

1990년대 服飾에 나타난 아방가르드의 의미에 관한 연구

— 초현실주의적 표현기법을 중심으로 —

嚴素蘭·金文淑*

(원주전문대학 의상과, 서울여자대학교 의류학과*)

현대 사회에서 개개인의 인간은 신념과 가치관의 혼동을 겪고 있으며 이러한 양상은 인간과 관련된 도덕, 경제, 종교, 예술, 패션의 모든 영역에서 혼란을 초래하고 있다. 그중 인습적인 권위와 전통에 반항하는 이러한 현대 예술의 경향을 보통 '아방가르드'라는 용어로 표현하고 있으며, 그 용어는 도입 당시의 특별한 의미가 오늘날에는 매우 포괄적인 현상으로서 무차별하게 사용되고 있음을 볼 수 있다.

본 연구는 그러한 문제점을 지적하면서 구체적 이즘이나 양식이라고 논할 수 없는 아방가르드라는 어휘의 개념 정립을 위한 제 1단계 작업으로써, 현대 전위예술의 초석이라 불리어지는 초현실주의의 아방가르드적 표현기법을 통해 아방가르드적 표현성의 외적 형식과 내적 의미를 분석하고 그 의미를 살펴 보았다.

아방가르드의 용어는 19세기 초 혁명적 수단의 군사적 용어로서 등장하여 19세기 후반 소외된 아방가르드 단계, 20세기 초 초현실주의와 같은 역사적 아방가르드 단계, 그리고 양차대전 이후 전대의 가치체계와 전통 일반에 대한 부정의 정신이라는 세계관적 규정으로서의 현대 예술적인 아방가르드의 단계를 갖게 된 것으로 나타났다.

초현실주의는 20세기 초 당시는 분명 아방가르드로서 예술분야에서 그 완숙한 형태를 갖추었다. 초현실주의의 아방가르드적 표현형식은 크게 소격효과와 우연성의 추구로 특징지어지며 그 표현기법은 Ready-Made 오브제, Trompe l'oeil Depaysement, 비 논리적 병치를 이용한 소외와 충격 효과, 그리고 Collage, Frottage, Decalcomanie, Automatism(자동기술)을 이용한 우연성으로 나누어 분석되었다.

초현실주의의 아방가르드적 표현기법을 근거로 하여 그 표현적 기법이 服飾에 적용된 예를 구체적으로 살펴본 결과 아방가르드 服飾은 전통일반에 대한 부정의 정신으로부터 새로움을 향한 경향과 극단주의를 향한 경향, 이 두가지가 탈피와 복귀 등의 양상을 거듭하여 뒤섞인 실험적인 패션경향으로 나타났다. 이러한 경향의 내적 의미는

첫째, 남녀의 성 관념에 대한 부정으로 성차에 근거한 복식 형태를 파괴한다.

둘째, 노출과 은폐에 대한 성개념이 전도되거나 충격적 에로티시즘이 등장한다.

셋째, 부정형성, 무치수성, 무계획성의 패션으로써 전통적인 서양의 복식미를 파괴한다.

넷째, 획일적 서양의 이상미를 거부하고 새로움을 추구하는 태도는 미와 추에 대한 개념을

해체시키는 미의 상대주의를 낳았다.

다섯째, 다양한 기법의 소재를 출현시킬 뿐 아니라 복식재료의 한계성을 해방하였다.

여섯째, 반문화와 대중문화와 키치를 수용함으로써 새로움을 추구하고 있다. 이러한 아방가르드 服飾의 반전통성은 모든 가치 영역의 ‘탈장르화’ 현상을 초래했으며 인간 정신의 다양한 측면들을 자유롭게 해방시키는 것을 목적으로 하고 있다.

현대 아방가르드의 의미는 과거 역사적 아방가르드(초현실주의를 포함한)가 시도했던 저항과 충격이 예술이라는 카테고리, 즉 제도예술로 되어버린 이상 이들의 저항은 초기의 충격 효과를 상실한 것이므로 현대에는 더이상 아방가르드라고 보기는 힘들게 된다.

결국 90년대 아방가르드의 의미는 예술시장이 계속 새로움(newness)과 새로운 충격을 요구하기 때문에 발생한 제도화된 새로움의 추구인 것이다. 또한 이러한 제도화된 새로움의 추구는 자본주의 경제 구조 내부에서 정당화된 소비생활로 전치되기에 이르렀다고 보는 것이 타당할 것이다.

우리 시대를 정의 내리려는 시도가 많이 있어 왔다. 그중 제들 마이어(H. Sedlaayr)는 “우리 시대의 예술은 저급한 기능, 유치한 형식, 비유적인 형식, 엉터리 없는 형식, 몰염치, 상위의 참된 기운을 상실한 인간의 자율성 따위에 경도되고 있다”고 지적하였다. 이것은 현대 예술의 반쪽만을 지적한 것으로 그와는 정반대의 다른 형이상학적이고 거룩한 갈망도 품고 있음을 간과하고 있는 것이다. 그렇게 볼 때 Weitz의 ‘개방된’ 예술 개념은 아방가르드 服飾을 이해하는데 도움이 된다 하겠다. 원리들 대신 근본적 자유가 앞선다는 것은 창조 가능성을 무한히 열어주기 때문이다.

A Study on the Meaning of Avant-garde in 1990's Fashion

— Focusing on the expression method of surrealism —

So-Hee Um and Moon-Sook Kim*

(Dept. of Fashion Design, Wonju Junior Collage,

Dept. of Clothing, Seoul Woman's University*)

The purpose of this study in analysis about the expressive character of Avant-garde and its meaning in 1990's fashion throw the Avant-garde expression method of Surrealism.

Avant-garde expression method of surrealism gave rise to an impact effect by using an object of Ready-Made, Trompe l'oeil Depaysement, illogical juxtaposition, and advanted as a purchase of contingency by using collagem Frottage, Decalcomanie and Automatism.

The internal meaning of a sort of Avant-garde fashion analyzed with these expression methods is like this:

1. Break multiple forms based on different between the sexes.
2. Sexual conception about exposure and concealment is converted and impulsive eroticism is advented.
3. Destory western multiple beauties of tradition as fashion amorphous, of none measure and unplanned.
4. Gave rise to relativism of a beauty which disorganize the conception of beauty and disgrace.
5. Release the limitation of multiple form material.
6. Purchase of newness with receiving anti-culture, popular culture and kitch.

Resistance and impact which "Avant-gard" of a sort of past history(is included sur-realism) tried is category called an art, this, according to becoming system art, it is proper that we think Avant-garde modern meaning is that the past meaning is converted a Avant.

After all, Avant-garde meaning is a new change purchase which was systematized, happened because art market needs newness and new impact continuously.

So, Avant-garde designers play a role of connection ring between anti-cultural and cultural enterprise, by playing a intermediate role of high-fashion and subcultural fashion. The advance of basic freedom prior to principles means to open a possibility of creation infinitely.