

17. 조선말기~근대기의 회화

1. 추사(秋史) 김정희(金正喜)와 남종화의 유행
2. 근현대화단의 태동: 오원 장승업-심전 안중식, 소림 조석진 등
3. 민화의 유행

2. 근현대화단의 태동

1) 조선말기 장승업·허련의 화맥이 근대화단으로 이어짐.

● 張承業(1843-1897)

-자는 景猷, 호는 吾園, 醉暝居士, 文岫山人, 관은 監察.

-배워서 될 수 없는 神品 화가 / 조선화단의 끝막음을 한 거장(문일평, 『조선일보』, 1935년)

-고아로 의탁할 곳이 없다가 수포교에 살던 이응헌의 집에 기식하면서 그 집 아들이 글 읽는 것을 어깨 너머로 배우고 그 집에 소장된 元·明代 이래 명적을 구경하다가 어느 날 갑자기 신들린 듯 그림을 능숙하게 그리게 되었다고 함. 張志淵, 『逸士遺事』(1922년 출간) *여향 인사들 사이에 구전되던 중인과 평민, 천인 등의 행적 모은 인물전.

-장승업의 화실, 六橋畫船은 광통교 부근 청계천변 소재.

-왕실과 민씨 등 당대 세도가의 애호를 받으며 신품 화가로 이름 날림.(1881년 화사로 궁 중의 명을 받아 그림을 그림)

※ 전대의 주류였던 예황법(倪黃法, 예찬·황공망의 법) 등의 문인 산수화풍이나 남종계 화보류의 정형화된 화법을 답습하는 데 그친 것이 아니라, 당시 세기말 양식으로 대두된 기이하면서도 강렬하고 환상적인 경향을 수용하여 보다 호방하거나 정치하게 구사했다. 심하게 변형시켜 기괴한 느낌마저 들게 하는 산수와 도석인물류 등은 개성적인 양주팔가의 화풍, 海派의 화풍과 상통.

<방황공망 산수도>

<삼인문년도>

기괴하고 음산한 노인, 괴상한 바위, 질게 깔린 구름 너머로 반복적인 파도.

‘東坡志林’의 고사 내용. “세 노인이 서로 나이를 물으니 한 노인이 말하기를 바다가 변하여 뽕나무 밭이 될 때마다 산가지 하나씩을 놓았는데 지금 꼭 10개를 채웠다.

『詩中畫』(1885년 상해에서 간행) 임모하여 나타난 특징.

※장승업의 화맥이 안중식·조석진으로 이어짐.

● 허련의 화맥이 호남화단의 근간을 이룸: 허형(許滢)-허건(許楨)-허백련(許百鍊)

2) 1910년대 전통미술의 개혁과 신미술의 수용. -화단의 형성과 미술제도의 변화

*안중식·조석진의 서화미술회 창립과 활동

안중식(安中植, 1861-1919)

-1881년 영선사(領選使)의 일행으로 조석진과 함께 청국 천진(天津)에 파견. 각종 기계의 구조 분석과 제도, 한문과 서양문자 등을 배우는 임무 수행.

-중국·일본 여행하며 화가로서 시야를 넓힘.

-1902년 어진제작(고종, 황태자 시절의 순종)

-1911년 서화미술회 창립.

-1918년 서화협회(書畫協會) 창립, 초대회장

조석진(趙錫晉, 1853-1920)

- 조선말기의 화가 조정규의 손자
- 영선사(領選使) 일행의 제도사(製圖士)로 안중식(安中植)과 함께 발탁되어 텐진(天津)으로 건너가 1년 동안 견문을 넓히고 돌아왔다.
- 귀국 후 도화서에 들어가 조선最後の 화원이 되었다. 영춘 군수(永春郡守)로 있던 1902년에는 고종의 어진 도사(御眞圖寫)에 안중식과 함께 화사(畫師)로 선발되어 화명을 드높였다.
- 안중식과 함께 서화미술회·서화협회 활동

*서화미술회: 우리나라 최초의 근대적 미술교육기관. 서과(書科)와 화과(畫科) 두 분야에서 제자 양성. 김은호·이상범·노수현·변관식 등 길러냄.

*서화협회: 일제강점기에 서예가·화가들을 중심으로 결성한 최초의 미술인 단체. 1918년 발족하여 모두 15회의 협회전을 가졌으며 1937년 총독부의 정지령에 의해 조직활동이 중단되었다. 일제 주도의 조선미술협회에 대항하여 민족의식을 바탕으로 창립되어 <서화협회보>의 발간, 서화학원의 개설 등으로 대중 확보와 신진양성에 힘을 기울였으나, 기구의 규모나 운영, 심사·수상의 제도적인 측면에서 완전히 관전(官展)으로 출발한 조선미술전람회의 비대한 발전에 비하여 활동이 저조하였다.

김규진(金圭鎭, 1868-1933)

- 중국(청)에 가서 서예, 사군자 배워 왔으며(1885) 일본에서 사진기술 배워옴(1906). 영친왕에게 서법 가르침(1901).
- 황실과 긴밀한 유대. 풍부한 문장력으로 신문 통해 서화계몽운동도 펼침.
- 창덕궁 회정당(熙政堂)의 벽화 <내금강만물초승경 內金剛萬物肖勝景> 과 <해금강총석정절경 海金剛叢石亭絶景> 제작(1920).

*서화연구회(1915): 김규진이 설립한 근대적 미술교육기관.

- 친일귀족 및 관리들을 임원으로 추대-친일적인 성격.
- 화과(畫科) 수업이 문인화, 사군자가 주를 이룸.
- 전문인 양성이 아니라 귀족들의 교양을 위한 학원으로 졸업생 가운데 뚜렷한 화가가 거의 없었음. 이병직, 김진우.
- 근대화단에 미친 영향은 서화미술회에 비해 미미했지만 강습소 규모는 서화미술회에 비해 오히려 컸다.

*창덕궁 대조전·회정당 벽화 제작(1920)

김은호, <백학도(白鶴圖)>

오일영·이용우, <봉황도(鳳凰圖)>

이상범, <삼선관파도(三仙觀波圖)>

김규진, <내금강만물초승경(內金剛萬物肖勝景)>·<해금강총석정절경(海金剛叢石亭絶景)>

노수현, <조일선관도(朝日仙觀圖)>

3. 1920년대 서화협회와 조선미술전람회 발족

*조선미술전람회

- 조선총독부가 1922~44년에 걸쳐 해마다 개최한 대규모 종합전람회.
- 1921년 조선인 미술가 단체인 서화협회(書畫協會)가 전시회를 개최하자 이에 자극을 받아 일본의 관전인 문부성전람회(문전)와 제국미술전람회(제전)를 본떠 조선미술전람회를 설치.
- 미술가의 등용문으로서 미술가 배출을 촉진하고 양적 성장에 기여.
- 일본미술의 경향을 유포시키는 통로로 기능. 엄격하고 정태적인 아카데미즘 미술을 확산시킴. 조선의 미술이 일본 미술의 아류이면서 식민통치에 순응하는 식민지미술로 재편되게 한 가장 중요한 제도적 장치였음.
- 미술이 다양하게 발달할 가능성이 제약되고, 전통과 단절되며, 미술의 현실대응력이 상실되는 등 근대미술의 중요한 문제점들을 제기. 해방 후 대한민국미술전람회로 연결되면서 미술계의 일제식민지 잔재 지속됨.

4. 한국화의 변모

- 전통회화와는 다른 새로운 조형관에 따라 그림.
- 관념적인 산수화나 중국화 모방에서 탈피, 실재하는 현실의 자연경관, 인간 생활상 소재로 채택, 사실적 수법으로 그림.

*서화미술회 출신 작가들

△김은호(金殷鎬, 1892-1979)

- 순종의 반신상 어진 제작
- 새로운 표현 감각의 세필 채색화로 부드럽고 섬세한 필선과 맑고 우아한 채색의 사실적인 미인도(美人圖), 꽃, 새 등의 화제를 주로 다룸
- <춘향상>(1937)
- <이충무공상>(1950)

△이상범(李象範, 1897-1972)

- 청전(靑田)이라는 호는 스승 안중식이 '청년 심전(心田)'이란 뜻으로 를 지어준 것.
- <동아일보>에 삽화 그림. 1936년 '일장기 말소사건' 이후 금강산 등을 여행하며 실경 스케치를 했으며 후진양성기관 '청전화숙'(靑田畵塾) 운영에 전념했다.
- 1950년 홍익대학교에서 후학 양성.
- ‘청전양식’: 야취 짙고 스산한 정경을 사실적으로 그려냄. 미점법으로 낮은 산과 언덕을 안정된 구도로 전형화시킴.
- <금강산 만물상>
- ‘청전양식’ 정착. 언덕을 걸어가는 촌로(村老)와 바람에 휘날리는 자잘한 잡목과 초가집을 통하여 순박한 한국적 풍경의 진수를 보여줌. 굵고 가는 짙은 먹의 획들을 반복하기도 하고 갈필의 가는 필선으로 잔들을 표현하기도 하면서 독특한 준법(峻法) 형성.

△노수현(盧壽鉉, 1889-1978)

- 심산(心汕)화숙에서 제자 양성
- 해방 이후 서울대학교 예술학부에서 제자 양성
- 실재하는 산수를 합리적인 원근법에 바탕하여 묘사하는 근대적 조형관을 보임으로써 근대

동양화단에 실경산수의 전통을 확립하는 데 중심 역할을 했다.

*전통적인 정신미의 구현(정신성을 추구한 이념산수화가)

-1950년대 이후에는 산수형태를 이상화해 조형적인 효과를 드러내는 데 치중, 웅장한 바위산의 형태미를 묘사한 것이 많다. 만년에는 산과 바위의 윤곽선에 황갈색 태점(苔点)을 사용해 화면의 장식성을 높였다. 주요작품으로는 <성재수간 聲在樹間> (1920)·<송청 送靑> (1957)·<춘경 春景> (1960)·<추경 秋景> (1968) 등이 있다.

△변관식(卞寬植, 1899-1976)

-조석진의 외손.

-소정(小亭).

-한국의 자연을 실경정신에 입각하여 개성있게 표현함.

-거친 붓자국과 대담한 구성으로 한국의 자연을 형상화함.

-짧고도 검은 먹선을 무수히 중첩시키는 적묵(積墨)과 파선(破線)이라는 기법을 활용. 이같은 태묵(苔墨)으로 산과 바위 혹은 나무와 같은 소재들을 선명하면서도 활기차게 표현.

<외금강 삼선암 外金剛 三仙巖> (1959, 개인 소장)

<옥류청풍 玉流淸風> (1961, 개인 소장)

<농가> (1957, 국립현대미술관)

※이상범, 노수현, 변관식 등 : 실경 묘사를 토대로 한국적 아름다움을 구현하고자 함.

5. 洋畵의 정착

양화가 미술의 한 장르로 정착된 시기. 기법적으로 성숙해짐. 다양한 소재와 내용 다룸.

▷ 일본 유학과: 이종우, 나혜석, 백남준, 이제창, 장발

국내파: 강신호, 김종태, 서동진, 김중현 등.

고희동<정자관 쓴 자화상> 1915

옛날 선비들이 평상시에 쓰던 관.

민족적 긍지와 자부심 표현.

*유화에 대한 사회의 몰이해 탄식하면서 수묵화가로 전향해버림.

김관호 <자화상> 1916

고희동에 이어 한인으로서 두 번째 서양화과 졸업. 평균 98점의 수석 졸업.

졸업 앞둔 겨울방학에 평양에서 그린 듯.

흑백의 색채대비 멋진 풍모가 강조된 역량 있는 작품.

김관호, <해질녘> 1916

졸업작품이자 문부성미술전람회 서양화부 출품, 특선 작품

평양의 능라도 부근을 배경으로 두 여인 그린 것.

서양의 욕녀상을 본받아 그리면서 자신의 경험과 연관시킨 것.

사실주의 기법에 충실하면서, 색채감각은 인상주의 성향과는 다른 객관적 시각으로 이루어짐. 화면에 서정적 정밀감이 충만함.

한국 양화사에서 첫 나체화.

이종우 <자화상>

한복 착의. 한국인 학생으로서의 자존심 내보이고 싶었음.

<루앙 풍경>

파리시절 대표작 중 하나. 유일한 풍경화.

세잔의 구축적인 면처리와 단순화, 투명한 청회색조의 명쾌함 본받으려 한 듯.

그러나 이종우는 전통적 사실주의 기법에 충실하였음. 이러한 시도는 이어지지 않았음.

나혜석, <자화상>

작가의 감정표출이 우선되는 야수파적 표현주의 수법으로 그려짐.

심정적 표현이 눈언저리에 강조. 얼굴, 머리, 어깨 등 몸의 형태 단순화, 색채의 강한 표정

<파리 풍경> 파리 8개월 체류하면서 그림.

단숨에 움직인 듯한 필치의 흥취와 아늑한 색조 분위기.

비비고 굵고 한 붓놀림은 야수파적 분방함 따르려 한 듯.

장발, <성녀 김골룸바와 아네스 자매>

김효임, 김효주 자매, 1839년 기해박해 때 참수, 순교.

1925년 로마 성베드로 대성당에서 복자위에 올랐다.

머리의 후광, 장식적 요소는 프랑스의 드니의 성화 작품 따른 것.

주연장식과 문자구성은 독일의 근대 보이론과 성미술 양식 취한 것.

※ 한국 미술의 근대화 과정은...

-일제 식민지하에서 왜곡되고 굴절된 방식으로 진행.

-해방 이후의 한국미술은 전통의 재정립, 현대화에의 요구, 보수와 혁신, 구상과 추상의 대립갈 등이라는 이중구조 속에서 한편으로는 근대성의 확립과 현대화에로의 이양이라는 과정 보여줌.

【참고자료】

홍선표, 『한국근대미술사』, 시공사, 2009

『한국 역대 서화가 사전』, 국립문화재연구소, 2011