

1990년대 후반 한국 전통 의상에 사용한 문양에 관한 고찰

崔景順·金壽景*

경일대학교 조형대학 의상디자인학과 교수

경일대학교 대학원 의상디자인학과*

A Study on the Patterns Used in the Hanbok in the Latter 1990s

Kyung-Soon Choi and Su-Kyung Kim*

Professor, Department of Clothing & Design, Kyungil University

Graduate School, Department of Clothing & Design, Kyungil University*

目次

Abstract

I. 서론

II. 한복 작품집에 나타난 문양

1. 자료 수집

2. 자료 분류

3. 자료 분석

III. 현대 한국전통의상에 사용한

전통 문양

1. 문양에 따른 상징성

2. 문양의 배치 양식

3. 표현방법

IV. 결론

참고문헌

Abstract

This research was designed to study the different kinds of ancient patterns applied to the Korean traditional suit and the symbolism associated with these patterns being used the prevalent Han-bok collections in markets. The shapes and changes in the use of the patterns can be summarized as follows.

The published collections in the last 5 years were specifically concentrated between 1996 and 1997, proving that the development in Han-bok designs was most active during that time. But the trend decreased due to the effects of a depressed domestic economy.

The plant pattern was the most utilized pattern for practical purposes. It looks beautiful and it is also easily manufactured with open space.

Symmetrical and linear arrangements make customers feel stable at sight and these patterns tend to attract public gaze resulting in increased sales.

There is a problem whether to continue using the existing patterns of the Han-bok without any correction or whether to copy the pattern of the kimono or the western suit.

Copying other patterns definitely hurts the elegance of the Han-bok.

It is time for us to not only keep our own traditions but also to study and develop new patterns that are distinct from the Chinese and Japanese patterns.

The following are suggested as the basic materials.

I. 서론

한국전통의상은 우리 민족이 오랫동안 입어온 고유한 민족 의상이며 여기에는 전통성이 담겨져 있고, 한국인의 생활상과 미적 감정이 반영되어 있다¹⁾. 한국전통의상에 나타나는 미적 아름다움은 과거 우리 조상들의 여유와 아름다움을 그대로 느낄 수 있으며 이것은 복합된 또 하나의 조형물이다. 예나 지금이나 소매가 넓고 좁음, 길이가 길고 짧음이나 끝동에 약간의 변화를 줄 뿐 별다른 변화 없이 과거의 것을 고수하고 있으나²⁾ 그 속의 문양 하나 하나에 의미를 담아 정성을 다하여 수를 놓거나 직금을 하고, 금박을 다듬어 찍어내는 것에서 우리의 것을 얼마나 소중히 이어왔는지 알 수 있다.

그러나 현대에 우리는 서양의 기성복을 접하면서 한국전통의상은 그 형태에서나 소재, 문양 등에서 많은 변화를 겪고 있다. 물론 이것은 우리나라 패션계에서도 한국 전통의상을 현대 복식에 결합시킴으로써 한국전통의상의 국제화를 꾀하기 위함이기도 하지만³⁾ 그렇게 생각하기에 한국전통의상은 너무나도 많은 혼란을 접하게 된다. 무분별하게 밀려드는 서양문화 속에서 우리의 것을 소외하고 천시하는 짙은 층의 무관심, 한복업계 규모의 영세성과 체계적이지 못한 기업구조, 그리고 디자인이나 제품의 품질에 관한 연구개발의 부족으로 많은 어려움이 공존하고 있다. 그러나 이러한 가운데서도 세계화에 발맞추어 우리 것 찾기의 노력의 일환으로 한복에 관한 관심이 많이 고조되었다⁴⁾. 이에 따라 개인 전문점을 비롯하여 대량 유통되는 한복 전문업체에서도 활발하게 개발하고 있다. 더불어 한국전통의상을 현대 생활에 적합하게 개발하는 노력도 지속적으로

진행되고 있다.

이와 같이 한국전통의상과, 개량한복 등에 개발 노력이 이루어지면서 대량 유통되는 한복 전문업체에서도 작품집을 발간하여 구매자들에 한복 선택에 도움을 주고 있다.

그 실루엣에서는 조선 후기의 한복의 형태를 유지하는 것과 별다른 변화가 없고 단지 한복의 색상과 한복의 치마폭에 들어가는 문양에서 많은 변화를 보여주고 있는데 이것은 여러 벌의 한복을 문양과 표현방법에만 차이를 두어 1년에 봄과 가을로 나누어 기성복 작품집을 출간하여 신제품을 제시하고 있다.

한복 업계의 규모의 영세성과 디자인, 제품 개발에 부족 등으로 한복 시장 전체가 확립되어 가는 모습을 최근 5년간의 대량 유통되는 한복 작품집을 통해 자료를 조사, 비교 분석해 봄으로써 앞으로 한복시장의 방향성을 제시해 보고자 한다.

연구의 방법으로 현재 사용되고 있는 한복 작품집에 나타난 문양의 분포를 과거 전통 의상과 비교 분석하여 그 의미를 되짚어 보고, 앞으로 다가올 시조의 한국전통의상에 사용하는 문양의 자료로 제공하고자 한다.

II. 한복 작품집에 나타난 문양

1. 자료수집

현대 시판되고 있는 한국전통의상과 문양을 알아보기 위해서 각지의 시장이나 주단, 백화점을 돌아다니며 그 각각 문양을 살펴보기에는 한복시장이 아직은 체계적이지 못한 부분이 많고, 문양도 과거의 전통 문양뿐만 아니라 서양의 꽃무늬나 키모노의 문양 등 아주 다양한 문양이 사용되고 있어 개인적으로 그 각각을 살펴보기는 쉽지

1) 김영자, 한국의 복식미, 민음사, 1992, 9.

2) 최옥자, 실물로 본 색채와 부녀의 고찰, 한국복식학회, 복식, 창간호, 1977, 8-9.

3) 장수경, 한국전통문양의 유형에 따른 분류에 관한 연구, 복식문화연구 제2권 제2호, 1994, 283-295.

4) 아름다운 우리 옷, 생활복의 인식 얼마나 나아졌나? 아름다운 우리 옷, 1997, 1, 116.

않았다. 그래서 1년에 2차례 새로운 문양을 접목시켜 신제품을 만드는 대량 생산하는 한복업체의 작품집을 중심으로 자료를 수집했다.

2. 자료 분류

자료로 사용한 작품집은 <표 1>, <표 2>와 같이 서울, 대구 지역을 중심으로 발간되는 작품집을 사용했으며, 분류된 작품집이 국내 제작되는 전체 작품집은 아니며, 판매업체중 지명도가 있는 곳을 대상으로 하여, 1년에 2번을 제작한 곳은 분류에서 편의상 I, II로 분류했다.

문양의 분류는 작품집에 나타난 문양을 동물

문, 길상문, 식물문, 자연문, 길상문자문, 기하학문, 현대 기하학문, 일본 키모노에 사용된 문, 기타 등으로 나누어 살펴보았다. 살펴본 바 가장 많이 사용된 문양은 식물문과 기하학문이다. 따라서 본 연구에서는 식물문과 기하학문에 관하여 고찰하고자 한다.

3. 자료 분석

최근 5년간 한복 작품집에 나타난 문양의 종류, 배치양식, 표현방법 등을 살펴보고자 한다.

1) 문양의 종류와 사용 빈도

<표 1> 연도별 작품집

연도 순서	1995년(S/F)	1996년(S/F)	1997년(S/F)	1998년(S/F)	1999년(S)
1	미인한복	그리나실크 I	한울명주 I	예나래 I	진솔 I
2	색동아리	그리나실크 II	한울명주 II	예나래 II	진솔 II
3	예나래	한울명주 I	그리나실크 I	진솔 I	예나래 I
4	우리옷의 사계	한울명주 II	그리나실크 II	진솔 II	예나래 II
5	한복의 명가	가보 I	금강실크 I	한멋	그리나실크 I
6	규방	가보 II	금강실크 II	맑은강푸른산	
7	아사비치	명품 I	가락지	그리나실크	
8	동방아트	명품 II	왕비견	코오롱실크	
9	금당벽화	예나래	코오롱실크	왕비견	
10		우리의 멋	씨앤실크	명품	
11		가락지	베를명주		
12		미모아	구일		
13		실크프라자	황태자		
14		이버실크	가보		
15		결혼나라	우리옷의 예술		
16		비단 비	예나래		
17		아사비치			
18		맑은강 푸른산			
소계	9권	18권	16권	10권	5권
총권수	56권				

<표 2> 지역별 작품집

지역 순서	서울		대구	비고
	1	색동아리	실크프라자	
2	에나레	이비실크	우리옷의 사계	
3	한복의 명가	비단비	아사비치	
4	규방	맑은강 푸른산	금당백화	
5	동방아트	코오롱실크	그리나실크	
6	한울명주	베를명주	미모아	대전지역; 금강실크
7	가보	우리옷의 예술	결혼나라	
8	명품	진술	왕비전	
9	우리의 벗		구일	
10	가락저		황태자	
11	씨엔실크		한껏	
소계	19권		11권	1권
총권수	31권			

문양의 종류와 사용 빈도는 <표 3>과 같이 식물문의 사용이 가장 많고, 그 다음이 기하학문으로 나타났다.

(1) 식물문

식물문은 옛부터 상징적으로 사용해진 문양인 전통 식물문과 이외의 것을 편의상 현대 식물문이라 하였다. 사용한 종류는 14종류이며, 이중 사용 빈도가 가장 높은 것이 당초문이며, 국화문, 연화문, 보상화문, 모란문 등이다. 당초문의 사용 빈도가 높은 것은 식물문에 조화를 위해 단독으로 사용하기 보다 함께 사용했기 때문이다. 현대 식물문의 종류는 11종류이며 이중 사용 빈도가 가장 높은 것이 안개꽃이며 그 다음이 장미, 수국 등이다.

<표 3> 전통 식물문 사용회수

순서	문 양	사용회수
1	모란문	123
2	대나무문	14
3	매화문	92
4	난초문	25
5	당초문	247
6	국화문	148
7	배꽃	52
8	동백	36
9	석류	29
10	표주박	5
11	보상화문	132
12	포도송이	13
13	도라지꽃	15
14	연화문	135

<표 4> 현대 식물문 사용회수

순서	문 양	사용회수
1	백합	5
2	수선화	4
3	안개꽃	32
4	은행잎	5
5	양귀비꽃	8
6	무궁화	1
7	장미	21
8	해바라기	1
9	클로버	8
10	수국	14
11	코스모스	5

(2) 기하학문

기하학문의 사용은 식물문 사용에 비해 절반 수준이다. 100회 이상 사용한 무늬는 금문, 떡살

<표 5> 기하학문 사용회수

순서	문 양	사용회수
1	매 듭 문	19
2	단 청	34
3	떡 살 문	110
4	장 석	102
5	금 문	118
6	와 당	105
7	창 살 문	85
8	동 천	13

문, 와당, 장석문 등이며, 창살문도 85회 사용하여 사용 빈도가 높은 편이다. 이 기하학문은 현대 식물문 보다 사용 빈도가 월등히 많다.

(3) 기 타

<표 3>에 나타난 문양 중에서 위 두 종류의 문양을 제외한 문양이다. 동물문에는 봉황문, 용문이 있고 봉황문의 사용 빈도가 높다.

길상문은 박쥐문, 원앙문, 나비문, 물고기문, 학문, 산호, 수정, 마노, 진주, 오리, 방울, 매듭문 등이 포함되었으며 총 사용 빈도는 이 중 나비, 박쥐, 학 등이 사용 빈도가 많았다.

자연문은 십장생문이 주로 사용되었다.

길상 문자문은 수, 복, 희, 만, 강령, 白子, 부귀 다남, 부귀영화, 백수백복병 등의 문자를 복합적으로 사용했으며 흔히 수복 字의 사용이 가장 많다.

현대 기하학문은 점, 선, 면이 문양간에 연결과 여백을 메우는 역할을 효과적으로 나타내는데 사용했으며, 리본문이 13회로 사용 빈도가 비교적 많은 편이다.

일본전통의상에 사용한 문양이 가끔씩 한국전통의상에 사용하는 예가 있는데 넝쿨, 부채, 글자, 매듭, 풍차, 봉황문 등이 있다. 이중 동양 권의 문양도 포함되어 있지만, 일본 특유의 형태로 사용하고 있는 문양 즉, 일본 율간 잡지인 《圖案ライフ》, 《美しいキモノ》에 사용한 것을 그대로 도용한 경우도 있다. 이외에 꽃병문, 부채문, 색

동문, 실패문 등이 사용되었다.

2) 문양의 배치형태

문양의 배치형태는 분류에서 나누어진 여러 종류의 문양들을 여러 형태로 배열하여 완성된 한 벌의 작품을 만들기 위함으로 각기 다른 문양들을 서로 조화시켜 주된 문양과 보조되는 문양으로 배치하며 그 방법은 다음과 같다.

(1) 좌우 대칭 문양의 구도

문양의 주된 형태를 중심으로 치마 한 쪽의 정중앙을 중심으로 양쪽의 문양을 같이 배치하는 형태이다. 이것은 횡선이던, 직선 구도이던 상관 없이 주된 문양이 가장 눈에 쉽게 들어오는 형태이며, 약 60cm 폭, 약 110cm 폭의 원단을 완성하여 걸어 진열하거나, 고객에게 보여줄 때 원단을 펼쳐 눈에 쉽게 들어오게 하기 위한 것이고, 또 그 중심 되는 문양을 배치하여 완성시켰을 때 다른 형태보다 구매 효과가 있었다. 과거는 횡선의 구도가 유행했으나, 현재는 직선구도가 유행하고 있다. 이것은 기성복에서처럼 간결하고, 깔끔한 스타일을 선호하는데 그 이유가 있다고 본다.

그리고 좌우 대칭 문양의 구도에서는 식물문양 보다는 동물문양의 봉황이나, 나비 등을 양쪽으로 배치하여 그 안에 보조적으로 식물문양이나 기하학 문양을 배치하는 형태로 나타나고 있다.

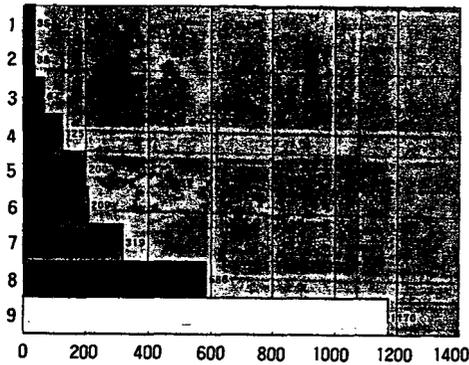
(2) 상하 대칭 문양의 구도

직선 구도를 하고 있으나 치마 한 쪽의 세로를 중심으로 나누는 것이 아니라 가로로 그 중심을 나누어, 상하를 대칭으로 하여 나누는 구도로 좌우 대칭의 구도보다는 그 숫자적인 면에서 적지만 안정된 형태를 나타내는 면에서 그 효과가 크다고 하겠다.

이것은 문관의 흉배나, 식물문양을 아래위로 같이 배치하는 형태 등의 전통적인 방법도 있지만, 현재는 여러 당초문양을 연결시켜, 그 구도만 상하 대칭형태로 하는 형식이다.

(3) 상하 좌우 대칭 문양의 구도

주된 문양을 치마의 중앙에 놓고 그것을 상하 좌우에 배치하여 놓는 형태로 같은 문양, 혹은 2

<그림 1> 문양별 사용빈도

- 1: 기타, 2: 일본 기모노문, 3: 동물문, 4: 자연문,
5: 길상문, 6: 현대기하학문, 7: 길상문자문, 8: 기하학문, 9: 식물문

개 이상의 문양을 원이나 사각, 팔각 틀 안에 넣어 배치하는 형태로 여기에 당초문, 와당, 떡살문, 기하학문 등을 횡선, 혹은 직선으로 배치하여 하나의 구도로 나타낸다.

다소 딱딱하고 단조로운 느낌을 들게 할 수 있지만, 여러 다른 문양을 배치시키거나, 당초문을 사용하여 부드럽고, 깔끔하게 표현할 수도 있다.

(4) 비대칭 구도

횡선, 혹은 직선의 전체적인 구도를 비대칭으로 나누어 나타내는 구도로 치마 6쪽을 모두 이렇게 나타냈을 때 다소 혼란스러울 수 있으며, 구배력을 떨어뜨릴 수도 있다.

그러나 비대칭 구도를 사용했을 때 단조로움을 피할 수 있으며, 화려한 파티복이나 특수복 종류의 옷으로 사용할 때는 그 효과가 직선의 대칭 구도보다는 크다.

이때 동물문양보다는 식물문양의 꽃이나, 기하학 문양의 와당, 당초 등을 자유롭게 배치하여 볼륨감 있게 표현하는데 많이 사용되고 있다.

(5) 원근감 구도

원근감 구도는 좌우 대칭, 상하 대칭, 상하좌우 대칭구도의 주된 모티프만을 가져와 그것을 하단에 가장 큰 것을 중심으로 하여 위로 갈수록 작게

표현하는 구도로 한 모티프의 문양을 크기만 다르게 하여 사용하는 것이 있으며, 큰 문양을 중심으로 위로 갈수록 모티프를 조금씩 줄여 하나의 작은 다른 문양으로 표현하기도 한다.

이것은 주로 나이가 40대 후반의 중년을 위한 평상복 디자인으로 많이 이용하고 있으며, 깔끔하면서도 우아한 형태를 보여준다.

그리고, 여러 형태의 문양을 사용하지만, 위에서 언급한 구도보다, 사용되는 문양의 종류가 적은 편이고, 식물문양의 모란 등을 많이 사용하며, 현재는 와당 등 기하학 문양을 몇 개 겹치는 형태도 많이 사용되고 있다.

3) 표현방법

(1) 금 박

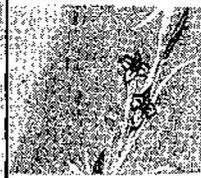
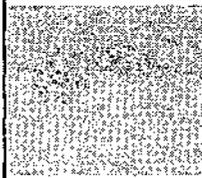
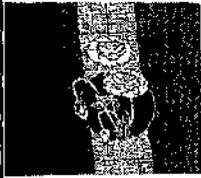
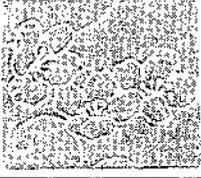
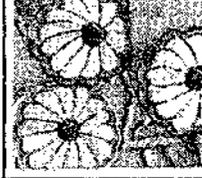
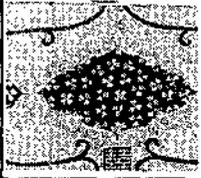
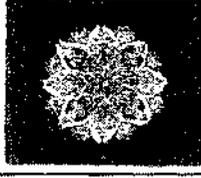
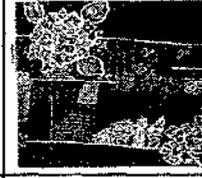
전통 금박의 형을 떠서 붙이던 것과는 조금 다른 형태로 현재는 포일이라고 하는 접착제를 천의 바닥에 찍고 거기에 금지를 붙이는 형태로 몇 년 전 까지만 해도 많이 사용되었으나 현재는 손자수의 영향으로 인해 화려한 것보다는 부드러운 색을 많이 쓰고 있는 상태에서 금박보다는 가루를 사용한 금분이 훨씬 많이 이용되고 있다.

(2) 손 자수

손으로 직접 한을 한을 수를 놓아 작품화 한 것을 말한 것으로 우리 나라에 손 자수를 놓는 사람의 수요는 아주 적다. 그리고 한 벌의 한복에 직접 손 자수를 놓은 한복을 구입하려면 그 가격이 고가에 해당한다. 그래서 그보다 가격이 싸고 많은 양을 대량으로 구입할 수 있는 중국 손자수가 많이 보급되고 있는 실정이고, 현재는 시장에 대량 유통되는 본건 손 자수의 대다수가 중국 손자수라고 해도 과언이 아니다.

(3) 컴퓨터 자수

커피의 레이스를 놓는 기계를 한복에 응용한 것으로 '95년경부터 그 수요가 급증하다가 중국 손자수의 영향으로 2년 전부터 급격히 줄기 시작했다. 그래서 현재 본건에는 거의 사용을 하지 않는 한편 몰탈래가 가능한 폴리에스테르 원단에는 컴퓨터 자수가 아직 많이 사용되고 있다.

				
모란문	백합	수선화	안개꽃	양귀비꽃
				
대나무문	매화문	난초문	무궁화	장미
				
배꽃	동백	식류	국화문	크로버
				
보상화	포도송이	도라지꽃	수국	코스토스
				
연화문	당초문	표주박	해마라기	은행잎

<그림 2> 식물문

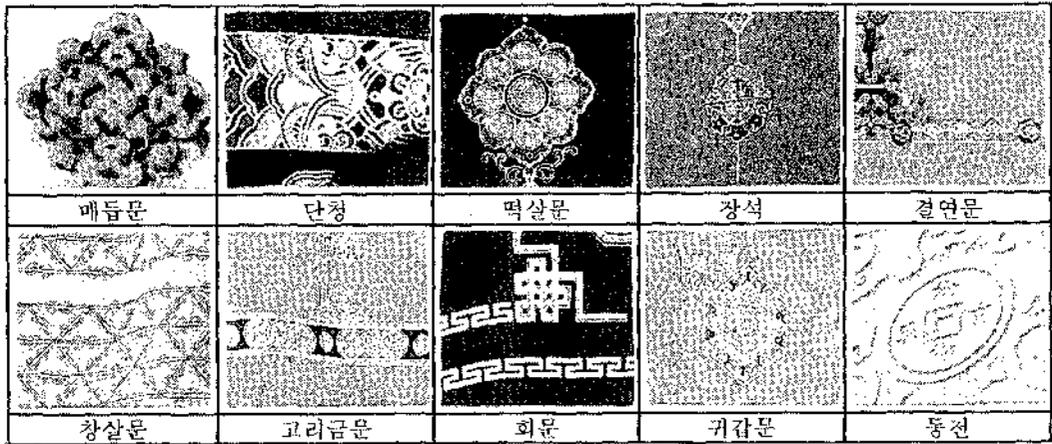
(4) 스크린 나염

안료를 이용한 것으로 현복에 사용되는 나염 대부분을 차지하고 있다. 나염만으로 작품화 된 것도 있으며, 나염과 자수를 결합하여 작품화 된 것도 있다. 자수로 표현되지 못하는 섬세함과 여백

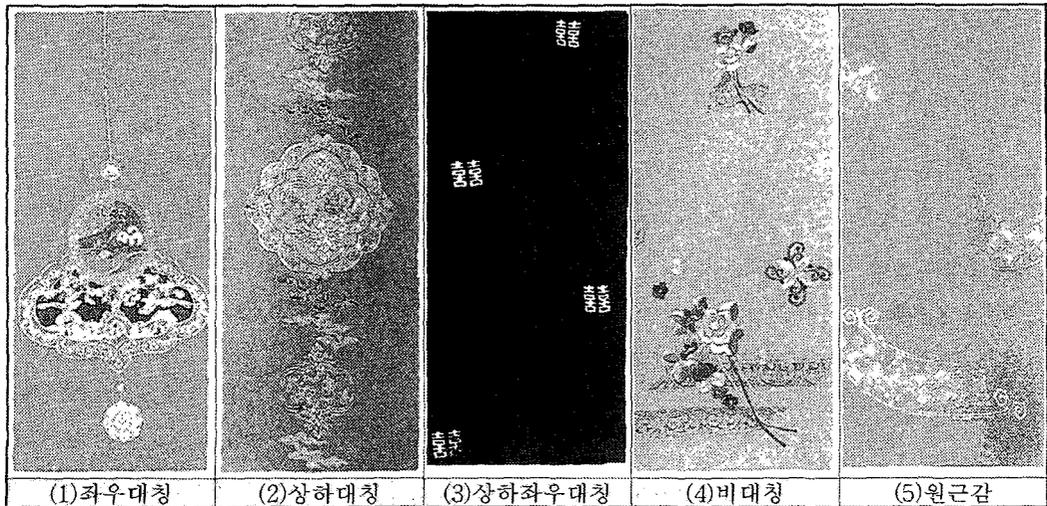
을 가득 메울 수 있는 효과와 화려함을 결합할 수 있는 특징이 있다.

(5) 플로크

중심 되는 문양에 복숭아 털처럼 기모를 붙인 것으로 그 위에 수화를 가미해 고급스러움을 표

<그림 3> 기하학문

<그림 4> 문양의 배치

현한 기법이다. 그러나 이것은 세락 시 떨어지는 경우가 많아 별로 사용을 하지 않고 있다.

(6) 수 화

문양 전체를 손으로 직접 그리는 것으로 6쪽의 문양을 자유 자재로 달리 할 수 있는 효과가 있어 고급스러움을 더할 수 있다. 그러나 대량 생산시

그 수요를 맞출 수 없어 효율성이 떨어진다.

그래서 수요가 적은 약혼복 등외에 많이 사용되고 있으며 포인트 되는 부분만 수화를 가미해 생산과 고급스러움, 두 가지를 모두 갖춘 형태로 이용하고 있다.

(7) 아플리케

현대커튼에서 많이 사용하는 방식으로 중심되는 부분에 다른 천을 한 겹이나 두 겹 덧대어 그 부분만 자수를 놓는 형식이다. 이것은 컴퓨터 자수가 유행할 때 많이 사용되었으나 현재는 손 자수에 많이 이용되고 있는데 가격을 고려하여 중심되는 한 부분만 손 자수를 놓아 치마폭에 미상으로 붙여서 사용하고 있다.

Ⅲ. 현대 한국전통의상에 사용된 전통 문양

1. 문양에 따른 상징성

1) 식물문

꽃무늬는 화목, 다복, 부귀, 다손, 여의 등을 뜻하는 것으로 모두 삼다의 의미를 나타내고 있다⁵⁾. 과거 모란은 부귀의 상징이자 모든 꽃 가운데 왕이라는 의미로⁶⁾ 사용되었으며, 매화, 난초, 국화, 대나무는 자수와 우정, 고아, 용기와 고결, 곧은 지조의 뜻을 지닌 사군자로 선비들에게 많이 애용되어 사용되었다. 배꽃은 청렴, 결백함을 상징하며, 동백은 강인한 생명력과 정열을 상징하고, 아름다운 여인에 많이 비유되었으며, 석류는 삼다 신앙을 상징하는 식물문양의 하나로 알알이가득 든 석류 알처럼 多子를 상징했으며, 보상화는 불교의 이상적 꽃으로 사용되는 문양으로 만다라라고도 불렀다. 포도송이는 다산과 장수를 뜻하며, 도라지꽃은 청초함의 상징이며, 연화문은 불교의 대자대비의 상징이자 재생, 환생, 탄생을 상징하며, 당초문은 장춘장생을 염원하며 표주박은 무성한 번식의 모습이 오복가운데 특히 다남과 연결되어 자손 번성의 상징으로 여겨졌다. 이와 같이 문양 그 의미와 상징성을 염두에 두고 사용되었던 문양은 현대에 들면서 상징정보다는 시각적인 아름다움에 더 많은 비중을 하고 있는 실정이다. 그러다 보니 과거의 좋은 상징을 두고 사용되었던 문양들은 많이 사라지게 되었고, 현대의 식물문이나 기하학문에서 처럼 서양

꽃이나 키모노 문양 등 여러 가지 이름도 알 수 없는 꽃이나 도안들이 사용되었음을 알 수 있다.

여기서 식물문은 대부분이 문양의 중심에 사용되고, 당초문 만이 문양을 연결시켜 주는 보조적인 형태로 사용하고 있다.

2) 기하학문

매듭문은 장수, 부처의 장기로서 무한한 영겁과 풍요를 상징하며, 단청은 왕궁과 사찰에 많이 사용했는데 이것은 단청이 성역임을 상징한 것이며, 떡살문은 떡의 모양을 찍는 판에 수, 부, 귀, 복, 강녕, 회, 다손 혹은 다남자 등의 상서로운 동식물과 어우러져 특별한 의미를 나타내며, 장식은 보상화, 표주박 등을 문양화 한 형태로 중심되는 곳에 문양을 감싸 넣을때 많이 이용했으며, 금문의 일종인 결연문과 회문, 귀갑문, 고리금문은 띠 모양의 연속 무늬의 한가지 형식이고, 장수, 진리의 무한성, 집념 등을 상징하는 돌림무늬의 형태이며, 육각형의 거북이 등 모양을 이룬 형태로 천체의 성신을 암시하고, 사람의 운수와 운명을 상징적으로 암시하고 있다⁷⁾. 그리고 창살문에서 살이란 어떤 것의 핵심을 뜻하는 것으로⁸⁾ 해, 별, 불, 또는 흐르는 물 같은 것들의 내 편치는 기운의 뜻을 지니고 있으며, 동전은 부와 탐욕을 상징하고, 엽전도상 그 자체에서 음양 오행사상을 담고 있다. 이처럼 좋은 의미를 가진 기하학문 역시 식물문과 마찬가지로 상징정보다는 시각적 아름다움에 더 치중하게 되었고, 떡살문이나 장식 등 생활 도구에 사용되었던 것이 현대에 들면서 문양으로 사용되기 시작했으며 그 분포 역시 적지 않은 수를 차지하고 있음을 알 수 있다. 그리고 장식 문양은 문양 전개 시 중심에서 많이 사용되고 매듭문은 수직선으로 이어 줄 때, 그리고 금문은 아랫단을 연결시킬 때, 창살문은 바닥 배경으로 많이 사용되며, 떡살문은 하나의 문양으로도 사용되고 있다.

2. 문양의 배치 양식

5) 임영주, 한국전통문양집 2 꽃무늬편, 안그래픽스, 1987, 15.

6) 김재업, 박춘순, 중국의 모란 문양 연구, 복식44호, 1999, 59.

7) 임영주, 한국전통문양 기하학문양과 추상문양, 예원, 1998, 38-64.

8) 김덕경, 김덕경 질상무늬, 창머, 1997, 194.

한국전통의상에서는 문양의 배치에서도 의미를 부여하여 미적 조형성과 민족의 미의식을 나타냈었다⁹⁾. 그래서 문양을 배치 시 한국전통의상에서는 중심되는 문양을 길조의 의미로 좌우대칭 시키거나 동물문양을 상하의 안정된 균형을 이루게 하여 배치하는 상하대칭구도, 단일한 분위기와 평면적인 단조로움이 있으나 전달의 의미를 가졌던 상하좌우구도, 문 무관을 표시했던 호랑이 학문양의 단독문양구도, 꽃과 줄기, 문자 같은 문양을 반복해서 사용하는 반복 문양 등 어떤 배치에서도 그 의미와 목적의식을 두고 있다¹⁰⁾. 그러나 현대에 들면서 문양의 배치 형식은 상업적인 목적을 염두에 두고 소비자의 시선을 끄는 데에 많은 치중을 하다보니 거의가 키가 커 보일 수 있는 직선구도에 차마 단부터 말기까지 문양을 연결시키고 중심되는 문양을 좌우 대칭으로 배치하는 구도를 많이 사용하고 있다. 이때 사용되고 있는 구도들은 어떤 의미를 둔다기보다는 소비자에게 상품을 권할 때 단순히 시각적 효과를 높여 판매 실적을 높이는 효과로 이용되고 있을 뿐이다.

3. 표현방법

문양을 복식에 도안할 때에는 색과 선으로 이루어지만 기법에 의하여 표현성이 다르게 나타난다. 한국전통의상의 문양은 직문과 금박, 자수의 기법이 주로 사용되었다¹¹⁾.

직분은 직조 과정을 통하여 문양을 만들어 내는 것으로 양각과 음각의 배합을 통해 광택 변화의 미를 나타내며 호화롭거나 자극적이지 않고 소박하고 단순한 미를 지니고 있다. 현대에 들면서 직분의 모습은 하나의 독립적 문양으로 나타내기도 하지만 여백의 공간을 매워주고 원단의 고급스러움을 보여 주기 위한 효과로 많이 사용되고 있으며, 주로 남자의 바지, 저고리나 두루마기에 많이 사용되고 있으며 여기에 여러 가지 표현 기법을 통한 문양을 배열함으로써 그 효과를 더한다.

1) 금 박

금박분은 금색의 화려함만으로도 장식적인 분위기를 지니고 있으며 삼국 시대부터 지금까지 복식에 문양 장식물로 사용되어 왔다. 이것은 계급의 상징물이기도 하다¹²⁾. 조선조의 대표적인 금박표현 기법이 사용된 것으로 원삼의 금박, 스란치마의 금박, 당의 금박 등을 들 수 있다. 일반인들은 특수 용도의 의복에 한하여 예복으로만 사용할 수 있었다. 이것은 주로 즐겁고 행복한 분위기를 보일 때 사용한 것이 특징으로 그래서 금박문양의 내용은 장수를 기원하는 길상어구가 특히 많이 사용되고 있다¹³⁾. 여기에 사용된 문양으로는 식물문양이나 자연문양, 동물문양 등이 있다.

식물문양으로는 부귀 상징의 모란문과 자손번식을 상징하는 석류문, 평화로움의 지숙을 의미하는 꽃병, 불교에서 대자, 대비를 상징하는 연화문 등이 있으며, 자연문양으로는 구름문양의 도식적인 구성과 회화적인 표현의 운문, 불꽃같이 위로 뻗어 삼각형상을 이룬 화염문, 자연계에 있는 장수물을 한데 묶어 형상화 한 십장생의 부분을 사용했다. 그리고 동물문으로 황계와 음양을 상징하는 용문, 황후의 상징인 봉황문이 사용되었으며, 왕비의 적외의 선이나 스란 단에 구름문과 함께 사용하였다. 이와 같은 문양으로 사용된 금박은 직금의 교직의 어려움과 많은 비용에 비해 적은 비용으로 간편하게 할 수 있는 것이다. 또 금빛 광택에 대한 미적 의미와 귀한 것에 대한 가치 선호가 원인이 되어 많이 애용되어, 이 금박문을 통하여 행복하고 고귀함을 표현하려 하였던 미적 표현성을 알 수 있다.

이렇듯 같은 금박의 화려함을 사용하면서도 현대는 상징성보다는 시각적 아름다움에 더 많은 치중을 하고 있으며, 현재는 한국전통의상이 평일을 위한 의복이 아니라 특별한 날에 많이 이용되고 있어 금박을 사용함으로써 그 화려함과 특별함을 위한 효과로 많이 이용되고 있다.

9) 김영자, 앞책, 145.

10) 앞책, 145-146.

11) 앞책, 152.

12) 유희경, 한국복식문화사, 교문사, 1981, 372.

13) 앞책, 152.

2) 자수기법

자수는 한국전통의상에서 가장 많이 사용된 장식기법으로 오랜 역사를 가지고 있으며, 우리 나라에서는 삼국시대 이전에 수가 이용되었을 것으로 추정하고 있다¹⁴⁾. 특히 중국 楚나라에서는 이미 고도의 자수 기술을 가지고 있었다¹⁵⁾. 조선시대의 자수는 흉배, 활옷 등의 의복에서 뿐만 아니라 생활 용품에서도 많은 부분을 차지하고 있다. 조선조의 대표적인 자수 표현 기법이 사용된 것으로 왕 면복의 12장분, 용포의 용문양, 문 무관의 흉배, 왕비 적의의 적문과 화문, 용보, 활옷의 문양 등을 들 수 있다.

자수의 아름다움은 한을 한을 바늘땀에 의하여 정성스럽게 만들어지는 데서도 그 미적 가치가 있을 뿐더러 실의 부드러움과 광택이 주는 입체감에서도 그 생동감을 맛 볼 수 있다. 현대의 한국전통의상에서 나타나는 형태의 자수문양은 과거의 생활용품들에서 주로 볼 수 있었던 것을 회화적으로 표현해 내고 있는 것들이 많으며, 과거의 복식에 사용된 자수로는 옷의 소재가 되는 옷감에 직접 수를 놓거나 수놓은 형질을 옷에 붙이거나 하는 두 가지 형태로 이루어져 있다. 여기에는 식물문에 일반백성의 혼례복으로 사용된 활옷의 부귀의 상징인 모란, 기쁨과 안거(安偈)를 나타내는 국화, 진흙 속에서도 매를 지 않는 깨끗함의 선비 정신을 나타내는 연꽃 등이 사용되었으며, 동물문으로 용과 봉황의 도안이 검용되어 사용되었다. 왕과 왕비는 용보, 문무관의 흉배에는 동물, 새 문양을 사용하였다.

인간의 가장 중대사에 행복을 기원하는 의미가 있기 때문에 여러 가지 문양이 화려한 원색으로 공간을 빈틈없이 채우고 있으며 이것은 자연에서 취한 꽃과 나비, 물결 등을 이 자수 장식술 통해 가능한 가득 담아 보려는 그득함을 여실히 보여 주고 있다.

또한 자수 문양은 직문과 금박문의 정돈된 규칙성과는 달리 자연의 모습을 그대로 받아들이고자 하는 소박한 미적 감정이 나타나 있고, 이것은

주체에 부수된 다른 의미들과 융화되는 조화의 미로 변화 있는 균형의 모습을 유지하고 있다¹⁶⁾.

그러나 현대에 들면서 이것 또한 어떤 상징성을 갖기보다는 시각적 아름다움을 먼저 생각하고 있어 사용하는 문양의 분포도에서 보았듯이 그 차이가 여실히 나타나고 있다. 과거에는 동물문이 상징적으로 많이 사용된 반면 현재는 동물문보다는 아름다움을 더 많이 갖고 있는 식물문, 그중에서도 꽃 문양이 많이 사용되고 있으며, 과거는 그것을 보조적으로 연결시켜 줄 수 있는 당초 문양을 많이 쓴 반면 현재는 선이나 점의 형태를 많이 사용하고 있는 것이다.

IV. 결 론

현재 시장에서 대량 유통되는 한복의 작품집을 통해 한국전통의상에 응용한 전통문양의 종류와 형태에 관하여 고찰한 결과 다음으로 요약한다.

최근 5년간 발간된 작품집은 '96년, '97년에 가장 많아 이 당시 한복 디자인 개발이 활발하게 진행되었으며 이후 국내 경제 사정의 영향으로 감소 현상이 나타난다. 그리고 문양에서 최근 5년간 가장 많이 사용한 문양은 식물문이다.

전통문양은 모든 면에서 상징적인 의미를 중요하게 여겼으나 1990년 초기 문양의 사용은 상징성과는 상관없이 소비자에게 아름다움과 구매효과를 올리기 위한 시각적인 의미를 중요시한다. 또 타 업체와 경쟁력 있는 상품을 위해 여러 문양을 배치하여 한 벌의 한복에 사용하고 있음을 알 수 있다. 문양 사용에 있어서도 시각적으로 아름답고 표현 방법에 있어서도 제작이 수월한 식물문과 여백을 연결시킬 수 있는 기하학문이 많이 사용되고 있음을 알 수 있었다.

응용문양에서 전통문양은 물론이고 생활 속의 도구들과 일본 키모노 문양, 현대 서양 문양, 커튼 문양에 이르기까지 제한 없이 사용, 표현되고 있었으며, 이것은 과거의 제한된 문양의 사용에 있어서와는 달리 구도나 형태에서 다양하고 색다른 아름다움을 나타내기도 한다.

14) 허동화, 한국의 자수, 삼성출판사, 1978, 18.

15) 고춘명, 주신, 중국역대복식, 상해학림출판사, 1985.

16) 김영자, 앞책, 155.

문양 배치에 있어서는 과거는 거의가 비대칭 구도가 많았던 반면 현재는 대칭 구도가 훨씬 많아졌음을 알 수 있다. 그리고 횡적 구도보다는 직선구도가 많음을 알 수 있는데 이것은 상업적인 문제로 문양을 약 60cm 폭에 제작 완성할 때 중심 문양이 한눈에 들어올 수 있어 소비자에게 시각적으로 횡적 구도보다는 안정감 있어 보이고, 약 110cm 폭일 때도 마찬가지로 6폭을 연결시켜 반 완성 상태로 진열할 때 문양이 한곳에 모여질 수 있어 시선을 집중시키는 효과가 있어 판매에 도움을 주는 경향이 많아 횡적 구도보다는 직선 구도가 훨씬 많은 비중을 차지하고 있다.

그러므로 다양한 문양을 많이 사용하기보다는 중심되는 문양을 두고 그 외에는 여백처리 정도의 효과를 주어 구매자에게 시선을 집중시키고자 하는 의도가 있다.

이와 같이 1990년대 후반기 한국전통의상에 사용하고 있는 문양은 상징성보다는 시각적 아름다움에 더 많은 비중을 두고 있다. 그리고 문양 사용의 문제점은 이미 출시된 한복의 문양을 그대로 사용하거나 혹은 키모노, 현대 서양 문양 등을 그대로 사용하여 조잡한 형태의 문양을 이루면서 한복의 품위를 떨어뜨리게 된다. 그러므로 이제 전통을 살리되 그것만을 고수하는 것이 아니라 우리의 전통 문양을 더욱 연구, 발전시켜 우리나라의 고유성을 상징하는 문양을 개발하는데 심

혈을 기울여야 할 것이며 이에 기초 자료로 제시하고자 한다.

참고문헌

- 高春明, 周汎, 中國歷代服飾, 上海學林出版社, 1985.
- 김덕겸, 길상무늬, 창미, 1997.
- 김영자, 한국의 복식미, 민음사, 1992.
- 김재임, 박춘순, 중국의 모란 문양 연구, 복식44, 1999.
- 류희경, 한국복식문화사, 교문사, 1981.
- 아름다운 우리옷, 생활복의 인식 얼마나 나아졌나?, 아름다운 우리옷, 1997. 1.
- 임영주, 한국전통문양 기하학문양과 추상문양, 예원, 1998.
- 임영주, 한국전통문양집 2 꽃무늬편, 안그래픽스, 1987.
- 장수경, 한국전통문양의 유형에 따른 분류에 관한 연구, 복식문화연구 제2권 제2호, 1994.
- 최옥자, 실물로 본 색채와 무늬의 고찰, 한국복식학회, 복식창간호, 1977.
- 허동화, 한국의 자수, 삼성출판사, 1978.
- 圖案ライフ.
- 美しいキモノ.