

유럽 인테리어 직물에 나타난 오리엔탈 디자인의 특성 연구

A Study on the Characteristics of Oriental Design in European Interior Textiles

주저자 : 김선미

건국대학교 예술문화대학 디자인학부 텍스타일 디자인 전공 교수

Kim, Sun Mee

Konkuk University, Division of Textile Design

공동저자 : 김성달

건국대학교 예술문화대학 디자인학부 텍스타일 디자인 전공 교수

Kim, Seong Dal

Konkuk University, Division of Textile Design

공동저자 : 백은영

건국대학교 일반대학원 의류학과 텍스타일 디자인 전공 박사수료

Baek, Eun Yung

The Graduate School of Konkuk University

* 본 논문은 2007년 정부(지식경제부)의 재원으로 섬유산업스트림간협력기술개발사업(패션스트림) 사업의 지원을 받아 수행된 연구의 일부임

1. 서론

- 1-1. 연구목적 및 의의
- 1-2. 연구내용 및 방법

2. 이론적 고찰

- 2-1. 선행 연구 경향 분석
- 2-2. 오리엔탈 스타일의 흐름

3. 유럽 인테리어 직물에 나타난 오리엔탈 디자인의 사례분석 및 특징

- 3-1. 오리엔탈 디자인 사례분석
- 3-2. 유럽 인테리어 직물에 나타난 오리엔탈 디자인의 특징

4. 오리엔탈 디자인의 제작과 분석

- 4-1. 디자인 의도 및 방법
- 4-2. 디자인 제작 및 적용

5. 결론

참고문헌

논문요약

오늘날 인류 사회는 활발한 동서교류에 의해 생활 전반에 걸쳐 서구 유럽과 다른 정신세계인 동양 사상과 문화에 대한 관심이 어느 때 보다 고조되고 있다. 이러한 시대적 흐름 속에 20세기 이후 점차 세계화되어가는 디자인 분야에서 '오리엔탈 디자인(Oriental Design)'은 끊임없이 화두가 되고 인기를 얻고 있으며 많은 관심과 함께 꾸준히 연구되어 오고 있다. 지금까지 오리엔탈 디자인에 관한 다양한 선행 연구가 있었으나 인테리어 텍스타일 분야에서 이를 분석한 연구는 미미한 실정이다. 이에 본 연구는 현재 유럽인의 관점에서 본 오리엔탈 디자인이 유럽 인테리어 직물에 어떻게 나타나고 사용되는지를 연구하여 앞으로 우리의 디자인이 나아갈 방향과 의도를 설정한다.

연구 방법과 범위는 이론적 배경으로 오리엔탈 스타일에 관한 선행 연구와 발전 과정에 대해 살펴본다. 그리고 현재 유럽 인테리어 직물에서의 오리엔탈 디자인의 경향을 분석하기 위해 해외 유명 인테리어 잡지인 홈스 앤 가든(Homes & Gardens)과 국내 전

문가들이 집필한 인테리어 프로덕트 1(Interior product 1)에서 언급된 주요 유럽 직물 회사들을 중심으로 2007년 3월부터 2009년 3월까지 각 브랜드의 인터넷 사이트에 게재된 디자인을 조사한다. 이 중 최근 3년간 홈스 앤 가든의 Fabric Award에 선정된 유럽의 다섯 개 회사를 선별하여 문양을 위주로 한 오리엔탈 디자인의 특징을 조사·분석한다. 이를 바탕으로 우리나라 전통 문화의 특징이 배어나는 오리엔탈 인테리어 텍스타일 디자인을 제안한다.

주제어

오리엔탈 디자인, 유럽 인테리어 직물, 텍스타일 디자인

Abstract

The purpose of this study is to propose a unique oriental interior textiles by researching how oriental design is represented in interior textiles from the viewpoint of Europeans. According to active exchange between the Orient and the West, the human society has interested in the ideas and culture of the Orient which is a different spiritual world from Western Europe. Under these circumstances, 'Oriental Design' has been researched continuously and be popular gradually in globalization since the 20th century. A variety of previous studies have been performed, however, the studies of interior textiles are rare. As for the method and range of this study, the previous studies of Oriental style are described as the theoretical background. In order to research the trends and characteristics of Oriental Design in the current European interior textiles, companies were researched from the reputable interior magazine 'Homes & Gardens' and 'Interior product 1'. These were analyzed from the website of famous brands by focusing on patterns among the designs released from March 2007 to March 2009. For detailed analysis and classification, five European textile companies are selected which were awarded from 'Fabric Award' for the past three years. Based on the results, an Oriental interior textile designs and methodology with an essential character of Korean traditional style are proposed.

Keyword

Oriental Design, European Interior Textile, Textile Design

1. 서론

1.1. 연구목적 및 의의

오늘날 인류 사회는 활발한 동서교류에 의해 생활 전반에 걸쳐 서구 유럽과 다른 정신세계인 동양 사상과 문화에 대한 관심이 어느 때 보다 고조되고 있다. 이러한 시대적 흐름 속에 20세기 이후 점차 세계화되어가는 디자인 분야에서 '오리엔탈 디자인(Oriental Design)'은 끊임없이 화두가 되고 인기를 얻고 있으며 많은 관심과 함께 꾸준히 연구되어 오고 있다. 특히 2000년대 이후 믹스 앤 매치 (Mix & Match) 현상과 퓨전(Fusion)의 경향으로 인해 세계 시장에서 다양한 디자인으로 새롭게 나타나고 있다.

오리엔탈리즘(Orientalism)은 원래 오래 전부터 서구 유럽 사회에 나타난 다채로운 이국(異國)정서에 대한 기호를 가리키는 것으로, 17~18세기에 이르러서는 유럽의 상류 계층에서 최고조로 크게 유행하였다. 하지만 오늘날에는 동양과 서양을 이분법적으로 구분하여 동양에 대한 서양의 우월성이나 동양에 대한 서양의 지배를 정당화하는 서양의 동양에 대한 고정되고 왜곡된 인식과 태도 등을 총체적으로 나타내는 말로 쓰인다. 이렇게 오리엔탈리즘이라는 개념이 '서양의 동양에 대한 인식'이라는 폭넓은 의미로 쓰이게 된 것은 1978년 에드워드 사이드(Edward W. Said, 1935~2003)가 발간한 『오리엔탈리즘』이라는 책에서 살펴 볼 수 있다. 사이드는 서구 국가들이 비(非)서구 사회를 지배하고 식민화하는 과정에서 동양에 대한 왜곡된 인식과 태도가 어떻게 만들어져 확산되었는지를 분석하여 학계에서 많은 주목을 받게 되었다. 이 책에는 오리엔탈리즘이란 '동양과 서양'이라는 인식론적인 구별에 근거한 하나의 사고방식인 것이며, 동양을 지배하고 위압하기 위한 서양의 제도 및 스타일이라고 정의했다).

문화사(文化史)나 예술사(藝術史)측면에서 보면 '동방취미(東方趣味)', '동양정서(東洋情緒)' 등으로 해석되는 이 오리엔탈리즘에서의 오리엔트(Orient)는 지중해 동쪽 지역을 의미한다. 그러나 오늘날 범위가 넓어져서 중국, 한국, 일본, 등을 나타내는 개념으로 사용되었다. 그동안 동양의 이미지가 서구 유럽인의 주관적인 시각으로 해석되어 왔던 점에 비해 현재는 포스트모더니즘이 결합하면서 동양인의 시각으로도 새롭게 분석되어 뉴 오리엔탈리즘(New Orientalism)²⁾

이라는 용어를 만들어낼 만큼 다양한 형식으로 나타난다. 이는 더 이상 서양인의 시각으로 이루어진 동양의 모습이 아닌 세계 속에서 뛰어난 문화를 이끌어가는 오리엔탈의 이미지로 거듭나고 있다는 것이다. 우리나라에서도 한국적 오리엔탈리즘이라는 용어가 신문기사나 잡지 등에 등장할 정도로 오리엔탈 스타일 디자인이 산업 곳곳에 많이 등장하고 있는 상황이다.

이러한 오리엔탈 스타일은 다양한 분야에서 많은 선행 연구가 진행되어 왔다. 패션 분야에서는 그것의 특징과 패션 컬렉션에 나타난 디자인에 대해 분석하거나 분류한 선행 연구가 많이 있어 왔으나, 인테리어 텍스타일 분야에서는 이를 분석한 연구는 미미한 실정이다. 특히 오리엔탈 디자인의 시발점이 된 유럽인의 시각에서 본 지금 유럽의 인테리어 시장의 오리엔탈 스타일 디자인에 대한 연구는 전무하다.

이에 본 연구에서는 현재 유럽인들의 시각에서 오리엔탈 디자인이 인테리어 직물에 어떻게 나타나는지를 조사해 본다면 앞으로 우리의 디자인이 나아갈 방향을 설정할 수 있을 것이라 생각된다. 또한 이를 분석하여 앞으로 인테리어 텍스타일 분야에서 우리가 어떠한 오리엔탈 디자인을 만들어 나가야 하는지에 대한 디자인 의도를 설정하여 우리만의 오리엔탈 디자인을 제안하고, 이를 통해 세계시장에서 독창적이면서도 아름다운 한국의 텍스타일 디자인의 발전을 도모해 보고자 한다. 이는 동양권에 위치하고 유구한 역사를 지닌 한국의 디자인을 세계화 시키는데 있어 꼭 필요한 기초 연구가 될 것이라 사료된다.

1.2. 연구내용 및 방법

본 연구는 관련 문헌 및 선행된 논문 등의 문헌 조사를 통해 오리엔탈 스타일 디자인의 선행 연구를 살펴보고 지금 현재 유럽의 인테리어 직물에 나타난 오리엔탈 디자인을 분석하여 이를 토대로 우리의 오리엔탈 디자인이 나아갈 방향을 제안해 보고자 한다.

이를 위한 연구내용과 방법은 다음과 같다.

첫째, 관련 문헌, 선행된 논문 등을 통하여 오리엔탈 스타일에 관한 선행 연구를 살펴본다. 또한 오리엔탈 스타일에 대한 발전 배경과 그에 따른 디자인의 흐름에 대해서도 알아본다.

둘째, 해외 유명 인테리어 잡지인 홈스 앤 가든(Homes & Gardens)³⁾과 국내 20여명의 학계 교수진

1) 네이버 백과사전

<http://100.naver.com/100.nhn?docid=115171>

2) 장승미, 현대 패션에 나타난 오리엔탈리즘(Orientalism)에 관한 연구, 국민대학교 디자인대학원 석사학위논문, 2001, p.26

3) 홈스 앤 가든(Homes & Gardens) : 세계적으로 유명한 실내 인테리어와 가든 인테리어 전문지로 많은 제품과 인테리어 스타일을 소개하고 있음

및 업계 전문가들이 집필한 인테리어 프로덕트 1 (Interior product 1)에서 언급된 주요 유럽 직물 회사들을 중심으로 2007년 3월부터 2009년 3월까지 각 브랜드의 인터넷 사이트에 게재된 디자인을 조사한다. 이 중 최근 3년간 홈스 앤 가든의 Fabric Award에 선정된 유럽의 다섯 개 회사를 선별하여 문양을 위주로 한 오리엔탈 디자인의 특징을 조사·분석한다.

셋째, 분석된 오리엔탈 디자인의 특징을 바탕으로 오리엔탈 디자인을 제작할 수 있는 의도를 정하고, 그에 따른 디자인을 제작하고 분석한다.

이와 같은 연구 분석에 따라 유럽 인테리어 직물에 나타난 오리엔탈 디자인을 통해 현재 어떤 것이 유럽인의 관점에서 본 오리엔탈 디자인인지 그 특성을 파악하고 그것을 바탕으로 한국 전통 문화의 특징이 배어나는 우리만의 오리엔탈 디자인을 제안하고자 한다.

2. 이론적 고찰

2.1. 선행 연구 경향 분석

오리엔탈리즘은 서양인들이 동양에 대해 연구하는 학문이라는 의미와 서양이 동양에 반응하는 방식, 서양인의 동양에 대해 갖는 태도와 관념, 이미지 그리고 서양인이 동양에 대해서 만들어내는 담론이란 뜻을 포함하고 있다⁴⁾. 디자인에서는 오리엔탈의 이미지, 오리엔탈리즘의 사상을 가진 스타일을 오리엔탈 스타일로 말하며, 다양하게 디자인을 전개하고 있다.

앞서 서론에서 밝힌 바와 같이 오리엔탈 스타일에 관련된 논문은 꾸준히 증가하고 있는데, 2001년 발표된 허정문의 논문⁵⁾에서는 오리엔탈 스타일을 시기별, 지역별, 디자인 요소별, 기타의 변수로 다시 정리하여 이전 연구의 흐름을 다시 정리하여 일목요연하게 보여주고 있다. 2005년 발표된 조재연의 논문⁶⁾에서는 현대 패션에 나타난 오리엔탈 스타일을 이전 논문들의 내용을 분석하여 조형적, 미적 특성을 연구하였다. 그러나 2000년 이후의 논문들을 살펴보자면 오리엔탈 스타일에 관련된 논문들은 인테리어 분야보다는 주로 패션에 관한 논문들임을 알 수 있다[표1 참조].

텍스타일 분야에서는 전체 오리엔탈 스타일을 서술한 논문보다 일본, 중국, 인도의 한 쪽 나라 이미지에 치우쳐 연구되는 논문이나 과거 오리엔탈리즘의

원래 뜻과는 다른 우리의 시각에서의 동양, 한국 이미지를 위주로 쓰여진 논문들이 많이 나타난다. 이처럼 패션 분야보다 인테리어 텍스타일에서는 오리엔탈 스타일이 집중적으로 연구가 이루어지지 않거나 여러 가지 인테리어 스타일을 같이 논하며 연구되는 경향이 두드러진다. 그러나 2006, 2007년 우리나라 벽지에서도 오리엔탈 스타일의 한 형태인 퓨전스타일의 벽지가 많이 보여지고⁷⁾ 있어 인테리어 분야에서의 오리엔탈 디자인의 연구가 절실히 필요하다고 생각된다.

저자	연구주제	연구의 변수	분야
한승희 (2000)	오리엔탈 퓨전 스타일	조형적 특성 연구	대중문화 전반
성향숙 (2001)	90년대 패션의 오리엔탈리즘	중국 문양 연구	패션
장승미 (2001)	90년대 이후 패션의 오리엔탈리즘	디자이너의 오리엔탈 작품 연구	패션
허정문 (2001)	20세기 패션의 오리엔탈 스타일	스타일의 흐름과 특징 연구	패션
이경은 (2003)	오리엔탈리즘 패션의 컬러연구	먼셀의 색체계 이용 색상과 톤 분류, 분석	패션 (여성복)
박정현 (2003)	90년대 이후 패션에 나타난 오리엔탈 룩 비교	동·서양 디자이너의 오리엔탈 작품 비교	패션 (여성복)
이정미 (2003)	패션에 나타난 오리엔탈 표현양식비교	하이패션과 스트리트 패션의 비교	패션
히수정 (2004)	패션에 나타난 오리엔탈 이미지 비교	동·서양 디자이너의 오리엔탈 작품 비교	패션
조재연 (2005)	패션에 나타난 오리엔탈 시크 스타일의 미적특성연구	조형적, 미적 특성 연구	패션

[표 1] 오리엔탈 스타일의 선행 연구

2.2. 오리엔탈 스타일의 흐름

오리엔탈리즘의 시초는 기원전 2세기경 실크로드로 비롯된 중국 실크⁸⁾ 등의 다양한 교역을 들 수 있다. 그 이후 14, 15세기 르네상스 시대에 이루어진 실크로 개척 등으로 유럽에서는 동양에 대한 관심이 높아졌고, 아시아에서 수입한 염료와 염료기술은 유럽의 염료개발에 큰 도움을 주었다. 17세기 영국 동인도 회사의 설립으로 인해 인도, 중국, 일본에서 온 도기나 복식 등이 많이 소개되어졌고⁹⁾, 루이 14세를 위해 건립된 베르사유 궁전 정원의 '자기의 트리안옹'¹⁰⁾

4) 정진봉, 오리엔탈의 역사, 살림, 2003, p.4

5) 허정문, 20세기 패션에 나타난 오리엔탈 스타일에 관한 연구, 가톨릭대학교 대학원 석사학위논문, 2001, p.11

6) 조재연, 현대 패션에 나타난 오리엔탈 시크 스타일의 미적 특성 연구, 숙명여자대학교 대학원 석사학위논문, 2005

7) 백은영, 김선미, 드라마에서 나타난 오리엔탈 퓨전스타일의 벽지 디자인에 관한 연구, 한국디자인문화학회지 Vol.14, No.2, 2008

8) 정홍숙, 서양 복식문화사, 교문사, 1997, p.89

9) 김윤희, 20세기 서양패션에 나타난 동양복식의 형태미에 관한 연구, 서울대학교 석사학위 논문, 1990, p.17

10) 정홍숙, 박형애, 로코코 시대의 프랑스 직물에 나타난 시누

은 중국식 탑과 정자의 모습을 보여줬다. 18세기에는 중국취미, 시누아즈리(Chinoiserie)가 다양하게 유행하게 되고, 1851년 런던에서 개최된 만국 박람회에서는 일본의 판화가 널리 사랑을 받게 되어 유럽에 일본풍이 대유행을 하게 되었다. 그 당시 유행한 예술사조인 인상주의에서도 일본풍, 자포니즘(Japonism)¹¹⁾의 경향이 뚜렷하게 보여지는 것이 대표적인 예로 볼 수 있다. 19세기 중반 이후에도 유럽인의 생활에서 오리엔탈 스타일의 유행은 꾸준히 등장하였는데, 양탄자, 자기, 자개품, 신발, 의류 등 생활전반에 다양하게 나타났다. 20세기에 들어와서는 사회, 문화, 예술의 영역에 큰 영향을 끼쳤으며 1900년대 초반 아르누보, 아르데코의 시대양식과 더불어 복식에서도 많은 영향을 주게 되었고¹²⁾, 1900년대 중반에는 여러 패션 디자이너들에 의해 다양한 나라 스타일의 오리엔탈 룩이 선보였다.

오리엔탈 스타일은 큰 분야로 본다면 에스닉 스타일의 한 부분이라 볼 수 있으며, 20세기 후반으로 들어가면서 오리엔탈리즘이란 용어보다 오리엔탈 스타일이라는 디자인에 국한된 개념으로 집중되어 복식에 많이 나타나고 있다. 또한 현대 사회가 더욱 다양하고 복잡해지면서 오리엔탈에도 여러 사상이 혼재되어 있는 뉴 오리엔탈리즘을 표방하게 되었다. 이후 젠(Zen)과 퓨전(Fusion)이라는 복합적이고 다문화적인 양상을 보이고 있고 믹스 앤 매치 현상과 더불어 최근 사회 많은 분야에 관심 요소로 자리잡게 되었다.

3. 유럽 인테리어 직물에 나타난 오리엔탈 디자인의 사례분석 및 특징

3.1. 오리엔탈 디자인 사례분석

3.1.1 디자인 선정기준

선정기준은 국내 20여명의 인테리어 학계 교수진 및 업계 전문가가 집필한 인테리어 프로젝트 1에서 제시한 리스트를 참고하였다. 그리고 해외 유명 인테리어 잡지인 홈스 앤 가든에서 매년 발표하는 Fabric Awards를 기준으로 2006년부터 2008년까지의 내용

아즈리 영향에 관한 연구, 생활과학 논집, 1998, p.160, 1670년 건립, 중국풍의 실크 커튼을 기조로 세련되게 장식한 이궁

11) 김선화, 프랑스 인상주의에 끼친 자포니즘의 영향, 부산공업대학교 논문집, 1995, p.55, 유럽인이 일본 미술을 사랑하고 수집하는 일본취미를 의미하는 프랑스 조어, 프랑스의 미술비평가 필립 부르티(Phillippe Burty, 1830~1890)의 논문을 통해 처음으로 명명됨

12) 하수정, 현대 패션에 나타난 오리엔탈이미지 비교 분석, 홍익대학교 석사학위논문, 2004, pp.11-13

중 텍스타일 문양과 가장 관련이 많은 네 개의 부분을 정리[표 2 참조]하였다. 그 중 공통으로 언급된 직물 회사 다섯 개를 선정[표 3 참조]하는데 있어, 유럽 대표국인 영국, 독일, 프랑스, 3개국을 중심으로 선정하였다. 각 브랜드의 인터넷 사이트를 중심으로 2007년 3월부터 2009년 3월까지 각 브랜드의 인터넷 사이트에 게재된 디자인을 조사하여 오리엔탈 스타일 디자인을 선정하여 특징을 분석하였다.

		2006	2007	2008
Woven fabric	winner	Nina Campbell	Mulberry Home	Osborne & Little
	runners up	Andrew Martin, Busby & Busby	KA International, Jab Anstoetz	Nobilis, Sahco, Roger Oates Design
printed fabric	winner	Osborne & Little	Zoffany	Voyage
	runners up	Brian Yates, Nobilis	Osborne&Little, Christopher Farr, Rapture&Wright	John Stefanidis Lelièvre
wallpaper	winner	Osborne & Little	Sanderson	Anna French
	runners up	Sanderson, Lewis&Wood, Brian Yates	Cole & Son, Brian Yates, Anna French	Lena Proudlock, Farrow&Ball
fabric collection	winner	Designers Guild	GP&J Baker	GP&J Baker
	runners up	Ernest & Matilda	Designers Guild, Beacon Hill	Mulberry

[표 2] Homes & Gardens가 선정한 Fabric Awards

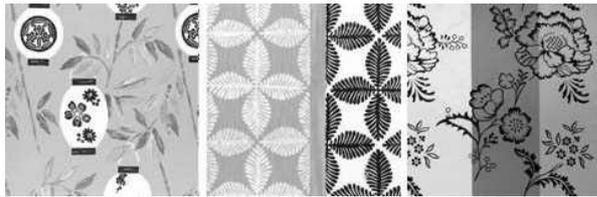
회사명	국가명	웹사이트
Designers Guild	영국	http://www.designersguild.com
Osborne & Little	영국	http://www.osborneandlittle.com
GP&J Baker	영국	http://www.gpjbaker.com
Nobilis	프랑스	http://www.nobilis.fr
Sahco	독일	http://www.sahco-hesslein.com

[표 3] 선정된 직물 회사

오리엔탈 스타일 디자인 선정 조건은 디자인의 여러 요소 중 컬러는 제외한 문양의 스타일에 중점을 두었다. 그리고 각 회사 인터넷 사이트에 나타난 디자인 설명 중 오리엔탈 이미지로 언급되었거나 널리 알려진 동양의 문양을 기초로 디자인 된 것을 위주로 선정하였다. 이에 총 5개 직물 회사에서 뽑은 오리엔탈 디자인은 수량은 총 94점이었고, 이를 위주로 공통된 유럽의 인테리어 직물에 나타난 오리엔탈 스타일 디자인의 특징을 분석하고 도출하였다.

3.1.2 선정 회사별 오리엔탈 디자인 사례 및 특징

Designers Guild는 영국의 유명한 인테리어 토탈 디자인 회사로 벽지는 물론 다양한 홈 인테리어 직물 및 제품을 취급하고 있다. 또한 이국적 취향이 많이 나타난 회사이긴 하나, 문양을 기초로 선정한 오리엔탈 스타일의 디자인은 개발된 많은 디자인 중에서는 비율이 높지 않았다. 사이트에 게재된 총 99개의 패브릭 컬렉션(Fabric Collection) 중 오리엔탈 스타일로 명명된 디자인은 네 개의 컬렉션이었으며 다른 디자인들은 오리엔탈 스타일에서 영향을 받았다고 의심할 수 있으나, 완벽히 오리엔탈이라고 단정 지을 수 없는 디자인들이 대다수였다. 네 개의 컬렉션에는 주로 일본에서 영향을 받은 디자인이 많았으며, 매화, 대나무 등의 사군자와 도자기[그림 1 참조], 정원의 풍경, 큰 꽃들과 일본의 기하무늬[그림 2 참조]들이 보여졌다. 주로 프린트 직물이 많이 나타났다. 그 밖에 동양 전통 견직물인 ‘호박단’에서 보여지는 색동의 이미지를 차용하여 나타난 디자인[그림 3 참조]과 중국의 전통문양집에서 보여지는 문양[그림 4 참조]이 플로랄 다마스크(Floral Damask)로 표현된 디자인[그림 5 참조]도 있었다.

[그림 1, 2, 3] Designers Guild의 오리엔탈 디자인
출처 : <http://www.designersguild.com>

[그림 4]중국 전통문양
출처 : 중국전통문양, 이종문화사, 1999, p.37

[그림 5] Designers Guild의 오리엔탈 디자인
출처 : <http://www.designersguild.com>

Osborne & Little은 인테리어 분야의 직물과 벽지를 생산하는 디자인 회사로써 많은 디자인들이 선보이고 있다. 사이트에 나타난 총 42개의 패브릭 컬렉션

중 10개의 컬렉션에서 오리엔탈 디자인이 나타나며, 선정되어 조사한 회사 중 가장 다양하고 많은 오리엔탈 디자인을 보여주고 있다. 중국, 일본의 디자인과 나아가 인도네시아에서 영향을 받은 디자인들이 나타났으며, 중국풍의 정원풍경[그림 6 참조], 도안화된 큰 꽃[그림 7 참조], 일본의 전통 옷인 기모노에서 바로 옮겨놓은 듯한 기하 무늬 디자인[그림 8 참조]과 중국의 용무늬가 다른 회사의 디자인과 차별되게 보여졌다. 그리고 단순한 기하무늬들이 중국의 비단 같이 채도 높은 컬러로 표현된 디자인들도 많이 나타났다.

[그림 6, 7, 8] Osborne & Little의 오리엔탈 디자인
출처 : <http://www.osborneandlittle.com>

GP&P Baker는 영국의 토탈 디자인 회사로 영국의 스타일을 살리면서 다양한 종류의 벨벳이나 모직, 실크류를 많이 사용하는 회사이다. 주로 사용된 문양은 부채나 큰 꽃[그림 9 참조]나 ‘황제의 정원(Emperor’s Garden)’이라는 컬렉션에서는 단순한 문양인 대나무, 구름, 나비, 기하 무늬 등이 많이 나타났다[그림 10 참조]. 또한 중국 화조도의 꽃과 새 등을 이용하여 클래식한 1830년대의 영국풍 친즈(Chintz)¹³⁾ 디자인으로도 표현되었다[그림 11 참조]. 값비싼 실크 원단을 이용하여 프린트, 자카드 직물, 자수 기법이 혼합되어 모티브를 표현한 것이 특색 있게 보여진다. 다른 회사의 디자인보다 오리엔탈 스타일을 조금씩 차용하여 색다른 영국풍의 디자인으로 변화시킨 것이 특이하다.

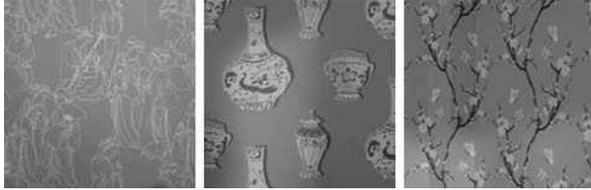

[그림 9, 10, 11] GP&P Baker의 오리엔탈 디자인
출처 : <http://www.gpbaker.com>

Nobilis는 프랑스의 대표적 인테리어 직물 및 벽지 회사이다. 주요 문양으로는 중국풍의 조그만 꽃무늬, 신선도[그림 12 참조], 도자기[그림 13 참조], 매화

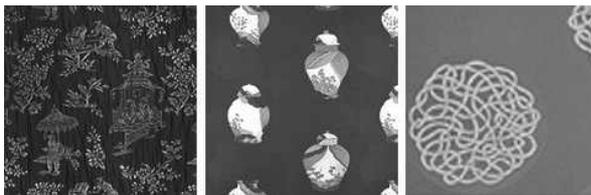
13) 패션큰사전편찬위원회, 패션큰사전, 교문사, 1999, p.546, 평직인 면직물에 정련·표백·염색 후 방축 및 방추 가공을 하고, 전분이나 수지처리 후 캘린더로 광택을 낸 문양염직물의 일종임, 사라사(sarasa)라고도 함

[그림 14 참조] 등이 나타났으며, 동양화의 수목채색화 느낌이 보여지는 먹선이나 이를 이용한 스트라이프무늬, 나비문양으로 된 자수 제품들도 있었다. 그러나 주로 프린트로 표현된 제품이 많았고, 다른 선정 회사보다 오리엔탈 스타일의 디자인은 많지 않았다.

[그림 12, 13, 14] Nobilis의 오리엔탈 스타일 디자인 출처 : <http://www.nobilis.fr>

Sahco는 독일 최고의 패브릭 제조 브랜드로 주로 자카드 직물을 많이 제조하는 회사이다. 다른 회사와 달리 직물 컬렉션 위주로 디자인을 진행하는 형식보다 각각의 디자인으로 사이트에 전개하였다. 주요 문양으로는 중국풍의 정원 풍경[그림 15 참조], 도자기[그림 16 참조], 중국 건축물의 지붕에서 영감을 받은 기하무늬나 장식무늬[그림 17 참조] 등이 보여졌으며 네팔의 카페트에서 영감을 받은 문양이나 인도네시아의 이카트(Ikat) 기법이 표현된 기하무늬, 동양의 음양오행의 순환의 개념을 표현한 것처럼 보이는 문양도 있었다. 주로 자카드로 많이 표현되었으며, 다른 회사들의 디자인 크기보다 웅장하고 크며 단순하게 표현된 경향이 특색 있게 나타났다.

[그림 15, 16, 17] Sahco의 오리엔탈 스타일 디자인 출처 : <http://www.sahco-hesslein.com>

회사명	나라	주요 문양	주요 표현기법	특이사항
Designers Guild	중국, 일본	정원풍경, 도자기, 사군자, 꽃, 기하무늬	프린트, 자카드	일본풍 및 프린트 직물 강세
Osborne & Little	중국, 일본, 인도네시아	정원풍경, 모란, 기하무늬, 용	프린트, 자카드	다양한 오리엔탈 디자인
GP&J Baker	중국	꽃, 부채, 사군자, 나비, 기하무늬	자카드, 자수	프린트, 실크직물, 자수기법 강세
Nobilis	중국	신선도, 도자기, 꽃, 매화, 나비	프린트, 자카드	오리엔탈 스타일 많이 나타나지 않음
Sahco	중국, 인도, 이슬람	정원풍경, 도자기, 기하무늬	자카드	이카트 기법 재현, 중국풍 강세

[표 4] 선정 회사별 오리엔탈 스타일 디자인의 특징

3.2. 유럽 인테리어 직물에 나타난 오리엔탈 디자인의 특성

선정한 다섯 개의 회사의 디자인을 검토하여 보면 오리엔탈 스타일이 나타나지 않은 곳은 없었다. 회사에 따라 오리엔탈 디자인이 많거나 적은 차이가 보였지만 텍스타일 디자인에 꼭 필요한 스타일인 것을 알 수 있었다. 이러한 오리엔탈 디자인을 분석하여 그의 특징을 크게 다섯 가지로 정리할 수 있었다.

첫째, 일본, 중국으로 대표되는 자포니즘과 시누아즈리를 표방한 각 국의 전통 문양을 차용한 디자인이 오리엔탈 스타일을 대표할 수 있었다. 간혹 인도나 인도네시아의 전통문양이나 기법들이 보였으나 압도적으로 일본, 중국 문양이 많았다. 넓게 표현한다면 서양에서 바라본 오리엔탈 디자인은 동양의 오래된 전통 디자인의 조형성을 서양의 시각에 맞춰 새롭게 디자인 된 것을 알 수 있었다.

둘째, 문양을 나라별로 분석해 보면 일본풍의 문양으로는 일본의 전통 의상인 기모노에서 차용한 작은 꽃무늬와 기하학 무늬가 있고, 중국풍으로는 정원 풍경, 플로랄 다마스쿠, 용무늬, 화조도 등이 나타났다. 그 밖의 나라로는 한국의 색동무늬, 인도네시아의 이카트 무늬 등이 주요 소재였다.

셋째, 모든 회사에서 공통적으로 보이는 문양으로는 도자기, 모란, 대나무, 매화, 나비가 나타나는 것으로 분석되었다.

넷째, 프린트 기법으로 표현된 예도 있었으나 대체적으로 자카드 직물이 훨씬 많이 나타났다. 자카드 직물은 오리엔탈 스타일의 오래된 직물 느낌을 그대로 재현할 수도 있고, 단순한 도안을 실(Yarn)로 이루어진 조직으로 풍부한 질감과 양감을 느낄 수 있게 하는 장점이 있기 때문이라 생각된다.

다섯째, 크로스 컬처의 영향으로 오리엔탈 디자인과 유럽 디자인을 섞어 새로운 디자인을 보여 준 믹스 앤 매치 스타일이 많이 나타났다.

4. 오리엔탈 디자인의 제작과 분석

4.1. 디자인 의도 및 방법

오리엔탈 스타일의 디자인은 과거 중세부터 현재 유럽 인테리어 직물에 많이 나타나고 있다. 또한 디자인 시장에서 아시아 여러 국가가 주도하는 디자인들이 전 세계에 많이 수출되고 있다. 물론 현재 유럽의 디자인 시장에는 일본, 중국의 이미지를 나타낸 오리엔탈 디자인이 대다수를 이루고 있다. 하지만 같은 동양권에서 다양한 전통문화를 지니고 있는 우

리나라만의 특색을 가진 오리엔탈 디자인을 제안한다면 색다른 오리엔탈 스타일을 만들어 나갈 수 있으리라 생각된다.

이에 주된 문양의 소재로써는 유럽의 오리엔탈 스타일 직물에 주로 나타난 도자기나 모란, 매화 문양을 토대로 하여 중국, 일본풍이 아닌 한국의 전통문양을 위주로 그 문양의 의미를 고려하여 문양을 선정, 디자인 제작을 시도한다. 또한 현 디자인 흐름에 맞는 믹스 앤 매치 스타일로 디자인을 하는데 있어, 꾸준히 디자인 트렌드의 중심이 되는 기하 무늬와 세계 직물시장에서 경쟁력 있는 인테리어용 오리엔탈 스타일의 디자인을 제작하고자 한다.

각 디자인은 오리엔탈 스타일을 가장 잘 표현할 수 있는 자카드 직물로 제작할 수 있도록 디자인의 리핏 크기, 실제 제작 경·위사를 고려하여 실제 자카드 직물로 제작하여 실제 인테리어 직물 시장에서 판매될 수 있도록 고부가가치 상품을 제안하였다.

본 논문에서는 디자인의 수정 및 제안이 용이하도록 컴퓨터 디자인 프로그램인 일러스트레이터 CS (Illustrator CS)와 포토샵 CS(Photoshop CS)을 이용하여 디자인을 개발하였다. 또한 각 디자인이 인테리어 공간에 적용된 예시를 통해 실제 공간에 적용했을 때의 효과를 나타내 보고자 하였다.

4.2. 디자인 제작 및 적용

오리엔탈 스타일의 디자인을 한국의 문양들 이용하여 다음에 제시된 5가지의 디자인으로 제안하였다. 전체 디자인은 인테리어 용도로 적절한 시장성을 위해 폴리에스테르(Polyester) 경사와 위사를 이용하고 [표 5]에서 보여지는 두 가지의 직물 사양에 따라 디자인을 제작, 조직 설계하여 자카드 직물로 제작하였다.

	경사 밀도	경사실	위사실	무늬크기 (가로)	침수
디자인 1,2	186	고광택 분사 20d	고광택사 Fil. 300/96	32.8 cm	2400구 ¹⁴⁾
디자인 3,4,5	160	고광택사 Fil. 150/48	고광택사 Fil. 300/96	38.1 cm	2400구

[표 5] 제작된 디자인의 직물 사양

디자인 1은 한국의 민화에서 많이 보여지는 고전적인 모란꽃과 고려청자 형태의 도자기를 주요 모티브로 하였고, 배경에 도자기의 무늬인 청자상감국당초문함을 이용하여 한국적인 느낌을 더욱 가미시켰다. 모란꽃은 부귀를 상징하는 꽃으로 주로 병풍 등

의 안방장식에 많이 쓰인 무늬이다. 이러한 모란꽃의 무늬와 줄기를 자연주의 성향이 짙은 영국풍의 식물 모티브의 구성 형태를 차용하여 자연과 우리의 전통이 같이 살아 숨 쉬는 느낌을 강조하였다. 컬러는 진한 그레이 바탕에 진핑크색 꽃으로 주목성을 높였으며, 모티브가 더욱 잘 나타나도록 위사 표현 위주로 조직이 설계되는 얇은 실인 20D의 경사 직물로 진행하였다. 세로 50cm, 위사를 4가지 실로 설계하고 제작하였다[그림 18, 19].

[그림 18, 19] 디자인 1(좌), 인테리어에 적용된 예(우)

디자인 2는 한국의 연꽃을 단순화하여 경쾌하고 율동감 있게 디자인한 것으로 연꽃은 불교에서 모든 것을 태어나게 하는 힘을 상징하고 환생과 재생을 의미한다. 이에 배경 바탕에 도트로 이루어진 원을 반복시켜 연꽃의 의미를 더욱 배가 될 수 있도록 하였으며, 지루할 수 있는 배경을 재미있고 차별화되게 하였다. 디자인 1에 비해 사용된 조직의 개수나 위사의 수를 줄여 모던한 느낌을 줄 수 있고, 전체 컬러는 오렌지와 브라운 계열의 컬러 톤으로 진행하였다. 배경 도트는 반짝이는 금사를 이용하여 색다른 느낌을 주었다. 세로 55 cm, 위사를 3도로 설계, 제작하였다[그림 20, 21].

[그림 20, 21] 디자인 2(좌), 인테리어에 적용된 예(우)

디자인 3은 목련꽃의 이미지를 이용하여 한국적인 단아함과 세련됨을 표현하였다. 부드럽고 섬세한 큰 꽃과 귀엽고 단순한 매화꽃을 같이 배치하여 동양적인 느낌을 주었고 배경에 그라데이션 원을 배치하여

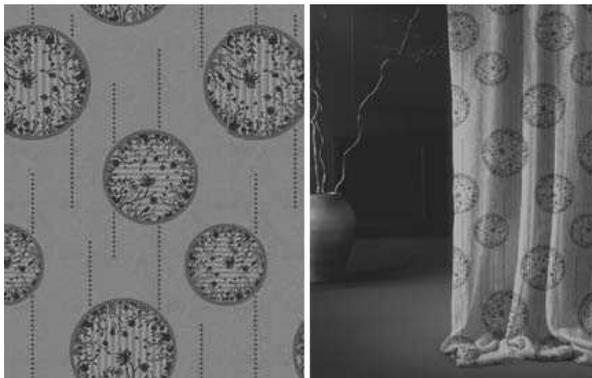
14) 송경자, 자카드직물의 패턴디자인과 제작공정에 관한 연구, 경성대학교 대학원 박사학위논문, 2006, p.47, 자카드 직기의 의장 폭을 결정하는 1완전 패턴을 표현하는 경사의 침수를 말함

단순하지 않도록 디자인을 진행하였다. 옐로우 아이 보리 꽃에 브라운 컬러의 배경과 중채도의 옐은 그린을 이용하여 부드럽고 편안한 배색을 하였고, 두꺼운 느낌의 150D의 그레이 경사에 제작하여 커튼의 용도로 적당하도록 하였으며 위사 4도로 다양한 컬러가 나타나도록 제작하였다[그림 22, 23].

[그림 22, 23] 디자인 3(좌), 인테리어에 적용된 예(우)

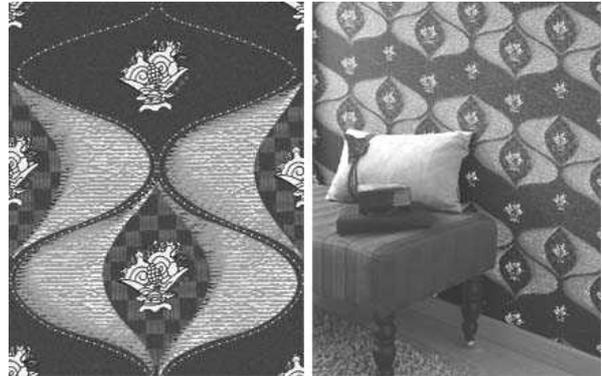
디자인 4는 귀여운 느낌으로 들꽃과 야생풀들을 도안화하여 부드럽지만 강인한 한국인의 정신을 표현하고 원이라는 공간 안에 배치함으로써 동양의 정신 세계인 자연의 하나 됨, 순환을 표현하고자 하였다. 모노톤으로 살짝 그린톤을 띤 짙은 색을 원형 주위와 작은 도트라인에 사용하였고, 그레이 톤을 주조색으로 나타내었다. 배경에는 잔잔한 한국 창살문양의 텍스처를 아주 작게 배치하였다. 세로 65 cm, 150D의 그레이 경사 실을 이용하고, 위사를 2도로 제작하였다[그림 24, 25].

[그림 24, 25] 디자인 4(좌), 인테리어에 적용된 예(우)

디자인 5는 우리나라 민화의 기명도(器名圖)에서 보여지는 정물을 윌리엄 모리스의 오지(Ogee) 리벳을 응용하여 디자인을 하였다. 크게 보면 가로줄 무늬 느낌의 꽃이 정렬되어 있는 것처럼 보이는 유럽의 기하무늬 형태로 보이지만 민화의 소재를 이용하여 한국적인 느낌을 표현하고자 하였다. 검정색의 경사를 이용하여 무게감 있는 컬러를 주었고, 작은 모티브와 중간의 바둑무늬 텍스처에 포인트로 중채도의 핑크 컬러와 브라운 컬러를 이용하였다. 세로 47cm, 150D

의 블랙 경사 실을 이용하고 위사 3도로 제작하여 직물벽지에 응용하고자 하였다[그림 26, 27].

[그림 26, 27] 디자인 5(좌), 인테리어에 적용된 예(우)

	사용 문양		디자인 특징
디자인 1	모란꽃, 고려청자, 청자상감국당초문합		영국풍의 식물 모티브의 구성 형태 차용, 자연주의적 성향
디자인 2	연꽃, 도트		단순하게 도안화, 도트 원을 이용하여 경쾌하고 울동감 있게
디자인 3	목련꽃, 매화꽃		한국적인 단아함과 세련됨을 표현
디자인 4	들꽃, 야생풀, 원		부드럽고 강인한 한국인의 정신, 자연의 하나 됨, 순환을 표현
디자인 5	기명도의 정물, 오지패턴		유럽의 기하무늬 형태에 민화에서 보이는 정물을 이용하여 한국적인 느낌을 표현

[표 6] 제작된 각 디자인의 특징

5. 결론

현대 사회는 매우 빠른 속도로 변하고 있고, 이는 시시각각 변화하는 첨단 기술의 발달에 따른 결과로 볼 수 있다. 이러한 시대 상황에 따라 오늘날 소비자들은 많은 분야에서 항상 새로운 것을 요구하고 있다. 그 중 인테리어 분야에서도 새롭고 다양한 디자인 스타일이 나타나고 있으며 이에 발맞추어 디자인 시장에서는 끊임없이 요구되는 새로움의 대안으로 오래된 옛 것을 바꾸고 여러 가지를 결합시켜 새로운 것을 창조하는 경향이 많아졌다. 이때 인테리어 텍스타일에서 사용된 기본적 디자인 소재로서의 오리엔탈 스타일은 17~18세기에 유럽에서 번창한 이국취미였

으나, 그것은 먼 과거 동양에서부터 사용되었던 문양들을 기초로 만들어진 디자인이라 할 수 있다. 따라서 오래된 동양의 많은 예술적 소재들을 이용하면 현대 소비자들의 라이프스타일과 심미적 욕구에 부응하는 다양한 디자인을 만들 수 있을 것이다.

이에 본 연구에서는 여러 디자인 분야에서 다양한 선행 연구가 있었던 '오리엔탈 스타일'에 대해 상대적으로 연구가 미흡하게 진행되고 있는 인테리어 텍스타일 디자인 분야에 관한 연구를 하고자 하였다. 연구 방법으로 오리엔탈의 어원이 생겨난 시발점인 현재 유럽의 인테리어 직물에 나타난 오리엔탈 디자인을 조사, 분석하였고, 크게 다섯 가지의 특징을 도출할 수 있었다.

첫째, 주로 일본, 중국풍의 전통 문양을 차용한 오리엔탈 스타일이 주류를 이루었다. 둘째, 각 국의 오리엔탈 스타일을 대표하고 구분을 가능하게 하는 주요 소재들을 분석할 수 있었다. 셋째, 공통적으로 나타나는 모티브로는 도자기, 나비, 모란, 대나무, 매화 등이 있었다. 넷째, 오리엔탈 스타일의 제작 기법은 동양의 미감을 표현하는데 있어 프린트보다 효과적인 자카드 직물에서 많이 나타났다. 다섯째, 세계적인 흐름인 크로스 컬처의 영향으로 믹스 앤 매치 스타일의 오리엔탈 스타일이 많이 나타났다. 이러한 특징을 바탕으로 세계 시장에 수출할 수 있는 우리나라의 오리엔탈 디자인을 제안하고자 하였다.

문양으로는 유럽의 인테리어 직물에서 나타난 주요 문양을 쓰되 한국적 정서를 느낄 수 있는 의미를 가진 소재인 모란, 연꽃, 매화, 한국 민화에서 나타난 무늬를 위주로 디자인 전개하였다. 이는 한국전통문양을 이용한 문화상품 개념이 아닌 세계 속에 자연스럽게 어울릴 수 있는 한국의 텍스타일 디자인 제품이 될 수 있도록 현대 디자인 트렌드인 믹스 앤 매치 경향을 디자인에 많이 나타내도록 하였다. 또한 오리엔탈 디자인을 표현하기에 효과적인 자카드 직물로 제작 가능하도록 디자인을 진행하여 인테리어 직물에 맞는 직물의 소재에 따라 제작하였다. 이상의 연구를 통하여 다섯 점의 유럽의 인테리어 직물에서 나타난 디자인 경향과 현재 디자인 트렌드를 결합한 한국의 오리엔탈 디자인을 얻을 수 있었다.

오리엔탈 디자인은 동양에서 과거부터 꾸준히 내려오는 미감을 새롭게 표현하고 서양인들에게는 언제나 동양의 신비로움을 느낄 수 있는 디자인적 소재로 각광을 받았다. 그러나 유럽 인테리어 직물에서 나타난 오리엔탈 디자인에서는 우리나라의 성향을 띤 오리엔탈 디자인은 찾아볼 수 없어 상당히 안타까웠다. 그러나 이러한 현재의 디자인 흐름에서 한국의 이미

지를 보여줄 수 있는 오리엔탈 디자인을 개발해 나간다면 지금까지 보인 디자인에서 벗어나 세계 속의 한국 디자인을 선보일 수 있는 좋은 기회가 될 것이다.

본 연구의 제한점으로는 분기·시즌별로 제안되는 스타일이 확연히 차이가 나고 컬렉션 자료가 풍부한 어패럴 텍스타일 분야와는 달리 인테리어 텍스타일 분야는 여러 분기동안 동일한 컬렉션을 진행하는 경우가 많아 트렌드에 따른 오리엔탈의 흐름이나 디자인 변화를 자세히 연구하는데 많은 한계가 있었다. 그러나 오리엔탈 디자인에 대한 꾸준한 연구는 유구한 역사를 가진 우리나라의 문화적 경쟁력을 바탕으로 앞으로의 텍스타일 디자인이 발전하는데 있어 가능성을 열어 줄 연구라고 사료되며, 앞으로 다양한 디자인 개발을 위해 지속적인 연구가 이루어져야 할 것이다.

참고문헌

- 민병철 발행, 「Interior Products 1」, Interini & Decor, 2007
- 정진농, 오리엔탈의 역사, 살림, 2003
- 정홍숙, 서양 복식문화사, 교문사, 1997
- 패션큰사전편찬위원회, 패션큰사전, 교문사, 1999
- Joseph. O'Addetta, 중국전통문양, 이중문화사, 1999
- 김선화, 프랑스 인상주의에 끼친 자포니즘의 영향, 부산공업대학교 논문집, 1995
- 김유영, 현대 패션디자인에 나타난 아시아 풍 문양에 관한 연구, 홍익대학교 대학원 석사학위논문, 2008
- 김윤희, 20세기 서양패션에 나타난 동양복식의 형태미에 관한 연구, 서울대학교 석사학위 논문, 1990
- 박정현, 현대 패션에 나타난 오리엔탈 룩, 부경대학교 대학원 석사학위논문, 2003
- 백은영, 김선미, 드라마에서 나타난 오리엔탈 퓨전스타일의 벽지 디자인에 관한 연구, 한국디자인문화학회지 Vol.14, No.2, 2008
- 성향숙, 현대 패션에 나타난 오리엔탈리즘에 관한 연구, 서울여자대학교 대학원 석사학위논문, 2001
- 송경자, 자카드 직물의 패턴디자인과 제작공정에 관한 연구, 경성대학교 대학원 박사학위논문, 2006
- 이경은, 오리엔탈리즘 패션의 컬러연구, 홍익대학교 산업미술대학원 석사학위논문, 2003
- 이정미, 하이 패션과 스트리트 패션에 나타난 오리엔탈리즘의 표현양식 비교, 인천대학교 산업대학원 석사학위논문, 2003
- 장승미, 현대패션에 나타난

- 오리엔탈리즘(ORIENTALISM)에 관한 연구,
국민대학교 디자인대학원 석사학위논문, 2001
- 정홍숙, 박형애, 로코코 시대의 프랑스 직물에 나타난 시누아즈리 영향에 관한 연구, 생활과학 논집, 1998
 - 조재연, 현대 패션에 나타난 오리엔탈 시크 스타일의 미적 특성 연구, 숙명여자대학교 대학원 석사학위논문, 2005
 - 하수정, 현대 패션에 나타난 오리엔탈이미지 비교 분석, 홍익대학교 대학원 석사학위논문, 2004
 - 한승희, 오리엔탈 퓨전 스타일, 이화여자대학교 대학원 석사학위논문, 2000
 - 허정문, 20세기 패션에 나타난 오리엔탈 스타일에 관한 연구, 가톨릭대학교 대학원 석사학위논문, 2001
 - 네이버 백과사전, <http://100.naver.com/>
 - 홈스 앤 가든, <http://www.homesandgardens.com>
 - Designers Guild, <http://www.designerguild.com>
 - GP&J Baker, <http://www.gpjbaker.com>
 - Nobilis, <http://www.nobilis.fr>
 - Osbone & Little, <http://www.osborneandlittle.com>
 - Sahco, <http://www.sahco-hesslein.com>