

PCCS 색채계를 기반으로 한 일러스트레이션 작품 색채 연구

2010-2021년 볼로냐 국제일러스트레이션상 수상작을 중심으로

A Study on the Color of Illustrations based on PCCS Color System
Focusing on winning works of the 2010-2021 Bologna International Illustration Award

주 저 자 : 주운명(Zhu, Yun Ming)

동명대학교 일반대학원 디자인학과 박사과정

교 신 저 자 : 신인식(Shin, In Sik)

동명대학교 시각디자인학과 교수

sis41@tu.ac.kr

Abstract

Color is one of the important components of an illustration work and directly affects a person's visual feeling. The use and combination of different colors in illustration enrich the expression form of the illustration and increase visual effect and interest. This study analyzes in detail the colors of the winners of the 2010-2021 Bologna International Illustration Award. By analyzing color usage figures from two perspectives based on PCCS color systems and studying color expression effects and usage characteristics of each work, the trend and characteristics of the 2010-2021 Bologna International Illustration Award winner are summarized. According to the results of the study, the most commonly used color among the award-winning works is elegant, and the characteristic of frequent use of mid- to mid-color colors continues from the award-winning works. The results of this study are theoretical theorem on the color characteristics of the 2010-2021 Bologna International Illustration Award winners, and present case analysis and theoretical reference for modern illustration color development trends and characteristics research.

Keyword

Illustration, Color, PCCS Color System

요약

색채는 일러스트레이션 작품의 중요한 구성 요소 중 하나로, 사람의 시각적 느낌에 직접적인 영향을 준다. 일러스트레이션의 각기 다른 색채 사용과 결합은 일러스트레이션의 표현 형식을 풍부하게 하고 시각 효과와 흥미성을 높인다. 본 연구는 2010-2021년 볼로냐 국제일러스트레이션상 수상작을 연구 대상으로 하여 수상작의 색채를 상세히 분석한다. PCCS 색채계를 기반으로 한 색상과 톤 2가지 관점에서 색채 사용 수치를 분석하고 각 작품의 색채 표현 효과와 사용 특징을 연구함으로써 2010-2021년 볼로냐 국제일러스트레이션상 수상작의 색채 사용 트렌드와 특징을 정리한다. 연구결과를 따르면 수상작 중 가장 많이 사용되는 색은 단아한 색이며, 또 중명도와 중저채도 색채를 빈번하게 사용하는 특징이 수상작에서 이어진다. 본 연구 결과는 2010-2021년 볼로냐 국제일러스트레이션상 수상작의 색채 특징에 대한 이론 정리로, 현대 일러스트레이션 색채 발전 트렌드와 특징 연구를 위한 사례 분석과 이론적 참고를 제시한다.

목차

1. 서론

- 1-1. 연구의 배경 및 목적
- 1-2. 연구의 범위 및 방법

2. 이론적 배경

- 2-1. 일러스트레이션의 정의
- 2-2. 볼로냐 국제일러스트레이션상
- 2-3. PCCS 색채계

3. 수상작 색채 분석

- 3-1. 색채 추출
- 3-2. PCCS 색채계 기반 색상 분석
- 3-3. PCCS 색채계 기반 톤 분석

4. 결론

참고문헌

1. 서론

1-1. 연구의 배경 및 목적

볼로냐 국제일러스트레이션상은 1967년부터 열린 볼로냐 국제일러스트레이션전의 일환으로 2010년부터 매년 수상작을 선정해 왔다. 볼로냐 국제일러스트레이션상은 권위가 높고 다양한 참가자가 후보로 참여하며 학술적 성격이 강한 특징을 지닌 세계 최고 수준의 일러스트레이션 중 하나로, 수상작은 그 자체로 일러스트레이션 창작 분야의 전문성 수준을 충분히 증명한다고 할 수 있다.

볼로냐 국제일러스트레이션상은 2010년 제1회를 시작으로 지금까지 총 11개 조의 작품을 수상작으로 선정하였으며 전 세계 일러스트레이터의 아이디어와 트렌드, 스타일의 축소판이라고 할 수 있으며 일러스트레이션의 다양한 색채 사용 방식을 보여준다. 각기 다른 색채의 사용과 결합은 일러스트레이션의 표현 효과를 풍부하게 하며 시각 효과와 흥미성을 높인다.

현재 볼로냐 국제일러스트레이션전과 국제일러스트레이션상의 수상작에 관한 연구는 많지 않으며 기존 연구 대다수가 역대 전시회의 일러스트레이션 작품이나 작품 창작에 내포된 의미를 분석하는 데 집중되어 있으며 수상작의 색채에 관한 구체적인 연구는 찾아볼 수 없다. 따라서 볼로냐 국제일러스트레이션상 수상작의 색채 특징과 트렌드 및 각기 다른 색채가 일러스트레이션 창작에서 사용된 효과를 연구 및 정리하는 것은 학술적 응용 가치가 있다고 사료된다.

본 연구의 목적은 2010-2021년 볼로냐 국제일러스트레이션상 수상작의 색채 특징과 활용 트렌드를 정리하는 것으로, 수상작의 색채 정보를 PCCS 색채계와 결합하여 구체적인 수치를 도출하고 색상과 톤 2가지 관점에서 수상작의 색채 표현 효과와 예술적 특징을 분석한다. 본 논문의 연구가 향후 일러스트레이션 창작 분야 연구를 위한 사례 분석 결과를 제공하고 현대 일러스트레이션의 색채 발전 트렌드 및 특징을 연구하는데 참고가 되길 바란다.

1-2. 연구의 범위 및 방법

본 연구의 범위는 2010-2021년 볼로냐 국제일러스트레이션상 수상작으로 한정하며 공식 홈페이지의 작품 정보를 기준으로 한다. 일러스트레이션 창작 과정에서의 색채 묘사의 모호성, 복잡성 등을 고려하여 본 연구는 일본 색채 연구소에서 발표한 PCCS 색채계를 수상작 색채 분석을 위한 토대로 삼았다. 먼저, 공식 홈페이지

이지를 방문하여 수상작의 이미지와 각종 관련 정보를 수집 및 정리하였으며 수상작 일러스트레이터의 개인 홈페이지 또는 SNS를 통해 작품 색채 정보 및 창작 방식을 확인하였다. 그다음, 그래픽 편집 프로그램을 사용하여 수상작 색채 정보에 대한 정량적 추출을 진행하고 PCCS 색채계 내 대응하는 색채 위치를 찾음으로써 수상작의 색채 공간 위치 관계를 파악한다. 마지막으로 그래프를 통해 수상작 색채의 주요 수치 정보를 가시화하고 해당 색상환, 톤 특징에 대한 상관성 연구를 실시한다. 수상작 색채의 사용 범위와 표현 효과를 분석함으로써 볼로냐 국제일러스트레이션상 수상작의 색채 응용 트렌드와 특징을 정리한다.

본 논문은 자료수집법, 사례분석법, 통계법을 연구 방법으로 채택하였으며 볼로냐 국제일러스트레이션상 수상작의 색채 정보를 수집 및 정리하고 PCCS 색채계를 결합하여 11개 조 일러스트레이션 작품의 색채 특징을 상세히 분석한다. 분석 결과는 구체적인 수치로 통계화하고 2010-2021년 볼로냐 국제일러스트레이션상 수상작의 색채 활용 트렌드를 귀납하여 정리한다.

2. 이론적 배경

2-1. 일러스트레이션의 정의

일러스트레이션은 영어로 'Illustration'이며 그 의미는 '빛을 비추다', '밝게 하다'라는 뜻으로 감경과 사상 등 보이지 않는 세계를 시각적으로 표현한다.¹⁾ 일러스트레이션은 현대 디자인에서 특별한 지위를 차지하고 있으며 각종 문화활동, 사회공익사업, 상업활동, 영화 드라마 등 현대 디자인의 다양한 영역에서 널리 사용되고 있다.

색채는 회화의 가장 기본적인 특징 중 하나로 화면의 분위기를 조성한다.²⁾ 디자인에서 색채는 시각적으로 가장 강한 반응을 일으키는 중요한 구성 부분이다.³⁾ 일러스트레이션 작품 속 색채는 사람의 감각에 직접적인 영향을 주며 나아가 정서적 감화를 일으킬

- 1) 황유선, 유아 그림책 일러스트레이션의 교육적 적합성 분석, 이화여자대학교 석사학위논문, 2006, p.5.
- 2) 신수정, 그림책 일러스트레이션의 색채대비에 따른 아동의 선호도 연구, 이화여자대학교 석사학위논문, 2008, p.19.
- 3) 이상규, PCCS(Practical Color Co-ordinate System) 색채계를 활용한 색채 배색 교육 연구, 국민대학교 석사학위논문, 2010, p.4.

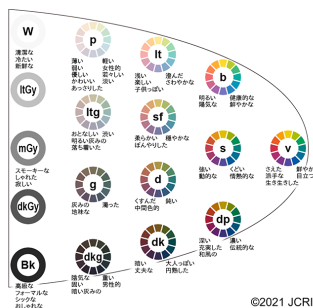
수 있다. 색채는 일러스트레이션 창작의 중요한 구성 요소로서 인물 캐릭터 표현, 창작 정서 표현, 환경 분위기 부각 등 여러 가지 중요한 기능을 한다.

2-2. 볼로냐 국제일러스트레이션상

볼로냐 국제일러스트레이션상은 2009년 설립되었으며 볼로냐 국제아동도서전과 SM 재단이 신인 작가를 발굴하기 위하여 만든 상이다.⁴⁾ 국제일러스트레이션상은 당해 35세 이하의 일러스트레이터를 대상으로 수상작을 선정하며 수상자는 상금을 비롯하여 일러스트레이션 북 출간, 개인 전시회 개최의 기회를 누리게 된다. 2010년 제1회 수상이 있었으며 2020년에는 COVID-19로 인하여 개최되지 못했기 때문에 2010-2021년 사이 총 11개 조의 일러스트레이터가 수상을 하였다.

2-3. PCCS 색채계

PCCS(Practical Color Coordinate System) 색채계는 일본 색채 연구소가 1964년 발표한 색채계로 가장 최신 버전은 2021년판이다(그림 1)⁵⁾. PCCS 색채계의 가장 큰 특징은 색채의 3가지 속성 관계를 색상과 톤 2가지 개념과 결합한 것이다. 톤의 관점에서 출발하여 각 색상이 톤 계열에서 어느 위치에 있는지와 색상의 명도 수치를 명확하게 보여준다.

[그림 1] PCCS 색채계

- 4) 볼로냐 국제일러스트레이션상[웹사이트]. (2021.9.1). URL: <https://www.bolognachildrensbookfair.com/highlights/premi/premio-internazionale-dillustrazione-brbcbf-fundacion-smbr/1047.html>
- 5) 일본 색채 연구소[웹사이트]. (2021.9.7). URL: <https://www.sikiken.co.jp/pccs/index.html>

PCCS 색채계는 자주 쓰이는 유채색 톤을 12가지로 분류하고 무채색 톤을 5가지로 나눈다. 각 톤은 모두 하나의 색상환으로 이루어지며 좌측은 무채색 구역이고 위에서 아래 방향 순서대로 하얀색, 회색, 검은색이다. 맨 오른쪽은 순색이며 순색부터 좌측 상단 방향으로 하얀색 근처까지는 밝은 톤이고, 순색에서 우측 하단 방향으로 검은색 근처까지는 어두운 톤이다. 가운데 부분은 중간 톤이다. 각 톤은 모두 영어 단어로 표기되어 있으며 톤이 다르면 보는 이에게 주는 감정 효과도 다르다. PCCS 색채계는 서로 다른 톤과 감정 효과의 대응과 배색 방법을 쉽게 알 수 있으며 색채 디자인 사고방식에도 부합한다.

PCCS 색채계는 디자인 연구 분야에 널리 활용되고 있으며 학술연구정보서비스 사이트에서 PCCS 색채계 키워드 검색 결과 국내 학술 논문 17편, 학위논문 34편 등 총 100편이 검색됐습니다. 2018년 서예지의 박사학위 논문 패션 트렌드 색채의 특성 및 시즌별 색채 연결망 구조는 PCCS 색채계를 사용해 패션 색채의 트렌드 연구를 진행했는데, 이 논문이 본 연구에 대한 아이디어를 제공했다. PCCS 색채계의 장점은 색채 수치를 효과적으로 귀납 및 분석할 수 있다는 점이며 색상과 톤 분석 체계를 토대로 색에 대응하는 색의 이미지 표현 형용사를 파악하여 색채 정보에 부합하는 색채 조합을 도출할 수 있다. 본 연구는 일본 색채 연구소의 2021년판 PCCS 색채계의 색채 이미지 표현 형용사를 번역하여 아래 [표 1]과 같이 정리하였다.

[표 1] PCCS 색채계 색채 이미지 표현 형용사 번역 표

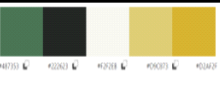
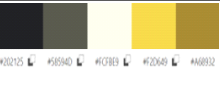
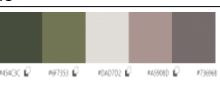
구역 (톤)	이미지 표현 형용사
Bk (Black)	고급스러운, 공식적인, 아픈, 장식적인, 긴장된
dkGy, mGy, ItGY	뿌연, 남다른, 고요한
W (White)	깨끗한, 차가운, 신선한
dkg (dark grayish tone)	어두운 회, 중후한, 견고한, 남성적인
g (grayish tone)	회색, 혼탁한, 소박한
Itg (light grayish tone)	연한 회, 안정된, 고아한, 꾸밈없는
p (pale tone)	얇은, 가벼운, 수수한, 연약한, 여성적인, 단아한, 옅은
dk (dark tone)	어두운, 어른의, 튼튼한, 성숙한
d (dull tone)	칙칙한, 어두운, 중간의
Sf (soft tone)	부드러운, 차분한, 모호한
It (light tone)	연한, 맑은, 아이의, 떠들썩한, 기쁜
dp (deep tone)	깊은, 진한, 충실한, 전통적인, 온화한
S (strong tone)	강한, 농밀한, 동적인, 열정적인
b (bright tone)	밝은, 건강한, 발랄한, 화려한
V (vivid tone)	맑은, 선명한, 화려한, 뚜렷한, 생생한

3. 수상작 색채 분석

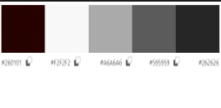
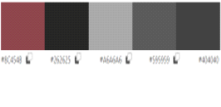
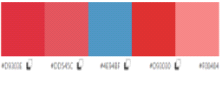
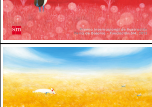
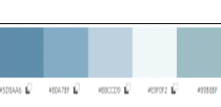
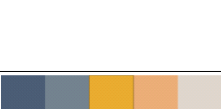
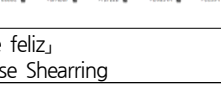
3-1. 색채 추출

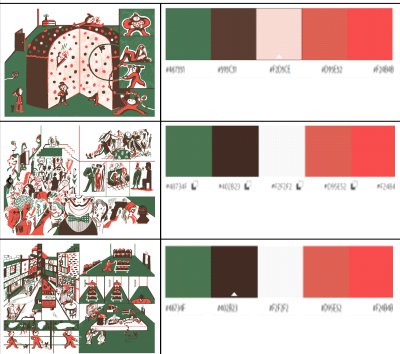
그래픽 편집 프로그램(Adobe photoshop)을 통해 수상작 이미지로부터 색채 속성값을 추출하고 PCCS 색채계 내 대응하는 공간 위치를 찾음으로써 수상작 색채 공간 위치 정보를 얻는다. 매년 볼로냐 국제일러스트레이션상 수상작은 3-5점의 작품이 1개 조를 이루며 본 연구는 각 조의 작품에서 추출한 색채 표본 수량을 동일하게 추출하기 위해서 국제일러스트레이션상 홈페이지에⁶⁾ 전시된 1-3위 수상작 3점을 색채 추출 대상으로 채택하였다[표 2].

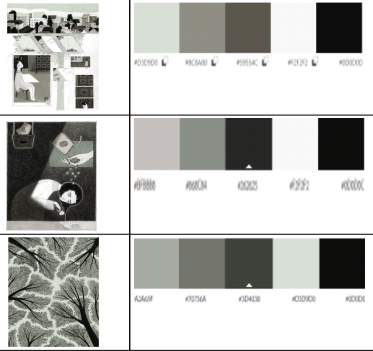
[표 2] 수상작 색채 추출표

수상 연도	수상작 이미지	추출 색채
2010년		
		
		
작품명:『La princesa Noche Resplandeciente』 작자:Philip Giordano		
2011년		
		
		
작품명:『El soldado de plomo』 작자:Page Tsou		

6) 볼로냐 국제일러스트레이션상 수상작[웹사이트]. (2021.9.7). URL: <https://galleries.bolognachildrensbookfair.com/10-years-of-the-international-award-for-illustration>

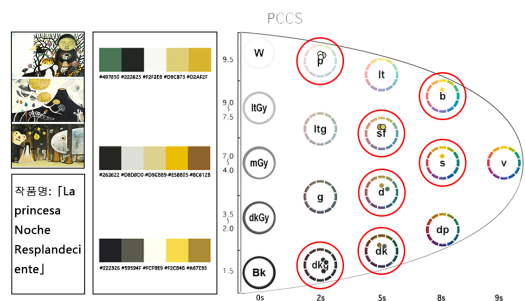
2012년		
		
		
작품명:『¿Quién es Guillermo Tell?』 작자:Evelyne Laube & Nina Wehrle		
2013년		
		
		
작품명:『El viaje de Pipo』 작자:Satoe Tone		
2014년		
		
		
작품명:『My Grandad』 작자:Catarina Sobral		
2015년		
		
		
작품명:『El príncipe feliz』 작자:Maisie Paradise Shearring		

2016년	
	작품명:「Antes del primer día」 작가:Juan Palomino
2017년	
	작품명:「La leyenda de don Fermín」 작가:Manuel Marsol
2018년	
	작품명:「La casa de fieras」 작가:Vendi Vernić
2019년	
	작품명:「I Gioielli di Elsa」 작가:SARAH MAZZETTI

2021년	
	작품명:「Crown Shyness」 작가:PEI-HSIN CHO

3-2. PCCS 색채계 기반 색상 분석

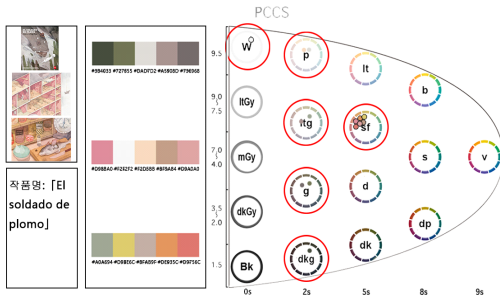
3-2-1. PCCS 색채계 공간 구역 배치

[그림 2] 2010년 수상작 색채 구역

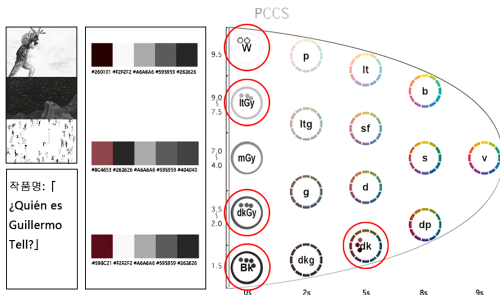
2010년 수상작 Philip Giordano의 「La princesa Noche Resplandeciente」의 색채는 비교적 특정 구역에 집중되어 있다. 순색 톤 색상을 사용하지 않았으며 무채색 구역의 색을 사용하지도 않았다. 이 그룹 작품의 색채는 (dkg+dk+d+s+sf+b+p)[그림 2] 구역 내에 몰려 있으며 PCCS 색채계의 색 이미지 표현 형용사를 살펴보면, 주(主) 색채는 ‘중후한’, ‘혼탁한’, ‘차분한’ 등 시각 효과를 나타냈으며 ‘농염한’, ‘밝은’, ‘단아한’ 등의 보조 효과와 조합을 이룬다. dkg 구역의 ‘중후한’과 p 구역의 ‘밝은’ 색상이 화면 전체를 아우르고 있으며 일러스트레이터는 아크릴 안료의 특성을 사용하여7) 강한 대비를 이루는 색채를 층층이 쌓아 표현하였다.

7) 불로냐 국제일러스트레이션상 La princesa Noche Resplandeciente[웹사이트]. (2021.9.10). URL: <https://zhuanlan.zhihu.com/p/19807708>

[그림 3] 2011년 수상작 색채 구역

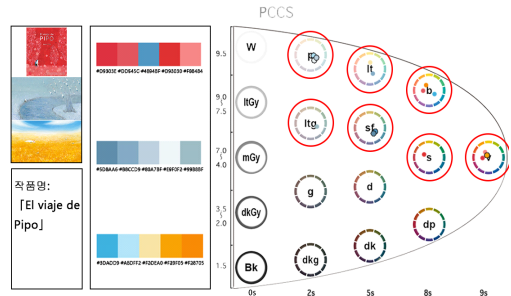
2011년 수상작 Page Tsou의 「El soldado de plomo」의 색채는 특정 구역에 집중된 편이다. 높은 채도의 색을 사용하지 않았으며 화면은 회색 톤과 연한 회색 톤을 나타내고 있다. 이 그룹 작품의 색채는 (dkg+g+ltg+sf+w+p)[그림 3] 구역 내에 집중되어 있으며 PCCS 색채계의 색 이미지 표현 형용사를 살펴보면, 화면의 색채는 ‘뿌연’, ‘혼탁한’, ‘고아한’, ‘차분한’, ‘수수한’, ‘차가운’ 등 시각 효과를 나타내고, 색채의 투명한 효과는 Page Tsou가 사용한 수채 안료에서 비롯된 것이다.⁸⁾

[그림 4] 2012년 수상작 색채 구역

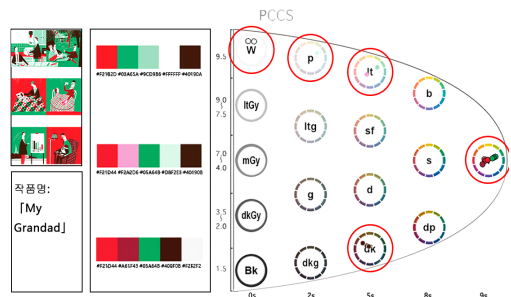
2012년 수상작 Evelyn Laube & Nina Wehrle의 「¿Quién es Guillermo Tell?」는 연필을 주로 사용하였기 때문에 무채색 톤의 검은색, 회색 색채가 주를 이루며 어두운 톤의 유채색을 보조색으로 사용하였다. 이 그룹 작품의 색채는 (Bk+dk+dkgy+itGy+w)[그림 4] 구역 내에 집중되어 있으며 PCCS 색채계의 색 이미지 표현 형용사를 살펴보면, 화면의 색채는 ‘고급스러운’,

‘튼튼한’, ‘성숙한’, ‘단아한’, ‘차가운’ 등의 시각 효과를 나타낸다.

[그림 5] 2013년 수상작 색채 구역

2013년 수상작 Satoe Tone의 「El viaje de Pipo」는 고채도 및 고명도 계열의 색을 많이 사용하였으며 색채 사용 범위가 비교적 집중되어 있고, 어두운 회색 톤을 사용하지 않았으며 화면이 선명한 시각적 효과를 지니고 있다. 이 그룹 작품의 색채는 (s+v+sf+ltg+b+lt+p)[그림 5] 구역 내에 집중되어 있으며 PCCS 색채계의 색 이미지 표현 형용사를 살펴보면, 화면의 색채는 ‘동적인’, ‘뚜렷한’, ‘부드러운’, ‘고아한’, ‘화려한’, ‘밝은’, ‘아이의’, ‘얇은’, ‘가벼운’ 등의 시각 효과를 나타낸다.

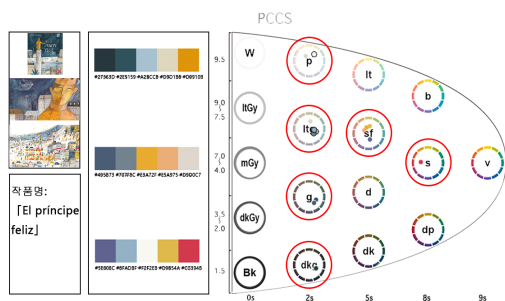

[그림 6] 2014년 수상작 색채 구역

2014년 수상작 Catarina Sobral의 「My Grandad」는 순수한 색채를 사용하여 작가 개인의 짙고 강렬한 생각을 표현하였으며 화면에 빨강과 초록의 강한 대비를 사용하였다. 색채 사용 범위가 넓고 저명도의 어두운 톤과 고명도의 밝은 톤, 가장 낮은 채도의 하얀색 계열과 가장 높은 채도의 순색 계열의 색을 동시에 사용하고 있다. 이 그룹 작품의 색채는 (dk+v+w+p+lt)

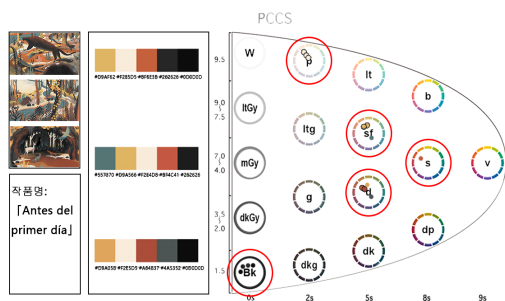
8) Page Tsou와 함께하는 레트로퓨처리즘[웹사이트]. (2021.9.10). URL: <https://neocha.com/magazine/retrofuturism-with-page-tsou>

[그림 6] 구역 내에 집중되어 있으며 PCCS 색채계의 색 이미지 표현 형용사를 살펴보면, 화면의 색채는 ‘튼튼한’, ‘뚜렷한’, ‘따들썩한’, ‘아이의’, ‘신선한’ 등의 시각 효과를 나타낸다.

[그림 7] 2015년 수상작 색채 구역

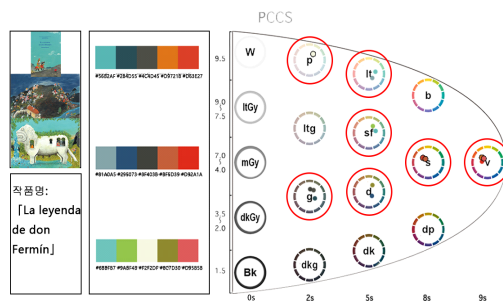
2015년 수상작 Maisie Paradise Shearring의 「El príncipe feliz」는 주로 회색 톤의 색을 사용하고 중채도 톤 색상을 보조색으로 사용하였다. 수채 안료를 사용한 「El soldado de plomo」와 색채 사용이 비슷하다. 이 그룹 작품의 색채는 (dkg+g+s+sf+ltg+p)[그림 7] 구역 내에 집중되어 있으며 PCCS 색채계의 색 이미지 표현 형용사를 살펴보면, 화면의 색채는 ‘뿌연’, ‘혼탁한’, ‘고아한’, ‘모호한’, ‘동적인’, ‘얇은’, ‘가벼운’ 등의 시각 효과를 나타낸다.

[그림 8] 2016년 수상작 색채 구역

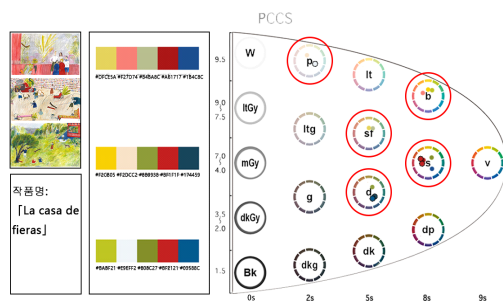
2016년 수상작 Juan Palomino의 「Antes del primer día」는 주로 명도가 가장 낮은 어두운 톤과 중간 톤 색을 사용하였으며 소량의 연한 회색 톤을 매치시켰다. 채도 사용 구역이 넓으며 순색은 사용하지 않았다. 이 그룹 작품의 색채는 (Bk+d+s+sf+p)[그림 8] 구역 내에 집중되어 있으며 PCCS 색채계의 색 이미지

표현 형용사를 살펴보면, 화면의 색채는 ‘고급스러운’, ‘혼탁한’, ‘동적인’, ‘모호한’, ‘단아한’ 등의 시각 효과를 나타낸다.

[그림 9] 2017년 수상작 색채 구역

2017년 수상작 Manuel Marsol의 「La leyenda de don Fermín」은 아크릴 안료, 색연필, 크레용을 사용하였기 때문에⁹⁾ 화면 색채가 중후하고 선명하며 채도 사용 구역이 넓고 무채색 톤은 사용하지 않았다. 이 그룹 작품의 색채는 (g+d+s+v+sf+p+lt)[그림 9] 구역 내에 집중되어 있으며 PCCS 색채계의 색 이미지 표현 형용사를 살펴보면, 화면의 색채는 ‘소박한’, ‘중간의’, ‘동적인’, ‘생생한’, ‘부드러운’, ‘따들썩한’, ‘아이의’ 등의 시각 효과를 나타낸다.

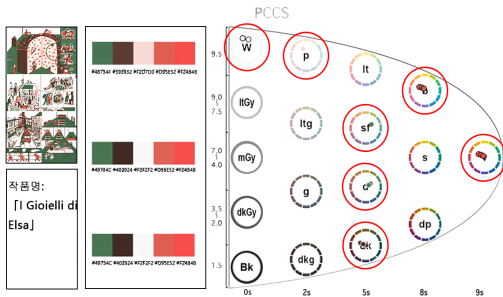

[그림 10] 2018년 수상작 색채 구역

2018년 수상작 Vendi Vernić의 「La casa de fieras」는 화면 색채가 깨끗하고 밝으며 따뜻한 느낌의 초록색을 사용하였다. 이 그룹 작품의 색채는 (d+s+sf+b+p)[그림 10] 구역 내에 집중되어 있으며

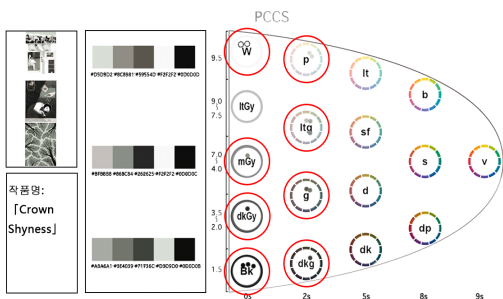
9) Manuel Marsol[웹사이트]. (2021.9.10). URL: <https://www.manuelmarsol.com/La-Leyenda-de-don-Fermin-Ediciones-SM-2018>

PCCS 색채계의 색 이미지 표현 형용사를 살펴보면, 화면의 색채는 ‘중간적’, ‘동적인’, ‘부드러운’, ‘밝은’, ‘얇은’, ‘가벼운’ 등의 시각 효과를 나타낸다.

[그림 11] 2019년 수상작 색채 구역

2019년 수상작 SARAH MAZZETTI의 「I Gioielli di Elsa」는 주로 상호 보색을 이루는 빨간색과 초록색 톤을 사용하였으며 색채 분야의 전문가인 Robert Laforgia는 “MAZZETTI는 초록색을 효과적으로 사용하는 법을 알고 있으며 초록색은 일러스트레이션에서 가장 다루기 힘든 색상이다”라고 언급한 바 있다.¹⁰⁾ 이 그룹 작품의 색채는 (dk+d+sf+v+b+p+w)[그림 11] 구역 내에 집중되어 있으며 PCCS 색채계의 색 이미지 표현 형용사를 살펴보면, 화면의 색채는 ‘튼튼한’, ‘혼탁한’, ‘생생한’, ‘차분한’, ‘화려한’, ‘아이의’, ‘신선한’ 등의 시각 효과를 나타낸다.

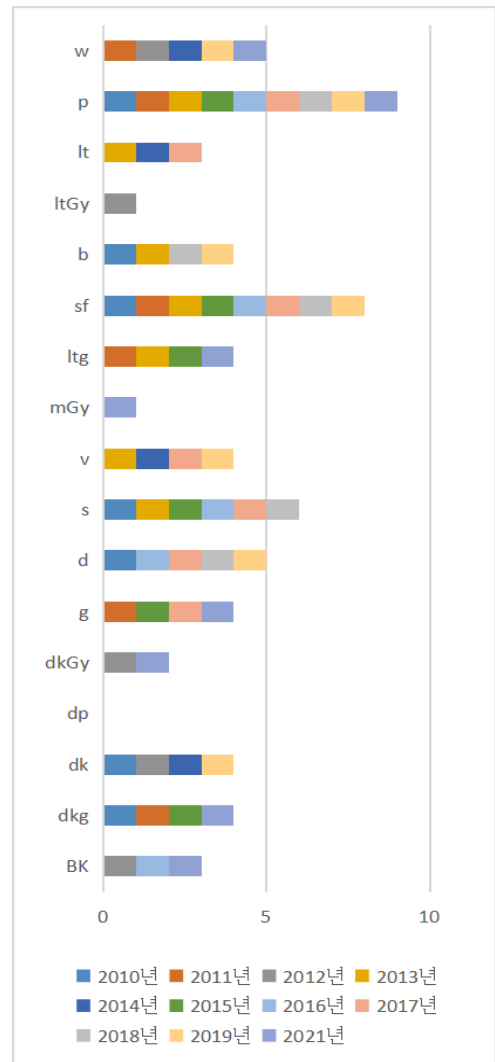
[그림 12] 2021년 수상작 색채 구역

2021년 수상작 PEI-HSIN CHO의 「Crown Shyness」는 주로 연필을 사용하였으며 화면 색채는 2013년

10) I Gioielli di Elsa[웹사이트]. (2021.10.12). URL: <http://www.dimensionefumetto.it/settimana-canicola-bambini-i-gioielli-di-elsa>

수상작인 「¿Quién es Guillermo Tell?」와 비슷하고 무채색 톤의 검은색과 회색 톤을 주로 사용하였다. 이 그룹 작품의 색채는 (Bk+dkg+dkGy+g+mGy+ltg+w)[그림 12] 구역 내에 집중되어 있으며 PCCS 색채계의 색 이미지 표현 형용사를 살펴보면, 화면의 색채는 ‘고급스러운’, ‘뿌연’, ‘차가운’, ‘소박한’, ‘꾸밈없는’, ‘단아한’ 등의 시각 효과를 나타낸다.

3-2-2. 색채 공간 구역 사용 분석

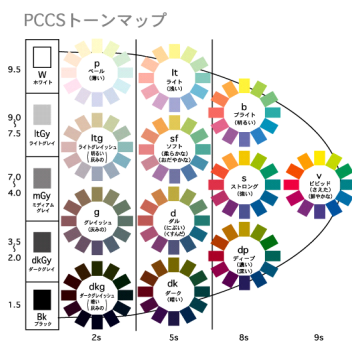
[그림 13] 2010-2021년 수상작 색채 구역 사용 횟수

[그림 13]은 2010-2021년 수상작의 PCCS 색채계에 대응하는 색채 구역 사용 횟수를 정리한 것이다.

11개 조 수상작의 색채는 구역의 사용에 있어 비교적 중복되었고, 위 그림에서 알 수 있듯이 p 구역의 색채 사용 횟수가 가장 많았으며 p 구역 색채를 사용하지 않은 작품 그룹은 2개 조뿐이었다. sf 구역은 총 8개 조 작품이 사용하였으며 s 구역은 6개 조 작품이 사용하였다. 모두 무채색 구역에 해당하는 ltGy, dkGy, mGy 구역의 사용 횟수는 비교 저 적었으며 그 이유는 주로 11개 조 작품 중 「¿Quién es Guillermo Tell?」와 「Crown Shyness」만이 무채색 구역 사용하고 있기 때문이다. 한편, 2010-2021년 수상작 중 dp 구역의 색채를 사용한 작품은 없었다.

3-3. PCCS 색채계 기반 톤 분석

PCCS 색채계의 톤 개념은 색채의 채도와 명도 2가지 속성을 서로 결합한 것이다[그림 14].¹¹⁾ 11개 조 작품의 색채를 PCCS 색채계를 기반으로 정리한 사용 비율 수치를 백분율로 환산하여 색채 톤 수치를 비교 분석하였다.

[그림 14] PCCS 색채계 톤

3-3-1. 수상작 톤 채도 분석

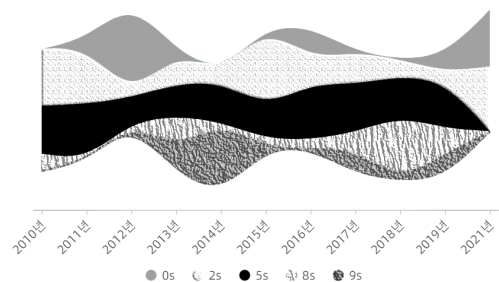
PCCS 색채계의 채도 범위는 0s에서 9s로, 무채색은 0s, 순색은 9s이다. 고채도 색채의 비율이 높을수록 화면은 선명해지고 저채도 색채의 비율이 높을수록 화면은 연해진다. [표 3]은 11개 조 작품의 색채 채도 비율 수치이며 해당 수치로부터 알 수 있듯이 2014년과 2018년 작품들은 고채도를 사용한 작품이 비교적 많고 나머지 9개 조의 작품들은 저채도와 중채도의 사용이 비교적 많다. 0s 채도를 사용한 비율이 가장 높은

작품은 2012년 수상작이며 사용 비율이 79.92%에 달하고, 11개 조 작품의 평균치는 15.74%이다. 2s 채도를 사용한 비율이 가장 높은 작품은 2015년 수상작이며 사용 비율은 66.6%이고, 11개 조 작품의 평균치는 28.37%이다. 5s 채도를 사용한 비율이 가장 높은 작품은 2011년과 2016년 수상작이며 사용 비율은 46.62%이고, 11개 조 작품의 평균치는 32.08%이다. 8s 채도를 사용한 비율이 가장 높은 작품은 2018년 수상작이며 사용 비율은 52.28%이고, 11개 조 작품의 평균치는 12.62%이다. 9s 채도를 사용한 비율이 가장 높은 작품은 2014년 수상작이며 사용 비율은 59.94%이고, 11개 조 작품의 평균치는 10.89%이다. 11개 조 작품 중 2019년 수상작만이 0s-9s의 모든 채도 범위를 사용하였으며 2012년과 2021년 수상작은 단 2개 채도 범위만을 사용하였다.

수치 분석 결과, 11개 조 수상작이 평균적으로 가장 많이 사용한 채도 범위는 5s이며 가장 적게 사용한 채도 범위는 9s인 것으로 나타났다. 전체적으로 봤을 때 11개 수상작은 중채도 색채의 사용 비율이 비교적 높았고, 고채도 색채 비율은 상대적으로 낮았으며 전반적으로 단아한 시각적 느낌을 주었다.

[표 3] 색채 채도 비율표

연도	0s	2s	5s	8s	9s
2010년	0	46.62%	39.96%	13.32%	0
2011년	6.66%	46.62%	46.62%	0	0
2012년	79.92%	0	19.98%	0	0
2013년	0	26.64%	26.64%	26.64%	19.98%
2014년	0	6.66%	33.3%	0	59.94%
2015년	0	66.6%	26.64%	6.66%	0
2016년	26.64%	19.98%	46.62%	6.66%	0
2017년	0	26.64%	39.96%	13.32%	19.98%
2018년	0	13.32%	33.3%	52.28%	0
2019년	13.32%	6.66%	39.96%	19.98%	19.98%
2021년	46.62%	52.28%	0	0	0

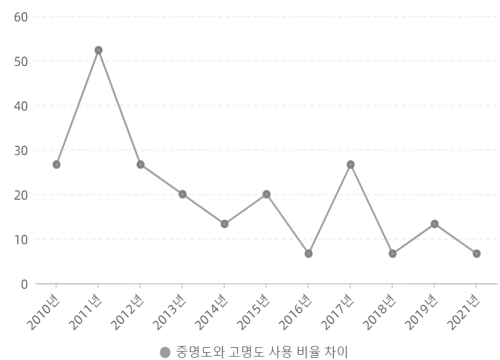
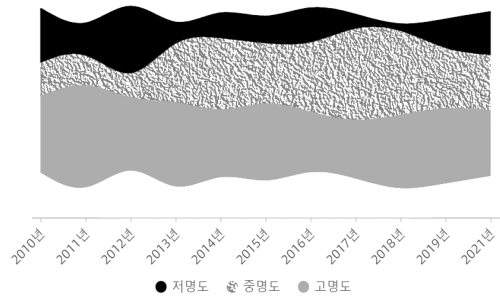
11) 자오즈한·김세화, 어휘를 매개로 한 색조 연상과 성격 특성의 관련성 연구, 커뮤니케이션디자인학연구, 2018, pp.175-184.

3-3-2. 수상작 톤 명도 분석

PCCS 색채계의 채도 범위는 1.5에서 9.5로, 명도 1.5-3.5는 저명도의 어두운 톤, 4.0-7.0은 중명도의 중간 톤, 7.5-9.5는 고명도의 밝은 톤 3단계로 나뉜다. 색상환에서 각 색상의 명도는 각기 다르며 황색의 명도가 가장 높고 보라색의 명도가 가장 낮다. [표 4]는 11개 수상작 색채의 명도 사용 비율 통계 수치다. 저명도의 어두운 톤 색채 사용 비율이 가장 많은 작품은 2012년 수상작이며 사용 비율은 59.94%이다. 그다음으로 사용 비율이 높은 작품은 2010년 수상작이며 사용 비율은 33.3%이다. 나머지 9개 조 수상작은 저명도 색채 사용 비율이 모두 26.4% 미만이며 11개 조 수상작의 평균 사용 비율은 16.95%이다. 중명도의 중간 톤 사용이 가장 많은 작품은 2017년 수상작이며 그 비율은 59.94%이고 11개 조 작품의 평균치는 35.02%이다. 고명도의 밝은 톤 사용이 가장 많은 작품은 2011년 수상작이며 그 비율은 72.26%이고 11개 조 작품의 평균치는 45.22%이다. 2010-2021년 수상작의 색채 명도 사용 비율을 보면, 중명도와 고명도 색채 사용에 있어 점차 평준화 추세를 보였다[그림 15]. 구체적으로 살펴보면 고명도 사용 비율이 비교적 높게 나타난 작품은 2010-2013년 수상작들로, 중명도와 고명도의 평균 사용 비율은 각각 21.65%와 53.03%로 31.38%의 차이를 보였다. 2014-2017년 수상작은 중명도 사용 비율이 상대적으로 높았으며 중명도와 고명도의 평균 사용 비율 차이는 16.65%이다. 2018-2021년 수상작의 중명도와 고명도 사용 비율은 점차 평준화되었으며 중명도와 고명도의 평균 사용 비율 차이는 8.88%에 불과했다.

[표 4] 색채 명도 비율표

연도	저명도	중명도	고명도
2010년	33.3%	19.98%	46.62%
2011년	6.66%	19.98%	72.26%
2012년	59.94%	6.66%	33.3%
2013년	0	39.96%	59.94%
2014년	19.98%	46.62%	33.3%
2015년	13.32%	33.3%	52.28%
2016년	26.64%	39.96%	33.3%
2017년	6.66%	59.94%	33.3%
2018년	0	52.28%	46.62%
2019년	19.98%	33.3%	46.62%
2021년	26.64%	33.3%	39.96%

[그림 15] 중명도와 고명도 사용 비율 추세

4. 결론

색채는 일러스트레이션의 중요한 구성 부분으로, 훌륭한 일러스트레이션 예술 작품이 색채 활용은 그 자체로 연구 가치가 있으며 본 논문은 이러한 연구 가치와 대표성을 지닌 볼로냐 국제일러스트레이션상 수상작을 연구 대상으로 하여 PCCS 색채계를 토대로 2010-2021년 수상작의 색채 특징을 분석하였다.

PCCS 색채계를 기반으로 한 분석 결과는 다음과 같다. 첫째, 11개 조의 수상작을 살펴본 결과, p 구역 색채의 사용 횟수가 가장 많았으며 총 9개 조의 작품이 p 구역 색채를 사용하였고, 이에 해당하는 색채 이미지 표현 형용사로는 ‘얇은’, ‘가벼운’, ‘수수한’, ‘연약한’, ‘단아한’, ‘여성적인’, ‘열은’이 있다. 둘째, 11개 조 작품 중 2014년과 2018년 작품 색채는 고채도가 상대적으로 많았으며 나머지 9개 조 수상작들은 주로 0s-5s의 중저채도의 색채 범위를 선택하였고, 2010-2021년 수상작은 전체적으로 채도가 비교적 낮

았다. 셋째, 11개 조 수상작은 중명도 톤(4.0-7.0) 사용 사용이 가장 많았다. 한편, 2010-2021년 수상작 색채는 중명도와 고명도 사용 비율에서 평준화 추세를 보였다.

PCCS 색채계의 분석 결과를 통해 다음과 같은 시사점이 있다.

첫째, 11개의 수상작 중 9개는 소박하고 단아한 색채를 사용해 단아한 색채 화면이 볼로나 국제일러스트레이션상 심사위원들의 선호를 더 많이 받았음을 짐작할 수 있다. 즉, 일러스트레이션에 단아한 색채를 적용하면 볼로나 국제일러스트레이션상 심사위원들의 사랑을 더 받으며 좋은 평가와 높은 수상 기회를 얻을 수 있다는 것이다. 수상작의 색채는 고명도 과 중명도 색채 비율이 비슷해지며 단아한 색채를 사용하는 경우가 해마다 늘고 있다는 것을 도출할 수 있다. 이런 상황을 통해 단아한 색채를 사용하는 작품은 심사위원들의 선호와 맞는다는 판단이 입증할 수 있다.

둘째, 수상작의 색채명도는 저명도의 색채와 고명도의 색채를 사용한 경우가 가장 적었다. 저명도의 색상을 너무 많이 사용하면 화면이 너무 어둡고 나지막하다. 반면, 고명도의 색상을 너무 많이 사용하면 화면이 너무 눈부시게 빛나고, 시각의 강렬한 자극이 보는 이의 피로도를 높여 관람 경험에 좋지 않은 영향을 미칠 수 있다. 화면에서 중명도의 색상을 많이 사용하면 편안한 시각적 경험을 얻을 수 있어 보는 사람들에게 더 쉽게 받아들여질 수 있다. 따라서 수상작 중 비율이 가장 높은 중명도 색채를 계속 사용하는 것을 추측할 수 있다.

셋째, 11개의 수상작 중 9개 수상작의 색채는 중저채도 범위에 집중돼 있다는 특징이 있다. 고채도 화면을 많이 사용하면 농염해지며 화면 내용과 색채의 선택을 제한할 수 있으며 잘못 매치하면 작품의 시각적 체험을 저해할 수 있다. 반면 중저채도는 화면 내용과 색채명도의 선택에서 더 넓어져 좋은 일러스트레이션 작품을 쉽게 만들 수 있다. 중저채도를 활용한 작품이 수상작에 계속 나오는 것은 중저채도의 색상이 일러스트레이션 창작의 적절성을 갖기 때문이다.

색채는 일러스트레이션 작품에 풍부한 내용을 부여하고 시각적 효과를 한층 더 높이며 일러스트레이션 디자인의 의미를 더 다양하고 풍부하게 한다. 따라서 일러스트레이션의 색채에 관한 연구는 그 의의가 크며 장기적으로 지속되어야 할 큰 과제라고 할 수 있다. 본 연구의 내용을 종합해 볼 때, 일러스트레이션 색채에

관한 지속적이고 심층적이며 체계적인 연구가 진행되어야만 효율적이고 가치 있는 일러스트레이션 색채 연구 체계와 방법을 모색할 수 있으며 본 연구가 연구 대상으로 채택한 2010-2021년 수상작의 색채 활용 특징 분석은 향후 일러스트레이션 창작자가 작품 창작 및 색채 선정 시 참고 자료 및 현대 일러스트레이션 색채 발전 트렌드 및 특징 연구를 위한 사례분석과 이론적 참고가 될 수 있다.

참고문헌

1. 고종희, [일러스트레이션], 생각의나무출판사, 2005.
2. 자오즈한·김세화, 어휘를 매개로 한 색조 연상과 성격 특성의 관련성 연구, 커뮤니케이션디자인학 연구, 2018, Vol.62.
3. 황유선, '유아 그림책 일러스트레이션의 교육적 적합성 분석', 이화여자대학교 석사학위논문, 2006.
4. 신수경, '그림책 일러스트레이션의 색채대비에 따른 아동의 선호도 연구', 이화여자대학교 석사학위논문, 2008.
5. 이성규, 'PCCS(Practical Color Co-ordinate System) 색체계를 활용한 색채 배색 교육 연구', 국민대학교 석사학위 논문, 2010.
6. 서예지, '패션 트렌드 색채의 특성 및 시즌별 색채 연결망 구조', 연세대학교대학원 박사학위논문, 2018.
7. www.sikiken.co.jp.
8. www.neocho.com.
9. www.bolognachildrensbookfair.com.
10. www.manuelmarsol.com.
11. www.dimensionefumetto.it.