

아프리카 은데벨레 민족 복식의 디자인 특성을 반영한 스카프 패턴디자인 연구

신혜정*

수원대학교 패션디자인과 조교수*

요약

본 연구는 아프리카 은데벨레 부족의 지리적, 역사, 문화적 배경을 이해하고, 민족 복식에서 나타나는 구슬 공예, 문양, 컬러의 특성을 파악하여 이를 응용한 스카프 패턴디자인을 제작하는 것을 주된 목적으로 한다. 본 연구의 내용과 방법은 첫째, 전문 서적, 해외논문, 인터넷 자료 등을 통하여 은데벨레 부족의 지리, 역사적 배경과 문화적 특성에 대해 고찰한다. 둘째, 은데벨레 부족의 민족 복식의 종류와 디자인 특성을 살펴본다. 디자인 특성은 구슬 공예, 문양, 컬러로 분류하여 분석한다. 셋째, 이론적 고찰을 바탕으로 은데벨레 민족 복식의 특성을 반영한 스카프 패턴디자인을 개발한다. 분석한 특성에 따라 스카프 패턴디자인의 전개 방법을 3가지로 나누고 총 10점의 작품을 만든다. 이 연구의 결론은 다음과 같다. 첫째, 은데벨레 민족 복식은 여성복을 중심으로 그 전통이 이어져 오고 있으며 여성의 사회적 위치에 따라 의상의 종류와 구성이 다름을 확인하였다. 둘째, 은데벨레 민족 복식의 구슬 공예는 종족의 정체성을 보여주는 예술형식으로 어머니에서 딸로 전통이 계승되며 그 장식성은 여성의 삶의 단계를 확인시켜주는 수단이었다. 셋째, 은데벨레 민족 복식은 기하학무늬가 주를 이루며 현대 문물을 단순화하여 패턴으로 활용하였음을 알 수 있었다. 또한, 대칭성의 특징을 보이며 컬러의 대칭보다는 디자인 단위에서 좌우, 회전, 변환 대칭의 다양한 구성을 보임을 확인하였다. 넷째, 은데벨레 민족 복식의 컬러는 화이트와 블루를 주조색으로 하고 다양한 원색의 색상배색으로 기하학 형태의 시각적 주목성을 높였음을 파악하였다. 마지막으로 은데벨레 민족 복식의 특성을 응용한 패턴디자인은 구슬 공예의 기하학적 표면 이미지를 응용하고, 의상을 착용한 이미지를 추상적으로 표현하였으며, 기하학의 기본형태를 변화, 반복하여 새로운 기하학 문양을 만들어 새로운 패턴디자인을 창조할 수 있음을 확인하였다.

주제어 : 아프리카 은데벨레, 은데벨레 민족 복식, 스카프 패턴디자인, 스카프 디자인

본 논문은 2019학년도 수원대학교 학술진흥연구비 지원에 의한 논문임.

*교신저자: 신혜정, heaj@suwon.ac.kr

접수일: 2020년 7월 20일, 수정논문접수일: 2020년 8월 19일, 게재확정일: 2020년 8월 19일

I. 서론

1. 연구 목적

작가 타이에 셀라시(Taiye Selasi)는 2014년 TED (Technology, Entertainment, Design) ‘어느 나라 태생 인지가 아니라 어느 지역에서 왔는지 물어보세요 (Don’t ask where I’m from, ask where I’m a local)’라는 강연을 통해 모든 경험은 지역적이기 때문에 문화는 지역 사회에 존재한다고 언급하며 ‘멀티 로컬 (multi-local)’을 강조하였다(Taiye, 2014). 구글(Google) 아트 앤 컬처(Art & Culture)의 ‘우리는 문화를 입는다(We wear Culture)’는 3000년 패션의 역사와 문화 그리고 각 나라와 지역의 양식 등을 보여주는 프로젝트로 이를 통해 지역 역사와 복식 문화의 관계를 탐색할 수 있게 하였다(“We wear Culture”, n.d.). 이렇듯 글로벌 시대에 국가를 넘어선 지역에 관한 관심이 높아지고 강대국 중심의 주류 문화가 아닌 다양한 소수 민족에 대한 이해가 필요하다. 현재 아프리카는 다양한 민족과 그들 고유의 민족 복식을 유지하고 있는 부족이 많다. 복식은 생활 풍습, 종교 등의 사회, 문화적 특성과 기후, 풍토 등의 자연적 특성을 그대로 반영하고 있어 지역의 미의식과 가치관을 이해하는데 중요한 단서가 된다. 개발이 더딘 지역이기에 각 민족만의 정체성이 뚜렷하여 아프리카 소수민족은 중요한 분석 대상이 될 수 있다. 그중 아프리카의 피카소라 불리는 남아프리카의 은데벨레(Ndebele) 부족은 전통적 벽장식과 민족 복식에서 뚜렷한 특성을 보여 여러 예술 분야에 응용되고 있다. 특히, 에스터 마홀랑구(Esther Mahlangu)는 프랑스 폼피두 센터(Pompidoucenter)에 초청, 전시한 후 1991년 BMW 아트카의 최초 여성 작가로 발탁되고 이후 항공기, 자동차, 패션 브랜드 등과의 협업, 미국, 일본, 독일 등에서 전시 등 벽화를 응용한 작품 활동을 펼친 은데벨레 출신 여성 작가이다. 이처럼 은데벨레 부족의 벽화는 여러 분

야에서 접할 수 있지만, 은데벨레 부족의 독특한 특성을 응용한 디자인 개발 연구는 현재까지 미흡하며 특히 벽화 문양에 집중된 관심에 비해 민족 복식에 관한 연구는 부족한 실정이다. 은데벨레 부족에 관한 선행연구를 살펴보면 Shin(2012)은 아프리카 은데벨레족의 벽화 문양을 이용하여 고무판 조각 채색기법으로 일러스트레이션을 개발하였을 뿐 이외 은데벨레의 민족 복식을 응용한 디자인 개발 연구는 부족한 상황이다. 이에 본 연구는 아프리카 은데벨레 부족의 지리적, 역사, 문화적 배경을 이해하고, 민족 복식의 디자인 특성을 고찰하여 복식의 구슬 공예, 문양, 컬러의 특성을 파악해 이를 이용한 스카프 패턴디자인을 제작하는 것을 주된 목적으로 한다. 은데벨레 복식문화에 대한 전반적인 고찰과 이를 바탕으로 한 작품 연구를 통해 현대 패션에 활용될 무궁한 가능성이 있는 은데벨레 복식 문화에 대한 이해의 범위를 넓히고 패션디자인의 새로운 아이디어를 제공하는데 본 연구의 의의가 있다고 본다.

2. 연구 내용 및 방법

본 연구의 내용 및 방법은 다음과 같다.

첫째, 전문 서적, 해외논문, 인터넷 자료 등을 통하여 은데벨레 부족의 지리, 역사적 배경과 문화적 특성에 대해 고찰한다. 둘째, 은데벨레 부족의 민족 복식의 종류와 디자인 특성을 살펴본다. 디자인 특성은 은데벨레에 관한 문헌에 수록된 문서와 사진 자료, 인터넷 시각 자료를 바탕으로 수집, 분석하며 그 특성을 구슬 공예, 문양, 컬러로 분류하여 분석한다. 셋째, 이론적 고찰을 바탕으로 은데벨레 민족 복식의 특성을 반영한 스카프 패턴 디자인을 개발한다. 작품은 총 10점이며, 스카프 패턴디자인의 전개 방법을 다음의 3가지로 나눈다. 첫째, 기하학 문양의 구슬 공예 표현 이미지를 응용한다. 둘째, 의상을 착용한 이미지를 추상적으

로 표현한다. 셋째, 문양에 주로 사용되는 기하학의 기본 형태를 크기 변화, 반복의 방법을 통해 새로운 기하학 문양으로 재창조한다. 각각의 방법마다 3-4점씩 제작한다. 또한, 의상에서 주로 보이는 화이트와 블루를 주요 컬러로 추출하고 이 외에 블랙을 비롯한 다양한 색상을 배색한다. 패턴 제작 방법으로 어도비 일러스트레이터(Adobe Illustrator) 프로그램을 활용하여 90cm x 90cm 사이즈의 스카프를 위한 패턴디자인을 작업하고 작품을 제작한다.

II. 이론적 고찰

1. 은데벨레 민족의 지리적, 역사적 배경

은데벨레 부족은 남아프리카 공화국의 트란스발(Transvaal) 전역과 짐바브웨(Zimbabwe)에 비교적 광범위하게 거주하는 아프리카 토착 종족이다. 이들은 은구니 부족(Nguni)의 후손이며 줄루어(Zulu)를 사용한다. 은데벨레라는 이름은 아프리카 남부 소토족(Sotho)이 ‘은구니어 사용자’ 또는 ‘동쪽에서 온 이방인’이라는 의미로 사용된 것에서 유래된다. 민족학자 반 워멜로(Van Warmelo)에 의하면 트란스발 은데벨레족은 짐바브웨 은데벨레족과 구별되며 또한, 트란스발 은데벨레족은 다시 북부와 남부 그룹으로 나뉘고 33만 8천 명에 이르는 남방 트란스발 은데벨레족은 준드자(Ndzundza)와 마날라(Manala)의 두 족장으로 다시 나뉘며 벽화와 전통 의상, 구슬세공으로 유명한 집단은 준드자 족장이 이끄는 남부 트란스발 은데벨레족이라고 설명하였다(Schneider, 1985). 1860년경 남부 트란스발 은데벨레족은 트란스발 지역에서 가장 강력한 부족 중 하나였으나 1883년 네덜란드 정착민(Boers)과의 내전에서의 패배로 은데벨레인들은 흩어져 5년간 네덜란드 정착민의 노동자로 강제 노동을 했으며 족장이 풀려난 이후 다시 작은 공동체를 만들어 그

들만의 전통과 문화를 유지하며 살고 있다(Schneider, 1997). 남아프리카 공화국 정부는 은데벨레를 자치 구역으로 인정하였고 프레토피아(Pretoria) 지역의 북동부 콰데벨레(KwaNdebele)를 중심으로 정착하여 살고 있다. 일부 은데벨레인들은 남아프리카 대도시에 거주하고 있고 부족 내에서도 전통과 현대가 혼재되어 일부는 가톨릭 미사에 참석하고 서양 옷을 착용하며 교복을 입고 학교에 다니지만, 은데벨레인들 대부분은 그들의 전통과 문화를 따르며 민족의 정체성을 유지하고 있다.

2. 은데벨레 민족의 문화적 특성

은데벨레족은 그들의 문화를 고수하고 전통을 따르고 있어 은데벨레의 민족 복식을 이해하기 위해서 그들의 대표적 관습 문화인 ‘소년의 성년의식(Ingoma)’과 ‘소녀의 사춘기 의식(Puberty)’에 대한 고찰이 필요하다.

소년의 성년의식은 4년마다 열리며 15세에서 19세 사이의 젊은이들이 성인들이 되기 위해 행해지는 통과의례이다. 이 과정은 여러 단계로 이루어져 있다. 첫 단계는 왕의 발에서 일주일 3일 동안 일하며 남자의 언어인 홀로니파(Hlonipha)를 배우는 것에서 시작한다. 마지막 단계인 웰라(Wela)를 통해 성년의식은 마무리된다. 소년들은 웰라를 위해 2개월 동안 숲속의 은신처에 고립되며 구슬 공예 가죽 치마를 입고 아무도 알아보지 못하는 순수한 상태를 만들기 위해 얼굴에 백토를 칠한다. 먼저 할례를 받고 가족과 부족에 대한 책임, 적을 다루는 법 그리고 여성의 전통의상에 대해서 교육을 받는다(Courtney-Clarke, 1986). 의식을 통해 사회 내의 의사 결정권, 상속권과 함께 결혼할 수 있는 권리를 획득하고(Schneider, 1997) 새로운 이름을 부여받는다. 웰라를 위한 여성의 역할 역시 중요하다. 아들을 웰라로 보낸 어머니는 집의 외벽을 다시 디자인해 장식하고 흰 깃발을 단

다. 아들을 찬양하기 위한 축제를 벌이며 화려한 전통의상을 입고 구슬 장식 막대(Amandondob)와 구슬 끈봉(Ithelefomu)을 들고 의식의 춤을 춘다. 웰라를 마치고 돌아온 남성들을 환영하기 위한 행사에서 여성들의 장식성은 절정에 이른다. 복잡한 패턴의 구슬 장식 담요(Ngurara), 긴 눈물을 의미하는 긴 기장의 구슬 장식 머리밴드(Milingakobe), 구슬 장식 앞치마(Maphoto)와 팔, 다리, 목의 구슬 후프(Isigholuan) 등을 착용한다(Courtney-Clarke, 1986).

소년의 성년의식이 단적으로 이루어지는 것과 대조적으로 소녀들은 14살 무렵 어머니의 집에서 개인적인 성년의식을 거친다. 이 의식은 소년들이 웰라에서 돌아온 후 3개월간 진행되며 격리된 상태로 여성, 아내로서의 규율과 구슬세공, 벽화 그리기 기술을 습득한다. 이 모든 과정은 어머니로부터 전수 받아 은데벨레는 모녀 전통으로 그들의 예술이 계승됨을 확인할 수 있다. 의식 중인 여성의 표식으로 허리와 다리에 두꺼운 구슬 고리를 착용하고 있다. 고립 기간이 끝나고 성인 여성의 상징인 담요를 받아 결혼할 준비가 되었음을 보여준다. 또한, 의식을 마친 소녀들을 환영하기 위한 축제에서 그녀들은 기하학무늬의 사각형 앞치마(Ipepetu), 가죽 백 스커트(back skirt), 팔, 다리, 허리에 화려한 구슬 후프를 착용하여 성인이 되었음을 알린다.

III. 은데벨레 민족 복식의 디자인 분석

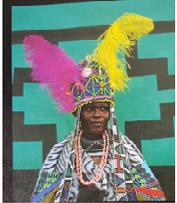
1. 은데벨레 민족 복식의 구성

서구화로 인해 은데벨레 남성들은 의식행사를 제외하고 대부분 서양 옷을 입고 생활한다. 이러한 변화 속에 은데벨레 민족 복식은 전적으로 여성복 중심으로 그 예술적 전통이 이어오고 있다. 따라서 여성 복식은 남성 복식에 비해 형태와 종류가 다양하고 대부분 구슬세공으로 이루어져 있

어 장식성이 뛰어나다. 이전에는 흰색 바탕과 선적 모티브 디자인이 주를 이루었지만 1970년대 이후 다양한 비즈의 유입으로 컬러와 패턴 모두 화려해졌다(Levinsohn, 1985). 복식의 대표적인 종류는 다음과 같다. 태어나 4.5일이 지난 아이는 케차(Khetsa)라는 흰색의 구슬 목걸이를 착용하고 이름을 받는 전통의식을 진행한다(Levinsohn, 1985). 남자 아이는 행운을 위해 허리에 둘러 입는 레베슈(Lebeshu)를 착용하고 여자아이는 4개월부터 사춘기 의식이 시작하기 전 12살까지 프린지(fringe)가 달린 직사각 형태의 앞치마 가비(Ghabi)를 착용한다. 소녀들은 사춘기 의식 후 성인이 되어 결혼할 수 있음을 의상을 통해 보여준다. 가비보다 크고 단단한 기하학적 무늬의 앞치마인 이페페투(Ipepetu)와 가죽 백 스커트인 이시탐바(Isithimba), 팔, 다리, 허리에 화려한 구슬 후프인 이시솔루아니(Isigholuan)를 착용한다. 구슬 후프는 마른 풀과 옥수수 잎을 엮어 만들며 남편 사망 후 제거할 수 있다(Levinsohn, 1985). 결혼식 의상은 전반적으로 흰색이 주를 이루며 여러 아이템을 한 번에 착용한다. 결혼 전부터 신부는 자신의 웨딩 망토 리나가(Linaga)를 만든다. 리나가는 결혼 후 아들의 성년의식에 다시 착용한다. 리나가와 함께 가족이 만든 웨딩 담요 오라레(Orare)를 입는다. 하의는 5개 둥근 플랩(flap)의 앞치마인 조코로(Jocolo)를 백 스커트와 함께 착용한다. 조코로의 5개 플랩은 신부값으로 지불하는 소 5마리의 머리를 상징하며 첫 아이를 출산할 때까지 입는다. 결혼 후 자식을 출산하면 두 개의 정사각 플랩과 가운데 프린지 장식이 있는 앞치마 아마포토(Amaphoto)와 담요 이쿰베시(Ikumbesi)를 착용한다. 또한 여러 겹의 금속 목 고리는 결혼한 여성임을 상징한다. 여성 복식의 장식성은 웰라에서 돌아온 아들을 환영하기 위한 의식행사에서 최고조에 달한다. 화려한 컬러와 기하학무늬의 담요인 은구라라(Ngurara)와 긴 눈물을 의미하는 비즈 스트랩 헤어밴드 밀링가코

베(Milingakobe), 깃털과 거울, 구슬 등으로 꾸민 토(Maphoto)와 다리, 팔, 목에 여러 개의 구슬 후프를 착용한다. 머리 장식물 이쿠비(Icubi), 구슬 장식 앞치마 마포토

Table 1. 은데벨레 민족 복식의 구성.

종류	가비	이페페투	이시탐바	이시솔루아니	리나가
성별	여	여	여	여	여
연령	4개월-12살	사춘기 의식 후	사춘기 의식 후-결혼 후	사춘기 의식 후	결혼식
특징	직사각형 앞치마	크고 단단한 직사각형 앞치마	가죽 백 스커트	팔, 다리, 목, 허리의 구슬 후프	결혼 전 신부가 만드는 웨딩 망토
이미지	 Figure 1. 가비. From Courtney-Clarke. (1986). p.84.	 Figure 2. 이페페투. From Courtney-Clarke. (1986). p. 86.	 Figure 3. 이시탐바. From Ndebele Isithimba Apron. (n.d). http://www.abenatribalart.com	 Figure 4. 이시솔루아니. From Courtney-Clarke. (1986). p. 33.	 Figure 5. 리나가. From Priebsch & Knight. (1978). p. 27.
종류	오라레	조코로	시아야	움가카	마포토
성별	여	여	여	여	여
연령	결혼식	결혼식	결혼식	결혼식	결혼 후
특징	가족이 만든 웨딩 담요	5개의 둥근 플랩 앞치마	구슬 베일	머리띠	두 개의 정사각 플랩 앞치마
이미지	 Figure 6. 오라레. From Levinsohn. (1985). p. 30.	 Figure 7. 조코로. From Courtney-Clarke. (1986). p. 91.	 Figure 8. 시아야. From Levinsohn. (1985). p. 30.	 Figure 9. 움가카. From Levinsohn. (1985). p. 30.	 Figure 10. 마포토. From Courtney-Clarke. (1986). p. 90.
종류	이쿰베시	금속 목 고리	은구라라	밀링가코베	이쿠비
성별	여	여	여	여	여
연령	결혼 후	결혼 후	의식행사	의식행사	의식행사
특징	다목적 담요	여러 겹의 금속 목 고리	의식용 담요	비즈 스트랩 헤어밴드	의식용 머리 장식물
이미지	 Figure 11. 이쿰베시. From Schneider. (1997). p. 8.	 Figure 12. 목 고리. From Courtney-Clarke. (1986). p. 92.	 Figure 13. 은구라라. From Courtney-Clarke. (1986). p. 85.	 Figure 14. 밀링가코베. From Courtney-Clarke. (1986). p. 98.	 Figure 15. 이쿠비. From Courtney-Clarke. (1986). p. 98.

2. 은데벨레 민족 복식의 디자인 특성

1) 구슬 공예

아프리카 부족들은 각자의 고유한 표현 양식을 가지고 있으며 다른 민족과 구별하기 위한 수단으로 그 형식을 추구한다. 은데벨레 부족은 구슬 공예로 종족의 우월함과 정체성을 보여준다. 구슬은 16세기 모잠비크(Mozambique)에서 활동한 포르투갈(Portugal) 무역상인에 의해 남아프리카에 처음으로 소개되었다. 이후 은데벨레 전통의상의 대부분은 구슬 공예로 이루어졌으며 구슬 공예는 벽장식보다도 오래된 예술형식이다(Courtney-Clarke, 1986). 은데벨레 부족은 일부다처제로 결혼한 여성들은 개인의 집을 소유하고 있으며 각자의 정체성을 보여주는 벽화로 집을 장식하고 구슬 공예로 자신을 치장한다. 구슬 공예 기술은 사춘기 소녀의식을 통해 어머니에서 딸로 그 전통이 계승된다. 켐퍼(Semper)에 의하면 장식은 사회 공동체 의식을 반영하여 발생하는 민족 고유의 상징으로 계승되어 인간의식의 표출이며 기본적인 욕구에 의해 자연스럽게 발생한 창조적 활동의 결과물이라 언급하였다(Kim, 2014). 은데벨레의 구슬 공예는 표면적으로 봤을 때 정교한 의상 장식으로 보일 수 있지만, 이는 태어날 때부터 죽을 때까지 은데벨레 여성의 삶의 단계를 보여주는(Levinsohn, 1985) 조형 형식이다. 의상의 모양과 구슬의 구성은 새로운 정체성의 변화를 피하는 시점을 확인시켜주기 위

한 수단으로 사용된다. 여성 복식의 대표적 아이템인 앞치마는 4개월에서 12살까지의 아이가 입는 가비(Figure 16), 사춘기 의식을 거친 소녀가 입는 이페페투(Figure 17), 결혼한 여성이 입는 조코로(Figure 18), 아이 출산 후 입는 마포토(Figure 19)의 4단계가 구분되며 앞치마의 크기는 점점 커지고 형태도 바뀐다. 구슬 장식의 문양은 복잡해지고 컬러 역시 다색의 색상배색으로 섬세해진다. 또 다른 대표 아이템인 망토는 결혼식 때부터 착용하여 진정한 여성이 되었음을 보여주는 의상이다. 블루, 그린, 레드, 엘로우 스트라이프 망토에 구슬로 기하학적 문양을 정교하게 장식하여 아내와 엄마로서의 정체성을 나타낸다. 또한, 은데벨레의 구슬 공예는 부족의 의식과 밀접하게 관련되어 있다. 의식행사에서 여성은 장식을 위해 최대한의 능력치를 보여주며 부족 사회 내에서 개인의 위치를 과시한다. 4년마다 돌아오는 성년의식 웰리와 웰라 이후에 행해지는 소녀의 사춘기 의식, 의식 이후 1년 이내 행해지는 약혼식과 결혼식, 자식의 출생과 이름짓기 의식 등 일 년 내내 그리고 여성 생애 내내 의식은 이어져 여성의 삶을 반영하는 생활 중심의 창작 활동임은 분명하다.

2) 문양

은데벨레 민족 복식에 나타난 문양의 특성은 대칭적 기하학무늬이다. 은데벨레의 대표 의상인 앞치마와 망토를 살펴보면 비즈 한 알은 점을 구

Figure 16. 가비.
From Courtney-Clarke. (1986).
p. 87.

Figure 17. 이페페투.
From Levinsohn. (1985).
p. 26.

Figure 18. 조코로.
From Courtney-Clarke. (1986).
p. 90.

Figure 19. 마포토.
From Courtney-Clarke. (1986).
p. 90.

성하고 그 점이 모여 선과 기하학적 면 형태를 구성한다. 그들의 문양은 삼각형, 사각형, 원형의 기본도형을 바탕으로 기본도형의 조합으로 이루어진 마름모, 사다리꼴, 부채꼴 등의 형태도 함께 보인다(Figure 20). 곡선적인 요소보다는 직선으로 구성된 기하학적 형태 단위가 주를 이룬다. 기하학 형태는 모든 형태를 만드는 기본이며 형과 형이 만나 새로운 형태를 창조하거나 특정 이미지를 재현하기에 합리적이다. 또한, 장식이 배제된 단순한 형태이기에 명시성이 높다. 기하학적 형태는 매우 편리한 형태로 형태가 결합해서 형성되는 형성물은 새로운 형태로 본래의 이미지와는 다른 미를 내포한다(Kim, 2010). 은데벨레 복식 문양은 이러한 기하학 형태의 크기 변화, 방향 변화와 여러 도형의 조합으로 시각효과를 높인다. 또한, 은데벨레 복식 문양은 현대 문물에서 그 모티브를 가져온다. 자동차 번호판이나 문자, 굴뚝, 창문, 계단이 있는 집, 이층집 등을 직사각형, 화살표, 계단 등으로 단순화하여 패턴으로 표현하며 자동차, 비행기, 가구, 전등, 전신주 등 바깥세상의 생산품 역시 모티브로 응용한다(Figure 21, 22). 이는 도시에 대한 동경심을 보여주는 것이다. 이와 함께 기하학적으로 형상화된 나무와 식물 모티브도 찾아볼 수 있는데 이는 건조하고 물이 부족한 지역에서 초원에 대한 그리움의 표현으로 보인다. 이처럼 은데벨레 여성은 손에 닿지 않는 세상에 대한 소유의 환상을 전통적인 기하학 문양에 희석해 표현한다.

은데벨레 복식의 기하학 문양 구성은 대칭성을 강조한다. 은데벨레 여성들은 벽장식과 달리 도면이나 스케치 없이 바로 구슬 공예 작업을 한다. 이는 오랜 기간 수련을 통한 숙련된 예술성을 보여주는 것이다. 대칭 구성은 완벽한 형태미를 느끼게 해 시각적 균형을 통한 안정감을 주고 강한 전달력과 주목성을 준다. 은데벨레 복식의 기하학적 대칭은 자연으로부터 찾은 것이고 그들이 표현하고자 하는 현대 문물을 단순화하면서 발생한 것이다. 대칭 방법은 좌우대칭을 기본으로 하며 한 점을 중심으로 회전하는 회전 대칭, 한 축을 따라 다른 위치로 이동하는 변환 대칭도 보인다(Figure 23). 또한, 대칭성은 컬러의 대칭이라기보다 디자인 단위와 전체적인 구성에서 뚜렷하게 보인다(Schneider, 1985).

3) 컬러

은데벨레 민족 복식의 비즈 장식에서 주로 사용된 컬러는 화이트와 블루, 그린의 한색 위주이고 서브 컬러로는 블랙, 레드, 오렌지, 옐로우, 퍼플이 사용된다. 검은 피부를 가진 아프리카 종족으로 명도 대비에 따른 흰색의 사용은 자연스러운 선택이다. 1960년대 컬러 구슬이 들어오면서 흰색 유리구슬 위주의 컬러는 다채롭게 변화하였다. 흰색은 물질성의 완전한 소멸을 나타내지만 동시에 물질에 생명을 부여하는 의미를 지닌다(Wi, 2007). 흰색은 청순, 순수, 여성스러움을 연상하게 한다.

Figure 20. 기하학무늬 이페페투.
From Levinsohn. (1985).
p. 27.

Figure 21. 문자 모티브의 상의.
From Courtney-Clarke. (1986).
p. 88.

Figure 22. 이층집 모티브의 마포토.
From Levinsohn. (1985).
p. 26.

Figure 23. 회전 대칭 모티브의 마포토.
From Courtney-Clarke. (1986).
p. 90.

또 항복의 상징이라는 점에서 순결한 호소력을 가진다. 흰색은 모유의 색이며, 더럽혀지지 않고 깨끗하고 신분 상징의 색이기도 하다(Lee, 1998). 흰색의 상징적 의미를 봤을 때 흰색을 주로 사용하는 것은 피부색 때문만이 아닌 모계 위주로 이어오는 전통과 전쟁의 패배로 인한 아픔과 동시에 민족의 혈통을 지키고자 하는 의지를 담고 있어 보인다. 또한, 파란색과 흰색은 평화, 자유, 조화, 순결의 이미지가 강하기 때문에(Lee, 2005) 이 두 색이 메인 컬러로 사용된다고 볼 수 있다.

은데벨레 복식에서 컬러는 보조적인 수단이 아닌 의상의 형태와 디테일을 강조하고 여성의 사회적 위치를 말해주는 역할을 한다. 색채는 시각과정에서 빠르게 인식되고, 오랫동안 지속되어 형태보다 강한 설득력이 있게 되는데, 이렇게 형성된 색채 이미지는 복식의 이미지 형성에서도 다른 무엇보다 중요한 요소가 된다(Wi, 2007). 결혼 전 여성의 앞치마는 주로 밝은 색상을 제한적으로 사용하며 결혼한 여성의 앞치마와 망토 그리고 아들을 성년의식에 보낸 어머니의 의식용 의상은 모든 흰색을 조합하여 사용하는 것을 확인할 수 있다. 의상의 배색은 대조색상배색이 주를 이루며 배색을 통해 대칭 형태와 디자인 구성 요소가 강조되어 시각적 주목성을 끌게 한다. 두 색상의 색상 차이가 크면 클수록 주목성이 더욱 높아지고 특히 순색의 고채도 대비는 선명함과 강렬하고 화려한 느낌을 준다(Won, 2016). 기하학 형태로 면을 분할한

은데벨레 복식의 문양은 색을 배색함으로 문양의 경계선이 정확하게 분리되고 비즈의 광택으로 음영효과가 생겨 문양이 입체적으로 보이는 효과가 있다. 배색은 무한한 조합이 가능하여 다양한 의사소통 형태로 나타난다는 점에서 시각 언어로의 기능(Won, 2016)을 하기에 컬러가 가지는 상징성이 극대화되고 여성의 지위를 시각적으로 보여주기에 용이하다.

은데벨레 민족 복식의 디자인 특성을 구슬 공예, 문양, 컬러로 분석하였고 분석 내용을 <Table 2>로 정리하였다.

IV. 작품 제작

1. 작품 제작 의도 및 방법

본 연구는 아프리카 은데벨레 부족의 민족 복식을 무한한 창작 가능성이 있는 표현 수단으로 파악하고 민족 복식의 디자인 특성을 구슬 장식, 문양, 컬러로 나누어 고찰한다. 분석한 특성을 응용한 스카프 패턴디자인을 제안하고자 하며 패턴 디자인을 전개하기 위한 민족 복식의 디자인 특성 응용 방법은 다음과 같다. 첫째, 구슬 공예의 특성은 비즈 한 알의 유닛(umit)을 반복하여 구슬을 꿰어놓은 이미지로 수공예의 조형미를 배경에서 보여준다. 또한, 여성의 사회적 위치를 보여주는 구

Table 2. 은데벨레 민족 복식의 디자인 특성.

분류	특성
구슬 공예	-부족의 정체성을 보여주는 수공예 조형 형식 -여성의 삶의 단계와 사회적 위치 대변 -의식행사를 통한 장식성의 극대화
문양	-기하학 문양(사각, 삼각, 원, 마름모, 사다리꼴, 부채꼴)의 조화 -현대 문물을 활용한 문양 -대칭성을 강조한 문양 구성
컬러	-흰색, 파란색의 주조색 -초록색, 보라색, 빨간색, 노란색, 주황색 등과의 대조색상배색 -기하학 형태의 경계를 분명하게 하여 시각적 주목성을 높임

Table 3. 은데벨레 민족 복식의 디자인 특성을 응용한 작품 기획.

특성	응용 부분	기획 방법
구슬 공예의 특성	배경 모티브	-구슬 유닛 반복으로 배경 표현
	패턴디자인 모티브	-구슬 공예 착장 이미지의 패턴 모티브 사용 -특정 아이템의 시각적 특성 패턴 표현
문양의 특성	패턴디자인 모티브	-기하학 기본 형태의 패턴 모티브 사용 -현대 문물을 활용한 문양의 패턴 모티브 활용
	패턴 배치	-좌우대칭, 회전 대칭의 패턴 배치
컬러의 특성	배경 컬러	-화이트, 블랙, 블루의 주조색 활용
	패턴 컬러	-초록색, 보라색, 빨간색, 노란색, 주황색 등의 다양한 원색과 대조색상배색

슬 공예의 장식성으로 여성의 착장 이미지를 표현한 패턴을 활용하고 특정 아이템에서 보이는 구슬 공예의 시각적 특성을 표현한다. 둘째, 문양의 특성은 기하학의 기본 형태-사각형, 원형, 부채꼴 형태를 패턴의 주된 모티브로 사용하여 응용한다. 또한, 좌우대칭과 회전 대칭의 문양 배치의 특성을 적극 활용해 패턴을 만든다. 셋째, 컬러의 특성은 주조색인 화이트, 블랙, 블루뿐만 아니라 다양한 원색을 대조색상배색으로 배치하여 나타낸다. 패턴 제작 방법으로 일러스트레이터 프로그램을 활용하여 90cm x 90cm 사이즈의 스카프를 위한 패턴디자인을 제작한다.

2. 작품 및 해설

1) 작품 1

작품 1은 사춘기 소녀의식 이후 착용하는 앞치

마 이페페투의 구슬 공예를 응용하였다. 배경 전체에 원형 비즈 한 알의 유닛을 반복하여 배치해 주고 화이트와 블랙 그리고 다양한 원색으로 비즈 유닛의 컬러를 변형해 기하학 패턴을 완성하였다. 이페페투의 기하학 패턴을 그대로 사용하기보다 겹치고 반복하여 변형하였고 문양의 좌우대칭을 유지하되 컬러는 대칭으로 배치하기보다 의상에서처럼 다양한 원색을 비대칭 배색하여 장식성을 강조하였다(Table 4).

2) 작품 2

작품 2는 은데벨레 복식 문양이 현대 문물에서 모티브를 가져오는 것에서 디자인을 응용하였다. 지붕, 창문, 굴뚝 등 이층집의 일부분을 단순화하고 재조합하여 좌우대칭 구조로 디자인하였다. 삼각형의 형태는 지붕을 의미하고 사각형 안에 두 개의 사각형은 창문을 상징하였다. 배경 전체에

Table 4. 작품 1.

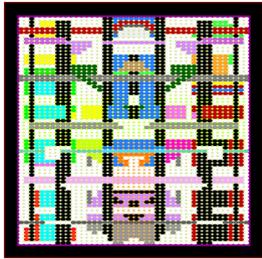
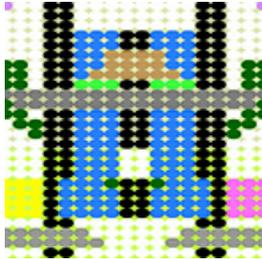
응용 특성	구슬 공예의 특성, 문양의 특성, 컬러의 특성	
크기	90cm x 90cm	
작품 1 이미지/ 디테일		

Table 5. 작품 2.

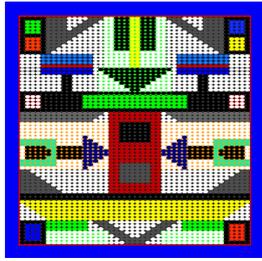
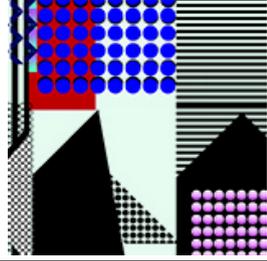
응용 특성	구슬 공예의 특성, 문양의 특성, 컬러의 특성	
색상	90cm x 90cm	
작품 2 이미지/ 디테일		

Table 6. 작품 3.

응용 특성	구슬 공예의 특성, 문양의 특성, 컬러의 특성	
색상	90cm x 90cm	
작품 3 이미지/ 디테일		

원형 비즈 유닛을 반복해 의상이 구슬 공예로 이루어져 있음을 강조했다. 화이트와 블루 컬러를 비롯한 원색을 대조색상배색으로 다양하게 구성하였다(Table 5).

3) 작품 3

작품 3은 결혼 후 착용하는 앞치마 마포토의 구슬 공예를 응용하였다. 마포토의 디자인 특징인 두 개의 정사각 플랩과 프린징 장식 디테일을 기하학적으로 표현하였다. 원형 비즈 유닛의 반복과 프린징을 상징하는 수직, 수평선을 조합하여 좌우 대칭 패턴으로 완성하였다. 화이트와 블루, 블랙을 주요 컬러로 사용하였고 레드, 핑크, 오렌지를 포인트 컬러로 활용하였다(Table 6).

4) 작품 4

작품 4는 비즈 스트랩 헤어밴드 밀링가코베와 머리장식 이쿠바의 형태와 표면 이미지를 혼합하여 추상적으로 표현하였다. 배경은 두 아이템에서 주로 보이는 기하학 형태 삼각형을 기본으로 면 분할하였다. 면 분할에 의한 공간은 선의 방향과 색감에 의해 입체적으로 보이며 머리장식의 이미지를 형상화한 것이다. 분할된 면 안에는 스트랩에 사용된 기하학 패턴을 작은 사이즈로 축소하고 나열하여 스트라이프 패턴으로 표현하였다. 이는 스트랩의 긴 형태를 반영하는 의도이기도 하다(Table 7).

5) 작품 5

작품 5는 의식행사에서 착용한 화려한 여성들

Table 7. 작품 4.

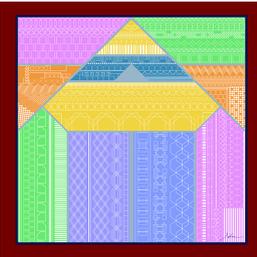
응용 특성	구슬 공예의 특성, 컬러의 특성	
색상	90cm x 90cm	
작품 4 이미지/ 디테일		

Table 8. 작품 5.

응용 특성	구슬 공예의 특성, 컬러의 특성	
색상	90cm x 90cm	
작품 5 이미지/ 디테일		

의 의상 이미지를 추상적으로 접근하였다. 여성들의 사회적 위치와 개인의 구슬 공예 스타일에 따라 의상 구성의 다양성을 확인할 수 있다. 이에 착안하여 패턴 안에 하나의 원형 모티브 군집은 한 여성이 입은 목 고리, 후프, 망토 등의 아이템을 의미한다. 원형 고리 형태는 금속 목 고리, 원형이 연결된 고리 형태는 비즈 후프, 넓은 원형 고리는 망토, 원형 면과 삼각형이 연결된 고리 형태는 앞치마를 추상적으로 표현하였다. 불규칙한 배치와 크기의 차이는 춤을 추는 액티브한 모습을 표현한 것이며 시점은 위에서 내려다보는 이미지를 구상한 것이다(Table 8).

6) 작품 6

작품 6은 한 명의 여성이 입은 의상의 이미지를

추상적으로 접근한 작품이다. 웰라에 아들을 보낸 어머니의 의상으로 앞치마, 망토, 금속 목 고리와 후프, 머리 장식까지 모든 아이템을 기하학 문양을 활용하여 추상적으로 표현하였다. 이를 위하여 원형의 고리 형태, 삼각형과 원형이 연결된 고리 형태, 원형의 면과 방사형으로 퍼진 선의 형태를 활용하였다. 컬러는 화이트를 배제하고 다양한 원색으로 컬러의 레이어를 풍성하게 보여 주어 장식성이 최고조인 의식 의상을 이미지화 하였다(Table 9).

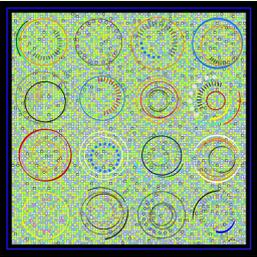
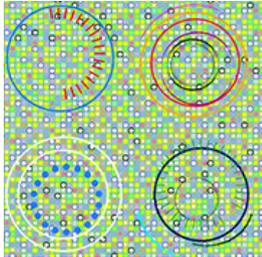
7) 작품 7

작품 7은 의상을 착용한 이미지를 추상적으로 접근한 또 다른 작품으로 16개의 원형 모티브 군집은 결혼한 신부의 여성이 입은 의상의 구성을

Table 9. 작품 6.

응용 특성	구슬 공예의 특성, 컬러의 특성	
색상	90cm x 90cm	
작품 6 이미지/ 디테일		

Table 10. 작품 7.

응용 특성	구슬 공예의 특성, 컬러의 특성	
색상	90cm x 90cm	
작품 7 이미지/ 디테일		

보여준다. 결혼한 여성을 상징하는 금속 목 고리와 비즈 후프를 위주로 제작하였다. 금속 목 고리는 원형의 고리 형태로 표현하고 비즈 후프는 원형이 연결된 고리 형태로 접근하였다. 구슬 공예로 장식된 의상임을 상징적으로 보여주기 위해 바탕은 원형의 비즈 유닛을 전체적으로 배치하고 화이트, 블루, 옐로우, 퍼플 등의 컬러로 조합하였다 (Table 10).

8) 작품 8

작품 8은 민속 의상의 사각형, 원형의 기하학 기본 형태를 크기 변화, 반복의 방법을 통해 새로운 기하학 문양을 제작하였다. 사각형 안에 원형을 반복적으로 배치하고 원형은 반원이나 파이 형태로 변형하여 디자인하였다. 반원과 파이형은 선

의 형태로 반복되며 점진적으로 크기 변화를 주어 면을 형성하였다. 회전 대칭으로 모티브가 반복되어 안정적인 구성을 보여준다. 배경은 블루 컬러를 사용하였고 반원 모티브는 화이트 컬러로 강조하였다. 패턴 안에 또 다른 패턴을 넣어 패턴의 레이어를 형성하여 의상의 화려한 장식성을 강조하였다 (Table 11).

9) 작품 9

작품 9는 기하학 형태 중 원형, 사각형과 반원, 육각형, 사각형을 점진적으로 크기 변화를 주어 복잡한 다수의 층을 구성하였다. 각 레이어의 표현 방법으로는 비즈를 꿰어 엮은 것 같은 이미지의 패턴 사용, 선의 형태를 반복하여 면을 형성화, 선의 형태에 비즈 장식을 형상화하는 패턴 삽입으

Table 11. 작품 8.

응용 특성	구슬 공예의 특성, 문양의 특성, 컬러의 특성	
색상	90cm x 90cm	
작품 8 이미지/ 디테일		

Table 12. 작품 9.

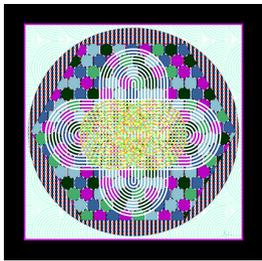
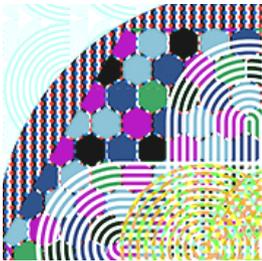
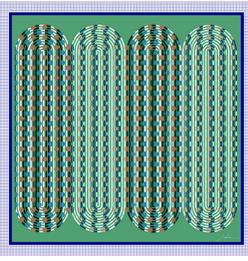
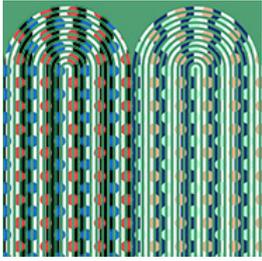
응용 특성	구슬 공예의 특성, 문양의 특성, 컬러의 특성	
색상	90cm x 90cm	
작품 9 이미지/ 디테일		

Table 13. 작품 10.

응용 특성	구슬 공예의 특성, 문양의 특성, 컬러의 특성	
색상	90cm x 90cm	
작품 10 이미지/ 디테일		

로 표현하였다. 회전 대칭으로 중앙 집중적이며 안정적인 화면 구성을 보여주었다. 화이트와 블랙의 무채색과 블루, 라이트 블루, 그린, 옐로우 등의 다양한 원색을 중첩하여 색감뿐만 아니라 디자인 구성에 깊이감을 느끼게 하였다(Table 12).

10) 작품 10

작품 10은 민속 의상의 기하학 기본형태를 변형한 또 다른 작품으로 결혼식에 입은 앞치마 조코로의 둥근 플랩 바깥 선을 상하 대칭 시켜 표현하였다. 상하에 위치한 반원과 중간의 사각 선 형

태가 연결된 모양으로 크기가 점진적으로 확대, 반복되었다. 한 개의 비즈 유닛이 모여 선을 이루고 선이 반복되어 면으로 확장되는 효과를 보여주었다. 컬러는 높은 채도와 낮은 채도를 번갈아 배치하여 결혼 전의 컬러 조합과 결혼 후의 화려한 컬러 조합을 동시에 보여주었다(Table 13).

V. 결론

본 연구는 아프리카 은데벨레 민족 복식의 특성을 분석하고 그 특성을 바탕으로 스카프 패턴 디자인을 개발하여 은데벨레 복식 문화에 대한 이해의 범위를 넓히고 패션디자인의 새로운 아이디어를 제공하고자 하였다. 이를 위해 은데벨레 부족에 대한 지리, 사회적 배경과 문화적 특성의 이론적 고찰과 민족 복식의 구성, 복식에 나타난 디자인 특성을 구슬 공예, 문양, 컬러로 분석하였다. 분석한 특성을 응용하여 총 10점의 스카프 패턴 디자인을 제작한 연구의 결론은 다음과 같다.

첫째, 은데벨레 민족 복식은 여성복을 중심으로 그 전통이 이어져 오고 있으며 여성의 사회적 위치에 따라 의상의 종류와 구성이 다름을 확인하였다. 둘째, 은데벨레 민족 복식의 구슬 공예는 종족의 정체성을 보여주는 예술형식으로 어머니에서 딸로 전통이 계승되며 그 장식성은 여성의 삶의 단계를 확인시켜주는 수단이었다. 셋째, 은데벨레 민족 복식은 주로 기하학무늬로 구성되어 있고 현대 문물을 단순화한 패턴 역시 활용하였음을 알 수 있었다. 또한, 대칭성의 특징을 보이며 컬러의 대칭보다는 디자인 단위에서 좌우, 회전, 변환 대칭의 다양한 구성을 보임을 확인하였다. 넷째, 은데벨레 민족 복식의 컬러는 화이트와 블루를 주조색으로 하고 다양한 원색의 색상배색으로 기하학 형태의 시각적 주목성을 끌게 했음을 파악하였다. 마지막으로 은데벨레 민족 복식의 특성을 응용한

패턴디자인은 구슬 공예의 기하학적 표면 이미지를 응용하고 의상의 착용 이미지를 추상적으로 표현하였으며 기하학의 기본형태를 변화, 반복하여 새로운 기하학 문양을 만들어 새로운 패턴디자인을 창조할 수 있음을 확인하였다. 본 연구를 통해 은데벨레 부족의 민족 복식의 특성을 파악하고 이를 바탕으로 스카프 패턴디자인을 개발하여 패턴디자인의 창의적 개발 방법에 대해 모색하였으며 향후 이를 통해 은데벨레 민족 복식이 패턴디자인 뿐만 아니라 현대 패션의 다양한 창작 기반으로 활용되고 더 나아가 다른 아프리카 소수 민족의 민족 복식 또한 연구되길 기대한다.

References

- Courtney-Clarke M. (1986). *Ndebele: The art of an African tribe*. New York: Rizzoli International Publications Inc.
- Kim, H. Y. (2014). *The values of handcraft decoration in fashion design*. Unpublished master's thesis, Seoul National University, Seoul.
- Kim, M. H. (2010). *A study on ceramic modeling using geometric forms*. Unpublished master's thesis, Kyung Hee University, Yongin.
- Lee, H. J. (2005). *A study of blue color image communications*. Unpublished master's thesis, Ewha Womans University, Seoul.
- Lee, S. J. (1998). *의상학의 이해* [Understanding of costume science]. Seoul: Hakmunsa.
- Levinsohn, R. (1985). Beadwork as cultural icon. *American craft*, 45(4), 24-31.
- Ndebele Isithimba Apron. (n.d.). *ABeNA tribal art gallery*. Retrieved July 12, 2020, from <http://www.abenatribalart.com/item/3046-isithimba-apron-ndebele-isithimba-apron>
- Priebatsch, S., & Knight, N. (1978). Traditional Ndebele Beadwork. *African Arts*, 11(2), 24-27. doi:10.2307/3335444
- Schneider, E. A. (1985). Ndebele Mural Art. *African Arts*, 18(3), 60-100. doi:10.2307/3336357
- Schneider, E. A. (1997). *Ndebele*. New York: The Rosen Publishing Group Inc.
- Shin, S. H. (2012). *A study on fashion illustration of Africa Ndebele's house painting: Focused on rubber plate carving and coloring*. Unpublished master's thesis, Ewha Womans University, Seoul.
- Taiye, S. (2014). 어느 나라 태생인지가 아니라 어느 지역에서 왔는지 물어보세요. [Don't ask where I am from, as

- k where I am a local]. *TED*. Retrieved September 20, 2019, from https://www.ted.com/talks/taiye_selasi_don_t_ask_where_i_m_from_ask_where_i_m_a_local?language=ko#t-906378
- We wear culture: the stories behind what we wear. (n.d.). Google Arts & Culture. Retrieved September 30, 2019, from <https://artsandculture.google.com/project/fashion>
- Wi, M. K. (2007). *The development of fashion design based on the symbolism of the color white*. Unpublished master's thesis, Dongduk Womans University, Seoul.
- Won, S. M. (2016). *Universal and unique mechanisms for the aesthetic of color arrangement*. Unpublished doctoral dissertation, Dankook University, Gyeonggi.

Development of Scarves Pattern Design Applying Ndebele Folk Costume

Shin, Hea Jeong⁺

Assistant Professor, Dept. of Fashion Design, The University of Suwon⁺

Abstract

The main purpose of this study is to understand the geographical, historical and cultural background of the Ndebele tribe in Africa, to identify the kinds of Folk Costume, to analyze the characteristics of beadworks, patterns and colors appearing in Folk Costume, and to produce scarf pattern design applied to them. The contents and methods of this study are, first, to consider the geography, historical background and cultural characteristics of the Ndebele tribe through professional books, overseas papers and Internet materials. The second is to look at the types and design characteristics of the folk costume of the Ndebele tribe. The design characteristics are analyzed by classifying them into beadworks, patterns and colors. On the basis of theoretical consideration, the third is to develop scarf pattern design that reflects the characteristics of Ndebele folk costume. According to the analyzed characteristics, the method of development of scarf pattern design is divided into three and a total of 10 works are made. The conclusions of this study are as follows. First, it was confirmed that the tradition of Ndebele folk costume has been continued around women's clothes, and the types and composition of clothes are different according to the social position of women. Second, the beadwork of Ndebele folk costume is an art form that shows the identity of the tribes, and the tradition is inherited from mother to daughter, and its decorativeness was a means of confirming the stage of women's lives. Third, it can be seen that Ndebele's folk costume consisted mainly of geometric patterns and simplified patterns of modern culture were also utilized. In addition, it was confirmed that the various configurations of left and right, rotation, and transformation symmetry were shown in the design unit rather than in the color symmetry. Fourth, it was found that the color of the folk costume of Ndebele was white and blue as the main color, and attracted the visual attention of the geometrical form with the color scheme of various primary colors. Finally, pattern design, which applied the characteristics of the folk costume of Ndebele, applied the geometric surface image of bead craft, expressed the wearing image of the costume in an abstract way, and changed the basic shape of geometry repeatedly to create a new geometric pattern design.

Key words : Ndebele, Ndebele folk costume, scarf pattern design, scarf design