

Mondrian's Work and Patchwork in Modern Fashion

Seo, Yoon-Ju* · Shon, Young-Mi

Chosun University[^] · Chosun University

Fashion is turning itself into a sensitive industry that creates a new identity while its existing functional aspects and its designers continue to innovate the art of fashion with use of diverse materials and expression techniques. As part of such efforts, high-quality and costly clothing that made use of embroidery, beading, or quilting is being announced, and sometimes, as expressive motives, designers reconstruct traditional patterns using modern perspectives or create new expression techniques with them. In addition, they use materials freely for expression, which sometimes results in original methods or techniques that maximize the effects of such materials.

This paper seeks to study several cases where such traditional patterns and techniques of patchworks and the work of Mondrian were used in modern fashion, and to discover a unique texture that a handicraft work may show as well as geometric forms. This is with the aim of satisfying the desire for personal expression of modern people who pursue practicality, originality, and simplicity, and to grope for the development of fashion as an art form, in which traditional beauty is imminent and the possibilities to express new images is infinite.

The content and methods of this study seek to investigate the definition and history of the traditional patchwork techniques on literature as the theoretical background, and to collect and categorize reference works. In addition, it strives to analyze and examine the original art world of Mondrian and the characteristics of his artworks. Based on such analyses, the formative characteristics and artistic qualities of patchworks and the works of Mondrian are studied.

The results of this study are as follows:

First, patchworks and the works of Mondrian use color freely, making it very convenient to express harmony of colors suitable to the sensibility of modern ages. Second, the geometrical and abstract characteristics of patchworks and the works of Mondrian pursue original formative qualities in design elegance and practical aspects. Third, patchworks and the works of Mondrian can express pictorial and realistic, concrete forms as well as basic geometrical, abstract forms. Fourth, in formative construction, both patchworks and the works of Mondrian construct their screen via complementary functions among colors, lines, and facets. In particular, their aesthetic values are exceptional in that they tried to bring balance and harmony in asymmetrical facet construction.

It is hoped that these results will bring about an opportunity for patchwork techniques that use diverse materials to develop high-quality and high-value handicraft techniques and endow fashion with traditional aesthetic qualities. Furthermore, studies of works by other artists like Mondrian should be continued to promote the development of modern fashion. By analyzing the characteristic patterns of Mondrian's work, it is expected that these results will bring forth unique effects in modern fashion as well as contribute to the development of artistic expression.

패치워크와 몬드리안 작품을 응용한 현대 의상에 관한 연구

서윤주* · 손영미

조선대학교* · 조선대학교

현대에 이르러 패션은 기능적 측면만이 아닌 새로운 자아를 창조하는 감각산업으로 대두되기 시작하면서 디자이너들은 다양한 소재와 표현기법으로 패션 예술을 창출해 나가고 있는 추세이다. 이에 대한 일환으로 자수, 비즈장식, 퀼팅 등의 수공예적 기법이 도입된 고급의상들이 발표되고 있으며, 표현 모티브로서 전통적 문양을 현대적으로 재구성하기도 하며 작가의 주관적이며 창의적인 표현이 이루어지기도 한다. 또한 표현재료를 자유롭게 활용함으로써 재질적인 효과를 증대시킨 독자적인 방법도 나타나고 있다.

본 연구의 목적은 이러한 패치워크의 전통문양 및 기법과 몬드리안 작품이 현대 패션에 응용된 사례들을 연구하여 수공예적인 독특한 질감과 기하학적 조형성을 발견해냄으로써 실용성과 독창성, 간결미를 추구하는 현대인의 개성적 표현요구를 만족시키고, 앞으로의 패션에 있어 전통적인 미를 내재한 예술로서의 발전과 새로운 이미지 표현 가능성을 모색하려는 데 있다.

본 연구의 내용 및 방법은, 이론적 배경으로써 전통 패치워크 기법의 정의와 역사를 문헌을 통해 고찰하고 참고작품을 수집·정리하였다. 또한 몬드리안의 독창적인 예술세계와 작품의 특성을 분석하고 참고작품을 살펴보았으며, 이를 토대로 몬드리안의 작품과 패치워크의 조형적 특성 및 예술성에 대해 연구하였다.

이를 바탕으로 본 연구의 결과를 종합해 보면, 다음과 같다.

첫째, 몬드리안의 작품과 패치워크는 색채구성이 자유로우므로 현대 감각에 적합한 색채의 조화를 표현하기에 매우 편리하다.

둘째, 몬드리안의 작품과 패치워크의 기하학적이고 추상적인 미적 특성들은 패션의 세련미 및 실용적 특성을 추구하는 독자적인 조형성을

추구한다.

셋째, 몬드리안의 작품과 패치워크는 기본적인 기하학적 추상형태 외에 회화적, 사실적인 구상형태를 표현할 수 있는 가능성이 있다.

넷째, 조형적 구성에서 몬드리안의 작품과 패치워크 모두가 색과 선, 면의 상호 보완작용에 의해 화면의 구성을 이루는데 특히 비대칭적인 면 구성에서 균형과 조화를 구사하려 한 점은 탁월한 미적 특성이라 할 수 있다.

이상의 결과로 다양한 소재를 사용한 패치워크 기법이, 수공예적·고부가가치를 지닌 예술성이 있는 기법으로써 패션의 전통적인 미학적 소재로 새로운 가치를 지니고 발전할 수 있는 계기가 되길 바라며 아울러 몬드리안과 같은 훌륭한 작가들의 작품이 현대 패션 개발에 새로운 방법으로 계속적으로 연구되어야 할 것이다. 또한 몬드리안의 특징적 문양 분석 결과를 패치워크 기법으로 표현하면 현대 패션에서 표현의 예술성과 함께 독특한 효과를 낼 수 있을 것이므로 앞으로 그에 대한 후속 연구도 계속되어야 할 것이다.