

중국전통 전지공예와 현대도자장식의 융합에 대한 연구

이신칭¹, 위정기¹, 엄봉¹, 김원석^{2*}, 노혜신², 김성민²

¹공주대학교 일반대학원 조형디자인학과 박사과정,

²공주대학교 일반대학원 조형디자인학과 교수

An Introductory Study on Convergence of Traditional Chinese Paper-cutting Art and Contemporary Ceramic Decoration

Li Xinqing¹, Wei Zhengqi¹, Yan Peng¹, Won-Suk Kim^{2*}, Hae-Sin Ro², Sung-Min Kim²

¹Doctoral Student, Dept. of Formative Arts Design, Graduate School, Kongju university

²Professor, Dept. of Formative Arts Design, Graduate School, Kongju university

요 약 본 연구는 중국전통 전지공예와 현대도예의 융합을 시론적으로 다룬 것이다. 전지공예는 중국인이 오랫동안 일상에서 즐겨온 팝아트적 예술이며, 현대도자는 이로부터 창작의 소재와 모티브를 공급받아 작가의 창의성을 자극하며 도예의 새로운 길을 열고 있다. 순수한 평면예술인 전지공예는 도자기를 만나 3차원 공간으로 전이되어 새로운 예술언어로 번역되었으며 도자재료는 그 가소성과 수용성으로 말미암아 전지공예 내포하고 있는 음양허실의 조화는 물론 전지작품에 대한 새로운 해석까지 가능하게 하였다. 본 연구는 이와 같은 양자의 융합에 대한 경향성과 가능성을 보여주고 있다.

주제어 : 전지공예, 도예, 조각, 실크스크린, 투조, 장식디자인

Abstract This study is an introductory study on Convergence of Traditional Chinese Paper-cutting Art and Contemporary Ceramic Decoration. As a part of Chinese folk art, now newly developed by the convergence of contemporary ceramic art, today it promotes artists' creativity and find a alternative way for ceramic art. This mainly explore transition of 2 dimensional paper-cutting art into ceramic art. As a part of convergence art, this study suggest combination of 4 elements yin-yang-true-false with understanding of its history and contemporary status, and towards aesthetic values

Key Words : Paper-cutting art, Ceramic art, Silk Screen, Convergence, Openwork, Decoration design

1. 연구의 배경

전지예술(Paper-cutting Art)은 중국전통공예 가운데 가장 보편적이고 지금도 활발히 행해지는 것 가운데 하나이다[1]. 가위나 칼을 사용하여 종이를 오리고 찢는 등의 다양한 기법을 사용하면서 인물, 화초, 문자 등 다양한 문양을 만들어 내고 명절이나 경사에 기복을 담은 문양을 만들어 지금도 사용하고 있다. 따라서 그만큼 일반 대중의 미의식과 생활상의 욕구를 반영하고 있으며, 나아

가 중국 예술사의 미적 감치도 함축하고 있다.

한편 도자예술 또한 중국을 대표하는 예술형식이며 생활 도구로서 끊임없이 다른 공예의 기법이나 예술적 정수를 흡수하여 자신의 창조력과 표현력을 발전시켰다. 따라서 예술가들은 도자장식의 특징에 따라 전지예술의 표현수법을 빌려왔고 알게 모르게 전지공예의 표현방식과 공예기법을 두루 갖추어 왔다.

전지공예의 디자인을 도자기에 적용하는 것은 이미 당송대(唐宋代)부터 성행했고[2], 현대 도자공예가 발전과

*Corresponding Author : Won-Suk Kim(wskim1188@naver.com)

Received June 30, 2020

Accepted September 20, 2020

Revised August 10, 2020

Published September 28, 2020

더불어 전지공예가 갖는 예술적, 문화적 모티브는 평면을 벗어나 새로운 예술언어로 번역되고 있는 사례를 어렵지 않게 만날 수 있다. 서구 팝아트의 융성으로 도자장식에 새로운 경향이 나타난 것에 비하여 전지공예의 적용은 전통공예에서 이러한 추동력을 찾는 것이다[3].

이에 본 연구는 전통전지공예와 현대 도자장식의 융합이라는 주제 아래, 이러한 사례들을 제시하고 그 경향과 특징을 정리해 보고자 한다.

2. 연구의 목적과 범위

“일체의 문화예술 현상은 모두 혼자 독립적으로 존재하고 발전한 것이 아니다[4].”라는 관점에서 본 연구는 전통적인 전지공예가 현대 도자장식에 융합되는 사례를 연구한 것이다. 연구는 전통적인 기법을 계승하는 경우부터 작가들의 창작적인 도예기법으로서 전지공예의 기법과 이념이 활용되는 것까지 아래의 5가지 경우를 선별하여 제작과정과 작품을 두루 연구하였다. 이렇게 함으로써 작품의 외형뿐 아니라 제작과정에서 나타나는 융합적 성격 또한 파악 할 수 있었다.

3. 본론

아래에 제시된 5가지 사례가 전지와 도자의 융합의 모든 것이라고는 할 수 없으나 대강의 기법적 특성뿐만 아니라 작품의 특징을 파악하는데 기여할 것으로 기대한다.

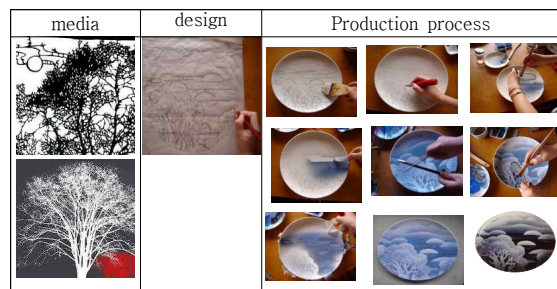
3.1 전통침화장식기법의 활용

전지침화(剪紙貼花, 오려붙이는 기법) 자기(瓷器)는 당대(唐代)에 처음 나타나서 송대(宋代)에 흥성하였다. 전지침화공예는 민족전통의 전지와 도자기 제작기술의 결합이다[5]. 소성된 기태(器胎)위에 먼저 잘라낸 종이꽃을 붙이고 검은 유약인 흑유를 바른 뒤에 지화를 제거하고 구워낸다. 이보다 좀 더 발전된 방식으로서 길주전지침화는 흑유를 먼저 한층 바르고 전지 도안을 잔의 내벽에 붙인 뒤에 단색의 유약을 다시 바르고 붙였던 전지 도안을 떼어내면 두 종류 유약의 다른 색이 되는데 그릇이 구워지는 과정에서 서로 침투하고 소성(燒成)된 뒤에는 농담(濃淡)이 대비되며 경계는 모호해진다. 이러한 색채 대비 효과에 의한 다양성은 이전과 비교해 길주요(吉州窯) 자기의 다른 하나의 특색을 이룬다[6].

길주요전지침화의 전통공예기법은 현재까지 이어지며 동시에 현대도자장식 디자인의 확장을 가져다주었다. 이러한 종류의 표현수법은 전지 자체의 면모를 드러내기 때문에 이로 인하여 현대도자장식에서는 이러한 종류의 전지침화장식의 독특함은 전지작품 자체의 형태 디자인이 아니고 장식 응용과정 중에서 도자재료의 재료적 특징을 유연하게 처리하는 점이다.

제작과정을 간단히 소개하면 아래와 같다.

Table 1. Production out of Paper add-on technique

- (1) 도면디자인 과정에서 전지의 ‘음양’ 특징을 잡아서 플러스와 마이너스의 배치를 잘 확정한다.
- (2) 설계 완료된 도안을 복숭아나무의 진을 사용하여 흰 접시 위에 붙여서 투명해지기를 기다린다.
- (3) 조각기법을 사용하여 문양 디자인에 근거하여 조각을 진행한다.
- (4) 안료를 칠한다.
- (5) ‘음을 제거하고 양을 남기는’ 방법을 운용하여 종이를 제거하면서 아울러 채색을 진행한다. 종이 한 조각을 제거하면서 한 차례 색을 칠하여 색을 칠하는 순서는 깊은 것에서 얇은 것으로 이르기 먼저 화면 중에 가장 깊은 곳을 완성하고 차례로 완성한다.
- (6) 눈꽃을 점점히 뿌려 분위기를 만든 뒤에 가마에 넣고 굽는다.

3.2 실크스크린기법을 통한 전지공예와 현대도자장식의 융합

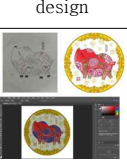
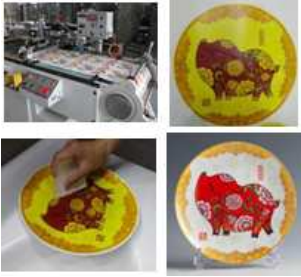
실크스크린은 현대도자산업에서 가장 광범위하게 사용되는 제작 방식이다. 표면에 도안을 인쇄하는 데는 크게 유약 위에 붙이는 경우와 유약 아래에 붙이는 경우 등으로 나누며 가장 생산효율과 효과가 높은 기법이다[7].

실크스크린을 통해 전지공예 도안을 단순히 종이에서 도자기 면으로 옮기는 것은 공예 기술일 뿐이다. 디지털화된 장비를 사용하면 전지작품을 거의 오류 없이 도자

재료 위에 입힐 수 있는 장점이 있다[8]. 수단적으로는 단순하지만, 전지작품이 갖은 예술성 자체를 해치는 것은 아니라고 생각한다.

전통적인 전지공예에서 묘사된 돼지의 형상을 주제로 하여 전지공예의 요소와 도자 실크스크린기법을 융합한 사례이다. 제작과정을 간단히 소개하면 아래와 같다.

Table 2. Production out of Silk screen technique

media	design	production process
		

- (1) 전지공예에서 이상적인 돼지형상의 요소를 수집하여 생동감이 더하도록 하여 내용이 풍부한 작품이 되도록 하는 원칙에서 실크스크린에 적합하도록 디자인을 수정한다.
- (2) 연필로 백지에 그려서 디자인하고 최종적으로는 검은 선이 그려진 도면을 완성하는데, 전지에서 나타낸 너무 세세한 부분들은 색채를 살릴 수 있는 면으로 재해석한다.
- (3) 디자인 소프트웨어를 사용하여 디자인한 도안이 실크스크린 인쇄를 위한 분색 도층이 될 수 있도록 변경을 진행한다.
- (4) 인쇄기계에서 화지를 인쇄한다.
- (5) 760℃ 가마에 넣어서 굽는다.

전지는 본래 평면적 예술인데 인쇄를 통해 도자의 다양한 형태로 도안이 옮겨지면 전지로 하여금 고유한 평면 감상적 시각을 벗어나게 한다. 감상의 측면에서 평면의 전지도안과 도자매체의 융합은 전지공예의 예술적 감상공간을 넓혔다[9]. 종이를 바탕으로 하는 전지예술이 도자를 기반으로 하는 것으로 바뀌면서 그 가치가 서로 같지 않게 되었다. 동시에 도자예술이 전지예술언어의 특징과 융합함으로써 장식의 형식을 다원화하는 길을 열었다.

3.3 회화기법을 활용한 전지공예와 현대도자장식의 융합

이것은 전지공예를 현대도자장식에 적용할 때 붓을 사

용한 회화적 수법을 활용하는 경우이다. 이때 ‘전지’란 가위질이나 새김으로 나타나는 것이 아니라 ‘화(畫)’ 또는 ‘밑그림을 음각하는 척(剔)’의 방법을 사용하여 음양의 공간을 파내는 예술적 특징을 실현하는 것이다. 이는 전지공예 가운데 가위질이나 조각의 기법이 채색기법과 서로 결합한 것으로 허베이성 위현 일대의 전지공예가 이런 양식을 대표한다[10]. 가위질과 조각으로 작업한 뒤에 채색하거나 먼저 그림을 그리고 색을 칠한 뒤에 가위질과 조각을 진행하기도 한다. 두 가지를 혼용하기도 한다[11]. 이 방식은 전지를 풍부한 회화적 특징으로 채울 수 있다. 도자재료의 풍부한 색채 수용성은 회화와 전각이 결합한 기법이 활용될 수 있는 바탕이기도 하다.

Table 3. Production out of Painting technique

media	design	production process
		

- (1) 수집한 전지자료에 근거해 디자인을 분석 연구하여 도안을 만든다. 화면의 주제와 조형의 처리를 적절히 하여 장식을 풍부하게 하고 전지에서 음양의 조화를 중시하는 디자인이념을 지켜서 각 부분의 구조 관계를 합리적으로 안배한다.
- (2) 물에 적신 종이를 두드려서 밀착시키는 박도(拍圖) 방식으로 도안을 도자기 배체 위에 옮긴다. 먼저 큰 면적의 바탕색을 깔고 전체적 색채 분위기를 만들어 간다. 이어서 다시 부분적으로 색을 채워가는데 균일하고 평탄하게 하는데 주의해야 한다.
- (3) 전체화면의 색이 대체로 나온 뒤에 색을 채워 넣은 부분을 정리한다. 진한 흑색 안료를 사용하여 면과 선을 구성해 내고 도안의 윤곽을 형성한다. 아울러 조각도를 사용하여 필요한 부분을 투조(透彫)하여 화면이 전지와 같이 선명하고 투과되는 느낌이 들도록 한다. 마지막으로 전체화면을 정리하고 구워낸다.

여기에서는 특별히 ‘척(剔)’이라는 수법의 운용을 강조한다. 도자장식에서 ‘척(剔)’을 운용하는 수법은 전지의

수법 가운데 ‘음전법’과 같다[12]. 이것은 음양의 조화를 기법상 구현한 것이다. 음전법은 음각이라고도 부르며 화면 가운데서 선을 표현하는 방법이다. 도자장식 가운데 ‘척(剔)’의 기법은 전지예술과 도자예술이 공유할 수 있는 기법 가운데 하나이다.

3.4 조각을 활용한 전지공예와 도자장식 융합

전지공예의 투조와 도자공예의 투조가 서로 결합하려면 전자의 평면적 표현이 후자의 입체적 공간으로 옮겨감에 대한 고민이 있어야 한다. 전지의 최대 예술적 특징은 잘라내고 파내서 만들어진 평면의 빈 곳으로 말미암아 허실의 상생을 낳는 음양이 어우러지는 점이다. 도안의 선들은 물론이고 음과 양이 서로 상대를 부각시키는 효과를 통해 무형의 선을 만들어 낸다[13, 14]. 왕지(Wang Ji, 1975~)의 전지작품과 도자작품의 융합 사례를 통해 다음과 같이 설명해 볼 수 있다.

Table 4. Reference Case: convergence of Paper-cutting and ceramic art (work by W.J.)

media	design	production process	
			
			

왕지는 장백산 마족의 전지예술을 대표하는 인물로, 지역의 전통전지공예의 지정상속인이며, 이를 접토에 옮겨서 도자기 면에 부조하거나 투조하는데 심취하고 있다. 이러한 종이에서 도자기로 소재를 옮겨감은 가위를 조각도로 바꾸게 하였고 전통적인 전지작품이 품고 있는 고사정절(故事情節), 즉 스토리를 도자기 표면이라는 새로운 공간으로 옮기는 작업이기도 하였다. 도예작품 중 투조 부분과 음각 부분은 ‘음(陰)’이라고 말할 수 있고 화면에 나타나바 형상적 부분은 곧 ‘양(陽)’이다. 이것은 전지예술에서 투조로 음적인 빈 공간을 만들고 이로써 양적인 형상을 부각시키는 ‘거음유양(去陰留陽)’, 이념이 도자재료 위에서 나타난 것이다. 전통전지예술에 담아낸 고사

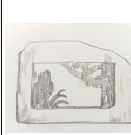

정절, 문화습속, 상상적 내용, 심미적 정취가 도자재료 위에 조화롭게 구현되어 나타난다는 점은 더욱 평가받고 있다[15].

3.5 전지공예의 평면성을 도자기의 입체성과 융합하여 전환하는 방법

앞선 네 가지 사례에 나타난 전지공예와 도자기 장식의 융합은 도자기의 평면형태에 전지의 평면형태를 나타내는 것 위주였다. 간단히 정리하면, 도자재료의 가소성으로 인하여 평면인 전지공예의 표현이 비교적 입체적인 평면으로 옮겨진 것이다.

다음에 소개하는 것은 도자기의 입체성을 적극적으로 살려서 전지작품을 말 그대로 입체화하는 것이다. 이것은 도자재료의 도움을 받아서 2차원으로부터 3차원에서의 공간적 변환을 실현한 것이라고 할 수 있다.

Table 5. Reference Case: Transition from 2 dimensional paper art to 3 dimensional ceramic art (works by K.W.Li (above)& X.S.Chen(below))

media	design	production process	
			
			

리징청((Li Jingcheng, 1972~)은 내몽고 소수민족의 문화와 예술에 기초한 작업을 주로 하였다. 이 작품은 내몽고의 화림격니현 지역에서 전래하는 전지작품 중에 지역 특성을 보이는 ‘녹두화(鹿头花)’와 ‘녹회두(鹿回头)’ 등을 <爨>이라는 작품을 통해 입체화하였다. 말(馬) 문양 전지는 그 메시지를 간직하면서도 단순한 형태로 재해석되었고 원형을 모티브로 만들어진 도자작품은 평면적 전지를 입체화하는 바탕이 된다. 말의 안장 부위를 중심으로 투조로 구현된 전지의 부분은 채색을 더 하였다. 채색은 전지공예가 갖는 투조를 통한 공간의 창조라는 특징을 시각적으로 강조하고 작품의 층을 풍부하게 한다. 아울러 기법상으로는 단순함의 미를 추구하였다[16].

이어진 첸송시안(Chen Songxian, 1941~)의 작품은 전지로 표현된 나무의 형상을 도자재료로 재해석하였

다. 첩은 전통 도예에 뿌리를 두고 있으면서도 현대적이고 창조적인 작업을 많이 하였는데 본 작품에서는 특히 전지의 투조가 만들어 내는 공간과 형상의 음양조화와 허실상생의 변증법적 통일의 예술적 아름다움을 도예 위에 교묘하게 접목하였다[15].

전지의 평면형식을 완전히 입체적으로 전환시키는 것이 특징이다. 전지는 도자장식의 밑그림으로서가 아니라 도자예술 자체로 변화되었다.

4. 결론

전지공예의 가위는 도예에서는 조각도로 바뀌었다. 음과 양을 조화를 구현하고 중국민족의 문화 코드를 담아내고자 하는 전통전지공예는 도예와의 만남을 통하여 전지공예의 언어가 도예의 형식을 빌려 새롭게 번역어 읽히도록 하였다. 예술의 발전이라는 측면에서, 이것은 도자예술장식의 다원화에 대한 일종의 탐색이며, 도예는 전지와 융합으로 장식과 표현에 있어 새로운 동력을 받고 있다.

이와 동시에 전지예술의 표현형식과 매체는 일정한 의의 상에서 확장되었다. 이것은 곧 “전지”로부터 “도자재료”까지 개념적 돌파를 시도하는 것이다. 동시에 표현 매체의 전환과 초월이다. 이러한 시도는 예술의 동시대적 융합을 향한 표현 양식이 될 수 있다.

이상의 연구를 통해서 본고의 기저를 이루는 이념을 정리하면, 예술의 여러 형식은 이미 단선적으로 발전하지 않으며 다원적으로 발전하고 있으니 다차원적으로 상호 교차하고 각자의 장점을 흡수하여 새로운 풍모를 형성하게 된다는 것을 본고에서도 제안하는 또 하나의 융합적 창조라는 점이다.

REFERENCES

[1] K. F .Luo. (2005). On the conflict and integration of Chinese and Western culture and art Hunan, *Journal of Zhuzhou Institute of Technology*

[2] L. Susan. (1999). *Emotion and Analysis*. Changsha: Hunan University Press

[3] J. H. Choi & Y. J. Cho. (2016). A Study on Expression of Contemporary Ceramic Decoration Using Pop Art

[4] M. Guo & J. L. Pan. (2006). Chinese Traditional Paper Cutting. Beijing: People 's Fine Arts Publishing House

[5] L. Shao. (2006). On the variation of modern ceramic decoration. Jiangsu Ceramics

[6] Y. Wang. (2009). Application of paper-cutting art in modern ceramic decoration. Foshan Ceramics

[7] H. Xu. (2010). On the paper-cut decal art of Jizhou Kiln. Jiangsu Ceramics

[8] G. Wang. (1999). Jizhou Kiln and Jizhou Kiln Ceramic Art. Jiangxi Education Press

[9] L.Li. (2006). *New decoration of traditional ceramics*. Wuhan: Wuhan University of Technology Press

[10] G. X. Qiao. (2018). *On the transformation and application of paper-cutting art elements in ceramic decoration language*. Jiangxi, Jingdezhen Ceramic University Master of Art

[11] Z. C. Yu. (2006). The effect of paper-cutting on the decorative art of ceramics. Chinese Ceramics

[12] Y.W.Wang & L.Y.Yin. (2008). *On the characteristics of window decoration art in Yu County*. Art theory

[13] S. G. Ko. (2018). A study of modern metal craft using analytical formative beauty of line and surface. *Journal of Digital Convergence*, 16(1), 337-342

[14] K. J. Park & J. W. Choi. (2017). A Study on Convergence Expression Using Transfer Printing Techniques in Contemporary Ceramic Art. *Journal of Digital Convergence*, 15(5), 333-33

[15] X. C. Zhu. (2015). The Influence of Yin and Yang Concepts on Traditional Folk Paper-cut Art. The Big Stage

[14] J. C. Li. (2019). *Application research of He Linger paper-cutting elements in ceramic art creation*. Master degree thesis of Inner Mongolia Normal University

[16] P. G. Wang. (2004). Talking about the decorative features of folk paper-cut modeling. *Journal of Nanjing Art Institute (Art and Design Edition)*

이 신 청(Li Xinqing)

【장학원】

· 2005년 6월 : 중국징더전도자기대학교 디자인예술학원도자기예술디자인전공(학사)

· 2005년 6월 : 중국징더전도자기대학교 디자인예술학원디자인예술학(석사)

· 2011년 3월 ~ 현재 : 중국징덕진도자기대학교교수(부교수)

· 2019년 9월 ~ 현재 : 공주대학교 예술대학 조형디자인학부 박사과정

· 관심분야 : 도자공예, 디자인

· E-Mail : 290837542@qq.com

위 정 기(Wei Zhengqi)

[정회원]

- 2014년 6월 : 중국삼명학원해협이공 대학실내디자인학과(학사)
- 2017년 6월 : 중국복건사범대학미술 대학예술디자인전공환경예술디자인전공(석사)
- 2019년 3월 ~ 현재 : 공주대학교 예술대학 조형디자인학부 박사과정

- 관심분야: 도자공예, 디자인
- E-Mail : 631845740@qq.com

김 성 민(Sung-Min Kim)

[정회원]

- 1995년 2월 : 서울과학기술대학교 산업공예학과(학사)
- 1998년 2월 : 서울과학기술대학교 산업대학원 산업공예학과(석사)
- 2006년 4월 ~ 현재 : 공주대학교 예술대학 조형디자인학부 교수
- 관심분야 : 문화 정책 및 기획

- E-Mail : min3812@kongju.ac.kr

엄 봉(Yan Peng)

[정회원]

- 2010년 6월 : 중국인민 해방군 외국어 대학교한국어전공(학사)
- 2015년 6월 : 한경대학교 교육행정전공(석사)
- 2019년 9월 ~ 현재 : 공주대학교 예술대학 조형디자인학부 박사과정
- 관심분야 : 도자공예, 디자인

- E-Mail : 281789575@qq.com

김 원 석(Won-Suk Kim)

[정회원]

- 1984년 8월 : 목원대학교 산업미술과 졸업(학사)
- 1988년 2월 : 홍익대학교 산업미술대학원 산업공예과 요업디자인전공 졸업(석사)
- 1990년 4월 ~ 현재 : 공주대학교 예술대학 조형디자인학부 교수

- 관심분야 : 도자, 공예
- E-Mail : wskim@kongju.ac.kr

노 혜 신(Hae-Sin Ro)

[정회원]

- 1988년 2월 : 이화여자대학교 조형예술대학 조형예술학부 도자예술전공(학사)
- 1990년 8월 : 이화여자대학교 일반대학원 조형예술학부 도자예술전공(석사)
- 1998년 10월 ~ 현재 : 공주대학교 예술대학 조형디자인학부 교수

- 관심분야 : 도자, 공예
- E-Mail : hsro@kongju.ac.kr