

The Research on Handicrafty Textile Design Using the Formativeness of the Works of Gustav Klimt

Lee, In-Young* · Kim, Soo-Kyong

Dept. of Clothing & Textile, The Catholic University of Korea*

Associate Professor, Dept. of Clothing and Textiles, The Catholic University of Korea

To a fashion designer, the research of new material and technique are the essential key of fashion design to make a unique, creative clothes. Especially, in designing clothes, the current fashion industry is worried about the absence of new silhouette or details. As a result, for the solution to the problem, top designers are putting a lot of time and effort to develop and select the textile. As we look into the trend in 2005 anticipated by the fashion sources, regression to the handicrafty details, reflection of the influence of Art Deco and Art Nouveau, and utilization of sexual sentiment are expected to be applied in fashion. In the midst of such a stream of fashion, with the focus on Klimt who led Vienna Secession, Austria's Art Nouveau, we would like to create handicrafty, decorative textile based on his formativeness.

The formativeness of Klimt's works shows decorativeness, sensuality and symbolism. First, noticeable decorative style is seen in the portraits, and by the influence of Byzantine, clothes and background are finished with golden mosaic forms. His works became rich with decorations, and with emphasis on uniformity, they are constituted in the way that decorative effects are maximized. Second, the sensuality seen in his works can be found in the erotic pose applying subconscious sexuality, the direct expression of sensuality of women, and the purified expression of the portrait of noble ladies. Third, to surpass the reality, Klimt preferred the symbolic expression. Such symbolism is shown through the

theme of the works, such as the legends and myths and the image of an abstract figure, such as men and women presented as a figure of membrum.

In the creation of the textile, two methods are applied. First, it analyzes and reconstitutes the formativeness and the element of design in the works of Klimt by the flow of the form factor (Ocirk, et al. *Art Fundamentals*, Dubuque, IA.: Wm. C. Brown Publishers, 1990), and it makes a pattern of a single nature through perception, analysis, description and drawing and expresses with realization of the characteristics of Klimt. The textile design suggested by these two methods expresses the sexual sentiment embodied in the works of Klimt with the use of flourish color and metallic material, and it is produced by the implementation of his decorativeness by the technique of handicraft such as dyeing and the use of applique, beads, and embroidery.

The textile developed in this research was treated with emphasis on the characteristics of handicraft and decorativeness suggested by the current fashion trend. The textile development like this can be a countermeasure to minimize the limit of design that can be caused by the absence of silhouette and detail, and of variety of proper material to the fashion trend. Also, we expect that this development will be the opportunity to make fashion design high value-added by enlarging the range of its creativity.

구스타브 클림트(Gustav Klimt) 작품의 조형성을 이용한 수공예적 텍스타일 디자인 연구

이인영* · 김수경

가톨릭 대학교 의류학과* · 가톨릭 대학교 의류학전공 부교수

패션 디자이너에게 있어 독창적이고 창조적인 옷을 만들기 위해, 새로운 소재와 기법의 연구는 패션 디자인의 필수불가결한 요소이다. 특히 의상을 디자인함에 있어 현 패션 계는 더 이상의 새로운 실루엣이나 디테일의 부재로 인해 고민하고 있다. 따라서 그 해결책으로 주요 디자이너들은 텍스타일 선택과 개발에 많은 시간과 노력을 기울이고 있다. 2004/2005년의 패션정보지들이 예상하고 있는 트렌드를 살펴보면, 수공예적인 디테일의 회귀, 아르데코적이며 아르누보적 영향의 반영, 성적감성의 활용 등이 패션에 응용되어 질 것으로 보고 있다.

이러한 패션 흐름 속에서 오스트리아 아르누보인 빈 분리파를 이끌었던 클림트에 주목하며 그의 조형성을 바탕으로 수공예 적이며 장식적인 텍스타일을 제작하고자 한다.

클림트의 작품의 조형성을 살펴보면 장식성, 관능성, 상징성을 들 수 있다. 첫째, 장식적 성향은 초상화에서 두드러지게 보여 지며 옷차림과 배경이 비잔틴의 영향으로 금색의 모자이크화된 형상들에 의해 처리되고 있다. 그의 작품은 장식들에 의해 풍성해지고, 평면성이 강조되어 장식효과가 극대화되는 양태로 구성되어 있다. 둘째, 그의 작품에서 보이는 관능성은 잠재적 성욕을 내포하는 여인들의 에로틱한 포즈나 표정에서, 직접적인 관능성과 귀부인들의 초상화에서 보이는 정제된 표현에서 볼 수 있다. 셋째, 클림트는 현실 세계를 초월하기 위해 상징적 표현 양식을 추구했다. 이러한 상징성은 그가 작품주제로 다루었던 전설과 신화를 통해서도 나타나며, 그의 작품 속에서 추상적 도형의 형태인 납근 형상으로 표현한 남녀의 모습에서도 나타난다.

텍스타일 제작은 방법적으로 첫째, 클림트 작품

속의 조형성과 디자인적 요소를 형태 인자의 흐름(Ocivirk, et al. Art Fundamentals, Dubuque, IA.: Wm. C. Brown Publishers, 1990)에 의해 분석하고 재구성하는 방법과 둘째, 자연물의 지각, 분석, 묘사, 그리고 드로잉을 통해 하나의 자연물을 패턴화 하고 클림트의 특성을 살려 표현 하는 방법을 적용하였다. 이 두 방법에 의해 제시된 텍스타일 디자인은 화려한 색상과 메탈릭한 소재의 사용으로 클림트의 작품에 구현된 성적인 감성을 표현하였으며 수공예적 기법인 염색, 아플리케와 비즈, 엠브로이더리 등에 의해 그의 장식성을 표현하여 제작하였다.

본 연구에서 개발된 텍스타일은 현 패션 트렌드에서 제시하고 있는 수공예성과 장식성에 중점을 두고 개발되었다. 이러한 텍스타일의 개발은 새로운 실루엣과 디테일 부재 현상에서 비롯될 수 있는 디자인적 제약과, 패션 트렌드에 적합한 소재의 비 다양성으로부터 야기 될 수 있는 디자인적 제약을 최소화 하고자 하는 하나의 대응책일 수 있을 것이다. 또한 패션 디자인의 창작 범위를 확대 시켜 고부가가치의 패션 디자인을 창출해내는 계기가 되리라 기대한다.