

민화의 화조화에 나타난 모티브와 색채를 활용한 현대 패션디자인 개발

염 미 선

성신여자대학교 의류학과 조교수

Modern Fashion Design Development by using Motifs and Colors of Flower and Bird Pictures in Folk Painting

Misun Yum

Assistant Prof., Dept. of Clothing, Sungshin Women's University
(2016. 2. 16 접수; 2016. 5. 23 수정; 2016. 5. 26 채택)

Abstract

This study analyzes the characteristics of the motifs and colors in flower and bird paintings which contain and present Korea's unique aesthetics based on its richest data among all other types of Korean folk paintings. With a theoretical exploration of folk paintings and an analysis of the motifs and colors, textile design with an aim to present highly valued Korean modern fashion design was developed. Two hundred and seventy flower and bird paintings were selected from relevant materials, resulting in an extraction of 5,068 colors. A palette of representative colors was made based on densely distributed hues and tones. The research can be summarized as follows: Flower and bird paintings contain flowers, birds, trees and animals and the motifs in the paintings stand for spirituality, philosophies from different times and other symbols of our nation. Each of the motifs in these paintings is a prayer for good luck, especially conjugal harmony and fecundity to bring about happiness and richness. Colors in flower and bird paintings are characteristic of the order: YR(25.5%)>R(19.2%)>Y(10.6%)>PB(9.2%)>G(7.9%), with low-chromatic YR and highly bright R taking up a larger percent. The order of tones is: d(13.5%)>dk(10.5%)>s(10.4%)>dkg(10.0%)>sf(9.1%) and the tone is dark in general. YR, taking up the largest percent, was dull, light, and soft. As for the achromatic colors, the order is: W(5.2%)>Gy(1.9%)>Bk(0.7%). Based on the above analyzed color data, those colors which were high in their hue and tone were extracted to present representative colors. In this way, representative colors like yellow, yellowish red, red, green, and purplish blue were extracted. This was the basis to present motifs and colors originating from subjects of folk paintings in various patterns using Illustrator CS6, to create modern fashion design.

Key Words: Motifs and colors(모티브와 색채), Flower and bird paintings(화조화), Folk painting(민화), Fashion design(패션 디자인)

Corresponding author ; Misun Yum
Tel: +82-2-920-7858, Fax: +82-2-920-2075
Email : msy0027@gmail.com

※ 이 논문은 2015년도 성신여자대학교 학술연구조성비 지원에 의하여 연구되었음.

I. 서론

계속되는 세계화 추세에 문화산업 분야에서도 경쟁력 있는 상품을 개발하여 문화적 정체성을 확립할 필요성이 대두되어 왔다. 이를 위해 다양한 디자인 영역에서는 전통을 소재로 한 차별화된 상품개발과 연구가 계속적으로 이루어지고 있으며, 패션분야에 있어서도 전통을 재해석하고 독창적인 현대 패션디자인으로 개발하여 상품화하는데 주력하고 있다. 이러한 전통의 소재 중 예술적 감각과 회화적 가치를 지닌 전통 민화는 가장 한국적이면서 민족적 정서를 잘 표현한 시각적 자료로 민화의 모티브를 이용한 여러 디자인 분야에서의 연구는 계속 진행되고 있으며, 한국적 디자인의 중요성이 부각되면서 우리의 전통적 색채나 조형의식을 파악하고자 하는 연구로 확대되고 있다. 한국적 디자인을 위한 우리 전통의 민화를 활용한 선행연구들을 살펴보면, 이재은(2002)은 민화의 상징별 의미 분류기준을 통해 민화에 사용된 모티브를 응용하여 의상을 제작하였으며, 이연순과 이정은(2011)은 화조도 문양을 응용하여 텍스타일 디자인을 개발하였고, 김철순과 조용주(2008)는 전통적인 한국화에 사용된 모티브를 활용하여 패브릭에 사용할 수 있는 어패럴용 텍스타일 패턴을 개발하였다. 조문희(2010)는 한국적 이미지를 활용하여 우산디자인을 개발하고, 최문정과 김정혜(2006)는 화조화의 이미지를 응용한 복합 기법을 중심으로 니트웨어 디자인을 연구하였으며, 한지수(2007)는 화조화를 응용하여 메이크업과 의상디자인을 연구하였다. 이들 선행연구를 통해 한국 전통 요소의 민화에 사용된 모티브들을 활용한 다양한 디자인 개발이 계속적으로 이루어지고 있음을 알 수 있었으나, 모티브에 사용된 색채에 대한 구체적인 분석을 통해 적용한 연구는 미흡한 실정이다. 이에 본 연구의 목적은 자국의 문화를 바탕으로 한 상품개발을 위한 한국적 디자인 방향 모색을 위해 우리나라 민화 중 가장 많은 자료가 있으며, 한국 고유의 미적 정신을 잘 담아낸 화조화에 나타난 모티브와 색채의 특성을 분석하고, 이를 활용한 텍스타일 디자인을 만들어 한국적 현대 패션디자인으로 개발하고자 한다.

연구의 방법으로는 민화를 이론적으로 고찰하고, 민화에서 보여지는 모티브와 색채의 특성을 분석하였으며, 조선시대 후기 민화 중 화조화 이미지 중 270점을 분석하여 총 5068색을 추출하였다. 분석된 색상과 색조의 높은 분포를 통해 대표색 팔레트를 만들고, 이를 통해 얻어진 결과를 토대로 텍스타일 패턴을 만들어 현대 패션디자인으로 개발 적용하였다. 이론적 고찰을 위해 국내외 전문 서적과 선행 연구자료, 인터넷 웹사이트 등을 활용하였으며, 민화에서 보여지는 모티브와 색채의 특성에 사용된 민화 유물자료 이미지는 2013년 성보문화재단 호림박물관에서 발표한 소장자료와 국내 국공립, 사립박물관과 각 대학 박물관에 소장된 화조화를 중심으로 수집되었다. 화조화에 보여지는 모티브와 색채의 분석을 통해 특징을 규명하였으며, 분석된 모티브와 색채를 활용하여 Illustrator CS6를 이용한 패턴을 제시하였으며, 이 결과물을 현대 패션디자인으로 개발하였다. 색채 분석 방법으로는 Photoshop CS6 프로그램을 이용하여 민화의 원본 이미지를 JPG 파일로 저장하여 <표 1>에서와 같이 Eyedropper Tool로 색상을 추출하여 컬러팔레트를 만들었으며, Munsell Conversion(Version 12)에서 H V/C값으로 전환하여 먼셀 색체계 10색상을 기준으로 분석하였다. 민화의 화조화에 나타난 색조 분석 방법은 P.C.C.S 색조 분류 기준에 따라 12색조 영역으로 나누어 분포도를 분석하였다.

<표 1> 민화이미지 색채 추출 및 분석

민화 원본 이미지	H V/C 분석
색채 추출	
	.66Y 7/4 7YR 7/7 3YR 5/5 .67Y 7/5 3YR 4/4 3YR 4/4 8GY 6/4 6Y 6/3 9RP 3/8 8RP 4/12 7RP 5/9 6YR 7/4 5R 4/14 4Y 8/11 8R 4/14 8R 5/15 6P 10/0 9PB 3/6 3P 4/5 6PB 4/10

II. 이론적 배경

1. 민화의 정의 및 특성

민화는 화가나 선비들의 그림과 달리 백성들의 그림(송혜련, 김혜경, 2011)으로 우리 생활공간을 장식하기 위해 그려졌으며, 민중 속에서 태어나고 민중을 위해 그려지며 민중에 의해 유통되는 그림이다(윤열수, 2000). 이러한 민화는 오랜 역사를 통해 겨레의 미의식과 감정이 가시적으로 표현된 옛 그림으로(김지연, 1999) 단순한 예술적 목적이 아닌 실용적, 장식적인 목적으로 사용되며 좋은 일을 바라는 마음과 나쁜 일을 막고자 하는 마음에서 그려져(윤열수, 2005) 방안의 병풍이나 장식하는 도구 등 다양한 곳에 사용되었다. 민화가 본격적으로 그려지기 시작한 것은 조선시대부터이며 지금 남아 있는 민화도 대부분 그 시대에 제작된 것으로 조선시대 후기 이후의 것이 대부분이다(김영학, 2009). 민화의 개념은 1960년경 일본인 미술 평론가 야나기 무네요시가 1919년 일본 교토의 민예품 전람회에 출품된 일본의 토속적 회화인 오쓰에(大津絵)에 민화라는 어휘를 처음으로 사용하면서 비롯된다(김영학, 2009). 민화는 민족적 정서를 표현한 회화로써 실용화 이상의 회화적 가치를 지니며 풍자와 유머를 담고 있는 자유롭게 표현된 그림이다(김영학, 2009). 민화는 우리 민족이 대중적으로 향유했던 전통 문화이며, 나아가 민족적 집단의식을 담고 있는 우리 전통 미술의 한 장르이다(최문정, 김정혜, 2006).

이러한 민화의 특성을 살펴보면 한국적인 회화 형태로 사실적인 묘사보다 자유로운 형식으로 과장하여 표현되었다(한지수, 2007). 선과 면, 형태적인 요소들의 결합으로 실용적 용도를 넘어 장식적인 가치를 가지며, 풍자와 유머를 가지고 있다(김영학, 2009). 민화는 주제에 있어서 작가의 주관적 감정이나 사상이 표현되는 정통회화와는 다르게 민중의 일반적 감정을 상징적으로 표현하고 있다(고선경, 2007). 민화의 이러한 상징적 표현에는 서민들이 일상생활에서 느끼는 희노애락과 인간으로서의 소박한 바람들이 표현되어 있다(윤열수, 2004). 민화의 상징성은 예술적 아름다움과 표현에 있어서 해학적

성격을 지니며, 해학적 아름다움 속에는 장수(長壽), 기복(祈福), 벽사(辟邪), 부부화합(夫婦和合)의 소망이 담겨 있다(한지수, 2007). 이렇듯 소박한 생활과 서민의 공동의식을 반영한 민중적 성향이 짙은 민화는 집단적 감수성을 표현하고 있으나, 상류계층의 감상용 그림이 못된다고 해서 회화사의 범주에서 제외되었다(윤열수, 2004). 민화에는 작가의 개성이나 의식이 강조되어 있지 않아 개인의 서명이 거의 없다는 특징을 가지고 있다(한지수, 2007). 일반적으로 민화를 사용함에 있어서 사랑방에는 책거리나 문자도, 수렵도를 장식하고, 안방에는 화사한 화훼나 화조도, 신방에는 부귀와 영화를 상징하는 모란 또는 복숭아가 열린 그림, 무병장수를 기원하는 십장생, 수연이나 회혼례 때에는 일생을 다룬 평생도를 주문하여 장식하였다(김지연, 1999; 윤열수, 2004).

민화의 정의와 특성을 종합해보면, 민화는 조선후기의 서민들의 소박한 생활상을 반영한 우리나라 전통의 미적 표현물로서, 정통회화와 다르게 풍자와 유머, 주술적 의미를 담고 있으며, 이러한 민화의 상징성은 장식적인 특성과 어우러져 일상생활에서 실용적으로 쓰이며, 작가개인의 개성과 작품세계 보다는 집단적 성격을 띠는 특성을 가지고 있다.

2. 민화의 유형 및 분류

선행 연구들의 민화의 유형 분류를 살펴보면 주제에 따른 분류, 소재에 따른 분류, 상징적 의미에 따른 분류, 종교적 분류 등 그 기준에 따라 유형을 나누고 있다. 연구자에 따라 각각 그 방법과 내용을 다르게 분류하고 있는데, 임두빈은 주제에 따른 분류기준에 의해 민화를 꽃과 새, 까치 호랑이, 산수, 사냥, 물고기, 풍속, 신선, 이야기, 글씨, 책거리, 동물, 십장생, 무신, 지도, 백동자 그림 등의 15가지로 분류하였으며(임두빈, 1993), 김철순은 민화를 서민들의 꿈과 믿음과 깨달음의 의식을 담아낸 그림이란 뜻으로 분류하고 이를 다시 소재를 중심으로 화조, 산수, 민속, 불교화로 분류하였다(윤열수, 2004). 민화는 화제나 소재에 의한 분류가 가장 많이 사용되고 있으나 여러 가지 소재나 주제가 혼합되어 나타난다(최문정, 김정혜, 2006). 한국 민화를 국내외

에 알린 조자용은 민화의 상징적 의미별 분류 기준에 의해 수(壽), 쌍복(雙福), 자복(子福), 재복(財福), 영복(寧福), 녹복(祿福), 덕복(德福), 길상(吉祥), 벽사(辟邪), 민족(民族)의 10가지로 분류하고 이를 다시 화제별로 세분화하였다(이재은, 2002). 종교적 분류기준에 따른 민화는 종교적 민화와 비종교적 민화로 나눌 수 있으며, 종교적 민화는 무속과 도교적인 내용을 소재로 조상 숭배와 윤리 도덕의 교화를 강조한 유교적인 회화이며, 비종교적인 민화는 장식을 위한 민화로, 풍속화, 인물화, 기록화, 산수화적 성격을 지닌 회화로 나누고 있다(최문정, 김정혜, 2006). 김호연은 민화를 크게 9가지의 주제를 제시하여 화조화, 호랑이화, 동물화, 산수화, 풍속화, 속신화, 불교화, 윤리화, 장식화로 분류하였다(김호연, 1976).

이에 본 연구에서는 민화를 외형을 기준으로 화조화, 호랑이화, 동물화, 산수화, 풍속화, 속신화, 불교화, 윤리화, 장식화 등의 9가지 유형 분류로 나눈(이연제, 2002) 것을 토대로, 다음의 분류 중 우리 민족의 미의식과 생활감정이 표현된 민화 중에서 가장 수요가 많고 모티브의 상징성과 장식성이 강하며(최문정, 김정혜, 2006), 자연의 아름다움과 소망을 담고 있어(이연순, 이정은, 2011) 조형적으로 문양을 이용하여 상품을 개발하는데 유용한 화조화를 중심으로 연구하여 현대 패션디자인으로 개발하고자 한다. 민화 연구자들의 유형 분류 중 소재에 따른 분류 기준을 통해 다시 화조화를 꽃과 새를 주제로 한 화조도, 화조와 곤충 중 나비를 중심으로 그린 초충도, 꽃을 위주로 그린 그림으로 부귀를 상징하는 모란을 주제로 한 모란도, 연꽃과 물고기, 잉어, 원앙, 오리, 학이 어우러진 연화도, 꽃과 새, 짐승이 어우러진 그린 화조영모도 등의 5가지로 분류하였다.

Ⅲ. 민화에 나타난 화조화

1. 화조화의 정의

화조화는 민화 가운데서 가장 많은 양을 차지하며, 꽃과 새가 아름답게 조화를 이룬 그림이다

(정다이, 2010). 화조화는 자연속의 사물이 갖는 생태적 특징을 우리가 살아가는 모습에 비유하여 표현하였으며, 조선후기에 민화가 발달하면서 가장 많이 그려졌다(윤열수, 2005). 화조화는 꽃과 나무 등의 식물과 날짐승인 조류들을 조합하여 그렸으며, 넓은 의미로는 영모화, 초충화, 어해화 등이 화조문 안에 포함되며, 금수, 충어, 화훼 등 동식물을 소재로 하는 회화 장르이다(최문정, 김정혜, 2006). 화조화에는 다양한 소재가 등장한다. 꽃과 새를 중심으로 한 화조도, 풀화초와 곤충 중 나비를 중심으로 그린 초충도, 꽃을 위주로 그린 그림으로 부귀를 상징하는 모란을 주제로 한 모란도, 연꽃과 물고기, 원앙, 학이 어우러진 연화도, 꽃과 새, 짐승이 그려진 화조영모도 등이 있다. 화조화에 자주 등장하는 꽃은 모란, 매화, 연화, 동백, 오동, 석류 등 다양하며(윤열수, 2005), 불로장생과 행복을 상징하는 새가 많이 그려졌으며, 봉황과 오리와 백로와 연꽃, 학과 소나무는 늘 짝을 이루어 그려졌다(윤열수, 2005). 이렇듯 화조화에는 다양한 꽃의 종류와 식물, 상징성을 지닌 날짐승이 한 화면에 조화를 이루며 밝고 다채롭게 표현되어 있다.

2. 화조화에 나타난 모티브와 상징적 특성

본 연구에서는 화조화를 사용된 소재에 따라 화조도, 초충도, 모란도, 연화도, 화조영모도로 분류하여 고찰하였다. 꽃과 새를 주제로 한 화조도에는 매화, 동백, 진달래, 개나리, 해당화, 석류꽃, 굴나무, 봉황, 원앙, 백로, 학, 제비, 까치, 닭 등의 소재를 물이나 바위를 배경으로 그렸으며, 이 중 매화는 사랑의 상징으로 여성의 비녀 그림에 가장 많이 등장하고 있다(김지수, 2009). <그림 1>에서 보여지는 동백은 청렴, 변영, 다자다남을 상징한다(이연제, 2002). <그림 2>에서 보여지는 석류는 다자를 뜻하며(서재섭, 1992), 농경문화권에서 자손 번창을 상징한다. 석류의 붉은 꽃은 잡귀를 물리친다고 여겼으며(윤열수, 2004), 민화에서 굴을 그린 것은 많은 재물을 얻어 영화를 누리라는 뜻을 담고 있다(김지수, 2009). 화조도는 상징적인 의미가 쉽게 전달될 수 있는 그림으로써 등장하는 꽃과 새의 조화로

움과 행복한 모습에는 상징성이 담겨져 있다. 화조도에서 보여지는 봉황의 의미는 상상속의 길조로 만수무강을 상징한다. 원앙은 부부간의 정조와 애정, 또는 백년화목의 상징한다(이연제, 2002). 초충도는 화조를 중심으로 벌과 나비 같은 곤충을 중심으로 그린 것으로(그림 3) 자연의 아름다움과 기쁨, 사랑, 부부간의 화합의 뜻을 지닌 연원과 이상을 상징하는 꽃, 나비(이성규, 2011)외에도 주로 나타나는 소재는 오이, 호박, 포도, 가지, 벌, 나비, 박쥐, 쥐, 족제비 등이 있으며 화려한 색채와 정교한 묘사로 표현되어 있다. 초충도에는 작은 곤충류를 그려넣어 여성적인 섬세함을 표현하고 있으며, 주로 등장하는 나비와 꽃의 관계는 연인 사이의 행복을 뜻하며 부부간의 금실이 좋음을 상징한다(김지수, 2009). 이렇듯 금실이 좋은 부부애를 나비로 상징함으로써 혼수품과 가구나 생활용품에 많이 사용되었다. 꽃과 나비가 사용된 초충도는 역동적인 구도가 많이 보여지며 화려한 색채가 특징적이다. 모란도는 꽃중에서 부귀를 상징하는 모란을 주제로 한 그림으로 청(靑), 록(綠), 백(白), 자(紫) 등의 색으로 된 괴석이나 화병 등과 함께 그렸다(윤열수, 2000). <그림 4>에서와 같이 한 나뭇가지에 다양한 색상의 꽃을 그려넣어 화려하면서도 조화로운 특징을 가지고 있다. 특히 모란도는 좌우대칭 구도를 보이며 대담한 형태로 과장되게 표현되어 있다. 모란은 부귀영화를 누리며 화목하게 지내는 가정을 상징하여 모란 병풍은 혼인식과 같은 경사스러운 날에 쓰여졌다(김지수, 2009). 연화도는 물고기가 함께 그려지는데 오리나 원앙새가 그려지는 경우도 있다(김영학, 2009). 연꽃, 연밥, 물고기, 잉어, 원앙, 오

리, 학을 주로 소재로 사용하였으며, 연꽃만 그려진 것과 <그림 5>와 같이 연꽃이 피어나는 연못에 백로, 새우, 조개, 학 등이 함께 어우러진 구도의 그림이 많다(윤열수, 2000). 연꽃은 모란만큼이나 민화에 많이 그려지는 꽃으로 군자에 비유되며 생명의 창조, 번영, 청정, 고고함을 상징하며 민간이나 유교 등에서도 널리 쓰였다(김지수, 2009). 화조 영모도는 꽃과 새, 짐승이 어우러진 그림으로 조류와 짐승 즉 사슴, 토끼, 호랑이 등이 함께 표현되어 등장한다. 호랑이와 토끼를 소재로 그린 영모도(그림 6)에서 토끼는 힘없는 민초를 상징하며 호랑이는 탐관오리를 상징하는데 이를 우스꽝스러운 모습으로 풍자한 그림으로 상징적 의미가 다른 두 소재를 자유롭게 배열한 것이 특징이다(호림박물관, 2013). 이렇듯 다양한 소재의 모티브를 그린 화조화는 모티브의 반복 형태 및 장식적인 색채 표현을 이용하여 소망과 믿음이 담긴 마음을 표현하고 있으며, 형식에 있어서 자유로운 구도 및 리듬감을 표현하고 있다. 정형화된 화법에서 벗어나 독특한 공간 구성으로 모티브들의 자유로운 전개를 통해 화면에 전체적으로 균형과 대칭을 이루는 구성을 보여주고 있다. 이러한 민화는 상징적 의미를 담고 있는 모티브들을 한 화면에 강렬한 색상 대비와 원색적인 색감으로 표현된다.

3. 민화의 화조화에 나타난 색채 특성

조선시대 후기 민화 중 화조화 이미지를 앞에서 살펴본 바와 같이 5가지의 분류기준을 토대로 화조도, 초충도, 모란도, 연화도, 화조영모도 등으로 나누어 2013년 성보문화재단 호림박물관

<그림 1> 화조도
(출처: 民畵(p.25) 호림박물관. 2013, 서울: 성보문화재단.)

<그림 2> 화조도
(출처: 민화 1, Korean Art Book(p.139) 윤열수, 2005, 서울: 예경.)

<그림 3> 초충도
(출처: 민화 1, Korean Art Book(p.185) 윤열수, 2005, 서울: 예경.)

<그림 4> 모란도
(출처: 민화 1, Korean Art Book(p.215) 윤열수, 2005, 서울: 예경.)

<그림 5> 연화도
(출처: 民畵(p.113) 호림박물관. 2013, 서울: 성보문화재단.)

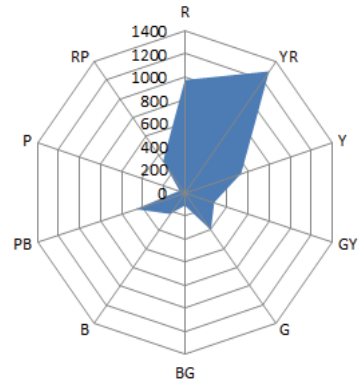

<그림 6> 금수
(출처: 民畵(p.142) 호림박물관. 2013, 서울: 성보문화재단.)

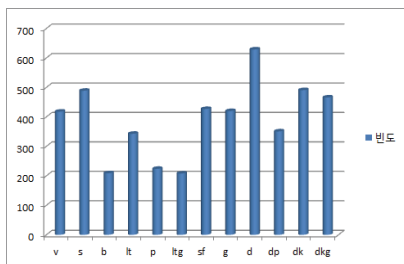
에서 발표한 소장자료와 국내 국공립, 사립박물관과 각 대학 박물관에 소장된 화조화 총 270점을 분석하여 수집된 색채 총 데이터는 5068색을 추출하였다. 이를 분석한 결과 유채색이 4675개(92.2%), 무채색이 393개(7.8%)이며, 유채색의 색상분포는 <그림 7>과 같이 YR이 1294개(25.5%), R 972개(19.2%), Y가 535개(10.6%), PB가 466개(9.2%), G가 400개(7.9%)의 순으로 보여졌다. 무채색의 분포는 W이 262개(5.2%), Gy이 98개(1.9%), Bk이 33개(0.7%)의 분포를 보였다. 색조의 분포는 <그림 8>과 같이 d(13.5%)>dk(10.5%)>s(10.4%)>dkg(10.0%)>sf(9.1%)의 순으로 분포 경향을 보였다. <그림 9>에서와 같이 가장 많은 분포를 보인 YR색상에서는 d, lt, sf의 다양한 색조 경향을 보였으며 R색상에서는 v색조가 가장 많이 보여져 채도가 선명하게 사용되었음을 알 수 있었다.

민화의 화조화 이미지 총 270점에서 추출한 5068색의 색상과 색조를 분석에서 가장 높은 빈도를 보인 색상과 색조를 추출하여 <그림 10>과 같이 대표색을 팔레트로 제안하였다. 대표색을

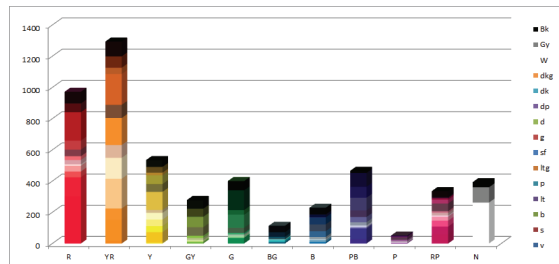
보면 YR, R, Y, PB, G 색상이 많은 분포를 보였으며, YR에서 10YR, 7.5YR, 5YR이 높은 분포를 보였다. 색조는 d>dk>s>dkg>sf>g의 순으로 다양한 색조 영역이 분포되어 있음을 알 수 있으며, YR색상에서는 d색조, R에서는 v한 색조 경향을 보였다. 이러한 색상과 색조의 높은 분포로 대표색 팔레트를 만들고, 이를 통해 얻어진 팔레트를 토대로 현대 패션디자인 개발에 사용하고자 한다.

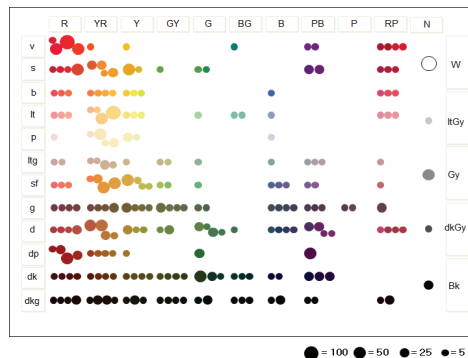
<그림 7> 화조화에 나타난 10색상 분포도

<그림 8> 화조화에 나타난 색조 분포도

<그림 9> 화조화에 나타난 색상 및 색조 분석

<그림 10> 화조화에 나타난 대표색

IV. 민화의 화조화를 활용한 패션디자인 개발

1. 현대 패션디자인에 나타난 민화의 표현 기법

화조화의 모티브와 색채를 활용한 현대 패션디자인을 개발하기 위해 최근 패션디자인 경향을 패션 전문 대표 사이트 www.firstviewkorea.com과 www.style.com에서 2011년부터 2015년 사이의 세계 4대 컬렉션을 중심으로 전통의 모티브를 활용한 Haute Couture와 Ready To Wear 총 636개의 이미지 자료를 토대로 전통 모티브의 형태 사용과 기법 경향에 대해 살펴보았다. 경향을 살펴보면 연꽃의 모티브를 불규칙한 형태의 반복 구성을 이용하여 염색과 자수기법의 혼합으로 치마 하단에 사용되었으며 <그림 11, 12>는 모티브의 반복 형태를 좌우 비대칭 구조로 자수기법을 이용하여 사용하였다. <그림 13>에서는 모티브의 단순 반복 형태를 이용하여 자수와 비딩을 혼합한 방법이 옷의 전면 패턴으로 사용되었으며, <그림 14>는 전면 패턴의 점증적 반복 형태로 패치워크를 이용한 구성이 나타나고 있었다. 불규칙한 반복 형태의 전면 패턴 사용을 한 <그림 15>에서와 같이 자수기법을 이용하여 옷의 부분으로 덧대어 사용되거나 <그림 16>에서와 같이 단일형태의 전면 패턴 구성이 자수와 비딩기법으로 사용된 것을 알 수 있었다. 이렇듯 현대 패션에 나타난 화조화의 모티브 형태의 사용은 전면 패턴 구성과 단일 패턴 구

성, 모티브의 단순반복의 형태와 대칭과 비대칭 구성 등이 보여졌으며, 이중에서 단순 반복의 형태의 전면패턴 구성이 가장 많이 보여졌다. 현대 패션에 나타난 기법은 자수기법, 비딩, 패치워크, 프린트 등이 보여졌으며, 자수기법이 가장 많이 사용됨을 알 수 있었다. 이러한 현대패션디자인에 보여진 기법은 다양한 색상과 소재의 이질감을 통해 입체적인 표현을 강조하고자 하였으며, 대부분의 모티브 사용은 이러한 색상과 질감의 배합으로 고급스러움과 화려함을 강조하였다.

이에 본 연구에서는 화조화에 나타난 모티브와 색채를 이용한 디자인을 개발하기 위해 앞에서 살펴본 형태와 기법의 경향을 반영해 규칙적인 형태 반복과 불규칙 배열, 색상의 대립, 형태의 대칭과 비대칭, 변형 등의 방법을 토대로 텍스타일 패턴을 만들어 현대적인 패션디자인으로 적용 개발하였다.

2. 화조화의 모티브와 색채를 활용한 패션디자인 개발

1) 디자인 방향

디자인 개발을 위해 화조화에서 모티브와 색채를 활용하여 텍스타일 패턴을 만들었으며 디지털하기 쉽고 다양한 상품으로 응용이 가능한 DTP(Digital Textile Printing)방법을 이용하여 원단을 제작한 후 이를 이용해 현대 패션디자인으로 개발하였다. 현대 패션디자인 개발을 위해서 2016년 S/S 트렌드 특징인 다양한 문화에서 영감

<그림 11> Younghee <그림 12> Younghee <그림 13> Chanel <그림 14> Chanel <그림 15> Son Jung <그림 16> Lie Sang Lee, 2012 F/W (출처: Lee, 2012 F/W (출처: Lee, 2015 Cruise Collection (출처: www.firstviewkorea.com) www.firstviewkorea.com) 2015 Cruise Collection Wan, 2012 F/W (출처: Bong, 2015 F/W (출처: www.firstviewkorea.com) www.firstviewkorea.com) (출처: www.style.com) (출처: www.style.com) www.firstviewkorea.com) www.firstviewkorea.com)

받은 특징적인 모티브의 혼합을 통한 독창적인 디자인 제안을 독특한 디테일을 가미한 포멀룩에 포인트 색감과 전통 모티브를 적용한 고급스러운 스타일 경향을(SDN, 2016) 반영하여 현대 패션디자인으로 개발하였다. 화조화에 사용된 색채분석 결과와 다양한 모티브의 활용을 통해 독창적이고 차별화된 텍스타일 패턴으로 만들어 디지털 프린팅 기법으로 실크소재의 원단 제작 후 실크 누빔기법을 사용해 우아하면서 고급스러움을 강조한 포멀라인을 전개하였다. 구체적인 디자인 전개 방법은 다음 <표 2>와 같다.

2) 디자인 전개 방법

디자인 1은 꽃과 새를 주제로 한 화조도에서 보여지는 부부애를 상징하는 한쌍의 새를 주 모티브를 Illustrator CS6의 Reflect Tool을 이용하여 Vertical Copy 후 Horizontal copy하여 좌우, 위아래 대칭 구조의 반복 배열, 크기의 변화를 적용하여 전면 패턴을 만들었다. 색상은 7YR 8/4, 4YR 7/5, 9YR 6/5, 4YR 5/7, 6YR 6/9, 9YR 7/10, 6RP 6/3, 6P 10/0, 9GY 4/5, 8GY 5/8, 6GY 5/3, 1PB 4/8, 4PB 6/4, 8PB 2/6, 3Y 1/2, 5PB 2/2, 7R 4/14, 7R 4/15, 2R 4/12, 2R 3/7를 사용하였으며, 패션디자인은 고급스러움을 표현하기 위해 자켓의 네크라인과 윗소매와 앞 여밈, 왼쪽 패널부분에 절개라인을 넣어 단색의 실크 누빔 기법을 이용하였으며, 스커트와 자켓의 오른쪽 앞 패널에 화조화의 전면 패턴을 넣어 지나치게 화려함을 피하고 차분하며 세련된 분위기를 주고자 하였다.

디자인 2는 모란도에서 추출한 색상 .66Y 7/4, 7YR 7/7, 3YR 5/5, .67Y 7/5, 3YR 4/4, 3YR 4/4, 8GY 6/4, 6Y 6/3, 9RP 3/8, 8RP 4/12, 7RP 5/9, 6YR 7/4, 5R 4/14, 4Y 8/11, 8R 4/14, 8R 5/15, 6P 10/0, 9PB 3/6, 3P 4/5, 6PB 4/10를 사용하였으며, 부귀를 상징하는 꽃을 주 모티브로 한 모란을 Illustrator CS6의 Rotate Tool을 사용하여 360도 회전 및 반복을 통한 단순반복의 형태의 대칭 배열로 패턴을 만들었다. 만들어진 텍스타일 패턴을 자켓의 앞판과 소매 아랫단에 사선으로 절개를 넣어 전면 패턴 구성으로 배열하였다. 팬츠에도 전면패턴으로 구성하였으며, 풍성하고 화려한 모티브의 단순반복으로 인한 지나치게 화려할

수 있는 특성을 고려해 밝은 단색의 실크를 함께 사용함으로써 고급스러움을 강조하고자 하였다.

디자인 3은 부부간의 정조와 애정, 또는 백년 화목의 상징하는 길상의 의미의 한 쌍의 새를 주 모티브로 이를 360도 회전으로 반복 배열을 이용해 좌우대칭 구조의패턴을 만들었다. 색상은 화조화에서 추출된 4YR 7/3, 9RP 7/4, 3RP 5/4, .21Y 7/6, .5YR 6/10, .51YR 5/9, 8YR 7/11, 2Y 8/9, 6P 10/0, 8PB 4/0, 4PB 6/0, 7PB 2/6, 5BG 2/1, 7R 4/13, .28YR 6/12, 1G 4/9, 5G 4/3, 1G 3/5, 6YR 5/6, 3YR 4/3의 색상을 이용하였으며, 단순 반복 형태의 패턴은 팬츠에 전면 구성으로 들어갔으며, 블라우스에는 어두운 색상의 실크와 절개라인을 두어 앞판에 단일 형태의 모티브가 들어가도록 배열하여 디자인하였다. 허리에 둘러진 랩 스커트 형태는 리버서블이 가능하게 단색의 실크와 만들어진 텍스타일 패턴을 양면으로 덧대어 디자인하였다.

디자인 4는 연화도에서 추출된 색상 3YR 8/2, 5R 5/2, 6RP 6/6, 4Y 5/3, 9YR 7/11, 10YR 6/8, 5YR 5/8, 1YR 4/8, 6YR 3/4, 3G 2/4, 6P 10/0, 4R 5/9, .86R 3/9, 2YR 6/6, 2YR 6/6, 4B 7/2, 8G 5/3, 6B 5/5, 8B 3/4를 사용하였으며, 생명의 창조, 번영, 청정, 고고함을 상징하는 연꽃과 장수를 상징하며 다른 동물보다 수명이 긴 생태적 속성에 기인하여 영년불사의 상징으로 십장생의 하나인 거북이를 주 모티브로 사용하여 대칭구성의 360도 회전을 이용한 반복 형태로 패턴을 만들었다. 자켓의 X자 형태의 변형된 라펠에 모티브 패턴을 사선 배치하여 동적인 느낌을 주고자 하였으며, 소매 중심 패널과 몸판의 옆 라인 프린세스에 절개라인을 넣어 패턴을 배치함으로써 지루함을 피하고 전체적으로 변화를 주고자 하였다.

디자인 5는 상상속의 동물로 벽사의 의미를 지닌 해태를 주 모티브로 사용하였다. 길상화로 제작되어 장수와 복을 기원하는 의미를 지니고 있는 화조영모도에서 추출된 색상 .51G 6/12, 8YR 1/5, 6PB 2/14, 4G 4/5, 9Y 9/8, 4Y 8/6, 6Y 7/8, 4Y 8/11, 2PB 6/12, 4Y 4/5, .51YR 2/7, 4YR 2/6, 6P 10/0을 사용하였으며, 반사툴(refelct tool)의 Vertical and Horizontal 기능을 이용하여 해태를 마주보는 좌우대칭 구조의 반복 형태로 패턴을 만들었다. 자켓의 전면 패턴 구성으로 화조영

〈표 2〉 화조화에 나타난 모티브와 색채를 활용한 패션디자인 개발

	이미지	색 채	패 턴	패션 디자인
1	 <p>(출처: 민화 1, Korean Art Book(p.79), 윤열수. 2005, 서울: 예경.)</p>	 <p>H V/C</p> <p>7YR 8/4 4YR 7/5 9YR 6/5 4YR 5/7 6YR 6/9 9YR 7/10 6RP 6/3 6P 10/0 9GY 4/5 8GY 5/8 6GY 5/3 1PB 4/8 4PB 6/4 8PB 2/6 3Y 1/2 5PB 2/2 7R 4/14 7R 4/15 2R 4/12 2R 3/7</p>		
2	 <p>(출처: 민화 1, Korean Art Book(p.215), 윤열수. 2005, 서울: 예경.)</p>	 <p>H V/C</p> <p>.66Y 7/4 7YR 7/7 3YR 5/5 .67Y 7/5 3YR 4/4 3YR 4/4 8GY 6/4 6Y 6/3 9RP 3/8 8RP 4/12 7RP 5/9 6YR 7/4 5R 4/14 4Y 8/11 8R 4/14 8R 5/15 6P 10/0 9PB 3/6 3P 4/5 6PB 4/10</p>		
3	 <p>(출처: 민화 1, Korean Art Book(p.113), 윤열수. 2005, 서울: 예경.)</p>	 <p>H V/C</p> <p>4YR 7/3 9RP 7/4 3RP 5/4 .21Y 7/6 5YR 6/10 .51YR 5/9 8YR 7/11 2Y 8/9 6P 10/0 8PB 4/0 4PB 6/0 7PB 2/6 5BG 2/1 7R 4/13 .28YR 6/12 1G 4/9 5G 4/3 1G 3/5 6YR 5/6 3YR 4/3</p>		
4	 <p>(출처: 민화 1, Korean Art Book(p.109), 윤열수. 2005, 서울: 예경.)</p>	 <p>H V/C</p> <p>3YR 8/2 5R 5/2 6RP 6/6 4Y 5/3 9YR 7/11 10YR 6/8 5YR 5/8 1YR 4/8 6YR 3/4 3G 2/4 6P 10/0 4R 5/9 .86R 3/9 2YR 6/6 2YR 6/6 4B 7/2 8G 5/3 6B 5/5 8B 3/4</p>		
5	 <p>(출처: 민화(p.155) 호림박물관 2013, 서울: 성보문화재단.)</p>	 <p>H V/C</p> <p>.51G 6/12 8YR 1/5 6PB 2/14 4G 4/5 9Y 9/8 4Y 8/6 6Y 7/8 4Y 8/11 2PB 6/12 4Y 4/5 .51YR 2/7 4YR 2/6 6P 10/0</p>		

모도를 넣었으며 단순함을 피하기 위해 소매와 앞 패널에 절개라인을 넣었으며 전체적으로 날씬하면서 경쾌한 느낌을 주고자 하였다. 팬츠는 어두운 실크를 이용한 단색을 사용함으로써 고급스러우면서 지나치게 화려할 수 있는 특성을 고려하였다. 위에서 개발한 패턴들은 규칙적 형태의 반복과 대칭구조를 이용하여 만들었으며, 의상의 전면 패턴 구성을 할 경우 지나치게 화려할 수 있는 부분을 고려해 밝거나 어두운 단색 실크와 함께 사용되었다.

앞에서 분석한 결과를 토대로 한국적 디자인의 방향은 전통을 막연히 추상적으로 해석하기 보다는 전통문화를 이루는 대상인 화조화를 보다 실증적이고 객관적으로 연구하여 현대의 맥락에 맞게 재해석하고 현대화하는 방향으로 디자인하고자 하였다. 본 연구에서는 현대화의 방향에 있어서 한국적 그림인 화조화의 화려하고 밝은 느낌을 의복이라는 공간 속에 전면 패턴 구성과 단일 패턴 구성, 모티브의 단순반복 형태와 대칭과 비대칭 구조의 형태로 배열하여 민화의 화조화의 모티브를 현대화된 패션디자인으로 제작하였다. 우리 민족의 고유 정신의식을 담고 있는 민화에 사용된 모티브를 회화사에 얽매이지 않고 보다 현대적인 감각으로 활용하고자 하였다.

V. 결론

이 연구의 결과를 요약하면 다음과 같다. 화조화는 소재에 따라 꽃, 새, 나무, 짐승들을 그린 것으로 화조화에 나타난 모티브들은 우리 민족의 종교적, 시대적 사상과 상징적 의미가 담겨져 있다. 꽃과 새를 소재로 그리는 화조도는 모티브 하나하나가 기복적인 의미를 담고 있으며, 특히 부부가 서로 금실 좋게 자손을 낳고 행복하게 지내라는 부귀의 의미를 담고 있다. 부부간의 화합의 뜻을 지닌 염원과 이상을 상징하는 꽃과 나비를 그린 초충도는 화려한 색상과 동적인 구조의 구성으로 표현되고 있으며, 부귀를 상징하는 모란도는 좌우대칭 구도를 보이며 대담한 형태로 과장되게 표현되었다. 연화도는 민화에 많이 등장하는 군자에 비유하는 꽃으로 고고함을 상징

하며, 화조영모도는 꽃과 새, 짐승이 어우러져 표현되며 길상적인 의미로 쓰여졌다. 화조화에 나타난 색채의 특성은 YR(25.5%)>R(19.2%)>Y(10.6%)>PB(9.2%)>G(7.9%)의 순으로 저채도의 YR과 고명도의 R 색상의 빈도가 높았다. 무채색에 있어서는 W(5.2%)>Gy(1.9%)>Bk(0.7%)의 순으로 나타났다. 색조 경향은 d(13.5%)>dk(10.5%)>s(10.4%)>dkg(10.0%)의 순으로 강하고 어두운 색조경향 보였다. 가장 많은 분포를 보인 YR색상에서는 dull, light, soft 한 색조 경향을 보였다. 다음의 분석된 색채데이터를 토대로 색상과 색조 영역에서 높은 분포를 보인 색을 추출하여 대표색을 제시하였다. Yellowish Red, Red, Yellow, Purplish Blue, Green 등을 대표색으로 추출할 수 있었다. 이를 토대로 민화의 소재에 따른 모티브와 색채를 Illustrator CS6를 이용하여 좌우 위아래 대칭구조의 반복 형태 및 크기의 변화를 적용한 전면 패턴, 회전과 반복을 통한 단순반복 형태의 대칭 배열 패턴, 좌우 대칭구조의 반복 패턴, 대칭구조의 360도 회전을 이용한 반복 형태 패턴 등의 다양한 패턴을 제시하여 이를 현대 패션디자인으로 개발하였다. 이 연구는 한국의 미적, 조형적 요소와 상징적 의미를 지닌 민화를 현대적인 감각에 맞게 디자인하여 제작하였다는데 의의가 있다. 앞으로도 전통의 요소를 현대화하는 연구가 계속적으로 이루어진다면 국제화시대에 보다 경쟁력 있는 상품을 개발할 수 있으며 전통과 현대의 새로운 재창조를 통해 한국 패션의 국제화가 이루어질 것이다.

참고문헌

- 김영학. (2009). *민화*. 서울: 대원사.
- 김지수. (2009). *재미있는 민화속의 문양이야기*. 서울: 한지이야기.
- 김지연. (1999). *한국 전통미를 응용한 복식디자인 연구*. 이화여자대학교 대학원 석사학위논문.
- 김호연. (1976). *한국의 민화*. 서울: 열화당.
- 김칠순, 조용주. (2008). 한국화 모티브를 활용한 어패럴용 텍스타일 CAD 디자인. *한국의상디자인학회지*, 10(2), 101-110.
- 고선경(2007). *민화에 관한 연구-소재에 따른 의미 분*

- 석. 전남대학교 대학원 석사학위논문.
- 서재섭. (1992). *花鳥畵(下)*. 서울: 형설출판사.
- 송혜련, 김혜경. (2011). 민화의 미적특성을 응용한 의상디자인 연구. *한국패션디자인학회지*, 11(1), 103-120.
- 이성규. (2011). *한국 민화의 화조화 모티브를 응용한 현대 의상 연구*. 건국대학교 대학원 석사학위논문.
- 이연제. (2002). *한국 민화를 응용한 의상디자인 연구 화조화를 중심으로*. 이화여자대학교 디자인대학원 석사학위논문.
- 이재은. (2002). *민화의 상징성을 응용한 현대 패션디자인 연구*. 동덕여자대학교 디자인대학원 석사학위논문.
- 이연순, 이정은. (2011). 한국 전통 화조도 문양을 응용한 텍스타일 디자인 개발 연구. *한국의상디자인학회지*, 13(1), 113-123.
- 임두빈. (1993). *한국의 민화*. 서울: 서문당.
- 윤열수. (2005). *꿈꾸는 우리 민화*. 경기: 보림출판사.
- 윤열수. (2000). *민화I, KOREAN ART BOOK*. 서울: 예경.
- 윤열수. (2004). *민화이야기*. 서울: 디자인하우스.
- 조문희. (2010). 승화전사(昇華轉寫) 디지털 프린팅을 활용한 우산디자인 개발 : 한국적 이미지를 활용하여. *한국의상디자인학회지*, 12(4), 207-221.
- 정다이. (2010). *민화를 활용한 텍스타일 디자인 작품 제작 연구*. 우석대학교 교육대학원 석사학위논문.
- 최문정, 김정혜. (2006). 화조화의 이미지를 응용한 니트웨어 디자인 연구-니트의 복합 기법을 중심으로. *패션과 니트*, 4(2), 66-75.
- 한지수. (2007). *민화 「화조화」를 응용한 메이크업과 의상디자인 연구*. 성신여자대학교 대학원 박사학위논문.
- 호림박물관. (2013). *民畵*. 서울: 성보문화재단.
- Chanel(2015). 2015 Cruise, *Vogue*. 자료검색일 2015. 3. 11, 자료출처 <http://www.style.com>
- Chanel(2015). 2015 Cruise, *Vogue*. 자료검색일 2015. 3. 11, 자료출처 <http://www.style.com>
- Lie Sang Bong(2015). 2015 F/W, *Firstviewkorea*. 자료검색일 2015. 3. 11, 자료출처 <http://www.firstviewkorea.com>
- Samsungdesignnet(2015). 2016 S/S Pre trend, *SDN*. 자료검색일 2015. 4. 27, 자료출처 <http://www.samsungdesign.net>
- Son Jung Wan(2012). 2012 F/W RTW, *Firstviewkorea*. 자료검색일 2015. 3. 11, 자료출처 <http://www.firstviewkorea.com>
- YoungHee Lee (2012). 2012 F/W Couture, *Firstviewkorea*. 자료검색일 2015. 3. 11, 자료출처 <http://www.firstviewkorea.com>
- YoungHee Lee (2012). 2012 F/W Couture, *Firstviewkorea*. 자료검색일 2015. 3. 11, 자료출처 <http://www.firstviewkorea.com>