

한국디자인에서 길상문양의 의미체계 분석

Study on system of meaning from Korean Design
based on Lucky Sign Patterns

주저자

박민선 Park Min-sun

단국대학교 문화예술대학원 문화관리학과 | Dankook University

pure5322@hanmail.net

투고일	2017.12.06	심사일	2018.01.15	게재확정일	2018.01.24
-----	------------	-----	------------	-------	------------

본 논문은 주저자 박민선의 석사학위 논문의 축약본입니다.

www.kci.go.kr

목 차

1. 서론
    - 1.1. 연구목적 및 배경
    - 1.2. 연구방법 및 범위
  2. 한국디자인과 길상문양
    - 2.1. 한국디자인과 전통
    - 2.2. 한국의 길상문양
  3. 디자인 사례 및 방법론
    - 3.1. 길상문양 디자인 사례
    - 3.2. 분석내용의 요소 및 분류
    - 3.2. 분석틀
  4. 의미체계분석
    - 4.1. 외적의미체계
    - 4.2. 내적의미체계
  5. 결론
- 참고문헌

Keyword

한국디자인,
길상문양, 문양, 문화정체성
Korean design, Lucky sign patterns,
PatternCulture identity

Abstract

An individual is a crystal mixed with history, tradition, and culture, modern society is an era where the individual leads the global culture beyond the purpose of group, and design is remembered as a shape by becoming an image upon others by influencing various fields of society and culture.

The design with sympathy in global situation from different cultural background should be based on systematic and in depth research based on the expansion of culture identity and values, and the agreement with the ideology, thus, design leads the world culture. Researches on tradition and culture identity in Korean design have been continuously conducted since the concept of design had been adopted. However, in design, view on tradition has been focused on superficial and sentimental interpretation, and image borrowing has a problem to overcome the background of discontinued period and difference between modern culture and traditional factors. Accordingly, this research aimed at comprehending the present of Korean design identity through lucky sign patterns, traditional factors included with design symbolization and formativeness as the universal value of the overall classes, furthermore, investigating expansion to Korean image implying modern formative beauty beyond the image of fixed cultural original form, by embracing diversity and variability of culture.

논문요약

개인은 역사와 전통, 문화가 버무려진 결정체이다. 현대사회는 개인이 집단의 목적성을 뛰어넘어 세계문화를 주도하는 시대이며 디자인은 사회, 문화 다방면에 영향을 끼치며 타자에게 이미지화되어 형상으로 기억된다. 문화적 배경이 다른 세계화 상황에서 공감이 가능한 디자인은 문화정체성과 가치관의 확대, 사상이 함의된 체계적이고 깊이 있는 탐구가 바탕이 되어야 하며 이러한 디자인은 세계문화를 주도한다.

한국디자인에서 전통과 문화정체성에 대한 연구는 디자인이라는 개념이 도입된 이래 끊임없이 진행

되어왔다. 그러나 디자인에서 전통에 대한 시선은 피상적이고 감상적 해석에 치중되어 있으며, 이미 지 차용은 단절된 시대적 배경, 현대문화와 전통 요소의 이질감을 극복해야 하는 문제를 안고 있다. 시대별 전 계층의 보편적 가치로서 디자인적 기호성과 조형성이 내제되어 있는 전통요소인 길상문양을 통하여 한국디자인정체성의 현재를 파악하고, 더 나아가 문화의 다양성과 가변성을 포용하여 고정화된 문화원형이란 이미지에서 벗어난 현대적 조형미를 함의한 한국의 이미지로 확장을 모색하고자 한다.

1. 서론

1.1. 연구의 배경 및 목적

격정의 근대화를 거쳐 급격한 변화에 직면한 한국 사회는 급변하는 세계정세와 맞물려 인간 활동의 모든 영역에서 세계와 상호영향을 받고 있다.

초고속 통신과 다양한 매체는 전 세계를 하나로 묶어 개인의 사고뿐만 아니라 집단 사고 전환에도 막강한 영향력을 미치고 있으며, 국민개인의 자긍심은 국제 사회에서 개인의 위상뿐만 아니라 국가의 위상을 높이는 역할로 직결됨을 알 수 있다.

자본주의적 생산양식이 지배하는 사회에서 부는 하나의 ‘막대한 상품집적’으로 나타나고 개개의 상품은 그 부의 기본 형태로 나타난다. 그러므로 연구는 상품의 분석으로부터 시작하는 것이다.¹⁾

상품의 첫 인상인 디자인은 한 사회의 의, 식, 주, 문화 다방면에 깊은 영향력을 발휘하며 현재성과 대중성, 주제성이라는 특성을 나타내고 타자에게 이미지화되어 형상으로 기억된다. 현대 세계디자인계의 선두는 자신들의 민족성과 기질, 전통문화를 바탕으로 보편성과 특수성의 관계를 철저히 연구한 디자인들이 차지하고 있다.

문화적 배경이 서로 다른 세계화된 상황에서 공감할 수 있는 디자인의 창출은 지역적 특수성이라는 문화정체성과 세계화된 가치관의 확대, 그리고 이론적 사상이 함의된 체계적 탐구가 바탕이 되어야 할 것이다. 전통문화 다방면을 개별자가 아닌 범주로서 인식하고, 공통점과 속성을 추출, 형상화한 디자인, 인간의 편의를 극대화한 디자인, 문화의 고유성과 현재성, 특수성, 보편화가 적용된 디자인

1) 칼 마르크스(2008), 자본, 도서출판 길, p. 21.

은 인종과 지역을 뛰어 넘어 누구에게나 감동을 주는 명작으로 인정받는다. 시대별 전 계층의 보편적 가치로서 이 모든 요소가 내제되어 있는 길상문양은 양식화된 구복심리로서 생활환경에서 관념이나 의식의 형태를 사물에 양식화하여 표현되었던 한국문화의 전통요소이며 예로부터 세계인의 공통적 가치관 중 하나이기도 하다.

한국디자인의 관점에서 바라본 길상문양은 단절된 시대적 배경과 현대문화와의 이질감을 극복해야 하는 문제를 안고 있으며 문화의 다양성과 가변성을 포용하여 고정화된 문화원형이란 이미지에서 벗어나 현대적 조형미를 함의한 한국의 이미지로 확장해야 할 과제를 안고 있다. 이번 연구를 통해 디자인적 기호성을 함의한 길상문양에서 한국디자인의 방향성과 발전적 대안을 탐구해 보고자 한다.²⁾

1.2. 연구방법 및 범위

본 연구는 현대디자인 중 문화·생활용품에 활용된 한국길상문양의 의미체계분석을 통해 결과를 도출하고자 한다. 연구범위와 방법의 단계는 다음과 같이 설정하였다.

첫째, 연구에 필요한 연구배경, 연구방법 및 구성에 대해 서술하였다. 둘째, 선행 연구 및 이론가들의 자료를 바탕으로 한국디자인과 길상문양의 이론적 논의를 제시하였다. 셋째, 현대디자인에서 생활용품에 활용된 길상문양의 의미와 사례를 분류하고, 이론을 바탕으로 조형성과 기능성의 분석틀을 선정하였다. 넷째, 분석틀에 적용된 결과를 바탕으로 현대디자인에 사용된 길상문양의 외적의미체계와 내적의미체계를 분석하고자 한다.

2. 한국디자인과 길상문양

2.1. 한국디자인과 전통

전통이 가치를 지니기 위해서는 역사적 지속성, 문화적 정체성, 그리고 현실에서의 쓸모가 있어야 한다. 전통계승의 문제는 시대에 따라 변화하며 현재 우리가 전통을 기억하는 방식은 근대이전을 가리킨다. 전통이란, 근대가 과거를 기억하는 방식으로 성립된 것이다. 물론 근대 이전에도 과거를 기억하

2) 박민선,김지원(2016). 길상문양으로 본 한국디자인의 문화 정체성 탐구. 커뮤니케이션 디자인연구. 55권. p. 284-285.

는 방식들이 있었다. 옛날을 전범으로 여겨 돌아가고 싶어 하는 경향에 복고주의 혹은 의고주의라는 말을 붙였다. 공자가 말한 ‘손익(損益)’은 버릴 것을 버리고 보탬 것은 보탠다는 의미다. 즉, 전대의 제도나 문화를 손익, 즉 적절히 빼고 보태는 방식으로 계승해 나간다는 그런 사고다.³⁾

근대 한국의 역사는 20세기 전반부를 제국주의 식민지의 고통의 시기를 거쳐 이후 극적인 독립을 이루었으나 냉전체제 대립은 남북분단으로 이어진다. 세계정세의 변화 속에서도 여전히 남북대립 상태이며 이러한 근대적 특수성은 전통담론 형성에 막대한 영향을 미치며 오늘에 이르렀다. 한국적 특수성 속에서 한국디자인계는 1960년대 후반부터 문화정체성에 관한 논의를 시작해왔다. 특히 국가적 디자인 진흥책의 일환으로서 설립된 한국디자인 포장센터는 수출용 포장재에 전통 문양 패턴을 부분적으로 활용하기 시작하며 전통미를 단편적 관점으로서 활용하는 계기를 마련했다. 1970년대가 정부 주도 하에 ‘전통’을 생산했다면 1980년대는 고도의 경제 성장과 밀려오는 서구문화를 바라보며 한국디자인계 스스로가 ‘전통’을 담론화하기 시작한다. 그러나 여전히 문양을 포함한 전통이라는 범주 안에 들어가는 가치들은 자본과 생산주의 관점에서 벗어나지 못하고 있는 현실이었다. 한국디자인과 전통의 연결은 문화, 역사, 산업이 유기적으로 얽혀 이루어진다. 일제 식민지와 전쟁은 전통의 단절을 불러왔고 물질적 행복에 대한 염원은 한국 디자인의 기형적 성장의 원인이 되었다.⁴⁾ 이옥분·조현신⁵⁾의 연구에 의하면 디자인에서 ‘전통’은 여전히 담론의 형태로 머무르고 있으며 디자인의 원형에 대한 사상적, 분석적 접근과 전통미학을 현대적 조형미감으로 승화시키는 구체적 방법은 디자인 철학과 조형원리 등 디자인 지식을 활용하여야 함을 지적하고 있다. 구체적 논의가 없이 전통이나 디자인을 무분별하게 남용하거나 일상의 디자인에서 벗어나 보여지기만 하는 디자인은 디자인의 역할인 기능성을 상실한 상태인 무의미한 것이 되고 말 것이다.

3) 임형택(2010) ‘전통은 근대의 산물’ 『전통, 근대가 만들어준 또 하나의 권력』 인물과 사상사. p. 19.

4) 김종균(2004) 한국 현대 디자인의 문화 정체성연구, 서울대학교 대학원, 석사, pp.10-11.

5) 이옥분, 조현신(2011). 한국디자인의 ‘전통’ 논의에 대한 연구. 디자인학연구 제96호. vol.24. p. 442.

2.2. 한국의 길상문양

길상문양은 문화의 상징체계 중 하나로서 인간의 인식이나 가치관을 담아낸다. 길상문양은 생활과 사상이 만들어낸 창의적 산물이며 구복심리의 표상으로써 동서양 모두에서 발견되는데 특히, 다의적 의미를 내포하는 길상이란 좋은 일이 있을 징조를 뜻하며 일상에서 한국인이 전통적으로 추구해온 복의 내용은 무속의식이나 행위 속에서 구체적으로 드러나며 공통적 욕구는 인간이 이 세상에 태어나서 죽을 때까지 많은 자손을 거느리고 부귀를 누리며 병 없이 안락하게 오래 살려는 것으로 요약할 수 있다.⁶⁾ 신이 인간에게 복을 주기에 앞서 상서로운 기운을 드러낸다는 길상 관념은 생활 속에 미리 조성해 놓는다면 그것이 가지고 있는 상서의 기운에 의해 원하는 바가 이루어 질 것이라는 생각으로 발전하여 생활용품에서 쉽게 그 흔적을 찾아 볼 수 있었으며, 그 근원인 기복사상이란 복을 기원하는 사상으로 한국인의 일상적으로 무의식중에 간직하고 있는 내적 표상이다.

복은 근대이전 전통사회에서 쓰이던 단어이며 개화이후 ‘행복’이란 말로 일반화 되었다. 행복론⁷⁾의 역사를 기술한 마르쿠제는 이미 2000년 전 로마시대부터 288개의 주관적인 행복에 관한 기술이 있었다고 말한다. 그림, 문학, 각종 예술을 통해 나타나는 행복은 유토피아적이며 신성의 세계, 정신으로부터의 해방 등 서양의 행복의 개념은 다양하고 다의적이며 주관적이다. 그에 반해 한국의 복에 대한 생각은 비교적 단순하고 뚜렷이 드러나는 형식을 지닌다.

한국인의 기복사상은 지위고하를 막론하고 누구에게나 보편적인 행복관으로 예나 지금이나 돈 많이 벌고, 높은 벼슬을 하고 자식을 많이 두고 오래오래 행복하게 사는 것을 복으로 여긴다. 한국의 기복사상은 한국문화의 기층을 이루고 있는 무속신앙과 긴밀히 연결되어 있으며 이러한 무속신앙은 유입되는 외래종교를 습합하여 기복종교로 변형되어 한국인의 삶과 문화에 깊숙이 관여해 왔다. 또한 전통사회가 몰락한 현대에도 한국문화의 전통으로서 그 맥을 이어오고 있다.⁸⁾

보편적인 한국의 오복은 중국서경(書經)의 장수(壽)를 누리, 가멸함(富), 건강하고 마음 편함, 심성이

6) 길상문양. 문화원형 백과. 문화 콘텐츠 닷컴.

7) 루비트 마르쿠제(1989) 마르쿠제의 행복론. 범우사.

8) 최정호(2010) 복에 관한 담론. 들베개. pp. 15-54 요약.

후덕함, 임종을 성취함이 있고 수·부·무병·식재·도덕을 오복이라는 설, 또는 수·부·귀·강녕·다남을 오복이라는 설 등 다양하다.

길상문양은 구복신앙의 대표 상징으로써 의식주 생활전반에 도구화 되어 귀족문화와 사대부, 양반 문화, 서민문화 할 것 없이 모든 계층에서 골고루 사용되었으며 이미 오래전부터 대중성을 확보했다.

3. 디자인사례 및 방법론

3.1. 길상문양 디자인

본 연구를 위한 디자인사례는 한국공예·디자인문화진흥원과 국립중앙박물관 문화재단 및 전통공예 연구기관에서 제작·판매되는 상품을 중심으로 살펴보고, 다양한 용도의 제품을 선정하였다. 이를 연구대상으로 선정한 근거는 다음과 같다.

길상문양 및 전통을 소재로 디자인된 제품을 생산, 판매하는 공간은 인사동 전통거리, 박물관·미술관의 아트샵, 인터넷 쇼핑몰 등이 있다. 가장 많은 전통요소 디자인을 보유한 한국공예·디자인문화진흥원은 공예 트렌드페어와 해외 한국공예전, 신진작가 발굴, 자체 디자인개발 등 집약적이며 아카 이브 성격을 가진다.

국립박물관 문화재단 역시 한국 전통이라는 이름으로 만들어진 디자인, 공예 문화상품을 개발, 보급하는 공인기관으로서 자체 디자인한 상품과 공예품을 소개하고 있는데 주로 자체 디자인한 제품으로 예로부터 이어 내려온 전통적 생활용품의 형태와 용도에서 벗어나지 않았으며 길상문양은 형태와 소재로 나타난다.⁹⁾

현대디자인에서 전통소재인 길상문양을 분석하기 위해 선정된 40개 디자인 사례는 다음과 같다.

<표 1>길상문양 디자인 사례

기관명/작가	재료·용도/문양	디자인사례
국립박물관 문화재단	①금속 귀걸이/봉황	
위 기관	②손거울민화/ 연꽃, 원앙	

기관명/작가	재료·용도/문양	디자인사례
위 기관	③황동클립 장석문양/ 박쥐, 나비	
한국공예 디자인문화 진흥원	④실크쿠션/ 길상문	
위 기관/이현경	⑤자개 은 귀걸이/모란	
위 기관/김빈	⑥한지 브로치/연화문	
위 기관/김수진	⑦머리끈/당초화문	
오색채담	⑧나무, 쟁반/연꽃	
한국공예 디자인문화 진흥원	⑨은 귀걸이/ 나비/김승희	
위 기관/ 류은정	⑩돌보기,목걸이/ 장석문	
위 기관/김빈	⑪종이, 공책/ 기하학무늬	
위 기관/김승희	⑫은가락지/수복	
위 기관/이현경	⑬옷칠, 자개브로치/당초문	
위 기관/이숙자	⑭실크스카프/목단	
위 기관/우일요	⑮자기, 수저 받침/매화	
위 기관/ 이용일,김봉희	⑯종이, 메모달력/길상문자	
국립박물관 문화재단	⑰가죽, 명함지갑/ 박쥐	
위 기관	⑱나전필함/박쥐	
위 기관	⑲청자 다식세트/ 복숭아,매화	
위 기관	⑳나전옷칠 돌보기/포도	
한국공예 디자인문화 진흥원	㉑나전옷칠 텀블러/추상문양	

9) 박민선(2017). 길상문양으로 본 한국디자인의 문화정체성 탐구. 단국대학교 문화예술대학원, 석사, p. 40.

기관명/작가	재료·용도/문양	디자인사례
위 기관/ 오플레르	㉒자연염색 광목 다포/연잎	
위 기관/유지아	㉓나전 플레이트/십장생	
인터넷 쇼핑몰	㉔자개 유에스비/나비	
오색채담	㉕나무, 필통/모란	
오색채담	㉖천, 우산/모란	
한국공예 디자인문화 진흥원	㉗나전칠기함/ 봉황문/장옥임	
위 기관/ 두레공예	㉘나전칠기함/ 십장생	
위 기관/ 최종관	㉙나전칠기 씻대함/당초문	
위 기관	㉚주칠예물함/포도	
위 기관/ 김기호	㉛전통 금박 필함/ 모란	
위 기관/ 이은범	㉜양각접시/ 연꽃잎	
위 기관/ 조승현	㉝자개,보조배터리/ 삼죽오	
위 기관/ 이자희	㉞거울 황동/박쥐, 나비장식	
오색채담	㉟나무, 거울/꽃과 나비	
오색채담	㊱화장품/ 모란	
문화 콘텐츠 닷컴	㊲자기, 커피/ 꽃과 나비	
디자인 로커스+ 틀살나이	㊳의류와 필재/십장생	
한국담배인삼 공사	㊴담배 패키지/ 용문양	
문화 콘텐츠 닷컴	㊵라이터/ 용 (용문와) 문양	

3.1. 분석내용의 요소 및 분류

길상문양디자인의 의미를 도출하기 위해서 내적의 미체계와 외적의미체계로 살펴보았다. 사회학자 호만스(G.Homans)¹⁰⁾는 집단을 환경 속에 존속하는 유기적·사회적 체계로 보고 집단의 다양한 행위, 상호작용, 감정들의 결합을 외적체계라고 불렀으며 여기에서 파생되는 세부적인 다양한 요소를 내적 체계라고 불렀다. 이를 근거로 본 연구에서 전통길상문양을 활용한 현대디자인의 기능성과 조형성은 내적체계로, 현대디자인에서 길상문양의 전통적 의미와 적용디자인 특징은 외적체계로 분류한다. 조형성과 더불어 디자인의 논리적 사고의 영역으로 작용하는 부분은 기능성이다. 기능은 형태와 함께 디자인을 구성하는 핵심요소이며 예로부터 삶 속에서 쓰임새와 실제적인 것, 미적 기능이나 상징성에서 의미로 작용했다. 기능의 의미는 디자인을 완성하였을 때, 존재가치 확인이라는 과정을 거치게 된다.¹¹⁾ 본 연구의 조형성과 기능성은 선행연구자들의 분류를 적용해 분석했다. 첫째, <표2>의 한국 조형미에 관한 연구자들의 분석내용을 <표3>의 시지각 요소인 선, 형, 색에 적용된 단어로 분류¹²⁾ 하고 <표4>이미지맵을 통해 키워드를 추출하였다.

<표-2> 한국 전통 미의 특질에 대한 연구정리

학자	미적 특질	학자	미적 특질
고유섭	비정제성/비균제성/무관심성/무기교의 기교,무계획의 계획/순박/민예적/자연에 순응하는 심리	안드레 에카르트	균형감/자연스러움/단순하고 꾸밈없는 소박함
김용준	고담/청아/구수/시원스러움/어리석음/아담함/유장하고 여유있는 장한미/아담함	애나기 무네요시	비애미/애상미/민예미/백색미/무작위/무심/무의지/자연귀의/선과 추미의 결합/하늘 동경
윤희순	향토성/질적 미와 선의 구성/원만/조화통일/웅건/우미힘의 약동/구성진 미감/정명한 조형	세키노 타다시	정체성론/중국미술 모방/소규모/지세협소로 기상의 결여/반도적 성격

10) 1951년 호만스는 저서<인간집단>에서 집단과 환경의 관계를 규명하기 위해 외적체계와 내적체계의 개념을 사용했다.(고영복(2000) 사회학사전, 사회문화연구소)

11) 이재국(2000) 디자인 미학, 청주대학교출판부. p. 219.

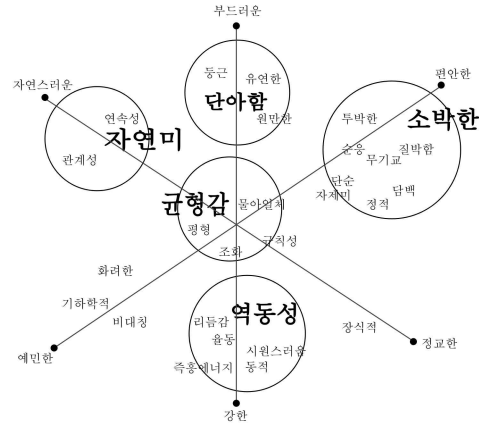
12) 한국 전통 미의 특질 요소별 정리; 박인창, 고창운(2011) 정보디자인학연구 제 17호 p.81; 윤우중(2012) 문화원형의 개념에 기반 한 한국디자인의 형상성에 관한 연구. 경기대학교원 박사학위논문은 연구자가 재구성하였음.

학자	미적 특징	학자	미적 특징
조요한	비균제성/자연순응/한과 해학/ 신바람과 질박미/무시, 도취기질	디트리히 쾨켈	중,일과 다른 구도와 필법의 발달한 생성과 움직임/즉흥 에너지, 활력
최순우	소박미론/실질, 단순, 질박미/은근, 정숙, 순정적, 아침없음/무심하고 어리송한 동근맛/너그러움, 익살/풍아, 선과 미의 음울/풍류미/선의 미/해학과 애수 공존	김원웅	자연에 대한 애착과 있는 그대로를 수용/미추를 초월한 미 이전의 세계/자연의 미, 자연의 미
이동주	천진함/사실주의/문화와 미의 관계/균형과 완벽한 도구의 미학	존 카터 코벨	균형감/중도/따뜻하고 친근함
권영필	소박미/단순/투박미/전체성/과감한 생략/질박미	에블린 맥켄	선비정신의 미/형태의 미
김영기	무심함과 깊음/자유로움/부드럽고 담백함/은유, 여유	윤민희	탈기교/담백함/동근 형태
허균	순수, 백색, 여백/소박함, 무기교/자연주의/중도, 중용/리듬감/은근	최광진	접화주의미학/신인묘함/멋/신명, 풍류/평온/해학/시원함/백색/소박, 자연미/울동미
이인숙	자연스러움/하늘동경/투박/자연스러움/담백함	강영희	상생적 조화로움/상의 미

<표-3> 한국조형의 선, 형, 조형미 특징 요소분류

	선	형	색	조형미
시각요소	단순, 정적, 동적, 경계, 평행적, 리듬감, 기하학적, 연속성, 시원스러운 선, 선과 미의 음울, 역동성, 경계선, 원만한 곡선, 자유분방, 유연한 곡선	무기교, 질박함, 투박성, 자연미, 관조적, 순응, 물아일체, 관계성, 자체미, 비대칭성, 균형감, 소박함, 담백함, 힘의 약동, 평온, 조화성, 즉흥에너지, 규칙성, 단아한 자연스러움, 동근, 울동,	무색, 백색, 색의 대비, 은은한, 여백, 공간	시원, 하늘, 동경, 향토성, 한과 해학, 질박, 신바람, 너그러움, 익살, 평온, 신명, 천연의미, 자유분방, 미에 대한
키워드	자연미, 유연한 곡선, 역동성, 울동	소박미, 단아함, 균형감, 자연미		동경, 은근, 무심함, 흥과 멋

<표-4> 한국조형미 키워드

집약된 키워드의 특징은 다음과 같다.

- ① 단아함 -깊이 있는 미, 우아하고 평온함.
  - ② 소박함 -꾸밈없이 수수함. 서민문화, 불교사상
  - ③ 역동성 -리듬감과 흥의 에너지, 풍류미
  - ④ 균형 -사물이치와 자연섭리와 균형, 조화미
  - ⑤ 자연미 -한국특유 환경과의 자연스러운 조화
- 둘째, 기능요소는 전통적 쓰임새와 현대에서 쓰임새, 재료, 그리고 기능적 특성을 통해 분석하였으며, 디자인의 형태구성에 있어서 지각 인지의 직접적인 대상이 되는 조형원리는 여러 가지 견해가 존재하나 선행연구¹³⁾를 토대로 조화, 대비, 비례, 균제, 균형, 리듬(울동), 점, 반복, 통일 9가지로 정리하였다.

- ① 조화 - 조화는 둘 이상의 요소, 부분의 상호관계에 대한 미적 가치판단으로 서로 분리되거나 배척하지 않고 어울리는 전체다.
- ② 대비 - 대비는 모든 시각요소에 대하여 동적이고 극적인 분위기를 만드는 작용을 한다.
- ③ 비례 - 거의 모든 예술작품에서 상대적 크기조절을 위해 활용되어 온 황금분할이 대표적이다.
- ④ 대칭(균제) - 균제(대칭)는 조형의 중앙에 직선을 가정하고 그 좌우를 같은 거리에 있고 서로 마주 볼 수 있도록 형성하였을 때, 이 조형물은 균제라고 한다.
- ⑤ 균형 - 균형은 물리학상에서 물체에 주어진 힘의 세기가 동등한 상태이며 동등한 세기의 두 힘에 의해 이루어진다.
- ⑥ 리듬 - 리듬은 디자인의 각 요소를 종합하거나 하나의 도형 속에 각 부분이 서로 관계를 형성하

13) 이재국(2000) 디자인미학. 청주대학교출판부. pp. 178-183.

며 생기는 시각적 움직임의 형식이다.

⑦ 점이 - 점(Gradation)은 기본적인 유사한 단계이며 조화로움과 일정한 질서를 가진 순서 계열을 말한다.

⑧ 반복 - 반복은 동일한 요소나 대상을 둘 이상 배열하는 것이다. 반복에는 변화를 주어 매력과 흥미를 증가시킬 수 있다.

⑨ 통일 - 통일은 앞에 열거한 모든 원리에 공통적으로 적용되며, 모든 조형 요소들은 통일을 추구한다. 14)

세 번째, 한국디자인 제품의 기능적 특성은 의식주 생활용품에 따른 개념을 분류한 <특성별 디자인형상성의 최종개념> 연구¹⁵⁾에서 도출된 단어와 정의의 토대로 <표-4>와 같이 정리했다.

<표-5> 한국디자인의 기능적 특성

기능적 특성		
복합성	연결하는, 변화하는, 다양한, 유동적	서양과 공통특성
편리성	편한, 함축적인, 공유, 지속, 저장	연결성 분리 저장성
다기능	순환, 실용, 변화, 유연, 다양	
동시적	유용, 숨김, 수용, 유연	

네 번째, 디자인에서 문양이 적용된 방식에 대해 살펴보았다. 문양이 제품디자인에 활용된 형태를 토대로 연구자가 문양강조, 문양의 패턴화, 민화회화적 표현, 스토리 부여, 문양형상화로 분류하였다.

①문양강조는 문양의 이미지 자체를 강조, 또는 확장시켜 디자인에 장식한 형태이다.

②문양의 패턴화는 문양을 반복하거나 대칭 등 디자인 원리를 활용해서 디자인에 적용한 경우이다.

③민화·회화 표현은 전통적 민화·회화 작품의 형식이나 표현방법을 제품에 그대로 적용한 디자인의 경우이다.

④스토리 부여는 문양을 디자인 조형원리나 기능면에서 의미를 부여하여 상징과 스토리를 강화하여 새로운 이미지화한 디자인이다.

⑤문양형상화는 문양이 가진 외형의 요소나 이미지, 내재된 정신까지 입체적으로 제품디자인에 적용하고 이미지화한 디자인이다.

14) 위의 책, pp. 196-201.

15) 윤우중(2012) 문화원형의 개념에 기반한 한국 디자인의 형상성에 관한 연구. 경기대학교 대학원., 박사, p.117.

3.2. 분석틀

디자인 분석을 위해 위에서 살펴본 조형성과 기능성의 분류 및 방법론을 통합하여 연구자가 다음의 분석틀을 제시하였다.

<표-6> 분석틀

		조형성(전통)	기능성(현대)
전통 조형미 요소	선	자연미, 유연한국선, 역동성, 울동미	기능성 요소
	색	백색, 여백, 오방색	
전통 조형미 내용	형	소박미, 단아한, 균형감, 자연스러운,	조형원리
	조형의식	애상미, 비애미, 하늘 동경, 향토성, 한과 해학, 질박, 신바람, 너그러움, 익살, 천연의 미, 자유분방, 미에 대한 동경, 장식성, 무심함, 흥과 멋, 신명, 시원, 은근	기능성 내용
문양적용 방법		문양강조, 패턴 화 민화·회화 적용, 스토리 부여, 문양형상화	

4. 의미체계분석

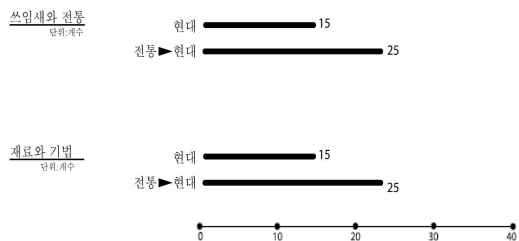
4.1. 내적의미체계

길상문양디자인의 내적의미체계를 도출하기 위해서 첫째, <표-1>의 총 40개의 디자인 제품 중 다섯 가지 비슷한 부류의 문양이 활용된 디자인으로 분류하였으며 둘째, 선정된 40개 디자인제품의 의미체계 분석을 위한 이론적 근거로써 전통조형미 요소, 디자인의 기능요소, 문양적용방법을 토대로 연구자가 분석틀을 제시하였다. <표-5>의 분석틀에 각각의 디자인을 적용하여 의미체계를 살펴보았으며 디자인 제품의 특징과 문양적용방법을 통해 디자인제품의 구성요소를 살펴보았다. 셋째, 40개 디자인의 분석내용을 토대로 분야별 요소의 분류 및 합계를 통해 요소별 분포 및 특수성과 보편성에 대한 결과를 분석 후 통계에 의한 결과를 도출하였다.

연구 통계분석의 내용은 쓰임새와 전통, 재료와 기법, 기능성의 내용, 조형원리에 관한 통계를 통해 분석을 했으며, 전통조형미 사용 빈도수, 길상문양 적용방법 빈도수를 통해 길상문양 자체의 의미 분석뿐만 아니라 현재디자인 적용형태 또한 살펴보았다. 기능성에서 쓰임새가 전통에서 현재까지

이어지는 제품은 총 40개 중 25개, 현대의 기능으로만 사용되는 제품은 15개다. 재료와 기법에서 전통적 재료와 기법으로 사용된 제품은 총 25개 제품으로, 나전칠기 기법이 11개의 제품에 사용되었으며, 나머지는 청자와 자기 3개 제품, 주철, 전통 금박, 한지, 광목에 천연염색이 각각 1개 제품에서 사용되었다. 전통기법의 활용은 옷칠을 활용한 나전칠기 기법이 주로 사용됨을 알 수 있으며 15개는 나무나 현대의 재료와 기법을 사용하여 제작되었다.

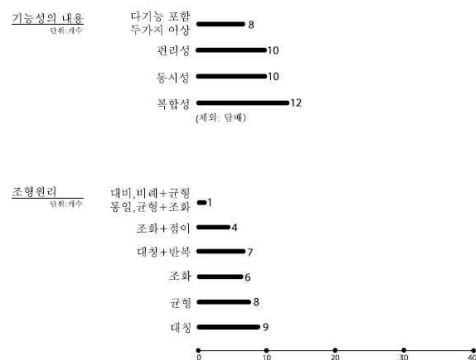
〈표-7〉 쓰임새와 재료의 지속성

기능성의 내용을 적용해서 살펴본 결과 편리성은 10개 제품, 복잡성 12개 제품, 동시성 10개 다기능 1개 제품과 다기능을 포함하여 두 개 이상의 기능은 7개의 제품에서 골고루 나타났다.

조형원리는 균형 8개, 대칭 9개, 대비 1개, 조화 6개, 두 개 이상이 포함된 경우는 대칭·반복 7개, 조화·점이 4개, 대비·비례, 균형·조화, 통일에서 각각 1개씩 나타나 전체적으로 고른 분포로 사용되었음을 알 수 있다.

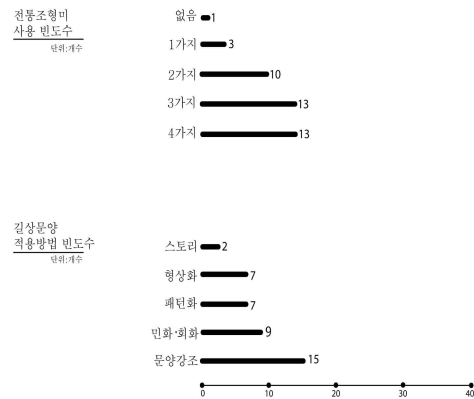
〈표-8〉 기능성과 조형원리 적용방법 빈도

전통 조형미 요소가 적용된 정도는 선, 형, 색, 조형의식이 모두 적용된 경우가 13개 제품, 3개 이상이 적용된 경우가 13개 제품, 2개 이상이 적용된 경우가 10개 제품, 한 개 이상 적용된 경우가 3개

제품, 하나도 적용되지 않고 문양만 차용된 경우 1개 제품으로 나타났다.

〈표-9〉 전통조형미와 길상문양 사용 빈도

전통 조형미에서 드러나는 요소는 대부분의 디자인에서 나타났으며 여기에 사용된 길상문양은 전통 조형미의 특성을 내포 한다. 전통조형미에서 선, 형의 키워드는 따로 분리하지 않고 사전 분석한 키워드를 적용하여 분류하였다. 문양적용 방법으로는 문양만 강조한 제품은 15개, 문양의 패턴화는 7개 제품, 문양의 형상화는 7개 제품, 민화 회화 기법이 적용된 경우는 9개 제품, 스토리를 부여한 제품은 2개로 나타났다.

문양의 형태를 이용해서 강조한 경우와 패턴으로 만든 경우, 민화·회화를 활용한 경우는 전통적 모습을 그대로 사용한 경우에 해당된다.

본 연구의 40개 사례에서 살펴본 전통 조형미의 요소는 선별된 키워드가 대부분 적용되어 나타났으며 특히 자연미와 곡선미, 역동성의 활용이 두드러졌다. 다의적이며 은유적인 조형의식은 정의한 전통 조형미의 언어들은 디자인이미지에 적절하게 적용시키기에 어려움이 있었으며, 전통문양은 현대 디자인의 조형원리와 어우러지며 자연스럽게 균형과 조화를 이루는 경향을 보였다.

디자인에서 문양의 역할은 단적으로 장식적 요소와 전통의 연결성에 집중되어 나타났으며 길상문양의 의미와 형상성, 그리고 디자인의 기능성에 기반한 디자인은 8개로 분류되었다.

4.2. 외적의미체계

외적의미체계는 위의 분석결과를 종합하고 〈표 3〉 길상문양의 분류를 적용하여 길상문양의 한국적 의미와 현대디자인의 특징을 분석하였다.

<표-10> 현대디자인과 한국길상문양의 분류별 특징

천체와 자연에 관한 문양		
봉황	용	삼족오
<ul style="list-style-type: none"> · 위 문양들은 신의 전령, 신성스런 존재로 용과 삼족오는 익살스러우며 해학적 이미지나 강렬한 형태로 재현. · 봉황은 고상하고 품위 있는 모습을 지니고 있어 왕비에 비유, 태평성대를 예고, 여성이 애용하는 생활용품 디자인에서 주로 나타나는 문양¹⁶⁾이며 조선시대 중국에 대한 자주성의 표현으로 관복의 흉배에 사용. · 강하고 역동적 신은 밝고 즐거운 이미지이며 우주적 생명 작용인 신명의 울동미의 표현¹⁷⁾ 특히 용과 삼족오의 강렬한 이미지는 현대디자인에 그대로 적용됨. 		
문자문양과 추상문양		
추상무늬	수복	획
<ul style="list-style-type: none"> · 문양하나만 사용하지 않고 반복하거나 다른 종류인 상서로운 동식물들과 조화를 이루어 길상의 의미를 강조. · 현대디자인에서 단순 패턴화로 디자인원리 적용 유용. · 불교의 영향, 수복문자는 다양한 형상으로 회화적 표현 · 색상도 상생과 상극의 어우러짐, 자연과의 합일, 음과 양의 조화를 따르면서 생활전반에서 청홍과 적흑, 흑백 등 두 가지 색의 조화와 대비를 표현¹⁸⁾ · 삼국시대 꽃담에 새겨진 곡선미와 인간미가 돋보이는 문양은 현대디자인에서 다양하게 자주 활용됨. 		
십장생 문양		
십장생		
<ul style="list-style-type: none"> · 생명의 근원이며 한국인의 자연숭배사상에서 근원한 하늘로 통하는 사다리로서 역할인 무형, 유형의 자연물들과 한국의 자연미의 상징인 산의 능선, 무위자연 정신을 바탕으로 자연환경을 조화롭게 배치. 도교와 전통 무교의 조화. 신의 세계를 형상화한 것으로 동양 사상에서 십은 무한, 많음, 총만의 뜻으로 사방, 중앙이 모두 갖추어진 완전한 상태로 불로장생에 대한 염원 극대화¹⁹⁾ · 다양한 자연물의 조화·변형을 통하여 스토리텔링 및 과감한 표현. 다양한 분야의 디자인에 적용. 		
동물 문양		
박쥐 나비	나비	박쥐

16) 임영주(2004) 한국의 전통문양. 대원사. pp. 36-37.
 17) 최광진(2015) 한국의 미학. 예술문화. pp. 292.
 18) 양미량(2004) 동양사상으로 본 색채계 생성가능성에 대

<ul style="list-style-type: none"> · 동물문양에 길상의 의미를 담는 경우는 부정적이거나 대립되는 것들이 또 다른 길상물과 결합하여 조화를 통해 긍정인식과 미의식 표출로 드러나는데 이는 한국 미감에서 균형감으로 드러남. 기교나 의도를 넘어서는 자연 생명력의 발현이라는 우주적 질서가 궁극적 목적²⁰⁾ · 동물문양은 부, 강, 덕을 상징하는 박쥐와 행복, 자유, 남녀화합을 상징하는 나비가 주로 활용됨. 		
식물 문양		
모란무늬	연꽃무늬	매화
꽃과 나비	당초문	포도
<ul style="list-style-type: none"> · 식물문양이 적용된 디자인들은 주로 꽃과 넝쿨식물을 활용하였으며 한국적 단아함과 전통기법을 활용한 은은한 색상이 돋보임. 디자인에서 다양한 재료와 소재의 활용보임. 조선시대 민화기법 적용. · 연꽃은 불교·도교·유교 모두에서 각각의 의미를 부여. 포도, 당초문은 서역에서 유래, 장춘, 생명을 의미²¹⁾ · 여백은 현대디자인에서 한국 정신성을 부여하는 중요한 요소로 작용. 		

5. 결론

본 연구는 한국디자인에서 길상문양의 문화정체성과 객관성을 확보하기 위해 의적의미체계와 내적의미체계로 분류하였다.

그 과정 및 결과로 첫째, 조형성과 기능적 측면에서 체계적인 해석과 방법론을 제시하고자 했으며, 둘째, 다의적 의미와 장식적 기능을 내포한 길상문양과 디자인의 공통점을 조형성과 기능성에서 찾아 현대의 디자인에 적용하여 분석했다. 세 번째 선행 연구를 근거로 세부적 키워드를 추출하고 종합하여 결과를 도출하였다. 그 결과로서 길상문양의 적용방법과 재료의 사용, 제품의 쓰임새에 있어 전통적 모습을 그대로 사용하거나 여전히 외형에 치중하여 전통이 차용되고 있음을 확인할 수 있었으며, 전통미의 요소 중 곡선과 울동미가 가장 빈번하게 활용되고 있었음을 알 수 있다. 다의적이

한 연구; 주역의 논리체계를 중심으로. 국민대학교 대학원, 석사, p. 32.

19) 한국문화상징사전(1995) 동아출판사, pp. 512-514.

20) 이주영(2010). 한국적 미의식의 다양성과 유형별 분류에 대한 연구. 미학·예술학연구34집. pp. 401-403.

21) 허균(1995) 전통문양, 대원사, pp. 66-70.

며, 은유적인 조형의식의 정의는 디자인 이미지에 적용시키기에는 어려움이 있었으며 현대디자인의 조형원리와 어우러지며 자연스럽게 균형과 조화를 이루는 경향을 보였다.

디자인에서 문양의 역할은 단적으로 장식적 요소와 전통의 연결성에 집중되어 나타났으며, 전반적으로 전통적 문양의 형태를 그대로 차용하는 것으로 분류되었다. 현대디자인에 적용된 각각의 길상문양의 구체적 내용과 의미를 바탕으로 한국전통의 특수성을 추출하고 분석하였다.

본 연구는 한국디자인에서 끊임없이 논의되어 온 전통의 디자인적용에 있어서 문제점과 긍정적 요소를 객관적으로 확인하고, 구체적으로 검토하는 계기를 마련하고자 하였다. 더불어 전통요소인 길상문양과 디자인의 공통요소를 통해 긍정적 가능성을 모색하는 계기가 되었기를 바라며 본 연구결과를 통해 한국적 디자인요소로서 길상문양 디자인의 발전방향을 제시해 보고자 한다.

첫째, 길상문양은 복을 기원하는 상징적 기호성을 내포한다. 이는 곧 긍정의 이미지로, 이러한 의미가 표출된 디자인은 예술적, 정신적 상징의 한 부분으로서 시대성을 넘어 현재에도 적용이 가능하다. 또한 각각의 길상문양은 개체로서도 의미를 갖지만 기호적, 조형적, 다의적 해석이 가능하여 상호작용을 통한 디자인, 또는 스토리텔링을 창조해 낼 수 있다.

둘째, 길상문양의 한국적 조형미는 형태, 선, 색상, 한국의 자연, 생활, 관습, 사상이 이미지화되어 드러난다. 한국전통 소재는 현재, 즉 현대의 이미지나 사상, 문화와 조화를 이루어 재창조되는 과정을 거쳐야 한다. 현재와 소통하지 않은 디자인은 한계에 부딪치고 이미지 차용에만 머무르게 된다.

셋째, 아무리 조형성과 한국성이 시대적 경계를 초월하며 조화를 이루는 디자인이라 할지라도, 문화가 자본력으로 작용하며 전 세계가 하나로 소통되는 문화의 시대에 걸 맞는 홍보와 마케팅이 도와주지 않는다면 한국디자인 콘텐츠로서의 역할은 무용지물이 될 것이다.

넷째, 한국의 길상문양에 내재되어 있는 사회적·도덕적 의미로서의 구복사상은 개인주의적이고 자기중심적이며 타자의 존재가 개입될 여지가 없다. 행복의 문제를 사색과 철학에서 찾았던 고대 그리스인들은 행복을 삶의 의미를 이루는 목적이며 최고의 선으로 삼았다. 행복의 원형으로서 삶의 원초

적 욕구이며 소망인 복사상과 인간의 일상생활의 삶의 질을 향상시키는 동력으로서 작용하는 디자인의 의미를 깊이 있는 철학이 담긴 공생과 공존의 세계로 확장시킬 필요가 있다.

참고문헌

단행본

- 칼 마르크스. 2008. 자본, 도서출판 길,
- 임형택. 2010. '전통은 근대의 산물' 『전통, 근대가 만들어준 또 하나의 권력』 인물과 사상사.
- 루비트 마르크제. 1989. 마르크제의행복론, 범우사,
- 임영주. 2004. 한국의 전통문양, 대원사
- 허균. 1999. 전통미술의 소재와 상징, 교보문고
- 정수복. 2007. 한국인의 문화적 문법, 생각의 나무
- 이재국. 2000. 디자인 미학, 청주대학교출판부
- 임영주, 전통문양자료집, 미진사
- 최범. 2006. 한국디자인을 보는 눈. 안그래픽스,
- 최정호. 2010. 복에 관한 담론, 돌베개
- 권영필. 2005. 한국의 미를 다시 읽는다, 돌베개.
- 안휘준, 이광표. 2008. 한국미술의 미, 효행출판
- 이인범. 1999. 조선미술과 야나기무네요시, 시공사
- 지상현. 2015. 한중일의 미의식, 아트북스,
- 최순우, 1993. 최순우전집, 제1권, 학교재
- 박연선. 2007. 색채용어사전, 국립국어원, 도서출판예림
- 고영복. 2000. 사회학사전, 사회문화연구소
- 최광진. 2015. 한국의 미학, 예술문화
- 한국문화상징사전2. 1994. 동아출판사,
- 허균. 1995. 전통문양, 대원사

논문

- 박민선, 김지원. 2016. 길상문양으로 본 한국디자인의 문화정체성 탐구. *커뮤니케이션 디자인학연구*, 55권
- 정옥희. 2009. 문화, 정체성 그리고 전통미술문화교육. 한국 조형교육학회.

- 박인창, 고창윤. 2011. 한국 전통 미의 특질 요소별 정리. *정보디자인학연구 제 17호*
- 이옥분, 조현신. 2011. 한국디자인의 '전통' 논의에 대한 연구. *디자인학연구*
- 이주영. 2010. 한국적 미의식의 다양성과 유형별 분류에 대한 연구, *미학·예술학연구34집*
- 김종균. 2004. 한국 현대디자인의 문화정체성 연구, 석사학위논문, 서울대학교 대학원,
- 신민. 2001. 한중전통문양의 비교연구. 한국공예논총,
- 한지에. 2008. 한국구복 문양의 문화 콘텐츠 가능성 연구, 국민대 테크노 디자인 전문대학원
- 윤우중. 2012. 문화원형의 개념에 기반 한 한국디자인의 형상성에 관한 연구 . 박사학위논문, 경기대학교 대학원,
- 양미랑. 2004. 동양사상으로 본 색채계 생성가능성에 대한 연구; 주역의 논리체계를 중심으로. 석사학위논문, 국민대학교 대학원,

웹사이트

- KCDF한국공예·디자인문화재단, <https://kcdfshop.kr/>
- 국립박물관문화재단, <https://museumshop.or.kr/>
- www.doopedia.co.kr.

