

한 · 중 · 일 페이퍼 컷팅 시각디자인 표현기법비교

A comparative study on the visual design expression in papercutting of Korea, China, Japan

조려나, 오치규*

충남대학교 대학원, 충남대학교 교수*

Cao Lina, Oh Chigyu*

CHUNG NAM National University.,

CHUNG NAM National University Professor*

요약

Papercutting은 인류 사회에서 예술 형식중의 하나이며 오랜 역사를 통하여 풍부한 소재와 형식으로 광범위한 지역에서 사용되어 온 장르이다. 시대의 발전에 따라 papercutting도 급속도로 널리 퍼지고 있다. 현대사회에서 Papercutting은 단순한 장식예술품이 아니라 트렌트(trend)와 라이프스타일을 표현하는 생활예술을 기초로 하는 디자인이다. 이러한 점에서 본 연구는 시각적인 Papercutting의 표현 분석을 주로 하고 있다. 특히 전통과 현대의 중국·한국·일본을 비교해서 역사적 문화적 배경에 따라 Papercutting의 현대적 변용과 새롭게 떠오르는 효용을 어떻게 활용하고 있는지 분석하였다.

I. 서론

1. 연구배경 및 연구목적

papercutting은 오래된 전통 예술방식중의 하나이고 세계에서 가장 넓게 유행된 민간예술이다. 그 가운데에 각 민족 고유의 잠재적 특별한 문화의식과 형식화된 문화예술의 특징도 어느 정도 가지고 있다. 시대 발전에 따라 사람들의 생활환경, 생활방식이 예전보다 많이 달라졌을 뿐만 아니라, 그에 따라 美의식도 바뀌었다. 그렇다면 현대에 나타난 papercutting은 사람한테 어떤 의미를 가지고 있을까? 현재의 수용 가치와 창조적 방향을 열어주는 단서로 규명 되어야 할 것이다. 이 연구는 한국·중국·일본의 전통적·현대적 papercutting의 예술표현방식과 비교를 통해 심미審美형태소 특징을 분석하여 디자인 표현방법으로서의 papercutting의 가능성을 명시하고자 한다.

II. 본론

2.1 papercutting의 정의와 역사

papercutting은 가위로 종이를 자른다. 뜻이지만, 일반적인 의미에서는 “가위로 잘라 만든 의도된 형상을 갖춘 종이”라고 해야 할 것이다. 가위 대신 칼로 오리는 경우 각지刻紙라고 하는데 이 역시 papercutting의 범주에 들어간다. 아주 드문 경우이지만 일부분의 면을 태워 새로운 표현 효과를 주는 경우도 있다. 종이는 B, C 2세기 경 중국에서 발명되었으며 세계 최초로 다양한 도면을 이용한 섬세한 papercutting이 중국에서 시작되었다. 그 후에 터키, 북아프리카, 인도와 아시아에서 유럽 여러 국가까지 전해졌다. papercutting은 중국에서 '전지剪紙(JianZhi)' 라고 하며 한국에도 비슷한 '오색전지공예五色剪紙' 있다. 여성들이 사용하는 생활용구장식으로 많이 쓰인다. 일본에서는 'Kirie切り絵'라고 불리며 민속 切り絵는 주로 사원寺院, 신사神祠, 축제 등에 사

용된다.

2.2 papercutting의 종류와 특징

papercutting은 특정한 문화배경, 생활환경과 일치하게 표현된다. 그리고 사용하는 장소와 조형에 따라 다양한 형태를 나타낸다. ①원시적인 의미가 갖든 papercutting의 차원으로 혼인, 상례喪禮 때 쓰이는 회화와 무술에 쓰이는 paper-cutting 이에 속한다. ②세시적인 의미가 있는 설날이나 보름날 등에 사용되는 창화窗花와 문전門籤의 문양들이 이에 해당한다. ③문화적인 의미 차원을 효도, 우애 등 윤리에 관한 것과 역사 이야기나 전설을 그린 작품들이다. ④실용적인 차원으로 버선이나 베개머리에 들어가는 문양들이다. 재료와 도구가 고유의 특색을 결정한다. 다음 사용과 같은 고유적 기본 특징을 정리하면 현실성(現實性)과 탐미성(唯美性), 개괄적(概括性)과 무작위적(無作爲), 집단적(集團的)과 개성적(個性), 변이성(變異性)과 안정성(安定性)을 들 수 있다.[1]

3.1 한·중·일 papercutting 비교분석

3.1.1 papercutting의 전통적 조형성에 비교

papercutting의 각국의 문화 주로 색채, 문양, 소재와 같은 시각적 자극에 발생하는 형태들이고 이는 소구력을 지닌 강력한 시각전달 매체이기도 한다. papercutting은 고대 문화의 살아있는 화석이라고 불렀다. 전통적 형태가 독특하고 민간 문화의 영향을 받아서 다양하고 서로 다른 개성을 지닌다. 그 내용적인 측면에서 예술, 문화, 극, 음악, 종교, 민속 등 실로 다양한 분야가 포괄된다.[2]

위에서 언급한 듯이, 색채는 단색單과 채색色으로 구분하여 주로 감각적으로 인식하고 은유적으로 형상화한 색채문화가 나타난다. 표현상 가장 중요한 특징은 모든 형상이 서로 연결되어 있어야 한다는 점이며 이런 연결의 의미는 조형에 있어 심리적이고 상징적인 효과를 줄 수 있다. 구체적으로 감성 표현력과 다양한 선과 면의 표현기능을 추구한다. 정면을 향한 형상으로 묘사를 하며 주제는 생활 중에 항상 볼 수 있는 요소이다. 때문에 개인적인 취향에 따라 소재를 선택하는 등변형이 일어나기 쉽고 창조성도 강해지므로 새로운 형태가 가능

성이 있다. 현대적인 papercutting도 이 차원에서 많이 증가하였다. 이러한 점들을 살펴보면 papercutting은 조형적인 측면에서 강력한 표현력을 가지고 있음을 알 수 있다. 다음에 같은 차이점을 보일 수 있다.

표 1. 중, 한, 일 전통적 papercutting 비교

분류	중국	한국	일본
형태	<ul style="list-style-type: none"> 반인반수, 범신梵神관함 대칭, 균형 	<ul style="list-style-type: none"> 장식 양식화 자연 조화로움 비대칭, 리듬 	<ul style="list-style-type: none"> 기하학적 선禪에 관한 비대칭, 절제
동기	<ul style="list-style-type: none"> 장수, 자손번창 길상 소원 벽사, 무술 	<ul style="list-style-type: none"> 왕권 및 권위 지위의 상징 길상, 장수소원 	<ul style="list-style-type: none"> 권위 증 장식 사원 신사 명절 등 제사
표현	<ul style="list-style-type: none"> 다채로움 네거티브와 포지티브 결합 	<ul style="list-style-type: none"> 무색 자연형태 그대로 투각 	<ul style="list-style-type: none"> 무채색 페인팅 하여 만들기
기능	<ul style="list-style-type: none"> 문항 밑그림 장식사용 명절 풍속 	<ul style="list-style-type: none"> 문양장식 길상기호 	<ul style="list-style-type: none"> 장식예술화 조형예술의 표현기법

3.1.2 papercutting의 현대적 시각표현에 대한 분석

papercutting은 시대의 변천에 따라 그 시대의 문화적 특성을 간직한다. 경제, 문화의 급속히 발달하고 있는 오늘날, 문양에 들어 있는 의미가 원시와 세시차원의 papercutting은 전통 그대로 계승하여 제작하는 경우가 많다. 길상과 장수, 복을 기원 뜻을 가지고 있는 수壽, 복 등 한자, 동물, 식물이다. 예를 들어, 중국의 <수壽문, 포도, 소나무, 대나무, 나비, 두루미, 기린>; 한국의 <거북, 두루미, 박쥐, 나비, 보상화, 포도, 소나무, 수문>; 일본의 <두루미, 거북, 당초, 수문> 3개국을 동아시아의 전통미학입장에서 보면, 같은 유儒道道·선禪의 문화배경을 바탕으로 미학의식형태와 전통 정신문화와 사회구조에 대한 전승 등이 가까이 얽매인 관계가 아주 뚜렷하게 보일 수 있다.[3]

여러 가지 유파가 있고 과학기술의 진보와 발전에 따라서 현대 papercutting 도안의 예술표현 형식도 전통적인 것 보다 더 다양해지고 있다. 특히 색채에 민족의 스타일로 표현이 더 강하고 형태에 의해 현대적 요소로 들어가서 다양한 시각표현을 한다. 전통 예술특징과 품격을 계승하여 사물의 특징과 개성을 더 잘 표현하고 사람들에게 모던한 시대 느낌을 준다. 현대 papercutting이 전통적인 의미와 강하게 연관되어 있는 반면 현대적인 조형적인 요소에 치중한다는 점에서 착안한 것이다. 이에 비해 문화적, 실용적 차원의 문양에

포함되는 형태들은 시대와 장소마다 변형의 폭이 크다. 현대에서는 후자의 차원에서 소재와 재료가 무한히 증가되었다.

표 2. 시각디자인에서 중, 한, 일의 papercutting 비교

분류	중국	한국	일본
전통적			
현대적			
시각적 활용			
시각 디자인	<ul style="list-style-type: none"> 민족 스타일의 색, 문양, 형태 강화 원시적 은유적 상징기호가 현대의 표현 기법으로 전환 	<ul style="list-style-type: none"> 실용적 기능성 강조 수공예의 하나 시각적 표현 종이의 장식예술 	<ul style="list-style-type: none"> 간결한 기호화 시각표현 입체조형 강조 인위적 감성선의 표현 강조

많이 변형하고 새로운 창작 공간 속에 발전하게 되었다.

■ 참고 문헌 ■

- [1] 왕취생, 『전지의 민속적 문화해설』, pp. 134-160, 북경대학출판사, 2009.
- [2] 서성, 「중국 전지의 현대적 변용」, pp. 489-511, 중국문화연구, vol.1 NO, 2002
- [3] 이승희, 「오색전지공예품의 조형성을 응용한 의상 디자인연구」, 이화여자대학교 석사학위 논문, 2002.

Ⅲ. 결론

papercutting의 표현력은 시각디자인에서 중요한 수단이자 도구가 될 수 있다. 현대적 보급과 새로운 표현 영역을 크게 확대하였다. 산업문화가 보편화되면서 전통적인 것의 상징은 크게 위축되었다. 종이로 표현의 한계 있지만 오랫동안 보존하지 못한 제한기간이 부족한 면이다. papercutting에 관한 대중의 시각적 만족을 위해서 감성 표현력 표출을 활용하고 더 발전할 수 있도록 노력해야 한다. 그리고 표현기법과 현대적 papercutting은 전통 원시적, 세시적인 차원을 계승해서 발전할 수 있고 변모하는 매체로써 파악하고 지금의 모습을 축약한다. 큰 동그라미 안에서 세 나라마다 특색도 있고 유사점도 가지고 있다. 과학기술의 진보와 발전에 따라 papercutting은 조형성, 개성, 의도성도