

한국적 감성 캐릭터를 활용한 패션 디자인 연구 I - 한국 전통색상과 문양을 응용한 아동복 디자인 개발 -

한 경 희

수원여자대학 패션코디네이션과 조교수

A Study on Fashion Design Using Korean-Style Emotional Characters I - Design of Children's Wear Based on Korean Traditional Patterns -

Gyung-Hee, Han

Assistant Prof., Dept. of Fashion Coordination, Suwon Women's College

(2009. 6. 10. 접수; 2009. 7. 28. 수정; 2009. 7. 30. 채택)

Abstract

In response to the need of developing children's wear design using traditional elements, this study purposed to develop fashion designs emphasizing contemporary images based on the symbolism and formativeness of traditional dresses.

For this study, we reviewed the definitions and symbolism of traditional colors and traditional patterns using previous research, and classified them according to formative shape. In addition, this study made three pieces of dress and developed unique designs by applying the traditional patterns and elements of Korean traditional dress styles.

The research methods were as follows.

First, we examined the images of Korean traditional colors and classified the symbols and meanings of the colors.

Second, we identified the types of patterns, and classified them into shapes and symbols.

Third, we designed and made actual works by applying traditional patterns.

Based on the theoretical studies as presented above, we developed contemporary casual hanbok designs for children by applying symbolic and formative traditional patterns and using DTP (digital textile printing).

Key Words: Korean traditional pattern(한국 전통문양), Fashion design(패션디자인), DTP(digital textile printing)

Corresponding author ; Gyung-Hee Han

Tel. +82-10-4225-2377, Fax. +82-31-290-8368

E-mail : queenace@naver.com

※ 본 연구는 2008년도 수원여자대학 연구과제 지원에 의해 수행되었음.

I. 서론

1. 연구의 의의 및 목적

21세기는 디자인 혁명 시대라고 불릴 정도로 산업 분야에 있어서 디자인의 중요성이 고조되고 있다. 특히 앞으로의 패션산업은 정보, 문화, 감성을 기본으로 개발되어 각 나라의 문화적인 특질과 감성이 곧바로 디자인에 접목되어 기획되어져야 하며 세계 시장의 심화된 경쟁 속에서 우위성을 확보하기 위해서는 독창성, 차별성, 감각성을 갖춘 디자인이 필수적으로 요구된다.

신체적 외모의 아름다움을 표현하는 중요한 수단이 되는 패션 상품의 미적 조형은 그 요소로 형태, 색채, 문양 등을 들 수 있다. 특히 이 가운데 문양은 인간이 의복을 만들어 사용하기 시작하면서부터 인간이 지닌 장식 본능과 미의식의 표현으로서 시대정신과 생활상, 문화적 특징, 풍습 등을 반영하고 있는 상징물이라고 할 수 있다.

이영희, 이신우, 설운형, 진태옥, 홍미화, 이상봉 등 한국의 디자이너들은 패션디자인에서 형태, 색채, 소재, 문양 등에 한국적 이미지를 표현하였으며, 특히 이상봉은 07 S/S 파리 컬렉션에서 한글이 프린팅 되어진 디자인으로 센세이션을 일으키며 한글의 아름다움을 알리기도 했고, 09 S/S 서울 컬렉션에서는 한국 전통의 조각보에서 영감을 얻은 입체적이고 공감각적인 의상을 선보였다.

이와 같이 민족의 고유성과 주체성을 표현하려는 욕구와 의식이 높아지면서, 한국적 정체성(identity)를 담은 상품 개발에 관한 시대적 요구에 따라서 한국 전통문양을 이용한 독창적인 디자인 개발이 필요하다.

세계화를 지향하는 현대사회에서 우리의 문화가 정체성을 구현하는 문화적 기반과 상품이 되고 경제발전에 필요한 '산업'으로 등장하면서 우리민족 고유의 한국적 이미지를 되찾고자 하는 활발한 활동이 이루어지고 있다. 한국적 이미지의 정착을 위해서는 다음세대로의 계승이 요구되며, 이러한 점에서 다음세대인 유·아동의 의복에 있어 한국적 이미지를 담는 것은 중요한

위치에 있다고 할 수 있다.

따라서 본 연구에서는 전통요소를 활용한 아동복 디자인 개발의 필요성을 가지고 전통의상의 요소를 중심으로 상징성과 조형성에 근거하여 현대적 이미지를 강조한 의상디자인 개발을 목적으로 하였다.

본 연구를 위하여 전통색과 전통문양에 대한 선행연구를 고찰하여 그 정의와 상징성을 알아보고 조형적 형태에 따라 분류 정리하였다. 한국의 전통색에 대한 연구는 김정희¹⁾, 임원희²⁾, 이원선³⁾의 연구를 고찰하였다. 한국 전통문양에 대한 연구는 성미정⁴⁾, 이연제⁵⁾의 연구를 고찰하였다.

위의 선행연구 고찰을 통하여 본 연구에서는 실제 작품 제작연구를 중심으로 하여 의상 3작품을 제작하고 한국복식의 전통문양과 요소를 활용하여 독창적인 디자인을 개발하고자 하였다.

2. 연구의 내용 및 방법

본 연구는 한국 전통색과 전통문양의 이론적 배경과 문헌자료를 통해 전통 문양의 조형적 특성을 분석하였으며, 전통의상의 요소를 중심으로 상징성과 조형성에 근거하여 작품을 제작하였다.

연구의 방법으로는

첫째, 한국 전통 색채가 갖는 이미지를 살펴보고 색채의 상징과 의미를 분류하였다.

둘째 문양의 종류를 살펴보고 형태, 상징으로 분류하였다.

셋째, 전통 문양을 의상에 활용하여 본 연구의 작품 제작에 적용 디자인 하였다.

이상의 이론적 고찰을 토대로 전통 문양의 상징적이고 조형적인 문양을 응용해서 DTP (디지털 텍스타일 프린팅)를 이용하여 아동의 현대 생활한복 디자인 개발의 필요성에 따라 작품을 제작하였다.

II. 이론적 배경

1. 한국의 전통색채의 개념과 의미

전통색이란 특정 지역의 역사성을 가진 색을 의미하며, 지역색은 문화적 영향에 따른 특유한 색이 습관적으로 되풀이되어 지각되어진 색을 말한다. 색채는 사람의 감정을 자극하여 다른 어떤 시각적 요소보다 전달력이 강하여 심리적인 반응을 유발시키는 원인으로나 또는 심리적인 활동과정을 일으키므로 전통색은 그 지역의 특성 및 사람들의 성격과 문화를 담고 있다고 해도 과언이 아니다. 색채를 대할 때에 사람들이 불러일으키는 연상은 개인적인 요소에 의해서 많이 좌우되나 이러한 연상작용이 점차 사회적으로 정착됨에 따라 일종의 상징적 의미를 갖게 된다. 많은 사람들이 특정한 색에서 공통적으로 떠올리는 연상이 전통과 결부되면 하나의 관습이 되고 지역이나 민족에 따라 특수한 성격을 띠게 된다.⁶⁾ 즉 전통색을 연구하는 것절으로 자체만을 연구하는 것이 아니라 그 색이 나타난 사회적, 역사적 맥락도 함께 파악하는 것이다. 19세 개중엽의 실학사상이 전개되 개이전에는 중국에서 유입된 음양오행사상에 의한 사상체계가 그 연의 생활과 생각을 지배하였으며 전통색채 체계를 형성하는데 백색과 청색에 이전의 한국의 전통색 또한 이 음양오행(陰陽五行)설에 입각한다.

우리 민족은 음양오행사상이라는 사고 체계에 의해 의복, 민속, 생활양식 등에 의미를 부여하여 정신과 생활속에 의례나 제도에 관련하여 색채상징에 따라 사용하도록 하였다.⁷⁾ 우리 선조들을 비롯하여 고대 동양인들은 각 색(色)마다 각기 다른 음양오행의 기운이 작용한다고 느꼈으며, 이 음양오행설을 통하여 자연의 모습을 통일적으로 설명하려한 과거 자연철학의 모습이라고 할 수 있다. 이처럼 한자를 공통으로 사용해 온 한자문화권의 사람들이 전통적으로 사용해 온 색은 오방색(五方色)이며 색 그자체로서가 아닌 색채에 관한 '관념(언어)'로서 우주관을 뜻하고 있다. 이 오방색(五方色)은 오정색(五正色)에서 출발하며 황색(黃色), 백색(白色), 흑색(黑色), 적색(赤色), 청색(靑色)이 기본색으로서 조선시대 이후 현대에 까지 우리의 상징색임에는 틀림없다. 이러한 오색은 우리의 생활 속에 파급되어 여러 가지 감정을 표현하는 도구로 혹은 법칙으로 사용되었으며 다섯 가지 색채(오정색)는 양(陽)에 해당한다. 이 양에 대해서는 음(陰)에 해당하는 색이 존재하는데, 다섯 가지 정색에 대해서 다섯 가지 간색이라 하여 녹색, 벽색, 홍색, 유허색, 자색을 말하며 이 다섯 가지 정색과 다섯 가지 간색으로 이루어진 열 가지 색채가 음과 양의 기본색이 되는 것이다. 오방색의 방위 및 상징성은 <표 1>과 같다.

오간색은 녹색, 벽색, 홍색, 황색, 자색을 말한다. 즉 동방의 청색과 중앙의 황색의 간색으로서의 녹색과 또 동방의 청색과 서방의 백색의

<표 1> 오방색의 방위 및 상징성⁸⁾

색상	의미	방위	계절	상징	장기	맛	감정	기타
흑색	수(水)	북쪽	겨울	인간의 지혜를 관장, 소생을 상징함, 만물의 흐름과 변화를 뜻함	신장	짠맛	슬픔	지(智)
적색	화(火)	남쪽	여름	양기왕성, 만물무성, 생명을 낳고 지키는 뜻	심장	쓴맛	즐거움	예(禮)
청색	목(木)	동쪽	봄	창조, 생명, 신생 요사스러운 귀신을 물리치고 복을 비는 색	간장	신맛	기쁨	인(仁)
황색	토(土)	중앙		우주의 중심, 임금의 왕복, 신성 공간, 다식의 색	비장	단맛	욕심	신(信)
백색	금(金)	서쪽	가을	결백과 진실, 삶, 순결, 광명과 도의의 표상, 태양의 색	폐장, 코	매운맛	분노	의(義)

〈표 2〉 오간색⁹⁾

색계	색상	설명	상징 및 의미
무채색계	흑색 (黑色)	· 붉나무의 오배자와 굴참나무의 꽃, 가래나무액, 먹, 오리나무, 신나무 등에서 염료추출, 염색의 횟수가 많고 공이 많이 듬 · 현색(玄色)은 고려시대 이후 귀족만이 향유함 · 전통가옥의 기와색을 상징함	겨울, 물, 죽음, 음습한 기운
	치색 (緇色)	· 치(緇)자는 원래 '검은색 비단'이란 뜻으로 신라시대와 고려시대 스님의 신분을 간접적으로 드러내 주는 말이었으나 조선시대에 이르러 의미가 퇴색함 · 비단이 무명천으로 바뀌면서 거친 천 또는 무명을 말함 삼베옷에 잿염색을 한 색으로 바뀐 것임 · 조선시대 유생의 검은색 관의 색상을 상징함	스님의 옷색, 짙은 숲의 색, 세속의 때
	설백색 (雪白色)	· 백설기 색상을 상징함	눈부신 하얀 색, 밝음과 풍년의 상징
	소색 (素色)	· 염색한 것이 아닌 무명이나 삼베의 고유색임	전통 장례에 입는 소복의 색
	지백색 (紙白色)	· 전통 한지의 색으로 누르거나 바랜 책에서 느낄 수 있는 백색의 한 종류, 닥나무의 인피 섬유를 사용함	
적색계 (赤色界)	휴색	· 옷으로 물을 들인 천의 색, 또는 옷으로 가공된 가구나 장신구의 색을 말함	
	갈색 (褐色)	· 원래 개기죽을 의미, 조선 중기 이후 황토로 물들인 무명천의 색을 지칭하게 됨	갈옷은 제주도 민속복식
	호박색 (琥珀色)	· 비단으로 호박색을 만들어 치장한 것을 호박단(琥珀緞), 이것을 건류한 것을 호박유라 함	
	훈색	· 적색계 중에서 가장 많은 빈도를 차지하는 전통색, 홍화의 적색으로 가는 중간과정의 색을 말함	분홍빛
황색계 (黃色界)	석간주색	· 궁궐이나 사찰 등에서 기둥이나 벽에 칠하여 잡귀의 출입을 막고 양기를 보존하기 위해 사용했던 색을 말함 · 단청의 가장 중요하면서도 제일 넓은 면적을 차지함 · 의복에는 사용하지 않고 주로 흙을 서술하거나 흙의 용도를 분리할 때 사용함	
	황색 (黃色)	· 동양에서는 하늘의 기운이 직접 맞는 황제의 색이지만 서양에서는 경박하고 시끄러운 의미로 사용되기도 함	밭의 색, 땅의 색
	송화색 (松火色)	· 우리의 전통색 중 식욕을 왕성하게 하고 입맛을 돋우는 데 널리 사용되어 온 귀한 다식의 색을 상징함	소나무의 꽃과 꽃가루
	행황색 (杏黃色)	· 민간의 전통색 중 빈도가 높은 색으로 한국 전통복식이나 허리에 치는 두루주머니, 버선보 등에서 많이 발견됨	살구와 은행 색
	토황색 (土黃色)	· 토황색은 말 그대로 누런 땅빛을 대표하는 상징적 색채로 현대에 와서는 어수선이 바뀌어 황토색이라고도 함	
	토색 (土色)	· 앞의 토황색은 흙색 중 노란 색을 띤 부분을 말하는데 반해 토색은 산에 있는 다소 어두운 땅의 색을 말함	땅색 또는 흙색
	금색 (金色)	· 오정색 중 위계가 가장 으뜸이며 중앙의 황색을 대표함	가장 화려한 색
치자색 (梔子色)	· 우리 선조들이 옷이나 소품에 즐겨 사용했던 대표적인 전통색의 하나임	치자나무 열매색	

<표 2> 계속

색계	색상	설명	상징 및 의미
청록색계 (靑綠色界)	진청색 (川靑色)	· 밝은 담청색을 말함	하늘색
	벽청색 (碧靑色)	· 우리 선조들의 생활 소품인 경(鏡)과 등잔에서 많이 찾아볼 수 있음 · 특히 서양의 경우 녹색을 구리녹에서 채취하였으며, 나폴레옹이 좋아하는 색으로도 유명함	녹이 슨 구리의 푸르스름한 녹색
	연두색 (軟豆色)	· 특히 녹두색을 말함 · 녹두라는 말 자체가 ‘綠(초록빛 록)’ 자와 ‘豆(콩 두)’ 자가 합성된 한자어임	연한 콩의 색
	뇌록색 (磊綠色)	· 단청색과, 진채(옛 단청의 색)의 하나로 중간 명도의 칙칙한 녹색을 말함 · 돌무더기에 쌓인 고풍스런 이끼의 색을 말함 · 하엽색과 함께 숲을 상징하는 자연친화적인 색임	
	양록색 (洋綠色)	· 석록(石綠)과 같은 색임 · 우리 나라 시골에서 흔히 볼 수 있는 잡풀들이 모인 색을 말함	밝은 풀색
	하엽색 (荷葉色)	· 河 연하, 葉 입사귀 엽 · 단청색의 하나임	연잎을 상징하는 색
	녹색 (綠色)	· 오간색의 하나로 대나무의 푸르름을 상징하며 어여쁜 처녀(규수)를 상징하기도 함. 반면 숲으로 의미가 전환되면 녹림당, 녹림호걸 등 숲속에 숨어서 노략질을 하던 도둑을 말하기도 함	
자색계 (紫色界)	자색 (紫色)	· 검은 색의 기운과 붉은 색의 기운이 모두 있으며 간색 중 가장 어두운 색임	
	포도색 (葡萄色)	· 잘 익은 포도의 열매색을 말함	
	다자색 (茶紫色)	· 단청색의 하나이며, 진채(옛 단청의 색)에도 속함 · 찻잎을 잘 가공하였을 때 보이는 색임 · 찻물에 잘 녹은 찻잎의 녹색을 말함 · 궁중에서 사용되는 궁중용어 중 하나로 승냥색을 말할 수도 있음	

간색이 벽색이다. 그리고 남방의 적(주)색과 서방의 간색은 홍색이며 북방 흑색과 중앙 황색의 간색은 유향색이고 또 북방 흑색과 남방 적색과의 간색은 자색이다, 이 다섯 가지 방색과 다섯 가지 간색의 열 가지가 음, 양의 기본색이 되는 것이다.

이렇게 각각의 색채에 의미를 부여하고 상징화한 우리의 전통색채 의식은 우리 민족의 사상, 종교, 사회적 분위기, 그 시대의 문화를 기반으로 하여 자리를 잡아가면, 꼭 전통색은 민족의 정서를 느낄 수 있는 하나의 단면이 된다.

결과적으로 우리의 전통색채의식은 단순한

색상의 표피적인 느낌만으로 만족하지 않고 색상이 갖는 의미는 물론 내면의 색까지도 파악하려 하며 나아가서 색채의 인격성을 부여함으로써 색채를 신앙의 대상으로 신격화하기까지 한다, 그 만큼 우리의 색채의식속에는 자연의 생성, 소멸하는 순환의 원리와 오방색을 통한 풍부한 감정을 지니고 있는 종합적인 색채 감각을 갖고 있다.¹⁰⁾

우리나라의 색채 사용은 음양오행적 우주관에 바탕을 둔 오정색과 오간색의 10가지 색을 기본으로 인식하였으며 색채 자체가 감각적 표현보다는 주술적 종교적인 의미를 부여하여 색

<표 3> 전통문양의 분류¹²⁾

동물문양	용	<ul style="list-style-type: none"> · 수호신 및 왕을 상징, 조선시대에는 일곱 개의 발톱을 표시함 · 신비로운 존재로서 민속신앙의 대상임 · 호랑이는 육체적인 힘을, 용은 정신적인 힘을 상징함
	호랑이	<ul style="list-style-type: none"> · 재앙을 물고 오는 포악한 맹수로 경계의 대상임 · 용맹, 위엄, 잔인, 탐욕등의 의미와 상징성을 가짐
	기린	<ul style="list-style-type: none"> · 어진 성인이 출현하고 세상이 태평해질 징조(길상영수, 吉祥靈獸)임 · 용과 같이 청, 백, 적, 흑, 황의 오색으로 표현함
	봉황	<ul style="list-style-type: none"> · 상상 속의 새이며 장수를 뜻함 · 고상하고 품위 있는 모습을 지니고 있어 왕비에 비유함 · 궁궐의 문양, 귀인들의 예복이나 장신구 또는 가구, 공예품 등에 표현함
	거북이	<ul style="list-style-type: none"> · 널리 주술적 효능을 가짐, 수명이 길어 장수를 상징함 · 문양은 삼장색문양을 비롯하여 해구도, 신구도, 서구도, 쌍구도 등의 형식으로 나타나며 문방구, 인장, 가구 등에 많이 표현됨
조류문양	학	<ul style="list-style-type: none"> · 장수를 의미하고, 길조로 여김 · 문관의 흉배, 통일신라시대의 그릇, 고려시대의 상감청자 및 공예품에 자주 사용됨
	쌍학	<ul style="list-style-type: none"> · 수컷과 암컷이 쌍으로 표현되며, 부부의 정 또는 화평과 안정을 의미함 · 통일신라시대의 당초기와외에 대칭적 문양으로 고려시대에는 동경과 도자기문양에, 조선시대에는 지수문양에 자주 사용됨
	박쥐	<ul style="list-style-type: none"> · 다섯 마리의 박쥐는 수, 부, 강,녕, 수호덕의 오복을 의미하고 대칭을 이루는 박쥐는 쌍복을 의미함 · 편복이라고도 하며 의류, 가구류, 식기나 떡살의 음양으로 사용됨
	공작	<ul style="list-style-type: none"> · 권세 상징, 그림의 본, 여러 기물, 건축, 도안 등에 사용됨
	원앙	<ul style="list-style-type: none"> · 부부간의 정조와 애정 또는 백년화목을 상징함 · 원앙침, 원앙피등 원앙 문양이 들어 있는 이불과 베게를 사용하여 아름답고 좋은 인연을 맺는다는 의미를 함축함
	병	<ul style="list-style-type: none"> · 아름다운 문채(文彩)를 취하여 지조가 굳어 변치 않고 덕이 큼을 상징 · 사이좋은 한 쌍의 아름다운 새로 인식되어 여러 가지 생활 공예품 장식문양으로 사용됨
식물문양	연꽃	<ul style="list-style-type: none"> · 불교에서 대자비를 상징함 · 현재는 종교적인 개념보다는 하나의 아름다운 꽃으로서 디자인의 소재임
	소나무	<ul style="list-style-type: none"> · 매화와 대나무와 같이 세한삼우라 일컬어지며 굳은 절조와 변함없는 우정을 뜻함 · 항상 동물, 인물, 신선, 꽃, 풍경의 배경으로 사용됨
	모란	<ul style="list-style-type: none"> · 회화, 지수, 공예품 등 광범위하게 사용 애호됨
	매화	<ul style="list-style-type: none"> · 겨울, 용기, 절제를 상징하며 조선시대의 국화임 · 도자기에 수묵화풍의 매화 그림으로 장식함
	국화	<ul style="list-style-type: none"> · 군자의 위풍당당한 기상과 청춘을 상징함 · 길상의 징조 또는 상서를 상징함
	난초	<ul style="list-style-type: none"> · 우아함과 순수한 우정을 상징함
	대나무	<ul style="list-style-type: none"> · 군자의 굳은 지조를 상징함
	포도	<ul style="list-style-type: none"> · 조선시대에 목화의 주제, 공예품을 장식하는 데 많이 이용됨
	당초	<ul style="list-style-type: none"> · 이슬람 문화권에서 변성한 문양임 · 고구려 벽화, 또는 고려 및 조선 시대의 도자기 문양으로 사용됨 · 포도당초문, 연꽃당초문, 국화 당초문 등은 덩굴이 있는 과일, 꽃, 식물을 문양화한 것으로 장춘과 장생을 상징함

<표 3> 계속

어류 문양	잉어	· 잉어문양이 가장 널리 사용됨 · 잉어는 출세의 염원을 담고 있음
곤충 문양	나비	· 기쁨, 여름, 부부의 금실을 상징함 · 병풍, 혼례의복, 서민의 민예품과 가구류, 옷이나 이불장식에 많이 사용됨
	매미	· 오덕을 상징함 · 머리 모양은 문(文)을, 이슬을 먹고사는 식생은 청결(淸潔)을, 절후에 순응하는 것은 신(信)을, 곡식을 해치지 않는 것은 염(廉)을 구멍에서 사는 것은 검(檢)을 상징함
기타 문양	도깨비	· 토속신앙의 모든 신을 도깨비 또는 귀신이라 통칭하고, 이들 중 착한 귀신은 인간에게 길과 복을 가져오고 재난을 물리친다는 주술적 의미로 사용됨 · 제사용기, 건축물, 고분에서 많이 사용됨
	문자문	· 수, 복, 강, 녕, 부귀를 염원하는 뜻에서 한자의 아름다운 모양을 그대로 살려 문자가 단독으로 사용되거나 식물문양나 기하학문양, 동물문양과 같이 사용됨
	동자문	· 신선이나 동자들이 자연의 풍경속, 당초문이나 구름과 같이 사용되었음 · 선인은 장수와 안녕을, 동자는 다암, 다복을 상징함
	비천문	· 불교를 지키거나 악마와 질병을 물리치는 역할을 하기 위해서 하늘을 날아다닌다는 종교적 의미를 지님
	기하문	· 번개를 상징함 · 지그재그적인 뇌문, 만자문, 야자문, 회문, 거북이등의 육각형 모양에서 유래되었다는 귀갑문, 인간이 태초에 천체와의 대화에서 천체를 원이라는 개념으로 인식하게 되었다는 원문, 그리고 점문, 선문 등이 있음 · 토기, 도자기, 조각, 장식품, 의복장식, 창살, 떡살 등의 문양으로 다양하게 사용됨
운문	· 구름의 형태를 도화한 것으로 삼국시대 이전부터 발달되어져 왔으며, 각 시대의 미술을 통해 다양하게 나타나 고대미술 편년에서 중요한 부분을 차지함 · 도식적인 표현과 회화적인 표현의 2가지 양상으로 나타남	

자체가 신앙의 대상과 상징으로 존재하게 되었던 것이다. 또한 우리의 전통색은 각 목적에 따라 색에 의미를 부여함으로써 금기(禁忌), 주술(呪術), 의식(儀式) 등을 비롯하여 일상생활의 의식주(衣食住) 전반에 심리적 안정과 기원을 위한 하나의 도구로서의 색채를 활용한 모습이 확연히 관찰되는 것이 우리의 전통색의 쓰임이다.¹¹⁾ 이렇게 각각의 색채에 의미를 부여하고 상징화한 우리의 전통색채 의식은 우리 민족의 사상, 종교, 사회적 분위기, 그 시대의 문화를 기반으로 하여 민족의 정서를 느낄 수 있는 하나의 단면이 된다.

결과적으로 우리의 전통색채의식은 단순한 색상의 표피적인 느낌만으로 만족하지 않고 색상이 갖는 의미는 물론 내면의 색까지도 파악하려 하며 나아가서 색채의 인격성을 부여함으로써 색채를 신앙의 대상으로 신격화하기까지 한

다, 그 만큼 우리의 색채의식 속에는 자연의 생성, 소멸하는 순환의 원리와 오방색을 통한 풍부한 감정을 지니고 있는 종합적인 색채 감각을 갖고 있다.¹³⁾

2. 전통문양

1) 한국 전통문양의 이론적 의미 고찰

문양은 각 시대의 문화를 배경으로 생활 주변의 온갖 소재가 조형화되어 온 것이다. 따라서 문양에는 다분히 민족적 특성과 고유성이 깃들여 있다고 할 수 있으며,¹⁴⁾ 한국 전통 문양이란 우리나라의 역사적 배경을 바탕으로 고대로부터 지금까지의 우리 민족의 역사 속에 이어져 내려오는 문양의 양식과 총체를 의미한다.¹⁵⁾ 우리나라 전통문양은 그 소재가 무엇인가에 따라

짐승, 조류, 어패류, 곤충, 양서류, 식물, 광물, 기물, 기하문양 등으로 구분해 볼 수 있으며, 의미하는 바에 따라 자연현상, 길상벽사, 다산기자, 수복장수, 공명출세, 부귀유여, 부부화합, 가내평안을 상징하는 것으로 구분¹⁶⁾할 수 있으나 일반적으로 추상적인 기하문양, 사실적인 동물, 식물, 자연, 인물 문양으로 나누어 볼 수 있다.

2) 전통문양의 분류

전통문양은 우리 조상들의 가치 감정이 통념에 의해 고정되고 표상된 상징적 시호에 의해 표현된 미술이며 또한 정서를 표현하고 전달하는 매개체의 역할을 하는 상징적 조형물이라고 볼 수 있다.

따라서 우리는 한국 문양과 그 역사성을 이해함으로써 우리 조상들의 삶을 연상할 수 있으며 한국의 미를 재발견하여 새로운 형을 창조할 수 있는 토대를 마련해야 할 것이다.

III. 작품제작

1. 작품제작의도 및 방법

1) 한복의 문양과 선을 응용한 드레스

최근 많은 국가들이 자문화의 중요성을 인식하고 전통에 근거한 문화적 정체성 확립을 위하여 노력하고 있다. 또한, 전통문화를 바탕으로 한 상품개발로 국제화시대에 대응하고 있다. 특히 패션디자인은 문화를 담아 낼 수 있는 고부가가치의 수단이다. 우리나라에서도 전통의 중요성이 부각되고 있으며 다양한 전통문화 전승은 물론 현대적인 감각과 함께 활용하여 새로운 한국적 디자인 개발이 시도되고 있다.

따라서 본 연구에서는 전통 문양 중 장식성이 강하고 상징적 의미를 내포하고 있는 문양을 전통색채에 활용하여 작품을 제작하였다.

의상제작에 있어서

첫째, 한국 전통의상의 형태적 특징인 실루엣과 고름 등 우리 고유의 전통미를 현대적으로 재구성하여 표현하였다.

둘째, 한국의 전통 문양을 그대로 표현하지 않고 전래동화 작가와 콜레보레이션을 통하여 프린팅 디자인을 한 뒤 DTP(디지털 프린팅)를 이용해 현대적으로 표현하였다.

셋째, 우리의 전통 의상 소재인 한복의 원단으로 한국적인 이미지를 나타내면서 현대적인 이미지로 재구성하였다.

작품은 총 3점으로 디자인하였으며 전통 의상인 한복을 현대적인 모티브를 이용해서 예술적 가치와 조형성이 강조된 의상으로 제작하였다.

2) 작품 및 작품 해설

(1) 토들러복

① 토들러복의 개념

현재 토들러존은 유아동복 시장에서 가장 뒤늦게 형성되었지만 마켓을 이끄는 주역이 되었다. 토들러 마켓은 3-7세 아이를 타겟으로 유아동복과 아동복 사이에서 양쪽의 고객을 흡수할 수 있는 강점을 가졌기 때문이다.

토들러 (Toddler)는 1세에서 4세까지의 아동을 말한다. 신체에 비해 여전히 두상이 큰 특징을 지닌다. 미국의 경우 2T, 3T, 4T의 사이즈가 이들을 타겟으로 하며 여기서 T는 토들러를 의미한다. 복식사전에서는 소비자를 연령별로 구분할 경우 토들러란 2~6세 정도의 유아를 가리킨다. 2세 이하를 인펀트(infant), 7세 이상을 차일드(child)라고 부른다.¹⁶⁾ 인터패션플레이닝에서는 토들러를 3~6세로 구분하며, 업계에서는 통용되고 있는 대로 3~7세까지의 유아를 토들러라 하고 이들을 타겟으로 하는 의복을 토들러복이라 칭한다. 본 연구에서는 토들러의 개념을 업계에서 통용되는 대로 3~7세로 정의하며, 이를 활용한 본 연구복의 사이즈스펙은 아래와 같다.

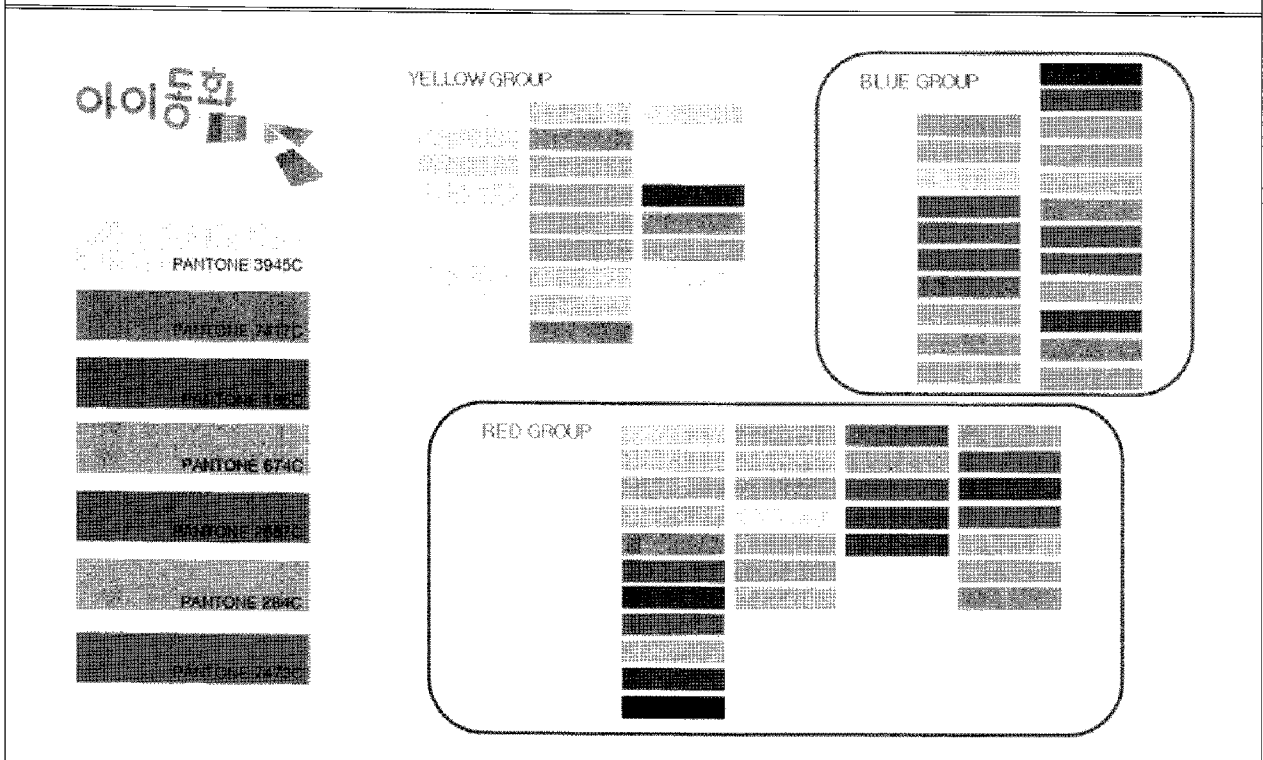
<표 4> 토들러복 사이즈 스펙

호칭	나이	신장(cm)	몸무게(kg)
5호	3~4세	90~100	13~15
7호	4~5세	100~105	14~17
9호	5~6세	105~112	17~20
11호	6~7세	112~118	20~22

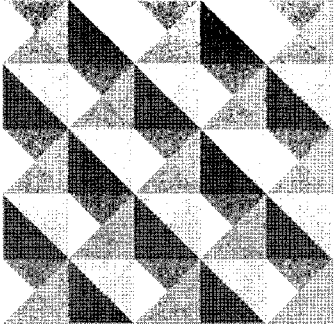
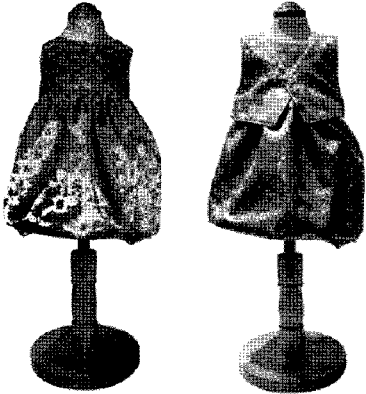

<그림 1> Design Image Map

한국적 오방색을 기초로 하여, 원색의 발달한 칼라보다는 약간은 바랜듯한 칼라와 파스텔톤의 부드러운 칼라를 조화시켜 세련된 귀여움을 추구한다.

<그림 2> Color Map

기하학문양을 응용한 한국적 프린트	디자인
	

<작품 1> 기하학 문양을 응용한 디자인

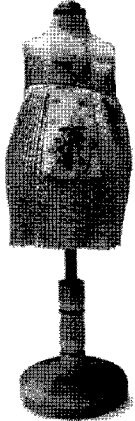
② 디자인 컨셉 설정

본 연구는 한복의 전통문양과 전통색상을 유럽의 컨츄리 스타일과 믹스매치하여 디자인하였다. 개발된 디자인들은 유럽과 동양의 감성을 믹스하여 전통을 계승하지만 세계화를 내용으로 담고 있다.

전통문양과 색상, 캐릭터를 바탕으로 영국의 부유한 전원을 배경으로 한 ‘European country’ 스타일을 접목하였다. 주색상은 한국의 오방색을 파스텔톤으로 진행하였으며 한국적 이미지와 아이들의 사랑스러움을 함께 표현하였다.

a. <작품 1> 기하학 문양을 응용한 디자인

<작품 1>은 전통문양중 기하학문양에 한국적 색채를 이용하여 디자인하였다. 삼각형으로 구성된 기하학문양을 기본으로 하여 새로운 색상과 배열의 배색으로 오방색뿐만 아니라 산색과 잡색들을 사용하고 채도에 변화를 주어 현대감각에 맞게 색조를 변화시켰다. 기하학문양을 부분적으로 활용한 원피스드레스와 조끼의 디자인으로 한복의 조형미를 그대로 살렸으며, 한복 치마의 밑단부분을 변형시켜 버블스타일의 스커트로 응용하였다. 기하학문양에는 무채색계의 설백색/소색, 적색계의 혼색, 황색계의 황색/송화색, 청록색계인 천천청색/양록색, 자색계인 포

당초문양과 나비문양을 혼합한 프린트 디자인 동화 (문양동화) 중 - 조수진 작가	디자인
	

<작품 2> 전통문양을 응용한 디자인

공작과 기타새의 문양을 혼합한 프린트 디자인 동화 (시샘쟁이 새) 중 - 조수진 작가	디자인
	

<작품 3> 조류문양을 응용한 디자인

도색을 이용하여 삼각형모양의 조각에 어긋나게 바꾸어가면서 배치하여 패턴을 만들었다. 스커트의 색상 또한 청록색계의 연두색(녹두)을 이용하여 파스텔 톤으로 아동복의 사랑스러움을 표현하였다.

b. <작품 2> 전통문양을 응용한 디자인

<작품 2>는 상의에 황색계인 송화색과 하의에 청록색계인 연두색을 주조로 한 원피스 디자인이다.

정면의 포인트가 되는 당의의 선에 무채색계 열인 설백색을 사용하여 차별하고, 문양이 돋보일 수 있도록 표현하였다. 문양의 종류는 식물문양 중 당초문양과 동물문양 중 나비문양을 사용하였는데, 당초는 장춘과 장생을 상징하며 나비는 기쁨, 장수를 상징한다. 나비는 동서양을 막론하고 즐거움과 행복등 아름다움다섯의 상징으로 여겨져 왔으며 이런 의미를 담고 있는 문양의 사용으로 아동의 건강과 행복을 표현하고 있다.

c. <작품 3> 조류문양을 응용한 디자인

동, 서양 문화의 믹스는 전 세계적인 문화적 흐름으로 대두되었으며, 패션에 있어서도 다양한 부분에서 응용되고 새로운 스타일로 탄생하고 있다. <작품 3>의 디자인은 현대적인 감각의 원피스디자인에 한국의 전통원단과 문양, 컬러

배색을 응용하여 적절히 믹스한 디자인으로 백색과 황색계의 송화색을 주조로 한 원피스디자인에 전통칼라의 배색과 전통문양을 이용하여 현대적으로 표현하였다.

동물문양 중 공작문양과 다양한 새들로 이루어진 디자인을 스커트부분에 전체적으로 프린트하여 작품성을 주었으며, 스커트의 속치마에 오방색을 주조로 한국적 색채를 강하게 대비시켜 화려하고 독특한 이미지를 연출하였다.

IV. 결론

우리의 전통의복으로 불리우는 한복의 경우에도 가장 한국적이면서 세련되고 생활하기 편한 디자인 개발을 위하여 학계와 업계에서 지속적으로 노력하고 있다. 이는 전통의 승계와 대중화를 위하여 생활한복을 재창조시켰으며, 따라서 현재는 전통의 흐름에 있어 과거와 현대를 잇는 중요한 위치에 있다고 볼 수 있다.

이에 유·아동을 대상으로 한 전통문양에 대한 연구는 매우 미진한 실정이므로 본 연구에서는 한국전통문양을 아동복에 응용하여 디자인함으로써 고유한 미의식과 조형미를 바탕으로 한국적 특성을 가진 현대적인 아동복 디자인을 개발하였다. 식물문양과 동물문양, 기하학문양 등을 활용하여 한국 전통문양의 조형미를 부각

시키고 한국의 전통색채를 현대적인 감각에 맞게 배색하여 사용함으로써 아동복에 상품화할 수 있게 적용하였으며 지속적으로 전통과 현대적인 감성의 조화로움 속에서 한국적 이미지의 다양한 문양 디자인 개발도 진행되어야 할 것으로 보인다. 이는 전통가치의 복원과 더불어 현대적인 시각과 감성으로 재해석하여 새로운 의미를 창출하고 미학적 조형성과 가능성을 확장하는데 중요한 역할을 할 것으로 예상된다. 또한 향후 개발된 디자인을 상품화하여 판매함으로써 고부가가치의 국가미래산업에 중요한 영향을 미칠 것으로 기대된다.

참 고 문 헌

- 1) 김정희 (2003). 색동을 응용한 복식 디자인 연구-주역패의 형태와 색동의 색배열에 관한 실험적 연구를 중심으로. 성균관대학교 대학원 박사학위논문.
- 2) 임원희 (2002). 한국전통 복식의 배색 이미지-조선시대 후기 복식유물을 중심으로. 건국대학교 대학원 박사학위논문.
- 3) 성미정 (2003). 한국전통문양을 응용한 현대 의상 디자인연구, 덕성여자대학교 석사학위논문.
- 4) 이연제 (2003). 한국 민화를 응용한 의상디자인 연구. 이화여자대학교 석사학위논문.
- 5) 이원신 (2006). 한국전통색채를 이용한 컬러 마케팅에 관한 연구. 홍익대학교 대학원 석사학위논문.
- 6) 김진환 (2002). *색채의 원리*. 서울: 시공사, p.159.
- 7) 김정희 (2003). 색동을 응용한 복식디자인 연구; 주역패의 형태와 색동의 색배열에 관한 실험적 연구를 중심으로. 성균관대학교대학원 석사학위논문, p.30.
- 8) 엄지은 (2006). 한국 전통문양을 응용한 넥타이 디자인에 관한 연구. 영남대학교대학원 석사학위논문, pp.13-14.
- 9) 이종상 (2001). 한국인의 색채의식. *서울대학교 미술대학 조형연구소 조형 제24집*, p.50.
- 10) 이원신 (2006). 한국전통색채를 이용한 컬러 마케팅에 관한 연구. 홍익대학교대학원 석사학위논문, pp.13-21.
- 11) 정시화 (1984). 한국인의 색채의식에 관한 연구. *국민대학교 환경디자인연구소*, pp.170-173.
- 12) 라사라교육개발원 (1992). *복식사전*. 서울: 도서출판 라사라. p.393.
- 13) 이종상 (2001). 한국인의 색채의식. *서울대학교 미술대학 조형연구소 조형 제24집*, p.50.
- 14) 이지민 (1995). 한국의 전통 문양을 활용한 텍스타일 디자인에 관한 연구. 홍익대학교 석사학위논문, p.5.
- 15) 유경숙, 이정애 (2006). 한국전통문양을 이용한 켈트 디자인 연구. *한국생활학회지* 15(2), p.30.
- 16) 허균 (2004). *전통문양*. 서울: 대원사, p.20.