

한국 전통문양의 Surface Pattern 디자인 개발에 관한 연구

전지은 · 박영미*

영남대학교 섬유패션학부 석사
영남대학교 섬유패션학부 전임강사

A Study on Surface Pattern Design Development of Korean Traditional Motifs

Jeon Jieun · Park Youngmi*

M.A., School of Textiles, Yeungnam University
Full-time instructor, School of Textiles, Yeungnam University

Abstract

Textile fabrication based on traditional culture has grown very attentive as fashion icons in recent so that designers, especially, who want to be the center of attention, may be a public interest and introduce their own culture to the world. In the 21st century by more focusing of our culture, Korean textile designs that is applicable our traditional motifs are required to develop and also its motifs could be comprehensibly got the spirit and the inherent meaning, and should be fuse with modern touch and developed practical design in daily life. Of all many different patterns, this paper placed an emphasis on three of main traditional motifs as a floral arabesque pattern, ivy pattern and butterfly pattern. The traditional motifs were applied through a hand-made technology and the professional design program of TexPro, and then the textile design was simulated by Photoshop to approaching the apparel design. Through these produced artworks, we have conscious that the oriental images have associate traditional meaning and the traditional design tried to express co-existence past and present. Moreover, we believe that the surface pattern design of textile for printing was good chance to relive the traditional meaning, and the tradition is recognized not mere old and expects more advance with applications.

Key Words : Surface pattern design(문양표면디자인), Traditional motif(전통문양),
Trend analysis(트렌드 분석)

1. 서론

1. 연구의 필요성 및 목적

고도의 산업화와 서구문명의 무분별한 유입은 우리의 가치 기준과 전통문화에 대한 인식을 흐리게 하고 있으며, 정신적 가치가 부재한 서구문화의 유입으로 인한 병폐는 우리 민족의 전통을 외면하게 되는 상황에 이르게 되었다. 이러한 흐름 속에서 우리의 전통문화에 대한 올바른 이해와 각각의 개성을 찾아 전통문화를 계승·발전시켜 나가는 것은 매우 중요한 일이다. 이에 “가장 한국적인 것이 가장 세계적인 것이다”라는 생각으로 한국의 전통문화에 관심을 기울일 필요성이 있다.

한국의 전통문양은 한국인의 생활 정서와 의식을 표현하고 있다. 문양은 언어나 문자와 마찬가지로 살아온 환경에 따라 고유한 형태를 지니게 마련이며 나름대로의 독특한 성격을 나타낼 뿐만 아니라, 크고 작은 것, 단순하고 복잡한 것에 상관없이 이들이 각기 소중한 의미를 지니고 있다¹⁾. 옛 조상들의 열과 지혜로움, 소박함이 묻어나는 작품 속에 담긴 문양에는 당시 사람들이 간절히 바라고 소원하는 마음과 신앙적인 의미까지 내포되어 있다. 21세기에는 문화를 보다 중시하여 이러한 의미를 담고 있는 우리의 전통적인 문양을 응용한 한국적 텍스타일을 창조하고, 한국 전통문양의 형태와 상징적인 의미를 이해하고 전통적인 미의식과 현대감각에 맞게 부합시켜 생활에 응용할 수 있는 디자인의 개발이 요구된다.

현재까지 한국 전통문양을 응용한 텍스타일 디자인에 관한 연구로는 한국 전통문양을 응용한 벵타이 디자인에 관한 연구²⁾, 떡살 문양을 이용한 교체장신구 디자인 연구³⁾ 등 패션 소품에 관한 연구와 단청 문양 패턴을 중심으로 한 한국 전통문양을 활용한 문화상품에 관한 연구⁴⁾, 한국 전통문양을 활용한 장신구 디자인 연구⁵⁾, 한국 전통문양을 응용한 어패럴 텍스타일 디자인에 관한 연구⁶⁾, 한국 전통문양과 서양문양을 중심으로 한 패션 아이템에 표현된 문양의 감성이미지에 관한 연구⁷⁾, 패션문화 상품의 한국 전통문양 활용 실태에 관한 연구⁸⁾, 한국 전통문양의

종류, 표현 유형, 구성 형식 및 적용 대상에 따른 감성이미지⁹⁾ 등이 있었다. 그러나 이러한 대부분의 논문들은 패션소품이나 실태에 관련한 보고들이며 어패럴 텍스타일에 관한 연구는 현재까지 많지 않은 것으로 나타났다.

이에 본 연구에서는 한국 전통문양과 유행경향에 대해 살펴보고 전통문양과 현대적인 요소가 잘 접목되어 조화를 이룰 수 있는 프린터용 텍스타일 문양 디자인을 제안하고 소재기획 시에 전통적인 요소가 반영될 것을 기대한다.

2. 연구내용 및 방법

본 연구는 한국 전통문양과 현대적 요소를 융합한 프린터용 텍스타일 소재의 문양디자인을 제안하고자 다양한 전통문양을 활용한 이론적, 문헌적 고찰을 기본으로 창작디자인을 개발하고 제작을 통해 한국 전통문양의 독특함과 자연과의 친화, 우아한 디자인으로의 개발을 위해 다음과 같은 연구방법을 활용하였다.

첫째, 한국전통 문양의 이론적 배경으로서 문헌을 고찰하여 그 의미와 복식에 사용된 미적 특성에 대해 알아보고, 한국전통 문양의 범주 별 분류와 각 문양이미지가 갖는 상징적 의의에 대해 고찰한 후, 한국전통 문양이 갖는 다양한 특성과 융합된 디자인 개발사례들을 확인하기 위해 전문 정보사이트 및 인터넷 정보를 통해 텍스타일 디자인의 특성과 적용대상에 따른 종류, 구성요소 등에 대하여 살펴보았다.

둘째, 텍스타일 디자인에 관한 일반적인 고찰을 통해 의의와 특성, 종류 및 구성요소를 살펴보고 전통적 문양의 다양한 현대적 표현 기법 등을 패션 관련 정보회사인 삼성디자인넷(samsungdesign.net)¹⁰⁾과 한국패션산업연구원의 인터넷 자료에서 제안한 2011 S/S 유행경향을 통해 분석하고 사례를 살펴보았다.

셋째, 한국의 대표적인 전통문양으로 덩굴문양, 당초문양 및 나비문양을 선정하고, 수작업과 텍스프로(TexPro. V.10.0., YOUNG WOO Cnl INC.) 및 포토샵(Adobe Photoshop CS3)을 사용하여 각 문양의 이미지를 텍스타일 디자인으로서 제작하고, 이를 한국의 고유한 전통문양과 현대적 감각이 융합된 창

의적이고 독특한 텍스타일 디자인을 개발하고 이를 창작 시뮬레이션을 통해 작품을 제안하였다.

II. 전통문양과 텍스타일 디자인에 관한 이론적 배경

1. 한국의 전통문양

문양은 한마디로 미적 감각을 불러일으키기 위해 점이나 선, 색채를 도형과 같이 형상화 한 것이라 할 수 있다. 문양이 개인적으로는 각자의 삶을 통해 발현되는 창조적 산물이며, 언어나 문자와 마찬가지로 사용 주체인 민족과 그 민족이 처한 역사적 배경에 따라 고유한 형태로 나타나기도 한다. 그리고 유물의 재료 차이에 따른 점이나 선 등의 질감에서부터 공예·회화·건축 등의 공간을 구성하는 요소에 이르기 까지, 문양은 단순히 장식적인 기능에 국한되지 않고 인간 본연의 기원과 욕구를 다분히 종교적 성격을 띠면서 담아내는 경우도 있다¹¹⁾.

1) 한국문양의 특징

(1) 특징

문양은 의식의 반영이자 정신활동의 소산, 창조적 미화활동의 결과이다. 문양은 그것을 향유하는 집단 사이에서 약속된 부호와 같은 성격을 지닌다. 따라서 문양이 묘사하고 있는 사물이 눈에 보이지 않아도, 문양만 보고도 어떤 적절한 반응을 보이게 된다. 예를 들면, 상상의 동물인 용이나 봉황 문양을 보면 그것에 얽힌 이야기와 신기하고 기이한 현상들을 떠올려 상서와 길상의 기운을 감지하는 것이다. 복숭아 문양을 보면 서왕모 전설의 천도와 관련된 이야기를 기억해내 장수의 의미를 되새기고, 잉어 문양을 보면 등용문 설화의 내용을 떠올려 입신출세의 의미와 연관 짓는 것이다. 이러한 반응들은 문양을 그린 사람이나 그것을 보는 사람들이 지니고 있는 공통된 정신세계에 바탕을 두고 있다고 볼 수 있다.

특정 사물이 다른 세계를 연상시킨다든가 다른 사물과 흡사하다는 것에 근거를 두고 거기에 현실적인

욕망을 실어 그것이 성취되기를 바라는 것이 주술의 사고 원리이다. 대표적인 사례가 우리 민족이 공통적으로 소망하던 부귀, 다남, 강령, 일상적 윤리 덕목과 같은 현세적 가치들이다. 활짝 핀 모란꽃을 그린 문양은 부귀에 대한 소망의 표현이며, 여성들의 생활공간에 석류나 포도 문양을 장식하는 것은 많은 아들을 얻고자 하는 주술적인 심리를 반영한 것이다. 효제충신의 문자 문양은 그러한 덕목을 현실에 실천함으로써 장래에 이상적인 세계에서 살기를 염원하는 마음으로부터 비롯된 것이다. 뿐만 아니라 부적의 글씨처럼 만(卍)자나 희(囍)자 같은 추상적인 문양은 단순한 장식 효과를 뛰어넘어 즐거움과 행복이 계속되기를 기원하는 것이다. 따라서 전통 문양은 이상적인 삶에 대한 현실적 기원을 의탁하는 일종의 주술적 대상으로서의 성격을 강하게 지니고 있다고 볼 수 있다. 즉 우리 전통문양은 우리 민족의 집단적인 가치 감정이 통념에 의해 고정되고 표상된 제2의 자연 또는 상징적 기호에 의해 표현된 미술이라 할 수 있다. 또한 문양은 생활 미술의 한 부분으로 자리하고 있지만 단순히 감상의 대상으로만 존재하는 것이 아니라 인간의 욕망과 기원을 담은 주술적 대상으로 또는 그런 정서를 표현하고 전달하는 매개체 구실을 하고 있는 상징적 조형물이다¹²⁾.

(2) 복식에 사용된 전통문양의 미적 특성

복식에 사용된 문양은 직물이나 문양의 선택과정에 그 시대 사람들의 미적 취향이 반영되었다고 할 수 있으므로 이 문양들은 한국 복식을 이해하고 고찰하는 중요한 요소가 된다. 문양이 복식에 사용됨으로써 나타나는 미적 특징은 다음과 같이 정리될 수 있다.

첫째, 문양은 주로 의례복에서 의도적인 장식문양으로 사용되었다. 의례복에서는 직접적이며 직설적인 문양을 많이 수용함으로써 착용자의 인격이나 신분을 표현하는데 반해 평상복에서는 문양을 배제하거나 직물의 지문을 애용하여 은은하고 자연스러운 복식미를 표현하였다. 둘째, 남성복에는 동물문양이 주로 사용되어 심미적인 장식기능보다는 신분상징으로서의 문양의 가치가 지배적이며, 사회체제를 유지하려는 강한 의지가 집약되어 있음을 엿볼 수 있다.

셋째, 식물문과 길상문은 남자복식에는 지양되고 여자복식에서는 활발하게 사용되어, 여성들이 남성들보다 적극적으로 문양을 통해 길상의 우의를 애용, 현세의 행복과 안락을 기원하였다.

문양은 그 소재와 의미하는 바에 따라 분류할 수 있다. <Table 1>에서 보는 바와 같이 용이나 봉황 등 동물을 소재로 할 수 있으며, 연꽃이나 대나무 등 식물을 소재로 삼을 수도 있다. 식물이나 동물뿐만 아니라 만(卍)자나 수(壽)자를 연속으로 나타낸 문자 무늬나 기하학 무늬도 있으며, 자연소재부터

2) 전통문양의 분류

<Table 1> Classification and characteristics of traditional motifs

Pattern	Image of pattern	Signification of pattern	
Animal Pattern		Dragon	Preside the nature Interrupt of evil
		Phoenix	Benevolence, Righteousness, Propriety, Wisdom and Sincerity
		Fish	Success in life
Plant Pattern		Lotus Flower	Cleanliness, Purity, Reproductive prosperity
		Ivy	Longevity, Continuity
		Peony	Beauty, Wealth
		Four Gracious Plants	Scholarly spirit & fidelity
Artificial Pattern		Cloisonne	Lucky sign
		Cintamani	All's Well
Landscape of Nature		Cloud	Ageless
		Rock	Longevity
Literal Pattern		Number	Longevity
		Luck and Longevity	Party platform
Geometric Pattern		Taegeuk	Development, Prosperity
		Eight Diagram	Rise & fall, Fortunes
Composite Pattern		Fish notes leisure of life, success of life and conjugal harmony, and newly means longevity when fish join with reed.	

여의두문 같은 인공물까지 소재를 선택하였다. 문양 중에서는 장수를 상징하며, 열 개의 사물을 같이 표현하는 십장생문, 아들이 많기를 기원하는 의미에서 포도와 여러 아이들을 같이 나타낸 복합문도 있다. 이처럼 문양은 소재별로 분류할 수 있을 뿐 아니라 의미하는 바에 따라 장수를 기원하는 것, 입신출세를 기원하는 것 등 의미별로 분류할 수 있다.

특히, 식물 문양에 속하는 덩굴 문양은 줄기가 뻗어나가면서 다른 것을 감아 올라가는 덩굴풀 모양을 형상화 한 것으로 리듬감과 지속적인 생명력을 느낄 수 있다. 곤충에 속하는 나비문양은 자유연애, 즐거움의 상징으로 행복의 상징으로 자리를 잡았다. 덩굴문양과 나비가 함께 그려지는 경우는 자손의 창성과 장수를 의미한다. 이처럼 여러 문양이 복합되면 의미가 달라지기도 하고, 좋은 의미가 배가되기도 한다.

2. 텍스타일 소재디자인

1) 텍스타일 소재디자인의 정의 및 특성

텍스타일 소재디자인이란 시대적 변화에 따라 본래의 개념에서 점차 확산되고 있으며 그에 따른 텍스타일 디자인의 업무의 불명확한 영역에 의해 사용자 간에 명확히 정의되어 있지 않으나¹³⁾, 일반적으로 봉제용 원단에 새로운 패턴을 창출하는 일을 말한다¹⁴⁾. 사전적 의미로는 일반적으로 장식을 목적으로 다양한 섬유재료 위에 칼라, 다양한 모티브의 배열을 통해 생기는 직조, 니트와 같은 섬유조직(Structure of Fabric)과 표면장식(Surface decoration)의 형태로 나타나며 여러 가지 칼라변화에 의해 의류소재에 많은 다양한 변화를 줄 수 있음을 뜻한다.

한편 텍스타일 소재디자인은 상품의 컨셉에 따라 모티브의 크기나 배열, 디자인의 크기 등을 다양화할 수 있고, 한 가지 패턴의 반복회수, 색상변화 등을 통해 창조적이면서 독창적인 디자인을 개발할 수 있는 특징이 있다. 또한 디자인의 용도 면에서 보면 어패럴용 디자인은 패턴이 작고 유행에 민감한 반면, 어패럴을 제외한 장식용도의 디자인을 위해서는 큰 패턴을 주로 사용하고 유행과는 상관없이 전통적이면서도 현대적이고 세련된 표현을 하고자 하는 특

성이 있다.

2) 텍스타일 소재디자인의 구성요소

텍스타일 패턴은 디자인을 통해 전개된 배열을 의미하는 것으로서 점, 선, 면, 방향, 명암 및 형태 등의 구성요소로 하나의 조형단위를 이룬다. 문양은 모티브와 패턴으로 나눌 수 있는데, 모티브는 문양을 이루는 기본 단위의 형태이며 패턴은 모티브가 모여서 이루는 문양의 전반적인 형태를 말한다. 디자인의 발상은 모티브에서 영감을 얻고, 디자이너는 자신의 감각과 표현력을 통해 새로운 것을 창출해내는 것이라 할 수 있다. 소재디자인의 구체적인 구성은 우선 주제를 개략적으로 설정하고 아이디어를 여러 가지로 스케치하여, 그 중에서 가장 이상적인 것을 구체적인 디자인으로 구성한다. 즉, 모티브를 선정하고 다양한 표현방식으로 모티브를 표현해 보고, 모티브의 적절한 배열 방식을 적용하고 다양하게 컬러 웨이(color way)를 행한다.

<Table 2>는 모티브의 종류에 따라서 식물, 꽃, 동물, 바다, 인물 등을 표현한 ‘자연물’, 원, 점, 선의 기하학적 도형으로 구성되는 ‘기하물’, 자동차 등의 각종 공산품을 대상으로 한 ‘인공물’, 이니셜 등 고유적 특성물인 ‘상징물’ 등의 텍스타일 디자인 예를 제시하였다.

한편 모티브의 표현기법은 사실적 표현, 추상적 표현, 기하학적 표현으로 분류할 수 있으며, 모티브 배열 방법에는 일반적으로 규칙배열, 불규칙배열, 고정배열 등으로 분류되고 있다. 또한 패턴의 컬러는 수채화기법, 파스텔기법, 그래픽화기법, 점묘기법, 펜화기법, 소묘기법 등의 채색기법과 명도대비, 색상대비, 채도대비, 보색대비, 한난대비 등의 배색 방법으로 분류하여 사용하고 있다. 패턴의 구성 형태에 따른 분류로는 하프드롭(half-drop)패턴, 다이아몬드(diamond)패턴, 스퀘어(square) 패턴, 스케일(scale)패턴, 트라이앵글패턴, 브릭(brick)패턴, 반곡선의 오지(ogee)패턴, 헥서건(hexagon)패턴, 턴어라운드(turn-around)패턴, 턴오버패턴(turn-over) 등이 있으며, 텍스타일 디자인의 공간은 패턴의 밀도로 분류되어 고밀도, 중밀도 및 저밀도 디자인으로 분류하고 있다.

<Table 2> Representative textile design samples based on object of motifs

Object of motifs	Textile design				
Nature					
Geometry					
Artificial					
Emblem					

III. 연구 방법

1. 전통문양 및 현대적 요소에 관한 문헌적 고찰 및 분석

먼저 전통문양에 관련된 최근의 선행연구 문헌들로는 한국 전통문양을 응용한 넥타이 디자인에 관한 연구²⁾, 한국 전통문양을 응용한 어패럴 텍스타일 디자인에 관한 연구⁶⁾, 한국 전통 당초문양을 응용한 어패럴용 텍스타일 디자인에 관한 연구¹⁵⁾, 전통문양과 친환경소재를 활용한 패션소재기획¹⁶⁾ 등이 있다. 또한 현대적 요소가 전통문양과 관련지어질 수 있는 문헌으로는 당초문양을 활용한 현대적 장신구 디자인 연구¹⁷⁾ 논문을 참고로 하였다. 당초문양을 활용한 현대적 장신구 디자인 연구¹⁷⁾를 살펴보면, 당초문양의 부드러운 곡선은 영원불멸의 끊임없는 생명의 영원성을 내포하며 전 세계의 대부분의 문양들은 서로 교류하고 변천되어왔다. 단순재현이 아닌 현대

적 감각과 현대인의 감성이 만나 전통문양과 현대적 요소를 융합한 연구의 가능성을 보여주고 있다.

위의 고찰내용은 전통문양의 의미, 상징성 등이며, 이들 내용에 대해서 대표적 이미지를 제시하고 요약 • 정리하여 분석하였으며, 또한 문헌을 바탕으로 현대적 요소와 전통문양의 융합디자인에 의한 프린터용 텍스타일의 패턴디자인을 제안하였다.

2. 2011 S/S 유행경향 분석자료 및 방법

분석 자료는 가장 최근의 자료를 얻기 위해 실시간 자료가 업데이트 되는 인터넷 사이트를 참고하여 조사하였으며, 삼성디자인넷과 한국패션산업연구원에서 제공하는 2011 S/S 유행경향 자료를 이용하였다.

분석 내용 및 분석 방법으로는 각 정보 회사별 제공하고 있는 컨셉, 색상, 소재, 패턴에 대해 요약하고, 대표적 이미지를 제시하였다.

3. 전통문양을 응용한 텍스타일 소재디자인 제안을 위한 자료, 내용 및 방법

디자인제안 분석 자료로 인터넷 사이트를 참고하여 전통문양을 의상에 도입하여 활용한 사례를 수집하여 조사 분석하였다. 이를 위해 국내 패션관련 정보를 제공하는 대표적인 웹사이트인 삼성디자인넷과 한국패션산업연구원의 자료를 바탕으로 현재까지 경향을 분석하였다.

분석 내용 및 분석 방법은 전통문양을 응용한 패턴을 분석한 내용을 근거로 하여 컨셉, 색상 및 패턴에 대해서 요약한 후, 대표적 이미지를 제시하였다. 디자인 제안에 있어서는 수작업과 더불어 TexPro, V.10.0. (YOUNG WOO Cnl INC.) 및 Adobe Photoshop CS3 프로그램을 사용하였다.

IV. 연구 결과 및 고찰

1. 전통문양 및 현대적 요소에 관한 문헌 고찰 결과

먼저 전통문양에 관련된 최근의 선행연구 문헌 중 이연순 등의 한국 전통문양을 응용한 빅타이 텍스타일 디자인에 관한 연구에서는 핸드드로잉과 CAD System을 이용해서 전통문양과 개발한 패턴으로 빅타이 디자인한 것을 제안하였다²⁾. 김화정의 한국 전통문양을 응용한 어패럴 텍스타일 디자인에 관한 연구에서는 2008 S/S 유행경향 분석과 함께 독창적인 어패럴 텍스타일 디자인을 제작하여 보고하였다⁶⁾. 권현정의 한국 전통 당초문양을 응용한 어패럴용 텍스타일 디자인에 관한 연구에서는 당초문양을 모티브로 하여 2009 S/S 유행경향을 적용한 현대적 디자인 개발사례를 제안하였으며¹⁵⁾, 박영미 등의 전통문양과 친환경소재를 활용한 패션소재기획에서는 한국의 전통문양을 친환경 패션의류소재에 응용하여 친환경 소재의 편안함과 자연스러움을 최대한 살리면서도 전통을 알리고자하는 소재기획특성을 반영한 것으로 전통문양 원형소스를 CAD System으로 전환함으로써 새로운 조직과 패턴을 개발하여 제안하였다. 이는 한국의 전통문양을 바탕으로 한 새로운 패

턴 및 디자인의 개발과 전통문양이 적용되는 친환경 소재의 분류 및 친환경 요소와 전통문양과의 관계에 관해 발표한 보고¹⁶⁾ 라고 할 수 있다. 또한 이상의 논문들에서 특징지어질 수 있는 현상으로는 전통문양을 중심으로 유행경향과 같은 다른 요소를 접목하여 텍스타일 디자인을 제안 또는 제작한 것이다.

또한 현대적 요소가 전통문양과 관련지어 질 수 있는 문헌으로는 손강아의 당초문양을 활용한 현대적 장신구 디자인 연구¹⁷⁾와 성미정의 한국전통문양을 응용한 현대의상 디자인 연구: 수·복 문양의 직물 개발을 중심으로¹⁸⁾ 등이 있으며, 이 외에도 이선화 등의 현대 패션에 나타난 한국 TEXTILE DESIGN 연구- 회화를 활용한 PRINTING을 중심으로¹⁹⁾, 송하영의 텍스타일 CAD의 직물 시뮬레이션을 활용한 자카드 직물디자인 연구-꽃의 추상적 이미지를 응용한 인테리어²⁰⁾, 변영희 등의 한국전통문양을 응용한 텍스타일 패턴 디자인 연구- 옵티컬 패턴(Optical Pattern)을 중심으로-²¹⁾, 김철순 등의 한국화 모티브를 활용한 어패럴용 텍스타일 CAD 디자인²²⁾ 등의 관련 자료를 참고로 살펴보았다.

2. 2011 S/S 유행경향 분석

1) 컬러

실시간 인터넷 사이트를 참고하여 2011 S/S 유행경향 자료에 대해 각 정보회사별로 제공하는 컨셉, 색상, 소재 및 패턴에 대해 정리한 결과, 제안된 컬러는 Beautiful Life, Essentialist, Happy Ways, Unexpected Solution으로 분류 할 수 있었다. <Figure 1>은 트렌드분석에 의한 컬러 맵을 나타낸 것이다.

한편 <Table 3>은 각 분류된 컬러이미지와 특성을 나타낸 것이다. 즉, 제안된 컬러이미지로서 첫째, Beautiful Life는 빛에 반사되어, 희미하게 부유하는 섬세한 파스텔톤 색조를 얹게 머금은 컬러들로 황록(Sunny lime), 자스민 그린(Jasmine green)처럼 태양빛을 가득 담은 듯한 강렬한 컬러와 부드러운 느낌의 따뜻한 네온 컬러(Neon color), 식물에서 영감을 받은 자연스러운 모스 그린(Moss green)이 제안되었다. 둘째, Essentialist는 여행이라는 무드로 여

과된 멀티 컬러로 전반적으로 창백하고 흰색 빛이 나는 워싱 컬러이다. 아스팔트 회색, 낡은 사진(세피아), 녹색색, 산화된 황색, 건조한 핑크색 등이 여기에 포함될 수 있다. 또한 태양으로부터의 역동적인 컬러들의 강조로 적갈색과 짙은 갈색에 동양적인 황금빛 컬러와 보석 같은 바이올렛 및 블루가 이국적 향기를 더하는 것으로 표현되고 있었다. 셋째, 제안된 칼라로서 Happy Ways는 신선한 색감의 은은한 파스텔 색상과 밝은 색으로 가볍고 경쾌하면서 화사

한 느낌을 주는 비타민 컬러를 상징하며, 베이지, 화이트, 블랙이 모던한 밸런스를 제안하고 있었다. 끝으로 Unexpected Solution 컬러는 고강도의 느낌을 가진 자연의 복합된 컬러 계열로 식물의 녹색과 황색에서 느껴지는 자연미와 함께 미니멀한 무드에 불투명과 투명의 색상이 혼용되어 미래적으로 표현하며, 청색과 녹색의 기본적인 색과 중성적인 색이 독특한 조화를 이루는 것으로 분석되었다.

<Figure 1> Color map by 2011 S/S analysis - www.samsungdesign.net

<Table 3> Proposed color characteristics on 2011 S/S analysis by samsungdesign.net

Classification	Proposed Color			
	Beautiful Life	Essentialist	Happy Ways	Unexpected Solution
Representative Color	Sunny lime, Jasmine green, Moss green	Asphalt grey, Greenish blue, Dry pink, Oxidize yellow, Redish, Oriental golden yellow, purple, Glaze, Dark brown,	Beige, White, Black	Chlorophyll green & Yellow, Basic blue & green, Natural color
Description	Reflected pastel & strong vivid & natural color	Multi color palette, Washing & energetic color	Fresh, Pastel, Bright, Vitamin, & Modern balance	Hybrid color, Minimal mood, Expression the future
Color Image				

2) 소재와 패턴

2011 S/S 소재는 베일(Veil), 가제(Gauze), 얇은 크레이프(Crepe) 등과 같은 유동성을 느낄 수 있는 것을 주로 사용하며, 이러한 얇은 소재를 레이어드하여 효과를 부여한 것이 특징적이었다. 자연스러운 플로럴 프린트 및 수수하지만 섬세한 장식소재, 천연재료인 면을 비롯하여 실크와 린넨이 단독 또는 혼방되어 사용되었다. 또한 패턴에 있어서는 크고 풍부한 톤 온 톤(Tone on Tone) 패턴과 자카드 패턴을 적용하여 모래 또는 여러 가지 색이 혼탁하게 섞인 효과를 부여하였다. 특히 면이나 면과의 블렌드를 중요시 하고 캔버스(Canvas), 서지(Serge), 덱 스트라이프(Deck Stripe) 등 해양으로부터 영감을 받은 직물을 다양하게 제안하였으며, 화이트에 블루, 레드, 네이비, 블랙의 얇은 스트라이프를 강조하는 것을 알 수 있었다. 신체의 움직임에 따라 우아하고 부드럽고 자연스럽게 일치되는 테크니컬 소재와 더불어 실키 터치와 투명성이 강조된 보일(Voile) 등의 레이어드 소재가 유행할 것으로 예측하였다.

3) 스타일

2011 S/S 트렌드에서 보여진 스타일의 분석 결과, 튜닉(Tunic) 스타일의 드레스, 민소매 튜닉 셔츠 등의 심플한 셔츠룩의 변형, 편안한 실루엣의 루즈 룩(Loose Look)이 남성용에도 적용되는 것을 알 수 있었다. 여성의 경우 파자마 스타일의 셔츠나 셔츠 원피스와 같은 얇고 투명하게 비치는 소재 아이템과 더불어 섬세한 입체 재단, 잔주름과 장식 스티치를 한 스모킹, 물결 모양의 주름을 잡은 러플 등을 이용한 볼륨감 있는 스타일이 연출되었다. 그리고 꽃잎을 연상시키는 듯한 커팅의 실루엣은 로컬 문화가 살아 숨 쉬는 듯 하며, 과시적이지 않은 세련된 스타일과 느슨한 튜닉, 길고 소매가 풍성한 스타일의 젤라바(jellaba), 네루(Nehru) 컬러 재킷 등 우아한 스타일로 작은 사이즈의 기하학적인 패턴과 민속적 프린트 룩으로 연출하였다. 또한 컬러와 그래픽, 약간의 유머와 위트를 섞은 도시적 세련함(Urban Chic)을 추구하는 것을 알 수 있었다. 격자무늬와 같은 타탄체크를 비롯한 다양한 체크와 스트라이프

를 활용하고, 단순하고 입기 편한 것을 선호하며 코튼 수트와 테니스 룩의 신선한 평상복을 제안하였다. 매우 절제된 라인과 형태, 소프트 레이어의 비구조적인 실루엣과 곡선미, 현대적 테크닉 소재로 도시적인 모던함을 강조하며 클래식 스타일의 다양한 변화로 실루엣, 디테일, 소재의 다양함을 시도한 것을 알 수 있었다.

3. 디자인 제안

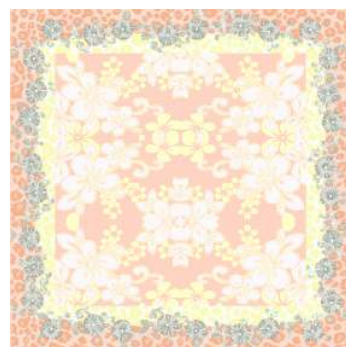
인터넷과 2011 S/S 유행경향 자료를 토대로 제안된 색상, 소재 및 패턴에 대해 분석하고 패턴트렌드 경향을 바탕으로 <Table 4>에서와 같이 6종류의 테마와 컨셉을 설정하고 각각의 모티브를 바탕으로 수작업 또는 컴퓨터 작업을 통해 기본 디자인을 제안하였다.

위의 6가지 디자인에 대해 각각의 작품설명은 다음과 같다. 즉, <Figure 2>에서와 같이 Artwork 1과 Artwork 2는 손수건 용도로서 45×45cm 크기의 프레임을 제작한 것이다. Artwork 1은 자연을 컨셉으로 덩굴문양을 간략화 하여 보더에 배치하였으며, 중심점을 기준으로 상하좌우 대칭을 이루도록 수작업으로 제작한 작품이다. 자연을 표현하기 위해 그린계열의 색상을 보더에 채색함으로써 안정감을 부여하고 중심부의 화려한 컬러가 두드러지게 표현하였다. 또한 Artwork 2는 로맨틱을 컨셉으로 덩굴문양을 현대적 감각으로 변형하여 보더에 배치하고, 중심부는 꽃문양을 단순화하여 반복패턴으로 구성하였으며, 중심점을 기준으로 상하좌우 대칭을 이루도록 하였다. 보더의 경계에 직선이 아닌 곡선으로 덩굴문양을 나타냄으로써 부드러운 느낌을 주고, 보더의 배경 부분만 단독으로 레오파드 후가공 처리를 하여 규칙적인 반점배열 효과와 넓고 희끄무레한 파스텔톤 배열로서 고급스러움과 로맨틱함이 한 층 더 도드라지도록 표현하였다.

또한 <Figure 3>에서 보는 바와 같이 Artwork 3은 단순함과 세련됨을 컨셉으로 꽃문양과 당초문양의 일부분을 단순화하여 디자인한 작품이다. 패턴의 중심이 아닌 모서리 부분에 크기가 다른 꽃문양을 배치함으로써 보다 자연스러운 배열이 될 수 있도록 하였다. Texpro 프로그램에서 꽃문양의 모티브에 당

<Table 4> Proposed design and its detailed characteristics

List	Theme	Concept	Motif	Working	Basic pattern
1	The natural	Natural	Ivy	Manual	
2	Petit	Romantic	Ivy Flower	Computer	
3	Repetition	Ease & Refinement	Flower Arabesque	Computer	
4	Flower garden	Elegance	Plants Butterfly	Manual	
5	Esperance	Dynamic	Ivy Flower Plants Butterfly	Manual Computer	
6	Esperance	Sophistication	Ivy Flower Plants Butterfly	Manual Computer	

<Figure 2> Artwork 1; natural concept (left) and artwork 2; romantic concept (right)

초문양의 후가공 툴을 사용한 후, 하트모양의 자카드 툴을 노란색으로 적용함에 따라 단조로울 수 있는 패턴에 세련미가 나타나도록 표현하였다. 그리고 이 모티브의 반복을 통해 디자인된 패턴을 Texpro 프로그램의 3D mapping을 이용해서 벅타이 착장 시뮬레이션을 한 것을 볼 수 있다.

Artwork 4는 우아함을 컨셉으로 식물과 나비문양을 모티브로 하여 40×60cm의 크기로 직접 수작업으로 제작한 것이다. 보다 사실적으로 문양을 표현하고자 그라데이션과 명암에 중점을 두고 있는 것을 <Figure 4>에서 알 수 있다. 이 모티브로 반복을 통해 디자인된 패턴을 Texpro 프로그램에서 원피스에 적합하게 축소하여 Texpro의 3D mapping을 이용해서 원하는 포인트에 패턴의 중심점을 두어 원피스에 착장 시뮬레이션을 하였으며, 또한 인테리어 분야에 있어서는 이 평면적인 패턴을 아트월의 포인트 벽지로 사용하는 것이 가능할 것으로 사료된다.

<Figure 5>의 Artwork 5는 다이내믹한 역동성이 컨셉인 작품으로 꽃문양과 덩굴모양을 단순화한 것을 배경으로 하고(left), 그 위에 포인트로 꽃문양, 식물문양, 나비문양을 40×60cm의 크기로 디자인한 것이다. Texpro 프로그램에서 레오파드 후가공 툴을 적용한 보더 부분을 가져와서 스트라이프 형태로 40×60cm의 크기를 만든 후, Artwork 4와 함께 Photoshop의 hard light copy 효과를 주었다. 배경이 되는 꽃은 투명하게 하고 포인트가 되는 것은 선명하게 드러나도록 하여 활동적이면서 생동감이 있도록 표현하였다. 우측의 타이와 백은 이 모티브의 반복을 통해 디자인된 패턴을 Texpro의 3D mapping을 이용해서 착장 시뮬레이션을 나타낸 것이다.

<Figure 3> Artwork 3: ease & refinement concept (left) and creatively simulated tie (right)

<Figure 4> Artwork 4: elegance concept (left) and creatively simulated dress (right)

<Figure 5> Artwork 5: dynamic concept (left) and tie vs. bag (right) by creative simulation

<Figure 6> Artwork 6: sophistication concept (left) and tie, sofa and curtain (right) by creative simulation

마지막으로 Artwork 6은 세련됨을 컨셉으로 하여 꽃문양과 덩굴모양을 단순화하여 배경으로 하고 그 위에 포인트로 꽃문양과 식물문양, 그리고 나비문양을 40×60cm의 크기로 제작한 작품이다. <Figure 6>에서 보는 것처럼 먼저 Artwork 2의 Texpro 프로그램에서 레오파드 후가공 틀을 적용한 보더 부분을 가져와서 스트라이프 형태로 40×60cm의 크기를 만든 후, Artwork 4와 함께 Photoshop의 야광(Luminosity)효과를 부여하여 포인트를 주려고 하였다. 그리고 이 모티브의 반복을 통해 디자인된 패턴을 Texpro의 3D mapping을 이용해서 넥타이와 소파 그리고 커튼으로 착장 시뮬레이션을 한 것을 볼

수 있고, Artwork 5를 바탕으로 하여 전반적인 컬러가 톤 다운이 됨으로써 은은함 가운데서도 세련됨을 엿 볼 수 있다.

V. 결론

본 연구에서는 한국 전통문양에 대한 조사와 패션 경향이 어떻게 변화해 가는지를 알아보기 위해 문헌 고찰을 한 후, 정보를 분석하여 전통문양과 현대적 감각요소가 응용된 어패럴용 텍스타일의 표면패턴에 관한 디자인을 제안하였다. 그 결과 트렌드는 과거

와 현재를 연결해주는 다리라도 같아서 어떠한 주기로 반복이 되며, 항상 동일한 것이 아니라 과거의 것에 변화를 주어 지속적으로 향상되고 발전함에 따라 전통문양과 현대적인 요소를 융합한 텍스타일 디자인 제안으로 다음과 같은 결론을 도출할 수 있었다.

디자인 제안을 한 작품은 총 6작품으로 착장 시물 레이션도 포함하였다. Artwork 1과 Artwork 2는 덩굴문양을 현대적 감각으로 변형한 것으로, Artwork 1은 가장 기본적인 정사각형의 프레임을 만들어 손수건을 접었을 때와 펼쳤을 때의 느낌을 같도록 하였으며, Artwork 2는 중심부에 꽃문양을 넣어 보다 현대적이고 로맨틱함을 표현 하는데 중점을 두었다. Artwork 3은 벵타이 디자인으로 꽃문양과 당초문양의 일부분을 단순화하여 스카프 보다는 작은 패턴을 만들고, 반복의 효과를 주었다. Artwork 4는 스카프로 활용할 수 있도록 큰 모티브로 식물문양과 나비문양을 응용하였으며, 개성적 표현을 중시하는 현대인에게 맞게 단조로움을 피할 수 있도록 식물의 방향에도 변화를 주었다. Artwork 5와 Artwork 6은 동일한 패턴이지만, 어떤 효과를 적용하였는가에 따라 분위기가 달라지며, 꽃문양과 덩굴모양을 현대적 감각으로 표현하기 위해 레오파드 패턴의 접목과 다양한 컬러로 화려함과 세련됨을 표현할 수 있었다.

위 연구를 통해 제안된 한국 전통문양을 활용한 어패럴 소재 디자인은 동양적 이미지가 전통적인 의미를 가지며 현대적 감각요소와의 융합으로 현재와 과거가 공존하는 것을 표현하고자 하였다. 또한 전통의 의미를 다시 한 번 되새겨 볼 수 있는 좋은 기회가 되었으며, 전통이 단순한 옛 것으로만 생각되는 것이 아니라 이것을 응용하여 더욱 발전하기를 기대한다.

참고문헌

- 1) 임영주(2004), *한국의 전통 문양*, 대원사, p.6.
- 2) 이연순, 엄지은(2006), “한국 전통문양을 응용한 벵타이 텍스타일 디자인에 관한 연구”, *한국 의상디자인학회지*, 10(2), pp.149-161.
- 3) 김신정(2007), “떡살 문양을 이용한 교체장신구 디자인 연구”. 서울과학기술대학교 대학원 석사학위논문. pp.11-15.
- 4) 모지현(2008), “한국 전통문양을 활용한 문화상품에 관한 연구: 단청문양 패턴을 중심으로”, *조선대학교 대학원 석사학위논문*. pp.53-63
- 5) 김형기(2009), “한국 전통문양을 활용한 장신구 디자인 연구”, *공주대학교 대학원 석사학위논문*. pp.11-16
- 6) 김화정(2007), “한국 전통문양을 응용한 어패럴 텍스타일 디자인에 관한 연구”, *영남대학교 대학원 석사학위논문*. pp.3-7
- 7) 김현정(2004), “한국 전통문양과 서양문양을 중심으로 한 패션 아이템에 표현된 문양의 감성이미지에 관한 연구”, *울산대학교 대학원 석사학위논문*. pp.7-8
- 8) 현선희, 배수정(2007), “패션문화상품을 위한 텍스타일 디자인 개발- 한국전통문양을 중심으로”, *한국의류학회지*, 31(6), pp.985-996.
- 9) 장수경, 김재숙(2000), “한국 전통문양의 종류, 표현 유형, 구성 형식 및 적용 대상에 따른 감성이미지”, *한국의류학회지*, 24(2), pp.214-225.
- 10) "Color map, Proposed Color", *삼성디자인넷* 자료검색일 2011. 03. 28, 자료출처 <http://www.samsungdesign.net>
- 11) "Classification and characteristics of traditional motifs", *문화체육관광부 문화포털* 자료검색일 2011. 03. 28, 자료출처 <http://www.culture.go.kr>
- 12) 허균(2000), *전통문양*, 대원사, p.14.
- 13) 라사라교육개발연구원(1993), *어패럴 소재기획*, (주)라사라, p.181.
- 14) 이선화(1991), *텍스타일 디자인*, 미진사, p.7.
- 15) 이연순, 권현정, 이정은(2008), “한국 전통 당초문양을 활용한 텍스타일 디자인 개발”, *한국의류산업학회지*, 10(4), pp.479-488.
- 16) 박영미, 박경순(2009), “전통문양과 친환경소재를 활용한 패션소재기획”, *한국생활과학회지*, 18(5), pp.1103-1113.
- 17) 손강아(2007), “당초문양을 활용한 현대적 장신구 디자인 연구”.

- 구 디자인 연구”, 국민대학교 석사학위논문. pp.12-20
- 18) 성미정(2004), “한국전통문양을 응용한 현대의 상 디자인 연구: 수·복 문양의 직물 개발을 중심으로”, 동덕여자대학교 석사학위논문. pp.23-48
- 19) 이선화, 금기숙(1993), “현대 패션에 나타난 한국 TEXTILE DESIGN 연구- 회화를 활용한 PRINTING을 중심으로”, *한국복식학회지*, 21, pp.113-128.
- 20) 송하영(2007), “텍스타일 CAD의 직물 시뮬레이션을 활용한 자카드 직물디자인 연구-꽃의 추상적 이미지를 응용한 인테리어”, *한국의상디자인학회지*, 9(2), pp.49-57.
- 21) 변영희, 채금석(2007), “한국전통문양을 응용한 텍스타일 패턴 디자인 연구- 옵티컬 패턴(Optical Pattern)을 중심으로-”, *한국패션뷰티학회지*, 5(1), pp.87-96.
- 22) 김철순, 조용주(2008), “한국화 모티브를 활용한 어패럴용 텍스타일 CAD 디자인”, *한국의상디자인학회지*, 10(3), pp.101-110.

접수일(2011년 9월 2일),
수정일(1차 : 2011년 10월 21일, 2차 : 11월 30일),
게재확정일(2011년 12월 5일)