

A Study on the Characteristics of Jean Paul Gaultier's Concert Costumes

- Focused on His Costumes for Madonna and Leslie Cheung -

Sook-Hi Yang · Yeo-Hee Park*

Sookmyung Women's University · Sookmyung Women's University*

The concert costume may be an element conducive to the visual fantasy of concert and it is a visual interpretation of concert's atmosphere and music. Thus, a concert costume designer may influence the visual components of the concert, and even reflects a socio-cultural value in designs.

The purpose of this study is to analyze the characteristics of the concert costume designs produced by Jean Paul Gaultier, and determine the internal implications of his concert costumes. A concert costume sets a style and atmosphere to be highlighted by the concert. The costume contributes itself to the overall visual effects of the concert only to attract or invoke audience's attention. The characteristics of Gaultier's designs are well expressed in his concert costumes. This study is limited to his concert costume designs in which he played a role of setting concept and story as Madonna's *Blond Ambition Tour* (1990), *Downed Tour*(2001) and Leslie Cheung's *Passion Tour*(2000), and reviews external attributes of his designs as characteristics, materials and color tones and internal implications.

First, it was found that the external characteristics of Gaultier's costume designs for Madonna's *Blond Ambition Tour* were typical men's suite, deformed corset, designs with their basic forms disintegrated, diverse color tones of pink, scarlet and green based on the black, such materials as mixture of wool or and synthetic fiber and polished material. The internal implications may be divided into deconstructivism bisexuality, futurism and eroticism. The deconstructivism bisexuality was expressed by suggesting a third sex sharing the characteristics of both sexes rather than maintaining the conventional position dividing human beings into dominant

men and passive women. The avant garde techno fashion features a futurism associating technology with humanism, while diverse corset and exposure express an eroticism.

Second, his costumes for Madonna's *Downed Tour* used themes as Geisha and Spanish may be characterized by designs derived from kimono and bullfighter's, color tone with a visual contrast between black and red, such materials as cotton and silk. This costume design implies that masculinity can co-exist in a human body with femininity, and two different sexes may be balanced to diverse degrees to be integrated, and Eastern and Western costumes may neither be absorbed nor absorb the other culture but they may be mixed into a heterogeneous culture or a multi-culture category.

Third, his costume designs for Leslie Cheung's *Passion Tour* may be divided into two parts; the first part "From Angel to Devil" which describes a process from angel through man to devil features tailored jacket, skirt, strong but integrated image of color tones(white, black and red), see-through, vinyl and velvet materials; the second part "Rave Party and Finale" is characterized by jeans graffiti pants, and a suit design, color tones of white, blue and khaki, and such materials as denim and silk. The internal implications of this costume design is diversified; an indeterminate bisexuality searching for a meaning of apparel in a primitive state before sexual division; a surrealism expressing men's unconsciousness, dream and fantasy by borrowing the surrealistic techniques and mythical elements: union of sub-cultures for escape from the values of dominant culture through introduction of sub-culture apparel styles as jeans or graffiti.

장 폴 고티에 콘서트 의상의 특성연구

- Madonna와 Leslie Cheung의 의상을 중심으로 -

양숙희 · 박여희*

숙명여자대학교 · 숙명여자대학교*

콘서트 의상은 콘서트의 시각적 환상에 기여하는 요소로 콘서트의 분위기, 음악에 대한 시각적 해석이라고 볼 수 있다. 콘서트 의상 디자인은 콘서트의 시각적 구성 요소에 결정적인 영향력을 행사하고, 디자인사 사회 문화적 가치관까지도 반영한다.

본 연구는 장 폴 고티에가 디자인한 콘서트 의상의 디자인 특성을 분석함으로써, 그의 콘서트 의상에 담긴 내적 의미를 규명해 보고자 한다.

콘서트 의상은 콘서트 공연이 중점적으로 표현하고자하는 스타일과 분위기를 설정하며, 공연의 주제를 표현하기도 한다. 또한 이는 콘서트의 전반적인 시각 효과에 기여함으로써 관객의 주의를 끌고 관심을 유발할 뿐만 아니라 호응을 불러일으킨다. 한편 성, 인종, 문화 등과 같은 지배적 사회기제를 파괴하는 장 폴 고티에의 디자인 특성들은 그가 담당한 콘서트 의상에도 표현되고 있다. 이에 본 연구는 장 폴 고티에가 콘서트의 컨셉 및 스토리에 관여한 작품으로 연구의 대상을 제한하여, 마돈나의 『Blond Ambition Tour(1990)』, 『Downed Tour(2001)』, 레슬리 청의 『Passion Tour(2000)』을 중심으로 디자인 특성, 소재, 색상 등의 외적 특성과 내적 의미를 고찰하였다.

첫째, 마돈나의 『Blond Ambition Tour』 콘서트 의상의 외적 특성은 남성복의 전형인 수트, 변형된 코르셋, 기본적인 의복 형태를 해체한 디자인, 검정색을 기본으로 하여 코르셋에 분홍, 진분홍, 녹색 등을 다양하게 사용한 색상, 그리고 모 혼방, 면 혼방, 팡택성 소재로 대표된다.

내적 의미는 해체주의적 양성성과 미래지향성, 에로티시즘으로 구분할 수 있다. 해체적 양성성은 성별에 따라 능동적, 지배적 남성/수동적, 종속적 여성으로 구분하는 남녀 지위의 한계에서 벗어나 양쪽 성의 특성을 공유하는 제3

의 성을 제시함으로써 표현된다. 전위적인 테크노 패션은 테크놀러지를 인본주의적 사고와 결합시킨 미래지향성을, 다양한 코르셋과 노출은 에로티시즘을 표현한다.

둘째, 『Downed Tour』 콘서트 의상은 게이샤와 스페니쉬를 테마로 하여, 기모노와 투우사복을 변형한 디자인, 검정과 빨강으로 강렬한 시각적 대비를 이루는 색상, 면 소재와 실크 소재로 특징 지워진다.

내적 의미는 남성성과 여성성이 하나의 인간 신체 안에 공존할 수 있고, 서로 다른 두 성이 다양한 정도로 균형을 이루면서 통합된 모습을 보인다는 통합적 양성성과 동서양의 의상이 타문화에 흡수되거나, 자문화로 통합시키는 식의 표현에 국한하지 않고 이질적인 문화를 혼성하는 다문화성으로 범주화할 수 있다.

셋째, 레슬리 청의 『Passion Tour』 콘서트 의상은 두 개의 파트로 구분된다. 천사→인간→악마로 변화하는 과정을 묘사한 1부 “천사에서 악마로”에서는 테일러드 재킷, 점프 수트에서 스커트 형태로 이어지는 디자인, 흰색, 검정색, 빨간색으로 강렬하면서도 통일된 이미지를 주는 색상, 시스루, 비닐소재, 벨벳 등의 소재를 사용하였다. 2부 “레이브 파티와 피날레”에서는 진즈 웨어와 그래피티 팬츠, 수트의 1부와 상반된 디자인, 흰색, 파란색, 회녹색의 색상, 데님, 면, 실크 등의 소재가 사용되었다.

내적 의미는 남/녀의 이분적 성이 확정되기 이전의 원초적 상태에서의 의복의 의미를 찾는 불확정적 양성성, 초현실주의 기법과 신화적 요소를 차용하여 인간 무의식, 꿈과 환상을 표현한 초현실성, 진즈나 그래피티와 같은 하위문화적 의복 스타일을 도입함으로써 지배문화의 가치관과 규범에서 탈피하고자 하는 하위문화 결합으로 세분화 할 수 있다.