

■ 풍속화

1. 풍속화란 사람들이 사는 일상의 평범한 모습이나 습관, 행사, 놀이, 종교적인 의례 등을 그린 그림이다.
2. 어떤 한 시대의 생활 전반에 걸친 습관, 풍속을 소재로 다뤄 등장인물의 복장, 하고 있는 일, 표정등을 통해 시대상(당시 생활 모습)을 엿볼 수 있다.
3. 조선시대 풍속화는 김홍도와 신윤복의 등장과 함께 18세기 크게 발달하였고, 사람들의 삶을 담은 풍속화의 등장 배경에는 영·정조시대의 정치적 안정, 실학사상 대두, 상업으로 인한 서민 경제 발달 등 여러 가지 요인이 있다. (실학은 18세기 전반~19세기 전반에 이르는 시기에 서울과 경기지역을 중심으로 등장한 한국유학의 새로운 학풍(‘개혁’과 ‘개방’을 요구하는 시대요청에 부응한 학문)을 말한다.

1. 김홍도(호: 단원)

김홍도는 우리나라 전통회화를 꼽을 때 가장 먼저 거명되는 뛰어난 화가이다.

어릴 때부터 그림을 잘 그려서 이름이 알려졌으며, 이른 나이에 도화서(조선시대 그림에 관한 일을 맡아보던 관청)의 화원이 되었다. 20대 초반에 궁중화원으로 명성을 날렸으며, 영조의 어진(왕의 초상)과 왕세자(뒤의 정조)의 초상을 그렸다. 초상화, 풍속화, 산수화, 초충화(풀, 벌레를 주제) 등 모든 분야에서 뛰어나고 독창적인 회화를 구축한 화가로 당대 최고의 화가로 자리 잡았다.

- ①일반 서민들의 일상 생활 모습을 해학, 소탈, 익살스럽고 사회 풍자적인 모습의 풍속화를 즐겨 그림
- ②배경을 그리지 않고 여백으로 남겼고 표현대상을 굵은 선(선이 강함)으로 간결하고 생략하여 그림
- ③인물의 얼굴을 둥글고 넓적하게 그려 서민적, 남성적이고 친숙한 느낌으로 표현
- ④주제를 살리기 위해 배경을 생략하고 채색도 얇은 갈색으로 최대한 절제하여 수묵 위주로 소박하게 표현
- ⑤절로묘법(갈대가 부러진 듯 끝이 날카로운 기법)을 주로 사용
- ⑥원형구도에 한쪽이 트인 구도를 주로 사용함

씨름도

씨름을 하는 사람들을 중심으로 구경꾼들의 모습을 실감 나게 표현
씨름도에는 조선 시대가 계층 사회였음에도 불구하고 한마당 씨름판에서 신분을 뛰어넘어 양반, 중인, 상민, 천민이 함께 어울려서 정정당당하게 승부를 겨루고 피곤한 세상살이의 고단함을 털어 내던 당시 대중들의 놀이 문화를 잘 엿볼 수 있음

건강하고 활력 넘치는 장면을 부각시킴으로써 건강하고 밝은 사회를 만드는데 기여하고자 하는 것, 이것이 김홍도 풍속화의 깊은 의도이다.

무동도

신나게 춤을 추고 있는 아이와 그 아이를 동그랗게 둘러싸고 있는 악사들의 흥을 실감 나게 표현함. 당시 음악 풍속사를 보여주는 중요한 그림임. 피리, 대금, 해금, 장구 등 연주 장단에 맞춰 춤을 추는 아이가 주인공임. 장터에서 벌어진 춤 한마당을 묘사한 것으로 서민들의 생활상과 여가를 엿볼 수 있음.

원형구도에 한쪽이 트인구도를 사용하였고 강하고 굵은 선을 이용하여 간결하게 표현함.

타작도

농부들이 벼단을 통나무에 내려치며 타작하는 모습을 그린 것으로 일 하는 농부의 역동적인 동작과 얼굴표정에서 고된 노동의 피로감보다는 함께 노동요를 부르며 일하는 신명이 느껴짐. 열심히 일하는 사람들 옆에서 갓을 비껴쓰고 담뱃대를 물고 비스듬히 누워 있는 양반의 모습은 당시로서는 자연스러운 풍경이었을 것임. 둥글넓적한 얼굴에 둥글둥글한 눈매를 지닌 농부들의 얼굴은 밝고 소탈하며, 신분간의 갈등이나 대립 같은 것을 생각해 볼 여지를 주지 않음.

2. 신윤복(호: 해원)

양반들의 생활 모습, 남녀간의 낭만, 애정, 양반과 기녀들의 풍류를 즐겨 그렸고 도시적 감각, 낭만적인 풍류를 강조해서 섬세하고 아름다운 색채를 사용하여 화려하게 표현했다. 배경을 자세히 표현하여 당시의 살림과 복식 등을 사실적으로 보여 주는 등, 조선 후기의 생활모습과 멋을 생생하게 전해 준다. 도화서화원으로 김홍도의 영향을 많이 받았고 그와 쌍벽을 이뤘다. 조선시대 풍속화의 영역을 독창적이고 다채롭게 넓혀 주었다. 남성 위주의 사회에서 존재감을 얻지 못했던 여성들을 작품에 등장시키고, 천한 신분에 속했던 기녀를 주인공으로 하여 관심을 끌어올렸다. 그의 작품은 미술사 연구뿐만 아니라 동시대의 생활사와 복식사 연구에도 귀중한 자료로 평가받고 있다.

- ① 양반들의 생활 모습과 남녀 간의 낭만, 애정을 주제로 다뤄 화려한 색채와 세련된 분위기로 표현
- ② 가늘고 유연한 선과 원색으로 산뜻하고 선명한 색채사용
- ③ 섬세하고 유려한 필선과 아름다운 채색을 즐겨 사용하여 세련된 감각과 분위기를 표현
- ④ 존재감을 얻지 못했던 여성들을 작품에 등장시키고, 생활사와 복식사 연구에도 귀중한 자료로 평가받음
- ⑤ 철선묘법(일정한 굵기와 속도로 선의 변화가 없는 기법)을 주로 사용
- ⑥ 수직·수평구도에 달린 구도를 주로 사용함

월하정인

눈썹 같은 달이 떠 있는 한밤중에 어느 길모퉁이의 담장 옆에서 젊은 남녀가 은밀히 만나는 모습을 그림. 갓을 쓴 선비 차림의 젊은 남자는 한 손에 초롱불을 들고서 다른 한 손으로는 품속에 무언가를 찾고 있는 듯한 모습임. 쓰개치마를 둘러 쓴 여인은 차림새로 보아 양반가의 여인으로 보임. 신윤복의 풍속화는 양반들의 풍류와 남녀 간의 애정을 솔직하게 드러낸 것이 특징인데, 이 그림도 젊은 남녀의 분위기를 세련되게 묘사하고 있다.

쌍검대무

조선 후기 양반 문화를 그대로 보여주는 대표적인 작품이다. 신윤복은 날카로운 관찰력으로 과장도, 생략도 없이 그 당시의 복장과 춤, 음악을 그대로 작품에 담아냈다. 기방에서 기녀들이 춤을 추는 모습을 그린 그림으로 여자를 주인공으로 등장시킨 것은 당시로서는 파격적인 일이었다. 턱끝을 뾰족하게 그리고 눈을 일자로 표현하여 세련되고 도시적인 느낌을 나타냄.

단오풍정

단옷날 여인들이 몸을 씻고, 그네를 타며 즐거운 시간을 보내는 모습을 그림. 가늘고 섬세한 선으로 얼굴과 옷 등을 세밀하게 묘사한 뒤 채색을 중시하여 빨간색, 노란색, 파란색 등의 원색을 사용하여 화려하게 표현함. 배경을 자세하게 묘사하여 주제를 더욱 실감 나고 돋보이게 함. 당시의 살림과 복식 등을 사실적으로 보여 주는 등 미술사 연구뿐만 아니라 동시대의 생활사와 복식사 연구에도 귀중한 자료로 평가받고 있다.

출처: [네이버 지식백과]

평가 요소

- ① 관련 배경 지식을 근거로 논술했는가?
- ② 작품에 대한 자신의 생각을 논리적으로 표현하였는가?
- ③ 타당한 근거를 들어 구체적으로 평가하였는가?
- ④ 작가와 작품의 가치에 대하여 공감할 수 있도록 표현하였는가?
- ⑤ 전체적인 글의 구성이 논리적이고 완성도가 있는가?
- ⑥ 비평적 사고를 근거하여 자신의 견해를 설득력 있게 나타내었는가?

※ebs온라인 클래스- 영상자료와 함께 감상-수행평가 준비해주세요.