

미술학석사 학위논문

한중문양을 이용한 도자기 접시 연구

- 창호와 수복문양을 중심으로 -

A Study on a Dish Using Patterns of South Korea and China

- Focused on the Patterns of window and longevity -

2019년 2월

서울과학기술대학교 일반대학원

도예학과

장 인

한중문양을 이용한 도자기 접시 연구

- 창호와 수복문양을 중심으로 -

A Study on a Dish Using Patterns of South Korea and China

- Focused on the Patterns of window and longevity -

지도교수 이명아

이 논문을 미술학석사 학위논문으로 제출함

2019년 2월

서울과학기술대학교 일반대학원

도예학과

장 잉

장잉의 미술학석사 학위논문을 인준함

2019년 2월

심사위원장 이정석 (인)

심사위원 이명아 (인)

심사위원 김종현 (인)

목 차

요 약	i
표 목 차	ii
도 목 차	ii
작품목차	iv
I. 서 론	1
1. 연구 배경 및 목적	1
2. 연구 범위 및 방법	2
II. 한중문양의 역사 와 종류	3
1. 한중문양의 역사 - 창호 문양을 중심으로	3
2. 한중문양의 종류 - 창호 문양을 중심으로	5
3. 한중창호 문양의 결합	11
III. 중국의 수복문양과 한국의 십장생 문양	12
1. 중국 고대 도자기 문양 - 수복문양	12
2. 한국 고대 도자기 문양 - 십장생 문양	15
3. 문양 디자인 구조 분석	17
IV. 작품 제작 및 해설	23
1. 작품계획	23
2. 제작과정	24
3. 작품해설	28
V. 결 론	34
참고문헌	35
영문초록(Abstract)	36

요 약

제 목 : 한중문양을 이용한 도자기 접시 연구

- 창호와 수복문양을 중심으로 -

현대 사회는 전통문화를 발판으로 진보했고 전통문화는 사람들의 생활과 밀접하게 관련되어 있다. 도자기는 귀중한 문화유산으로 현대 사회생활에서도 중요한 역할을 하며 경제가 발전함에 따라 사람들의 물질적 수요와 정신적 수요는 끊임없이 증가하고 있다. 현대 사회의 도자기는 사람들의 물질적 문화수요를 충족시키고 정신적 즐거움을 높이는 역할을 맡고 있으며 현대 도자기 전통적인 요소가 적용되어 있어 전통문화를 계승할 뿐만 아니라 당대 연구자에게 바람직한 방향을 제시할 수 있다.

본 논문은 도자기에 포함된 내용 특징 상징 등 요소를 예술학과 미학의 연구 차원에서 한중 전통문화를 상세히 서술하였다. 그 속에 포함된 내용, 특징, 상징 등 요소는 모두 현대 도자기에 영향을 끼쳤었다. 본 논문은 문양을 이용한 도자기 접시 연구 분석 또는 문헌과 현물확인을 통해 중국의 수복문양과 한국의 십장생 문양에 대해 깊게 이해하였다. 도자기의 전통 요소와 현대의 제조 기술을 결합하여 이번 작품을 만들었다. 본 연구는 예술학과 미학의 연구 차원에서 한중 전통문화 요소를 상세하게 소개하였는데 그 속에 포함된 내용, 특징, 함의가 모두 현대 도자기에 영향을 주었다. 본 연구는 한중의 창호 문양을 분석하고 연구하여 문헌검열법과 실천조사법을 이용하여 중국의 수복문양과 한국의 십장생 문양을 깊이 있게 연구하였다. 전통문화에 따라 전통문양 요소를 현대 도자기 제작 기술과 결합하여 이번 작품을 설계하였다.

표 목 차

[표 1] 십장생도의 소재 및 상징성	17
[표 2] 문양의 개념 및 의미	18
[표 3] 전시 효과 및 전시 사진	27

도 목 차

[도 1] 마름모형 개광 문양, 『한국 문헌로 본 15-16세기 한중 양국의 도자기 교류』, 2012	3
[도 2] 삼교육완(三交六碗) 마름꽃 문양 및 고궁 태화전 응용도, 『경청에서 대화까지-2014 한중 도자기 예술교류전 취재기』, 2014	5
[도 3] 쭈저우, 양저우 관음산 정(井)자 문양 창살, 『경청에서 대화까지-2014 한중 도자기 예술교류전 취재기』, 2014	6
[도 4] 회문 문양 창살, 『경청에서 대화까지-2014 한중 도자기 예술교류전 취재기』, 2014	6
[도 5] 청두 망강공원에 있는 초룡 문양 창살, 『경청에서 대화까지-2014 한중 도자기 예술교류전 취재기』, 2014	7
[도 6] 청두 망강공원에 있는 빙열 문양 창살, 공쟁전(孔錚楨), 『경청에서 대화까지-2014 한중 도자기 예술교류전 취재기』, 2014	7
[도 7] 청두 망강공원에 있는 육각형 문양 창살, 『경청에서 대화까지-2014 한중 도자기 예술교류전 취재기』, 2014	8
[도 8] 지앙쭈성 전장시 금산사에 있는 메쉬 문양 창살, 『경청에서 대화까지-2014 한중 도자기 예술교류전 취재기』, 2014	8
[도 9] 한국 하동군 경상남도 기하학 창문의 문양, 공쟁전, 『경청에서 대화까지-2014 한중 도자기 예술교류전 취재기』, 2014	10
[도10] 한국 하동군 경상남도 기하학적 창문 문양, 공쟁전, 『경청에서 대화까지-2014 한중 도자기 예술교류전 취재기』, 2014	10
[도11] 한국 하동군 경상남도 마름모형, 사각형, 대나무 조합 문양, 『경청에서 대화까지-2014 한중 도자기 예술교류전 취재기』, 2014	10
[도12] 복숭아와 석류 문양, 만검(萬劍), 중국 도자기 인터레이스 패턴의 예술적 특징에 대한 연구, 도자기 학보	13

[도13] 용문 문양, 만점, 중국 도자기 인터레이스 패턴의 예술적 특징에 대한 연구, 도자기 학보	14
[도14] 십장생십첩병풍	16
[도15] 장생도	16
[도16] 수복면장(壽福綿長) 문양, 왕소위, 『송나라 도자기의 무늬장식 특징과 문화 내포』, 2007	19
[도17] 수복쌍전(壽福雙全) 문양, 왕소위, 『송나라 도자기의 무늬장식 특징과 문화 내포』, 2007	19
[도18] 오복봉수(五福捧壽) 문양, 왕소위, 『송나라 도자기의 무늬장식 특징과 문화 내포』, 2007	19
[도19] 오복봉수 문양, 왕소위, 『송나라 도자기의 무늬장식 특징과 문화 내포』, 2007	20
[도20] 복재안전(福在眼前) 문양, 왕소위, 『송나라 도자기의 무늬장식 특징과 문화 내포』, 2007	22
[도21] 오복화합(五福和合) 문양, 왕소위, 『송나라 도자기의 무늬장식 특징과 문화 내포』, 2007	22
[도22] 작품의 기본 조형	24
[도23] 작품의 전체 조형	24
[도24] 작품 초벌 후(앞뒷면)	25
[도25] 청화 장식	26
[도26] 1220° C에서 청화 문양 소성	26
[도27] 전사지, 금실로 장식	26
[도28] 작품 완성도	26

작품 목차

[작품1] Fragment I.	28
[작품2] Fragment II.	29
[작품3] Fragment III.	29
[작품4] Fragment IV.	30
[작품5] Fragment V.	31
[작품6] Fragment VI.	31
[작품7] Fragment VII.	32
[작품8] Fragment VIII.	33

I. 서 론

1. 연구 배경 및 목적

한국은 중국과 가장 가까운 인접국으로 고대로부터 중국과 정치, 경제, 문화 등 많은 면에서 긴밀한 관계를 유지해왔다. 양국은 우호적인 왕래를 통해 깊은 친교를 맺었고 함께 찬란한 문화를 만들었다. 도자기는 양국 문화교류에 있어서 중요한 역할을 하고 있다. 양국은 모두 자국의 전통적인 요소를 자국의 도자기에 융합시켜 자국만의 독특한 도자기 문화 및 형식을 형성했다. 전통문화는 국가 또는 민족의 역사 발전과 함께 발전을 거듭해왔으며 이는 예술, 사상, 도덕, 품격, 제도, 인륜 등으로 구성된다. 중국과 한국의 전통문양을 통해 다양한 문화를 느낄 수 있다. 전통적인 문양은 한중 양국 수천 년 문화의 축적일 뿐만 아니라, 인류 지혜의 결정체이다. 시대가 발전함에 따라 문양은 풍부한 문화적 식견을 담고 대대로 전해 내려왔다. 또한, 문양은 각종 분야에서 광범위하게 응용되었다. 이런 문양과 기능이 모두 현대 디자인의 구석구석에 완벽하게 구현되어 있다. 전통문양은 시간이 지나면서 본질적 기능을 잃지 않고 다른 방식으로 생명의 가치를 충분히 드러내고 있다.

중국과 한국은 지리적으로 인접해 있을 뿐만 아니라 문화 구조에도 융합된 부분이 있다. 문양과 형태가 바로 그것이다. 중국과 한국의 전통문양은 모두 축복하는 의미를 함의한다. 연구자는 도자기 접시 디자인을 할 때 한국의 십장생 문양과 중국의 수복문양을 결합해 한중창호 문양에서 영감을 받아 디자인을 만들어냈다.

본 연구는 한중 양국 전통 문양에 대한 관심과 사랑, 그리고 현재 시장에서 나타나는 다양한 디자인의 요소를 서술하였다. 중국 전통문양은 미적 요소보다 무의식 속에서 비롯되었다. 그 문화 정신을 전파하고 현대 도자기의 디자인을 완성하기 위하여 양국의 문화 요소를 적절히 결합하고자 한다. 이에 따라 중국과 한국의 전통문화 요소가 현대 도자기 제품의 디자인에 함께 적용되도록 하는 것이 이 연구의 핵심이자 출발점이다. 양국의 도자기 문양 중에서 보면 한국의 대표적인 문양은 십장생이고 중국은 수복문양이다. 문양 이미지는 큰 차이가 있지만, 모두 아름다운 축복의 의미를 포함한다. 도자기 디자인을 할 때, 선택적으로 이 두 종류의 전통적 요소를 사용하며, 자연과 창조를 융합하고, 동양 미학의 가치를 견지하고, 민족 예술의 과거와 미래를 결합하고

한국 민족의 전통 요소와 중국의 전통 요소를 융합하여 더 많은 예술 문화를 포함한 작품을 형성하게 한다.

연구자는 중국 전통문화의 중요성을 인식하게 하고 그와 동시에 다른 나라의 우수한 전통문화도 주목해야 하는 것을 연구했다. 자국의 전통문화를 활용하면서 외국의 우수한 문화를 함께 활용하여 다양한 문화적 특색이 있는 도자기를 재창조하는 것이다. 다른 한편으로 전통적인 요소를 활용해 현대 도자기에 구현하는 것은 전통문화를 현대 문화와 기술과 융합하는 과정으로 현대 도자기 제품이 더욱 발전된 상태를 나타낼 수 있게 하였다.

2. 연구 범위 및 방법

본 연구는 한중 문양을 이용한 도자기 연구이며 창문 문양과 수복문양을 중심으로 연구를 전개했다. 연구 범위는 다음과 같다.

첫째, 한중 양국 창문 문양의 역사 발전과 종류를 이해한다.

둘째, 한국의 십장생 문양과 중국의 수복문양을 중심으로 한중 양국 수복문양의 역사적 배경과 상징적 의미를 이해한다.

셋째, 한중 양국 대표적인 전통 문양 요소를 결합하여 대조와 융합을 통해 새로운 작품을 창작한다.

본 연구 방법은 다음과 같다.

첫째, 강한 시각적 효과를 보여주기 위해 청화 장식의 수법을 운용하여 창문 모양을 표현하고, 화려하고 색채가 다양한 전사지 장식수법을 운용하여 수복문양을 표현한다.

둘째, 한국의 십장생 문양과 중국의 수복문양 중 다르지만, 연관이 있는 요소를 선택하여 도자기 접시를 장식한다.

셋째, 수금로 장식하여 작품 속의 한중 전통 문양이 서로 다르면서도 연관이 있는 의미를 표현한다

II. 한중문양의 역사 및 종류

1. 한중문양의 역사 - 창호 문양을 중심으로

본 연구에서 언급한 창호 문양은 중국의 개광(開光) 문양을 의미하며, 흔히 창문 문양으로 불리는 것을 의미한다. 개광 문양은 도자기 장식에 속한 일종의 구도 방식이다. 기물과 건축 눈에 띄는 부분에 선으로 부채 모양과 사각형, 원형, 마름모형 등 다양한 표현형식의 틀을 그려놓고 그 안에 다양한 주제를 드러내는 문양을 그린다.

창호 문양 장식은 금나라 요주 가마(金代耀州窯), 남송 길주 가마(南宋吉州窯), 금원시대의 자주 가마(金`元磁州窯), 원나라의 하이강 가마(海康窯)에서 생산된 도기에 보편적으로 사용되었다. 원(元) · 명(明) · 청(淸) 시기의 징더전(景德鎮) 도자기에는 개광 기법을 더 많이 활용했으며, 또 이에 혁신을 가했다. 예를 들어 성화자기의 마름모형 개광 문양과 강희 오색 도자기의 수복 개광 문양이 바로 그것이다. 또한 건륭 대 전경병(轉頸瓶-목이 돌아가는 병)의 동그란 복부 부분에는 원형 개광과 편칭 기법을 사용했으며 매우 뛰어난 기예를 보여줬다.

[도 1]마름모형 개광 문양

『한국 문헌로 본 15-16세기 한중 양국의 도자기 교류』, 2012

중국의 전통적인 도자기 장식은 구도를 아주 중시하며 구도에서 사용되는 다양한 스타일의 장식 기법이 선보였다. 예를 들어 금지 개광(錦地開光) 장식, 통경식(通景式) 만화(滿花) 장식 등 다양한 스타일이 연출되었다. 미술 평론가 왕조문(王朝聞)¹⁾은 “구조의 임무는 작품을 더욱 눈에 띄게 하기 위해서가 아니라 작품의 주제를 더욱 선명해지게 하기 위해서이다.” 라고 말했다. 우리는

1) 왕조문(王朝聞): 중국 유명한 조각가이자 미학자이며, 중국 미술에 크게 이바지했다.

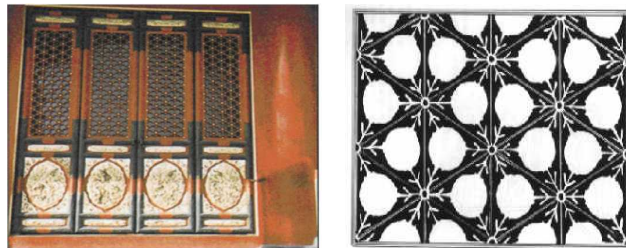
사물의 표면적 변화보다는 인간 행동의 다변화에 초점을 맞춰야 한다. 금지 개광 장식을 예로 들면, 이는 우아하고 정연한 화면 구도를 중시하며 화려한 장식 문양에 대한 적절한 활용에 능숙하다. 자주 가마의 금지 개광 장식은 일반 통경식(通景式) 화면 장식과 달리 클래식한 심미적인 정취가 있어 장식의 효과를 높였다. 자주 관요의 금지 개광 장식은 대부분 금, 원, 명 시대에 나타났다. 도자기 장식사에 중요한 공헌을 했으며, 관요(官窯) 예술을 계승하여 발전시켰다.

2. 한중문양의 종류 - 창호 문양을 중심으로

2.1 중국 창호 문양 종류

1) 삼교육완 마름꽃 문양

삼교육완 마름꽃 문양은 나라의 정권을 의미하며 하늘과 땅을 내포하고 만물을 융합한 일종의 상징적인 부호이다. 이는 궁전과 사찰의 문창에 운용되어 권력과 권위를 상징한다. 이런 도안의 문창은 수직 멀리온과 경사 멀리온이 교차하여 수많은 등변삼각형이 형성되며 각 삼각형 안에 똑같은 육각형 문양이 있는데 이는 등변 삼각형과 조화되어 6쪽의 마름꽃이 형성되는 양상이다. 이런 삼교육완 마름꽃 문양은 단일하고 반복되는 패턴이면서 조합하면 정교한 기하학적인 도형을 만들어낼 수 있다. 비슷한 모양의 기하 도형은 엄격하고 위엄 있는 느낌을 주며, 한데 모여서 사람들에게 즐겁고 행복한 느낌을 준다. 제왕과 사찰에서 삼교육완 마름꽃 문양을 적용한 문창은 하늘과 땅의 조화와 만물이 성장하는 화기에애한 모습을 보여준다. 또한 군주는 신명과 비슷해 천지 대권과 민생 대권을 장악하고 있음을 나타내며 하늘과 땅이 조화되어야 만물이 자라날 수 있고 백성들의 생활은 계속될 수 있음을 말해준다. 이것은 옛 사람들이 신명과 군주가 시화연풍을 보우하는 것을 기원하며 행복하고 더 나은 삶을 살 수 있는 바람을 표현한 것이다.

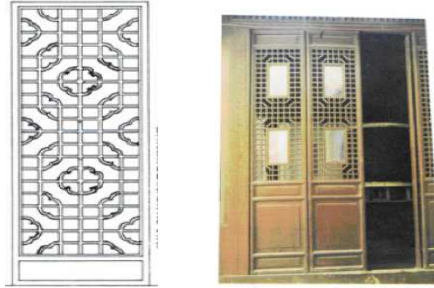
[도 2] 삼교육완 마름꽃 문양 및 고궁 태화전 응용도

『경청에서 대화까지-2014 한중 도자기 예술교류전 취재기』, 2014

2) 정(井)자형 문양 창살

정자형 문양 창살의 외관은 “정(井)” 자의 모양을 형상화하였고, 남방의 첫 번째 별을 중심으로 하늘의 28개 별을 표현하였으며, 창살을 문창의 중심으로 하여 상서로움을 나타낸다. 정자 문양의 창살은 문창의 중심으로, 풍부한 내적

의미를 부여받았다. 정자는 구멍을 통한 통풍구의 임무를 수행할 수 있을 뿐만 아니라, 방화의 상징이기도 하다. 사람들은 정자형 창살 문양을 옛 건축물의 문창에 장식으로 자주 사용했다.

[도 3]쭈저우, 양저우 관음산 정자 문양 창살

『경청에서 대화까지—2014 한중 도자기 예술교류전 취재기』, 2014

3) 회문 문양 창살

회문 문양 창살의 “회” 자는 안전하게 돌아온다는 뜻이며, 수복강녕과 행복을 상징한다. 회자 문양은 청동 토기의 운뢰(雲雷) 문양에서 변화 발전해왔는데 그 중요한 특징은 가로 세로의 짧은 선을 이용하여 원형 또는 사각형 문양을 구성하여 외형이 “回” 자와 비슷하다. 옛사람들은 여기에 무한한 상서로움을 상징한다는 아주 좋은 의미를 부여했다. 그림의 무늬가 풍부하고 선이 서로 겹치지 않는다. 이런 문창은 진취적이고 고난을 두려워하지 않고 노력하면 성공할 수 있는 느낌을 주며, 집주인의 수복면장을 의미한다.

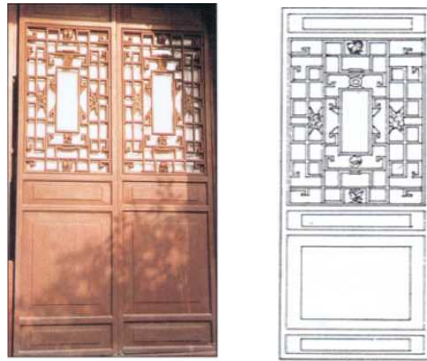
[도 4]회문 문양 창살

『경청에서 대화까지—2014 한중 도자기 예술교류전 취재기』, 2014

4) 초룡 문양 창살

중국 전통 건축물에는 초룡 문양이 많이 사용되었으며 다양한 초룡 요소를 이용하여 상징적인 문양을 만들어냈다. 이 문양은 집주인의 사업이 성공한다

는 것을 의미한다. 초롱 문양의 대표적인 의미는 광명으로 가는 길에 등불이 환하게 빛을 내어 나쁜 기운의 영향을 받지 않는다는 것이다.

[도 5]청두 망강공원에 있는 초롱 문양 창살
공쟁전, 『경청에서 대화로-2014 한중 도자기 예술 교류전 취재기』, 2014

5) 빙열 문양 창살

빙열 문양 창살은 겨울이 곧 지나가고 차가운 얼음에는 이미 금이 가고, 만물이 소생하여 대지에 봄이 돌아오니 창문을 열면 생기가 생긴다. 어려움이 있으면 언제나 지나가고, 좋은 것이 곧 다가올 것이라는 뜻을 표현한다. 빙열 문양은 특정한 법칙이 없고, 기존의 문양과 달리 자연스러운 문양으로, 자연의 조화를 상징한다.

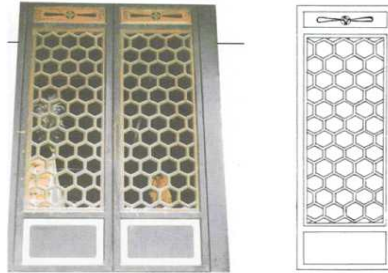

[도 6]청두 망강공원에 있는 빙열 문양 창살
공쟁전, 『경청에서 대화까지-2014 한중 도자기 예술교류전 취재기』, 2014

6) 육각형 문양 창살

육각형 문양 창살은 등변 육각형 문양과 부등변 육각형 문양 두 종류가 있다. 등변육각형 문양은 육각형의 모양을 띠고 있으며, 불 부등변 육각형의 모

양은 거북 등껍질의 모양과 흡사하여 또 귀갑금(龜背錦)으로 불린다. 정육각형 문양을 문창에 그려 넣어 다양하게 표현할 수 있다. 중국에서 육각형 문양은 상서로움을 뜻한다. 육각형의 '六'은 전통적인 중국 문화에서 금전을 의미하는 '祿'의 발음이 비슷하며 집주인이 음식을 걱정할 필요가 없고 가난하지 않음을 상징한다.

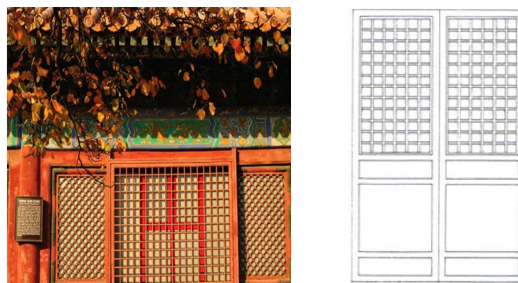

[도 7]청두 망강공원에 있는 육각형 문양 창살

공쟁전, 『경청에서 대화까지-2014 한중 도자기 예술교류전 취재기』, 2014

7) 메쉬 문양 창살

메쉬 문양의 창살은 또 격자무늬로 불리며, 민간에서는 두부 격자라고 속칭한다. 최초의 메쉬 문양은 오천 년 전에 나타났으며 도기 시대로부터 현대 건축물의 창문 문양으로 발전했다. 백성들이 이런 메쉬 문양을 사용하는 것이 많았다. 이는 중국 역사에서 매우 강한 생명력을 가지고 있는 문양이다. 그물은 최초로 옛사람들의 수렵 생활을 돕는 도구였으며, 조상들이 재물을 얻을 수 있도록 도와주었다. 메쉬 문양은 네모난 구멍으로 이루어져 있고, 또는 강직한다는 의미가 있다. 그리하여 메쉬 문양이 널리 사용되었으며, 집주인이 재물이 많이 들어오는 것을 기원하는 의미를 지니고 또한 집주인이 강직하고 아첨하지 않는 성격을 의미한다.

[도 8]지안쑤성 전장시 금산사에 있는 메쉬 문양 창살

공쟁전, 『경청에서 대화까지-2014 한중 도자기 예술교류전 취재기』, 2014

이상 문양은 중국의 수천 년 전통적인 문화 속에 존재한 수많은 문양 중 대표적인 몇 가지 예시이다. 중국은 지역에 따라 민족이 다르고 그에 따라 문양도 다양하다.

중국의 전통적인 건축물은 구조가 복잡하고 의미가 풍부하며 인류 지혜의 결정체이다. 본 연구는 중국 고대 건축물의 창문 문양을 연구의 대상으로 정교한 문양에 담긴 의미를 파악하고자 한다. 이런 아름다운 문양은 장식일뿐 아니라 중국 전통문화의 풍모를 보여준다. 이들 대부분은 상서로움과 축복함을 상징하며 아름다운 삶의 희망을 상징한다. 이 전통문양은 현대 건축에서도 깊은 의미를 지닌다. 상서로움을 내포한 전통문양은 백성들의 일상에 스며들어 문자, 민속, 의상, 건축, 기구 등 모든 면에서 아름다운 의미를 나타내며 널리 응용되었다.

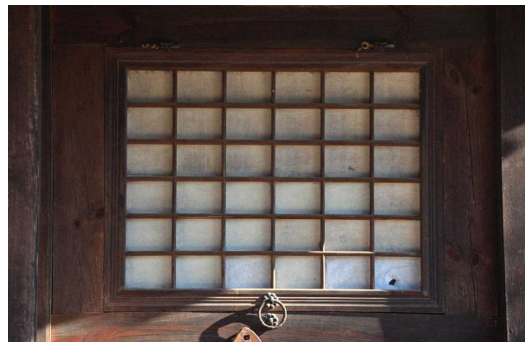
2.2 한국 창호 문양의 종류

건물에 사용되는 문양은 조선 시대 임진왜란 이전과 이후 두 시기로 나눌 수 있다. 전란 이전은 전기(1392-1591년), 전란 이후는 후기(1592-1910년)로 기록했다. 전기 도자기 발전사를 보면 전기 도자기 문양은 날염, 버드나무, 갈대, 두루미, 풀꽃, 모란, 연꽃, 물고기, 물결, 용문 등이 있다. 그 외에 또 당초(唐草), 파초, 연판(蓮瓣), 국화, 단자문(斷字紋) 등도 있다. 조선 성종 시대(1457-1494)에 이르러 그림에 흔히 볼 수 있는 매죽과 매화, 산수 등 문양이 나타났다. 또 연화당초(蓮花唐草)문, 보상(寶相)문, 쌍봉(雙鳳)문, 쌍룡(雙龍)문 등이 나타났다. 이 도자기와 칠기에 사용되었던 다양한 문양은 옛 고려 시대의 문양과 함께 건축물 장식에 사용되었다. 조선 후기에 전통문양은 미학 기능보다는 무의식적인 희망을 나타냈다. 장식 문양을 통해 인간은 장수와 행복을 기원했다. 신선에게 영생과 불멸의 소원을 비는 십장생, 보결, 박쥐, 모란, 봉래산, 선도 등 문양이 나타났다. 예를 들면 십장생은 장수를 상징하고, 박쥐는 행운과 오복을 상징하며 모란은 부귀를 상징한다. 후기의 매, 난, 국화, 대나무 문양은 군자의 용기와 우정, 고아, 청춘 등 네 가지 기질을 상징하며 문인들의 창작 소재로 사용되었다.

흔히 볼 수 있는 창문 문양은 기하 문양, 정자 문양 등이 있는 대체로 우아하고 대범한 이미지를 지닌다. 자주 볼 수 있는 기하 문양 종류에는 평행 문양, 삼각형 문양, 사각형 문양, 마름모 문양, 구름 문양, 격자 문양, “井” 자 문양 등이 있다. 조선 시대 가구의 기하 문양은 더욱 풍부해졌다.

[도 9]한국 하동군 경상남도 기하학적 창문 문양
공쟁전, 『경청에서 대화까지-2014 한중 도자기 예술교류전 취재기』, 2014

[도 10]한국 하동군 경상남도 기하학적 창문 문양
공쟁전, 『경청에서 대화까지-2014 한중 도자기 예술교류전 취재기』, 2014

또 각종 기하 도형이 조화를 이루며, 이에 다른 문양을 더 추가하여 축복의 의미를 나타낸다.

[도 11]한국 하동군 경상남도 마름모형, 사각형, 대나무 조합 문양
공쟁전, 『경청에서 대화까지-2014 한중 도자기 예술교류전 취재기』, 2014

3. 한중창호 문양의 결합

중국과 한국은 역사·문화적으로 분할 할 수 없는 밀접한 관계를 맺고 있다, 시간이 지나면서 중국과 한국은 서로에게 영향을 미쳤다. 생활문화에서도 예외가 아니다. 양국은 주거 문화에 따라 다른 생활 방식을 가지고 있지만, 양국이 계승한 전통 사상의 근원은 일치하다.

양국 전통적인 건축물은 구조가 복잡하고, 의미가 풍부하여 수천 년 인류 지혜의 결정이다. 본 연구는 양국 옛 건축물의 창문 문양을 연구 대상으로 하여 서술했다. 이런 아름다운 문양은 장식일뿐 아니라, 질은 전통문화의 풍모를 상징한다. 이들은 대부분 축복의 의미가 내포되며 사람들의 아름다운 희망을 상징한다. 이 전통문양들은 현대 건축에서도 깊은 의미를 지니고 있다. 상서로운 전통문양은 하나의 민속으로서 사람들의 일상생활 속에 스며들었다. 일상생활 중 문자, 민속, 의상, 건축, 기구 등 모든 면에서 이들은 좋은 의미를 부여받고 널리 응용되었다.

창호는 건물의 눈으로서 옛 건축물에 있어 아주 중요하다. 사람들은 생활에 대한 아름다운 희망을 모두 건물에 주입했다. 창호의 문양은 원형, 사각형, 부채형, 아치형이 있는데, 역사의 변천에 따라 간단한 기하 도형이 아니라 끊임 없이 가공되고 조합되면서 여운, 문화가 있는 예술적 문양으로 성장했다. 창호 문양은 전통적인 동방 문화의 여운을 담긴 양국 건축 예술의 소중한 유산이다.

Ⅲ. 중국의 수복문양과 한국의 십장생 문양

1. 중국 고대 도자기 문양 - 수(壽)복(福)문양

중국 도자기는 유구한 역사가 있으며 시기별 경제, 사회, 문화적 환경에 따라 도자기의 문양은 모두 다르다. 문양은 역사문화를 담고 있으며 중국 고대의 여러 공예품에 널리 사용되었다. 예를 들어 도자기, 직물, 금은기, 옥기, 청동기 등이다. 도자기는 상고 시대부터 명청(明清) 시대까지, 수천 년의 역사를 거쳐 오면서 더욱 우수해져 중국에서 유일하게 단절이 없는 기술이다. 중국 도자기의 역사는 중국의 경제, 문화, 정치 발전사라고 할 수 있다. 유교 문화를 숭상하여 미술의 품격은 단순하고 소박하며, 더욱 서민적인 특성을 가지게 되었다. 본문은 중국의 수복문양을 대표로 연구 분석했다.

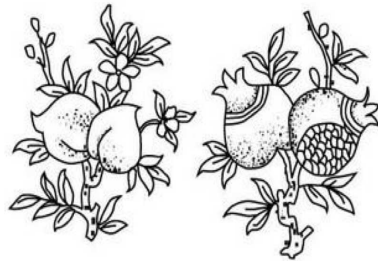
수복문양은 중국 전통적인 길한 문양이다. 그 표현형식이 다양하며 내용이 풍부하다. 또한 그 구성방법과 표현형식은 독특하여 중요한 내용이다. 우리는 평면구성의 각도에서 중국 전통 수복문양을 분석한 결과 중국의 전통문양의 엄밀함 과학성을 지녀 높은 수준의 디자인을 구현할 수 있다는 것을 발견했다.

상고시대에 사람들은 주변에서 발생하는 자연 현상을 이해하지 못했다. 광풍 폭우, 천둥 번개, 강물 범람 등 자연 현상을 설명할 과학이 없었으므로 사람들은 그것들을 두려워했다. 그들은 자연 현상이란 하늘이 인간에게 벌을 주는 초자연적인 힘이라고 생각했다. 그것 때문에 중국의 원시적인 무술 의례와 도톰 숭배가 등장했고, 이들은 길상과 평화에 대한 사람들의 갈망에서 나온 것이다. 상서로움의 관념은 역사의 발전에 따라 청나라 때 전성기를 맞이했다. 모든 도톰이 상징적인 의미를 지니며, 모든 상징적인 의미는 상서(祥瑞)와 관련이 있다. 상서로운 수복문양은 다양한 공예품, 의복, 날염, 도자기에 사용되었으며, 이는 사람들이 행복과 장수에 대한 추구를 만족시켰다.

길상 문양은 주로 “부(富), 귀(貴), 수(壽), 복(福)” 네 가지 의미를 전달한다. 부는 부유함을 뜻하여 풍작의 의미가 포함된다. 귀는 관력과 명예의 상징이다. 수는 평안하고 연년익수함의 뜻이며 복은 혼인, 우정, 자손이 많다는 의미가 깃들여 있다. 길상 문양은 중국 전통문화의 중요한 부분으로서 민족의 정신과 취지를 인지할 수 있는 지표 중 하나이다. 중국 명, 청나라에 길상 문양의 제재가 매우 광범위하여 화초와 나무, 벌새와 물고기, 새와 짐승 등 그림에 담지

않은 것이 없다. 평범하게 보이는 것 같지만 그중에는 진정한 취미와 깊고 두터운 정이 충만하다. 일반적으로 세 가지 구성방법이 있는데 첫째는 문양으로 표시하고, 둘째는 해음(諧音)으로 전달하고, 셋째는 문자로 설명하는 것이다.

- 1) 자식에 대한 추구: 자손만당(子孫滿堂)²⁾ `기린송자(麒麟送子)³⁾
- 2) 행복에 대한 추구: 복여동해(福如東海)⁴⁾ `복종천강(福從天降)⁵⁾ `홍복제천(洪福齊天)⁶⁾
- 3) 장수에 대한 추구: 반도현수(蟠桃獻壽)⁷⁾ `송학장춘(松鶴長春)⁸⁾.
- 4) 사랑에 대한 추구: 동심결(同心結) `연리지(連理枝)
- 5) 행복과 장수에 대한 추구: 수복쌍전(福壽雙全)⁹⁾ `수복면장(福壽綿長)¹⁰⁾ `복수삼다(福壽三多) `오복봉수(五福捧壽) 등.

[도 12] 복송아와 석류 문양

만검, 중국 도자기 인터레이스 패턴의 예술적 특징에 대한 연구. 도자기 학보

문양으로 표현하는 것은 일부 동식물의 자연적인 속성, 특성 등을 연장해서 파생된 뜻이다. 이는 길상 문양에서 흔한 수법이다. 예를 들어 용, 봉황, 구렁이 등으로 권력자를 상징한다. 고대부터 용은 길상의 상징으로서 중화민족의 토토텐으로 여기며 최고의 지위를 갖고 있다. 용문은 중국의 공예 미술에서 널리 응용되고 있으면서 역대 장인들의 가공을 거쳐 형상이 갈수록 구체화로 되었다. 예를 들어, 명나라의 용이 소의 머리, 뱀의 몸통, 사슴의 뿔, 새우의 눈, 사자의 코, 나귀의 입, 고양이의 귀, 매의 발, 물고기의 꼬리 등 동물의 모습을 합성한 모습을 하고 있는데, 청나라의 용 문양에 대해서는 “구사(九似)”란 요

- 2) 자손만당 : 집안에 자손이 가득하다.
- 3) 기린송자 : (득남을 축하할 때 쓰이는) 기린이 아이를 태우고 있는 그림이다. 기린은 성인이 나오면 나타난다고 하는 고대 전설에 길상을 상징하는 동물이다).
- 4) 복여동해 : (생일 등을 축하하는 말로) 동해바다처럼 한없이 다복하라는 말이다.
- 5) 복종천강 : 좋은 일은 하늘에서 떨어진다. 아름다운 축하말이다.
- 6) 홍복제천 : 더할 수 없이 크나큰 행복. 무상(無上)의 행복을 의미한다.
- 7) 반도현수 : 복송아는 노인의 건강과 장수를 축복하는 것을 의미한다.
- 8) 송학장춘 : 나이가 많은 부부들의 건강과 장수를 축복하는 말이다.
- 9) 수복쌍전 : 노인이 행복과 장수를 모두 갖추어져 있다는 축복이다.
- 10) 수복면장 : 만복(萬福)과 장수가 길게 이어지는 말이다.

구가 있었다. 즉, 얼굴은 낙타, 뿔은 사슴, 눈은 귀신, 몸통은 뱀, 머리털은 사자, 비늘은 물고기, 발은 매, 귀는 소와 닮았다. 자세에서 보면 둥글게 그린 용, 앉아 있는 용, 걷는 용, 하늘에 오르는 용, 내려오는 용 등 명목이 있다. 명나라의 제도에 따르면, 제사에 상운이나 송이 모양의 구름으로 포용된 용 무늬와 팔보문(八寶紋)을 사용했다. 실제로 명, 청 두 나라에서 오발 금룡(五爪金龍)은 황실 전용 무늬로 장식화되었다.

[도 13]용문 문양

만점, 중국 도자기 인터레이스 패턴의 예술적 특징에 대한 연구, 도자기 학보

중국의 전통적인 길상 문양 중 수복문양은 장수와 축복에 대한 추구를 대표하는 것이다. 예를 들어 수복쌍전 `오복봉수 `쌍복임문(雙福臨門)¹¹⁾ `복수삼다 등의 문양이 있다. 수복문양은 사람들의 아름다운 희망에 대한 추구를 나타낼 뿐 아니라, 중국의 전통문화, 전통 민속의 의미를 내포하고 있다. 그 창작 수법과 구성 기법도 옛사람들의 엄밀함과 과학성을 구현할 수 있으며, 일정한 낭만주의를 가지고 있다.

11) 쌍복임문 : 집안에 복이 겹친다는 말이다.

2. 한국 고대 도자기 문양 - 십장생문양

“십장생”은 길상 문양에 속하면서 10가지 종류의 물상으로 구성되어 있다. 모두 장생과 장수의 의미를 지니고 있다. 주로는 해, 구름, 산, 돌, 물, 사슴, 학, 거북, 소나무, 불로초(영지)를 포함한다. 위에서 언급한 것들을 제외하면 달, 하천으로도 교체할 수 있다. 이 열 가지 종류 장수를 뜻하는 마스코트로 구성된 문양은 “십장생도”라고 부른다. 그중에 하나 또는 다양한 조합의 구도도 십장생이라고 불린다. 그것은 한국에서 가장 대표적인 문양이며, 동아시아 국가에서 장수 문화를 추구하는 대표적인 사례다. 십장생은 예로부터 사람들이 숭배하고 있는 대상으로서 천체(天體), 식물, 동물숭배 등을 포함한다.

중국 진나라, 한나라 시대부터 방선도(方仙道)는 줄곧 흥성했으며 쇠퇴하는 경향이 없었다. 진시황과 한무제(漢武帝)는 장생불사의 광신자였다. 도교는 수행하여 등선하는 것을 신앙의 중심으로 여기며 사람들이 일정한 연습을 통해 장생이 되고 신선이 될 수 있다고 생각한다. 도교 신령에서 비교적 유명한 선무황제의 이미지는 바다거북과 뱀의 형상을 변화하여 발전해온 것이다. 학은 도교가 숭배하는 신성한 조류이고, 사슴은 많은 신이 이를 타고 다닌다. 태양, 달, 산맥, 하천, 물과 돌 등은 선경에 없어서는 안 될 자연물이다. 선도(仙桃)는 도교의 영생화(永生) 개념으로 인하여 특수한 장수의 후광을 가지고 있다. 요컨대, 십장생의 형성은 도교 불후의 특징을 깊게 나타내고 있다. 도교를 한국에 들여온 기록은 우선 『삼국사기 고구려 본기』에서 찾아볼 수 있다. 중국 도교 불후의 사상은 십장생의 형성에 큰 영향을 끼쳤다. 한편, 고대 한국의 전통적인 장수 개념도 십장생이 형성된 중요한 근원이다. 한국의 고대 신화에서 반영된 장수 개념은 매우 분명했는데 제일 유명한 것은 단군이 옛 조선 국가를 세웠다는 창시신화이다. 그는 나중에 아사달에 은거하여 그 지방의 산신이 되었고, 수명은 1890세로 매우 장수했다. 이 밖에 자연숭배, 정령숭배와 무당 신앙도 당시 사람들의 장수에 대한 갈망을 반영하고 있다.

유가 사상에서도 장수와 자연에 대한 표현이 많아 천명관(天命觀)을 이루고 있었다. 서기 4세기 말기에 유교 사상은 한자의 도입을 따라 한국에 전해졌다. 한국 역사에서 큰 영향을 미쳐 한국의 “유교”가 점차 발전되었다. 고려는 집중 구조를 가진 귀족 사회로 국가와 국민의 관리에 유교 사상을 채택했다. 고려왕이 법원에 수여한 “세화 십장생”은 유교의 운명관을 바탕으로 한 것이다. 그의 사상은 바로 유가의 천명관에서 연유되었다. 그만큼 십장생의 형성 과정에서 유가 사상이 결정적인 역할을 했음을 보여준다.

십장생은 처음에 중국에서 나타났으나 고대 한민족의 전통적 신앙을 흡수하

여 독특한 민족 특색이 있는 한국 십장생 문양이 형성되었다. 고려왕조 후반 이래로 십장생은 건축, 복식, 그림에 빈번하게 응용되고 있으며 귀중한 문화유산을 남겨 놓았다. 오늘날까지 십장생은 여전히 한국인이 가장 환영하는 문양으로서 사람들의 생활에 대한 아름다운 추구를 대표한다. 한중 양국의 관계가 긴밀해지면서 십장생 문양은 중국 베이징에 정착했다. 예를 들면 장성 호텔의 “살라브라운(薩拉伯爾)” 식당에서 한 폭의 독특한 벽면이 있다. 그것이 바로 ‘십장생도’이다. 이는 한중 양국 장기적인 문화교류의 유력한 증명으로 떠오르고 있으며 현대 사회의 십장생과 중국의 장수 마스코트의 발전과 교류에 대해 깊이 있게 연구하는 데에 도움을 주어 한중 양국 문화교류에 중요한 역할을 하게 되었다.

[도 14] 십장생십첩병풍

[도 15]장생도

소재	소재의 상징성
해	장수, 만물 생성의 근원, 장생의 상징
구름	탈속, 풍류, 만물 생기의 근원을 상징
산, 돌	영원불멸, 군자의 품모, 화합, 자연의 상징
물	생명의 근원, 장생물의 자생 근원으로 상징
사슴	장수, 신성매체, 불행과 질병 예방의 상징
학	선계, 입신출세, 장수의 상징
거북	장수, 북방수호의 방위신, 길흉 예언의 상징
소나무	불변성, 절의, 지조, 탈속, 풍류, 장수의 상징- 민화의 경우 대부분 ‘장수’의 상징
불로초	장수, 신선계의 상징

[표 1] 십장생도의 소재 및 상징성

3. 문양 디자인 구조 분석

일상생활에서 다른 사람들은 아름다움에 대한 느낌이 다르다. 이는 여러 사람이 처한 경제적 지위와 문화 수준 등 차이가 있기 때문이다. 우리는 이것을 아름다움의 개성화로 보면 된다. 인간들은 미감에 대하여 어느 정도의 공감대를 형성되고 있다. 그것은 사람들이 오랜 세월 동안 생활하면서 쌓인 것이며 인류가 미를 창조하는 과정에서 총괄한 경험이고 추상적인 개념에 속하며 선조들 지혜의 결정체이다.

중국의 수복문양과 한국의 십장생 문양은 유구한 역사에서 내려오는 예술 진품으로서 작품을 창작할 때 미적 감각을 갖춘 구성 형식으로 사용되고 형식미의 법칙을 따라 그에 비범한 효과를 부여했다. 중국의 수복문양과 한국의 십장생 문양을 살펴보면 주로 “의의 공존”(意義共存)이라는 창작기법을 택해서 평면적 형식을 사용하여 반복과 발사 형식을 위주로 구성되어 있으며, 전체적으로 대칭과 균형의 예술효과를 보여줬다.

1) 의의공존 창작 수법

우리는 도형 조직에서 선, 형, 부수(部首)를 이용하여 한 폭의 그림을 구성하거나 대등한 의미를 지니고 있는 요소를 결합하여 새로운 도형을 형성하는 창작 수법을 동의창작이라고 한다. 이것은 중국의 전통적 수복무늬 창작에 보편적으로 존재하고 있으며 이를 통해 조합한 도형은 대부분 행운을 비는 역할을 했다.

중문	한글	개념	의미
蝙蝠	박쥐	포유동물의 일종이며 문양에서 자주 쓰인다.	“福”자와 같은 발음으로 박쥐는 중국의 전통문화에서 복과 축복의 뜻을 전달한다.
銅錢	동전	고대에서 유통되는 화폐의 일종이다.	“錢”자와 독음이 같으며 재산의 뜻을 내포한다.
盒子	상자	물건을 장치하는 데 사용하는 용기	상자가 중국 “和”자와 발음이 같으며 화락하고 행복한 뜻을 표현한다.
壽桃	복숭아	생신을 축하할 수 있는 신선한 복숭아나 복숭아 모양의 식품	복숭아가 장수한 뜻을 표현하며 건강하고 장수하길 축원한다.

[표 2] 문양의 개념 및 의미

예컨대 “수복면장¹²⁾” [도16] 그림 중에 “박쥐”, “수(壽)” 자를 사용하여 수복과 장구의 뜻을 표현한다. “수복쌍전” [도17] 그림은 “박쥐”, “복숭아”, “동전” 로 행복과 재산, 장수의 의미를 전달한다. “오복봉수¹³⁾” [도18] 그림 중에 “박쥐”, “장수 노인(壽星)” 을 사용하며 5마리 박쥐가 장수 노인을 둘러싸여 수복의 의미를 전달한다. 의의 공존 수법으로 다른 요소들을 조합하여 새로운 도형을 이루어 상서로운 뜻을 전달한다.

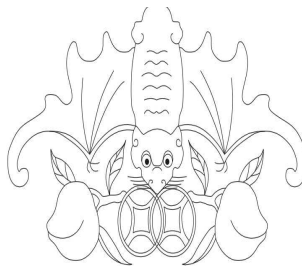
12) 수복면장 : 만복(萬福)과 장수가 길게 이어지는 말이다.

13) 오복봉수 : 다섯 마리의 박쥐가 복숭아를 들고 행복하고 장수의 뜻을 전달하여 중국 고대부터 지금까지 계속 사용한다.

[도16] 수복면장 문양

왕소위, 『송나라 도자기의 무늬장식 특징과 문화 내포』, 2007

[도17] 수복쌍전 문양

왕소위, 『송나라 도자기의 무늬장식 특징과 문화 내포』, 2007

[도18] 오복봉수 문양

왕소위, 『송나라 도자기의 무늬장식 특징과 문화 내포』, 2007

동의 수법으로 창작한 도형은 선과 형의 중요성을 특별히 강조하는 게 아니라 다양한 요소를 효율적인 조합을 통해 행운의 징조가 얻기 위한다. 이런 목적을 달성하기 위해서 일부 도형 요소를 독음이 같은 문자를 가지고 있는 도형과 결합한다. 비록 이런 형식은 분리할 수 있지만, 본래의 의미는 퇴색될 수 밖에 없다.

2) 중복과 발사 형식

중복과 발사는 구성방법으로서 평면 배치에 많이 사용된다. 같거나 비슷한 형식으로 조합하여 연속적이나 규칙적인 배열 효과를 달성하는 것이 바로 반복적인 구성이다. 그 형식은 우리에게 균일한 시각효과를 가져다준다. 이외에 기본 도형의 중복도 강조하는 효과가 있다. 발사는 가장 흔한 자연 현상이며 관련된 다른 도형이 훌륭한 시각효과를 지니고 있어 사람들의 눈길을 쉽게 끌 수 있다. 발사를 구성한 방향의 특성에 따라 원심 발사는 가장 많이 사용된다. 발사 지점은 중심에 위치하고 모든 발사선이 중심이나 부근으로부터 퍼지며, 생성된 패턴이 압박이는 효과를 가진다. 중복과 발사는 전통적인 수복무늬에 쉽게 볼 수 있는 구성 형식이다. [도19]는 오복봉수 문양의 구성도이며 “박쥐”로 “복”의 의미를 전달하여 “복숭아(壽桃)”로 “장수”를 표시한다. 다섯 마리의 박쥐가 “오복(五福)”을 의미한다. 다섯 마리의 박쥐는 중복되는 형태로 모양과 크기가 똑같으며 360도로 펼쳐져 “壽”자를 둘러싸고 있다. 이 형태를 발사 배열이라고 부른다. 조직 형태에서 중복과 발사를 결합하여 오복봉수 문양이 이루어졌다.

[도19]오복봉수 문양

왕소위, 『송나라 도자기의 무늬장식 특징과 문화 내포』, 2007

“오복봉수” 문양에 대한 분석을 통하여 다양한 형태의 박쥐는 중복과 발사의 형식으로 “수(壽)”자나 “복숭아(壽桃)”와 결합되는 것을 알 수 있다. 이 구성방법은 오복봉수 문양을 더욱 단정시키고 강한 리듬감을 가져준다. 또한, 독특한 분포 방식이 동태와 정태를 결합시켜 율동감을 보여준다.

3) 대칭적 균형적 구성법칙

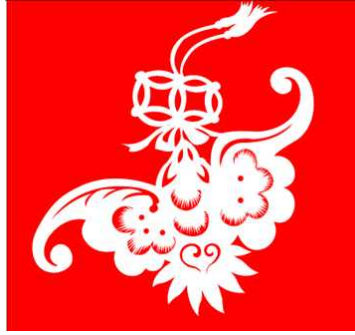
대칭과 균형은 형식미의 여러 가지 법칙 중에 가장 빈번하게 사용되어 다양한 형식미를 효과적으로 이뤄지도록 한다. 예를 들면 전체 구도의 비교와 통일, 리듬과 운율 등이다. 전통적인 수복문양 중에서 이 법칙은 매우 흔히 사용된다.

가) 형식미의 대칭적 법칙은 지혜의 총화이다.

그것은 우리의 조상이 자연을 관찰하다가 발견한 것이다. 자연계에서 대칭적인 패턴이 주목을 받았다. 예를 들어 나비, 잠자리 등 곤충은 거의 대칭적이다. 대부분 꽃과 잎도 그렇고, 심지어 인간 자체도 좌우 대칭이다. 자연의 창조는 사람들을 감동하게 한다. 이러한 대칭적인 도형이 사람들의 시각적인 미감을 증가시켰으며, 시간이 흐르고 사회가 발전하면서 대칭미가 점점 공인된 형식미의 법칙으로 자리를 잡게 되었다. 전통적인 수복문양 중 수복면장과 수복쌍전 문양은 대칭적인 형식을 적용했다.

나) 균형

대칭미는 사람에게 일체감을 보여 주지만 완전한 대칭은 어떤 경우에 지나치게 강한 느낌을 준다. 균형이라는 형식은 이 결함을 보완할 수 있고 이질성과 동량성은 균형의 주요 특징이다. 알다시피 나비는 춤추는 자태는 늘 균형을 잡고 있고, 인체의 움직임도 균형을 잘 드러낼 수 있다. 대칭을 제외하면 균형은 전통적인 수복무늬에서 흔히 쓰이는 구조 형식이다. [도20]으로 예를 들어 전체적 구조상으로 보면 박쥐 문양이 그림의 오른쪽에 자리를 잡고 있는데, 동전 문양보다 복잡하므로 더 강하게 부각되고 시각적으로 상대적으로 무거운 감각을 받게 된다. 두 개의 동전은 왼쪽에 있고 형태가 간단해서 상대적으로 가볍게 보인다. 동전의 아래에는 화초 무늬가 장식되어 있어 시각적으로도 전반의 균형감을 더해주며 장식적인 효과를 더욱 강조하게 한다.

[도20]복재안전(福在眼前)¹⁴⁾ 문양
왕소위, 『송나라 도자기의 무늬장식 특징과 문화 내포』, 2007

[도21]은 전체적인 구조로 보면 박쥐 문양이 그림의 오른쪽에 자리를 잡으면서 동전 문양보다 복잡하므로 더 강하게 부각되고 시각적으로 무거운 감각을 준다. 두 개의 동전은 왼쪽에 있으면서 형태가 간단하기에 가볍게 보인다. 동전의 아래에는 화초 무늬가 장식되어 있어 시각적인 균형감을 더해주며 전체적인 화면의 장식성을 더욱 강조된다.

[도21] 오복화합(五福和合) 문양
왕소위, 『송나라 도자기의 무늬장식 특징과 문화 내포』, 2007

14) 복재안전:복기는 바로 눈앞에 있다.

IV. 작품제작 및 해설

1. 작품계획

1) 장식성 원칙

오늘날 도자기 접시는 공예 장식품과 건축 장식 등에 널리 응용되어 점점 더 중요한 가치를 발휘하게 되었고, 도자기의 디자인에 대한 사람들의 요구도 갈수록 높아졌다. 그러므로 도자기를 설계할 때 끊임없이 새로운 디자인 요소를 혁신하고 장식성의 원칙을 바탕으로 창조해야 한다. 본 연구의 도자기 디자인은 한국의 소박하고 우아한 청화를 중국의 풍부한 색채화면과 조합하여 강한 대조 효과를 나타내면서 융합 가능한 점을 보여줬다.

2) 자연 원칙

본 연구는 도자기 접시를 제작하는 과정에서 중국의 수복문양과 한국의 십장생 문양의 미학적 특색들을 융합했다. 스타일 `무늬` 색채를 중시할 뿐만 아니라 자연과의 융합에 더욱 집중했다. 백자의 깨끗하고 부드러움이 극대화하도록 했고, 도자기 접시 문양은 각종 상서로운 자연 패턴 위주로 운용했으며 감상자들이 미적 환경에서의 자연 상태와 정신적 자유로움을 충분히 만끽할 수 있게 했다.

3) 개성화

좋은 도자기 디자인은 실용성과 아름다움을 겸비해야 한다. 인간은 모두 시각적인 동물이며 아름다운 작품이 더욱 마음을 사로잡을 수 있다. 그러므로 디자인할 때 어떻게 미적 감각을 확립하는 것이 매우 중요하다. 또는 젊은이들의 개성화된 심미관에 부합해야 할 뿐만 아니라 고아한 요구를 만족시켜야 한다. 본 작품은 중국의 전통적인 수복무늬와 한국의 십장생 문양을 결합하며 금실로 연결하여 대조와 융합의 효과를 나타냈다. 아울러 접시의 밑받침을 방형으로 디자인하고 전통적인 원형 접시에 기초하여 혁신을 더 하면서 개성화의 원칙을 충분히 구현할 수 있게 했다. 작업에 사용된 소지는 물레 성형의 기법을 사용하여 건조 및 소성 과정에서

수축으로 인한 균열과 변형을 최소화했다.

2. 제작과정

1) 소지

작업에 사용된 소지는 물레 성형의 성형기법에 사용하여 건조 및 소성 과정에서 수축으로 인한 균열과 변형을 최소화했다.

2) 성형

물레 성형의 기법을 주요 성형 방법으로 사용했다. 원반방족(圓盤方足) 접시의 안정성을 높이기 위해 바닥 부분은 면적이 비교적 큰 정방형을 사용했다. 그중 지름이 35cm인 접시는 17.5cm의 정방형 저족(底足)을 사용했고 접시와 저족의 길이를 이처럼 유추하여 접시가 구워지는 과정에서 가능한 한 변형되지 않도록 충분히 지탱할 수 있게 한다.

[도22] 작품의 기본 조형

[도23] 작품의 전체 조형

3) 소성

소성 방법은 1차 850℃로 소성한 후 투명 유약을 시유하고, 2차는 1220℃로 10시간 정도 산화 소성했다. 마지막으로 720℃로 4시간 정도 산화 소성하여 마무리한다. 접시의 바닥은 비교적 두꺼운 데 이는 너무 얇으면 사각형 모양의 바닥이 버티지 못하고 제작 과정에서 원반 접시가 심하게 변형될 수 있기 때문이다. 소성 과정에서 온도도 매우 중요한데, 온도가

너무 높으면 접시가 심하게 변형될 수 있다.

[도24] 작품 초벌후(앞뒷면)

4) 장식

작업은 초벌 후 청화로 장식했다. 작업의 정방형 부분에 중국의 창호 문양과 한국의 십장생 문양을 운용했는데, 중국의 창호 문양 안에 한국의 십장생 문양을 넣어 장식했다. 이 부분의 문양은 모두 수회(手繪) 청화 기법을 사용하여 장식했다.

[도26] 도자기 접시의 정방형 내부는 중국 전통적인 빙열 문양 창살 디자인을 운용했으며 건조된 도자기 접시에 수회 청화 기법을 사용하여 완성한 것이다. 빙열 문양 창호의 중간 부분은 한국의 십장생 문양, 거북 요소가 융합되었다. 이는 사람들의 시각을 거북 부분에 집중시켜 작업을 보는 사람에게 창호를 통해 안에 있는 사물을 관찰한다는 느낌을 주기 위해서이다. 이것은 이 부분에서 중국의 창호 문양과 한국의 십장생 문양을 사용하는 이유이다. 수회 청화를 건조시킨 뒤 투명유를 시유하고 1220℃로 2차 산화 소성해서 청화 장식의 부분을 완성했다.

작업 재벌 후 전사지 기법을 사용하여 장식했다. 전사지 장식은 주로 도자기 접시의 정방형 이외의 부분에서 운용했으며 중국의 수복문양을 사용하여 장식했다. [도27] 중국의 수복문양 중의 용(龍)문을 운용했는데, 이는 중국 수복문양의 한 대표이며 중국 고대의 상서이다. 전사지 기법은 전사지에 물을 묻혀 도자기 접시에 붙이고 접시와 전사지 사이의 공기를 제거하며, 건조한 후 720℃로 3차 소성을 진행하는 것이다. [도27] 수금을 사용하여 선형으로 분할 장식했는데, 2차 소성 후 수금로 그려야 하며, 온도는 720℃ 안팎으로 유지해야 한다. 이렇게 해야만 금이 가장 예쁘게 발생할 수 있다. 왜냐하면, 온도가 너무 높으면 금수 색깔이 검게 되고 너무 낮으면 물감만 쌓이고 밝은 금빛을 내지 못하기 때문이다. 그래서 수금과 전사지가 모두 건조시킨 뒤 720℃로

3차 소성을 진행하여 작업의 장식 과정을 완성했다.

[도25] 청화 장식

[도26] 청화 1220° C 소성

[도27] 전사지, 수금을 장식

[도28] 작품 완성도

5) 디스플레이

작품의 크기에 따라 벽에서의 전시작품의 위치와 높이를 조절했다. 그중 한 작품은 70~75cm 높이의 전시대를 이용했다. 또한 관람자의 시선 높이에 맞추기 위해 지면으로부터 120cm 높이에 전시대를 설치하여 메인 작품을 배치했는데, 이 작품이 전체 전시품의 중앙에 위치하게 하여 시각적 초점이 생기게 했다. 창문이 접시의 '눈'이 되는 설계 이념과 호응하여 해당 작품이 전체 작품의 '눈'이 되도록 하는 것이다.

[표 3] 전시 효과 및 전시 사진

3. 작품 해설

[작품 1,2,3,4] Fragment I.II. III. IV.

이 작품들의 조형은 주로 “천원지방(天圓地方)”라는 이념으로 디자인했다. 접시 내부 패턴은 한국의 십장생 문양으로 장식했다. 해·구름·산·물·돌·사슴·학·거북·소나무·등 패턴을 위주로 넣어 부유하고 자유로운 의미를 함축하며 영기(靈氣)와 활력을 상징하고 번영과 장수라는 뜻을 깃들였다. 도자기 접시의 바깥쪽은 전통적인 창문의 문양으로 내부의 패턴을 돋보이게 한다. 창문 형태는 ‘사람들은 항상 창문을 통해 바깥세상을 보았는데 바깥에 있는 사람들은 안의 세상을 보고 싶어 한다.’라는 의미로 만들었다. 창호는 시각적 중심이 되었는데 작품에 ”눈”이라는 역할을 했다. 수금은 교량의 역할을 하면서 창문 안의 세계와 창문 밖의 세계를 한데 연결하며 중국의 수복문양과 한국의 십장생 문양을 융합시켜 두 나라가 서로 다른 문화 속에서 비슷한 의미를 지니고 있는 요소들이 미묘한 교류의 작용을 수행하고 있음을 나타냈다.

[작품 1]Fragment I.

350x45mm

Porcelain ,Gold luster & Color Decal

[작품 2]Fragment II.

350x45mm

Porcelain ,Gold luster & Color Decal

[작품 3]Fragment III.

350x45mm

Porcelain ,Gold luster & Color Decal

[작품 4]Fragment IV.

350x45mm

Porcelain ,Gold luster & Color Decal

[작품 5,6,7] Fragment V.VI.VIII.

이 작품들은 십장생 문양과 수복문양 바탕으로 청화와 채색 도안을 운용하여 디자인했다. 그중에 용문, 봉황문과 “수” 자 문양 등은 비교적 분명한 수복 문양이며 십장생 문양 중의 산석, 소나무와 학 등은 채색 그림과 청화 사용을 통해 강렬한 색감적인 차이를 형성시키는 방식으로 표현했다. 수금은 연결하고 융합하는 효과가 있으며 도면 전체가 풍부하고 형식이 아름다워 보이게 한다.

[작품 5]Fragment V.

258x30mm

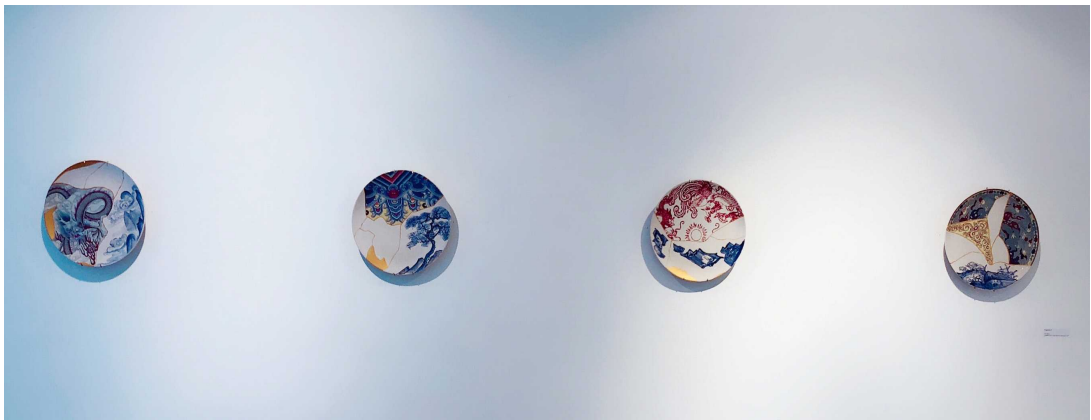
Porcelain ,Gold luster & Color Decal

[작품 6]Fragment VI.

258x30mm

Porcelain ,Gold luster & Color Decal

[작품 7]Fragment VII.

258x30mm

Porcelain ,Gold luster & Color Decal

[작품 8] Fragment VIII.

접시 외부의 색채가 비교적 많고 유약을 칠한 후 채색화를 그리는 형식을 채택했다. 중국의 전통적인 수복문양으로 접시 내부의 사각형을 장식하고 단색 청화와 밝은색의 페이팅을 응용함으로써 같은 수복의 의미를 전달했다. 작품을 보면 푸와(福娃)가 복숭아를 들고 축수하는 것과 오복화합 등 요소를 모두 포함하지만, 다른 색조와 표현 방식을 사용했다. 같은 이미지를 접시에 따라 각각 다르게 표현했다. 한국의 청화는 단순하나 중국의 그림은 다채롭다. 수금은 두 가지 문화를 연결해서 대조와 융합의 의미를 나타낸다.

[작품 8]Fragment VIII.

150x20mm

Porcelain ,Gold luster & Color Decal

V. 결론

경제의 신속한 발전에 따라 사람들의 정신적 문화적 수요는 끊임없이 향상되고 있다. 또한 현대의 도자기는 단지 사람들의 물질적 문화적 수요를 충족시키는 것뿐만 아니라 사람들의 정신을 즐겁게 하는 부가가치를 증가시켜야 한다. 본 연구는 주로 중국의 창문 문양을 영감으로 삼아 중국 고대 개광(開光) 문양의 역사와 종류를 간단히 소개했다. 이를 한국에 흔히 볼 수 있는 창문 문양과 비교하여 양국 건축 창문 문양의 역사와 융합을 분석했다. 중국의 수복문양과 한국의 십장생 문양의 역사 발전과 결부하여 문양 구조에 대해 더욱 발전된 분석과 융합을 실현했다. 마지막으로 작품의 제작 원칙, 제작과정과 작품의 의미를 설명했다.

본 연구는 중국 창문 문양에 대한 분석을 바탕으로 중국의 수복문양과 한국의 십장생 문양을 서로 융합하여 합리적인 구조로 도자기 접시에 표현했다. 그리고 수금을 사용해서 두 가지 요소를 결합했다. 이번 디자인은 중국의 수복문양과 한국의 십장생 문양 그리고 금사를 조합하여 완성되었다. 그중에 창문 문양은 작품에서 주도적인 지위를 차지하며 혁신적인 포인트로서 작품의 “눈”이라는 역할을 한다. 도자기 접시의 가장자리는 수복문양으로 장식하며 창문 문양이 한국의 십장생 문양을 둘러싸고 있다. 창문은 작품의 창의적인 포인트로 중국과 한국의 전통문화 요소가 서로 융합한다는 의미를 전달하고 있다. “눈”은 날렵하여 서로 다른 문화요소를 보고 우수한 문화를 흡수한다. 끊임없이 창조하는 과정에서 국가의 훌륭한 전통문화를 잊어서는 안 되며, 계속해서 계승하여 발전시켜야 한다는 것을 일깨워 준다.

실질적인 제작 경험이 부족하다 보니 상기 도자기를 제작하는 과정에서 많은 문제가 생겼다. 경험적 한계로 인해 십장생도의 사슴과 수복문양의 학, 미화 등 요소만 선택적으로 사용하여 창작했다. 앞으로 두 가지 요소의 융합을 끊임없이 시도하여 더욱 발전되고 아름다운 작품을 얻을 수 있기를 기대한다.

참고문헌

학회논문(Conference proceeding)

- [1] 박희주, 『문자문양에 의한 현대자수 작품연구 : 수복(壽福)문양을 중심으로』, 석사학위 논문, 이화여자대학교 대학원, 2001
- [2] 최대선, 『전통 문양을 활용한 슈퍼그래픽 인식에 관한 연구』, 석사학위 논문, 중앙대학교 예술대학원, 2007
- [3] 임태희, 『십장생도의 소재별 상징성과 표현기법의 관련성 연구』, 석사학위 논문, 계명대학교 일반대학원, 2013
- [4] 정도화, 『한국문양의 양식적 특질에 관한 연구』, 석사학위 논문, 홍익대학교 대학원, 1985

단행본(Book)

- [5] 오승우, 『(吳承雨) 十長生圖』, 일반단행본, 2008
- [6] 신영훈, 『한국의 문양』, 동아일보사, 1975
- [7] 최충식, 『한국전통문양의 이해와 응용』, 창지사, 2006
- [8] 임영주, 『한국의 전통문양』,藝園, 1998
- [9] 신영훈, 『한국의 문양』, 동아일보사, 1975
- [10] 심영옥, 『십장생도에 내재된 長壽吉祥의 상징적 이미지 연구』, 한국공예학회, 2004
- [11] 신민, 『한·중 전통문양의 비교 연구:길상 문양을 중심으로』, 한국공예학회, 2001
- [12] 岳岩, 『17~18세기 한·중·일 청화 도자기 화훼 문양 비교』, 安徽工業大學보사, 2017

웹사이트(Web site)

- [13] <http://www.pattern.go.kr/>

ABSTRACT

A Study on a Dish Using Patterns of South Korea and China

- Focused on the Patterns of window and longevity -

Zhang Ying

Supervisor Lee, Myung Ah

Dept. of Ceramic Art

Graduate School of Industry and Engineering

Seoul National University of Technology

Traditional culture is the foundation of today's civilization and progress, which is relevant to people's lives. As a precious legacy since ancient times, porcelain is tied to our daily life and plays a significant role in our life.

Currently with the rapid development of economy, people's intellectual and cultural needs are increasingly strong. Modern daily-use porcelain not only meets people's material and cultural needs basically but also increasingly promotes the added value of pleasure. As precious cultural heritage, the shape and decoration of traditional daily-use porcelain provide valuable guidance for today's ceramic design.

This paper, from the perspective of art and aesthetics, introduces the traditional cultural elements of China and South Korea in details and the contents, features and meanings contained in it all influence modern porcelain. In this paper, I conduct the research and analyze for the decorative patterns of window in China and South Korea and study deeply the decorative patterns that represent for longevity respectively in Chinese and in South Korean by the methods of literature review and practical investigation. According to the traditional culture, I combined elements of traditional pattern with modern porcelain manufacture technology and designed this work.