

Ma Ke(馬可)의 작업에 반영된 도가미학 사상

이홍연 · 임은혁[†]
성균관대학교 의상학과

Taoist Aesthetics Reflected in Ma Ke's Works

Hongyan Li and Eunhyuk Yim[†]

Dept. of Fashion Design, Sungkyunkwan University; Seoul, Korea

Abstract: The rapid development of the fashion industry in contemporary society has also caused various problems such as environmental pollution, material excess, and spiritual poverty. Accordingly, traditional Chinese Taoist aesthetics can solve the spiritual poverty that people are facing today, and the spiritual pursuit of returning to innocence. This study focuses on the works of first generation Chinese designer Ma Ke as an example to discuss the embodiment and application of Taoist aesthetics. The results are as follows: First, Ma Ke's works emphasize the value of handicraft through traditional handcrafting and natural fibers, which reflect the beauty of simplicity and the non-action of Taoist aesthetics. Second, the works acknowledge nature by using natural materials and retaining their original appearance, which embodies Taoist aesthetics of the beauty in non-action and living in harmony with nature. Third, the collections reflect a critical attitude toward the fashion industry and consumer culture by rethinking consumerism and advocating environmental protection, thus propagating the beauty in simplicity and the harmonious life with nature in Taoism aesthetics. In conclusion, Ma Ke's designs incorporating sustainability and handicraft exhibit the core features of Taoist aesthetics, including the beauty in simplicity, non-action, and living in harmony with nature while exploring the relationship between modernity and tradition, man and nature, and handicraft and fashion. This research can contribute to understanding Ma Ke's works in promoting critical thinking about the fashion industry through Taoist aesthetics.

Key words: Ma Ke (馬可), Taoist (도가), sustainability (지속가능성), handicraft (수공예)

1. 서 론

현대사회는 급속한 산업화로 고도의 경제성장을 이루었고, 패션 산업도 이러한 흐름 속에서 급성장하고 있다. 사람들이 경제발전의 혜택과 산업화의 편리함을 누리는 동안, 급속한 산업화는 여러 가지의 문제점을 유발하고 있다. 최근 수십 년간 패션계에서는 가죽이나 모피를 생산하기 위한 동물 학살, 노동력 착취, 과잉 생산, 낭비적 소비, 환경오염 등을 조장하는 마케팅 활동이 비판을 받아왔다(Joy et al., 2012). 2013년 라나플라자(Rana Plaza) 사건으로 촉발된 개발 도상국의 낮은 노동비용의 노동 착취(Kozlowski et al., 2015; Nagurney & Yu, 2012), 생산 목적의 농작물 재배로 인한 자연 자원의 낭비, 많은 양의

물과 화학 물질의 사용으로 인한 생태의 파괴(Chen & Burns, 2006; Chung & Yim, 2020), 패스트 패션으로 드러난 과도한 소비(Morgan & Birtwistle, 2009), 소비자 과시적 심리를 이용한 럭셔리 브랜드들의(Ye & Yim, 2014) 동물 모피의 제작과 판매로 인한 동물학살 등 도덕적, 생태적 측면의 문제를 일으켰다. 요컨대 패션계는 사람, 이익과 지구의 관계, 즉 사회적, 경제적, 생태학적 측면의 균형을 맞춰야 할 것이다(Elkington, 2002). 이러한 흐름 속에서 환경문제와 노동문제를 해결하지는 제안으로 패션업계는 다양한 지속가능한(sustainable) 방식을 시도해왔다(Jochen, 2017). 디자이너와 업체는 친환경 디자인, 리사이클 디자인, 업사이클링 디자인, 슬로우 패션(Clark, 2009), 중고품 회수와 거래(Guiot & Roux, 2010) 등의 지속가능한 디자인 방식이나 마케팅 전략을 통해 대안을 마련하고 있다. 이와 같이 패션계가 자연과 인간의 조화를 시도하고 현대 패션 시스템에 대한 반성이 일어나고 있는 이 시점에 자연과 인간의 본성을 바라보는 하나의 미학 개념으로 중국 전통 도가미학(道家美學, Taoist Aesthetics) 사상이 주목을 받고 있다. 그 대표적인 예로는 도가미학을 패션디자인과 융합하여 독창적인 형식으로 표현하는 중국 1세대 패션디자이너 Ma Ke(馬可)의 작업이 있다.

[†]Corresponding author: Eunhyuk Yim

Tel. +82-2-760-0517

E-mail: ehyim@skku.edu

©2022 Fashion and Textile Research Journal (FTRJ). This is an open access journal. Articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

도가미학은 중국 전통 철학을 이끄는 두 주류 사상 중의 하나로서 도가미학 사상을 철학적 기반으로(Yi, 2015), ‘도’를 핵심으로 삼아 소박한 변증법으로 자연, 검소, 무위(無為)의 관점으로 미와 예술을 대하는 것을 강조한다. 도가미학에서는 미와 추는 상대적이며 서로 전환할 수 있고 객관적인 표준이 없다고 보며(Zhu, 2010) 실용성과 공리적인 목적을 초월한 미학을 추구하여 미의 비공리성을 강조한다. 도가미학을 패션에 적용한 Ma Ke는 2006년 브랜드 ‘Wuyong(무용, 無用)’을 설립하여 ‘쓸모없음’의 개념으로 패션과 복식을 바라보는 혁신적인 컨셉으로 예술계와 패션계 모두에서 많은 관심을 끌었다(Victoria and Albert Museum[V&A], 2008). Wuyong은 상업 브랜드라기보다 중국 민간 전통 수공예술의 보호 및 상속과 혁신에 전념하는 비영리 단체라 할 수 있다. 이는 상대적으로 노동 비용이 낮은 중국에서 중국 민간 수공예술을 전승하면서 수공예인들이 빈곤에서 벗어날 수 있도록 도와줌으로써, 자유로움, 검소함, 자연과의 조화를 이루는 지속가능한 생활방식을 알리기 위한 것이다. 일반 패션 브랜드와 달리 Wuyong은 패션쇼를 매년 개최하지는 않고, 의류 공장에서 생산하거나 전문 직원을 고용하지 않으며, 중국 서남쪽의 두메산골에서 전통 수공예인을 초빙하여 작업을 해왔다. Ma Ke의 작업은 현대 소비문화를 비판하며 산업화된 대량생산과 소비 시대에 옷을 만드는 사람과 입는 사람 사이의 정서적 유대감이 상실되는 것에 주목하고 있다(Calvin, 2021). 2007년에 중국 영화감독 Jia Zhangke(賈樟柯)가 대량생산 작업의 생활 방식과 전통 수공예인의 생활 현황에 대한 반성을 일으킬 수 있는 Ma Ke의 작품 제작과 파리 컬렉션을 바탕으로 동명의 다큐멘터리를 제작하였다. 이 다큐멘터리가 베네치아 국제 영화제(Venice international film festival)에서 수상함으로써 Ma Ke의 작업은 세계적인 주목을 받기 시작했다.

이에 본 연구에서는 도가미학의 핵심 사상을 바탕으로 Ma Ke의 작업에 나타난 미적 특성과 가치를 연구하고자 한다. 본 연구는 Ma Ke의 작업에 반영된 도가미학 사상을 바탕으로 그녀의 패션과 인간에 대한 사고를 고찰하고 그 표현 방식을 이해하고자 한다. 본 연구는 Ma Ke의 작업에 나타난 도가사상을 통해 인간, 경제와 자연의 문제 해결을 위한 지속가능한 패션과 사고지향적인 패션디자인의 대안적인 방향을 제시하는 데 의의가 있다.

연구방법으로는 문헌연구와 사례연구를 병행하였다. 도가미학 사상을 파악하기 위해 도가 사상이 반영된 『노자(老子)』, 『장자(莊子)』, 중국 전통 예술 관련 전문서적, 국내외 연구논문과 학회지, 국내외 인터넷 자료, 기사, 인터뷰 등을 활용했다. 사례연구를 위해 Ma Ke의 작품이 수록된 패션 전문 사이트, 박물관 사이트, 인터뷰 기사와 다큐멘터리 등에서 자료를 수집하였다. 연구범위는 Ma Ke가 1994년 국제청년패션디자인컨테스트에서 금상을 수상한 작품 ‘진용(秦俑)’부터 2021년까지의 작업으로 한정하였다.

2. 이론적 배경

2.1. Ma Ke에 관한 고찰

Ma Ke는 대량생산 시대에 대중화 트렌드에 따라 산업화된 디자인에서 벗어나 자신만의 패션 철학을 고수하는, 상업적인 디자인 경향과는 차별화된 디자이너라고 할 수 있다. 지식인 가정에서 자란 Ma Ke는 물질적 풍요보다 정신적 만족을 추구하였다. 어머니에게 영향을 많이 받아 옷을 제작하는 것에 익숙했으며 회화와 수공작업을 선호하고 패션에 대한 독특한 이해와 창조적 재능을 보였다. 가족의 반대에도 불구하고 미술전공을 선택한 Ma Ke는 1992년에 소주비단공학원(苏州丝绸工学院, 현 소주대학교(苏州大学) 소속) 공업미술전공을 졸업했다.

1994년에 23세의 Ma Ke는 작품 ‘진용’으로 제2기 ‘형제컵(兄弟杯)’ 국제청년패션디자인컨테스트에서 금상을 수상하였고 1995년에 북경에서 첫 개인 작품발표회를 하였으며 제1기 ‘중국 10대 패션디자이너’로 선정됐고, 일본 아시아신문의 ‘중국 5대 패션디자이너’ 중의 한 명으로 선정되어 주목을 받기 시작했다.

Ma Ke는 1996년 개인 브랜드 ‘Liwai(례외, 例外)’를 런칭하였고 그 이후 2006년 현대 미술과 패션의 교차점에 초점을 맞춘 브랜드 Wuyong을 설립하였다. Wuyong 브랜드는 ‘쓸모없음’의 혁신적인 컨셉으로 예술계와 패션계 모두에서 많은 관심을 끌었다(V&A, 2008). 이후 ‘무용’ 디자인 스튜디오를 창립했고, 공익단체 ‘무용 수공예 예술센터(无用手的艺术中心)’를 설립하여 전통 민속 공예품의 보호, 전승과 혁신에 집중해왔다. 이후 2007년 파리 패션 위크에 초청 받아 서구적 심미관과 대조적인 ‘무용지토지(無用之土地)’ 컬렉션을 발표하며 주목을 받았다(V&A, 2008). 파리 오프꾸뛰르를 통해 Wuyong을 알렸는데, 이에 대해 프랑스 *Le Monde*는 의류의 주요 기능을 보여주는 시대를 초월한 작품이라고 호평받기도 했다(“Ma Ke's ‘Useless’, 2008). 더불어 Ma Ke의 브랜드 이름인 Wuyong이라는 제목의 다큐멘터리가 베니스 국제영화제 최우수 다큐멘터리 상을 수상하며 대량생산 시대의 인간과 사회에 대한 성찰을 제기했다. 이어 2008년 파리 오프꾸뛰르 위크에서 ‘사치한 청빈(奢侈的的清贫)’ 컬렉션을 발표했는데 컬렉션 작품들은 V&A 박물관 ‘China Design Now’ 전시, 헤이그 시립 박물관(Hague Municipal Museum) 전시, 로테르담에서 네덜란드 건축학회가 개최한 ‘Daring Design’ 전시 등에 포함되었다. 2012년에는 중국 퍼스트 레이디인 팡리위안(彭丽媛)이 외교 활동에서 Ma Ke의 디자인을 착용하여 화제가 되었다. 이후 2014년 베이징에 중국 전통 미학을 기반으로 생활용 상품 ‘무용생활공간(無用生活空间)’을 창립하였다.

Ma Ke는 중국 현대 패션을 대표하는 많은 디자이너 중 기존의 패션에 대한 고정관념을 깨며 전위적이고 독창적이라는 평을 받고 있는 중국 디자이너이다(He, 2014). 전통적인 동양 미학을 기반으로 구축된 그녀의 디자인 세계는 물질적인 욕망보다 정신적 만족을 더욱 중시하며, 디자이너는 생태적, 도덕적

및 문화 전승 세 가지 책임이 있다는 관점을 가지고 있다(Ma, 2018). 디자이너의 제품 개발과 제작 과정 중 생태환경에 미치는 부정적인 영향을 고려하고, 순수하게 상업적 이익만을 추구하는 제품을 만드는 것을 거부하며, 최대한 자연 자원을 활용하여 일회용 제품이 아닌 리사이클 가능한 관점으로 제품을 창작해야 하는 책임이 있다는 것이다. 소비자의 취향을 맹목적으로 따르지 않으며 이익과 평판만을 쫓지 않는 Ma Ke는 문화 전승의 책임은 박물관 등에서만 전시는 것이 아닌 라이프 스타일을 통해 창의적으로 표현하는 것에 있다고 보았다(Ma, 2018).

Ma Ke에게 디자인은 단지 자기표현의 수단인 옷을 통해 가치관을 전달하고 전통문화를 전승하는 운반체이다. 그녀는 중국을 대표하는 것은 반드시 치파오, 스탠드 칼라, 매듭 단추 또는 용과 봉황을 같은 '상징적인 중국'이 아니라, 중국 정신과 품격이라고 생각한다(Elodie, 2016). 그녀가 이해하는 중국의 품격은 '부귀불능음(富貴不能淫), 빈천불능이(貧賤不能移), 위무불능굴(威武不能屈), 차지위대장부(此之謂大丈夫)', 즉 돈과 권력을 가졌으면서도 융탕하지 않고, 가난하면서도 유혹에 흔들리지 않고, 폭력 앞에서 무릎 꿇지 않는 군자(君子) 정신이다(Elodie, 2016). 이러한 군자 정신으로 설립한 비영리 단체 Wuyong을 통해 Ma Ke는 당장의 유용성과 미래의 가치가 다를 수도 있으므로 사람들의 눈에 쓸모없는 것들을 유용하게 만들고 싶다고 했다. 그녀는 Wuyong에 대해 사람들이 더 이상 유용 혹은 무용의 취사(取舍) 기준으로 판단하지 않았으면 한다고 설명한 바 있다("Ma Ke First Talks", 2013). 그녀는 대중문화, 기술문명과 산업주의 등의 현대화의 산물이 아닌 민속 문화, 수공예 문명과 자연 친화적인 스타일을 제시하여 문화적인 다양한 가치와 실험적인 시도를 보여주고 있다. 그녀는 패션 뒤에는 실제로 착용자의 가치관이 존재한다(Zhang, 2017)라고 생각해 복식을 원시적인 단순한 매력으로 되돌리자는 이념으로 디자인해왔다. 요컨대 Ma Ke의 디자인 이념은 자연적이고 무위한 비공리적이며 겸손한 특징을 가지고 있다고 볼 수 있는데, 이러한 특징은 도가미학 사상과 일맥상통한다.

2. 도가미학 사상에 관한 고찰

도가(道家) 또는 노장사상(老莊思想)은 중국사상의 역명기인 춘추전국시대 이래 유가(儒家) 사상과 함께 중국 철학의 두 주류를 이루었던 학파이다. 제자백가(諸子百家)의 하나로, 대표적인 사상은 노자(老子)와 장자(莊子)이며, 전국(戰國)시대 중기에 공자(孔子)와 함께 전국을 두루 돌아다녔다. 중국 전통 철학을 이끄는 두 주류 사상 중의 하나로서 도가 사상은 도가미학 사상의 철학적 기반이다(Yi, 2015).

노자는 도가 사상의 창립자이고 장자는 도가 사상의 발전과 전파에 이바지한 사람이다(Yi, 2015). 도가사상은 '도'를 핵심으로 삼아 '도법자연(道法自然)', '천인합일(天人合一)', '청정무위(淸淨無爲)', '허실상생(虛實相生)' 등의 소박한 변증법 사상

을 기반으로 한다. 도가 사상은 중국 고대 전통 문화 '제자백가' 중 비중이 큰 철학 사상이다. 노자는 『도덕경(道德經)』에서 '인법지, 지법천, 천법도, 도법자연(人法地 地法天 天法道 道法自然, 사람은 땅을 따르고, 땅은 하늘을 따르며, 하늘은 도를 따르고, 도는 자연을 따른다)'으로 도가의 자연관을 해석하며 도가미학을 확립했다(Zhang, 2017).

도가미학 사상의 핵심은 '자연', '소박', '무위'의 관점으로 미와 예술을 대하는 것을 강조한다(Zhang, 2017). 미와 주는 상대적이며 서로 전환할 수 있고 객관적인 표준이 없다고 주장한다(Zhu, 2010). 도가미학 사상은 인격을 강조하고 심미 활동은 인간의 자유롭고 독립적 인격의 구체화 표현이라고 생각하므로 '미'의 비공리성을 강조한다. 장자는 실용성과 공리적인 목적을 초월한 미학 추구 강조하였으며, 자연 그대로의 검소를 지키면 천하에서 아무도 그와 아름다움을 닮 수 없을 것이라고 도가의 소박한 미학 사상을 설명하였다. 이를 바탕으로 도가사상과 도가미학에 관련된 문헌을 고찰하여 도가미학 사상의 특징을 도출한 바는 다음과 같다.

첫째, 자연미이다. 도가미학에서는 모든 존재들은 근원적으로는 하나이며, '주체와 객체' 또는 '인간과 자연'이 모두 동일한 것으로 본다(Hong, 2005). 도가 사상에서는 인간을 자연의 일부인 동시에 전체로 보았다(Jung & Kan, 2019). 자연은 '도'의 원리에 따라 운행하고 자연스럽게 변화하는데 이러한 과정이 '미'이고, 자연은 '도'를 가장 충실하게 닮아 인간에게 '도'의 매개 역할을 수행함으로써 '대미(大美)'의 상태로 간주된다. 다시 말해 도가의 자연관은 천(天)과 인(人) 즉, 자연과 인간은 대립하는 것이 아니라 통일한 일체이다(Li, 2017). 이것은 인위적인 모든 것을 배제하고 천지 만물의 자연스러운 흐름에 스스로를 맡기고 조화를 이뤄야 한다고 말한다(Jung & Kan, 2019). 도가의 세계관은 생태계를 조화와 공생의 장으로 여기고, 사람과 만물이 근원적으로 동등한 가치를 지니고 있다고 여긴다(Ma, 2022). 요컨대 도가 사상은 인간과 자연은 융합과 통일의 관계를 이루어야 발전이 가능하다고 주장한다.

둘째, 소박미이다. 『장자(莊子)·외편(外篇)』에 따르면 '자연 그대로의 소박함을 지키면 천하에서 아무도 그와 아름다움을 닮 수 없을 것이다(樸素而天下莫能與之爭美). 즉, 인위적인 장식에 의존하지 않는 사물의 본 모습이 바로 '미'이다. 『노자』에서는 '적으면 얻게 하고, 많으면 잃게 한다(少則得多則惑)', 즉 간결하며 단순한 것은 더욱 아름답다는 주장으로 미에 대해 언급한 바 있다. 노장사상은 담백하고 욕심이 없는 고요함의 심미 정취(情趣)를 숭상한다. 즉 가장 수수하고 자연스러운 모습이 가장 아름답다고 주장한다. 자연스럽고 단순한 아름다움은 일종의 독특한 아름다움으로 다른 것과 비교할 수 없는 것이다(Qiu, 1992). 다시 말해 가장 아름다운 것은 가장 단순하고 자연스러운 진실을 말한다. 도가사상에 주장한 소박한 미는 외적인 형태와 현상에 의존하지 않으며 외향적이며 인위적인 것을 초월할 수 있는 것이다. 이와 같이 미는 가장 자연적이고 비인공적인 것임을 강조했다.

셋째, 무위미이다. ‘도’는 자연, 무위를 실현하기 위한 도구이고 자연 무위의 경계가 실현된 경지는 ‘미’의 상태로 규정된다(Lee, 2012). ‘청정무위’는 마음을 비우고 순리에 따른다는 의미를 지닌다. 무위는 도는 자연 그대로이므로 일체의 인위적 행동을 통해 자연을 거스르는 것은 참다운 도가 아니라는 것이다. ‘무위’와 ‘도법자연’의 가치와 일맥상통하여 평담함(平淡)과 검소함을 강조한다. ‘무용지용(無用之用)’은 쓸모없는 것이 때에 따라서 크게 쓰인다는 뜻으로, ‘무’와 ‘유’는 상호 의존적이며 무는 아무것도 없음이 아니라 감지할 수 있는 물질이 없음을 의미한다(Zhang, 2017). 따라서 ‘유용’과 ‘무용’은 서로 절대적인 대립적으로 존재한 것이 아니다. 세상 만물에는 절대적으로 무용한 것이 없고 같은 물건이 보는 눈에 따라 다르므로 무위미는 사물의 순리를 따르라는 것을 강조하며 무용과 유용은 서로 전환할 수 있는 것임을 강조한다.

3. Ma Ke(馬可)의 작업에 반영된 도가미학(道家美學) 사상 특성

본 장에서는 앞서 고찰한 도가미학의 특성을 바탕으로 Ma Ke의 작업에 반영된 도가 사상을 수공예적인 가치의 강조, 자연 친화적인 표현, 패션산업과 소비문화에 대한 비판적인 태도 세 가지 특성으로 나누어 분석하였다.

3.1. 수공예적인 가치의 강조

Ma Ke의 작업에서 나타난 도가미학 핵심 중 소박미와 무위미는 수공예적인 가치의 강조를 통해 나타난다. Ma Ke의 수공예 중시는 1994년 작품 ‘진용’과 2007년 ‘무용지토지(無用之土地)’가 대표적으로 드러난다. ‘진용’은 시안(西安) 병마용(兵馬俑)에서 영감을 얻어 전통문화와 현대 문화를 융합하여 해석한 작품이다(Fig. 1). 작품의 소재를 살펴보면 속옷은 도시에서 멀리 떨어진 산간벽지에서 거주한 사람들의 손으로 짠 토하포(土夏布)라는 천연 섬유를 사용하였다. 이런 소재는 민간 전통 민속 공예 기법으로 천연염색을 거쳐서 샘플에서 세탁한 다음에 낮에 햇볕을 쬐고 밤에 널고 말려서 고풍스러운 질감을 드러낸다. 이러한 자연친화적인 방식으로 감옷은 깊은 산의 오래된 나무로 만들어 긴 사각형 조각으로 제작하여 개울물에 담가 청동

Fig. 1. Qin terracotta(2020). <https://www.chinasilkmuseum.com/>.

색으로 만든 다음 고운 모래로 닦아 광택을 살렸다. 작품 ‘무용지토지’에서는 오래된 페인트로 덮인 시트(sheet)와 같은 버려진 물건을 드레스로 변형시키고, 굵이 간 페인트는 자연스럽게 작품에서 아름다운 무늬를 남긴다. 그뿐만 아니라 Ma Ke는 낡은 타폴린(tarpaulin)을 재활용하여 웅장한 케이프 코트로 만들기도 했다(Fig. 2). 심지어 원단을 땅에 묻거나 햇볕에 노출, 끓는 물에 삶거나 불에 굽는 방식으로 노후나 쇠락이 내포하는 시간성을 표현했다. 작품 전체는 수작업으로 만들어졌다.

Ma Ke는 본인이 직접 제작한 작품에서뿐 아니라 그녀가 주도한 전시회에서도 수공예 가치를 대중에게 전달하고 있었다. 2016년 Ma Ke가 가장 감동적인 핸드메이드 의복을 찾자 주도한 ‘심의문도(尋衣問道, Xun Yi Wen Dao)’라는 전시회가 무용생활공간에서 열렸다. 이 전시회는 전국적으로 50여 점의 핸드메이드 의복을 선별하여 의복의 제작 과정, 옷감의 소개 및 오디오로 만든 스토리를 함께 전시하였다. 관객들에게 손으로 만질 수 있는 옷감과 그 이면에 숨겨진 무형의 이야기를 전달함으로써 전통적인 수공예 기술과 지속가능성을 강조했다. 이 전시회는 의복과 착용자의 감정적 연결을 반영했다고 할 수 있다(Peng & Lan, 2020). 예를 들면 Fig. 3은 그 당시 92세 할머니의 어머니가 딸을 위해서 직접 제작한 옷으로 할머니와 80년이라는 세월에서 모든 중요한 날에 함께 했다는 감동적인 스토리를 내포한 전시품이다. 수작업을 통해 완성된 의복은 가족, 친구 등 소중한 사람과의 연결고리로서 복제할 수 없는 희소성과 유일함을 지닌다. Ma Ke는 이러한 방식으로 평범하고 감동적인 스토리가 내포된 전시품들의 소박미를 보여주면서 돈으로 헤아릴 수 없는 수공예의 가치를 전달하고자 했다.

Ma Ke는 대량생산을 하지 않고 수공장인들을 통한 수작업

Fig. 2. Fashion in motion: Ma Ke Wuyong(2008). <https://www.vam.ac.uk>.

Fig. 3. Xun Yi Wen Dao(2016). <https://www.douban.com>.

Fig. 4. The craftsmen in Ma Ke's studio are winding the yarn(2015). <http://www.lifeweek.com.cn>.

을 추구한다. Ma Ke는 수작업 작품에는 대량생산 제품이 도달할 수 없는 깊은 정성이 담겨 있다고 생각했기 때문이다. 각 작업은 제작되는 공정마다 수공장인들이 직접 만든다(Fig. 4). 이러한 작업들은 도가사상 중 ‘무’와 ‘유’의 상호관계를 탐구할 뿐만 아니라 물질이 풍부한 현대 사회에서 기계로 만든 쉽게 버려지고 쓸모없게 된 제품과 달리 자연에 무해하고 더 오래 쓰기도 한다. Ma Ke은 세속적 관점에서 본 쓸모없는 물건을 수공예를 통해 재작업하여 새로운 가치를 창조한다. 이와 같은 개념은 마치 쓸모없는 것처럼 보이지만, 오히려 큰 용도로 활용가능하다는 관점으로 도가 사상 중의 ‘무용지용’으로 해석할 수 있다(Han, 2016). ‘유’와 ‘무’는 원래 동일하지만 그 겉모습을 달리할 뿐인 것이고 무는 비어있는 상태가 아닌 충만한 상태가 되는 것이다(Kimbaraseigo & Min, 2003).

이러한 표현 방식은 도가의 소박한 미와 비공리적인 무위미를 반영하여 수공예적인 치를 강조한다. 현대 사회에서 저효율과 고비용의 수공예가 잊히고 쓸모없는 것으로 인식되는 시점에 Ma Ke는 도가의 무위 사상으로 수공예의 가치를 재해석했다.

3.2. 자연 친화적인 표현

Ma Ke의 작업에서 나타난 도가미학 사상의 자연미와 무위미는 자연 친화적인 표현을 통해 반영한다. 앞 장에 언급한 것과 같이 Ma Ke 작업의 핵심 이념 중의 하나는 민간 수공 기예의 전수와 계승이다. 여기의 전통 민간 수공 기예는 대중들이 흔히 아는 전지(剪纸), 자수(刺绣), 치파오(旗袍) 등 기호화된 공예가 아닌, 비주류적이며 원시적이고 현대화와 대립하는 것으로 해석된다. 깊은 산에 살고 있는 농민들의 생활과 다양한 소수 민족이 가지고 있는 민간 공예와 라이프스타일을 재조명하여 자연 친화적으로 표현한다.

Fig. 5는 대자연에 대한 존경과 고마움을 표현하는 작품이다. 토지에 의지하여 해가 뜨면 일을 하고, 해가 지면 휴식하며 땀을 흘리며 경작을 하는 농민들에 대한 경의를 표현한다. 화려하거나 과시적 혹은 장식적이지 않고, 본질적이며 원초적이지만 파워풀한 내재적 가치를 보여주는 것이다. 모델에 인공적인 메이크업 없이 얼굴에 흙을 발라 사람과 자연의 관계를 사고하

Fig. 5. Fashion in motion: Ma Ke Wuyong(2008). <https://www.vam.ac.uk>.

도록 한다. 조명은 전체적으로 흰색 빛을 통해 어두운 공간과 흑백을 형성하여 마치 산수화에 쓰인 먹물과 흰 종이 같은 화면을 보여주면서 빈 공간은 수묵화의 여백과 같이 관객들에게 상상의 공간을 만들어 주었다. Fig. 6은 Fig. 5와 같은 시리즈에서 나온 작품으로 옷을 흙 속에 묻었다가 일정 시간이 지난 후에 꺼내어, 아무 인공적인 작업 없이 자연과 시간의 흐름에 따라 완성된 작품이다. Ma Ke는 오랫동안 옷을 강물에 담가 행구고 햇볕에 노출시켜 의복 자연적인 흔적을 탐색하는 시도도 하였다. 그 녀는 인간은 다른 만물과 마찬가지로 자연에서 비롯되며 부유하든 가난하든 결국 흙으로 돌아가게 될 것이라고 했다(Sohu, 2017). Ma Ke의 자연 친화적인 경향은 표현 방법과 디자인 컨셉 외에 디테일에서도 나타난다. Fig. 7은 Ma

Fig. 6. Fashion in motion: Ma Ke Wuyong(2017). <https://www.sohu.com>.

Fig. 7. Dadawa concert costume(2001). <https://www.sina.com>.

Fig. 8. Wuyong living space(n. d.). <http://www.wuyong.org>.

Ke가 2001년 음악가 주철금(朱哲琴, Dadawa) 콘서트를 위해 제작한 의상이다. 직물의 겹침과 주름을 이용하여 옷깃 혹은 치맛자락에 큰 면적으로 입체적인 꽃 모양을 만들었다. 이러한 Ma Ke의 작업은 도가의 철학 중 사람과 사람의 사이, 사람과 자연 간의 관계를 돌아보게 하며, ‘도법자연, 천인합일’에 대한 자연미의 본질적 사고와 무위미를 나타낸다.

Ma Ke의 작업은 패션 디자인과 전시 설치뿐 아니라 생활공간 디자인에도 도가미학을 전적으로 반영한다. 전통 민간 라이프스타일과 자연 친화적 미학 기반으로 만들어진 무용생활공간은 역시 ‘무용지용’을 선보인다. 90% 이상의 실내 인테리어 재료는 천연 석재, 낡은 나무 등 천연 재료와 재활용 소재로 만들었다. 명상실(冥想室), 주방, 침실 등의 공간을 구역으로 나누어 의류, 침구용품, 가구, 생활용품과 농산물을 판매한다(Fig. 8). 하나의 작업은 몇 달을 거쳐 진행되어 눈이나 비로 인해 작업이 중단되는 경우도 종종 있어 ‘청정무위(淸淨無爲)’의 도가 철학을 담아 초연(超然)한 태도를 반영하여 수작업의 회소성과 고귀한 가치를 전달한다. 버려진 소재를 수집하여 다시 생활용품 등을 제작하여 인간과 환경의 관계를 고려한 도가의 자연 미학 사상을 전달하기도 한다. 이에 Ma Ke는 자연 친화적인 표현 방법으로 도가 사상의 자연미와 초연적인 무위미를 반영한다.

3.3. 패션산업과 소비문화에 대한 비판적인 태도

위에 언급한 바와 같이 Ma Ke는 Wuyong과 무용생활공간을 통해 대량생산과 반대로 수공예와 친화경적인 작업을 진행해왔으며, 패스트 패션과 패스트 럭셔리에 의문을 Peng and

Lan's study(as cited in Segre Reinach, 2009) 제기해왔다.

Ma Ke는 패션산업과 소비문화에 대한 비판적인 태도를 통해 도가미학의 자연미와 소박미를 반영한다. 패션 시스템은 비즈니스적인 측면과 소비적인 측면을 포함하고 있는 개념으로(Entwistle, 2015) 산업문화와 소비문화는 현대 패션 시스템의 속성이라고 볼 수 있다. 패션은 고객의 취향을 고려해야 하고 유행에 민감하게 반영한다(Ye & Yim, 2014). Ma Ke의 작업은 패션 사이클에서의 유행의 변화에 따라 변하지 않는다. 여타 패션 브랜드와 같이 시즌마다 디자인하지 않고, 한 사람에게 과도하게 많은 옷이 필요 없고 자연생태에 피해를 준다는 관점으로 자연미와 검소한 철학을 강조한다. 그녀는 가장 검소하고 단순한 것은 가장 사치스러운 것이라고 생각한다. 제작 방법, 디자인, 시각적 자극과 개성 표현을 추구하지 않고 인간에게 유익한 관념의 전달과 환경 친화적인 이념을 가진 작품을 순수한 럭셔리라고 이해하기 때문이다(The Bund, 2008). Ma Ke의 작업은 사람과 자연의 조화를 고려해야 하고 물욕적인 소비보다 정신적인 만족을 시키는 것을 중시하고 수익보다 문화 계승을 우선적으로 고려하여 도가의 무위미를 반영한다. 이러한 비공리적인 무위 사상 이념으로 패션산업과 소비문화의 상업적 속성에 대한 Ma Ke의 비판적인 태도를 드러낸다.

Ma Ke는 중국을 대표할 수 있는 것은 서구적 관점을 통해 일반화된 중국적인 기호가 아니라 재물, 빈곤과 권력으로 흔들리지 않는 군자(君子)의 정신이라고 보았다(Elodie, 2016). 이러한 이념은 ‘사치한 청빈(奢侈的淸貧, Luxurious QingPin)’을 통해 선보였다. ‘사치한 청빈’은 그녀가 2008년 파리 오프꾸뛰르에서 현대 패션 시스템을 이끄는 서양 중심적인 미학에서 벗어나 동양의 미학을 표현한 컬렉션이다(Fig. 9). 설치 미술, 퍼포먼스 아트와 무용의 조합으로 섬유, 방적, 직조, 염색에서 제작에 이르기까지 전 과정을 보여주었다. 유명한 모델을 초빙하지 않고 스트리트 아티스트, 현대 무용가, 태극권과 요가 배우들의 움직임을 통해 중국 민간 노동자, 특히 농민 계층의 라이프스타일을 선보였다. 일반적으로 상류층 문화를 대표한 오프꾸뛰르 이념을 깨고 물질적인 부유보다 정신적인 충만을 표현하였다. 형태보다 의미와 과정의 확장에 중점을 두어 표현형식이나 구성방법의 측면에서 철학적이고 사색적으로 작품을 제작하였다. 파리 오프꾸뛰르에서 작품을 발표한 것도 오프꾸뛰르는 기

Fig. 9. Paris Haute Couture week at Palace Royal, Luxurious QingPin (2008). <http://lady.163.com/>.

성복이 상업적인 가치에 초점을 맞춘 것보다 사색적이고 철학적이었고 생각했기 때문이었다(The Bund, 2008). 이에 Ma Ke는 패션산업과 소비문화에 대한 비판적인 태도를 통해 도가미학 사상의 자연미와 소박미를 재조명한다고 볼 수 있다.

5. 결 론

대량생산 시대의 후유증이자 대량소비의 산물인 패스트 패션은 환경문제뿐 아니라 여러 사회적 측면에서 문제를 유발했다. 이에, 안티패션, 슬로우패션 등 대립적인 용어가 나타났으며 소비에 관한 도덕적 요구도 지속적으로 높아지고 있다. 이러한 시점에서 도가미학을 반영한 Ma Ke의 작업의 분석은 철학적이고 사색적인 접근으로 지속 가능하면서도 창의적인 패션 디자인 분야를 탐구했다는 데에서 의의가 있다. Ma Ke의 작업은 패션 트렌드를 따르지 않고 도가미학 사상을 표현하여 전통과 현대, 인간과 자연, 수공예와 패션의 관계는 무엇인지에 관한 고민을 심도 있게 드러냈다. Ma Ke의 작업에 반영된 도가미학 사상 특성은 도가미학 사상 핵심에서 해석하는 자연미, 소박미, 무위미의 표현과 연결된다. 이에 Ma Ke의 작업에 반영된 도가미학 사상 특성을 분석한 결과는 다음과 같다.

첫째, 수공예적인 가치의 강조이다. Ma Ke는 패션 디자이너로서 생태적, 도덕적, 문화적인 세 가지 책임이 있다는 관점에서 작업을 해왔다. Ma Ke는 도덕적이면서 문화 전승의 차원에서 소수 민족 공예와 사라질 위기에 처한 수공예를 탐구한 후 전통 수공예인들을 초빙해 작업을 완성했다. 그녀는 일반적으로 이제는 경제적 가치가 없다고 여겨지는 수공예에 주목함으로써 내재된 감성과 가치를 보여주고자 했다. 형태의 자유로움, 천연섬유와 천연염색의 사용으로 도가의 수수한 소박미와 무위미를 반영하여 복식의 수공예적인 가치를 강조한다.

둘째, 자연 친화적인 표현이다. Ma Ke의 작업은 자연 회귀를 표현함으로써 도가의 자연미를 재조명하였다. 자연적인 작업을 통해 영혼의 귀환을 즐기는 것이 창작의 동기(Elodie, 2016)라고 한 Ma Ke의 디자인은 천연염색 등 수공예 방식으로 제작되므로 자연에서 유래하여 자연에서 소멸된다. 디자인의 모티프는 주로 소재 자체의 물성으로 이루어지고 장식적인 요소는 드물게 사용되며, 문양을 사용하더라도 자연 문양과 자연스럽게 형성된 문양을 사용한 경우가 대부분이다. 이는 Ma Ke의 작업에서 전달하고자 하는 가치관인 자연 회귀의 표현으로써 도가의 자연미와 무위미를 재조명하는 것이다.

셋째, 패션산업과 소비문화에 대한 비판적인 태도이다. 그녀는 민속 문화를 통한 문화적인 다양한 가치와 실험적인 시도를 보여주고 있다. Ma Ke의 작업은 민간 수공예인에 의해 이루어지고 모든 수익은 민간 수공예술의 전승과 후원 그리고 Wuyong 브랜드의 운영에 쓰인다. 패션 컬렉션을 매년 개최하지는 않고 한 사람이 평생에 입을 수 있는 옷이 얼마 없다고 주장하며 하나의 의복 아이템을 오랫동안 입을 것을 강조한다. 심지어 평범한 일반인과 거리의 아티스트를 모델로 캐스팅하여

작품과 완벽한 조화를 이루며 다듬지 않고 자연스러운 본래의 상태를 보여주고자 한다. 이러한 Ma Ke의 비공리적인 디자인 이념은 도가 사상과 일맥상통하여 자연미와 소박미를 드러냈다.

패션 시스템은 빠른 속도로 변화하고 복잡해지고 있다. 이런 패션 시스템 속에 소외되는 전통 수공 문화가 소멸의 위협을 받고 있다. Ma Ke는 도가미학 사상을 기반으로 전통적인 수공예를 보호하고 전승하면서 친환경적인 디자인을 전개한다는 철학을 고수하고 있다. 본 연구는 현대 패션에 대한 반성이 일어나고 있는 시점에 Ma Ke의 작업에 대한 이해를 돕고 도가미학 사상을 통해 패션산업에 대한 비평적 사고에 기여한다는 측면에서 의의가 있다. 다만, 산업화하지 않은 채로 Ma Ke의 디자인 세계에 담긴 심오한 사상을 대중에게 어떻게 전달할 것인가가 남겨진 과제일 것이다.

References

- Amanda, S. (2021). *Storytelling in luxury fashion: brands, visual cultures, and technologies*(pp. 157-173). Oxon, UK: Routledge.
- Calvin, H. (2021). *The art of useless - Fashion, media, and consumer culture in contemporary China*. New York: Columbia University Press.
- Chen, H. L., & Burns, L. D. (2006). Environmental analysis of textile products. *Clothing and Textiles Research Journal*, 24(3), 248-261. doi:10.1177/0887302X06293065
- Chung, S. J., & Yim, E. H. (2020). Fashion activism for sustainability on social media. *The Research Journal of the Costume Culture*, 28(6), 815-829. doi:10.29049/rjcc.2020.28.6.815
- Clark, H. (2009). Slow fashion-an oxymoron or a promise for the future...?. *Fashion Theory*, 12(4), 427-46. doi:10.2752/175174108X346922
- 'Ma Ke's 'Useless' Paris Haute Couture week launch'. (2008, July 11). *Chinese Textile Economic Information*. Retrieved December 25, 2020. from http://news.ctei.cn/fashion/lxs/200807/t20080711_792700.htm
- 'Dadawa Concert style'. (2020, April 6). 23岁获业界“奥斯卡”，中国首个参加巴黎时装周的天才设计师 [Won the “Oscar” in the industry at the age of 23, the first talented designer in China to participate in Paris fashion week]. *Sina*. Retrieved December 25, 2022. from http://k.sina.com.cn/article_7298741350_1b309f46602000pg2x.html
- Elkington, J. (2002). *Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st century business*(Reprint). Oxford: Capstone..
- Elodie. (2016). 专访彭丽媛服装设计师, 马可:我要做真正的衣服 [Interview with Peng Liyuan fashion designer, Ma Ke: I want to make real clothes]. *Luxury-theme*. Retrieved November 30, 2020, from <https://www.luxury-theme.com/article/detail/id/897.html>
- Entwistle, J. (2015). *The fashioned body - Fashion, dress & modern social theory*(2nd ed.). Cambridge: Polity Press.
- 'Ma Ke first talks about designing clothes for Peng Liyuan'. (2013, March 29). *Guangzhou Daily*. Retrieved November 1, 2021, from <https://www.yicai.com/news/2590680.html>
- Guiot, D., & Roux, D. (2010). A second-hand shoppers' motivation scale - Antecedents, consequences, and implications for retailers. *In Journal of Retailing*, 86(4), 355-371. doi:10.1016/j.jretai.2010.08.002
- Han, C. S. (2016). The Taoist idea of the usefulness of uselessness (無用之用) in Heidegger's philosophy. *Journal of Philosophical*

- Ideas*, 59, 191-219. doi:10.15750/chss.59.201602.007
- He, L. (2014, September 17), 無用之用 : 马可的设计唤醒了谁 [Uselessness: who has been awakened by Marco's design]. *Textile Apparel Weekly*. Retrieved August 10, 2021, from http://www.taweekly.com/xhdt/201409/t20140917_1823687.html
- He, X. (2015, March 27). The craftsmen in Ma Ke's studio are winding the yarn. *Life week*. Retrieved August 10, 2021, from <http://www.lifeweek.com.cn/2015/0327/45862.shtml>
- Hong, S. (2005). *Eastern philosophy and postmoderne*. Seoul: Yemooon.
- Jochen, S. (2017). *Green fashion retail [electronic resource]*. Singapore: Springer
- Joy, A., Sherry, J. F., Jr., Venkatesh, A., Wang, J., & Chan, R. (2012). Fast fashion, sustainability, and the ethical appeal of luxury brands. *Fashion Theory*, 16(3), 273-295. doi:10.2752/175174112X13340749707123
- Jung, H. J., & Kan, H. S. (2019). Taoistic fashion aesthetics in Art Deco fashion. *Journal of the Korean Society of Costume*, 69(1), 127-140. doi:10.7233/jksc.2019.69.1.127
- Kimbarasejo., & Min, B. S. (Eds)(2003). *동양의 마음과 그림*[Oriental heart and painting]. Seoul: Saemoonbook.
- Kozlowski, A., Searcy, C., & Bardecki, M. (2015). Corporate sustainability reporting in the apparel industry - An analysis of indicators disclosed. *International Journal of Productivity and Performance Management*, 64(3), 377-397. doi:10.1108/IJPPM-10-2014-0152
- Lee, S. O. (2012). The aesthetics theories of Laozi and Zhuangzi - The reinterpretation of the contemporary aesthetics Theories. *Journal of The Studies of Taoism and Culture*, 37, 109-164.
- Li, C. Y. (2017). 论道家美学在现代室内设计中的应用 [The application of Taoist aesthetics in modern interior design]. *Beauty & Times*, 12, 70-72. doi:10.16129/j.cnki. mysds.2017.12.025
- Luxurious QingPin. (2008). Paris Haute Couture Week Palace Royal. *Netease*. Retrieved August 10, 2021, from http://lady.163.com/photo/0AT70026/1706_30.html
- Ma, K. (2018, November 29). 我对服装设计师身份的认识 [My knowledge of the identity of a fashion designer]. *Sohu*. Retrieved November 30, 2020, from https://www.sohu.com/a/278686356_659555
- Ma, S. J. (2022). The ecological aesthetics of the Taoist in Chang Uccchin's art. *YANG-MING STUDIES*, 64, 241-267. doi:10.17088/tksyms.2022..64.008
- Morgan, L. R., & Birtwistle, G. (2009). An investigation of young fashion consumers' disposal habits. *International Journal of Consumer Studies*, 33(2), 190-198. doi:10.1111/j.1470-6431.2009.00756.x
- Nagurney, A., & Yu. M. (2012). Sustainable fashion supply chain management under oligopolistic competition and brand differentiation. *International Journal of Production Economics*, 135(2), 532-540. doi:10.1016/j.ijpe.2011.02.015
- Qin terracotta. (2020, March 24). 一物Vol.10|秦俑 [Qin terracotta]. *China Silk Museum*. Retrieved August 10, 2021, from https://www.chinasilkmuseum.com/gskt/info_319.aspx?itemid=27781
- Qiu, Y. S. (1992). *老子庄子妙语选* [Laozi and Zhuangzi Wonderful Words Selected]. Tianjin: Baihua Literature and Art Publishing House
- Segre Reinach, S. (2012) The identity of fashion in contemporary China and the new relationships with the West, *Fashion Practice*, 4(1). 57-70. doi:10.2752/175693812X13239580431306
- Sohu. (2017, April 25). 他们将衣服浸泡在死海两年,或是埋在土里自然腐烂.做衣服本身就是一门行为艺术 [They soak their clothes in the Dead Sea for two years, or bury them in the soil to rot naturally. Making clothes is a performance art in itself]. *Sohu*. Retrieved December 24, 2022, from https://www.sohu.com/a/136293966_500120
- The Bund. (2008, August 4). 奢侈的清贫 闯入巴黎马可的衣衫哲学 [Luxurious QingPin, Breaking into Paris Ma Ke's clothing philosophy]. *The Bund*. Retrieved November 1, 2021, from <http://style.sina.com.cn/fashion/costume/2008-08-04/181918177.shtml>
- Victoria and Albert Museum. (2008). Fashion in motion - Ma Ke Wuyong. *Victoria and Albert Museum, London*. Retrieved October 28, 2020, from <https://www.vam.ac.uk/articles/fashion-in-motion-ma-ke>
- Wuyong Living space. (n. d.). Wuyong living space. *Wuyong*. Retrieved August 10, 2021, from <http://www.wuyong.org/Default.aspx>
- 'Xun Yi Wen Dao'. (2020, July 9). *Douban*. Retrieved December 25, 2022, from <https://www.douban.com/group/topic/183769378/?type=rec&i=17796295S73Q5q>
- Yi, L. (2015). The study on the embodiment of Taoist Aesthetics thoughts in the works of Chinese ancient ceramics. *The Journal of the Korean Society of Ceramic Art*, 12(1), 85-112. doi:10.22991/ksca.2015.12.1.85
- Ye, M. H., & Yim, E. H. (2014). Art strategies of luxury fashion brand. *Journal of the Korean Society of Clothing and Textiles*, 38(2), 191-200. doi:10.5850/JKSCT.2014.38.2.191
- Zhang, P. P. (2017). *The application of Taoist aesthetic thought in the clothing brand design - Take the "Useless" as an example*. Unpublished master's thesis, Xi'an Polytechnic University, Xi'an.
- Zhu, L. Y. (2010). *美学大辞典* [Dictionary of aesthetics]. Shanghai: Lexicographical Publishing House.

(Received April 4, 2022; 1st Revised April 27, 2022;

2nd Revised December 21, 2022; 3rd Revised December 26, 2022;

Accepted December 30, 2022)