

전통문화를 응용한 디자인 제품화 사례연구

A case study of applying traditional culture to product design

조주연

신라대학교 제품디자인공학과

Cho, Ju-Yeon

Dept. of Product Design, Silla Univ.

이연주, 정병로

신라대학교 제품디자인공학과

Lee, Yeoun-Ju, Chung, Byung-Ro

Dept. of Product Design, Silla Univ.

• Key words: traditional culture, applied product, competitive goods

1. 서론

일반적으로 전통문화를 응용한 제품(이후로 '전통문화 응용제품'이라 칭함)이라 하면 과거 우리의 전통문화에만 한정하여 생각하는 경우가 많다. 하지만 '전통문화 응용제품'이라 하여 반드시 전통의 범주로 한정짓기보다는 보다 폭넓은 시야로 접근할 필요가 있다. 그러기 위해서 우리는 우리만의 독특한 전통문화를 계승하면서도 새롭게 재해석하여 현대화시킬 수 있는 방안을 모색해 봐야 할 것이다.

본 연구의 목적은 우리 전통문화가 갖고 있는 잠재적인 기능성의 현대화를 통해 경쟁력 있는 제품화 가능성을 알아보는 데 있다.

연구 방법으로는 우리의 전통문화와 그 응용제품에 대한 개념을 정립하고, 경쟁력을 가지기 위한 두 가지 요소를 기준으로 분류하여 사례를 조사한다. 전통문화의 형태를, 기능을, 형태와 기능을 함께 응용한 제품으로 세분화하여 진행한다.

2. 한국의 미와 전통문화에 대한 개념

한국의 미는 자연에 적응하는 조화, 평범하고 조용한 효과, 그리고 그 모든 것에 무관심한 무아무집(無我無執)의 철학과 함께 무기교(無技巧)의 기교(技巧), 무계획(無計劃)의 계획, 비정제성(非整齊性), 무관심성(無關心性)으로 대표된다.

또한 전통문화라고 하면 사람들은 단지 옛 것의 재현, 구시대의 산물 이라고 생각한다. 그러나 전통문화를 단지 옛 것으로만 한정짓는다면, 전통문화의 무한한 생명력을 잠식시키는 것이다. 전통문화는 그 자체만으로도 충분히 다양한 해석과 표현이 가능하며 무한한 잠재성을 가진다.

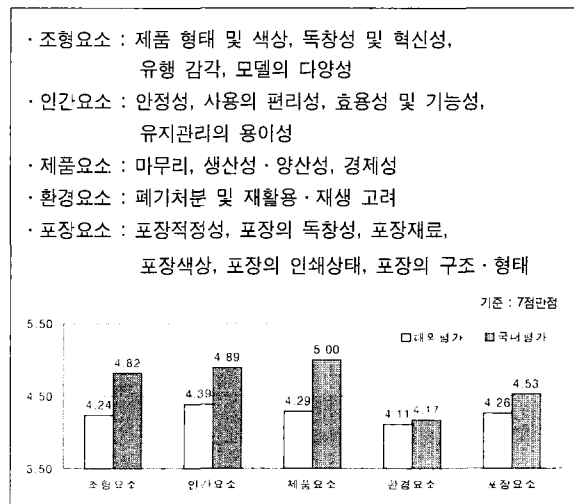
3. 전통문화 응용제품의 인식 제고

전통문화 응용제품은 우리나라의 옛 전통문화를 단지 재현하는 것만은 아니다. 전통문화 응용제품은 우리의 문화디자인 수준을 향상시킬 수 있는 요소 중의 하나이며, 우리의 전통을 세계로 널리 알릴 수 있는 좋은 문화상품이기도 하다. 이는 전통문화를 담고 있는 제품이 현대생활에 맞게 변형되었을 때 우리 민족 정서, 생활 습관에 맞는 제품이 되어 국내수요창출 효과를 높일 수도 있을 것이며, 나아가 대외적으로 우리나라를 널리 알릴 수 있는 중요한 상품의 가능성도 지니고 있다.

4. 전통문화 응용제품의 개발사례

4-1. 한국제품의 경쟁력 현황

어떤 분야의 디자인이건 우리만의 고유 독창성과 세계적인 보편성이 적절히 배합되어 있지 않다면 경쟁력을 갖추었다고 볼 수 없다. 이것은 전통문화 응용제품의 개발에서도 예외가 아니다. 다음은 디자인 센서스에서 조사한 우리나라 제품의 디자인 경쟁력 정도의 측정을 위해 조사된 자료이다.

[그림 1] 한국 제품의 디자인 요소별 경쟁력 - 국내외의 평가비교

이 조사 자료에 따르면 5개의 경쟁력 평가요소 가운데 조형요소와 환경요소가 상대적으로 낮게 평가되고 있음을 알 수 있다. 이는 세계에 내어 놓아도 손색없는 우수한 우리의 문화유산인 독창적인 조형성과 자연주의의 전통을 현대의 제품디자인에 적절히 적용하지 못하는 반증이기도 하다.

4-2. 전통문화 응용제품의 분류별 사례 및 연구

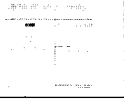

전통문화와 한국제품의 경쟁력에 대한 자료조사를 토대로 전통문화 응용제품을 크게 세 가지로 조형요소의 응용적 측면에서 '전통문화의 형태적 응용제품', 고유 전통의 기능 응용 위주의 측면에서 '전통문화의 기능적 응용제품', 나머지 하나는 위 두 가지 요소가 함께 적용된 '전통문화의 형태와 기능이 조화된 응용제품'으로 분류하였다.

1) 전통문화의 형태적 응용제품

		예	정의
전통 공예 품	목공 예		전통문화의 형태를 응용한 제품이란 우리의 전통문화의 기능이 나 쓰임새가 아닌 외형적인 디자인 요소(조형요소, 무늬 등)만을 따온 것으로 규정한다. 이러한 제품들은 한국 홍보용 관광 상품에서 쉽게 찾아볼 수 있다.
	도자 공예		
	자수 공예		
	나전 칠기		
	한지 공예		
현대 스타 일링 제품	사무 용품		조약한 디자인의 관광 상품들이 주류를 이루는 가운데 최근 세련된 디자인의 문화상품으로서 개발이 이루어지고 있다.
	한지 용품		

[그림 2] 전통문화의 형태적 응용제품

2) 전통문화의 기능적 응용제품

		예	정의
김치 냉장 고			전통문화의 기능을 응용한 제품이란 우리의 전통문화의 외형적인 디자인요소가 아닌 기능만을 따온 것을 말한다. 이러한 제품은 우리 고유의 생활습관 또는 방식을 현대화시켜 오늘날에 적용한 제품들이다
			김치냉장고는 전통김치 저장법의 기능을, 향토 휴 침대는 몸에 좋은 흙의 좋은 기능을, 물걸레 청소기는 온돌 및 장판문화에 맞는 우리의 청소 문화를 기능적으로 현대화 시킨 제품들이다.

[그림 3] 전통문화의 기능적 응용제품

3) 전통문화의 형태와 기능이 조화된 응용제품

전통문화의 형태 및 기능을 응용한 제품이란 전통문화의 형태적 디자인 요소와 전통의 기능이 적절히 배합된 제품을 말한다.

현재까지는 이에 해당되는 제품의 개발이 미비한 실정에 있지만 한국적인 미와 지혜가 담길 수 있는 분야로서 본 연구에서는 전통문화의 형태와 기능을 잘 조화시켜 응용했거나 응용할 만한 사례와 함께 그 개발 가능성을 살펴본다.

① 용기

용기는 다른 용기와 비교해서 내용물이 쉽게 변색되지 않고 인체에 무해하며, 오래 보관할 수 있다는 커다란 우수성을 갖고 있다. 이러한 장점을 잘 살려 예로부터 우리 조상들은 물을 길어와 용기에 부어 식수로 사용하였다. 물 보관 과정에서 용기가 숨을 쉬어 물의 변질이 없고 빛이 투과되지 않아 세균번식이 없다는 장점을 지니고 있다. 현대에는 이러한 용기의 장점을

을 적용한 용기 정수기가 개발되었다. 용기 정수기는 용기가 갖는 한국적 조형요소와 용기의 재료적 특성이 결합된 좋은 예라 할 수 있다. 이러한 용기의 재료적 특성을 적용한다면 또 다른 제품에의 적용 가능성을 고려해 볼 수 있을 것이다.

② 화로

화로는 화로 속에 숯불을 담아 불을 피우는 도구이다. 우리 조상들은 방 안에 화로를 두고 불을 쬐기도 하고 밤이나 고구마, 감자 같은 먹거리를 구워 먹기도 하였다. 이렇듯 화로는 우리 생활에서 빼 놓을 수 없는 생활도구 중의 하나였으나 현대에 와서는 난로나 가스레인지 등 편리한 생활도구들이 도입됨으로써 화로는 우리의 생활에서 거의 자취를 감추었다. 그러나 화로가 가진 정겨움의 정서와 다목적 쓰임의 편리한 기능을 통해 새로운 제품개발 가능성을 타진해 볼 수 있을 것이다.

③ 보자기와 손가방

보자기는 그 자체의 무늬만으로도 한국의 아름다움이 묻어나는 제품이다. 현대생활에서 사용되고 있는 비닐이나 종이가방, 또는 포장지의 용도로도 모두 쓰일 수 있는 제품으로서 기능 뿐 아니라 미적으로도 가치가 있다.

보자기의 ‘싼다’는 것과 ‘뉘음’, ‘매듭’의 기능을 현대의 디자인과 잘 결합시킨다면 우리만의 독창적인 디자인 개발이 가능할 것이다. 보자기는 전통무늬와 보자기의 독특한 기능이 결합되어 좋은 디자인이 나올 수 있는 충분한 가능성이 있는 제품이다.

5. 결 론 및 향후 연구방향

본 연구는 우리의 잠재적인 전통문화의 현대화를 통한 전통문화 응용제품의 국내외 시장에서의 경쟁력 강화의 방안을 고찰함에 있다.

먼저 한국의 미와 전통문화의 개념에 대해 알아보았고 전통문화 응용제품에 대한 인식을 제고하였으며, 전통문화 응용제품을 ‘전통문화의 형태적 응용제품’, ‘전통문화의 기능적 응용제품’, ‘전통문화의 형태 및 기능이 조화된 응용제품’으로 분류하여 현재 개발되어진 사례들을 중심으로 조사하였다.

사례조사에 의하면, ‘전통문화의 형태적 응용제품’ 및 ‘전통문화의 기능적 응용제품’의 사례는 최근 들어 우리 전통문화에 대한 대중적 관심과 새로운 인식에 따라 관광문화상품 및 가전제품, 가구 등 각종 분야에서 다양한 사례를 찾아볼 수 있었다. 반면 ‘전통문화의 형태 및 기능이 조화된 응용제품’에 대한 연구 개발의 수준은 미흡한 실정이다.

향후 한국적 디자인이 경쟁력을 갖추기 위해서는 한국적 조형성과 우리 고유의 기능이 적절히 어우러진 전통문화 응용제품의 개발에 대한 다각적이고 지속적인 연구가 필요하다.

참고문헌

- 1) 김원용: 한국미의 탐구, 열화당, (1978)
- 2) 한국디자인진흥원: 우리나라 제품의 디자인 경쟁력, (1998)