

복식의 계열구조와 통합구조 연구

— 르네상스복식과 바로크복식을 중심으로 —

윤 집 순

(호남대학교 의상디자인학과)

1. 복식을 하나의 기호로 볼 때 기호란 기표와 기의의 의도적인 결합체로서 일정한 말을 나타내기 위하여 약속된 합의 형태를 말한다. 이 기호 이론은 구조주의에 의해 확립되었는데 구조주의란 기호들의 부분과 부분의 내부결합 구조를 파악하여 완성된 전체를 이루는 방법을 일관성 있게 기술하고 설명하고자 하는 방법론이다. 모든 기호체를 조직하는 기본 이론은 계열구조와 통합구조에 의해 설명된다. 계열 구조는 공통적 특성을 갖는 대체 가능한 구성요소들의 관계이며 통합구조는 계열구조에서 선택된 단위들이 다른 단위들과 결합하여 하나의 완성체를 이루는 것이다. 이 통합구조를 이룰 때 선택된 단위들이 서로 결합되지 못하는 경우가 있는데 이를 선택계약이라 한다.

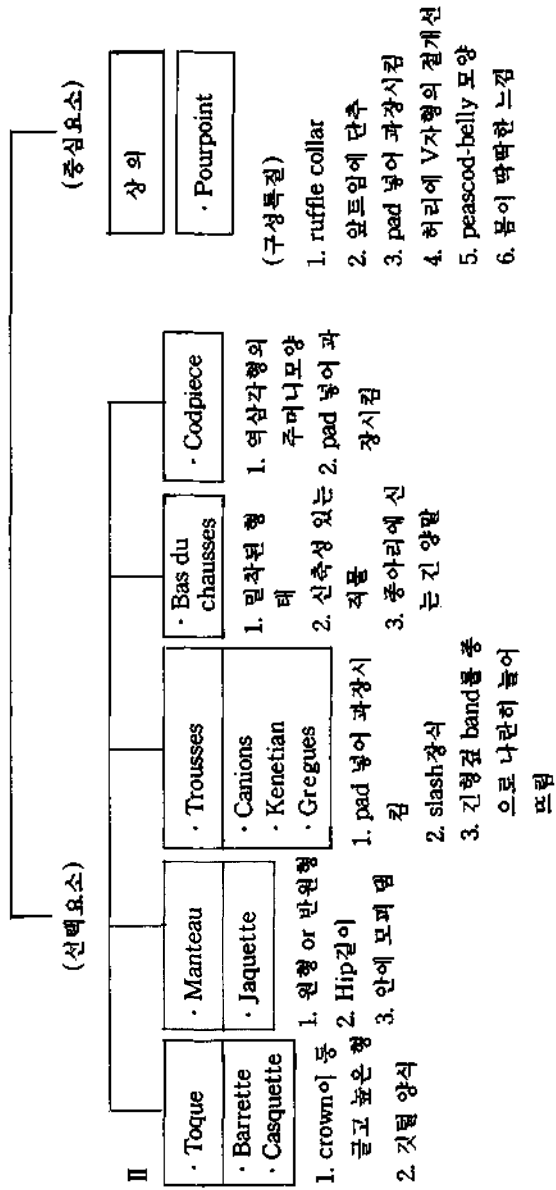
이와 같은 구조를 이용하여 인간성의 재생을 의미하는 르네상스 시대의 복식과 일그러진 진주라는 뜻으로 기묘하고 이상한 이미지가 강조되어진 바로크 시대의 복식을 비교해 보고자 한다. 두 시대의 복식 중에서 그 시대의 특징을 가장 잘 나타낼 수 있는 남·녀복식을 하나씩 선택하여 각 시대의 계열구조를 표 1-1, 2에 나타냈고 통합구조는 표 2-1~4에 나타냈다.

2. 남성복은 표 2-1, 2에 표시했다. Renaissance 남성복 표 2-1이 의미하는 바는 다음 두 가지로 계열구조에서의 선택과 통합 구조에서 결합이다. I~VII는 의복의 종류를 표시하는데 각 의복은 몇 가지의 계열체로 구성된다. 이 계열체 중에서 I상의 pourpoint를 중심요소로 선정하고 나머지는 이 중심요소에 의해서 선택되어 결합되는 선택요소로 본다. 그리고 중심요소나 선택요소들은 몇 가지의 구성특질로 특징지워질 수 있는데 이 구성특질들의 공통성과 차이성에 의해 선택과 결합이 제약받게 된다. 중심요소의 구성특질은 ruffle collar와 bodice에 pad를 넣은 peascod-belly형과 V자 형의 허리선에 허리를 가늘게 보이게 하는 것이다. 선택요소 중에서 더욱 부풀리게 보이는 trousse(IV-1)는 중심요소 pourpoint의 구성특질 I-3과 공통적인 의미가 있기 때문에 선택하게 되는데 나머지 선택요소들의 선택도 같은 방식으로 설명할 수 있다. 그리고 bas du chausses(V)를 선택하여 다리부분을 밀착시킴으로써 상의의 과장된 부분을 더욱 강조시켰다. pourpoint 위에 모피로 안을 댄 manteau를 입어 상체의 부피가 커져서 더욱 남성다운 기세를 보여주고, bas du chausses는 남성적인 힘을 느끼게 해주며, codpiece는 남성의 권위를 상징한다.
3. 표 2-2는 Baroque의 남성복을 표시하는데, 표 2-1과는 달리 몸체를 정형화시키는 pad와

- corset의 사용이 감소하였고, 장식을 과다하게 사용했다. 중심요소의 구성특질은 falling band collar와 cravatte, 반 sleeve, 여유있는 bolero형 같이 짧아진 bodice가 있다. 계열 선택에서는 무릎길이의 스커트 형태인 rhingrave, 풍성한 chemise, 겉으로 보이는 속바지, 리본 장식의 신발, 복식 전체에 풀결치듯 흐르는 곡선이 풍성한 가발, cannons, ribbon, 루프다발, lace, frill 등이 있다.
4. 여성복은 표 2-3, 4로 표시하였다. 표 2-3에서 Renaissance 여성복 중심요소는 하의이고 그 구성특질 I-1은 선택요소에서 스커트 버팀대 farthingale을 선택하게 하는데 이로 인하여 두 개의 스커트를 착용하여 스커트 앞 중심을 \wedge 형으로 벌려 underskirt가 보이게 할 수 있었다. 또 다른 중심특질인 진주나 보석장식은 딱딱한 느낌을 주는데 이 특질은 공통의 느낌을 주는 상의를 선택하게 한다. 상의는 길게된 bodice, 몸을 조이기 위한 corset, 허리를 가늘게 보이기 위한 V자형의 waist line으로 구성되어 있다. 허리를 조이고 스커트를 부풀림으로써 귀족풍의 위엄과 박력, 아름다움을 나타냈다.
 5. Baroque시대의 여성복 표 2-4는 표 2-3과는 달리 스커트 버팀대를 착용하지 않았음에도 불구하고 두 개의 스커트를 겹쳐 입음으로써 겹스커트를 겹어 올리거나 앞 중심을 \wedge 형으로 벌려 안의 스커트가 보이게 할 수 있었다. 스커트는 주름을 넣어 부드럽게 부풀렸고 여기에 조화를 이룰 수 있는 부드러운 스타일의 상의를 선택하였다. 표 2-3에서 유행하였던 Medici collar가 사라지는 대신 falling band collar가 유행하였다. Neckline에 lace와 frill을 장식하고 가슴 중앙에는 리본장식한 stomacher을 달아 전체적으로 우아함과 부드러움을 강조했다. 표 2-3의 long sleeve에 pad와 slash를 넣어 부풀렸던 형태가 없어지고 반소매 형태로 변했는데 under sleeve 끝에 lace ruffle을 달아 귀여움과 부드러움을 나타냈다. 이러한 반 sleeve는 표 2-3의 sleeve보다 가벼우며 율동적인 아름다움을 지녔다. 부드러운 직물의 주름에 의해 생기는 율동감과 음영, lace, ribbon, frill, ruffle 등의 넘쳐흐를 듯한 장식에 의해 생기는 율동적인 움직임은 바로크복식의 아름다운 미를 형성한다.
 6. 두 시대 복식의 계열구조와 통합구조를 비교한 결론은 다음과 같다. 남성의 경우 Renaissance복식은 딱딱하고 밀착된 다리의 곡선과 codpiece로 남성의 위엄과 권위를 나타냈으나 Baroque 복식은 부드럽고 여성스러운 이미지를 보여준다. 즉 바로크는 기묘하고 이상한 이미지를 주면서 생동적인 감각을 나타내는 것을 볼 수 있다. 여성의 경우 Renaissance 복식은 보석과 진주로 장식하여 팽팽하고 딱딱한 형태로 권위와 위엄을 나타냈던 반면에 Baroque복식은 과잉 장식으로 기묘하고 이상한 이미지를 주는 남성복과는 달리 여성복식은 자유롭게 변화하는 효과로써 전체적으로 부드럽고 우아한 아름다움을 창조해냈다.

복식의 통합구조

[표 2-1] (Renaissance시대의 남성복식)

A Study on Analysis and Synthesis Structures of Costume

— Centered on Costume in Renaissance and Baroque Periods —

Jeom-Soon Yoon

(Dept. of Fashion Design, Ho Nam University)

1. Sign means a promised agreeable form in order to explain a regular word with an artificially connective body of sign's signal and its meaning, when regarding costume as a sign. This theory of sign was established by structuralism, which is methodology to describe and explain consistently the method to fulfill a perfect whole by grasping at the inner connective structures of the parts of signs. The basic theory to comprise all the sign bodies is explained by all the analysis and synthesis structures. The analysis structure is a relation of the composed elements possible for being substituted and having a common characteristic, and the synthesis structure implies that units selected from the former directs to a whole by being bound with other ones. It is called it as selection limitation that the selected units do not bind each other when fulfilling this synthesis structure.
I, using this structure, would like to compare costume in the era of Renaissance, implying rebirth of humanity, with that in the era of Baroque, implying a deformed pearl and stressed on the awkward and odd image. Among costumes of two eras, I have selected each one of men's and women's costumes which can expose mostly the character of the era, and I have suggested analysis structure in Tables 1-1 and 1-2, and synthesis structure in Tables 2-1~4.
2. Men's costume is suggested in Tables 2-1 and 2-2. What men's costume in Renaissance era means is two points as follows, which are selection in analysis structure and combination in synthesis structure. I to IV implies the kind of clothing, and each clothing is composed of several analytic bodies. Among these analytic bodies, I have selected pourpoint as a central element in jacket(I) and the rest are regarded as a selective element, being selected and bound by this pivotal element. And, the central and selective elements can be characterized by several comprising qualities, and selection and combination are limited by commonness and

difference in these comprising elements. The comprising character of the central element is in that waist can be seen thinner by dint of waist outlines of peascod-belly and 'V' patterns, putting pad into ruffle collar and bodice. Trousers (IV-1), seeming more being swollen among the selective element, is selected, for which has a common significance with the comprising character of pourpoint, a central element I-3, and selection of the rest selective elements can be explained in a same way. And, I have more stressed on the deformed part of the jacket by choosing bas du chausses and by sticking the part of leg. Volume of the upper body becomes bigger and bigger, provided that we wore a manteau lined with fur in pourpoint, and we feel more manly vigor, and bas du chausses makes us feel manly power and codpiece authority of man.

3. Table 2-2 suggests men's clothing in Baroque era, in which they have decreased in using pad and corset but much decoration making body uniform, contrary to Table 2-1. There are falling band collar, cravatte, semi-sleeve and shortened bodice similar to marginal bolero form in the comprising character of the central element. There are rhingrave in a form of skirt similar to length of knee, swollen chemise, petticoat-breeche to be seen from the outer direction, shoes decorated with ribbon, wig proceeding in a streamline on the whole costume, cannons, ribbon, loop fringing, lace, frill, etc. in analysis selection.
4. Women's clothing is suggested in Tables 2-3 and 2-4. In Table 2-3, the central element of women's clothing in Renaissance era is underwear, and its comprising character(1-1) makes a skirt prop, farthingale, select in selective element, by which I could outstretch the frontal center of the skirt in a '∧' pattern and see underskirt in case of wearing two skirts. Another central character, pearl or decoration with jewel, feels us stiff, which is preferable in case of choosing jacker enough to have a common feeling. Jacket is composed of lengthened bodice, corset in order to fasten a body and 'V' formed waist line to make waist seen thinly. I have shown nobility, power and beauty of an aristocratic trend by fastening waist and swelling skirt.
5. Women's clothing in Baroque era is suggested in Table 2-4, by which, contrary to Table 2-3, I could have hoisted the outer skirt or made seen the inner skirt when outstretching the frontal center in a '∧' form, by overlapply wearing two skirts in spite of not wearing a skirt prop. I have selected jacket in a smooth style capable for being harmonized with the smoothly swollen part by folds as for skirt. Here, Medici collar popularized in Table 2-3 has disappeared, and instead falling band collar. I have stressed on grace and smoothness on the whole by decorating lace and frill with neckline, hanged ribbon-laced stomacher in the central part of the breast. As seen in Table 2-3, there has disappeared a form making swollen by

putting pad and slash into long sleeve, which has been changed into a form of semi-sleeve, and I have shown prettiness and smoothness by hanging lace ruffle in the edge of under sleeve. This semi-sleeve is more light and rhythmically beautiful than that in Table 2-3. Rhythm and shadow created by smooth texture, and rhythmical movement created by decoration of lace, ribbon, frill, ruffle, etc. form beauty of Baroque clothing.

6. The comparative conclusion of analysis and synthesis structures in two eras' clothings are as follows. For men, Renaissance clothing is composed of the stiff and fastened outline of a leg and codpiece, which illustrates men's power and authority, but Baroque clothing shows a smooth and womanly image. That is, Baroque can be stated as showing a dynamic image as well as awkward and odd one. For women, Renaissance clothing is decorated with jewelry and pearl, and shows authority and nobility with a tight and stiff form, but Baroque clothing shows a smooth and graceful beauty with a freely changing effect on the whole, contrary to men's clothing showing an awkward and odd image by over-decoration.