

저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:

저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.

비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.

변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

중국 현대 패션사진에 나타난
전통문화 요소

2017 년 08 월

서울대학교 대학원

의류학과

라이웡

赖颖

중국 현대 패션사진에 나타난 전통문화 요소

지도교수   하지수

이 논문을 생활과학석사 학위논문으로 제출함

2017 년 04 월

서울대학교 대학원

의류학과

라이웁

라이웁의 석사 학위논문을 인준함

2017 년 07 월

위 원 장 _____ (인)

부위원장 _____ (인)

위   원 _____ (인)

국문초록

오늘날 패션 광고 및 홍보의 구성요소 중 큰 비중을 차지하는 패션사진은 제품을 보여주고 설명하는 단순한 사실 전달 기능과 상업성을 넘어 문화를 담아내는 사진으로까지 인정받고 있는 추세다. 중국 현대 패션사진은 30여년에 불과한 짧은 시간 동안 급속히 발전해 왔으나 현재 많은 어려움과 도전을 직면하고 있다. 이것은 연관된 모든 분야 전공자들의 노력이 요구된다. 최근에 중국 패션사진에서 중국 전통문화 요소를 활용하는 추세가 활발해지고 있으며, 중국 예술만의 특수성을 나타내어 패션사진뿐만 아니라 패션 산업이 세계로 발전하는 데 도움이 될 것이라고 예상된다. 따라서 본 연구는 전통문화를 활용한 패션사진의 표현특성을 분석함으로써 중국의 표현 특수성을 도출하고 중국 현대 예술의 발전에 기여하고자 한다.

패션사진과 중국 전통문화를 전반적으로 이해하기 위해서 문헌연구를 실시하여 사진 분석에 필요한 이론적 기초를 마련하였다. 사진 이미지 분석을 진행하기 위해서 패션사진의 기본 개념에 대한 고찰을 통해서 사진의 구성요소를 규정하였다. 문헌연구를 통해서 중국 패션사진은 20세기 초부터 시작기, 정체기 그리고 개혁개방 정책의 실시와 같이 시작된 본격적인 발전 3개 단계를 거쳐 발전해 왔다. 현대 패션사진은 30여년에 불과한 짧은 시간에 큰 성장을 이루었다. 한편 중국의 전통문화는 유가 사상을 바탕으로 구축되었으며 내향적 성격과 외향적 융합성을 갖춘다. 이 중에서 전통 미학사상은 기(氣)를 근원으로 하여 양강(陽剛)과 음유(陰柔), 농(濃)과 담(淡), 신(神)과 일(逸), 아(雅)와 속(俗)의 조화를 추구하는 가치 체계이다.

연구대상을 수집하기 위해서 중국에서 가장 대표적인 패션잡지 4종을 선정하여 2014년부터 2016년까지 기간에 발행된 것을 수집하였다. 게재된 사진에서 외국작가가 작업한 사진과 주제에 대한 설명이 없는 사진을 배제하고 전통문화 요소를 활용한 사진 총 87점 23개 컬렉션을 최종적으로 연구대상으로 선정하였다. 문헌연구를 통해서 밝힌 사진의 구성

요소에 근거하여 연구대상 사진의 배경, 스타일링, 주제에 대해서 고찰하여 구성요소로 나타난 전통문화 요소가 어떻게 활용되고 있는지를 조망하였다.

사진의 표현특성은 종합적으로 요약하면 다음과 같다. 첫째, 전통문화 요소를 활용하여 사진의 배경을 조성함으로써 시간의 흐름 속에서 과거의 한 순간을 의도적으로 선택하고 얻어내어 현재와 편집한 것이다. 이렇게 일정한 목적성을 가지고 서로 다른 시간의 장면을 선택하고 엮어내어 시간의 경계를 허무는 몽타주적인 표현을 보여주었다. 스타일링을 하는데 전통문화 요소를 활용하여 서로 관계없거나 안 어울린다고 여겨진 요소들을 의도적으로 재조립하여 파격적이고 참신한 스타일링 연출을 보여준 것이다. 작가의 이러한 시도는 외부만으로 요소들 간의 관습적인 상관관계를 타파하는 것이 아니라 근본적으로 기존 질서를 파괴하여 새로운 질서를 만들고자 하는 해체적 표현을 보여주었다. 또한 전통문화를 주제로 하여 그 문화 양식이 가진 고유의 틀과 관습에서 벗어나 기존의 형식과 거리를 두고 상상력과 현대 사회에 대한 이해를 가지고 새로운 질서를 만듦으로써 전통문화 양식의 참신한 모습을 추구하는 데 노력하였다. 이렇게 기존 정해진 형식에서 벗어나 새로운 구조를 추구함으로써 탈정형적 표현을 보여준 것이다.

둘째, 중국 현대 패션사진은 전통 인테리어, 건축물, 경극, 복식, 공예, 춘절, 서예, 풍속, 무술, 빨강 10가지 전통문화 요소가 활용되어 있으며, 현대 패션 아이템, 재단, 스타일링과 결합하고 패션사진의 표현 방법으로 접근하여 신선한 방식으로 해석되고 있다. 이 중에서 전통 인테리어와 건축물은 사진에 가장 많이 나타난 전통문화 요소로서 흔히 활용되고 있으며, 사진에서 자연과 통하고 조화와 의경의 미가 강조된 전통적 분위기인 장소와 세팅을 조성하는 데 돕는다. 한편 경극, 서예, 무술, 잡기 등 전통 예술 장르를 주목한 작가들이 많으며 장르 고유의 체계를 허물어 현대 패션의 시각으로 재해석함으로써 현대인에게 다소 낯설게 느껴진 전통 예술을 보다 더 친근해 보이는 모습으로 묘사하는 데 노력하였다.

셋째, 사진에서 활용된 전통문화 요소는 사진의 배경, 착장 아이템, 소품 등으로 나타나 전통적 색채, 형태의 미로 화면의 조형성에 기여하는 동시에, 특정 요소가 갖고 있는 상징성을 통해서 주제의 전달에 중요한 역할을 하고 있다. 사진에서 해체적 이미지, 환상적 이미지, 사실적 이미지, 유희적 이미지, 혁신적 여성의 이미지 등 다양한 이미지들은 나타나고 있으며 이러한 다각화된 표현으로 여러 사회적 의미를 함축하고 있다.

표현특성에 대한 분석 결과를 바탕으로 연관된 사회문화적 이슈나 담론과 결합시킴으로써 사진 이미지의 상징성을 3가지를 도출하였는데 전통문화 미적 정신적 가치의 다원화 및 전파력의 상승으로 나타난 전통문화의 혁신성, woman power를 보여준 중국 신여성 이미지의 부상, 전통 정신을 선도하여 사회에 긍정적 영향을 미침으로써 입증된 패션사진 예술 가치의 확대이다.

본 연구에서 중국 전통문화를 활용한 패션사진의 표현특성에 대한 분석 결과는 중국 패션사진 산업에 대한 이해를 돕고, 전통문화에 접목시킨 현대 예술에 관한 연구의 참고자료로 활용될 수 있다는 점에서 의의가 있으며, 중국의 표현 특수성을 도출하고 현대 예술의 발전에 있어서 기여할 수 있을 것이라고 기대된다. 본 연구는 사진 자료를 수집하는 데 과거 잡지 자료의 부재로 인해 더 많은 양의 연구 자료를 못 얻었다는 점에 한계가 있었다. 앞으로 잡지뿐만 아니라 인터넷 등 다양한 경로로 더 넓은 범위에서 사진 자료를 수집하고 고찰하여 본 연구의 결과를 심화시키는 필요가 있다고 사료된다.

주요어 : 중국 패션사진, 중국 전통문화, 전통문화 가치 다원화, 전통문화 전파력, woman power, 전통 정신의 계승

학 번 : 2014-25206

목 차

제 1 장 서론	1
제 1 절 연구의 배경 및 목적	1
제 2 절 연구의 방법 및 범위	5
제 2 장 중국 패션사진 및 중국 전통문화	7
제 1 절 중국 패션사진	7
1. 패션사진	7
1) 개념 및 유형	7
2) 패션사진의 발전	9
3) 패션사진의 구성요소	11
2. 중국 패션사진의 발전	14
1) 중국 패션사진의 시작기 및 정체기	14
2) 중국 패션사진의 발전기	19
제 2 절 중국 전통문화	27
1. 중국 전통문화의 특징	28
2. 중국 전통적인 미	31
3. 중국 전통문화 요소	33
제 3 장 중국 현대 패션사진에 나타난 전통문화 요소 표현 특성	40
제 1 절 배경	41
제 2 절 스타일링	54
제 3 절 주제	67

제 4 장 중국 전통문화를 활용한 현대 패션사진 이미지의 상징성	81
제 1 절 전통문화의 미적 정신적 가치의 다원화 및 전파력의 상승	83
제 2 절 Woman Power를 보여주는 여성의 이미지	86
제 3 절 인간 내면적 가치를 존중하는 전통 정신의 계승	88
제 5 장 결론	90
참고문헌	94
사진출처	106
Abstract	108

표 목 차

표1 연구대상 사진 정보	6
표2 패션사진 구성요소	14
표3 사진의 표현특성 분석 결과	77
표4 사진 이미지의 상징성 분석 결과	82

사 진 목 차

사진1 夏装新案	17
사진2 잡지 표지에 등장한 배우 완령옥	17
사진3 잡지에 실린 패션 일러스트레이션	18
사진4 잡지에 실린 전쟁에 관한 보도	18
사진5 80년대 패션	26
사진6 80년대 운동복 광고	26
사진7 90년대 패션사진	26
사진8 上海旧梦	26
사진9 四大天王	26
사진10 水花净月	26
사진11 China Now 北京瘫	50
사진12 盛夏光年 Summer Chic	50
사진13 摇摆东方风情 Oriental Swing-1	51
사진14 跟着妈咪赶时髦 Icon Mama	51
사진15 摇摆东方风情 Oriental Swing-2	51
사진16 中餐馆之夜-1	51
사진17 中餐馆之夜-2	52

사진18 中餐馆之夜-3	52
사진19 真爱至诚 大道至简	52
사진20 魔幻兽影-1	52
사진21 古宅穿越	52
사진22 魔幻兽影-2	52
사진23 爱让人无所畏惧	53
사진24 魔幻兽影-3	53
사진25 魔幻兽影-4	53
사진26 生活比戏精彩多了-1	53
사진27 生活比戏精彩多了-2	54
사진28 梨园京味 The Peking Opera-1	62
사진29 梨园京味 The Peking Opera-2	62
사진30 梨园京味 The Peking Opera-3	63
사진31 梨园京味 The Peking Opera-4	63
사진32 戏 Dramatic Charm-1	63
사진33 戏 Dramatic Charm-2	63
사진34 戏 Dramatic Charm-3	64
사진35 一代嘉玲	64
사진36 风林大山	64
사진37 范冰冰-“爱里的心”——我做的是零成本慈善	64
사진38 白百合, 时间会告诉你真相	65
사진39 把式 Life on Stage-1	65
사진40 把式 Life on Stage-2	65
사진41 把式 Life on Stage-3	65
사진42 东方意象 New Orient-1	66
사진43 东方意象 New Orient-2	66
사진44 东方意象 New Orient-3	66
사진45 东方意象 New Orient-4	66
사진46 踏漠粉彩 Mystical Sands-1	67

사진47 踏漠粉彩 Mystical Sands-2	67
사진48 笔墨见心 Ink Reveals Inside-1	75
사진49 笔墨见心 Ink Reveals Inside-2	75
사진50 笔墨见心 Ink Reveals Inside-3	75
사진51 江湖人物志-1	75
사진52 江湖人物志-2	76
사진53 江湖人物志-3	76
사진54 Spring Festival 难忘今宵-1	76
사진55 Spring Festival 难忘今宵-2	76
사진56 中国脸新红妆-1	77
사진57 中国脸新红妆-2	77

제 1 장 서 론

제1절 연구의 배경 및 목적

패션은 더 이상 단순히 패션의 영역에 국한되지 않고, 다양한 디자인 장르 및 예술 장르를 넘나들며 하나의 문화코드가 되어가고 있다. 오늘날 패션 광고 및 홍보의 구성요소 중 큰 비중을 차지하는 패션사진은 제품을 보여주고 설명하는 단순한 사실 전달 기능과 상업성을 넘어 문화를 담아내는 사진으로까지 인정을 받고 있는 추세다. 연극적 시도, 움직임, 주제에서 벗어나기 등과 같이 패션사진은 더 이상 패션에 대한 보고서로서 존재하는 것이 아니라 완전히 독립된 하나의 예술이 되었다.

현대 패션사진은 창조적 경향이 강하여 옷 자체의 실루엣보다는 디자이너가 표현하고자 하였던 옷의 이미지를 감성적으로 형상화하는 데 더 비중을 두고 있다(정성근, 1999). 따라서 현대사회에서 패션사진은 패션이 갖춘 미적 질서와 형식을 통해서 인간의 내면적인 측면 즉 인간의 감정세계와 정신세계를 표출하고 대중매체에 상응하는 가장 구체적이고 현실적인 대중예술이라 볼 수 있다(정승혜, 2000).

서양에서 패션사진이 처음으로 잡지에 도입된 것은 1880년경부터며, 그 전까지 패션사진이라고 명명하기는 했지만 상업적 재현이라기보다는 단지 화려한 옷을 입고 찍어 당시의 패션을 후대 사람들에게 보여주는 생활상의 증거물이었다. 현대적 의미를 담아 본격적으로 사용되기 시작한 것은 1872년 프랑스 잡지 <La Mode Pratique>이었으며(이선재 & 고영림, 2004), 1909년에 콘데 네스트(Condé Nast)라는 젊은 출판업자가 <Vogue>를 매수하면서 패션잡지의 대중화와 패션사진의 발전을 이룩하게 되었다. 이때부터 패션잡지에 실린 사진들은 패션 경향을 가장 객관적으로 보여줄 수 있는 기록적 가치를 가지게 되었다(홍주표, 1999).

중국에서 현대 패션사진이 본격적으로 등장한 것은 1978년 개혁개방(改革开放)¹⁾ 정책이 실행한 후 패션산업에서 현대적 의미를 지닌 마케팅

행동이 시작한 1980년대부터이다. 개혁개방이 가져온 사회 대변혁에 따라 중국 패션사진은 30여년에 불과한 짧은 시간 동안 급속히 발전해 왔다. 그 동안 다큐멘터리 사진, 예술사진, 패션디자인 등 분야를 전공했던 많은 사람들이 유학 등 방식을 통해서 서양 패션사진에 대해서 공부하고 중국 패션사진 분야에서 활발하게 활동하게 되었다. 그러나 현재 중국 패션사진은 많은 어려움과 도전을 직면하고 있다. 중국에서 패션사진뿐만 아니라 패션, 미디어 등 연관된 분야가 서양보다 늦게 시작된 편이었으며 이에 관한 시장과 소비행동은 아직 미숙한 지경에 처하고 있는 실정이다. 서양 패션사진과 달리 중국 패션사진의 출현과 발전은 디지털 기술과 수반된 것이기 때문에 사진의 창작에 있어 디지털 기술에 대한 지나친 의지 문제가 존재한다. 또한 예술에 대한 부족한 기초 교육과 낙후된 패션사진 고등교육 시스템으로 인해 전문 인력의 양성은 어려움을 직면하고 있다(Bai Shaonan, 2010). 패션사진의 발전은 중국 패션사진 종사자들만의 과제가 아니라, 연관된 모든 분야 전공자들의 노력이 있을 때 가능하다.

세계적 수준으로 중국의 패션산업과 문화를 발전시키기 위해서 중국만의 독특한 조형세계를 구축하는 것이 매우 중요하다. 중국 현대 예술을 보면 중국 전통문화 요소를 활용하여 남다른 조형미와 뜻깊은 사회문화적 의미를 표현하고 전달하는 추세는 최근에 들어 각 예술 분야에서 점차 활발해지고 있으며, 패션사진의 창작 활동에서도 하나의 큰 특징으로 부상하였다. 중국 전통문화 요소는 중화민족 문화 산물의 일부로서 세계 다른 문화와 구별 짓고 중국만의 특수성을 나타내는 중요한 매개체이다(Cheng Yong, 2009). 전통문화를 되살리고 그 생명력을 활용해서 현대 예술을 발전시키는 것은 중국 현대 예술이 세계로 향하여 나가는 데 중요한 역할을 해 왔고, 앞으로도 계속 중요한 몫을 할 것이라고 예상된다. 이에 중국 전통문화를 활용한 패션사진의 패션이미지에 담겨있는 표현특성을 분석하는 것은 중국의 표현 특수성을 도출하고 중국 현대 예술

---

1) 중화인민공화국의 덩샤오핑(鄧小平)의 지도 체제 아래서, 1978년 12월에 개최된 중국공산당 제11기 중앙위원회 제3회 전체회의에서 제안되고, 그 후부터 시작된 중국 내 체제의 개혁 및 대외 개방정책이다.

의 발전에 있어서 도움이 될 작업이라 판단된다.

선행연구를 분석한 결과, 중국 패션에 전통문화를 접목시키는 연구는 대부분 복식 디자인에 있어 전통문화의 활용을 대상으로 고찰하였으나 패션사진에서 전통문화의 활용에 관한 연구가 미미한 실정이다. 전통문화를 활용한 현대 복식에 관한 연구는 주로 활용의 의의와 활용 방식 2개 방면으로 고찰하였으며, 형식적 차원에서 복식의 형태, 원단, 문양, 색채와 장식의 사용과 심미의식 차원에서 의경(意境)을 중요시하고 내적 상징성의 전달에 치중한 경향을 보인다는 연구결과가 조명되었다. 또한 중국 패션잡지에 관한 연구는 마케팅 시각에서 국내 패션잡지의 소비와 시장 현황에 대해 고찰하거나 젠더에 접목시켜 잡지에 나타난 여성과 남성의 이미지를 살핀 연구가 주를 이룬 것이다. 중국 패션사진에 관한 선행연구는 국내 석사학위논문, 해외 석사학위논문과 해외 학술지 논문 총 12편이 있다. 중국 전통문화를 활용한 패션사진을 주제로 한 연구 3개가 있는데, 화자(2014)는 중국 소속민족 문화를 주목하여 패션사진에서 어떻게 활용되고 있는지에 대해 고찰하였다. 연구에서 한족(汉族)을 비롯하여 좡족(壮族), 회족(回族), 만족(满族), 묘족(苗族), 이족(彝族), 티베트족(藏族), 몽고족(蒙古族), 카자흐족(哈萨克族), 다이족(傣族), 리수족(傈僳族), 수이족(水族) 등 민족의 전형적 머리 장식 요소를 활용해서 실제로 패션사진을 제작하는 데 창조적 시도를 하였으나, 연구자 자기의 창작을 치중하여 기존 중국 패션사진의 표현에 관한 분석은 미흡하였다. 한편 이소비(李少飞)(2016)는 사진작가 봉해(冯海) 한 명의 사진을 대상으로 고찰하였으며, 사진에서 전통적 색채, 도형, 스토리, 물건, 행위 등 5가지 요소의 표현 방식에 대해 연구하였다. 그러나 표현특성을 연구하는 데 적절한 분석모형은 부재하여 연구의 타당성이 떨어진다는 문제점 있다. 연구자 조쿤(赵坤)(2012)는 광고 수단으로서의 패션사진에 대해 마케팅의 관점에서 출발하여 중국 패션 브랜드 NE. TIGER의 패션사진 광고를 대상으로 고찰하여 그 안에 담겨 있는 전통문화 표현 방법을 밝히는 동시에 이의 홍보 효과에 대해 고찰하였다. 연구는 사진의 표현을 분석하는 데 노력하였으나 마케팅 차원에 더 큰 비중을 두었으며 이미지

자체에 대한 분석은 박약하였다. 한후(2016)의 연구에서는 중국과 한국 웨딩잡지에 나타난 패션사진에 대해 비교 분석을 하였는데, 웨딩사진의 시대적 추이를 다루었으며 메이크업과 헤어스타일, 포즈, 악세서리, 배경 및 소품 등 차원으로 분석하여 한국 웨딩사진을 알레강스 스타일, 클래식 스타일, 로맨틱 스타일, 모던 스타일로 중국 웨딩사진을 내추럴 스타일, 알레강스 스타일, 클래식 스타일, 로맨틱 스타일, 그리고 모던 스타일로 분류하였다. 이외에 중국 패션사진의 역사와 현황에 대한 개론적인 연구는 주를 이루었으며 백소남(白少楠)(2010) 등 연구자는 문헌연구를 통해서 중국 패션사진의 시대적 추이에 대해 밝혔다. 한편 오진평(吳振平)(2011)을 비롯하여 중국 패션사진의 표현 방식에 대해 연구하였으나 적절한 연구 방법과 이론적 근거의 결여로 인해 깊이 있는 연구가 되지 못한다는 아쉬움이 있다.

따라서 본 연구는 실증적 연구를 통해서 현재 중국에서 전통문화를 활용한 패션사진의 이미지를 분석하여 표현특성을 밝힘으로써, 중국만의 조형미와 조형 세계를 추구하는 데 돕고, 중국 패션사진과 패션 산업이 세계로 향해 발전하는 방향을 모색하고자 한다.

본 연구는 중국에서 구체적 사례에 대한 고찰을 통해서 중국 전통문화를 활용한 패션사진의 이미지를 분석하여, 그 표현특성을 밝히고자 한다. 이를 위해 다음과 같은 연구문제를 설정한다.

첫째, 중국 패션사진과 중국 전통문화에 대한 문헌연구를 실시한다.

둘째, 중국 전통문화를 활용한 현대 패션사진의 이미지를 분석하여 표현특성을 고찰한다.

셋째, 이미지 분석의 결과를 바탕으로 중국 전통문화를 활용한 현대 패션사진의 이미지의 상징성을 밝힌다.

제2절 연구의 방법 및 범위

본 연구는 문헌연구와 사례연구를 통해서 진행하고자 한다.

제2장에서 문헌연구의 방법을 통해서 학술지에 게재된 논문, 인터넷 학술 DB, 국내외 단행본 등 중심으로 문헌 자료를 활용하여 중국 패션 사진과 중국 전통문화에 대해서 고찰한다.

제3장에서 이미지 분석의 틀에 따라 선정된 사진에 대한 이미지 분석 작업을 진행하고자 한다. 연구대상을 수집하기 위해서 온라인 데이터 포털 Statista에서 제공된 랭킹 <Leading Fashion Magazines in China in 2012>에서 제시된 가장 영향력이 있는 패션잡지 10종, 온라인 종합 쇼핑몰 아마존(중국)에서 제공된 <판매량이 가장 많은 패션잡지 100권>, 그리고 기사 <2016년 상반기에 각 잡지 판매량 현황에서 판매량이 가장 많은 패션잡지 10종>, 기사 <2017년 중국 10대 잡지 브랜드에서 제시된 잡지 10종>, 기사 <중국 패션잡지 시장 분석>에서 언급한 가장 대표적인 패션잡지를 참고해서 종합하여 중국에서 가장 대표적인 패션잡지 4종 <Vogue> 중국판 <Bazaar> 중국판 <Cosmo> 중국판 <ELLE> 중국판을 선정하였다. 잡지 자료를 수집하는 데 중국 내 온라인 종합 쇼핑몰 타오바오(淘宝), 아마존 중국, 공부자(孔夫子) 중고 서적 쇼핑몰을 통해서 실시하였다. 최근 3년 2014년부터 2016년까지 기간에 발행된 잡지에 게재된 패션사진 중에서 외국 작가가 작업한 사진과 주제에 대한 설명이 없는 사진을 배제한 다음에, 중국 전통문화에 대한 고찰을 바탕으로 중국 전통문화 요소를 활용한 사진 총 87점, 23개 컬렉션의 사진을 연구대상으로 선정하고 이미지 분석을 진행하고자 한다. 선정된 연구대상 사진의 제목, 잡지명, 권수, 페이지 수, 작가 등 정보는 아래 표1과 같다.

그 다음 단계에서 선정된 연구대상에 대한 이미지 분석의 결과를 바탕으로 중국 전통문화를 활용한 현대 패션사진 이미지의 상징성을 도출한다.

컬렉션 제목	사진수	잡지명	권수	페이지	작가
摇摆东方风情 Oriental Swing	5	<Vogue>중국판	201409	p.274-283	OLAF
踏漠粉彩 Mystical Sands	3	<Vogue>중국판	201412	p.168-171	Trunk Xu
中国脸新红妆	2	<Bazaar>중국판	201503 제358기	p.328-330	Wu Haiyong (Air 2 Studio)
Spring Festival 难忘今宵	6	<Bazaar>중국판	201503 제358기	p.258-268	Xu Xiaowei
跟着妈咪赶时髦 Icon Mama	1	<Bazaar>중국판	201505 제362기	p.152	Li Haoyan
真爱至诚 大道至简	2	<Bazaar>중국판	201507 제366기	p.268-273	Wu Haiyong (Air 2 Studio)
范冰冰 “爱里的心”—— 我做的是零成本 慈善	1	<COSMO>중국 판	201508 제438기	p.79	Chen Man
中餐馆之夜	11	<Bazaar>중국판	201509 제370기	p.260-270	Shxpir
生活比戏精彩多了	2	<COSMO>중국 판	201510 제442기	p.22&77	Yin Chao
一代嘉玲	1	<Bazaar>중국판	201512 제376기	p.314	Sun Jun
枫林大山	4	<Bazaar>중국판	201604 제384기	p.168-176	Zhang Chao
江湖人物志	3	<Bazaar>중국판	201604 제385기	p.323-327	Chen Man
把式 Life on Stage	3	<Bazaar>중국판	201605 제386기	p.78-82	FUNN
笔墨见心 Ink Reveals Inside	5	<Bazaar>중국판	201605 제386기	p.170-178	Mei Yuanguai
梨园京味 The Peking Opera	8	<Bazaar>중국판	201605 제386기	p.158-166	Kiki Xue
白百合, 时间会 告诉你真想	1	<Bazaar>중국판	201605 제386기	p.246	Xu Chuang
古宅穿越	2	<Vogue>중국판	201606	p.114-115	Chen Man
魔幻兽影	7	<Bazaar>중국판	201607 제391기	p.204-220	Sun Jun
盛夏光年 Chic Summer	3	<ELLE>중국판	20160713	p.42-44	Jumbo Tsui
东方意象 New Orient	7	<ELLE>중국판	201609	p.90-98	Xu Xiaowei
戏 Dramatic Charm	7	<Bazaar>중국판	201610 제396기	p.152-158	Zhang Haoran
爱让人无所畏惧	2	<Bazaar>중국판	201610 제396기	p.192-197	Chen Man
China Now 北京瘫	1	<Bazaar>중국판	2001610 제396기	p.106	FUNN

표1 연구대상 사진 정보

제 2 장 중국 패션사진 및 전통문화

제1절 중국 패션사진

1. 패션사진

1) 개념 및 분류

인간은 시각, 청각, 후각, 촉각, 미각 등 오감을 통해 외부에서 오는 정보들을 받아들이는데, 그 중 청각은 11%, 후각·미각·촉각은 겨우 5%만을 차지하는 반면 시각은 83%에 달한다. 시각이 오감 중에서 인간 내면에 끼치는 영향력은 가장 크며 외부와의 소통에 있어서도 중요한 역할을 한다. 이러한 시각효과를 중심으로 파생된 여러 문화현상은 시각문화(Visual Culture)라고 한다(김승재, 2010). 시각문화는 오늘날의 문화를 지배하는 대표적인 문화양상이라고 할 수 있으며, 패션사진을 비롯한 각종 시각문화 장르가 발달되어 인간사회에서 빠질 수 없는 구성 부분으로 자리매김하였다.

패션사진은 유행하는 의상 및 장식품 또는 새로운 양식의 옷 등을 광고의 목적을 두고 제작된 사진이며, 모드사진(Mode Photography)이라고도 한다(김영민, 2015). 사진용어사전에 의하면 모델을 이용하여 새로운 의상을 소개하는 사진을 지칭하는 용어로써 최근에는 의상뿐만 아니라 메이크업, 헤어스타일, 액세서리 등과 같은 패션과 관련된 일련의 아이템을 소비자들에게 소개하기 위하여 모델을 이용해 촬영한 사진도 일종의 패션사진으로 간주한다고 정의하였다(박재건, 1995). 콘테 나스트는 패션사진을 장식적 예술의 한 형태로 정확하고 믿을 만하게 보고 된 모드(mode)를 전달하는 것이라고 한 바와 같이 패션사진은 의복에 대한 사실적 표현 능력을 지니고 있다(Caroline Seebohm, 1982).

패션은 수세기 동안 사회의 유행을 지배해왔는데, 카메라 기술의 발달은 패션의 전파에 있어 중요한 역할을 해 왔다. 윌리엄 어빙(William Ewing)(2004)은 패션사진에 대해서 예술의 개념뿐만 아니라 매력, 미, 사랑, 희망, 성, 사회 계급, 부, 민주, 선망, 나르시시즘 그리고 욕망의

개념과 연관된 것이라고 밝힌 바 있다. 따라서 패션사진은 하나의 대중 문화로서 단지 의상만을 보여주는 차원에서 그치지 않고 수반되는 올바른 사회적 문화적 역할과 기능을 갖춘다. 패션사진은 많은 사람들의 공동 작업에 의해서 만들어진 것이다. 전체 스타일을 결정하는 아트 디렉터, 패션 디자이너, 모델, 패션 스타일리스트, 헤어 메이크업 아티스트, 조명 담당자, 사진작가 등 많은 분야의 전문가들이 협조해서 만드는 예술이라고 할 수 있다. 여러 가지 예술 장르가 융합된 패션사진에서 패션뿐만 아니라 보는 자의 눈에 따라 느껴진 의미가 달라진다.

패션사진을 용도에 따라 크게 애드버타이징(Advertising) 패션사진과 에디토리얼(Editorial) 패션사진으로 구분할 수 있다(홍주표, 2002). 애드버타이징 패션사진은 디자이너 혹은 광고주가 주체가 되어 해당 브랜드의 컨셉과 의도에 맞게 제작된 것이며, 에디토리얼 패션사진은 어떤 패션 아이템을 판매하기 위한 광고의 목적보다 사진의 스타일링을 통해서 독자들로 하여금 자연스럽게 구매 욕구를 불러일으키는 것이다(박주희, 2017). 따라서 애드버타이징 패션사진은 광고하고자 하는 브랜드의 정체성에 따라 추구하는 이미지와 여성성이 달라지는 데 비해 에디토리얼 패션사진은 표현적인 측면에서 광고주의 개입이 없이 보다 자유롭고 직접적으로 소비자에게 컬러, 가격, 스타일 등 제품 정보를 알릴 수 있어 사회적인 이념과 트렌드를 반영할 수 있다(박정실, 2012).

애드버타이징 패션사진은 단지 모델과 의상을 찍는 것이 아니라 어떤 형태와 색을 가지고 몸의 곡선과 옷의 모양 등을 구도적으로 살려 어떠한 느낌을 주는 옷인가를 보여줌으로써 소비자에게 구매 의욕을 불러일으키는 역할을 한다. 에디토리얼 패션사진은 광고 홍보 효과가 주요 목적이 아니지만, 스타일링으로 독자들로 하여금 패션에 대한 관심을 불러일으켜 간접적으로 홍보 효과를 이룬다(박나나, 2003). 따라서 패션사진은 마케팅과 밀접한 연관성을 지닌다. 오늘날 패션사진은 기존의 목적에 충실하게 해당 제품에 대한 정보 전달에 가장 큰 의미를 두고 제작되기 하는 반면, 다양해진 대중매체나 발전된 사진 기술, 그리고 보다 심도 깊어진 관람자들의 안목으로 보다 창조적이고 자유로운 표현을 통해 제

작되기도 한다(이유진, 2001). 따라서 다양한 방법으로 창조된 패션사진은 유행의 경향을 제시하며 상품을 판매하기 위한 단순 광고의 차원에서 벗어나 사진작가의 개인적 성향과 예술성이 내재됨으로써 사람들에게 미적 감흥을 줄 수 있는 특징적 사진 장르로서 자리매김하였다. 사진의 특성 중 하나인 현실성은 광고의 사실 전달 기능에 있어 중요한 역할을 해왔지만, 지나치게 사실적인 표현은 자칫 예술성 결여된다는 문제점도 있다. 오늘날 이렇게 예술 차원에서 미흡한 광고는 더 이상 대중들에게 새로운 감흥을 전할 수 없기 때문에 마케팅 효과도 기대할 수 없게 된다. 패션사진은 현실의 근거를 두고 출발하되 대중의 성향과 요구를 담은 마케팅적 요소와 작가의 사진에 대한 분석력과 예술적 감각 등 여러 가지가 반영되어야 효과적인 광고 사진으로 인정받을 수 있다(전힘찬, 2014).

2) 패션사진의 발전

패션사진은 다른 장르의 사진과 달리 인쇄 매체에 실리는 목적으로 만들어지기 때문에 인쇄 기술의 발달에서 영향을 많이 받았으며 보다 뒤늦게 전문화된 사진 분야이다. 1872년에 <Vogue>에 패션사진이 처음으로 실리게 되면서 패션사진의 역사가 본격적으로 시작되었다(조세현, 2000). 초기의 패션사진은 고감도 필름과 기계적 장치의 발달이 미흡하여 주로 여성을 중심으로 한 정적인 촬영이 많았다. 즉 인물 초상(portrait) 위주로 자연광선을 이용하여 부드럽고 여유 있게 잡은 일정한 포즈로서 소비자에게 인상을 남기는 이미지를 만들어 냈다.

패션사진의 비약적인 발전은 1920, 30년대에 잡지 <Vogue>와 <Bazaar>를 통해서 이루어졌고(Paul Jobling, 1999), 아돌프 드 메이어(Adolphe de Meyer), 만 레이(Man Ray), 에드워드 스타이켄(Edward Steichen) 등 뛰어난 사진가들의 활동은 패션사진의 발전에 많이 기여했다. 1918년부터 <Vogue>에 사진을 발표하기 시작한 아돌프 드 메이어는 전에 있던 딱딱한 모델 포즈에서 벗어나 소프트 포커스를 사용해서

로맨틱한 사진을 만들려는 시도를 보였다(정승혜, 2000). 초현실주의 대표 사진작가로 알려진 만 레이와 에드워드 스타이켄은 현실에서 존재한 사물의 외관을 현실의 반대쪽으로 밀어내어 초현실적 이미지를 담아냄으로써 전과 다른 사진 세계를 보여주었다(조광석, 2005).

1930년대와 달리 1940년대의 패션사진은 세계대전이라는 대사건으로 말미암아 많은 변화가 일어났다. 당시의 의상은 아름다움에 대한 추구보다 실용적인 면을 우선 염려해야 했기 때문에 전쟁 전의 사진에 비하여 화려한 이미지가 많이 사라졌다. 1930년대 초현실주의라는 예술 사조는 패션사진에 영향을 많이 미쳤으며, 전쟁이 끝날 무렵에 사회 환경의 변화에 따라 초현실주의와 대조되는 현실주의가 많이 유행했다.

1950년대에 들어 생활수준이 향상됨에 따라 소비자 중심의 사회를 맞이하게 되었다. 사회의 번영과 발전은 패션사진 분야에서 표현 기법의 다양화와 시각의 확장을 가져왔다(조세현, 2000). 시 시기에 패션사진의 양대 산맥이라고 할 수 있는 사진작가 어빙 펜(Irving Penn)과 리처드 아베돈(Richard Avedon)을 비롯한 작가들의 활약이 두드러졌다. 원래 화가 지망생 출신이었던 어빙 펜은 그때까지 상류계층 여성들의 모습과 단순한 패션에 대한 소개만 담았던 패션사진의 시각을 넓혀 사회 문제에 대한 풍자 등 깊은 의미를 담은 어두운 톤의 사진의 창작으로 패션사진 내포의 확대에 많이 기여했다(김진현, 2012). 한편 리처드 아베돈은 모델을 단순히 의상을 걸치는 마네킹이라고 생각하지 않았으며, 처음으로 모델을 야외로 데리고 작업했던 작가 마틴 문카치(Martin Munkacsy)의 영향을 받아 모델에게 다양한 의미를 부여하여 상징성을 갖춘 이미지를 만들었다(김슬해, 2013).

1960년대는 다양한 스타일로 작업하는 사진가들이 등장하여 패션사진의 표현 방법에 있어 많은 시도와 변화를 가져왔다. 아방가르드적인 표현을 선도하는 작가 아트 케인(Art Kane)은 버려진 식당이나 자고 있는 뮤지션 등 볼품없는 디테일이라고 여겨진 장면을 독보적인 시각으로 포착한 사진을 선보였으며(Anonymous, 2015) 과감한 앵글을 통해 지금까지 보여주었던 패션사진의 구도를 변화시켰다. 또한 사진의 초현실적인

표현과 우아함으로 주목을 받은 작가 히로(Yasuhiro Wakabayashi)는 앞밭에 달려 있는 목걸이를 다룬 사진과 같이 다양한 실험 정신을 패션 사진에 도입하였던 작가라고 알려졌다(Andy Grundberg, 1999).

1970년대에 패션사진 분야에서 가장 두드러진 특징은 에로티시즘에 대한 논쟁이었다. 60년대 최초로 패션사진에 성적인 암시를 표현한 작가 밥 리차드슨(Bob Richardson)(Polly Devin, 1984)을 이어서 70년대에 들어 헬멧 뉴턴(Helmut Newton), 가이 보딘(Guy Bourdin) 등 사진작가는 사진에 동성애, 관음증, 노출증 등 매우 관능적인 이미지를 표현하기 시작하였으며 보수주의자의 분노를 크게 자극하여 사회에서 큰 논쟁을 일으켰다(이미현, 2009). 여성의 권력과 사회지위를 신장된 이 시기에 여성을 성적인 도구로 표현하는 뉴턴의 사진에 나타난 노골적인 이미지는 보수주의자뿐만 아니라 남녀평등에 힘을 기울였던 사람들에게 논란을 받을 수밖에 없었다(장용덕, 2003).

1980년대에 들어서 로버트 메이플도프(Robert Mapplethorpe)와 신디 셔먼(Cindy Sherman) 등 작가는 기존의 형식과 다른 패션의 범주를 넘어선 포스트모더니즘의 경향을 패션사진을 통해 보여주었으며 전통적인 방법보다 자유로워진 스타일로 사진 창작 활동을 했다. 이들은 사진에서 포스트모더니즘 미술의 틀 안에서 해체작업을 하고 문자기호와 사진을 혼합, 활용하여 논리성을 강조함으로써 사실 재현의 한계를 도전했다(이주희, 2002).

1990년대에 들어서 인터넷과 디지털 기술의 발전과 같이 패션사진 분야에서도 발전이 이루어지게 되었는데, 컴퓨터 그래픽, 포르노 그래픽, 다큐멘터리 등에 대한 실험은 시대의 발전이 가져온 패션사진의 새로운 가능성을 보였으며, 패션사진과 직접적으로 연결된 비즈니스 영역도 단순한 패션으로부터 화장품, 향수 등 여러 분야까지 확장되고 있다.

3) 패션사진의 구성요소

최정화와 유영선(2004)은 최근에 역사적 흐름, 효과적 교육방법 그

리고 표현방법 등에 이르기까지에 대한 논의가 이루어져 있는 패션일러스트레이션에 대해서 근본적인 시각 커뮤니케이션 체계로서의 전달 수단과 이를 통한 표현방법에 대해 연구하였다. 미학 기호학의 관점으로 패션일러스트레이션에서의 시각적 표현방법을 접근한 결과, 기호들의 조형적인 특성을 다루는 재료적 양상에 대한 고찰로 이루어졌다. 강병길과 주윤영(2006)은 배식화예디자인을 하나의 조형기호로 인식하고 미학 기호학의 방법론을 통해서 다양한 표현 가치와 내적 의미를 해석하고 체계화시키는 데 노력하였는데, 특히 디자인을 구성하는 기호매체 간의 통사적 구조를 통해 표현의 범위, 매체, 기법에 대해 고찰하고 구성요소들 간의 구조적 관계를 고찰하였다. 연구자에 따르면 조형성을 고찰하는 데 요소들의 형식적 측면으로 접근할 수 있다고 밝힌 바 있다. 김준교와 김덕순(2005)은 광고의 의미전달에 있어 상징성과 조형적 요소들을 객관적으로 분석하기 위해서 미학 기호학의 관점으로 접근하였으며 기호의 순수한 재료적 양상과 관련하여 연구를 진행하였다. 한편 박일우(1993)는 기호학의 사적 추이에 대해 논의하면서 모리스의 미학 기호학에 대해 깊이 고찰하였는데, 도상 기호의 지시대상이 미적 가치를 가질 때 어떻게 이해하는지에 대해 다루었으며, 도상과 가치를 만드는 차원으로서 의미론은 미학 기호학 시스템에서 가장 중요한 요소라고 할 수 있다고 주장하였다. 유수현(2006)은 복식 미학을 접근하는 데 모리스의 기호학을 사용하였는데, 판타지 영화 의상을 분석하기 위해 미학 기호학의 관점으로 분석 모형을 세웠다. 연구자에 따르면 의미론적 차원에서의 의미란 대상이 각자 가지는 특성 자체가 아니라 특성이 나타난 전체성을 말한다. 따라서 분석은 형식에 의한 분석을 바탕으로 이루어져야 하며, 통사론적 차원에 대한 이해를 밑거름으로 하여 진행되어야 한다고 주장하였다.

따라서 본 연구에서 패션사진의 형식적 측면을 분석하기 위해서 패션사진의 각 시각적과 언어적 구성 요소를 대상으로 고찰할 것이다. 패션사진의 구성 요소를 분석하기 위해서 요소에 대한 이해가 요구된다. 이영희(2013)에 따르면 패션사진에 있어 복식과 모델의 연출, 배경과 소품

의 선택, 앵글이나 원근, 공간의 조명이나 색채에 따른 표현, 레이아웃 그리고 텍스트 등 시각적 요소들이 고려된다. 여기서의 텍스트는 바르트(Roland Barthes)(1967)가 <System de la mode>에서 여성 의복에 대한 기호학적 구조 분석을 근거하여, 패션잡지의 내용을 문자정보에 의한 언어적 요소와 시각정보에 의한 조형적 요소로 구분하였으며, 패션을 언어로 변환하고 편집자의 편집 콘셉트를 나타내는 제목, 설명 등 언어적 요소를 말하는 것이다(이영희, 2013). 또한 최경희(2006)는 패션사진을 분석하는 데 모델(표정, 포즈와 몸), 복식(아이템, 실루엣, 색상, 소재, 디테일 및 액세서리, 헤어), 배경(장소, 소도구), 편집(배치, 조명 및 색상, 카메라 앵글), 그리고 제목, 세부설명, 본문, 활자체나 배치 등 요소를 고찰했다. 한편 박주희(2017)는 패션사진의 연출 요소를 크게 이미지를 연출하기 위한 패션 스타일링(의복, 액세서리, 헤어, 메이크업) 요소와 사진의 분위기와 느낌을 연출하기 위한 카메라 앵글, 조명, 장소, 배경, 소품, 포즈 등 사진 기술적 요소로 규정하였다. 패션사진에 담겨 있는 의미를 분석하기 위하여 형식적 요소에 대한 고찰을 바탕으로 하여 이루어져야 하며, 조형예술에 대한 의미를 해석하는 데 널리 쓰이고 있는 에르빈 파노프스키(Erwin Panofsky)의 도상해석학으로 접근할 수 있다. 파노프스키에 따르면(김율, 2014), 사진의 자연적 의미(Natural Meaning)는 사실적 의미(Factual Meaning Sachsin)와 표현적 의미(Expressional Meaning) 2가지 측면을 갖추는데 전자는 사진 속의 형태가 어떤 사물을 나타낸다는 것을 의미하며 후자는 형태의 표현적 특징을 지각함으로써 그 형태가 나타내는 사물의 상태나 분위기를 파악한다는 것을 의미한다(Ekkehard Kaemmerlingm, 1997). 그러나 사진 안의 자연적 의미를 읽어내는 것, 즉 사진 안의 형태적 현상을 기술하는 것은 본격적인 학문적 작업이라고 할 수 없으며, 보통 자연적 의미를 읽어내는 사진 해석 단계를 넘어서 그 자연적 의미가 문화적 맥락 속에서 획득하는 의미에 주목하는데, 그것은 바로 특정 모티브에 관례적으로 연결되는 개념이나 테마를 가리키는 규약적 의미(Conventional Meaning)이다(김율, 2014). 따라서 패션사진 이미지에 분석에 있어 형식적으로 측면

에 대한 고찰에서 분석한 패션사진의 시각적 언어적 요소들과 이 요소들이 결합하여 만들어낸 구성을 바탕으로 하여, 사진의 주제나 구성 의도를 서로 연결하면 2차적 주제, 즉 규약적 의미를 얻어낼 수 있는 것이다(Ekkehard Kaemmerling, 1997). 따라서 본 연구에서 패션사진 이미지에 대한 분석을 진행하기 위해 아래(표2)와 같이 사진의 시각적 요소와 언어적 요소에 근거하여 고찰하고자 한다.

시각적 요소	모델	성별, 계급, 인종, 연령 등
	배경	장소, 배치, 조명, 카메라 앵글, 소품
	스타일링	아이템, 실루엣, 디테일, 액세서리, 헤어, 메이크업, 소도구
언어적 요소	주제	제목, 세부 설명, 문자 배치

표2 사진의 구성요소

2. 중국 패션사진의 발전 역사

1) 중국 패션사진의 시작기 및 정체기

① 시작기(1900년-1945년)

중국 사진의 역사는 상해(上海)에서 시작했다. 1920, 30년대까지 상해는 당시 중국 내에서 경제, 상업, 문화 등 여러 면에서 가장 선진적인 도시였다. 상해의 패션 산업, 신문 산업, 그리고 사진 촬영 기술이 발달하여 패션사진의 출현에 물질적 기초를 제공했다. 이 시기 중국에서 정치체제에 대한 개혁과 봉건사회의 생활방식을 부정하여 새로운 삶을 추구하는 문화사조가 거세게 불고 있었다. 이러한 배경은 당시의 중국에서 패션에 대한 관심과 소비의 시작에 있어 정신적 기초를 마련했다(황려령, 2014). 신문을 예를 들어, 1815년8월5일에 외국인인 창립한 <察世俗每月统计传(Chinese Monthly Magazine)>를 시작으로 중국 신문 산업은 급속히 발전하는 근대화 단계에 들어갔다(Bao Lixiang, 2002). 1896년에서 1911년까지 중국에서 신문 1600여 종 있었으며, 1912년에서 1915년까지 500여 종 있었고 발행량이 4200만에 달했다(Bao Lixiang, 2002). 신문 산업에 있어 상해가 중심적 역할을 해 왔던 도시

였으며, 1874년까지 중국에서 총 76개 신문 중에서 32개가 상해에 위치한 것이었다(Xu Wancheng, 1936). 치열한 경쟁에서 살아남기 위해서 각 신문사들은 인기가 많은 패션 정보에 관심을 가지게 된 결과, 신문 잡지에서 패션을 주제로 한 칼럼, 내용들이 급속히 많아졌다. 또한 1920, 30년대에 상해는 중국 내뿐만 아니라 아시아에서 손꼽을 수 있는 패션 센터로 자리매김하였으며, 전문적인 복식 디자인 생산과 판매 시스템이 형성되었다(Zhang Jingqiong, 2002). 예를 들면 중국내복직염회사(中国内衣织染厂有限公司)는 1934년에 잡지 <美术生活(Art Life)>에서 회사 제품에 관한 광고를 등재하였는데, 이 광고에서 설명글부터, 제품을 입은 모델 사진 그리고 일러스트레이션까지 선보였다(Dai Jia, 2002). 이것은 상업적 목적으로 한 패션사진의 시작이라고 할 수 있다. 이 시기의 패션사진은 내용에 근거하여 3가지로 분류할 수 있다. 유명 인사, 여배우, 명문 규수(闺秀) 등 대상으로 제작되어 모델 개인의 이름이나 이미지를 알리는 데 목표를 둔 스타 주제 사진이 있으며, 최신 트렌드를 소개하기 위해 복식 회사나 디자이너의 제품을 중심으로 제작된 사진이 있다. 또한 서양문화를 받아들여 계몽을 창도하는 사회 풍조에서 서양의 패션, 생활방식 등 내용을 소개하는 사진도 큰 비중을 차지하였다(Sun Qingguo, 2010).

중국 패션사진 발전 초기에 여러 가지 특징을 보였다. 첫째, 사진 촬영 방식은 매우 단순하였다. 전통 사진관에서 사용되던 인물 사진 촬영 방식에서 영향을 받거나 그대로 이어받아 따라한 경우가 대부분이었다. 세팅과 배경이 매우 단순한 편이었다. 흑백 사진이 대부분이며 컬러가 있을 경우에 인위적으로 색칠하는 방식으로 한 것이었다. <良友 (The Young Companion)> 제107기에 실린 양추명(梁秋明)의 사진 夏装新案은 예로 들 수 있다(사진1). 둘째, 패션사진은 대부분 사진관이나 외국 신문사에 속한 사진 촬영 부문에서 제작하고 제공된 것이었다. 잡지에서 기재된 패션사진의 출처를 봤을 때 주로 만국통신사(万国通讯社), 신보신문촬영사(申报新闻摄影社) 등 외국 신문사에 속한 사진 촬영 부문이나 로강 사진관(淞江照相馆), 왕개 사진관(王开照相馆) 등 유명한 사진관이

다(Dai Jia, 2002). 셋째, 패션사진 모델은 대부분 당시에 인기가 많았던 영화배우나 인지도가 높은 유명 인사였으며 전문 패션모델이 출현하지 않았었다. 패션의 선두주자라고 여겨진 스타들은 좋은 광고효과를 이루는 데 중요한 역할을 하고 있기 때문에 의류 회사들이 선호하는 대상이 된 것이다. 예를 들어 민국 시기 유명한 여배우 완령옥(阮玲玉)은 패션 잡지에 자주 등장하는 사진 주인공이었다(사진2). 넷째, 뒤떨어진 사진 기술로 인해 초기의 패션사진은 화질이 매우 낮은 편이었으며, 패션 일러스트레이션과 혼용된 경우가 많았다. 사진3에서 보여 지듯이 패션사진이나 일러스트레이션에서 도상의 보충으로 설명 문자는 많이 사용된 것이었다. 따라서 당시의 패션사진은 독립적인 사진이라고 하기보다 광고의 부속품에 불과하였다.

② 중국 패션사진의 정체기(약 1945년-1978년)

20세기 40년대 후반에 들어 신문 잡지에서의 패션사진은 점차 사라지고 패션사진 산업의 정체기를 시작하였는데 1978년까지 계속되었다. 원인은 크게 2개가 있다. 첫째, 20년대에 항일전쟁으로 인해 절약을 선도하는 사회 풍조가 한창이었다. 이러한 사회 배경에서 대중이 패션에 대한 열정과 언론계의 홍보는 제약을 많이 받았다. 유명한 잡지 <良友(The Young Companion)>를 예로 들면, 1942년부터 1945년 발행 정지까지 표지에서 보인 여성 인물의 스타일링은 예전의 화려한 이미지에서 소박한 이미지로 바뀌었으며 스타, 예술, 패션에 관한 내용을 대신해 전쟁 주제인 사진과 보도는 주도적 지위를 차지하게 되었다(사진4)(Wang Chuchu, 2012). 1949년부터 1978년까지 정치 주도인 분위기와 폐쇄적 이데올로기가 한창이었던 중국 사회에서 패션에 관한 출판물은 마음에 독약이라고 간주되어 완전히 사라졌다(Zhong Linka, 2010). 1978년에 중국에서 발행된 신문 총 186종, 잡지 총 930종에서 패션에 관한 출판물은 하나도 없었다(Dai Jia, 2002). 둘째, 의류 산업의 쇠락으로 인하여 패션사진에 대한 수요는 급격히 낮춰졌다. 이 시기에 중국이 소비에트를 따라 단일하고 폐쇄적 사회 경제 정책을 실행한 결과 경제와

문화 다 방면의 정체와 퇴보는 초래되었다. 전후 유럽에서 안정한 사회 환경, 신속한 경제 발전, 활발한 문화 교류가 의류 산업의 번창을 가져온 반면, 중국에서 정치 주도적인 사회 환경에서 의류 산업은 크게 쇠퇴하였다. 계획경제의 배경 아래서 패션 산업은 복식의 디자인, 생산, 소비가 계획하고 요구된 대로 진행되었다(Sun Yanjing & Yue Long, 2005). 이에 소비 촉진이 가장 큰 목적으로 여겨진 패션사진은 기본 기능을 상실하게 되고 경제 제도의 희생양이 될 수 밖에 없었다.

	
<p>사진1 夏装新案</p>	<p>사진2 잡지 <良友(The Young Companion)> 표지에 등장한 배우 완령옥(阮玲玉)</p>

2) 중국 패션사진의 발전

① 중국 현대 패션사진의 부흥(1978년-1987년)

1978년부터 실행된 개혁개방은 패션 산업의 빠른 발전을 가져왔다 (Yan Tianjing, 2011). 패션 가공 제품 수출은 지속적 상승세를 보이고 중국 수출산업의 중견 역할을 자리매김하였다. 그러나 1980년대 초에 패션 산업은 디자인과 생산 능력 저하 등 문제를 직면하고 있었다. 따라서 패션산업은 생산 확장에 주요 목표를 둔 대량 생산 가공 방식을 도입하였으며 1980년대 후반에 들어 확장된 생산을 바탕으로 디자인 개발에 중점을 둔 창조 열풍을 일으켰다. 각 교육기관은 패션디자인 학과를 개설하고 패션 전문 인력의 육성을 시작한 동시에 대외개방의 확대로 말미암아 복식 디자인이 훨씬 다양해졌다(Song Li, 2008). 이 시기에 중국에서 첫 패션모델 단체가 생겼으며 해외 패션 박람회 등 활동을 통해서 국제 교류 활동의 서막을 열었다.

1980년에 중국 첫 패션 전문 잡지 <时装(L'OFFICIEL 중국판)>는 北京(Beijing)에서 개간되었으며, 1949년 개국 후 최초로 패션산업의 발전에 큰 계기를 마련했다. 그 후 몇 년 간, <现代服装(Modern Dress and Dress Making)>(1981년 베이징(北京)), <流行色(유행색)>(1983년 상해), <中国服装(중국복장)>(1985년 베이징), <上海服饰 Shanghai Style>(1985년 상해), <中外服装(중외복장)>(1987년 대련(大连)) 총 6개 패션 전문 잡지가 이어서 창간되었으며 중국 패션잡지의 요람기를 맞이하였다. 이 시기 패션잡지는 16절판 흑백 인쇄로 제작되었으며 한 분기에 한 회를 판매하는 방식으로 발행하였다. 인쇄 품질, 내용 등이 현재와 비교가 안 될 정도로 초라했지만, 오랫동안 폐쇄적인 환경에서 살아온 중국인들에게 패션이라는 참신한 세계를 보여주었다(황려령, 2014). 이것은 중국 사회에 적극적인 영향을 미쳤다.

패션 산업과 잡지의 부흥은 40년대 중반부터 중국에서 사라졌던 패션 사진의 복귀를 가져왔으며, 패션사진은 장식 역할로 잡지에 등장하기 시작하였다. <山东服饰(Shandong Style)>, <北京服饰(Beijing Style)>,

<上海丝绸服饰(Shanghai Silk Style)> 등 사진의 주제는 지명이나 원단 이름으로 지어진 경우가 대부분이었다. 그 당시에 중국에서 브랜드나 디자이너 개념이 채 도입되지 않았으며, 패션 생산자가 디자인 작업을 맡은 동시에 패션사진 제작도 담당하는 경우가 흔한 편이었다. 패션쇼가 활발해지면서 현장에서 사진을 찍는 신문 기자나 잡지 에디터의 수량도 증가하였다. 이 사진들은 당시의 패션산업 현황, 트렌드 그리고 패션쇼를 비롯한 패션 행사 등 객관적으로 기록하여 후대에 정확한 사실을 전달하는 소중한 기록이 되었다.

이때는 패션사진이 중국에서 다시 등장한지 얼마 안 된 시기였으며 여러 면으로 봤을 때 수준이 낮은 발전 초기 단계이었다. 첫째, 패션사진의 형식, 촬영 기법, 주제에 대한 표현 기법은 단순하고 초급 수준에 지나지 못했다. 유형으로 봤을 때 애드버타이징 패션사진과 기사 보도에 목적을 둔 사진이 주를 이루었다. 한편 패션사진 모델들은 패션기업 직원 중에서 외모가 뛰어난 자로 뽑힌 아마추어가 대부분이었다(Dai Jia, 2002). 물질적 조건에 제한되어 서양에서 널리 사용된 연속 촬영기법과 달리, 한 장 씩 찍는 방식으로 작업하기 때문에 인위적으로 세팅된 흔적이 두드러진 편이었다. 야외 촬영일 경우 배경의 선택은 소홀하고 사진 주제의 전달에 도움이 되지 못한 편이었으며(사진5) 실내에서 진행된 촬영은 흰 색 배경의 사용은 대부분이었다(사진6). 소량 작가가 리버스 필름(reversal film)을 쓰는 경우를 제외하고 색 재현율이 낮은 네거티브 필름의 사용은 주도적이었다. 둘째, 대부분 전문 사진의 출처가 패션 기업이나 신문 잡지였으며 패션사진 작가는 패션사진에 종사한지 얼마 안 되고 기술이 아직 미흡한 사진 아마추어나 리포트 사진작가 출신이었다. 이 패션사진 작가들의 직업 출신은 2가지로 나눌 수 있는데, 패션기업과 패션수출기업 홍보 부문이나 샘플 홍보 부문에서 일했던 직원이나, 패션 잡지의 예술 디자이너나 표지 디자이너이었다.

② 중국 현대 패션사진의 급성장(1988년- 1999년)

패션산업은 80년대를 지나 품질을 향상시키는 데 중점을 둔 시기에

들어갔다. 몇 년 동안 시설 도입과 규모 확장을 통해서 높은 생산력을 갖춘 대형 패션 기업들이 많이 생겼으며 패션 산업의 규모가 확장되었다(Wu Zhenping, 2011). 가격이 낮은 제품의 시장은 포화 상태에 도달한 반면 고급 의류 시장은 날로 활발해져 90년대 중반에 들어 치열한 브랜드 경쟁을 펼쳤다(Bai Shaonan, 2010). 1997년 12월 5-8일 간에 개최된 첫 회 중국복식디자인박람회(中国服饰设计博览会)는 패션 산업에서 명사공정(名师工程)과 명품전략(名品战略)의 서막을 열었다(Min Jie, 1998). 브랜드 의식의 출현은 브랜드 간의 경쟁을 최대화시킴으로써 현대적 의미를 가진 마케팅 활동을 추진하여 패션사진의 급성장과 번영에 있어 계기를 마련하였다.

1988년에 유명한 해외 패션잡지 <ELLE>가 상해에서 중국 버전 <ELLE 世界时装之苑(ELLE 중국판)>을 창간하여 중국 패션잡지 산업 국제 협력의 역사를 시작하였다. 이 잡지는 국제기준에 따라서 16절판과 아트지컬러프린팅과 대량의 컬러 사진을 사용함으로써 편집 스타일과 품질 측면에서 소비자에게 신선하고 새로워진 느낌을 주었다. 잡지 내용을 봤을 때 패션사진이 주를 이루었으며, 대부분 <ELLE> 본사에서 받은 사진이었다. 사진은 몇 개 주제로 나누어져 구조적 균형과 질서를 강조하였다. 이러한 방법은 <现代服装(현대복식)>, <大都市(대도시)>, <时尚COSMO(COSMO 중국판)> 등 90년대에 생긴 잡지에 채택되어 중국 패션사진 산업에 큰 영향을 미쳤다. <ELLE 世界时装之苑(ELLE 중국판)>는 창간호부터 국내 패션을 소개하는 테마 복식 칼럼을 개설하였다. 잡지 내용을 살펴보면 양적으로 주도 지위를 차지했던 해외 원판 사진에 비해서 국내 사진은 2-4 쪽에 불과했지만, 국내 패션사진 작가에게 두각을 나타내어 인지도를 높이는 무대를 제공하여(Yang Yijing, 2009) 중국 패션사진 산업의 전문화에 중요한 역할을 했다. 또한 이 시기에 국내 패션 전문 잡지들도 잇따라 개판하였다. 형식적으로 계간을 격월간으로 바꾸고 쪽수를 증가하여 컬러 삽화의 사용을 늘렸다. 동시에 종이와 프린팅의 품질을 향상시켜 전반적으로 잡지의 수준을 높였다. 레이아웃 등 디자인 측면에서 시각효과를 강화하도록 노력하였다. 그리고 칼럼 증

설을 비롯한 내용 조절과 홍보 채널의 개선은 잡지가 경쟁사와 차별화하기 위한 노력이었다. 잡지 <时尚 COSMO(COSMO 중국판)>를 예로 들면, 정보의 시의성과 정확도를 높이기 위해서 뉴욕, 도쿄, 파리, 밀라노 등 세계 패션 센터로 보낸特派원을 통해서 세계 최신 패션을 담은 사진을 독자에게 선보였다. 이 전략은 잡지의 심플이 되어 현재까지 이어받아서 사용되고 있다.

1991년에 개최한 첫 회 중국패션사진대회(中国时装摄影大赛)를 시작으로 중국 패션사진은 급성장의 단계에 들어갔다. 이번 대회는 중국사진작가협회와 중국패션디자인센터가 공동 주최하였으며 최초의 전문 패션사진 대회로서 독립적 예술 장르가 된 패션사진 산업의 발전을 보여주었다. 그 후로부터 패션사진은 국내에서 규모를 갖춘 패션 행사에서 빠질 수 없는 구성요소가 되었다. 1993년 대련국제패션축제(大连国际时装周), 1998년과 2001년 상해국제패션문화축제(上海国际时装周)는 예로 들 수 있다. 특히 1997년부터 시작된 국내 최대 패션위크인 중국국제패션위크(中国国际时装周)는 매해 최우수 패션사진 작가를 선정함으로써 우수 인재를 많이 발굴하여 패션사진 산업의 발전에 기여한 것이다. 이 시기의 패션사진은 1980년대보다 장르의 발전을 이루었고 형태적으로도 많이 다양해졌다. 1990년대 중반에 들어 패션 산업에서 브랜드 경영과 경쟁의 등장과 같이 샘플 책자가 중요한 브랜드 홍보 수단이 되었다. 이러한 책자는 패션사진을 위주로 제작되었으며 패션사진에 대한 수요를 급격히 늘렸다. 이와 같이 시장이 패션사진의 품질과 내용에 대한 기대와 요구도 한층 올라갔다. 1980년대 말에 출간된 <ELLE 世界时装之苑(ELLE 중국판)>를 비롯해서 잡지 국내 테마 칼럼의 제작은 국내 사진작가를 채택하기 시작하였다. 그전까지 해외 사진작가가 이 자리를 오래 차지해 왔었다. 1990년대에 생긴 잡지 <现代服装(현대복식)>, <大都市(대도시)>, <时尚 COSMO(COSMO 중국판)> 등도 국내 작가를 선택하였다. 이러한 배경 아래서 처음에 아트사진, 인물사진, 풍경사진을 중시했던 많은 사진작가들은 패션사진에 투신하게 되었으며 90년대 후반에 들어 패션, 언론, 사진 그리고 아트디자인 등 전공 출신인 젊은이의 진

로 선택에 있어 패션사진이 인기가 많은 직업으로 부상하였다.

이 시기의 패션사진은 사진에 대한 평가 기준이 바뀌었다. 복식 3요소 컬러, 원단, 디자인을 제대로 표현해야 한다는 기준에서 벗어나 보다 더 자유로워진 표현 방식을 시도하는 데 노력하였다(Yan Tianjing, 2011). 예를 들어 사진7과 같이 옷에 초점을 맞추기보다 다소 불자연스럽지만 전에 없었던 신선한 포즈를 잡힌 모델로 명량한 분위기의 화면을 추구하고자 하였다. 후기에 들어 사진작가가 혼자서 작업하는 방식에서 벗어나 헤어 메이크업 아티스트에 많이 의존하게 되었다. 표현하고자 하는 주제에 맞춰서 머리 스타일, 화장과 세팅을 기획하고 복식 자체를 넘어선 예술적 경지를 조성함으로써 브랜드의 가치나 이념을 전달하도록 노력했다. 이 시기에 활동했던 비전공자 출신인 작가들은 자기가 가진 타 분야 노하우를 활용함으로써 패션사진 내포를 다각화시키는 데 기여하였다. 패션사진 작가의 지리적 분포를 살펴보면, 경제 문화가 보다 발달된 베이징, 상해, 항주(杭州), 광주(广州), 심천(深圳) 등 지역으로 몰려 있는 추세를 보였으며(Song Li, 2008), 그 중에서 베이징은 수상 경력이 많은 우수 작가가 모인 도시로서 중국 패션사진의 센터로 자리매김하였다.

③ 중국 현대 패션사진의 변영(2000- 현재)

21세기에 들어와서 중국 사회, 경제, 테크놀로지의 전반적 비약과 더불어 패션사진은 장족의 발전을 이루었으며 한 계단 더 올라왔다. 서양에서 주목을 받게 된 패션사진 작가의 출현을 비롯해서 중국 패션사진만의 특색은 나타나기 시작하였으며 모방의 단계로부터 창작의 단계에 들어갔다. 특히 중국에서 인터넷을 비롯한 정보통신기술의 급성장은 패션사진 분야에서 이미지 창작 방식의 혁신을 가져올 뿐만 아니라 패션사진의 전파와 소비를 추진하고 있다. 기술 등 객관 조건에 비하여 21세기 중국 패션사진의 발전에 있어 가장 중요한 요인은 예술의 발전에 따라 출현한 열린 마인드를 갖춘 전위적인 중국 현지 패션사진 작가들이다(Chen Zhenxu, 2011). 중국만의 패션사진 이미지 창작과 표현 방식의 새로운 가능성을 개척하느라 다양한 시도를 해 온 작가들의 노력 덕분에

중국에서 복식의 홍보 수단에 불과하다고 간주되었던 패션사진에 대해 예술 작품이라고 여기는 시선은 점차 보급되고 있다. 한편 중국에서 패션사진 작가라는 직업은 전문화되면서 헤어 메이크업 아티스트, 조명 담당자 등 보조 역할은 세분화된 동시에 작업 과정은 계속 규범화되고 있다. 따라서 21세기에 들어와서 중국 패션사진 분야의 체계화 과정은 계속 심화되어 왔다(Wang Peibei, 2014). 패션사진의 창작 수준은 크게 성장했으나 창작 활동에 비해 뒤쳐진 대중의 감상 능력은 이 시기에 두드러진 문제이다. 예를 들어 2010년에 작가 시소범(Shi Xiaofan)이 Dior를 위해서 제작한 사진 上海旧梦(사진8)는 중국 네티즌 중에서 큰 논란을 일으켜 지적을 받았다. 이 사진에서 Dior의 옷을 입은 서양 모델은 똑같이 차려입은 수많은 중국 사람들로 둘러싸여 선명한 대조를 이룬 것이다. 이것이 중국의 이미지를 훼손하고 비하하고 있다는 지적에 대해서 작가는 단지 역사를 반성하고 서양에서 개성추구에 대한 존중을 선도하고자 했다는 해명은 도저히 대중의 이해를 받지 못했다(Gu Sisi, 2016). 작가들의 전위적인 예술 창작 마인드에 못지않은 감상 능력을 갖춘 관객의 결핍 문제는 중국 패션사진의 창작을 한참 억제하고 있었지만, 이것도 발전하는 과정에서 반드시 거쳐야 할 단계이다.

이 시기에 중국 내뿐만 아니라 세계적인 무대에서 두각을 나타낸 작가들이 있는데 이 중에서 특히 주목할 만한 2명이 있다. 작가 진만(陈漫)은 2003년부터 잡지 <Vision>의 표지 작업으로 주목을 받기 시작하였으며 미국 신문지 <Newyork Times>에서 중국 비주얼 개혁의 선구자라고 인정을 받은 작가이다. <Vogue> 등 대표적 패션잡지를 위해 작업해 왔을 뿐만 아니라, 판빙빙(范冰冰) 등 국내 최고 연예인과의 협력, 세계 각 나라에서 개최한 개인 전시, 해외 박물관에서 사진의 소장품과 같이 중국의 대표적 청년 패션사진 작가라고 뽑힐 수 있다. 진만은 2살부터 미술을 공부하기 시작했다. 대학교에서 무대미술을 전공하다가 자퇴하고 새로 개설된 사진학과에 들어가서 사진과의 인연을 맺었다. 진만은 자기의 직업 생애를 3개 단계로 나눴다. 2003년부터 디지털 기술이 채 보급되어 있지 않았던 중국 사진 분야에서 포토샵의 대량 사용으로 새로운

풍조를 일으켰다. 그 후에 경험을 쌓으면서 더 성숙해진 모습을 보였으며 미니멀리즘을 주목하여 작업의 새로운 가능성을 찾으려고 노력하였다. 현재 사진의 비주얼 측면보다 사회문화적 내포를 확대시키는 데 노력하고 있다. 특히 중국 전통문화를 어떻게 현대의 언어로 재해석할 수 있는지 작가 현재의 큰 관심사이라고 밝힌 바 있다. 따라서 작가 진만의 사진은 파격적인 포토샵 기술의 사용과 중국 전통문화의 활용은 가장 두드러진 특징으로 할 수 있다. 사진9는 진만의 대표작인 四大天王이다. 사진은 고대 신화에서의 인물 사대천왕을 주제로 하여 여성의 전신 누드 에다가 포토샵으로 옷, 액세서리, 병기를 추가하여 완성한 것이다. 과감하게 전통문화와 최신기술을 활용한 이 사진에서 초현실적인 화면을 통해서 전통 이미지를 전복한 여성을 선보이며 전통과 현대가 부딪칠 때 이루어진 신선한 시각적 충격을 보여주었다. 한편 중국에서 사진시인이라고 불리는 손준(孙郡)은 전통문화를 활용한 패션사진으로 주목을 받게 된 작가이다. 7살부터 전통 회화를 배우게 된 손준은 사진 표현에 있어 전통 회화의 기법을 사용하여 화면에 뜻깊은 이야기를 담으려고 노력을 많이 한다. 작가는 전통 미학을 주목하여 전통문화의 가치를 되찾는 데 초점을 맞춰 작업하고 있다고 밝힌 바와 같이 산수와처럼 평온하고 사의(写意)적 이미지를 담은 사진을 많이 선보인 것이다. 사진10은 작가의 사진 水花净月이다. 화면에서 하얀 웨딩드레스를 입고 전통 머리 양식을 한 모델은 한 손에 자수로 장식된 부채를 들고 살짝 흔들리는 옆모습을 보이고 있다. 전통 세밀화 같이 처리된 화면에서 수수하면서도 아담한 분위기가 흘러 나와 고대 여성의 아름다움을 연출하였다.

사진5 80년대 패션

사진6 80년대 운동복 광고

사진7 90년대 패션사진

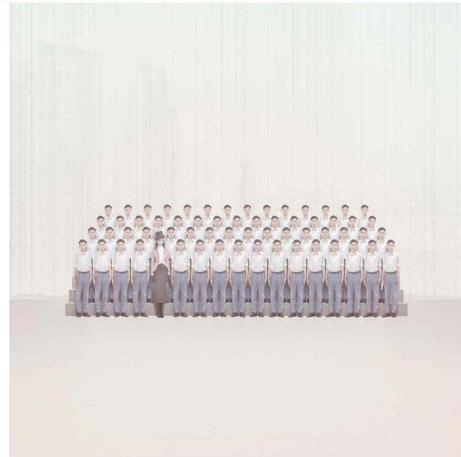

사진8 上海旧梦

사진9 四大天王

사진10 水花净月

제 2 절 중국 전통문화

고대 중국어에서, 전통이라는 개념이 없었다. 따로 분석하자면, 전(傳)이란 시간 차원에서의 이어짐을 강조하는 개념으로 과거로부터 유래되어 현재까지 살아 있는 것을 가리키며, 통(統)이란 조상에게서 이어받은 시스템을 뜻한다. 따라서 전통이라는 것은 고대에 만들어지고 현대까지 전승되어 살아남은 것이라고 볼 수 있다.

중국 전통문화는 중화민족이 만든 문화 산물이자 중국 민족성의 중요한 구성 부분이다. 종교, 철학, 예술, 문학, 과학기술뿐만 아니라 민속, 윤리 도덕, 사회제도 등 여러 분야의 물질적 정신적 과정의 산물은 포함된다. 현재로부터 약 8000년 전까지 고대 중국인들이 신석기 시대에 들어오면서 농업과 축산업은 수렵을 대체하는 주요 생산 부문이 되었다. 석기 시대 유적이 중국 각지에서 광범위하게 발견되었다는 것은 중국문화 발생할 때부터 다원화라는 특징을 가지게 되었다는 사실을 입증하였다(진강풍, 2012). 기원전 770년부터 기원전 221년까지의 춘추전국시대(春秋战国时期)는 중국 전통문화의 기초적인 토대를 다지는 중요한 시기라고 한다. 사회 경제 생산력의 발전에 따라 문화도 전에 없었던 새로운 발전을 이루었고, 후세에게 경모하는 백가쟁명(百家争鸣)²⁾의 학술 절정에 이르게 되었으며, 중국 전통문화의 기본적인 틀이 형성되었다. 그 당시에 존재했던 많은 학파 중에서 유(儒), 묵(墨), 도(道), 법(法) 4개 학파는 사회에 큰 영향을 미쳤으며, 특히 철학 방면에서 자연관, 인식관, 발전관, 역사관, 인성관, 변증법 등 계통적인 가치관 이론의 구축은 중국 전통문화 시스템의 형성에 지도사상적인 중심 역할을 해 왔다. 그 후에 진한시기(秦汉时期)³⁾부터 송명나라(宋明代)⁴⁾까지 약 2천 년 동안 중국 전통문화는 정형화와 체계화의 과정을 거쳐 발전해 왔으며 유학 사상을 중심으로 삼은 기본

---

2) 당시 수많은 학자나 학파가 자신들의 사상을 자유롭게 논쟁하는 사회 풍조를 일으키는 말

3) B.C. 221년- 220년

4) 960년- 1644년

문화 형태를 갖추게 되었다. 그 사상의 핵심을 요약하자면 사람과 자연의 관계를 중요시하고 사람을 자연계의 유기적 구성 부분으로 생각하며, 천인합일(天人合一)을 주장하여 인간과 자연이 구별 없이 조화되는 것을 중요하게 여긴다. 공자가 주장한 '기소불욕, 물시어인(己所不欲, 勿施于人)'이라는 가치관의 지도 아래서 형성된 인간관계와 인간-자연 관계는 중국 전통문화의 핵심이라고 할 수 있다. 근대에 들어 중국 전통문화는 몇 번의 전환점을 맞이하여 시대의 발전에 따라 현대사회에 적응하고자 하는 시도를 했다. 그 과정은 고통스럽고 어려웠던 만큼 시대의 전환점에 서게 된 중화민족에게 전통문화의 가치와 중요성에 대해 깨닫게 하였다. 최근에 들어 전통문화를 부흥시키려는 추세가 강하여 각 분야에서 종종 보이고 있는데, 특히 예술 분야에서 전통문화의 아름다움을 재발견하여 현대사회에서 새로운 형식으로 그 생명력을 되살리려고 하는 노력과 시도가 많다. 패션사진에서 전통문화 요소를 활용하여 중국 특유의 조형미를 연출하는 시도는 하나의 트렌드가 되어 연구 가치가 높은 과제가 되었다.

1. 중국 전통문화의 특징

서구의 문화는 기독교와 불가분한 관계인 것처럼, 중국 전통문화는 유가문화와 본질적인 연관성이 있다. 예의규범을 중요시하며 삼강오륜(三綱五常)을 기본 원칙으로 여겨진 윤리체계이다. 왕법(王法), 종법(宗法), 가법(家法)을 모아 형성된 예교는 중국 전통문화에서 최고의 권위를 갖고 있다. 이것은 옛날에 중국에서 최고 권위자이었던 황제라고 해도 넘어갈 수 없는 최고의 법칙이라고 할 수 있다. 중국 전통문화는 하늘은 높기에 존귀하고 땅은 낮으니 비천(卑賤)하며, 천지는 건곤(乾坤), 음양(陰陽), 남녀와 대응한다고 믿었다(스중원 & 천차오성, 2013).

문화는 일정한 자연과 사회 배경에서 형성된 것이기 때문에 중국 전통문화의 뿌리를 중국의 자연 사회 환경에서 찾아내야 된다. 중국은

수 천 년 동안 소농제 농업 경제 형태를 유지했었다. 이러한 경제 형태는 윤리도덕을 가장 중요시하는 가치관 체계를 낳았다. 이에 관해서 헤겔 (Hegel) (1956)은 중국은 도덕의 토대 위에서 세워진 나라이며, 가정효도를 숭배하는 특징을 가진다고 했다. 서양문화를 지적 문화라고 하면 중국 전통문화는 도덕적 문화라고 할 수 있다(Feng Tianyu, 1990). 자연에 대한 태도를 살펴보면, 하늘을 부모라고 여기고 세계 만물을 친구라고 본다는 가치관을 통해서 인간관계뿐만 아니라 세상에 존재한 모든 것을 윤리적으로 대처하는 사고방식을 알 수 있다. 유가 경전 논어에서 '행유여력즉이학문(行有余力则以学文)'이라는 문장이 있듯이, 유가사상에 있어 지적 수준보다 올바른 행동을 해낼 수 있는 도덕적 수준은 더 중요한 것이라고 간주된다. 사람의 정신적인 품모와 외재적인 언행이 일반 사람들보다 높은 경지에 도달하면 세상 사람들에게 존경을 받게 되고, 이상적인 인격과 인생을 가진다고 할 수 있다. 따라서 중국인의 인생철학은 유가의 윤리도덕 체계라고 할 수 있으며, 오상이라는 인의예지신(仁义礼智信) 5개 원칙 즉 타인을 사랑하는 것, 행동의 마땅한 합리적인 가치 기준, 대인관계에 구체적인 행위규범, 도덕적 인식과 이성 그리고 말과 행동의 통일 5개 원칙으로 사람의 행동을 규정하였다(Liang Shuming, 1990).

중국 전통문화의 이러한 유가적 속성은 양면성을 가지고 있으며, 중국 사회의 발전에 적극적인 영향을 미친 동시에 소극적 결과를 초래하기도 한다. 한편 도덕에 대한 숭배는 나라의 통일과 민족의 공존 그리고 조화를 이룬 사회 환경의 조성에 긍정적인 역할을 한 반면, 윤리에 대한 지나친 강요는 사람을 구속한 정신적 부담이 되었으며, 개성과 창조를 억누르러 중국 사회의 현대화에 소극적인 영향을 끼쳤다.

또한 중국 전통문화는 내향적인 특성을 가지고 있다. 서양 문화의 개방적인 특성과 비교했을 때, 중국 전통문화는 내향적인 문화라고 할 수 있다. 중국의 동쪽은 바다이고 서쪽은 사막 지대이며, 남쪽은 바다와 산악 지대이고 북쪽은 초원이다. 역사상 북방 초원에서 생활했던 유목민족은 중원지역의 농경민족에게 커다란 위협이었다. 이로 인해

춘추전국시대부터 북방의 침입을 막기 위해 중원지역에서 장성을 짓기 시작하였으며 그 후에 여러 차례의 수선과 증축을 거쳤다. 이것은 중국 폐쇄적인 대륙문화의 형성에 중요한 원인이 되었다. 유가사상은 지나치거나 모자라지 않고 한쪽으로 치우치지도 아니한, 몇몇하게 행한다는 중용(中庸)의 도리를 주장하는데, 극단적인 행위를 막아주는 내재적 힘으로서 중국인 내향적인 성격에 형성에 있어 영향을 미쳤다.

중국 전통문화는 내향적인 성격을 갖춘 동시에 외향적인 융합성이 있다. 중국은 다민족의 나라이며 중국 전통문화는 주를 이룬 한민족만의 문화가 아니고 소속민족을 포함한 모든 민족과 지역의 문화를 유기적으로 융합한 결과물이다. 문화의 융합은 한두 번 발생한 우연한 현상이 아니라 중국 수 천 년의 역사와 같이 끝없이 계속된 것이다. 서주(西周时期)⁵⁾부터 3 차례의 큰 문화융합 과정은 발생하였다. 제1차는 춘추전국시기에 남쪽과 북쪽문화의 융합으로 주요 중화민족과 타 지역 간 문화의 융합이었다. 제2차는 위진남북조(魏晉南北朝)⁶⁾ 시기에 중원지역 문화와 서북 소속민족 문화 그리고 불교문화 사이의 어우러짐이었다. 제3차는 19세기 중엽부터 서양의 현대화 과정에서 영향을 받아 일어난 융합이었다. 세계 역사를 보면 타 민족의 침입으로 인해 문화가 멸망한 경우가 많이 있었다. 그러나 중화민족은 타 민족의 침입을 맞서게 될 때 이유극강(以柔克剛)의 방식대로 타 민족 문화와의 융합으로 위기를 극복했다. 일본 학자 이케다 다이사쿠(Ikeda Daisaku)(1985)는 중국은 수 천 년 동안 정치적 문화적으로 통일을 유지할 수 있다는 것이 뛰어난 능력이라고 한 바 있는데, 커다란 국토 면적과 많은 인구수에도 불구하고 나라의 안정과 통일을 유지할 수 있는 원인도 여기에 있다.

위의 분석과 같이 알 수 있듯이, 중국 전통문화는 유가의 가치체계를 바탕으로 형성된 문화 산물이며, 유가에서 강조된 도덕적 추구하고 중용의 인생태도는 중국의 지리적 특성과 더불어 중국 전통문화가 온화한 내향적 성격과 변화를 받아들이고 소화하는 외향적 특성의 형성에

5) B.C. 1046년- B.C. 771년

6) 206년- 220년

중요한 역할을 하였다.

2. 중국 전통적인 미

중국에서 감상의 대상이 될 수 있는 모든 긍정적인 심미 대상을 미라고 여긴다(교단, 2012). 중국에서 미에 대한 전통적인 시각과 이해는 중국 전통예술로 엮을 수 있다. 중국 전통 예술 각 장르는 형식, 창작방법, 매개체 등 여러 면에서 서로 다름에도 불구하고, 중국 전통문화의 큰 범주 안에서 유가적 핵심 가치관의 영향을 받아 태어난 정신적 산물로서 본질적인 공통점을 가지고 있다.

중국에서 우주의 근원은 기(氣)라고 생각한다. 우주 근원으로서의 기는 냄새가 없고, 형태가 없고, 잡을 수도 없는 허무적인 존재이지만, 예술을 비롯한 세상에 존재한 모든 것의 원천으로 간주된다. 중국 고대 유명 화가이자 회화이론가인 사혁(謝赫)가 만든 회화육법(謝赫六法)에서 기운생동(氣韻生動)이라는 원칙은 가장 중요한 첫 번째 원칙이라고 여겨진다. 기란 우주의 근원이고, 운이란 우주가 운동하는 규칙이다. 따라서 기운생동이란 우주의 운동과 상응하는 정연한 질서와 흐름을 가리키는 말이다. 이것은 회화뿐만 아니라 중국 전통예술 모든 장르에 대한 궁극적 미적 기준이라고 할 수 있다(Zhang Dainian & Fang Keli, 2004). 기의 가장 두드러진 특징은 파악하기 불가능한 허무성이다. 따라서 예술에 있어 허무에 대한 표현은 가장 중요한 것이다. 문학은 말하지 않고 독자에게 상상의 공간을 주는 함축적인 표현이 있으며 회화는 그리지 않고 백지 그대로 남은 여백(留白) 기법이 있듯이, 허무한 기라는 개념을 이해하는 것은 중국 전통미학에 대해 이해하는 데 가장 중요한 부분이라고 볼 수 있다. 유가 사상의 영향 아래서 형성된 중국 전통 미적 사상은 양강(陽剛)과 음유(陰柔), 농(濃)과 담(淡), 신(神)과 일(逸), 아(雅)와 속(俗)의 조화를 추구하는 가치 체계이다.

중국 전통 미학사상은 고대 중국 노예 사회 초기 즉 춘추전국시대에 태어나 형성되었고, 봉건 사회 즉 위진시대에 들어가서 큰 발전을 이루

어지게 되었다(Li Zehou & Liu Jigang, 1984). 따라서 중국의 전통 미학 사상의 특징을 분석하는 데 중국 노예 사회와 봉건 사회라는 사회 배경과 분리할 수 없으며, 미와 선(善)의 통일, 사람과 자연의 통일 2가지 특징으로 이해할 수 있는 것이다.

중국 전통 미학은 감각적인 만족을 추구하는 동시에 윤리와 도덕 차원에서 선과의 본질적인 부응과 통일을 강조한 것이다. 중국 전통 철학에 있어 선에 대한 이해와 실천은 인격의 최종 완성이라고 여겨진다. 이러한 선에 대한 추구는 미학과 예술 분야에서도 지도사상이라고 간주되는데, 사람으로 하여금 선에 향하여 이끄는 도덕적 감화력과 호소력이 있는지 예술 작품을 평가하는 중요한 기준이 된다. 공자는 미학비평, 사회비평과 윤리 관념을 결합시켜 예술의 창작에 있어 반드시 도에 뜻을 두고 덕을 굳게 지킬 것이며, 인에 의지할 것과 예에 노닐 것(詩可以興, 可以觀, 可以群, 可以怨)을 주장한 바와 같이 미와 선의 결합은 공자의 이론에 근거를 찾아낼 수도 있다(주래상, 2003). 이에 중국 전통 미학에 따르면 단순한 감각적인 만족은 미라고 할 수 없으며 도덕에 대한 추구하고 적극적인 사회 가치는 미의 본질이라고 믿는다.

사람과 자연의 관계 즉 천과 인의 관계는 중국 고전 미학뿐만 아니라 철학의 핵심 문제로 자리매김한 것이었으며, 이 문제에 대하여 사람과 자연의 통일 즉 천인합일(天人合一)은 유가, 도가 등 각 학파가 공통적으로 주장한 답이 된 것이다. 이 사상의 근원은 중국의 고대 사회경제 형태와 자연환경에서 찾아야 된다. 소농경제는 수 천 년 동안 중국 고대 사회의 경제 기반이었으며, 사회 이데올로기의 형성에 큰 영향을 끼친 것이다. 칼 마르크스(Karl Marx) (2006)는 중국 고대 소농경제에 대하여 노동의 가장 중요한 객관 조건은 노동의 산물이 아니라 자연이라고 한 바 있다. 자연에 크게 의지한 고대 중국 사람들에게 자연이란 삶의 원천이자 존경스러운 존재이다. 자연의 규칙을 여기면 법을 받을 것이고, 자연에 순응해야 넉넉하게 잘 살 수 있다고 믿는다. 따라서 인간으로서 자연과 분리할 수 없는 밀접한 통일 관계라고 여겨진다. 천인합일 사상의 영향 아래서 전통 미학에 있어 자연에서 존재하는 미는 인간사회

에서 독립된 객관적인 존재가 아니라 인간의 탄생, 발전, 사망 등 변화 과정과 같이 운동하는 불가분한 부분이라고 생각된다. 서양에서 도덕에 대한 추구는 종교를 향하는 것과 달리 고대 중국에서 도덕의 궁극적인 목표이자 삶의 최고 경지는 심미경계라고 여겨진다(Li Zehou & Liu Jigang, 1984). 여기서 심미경계란 선과 자연의 통일을 이룬 미의 최고 형태를 말하는 것이며, 미학의 범주를 넘어선 고대 중국인의 인생 추구라고 할 수 있는 것이다.

이에 중국의 전통적인 미는 조형적으로 양강과 음유, 농과 담, 신과 일, 아와 속의 조합을 조성함으로써 우주의 근원인 기로 형성된 의경의 미를 추구하여 선을 선도하는 도덕적 감화력을 갖추며 인간과 자연의 통일을 이루는 경계라고 볼 수 있다.

3. 중국 전통문화 요소

전통은 한 집단이나 공동체에서 형성되어 역사적으로 이어받아 사상, 관습, 행동 등의 핵심을 이루는 가치 체계이며, 문화는 일정한 목적 또는 생활 목표를 실현하고자 사회 구성원에 의하여 습득, 공유, 전달되는 행동 양식이나 생활양식의 과정 그리고 그 과정의 소득을 이르는 말이다. 따라서 전통문화란 세대에서 세대로 계승되는 문화로서 한 집단의 생활양식의 총체이며 그 양식을 정신적으로 뒷받침하는 관념체계이다(김홍년, 2016). 중국 전통문화 범주에서 중국의 상징이라고 간주된 여러 대표적 요소들은 패션사진을 비롯한 현대 예술 분야에서 널리 쓰이고 있으며 현대 시각으로 전통을 해석하는 데 중요한 역할을 하고 있다. 전통문화 요소를 활용한 현대 예술을 감상하고 분석하는 데 이 요소들에 대한 이해가 요구된다. 대표적 전통문화 요소를 추출하기 위해 천무(钱穆)(1994)의 저서 <中国文化史导论>, 진강풍(陈江风)(2012)의 저서 <中国传统文化导论>에서 소개된 전통문화 요소를 참고하고 종합하여, 전통 건축, 서예, 희곡, 무술, 공예미술, 풍속, 빨강, 복식 등 대표적 오브제에 대해 고찰할 것이다.

건축은 사람이 머무는 곳임으로 건축을 통해서 사람들이 살아가는 방식을 살펴볼 수 있는 것이다. 중국의 전통 건축물은 중국 고대 사람들의 생활방식을 기록하고 중국의 전통문화를 비취주기도 한다. 서양과 달리 중국의 대표적인 건축물들은 황실의 궁전 자금성(紫禁城)을 비롯한 실생활과 직접적으로 관련된 비종교적 목적으로 지은 것이 대부분이다(이규갑 등, 2006). 전통 건축물의 유형을 살펴보자면 원림건축(园林建筑), 주거건축(居住建筑), 궁궐건축(宫殿建筑), 사묘건축(思庙建筑), 단묘건축(端庙建筑), 능묘건축(陵墓) 등 있다. 기능으로 인해 서로 다르면서도, 변하지 않는 공통점이 있는데, 바로 목조로 이루어지고 엄격한 대칭구조를 갖추는 데 있다. 전통 건축물은 중국 고대 사람의 삶을 편리하게 만드는 기능성과 전통 미학 사상을 담은 심미적 기능을 겸비한 것이다. 공간 분위기의 조성을 중요시하며, 유가와 도가 사상에 입각한 디자인 관념을 담은 것이다. 즉 예의와 질서를 강조한 유가의 이성적인 면과 <逍遙游<소요유>>7)의 자유 정신을 호소하는 감성적인 면을 가지고 있는 것이다(이상옥, 2015). 이러한 중국 전통 건축은 층차(层次)의 미, 자연스러운 조화의 미, 정교한 구조의 미, 안정적인 미, 의경의 미, 지붕 곡선의 미 그리고 다양성의 미 7가지의 미적 특징을 가지고 있다(Li Jing & Chen Tian, 2015).

중국에서 시(诗), 서(书), 화(画)를 삼절(三絶)이라고 지칭하였듯이 전통문화에서 서가 가리키는 서예는 매우 중요한 지위를 차지하고 있다. 중국에서 갑골문에서 금문에 이르기까지 한자의 형태가 이미 도화에서 부호화로 발전하게 되면서 예술성도 나타나기 시작하였으니 서예는 이때부터 시작하였다고 본다. 한나라 체계화된 서예 이론이 형성되면서 본격적으로 태동한 시기라고 본 것이다(Zuo Jianfeng, 2010). 예술이 크게 발달한 위진남북조에 들어서 서예는 큰 발전을 이루어지게 되고 예술적 경지를 한 층 올라가면서, 서예의 역사에 큰 획을 그은 왕희지(王羲之) 왕헌지(王献之) 등 서예 대가들이 속출했다. 중국 전통

7) 중국 고대 경전 <庄子(장자)>의 첫 장으로서 사상성과 예술성으로 庄子(장자)>의 대표적 부분이라고 뽑힌 것이다. 절대적인 자유를 추구하는 무아지경을 표방하는 가치관은 담겨 있다.

서예는 단순한 의사전달의 실용성과 예술적 감상 기능을 넘어서 필자의 성정(性情) 즉 성격과 인격을 담아내는 것이라고 여겨진다. 사상가 양기초(梁启超)는 개성을 나타내는 것이 서예만한 것이 없다고 논한 바와 같이(Liang Qichao, 1936), 서예를 할 때 사람의 내면적인 요소 즉 마음이 붓을 다스리는 주도적인 위치에 있으니 서예는 내면세계와 외부로 연결시키는 통로가 된 것이다. 이에 중국의 서예는 점과 선 흑과 백으로 구성된 조형적인 미와 사람의 자기표현을 담은 추상적인 미를 겸비한 것이다(Zhang Haohan, 2013).

중국 고전 희곡은 시, 음악, 무용, 회화, 잡기 등 여러 예술 장르 요소를 융합하여 형성된 종합 예술이다. 고대 제사를 비롯한 원시가무(原始歌舞)에서 유래된 것이었으며, 완전한 희곡 형태가 이루어진 12세기를 거쳐 긴 시간의 발전을 통해서 오늘 날 다양한 유파가 공존하는 발달된 예술 장르이다(장미희, 1998). 발전하는 과정에서 희곡은 형식에 치중된 변화와 외부 환경 요구에 의한 내용에 치중한 변화가 이루어지게 되었는데, 서로 독립된 여러 기예와 놀이가 통합되어 하나의 희곡 체계를 형성하고 경극(京劇), 월극(越劇), 황매희(黄梅戏), 평극(评剧), 예극(豫剧) 5대 희곡을 비롯하여 총 394종의 다양한 지방극으로 이어지는 과정이었다(Liu Junhong, 2003). 그 중에서 경극은 중국 고전 희곡의 가장 대표적인 유파라고 뽑히는데, 17세기 장강 중하류 지역에서 유행했던 안휘희반(安徽戏班)이 연출한 화부에서 유래되어 여러 지방극의 정수를 받아들여 형성된 집대성자이다. 경극에 있어 얼굴에 특정한 도안을 그리는 검보(脸谱), 생(生), 단(旦), 정(净), 축(丑) 4가지 등장인물 유형, 호금, 월금, 판, 고 등 전통 악기로 연주된 배경음악 그리고 창(唱), 념(念), 주(做), 타(打) 4가지 표현기법으로 구성된 발달된 체계가 있다. 경극 예술에 있어 관중적(观众的)과 사방적(私房的) 2개 개념이 있는데, 전자는 경극의 공식적인 규칙이나 체계를 지칭하며 후자는 예술가들의 개인적이고 독보적인 창작을 일컫는다(Jiang Lai, 2015). 따라서 경극 공연은 표준화된 기교와 예술가 자기만의 해석의 결합물이라고 볼 수

있다.

중국의 무술은 국수(国粹)라고 불리기도 하듯이 중국 전통문화의 가장 중요한 구성 요소의 하나라고 할 수 있다. 무술의 내용은 주로 격투기술, 공격과 방어 전략, 무기 사용 등 포함되어 있으며, 지리적 분포와 역사의 발전으로 인해 여러 유파가 생긴 것이다. 오늘 날 무술은 자기 방어뿐만 아니라 신체 건강 상태를 향상시키고 의지력을 키우는 여러 기능을 갖추는 동시에, 중국 전통문화의 전승과 선양에도 중요한 역할을 하고 있다(Ma Wenyong, 2012). 무술은 처음에 단순히 싸움에 사용하기 위해 만들어졌다가 당송나라를 거치면서 남에게 보여주기 위한 오락성과 공연의 속성을 가지게 되어 무예 즉 한 가지 예술이라고 인정받기 시작했다(Wang Guozhi & Qian Zhiqiang, 2014). 중국 무술은 다른 나라와 지역의 무술과 구별 짓는 가장 두드러진 특징은 신체 내부와의 조화를 추구하는 데 있다. 이유극강(以柔克刚)이라는 말이 있듯이 중국 무술은 단순히 힘의 사용을 추구하는 것이 아니라, 신체 내부의 에너지를 외부로 유도하여 몸이 아닌 머리로 상대방을 이기는 경지를 이루고자 하는 것이다. 이 목표를 위해서 무술을 수련하는 데 정신적인 수양도 같이 요구되는데, 결과로 인내심, 통찰력, 의지력 등 여러 내재 능력에 대해 추구하게 된 것이다.

중국 전통 공예미술은 구석기시대의 석기에서부터 비롯된 것이었으며, 수 천 년의 역사에서 무척 많은 종류가 발전하게 되었다. 대표적으로 자수, 전지, 부채, 유지산 등 있다. 전지는 6세기부터 유래되었으며 중국 가장 대표적인 전통 공예라고 볼 수 있다(Cao Youyun, 2009). 종이를 잘라서 만드는 공예품으로서, 색종이 위에 원하는 도안을 그린 다음에 이에 따라 가위나 조각칼로 잘라낸 후에 바탕이 되는 골격의 종이 위에 붙여 완성하는 것이다(이규갑 등, 2006). 중국에서 전지는 혼례, 상례, 명절 뿐더러 인테리어 장식품으로도 널리 쓰이고 있다. 훌륭한 전지 사진을 만드는 데 정교한 가위질은 물론, 철저한 구상과 정확한 계산까지 요구된 것이다. 전지문양은 주로 일상생활에서 흔히 볼 수 있는 꽃, 새, 어린아이, 복(福) 등 긍정적인 이미지들이 채택되며,

사람들이 행복한 삶의 대한 추구하고 기원은 담겨 있는 것이다.

자수는 실을 바늘에 꿰어 문양, 도안, 채색에 따라 방직물에 바느질하는 전통 수공예 가운데 하나이다(김순섭, 1974). 중국의 자수는 오랜 전부터 유래되었으며 춘추전국시대에 이미 높은 수준으로 발달하여 귀족들의 생활 장식을 자리매김하였다. 한나라에 들어 사용 범위와 생산이 확정되어 전문 회사가 새긴 것이었으며, 청나라 때 자수 이론에 관한 전문 서적 출판이 시작하였다(류용, 2016). 19세기부터 자수의 상품화 발전에 따라 가장 대표적인 4대명수 소수(苏绣), 상수(湘绣), 월수(粤绣), 촉수(蜀绣)가 형성되었으며, 이외에도 다양한 지방 자수와 소속민족 자수들이 많이 존재한다. 중국의 자수는 고대 여성의 필수 기능 여공(女工)의 하나로서 여성 자존심과 사랑에 대한 갈망을 상징하며, 부(富), 명(名), 복(福), 길(吉) 그리고 생식숭배 등 감정을 표하는 매개체이다(Cui Rongrong & Liang Hui'e, 2008).

부채란 최초 손에 쥐고 흔들어서 바람을 일으켜 더위를 덜게 하거나 불을 일으키게 하는 데 쓰이는 물건으로 탄생한 것이다. 사람들이 미에 대한 인식함에 따라 부채는 단순한 도구를 넘어 형태의 변화와 도안의 추가로 장식적인 기능을 가지게 되었으며(한로, 2010), 통치 계급의 예식(禮式)에서 사용되는 예기(禮器) 역할을 하기도 했다. 이에 중국의 부채는 실용성, 심미성과 예의성 3가지 성질을 갖고 있는 것이다(Yang Xiangmin, 2011). 중국의 부채는 손잡이의 길이, 형태, 재질 그리고 산지에 따라 분류할 수 있는데, 가장 흔한 재질 분류법에 따르면 단선(團扇), 접선(摺扇), 우선(羽扇), 파초선(蒲扇), 죽사선(糞扇), 단향목(檀香木) 부채 등 있다(Song Na, 2015). 중국 고전문학 사진에서 흔히 나타난 부채는 형태와 도안의 변화로 소유자의 성격과 사회지위를 상징하는 예술품이다.

유지산은 송나라(宋代)⁸⁾ 학자 심괄의 저서 <梦溪笔谈(몽계필담)>에 따라 1000년 전부터 유래된 전통 일상 용품이며, 세계 최초의 우산으로서 중국인 지혜의 상징물이다. 수공 제작된 유지산은 대오리로 우산꽃이를

---

8) 960년-1279년

하여 천연 방수 동유를 바른 종이로 우산의 면을 만든 것이다. 상징성을 내포한 유지산은 일상 용품으로 쓰일 뿐만 아니라 도안과 색상의 변화를 통해서 부부간의 깊은 애정, 급제, 벽사 등 다양한 의미를 가지게 되어 혼례, 상례나 종교 제사에서 널리 쓰이기도 한다(Wen Jing, 2010). 수 천 년의 역사를 갖춘 자수는 다양한 기법으로 다양한 스타일의 사진을 연출하고 있으며 일상생활에서 복식부터 가구 장식부터 활용되고 있다.

중국 전통문화 범주에서 세계적으로 알려져 중국의 민족성을 대표하는 상징이라고 여겨진 오브제들이 있다. 전통 풍속은 오랜 세월을 거쳐 형성된 관습적으로 되풀이하는 생활양식인데(당홍, 2014), 특히 고대부터 현재까지 전해온 특정한 명절에 행하는 민간 관습은 강력한 민족성을 보여 중국 전통문화를 대표하는 상징이라고 간주된다. 풍속이라는 단어에서, 풍(風)이란 바람과 땅을 비롯한 자연 지리 환경이 인간행동에 미친 영향을 가리키며 속(俗)이란 오랜 세월에서 습관이 된 생활 패턴을 일컫는다. 따라 풍속이라는 개념은 자연과 인문에 관한 이중성을 갖춘 것이다(Xiao Fang, 2004). 중국에서 백리마다, 천리마다 풍속이 다르다(百里不同风,千里不同俗)는 말이 있듯이, 중국의 풍속은 중국의 자연 지리 환경에 의거하여 형성된 특유의 관습이며 명절, 예의, 혼례, 상례, 음식, 놀이 등 여러 면을 포함한다. 풍속은 신앙, 도덕, 교육, 민족 감정, 사회 여론 등 여러 면에서 사람에게 영향을 끼치고 있으며, 부지불식간에 인간행동을 지배하고 제약하게 된 것이다(Wang Shouen, 2001). 예를 들어 음력 새해를 기념하는 명절 춘절에 강렬한 중국 특색을 갖춘 활동이 많다. 특정한 의미를 담은 구절이 적혀 있는 붉은 종이를 문에 붙이는 춘련(春联) 혹은 대련(对联)이라고 불린 활동이 있는데, 이 중에서 복 자를 거꾸로 써서 복이 온다고 기원하는 대련은 중국 문화를 대표하는 전형적 이미지로 여겨진다. 또한 춘절부터 원소절까지 이어가는 새해맞이 활동에서 가면을 써서 사자의 움직임을 흉내 내는 사자춤 공연이 있는데, 높은 수준에 도달한 예술성과 관람자에게 재미를 선사하는 오락성을 겸비한 민간 예능이다.

또한 중국의 국가색이라고 여겨진 빨강은 봉건 예법(礼法), 인생 의례,

축제 풍속 등 여러 분야에서 널리 쓰이는 이미지로서 존귀함, 길함, 기쁨을 상징한 것으로 본다(Li Shuangshuang, 2013). 빨강에 대한 숭배는 4만 년 전 죽은 자 옆에 빨강 광물의 가루를 뿌려 영혼의 영생을 기원했던 것에서 시작하여 현재까지 전해진 것이었으며, 태양, 불, 피 등 홍색 계열 사물에 대한 숭배로 이루어진다(유호, 2013). 따라서 빨강은 태양이 상징하는 희망, 불이 상징하는 열정과 피가 상징하는 생명 등 여러 긍정적 의미를 가지고 있다. 중국에서 고대부터 현재까지 널리 쓰여진 빨강은 복식부터 인테리어 장식까지 곳곳에서 쉽게 볼 수 있을 만큼 중국인의 일상생활과 밀접한 관계를 갖고 있다. 예를 들어 전통 혼례에서 빨강은 혼례의 주제를 자리매김하여 신랑과 신부가 입을 복장부터 결혼 장소를 장식하는 여러 가구, 하객들에게 보내준 청첩장, 그리고 식탁에 놓여 있는 사탕까지 모두 빨강으로 되어 있어 신혼부부의 행복한 미래에 대한 기원과 기쁨은 담긴 것이다.

중국의 전통복식은 한족 전통복식과 소속민족 전통복식을 포함한 것이며 각 민족과 지역의 일상생활과 밀접하게 연관되어 각지의 특색을 보이는 것이다. 은나라(殷代)⁹⁾ 때 일반적 형태가 확립되고 진한나라에 들어 한민족 원초적인 복장이 형성되었는데, 이 시기에 상의는 단의(禪衣), 규의(桂衣), 유고(襦袴), 단갈(短褐) 등을 착용하였으며 저고리의 길이는 허리 아래 혹은 무릎 아래까지였다(왕가혜, 2008). 20세기 초부터 서양문화의 영향으로 인해 복식문화에서 근대화 과정은 이루어지게 되었으며, 그 전까지 당(唐), 송(宋), 원(元), 명(明), 청(淸) 각 시기에 한복의 기본적 구조를 바탕으로 자기만의 특색을 보인 복식문화를 형성하고 중화민족의 다채로운 복식문화에 기여하였다.

---

9) B.C. 17세기- B.C. 11세기

제 3 장 중국 패션사진에 나타난 전통문화 요소 표현특성

우리가 살고 있는 세계는 의미의 세계라고 볼 수 있다(Clement Rosset, 1983). 패션은 의복의 단순한 보호기능에 의미를 추가로 가지게 된 것이며 패션의 내재적 의미는 해석 방법에 따라 달라진다. 이러한 내재적인 의미의 표현과 전달은 일정한 방법이나 표현 방식에 따라 외재적 기호를 통해서 이루어진다. 즉 패션에 있어서 기호란 패션이 갖고 있는 의미를 전달하는 매개체이자 패션의 언어라고 할 수 있다. 인류 문화 산물로서의 패션은 사회 환경의 영향을 받아서 태어난 것이기 때문에 패션 기호에 대한 이해는 사회 환경과 분리할 수 없다. 패션과 다양한 시각예술 장르의 융합에서 기호가 중심적인 역할을 맡아왔으며, 패션사진, 일러스트레이션, 필름 등에서 창작자가 예술의 품을 빌려서 기호를 통해 패션에 대한 이해를 다루는 것이다(Adam Geczy & Vicki Karaminas, 2016). 이러한 패션의 의미를 분석하기 위해서 적절한 방법이 요구된다. 앞장에서 패션사진의 구성요소에 대한 고찰을 통해서 알 수 있듯이, 패션사진에 담겨 있는 이미지에 대한 분석은 패션사진의 형식적 측면과 이에 근거한 의미 측면을 대상으로 한 분석으로 이루어져야 하며, 이를 통해서 사진의 표현특성을 밝힐 수 있는 것이다. 본 장에서 수집한 패션사진 87점에 대해 이미지 분석을 하였다. 앞장에서 정리하였던 패션사진의 구성요소에 근거하여 사진의 배경, 스타일링, 주제에 대해 분석을 진행하여 사진에서 나타난 중국 전통문화 요소가 어떻게 사진의 구성요소로 활용되고 있는지를 고찰하였다. 다만 모델의 인적사항 등 요소는 패션사진의 범용 요소로서 중국 전통문화를 활용한 패션사진의 특징적 표현특성을 밝히는 데 큰 연관성이 없으므로 본 장의 분석에서 고려하지 않았다.

제1절 배경

고찰된 패션사진에서 중국의 전통 건축물, 인테리어, 전지 등 공예품, 마작놀이 등 풍속 소품을 사진의 배경으로 활용하여 전통적 분위기인 세팅과 화면을 조성한 것이다. 본 절에서 연구대상 사진의 배경 요소에 대해 분석하여 배경 구성요소로 나타난 전통문화 요소가 어떻게 활용되고 있는지를 고찰하였다. 작가는 전통문화 요소를 활용한 배경을 조성함으로써 시간의 흐름 속에서 과거의 한 순간을 의도적으로 선택하고 얻어내어 현재와 편집한 것이다. 이렇게 일정한 목적성을 가지고 서로 다른 시간의 장면을 선택하고 엮어내어 시간의 경계를 허무는 몽타주적인 표현을 보여준 것이다.

중국의 전통 건축물은 전체 구조부터 문양 장식까지 나름의 상징적 의미를 가지고 있으며 행복, 장수(长寿), 평안(平安), 길상(吉祥) 등 삶에 대한 기원을 담은 것으로 천지와 덕을 합치고 계절의 질서를 순응하며 해와 달과 서로 비춘다는 경지(与天地合德, 与四时同序, 与日月星辰交相辉映)를 이루고자 한다. 심미 차원에서 봤을 때 전통 건축물의 미적 가치는 동과 정, 허와 실, 분과 합(动与静, 虚与实, 分与合)은 융합하는 데 있다. 즉 강물 등의 움직임으로 건축물을 장식하고 원림 구축의 여러 기법을 통해 사람의 착각과 상상을 유발하며 구성요소 자체의 미와 서로 어우러지는 미를 강조한다는 것이다. 살펴본 패션사진에서 중국 전통 건축물은 11점의 사진에 나타났다. 활용된 건축물의 유형은 총 4가지로 분류할 수 있는데, 정자, 사합원(四合院), 천안문(天安门), 고대 성벽이 있다. 사진에서 배경으로 나타난 건축물은 통째로 나온 것이 아니라 일부만 화면에서 보이는 표현 방식으로 건축물의 대문, 기둥, 창문, 처마 그리고 벽면 부분으로 사진의 배경으로 채택되어 찍힌 것이다. 활용된 전통 건축물의 외부는 색상, 형태 등 조형적으로 화면 전체의 구성에 기여할 뿐만 아니라 더 중요하게 특정 건축물이 강한 상징성을 갖춤으로써 사진 주제와 상징성을 전달하는 데 중요한 역할을 하고 있으며, 사진에서 빠질 수 없는 요소로 자리매김한 것이다.

최근에 인터넷으로부터 유행되기 시작한 신조어 베이징탄(北京癱)이라는 사회 현상은 현대 중국인이 직면하고 있는 심리적 문제를 조명한 것이다. 사진11은 이러한 배경에서 베이징탄을 주제로 한 사진이며, 패션 사진의 시각을 통해서 전통 건축물인 정자를 활용하여 이 사회 현상에 대해 해석하고자 한 것이었다. 베이징탄이란 베이징 출신인 가수 대장위(大张伟)는 베이징 아이들이 바르게 앉아 있지 않고 의자에 널브러져 있는 자세를 뜻하는 말에서 유래되었으며, 현대인들이 의기소침하고 아무도 의욕이 없는 소극적인 상태를 일컫는다. 사진11은 베이징 경산공원(景山公園)에 위치한 경산오정(景山五亭) 중의 하나인 명대(明代)¹⁰⁾ 건축물 집방정(輯芳亭)에서 찍었으며, 모델이 정자 앞에 있는 벤치에 베이징탄의 자세로 널브러져 있는 모양을 담았다. 입은 트렌치코트가 곧 떨어질 듯이 힘이 빠져 있으며, 아무도 관심 없는 듯한 눈빛으로 카메라를 향하고 있다. 오늘날 빠른 속도로 돌아가고 있는 사회에서 치열한 경쟁과 물질에 대한 욕망에 갇혀 큰 스트레스에 시달리고 있는 현대인은 어느 때보다 소극적인 정서를 나타내고 있는 것이다. 베이징탄은 '이 세상에 더이상 미련 남을 것 없다(生无可恋)', '시간을 낭비하고 있다는 것을 잘 알고 있더라도 너무 행복해서 멈출 수 없다(我知道我在浪费生命,但就是爽的停不下来)' 등 신조 유행어(Fu Qiqi, 2016)와 같이 힘든 삶에서 벗어나 다른 방식으로 살아보고 싶다는 의지를 전달한다. 객관 현실을 바꿀 수 없는 한, 현대인이 직면하는 이러한 심리적 곤경에서 벗어나는 데 주관적 생각과 사고방식을 바꿔야 한다는 것은 사진작가가 이 사진을 통해서 전달하고자 한 주장이다. 중국 고대 건축물인 정자는 전통 원림의 구성에서 빠질 수 없는 장식 요소이며, 휴식을 취하고 경치를 감상하는 실용성을 갖춘 것이다(Qiu Shi, 2014). 당나라에 들어 정자는 문인과 선비들이 모아서 음악과 시를 즐기는 풍아(風雅) 장소가 되었으며, 송나라 때부터 정자의 건축에 대한 미적 요구가 한층 더 올라갔다(Qiu Shi, 2014). 이렇게 고대 문인들의 이상세계를 담은 정자는 전통 산수화에서 빠질 수 없는 중요한 구성 요소가 되어 고대인들이 삶과 미에 대한 이해

---

10) 1368년- 1644년

를 전달하는 이미지가 되었다. 중국 고대 산수화가 곽서(郭熙)(1117)는 좋은 산수화 사진을 평가하는 기준이 거주하기에 좋고 유람하기에도 좋아야 한다고 한 바 있다. 산수화에서의 정자는 벽이 없고 자연의미를 제대로 즐길 수 있도록 해주는 장소로 고대인들이 속세를 떠나서 자연의 품으로 돌아가고 정신적인 안정과 휴식에 대한 추구를 나타낸 것이다. 사진9는 정자 앞에 있는 베이징탄에 대한 묘사를 통해서 현대인에게 물질에 대한 욕망을 줄이고 고대인과 같이 자연풍경을 즐기는 한가로운 심정으로 정신의 행복을 추구하라는 메시지를 전하고 있다.

이렇게 현대 중국인 삶의 상태를 주목하고 논의하는 사진이 많은데 사진12를 예로 들 수 있다. 이 盛夏光年(Chic Summer)라는 사진은 베이징 도심 속에 있는 한 사합원에서 보내는 여름을 묘사한 것이다. 소박하고 우아한 옛날 사합원은 도시의 소란스러움과 분주함을 차단하여 도시 안에 하나의 고요한 공간을 만들어 놓았다. 화면에서 바르게 옷차림한 도시인은 일에 바쁜 모습이 아니라, 땅바닥에 앉아 있고 자유롭게 한가로운 시간을 즐기고 있는 것이다. 유조(遛鸟)¹¹라는 풍속은 베이징 지역에서 명청나라(明清朝)¹²부터 유래된 것이다. 처음에 귀족과 환관 등 노동을 종사하지 않는 계급에 한해 하는 활동이었다가 노동 대중 중에서 보급되어 바쁜 삶에서 위로와 휴식을 제공해주는 취미생활이 되었다(Wang Zengqi, 2016). 새가 노래하는 소리를 듣고 가지가색의 깃털을 감상하며 취미 같은 사람과 수다를 떠는 유조는 점차 한가한 심정과 안일한 정취의 대명사가 되었다. 이렇게 강한 베이징 지역 특색을 가지고 있는 사합원과 유조를 결합하여 하나의 전통적이면서 여유 있는 화면을 만듦으로써 전통 지방 문화를 조명할 뿐만 아니라 효과적으로 주제를 전달한 것이다. 사합원에서 새장에 기대어 여름을 즐기는 현대인의 모습을 묘사함으로써 바쁜 스케줄을 잠깐 멈추어 휴식을 취하고 삶의 아름다움을 감상하자는 메시지를 나타낸 것이다.

한편 중국 유명한 관광 명소이자 유적지인 천안문을 배경으로 하여 찍은 사진13은 60년대의 패션과 전통문화의 만남을 통해서 남다른 방식으

---

11) 새장을 들고 산책하기

12) 1368년- 1912년

로 최근 유행을 타고 있는 복고풍을 해석한 것이다. 미국에 자유여신상이 있고 프랑스에 베르사유 궁전이 있으며, 러시아에 붉은 광장이 있듯이 천안문은 중국에 있어 수백 년의 역사를 가진 문화재뿐만 아니라 세계적으로 중국을 대표하는 상징물이다. 베이징에 위치한 천안문은 명나라 1417년에 건축하기 시작하였으며, 명청나라를 거쳐 황성의 남쪽 정문으로 해왔다. 1949년 10월 1일에 중국 개국대전(开国大典)을 진행하게 된 장소로 텐언먼은 중국 국장 도안의 일부분으로 채택되어 공식적으로 나라의 상징 오브제가 된 것이다. 현재 천안문 정중앙에 모택동 초상이 걸려 있으며, 양쪽에 각각 '中华人民共和国万岁(중화인민공화국만세)'와 '世界人民大团结万岁(세계인민대단결만세)'라는 표어가 걸려 있다. 앞의 대 광장 주위에 중앙관청이 모여 있고, 국가적 대행사 때에는 반드시 이 문과 광장이 사용된 만큼 천안문은 현대에 들어서도 계속 중국 정치와 문화의 중심에 위치해왔다. 이렇게 강한 상징성을 갖춘 천안문과 앞에 있는 천안문 광장은 중국 현대 예술 분야에 있어 사진과 사진에서 많이 활용된 요소이다. 건국 초기에 해방의 커다란 희열에 잠겨 있던 예술가들에게 천안문은 희망 등 긍정적인 의미를 갖춘 상징물로서 미래에 대한 동경을 표현하는 오브제로 예술 사진에 나타났으며, 문화대혁명 시기에 들어와서 정치 홍보의 도구로서 모택동(毛泽东) 중앙집권의 상징이 되어 정치 이데올로기의 상징물이 돼 버렸다. 개혁개방 후로부터 사회 경제의 발전과 정치 분위기의 약화를 인해 천안문은 예전의 정치적 이미지에서 벗어나 예술가의 개인적 취향에 따라 다양하게 해석되어 왔다(Gao Xichuan, 2011). 사진 13은 천안문 벽면의 색상과 상응하는 붉은 색 드레스를 입은 모델이 대 광장에 걷고 있다가 뒤로 돌아보는 순간을 담은 것이다. 모델에 초점을 둔 화면에서 배경이 매우 흐리게 나왔으나, 붉은색 벽면, 금색 기와 조각, 표어와 화표 등 두드러진 대표 구성 요소들로 천안문의 이미지를 부각시킨 것이다. 전통적이면서도 강력한 현대 중국의 느낌을 내뿜는 천안문은 시대 융합의 상징물로서 60년대 패션을 입은 모델과 같이 리트로 패션이 시간의 경계를 넘어서는 독특한 매력을 나타낸 것이다.

한편 고대 성벽은 3점의 사진에서 배경으로 등장하여 가장 많이 활용된 전통 건축물 요소라고 판단된다. 성벽이란 고대 도시는 외적 침입을

막기 위해서 건축된 군사 방어 기능 건축물이다. 사용한 건축 재료로 봤을 때 주로 토목이나 돌담 2가지가 있는데, 여기서 분석한 사진에서 돌담 성벽에 해당된 것이다. 현대 중국에서 보존된 고대 성벽 유적 중에서 규모가 가장 큰 것은 남경에 위치한 남경명성벽(南京明长城)이며, 이외에도 산서 평요(平遥), 산둥 봉래(蓬莱) 등 십 여 개가 보존돼 있다(Liu Xujie, 2009). 중국 현존 고대 성벽은 역사를 기록한 물질적 자료뿐만 아니라 전통 심미의식을 담은 건축물로 높은 미적가치를 갖고 있는 것이다. 사진14 Icon Mom 跟着妈咪赶时髦라는 사진의 화면에서 멋있게 꾸민 엄마는 딸의 손을 잡고 고대 성벽 앞에서 세운 인력거 위에서 있으며, 자신 있게 정면으로 카메라를 향하고 포즈를 취한 것이다. 배경으로 나타난 돌담 성벽은 오랜 세월의 흔적이 남은 얼룩덜룩한 청색으로 소박하면서 옛날 분위기를 조성함으로써 최신 유행을 보이는 주인공과 신(新)과 구(旧), 화려함과 수수함의 대조를 이룬 것이다. 또한 사진15는 성벽 앞에서 걷고 있으면서 카메라로 향해 얼굴을 돌려 쳐다보고 있는 모델의 모습을 담은 것이다. 주인공에 쏟아 내린 햇빛은 뒤의 돌담 위에 그림자를 만들어 화면을 성벽의 청색, 사진자의 캄캄함과 모델의 선명함 3가지 부분으로 나뉘었다. 이 3개 부분은 서로 대조를 이루면서도 어우러지고 있다. 모델이 바람에 날린 한 가닥의 머리카락은 화면에 활력을 주입하여 정지됐던 화면을 움직이게 해주었다. 사진에서 나온 고대 성벽은 소박하고 얼룩덜룩한 청색으로 화면의 아담한 기조를 세팅하여 패션의 표현은 너무 과하지 않도록 중화시키는 역할을 하였다.

또한 중국 전통 인테리어를 사진의 배경으로 활용된 사례를 살펴보자면, 총 21점에서 전통 가구, 벽면 장식, 진열품, 창문을 활용되어 전통적 분위기인 공간을 조성함으로써 작가가 전달하고자 하는 메시지를 표현하는 것이다. 중국 전통 인테리어 시스템은 중국인 실생활과 가장 밀접한 관계를 갖고 있으며, 전통 철학, 풍속, 회화 등 여러 분야와 겹쳐져 있는 특수 학문이라고 볼 수 있다. 전통 인테리어에 있어 건축물 외부의 디자인과 서로 보완하고 어우러지는 특징을 보이며, 원림 건축 디자인에서 쓰이는 투경(透景) 기법을 활용하여 실내에서도 외부의 자연 경치를 즐

길 수 있도록 내외 서로 통하게 디자인하는 경우가 많다. 실내 구조를 배치하는 데 균형을 이루는 데 중점을 두고 있다. 주축을 유지하여 주된 부분과 종속된 부분을 구분 짓게 배치하며, 좌우 대칭의 구조를 이룬다는 원칙(主軸貫穿,主從分明,左右對稱,均衡嚴謹)을 준수하는 동시에, 종속적 부분을 디자인할 때 충분한 융통성을 가지고 조절하는 것이다. 또한 허실상생(虛實相生) 즉 투조된 책장 등 가운데 비어 있는 가구와 튼튼한 벽이나 문은 대조를 이루면서 서로 어우러지게 배치하는 특징을 보이고 있다. 실내 공간을 분할하는 데 벽과 문을 사용하고 바깥 여지가 없는 구조를 대신해 병풍, 선반 등 이동 가능한 가구를 활용하여 역동적인 내부 구조를 내어 공간은 서로 독립되면서도 통하게(通中存隔) 만드는 것이다(Ren Baohai, 2013). 중국 고대 가구는 목재 가구가 대부분이며 제작할 때 목재 자체의 무늬와 색상을 최대 살리는 것은 목표라고 본다. 고대 가구 장인에게 목재는 자연에서 받은 은택이며 자기의 사명은 목재가 갖고 있는 자연의미를 충분히 살리는 것이라고 생각한다. 이러한 가구는 시간의 흐름에 따라 공기의 산화 작용으로 인해 복제 불가능한 살결과 광택을 가지게 되어 포강양(包漿亮)라는 아름다움을 획득한 것이다. 고대 가구의 장식에 있어 주로 상감과 조각 두 가지 있으며, 약하지 않은 유연함과 딱딱하지 않은 건강함(柔而不弱,健而不硬)이라는 심미적 경치를 추구한다(Chen Jing, 2012).

사진16, 16와 17는 미국 드라마 <Broken Girls>에서의 화교 배우 Han을 뉴욕에서 중화요리점을 운영하고 있는 사장으로 설정하여 서양 모델 친구들을 초대해서 파티 한다는 주제를 가지고 창작된 中餐館之夜라는 사진 시리즈이다. 미국에 있는 중화요리점 수량은 맥도날드의 3배 정도인 만큼(Gish Jen, 2005) 미국인에게 있어 중국문화라고 하면 제일 먼저 떠오르는 것은 중화요리점일 것이다. 오늘날 미국에 있는 중화요리점은 중국 전통문화에 대해 엿볼 수 있는 특별한 시각을 제공해 주는 채널이라고 할 수 있다. 전통 세화가 잔뜩 붙어 있는 벽, 춘련이 붙어 있는 문, 조각 창문, 탑 모양인 진열품은 빨강 타일과 같이 중국 전통 스타일인 식당 내부 인테리어를 연출하고 있다. 그러나 사진16에서 음식과

같이 마시는 와인, 사진18에서 벽에 붙어 있는 포스터에 나온 영어 단어 CHINATOWN과 TSINGTAO, 옆에 조금 가려진 서양 금발 미녀 캐릭터의 장식물 등 요소는 현지 미국 문화에서 받은 영향을 암시하고 있으며, 이것은 글로벌화 시대 동서양 문화 교류의 특수 산물인 사실을 밝힌 것이다. 이 시리즈 사진 하나의 두드러진 특징은 사진마다 하단에 필기체로 쓰인 영어 구절이 달려 있는데, 사진에서 모델이 입은 옷의 브랜드 이름 'dolce+ gabbana' 'Balenciaga' 'Fausto Puglisi'와 'love' 'XOXO' 등 마치 친한 친구에게 보낸 편지나 메시지에서 쓰인 인사말과 같이 나온 것이다. 또한 사진16과 16에서 사장 Han은 모델과 사이좋게 파티를 즐기고 있는 모습을 보이고 있다. 여기서 모델은 서양 패션 브랜드들이 Han의 파티로 보내준 대변인이 되어 Han에 대한 우정과 애착을 전하는 것이다. 이 사진은 서양에서 중국 전통문화의 상징으로 간주된 중화요리점을 배경으로 설정하여 서양 문화를 상징하는 모델과 패션을 통해서 Han과 요리점이 상징하는 중국 전통문화에 대한 호감과 수용을 나타낸 것이다.

한편 전통 실내 공간 구조를 표현하는 데 초점을 맞추어 실외 자연과 통하고 배치가 조화로운 전통 공간으로 화면 구성에 기여한 사진이 있다. 사진19에서 주인공 2인은 대나무로 만든 공간 안에서 대나무 방석에 앉아 있고 바둑을 하고 있는 모습이 담겼다. 이 공간은 벽면, 지붕뿐만 아니라 바닥까지 통째로 대나무로 만들어져 있으며, 대나무 사이에 틈을 내어 밖에 있는 자연과 바로 연결되어 있다. 화면은 대칭적으로 구성되어 있는데, 인물 뒤에 화면 정중앙에 문과 유사한 구조로 크게 뚫어져 있어 집 뒤에 있는 새파란 산과 나무들을 보인 것이다. 이 사진을 보고 있으면 마치 화면 내 대나무 틈 사이로 통과하는 바람을 몸소 느끼고 근처 숲 안에 숨어 있는 매미의 울음소리를 들을 수 있었을 것처럼 생동감 넘치는 사진이라고 할 수 있다.

사진20과 20은 인물이 옛날 집에서 걷고 있는 모습을 담았는데, 가구나 장식이 없고 허전해 보이는 공간으로 예스럽고 소박하면서 으스스한 분위기를 연출하고 있다. 사진20에서 어두운 복도에서 남자 주인공은 창

문 틈 사이로 밖을 바라보고 깊은 생각에 잠겨 있는 모양이다. 달빛이 쏟아 내려 조각된 창문의 기학적 문양을 벽에다가 투영하였다. 사진에서 전통 양식 창문, 기둥 그리고 달빛으로 보인 날아가는 먼지는 고풍스러운 화면을 조성하였다. 또한 사진21은 고택에서 여자 한 명이 문을 열고 들어오려고 하는 순간을 잡은 것이다. 화면에서 조각된 문만 보이고 있으나, 여자 몸에 쏟아 내린 햇빛과 문 윗부분 종이로 보인 빛의 변화를 통해서 화면에 변화를 주어 공간의 입체감을 살린 것이다. 사진을 보는 사람으로 하여금 문 뒤에 무엇이 있는지에 대해 궁금해 하게 만든 효과를 냈다.

전통 가구 하나를 화면의 관건 요소로 만들어 주제를 전달하는 데 이바지한 경우는 사진22와 22와 같이 전통 목재 조각 의자의 조형성과 상징성을 충분히 활용한 것이다. 사진22에서 연꽃과 연잎으로 둘러싼 의자에 기대어 앉아 있는 주인공은 하얀 공작을 쓰다듬고 있는 모습을 보여주었다. 전통 가구의 장식인 조각 문양은 자연에서의 사물의 모양을 따서 만든 것(觀物取象)인데(Cheng Yanping, 2011), 여기서 의자의 조각 문양은 자연에서의 꽃과 잎을 추상화시킨 결과물로서 자연에 대한 숭배를 나타낸 상징성을 갖고 있다. 이와 같이 식물, 동물 등 자연에서의 아름다운 존재로 조화롭고 환상적인 화면을 구성함으로써 인간사회를 초월하여 자연으로 돌아가는 경치에 대한 추구를 표한 것이다. 한편 사진23은 여자 주인공이 전통 의자에 앉아 있으면서 장난치고 있는 장면을 묘사했는데, 여성에게 바른 자세로 우아하게 앉아 있으라는 전통 훈계를 무시하고 다리를 손잡이까지 올려서 장난치는 모습은 세팅과 인물 스타일링으로 조성된 고풍스러운 분위기와 대조되는 유머러스한 현대 여성의 이미지를 나타낸 것이다.

한편 사진24에서 관건 배경 소품으로 등장한 전통 공예품 전지는 화면 대부분을 차지하고 인물 외의 유일한 구성 요소로서 사진의 조형성을 추구하는 데 중요한 역할을 하였다. 고대 종이와 탄생하기 전에 이미 얇은 재료에다가 조각하여 도안을 낸 활동이 있었으며 전지의 전신이라고 볼 수 있다. 중국의 전지는 도안이 매우 다양할뿐더러 여러 가지 상징적

의미를 갖춤으로써 인테리어 장식부터 불교의 선교 도구로서 활용되고 있다. 사진에서 카메라는 유리에 붙어 있는 빨강 전지의 틈으로 전지 뒤에 나타난 인물의 얼굴을 포착함으로써 층차를 내어 입체적 공간의 느낌을 살렸다. 전지의 빨강은 캄캄한 배경에 검정 정장을 입은 인물과 선명하게 대조되어 마치 불처럼 어둠 속의 공간을 밝혔으며, 전지의 문양을 충분히 눈에 띄게 강조하였다. 전지의 문양을 자세히 보면 부귀용화의 상징물인 부용화 아래 연잎이 떠 있는 연못에서 물고기 두 마리가 신나게 놀고 있는 모양이다. 이 사진에서 배경이나 세팅 심지어 인물 스타일링 하나도 없이 단순히 전지의 색상과 문양을 통해서 생동감을 주어 깔끔하면서도 화려하게 조화를 이룬 화면을 만들었다. 전지의 매력을 충분히 살려서 창작한 사진이라고 볼 수 있다. 한편 조형적으로 사진에 기여한 경우와 달리, 사진25는 빨강 등롱 아래 부채를 펼친 남자의 초상을 담은 것이다. 고전 문학에서 사람의 품격과 신분의 상징물인 부채는 이 사진에서 주인공의 정체성을 밝히는 데 중요한 역할을 하였다. 사진에서 전통 기하 문양과 전통 세밀화 도안을 결합한 부채의 표면 장식은 조화로운 구성과 정교한 디자인으로 주인공의 뛰어난 품격과 예술적 추구를 보여주고 있다. 등롱과 부채로 구성된 전통적 분위기인 배경을 통해서 주인공의 멋을 내고 있다.

사진26과 26 生活比戏精彩多了라는 사진은 전통 풍속 요소 하나를 배경의 구성 요소로 활용하여 현대적 분위기인 화면에 일상생활의 숨결을 주입한 것이다. 중국 전통 찜통은 한나라에 유래되어 대나무로 만든 조리 기구이며, 중국식 만두 등 밀가루 음식을 조리하는 데 널리 쓰이고 있다. 사진26에서 흰 셔츠에 빨강 치마를 입고 현대 직장 여성의 이미지로 나타난 주인공은 깔끔한 식당에서 테이블 옆에 앉아 있고 전통 찜통에 담은 음식을 즐기고 있는 모양이다. 마작이란 놀이는 네 사람이 상이나 골재에 대쪽을 붙인 136개의 패를 가지고 여러 모양으로 짝짓기를 하여 승패를 겨루는 전통 오락이다¹³⁾. 기본 규칙이 간단하면서도 조합에 따라 많은 변화를 낼 수 있는 마작 놀이는 세계적으로 퍼져 나가는 만큼

13) <http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=545096&cid=46670&categoryId=46670>

중국인의 지혜와 삶을 즐기는 인생철학의 상징물이 된다. 사진27에서 체크무늬 드레스에 보석 액세서리를 착용하고 우아하게 포즈를 취한 주인공이 기대어 있는 테이블 위에 펼쳐진 마작 놀이의 한 구석은 보인다. 이 두 사진은 공통적으로 간단한 세팅과 현대적 인테리어로 현대 신여성의 이미지를 묘사하는 것인데, 찜통과 마작의 사용은 각각 사진에서 화면을 완성하는 화룡점정과 같은 중요한 일점이 된다. 가장 진실한 생활의 모습을 연상시키는 찜통과 마작은 주인공의 우아함을 해치는 것이 아니라 오히려 대청에 올 수 있고 부엌도 갈 수 있다(上得了厅堂,下得了厨房)라는 다면적인 매력을 겸비한 여성을 칭찬하는 속어와 같이 현실적인 직장 여성의 모습을 완성한 것이다.

사진11 China Now 北京瘫

사진12 盛夏光年 Summer Chic

사진13 摇摆东方风情-1

사진14 Icon MAMA 跟着妈咪赶时髦

사진15 摇摆东方风情 Oriental Swing-2

사진16 中餐馆之夜-1

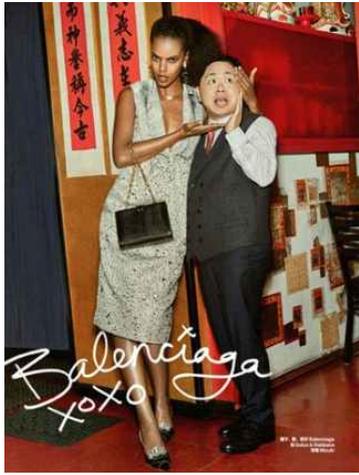

사진17 中餐馆之夜-2

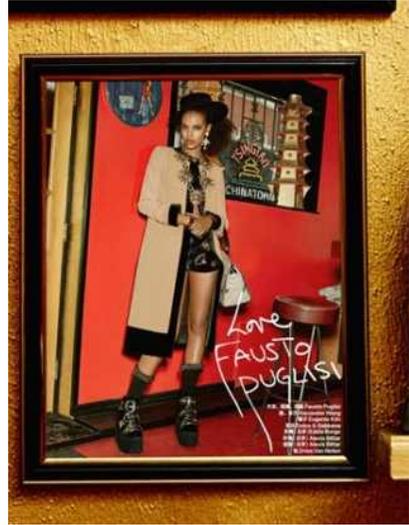

사진18 中餐馆之夜-3

사진19 真爱至诚 大道至简

사진20 魔幻兽影-1

사진21 古宅穿越

사진22 魔幻兽影-2

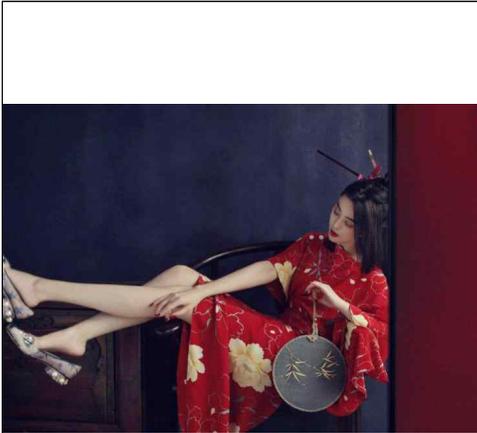

사진23 爱让人无所畏惧

사진24 魔幻兽影-3

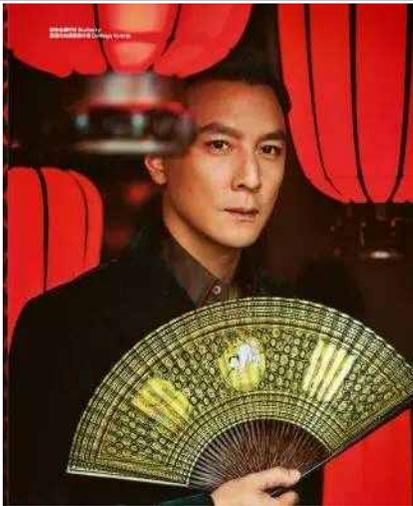

사진25 魔幻兽影-4

사진26 生活比戏精彩多了-1

제2절 스타일링

연구대상 사진에서 나타난 스타일링에 대해 분석한 결과, 전통 예술 장르인 경극 고유의 복식과 화장을 변형시키고 현대 패션 아이템과 스타일링으로 연출하거나, 전통 공예품인 유자산과 부채, 전통 풍속 놀이 기구인 쾌관 등 물건을 모델이 갖고 있는 소도구로 활용하거나, 전통 자수로 장식한 아이템을 착용하거나, 전통 한복의 형태나 소속민족 복식을 현대적 재단으로 재해석하는 다양한 방식으로 스타일링하여 연출되어 있다. 본 절에서 사진의 스타일링에서 나타난 전통문화 요소들은 어떻게 활용되고 있는지를 고찰하였다. 작가는 스타일링을 하는 데 전통문화 요소를 활용하여 서로 관계없거나 안 어울린다고 여겨진 요소들을 의도적으로 재조립하여 과격적이고 참신한 스타일링 연출을 보여준 것이다. 작가의 이러한 시도는 외부만으로 요소들 간의 관습적인 상관관계를 타파하는 것이 아니라 근본적으로 기존 질서를 파괴하여 새로운 질서를 만들고자 하는 해체적 표현을 보여주었다.

경극의 미적가치는 사의(写意)성과 허구성 두 가지로 이해할 수 있다.

사의성은 표준화된 형식을 통해서 희극 안의 인물과 이 인물을 맡게 된 예술가 두 개체가 융합된 정신과 풍채를 나타내야 된다는 예술적 경치이며, 허구성은 공간적과 시간적으로 한정된 무대에서 이 공간과 시간을 넘어선 차원을 표현하기 위한 예술가의 노력이다(兴无神不活, 活无形不存). 예를 들어 무대에서 특정한 발걸음으로 돌아다니는 원장(圓場)라는 기법은 예술가의 표현 방식에 따라 거리나 골목을 지나가는 것을 가리킬 수 있고 산을 넘어가는 것을 지칭할 수도 있다(Jiang Lai, 2015). 이에 경극의 감상에 있어 충분한 상상력이 요구되며, 같은 공연 내용이라도 배우와 관객에 따라 다르게 느껴질 수 있다는 것이다. 경극의 체계에서 패션과 가장 밀접한 관계를 갖고 있는 복장은 행당(行当)성, 역사 추상적, 인물 지향성, 낮설게 하기 4가지 특징 있다(Zhang Li & Cheng Ganlin, 2014). 행당이라는 경극 용어는 배우의 연출 유형을 일컫는 말이며 경극 복장의 행당성이란 인물 유형과 상관없이 필수적인 복장 아이템의 기본적 구성이다. 역사 추상적이란 시대와 계절 구별 없이 무대 효과를 위해서 복장을 섞어서 사용하는 현상이다. 따라 공연에서 한 인물의 착장에서 위진나라와 명청나라의 복장을 동시에 볼 수 있는 것이다. 인물 지향성은 구멍 있는 옷을 입어도 잘못 입지 말라는 말(宁穿破, 不穿错)이 있듯이 인물의 성별 나이 사회계급 직업 등 표현하기 위해서 정확하게 규정된 대로 입어야 한다는 것이다. 그리고 낮설게 하기는 경극 복장의 디자인은 무대 효과를 위해 과장하게 제작돼 있으나, 인물의 신분과 스토리의 논리적 맥락을 맞추기 위해 지나치게 실생활에서 떨어지면 안 된다는 점이다. 경극에서 등장인물의 화장과 착장부터 동작과 포즈까지에 대해 엄격한 기준이 있으며, 비전문가에게 접근하기 어려운 예술이라고 여겨진다. 그러나 현대 중국 패션사진에서 경극을 비롯한 전통 희곡을 주제로 하여 다양한 방식으로 재해석하는 노력이 많으며, 현대 패션의 시각으로 접근이 어려웠던 전통 희곡의 미를 이해하고 현대인에게 이것에 대한 관심을 호소하는 것이다.

경극 요소를 활용한 사진은 두 컬렉션 梨园京装 The Peking Opera와 戏 Dramatic Charm 사진 총 15점이 있다. 작가는 전통 경극의 멋과 현

대 패션 스타일을 융합시켜 고대와 현대가 만나는 순간을 패션사진의 카메라로 담아서 해석한 것이다. 梨園京裝 The Peking Opera는 경극 창(唱), 념(念), 주(做), 타(打)의 멋을 남다른 스타일로 연출하고자 한다는 작가의 자백으로 알 수 있듯이, 여기는 경극에 대한 재현(再現)이 아니라 재해석이다. 사진28에서 경극 포즈를 취한 모델은 경극의 머리 장식과 어린 벨트(魚鱗甲腰箍)를 착용했으나 입은 셔츠, 스커트, 망사 장갑, 하이힐과 액세서리가 모두 패션 브랜드의 제품인 것을 확인할 수 있다. 스타일을 연출하는 데 경극 고유 착장의 전체적 색상과 느낌을 맞춘 전체 아래서 옷의 현대적 재단과 핏, 망사와 테이프 하이힐로 나타낸 여성성 그리고 경극 고유 화장을 간소화한 메이크업 등 디테일로 경극의 멋에 다가 현대 패션의 깔끔함과 성적 추구를 추가하여 표현하고 있는 것이다. 이 컬렉션의 표현에 있어 가장 두드러진 특징은 경극과 무관계하거나 어울리지 않다고 여겨진 요소들을 과감하게 사용함으로써 유희적으로 경극을 해석하는 데 있다. 사진29는 경극 머리장식과 복장을 그대로 착용한 남자 어린이 모델의 상반신에 초점을 맞추어 찍은 초상화 사진이다. 인물 초상화 패션사진에 담은 이미지는 인물 즉 모델의 정체성을 밝히는 데 중점을 두고 있으며, 인물 정체성에 대한 조명을 통해 이미지에 접근이 가능한 것이다(Shinkle Eugenie, 2008). 이 사진에 있어 인물 정체성을 파악하는 데 얼굴 부분에 주목하여 분석하는 것이 관건이다. 머리장식과 복장을 빈틈없이 완벽하게 착용한 반면, 얼굴 화장은 경극에서 요구된 검보와 크게 달리 간단한 화장만 한 것이다. 주의할 것은 풍선껌을 부는 모습과 같이 결눈질을 하고 있는 모양은 경극에서 요구된 엄숙한 이미지와 뚜렷한 대조를 이루었다. 또한 사진30에서 모델의 지나치게 하얀 화장과 사진31에서 사용된 과장한 깃털 머리장식처럼 작가가 여러 가지 유희적 요소의 사용을 통해서 장중한 경극에 현대인이 보다 가벼운 마음으로 예술을 즐기자는 마인드를 넣은 것이었으며, 오늘날 가치관의 변화와 더불어 전통에 대한 새로운 시각이 요구된다는 메시지를 전하고 있는 것이다.

한편 戲 Dramatic Charm라는 컬렉션은 똑같이 경극 요소를 스타일링

으로 활용하였으나, 여성성과 경극을 결합시키는 데 중점을 두었다. 사진32에서 경극 문양의 스카프와 드레스를 입고 경극 머리장식과 깃털 장식을 착용한 모델은 깃털을 잡고 옆으로 머리를 숙이면서, 우울한 표정을 보이고 있는 모양은 중국 고대 미녀가 매우 약해서 바람에 쓰러질 듯한 모양(弱不禁風)과 고와서 사람의 마음을 설레게 하는 모양(楚楚动人)의 자태를 그대로 나타낸 것이다. 또한 사진33은 유리 뒤에 서 있는 여자의 흐린 모습을 담았다. 여자가 손에 꽃을 잡고 눈을 감으면서 약해 쓰러질 듯한 모양을 보이고 있다. 사진34에서 여자가 유지산을 들고 뒤로 돌아 옆모습을 보이고 있으며 벨트로 강조된 허리라인과 빨강으로 부각시킨 눈과 입술의 화장은 매우 유혹적인 매력을 연출하고 있다. 이 컬렉션은 포즈, 화장뿐만 아니라 꽃, 유지산 등 요소의 상용을 통해서 극단적인 여성스러운 분위기를 조성하고 여성성과 경극을 융합하여 새로운미를 추구하고자 한 것이다.

한편 전통 공예품을 모델이 갖고 있는 소도구로 활용한 사례를 살펴보자면, 사진35 一代嘉玲라는 사진은 중국 여배우 유가령(刘嘉玲)를 주인공으로 하여 한 여자로서 살아왔던 50년의 멋진 인생을 칭송하는 것이다. 사진에서 오른 쪽에 바디컨셔스(body-conscious) 드레스를 입고 빨강 립스틱과 올린 머리를 한 유가령과 왼 쪽에 남성 캐주얼 정장을 입고 짧은 머리를 한 유가령은 마치 한 커플처럼 전통 유지산을 들고 커플 샷을 찍은 것이다. 화면에서 유지산은 인물외의 유일한 구성 요소로서 형태적으로 화면 구성의 균형을 잡히는 데 기여한 동시에 선명한 빨강으로 전체적으로 검정과 하얀색으로 처리된 담백한 화면에 역동적 생명력을 주입하였다. 오른 쪽 인물의 시선은 카메라를 피하듯 숙스럽게 아래로 향하고 있는 반면, 왼 쪽 인물은 떳떳하게 카메라를 직시하고 있다. 이 사진에서 오른 쪽 여성 캐릭터로서의 유가령은 몸매 라인을 강조한 옷, 선명한 화장 그리고 표정을 통해서 여성성을 강조하고 있으며, 왼 쪽 남성으로 크로스 드레싱 한 유가령을 통해서 남성성을 표출한 것이다. 크로스 드레싱은 특정 젠더를 우월시하는 사회적 관습을 파기하고 조롱하여 풍자의 효과를 조성하며 단순한 모방이 아닌 모방 대상에 대한

비평과 유희적이 조롱의 효과를 나타내고자 하는 것이다(Barbara Hammer, 1999). 이에 사진은 주인공으로 하여금 여성과 남성 두 개 젠더를 동시에 연출하게 함으로써 기존 성역할의 차이에 대한 경계를 허물고 양성의 공존을 조성하여, 주인공이 중국 현대 여성으로서 여성의 전통적 사회 역할을 맡은 동시에, 배우로서 적극적으로 사회생활을 하고 뛰어난 커리어를 가졌다는 신여성의 이미지를 나타낸 것이다.

한편 전통 자수 기법에 있어 순(順), 기(齊), 평(平),勻(勻), 결(潔) 5개 평가 기준 있는데 라인이 원활한지, 바느질이 깔끔한지, 바탕 위에 잡힌 위치가 정확한지, 실이 겹쳐져 있는지, 전체적으로 깨끗한지 5개 방면으로 자수 사진에 대해 평가한 것이다. 자수를 활용한 사진을 살펴보면, 자수는 모델이 착용한 복식에 들어간 장식물로 나타났으며, 복잡한 문양이 가진 강한 장식성으로 화면의 하이라이트가 된 것이다. 사진 36은 风林大山라는 제목으로 배경 없는 화면에서 아무 자세나 표정 없이 정면으로 카메라를 향하고 있는 모델은 다양한 요소와 소재로 패치하고 조립한 착장을 선보인 것이다. 채 완성되지 못한 옷본, 지나치게 커보인 가죽 재킷, 끈 드레스, 자수 장식 스카프, 비닐로 장식한 우화 등 전혀 관계없고 어울리지 않는 요소들을 조립하여 과격적인 패션 스타일을 연출한 것이다. 한편 사진37에서는 여배우 판빙빙이 검정 오채 자수 바디컨셔스 드레스를 입고 볼륨감 넘치는 바디 라인을 잘 나타내도록 옆모습을 보이고 있다. 액세서리나 머리장식 하나 없는 간단한 스타일링을 통해서 자수 드레스를 충분히 돋보이게 표현하였다. 자수로 연출된 고전적이면서 현대적 섹시미를 융합한 분위기에서 현대 여성의 이중적 매력이 강조하게 된 것이다.

한편 사진38에서 인물이 갖고 있는 소도구로 활용된 전통 공예품 부채는 사진 스토리의 완성에 중요한 역할을 하여 주제를 전달하는 도구로 간주된 것이다. 중국은 부채의 제국이라는 이름도 있듯이 부채에 대해 깊은 감정을 갖고 있으며 오래 전부터 써 온 것이다. 부채의 조형적 장식성과 실용성뿐만 아니라 고전문학에서 흔히 나타난 만큼 소유자의 성격과 품위를 나타내는 중요한 도구이다. 화면에서 여주인공과 타투를 한

남자 3명은 보인다. 여자는 상체가 타투로 꽉 채워진 남자 한 명과 트럼 프를 하고 있으며 뒤에 남자 한 명이 공손하게 부채 짓을 하고 있다. 중국에서 타투에 대한 안 좋은 시선을 감안해서 여기서 나타난 남자는 깡패나 불량배와 유사한 신분이라 판단된다. 남자의 이러한 신분에도 불구하고 한 명이 여자를 위해 공손하게 부채 짓을 하고 있는 디테일로 알 수 있듯이, 여자는 전통 여성 이미지와 달리 기센 이미지를 보이고 있으며 예사롭지 않은 woman-power를 나타낸 것이다.

또한 把式 Life on Stage라는 컬렉션은 전통 풍속 중의 쾌판, 대고와 검무 등 요소를 활용하고 스타일링하여 패션과 결합된 새로운 모습을 보여주었다. 쾌판(快板)은 송나라 때 거지들이 동냥하는 데 썼던 수단에서 유래된 민간 강창 예술이며, 대나무로 만든 기구를 치고 리듬을 만들면서 강창을 하는 것이다(Geng Zhi, 2012). 대고(大鼓)는 북을 치고 반주에 맞춰서 강창을 하는 민간 예술이며, 풍부한 표정과 동작으로 재미있는 이야기를 노래하는 것이다(Hu Jinxu, 2012). 검무(舞劍)는 검술과 무용의 발전에 따라 태어난 예술이며, 당나라 때 체계화된 이론이 형성되어 장족의 발전을 이룬 것이다(Zhang Tao, 2011). 사진39에서 시퀀 재킷과 와이드 팬츠를 입은 여자는 대고 앞에 서서 한 손이 주머니에 놓인 채 한 손에 북채를 돌리고 있으면서 쿨한 표정으로 카메라를 직시하고 있다. 사진40에서는 가슴까지 올린 망사 상의와 치마를 입은 여자는 쾌판을 치고 있는 포즈를 취하면서 건방진 표정으로 아래로 카메라를 보고 있는 모습이다. 사진41은 모델이 한 손에 검을 잡고 다리를 높이 차는 옆모습을 담았다. 검정 코트와 바지는 검무를 하는 자가 흔히 입은 옷을 연상시켰으나, 한 손목에서 길게 떨어져 있는 팔찌와 반짝거리는 기화귀걸이는 패션의 멋을 내는 아이템으로 눈길을 잡아준 것이다. 사람들에게 전통 풍속 예술이라고 하면 항상 나이든 예술가가 떠오르는 만큼 현대 최신 트렌드나 활기찬 젊은 세대와 거리 멀다고 여겨진 것이다. 그러나 이 컬렉션은 젊은 패션 스타로 전통 풍속 예술에 대한 재해석을 통해서 사회 문화의 발전에 따라 전통이 품은 새로운 가능성을 보여주고 이에 대한 사람들의 관심과 주목을 선도하는 것이다.

중국 전통 복식은 사 천년 동안 중원(中原) 화하민족 거주지에서 발전해 온 한민족 복식과 각 소속민족 복식을 포함한 복식 체계이다. 의의 의식주행 4가지 인간 생활의 기본 요소에서 신분과 지위를 가장 잘 나타내는 것임으로써 중국 고대 예법과 밀접한 관계를 갖고 있으며 전통 철학 사상과 윤리 도덕을 담아낸 것이라고 간주된다. 화란 복장지미이며, 하란 예의지대(中国有服装之美,谓之华,有礼仪之大,故称夏)이라는 말이 있듯이, 화하민족의 복식은 화려하면서도 예의 규칙을 담은 것을 알 수 있다. 한족 전통복식은 패쇄적이고 느슨한 형태에 어깨를 지점으로 하여 신체 곡선을 강조하지 않으면서 색채의 조화와 원단의 부드러움을 중요시하는 원칙 아래서 각 시대의 변화와 특색을 융합하여 발전해 온 것이다(Li Yuting, 2007). 소속민족 전통 복식은 선명한 색채 조합과 다양한 디자인을 갖고 있으며 거주 환경과 생활 습관과 밀접한 관련성을 갖고 있는 것이다. 예를 들어 사막 지역에서 거주한 유목민족들은 큰 일교차와 거친 바람을 막기 위해서 탈부착이 편리한 형태나 보온성이 뛰어난 동물 피모로 만든 옷을 선호한다. 중국 전통복식은 과장지학(夸张之谐), 오색지연(五色之艳), 허구우의지미(虚拟寓意之美) 등 특징으로 구성된 미학체계를 갖춘다(Zhang Ximiao, 2009). 고대 중국에서 자연을 숭상하며 만물 다 영혼을 가진다고 믿는다. 과장지학이란 복식에 있어 자연에서 인간보다 강대한 존재를 과장한 형태로 부호화하여 옷을 장식하는 문양으로 만든 것이다. 이것은 유희적으로 자연 만물에 대한 경외를 전달한 것이었으며 삶에 대한 낙천적 태도를 나타낸다. 오색지연은 금, 목, 수, 화, 토 오행과 상응하는 난, 백, 홍, 녹, 황 오색으로 천, 지, 인을 비롯한 우주에서의 모든 존재를 묘사한 것이다. 허구우의지미란 실제 존재하지 않는 허구적 이미지의 사용을 통해서 삶에 대한 기원을 의복에 담은 것이었으며 용(龙), 봉(凤), 서수(瑞兽) 등 신수(神兽)의 사용은 흔한 것이었다. 전통 복식 요소를 활용한 패션사진 10점에서 전통 복식의 형태적 요소나 심미 의식을 활용하여 현대 패션과 결합하여 중국풍인 스타일을 선보인 것이다.

사진42, 42, 43은 전통 한족 복식의 형태적 구성 요소와 특징을 융합

한 스타일링을 보여준 사진이다. 사진42는 한복에서 끈의 사용과 상의하상(上衣下裳)의 구성 특징을 현대 패션에서의 활용을 묘사하였다. 한복의 의상 옷을 고정시키는 데 단추를 대신해 끈을 사용하여 색상과 매듭을 묶는 방법의 변화로 장식 효과를 내는 것이다(He Yisha, 2016). 사진에서 모델의 허리에 벨트를 사용하지 않고 치마의 색상에 맞춰서 검정 끈으로 상의와 치마의 연결 부분을 고정시키는 것이다. 끝 부분에 달린 술 장식은 모델의 점프에 날려서 화면에 생동감을 주입하였다. 상의하상이란 상의와 치마의 조합을 가리키는 한복의 가장 기본적인 구성이다. 독립된 상의와 치마를 꿰매어 원피스로 만드는 심의제(深衣制)와 분리된 상의와 치마로 구성된 투피스 두 개 종류가 포함된 것인데(He Yisha, 2016), 사진42에서 재킷과 치마로 한복의 투피스 형태를 선보였다. 사진43은 고대 갑옷에서 영감을 받아 가죽과 메탈 장식의 사용을 통해서 매니시 스타일의 룩을 보여주었다. 민소매 상의에 메탈 자료로 만든 칼라 장식이 달렸으며, 가죽 치마에 메탈 소재인 작은 사각형 장식이 허리 부분과 치맛자락에 나란히 붙어 있어 갑옷을 연상시키는 디자인을 보여준 것이다. 한편 사진44는 치과우(旗袍) 형태인 드레스로 스타일링해서 신체 곡선을 돋보이는 바디컨셔스 디자인으로 매우 여성스러운 이미지를 만들었다. 이 3점의 사진에서 전통 복식의 형태 요소를 활용했으나 사진42에서의 샌들, 사진43에서의 무릎까지 올라온 가죽 부츠, 사진44에서 치과우의 옆트임을 대신한 드레스 뒷면에 위치한 트임 그리고 과감한 서양 얼굴의 사용은 현대 패션의 혁신적인 특성을 나타내었다.

한편 사진45는 전통 복식의 심미 의식에서 영감을 받아서 디자인한 스타일을 보여줌으로써 가치관 차원에서 전통과 현대의 부딪침을 표현한 것이다. 여기서 작가는 전통 선(禪)의 사상, 즉 가만한 상태(靜)를 바탕으로 한 지혜를 추구하는 방법론 체계에 대해서 현대 패션의 시각에서 이해하고 순수한 색채와 유창한 선의 상용을 통해서 접근한 것이다. 사진45에서 모델이 입은 드레스는 상아색 비단 원단에 주름을 내어 마치 거울 같은 호수에 생긴 잔잔한 파문이다. 비단과 주름으로 생긴 광택의 변화는 드레스를 유동적인 사진 한 폭으로 만들어 함축적인 아름다움을

연출한 것이다.

또한 사진46과 46은 중국 북방 소속 민족의 전통복식 요소를 활용하여 유목민족의 거주지인 사막에서 현대 여성의 자유분방한 이미지를 표현한 것이다. 사진46은 사막에서 낙타에 기대어 휴식을 취하는 소녀를 담았다. 인물의 착장은 소속민족에게 추위를 막기 위해 널리 쓰이는 두건과 두꺼운 캐시미어 민소매와 두루마기의 형태를 바탕으로 하여 현대적 재단과 스타일링으로 변형시켜 다리의 노출과 과장한 리본 장식으로 여성스러운미를 나타낸 것이다. 사진47은 뛰고 있는 소녀에 초점을 맞춰 클로즈업하여 전체적으로 핑크색인 착장과 활기찬 동작으로 소녀의 자유로운 영혼을 표현하였다. 자수 코트에 여우털 목도리로 장식하여 날리는 브레이드 머리와 더불어 유목민족이 흉악한 자연환경과 싸우는 분방한 이미지를 연상시킨다. 이 컬렉션은 블루, 핑크 등 선명한 색상과 같이 리본 등 여성스러운 요소를 소속민족 복식 요소와 결합시켜 전통적 여성 이미지와 달리 현대 사회에서 여성스러운 면을 갖고 있으면서도 자유롭고 완강한 신여성의 이미지를 나타낸 것이다.

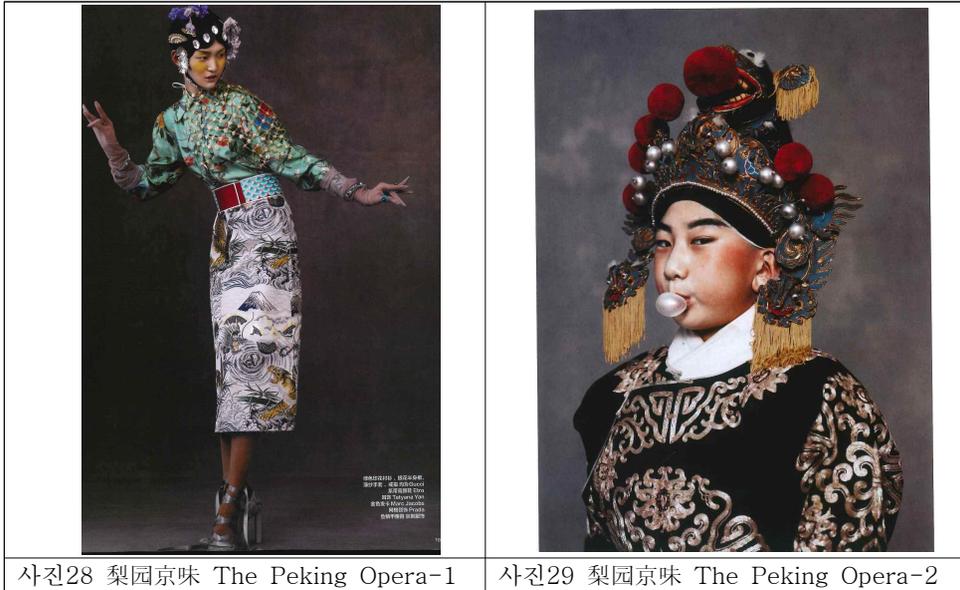

사진30 梨园京味 The Peking Opera-3

사진31 梨园京味 The Peking Opera-4

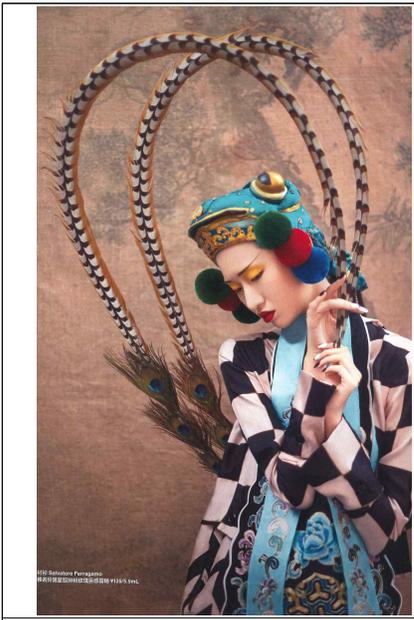

사진32 戏 Dramatic Charm-1

사진33 戏 Dramatic Charm-2

사진34 戏 Dramatic Charm-3

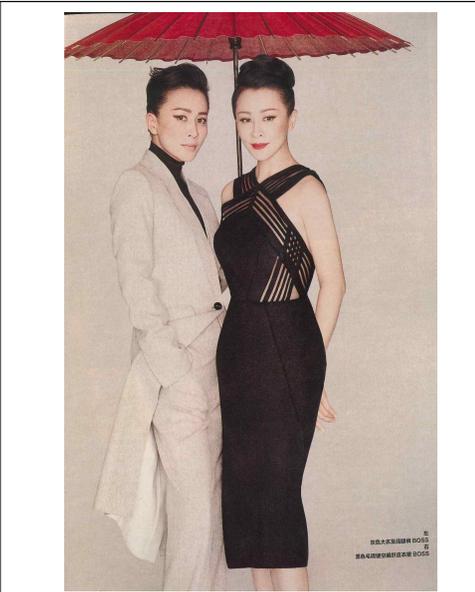

사진35 一代嘉玲

사진36 风林大山

사진37 范冰冰-“爱里的心”——我做的是零成本慈善

사진38 白百合, 时间会告诉你真想

사진39 Life on Stage 把式-1

사진40 Life on Stage 把式-2

사진41 Life on Stage 把式-3

사진42 东方意象 New Orient-1

사진43 东方意象 New Orient-2

사진44 东方意象 New Orient-3

사진45 东方意象 New Orient-4

제3절 주제

고찰한 패션사진에서 중국 전통 예술 장르인 서예, 무술, 가장 중요한 명절인 춘절 그리고 전통 국가색이라고 여겨진 빨강을 주제로 하여 반어적, 함축적, 초현실적으로 해석하였다. 본 절에서 사진의 주제에 대해서 분석하여 주제로 활용된 전통문화 요소가 어떻게 활용되고 있는지를 고찰하였다. 작가는 전통문화를 주제로 하여 그 문화 양식이 가진 고유의 틀과 관습에서 벗어나 기존의 형식과 거리를 두고 상상력과 현대 사회에 대한 이해를 가지고 새로운 질서를 만듦으로써 전통문화 양식의 참신한 모습을 추구하는 데 노력하였다. 이렇게 기존 정해진 형식에서 벗어나 새로운 구조를 추구함으로써 탈정형적 표현을 보여준 것이다.

중국 전통 서예는 한자를 쓰는 예술이며 동아시아 각 나라 서예 중의 대표자이다. 한자에 의존한 예술이나 한자를 모르는 사람에게도 서예를 감상할 수 있다는 점에서 봤을 때 매우 독특한 시각 예술이라고 할 수 있다. 중국 서예는 삼절(三絶)의 하나로서 전통문화에서 매우 중요한

지위를 차지하고 있다. 청나라 문학가 유희재(柳溪在)에 따르면 서예는 서예를 하는 자의 학문, 재능, 포부를 닮은 것이다. 학자의 서예가 온화하고 영웅의 서예가 강의하며 독행자의 서예가 깔끔하고 재자의 서예가 수려하다. 이러한 측면에서 서예는 서예를 하는 자의 내면세계의 외재적 표현이라고 볼 수 있으며 이를 통해서 내면적 성정을 알 수 있을 것이다. 중국 현대 작가 야수산(叶秀山)(1987)은 우리가 어렸을 때부터 글자를 열심히 잘 써라는 가르침을 듣고 글자를 잘 쓰느라 많이 노력해 왔으니까 서예가가 아니더라도 서예자라고 할 수 있다고 한 것처럼, 다른 전통 예술 장르와 달리 서예는 모든 중국인과 연관되어 있다고 할 수 있으며 전공자가 아니라도 서예 훈련을 받은 적 있었을 것이다. 수 천 년 역사를 지닌 서예는 시대의 변화에 따라 발전해 왔으나 핵심적 심미가치를 유지해 왔다. 즉 형태는 신운을 전달하는 매개체이며 신운을 가장 중요시하는 것, 독특한 개인적인 창작, 적당히 우둔해야 한 것(神采为上,有法有“我”,大巧若拙)이다(Du Yutong, 2017). 노신에 따르면 서예는 3가지 미를 가지고 있는데, 마음으로 느끼는 의미의 미, 귀로 듣는 소리의 미, 그리고 눈으로 보는 형태의 미이다(Wang Chunxia, 2010).

서예를 활용한 컬렉션 사진 총 5점은 笔墨见心(Ink Reveals Inside)라는 제목으로 글자는 하나 씩 변화가 내재하며 마음을 밝힌다는 주제를 가지고 제작된 사진이다. 사진48에서 변형된 서예사진으로 허리와 손목 부분이 장식된 흰 셔츠를 입은 모델은 커다란 화폭 위에 서 있다. 삐뚤어지게 서 있는 모델은 마치 금방 무너질 듯이 의기소침한 표정을 보이고 있는 것이다. 또한 사진49는 검정 줄무늬 상하의 셔츠를 입은 모델은 화폭 위에 누워 있으며 멍하듯 어딘가를 향해 바라보고 있는 모양이다. 이 두 사진에서 모델의 착장뿐만 아니라 화면 전체가 흑백으로 처리되어 있어 마치 검정 잉크로 흰 색 선지¹⁴⁾ 위에 한 서예 사진 한 폭이다. 서예에 있어 검정 잉크의 사용은 매우 중요한 것이며 농담고윤(浓淡枯润)¹⁵⁾의 변화를 내어 의경의 미를 조성한 것이다. 뿐만

14) 宣纸, 안후이(安徽)성의 쉬안청(宣城)시 징(泾)현에서 생산되는 서화용 고급 종이

15) 잉크의 사용으로 짙음과 옅음, 마름과 윤기의 변화를 내는 것

아니라 흑과 백의 조합은 <周易(주역)>의 핵심 가치관을 상징하는 태극도안의 구성 요소로서 중국 고대 철학에서 천과 지, 음과 양, 유와 무, 허와 실, 정과 반 이항대립의 관계로 우주 본연에 대한 이해를 담은 것이다(Wang Chunxia, 2010). 즉 흑과 백의 조합은 가장 간단하면서도 우주의 근본적 정연한 질서를 나타낸 것이다. 그러나 이 사진에서 흑과 백으로 정연한 화면을 보인 것이 아니라 함부로 뿌린 잉크의 흔적으로 짝 차 있다. 특히 사진25는 마치 피로 덮은 살인 현장을 연상시키는 만큼 극단적으로 혼란스럽고 무서운 분위기를 연출하고 있다. 사진50에서 정면으로 카메라로 향하는 모델은 오른쪽 손에 붓을 잡으면서 서예를 하고 있는 자세를 보이고 있으나, 붓으로 한 것은 글자가 아니라 흰 색 바닥 위에 남겨진 뿌린 잉크의 흑적이다. 우리의 머리에 배어 있는 서예의 이미지는 매우 정연하고 반듯한 것이다. 그러나 이 사진에서 모델 착장의 무늬, 모델의 포즈와 표정, 배경 등 요소의 구성에 있어 서예 본래의 모습을 해체시키고 함부로 재조립하여 만든 혼돈 상태를 보여준 것이다. 중국에서 서예를 하는 것은 주변에서 아무리 큰 바람이 불고 있더라도 자신이 흔들리지 않다는 정력(定力)이 요구된다고 하며, 서예를 굳건한 의지력의 상징이라고 간주된다. 서예가 마음을 조명한다는 제목이 보여 지듯이 이 사진은 서예를 주제로 하여 반듯하고 정돈된 이미지와 상반된 화면을 만듦으로써 번잡한 물질세계에서 살고 있는 현대인이 욕망에 시달려 있고 침착하지 못하는 혼란스러운 마음 상태를 표현하고 있다.

중국 전통 무술은 동작과 기술은 실생활에서 유래되었으나, 형태적인 구속에서 벗어나 신운의 전달을 추구하는 예술화된 것이다(似像非像, 离形得意, 意真神似)(Wu Song & Wang Gang & Zhang Junxian, 2012). 무술의 수행에 있어 내재적 정신력 즉 인내심, 통찰력, 의지력 등 요구될 뿐만 아니라 무술 공부는 도덕부터 배우는 것이며 힘보다 도덕을 숭상한다는 말(习武先习德, 尚德不尚力)이 있듯이 유가 문화를 바탕으로 형성된 무술 문화는 도덕의 수행을 매우 중요시하며 엄격한 도덕 기준으로 무술을 하는 자의 언행에 규정함으로써 무술이라는 방법을 통해서 도덕

의 대한 궁극적인 추구를 이루고자 한 것이다. 무술 훈련에 있어 생존, 생활, 생명 3개 차원의 목표를 추구한다. 가장 기본적인 생존은 공격과 방어 기술에 대한 공부를 통해서 자기방어를 이룬 것이다. 생활은 통찰력과 사고력 등을 통해서 위험 앞에서 전략적으로 문제를 해결하는 능력이다. 마지막 생명은 고통과 어려움을 견디는 의지력과 도전을 직면하는 용기를 키우는 차원이다(Tang Shaojun, 2015). 무술에 있어 특정한 복장이 있으며 대칭 구조, 매듭단추(盤扣), 자수 장식, 두른 가두리(滾边), 벤트 요소의 사용은 두드러진 특징으로 집을 수 있다(Niu Xiaoben, 2010).

전통 무술을 주제로 한 사진 컬렉션 江湖人物志는 무술 고수들의 이야기를 알려준 사진이다. 20세기 70년대부터 영화배우로 활동하기 시작하고 수 십 년 동안 홍콩 무술 영화와 같이 발전해 온 원추(元秋), 원화(元华), 원보(元宝)는 코미디, 스릴러 등 여러 요소를 융합한 홍콩 무술 영화의 형성과 전 세계적으로 알려지고 빛나는 데 기여한 선구주자이다. 이 컬렉션은 무술에 관한 주제를 가지고 있으나, 표현 방식에 있어 전투 포즈를 취하거나 싸우는 장면을 찍는 것을 대신해 모델들이 여유 있게 앉아 있거나 서 있는 모습을 담은 것이다. 사진51에서 여배우 원추는 어린 호랑이 하나를 안고 담배를 피우면서 앉아 있는 모양은 보인다. 수많은 영화 캐릭터를 출연했던 Yuan Qiu는 최근에 맡았던 가장 널리 알려진 역할은 영화 <功夫(Kungfu)>에서의 기센 여자 임대 주(包租婆) 역이다. 이 사진에서 원추는 영화에서 고대기를 잔뜩 붙인 머리와 담배를 꼬나 물고 있는 분장과 같이 건만한 표정으로 엿볼 수 있는 기센 이미지를 그대로 재현하고 있다. 적과 싸우고 있는 모습이 아니지만 흉악한 호랑이를 순종한 애완동물로 만든 디테일을 통해서 주인공의 예사롭지 않은 내력을 엿볼 수 있다. 사진52에서 배우 원화는 한 손은 담 하나를 품에 안고 한 손은 상의 주머니에 넣은 채 엄숙한 표정으로 카메라를 보고 있다. 사진53에서 선글라스를 낀 원보는 아무 동작이나 표정 없이 카메라를 향하고 있으나, 바람에 날리는 머릿결과 한쪽 어깨에 있는 도마뱀으로 예사롭지 않은 카리스마를 뽐내고 있다. 사진52와 52에서 주인공은

용과 상운 자수 무늬로 장식된 당장(唐装) 상의를 입었는데, 옷의 동그란 칼라, 대칭적 구조, 매듭단추 등 구성 요소로 무술 복장을 연상시킨 것이다. 사진 제목 江湖人物志는 3명 배우가 얻은 높은 성취와 품격에 대한 칭송을 밝혔으나 주제를 표현하는 데 주인공이 갖춘 능통한 무술 능력을 보여주느라 흔히 무술을 직접 재현하는 것이 아니라 호랑이, 도마뱀, 표정, 복장 등 디테일로 암시하고 보는 자에게 스스로 추측하는 공간을 남겨준 것이다. 이러한 표현 방식은 마치 전통 회화에서의 여백 기법과 같이 전통 미학에서 중요시하는 은근함과 완곡함의 예술적 지경을 이루고자 한 것이다.

한편 중국의 춘절은 4000년 전부터 유래되었으며, 매해 음력 12월 하순부터 다음 해 1월 19일 원소절(元宵节)까지 이어지는 신년을 맞이하는 전통 명절이다. 중국에서 가장 중요한 명절이라고 간주된 춘절은 한 해 동안 고향을 떠나서 노고를 해온 사람들이 집으로 돌아가 가족과 한 자리에 모여 다양한 풍속 활동을 즐기면서 새해를 맞이하는 것이다. 중국에서 춘절 풍속은 지역과 민족에 따라 다르지만 기본적으로 기사, 기복, 년야밥(年夜饭)¹⁶⁾ 등 활동으로 이루어져 있다(Zhangbing, 2015). 춘절은 중국인에게 한 해 동안 쌓인 스트레스를 풀면서 미래에 대해 기원하는 시간 뿐더러 가족들 간에 서로 감정을 표하는 연결거리로서 중국인의 정신적 지주라고 볼 수 있다. 춘절에 있어 고대로부터 이어받은 옛날 습관들이 많으며 현대에 들어 새롭게 생긴 활동도 있다. 즉 음력 12월 31일 밤에 온 가족과 같이 춘절연회만회(春节联欢晚会)라는 공연을 시청하는 것이다. 중국중앙방송(中国中央电视台)에서 제작되어 방송된 춘절연회만회(春节联欢晚会)는 1983년부터 시작되었으며, 매해 음력 12월 31일 밤에 방송되는 텔레비전 종합 방송이다. 이 방송은 중국에서 시청률이 가장 높은 방송이며 전 세계에서 관람자 수 가장 많은 방송으로 기네스 세계 기록에서 인정받기도 하였다. 온 가족과 같이 이 방송을 시청하는 것은 중국인에게 설날에 빠질 수 없는 습관이 된 만큼 춘절연회만회(春节联欢晚会)는 춘절과 가족애를 상징하기도 한다.

16) 음력 12월 31일 밤에 가족들이 모여서 풍성한 한 끼를 먹으면서 새해를 맞이하는 풍속

Spring Festival 难忘今宵라는 컬렉션 사진 총 6점은 춘절이라는 문화 현상의 범주에서 춘절연환만회라는 주제를 통해서 패션을 선보인 것이다. 제목 중의 难忘今宵는 잊지 못할 오늘 밤이라는 뜻을 가지고 있으며 춘절연환만회에서 새해 00:00의 종소리가 울리면 꼭 선보이는 노래 무대의 이름으로 이 공연에 관한 주제를 밝힌 것이다. 6점의 사진은 다양한 오브제의 구성과 선명한 색채의 사용을 통해서 새해에 열리게 된 시간 율동을 통해 미래에서 우주선을 타고 온 소년이 춘절만회의 무대에서 여러 가지 패션을 선보이고 즐기는 스토리를 묘사한 것이다. 사진54에서 붉은 빛이 쏟아지는 무대에서 중국중앙방송의 로고인 CCTV 네온 간판, 전통 사자춤 공연에서 사용된 사자 도구, 화려한 세팅과 조명으로 춘절만회의 무대를 구성한 것이다. 무대의 좌우 양측에 각각 현수막 하나가 걸려 있는데, 좌측은 '声皆精粹'이고 우측은 '穿梭春晚大杂烩'라는 구절이 적혀 있다. 좌측 문장의 가려진 부분을 알 수 없으나, 보인 声皆精粹를 통해서 공연에서 선보인 무대들이 매우 재미있다는 뜻을 추측할 수 있으며, 우측은 노래 무용 잡기 등 다양한 무대를 선보인 춘절만회를 즐긴다고 뜻한다. 화면 좌측 무대 앞에서 빛나는 비닐 소재로 만든 우주복 드레스를 입은 소녀가 우주선을 운전하고 무대를 지나가고 있는 모양이다. 우주선 주변에 구름들이 떠 있는데, 이 구름은 중국 전통에서 상서러움을 뜻하는 상운이라는 전통 문양으로 표현되어 있다. 상운은 선인들이 타는 구름이라는 상징성으로 봤을 때 이 소녀는 미래에서 오고 예사롭지 않다는 신분을 추측할 수 있다. 사진55는 소녀가 우주선에서 내리고 무대에 올라가서 전통 복을 치고 있다는 모습을 보인 것이다. 입은 금색 드레스와 벨트는 색상과 형태적으로 중국 고대 한복(汉服)을 연상시키는 것이다. 한편 무릎 위까지 올라온 하이힐 부츠와 짧은 반바지는 강력한 현대적인 느낌을 연출한 것이다. 그러나 장면과 동작의 교체에도 불구하고 소녀는 한결같은 무표정을 보이고 있으며 아무 감정도 느끼지 못하는 로봇을 연상시키는 것이다. 이 사진 시리즈는 춘절의 여러 가지 상징적 오브제를 미래주의 적인 요소와 결합하여 과장한 초현실적인 환면을 만듦으로써, 미래 인간은 우주선을 타고 시간을 거슬러 34년 동안 빠짐없

이 방송되고 중국인의 사랑을 받고 있는 춘절연환만화와 만나게 된다는 수상한 스토리를 만들었다. 최근에 들어 핸드폰 등 전자 기기와 인터넷 기술의 발달로 인해 설날 때 가족과 같이 이 방송을 시청하는 사람은 크게 줄어들고 있는 추세이며, 현대인이 가족에 대한 무관심에 대한 논란을 일으키고 있다. 사진작가는 이 사진을 통해서 우주선을 타고 다니는 테크놀로지가 발달된 미래가 오더라도 매해 가장 중요한 밤을 잊지 말고, 가족에 대한 사랑과 전통을 지키자는 메시지를 전달하고 있다.

중국인의 몸에 스며든 빨강은 현대에 와서 중화민족과 문화의 상징으로서 여러 분야에서 다양하게 해석되고 있다. 감독 장예모(张艺谋)의 명작 <红高粱(붉은 수수밭)>에서 빨강에 대한 압도적인 사용은 전형적인 예로 들 수 있다. 이 영화는 빨강과 노랑만으로 구성되어 있으나 빨강에 대한 과감한 발묵적(泼墨)¹⁷⁾ 표현은 중국 전통문화에 대한 직설적 전달을 통해서 높은 예술 경치에 도달한 것이다. 영화에서 수수밭뿐만 아니라, 할머니의 혼례 두건, 가마, 신발, 창문에 붙어 있는 전지, 그릇에 담은 수수밭 술 그리고 마지막에 절정을 이룬 장면은 빨강의 과감한 사용으로 주인공의 강력한 감정을 전달해준 것이다. 또한 2008년 베이징 올림픽에서 사용된 중국인(中国印) 휘장부터 햇불 도안, 전시대, 선수 복장까지 한결같이 빨강은 사용된 것이었다(Wu Hao, 2009). 중국에서 빨강에 대한 숭배는 유가의 철학 사상에서 근원을 찾을 수 있다. 고대에 황(黄), 청(青), 적(赤), 백(白), 흑(黑)은 5가지 정색이라고 간주되어 존비귀천(尊卑贵贱)의 의미를 부여하게 된 것이다. 이에 관해서 공자는 비천한 보라색이 존귀한 정통인 빨강의 지위를 빼앗은 것은 예를 어긋난 것(恶紫之夺朱也, 恶郑声之乱雅乐也)이라고 한 바 있다. 따라 유가의 관점에서 색채의 미는 미덕을 유도하는 데에 있기에 정통 색을 사용한 것은 미덕이라고 간주된다(Miao Guangna, 2008). 이러한 상징성을 갖춘 빨강은 물리적인 시각 자극 효과와 심리적인 흥분시키는 효과와 더불어 중국 현대 예술에서 널리 쓰이게 되면서 다각적으로 해석되고 있다.

---

17) 고전 산수화에서 먹물이 번지어 퍼지게 하는 기법이다. 이것은 작가의 심정과 감동을 화면에 쏟아 붓는 듯한 자유분방한 표현으로 골법용필(骨法用笔)과 완전히 다른 조방(粗放)한 화법이라고도 할 수 있다.

한편 고찰된 사진 중에서 전통 빨강 요소를 주제로 활용한 컬렉션 中国脸新红妆은 현재 국제 패션 무대에서 주목을 받고 떠오르는 중국 현대 패션을 대표하는 중국 모델들을 모아서 새로운 의미를 부여하게 된 빨강을 표현한 것이다. 섹시하고 고전적이며, 눈에 띄면서도 과장하지 않은 빨강은 긍정적 에너지를 전달하는 데 가장 효과적인 색상이라고 간주된다. 사진56은 빨강 배경 앞에 빨강 망사 뒤에 모여 있는 5명의 모델들의 누드인 상체와 얼굴 부분에 초점이 맞춰져 있으나, 과감한 노출에 모델들이 불안하거나 부끄러워한 것이 하나도 없으며 자신 있는 눈빛으로 카메라를 직시하고 있는 모습을 담았다. 빨강 립스틱과 손톱으로 비단과 같이 매끈한 피부를 부각시키며, 맨 왼쪽에 위치한 모델은 올려 있는 두 팔로 볼륨 있는 가슴 라인을 강조한 것이다. 사진57에서 등을 서로 맞대어 카메라를 향하고 있는 2명 모델은 각자 빨강이고 아무 도안이나 무늬 없는 부채 2개를 잡으면서 팔을 가슴까지 올려 누드인 상체를 장식한 것이다. 이 컬렉션 2점의 사진에서 발목의 방식으로 사용된 빨강은 독점적인 표현 요소로 모델과 일체가 되어 주제를 나타낸 것이다. 근대에 들어 사상해방의 역사적 전환점에 나서게 된 중국 문학가 주작인은 성의 해방에 대해서 쓸데없는 구속과 희생의 제거는 문명의 상징이며 이에 관해서 성 도덕의 해방 정도는 가장 중요한 기준이라고(주작인, 2002) 한 바와 같이, 사회 전반적인 근대화 발전과 더불어 성의 해방은 거부할 수 없는 필연이며 과학적인 태도로 성을 보는 시각과 전통적으로 여성에 대한 성적인 구속에서 벗어난다는 것은 요구된 것이다(Duan Wei, 2007). 선명한 빨강이 압도적으로 차지한 화면에서 전통에서 여성의 신체 노출에 대한 금기를 과감하게 파괴하고 직설적으로 묘사하는 방식으로 현대에 여성 신체에 대한 긍정적 수용을 나타낸 것이다. 이 사진은 긍정적 이미지를 상징하는 빨강으로 여성 신체의 미를 묘사하고 과시함으로써 전통 고정관념의 구속에서 여성을 해방시키고 신체적과 정신적 자유를 추구하라는 현대 페미니즘 사조를 표방한 것이다.

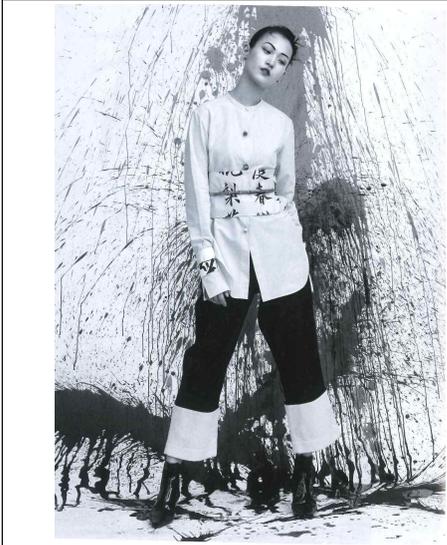

사진48 笔墨见心 Ink Reveals Inside-1

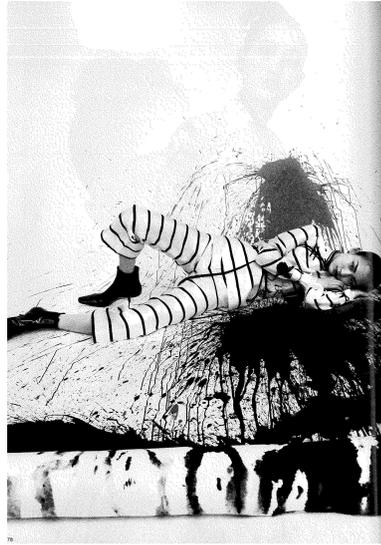

사진49 笔墨见心 Ink Reveals Inside-2

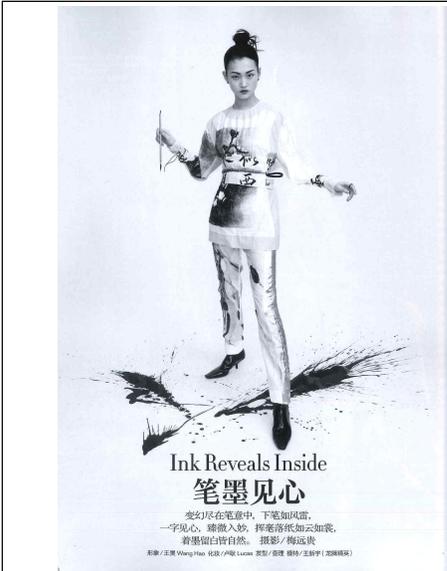

사진50 笔墨见心 Ink Reveals Inside-3

사진51 江湖人物志-1

사진32 江湖人物志-2

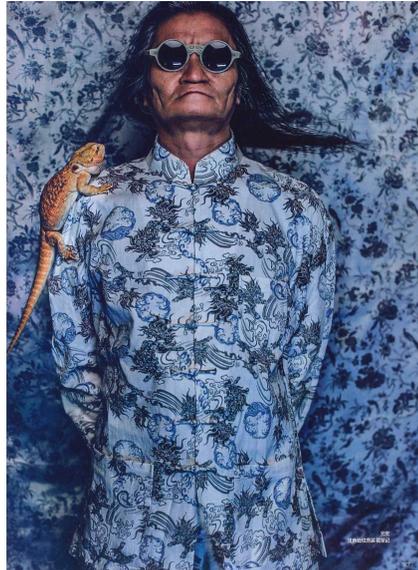

사진33 江湖人物志-3

사진54 Spring Festival 难忘今宵-1

사진55 Spring Festival 难忘今宵-2

사진56 中国脸新红妆-1

사진57 中国脸新红妆-2

위의 분석을 종합하고 정리하여 아래 표3과 같다.

	사진	시각적 요소	언어적 요소	주요 내용
배경		<ul style="list-style-type: none"> - 정자 - 널브러져 있는 자세 - 기운이 없는 표정 	<ul style="list-style-type: none"> - China Now - 北京瘫 	베이징탄이라는 유행어를 주제로 하여 현대인들이 의기소침하고 의욕 없는 사회 현상
		<ul style="list-style-type: none"> - 사합원 - 새장 - 바닥에 앉아 있음 - 바른 착장 	<ul style="list-style-type: none"> - 盛夏光年 - Chic Summer 	도심에 있는 사합원은 도시의 소란스러움과 분주함을 차단하여 하나의 고유한 공간 조성
		<ul style="list-style-type: none"> - 천안문 - 복고풍 패션 	<ul style="list-style-type: none"> - 摇摆东方风情 - Oriental Swing 	60년대의 패션을 중국풍의 배경에서 재해석함
		<ul style="list-style-type: none"> - 고대 성벽 - 정면 직시 	<ul style="list-style-type: none"> - 跟着妈咪赶时髦 - Icon Mama 	어머니 역할을 하면서 최신 유행을 쫓고 가장 자신 있는 자기를 찾는 패션 아이콘
		<ul style="list-style-type: none"> - 전통적 인테리어 - 서양 모델과 친목한 화교 사장 	<ul style="list-style-type: none"> - 中餐馆之夜 - Love fausto puglisi 	미국에 있는 중화요리점에서 화교 사장은 모델들과 같이 파티를 즐기는 이야

		<ul style="list-style-type: none"> - 서양 요소를 섞인 진열품 	<p>(친구 간의 인사말 + 브랜드 이름)</p>	<p>기</p>
		<ul style="list-style-type: none"> - 나무로 지어진 집 - 자연과 상통함 - 유연한(悠然) 부부 	<ul style="list-style-type: none"> - 真爱至诚 大道至简 	<p>수십 년의 감독과 배우 생활을 해온 주인공은 이제 총욕부량의 태연한 태도로 생활의 모든 것을 직면할 수 있는 이야기</p>
		<ul style="list-style-type: none"> - 청나라 고택 - 해매는 여자 	<ul style="list-style-type: none"> - 古宅穿越 	<p>현대인은 고대로 돌아가 고택에서 헤매다가 새로운 자기와 만나게 된 이야기</p>
		<ul style="list-style-type: none"> - 전통 의자 - 장난치는 여는 	<ul style="list-style-type: none"> - 爱让人无所畏惧 	<p>항상 기세고 일벌레라는 이미지로 나타났던 Fan Bingbing의 평범한 여자의 일면</p>
		<ul style="list-style-type: none"> - 전지 - 스타일링 없고 얼 굴만 강조 	<ul style="list-style-type: none"> - 魔幻兽影 	<p>배우 오연조(吴彦祖)가 출연한 미국 영화 <워크래프트: 전쟁의 서막>에서 영감을 받은 환상적 이야기</p>
		<ul style="list-style-type: none"> - 깔끔한 현대적 인테리어 - 우아한 직장 여성 - 전통 음식 	<ul style="list-style-type: none"> - 生活比戏 精彩多了 	<p>실생활에서 대인접물하는데 매력이 넘치는 배우 조위(赵薇)</p>
<p>스타일링</p>		<ul style="list-style-type: none"> - 경극 복장 아이템 - 경극 머리장식 - 경극 포즈 - 껌, 깃털 등 유희적 표현 요소 - 망사, 하이힐 등 패션 아이템 	<ul style="list-style-type: none"> - 梨园京味 The Peking Opera 	<p>시간과 공간이 교체하여 경극 무대에서 전통의 멋은 현대 패션과 만나게 됨</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - 경극 복장 아이템 - 경극 머리장식 - 여성스러운 포즈 - 꽃, 유지산 등 여성성의 상징물 	<ul style="list-style-type: none"> - 戏 - Dramatic Charm 	<p>예술의 보물이자 수 세기의 찬란한 역사를 담은 희곡은 현대 패션과 만난 이야기</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - 유지산 - 크로스 드레싱 - 양성 공존 	<ul style="list-style-type: none"> - 一代嘉玲 	<p>배우 유가령이 가진 기세고 온화하며 안정하고 귀엽다는 수 천 종의 다양한 매력</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - 다양한 아이템의 해체와 조합 - 기괴한 포즈 	<ul style="list-style-type: none"> - 枫林大山 	<p>고정관념과 규칙에 저항하고 최신 유행을 쫓아다니는 젊은이의 세계</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - 자수 바디 컨서스 드레스 - 몸매 라인 강조 - 직시 	<ul style="list-style-type: none"> - 范冰冰 - “爱里的心”—我做的是零成本慈善 	<p>아이를 위해 묵묵히 자선 프로젝트를 하고 분주하는 판빙빙</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - 타투 남자 - 기센 여자 - Woman Power 	<ul style="list-style-type: none"> - 白百合, 时间会告诉你真相 	<p>배우 백백합(白百合)에게 상처와 커리어의 성공은 고통이자 성장의 원동력이기도 함</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - 전통 패관 - 젊은 패션 스타 - 도도한 표정 	<ul style="list-style-type: none"> - 把式 - Life on Stage 	<p>전통 풍속 예술은 최신 유행을 이끄는 젊은 패션 스타와 만나게 된 이야기</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - 전통 한족 복식 구 	<ul style="list-style-type: none"> - 东方意象 	<p>중국의 전통 복식 요소를</p>

		<p>조, 아이템과 심미 의식</p> <ul style="list-style-type: none"> - 현대적 재단과 스타일링 - 서양 모델 	<p>New Orient</p> <ul style="list-style-type: none"> - 灵动禅意 - 旗袍灵感 	<p>활용한 패션으로 선보인 신비로운 동양의 매력</p>
		<ul style="list-style-type: none"> - 사막 - 전통 소속민족 복식 아이템 - 선명한 색채 - 역동적 포즈 	<p>- 踏漠粉彩 Mystical Sands</p>	<p>소속민족 거주지인 사막에서 낭만적이면서도 자유분방한 소녀와의 만남</p>
		<ul style="list-style-type: none"> - 서예 장식 - 뿌려진 잉크 - 흑백 - 혼돈인 화면 - 빼놓아진 자세 	<p>- 笔墨见心 Ink Reveals Inside</p>	<p>서예는 마음을 밝힌다.</p>
주제		<ul style="list-style-type: none"> - 무술 복장 - 호랑이, 도마뱀 등 흉악한 야수 - 도도한 표정 	<p>- 江湖人物志</p>	<p>홍콩 무술 영화를 이끌어 온 선두주자들의 이야기</p>
		<ul style="list-style-type: none"> - 춘만의 무대 - 춘절 상징물 - 미래소녀 - 우주선 	<p>- Spring Festival 难忘今宵 - 声皆精粹 - 穿梭春晚大杂烩</p>	<p>새해에 열린 시간 워홀을 통해서 미래에서 우주선을 타고 온 소녀는 춘만 공연을 즐기는 이야기</p>
		<ul style="list-style-type: none"> - 빨강 - 누드 - 자신 있는 표정 	<p>- 中国脸 新红妆</p>	<p>떠오르는 중국 모델들을 모아서 새로운 의미를 부여하게 된 빨강을 해석함</p>

표3 사진 형식적 요소 및 주제 분석 결과

제 4 장 중국 전통문화 요소를 활용한 현대 패션사진 이미지의 상징성

이미은(2011)은 패션일러스트레이션 사진의 표현특성을 고찰하기 위해 실용론적 차원을 사회문화적 맥락에서 패션의 이미지의 특성이나 상징성을 전달하는 사회문화적 전달로 규정하였다. 한편 류용현(2014)은 탈경계화로 시, 공간을 넘어 혁신적 사고와 소통을 통해서 장르 간의 경계를 허물어 실험적 성향이 나타난 사회배경에서 출현한 비전통적인 패션 이미지를 분석하였는데, 도상해석학과 미학 기호학의 관점을 서로 보완하고 연구 모형을 구축하였다. 연구에서 실용론적 차원은 사회문화적 의사소통 분석단계로 체계화되었다. 카이저(Susan B. Kaiser)에 따르면 기표와 기의는 각각 표현과 내용으로 나타나며 물질적 요소와 가치체계로서의 이데올로기로 해석된다(Mark Gottdiener, 1995). 이에 사회문화적 맥락에서 패션사진 이미지가 갖춘 상징성에 대한 고찰은 사회적 가치체계인 이데올로기의 영역이 적용된 것이며, 연관된 사회 이슈나 담론으로 접근 가능할 것이다. 패션사진의 형식적 요소와 주제에 대한 분석을 통해서 패션사진 이미지와 사회적 이데올로기를 연결시켜 사회문화적 상징성을 밝힘으로써 패션사진의 표현특성을 조명할 수 있다.

앞장에서 진행된 이미지 분석의 결과를 바탕으로 각 연구대상 컬렉션에 대한 형식적 분석 결과와 주제를 사회 연관된 이슈나 담론과 연결시킴으로써 이미지의 상징성을 도출하였다(표4). 이미지의 상징성은 크게 3가지 전통문화의 새로운 가능성, 현대 여성의 새로운 이미지 그리고 전통 정신의 계승으로 분류되었다.

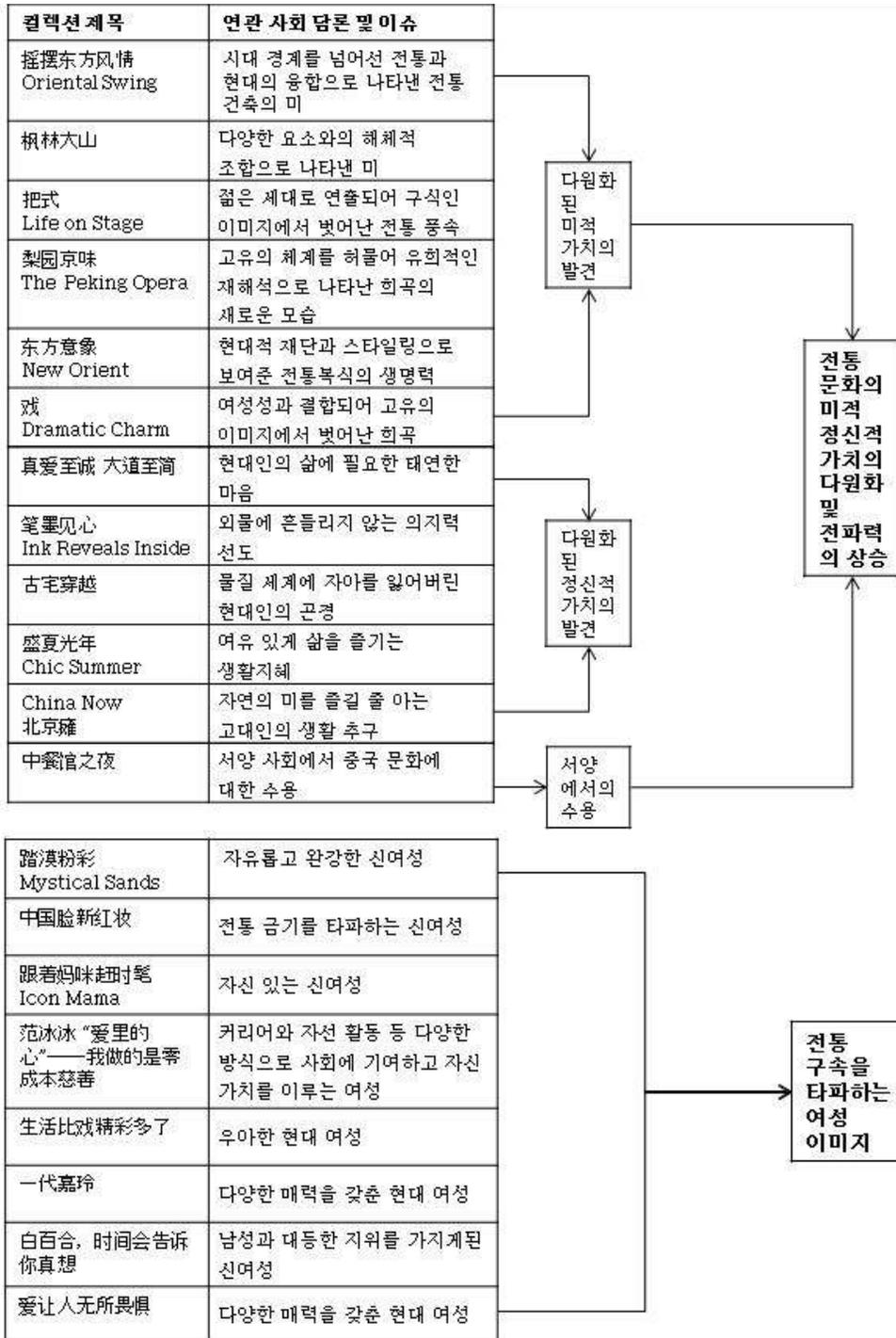

표4 사진 이미지의 상징성 분석 결과

제1절 전통문화의 미적 정신적 가치의 다원화 및 전파력의 상승

1978년 개혁개방 이후 중국 사회에서 경제 제도의 변화에 따라 사회 이데올로기 차원에서의 변혁은 이어서 발생하고 있다. 시장경제가 조성된 자유로운 사회 환경에서 수요의 다양화는 문화의 다원적인 발전을 가져왔다. 가치관이 만장일치했던 시기와 달리 오늘날 개인의 자주적 취향이 충분한 존중을 받고 있기 때문에 심미의식의 다원화는 미와 추의 한계를 허물어 시각문화의 다원적 발전을 위해 기초를 마련하였다. 이러한 시대 배경에서 전통문화는 도전을 직면하게 된 동시에 계기를 맞이하기도 한다. 고유의 틀에서 벗어나 시대 변화에 맞게끔 새로운 접근 방식을 통해서 재해석된 전통문화는 숨겨 왔던 매력을 뽐내어 현대인에게 관심을 받기 시작하였다. 이것은 중국 현대 예술가들의 거침없는 다양한 시도와 노력 덕분에 일어난 현대 예술 분야에서의 변혁이라고 볼 수 있다. 분석한 패션사진에서 현대 패션, 젊은 세대 등 최신 트렌드를 상징하는 요소와 결합되어 재해석된 전통문화 양식은 시대에 뒤지고 구식이라는 고정관념에서 벗어나 현대적 심미의식에 맞는 새로운 미적 가치를 발견하게 되었다. 컬렉션 摇摆东方风情 Oriental Swing에서 天安门(Tiananmen)을 비롯한 전통 건축물을 배경으로 설정하여 20세기 60년대의 패션을 표현하였는데 최근에 눈길을 많이 끌었던 복고풍 콘셉트를 해석하였으며, 패션뿐만 아니라 전통 건축물의 레트로 가능성을 보여주었다. 枫林大山과 东方意象 New Orient에서는 작가가 전통문화 요소를

해체시키고 전혀 관계없고 어울리지 않는 요소들을 제멋대로 조립하여 예술 표현과 사과의 경계를 파괴하는 데 노력하였다. 또한 把式 Life on Stage, 梨园京味 The Peking Opera, 戏 Dramatic Charm에서 전통 예술 장르 잡기와 경극 고유의 배외적 체계를 허물어, 현대 패션 아이템, 스타일링과 패션의 선두주자인 젊은 세대만이 갖고 있는 아우라로 재건함으로써 전통과 현대 예술의 부딪침을 보여주었다.

그렇지만 아니라 전통문화에 담겨 있는 고대인의 인생관과 생활지혜는 새로워진 시대 배경에서 다시 활기를 띠어서 현재 현대인들이 직면하고 있는 여러 가지 심리적 곤경과 어려움을 극복하는 데 해결책을 제공하였다. 조사연구 결과에 따라 21세기에 들어 중국 사회에서 경제는 급속히 성장하고 있는 반면, 중국인의 행복지수는 날로 낮아지고 있는 추세이다(Sui Miaomiao, 2013). 이것은 치열해진 경쟁, 빠른 생활 속도, 경제 발전에 뒤쳐진 사회 구조 등 다 방면의 이유로 인해 생긴 사회 현상이다. 한 사람에게 느껴진 행복은 객관 현실에서 분리할 수 없으며 주관적 내면세계와도 밀접한 연관성이 있다. 특히 미국 사회심리학 학자의 연구 결과에 의하면 경제의 발달 정도가 일정한 수준을 넘으면 비물질적 요소는 행복감에 주도적 영향을 가지게 된다고 한 바 있다(Sui Miaomiao, 2013). 따라서 이 사회 문제를 해결하는 데 객관 현실에 대한 개선이 필요한 동시에 주관적으로 심리상태, 사고방식, 일처리방식을 바꾸는 것은 보다 더 현실성 있고 효과적인 해결책이라고 판단된다. 분석한 패션사진에서 이러한 사회문제를 주목하여 패션의 시각으로 전통문화에 대한 해석을 통해서 현대인에게 호소할 사진들이 종종 있다. 컬렉션 真爱至诚 大道至简는 자연의 품에 안긴 대나무 집과 주인공의 태연한 생활태도에 대한 묘사로 고대 문인들이 추구했던 은거생활을 현대의 시나리오로 옮겨 새로운 라이프 스타일을 제시한 것이다. 笔墨见心 Ink Reveals Inside는 서예를 활용하여 현대인의 급격히 혼란스러운 심리상태를 묘사함으로써 반어적인 표현으로 외물에 흔들리지 않는 정력과 의지를 선도한 서예에 현대인의 눈길을 다시 끌고자 한 시도였다. 컬렉션 古宅穿越는 오래된 옛날의 집으로 돌아가서 자기를 되찾았다는 여자

의 스토리를 통해서 물질세계에 자신을 잃어버린 많은 현대인들의 근경을 나타내었다. 한편 盛夏光年 Chic Summer와 China Now 北京癡는 고대인의 유연한 생활방식을 상징하는 사합원과 정자를 통해서 바쁜 현대 생활의 구속에서 벗어나 여유를 즐기는 지혜로운 삶을 선도한 것이다.

한편 정보통신기술의 발전에 힘입어 글로벌화가 날로 심화되고 있는 오늘날에 나라와 지역 간의 교류가 널리 펼쳐져 있으며, 경제 문화 등 여러 분야에서 왕래가 활발해지고 있는 추세이다. 특히 국제적 영향력을 높이는 데 문화를 비롯한 나라의 소프트파워가 날로 중요해지고 있는 배경에서(조지프 S. 나이, 2004), 한 나라 문화의 전파력과 영향력은 국력을 평가하는 주요 기준이 된 것이다. 20세기 후반부터 중국의 급격한 성장세에 힘입어 중국 문화가 가까운 이웃나라 일본과 한국부터 서양까지 전파되어 유행을 타고 있으며 화류(华流)라는 세계적 문화 현상을 일으킨 것이다. 중화요리 식당과 중국어 공자학원부터 서양 패션 무대에서 주목을 받은 중국인 디자이너까지 중국 문화는 해외에서 쉽게 접할 수 있을 만큼 타 나라와 문화권에 영향을 미치고 있다. 컬렉션 中餐館之夜는 미국에서 중국 문화의 상징물이라고 간주된 중화요리점을 통해서 전통문화의 해외 전파 문제에 대해 다루었다. 서양 시각에서의 중국은 국제관계, 국력 대비, 나라의 성장 등 여러 요소에서 영향을 받아 변화해왔다. 고대에 세계 최대 강국으로 간주된 중국은 서양에게 발달된 경제와 문화를 갖춘 아름다운 유토피아였다. 근대에 들어 산업 혁명을 통해서 한발 먼저 근대화 과정을 이룬 유럽에게 중국은 쇠락한 제국이었다. 2차 세계 대전 후로부터 시작된 냉전의 동서 이데올로기의 대립에서 중국은 추악화 된 이미지로 서양 세계에서 오래 저항을 당해 왔으며, 20세기 말부터 국력의 급격한 성장으로 일으킨 중국위협론은 이어서 중국에 대한 억제를 초래하였다(Zhou Luming, 2015). 그러나 21세기 글로벌화와 동서 문화 교류의 심화에 따라 중국의 이미지는 전환점에 와 있으며, 중국 전통문화의 해외 전파에 새로운 계기를 가져왔다. 이러한 배경에서 서양에서 중국 전통문화에 대한 수용은 어느 때보다 심화되어 있으며 중

국의 국제적 영향력을 향상시키는 중요한 소프트 파워로 자리매김하였다.

제2절 Woman Power를 보여주는 여성 이미지

고대 중국 봉건 부계 사회에서 삼강오상이 핵심으로 간주된 전통 도덕 체계의 지도 아래서 형성된 전통 여성 이미지는 남편에게 품성이 고운 아내이자 자식에게 자애로운 어머니 즉 현모양처이었다. 사회적 분업으로 봤을 때 내부 살림을 맡은 여성은 밖에서 일을 하고 사회 활동을 맡은 남자에 종속한 부속품에 불과하였다(Li Zhiping, 2010). 당나라 여성 저서 <女论语(여논어)>에 따르면 전통 여성은 결혼하기 전에 종일 집에 틀어박혀 시킨 대로 하고 바느질 등 여공을 배우며, 결혼한 후에 집에서 아내와 어머니의 역할을 하게 된 것이었다(Zhao Hong, 2005). 이에 중국의 전통 여성은 사회생활에서 분리되고 독립적 인간으로서의 권리가 없는 캐릭터라고 볼 수 있다. 현대 중국 사회에서 경제의 발전과 문화의 변혁으로 인해 대두된 페미니즘과 더불어 새로워진 여성 이미지가 떠오르고 있다. 사회생활에서 분리된 캐릭터였던 중국 여성은 현대에 들어 고정관념과 봉건 예교의 구속에서 벗어나 가정에서 아내와 어머니의 역할을 하는 동시에 적극적으로 사회에 나가서 커리어를 가지고 개인가치를 실현하기 위해 분투하고 있으며, 남성과 대등한 사회 지위를 획득하는데 노력해 왔다. 중국 현대 여성은 가진 경제력의 향상과 더불어 학력 수준의 개선과 혼인 가정에서의 지위 상승 등 여러 성과를 누리고 있다(Xu Jiaoni, 2013).

중국 고대 여성 윤리학은 여성 일생에 직면할 각종 상황에 대한 규범이자 도덕적 행동 기준이다. 이에 관하여 <周易(주역)>, <礼记(예기)> 등 많은 경전에서 자세히 다루었으며 수 천 년 동안 중국 사회를 지배해 온 주도적 이데올로기의 중요한 구성 부분이었다. 남자는 사회에 속하며 여자는 가정에 속한다는 것(男主外女主内), 미혼 때 아버지에 따르고 결혼 후 남편에 따르며 남편이 죽은 후 아들에 따른다는 삼종(三从), 부인

의 도덕 언어 외모와 공작을 규정하는 사덕(四德), 죽음으로 지키는 정결함(貞潔), 그리고 교육을 받을 권리의 박탈(女子无才便是德) 등 여성 삶의 모든 면에 대해 엄격하게 규정하였으나, 사회의 근대화에 따라 오사신문화운동(五四新文化运动) 를 시작으로 여성 해방의 서막은 열렸다. 오사신문화운동에서 여성 해방에 대하여 사회 차원의 해방, 개성 차원의 해방과 계급 차원의 해방 3개 방면의 변혁으로 정의하였으며 중국에서 페미니즘 운동의 본격적인 시작으로 후래 여성 사회 지위의 상승과 개인 추구의 변화 과정에 큰 영향을 끼쳤다. 특히 21세기에 들어서 지식경제의 발달, 대외 문화 교류의 심화와 시장경제 제도의 확립은 중국 여성 자아의식의 각성에 크게 추진하였으며 직장생활을 하면서 가정을 돌보는 신여성 캐릭터의 증가에 기여하였다. 이렇게 변해 온 여성의 이미지는 8개 사진 컬렉션에서 해석되어 다양한 현대 중국 여성의 모습을 보여주었다. 踏漠粉彩 Mystical Sands에서 소속민족 복식과 분장을 한 소녀가 사막에서 쉬고 노는 모습을 묘사함으로써 현대 여성이 낭만적이면서도 유목민족과 같이 자유분방하고 완강한 성격을 나타내었다. 中国脸新红妆는 빨강으로 여성 신체의 미를 부각함으로써 전통 금기를 과감하게 파괴하여 구속에서 벗어나려고 하는 용감한 신여성을 보여주었다. 또한 跟着妈咪赶时髦 Icon Mama는 어머니 역할을 하면서 최신 유행을 쫓는 패션 아이콘에 대한 묘사를 통해서 어머니로서의 전통 여성 역할의 시대적 변화를 강조하였다. 范冰冰-“爱里的心”——我做的是零成本慈善과 爱让人无所畏惧에서 국제무대에서 이름을 날린 여배우 Fan Bingbing이 카메라 뒤에서 묵묵히 아이들을 위해 자선활동을 하거나 진지하게 연애를 하는 모습을 밝힘으로써 대중들에게 일벌레로 알려졌던 이미지를 바꾼 것이다. 그리고 生活比戏精彩多了, 一代嘉玲, 白百合——时间会告诉你真相 3개 컬렉션은 중국에서 성공한 커리어를 가진 여성들을 주목하여 그들이 실생활에서 대인접물을 하는 데나 도전을 극복하는 데 어떻게 대처하는지를 묘사함으로써 진실한 중국 현대 여성들의 삶의 실상을 보여주어 그들의 다양한 매력을 조명한 것이다.

제3절 인간 내면적 가치를 존중하는 전통 정신의 계승

사회의 현대화는 경제뿐만 아니라 문화 차원에서의 근대화를 비롯한 사회 전반의 발전 과정을 포함한다. 글로벌화의 시대 배경에서 문화의 근대화 발전은 거역할 수 없는 추세이며 민족성의 중요한 구성 부분인 전통문화에 큰 영향을 미치고 있다. 전통문화의 정수인 전통 정신을 비롯한 민족성을 지키는 것은 한 민족의 정신적 원동력을 유지하여 국력을 향상시키고 글로벌 경쟁에서 살아남는 데 중요한 역할을 하고 있다. 특히 현대 가치관과 결합된 전통 정신은 한 민족의 성격을 구축하고 긍정적이고 진보적인 행위를 유도하는 데 기여할 것이다. 그러나 현재 중국에서 전통문화의 계승은 여러 가지 도전을 직면하고 있다. 서양 문화 차원에서의 패권주의는 세계적인 문화 동질화를 초래하였으며 중국에서 서양문화에 대한 무차별적인 수용 문제를 일으킨 것이다. 또한 전통문화의 계승과 현대 문화의 창조 간의 모순적 관계에 대해 중국에서 20세기 초부터 문화보수주의, 문화상대주의, 문화자유주의, 문화급진주의 등 여러 유파의 논란이 치열하게 펼쳐졌으며 중국 현대 문화 가치관의 형성에 큰 영향을 미쳤다(Zhang Jin, 2010). 그리고 20세기 70년대 말까지 중국에서 오래 계획경제 제도를 실행한 결과, 문화 소비의 성장에 뒤쳐진 문화생산은 사람들이 새로움에 대한 열정을 깨웠으며 전통은 도외시를 당할 수 밖에 없는 상황이 초래되었다.

고찰된 패션사진에서 이러한 사회문제를 주목하여 전통 정신을 소중시하고 계승하자는 메시지를 전달한 사진들이 있다. Spring Festival 难忘今宵 컬렉션에서 중국인에게 가장 중요한 명절인 춘절을 주제로 하여 미래주의적 요소를 결합하여 초현실적인 스토리를 만듦으로써 춘절이 상징하는 가족애와 가족 화합(和合)을 선도하였다. 江湖人物志는 내면적 힘의 사용을 주장하는 무술에 대한 직설적 묘사를 대신해 무술복장, 표정, 도구 등의 사용을 통해서 함축적으로 주인공이 갖춘 내력을 나타냈으며 현대 사회에서 내면적 수행(修行)의 중요성을 밝혔다. 또한 魔幻兽影는 전통적 장소와 세팅에 신비스럽고 환상적 요소를 주입하여 괴수와 싸우

는 스토리를 묘사함으로써 고달픈 처지에 포기하지 않고 끝까지 분투한다는 악전분투(艱苦奮斗)를 선도한 것이다. 오늘날 핸드폰 등 전자 기기, 인터넷 기술, 경제의 발달로 인하여 점차 테크놀로지와 물질의 노예가 되어가고 있는 현대인에게 신외지물(身外之物)에 자기를 잃어버리지 말고 전통 미덕을 지키자는 메시지를 전하고 있다. 한 민족 예술의 특수성은 민족성에 근거한 것이며 민족 전통문화를 어느 정도 나타내는지는 예술이 가진 생명력을 좌우한다(Zhong Linka, 2010). 현대 사진 예술에 전통문화를 담아내는 것은 매우 중요하나 전통에 대한 단순한 복제가 아니며, 문화가 시대에 따라 변해가는 혁신성을 감안하여 전통문화가 현시대에 갖춘 의미를 발견하고 충분히 반영하도록 내포해야 훌륭한 예술 작품이 될 수 있다. 1979년 개혁개방 후 중국 현대 예술가들은 예술의 사회적 가치를 추구하기 위해 노력해 왔으며 현실에서 떨어진 환상적인 예술 세계를 대신해 사회에 입각하여 중국인의 내면세계와 사회문제에 초점을 맞춘 예술 사진을 창조하는 데 기여한다. 최하층 계급이나 도외화된 소수자 집단의 생활 상태를 묘사거나 진실한 인성과 감정을 전달하거나 이성적 사고로 사회문제에 대해 해결책을 제시하는 등 나름의 방식을 통해서 중국 현대 예술의 사회적 가치를 이루려고 노력해 왔다. 패션사진 분야에서도 마찬가지다. 패션사진이라는 매개체를 통해서 전통 정신을 선양하고 사회 구성원이 올바른 가치관을 세우도록 유도하는 것은 중국 현대 패션사진 작가들이 사회에 대한 책임이며 패션사진의 사회적 예술 가치를 넓히는 데 기여한 것이다.

제 5 장 결론

최근에 중국 패션사진의 창작 활동에 있어 중국 전통문화 요소를 활용하여 남다른 조형미와 뜻깊은 사회문화적 의미를 표현하고 전달하는 추세는 두드러진 특징으로 부상하였다. 본 연구는 중국 전통문화를 활용한 패션사진의 표현특성을 고찰하여 중국 패션사진과 현대 예술이 세계로 향하여 발전하는 데 기여하고자 하였다.

패션사진과 중국 전통문화를 전반적으로 이해하기 위해서 문헌연구를 실시하여 사진 분석에 필요한 이론적 기초를 마련하였다. 중국 패션사진은 20세기 초부터 시작기, 정체기 그리고 개혁개방 정책의 실시와 같이 시작된 본격적인 발전 3개 단계를 거쳐 발전해 왔다. 현대 패션사진은 30여 년에 불과한 짧은 시간에 큰 성장을 이루었다. 한편 중국의 전통문화는 유가 사상을 바탕으로 구축되었으며 내향적 성격과 외향적 융합성을 갖춘다. 이 중에서 전통 미학사상은 조형적으로 양강과 음유, 농과 담, 신과 일, 아와 속의 조합을 조성함으로써 우주의 근원인 기로 형성된 의경의 미를 추구하여 선을 선도하는 도덕적 감화력을 갖추며 인간과 자연의 통일을 이루는 경계라고 볼 수 있다.

패션사진에 담겨 있는 이미지를 분석하기 위해 문헌연구를 통해서 사진의 구성요소를 도출하였다. 분석은 배경(장소, 배치, 조명, 카메라 앵글, 소품)과 스타일링(아이템, 실루엣, 디테일, 액세서리, 헤어, 메이크업, 소도구)로 나타난 시각적 요소와 주제(제목, 세부 설명, 문자 배치)로 나타난 언어적 요소에 대한 분석으로 이루어졌다. 이렇게 패션사진의 각 구성요소를 대상으로 분석하여 연관된 사회문화적 이슈나 담론과 연결시킴으로써 이미지의 상징성을 조명하였다.

연구대상을 수집하기 위해서 중국에서 가장 대표적인 패션잡지 4종을 선정하여 2014년부터 2016년까지 기간에 발행된 잡지를 수집하였다. 게재된 사진에서 외국작가가 작업한 사진과 주제에 대한 설명이 없는 사진을 배제하고 전통문화 요소를 활용한 사진 총 87점 23개 컬렉션을 최종적으로 연구대상으로 선정하였다. 고찰된 사진에서 전통문화 요소가

어떻게 활용됐는지를 고찰하기 위해 문헌연구로 조명된 사진 3개 구성 요소 배경, 스타일링, 주제에 대해 분석하였다. 분석한 결과, 사진의 표현특성은 종합적으로 요약하면 다음과 같다.

첫째, 전통문화 요소를 활용하여 사진의 배경을 조성함으로써 시간의 흐름 속에서 과거의 한 순간을 의도적으로 선택하고 얻어내어 현재와 편집한 것이다. 이렇게 일정한 목적성을 가지고 서로 다른 시간의 장면을 선택하고 엮어내어 시간의 경계를 허무는 몽타주적인 표현을 보여주었다. 스타일링을 하는 데 전통문화 요소를 활용하여 서로 관계없거나 안 어울린다고 여겨진 요소들을 의도적으로 재조립하여 과격적이고 참신한 스타일링 연출을 보여준 것이다. 작가의 이러한 시도는 외부만으로 요소들 간의 관습적인 상관관계를 타파하는 것이 아니라 근본적으로 기존 질서를 파괴하여 새로운 질서를 만들고자 하는 해체적 표현을 보여주었다. 또한 전통문화를 주제로 하여 그 문화 양식이 가진 고유의 틀과 관습에서 벗어나 기존의 형식과 거리를 두고 상상력과 현대 사회에 대한 이해를 가지고 새로운 질서를 만들으로써 전통문화 양식의 참신한 모습을 추구하는 데 노력하였다. 이렇게 기존 정해진 형식에서 벗어나 새로운 구조를 추구함으로써 탈정형적 표현을 보여준 것이다.

둘째, 중국 현대 패션사진은 전통 인테리어(전통 가구, 벽면 장식, 진열품, 창문), 건축물(사합원, 정자, 天安门(Tiananmen), 고대 성벽), 경극(복식, 머리장식, 포즈), 복식(한족 복식, 소속민족 복식, 심미의식), 공예(자수, 유지산, 전지, 부채), 춘절(춘절연환만화 공연), 서예(글씨체, 잉크, 흑백), 풍속(음식문화, 놀이, 잡기), 무술(복장, 내력), 빨강 10가지 전통문화 요소가 활용되어 있으며, 현대 패션 아이템, 재단, 스타일링과 결합하고 패션사진의 표현 방법으로 접근하여 신선한 방식으로 해석되고 있다. 이중에서 전통 인테리어와 건축물은 사진에 가장 많이 나타난 전통문화 요소로서 흔히 활용되고 있으며, 사진에서 자연과 통하고 조화와 의경의 미가 강조된 전통적 분위기인 장소와 세팅을 조성하는 데 돕는다. 한편 경극, 서예, 무술, 잡기 등 전통 예술 장르를 주목한 작가들이 많으며 장르 고유의 체계를 허물어 현대 패션의 시각으로 재해석함으로

써 현대인에게 다소 낯설게 느껴진 전통 예술을 보다 더 친근해 보이는 모습으로 묘사하는 데 노력하였다.

셋째, 사진에서 활용된 전통문화 요소는 사진의 배경, 착장 아이템, 소품 등으로 나타나 전통적 색채, 형태의 미로 화면의 조형성에 기여하는 동시에, 특정 요소가 갖고 있는 상징성을 통해서 주제의 전달에 중요한 역할을 하고 있다. 사진에서 해체적 이미지, 환상적 이미지, 사실적 이미지, 유희적 이미지, 혁신적 여성의 이미지 등 다양한 이미지들은 나타나고 있으며 이러한 다각화된 표현으로 여러 사회적 의미를 함축하고 있다.

표현특성에 대한 분석 결과를 바탕으로 연관된 사회문화적 이슈나 담론과 결합시킴으로써 사진 이미지의 상징성을 다음과 같이 3가지를 도출하였다.

첫째, 전통문화의 미적 가치, 정신적 가치의 다원화와 전파력의 상승으로 나타난 전통문화의 혁신성이다. 패션사진의 시각으로 해석된 전통문화는 현대에 들어 고유의 구식인 이미지에서 벗어나 다원화된 미적 가치를 보이고, 시대의 발전과 상응하는 새로운 정신적 가치와 전파력이 발견되었으며 한 나라나 민족의 영향력을 향상시키는 중요한 소프트파워로 자리매김하였다. 둘째, 전통 구속을 타파하고 woman power를 보여주는 중국 신여성 이미지의 부상이다. 중국 현대 사회에서 경제의 발전과 문화의 변혁으로 인해 대두된 페미니즘과 더불어 사회생활에서 분리된 캐릭터였던 중국 여성은 고정관념과 봉건 예교의 구속에서 벗어나 적극적으로 사회생활을 참여하고, 남성과 대등한 지위를 가지려는 신여성 이미지로 떠오르고 있다. 셋째, 인간의 내면적 가치를 존중하는 전통 정신을 선도하여 패션사진 예술 가치의 확대를 보여준 것이다. 전통문화에 대한 논의를 통해서 민족성의 중요한 구성 부분인 전통 정신의 가치를 밝히고 진취적인 사회 풍조를 유도함으로써 사회에 긍정적 영향을 미치고 있으며 예술 표현 형식으로서의 패션사진의 사회적 가치의 확대했음을 입증하였다.

본 연구는 중국 전통문화와 현대 패션사진에 대한 이론적 고찰을 바탕

으로 미학 기호학의 방법론으로 접근하여 전통문화 요소를 활용한 패션 사진의 표현특성을 고찰하였다. 중국 전통문화 요소는 중화민족 문화 산물의 중요한 구성 부분으로서 세계 다른 문화와 구별 짓고 중국만의 특수성을 전달하는 중요한 매개체이며, 이를 충분히 활용하여 중국의 패션 사진 산업, 패션 산업, 현대 예술이 세계로 향하여 발전하는 데 중요한 몫을 하고 있는 것이다. 따라서 본 연구에서 중국 전통문화를 활용한 패션 사진의 패션이미지에 담겨있는 표현특성에 대한 분석 결과는 중국 패션 사진 산업에 대한 이해를 돕고, 전통문화에 접목시킨 현대 예술에 관한 연구의 참고자료로 활용될 수 있다는 점에서 의의가 있으며, 중국의 표현 특수성을 도출하고 현대 예술의 발전에 있어서 기여할 수 있을 것이라고 기대된다. 본 연구는 사진 자료를 수집하는 데 과거 잡지 자료의 부재로 인해 더 많은 양의 연구 자료를 못 얻었다는 점에 한계가 있었다. 앞으로 잡지뿐만 아니라 인터넷 등 다양한 경로로 더 넓은 범위에서 사진 자료를 수집하고 고찰하여 본 연구의 결과를 심화시키는 필요가 있다고 사료된다.

참고문헌

1. 국내 문헌

(1) 서적

- Barbara Hammer(1999). 호모 Punk 이반. 서울: 큰사람. 236-237
- Ekkehard Kaemmerlingm 저 이한순 외 역(1997). 도상학과 도상해석학: 이론, 전개, 문제점. 서울: 사계절. 26, 143
- Roland Barthes(1967). System de la mode. 이화여자대학교 기호학연구소 역(1998). 모드의 체계. 서울: 동문선. 19-20
- 류용(2016). 자수. 파주: 한국학술정보. 12-15
- 박재건 등(1995). 사진용어사전. 327
- 스중원 & 천차오성 지음. 엄기철 옮김(2013). 중국의 문화. 서울: 교우사. 129
- 이규갑 등(2006). 중국 문화 산책. 서울: 학고방, 293-296, 322
- 이선재 & 고영림(2004). 패션사진 문화와 욕망을 읽는다. 숙명여자대학교 출판국. 31
- 조세현(2000). 패션사진. 파주: 김영사. 12, 13
- 주래상(2003). 중국 고전 미학. 서울: 미진사. 274-275
- 최병규(2015). 주제별로 만나는 중국문화 14강. 서울: 한국문화사. 193

(2) 논문

- 교단(2012). 중국풍 패션디자인의 조형적 특성 연구. 중앙대학교 박사학위논문. 18
- 서승미(2005). 현대 예술의상에 표현된 조형성의 텍스트 분석. 숙명여자

- 대학교 박사학위논문. 77-78
- 이영희(2013). 패션사진에 나타난 여성의 몸: 페미니즘과 응시이론을 중심으로. 성균관대학교 박사학위논문. 20
- 최경희(2006). 현대패션에 표현된 다원적 성에 관한 사회기호학적 분석. 서울대학교 박사학위논문. 21
- 김슬해(2013). 하퍼스 바자에 나타난 알렉세이 보로도비치와 리차드 아베돈의 협업 연구. 홍익대학교 석사학위논문. 58-62
- 김영민(2015). 패션사진에 나타난 모델의 포즈 표현의 활용유형과 표현 형식에 관한 연구: 패션매거진 보그(<Vogue>)의 10년간 아카이브를 중심으로. 중앙대학교 대학원 석사학위논문. 8
- 김진현(2012). 정물사진 조형성에 관한 연구 : 어빙 펜의 정물사진을 중심으로. 경성대학교 석사학위논문. 32-35
- 김홍년(2016). 전통문화 계승을 통한 공공디자인 발전방안 연구: 안동하회마을을 중심으로. 성균관대학교 석사학위논문. 3-4
- 당홍(2014). 한중 세시풍속 비교 연구: 4대 명절을 중심으로. 영남대학교 석사학위논문. 1
- 류용현(2014). 이상봉 패션컬렉션에 표현된 한국적 이미지 분석: 파노프스키의 도상해석학과 모리스의 기호학의 작용. 고려대학교 석사학위논문. 46
- 박정실(2012). 패션사진에 나타난 3세대 페미니즘 표현특성. 서울대학교 석사학위논문. 45
- 박주희(2017). 패션 에디토리얼 사진에 연출된 그리스도교 이미지. 건국대학교 석사학위논문. 40, 42-44
- 왕가혜(2008). 중국 전통 복식 문화가 동아시아 현대 패션 트렌드에 미치는 영향. 중앙대학교 석사학위논문. 4
- 유수현(2006). 판타지 영화 의상에 대한 기호학적 분석: 슈퍼영웅의 파워 이미지를 중심으로. 서울대학교 석사학위논문. 45
- 유호(2013). 중국 전통문화의 시각적 요소를 중심으로 한 티셔츠 일러스트레이션 제안. 강남대학교 석사학위논문. 24

- 이미은(2011). 패션일러스트레이션에 나타난 예술적 표현특성의 기호학적 분석. 경상대학교 석사학위논문. 47
- 이미현(2009). 현대 패션사진에서 나타난 에로티시즘에 관한 연구 : 나르시시즘을 중심으로. 경일대학교 석사학위논문. 8
- 이유진(2001). 공포 이미지를 이용한 패션사진. 이화여자대학교 석사학위논문. 3
- 이주희(2002). 현대 패션사진에 있어서 포스트모더니즘의 시각적 표현과 효과에 관한 연구. 경일대학교 석사학위논문. 13
- 장미희(1998). 중국 회곡의 형성과정 연구. 명지대학교 석사학위논문. 5
- 장용덕(2003). 헬무트 뉴턴(Helmut Newton)의 사진에 관한 연구. 중부대학교 석사학위논문. 23
- 전힘찬(2014). 환상 문학 속에 등장하는 <언데드>의 사진적 표현: 에디토리얼 패션사진 제작을 중심으로. 중앙대학교 석사학위논문. 5-6
- 정승혜(2000). 패션사진의 시대적 변화에 관한 연구-사진적 특성을 중심으로-. 중앙대학교 석사학위논문. 1, 8-9
- 총주표(1999). 패션사진의 시대적 추이에 따른 경향과 표현에 관한 연구. 경일대학교. 산업대학원 석사학위논문. 4-5
- 한로(2010). 한국과 중국 춤에 나타난 부채 활용에 관한 연구. 경희대학교 석사학위논문. 12-19
- 황려령(2014). 중국 패션잡지에 나타난 패션스타일. 서울대학교 석사학위논문. 9, 15-16
- 강병길 & 주윤영(2006). 학술논문 : 배식화예디자인의 기호학적 해석에 관한 연구 -C. W. Morris의 통사론을 중심으로-. 한국화예디자인학회. 14. 172
- 김승재(2010). 시각문화연구의 흐름과 시각문화콘텐츠의 경향에 대한 연구. 문화산업연구. 10(3). 187
- 김울(2014). 기록으로서의 예술사진을 어떻게 해석할 것인가- 파노프스키가 말하는 사진의 '본격적 의미'에 대한 해설. 철학사상. 54. 168,172

- 김준교 & 김덕순(2005). 광고 커뮤니케이션을 위한 기호 활용에 따른 의미생성에 관한 연구. 한국일러스트레이션 포럼. 11. 139
- 박일우(1992). 기호학의 사적 고찰. 불어불문학. 19. 72
- 이상옥(2015). 중국 건축의 상징, 천인과 풍수 연구- 중국 건축 디자인 주역 응용의 세경향. 조형미디어학. 18(2). 196
- 정성근(1999). 세계화를 향한 패션사진의 방향 모색. 한국사진학회지 AURA 6(0). 104-116
- 조광석(2005). 만 레이의 사진과 초현실주의. 조형논총. 3. p24-25
- 최정화 & 유영선(2004). 시각기호의 3차원을 활용한 패션일러스트레이션의 은유와 환유적 표현방법 분석. 복식. 54(3). 15,16
- 홍주표(2002). 에디토리얼 패션사진의 구성요소와 표현형식에 관한 연구. 현대사진영상학회. 5. 63

2. 국외 문헌

(1) 서적

- Cheng Yong(2009). Chinese Elements. Shanghai: Orient Publishing Center. 99
- Caroline Seebom(1982). The Man Who Was <Vogue>. London: Weidenfeld & Nicholson. 178-179
- Charles Morris(1971). Writings on the General Theory of Signs. Paris: The Hague. 415-417
- Clement Rosset(1976) . The reel et son double. Paris: Gallimard. 1984. 55
- Dam Geczy & Vicki Karaminas (2016). Fashion's Double: Representations of Fashion in Painting, Photography and Film. New York: Bloomsbury Academic. 13-14

- Feng Tianyu(1990). 중국문화사. Shanghai: Shanghai People's Publishing House. 232
- Hegel(1956). 역사철학. SDX Joint Publishing Company. 65
- Liang Qichao(1936). 书法指导. 중화서국. 5-6
- Liang Shuming(1990). 중국문화요지. Shandong: Shandong People's Publishing House. 14
- Liu Xizai(2014). The Introduction on Calligraphy. Shanghai Classics Publishing House. 715
- Li Zehou & Liu Jigang(1984). 중국미학사 제1권. Social Science in China Press. 20-21, 33
- Mark Gottdiener(1995). Postmodern Semiotics- Material Culture and the Forms of Postmodern Life. Massachusetts: Blackwell. 27-29
- Paul Jobling(1999). Fashion Spread. Berg. 19
- Polly Devin(1984). <Vogue>: Book of Fashion Photography. London : Thames and Hudson. 142.
- Selections (Anthologies) of Marx and Engels(2006). 제46권. 483
- Shinkle & Eugenie(2008). Fashion As Photograph: Viewing and Reviewing Images of Fashion. London : I.B.Tauris. 185-187
- William A. Ewing(2004). Rico Puhlmann a Fashion Legacy: Photographs and Illustrations 1956-1996. Merrell. 34
- Xu Wancheng(1936). 1936년 전국 정기 간행물 통계표. 중국 현대 출판 사료. 422
- Ye Xiushan(1987). The Introduction on Calligraphy Aesthetics. Bao Wentang Bookstore. 224
- Zhang Dainian & Fang Keli(2004). 중국 문화 개론. Beijing: Beijing Normal University Publishing House. 191
- Zhang Jingqiong(2002). 西『服』东渐-20世纪中外服饰交流史 The History of Fashion Communication between China and the

West in 20 Century. Anhui: An Hui Art Publishing House. 28
주작인(2002). 谈虎集. Hebei: Hebei Education Publishing House.
271
(1985). 展望二十一世纪:汤因比与池田大作对话录. Global Culture
Publishing House. 294

(2) 논문

Duan Wei(2007). The Perspective over Female Body From Late
Qing Dynasty to May 4thMovement. Central China Normal
University 박사학위논문. 99
Ma Wenyoun(2012). Research on the Aesthetic Culture of Chinese
Martial Arts. Shanghai University of Sports 박사학위논문. 13
Tang Shaojun(2015). Existence. Living. Life: 3 States of Martial
Arts Education. Shanghai University of Sport 박사학위논문. 15
Yang Xiangmin(2011). The Story of Fan. Nanjing Normal
University 박사학위논문. 37-42
Bai Shaonan(2010). China's Present Situation of Fashionable Dress
Photography Style. Hebei Normal University 석사학위논문. 12,
18-24
Cao Youyun(2009). Research on Chinese Traditional Paper- cut
Using Semiology. Jiangnan University 석사학위논문. 9
Cheng Yanping(2011). The Research on the Creation Ethics of
Traditional Chinese Furniture. Nanjing Forestry University 석사
학위논문. 127
Chen Jing(2012). The Research on the Aesthetic Value of
Traditional Chinese Furniture. Liao Ning Normal University 석사
학위논문. 28-30
Dai Jia(2002). The History and Current Situation of China's

- Fashion Photography. Donghua University. 석사학위논문. 15, 16, 19
- Gao Xichuan(2011). 건국 후 미술 사진에서의 天安门(Tiananmen) 이미지에 관한 연구. Central Academy of Fine Arts 석사학위논문. 24
- Hu Jinxu(2012). The Research on the Aesthetic Aspect of Lao Ting Drum. Liaoning University 석사학위논문. 16
- Jiang Lai(2015). The Aesthetic Characteristics of Peking Opera's Expression. Jilin University of the Arts 석사학위논문. 35-36
- Li Shuangshuang(2013). Study on the Transmission of Red China Culture. Central South University 석사학위논문. 11
- Miao Guangna(2008). The Expression and Application of Chinese Red in Contemporary Design. Jiangnan University 석사학위논문. 14.30
- Qiu Shi(2014). The Aesthetic Value of Pavilion in Chinese Traditional Paintings. Nanjing University of the Arts 석사학위논문. 2-3
- Song Na(2015). The Research of Chinese Traditional Fan Design. Jingdezhen Ceramic Institute 석사학위논문. 16-21
- Wang Chuchu(2012). <The Young Companion> and Its Times. East China Normal University 석사학위논문. 103-117
- Wang Chunxia(2010). The Ethnic Expression of Black and White in Contemporary Poster Design. Northwest Normal University 석사학위논문. 12, 18
- Wen Jing(2010). The Research on the Uniqueness and the Feasibility of Design Transformation of Traditional Sichuan Fenshui Oiled Paper Umbrella. Chongqing University 석사학위논문. 12
- Wu Zhenping(2011). Research of Chinese Fashion Photography

- Language Evolution Since 1990's. Beijing Institute of Fashion Technology. 석사학위논문. 4
- Yan Tianjing(2011). The Contemporary Fashion Photography Analysis. Henan University. 석사학위논문. 37
- Zhang Bing(2015). A Comparative Study on Chinese Spring Festival and Christmas. Henan University 석사학위논문. 11
- Anonymous(2015). Art Kane at Snap Galleries. The Week. January 10th. 29
- Bao Lixiang(2002). On the Lopsided Development of Chinese Modern Newspaper Industry and the Corresponding Causes. Journal of Jiangxi Normal University. 3. 116
- Chen Zhenxu(2011). The Research on Current Chinese Fashion Photography, Tourism Overview. 07. 153
- Cui Rongrong & Liang Hui'e(2008). Clothing Embroidery and Folk Custom Emotionality Language Expression. Journal of Textile Research. 12. p78
- Du Yutong(2017). The Evaluation Standards of Calligraphy. Art Education. Z2. 176
- Fu Qiqi(2016). 北京(Beijing)탄- 삶에서 빠질 수 없는 선택. China Youth. 16. 48
- Geng Zhi(2012). The Research on Kuaiban's development. 群文天地. 17. 176
- Gish Jen(2005). A Short History of the Chinese Restaurant. New Oriental English. Z1. 228
- Gu Sisi(2016). The Development of Fashion Photography in the Times of Streaming Media. Art Evaluation. 08. 7
- Li Jing & Chen Tian(2015). Research on the Characteristics of Traditional Chinese Architectural Aesthetics. Architecture & Culture. 11. 118

- Liu Junhong(2003). On the Development of Local Operas. Hundred Schools in Art. 1. 1
- Min Jie(1998). China's Fashion Business: Walking into the Times of Designers. Business World. 3. 48
- Niu Xiaoben(2012). The Research on Martial Arts Clothing. Sports Culture Guide. 7. 103-104
- Ren Baohai(2013). The Research on the Characteristics and Culture Virtue of Traditional Chinese Interior. 中国校外教育. 36. 165
- Song Li(2008). The Development and Current Situation of China's Fashion Photography. New West. 22. 130
- Sun Qingguo(2010). The Birth of Modern Chinese Fashion Photography. Journal of Donghua University(Social Science). 4. 311-312
- Sun Yanjing & Yue Long(2005). Popular Memory and the Evolution of Clothing: Changes in Chinese Urban Clothing from 1949 to 2000. Contemporary China History Studies. 5. 42-44
- Wang Guozhi & Qian Zhiqiang(2014). The Artistry of Chinese Martial Arts. Journal of Wuhan Institute of Physical Education. 3. 57
- Wang Peibei(2014). The Development of Fashion Photography in China. Art Education Research. 05. 82
- Wang Shouen(2001). Traditional Folklore and Its Modernization. Journal of Shanxi University(Philosophy and Social Sciences). 2. 24
- Wang Zengqi(2016). Walking Birds of Beijing People. Reading. 82. 14
- Wu Hao(2009). Chinese Red- the Color of Happiness and Blessing. 10. 110

- Wu Song & Wang Gang & Zhang Junxian(2012). The Image of Martial Arts: A Research on the Art Theory of Chinese Martial Arts. China Sport Science. 5. 89
- Xiao Fang(2004). The Research on the History and Contemporary Perspective of Traditional Chinese Folklore. Journal of Beijing Normal University(Social Science Edition). 6. 31
- Zhang Haohan(2013). The Function of Chinese Calligraphy in China's Culture Development Strategy. Hundred Schools in Arts. 4. 6
- Zhang Lin & Cheng Ganlin(2014). The Symbolic Expression and Aesthetic Characteristics of Peking Opera's Clothing System. Journal of Xi An Polytechnic University. 5. 634
- Zhong Linka(2010). The Nationalization of China's Photography. Jiangxi Social Science. 8. 228
- Zhou Rui(2010). 서예 주체의 내면세계-마음 중심인 서예에 대한 이해. Journal of Nanjing Arts Institute. 5. 82
- Zuo Jianfeng(2010). The Aesthetic Aspects of Calligraphy in Han Dynasty. Beauty and Times. 5. 88
- Zhong Linka(2010). The Nationalization Process of Chinese Photography. Jiangxi Social Sciences. 8. 228
- Zhang Ximiao(2009). The Research on the Aesthetics Characteristics of Chinese Traditional Clothing Culture. Journal of Ningbo University(Liberal Arts Edition). 5. 137-139

3. 온라인 자료

2016년 국내 패션잡지 판매량 랭킹

<http://www.zazhi.com/cms/article-476.html>

<http://www.zazhi.com/cms/article-421.html>

Andy Grundberg(1999). Photography.

<http://www.nytimes.com/books/99/12/05/reviews/photogt.html>

Guo Xi, 林泉高致·山水训, <https://www.douban.com/note/577142363/>

Kongfuzi 중고 서적 쇼핑몰 <http://www.kongfz.com/>

Liu Xujie(2009). 중국 고대 성벽.

China's State Bureau of Surveying and Mapping.

<http://www.sbsm.gov.cn/article/ztlz/mcccdsjfbzt/ccsh/200904/20090400051215.shtml>

아마존 중국 <https://www.amazon.cn/>

온라인 데이터 포털 Statista에서 제공된 랭킹. Leading fashion magazines in China in 2012, by average reach.

<https://www.statista.com/statistics/274304/leading-fashion-magazines-in-china-by-average-reach/>

온라인 종합 쇼핑몰 Taobao <https://www.taobao.com/>

종합 쇼핑몰 아마존(중국)에서 제공된 랭킹

<https://www.amazon.cn/gp/bestsellers/books/658641051/>

중국 잡지 랭킹 http://www.china-10.com/china/150zz_index.html

중국 패션잡지 시장 조사

<http://www.guji.com.cn/qikan/bkview.asp?bkid=87577&cid=22775>

1

사진출처

사진1

<http://www.1926sh.com.cn/a/companion/life/2012/0301/79.html>

사진2

<https://www.pinterest.se/pin/147281850291845288/>

사진3

<http://cn.businessoffashion.com/2016/01/what-did-ancient-fashion-magazines-in-china-look-like-cn-2.html>

사진4

http://blog.sina.com.cn/s/blog_518193a30102v0s8.html

사진5

<http://www.jiemian.com/article/1196179.html>

사진6

http://clothing.lady8844.com/clothing/fashion/2009-09-15/1252996610d296551_8.html

사진7

http://www.qixincolor.com/aboutsCMB/news/clothingwith/121_990.html

사진8

<http://photo.chinatmic.com/Uploads/201405/5382a9d562542.jpg>

사진9 <http://huaban.com/pins/626335939>

사진10

<http://zj.news.163.com/shaoxing/16/0614/09/BPGSNASS03451A8G.html>

사진11 <Bazaar>중국판 201610(396)1 p.107

사진12 <ELLE>중국판 20160713 p.45

사진13 <Vogue>중국판 201409 p.278

사진14 <Bazaar>중국판 201505(362) p.152

사진15 <Vogue> 201409 p.277
사진16 <Bazaar>중국판 201509上(370) p.261
사진17 <Bazaar>중국판 201509上(370) p.269
사진18 <Bazaar>중국판 201509上(370) p.263
사진19 <Bazaar>중국판 201507上 (366 p.268
사진20 <Bazaar>중국판 201607下(391) p.216
사진21 <Vogue>중국판 201606 p.115
사진22 <Bazaar>중국판 201607下(391) p.204
사진23 <Bazaar>중국판 201610(396) p.192
사진24 <Bazaar>중국판 201607下(391) p.210
사진25 <Bazaar>중국판 201607下(391) p.210
사진26 <COSMO>중국판 201510(442) p.72
사진27 <COSMO>중국판 201510(442) p.22
사진28 <Bazaar>중국판 201605上(386) p.167
사진29 <Bazaar>중국판 201605上(386) p.166
사진30 <Bazaar>중국판 201605上(386) p.160
사진31 <Bazaar>중국판 201605上(386) p.164
사진32 <Bazaar>중국판 201610(396) p.154
사진33 <Bazaar>중국판 201610(396) p.156
사진34 <Bazaar>중국판 201610(396) p.158
사진35 <Bazaar>중국판 201512上(376) p.314
사진36 <Bazaar>중국판 201604上(384) p.172
사진37 <COSMO>중국판 201508(438) p.79
사진38 <Bazaar>중국판 201605上(386) p.246
사진39 <Bazaar>중국판 201605上(386) p.80
사진40 <Bazaar>중국판 201605上(386) p.82
사진41 <Bazaar>중국판 201605上(386) p.78
사진42 <ELLE>중국판 20161019 p.91
사진43 <ELLE>중국판 20161019 p.93

- 사진44 <ELLE>중국판 20161019 p.94
사진45 <ELLE>중국판 20161019 p.90
사진46 <Vogue>중국판 201412 p.168
사진47 <Vogue>중국판 201412 p.170
사진48 <Bazaar>중국판 201605上(386) p.172
사진49 <Bazaar>중국판 201605上(386) p.178
사진50 <Bazaar>중국판 201605上(386) p.170
사진51 <Bazaar>중국판 201604下(385) p.323
사진52 <Bazaar>중국판 201604下(385) p.325
사진53 <Bazaar>중국판 201604下(385) p.327
사진54 <Bazaar>중국판 201503(358) p.258
사진55 <Bazaar>중국판 201503(358) p.262
사진56 <Bazaar>중국판 201503(358) p.330
사진57 <Bazaar>중국판 201503(358) p.328

Abstract

The Study on the Expressive Characteristics of Chinese Traditional Cultural Elements in Contemporary Chinese Fashion Photography

Lai Ying

Dept. of Textiles, Merchandising and Fashion Design
The Graduate School
Seoul National University

Recently Fashion Photography, which plays a very important role in the advertising and promotion of fashion industry, has been recognized more than just the description of fashion items and delivery of fact but rather a piece of art containing culture. Chinese contemporary fashion photography has achieved impressive development in no more than 40 years, but it is currently undergoing some difficulties which requires the effort of every specialist in related industries. The application of Chinese traditional cultural elements in fashion photography has recently been a remarkable trend which conveys the uniqueness of Chinese art and is believed to have a great influence on Chinese fashion industry's development. Therefore this research aims to analyse the expressive characteristics of Chinese traditional cultural elements in fashion photography and contribute to Chinese contemporary art industry.

In order to have a general understanding of fashion photography and Chinese traditional culture, this study conducted literature

research on these subjects. Based on literature, this study defined the elements of fashion photography as background, styling and theme. Chinese fashion industry launched in the early 20th century and has undergone the early phase, the stagnation, the development and has achieved great advancement in no more than 40 years. Meanwhile Chinese traditional culture is a system based on Confucianism demonstrating both introverted characteristic and extroverted integration tendency simultaneously. As for Chinese traditional aesthetics, it is a system in pursuit of the harmony of 陽剛& 陰柔, 濃& 淡, 神& 逸, 雅 & 俗 which is based on the concept of Qi.

A Case Study was conducted by analysing 87 photos of 23 collections chosen from 4 of the most influential fashion magazines published from 2014 to 2016. The image of these photos were analyzed by background, styling and theme.

The expressive characteristics are as followed. Firstly, by applying Chinese traditional cultural elements to construct the background of a photo, a scene of one moment from the past was intentionally chosen and captured to be compiled with the scene of present times, which creates a montage image demolishing the limitation of time. By applying Chinese traditional cultural elements in styling, the photographer assembled elements which were considered unrelated to break down the existed order, creating a de- constructive image. Furthermore, by applying Chinese traditional cultural elements as the theme of photos, the existed distinctive system of traditional culture was abandoned to give way to the construction of a brand-new forme, demonstrating de- stereotyping image.

Secondly, Chinese traditional interior, architecture, Peking

Opera, clothing, handicraft, Spring Festival, calligraphy, custom, martial arts and Chinese red 10 kinds of traditional cultural elements were applied and combined with contemporary fashion items and styling which was expressed in a modern and fresh style. As the mostly applied elements interior and architecture were used in the photo to build a nature- connected harmonized artistic conceptual background. Meanwhile the existed systems of traditional arts like Peking Opera, calligraphy, martial arts were torn down and reinterpreted from the perspective of fashion photography to build a more friendly appearance to modern man.

Finally, while the traditional colors and shapes of these elements contributes to the formativeness of the image, the symbolic meaning of specific elements plays a crucial role in the conveyance of the meaning of the image. The photographers built deconstructive image, fantastic image, realistic image, playful image and new female image in the photos and tried to convey various social significance through diversified ways of expression.

By connecting the result of the analysis of the expressive characteristics with related social cultural issues and discussion, 3 symbolic meaning of the image were deduced, which are innovativeness of traditional culture, the rising of Chinese contemporary female image and the expansion of the value of fashion photography as art.

This study analysed the expressive characteristics of Chinese traditional cultural elements in fashion photography and is expected to contribute to the accumulation of discourse of interdisciplinary study involving contemporary art and traditional culture as well as the development of Chinese fashion industry. However the depth of this study has been limited due to the

absence of bygone magazine materials for which further studies with bigger amount of objects of study is suggested.

Keywords: Chinese Fashion Photography, Chinese Traditional Culture, Diversification of Traditional Culture's Value, Exportability of Traditional Culture, Woman Power, Succession of Traditional Virtual

Student Number: 2014-25206