

중국 전통 어류문양의 의미해석과 현대디자인 응용

The application of Chinese traditional fish patterns in modern design

풍 가 이, 김 세 화

동서대학교 대학원 디자인학과

Keyi Feng, Kim Se Hwa

Design Department, Graduate School, University of Dongseo

요약

본고에서는 중국의 전통문양 중 풍요와 다산 그리고 입신양명의 의미를 지니고 있는 어류(魚類) 문양을 대상으로 문양의 기원과 의미해석, 현대 디자인에서 활용된 사례들을 살펴보았다.

1. 서론

전통문양(傳統紋樣)은 전통 문화재에서 나타나는 독특한 형태들로 조상들의 삶과 철학을 반영하는 상징적 의미를 지니고 있으며, 문화적 특징을 결정하는 조형적 특성을 지니고 있다. 이러한 의미의 상징성과 조형성이 오늘날까지 이어지기 때문에 디자인분야에서 전통문양들에 대한 심도 깊은 탐구와 응용 연구가 필요하다.

중국과 한국의 전통문양은 식물문양, 동물문양, 자연문양, 기하문양 및 수복문양 등의 종류가 다양하다.

식물문양이 활용도가 가장 높는데 반하여 동물문양은 비교적 활용도가 낮은 편이어서 앞으로도 많은 연구개발이 필요하다. 특히 본고에서는 중국의 전통문양 중 풍요와 다산 그리고 입신양명의 의미를 지니고 있는 어류(魚類) 문양만을 대상으로 문양의 기원과 의미해석, 현대 디자인에서 활용된 사례들을 살펴보고자 한다.

2. 어류문양의 기원 및 발전

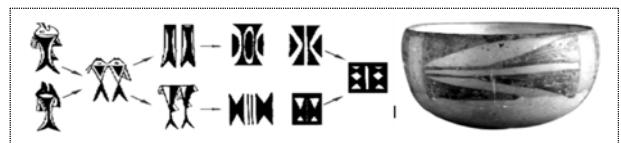
중국에서는 B.C. 5000-3300경 신석기 시대 앙소문화의 대표적인 유적지인 반파유적지에서 수습된 물고기 문양 채도(彩陶) 토기가 가장 오래된 것으로 알려져 있다. 토기의 기복외벽(器腹外壁)에는 입을 벌리고 이빨을 드러내고 있는 세 마리 물고기가 간결하고 생동감 있게 그려져 있다(그림1, 왼쪽). 이 물고기 문양은 최초의 사실주의 스타일의 문양으로 이후에는 옥, 석기, 도자기 등에서도 발견된다. 그리고 반파유적지에서 사람 물고기 문양인 인면어문(人面魚紋)도 발견되었는데(그림1, 오른쪽), 이 문양은 원시신앙과 관련이 있다고 본다. 물고기는 숭배한 토LEM이즘, 물고기를 많이 잡도록 기원하는 풍수설, 생식번성(生殖繁盛)을 비는 축복설로 해석되기 때문이다.

▶▶ 그림 1. 반파유적지 채도의 어류문양

중국 한대(漢代) 이후에는 다양한 표현방식으로 나타난 물고기 문양이 발견된다. 대표적으로는 음양론(陰陽論)의 영향을 받은 음양물고기 문양으로 인간의 생명에 대한 욕망을 표현한 것으로 해석된다. 이후 채도(彩陶)의 물고기 문양이 생동감 넘치는 대칭구조의 기하학적으로 표현된 형상으로 변화했다. 이는 음양우주관을 표현한 것으로, 이 음양우주관은 중국의 장식예술의 시작과 발전의 바탕이 되었다.

그리고 자주 사용되었던 물고기 문양 중에는 식물 형태가 변환 변체어(變體魚) 문양도 있다. 변체어(變體魚) 문양에서는 물고기가 식물 형태를 벗어나 관념적인 물고기로 바뀌었다. 변체어(變體魚) 문양은 이후 자주 다양한 과장과 변형이 나타난다.

▶▶ 그림 2. 음양우주관을 담고 있는 기하학 어류문양과 변체어 문양

3. 어류문양의 정신적 의미

고대 사용된 물고기 문양의 의미는 다음과 같다.

표 1. 고대 물고기 의 의미해석

자연송배	동물과 자연에 대한 경외사상(토테미즘) 풍성한 수확(풍수설)
생식 기원	물고기의 번식력 강한
토템 송배	물고기를 신령으로 봄
길상 염원	희생과 헌신 그리고 정의의 화신

명청(明清)대에 물고기 문양은 가장 보편적으로 사용된 문양으로, 사회 발전에 따라서 물고기에 대한 신성한 의미들은 퇴색되고, 다른 동물들 대체되었다. 민간에서는 문양 표현의 미적수준이 높아져 중국 특유의 어문화(魚文化)를 형성했다. 이 당시 물고기는 다음 세 가지의 의미로 사용되었다.

- 본 연구는 동서대학교 BK21플러스 해양디자인인력양성사업팀에 의해 지원 되었습니다.

표 2. 명청대 후에 물고기 문양의 의미

상징	해석	표현 사례
사랑	물고기는 여성 배우자를 지칭하며 결혼과 사랑을 가리킴	《시경》《诗经·陈风·衡门》는 물고기를 잡은 것과 장가를 가는 것을 조합
부유	"어(魚)"와 "여(余)"의 독음(讀音)이 같아 부유를 나타냄.	《산해경》《山海经》에서 문가오리(文鯉魚)의 출현이 우수와 풍작을 가질 수 있다고 기재됨
신사	선인들은 물고기가 하늘과 소통할 수 있다고 생각하여 편지한다는 의미로 사용	이상은(李商隱)의 시 "高云秦树久离居, 双鲤迢迢一纸书"에서 물고기가 편지를 전하는 것을 언급

4. 민간에서 전통적 어문 활용

연(蓮)과 물고기(漁)의 발음이 连年有余(해마다 여유로움: 늘 풍요함)라는 사자성어와 발음이 같아 민간에서 漁자는 생활의 풍족함을 의미하여, 생활용품에 자주 사용되었다. 또한 어룡(魚龍)은 불을 끄는 신수를 의미하여 화재를 방지하고 집을 안정되게 한다는 의미가 있어 물고기를 지붕에 그렸다. 북방 건축에 비해 남방 건축물의 물고기 문양이 더 다양하고 정교하고 입체감이 강하였다.

물고기는 생식의 의미가 있어 주로 성인 여성복에 물고기 문양을 그렸다. 농촌에서 부녀자들은 옷에 물고기 문양을 바느질 했는데, 이는 가족에 대한 축복과 사랑을 바느질하여 물고기에 담는다는 의미였다.

표 3. 민간에서 물고기 문양 활용 사례

생활용품		
건축		
의복		

5. 현대 디자인에서 어문의 응용

5.1 어문의 응용 가치

현대 디자인에서 물고기 문양의 응용은 다음과 같은 세 가지 가치를 가지고 있다. 첫째, 인문적 가치이다. 현대디자인은 디자인의 의미를 중시하는 경향이 강해 문양의 전통성이 디자인의 품격을 높인다고 본다. 둘째, 미학적 가치이다. 전통 물고기 문양의 형상은 수 천 년 이어 오면서 다듬어져서 조형미가 뛰어난 뿐만 아니라, 유구한 세월 변화의 산물인 다양한 물고기 문양들은 현대 디자이너들에게 풍부한 영감을 제공한다. 셋째, 상업적 가치이다. 생활수준이 높아짐에 따라 소비자들은 제품을 구매 할 때 제품의 성능과 더불어 정신적 만족감을 얻고 싶어 하는데, 물고기 문양의 다양한 긍정적 의미는 소비자들에게 구매 효과를 높이는데 기여한다.

5.2 현대 디자인에서 어문의 의미 응용

물고기 문양은 길상의 의미를 가지고 있어서 의식주 생활과 관련이 깊다. 물고기 문양을 디자인 언어에 융합시키는 것은 현대 디자인에 있어서 언어적 의미를 풍부하게 만들 수 있으며 그 방향은 다음과 같다.

표 4. 물고기 문양의 응용 방향

"형" 응용	직접 응용: 전통 문양을 직접 사용 간접적 응용: 전통 물고기 문양을 해체해서 다시 조합 종합 응용: 전통 물고기 문양은 현대 조형과 종합
"의미" 응용	물고기 문양의 의미를 운용. (예: 길상과 부유의 의미)
"정신" 응용	문화 정신을 운용. 풍부한 자연적인 미감을 추구

5.3 현대 디자인에서 어문의 응용 결과

물고기 문양의 길상의 의미와 조형미는 현대디자인에서 다양하게 응용될 수 있다. 아래의 ①번 표지 디자인의 경우는 자연에 대한 존중과 문양의 조형미를 강조하며, ②번 디자인의 경우는 전통성을 부각하여 품격을 높이고 길상의 의미 부여하였으며, ③번 디자인의 경우는 물고기에 대한 토테미즘을 강조한 디자인이다.

표 4. 물고기 문양의 현대적 디자인 사례

① 표지 디자인			
② 포장 디자인			
③ 캐릭터 디자인			

6. 결론

물고기 문양은 자연숭배, 생식기원, 토템숭배, 길상염원에서부터 생활 속에 '돈을 많이 벌다'라는 의미까지 다양하다. 본 조사연구 과정에서 이러한 의미들은 현대 디자인 속에서 더욱 강화되고 있음을 알 수 있었다.

참고 문헌

- 刘淑娟, "略谈鱼形纹样在现代设计中的应用," 中华文化论坛 2012年06期, pp. 96-99, 2012.
- 祝季, "中国传统鱼纹样在现代设计中的应用" 中国知网, 2010.
- 조원창, "고대 한일 위세품에 보이는 물고기 문양의 계통과 전파", 지방사와 지방문화 제17권 제1호, 2014.
- 王峰, 高海燕, "鱼纹在中国传统装饰艺术中的地位与应", 徐州建筑职业技术学院学报, Vol.9, No.3, pp.75-78, 2009
- 景高娃, "中国传统鱼纹图案的发展及鱼的美好寓意", 文学教育, p84-85, 2014.
- 목소리, 조진숙, 전통 물고기문양을 모티브로 한 창의적 디자인 개발 연구, 한국의상디자인학회지 16(2), pp. 81-100, 2014.