

전통 치파오(chi-pao)의 디자인 확장 연구
- 2013년~2018년 컬렉션을 중심으로 -

Study on Expansion of the traditional Qi-pao Design
- Centering on the Fashion Show from 2003 to 2018 -

주저자

우 해 양 Yu, Hai-yang

단국대학교 패션산업융합디자인과 대학원 석박사 통합과정 | MA-Ph.D Integrated of Dankook University
oceanbabyyyy@gmail.com

교신저자

김 현 주 Kim, Hyun-joo

단국대학교 패션산업디자인과 부교수 | Associate professor of Dankook University
Hyunjookim@dankook.ac.kr

투고일	2019.05.29	심사일	2019.07.15	게재확정일	2019.07.26
-----	------------	-----	------------	-------	------------

목 차

1. 서론
 - 1.1. 연구배경 및 목적
 - 1.2. 연구방법 및 범위
 2. 이론적 배경
 - 2.1. 전통 치파오의 개념과 역사
 - 2.2. 전통 치파오의 특성과 조형
 - 2.2.1. 형태
 - 2.2.2. 색채
 - 2.2.3. 문양
 3. 현대 치파오 컬렉션 특징 분석
 - 3.1. 형태
 - 3.2. 색채
 - 3.3. 문양
 4. 확장성에 대한 소결
 5. 결론
- 참고문헌

Keyword

치파오, 전통 문화, 확장성, 컬렉션, 융합
Chi-pao, Traditional Culture, Expansion,
Collection, Integration

Abstract

Qi-pao is a traditional Chinese female dress with the implicit beauty of the East, and it is also one of the representative cultural elements to show Chinese characteristics. These Qi-pao have been used as a source of inspiration for world brands in recent years. The Qi-pao displayed by this brand combines the elements of traditional Chinese Qi-pao and modern fashion design, and shows the unique expansive modern fashion design with traditional culture. In this regard, the purpose of this paper is to collect the design works of Qi-pao elements in fashion shows from 2013 to 2018, to study the expansion of Qi-pao elements, and to explore the relationship between traditional fashion and modern fashion. The subjects of this study are fashion design works applied in Paris, Milan, New York and London world four fashion shows from 2013 to 2018. The analysis results show that the design of modern Qi-pao has four characteristics: integration, expansion, tradition and diversity. Furthermore, based on these four elements, we can see that the design of modern Qi-pao is the inheritance and expansion of traditional Qi-pao.

논문요약

치파오(chi-pao)는 동방의 미를 함축적으로 내포하고 있는 중국 여성 전통 복식이다. 동시에 중국의 특성을 보여주는 대표적인 문화 요소 중 하나이다. 이러한 치파오는 최근 몇 년 동안 세계 유수의 브랜드에서 영감의 원천으로 사용되었다. 해당 브랜드들에서 선보이는 치파오는 중국 전통 치파오와 현대 패션 디자인 요소를 결합하여, 전통 문화를 갖춘 현대 패션 디자인의 독특한 확장성을 보여준다. 이에 본 논문 목적은 2013년-2018년 패션쇼에서 치파오 요소의 확장성을 연구하기 위하여, 전통패션과 현대패션의 관계를 탐구하고자 하였다. 본 연구의 조사 분석 대상은 2013년-2018년 파리, 밀라노, 뉴욕, 런던의 세계 4대 패션쇼에 나타난 치파오를 응용한 패션 기성복이다. 분석 결

과, 현대 치파오 디자인은 융합성, 확장성, 전통성, 다양성의 네 가지 특징을 가지고 있는 것을 확인할 수 있었다. 그리고 이 네 가지 요소를 기반으로 하여 전통 치파오 현대 치파오로 계승 및 확장되고 있음을 알 수 있었다.

1. 서론

1.1. 연구배경 및 목적

치파오(Chi-pao)는 민국시대(民國時期, 1912년-1949년)의 전통 복식으로 20세기 30-40년대에 상하이(上海)에서 중국 전역으로 유행하였는데,¹⁾ 그 당시 상하이 여성들이 서구식 생활방식을 숭상했던 이유로 개량식 치파오가 등장했다. 그 종류는 몸매를 가린 모습부터 여성의 몸매를 드러내는 바디컨서스(Body Consensus) 실루엣까지 매우 다양하였다.

치파오는 민국시대 초기에 서양 의식문화의 형태로부터 영향을 받았고, 당대 서양 패션 디자이너들도 민국시대 두루마기의 요소에서 창작 영감을 얻었다.

이렇게 치파오는 과거 고유의 낡은 패턴을 탈피하며 중국 여성들에게 가장 민족적 특색을 대표하는 의상 중 하나로 자리 잡았다.²⁾ 특히 오늘날 글로벌 경제와 문화가 급속히 발전하고 있는 시대에 중국 전통문화의 대표주자인 치파오가 세계적으로 널리 알려지면서 종종 서양 패션 디자이너들에게 영감의 원천이 되고 있다. 중국을 비롯해 세계 각국의 디자이너들은 오늘날 치파오 요소를 현대 패션 디자인에 다양한 방식으로 융합시켜 발표하고 있다.

이러한 맥락에서 지금까지 다수의 연구자들이 치파오에 대한 연구를 진행해 온 바 있다 [Table 1]. 하지만 선행연구에는 디자인이나 패턴, 문양 등의 단순 분석이 대부분이고, 앞으로 활용 가능한 디자인 요소의 확장성에 대한 연구는 부족하다. 이에 본 연구에서는

2013년-2018년 패션쇼에서 치파오 요소의 확장성을 분석하여, 전통패션과 현대패션의 관계를 탐구하고자 한다. 이와 같이 전통 패션의 각 요소별 특성을 명확히 구현하고 해당 요소들의 확장성을 규명하고 나아가 중국 전통 패션문화와 현대 패션문화 연구자에게 기초 자료를 제공하는 데에 본 연구의 목적이 있다.

1.2. 연구방법 및 범위

[Table 1] 선행연구

주제	작자 및 연대
디자인 분석	오만, 김정숙, (2010)
패턴 개발 연구	우난, (2016)
문양 비교 연구	서아정, 오희경, 김숙진, (2013)
디자인 특성 분석	유상, 장정임, 이연희, (2011)
디자인 분석	유영, 소황옥, (2015)
디자인 고찰 및 선호도 조사	우난, 서추연, (2017)
가상 착의평가 및 패턴 개발	우난, 서추연, (2017)
디자인 비교 연구	나형청, 이미숙, (2015)
컬렉션 연구	정지숙, (2006)
디자인 특성 분석	유영, (2012)
미학적 분석	최연, (2007)
문양 비교 연구	서아정, (2013)
스타일 미적특성	유상, (2010)
디자인 특성 분석	이홍연, (2018)
디자인 특성 분석	오부기, (2011)

본 연구의 방법은 다음과 같다. 먼저, 치파오에 관련한 이론적 배경을 확립하기 위해 중국과 한국의 관련 학위논문, 등재학술지에서의 학회 논문을 중심으로 한 선행연구를 살펴보았고, 다음으로 현대 패션에 나타난 치파오를 분석하기 위해 www.vogue.com에서 2013년-2018년도 컬렉션 이미지를 추출하였다. 특히 본 연구에서는 2013년-2018년 밀라노(Milan), 파리(Paris), 런던(London), 뉴욕(New York) 패션위크에서 발표된 의상 중, 치파오와 관련한 의상을 표현한 44개 브랜드와 디자이너 패션쇼에서 총 350개의 디자인 작품을 조사·분석 대상으로 하였다.

2. 이론적 배경

2.1. 전통 치파오의 개념과 역사

치파오는 앞서 언급한 바와 같이 민국시대에 변형 및 성숙되어 중국 여성에게 비교적

1) 바이두 백과사전. <https://baike.baidu.com/item/旗袍文化/5143919?fr=aladdin> (검색일 2019. 03. 17)

2) 朱慧, 劉文.(2017). 民國海派旗袍對現代設計的影響. Shandong Textile Ecocomy, 41(10), 43-44.

안정된 형태를 띠는 신흥 여성복 양식으로 변모하였다. 전통 치파오 뿐 아니라 민국시대 이후 나타난 변형된 치파오 또한 광의의 치파오의 범주에 포함된다.³⁾

치파오는 포복(袍服)의 일종에 속한다. 포복은 춘추전국시대(기원전 770년-기원전 222년) 심의(深衣)에서 비롯되었다. 심의는 [Fig. 1] 중국 고대인들이 입던 상의와 하상이 하나로 합쳐진 상복이다.

[Fig. 1] 호남성 박물관 심의 문물
<http://61.187.53.122/list.aspx?id=19&lang=zh-CN&page=3>

청나라(1616년-1912년)에서는 치파오가 만주족 여성의 주요 복식이었기 때문에 치파오를 ‘기인지포(旗人之袍)’ 또는 ‘기녀지포(旗女之袍)’ [Fig. 2] 라고 부르기도 했다. 발목까지 오는 긴 기장으로 양옆으로 트임 없이 소매가 8인치나 한 자⁴⁾로 넓고 피부가 보이지 않으며 장식도 복잡하다.⁵⁾ 이러한 치파오는 주로 북방에서 유행하며, 황실 귀족과 민간에서는 재료와 액세서리로 신분의 지위를 구분한다.

민국시대 치파오는 ‘경파(京派)’와 ‘해파(海派)’ [Fig. 3] 두 종류였다. ‘경파’는 민국 초기 북방에서 나타난 전통 치파오를 일컫는 말로 청대의 ‘기인지포’를 이어가는 것으로, 어깨, 가슴, 허리, 엉덩이, 발목을 모두 펴는 직선으로 재단됐다. 원단은 비단을 위주로 하였으며, 두툼한 편이다. 원단 프린트가 적고 문양은 서양의 영향을 받지 않았다. 상하이에서 시작된 하이파이 치파오의 기원은 1840년부터 시작된다. 당시 외국의 서양문화

3) 卞向阳.(2003). 論旗袍的流行起源. Art &Design, 59(11), 58-59.
 4) 길이 단위, 1자는 10인치와 같다.
 5) 周錫保.(2011). 中國古代服飾史. 中央編譯出版社.

가 본토 문화와 융합하면서 잠재적인 변혁이 시작되었는데, 특히 1930년대와 40년대는 중국 치파오의 황금시대이자 근대 중국의 여성복이 가장 찬란한 시기였다.⁶⁾ 예를 들어 칼라의 높낮이, 소매의 짧은 길이, 트임의 높은 키가 모두 변화하였다. 이 시대에 치파오는 기존의 낡은 스타일에서 탈피하여, 현대에서 볼 수 있는 치파오 특유의 여성의 S라인을 유감없이 살리는 디자인으로 자리잡게 되었다.

[Fig. 2] 국립박물관
 청나라 치파오
<http://114.255.205.160/?TabId=212&AntiqueLanguageID=6416>

[Fig. 3] 바이두 그림
 '해파' 치파오
http://www.sohu.com/a/157317729_612981

2.2. 전통 치파오의 특성과 조형

2.2.1. 형태

치파오는 여밈/금(开襟), 령(领), 소매(袖), 치맛자락(裙摆), 트임(开衩), 옆선(滚边), 매듭단추(盘扣)로 구성되어 있다. 전통 치파오 디자인에 나타난 여밈, 령, 소매, 치마자락, 매듭단추는 다음의 [Table 2]⁷⁾ 및 [Fig. 4]과 같다.

[Fig. 4]치파오의 구성
<https://mobile.zcool.com.cn/work/ZMjixMjc5NDA=.html>

6) 바이두 백과사전. <https://baike.baidu.com/item/旗袍/7595>. (검색일 2019.03.19.)
 7) 范康宁.(2010). 淺談旗袍的發展與演變. 美術大觀, 19(10), 76-77.

치파오 트임은 하이트임(High Slit)과 로우트임(Low Slit)으로 구분된다. 옆선은 치파오의 한 포인트이다. 치파오 옆선에 가는 실을 꿰맸는데, 치마의 실루엣이 H라인에 가까운, 즉, 둥글지 않은 치파오와 정교한 향아리형 실루엣인 둥근 치파오를 비교해 보면, 옆선이 치파오의 특징을 결정짓는 데 큰 역할을 한다는 것을 알 수 있다.

[Table 2] 옷깃, 칼라, 소매, 치맛자락, 매듭단추 종류
(www.baidu.com 검색일 2019.03.15.-2019.03.20.)

여밈 종류	령 종류	소매 종류	치맛자락 종류	매듭단추 종류
원여밈	저령	무소매	넓 자락	“—”자단추
쌍원여밈	펑귄령	치진어깨	곧 자락	봉미 단추
직여밈	봉선령	반소매	A형 자락	비파 단추
사여밈	“V”령	칠부소매	예복자락	나비 단추
비파여밈	수저령	팔부소매	어미자락	화포 단추
여의여밈	죽엽령	긴팔	툽니자락	감실 단추
	마제령	마제소매		편칭 단추
		나팔소매		“ㄱ”자단추
				아름다운 단추

매듭단추는 치파오 디자인의 컬러 매치에서 중요한 역할을 한다. 예를 들어 단색의 치파오

오일 경우, 보통 이 원단과 대비되는 색상을 선택하여 포인트를 주는 역할을 한다. 플라워 원단처럼 문양이 화려한 치파오의 경우 솔리드 원단으로 매듭단추를 제작하여 사용하는 것이 보통이며, 이때는 매듭단추는 포인트가 아닌 보조적 수단으로 사용된다. 또 깃과 두루마기에 맞춰 문양을 맞춰야 하며, 너무 밋밋하거나 너무 튀지 않는 것이 원칙이다.

2.2.2. 색채

청나라 ‘기인지포’는 국가 최고통치권자인 황제와 황후만 노란색을 사용할 수 있도록 엄격한 색등급제를 따르고 있으며, 노란색은 다른 모든 색보다 높고 신성불가침한 색이다. 다른 귀족들은 ‘품계(品階)’⁸⁾를 달아 옷 색깔을 사용했고, 1품부터 4품까지 빨간색, 파란색, 귤색, 보라색 순으로 순서가 높았으며 5품 이하 귀족들은 순색 사용을 금지했다. 민국시대 치파오가 유행하면서부터 사람들은 취향에 따라 치파오 색깔을 선택할 수 있었다. 다른 색깔은 다른 기질을 대표한다. 예를 들어 빨간색 치파오는 열정을, 파란색은 평온과 안녕을, 노란색 치파오는 햇빛과 따뜻함을, 녹색 치파오는 평온하고 즐거운 느낌을, 보라색 치파오는 고급스럽고 신비로운 느낌을 대표한다.

2.2.3. 문양

전통 치파오 문양은 모두 동물문(動物紋), 식물문(植物紋), 문자문(文字紋), 종교문(宗教紋) 있다[Table 3]⁹⁾. 또한 기학문(幾何紋)와 산수문(山水紋)도 있다. 동물문은 주로 용, 봉, 원앙, 까치, 학, 나비, 공작을 주요 대표로 하여 부귀, 길상, 아름다움을 의미한다. 식물문은 주로 매화, 난초, 죽, 국화, 소나무, 모란, 보상문(寶相紋)을 대표하여 사람의 아름다운 품질과 부귀를 의미한다. 문자문은 주로 ‘福, 吉, 壽’ 자를 대표하여 부귀, 길상, 장수를 의

8) 연구자주: 청나라 관리 등록 제도

9) 張凱辰.(2016). 民國旗袍紋樣在裝飾藝術下的影響分析. West Leather. 38(04). 27-27

미한다. 종교문은 주로 팔보문(八宝纹), 여의문(如意纹)을 대표하여 부귀(富贵), 평안(平安), 길상(吉祥)을 의미한다. 산수 문양의 치파오는 비교적 보기 드문 독특한 문양의 제식이다. 산수문은 주로 산수, 전원 풍경을 대표하여 대자연의 풍광과 중국 고대 전설 고사를 표현한다. 기하학적 문양은 대부분 두 방향으로 연속된 기하 도안으로, 사람들에게 신선하고 우아한 느낌을 준다. 기하문은 주로 원형, 정사각형, 삼각형, 선을 통해 분산되고 집합적으로 재결합되는 도형문양이다.

[Table 3] 전통 치파오 문양 종류
(www.baidu.com)
검색일 2019.03.15.-2019.03.20)

FINDING				
	옹문	봉문	원양문	선학문
				
	나비문	공작문	까치문	잉어문
SHIMMUN				
	난초문	국화문	죽문	보상문
				
	소문	모란문	매화문	
MUNJAMUN				
	"福"문	"寿"문	"吉"문	
JONGJAMUN				
	발보문	여의문		

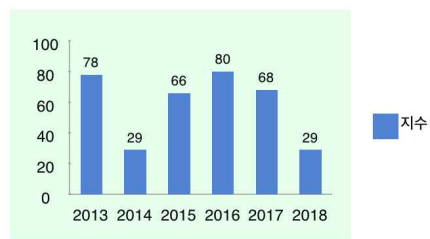
3. 현대 치파오 컬렉션 특징 분석

서양 디자이너들은 신비로운 동양 문화에 대한 동경의 일환으로 최근 몇 년간 디자인 작품들에 전통 치파오 요소를 자주 융합시켰으며, 이러한 ‘가져오기 주의(All-takenism)10)’ 형식 디자인 작품들은 현대 패션에 전

10) 루쉰, 1934년6월4일, <且介亭雜文> 인민문학출판사, 실용주의적 관점을 통한 선택적 귀감

통 치파오의 새로운 정의를 부여하고 있다.

본 연구에서는 2013년-2018년 밀라노, 파리, 런던, 뉴욕 패션위크에서 발표된 의상 중, 치파오와 관련한 의상을 표현한 44개 브랜드와 디자이너 패션쇼에서 총 350개의 디자인 작품을 조사·분석 대상으로 하였다. 그 중에서도 2013년과 2016년에는 유독 치파오 요소를 사용한 디자인 작품이 가장 빈번하였고, 그해 패션계의 오리엔탈리즘의 방향성에 큰 영향을 미쳤다는 것을 알 수 있다.[Fig. 5]

[Fig. 5] 현대 연도별 치파오 디자인 빈도 차트

3.1. 형태

여밌은 치파오의 대표적인 요소 중 하나로 있으며, 중국 치파오 디자인이 탄생한 후 가장 주요한 전통적 형태로 등장해왔다. 현대 치파오에서 응용 및 활용되는 여밌은 주로 직여밌(直襟)중심이며 문양 장식과 위치 변화 등의 방법을 통해 현대의 의상으로 디자인 확장이 되어왔다. 이 중에서도 특히 현대 컬렉션에서는 우여밌(右襟)과 좌여밌(左襟)으로 대표적인 디자인이 많이 나타났다. 이렇게 여밌은 현대화 치파오의 가장 중요한 특징 중 하나이다. 현대 치파오의 소매는 전통 치파오와 비교하였을 때 특별한 변화가 없었던 디자인 요소이며, 전통 치파오와 마찬가지로 주로 길이로 그 형태를 구분하는 경향이 있었다. 하지만 최근 3년간의 현대 컬렉션에서는 소매에서의 디자인의 변화가 확연히 눈에 띈다. 즉, 여러 가지 소매 중에서도 특히 마제 소매가 확장된 디자인이 대거 등장하였고, 디자이너들은 전통 치파오 형태를 현대 패션 요소 문양과 융합시켜 소매 디자인을 현대 패션에 응용하였다[Table 4].

[Table 4] 치파오 요소의 여밈 및 소매 형태 특징 (www.vogue.com 검색일2019.03.15.-2019.03.20.)

구분	치파오 요소의 여밈 형태				치파오 요소의 소매 형태			
	직여밈	우여밈	좌여밈	무여밈	무소매	긴팔	반팔	마제 소매
사례								
	Emilio Pucci 2013S/S	Emilio Pucci 2013S/S	Prada 2017S/S	D&G 2014F/W	Emilio Pucci 2013S/S	Loewe 2016S/S	Erdem 2015S/S	Shiatzy Chen 2015F/W
전통	전통 치파오 여밈 종류: 원여밈(圓襟), 쌍원여밈(雙圓襟), 직여밈(直襟), 사여밈(斜襟), 비파여밈(琵琶襟), 여의여밈(如意襟)				전통 치파오 소매 형태; 무소매(無袖), 처진어깨(包肩), 반소매(半袖), 칠부소매(七分袖), 팔부소매(八分袖), 긴팔(長袖), 마제 소매(馬蹄袖), 나팔 소매(喇叭袖)			
현대	현대 패션디자인에서는 전통 치파오의 요소 중 직여밈이 가장 많이 나타나고 좌여밈, 우여밈, 무여밈 또한 찾아볼 수 있으며, 그 외의 다른 복잡한 전통 여밈 형태는 나타나지 않음. 또한 많은 현대 치파오 디자인에서 여밈 요소는 문양 장식과 위치 변화를 통해 현대적으로 응용됨.				현대 치파오 디자인으로 무소매(無袖), 긴팔, 반팔, 마제 소매가 많이 나타남. 특히 마제 소매 디자인에 모피, 타조털 트리밍, 시스루 레이스 등의 다양한 소재를 도입하는 등, 현대적인 디자인 요소를 융합하여 다양하게 디자인 활용됨.			

[Table 5] 치파오 요소의 령 및 옆선 형태 특징 (www.vogue.com 검색일2019.03.15.-2019.03.20.)

구분	치파오 요소의 령 형태						치파오 디테일의 옆선 형태	
	저령	무령	봉선령	"V"령	마제령	죽엽령	옆선	
사례								
	Roccobarocco 2013S/S	Emilio Pucci 2013S/S	Laurence Xu 2013F/W	Gucci 2016S/S	Shiatzy Chen 2016S/S	Gucci 2016F/W	Gucci 2018S/S	Viktor&Rolf 2017S/S
전통	령은 일반적으로 전통 치파오 디자인에 입령(立領)으로 나타나며, 흔히 쓰이는 넥라인 형태로는 저령(低領), 펑관령(企鵝領), 봉선령(鳳仙領), "V"령("V"領), 수저령(水滴領), 죽엽령(竹叶領), 마제령(馬蹄領)이 있음.						옆선은 전통 치파오 가장자리 장식으로 일반적으로 옆선 원단과 어울리는 색상과 소재를 선택함	
현대	현대 치파오 령은 민국시기의 치파오 령의 형태와 거의 비슷함. 현대 패션쇼에서는 주로 봉선령, 마제령, 죽엽령으로 가장 많이 응용됨. 이 중 펑관령은 2013년~ 2018년 치파오 패션 디자인에서 찾아볼 수 없음.						현대 치파오 옆선 디자인은 치파오의 가장자리 외에도 다양한 구성주의 디자인에도 나타남	

Gucci 2016S/S, Gucci 2016F/W, Gucci 2018S/S, Prada 2017S/S, Emilio Pucci 2013S/S 등을 살펴보면, 현대 치파오 패션쇼에서 령의 변화 요소가 많이 나타난 것을 알 수 있다. 특히

마제령, 봉선령, 죽엽령이 가장 많이 응용 및 활용되었다.

치파오의 요소 중 옆선은 그 활용도 면에서 현대 패션에서 가장 적게 응용되는 요소 중

하나이다. 앞서 언급한 바와 같이 옆선은 전통 치파오 공예에서는 그 퀄리티를 판단하는 주요한 방법 중 하나이지만, 현대 치파오로의 디자인 응용에 있어 모든 디자이너가 옆선을 사용한 것은 아니며, 다양한 디자인으로 응용 및 파생되었다. 또한 현대 치파오 패션쇼에서 옆선은 치파오 가장자리에 여성의 ‘S’ 라인을 구현하는 것뿐만 아니라 ‘분할선’과 같은 역할을 한다고 볼 수 있다[Table 5].

전통 치파오의 매듭단추 종류는 매우 많지만 현대 패션쇼에서는 그 응용이 많지 않은 편이다. 그중에서도 현대 치파오 디자인에서 가장 많이 등장하는 것은 ‘一’ 자단추이지만 전통 치파오와 같은 고정과 장식을 제외하고는 스커트 자락 트임 디자인에 나타나 치맛자락을 장식하는 기능성으로 전환되어 확장되었다. 특히 비파 단추 요소 응용은 패션쇼에서 비교적 적게 나타났다. 또한 단 단추는 전통적인 단추 형태가 아니라 전통적인 ‘一’ 자단추의 발전과 변천에 따라 변형된 형태로만 들어졌다[Table 6].

3.2. 색채

앞서 언급한 바와 같이 전통 치파오의 색채

응용은 청나라 복식 색채 등급제, 민국시대 여성의 취향에 따른 색상 선택, 전통 치파오의 색깔을 총화한 함축적이고 우아한 색채 배합이 대부분이다. 반면 현대 치파오의 색채는 대담하고 다양하며, 각 브랜드의 디자이너들은 각 브랜드와 디자이너 개인의 예술적 특징을 살려 다양한 색채 배색을 시도하고 있다.

색채와 문양 프린트의 응용과 매치 또한 그 확장성 면에서 매우 특징적인 요소가 관찰된다. 현대 패션 디자이너들은 작품에 대한 디자인 컨셉에 따라 치파오 색채와 문양 색채를 합리적으로 배합해 더욱 개성 있고 현대적인 디자인으로 선보였다.

이처럼 색채 응용의 풍부함과 확장성은 현대 치파오 색채 응용의 중요한 특징 중 하나 것이다. 즉, 전통 치파오는 대부분 단일 색채였다. 하지만 현대의 원단은 염색기술의 발전으로 인해 매우 다양한 색채의 바リエ이션이 돋보인다.

특히 2013년도 이후의 컬렉션에서는 채도가 높은 비비드한 색상을 응용한 치파오가 대거 등장했다. 이들 치파오의 색채는 대부분 포화도가 높고 명도 또한 높아 치파오의 전체 색

[Table 6] 치파오 요소의 매듭단추 형태 특징 (www.vogue.com 검색일2019.03.15.-2019.03.20.)

구분	치파오 요소의 매듭단추 형태							
	“一”자단추			화포단추		비파 단추	단 단추	
사례								
	Emilio Pucci 2013S/S	Emilio Pucci 2013S/S	GuoPei 2016F/W	Gucci 2017F/W	Gucci 2018S/S	Gucci 2017S/S	Gucci 2017S/S	Prada 2017S/S
전통	매듭단추의 종류는 ‘一’자단추(一字盘扣)、봉미단추(凤尾盘扣)、비파단추(枇杷盘扣)、나비단추(蝴蝶盘扣)、화포단추(花苞盘扣)、감실단추(缠丝盘扣)、편칭단추(镂花扣) ‘吉’자단추(吉字盘扣)가 있음.							
현대	현대 패션쇼에서는 ‘一’자단추의 요소가 빈번하게 등장하였으며, 어미를 고정하고 장식하는 기능적인 용도 외에도 치파오 치맛자락 트임에서의 디테일로도 등장함(매듭 단추의 위치변화). 비파 단추와 단 단추(单扣)의 단추 디자인의 요소도 관찰되었는데, 단 단추는 ‘一’자단추를 모델로 변화를 확장한 것으로 보임.							

[Table 7] 치파오 색채 특징 (www.vogue.com 검색일2019.03.15.-2019.03.20.)

구분	치파오 색채 특징							
	빨간색	등황색	노란색	녹색	파란색	보라색	흰색	흑색
사례								
	Gucci 2016F/W	Tom Ford 2013F/W	Erdem 2016S/S	Erdem 2015S/S	Emilio Pucci 2013S/S	Viktor&Rolf 2015F/W	Emilio Pucci 2013S/S	Zimmermann 2014F/W
전통	청나라 여성 '기녀지포'는 신분에 따라 청나라 복식 등급제를 따르며, 민국시대 이후 치파오 색상은 취향대로 자유롭게 선택할 수 있고, 단일 색상으로 표현함.							
현대	현대 치파오 디자인에는 주로 빨강, 오렌지, 노랑, 파랑, 보라, 검정, 흰색 등, 다양한 색채 바リエ이션을 볼 수 있음. 색채 역할은 전통 치파오처럼 단일한 색깔로 표현하지 않고, 각 브랜드 별로 고유의 컬러 배합 및 소재 선택 등에 있어 매우 대담하고 다양한 조합을 관찰할 수 있음. 즉, 치파오 패션의 다양성과 유행성이 확장되었다고 볼 수 있음.							

조가 매우 선명하다. 또한, 이와는 대조적으로 무채색 계열 색채의 애플리케이션인 검은색과 흰색이 조합이 다양하게 등장했다. 이렇듯 고풍화도 색상과 무채색계 색상의 적용은 색상 설계에 있어 완전히 양극단의 방향성으로, 서양 디자이너들은 현대 치파오의 전통 치파오 문화에 대한 새로운 해석이 이러한 양극화된 표현으로 시도되고 있다는 것을 볼 수 있다 [Table 7].

3.3. 문양

치파오의 문양은 동물문과 식물문, 기하문, 종교문으로 나누어서 그 확장성을 살펴보았다.

첫째, 현대 치파오 문양 디자인에 동물문과 식물문 가장 많이 사용하는데, 본 연구자가 관찰한 350벌의 치파오 중에서 231벌, 즉 총 비율에서의 66%를 차지한다. 앞서 언급한 바에 따르면, 중국 고대 동물문과 식물문은 보통 다양한 의미를 내포하고 그 의미로 인한 특별한 상징과 함의를 지닌다. 예를 들어 용문과 봉문은 권리와 존귀를 의미하는 것으로, 나라의 황제와 황후만 사용할 수 있다. 식물문은 주로 매화, 난초, 대나무, 국화를 대표하

여 사람의 아름다운 품질과 부귀를 의미한다. 반면, 현대에 와서는 동물문나 식물문은 사실상 특별한 상징이나 함의를 지니지 않고 디자이너들의 치파오 복식 디자인에 있어서 미학적 표현의 한 수단이자 형태가 되었다.

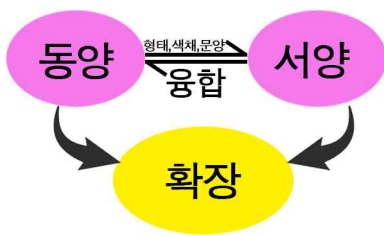
둘째, 기하문은 전통 치파오에서 다양한 표현 형식과 기준을 갖고 있지만 디자인 양식은 전통적인 편이다. 기학적 이미지는 대개 점이나 면을 기준점으로 하여 규칙적인 분산식 또는 평포식 평면 설계를 수행한다. 반면 현대 기하학 디자인은 보다 입체적이고 구조화된 디자인을 통해 기하학적인 현대 양식의 특징을 표현하고 있다.

셋째, 종교문은 중국 고대에서 주로 불교와 도교의 종교에서 사용되던 전통문양이다. 전통의 치파오 디자인에서는 종교문양이 일종의 우의를 담고 있지만 현대의 치파오 디자인에서는 그 함의를 찾아보기 힘들다. 같은 맥락에서, 현대 치파오 디자인에는 전통 치파오 문양이 아닌 현대적인 문양이 나타나 있는데, 이러한 문양은 일반적으로 서양 전통 문양과 현대 디자인의 기호이다. 예를 들어, Gucci 2016F/W에서 한 디자인 작품의 문양 원형은 '자유여신' 두상 변화로부터 나온 것이다.

[Table 8] 치파오 문양 특징 (www.vogue.com 검색일2019.03.15.-2019.03.20.)

구분	치파오 문양 특징							
	동물문		종교문	형태문	식물문		기학문	
사례								
	Emilio Pucci 2013S/S	Gucci 2016S/S	Just Cavalli 2013F/W	Gucci 2016F/W	Antonio Berardi 2015S/S	Ulyana Sergeenko 2015F/W	Emilio Pucci 2013S/S	Tom Ford 2013F/W
전통	전통문양은 그 다양한 종류에 따른 특별한 의미와 상징이 있어 문양 장식을 통해 어떠한 감정이나 이야기를 표현함. 전통 문양은 보통 치마 자락에 프린트나 자수 형태로 나타남.							
현대	현대 패션쇼에서는 동물문과 식물문이 많이 등장하지만 기하문나 종교문은 극히 드뭄. 또한 전통 문양을 기반으로 이에 현대적인 특별한 니앙스나 의미, 상징성을 내포한 차용한 치파오가 등장하여 또 다른 새로운 확장성을 보여줌.							

이는 중국 전통 치파오 요소와 서양 문양이 어우러진 것으로, 전통과 현대의 요소가 충돌하면서 오는 의외성의 미학을 보여주며 해당 디자인 작품이 새로운 오리엔탈리즘의 한 방향성을 보여주는 계기가 되었다[Table 8]. 이렇게 문양을 통한 확장은 동양디자인과 서양디자인의 융합뿐만 아니라 서양디자이너들의 동양전통문화에 대한 확장성 있는 디자인을 대표한다[Fig. 6].

[Fig. 6] 동양과 서양의 확장성

4. 확장성에 대한 소결

본 연구에서는 2013년-2018년 밀라, 파리, 뉴욕, 런던 패션위크에 전시된 브랜드의 현대 치파오 디자인 작품 컬렉션 사진을 수집하여, 현대 치파오 디자인의 특징을 분석하였다. 상기의 분석을 통해 도출된 연구 결과에 따르

면, 현대 치파오 디자인은 아래의 [Table 9]에서 제시한 융합성, 확장성, 전통성, 다양성의 네 가지 특징을 가지고 있다는 것을 확인할 수 있었다. 이에 전통 치파오의 형태, 색채, 문양의 요소를 각 특성에 대입하여 각 요소의 확장 여부를 분석, 정리해 보았다[Table 10].

[Table 9] 4개 특성의 정의

융합성	동서양 디자인 요소 및 이념을 융합함
확장성	전통적 요소를 기초로 하여 새로운 변화 및 확장을 꾀함
전통성	전통적 요소 및 특징에서 큰 변화가 없음
다양성	종류와 분류가 다양함

[Table 10] 현대 치파오 특징 분석

구분	융합성	확장성	전통성	다양성	
형태	여밈	X	X	O	X
	소매	O	X	O	O
	령	X	X	O	O
	옆선	O	O	O	X
	매듭단추	X	O	O	O
색채	O	O	O	O	
문양	O	O	O	O	

상기의 [Table 10]을 보면, 현대 치파오 디자인에서는 여밈과 소매, 문양의 형태 변화에서 융합성, 확장성, 전통성과 다양성의 네 가지 특징을 포함하는 것을 알 수 있다.

현대 치과오 디자인에서 ‘여밌’의 요소는 모든 복식에서 등장하는 요소였는데, 주로 직여밌에 국한되어 있고 다른 형태로의 확장은 크게 찾아볼 수 없었다. 또한 소매는 그 형태 변화와 타 소재의 도입 등이 매우 활발하게 확장되고 현대적 요소와 융합이 시도되고 있음을 알 수 있다. 다음으로, 령 형태의 응용은 주로 확장성과 융합성이 아닌 전통성, 다양성의 특성을 지니는 것을 알 수 있다. 그리고, 옆선의 형태는 전통의 치과오와 비교하였을 때 현대 복식에서 다양하게 변하지 않았고, 전통 치과오의 옆선 모습 그대로에 서양 디자인 요소를 융합한 형태의 확장성 있는 디자인들을 관찰할 수 있었다. 또한, 매듭단추 형태의 디자인은 현대적인 디자인과 융합되지 않고 여전히 전통적인 디자인 방법과 그 형태를 그대로 유지하고 있으며, 그 종류도 전통 치과오가 지닌 매듭단추의 특색 중 하나인 다양성을 보여주었다. 현대 치과오 디자인에서 색채에 대한 사용도 전통 치과오 색채와 마찬가지로 다양성의 특성을 볼 수 있었으나, 전통의 단일색과는 다소 차이가 있었다. 즉, 현대적 색채운용 이념(브랜드 고유의 색채 배색)과 결합하여 현대적 미에 더 잘 어울리는 치과오 색채로 확장하였음을 알 수 있었다. 마지막으로 현대 치과오 문양 디자인은 전통과 현대가 조화를 이루는 문양 조화를 시도한 것이 었보였다. 이 때에 전통 치과오의 문양이 가지는 전통적 의미와 상징은 소멸되었고, 디자이너가 표현하고자 하는 어떠한 상징과 의미를 현대적 문양으로 표현함으로써 전통 치과오 문양의 상징성을 확장시켰다는 점에서 의미가 있다고 볼 수 있다. 이에 현대 치과오 문양은 융합성, 확장성, 다양성과 전통적인 특징을 동시에 지니고 있다고 볼 수 있다.

5. 결론

상기의 분석 결과를 정리하면 다음과 같다. 첫째, 현대 치과오의 소매, 옆선의 형태는 모두 현대 서양의 디자인 요소와 중국 전통의 요소가 매우 잘 융합되어 있다. 그러나 여밌,

매듭단추 형태는 여전히 전통 치과오 형태가 그대로 재현되고 있으며 변화된 요소가 거의 없었다. 치과오 문양 디자인은 각 브랜드의 전통적인 특성을 현대적인 디자인 컨셉과 융합시켜 현대적인 느낌의 치과오 문양으로 표현했다. 이러한 디자인 문양은 당대의 패션에 대한 수요와 디자인 예술의 심미적 특성에 더욱 부합한다.

둘째, 각 브랜드의 컬렉션에서 볼 수 있듯이 전통 치과오에 비해 현대 치과오 형태에 있어 매우 확장적인 변화를 관찰할 수 있었다. 예를 들어 옆선, 매듭단추 형태는 현대적인 문양과 함께 그 위치까지도 바뀌었다. 또한, 치과오의 옆선은 더 이상 가장자리에만 나타나지 않으며, 치과오 구조의 분할에도 옆선 디자인을 사용하면서 전통적 형태에 있어 일종의 확장적 특성을 보여준다. 또 다른 예로, 전통적인 매듭단추는 여밌에만 매치되어 여밌를 장식하고 고정시키는 역할을 하지만, 현대식 매듭단추의 응용에는 매듭단추가 치과오의 트임 쪽으로 이동하며, 트임에서 장식적인 역할을 하는 사례도 볼 수 있었다. 그리고, 현대 치과오의 색채는 전통적인 색채에 현대적인 날염 기술을 접목하여 더욱 풍부하고 다양한 색으로 확장된 것을 볼 수 있었다. 마지막으로, 현대 치과오 문양은 과거의 문양에 새로운 의미와 상징성을 접목하여 현대적 의미로 새롭게 확장된 것을 볼 수 있었다.

셋째, 현대 치과오의 형태, 색채, 문양은 모두 전통 치과오 디자인을 바탕으로 융합, 확장된 디자인이므로 전통성 또한 현대 치과오의 중요한 특징 중 하나로 나타난다. 이는 다시 말해, 현대 치과오 디자인에는 항상 전통 치과오의 요소가 면면히 흐르고 있다는 것을 의미한다.

넷째, 현대 치과오 디자인에는 다양성의 특징을 볼 수 있다. 특히, 현대 치과오의 소매, 령, 매듭단추의 형태는 매우 다양하게 변화되었다. 그리고, 색채의 경우 염색 프린팅 기술이 발전함에 따라 치과오의 색상 적용에 한계가 없어진 관계로, 매우 다양한 색채와 과감

한 색채조화 및 대비가 현대 치파오의 특성으로 나타난다. 또한 치파오 문양은 전통 문양을 그래픽으로 현대화 시킨 것 뿐 아니라, 오늘날 치파오의 문양은 더욱 다양해진 것을 볼 수 있었다.

상기 분석으로 인한 본 연구의 최종 결과는 다음과 같다.

첫째, 현대 치파오 디자인은 전통 치파오가 계승과 확장되고 있음을 알 수 있다. 이는, 현대 치파오가 전통 치파오의 요소를 합리적으로 적용하여 전통 디자인과 완전히 다르지 않으면서도 현대적 감성으로 재해석, 응용한 디자인으로 표현되고 있다는 것이며, 이는 전통 문화의 계승 면에서 특히 주목할 만 하다 하겠다.

둘째, 전통 패션 디자인과 현대 패션 디자인의 가장 큰 차이는 각 시대가 요구하는 심미적인 요소가 다르다는 것이다. 이에, 현대문화와 전통문화를 결합한 현대의 치파오를 디자인하는 것은 전통문화를 현대의 미의 요구에 더 부합하도록 확장시킨 융합현상으로 볼 수 있겠다.

본 연구가 중국 전통 패션문화와 현대 패션 문화연구의 기반 자료가 되기를 희망하며, 후속 연구를 통하여 중국 전통 디자인 요소와 서양 패션 디자인 간의 관계를 보다 면밀히 비교하고 포괄적으로 분석하기 위한 연구의 기반을 확대할 것을 기대한다.

참고문헌

- 오부기.(2011). 1920년-1930년대 중국 jingjin 지역과 지역의 여성 치파오 디자인 shanghai 연구. 동명대학교 대학원 석사학위논문
- 이흥연.(2018). 전지(剪纸) 기법을 활용한 현대 치파오 패션디자인 연구. 영남대학교 대학원 석사학위논문
- 유상.(2010). 현대 패션 디자인에 나타난 치파오 스타일의 미적특성. 한양대학교 대학원 석사학위논문
- 서아정.(2013). 중국 민국시대(1912년-1949년)에

나타난 치파오 문양에 관한 연구 -경파이 치파오와 해파이 치파오의 문양 비교를 중심으로-. 세종대학교 대학원 석사학위논문

- 최연.(2007). 현대 치파오의 미학적 분석 -1920년대~1940년대의 상해지방 치파오를 중심으로-. 홍익대학교 대학원 석사학위논문
- 유영.(2012). 치파오(Chi-pao) 변천 과정을 통해 본 현대 패션 치파오 디자인 연구. 중앙대학교 대학원 석사학위논문
- 정지숙.(2006). 현대 패션디자인에 나타난 중국풍에 관한 연구-2000년 이후 해외 컬렉션에 나타난 치파오의 응용을 중심으로-. 이화여자대학교 대학원 석사학위논문
- 우난.(2016). 중국 20대 여성을 위한 치파오(旗袍) 패턴 개발 연구. 동아대학교 대학원 학석학위논문
- 周锡保.(2011). 中国古代服饰史. 中央编译出版社.
- 刘瑜.(2011). 中国旗袍文化史. 上海人民美术出版社.
- 袁杰, 英纺, 沈秦.(2000). 中国旗袍. 中国纺织出版社.
- 首届中国民族服装服饰博览会执委会.(2001). 中国民族服饰博览. 云南人民出版社出版.
- 나청청, 이미숙.(2015). 중국 TV드라마 <상해탄(上海滩)>과 <신상해탄(新上海滩)>의 치파오 디자인 비교 연구. J. fash. bus. Vol. 19, No.1
- 유 영, 소황옥(2011). 현대 패션 디자인에 나타난 치파오의 디자인 특성-2000~2009년 여성 컬렉션을 중심으로-The research Journal of the Costume Culture. Vol. 19, No.2
- 서아정, 오희경, 김숙진.(2013). 중국 민국시대(1912년-1949년)에 나타난 치파오 문양에 관한 연구-경파이 치파오와 해파이 치파오의 문양 비교를 중심으로-. Journal of the Korea Fashion & Costume Design Association. Vol. 15, No.3
- 오민, 김정숙(2011). 치파오의 조형적 특성을 응용한 웨딩드레스 디자인 연구. Journal of Korean Society Of Fashion Design. Vol. 11, No.1
- 유영, 소황옥.(2015). 중국 현대 치파오(Chi-pao) 브랜드의 디자인 특성 연구. Journal of the Korean Society of Costume. Vol. 65, No.2
- 徐强.(2006). 浅谈旗袍对现代服饰的影响. MELLIAND - CHINA. Vol. 34, No.8
- 张海霞, 蒋晓文.(2009). 旗袍设计时尚性研究. MELLIAND

- 宣臻.(2012). 浅谈中式旗袍文化的传承与发扬. Legend Biography Literary Journal selection, 33(01)
- 范康宁.(2010). 浅谈旗袍的发展与演变. 美术大观, 19(10)
- 陈媛媛, 张帆.(2004). 旗袍造型形式积淀因素初探. SILK MONTHLY, 67(10)
- 朱慧, 刘文.(2017). 民国海派旗袍对现代设计的影响. Shandong Textile Ecoomy, 41(10)
- 卞向阳.(2003). 论旗袍的流行起源. Art &Design, 59(11)
- 张凯辰.(2016). 民国旗袍纹样在装饰艺术下的影响分析. West Leather, 38(04)
- 우난, 서추연.(2017). Virtual Fitting Program을 활용한 치파오(旗袍)의 가상 착의평가 및 패턴개발연구. JOURNAL OF THE KOREAN SOCIETY DESIGN CULTURE, 23(4), 593-608.
- 우난, 서추연(2017). 치파오(旗袍) 패턴개발을 위한 디자인 고찰 및 선호도 조사 연구 -20대 중국 여성을 중심으로-. pages) JOURNAL OF THE KOREAN SOCIETY DESIGN CULTURE, 23(1)