

나라꽃 무궁화 문양 디자인 연구

A Study Of Pattern & Design For Korean National Flower "MugungHwa"

김 영 희

인천전문대

Content

1. 서론
 - 1-1. 연구목적
 - 1-2. 연구내용 및 방법

2. 본론
 - 2-1. 한국 와당에 나타난 연화문의 전통적 디자인 연구
 - 2-2. 시대별 구성양식
 - 2-3. 나라꽃 무궁화

3. 결론

4. 試作品

참고문헌

Resoume of Reporter

김 영 희

Kim, Young Hee

대구 효성 가톨릭대학교, 동 대학원 졸업

일본 동경예술대학 대학원 박사과정 졸업(미술박사)

개인전 3회(동경, 대구, 동경)

역서 「포장 Design Process ABC and D」(조형사)

제30회 대한민국 산업디자인전 통상산업부장관상 수상

제32회 대한민국 산업디자인전 총무처장관상 수상

「디자인 국제교류」 Art Meeting전 주최, 운영위원

현/ 시립인천전문대학 교수

논문요약

각 나라마다 그 나라의 상징으로 삼고 온 국민들의 사랑을 받는 꽃이나 식물을 나라꽃(國花)이라 한다. 無窮花는 단군 시대로부터 내려오는 우리 나라의 가장 두드러진 아름다운 꽃이며 신라 시대에 이미 외국에 보내는 國書에 "근화향 槿花鄉" 즉 무궁화의 나라라고 표현할 만큼 긴 역사 속에서 민족의 슬픔과 기쁨을 같이하면서 민족의 사랑을 받아 온 우리 나라 꽃이다. 그러나, 영국, 일본, 중국의 나라꽃이 다양하게 디자인되고 여러 가지로 활용된데 비하여 무궁화 디자인의 역사는 거의 찾아볼 수 없다고 해도 과언이 아니다.

이에 본 연구는 우리 고유 문화재중 자료가 많은 와당에 나타난 연화문을 중심으로 연구하고, 연구하여 얻은 구성 원리를 기본적으로는 살리면서 표현적으로는 그것에 구속되지 않는 자유롭고 새로운 것으로 시도하여 이를 무궁화에 적용하고자 한다. 그리고 시대에 맞게 현 디자이너의 시각으로 분석 고찰하여, 전통을 토대로 한 무궁화 문양 디자인을 창작하는 것을 목적으로 한다.

특히, 연구하여 얻은 무궁화 디자인을 상품 개발에 응용·접목시킴으로서 시대에 부응하는 새로운 방향을 제시하고, 나아가서는 이 새로운 시도가 많은 사람들에게 이해되고 받아들여져 실생활의 여러 분야에 활용되어 새로운 우리 문화로서 정착되어지기를 기대한다.

Abstract

This study has examined "Yonhwamoon" from "Wadang" in Korean traditional cultural assets and want to use construction of a theory got from This study on "Mugunghwa" under basic image of it with new and developed idea.

And want to develop "A pattern & design of Mugunghwa" under basic image of it thru observation of designer who is following current trend.

Specially, further to this study of "Pattern and design" above expect to use in developing various items and trying to show new directions for current commercial market and other places and then hope to settle down as one of new cultural with developed image.

1. 서론

1-1. 연구목적

우리나라 고유의 전통문화를 연구하여 그 기능적 특징과 디자인적 요소를 분석 고찰하고, 연구하여 얻은 디자인 요소를 산업디자인 개발에 적용할 수 있는 기초자료를 제공하고자 한다. 나아가서는 전통과 현대가 잘 어울리고, 디자인으로서 실생활의 여러분야에 활용될 수 있는 무궁화 문양디자인 창작을 목적으로 한다. 그리고 이 새로운 시도가 21C 우리 고유의 디자인으로 정착되기를 기대한다.

1-2. 연구내용 및 방법

본 연구의 내용은 무궁화 꽃의 형과 색을 시대에 맞게 현대 디자이너의 시각으로 분석 고찰하여 전통을 토대로한 새로운 문양 방법을 연구하고자 한다.

연구방법은 우리나라 와당에 나타난 연화문을 중심으로 가능한 전시대에 걸친 많은 자료를 분석 고찰하고 한정된 공간속에서의 문양구성 방법에 대해 연구하여 무궁화 문양디자인의 기초자료로 활용한다. 특히, 연구하여 얻은 디자인의 구성원리를 상품개발에 응용, 접목 시킴으로서 시대에 부응하는 새로운 방향을 제시하고 새로운 무궁화 문양 디자인 창작을 시도한다.

2. 본론

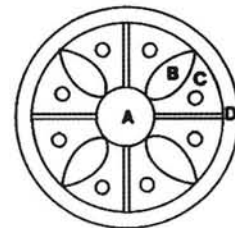
2-1. 한국 와당에 나타난 연화문의 전통적 디자인 연구

연화문은 와당, 전 뿐만 아니라 불상, 벽화, 도자기 등 많은것에 장식문양으로 쓰여왔다. 그러나 그 중에서도 연화문이 장식된 것으로는 와당이 가장 많이 쓰

여진 것으로 들 수 있다. 그리고 와당은 원형이라는 정해진 형태가 있고 그 한정된 공간속에서 시대를 통한 다양한 연화문이 응용되어 왔음을 볼 때, 이것을 통한 구성원리의 연구는 전통디자인의 기초자료로서 활용성이 높다고 생각된다. 지금까지의 선행된 연구들은 대부분 미술사적인 시점에서 자료를 수집, 정리한 것에 불과하다. 그러나 새로운 시각에서의 본 연구는 창작을 위한 전통적 디자인 구성원리를 파악하는 것을 시도한 것이다. 창작을 위한 전통적 디자인 구성원리를 파악하기 위한 그 구체적인 방법론은 아래와 같다.

- ① 수집한 자료중, 동시대에 남아있는 연화문 가운데 원형의 와당으로 한정했다.
- ② 그 속에서 우선, 구성으로서 가장 단순한 것을 하나의 그룹으로 하여 공통요소를 정한 뒤 그것을 기본형식으로 정했다.
- ③ 다음으로 먼저그룹에 포함되지않은 것중에 다른 형태를 정리하여 그 속에서 또다른 공통된 기본이 되는 또하나의 형을 만든다.
- ④ 이러한 방법으로 다음에서 다음으로 즉 전자의 그룹과 다른 특징을 가진 그룹으로 점차 정리해 나갔다. 구체적인 분석으로 가보면 거기에는 공통점이 보인다. 그리고 그 공통점을 찾아내어 도식화 한 것을 기본형식으로 했다.

구성적으로 보면 와당의 연화문은 중심의 지방부분과 꽃잎과 꽃잎사이의 장식문양, 그리고 그 주위를 감싸고 있는 윤곽부분으로 되어있다. 편의상 연화문의 중심을 A, 꽃잎을 B, 꽃잎사이의 장식을 C, 주위의 윤곽을 D 라고 하자

(그림1)와당에 나타난 연화문의 기본 구성도

이러한 관점에서 분류해 나타난 기본형식을 시대별로 정리해 보면 다음과 같이 설명할 수 있다.

2-2. 시대별 구성양식

삼국시대 고구려에서는 가늘고 긴 꽃잎이 4번에서 다변으로 발달하고 더 복잡해 졌다. 백제의 경우에는 1장의 꽃잎의 형도 폭이 넓고 선단부분에 여러 가지 변화나 장식이 보이는 특징이 있다. 그리고 복잡해지는 과정도 그 표현도 틀린다. 고구려의 경우는 꽃잎과 꽃잎사이의 장식부분이 전개하여 아래에 보이는 꽃잎이 서로 틀리게 보이도록 겹쳐져 있으나, 백제는 새롭게 꽃잎의 선단이 살아 있는 반전된 장식이 사용되었다. 그리고 꽃잎의 같은 방향에 하단의 꽃잎이 이중삼중으로 보이도록 선단이 겹치게 표현되었다.

신라에서 보이는 연화문의 특징적인 꽃잎의 형은 고구려 보다 백제를 닮고 있다. 그리고 백제에는 거의 보이지 않는 윤곽부분의 장식이 신라에는 고구려와 같은 것이 보이고 발전했다. 이상의 내용으로 보아 신라에는 고구려와 백제 양국의 영향을 받으면서 서로 융합되어 왔음을 알 수 있다.

신라시대에는 지금까지 없었던 형식이 보이는데 그것은 연화문 중심부의 주위에 장식이 생겨나고 지금까지 동심원의 구조가 3중에서 4중으로 되어 복잡하게 되었다. 그리고 본래의 꽃잎 대신 꽃잎 부분이 새로운 장식문양으로 변화하고 또한 3중구조로 된 것도 있다.

이러한 기본형식이 통일 신라시대에는 모두 통합되어 발전한다. 중심부의 주위에 생긴 장식도 충실해지고, 구성상 꽃잎과 서로 다른 배치를 하거나 지금까지 직선으로 표현된 것이 부드러운 곡선으로 되어, 리듬이나 움직임을 한층 더 한 아름다운 것으로 발전된다. 그러나 이 이후의 고려시대의 연화문은 전혀 새로운 특징을 보이지 않고 통일 신라시대의 형식을 반복하는데 그치지 않는다.

조선시대에도 점점 퇴화하여 단지 중앙에 범자나

태극문양이 들어가는 경우도 보인다. 연화문도 급격히 줄고 그 의미도 희미해져 간다. 그러므로 고려와 조선시대에는 기본형이 없다.

위와같이 와당에 나타난 연화문을 고찰해서 그 기본형을 추출 분류하여 한정된 공간속에서의 문양구성 방법에 대해 연구한 결과 집약적 문양화의 힌트를 얻을 수 있었다.

구체적인 특징으로서는 다음과 같이 요약할 수 있다.

- ① 만개한 꽃이 디자인화 되어 있다.
- ② 上方으로부터 본 꽃만이 표현되어 있다.
- ③ 꽃잎과 자방으로 구성되어 있다.
- ④ 꽃잎의 겹침(중복)과 동심원, 방사선에 의한 분할된 도형이라는 한정된 공간을 살린 구성으로 되어 있다.

이것을 시대별로 도식화 해보면 (그림 2)와 같다.

삼국시대	고구려			
	백제			
	신라			
통일신라				

(그림2) 와당에 나타난 연화문의 시대별 기본형

2-3. 나라꽃 무궁화

무궁화는 단군 시대로부터 내려 오는 우리 나라의

가장 두드러진 아름다운 꽃이며, 신라시대에는 외국에 보내는 국서에 우리 나라를 "근화향(僅花鄉)" 즉 무궁화 나라라고 표현할 만큼 되어 있었으니, 무궁화는 신라 시대에 이미 나라꽃으로 굳어져 있었던 것이라고 볼 수 있다.

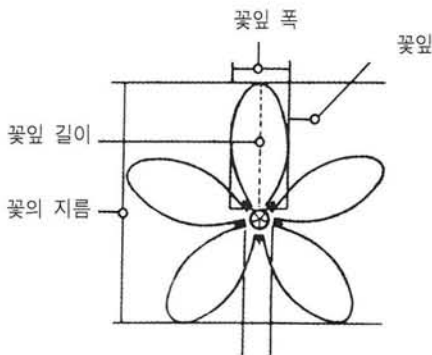
무궁화의 학명은 히비스쿠스 시리아커스 H.syriacus 이다. 꽃의 특징을 보면 무궁화는 7.8월에 많이 피고 9월 및 10월 중순까지 보통 한나무에 20-30개 이상의 꽃을 100일정도 계속 핀다. 새벽에 피었다가 저녁에는 떨어지는데 무궁화의 이런 현상은 무궁한 연속을 위하여 창조된 꽃나무의 신비라고 말할 수 있다.

(그림3) 무궁화꽃의 자연스러운 형태

무궁화는 꽃잎 5개, 중앙에 암술대, 암술대 주위의 수술등으로 특징 지어지나, 이것을 기본형으로 하여 품종에 따라 많은 변화를 보이고 있다.

무궁화의 꽃모양은 크게 홑꽃, 반겹꽃, 겹꽃등으로 크게 구분하고 색깔은 보통 흰색, 분홍색, 보라색, 홍색, 청색 등이 대표적이다.

(그림4) 무궁화꽃의 기본형(평면도)

3. 결론

우리들은 자연속에서 심오한 조형과 질서를 찾아 내는 것이 가능하다. 그러나, 자연은 결국 자연으로서 창작해내는 사람에 따라 계획되어 만들어진 것과는 근본적으로 다르다. 자연속에 얼마나 많은 규칙이나 미적 특징이 존재하는지 그것만으로도 자연에는 비할 수 없다. 예술품은 의식적으로 만들어진 것이고, 의미가 있고 목적에 따라 최종의 형태가 결정되는 인위적인 행위가 들어 있는 것이다. 디자이너는 대상을 관찰, 탐구해서 그 대상으로부터 미적 특징을 추출하여 개성적인 시각언어를 통해 전달해야 한다.

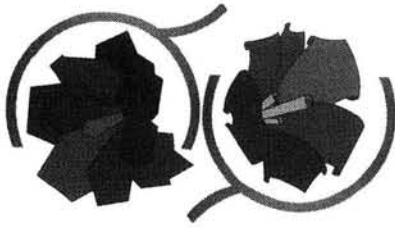
지금까지 고찰하여 얻은 전통적 디자인 요소를 다 음과 같은 새로운 특징으로 찾아 내었다.

- ① 전통문양의 단위요소를 기존에 사용된 모티브에서 벗어나 나라꽃인 무궁화로 한다.
- ② 꽃의 자연적인 형을 가지고, 시선을 위에서 본 전통적 표현에서 꽃을 여러 각도에서 보고, 미적 특징을 살려 生花에서 간략화 시켜 새로운 형태로 시도한다.
- ③ 연화문 외당의 고찰에서 얻은 전통적 디자인 요소인 원형이라는 정해진 공간 속에서의 꽃잎의 겹침·동심원의 구조·방사선 분할의 구성으로부터 탈피하여 새롭게 시도한다.
- ④ 전통미와 현대미의 조화를 통해 새로운 형과 색에 따른 독자적인 표현으로 한다.
- ⑤ 한국 문양으로서의 의미를 가지고 일상생활이나 공간에 좋은 영향을 줄 수 있는 무궁화 문양 창작을 목적으로 한다.

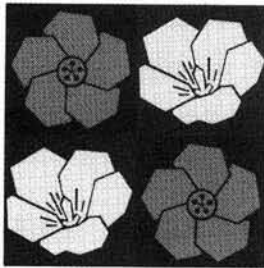
이상으로 디자인을 연구하는 입장에서 지금까지 없었던 새로운 무궁화 문양디자인을 시도하였다. 고찰하여 얻은 제 요소를 기본적으로는 살리고, 표현적으로는 그것에 구속되지 않는 자유로운 것으로 하였다.

실 제작은 위의 기본방침으로 단위문양인 무궁화 당초문·무궁화 연속문양a·무궁화 연속문양b·무궁화 연속문양c를 단위 문양으로 제작하였다.

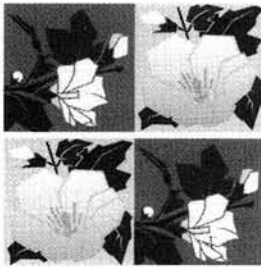
그리고 새로운 상품개발을 위해 개량한복, 손지갑, 포장지, 공중전화카드, 넥타이, T셔츠 등에 우선 적용하여 보았다. 이외에도 문구류, 일상 생활용품 등에 다양하게 활용가능하다.

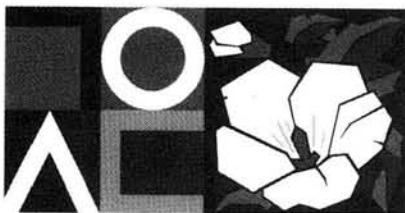
1) 무궁화 당초문

2) 무궁화 연속문양 a

3) 무궁화 연속문양 b

4) 무궁화 연속문양 c

(그림5) 무궁화 문양 단위 요소

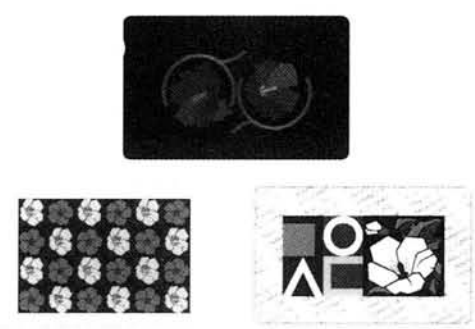
4. 試作品

나라꽃 무궁화 문양은 우리 고유의 전통을 살리고 우리의 이미지를 널리 알리는데 큰 역할을 하리라 생각된다. 나아가서는 이 새로운 시도가 더욱 연구되고 다듬어져, 우리 고유의 문양으로서 실생활의 여러 분야에 활용되고 21C 새로운 우리 문화로서 정착되어져기를 희망한다.

(1) 한복과 손지갑

(2) 공중전화카드

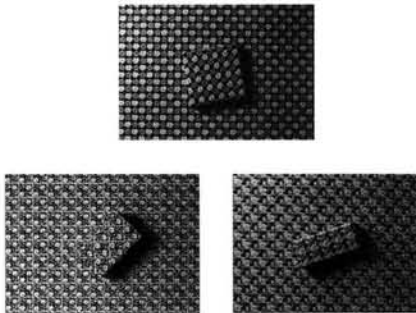
(3) T셔츠

(4) 넥타이

(5) 포장지

참고 문헌

- 류달영 · 강도의, 나라꽃 무궁화, 학원사, 1987
- 봉상균 편저, 실용장식 현대문양디자인, 조형사, 1994
- 오근재, 한국문양의 전개 -와전편-, 미진사, 1987
- 임영주, 한국문양사, 미진사, 1986
- 임영주, 전통문양자료집, 미진사, 1986
- 천병욱, 한국전통의장자료, 보진제, 1976
- 황오근, 한국문양사, 설화당, 1987
- 황오근, 한국장신구미술연구, 일지사, 1980
- 박남희, 고대 이집트의 연화문과 고구려 고분 벽화 속의 연화문연구, 1984
- 高橋正人, 日本傳承デザイン資料集成・武家のしるし, 岩崎美術社, 昭和53年
- 視覚デザイン研究所編, 文様ノート・基礎編, 視覚デザイン研究所, 昭和62年
- 視覚デザイン研究所編, 文様ノート・創作編, 視覚デザイン研究所, 昭和62年
- 毛利登編, 日本の文様美術, 東京美術, 昭和44年
- 吉田左源二, デザイン唐草文, 學研, 昭和62年

