

A Study on the Textile Design Expression Using African Sculptural Motifs

Kweon, Young-Suk* · Kwak, Tai-Gi

Sejong University* · Sejong University

The history of the plastic arts has begun with the human history. The African primitive arts largely influenced the modern plastic arts and also affected the costume as a branch of arts. Textile designs applying the motifs of African plastic arts are observed in many cases. The African sculptures are more strongly appealing since they thoroughly reflect the spiritual worship and are carved with the fullness of their whole life. The simple form and primitive impetus of the African sculptures had strongly influenced the Fauvists and the Cubists from the beginning of the 20th century by provoking people the recovery of human nature and the aspiration of primitive recursive mentality. In this context, it is of great significance to consider the African sculptures that are based on the primitive instinct and to investigate their roles in the textile design and the products which borrow their motifs.

This study surveys the development process and characteristics of the African plastic arts and investigates the following cases of costume that adopted the motifs appeared in the plastic arts.

First, we consider the apparel and interior textile designs that employ the geometrical patterns which are one of the characteristics of African arts.

Second, we investigate the modern costume designs which adopted the African arts after reconstruction.

Third, we analyze the feeling of the consumers on the textile designs that employ the splendid and original colors of the African sculptures.

The results of this study are as follows.

First, a lot of apparel textile designs that adopted the motifs of the masks and sculptures were largely distributed mainly for making shirts and skirts. The African patterns widely appeared in the interior textile designs for houses and stores such as wallpaper, tiles, and curtains, and especially the designs that use the geometrical motifs of the African patterns were preferred by young consumers.

Second, the costume designs that employ the geometrical and symmetric patterns of the characteristic African motifs with reconstruction were largely observed. The bigger the pattern was, the bolder the design, and various techniques such as painting, silk screen, embroidery, and collage were employed to express the motifs.

Third, the strong and original color designs that employed the colored African ethnic motifs reminded consumers of vivid enterprising images and the age range of the consumers who choose such unique feelings on colors was wide. We could conclude that the consumers who have strong personality preferred the African traditional motifs and colors.

The African arts is less popular compared to European or American arts and yet to be further exploited. In a sense that the visual media appealing to human instinct are the real arts, the African arts still remain as a vast area of research and their motifs can be applied to textile designs without limitations.

아프리카 조각 문양을 응용한 텍스타일 디자인 표현에 관한 연구

권영숙* · 곽대기

세종대학교* · 세종대학교

인류의 역사가 시작하면서 조형예술의 역사는 시작되었다. 특히 아프리카 원시미술은 현대 조형예술에 지대한 영향을 주었고 예술 영역의 한 분야로 복식에 영향을 미치게 되었다. 이러한 조형을 바탕으로 아프리카 문양을 응용한 텍스타일 디자인이 발생하였다. 그들의 조각은 철저하게 생활적이고 정령 숭배적인 성격을 지녔고 생활의 전체를 뒷받침하는 충실함으로 제작된 것이기 때문에 더욱 호소력이 강하다. 아프리카 조각의 단순한 형태와 원시적 충동은 현대인들이 인간성 회복과 원시적 본능을 동경하며 염원하는 원초적인 회귀심리를 유발시켜 20세기 초 부터는 야수파, 입체파 등에 크게 영향을 주게 되었다. 이런 맥락에서 원시적 본능을 바탕으로 한 아프리카 조각을 재분석해 보고 텍스타일 디자인에 미친 역할과 상품을 고찰해 본다는 것은 매우 의미 있는 일이라고 생각한다.

본 연구는 아프리카 조형예술의 발달 과정과 그 특징을 살펴보고 조형예술에 나타난 문양들이 복식(텍스타일을 중심으로)에 도입된 예를 다음과 같이 고찰해 보고자 한다.

첫째, 아프리카 문양의 특징인 기하학적 무늬가 적용된 어패럴용 텍스타일 디자인과 인테리어용 텍스타일 디자인을 고찰한다.

둘째, 아프리카 미술이 현대 복식의 문양 표현에 재구성되어 적용된 사례를 살펴본다.

셋째, 아프리카 조각의 화려하고 독창적인 색상이 적용된 텍스타일 디자인을 통하여 강렬한 색감이 주는 소비자의 느낌을 분석해본다.

아프리카의 역사와 문화, 예술을 논의할 때 미개함이나 기아 빈곤 등의 인식을 탈피하고 아프리카의 문화, 역사를 능동적으로 정직하게 바라보는 자세가 필요하다.

연구결과 첫째, 어패럴용 텍스타일 디자인

중 아프리카의 가면이나 조각 등에 나타난 문양에서 모티브를 딴 제품들이 시중에 다량 유통되고 있으며 용도는 셔츠와 스커트 제작용이 주류를 이루었다. 벽지, 타일, 커튼 등의 인테리어용 텍스타일 디자인은 가정용, 업소용등에 두루 걸쳐 아프리카 문양이 많이 나타나며 특히 인테리어용 텍스타일에 있어 아프리카 문양을 적극 응용한 기하학적 디자인은 젊은 연령층이 선호했다. 둘째, 복식에 있어서는 평범한 텍스타일 디자인 위에 기하학적, 대칭적인 요소가 강한 아프리카의 특징적 문양을 재구성한 사례가 많았는데 패턴이 클수록 과감한 디자인을 구성하며 페인팅, 실크스크린, 자수, 콜라주 등의 다양한 기법을 응용하여 문양표현을 하고 있다. 셋째, 채색된 아프리카 민속 문양을 응용한 강렬하고 독특한 색감의 디자인은 소비자에게 진취적이고 생동감 있는 이미지를 연상시키고 그런 독특한 색감을 선택하는 연령대는 전 연령에 고르게 분포하며 개성이 강할수록 아프리카 전통문양과 색감을 선호한다는 결론을 얻게 되었다.

아프리카 미술은 아직 미국이나 유럽의 미술에 비하면 대중성이 떨어지고 불모지와 다름이 없다. 인간의 본능에 호소하는 시각적 매체야말로 진정한 예술이라는 측면에서 아프리카 미술은 아직도 연구의 여지가 무궁무진하며 특히 텍스타일 영역으로의 응용 범위 또한 무한하다고 하겠다.