

대학 장신구 교육의 특성화를 위한 연구

A study for characterizing personal ornaments designing education

김 병 찬

경기대학교 공예디자인과 부교수

1. 서론

- 1-1. 연구배경 및 목적
- 1-2. 연구 범위 및 방법

2. 장신구의 역사적 배경 및 동향

- 2-1. 장신구의 기원과 변천
- 2-2. 장신구의 재료 및 분류
- 2-3. 새로운 동향

3. 장신구 디자인 및 공예교육

- 3-1. 바우하우스의 공예교육
- 3-2. 외국대학의 교육과정
  - 3-2-1. 영국의 공예디자인 교육과정
  - 3-2-2. 오스트레일리아의 공예디자인 교육과정
  - 3-2-3. 일본의 공예디자인 교육과정
  - 3-2-4. 미국의 공예디자인 교육과정
- 3-3. 우리나라 대학의 교육과정
- 3-4. 장신구 디자인 전문학원의 교육과정
- 3-5. 장신구 디자인 교과 과정 분석

4. 장신구 디자인 교육의 특성화를 위한 제안

- 4-1. 교육과 산업
- 4-2. 교육 방향 및 내용

5. 결론

참고문헌

Keyword

Ornaments, Education, Characterizing,

Abstract

Personal ornaments designing has a great influence on present-day life and culture and allied industries, but the current colleges fail to provide its productive and creative programs because it is considered as just a part of metal crafts. Most colleges present programs only for producing items of pure fine art crafts, and therefore fail to present the programs that help the students to understand the related industries and their management.

This study seeks to point to the problems of current personal ornaments designing education in order to help to find its remedies, and tries to present long-term and short-term plans for them.

I believe when the colleges develop their own suitable programs based on these plans, they will strengthen their ability to survive in this prevailing open-door competitive world, widen their opportunities to contribute to related industries, and help the students to play better roles in the society.

논문 요약

장신구 디자인은 현대인의 생활과 문화, 그리고 관련산업 전반에 걸쳐 큰 영향을 미치고 있으나 현재 우리나라 대학의 공예 디자인 교육에서는 금속 공예의 일부분으로 인식되어 독창성있는 교육 프로그램을 실시 하지 못하고 있다. 대부분의 미술 대학에서 순수 예술성을 추구하는 일품 공예 위주의 장신구 교육을 시행함으로써 장신구 디자인 교육은 산업 생산과 경영 측면을 이해 할 수 없는 비현실적이라는 비판을 받고 있는 것이다.

본 연구에서는 획일적인 대학 장신구 디자인 교육의 문제점 및 개선 방향을 연구하여 장·단기적인 계획안을 제시하였으며, 이를 토대로 각 대학별 특성을 살린 다양한 장신구 관련 교과과정을 개발, 시행한다면 교육 개방에 대비한 대학 경쟁력 강화와 대학의 산업 기여도 증진및 관련 전공자들의 사회 활동의 폭을 넓히는 계기가 되리라는 것을 확인하였다.

1. 서론

1-1. 연구 배경 및 목적

현대 금속공예의 두드러진 특징 중의 하나는 장신구작가, 디자이너 등 장신구 관계 전문인들이 대거 등장하고 있다는 것이다. 그들은 자신의 경험과 감각을 바탕으로 예리하게 사물은 주시하며 새로운 아이디어를 갈구하고 있다. 새로운 가능성을 추구하는 이들의 열려진 마음은 예술·디자인 분야뿐 아니라 사회 전반에 걸친 매우 바람직한 현상이다. 그러나 정보산업의 발달로 국제화 시대가 도래되며, 급속한 외래 문명의 유입으로 인한 문제점이 나타나게 되었다. 외래 사조에 편승해 전통과 관습을 무조건 변형, 탈피하는 것이 마치 새로운 공예인 듯 보였으며 새로운 유행을 쫓아가는 것이 불안감을 덜어 주는 심리적 요인으로 작용하게 되었다. 이로 인한 회의와 두려움으로 일부 공예인들은 무조건 전통을 고수하며 답습하게 되었고 또다른 부류는 현대 공예라는 착각과 혼란 속에 무조건 유행을 추종하게 되었다. 이 시점에서 현대 공예란 과연 무엇인가? 라는 불안한 의문이 제시 될 수 밖에 없으며 가장 빠르게 변화하고 있는 장신구 디자인에 초점이 맞추어지는 것은 자연스런 현상이다.

장신구의 역사는 인류의 문명과 함께 변화되어 왔다. 따라서 장신구 디자인은 그 어느 분야보다도 사회적 변화를 민감하게 반영하고 있으며 의상과 함께 문화적으로 밀접한 관계를 형성하고 있다. 오늘날에 이르러 장신구 디자인은 대학 공예교육의 중요한 위치를 차지하게 되었으나 산업사회 구조변화를 고려하지 않은 교육과정은 기능성과 상업성이 결여된 예술적 측면을 지향하게 되었다. 이러한 현상은 대학 공예교육에 있어 작가 교육이라는 이상에 치우쳐 매년 사회로 쏟아져 나오는 금속공예 관련 대학 졸업자들의 진로 설정에 큰 문제점을 던져 주게 되었다. 이러한 시점에서 대학 장신구 디자인 교육에 있어, 산업사회에서 요구하는 전문인 양성에 관한 현실성 있는 방향이 모색되어야 하며 작가 혹은 순수미술교육 이라는 이상에 가려진 비현실적인 대학 장신구 디자인 교육과정의 특성화와 장기적인 개선 방향이 요구되는 실정이다.

1-2. 연구 범위 및 방법

인류문명의 발달과 밀접한 관계를 갖고 있는 장신구의 변천사와 동향을 문헌 및 도록을 통하여 고찰함으로써 현대 산업사회와 교육에 나타나고 있는 장신구 디자인의 현황과 전망을 파악한다. 더불어 국내외 대학 및 전문학원의

교육과정 및 내용을 살펴봄으로써 앞으로 현대 장신구 디자인 교육이 추구해야 할 교육 내용을 유추해 본다.

연구 범위는 공예 속에서 장신구가 가지는 예술성과 순수성보다는 현대 산업사회에서 요구되는 장신구의 사회적 기능성과 생산성에 중점을 둠으로써 대학 장신구 디자인 교육에서 필요로 하는 현실성 있는 교육 자료를 작성토록 하였다. 특히 연구자의 교육현장에서의 체험과 실제 장신구 제작과정에서의 경험을 바탕으로한 연구를 기초로 하였다.

2. 장신구의 역사적 배경 및 동향

2-1. 장신구의 기원과 변천

인류의 역사와 유사하게 시작된 공예의 근본적인 유래는 개인의 심리적 만족감을 얻기 위한 창작 행위에 앞선 "필연적 요구"였으며, 특히 장신구의 역사는 많은 정신적 문제의 해결책으로 발전되었다. 인간의 정신적 욕망은 자연 재해의 극복과 악령 퇴치 등과 같은 주술적 의미나 힘과 부의 과시 등에서 나타나는 상징적 표현 수단뿐 아니라 수치심을 치유할 수 있는 본능적 욕망을 포함한다. 일반적으로 장신구의 기원은 수렵에서 획득한 생선의 뼈나 동물의 이빨 같은 작은 물체를 몸에 두르는 가죽 등을 고정시키기 위한 목적으로 사용했거나 추위와 바람 등 자연 현상으로부터 육체를 보호하기 위한 현실적인 이유에 의해 실용적으로 제작된 것으로 추측할 수 있다.

고대의 장신구는 주로 악령을 물리치고 자신의 생명을 보호하기 위한 호부용으로 사용되었으며 제사 등 의식행위를 위한 주술의 대상이었다. 또한 타 종족과의 구별을 위한 상징으로도 사용되었으며 머리나 몸에 새의 깃 등을 달거나 특별한 장식을 함으로써 힘과 위엄을 나타내는 사회적 지위나 부의 과시 등으로도 사용되었다. 신 중심의 문화가 형성된 중세 때는 장식품 역시 신에게 바쳐지는 것이 대부분이었다. 종교적 체취가 강한 장식품과 제기 등에 보석과 귀금속이 사용되었으며 세공인의 정교하고 찬란한 기교가 극치를 이루었다. 르네상스에 이르러 장식품은 인간미의 표현 도구로 변화한다. 과학과 기술의 발달로 인해 가공방식도 발전하면서 장신구 형태를 자유자재로 구사할 수 있게 된다. 석기, 청동기, 철기 시대와 함께 장신구의 재료도 변천되었으며 보석광이 발견되면서 본격적인 보석시대가 도래되었다.

순수하게 인간을 아름답게 보이기 위한 목적으로 장신구가 만들어진 것은 근세 이후의 일이었다. 현대에 이르러

문화와 경제의 발전으로 생활양식이 다양해짐에 따라 장신구 개념에 변화가 왔으며 장신구는 착용자의 개성을 나타내는 자기표현 수단으로써의 가치를 갖게 되었다.

2-2. 장신구의 재료 및 분류

인류의 생활문화가 향상됨에 따라 장신구는 희소성이나 경제성이 높은 보석과 귀금속으로 이루어진 것과 재산성은 없어도 치장의 욕구를 만족 시켜줄 수 있는 대중적인 악세서리로 분화되었다.

우리나라 장신구는 상류계층을 대상으로 정보석과 귀금속으로 제작되어진 파인 주얼리(Fine Jewelry)를 중심으로 발달했다. 시대의 변화에 따라 장신구에 대한 대중의 기호나 인식도 많이 달라졌으며 황동, 주석, 은 등 비교적 저렴한 재료를 위주로 생산되는 커스텀 주얼리(Custom Jewelry)가 유행하게 되었다. 또한 최근에는 다양한 재질, 크기, 색상은 물론 사회, 경제 변화를 민감하게 반영하는 패션 주얼리(Fashion Jewelry)가 등장하게 되었다. 이외에 판매와 대중의 취향에 구애받지 않고 제작되는 자기 중심적이고 순수조형성 위주의 아트 주얼리(Art Jewelry)도 현대 장신구의 큰 부분을 차지한다. 이러한 분류 방법은 부분적으로 상호간 밀접한 관계를 맺고 있으며 본 연구자는 보다 효과적인 연구를 위해 예술지향 장신구와 산업 장신구로 분류하는 방법을 택했으며 현재 대학에서 제작되는 장신구를 실험 정신에 근거한 공방 장신구라 한다.

현대에 이르러 장신구의 재료는 금·은 등 귀금속뿐만 아니라 철, 동, 주석 등 일반 금속에서부터 폴리에스테, 셀룰로이드, 아크릴 등 합성수지를 포함한 모든 물질을 사용할 수 있는 재료의 다양화 시대가 열리게 되었다.

2-3. 새로운 동향

최근 학문, 과학 및 예술의 발달로 장신구 분야 전반에 걸쳐 새로운 조형의식과 표현 등이 다양화되고 있다. 이러한 현상은 매스컴의 발달로 인한 국제화와 급변하는 사회 현상에 기인한다. 따라서 전통과 외래 문화의 공존은 현대 장신구의 과도기적 특성이며 일반적으로 현대 장신구가 어떠한 과정을 통해 과도기에 도달했는가를 단언하는 것은 쉽지 않다. 또한 한국 현대 장신구가 어떤 상황과 방향으로 갈 것인가 하는 암시성을 발견하기란 더욱 조심스런 일이다. 그러나 현대 장신구는 과거의 정신적 욕망의 표현 수단에서 탈피하여 빠르게 변화하는 복식 문화의 유행과

흐름에 민감하게 반응하고 있다.

3. 장신구 디자인 및 공예 교육과정

3-1. 바우하우스의 공예교육

바우하우스는 1919년 바이마르의 미술학교와 공예학교를 합병하여 국립 바우하우스 바이마르로 창립되었다. 이 학교는 예술과 산업을 통일하는 일로써 새로운 건축과 공예의 창조를 목표로 삼았다. 교육에 있어서 조형담당교수와 기술담당교수를 분류하였으며 학생은 반드시 동시에 조형교수와 기능교수에게 배울 의무가 있었다. 따라서 반년의 예비교육 뒤에 있는 3년간의 공방교육에서는 각 공방은 1인의 조형교수와 1인의 기술교수에 의해 지도되었다. 그 뒤에 건축교육이 시행되는 통일적이고도 획기적인 교육체제가 취해졌다.

바우하우스는 새로운 건축이라든가 디자인 운동의 세계적 중심이 되었고, 산업과의 직결이라고 하는 이상도 점차 구체화되었다. 오늘날 바우하우스의 이념과 교육은 현대 공예교육 과정의 역사적 근거가 되고 있다.

3-2. 외국 대학의 교육과정

3-2-1. 영국의 공예디자인 교육과정

Hornsey College of Art(혼지 미술대학)

Slade School of Art(스레이드 미술대학)

Goldsmiths College(골드스미스 공예대학)

영국과 한국의 공예·디자인 교육은 많은 차이가 있다. 영국의 교육과정은 3학기 제도로 학점제가 없으며 특수한 경우를 제외하고는 편입제도 같은 것은 절대 있을 수 없다. 또한 학사과정 과목과 석사과정 과목이 일치하여야 하므로 더욱더 전문적인 공부를 할 수 있다.

미술대학의 경우 한국은 종합대학이나 단과대학내의 부속으로 존재하지만 영국에서는 독립된 상태로 존재한다. 일반적으로 미술대학을 미술대학교(University)라고 부르지 않고 대학(College), 공예학교(Polytechnic) 또는 학교(School)라고 한다. 일반 대학은 3년과정 이지만 미술대학은 1~2년의 기초디자인 과정을 거쳐야만 학사과정을 밟을 수 있으며 기간은 3~4년이다.

◦ 기초 디자인 과정(Foundation Studies)

이 과정은 보통 미술대학의 부속으로 존재하며 기간은 1~2년이다.

- 1학기 : 미술·디자인의 전반적인 소개를 받는다. 즉

순수회화 및 조각, 평면입체디자인, 그래픽, 의상, 가구, 도자기, 유리, 금속공예, 공예디자인 등. 이 외에 정기적인 라이프 드로잉 클래스(Life Drawing Class)가 있다. 이것은 자연연구, 정밀 묘사 등을 다루는 시간이며 필수 과목이다.

- 2학기 : 학생들은 1학기때 포괄적으로 다루었던 여러 분야 중 하나를 선택하여 그 과목의 담당 교수와 프로젝트를 통해 집중적으로 공부한다.
- 3학기 : 졸업전을 위하여 작품활동에 전력한다. 위 기초과정은 이수 후 어떠한 자격이 주어지는 것은 아니지만 학사과정 전에 반드시 거쳐야 하는 단계이다.

◦ 학사과정(Bachelor of Arts Honours)

기간은 3년이나 4년제 샌드위치 코스라는 것도 있다. 이것은 사회생활을 경험할 수 있는 기회를 갖게 하기 위하여 3학년을 마친 후 1년동안 회사, 공장, 또는 중견 예술가·공예가 밑에서 일하며 실무 경험을 쌓는 것을 말한다.

- 1학년 : 1학기에는 입체 디자인부의 각학과(가구, 도자기, 유리, 금속공예, 보석공예)소개를 받고 그중에서 2개과를 선택하여 규정된 프로젝트를 실시한다. 2학기는 1학기 과목을 계속하든지 새로운 분야를 모색, 기법을 배우고 규정된 프로젝트들을 한다. 3학기는 전공과목을 선택 나름대로의 프로젝트를 세운다.
- 2학년 : 많은 실험적인 작품과 스케치, 제작 도면들과 모델링을 통하여 규정된 프로젝트나 독자적인 프로젝트를 한다.
- 3학년 : 졸업작품 위주로 일하며 금속공예의 경우 5~7개 작품을 전시하나 정해진 양은 없다. 한국이나 미국과 달리 영국에서는 금속공예와 보석공예를 별도로 전공한다. 이것은 비슷한 도구와 기법을 쓰긴 하지만 사실상 교육과정은 차이가 있기 때문이다. 2학년 과정이 끝나기 전 미술사와 컴프리멘터리 스터디(Complimentary Studies)강의에 필수적으로 참석하여야 하며 학기 말마다 수필(보고서)을 써내야 한다. 2학

년 3학기 때는 졸업 논문의 개요를 제출해야 하고 이상의 것들이 전체 학위의 20%를 차지한다. 졸업논문은 3학년 2학기 때 제출한다. 학점은 없으나 교수들과의 상담이나 토론을 통해 직접·간접적으로 평가를 받는다. 학위의 등급은 연속적인 평가 결과, 논문 결과들과 외부 심사위원의 보고로 결정이 된다. 교육과정중 출석과 시간의 규정이 없으며 모든 일을 본인 스스로 결정할 수 있게 하려는 방침이다. 학사과정중 산업체 또는 전문가들을 방문할 수 있는 기회도 마련해 주며 직접 초대도 하고 만일 학교시설이 부족할 경우 외부에서 도움을 받을 수 있도록 처리해 준다.

3-2-2 오스트레일리아의 공예디자인 교육과정

Sydney College of The Arts (시드니 예술대학)

시드니 예술대학은 뉴 사우스 웨일즈주의 수도인 시드니 시내 중심부에 위치해 있어 갤러리를 포함한 여러 문화 단체와 쉽게 접할 수 있다. 그래서 교육의 범위는 학교를 넘어 자연스럽게 사회와 연결된다. 오스트레일리아에서 가장 크고 오래된 시드니 종합대학의 부속 칼리지(College), 시드니 예술대학은 지난 1975년 활동적인 공예가와 디자이너의 배양을 목표로 설립되었다. 그 후 1988년에 디자인 학교가 기술대학으로 분리되고 비주얼 아트 분야가 현재의 명칭인 시드니 예술대학으로 자리잡게 되었다. 오랫동안 이 대학은 도자, 유리, 주얼리 디자인, 오브제디자인, 조각, 회화, 사진 그리고 판화 분야의 학사학위를 수여, 다수의 예술가들을 배출해 왔으며 현재 세계 각지에 널리 분포되어 전문 예술인으로 활동하고 있다. 역사를 보여주듯 고풍스런 학교건물을 뒤로하고 학교측은 학생들을 위한 개인 실습 장소를 대폭 보강한 건물들을 신축하였다. 스튜디오에서는 어느 누구도 타인의 조력으로 작품을 제작할 수 없으며 모든 과정은 학생 각자가 계획, 디자인하고 제작해야 한다. 이를 통해 학생들은 그들의 작업과 작품에 책임감을 갖도록 훈련받는다. 그리고 기술의 발달은 아이디어의 발전과 병행해서 이루어져야 한다는 학교의 방침에 따라 각 분야의 교육과정은 단계적으로 성장할 수 있도록 구성되어 있다.

주얼리·오브제(Jewelry·Object) 디자인과는 전통과 현대의 접근방식에 학생들로 하여금 익숙케하는 기본적인 과

정을 거쳐 더욱 예술적인 디자인을 이루어 나가도록 장려하고 있다.

◦ 학과과정

학제는 3학년제 학사과정, 1년제 대학원 연구과정, 그리고 석사과정으로 구성되는데 3년제 학사과정은 정규 고등학교를 마친 학생이나 성인으로 예술분야에서 고등학교 이상의 학위가 없는 학생(전문대 등)을 대상으로 한다. 이들은 도자, 유리, 주얼리 디자인, 오브제 디자인, 조각, 회화, 사진 그리고 판화의 전공분야 중에서 하나를 선택할 수 있다.

3-2-3. 일본의 공예디자인 교육과정

도쿄예술대학

도쿄예술대학은 1949년 기존에 있던 도쿄미술학교와 도쿄음악학교가 결합하여 설립된 학교로 미술학부에는 공예, 회화, 조각, 디자인, 건축 등을 비롯해 미학, 미술사 등의 이론과정이 개설되어 있다. 1975년에는 디자인과와 합해져 있던 공예과를 따로 분리하게 되었다.

도쿄예술대학의 미술학부는 외국어와 체육등 일반 교양과목을 1학년의 커리큘럼에 포함시키고 있으며 아올리 학교 중앙에 있는 아틀리에에서 약간의 창작실기 수업도 실시한다. 특히 공예과에서는 처음 2년간을 공예작업 전문분야에 필요한 일련의 기초지식을 습득하도록 하고 있으며 이 과정에서는 디자인과 미학에 관한 기초지식 뿐만 아니라 공예 전문과정에 입문하기 위한 모든 과목을 개설하고 있다. 3학년부터는 각 분야에서 권위있는 교수들에게 교육을 받는다. 금속조각 과정의 기본기능인 가는 선 조각하기, 상감, 용접, 에나멜링 등을 3학년 전 과정부터 마스터하는데 주력하게 되며 이를 토대로 반지나 편을 제작한다. 4학년이 되면 그 동안 습득한 기술을 응용하여 건축이나 인테리어와 관련된 작품이나 악세사리 등의 작품을 제작하게 된다. 금속단조 과정은 작업에 필요한 재료를 가공하기 위한 기계류 사용법 등과 같은 금속작업의 기초적 기술을 연마하는 것이 주요 커리큘럼의 내용이다. 금속주공 교육은 왁스, 모래, 일본의 전통소재인 고메가타등을 사용하여 패턴이나 모울드를 제작하는 기법이나 일반적인 캐스팅 기법을 습득하는 과정이다. 일본의 전통적인 주물 공장으로 세공품을 생산하고 있는 주물 공장을 방문하여 체험하는 과정도 중요한 커리큘럼중의 하나이다.

3-2-4. 미국의 공예디자인 교육과정

Rochester Institute of Technology (로체스터 기술대학)

로체스터 기술대학의 가장 큰 특징은 사회가 요구하는 직업상의 구비조건을 무엇보다 우선적으로 교육하고 있다는 점이다. 매년 600여개가 넘는 업체들이 이 학교를 방문, 취업을 요청하고 있다는 사실은 그 점을 단적으로 보여주는 예다. 이러한 교육방침을 위해 전문적인 교육훈련을 받은 교수진이 구성되어 있으며 이에 따른 교육장비 역시 비교적 잘 갖추어져 있다.

로체스터 기술대학의 학부과정은 풀타임과 파트타임으로 나누어지며 9개의 단과대학으로 구성되어 있다. 이중 순수·응용미술대학(College of Fine & Applied Arts)은 미국공예가 학교(School for American Craftsmen)와 미술·디자인학교(School of Art & Design)로 나누어져 있으며 현재 약 1,000명의 학생이 등록되어 있다.

미국 공예가 학교는 도자, 유리, 금속·주얼리, 워빙·텍스타일디자인, 목공예가구디자인,공예복수전공 등의 학과를 개설하고 있으며 학생 개인의 창조적인 능력뿐만 아니라 고도의 테크닉을 개발하도록 교육하고 있다. 학생들은 직업적인 성향과 목표를 확실히 정하도록 요구받으며 강의 개설에 따라 그들이 원하는 바를 적용, 각자의 목표에 접근하는 방법을 추구해야 한다. 각 학과의 커리큘럼은 2년과 4년제로 나누어져 있으며 1년은 3학기 구성된다. 미국 공예가 학교는 성적이 우수한 학생에게 스칸디나비아반도 내의 한 나라에서 1년간 공부할 수 있는 특전을 부여하는 등의 장학제도를 마련하고 있다. 이러한 해외교류에 관심이 있는 학생은 학장에게 신청할 수 있다. 미국 공예가 학교에 개설되어 있는 학과는 모두 6개로, 졸업후 작가로 활동할 수 있음은 물론 학계나 산업분야에서 일할 수도 있다. 산업분야에서 활약할 이들을 위해 학교측은 생산라인과 직접 연계된 실습강의를 적극적으로 개설하고 있는데 이는 강의실에서의 수업만으로는 부족하기 쉬운 기술을 직접 익힐 수 있도록 하는 제도로 개교 이래 꾸준히 실시, 그 효과가 이미 널리 알려져 있다.

또한 복수 전공이라는 것은 학생들로 하여금 2년동안 서로 다른 분야 두개를 선택해 전공하도록 하는 제도로 선택제다. 신청은 입학과 동시에 할 수도 있고 한 학과를 2년에 걸쳐 수료한 후에 할 수도 있다.

금속·주얼리과의 교육과정은 다른 학과와 마찬가지로 예술적인 측면과 산업디자인적이 측면을 모두 중시하는 프로그램을 마련하고 있는데 먼저 캐스팅(Casting), 포징(Forging)등을 비롯한 갖가지 테크닉에 중점을 두는 강의

를 시작으로 학생이 제작한 디자인을 형상화 낼 수 있도록 유도한다. 졸업생의 작품이 실제로 대량생산되어 판매되는 경우도 있다. 이상의 대학외에 연구자가 94~96년도에 조사한 10여개 외국대학에서 시행중인 금속공예/장신구(Metal/Jewelry)전공 교과과정의 교과목을 다음[표1]로 정리 하였다.

[표1] 외국대학 금속공예/장신구 전공 (Metal/Jewelry Course)

과 목 명	
기초 실기 과목	<ul style="list-style-type: none"> •Drawing (드로우잉) •2 Dimensional Design (평면디자인) •3 Dimensional Design (입체디자인) •Introduction Drawing & Design (제도과 디자인)
미술 이론 과목	<ul style="list-style-type: none"> •Art history (미술사) •Art Contemporary Culture (현대미술) •Critique (비평론) •Seminar (세미나)
일반 금속 공예 과목	<ul style="list-style-type: none"> •Metal Forming (금속조형) •Construction & fabrication (금속 판작업) •Casting (주조) •Hollow ware (기물제작) •Enameling (칠보) •Box Construction & Reticulation (특수기법) •Repose (조금) •Niello, Etching, Engraving (표면장식기법)
장신구 및 산업 관련 특성화 과목	<ul style="list-style-type: none"> •Design & Production (디자인과 생산) •Plastic & Materials For Accessory (악세서리 재료학) •Jewelry Rendering (장신구 렌더링) •Jewelry Portfolio (장신구 포트폴리오) •Jewelry Marketing (장신구 마케팅) •Jewelry Display (장신구 디스플레이) •Process & Expression Technique (발표력) •Fashion Jewelry New Trends & Traditions (복식장신구의 새로운 경향과 전통) •Gemology (보석학) •Diamond & Grading (다이아몬드 및 등급) •Colored stones & Grading (유색석 및 등급) •Machine Tool (기계와 도구) •Gold & Silversmithing (세공기법) •Casting & Prong Set (주조와 세팅) •Special Project (산업체 과제)

3-3. 우리나라 대학의 교육과정

[표 2-1] 서울대학교 금속공예 전공

1 학년	2 학년	3 학년	4 학년
기초 소묘 기초 소조 기초 디자인	공 예 사 기초금속공예 금속공예기법 표현 연습 미 술 사	금 속 공 예 판 금 성 형 제품금속 디자인 공 예 론 금속형태와 구조	금 속 공 예 장 신 구 금속제작과 유통 환경 금속 현대금속 공예론
일반 선택	일반 선택	일반 선택	일반 선택

[표 2-2] 경기대학교 금속공예 전공

1 학년	2 학년	3 학년	4 학년
평면 디자인 입체 디자인 제 도 소 묘 소 조 조 형	금속재료 기법 제 품 금 속 금속조형 연구 금속공예 기법 렌 더 링 공 예 개 론	금속표면 처리 금 속 세 공 금 속 조 형 재 료 기 법 금 속 공 예 제 품 금 속 재 료 학 현 대 공예론	금속 세미나 금 속 조 형 금 속 세 공 금 속 공 예 제 품 금 속
일반 선택	일반 선택	일반 선택	일반 선택

[표 2-3] 홍익대학교 금속 공예과

1 학년	2 학년	3 학년	4 학년
조 형 연 구 입 체 조 형 기 초 조 형 제도및표현기법 드 로 잉 기 초 소 조	조 형 연 구 기초 금속 세공 금속표현 기법 표면 처리 연구 주 조 렌 더 링 인 간 공 학 미 술 심 리 학	장신구 디자인 금 속 조 형 주 조 금속 디자인(CAD) 금속 재료학	금 속 공 예 금 속 연 구 금 속 세 공 금속제품디자인
일반 선택	일반 선택	일반 선택	일반 선택

- 안성기능대학교

교과 편성은 크게 이론과 실기로 구분하여 운영하고 있으며 실기에 큰 비중을 두어 교육하고 있다. 이론 교과 의 내용은 교양, 기초기술, 전공기술로 구분되어 있는데, 전공실기는 전공실습과 응용실습을 전후기로 나누어 실행 하고 있다. 학기는 4학기로 2년간 교육한다.

[표 3]

이론		실기	
1 학년	2 학년	1 학년	2 학년
공예의상 귀금속 재료 귀금속 가공 귀금속 감정 산업안전보건	공예의장 귀금속 재료 귀금속 가공 귀금속 감정	귀금속 가공 장신구 디자인 보석가공 정밀구조	귀금속 가공 장신구 디자인 보석가공 정밀구조 종합실습
합계 1,040 시간		합계 2,280 시간	

3-4. 장신구 디자인 전문학원의 교육과정

- GIA Korea

세계적으로 권위있는 미국 GIA의 보석교육을 한국에서 이수할 수 있고 또 이수하고 나면 본교로부터 G.G(Graduate Gemmologist)자격을 받을 수 있다.

[표 4]

감정 과정 (이론과정)	디자인 과정	기타 과정
·다이아몬드(Diamonds) ·다이아몬드 등급구분 (Diamonds Grading) ·유색석(Colored Stones) ·유색석 등급구분 (Colored Stones Grading) ·보석감별(Gem Identification)	·주얼리디자인 ·왁스카빙 ·카운터스케칭	·진주 ·주얼리판매 ·주얼리 디스플레이 ·금과 귀금속 ·주얼리 가치평가 ·세미나

보석감정 전문가가 되기 위한 G.G과정은 이론 전 과정이 필수이다.

-현대 약세사리산업 디자인학원

1983년 설립된 국내 최초의 약세사리 전문학원으로 현재에 이르기까지 실기와 이론을 겸비한 교육과정으로 장신구 업계에 수많은 인재를 배출해 온 경륜을 인정받고 있는 곳이다. 1년 정규과정은 약세사리 종합과정과 피혁종합과정으로 나누어져 있다. 약세사리 종합과정에서는 일반 주얼리 및 패션 주얼리 디자인 실습, 제작, 보석기초, 왁스카빙(Wax Carving), 렌더링, 디스플레이(Display), 코디네이션 및 시장조사 등 거의 모든 과정이 포함되어 있다. 초급 과정을 거친 자는 3개월의

고급과정을 이수할 수 있는 자격이 주어진다.

- 유형 약세사리 디자인학원

1년 정규과정과 6개월 단기과정의 약세사리반, 구두·가방반이 있으며 1년 정규과정의 토탈 코디네이션반이 있다. 약세사리의 경우 약세사리 시장에서 필요한 아이템의 디자인 및 제작, 부자재 검토와 구입, 일러스트레이션(illustration), 트렌드 플래닝(Trend Planning), 머천 다이징(Merchandising) 등을 교육받게 된다.

3-5. 장신구 디자인 교과 과정 분석

현재 우리나라에는 약 40여 4년제 대학에 공예관련 학과가 설치되어 있으나 금속공예 및 장신구 디자인 교육과정은 [표2-1,2,3]에서 살펴본 몇 개 대학뿐 아니라 거의 모든 대학이 이와 유사한 교과 과정을 시행함으로써 대학별 특성화된 장신구 교육이 이루어지지 못하며 산업적 측면을 도외시한 작가 지향적 교육만 부각되고 있다. 또한 약 50여곳의 전문 대학 및 학원의 교육내용은 장신구의 창조성 및 조형성 연구를 배제한 상업·기능적 교육만을 실시하고 있다. ([표3,4] 참조). 우리나라와 외국의 대학교육 시스템은 제도와 운영면에서 상이한 점이 많기 때문에 학년별, 학점등의 세분화된 비교를 하기에는 어려움이 있다. 하지만 외국대학의 금속공예/장신구(Metal/jewelry)전공 교과과정은 개설 교과목이 보다 전문화되고 다양하며 그 내용 및 운영이 보다 실제적임을 알 수 있다. 물론 우리에게선 전통적인 공예교육의 관행과 산업실습 제도의 미비, 기자재부족 등 여러 어려운 교육 현실의 문제점이 있으나 장신구 디자이너 양성에 중추적 역할을 담당해야 할 4년제 대학 장신구 디자인 교과 과정의 문제점을 더욱 크게 지적하면서 3-2-4.에서 기술된 미국의 로체스터 기술대학의 금속·주얼리 교과 과정 및 그 운영의 합리성을 주목한다.

4 장신구 디자인 교육의 특성화를 위한 제안

4-1. 교육과 산업

대학 공예교육의 지향점을 크게 두 가지로 나누어 본다면 첫째, 순수예술적 측면에서 사회문화 발전에 이바지하며 둘째, 산업적 측면에서 모든 용품의 기능과 미적 가치를 높이는 데 기여하는 점 등이다. 이 두 가지 요소가 모

두 중요하며 균등 발전해야 함은 물론이다.

1940년대 후반부터 시작되어진 우리나라 대학 공예 교육은 70년대 경제 발전을 거치며 현재까지 전공인원 및 그 교육 기관의 숫자는 폭발적으로 증가하였으나 공예교육의 목표와 방법 그리고 교육여건은 변화의 속도가 더디다고 볼 수 있다. 특히 장신구 디자인 분야는 각 대학의 교과 과정에서 보듯이 금속공예 전공의 일부분으로서 뚜렷한 제 위치를 찾지 못하는 실정이다.

귀금속·보석가공업 협동조합 통계자료에 의하면 1990년 현재 우리나라의 장신구 산업의 규모는 연간 약 9,000억원 시장이라고 하며 고 부가가치 산업으로서 그 발전 가능성이 엄청나다고 할 수 있다. 그러나 장신구 산업체의 몇 가지 어려움 중에 가장 큰 애로점은 예술적 창조력과 함께 산업과 대중을 이해하는 전문 디자이너의 부족이라는 것이 관계자들의 일치된 견해이다. 이제 우리대학 공예교육자들은 교육과 산업의 조화를 통하여 일반 대중의 보편적 문화 수준 향상을 추구하고, 관련 산업의 발전으로 인한 전공자들의 산업 기여도 증진과 대학의 사회적 기능을 고려하여 각 대학별 특성화된 장신구 디자인 교육 프로그램을 개발해야 할 시점인 것이다.

4-2. 교육방향 및 내용

현대 사회에서 공예는 사회적 기능의 수행이라는 생활 수단으로 요구되고 있으며 소비자의 다양한 요구는 디자인의 방향을 결정하고 있다. 따라서 공예교육자는 산업체의 생산 공정이나 경영 마인드(mind)를 이해하며 예술과 산업의 조화, 발전을 꾀할 수 있는 합리적인 교육안을 연구해야 한다. 장신구 디자인 교육과정의 단기적 개선책으로는 산업체 견학 실습, 산학협동 기술 세미나 및 공동 프로젝트 연구 제도의 도입과 함께 현 교과 내용에 비즈니스 코스(Business Studies Course)를 선택 수강할 수 있도록 한다. 마케팅(Marketing)조사, 분석, 종합의 이해는 시장조사, 정보수집 및 홍보 활동을 수행하는 능력을 갖게 하며 이것은 사업의 성공여부와 직결된다. 또한 금속재료를 주로 다루는 확실적인 제작실기 교과목의 숫자는 다소 축소하고 각 대학별 특성을 살린 컴퓨터 디자인, 패션 일러스트레이션(Fashion Illustration), 토탈 코오디네이션(Total coordination)등 유관 과목을 다양하게 개설함으로써 학생 스스로가 자신의 진로와 적성에 따른 과목 선택과 연수를 할 수 있는 방안이 마련되어야 한다. 또한 실기 수업에서도 조형적 측면뿐만 아니라 작품의 기능 및 구조와

형태의 관계, 재료에 대한 연구를 강화하는 교육내용이 바람직하다.

다른 한편으로 첨단 정보화 시대를 맞아 세계의 최신 유행 스타일에 민감한 장신구 디자인의 국제화는 당연한 것이다. 때문에 장신구 디자이너로서 국제적인 감각은 필수적이며 이의 보안을 위해 외국 대학과의 상호 학점 인정 및 학생, 교수의 교류와 정보 교환 등이 더욱 활발히 이루어 질 수 있도록 제도적 장치가 마련되어야 하겠다. 장기적 방안으로는 국내·외 산업체 및 디자인 연구소 등과의 협동으로 인적·물적 교류 및 지원 방안 등을 연구하여 대학과 산업의 균형 발전을 꾀하며, 전문 장신구 디자이너를 양성 할 수 있는 토대를 구축해야 한다.

이상의 내용을 바탕으로 대학 장신구 교육의 다양성을 추구할 교과목을 [표5]와 [표6]으로 정리 하였으며 다음표의 교과목 중 각 대학의 특성을 나타내는 과목을 선택하여 보다 전문화된 교육과정을 마련하고 합리적 운영 방안을 모색 하여야 하겠다.

[표 5] 일반교과목

이 론	공통실기	전공실기
금속공예론	소묘	금속조형
금속재료학	제도	금속가공기법
디자인론	렌더링	금속세공
색채학	입체조형	금속대공
미술사	평면조형	주조실기
외국어	사진실기	금속조각
	컴퓨터디자인	장신구
		제품금속
		표면처리실습

[표 6] 특성화 교과목

이론	공통실기	전공실기
장신구 개론		
장신구재료학	장신구표면기법	산업장신구
장신구사	장신구제도	예술장신구
현대장신구의흐름	장신구디스플레이	장신구 구조
장신구시장론	장신구포트폴리오	귀금속가공기법
보석상품론(등급·시장)	장신구CAD	보석연마
보석학	스튜디오사진실기	보석감정
인체학	패션 일러스트	보석세팅
소비자 심리학	코오디네이션	산학협동과제
전문외국어	약세사리디자인	해외현장실습

5. 결론

열린 사회에서는 공예의 다양화를 요구하며 문화의 다양한 발전을 위해서도 공예의 생활화, 공예의 민주화는 당연한 것이다. 또한 사회, 경제적인 요인으로서 순수 작가란 자신이 작가라는 신념 없이는 존재하기 어려운 것이 미술계의 현실이며 실제 미술대학 공예·디자인 관련 학과 전공자 모두가 작가 지망생은 아니다. 물론 전통적 가치관의 혼란으로 인해 산업보다는 예술의 우월의식이 만연해 있기는 하나 학생들의 능력과 적성을 고려하여 그들의 진로를 다양하게 제시할 수 있는 교육자적 능력이 요구된다 하겠다. 이를 위해서 먼저 대학의 공예교육 - 특히 장신구 디자인 분야 - 은 주관적 가치와 개성 표현이 강조되는 작기 양성의 교육뿐만 아니라 보편성, 합리성, 대중성을 추구하는 산업 장신구 디자이너 양성 교육프로그램도 활성화 되어야 하겠다. 특히 매스콤 보도 및 관련기관의 자료에 의하면 2-3년 후 우리나라의 장신구 시장은 수 조원에 이를 정도로 막대한 시장이 예상되므로 디자인 선진국들의 대량적 공략 대상이 되고 있다. 때문에 우리나라 대학의 장신구 디자인 교육은 해외 경쟁력 확보를 위해서도 보다 전문화 되어야 하며 대학과 산업의 상호 보완적 발전을 통한 우수 전문 인력의 산업사회에 대한 기여도 증진 및 일반대중 문화 수준의 향상에 더욱 큰 역할을 담당해야 한다.

이와 같은가는 국내 금속공예 - 장신구 디자인 대학 교육의 현실을 파악하며 외국대학의 다양한 교육내용 및 교수방법 연구하여 비교 검토 하였다. 이를 바탕으로 보다 특성화된 장신구 교과목 개설을 위한 방안을 제시함으로써 각 대학별 특성을 살릴 수 있는 교육을 시행하는데

도움이 되도록 하였다.

참고 문헌

· 문헌

- 보석II, 중앙일보사, (1989)
- 최준자: 장신구의 세계, 예경사, (1992)
- 조일상, 박수철: 공예론, 창미사, (1983)
- 권명광: 바우하우스, 미진사, (1984)
- 세계대백과 사전, 학원사
- Peter jormer, Ralph Turner: The Newjewelry trends traditions. Thames and Hudson, (1991).
- Barbara Cartledge: Twentieth Century Jewelry Harry N. Abrams, inc., Publishers, (1985)

· 논문

- 김성수: 금속공예 공방의 효과적 운영에 관한 연구, 국민대학교 대학원 석사학위 논문, (1993)
- 최경문: 귀금속 공예 기술 교육에 관한 연구, 국민 대학교 대학원 석사 학위 논문, (1993)

· 간행물

- 종합디자인, 디자인하우스, 6호(1985)
- 월간공예, 디자인하우스, 3,6호(1990)
- 미술공예, 디자인하우스, 9,10,12호(1992), 5호(1994)