

A Study on the Paradigmatic Characteristics of the Avant-garde's Meaning Expressed in Modern Fashion

So-Hee Eom and Moon-Sook Kim

Associate Professor, Department of Fashion Design, Wonju National College

Professor, Department of Clothing Science, Seoul Woman'University

The purpose of this study, through an aesthetic and social-cultural study of Avant-garde art by examining closely intimate relationships between paradigm and modern-fashion culture, is to find out how the aesthetic values and characters of the Avant-garde have changed in meaning. The aesthetic bases of Avant-garde art were unfolded on the foundation of Bertolt Brecht's 'Verfremdung' art theory and U. Eco's 'Open concept'. By analyzing Avant-garde's aesthetic meaning expressed in Fashion with mental-aesthetic characters as the central figure, the results of this study are as follows.

1. The concrete characters of Avant-garde art were grasped as future dynamism, alien-hostile, and surreal-experimentalism, and each of them was subdivided into the following: future dynamism was expressed in future -scientific images, category extension, an earthy paradise pursuit for Utopia; the alien-hostile characteristic was expressed in anti-bourgeois resistance, anti-mass abstraction, anti-authoritarianism humour; the surreal experimentalism characteristic was expressed in fantastic mysticism, fortuitous pursuit, and allegorical ambivalence.
2. Twentieth century Avant-garde Fashion can be grasped as a concept of continuation and discontinuation, and the continual concept can be classified as a tendency for revision and reinterpretation by the Modern Paradigm, and as a tendency of self-renewal and dismantlement by the New Paradigm.
3. I examined the formation expressed in Fashion and its internal meaning, based on a concrete analysis frame of the Avant-garde. Dividing Avant-garde Fashion according to paradigm changes into express object, express formula, design method, and fashion's role, I examined the results, and they showed that the meaning of each time was changed.
4. Through historical Avant-garde expression, Avant-garde Fashion specificity by the New Paradigm is analyzed as follows.

- (1) Unlike the structural truth of the human body as revealed in modernism, the Avant-garde has a contextuality about the human body and Fashion, and a destructual specificity, because of its recognition of body construction in itself as a kind of decorative factor.
- (2) The composite concept originating in modernism has an extended category, and has an intertextual specificity that the boundary is disjointed in not only materials but also other territories.
- (3) Ideology toward Utopia doesn't present Utopia according to the realization of an indeterminate future view any more, but rather toward a retrogressive Utopia: Avant-garde has a specificity which is prominent in natural-revolving tendencies.
- (4) As the Avant-garde accommodates mass culture, anti-bourgeois and anti-value systemic resistance are changed into compromise, transcendence, and confusion, and unfamiliarity in itself is also commercialized.
- (5) The indeterminate world view of the New Paradigm, has an effect on Fashion which has a tendency in the Avant-garde to appear disjointed from center, discontinuous, as a reflection of relative time and space concepts, and so on.
- (6) As an experimental aesthetic system for communication with the masses, psychological methodology by complementarity is effectively used.
- (7) The expression of eroticism by indicative metaphor is united with commercial eroticism, and is expressed as a paradoxical metaphor. Mysterious Fashion forms, which have decentered and decomposed by transfiguration and dislocation, have a tendency united with commercial mysticism again.
- (8) The Avant-garde gives rise to unpredictable difficulties and obfuscation which discontinue connections with past designs. This is a planned fortuity which the indeterminate world view dominates, and is a reflection of the New Paradigm aspiring fortuity by infinitely opening space-composition.
- (9) Indicative metaphors, like man and woman, wealth and poverty, are paradoxical metaphors which are metaphors about two plural meanings like the third sexuality. This is applicable to ambiguity or diverse meanings by the New Paradigm, and appears as parody, a pastiche after disjoining the traditional Fashion two-division method.

These results show that the change and expression of the Avant-garde is due to a change of circumstances and recognition systems according to a paradigm change. I think that the effect of New Paradigm is to aspire to a de-genre, and decentered open society in Fashion. The Paradigm change will also continue in the future, and its influencing power will function as a main source for design forms of the next century.

현대복식에 표출된 아방가르드 의미의 패러다임적 특성에 대한 연구

엄 소 회 · 김 문 숙

국립원주대학 의상과 부교수
서울여자대학교 의류학과 교수

본 연구는 아방가르드(Avant-garde) 예술에 대한 미학적 고찰과 사회 문화적 접근을 통해 패러다임과 현대 복식문화와의 긴밀한 연관성을 규명함으로써 복식에 적용된 아방가르드의 의미가 모더니즘 이후 뉴 패러다임의 등장으로 그 의미가 변화되어 나타나고 있음을 밝히며, 또한 아방가르드 복식의 조형성과 내적 의미를 통해 변환된 미적 의미와 그 특성을 고찰하여 미래복식의 예측에 새로운 시각을 제공함을 목적으로 하고 있다.

연구의 방법은 M. Weber의 역사적 접근법을 기초로 객관적,記述 설명적, 귀납적 해석을 적용하였으며, 아방가르드 예술의 위상을 파악케 하는 미학적 근거는 B. Brecht의 'Verfremdung(낯설게 하기)' 예술이론과 U. Eco의 '열린 개념'을 토대로 전개하였다.

20세기의 아방가르드 복식에 있어 패러다임 변환의 근거는 '근대적 합리성에 대한 연속과 단절'이라는 요인으로부터 찾을 수 있으며 연속성의 개념은 모던 패러다임(Modern Paradigm)의 영향기 복식으로서 근대적 합리성의 수정 및 보완의 경향과 재해석의 경향으로 파악되며, 뉴 패러다임(New Paradigm)의 영향기로서 근대적 합리성에 의한 탈피의 경향과 해체의 경향으로 분류된다. 이와 같은 패러다임의 분기점은 예술에서는 모더니즘이 포스트모더니즘으로 이행되어 가는 시점인 1950년경으로 보여지며 패션에서는 1960년경으로 나눌 수 있는데 이것은 복식 디자인에 있어서 패러다임의 반영이 문화 전반에 그것에 대한 이해가 이루어진 후 다음 단계에 일어나기 때문인 것으로 파악된다. 패러다임 변화에 따른 아방가르드 복식의 의미를 표현대상, 표현방식, 디자인 방법, 복식의 역할로 구분하여 분석한 바, 각 시기마다 그 의미가 변환되어 나타나고 있음이 밝혀졌다.

근대적 합리성의 수정 및 보완의 경향에 있어서 복식의 형태 및 표현방식은 인체를 순수 조형의 의지가 반영된 자유로운 평면의 개방된 형태로 받아들이고 있으며 장식성을 배제한 단순성을 중심으로 인체나 재료의 순수성을 진실되게 표현하고자 하였다. 이 당시 아방가르드 복식은 아직 기능적 논리성이 반영된 실용적 측면이 나타나며 시각적으로 합리화된 형태를 일원론적 디자인 방법을 통해 진행하였다. 근대적 합리성의 재해석 경향에 있어서는 모더니즘 복식의 형태적 이미지를 고수하고 있으나 기하학적 형태요소의 조합을 통해 복식 자체를 재해석하거나 복식의 착시 및 왜곡, 그리고 인체형을 무시한 과장된 형태가 나타난다. 복식의 역할은 기능적이고도 상징적인 방법적 사고의 이원화를 통한 실질적 측면도 나타난다.

근대적 합리성과 단절의 개념으로써 탈피 및 해체하려는 경향의 복식은 모더니즘 복식이 지

향했던 합리적 원칙들을 의식적으로 거부하는 양상을 보이고 있다. 탈피의 경향은 대상의 맥락성을 중심으로 한 역사적, 공간적 그리고 대중과의 의사 소통을 위한 대중적 차원에서 복식의 원리를 상정하며 규칙이나 법칙에 의거해 복식에 접근하기보다는 상황에 따라 경험적인 인식체계에 의해 새로운 측면에서의 접근을 이루려고 하고 있다. 해체의 경향은 형태·구조·기법의 해체 및 기능과 형태의 비 관련성 등 복식 구조에 대한 해석의 불가능성을 근간으로 하는 것으로 복식의 실용성에 대한 목적론적 해석 자체를 거부한다. 이들에게 있어서 보편적·절대적인 개념들은 복식의 진리체계가 객관적 진리보다는 상대적으로 정의되는 것이라는 상대주의적 측면이 강조되는 것으로 진리의 절대성으로부터 주관성으로, 진리의 닫힌 체계로부터 열린 체계로의 전환을 의미한다고 보여진다.

아방가르드 예술의 심리적 미학적 특성을 중심으로 분류한 유형적 특성은 미래적 역동주의, 소외적 적대주의, 초현실적 실험주의로 분류되며, 미래적 역동주의는 미래주의적 과학이미지, 카테고리의 확장, 유토피아를 향한 이상향의 추구로, 소외적 적대주의는 반 부르주아적 저항성, 반 대중주의적 추상성, 반 권위주의적 해학성으로, 그리고 초현실적 실험주의는 환상적 신비주의, 우연성의 추구, 알레고리적 양면성으로 세분된다. 이러한 유형적 분석물에 의거하여 복식에 표출된 아방가르드의 조형성 및 내적 의미를 고찰한 결과, 현대 아방가르드 디자이너들이 사용하고 있는 표현기법이 20세기초 역사적 아방가르드에 의해 실험되었던 수법들의 그대로를 모방하고 있음을 파악할 수 있으나 실로 그 의미는 후기 자본주의의 뉴 패러다임의 등장과 더불어 변화하여 아방가르드의 반 대중주의는 키치(kitsch)와 대중문화의 수용으로, 저항은 타협으로, 부정은 초월의 의미로 변하면서 신 아방가르드로서의 새로운 패러다임적 특성을 갖는다. 이러한 뉴 패러다임에 의한 아방가르드 복식의 유형별 특징은 각각 다른 상황으로 나타나고 있다. 현대복식에 반영되고 있는 뉴 패러다임적 특징은 탈 중심화된 상대론적 세계관과 생태학적 사고방식, 심리학적 방법론, 상보성과 불확정성 등으로 분석된다. 현대복식의 디자인 방법론은 이러한 패러다임적 경향들과 연관되어 인체와 복식에 대한 맥락성과 탈 구조적 특성, 타 영역과의 상호 텍스트적 특성, 불확정적 미래관에 의한 자연회귀적 경향, 아우라의 상실과 낯설음 자체의 제도화, 불확정적 세계관의 반영인 의미 및 중심의 해체, 불연속성과 상대적 시·공간 개념의 반영, 경험론적 미학체계로서 상보성 원리, 탈 중심·탈 구성된 상업적 신비주의, 역설적 알레고리(allegory)에 의한 다원론적 사고와 같은 것들을 직접적으로 언급하고 있다.

이와 같이 뉴 패러다임에 의한 현대 복식디자인은 모더니즘의 전통을 거부하고 실험적이고 비 논리, 비합리, 무형식의 극단적인 표현양식으로 무제한적 허용을 허락하는 자유로운 정신으로 새로움을 추구하고 있다.

오늘날 디자인 영역에 있어서 경계가 초월되어 동질성 감각에서 이질성 감각으로의 새로운 형태가 모색되고 있듯이 패러다임의 변환은 미래의 복식 형태에도 변화를 가져올 것은 당연하다. 이것은 아마도 모던 디자인이 추구했던 대량적이고도 시장 중심적인 생산원리보다는 소비와 대중문화, 페미니즘, 컴퓨터화된 정보사회에서 특정 생활양식에 대한 반응으로서 '삶의 의미'를 중요하게 부각시킬 것이라는 예측을 가능케 한다. 패러다임의 변화는 앞으로도 지속될 것이며 아마도 그 영향력은 다음 세기의 디자인 모습을 형상화시키는 주된 근원으로 작용할 것이다.