

텍스타일 디자인의 세계화, 국제화를 위한 정부정책 방향과 교육방안을 탐색하는 연구

A Study on the Textile Design for the Global Market

차임선(Im-sun, Char)

이화여자대학교 섬유예술과

본 논문은 1997년도 한국학술진흥재단의 학술연구조성(특별연구과제)비에 의하여 연구되었음.

1. 서론

- 1.1 연구목적
- 1.2 연구내용 및 방법

2. 한국의 텍스타일산업

- 2.1 현황
- 2.2 해외투자동향
- 2.3 발전방향

3. 텍스타일 디자인

- 3.1 기법상 분류
- 3.2 용도별 분류
- 3.3 텍스타일 디자이너의 기능 및 분류
- 3.4 디자인방법 및 과정

4. 텍스타일 디자인의 교육방안

- 4.1 미국의 텍스타일 디자인 교과과정
- 4.2 한국의 텍스타일 디자인 교과과정
- 4.3 디자인교육의 비교 및 한국교육의 발전방향
- 4.4 산업혁명이후의 영국의 텍스타일향상을 위한 노력

5. 정부의 텍스타일 디자인 정책방향**6. 결론: 텍스타일 디자인의 선진화 방안 탐색****참고문헌****(要約)**

한국의 섬유산업은 저임금을 수단으로 1960년도에서 1980년도 중반까지 국내 수출의 큰 기여를 하여온과 동시에 경제발전에 이바지하여 왔다. 그러나, 1988년을 계기로 국내외의 경제여건의 큰 변동으로 인하여 저임금의 무기로 하청업위주의 생산방식이 더 이상 국제시장에서 통하지 않게 되었다.

그러므로 한국섬유제품은 양적인 면에서 질적인 면으로 전환되어야 하며, 저가품생산의 가격위주에서 벗어나 중·고가품생산의 제품위주로 변환되어야 한다. 고부가가치제품의 창출을 위하여는 신소재개발, 염색 및 가공의 혁신과 텍스타일디자인 질의 향상이 함께 이루어져야 한다. 어폐럴, 홈페니싱, 도메스틱스 그리고 컨트랙트시장의 넓은 국내외의 시장의 석권을 위하여 국내의 텍스타일디자인의 교육방안이 좀 더 다양해져야 하며, 학생들의 적성에 맞는 세부 전공을 추구할 수 있도록 선택의 여지를 부여해 주어야만 한다. 교육계는 미비한 시설을 강화하여 선진국에 못지 않는 교과목의 재정비가 필요하며, 업체와 교육계는 더욱 더 긴밀한 유대관계를 지녀 학생들의 인턴쉽제도가 가능하도록 하여 이들에게 졸업전에 산업현장의 이해도를 증진시켜주며, 산업체는 교육계에 기자재 및 섬유, 직물등의 기증과 교육계는 아이디어 제공등을 통해 상호협조해야만 한다. 또한 이러한 제도가 현실화되도록 정부의 적극적인 후원이 필요하다.

디자인의 창조는 문화의 창조에 기인되며, 새로운 문화의 창조는 국민의 의식을 고양시키는 교육에 먼저 기인되며, 국민에게 디자인의식을 심어주기위하는 첫번째 단계는 교육에 있음을 정부와 학계가 인정하고 실천해 나가야 할 것이다.

(Abstract)

The history of the Korean textile industry is not very long. Its growth only began from the early 1960's. Since then, its production scale and export volume have expanded enormously. The textile industry made a great contribution to Korea's sustained economic growth over the past three decades. While expanding rapidly, however, the Korean textile industry went through many difficulties and problems. To survive through international competition, the textile products were manufactured on a subcontract basis and prices were set at too low levels. Consequently the profit margins were very small. To meet international competition for the 21st century, the textile industry requires restructuring and a drastic progress has to be made in textile design and technology.

To become internationally competitive, the education system for textile design must be improved. The textile schools must be equipped with better technology and facilities so that students may have a hands-on experience and acquire application skills quickly and effectively. Also students should be given an opportunity to work in the industry as an intern. In order to make all these possible, both the government and the industry must be fully supportive.

Textile designing can be considered a cultural reflection. This implies that to develop the textile industry requires the elevation of the people's mind and culture. To improve textile technology and to elevate the standard of textile design, the government and the textile schools must make continued efforts together.

(Keyword)

Textile Design, Education

1. 서 론

1-1. 연구목적

현 한국의 섬유산업이 하향산업이라고 인식되게 된 근본 이유는 첫째로, 한국의 산업계가 20여년 이상 저 임금의 하청생산 형태의 수출에만 주력해 오면서 독창적인 디자인 개발의 필요성을 아직도 절감하지 못하였으며, 둘째, 정부의 차원에서 텍스타일 디자인에 대한 개념적 파악이 제대로 되어 있지 못하고, 세째로, 텍스타일 디자인이란 창조해야 생산할 수 있고, 창조의 과정을 거쳐야만 선진국 대열에 참여할 수 있음을 절감하지 못하고 있는 정부, 산업계, 그리고 학계의 텍스타일 디자인분야에 대한 소홀함에 있었다고 본다.

고부가가치의 텍스타일 제품을 창조하기 위하여는 텍스타일 산업계와 현교육계의 실정과 그리고 정부의 방침을 점검하고, 디자인 개발에 대한 인식과 개념을 확고히 해야만 할 필요성이 있다. 그러므로, 본 연구의 목적은 한국 섬유업체와 정부, 교육계, 그리고 국민의 디자인에 대한 인식도를 높이며, 창의적인 텍스타일 디자인을 개발하기 위한 교육계의 교과과정과 이의 필요성을 인식하는 산업계와, 또한 이를 뒷받침하는 정부의 새로운 방안을 제안하여 텍스타일 디자인의 선진화, 국제화를 위한 교육 및 정부정책방향을 탐색하는 데 있다.

1-2. 연구내용 및 방법

연구내용은 첫째로, 한국 텍스타일 산업의 현황을 조사하여 발전방향을 연구하고, 둘째로, 텍스타일 디자인의 다양한 시장과 텍스타일 디자이너의 다양한 역할에 대해 논하며, 영국의 산업혁명으로 기인된 텍스타일 디자인 향상을 위한 운동을 논하고, 세째로, 한국과 미국의 현 텍스타일 디자인 교육과정을 비교하고, 디자인 향상을 위한 한국의 교육과정의 발전방향을 연구하며, 네째로, 정부정책방향을 조사하여, 텍스타일 디자인의 선진화, 국제화를 위한 정부정책 발전방향을 연구한다.

연구방법으로는 미국과 한국의 업계를 시찰하고, 업계 인사들과 통상산업부의 섬유담당자와의 인터뷰를 통해 자료를 수집하고, 신문을 통한 자료 수집을 근거로 한국 섬유산업과 정부정책에 대한 현황을 파악한다. 미국의 텍스타일 교과과정을 갖춘 대학으로서 산업계에 우수한 인재들을 배출하며 날로 번성하는 대학들이 로드아일랜드 디자인학교(Rhode Island School of Design), 필라델피아 텍스타일과 과학대학(Philadelphia College of Textiles and Science), 파슨스 디자인대학(Parsons School of Design)을 시찰하고, 이 대학의 교과목 요람과 각 대학의 교수들과의 인터뷰를 통해 자료를 수집하고, 한국의 텍스타일 디자인과를 지닌 대학중 대표가 되는 이화여자대학교, 홍익대학교와 상명대학교의 교과과정 내용을 수집하여 한국의 발전된 텍스타일 교육방침에 대한 방향을 연구한다. 텍스타일 산업과 디자인향상의 발전방향에 대한 사례로는 대량생산 체제를 놓은 산업혁명이 야기한 사회, 경제, 문화의 급변속에서 급격히 낙후된 디자인질의 향상을 위해 부단한 노력을 해야만 하였던 영국을 꼽았으며, 이는 문헌연구에 의존한다.

2. 한국의 텍스타일 산업

2-1. 현황

한국의 섬유산업은 저임금을 수단으로 1960년도에서 1980년도 중반까지 국내 수출의 큰 기여를 하여 음과 동시에 경제발전에

이바지하여 왔다. 1960년대는 섬유가 총수출의 38%를 차지하여 한국경제 수출 주도 개발전략의 견인차 역할을 하였으며¹⁾ 1970-80년대에는 섬유수출이 1위를 차지하였고, 90년대에는 전기, 전자부문 다음인 2위를 차지하고 있다.²⁾ 1990년대 초반기에 이르러서는 한국이 세계 제 4위의 섬유수출대국이 되었다.

그러나 섬유산업은 의류업 하청을 위주로 한 노동집약적 산업으로 시종일관하여 왔기 때문에 1988년도부터 한국의 고임금과 투자비용의 상승으로 인하여 한국의 1/10수준의 임금수준을 지닌 중국, 인도네시아와 타일랜드 등의 후발개도국들의 경쟁에 뒤지게 되었고, 동시에 미국, 유럽, 일본등의 선진국을 대상으로 한 수출이 크게 감소되었다. 반면에 선진국들과의 섬유경쟁에 쫓아갈 만큼의 기술개발, 인력개발, 디자인개발 및 정보망 축적이 되어 있지 않아 경쟁력 제고로 인해 난경에 처해 있다. 인력면에서는 한국의 산업이 고도화됨에 따라 섬유업체에 종사하려는 전문기술인이 감소되고 있는 실정이어서 섬유산업의 기능인력이 부족되며, 신규인력유입은 거의 이루어지지 않고 있으며³⁾, 기술면에서는 독자적 기술개발과 기술축적보다는 외국기술과 외국기계에 의존하여 왔고, 디자인 개발면에서는 거의 외국 디자인의 모방을 당연히 여겨왔다. 즉, OEM방식의 생산 체제하에서는 독자적인 기술개발이나 독창적인 직물과 패션 디자인개발의 필요성을 느끼지 않았으므로, 디자인수준은 이태리, 프랑스, 일본, 미국들의 선진국들에 비해 상당히 떨어지고 있다. 맥그로우힐(Dr/McGraw-Hill)사에서 진단한 "세계적인 지도력과의 경쟁: 한국 텍스타일 산업을 위한 도전과 기회"에서 "...한국의 디자인 능력은 거의 전무한 상태이며 노동기술이 발달되지 못했다"⁴⁾라고 보고하였다. 또한 한국은 세계적인 정보화 추세에 민감해야 하는 섬유산업의 정보망 구축에 있어서는 매우 열악한 상태이다. 특히 대부분의 다운 스트림(Down Stream)분야의 중소기업들이 아직 정보화의 민감함에 대처하지 못하고 있는 실정이다.

한국섬유산업의 공급은 수입보다는 생산에 의해서, 수요는 내수보다는 수출에 의해서 주도되고 있어서⁵⁾ 세계의 여건변화에 크게 영향을 받고 있으므로, 우수한 제품과 최첨단 기술과 정보를 무기로 무한경쟁시대에 대비하는 선진국과의 경쟁의 대상이 되기 위하여는 한국섬유산업의 대대적인 구조조정이 필수적이며, 섬유산업의 큰 개혁없이는 한국섬유산업은 세계경쟁에서 밀려날 수 밖에 없는 현실에 처해있다. 이것은 단순히 국제시장에서 뿐만 아니라 시장개방시대를 맞이하여 국내시장에서도 외국제품과의 경쟁이 벌어지므로 아주 심각한 상황이라 아니할 수 없다.

2-2. 해외투자동향

1996년1분기까지의 해외투자진출은 1980년대 후반에는 미국의 수입쿼터의 대책으로 중남미로의 진출이 많았고, 1990년대에는 중국, 동남아시아에의 투자가 집중되었다. 해외투자에서 생산된 제품의 70%이상이 제3국으로의 수출용이었다. 품목별로는 의류가 61.5%, 직물이 12.8%, 사류가 5.5%, 염색가공이 4.1%, 기타가 16%별로 수출되었다.⁶⁾

1) 2000년대 섬유산업의 증통을 위한 정책방안, 한국섬유산업연합회, 산업연구원, 1994., p.14.

2) 김창중, 한국섬유산업의 정보화, '97섬유패션연감, 한국섬유신문사, 1997, p.195.

3) Ibid., p.17.

4) Dr/McGraw-Hill, *Competing for Global Leadership*, '97섬유패션연감, 한국섬유신문사, p.239.

5) 유현중, 섬유산업의 해외투자현황 및 관련제도, '97섬유패션연감,

6) 유현중, op. cit., p.151.

이러한 추세의 원인은 OEM방식에 의존하여 왔던 한국섬유산업이 한국의 경제여건에 더 이상 부합되지 않게 되었고, 선진국들은 한국과 비슷한 기술 및 시설을 보유하면서도 임금수준이 낮은 나라에 하청을 주는 경향으로 바뀌었기 때문이다.

2-3. 발전방향

급속히 변화하는 정보화시대의 세계 속에서 저임금과 대량생산을 무기로 한 하청업위주의 한국섬유산업은 한국의 경제구조에 더 이상 적합하지 않게 되었다. 특히 우르파이 라운드협상으로 인한 세계화, 국제화시대에 그동안 안일하게 여겨왔던 디자인의 모방은 한국의 텍스타일에 대한 경쟁력을 더욱 더 약화시키고 있으며, 더 이상 가격만이 제품의 무기가 될 수 없게 되었다. 그러므로, 한국섬유제품은 양적인 면에서 질적인 면으로 바꾸며, 저가품생산의 가격위주에서 벗어나 중·고가품생산의 질이 좋은 제품위주로 변환되어야만 한다. 하청위주의 대량생산에서 벗어나 독창적인 디자인을 담은 소량의 고부가가치의 제품을 생산해야 하며, 의류용 직물, 홈페니싱용 직물 및 산업용 직물분야에서 다양한 제품을 생산해 특정한 고객을 만족시킬 수 있는 시장성을 고려해야 한다. 즉, 한국 텍스타일 산업은 노동집약적 개발도 상국형 산업에서 벗어나 기술집약적 고부가가치의 선진국형 산업으로 도약하여야 하며 수동적태도에서 벗어나 능동적인 자세로 탈바꿈해야 될 것이다. 제품의 고부가가치를 위해 신섬유개발, 직물디자인, 패션디자인, 염색 및 가공, 그리고 유통, 정보망 분야에서 혁신을 이르켜야만 한다.

3. 텍스타일 디자인

3-1. 기법상 분류

텍스타일 디자인은 생산방법에 의해 크게 직조(weaving)디자인, 프린트디자인(print design), 니팅(knitting)디자인으로 나누어 진다. 직조디자인은 경사와 위사가 교차되는 방법에 따라 직물의 제작이 변하는 방법을 실의 색상과 짚기 및 종류를 용도에 따른 적절한 선택에 의해 드래프트(draft)과정을 거쳐 직기에서 제작하는 디자인방법이다. 직기에는 수직기(hand loom), 도비직기(dobby loom), 파워직기(power loom), 자카드직기(jacquard machine), 컴퓨-도비직기(compu-dobby)등이 있다. 프린트디자인은 디자인이 프린트되어 나오는 과정 및 직접 프린팅, 방염, 발염, 전사염등의 기법과, 다양한 직물의 소재에 적합하여 용도에 적합한 안료와 염료의 사용방법을 습득하여 용도에 맞는 디자인을 창조하는 방법이다. 니팅디자인은 편직물의 기본원리를 터득하고, 다양한 색상과 질감과 종류의 실을 사용하여 다양한 바늘의 선택과 프레서 푸트(presser foot)의 선택에 의해 다양한 디자인 창출이 가능하며 다양한 편직기계를 사용하여 편직구조 및 디자인 생산기법을 연구하고 디자인하는 방법이다. 기타로는 레이스, 자수, 핸드페인팅, 바틱, 염색등의 기법이 텍스타일을 창조하는 데 사용된다.

3-2. 용도별 분류

용도별로 텍스타일 디자인은 어폐럴(apparel) 디자인, 홈페니싱(home furnishing) 및 도메스틱(domestic), 컨트랙트(cont-ract) 디자인으로 분류된다.

어폐럴 디자인은 우리가 몸에 걸치는 직물을 디자인하는 것이다. 어폐럴직물은 직조, 프린트, 니트의 기법이 두루 사용되며, 성별과 연령별로 세분화하면, 남성복지, 여성복지, 주니어

(junior)복지, 아동복지, 유아복지등으로 구분된다. 이 부류는 디자인의 용도에 따라 정장용, 캐쥬얼용, 세미-캐쥬얼용, 스포츠용 등 매우 다양하게 세분화되어 있다.

어폐럴직물 디자인의 주기는 일년에 5개의 시즌(seasons)이다: 봄시즌, 여름시즌, 가을시즌, 겨울시즌, 휴가시즌으로 크게 5시즌을 지닌다. 따라서 한 시즌의 디자인의 수명은 2.5개월정도에 지나지 않아서 매우 수명이 짧은 반면, 트렌드에 매우 민감한 성격을 지닌다.

홈페니싱 디자인은 인간의 주거공간에 필요한 직물을; 그리고 컨트랙트 디자인은 호텔, 병원, 음식점, 또는 사무실의 실내장식과 비행기, 자동차, 지하철등의 내부장식에 필요한 직물을 디자인하는 것이다. 홈페니싱직물은 주로 직조와 프린트기법이 사용되며, 인간이 거주하는 집이나 아파트의 실내에 장식되는 커텐지, 드레이퍼리, 의자커버, 침대커버, 벽지, 카펫등을 일컬으며, 도메스틱스직물은 침장류와 샤워커튼, 타올등을 일컬으며, 컨트랙트용은 위에 나열된 공간에서의 커텐지, 드레이퍼리, 파티션, 의자커버, 카펫, 벽마감재등과 호텔방에 사용되는 침장류 및 타올등의 용도에 사용된다.

홈 페니싱 직물의 주기는 일년에 봄시즌과 가을시즌으로 크게 두시즌으로 나뉘며, 디자인의 수명이 어폐럴디자인에 비하여 상당히 길다. 프린트기법위주의 오리지널 디자인이 직조기법의 디자인으로 생산방법을 달리하거나, 또는 직조직물이 프린트직물로 생산되어, 다른 시장에의 고객을 만족시키는 예도 많다.

우수한 홈페니싱 디자인은 생산방법, 소재 또는 색상만을 바꾸어 10년 내지 20년 이상의 수명을 지니는 경우가 많다. 윌리암 모리스의 디자인이 100년이 지난 오늘날에도 시장성을 지니고 있는 사실은 이를 입증해주는 좋은 예이다.

3-3. 텍스타일 디자이너의 기능 및 분류

텍스타일 디자이너는 수직적체제의 회사의 스튜디오나, 컨버터내의 스튜디오, 또는 독립된 스튜디오에 소속될 수 있으며, 프리랜서로서 어디에도 소속되지 않고 독자적으로 디자이너의 일을 할 수도 있다.

디자이너를 업무별로 분류하면, 디자인의 색상을 바꾸어 주는 역할을 하는, 즉, 컬러웨이(color-way)를 창조하는 컬러리스트(colorist)와, 크로키 디자인을 리피트에 맞게 렌더링하는 리피트아티스트(repeat artist)와, 창의성과 컬러센스를 동시에 겸비하고, 리피트와 레이아웃에 능한 디자이너와, 스튜디오의 일을 총괄하는 디자인 실장으로 나누게 된다. 디자인 실장은 트렌드를 분석하고 디자인의 방향을 설정하여 디자인의 스케치부터 생산과정 까지 직접적으로 관여하므로, 디자인, 컬러링에 능해야 할 뿐만 아니라, 제도, 제판, 프린팅 기술과 직기, 직물의 조직분석 및 섬유와 소재에 관한 지식이 풍부해야만 하며, 공장의 기능공들과 의사소통을 잘 할 수 있는 능력도 겸비하여야 한다. 주로 디자인 실장은 프린트 담당, 직조 담당, 니트 담당으로 나뉘어진다. 디자인실장을 책임지는 위치는 디자인디렉터이다. 디자인디렉터는 회사내에서 디자인의 총 책임자이고 회사운영팀의 한 멤버로 회사방침의 결정, 기획에 적극적으로 참여한다. 시장조사와 디자인 기획, 색상기획을 하며 제품의 완성도에 대한 책임을 지게 된다.

3-4. 디자인방법 및 과정

텍스타일 디자인은 시장성을 지녀야 하며, 동시에 인간의 미적

욕구를 충족시켜줘야 하며 독창적이어야 한다. 이러한 디자인의 특성을 갖추기 위해서 디자이너는, 첫째, 현재의 트렌드를 분석하여 미래의 트렌드를 예측해야 하며, 둘째, 철저한 시장조사를 통해 고객의 요구사항에 민감해야 하며, 세째, 디자인에 뜻지 않게 색상에 대한 감각이 뛰어나야 하며, 네째, 용도에 맞는 소재 선택을 올바르게 하고 필요한 소재를 디자인할 능력을 지녀야 하며, 다섯째, 디자인에 적합한 생산방법을 선택하여야 한다.

디자인이 직물로 생산되어 나오기까지 흡 페니싱의 경우 보통 1년 내지 1년 반이 소요되므로 디자인 컬렉션(collection) 기획은 대개 3년전부터 시작된다. 그 반면, 어페럴은 디자인과정으로부터 생산과정까지의 기간이 6개월이내로 소요되며 그 기획을 1년 반쯤 전에 시작한다. 그 과정은 다음과 같다: 첫째, 그 시즌의 테마를 정한다. 테마를 설정하기 위하여서는 경제, 사회, 문화적 측면의 연구와 조사가 필요하다. 둘째, 사진, 잡지, 디자인 아이디어, 직물샘플등의 자료를 수집한다. 세째, 크로키과정에 들어간다. 네째, 크로키들 중에서 참신하고 테마에 맞는 디자인을 선택하여 기법및 색상을 정한다. 다섯째, 디자인단계에 들어간다. 여섯째, 컬러링단계에 들어간다. 여덟째, 스트라이크-어프(strike-off)를 한다. 일곱째, 제품을 생산한다.

4. 텍스타일 디자인의 교육방안

4-1. 미국의 텍스타일디자인 교과과정

7. 로드아일랜드 디자인대학(Rhode Island School of Design)
1877년에 설립된 로드아일랜드 디자인 대학의 텍스타일과는 천, 섬유 및 패턴의 여러 측면을 다루어 폭넓은 교육에 바탕을 둔다. 텍스타일과(Textiles)의 교육 프로그램은 디자인과정, 구조, 소재 및 기법에 대한 철저한 이해와 아울러 이러한 요소들의 상호관계에 대한 이해를 강조하는 동시에 교과목은 각 학생이 산업을 위한 텍스타일 디자인을 선택하거나 순수예술측면의 작품을 하던지 간에 개인의 예술성의 표현을 장려한다.⁷⁾

2학년의 교과목은 서페이스 디자인I(Surface Design I), 실크스크린(Fabric Silkscreen), 직조I(Weaving I), 그리고 섬유와 염색(Fibers and Dyeing), 아이디어에서 의미로(From Idea to Meaning)등의 과목을 통해 다양한 기법을 터득한다. 3학년에서는 각 학생이 개성에 맞는 그 자신만의 개념을 개발하면서 그들이 선택하는 분야에서 좀 더 고차원적인 기법을 집중하여 공부한다: 드로잉 선택(Drawing Elective), 직조II(Weaving II), 복합구조 및 드래프트(Complex Structures & Drafting), 프린트 텍스타일을 위한 디자인(Design for Printed Textiles), 천의 표면과 형태 바꾸기(Changing Fabric Surface and Form), 니팅기계기법(Kintting Machine Techniques), 색채(Color)의 과목에서 선택하여 배우게 된다. 3학년 학생들은 한 학기당 12학점을 취득해야 하며, 3학년에 취득해야 하는 총 18 스튜디오 학점중 9학점은 텍스타일분야의 과목이어야 한다. 4학년이 되면 졸업후 추구할 방향, 작업방식, 그리고 각 학생의 관심분야에 집중된 과제를 창조하게 된다: 직조III(Weaving III), 고급 패턴(Advanced Pattern), 자카드 디자인(Jacquard Design), 졸업작품(Degree Project)를 택할 수 있다. 4학년 2학기에는 텍스타일 과목중 9학점을 이수해야 한다.⁸⁾

이와같이 각 학생은 3학년에서부터 자신이 원하는 방면을 집중적으로 공부하게 되며, 졸업반이 되면, 순수예술방면을 택하거나,

7) RISD., '97-98 College brochure, p.71.

8) Ibid.

나, 프로수준의 포트폴리오를 제작하게 되는 산업에 연관된 과제를 택하게 되며, 이중에서도 프린트나 직조, 니트분야를 세분화하여 택하게 된다. 또한 타과에서 과목을 정해진 학점이내에서 자유로 선택하여 학생자신들이 원하는 분야의 안목을 넓힐 수 있게 한다. 이 과는 다종광의 수직기와 24종광의 도비직기와 자카드기계 시설을 갖추고 있고, 염색실, 10M이상의 프린팅 테이블 시설을 갖춘 실크스크린실 및 CAD시설을 갖추고 있다. 텍스타일과장인 마리아 툴로카스(Maria Toulo-kas)교수는 과의 특성상 섬유예술분야보다 텍스타일 디자인분야가 강해져야 한다고 믿고 있다.⁹⁾ 따라서 교과내용도 학생들의 미적 감각, 예술성 및 창의성을 중요하면서 이를 적절히 표현하기 위해서는 다양한 기법의 연마를 통해 디자인과정의 철저한 이해가 필요하다고 툴로카스교수는 강조한다.

ㄴ. 필라델피아 텍스타일과 과학대학(Philadelphia College of Textiles & Science)

필라델피아 텍스타일과 과학대학은 1884년에 미국의 텍스타일 제품이 유럽의 섬유공장에서 생산되는 제품의 질과 다양성에서 현저하게 차이가 있음을 인정한 텍스타일 제조업자들은 미국의 텍스타일 직공들과 매니저들을 배양한다는 목적하에 설립되었다. 설립후 이 대학은 미국의 텍스타일 교육기관으로 으뜸되는 역할을 하여왔다. 이 대학은 국제적인 텍스타일과 연관된 산업체들과 긴밀한 유대관계를 맺고 있다. 교육기관으로서의 이 대학은 교수와 학생들의 연구를 장려하며 산업체에 이바지할 수 있도록 하여 왔다.¹⁰⁾

텍스타일 디자인과는 색, 빛, 형태, 질감 그리고 형에 대한 교육을 1학년에서 배우고 섬유, 실, 염료 및 직물구조에 대해서 공부한다. 학생들은 최신형의 CAD시스템을 공부하고, 편직, 직조 및 프린팅시설을 이용하여 각학생의 디자인을 직접 샘플로 만들어보게 된다. 이 과는 디자인이 주로 텍스타일 제품을 팔기 위한 목적으로 창조됨을 강조하여 마케팅과 매니지먼트 과목중 선택하게 한다.

텍스타일 디자인과는 1학년에 텍스타일 산업의 서베이(Survey of Textile Industry), 기초디자인 I(Design Foundations I), 드로잉 I(Drawing I), 실공학(Yarn Engineering), 기초디자인 II(Design Foundations II)를 공부하고; 2학년에 직조I(Weaving I) 또는 니팅I (Knitting I), 기초디자인 III(Design Foundation III), 서양미술사(History of Western Art), 직조 디자인 스튜디오(Weave Design Studio)또는 니트 디자인 스튜디오(Knit Design Studio), 직조 I(Weaving I)이나 니팅 I(Knitting I), CAD과목을 배우며; 3학년에는 직조디자인 스튜디오(Weave Design Studio) 또는 니트 디자인 스튜디오(Knit Design Studio), 직조 II(Weaving II), 니팅II(Knitting II), 프린트 디자인 I(Print Design I)의 과목을 배우게 된다. 동시에, 스크린프린팅(Screenprinting I)이나 텍스타일 프린팅기법(Textile Printing Technology)을 선택하게 되며, 직물과 의복사(History of Textiles and Costumes), 산업체에서 일어나는 텍스타일/어페럴 이슈에 관한 세미나시간(Seminar: Textile/Apparel Industry Issues)을 갖는다. 4학년 1학기에는 디자인리서치(Design Research), 염색과 가공(Dyeing and finishing)를 하며 전공과목에 대한 집중연구를 하게 되고; 2학기에는 매니지먼트의 원리(Principles of Management)나 마케

9) 마리아 툴로카스교수와 논자와의 대담, 1998.2.

10) Philadelphia College of Textiles & Science, Catalog 1997-99, p.3.

팅 원리(Principles of Marketing) 또는 텍스타일 마케팅(Textile Marketing)과목에서 한 과목을 선택하고, 텍스타일 재료론(Textile Materials)을 공부하며 집중연구를 통해 졸업하게 된다.¹¹⁾

텍스타일 디자인 전공자는 졸업하기 위한 131-134학점중에서 디자인 과목을 18학점, 텍스타일 과목을 32학점, 텍스타일 디자인 스튜디오와 리서치 과목을 18학점, 비지니스 과목을 3학점 이수해야만 한다. 텍스타일 과목은 이론과목이며 텍스타일 디자인 스튜디오 과목은 실습과목으로 실제작품을 제작하게 된다. 직조 디자인 스튜디오과목은 도비직기, 컴퓨-도비(compu-dobby), 자카드직기, 다종광의 수직기를 골고루 다루어 샘플작업을 하게 되며, 니팅스튜디오 과목은 니트 기계를 사용해 니트직물을 제조하며, 스크린프린팅 과목은 리피트 되는 직물을 10M정도의 프린팅테이블에서 핸드스크린과 자동스크린기법을 이용해 프린팅한다. 프린트디자인 과목은 프린팅할 수 있는 디자인의 원칙과 기법을 배우게 되며 렌더링(rendering)과 크로키(croqui)작업을 하게 된다.¹²⁾

텍스타일디자인전공은 지난 20여년을 걸쳐 과학과 기술위주의 교육에서 미적 감각과 창의성과 드로잉을 중요시하는, 기술과 예술성을 동시에 추구하는 과로 변모하고 있다. 산업체와 깊은 유대관계를 지속적으로 유지하여 오는 이 학교는 산업체에서 각종 기계시설 및 천, 실등을 기증받아 오고 있다. 과학에 탄탄한 기반을 쌓고, 창의적인 디자인을 경비하여 실제로 산업체로 산업체시설을 이용하는 실질적인 교육을 하며, 미국, 유럽의 공장과 스튜디오시설을 방문하는 교과목을 통해 학생들의 산업체에 대한 이해도를 증진시킨다.

C. 파슨스 디자인대학(Parsons School of Design)

이 대학은 100여년의 전통을 지닌 미술과 디자인대학이다. 산업 혁명의 물결을 타고 미술과 디자인이 불가분의 관계로 엮여 있음을 깨달은 프랭크 파슨스(Frank Alvah Parsons)씨가 고급문화는 일상생활과 긴밀한 관계를 갖는다는 신념을 갖고, 패션디자인, 실내디자인, 광고와 그래픽 디자인전공교과목으로 학교를 시작하였다.¹³⁾

파슨스 디자인대학의 텍스타일전공은 제품디자인과에 소속되어 있다. 텍스타일 디자인전공 학생들은 텍스타일 디자인과 렌더링을 CAD를 이용해 작업하며, 산업과 긴밀하게 연결되도록 훈련 받는다. 1학년에는 기초과목을 습득하고난 후에 도자기, 가구, 금속, 우리, 또는 텍스타일 디자인중에서 하나나 그 이상의 선택 과목에 치중하게 된다. 2학년이 되면, 컴퓨터, 기계, 각종 도구를 사용하는법을 습득하고, 제품의 아이디아를 추출하여 개발하고 제품을 만들어 마케팅하는 과정을 공부한다.¹⁴⁾ 텍스타일 디자인 전공은 2학년에, 4종광 수직기를 이용한 직조(Hand Weaving (4H)), 핸드프린트(Hand Print), 니트디자인I(Knit I), 컴퓨터를 이용한 디자인 I(CAD I); 3학년에는 광범위하고 다양한 디자인 개념에 대해 탐구하고, 실질적인 기법개발에 몰두하게 된다. 24 종광의 컴퓨터-도비(Compu-dobby), 렌더링(Rendering), 자카드(Jacquard), 컴퓨터를 이용한 디자인II(CADII), 니트디자인 II(Knit II)를 배우며; 4학년에는 각 학생들의 특성에 맞는 디자

인접근을 하여 제품디자이너로서 뛰어난 재질을 갖도록 연마한다. 졸업작품(Free Degree Project)을 자유롭게 선택하여 작업하며, 인턴제도와 산업체와 파트너쉽을 조성하여 산업체에서의 고객-디자이너의 다이내믹성격을 탐색한다. 전문 비평가와 업계의 강사를 초빙하여 이 프로그램을 더욱 활기차게 하며 실속있게 한다.¹⁵⁾

이 과는 무엇보다 산업체의 직접적인 연계를 매우 중요시 여기고 있다. 텍스타일 전공의 교과목 코오디네이터인 히토시 유지에(Hitoshi Ujiiie)교수는 미국내에서는 섬유예술이 사양길을 걷게 되고 디자인의 시대가 도래했다고 간주하며, 독창성과 개성을 표현과 이의 개발함을 매우 중요시 여기며 텍스타일 전공과목을 디자인과 기술혁신에 촍점을 맞추고 있다.¹⁶⁾ 인턴쉽과목은 본인이 선택한 제품회사, 어페럴회사나 홈페니싱 회사에서 12주동안 1주에 최저 10시간을 산업체에서 일하며 3학점을 이수하도록 되어 있다. 인턴은 2,3학년에도 가능하며, 4학년에는 필수적이다. 인턴제도는 학생이 산업체와의 연락을 통해 학생의 힘으로 개척한다.

4-2. 한국의 텍스타일 디자인 교과과정

ㄱ. 이화여자대학교 대조형대학 섬유예술전공

전공목표는 “섬유미술분야를 더욱 넓은 영역으로 확대하여 자수, 직물, 염색기법에 기초한 섬유조형 전반의 이론적 지식과 창의적 기술을 체득케하여 조형표현능력의 함양을 목적으로 한다. 또한 섬유미술에 내재하는 심미적 창의성 개발을 위해 미래 산업체에서 요구하는 텍스타일 디자이너로서의 전문인력을 양성하며, 아울러 현대미술발전에 기여할 수 있는 창조적, 지도적 여성예술가를 육성한다.”¹⁷⁾

2학년에는 기초자수, 전통자수, 기초직물 I, II, 기초염색의 기본 기법을 배우며, 스크린 프린팅과 텍스타일 디자인을 내용으로 하는 패턴 디자인 I, II를 공부한다. 3학년에는 현대자수 I, II, 타피스트리 I, II, 염색공예 I, II의 실기과목과 섬유디자인론, 섬유예술사의 이론과목을 배운다. 4학년에는 자수I, II, 직물I, II, 염색의 실제 I, II를 통하여 자신의 세계를 심화시킬 수 있는 조형능력을 개발한다. 염색 I, II과목은 또한 다양한 표현기법의 개발과 표현양식의 정립으로 총체적인 조형능력을 개발하여 섬유산업에 기여할 수 있는 창조와 응용능력을 기른다.¹⁸⁾

ㄴ. 홍익대학교 미술대학 섬유미술과(Department of Textile Art)

“섬유미술의 역할과 적용을 이해시켜 섬유미술작가로서 소양을 기르며...산학협동의 실질적인 인턴쉽 제도를 통하여 현대 섬유 산업 분야에서 ...텍스타일 디자이너로서 활약할 수 있는 역량을 기르고 있다...”¹⁹⁾

2학년에는 기초섬유실기 1,2(Practice of basic fiber art), 기초섬유디자인I,2(Basic textile design), 기초조형 실습1,2를 전공선택으로, 공예론, 섬유색채계획, 텍스타일 CAD를 전공선택으로 공부하며, 3, 4학년의 전공필수로는 직물디자인(Textile design)1,2,3, 섬유조형연구1,2,3(Research of fiber art & design)

15) Prof. Hitoshi Ujiiie와 논자와의 대담, 1998.2.

16) Ibid.

17) 이화여자대학교 대학안내 1998, p.407.

18) Ibid., pp. 408-409.

19) 97 홍익대학교 강의계획서, p.300.

11) Ibid., pp.126-127.

12) Ibid., pp.235-239.

13) Parsons: 100 Years of Design, <http://www.parsons.edu.>, p.1.

14) Parsons Brochure, 1997-98, p.66.

를 배우며, 3학년 전공선택은 섬유설기1,2(Practice of fiber art), 섬유디자인1,2(Pattern design) 및 섬유미술론(Theory of fiber art), 조형론(Theory of composition), 한국현대미술사론(Contemporary Korean art history)의 이론과목이다. 4학년 전공선택은 직물디자인4(Textile design), 섬유설기3,4(Practice of fiber art), 섬유디자인3,4,(Pattern design), 직조4, 섬유디자인실습1,2(Practice of pattern design), 섬유특수설기 1,2(Mixed media)이다.²⁰⁾

□ . 상명대학교 디자인대학 섬유디자인학과

1987년에 섬유디자인학과가 당시의 산업대학의 신설과 동시에 설립되었으며 1990년에는 디자인대학의 신설로 인하여 섬유디자인학과는 디자인대학의 소속으로 변경되었다. 이 과의 교육목적은 "...각 개인의 능력에 따라 무한한 표현 가능성을 개발하게 된다...작업과정을 통해 습득된 경험은 학계와 산업체가 분리되지 않고 호흡을 맞춤으로서 이론에 편중되기 쉬운 대학교육의 한계성을 극복하고 학생들이 사회에 적응하는 데 도움을 주기 위한 것이다....단지 기술습득의 차원을 넘어서 폭넓은 이해력과 사고하는 방법을 터득함으로써 현실사회에 능동적으로 대처할 수 있고 올바른 판단력으로 미래를 설계할 수 있는 자질을 갖춘 디자이너를 양성하는 데 그 목적을 두고 있다."²¹⁾

교과목은 2학년에는 직조I,II, 실크스크린I,II, 염색기초를 전공필수로, 입체디자인, 수채기법I,II, 직물사, 직물분석, 장식미술사를 선택과목으로 하고, 3학년에는 직조III,IV 염색I,II, 패턴 디자인I,II를 필수로, 섬유조형I,II, 사진설기, 섬유예술사, 패션산업개론, 현대예술론을 선택으로, 4학년에는 직조V,VI, 염색 및 패턴디자인III,IV를 필수로, 디스플레이 I, II, 컴퓨터디자인을 선택으로 한다.²²⁾

4-3. 미국과 한국의 텍스타일 교과목의 비교

미국의 텍스타일 교과목은 각 학교마다 특성을 지닌다. 미국의 텍스타일 디자인의 교과목은 상당히 세분화되어 있는 반면, 한국의 교과목은 대단히 포괄적이다.

ㄱ . 직조

미국교과목의 경우, 직조나 직조디자인과목은 직물의 조직을 연구하고 분석하고, 실습하며, 수직기, 도비직기, 컴퓨-도비를 사용하는 법을 연마하고 이를 사용하여 직물디자인을 샘플로 제작한다. 4학년에 산업용직물을 제작하거나 예술적인 작품을 제작할 수 있는 선택을 부여한다. 자카드는 산업에 있어서 중요한 부분을 차지하는 생산방법이며, 따라서 자카드과목을 통해 자카드의 원리 및 디자인방법을 이해시키고, 자카드기계로 제작되어 나올 수 있는 직물을 디자인하고 샘플작업을 통해 이해를 증진시킨다. 2학년에서 4학년에 걸쳐 세분화된 과목을 제공한다. 특히, 필라델피아 텍스타일과 과학대학은 직조과목이 세분화되어, 직조를 위한 이론과목과 직조디자인 스튜디오 과목으로 나뉘어져 있다.

한국대학의 경우, 이화여자대학교는 미국의 직조과목에 준하는 과목은 2학년때 1학기 동안 배우게 하며 3,4학년에는 섬유예술 방향으로 나아간다. 홍익대학교는 직조를 3학년 1,2학기를 통해 가르친다. 상명대학교는 2,3,4학년을 통해 기초부터 상급의 직조

를 가르치며, 직물분석시간을 두어 직물조직도에 대한 과학적인 이해를 증진시킨다. 한국의 어느 대학교에도 4·8종광의 수직기와의 도비, 컴퓨-도비 및 자카드 시설을 갖추지 않고 있으며, 수직기의 경우에도 12종광이상의 직기를 수업시간중에 사용하는 학교는 없다.

ㄴ . 프린트 디자인

미국대학의 경우, 디자인의 아이디어개발에서 시작하여 도구의 사용법, 각종 재료와 기법에 대한 이해와 다양한 레이아웃, 리퍼트, 색상의 원리를 습득하여 완성된 렌더링을 하는 법을 배우게 하고, 10M정도 길이의 프린팅설비를 갖추고, 실크스크린기법을 통해 염색, 핸드페인팅, 디렉트 프린팅, 포트스크린 프린팅 기법을 연마하여, 산업에서의 프린팅기법에 대한 이해를 증진시킨다. 2학년에서 4학년 또는 3학년에서 4학년까지 세부적인 교과목하에서 프린트디자인에 관한 내용을 가르친다.

한국의 경우, 이화여자대학교는 프린팅이나 프린팅을 위한 디자인과목이 2학년 1,2학기에 제공되며, 홍익대학교는 2학년에는 전공필수과목으로, 3,4학년은 전공선택으로 제공된다. 상명대학교는 2학년에 실크스크린과목을 제공하며 9M정도의 프린팅시설을 갖추어 학생들에게 리퍼트의 개념을 심어주며, 산업체에 필요한 프린팅지식을 전달하고, 3,4학년에는 프린트디자인과목을 제공한다.

ㄷ . 니팅

미국의 경우, 편직물의 다양한 조직과 디자인을 연구하고, 다양한 편직기계를 사용하여 샘플을 제작한다. 니팅과목을 아주 세분화하여 가르치는 학교는 필라델피아 텍스타일과 과학대학으로 니팅 I,II(Kintting I,II), 니트디자인 스튜디오I,II(Knit Design Studio I,II), 상급위사니팅(Advanced Weft Knitting), 상급경사니팅(Advanced Warp Knitting), 유럽식 니팅(European Knitting)과 목²³⁾을 선택할 수 있다.

한국의 경우, 니트과목을 제공하는 학교는 전무하다.

ㄹ . Computer Aided Design

미국의 경우, 직물디자인을 컴퓨터를 이용하여 디자인하는 CAD과목들을 각 학교마다 제공한다. 로드아일랜드 디자인대학과 파슨스 디자인대학은 컴퓨터를 이용한 프린팅과목만을 제공하며, 필라델피아 텍스타일과 과학대학은 컴퓨터를 이용해 전반적인 텍스타일 디자인을 할 수 있는 지식을 습득하도록 한다. 위의 학교들은 컴퓨-도비직기를 통해 컴퓨터를 이용한 직조를 가르친다.

한국의 경우, 이대에서는 CAD과목을 제공하지 않으며, 홍대에서는 2학년에 전공선택으로 제공한다. 상명대학에서는 4학년에서 전공선택으로 제공한다. 컴퓨-도비과목은 어느학교에서도 아직 제공되지 않고 있다.

이상과 같이 한국의 텍스타일 디자인교과목명칭은 2학년에서 4학년으로 I,II,III등으로 연속적인 과목으로 되어 있는 반면, 미국의 교과목은 연속적인 과목들도 있으나, 보편적으로 다양한 교과목을 통해 다양한 지식을 습득하게 한다. 한국 대학에서는 주로 획일적인 교육이 강조되어 상급학생들의 전공선택의 폭이 거의 없는 반면, 미국대학에서는 선택의 폭이 넓어 학생들이 자신

20) Ibid., pp. 300-304.

21) 98 상명대학교교요람, p.383.

22) Ibid., pp.384-388.

23) PCT&S Course Descriptions, pp.236-237.

들의 적성에 맞는 공부를 선택하여 할 수 있다.

한국에서 텍스타일 디자인과목이 개설된 것은 불과 10년도 않된다. 그러나 우리가 세계화시대에 살고 있으며, 급변하는 요즈음 한국의 교과목도 세계화되어야 하며 학생들에게 선택의 자유를 어느정도 부여하여야 한다. 한국교육의 경우, 산업체와 더욱 더 긴밀한 연계성을 갖을 필요가 있으며, 그중 한 방법으로 인턴쉽 제도를 도입하여 이 과목을 필수나 선택으로 제공해서 학생들에게 졸업전에 산업체에 대한 이해를 심어 줄 필요성이 있다.

한국의 텍스타일 전공을 지난 대학은 전문적인 텍스타일 디자이너를 배출하는 교육을 위해 각 대학의 특성을 연구하고, 그 특성에 맞게 유능한 텍스타일 디자이너를 배양할 수 있는 실질적인 다양한 교과목을 학생들에게 제공해 주어야 한다. 최근들어 한국에 학교의 명성보다는 자신의 개성에 적합한 과를 찾아서 대학에 진출하는 경향이 서서히 나타나고 있지만, 이러한 추세를 고무하기 위해서는 학교의 시설이 우수해야 하며, 텍스타일과의 교과 목표가 뚜렷하며, 교과내용이 합리적이고 다양해야 한다고 본다. 따라서, 학교의 전통과 명성도 중요하지만, 대학의 명성만큼이나 과나 전공의 특성의 장점으로 학생들을 유치해야 할 것이다.

디자인은 곧 문화와 직결되므로 대학교육에서 창의성고무를 강조해야만 한다. 즉, 각 학생의 예술성 발휘없이는 창조가 불가능하다. 그러므로, 대학 교육은 예술과 창의성을 장려해야 하지만 디자이너는 산업과 직결되므로 미래의 디자이너를 배출하기 위해서는 제품의 과정에 대한 지식 또한 결여되어서는 않을 것이다. 그러므로, 산업에 연관되는 텍스타일 디자인 측면으로 맞추는 학교들이 생겨나야 할 것이다.

텍스타일향상을 위해서는 우선 국민들의 정서를 고양시켜야 하며, 이는 곧 교육과 연결된다. 국민들은 한국의 정서에 맞고, 세계화수준에 오를 수 있는 디자인 안목을 가져야 하며, 교육은 이러한 디자이너의 안목을 갖출 수 있도록 노력해야 한다.

4-4. 산업혁명 이후의 영국의 디자인향상을 위한 노력

텍스타일로 오랜 전통을 유지하여 오던 영국은 산업혁명으로 기인된 대량생산체제로 인하여 저가의 제품을 대량으로 생산하게 되었다. 넓은 시장성과 새로운 구매력을 지닌 중산층과 하류층의 급증으로 인하여 새롭게 늘어난 시장에 대량의 제품을 공급하고자 하였던 산업시대의 제품의 질은 급속히 하락되었다. 그 이유는 공예의 생산방법에서 벗어나 기계생산으로 기인된 디자인과 노동의 분리화, 사회, 경제, 문화의 급격한 변화에서부터 비롯되었다고 본다. 영국의 디자인질의 저하에 대해 지대한 관심을 표하고 이를 개선하려는 디자인혁명이 두 차원에서 일어났다: 하나는 정부와 업계였고, 또 하나는 사회개혁가, 건축가, 디자이너들이었다.

영국정부는 당시에 불란서보다 자국의 섬유제품 질이 하락되고 수출이 감소된 이유를 조사하게 되었고, 그 이유는 영국이 산업혁명이후로 외국디자인, 특히 불란서디자인을 모방하는 한편, 전통적 디자인을 새로운 기계방식에 맞추어 적당히 생산하는 데 기인함을 발견하였다. 그 대책방안으로 영국 정부와 산업체는 제조공업의 중요한 부분속에 디자인교육이 결여되고 있음을 발견하였으며, 곧, 디자인 교육자 양성학교, 지방학교, 박물관의 설립 등을 건의하였다. 이 결과로, 1837년에 정부디자인학교(the government School of Design)가 설립되었으며, 1949년에는 전

국에 21개의 분교가 설립되었다. 이 학교는 미술의 교육을 강조하였고, 그 결과는 미술과 산업의 결합으로 나타났다.

1849년에 정부디자인학교의 위원회는 좋은 디자인은 대중에게 천한 제품을 추구하지 못하게 한다고 보고하였다.²⁴⁾ 기계는 디자인강도를 높이는 결과를 초래하였으며, 가격을 낮추고 새로운 디자인혁신을 제공하여 기계제품에 미술적인 특성을 가미하게 하였다.²⁵⁾ 즉, 기계는 기계제품에 예술성을 가미하여 단순한 기계제품에서 탈피시키는 새로운 노동력을 창출하였다. 이는 디자인, 제도, 제판, 인그레이빙, 컬러 배합, 프린팅, 자카드 카드팅, 자카드디자인, 디자인 전반분야를 이해할 수 있는 능력을 요구하는 분야였다. 이들은 디자인요소 구성, 드로잉 기술, 판을 제조하는 기술, 색상에 대한 안목과 색상을 과학적으로 배합하여 색상을 정확히 만들어 내는 기술등이 요구되는 미술적인 기술과 심미안적인 안목을 요구 하였다. 따라서, 단순노동자들은 기술습득과 이에 필요한 미술교육을 받기 위하여 디자인학교를 찾았으며, 디자인학교를 졸업한 노동자들은 더욱 더 좋은 직장을 쉽게 구할 수 있게 되었다. 1849년에 28%의 노동자들이 디자인학교를 졸업하였거나 재학중에 있었고, 산업적 디자인 문제를 실질적으로 다루었던 글래스고우 학교를 졸업한 학생들의 49%가 미술적 제품을 생산하는 제조업계에 취직되었다.²⁶⁾

존 러스킨(1810-1900)과 윌리암 모리스(1834-1896)는 사회 개혁을 통한 디자인향상 운동을 전개하였다. 생활의 질의 향상이 곧 디자인의 질을 향상시키는 길이라고 믿었던 이들은 노동환경이 개선되어야만 정직하고 개성있는 질좋은 제품이 생산될 수 있다고 믿었다.

모리는 러스킨의 ‘미술은 노동과정을 통해 표현된 작가의 기쁨을 표현한다’는 주장을 믿었고 노동과정을 즐겁게 하는 개혁이 필요하다고 믿었다. 그 당시 질낮은 미술품(the lesser Arts)으로 알려진 장식미술(decorative arts)을 순수미술과 동일한 차원으로 옮기기 위해 부단한 노력을 기울였던 모리는 디자인의 창의성을 강조하였으며 디자인의 의미가 부여되어야 한다고 믿었다. 또한 디자이너로서 모리는 제품이 생산되어 나오기까지의 과정, 소재와 기법에 대한 지식이 겸비되어야 한다고 강조하였다. 이러한 과정속에서만이 디자이너의 정신이 그의 제품에 스며들 수 있다고 그는 믿었다. 러스킨과 모리스의 디자인향상을 위한 운동은 많은 디자이너들의 호응을 얻었으며, 예술과 공예운동을 일으키고, 예술과 공예 협회전을 1888년에서 1916년까지 개최하면서, 디자이너의 위치를 예술가의 위치로 향상시키고 장식미술에 대한 대중의 인식을 고양시키는 데 이바지 하였다.

이 운동의 한 멤버였던 레타비(W. R. Lethaby)는 중앙 미술과 공예학교(the Central School of Arts and Crafts, 현재의 왕립미술대학)의 학장을 역임하면서 모리스의 디자인 원칙에 준수하여 디자인 교육방침을 아끌고 나갔다. 모든 수공예분야를 균등하게 취급하였으며, 실험과 실습을 통한 교육을 겸비하기 위하여 산업체에 종사하는 저명한 디자이너들을 초빙하여 그 과목에 적절한 공예기법을 강의하도록 하였다. 이 운동은 독일의 독일공작연맹의 결성과 바우하우스의 건립이념, 비엔나공방의 디자인방향에 직접, 간접적인 영향을 주었다.

오늘날 왕립미술대학(the Royal College of Art)은 대학원 중심대

24) Schmiechen, James A., “Reconsidering the Factory, Art-labor, and the Schools of Design in Nineteenth-century Britain”, *Design history: An anthology*, MIT, Mass, p.168.

25) Ibid., p.169.

26) Ibid., p.176.

학으로 개편되었다. 이 대학원의 패션과 텍스타일학교(School of Fashion and Textiles)는 편직물과, 혼합재료 직물과, 직조직물과, 프린트직물과를 통해 텍스타일 산업체에 창의성인 인력을 공급 한다. 영국에는 맨체스터의 맨체스터 폴리테크닉(Manchester Polytech), 맨체스터 메트로폴리탄 대학(Manchester Metropolitan Univ.) 레스터(Leicester)의 드몽포트 대학(De Montfort Univ.)을 비롯하여 글래스고우, 버밍햄등지에 저명한 텍스타일 교육기관들이 있다. 이들의 교육은 산업과 긴밀한 관계를 맺고 있다.

5. 정부의 텍스타일 디자인향상을 위한 정책방안 및 제안점

1994년 종전의 섬유생활공업국이 생활공업국으로 바뀌면서 섬유라는 명칭이 국의 차원에서 사라졌다. 종전의 섬유원료과, 섬유방적과와 섬유제품과의 3과 체제에서 섬유소재과와 섬유생활공업과로 바뀌었고, 또 그 후 2년만인 1996년에 통상산업부 직제개편에서 섬유소재과가 섬유산업과로 개편되면서, 1개의 과만이 남게 되었다. 이는 생활문화산업을 집중육성시키겠다는 정부의 의지에 의해서 개편²⁷⁾되었다고 한다. 정부산하에 섬유산업연합회, 산업디자인진흥원, 중소기업청, 한국염색기술연구소, 한국섬유개발연구원등이 존재하고 있다. 그러나 이러한 단체는 별로 섬유산업을 위해 기능을 발휘하지 못하고 있는 실정이며, 최근 들어 여러가지 활성화 방안을 정부와 업계차원에서 마련하고 있다.

1996년도 통상산업부가 조사한 디자인 관련사 상품의 수출입증가율비교자료에 의하면 섬유제품의 수입은 29.4%의 증가율인 반면에 수출은 11.5%의 증가율을 보여 수입이 증가하는 반면 수출은 감소하는 추세를 나타냈다.²⁸⁾ 국내기업의 디자인개발현황은 1995년도의 무역협회의 수출산업실태조사자료에 의하면, 중소기업은 자체개발이 39.1%, 바이어 정보가 41.1%로 단연 우세하였고, 경쟁사모방이 12.1%, 외부개발 의뢰가 8.6%, 디자인사용계약이 1.8%로 제일 낮음을 보이고, 대기업인 경우 자체기발이 45.2%로 가장 높고, 바이어 정보가 24.2%, 경쟁사모방이 14.1%, 외부개발의뢰가 12.4%, 디자인사용계약이 3.4%로²⁹⁾ 나타났다. 이 통계를 보면 중소기업체의 디자인 자체개발이 매우 미비하며, 대기업의 경우에도 자체개발이 50%가 않되는 한국 디자인 개발의 취약점을 나타낸다. 한국섬유의 수출이 감소되는 이유는 디자인경쟁력에서 매우 미약함에 큰 원인이 있다고 본다.

디자인관련 정부지원 예산은 96년도에 중소기업디자인개발 지원이 6,700백만원에서 97년도에는 67.8%증가하였고, 공통핵심디자인기술개발 지원은 96년도 1,000백만원에서 97년도에 1,500백만원을 지원함으로 50%의 증가율을, 산업색채표준화에 96년도에 300백만원을 97년도에 800백만원을 지원해 166.7%의 증가율을 보였으며, 산업색채공동연구지원을 97년도에 1,500백만원을 신규 지원하기로 하였다.³⁰⁾ 그러므로, 정부가 디자인개발의 인식도를 높여 96년도에 비하여 97년도에는 이에 관련된 지원예산액을 50%에서 150%로 증가시켰음을 알 수 있으나, 이 세부적인 사항들은 들어가 있지 않아, 과연 실제적으로 이 예산액들이 어떻게 사용되는 지에 대하여는 미지수에 있다.

산업디자인 정책방향의 기본방향으로 정부는, “디자인을 통한

산업의 경쟁력 강화와 국민의 삶의 질 향상으로 2000년대초 선진국 진입의 원동력 제공”으로 삼고, 산업디자인 진흥종합계획을 수립하여 디자인기반 조성과 디자인개발 촉진을 위한 장기정책방향을 정립하여 추진하고 있다.³¹⁾ 정부의 섬유산업육성의 한 방안으로 한국산업디자인진흥원을 통해 중소기업디자인 강화 및 중소기업육성 사업으로 중소기업체들의 디자인개발 향상을 위해 지도 및 개발을 보조해 주고 있다.

그러나, 텍스타일 디자인 개발사업은 다른 산업디자인 개발사업과는 성격상 매우 차이가 있다. 홈페니싱의 경우는 개발 기간이 길고 디자인의 수명이 길지만, 어패럴 디자인의 경우는 디자인의 개발기간이 매우 짧기 때문에 정부산하단체의 육성 지원을 받기 위하여 심사받는 기간을 견디기 어려우므로 여러 애로점이 따르게 된다. 그러므로, 중소기업육성정책의 지원을 받고자 하는 직물업체는 심사받는 데 소요되는 기간을 참조하여 그 만큼 디자인개발을 원래의 기획기간보다 3-6개월 앞서 잡아야 하며, 산업디자인진흥원에서는 텍스타일 디자인의 특성을 감안하여 다른 산업제품과는 분리하여 심사기간을 단축시킨다거나 그 외의 다른 지원방법을 강구해야 할 것이다.

정부는 현재, 대구섬유기술대학을 시립대구섬유전문대학으로 전환하며, 산,학,연 공동연구개발위원회구성, 신업디자인진흥원 지원강화등과 더불어 대구를 초대형 섬유산업단지로 육성시키려는 계획을 지니고 있다. 고부가가치로서의 텍스타일 디자인개발을 필수분야로 인식하고, 그 한 방안으로 컨버터를 지원하며 패션프로모션업체등을 지원하고 있으나, 구체적으로 텍스타일 디자인분야의 전문인력양성 및 디자인향상에 대해서는 세부적인 방책이 결여되어 있다.

6. 결론: 텍스타일 디자인의 선진화 방안 탐색

정부의 디자이너 육성방안으로는 첫째로, 대학과 대학원의 텍스타일 디자인과목 육성에 지원을 하는 방법과, 둘째로, 업체에서의 디자이너 재교육정책 등을 고려해야 하며, 기존의 단순노동자들의 경우 그들의 성향에 따라 재교육을 실시하여 기술취득과 디자인의 안목을 넓힐 수 있도록 해야 할 것이다. 또한, 학생들의 인턴제도를 무보수로 학생들의 산업실습경험을 학계와 업계가 협력할 수 있도록 장려한다고 본다. 세째로, 2년제 대학과 4년제 대학외에도 1년제 교과목을 지난 텍스타일과를 장려하여 학생들이 생활수준에 맞는 교육을 심도있게 할 수 있도록 하여 그에 준하는 졸업증서를 부여하는 제도가 마련되었으면 한다. 네째로, 학원이 기존의 학원차원에서 탈피하여 좀 더 전문성을 지난, 기술연마외에 창의성을 불러 넣어 줄 수 있는 과목을 포함하여 장기적인 안목으로 독창적인 디자인을 할 수 있는 능력을 학생들에게 심어 줄 수 있도록 해야만 한다. 다섯째로, 텍스타일디자인연구소가 정부차원에서 설립되어져야 한다. 여섯째로, 텍스타일 디자인 페어를 장기적인 안목으로 기획하여 개최해야 할 것이다. 그리하여 국내의 디자이너들과 스튜디오들을 격려하며, 외국의 우수한 디자이너들이 참여하는 국제적인 페어를 개최하도록 해야 할 것이다. 이러한 페어에는 각국의 직물업체가 참여하도록 하여 외국에서 열리는 페어와는 좀 더 특징적이며, 독창적인, 한국적이며 세계화가 가미된 디자인을 원하는 바이어(buyer)들을 끌 수 있도록 해야 할 것이다.

산,학협동이라는 단어가 최근에 급속히 유행하고 있는데, 이제는 유행어로만 그치지 말고, 실질적 차원에서의 협동이 이루어

27) 조영익, “축소지향의 제물인가”, 국제섬유신문, 1996.2.5., p.3

28) 통상산업부, 산업디자인정책방향, 1997.1., p.

29) Ibid., p.4.

30) Ibid., p.5.

31) Ibid., p.6.

져야 한다고 본다. 텍스타일 디자이너를 육성함을 주목표로 하는 학계에서는 창의적인 교육을 살리면서 업계의 인사들을 초빙해 세미나를 갖는 시간이나 과목과 업체의 방문, 디자인 언어의 통일 등의 좀 더 실질적인 교육을 통해서, 또한 업계에서는 이러한 학계를 정신적으로 또한 기계류의 지원 등의 물질적인 후원을 통하여, 교수와 업체 인사와의 대화가 더욱 더 활발하게 이루어지도록 서로 노력하고, 디자인개발에 힘써야 할 것이다. 정부는 디자인 윤행이나 디자인 스튜디오를 적극 지원하며, 컨버터의 스튜디오 지원을 강화시키고, 디자이너 육성에 지원을 아끼지 말아야 할 것이다.

한국은 이태리, 블란서등의 선진국들과 비교를 하고 있지만, 오랜 전통을 쌓아온 그들의 기술과 디자인 안목에서 한국의 섬유 산업은 비교가 많될 만큼 열약하다. 한국은 이러한 선진국들을 모델로 삼고, 현재의 난국을 시정해 나가야 하지만, 우선 기초를 튼튼히 해야 할 것을 염두에 두어야 한다. 기초는 교육에서 시작되는 것이며, 대중의 인식에서 시작된다.

참고문헌

- 97 섬유패션연감, 한국섬유신문사, 1996.
- 산업연구원, 2000년대 첨단기술산업의 비전과 발전과제, 1994.12.
- 서제일, 2000년대를 향한 염색 가공업의 발전 전략, 산업연구원, 1995.1
- 한국섬유기술진흥원, 지역섬유산업의 21세기비전, 1995.12.
- 한국섬유산업연합회, 국회 섬유산업발전연구회 활동 보고서, 1994.11.
- 한국섬유산업연합회, 산업연구원, 2000년대 섬유산업의 중흥을 위한 정책방안, 1994.11.
- 한국섬유산업연합회, 1996년도 섬유업계 경영정보 조찬강연회 자료집, 1996.12.
- Cumming, Elizabeth & Kaplan, Wendy, *The Arts and Crafts Movement*, Thames and Hudson, London, 1991.
- Dickerson, Kitty, *Textiles and Apparel in the Global Economy*, 2nd ed., Merrill, New Jersey, 1995.
- Fairclough, LOliver & Leary, Emmeline, *Textiles by William Morris and Morris & Co. 1861-1940*, Thames and Hudson, London, 1981.
- Kadolph, Sara and Langford, Anna, *Textiles*, 8th ed., Merrill, New Jersey, 1993.
- Lebeau, Caroline, *Fabrics: The Decorative Art of Textiles*, Thames and Hudson, 1994.
- McNamara, Andrea, and Snelling, Patrick, *Printed Textiles*, Oxford Univ. Press, Melbourne, 1995.
- Parry, Linda, *Textiles of the Arts and Crafts Movement*, Thames and hudson, N.Y., 1988.
- Pratt, Christine and Brogna, David, *Understanding Textiles for Interiors*, 1996.
- Schweiger, Werner, *Wiener Werkstatte; Design in Vienna, 1903-1932*, Abbeville, N.Y., 1984.
- Storey, Joyce, *The Thames and Hudson Manual of Textile Printing*, Thames and Hudson, London, 1992.
- Tames, Richard, *William Morris*, Shire Publication Ltd., Bucks, 1972.
- Vallance, Aymer, *The Art of William Morris*, Dover, N.Y., 1988.
- Watkinson, Raymond, *William Morris as Designer*, Trefoil, London, 1990.
- Wilhide, Elizabeth, *William Morris; Decor and Design*, Abrams, N.Y., 1991.
- Bonsiepe, "The Chain of Innovation Science,Technology, Design", *Design Issues*, vo.XI, no.3, 1995.
- Giard, Jacques, "Design Education in Crisis: The Transition from Skills to Knowledge", *Design issues*, vo. VII, no.1, 1990.
- Roy, Robin and Potter, Stephen, "The Commercial Impacts of Investment in Design", *Design Studies*, vo.14, no.2, 1993.
- McCoy, Katherine, "Professional Design Education: An Opinion and a Proposal", *Design issues*, vo. VII, no.1, 1990.
- Schmiechen, James, "Reconsidering the Factory, Art-labor, and the Schools of Design in Nineteenth-Century Britain", *Design History: An anthology*, MIT, 1995.
- Swann, Cal, "DK=Design Kultur", *Design Issues*, vo.XI, no.3, 1995.
- 1998 이화여자대학교 대학안내.
- 97 홍익대학교 강의계획서.
- 상명대학교요람 1998.
- Parsons School of Design, 1997-98, vol.14, vo.8, 1997.
- FIT Catalogue, 1997-99.
- Philadelphia College of Textiles & Science, Catalog 1997-99.
- Rhode Island School of Design 97-98.
- Royal College of Art, 90/91, RCA Course Information, , School of Fashion and Textiles: fashion textiles@rca.ac.uk
- Undergraduate Programmes, De Montfort University, 1997/98.
- 국제섬유신문 1996.6-1998.7.
- 한국섬유신문 1996.6-1998.7.
- TIN뉴스, 1997.1-1998.7.