

윌리엄 모리스 텍스타일 디자인에 나타나는 패턴 구조 분석

A Study on repeated pattern in William Morris Textile Design

주저자 : 조배문

건국대학교 일반대학원 의류학과 텍스타일디자인 전공 박사과정

Cho, Bae Moon

PhD Candidate, Dept. of Textile Design, The Graduate School of Konkuk University

공동저자 : 김선미

건국대학교 예술문화대학 디자인학부 텍스타일디자인 전공 교수

Kim, Sun Mee

Professor, Dept. of Textile Design, College of Art & Design, Konkuk University

1. 서론

- 1.1. 연구목적
- 1.2. 연구방법 및 범위

2. 윌리엄 모리스 디자인에 대한 일반적인 고찰

- 2-1. 윌리엄 모리스의 작업 배경
- 2-2. 윌리엄 모리스의 작품 분석

3. 윌리엄 모리스의 텍스타일 디자인에 나타나는 패턴 구조 분석

- 3-1. 윌리엄 모리스의 패턴 구성요소
- 3-2. 윌리엄 모리스의 패턴 반복
- 3-3. 윌리엄 모리스의 패턴 밀도

4. 결론

참고문헌

논문요약

일반적으로 디자인분야에서 대중들에게 정보를 전달하기 위해서 다양한 시각적 형태를 제시하는데, 텍스타일 디자이너는 프린트 패턴 디자인을 통해 대중들과 소통한다고 할 수 있다. 그만큼 텍스타일 디자인분야에서 패턴 디자인은 주요한 요소인데, 패턴은 그 기원을 장식에서 찾아볼 수 있으며, 오랜 세월 컬러와 장식적 요소들, 미술사, 형태 구조의 변화로 인해 텍스타일 디자인의 한 부분으로 발전해 나아가고 있다. 단순한 장식의 개념을 오늘날과 같은 디자인으로 전환되도록, 기초를 놓은 영국의 윌리엄 모리스는 예술공예운동을 통하여, 미적 가치와 질서를 지닌 다양한 패턴 디자인을 보여주었다.

이에 본 연구는 윌리엄 모리스의 텍스타일 디자인의 패턴 구조를 분석하여, 현재 패턴 디자인 개발 작업에 활용할 수 있는 참고자료로써 이를 제시하고자 한다. 즉, 모리스 디자인의 형태 근원과 구체적 양상을 고찰하고, 패턴 구조에서 보이는 시각적 질서와 통일성을 분석하고자 한다. 이를 위해서 '패턴구성요소', '밀도', 'PP의 형태', 그리고 '배열구조' 등의 분석을 통해 그의 작업에 나타난 조형성을 이해하고, 그 공간적 특성을 분석한다.

주제어

윌리엄 모리스, 텍스타일 디자인, 리피트 패턴

Abstract

In general, design is presented in various visual ways in order to deliver information to the public, and textile designers, especially, can communicate with the public through the printed design. In the field of textile design, it is the main element to arrange repeated pattern. The origins of 'Pattern' can be seen traced to 'Ornament', due to the changes in colour, decorative elements, art history, and the structure of the form in a long time, 'Ornament' has been developing into a part of textile design. William Morris who changed the concept of decoration, such as simple to switch design, shown new surface design with aesthetic value and different order through the arts and crafts movement in U.K.

By focusing the structure of William Morris's textile designs, there are analyzed the pattern can be used in the development of reference design as it will want to present. The study explores the source and the specific aspects of Morris design, and the visual order and unification of patterns founded in the structure. It is understood and looked into the spatial characteristics shown in his work of art through studying the Component and Density of pattern, the form of Primitive, and the array structure.

Keyword

William Morris, Textile Design, Repeated pattern

1. 서론

1.1. 연구목적

모든 디자인은 전달 될 일반적인 정보, 즉 주제가 있어야 하며 이는 기능적이고 의미가 있는 요지를 담아야 물리적이면서 시각적인 형태로 제시된다.¹⁾ 그런 점에서 텍스타일 디자이너는 패턴 디자이너라는 시각적인 방식으로 대중들과 소통한다고 할 수 있다. 패턴은 이미 인간 표현의 가장 오래된 형태 중 하나로, 미의 추구를 위한 장식(ornament)이라는 개념으로 널리 사용되었다. 장식은 메소포타미아와 이집트에서 발굴된 고대의 유물들에서 그 기원을 찾을 수 있는데 중세에 들어서는 거의 모든 책들에서도 다양한 장식들을 찾아 볼 수 있다. 오늘날 장식미술은 컬러, 장식적 요소들, 미술사, 다양한 패턴 구조들 그리고 새로운 기술의 발전과 함께 텍스타일 디자인의 한 부분으로 발전해 나아가고 있다.

과거의 장식 미술이 오늘날과 같은 텍스타일 디자인으로 전환되도록 근대 디자인 운동의 기초를 놓은 사람이 바로 영국의 윌리엄 모리스(William Morris, 1834-1896)이다. 그는 예술 공예 운동(The Arts and Crafts Movement)을 통하여 디자인의 올바른 모습을 실천적으로 추구하였다.²⁾ 그는 장식 디자인 패턴에는 세 가지의 특징이 있어야 한다고 주장하였는데, 그것은 바로 아름다움과 상상력 그리고 질서이다. 그 중 질서는 아름답고 자연스러운 양식을 만들어내며 그것은 자연뿐만 아니라 그 저편에 있는 많은 것들을 상기시킨다고 하였다.³⁾

이처럼 디자이너의 상상력을 바탕으로 표현되는 아름다운 문양이 시각적인 질서와 통일을 갖추기 위해서는 패턴 디자인으로서 꼭 필요한 형태 조직의 문제를 해결해야 한다. 이를 위해 구성 요소들을 정교히 조정하고 능숙히 처리하여, 전달할 메시지에 다양한 변화를 주어 강조점을 역설하거나, 상상력으로 의미 있는 형태들을 창조할 수 있으며, 표현하는 내용의 구성에 따라 복잡하거나 평이한 변화를 보여줄 수도 있는 것이다. 디자인에서 형태를 생성하는데 있어서 최종 목적은 시각적 통일을 통한 아름다움의 표현이라 할 수 있는데, 이는 소비자로서 하여금 형태를 지각하고 그것에 의미를 부여하여 의도된 커뮤니케이션

(communication)을 도출할 수 있게 해주는 형태들의 논리적 통합이라 할 수 있다.⁴⁾

이에 본 연구에서는 디자인의 원리에 의해 생성된 패턴에 대한 개념적 정의와 창의적인 패턴 구조로서의 그 특성을 명확히 하고, 패턴의 형태적 특성을 분석하여 패턴 디자인의 구조 방법론의 가능성과 그 가치를 탐구하고자 한다. 이를 위하여 근대 디자인 운동의 시초이자 현재까지 최고의 디자인으로 인정받고 있는 윌리엄 모리스의 직물 디자인을 분석하여, 그 형태가 무엇에서 비롯되었고, 그 구체적 양상은 어떠한지 고찰하여 그의 패턴 구조에서 보이는 시각적 질서와 통일을 분석하고자 한다. 이러한 연구를 통해 그의 작업에 나타난 조형성을 이해하고, 이를 현대 패턴 디자인 개발 작업에 활용할 수 있는 참고자료로 제시함으로써 예술성이 가미된 디자인 개발에 새로운 활력을 주고자 함을 목적으로 둔다.

1.2. 연구방법 및 범위

본 연구는 윌리엄 모리스 직물디자인의 패턴 구조와 밀도 등의 분석을 통해 모리스 디자인의 조형성을 이해함으로써 현대 패턴 디자인 개발에 도움이 될 수 있는 가이드라인을 제시하고자 한다. 연구를 위한 문헌 자료들은 대학 도서관내 도서, 논문, 저널, 그리고 모리스 상회(Morris & Co.) 웹 사이트 등을 통하여 수집한다. 연구범위는 다음과 같다.

첫째, 윌리엄 모리스의 일반적인 디자인작업에 대해 탐구하고 시대별로 모리스의 디자인을 분류하여 그에 따른 표현양식의 특성을 분석한다.

둘째, 패턴디자인의 형태학적 의미를 분석한다. 즉, 패턴 형성 과정을 분석하기 위해 패턴의 구성요소들을 뽑아내어 그것의 크기와 이동 및 반복에 따른 형태의 변화 정도를 관찰한다. 이를 위해 시각적 형태의 구조, 질서와 집합(grouping)의 개념을 정립한다.

셋째, 패턴 구조분석을 위한 구성요소, 반복과 밀도에 대한 이론적인 고찰을 한다. 100여 개 이상의 윌리엄 모리스의 디자인 중 시대적 분류에 따른 그 특성이 가장 잘 드러난 다섯 개의 직물 디자인을 선택하여, 각 디자인의 구성 요소들의 형태를 분석하고 문양의 전개와 연결에 있어서의 간격, 위치와 밀도 등을 관찰한다.

1) 찰스 왈쉬레거 외, 디자인의 개념과 원리, 안그래픽스, 1998, p.435.

2) 이경희, 윌리엄 모리스의 텍스타일 디자인에 관한 연구, 디자인학연구 제 42호 Vol.14, No.2, 2001, p.165

3) 이광주, 윌리엄 모리스, 세상의 모든 것을 디자인하다, 한길아트, 2004, p.18-44

4) 찰스 왈쉬레거 외, op. cit., p.436

2. 윌리엄 모리스 디자인에 대한 일반적인 고찰

2.1. 윌리엄 모리스의 작업 배경

윌리엄 모리스는 19세기의 가장 영향력 있는 디자이너 중 한 명이자 오늘날까지도 널리 알려져 있는 대표적인 디자이너이고 소설가이자 시인이다. 그는 예술공예운동⁵⁾을 통하여, 삶의 둘레와 일상적인 생활 공간에 아름다움과 예술을 끌어들이는 근대 디자인의 선구자였다. 모리스는 미술공예운동의 모토로 ‘생활 속의 예술’을 내세워, 단순히 아름다움을 위한 아름다움이 아니라, 일반 시민의 삶과 생활 속에 일상적인 현실 속에 예술을 끌어들이는 장인이자 예술가였다.⁶⁾

모리스는 중세의 예술, 특히 고딕 건축에서 진정한 예술을 보았는데, 그는 근대 물질문명에 반기를 들어 소박하면서도 조화로운 그리스교도적인 중세 사회와 문화를 본받고자 한 고딕 복고양식, 특히 고딕 성당을 건축, 조각, 회화, 공예가 하나 되어 완성된 종합 예술이라고 찬양하였다.

“예술가는 바로 건축가이다”라는 확신을 지니고 있던 그의 미의식은 조각과 회화, 스테인 글라스, 타피스트리, 그리고 갖가지 공예품들로 가득 찬, 세계에서 가장 아름다운 집이라는 찬탄이 그치지 않았던 레드하우스(Red House)[그림 1]를 낳았다. 그 집은 공예가들의 공동 작업이 건축예술로 얼마나 훌륭하게 구현되는가를 보여주는 최고의 작품이기도 했다.⁷⁾

[그림 1] 레드하우스 (The Red House, Bexleyheath)

모리스는 단순한 아름다움이 아니라 일반 시민의 삶과 생활 속에 예술의 아름다움을 끌어들이고자 했으나 길드를 통한 그의 수공예 생산품들은 공장의 대량 생산품들 보다 비쌀 수밖에 없어, 모리스 상회에서 생산된 제품들은 돈 많은 부르주아 계층들이나 구입할 수 있었다. 결국 그가 구상했던 서민들을 위한,

5) 미술공예운동: 19세기 후반에 기계 대량 생산으로 인한 디자인과 품질의 저하, 값싸고 질 바쁜 제품들에 대한 비판으로 중세의 수공예 정신으로 돌아가자고 한 운동

6) 이광주, op. cit., p.18-20

7) Ibid., p.25-35

그들의 가치를 인정해주고, 그들을 예술적인 생활로 이끌어가기 위해 택했던 길드제도의 수공예품은 당시 서민들의 생활에 직접적으로 많이 파고들지는 못했다는 문제점이 있다. 그렇지만 영국에서 시작된 이 예술공예운동은 유럽과 미국으로 전파되었고, 20세기 디자인에 큰 영향을 미치게 되었다.⁸⁾

윌리엄 모리스는 1860년대 초부터 1896년까지 100여 개의 디자인을 남겼으며, 모리스 상회를 통해 벽지, 타피스트리, 자수, 타일, 카페트, 유리그릇 등 다양한 공예품 및 텍스타일 디자인을 제작하였다. 모리스의 제품 대부분이 기계가 아닌 수작업으로 제작된 것이라 하며, 그 제품들의 디자인을 위해 몇 천 매의 드로잉을 그렸다고 한다. 그렇다고 그가 기계를 통한 대량생산을 멀리한 것이 아니라 시각적인 디자인과정과 생산적인 디자인 공정 사이에서 합리적인 통합과 조화를 꾀었다. 그는 장인의 손과 기계가 하나 되어 움직이는 유기적인 작업을 바랬다.⁹⁾ 이로 인해 그는 제품 생산과정의 분업을 통한 디자이너와 생산자들 사이의 조직적 질서를 확립하였으며, 하나의 패턴 디자인을 벽지, 타피스트리, 카페트등의 다양한 제품에 적용하여 디자인의 활용도를 높였다. 또한 오늘날까지도 윌리엄 모리스의 디자인들은 모리스 상회를 통하여, 새로운 프린팅과 직기 기술로 보다 향상된 원단과 벽지 디자인으로 재생산되어지고 있으며, 현재 까지도 꾸준히 판매되어지고 있다.

2.2. 윌리엄 모리스의 작품 분석

윌리엄 모리스의 텍스타일 작품의 주된 특징을 살펴보면 그가 찬양하는 고딕의 특성에 따라 형태와 모양이 단순하고 견고하였으며, 선적이거나 유기적인 형태를 지니고 있었고, 그 형태들은 자연의 식물이나 새, 동물의 형태에서 따온 것들이었다. 또한 풍요롭고 다양한 색상의 사용과 보색효과, 패턴의 우아함, 장식성과 같은 중세 미술의 특성을 담고 있다는 것이다. 그 중 본 연구에서는 50여종의 직물과 벽지 디자인을 시대별 표현 방법에 따라 총 5기로 분류하여 그 특성을 다음과 같이 분석해보았다.

1861년 모리스와 그의 동료들이 상회(Morris, Marshall, Faulkner & Co.)를 설립하고 디자인한, 1870년도 이전의 작업들을 1기로 본다. 이 시기의 디자인은 후의 작업과는 크게 연관성이 없는 독립적이며 보수적인 작업들이라 할 수 있다. 당시 유행하던 패턴 경향은 모티브를 기하학적으로 변형시키거나 평면적

8) 윤다리, 윌리엄 모리스 작품을 응용한 현대 스카프 디자인 연구, 중앙대학교 석사학위논문, 2004, p.9

9) 이광주, op. cit., p.68-72

으로 표현하는 것이었는데, 이와는 달리 모리스는 자연적인 모티브들을 사실적으로 표현하였다.¹⁰⁾ 이 시기의 주요 작업은 그의 회사의 최초 디자인인 Trellis와 처음으로 대중들에게 그의 회사를 알리게 된 Daisy, 그리고 Pomegranate 등이 있다.

2기는 1870년부터 1875년으로 분류할 수 있는데, 이 시기의 작업들의 특징은 자연의 생명감을 내포한 자연스러운 곡선을 기반으로 한 모티브들의 반복구조라고 할 수 있다.¹¹⁾ 이 시기의 작업들의 모티브 표현 방식은 크게 두 가지로 나뉠 수 있다. Acanthus와 Vine의 포도덩굴과 잎사귀는 세부적이며 사실적으로 묘사되었으며, Jasmine과 Tulip 등의 작업에서 보이는 꽃과 잎들은 단순하고 형식적으로 묘사한 것이 특징이라 할 수 있다.

1876년부터 1883년까지의 3기의 작업들은 이전의 작업에서 보이는 부드러운 곡선에 의한 자연주의적 표현에서 벗어난, 엄격한 수직 반복과 좌우대칭 구조가 주를 이룬다. 또한 모티브들은 세밀한 표현이 점차 줄어들어 단순하면서 간결하게 형식적으로 묘사되었는데, 이러한 구조적 특성은 모리스가 가진 직조에 대한 흥미와 관심의 영향이라 볼 수 있다. 이를 가장 잘 살린 대표작으로는 Acorn과 Brother Rabbit, Bird and Anemone 등이 있다.

4기인 1884년부터 1890년은 3기에서 보인 수직 반복과 좌우대칭 구조에서 점차 벗어나 사선 구조를 사용한 시기이다. 다소 불안하게 보일 수도 있는 사선 구조에 격자로 꽃과 같은 주요 모티브를 배치하여 안정감 있게 표현하였다. Garden Tulip와 Wandle 같은 작품에서 보듯이 모티브는 세부적인 묘사를 줄이고 단순한 표현이 주를 이룬다.

1890년 이후부터 1896년, 그가 사망하기 전까지의 마지막 시기의 작업들은 다시 초기 작품들을 연상시킬 만큼 구조나 모티브의 묘사에서도 1870년대 분위기를 많이 지니고 있다. 앞선 4기의 주요한 특성인 대각선, 사선 구조가 완전히 사라지고 자연스러운 곡선위주의 반복 구조가 다시 등장하였다. 또한 모티브의 표현 방법에 있어서는 세밀한 세부 묘사와 함께 형식적인 단순한 표현 방식이 혼합되었다. 이 시기의 대표적 작업으로는 Black Thorn, Double Bough, Hammer Smith 등이 있다.

각 시기별 작품의 특성 및 주요작업들을 분석하면 다음 [표 1]과 같다.

[표 1] 시기별 작품 분석

기수	년도	특성	표현	주요 작품
1기	1870년 이전	독립적, 보수적	사실적 묘사	Daisy, Trellis, Pomegranat
2기	1870-1875년	물결흐름, 자연스러운 곡선	사실적, 세부적 묘사	Acanthus, Vine, Jasmine, Tulip
3기	1876-1883년	형식주의적 패턴 (수직반복, 좌우대칭)	형식적 묘사	Acorn, Brother Rabbit, Bird and Anemone
4기	1884-1890년	사선적인 패턴	형식적 묘사	Garden Tulip, Wandle
5기	1890-1896년	자연주의와 형식주의 재결합	사실적, 세부적 묘사	Black Thorn, Double Bough, Hammer Smith

3. 윌리엄 모리스의 텍스타일 디자인에 나타나는 패턴 구조 분석

앞선 표현형식에 따른 시대적 분류에 따라 나뉜 모리스의 직물과 벽지 디자인 중 각 시기별 특성이 가장 잘 드러난 디자인 Daisy(1864), Vine(1873), Brother Rabbit(1882), Garden tulip(1885) 및 Black Thorn(1892)와 같은 다섯 개의 디자인을 임의로 선정하였다. 이 선정된 디자인의 패턴 구성 요소들의 역할과 밀도에 따른 시각적 변화를 분석하고, 구성 요소들의 움직임에 따른 변화를 통해서, 균형과 조화의 유지를 위한 패턴 반복 방법을 명확히 한다. 또한 디자인의 배열구조를 분석하여 그 공간적 특성을 살펴보고자 한다.

3.1. 윌리엄 모리스 패턴의 구성요소

불어인 patron에서 온 패턴은 어떠한 개체의 집단 즉, 예측 가능한 방식으로 반복되는 요소들을 의미한다.¹²⁾ 이때 대부분의 구성요소들은 반복성과 주기성을 가지고 있어 시각적 질서와 조화를 준다. 시각 디자인이나 회화와는 달리, 일반적인 텍스타일의 프린트 디자인에서는 구성요소들이 조합과 반복으로 패턴이 형성된다. 텍스타일 디자인에서는 모티브의 형태와 크기, 색채와 같은 시각 요소가 놓이는 독특한 방법에 따라 구성의 구조를 결정하게 되며, 그것은 디자인의 시각적 질서와 통일에 영향을 미친다.

전체 패턴을 위해서는 먼저 개별 모티브인 패턴 기초요소 PP(Pattern Primitive)가 작업되어야 하며,

10) 윤다리, op. cit., p.9-12

11) 권복주, William Morris의 pattern양식에 관한 연구, 이화여자대학교 석사학위논문, 1981, p.49

12) Wikipedia, pattern, <http://en.wikipedia.org/wiki/Patterns> [2008.03]

이 PP가 조합, 반복되어 최소 반복단위 RPU (Repeated Pattern Unit)를 이루게 된다.¹³⁾ 이 RPU들을 다시 배열하거나 여러 층(layer)으로 구성하여 텍스타일 패턴을 디자인한다.

모리스의 디자인을 이러한 패턴 구성 과정에 따라 정리해보면 [표 2]처럼 모든 디자인은 먼저 1차적으로 2가지 이상의 다른 모티브로 기본적인 PP를 소유하게 된다. 이들 PP는 Daisy, Brother Rabbit, Black Thorn처럼 일차원적으로 보이거나 Vine과 Garden Tulip처럼 앞이나 줄기형태의 PP와 그 위에 층을 이루어 놓이는 또 하나의 PP로 구성되어 RPU를 형성하게 된다. 이렇게 형성된 RPU들은 각기 다른 방법으로 배열되어 최종 패턴 디자인을 완성하게 된다.

[표 2] 디자인의 패턴 구성 과정

디자인	PP 작업	RPU 디자인	RPU 배열
Daisy			
Vine			
Brother Rabbit			
Garden Tulip			
Black Thorn			

3.2. 윌리엄 모리스의 패턴 반복

3.2.1 모리스 디자인의 PP 형태

텍스타일 디자인에서는 PP 혹은 RPU들을 자연스

럽게 반복 배열하여야만 균형과 안정감을 줄 수 있는데, Richard M. Proctor¹⁴⁾는 바로 이 움직임을 스퀘어 (Square), 브릭과 하프드롭(Brick and Half-drop), 다이아몬드(Diamond), 트라이앵글(Triangle), 오지(Ogee), 헥사곤(Hexagon), 스케일(Scale) 및 서클(Circle)과 같은 8가지 단위형으로 분류하였다. 일반적으로 대부분의 올오버패턴(allover pattern)은 이 8가지 단위형 중 하나로 구성된다. 이 단위형들은 PP 혹은 RPU들을 배열할 때 보이지 않는 가이드라인의 역할을 하기도 하며, 특히 스트라이프나 체크패턴을 제작함에 있어서는 없어서는 안 될 부분이기도 하다.¹⁵⁾ 더욱이 M. Proctor의 단위형만을 사용하여 자칫 획일적이고 단순해질 수 있는 디자인에서 PP 혹은 RPU를 여러 단위형과 혼용하여 이동(translation)하거나 회전(turn-round) 혹은 반사(turn-over)시킴으로써 패턴의 배열은 새로운 다양성을 지니기도 한다.

이러한 8개의 단위형과 변형에 따른 PP와 RPU의 움직임을 분석하여 그 특성이 무엇에서 비롯되었고 그 구체적인 배열이 어떠한지 살펴보기에 앞서, 각 디자인의 PP 생성과정에서 보이는 구조를 분석하고자 한다. [표 4]를 보면 초기작인 Daisy의 경우 모티브의 묘사가 섬세하게 이루어진 것을 볼 수 있다. 각각의 모티브는 세로축을 중심으로 꽃봉오리의 개수, 줄기와 잎의 형태까지 좌우로 동일하게 대칭 구성되어 있다. 2기의 자연스러운 곡선과 사실적인 묘사가 돋보이는 Vine은 포도 덩굴과 버드나무 가지(Willow)를 주 모티브로 하였다. 그 중 포도가 세 개 열려있는 덩굴 PP는 사선 축을 중심으로 대칭되어 있으며, 버드나무는 중앙의 가지를 중심으로 스퀘어 단위형 안에 그려져 있다. 직조에 대한 흥미가 높았던 대부분의 3기 작업들은 단도로 제작되었는데, 그 중 Brother Rabbit은 1881년에 출판된 `the uncle Remus`라는 책에서 영감을 받은 디자인으로 모리스가의 애장 디자인 중 하나로도 유명하다. 이 디자인 역시 직조의 영향으로 매우 단순하게 묘사된 PP들이 정확하게 좌우대칭 구조로 이루어진 것을 볼 수 있다. 1885년 작인 Garden Tulip은 본래 Medway라는 명칭으로 불리었으나, 후에 바닥부분만 추출하여 이를 Medway로 칭하고 본 디자인을 Garden Tulip으로 변경하게 되었다. 이 디자인에서 보이는 튜립 PP는 기존의 좌우대칭에서 벗어나 새로운 사선형을 지니고 있으며,

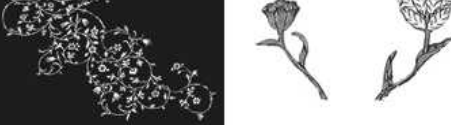

13) 조현승 외, 지각적 속성에 기초한 섬유 패턴 디자인 요소 분석체계 개발, 한국감성과학회지 Vol.1, No.2, 1998, p.56

14) Richard M. Proctor: 아티스트이자 교육자. 반복의 의미를 쉽게 정의하고, 패턴 반복을 8가지 단위형으로 상세히 분류하여 설명.

15) Proctor, Richard M., Principles of pattern design, Dover, 1990, p.8

바닥에 깔린 Medway는 자연스러운 곡선으로 덩어리를 이루고 있다. 마지막으로 5기의 Black Thorn을 보면 자연스러운 곡선으로 형태를 묘사함과 동시에 4기에서 보인 사선구조에서 벗어난 기존의 좌우대칭 구조를 볼 수 있다.

[표 3] 디자인의 PP 형태 분석

Daisy	
섬세한 묘사, 좌우대칭 구조	
Vine	
자연스러운 곡선과 사실적인 묘사 버드나무 가지: 스퀘어 단위형 포도 덩굴: 사선대칭 구조	
Brother Rabbit	
단순한 묘사, 좌우대칭구조	
Garden Tulip	
Medway: 자연스러운 곡선 튤립: 새로운 사선형	
Black Thorn	
자연스러운 형태 묘사, 좌우대칭 구조	

3.2.2 모리스 디자인의 배열 구조

텍스타일에서의 패턴 디자인은 여러 가지 PP로 구성된 RPU의 배열이 상하좌우로 연결되어 재판이 가능하도록 만들어져야 한다. 이러한 연결방식은 하나

의 RPU를 연속적으로 배열하여 연결하는 병렬무늬이음(Juxtaposition)과 RPU의 반복 배열을 두 개 이상 중첩시켜 배열하는 중첩무늬이음(superposition)으로 나뉜다.

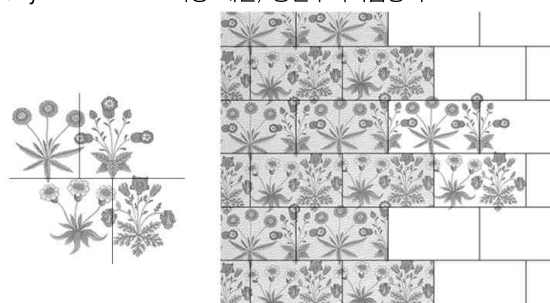
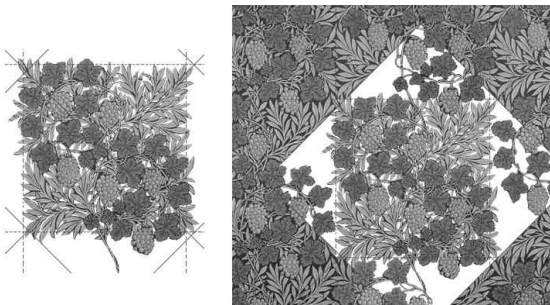
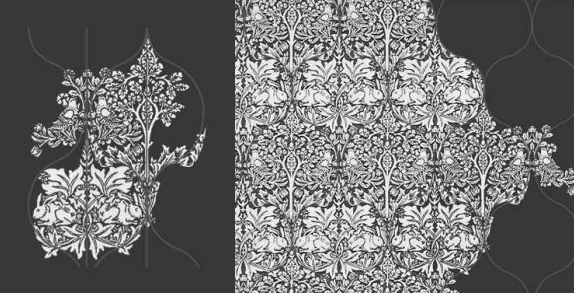
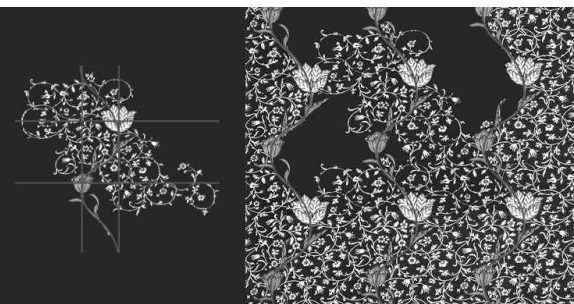
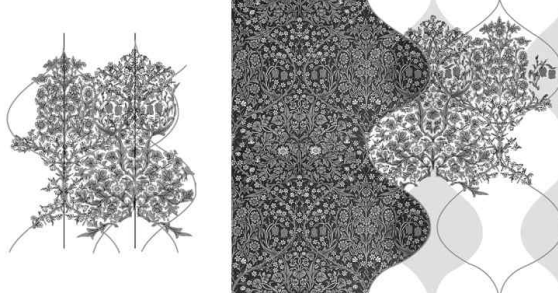
일반적으로 병렬무늬이음은 이동, 회전, 반사를 통해 배열되는데, PP 혹은 RPU를 이동시키는 방법으로는 좌우 일정한 열로 배치하는 바로 이동과 상하 혹은 좌우 변을 1/2 또는 1/3씩 서로 엇갈리게 연결 시켜주는 스텝 이동이 있다.¹⁶⁾ 가장 기본적인 바로이음으로는 스퀘어 형이 있으며, 브릭과 하프드롭 같은 형이 스텝이음에 포함된다. 이와 같은 단순이동과 더불어 구조의 변화와 다양성을 위해 회전과 반사이동을 사용하기도 한다. 회전은 선정된 축에 대하여 PP 혹은 RPU의 회전을 뜻하며, 예로 트라이앵글형의 PP를 90도로 사회전하여 또 다른 스퀘어형의 RPU를 만드는 것이다. 반사 이동은 하나의 PP 혹은 RPU를 거울에 반사시키듯 방향 전환하여 대칭을 이루게 하는 방법으로 트라이앵글형의 PP를 반사시켜 다이아몬드형의 RPU를 형성할 수도 있다.

이러한 병렬무늬이음방식에 요소의 재미를 더욱 추가하고 깊이를 주기 위해 PP 혹은 RPU의 반복 배열을 두 개 이상 중첩시켜 배열하는 방식이 바로 중첩무늬이음(superposition)이다. 병렬무늬이음과 달리 중첩무늬이음 방식은 두 개 이상의 PP 혹은 RPU를 배열하면서 하나의 PP 혹은 RPU가 부분적으로 또는 전체적으로 다른 PP 혹은 RPU에 의해 가려지면서 형성되는 것이 특징이다.

모리스의 디자인에서의 배열구조를 살펴보면 [표 4]와 같은데, 먼저 Daisy에서의 4개의 PP는 브릭형으로 배열되어 RPU를 형성한다. 이 RPU의 배열 역시 브릭 형식을 따라 병렬무늬이음방식으로 이동된다. Vine에서는 두 개의 PP가 중첩되어 움직이는 것을 확인할 수 있는데 먼저 바닥의 버드나무가지 PP는 스퀘어 형으로 반복 이동하며, 그 위의 포도 넝쿨은 다이아몬드 형으로 사선으로 반복된다. Brother Rabbit은 좌우대칭구조의 PP들이 2개의 중심선을 기준으로 병렬 배열된 후 오지 형으로 반복되어 있다. Garden Tulip에서의 배열 구조를 보면 2개의 PP, 즉 Medway와 Tulip이 중첩되어 배열된 것을 볼 수 있는데 바닥인 Medway의 자연스러운 곡선은 비정형화된 형태로 일정하게 이동되며 그 위로 사선으로 놓여진 Tulip은 다이아몬드 형으로 배열된다. 마지막으로 Black Thorn은 다양한 크기의 좌우대칭인 PP를 두 개의 중심선을 기준으로 오지 형으로 배열하는데 이때 두 개의 중심선 간격을 좁게 하여 두 개의 오지 형이 서로 중첩되게 하여 새로운 형태의 반복을 제안하였다.

16) 권오정, 텍스타일 디자인의 이론과 실제, 미진사, 1997, p.62-66

[표 4] 디자인의 패턴 배열 구조

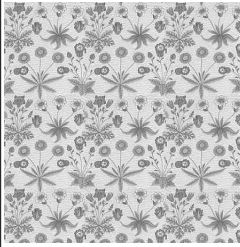
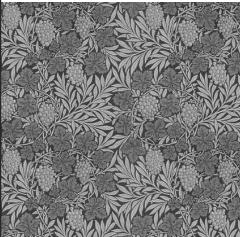
<p>Daisy</p> 	<p>브릭형 배열, 병렬무늬이음방식</p>
<p>Vine</p> 	<p>버드나무가지: 스퀘어형 포도 넝쿨: 다이아몬드형 배열 중첩무늬이음방식</p>
<p>Brother Rabbit</p> 	<p>오지형 배열, 병렬무늬이음방식</p>
<p>Garden Tulip</p> 	<p>Medway: 비정형 배열 튤립: 다이아몬드형 배열 중첩무늬이음방식</p>
<p>Black Thorn</p> 	<p>오지형배열, 중첩무늬이음방식</p>

3.3. 윌리엄 모리스 패턴의 밀도

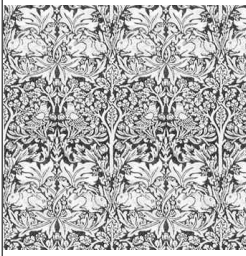
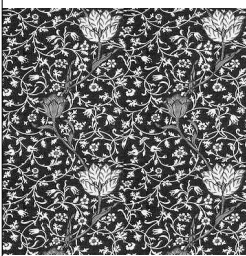
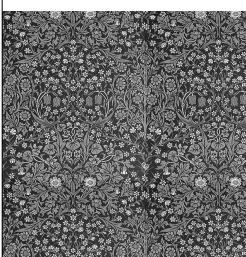
본 연구에서는 일정한 공간인 1yard 공간 안에 PP들이 얼마나 분포되었는가에 따라 밀도를 분류한다. 디자인의 밀도를 계산하기 위해 먼저 최소 반복 단위인 RPU를 확인하고, 리피트(repeat) 범위에 맞게 RPU의 크기를 준다. 각 디자인에 따라 1yard안에 RPU를 배열하여 그 안에서 PP가 얼마나 사용되는지 그 개수를 분석한다. 패턴의 밀도는 고밀도, 중밀도, 저밀도로 분류될 수 있으며¹⁷⁾, 1yard 안에 PP들이 51개 이상으로 뾰뾰하게 모여 있는 상태를 고밀도라 한다. Yard당 PP가 31개에서 50개 사이로 분포되면 이를 중밀도로 분류하며, 저밀도의 경우 yard당 30개 이하가 분포된다.

모리스의 Daisy 디자인의 경우, 4개의 PP가 12"안에 RPU를 형성하며, 이를 1 yard안에 배열하여 보니 총 29개가 분포되어 본 디자인은 저밀도로 볼 수 있다. 이와 같은 방법으로 다른 디자인을 분석해보니 Garden Tulip 역시 25개로 저밀도를 보였으며 밀도가 낮을수록 PP간의 거리가 멀게 배치되어 극대화된 시각적 효과를 얻을 수 있다. 그 외의 세 개의 디자인은 70개 이상 분포되므로 모두 고밀도로 나타났다. 이는 배경의 면적비가 상대적으로 낮아지므로 시각적인 효과가 적다. 분석결과를 표로 보면 다음 [표 5]와 같다.

[표 5] 디자인의 밀도

디자인명	1yard안에서의 디자인	yard안에서 PP의 수 (개/yard)	밀도류
Daisy		Repeat:12" 29개/yard	저밀도
Vine		Repeat:21" 76개/yard	고밀도

17) 이은옥, 국내 텍스타일 디자인의 분류 유형에 관한 연구, 한국디자인문화학회 Vol.13, No.3, 2007, p.279

Brother Rabbit		Repeat:16" 72개/yd	고밀도
Garden Tulip		Repeat:18" 25개/yd	저밀도
Black Thorn		Repeat:24" 80개/yd	고밀도

분석 결과를 보면, 하나의 패턴 디자인 내에서 PP의 크기와 가짓수가 많고 적음에 따라, 디자인이 주는 시각적인 효과는 달라질 수 있다. PP들이 바탕 면을 차지하는 정도를 PP의 밀도라고 정의할 수 있으며, PP의 크기가 커질수록 패턴이 주는 느낌은 더 강렬해진다. 즉 배경의 면적비가 상대적으로 클 때, PP의 밀도가 낮아지면서 시각적인 효과는 강해진다.¹⁸⁾

4. 결론

본 연구는 텍스타일디자인에서의 패턴구조에 대한 개념적 정의의 이해와 더불어 구조의 특성을 명확히 분석하고 이를 바탕으로 윌리엄 모리스 디자인의 형태적 특성과 구조적 질서 등을 연구하였다. 이러한 연구를 위해 모리스의 작업배경에 대한 이론적 고찰과 더불어 그의 디자인을 시기별 특성에 따라 다섯 기수로 분류하여 그 특징을 정리하였고, 모리스의 디자인을 분석하기에 앞서, 구성요소인 PP와 RPU의 형성과 밀도에 따른 디자인의 형태감과 질서의 변화를 이해하였다. 또한 이와 더불어 시기별로 분류된 모리스의 디자인 중 그 특징이 잘 드러난 다섯 개의 작업

을 임의로 선정하여 각 디자인의 패턴 구성과정과 밀도, PP 혹은 RPU의 형태, 구조 등을 분석하였다. 이를 통해 모리스 디자인의 구조를 분석해내는 과정에서 다음과 같은 결과를 도출하였다.

첫째, 19세기의 가장 영향력 있는 디자이너 중 한 명인 윌리엄 모리스의 텍스타일 작품은 고딕의 특성에 따라 형태와 모양이 단순하고 견고하며, 선적이거나 유기적인 형태를 지니고 있었다. 또한 그 형태들은 주로 식물이나 새, 동물의 형태에서 따와 장식성이 강한 것이 특징이다. 1860년대 초부터 1896년까지의 50여 개의 모리스 직물 디자인 중 분야의 표현 방법의 특성에 따라 총 5기로 나누어 분류할 수 있었다. 30여 년간의 모리스 직물 디자인을 시대별 표현 방법의 특성에 따라 분석 해 본 결과 1860년대는 후의 작업과는 크게 연관성이 없는 독립적인 작업들이라 한다면, 1870년 초반의 2기 작업들은 자연스러운 곡선을 기반으로 한 반복 구조를 가지고 있다. 1876년부터 1883년 동안인 3기에는 기존의 형태에서 벗어난 단순하고 간결하면서도 엄격한 수직 반복과 좌우대칭 구조를 가지고 있었으나 1884년부터 1890년까지의 4기 동안의 작업은 사선적인 구조로의 변화하기도 하였다. 1890년 이후부터 사망 전까지의 작업들은 앞선 4기의 주요한 특징들이 완전히 사라지고 자연스러운 곡선위주의 반복 구조가 나타났다.

둘째, 패턴에 대한 이해와 더불어 구성과정, 배열구조 파악, 그리고 패턴 밀도에 따른 특성을 명확히 함과 동시에, 시기별로 분류된 5개의 모리스의 디자인을 `패턴구성요소`, `밀도`, `PP의 형태`, 그리고 `배열구조`에 따라 그 공간적 특성을 분석하였다. 1기의 Daisy는 섬세하게 묘사된 좌우대칭구조의 PP들이 브릭형으로 배열되어 병렬무늬이음방식으로 구성되었다. 2기의 Vine의 PP들은 자연스러운 곡선과 사실적인 묘사로 표현되었으며, RPU의 배열은 버드나무가지의 스퀘어형, 포도 넝쿨은 다이아몬드형으로 중첩무늬이음방식으로 형성되었다. 3기의 Brother Rabbit에서는 기존의 작업들과 달리, PP를 최대한 단순하게 묘사하였으며 정확한 좌우대칭구조를 보여주었다. 배열방식은 오지형으로 병렬무늬이음방식을 따랐다. 4기의 Garden Tulip의 PP들은 자연스러운 곡선과 새로운 사선형 구조를 지녔으며 이들은 각각 비정형 배열과 다이아몬드형 배열로 중첩되었다. 5기의 Black Thorn은 좌우대칭 구조의 PP들이 자연스러운 곡선으로 묘사되었으며, 오지형으로 배열된 RPU들은 중첩무늬이음방식으로 형성되었다. 또한 이 디자인들의

¹⁸⁾ Ibid., p.57

밀도를 측정해보니 Daisy와 Garden Tulip은 모티브가 크고 넓게 배치된 저밀도로 시각적 효과가 강한 것을 알 수 있었으며 이외 3개의 디자인은 모두 밀도가 높게 나타났다.

셋째, 디자이너의 상상력을 미적 가치가 있도록 전개하기 위해서는 시각적 균형과 질서를 통한 조화가 필요한데, 본 모리스의 디자인 분석을 통해 패턴의 반복 구조에 따라 디자인의 균형감과 안정감이 좌우됨을 알 수 있었다. 또한 밀도의 높고 낮아짐에 따라 디자인이 주는 시각적인 효과가 변함을 알 수 있었다.

본 연구는 모리스의 대표적 디자인들을 통한 패턴 구조 분석을 통해 기존의 패턴 구조와 전개에 관한 방법론이 갖는 의미를 짚어봄으로써, 모리스의 디자인에는 어떤 유형의 구조들이 사용되었으며, PP의 크기와 변화에 따라 디자인의 시각적 질서와 균형이 어떻게 변하는지를 살펴볼 수 있다는 의의를 가지고 있다. 오랜 세월 동안 대중의 관심을 받고 있는 모리스의 디자인을 통해 패턴 구조의 시대적 한계성을 넘어 새로운 패턴디자인의 틀을 생성하기 위한 중요한 힌트를 제시할 수 있다고 생각되며, 향후 다양한 패턴 디자인 방법론의 모색과 그 활용을 위한 중요한 가이드라인으로서의 그 가치가 있다고 생각한다. 이번 연구를 바탕으로 앞으로 모리스 시대부터 현대까지의 다양한 텍스타일 디자이너들의 작업에서 보이는 형태적 특성을 분석하여 커다란 구조적 틀을 확립함으로써, 보다 균형과 조화를 지닌 디자인 개발을 위한 이론적 중심축을 구축해야 할 책임과 의무가 향후, 중요한 과제로 남는다.

참고문헌

- 권오정, 텍스타일 디자인의 이론과 실제, 미진사, 1997
- 김승자, 윌리엄 모리스의 텍스타일 작품에 관한 연구, 홍익대학교 석사학위논문, 1986
- 윤다리, 윌리엄 모리스 작품을 응용한 현대 스카프 디자인 연구, 중앙대학교 석사학위논문, 2004
- 이광주, 윌리엄 모리스, 세상의 모든 것을 디자인하다, 한길아트, 2004
- 찰스 왈쉬레거 외, 디자인의 개념과 원리, 안그래픽스, 1998
- 이경희, 윌리엄 모리스의 텍스타일 디자인에 관한 연구, 디자인학연구 제 42호 Vol.14, No.2, 2001

- 이은옥, 국내 텍스타일 디자인의 분류 유형에 관한 연구, 한국디자인문화학회 Vol.13, No.3, 2007
- 조현승 외, 지각적 속성에 기초한 섬유 패턴 디자인 요소 분석체계 개발, 한국감성과학회지 Vol.1, No.2, 1998
- 한정임, 윌리엄 모리스 직물디자인에 관한 연구, 한국디자인문화학회, 8권 2호, 2002
- Day, Lewis F., Pattern Design, B. T. Batsford Ltd., 1933
- Mitamura A., 100 Patterns by William Morris, Geisho, 2008
- Proctor, Richard M., Principles of pattern design, Dover, 1990
- Morris & Co., <http://www.william-morris.co.uk/history.aspx?P=1> [2008.03]
- V&A, William Morris, http://www.vam.ac.uk/collections/prints_books/features/Wallpaper/William_Morris/index.html [2008.03]
- Wikipedia, <http://en.wikipedia.org/wiki/Patterns> [2008.03]