

A Study on Optical Patterns based on Korean traditional Patterns

Chae, Keum-Seok · Byun, Young-Hee*

Professor, Dept. of Clothing & Textiles, Sookmyung Women's University
Doctoral Course, Dept. of Clothing & Textiles, Sookmyung Women's University *

Patterns have their own shapes and characteristics as a symbol in accordance with in what environment they are like a language and character. Especially our ancestor had wished present values as like riches and honors, longevity and health, a lot of sons, love and happiness through all kind of patterns of animals, plants, the sun, the moon, cloud, wind, water, rock and mountain and expressed an aesthetic consciousness.

Pattern design is important in fashion but it is insufficient that the development of modern patterns based on Korean traditional patterns.

Therefore We need to make an effort to create new senses and thoughts through the understanding and re-analysis about Korean traditional costume and it could be a good chance to express Korean images and originality that develop various patterns based on Korean traditional patterns.

Especially a study on optical patterns could give an extreme effect of optical illusion without any changes of shape and silhouette.

First of all, Op art is a geometrical expression on shapes and abstract or undescribed patterns and appears various shapes according to changing and repeating the width and directions of separate elements.

Second, a contrast between light and shade gains an extreme effect of optical illusion. Third, a repetition of optical shapes forms a rhythm and continuity through giving a liveliness to suspended spaces.

Accordingly the research based on above as follows.

First, it has chosen botanical patterns, natural patterns, gilsang(word of good omen)patterns, geometrical patterns to applicate Optical patterns.

Botanical patterns can be applied to Optical patterns according to changing width of the lines rhythmically and natural patterns applied according to the repeat of curve and contrast between light and shade. And we can change gilsang patterns (good omen words) into geometrical shapes through the abstraction and transformation of characters and it is effective to use contrast of value with a monochrome on geometric patterns.

Finally, I think it is possible to develop various optical patterns with geometrical patterns because geometrical patterns have a lot of simple shapes made with points and lines. Also it is effective to use a monochrome.

Therefore it is an essential subject to develop creative modern patterns with Korean traditional patterns in competitive international fashion market and meaningful to express our own aesthetic consciousness through this research and work.

한국 전통 문양을 응용한 Optical Patterns 연구

채금석 · 변영희*

숙명여자대학교 의류학과 교수

숙명여자대학교 의류학과 박사과정*

문양은 언어나 문자와 마찬가지로 그 민족이 살아온 환경에 따라 고유한 형태를 지니고 있으며, 그것을 향유하는 집단 사이에서 약속된 부호와 같은 성격을 지닌다. 문양을 통해 우리 민족은 부귀(富貴), 다남(多男), 강령(綱領), 성애 등 현세적 가치를 염원하였으며, 부적의 글씨처럼 '만(卍)'자나 '희(喜)'자와 같은 문양은 단순한 장식 효과를 뛰어넘어 연면(連綿)과 행복에 대한 기원을 담고 있다. 특히 우리 조상들은 동물과 식물, 해와 달, 구름, 바람, 물, 바위, 산 뿐 아니라 모든 사물에 상징적인 의미를 부여해 왔으며, 이러한 사물을 통해 추상적 사고를 형상화하여 인간의 미의식을 표현해왔다. 한국전통 복식의 현대적 응용 및 재해석이 끊임없이 연구되어지고 있는 현시점에서 전통문양을 응용한 패턴 개발은 우리나라만의 이미지와 독창성을 표현할 수 있는 기회이자 형태나 실루엣의 큰 변화 없이도 최대의 효과를 얻을 수 있다는 점에서 의의가 있으리라 생각되며, 그 중 착시 효과의 극대화를 꾀할 수 있는 Optical Pattern을 중심으로 연구하고자 한다.

먼저 Op Art의 특성은 첫째, 지오메트릭의 형태적 표현으로 추상적이거나 비 묘사적인 무늬이고, 각각의 표현 요소들은 굵기, 방향 등을 변화시키거나 반복함으로써 다양한 형태로 보여진다.

둘째, 흑과 백의 색채적 언어로 특히 명도 대비는 가장 강렬한 표현 효과를 일으키며 그 중 흑백 대비는 착시 효과의 극대화를 얻을 수 있다.

셋째, 반복에 의한 심리적 작용으로 시각적인 형태의 반복을 통해 화면과 공간에는 리듬감과 연속성이 되살아나고 이러한 요소들은 정지되어 있던 화면과 그 공간에 생명감을 부여한다.

이러한 특성을 바탕으로 한 Optical Pattern을 감안하여 여러 전통 문양 중 식물문, 자연문, 길상어문, 기하학문 등 4가지 문양으로 국한시켜 살펴

보았다. 형태에서 모란문, 당초문, 국화문 등의 식물문은 곡선의 특징을 살려 리드미컬한 형태로 발전시키며, 사실적인 형태에서부터 극도로 도안화된 형태로까지 다양하게 시문된다. 구름문, 물결문 등의 자연문은 단독으로 사용되기보다는 연속적인 곡선의 구성으로 표현된다. 壽福, 富貴, 萬壽無疆, 子孫繁盛 등의 길상문 중 수(壽)문은 획을 심하게 변형시켜 기하학적인 형태로 발전하고 있으며, 아자문, 번개문, 파문, 태극문 등의 기하학(幾何學)문은 가장자리를 연결시켜 기하학적인 형상으로 표현된다. 이러한 문양들은 회화적 구성 기법에서는 비교적 자유로운 배치가 많은 반면, 장식적 구성 기법에는 대칭 혹은 연속의 양식화된 배치가 많은데 사방(四方) 및 이방(二方) 대칭적 배치, 이방(二方) 및 사방(四方) 연속적 배치 등 여러 배치가 가능하다.

특히 Optical Pattern 개발을 위해서는 표현 요소의 굵기, 방향 등의 변화나 반복을 통한 착시 효과를 극대화하여야 하므로 문양의 단순화 과정이 요구된다. 즉, 식물문은 선의 굵기를 리드미컬하게 변화시킴으로써 구름, 물결 등의 자연문은 반복과 명암의 조절을 통해 응용해 볼 수 있다. 부(富), 귀(貴), 수(壽), 복(福), 강(康), 녕(寧), 희(喜)자 등을 이용한 길상문은 획을 변형, 추상화함으로써 기하학적인 형태로 응용해 볼 수 있고, 기하학문은 주로 점과 선, 형으로 이루어진 단순한 형태이므로 단색조 색상의 명도 대비를 이용하는 것이 효과적이라고 생각된다. 이와 같이 전통 문양을 응용한 창의적인 패턴 개발은 세계 패션 시장의 치열한 경쟁 속에서 패션 산업을 이끌어 가기 위한 필수 과제이자 창의적인 디자인 및 직물 개발과 함께 그 나라만의 이미지와 특징을 독창적으로 표현할 수 있는 중요한 부분이라고 생각한다.