

09 뿌리 깊은 전통 회화

전통 회화는 우리 문화와 정서를 바탕으로 종이, 붓, 먹, 물감, 안료 등 재료와 용구의 특성을 살려 표현한 그림이다.

» 전통 회화의 종류

• 재료와 기법에 따른 분류

- 수묵화: 채색을 하지 않고 선과 여백, 먹의 효과를 활용한 그림
- 수묵 담채화: 먹으로 그린 다음 얇게 색을 칠한 그림
- 채색화: 채색을 위주로 수묵화보다 화려하고 사실적으로 대상을 묘사한 그림

• 소재에 따른 분류

- 산수화: 산과 들, 계곡 등 자연의 경치를 그린 그림
- 인물화: 인물을 소재로 그린 그림
- 화조화: 꽃과 새를 소재로 그린 그림
- 영모화: 새나 털이 있는 짐승을 그린 그림
- 초충도: 풀과 벌레, 곤충을 소재로 그린 그림
- 어해화: 물고기, 게 등을 소재로 그린 그림
- 기명절지화: 그릇이나 골동품, 꽃, 과일, 화초 또는 문구류 등을 그린 그림
- 사군자: 매화, 난초, 국화, 대나무를 문인이 닦고자 한 기상, 절개 등으로 비유하여 그린 그림

» 전통 회화의 표현 기법

- 백묘법: 채색을 하지 않고 대상의 윤곽을 선으로만 표현하는 기법
- 구름법: 대상의 윤곽선을 그리고 그 안에 먹이나 색을 칠하여 표현하는 기법
- 물골법: 윤곽선 없이 대상을 대담하고 간략한 붓질로 표현하는 기법

백묘법

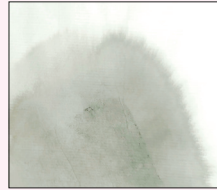
구름법

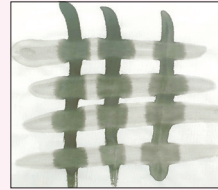
물골법

» 수묵화의 표현

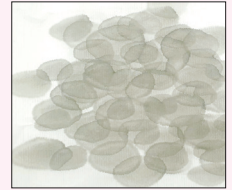
- 선의 표현
 - 준법: 미점준, 피마준, 부벽준, 절대준 등
- 먹의 표현
 - 삼묵법: 농묵, 중묵, 담묵
 - 발묵, 파묵, 적묵

발묵

파묵

적묵

» 민화

- 민화는 주로 생활 공간을 장식하거나 부귀, 건강, 출세 등을 기원하는 목적으로 형식에 얽매이지 않고 자유롭게 그린 그림이다. 작가의 이름이 나타나지 않으며 화조, 산수, 물고기, 호랑이, 토끼, 까치, 책거리, 무신, 무속, 십장생, 사신도 등 다양한 소재를 다룬다.

» 문인화

- 문인이 여가에 그린 그림이다. 수묵을 위주로 기교보다는 내면이나 생각을 표현하는 것을 중시한다.
- 사군자, 화조, 인물, 산수 등을 소재로 하며, 화제를 곁들여 그 의미를 풍부하게 하고 시, 서, 화를 하나로 어우러지게 표현한다.

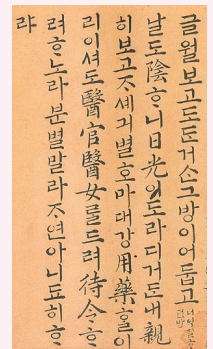
10 아름다운 문자 예술

» 서예의 표현

- 집필법: 손으로 붓을 잡는 방법. 단구법, 쌍구법, 오지법이 있다.
- 완법: 붓 잡은 팔을 쓰는 방법. 현완법, 제완법, 침완법이 있다.
- 운필: 선을 그을 때 붓을 대고 긋고 떼는 과정. 기필, 행필, 수필이 있다.
- 운필: 선을 긋는 동안 붓을 잡는 힘과 움직이는 속도, 방향 등의 변화로 점획을 다양하게 표현하는 것

» 한글 서체의 표현

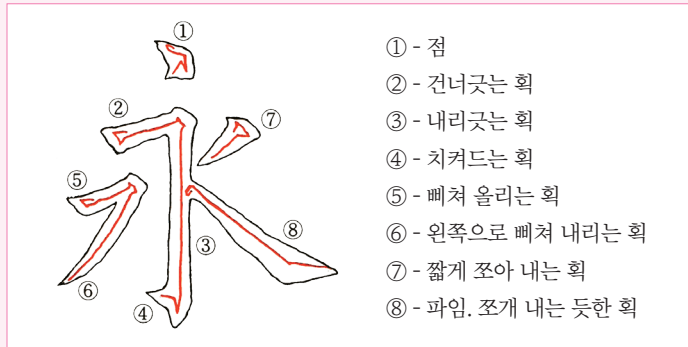
- 판본체: 한글 창제 이후 <훈민정음> 등의 판본에 사용된 서체
 - 글자의 모양이 사각형이다.
 - 글자의 중심이 중앙에 있으며 좌우 대칭이다.
 - 가로획, 세로획이 수평과 수직을 이루며 굵기가 일정하다.
- 궁체: 조선 시대에 궁녀들이 쓰던 한글 서체
 - 모음에 따라 자음의 모양이 변한다.
 - 글자의 모양이 기하학적 도형이다.(삼각형, 사다리꼴, 마름모, 육각형)
 - 획의 변화가 많고 세로획이 가로획보다 굵다.
 - 글자의 중심을 오른쪽에 두고 가지런히 맞추어 쓴다
- 혼서체: 한글과 한자를 섞어 쓰는 것. 인쇄체였던 판본체의 수평이 깨지고 점획의 굵기 변화가 나타난다.

▲ 혼서체-선조어필 (부분/필사본/1603년)

» 한문 서체의 표현

- 전서: 세로가 길고 획의 굵기가 대체로 일정하다.
- 예서: 가로가 길고 획의 굵기에 변화가 있다.
- 해서: 예서의 글자 형태가 정사각형으로 바뀐 서체. 세로획이 가로 획보다 굵다.
- 행서: 정자체인 해서와 흘림체인 초서의 중간 글씨체인 반흘림체이다.
- 초서: 빠르고 간략하게 쓰며, 점과 획이 생략되고 흘림이 심하다.

- 영자팔법: ‘영(永)’ 자의 여덟 점획으로 해서의 기본 용필법을 설명한 방법. 필순에 따라 ①측(側), ②늑(勒), ③노(努), ④적(趯), ⑤책(策), ⑥략(掠), ⑦탁(啄), ⑧책(磔)이라고 한다.
- 캘리그래피: 글자를 아름답게 쓰는 기술. 다양한 도구를 사용해서 쓴 글씨이다.

» 전각의 표현

- 집도법: 전각 도구를 잡는 방법. 단구법, 쌍구법, 오지법이 있다.
- 운도법: 전각 도구를 운용하는 방법. 밀어서 새기기, 당겨서 새기기 방법이 있다.

» 전각의 종류

- 새김 방식에 따른 분류
 - 음각: 바탕은 그대로 두고 글씨를 새기는 방법. 글씨 부분이 흰 색으로 나와 백문이라고도 한다.
 - 양각: 글씨를 남기고 바닥을 새기는 방법. 글씨 부분이 붉게 나와 주문이라고도 한다.
- 내용과 용도에 따른 분류
 - 성명인: 이름을 새긴 도장
 - 아호인: 작가의 호를 새긴 도장
 - 사구인: 좋은 글귀를 새긴 도장
 - 초형인: 글씨가 아닌 사람이나 동물의 모습을 새긴 도장
 - 감상인: 그림이나 글씨를 감상하고 찍는 도장
- 서각
 - 나무 등에 붓글씨를 바로 붙여 놓고 새겨 현판이나 비석 등으로 사용한다.

11 쓰임과 아름다움

공예란 일상생활에 필요한 물건을 아름답고 쓸모 있게 만드는 조형 예술이다.

» 공예의 종류

- 도자 공예: 흙을 빚어 형태를 만들고 불에 굽고 장식하는 공예 기법. 도자기 표면을 장식하는 방법으로 청자의 바탕에 문양을 파낸 뒤 흙을 메꾸는 상감 기법, 거친 붓에 백토를 묻혀 칠하는 귀얄 기법, 철분이 함유된 철사 안료로 그림을 그리는 철화 기법 등이 있다.

▲ 상감 청자 제작 과정

- 지공예: 한지로 장, 농, 함, 향아리 등 일상생활의 도구를 만드는 공예 기법
- 목공예: 목재를 이용하여 가구나 기물 등을 만드는 공예 기법
- 금속 공예: 금, 은, 동, 철 등 금속을 재료로 일상생활에 쓰이는 물건이나 장식품을 만드는 공예 기법
- 칠보 공예: 금속 재료에 유리질의 유약을 바른 뒤 녹여 붙이는 과정을 거쳐 장식하는 공예 기법
- 유리 공예: 투명한 유리를 재료로 하여 조형미를 갖춘 일상 용품을 제작하는 공예 기법
- 섬유 공예: 섬유로 만들어진 천이나 실로 만든 공예 기법. 천을 염색하는 방법으로 파라핀염, 홀치기염, 날염 등이 있다.
 - 파라핀염: 파라핀(양초)을 칠한 부분은 염색이 되지 않는 원리를 이용한 염색 방법
 - 홀치기염: 천을 실로 묶어 염료에 담가 실로 묶은 부분만 염색되지 않아 문양이 나타나는 염색 방법
 - 날염: 프린팅 기법으로 문양을 찍어 내는 염색 방법