

A study on the jewelry design inspired by birds in Chinese Sanhaejeong

Ming He, Soi Moon* and Jeongwon Seok**,*

Graduate School of Gemological Engineering, Dongshin University, Naju 58245, Korea

*Soi Gallery, Naju 58257, Korea

**Department of Battery Engineering, Dongshin University, Naju 58245, Korea

(Received January 17, 2024)

(Revised January 23, 2024)

(Accepted February 5, 2024)

Abstract Artworks inspired by birds have consistently enjoyed popularity, both in the past and present. Designs featuring birds from mythology have particularly garnered significant admiration. Therefore, this study aims to develop into the jewelry design with bird motifs from “Sanhaejeong”, a representative work of Chinese mythology. The research analyzes the characteristics of birds depicted in “Sanhaejeong” and investigates design cases inspired by these birds. Birds in “Sanhaejeong” are broadly categorized into divine birds and monstrous birds. Divine birds are predominantly represented with diverse color combinations and unified tones, while monstrous birds are primarily expressed in contrasting colors such as red, green, and white. The study further scrutinizes the forms, colors, and symbolism of jewelry inspired by birds in “Sanhaejeong”. These works predominantly utilize various colors, green, and red. By integrating shapes and patterns relevant to the era associated with the origin of “Sanhaejeong”, designers applied them in the designs, taking into consideration the contextual background and the relevance of design forms. It is anticipated that these research findings will be valuable to designers intrigued by mythical bird designs.

Key words Sanhaejeong, Divine birds, Monstrous birds, Jewelry design, Symbolism

중국 산해경에 나타난 조류를 모티브한 주얼리 디자인 개발 연구

허밍, 문소이*, 석정원**,*

동신대학교 대학원 보석공학과, 나주, 58245

*소이갤러리, 나주, 58257

**동신대학교 배터리공학과, 나주, 58245

(2024년 1월 17일 접수)

(2024년 1월 23일 심사완료)

(2024년 2월 5일 게재확정)

요약 조류를 모티브로 디자인한 작품은 예나 지금이나 꾸준히 인기를 끌고 있다. 특히 신화에 나오는 조류를 모티브로 디자인 작품들이 큰 사랑을 받고 있다. 그래서 본 연구는 중국 신화의 대표작인 산해경 중에서 조류를 모티브로 한 주얼리 디자인을 연구하고자 한다. 본 연구에서는 산해경에서 등장한 조류의 특징을 분석하였으며, 그 조류들을 모티브로 한 디자인 사례를 조사하였다. 산해경에 등장하는 조류는 크게 신조(divine birds)와 괴조(monstrous birds)로 구분되며, 신조는 주로 다양한 색상의 조합 및 통일된 색조로, 괴조는 주로 대비가 강한 적색, 녹색 및 흰색으로 표현하고 있다. 산해경 속의 조류를 모티브로 한 장신구의 형태, 색상 및 상징성을 분석했다. 이러한 작품들은 주로 다양한 색상(multicolored color), 녹색 및 적색을 사용했다. 시대 배경 및 디자인 형태의 관련성을 통해 산해경의 기원과 관련된 시대에서 형태와 패턴을 적용하여 디자인했다. 이러한 연구 결과를 바탕으로 신화적인 조류 디자인에 관심을 가지는 디자이너들에게 도움이 될 것으로 기대한다.

1. 서론

산해경은 중국 전통 3대 기서 중 하나이며, 중국 진나라 이전부터 존재했다. 산해경에 대한 고찰은 ‘사기·대원

진’에 처음 등장했다. 산해경은 서한 시대 유향(liuxian)과 유흐(liuxin) 부자가 정리하였고, 그 이후 진(jin dynasty) 나라 광박(guopu)이 기존 자료를 모아 주석을 달아 편찬하였다[1]. 기록된 내용들은 각각 서로 다른 내용들을 다루고 있으며, 각각의 주제별로 서로 관련성이 없어서 학자들은 산해경의 내용을 동일인이 쓴 것이 아니며, 또한

*Corresponding author
E-mail: jwseok@dsu.ac.kr

여러 작가에 의해 쓰여진 것이라고 생각하고 있다[2]. 현존하는 산해경은 모두 18권(산경 5권, 해경 13권)으로 되어있으며, 중국 고대 부족에서 토템의 상징으로 인식되었던 봉황, 구미호, 용 등 백여 종의 신화적 동식물 [3], 서왕모 및 정위 등의 신화적 인물에 관한 이야기가 기록되어 있다. “토템 이론”은 19세기 말에서 20세기 초까지 ‘모건’의 작품에 소개되었고 서구 사회문화가 중국에 도입되면서 중국인들은 “산해경”에서 언급되는 신들과 괴물 이미지를 새로운 시각에서 다시 평가하기 시작했다[4]. 그동안 산해경과 관련된 내용은 영화 및 드라마 주제로 많이 다루어졌으며, 그림 작품으로도 다수 제작되었다. 현재까지 주얼리 분야에서는 산해경의 내용을

모티브로 한 디자인이 그리 많지 않지만, 조류와 관련된 작품들은 꾸준히 소개되고 있다. 따라서 본 연구에서는 중국 신화에서 오래된 책 중 하나인 산해경에 나오는 조류들을 모티브로 한 사례를 수집하여 조형적 및 심미적 요소를 분석하고 공통적인 요소를 추출하여 현대적 이미지가 접목된 주얼리를 디자인하고자 한다.

2. 연구 방법

본 연구는 중국 전통 고서인 산해경에서 다루고 있는 조류 중 신조와 괴조의 외형적 특징과 의미를 분석하여

Table 1
Morphological comparison object and color description of divine and monster birds

Name of Divine Birds	Morphological	Color	Meaning	Name of Monster Birds	Morphological	Color	Meaning
Rufous-capped Babbler	Chicken	-	Fire avoidance	Ju	Kite	-	Talent loss
Phoenix	Chicken	Multicolored	Peace in the world	GuiDiao	Eagle	-	Eat human
GuanGuan	Pigeon	-	Not confused	Yong	Owl	-	Drought
Min	Kingfisher	Red	Fireproof	FuXi	Chicken	-	Represents war
Lei	Magpie	Red	Fireproof	ManMan	Duck	Black, White	Flood
Yu Niao	Mouse	-	Defend against enemies	DaE	Eagle	Red, White	Represents war
TuoFei	Owl	-	Not afraid of thunder	Gun Bird	Eagle	Red, White, Yellow	Drought
Luan Bird	Chicken	Multicolored	Peace in the world	QinYuan	Honeybee	-	Very poisonous
JingWei	Crow	Red, White	Perseverance	ShenYu	Pheasant	Red	Flood
QieZhi	Owl	Red, White	Fireproof	BiFang	Crane	Red, Green	Represents fire
QingGeng	Magpie	Green, White	Epidemic prevention	SuanYu	Snake	-	Represents disaster
Yu	Crow	Red	Fireproof	TsuJu	Chicken	-	Drought
SanQing Bird	-	Red, Black	Communicate with gods	LiHu	Mandarin duck	-	Waste people and money
Huang Bird	-	Multicolored	Peace in the world	JieGuo	Duck	-	Represents the epidemic
Feng bird	-	Multicolored	Peace in the world	ChiChe	Chicken	White	Eat human
Ming Bird	-	Multicolored	Peace in the world	ChiZhong	Owl	-	Represents the epidemic
Yi Bird	-	Multicolored	Peace in the world	Ci	-	Greensh yellow	Subjugation of the country
				Chan	-	Greensh yellow	Subjugation of the country
				QingWei	-	Green	Subjugation of the country
				HuangAo	-	Yellow	Subjugation of the country

주얼리 디자인 개발에 적용하고자 하였다. 연구의 진행은 첫째, 중국에서 현재 존재하는 산해경에서 나타난 조류의 특징을 조사하고 그 의미를 분석하였다. 둘째, 산해경의 조류 디자인 기원 및 디자인 사례를 조사하고, 디자인 개발에 적용하기 위해 전체적인 구조와 문양을 형태적으로 분석하였다. 중국 고대의 조류를 모티브로 한 주얼리 작품을 수집하고, 중국 주얼리 역사에 관한 문헌을 조사할 통해 산해경에 조류 기원을 판단하였다. 산해경에 나타난 신조와 괴조의 색채는 HSV 법으로 분석하였다. 셋째, 산해경에 가장 많이 나타난 3가지 조류(닭, 부엉이, 독수리)를 모티브로 선정하고 주얼리 디자인을 개발하였다.

3. 결과 및 고찰

3.1. 산해경의 조류 특징 및 의미 분석

본 연구에서는 산해경(산경과 해경)에 등장하는 조류들을 행운을 대표하는 신조와 악운을 대표하는 괴조로 분류하였으며, 외형적 특징이 기록된 것들만 선택하여 분석하였다. Table 1은 산해경에 등장하는 신조와 괴조의 형태, 색상 및 상징성에 대한 설명이다. 형태 분석을 살펴보면, 가장 많이 사용한 3가지 표현 기법은 중첩 및 축소법(overlapping and diminishing), 치환 및 접목법(transposition and grafting), 해체 및 이화법(structural alienation)이다[5]. 산해경에 등장하는 신조는 총 38종이며, 그중에 형태와 색상을 모두 묘사한 것은 8종이며, 형태만 묘사한 것은 12종, 색상만 묘사한 것은 13종이다. 괴조는 총 24종이며, 그중에 형태와 색상을 모두 묘사한 것은 6종이며, 형태만 묘사한 것은 16종, 색상만 묘사한 것은 10종이다. Table 1에서 가장 많이 묘사된 비율은 닭, 부엉이, 독수리 순으로서 닭으로 묘사된 것이 6종, 부엉이로 묘사된 것이 4종, 독수리로 묘사된 것이 3종으로 나타났다. 그 외에도 까치, 까마귀, 오리가 각각 2종에, 비둘기, 물총새, 쥐, 솔개, 꿀벌, 평, 학, 뱀, 원앙이 각각 1종에 묘사되었다. 전통적으로 학은 길함을 상징하고 쥐와 부엉이는 미신의 상징으로 취급되는 반면에 산해경에서는 반대로 표현됨을 알 수 있다[6]. 따라서 조류를 주제로 하는 디자인 개발 시에는 중국 전통문화와 산해경에 대한 포괄적인 이해가 필요하다. 산해경에서 다양한 색상으로 표현된 것은 신조에만 볼 수 있으며, 적색이 신조 중에서도 비율이 높게 나타난다. 반면, 괴조는 적색, 녹색 및 흰색이 주로 사용되는 색상이다. 상징적인 측면에서 살펴보면, 신조는 ‘천하가 태평하다/화재를 방어하다’ 등 대부분 긍정적인 방어와 보호의 의미를 상징하는 반면에, 괴조는 전쟁, 가뭄, 역병 등 악운과 불

행의 부정적 의미를 상징하는 것으로 나타났다.

3.2. 산해경의 조류 디자인 기원 및 사례 분석

산해경은 선진시대의 책으로 중국 하, 상, 주 세 시대와 밀접한 관련이 있다. 특히 상나라는 현조(xuan bird)를 토tem으로 숭배했고, 주나라는 봉조문(phoenix bird pattern)을 청동기에 즐겨 그렸다. 그리고 중국의 후대 왕조에서는 다양한 조류와 다른 동물을 결합한 작품이 매우 드물게 나타났다[7]. 따라서 이 두 시대와 산해경의 조류 형태의 기원 사이에 연관성이 있다고 판단된다. Figures 1~4는 상주 시대의 가장 고전적인 조류를 주제로 한 장신구 디자인으로 주재료는 옥(jade)이다[8]. 상주(the shang and western zhou dynasties) 시대의 옥조

<https://new.qq.com>

Fig. 1. Parrot-shaped Jade Bird.

<https://new.qq.com>

Fig. 2. Phoenix-shaped Jade Bird.

<https://new.qq.com>

Fig. 3. Owl-shaped Jade Bird.

(jade bird)는 원조(round sculpture)와 부조(relief design)의 기법을 사용하여 옥에 세부적으로 조각되어 있다. 장신구의 날개 부분에는 깃털모양의 뇌운문(thundercloud pattern)이 조각되어 있으며, 특정 부분 및 전체적으로 상형문자가 조각되어 있다. 산해경에 기록된 봉황의 모습은 머리에는 ‘덕’, 날개에는 ‘순’, 등에는 ‘예’, 가슴에는 ‘인’, 배에는 ‘신’ 자가 중국어로 조각되어 있다고 상 또는 주나라 시대의 작품을 보고 추측하고 있다[9]. Figures 1과 2는 부조기법으로 제작된 작품으로서 Fig. 1의 앵무새 모양과 2의 봉조 모양에서 보여 지는 것과 같이 머리 부분에 빛이 있는 것으로 보이는데, 이는 상형문자로서 신조를 나타내는 작품에 보여 지는 특징으로 상주 시대에는 일반 조류와 신조를 구분한 것이 새의 빛 유무였을 것으로 추정된다. 새의 빛을 나타낸 부분은 힘, 위엄, 그리고 신화적 상징으로 간주되었다[10]. Figure 2의 봉조는 새의 특징뿐만 아니라 물고기 꼬리가 결합되어 있으며, Figs. 3과 4는 원조기법으로 제작된 작품으로서 Fig. 3은 앉은 자세의 귀를 세운 제비의 형태이다. 양쪽 날개는 상운무늬로 장식되며, Fig. 4는 여우와 유사한 동물과 결합하여 조각되었다[11]. 이상과 같은 작품의 형태와 산해경에 나오는 조류 형태에 대한 기록이 비슷

<https://new.qq.com>

Fig. 4. Fantasy Bird-shaped Jade Bird.

한 점을 고려하면 그림에서 보이는 상주시대의 작품들은 산해경의 조류 형태의 기원일 수 있다고 판단된다.

3.3. 산해경의 조류를 모티브 한 현대 주얼리 디자인 사례 분석

본 연구에서는 산해경의 현대 주얼리 디자인 사례를 다음과 같이 기준을 적용하여 분석하였다. 첫 번째, 산해경을 주제로 한 작품 및 디자인, 두 번째, 산해경에 나오는 형태를 준수한 작품 및 디자인, 세 번째, 산해경에 언급된 색상 비율과 일치하는 작품 및 디자인이다. 형태는 전체적인 구조와 문양을 분석하였으며, 색채는 HSV

Table 2
Case analysis of the divine bird

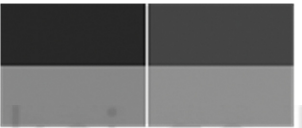

Name	<Phoenix brooch>	<Jingwei Filling the Sea necklace>	<QingGeng pendant>																
Image	 https://chinese.alibaba.com	 http://k.sina.com.cn	 https://www.sohu.com																
Symbol	Auspicious	Perseverance	Healthy																
Color tone	Light	Deep/Strong	Pale																
HSB	<table border="1"> <tr> <td>H:78° S:72% B:70%</td> <td>H:56° S:69% B:92%</td> </tr> <tr> <td>H:165° S:36% B:4%</td> <td>H:218° S:3% B:99%</td> </tr> <tr> <td>H:15° S:75% B:81%</td> <td>H:29° S:35% B:61%</td> </tr> </table>	H:78° S:72% B:70%	H:56° S:69% B:92%	H:165° S:36% B:4%	H:218° S:3% B:99%	H:15° S:75% B:81%	H:29° S:35% B:61%	<table border="1"> <tr> <td>H:139° S:25% B:50%</td> <td>H:356° S:68% B:59%</td> </tr> <tr> <td>H:43° S:87% B:63%</td> <td>H:152° S:68% B:73%</td> </tr> <tr> <td>H:135° S:2% B:86%</td> <td></td> </tr> </table>	H:139° S:25% B:50%	H:356° S:68% B:59%	H:43° S:87% B:63%	H:152° S:68% B:73%	H:135° S:2% B:86%		<table border="1"> <tr> <td>H:0° S:0% B:76%</td> <td>H:216° S:45% B:70%</td> </tr> <tr> <td>H:201° S:6% B:93%</td> <td>H:181° S:32% B:64%</td> </tr> </table>	H:0° S:0% B:76%	H:216° S:45% B:70%	H:201° S:6% B:93%	H:181° S:32% B:64%
H:78° S:72% B:70%	H:56° S:69% B:92%																		
H:165° S:36% B:4%	H:218° S:3% B:99%																		
H:15° S:75% B:81%	H:29° S:35% B:61%																		
H:139° S:25% B:50%	H:356° S:68% B:59%																		
H:43° S:87% B:63%	H:152° S:68% B:73%																		
H:135° S:2% B:86%																			
H:0° S:0% B:76%	H:216° S:45% B:70%																		
H:201° S:6% B:93%	H:181° S:32% B:64%																		
Value																			

법으로 분석하였다[12]. Table 2는 현대의 신조를 모티브로 디자인한 장신구의 사례로서 3가지 모두 선택된 색조는 다르지만 명도(value, brightness)의 차이는 거의 유사하다는 것을 알 수 있다. 디자인이 조화롭고 통일감 있게 보이게 하려고, 비슷한 명도 값을 가지는 유사색을 사용하였다. 유사한 색조는 디자인을 단조롭게 만들 수 있기 때문에, Table 2의 봉조(phoenix)의[13] 경우 통일된 색조에 대비되는 색상을 추가하며 일반적으로 새의 눈이나 날개를 강조하였다. 이러한 대비색을 활용한 강조는 작품에 변화감을 더할 수 있다. 정위전해(jingwei filling the sea) 목걸이의 전체적인 색조는 어둡고 새의 색조는 더욱 선명하게 대비되어 있으며, 형태는 주로 반복적인 곡선의 형태를 사용하였다. 청궁(qinggeng)[14] 펜던트는 현대 젊은이들의 현대적인 캐릭터 스타일에 맞게 제작되었다. 이 작품의 색조(color tone)는 비교적 밝은 편으로 전체적인 형태는 반원 및 원형으로 세부적 부분은 주로 곡선으로 나타내었고 상운으로 장식되었다. 이 작품은 3D 장비로 제작된 것으로서 깃털은 구조를 따라 움직일 수 있다.

Table 3은 괴조를 모티브로 디자인한 현대 장신구의 사례로서 색조를 분석해 볼 때 비교적 채도와 명도가 선명한 단색을 사용하였으며, 사용된 색상의 종류는 신조의 색보다 다양하지 않다. 이러한 색상의 조합을 사용한

것은 선명한 대비 효과를 강조하기 위한 것이다. 괴조의 디자인은 강렬한 색상 대비를 선호하며 이는 인간의 시각 감각에 충격을 주고 괴조의 기묘함을 강조하기 위함이다. 괴조의 형태는 신조와 같이 주로 두 가지 형태의 조합으로 서로 다른 동물끼리 조합 또는 동물과 사람이 조합된 형태이다[15]. 신화적 기원의 관점에서 볼 때 이 기괴한 형태의 조류 출현은 고대 인류의 미지 사물에 대한 표현이기도 하다. 의미론적으로 분석하면 이 괴조의 출현은 창조와 같은 의미를 갖는다[16]. 괴조는 그 의미의 상징성 때문에 고대의 디자인에서는 사례를 찾기가 어렵다. 현대에서는 디자인 소재의 고갈 및 소비자의 개인적 취향이 다변화됨에 따라 괴조를 모티브로 한 디자인 개발이 서서히 증가하게 되었다. Table 3의 비익조(biyi brid) 귀걸이는 산해경의 비익조에서 영감을 받은 작품이다. 산해경에서 비익조의 형태에 대한 설명이 없지만 다른 고대 문헌을 통해 비익조와 망망(manman)이 유사한 특징을 공유한다는 것이 발견되었고, 사람들은 비익조가 망망이라고 여기고 있다. 따라서 형태적으로 이 디자인은 망망의 특징을 사용하며 두 귀걸이가 태극과 유사한 원형을 이루고 있다. 색상은 적색, 흰색, 노랑, 녹색 등 네 가지가 사용되었으며, 대비 색과 높은 채도를 통해 작품을 강조하였다. 비방(bibang)브로치와 팔찌는 산해경의 비방을 모티브로 한 작품이다. 비방은 산해

Table 3
Case analysis of odd birds

Name	<Biyi Brid Earring>	<Bibang Brooch>	<Bibang Bracelet>												
Image															
	Jewelry Design of Jiamumu.xiaohongshu	Handmade accessories for Chuiyinglouchen.xiaohongshu	DaLia.xiaohongshu (DaLian)												
Symbol	Flood, Love	Fire	Fire												
Color tone	Strong	Dull	Light Grayish												
HSB	<table border="1"> <tr> <td>H:349° S:96% B:64%</td> <td>H:126° S:98% B:37%</td> </tr> <tr> <td>H:0° S:0% B:87%</td> <td>H:41° S:99% B:92%</td> </tr> </table>	H:349° S:96% B:64%	H:126° S:98% B:37%	H:0° S:0% B:87%	H:41° S:99% B:92%	<table border="1"> <tr> <td>H:144° S:31% B:19%</td> <td>H:358° S:60% B:38%</td> </tr> <tr> <td>H:40° S:45% B:69%</td> <td>H:69° S:5% B:58%</td> </tr> </table>	H:144° S:31% B:19%	H:358° S:60% B:38%	H:40° S:45% B:69%	H:69° S:5% B:58%	<table border="1"> <tr> <td>H:144° S:17% B:62%</td> <td>H:1° S:38% B:85%</td> </tr> <tr> <td>H:60° S:1% B:64%</td> <td>H:192° S:2% B:90%</td> </tr> </table>	H:144° S:17% B:62%	H:1° S:38% B:85%	H:60° S:1% B:64%	H:192° S:2% B:90%
H:349° S:96% B:64%	H:126° S:98% B:37%														
H:0° S:0% B:87%	H:41° S:99% B:92%														
H:144° S:31% B:19%	H:358° S:60% B:38%														
H:40° S:45% B:69%	H:69° S:5% B:58%														
H:144° S:17% B:62%	H:1° S:38% B:85%														
H:60° S:1% B:64%	H:192° S:2% B:90%														
Value															

경에서 세부적인 형태와 색채에 대한 묘사에 있어서 두 디자인은 형태상 유사성을 띠고 있다. 디자인은 깃털과 형태를 곡선으로 표현하여 학의 모양이 강조하였다. 산해경의 묘사에 부합하기 위해 주로 적색 계열과 녹색 계열 조합을 사용하였고, 명도는 상대적으로 낮은 것으로 나타났다.

3.4. 주얼리 디자인 개발

앞서 진행된 산해경에서 묘사된 조류의 기원 및 디자인 사례를 분석한 결과, 산해경에 나타난 조류 중 닭, 부엉이, 독수리 형태가 가장 많이 나타났다. 산해경의 신조와 괴조에 대한 현대 주얼리 디자인 분석을 통해 신조

는 대부분 낮은 채도, 유사 명도 및 색조 디자인을 사용하며, 괴조는 적색과 녹색 등 높은 대비 색상을 사용하는 것으로 나타났다. 따라서 본 연구에서는 이들 3가지 조류(닭, 부엉이, 독수리)의 형태를 모티브로 주얼리 디자인을 전개하였으며 보석의 선택 및 디자인 개발에 신조와 괴조의 컬러 특징을 적용하였다.

Table 4는 디자인 프로세스로서 Work 1은 난새(luan bird)를 모티브로 브로치와 반지 디자인을 전개한 것이다. 난새는 긴꼬리의 닭과 유사하며, 오색의 깃털을 가지고 있다. 전체적인 형태는 완만한 곡선을 사용하였으며, 나무와 나뭇잎을 형상화하여 디자인 요소로 사용하였다. 디자인에 사용한 요소인 나무는 중국 전통문화에서 생명을, 나뭇잎은 생명의 지속성을 의미한다. 즉 Work 1은

Table 4
Design process

Motif	Design process			
Work 1	 <p data-bbox="323 1216 496 1245">https://weibo.com</p>			
<p>Form: Resembling a long-tailed chicken with iridescent feathers. Symbolism: Peace and tranquility throughout the world</p>				
Work 2	 <p data-bbox="316 1628 536 1657">https://zhuanlan.zhihu.com</p>			
<p>Form: Similar to an owl, its face looks like a human face, it has one foot Symbolism: Not afraid of thunder and lightning</p>				
Work 3	 <p data-bbox="316 1960 515 1989">https://www.cbaigui.com</p>			
<p>Form: Similar to an eagle, with red feet, long straight mouth, yellow pattern, and white head Symbolism: Drought</p>				

난새와 나무, 나뭇잎을 자연스럽게 조합함으로써 풍요로움과 번영, 생명의 영원함을 표현하고자 하였다. Work 2는 투페(tuofei)를 모티브로 하여 귀걸이와 펜던트 디자인을 전개한 것이다. 이 작품에서도 나무와 나뭇잎을 디자인 요소로 사용하였으며 전통적인 상운무늬와 결합하여 디자인에 변형을 주고자 하였다. 산해경에서 나타난 투페의 얼굴은 사람과 유사하게 묘사가 되어 꽤 무섭게 보이기 때문에 원형 안에 부엉이를 의인화하여 디자인을 전개하여 친근하게 표현하고자 하였다. Work 3은 군(gun bird)을 모티브로 하여 펜던트 디자인을 전개한 것이다. 이 작품에서는 독수리 모양을 형상화하였다. 군이 산해경에서는 독수리로 변한 모양으로 묘사되어 있으므로 그 내용을 바탕으로 하여 펜던트는 정면을 보며 날개를 펼치는 모양으로 디자인하였다.

Figures 5와 6은 산해경의 난새에서 영감을 받은 브로치와 반지이다. 평화와 뜻하는 난새와 자연의 결합은 조화와 평안을 상징하였다. 금과 은 두 가지 금속을 사용하며, 주로 사파이어, 루비, 페리도트, 자수정, 황수정 다섯 가지 보석이 주요 소재로 사용되었다. 목과 눈 부분에서는 루비를 사용하여 금의 황금색과 조화를 이루도록 하였다.

Fig. 5. Luan bird brooch. 60 mm × 15 mm × 4.2 mm.

Fig. 6. Luan bird ring. 16 mm × 16 mm × 3 mm.

Figures 7과 8은 투페에서 영감을 받은 귀걸이와 펜던트이다. 투페는 천둥을 두려워하지 않는다는 의미가 있으며, 원형은 완벽함과 영원을 상징한다. 투페의 둘레에 원형의 고리를 더해서 ‘영원한 보호’를 상징적으로 표현하고자 하였다. 주재료는 금과 은 두 가지 금속, 다이아몬드와 핑크색의 루비를 사용하였다.

Fig. 7. TuoFei earring. 35 mm × 25 mm × 16 mm.

Fig. 8. TuoFei pendant. 30 mm × 30 mm × 4 mm.

Fig. 9. Gun bird pendant I. 47 mm × 53 mm × 10 mm.

Fig. 10. Gun bird pendant II. 28 mm × 45 mm × 10 mm.

Figures 9과 10은 군에서 영감을 받은 펜던트이다. 산해경에서 묘사된 군의 의미에 부합하도록 머리는 은백색으로 표현했다. Figure 9는 군의 묘사에 황색 무늬가 있어서 전체적으로 금을 사용하였다. 대부분의 산해경 괴조 디자인에서 적색과 녹색 대비를 선호하기 때문에 본 작품의 보석 선택에도 적색과 녹색 보석을 선택하였다. 금, 은, 구리의 세 가지 금속과 루비, 에메랄드를 사용하였다.

4. 결 론

본 연구에서는 산해경에서 다루고 있는 신조와 괴조의 외형적 특징과 의미를 분석하였으며, 산해경을 모티브로 한 디자인 및 작품 사례를 조사하였다. 분석 방법은 형태적 분석과 색채 분석(HSV 법)을 실시하였다. 산해경에는 신조 38종, 괴조 24종이 설명 및 묘사돼 있으며, 그 형상들을 현존하는 조류들과 비교하여 묘사 및 설명돼 있다. 묘사된 조류 중 가장 많이 비유된 조류는 닭, 부엉이, 독수리 순으로서 각각 6종, 4종, 3종이 비교 묘사돼 있다. 따라서 본 연구에서는 이 3가지 현존하는 조류를 모티브로 하여 분석한 형태 및 색채를 반영하여 디자인하였으며, 디자인 개발 시 중국의 전통적인 문화에서 부여되는 요소를 추가 반영하였다. Work 1은 난새를 모티브로 브로치와 반지 디자인하였으며, 나무, 나뭇잎을 추가 요소로 사용하여 자연스럽게 조합함으로써 풍요롭음과 번영, 생명의 영원함을 표현하고자 하였다. Work 2는 투폐를 모티브로 하여 귀걸이와 펜던트를 디자인하였다. 이 작품 또한 나무와 나뭇잎을 디자인 요소로 사용하였으며 전통적인 상운문과 결합하여 디자인에 변형을 주었다. Work 3은 군을 모티브로 하여 펜던트 디자인하였다. 이 작품은 산해경에서 군저를 묘사한 글을 바탕으로 비상하는 모양으로 디자인하였다.

본 연구를 통해서 산해경의 신조와 괴조의 형태, 색상 및 상징성을 적용한 주얼리 디자인 개발을 통해 중국의 전통과 현대의 신화적 조류 디자인에 관심이 증대되고 차별화된 주얼리 디자인이 지속해서 개발되길 기대한다.

References

- [1] X.Y. Wang, “The classic of mountains and seas”, Q. Chen, H. Jin, 1 (Jilin Publishing Group, Jilin. 2015), p. 2.
- [2] C.Y. Ma, “Searching for archaic images of shan hai jing in pictures of the warring states”, *Ethnic Arts*. 4 (2003) 46.
- [3] K. Yuan, “Mythology essays” (Shanghai Ancient Books Publishing House, Shanghai, 1982) p. 2.
- [4] Y.J. Hu, “The artistic expression of the spiritual characteristics of the gods and monsters in the classic of mountains and seas in contemporary illustrations”, *Arts Studies and Criticism* 3 (2022) 183.
- [5] X.W. Yi, “The transformation of form and meaning—an analysis of the miraculous designs in the ming and qing illustrations of the classic of mountains and seas”, *Art J*. 3 (2021) 120.
- [6] Z.G. Chen, “Cranes and crane culture in ancient chinese history”, *Theory Observe* 6 (2004) 23.
- [7] X. Kang, “The prehistoric origins of bird patterns on bronzes of the shang dynasty”, *J. Kaifeng Inst. of Education* 35 (2015) 5.
- [8] X.H. Zhang and S.Y. Du, “Research on the visual representation of the images of gods and monsters in the classic of mountains and seas in contemporary design”, *Sinogram Culture* 7 (2020) 189.
- [9] C.L. Hu, “Talk about dragons and phoenixes-4:Origin of Phoenix”, *Golden Autumn* 1 (2015) 28.
- [10] R. Liu, “Research on jade birds in shang and zhou dynasties”, *University of Chinese Academy of Social Sciences, Graduate School* (2021) 27.
- [11] M. Wang, “Zhuguangcuiying”, K.L. Li, (Jincheng Publishing, BeiJing, 2021) p. 82.
- [12] A.N. Li and Y. Liang, “A study of color characteristics of bird pattern embroidery of Miao ethnic group in Southeast Guizhou Based on K-means clustering algorithm”, *Packaging Engineering* 1 (2023) 1.
- [13] J.Y. Yamada, H. Tsuge, K.K. Nagai, K.C. Uchimura and H.R. Nagai, “Colour matching principle”, Y.L. Liu, Y. Zhao (Jiangsu Phoenix Science and Technology Publishing House, Jiangsu, 2016) p. 18.
- [14] F. Li, “Jewelry DesignManual”, Y.B. Han, (TsinghuaUniversityPress, Beijing, 2020) p. 3.
- [15] K.L. Feng and B.B. Du. “Research on the figure of mythical animals of the classic of mountains and seas in the design of guochao clothing”, *Westleather* 45 (2023) 151.
- [16] J. Wang, “Introduction to folklore”, Y.J. Lv, (Peking University Press, Beijing, 2011) p. 46.