

<http://dx.doi.org/10.17703/JCCT.2024.10.5.431>

JCCT 2024-9-51

중국 동북 지역의 당대 회화 중의 유머 감각의 표현 분석

Analysis of the Expression of Humor in Contemporary Painting in Northeast China

장저*

Zhang Zhe*

요약 유머 감각은 중국 동북 지역의 현대 회화 작품 중 하나의 뚜렷한 특징이며, 중국 동북 지역의 현대 예술가는 심각하고 심각한 문제를 유머의 형식으로 표현할 수 있는 능력을 가지고 있다. 예술가는 삶에 대한 깨달음과 사회문제에 대한 비판을 통해 회화를 통해 관객이 감동할 수 있는 작품을 만들어내며 유머를 느끼면서도 작품의 이면에 담긴 의미를 되새기기도 한다. 이 글은 동북의 대표적인 예술가인 궁리롱, 왕싱웨이, 친치의 작품을 분석하여 세 예술가가 각자의 작품에서 유머 감각에 대해 서로 다른 이해와 표현을 하고 있다. 연구자들은 이들 세 예술가의 작품에서 유머감각이 생기는 이유와 작품이 전달하는 사상적 함의를 정리함으로써 회화 작품에서 유머감각이 갖는 가치와 의미를 논의하고, 회화 창작에 대한 연구자의 사고를 유발한다.

주요어 : 동북 현대 회화; 유머 감각; 가치와 의미

Abstract Humor is a distinct characteristic in contemporary paintings from Northeast China, where artists have the ability to express serious and grave issues in a humorous manner. These artists convey insights into life and criticisms of social issues through their paintings, creating works that both move and amuse the audience while prompting reflection on the deeper meanings behind the art. This article analyzes the works of notable Northeast Chinese artists Gong Lirong, Wang Xingwei, and Qin Qi, highlighting how each artist interprets and expresses humor differently in their creations. By examining the reasons behind the presence of humor in their artworks and the ideological implications conveyed, the study discusses the value and significance of humor in painting. It also stimulates the researcher's thoughts on the creation of paintings.

Key words : Northeast Contemporary Painting, Sense of Humor, Value and Significance.

1. 서론

중국 동북부는 좁은 의미에서 랴오닝성, 지린성, 헤이룽장성 및 베이징구 동부의 지리적 위치를 통칭한다. '동북'은 지정학적 위치일 뿐만 아니라 역사적 경험 축적과 '감각 구조'로 그룹 문화의 상징성을 가지고 있

다. '동북(東北)'이란 지리적 위치뿐 아니라 그의 역사적·인문적 요소와 파생된 동북의 정신·문화적 특성까지 포괄한다는 것이다. 동북의 땅 면적은 광활한 민족의 많은 역사에서 러일 식민 문화의 영향을 받았기 때문에 중국과 외국의 문화와 다민족 문화가 융합된 지역이다. 동북 사람들은 풍속이 순박하고, 성격이 거칠고 직설적

*정회원, 경기대학교 글로벌과인아트학과 박사과정 (단독저자) Received: June 10, 2024 / Revised: July 2, 2024

접수일: 2024년 6월 10일, 수정완료일: 2024년 7월 2일

게재확정일: 2024년 9월 5일

Accepted: September 5, 2024

*Corresponding Author: shufal030@naver.com

Dept. of Global Fine Arts, Kyonggi Univ, Korea

이며, 생활에 대해 낙관적이고 유머러스한 태도를 가지고 있다.[1] 문학과 예술 작품에서 해학과 유머 감각은 동북 예술의 특징 중 하나이다. 동북 회화는 동북 예술의 중요한 구성 요소로서 동북 문화의 유머러스한 특징을 이어오고 있다.

II. 유머의 정의

중국 고대 한어에서 '유머'라는 단어는 굴원의 '초사·구장·화이사' '쿵징유머'에 처음 등장해 고요함을 뜻한다. 오늘날 유머라는 용어는 린위탕 선생이 영어 휴머(Humour)에서 번역한 것으로, 유머는 삶의 태도이자 능력이자 가벼운 느낌이다. '유머'는 정신분석학적으로 볼 때, 그 속에서 표현되는 즐거움은 사람들의 강렬한 성적 욕구와 공격적 충동 또는 욕구가 잠재의식 차원에서 카타르시스를 구하는 표현이다. [2] 인지적 측면에서 유머는 세상의 본모습을 왜곡해서 얻는 일종의 예약 체험이다. [3] 정서적 체험적 관점에서 유머는 의도적 혹은 의도하지 않은 어떤 것이든 기쁨이나 웃음을 자아내는 것을 말한다. 반면 중국 심리학대사전은 유머를 재미 있고 우스꽝스럽고 의미 있는 언사나 행동으로 복잡한 문제를 슬기롭게 처리하는 능력으로 해석한다.[4]

III. 동북 회화에서의 유머 감각의 구현

중국 동북아 예술가들의 유머감각은 그의 작품에서 보여지는 가볍고 해학적인 모습과 그 모습 속에 내재된 모순과 부조리로 표현되며, 작품의 즐거움 아래 감춰진 깊은 성찰과 비판이다. 중국 동북화가의 유머감각에는 고통과 우울이 뒤섞여 있어 기쁨과 동정의 공동체로 이해할 수 있다.

이 글에서 묘사한 "동북 회화"는 다음과 같은 특징을 가지고 있다: 첫째는 중국 동북을 제재로 하고, 둘째는 그림을 그리는 작가가 중국 동북사람이고, 셋째는 작가가 짙은 향토 콤플렉스를 가지고 있으며, 중국 동북에서 일정 기간의 생활 경험을 가지고 있으며, 또한 그의 예술 창작 감정에 영향을 미쳐 문화 의의와 미학적 의의에 동북사람이 되었다. [5]

공리룡은 중국 동북회화의 대표적 인물 중 하나로 동북특징의 그림을 많이 그렸다. 1990년대 공리룡은 도시 소재에서 농촌 소재로의 전환이 중요한 시기였고,

중국 동북 농촌과 농민생활에 깊은 관심을 보였으며, 특히 개혁·개방 이후 동북 농민들의 정신생활에 변화를 가져왔다. 당구는 이 시기를 대표하는 작품이다. 우람한 체격에 얼굴 표정이 생동감 넘치고 과장된 모습, 도시에서 유행하는 운동화를 신고 중절모를 쓰고 목도리를 두르고 머리를 틀어 올린 채 화려한 머리꽃을 두른 농민의 스타일리시한 패션으로 당구를 치는 모습은 해학적인 유머와 함께 진지한 이성적인 배려를 보여준다.

그림 1. 《당구 치기》 캔버스에 유화, 공리룡, 1994년
Figure 1. Playing Billiards, Oil on Canvas, Gong Lirong, 1994

왕싱웨이(王興偉)는 1969년 선양(沈陽)에서 태어난 중요한 중국 동북부 당대의 관념예술가이다. 그의 작품에는 강렬한 관념성과 황당함이 배어 있다. 유난히 몸에 짙게 배어 있는 동북 유머의 유전자를 작품으로 표현했다. 왕싱웨이(王興偉)의 작품은 처음에는 '속물 같은 코믹함'을 줄 수 있을 것 같지만, 이런 모습을 통해 관객들은 작품이 코미디 속에 숨겨져 있다는 깊은 철학을 발견하게 된다. 왕싱웨이(王興偉)가 2016년 창작한 '자기를 부딪치다'는 사회에 나타난 이슈에 대한 화가의 반성을 표현한 작품이다. 화면에는 넘어진 할머니가 두 눈을 질끈 감고 바닥에 앉아 부동산 중개인의 종아리를 꼭 껴안는 모습이 담겼다. 천만 위안에 달하는 북경의 높은 집값은 노부인이 부동산 중개업자에 손을 대도록 동기를 부여했고, 부동산 시장의 폭발적인 성장은 부동산 중개업자에게 큰 돈을 벌 수 있는 황금 열쇠를 제공했으며, 부동산 중개업자는 다시 노부인이 돈을 벌 수 있는 황금 열쇠가 되었다. 유머러스하고 희학적인 줄거리의 이면에는 집값의 급속한 성장에 따른 사회적 부의 불균등한 분배, 개발업자와 중개기관의 부동산 투기, 사

회적 도덕적 결핍 등의 문제에 대한 화가의 고민이 깔려 있다. [6]

그림 2. 《평차》 캔버스에 유화, 왕싱웨이
Figure 2. Pengci, Oil on Canvas, Wang Xingwei

친치(秦琦)는 1970년대생으로 대학 학부 및 대학원생이 루쉰미술학원 유화를 전공했다. 친치의 예술 경력과 창작은 의심할 여지 없이 서양 현대 문화와 대중 문화에서 큰 영향을 받았으며 항상 회화 언어 탐구에 전념했지만 기술과 형식은 관심의 초점이 아니다. 그에게는 영뚱한 내용과 상상력 넘치는 상황이 매력이다. 친치는 일상생활과 예술사에서 영감을 얻어 허구의 줄거리와 유머러스한 서사를 활용해 화면을 구성했다. 그의 작품 '폰 맥랑'은 가수 폰 맥랑이 '마이 스케이트'라는 곡으로 유명해진 뒤 인기를 이어가지 못하고 대중 앞에 사라져가는 현실을 그린 작품이다. [7] 화면 속 폼벨로는 바위 위에 앉아 두 눈을 꼭 쥔 채 멍하니 생각에 잠겨 있고, 그의 발에는 그가 생각하는 스케이트보드를 신고 있으며, 밑 수확용 낮은 방치돼 있고, 그의 뒤에는 수확한 밀과 넓은 보리밭이 있다. 친치는 상상을 통해 대중 홍보와 자본 조작에서 물러나 실생활로 돌아온 팜프랑을 그려냈다. 진기는 유머 속에 약간 동정적인 화면 정서를 이용하여 밑바닥의 풀뿌리 인물은 운명의 바탕을 바꾸기 어려운 잔인한 현실을 드러내었다[8]

그림 3. 《庞·마이랑》 캔버스에 유화, 친치
Figure 3. Pang Mailang, Oil on Canvas, Qin Qi

세 작가의 작품 모두 유머 감각을 드러냈지만 유머 감각을 표현하는 방식은 다르다. 미야리 류는 작품의 유머 감각 표현에 있어 캐릭터들의 표정과 몸짓, 조형 비율을 과장, 요약해 유머 감각과 코믹함을 강화했다. 왕싱웨이(王興偉)는 과장된 캐릭터 변형을 고려하면서도 화면 속 서사의 유머에 치중해 관객들이 작품을 볼 때 조롱 당하는 느낌을 받을 수 있도록 했다. 인물 표정과 몸짓의 과장에 크게 신경 쓰지 않고 사실적인 회화 기법을 구사하는 친치(秦琦)의 유머 감각은 천마가 하늘을 나는 상상력과 영뚱한 서사 논리에서 비롯된다.

IV. 동북 회화에서 유머 감각이 형성된 원인

동북 회화의 창작자들이 무겁고 엄숙한 내용을 유머러스하고 익살스럽게 반응하는 이유는 크게 두 가지라고 연구자들은 생각한다. 첫째, 중국 예술가들은 전통적인 유교 사상 교육의 영향으로 지나치게 방종하고 극단적인 행동을 하는 것에 대해 부정적이다. 유교 사상은 분노, 원망, 근심, 공포 등 극단적인 감정을 자제하도록 가르친다. 동 경병 선생은 '즐겁지만 음탕하지 않고 슬프지 않다'는 공자의 감정 표현 이상태에 대해 문예심리학의 관점에서 이 말을 재해석해 예술 분야에서 감정 표현의 척도의 문제를 설명하고, 예술 표현의 적정성을 주장했다. 깨어 있고 비교적 평온한 상태에서만 사물의 본질을 쉽게 알 수 있기 때문이다. 중국 동북부 화가들

은 예술적 표현에서 극단적인 감정을 화면에 담지 않으려 하고, 격한 감정을 유머로 감싼다. 그러므로 이러한 절제와 중화의 미학 심리는 실제로 동북 회화의 창작자, 나아가 모든 동북 문예 창작자가 후한 태도로 사회와 인생의 숙절없고 쓰라린 고초를 직면하도록 인도하고 있다[9]

둘째, 동북인들은 생활환경과 생활습관 등의 요인으로 오랜 역사를 통해 낙천적이고 유머러스한 정신모습을 형성하였고, 동북인들은 웃음과 용기로 생활 속의 고난과 어두운 면을 마주하는 데 익숙하며, 여유와 유머로 삶의 가치를 재평가하는 데 능숙하며, 성격 속에서 형성된 낙관적인 태도는 동북 화가의 동북회화에 대한 정신적 표현을 이끌어낸다. 도호쿠 예술가들은 도호쿠인 특유의 낙관주의 정신을 발휘해 유머감각 있는 회화예술 작품을 만들어낼 수 있었다.

V. 중국 동북유머성 회화의 당대 회화에 대한 가치와 의의

동북 사람들의 거칠고 호탕한 성격 특성으로 인해 많은 동북 예술 작품들이 약간의 농담과 조롱을 가지고 있다. 중국 동북부의 '백산후수'(장백산과 흑룡강)나 소박하고 열정적인 동북 농민, 시대 발전의 쓸쓸한 동북 대공장 등 어떤 주제에서도 동북 예술가들은 너무 무겁고 불행하고 슬픈 장면을 관객들에게 직접 보여주는 일이 드물다. 도호쿠 화가는 엉뚱하지만 잘 어울리는 전형적인 도구와 기호를 전혀 관련이 없어 보이는 화면 속에 재구성해 관객들에게 의외감을 주면서도 강한 상징성을 준다. 화면 관계의 어긋남을 이용해 갈등을 빚어 유머 감각을 형성하는 것도 동북의 유머러스한 회화 창작의 한 전형이다.

20세기 서양예술의 발전과정을 살펴보면, 고전주의에 대한 혁명에서 현대예술체계의 확립에 이르기까지 각종 매체재료와 예술창작기법의 적용이 모두 선반회화에 영향을 미치고 있으며, 화종과 화종간의 경계가 모호해지고 회화언어가 갈수록 풍부해지고 있으며, 포스트모던예술은 선반에 섰으며, 선반회화는 보수와 낙오의 대명사가 된 것 같다. 잊혀진 예술적 기교로 사라진 현대 회화의 창작은 고독했고, 신세대 예술가들은 수세기에 걸쳐 축적된 직업적 기술 지식보다는 영상과 장치를 선호했다. 이러한 다원화된 예술 환경에서 중국

동북 예술가의 창작 형식은 주류 예술 형태에 방해받지 않으며, 그들의 회화 관념은 현대 문맥과 회화 전통의 깊은 융합 하에 상징적인 유머 회화 형태를 형성하여 문화와 정신의 가치 취향을 반영한다. 사람들의 전통적인 미적 감각은 종종 아름다움과 밀접하게 연결되어 있지만 궁리룽, 왕싱웨이, 친치 회화의 인물 이미지는 탐미주의가 아니라 유머러스하기까지 하며, 이러한 미적 신선함은 현대 관객들 사이에서 많은 옹호자를 형성합니다. 이들은 회화적인 아름다움에 고전 회화의 이상적인 조화의 아름다움과 바로크 회화의 호화로운 운동의 아름다움을 융합시켰고, 예술가 예술 언어의 실현이자 가대 회화의 미적 다양화의 필연이었다.

세 명의 도호쿠 예술가는 어떻게 전통적인 기법이 현대적 의미의 작품을 만들어낼 수 있는지를 보여주며, 그들 각자의 관념과 언어로 선반에 그려진 그림의 빛을 다시 피우는 동시에 예술가의 사회적 책임을 반영한다. 예술 창작은 개인뿐 아니라 시대와 사회의 발전과도 밀접한 관련이 있다. 그들은 사실적인 회화 기법과 현대 예술의 관념적 특질을 융합하여 생동감 있는 표정과 과장된 비율, 잘 설계된 화면 줄거리를 통해 하나의 예술 언어를 재구성하여 현대 회화 언어 체계를 풍부하게 할 뿐만 아니라 예술가들에게 귀중한 경험을 제공한다. 동북 회화의 특수한 표현 형태로서 '유머성'은 일정한 문화적 이론적 의의를 가지고 있으며, 이러한 혁신적인 사고는 대다수의 창작자들이 회화 창작에서 철학적 측면의 의미와 자기 자신만의 독특한 관점을 사용하여 작품을 준비하도록 이끌었으며, 감성 자극 이성 분석, 현실 생활에 관심을 기울이고 시대 정신과 결합하여 끊임 없이 탐구하고 연구해야만 시대성과 독특성을 겸비한 예술 작품을 창조할 수 있다.

VI. 궁리룽·왕싱웨이·친치 의 회화 방식이 연구자 창작에 미치는 시사점과 영향

어떤 예술적 표현이든 예술가들의 창작은 처한 사회와 시대적 배경에 입각해 이뤄져야 하며, 예술가와 사회와 시대의 관계를 정확히 파악해야만 자신의 그림이 관객과 정신적 공감을 불러일으킬 수 있다. 세 동북 화가의 창작에는 사실적인 회화의 정신과 당대 예술의 특질을 깊이 융합해 시대적 감각과 유머러스한 예술작품을 만들어냈다. 유머러스한 회화는 관객들에게 시각적

즐거움을 주고 반성과 추구를 선사한다. 미야리 류의 창작에서 인물의 형체에 대한 주관적인 해석을 참고하여 인물의 비율의 과장된 불균형 및 구조의 단순화를 통해 인물의 유머러스한 형태를 실현하였다. 왕싱웨이(王興偉)와 친치(秦琦)의 작품은 화면 서사의 기발한 발상에서 연구자들에게 많은 영감을 주었다. 두 작가의 작품이 관념적 표현을 더 중요한 위치에 둔 것도 당대 회화의 내재적 논리에 더 부합한다. 회화의 판단 기준을 화면의 형식미보다는 작품 내적 사상적 표현으로 바꾸었다.

동북 작가 3명의 그림에 대한 연구를 통해 연구자들은 회화 창작에 대한 새로운 이해를 얻었으며 연구자들은 항상 전통적인 투시법을 사용하여 사물을 따라가는 묘사를 대하고 상대적으로 보수적인 형태를 과장하거나 변형하는 것을 두려워했다. 다른 세 명의 예술가는 창작 아이디어 측면에서 저에게 새로운 선택을 제공하고, 또한 제가 취사선택을 배우고, 작품 표현의 개념을 연구의 중점으로 삼을 수 있도록 했다. 그림은 장기간 축적된 과정으로 이론 지식을 지속적으로 학습하고 실제로 전문 기술을 요약하고 향상시킬 뿐만 아니라 화면 이면에 반영되는 깊은 의미를 진지하게 느끼고 생각해야 한다. 동시에 예술 창작도 시대의 흐름에 발맞춰 회화 표현 형식은 끊임없이 혁신해야 하며, 동서고금의 각 요소는 서로 융합할 가능성이 있다. 회화 창작에 있어서 우리는 반드시 적극적으로 응용 예술의 길에서 성공적인 경험을 거울삼아 좋은 회화 사고와 회화 언어를 자신의 창작에 응용해야 한다. 현대 문맥 하에서 창작은 풍부한 영감을 흡수하고 융합 혁신을 진행하여 시대적이고 개인적인 특색을 지닌 예술품을 창조해야 한다.

VII. 맺음말

유머는 사물에 대한 여유로운 표현으로 무거운 문제를 쉽게 풀어내는 능력이다. 동북회화 속 유머러스한 표현을 통해 쉽게 조소할 수 있는 내용을 보여주면서도 기쁨 속에 숨어 있는 사람과 사회적 관계에 대한 중국 동북예술가의 생각을 전달한다. 이는 작품의 문화적 속성뿐만 아니라 사회적 속성도 반영하게 하여 관객들이 작품의 의미를 더 깊이 이해할 수 있도록 유도한다. 한편으로, 이것은 예술 작품의 고급 미적 관심, 즉 심층적인 미적 이해에 대한 관객의 요구에 부합한다. 한편 동북예술작품에 나타난 유머감각은 당대예술의 개인적

관념에 입각한 예술적 주장에 부합하며, 작품에서 드러나는 휴머니즘적 배려가 작품의 핵심을 이루고 있다. 오늘날 중국 사회는 소비주의 문화의 영향을 피할 수 없기 때문에 중국 현대 회화는 사상 단순화, 형식 장식화, 내용 오락화, 예술 언어 기호화 등의 현상을 보이고 있다. 연구자들은 위의 세 명의 동북 예술가들의 창작 경험을 바탕으로 관객들에게 유머러스하고 쉬운 방식으로 심오한 사상적 주제를 보여줄 수 있으며 창작 방법도 우리에게 새로운 창작 아이디어를 제공할 수 있다고 믿는다.

References

- [1] Tong Chang. Study on Absurd Humor Narrative in Northeast Chinese Films [D]. Liaoning Normal University, 2022.
- [2] Wang Dewei. "Literary Northeast and Chinese Modernity: A Preliminary Discussion on 'Northeast Studies'" [J]. Fiction Review, 2021.
- [3] Lü Changyuan. "Joy Without Excess, Sorrow Without Pain: A Preliminary Study of Confucian Aesthetic Thought of Moderation" [D]. Anhui: Anhui University, 2013.
- [4] Sun Jiaxiang. Interpretation of Modernist Painting [M]. Shanghai: Shanghai Education Publishing House, 2010.
- [5] Lü Peng. New Language of Imagery [M]. Jinan: Shandong Art Publishing House, 1997.
- [6] Pang Cong. On the Emotional Expression of Northeast Oil Paintings from Regional Characteristics [D]. Dalian University of Technology, 2013.
- [7] Yin Shuangxi. "Reflections on Facing Existence: A Dialogue on the Artistic Creation of Gong Lirong" [J]. Meiyuan, 1994(Z1): 4-8+3-37.
- [8] Wang Xingwei. Lecture on "Conceptual Painting" [G]. August 27, 2008.
- [9] Liu Wen, Zou Lina. "Psychological Theories and Research on the Sense of Humor" [N]. Journal of Liaoning Normal University (Social Science Edition), 2007, 3.