

古典彩色画技法の活用に関する研究

鄭 慧善

(韓国伝統文化教育院ソウル学習館)

研究成果の概要

平成30年度に東京藝術大学大学院博士課程を修了した申請者は、韓国へ帰国後、2021（令和3）年から現在に至るまで韓国伝統文化大学校（社会教育院）にて模写の講義を担当している。社会教育は一般市民を対象とするため、伝統的な専門分野の内容をいかに分かりやすく紐解いて説明できるかが極めて重要である。3年以上にわたり講義を継続する中で、申請者は伝統分野の教育において重要なのは、単に理解しやすい講義を行うことだけでなく、その基盤となる「基本書」としての記録物を構築することであると考えるに至った。

「記録の国」と称される日本においては、あらゆる分野で詳細な記録が残されている。その一方で、現在の韓国では伝統芸術分野に関して、一般人を対象とした体系的な記録物が不足しているのが実情である。こうした背景から、申請者は貴財団の助成を受け、伝統絵画の古典技法に関する技法書の執筆に取り組んだ。

本の題目	筆先で出会う伝統絵画 붓끝에서 만나는 전통회화
小題目	－誰でも簡単に学べる伝統絵画技法書－ 누구나 쉽게 배우는 전통회화 기법서

1. 序論 －伝統絵画に再び出会う－

本著は、古典技法について一般の方々でも容易に習得できるよう、実技的なアプローチに焦点を当てて執筆した研究成果である。執筆の動機は、古典技法をより多くの方々が身近に感じ、容易に接することができる環境を整えたいと考えたことにある。伝統絵画は、自然、文化、哲学、そして画家の感情が画幅に込められ、長い年月をかけて発展してきた芸術様式である。歴代の画家たちは独自の技法を作品に刻み込み、それが世代を超えて継承されることで「古典技法」へと昇華された。しかし、現代社会において伝

統繪画は「博物館の中の遺物」と化しており、多くの方々が古典技法を「専門家のみの領域」という限定的な見解で見ているため、伝統絵画自体が難解で古めかしいものと感じられる場合が多い。また、専門家側も情報を固有の領域として抱え込み、共有に消極的であることや、一般向けの材料・方法に関する情報が断片的であることも、大衆の関心を削ぐ要因となっている。このため、本技法書は伝統絵画を専攻していない一般の方々でも容易に理解し、実践できるよう構成した。伝統技法の原理を忠実に解説することで、伝統絵画の本質を直接体験できるよう配慮している。また、実用的なアプローチとして「文章」と「映像」を併用して提供することで、伝統美術に対する関心を呼び起こし、文化財への愛護精神を高めることを目標としている。

2. 本論

PART 1. 伝統絵画の材料 — 指先から始まる伝統 —

PART 1 は、伝統絵画を学びたい人々に必要な「基礎」を育む章である。伝統絵画を正しく理解し表現するために、まず備えるべきは材料に対する深い理解である。本パートでは、伝統絵画で使用される主要な材料を具体的に分類して解説した。特に、現代の材料との比較を通じて、読者自らが適切な材料を選択できる能力を養えるよう構成している。本章では、伝統材料を以下の表のように4つのカテゴリーに分類して整理した。

CONTENTS	
PART 1	2) 유기안료
전통 회화	<ul style="list-style-type: none"> • 적색 <ul style="list-style-type: none"> - 연지(홍화/코치닐) - 소방 - 양홍(백송) • 황색 <ul style="list-style-type: none"> - 동황 - 황금 - 지자 - 황벽 • 청색 <ul style="list-style-type: none"> - 옥 • 자색 <ul style="list-style-type: none"> - 자초 • 갈색 <ul style="list-style-type: none"> - 오리묵 - 빈당수 - 상수리묵 - 오배자
<ul style="list-style-type: none"> <1> 전통 회화에 대해서 <2> 전통 회화 재료에 대해서 	3) 흙
1. 전통 회화의 바탕재에 대해서	<ul style="list-style-type: none"> • 목재 • 토벽 • 직물 <ul style="list-style-type: none"> - 비단 - 삼베 - 모시 - 면 • 닥지
2. 전통 회화 안료에 대해서	4) 전통 회화 도구에 대해서
1) 무기안료	<ul style="list-style-type: none"> • 광물성안료 <ul style="list-style-type: none"> - 적색: 진사 - 황색: 석회(자황), 용황 - 녹색: 녹청 - 청색: 군청 - 백색: 진주말, 방해말, 수정말, 운모 - 흑색 • 전통 인공안료 <ul style="list-style-type: none"> - 중 - 연백 - 일타승 - 먹 • 토성안료 <ul style="list-style-type: none"> - 황색: 황토 - 갈색: 대자, 주토, 병가라 - 백색: 백회, 백납, 오분, 백아 • 근현대 인공안료 <ul style="list-style-type: none"> - 신사채 - 분채(수기안료) - 튜브물감 - 안채 • 금속안료 <ul style="list-style-type: none"> - 금 - 동
2) 우목가사리	<ul style="list-style-type: none"> • 우목가사리 사용방법
3) 물	<ul style="list-style-type: none"> • 소맥전분물 - 산물 - 고물 • 알물 <ul style="list-style-type: none"> - 물 끓이는 방법 - 물 내리는 방법 - 물 농도 체크 방법
3) 물	<ul style="list-style-type: none"> 1) 바루 2) 붓 3) 사기그릇 4) 진사지 5) 틀과 화판 6) 안판
3) 물	<ul style="list-style-type: none"> <3> 전통 회화 재료 사용법에 대해서 "손과 마음으로 다루는 전통 기술"

<図版 1> 目次

基底材	木材、土壁、織物、楮紙など、各材料の性質と用途の説明	
顔料	無機顔料：鉱物性、土性、金属系 顔料の特性と使い方の紹介	有機顔料：染材の種類 染料抽出法、染色法紹介
接着剤	膠、糊、海苔など伝統的な接着剤の種類と使い方説明	
道具	筆、硯など様々な道具の種類、用途、使い方の説明	

〈表1〉part1 の4つのカテゴリー

PART 2. 伝統絵画の技法 — 筆先に入れられた伝統の味 —

PART 2 では、伝統材料を活用した多様な表現技法を紹介し、特に映像と書籍の連動を通じて直感的な理解を助ける工夫を施した。胡粉を活用したマティエール表現や、材料の混用技法など、技法に関する詳細な記述は本書で行い、QR コードを通じて連結された映像では実際の試演過程を提示している。映像は YouTube に「限定公開（未登録）」形式でアップロードされ、本書の購入者のみが視聴できる仕様とした。また、無断共有を防止するため、映像内には「読者専用コンテンツ」である旨の文言を挿入している。

Sumi Nagasi 워터 마블링 기법 墨流し

워터 마블링 기법은 물과 기름의 원리를 활용한 기법이다. 물은 극성 분자(분자의 양끝이 양극과 음극을 띄어 분자끼리 서로 강하게 끌어당김)이고, 기름은 비극성 분자(분자가 중립을 유지하여 어느 한쪽에 편중되지 않고 균일하게 분포되어 있어, 서로 끌어 당기는 것이 약함)이기 때문에, 물 분자가 서로 강하게 끌어 당겨 기름 분자와 섞이지 않게 된다. 기름 역시, 물과 섞이지 않고 기름 분자끼리 약하게 연결되어 물과 기름이 서로 섞이지 않고 분리되며, 기름이 물보다 밀도가 낮아 물 위에 뜨게 된다. 이처럼 물과 기름은 서로 섞이지 않고 분리되기 때문에, 전통 회화에서는 이 원리를 활용하여 먹물과 기름(테라핀유) 또는 먹물과 소프넷 열매 추출물로 마블링을 표현한다. 나무 기름을 태워 만든 유면역의 먹물은 물에 녹지 않고, 물 표면에 퍼있기 때문에 워터 마블링 기법에서는 먹물을 주 재료로 사용하고, 기름 또는 소프넷 열매 추출액으로 먹물과 먹물 사이 간격을 띄워준다. 소프넷 열매 추출액은 계면활성제 성분이 있어 먹물 위에 떨어뜨리면 계면활성제 성분이 물 표면에 모여 물의 표층을 넓게 만들어 주기 때문에 먹물이 물의 파동에 따라 밀려나 세상에서 하나뿐인 무늬가 만들어진다. 때문에 먹물과 소프넷 추출액을 교차로 찍어주면 수면 위에서 다양한 무늬가 형성된다. 원하는 무늬가 완성되면, 한지를 물 위에 천천히 얹어 무늬가 한지에 스며들게 해준 후, 들어올려 건조시키면 독특한 디자인의 장식지를 얻을 수 있다.

*소프넷 열매 각주-인도, 중국, 아메리카에서 자생하는 무환자나무 열매인 소프넷은 천연 계면활성제로 성분인 시포닌으로 인해 거품이 나온다. 사용할 때는 열매를 하룻밤 담가 추출액을 만들어 준다.

준비물: 세밀 2자루, 유면역, 버루, 소프넷 열매, 버거, 물, 사각바트, 팔레, 아부시계(또는 바늘), 한지

바트에 물을 넣어준 후, 물의 파동이 잠잠해 질 때까지 기다려 둔다.
먹물을 준비한다. 농담은 3가지 준비해준다.
물 표면에 잠잠하면, 붓에 먹물을 묻힌 후, 수면 위에 천천히 찍어준다.

먹물을 찍은 중상에 소프넷 열매 추출액*을 묻힌 붓을 찍어준다.
원하는 무늬가 나오면 수면 위에 한지를 천천히 띄워 찍어준다.
한지에 무늬가 찍히면, 한지를 천천히 끌어올려준다.

일모 위에 놓고 자연 건조 해준다.

*소프넷 열매 추출액은 계면활성제 성분이 있어 먹물 위에 떨어뜨리면 계면활성제 성분이 물 표면에 모여 물의 표층을 넓게 만들어 주기 때문에 먹물이 물의 파동에 따라 밀려나 세상에서 하나뿐인 무늬가 만들어진다. 때문에 먹물과 소프넷 추출액을 교차로 찍어주면 수면 위에서 다양한 무늬가 형성된다. 원하는 무늬가 완성되면, 한지를 물 위에 천천히 얹어 무늬가 한지에 스며들게 해준 후, 들어올려 건조시키면 독특한 디자인의 장식지를 얻을 수 있다.

〈図版 2〉本の内容：墨流し

〈図版 3〉映像資料：墨流し過程映像

3. 結論

本書は単なる技法解説書に留まらず、読者が実習を通じて伝統絵画の技法を自ら体験できるよう構成されている。各章には段階別の図解と図版を挿入して視覚的な理解を助け、QRコードを通じた映像資料を提供することで、読者が「読む」ことにとどまらず、実際に「描きながら身につける」ことを可能にした。これは、伝統絵画をより親しみやすく、生き生きと伝えたいという筆者の意図によるものである。特に映像資料については、読者専用コンテンツとしての権利を保護するため、YouTubeの「限定公開」設定を活用し、書籍内のQRコードからのみアクセスできるように設定した。本書は伝統絵画固有の材料と技法を基盤としながらも、それを現代的に解釈し応用できる可能性も同時に提示している。出版については、独立出版（自費出版）ではなく、正式な出版社との協議を通じて進める予定であり、早ければ来年初頭、遅くとも来年末までの刊行を目標としている。伝統技法と映像を結合させた本アプローチにより、伝統美術への幅広い関心と肯定的な反応が得られることを期待している。