

이슬람 예술에 표현된 패턴 특징과 텍스타일디자인에의 활용

김 희 선

한양여자대학 텍스타일디자인과 부교수

On the Application of the Islamic Patterns to the Textile Design

Hee-Sun Kim

Associate Prof., Dept. of Textile Design, Hanyang Women's College

(2003. 12. 29. 접수)

Abstract

This study was analyzed three basic patterns of the Islamic arts. These are natural flora, geometrical and calligraphy pattern. Islamic belief in Aniconism, doctrine of unity and worship of arabic language demanded delicate, decorative, and abstract patterns instead of patterns of real image.

Natural flora pattern was classified into arabesque and various flower patterns. Muhammad commands that "The artist who fashions a representation of living things is competitor of God and therefore destined to eternal damnation, so if you want to represent living things, you should only depict flowers and trees". Then the natural flora patterns developed into main Islamic pattern.

Geometric pattern was composed of geometrical elements like, circle, trigon, square, rectangle, pentagon, hexagon, octagon or other polygons, stars or motifs with straight or curved lines.

Circle symbolized 'celestial' sphere and crystal of the lower octagon symbolized 'earthly existence'. Therefore if the circle join with the octagons, it means fusion of celestial and earthly existence.

Another important influence on the Islamic art was the calligraphy pattern, the writing of Arabic language. The major language of calligraphy pattern was Arabic script and often Persian script. Calligraphy pattern was composed of Kufic and Cursive script. The cursive script was developed various forms. The Islamic tenet prohibit depiction of sacred images, the sacred Arabic calligraphy such as 'Alla' or 'Mohammad' was substituted of them. And the content of calligraphy pattern was used with Quranic phrases.

The aesthetics of Islamic patterns analyzed aesthetic of 'rhythmic lines', aesthetic of 'unity in multiplicity', aesthetic of tessellation and aesthetic of harmony.

On the textiles of the Islamic culture, the arabesque, floral, geometric and calligraphy patterns were frequently used.

Key Words: Islamic art(이슬람 예술), Natural flora pattern(식물패턴), Arabesque(아라베스크), Geometric pattern(기하학적패턴), Calligraphy pattern(문자패턴)

I. 서론

1. 연구의 목적

세계 직물의 역사를 살펴보면, 이슬람교도인 무슬림(muslim)들은 직물 디자인과 직물 제조 기술 발전에 많은 영향을 미쳤음을 알 수 있다.

이슬람교는 AD 7세기 초 사우디아라비아의 마호메트에 의해 완성된 종교이다. AD 632년 마호메트의 사후, 그의 추종자들에 의해 10년도 못되어 페르시아, 팔레스타인, 이집트를 차례로 정복했으며 100년이라는 매우 짧은 기간에 동쪽으로는 인도의 서쪽 경계선까지, 서쪽으로는 스페인과 남 프랑스까지 그리고 이집트를 포함한 북아프리카 지역을 그들의 영토로 확장하였다.¹⁾

스페인은 712년 이슬람통치를 받게 되는데, 직물디자인에 탁월한 재능을 가진 무슬림 직조가들에 의해 처음 잠사(蠶絲)를 시작하게 되며, 11세기 경에는 무슬림에 의해 제작된 스페인 직물이 세계 곳곳으로 팔리어나갔다. 이슬람 통치 800년의 기간 동안 스페인의 직물산업은 호황을 이루었으나, 1492년 기독교도들이 스페인을 되찾은 후 무슬림 직조가들을 국외로 추방시키는데 그 후 스페인의 직물산업은 사양길로 들어서게 되었다.

인도에는 7세기경 이슬람교가 전파되었으며 13세기에 인도에 널리 퍼지게 되었다. 16, 17세기, 인도의 이슬람왕조인 무굴 왕조의 직물은 장미, 백합, 붓꽃, 양귀비 등을 비롯한 정원에서 재배되는 꽃들을 모티브로 하였는데, 무슬림 디자이너들은 식물패턴을 완벽한 경지에 올려놓으며 인도의 직물 발전 뿐 만 아니라 유럽의 직물 디자인에도 큰 영향을 미쳤다.²⁾

이처럼 무슬림들이 직물 발전에 영향을 미칠 수 있었던 이유는 다음과 같다.

이슬람 군대는 그들의 권위를 위하여 세련된 어떤 것을 필요로 하였다. 즉 이슬람 초기에 그들은 그들의 믿음을 확장시킬 수 있고, 다른 위대한 종교나 제도와 겨룰 수 있는 불후의 예술적 양식을

이룩할 필요를 인식했다. 아랍 유목 문화는 장려한 황실적(皇室的) 예술성은 부족했지만, 그들의 심미적 재능은 이슬람 예술의 필수적인 요소에 공헌했다. 특히 그들은 직물, 건축, 무기, 공예품 등의 분야에 많은 노력을 가하여 그들의 계획을 성취하고자 하였다.³⁾

대표적 건축물인 이슬람 사원, 모스크(mosque)는 이슬람교도들의 정치적, 사회적 유대와 믿음을 강화하기 위해 세워졌다. 모스크는 그들만의 독특하고 아름다운 문양(pattern)으로 내부의 거의 전 표면을 장식하고 있는데 그 문양은 이슬람교의 기본 교리인 '신은 단 한분 밖에 안 계신다'는 유일신사상과 연관성이 있으며, 직물과 공예품 등 예술 작품에 표현된 패턴과 일맥상통하다.

본 연구자는 세계 직물디자인과 직물기술 발전에 큰 영향을 미쳤던, 과거 이슬람 통치 하의 스페인, 인도, 이집트, 오스만 투르크, 이란(페르시아)과 같은 나라들의 직물을 이해하기 위해서는, 먼저 이슬람 교리와 관련된 이슬람 문양의 특징을 이해하는 것이 필수적이라고 사료되었다.

따라서 본 연구는 문양을 가장 많이 표현한 모스크 사원, 궁전 등 이슬람 건축물에 나타난 패턴 뿐만 아니라 이슬람 국가의 무기 및 공예품을 조사 분석하여, 이슬람교의 신앙과 관련된 패턴 특징을 제시하고, 텍스타일 디자인에 활용된 사례를 제시하여 이슬람 패턴 특징에 관한 체계를 세우고자 하였다.

또한 이 연구를 통해 세계직물 역사에 많은 영향을 미친 이슬람문화권의 직물을 이해할 수 있는 기초 자료를 제시하고, 더 나아가 아름답고 독특한 이슬람 패턴이 현재의 텍스타일 디자이너들에게 활용될 수 있도록 하기 위하여 본 연구를 실시하게 되었다.

2. 연구 방법과 연구내용

연구 방법은 문헌연구와 실증적 관찰연구를 실시하였다. 이슬람 사원, 궁전, 공예품, 직물과 관련된 문헌과 사진을 조사 분석하여, 이슬람 신앙과 관련된 이슬람 문양 특징을 분석 제시하고자 하였다.

구체적인 연구내용은 다음과 같다.

첫째, 이슬람예술에 표현된 패턴의 종류를 알아보고, 각 패턴의 유래와 의미를 분석 제시한다.

둘째, 패턴 별 기본 구성요소와 구성방법의 특징

을 밝힌다.

셋째, 이슬람패턴의 미적 특징을 제시한다.

넷째, 의복을 포함한 직물디자인에 패턴이 활용된 사례를 제시한다.

실증적 관찰 연구에 사용된 자료는 인도의 무굴 제국, 터키의 오스만투르크제국, 이슬람 통치하의 이집트, 스페인과 페르시아 등의 궁전, 모스크 사원, 직물, 의복, 무기, 공예품의 사진들로 이들에 표현된 패턴을 중심으로 분석하였다.

II. 이론적 배경

1. 이슬람교의 성립배경

사우디아라비아의 메카에서 태어난 예언자 마호메트(muhammad)는 610년 경 메카 교외의 히라산에서 명상과 기도를 하는 도중에, 전지전능(全知全能)의 신 알라의 가르침이 대천사(大天使) 가브리엘을 통하여 그에게 계시되었다고 주장한다. 코란은 그가 아라비아어로 받은 신의 계시를 아라비아 글자로 기록한 경전으로 코란의 편집은 그의 생전에 시작되어 659년경에 현행의 전문이 확정되었고, 그 후 조금도 변경된 적은 없다고 한다.

6세기 경의 아라비아는 우상 숭배와 도덕의 타락 및 잦은 전쟁으로 사회가 혼란하였으며, 메카와 메디나의 소수 상업 귀족만이 부유하고 일반인은 극도로 빈곤하여 사회적 불평등이 심하였다. 마호메트는 다신교 사상을 배격하고, 자신을 최후의 예언자로 규정하였으며, 알라에 절대 복종, 우상 숭배 금지, 만민 평등, 형제애를 강조하여 하층민의 지지를 받았다. 이슬람력의 원년인 AD622년 마호메트와 그를 추종하던 상인 집단은 메카 귀족의 심각한 박해로 메디나로 피신하는데 이것을 헤지라라고 한다. 그곳에서 최초의 이슬람 도시를 세웠다. 10년 후에 마호메트는 메카로 되돌아 와서 예언자 아브라함이 최초의 성소로써 지었다는 신성한 감실인 카바(Kaba) 주변의 그를 박해하는 이교도들을 정복하였으며 아라비아 반도를 통일하였다. 그는 그가 태어난 메카를 이슬람교의 정신적 중심지로 세웠으며, 이로 인해 메카는 이슬람교의 중심성지가 된 것이다.⁴⁾

마호메트는 613년경부터 전도를 시작하는데 그의 가르침은 다음과 같았다.

유일신은 전지전능한 분이며, 우주의 창조자이며, 부활의 날에 그의 피조물의 최후의 심판을 한다는 것이다. 그러나 이 유일신은 정의의 신인 동시에 자비의 신이기도 하여, 지상을 자신의 영광과 은혜의 징표로 세운다는 것이다. 모든 사람은 자신의 행동에 관해 신에게 도의적 책임을 져야하며, 신앙, 예배, 희사로 신의 자애와 가호에 보답해야 한다는 것이다. 이와 같은 교리는 그가 새롭게 제창한 것은 아니며, 자신의 가르침은 예언자의 전통적 흐름을 따른다는 것을 분명히 하고 있으며, 자신이 그 이전에 아브라함, 모세, 예수 등 그리스도교의 예언자들이 같은 사명을 띠고 인류에 보내졌다는 것을 사람들에게 상기 시키려고 했다.

즉 이슬람교는 인간의 창조에서 최후의 심판과 내세에 이르기까지 기독교와 같은 맥락에서 있지만, 예수를 마호메트와 함께 신이 아닌 예언자로 생각한다. 다시 말해서 이슬람교는 유대교, 그리스도교 등 유대계의 여러 종교를 완성시킨 유일신 종교임을 자처한다. 이러한 예언자들의 “주의” 및 “경고”는 신의 계시가 아랍어로 마호메트에게 내려졌으므로 이제는 아랍어로 이슬람교인들에게 반복되어야 한다고 주장한다.

이슬람교는 전 세계의 10억 이상의 인구가 믿고 있는 거대한 종교이며 유엔에 가입되어 있는 나라도 50여 개국에 이른다. 평화와 복종이라는 뜻을 가진 이슬람교의 원리는 ‘5주 6신’의 교의 속에 함축되어 있다. 5주란 신앙 고백, 하루 5차례의 예(禮), 소득의 2.5%를 납부하는 회사, 한 달간 해 있는 동안의 단식, 평생에 한 번은 메카 성지 순례 등을 행하는 것이다. 6신이란 알라, 천사들, 성서들, 예언자들, 점령 사상, 내세에 대한 믿음 등을 말한다.

이슬람교는 유럽에서는 창시자의 이름을 따서 마호메트교라고 하며, 중국에서는 위구르족(回紇族)을 통하여 전래되었으므로 회회교(回回教) 또는 청진교(清真教)라고 한다. 한국에서는 이슬람교 또는 회교(回教)로 불린다.⁵⁾

2. 이슬람문화의 전파와 융성

이슬람교와 아라비아어가 기초가 되어 이슬람

세계에서 발전한 문화를 이슬람 문화라고 말하며, 사라센문화 또는 아라비아문화라고도 부른다.

위에서도 언급하였듯이 이슬람교는 마호메트의 사후 페르시아, 팔레스타인은 물론 동쪽으로는 인도의 서쪽 경계선까지, 서쪽으로는 스페인과 남프랑스까지 그리고 이집트를 포함한 북아프리카 지역으로 확산되었다. 이에 따라 이슬람문화는 아라비아인을 정치적 중심세력으로 하여 이란인(페르시아), 투르크인들의 합작으로 이룩된 것이며, 동시에 고대 오리엔트시대 이래의 서아시아 문화의 전통을 계승하고, 여기에 인도·그리스의 문화를 혼합하여 융합시킨 문화라고 말할 수 있다.

예언자 마호메트가 죽은 후 그가 이룩한 교단국가(敎團國家)의 최고지도자로 뽑힌 아부바크르를 '신의 사도의 대행자' 라고 부른 이래 '대행자', 즉 칼리프(caliph)가 이슬람제국의 주권자의 칭호가 되었다. 칼리프는 정치, 종교, 군사의 절대권을 가져, 정복 전쟁을 실시하였다. 2대 칼리프는 시리아, 이집트, 사산조 페르시아를 정복하였으며, 점령지 정책으로서 고유 종교의 인정과 개종자에게 면세 혜택을 주어 자연스럽게 교세를 확대하였다. 칼리프라는 칭호는 정통(正統) 칼리프 시대 옴미아드왕조와 아바스왕조로 인계되었다.

또 10세기에는 스페인의 후(後)옴미아드 왕조 군주와 이집트의 파티마왕조의 군주도 칼리프라고 칭하였으며, 한때 바그다드의 아바스왕조의 칼리프와 함께 이슬람 세계에 3명의 칼리프가 병존하였다.

또한 서남아시아와 중앙아시아에서는 16세기에는 투르크족의 오스만투르크제국, 페르시아의 사파비왕조, 몽골 투르크족에 의한 인도의 무굴제국(Mughul Empire) 등이 번영하여 이슬람문화는 전반적으로 제2의 전성기를 누렸다.⁶⁾

III. 이슬람 예술에 표현된 패턴 특징

이슬람 예술에 표현된 패턴은 이슬람교리와 밀접한 관계가 있다. 마호메트가 아라비아어로 신의 계시를 받아 아라비아 글자로 코란을 기록하였다는 사실과 유일신 교리에 의한 우상숭배금지(Aniconism)는 이슬람 패턴 형성에 지대한 영향을 주었다.

우상숭배금지는 전지전능한 신에게 도전하는 것 같은 형태의 묘사를 제한하였다. 마호메트는 "살아있는 것(living thing)을 표현하는 예술가는 신의 경쟁자이며, 그러므로 영원한 저주를 받게 되며, 신이든 인간이든 그림으로 재현하는 경우에는 나무나 꽃 그리고 생명이 없는 대상들 만 그리도록 하라"고 하였다.⁷⁾

이와 같은 교리에 의해 인간, 동물 등의 구상적인 주제에 의한 장식이 억제되고, 아라베스크와 꽃 패턴을 포함하는 식물패턴, 원, 삼각형, 사각형 등 다각형, 별 문양 등의 기하학적 패턴 그리고 아라비아 문자 패턴 등으로 이루어진 정교한 장식적, 추상적 패턴이 발전하게 되었다.

이슬람사원 등 건축물과 그 밖의 예술품들에 관한 문헌 및 사진의 조사 분석 결과 이슬람 예술에 많이 표현된 패턴의 종류별 특징은 다음과 같았다.

1. 식물패턴

이슬람사원인 모스크, 이슬람왕조의 궁전, 예술품 등에 가장 많이 나타나는 패턴 중의 하나는 아라베스크와 꽃, 나무 등으로 이루어진 식물패턴이었다.

1) 이슬람 식물패턴의 유래와 의미

우상숭배금지를 위해 "신이든 인간이든 그림으로 재현하는 경우에는 나무나 꽃 그리고 생명이 없는 대상들 만 그리도록 하라"고 한 마호메트의 명령은 꽃과 나뭇잎 그리고 나무로 이루어진 식물 패턴을 발달하게 하였다.

또한 모스크 사원이나 궁전의 벽에 아름답고 화려한 꽃나무를 묘사함으로써, 그들의 창조주이며 전지전능의 신에게 아름다운 꽃을 헌화하여 신에 대한 흠숭과 경배를 표현한 것으로 생각된다.

식물패턴은 잎사귀, 꽃과 같은 요소를 기발하게 얽히게 하여 곡선으로 표현한 아라베스크 패턴과 꽃과 나무로 이루어진 꽃 패턴으로 나눌 수 있었다.

2) 식물패턴의 종류

(1) 아라베스크 패턴

아라베스크 패턴은 특별한 이슬람예술문양의 특징으로 덩굴식물의 발아되고, 갈라지고 자라나는 모양을 표현한 식물적 장식이다. 잎사귀들은 평

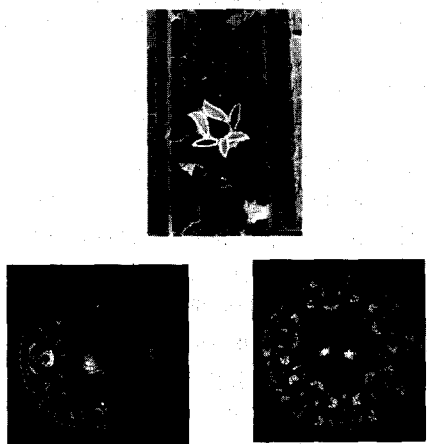
면으로 묘사되거나, 곡선화 되어지고, 바람에 나부끼는 모양으로 묘사되는데 절대로 고립되지 않는다. 잎사귀들과 꽃들은 항상 리드미컬하게 디자인을 따라가면서 줄기에 붙어있다.⁹⁾

아라베스크 문양은 전통적 건축에 있어서 경계선의 장식 즉 보더(border) 디자인으로부터 유래된다. 같은 시기에 영국의 린데스판(Lindesfarne)의 기독교 수도회는 곡선, 즉 뒤엎혀진 곡선의 아라베스크와 유사한 장식예술을 발전시켰는데, 이것은 식물 보다 동물 문양을 많이 묘사하고 있어 이슬람의 아라베스크 패턴과 차별된다.¹⁰⁾

이슬람문화권에서는 아라베스크 문양을 특별히 좋아하는 이유는 '생명이 알지 못하는 곳에서 시작하여 알지 못하는 곳으로 돌아간다'는 무슬림들의 신앙을 표현한 것이기 때문인 것으로 전해진다.¹¹⁾

또한 아라베스크 패턴은 식물을 통해 생명체의 생애와 이슬람교도들의 이상인 파라다이스를 느끼게 하여 더욱 그들의 선호패턴으로 발전된 것으로 사료된다.

<그림1>은 아라베스크 패턴의 사례이다.

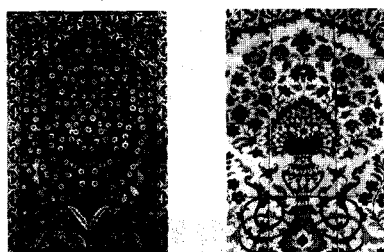

<그림1> 아라베스크 패턴

<http://www.dartmouth.edu/~matc/math5.pattern/>

(2)꽃 패턴

이슬람 예술품에 표현된 패턴 중 많은 부분을 차지하고 있는 문양은 꽃 또는 나무 문양이었다. 한 종류의 꽃나무 또는 여러 종류의 꽃나무를 섞어 표면 가득 채운다. 또는 화려한 꽃들이 화병 가득 화려하게 담겨있는 형태로 표현되기도 하였으며, 도

<그림2> 꽃 패턴

Gonul Oney (1987). p.92(上)
Gonul Oney (1987). p.93(下左)
Gonul Oney (1987). p.154(下右)

안화되어 기하학적 패턴과 같은 느낌을 주는 꽃 패턴도 있었다. <그림2>

건축물과 공예품 등 예술품에 표현된 꽃은 그들의 정원에서 자주 볼 수 있는, 그리고 그 민족이 특별히 좋아하는 꽃 패턴이었다.

인도의 무굴 제국의 사원이나 직물, 그 밖의 예술 작품에 표현된 꽃 문양은 튜립, 아이리스, 장미, 다알리아, 수선화, 백합, 로터스, 해바라기, 라일락, 재스민, 다알리아, 아몬드, 포도덩굴, 사이프러스 나무, 붓꽃, 양귀비 등을 비롯한 정원에서 재배되는 꽃들을 모티브로 하였다.

오스만투르크의 대표적 꽃 패턴은 터키인들이 좋아하는 튜울립, 히아신스, 카네이션, 장미, 백합, 사이프러스(cypresse), 석류꽃과 열매, 만개하여 흐드러지게 핀 화목 등이었다.

2. 기하학적 패턴(Geometric pattern)

이슬람 예술에서 가장 많이 표현된 문양 중 하나는 기하학적 패턴이었다.

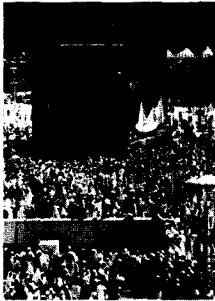
기하학적 패턴은 원, 삼각형(trigon), 네모(square), 직사각형(rectangle), 오각형, 육각형, 칠각형, 팔각형, 별 또는 직선 또는 곡선 등 기하학적 요소로 구성된 문양이다.¹²⁾

기하학적 문양은 놀랍도록 복잡하고 정교한 형태로 이슬람 예술에 표현되었다.

1) 이슬람 기하학적 패턴의 유래와 의미

(1) 카바(Kaba)로 부터의 유래와 의미

이슬람의 대표적 문양으로 상징되는 기하학적 표현의 정신적 유래는 카바(Kaba)에서 찾을 수 있다. 카바(Kaba)는 여섯개의 나무로 된 기둥에 바쳐진 납작한 지붕을 가진 10*12*15의 작은 건물이다. 그것은 이슬람의 탄생 수세기 전에 메카에서 만들어졌는데 한번 이상 파괴되고 다시 건축되어졌다고 한다. <그림3>

<그림3> 카바(Kaba)

<http://www.dartmouth.edu/~matc/math5.pattern/>

카바(Kaba)의 최초의 건축자는 이슬람교도들이 '순수하고 우주적인 일신교'를 최초로 전달한 사도라고 믿는 이스마엘의 아버지, 예언자 아브라함이라고 전해진다.

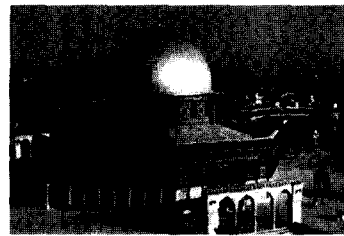
무슬림들은 카바를 한분이신 하느님에 대한 첫 번째 아라비아의 성소로서 믿었다. 카바(Kaba)는 또한 메디나로부터 마호메트가 개선하여 귀환했던 의미 있는 장소이기도하다.

기하학적 입방체인 카바(Kaba)를 통해서, 지구상의 생명체는 결정체 즉 기하학적 형태로 암시되며, 입방체 속의 공간은 "중심의 관념 즉 신"을 암시한다. 다시 말해서 카바의 입방체를 통해 지구상의 생명체인 무슬림의 삶에는 신이 중심에 존재함을 나타낸다.¹³⁾

따라서 기하학적 입방체인 카바(Kaba)의 영향으로 기하학적 문양은 이슬람교도들에게 의미 있는 형태가 되어 그들이 선호하는 패턴으로 발전된 것으로 분석된다.

(2) 초기 이슬람 건축물의 구성양식으로부터 유래한 기하학적 패턴 구성의 의미

예루살렘에 있는 이슬람 사원인 The Dome of Rock은 AD632년 마호메트 사후 60년 만에 세워졌다. <그림4> 아래쪽은 8각형 모양을 하고 중심에 돔을 가진 비잔틴 성소의 스타일을 사용했다. 그러나 같은 시기의 다른 비잔틴 건물 보다 균형 잡힌 기하학적 특성을 지닌 건축물임에 틀림없다. 그 사원은 비잔틴 예술과 초기 이슬람 예술이 공존하는 곳이기도 하다. 즉 사원의 인테리어에는 보석과 비잔틴 스타일의 왕관들로 아름답게 꾸민 포도덩굴 아라베스크 문양을 표현한 모자이크로 장식되어져 있으나, 살아있는 것들의 표현은 없다.

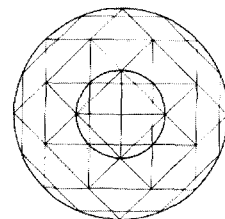

<그림4> The Dome of Rock

<http://www.dartmouth.edu/~matc/math5.pattern/>

사원은 주변을 따라서 4개의 기둥과 12개의 버팀대가 들고 있다. 이들 기둥의 바닥 평면도를 보면 가운데의 원에 두개의 사각형 자국과 다각형 모양이 만나는 교차점이 별 모양을 이루고 있다. 이것은 원과 사각형의 수학적 융합을 나타내는데 구체적으로 언급하면, 원은 천상계를 의미하며, 8각형 이하의 다각형은 지구상의 생명체를 의미하는데, 원과 다각형 결정체를 만나도록 구성함으로써 천상계와 지상생명체의 결합을 상징하는 것이다.¹⁴⁾

이처럼 이슬람 기하학적 패턴은 명상에 잠길 수 있는 측면을 지니고 있다. '예술이 명상을 돕는 수

<그림5> The Dome of Rock 바닥평면도의 기하학적 교착 형태

단 혹은 만다라의 일종, 곧 무한으로의 개방, 혹은 정신적 기호들로 구성된 상징적 그물'이 된 것이다.¹⁵⁾

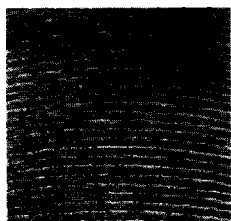
이와 같은 종류의 기하학적 주제는 10세기에서 14세기에 지어진 후기 이슬람 건물에서는 작은 규모의 표면 장식으로 바뀌어 발전하게 되었다.

2) 기하학적패턴의 기본 구성 요소와 구성방법

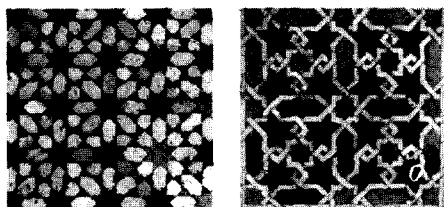
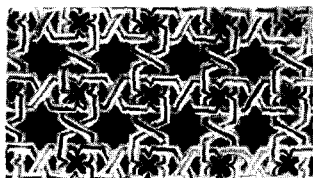
기하학적 패턴은 직선 또는 곡선 그리고 원, 삼각형, 사각형(square), 직사각형(rectangle), 오각형, 육각형, 칠각형, 팔각형, 별 모양 등 기하학적 요소로 이루어져 있었다.

기하학적 패턴의 구성은 첫째 <그림6>과 같이 단일한 기하학적 요소의 단순한 반복에 의해 이루어진 것과 둘째 <그림7>과 같이 원, 다각형, 별 모양 등 다수의 기하학적 요소가 혼합되고 그 형태가 다시 반복되어 구성된 것이 있었다. 대부분의 것은 후자의 방법으로 구성되어 있다.

후자의 다수의 기하학적 요소의 혼합과 반복에 의한 섞어짜임(Interlacing)의 구성방법은 로마의 보

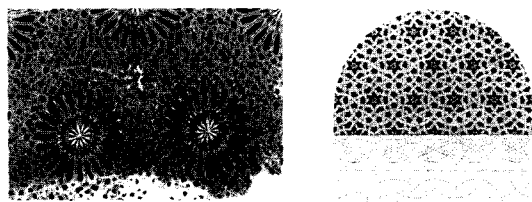
<그림6> 단일한 기하학적요소의 반복에 의한 기하학적 패턴 구성
Gonul Oney (1987). p.49

<그림7> 다수의 기하학 요소의 혼합과 반복에 의한 기하학적 패턴 구성
Gonul Oney (1987). p.139

도(pavement) 디자인으로부터 유래되었다고 한다.¹⁶⁾

다양한 기하학적 요소의 혼합은 일반적으로 하나의 원에 다각형을 혼합하는 것으로 이루어진다. 혼합 방법은 원의 분할에 기초한다. 다시 말해서 원은 기하학적 혼합의 기준 역할을 한다. 혼합된 패턴은 원래의 형태와 비율을 지키면서 무한이 반복된다. <그림8 >

<그림8> 원을 기준으로 한 기하학적 요소의 혼합과 반복
<http://www.dartmouth.edu/~matc/math5.pattern/>

기하학적 문양의 혼합과 반복은 '세상의 무한한 다양성에 내재해 있는 거룩한 일치(Divine Unity)의 정신을 가장 직접적으로 표현한 것이라고 할 수 있다.¹⁷⁾

다시 말해서 기하학적 문양을 혼합하고 반복함으로써 매우 복잡하고 다채로와 보이지만 거시적인 눈으로 살펴보면 통일감과 일치를 이루고 있음을 발견할 수 있다. 이와 같은 패턴은 그들이 정복한 민족과 나라가 무수히 다양하지만 결국 통일과 일치를 이루고 있음을 상징하는 것으로 분석된다. 즉 이슬람 예술가 들은 다양성에서의 일치 즉 이슬람교를 통한 신성한 일치를 마음속에 그린 것으로 분석된다.

3. 문자패턴 (calligraphy)

이슬람 예술에 가장 많이 표현된 패턴 중의 또 다른 하나는 문자 패턴이었다.

문자 패턴은 일정한 법칙에 기초를 둔 장식적 스킴을 의미한다. 서체디자인이라고도 부른다.

역사적인 이슬람 건축물 및 예술품에 표현된 문자 패턴은 대부분이 아라비아 문자였으나, 후기에는 공식적 이슬람문화권의 공용어 또는 궁정어로 사용되었던 페르시아문자도 사용되었다.¹⁸⁾

1) 이슬람 문자패턴의 유래와 의미

예언자 마호메트에게 가브리엘 대천사가 신성

한 메시지를 게시할 때, 게시의 전달 수단이 아라비아 어(Arabic language)였으며, 코란에 사용된 글자 역시 아라비아 글자였다. 이슬람교도들에 있어서 코란은 예언자를 통한 신의 마지막 계시이며 진리이다. 매일의 무슬림들의 생활은 코란의 신성한 글귀의 감화로 이루어진다.

따라서 이슬람교인은 아라비아 문자가 신성한 성질 가지고 있는 것으로 믿는다.

성화(聖畵)나 성상(聖像)의 표현이 금지된 이슬람 교리에 의해 특히 모스크와 궁전 등 건축물에는 성상을 대신하여 성스러운 아라비아 문자로 쓴 '알라' 또는 '마호메트' 라는 글자가 사용되었으며, 또한 '코란의 문구' 로 장식되기 시작한 것이다.

그 후 신성한 단어를 시각적으로 만든 이슬람 문자패턴은 더욱 발전하여 장식과 문양에 커다란 영향을 주었다. 코란의 문구는 문양이 내포하는 상징적 내용을 풍부하게 하였으며 그 건축물의 목적을 구체적으로 드러낼 수 있게 하였을 뿐만 아니라 아라베스크에 의한 얽히고설킨 복합 문양, 결정체 형태의 기하학적 반복문양과 함께 이슬람 패턴 형태의 필수적인 요소가 되었다.¹⁹⁾

이슬람예술가들은 리드미컬한 선의 미학을 좋아하였다. 이와 같은 경향이 아라베스크 패턴에서와 마찬가지로 문자 패턴에도 표현되었다. 인생의 굴곡을 떠오르게 하는 글씨체와 많은 점들로 이루어진 아라비아서체는 근본적으로 장식적인 활자체로 만들기가 쉬웠다. 기하학적 규칙을 지키면서 활자체의 미적 일견을 꾸며 보는 이들에게 리듬감과 운동감을 쉽게 부여할 수 있었다.

또한 후반기에 페르시아 문자가 패턴으로 사용될 수 있었던 유래는 다음과 같다.

7세기 중엽 이란(사산조 페르시아)은 이슬람 아랍 군에게 정복되어 그 지배 하에 들어가자 점차 이슬람으로 개종(改宗)하였는데, 그와 함께 기존에 사용했던 팔라비문자 대신에 아랍문자를 채용하게 되었다. 그러나 아랍 문자는 발음체계가 달라 페르시아인들이 사용하기 불편하였다. 이에 따라 아랍 문자 28자에 페르시아 음을 표기하기 위해서 4자를 추가하여 32자의 페르시아 문자가 만들어졌다.

이와 같이 만들어진 페르시아 문자는 중세에 동방 이슬람권의 국제어로서 널리 사용되었고 인도 무슬림 왕조의 공용어, 룸셀주크왕조의 궁정어로

서 동쪽은 인도에서, 서쪽은 터키, 북쪽은 중앙아시아 여러 지역 등에서 많이 사용되었다.

그 결과 이슬람예술 패턴으로 아라비아어 이외에 페르시아문자가 패턴화될 수 있었던 것으로 생각된다.

2) 문자패턴에 활용된 서체의 종류와 내용

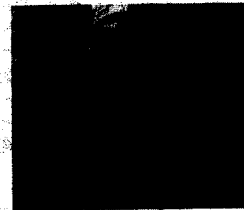
(1)서체의 종류

문자 패턴은 몇 세기를 지나면서, 균형, 우아, 조화라는 기본 규칙을 유지하면서, 여러가지 스타일로 발전되었는데, 크게 고딕체(Kufic script)와 초서체(Cursive script)로 나눌 수 있으며, 초서체는 다시 Nakshi, Thulth, Tughra, Talat, Nastaliq 등의 서체로 나누어진다. 이중 어떤 서체는 새롭게 만들어진 것도 있고, 어떤 서체는 이미 존재했던 활자체로부터 시작된 것도 있다.²⁰⁾

①고딕체(Kufic script)

고딕체(Kufic script)는 고대 아라비아 서체의 형태로 신의 계시인 '신성한 코란'을 썼던 스타일이다. 쿠픽(Kufic)이란 이름은 쿠파라고 불리는 메소포타미아의 도시로부터 기원을 더듬을 수 있다.

12세기 전 거의 모든 이슬람 건축물에 사용된 문자는 고딕체로 제작되었다. 고딕체는 선은 수평과 수직이며 등근 윤곽의 혼합 없이 정확한 각으로 조각되어져 있는 서체이다. 따라서 이 고딕(Kufic) 문자패턴은 기하학적 패턴에서 느낄 수 있는 형태미를 창조하며 기하학적 패턴이 주는 특별한 상징적 의미와 종교적 신성함을 반영하여 형성된 것과 같은 느낌을 준다.<그림9>

(그림9) 고딕체의 문자디자인
<http://www.dartmouth.edu/~matc/math5.pattern/>

②초서체(Cursive script)

붓으로 쓴 또는 필기체의 의미인 초서체는 굴곡 있는 흐르는 듯한 서체이다.

초서체는 불규칙적인 활자의 모양과 고도로 표현주의적인 움직임이 특징으로 고딕체가 기하학

적 패턴과 같은 미적 느낌을 주는데 반하여, 초서체는 아라베스크 패턴 장식과 가장 잘 어울리는 서체이다.

위에서도 언급하였듯이 초서체는 약간의 모양의 차이에 따라 Nakshi, Thulth, Tughra, Talat, Nastaliq 등의 서체로 나누어진다.

고딕체와 다른 흘림 글자체인 Nakshi가 등장하자 고딕체(Kufic)의 사용이 쇠퇴하였다. Nakshi는 각이 있는 고딕체(Kufic)와 다른 둥근 서체이다.

Thulth는 Nakshi를 약간 수정한 서체로써, Thulth라는 단어의 뜻은 3분의 1을 의미한다. 글자 형태가 곡선으로 흘러 쓴 부분이 곧은 직선의 3분의 1 비율이기 때문에 이러한 명칭이 붙여졌다고 한다. 활자들은 위의 비율로 정확히 배분되어 균형이 잡혀 있으며, 모양이 극도로 규칙적이고 글자의 두께도 획일적이다. 14세기 초부터 Thulth는 가장 널리 사용된 서체이다. <그림10>

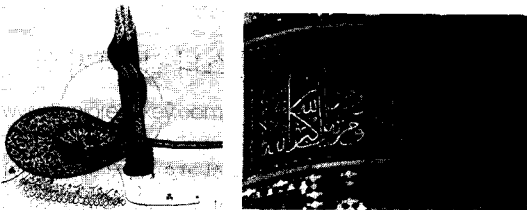

<그림10> 초서체<Thulth>의 문자패턴
<http://www.dartmouth.edu/~matc/math5.pattern/>

Tughra 역시 Nakshi가 약간 변형된 것으로 글씨를 약간 포개어 쓰는 활자체이다.

Talat은 필체의 획과 문자의 규칙적 연결에 힘이 느껴지는 서체이다. <그림11>

Nastaliq는 16세기 초 인도무굴의 예술품에서 많이 볼 수 있는 초서체로, 페르시아 문자이며 더욱더 둥근 곡선으로 활자체와 글자의 끝을 굴린다.

<그림11> 초서체<Tughra>의 문자패턴
<http://www.exploreturkey.com/>(左)
<http://www.dartmouth.edu/~matc/math5.pattern/>(右)

(2) 문자패턴의 내용

예술작품에 활용된 문자의 내용은 처음에는 코란의 글귀였으나 후기에는 다른 내용을 활용한 경우도 보인다.

대표적 이슬람 국가였던 오스만 투르크 제국의 문자 디자인을 살펴보면 대부분은 종교적인 내용이지만, 몇몇은 오스만 제국의 술탄의 성명서를 내용으로 한 경우도 있었다.²¹⁾ 또한 인도의 무굴제국의 건축물의 문자로 쓰여진 비문은 대부분의 경우 코란으로부터 발췌하거나 이슬람의 교의를 나타내는 시구 등이다. 그러나 문자는 건물이 지어진 날짜, 건축자의 정치적 사회적 지위 또는 이름, 또는 건축물과 관련된 사건 등을 기록하는데도 사용되었다. 건물의 건축자와 후원자를 칭송하는 글과 그 지역의 역사, 사회적 풍습, 규범 등을 기록하기도 했으며 아름다운 시구를 기록하는데 사용되어 지기도 하였다. 따라서 건축물의 문자패턴은 그 기간의 다양한 문화적, 정치적, 사회적, 종교적 역사에 대한 어떤 것을 제공하는 중요한 정보원이 되었다.²²⁾

4. 기타

이슬람 예술품에는 교리와 위배되는 동물문양이나 인물문양도 간혹 발견된다. 이는 기존의 문화와 이슬람 문화가 융화되는 과정에서 기본 교리에 어긋나는 패턴을 금지하기 보다는 수용됨으로써 나타난 현상이라고 분석된다.

예를 들면 이란의 사산조 페르시아의 대표적 패턴은 가상의 동물 또는 실제 동물 패턴을 둥근 테안에 가둔 형태였다. 사산조 페르시아가 이슬람에게 멸망되자 동물패턴의 사용은 이슬람 교리에 위배되었다. 그러나 이슬람 집권 초기에는 실제동물 패턴은 사라졌으나, 가상적 동물 패턴과 극도로 도안화된 동물패턴은 그대로 사용 되었다.

<그림12> 기타패턴
 Gonul Oney (1987). p.59 Gonul Oney (1987). p.84

이슬람 통치하의 셀죽 직물들 역시 아라베스크 및 고대 아랍어 문자패턴 등 이슬람적 디자인을 갖고 있으나 새와 동물이 함께 묘사되어있다.²³⁾

5. 이슬람패턴의 미적 특징

이슬람 문양의 패턴별 특징을 조사 분석한 결과 이슬람 패턴이 추구하는 미적 특징은 다음과 같이 분석되었다.

1) 리듬감과 운동감의 미

이슬람 예술은 선의 예술이라고 말할 수 있다. 이슬람 예술가들은 아라베스크 패턴과 일부 꽃 패턴 그리고 초서체의 문자 패턴으로 리드미컬한 선을 창조하여 리듬감과 운동감의 미학을 추구하였다.

2) 복잡함 속의 통일감의 미

주로 기하학적 패턴에서 느낄 수 있는 미적 특징이며, 간혹 도형화된 꽃 패턴의 혼합과 반복 패턴에서 느낄 수 있다.

기하학적 문양을 혼합하고 반복함으로써 매우 복잡하고 다채로와 보이지만 거시적인 눈으로 살펴보면 통일감과 일치를 추구하고 있음을 발견할 수 있다.

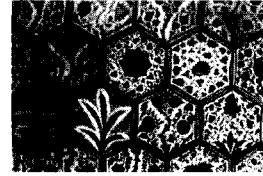
3) 표면을 꽉 채우는 테셀레이션 (Tessellation)의 미

이슬람 예술품은 일반적으로, 다양한 패턴을 짜 맞추어 표면을 빈 공간 없이 전부 채우는 테셀레이션 구성 기법으로 표현되어져 있다. 특히 이슬람 건축물의 내부는 아라베스크 또는 나무나 꽃등의 식물 패턴, 문자 패턴 기하학적 패턴들을 짜 맞추어 표면 전체에 문양이 꽉 들어차 있었다.

4) 조화의 미

이슬람의 패턴을 분석해 보면 주요 패턴인 문자 패턴 식물패턴 및 기하학적 패턴을 서로 혼합하거나 겹쳐 표현한 것을 많이 볼 수 있었다. 주요 패턴들을 절묘하게 매치하여 독특한 조화의미를 창조하고 있는 것으로 분석되었다.

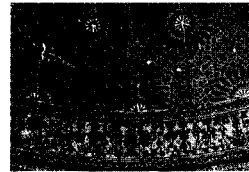
주로 기하학적 패턴과 식물패턴을 조화시키거나, 식물패턴과 문자 패턴의 조화, 기하학적패턴과 문자패턴의 조화, 식물, 문자, 기하학적 패턴이

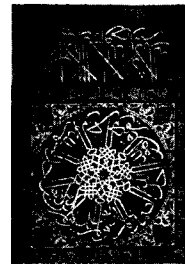
〈그림13〉 기하학적 패턴과 식물패턴의 조화
Gonul Oney (1987). p.80

〈그림14〉 문자 패턴과 식물패턴의 조화
Gonul Oney (1987). p.159

〈그림15〉 기하학적패턴과 문자패턴의조화
Gonul Oney (1987). p.81

〈그림16〉 식물, 문자, 기하학적 패턴의 조화
<http://www.dartmouth.edu/~matc/math5.pattern/>

절묘하게 조화되어 독특하고 화려하며 아름다운 조화의미를 창조하는 것으로 분석되었다.

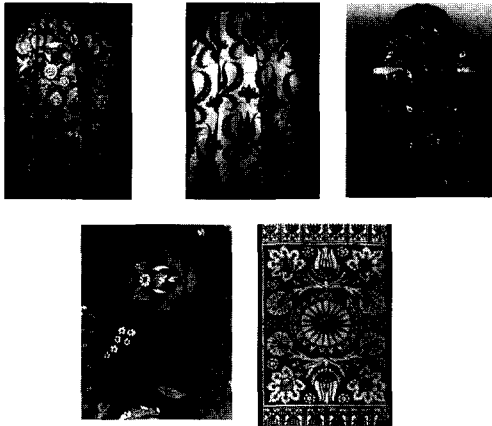
IV. 이슬람패턴의 텍스타일 디자인에의 활용

이슬람 통치하의 이슬람 문화권의 직물에 표현된 패턴을 분석한 결과, 이슬람의 교리가 반영된 아라베스크와 꽃 패턴을 포함하는 식물패턴, 기하학적 패턴 문자패턴이 많이 활용된 것으로 나타났다.

<그림17>은 꽃 패턴과 아라베스크 패턴 등 식물 패턴을 활용한 터키 오토만 제국의 술탄의 복식과 공예품의 예이다.

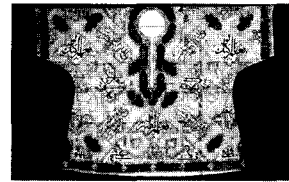
<그림18>은 문자 패턴을 활용한 오스만 투르크의 술탄의 복식이다.

<그림19上左>는 기하학적 패턴을 활용한 오스만투르크의 술탄의 복식이다. <그림19下>는 문자 패턴과 기하학적 패턴을 조화시킨 이슬람통치 하의 스페인의 직물이다. <그림19上右>는 기하학적 패턴, 문자패턴, 아라베스크 패턴을 조화시킨 이슬람 통치하의 이집트 직물이다.

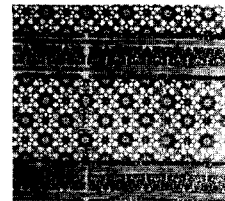
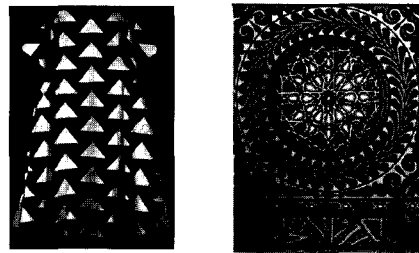

<그림17> 식물패턴을 활용한 오스만 투르크의 직물

Textiles and Kaftans.<http://www.exploreturkey.com/>(上)
Kline, Stuart (2002). p.46(左下)
Textiles and Kaftans.<http://www.exploreturkey.com/>(右下)

<그림18> 문자패턴을 활용한 오스만투르크 술탄의 복식
<http://www.exploreturkey.com/>

<그림19> 기하학적 패턴을 활용한 오스만 투르크의 술탄의 복식(上左)
아라베스크, 기하학적패턴, 문자패턴을 조화시킨 이집트의 직물(上右)
기하학적 패턴과 문자 패턴을 조화시킨 스페인의 직물(下)

Textiles and Kaftans.<http://www.exploreturkey.com/>(上左)
Harris, Jennifer (1992). p.292(上右)
Harris, Jennifer (1992). p.178(下)

V. 결론 및 요약

이슬람 예술에 표현된 대표적인 패턴은 식물 패턴, 기하학적 패턴, 문자 패턴으로 이루어진 정교한 장식적, 추상적 패턴이었다. 이와 같은 패턴의 발달은 이슬람교리를 바탕으로 한 우상숭배금지과 아라비아 문자의 숭배 사상으로부터 형성되어졌다.

식물패턴은 아라베스크 패턴과 꽃 패턴으로 나눌 수 있었다.

우상숭배금지를 위해 “신이든 인간이든 그림으로 재현하는 경우에는 나무나 꽃 그리고 생명이 없는 대상들 만 그리도록 하라”고 한 마호메트의 명령

으로 꽃과 나뭇잎 그리고 나무로 이루어진 식물 패턴이 발달하게 되었다. 또한 모스크 사원이나 궁전의 벽에 아름답고 화려한 꽃나무를 묘사함으로써, 그들의 창조주이며 전지전능의 신에게 아름다운 꽃을 헌화하여 신에 대한 흠숭과 경배를 표현한 것으로 생각된다. 아라베스크 패턴은 ‘생명이 알지 못하는 곳에서 시작하여 알지 못하는 곳으로 돌아간다’는 무슬림들의 신앙을 표현한 것으로 분석된다.

기하학적 패턴의 구성요소는 선, 원, 삼각형, 사각형, 오각형 등 팔각형 이하의 다각형과 별 모양이었다. 기하학적 패턴 요소인 원은 ‘천상’을, 다각형은 ‘지구상의 생명체’를 상징하는데, 원과 다각형을 교차시킴으로써 천상과 생명체의 혼합을 상징하였다. 또한 기하학적 패턴의 구성은 대체로, 다수의 기하학적 요소들의 혼합과 반복으로 구성되어 패턴이 매우 복잡해 보이는데 거시적인 눈으

로 살펴보면 통일감과 일치를 이루고 있다. 이와 같은 패턴은 그들이 정복한 민족과 나라는 무수히 다양하지만 결국 이슬람교를 통해 신성한 일치를 이루고 있음을 상징하고자한 것이다. 문자패턴은 주로 아라비아 문자였으나 후반기에는 페르시아 문자도 사용되었다. 문자 패턴에 사용된 서체는 크게 고딕체와 필기체로 나눌 수 있었으며, 필기체의 종류는 다양하게 발전하였다. 성상(聖像)의 표현이 금지된 이슬람 교리에 의해 성상을 대신하여 성스러운 아라비아 문자로 쓴 '알라' 또는 '마호메트' 라는 글자가 사용되었으며, 또한 '코란의 문구' 가 패턴 화 되어 발달하였다.

이슬람 패턴의 미적 특징은 첫째 리듬감과 운동감의 미, 둘째 복잡함 속의 통일감의 미, 셋째 표면을 꽉 채우는 테셀레이션(Tessellation)의 미, 넷째 조화의 미로 대표될 수 있었다.

이슬람 문화권의 직물 디자인에는 대표적인 이슬람 패턴인 아라베스크 패턴, 꽃 패턴, 기하학적 패턴, 문자 패턴을 많이 활용하고 있었다.

본 논문의 후속 연구로서 이슬람 국가 및 이슬람 통치하의 복식과 직물에 표현된 패턴 특징을 본 연구에서 밝힌 교리와 관련된 이슬람 패턴특징과 관련시켜 심층 연구하고자한다.

참고문헌

- 1) Drew, Pippa and Wallace, Dorothy (2002). *Islamic Art*, p.6 자료검색일. 2004. 1. 13.
자료출처 <http://www.dartmouth.edu/matc/math5>
- 2) Wilson, Kax. 박남성, 차임선 역 (2000). *직물의 역사*. 도서출판예경, p.179, p.195.
- 3) Drew, Pippa (2002). *Op. cit.*, p.7.
- 4) *Ibid.*, pp.6-7.
- 5) Religion (마호메트). 자료검색일. 2004. 1. 26.
자료출처 <http://cyberspacei.com/jesusi/inlight/religion/islam/muhammad.htm>
- 6) Religion (2004). *The culture of Islam*, pp.1-5.
- 7) 이선영 (2004). 미술과 장식의 관계에 대한 소고.
자료검색일 2004. 1. 11.
자료출처 <http://www.iartyou.com/discourse/2001win/jangsic.htm>
- 8) Drew, Pippa (2002). *Op. cit.*, p.6-7.
- 9) *Techniques of Decoration in mughal architecture*.
자료검색일 2004. 1. 5.
자료출처 <http://ignca.in/agra063.htm>
- 10) Drew, Pippa (2002). *Op.cit.*, p.18.
- 11) Wilson Kax, 박남성, 차임선 역 (2000). *Op. cit.*, p.149.
- 12) *Techniques of decoration in mughal architecture*.
Op. cit., p.1.
- 13) Drew, Pippa (2002). *Op. cit.*, pp.10-11.
- 14) *Ibid.*, pp.12-14.
- 15) 이선영 (2004). *Op.cit.*, p.1.
- 16) Drew, Pippa (2002). *Op.cit.*, p.19.
- 17) *Ibid.*, p.20.
- 18) *Calligraphy in Islamic Buildings*.
자료검색일. 2004. 2. 6.
자료출처 <http://ignca.nic.in/agra056.htm>
- 19) Drew, Pippa (2002). *Op. cit.*, pp.15-17.
- 20) *Calligraphy in Islamic Buildings*. *Op. cit.*, pp.1-4.
- 21) *Ottoman Calligraphy*. Collection of the Sakip Sabanci Museum, Sabanci University, Istanbul 자료검색일. 2004. 1. 10.
자료출처 <http://www.artmuseums.harvard.edu/>
- 22) *Calligraphy in Islamic Buildings*. *Op. cit.*, pp.1-4.
- 23) Wilson, Kax .박남성, 차임선 역 (2000). *Op. cit.*, pp.148-149.
· 高見堅志郎 監修, 박희영 역 (1992). *세계의문양 5 (인도, 페르시아, 이슬람)*. 경인문화사.
· Gonul Oney (1987). *Islam Mimarcinde cini*. Ada Yayinlari Turkey.
· Harris, Jennifer (1992). *Textiles 5000 Years*. Harry N. Abrams, Inc.
· Kline, Stuart 역 (2002). *Topkapi Palace*. ilhan aksit. Turkey.
· Koch, Rudolf and Shuich, Kata (1999). *Islam Traditional Design*. 도서출판이중.
· Racinet, A. (1988). *The Encyclopedia of Ornament*. Portland House New York.