

한자 그래픽디자인에 있어서 중국 민간 전지 (剪紙)
요소의 해체적 성향 연구
-한자 오복 (五福) 을 중심으로-

Research on Chinese Traditional Paper-cut
-Focusing on the Five Blessings of Chinese Characters -

주저자

최 룡 범 Cui, Longfan

건국대학교 시각커뮤니케이션디자인과 박사수료 | Konkuk University Ph.D. in Visual Communication Design
464096664@qq.com

교신저자

김 병 진 Kim, Byung-jin

건국대학교 시각커뮤니케이션디자인과 교수 | Konkuk University Professor of Visual Communication Design

투고일	2019.08.16	심사일	2019.10.24	게재확정일	2019.10.28
-----	------------	-----	------------	-------	------------

목차

1. 서론

1.1 연구 배경 및 목적

1.2 연구방법

2. 전지와 한자 그래픽 디자인에 대한 고찰

2.1 전지의 역사적 고찰

2.2 한자 역사에 대한 고찰

2.3 한자 그래픽의 기원과 발전

3. 민간 전지와 한자 그래픽이 결합된 발전사

3.1 전지와 한자 그래픽의 결합

3.2 “전지”의 직업 장인의 출현

3.3 서예 전지의 최고봉

3.4 민간 전지 현황

4. 민간 전지 한자 그래픽디자인의 조형성

분석과 해체적 성향 분석

4.1 중국 전지의 한자 그래픽 조형성 분석

4.2 중국 전지에 있어서 한자 오복 (五福)

요소의 해체적 성향 분석

5. 민간 전지 한자 그래픽 디자인 발전 추세

분석

5.1 전지 장인의 변화

5.2 전지 예술의 융합성

6. 현대적 관점에서 길상 전지 한자

그래픽디자인 제안

7. 결론

참고문헌

Keyword

한자 그래픽 디자인, 전지, 해체적 성향

Chinese Character Graphics Design,

Deconstructive Tendency

Abstract

Chinese character is a graphic art formed by combining Chinese character strokes. It has unique beauty. Every font can be regarded as a beautiful graphic principle. Therefore, designers can gain insight through the structure and design of Chinese characters and improve their design level. The design of Chinese characters plays a very important role in the national character, and Chinese characters belong to the traditional graphic art of China. Therefore, Chinese characters can represent Chinese traditional graphics overseas. Chinese folk artists use Chinese characters in the art of batteries. They design Chinese characters, graphics and telegrams with both interesting and cultural contents. They also have decorative features. In this paper, the history of the combination of traditional batteries and Chinese characters is analyzed, the tendency of the traditional batteries' Chinese characters' graphic design modeling and decomposition is studied, and the development trend of the traditional batteries' Chinese characters' graphic design is discussed.

논문 요약

한자는 한자의 획을 조합하고 조절하여 형성한 그래픽 예술이고, 독특한 아름다움을 지니고 있으며 각 글자마다 아름다운 그래픽으로 간주할 수 있고 많은 디자인 원칙을 내포하고 있다. 때문에 디자이너들은 한자의 구조 및 설계를 통해 깨달음을 얻을 수 있고 자신의 디자인 수준을 향상시킬 수 있다. 민족성에서도 한자의 디자인은 매우 중요한 역할을 가지고 있고 또 한자는 중국의 전통 그래픽 예술에 속한다. 따라서 한자는 해외에서 중국의 전통 그래픽 형식을 대표할 수 있다. 중국 민간 예술인들은 한자를 전지 예술에 활용하여 흥미롭고 문화적 내용이 깃든 한자 그래픽 전지를 디자인해냈고 조형성도 장식적 특징을 지니고 있다. 본문은 전통 전지와 한자 그래픽이 결합된 발전사를 분석하였고, 전통 전지 한자의 그래픽 디자인 조형성 분석 및 해체적 성향을 연구하였으며, 전통 전지 한자의 그래픽 디자인 발전 추세를 탐구하였다.

1. 서론

1.1 연구배경 및 목적

전지는 가위 또는 칼을 사용하여 종이에 무늬를 자른 다음 장식용으로 활용된다. 2009년 9월28일~10월1일까지 아랍 에미리트 아부다비에서 개최된 정부간 위원회 제4차 회의에서 UN 무형문화재 정부간 위원회의 심사 결과 산시(山西), 허베이(河北), 산시(陝西), 산둥(山東), 강닝(江寧), 지린(吉林), 후베이(湖北), 충칭(重慶), 저장(浙江), 장쑤(浙江), 상하이(上海), 윈난(雲南), 푸젠(福建), 광둥(廣東) 14개 성, 시(12개 성, 2개 시)에서 신청한 “중국 전지”가 정식으로 <인류 무형문화재 대표작 리스트>에 등재되었다. 중국의 노동자들이 전지를 통해 자신의 아름다운 소망을 표현했던 문화가 승계되었다. 전지 예술은 비교적 간단하여 주로 4계절 8절기와 결혼 잔치 등 민속 활동에서 활용되었다. 한자는 대칭되는 특징을 지니고 있기 때문에 전지 예술에서 널리 활용되었고, 전지 예술에 한자를 활용하여 전지 예술의 문화적 내용을 향상시킬 수 있었다. 오늘날 오리지널 전지 예술은 새로운 예술 관념과 경제, 기술 발전 등 환경의 영향을 받아 은연중에 변화가 발생하고 있고, 회화형 창작에 의해 대체되고 점차 잊혀지는 상태에 처해있다. 이로 인해 전통 전지 기술의 “실전(失傳)”과 문화 가치의 “흔들림” 문제가 뒤따른다. 때문에 전지 예술의 본질을 발굴하여 오래되고 전형적인 예술의 본 모습을 되찾는 것은 절박하기도 하고 필요하기도 하며, 이 내용들이 전승되고 혁신되는 것이 매우 중요한 의미가 있다는 것을 굳게 믿어야 한다. 또한 현대적 변용에 있어 중국전지 한자 그래픽디자인을 해체적 관점에서 연구자의 개인 작품을 제시함으로써 현대적 차원에서 발전 가능성을 제안하고자 한다.

1.2 연구방법

첫째, 본 연구는 중국 전통 전지의 역사적 기원 및 한자의 역사에 대해 알아본다. 그리고 전통 전지와 한자 그래픽디자인의 결합 발전 과정을 알아본다. 둘째, 전통 전지의 한자 그래픽 조형성 분석과 중국 전지 한자 그래픽디자인 해체적 성향에 대해 알아본다. 셋째, 중국 전지 한자 그래픽디자인 작품의 해체적 성향을 분석하고 자신의

한자 그래픽디자인 작품 오복(五福)을 제시한다. 이론적 배경이 되는 중국 전통 전지 한자 그래픽 디자인의 정의, 역사, 특성을 알아보기 위해 관련 서적, 논문, 영상 등을 통하여 문헌 연구를 하여 자신의 작품을 디자인한다.

2. 전지와 한자 그래픽 디자인에 대한 고찰

2.1 전지의 역사적 고찰

전지는 가위 또는 칼을 사용하여 종이에 무늬를 자른 다음 장식용으로 활용된다. 현재 발견된 전지 중 가장 오래된 것은 1959~1966년 사이에 신강(新疆) 투루판(吐魯番)의 화염산(火焰山) 부근에서 남북조 때의 것으로 추정되는 다섯폭의 단화 전지(團花剪紙)가 출토되었다. 1) 이 전지는 아름다운 꽃 무늬, 원숭이 무늬, 말 무늬 도안을 사용하고 있는데 지금까지 보존되고 있는 전지 가운데 가장 오래된 것이다.

그림1 북조(北朝)시대 둥근 꽃무늬, 원숭이 무늬, 말 무늬 전지 작품

<표1> 전지의 역사

연대	재질	출토물	사략	표현방법	용도
전국(기원전476-기원전221)	은박	은박무늬를 조각하는 것	《사기(史記)》중에 “전동봉제(剪桐封弟)”는 앞으로 조각하는 전지의 이야기로 발전했다.	조각방법으로 은박위에 무늬를 새기다.	장식품
북조(기원386-기원534)	종이	다섯 폭 단화 전지	신강(新疆) 투루판(吐魯番)의 화염산(火焰山) 부근에서 남북조 때의 전지 출토	전지용 종이는 원형이고 색깔이 황토색이다.	제사

1) 정수국(2006), 중국 문화예술의 이해, 서울: 황금분할, p34

당나라 (기원 618 - 기원 907)	종이피혁(紙皮)과 피단(皮丹)	이경(李京) 승경(昇景)	《유양잡조(西陽雜俎)》에는 일촌이 사대부의 집에서 종이를 잘라 소반(小幡)을 만들어 사랑하는 사람에게 준다	가족 모자에 무늬나 도안이다. 지지 모형으로 이용해서 만든다.	장식, 공예
송나라 (기원 960 - 기원 1279)	종이피혁(紙皮)과 도자기포	피영 람인 화포 도기 꽃병	《동경몽화록(東京夢華錄)》	조각그림자와 전지가 도자기에 붙이고 붙에 굽다.	장식, 공예, 그림자
명나라 (기원 1368 - 기원 1644)	사주(絲綢)	협사등(夾紗燈)	《苏州府志》	전지가 거즈 가운데에 넣고 촉광으로 이용해서 무늬가 나타난다.	장식
청나라 (기원 1644 - 기원 1911)	조각	북경공예 용봉쌍시 전지	《泰里寄語》	용봉쌍시(龍鳳雙喜)전지는 궁전옥상이나 벽에다가 붙인다.	장식

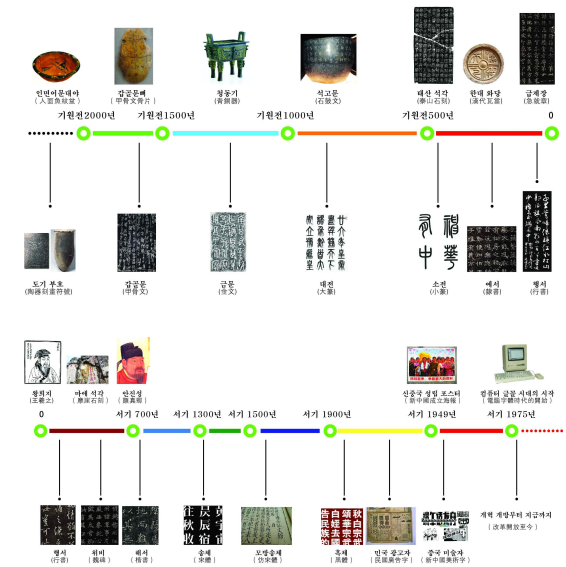
2.2 한자 역사에 대한 고찰

한자는 표의문자의 총칭이고 한자라는 이름은 중국의 한나라에서 비롯되었다. 현재 한자는 전 세계에서 가장 많은 인구가 사용하는 문자이고, 중국을 제외한 한국, 일본, 싱가포르, 태국 등 나라에서도 한자를 사용하고 있으며, 화하 문명도 한자가 전파됨에 따라 세계로 나아가고 있다. 고고학 연구를 통해 가장 최초의 한자 형태는 지금으로부터 4000년 이전까지 거슬러 올라갈 수 있고, 한자는 세상에서 가장 오래된 문자 중 하나라 할 수 있다. 2) 소전을 기준으로 우리는 소전 이전의 한자를 상형 한자로 부르고, 예서 이후의 한자를 의상 한자라 부른다. 한자의 발전은 대략 기호를 그리는 일획 문자 또는 상형 문자-의상 문자로의 발전 과정을 거쳤다.³⁾

2) 왕국의 한자의 빛. (2003) 베이징 칭화대학 출판사. P 10.

3) 퀴비루이 (2010.3). “육서”가 현대 한자 표준 형태에서의 응용 연구, 후난 사범대학 석사 논문, P.13

<표>한자의 역사

2.3 한자 그래픽의 기원과 발전

한자 그래픽은 한자의 기본 획을 사용하여 추가, 조합, 변형 등 방법을 통해 구성된 그래픽 예술이다. 이는 한자의 장식 미감과 상징 의미를 강조하고 한자의 필획 구조와 기본 형태에 부합될 뿐만 아니라 한자의 식별성과 가독성만을 중요시하지 않아 내용이 풍부하고 형식이 다양하며 수법의 변화가 많아 중국 한자가 서법 외에 독특한 예술적 가치를 지닌 문자 예술이다. 한자의 그래픽의 탄생은 한자의 기원 및 발전과 밀접한 관련이 있다. 도기 위에 기호를 새기는 것은 문자인지 그림인지 알아보기 어렵지만 기호로 의미를 나타내려는 추세가 뚜렷하기 때문에 이 기호들이 한자의 기초 형태라 볼 수 있다. 곽말약은 “동주(東周) 이후 반듯한 형태로 기물 표면에 새겨졌으며 글씨체도 의도적으로 정교하게 가공되었다. 이는 모두 심미 의식으로부터 비롯되었고 효과는 꽃무늬와 동일했다. 이때부터 중국이 문자를 예술품으로 하는 풍습이 시작되었다.”⁴⁾ 한나라에 이르러 문자로 장식을 하던 범위는 매우 일반적이 되었고, 문자로 구성된 “길어(吉語)”도 안이 청동기, 철기, 도기, 비단, 건축 등에 널리 사용되었으며 한자 그래픽의 장식 지위와 장식 표본이 초보적으로 확립되었다. 이로부터 한자의 그래픽은 병기, 옥쇄, 기와, 간판 외에 동전, 거

4) 곽말약(2005) 청동시대, 중국인민대학출사, p.240.

울, 천, 자수, 연화, 목석 조각, 전지 등의 디자인과 제작에 등장하기 시작하였고 곳곳에서 찾아볼 수 있었다. 뿐만 아니라 한자 그래픽의 장식 수법도 변화가 많아 모두 헤아릴 수 없다. 한자 그래픽은 이미 중요한 예술 표현 방식이 되었고 또 중국 디자인 양식의 중요한 형식 요소가 되었다.⁵⁾

3. 전통 전지와 한자 그래픽이 결합된 발전사

3.1 전지와 한자 그래픽의 결합

전지에 대해 여러 가지 정의가 있다. 결론적으로 말하자면 전지는 보편성, 광범성, 상징성을 지닌 민간 문화의 전통 예술이고, 대부분 누각 수법을 사용하여 시각적으로 사람들에게 투공(透空)의 느낌과 예술적 즐거움을 준다. 전지의 매개체는 종이, 금은박, 나무껍질, 나무잎, 옥수수 껍질, 천, 가죽, 혁 등 얇은 재질이 될 수 있다.⁶⁾ 민간 전지의 역사는 구석기 시대에 동물 가죽을 벗기던 기술 및 누각 예술까지 거슬러 올라갈 수 있다. 원 시인들은 날카로운 도구로 동물 가죽을 벗겨내고 조개껍질과 동물 뼈 및 돌에 구멍을 뚫고 다양한 도안을 조각하였는데 이 모든 것이 초기의 전지의 바탕이 되었고 전지의 원시 형태라 할 수 있다.⁷⁾ 송나라의 상업 및 제지업의 번영은 전지 예술이 널리 유행되게 하였고 전문적인 민간 장인들을 배출하였다. 저우미의 사료 필기 <무림구사(武林舊事)> 권6 소경기(卷六小經紀)에는 남송시기 항저우의 사회 생활상들을 기록하였고, 그 중의 <소경기>에서는 소상공인 또는 수공업 종사자에 “전지” “가래 무늬”, “소용도리 연극” 등 전문적으로 전지만 취급하는 업종이 생겼다.⁸⁾ 한자의 서법 예술이 처음으로 전지 예술에 활용된 후 “전자” (剪字) 라 불렸다. 기원856년 <잡재물실록(雜財物實錄)>의 기록에 의하면: “사람이 두 개를 이기면 금박자가 있고 열여섯 자가 있다. (人胜两枚, 一枚有金箔字十六)” 사람들

은 보편적으로 이를 가장 최초의 “전지” 로 알고 있는데 바로 종이 위에 16자의 길이를 오려내는 것이다. 즉 “영절가신, 복경유신, 만화만재, 수보천춘(令節佳晨, 福慶惟新, 曼和萬載, 壽保千春)”.⁹⁾ 나타난 시간은 당나라 시기이고 글씨체가 반듯하고 옹골지어 위비(魏碑)와 비슷하다.

중국은 각 민족마다 전지 예술이 존재한다. 과거에는 축하하는 의미로 어른의 생신 때 “수(壽)” 를 오려야 하고; 결혼할 때 “희(囍)” 를 붙여야 하며; 설날에는 “복(福)” 을 창문 또는 문에 붙인다. 선물을 할 때에도 길어와 길상 의미의 전지를 오려내어 주기도 한다. 민간 전지에는 많은 한자를 활용하였는데 “오복(五福) (복록수희재福祿壽喜財)” 을 소재로 하는 전지 작품의 표현형식이 다양하고, 한자와 전지 그래픽을 융합시켜 전지의 예술성 및 한자 그래픽의 상징적 의미를 승화시킬 수 있다.

3.2 “전지” 의 직업 장인의 출현

전지 예술에서의 한자는 실용적 가치와 관상 가치를 동시에 지닌다. 청나라의 양장거는 <귀전쇄기(歸田琐記)>에서 “사람들이 선물을 많이 봤으나 크고 작은 선물을 불구하고 모두 위에 빨간 종이를 얹어 놓았다... ‘생명부귀’ ‘제사여의’ 와 같은 문구는 결혼이나 잔치 등에서 많이 사용되어 특히 많이 오렸다”. 청나라 광서연간의 <항저우부지(杭州府志)>의 기록에 따르면: “옥궁범우(琳宮梵宇), 오색 종이로 깃발 등을 오려 문턱에 붙여 놓았고 그 위에 ‘풍조우순(風調雨順)’, ‘국태민안(國泰民安)’ 과 같은 문구들이 써여 있었다.” 일찍 남송시기부터 항저우 등 지역에는 “전자” (剪字) 의 직업 장인이 나타났다. 저우미의 또 다른 책 <지아당잡초(志雅堂雜鈔)>의 권7 인사기에서 기록하기를 당시 “구시가지의 천가에 다양한 무늬를 오리는 자가 있었는데, 매우 정교하고 원하는 대로 완성할 수 있었다.¹⁰⁾ <지아당잡초>를 통해 유경지(俞敬之)는 당시의 직업 전지 장인이었고 중국 역사상 처음으로 이름을 남긴 민간 직업 전지 장인이라는 것을

5) 리충신(2006). 한자와 중국 디자인, 중국예술 연구원 대학원, 박사논문. P61

6) 마리핑(2010). 중국 소수민족 민간 전지 문화 연구. 중앙민족대학, 박사학위논문. P5.

7) 리웨이, 샤오링리(2006). 허베이전지 예술 및 그 역사문화의 연구, 바오딩 허베이 대학출판사. P2

8) 송주밀전, 푸린상 엮음(2001). 무림구사, 산둥우의 출판사, P118.

9) 한이(2007). 해외 중국문화 진보 탐구 서계, 정창원, 상하이인민출판사, P108.

10) 사고전서(1995). 존목전서편찬 위원회, 사고전서존목전서 책자부. 잡기류제도 인쇄사, P.375.

알 수 있었다. 그는 주로 유명인들의 서예 작품을 오렸는데 나중에야 장식성을 띤 전지 예술품을 점차 형성하였다. 문헌 검색을 통해 송나라의 직업 전지 장인은 유경지 외에 또 한 사람이 있었으나 문헌에 자료를 남긴 장인은 유경지 한 사람뿐이었다.

3.3 서예 전지의 최고봉

청나라의 전지 형식은 대부분 선조들의 글자와 그림을 모방하였다. 시악(柴燾)은 <범천로총록(梵天廬總錄)>에서: “전초인 장저우는 서예와 그림 특히 전지에 능하였고, 선조들의 글씨에 따라 종이 오리기를 즐겼으며 나중에 착색하여 서화와 다름이 없었다”. 저장성 지엔더현 일지에서 다음과 같이 기록하였다. 청나라 시기 현지에 린원야오라는 전지 장인이 있었는데 어려서부터 서예를 열심히 공부하여 중년에 두 눈이 실명되었다. 하지만 그는 여전히 전지를 할 수 있었고 그 품질 또한 매우 뛰어나 “린지엔(임씨 전지 장인)”이라 불렸다. 청나라 시기에 청환룬과 같은 또 다른 서법 전지 장인들이 있었고, 청나라 가경, 도광 연간에 휘이현의 진씨 가문에 청환룬의 서예 전지가 붙여있었는데 기술이 능숙하고 글씨체가 포만감 있으며 뛰어난 전지 예술품으로 평가된다.

3.4 민간 전지 현황

전지는 중국 민간에서 매우 유행하였고 일반 백성들의 손재주를 나타내는 예술품이다. 중국 민간에서 남과 북의 전지 예술은 모두 다르지만 모두 뛰어나다. 북방의 전지는 거침없고 호탕하며 단순하고 세련되며 청순하고 아름답다; 남방의 전지는 색깔이 화려하고 수법이 다양하며 장식성이 강하다. 남방의 전지는 각(刻)을 위주로 하는 기술이고 북방의 전지는 자르기 위주의 방법이다.

중국 민간의 전지 예술이 끊임없이 발전하면서 민간의 전지 예술인 수량도 계속하여 증가하였고 그 중 많은 전지 예술가들이 “전자(剪字)”에도 능숙하였다. 예를 들면: 산시성의 튀귀링은 전자에 능한 전지 예술가였는데, 그는 작품 <낙신부(洛神賦)>로 시안10대 예술대가의 칭호를 받았다; 또 장쑤성의 모질지년(耄耋之年)에 가까운 장카이

화 노인은 다양한 글씨체의 한자를 모방하거나 오려낼 수 있고 <전자법(剪字法)>을 엮어냈다; 후난성의 홍위엔 선생님도 전자에 능숙 하였고 <홍씨일필서> 등을 편찬하였다. 중국 한자는 글씨체가 다양하고 글씨체가 옹골지며 선이 유창하여 한자의 서예와 전지가 접목된 후의 독특한 매력을 느낄 수 있다.

4. 민간 전지 한자 그래픽디자인의 조형성 분석과 해체적 성향 분석

4.1 민간 전지의 한자그래픽 조형성 분석

첨가법은 한자를 바탕으로 전지 요소를 적절히 추가하는 방법이다. 간략하게 말하면 한자의 글씨체 디자인에 전지 요소를 추가하는 것이다. 그림1과 같이 전지와 현대 디자인 방법을 융합시켜 우리의 이목을 새롭게 하는 느낌을 준다.

그림1

조합법은 중국 민간의 대부분 여러 가지 이미지를 융합시켜 좋은 결과를 나타낸다. 전지에 어떠한 여러 가지 이미지를 조합하여도 모두 “형상으로 의미를 나타내는” 방식을 사용한다.¹¹⁾그 외에도 비유하는 방식으로 길상의 의미가 갖든 전지 작품을 디자인 할 수 있다. 의미와 형상을 조합하는 주요 목적 중 한 가지가 바로 사람들에게 상서로운 의미를 전달하기 위해서이다. 그림2와 같이 한자의 서법과 전지를 접목시켜 상징적 의미가 있는 한자 그래픽을 형성하였다.

한자의 서법은 회화와 중요한 관계가 있고 중국의 고대 한자는 그림성이 강하다는 특징을 지니고 있다. 민간 전지 장인은 도안을 그릴 때 이와 같은 한자의 요소를 충분히 활용하여 장식성이

11) 쉬칭칭 (2012). 민간 미술[M] 베이징, 중국 방직 출판사. P.83

있는 한자 형식을 많이 디자인하였다.

그림2

변형글자는 민간의 전지 장인이 한자 서법을 바탕으로 설계하였는데, 가장 대표적인 것이 바로 “수(壽)”와 “복(福)”이다. 중국의 전지 예술에서 “수”는 수백 가지로 변형될 수 있다. 전지 예술에서 변형 글자는 길상의 의미를 가지고 중국 대중들의 마음 속에서 중요한 자리를 차지한다.¹²⁾ “수”(그림3)를 길다란 형태로 쓰는 것은 장수를 의미하고; 둥근 형태는 원만한 장수를 뜻한다.

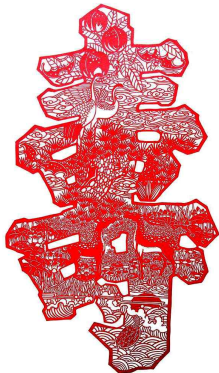

그림3

중국 민간 전지 예술에서 예술가들은 한자 조합을 창조한다. 예를 들면: 吉祥如意(그림4) (상서롭고 뜻하는 바와 같이 되다). 招財進寶(그림4) (재운을 부르다), 한자는 조합 과정에서 문자에서 같은 부분을 융합하여 한자와 비슷한 완전체를 형성하도록 한다.

그림4

감화자는 해당 방식은 한자와 그래픽을 접목시키는 방식이다. 이런 전지 방식은 대부분 서법 한자와 그래픽을 뒤섞어 놓는다. 감자화 전지 방식은 중국 남방의 전지 예술에서 비교적 흔히 볼 수 있고, 전지 작품의 예술성과 문화 내용을 효과적으로 향상시킬 수 있어 대부분 선물용 전지에 사용된다.(그림5)돼지의 복부가 미관에 아름답지 않기 때문에 선물 전지를 돼지 형식으로 하고 전지 위에 “일단채색(一團彩色)” 네 글자를 새겨 넣어 전지 작품의 예술성과 상징성을 향상시켰다.

그림5

글자에 꽃무늬 넣기는 이와 같은 전지 작품은 “사물에 의미를 부여하는” 방식을 사용하여 한자의 내부에 길상의 의미를 가진 여러 가지 형상을 새겨 넣는다. 주로 인물, 상서로운 짐승, 화훼 과목 등 요소들을 활용할 수 있고 또 팔보(八寶), 쌍전(雙錢) 등 기호도 사용하였다. 예를 들면, 민가 전지에서 대부분 석류로 자손과 복을 기원하였고; 소나무로 장수 또는 사업 번창 등을 의미하였으며; 자문(字紋)과 회문(回紋) 등으로 장수의 뜻을 나타냈다.

동의 민간 전지에는 “복”과 “수”와 같은 한자에 띠 동물 형상을 결합시키는 형식으로 새로

12) 창잉밴(2012). 지면 디자인-관념, 법칙, 방법 [M]. 베이징 칭화 대학출판사. P. 60

운 한해에 대한 백성들의 기대를 나타냈다. 뿐만 아니라 “복”과 “수”와 같은 한자에 기상의 의미를 가진 그래픽을 추가하는 전지도 있었는데 예를 들면, “복” 글자에 금붕어 이미지(그림6)를 추가하여 “금옥만당(金玉滿堂)”의 뜻을 나타냈다.

그림6

만약 사물의 형태로 한자의 일부 획을 대체하여 문자와 그래픽을 접목시키고 길상의 의미를 나타내는 그림을 형성하면 이 또한 “글자에 그림을 넣는” 형식에 속한다. 예를 들면: 산시 전지 작품에서 <수(壽)>는 벽사의 의미를 지닌 “쪽머리 소녀”를 “수”와 결합하여 자손이 번창함을 나타냈다. 일반적으로 글자 속에 꽃무늬를 넣는 전지는 대부분 그래픽으로 한자의 일부 획을 대체하는 형식을 취하여 식별도가 비교적 높다.

해음은 대부분 중국의 중요한 민간 전지 예술 형식에 속하고 중국 민간 전지에서 비교적 널리 사용되고 있다. 예를 들면: 전지 속의 연꽃과 물고기(그림7)는 “연년유여(連年有餘)”를 나타내고 백성들의 삶에 대한 아름다운 기대를 상징한다; 전지 속의 “닭”과 “코끼리(象)”는 “길상여의(吉祥如意)”의 뜻을 담고 있고; 악기와 닭 또는 물고기를 접목시켜 “길경유여(吉慶有餘)”를 비유하였는데 오늘날 “기회”의 뜻을 담기도 한다.

그림7

박쥐는 전지 속의 “복”과 같은 의미를 가지고, 전지 작품에서 복이 들어오는 뜻을 의미한다. 전지 작품에서 창문에 붙이는 박쥐는 “복이 문앞에 도착” 하였음을 나타내고; 박쥐 두 마리는 “좋은 일은 쌍으로 들어오는” 의미를 가진다. 이런 전지 작품은 전지 예술가들의 창조력과 상상력을 잘 드러낼 수 있다.

조자화는 한자를 그림으로 조합하여 사자성어 또는 문구를 그림으로 만들 수 있다. 한자의 획을 변화시키거나 재구성하여 새로운 그래픽 또는 그래픽을 한자의 획으로 전환시키는 형식으로 하여 그에 해당되는 한자를 구성한다.

전지작품 “희기만당(喜氣滿堂)”(그림8)은 글자 4개를 다시 조합하여 주전자 모양을 만들었다. “희”자의 윗부분 “사(士)”부분을 주전자 뚜껑으로 하고, “당(堂)”자의 “토(土)”부분을 주전자 바탕으로 하였으며, “기(氣)”자를 주전자 손잡이로 하였다. 주전자의 구조 디자인이 정교하고 형태가 귀엽고 매끄러워 혼례에 사용하기 적당하다.

그림8

한자는 장식성이 비교적 강하기 때문에 사용할 수 있는 한자 장식 조합 방법도 비교적 많다. 민간 전지 작품에서 많은 그래픽 디자인이 다양

한 디자인 방식을 활용하였다. 예를 들면: <오복 봉수(五福捧壽)>(그림9) 전지 작품에서 박쥐 다섯 마리가 둥근 수(壽)를 둘러싸고 날고 있는데 이는 주로 해음법 및 글자 변형법 두 가지를 사용하였다. 또 전지작품 <보물단지>는 글자 “황금 만냥” 과 금붕어, 원보, 동으로 부귀영화를 나타내는 그래픽을 형성하였는데, 주로 해음법 및 글자 변형법을 사용하였다. 이로부터 우리는 중국의 대부분 민간 전지 작품들이 여러 가지 한자 그래픽 표현 형식을 종합적으로 사용하였다는 것을 알 수 있다.

그림9

4.2 중국 전지에 있어서 한자 오복(五福) 요소의 해체적 성향 분석

중국 전지예술의 소재에서는 생활의 정취를 엿볼 수 있는데 대부분 문자, 사물, 불상 등의 문양으로 표현되며, 정면 이미지를 사용해 생활의 스토리나 전설을 담고 있는 것이 특징적이다.¹³⁾ 중국 전지예술의 소재는 인간의 욕구인 복, 록, 수, 희, 재(福祿壽喜財), 즉 몸이 건강하고 편한하면 오래 살면서 복을 많이 받아 기쁘고 행복한 생활을 기원하는 내용을 담고 있고 어느 사물의 대표적 의미를 연상하여 작품을 만든 것이다.

<표3>오복 요소의 해체적 성향 분석

분류	소재	상징성	참고자료
복 (福)	물고기	물고기는 넉넉하고 풍요로운 삶을 빌어주는 의미를 상징	
	석류	석류는 자손이	

13) 신전전(2015). 중국 전통 전지(剪紙)기법의 지역별 특성에 관한 연구. 한국 기술 교육대학교. 일반대학원. P.21

	박쥐	많음을 상징 방수, 번영, 행복을 상징	
	사군자	인간의 고결한 품격을 상징	
	용, 잉어	어변성룡(魚變成龍)을 상징	
	봉황	청렴과 절제의 상징	
록 (祿)	연꽃	청결, 군자의 청빈과 고고함을 상징	
	시슴	장수와 명예, 통한 인신을 상징	
	잉어, 용	득용무, 임신을 화제이 하는 고(得)를 상징	
수 (壽)	학	고결, 우아, 신과 인간 사이의 소통을 상징	
	나비	80세를 의미하며 장수를 기원하는 의미를 상징한다.	
	복숭아	불멸, 장수, 불로초는 장수의 상징	
	소나무	장수의 염원, 지조와 절개를 상징	
	연성 (壽星老)	중국 신화 속의 신선 선인 장수를 상징	
	포도	부귀, 풍년과 장수의 상징	
희 (禧)	원앙새	부부간의 정조와 애정, 백년화목의 상징	
	연밭	자손과 풍작을 상징	
	견우직녀	칠석(七夕) 중국의 발렌타인데이, 사랑의 상징	
	모란	부귀, 복을 기원하는 미로 꽃이나 나비와 부부애를 상징	
	가치	가정의 화목, 장수, 부귀영예, 현실적 염원을 상징	
재	동전	재물을 상징	

(財)		하는 부의 상징	
	금원보	재산, 부귀 영 화의 상징	
	호랑이	장수, 벽사, 부귀	
	모란꽃	부귀의 상징	

이러한 전통 종이 공예의 과장되고 독특한 조형은 중국인의 사고방식 및 심리를 전달하고 중국인의 세계관, 철학을 담고 있어 중국식의 매력을 느낄 수 있다.

5. 전통 전지 한자 그래픽 디자인 발전 추세 분석

5.1 전지 장인의 변화

인류사회의 발전과 함께 중국의 전지 예술도 전승과정에서 끊임없이 최적화되고 전지 기술이 창조되었으며 전통 전지 예술과 현대 예술을 유기적으로 융합하여 현대적 특징이 있는 전지 작품을 많이 창작하였다. 전지 예술의 끊임없는 발전과 함께 전지 집단도 점차 변화를 일으키고 있다. 과거에는 대부분 농촌 여인들이 전지를 오렸으나 오늘날 중국의 전지 장인의 수량도 계속하여 증가하고 있고, 많은 학교와 문화관 등에서도 전지 취미가들이 전지 창작에 몰두하고 있다.

이들이 창작한 전지 작품은 더 이상 간단하고 전통적인 예술 형식이 아닌, 전지 장인들의 전지 작품 속에 기타 예술 방법들을 접목시키고 기타 지역의 전지 기술을 학습하고 접목시켰다. 이 전지 작품들 속에 현대적인 생활 요소를 추가하여 보다 나은 삶에 대한 사람들의 소망을 충분히 드러냈다. 따라서 사회가 발전함에 따라 전지 예술도 현대화 방향으로 변화되고 있고 심미 가치도 끊임없이 향상되고 있다는 것을 알 수 있다.

5.2 전지 예술의 융합성

현대 사회에서 전지 예술은 심미 가치를 통해 형태의 전환을 실현하고 전지 예술의 장식적 심미 가치도 점차 강화되어 전지 예술의 지속적이고 안정적인 발전을 이끄는 데 중요한 의미가 있다.

전통적인 전지 작품에 비해 현대의 전지 작품이 더욱 정교화되고 고급화 되어있다. 전지 작품은 북방의 거침과 남방의 정교함 특징을 동시에 지니고 있고 현대 전지 작품의 지역적 특징도 끊임없이 줄어들고 있다. 중국의 일부 전지 작품은 또 국화와 판화의 표현 방식을 수용하여 일반적인 전지 작품에 비해 더욱 선의 소묘 정도와 선의 유창함을 중요시하였다. 아울러 이런 류의 전지 작품 속에 현대적인 장식 방식을 융합하여 장식 효과를 향상시켰다. 이를 거주 환경의 장식, 잔치, 축하 등에 사용할 수 있는 것은 현대 전지가 현대인들의 심미 요구를 만족시켰기 때문이다.

따라서 전지 예술은 더 이상 농민들이 감상 또는 거실 장식, 혼례와 장례, 민속활동 등 상황에만 제한되지 않고 소장, 장식용으로 사용될 수 있게 되었으며 예술품이 되었다. 뿐만 아니라 전지는 도서의 표지, 삽화, 우표, 연하장, 책갈피, 애니메이션, 무대 디자인 등 부분에서도 널리 활용되고 있다.

6. 현대적 관점에서 전지 한자 그래픽디자인 제안

앞의 연구를 통해 민간 전지는 중국 근본 철학의 표현으로써 표현 형식 면에서 전면적이고 아름다우며 상서로운 특징을 가지고 있다. 또한 민간 전지는 자신만의 특정 표현 언어로 전통 문화의 내용과 본질을 전달한다. 전통 전지 예술에 비해 현대 전지가 더욱 상품가치를 가지게 되므로 중국의 전지 장인 수량이 끊임없이 증가되고 있고, 여러 개의 전문적인 전지 작업 공방을 형성하였다. 이는 현재의 경제 발전을 추진하고 국민 소득을 증가하는데 중요한 역할을 일으키고 있다. 연구에 따르면 중국의 전지 예술은 전문화 방향으로 발전하고 있다.

비록 현대 전지 예술은 전통 전지 예술에서 비롯되었으나 전통 전지 예술에 비해 현대 전지의 소재 선정, 내용 및 응용 범위가 더욱 넓다. 그와 함께 전지 장인들은 사람들의 심미 요구를 만족시키기 위해 전지 작품의 예술적 가치와 심미 가치를 보다 중요시하여 상업적 가치를 끊임없이 높이고 있다.

연구자는 전지 한자 그래픽 디자인의 본질적인 개념을 현대적인 미감을 발휘할 수 있는 그래픽 디자인을 디지털의 속성을 응용하여 한자 그래픽 디자인 작품을 첨가법, 혼합법 등 방법으로 상징적 의미 있게 제작하게 되었다.

(1) 복 (福)

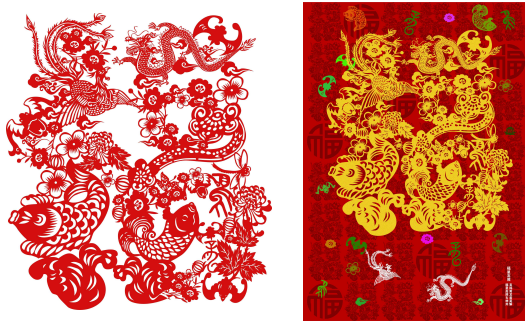

그림10 복성고조 (福星高照)

(2) 록 (祿)

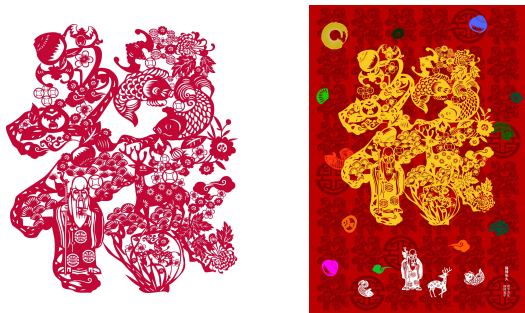

그림11 복록장구 (福祿長久)

(3) 수 (壽)

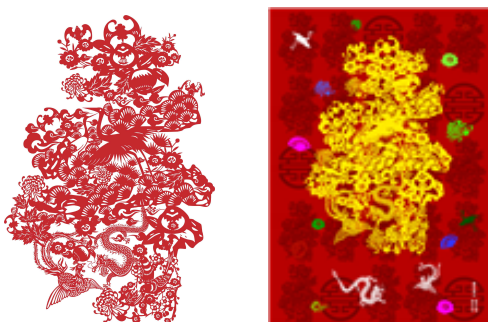

그림12 수비남매 (壽比南山)

(4) 희 (喜)

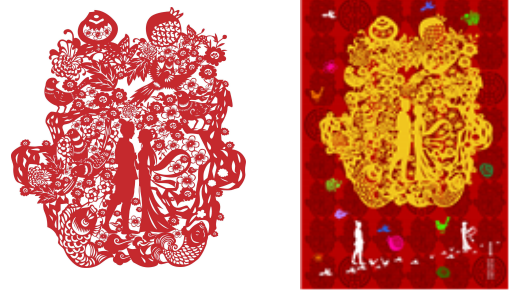

그림13 희결련리 (喜結連理)

(5) 재 (財)

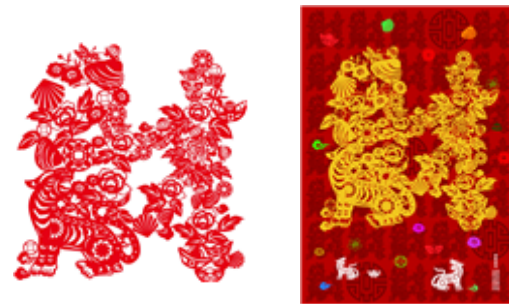

그림14 초재진보 (招財進寶)

전통적 전지 한자 그래픽 디자인을 현대적 시점에서 재해석하고 재구성 하여 디지털 환경에서 새로운 표현 방법을 보여줄 수 있을 것 이라고 생각했기 때 문이다. 한자의 그래픽 디자인의 상징적 의미를 기존 텍스트에 인용해 새롭게 제안 했다.

7. 결론

한자는 조형이 독특하여 중국 민족 문화와 민족 정신을 표현하는 역할이 있다. 민간 전지는 노동 백성들이 창조하였고 이들의 아름다운 생활과 마음을 전하는 예술 형식이므로 민간 전지 작품에서 한자는 일정한 문화적 가치와 흥미성을 지니고 있고 또 민간 장인들의 창조성과 상상력을 보여주고 있다. 민간 전지에서 한자는 중국 민족의 특징을 가지고 있어 디자인 방식도 현대 디자인이 배우고 참고할 가치가 있다.

중국의 전통적인 전지 예술은 중국 민간 예술의

중요한 예술 형식이고, 전통 전지 예술은 중국 민간의 시각적 사고 및 조형 특징을 충분히 표현할 수 있으며 중국의 전통 그래픽 및 전통 문화를 내포하고 있다. 민속의 일부본인 민간 전지는 민간에서 독자적으로 완강하게 성장하여 오늘날까지 전해져 내려와 왕성한 생명력을 보여주었다. 바로 사회의 밑바닥에서 살아가던 시골 여인들의 손재주가 있어 이들은 대대손손 민족 예술사에서 소리 없는 악보를 써내려 갈 수 있었다. 전통 전지 작품은 세계의 기원과 자연 현상, 사회 생활에 대한 사람들의 이해와 기대를 충분히 반영할 수 있고, 자신의 노력을 통해 자연을 정복하고 변화시키려는 인류의 의지를 보여주었다. 인류사회의 끊임없는 발전과 함께 민족, 문화, 가치관 등의 차이가 그다지 중요하지 않게 될 때 전통 문화의 정수를 어떻게 학습하고 수용하며 이에 대해 재창조를 진행하여 활력을 불러 일으키는 것이 바로 우리가 연구해야 할 문제이다.

참고문헌

- 항지옌(HangJian)·꾸어치우후이(Guo Qiuhui)(2008), 중국문화
- 중국전통공예, 한민영 역, 서울: 대가, p121.
- 정수국(2006), 중국 문화예술의 이해, 서울: 황금분할, p34
- 쑤신칭(2012). 사해[m]. 베이징: 칭화대학출판사.
- 뤼비루이(2010). “6서”가 현대 한자 표식 형태에서의 응용 연구, 후난사범대학교. 석사 논문.P.13
- 쉬칭칭(2012). 민간미술[M] 베이징: 중국방직출판사. P83
- 창잉비엔(2012). 지면디자인—관념, 법칙, 방법 [M]. 베이징: 칭화대학출판사.P60
- 왕전푸(2006). 중국미학범주사 [M] 타이위엔: 산시교육출판. P17
- 천징(2007). 중국민속전지사 [M] 베이징: 베이징대학출판사.P53
- 이신, 샤오마오즈(2004), 중국민간미술. [m] 후난대학출판사. P.35
- 한량(2016), 산베이 민간 전지예술 연구. 상하이대학 미술대학. 박사학위논문. P.20
- 우명(2016), 상하이파 전지 예술의 전승과 발전 연구. 상하이대학 미술대학, 박사학위논문. P.1
- 마리핑(2010), 중국소수민족 민간전지 문화 연구. 중앙민족대학. 박사학위논문. P.5

- 신전 전 (2015), 중국 전통 전지 (剪紙)기법의 지역별 특성에 관한 연구. 한국기술교육대학교, 석사학위 논문.P.8
- 리충친(2006). 한자와 중국 디자인, 중국예술연구원 대학원, 박사논문.,P61
- <https://baike.so.com/doc/2408800-2546694.html>

