

Aha! Tips Things to Know about Paintings 그림에 관해 알아야 할 것들

[Chapter One]

p. 11

The Simpsons 심슨 가족

미국 폭스(Fox) 방송사의 대표적인 애니메이션 시트콤 프로그램이에요. 1989년에 첫 방송이 이루어진 이후 현재까지 총 28개의 시즌이 방송된, 미국 역사상 최장수 프로그램 중 하나입니다. 아빠인 호머 심슨, 엄마 마지 심슨과 바트, 리사, 매기라는 이름의 자녀들로 구성된 미국 중산층 가정의 일상이 주로 다루어지는데 미국의 문화와 사회를 풍자하는 내용으로 많은 사람에게 사랑받고 있어요.

p. 13

Akiane Kramarik 아키아나 크라마리크

1994년 미국 일리노이 주에서 출생한 화가이자 시인이에요. 네 살 때 양초, 과일, 연필 등 손에 잡히는 온갖 것들을 이용해 그림을 그리기 시작했고, 여섯 살 때는 본격적으로 파스텔과 물감을 이용해 그림을 그렸어요. 일곱 살 때는 시를 쓰기 시작해서 현재는 베스트셀러 작가이기도 한데, 놀랍게도 이 모든 것을 누구에게도 배우지 않고 독학으로 이루어냈다고 해요.

p. 15

This is why most cave paintings are red, black, brown, or yellowish colors. 그렇기 때문에 대부분의 동굴 벽화들은 빨간색, 검은색, 갈색, 또는 누르스름한 색이다.

앞에서 언급한 어떤 사실에 대해 그 이유를 설명할 때 사용하는 표현인 this is why ~는 ‘그렇기 때문에 (= 그래서) ~’의 뜻이에요.

ex. The scenery here is wonderful. This is why I live here. 여기 경치는 굉장히다. 그래서 내가 여기서 사는 것이다.

p. 16

Polynesian tattoo 폴리네시아 지역의 문신

남태평양에는 수많은 섬이 넓은 지역에 분포되어 있는데, 이 지역의 섬들을 한데 묶어 ‘폴리네시아’라고 불러요. 뉴질랜드, 하와이, 사모아, 이스터 섬 등이 여기에 해당하죠. 이 지역 사람들은 전통적으로 온몸에 많은 문신을 했어요. 이들은 다양한 의미를 가진 무늬를 몸에 새겨넣음으로써 건강과 장수를 기원하고 가문과 부족의 전통을 기리며, 위험으로부터 몸을 지키고자 했죠. 영어의 tattoo라는 단어 자체도 ‘기록하다’라는 뜻의 폴리네시아어 tatau에서 기원했답니다.

p. 18

~ although sadly many artists do not become famous until after they are dead.

~ 하지만, 안타깝게도 많은 작가가 세상을 떠난 후에야 비로소 유명해진다.

not A until B는 ‘B하고 나서야 비로소 A하다(= B할 때까지는 A하지 않다)’의 뜻이에요.

ex. I didn't realize the fact until I became much older. 나는 나이를 훨씬 더 먹고 나서야 비로소 그 사실을 깨달았다.

p. 20

Guernica & Spanish Civil War 게르니카 마을과 스페인 내전

1936년, 선거를 통해 새로운 스페인 정부가 들어서고 반년도 지나지 않아 프란시스코 프랑코라는 한 장군이 반란을 일으켜요. 결국 스페인은 정부군과 프랑코 장군이 이끄는 반군들로 나뉘어 전쟁을 치르게 돼요. 이때 히틀러가 이끄는 독일의 나치 정권은 프랑코 장군의 반란군을 지원하기 위해 수만 명의 군대를 파병했고, 이들에 의해 스페인의 많은 지역이 크게 피해를 보고 밀았어요. 게르니카 마을이 바로 그중 하나였죠. 스페인 내전은 결국 수많은 민간인 피해자들을 만든 뒤 프랑코 장군과 반란군의 승리로 끝났어요.

[Chapter Two]

p. 25

still life painting 정물화

정물화란 우리 주변에 있는 생명이 없으며 움직이지 못하는 물건, 즉 꽃이나 식물, 과일, 악기, 식기, 책 등을 그린 회화를 통칭하는 말이에요. 정물화는 고대 로마의 모자이크나 벽화에서도 발견될 정도로 역사가 오래됐는데, 중세시대에는 인물화에 치중해 많이 그려지지 않았어요. 정물화가 독립된 그림의 종류로 확립된 것은 17세기 이후로 특히 네덜란드에서 발달했는데, 브뤼헐, 루벤스, 그리고 렘브란트 같은 화가들이 많이 그렸어요.

p. 27

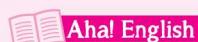

Odilon Redon 오딜 롱 르동(1840~1916)

프랑스 출신의 인상파 화가예요. 르동은 어린 시절 부모님의 사이가 좋지 않고 건강이 나빠던 탓에 외삼촌의 농장에서 자랐어요. 부모님이 잘 찾아오지 않자 르동은 자신이 버려졌다고 느끼게 되었고, 이런 성장기의 기억은 르동에게 ‘검고 어두운, 침묵의 시간’으로 남게 되죠. 르동이 훗날 목판과 석판화 기법을 이용해서 무채색 위주의 ‘검은’ 그림들을 그리게 된 데엔 이런 개인적 경험의 영향도 컸다고 해요.

p. 28

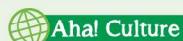

But once the artist has a strong desire to create, the journey may begin. 그렇지 만 일단 그 화가가 강렬한 창작 욕구를 가지면, 그 여정이 시작될 수 있다.

once가 접속사로 쓰이면 ‘일단 ~하면’의 뜻이에요. 뒤에는 ‘주어 + 동사’가 따라와요.

ex. Once you get there, you'll like it. 일단 네가 거기 도착하면, 그곳이 마음에 들 것이다.

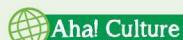
p. 31

trompe l'oeil 트롱프뢰유

‘눈을 속이는 그림’이라는 뜻으로, 그림인지 실제 사물인지 모를 정도로 정교하고 사실적으로 묘사된 그림들을 지칭하는 말이에요. 사실은 매우 좁은 공간인데 마치 공간이 더 있는 것처럼 그려서 공간을 넓어 보이게 한다거나, 꽉 막힌 벽이지만 창문과 아름다운 정원을 사실적으로 그려서 창밖에 자연이 펼쳐져 있는 것처럼 보이게 하는 벽화가 트롱프뢰유의 일종이에요.

p. 37

acrylic paints 아크릴 물감

아크릴 물감은 맨 처음 벽화를 그리기 위한 용도로 개발되었어요. 온도와 습도의 변화에 항상 노출되어 있는 벽화를 오래 유지하기 위해 개발되었기 때문에 물감의 발색력과 내구도가 매우 뛰어나죠. 또, 착색력이 뛰어나서 종이뿐만 아니라 돌이나 나무, 가죽, 석고와 같이 다양한 표면에 그림을 그릴 수 있어요. 마르는 속도가 무척 빨라 여러 번 겹쳐 그리기에 좋은데, 다만 한번 말라버리면 수정하기가 힘들어요.

p. 38

Vincent van Gogh 빈센트 반 고흐

네덜란드 출신의 인상파 화가로, 서양 미술사에서 가장 위대한 화가 중 한 명으로 꼽혀요. 고흐는 20대 후반에야 화가가 되기로 결심하고 작품을 그리기 시작했어요. 그는 서른일곱 살이라는 젊은 나이에 권총 자살로 삶을 마감했는데, 겨우 십 년 남짓한 기간 동안 무려 900여 점의 작품을 그려낸 세계적인 화가가 되었답니다. 다만 그는 살아 있었을 때는 무명이었고 늘 경제적 어려움을 겪었어요. 죽은 뒤 유명해진 대표적인 화가입니다.

p. 38

Aha! English

The rough texture of the paint makes it look as though the stars are moving and shining. 물감의 거칠거칠한 질감은 마치 별들이 움직이고, 빛나고 있는 것처럼 보이게 해준다.

as though(= as if)는 ‘마치 ~인 것처럼, 마치 ~인 듯이’라는 뜻이에요. 접속사이기 때문에 뒤에는 ‘주어 + 동사’가 따라와요. 또, 동사의 시제에 따라 의미가 달라요.

ex. He talks as though he knows everything. 그는 마치 모든 것을 알고 있는 것처럼 말한다. (현재: 실제로 아는 것 같음)

He talks as though he knew everything. 그는 마치 모든 것을 알고 있던 것처럼 말한다. (가정법 과거: 현재 사실과 반대. 실제로 모름)

[Chapter Three]

p. 44

Aha! English

This requires careful thought because not just any room will do. 이것은 세심한 생각을 요구하는데, 그냥 아무 박이나 되는 것이 아니기 때문이다.

‘~will do’는 뭐가가 특정한 목적을 충족시키거나 그 목적에 적합할 때 사용하는 표현으로, ‘~이면 충분하다[됐다]’ 정도의 뜻이에요.

ex. I don't need any more pizza. One piece will do. 난 피자는 이제 됐다. 한 조각이면 충분하다.

p. 46

Montmartre & Rive

Monmarie & Picasso 송마르트르와 피카조

승마드드드는 브리스 파티 국수에 있는 시각의 아름드로, 파티에서 가장 뛰는 언덕이에요. 이것은 파티 궁
십부보다 집값이 싸서 20세기 초반 가난한 예술가들이 모여들어 살기 시작했어요. 피카소는 생전에 부와 명
예를 얻은 예술가여서 원하는 대로 큰 작업실을 쓸 수 있었지만, 그런 그도 20대 초반 처음 파리에서 예술
활동을 시작했을 땐 몽마르트르 언덕의 가난한 예술가였답니다.

p. 52

The Arnolfini Port

1424년 세종과 친왕이 흥리 안비에 이르러 그라경총사(

1984년 대설연극 회사 간판 위에 그려진 글들은 역할을 넘어서 예술적인 조형과 도형이다. 간판 위에는 유화물감을 본격적으로 사용하기 시작해서 유화의 창시자라고도 불려요. 이 작품 역시 유화 물감으로 그려졌는데, 자세히 보면 부인이 입은 모피나 중앙의 강아지의 털 부분의 질감이 느껴질 정도로 사실적으로 묘사되어 있어요. 또한, 이 그림에 등장하는 소품들도 각각 중요한 의미가 있는데, 벚어놓은 신발은 결혼식의 신성함을, 강아지는 배우자에 대한 성실함을 상징하고, 창을 앞의 오렌지나 화려한 커辱, 침대 등은 이 부부의 부유함을 나타내주고 있어요.

[Chapter Four]

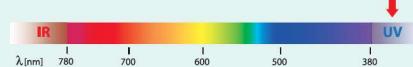
p. 58

Alia! Science

ultraviolet light & glass 자외선과 유리

자와진이란 무엇일까요? 태양은 다양한 파장을 가진 광선을 뿜어내요. 햇빛을 프리즘에 투과시키면 빛은 여러 가지로 쪼개어 나옵니다.

빨주노초파남보의 색을 띠는데, 이렇게 각기 다른 색으로 우리 눈에 보이는 선을 가시광선이라고 하죠. 자외선은 '보라색 밖에 있는' 광선이라는 뜻으로, 파장이 짧아 우리 눈에는 보이지 않아요. 자외선은 색을 변색 및 탈색시키기 때문에 미술 작품에는 치명적이지만 유리를 잘 투과하지 못하기 때문에 유리 액자 속 미술 작품을 보호할 수 있어요.

p. 59

Aha! English

This is to make sure that the paint is completely dry. 이것은 물감이 반드시 완전히 마르도록 하기 위해서이다.

make sure는 ‘반드시[꼭] ~하다’ 또는 ‘~을 확실히 하다’의 뜻이에요.

ex. Make sure that you turn the computer off. 꼭 컴퓨터를 꺼라.

[Chapter Five]

p. 67

Aha! Culture

Girl with a Pearl Earring 진주 귀고리를 한 소녀

네덜란드의 화가 요하네스 폐르메이르가 1665년경에 그린 작품이에요. 그는 푸른색과 노란색을 쓰기를 좋아했는데, 그 특성이 이 작품에도 잘 나타나고 있죠. 어두운 배경 앞에서 관람객 쪽을 돌아보고 있는 소녀의 얼굴은 많은 이야기를 담고 있는 듯한 묘한 표정을 띠고 있어서 어떤 사람들은 이 소녀를 ‘모나리자’라고 부르기도 해요. 이국적인 턱번을 두르고 진주 귀고리를 한 이 소녀의 모델이 누구인지는 알려지지 않았어요.

p. 69

Aha! Culture

art critic 미술 비평가

미술 비평가는 미술 작품을 분석하고 해석하며 평가하는 일을 하는 사람이에요. 미술 비평을 하려면 예술에 대한 심미안은 물론 미술사 선반에 대한 해박한 지식이 필요하죠. 하지만 많은 예술가들은 시대의 유행을 앞서나간 탓에 당대의 비평가들에게 좋지 못한 평가를 받는 일도 많았어요. 어떤 비평가들은 특정 미술 운동을 적극적으로 소개하고 예술가들을 응호하면서 특정 미술 양식이 널리 퍼지는 것을 돋기도 해요.

p. 70

Aha! Culture

The Robotic Art Competition 로봇 미술 경연대회

2016년에 제1회 로봇 미술 경연대회가 개최되었어요. 그림을 그리는 주체는 인공지능 로봇이되, 도구는 반드시 붓을 사용해야 한다는 규칙이었죠. 전 세계 총 15팀의 로봇 인공지능 연구팀이 모여들어 그림 실력을 겨루었는데, 우승을 한 팀은 다양한 색을 섞어 멋진 정물화를 그려낸 국립 타이완대학팀이었다고 합니다.

p. 72

Aha! Culture

Christie's & Sotheby's 크리스티 & 소더비

크리스티와 소더비는 모두 영국에서 시작된 세계 최고의 경매 회사예요. 크리스티는 미술품 판매, 소더비는 중고서적 판매에서 시작해서 명화, 조각, 보석, 와인 등 다양한 물건들을 파는 경매 회사가 되었죠. 이 두 회사는 모두 미술품을 감정하는 데 필요한 전문지식을 쌓기 위한 미술교육원을 운영하며 최고의 전문 경매사들을 배출하고 있어요. 최근 들어 소더비는 온라인을 통한 경매를 시작했어요. 그에 반해 크리스티는 여전히 전통적인 방식의 경매를 고수하고 있다고 해요.

p. 74

Aha! Culture

Ezra & David Nahmad 에스라 나마드 & 데이비드 나마드

이 둘은 형제로, 레바논 출신의 억만장자들이에요. 은행가였던 형제들의 아버지는 안전을 위해 중동 지역을 떠나 이탈리아 밀라노로 가족들을 이주시켰어요. 그때 나마드 형제들은 십대였는데, 이때부터 이미 학교를 빼먹고 미술품을 보러 다니기 일쑤였다고 해요. 그들의 역사적인 미술품 컬렉션이 시작된 것은 16세 때였어요. 어느 날 그들은 후안 그리스라는 화가의 전시회에 가서 작품 두 점을 샀어요. 당시 후안 그리스의 작품은 아직 고가에 거래되지 않았지만, 나중에 수십억대에 거래되는 작품으로 평가받게 되죠. 이렇게 투자할 가치가 있는 작품을 사들이기 시작한 두 형제는 전 세계적으로 유명한 미술품 거래상이 되었답니다.

▲ Juan Gris(후안 그리스)의 정물화

 Aha! Culture
Eli Broad 일라이 브로드

1933년 미국 뉴욕에서 태어난 일라이 브로드는 다수의 성공한 사업체를 보유한 사업가이자 미술 수집가예요. 그는 가난한 가정에서 태어났지만, 특유의 수완으로 막대한 재산을 가진 자산가가 되었죠. 2015년에 로스 앤젤레스에서 개장한 브로드 미술관은 로스앤젤레스를 현대 미술의 본거지로 만들고 싶었던 일라이 브로드의 희망에서 시작되었어요. 사람들이 쉽게 찾아갈 수 있는 도심에 막대한 가치를 지닌 미술품들을 전시함으로써 자신이 가진 부를 사회에 환원하고자 했던 것이죠. 그는 많은 돈을 번 것으로도 유명하지만, 그만큼 많은 돈을 기부하는 것으로도 유명해요. 그는 자신의 남은 재산 중 75%를 앞으로 더 기부할 예정이라고 해요.

 Aha! Culture
Whistler's Mother 휘슬러의 어머니

사실 이 그림의 진짜 이름은 〈휘슬러의 어머니〉가 아니라 *Arrangement in Grey and Black* 〈회색과 검은색의 구성〉이랍니다. 제목에서도 알 수 있듯이, 휘슬러가 이 그림에서 주인공으로 삼은 것은 벽과 커튼, 액자, 인물과 같은 구성물들과 그 색의 조화였지 '어머니'가 아니었어요. 하지만 이 작품이 미국에 알려졌을 때 미국인들은 검소하고 엄격한 자신들의 어머니를 떠올리며 감동했고, 그림 자체도 〈휘슬러의 어머니〉로 알려지게 되었어요.

 Aha! English
Even if the restoration is carefully carried out, people might not like the result.

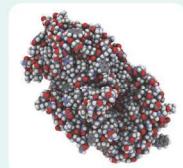
복원이 조심스럽게 행해지더라도, 사람들은 그 결과를 좋아하지 않을 수도 있다.

even if는 '(비록) ~한다고 해도'라는 뜻으로 어떤 상황을 가정하여 추측할 때 쓸 수 있어요. even if 문장 다음에는 추측의 문장이 이어진다는 것을 기억하세요.

ex. Even if you leave right now, you might not catch the train. 네가 지금 당장 떠난다고 해도, 그 기차를 타지 못할 수도 있다.

 Aha! Science
enzymes 효소

효소란 생명 유지에 필요한 여러 화학 반응이 일어나게 해주는 촉매제예요. 모든 살아 있는 동물과 식물에 함유되어 있고, 그 종류가 천 가지가 넘는다고 하죠. 효소는 항균, 해독, 살균, 소화, 분해, 배출 등 우리 몸속에서 일어나는 여러 작용 전반에 걸쳐서 중요한 역할을 해요. 우리가 아주 잘 알고 있는 효소는 아밀레이스, 즉 침 속에 함유된 소화 효소예요. 음식물 속의 녹말을 분해해주는 역할을 하죠. 미술품 복원 전문가들도 그림의 표면이 악해 약품이나 물을 함부로 쓸 수 없을 때 바로 이 아밀레이스를 사용하기도 한답니다.

▲ 아밀레이스 원자