

중국전통의 길상(吉祥)문양디자인에 대한 연구

- 매듭문양 중심으로 -

A Study on Investigation of Chinese Traditional Lucky Pattern
Design

- On the basis of chinese knot -

주저자 : 이목성(Li, Mu Xing)

중앙대학교 대학원 산업디자인학과

교신저자 : 이목성(Li, Mu Xing)

중앙대학교 대학원 산업디자인학과

l.mxd@hotmail.com

목차

1. 서론

- 1.1. 연구배경 및 목적
- 1.2. 연구방법 및 범위

2. 이론적 배경

- 2.1. 매듭문양의 개념
- 2.2. 매듭문양의 역사

3. 길상에 따른 매듭문양의 특성

- 3.1. 매듭문양의 형태
- 3.2. 매듭문양의 구조
- 3.3. 매듭문양의 유형

4. 매듭문양의 문화적 의미

- 4.1. 생명에 대한 숭배 의미
- 4.2. 길상에 대한 기원 의미

5. 매듭문양을 응용한 그래픽디자인

6. 결론

참고문헌

(요약)

중국의 매듭문양은 유구한 역사와 문화가 집약되어 중화민족 특유의 순수한 문화의 정수가 되었다. 그로 인하여 밀바탕에 깔려있는 문화적 요소가 매우 풍부하고 다양하다. 이 글은 매듭문양의 역사적 연혁(발달 과정)과 매듭문양의 형태 구조와 종류부터 시작하여, 매듭문양이 가지고 있는 문화가 지니고 있는 생명에 관한 숭배와 길상(吉祥)-상서로움에 대한 동경 방면에 대해 초점을 맞추었다. 매듭문양은 고대와 근대를 불문하고 중국인에게 매우 깊은 영향과 의미를 갖고 있기 때문에, 현대에 이를 때까지 디자인의 응용적 측면에서 매우 큰 발전을 이루게 되었다. 이리하여 매듭문양은 중국의 전통적인 길상(吉祥)-상서스러운 문양 중에서 독립적으로 사용되는 장식문양의 하나가 되었다.

하지만 중국의 길상 문양의 전승과 창조의 과정 중 양적인 팽창에 의한 모방은 단지 일정한 정도의 고대문명을 보존할 뿐이다. 시대에 부응해 좋은 것은 취하고 나쁜 것은 버리는 행동양식은 무조건적으로 부정할 수는 없지만 중국 길상 문양의 예술적 진정한 생명력은 이런 시대적 유행의 간단한 모방에 담겨져

있다고 볼 수 없다. 이러한 경박함이 범람하는 중국 길상 문양의 모조품은 중국 길상 문양의 그 자체에 하나의 오점이 될 뿐이다. 매듭문양의 문화적 전승발전은 질적인 발전을 토대로 이루어져야 한다. 또한 현대 과학 디자인의 새로운 방식으로 문화의 기품이 명료하게 이어져야 할 것이다.

주제어 : 매듭문양, 중국전통, 길상(吉祥)

(Abstract)

The Chinese Knot appeared in ancient time. Developed all through the chinese history. Especially in culture field it is well known as a characteristic decoration of chinese national art, also full of cultural deposits. This thesis is going to discuss the history, the structure and type about the pattern of Chinese Knot. Not only show the respect of life but also keep the hope for luck, which prove that whether ancient or modern Chinese Knot always produce a profound influence on Chinese people. Because of the influence, the pattern of Chinese Knot is widely used in art design nowadays. It is one of the traditional pattern which have been kept for so long time. Unfortunately many designers only know how to copy the form but the spirit. As all we know copies can continue the culture to a certain extent, but in the same time it will make the unique art unclean. So what we have to do is keep the spirit, and then use modern technology to make innovations. Only in that way wen can keep the intrinsic culture going to the future.

Keyword : Knot Pattern, Chinese Tradition, Lucky Pattern

1. 서론

1.1. 연구배경 및 목적

중화민족은 뜻밖의 사고가 생겼을 때 곧 잘 액막이를 하고, 미래가 순조롭기를 갈망한다. 이러한 사례는 많은 전통문화 현상 중에서 찾아볼 수 있다. 그 중 길상문화는 일종의 중화민족의 전형적인 전통문화의 대표이다. 언어, 민속, 그림, 그리고 이 후의 문자, 숫자까지 거의 대부분이 길상과 관련되어 있다. 예를 들면 새해에 세화(年画)¹⁾, 대련(对联)²⁾, 문신(门神)³⁾을 붙이는 행위와, 새해인사, 결혼, 생신축하 등 축하의 말 등에서 모두 중국인이 길상(상서로움)에 대한 바람과 희망을 볼 수 있다. 이렇게 길상 문화는 민중들이 요구에 의해서 나타나게 된 것이다. 장도일 선생은 길상문화는 언어·문자·민속·숫자·도안 이렇게 다섯 가지에 속해있고 전통적인 길상 문양은 다시 자연, 동식물, 사회풍토, 민심, 역사고전 이야기, 종교·신화·전설문학 이렇게 여섯 가지로 나눌 수 있다고 하였다. 여기서 우리는 전통 길상문양의 형성은 심리상의 필요, 종교 신앙, 민속 문화 등의 다방면의 요인이 있고, 일상생활에서 길상과 행복의 기원에 대한 추구를 충분히 설명하고 있다. 이것은 형식부호에서 점차적으로 변하여 전통 길상문양으로의 변화를 드러내는 것이다. 사회의 변천과 역사의 발전에 따라 전통 길상문양은 인간의 생활에 녹아 들어갔다. 그 중에서 매듭문양은 전통길상 문양 중 자주 쓰는 문양 중 하나다. 일상생활 안에서의 응용으로 건축물, 도예, 의복 등에서 자주 접하게 되는데, 매우 강력한 생명력을 가지고 있다.

현대의 생활 속에서, 매듭문양은 중국인의 전통적 상서로운 문양 중 하나이다. 이미 중국의 디자이너들이 자주 사용하고 있고, 그래픽 디자인, 제품디자인, 영상디자인 등 디자인 전반에 걸쳐 광범위하게 응용되고 있다. 이처럼 매듭문양은 중국에서 유행과 대중의 관심을 일으킨다고 할 수 있다. 하지만 아마도 많은 디자이너들이 아직까지는 모방단계에 머물고 있다. 매듭문양의 고유한 문양을 주먹구구식으로 적용시키고 있을 뿐이다.

따라서 본 연구에서는 매듭문양의 연혁, 형태 구성,

1) 설날 때 실내에 붙이는 즐거움과 상서로움을 나타내는 그림.

2) 종이나 천에 쓰거나 대나무·나무기둥 따위에 새긴 대구(對句).

3) 문짝에 붙이는 신상(神像). 귀신을 몰아내고 액막이를 하여 집안을 보우하는 데 사용함.

종류와 문화의 연구를 통하여 매듭문양의 중요성 및 현대적 의미를 살펴보고 향후의 발전가능성에 대하여 알아보고자 한다. 또한 현대 디자이너들에게 전통문양의 중요성을 재인식시키고 중국의 대표적인 문양으로 자리 잡아서 매듭문양의 상서로운 의미가 세계 각지에 전달되었으면 한다.

1.2. 연구방법 및 범위

우선 고대 수공업과 자기(瓷器), 벽화 등에 길상문양이 새겨져있는 예술작품을 외형, 구조, 종류 세 가지 방면에서 보자면 이런 예술작품에 새겨져 있는 길상문양의 특징을 찾아볼 수 있다.

시(詩)와 사(詞)와 노래 등이 기록된 고대 역사 사료문헌을 살펴보면 매우 평범한 하나의 수공예품들이 역사의 흐름에 편승해 길상 문양의 의미를 갖고 있는데, 이러한 길상문양은 일종의 독창적인 매력을 갖는 예술적 문양이 되었다. 광범위하게 민중의 생활 속에 스며들었고, 현대에도 수많은 예술가와 디자이너의 예술작품에 사용되고 있다.

본 연구에서는 먼저 매듭문양의 개념과 역사를 알아보고, 길상 매듭문양의 형태, 구조, 유형을 고찰하였다. 그리고 매듭문양에 내포된 문화적 의미를 통해 현대 디자인에 미친 영향에 대하여 살펴보았다.

마지막으로 현재 길상문양을 응용하여 만들어낸 예술작품을 통해 성공 사례와 실패 사례를 분석하였고, 최종적으로 길상문양이 과거의 전통 문양에서 현재의 예술작품 중에 어떻게 이용되고 발전되었는지 알아보 고자 한다.

2. 이론적 배경

2.1. 매듭문양의 개념

구석기시대의 의복제작 매듭 묶음에서 발전하여 오늘날의 수공예장식품까지, 중국매듭 본연의 뿔어내는 정취와 지혜는 중국 고대문명 중의 한 측면이라 할 수 있다.

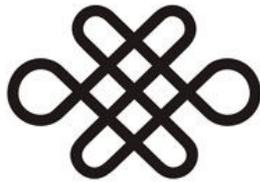
주(周)나라 사람들은 항상 몸에 지니는 옥패에 중국매듭을 장식으로 달고 다녔다. 전국시대에는 동으로 만든 그릇에서도 중국 매듭문양을 발견할 수 있고, 청대에 와서 진정한 민간 예술로 전해내려 왔다. 오늘날에는 실내 장식, 가까운 친구 간에 주고받는 선물, 휴대용품 등에 많이 이용되고 있다.

매듭은 원래 상고시대에 생겼다. 이것은 끊어지는 부분이 없는 끈이었는데, 문양은 장항(사람의 내장의

형상)으로 묘사하였다. 밧줄을 엮는 것을 모방한 것으로부터 시작되었으며, 교차규칙이 있었다. 문양은 처음과 마지막이 없고, 시작과 끝이 없기 때문에 여러 매듭이 생겼다.

길고 오래가는 것, 이어져 끊어지지 않는 것을 비유한 것으로 영원무궁에 대한 중국인의 길상관과 세계관을 매우 잘 반영하고 있다. [그림1]처럼 끊어지지 않고 계속 엮게 되는 디자인특성으로 인해 사람들에게 만사가 순조롭고 끊어지지 않음의 상징으로 여겨졌다. '매듭문양은 바로 이러한 의미가 확대되고 파생, 추출되어 길상을 추구하는 중화민족의 총애를 받게 되었다.

또한 이것을 행복과 길상의 문양으로 보게 된 것이다. 그것은 사람들에게 훌륭한 희망의 대체물이며, 사물의 변창함과 무한함의 상징이 되었다.

[그림1]매듭문양의 한 종류

2.2. 매듭문양의 역사

중국에서 매듭문양은 '매듭공예'에서 발원되었다. 그것의 원천은 문자 발명 이전의 새끼로 매듭을 지어 기록한 것까지 거슬러 올라간다. 사료를 참고하자면 최초의 매듭의 출현은 구석기시대 말기의 주구점 산정동인(4) 문화 중, '뽕바늘'을 사용한 것의 발견에 의해 간단한 노끈을 묶는 기술은 바로 여기서 시작한 것으로 추정하고 있다. 그 이후 인류가 물고기 잡는 법을 배웠는데, 여기서 어망의 출현은 인류의 매듭을 묶는 기술이 또 한 번 발전했다는 것을 알 수 있다.

매듭을 묶는 것은 문자의 전신으로 볼 수 있다. 춘추전국 시대에 매듭 묶는 것은 기억을 돕는 용도로 쓰이게 된다. 동한정현의『주역주』에서는 "큰 일에는 큰 매듭으로 표시하고, 작은 일에는 작은 매듭으로 표시한다."⁵⁾ 라고 쓰여 있다. 이것이 매듭의 기록방법인 것이다.

4) 1933년에 지금의 베이징(北京)시 팡산(房山)현 저우커우덴(周口店)에 있는 룡구산(龙骨山) 정상에서 발견된 약 18,000년 전의 인류 화석이다.

5) 郑玄, 주역주(周易注), 东汉.

상고시대에서 매듭은 선현들에게 '계약'과 '약속'의 매체 기능을 하였음을 볼 수 있다. 또한 이는 매듭의 묶는 방식으로 소식을 전하고, 어떤 사건을 기록하는데 기억의 보조 역할을 하였다.

전국시대에는 동그랗게 위에 눈에 보이는 곳에는 모두 매듭의 모양을 남겼는데, 매우 정교하게 끈 하나를 이용하여 6개의 점을 이용하여 대칭을 만들어 냈다. 그리고 여러 가지 재미있는 변화의 도형이 있는데 그것은 매듭문양의 초기문양이라 말할 수 있겠다. 다시 한 번 사료를 참고하자면, 매듭을 묶는 것은 확실히 기억을 돕는 하나의 도구로서 사용되어졌다. 이를 통해 문자의 전신이라 말할 수 있겠다. 이로써 '매듭'은 사람들에게 관심을 받게 되었다.

매듭문양은 풍부한 예술양식이 있었고 다채롭게 상서로운 기능으로 이용되었기 때문에 독자적인 매력적 예술형식으로 거듭날 수 있었다.

매듭문양은 중국 전통문양 중 새끼 매듭이라는 매개체로부터 온 장식 문양이라고 할 수 있을 것이다. 매듭문양은 중화민족의 행복, 풍요로운 생활의 동경과 희망이 녹아들어있다. 민간예술로서 매듭문양은 문화를 깊게 내포하고 있고, 그것은 중국사회의 민족 문화에 깊숙하게 침투하여 다른 예술 양식과는 비교할 수 없는 것이 되어 버렸다.

3. 길상에 따른 매듭문양의 특성

문양은 어떤 무생물의 형상에 기하학적이고 추상적인 처리를 하고, 규범적인 형식의 간단한 도형디자인에 어떤 특정한 문화 분위기를 넣으면 상서로운 의미를 지니게 되는 것이다. 고대 공예 미술 중, 상고시대 문양의 대부분은 사람들에게 상서로운 의미로 받아들여지게 된다.

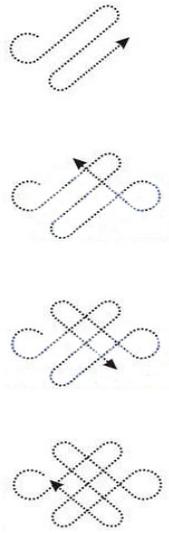
각 매듭들은 시작부터 끝까지 한 가닥의 명주실로 이루어져 매 기본 매듭은 모양에 따라 명명한다. 각자 다른 매듭장식이 같이 있게 하거나 다른 길상 도안의 장식과 결합 조합하여서 독특하고 화려하고 다채롭고 깊은 의미를 지닌 중국 전통의 길상 장식물품이 만들어 지는 것이다.

3.1. 매듭문양의 형태

문양의 만드는 방법 중 하나는 선현들이 일찍이 '관물취상(觀物取象)'(물체를 관찰하여 형상을 얻어내

6) 李砚祖, 装饰之道, 中国人民大学出版社, 1993, p.17

다) 으로 간추려 정리하였다. 매듭문양은 한 줄에 처음과 끝이 없기 때문에 끝과 시작이 없는 선으로 만들어진 선형 기하도안이며, 그것은 노끈을 구불구불하게 에워싸서 교차하며 순환해 준 다음, 처음과 끝 두 부분을 서로 연결하여 만든다. 사람에게는 일관되고 영원히 끝나지 않는 영원무구의 느낌을 준다. 예를 들어 [그림2]에서 보는 바와 같이 우리는 하나의 매듭을 엮어서 만드는 과정에서 매듭문양을 선으로 만들어 나타낼 경우, 시종일관 한 고리 한 고리 서로 채워져 연이어진 노끈을 곧게 잡아당겨 연결된 한 줄이 되는 것이다. 이 종류는 영원히 끊어지지 않고, 무한연장의 이미지가 있다. 이 이미지는 자연스럽고 매우 아름답다. 그러므로 한 가닥의 끈으로 엮어서 만들어진 도형이 길상의 의미를 갖게 되는 것이다.

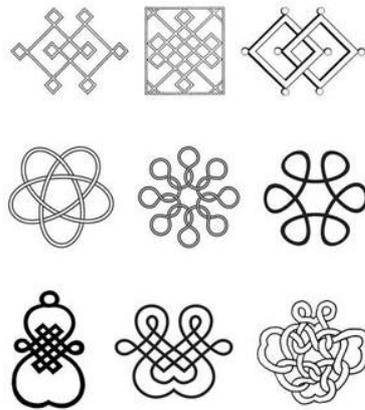

[그림2]매듭문양 구조 설명 도안

3.2. 매듭문양의 구조

[그림3]을 보면, 매듭 문양의 형식은 일반적으로 테두리는 거의 비교적 규칙적이며, 원형, 사각형, 삼각형 혹은 조합형 등이 있다. 그 중 조합형 구조는 두 가지 중요한 특징이 있다. 첫 번째는 '대칭식', 두 번째는 '연속식'이다. 이 두 가지 특징은 거의 대부분의 매듭문양과 관계가 있는 문양 상에 나타난다. '대칭식'은 매듭문양에서 자주 사용하는 일종의 골격형식이다. 시각형상의 구성부분은 대칭으로 배열한다. 각 부분은 실선을 따라서 동일한 두 부분으로 나눌 수 있다. 대칭의 특징은 중국인의 전통 장식습관과 심미 관념에 부합한다. '연속식'은 중복

적으로 만들어지는 일종의 리듬과 음률을 이용한 것으로 바깥쪽으로 확장이 가능하며 변화무쌍하고, 매듭문양은 장식 중 대량으로 연속 반복의 방법을 사용하고 있다. 이것은 매듭문양의 연결성에 부합하고 있는데 이것은 영원히 멈추지 않는다는 아름다운 의미를 내포한다. 구성하는 동시에 음률, 정밀함, 박자 등의 관계를 중요시하여 변화무쌍하지만 한편으로 통일감을 주고 통일감 안에 변화를 주어 문양에 겹겹이 쌓이는 효과와 인문(인류사회의 각종 문화현상) 내포 효과가 강조되어 예술형식 미감이 강하게 형성된다.

[그림3]매듭문양 구성 도형

3.3. 매듭문양의 유형

매듭문양의 변화는 매우 풍부하다. 현재 매듭문양의 기본 매듭 방법은 10여종이 있고, 이것들의 이름은 매듭의 형태, 사용처, 혹은 원시의 출처와 의미로 명명하였다.

1. 쌍전결(双钱结)문양: 형태는 마치 두 개의 중국 고대 동전을 반으로 포개 모양이다[그림4]. 옛날 화폐는 국가의 역사, 문화, 정책, 경제의 밀접한 관계가 있어 고금을 막론하고 보물로 여겨졌다. 중국인은 화폐에 대한 생각을 돈 냄새를 잔뜩 머금은 속된 것으로만은 보지 않았다. 이는 많은 옛날 화폐에 길상 문자 혹은 그림을 넣은 것에서 알 수 있다. 화폐는 중국에서 화폐로만의 가치 이외에도 상서로운 보물로 여겨졌다. 매 설달 그믐날, 어린이들은 모두 소위 '세뱃돈'이라는 것을 받는데 이와 같이 중국인들에게 화폐는 일종의 귀신과 액운을 막아주는 의미가 있었다. 쌍전결(双钱结)은 금전결 혹은 쌍금전결이라고 부르는데, 이는 두 개의 옛 화폐의 모양과 연관되어 붙여진 이름으로 '좋은 일은 쌍으로 온다.'라는

의미를 나타내는 것이다. 옛 화폐는 '천(泉)이라 불렀는데 이것과 전(錢)의 중국어 발음이 같아서, '쌍전(雙錢)은 모두 갖춘 완전한 것이 두 개라는 숨은 뜻도 갖고 있다.

[그림4]쌍전결 매듭문양

2. 뉴구결(鈕扣結) - 단추매듭문양: 옷을 채우는 용도로 많이 사용된다. 기능에 의해 지어진 이름이다.

[그림5]뉴구결-단추 매듭문양

3. 초장초절(酢漿草結) - 클로버문양: 3개의 원형이 클로버의 잎사귀 같아서 얻게 된 이름이다.

클로버는 일종의 3잎의 초본식물인데 손 모양의 복수 잎을 가졌다. 본 매듭이 클로버의 형태를 하고 있어 얻어진 이름이며 두 개의 쌍 잎이 나비의 모양이라 하여 중국식 나비매듭이라고도 부른다. 클로버는 아일랜드의 국화이며, 클로버 형상은 아일랜드에서 여자아이들로 이루어진 군대의 배치 형태에도 사용되었다. 이는 사람들에게 행운의 풀이라고 여겨졌기 때문이다. 중국에서 오래된 매듭장식 문양 중 클로버는 중국매듭 문양의 기본 중 하나이기 때문에 응용이 매우 광범위하다. 매듭의 아름다움을 위해 다른 매듭형식과 조합하는데 이것은 행운의 의미가 숨어있다.

[그림6]초장초-클로버 매듭문양

4. 단금결(團金結)문양: 외형이 꽃의 모양과 비슷

하여 지어진 이름으로, 단금결(團金結)의 매듭모양은 원만하고 변화가 다양하며 꽃모양과 비슷하다. 매듭 자체는 작지만 아름다우며 쉽게 매듭이 느슨해지지 않고, 진주와 보석을 박아 넣은 듯 매우 아름답다.

[그림7]단금결 매듭문양

5. 십자결(十字結)문양 - 십자 매듭문양: 매듭은 두면이 있는데 한 쪽 면은 입구자(口), 다른 한 쪽 면은 열십자(十) 모양으로 되어있어 십자 매듭이라 이름이 지어졌다. 입체결체 [한자(漢子)의 필획 구조에서 자주 사용되는데 그 예로 폭죽, 십자가 등이 있다. 열십자(十)는 만족의 의미를 내포하고 있는데 '십분(十分), 십족(十足)은 충족하다'라는 의미를 갖고 있다. 오절(梧結)매듭을 엮은 후 정면이 열십자(十)가 되는 이유로 십자결이 되었는데 뒷면은 사각형이기 때문에 사각매듭, 혹은 사방매듭이라 불리기도 한다. 동시에 성공결(成功結) 혹은 황관결(皇冠結) - 왕관매듭이라고도 불린다.

[그림8]십자결 매듭문양

6. 길상결(吉祥結)문양: 길상결(吉祥結)은 십자매듭의 연장선에 있다[그림9]. 길상결 또한 고대 오래된 장식매듭중 하나이며 길조의 의미가 있다. 매듭을 묶는 방법은 매우 간단하며 매듭모양은 아름답고 변화가 다양하며 응용이 매우 광범위하다. 단독으로 사용 시에는 무거운 물건을 걸었을 경우 매듭모양이 쉽게 변하기 때문에 모양을 잡아주는 접착제로 고정해야 한다.

[그림9]길상절 매듭문양

7. 만자절(万字结)문양: 매듭 자체의 실 가닥이 불교의 문으로 향하는 것을 상징하여 지어진 이름이다. '만(万)'은 매우 큰 것의 상징이며, 아주 많음을 의미하는 숫자이다. 그 예로 '일리만기(日理万机)', '요전만관(腰纏万贯)'이라는 고사 성어를 보면 알 수 있다. 동시에 절대적이라는 의미도 갖고 있는데 '만무일실(万无一失)'이라는 고사 성어에 잘 나타나 있다. '만(万)'은 '관'이런 식으로 표시하는데 원래 산스크리트(Sanskrit) 문자이며, 불교 성지에서 자주 볼 수 있는 표식이다.

측천무후(2년)에 한자에 채용되어 쓰였고 '만(万)'이라고 읽혔으며 길하고 만복(万福)의 뜻으로 여겨졌다. 예를 들어 '관'자가 네 단면을 향하여 종횡으로 퍼져 상호연쇄작용으로 인하여 각종 꽃무늬가 생기는데 영원하고 끊어지지 않음을 뜻하고 이를 '자금(字锦)'이라 부른다.

[그림10]만자절 매듭문양

8. 반장문(盘肠文)문양: 기본 형태는 바로 불교의 팔보(八宝) 중 하나인 반장(盘肠)이다. 반장은 반복 순환을 관철을 나타내며, 이는 만물의 본질이다. 이 매듭은 가장 중요한 기본 매듭중 하나이며 많은 변화 매듭 중 주 매듭으로 자주 사용된다. 또한 중국 매듭 문양들과 매우 긴밀한 대칭을 이루는 특징을 갖고 있어, 감각적인 시각에서 바라볼 때 일반인이 쉽게 접하고 사랑받는 매듭이다.

7) 정치적 업무에 몹시 바쁘다. 주로 고급 간부에게 씀.

8) 허리춤에 많은 돈을 꿰어 차고 있다. 대단히 부유하다.

9) 만에 하나의 실수도 없다. 한 치의 착오도 없다. 결코 틀림이 없다. 매우 정확하다.

[그림11]반장문 매듭문양

9. 조정결(藻井结)문양: 아름다운 문양과 조각, 그림으로 장식한 중국 전통 건축물의 천정 문양이다. 구조가 치밀하며, 화려한 모양이다. 정(井)과 금(锦)은 중국어로 동음이라, 또한 조정(藻井)이라 불린다.

[그림12]조정결 매듭문양

10. 평결(平结)문양: 평매듭은 실 하나 혹은 하나의 물건을 축으로 하여 다른 한 줄의 두 개의 실이 축을 돌아가며 만들어지며, 평결의 용도는 광범위하다. '평(平)'은 고저가 같고 우열을 가릴 수 없다는 의미를 지니고 있다. 동시에 정복, 안정의 의미도 있다. 예를 들면 평안(平安), 평역(平抑)라는 단어는 '모두 안정시키다'라는 의미가 있다. 사실상 평매듭은 평온한 느낌을 준다. 평(平)자를 쓴 길상어(吉祥語)는 매우 많다. 그 예로 자주 사용하는 성어 중에 연수평안(延寿平安)¹⁰⁾, 평복쌍수(平福双寿), 부귀평안(富贵平安)¹¹⁾, 평보청운(平步青云)¹²⁾ 등이 있다.

평매듭의 별칭은 매우 많은데, '방매듭'이라고도 불리고, 어민들은 평접 매듭이라고 부르길 더 좋아한다. 평매듭의 영문명은 REEFKNOT인데 이것은 초기 범선에 향해 중 바람이 비교적 세차게 불 때 선원들이 한쪽 돛의 줄을 묶는 것에서 유래되었는데, 이는 범선이 달는 면적을 줄이기 위해서이다. 이런 묶기의 방법은 범선의 돛대에 선을 묶는 매듭의 일종이다. 그렇기 때문에 REEFKNOT이라고 불린다. 이 매듭을 만들고 난 후 결과물이 매우 평평하기 때문에 '평매듭'이라 부른다.

10) 장수평안 하라는 의미이다.

11) 부귀와 영화, 그리고 평안을 얻으라는 의미이다.

12) 단번에 높은 지위에 오른다.

[그림13]평결 매듭문양

4. 매듭문양의 문화적 의미

매듭문양은 예술 형태에 따라 생활 속 숨겨진 의미나 사회적 의미가 나타나는데, 그것은 인류의 사고와 지혜의 연장과 확장으로 볼 수 있다. 이는 또한 하나의 민속 전통 문화의 매개체의 출현이라 볼 수 있다.

4.1. 생명에 대한 숭배 의미

원시 사회에서 인류는 사람과 생물의 번식과 생존에 대한 과학적 지식이 없었다. 혼돈스러운 사고와 신화의 작용 하에 번식과 생명에 관해 한 겹의 신비롭고 신성한 색채를 덧씌웠다. 원시 사회의 인류는 생산력이 매우 낮고 충분한 경험이 부족하여 미래에 대한 충분한 예견능력이 없었기 때문에 외부의 재난과 궁핍함에 대한 대응능력이 모자랐다. 이러한 상황에서 생명의 보존과 번성은 가장 중요한 것이 되었다. 그렇기 때문에 생명을 유지하기 위해 필요한 물질에 대해서 숭배하게 되었는데, 생명의 연장에 있어서 꼭 필요한 번식능력의 숭배는 이 시대의 사람들의 숙원이었다.

인류의 생명에 대한 관념과 세계관은 서로 연관되어 있다. 인류의 문화생활습관에만 영향을 끼치는 것이 아니라 동시에 원시시대의 예술디자인 창조 개념과도 연관이 있다. 매듭문양은 바로 이 관념의 영향 하에 태어난 산물이다. 선을 구불구불하게 에워싼 후 끝부분의 양쪽을 연결해서 만들어지는데, 이것은 사람들에게 일관되고 영원히 끝나지 않는 의미를 준다. 인류는 이런 도형부호를 통해 자연, 하늘과 땅의 교류, 그 교류 중의 생명을 관장하는 신령에게 비호와 보호를 간구했다. 매듭문양은 일종의 예술부호의 출현이지 자연의 산물이 아니다. 매듭문양은 인간이 번식에 대한 숭배, 연장개념의 물질형태이며 중국인의 5천년 문명의 정(精), 기(氣), 신(神)의 응집판인 것이다.

4.2. 길상에 대한 기원 의미

중국의 매듭문양은 그 역사가 매우 길고, 그 유구한 문화가 집약되어 중국에 스며들어 중화민족의 특

유의 순수한 문화의 정수가 되었다. 밑바탕에 깔려있는 문화적 요소가 매우 풍부하고 다양하다. 지위가 높은 사람이든 일반 백성이든 모두들 길상과 행복을 갈망한다. 그리고 유난히 중국 밑바닥의 많은 수의 노동계층들은 오랜 기간 동안 봉건주의의 착취를 당해왔기 때문에 자연재해, 인재, 질병 등이 항상 그들을 괴롭히고 있었다. 이러한 입장과 생존환경은 사람들에게 일종의 강한 길상에 대한 갈구를 일으키게 하였다. 사람들은 새해 첫날부터 한 해 동안 먹고 입는 것이 풍부하고, 바람과 비가 알맞게 오는 좋은 날씨와, 노인이 장수하기를, 그리고 자식과 손자가 많이 생기고, 사랑이 영원히 같은 마음하기를, 또한 가정이 화목하기를, 생활이 행복하기를 기원한다. 이런 길상의 바람이 장기간 사람들의 마음에 쌓이게 되면 오랜 시일이 지나 예술 창작 과정 중 자주 사용하는 주제로 변하게 된다. 매듭문양도 이런 꾸밈없는 이상과 아름다운 소망이 발단이 되어, 수많은 노동 계층이 창조해낸 길상문화의 예술 문양인 것이다.

5. 매듭문양을 응용한 그래픽디자인

최근 중국은 90년대 이르기까지 국가 이데올로기에 합당한 상징을 찾을 수가 없었다. 90년대 중국은 국가 이데올로기의 혼란과 무 특징 상태라고도 볼 수 있었다. 중국의 길상 문양의 출현으로 인해 겨우 이 어려운 문제에 대한 해결의 첫발을 내딛었다고 할 수 있다.

중국의 길상 문양이 어떻게 전통적 민간 공예에서 국경일을 경축하는 자리에 쓰이는 대표적 국가 상징 디자인으로 변할 수 있었는지는 매우 설명하기 어렵다. 하지만 국가 이데올로기가 필요했기 때문에 쓰여진 것임에는 분명하다. 중국의 길상 문양은 '연결'이라는 암묵적 의미와 '길함'이라는 상징성을 갖고 있다. 중국 매듭의 또 다른 의미는 국가 이데올로기가 민간의 길함과 축복이라는 세속적 요구를 인정함에 있다. '문화대혁명' 시기에는 이런 민간풍속이 봉건문화 사이의 관계를 도발할 수 있어 금지 당했고, 80년대에는 현대 과학정신과 무관하여 환영을 받지 못했다. 현재 국가 이데올로기 체계는 이러한 민간풍속을 인정했을 뿐만 아니라 한발 더 나아가 길상 문양을 국가의 길상 문양으로 이용하고 발전시켜나가고 있다. 그렇기 때문에 길상문양은 당대의 중국에서 광범위하게 응용되고 있다.

다양한 디자인분야에서 길상문양을 응용하여 만든

예술작품 중 당연히 좋은 것도 있고 나쁜 것도 있다. 아래는 길상문양을 응용하여 만든 디자인 작품들이다.

가장 대표적인 예로 진소화(陈绍华)를 비롯한 여러 명이 디자인한 북경올림픽 표지[그림14], 천대성진(成大性进)의 려중발이 디자인한 중국연통(통신사)의 표지[그림15]가 있다. 이 조형과 구성의 골격은 모두 매듭문양에서 시작되었다. 이와 같이 매듭문양은 어느 정도 수준에서 중국을 대표하는 전통예술의 특수한 풍격을 나타낸다.

[그림14]북경올림픽 디자인

[그림15]중국연통(통신사)디자인

2000년에 ACI(Alliance Graphique Internationale)에 가입한 디자이너 진소화는 2008년 북경올림픽로고 및 심볼 마크를 디자인했다. 그는 민족문화 정신에 깊이 내포한 길상문양으로부터 고찰을 시작하여 중국 전통의 길한 문양의 디자인을 결합하였다. 길상문양과 태극권의 휘감기를 연결하여 멈춤 없이 끝이 없다는 특징을 가지고 있다. 디자인은 세계인이 모두 함께 단결, 협력, 교류, 발전하여 손에 손을 잡고 함께 베이징 올림픽의 지표를 만들어 보자는 의미를 내포하고 있다. 그리하여 디자인기획안은 심사위원을 매료시켰고, 나아가 국제 올림픽 위원회의 찬사를 받았다. 독일 디자이너는 디자인 도안을 보고 흥분하여 말하기를 만약 북경올림픽이 성공적으로 개최된다면, 이것은 이후에 올림픽 역사상 가장 아름다운 상징으로 남을 것이라고 말했다. 조금도 의

심할 바 없이 이것은 전문분야에 광범위하게 좋은 평판을 받았는데, 중국적인 요소의 응용이 매우 합당하게 사용된 걸작이다. 그리고 북경올림픽은 이점을 증명하고 있다.

중국연상회사 디자인은 일종의 순환하여 연결되는 중국 고대 길상문양인 '반장문양'이 변하여 만들어진 것이다. 들면서 반복되는 선들은 현대 통신망을 상징하고, 정보사회에서 연상회사의 통신사업이 정렬되어 있고 또 속도가 빠르다는 것과 동시에 주식회사 연상의 사업도 끝없이 발전하고 영원하기를 상징하고 있다.

표지 형상 중 4개의 사각형은 사면팔방으로 통함을, 사업이 뜻대로 잘 풀리기를, 여섯 개의 원형은 막힘없이 잘 통하기를, 또한 가는 곳마다 순조롭기를 기원하는 의미를 갖고 있다. 그리고 표지 중에 10개의 홀은 완만하며 완벽하다는 의미를 내포하고 있다.

불리는 이름이나 말의 어감, 그리고 짝수라는 개념으로부터 보아도 모두 고대동방에서 이미 내려오는 상서로운 기운을 갖고 있다.

중국의 주식회사 연상의 표지는 2개의 위아래로 연결된 '心'자가 있는데 이것은 주식회사 연상의 설립 목적을 분명하게 드러내고 있다. 통신은 마음이 통한다는 주식회사 연상의 영원한 고객에 대한 마음과 그것이 고객과의 마음이 통한다는 내용이다. 이 표지는 중국에서 사람들에게 매우 깊은 인상을 남겼으며, 길한 문양이 이용된 매우 좋은 예이다.

이상의 2가지 디자인은 중국인에게 길상문양이 주는 영향을 충분히 제시해주고 있다. 일종의 중국 특유의 전통 길상 문양의 도안에 대한 매우 알맞은 응용이며 이것은 절대 모방이나 표절이 아니다.

하지만 아직도 매우 많은 디자이너들이 길상문양을 응용할 때 그저 기계적인 적용만을 하고 길상문양의 본래 모습 그대로 모방해 오고 있다.

[그림16]사천성 주택 재건 포스터

[그림17]사천성 안병 기원 포스터

[그림16],[그림17]은 2008년경에 만들어진 것이다. 이 두 작품 포스터의 응용은 길상 문양의 성격을 응용하였다. 하지만 단순히 따라하는 정도의 모방이고 길상문양의 예술적 부호가 합당하게 응용되지 않았다.

6. 결 론

매듭문양의 예술성은 최초 탄생 후 문명사회의 계속된 발전에도 물질적 변화는 특별히 나타나지 않았다. 후에 다른 언어 환경에서 호칭에 변화가 생긴다 하더라도 그 안에 내포되어있는 의미는 그 변화에서도 오히려 끊임없이 더해지고 풍부해질 것이다. 매듭 문양은 매우 뚜렷한 동방의 이념과 예술표현 형식이 있기 때문이다. 그것은 특수한 생태문화 환경 중 조 금씩 형성된 것으로, 고유의 생태환경 중 문화 본질의 영향을 깊게 받았다. 매듭문양 예술은 생명에 대한 숭배와 길상(길함)에 기대하는 심리의 물질화이다. 세속에서의 심미활동은 일상생활에서 사용하는 기물과 장식물에 반영되고, 또 신화사상, 생활 관념이 조합되어 감정을 의탁하고 길상의 상징이 된다. 이것은 수많은 민중 계층의 공통된 인식이며 구체적으로 약속이 풍속으로 변하는 관점에 대해 반영하였다.

매듭문양의 탄생은 마치 분명한 공익성을 내포하고 있는 것과 같다. 그 예술 부호가 내포하고 있는 무사 무종(无始无终)시작과 끝이 없는-은 유구하고 아득히 먼 뜻이 포함되어 있는데, 이는 인류의 행복과 행복한 생활에 대한 갈망을 증명하고 있다. 이 길상의 감정의 상징은 강한 예술 인자를 포함하고 있으며, 가장 최초의 예술디자인 활동의 기초를 다지는데 주요한 역할을 했다. 매듭문양의 구도의 특징은 대칭성

과 연속성인데, 이는 장식성이 강하고 독창성을 지니게 하였으며, 중국인의 독특한 생활경험, 감정적 색채와 심미적인 심리는 서로 융화되어 매듭문양이라는 예술부호를 뚜렷한 개성과 독자적으로 하나의 품격을 갖춘 예술품의 풍모를 갖추게 하였다. 또한 중국 전통문양 중 독립적인 끈 매듭을 매개체로 매듭문양을 오늘까지 이어지게 하였다.

하지만 매듭문양을 전승, 창조하는 과정 중에 나타나고 있는 디자인의 양적인 모방은 일정한 정도에서 고대인의 문명을 보존할 따름이며 이것은 토사구팽(死灰復燃)의 행태를 취하기도 한다. 하지만 우리는 모방을 완전히 부정해서는 안 된다. 모방은 전통문화를 계승하는 가장 원시적이며 가장 기초적인 방식이다. 매듭문양 디자인의 질적인 창조로의 승화는 전통문화의 실질성의 계승이며 문화라는 토지에 뿌리내린 민족 문화의 역사의 진보인 것이다. 우리가 실천해야 하는 것 중 하나는, 현대인의 문화적 잠재능력을 발굴하여 민족문화의 끊이지 않는 발전을 도모하며 앞으로 한 발자국을 내딛어야 하는 것이다. 그렇기 때문에 매듭문양 디자인의 진정한 생명력은 시대적 유행의 간단한 모방에 있지 않다. 이러한 경박함이 범람하는 모방은 매듭문양 디자인의 본질에 하나의 오점이 될 뿐이다. 매듭문양의 문화적 전승 발전은 질적인 발전을 토대로 이루어져야 한다. 또한 현대 과학 디자인의 새로운 방식으로 문화의 기품을 이어가야 할 것이다.

참고문헌

- 陈勤建, 尹笑非, 点击中国吉祥艺术, 上海人民美术出版社, 2006.
- 李砚祖, 装饰之道, 中国人民大学出版社, 1993.
- 田青, 田自秉, 吴淑生, 中国纹样史, 高等教育出版社, 2003.
- 吴卫, 盘肠结开锣中国结上道—中国结初探, 包装世界, 2002.
- 左汉中, 中国民间美术造型, 湖南美术出版社, 1994.

전자우편: l.mxd@hotmail.com

원고접수일: 2010년 02월 09일

심사완료일: 2010년 03월 17일

게재결정일: 2010년 03월 20일

3명의 익명(匿名)에 의한 심사.