10R 10%의 명도를 갖고 60%의 채도를 포함한 색채의 뉘앙스이며 빨강(R)이 10% 가미되어있는 노랑(Y)이다. S 0300-N은 흰색이다. S 1085-Y90R 10%의 명도를 갖고 85%의 채도를 포함한 색채의 뉘앙스이며 빨강(R)이 10% 가미되어있는 노랑(Y)이다. S 3060-R80B 30%의 명도를 갖고 60%의 채도를 포함한 색채의 뉘앙스이며 파랑(B)이 80% 가미되어있는 빨강(R)이다. S 0520-B 5%의 명도를 갖고 20%의 채도를 포함한 색채의 뉘앙스이며 파랑(B)이다. S 2040-R40B 20%의 명도를 갖고 40%의 채도를 포함한 색채의 뉘앙스이며 파랑(B)이 40% 가미되어있는 빨강(R)이다. S 1040-G30Y 10%의 명도를 갖고 40%의 채도를 포함한 색채의 뉘앙스이며 노랑(Y)이 30% 포함된 녹색(G)을 사용하였다.

[표 4-19] 연구사례Ⅶ ‘거울 보는 여인’

세부사항 제 목	거울 보는 여인
네일디자인 재료	글리터, 젤 폴리쉬, 필름지, 아크릴 물감, 탑 젤, 네일팁 브러쉬
아트 마스트 디자인 재료	아크릴 물감, 브러쉬, 스펀지, 아트마스크, 글리터 스탬프, 색실
배경 사이즈	프레임 가로 25cm X 세로 40cm
기법	핸드페인팅, 믹스미디어

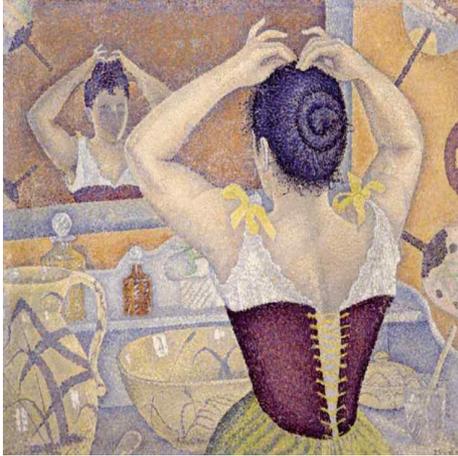
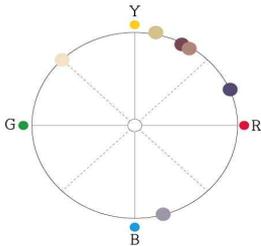
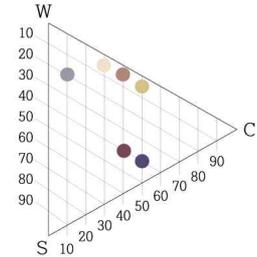
연구사례 Ⅶ ‘거울 보는 여인’에 적용하기 위한 일곱 번째 모티브 작품 ‘보라색 코르셋을 입은 화장대 앞의 여인’에 적용된 색채의 색값을 분석해 보면 S0530-Y, S0550-G80Y, S0540-Y30R, S4040-Y90R, S4050-R40B, S2010-Y70R으로 나타났다.

S 0530-Y 5%의 명도를 갖고 30%의 채도를 포함하고 있는 색채의 뉘앙스이며 노랑(Y)이다. S 0550-G80Y 5%의 명도를 갖고 50%의 채도를 포함하고 있는 색채의 뉘앙스이며 노랑(Y)이 80% 가미되어있는 녹색(G)이다.

S 0540-Y30R 5%의 명도를 갖고 40%의 채도를 포함하고 있는 색채의 뉘앙스이며 빨강(R)이 30% 가미되어있는 노랑(Y)이다.

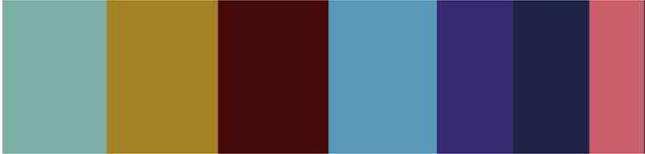
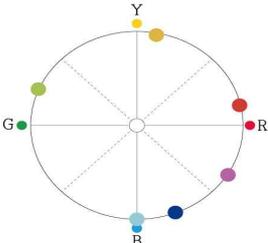
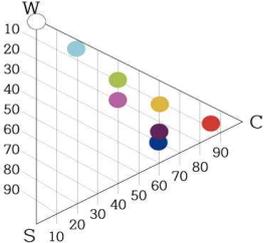
S 4040-Y90R 40%의 명도를 갖고 40%의 채도를 포함한 색채의 뉘앙스이며 빨강(R)이 90% 가미되어있는 노랑(Y)이다. S 4050-R60B 40%의 명도를 갖고 50%의 채도를 포함하고 있는 색채의 뉘앙스이며 파랑(B)이 40% 가미되어있는 빨강(R)이다. S 2010-Y70R 20%의 명도를 갖고 10%의 채도를 포함하고 있는 색채의 뉘앙스이며 빨강(R)이 70% 가미되어있는 노랑(Y)을 사용하였다.

[표 4-20] 연구대상 작품Ⅶ ‘보라색 코르셋을 입은 화장대 앞의 여인’에 나타난 디자인 특성분석

<p>보라색 코르셋을 입은 화장대 앞의 여인</p>	
<p>모티브</p>	
<p>색채분석</p>	 <p>● S 0530-Y ● S 0550-G80Y ● S 0540-Y30R ● S 4040-Y90R ● S 4050-R40B ● S 2010-Y70R</p>
<p>색채분포</p>	<p>NCS 색상 분포도</p> <p>NCS 뉘앙스 분포도</p>

(표4-1~표4-27까지 본 연구 과정에서 연구자가 작성한 도표임)

[표 4-21] 연구사례Ⅶ ‘거울 보는 여인’에 나타난 디자인 색채분석

<p>디자인제안</p>	
<p>작품설명</p>	<p>폴 시냇의 작품 ‘보라색 코르셋을 입은 화장대 앞의 여인’ 속의 표현 되어있는 형태를 응용하여 네일용 롱팁에 화이트 젤 폴리시를 이용하여 바탕색을 입히고 글리터를 이용하여 작품 속의 향수 이미지를 표현하였다. 아트마스크는 글리터와 아크릴 물감을 이용하여 밝고 화려한 얼굴 그리고 보랏빛의 어두운 얼굴 등 마스크의 패턴 속의 색채를 이용하여 여인의 감정을 표현하였다.</p>
<p>색채분석</p>	 <p>● S 1060-Y10R ● S 1040-G30Y ● S 1085-Y90R ● S 3060-R80B ● S 2040-R40B ● S 0520-B ○ S 0300-N</p>
<p>색채분포</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="539 1329 772 1360"> <p>NCS 색상 분포도</p> </div> <div data-bbox="908 1329 1168 1360"> <p>NCS 뉘앙스 분포도</p> </div> </div>

(표4-1~표4-27까지 본 연구 과정에서 연구자가 작성한 도표임)

연구사례Ⅶ ‘거울 보는 여인’ 작품을 디자인하며 네일디자인에 거울을 유리 필름지를 응용하여 거울의 느낌과 작품 속의 향수병을 글리터를 이용해 제작 함으로 아트마스크에 밝고 화려한 디자인이 조금 더 부각 될 수 있도록 디자인하였다.

제작한 작품 속에 사용된 S 1060-Y10R, S 0300-N, S 1085-Y90R, S 3060-R80B, S 0520-B, S 2040-R40B, S 1040-G30Y 색채의 조합은 봄, 여름, 가을에 적합한 디자인임을 구상할 수 있었다.

	
<p>[그림 4-23] ‘거울 보는 여인’ 아트 마스크</p>	<p>[그림 4-24] ‘거울 보는 여인’ 아트 마스크 세부 디자인</p>

연구사례Ⅶ ‘거울 보는 여인’에 나타난 NCS 색 값을 분석해 보면 S 1060-Y10R 10%의 명도를 갖고 60%의 채도를 포함한 색채의 뉘앙스이며 빨강(R)이 10% 가미되어있는 노랑(Y)이다. S 0300-N은 흰색이다. S 1085-Y90R 100%의 명도를 갖고 85%의 채도를 포함한 색채의 뉘앙스이며 빨강(R)이 10% 가미되어있는 노랑(Y)이다. S 3060-R80B 30%의 명도를 갖고 60%의 채도를 포함한 색채의 뉘앙스이며 파랑(B)이 80% 가미되어있는 빨강(R)이다.

S 0520-B 5%의 명도를 갖고 20%의 채도를 포함한 색채의 뉘앙스이며 파랑(B)이다. S 2040-R40B 20%의 명도를 갖고 40%의 채도를 포함한 색채의 뉘앙스이며 파랑(B)이 40% 가미되어있는 빨강(R)이다. S 1040-G30Y 10%의 명도를 갖고 40%의 채도를 포함한 색채의 뉘앙스이며 노랑(Y)이 30% 포함된 녹색(G)을 사용하였다.

	
<p>[그림 4-25] ‘거울 보는 여인’ 네일디자인</p>	<p>[그림 4-26] ‘거울 보는 여인’ 네일 세부 디자인</p>

[표 4-22] 연구사례Ⅷ ‘다른 생각’

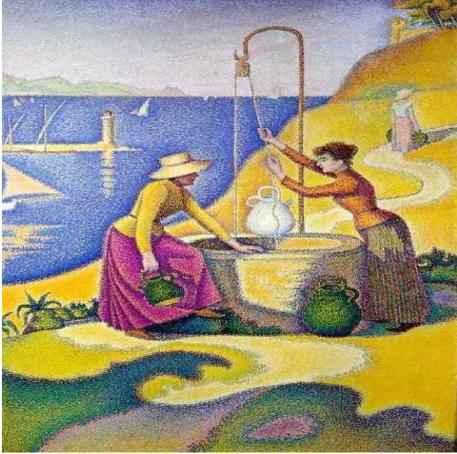
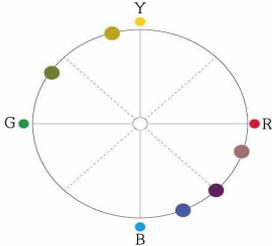
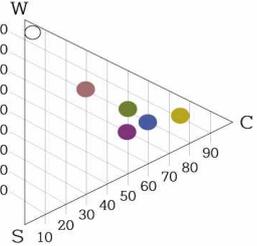
세부사항	제 목	다른 생각
네일디자인 재료		글리터 젤 폴리쉬, 아크릴 물감, 탑 젤, 브러쉬, 네일 팁
아트마스크 재료		아크릴 물감, 브러쉬, 스펀지, 아트마스크
배경 사이즈		가로 26.5cm X 세로 40cm
기법		핸드페인팅, 믹스미디어

연구사례Ⅷ ‘다른 생각’에 적용하기 위한 여덟 번째 모티브 작품 ‘우물가의 여인’에 적용된 색채의 색값을 분석해 보면 S1075-G80Y, S2060-R80B, S2030-R20B, S3050-R50B, S2050-G40Y, S0300-N으로 나타났다.

S 1075-G80Y 10%의 명도를 갖고 75%의 채도를 포함하고 있는 색채의 뉘앙스이며 노랑(Y)이 80% 가미되어있는 녹색(G)이다. S 2060-R80B 20%의 명도를 갖고 60%의 채도를 포함하고 있는 색채의 뉘앙스이며 파랑(B)이 80% 가미되어있는 빨강(R)이다.

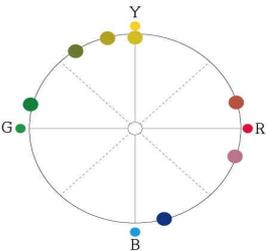
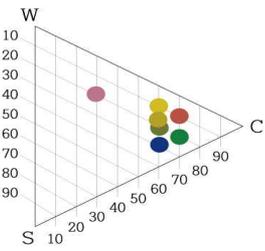
S 2030-R20B 20%의 명도를 갖고 30%의 채도를 포함하고 있는 색채의 뉘앙스이며 파랑(B)이 20% 가미되어있는 빨강(R)이다. S 3050-R50B 30%의 명도를 갖고 50%의 채도를 포함하고 있는 색채의 뉘앙스이며 파랑(B)이 50% 가미되어있는 빨강(R)이다. S 2050-G40Y 20%의 명도를 갖고 50%의 채도를 포함하고 있는 색채의 뉘앙스이며 노랑(Y)이 40% 가미되어있는 녹색(G)이다. S 0300-N 흰색을 사용하였다.

[표 4-23] 연구대상 작품Ⅷ ‘우물가의 여인들’에 나타난 디자인 특성분석

<p>우물가의 여인들</p>	
<p>모티브</p>	
<p>색채분석</p>	 <p>● S 1075-G80Y ● S 2060-R80B ● S 2030-R20B ● S 3050-R50B ● S 2050-G40Y ○ S0300-N</p>
<p>색채분포</p>	<p>NCS 색상 분포도</p> <p>NCS 뉘앙스 분포도</p>

(표4-1~표4-27까지 본 연구 과정에서 연구자가 작성한 도표임)

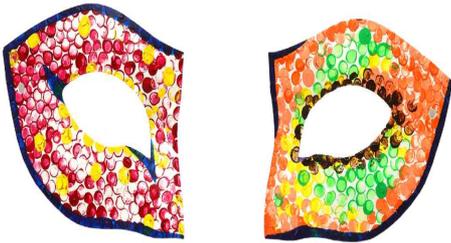
[표 4-24] 연구사례Ⅷ ‘다른 생각’에 나타난 디자인 색채분석

<p>디자인 제안</p>	
<p>작품설명</p>	<p>폴 시낙의 작품 속에 표현된 두 여인을 모티브로 아트 마스크를 각각의 여인 위에 배치하여 배경색에 점을 찍어 표현하였고 네일디자인은 아트마스크가 부각 될 수 있도록 유색 젤 폴리시를 이용하여 배경의 일부분으로 연결하였다.</p>
<p>색채분석</p>	 <p>● S 2030-R20B ● S 1060-Y ● S 1070-Y80R ● S 2070-G20Y ● S 3060-G60Y ● S 2060-G80Y ● S 3060-R80B</p>
<p>색채분포</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="525 1315 791 1624"> <p>NCS 색상 분포도</p> </div> <div data-bbox="911 1315 1176 1624"> <p>NCS 뉘앙스 분포도</p> </div> </div>

(표4-1~표4-27까지 본 연구 과정에서 연구자가 작성한 도표임)

연구사례Ⅷ ‘다른 생각’은 폴 시냇의 ‘우물가의 여인들’ 작품 속에 표현된 두 여인을 보며 옷차림새와 갖고 있는 물 주전자의 크기가 다름에서 모티브를 얻었다.

종이로 제작된 아트마스크를 반으로 잘라내어 여인들의 의상에서 응용한 색채를 브러시를 이용하여 점을 찍듯이 점묘 형식으로 완성하였다. 각각의 여인 위에 마스크를 배치하여 같은 장소에 같은 행동을 하고 있지만 서로 다른 생각과 마음을 갖고 있음을 표현하였고 네일디자인은 아트마스크가 부각 될 수 있도록 배경의 일부분으로 연결하였다. 작품에 사용된 S2030-R20B, S1060-Y, S1070-Y80R, S2070-G20Y, S3060-G60Y, S2060-G80Y, S3060-R80B의 색채 조합은 봄과 여름에 적합한 네일디자인 색채임을 구상할 수 있었고, 아트마스크에 사용된 점묘 형태는 위치를 분석하고 구도를 표현함에 있어 장시간 구상해야 함을 알 수 있었다. 이는 예술적 가치는 높지만, 실제 디자인 소비자에게 적용하기엔 어려움이 있는 디자인임을 구상할 수 있었다.

	
<p>[그림 4-27] ‘다른 생각’ 아트 마스크</p>	<p>[그림 4-28] ‘다른 생각’ 아트 마스크 세부 디자인</p>

연구사례Ⅷ ‘다른 생각’에 나타난 NCS 색 값을 분석해 보면 S 2030-R20 B 20%의 명도를 갖고 30%의 채도를 포함하고 있는 색채의 뉘앙스이며 파랑(B)이 80% 가미되어있는 노랑(Y)이다. S 1060-Y 10%의 명도를 갖고 60%의 채도를 포함하고 있는 색채의 뉘앙스이며 노랑(Y)이다.

	
<p>[그림 4-29] ‘다른 생각’ 네일디자인</p>	<p>[그림 4-30] ‘다른 생각’ 네일 세부 디자인</p>

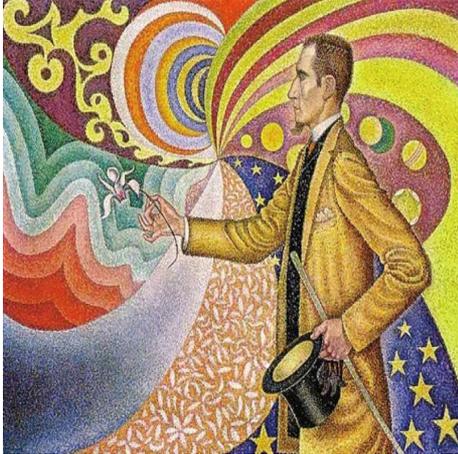
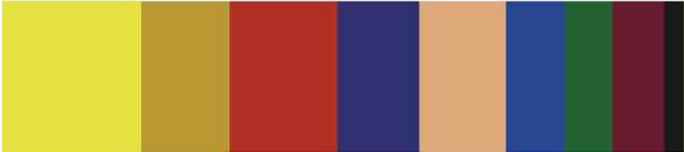
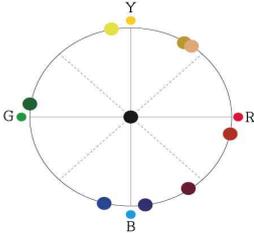
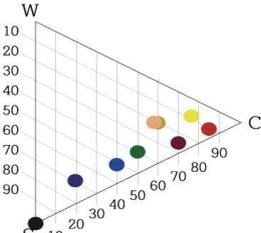
S 1070-Y80R 10%의 명도를 갖고 70%의 채도를 포함하고 있는 색채의 뉘앙스이며 빨강(R)이 80% 가미되어있는 노랑(Y)이다. S 2070-G20Y 20%의 명도를 갖고 70%의 채도를 포함하고 있는 색채의 뉘앙스이며 노랑(Y)이 20% 가미되어있는 녹색(G)이다. S 3060-G60Y 30%의 명도를 갖고 60%의 채도를 포함하고 있는 색채의 뉘앙스이며 노랑(Y)이 60% 가미되어있는 녹색(G)이다. S 2060-G80Y 20%의 명도를 갖고 60%의 채도를 포함하고 있는 색채의 뉘앙스이며 노랑(Y)이 80% 가미되어있는 녹색(G)이다. S 3060-R80 B 30%의 명도를 갖고 60%의 채도를 포함한 색채의 뉘앙스이며 파랑(B)이 80% 가미되어있는 빨강(R)을 사용하였다.

[표 4-25] 연구사례Ⅸ ‘환상’

제 목 세부사항	펠릭스 페네옹의 초상
네일디자인 재료	젤 폴리쉬, 글리터, 아크릴 물감, 탑 젤, 브러쉬, 네일 팁
아트마스크 디자인 재료	아크릴 물감, 브러쉬, 스펀지, 아트마스크, 별, 진주 글리터
사이즈	프레임 가로 45cm X 세로 25cm
기법	핸드페인팅, 믹스미디어

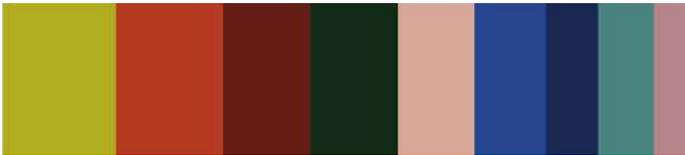
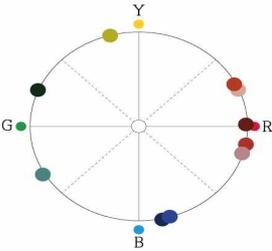
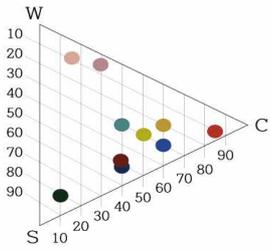
연구사례Ⅸ ‘환상’에 적용하기 위한 아홉 번째 모티브 작품 ‘펠릭스 페네옹의 초상’에 적용된 색채의 색값을 분석해 보면 S1075-G80Y, S2060-Y, S1085-Y90R, S7020-R70B, S2060-Y20R, S5040-R80B, S4050-G20Y, S2570-Y90R, S9000-N으로 나타났다. S 1075-G80Y 10%의 명도를 갖고 75%의 채도를 포함한 색채의 뉘앙스이며 노랑(Y)이 80% 가미되어있는 녹색(G)이다. S 2060-Y 20%의 명도를 갖고 60%의 채도를 포함한 색채의 뉘앙스이며 노랑(Y)이다. S 1085-Y90R 10%의 명도를 갖고 85%의 채도를 포함한 색채의 뉘앙스이며 빨강(R)이 90% 가미되어있는 노랑(Y)이다. S 7020-R70B 70%의 명도를 갖고 20%의 채도를 포함한 색채의 뉘앙스이며 파랑(B)이 70% 가미되어있는 빨강(R)이다. S 2060-Y20R 20%의 명도를 갖고 60%의 채도를 포함한 색채의 뉘앙스이며 빨강(R)이 20% 가미되어있는 노랑(Y)이다. S 5040-R80B 50%의 명도를 갖고 40%의 채도를 포함한 색채의 뉘앙스이며 파랑(B)이 80% 가미되어있는 빨강(R)이다. S 4050-G20Y 40%의 명도를 갖고 50%의 채도가 포함된 뉘앙스이며 노랑(Y)이 20% 가미되어있는 녹색(G)이다. S 2570-Y90R 25%의 명도를 갖고 70%의 채도를 포함한 색채의 뉘앙스이며 빨강(R)이 90% 가미되어있는 노랑(Y)이다. S 9000-N 90%의 명도를 갖고 0%의 채도를 포함하고 있는 뉘앙스이며 검정(S)을 사용하였다.

[표 4-26] 연구대상 작품IX ‘펠릭스 페네옹의 초상’의 디자인 특성분석

<p>펠릭스 페네옹의 초상</p>		
<p>모티브</p>		
<p>색채분석</p>	 <p> ● S1075-G80Y ● S2060-Y ● S1085-Y90R ● S7020-R70B ● S2060-Y20R ● S5040-R80B ● S4050-G20Y ● S2570-Y90R ● S9000-N </p>	
<p>색채분포</p>	<p>NCS 색상 분포도</p> 	<p>NCS 뉘앙스 분포도</p>

(표4-1~표4-27까지 본 연구 과정에서 연구자가 작성한 도표임)

[표 4-27] 연구사례Ⅸ ‘환상’에 나타난 디자인 색채분석

<p>디자인제안</p>	
<p>작품설명</p>	<p>폴 시냐 작품 속에 표현된 역동적인 디자인과 화려한 색채를 아크릴 물감과 브러시를 이용하여 아트마스크로 디자인하고 그라데이션 되는 듯한 패턴을 모티브로 네일 작품에 응용하여 S 5040-R, S 2075-Y70R 색채를 이용하여 그라데이션 네일디자인을 완성하였다.</p>
<p>색채분석</p>	 <p>● S 3050-G80Y ● S 2075-Y70R ● S 5040-R ● S 8010-G30Y ● S 1015-Y70R ● S 3060-R80B ● S 5040-R80B ● S 3040-B70G ● S 0530-R20B</p>
<p>색채분포</p>	<p>NCS 색상 분포도</p> <p>NCS 뉘앙스 분포도</p>

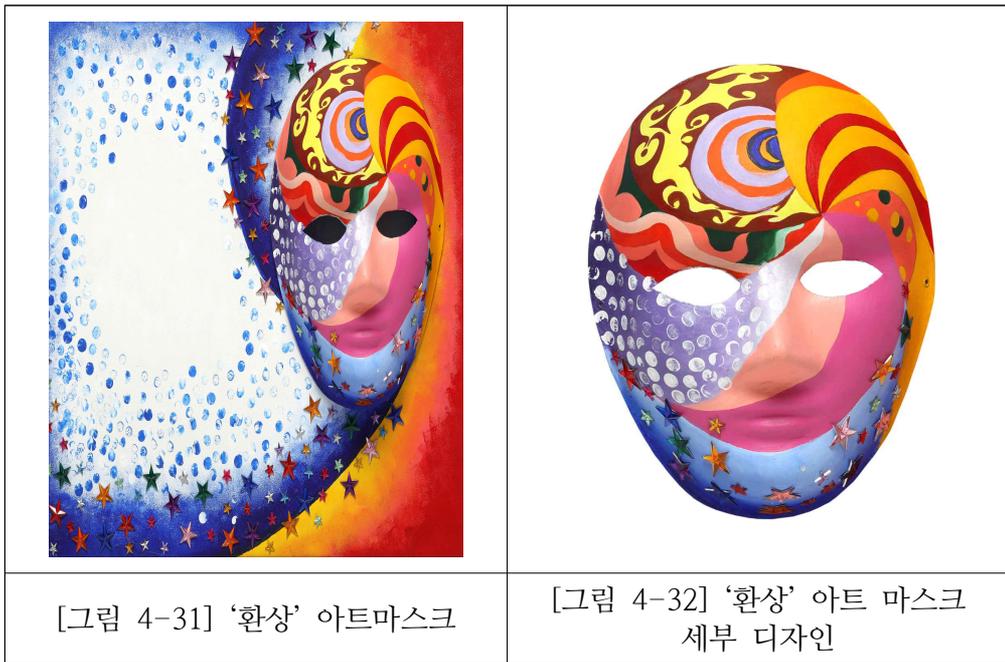
(표4-1~표4-27까지 본 연구 과정에서 연구자가 작성한 도표임)

연구작품IX ‘환상’은 폴 시냇의 ‘펠릭스 페네옹의 초상’의 화려하고 리듬감 넘치는 역동적인 색채와 디자인을 재구성하였다.

아트마스크 위에 시냇의 다양하고 환상적인 패턴과 색채를 아크릴 물감을 이용하여 디자인하였고 별과 진주를 이용한 오브제를 추가하면서 조금 더 화려하고 환상적인 느낌을 더 강조하였다.

아트마스크와 네일디자인의 조화를 생각하여 아트마스크 패턴의 일부분을 응용하여 표현함으로써 네일디자인에 응용하여 현실엔 존재하지 않을 듯한 환상적인 느낌을 표현하였다.

S 2075-Y70R S 5040-R, S 3060-R80B, S 3040-B70G 색채를 이용하여 네일디자인에 그라데이션 되는 듯한 느낌을 표현하여 여름과 가을에 적합한 색채 디자인임을 구상할 수 있었다.

연구작품IX ‘환상’에 나타난 NCS 색채를 보면 S3050-G80Y, S2075-Y70R, S5040-R, S8010-G30Y, S1015-Y70R, S3060-R80B, S5040-R80B, S3040-B70G, S0530-R20B, S 3050-G80Y 30%의 명도를 갖고 50%의 채도를 포함한 뉘앙스이며 노랑(Y)이 80% 가미되어있는 녹색(G)이다.

[그림 4-33] '환상' 네일디자인

[그림 4-34] '환상' 네일 세부 디자인

S 2075-Y70R 20%의 명도를 갖고 75%의 채도를 포함한 색채의 뉘앙스이며 빨강(R)이 70% 가미되어있는 노랑(Y)이다. S 5040-R 50%의 명도를 갖고 40%의 채도를 포함한 색채의 뉘앙스이며 빨강(R)이다. S 8010-G30Y 80%의 명도를 갖고 10%의 채도를 포함한 색채의 뉘앙스이며 노랑(Y)이 30% 가미되어있는 녹색(G)이다.

S 1015-Y70R 10%의 명도를 갖고 15%의 채도를 포함한 색채의 뉘앙스이며 빨강(R)이 70% 가미되어있는 노랑(Y)이다. S 3060-R80B 30%의 명도를 갖고 60%의 채도를 포함한 색채의 뉘앙스이며 파랑(B)이 80% 가미되어있는 빨강(R)이다. S 5040-R80B 50%의 명도를 갖고 40%의 채도를 포함한 색채의 뉘앙스이며 파랑(B)이 80% 가미되어있는 빨강(R)이다. S 3040-B70G 30%의 명도를 갖고 40%의 채도를 포함한 색채의 뉘앙스이며 녹색(G)이 70% 가미되어있는 파랑(B)이다. S 0530-R20B 5%의 명도를 갖고 30%의 채도를 포함한 색채의 뉘앙스이며 파랑(B)이 20% 가미되어있는 빨강(R)이다.

제 5 장 결 론

본 연구는 폴 시냇의 생애에 대해 살펴보고 회화작품 속에 표현된 조형적 특성과 색채를 기존의 논문, 평론, 미술사 등 문헌연구를 통하여 살펴보고자 하였다.

폴 시냇의 회화작품에 표현된 선과 형태, 패턴, 색채 등을 이용하여 네일디자인과 아트마스크에 접목하여 뷰티 디자인의 순수성과 예술적 창의성을 높이고자 하는 데 목적이 있다.

제1장에서는 폴 시냇 회화작품의 예술적 특성을 이용한 네일디자인 및 아트마스크 디자인을 제작하려는 의도와 연구 방법을 개관하였다. 이를 통해 예술과 뷰티 디자인의 접목을 위한 기초 자료를 연구했다.

제2장에서는 폴 시냇의 생애와 성장, 작품세계를 연구를 통해 시냇의 독특한 기법이 만들어진 배경을 연구 할 수 있었다.

제3장에서는 폴 시냇의 회화 작품의 연대별 작품 특성과 형태별 특성을 살펴보고 점묘법에 대한 시작과 시냇에게 영향을 준 비잔틴, 조르주 쇠라의 점묘법을 비교하여 시냇만의 스타일을 살펴보고 이미지 스케일과 NCS색채 분석을 통해 색채의 특성과 조형적 특성을 연구 할 수 있었다.

제4장에서는 네일디자인 및 아트마스크 제작 의도와 작품 제작에 사용된 재료의 성분과 표현기법을 살펴보았다. 시냇 작품의 조형적 특성분석을 통한 네일디자인과 아트마스크 디자인 제안을 통해 보다 다양한 디자인의 표현 과 소비의 다양성 및 시장 확대의 가능성을 개척해보고자 하였으며, 이에 가능한 연구 결과를 얻을 수 있었다.

폴 시냇은 일생동안 연구하고 몰두하여 이론서까지 만든 19세기 신인상주의를 정립한 이론가이자 화가로 모네의 작품에서 영감을 받아 인상주의의 화풍의 풍경화를 그리기 시작했다. 이후 쇠라를 만나며 분할주의를 접하게 되었으며, 빛에만 얽매어 형태를 확산시킨다는 점에 불만을 느껴 인상주의의 수법을 계승하면서도 형태와 색을 더욱 뚜렷하게 보이기 위한 과학적인 연구를 지속하였다. 쇠라와 함께 다양한 작품을 제작하며 분할 주의를 연구하였고 점

차 자신만의 독특한 특징과 빨강, 노랑, 파랑을 기본으로 한 다채로운 색채를 통해 모자이크 형태에 색점을 찍는 방식의 점묘법을 완성하였다.

시냇은 색채 분할을 하나의 체계로 보기보다는 철학으로 여기며 신인상주의의 대의 안에서 표현양식의 변화와 순수한 형식미를 추구하였다.

시냇이 사용한 색채와 조형적 특성은 마티스를 비롯한 야수파의 많은 화가들과 피카소, 들로네, 칸딘스키, 아르누보 작가와 미래주의 작가들을 비롯한 21C 디자인 산업에도 영향을 주었으며, 이를 본 연구자의 실무에서 접해보지 못한 실험적인 네일디자인과 아트마스크 디자인을 제안하고자 하였다.

이를 통해 본 연구에서는 폴 시냇의 작품을 분석하여 모티브를 응용한 네일디자인사례 9점과 아트마스크 3점의 디자인을 제안하고자 하였으며 작품제작에 이용한 네일디자인의 표현기법으로는 핸드페인팅, 젤 네일 기법, 아크릴믹스 미디어 방법을 사용하였고 아트마스크는 핸드페인팅을 이용하여 접근하였으며 회화 속에 표현된 색채의 특성은 NCS 색채시스템을 기초로 육안측색으로 연구하였다. 이를 응용하여 네일디자인과 아트마스크 디자인에 접목하였을 때 다채로운 색채와 점묘 느낌의 뷰티 디자인은 소비자들에게 화려하고 독창적인 느낌을 전달할 수 있는 긍정적인 점이 연구되었고, 조형적 특성인 점묘법을 적용을 통해 디자인작품 전부를 시냇의 과학적인 구도의 색점 형태로 표현하기엔 시간적인 부분이 많이 소요 되어 실제 네일디자인과 아트마스크를 소비하는 소비자들 모두에게 점묘법을 적용 하기위하여 재료의 선택과 적용하는 표현기법, 시간의 단축 등에 대하여 보다 심도 있는 연구가 필요하다고 판단 하였다.

연구사례 I의 ‘작업실’은 폴 시냇의 작품 ‘모자 만드는 여인들’의 형태를 응용하였다. 작품 제작은 아크릴 파우더를 이용하여 디자인 제작한 변형 네일팁 위에 떨어진 천을 줍고 있는 여인을 클리어 젤을 이용하여 입체적으로 표현하였으며 벽지는 스텐실 브러시를 이용하여 점을 찍듯이 표현하였다. 작업 테이블의 디자인을 모티브로 아크릴 물감을 이용하여 테이블 느낌을 색채를 조색하여 네일팁 위에 표현하여 모자 만드는 여인과 작업실에 느낌을 표현하였다. ‘작업실’의 분위기와 색조를 네일팁에 표현하면서 이 작품의 색채와 형태

는 네일디자인 소비자에게 가을 시즌 디자인으로 적합함을 알 수 있었다.

연구사례Ⅱ의 ‘항구의 축성’은 폴 시냇의 작품 ‘참치잡이 배의 축성’ 속에 형태 중 어선과 바다 물결을 응용하여 네일팁을 어선 모양으로 디자인 제작하였고 스텐실 브러시를 이용하여 팁 위에 섬세하고 작은 점을 찍듯이 채색하였고 작품에 표현된 어선의 깃발은 라인 브러시와 물감을 이용하여 표현하였다. 배경 디자인은 시냇의 회화작품 속의 바다 물결을 표현하기 위해 아크릴 물감과 브러시를 이용하여 디자인하여 항구에 돌아오고 있는 참치잡이 배를 표현하였다. ‘항구의 축성’을 완성하면서 작품 속에 나타난 장식적인 특성을 네일디자인으로 제작하며 이 작품의 색채와 형태는 네일디자인 소비자에게 계절적으로 여름 시즌 디자인으로 적합함을 알 수 있었다. 조금 더 밝고 경쾌한 분위기의 축성이 들리는 듯한 밝은 느낌의 디자인작품이 구상될 수 있음을 알 수 있었다.

연구사례Ⅲ의 ‘휴식’은 폴 시냇의 작품 ‘베니스의 어선’의 형태를 응용하여 표현하였다. 바다 위에서 잠시 휴식 중인 어선을 표현하기 위해 변형된 네일팁 위에 아크릴 물감과 브러시를 이용하여 점을 찍듯이 표현하였으며 어선의 형태는 아크릴 파우더를 이용하여 입체적인 느낌을 강조하였다. 작품의 사용된 원색의 색채는 계절적으로 여름 시즌의 네일디자인으로 적합함을 확인해 볼 수 있었다.

연구사례Ⅳ의 ‘휴일’은 폴 시냇의 작품 ‘일요일’ 속의 표현 되어있는 형태를 응용하였다. 변형된 네일팁에 작품 속의 패턴이 표현된 카펫 디자인을 응용하였으며 카펫 가운데 문양은 벨벳 가루를 이용하여 좀 더 자연스럽게 표현하였다. 변형된 인조 네일팁을 이용하여 작품 속의 여인과 귀여운 고양이를 표현하여 재미를 추가하였다. 작품 속에 사용된 차분한 색채의 구성은 계절적으로 가을에 어울리는 네일디자인을 제안하였고 배경 디자인은 수채화 물감을 이용하여 원작의 느낌처럼 눈을 감고 있는 듯한 남성을 그려 네일디자인이 돋보일 수 있도록 표현하였다.

연구사례Ⅴ의 ‘정원’은 폴 시냇의 작품 ‘생트로페 테라스’ 속에 표현되어있는 형태를 응용하였다. 룽팁을 이용하여 꽃밭을 연상시킬 수 있는 생화 잎과 클리어 젤을 이용하여 디자인하였으며, 회화에 표현된 나무 역시 생화 잎으로

표현하였다. 아름답게 피어있는 뭉게구름은 글리터를 이용한 표현을 통해 정원을 산책하는 여인을 좀 더 생동감 있게 표현하였다. 작품 속에 사용된 파스텔 톤의 색채는 계절적으로 봄과 여름의 네일디자인으로 적합함을 확인해 볼 수 있었다.

연구사례Ⅵ의 ‘강가의 샴페인’은 폴 시냇의 작품 ‘사무아의 센강’ 속에 표현되어있는 형태를 응용하였다. 뾰족한 손톱 모양의 롱 네일팁에 화이트 젤 폴리시를 이용하여 깨끗함을 표현하였고, 샴페인의 청량한 탄산이 올라오는 듯한 즐거움을 회화작품 속에 표현된 색상의 도트 스펅글을 통해 색상이 주는 즐거움과 샴페인 탄산의 입체적인 느낌을 표현하였다. 작품을 제작하면서 사용한 원색과 글리터 컬러의 색채의 조합은 봄과 여름 시즌의 네일디자인으로 적합함을 확인해 볼 수 있었다.

연구사례Ⅶ의 ‘거울 보는 여인’은 폴 시냇의 작품 ‘보라색 코르셋을 입은 화장대 앞의 여인’ 속에 표현되어있는 형태를 응용하였다. 네일디자인은 뾰족한 모양의 롱 네일팁에 화이트 젤 폴리시를 바탕으로, 필름지를 이용한 거울을 표현하였고, 파우더룸에 향수는 글리터로 표현하였다. 아트마스크는 캔버스 위에 글리터와 아크릴 물감을 이용하여 거울을 보며 머리를 고치는 여인을 배경으로 거울 속에 비추어지는 자신의 걸모습과 내면의 얼굴을 표현하였으며, 제작한 작품 속에 사용된 다양한 컬러는 색채의 조합은 겨울을 제외하곤 봄, 여름, 가을 시즌의 네일디자인으로 적합함을 확인해 볼 수 있었다.

연구사례Ⅷ ‘다른 생각’은 폴 시냇의 ‘우물가의 여인들’ 작품 속에 표현된 두 여인을 보며 모티브를 얻었다. 각각의 여인 위치에 아트마스크를 배치하여 같은 장소에 우물의 물을 기르고 있지만 각자 다른 생각을 갖고 있음을 표현하였고 네일디자인은 아트마스크가 부각 될 수 있도록 배경의 한 부분으로 연결하였다. 작품 속에 사용된 노랑과 파랑 계열의 색채 조합은 봄과 여름에 적합한 네일디자인 색채임을 구상할 수 있었다. 디자인 연구사례에서 보면 아트마스크에 사용된 점묘 형태는 위치를 분석하고 구도를 표현함에 있어 평범한 네일디자인에 비해 시간과 노력이 적지 않게 소비되는 단점이 있었으나 연구사례의 예술적 가치는 훨씬 재고되었음을 확인해 볼 수 있었다.

연구사례Ⅸ ‘환상’은 폴 시냇의 ‘펠릭스 페네옹의 초상’의 화려하고 역동적

인 색채와 디자인을 재구성하였다. 시냇의 다양하고 환상적인 패턴과 색채를 아트마스크에 디자인하여 환상적이고 몽환적인 느낌을 표하였다. 별과 진주 등 오브제를 추가하면서 화려함을 더 강조했다. 작품 속에 사용된 붉은 계열과 녹색계열의 색채를 이용하여 네일디자인에 그라데이션 되는 듯한 느낌을 표현하여 여름과 가을에 적합한 색채 디자인임을 구상할 수 있었다.

본 연구를 통해 얻은 결론은 다음과 같다.

첫째, 폴 시냇의 작품은 아트마스크 디자인과 네일디자인을 모티브로 이용하기에 적합한 디자인적 특징이 있음을 알 수 있었다.

둘째, 폴 시냇의 작품에 사용된 다채로운 색채를 아트마스크 디자인과 네일디자인에 응용을 통해 풍부한 색채와 다양한 디자인 표현이 가능하였다.

셋째, 폴 시냇의 작품을 연구하여 네일디자인과 아트마스크 디자인을 연구 사례로 제작함으로써 뷰티 디자인을 구상 할 수 있는 범위가 확대되었다.

넷째, 소비를 목적으로 한 네일디자인과 아트마스크 연구사례의 전체적인 디자인을 폴 시냇의 점묘법으로 표현하기엔 많은 시간이 필요하였으며, 특정 부분을 포인트로 이용하여 표현했을 때 조금 더 실용적이고 합리적인 디자인 소비가 이루어질 수 있음을 알 수 있었다.

본 연구 이용하여 추후 다른 화가와 조각가 및 예술가들의 작품의 아름다운 색채와 조형적 특성이 접목된 창의적인 디자인을 제안할 수 있는 방법을 찾았으며, 위대한 예술가들의 작품을 응용한 네일디자인과, 아트마스크 디자인의 후속 연구가 지속 되어 뷰티 디자인 분야의 또 하나의 조형적 예술로써 그 가치를 더욱더 높일 수 있는 연구가 되길 기대한다.

참 고 문 헌

1. 국내문헌

- 가브리엘레 크레팔디. (2009). 『영원한 빛, 움직이는 색채 인상주의』, 서울 : 마로니에북스.
- 김연경, 이정교. (2008). “아파트 모델하우스 욕실 공간 색채 경향에 관한 연구”, 홍익대학교 일반대학원 석사학위논문
- 김연우, 박진숙, 조애라. (2015). 『네일아트』, 서울 : 한국교과서주식회사.
- 김은정, 박옥련. (2007). 『Color : 색 色』, 경기 : 형설출판사.
- 김재원. (2014). 『유럽의 그리스도교 미술사』, 경기 : 한국학술정보.
- 모리스 세틸라즈. (2000). 『인상주의』, 서울 열화당.
- 박선이. (2007). “신인상주의 색채론을 적용한 색채교육방법 연구”, 숙명여자대학교 교육대학원 석사학위논문
- 양희윤. (2016). “퍼스널 컬러에 따른 뷰티 분야의 이미지스케일 개발을 위한 기준 연구”, 홍익대학교 문화정보정책대학원 석사학위논문
- 앨런 앤들리프. (2015). 『아나키와 예술』, 서울 : 이학사.
- 이네스 야넷 잉겔만. 이정연 옮김. (2008). 『우리가 알아야 할 인상주의 그림 50』, 서울 : 세미콜론.
- 이민영. (2010). “프랑스 인상주의에서 빛과 색채에 관한 표현 연구”, 경성대학교 대학원 석사학위논문
- 이영순, 전미향, 조미자, 한영숙. (2005). 『네일관리학(제2판)』, 서울 고문사.
- 이윤선. (2011). “조르주 쇠라의 점묘법을 응용한 메이크업 작품제작”, 서울 : 성신 여자대학교 융합문화예술대학원 석사학위논문
- 이은희. (1993). “현대의상디자인에 있어서 모자이크 이미지 표현 연구”, 서울 : 이화 여자대학교 산업미술대학원 석사학위논문
- 이태호. (2004). 『현대 미술의 빛장을 따다 : 인상주의 다시 보기』, 서울 : 북폴리오.
- 조선아. (2013). “훈테르트바서의 회화 속에 표현된 조형적 특성분석을 통한 네일디자인에 관한 연구”, 한성대학교 예술대학원 석사학위논문

- 조영우. (2016). 『컬러리스트 필기 기사 산업기사 이론서』, 서울 : 예문사.
- 최상운. (2013). 『인상파 그림여행』, 서울 : 소울메이트.
- 최정연. (2017). “피에르 보나르 작품의 조형적 특성 분석을 통한 아트마스크 및 네일디자인 제안 연구”, 한성대학교 예술대학원 석사학위논문
- E.H.곰브리치. 백승길, 이종승 역음. (1994). 『서양 미술사』, 서울 : 예경.
- 존 게이저. (2011). 『색채의 역사 미술, 과학 그리고 상징』, 서울 : 사회평론.

2. 인터넷 자료

<http://blog.baqui.co.kr/220962302771>

<https://blog.naver.com/1472call/220434273169>

<https://blog.naver.com/donodonsu/100028300451>

<https://blog.naver.com/kgm0722/220618059585>

<https://blog.naver.com/jrkimceo/220833933865>

<http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=1472call&logNo=22043427316>

<https://blog.naver.com/soobinac/130133742370>

<http://m.blog.daum.net/deersunny/878?categoryId=25>

http://m.blog.daum.net/implantkim/5634?np_nil_a=1

<http://m.daum.net/implantkim/5634>

<https://medium.com/reading-thinking-sharing-bookers/인상파-그림여행-4c8fad24c1f6>

<http://milletart.blog.me/41262594>

<https://kin.naver.com/qna/detail.nhn?d1id=3&dirId=312&docId=127962451>

<http://shinhancolor.tistory.com/181>

<http://tip.daum.net/question/54148398>

<http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=973315&cid=46720&categoryId=46848>

<http://www.happycampus.com/doc/11833043>

<http://www.iusm.co.kr/news/articleView.html?idxno=661569>

<http://www.korea.kr/celebrity/cultureColumnView.do?newsId=148802586>

webgear/board_pds/8525/예술기반%20유아교육%20프로그램.pdf

<https://www.mycelebs.com/art/%eb%aa%a8%ec%9e%90%20%eb%a7%8c%eb%93%9c%eb%8a%94%20%ec%97%ac%ec%9d%b8%eb%93%a4-206474>

<http://www.news4000.com/news/articleView.html?idxno=18583>

<https://www.wikiart.org/en/paul-signac/the-demolisher-1899>

<https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=3570382&cid=58862&categoryId=58878>

<https://terms.naver.com/list.nhn?cid=42636&categoryId=42636>

www.doopedia.co.kr

ABSTRACT

A Study on the Nail Design through the Analysis of Paul Signac's Works

Jang, Kyoung-Jin

Major in Beauty Color Design

Dept. of Beauty Art & Design

Graduate School of Arts

Hansung University

This study was designed by studying, analyzing, selecting and reinterpreting Paul Signac's work, which is considered a partisanshi painter in France, and by applying nail design and mask design.

The design combining the characteristics of the shapes and colors expressed in the paintings of Paul Signac was visually colored with NCS color system and used various color and design techniques of the work to design nails and designs. Using acrylic, UV gel, hand painting, and mixed media techniques using two or more materials, nail design pieces were produced and proposed in nail design, and art mask was used for plaster and paper. As the age progresses, nail art techniques and design expressions are diverse and becoming more popular, developing and developing diverse techniques and creative designs for users who demand

differentiated individuality.

The researcher considered the various paintings in Paul Signac's work and used them to represent the color of the early painting, the small colored dots, and the shape of a mosaic.

The conclusions of this study are as follows :

First, Paul Signac's work was able to study that it had design characteristics suitable for use as a motif for nail design and art mask design.

Second, the color used in Paul Signac's work was applied to nail design and art mask design, allowing for a variety of detailed and diverse design expressions.

Third, looking at Paul Signac's work, creating nail design and art mask design has expanded the range of concepts of more creative and beautiful design in the nail industry, thereby increasing the pride and value of nail designers.

Paul Signac's unique pointillist patterns and beautiful color and painting composition are expressed in a wide range of size nail designs, and great art works are designed to be used in everyday art.

【Key words】 Paul Signac, NCS Color system, Nail Design, Art Mask Gel Nail, Acrylic,