

중국 명청 시대 경덕진요의 청화자에 대한 조형성 비교 연구

A Comparative Study on the Modeling of Blue and White Porcelain of Jingdezhen Kiln in Ming and Qing Dynasties

주 저 자 : 한배 (Han, Pei)

동명대학교 대학원 디자인학과(박사과정)

교 신 저 자 : 김동욱 (Kim, Dong Wook)

동명대학교 산업디자인학과 교수

kdu22@hanmail.net

Abstract

Chinese ceramic culture has a long history, and there are many varieties of ceramics. Blue and white porcelain is a very important ceramic variety among the many types of ceramics in China. According to archaeological findings, the earliest blue and white porcelain appeared in the Tang Dynasty. In the Yuan Dynasty, Jingdezhen blue and white porcelain developed rapidly. The blue and white porcelain of Jingdezhen during the Ming and Qing dynasties went further on the basis of history. Not only the blue and white porcelain is exquisitely made, but also on the basis of the original blue and white porcelain, many blue and white porcelains that combine blue and white with other decorative techniques have been developed. It laid a good foundation for the birth of various decorative techniques of painted porcelain. This study uses data collection and documentary methods to compare and analyze the blue and white porcelain of the Ming and Qing dynasties collected by well-known Chinese museums, compare and analyze the modeling characteristics and decorative forms of the blue and white porcelain of the Ming and Qing dynasties, and collect relevant comparative data, information. Discovered the artistic characteristics of Jingdezhen blue and white porcelain in different historical periods, and reached relevant conclusions. In the historical development of Jingdezhen ceramics, each dynasty will have its own unique ceramic art work. The role of Jingdezhen blue and white porcelain connecting the past and the next is very important. Not only did it affect the later production of blue and white porcelain, but also developed a unique ceramic culture based on blue and white porcelain, making Jingdezhen a famous porcelain capital in the world. Blue and white porcelain is also an important part of Jingdezhen's ceramic industry in today's society. It is hoped that this research will play a theoretical guiding role for the development of Jingdezhen's blue and white porcelain industry.

Keyword

Jingdezhen Kiln(경덕진요), Ming Qing(명청), Blue and white porcelain(청화자).

요약

중국의 도자기 문화는 역사가 깊고 도자기 품종이 다양하며, 청화자는 중국의 많은 도자기 종류 중에서 매우 중요한 도자기 품종이다. 고고학적 발견에 의하면 최초의 청화자가 당대(唐代)에 출현하였다. 원대(元代)에 이르러 경덕진 청화자가 급속도로 발전하였다. 명청(明清) 시대의 경덕진 청화자는 역사의 기초 위에 더 나아갔다. 청화자는 정교하게 만들었을 뿐만 아니라 기존의 청화자를 바탕으로 많은 청화와 기타 장식 기법을 결합한 청화자를 개발하였다. 그것은 후에 각종 채색(彩繪) 자기 장식 기법이 탄생할 수 있는 좋은 기초를 다졌다. 본 연구는 데이터 수집과 문헌 기록의 방법으로 중국 유명 박물관이 소장하고 있는 명청 시대의 청화자를 비교 분석하였다. 명청 양대 청화자의 조형 특색과 장식 형식을 비교 분석하였으며, 이와 관련된 대조적인 데이터 정보를 수집하였다. 역사 시대별 경덕진 청화자의 예술 특색을 발굴하고 이와 관련된 결론을 내렸다. 경덕진 도자기 역사가 발전하는 과정에서 조대마다 독특한 도자기 예술 작품이 탄생하였는데, 경덕진 청화자 상속된 역할은 매우 중요하였다. 이후 청화자 공예의 제작에 영향을 주었을 뿐만 아니라 청화자를 바탕으로 독특한 도자기 문화를 발전하였으며, 경덕진은 세계적으로 유명한 자기의 도시가 되었다. 청화자는 오늘날 사회에 있어서 경덕진 도자기 산업의 중요한 구성 부분이다. 본 논문은 경덕진 청화자 산업의 발전에 이론적인 지도 역할을 할 수 있기를 바란다.

목차

| 1. 서론

- 1.1. 연구의 배경과 목적
- 1.2. 연구의 범위와 방법

2. 이론적 배경

- 2.1. 청화자의 개황
- 2.2. 문화적 특성
- 2.3. 청화자의 발전 현황

3. 청화자의 비교 분석

- 3.1. 청화자의 종류

- 3.2. 청화자의 형태와 조형성
- 3.3. 청화자의 문양과 장식 기법
- 3.4. 청화자의 유약 발색
- 3.5. 청화자의 색채
- 3.6. 분석 결과

4. 결론

참고문헌

1. 서론

1.1. 연구의 배경과 목적

중국 전통 도자기 문화는 유구하다. 도자기 품종이 다양하고 장식 기법도 역사 시기마다 다른 사회적 배경과 밀접한 관련이 있다.¹⁾ 중국의 도자기 역사에서 청화자(青花瓷)의 출현과 발전은 중요한 의미를 가진다. 중국 후기에 출현한 각종 채색(彩繪) 자기에 중요한 영향을 미칠 뿐만 아니라 전 세계 도자기 문화의 발전에 좋은 영향을 끼쳤다.

중국의 청화자는 경덕진요(景德鎮窯)의 청화자가 가장 대표성을 띤다. 중국 청화자가 가장 먼저 등장한 것은 당대이다.²⁾ 순전히 생산 기술과 회화 이론의 원연에서 출발한다면, 당대의 청화는 궁현요(珙縣窯)³⁾에 나타난다. 청화자는 송대(宋代)의 발전을 거치고 원대(元代) 때 전성기에 이르렀다. 당시 정부는 원대에 어요장(御窯)⁴⁾을 설치하였는데, 아름다운 청화자도 이곳에서 탄생하였다. 어요장은 명청(明清) 시대까지 도

자기의 소성을 책임졌다. 경덕진 명대 청화자는 원대 청화자에 비해 진보하였다. 조형은 더욱 정교해졌을 뿐 아니라 장식도 다양해졌다. 예전의 기초 위에서 청화 유리홍(青花釉里紅)⁵⁾, 청화 두채(青花斗彩)⁶⁾ 등의 장식 기법이 나타났다. 그것은 중국 도자기 장식의 발전에 유리한 조건을 제공하였다.

현대 경덕진 청화자의 발전 과정에는 우수한 전통을 계승한 부분도 있지만 새로운 문제점도 많다. 예를 들어 도자기 인재를 양성하는 전문 대학이 있지만 디자인의 창의성 부족, 신소재와의 결합성 부족 등의 문제가 있다. 이것들은 모두 경덕진 청화자 발전이 직면해야 할 문제이다. 경덕진 명청시대 청화자는 각기 다른 특징이 있고 비교적 성숙했기 때문에 현대 경덕진 청화자에 큰 영향을 끼쳤다. 그래서 본 논문은 경덕진 명청 시대 청화자 사이의 공통점과 차별성을 분석하려고 한다. 이 두 시기 청화자의 조형, 재질, 장식, 색채, 문양 등을 분석하여 경덕진 청화자의 미래 발전에 효과적인 데이터 기반을 제공한다. 경덕진 청화자의 역사적 가치를 효과적으로 보존하면서 실용성을 발굴하고 있다. 나아가 경덕진 청화자가 잘 전승되고 발전할 수 있도록 하였다.

1) 이휘병(李輝柄), 청화자기의 시작 연대, 고궁박물관 원간(院刊), 1995.

2) 왕광요(王光堯), 청화의 기원에 관한 사고, 고궁 박물관 간행물, 2003.5.

3) 궁현요: 당대의 중요 도자기 가마이다. 지금의 하남 궁현이다. 코발트 소재로 남색을 구운 것이 처음이었다.

4) 어요장: 명·청 2대에 궁중용 자기를 전문적으로 제작하는 왕립 가마 공장이다. 중국에서 가장 오랫동안 굽고 규모가 크다. 공예도 가장 뛰어난 관영 자기 공장이다.

5) 유리홍: 산화구리를 착색제로 한다. 흙벽돌에 그림을 그린 후 투명 유약을 입히고 고온 환원염의 분위기 속에서 구워서 붉은색을 띠게 한 것이다.

6) 두채: 고온(1300°C)에서 미리 구운 청화자 위에 광물 안료로 그림을 그린다. 청화 문양이 남긴 여백과 청화 윤곽선 내의 공간을 매운 후 다시 가마에서 저온(800°C)을 거쳐 굽는다.

1.2. 연구의 범위와 방법

본 연구의 범위는 국가급 박물관이 소장한 명청 시대의 경덕진 청화자이다. 명청 시대 경덕진 청화자는 문화적 가치와 역사적 가치, 연구적 가치 등이 크기 때문에 조형, 장식 기법, 문양 등을 통해 명청 시대 경덕진 청화자 200개를 선정해서 분석한다. 박물관 문헌에 기초한 연구를 통해 정리하는 방법으로 명청 양대 청화자의 차이점에 대한 비교 연구를 실시한다. 그중 분석 요소에는 명청 시대 청화자의 문양, 재료, 조형, 장식 등의 요소가 있다. 마지막으로 명청 시대 청화자의 대비 정보를 정리하고 문헌 분석을 결합해 결론을 도출한다.

2. 이론적 배경

2.1. 청화자의 개황

2.1.1. 명대 청화자

경덕진의 자기 제작은 송원(宋元) 시대에 이미 상당히 발달하였는데, 이러한 도자기 공예의 발전은 명대 청화 자기의 높은 발전을 위해 튼튼한 기초를 다졌다. 또 경제가 조금씩 회복되고 있기 때문에 국내의 무역 시장이 끊임없이 확대되고 있다. 명 중기 이후 경덕진 청화자 소성 공예의 발전적 변화가 더욱 두드러졌다.⁷⁾ 시장 경제 발전의 필요 때문에 명대의 경덕진에는 많은 민요(民窯) 청화자가 출현하였다. 비록 관요(官窯)는 민요에 대해 여러 가지 제한이 있지만 민요의 생산은 그래도 어느 정도 발전하였다. 민요는 도자기의 생산성을 높이기 위해 제자 기술을 정교하게 연구하여 생산을 향상시키고 발전시켜야 하기 때문이다. 명대 중기 이후 관요와 민요의 대립과 경쟁은 경덕진 도자기 산업의 발전을 촉진하는 데 큰 역할을 하였다.

2.1.2. 청대 청화자

청대 초기의 청화자는 유약색(釉色)과 장식 문양에 명대의 풍격을 많이 답습하였으나, 일부 장식 문양과 조형에는 약간의 변화가 있을 뿐이다. 도자기 제작 공예가 발달하면서 강희(康熙) 시대에 이르러 경덕진의 청화자는 급속도로 발전하였다. 도자기 산업이 새로운 눈부신 성과를 창조하였으며 제작된 자기는 섬세하고 유약이 윤택한다. 청화자는 특색이 있고, 대표성이 있

으며, 원래의 기초 위에 더 많은 도자기 장식 수법을 창조하였다. 모든 방면에서 큰 성과를 거두었다.

2.2. 문화적 특성

경덕진의 청화자는 중국 사회 문화 발전 변화의 일종 구현이다. 경덕진에는 독특한 고령토가 있는데, 이것은 경덕진 특유의 자토(瓷土)다. 고령토는 중국 도자기의 발달 과정에서 중요한 역할을 하였다. 경덕진 고령토 사용으로 경덕진 자기는 일약 유명해졌다. 경덕진의 특수한 제자 재료는 경덕진 독특한 도자기 문화를 형성하였다.

2.2.1. 명대 청화자 문화

찾은 대외 무역으로 명대의 청화자 문화가 세계 각지로 전파되고 큰 반향을 불러일으켰다. 많은 국가와 지역에서 모두 경덕진 청화자를 모조하는 현상이 나타났다. 원 청화자의 기초 위에 명 청화자는 진일보한 발전과 향상을 이루었다. 먼저 어요장(御窑厂)은 청화자를 대량 생산하지만 원 청화자는 주로 외판용이나 국외 손님에게 선물용으로 사용하는 것이다.⁸⁾

명대 청화자의 문양에는 산수, 화조, 인물 등이 있는데, 이 문양들은 모두 상서로운 뜻을 담고 있으며, 더 많은 사람들은 아름다운 삶에 대한 염원을 나타냈다. 이들 문양의 발전은 중국 도자기 문화의 발전에 큰 공헌을 하였다.

2.2.2. 청대 청화자 문화

청대 황제들은 대부분 전통 문화를 좋아하였다. 청화자는 또한 전통 문화의 계승에 좋은 매개체이고, 그래서 독특한 도자기 문화와 예술적 분위기가 형성되었다.⁹⁾ 강희 청화자는 색조가 뚜렷할 뿐만 아니라, 층층이 다양하여 신선하고 명쾌한 미감을 준다. 조형물은 주로 접시, 그릇, 주전자 같은 소형 기물이다. 장식 도안은 용, 봉, 송, 족, 매화 및 화훼 위주다. 장식 도안은 제재가 다양하다. 전통 풍속을 반영하는 제재도 있고, 신화 이야기의 제재도 있다. 후대 도자기의 문양에 새로운 내용과 넓은 전망을 열었다. 당시 사회 문화의

8) 방이리(方李莉), 중국 도자기사학, 치루서사(齐鲁书社) 출판.

9) 이국정(李国桢), 곽연의(郭演仪), 중국 명자(名瓷) 공예 기초·유하채(釉下彩)·청화 자기, 상하이 과학기술출판사, 1988.

7) 예저민(叶喆民) 저, 중국 도자기사:증정판, 생활·독서·신지삼련서점출판.

집중적인 구현이었다.

청대 청화자는 전조의 좋은 전통을 계승한 데서 혁신하였다. 새로운 조형과 제재, 장식 기법이 많이 나왔다. 중국화의 표현 기법을 접목했을 뿐 아니라 제작에서도 새로운 고지에 올랐다. 청대 청화자는 중국 역사 문화의 보물이다. 중국 도자기 문화와 세계 도자기 문화의 교류도 촉진시켰다.

2.3. 청화자의 발전 상황

당대에 청화자가 출현한 이래로 청화 문화는 이미 천여 년이 존재하였다. 청화 문화는 과학 기술 진보와 사회 발전의 구현으로서 중국 도자기 문화 발전의 중요한 구성 부분이다.¹⁰⁾ 도자기 문화의 발전은 상용 시대의 도덕적 감정, 종교적 신앙, 사회상과 경제 수준을 반영할 뿐만 아니라 당시의 미학적 사상과 문화적 의의가 역사적으로 구현하였다.

[표 1] 청화자의 발전 상황

시대	청화자의 유형	청화자 문화
당대	그릇,잔,항아리	문화
송대	생활 용품	부장품
원대	병,그릇,접시	세밀한 장식 공예
명대	컵, 병, 공예품	청화 가재 문화
청대	일용품,종교용품	청화와 장식의 결합

3. 청화자의 비교 분석

본 논문은 청화자의 조형, 장식, 문양, 문화적 가치 등에 따라 북경(北京) 고궁 박물관과 남경(南京) 박물관의 소장품 중 경덕진 명청 시대 대표적인 청화자 200개를 선정하고 비교 분석하였다.

3.1. 청화자의 종류

명대 경덕진 청화자 제품의 주요 유형은 예기(禮器)¹¹⁾ 문구 10개, 생활 용기 21개, 식기 53개, 장식품 15개, 종교 문물 1개 이었다. 청대 경덕진 청화자 제품의 주요 유형은 예기 문구 6개, 생활 용기 17개, 식기 48개, 장식품 28개, 종교 문물 1개 이었다.

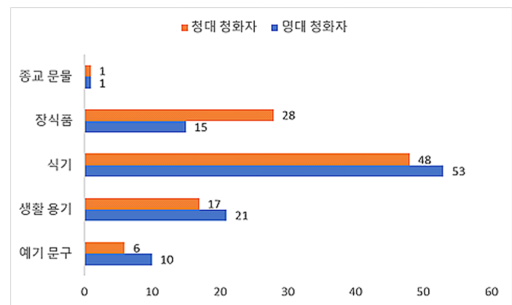
10) 조광림(趙光林) ,청화자기의 기원과 발전에 대해,경덕진 도자기 잡지 1984.

11) 예기 : 고대 중국 귀족들이 제사와 정벌, 장례 등의 의례 활동을 행하는 데 사용하던 기물이다.

북경 고궁 박물관과 남경 박물관이 소장한 경덕진 명청 시대 청화자 200개의 대비를 통해 명대 때 경덕진의 청화자 중 식기류가 가장 높은 비중을 차지하였다. 청대에도 이러한 상황이 계속되었다. 민중의 생활과 밀접한 관련이 있는 식기류는 여전히 경덕진 청화자의 가장 중요한 구성 부분이다. 이와 함께 청대와 명대에 비해 생활 용기의 비율은 다소 낮아졌지만 장식품의 수량과 종류는 모두 어느 정도의 증가가 있다. 청화자 예기 문구의 비중도 낮아진 것은 청대 청화자를 제외한 다른 공예 미술 제품이 번성했던 것과 관련이 있다. 두 왕조의 종교 문물의 비율은 서로 같고 변화가 없다.

[표 2] 5대 청화자 종류의 빈도

	예기 문구	생활 용기	식기	장식품	종교 문물
명대 청화자 (수량)	10	21	53	15	1
청대 청화자 (수량)	6	17	48	28	1

[그림 1] 5대 청화자 종류의 빈도

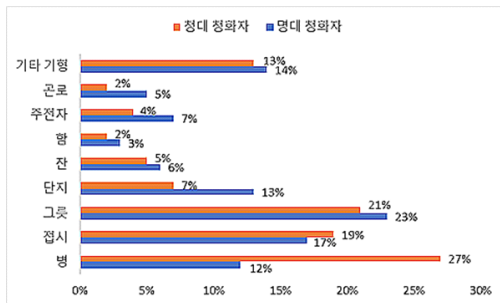
3.2. 청화자의 형태와 조형성

3.2.1. 형태

[표 3] 명청 청화자 형태의 빈도

	명대 청화자		청대 청화자	
병	12%		27%	

				
접시	17%		19%	
그릇	23%		21%	
단지	13%		7%	
잔	6%		5%	
함	3%		2%	
주전자	7%		4%	
곤로	5%		2%	
기타 기형	14%		13%	

[그림 2] 명청 청화자 형태의 빈도

선정된 200개의 청화자 분석을 통해 포함되는 형태는 주로 병, 접시, 그릇, 단지, 컵, 함, 주전자, 곤로, 기타 조형 형태들이다. 본 연구에서는 기물의 형태 속성에 따라 분류하였다. 이 중 차지하는 비율이 높은 상위 5개 형태는 명대의 그릇(23%), 접시(17%), 캔

(13%), 병(12%), 주전자(7%)였다. 청대의 경우, 병(27%), 그릇(21%), 접시(19%), 캔(7%), 컵(5%) 등의 비율을 보였다. 시대의 변화와 사회의 발달로 어떤 명대의 도자기 형태는 청대에 이르러 사라졌다. 청대에도 새로운 도자기 형태가 출현하였는데, 대량 고전적인 도자기 형태가 여전히 대대로 전해내려 왔다. 그릇, 컵, 접시 같은 이런 식기는 오늘날까지도 우리 생활에서 사용되고 있으며 세트로 발전된 실용적이고 아름다운 식기이다. 또한 타일은 명청 시대에 이미 생겨났다. 기술 공예의 제약으로 유행하지는 않았지만, 이러한 타일의 출현은 현대 사회에서 새로운 타일의 등장과 발전에 대한 강력한 문화적 근거와 기술력을 제공하였다.

3.2.2. 조형성

자기의 조형 중 일부는 청동기 모양을 본뜨고 만든 것이다. 다른 왕조의 제사용 예기(禮器) 중에는 소박한 백자만이 사용되었다. 명청 시대에 이르러 이 국면은 변화하였다. 관요에서 생산한 청화자는 외국 손님에게 선물하는 것뿐만 아니라 제사를 지내는 예기도 사용되었다. 청화자 조형의 다양성으로 인해, 청화자의 용도를 크게 확대하여, 나아가 청화자의 생산량을 증가시켰다.

[표 4] 명청 청화자의 조형성

시기	청화자	조형 원리
명대		실용성 장식성
		
		
청대		실용성 장식성
		
		

사회의 발전에 따라 예기(禮器)의 형식과 재질이 곱

임없이 변화하고 있다. 일상 생활에 필요한 청화자가 계속 출현하고 있는데, 실용성은 생활 용기 디자인의 제일 중요한 요소이다.¹²⁾ 과거 왕조에는 잔, 접시, 그릇에도 네모반듯한 조형성이 많았지만 이런 조형은 실용성이 좋지 않기 때문에 사회 발전 과정에서 점점 도태되었다. 그래서 지금 보는 청화자의 조형은 다 둥글둥글하다. 이로써 다른 용도에 따라 청화자의 조형도 변화가 생길 수 있다.

3.3. 청화자의 문양과 장식 기법

3.3.1. 문양

청화자의 장식에는 흔히 쓰이는 문양이 많다. 먼저 용문, 봉문(凤纹), 기린문(麒麟纹) 등이 신수(神兽) 문양 장식이다. 이런 신화 이야기에는 사람들의 염력과 상상에 나타나는 토템과 유사한 문양으로 일종의 정신적 상징이며, 중국 전통 문화에서 결할 수 없는 부분이다.

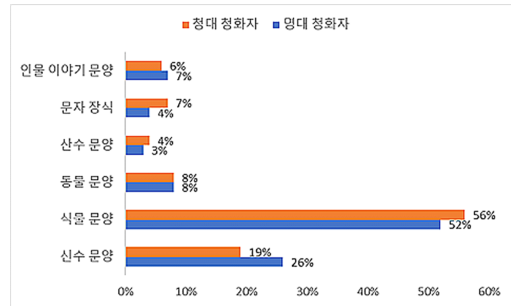
다음으로 청화자의 식물 문양 장식이다. 주요 식물 문양은 모란문, 송(松), 죽(竹), 매(梅), 연문, 국화문, 영지문 등이 있다. 그 다음에 청화자의 동물 문양 장식이 있다. 청화자에는 용문, 봉문, 기린문 등 신수문(神兽纹) 외에 일부는 자연계에 존재하는 동물을 장식 문양으로 사용하였다. 그 중에는 물고기, 사자, 원앙, 공작, 토끼 등이 있다. 그다음에 산수 풍경 장식 문양도 있다. 마지막으로 인물 이야기를 제재로 청화 장식이 있다. 중국의 서예 예술도 자기 장식의 독특한 예술 형식이 될 것이다. 이런 문양들은 자주 결합하여 사용하는데, 화면의 구도 비례에 따라 복합적인 장식 풍격을 형성한다.

[표 5] 명청 청화자의 문양 사용 빈도

	명대 청화자		청대 청화자	
신수 문양	26%		19%	
식물 문양	52%		56%	
동물 문양	8%		8%	
산수	3%		4%	

12) 중국규산염학회 편집장, 중국도자기사, 문물출판사, 1982.

문양				
문자 장식	4%		7%	
인물 이야기 문양	7%		6%	

[그림 3] 명청 청화자의 문양 사용 빈도

명대 청화자 장식 화면을 보면 신수 문양 26%, 식물 문양 52%, 동물 문양 8%, 산수 문양 3%, 문자 장식 4%, 인물 이야기 문양 7%였다. 식물 문양이 가장 높은 비율을 차지하였다. 다음으로 신수 문양였다. 이는 경덕진 청화자의 서비스 대상자의 취향을 간접적으로 반영하고 있다. 식물과 화훼의 이런 자연스럽고 아름다운 장면 화면들은 당시 많은 사람들의 사랑을 받았다. 미지의 힘에 대한 상상과 정신적 생각, 권위와 부귀의 상징인지 신수 문양 장식을 좋아하게 되었다.¹³⁾

청대 청화자의 장식 아래의 비율과 같다. 신수 문양 19%, 식물 문양 56%, 동물 문양 8%, 산수 문양 4%, 문자 장식 7%, 인물 이야기 문양 6%였다. 식물 장식 문양은 여전히 청화자 장식의 주류이다. 변화가 큰 것 중 하나는 문자 장식이다. 서예 예술의 구현이 따로 있고, 화면과 결합한 표현도 있다. 예를 들어 청대 강희 시대의 청화 12월 화훼 시구 컵(12개)은 1년 12개월을 대표하는 화훼를 시화결합으로 그렸다. 이 화훼 도안들을 유려한 형식으로 컵 한쪽에 그려 넣었다. 컵의 반대쪽에 그에 상응하는 시구를 쓴다. 그 시절의 특징을 기록하면서 포인트 역할을 하였다.

13) 호강(胡綱), 얕석(淺析) 청화자 예술의 인문 정신, 경덕진 학원 학보 잡지, 2017.

[그림 4] 강희 청화 12월 화훼 사구 컵(12개)¹⁴⁾

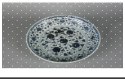
고궁 박물관 소장

3.3.2. 장식 기법

청화자 장식의 이런 다층적 장식 기법은 결코 난잡하고 제멋대로 발휘한 것이 아니다. 주제 문양의 특징에 따라 설계되어야 한다. 이와 함께 문양과 문양 사이에는 트인 장식 기법을 대부분 사용하였다. 이러한 디자인의 장점은 주제 문양을 돌출하면서도 여러 가지 장식 층등이 명확할 수 있다는 점이다. 청화에는 다층 장식 외에도 구도가 뚜렷하고 그림의 경취가 싱그러운 기물들도 적지 않다.¹⁵⁾

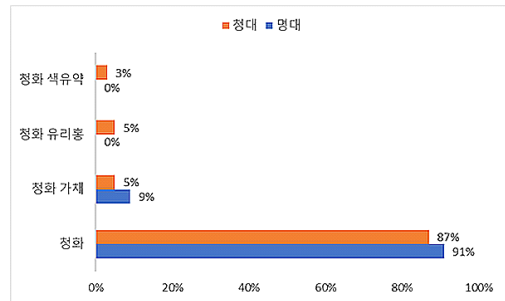
남백(藍白) 색조도 활용하였다. 청화자의 주요 색조는 남색과 백색이다. 이 두 가지 색조를 어떻게 조화롭게 운용할 것인지도 끊임없이 실천해야 한다. 남백 색조의 활용은 원대의 청화자의 비교적 두드러진 장식 기법이다. 한편으로는 화이트 유약을 배경으로 밝은 남색 도안을 두드러지게 하면서 다른 한편으로는 바탕에 백색 무늬를 남색으로 점철하였다. 도안을 선으로 그리고 남백 두 색을 서로 두드러지게 할 수 있으며 또 다른 특색이 있다.

[표 6] 명청 시대 청화자 장식 기법 빈도

	명대		청대	
청화	91%		87%	
청화 가채	9%		5%	
청화 유리홍	0%	없음	5%	
청화 색유약	0%	없음	3%	

14) 고궁 박물관 디지털 문화 재고.

15) 장전군(张传军), 청화자 예술 초연(初研)(유약), 도자기 잡지, 2020.

[그림 5] 명청 시대 청화자 장식 기법 빈도

명대 시대 청화 장식 기법 91%, 청화 가채¹⁶⁾ 장식 기법 9%, 청화 유리홍 장식 기법과 청화 색유약 장식 기법 모두 0%였다. 청대 시대의 청화 장식 기법 87%, 청화 가채 장식 기법 5%, 청화 유리홍 장식 기법 5%, 청화 색유약 장식 기법 모두 3%였다. 사서에 따르면 명대에는 유리홍 장식 기법이 등장하였다. 명대에는 청화 유리홍 기물이 온전하게 보관되지 않은 것이다. 청화와 색유약이 결합된 장식은 청대에 처음 만들어진 것으로 보인다. 청화 장식 기법의 다양화 과정을 보여준다.¹⁷⁾

3.4. 청화자의 유약 발색

명대 영락(永樂)과 선덕(宣德) 청화자는 색깔이 농염하였다. 착색용 청료(靑料)는 이슬람 지역에서 수입한 '소마리청'(苏麻离靑)이다. 이런 청료의 성분 특징은 망간 함유량이 낮고 철 함유량이 높다는 것이다.¹⁸⁾ 선덕 청화 자태(瓷胎)와 유약의 성분은 대체로 원대에 가까운데 제작 기술만 정교한다. 선덕 청화는 일부는 흑반(黑斑)과 흑점(黑点)이 있고, 다른 일부는 흑점을 띠지 않는다. 흑점은 주로 청화 회화 부분의 색이 짙게 모여 있을 때 고속철(高铁) 성분의 색료(色料)가 고온에서 형성된 쇳물 같은 결정층(結晶層)이다. 성화(成化)에서 정덕(正德)까지 청화자는 자태가 얇고 유약이 희고 청화 색조가 단아하였다. 유약은 칼슘 함량이 낮고 칼륨

16) 청화 가채: 먼저 청화를 흙벽돌에 그려서 그리다가 유약을 입혀 구운 후, 광물 안료로 그림을 그리거나 완전한 무늬로 장식한 후, 마지막에는 저온으로 굽는다.

17) 장징징(张婧婧), 주징옥(朱琮琰), 중국 전통 청화자의 예술 가치 연구, 도자기 연구 잡지, 2018.4.

18) 풍선명 편집장, 중국 도자기, 상해 고서 출판사, 1993.

함량이 높고 자기질(瓷質) 향상에 좋다. 가정(嘉靖)에서 만력(萬曆)까지 청화자는 회회청(回靑)을 색료로 사용하여 그린다. 회회청은 상고현(上高縣)에서 생산된 자갈청(石子靑)과 다른 비율로 사용하였는데, 기록에 따라 색이 다르게 나타난다.

청대 각종 도자기가 많이 발전하였지만 청화자의 생산은 여전히 어느 정도 비중을 차지하였다. 특히 강희(康熙) 청화자는 색채가 선명하고 깨끗하다. 층이 분명하다. 독특한 풍격을 가지고 있다. 깊고 옅은 다른 층 등의 선염(渲染)은 전적으로 장인의 색채 활용 기법 때문이다. 이러한 기법은 청화를 국화 제재의 표현 수법에 더욱 가깝고 도달하게 한다. 옹정(雍正)과 건륭(乾隆) 청화자는 강희 청화에 못 미치지만, 옹정의 모조품은 매우 성공적이다.

[그림 6] 소마리청료 자기¹⁹⁾

3.5. 청화자의 색채

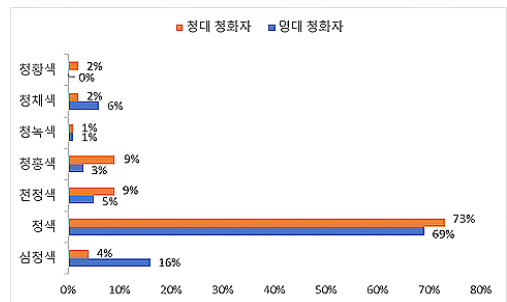
3.5.1 청화자 재질의 색채 분석

청화의 주요 발색제(发色剂)는 산화 코발트이다. 산화 코발트는 화학물질의 명칭으로 보통 회색 분말이다. 때로는 녹갈색(綠棕色) 결정체로 청화자를 그리는 청화료(靑花料)의 주요 성분이다. 청화자는 산화 코발트를 함유한 청화료로 그린 뒤 완성된 화면에 투명 유약을 입히고 가마에서 고온으로 한 번 굽는다. 완제품은 넓은 면적이 청색을 드러내지만 화면을 그리는 청화료는 산화 코발트 성분 다르기 때문에 굽는 청화자의 색상은 농담과 깊이가 있는 변화가 있다. 흙벽돌(坯體)에 그린 청화료는 투명 유약을 한 겹 덮지 않으면 가마에서 소성 후에는 남색이어서 보기 좋지 않다. 청대 이후 청화자 제작 공예의 발달로 청화와 다른 색을 결합한 자기가 많아졌다. 흔히 볼 수 있는 것이 청화와 색유약(顔色釉)의 결합이다. 색유약을 굽는 것이 비교적 어렵기 때문에 이런 완제품은 매우 귀중하였다.

3.5.2 청화자 색채 빈도

[표 7] 청화자 색채 빈도

색채	명대 청화자	청대 청화자
심청색	16%	4%
청색	69%	73%
천청색	5%	9%
청홍색	3%	9%
청녹색	1%	1%
청채색	6%	2%
청황색	0%	2%

[그림 7] 청화자 색채 빈도

100개의 경덕진 명대 청화자 색채 비중을 보면 심청색 16%, 청색 69%, 천청색 5%, 청홍색 3%, 청녹색 1%, 청황색 0%, 청채색 6%였다. 여기서 알 수 있다. 명대 청화자 중에서 청색이 차지하는 비중이 가장 큰 것이다. 이 시기 청화자의 주요 특징이다. 청홍색으로 장식한 청화자도 이미 나타났다. 이 시기에는 홍색이 주로 유리홍의 색이다. 청화와 단색 유약을 결합한 명대에도 유행했지만 고온 단색 유약의 제작 공예 수준에 한계가 있으며 청화와 황유를 결합한 제품은 이 시기에 나타나지 않았다.

100개의 경덕진 청대 청화자의 색채 비중을 보면 심청색 4%, 청색 73%, 천청색 9%, 청홍색 9%, 청녹색 1%, 청황색 2%, 청채색 2%였다. 명청시대의 청화자는 청색을 주로 장식하였으나, 청대에 이르러 청

19) https://www.sohu.com/a/281360592_100058729.

홍색을 섞은 청화자 장식 중 홍색은 유리홍 장식 외에 반홍 장식도 새로 추가하였다. 이것은 명대에 기초한 진보이다. 또한 전체 청화자의 색조에도 농담(濃淡) 변화가 나타났다. 명대 청화자 중 심청색이 16%였는데, 청대에는 이 비율이 4%였다. 명청 시대 청화자 장식의 색조 변화는 당시의 사회 문화, 대중 미적의 다름과는 큰 관련이 있다. 도자기 제조 기술의 발달로 청대의 고온 색유약(高溫顔色釉) 기술도 매우 정교하다. 고온 황유(黃釉)와 청화자가 결합된 제품이 출현하였다. 이는 명대에 없는 것으로 청대의 독창적인 것이다.

3.6. 분석 결과

중국 유명 박물관이 소장하고 있는 명청 시대의 경덕진 청화자 에 대한 분석을 통해 우리는 다음과 같은 결과를 얻었다.

첫째, 청화자의 유형으로 보면 명청 시대에 경덕진의 청화자는 생활과 밀접한 관계가 있는 실용 그릇과 장식 기물을 주로 사용하였다. 주요한 역할은 사람들의 일상 생활의 사용과 관상용을 만족시키는 것이다. 물질 생활과 정신 생활의 향락을 동시에 만족시킨다.

둘째, 청화자를 만드는 재료로 보면 역사 시대마다 청화자를 만드는 재료의 여러 성분이 미세하게 변한다. 이것도 사회적으로 적자생존하는 도리에 부합하기 때문에 새로운 청화자 품종이 나오기도 하고 오래된 청화자 품종이 도태되기도 한다. 이런 낡은 것을 밀어내고 새것을 만들어내는 것이다. 경덕진 청화자의 기술과 공예는 끊임없이 발전한다. 새로운 도자기 장식 품종이 많이 출현할 수 있는 가능성을 제공하였다.

셋째, 명청(明清) 다른 시기에 따라 청화자 제작에 사용되는 청화료가 다르기 때문에 청화자의 발색(發色)에 시기별로 큰 변화가 생기게 되었다. 청화료를 사용할 때 그림자(繪畫者)들이 물감을 얼마나 많이 사용하느냐도 청화자의 발색에 직접적인 영향을 줄 수 있다. 사용한 청화료가 많을 때는 발색이 무겁기 때문에 결정의 반점이 생길 수 있다. 사용한 청화료가 너무 적을 때는 발색이 부족하기 때문에 옅은 색을 나타낸다. 청대에는 명대의 기초 위에 또 새로운 혁신이 있었다. 고난도의 청화자와 고온 색유(高溫色釉)를 복합한 제품을 제작하였으며, 기술과 심미의 변화 때문이다.

넷째, 명청 시대에는 청화자의 장식 문양이 다양하였지만 가장 많이 사용된 두 종류는 식물 문양 장식과 신수 문양 장식이었다. 하나는 현실 세계에 실재하는 조형물이다. 하나는 정신 세계에만 존재하는 상상의 개

념이다. 모두 청화자 장식에 많이 쓰였는데, 물질과 정신이 똑같이 요구되는 직관적 표현이다. 다른 문양도 사용되었다. 동물 문양, 문자 문양 등 사용하는 양은 적지만 존재 가치도 매우 크다.

다섯째, 명청 시대 청화자의 장식은 대부분 공필(工筆) 풍격이었다. 화면의 그림이 비교적 포만하지만, 총이 또렷하고 각종 원소의 조합이 합리적이다. 많은 장식도 도자기 형태 변화에 따라 달라지는데, 이런 작품은 매우 아름답게 보인다.

여섯째, 경덕진 명청 시대 청화자의 치수도 다양하였다. 작은 청화자는 손에 쥐는 작은 술잔이다. 큰 청화자는 직경 1~2m의 큰 항아리를 만들 수 있다. 도자기 업계에서 속칭 '만점항아리'(萬件缸)²⁰⁾이다.

4. 결론

본 논문은 경덕진 청화자 문화의 발전에서부터 연구를 진행하였다. 북경 궁고 박물관과 남경 박물관이 소장하고 있는 명청 시대 경덕진의 청화자 비교 분석을 통해 명대 경덕진 청화자의 조형은 다양하였다. 청대 청화자의 장식 기법은 더욱 진보하고 풍부하다. 이전 왕조에서는 볼 수 없었던 종합 장식 기법이 많이 출현하였다. 새로운 청화자 장식의 형식을 갖추게 되었다.

1) 경덕진 명청 시대에는 청화자가 많이 생산되었지만, 청화자는 시기별로 조형과 장식 풍격에 있어서 큰 차이가 있었다. 명대 청화자의 조형은 한족 문화를 더욱 많이 구현하였다. 청대 청화자 조형은 소수민족 풍격의 특징이 많았다. 이는 당시 지배계급이 다른 민족이었던 것과 큰 관련이 있다.

2) 명청 시대의 경덕진 청화자의 다른 발달 상황에 대한 연구를 통해 우리는 경덕진 청화자 명청 시대의 서로 다른 예술적 특징을 정리하였다. 특히 청화자 조성 기술의 진보와 고온 색유약(顔色釉) 장식의 등장에 따라 서로 다른 종류로 결합하는 장식 기법이 청대 때 출현하였다. 청대에는 명대에 없던 청화자 장식의 종류가 많이 나왔다. 예를 들어 청화자와 고온 색유약을 결합한 장식은 청대 때 처음 만들어졌다. 명대에는 없었다.

3) 경덕진 명청 청화자는 제작 과정에서 사용한 원료의 차이도 매우 크다. 명대에는 수입 원료와 국산 원

20) 만점항아리 : 일반적으로 최소 높이와 지름이 1미터가 넘는 특정한 초대형 항아리이다.

료를 많이 사용하였다. 청대에는 기본적으로 국산 청화 원료를 사용하였다. 이러한 원료상의 차이는 청화자를 더욱 현지화한다. 조형 변화와 색채 장식으로 당시의 사회상을 나타낼 수 있도록 물질 문명과 정신 문명이 양호하게 결합된 운반체(载体)이다. 우리 현재의 사회 발전에 대해 매우 큰 계발 의의를 가지고 있다.

이로써 명청 시대 경덕진 청화자의 대비는 여러 가지 방면에서 더욱 세밀한 연구가 필요하다. 본 논문의 연구는 본인 자신의 관점과 수집한 데이터를 결합한 것이다. 이 분야 연구의 일부분이다. 한계가 있다. 본 논문이 경덕진 청화자의 지속적 발전에 기여하기를 바란다.

참고문헌

1. 왕광요(王光尧), 청화의 기원에 관한 사고, 고궁 박물관 간행물, 2003.5
2. 예저민(叶喆民) 저, 중국 도자기사:증정판, 생활·독서·신지삼련서점출판
3. 방이리(方李莉), 중국 도자기사하,

치루서사(齐鲁书社) 출판

4. 이국정(李国桢), 곽연의(郭演仪), 중국 명자(名瓷) 공예 기초·유하채(釉下彩)·청화 자기, 상하이 과학기술출판사, 1988
5. 중국규산염학회 편집장, 중국도자기사, 문물출판사, 1982
6. 호강(胡强), 얄석(浅析) 청화자 예술의 인문 정신, 경덕진 학원 학보 잡지, 2017
7. 장전군(张传军), 청화자 예술 초연(初研)(유약), 도자기 잡지, 2020
8. 조광림(趙光林), 청화자기의 기원과 발전에 대해, 경덕진 도자기 잡지 1984
9. 풍선명 편집장, 중국 도자기, 상해 고서 출판사, 1993
10. 이휘병(李辉柄), 청화자기의 시작 연대, 고궁박물관 원간(院刊), 1995
11. 장징징(张婧婧), 주징옥(朱琰), 중국 전통 청화자의 예술 가치 연구, 도자기 연구 잡지, 2018.4