

영국산업혁명이후의 텍스타일에 표현된 패턴에 관한 연구

*한양여자대학 섬유디자인과
조교수

구 희 경*

목 차

I. 서론

II. 19세기 영국의 시대적 배경과 디자인

III. 영국 산업 혁명 이후의 텍스타일 디자인

IV. 작품을 통한 텍스타일 패턴의 유형분석

V. 결론

참고문헌

Abstract

I. 서론

합리적이고 실증적인 자연과학 정신이 응용된 기술의 발전과 새로운 동력(動力), 기계 발명은 산업 혁명으로 이어져 영국의 번영과 산업 발전을 가져오게 되었다. 그러나 산업 혁명으로 인해 야기되었던 문제들이 표면화되기 시작하면서 그러한 문제들을 해결하기 위한 사회 개혁과 디자인 개혁이 요구되고, 개혁 사상가 러스킨의 사상을 이어 받은 건축가, 디자이너들에 의해 19세기 중엽 미술 공예 운동이 일어나게 되었다. 영국의 19세기는 영국 역사뿐만 아니라 세계 역사 속에서 한 획을 긋는 시기이며 미술 공예 운동은 현재의 시점에서 재고 할 때 다양한 각도에서 조명 할 수 있는 중요한 역사적 사실이라고 하겠다. 미술공예 운동이 새로운 생산 수단이며 동시에 다가올 기계 시대를 예고하는 주역으로서 기계에 대한 거부나 소극적인 수공예적 디자인 특성을 고집하는 운동으로 배격되기도 하지만 빅토리아식 감각인 자연에 부합하고 기술에 역행하는 방향과 또 하나 기술에 부합하고 자연에서 벗어나는 방향으로의 발전되어 가는 두 가지 양식을 디자인에 적용하며 영국 디자인 발전을 가져오게 된 계기가 되었다. 산업 혁명 이후 미술 공예 운동을 통해 러스킨 사상의 실천자인 윌리엄 모리스(William Morris)와 그의 추종 디자이너들에 의해 텍스타일 산업의 발전이 이루어지게 되며 패턴의 다양한 활용성, 체계화로 독창적 패턴이 창조되었다. 당시의 패

턴은 현대 텍스타일의 전통적 패턴으로 이어져 내려오고 있다. 이에 본 연구에서는 19세기 산업 혁명 이후 영국에서 일어난 디자인 개혁 운동의 시대적 배경과 사상 및 디자인 운동의 전개 과정을 살펴봄으로써 미술 공예 운동의 의미를 재조명하고, 문헌 연구와 그림 자료를 통해 텍스타일에 표현된 패턴을 분석하여 디자인 개발에 활용할 수 있는 기초 자료 제공에 그 목적이 있다. 본 연구에 적용되는 시기는 문제를 중점적으로 다루기 위해서 디자인 개선의 심각성이 표면으로 노출된 1850년경에서부터 개혁운동의 실천자 W.Morris 활동 종료시기인 1890년대 까지를 범위로 한다.

II. 19세기 영국의 시대적 배경과 디자인

1. 산업 혁명 이후의 사회적 배경

합리주의적 사고와 실험과학의 정신은 근대 유럽의 놀라운 발명의 사상적 밑받침이 되었으며 영국의 새로운 산업 시대를 탄생시킨 신흥자본 주의 세력은 새로운 기계 및 동력의 발명을 통해 산업혁명을 수립하게 되었다. 초기 완만하게 이루어지던 경제 및 사회 개혁은 1760년에서 1815년 사이에는 가속화된 속도로 전반적인 변혁을 보이게 되었다.

1713년 다비(A.Darby)가 코크스로 주철을 만들었고, 면사를 위한 기계 발명(1733), 헨츠민의 새로운 용강법(1840), 와트(J.Watt)에 의한 증기 기관의 발명(1765), 기관차, 증기 보일러, 방적 기계의 발명 등 18세기 초반부터 19세기 전반에 이른 중요한 기계 기술과 동력의 활용으로 산업혁명 이후 경제적 팽창과 발전으로 산업시대(産業時代)를 맞이하였다. 그에 따른 사회적 발전과 더불어 다양한 사회적 문제가 발생되었다. 사회 상류층과 중산계급의 풍요로움과 대조되는 저임금, 고물가, 자본가들에 의한 노동력 착취에 시달리는 도시 빈민의 급증, 빅토리아 후기의 절대 빈곤, 실업, 질병, 범죄 문제 등의 문제가 대두되었다. 이러한 사회적 상황을 개선하여 새로운 사회질서를 이룩하려는 발상의 사회 개혁 의지가 사상가, 사회 상층부의 지도자들에 의해 나타나기 시작하였다.” 기계 기술 발달, 산업의 융성 그리고 세계 시장을 상대로 한 무역을 통해서 획득된 상업적 성공은 영국으로 하여금 1851년 런던 대 박람회를 개최할 수 있는 자신감을 갖게 하였다. 런던 박람회는 빅토리아 여왕의 부군 알버트공(公)에 의해 준비되고 후원되었으며 그는 노동의 분화를 보다 위대한 성취를 위한 매개 수단으로 보며 자본과 경쟁을 문명과 진보를 위해 있는 산업의 자극제로써 보고 있었다. 유리와 철구조의 새 기술을 발명하여 온실 건조에 적용한 바 있는 팩스톤(Joseph Paxton 1801-1865)에 의해 설계된 수정궁에서 열린 세계 박람회는 경이로운 산업과 기술의 성과로 새 시대의 도래를 알려주는 사건이었다. 영국 산업의 탁월한 우수성을 기술과 산업에서 보여주었던 영국은 박람회로 인해 특별한 이익을 거두어들일 수 있었다. 그러나 과거 수공업적 생산 제품이 산업 제품으로 생산되는 과정에서 모방됨으로써 미적 감각의 저하, 양식 인용의 혼란 장식과다 등으로 제품의 품질 및 디자인에 있어 취약성을 드러 낸 부정적인 면 또한 부각되는 상황이

1) N: Kolaus Persner
'근대 디자인 선구자들'
(기문당.1987), p 35.

나타나게 되었다.

2. 문화 예술적 배경

앞서 언급한 바와 같이 산업 혁명 이후 사회계층은 놀라운 산업적인 성공을 구가하는 상류 및 중산층과 기계의 도입으로 임금 노동자들로 전락하여 비참한 삶을 영위하게 된 노동자 계층으로 분류되어 극도의 부(富)와 극도의 빈(貧)이 함께 하게 되었다. 이러한 불균형은 기계 기술에 의한 산업 주의가 원인이라 믿는 사회 개혁자들은 매우 도덕적인 개혁 운동인 미술 공예 운동을 전개시키게 되었다. 사회 개혁을 위한 디자인 개혁 운동이라고 할 수 있는 미술 공예 운동가들에 의해 디자인은 의미와 상품성에 대해 변화를 갖게 된다. 그 나라의 상징은 건축으로 대표된다고 믿던 건축가, 개혁 운동가, 디자이너 일반 대중은 영국인들의 자연과의 친근성에 의한 픽토레익(Pictoresque) 개념을 도입시키고 있으며, 그것은 전원 속에 그림과 같은 건축물의 존재를 의미하며 그림 같은 건축의 확대는 고딕리바이벌(Gothic Revival) 연결된다. 건축가이자 개혁 사상가인 고딕리바이벌의 대표자 퓨진(Pugin)은 신고딕 주의자의 열렬한 옹호자로서 신고딕 양식에 낭만주의를 병행한 과거 지향적 성당, 공공건물 등을 건축한다.²⁾ 그러나 1851년 런던 박람회 개최 장소인 팩스톤의 수정공 건축은 철과 유리의 동시 사용이라는 새로운 재료의 채택과 기능주의적인 건축 방식에 따라 새로운 가능성을 제시하기도 하였다. 서로 다른 양식의 공존인 것이다. 고전주의, 이태리풍의 고딕양식, 인도풍, 중국풍, 농가풍의 복합적 양식 개념인 절충주의 양식의 경향은 가구나 실내 디자인과, 텍스타일, 카펫 벽지 등의 텍스타일 디자인에도 나타났다. 일련의 디자이너들은 과거 역사적인 양식에서 많은 모티브를 인용 전혀 다른 요소끼리 관련시키는 장식 과다성을 보이며 산업 생산보다는 수공예적 생산과 기량을 중시하는 등 무척 혼란스런 가운데 질서를 찾아가려 노력하는 시기였다. 또한 펍스너(Nikolaus Persner)는 기술적 발전과 발명이 좋은 디자인으로 접목되지 못하는 것은 기술(기량)과 창의력 교육을 받지 못한 제조업자에 의해 만들어지기 때문이라며 디자인 교육의 절실함을 피력하였다. 다음에서는 사회 개혁가들의 사상과 이념에 대해 살펴보기로 한다.

2) Linda parr. 「Textiles of the Arts and Crafts Movement」. (N.Y : Hudson, 1988), p25.

3. 19세기 디자인 개혁 사상과 이념

건축가 A.W.N 퓨진(Pugin)은 “한 국가의 특징은 그것의 건축과 응용 미술에 의해 표출된다”고 보고 그리스, 로마의 모델에서 벗어나 영국의 건축가와 디자이너는 중세 후기의 고딕 양식에 충실하여 합리적이고 기능주의적인 사상을 전개 시켜야 한다고 했다. 그는 고딕양식이 가지고 있는 미적, 도덕적 우수성에 대한 신뢰로 그후 디자인 세대들에 영향을 미쳐 미술, 공예 운동을 이끌어 나가게 하였다. 그는 공예서를 강조하며, 장식에 희생되지 않는 기능성의 우세를 피하여 유용성, 적합성을 추구하였다. 산업혁명이라 서양의 사고에는 기계의 횡포에 대한 비난과 함께 일종의 반동적 요소

가 팽배해 있었다. 고프릿히(E.H Gomprich)는 산업 혁명이 가져온 이익보다 비참하고 야비해진 것에 대해, 카알라일(Thomas Carlyle) 역시 기계와 산업주의에 반대하는 이론을 계승하면서 존 러스킨(John Ruskin)의 영향을 받았다. 러스킨은 푸킨을 이어받은 문학적, 철학자로서 1849년 'The Seven Lamps of Architecture' 'Stones of Venice' 등의 저서를 통해 창의성이 결여된 제품은 생산하지 말 것, 용도에 의해 용도에 맞는 제품을 제조할 것, 훌륭한 작품의 기록을 남기는 경우 외는 모방하지 말 것을 주장했다. "디자인이 전달하는 메시지가 없을 때는 그 디자인은 벌써 장식으로서의 가치를 잃게 된다는 디자인의 의미성 및 상징성, 미적 요소, 창조정신 등의 개혁 사상으로 그 사상의 실천자인 윌리엄 모리스에게 지대한 영향을 미쳤다. 모리스는 개혁적 의지와 실천으로 응용 미술 분야의 질을 향상시키고 독창적 디자인을 통한 사회 개혁은 많은 디자이너들의 공감과 추종을 낳았다. "예술을 통해서 삶의 질을 향상시키고, 모든 예술은 건축에 귀의한다"는 그의 신념을 추종하는 건축가, 화가, 디자이너들은 예술 공예 운동에 참여하며 전시회 및 제품을 현실에 적용하는 모든 작업에서 왕성한 활동을 보이게 된다. 당시의 디자이너는 건축가, 텍스타일 디자이너, 가구 디자이너, 사회 개혁가, 교육자로서 사회적 역할을 수행하였으며 이러한 디자이너 공예가들의 개혁적 의지와 실천으로 인하여 새로운 디자인 윤리와 정신이 계승되어 영국의 근대 디자인 역사 및 산업에 많은 영향을 미쳤다.³⁾

3) Ibid. pp.27-35.

III. 영국 산업 혁명 이후의 텍스타일 디자인

1. 빅토리아 중기의 텍스타일

영국의 19세기는 강력한 절충주의 시대로 간주되었으며 초기 텍스타일은 역사적으로 유명한 양식, 외국패턴 또는 이들의 혼합을 기초로 한 디자인을 보여 주고 있다. 이집트, 중국, 터키에 대한 동경과 신비함으로 그들의 패턴을 선호하였으며, 세계 여행의 시작과 팽창, 외국 무역 증대는 예술적인 경계가 넓어지게 되는 계기가 되었다. 중국과 일본의 패턴에 관심을 보이고 근동 및 중동에서 온 패턴 들은 일반 대중에게 동양적인 패턴에 대한 친숙함을 제공하였다. 이러한 취향은 토마스 워들에 의한 인도 면직물, 실크 수입 상품(Tanjore Lotas) 베이커 상점(G, P, & J Baker)등을 통해 동양의 패턴들이 팔려 이국적 디자인의 영향은 영국 텍스타일 패턴 개발 및 새로운 기술의 촉진에 많은 도움이 된다. 이국적 패턴의 실험에 의한 반복 패턴은 새로운 아이디어와 혁신적 기술의 조합으로 완전히 독창력 있는 이미지로 재창조되어 표현되었다. 초기 빅토리아시대 디자이너들은 패턴 표현을 자연의 형태를 세부적으로 표현하여 반복시킴으로서 순수하고 자연주의적인 스타일을 만들어내었다. 그들은 패턴 표현의 묘사력을 증진 시키기 위해 식물학적 지식과 관찰력, 규칙성 및 상세함을 강조하였다.

빅토리아 시대 자연주의 스타일의 텍스타일 패턴은 이국적이고 밝은 색의 식물문으로 대표되는데 이들 자료는 왕립 식물원(Royal Botanic Gardens)에 의해 제공되었다.

당시의 선호 패턴은 양아욱, 푸서, 진달래, 수국, 백합, 난초 및 많은 월계화가 있으며 덩굴디자인과, 리본 레이스 등의 모티브들과 함께 반복시킴으로써 풍성한 느낌을 주게 된다. 중기 일본 디자인에 대한 관심은 선과 색에서 단순화를 유도하여 동양적 식물문 즉 개나리, 목련, 국화, 자스민, 버드나무 가지 등의 패턴 표현이 이루어진다. 당시의 디자이너들은 그들의 자연의 정원에서 보여지는 꽃들을 패턴화 시켰는데 이는 영국 디자인의 특징인 자연 접근성과 지역특성의 반영의 표현이라 하겠다. 건축에 있어 픽토레스크(Picturesque)의 개념이 작용하고 있음과 무관하지 않다.

가장 많이 보여지는 꽃 패턴의 반복을 디자인한 디자이너들은 식물학적 지식과 월예적인 지식을 기초로 하여 다양한 형태의 꽃패턴을 표현하였다. 그들의 모티브가 된 식물들은 백합 팬지, 물망초, 크로켓, 수선화, 튜울립 등의 주모티브와 키가 큰 덩굴식물을 반복하여 구조물을 제공하여 리듬감을 주었다.⁴⁾

4) Ibid. pp. 65-68.

1851년 영국대박람회 부터 1888년의 첫번째 미술 공예 전시회 사이의 기간은 영국 텍스타일 스타일 및 구조면에서의 변화를 보여주고 있다. 당시 텍스타일 디자인은 푸긴과 오웬 존스의 작품에서 영감을 얻은 기하학적 패턴의 도입으로 19세기 중반부터 다소 제한적으로 개선되기 시작하였으며 꽃 패턴과 기하학적 장식 패턴 두가지가 인기있는 패턴의 유형이었다. 오웬 존스(Owen Jones)의 장식 패턴이 날염 및 직조 직물, 카펫 등에 적용되어 크게 유행 하였다.

1840년과 1850년대에는 영국의 꽃 패턴 사라사가 최고임이 입증되고 프랑스 제품과의 경쟁으로 강력한 타격을 받음에도 불구하고 직물 산업의 다양한 분야(직조 카펫, 커튼등, 다마스크, 테이블 린넨)에서 고품질의 제품을 위한 패턴이 건축가 E.W 고드윈(Godwin), B.J 탈버트(B. J. Talbert)와 식물학자 크리스토퍼드레서(Christopher Dresser)등과 같은 디자이너들에 의해 제공되어진다. 동양의 영향을 받은 패턴의 인기는 높아가고 다양한 패턴 이미지에 대한 관심이 증가됨을 보여주고 있다.

2. 미술공예 운동과 텍스타일 디자인

푸긴과 러스킨의 사상의 실천자인 윌리엄 모리스의 디자인을 통한 사회개혁운동은 건축가, 화가, 디자이너들의 추종으로 그 여파가 영국전역으로 확산되었다. '예술을 통해서 삶의 질을 향상시키고 모든 예술은 건축에 귀의한다'는 모리스의 신념을 따르게 된 건축가들은 건축물의 내부, 외부의 통일된 원칙아래 천장, 바닥, 벽장식, 가구, 텍스타일, 금속제품이 서로 어울려 조화를 이루면서 통일된 디자인을 형성해야한다고 주장하였다. 베일리 스코트(Baillie Scott), 노르만 쇼(Norman Show), 맥머드(Arthur Mackmurdo), 보이저(Charles Voysey), 레타비(William Lethaby) 등의 건축가들 역시 미술 공예 운동의 이념인 단순함, 간결함 재료의 충실함에 입각한 건축물들은 디자인하고 그 실내 요소에 공예적 성격의 디자인을 표현하였다. 아터 맥커도, 루이스테이, 윌터크레인, 찰스보이지, 린지 버터필드, 크리스토퍼 드레서, 조지 하이테 등은 텍스타일 디자인에 특별한 관심을 지닌 미술공예 운동가들로서 영국내

디자인의 질을 향상 시키기 위한 목적으로 미술 공예 협회 전시 출품 등 활발한 활동을 전개 시켰다. 그들은 러스킨과 모리스의 영향으로 자연을 관찰하였고, 자연의 요소인 인물, 식물, 동물을 패턴으로 텍스타일 디자인 산업의 발전에 많은 기여를 하였다. 그들의 텍스타일 디자인에 대한 구체적 방법론과 의지를 디자이너 별로 살펴 보기로 한다.

1) 윌리엄 모리스(William Morris)

응용 미술은 순수 미술 만큼 중요하다는 모리스의 신념의 영향으로 그를 추종하던 예술가, 건축가, 화가, 공예가, 디자이너들이 서로 직종의 벽을 무너뜨리고 예술 전반의 통합성, 창의성을 표현하기 위해 서로간의 협동을 추구하였다. 모리스는 특히 텍스타일에 관심이 지대했으며, 텍스타일 디자인의 질적향상을 위해 무단히 노력하였다. 모리스사를 통한 우수한 텍스타일 디자인 제품들은 영국 디자인의 질을 한차원 높이는 계기가 되었으며 텍스타일 발전에 기여한 선구자라고 할 수 있다.

2) 아더 맥어도(Arthur Mackmurdo, 1851-1942)

1883년에 가구를 위한 텍스타일 패턴이 바람에 나부끼는 연약한 덩굴손의 곡선미와 해초를 연상시키는 모티브로 유럽 아르누보 패턴에 큰 영향을 미쳤다. 그는 곡선적인 디자인을 즐겨 사용하며 덩굴손과 꽃, 꽃봉오리, 줄기등의 자연적 요소를 소재로 표현하였다.

그는 좋은 디자인을 대중에게 공급하려면 생산과정이 기계화 되어야 한다고 믿었다. 그는 '트럼펫을 든 천사들', '튜우립', '크로우머새', '불타오르는 듯한 튜우립' 등의 패턴 표현에서 텍스타일 디자인의 새로운 방향을 제시 하였다. 면 프린트에 식물만을 사용하여 전면적 디자인을 창조하고 보이지와 매킨토시의 형성기에 많은 영향을 주었다.

3) 찰스 보이지(Charles Voysey, 1857~1941)

건축가로서 활약하면서 건축의 장식이나 벽지, 텍스타일 등의 분야에 왕성하게 작품들을 창조한 보이지는 우아한 곡선사용의 간결한 디자인 성격으로 영구고가 유럽에 '패턴의 천재'로 알려졌다. 그는 텍스타일 디자인의 상징성에 깊은 의미를 부여하였으며 그의 작품들은 뉴먼스미트와 뉴먼 회사, 알렉산더 볼튼 회사들에 의해 들러 플린팅 방법으로 제작되었다. 나무, 새, 식물, 동물, 인물, 꽃등 자연을 주제로한 패턴을 극도로 단순화시켜 신비감을 부여하게 양식화 시켜 참신한 독창성을 발휘하였다. 니콜라스 웨프너는 보이지 텍스타일 디자인의 첫인상은 당대 영국의 자제력과 건전한 디자인 정신을 보여준다고 극찬하며 디자인 핵심인물로 간주하고 있다.

4) 조지 하이테 (George Haite' 1855-1924)

텍스타일 산업의 역사적 측면에 많은 관심을 지닌 그는 '빅토리아 시대의 디자인과 디자이너'에 대한 많은 논문을 저술하고 식물의 곡선미를 아라베스크 양식으로 단순화시켜 스케일 레이아웃에 대입한 자연스러운 패턴들을 남겼다

5) 린지 버터 필드 (Lindsay Butterfield, 1869-1924)는 미술 이론가로서 디자인론에 대해서 여러편의 논문을 저술하였다. 그의 디자인은 자연과 연관되는 소재로

정원에 피는 꽃을 사용하여 단순화시켰으며 기하학적 느낌을 주는 곡선미의 양식화된 디자인으로 패턴의 깊이감을 중시하였다.

6) 크리스토퍼 드레서(Christopher Dresser, 1834-1904)

디자인 이론가, 식물학 박사로서 심미학적인 안목을 가진 디자이너였다. 1862년 'The Art of Decorative Design' 과 'Development of Ornamental Art' 등 장식 미술에 관한 다수의 논문을 편찬 하였고, 일본 예술과 디자인, 식물학에 대한 강의와 논문을 다수 발표한 디자인 이론가 이다. 그는 자연에 대한 관찰을 강조하였으나 장식에 있어서 자연을 모방하지는 말라는 점을 동시에 강조 하였고 영감의 원천은 의식적인 재구조를 통해 신중하게 사용될 때 그 임무를 제대로 담당한다는 점을 역설 하였다. 드레서는 에너지가 담겨 있는 곡선에서 아름다운 선의미를 찾았다. 그는 자연의 생명이 담겨 있는 선을 재발견하게 되었고 이러한 선들은 종려 나뭇잎과 열대 지방의 식물에서 그 미를 찾았다. 그러한 곡선의미를 강조한 디자인으로 텍스타일 발전에 많은 기여를 하였다.

이외의 많은 건축가, 화가, 디자이너들과 리버티, 베이커, 톰볼과 스톡데일, 토마스 와들 등의 산업체의 참여로 영국의 미술 공예 운동은 디자인 질의 향상 및 텍스타일 산업의 부활을 가져오게 되었다. 또한 자연의 소재에서 아이디어를 얻어 독창적 양식의 텍스타일 패턴을 창조한 디자이너들의 노력은 디자인 선구자로서의 역할 수행과 유럽 아르누보 양식의 근원이 되었다.

다음에서는 당시 제작된 실제 제품을 통해 텍스타일 패턴의 유형을 분석하기로 한다.

IV. 작품을 통한 텍스타일 패턴의 유형분석

산업 혁명 이후의 텍스타일에서 나타난 패턴들의 일반적 특징과 그림을 통한 패턴 유형을 분석하면 다음과 같다.

사회 개혁, 디자인 개혁의 실천자 W.모리스와 텍스타일 디자이너들은 자연주의 패턴을 선을 줄이고 입체적 효과를 제거함으로써 훨씬 더 자연적이고 독창적인 패턴으로 창조하였다. 그들은 가장 영국적인 패턴은 영국의 정원이나 시골의 울타리에서 보여지는 꽃들이나 식물에서 얻을 수 있다고 생각한 듯하다. 그들은 정원에서 도입된 아이디어 외에도 인간, 동물, 새의 형태를 아칸서스 곡선 모양의 잎, 버드나무의 덩굴 가지, 인동 덩굴을 배경으로 사용한 패턴들을 즐겨 사용하였다. 또한 당시의 패턴들은 하나의 용도로만 사용되기 보다 카펫, 벽지, 타피스트리, 가구재, 의상과 홈퍼니싱(Home Furnishings)용으로 다목적성을 지닌 다용도 패턴 디자인을 하였다. 또한 이시대의 패턴 디자인의 가장 중요한 특성중의 하나인 뛰어난 제도 솜씨를 들 수 있다. 그 이유는 텍스타일 디자이너로 활동하던 많은 이들이 건축가, 그래픽 디자이너, 가구 디자이너들로 기하학 대칭적 선, 일정 규칙을 갖는 선들을 패턴에 도입했기 때문이라 생각된다. 당시 다양한 용도로 적용되어진 24개의 패턴을 통해 당시 양식화된 패턴의 유형을 살펴보기로 한다.

Fig1은 당시의 돌표면을 이미테이션화 한 패턴표현으로, 관찰을 통한 자연느낌을 재현하려 하였으며, 브릭패턴의 배열로 구성된 벽지에 적용된 패턴이다. Fig2는 크리스토퍼 (Christopher Dresser)에 의해 1862년에 디자인된 패턴으로 식물학 박사로서의 그의 이력이 보여주듯 식물표현에 있어서의 에너지 표출의 미와 곡선의미를 보여주려한 패턴이다. 스케일 패턴 배열로 데이지꽃과 같은 식물문의 단순화와 스케일 패턴배열의 리듬감을 조화롭게 표현하고 있다. 동양적인 정서의 영향을 받은 패턴이다. Fig3은 블록 프린트 기법으로 제작된 벽지(Wall Paper)에 적용된 딸기꽃과 딸기열매, 가는 줄기와 잎의 배열로 리듬감을 주는 패턴으로 흰바탕위에 생략된 나뭇잎의 선들에서 대칭적 균형미를 느낄 수 있다. 또 다른 변형된 형태의 식물문과 스케일 패턴의 배열이 보이는 Fig4. Nowton Court에서는 입체감있는 표현이 보인다. 연속된 선과 단순화된 꽃은 깊이감을 더해준다. Fig5의 타일에서 보여지는 황갈색과 갈색의 색조화를 주는 식물문의 기하학적 표현에 의한 패턴은 그리드를 사용한 규칙적배열로 제도된듯한 기분을 준다. 다이아몬드 패턴 배열의 정확성에서 오히려 리듬감을 느끼게 한다. Fig6의 Isis는 벽걸이 장식에서 보여지는 패턴으로 기계프린팅기법을 이용하였으며 파란색 바탕위에 녹색과 붉은 색을 쓴 꽃잎, 봉오리, 나뭇잎등의 자연물모티브를 극도로 단순화시켜 배경색과 조화시킴으로써 세련미를 자아낸다. Fig7의 Victorian Floral에서는 벽걸이 장식에 보더(border)패턴의 배열로 보여지는 꽃 패턴은 빅토리아 시대의 대표적 꽃배열인 S자 곡선의 배열형식으로 보더라인으로 나타난 기하학적 모티브들과 조화롭게 구성되었다. 빅토리아시대 후기의 자유방임주의 무역으로인한 외국과의 빈번한 교류는 텍스타일 패턴에 동양적 이미지를 반영하기 시작하였다. 그 예로 보여지는 패턴 Fig8의 Jones sboro는 일본의 값비싼 종이들에서 보여지는 모티브들을 흉내낸 패턴으로 흰색바탕에 다양한 식물문의 기하적 구성이 다양한 색상들로 표현되고 있다. 화병에 꽂힌 꽃과 정원에서 보여지는 식물문들의 변형. 기하적요소로 분할된 면구성등은 모더니즘적 성격마저 보여주고 있다. Fig9의 Mareiko에서도 일본의 창문에서 보여지는 격자무늬와 그안에 민속의상을 입은 여인과 조화된 식물의 양식화된 에스닉적 표현은 화사한 색상과 화려한 곡선미가 어우러져 이국적 정서 효과를 보여주고 있다. Fig10은 그 당시 건축물의 인테리어 형식을 잘 나타내주고 있는 거실벽면으로, 천정구조와 벽지의 보더디자인의 형식을 보여주고 있다. 그러한 건축구조 형태로 인해 벽지, 천정 장식 등에 적용될 다양한 패턴이 요구되는 시기였으리라 생각된다. Fig11의 Acnathus는 수려하고 소용돌이 치는 식물의 곡선미를 가장 잘 표현한 패턴 중의 하나로 대중적인 패턴이라 할 수 있다. 영국의 정원에서 보여지는 식물문의 반복은 꽃과 넝쿨, 잎이 어우러져 보여주는 부드러운 곡선미와 울동감으로 홈퍼니싱 직물, 벽지등에 많이 활용되었다. 영국의 텍스타일 디자이너들에 의해 창조된 예술적인 패턴들은 인쇄업자나 제품제조업자들에 의해 복사되어 유행하게 되었다. 꽃과 군엽(foliage), 관엽식물등의 패턴들이 당시 유행한 전형적인 패턴의 유형이라 할 수 있다. Fig12의 Large Adams는 장신구에서 보여지는 모티브의 활용이란 점이 특이 하며 남색(Blue) 바탕위에 흰색으

로 표현된 세련된 느낌의 패턴으로 기계프린트기법에 의한 제품이다. Fig13의 벽지에서 부케형식의 플라워패턴과 기하학적 보더의 조화가 조금은 모더니즘하게 느껴지기도 한다. Fig14의 기하학적 식물문과 스퀘어패턴의 배열형식은 스코트랜드 특유의 전통을 느끼게 해주는 패턴으로 꽃의 윤곽을 따라 부드럽게 처리된 형태미와 스퀘어의 기하학적 레이아웃, 외곽의 줄무늬, 추상적 선들은 미묘한 공간감을 형성하기도 한다. 벽걸이인 Fig15의 Brodsworth는 중앙에 배치된 커다란 모티브의 식물문을 잎과 꽃잎이 오지(ogee)배열의 형식으로 구성되어있다. 강한 붉은 색상의 대비효과와 곡선에 의한 울동감, 깊이감을 표현한 패턴이다. 목판화(Block-Print)기법에 의한 Fig16의 Walnut Room은 꽃과 잎사귀가 울동감있는 S자 형태로 이어지며 나뭇잎의 정교한 표현과 어우러져 발달한 느낌을 준다. 바탕에 보여지는 선적인 모티브로 인해 깊이감이 더해지고 있음을 알 수 있다. 호도나무열매와 가지등의 풍요가 상징적으로 화사하게 표현된 패턴이다. Fig17과 Fig18은 보더(border)와 다도(dado)를 위한 디자인들로 건축물의 징두리, 벽판 또는 벽면의 아랫쪽에 사용되어지는 벽지 또는 장식물에 보여지는 패턴들이다. 기하학적 면분할과 모티브의 사용으로 레이아웃을 조절하고, 새, 매화, 꽃들의 화려한 모티브로 중앙부분을 구성하는 형태이다. 다양한 소재구성은 이야기가 있는 패턴으로 동양의 영향을 느끼게하며 사실주의를 배제한 단순화된 모티브의 이차원적 표현과 유기적인 형태와 기하학적인 선의 배열에서 모던한 느낌을 받는다. Fig19는 금잔화속의 식물과 잎의 세밀한 표현으로 꽃의 단순화, 잎사귀의 군집화에 의한 S자곡선, 작은 꽃 모티브들의 디테일을 섬세하게 표현하였다. 나뭇잎의 위를 향한 울동감으로 매우 경쾌한 느낌을 주는 패턴이다. 빅토리아시대 말기패턴에 보여지는 특징으로 자연소재의 패턴들이 로맨틱한 분위기로 연출되기 위해 공간의 여백이 보이지 않는 효과를 보여주고 있다. Fig20에서 크고 작은 꽃들의 대비와 수직적배열이 주는 패턴의 배열에서 수직적 상승감과 균형감을 느끼게 하며 줄기, 가지선의 흐름에 의한 울동감은 영국 전통텍스타일 패턴의 전형이라 하겠다. Fig21의 W.Morris의 천정을 위한 패턴에서 보여지는 데이지, 튜립 등의 곡선미와 부드러운 조화, 원형의 성숙한 패턴들은 모리스의 예술사상을 그대로 드러내는 패턴들이라 할 수 있다. 디자인의 상징성, 미적요소, 상상력과 창조정신의 중요성을 양보다 질의 조화에 두었음을 느낄 수 있다. (Fig23, Fig24) Fig22.의 버드나무잎과 가지의 패턴은 도자기에도 많이 보여지는 패턴으로 중국의 영향을 받은 패턴이라 여겨진다. 줄기의 리듬감에서 나뭇잎의 방향이 주는 깊이감에서 화려하고 색다른 이미지를 느낄수 있다. 바람에 흔들거리는 자연스러운 꽃패턴과 식물문의 배열, 바탕에 깊이감을 주는 패턴 형식들에 의해 경쾌함을 느낄 수 있다. 19세기 텍스타일에 표현된 패턴들의 분석결과 영국의 텍스타일 패턴은 자연에서 보여지는 식물등의 자연요소를 세심한 관찰과 묘사에 의해 양식화한 패턴과 기하학적 모티브와 유기적 형태가 결합되어 질서정연한 구조로 형상화한 패턴으로 분류되고 있음을 알 수 있다.

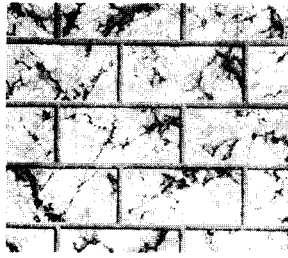

Fig1. CARRARA, 1860-70.
Brunshwing and Fils, Gold.

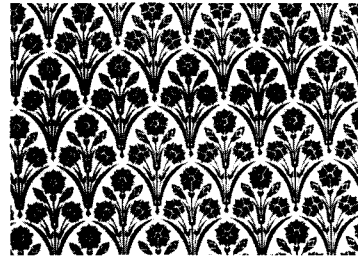

Fig2. BACHELOR'S BUTTON, 1862. Bradbury and Bradbury, Christopher Dresser에 의한 디자인

Fig3. STRAWBERRY, 1850. Cole and Son.
White ground, block print.

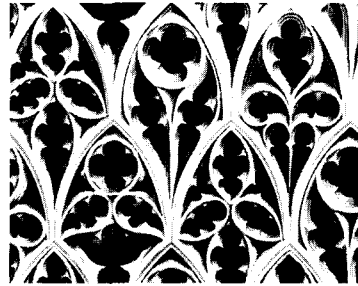

Fig4. NOWTON COURT, 1840-50. Cole and Son.
Rose and brown, block print

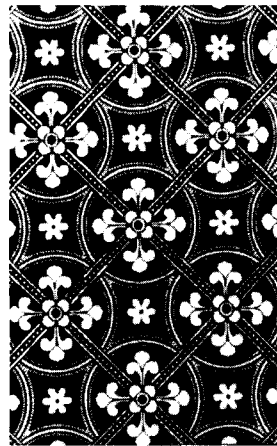

Fig5. BUTTERFIELD TILE, 1860-70. Cole and Son.
Tan and brown, Machine print

Fig6. ISIS, 1865-75. Waterhouse Wallhangings.
Green and red on blue, Machine print

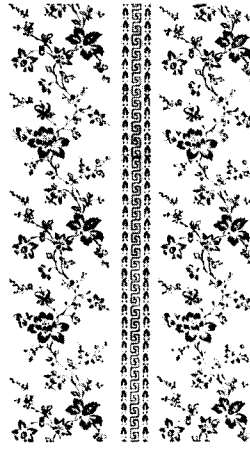

Fig7. VICTORIAN FLORAL, 1860-70. Waterhouse Wallhangings. Gold on light gray. Machine print

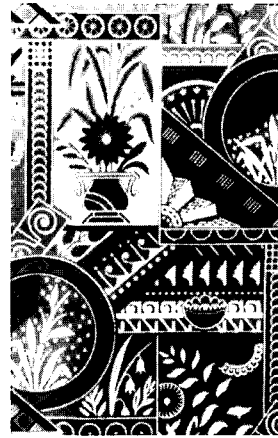

Fig8. JONESBORO, 1880-90. Richard. E. Thibaut, Multi on White.

Fig9. MARBIKO, 1870-1900. Brunschwig and Pils. Aubergine.

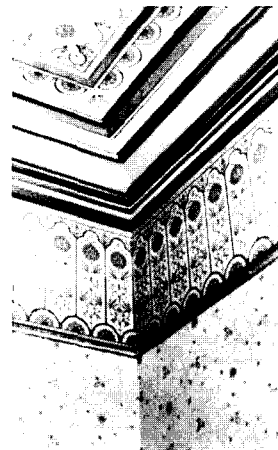

Fig10. HEWES PARLOR PAPER, 1875-85. Camron Stanford House. Machine print, Special order

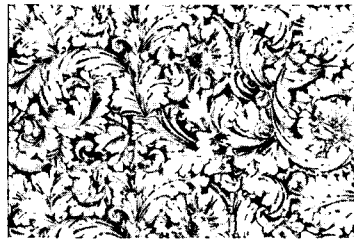

Fig11. ACANTHUS, 1870-90. Cole and Son. Red.

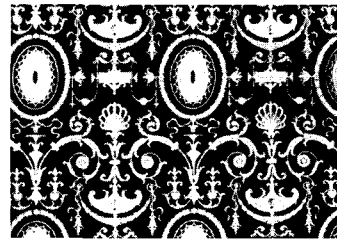

Fig12. LARGE ADAMS, 1890-1900. Cole and Son. White on blue.

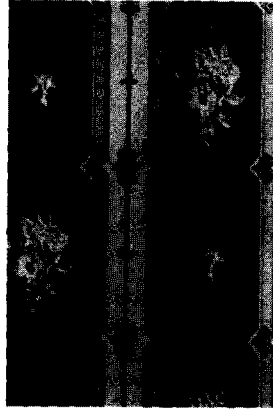

Fig13. FAIRFIELD PLANTATION PAPER, 1870-80. Scalamandre, Beige on gray. Machine print

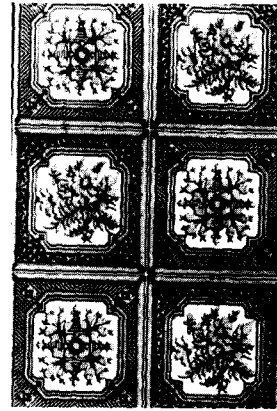

Fig14. KIRKWOOD SQUARE, 1880-1900. Richard E. Thibaut. Black on green ground

Fig15. BRODSWORTH, 1880-1900. Waterhouse Wallhangings. Red.

Fig16. WALNUT ROOM, 1890-1910. Richard E. Thibaut. Block print

Fig17. EASTLAKE FRIEZE, 1870-80. Machine print

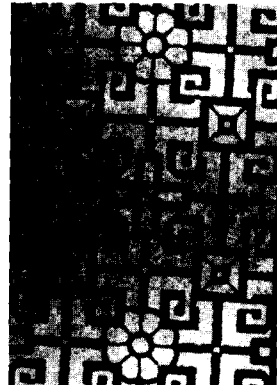

Fig18. BEREFORD DADO, 1870-80. Schmacher Document brown.

Fig19. MARIGOLD, 1875. Bradbury and Bradbury. Block print.

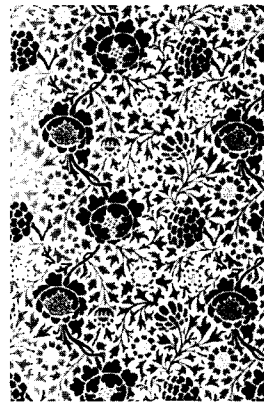

Fig20. GRAFTON, 1883. Bradbury and Bradbury.

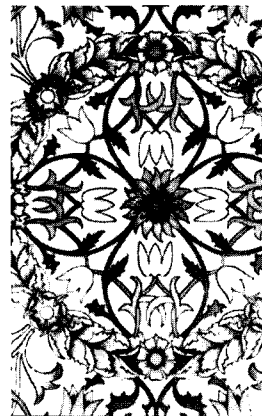

Fig21. MORRIS CEILING, 1876. Scalandre. Multi greens.

Fig22. WILLOW, 1874. Bradbury and Bradbury.

Fig23. MORRIS, 1887. Scalandre. Multi greens.

Fig24. MYRTLE, 1899. Scalandre. Multi greens.

V. 결론

산업혁명 이후의 19세기 영국사회는 기술의 발명이 촉발 시킨 기능적인 정신의 발현이 부각 됨과 동시에 이와는 전혀 다른쪽의 낭만적이고 중세 주의적인 사상이 지배하는 양면성을 지닌 시대였다.

1851년 런던 상업 박람회로 영국산업제품의 디자인이 갖는 미적, 질적 수준의 심각성이 표면화되었으며, 이를 해결 하기 위한 개혁 사상가들이 디자인 개혁을 역설하고, 그들의 사상과 이념에 따라 새로운 디자인 윤리와 정신이 계승된 미술 공예 운동이 일어나게 되었다. 본 연구는 산업 혁명 이후의 미술공예 운동과 디자인 발달의 문헌 연구를 통해 영국 디자인의 본질적 특색을 고찰하고, 텍스타일에 표현된 24개의 패턴을 통해 당시 양식화된 패턴의 유형을 분석하였다. 제품을 디자인하려면 기쁨으로 해야 하고 그렇게 되면 그 결과 아름다운 제품을 창조하게 될 것이라는 신념을 지닌 영국 디자이너들은 인간 중심의 디자인으로 삶의 질을 높이려는 전통을 19세기 확립시키고 지속시켰다. 또한 텍스타일 디자이너들은 자연에서 디자인 아이디어를 찾아 매우 독창적인 패턴을 다용도로 적용시켜 일상속에서 생활의 질을 높이고자 노력하였다. 19세기 산업혁명 이후의 텍스타일에 표현된 패턴 분석을 통해 다음과 같은 결론을 얻었다.

첫째, 텍스타일 패턴은 그 시대의 사회, 문화적인 영향을 반영하고 있으며, 영국산업 혁명 이후 텍스타일 패턴은 자연주의적인 모티브에서 아이디어를 얻어 단순화 간결화를 통한 주제 모티브와 배경 모티브의 구성을 중시함을 알 수 있었다.

둘째, 활발한 외국과의 무역교류 결과 동양(인도, 중국, 일본, 터기)의 영향을 받은 패턴이 다양하게 표현되기 시작 했고 대담하고 기하학적 모티브와 식물 에스닉적 패턴 구성으로 일반 대중의 선호가 높음을 알 수 있었다.

셋째, 세심한 자연 관찰에 의한 패턴 표현과 용도의 다양화는 텍스타일 소재 및 패턴 개발의 필요성이 절실하였음을 알 수 있고 Art-Noveau 등 새로운 양식을 초래하게 된 계기가 되었음을 알 수 있다.

넷째, 텍스타일 디자이너들의 건축적 요소의 중시는 패턴에 있어 순수 기하학적 패턴의 다양한 적용과 발전을 가져오게 되었다.

다섯째, 19세기 텍스타일 산업 및 디자인 발전은 디자이너 개개인의 활동과 더불어 산업체의 참여, 디자인 교육에 대한 투자, 영국정부의 정책등에 의해 활발하게 진행된 위대한 결과임을 고찰 할 수 있었다.

참고문헌

1. Richard C. Nylander, Wall Papers for Historic Buildings, The Preservation Press, Washington, D.C., 1983.
2. Linda Parry, Textiles of the Arts and Crafts Movement, Thames and Hudson, New York, 1988.
3. Carol Belanger Grafton, Victorian Allover Patterens-for Artists and Designers-, Dover Publications, Inc., New York, 1990.
4. King Donald, British Textile Designes in the Victoria and Albert Museum III, 1980
5. Joyce C, Textile design, Watson:Guptill & Publications, 1993.
6. Proctor, M.R., Surface Design for Fabric, Washingto :University of Washington Press, 1992.
7. Norbury James, The World of Victoriana Hamlyn, London, 1972.
8. Mendes Valerie, The Victoria & Albert Museum' s Textile Collection:British Textiles from 1900 to 1937, Canopy Books, N.Y., 1992.
9. Ferebee Ann 김경준(역), 디자인 역사, 도서출판 국제, 1991.
10. Morois, A. 신용석(역), 영국사, 기린원, 1988.
11. 오주환, 영국근대사회연구, 경북대학교 출판부, 1992.
12. Persner, Nikolaus, 근대디자인 선구자들 - 윌리엄 모리스에서 월터까지, 기문당, 1987.

Abstract

Analysis of Textile Pattern Design Focusing on
the Age of After Industrial Revolution in
England

* Dept. of Textile
Design

Hee-Kyung, Koo,*

This paper is to analyze the classification of textile pattern design focusing on the 19th century in England. The purpose of this study is, firstly to research the thoughts and ideas of these design in the time of mid-Victorian age; Secondly, to classify the textile pattern design from many points of view. We could find such William Morris's thought and ideas of 19th century to reform from textile pattern design. We wish to use these studies for textile pattern designers to develop this tradition onward to modern and future trends.