

호주 원시 부족 Papunya Tula 회화를 응용한 패션디자인 연구

이 경 진 · 김 혜 연*

이화여자대학교 패션디자인전공 강사
이화여자대학교 패션디자인전공 교수*

요 약

복잡화되고 다양화된 시대의 디지털 기술은 편리함과 빠른 생활의 리듬을 주도하고 있으나, 현대인들은 정신적으로 단순함과 문화적 개성을 추구하고 있다. 이러한 현대사회 속에서 원시미술이 우리의 관심을 끄는 것은 꾸밈이 없고 느린 삶으로서 원시적 순수의 세계와 가까운, 단순한 삶의 추구라는 점이다. 원시미술에서 느낄 수 있는 감정의 솔직함과 표현의 순수함은 현대인에게 돌아봐야 할 창조의 근원적 발상원으로 다가온다. 이에 본 연구는 호주 원시 부족 미술에서 느낄 수 있는 원시 부족 삶의 이야기를 표현한 회화를 디자인 모티프로 선택하여 회화에 나타난 기호의 의미와 조형성을 분석하고, 시각적 요소를 재구성하여 현대 패션디자인 표현의 세계를 확대함에 목적을 둔다. 연구의 내용은 호주 원시 부족 전반 및 파푸나 지역 회화를 조사하고 디자인 모티프로서 파푸나 툴라 회화를 구성하는 기호와 상징성, 주제 및 조형성을 분석하였다. 그리고 주제별 기호에 나타난 조형 요소의 재구성을 통한 문양 개발, 작품 계획 및 결과 제시로 이루어졌다. 연구의 결과는 다음과 같다. 첫째, 회화를 구성하는 기호는 선과 형의 시각적 요소로서 해체와 분리, 조합 등의 재구성을 통한 다양한 문양으로의 조합이 가능하였다. 둘째, 파푸나 툴라 회화에서 보인 기호들의 조합은 원시 부족 삶의 이야기를 나타내며, 이러한 상징성에 근거한 표현은 디자인적 활용에 있어 스토리텔링의 가치가 있음을 확인할 수 있었다. 셋째, 파푸나 툴라 회화에서 보이는 색채는 차분한 이미지 속에서 기호 요소를 통한 은은한 울동미를 표현하며, 이는 색채 대비의 효과를 줄 때 시각적 이미지가 강화됨을 알 수 있었다. 넷째, 파푸나 회화에 나타나는 기호의 선과 형을 토대로 발전시킨 문양은 모던한 기하학적 형과 조화를 이루며, 단순한 실루엣의 선과 형의 디자인과 조화를 가능하게 하였다. 이상의 결과로 본 연구는 호주 파푸나 툴라 회화에 나타나는 상징성과 조형성의 분석을 통한 기호의 재구성으로 스토리텔링의 가치가 있는 문양디자인으로 패션디자인을 제시하였다는 점에 연구의 의의가 있다.

주제어 : 호주 원시 부족, 파푸나 툴라 회화, 패션디자인

*교신저자: 김혜연, hykim@ewha.ac.kr

접수일: 2020년 4월 22일, 수정논문접수일: 2020년 5월 17일, 게재확정일: 2020년 5월 28일

I. 서론

현대사회는 고도로 복잡화되고 다양화된 양상을 띠고 있다. 디지털 기술은 편리함과 빠른 생활의 리듬을 주도하고 있으나 현대인들은 오히려 ‘여유 있는 삶(slow life)’을 동경하며 추구하고자 한다. 쓰지 신이치(Tsujii Shin'ichi)는 현대사회의 이러한 흐름에 주목하여 그의 저서에서 경제적 관점으로 재단된 시간의 틀을 깨고 자연과 조화를 이루는 삶을 제시하였다(Tsujii, 2018). 느낌의 철학으로 현대사회의 병폐를 치유하고 마음의 안정과 평화를 얻는 것이다. 이는 지속가능한 삶으로서 자연친화적 삶, 단순한 삶을 추구하는 것이다. 그것은 꾸밈이 없고 느린 자연을 닮은 삶이며 본능에 가까운 원시적 순수의 세계와도 가깝다. 현대사회 속에서 원시미술이 우리의 관심을 끄는 것은 바로 이런 점에 있다. 원시미술에서 느낄 수 있는 감정의 솔직함과 순수함, 단순함은 현대인에게 돌아봐야 할 창조의 근원적 발상원으로 다가온다. 실제 20세기에 이르러 문화예술 분야에서는 이러한 원시 부족 미술의 예술적 가치를 발견함과 동시에 새로운 조형적 모티프로서의 가능성을 모색하게 되었다. 이렇듯 다양한 문화적 배경을 지닌 지역 미술에 대한 관심은 표현의 세계에 있어서 문화적 차용의 길을 열어주었다. 그러나 차용은 적용 과정에 있어서 창의적 결합 또는 융합이 일어날 때 그 가치와 의의가 있다고 본다. 세계에서 가장 오래된 현존하는 원시 부족인 호주 원시 부족(Aboriginal)은 수 세기에 걸쳐 독자적 문화예술 활동을 영위하고 있다. 그들은 예술가 그룹을 형성하여 원주민 토착문화를 현대적 감각의 디자인에 성공적으로 적용하고 있다. 호주 파푸나 툴라(Papunya Tula) 원시 부족 문화에 있어서 예술은 지식의 표현이며, 권위의 한 양식이다. 그들에게 디자인과 기호는 삶의 원천이며 이상적 토대와 우주의 조화로운 균형을 제공받는다 생각하였다. 따

라서 호주 원시 부족들은 정치적인 항쟁을 통해서도 그들 문화의 정체성을 지키기 위해 노력하였으며 현대에 이르기까지 독창적인 예술로 발전시켜왔다. 이들은 시각적 기호를 통해 생존에 가까운 삶의 이야기를 솔직하게 서술했다. 이러한 원시 부족의 디자인 방법과 창조적 상상력 속에 조형요소를 풍부하게 구사한 점은 현대의 디자이너에게 모본이 되며 독창적 디자인을 제시하고자 하는 본 연구에 풍부한 표현의 영감원으로서 가치가 있다고 본다. 호주 원시 부족 미술을 응용한 디자인 연구에 대한 선행연구는 다음과 같다. 호주 원주민 미술을 염색기법으로 표현한 텍스타일 디자인 연구(Im, 1998), 호주 케링케 아트(Keringke Art)의 독특한 조형적 특징들을 점도를 이용한 부조기법으로 표현한 아동복 일러스트레이션 연구(Seo, 2008), 호주 파푸나 툴라 아트를 니트에 표현한 패션디자인 연구(Seong, 2002), 호주 케링케 아트의 조형적 특징을 패턴으로 재구성하여 패션디자인에 적용한 연구(Lee, 2008), 호주 원주민 회화 모티브를 재해석하여 파이핑(piping) 기법으로 표현한 패션디자인 연구(Jung, 2015) 등이 있다. 호주 원시 부족 미술 관련 연구는 텍스타일 디자인, 패션 일러스트레이션 그리고 패션디자인 등의 분야에서 진행되어 왔으나, 회화를 구성하는 요소의 창의적 재구성을 통한 문양 개발로 회화와 패션의 결합으로서의 패션디자인에 관한 연구는 드문 상황이다. 본 연구에서는 원시 부족 회화에 나타난 특정한 의미를 지닌 기호를 서로 연결, 조합하여 구도를 완성하고 스토리를 구성하여 원시 부족의 꿈을 표현한다는 점에서 디자인 응용의 차별적 가치를 발견하였다. 이는 디자인에의 응용이 단지 시각적 요소에서 기인한 것이 아니고 인간의 생존 방식으로서 표현의 진솔함을 패션디자인이라는 형식에 담아내는 점과 그 방법을 제시함에 의의가 있다. 이에 본 연구에서는 호주 파푸나 툴라 회화에 대한 응용 방식과 소재 기법에 차별화를 두어 연구

하고자 한다. 연구 방법으로는 이론적 연구로 문헌조사 연구 방법과 시각자료의 조사 분석 및 그 결과의 적용이라는 실증적 연구 방법을 병행하였다. 파푸나 툴라 회화에 대한 이론적 고찰은 단행본을 중심으로 이루어졌다. 또한 파푸나 툴라 예술가들의 홈페이지 등 인터넷을 통해 이미지 자료와 기사 등의 자료를 수집, 고찰하였다. 실증적 방법으로는 파푸나 툴라 예술가들이 활동을 시작한 1970년대부터 현재까지의 회화 중 주제별 분류를 통한 100점을 선택하여 상징성과 조형성을 분석하였다. 주제별 회화에 표현된 시각적 요소인 기호를 스토리텔링과 조형적 표현에 주력하여 핸드 드로잉을 통해 재구성해 문양의 모티프로 삼았다. 이러한 모티프는 어도비 일러스트레이터(Adobe Illustrator)를 사용하여 새롭게 조합, 응용하여 문양으로 완성하고 디자인에 적용하였다. 본 연구는 디자인의 창조적 발상원으로서 원시 부족 회화의 가치를 재확인하고 파푸나 툴라 회화를 분석하여 그 특성이 현대 패션디자인에 적용될 수 있도록 재구성해 문양으로 창출하였다. 이는 특정 문화의 정서와 예술적 감성에 근거한 시각적 요소를 디자인에 응용함으로써 현대 패션디자인 표현의 세계를 확대함에 목적이 있고 나아가 지역의 문화와 현대 패션의 만남, 원시성과 현대성의 결합을 모색하는 방법을 제시함에 궁극적인 목적이 있다.

II. 이론적 배경

1. 호주 원시 부족 회화에 관한 고찰

1) 호주 원시 부족 미술의 기원과 역사

넓은 국토와 미개발된 지역이 많은 호주는 20여 년 전 영국인들이 호주 대륙에 들어오기 시작하면서 다인종, 다문화 국가로 바뀌게 되었다. 그러나 원시 부족은 호주 대륙에서 적어도 5만 년 이상을

살아오면서 독특한 그들만의 문화, 특히 고유한 회화 양식을 보유하고 있었다. 문자를 가지고 있지 않았던 호주 원시 부족들의 모든 지식은 한 세대에서 그다음 세대로 구전되었으며, 그들에게 미술은 시각언어의 한 수단으로 사용되었다. 호주 원시 부족은 세계에서 가장 오래된 현존하는 원시 부족인 동시에, 여느 다른 원시 부족들과 마찬가지로 많은 고난을 견뎌낸 민족이기도 하다. 이에 원시 부족들은 그들의 정체성을 지키기 위한 정치적인 항쟁을 통해 그들 문화의 정체성을 지키기 위해 노력하였다. 그들의 신념은 1788년 백인 정착민들에 의해 위협받았다. 1800년대 중반, 백인들의 약탈로 인해 토착 인구는 극적으로 감소하였으며, 1900년대 초부터 호주 연방정부는 제도적인 차별정책을 도입하였다. 결과적으로 많은 원주민들이 그들의 땅과 가족 그리고 그들 문화의 존엄성을 빼앗겼지만, 그들의 정체성을 지키기 위해 투쟁하였다. 지속적인 원시 부족의 투쟁과 다문화주의에 대한 범세계적 이해가 퍼지며 원시 부족 문화에 대한 여러 변화가 나타났다. 20세기 중반에 들어서면서, 서서히 전통적인 원시 부족 거주 지역으로 돌아간 원시 부족들은 결국 자치권을 회복하는 사회적 변화를 이루어 냈다. 이러한 사회적 변화는 호주 원시 부족 미술작품 창작물 수의 증가로 나타났으며, 별다른 수익원이 없던 외곽지역 원시 부족들에게 판매용 미술작품 제작이 왕성하게 되었다(Figure 1). 정부의 지원으로 호주 원주민 예술가 협회는 작품을 상업적 시장구조로 활성화시켰으며, 예술작품들의 상업적인 요소들을 체계화하는데 중요한 역할을 하며 원시 부족 미술의 유행을 촉진하는 강력한 요인이 되었다(Caruans, 1995).

2) 호주 원시 부족 회화의 특징

호주 원시 부족 문화에 있어서 예술은 지식의 표현이며, 권위의 한 양식이다. 오랫동안 내려온 디자인의 사용을 통해서 예술인들은 그들의 정체

성과 권리, 그리고 책임을 주장한다(Cowna, 1994). 호주 원시 부족 미술의 핵심은, 이들의 문화를 만들고 있는 정신세계 또는 가치체계를 반영하는 호주 원시 부족의 신념인 ‘꿈꾸는 것(the dreaming)’이다. 그들 꿈의 중심 생각은 초인적 형태를 가진 그들의 토템(totem)적 조상의 창조 신화를 의미하는 특별한 형태의 토템미즘(totemism)이라고 생각할 수 있다. 이들은 자신들의 창조의 시대를 ‘드림잉(dreaming) 시대’로 믿고 있으며, 이를 호주 원시 부족의 문화 및 사회의 연속성을 확보하는 수단으로 세대와 세대를 통해 전하고 있다. 그들의 미술은 종교적인 의미가 있는 독특한 문양이나, 선, 점을 통해 조상의 영혼을 표현하거나, 초인적 형태를 지닌 그들만의 특별한 형태의 토템미즘인 ‘드림잉’을 알리고자 한 것이다. 호주 원시 부족들은 과거와 같은 전통적인 생활양식으로 성장하지는 않으나, 그들의 전통양식을 강력히 고수하고 있다(Lee, 2008).

서구 사회의 회화형태가 자신의 생각과 자신의 이야기를 작품으로 표현하는 것이었다면, 호주 원시 부족 회화는 전통이 강하게 남아있는 지역일수록 조상의 영적인 힘을 그림에 보여야 한다는 생각이 강했다. 이러한 영적인 힘을 보여주고자 하는 매개체로 그들은 시각언어의 한 수단인 여러 형태의 기호나 그림을 이용해 왔다. 작은 원과 점들로 가득 채워져 화려하게 펼쳐져 있는 그림들은 사실 원시 부족 작가들이 그들 조상의 영혼을 표현한 것이다(Figure 2). 호주 원주민 회화의 형태는 크게 암석 회화와 나무껍질에 그림을 그린 수피화,

모래 페인팅 기법 혹은 점찍기 기법을 이용한 지면 위의 그림 등이 있다(Seong 2002). 호주 원시 부족들은 문자를 갖고 있지 않았으므로 의식을 위한 기능이나 목적으로 나무껍질(Figure 3)이나 바위(Figure 4), 모래 위(Figure 5)에 그림을 그렸다. 호주 원시 부족 회화는 특정 집단 내에서 사용하는 모티프가 표준화되어 있다는 것이 서구의 미술과 차이점이다. 그들에게 패턴과 디자인, 상상과 상징, 아름다움과 의미의 관계는 서로 분리될 수가 없다. 호주 원주민 미술가인 제임스 사이먼(James Simon)은 “모든 원시 부족 회화는 상징성에 바탕을 두고 있다. 이는 각 지역에 있는 일들을 나타내고 있고 또 무슨 일이 일어나고 있는가를 보여준다. 이는 춤 아니면 생활, 그 자체를 말해주는 것으로 바닷가 또는 사막 각 지역의 생활을 말해주는 것이다. 단지 그림으로 그치는 것이 아니라 상징적인 내용이고 또 상징물들이며 하나의 이야기인 것이다”라고 말한다(Amadio & Kimber, 1998).

호주 원시 부족 회화는 독특한 고전적 양식과 오랫동안 이어진 예술적인 전통을 표현한다. 각각의 예술적인 표현양식은 만물의 모양과 상징을 포함하며 그들은 다양한 내용과 복합적인 조화를 보여준다고 볼 수 있다(Seong, 2002). 현대 호주 원시 부족 미술을 대표하는 곳은 중부 사막 지역의 엘리스 스프링(Alice Spring)에 위치한다. 호주 원주민 회화는 각각의 지역적으로 그 특성과 표현 방법이 다르다. 현재에도 이 예술가 그룹들은 각종 전시회나 판매를 통해 각 그룹마다의 전통적 맥을 이어가며 전통성을 잃지 않음과 동시에 꾸준한 발

Figure 1. 『Extra Large Oval Platter』.
From Keringke Arts. (2007).
<https://keringkearts.com.au>

Figure 2. 『Untitled』.
From Keringke Arts. (1999).
p. 34.

Figure 3. 『The Rainbow Snake』.
From Berndt et al. (1999). p. 56.

Figure 4. 『Dreaming Story』.
From Keringke Arts.(1999). p. 22.

Figure 5. 『Completing a sand painting』.
From Bardon & Bardon. (2007).
p. 101.

전과 개혁을 해나가고 있다. <Table 1>은 본 연구에서 다루고자 하는 지역이 포함된 중앙 오스트리아에서 활동이 왕성한 5개 그룹이 추구하는 미술과(Figure 6-10) 특징을 비교해 보여주고 있다.

2. 호주 파푸냐 틀라 회화에 관한 고찰

파푸냐 지역은 현재 호주 원시 부족 회화를 대표하는 곳으로 호주 중심부의 앨리스 스프링에 위치한다. 파푸냐 틀라 회화의 특성은 토착 신화의 상징

Table 1. 중앙 오스트레일리아 원주민 미술의 특징 비교.

Central Desert Region		
예술가 그룹	특징	대표 작품
Ampilatwatja	-자연 경관 이야기를 증점적으로 표현 -풍경 요소를 다양한 색상의 점으로 표현	 Figure 6. 『View of Country』. From Morton. (n.d.). https://japingkaaboriginalart.com
Papunya	-호주 정부에 의해 설립 -상징화된 기호의 표현으로 의식과 관련된 전통적인 모래 페이팅 미술에서 파생됨 -벽화, 리넨 위의 아크릴 그림 대표적 -모래 페인팅 기법의 회화 표현	 Figure 7. 『Mens Ceremony』. From Tjapaltjarri. (1982). http://www.aboriginalartstore.com.au
Pukatja (Ernabella)	-호주에서 가장 오래된 전통상품 판매의 역사를 가진 원주민 아트 조직 -웅기, 추상적이고 화려한 바틱 표현 방법의 염색으로 유명 -새로운 아이디어와 신성한 영감을 조합한 미술이 특징	 Figure 8. 『Raiki Wara Batik』. From Adamson. (2005). https://maas.museum
Utopia	-호주 및 전세계 사람들이 수집하는 독특한 작품을 지속적으로 제작하여 성공을 거둔 지역 -1978년 원주민 여성들 바틱 기술 습득 -1988년 원주민 예술가들 캔버스와 아크릴 페인트로 바틱보다 독특한 회화를 표현하며 다양성과 풍부함을 평가받음	 Figure 9. 『Emu Woman』. From Kingwarreye. (1989). https://www.nma.gov.au
Yuendumu	-밝은 색상과 복잡하게 짜인 패턴 표현의 회화가 특징 -바디에 표현된 그림이나 모래 그림으로 표현된 의식적인 디자인에 의해서 여성 화가들의 작품이 초기 성공을 거둔 지역	 Figure 10. 『Mina Mina Dreaming』. From Watson. (n.d.). https://www.aboriginalartdirectory.com

을 예술의 기본 구조로 표현한다는 점이다. 기호의 개념화와 다양한 조합으로 구성하는 삶의 스토리가 파푸나 툴라 회화의 가치이자 특징이다. 그러한 회화의 방식은 현재까지도 그 전통이 잘 살아 있으며, 새로운 표현 방법과 기술을 사용하여, 전통예술이 현대적으로 발전하도록 변화시키고 있다. 연방정부의 원주민 정책에 전조가 되었던 파푸나 툴라 예술가 협회(Papunya Tula Artists Cooperative)는 호주 최초의 원주민 예술 단체이다. 1971년 파푸나의 정부 정착지 출신 원주민 예술가들이 아크릴 물감과 작은 판자들을 이용해 그들의 전통적인 기호 요소들을 그리기 시작했다. 이것은 호주에서 가장 인지도가 높은 예술형식 중 하나가 된 서부 사막 미술 운동의 시작이었으며 1972년 최초의 토착 미술 사업으로 파푸나 툴라 예술가 협회의 설립을 이끌었다. 파푸나 툴라 예술가 협회는 원주민과 백인 문화 간 교량이 되었으며, 이 과정에서 호주에서 가장 인지도 높은 미술 형식을 세어나갔다.

1) 호주 파푸나 툴라 회화에 나타난 기호와 상징
파푸나의 예술가들에게 무엇을 그린 것인지 묻는다면 그들은 ‘나의 조국’이라고 말한다. 그들의 조상, 그들의 신화적인 인물, 동물 그리고 그들의 여행과 모험에 대한 이야기를 주로 그림으로 표현한다. 파푸나 툴라 회화는 전통적으로 그들의 미술에 표현되었던 기호들을 활용하며, 고유의 독창적 예술세계를 확립해 나가고 있다. 호주 원시 부족 미술에서 사용되는 시각적 기호는 점, 선, 형으로 구성되며, 특정한 의미를 지닌 기호들이 서로 연결, 조합되며 구도를 완성하고 표현한다(Bardon & Bardon, 2007). 파푸나 툴라 회화에 나타나는 중요한 특징은 다양한 상징 기호들이 내용에 꼭 맞는 위치에 사용된다는 점이다. 원시 부족 예술가들이 사용하는 많은 상징들은 선 또는 점, 형들의 변형이다. 유사한 상징들은 지역에 따라 다중의 의미를 가지며, 상징들의 정교한 조합은 복잡한

원시 부족 꿈의 시대 스토리를 말하고 있다. 전통적으로 내려온 동심원, 곡선, 직선 등으로 상징화된 기호는 파푸나 툴라 회화의 기본 시각적 형식이라 볼 수 있다. <Table 2>와 같이 원이나 동심원의 형태는 만남의 장 또는 의식 장소, 샘, 우물, 사막, 바위 구멍 등으로 호주 원시 부족에게 문화적 의미가 큰 중요한 장소를 의미한다. 말판자의 U자 모양은 한 개인(사람)을 나타내며, 이 상징 옆에 묘사되는 기호에 따라 남성 혹은 여성의 여부를 결정한다. S-곡선 혹은 구불구불한 선은 조상의 여행로, 뱀이나 동물의 이동 흔적, 흐르는 물, 연기, 번개 등을 의미한다. 이러한 대부분의 기호들은 원이라는 요소를 포함하고 원과의 조합으로 표현되며, 상징화된 기호의 연결과 조합으로 스토리(구도)를 완성한다(Bardon & Bardon, 2007). 원의 기호가 호주 원시 부족의 자연 세계에서 질서의 상징으로 작용한다는 점은 현대 원시미술에 나타나는 특성과 비슷하다고 하겠다(Amadio & Kimber, 1998). 호주 원시 부족들은 명확한 의미가 있는 기호를 꼭 맞는 위치에 사용하였다. 즉, 선조들의 이동방향과 함께 그들의 신성하거나 중요한 장소에 대한 표현을 원, 반원, 십자형, 길쭉한 마름모 형태, 불규칙한 선 등의 원시 부족 문화의 용인된 시각언어로 표현하였다. 그들의 회화에서는 기호의 패턴화 혹은 집합체로서 모든 방향으로부터 명확히 해석되는 기호들의 질서를 볼 수 있으며, 호주 원시 부족의 회화에 나타난 상징과 스토리는 사회와 문화적 연속성이라는 관점에서 의미가 있다.

2) 호주 파푸나 툴라 회화에 나타난 주제

파푸나 툴라 회화는 신화적 상징을 기본으로 한 기호의 조합으로 스토리를 구성하고 있다. 기호로 구성된 스토리가 전달하고자 하는 주제는 호주 원시 부족의 신념인 ‘드리밍’에 관한 이야기로, 크게 워터 드리밍(water dreaming), 트래블링 드리밍(travelling dreaming), 부시 터커 드리밍(Bush Tucker

Table 2. 파푸나 틀라 회화에 나타난 기호와 상징.

	기호 기본형	상징		기호 기본형	상징
1	●	식량, 구멍, 둥지	11		만남의 장, 의식 장소, 우물, 사막, 바위 구멍, 불
2	)))	구름, 바람	12		부메랑
3		구름, 무지개, 모래 언덕, 절벽	13		방패
4		흐르는 물, 연기, 불	14		별
5		흐르는 물, 번개, 벌꿀, 뱀의 흔적, 무지개, 절벽	15		앉아있는 위치, 지나간 흔적
6		이뮤(Emu) 발자국	16		물웅덩이, 흐르는 물로 연결된 물웅덩이
7		캥거루 발자국	17		물웅덩이나 캠프 사이트 주위에 앉은 원주민들 상징
8		사람 발자국	18		길, 발자국, 물웅덩이
9	 	우박 또는 비	19		만남의 장(Meeting Place)과 여행로
10	 	사람 여자 남자			

Adapted from Seong, (2002), p. 40.

dreaming) 그리고 마이 컨트리 드리밍(my country dreaming)의 4가지로 분류해 볼 수 있다.

<Table 3>은 파푸나 틀라 회화에서 보여지는 4가지 주제와 그 내용을 구성하는 상징 기호와 스토리에 관한 특징을 보여주고 있다. 이 주제들은 회화의 스토리가 무엇을 의미하는지에 관한 분류이다. 그리고 이러한 분류들은 서로 융합되고 교차하는 경향이 있었다. 즉, 다양한 스토리는 상형문자들 또는 기호들의 조합을 통해 원주민들 사이에 소통을 가능하게 하였다(Bardon & Bardon, 2007).

(1) 워터 드리밍

워터 드리밍 스토리는 물에 대한 노래와 춤, 그리고 생명 부여의 원동력으로서 물에 대한 찬미에 관한 이야기로 기호의 다양한 조합을 통해 물을 예

찬한 그림들이었다. 워터 드리밍의 스토리는 물웅덩이, 유수, 절벽, 물을 받아들인 후 자라나는 오스트레일리아 원주민의 전통음식 재료가 되는 부시 터커 그리고 사람 등의 뜻이 분명하거나 함축적인 5개 요소들의 변형된 기호의 조합으로 구성되었다. 조니 와랑쿨라 추푸룰라(Johnny Warrangkula Tjupurrula)의 회화 <Figure 11>은 그가 표현한 다른 워터 드리밍(Figure 12, 13)에서처럼 그들의 생활 터전을 묘사하기 위하여 기호의 오목한 동굴과 닮은 타원의 경계장 환경을 표현한 것을 찾을 수 있다. 기호들은 타원들과 함께 동굴 밖의 유수, 구름, 풀로 덮인 언덕들 혹은 작은 암석들을 의미하며 표현되었다. <Figure 13>의 워터 드리밍은 큰 동굴, 물웅덩이가 그리고 사람이 나타나는 곳을 배경으로 스토리를 구성하였다. 또 다른 회화 <Figure 14>에서는, 3명의

사람이 큰 동굴, 물웅덩이 및 유수 주변 절벽에 동시에 나타나는 것을 볼 수 있다. 이렇게 파푸냐 틀라 회화에서 보이는 워터 드리밍은 물에 대한 찬미를 위해 상징화된 기호의 다양한 조합으로 원주민들의 생활 터전을 구성한 스토리가 존재하며, 적어도 3개의 물웅덩이, 유수 또는 동굴을 의미하는 기호들을 포함하여 구성한 것을 볼 수 있다.

(2) 트래블링 드리밍

1972년 이들 원시 부족이 문화의 영광을 재현하고자 하는 주제 표현에 주력한 이후, 트래블링 드리밍이라는 여행에 대한 주제 표현이 증가하였다. 언제나 이동 경로 및 여행 그 자체는 삶의 표현이었고 호주 원시 부족 사이에서 자유의 표현이었다. 의식은 종종 성공적 여정을 축하하기 위하여 이루어졌고, 이러한 회화에 표현된 여행의 스토리는 중복되어 나타나는 것을 볼 수 있었다.

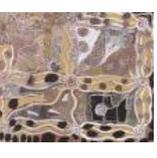
카파 참피진파(Kaapa Tjampijinpa)의 <Figure 15>는 집회 장소들을 여행하는 허니 앤트 맨(honey ant men)의 역동적 여정을 표현하고 있다. 훨씬 더 기초적인 기호의 조합인 로스 데이비스(Ross Davis)의 회화 <Figure 16>은 여행 스토리텔링 그 자체에 관한 것이며, 꿀과 토탐을 의미하는 기호 간의 엄격한 대칭 조합을 활용했음을 볼 수 있다(Bardon & Bardon, 2007). 알라 알라 깁스 총구라이(Yala Yala Gibbs Tjungurrayi)의 <Figure 17>과 <Figure 18>에서 두 회화들은 주제를 묘사하는 과녁 중앙의 중심축 그리고 중심적 소재의 설명을 위해 연결고리나 여행 노선을 의미하는 선적인 기호의 사용을 보여주고 있다. <Figure 18>은 중앙의 과녁 중심 형상과 그와 관련된 의례 용품들의 사용 혹은 이동 경로 및 여행 집회 장소들을 나타낸다. 두 회화들에서는 이야기가 이루어지는 장소로의 이동을 강화하기 위한 선이나 점들이 사용되었으며, 각각의 회화는 정신적이고 지형학적인 관점에서 그것의 주변부들로 확장하며 스토리를 완성하고 있다. 여행에 관한

회화는 본질적으로 길에 대한 이야기였으며, 원주민의 경험 및 신화에 나타나는 장소와 이동 경로의 표현이다. 또한 대지에 대한 표현이나 계절에 따른 대응 그리고 식량을 찾아 헤매는 과정에 대한 이야기를 표현한 것이다.

(3) 부시 터커 드리밍

부시 터커 드리밍 스토리는 파푸냐 운동 초기부터 얀(yam), 야생감자, 예뮬, 캥거루 등을 나타내는 기호의 조합을 통해 나타냈는데 명확한 의미로 구분 없는 포괄적인 주제이다. 하나의 총칭으로서 부시 터커 드리밍은 식량이나 식물 채집 및 사냥에 관한 이야기로 파푸냐 틀라 회화의 중심적인 주제였다. 1972년 팀 로라 차팔자리(Tim Leura Tjapaltjarri)의 회화<Figure 19>에서 부시 터커 드리밍 스토리의 얀(식량)에 관한 표현에서 주목할 만한 관련 기호들의 구성을 확인할 수 있다. 얀을 기호화하여 스토리텔링을 가능하게 하고 삶의 소통이 이루어졌었다. 식량 채집에 관한 스토리인 믹 나마라리 차팔자리(Mick Namerari Tjapaltjarri)의 초기 회화 <Figure 20>과 <Figure 21>에 나타나는 모래 언덕의 상징 기호는 서로 다른 표현을 하고 있다. 같은 주제 표현에서 두 회화의 차이점은 다음과 같다. <Figure 20>의 모래 언덕은 그 정상에서 풀이 자라고 있고 <Figure 21>의 모래 언덕은 모래를 나타내기 위해 기호를 점으로 표현하고 있다. 두 회화의 좌측 복잡한 형태들은 부시 바나나(식량)들을 상징하는 기호로 구성되었으며, 동심원들은 나무, 전면의 점은 모래를 나타내고 있다. 좌측 아래에는 화덕가에 세 명의 아동들과 한 명의 여성이 있고, 두 개의 얀 스틱(식량 채집을 위한 도구)들이 제시되며 모든 인물들이 신체 장식하고 있다. 그리고 <Figure 22>에서 보여지는 4개의 동심원은 의식을 위한 도구의 모양으로 나누어 구성하고, 식물과 뿌리를 상징하는 기호인 선의 변화와 함께 조화롭게 표현하고 있다. 즉, 부시 터커 드리밍을 전하는 회화에서는 여러 가

Table 3. 파푸나 툴라 회화 주제와 내용.

	주제	내용	사례			
1	Water Dreaming	-물에 대한 노래와 춤, 생명 부여 원동력으로서 그것에 관한 찬미 -우물, 흐르는 물, 절벽, 사람 등을 상징하는 기호의 조합으로 스토리 구성	 <p>Figure 11. 『Water Dreaming with Man in Cave』. From Bardon & Bardon. (2007). p. 158.</p>	 <p>Figure 12. 『Water Dreaming』. From Bardon & Bardon. (2007). p. 159.</p>	 <p>Figure 13. 『Water Dreaming』. From Bardon & Bardon. (2007). p. 160.</p>	 <p>Figure 14. 『Water Dreaming Ceremony in Cave』. From Bardon & Bardon. (2007). p. 161.</p>
2	Traveling Dreaming	-의례용품과 의례화된 의식을 주제로 여행 노선에 관한 -의식 장소, 만남의 장, 불, 방패, 부메랑 등을 상징하는 기호의 조합으로 스토리 구성	 <p>Figure 15. 『Honey Ant Travelling Dreaming』. From Bardon & Bardon. (2007). p. 207.</p>	 <p>Figure 16. 『Honey Ant Dreaming』. From Bardon & Bardon. (2007). p. 331.</p>	 <p>Figure 17. 『Big Dreaming Journey Around Sacred Unnamed Site-Map』. From Bardon & Bardon. (2007). p. 426.</p>	 <p>Figure 18. 『Walking Across Claypan with Ceremonial Objects』. From Bardon & Bardon. (2007). p. 469.</p>
3	Bush Tucker Dreaming	-여행과 사냥 원칙의 실현, 남녀의 활동으로써 다양한 종들의 식물 채집 -식량, 식물, 동물 등을 상징하는 기호의 조합으로 스토리 구성	 <p>Figure 19. 『Yam Spirit Dreaming, Version 5』. From Bardon & Bardon. (2007). p. 324.</p>	 <p>Figure 20. 『Bush Tucker Dreaming of the Wild Banana (Version 1)』. From Bardon & Bardon. (2007). p. 459.</p>	 <p>Figure 21. 『Bush Tucker Dreaming of the Wild Banana (Version 2)』. From Bardon & Bardon. (2007). p. 460.</p>	 <p>Figure 22. 『Yala' Dreaming』. From Bardon & Bardon. (2007). p. 311.</p>
4	My Country Dreaming	-호주 원시 부족들의 신성한 장소에 대한 이야기 -앉아 있는 위치, 지난 간 혼적, 물웅덩이, 캠프 사이트 주위에 앉은 원주민 등 장소에 관한 기호의 조합으로 스토리 구성	 <p>Figure 23. 『His Father's Dreaming』. From Bardon & Bardon. (2007). p. 428.</p>	 <p>Figure 24. 『Water Dreaming with Bush Tucker』. From Bardon & Bardon. (2007). p. 429.</p>	 <p>Figure 25. 『Honey Ant Dreaming』. From Bardon & Bardon. (2007). p. 438.</p>	 <p>Figure 26. 『Secret Dreaming Story』. From Bardon & Bardon. (2007). p. 452.</p>

지 기호의 조합을 통해 세부적이고 섬세한 주제를 표현하고 있음을 확인할 수 있다.

(4) 마이 컨트리 드리밍

마이 컨트리 드리밍은 호주 원시 부족들이 신성시하는 대상에 대한 거대한 갈망의 스토리로 구성되어 있다. 대개 호주 원시 부족들은 기호라는 언어로 그들의 아끼는 장소에 대한 이야기를 하고 있다. 서부 사막의 호주 원시 부족에게 ‘나의 나라’에 대한 꿈은 선조의 땅으로부터 떨어져 있다는 엄청난 고통에 의한 것이었다고 한다. 서부 사막의 모래와 암석들 그리고 바람을 상징하는 기호의 사용으로 사막이 무엇을 의미하는지 설명하고, 자신들이 신성시하며 갈망하는 장소에 대해 말하고자 하였다. 데이비드 코비 차팔차리(David Corby Tjapaltjarri)의 회화 <Figure 23>은 장소에 대한 표현이 매우 양식화되어 구성된 것을 볼 수 있다. 또한, 조니 와랑쿨라 추푸룰라의 회화 <Figure 24> ‘나의 나라’에 대한 꿈은 호주 원시 부족 자신 그리고 그들 선조의 간절한 꿈을 표현하고 있다. 그들은 영적 장소를 회상하며, 식량과 물 그리고 사람들의 흔적을 상징하는 기호들을 통해 그들이 존재하는 땅 그 자체가 초자연적 은총 안에서 존재하는 신성한 곳으로 표현하고 있다. 그리고 마이클 토미 차팡가티(Michael Tommy Tjapangati)의 회화 <Figure 25>에서는 원주민들 사이에서 확인 가능한 중요한 특정 장소에 대해 양식화하여 표현함으로써 신성한 장소에 대한 스토리를 구성하고 있음을 볼 수 있다. 섬세하게 표현된 <Figure 26>의 작품은 직사각형을 구도에 활용하여 동굴이나 의식 장소 혹은 근처에서 열리는 의식을 의미하는 강렬한 꿈의 이야기를 묘사하고 있다.

3) 호주 파푸나 툴라 회화에 나타난 조형성

파푸나 툴라 회화는 전통적으로 기호들을 활용하여 고유의 독창적 예술세계를 확립해 나가고 있

다. 파푸나 툴라 회화의 스토리와 그것을 구성하는 기호들은 조형적으로 선과 형이며 색채를 지니고 특정한 의미를 위해 서로 연결, 조합되고 있다. 이에 본 연구에서는 파푸나 툴라 회화를 선, 형 그리고 색채로 나누어 분석하고자 한다(Table 4).

(1) 선

호주 원시 부족 회화에는 수직선, 수평선, 방사선, 곡선 등 선적인 요소가 다양하게 활용되었음을 볼 수 있다(Figure 27-31). 이러한 선적 요소는 간격과 너비에 따라 연속적인 느낌과 단절되는 느낌을 주면서 다양한 방식으로 구성되고 결합되어 회화적 이미지를 구성하고 있다. 파푸나 툴라 회화에서 호주 원시 부족이 표현하고자 하는 ‘드리밍’으로서 선의 요소는 각 기호를 구성하고 이 기호와 기호가 연결되고 결합되어 스토리를 전한다. 이러한 선적인 구성은 시선을 여러 방향으로 이끌며 전체 구도를 표현하기도 하고, 다른 기호를 강조하거나 숨길 수도 있고, 더 확대하거나 축소하는 효과를 주기도 한다. 이러한 선적 요소는 반복적으로 구성되고 있으며 반복 횟수, 방향, 두께 등에 변화를 주어 다양한 의미의 형태로 표현된다.

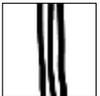
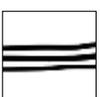
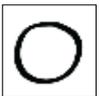
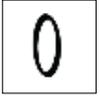
(2) 형

파푸나 툴라 회화에서 사용된 조형 요소로써 형은, 호주 원주민들이 그들의 생각을 명확히 표현하고 전달하고자 활용된다. 원은 기하학 구성에 있어 가장 완전한 도형의 기본 요소로서, 끝없이 순환하는 무수한 점들로 구성되어 있다. 그 거리와 힘이 균등하게 작용하기 때문에 순환적 특성과 안정감의 특징을 가진다. 단순하고 완전하지만 반면에 변화와 무한한 움직임은 가지는 동적인 이미지를 동시에 내포한다. 이러한 안정되고 포용적인 이미지로 인해 원의 형태는 예술적 모티프로 다양하고 폭넓게 이용되고 있다(Figure 32). 작은 형태를 한 화면에 집중적으로 부각해 표현함으로써 보

는 이로 하여금 특별한 압도적인 느낌을 갖게 할 수 있으며, 단순한 형태의 확대 반복은 단일한 모티프의 조합으로 스토리의 완성을 가능하게 해주

었다. 파푸나 틀라 회화에서 사용되는 형은 구체적인 대상을 상징하는 의미로 기하학적 형태를 구성한다. 그것은 크기가 다른 원이나 타원, 사각형

Table 4. 파푸나 틀라 회화의 조형적 특성.

		구분	특성	대표사례
선	직선형		수직선 -직접적이고 무한함 표현 -선의 간격과 굵기에 따라 길어 보이게 하고 좁아 보이게 함 -곧고 강한 힘이 느껴지는 구성	 Figure 27. 『Possum Looking for Food in the Sandhills』. From Bardon & Bardon.(2007). p. 119.
			수평선 -정적임 표현 -선의 간격과 굵기에 따라 짧아 보이게 하고 넓어 보이게 함	 Figure 28. 『Mystery Travelling Dreaming』. From Bardon & Bardon. (2007). p. 219.
	곡선형		S곡선 -각진 것을 완화하며 부드럽고 자연스러운 유기적 표현 -연속적인 곡선의 미 강조	 Figure 29. 『Water Dreaming』. From Kleinert & Neale. (2000). p. 223.
			자유 곡선 -강한 리듬감 표현 -곡선 방향에 따라 공간 구성의 변화가 큼	 Figure 30. 『Snake Dreaming』. From Bardon & Bardon. (2007). p. 123.
	방사형		방사선 -지속적으로 방향을 전환하며 유동적인 연속성 표현 -사방으로 연결된 느낌으로 무한함과 생동감 표현	 Figure 31. 『Porcupine Moon Dreaming』. From Bardon & Bardon. (2007). p. 251.
형	원		원 -시각적으로 가장 단순한 형태 -특정한 방향성을 갖지 않는 끝없는 순환성과 회전성을 갖는 형태 -주의를 집중시켜 강한 시지각 대상이 됨	 Figure 32. 『Pinarah' Moon Dreaming』. From Bardon & Bardon. (2007). p. 252.
			동심원 -단순하고 완전한 형태로 무한한 움직임의 동적인 이미지 형성 -동심원의 방사상 배열과 순환적 특성의 안정감 표현	 Figure 33. 『Children's Honey Bag Dreaming』. From Bardon & Bardon. (2007). p. 501.
			타원 -변형의 조형 가능성 -원형의 성질에 움직임과 방향성 포함	 Figure 34. 『Traveling Honey Ant Dreaming』. From Bardon & Bardon. (2007) p. 337.

형	사각		사각	-분할의 사각 이미지 표현으로 공간감 부여	 Figure 35. 『Cave Dreaming』. From Bardon & Bardon. (2007). p. 449.
			반복의 사각	-반복적 사각 형태 표현으로 공간감 형성	 Figure 36. 『Kangaroo Rat Dreaming』. From Bardon & Bardon.(2007). p. 454.
			분할의 사각	-균형감 내에서 강력한 이미지 표현	 Figure 37. 『Two Boy's Dreaming』. From Bardon & Bardon. (2007). p. 498.
	복합형		선과 형태의 결합	-단순화된 형과 간결한 선의 다양한 결합으로 창의적 형태미 표현 -일정한 패턴 없이 크기와 모양이 다양한 자유로운 구성 -유기적 형태의 배치가 자유로우며 도형 간 연결 표현	 Figure 38. 『Moon Love Dreaming of Man & Woman』. From Bardon & Bardon. (2007). p. 300.
색채	유사조화		-유사색 혹은 인접 색상을 사용 -부드럽고 온화한 이미지 추구	 Figure 39. 『Snake Dreaming』. From Bardon & Bardon. (2007). p. 381.	
	대비조화		-서로 대립하는 성격의 색채(color contrast) 사용 -주목성을 가지는 효과 추구	 Figure 40. 『Budgerigar Dreaming』. From Bardon & Bardon. (2007). p. 277. Figure 41. 『The Ceremony at Waru』. From Bardon & Bardon. (2007). p. 135.	

혹은 복합형 등으로 구성에 활용된다. 파푸냐 틀라 회화에 나타나는 대표적인 조형 요소는 ‘동심원’이다(Figure 33). 이것은 표현하고자 하는 대상의 의미를 확대 표현하며, 화면에 채워 주제를 부각하는 방법이다. 동심원은 단순하고 완전한 형으로 무한한 움직임의 동적 이미지를 형성하며 동심원의 방사상 배열과 순환적 특성의 안정감을 표현하고 있다. 타원형은 원형에 방향성을 준다(Figure 34). 또 사각형 본연의 단순하고 강력한 이미지,

분할된 사각형의 리듬감이나 반복적인 사각형의 겹침으로 공간감을 보여주기도 한다(Figure 35-37). 그리고 마지막으로 복합형으로서 단순화된 형과 간결한 선의 결합으로 가장 창의적인 형태미를 표현하며 크기와 모양이 다양한 자유로운 구성으로 유기적 형태의 배치가 가능하며 기호 간의 연결을 표현하고 있다(Figure 38). 파푸냐 틀라 회화에서 구도를 완성하는 데 있어 좌/우 혹은 상/하에 원과 타원, 사각형 등 형을 배치함으로써 시각적 안정

감을 이루는 조형미를 살펴볼 수 있다. 파푸나 틀라 회화는 전반적으로 안정감 있는 조형미 안에서 다양한 선과 형이 어우러져 섬세하면서도 잔잔한 울동미가 나타나는데 간혹 직선과 사각형의 구성을 통해 강한 시각적 인상을 주는 경우도 찾아볼 수 있다.

(3) 색채

파푸나 틀라 회화의 또 다른 조형적 특성은 색채 표현이다. 색채 특성을 분석하기 위하여 자연색 체계 NCS를 색채 분석 도구로 사용하였다. 4가지로 분류한 파푸나 회화의 주제별 대표 작품의 색상, 색조를 분석한 결과는 다음과 같다(Table 5).

종합적으로 파푸나 틀라 회화의 주제별 색상, 색조를 분석한 결과, YR(yellow red) 영역 색상들에 집중적으로 분포하며, 하얀색도와 검은색도로 나타내는 채도와 명도가 다양하게 분포되어 있다. 전반적으로 작품에서 블랙과 화이트의 무채색의 활용도가 높으며, 대부분의 회화에서 BG(blue green), RB(red blue)의 사용은 낮은 분포를 보였다. 파푸나 틀라 회화에서 보이는 다양한 색채는 유사 계열 색상 내에서의 다양한 명도와 채도 차로 인한 것이며 YR 계열의 색상 차가 적은 유사색의 조화를 통해 차분하고 은은한 자연스러운 이미지를 나타내고

있다. 한편으로는 중간 채도의 유채색을 조화롭게 사용하면서 검정과 같은 어두운 색채를 활용하여 모티프의 표현이 뚜렷해 보이는 시각적 효과를 나타내고 있다. 이러한 분석 결과를 통해 색채 표현에 있어서 크게 두 가지로 요약해 볼 수 있다. 우선 유사조화인 『Snake Dreaming』의 경우와 같이 채도가 높지 않은 붉은색을 기본으로 하여 인접 색상의 배색을 통해 전체적으로 온화하고 부드러운 느낌을 주고 있다(Figure 39). 또 하나는 대비 색채의 활용이다. 『Budgerigar Dreaming』은 검은 배경에 고채도 크롬 옐로우(chrome yellow)의 선과 형들을 반복 구성하여 시각적 대비 효과를 나타내었다(Figure 40). <Figure 41>의 경우에도 노란색 바탕에 캥거루 사냥에 관한 이야기를 검은색과 노란색의 배색을 통하여 무채색과 유채색의 서로 대립하는 명도 대비와 채도 대비 효과를 추구하며 상징성을 강조하였다. 파푸나 틀라 회화에 나타난 색채는 주제에 따라서 큰 차이를 보이지 않으며 색채 콤비네이션의 견지에서 볼 때 유사조화와 대비조화로 분류할 수 있다. 유사조화는 YR 계열의 워밍 컬러(warm color)의 저채도, 중간 명도의 옅은 브라운 계열의 내추럴 컬러(natural color)를 사용하여 나타내고 있다. 대비조화는 주로 채도 대비와 명도 대비로 분석되며 시각에 미묘하게 자극적인 보색대

Table 5. 자연색체계에 의한 파푸나 틀라 회화에 나타난 주제별 색상/색조 분포도.

	Water Dreamings	Traveling Dreamings	Bush Tucker	My Country Dreaming	종합
색상 분포도					
색조 분포도					

비나 색상 대비, 한난 대비 등은 사용하고 있지 않다. 결과적으로 볼 때 파푸나 틀라 회화에서는 기교적이지 않은 솔직하고 담백한 표현을 했던 것으로 보인다.

III. 호주 파푸나 틀라 미술을 응용한 패션디자인

1. 작품 디자인 계획

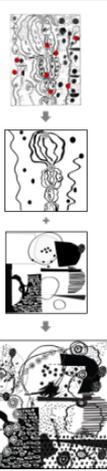
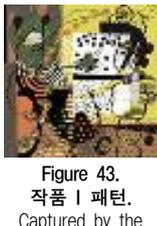
본 연구는 파푸나 지역 원시 부족의 순수한 삶의 이야기로서 회화에 나타난 기호의 의미와 조형성을 분석하고 시각적 요소를 재구성하여 디자인의 모티프로 삼아 작품을 계획, 제작하고자 한다. 디자인 계획과 방향은 다음과 같다.

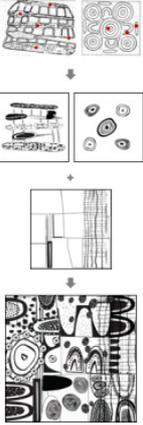
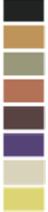
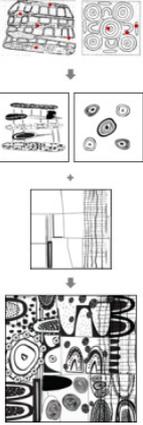
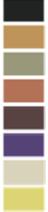
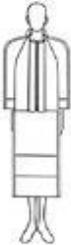
첫째, 파푸나 틀라 원시 부족의 회화에 나타난 기호는 특정한 의미를 위해 서로 연결, 조합되고 있다. 이러한 시각적 요소가 지닌 스토리텔링적 가치를 존중하여 회화의 주제를 디자인 연구의 기본 방향으로 삼아 각각의 주제에서 디자인 모티프

회화를 선택, 재구성하였다. 그것은 워터 드림잉 (Figure 42), 부시 터커 드림잉(Figure 45) 그리고 마이 컨트리 드림잉(Figure 48, 49)이다. 워터 드림잉에서는 흐르는 물을 상징하는 기호의 연속적인 곡선과 우물을 상징하는 기호인 원의 조합으로 물에 대한 찬미의 스토리를 재구성하였다. 부시 터커 드림잉은 부족들의 이동 경로나 흐르는 물을 의미하는 곡선과 식량, 동물 등을 상징하는 복잡한 형태의 기호를 재조합하여 식물채집과 사냥에 관한 이야기로 재구성하였다. 마이 컨트리 드림잉은 지나간 흔적으로서의 길을 의미하는 직선적 요소의 기호와 원시 부족의 캠프 사이트와 같은 중요한 위치와 원주민들을 상징하는 다양한 기호들을 재구성하여 표현하였다.

둘째, 조형적 분석 결과로서 파푸나 틀라 회화는 전반적으로 다양한 선과 형이 어우러져 섬세하면서도 잔잔한 율동미가 나타나며 색채는 주제에 상관없이 유사조화와 대비조화의 특성을 취한다. 이를 토대로 디자인 모티프는 기호의 조형성에서 발전시킨 기하학적 형상을 부가시켜 기호의 이미지를 강화하고, 대비조화의 명도 대비, 색상 대비

Table 6. 작품 디자인 계획.

번호	작품 주제	모티프 소스	모티프 전개	응용 모티프	색채	소재	표현 기법	아이템	스타일
작품 I	Water Dreaming	 <p>Figure 42. 『Children's Water Dreaming.. From Bardon & Bardon.(2007). p.180</p>	 <p>Figure 43. 작품 I 패턴. Captured by the author. (February 1, 2020)</p>	 <p>Figure 44. 작품 I 스타일화.</p>		폴리 에스터 에어 쿠션 인조 가죽	D T P	코트	
		<p>기호 요소</p> <p>식물, 식량 ●</p> <p>우물 ◎</p> <p>유수 ㄱ</p> <p>모래 언덕 ≡</p> <p>발자국 ㄱ</p>							

작품 II	Bush Tucker Dreaming	 <p>Figure 45. 『Bush Tucker Dreaming of the Wild Potato』. From Bardon & Bardon. (2007). p. 314.</p>		 <p>Figure 46. 작품 II 패턴. Captured by the author. (February 1, 2020)</p>	 <p>폴리 에스터 에어 쿠션 인조 가죽</p>	D T P	원피스 드레스	 <p>Figure 47. 작품 II 스타일화.</p>
		<p>기호 요소</p> <p>의식 장소 </p> <p>흐르는물로 연결된 웅덩이 </p> <p>식량 </p> <p>의식용 도구 </p> <p>유수 </p>	 <p>Figure 49. 『Men's Ceremonial Dreaming』. From Bardon & Bardon. (2007). p. 406.</p>		 <p>Figure 50. 작품 III 패턴. Captured by the author. (February 1, 2020)</p>			 <p>폴리 에스터 에어 쿠션 인조 가죽</p>
<p>기호 요소</p> <p>의식용 도구 </p> <p>의식 장소 </p> <p>여행경로 </p>	 <p>Figure 48. 『Homeland Dreaming』. From Bardon & Bardon. (2007). p. 430.</p>		 <p>Figure 49. 작품 III 패턴. Captured by the author. (February 1, 2020)</p>	 <p>폴리 에스터 에어 쿠션 인조 가죽</p>	D T P	재킷/ 스커트	 <p>Figure 51. 작품 III 스타일화.</p>	

를 적용하되 색채 수를 증가시켜 리듬감을 극대화하고자 하였다.

셋째, 디자인 모티프 소스인 회화는 기호를 재구성한 다음 시각적 효과를 강화하도록 단순한 곡선과 직선, 기하학적 형을 부가시켜 최종 응용 모티프

로 전개하고 이 모티프는 작품 소재에 프린팅할 패턴의 기본 모듈로 삼고자 한다(Figure 43, 46, 50).

세부적인 작품 계획으로 소재는 실루엣 형태를 유지하기 용이한 가볍고 탄력있는 에어쿠션(air cushion)을 사용하고자 한다. 동시에 프린팅한 에어쿠션에

검은색의 소재를 본딩(bonding)하여 디자인에 있어서 양면의 효과를 활용하고자 의도하였다. 즉, 양면 소재 사용을 통해 서로 대비를 이루는 배색의 효과뿐 아니라 문양이 있는 공간과 문양이 없는 공간의 분할 구성이 가능하도록 의도하였다. 작품별 색채계획은 파푸나 툴라 회화에 공통적으로 사용된 색채인 W, BK, YR 계열의 조합을 활용하면서 모티프 기호의 조형적 표현이 뚜렷하게 나타날 수 있도록 모티프 전개 과정에서 명도 대비와 채도 대비를 폭넓게 적용하였다. 여기에 활력을 주는 동시에 조화로운 이미지로 연출하고자 BG, RB 계열의 색채를 추가시켰다. 작품은 기호의 조합으로 재구성한 프린트 이미지를 부각하도록 단순한 선과 형, 즉 곡선과 직선, 사선, 기하학적 형상이 어우러진 간결한 스타일로 계획하고자 한다. 이와 같이 제작되는 작품은 총 3작장이며, 전체 의상 구성은 코트(Figure 44), 원피스 드레스(Figure 47), 재킷과 스커트(Figure 51)로 계획하였다. 작품 계획은 <Table 6>과 같다.

2. 작품 제작방법

작품 제작에 있어서 소재 프린팅은 승화전사 디지털 텍스타일 프린팅 기법을 적용하고자 한다. 승화전사 프린팅은 분산 염료와 친화력을 가진 합성섬유 전용 날염 방법으로 신기능 섬유 소재와 부합함으로써 소재에 섬세한 이미지로 차별화된 개성을 부여하는 데 적합하다. 작업은 최종 응용 모티프를 모듈로 하여 반복 구성, 문양으로 전개하여 종이 위에 프린트를 1차로 실행하는데, 프린트된 종이는 원단과 함께 열전사기를 통과하며 열과 압력을 받는다. 이때 고열을 가하면 고체 상태의 분산염료가 기체 상태로 승화하여 원단에 전사된다(Kim et al, 1992).

3. 작품 디자인 제안 및 해설

1) 작품 I

작품 I은 파푸나 툴라 회화의 주제 워터 드리밍을 표현하고 있는 『Children's water dreaming』을 모티프로 선택하였다(Figure 42). 회화작품에서는 네 개의 둥근 웅덩이에 의해 펼쳐진 사막의 모래 언덕 표면을 지나가는 물의 이야기를 큰 구도로 하여 여러 개의 개울과 부시 터커를 찾는 나무 사이의 작은 캥거루의 이동 경로를 표현하고 있다. 이러한 스토리의 구성을 위해 흐르는 물과 모래 언덕을 상징하는 연속적인 곡선과 개울을 상징하는 기호인 원의 형태를 재구성하여 반복적 배열로 율동미와 긴장감을 표현하였다. 또한 부드러운 곡선 기호의 연결로 스토리를 완성하였고 동적인 이미지로서 물에 대한 찬미의 워터 드리밍을 재구성하였다. 또한 연속적 파상 곡선을 우물을 상징하는 기호인 동심원의 형태와 조화롭게 구성하여 주제를 부각했다(Figure 43). 파푸나 툴라 회화에서 다양하게 나타나는 YR 계열의 색채와 조화로운 가운데 활력을 주기 위해 BG 계열의 색채를 부분적 포인트 컬러로 활용하였다. 이는 물에 대한 찬미로서의 기호 이미지를 부각해 줄 수 있도록 배려한 것이다. 소재는 프린트가 된 전면과 검정 가죽 소재를 본딩으로 처리하여 양면 효과를 활용하였다. 검은색으로 본딩 처리한 소재 뒷면은 코트의 아랫단을 뒤집어 연속적으로 사용하고자 하는 디자인 의도에 부합되도록 하였고 각종 굵은 검은색 장식선도 용이하게 표현할 수 있었다. 작품의 실루엣과 세부 디자인은 도출된 프린트 이미지가 잘 표출될 수 있도록 곡선, 직선, 사선에 의한 단순한 형태미를 구축하였고, 전면과 후면에 견고한 사각의 형태를 구성함으로써 자유로운 문양의 이미지를 대조적으로 강조하도록 하였다(Figure 52-54).

Figure 52. 작품 I 전면.

Figure 53. 작품 I 후면.

Figure 54. 작품 I 디테일.

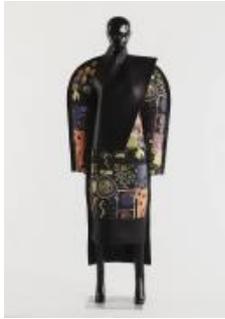

Figure 55. 작품 II 전면.

Figure 56. 작품 II 후면.

Figure 57. 작품 II 디테일.

2) 작품 II

작품 II는 파푸냐 툴라 회화의 또 다른 주제 부시 터커 드리밍을 표현하기 위해 1972년에 그린 회화 『Bush Tucker dreaming of wild potato』를 모티프로 선택하였다(Figure 45). 이는 식량과 식물의 채집에 관한 스토리이다. 회화에서 표현되는 기호 요소의 분할적 구성을 여행 경로를 의미하는 선과 중심의 동심원 기호를 활용하여 의식적인 대상과 분리하는 구도로 재구성하였다. 우물을 상징하는 동심원의 기호와 이동 경로를 상징하는 선 그리고 식량이나 동물을 의미하는 혼합형의 기호를 재구성하여 분할의 사각 구성과 합쳐 선과 형의 연결을 자유롭게 하여 부시 터커 드리밍의 식량 채집에 관한 스토리를 표현하였다(Figure 46). 또한 파푸냐 툴라 회화에 나타나는 대표적인 기호인 동심원을 활용, 확대 표현하여 화면을 채워 주제를 부각시키도록 하였다. 문양의 시각적 효과를 강화하

기 위해서 배경색으로 검은색을 활용하였다. YR 계열의 색채와 Y, RB 계열의 색채를 사용해 모티프 소스의 온화한 색채 이미지에 비교하여 활력을 주고자 하였다. 작품 디자인에 있어 검은색의 직선적인 기하학적 형태를 실루엣 중앙과 아래쪽에 배치하여 무게감을 주는 동시에 율동적인 문양을 더욱 부각하고자 했다. 실루엣과 내부의 선으로서 단순하면서 강력한 직선과 곡선, 사선의 사용은 형태의 단순성을 더욱 강조하여 자유롭고 화려한 이미지의 문양을 대조적으로 더욱 부각하는 역할을 하도록 하였다(Figure 55-57).

3) 작품 III

작품 III은 신성한 곳에 대한 갈망의 스토리를 구성하는 마이 컨트리 드리밍 주제의 회화 『Homeland dreaming』을 모티프로 선택하였다(Figure 48, 49). 파푸냐 부족은 회화 작품에서 그들이 신성시하며 갈

Figure 58. 작품 III 전면.

Figure 59. 작품 III 후면.

Figure 60. 작품 III 디테일.

망하는 중요한 의식을 위한 장소에 대하여 네 가지의 의식용 도구들과 지형적 디테일을 표현하기 위해 기호 요소를 활용하여 지도 같은 그림을 남겼다. 의식용 도구를 의미하는 기호는 부분적으로 드러냄으로써 숨겨진 듯하게 표현하고, 좌우, 위아래로 반복되는 선들은 지나간 흔적으로서의 길을 의미하며 표현하고 있다. 네 가지의 의식용 도구를 상징하는 기호들은 끝부분을 끊어서 견고한 선으로 정리하고 분할의 시각형과 조합하여 대칭적 구도로 배치, 시각적 안정감을 주는 동시에 반복적 사용으로 기호의 조형성을 강화하고자 했다 (Figure 50). 작품 III의 모티프는 회색조로 블랙과 퍼플, 크롬 옐로우를 부가하여 기호 요소를 강화하는 동시에 문양의 시각적 효과를 명확하게 해주었다. 문양에 나타나는 기호가 다양하고 기호 이외의 조형 요소가 부가됨으로써 자칫 복잡할 수 있으므로 단순한 실루엣과 실루엣 내부를 견고한 형태로 구성했다. 검은색의 기하학적 형을 아래, 위로 구성함으로써 문양의 효과를 강조하는 동시에 안정감을 구축한다(Figure 58-60).

IV. 결론

원시미술에서 느낄 수 있는 감정의 솔직함과 표현의 순수함은 현대인에게 돌아봐야 할 창조의 근

원적 발상원으로 다가온다. 본 연구에서는 원시 부족 미술의 예술적 가치를 발견하고 그것이 지닌 새로운 조형적 모티프로서의 가능성을 모색하고자 했다. 본 연구는 세계에서 가장 오래된 현존하는 원시 부족인 호주 파푸나의 회화를 디자인 모티프로 선택하고 활용된 기호의 상징성과 조형성을 분석해 재구성하여 문양으로 전개, 패션디자인 작품을 제시하였다. 본 연구를 통한 결론은 다음과 같다.

첫째, 파푸나 툴라 회화를 구성하는 기호는 다양한 선과 형의 시각적 요소로서 해체와 분리, 조합 등 재구성을 통해 풍부한 문양으로 개발될 수 있는 가능성을 확인할 수 있었다. 둘째, 파푸나 툴라 회화의 기호들은 원시 부족의 삶의 스토리를 전하고 있는데 이들의 상징성에 근거한 디자인적 활용은 스토리텔링적 가치를 가질 수 있음을 알 수 있었다. 셋째, 파푸나 툴라 회화는 차분한 색채 이미지 속에 기호 요소를 통한 은은한 울동미를 표현하고 있다. 명도 대비, 채도 대비, 색상 대비 등 색채 대비 효과를 줄 때 역동적 리듬감이 표현되어 기호의 시각적 이미지가 강화됨을 알 수 있었다. 넷째, 파푸나 툴라 회화에 나타나는 기호의 순수한 선과 형을 토대로 발전시킨 문양은 모던한 기하학적 형, 형태와 조화를 이루어 본 연구 작품의 단순한 실루엣과 선, 형태와 잘 조화될 수 있었다.

본 연구는 호주 파푸나 툴라 회화에 나타나는 상징성과 조형성을 분석하여 기호의 재구성을 통

해 스토리를 완성하고 색채 특성 등 회화의 특징적 요소를 문양 디자인 창출의 근거로 삼고 독창적인 디자인으로 구현될 수 있도록 디자인을 제시하였다.

이는 파푸나 톨라 회화를 구성하는 상징화된 기호를 재구성하여 패션디자인의 표현 요소로 활용함으로써 회화와 패션의 결합이라는 가치를 구현할 수 있었다. 현대인들에게 원시 부족 회화에 나타나는 기호를 새로운 방법과 시각으로 재구성하여 이미지를 결합하는 방식을 개발하는 연구가 지속된다면 무한한 디자인 발상의 가능성을 가질 수 있을 것이다.

References

- Adamson, Y. (2005). Raiki Wara(long cloth) batik. *Museum of Applied Arts & Sciences*. Retrieved January 10, 2020, from <https://collection.maas.museum/object/359470>
- Amadio, N., & Kimber, R. (1998). *Wildbird dreaming: Aboriginal art from the central deserts of Australia*. Melbourne: Greenhouse Publication.
- Bardon, g., & Bardon, J. (2007). *Papunya: A place made after the story: The beginnings of the western desert painting movement*. Melbourne: Melbourne University Publishing.
- Berndt, R. M., Berndt, C. H., & Stanton, J. E. (1999). *Aboriginal Australian art*(5). Australia: Reed New Holland.
- Caruans, W. (1995). *Aboriginal art*. Australia: Thames and Hudson.
- Cowna, J. (1994). *Wirrimanu: Aboriginal art from the Balgo Hills*. NSW: Craftsman House.
- Im, A. K. (1998). *A study on textile design by the utilization of Aboriginal art*. Unpublished master's thesis, Dongduk Women's University, Seoul.
- Jung, H. I. (2015). *A study on the fashion design using paintings by Ronnie Tjampitjinpa*. Unpublished master's thesis, Ewha Womans University, Seoul.
- Keringke Arts. (1999). *Keringke: Contemporary eastern arrernte art*. Australia: Jukurpa books.
- Keringke Arts. (2007, March 15). Extra large oval platter - Keringke arts. *Keringke arts*. Retrieved January 10, 2020, from <https://keringkearts.com.au/art/extra-large-oval-platter-keringke-arts/>
- Kim, J. H., Chung, E. S., & Shin, J. K. (1992). *날염디자인: 이론과 실제* [Textile printing design]. Seoul: Chohyungsa.
- Kleinert, S., & Neale, M. (2000). *Aboriginal art and culture*. Australia: Oxford.
- Kngwarreye, E. K. (1989). *Emu woman*. *National Museum of Australia*. Retrieved January 10, 2020, from <https://www.nma.gov.au/exhibitions/utopia/exhibition/origins>
- Lee, K. J. (2008). *Study on the fashion design applying pictures of Australian aborigine*. Unpublished master's thesis, Ewha Womans University, Seoul.
- Morton, C. N. (n.d.). *View of country*. *Japingka*<https://www.japingka.com/collections/painters-from-ampilatwatja>. Retrieved January 10, 2020, from <http://japingkaaboriginalart.com/collections/painters-from-ampilatwatja>
- Seo, E. S. (2008). *Studies about kid's fashion illustration applying the Keringkart*. Unpublished master's thesis, Ewha Womans University, Seoul.
- Seong, J. H. (2002). *A study on the modern fashion design to apply the fine art of Australia*. Unpublished master's thesis, Ewha Womans University, Seoul.
- Tjapaltjarri, C. P. (1982). *Mens ceremony*. *Central art*. Retrieved January 10, 2020, from <http://www.aboriginalartstore.com.au/artists/clifford-possum-tjapaltjarri/mens-ceremony-1/>
- Tsuji, S. (2018). *슬로우라이프* [Slow life] (Kim, H., Trans.). Seoul: Design house. (Original work published 2003)
- Watson, J. N. (n.d.). *Mina Mina dreaming*. *The Aboriginal art directory*. Retrieved January 10, 2020, from <https://gallery.aboriginalartdirectory.com/aboriginal-art/judy-watson-napangardi/mina-mina-dreaming.php>

A Study on Fashion Design Applying Papunya Tula Paintings of Aboriginal People

Lee, Kyung Jin • Kim, Hea Yeon⁺

Lecturer, Dept. of Fashion Design, Ewha Womans University
Professor, Dept. of Fashion Design, Ewha Womans University⁺

Abstract

While digital technology is leading a fast rhythm of a convenient life in a complex and diversified age, modern people are pursuing the spiritual simplicity and cultural individuality. In such a contemporary society, primitive art is attracting our attention via its pursuit of a simple life, which resembles the world of the primitive purity as a plain and slow life. Hence, this study selected paintings expressing life stories of aboriginals which can be felt from their art as a design motif, analyzed the meanings and formative features of signs from paintings and reconstructed visual elements, expanding the expressive world of modern fashion design. As for research content, it surveyed the aboriginal people and Papunya paintings and also analyzed signs, symbols, themes and formative features composing Papunya Tula paintings as a design motif. In addition, the study consists of the development of patterns, planning and presentation of works through reconstruction of formative elements shown from thematic signs. Research findings are as follows. Firstly, signs in paintings as visual elements of line and shape led to a combination of various patterns through reconstruction including deconstruction, separation and combination. Secondly, a combination of signs shown from Papunya Tula paintings shows a life story of aboriginals and it reveals that expressions based on such symbolism have value of storytelling for design. Thirdly, colors in Papunya Tula paintings express the aesthetics of subdued rhythms in calm and quiet images through symbolic images, and visual images are enhanced by the effects of color contrast. Fourthly, patterns developed from lines and shapes of signs in Papunya Tula paintings could be harmonized with modern geometrical shapes, matching with design of a simple silhouette. Based on research findings above, this study has significance in that it presented fashion design with patterns creating a story through reconstruction of signs by analyzing symbolic and formative features of Papunya Tula paintings in Australia.

Key words : Australian aborigine, Papunya Tula painting, fashion design