

중국 전통 연화문양의 상징성을 응용한 주얼리 디자인

Jewelry Design Applying the Symbolism of Traditional Chinese Lotus Patterns

주 저 자 : 섭효현 (Nie, Xiao-xuan) 동명대학교 디자인대학원 패션디자인전공 박사과정

교 신 저 자 : 이영숙 (Lee, Young Sook) 동명대학교 뷰티예술대학 패션디자인학과 교수
bingo3815@hanmail.net

<https://doi.org/10.46248/kids.2025.2.706>

접수일 2025. 04. 18. / 심사완료일 2025. 04. 28. / 게재확정일 2025. 05. 01. / 게재일 2025. 6. 30.

Abstract

The phenomenon of 'Guochao(national tide)', which is rapidly spreading in China's Generation Z recently, is a new consumption trend that combines traditional Chinese culture and modern design, meaning the restoration of China's cultural identity and national pride, and is currently leading the mainstream consumption aesthetics. In this socio-cultural background, this study explored the possibility of being recontextualized in modern jewelry design by targeting the lotus culture that has been widely used in the field of Chinese national clothing culture and Buddhist art. And based on the theoretical consideration of the historical development, morphological characteristics, and cultural symbolism of the lotus pattern selected as the subject of this study, the design reconstruction of the lotus pattern was carried out using the Rhino and Keyshot programs. For the design reconstruction, a total of 8 types of lotus pattern jewelry were designed with 3 types of rings, 1 type of necklace, 2 types of bracelets, and 2 pairs of earrings. The purpose of this study is to explore a modern implementation method of traditional Chinese culture and to be used as basic data reflecting the emotional value of Chinese cultural identity and culture and art through design practice.

Keyword

Traditional Chinese Lotus Motifs(중국 전통 연화문양), symbolism of patterns(문양의 상징성), jewelry design(주얼리 디자인)

요약

최근 중국의 Z세대에서 급속히 확산되고 있는 '국조(國潮)' 현상은 중국 전통문화와 현대 디자인이 융합된 새로운 소비트렌드로, 중국의 문화적 정체성과 민족적 자긍심의 회복을 의미하며, 현재 주류 소비 미학을 주도하고 있다. 본 연구는 이와 같은 사회문화적 배경 속에서 중국의 민족복식문화 및 불교 예술 분야에서 폭넓게 사용되어 온 연화문양을 연구대상으로 삼아, 현대 주얼리 디자인에서 재맥락화될 수 있는 가능성을 탐색하였다. 그리고 본 연구의 주제로 선정된 연화문양의 역사적 전개, 형태적 특징, 문화적 상징성에 대한 고찰을 이론적 기반으로, Rhino와 Keyshot 프로그램을 활용하여 연화문양의 디자인 재구성성을 진행하였다. 디자인 재구성은 반지 3종, 목걸이 1종, 팔찌 2종, 귀걸이 2쌍으로 총 8종의 연화문양 주얼리를 디자인하였다. 본 연구의 목적은 중국 전통문화의 현대적 구현 방식을 모색하고, 디자인 실천을 통해 중국 문화 정체성과 문화예술에 대한 감성적 가치가 반영된 기초자료로서 사용되는데 있다.

목차

1. 서론

- 1-1. 연구 배경 및 목적
- 1-2. 연구 방법과 범위

2. 이론적 배경

- 2-1. 중국 전통문양의 개념과 특징
- 2-2. 중국 전통 꽃문양의 형태적 특징과 상징적 의미

2-3. 중국 전통 연화문양의 형태적 특징과 상징적 의미

2-4. 한중 연화문양의 비교 분석 및 디자인 가치

3. 전통 연화문양 패턴을 응용한 주얼리 디자인

3-1. 디자인 콘셉트 및 디자인 방법

3-2. 주얼리 디자인 콘셉트 및 디자인 방법

3-3. 주얼리 디자인 결과물

1. 서론

1-1. 연구 배경 및 목적

최근 몇 년간 ‘국조(國潮)’ 제품은 중국의 젊은 세대 사이에서 큰 인기를 끌고 있다. ‘국조’는 ‘중국의 ‘國’과 ‘트렌드를 나타내는 ‘潮’의 합성어로, 중국 전통문화 요소를 현대적으로 재해석한 디자인 또는 브랜드를 의미한다.¹⁾ ‘국조 열풍’은 중국 내에서 나타나는 독자적인 경제적·문화적 현상으로 볼 수 있다. 최근 중국의 주요 언론매체인 신화사(新華社)가 발표한 ‘Z세대의 품격생활’ 보고서에 따르면, 지난 10년간 ‘국조’에 대한 검색은 5배 이상 증가하였으며, 전체 국조 소비의 74%는 1990년대생과 2000년대생이 차지하는 것으로 나타났다.²⁾ 사회학에서는 중국 Z세대는 1980년대 말부터 2000년대 초반 사이에 출생한 세대로, 디지털 환경에서 성장하며 소셜미디어 플랫폼을 통한 정보 획득 및 가치 공유에 익숙하다. 이들은 소비 활동에서 높은 개별화 및 감성 중심의 경향을 보이며, 특히 전통문화와 현대 디자인이 융합된 제품을 선호함으로써 자아 정체성과 문화 소속감을 표현한다.³⁾ 관련 연구에 따르면, Z세대 소비자의 61.91%가 정서적 만족과 문화 체험을 위해 추가 비용을 지불할 의향이 있다고 응답했으며,⁴⁾ 이는 감정 가치와 문화적 정체성이 새로운 세대의 중요한 소비 기준임을 시사한다. ‘국조’의 성공은 단순한 시장 반응이 아닌, 전통문화가 현대적 문맥에서 재생산된 대표적인 사례로 볼 수 있다. 전통

문화의 상징들이 현대 미학과 기능적 요구에 부합하는 시각 언어로 재구성되며, 제품 디자인 속에서 문화적 의미가 확장되고 있다. 이러한 과정은 ‘재맥락화(recontextualization)’라는 디자인 전략으로 설명된다. 이는 특정 문화적 맥락에서 출발한 이미지나 개념이 새로운 사회·문화 환경 속에서 재해석되고 재의미화되는 과정을 의미하며, 전통문화의 현대적 표현과 확산을 가능케 하는 핵심 방법론으로써 주목받고 있다.⁵⁾ 그러나 전통 문양은 풍부한 문화 정보를 내포하고 있음에도 불구하고, 현대 디자인 환경에서는 형식의 노후화와 의미 단절이라는 문제에 직면해 있다. 특히, 글로벌화와 서구 미학 중심의 소비 트렌드 속에서 전통 문양의 활용 빈도는 점차 감소하고 있는 실정이다. 이에 따라 전통 문양의 문화적 내포를 보존하면서 현대적 시각으로 재구성하는 문제는 현재 디자인 연구 분야에서 시급한 과제로 부상하고 있다. 이러한 사회문화적 배경 속에서 특히 연화문양은 전통문양 가운데 높은 상징성과 형태미를 동시에 지닌 대표적 문양으로, 동아시아 지역의 종교 미술, 기물 장식, 복식문화 등 다양한 매체를 통해 폭넓게 활용되어 왔다. 중국에서는 연화문양에 순결, 고귀, 길상, 정화 등의 의미를 부여하였으며, 형태적 미적 가치와 신앙, 일상 문화가 연결되는 상징적 문양의 기능을 담당하였다.⁶⁾ 또한, 연화문양은 중국과 한국의 문화 전통, 종교 예술, 디자인 미학 등 다양한 영역에서 깊은 교류를 하였으며, 역사를 공유하는 과정에서 양국의 복식문화에 폭넓게 사용되어져 왔다. 특히 최근 국조의 영향으로 중국 Z세대는 중국의 민족성과 상징적 의미가 강하게 부각되는 전통문양 및 디자인 제품에 대해 크게 관심을 보이고 있다. 한편, 주얼리 디자인은 패션과 문화를 융합하는 핵심 매개체로서, 장식성을 넘어 감성적·상징적 기능을 가진 디자인으로 발전해 왔다. 중국 주얼리협회에 따르면, 2023년에는 시장 규모가 약 8,200억 위안에 달하며, 이는 전년 대비 14% 증가

1) 周嫻 ‘记录 | 当年年轻人遇见国潮’, 新华网, 2024.05.31 (2025.04.03).
www.xhby.net/content/s665943c8e4b088b84a0c329e.html

2) 邱丽芳, “Z世代”更加注重品质生活, 新华网, 2024.08.19. (2025.04.03).
www.news.cn/fortune/20240819/e509ecfab49f4285aca84591564b30fc/c.html

3) 李苙圃, ‘감성육구 충족을 위한 젠리마오 스포츠 음료 패키지 디자인 제안 - 중국 Z세대를 중심으로’, 브랜드디자인학연구, 2023. 02, Vol.21, No.2, pp.215-226

4) 盛雨鳳, 張曉霞, 管奕, ‘消費文化視域下Z世代的自我表達與文化認同’, 現代管理, 2024. 08, Vol.14, No.8, 現代管理學會, pp.1876-1881

5) 박경자, ‘한국 전통조경의 현대적 재해석 연구’, 한국조경학회 2013년도 추계학술대회 논문집, 2013. 11. 01, pp.53-54

6) 김성애, ‘복주머니를 모티브로 한 주얼리’, 기초조형학연구, 2021. 05, Vol.22, 한국기초조형학회, pp.69-82

한 수치이다. 전문가들은 이러한 추세가 지속되어 2028년에는 중국 주얼리 시장이 1조 1,400억 위안에 이를 것으로 전망하고 있다. 이러한 자료들은 중국 주얼리 시장의 지속적인 성장과 발전을 보여주는 지표이다. 특히, Z세대의 고가 온라인 주얼리 소비 비율이 30.8%에 이르며, '감정 표현'과 '개성 구현'이 구매의 핵심 동기임이 확인되고 있다. 이는 전통 문양의 현대 주얼리 디자인 적용에 실질적인 가능성과 수요가 존재함을 시사한다. 이에 본 연구는 중국 전통 연화문양을 연구 대상으로 삼아, 현대 주얼리 디자인 언어와 결합함으로써 Z세대의 미적 감성과 감정적 요구에 부응하는 시각적 재구성을 시도하고자 한다. 이를 통해 전통문화의 현대적 구현 방식을 모색하고, 디자인 실천을 통해 젊은 세대의 문화 정체성과 감성적 가치를 반영하는 창의적 해석을 제안하고자 한다.

본 연구의 목적은 첫째, 한국 학술 플랫폼을 기반으로 중국 연화문양의 현대적 해석을 시도함으로써, 중한 양국의 전통 문양 간 형식적 차이와 문화적 공통성을 조명하고, 동아시아 문양 연구 및 디자인 혁신에 실천적 이론 기초를 제공한다. 둘째, 현대 주얼리 디자인의 시각에서 중국 전통 연화문양을 재디자인하고, 문화 상징성과 현대적 표현이 융합된 디자인 실천을 제안한다. 셋째, 연화문양의 현대적 시각 전환 가능성을 탐색함으로써 전통 이미지와 현대 미학 간의 연결을 도모한다.

1-2. 연구의 방법과 범위

본 연구 방법은 우선 선행연구 및 문헌 자료 등을 조사하여 중국 전통문양의 개념과 전통 꽃문양의 특성을 도출하였으며, 꽃문양 가운데 가장 중국의 민족성과 상징적 의미가 있다고 판단되는 연화문양을 연구 대상으로 선정하였다. 더불어 선행연구를 통해 중국 연화문양의 역사적 발전과 형태적 특징 및 상징적 의미를 정리하였다. 연구 목적을 달성하기 위해, 전통문양을 손 그림과 PS(Photoshop)의 두 가지 방법을 통해 연화문양을 추출하였고, 이를 리디자인(Redesign)하여 최종적으로 도출한 연화문양을 바탕으로 주얼리 디자인에 적용하였다. 그다음 디자인 소프트웨어 Rhino와 Keyshot를 사용하여 모델링과 렌더링 작업을 수행하여 총 8개의 연화문양을 주제로 주얼리 디자인을 하였다.

2. 이론적 배경

2-1. 중국 전통문양의 개념과 특징

2-1-1. 중국 전통문양의 개념

중국에서 문양은 장식 문양을 총칭하며, 공예품이나 산업품 등에 주로 적용된다.⁷⁾ 중국 전통문양은 중화문명의 고유한 시각 기호 체계로서, 본질적으로는 형식화된 예술 언어를 통해 문화적 관념과 미적 의식을 전달하는 데 그 목적이 있다. 문양은 장식성을 핵심 기능으로 하며, 그 형태적 변천은 기물 제작 공예, 사회 여제 규범 및 시대정신과 밀접한 관련을 맺고 있다.⁸⁾ 예를 들어, 청동기 시대의 수면문(獸面紋)은 초기 종교 숭배를 나타냄과 동시에 권력 계층의 시각적 상징을 암시하며, 당송시대(唐宋時代:618-1279)에 유행한 '얽힌 연화문(纏枝蓮紋)'은 불교 예술과 지역성에 따른 미적 감각을 융합하여 문화적 혼합의 흔적을 드러낸다.⁹⁾ 창작 논리 측면에서 보면 문양은 일반적으로 '그림에는 반드시 의미가 있고, 그 의미는 길상이어야 한다(圖必有意, 意必吉祥)'는 원칙을 따르며, 궁중 복식, 건축 채화, 민간 기물 전반에 걸쳐 일관된 상징체계를 형성하였다. 이는 태극 팔괘 문양과 같은 철학 사상을 담은 동시에, 제도적 윤리를 반영하며 물질적 차원을 넘어 정신적 가치를 아우르는 문화적 매개체로 자리 잡게 되었다.¹⁰⁾ 전통문양의 역사는 신석기 시대로 거슬러 올라간다. 특히, 기원전 16세기부터 기원전 256년까지의 시기는 중국 초기 문명의 발전과 정치, 문화, 사회적 변화를 보여주는 중요한 역사적 단계이다. 이 시기는 중국 고대사의 기초를 형성한 상주시대(商周時代: BC16세기-AD256년대)에 해당한다. 이후 전통문양은 중국 역사에서 중요한 전환점이자 문명의 절정을 보여주는 시기인 당송시대를 거치며 발전하였으며, 명청시대(明清時代:1368-1912)에 이르러 전성기를 맞이하게 되었다.¹¹⁾ 중국 전통문양은 예술, 공예, 의류, 건축 등 다양한 분야에 적용되

7) 張翔, '중국 전통문양을 활용한 스포츠 패션제품 개발에 관한 연구', 동명대학교 디자인대학원 박사학위논문, 2022, p.8

8) 張書鵬, '研究 | 路其遠: 傳統文化符號的視覺傳達', 中國藝術報, 2025.04.01. (2025.04.03.)
www.cnacs.net.cn/14/202504/6972.html

9) 澳門藝術博物館, 『蓮花紋飾碗』, (2025.04.03.)
www.mam.gov.mo/gb/detail/1633

10) 宗鳳英, 『中國傳統裝飾紋樣』, 故宮出版社, 2015, p.23-25

11) 田自秉, 『中國文樣史』, 北京高等教育出版社, 2003, p.2

어 특정 시대의 경제, 정치, 문화, 사상을 반영하고 있으며¹²⁾ 간결한 형태, 연속적인 대칭, 리듬감, 윤율감과 같은 특징을 가지며, 복(福), 녹(綠), 수(壽), 희(喜), 재(財)의 다섯 가지 주제를 중시한다.¹³⁾

현대에 이르러 전통문양은 지속적으로 발전하고 변화하여 현대 정신과 미적 기호에 부합하는 다양한 형태를 나타내며, 현대 디자인에 통합되어 새로운 형식을 창조함으로써 지속적 변화를 추구하고 있다. 이러한 변화는 단순한 장식적 요소의 계승을 넘어 주얼리, 패션, 시각디자인 등 다양한 디자인 분야에서 전통문양이 현대적 언어로 재해석되는 사례를 통해 뚜렷하게 드러난다.¹⁴⁾

예를 들어, 중국 주얼리 브랜드 'HEFANG Jewelry'는 연화문양과 길상운(吉祥雲)을 현대적으로 재구성하여 귀걸이, 반지 등 다양한 제품에 적용하며, 전통 문양의 감성적 가치와 현대적 세련미를 동시에 전달하고 있다. 또한, 스포츠 브랜드 'Li-Ning(李宁)'은 얇힌 연화문양, 봉황문양 등의 전통성을 스트리트 패션 디자인에 접목하여 '국조' 소비트렌드를 선도하고 있다. 이처럼 중국 전통문양은 재맥락화를 통해 당대 소비자의 정체성과 심미적 취향을 반영하는 시각 기호로서 활발히 활용되고 있다.¹⁵⁾

2-1-2. 중국 전통문양의 특징

중국 전통문양은 민족성, 상징성, 전승성 등의 대표적인 특징을 지니고 있으며, 그중에서도 상징성은 가장 중요한 특징으로, 직관적으로 사물의 본질과 의미를 표현하면서 미학적 가치를 부여한다.¹⁶⁾ 중국 전통 문양의 형식은 간단한 것에서 복잡한 것으로, 다시 복잡한 것에서 간단한 것으로 변화해 왔으며, 스타일 측면에서는 자연의 아름다움을 동경하는 것에서 시작하여 예술적 스타일을 추구함으로써 민족정신을 반영한다. 그리고 다양한 역사적 시기에 걸쳐 발전되어 오면서 각 시대별 특성을 반영하면서도 예술적

12) 佐漢中, 『中國民間美術造型改訂版』, 湖南美術出版社, 2019, p.58

13) 徐子淳, '中國傳統紋樣在漢字設計中的應用探析', 東洋예술, 2022, Vol.55, 한국동양예술학회, pp.237-255

14) 孫浩, '中國傳統紋樣在影視人物造型方面的傳承和發展', 文化藝術創新, 2020. 06, Vol.3, No.3, p.40

15) 王超然, '中國傳統吉祥圖案在現代標誌設計中的應用研究', 設計, 2023, Vol.8, No.4, p.2643

16) 趙璋南, '중국 전통문양의 기호적 특성을 통한 패턴적 재구성에 관한 연구 : 연구자의 작품을 중심으로', 조선대학교 박사학위논문, 2023, p.21

표현에서는 일관성을 보이고 있다.¹⁷⁾

중국의 일반적인 전통문양의 특징은 다음과 같다.

첫째, 다양한 유형의 풍부함으로, 기하학적 문양, 동물문양, 식물문양, 길상문양, 인물문양, 기물문양 등 여섯 가지로 나뉜다.¹⁸⁾ 둘째, 조직 형식의 다양성으로, 기본적인 구조 특성을 가지며, 대칭, 균형, 채우기, 모서리, 테두리, 좌우 연속, 사방 연속 등의 패턴이 일반적이다.¹⁹⁾ 셋째, 전통문양은 빨강, 노랑, 초록, 흰색, 검정의 다섯 가지 기본 색상을 중심으로 구성되며, 이는 오행(金, 木, 水, 火, 土)과 오방(東, 西, 南, 北, 中)에 따라 형성된 상징적인 전통 색채 체계이다.²⁰⁾ 넷째, 전통문양은 상징과 장식의 이중적 기능을 지닌다.²¹⁾

2-2. 중국 전통 꽃문양의 특징과 상징적 의미

2-2-1. 중국 전통 꽃문양의 특징

중국 전통 꽃문양은 자연 생태계에서 영감을 받아 예술적으로 창조된 것으로, 이는 생태계를 모방한 동시에 인문학적 의식을 반영하였다. 꽃문양은 자연에서 문양을 추출한 것으로 주로 겨우살이, 연화, 난초, 모란 등을 사용하며, 단독으로 문양을 구성하거나 변형을 거쳐 이방 연속, 사방 연속의 문양은 건축물, 가정용품 및 의류에서 자주 볼 수 있다.²²⁾ 중국의 꽃문양은 신석기 시대의 채색 도자기에서 처음 등장하였다. 진한시대(秦漢時期: BC221년-AD 220년대)에는 중국과 서구의 문화 교류가 상대적으로 밀접하였고, 영혼의 불멸에 대한 관념이 발전하여 음양오행설, 선도술(仙道術) 사상이 반영되었다. 선도술은 중국

17) 徐子淳, Op. cit. 2022, Vol.55, p.251

18) 李松順, '중국 원대 청화목단당초문합(靑花牡丹唐草紋盒)의 모란문양을 활용한 텍스타일 디자인 제안에 관한 연구', 한국의상디자인학회지, 2010, Vol.12, No.1, pp.1-10.

19) 梁仁, '중국 전통문양을 응용한 로고디자인의 조형적 요소에 대한 분석 연구: 중국 10개 차 기업 브랜드 로고를 중심으로', 브랜드디자인학연구, 2022, Vol.20, No.3, pp.161-174

20) 牛克誠, 『中國傳統色彩研究』, 文化禮術出版社, 2022, p.3

21) 李連朝, 『工藝美術概論』, 吉林美術出版社, 1991, p.166

22) 余先榮, '中國歷代織繡紋樣發展概述', 社會科學, 教育與人文研究進展, 2018, Vol.199, pp.389-394

고대 도교(道敎)에서 사용된 수련 방법으로, 특정 의식과 수련을 통해 수련자가 불사의 존재가 되거나 신선이 되는 것을 목표로 한다.²³⁾ 이 시기의 무덤 벽화와 장식품, 그리고 도자기에서 꽃문양이 대대적으로 사용되었다.²⁴⁾

위진남북조 시대(魏晉南北朝:AD220-589년대)에는 전환점을 맞이하여 장식 주체 분야로 활용되었으며, 이후 중국 꽃문양의 스타일 변화에 영향을 주었다. 이 시기에는 불교의 영향을 받아 석굴 예술, 건축 장식, 도자기에서 불교문화와 밀접한 관련이 있는 연화문양, 보상화 문양(寶相華), 당초 문양(唐草文樣) 등의 꽃문양이 대량으로 출현하였다.²⁵⁾ 당송시대(唐宋時代)에는 국력이 강하고 사상이 개방적이었으며, 이 시기의 꽃문양은 형태가 풍만하고 화려하게 나타나고 있다. 당송시대 중국 꽃문양은 점차 성숙해지기 시작하였고, 특히 번영을 상징하는 모란 문양이 큰 사랑을 받았다.²⁶⁾ 명청시대(明清時代)에는 현실적인 문양 형태로 표현되었다가, 꽃문양에 다양한 길상(吉祥)의 의미가 부여되어 상징적 의미를 갖게 되었으며, 중국 꽃문양이 표준화된 형식과 체계를 갖추게 되었다.²⁷⁾ 중국 꽃문양의 발전을 살펴보면, 사람들의 심미적 관점은 신화에서 인간화로의 변화로 요약할 수 있다. 꽃문양은 중국 전통문화 속에서 형태로 존재하며, 꽃문양의 외형과 색상뿐만 아니라 문양이 내포하는 의미와 같은 상징 측면도 감상의 일부로 여겨진다.

2-2-2. 중국 전통 꽃문양의 상징적 의미

중국 전통 꽃문양의 상징적 의미는 그 의미에 따라 세 가지 유형으로 나뉜다.²⁸⁾ 첫째, 힘의 상징으로, 중국 전통 문양에서 ‘함’은 단순한 물리적 강인

함을 넘어 생존 본능, 왕권의 표상, 신성한 수호의 이미지까지 포괄하는 복합적 개념으로 이해된다. 초기 수렵 사회에서는 생존을 위협하는 동물을 신성시 하며 뱀, 곰, 호랑이 등 자연의 강력한 존재를 토tem화 하였고, 이는 인간이 두려워하던 자연의 힘을 길들이고자 하는 시각적 장치로 기능하였다.²⁹⁾ 토tem은 이후 용, 사자, 해태 등의 신화적 동물 이미지로 발전하면서 ‘권위’, ‘위엄’, ‘보호’의 의미를 지닌 문양으로 정착되었다. 힘의 상징성은 문양 구성에서도 뚜렷하게 나타나며, 반복적이고 대칭적인 구도, 직선적이고 굵은 선, 강렬한 시각적 대비 등을 통해 절대적인 존재감을 부여한다. 특히, 중심 집중형 구도를 활용하여 권력 구조와 사회 질서를 시각적으로 암시하고, 수호적이고 안정적인 분위기를 조성하는데 기여한다.³⁰⁾ 둘째, 생명의 상징으로, 꽃잎, 가지, 줄기가 변형되거나 과장되어 굽은 모양을 나타내며 ‘굽이치는’, ‘휘감는’, ‘엮히는’ 등의 기본 특성을 나타낸다. 이러한 식물 형태는 중국 전통 화훼 문양(花卉紋樣)에서 매우 유행하였다. 리듬감 있는 형태는 생명력을 상징하며 자연스러운 굴곡은 불교의 ‘윤회(輪回)’를 상징한다. 이에 근거하여 가혹한 환경에서 자라는 매화나 수호화 같은 꽃들에게는 근성과 인내의 힘을 상징하게 되었다.³¹⁾ 셋째, 길조의 상징으로, 길조의 의미는 보편적 감정 가치와 심미적 특징을 지닌 문화이다.³²⁾ 행복과 장수를 소망하는 길조 의미, 민간 속담, 신화 이야기가 담긴 꽃을 사용하여 상징, 음운, 비유 등의 방식으로 표현하였다.³³⁾

2-3. 중국 전통 연화문양의 형태적 특징과 상징적 의미

2-3-1. 전통 연화문양의 형태적 특징

연화문양은 중국에서 가장 일찍부터 발전한 식물 문

23) 楊蓉, ‘身衣一體: 道敎仙服蘊含的獨特身體觀’, 四川大學學報(哲學社會科學版), 2024, Issue 2, pp.84-96

24) 梁夢微, ‘秦漢時期瓦當元素在平面陶瓷裝飾中的借鑑應用’, 江西科技師範大學 석사학위논문, 2021, p.17.

25) 張靑菘, ‘전통 길상 서금 문양을 활용한 중국 기업 아이덴티티 디자인 연구’, 한서대학교 박사학위논문, 2018, p.47

26) 李牧聖, ‘중국전통의 길상(吉祥)문양 디자인에 대한 연구-매듭문양 중심으로’, 일러스트레이션포럼, 2010, Vol.11, No.22, pp.35-44

27) 張曉霞, 『天賜榮華: 中國古代植物裝飾文樣發展史』, 上海文化出版社, 2010, p.62

28) 孫擘, ‘中國古代植物紋樣的象徵性’, 服裝學報, No.2, 2016, pp.228-232

29) 余先榮, ‘中國歷代織繡紋樣發展概述’, 社會科學、教育與人文研究進展, 2018, Vol.199, pp.389-394

30) 張蕾, ‘論中國傳統紋樣的象徵性’, 藝術百家, No.7, 2006, pp.137-141

31) Ibid., p.139

32) 李曉梅, ‘傳統吉祥圖案分析’, 廣告大觀, No.9, 2019, pp.71-74

33) 仇春, ‘개혁개방 이후 중국디자인에 나타난 길상문양의 상징적 의미와 사회문화적 특징’, 영상문화, Vol.38, 2021, pp.135-160

양 중 하나로, 연화의 간결하고 힘 있는 꽃 모양과 성스러운 향기는 많은 사람들에게 큰 사랑을 받고 있다.³⁴⁾ 연화문양은 형태적 특징에 따라 사실형, 도안형, 추상형으로 구분된다.

사실형 연화문양은 연화 자체의 기본 형태를 묘사한 것으로 가장 보편적이고 직관적인 문양이다.

주로 연못 속의 연화를 그리며, 장식용 기구 또는 손에 들고 있는 물건으로 사용된다. 비록 소규모의 세밀한 변형은 존재하지만, 대부분은 연화를 측면에서 사실적으로 묘사한 형태를 띤다.³⁵⁾ 특징은 긴 꽃자루와 잎자루, 꽃봉오리, 연밥과 잎을 포함한다(中國織繡服飾全集編輯委員會, 2004)[그림 1].

[그림 1] 용천청자의 사실형 연화문양³⁶⁾

도안형 연화문양은 연화를 도안화한 형태로, 주로 무덤 화상석에서 발견되며, 꽃잎은 타원형으로 네 장 또는 여덟 장이 일반적이다.³⁷⁾ 이 문양은 일반형과 보상형 두 가지로 나뉘며, 각 유형은 다시 정면형과 측면형으로 구분된다.³⁸⁾

일반형 연화문양은 꽃잎이 뾰족하고 길쭉한 타원형이며, 보상형 연화문양은 불교에서 사용되는 연화문으로, 꽃잎 하단이 말려 있고 형태가 풍부하며 과장되어 있다[표 1].

[표 1] 도안형 연화의 분류³⁹⁾

유형	분류	도안	
		정면형	측면형
도안형	일반형 (一般型)		
	보상형 (寶相型)		

추상형 연화문양은 극히 간소화된 형태로, 실제 연화와는 크게 다르며 최소한의 특성만을 표현한다. 꽃의 형태와 꽃잎의 표현에 따라 기하형, 가장자리 장식형, 기호형의 세 가지 유형으로 구분할 수 있다[표 2]. 기하형 연화문양은 꽃잎의 기본 외곽선만을 남기며, 주로 중간이 넓고 상하가 좁은 형태로, 뾰족한 꽃잎이 극단적으로 간결한 연화 모양을 이룬다. 가장자리 장식형 연화문양은 일반적으로 복합 형태로 나타나며, 주로 팔메트(palmette)와 연화문양의 조합이다.

팔메트는 꽃잎을 부채꼴 모양으로 배열한 무늬를 의미하는 프랑스어로 방상형 잎을 모티브로 한 장식 문양을 말한다. 불교 예술과 함께 중국, 일본 등지에 전파되었으며 '인동문(忍冬紋)'이라고도 불리는데, 고대 이집트의 연화문양과 파피루스에서 기원하였다. 가장자리 장식형 연화문양의 꽃잎은 중앙과 외측 두 부분으로 구성되며, 잎은 손바닥 모양으로 간소화되어 꽃잎을 중심으로 다섯 방향으로 배열된다.⁴⁰⁾ 기호형 연화문양은 극히 간소화된 보상형으로, 최소한의 특성만을 표현하며 상징성을 가진다. 이는 추상적 문양으로서 각 민족 간의 공동 심리와 미적 감각을 반영하여 전 인류가 공통으로 받아들이는 문명의 상징이 되었다.⁴¹⁾

34) 景利軍, '西夏石窟薦狀蓮華門變遷', 西夏研究, No.9, 2004, pp.73-83

35) 江欣逾, '敦煌蓮花紋樣的设计融合与演变', 設計, Vol.8, Issue 4, 2023, pp.3688-3698

36) www.zhongguociwang.com

37) 이은진, '중국 전통 직물의 연화무늬 유형', Journal of Korean Traditional Costume, 2017. 01, Vol.20, No.1, pp.127-142

38) 江欣逾, Op. cit. 2023, p.3689

39) ①huaban.com/pins/5119764826?

②soso.nipic.com/

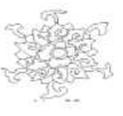
③k.sina.cn/article_3104946713

④www.sohu.com/a/240368144_817830

40) 中國織繡服飾全集編輯委員會, 『中國織繡服飾全集1』, 天津人民美術出版社, 2004, p.263

41) 이은진, Op. cit. 2017, p.133

[표 2] 추상형 연화의 분류⁴²⁾

유형	분류	도안	사례
추상형	기하형		
		①	②
	가장자리 장식형		
		③	④
	기호형		
		⑤	⑥

2-3-2. 전통 연화문양의 상징적 의미

연화 도안은 중국 전통 도안 중에서 고전적인 도안의 하나로, 함축적이고 조화로우면서도 순박한 중국 인문 사상을 대표하며, 자연 물상의 감정적 인식을 승화한 것이다. 중국 수백 년의 역사적 변천 속에서 연화문양은 ‘순결’, ‘군자’, ‘사랑’, ‘길상’의 상징적 의미를 파생하였다.⁴³⁾

첫째, 연화는 순결을 상징한다. 고대 인도와 중국 문화에서 연화는 깊은 상징적 의미를 지니며, 불교의 동전(東傳)에 중요한 매개체로 사용되었다. 불교에서는 연화에서 태어난 순결하고 행복한 생명이 최고 경지에 도달한 수행 상태를 나타내며, 연화는 불교수행에서 없어서는 안 될 상징으로 여겨진다.⁴⁴⁾

둘째, 청렴을 상징한다. 연화문양의 ‘연(蓮: lián)’과 ‘청렴(廉: lián)’의 중국어 발음이 같아, 중국에서 연화

문양은 맑고 청렴한 의미를 포함한다. 이는 품행이 정직한 군자들이 연화문양을 사용하여 자신의 이미지를 표현함으로써, 전통 도안에서 널리 사용되었다.

셋째, 사랑을 상징한다. 연근에는 구멍이 있어 공기가 통하며, 이는 ‘통(通: tōng)’과 ‘동(同: tóng)’의 발음이 동일하다는 점에서, 연근 꽃과 잎의 도안을 그린 ‘병체동심(並蒂同心)’은 부부 사이의 사랑과 화합을 의미한다.⁴⁵⁾

넷째, 길상(吉祥)을 상징한다. 길상의 의미를 담은 도안은 송대(宋代: 960년-1279년) 도자기에서 유행하기 시작하여 명대(明代: AD1368-1644년대)에 이르러 도자기 장식의 중요한 장식문양의 내용이 되었다. 청대(清代: AD1368-1644년대)에 들어서면서 그림에는 반드시 의미가 제시되었고, 그 의미에는 길상이 포함되었다. 연화와 ‘연(蓮-lián)’과 연결의 의미인 연(連-lián)’의 발음이 같아 많은 연화 도안이 길상의 의미를 부여 받았다. 송나라 시기에는 연화문양이 점차 불교의 신성을 벗고 민중의 생활 취향에 맞추어 자연을 숭상하고 아름다운 생활을 염원하는 뜻을 전달하였다. 또한, 독특한 문양 표현 기법이 등장하여 꽃잎 중앙에 다른 꽃을 배치한 ‘화중유화(花中有花)’ 또는 ‘금상첨화(錦上添花)’로 불리며, 이는 더 좋은 일이 계속되길 바라는 의미를 담고 있다⁴⁶⁾[그림 2].

[그림 2] 금상첨화 문양(錦上添花)⁴⁷⁾

2-3-3. 시대에 따른 연화문양의 특징

연화문양은 독립 문양과 사방연속 문양(四方連續紋樣)을 포함한다[그림 3, 4]. 기본 도안인 사방 연속 문

42) ①520cc.com/detail/eMPUUEANCQcL
 ②www.gujianchina.cn/news/show-13021.html
 ③이은진, ‘중국 전통 직물의 연화무늬 유형’, Journal of Korean Traditional Costume, 2017.01, Vol.20, No.1, p.141
 ④www.rmzxw.com.cn
 ⑤www.huitu.com/design/show/20181027/22075
 ⑥kknews.cc/culture/p96eb3p.html
 43) 喬羽, ‘中國傳統蓮華門象徵的意味和現代设计應用’, 神州下旬, 2020, No.1, p.1
 44) 王雲, ‘照其本也—佛教美術中的蓮花意象研究’, 故宮博物院院刊, Vol.250, No.2, 2023, pp.4-5

45) 吳珊, ‘傳統蓮花紋樣在現代室內陳設中的應用性研究’, 安徽工程大學 박사학위논문, 2017, p.10
 46) 許仲林, ‘明清服飾吉祥織繡紋樣的藝術表現與運用探究’, 金陵科技學院學報, Vol.30, No.4, 2016, pp.65-66
 47) 이은진, ‘중국 전통 직물의 연화무늬 유형’, Journal of Korean Traditional Costume, 2017. Vol.20, No.1, p.132

양은 네 방향으로 무한 반복하여 배열한 장식 문양으로, 직물, 건축 등 분야에서 자주 사용되며, 질서감과 조화를 나타낸다.⁴⁸⁾ 위진남북조 시대에서 당나라 시대(AD618-907년대)에 이르기까지 연화문양은 주로 도자기에 사용되었다. 그릇, 접시 등의 도자기 외벽이나 내부에 장식되었으며, 접시의 중심에는 봉래문양(蓬萊紋)이 장식되어 있어 피어난 연화와 흡사하다[그림 5].

〈중국역대장식문양〉(中國歷代裝飾紋樣)의 기록에 의하면, 네 잎 문양(四瓣紋)은 중국 연화문양의 가장 초기 형태로 네 개의 꽃잎을 기본으로 구성된다. 주로 도자기와 직물 장식에 사용되며, 조화로움을 상징한다⁴⁹⁾, [그림 6]. 이 문양은 자연 형태를 간단히 묘사한 추상적이고 소박한 형태이다.

한나라(漢代:BC202년-AD220년) 때에는 연화문양이 청동기에 출토된 청동 거울에서 주요 문양 중 하나로 나타났으며, 이 시기의 연화문양은 모양이 ‘감꼭지(柿子蒂)’를 닮아 ‘감꼭지문(柿蒂紋)’으로도 불렸다.⁵⁰⁾ 그러나 이는 실제 감꼭지가 아닌 네 잎 연화문양으로, 네 잎 문양, 연판 문양 등으로 불렸다.

위진 남북조 시기에는 중국 불교가 성행하였으며, 연화문양이 이 시기 불교의 상징으로 자리 잡았다. 이 시기 연화문양은 주로 꽃잎 형태로 등장하여 여러 가지 형태로 발전하였으며, 꽃잎은 크고, 잎 모양이 호형 및 대칭형을 띠고 있다.⁵¹⁾ 또한, 이 시기 연화문양이 처음으로 ‘청유연화존(靑釉蓮花尊)’ 도자기에 등장하였다[그림 7]. 이후, 연화문양은 연화 꽃잎 모양을 기본으로 한 문양인 연판문(蓮瓣紋)으로 발전하였다. 이 문양은 불교 장식에 많이 사용되며 순결과 길상을 상징한다. 원화문(圓花蓮紋)은 원형 연화 도안을 주제로 한 문양으로, 종교 건축물에서 흔히 볼 수 있으며, 조화와 완전을 표현한다.⁵²⁾

절지연문(折枝蓮紋)은 꺾인 가지에 연화가 피어 있는 모습을 그린 문양으로, 번영을 상징하며 도자기와 직물 장식에 널리 사용된다. 만자문(纏枝蓮紋)은 연화

줄기가 서로 얽혀 연속적인 패턴을 이루는 문양으로, 생명의 연속성과 풍요를 상징한다. 연지문(蓮池紋)은 연화가 연못에 피어 있는 장면을 표현하며, 고요함과 평온함을 상징하고 정원 장식에 자주, 파련문(把蓮紋)은 손에 연화를 든 모습을 특징으로 한 문양으로, 불교 신앙에서 순수한 마음을 상징하며 종교 조각에서 흔히 볼 수 있다.

①[그림3] 독립문양

②[그림4] 사방 연속 문양

③[그림5] 봉래문양(蓬萊紋)

④[그림6] 네잎문양

⑤[그림7] 연화문양

[그림 3] 다양한 연화 문양⁵³⁾

2-4. 한중 연화문양의 비교 분석 및 디자인 가치

동아시아 문화권에서 연화는 자연 식물의 이미지로서 깊은 종교적 상징성과 미학적 함의를 동시에 지닌다. 특히, 불교의 전파와 지역 문화의 융합이라는 배경 속에서, 한국과 중국은 동일한 문화적 기원을 공유하면서도 역사적 전개 과정에서 각기 독자적인 연화문양의 양식과 미학 체계를 형성해 왔다.⁵⁴⁾ 앞서 언급한 바와 같이, 중국의 연화문양은 '길상', '생명력', '정화' 등 문화적 의미를 강조하며, 구도 면에서는 풍부하고 대칭적인 구성을 통해 강한 상징성을 드러낸다. 또한, 사실적

48) 周潔, '侗族紋樣創新及設計應用', 設計, Vol.21, Issue 2, 2024, pp.143-152

49) 黃能馥, 『中國歷代裝飾紋樣』, 中國旅遊出版社, 1999, p.877

50) 景利軍, Op. cit. 2004, p.81

51) 肖鈞, '陶藝蓮花紋飾的符號學研究', 景德鎮高專學報, 2012, Issue 2, p.84

52) 徐聞, '宋青瓷和蓮華門樣的發展變化研究', 藝術研究, 2017, pp.40-41

53) ①520cc.com/detail/eMPUUEANCQcL

②www.gujianchina.cn/news/show-13021.html

③이은진, '중국 전통 직물의 연화무늬 유형', Journal of Korean Traditional Costume, 2017. Vol.20, No.1, p.141

④www.rmzxw.com.cn

⑤www.huitu.com

⑥kknews.cc/culture/p96eb3p.html

54) 고승희, '조선 후반기 불화 연화문양 도상 연구', 불교미술, 2014. Vol.43, pp.15-36

인 묘사나 과장된 형식을 활용하여 장식성과 시각적 임팩트를 극대화하는 것이 특징이다. 반면, 한국의 연화문양은 주로 불교 건축, 벽화, 도자기 및 일상 생활 용품에 적용된다. 전체적인 형태는 간결하고 절제되어 있으며, '공허함', '부드러움'이라는 미학적 특성이 돋보인다.⁵⁵⁾ 중한 양국의 연화문양은 각기 고유한 지역적 특성을 반영한 변형 양식을 발전시켜 왔다. 예를 들어, 한국의 삼국시대에는 연화를 수목 형태로 형상화한 '수상 연화문(樹狀蓮花紋)'이 등장하였다. 이는 나무의 형태로 연화를 표현한 문양으로, 산악, 봉황 등의 문양과 결합되어 이상적인 정토(淨土)를 상징하며, 수직 대칭 구도로 구성되는 것이 특징이다.⁵⁶⁾

한편, 중국에서는 곡선적으로 밀린 풀잎을 반복적으로 표현한 권초문(卷草紋)이나 다양한 화훼 도안과 결합한 복잡한 구도의 '얽힌 연화문(纏枝蓮)' 및 '보상화(寶相華)'와 같은 변형 양식을 발전시켰다. '얽힌 연화문'은 연꽃과 덩굴줄기가 서로 얽혀 있는 형태로, 불교의 생명력과 윤회를 상징하며 종교적 상징성과 장식성을 동시에 부각시킨다. 이러한 문양은 각국의 문화적 배경에 따라 독자적인 변형과 상징적 의미를 지니며, 동아시아 문양미학의 다층적인 구조를 보여준다. 양국의 표현 방식에는 차이가 있지만, 중국과 한국의 연화문양은 대체로 중심축을 기준으로 방사형 대칭 구도를 취하며, 이는 질서와 조화를 중시하는 동아시아 미학의 공통된 특징을 반영한다. 상징적 의미 측면에서도, 한국에서는 연화에 '생명력', '청정함', '청렴' 등의 도덕적 의미를 부여하였고, 이는 조선시대 사대부 계층과 일반서민 모두에게 널리 애호되었다.⁵⁷⁾

현대 디자인의 관점에서 볼 때, 중국의 연화문양은 외연적으로 확장되는 복잡하고 장식적인 구성을 지향하는 반면, 한국의 연화문양은 내면적 정서와 상징성을 중시하며, '공간미'와 정신적 함의를 강조하는 수렴형 미학적 특성을 지닌다.⁵⁸⁾ 이러한 차이는 전통 문양의

현대적 재디자인에 있어 두 가지 대표적인 방향성을 제시한다. 전자는 문화 상징의 전이(轉移)와 해석에 중점을 두는 반면, 후자는 정서적 분위기와 정신적 함의를 시각적으로 표현하는 데 중점을 둔다.

3. 전통 연화문양 패턴을 응용한 주얼리 디자인

3-1. 디자인 콘셉트 및 디자인 방법

본 연구는 중국 전통 연화문양의 외관 특징과 상징적 의미를 심층 분석하고, 연화문양이 문화와 예술에서 차지하는 중요성을 탐구하였다. 이를 바탕으로 본 연구는 연화를 주제로 하여 주얼리 디자인을 진행하였다. 본 연구에서는 연화가 전통 공예에서 어떻게 표현되는지에 주목하는 한편, 현대 디자인에서의 실제 적용 또한 고려하여, 전통과 현대 요소를 효과적으로 결합하여 풍부한 문화적 의미와 현대 미감을 모두 충족하는 주얼리 작품을 창작하는 데 주력하고자 하였다.

본 연구에서는 두 가지 기본 꽃문양을 설계하였으며, 이는 후속 주얼리 작품 디자인의 기초를 제공하는 것을 목표로 한다. [그림 8]과 [그림 9] 참조.

	
<p>[그림 8]</p> <p>네잎 문양을 바탕으로 한 꽃 형태 디자인</p> <p>불교의 이미지는 현대적 미감에서 축소하고 "우아함과 순결"의 의미</p>	<p>[그림 9]</p> <p>송나라 금상청화문을 바탕으로 한 꽃 형태 디자인</p> <p>'화려함과 생명력'을 반영한 현대적 조형 디자인</p>

이 두 가지 꽃문양은 전통 연화문양의 변형과 재해석을 통해 얻어진 것으로, 전통과 현대 디자인 이념의 결합을 보여준다.

두 가지 기본적인 연화문양을 바탕으로 주얼리 디자인을 전개는 전통 연화문양이 현대 디자인 언어로 전환되는 과정을 시각적으로 제시하였다. 그리고 전통 문헌 및 역사적 유물 속 연화문양의 원형을 분석하고, 이를 기반으로 조형적 특징을 추출하여, 구상에서 추상으로, 복잡한 형태에서 간결한 형태로의 디자인 변화를

55) 구미주, '조선시대 전통건축의 천장 우물반자 단청양식에 대한 고찰 - 연화문양을 중심으로', 건축역사연구, 2024. 06, Vol.33, No.6 (통권 157호), pp.21-28

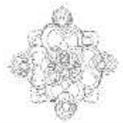
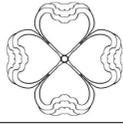
56) 조원교, '나무 모습 연화문에 관한 연구 -금관 금동관기와도자기를 중심으로', 문화와예술연구, 2024. Vol.26, No.26, pp.5-7

57) 조원교, '고려-조선시대 도자기의 蓮華文 연구', 문화와예술연구, 2019. Vol.13, pp.15-17

58) 조위남, '중국 전통 문양의 기호적 특성을 통한 패턴적 재구성'에 관한 연구', 조선대학교 대학원 미술학과 박사학위논문, 2023, p.24.

도식화하였다. 이러한 전환 과정은 단순한 형태 축소가 아니라, 전통 문양의 문화적 연속성을 유지하면서도 현대 소비자의 심미적 기호에 부합하도록 재맥락화한 결과이다. 이를 통해 개발된 본 디자인이 전통성과 현대성을 동시에 반영하고 있음을 시각적으로 설명하고자 한다[표 3].

[표 3] 전통 연화문양의 원형으로부터 디자인 요소 추출 과정⁵⁹⁾

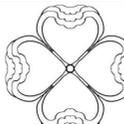
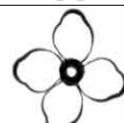
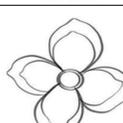
단계	설명	[그림 8] 디자인 구상 도식	[그림 9] 디자인 구상 도식
원형 도안	디자인 영감 및 아이디어	 ①네잎 연화 문양	 ②금상첨화 연화 문양
도안 추출	전통 연화문양의 원형 형상을 조사하여 핵심 시각 요소를 도출		
형태 변형	현대적 미감에 맞게 선, 비율, 곡선을 재구성		
창의적 전환	후속 주얼리 디자인 개발을 위한 기초 자료를 제공		

[그림 8]의 디자인은 한나라에서 발전한 네 잎 문양을 기반으로 한 것으로 중국 고대 문헌에서도 비교적 이른 시기에 등장한 연화 형상으로 여겨진다. 이 연화 문양은 추상적이고 소박한 특성을 가지며, 사람들의 자연에 대한 사랑을 표현할 뿐만 아니라 종교의 고요함과 자유로운 분위기를 조성하여 연화의 순결한 특성을 강조한다. [그림 8]은 연화잎의 기운데가 넓고 양 끝이 뾰족한 기본 형태를 유지하면서 꽃잎의 둥근 형상과 자연스러운 곡선을 표현하였으며, 필요에 따라 유연하게 변형될 수 있다.

[그림 9]의 디자인은 연화문양의 상징적 의미를 더

욱 강조한 것으로, 송나라의 "금상첨화 문양"에서 영감을 받아 이 문양의 형태를 재해석하여 다층으로 만개한 연화 도안을 형성하였다. 형태적으로 보면, [그림 9]는 중심 대칭 배치를 채택하여 입체감을 강조하였다. 여러 겹의 연꽃잎이 겹쳐진 디자인은 화려하면서도 우아한 시각적 효과를 자아내며 작품에 생동감을 더해준다. 전체적인 디자인은 전통 연화문양의 우아함과 조화로우움을 담아내어 순수함과 생명을 상징한다. 이를 주얼리 디자인에 적용함으로써 전통문화의 깊은 미적 가치를 드러내는 동시에 현대적 디자인 이념과의 완벽한 융합을 보여준다. 앞서 도출된 전통 연화문양의 디자인 요소를 현대적 디자인 언어로 보다 명확하게 전환하기 위하여, 추출된 요소의 모듈화 과정을 단계적으로 시각화하여 제시하였다[표 4].

[표 4] 전통 연화문양 디자인 요소의 모듈화 전환 과정

단계	디자인 방법	[그림 8] 모듈화 전환 도식	[그림 9] 모듈화 전환 도식
1 단계	문양 요소 선 도출 (기초 형태의 선 추출)		
2 단계	2D 요소 단순화 (추출된 선 요소를 2차원적으로 단순화 처리)		
3 단계	3D 기초 모델링 (2D에서 추출한 요소를 3D 형태로 전환)		
4 단계	반복구성, 회전구성 (요소를 반복적으로 배열하거나 중심을 기준으로 회전시켜 구성함)		

이상의 [표 4]는 전통 연화문양의 조형 요소가 현대적 디자인 언어로 전환되는 과정을 단계별로 시각화한 것이다. 이를 통해 전통성과 현대성이 결합된 창의적

59) ① huaban.com/pins/3081175761

②www.qinghuayj.com/news/4374/

주얼리 디자인 개발의 가능성을 제시하였다.

3-2. 주얼리 디자인 콘셉트 및 디자인 방법

본 연구에서의 주얼리 디자인은 중국 전통 연화문양을 기반으로 하여, 현대 ‘국조’ 문화와 Z세대의 심미적 요구를 반영하고자 하였다. 디자인 과정에서는 전통 문양의 형식을 단순히 재현하는 데 그치지 않고, 조형 요소를 현대적 시각 언어로 재해석함으로써 새로운 디자인 가치를 부여하고자 하였다. 이에 본 연구는 ‘전통 문양의 현대적 표현’을 핵심 개념으로 설정하고, 디자인 실천을 통해 전통 연화문양의 문화적 재맥락화를 시도하였다. 이는 전통 문양이 지닌 상징성과 문화적 의미를 훼손하지 않으면서도, 동시대 사회문화적 맥락 속에서 새로운 미적 가치와 감성적 공감을 이끌어내기 위한 시도이다.

첫째, [그림 8]과 [그림 9]를 주요 시각적 요소로 설정하고, 얇힌 줄기 문양, 구름 문양, 파도 문양 및 기하학적 패턴 등 보조 요소를 결합하여 주얼리 디자인을 진행한다. 얇힌 줄기 문양, 구름 문양, 파도 문양은 생명력, 행운, 행복을 상징하며, 시각적으로 대칭성과 반복, 자연스러운 선의 흐름이라는 특징을 갖추고 있다. 이와 함께 기하학적 패턴을 조화롭게 결합함으로써 전통과 현대가 융합된 독창적인 시각 효과를 창출하고, 디자인의 층위감을 더욱 풍부하게 하여 문화적 함의를 한층 강화하고자 한다.

둘째, 소재 선택에 있어 연화문양의 기질을 고려하여 진주와 다이아몬드를 조합하였다. 진주는 불교 칠보 중 하나로, 천연적인 불성을 지닌 특성이 있으며, 연화와 잘 어울려서 고귀함과 순수함을 상징한다. 다이아몬드는 순수한 사랑을 상징하며, 진주와 다이아몬드의 결합은 주얼리의 관상성을 풍부하게 할 뿐만 아니라 소비자의 감성적 공감을 효과적으로 자극할 수 있다. 이러한 소재 선택은 디자인의 전체 미감과 문화적 의미를 높이며, 주얼리 작품에 독특한 가치를 더하는 것을 목표로 한다.

셋째, 본 디자인은 최종적으로 금속재료 은(銀)을 주요 소재로 선택하였다. 은은 독특한 광택감으로 인기를 끌 뿐만 아니라, 평안과 청결을 상징한다. 색상은 자연스러운 차가운 빛을 가지고 있어 다양한 색상과 조화를 이루며, 디자인의 시각적 매력을 더욱 강화한다. 또한, 은의 연신성과 가소성 덕분에 정교한 얇은 판이나 가는 선으로 가공할 수 있어 주얼리 디자인에 널리 사용된다. 이러한 소재 선택은 작품의 전체 미감을 높일

뿐만 아니라, 디자인에 더 깊은 문화적 의미와 감정 표현을 부여한다.

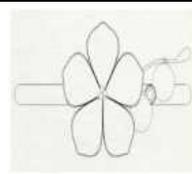
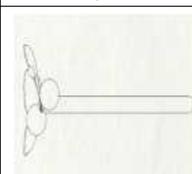
넷째, Rhino 소프트웨어를 활용하여 3D 모델링 작업을 수행하였다. 삼차원 입체 모델링을 사용하여 주얼리 디자인을 표현하였고, 디자인이 완료된 후 Keyshot으로 렌더링하여 디자인의 시각화를 실현하였다.

3-3. 주얼리 디자인 결과물

다음은 본 연구의 디자인 도안 및 결과물이다.

반지 1은 위진남북조 시기의 연화문양에서 착안하여, 꽃잎의 ‘중앙이 볼록하고 양 끝이 뾰족한’ 형태를 모티브로 순수성과 부드러움을 시각화하였다. 은 소재로 유려한 줄기와 잎의 선형을 정교하게 형상화하고, 진주를 중심 장식으로 배치함으로써 고귀함과 청결의 상징성을 부여하였다. 전체 디자인은 전통 조형의 간결함을 현대적 미니멀 미감으로 재해석하여 착용감과 심미성을 동시에 만족시키며, 전통문양의 재맥락화를 시도하였다[표 5].

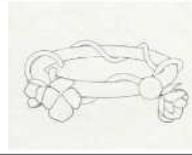
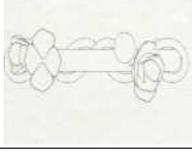
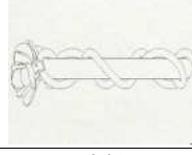
[표 5] 반지 1

형태	도안	
반지 1 도안		
	Top	Perspective
손 그림		
	Front	Right
결과물		

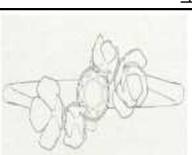
반지 2는 ‘생생불식(生生不息)’의 자연 순환 개념을 중심 주제로 설정하고, 연화의 생장성과 흐름을 유기적

으로 시각화하였다. 곡선형 가지가 얽힌 구조는 생명의 지속성을 상징하며, 중심의 유연한 곡선은 조화와 움직임을 표현한다. 전통 식물 문양의 상징성을 유지하면서도, 현대 주얼리 디자인의 '동적 구조 미학'을 반영하여 착용 시 입체적 시각성과 감성적 긴장감을 강조하였다 [표 6]

[표 6] 반지 2

형태	도안	
반지 2 도안		
	Top	Perspective
손 그림		
	Front	Right
결과 물		

[표 7] 반지 3

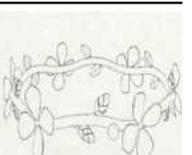
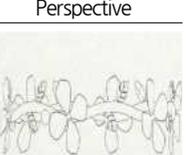
형태	도안	
반지 3 도안		
	Top	Perspective
손 그림		
	Front	Right
결과 물		

반지 3은 [그림 8]과 [그림 9]의 연화문양을 조합하여, 시각적 층위와 대칭 균형을 구현하였다. 중심 다이

아몬드는 '변치 않는 사랑'을 상징하며, 연화가 지닌 '사랑의 의미'를 현대적으로 재해석하였다. 전체 구성은 간결한 형태와 상징적 구도를 바탕으로 현대 주얼리 디자인에서 강조되는 '상징적 균형미'를 담아냈다[표 7].

팔찌 1은 자연 곡선을 기반으로 한 유기적 형태로 설계되어, 연화문양의 '자연 순응' 철학을 반영하였다. 네 잎 연화는 행운과 길상을 상징하며, 줄기 위에 규칙적으로 배치된 꽃잎은 생명성과 조화를 시각화한다. 본 디자인은 조형성과 감성적 미학을 결합하여, 착용을 통해 문화적 서사를 전달하는 데 초점을 두었다[표 8].

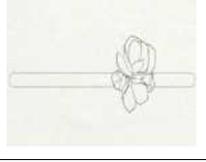
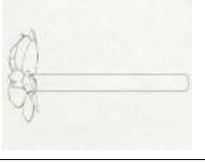
[표 8] 팔찌 1

형태	도안	
팔찌 1 도안		
	Top	Perspective
손 그림		
	Front	Right
결과 물		

팔찌 2는 '절지연문(折枝蓮紋)'에서 영감을 받아 [그림 9]의 다층 연화 도안을 응용하여 디자인되었다. 전체 형태는 하나의 연화가 중심에 단독으로 배치된 비대칭 구조를 통해 정적이면서도 상징적인 시선을 유도하며, 여백을 살린 구조는 착용자의 손목에 부드럽게 감기도록 설계되었다. 장식 요소는 오직 연화 하나로 구성되어 있으며, 꽃잎의 입체적 겹침과 미세한 곡선 처리를 통해 연화의 섬세함과 생동감을 극대화하였다. 전통 연화문양의 청정하고 신성한 이미지를 강조하기 위해 군더더기 없는 형태미를 추구하였고, 은색 광택은 현대적 미감과 조화를 이루며 착용 시 단아하고 절제

된 아름다움을 전달한다. 본 디자인은 단순화된 조형 언어와 전통 상징의 융합을 통해 '재맥락화된 연화문양'의 현대적 가능성을 시각적으로 제시한다[표 9]. 귀걸이 1과 2는 모두 [그림 8]의 네 잎 연화문양을 기반으로 하며, 전통적으로 '행운'을 상징한다. 본 디자인은 좌우 균형을 이루는 쌍 구조를 활용하여 '이상적 사랑'과 '순수한 감정'에 대한 동경을 표현하고자 하였다. 귀걸이 1은 다이아몬드 형태의 세팅을 통해 연화의 중심성과 순결함을 시각화하였고, 귀걸이 2는 진주 장식을 추가하여 감정적 깊이와 고귀한 분위기를 더하였다. 두 디자인 모두 현대적 조형미와 감성적 내러티브가 어우러지며, 전통 문양이 오늘날의 미적 언어로 재해석될 수 있음을 보여준다[표 10-11].

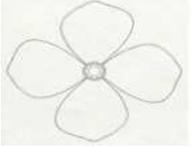
[표 9] 팔찌 2

형태	도안	
팔찌 2 도안		
	Top	Perspective
손 그림		
	Front	Right
결과 물		

목걸이 디자인은 연화의 줄기와 꽃의 생장 구조에서 영감을 받아 구성되었다. 체인 부분은 자연스럽게 뻗어 나가는 곡선형 줄기를 형상화하였고, 중앙부에는 다층 연화 도안을 중심으로 진주와 메탈 요소가 유기적으로 결합되어 디자인의 시선 집중을 유도한다. 진주는 불교적 상징성과 함께 고귀함과 청결을 의미하며, 전체 구성은 생명과 사랑, 자연에 대한 경외심을 시각적 서사로 담아낸다. 또한, 본 디자인은 반복과 균형, 유기적 연결이라는 전통적 조형 원리를 유지하면서도 현대 주얼리 디자인의 세련된 조형미를 반영하여 착용성과 상

징성을 동시에 구현하고자 하였다[표 12].

[표 10] 귀걸이

형태	도안	
귀걸이 1 도안		
	Top	Perspective
손 그림		
	Front	Right
결과 물		

[표 11] 귀걸이 2

형태	도안	
귀걸이 2 도안		
	Top	Perspective
손 그림		
	Front	Right
결과 물		

[표 12] 목걸이

형태	도안	
목걸이 도안		
	Top	Perspective
손 그림	Front	
	Right	
결과 물		

4. 결론

본 연구는 전통 연화문양의 상징적 의미를 분석하고 연화문양의 디자인적 요소가 현대 주얼리 디자인에서 활용될 수 있는 방안을 모색하는 동시에, 적용 가능성 탐구 및 향후 주얼리 디자인 실무에 참고

할 수 있는 방향성을 제시하는데 연구 목적을 두었다. 이를 위해 연화문양의 역사적 배경, 형태적 특성 및 문화적 상징성을 고찰함으로써, 해당 문양이 주얼리 디자인에서 갖는 타당성을 명확히 하고, 연구의 범위와 방법론을 설정하였다. 또한, 연화문양의 패턴 변형과 구조적 미학을 분석하고 현대 디자인 개념과 결합하여, 동양미학적 특성이 반영된 8가지 주얼리 디자인을 제안하였다.

본 연구에서는 형태 단순화 기법을 활용하여 연화문양의 원형 이미지를 추출한 후, 이를 주얼리 디자인에 적용할 수 있는 패턴 모듈로 변환하였다. 이후 이러한 패턴 모듈이 변형, 복제, 확장 등의 방식으로 다양한 주얼리 디자인에 활용될 수 있음을 확인하였다. 또한, 주얼리 제품의 금속 소재 특성상 색상 제한이 존재함을 고려하여, 본 연구에서는 색채 요소를 배제하고 형태적 관점에서 분석을 진행함으로써 실용적인 제품 개발에 대한 적합성을 높이고자 하였다.

현대 Z세대의 문화적 정체성에 대한 요구와 개인화된 소비 성향이 지속적으로 증가하는 현상에 직면하여, 본 연구는 전통 문양의 활용이 재디자인이라는 단순한 시각적 갱신에 그치지 않고, 향후 관련 디자인 실무에 적용가능한 활용 방안을 제시할 수 있다고 판단된다. 본 연구는 디자인의 표현 및 실천을 통해 전통문화의 함축적 의미를 현대적으로 표현하고 재구성함으로써, Z세대를 대상으로 한 문화적 서사 구축, 감성적 가치 부여, 맞춤형 경험 확대 등의 전략 수립을 위한 이론적·실천적 기반을 마련하였다.

최근 한국 학계에서는 중국 전통문양에 대한 관심이 점차 높아지고 있으며, 특히 불교미술, 복식사, 전통 도안 등의 연구 분야에서 풍부한 성과가 축적되고 있다. 그러나 현대 주얼리 디자인을 매개로 하여 중국 전통 문양을 재해석하는 실증적 연구는 여전히 부족한 실정이다. 이에 본 연구는 실질적인 디자인 방법을 제시함과 동시에, 한중 문화 교류의 맥락에서 전통 문양의 '재맥락화'라는 디자인 경로를 확장시킴으로써 후속 연구 및 문화 간 실천을 위한 이론적 기반과 실무적 정보를 제공하고자 하였다.

본 연구는 전통문화 요소가 현대 디자인에서 효과적으로 변용될 수 있도록 돕는 동시에, 문화 창의 산업의 지속 가능한 발전을 위한 이론적 근거와 실천 방향을 제공하는 데 기여할 것으로 기대된다. 나아가 본 연구를 바탕으로 향후의 연구에서는 보다 심층적이고 다양한 비교 분석 및 디자인 기법을 통해 중국의 전통문양의 주얼리 디자인 분야에서의 다각적 활용 가능성을 탐색하고, 체계적인 디자인 전략을 시도하고자 한다.

참고문헌

1. 宗凤英, 『中國傳統裝飾紋樣』, 故宮出版社, 2015
2. 田自秉, 『中國文樣史』, 北京高等教育出版社, 2003
3. 佐漢中, 『中國民間美術造型改訂版』, 湖南美術出版社, 2019
4. 牛克誠, 『中國傳統色彩研究』, 文化禮術出版社, 2022
5. 李連朝, 『工藝美術概論』, 吉林美術出版社, 1991

6. 中國織繡服飾全集編輯委員會, 『中國織繡服飾全集1』, 天津人民美術出版社, 2004
7. 張曉霞, 『天賜榮華:中國古代植物裝飾文樣發展史』, 上海文化出版社, 2010
8. 黃能馥, 『中國歷代裝飾紋樣』, 中國旅遊出版社, 1999
9. 徐子淳, 『中國傳統紋樣在漢字設計中的應用探析』, 東陽美術, 2022
10. 孫浩, 『中國傳統紋樣在影視人物造型方面的傳承和發展』, 文化藝術創新, 2020
11. 王超然, 『中國傳統吉祥圖案在現代標誌設計中的應用研究』, 設計, 2023
12. 余先榮, 『中國歷代織繡紋樣發展概述』, 社會科學、教育與人文研究進展, 2018
13. 孫擘, 『中國古代植物紋樣的象徵性』, 服裝學報, 2016
14. 張蕾, 『論中國傳統紋樣的象徵性』, 藝術百家, 2006
15. 李曉梅, 『傳統吉祥圖案分析』, 廣告大觀, 2019
16. 仇春, 『 개혁개방 이후 중국디자인에 나타난 길상문양의 상징적 의미와 사회문화적 특징』, 영상문화, 2021
17. 景利軍, 『西夏石窟薦薦狀蓮華門變遷』, 西夏研究, 2004
18. 江欣逾, 『敦煌莲花纹样的设计融合与演变』, 設計, 2023
19. 喬羽, 『中國傳統蓮華門象徵的意味和現代設計應用』, 神州·下旬, 2020
20. 王雲, 『照其本也—佛教美術中的蓮花意象研究』, 故宮博物院院刊, 2023
21. 許仲林, 『明清服飾吉祥織繡紋樣的藝術表現與運用探究』, 金陵科技學院學報, 2016
22. 周潔, 『侗族紋樣創新及設計應用』, 設計, 2024
23. 徐聞, 『宋青瓷和蓮華門樣的發展變化研究』, 藝術研究, 2017
24. 고승희, 『조선 후반기 불화 연화문양 도상 연구』, 불교미술, 2014
25. 구미주, 『조선시대 전통건축의 천장 우물반자 단청양식에 대한 고찰 - 연화문양을 중심으로』, 건축역사연구, 2024
26. 조원교, 『나무 모습 연화문에 관한 연구 -금관 금동관 기와-도자기를 중심으로』, 문화와예술연구, 2024
27. 조원교, 『고려-조선시대 도자기의 蓮華文 연구』, 문화와예술연구, 2019
28. 김성애, 『복주머니를 모티브로 한 주얼리』, 기초조형학연구, 2021
29. 조위남, 『중국 전통 문양의 기호적 특성을 통한 패턴적 재구성에 관한 연구』, 조선대학교 대학원 미술학과, 2023.
30. 張翔, 『중국 전통문양을 활용한 스포츠 패션제품 개발에 관한 연구』, 동명대학교 디자인대학원, 2022
31. 梁梦微, 『秦漢時期瓦當元素在平面陶瓷裝飾中的借鑑應用』, 江西科技師範大學, 2021
32. 張靑菽, 『전통 길상 서금 문양을 활용한 중국 기업 아이덴티티 디자인 연구』, 한서대학교, 2018
33. 吳珊, 『傳統蓮花紋樣在現代室內陳設中的應用性研究』, 安徽工程大學, 2017
34. 趙璋南, 『중국 전통문양의 기호적 특성을 통한 패턴적 재구성에 관한 연구 : 연구자의 작품을 중심으로』, 조선대학교, 2023
35. 周嫻, 『记录当年年轻人遇见国潮』, 新华报业网, 2024.05.31
36. 邱丽芳, 『“Z世代”更加注重品质生活』, 新华网, 2024.08.19
37. 張书鹏, 『研究路其远: 传统文化符号的视觉传达』, 中国艺术报, 2025.04.01
38. www.xhby.net
39. www.news.cn
40. www.cnacs.net.cn
41. www.mam.gov.mo
42. zh.wikipedia.org