

丹青에 對한 小考

姜 奉 辰
Bong-Jin Kang

The Study of Colors and Design in Ancient Building.

In ancient korean buildings we can find the use of many colors and designs which were derived from the period of the three Kingdoms (Sam-Kwuk). Especially the use of color and design in the mural of the ancient "Kokwulye" tomb is well known today. The colorful murals and buildings are beautiful designs and also serve to protect the buildings from the weather. Therefore in ancient times the colors had to be durable and made of coloring matter which contained natural mineral pigment.

1. 序 言

우리 나라의 古建築美는 배흘림기둥의 安定感과 아기자기하게 첨첨히 짜울린 貢包의 構成美와 더불어 흰듯 만둣한 처마 昂曲의 曲線美의 세 가지로 要約할 수 있으나 이 三大要素를 더욱 빛나게 하는 것은 慷惚한 彩色으로 木部材에 옷을 입히는 所謂 丹青(丹艸)을 빼놓을 수는 없다. 이 丹青이야말로 古建築의 美를 表現하는 마지막 치례인 것이다.

其 縱橫無盡하고 千變萬化한 가지각색의 紋樣과 手法 그리고 눈이 부시는 燦爛한 原色의 色度調和는 보는 이를 하여금 神秘하고 崇嚴한 感想을 느끼게 하는 것이다.

다시 말하면 古建築의 美는 丹青을 빼놓고는 論議할 수 없을 만큼 重要한 位置를 占하고 있는 것이다.

우리 나라에서의 建築物에 對한 丹青彩色은 어느 때부터 있었든 가를 考察해 보면 高句麗時代의 古墳內 壁畫에 丹青을 施行한 것으로 봐서 일찌기 三國時代부터 丹青彩色을 施行했던 것으로 生覺된다.

原來 建築物에 丹青을 施行하는 目的是 美觀上의 効果를 나타내기 為함은 不論이더니와 建築物의 壽命을 長久한 歲月에 견디게 하기 為한 防腐 및 防濕의 目的도 兼했었다고 봐야 할 것이다.

그러므로 丹青의 材料自體도 耐久性이 있는 天然礦物性 風料를 使用했던 것이다.

2. 丹青材料

丹青은 恒常 外氣에 接할뿐 아니라 強烈한 紫外線에 죄이는 경우도 있으므로 耐久性이 있어야 하며 또 發色狀態가 鮮明하여야 한다.

그러므로 古來로 부터 丹青에 使用하는 材料는 天然의 岩石을 細末한 것과 色彩를 가진 天然의 胡 또는 天然의 貝殼을 精製하여 만든 것이라든가 油煙質의 炭素와 같은 天然材料를 使用했던 것이다.

이와같은 天然의 風料로서 丹青을 施行할 때는 發色이 鮮明할 뿐아니라 半永久의 으로 褪色할 憂慮가 없다.

天然彩의 代表의 例를 들면 紺青과 群青은 銅礦石系統의 扁青石을 碎末하여 得하고 緑青은 同系統의 孔雀石을 碎末해서 得한다.

但 鐵石碎石은 粗粒일 때 色彩가 가장 濃하고 細末할 수록 色度가 淡白味를 띠게 된다.

그러므로 前記한 群青을 더욱 細末하면 色度가 淡白해져서 白群青(白群)이 되고 緑青을 더욱 細末하면 白綠青(白綠)으로 된다. 그리고 其中間色은 粒粉의 大小에 依하여 여러가지 色度가 생긴다.

또 朱는 天然辰砂를 粉碎水煎해서 得하고 黑色인 墨은 炭素인 油煙으로 만든다. 白色인 胡粉은 肚蠣의 具殼을 粉碎精製해서 得하고 赤色은 天然의 丹土에서 得하며 黃色은 黃土에서 得하는 等 옛날의 丹青材料는 모두 色彩로서 絶對安定性이 있는 天然材料에서 求했던 것이다. 그러나 이러한 天然材料中 泥彩나 油煙 等 比較的 安價로 求할 수 있는 것을 除外하고는 前記한 銅礦石과 같은 岩彩는 貴重한 寶石으로서 價格이 高價일 뿐아니라 產地도 稀貴해서 古來로 中國으로 부터의 輸入에 依存하였던 關係로 現在로서는 이와 같은 眞彩는 求得할 方途가 없다.

그러므로 不得已 人造材料나 化學風料를 使用하지 않을 수 없는 것이다.

人造材料는 着色한 陶器를 만들어서 細末한 所謂 人工礦石를 粉末한 것으로서 天然礦石에 比하여 發色의 強度는 弱하나 比較的 安定된 色度와 色數를 自由롭게 調節할 수 있는 點과 價格이 天然彩에 比해서 越等하게 低廉하다는 長點이 있다.

요즈음 우리나라에서 古建築補修 等에 大量이 使用하

고 있는 丹青材料는 極少數에 不過한 天然彩와 人造彩를 除外하고는 大部分 安價한 化學顏料를 使用하고 있는 形便이다. 그려므로 알기 쉽게 南大門이나 東大門等에 施行한 丹青이 不過 十年도 못가서 色彩가 褪色하여 不鮮明해진 原因이 바로 여기 있는 것이다.

古來로 使用해 온 丹青의 材料를 大別하면 岩彩, 泥彩, 金彩, 油彩의 네 가지로 分類하여 各類別 種類를 들여보면 다음과 같다.

丹青材料의 種類 名稱

名稱	品質	色相系統	備考
磊 磚	天然 岩 彩	炎綠色	
造磊磚	〃	淡灰綠色	
石 磚	〃	綠 色	綠青, 洋綠.
三 磚	〃	白 綠	白綠青, 石磚에 半白粉色
二 青	〃	真 青 色	群青, 真青.
三 青	〃	白 群 色	白群青, 白群, 群青에 半白粉色
石雕黃	〃	真 黃 色	石黃, 黃鉛.
同 黃	〃	黃 色	
唐朱紅	〃	肉 色	朱紅에 半白粉色
潘朱紅	〃	真 紅	三紅朱
片臘脂	〃	紅 色 系	조각연지
臘 脂	〃	〃	가루연지
荷 葉	〃	暗 綠 色	
黃 丹	丹	黃 紅	長丹, 敏丹, 鉛丹, 光明丹, 朱紅辨柄, 酸化鐵
石間朱	天然 泥 彩	暗 赤 色	
黃 土	〃	黃 色	
朱 土	〃	朱 色	赤色, 丹土
茶 紫	〃	暗 朱 色	多紫, 赤茶色
丁 粉	〃	白 色	白土粉, 카세인
朱 青 花 油	天然 辰 砂 質	朱 色	粉碎水鐵
青 花 油	煙 質	黑 色	油煙炭素
青花墨	〃	〃	墨
松 煥	松 煥 質	〃	松煙炭素
眞 粉	牡蠣貝殼 粉	白 色	胡粉
片 金	純 金 片	金 色	金箔
泥 金	純 金 粉	〃	金粉
泥 銀	純 銀 粉	銀 色	銀粉
泥 鑑	眞 鑑 粉	黃 色	鑑粉
漆	植 物 性	透 明	又 <small>渠</small>
明 油	〃	〃	들기름, 참기름
阿 膠	胶	〃	膠着劑
魚 膠	〃	〃	〃

3. 丹青의 種類

古建築에는 所謂 白骨漆이라 하여 丹青을 하지 않고 木部構造를 素木으로 치례 한채 何等의 裝飾이나 技巧를 加하지 않은 것도 더러 있으나 이런 것은大概 小規模의 附屬建物等에서 볼 수 있는 것이고 主建物은 普通 木部에는 彫刻을 加하고 必要한 部分에는 鐵物로 裝飾도 하며 木部材에는 豪華燦爛하게 各種의 文樣으로 丹青을 施行한다.

丹青彩色은 使用하는 材料, 方法, 彩色程度의 精粗, 또는 彩色하는 範圍 等에 따라 여러가지 種類가 있다.

먼저 彩色하는 材料와 方法에 依한 種類를 들어보면 다음과 같다.

(1) 真彩色(平極彩色)

기둥, 보, 장혁, 貢包, 包壁 等의 畫面을 真彩色(原色顏料)로서 여러가지 文樣으로 彩色하는 것.

(2) 假彩色(單色彩色)

丹, 胡粉, 黃土, 墨, 石間朱, 綠青 等의 單色 真彩色로서 기둥, 壁, 門扉 等의 單一面을 彩色하는 것, 普通 假漆이라고도 한다.

(3) 高粉彩色(置上彩色)

文樣을 胡粉肉으로 높게 하고 畫面을 두드러지게 만들어 그리는 鄭重한 彩色方法으로서 高級工事에 使用한다.

(4) 彌陀彩色(密陀繪彩色)

密陀油에 岩彩를 混合하여 彩色하는 것으로서 佛畫, 擺畫 等을 그리는 데 사용한다. 密陀油는 一종의 Boil油와 같은 것으로서 荚油를 土鍋로 煮沸하고 密陀僧二酸化鉛을 넣어서 대리고 블에서 내린 後 식은 것을 濾過해서 사용하는 기름이다.

(5) 金彩色(生彩色)

金箔이나 銀箔을 漆로 놀려붙이고 바탕칠 없이 直接 真彩顏料로 彩色하여 金銀色을 보이게 하는 奢侈스러운 工事方法이다.

(6) 漆彩色(漆塗)

植物性 웃침에 彩色顏料를 混合 濾過하여 内部 鳥板이나 窓戶 等에 彩色한다.

(7) 淡彩色

線畫에 彩色을 蘗게하여 그림線이 빛나게 彩色하는 것.

(8) 密彩色

文樣의 細部까지 細密하게 表現하여 그리는 것.

(9) 線彩色

線의 으로 만들어 그리는 것.

(10) 空彩色

線畫의 空(空間)을 彩色하여 原線이 남겨지도록 彩色하는 것.

(11) 墨彩色

文樣을 水墨으로 그리는 것.

다음에는 彩色程度의 精粗, 彩色範圍 等에 따라 아래와 같은 여러가지 種類가 있다.

(1) 가진錦丹青

紋樣이 가지자색으로 된 錦丹青으로서 木部材 全面을 紋樣으로 豪華스럽게 彩色하는 가장 高級丹青이다.

(2) 毛老丹青

木部材의 頭端에 머리草로 彩色하는 丹青

(3) 궂기丹青

假漆한 위에 黑白으로 線畫하여 그린 丹青

(4) 色 궂기丹青

假漆한 위에 色彩로 線畫하여 그린 丹青

(5) 錦 天기丹青

錦文樣을 線狀으로 裝飾하고 線畫的으로 그린 丹青

(6) 錦毛老丹青

모든 樣式에 王錦으로 크게 構成한 丹青

이 6개의 丹青中 精粗의 順으로 보면 가진錦丹青이 가장 巧妙精密하고 다음 錦毛老丹青, 毛老丹青, 錦天기, 色 궂기丹青의 順으로 되나 大概는 이 중 서로 混用하는 것이 普通이다.

4. 丹青手法

丹青은 前記한 여러가지의 材料와 種類等에 따라 가지각색의 手法과 過程에 依하여 이루어 지는 바 이에는 여러가지의 名稱이 있어 다음에 列舉코자 한다.

(1) 草 像

종이에 丹青紋樣의 草案을 잡는 것.

(2) 草 案

종이에 丹青紋樣과 彩色의 構成을 作圖한 初畫

(3) 起 畫

草案에 依하여 木部材에 빛을 넣은 後 輪廓을 그림

(4) 假 漆

丹青에 있어서 單一色으로 첫 바탕칠하는 것.

(5) 빛 넣기

木部材에 着色하는 것.

(6) 공터 넣기

빛 넣기 한 後에 空間에 着色하는 것.

(7) 시 分

起畫를 먹으로 하는 것.

(8) 바름질

着色에 있어서 一端을 전하게 하고 한쪽으로漸次 연하게 하는 것. 雲潤彩色이라고도 한다.

(9) 別 畵

丹青한 後 空間에 人物 花鳥 等을 그리는 것.

(10) 高 粉

畫面을 두드러지게 그리는 것.

(11) 빛(색)깔

色彩를 配色하는 것.

5. 丹青 紋樣

丹青紋樣은 彩色하는 面이 木部뿐만 아니라 石材나 壁體에 이르기 까지 모든 材料部材의 表面이나 輪廓에 施行된다.

直線的으로 輪廓을 긋는 것과 曲線的으로 構成된 여려가지 圖案的 紋樣이 서로 適宜混合하여 使用됨으로서 全體의 丹青效果를 더욱 아름답게 나타내는 것이다.

丹青文樣은 大別해서 象徵的文樣과 抽象的文樣의 두 가지로 나눌 수 있다.

象徵的文樣은 宗教的인 內容이 라든가 日月星辰, 雲水山川 等과 같은 自然을 象徵하는 것 또는 '動植物'이나 '物體'等을 象徵하는 紋樣이며 抽象的文樣은 文樣自體는 別色다른 意味가 없으나 視覺的 效果를 나타내는 彩色紋樣이다.

이 두가지 紋樣은 適材適所에 서로 混用되며 한개의 丹青을 이루는 것이지 따로따로 使用하는 것이 아님은勿論이다. 丹青紋樣에는 從來부터 여러가지 名稱이 있어 다음에 列舉코자 한다.

(1) 象徵的文樣

머 초 리……柱, 檻 等의 頭部에 그린 丹青

방 석 머 리 초……들레방석모양으로 된 머리초

병 머 리 초……瓶形으로 된 머리초

장 구 머 리 초……杖鼓形으로 된 머리초

녹 화 머 리 초……綠色으로 꽃을 그린 머리초

온 녹 화 머 리 초……머리초의 일종

겹 녹 화 머 리 초……머리초의 일종

반 바탕 머 리 초…… //

온 바탕 머 리 초…… //

반 머 리 초……머리초가 반쪽으로 된 것.

반 녹 화……녹화가 반쪽으로 된 것.

방 석 둘 레……들레방석과 같이 된 단청

꽃 심……머리초의 일종 花心을 그린 것.

꽃 봉…… // 花苞를 그린 것.

꽃 짹…… // 花瓣을 그린 것.

香 氣 紋……꽃 주위에 향기 모양으로 된 무늬

波 蓼 草……초트립이 연결된 무늬

꽃 겹……꽃이 겹쳐진 무늬

單 葉……일사귀가 한 개로 된 무늬

겹 염(疊)葉……일사귀가 겹쳐진 무늬

梅 花 點……매화형을 점같이 찍은 무늬

六 花 花……花瓣이 六瓣으로 된 花紋

朱 花 花……花紋의 일종

六 平 花 花……花紋의 일종

천 장 초……천장에 그린 단청

소란 천 장 초……撩井天障에 그린 단청

석 류 동……石榴形으로 된 무늬

향 아 리……향아리形으로 된 무늬

瞽 팽 이……瞽眼形으로 된 무늬

접	곱	팽	이	……곱팽이 紋樣이 접친 것.		三	회	……三色 회			
질		팀	……頭端草에 있어서 얹어끼인 形狀			四	회	……四色 회			
결		쇠	……頭端草의 바탕紋을 얹게 된 形狀			五	회	……五色 회			
雲		紋	……錦紋의 一種			六	회	……六色 회			
點		紋	…… ◎			錦	회	……회의 形式으로 錦紋으로 된 회			
流		雲	…… ◎			직	회	……直線狀으로 머리초의 端部에 그려진 회			
起		雲	…… ◎				쇠	첩	……회의 끝단에 그려진 무늬		
風							굿	기	……色線으로 線을 굿는 것.		
飛							굿기새(거풍)	……굿기한 線과 線 사이			
彩							장	흘	팀	……草刻한 部材의 側面바닥에 내려온 것.	
草							동	흘	팀	……草刻한 部材의 側面에 가로 굿기한 것.	
雲							벽	귀	굿	기	……壁面의 輪廓에 黑白線으로 귀를 굽혀 굿기한 것.
彩							귀	굿	기	……簷遮 等의 輪廓에 線굿기한 것	
龍	를	회	……錦紋의 一種				굿	기	……기변(거풍)……굿기한 線과 線 사이		
물	베	회	…… ◎				귀	굿	기	……簷遮 等의 輪廓에 線굿기한 것	
박	쥐	회	…… ◎				굿	기	……기변(거풍)……굿기한 線과 線 사이		
十	자	회	…… ◎				귀	굿	기	……簷遮 等의 輪廓에 線굿기한 것	
같	모	결	운	…… ◎			굿	기	……기변(거풍)……굿기한 線과 線 사이		
쇠	코	결	운	…… ◎			귀	굿	기	……簷遮 等의 輪廓에 線굿기한 것	
같	모	회	…… ◎				굿	기	……기변(거풍)……굿기한 線과 線 사이		
변		엽	……꽃잎이 뒤집힌 形狀				굿	기	……기변(거풍)……굿기한 線과 線 사이		
色	波	蓮	……垂蓮形의 무늬				굿	기	……기변(거풍)……굿기한 線과 線 사이		
昂		蓮	……昂蓮形의 무늬				굿	기	……기변(거풍)……굿기한 線과 線 사이		
다	라	나	……천장회틀에 그린 단청				굿	기	……기변(거풍)……굿기한 線과 線 사이		
종	다	라	나	……다라니 중심에 그린 花紋			굿	기	……기변(거풍)……굿기한 線과 線 사이		
군	字	雲	……錦紋의 一種				굿	기	……기변(거풍)……굿기한 線과 線 사이		
소	슬	錦	…… ◎				굿	기	……기변(거풍)……굿기한 線과 線 사이		
소	슬	죽	대	錦	…… ◎		굿	기	……기변(거풍)……굿기한 線과 線 사이		
(2)	抽象的文様						6.	結	語		
연	골	색	……연목새의 仰璧에 색칠한 것.								
청		화	……頭端草의 무늬 一部								
황		絲	……頭端草의 온바탕 周邊에 돌린 가는 황색줄綠								
綠		絲	……頭端草의 온바탕 周邊에 돌린 가는 녹색줄形								
금		絲	……頭端草의 온바탕 周邊에 돌린 가는 金色줄形								
회			……頭端草에 先端이 五色의 색동 帶狀								
바	자	회	……錦丹青에 裝飾된 회의 形式								
인		회	……五色회의 일종								
늘		회	……모로丹青의 五色회의 일종								
單		회	……一色으로된 회								
二		회	……二色으로 된 회								

6. 結 語

前記한 바와 같이 丹青은 天然彩를 使用함이 原則이며 그레야만 色彩도 鮮明하고 耐久性도 强하겠지만 天然彩는 品貴하고 高價해서 近者에는 大部分이 西獨製나 香港輸入의 化學顏料에 依存할 수 밖에 없음은 遺憾이라 아니할 수 없다.

또 丹青에 從事하는 畵工도 옛날에는 主로 僧侶가 直接 擔當하고 이들이 佛畫나 寺刹建物에 對한 丹青을 하는 것은 부처님에 對한 功養으로 알고 精誠껏 그렸으므로 紋樣이나 色彩의 調和가 神秘스러울만큼 巧妙하였다.

그러나 요즘에는 大概 職業化하여 営利의으로 그리기 때문에 拙劣한 것이 많을 뿐아니라 그나마 收益성이 적어 後進이 끊어질 念慮가 없지 않다.

丹青이 야말로 우리나라 固有한 美的藝術이며 鄉土의 인 情緒를 느낄 수 있는 唯一한 技術이니만큼 國家의 인 見地에서 後進을 養成해서 永遠히 繼承하도록 해야 할 것이다.

(筆者 本協會 理事)