

靜物畫의 基本的構圖

—研究作品을 通한 構圖應用—

金 泰

서울大學校 美術大學 西洋畫科 教授

차례

1. 머리말
2. 회화에서의 基本的 構圖
3. 靜物畫作品에서의 基本的
4. 맷는 말

1. 머리말

회화에 있어서 무엇보다도 基礎的인 것은 四邊으로 限定된 平面的인 空間을 作家가 어떻게 自己가 意圖하는바 目的에 適合하게 分割하고 基本圖形을 만드느냐하는 것이다.

構圖라는 말 自體는 常識적으로 平面的인 畫面 위에서의 感覺으로 느껴지고 때로 構成이라는 말과 混用되기도 하는데 構成이라는 말에선 어떤가 空間表現 또는 立體表現의in 問題로서 받아들여지기 쉬운 것 같다. 어쨌던 現代繪畫自體가 오늘날 그 平面性을 뛰어넘으려는 傾向이 절개 나타나므로 이 小考에서는 構圖 또는 構成이라는 用語自體의 混用에 對해서는 介意하지 않기로 한다.

우리는 혼히 畫畫에서의 構圖를 生覺함에 있어서 人物畫이거나, 靜物畫이거나, 風景畫이거나를 막론하고 어디에서건 그 重要性을 忘却할 수는 없지만, 人物畫에서나 風景畫에서보다 靜物畫에서의 構圖를 特別히 舉論하려는 것은一般的으로 靜物畫가 갖는 말그대로의 靜止性 安定性이 基本的인 構圖를 生覺함에 있어서 適當하다고 生覺되기 때문이다.

元來 畫畫의 歷史에서 靜物畫가 나타난 것은 17, 18세기 頃인데 그때까지는 宗教나 神話傳說 같은 이야기 中心의 畫畫의 背景으로서 一部取

扱은데 불과였다고 볼 수 있는 것이다.

靜物畫가 제대로 畫畫로서의 獨立된 價値를 갖게 된 것은 17세기 구라파사회에서의 產業의 發展과 海外世界와의 交流가 活潑해짐에 따라 우리나라들의 風俗과 裝飾品에 대한 關心이高潮되고 比較的 安定된 市民生活이 日常的인 平凡한 物體들에 對한 愛着을 높여 주었음에 原因을 찾을 수 있겠는데, 初에는 居室이나 부엌의 物件들을 그대로 模寫하는데 그치다가 18세기의 Chardin(1699~1779)에 이르러 처음으로 靜物畫로서의 造形의 意識이 어느 程度 이루어 졌다고 보여지며 實質로 靜物畫로서의 造形의 完成은 Cézanne(1839~1906)에 이르러서 였다고 볼 수 있는데 그는 Chardin과는 달리 놓여진 物件들을 그대로 模寫하는데 그치지 않고 自己의 意志에 依하여 物件들을 配置하고 純粹한 造形의in 目的에 맞게 처음으로 畫面上에서의 構圖를 意識적으로 設定하였던 畫家라고 할 수 있겠다. 이 Cézanne의 造形의in 作畫態度는 그뒤 立體派의 Picasso, Braque 등에 이어져 立體派에 있어서는 오히려 靜物을 素材로 하였거나 人物이나 風景 등을 素材로 하였건간에 畫家의 主觀의in 關心이 素材보다도 오히려 構圖自體에 集中되고 集約되어 抽象化되어 감을 볼 수 있는 것이다.

“靜物畫에서의 構圖”라고 特別히 人物畫에서나 風景畫에서의 構圖와 特別히 다를바는 없지만前述한바와 같이 構圖의 基本에 對하여 論함

에 있어서 靜物畫의 靜止性이나 安定性이 便利하여 作例를 靜物畫에 限하여 生覺하기로 한 것이다.

構圖를 論함에 있어서 心理的인 要素 即 線의 連結感이나 色彩의 呼應 또는 律動感 등이 갖는 運動性 및 色彩나 形體의 對照나 相似性 등도 考慮되어야 할 것이다 이 小考에서는 構圖가 갖는 造形的 幾何學의 要素만을 갖고 最近 數年間 製作하였던 本人의 靜物畫作品들을 作例로서 引用하기로 하였다.

後日 다시 機會가 있을 때 18, 19세기의 靜物畫의 構圖에 對하여 또한 우리나라 회화에서의 靜物畫構圖에 對하여 分析할 수 있는 때가 있으므로 하는 바이다.

2. 繪畫에서의 基本的構圖

ㄱ. 三角形構圖(도 1, 2, 3, 4 參照)

이 構圖는 가장 오래전부터 繪畫나 建築 등 分野에서愛用되었던 基本的構圖의 하나로서 피라밀型構圖라고도 불린다. 三角形은 畫面에 確固한 安定感과 統一感을 부여하므로 靜物畫에 서뿐만 아니라 人物群像圖나 風景畫에서도 많이 應用되었다.

그러나 “도 1”에서와 같은 基本圖形은 너무 左右對稱이고 單純하므로 “도 2, 3, 4”에서와 같이 三角形의 項點이 畫面밖에 있던지 項點이 畫面안에 있던지 項點이 두개 畫面밖이나 또는 안에 있는 것과 같은 變形된 構圖를 利用하는 수가 많다.

ㄴ. 十字形構圖(도 5, 6, 7, 8 參照)

이 構圖는 一名 畫面分割構成이라고도 불리는 데 畫面안의 垂直線은 깊이 水平線은 高度를 나타내면서 安定感을 주는 構圖이다. 옛부터 畫面을 짹수分割(2.4等分), 또는 흘수分割(3.6.9等分) 등 方法이 있는데 이렇게 畫面을 수직 수평으로 分割하는 方法은 畫面의 比例를 定할 수 있을 뿐 아니라 이런 分割로 生겨나는 四角形들의 對角線을 有效하게 利用할 수 있는 좋은 點이 있다. 또는 正四角形(正方形)은 모든 四角形의 基本이므로 畫面을 安定시킬 方便으로 또는 畫面안에 形成된 다른 直四角形들과 變形를 거

칠 目的으로 많이 利用되기도 한다.

ㄷ. 對角線構圖와 圓構圖(도 9, 10, 11, 12 參照)

이것도 역시 너무 正確한 幾何學의 分割을 고집하면 畫面의 柔軟性이 缺해지기 쉬우므로 원의 모양이 조금 일그러진다면 가 中心이 조금 벗나가게 한다면 가하여 變化를 주는 것이 보통이며 다른 構圖形과 섞어서 應用하는 때가 많다.

O, X形構圖라고도 하며 X形構圖에서도 對角線의 中心이 畫面의 中央에 位置하기 보다는 다른 構圖形과 調和를 繼持하면서 利用되는 수가 많다.

ㄹ. 자그재그形 또는 S字形構圖(도 13, 14, 15, 16 參照)

이 構圖는 風景畫에서 遠近 등을 나타낸다던가 움직임 등을 나타내는데 많이 使用되는데 靜物에서도 靜物의 靜止性을 깨뜨려보려는 意圖에서 또는 律動性을 加味하려는 意圖에서 利用되기도 한다.

자그재그는 Z字形이라고도 불리며 글자 모양대로 直線의인 느낌과 曲線의인 느낌의 差異가 다를 뿐이다.

ㅁ. 複合的인 構圖(17, 18, 19, 20)

그리고 這項의 여러 basic構圖形을 보면 쉽게 이를 構圖가 서로 다른 basic構圖形끼리 複合의으로 畫面構成에 利用될 수 있음을 알 수 있다. 도 17, 18, 19, 20의 例말고도 여러가지 無數히 派生될 수 있는 構圖形이 있을 수 있는 것이다.

3. 靜物畫作品에서의 基本的構圖應用

(研究作品例를 通한 構圖分析)

作例 1. “卓上靜物” — 三角形과 十字形構圖

作例 2. “밝은 모자기위의 靜物”에서도 三角形과 十字形의 複合된 構圖를 볼 수 있다

작例 3. “푸른 背景의 靜物”에서는 畫面의 左부 分에 두 三角形의 項點을 두었고, 畫面의 아랫部分에 亦是 두개의 項點을 두 變形된 構圖를 試圖하였다.

작例 4. “데 마코타가 있는 靜物”에서는 三角形構圖와 X字形構圖의 複合形을 利用하였다.

作例 5. “海邊靜物”에서는 지그재그形과 三角形構圖를 複合的으로 試圖한 것이다.

作例 6. “파리있는 靜物”은 十字形과 三角形의 複合構圖이나 項點을 아래에 둔 逆三角形을 利用한 것이다.

作例 7. “북어있는 靜物”은 三角形과 十字形이 基本形이나 三角形들이 이루는 마름 모꼴이 두드러진 構圖이다.

作例 8.9. “장미 A” “장미 B”는 다같이 垂直과 水平의 分割위에 直四角形과 圓이 합쳐진 構圖로서 화병의 花을 素材로 하였을 때 가장 基本이 되는 構圖이다.

作例 10.11. “果盤”과 “石榴있는 果盤”은 다같이 圓을 基本形으로 한 構圖로서 圓과 마름모꼴 圓과 逆三角形이 複合된 構圖이다.

作例 12. “果盤이 있는 靜物”은 畫面의 가로세로 分割위에 三角形과 直四角形과 圓이 함께 共存하는 構圖를 보여준다.

4. 뜻 는 말

이상과 같이 本人의 研究作品들을 바탕으로 靜物畫에서의 基本構圖를 概觀하였는바 어떤 繪

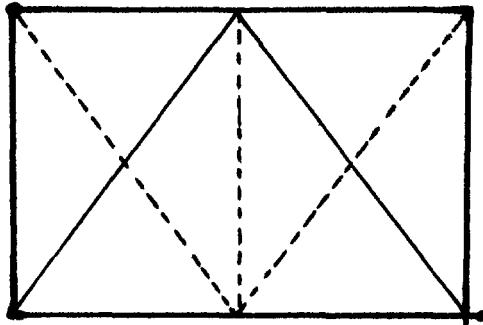
畫作品에서도 構圖는 作品의 根幹을 이루는 基礎로서 建築에서의 構造 音樂에서의 作曲法과 같은 重要性을 갖는다고 보겠는데 보이는 自然 또는 對象을 藝術的作品으로 昇華시키는데 絶對로 不可缺한 要件이라 할 수 있을 것이다.

그리나 하나의 作品世界는 새로운 試圖와 實驗이 거듭된 結果이어야 함과 同時에 사람마다의 精神의 肉體의 調和感覺에 依하여 生겨난 個性的 作業임을 考慮한다면 이 小考에서 言及한 基本的인 構圖는 極히 암축된 것으로서 實際作畫過程에서는 일부러 基本에서 벗어난듯한 新奇한 構圖가 요구되기도하며 畫面의 構成을 너무 理論的으로 생각하기보다는 感覺的으로 處理하는 것이 좋은 結果를 낳을수도 있다는 것을 銘心하여야 할 것이다.

어디까지나 作品이 먼저 있고 構圖의 分析이 따르는 것이지 理論的인 構圖가 個性的인 感覺에 依하여 調和있게 저절로 形成된 美妙한 作品效果를 얻지를 수는 없다 할 것이다.

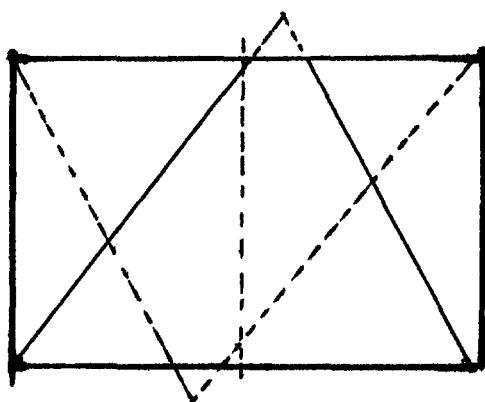
다만 이 小考는 專門的인 美術家가 靜物畫 基本構圖의 分析을 통하여 모든 造形活動에 있어서 留意하고 利用할 수 있는 基本形을 터득할수만 있다면 더 바랄게 없다 할 것이다.

7. 三角形構圖

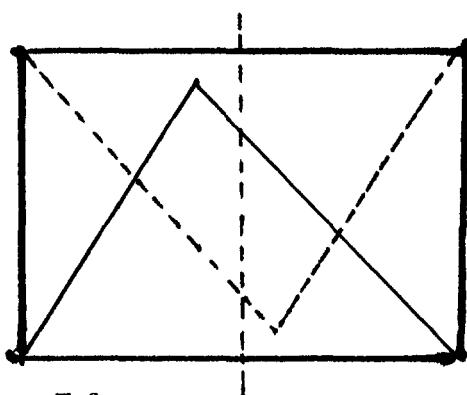
도 1.

二等邊三角形으로 된 基本圖形.

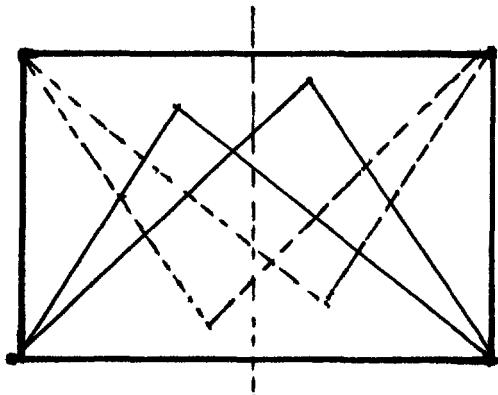
도 2.

三角形의 頂點이 畫面 밖으로
나간 경우.

도 3.

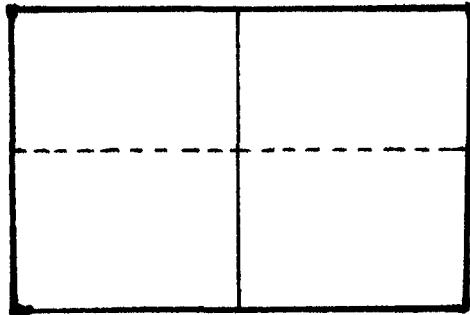
三角形의 頂點이 畫面 안에
있는 경우.

도 4.

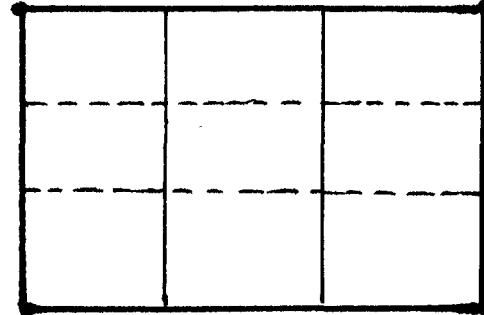
두개 以上의 三角形이 함께
있는 경우.

L. 十字形構圖

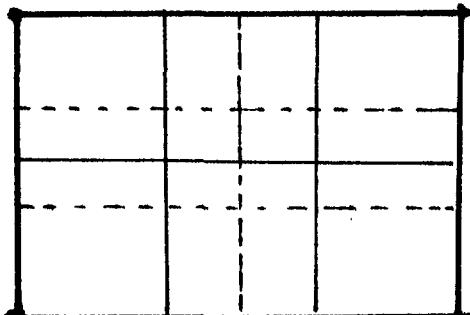
도 5.

二等分과 四等分된 十字形圖形의
基本圖.

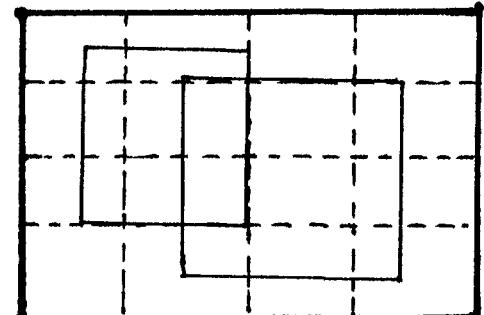
도 6.

三等分 또는 九等分된 가로
세로의 圖形.

도 7.

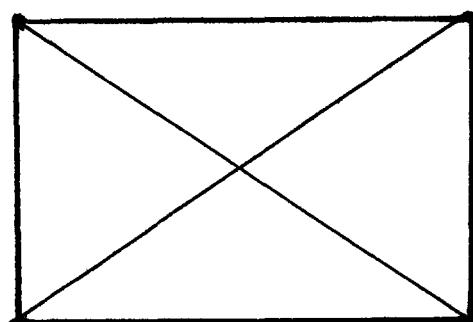
가로 또는 세로 六等分된
圖形.

도 8.

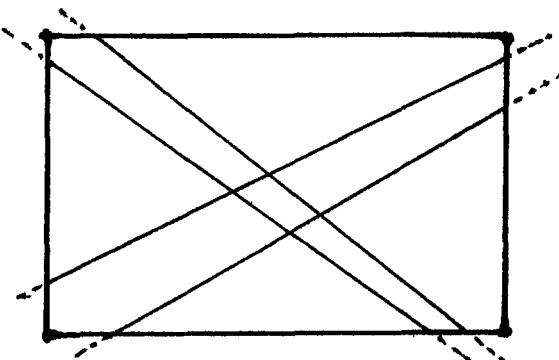
直四角形 속에 여러 크기의
正方形이 있는 경우.

□ 對角線構圖와 圓構圖

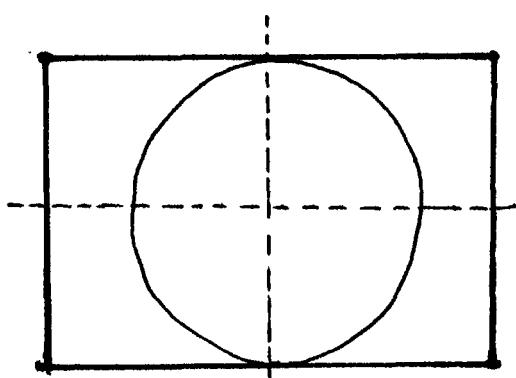
도 9.

對角線構圖의 基本圖形.

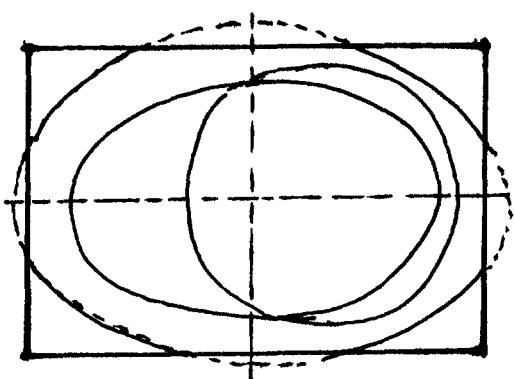
도 10.

對角線의 交叉點이 畫面의
中央에 있지 않는 응용된
圖形.

도 11.

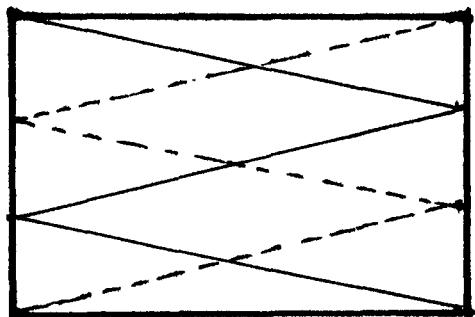
圓構圖의 基本形

도 12.

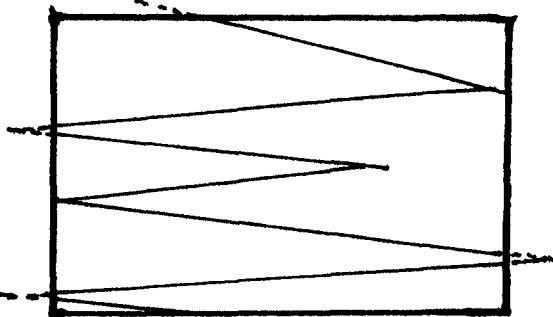
圓의 中心이 畫面의 中央에
있지 않거나 타원形이거나
畫面 밖으로 圓이 나가는
경우.

四. 지그재그形 또는 S字形 構圖

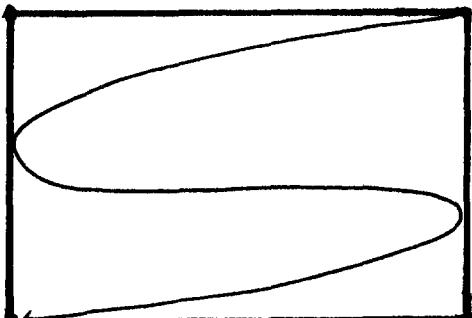
도 13.

지그재그形의 基本圖

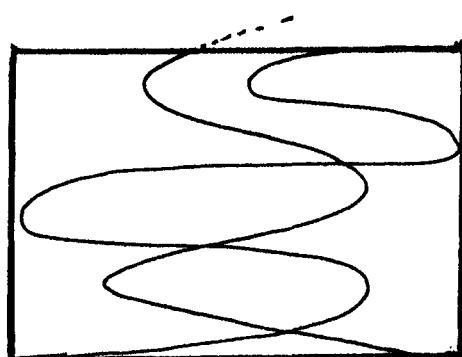
도 14.

變形된 지그재그圖形

도 15.

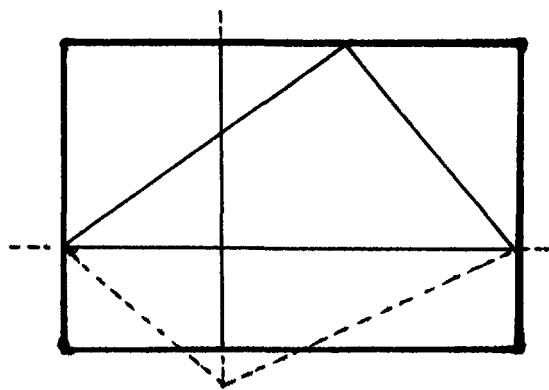
S字形 構圖의 基本圖形.

도 16.

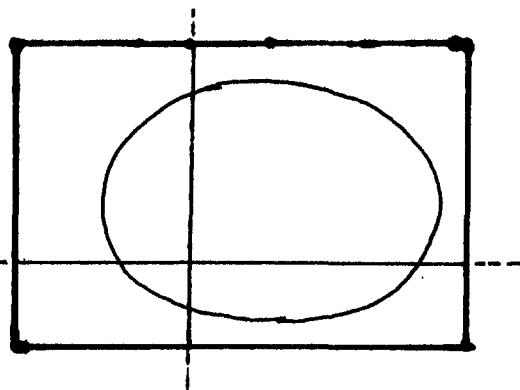
變形된 S字形 構圖.

口. 複合的인 構圖

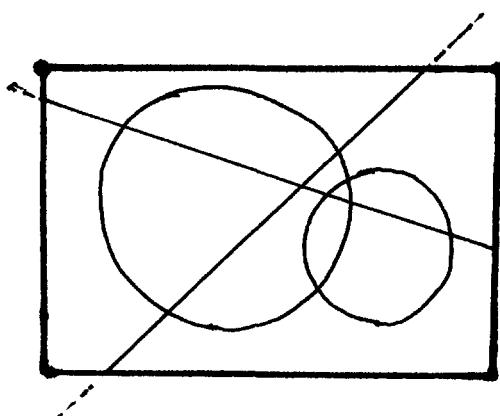
도 17.

三角形과 十字形이 서로
응용된 複合의 構圖.

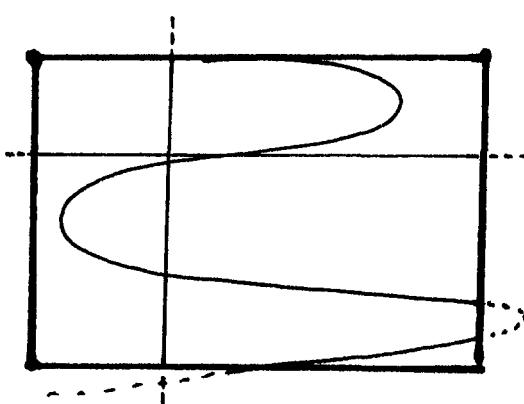
도 18.

十字形과 타원의 複合된
構圖.

도 19.

X字와 두개의 원이 複合된
構圖.

도 20.

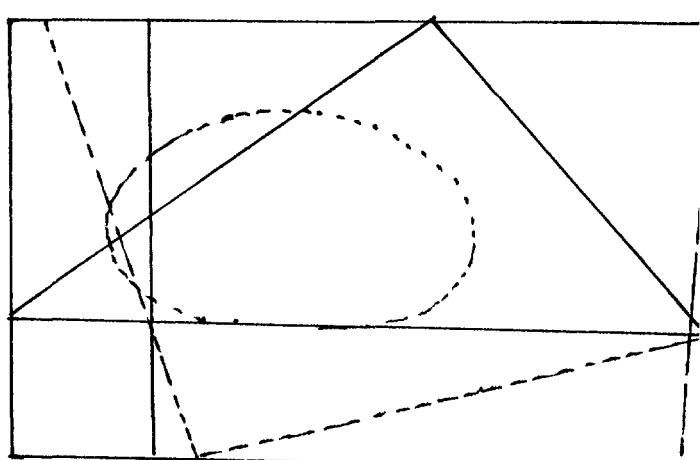
十字形과 S字形이 複合된
構圖.

作例 1. 卓上静物 (65cm×50cm)

도 21.

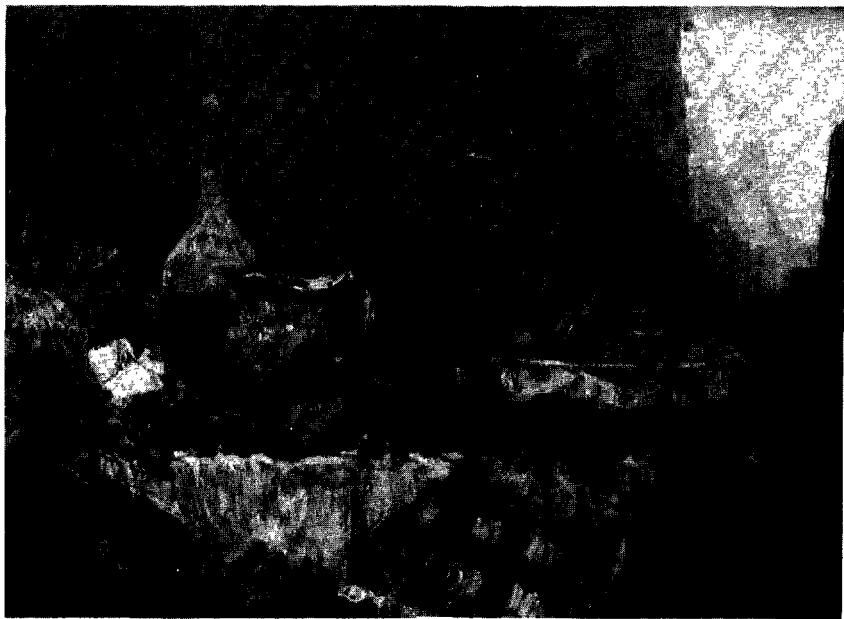
作例 1의 分析圖.

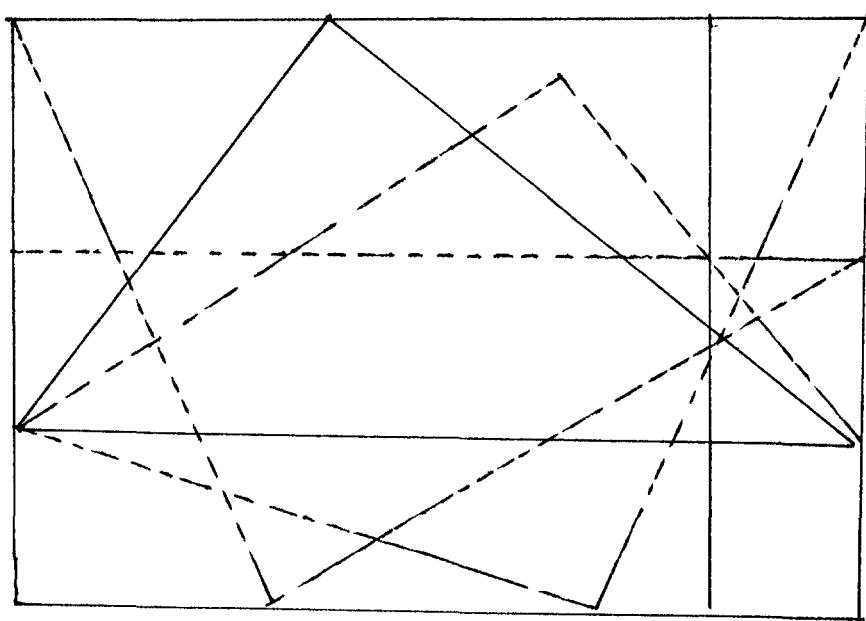

作例 2. 붉은 보자기 위의 靜物 (65cm×53cm)

※ 三角形과 十字形構圖의 複合形.

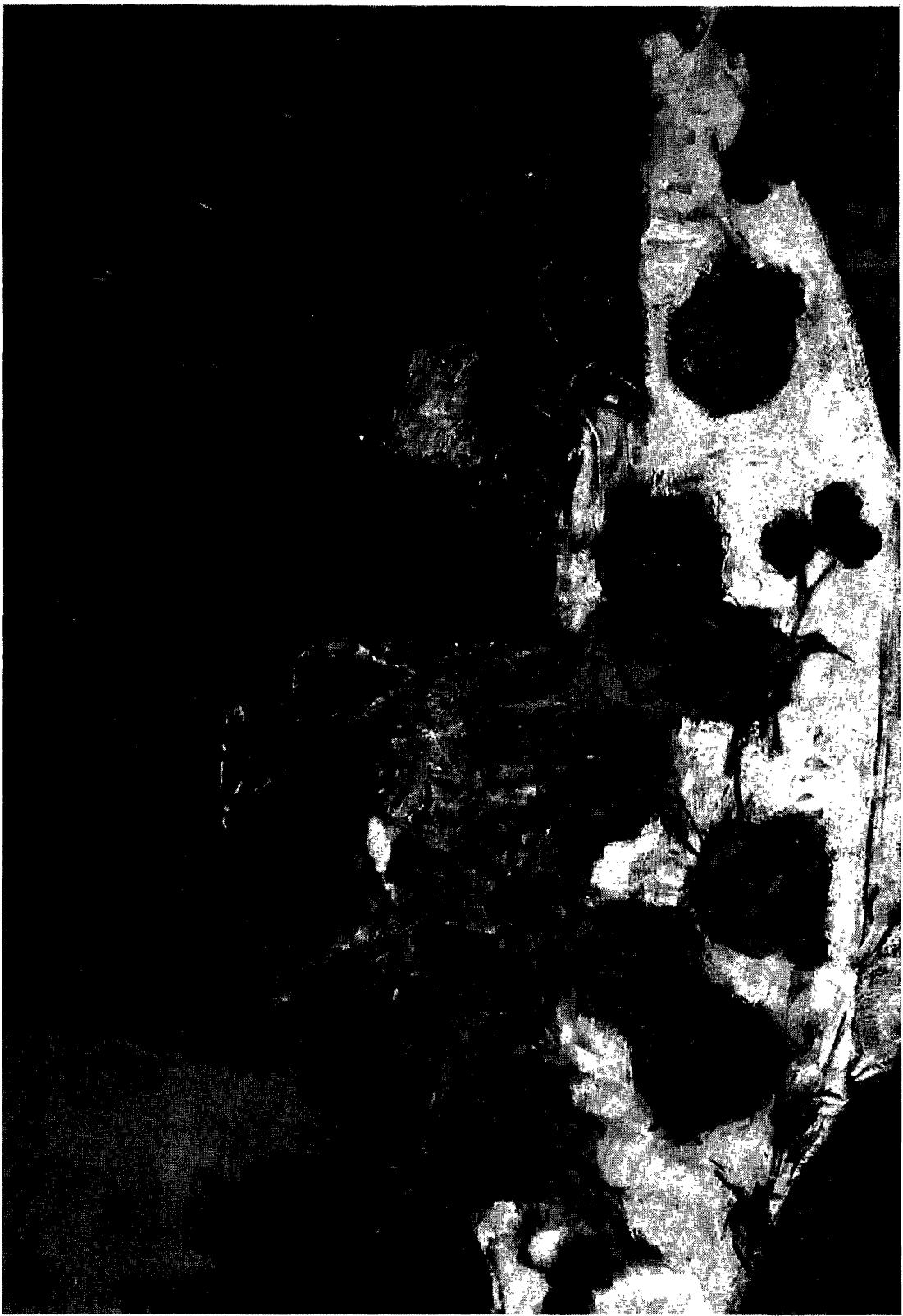

作例 3. 푸른背景의 靜物 (100cm×73cm).

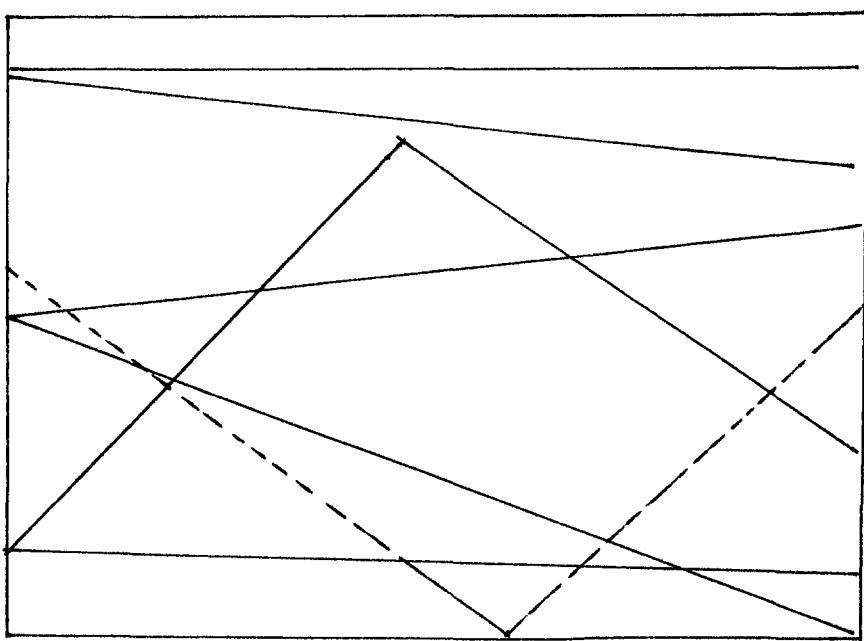
도 22. 作例 3作品의 分析圖.

作例 4. 테 라코타가 있는 靜物. (100cm×65cm)

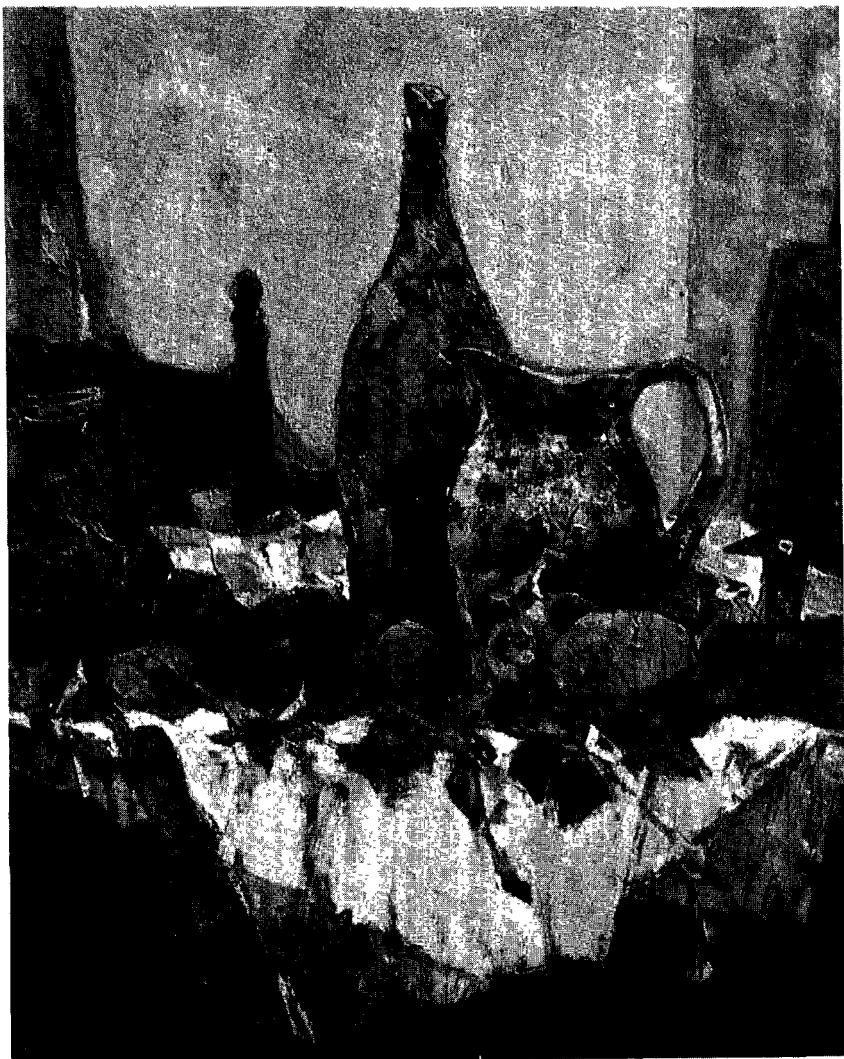

作例 5. 海邊靜物. (45.5cm×38cm)

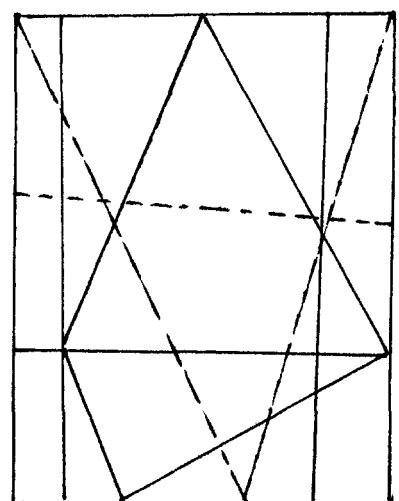
도 23. 作例 5의 分析圖.

作例 6. 페리 있는 靜物. (73cm×61cm)

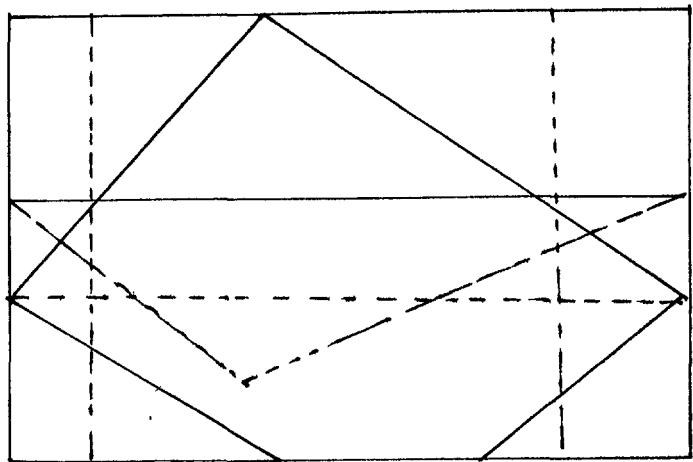
도 24.

作例 6의 分析圖

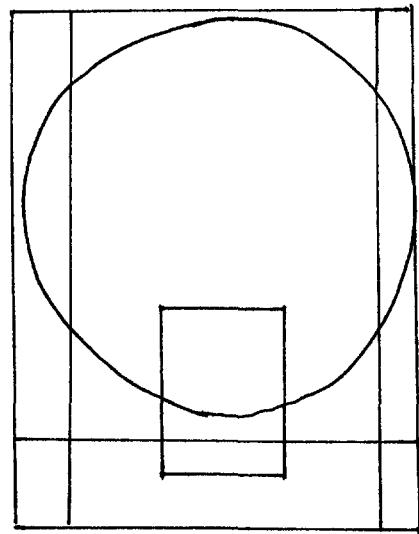
作例 7. 북어 있는 靜物. (65cm×53cm)

도 25. 作例 7의 分析圖

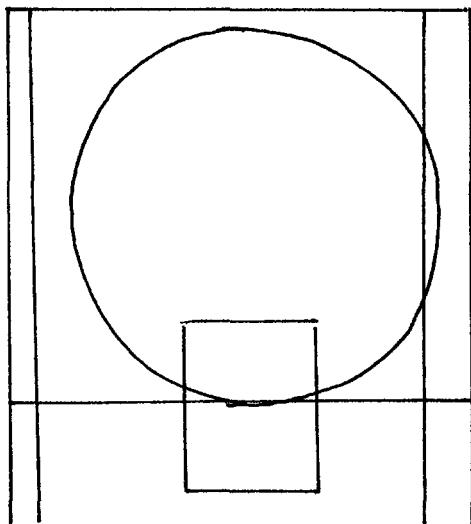

作例 8. 장미 A. (73cm×61cm)

도 26.

作例 8의 分析圖

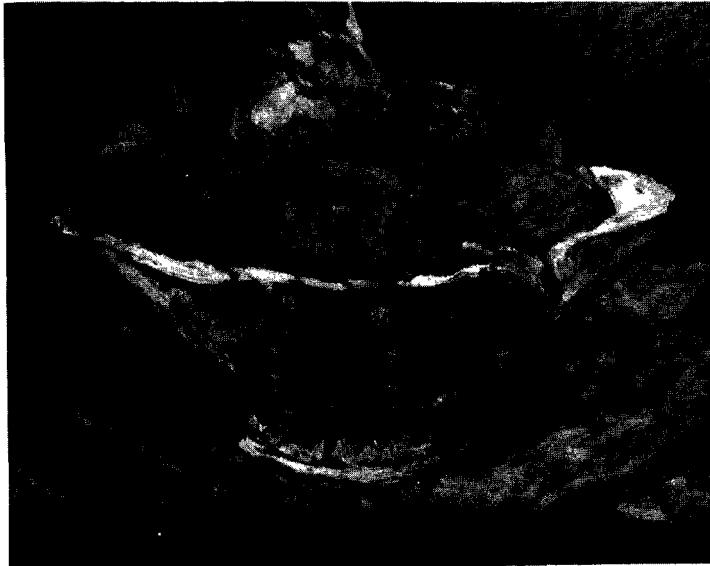

도 27.

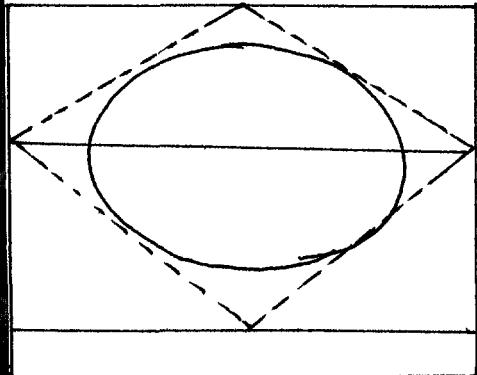
作例 9의 分析圖.

作例 9. 장미 B. (53cm×45cm)

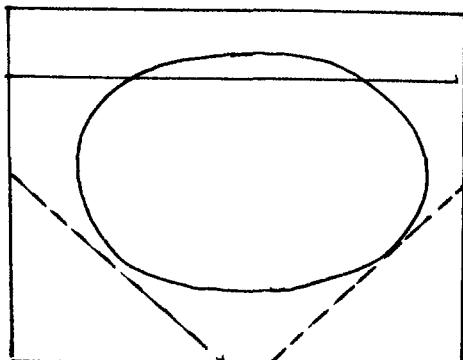

作例 10. 果盤. (41cm × 32cm)

도 28.

作例 10의 分析圖

도 28.

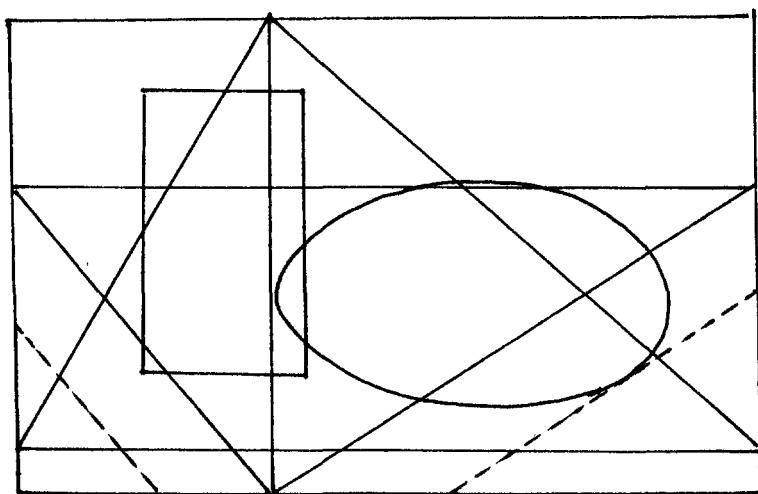
作例 11의 分析圖.

作例 11. 石榴 있는 果盤. (53cm × 41cm)

作例 12. 果盤^の 있는 静物. (73cm×52cm)

도 29. 作例 12의 構圖分析