

미술사조가 복식에 미친 영향

—18, 19세기 프랑스 회화를 중심으로—

전 인 옥

〈目 次〉	
I. 서론	3. 로브 아 라 카라코
II. 역사적 배경과 복식	4. 슈미즈 가운
A. 프랑스 혁명과 정치적 배경	5. 엠파이어 스타일 드레스
B. 경제적 변화	6. 로맨틱 스타일 드레스
C. 역사적 배경이 복식에 미친 영향	B. 시대별 분류
III. 18, 19세기의 미술사조	1. 1700~1720
A. 로코코	2. 1720~1775
B. 신고전주의	3. 1775~1810
C. 낭만주의	4. 1810~1830
IV. 프랑스 혁명기의 복식	5. 1830~1850
A. 복식의 유형별 분류	V. 미술 사조가 복식에 미친 영향
1. 로브 볼랑트	VI. 결론
2. 로브 아 라 프랑세즈	

I. 서론

복식은 일상 생활에 있어서 가장 개인적인 구성 요소인 동시에 그 시대의 문화적 체계 속에서 깊이 간직된 사회적 활동의 표명이다.¹ 따라서 복식사의 연구는 시대적인 배경과의 연관 아래 복식 유물, 회화, 기타 공예품 등의 실물 자료와 문헌 자료를 고찰함이 일반적이며 그 성격상 이론적이기 보다는 실증적이다.² 그러나 우리가 서양 복식사를 연구함에 있어서 실물을 접할 기회는 거의 없다. 그러므로 회화는 복식을 확인할 수 있고 문헌 자료를 보완해 줄 수 있는 없

어서는 안될 자료이다.

본 논문에서는 문헌적인 자료만을 연구하는데서 오는 오류를 줄이기 위해 회화를 채택하였으며 미술 사조가 복식에 미친 영향을 연구하기 위해 프랑스 혁명기를 중심으로 18, 19세기에 걸친 프랑스 화가 3인의 작품을 수집하였다. 로코코(Rococo), 신고전주의(Neoclassicism), 낭만주의(Romanticism)를 각각 대표하는 와토(Antoine Watteau : 1684~1721), 앙그르(Jean Anguste Dominique Ingres : 1780~1867), 들라크로아(Ferdinand Victor Eugène Delacroix : 1798~1863)의 작품 144점을 수집하였다. 이 중 에서 누드, 그리이스·로마 역사를 그린 것, 이

1. Marilyn J. Horn(1968), *The Second Skin* (Boston : Houghton Mifflin Company), p. 3.

2. 이경자(1982), "우리의 생활의 전통양식," 「전통적 생활양식의 연구(中)」(서울 : 한국정신문화연구원), p.147.

국풍의 인물화 등을 제외하고 당시의 프랑스 복식을 볼 수 있는 작품 94점을 이 연구의 자료로 채택하여 복식 유형별, 시대별로 분류하고 그 시대의 각 미술 사조가 복식에 미친 영향을 고찰하였다. 그러나 수집된 회화 자료의 분량이 충분치 못한 한계점이 있음을 밝혀 두고자 한다.

본 논문은 미술 사조와 복식 양식과의 연관 관계를 밝힘으로써 그 시대의 문화적 환경이 복식에 미치는 영향을 고찰하는데 그 목적이 있다.

마지막으로 본 연구에 쓰인 외래어 표기는 문교부 제정 「외래어 표기법」에 준하였음을 밝혀 두는 바이다.

II. 역사적 배경과 복식

이 장에서는 와토, 앙그르, 들라크로아의 작품에 나타난 복식을 알아보기 전에 18, 19세기의 역사적 배경을 먼저 고찰해 보고자 한다. 역사적 사건이나 경제적 변동은 복식뿐만 아니라 모든 문화, 예술 전반에 영향을 끼친다. 우선 프랑스 혁명이라는 정치적 대사건을 중심으로 한 정치적 배경을 살펴보고 이에 따른 경제적 변화와 복식에 미친 영향을 알아 보기로 하겠다.

A. 프랑스 혁명과 정치적 배경

루이 14세(1643~1715)가 사망하고 그의 어린 아들 루이 15세(1724~1774)가 왕위에 오르자 필립 오를레앙(1674~1723)이 9년간 섭정을 하게 된다.³ 1723년 루이 15세의 친정기가 시작되면서 1774년까지 프랑스 궁정을 중심으로 로코코 양식이 꽃피게 된다. 1774년 루이 16세가 즉위하면서 마리 앙투아네트(Marie Antoinette : 1755~1793)를 중심으로 한 프랑스 궁정의 문화가 온 유럽으로 퍼져 나가게 되었다.⁴

그러나 궁정의 사치와 지배 계급의 부정, 빈곤과 재난, 전쟁의 패배 등에 의한 민중의 불만

은 1789년의 프랑스 혁명으로 연결되었다. 혁명은 단시일 내에 모든 특권을 일소했고 그후부터는 특권 계급의 세금 면제, 귀족 계급에게만 개방되었던 직업 등은 더 이상 존재하지 않게 되었다.⁵

1789~1792년의 군주정치 시대, 1792~1795년의 공화정, 1795~1799년의 총재 정부 시대를 거쳐 1800년 나폴레옹(1769~1821)의 제정이 시작된다. 러시아 원정의 실패로 1815년 나폴레옹은 실각하고 부르봉 왕가의 루이 18세(1755~1824)가 즉위하였다.⁶ 1825년 루이 18세의 동생 샤를르 10세(1757~1836)가 즉위하자, 프랑스는 반동정치로 돌아가게 되었다.⁷ 국왕의 반동정치에 반대하여 1830년 7월 혁명이 일어나고 루이 필립(1810~1842)이 국왕으로 추대되어 입헌군주제가 수립되었다.⁸ 그러나 루이 필립의 특수층의 이익을 옹호하는 편협한 정치, 1846년의 흉작과 공황은 1848년 2월 혁명으로 이어져 제2 공화정이 수립되기에 이르렀다.⁹

이와 같은 정치적 불안정과 변혁은 복식에 자유분방한 현대적인 감각을 불어 넣었다.

B. 경제적 변화

18세기 중엽에서 19세기 말엽까지 정치, 사회적 혁명이 전개되는 동안 경제 분야에서는 종래의 수공업적 소규모 생산에서 대규모 공장제 생산으로의 변혁이 진행되고 있었다. 이러한 생산양식의 변화는 산업혁명으로 연결된다.¹⁰

산업혁명은 경제 생활의 합리화를 꾀하려는 자본주의 정신에 의하여 추진되었고 정치적으로는 자유주의 운동과 보조를 맞추어 진행되었다. 근대 시민사회는 산업혁명을 통하여 그 경제적 토대를 완성했다고 할 수 있다.

산업혁명의 내용을 요약하면 공업과 농업의 기계화, 동력의 산업 활용, 공장 제도의 발달, 수송 수단과 통신 수단의 신속한 발달, 경제 활

3. Andre Lévêque(1949), *Histoire de la Civilisation Française*(New York : Henry Holt and Company), p. 257.

4. 앞 글, pp. 296-301.

5. Georges Lefebvre(1961), *The French Revolution: From Its Origins to 1793* (New York : Columbia University Press), pp. 19-27.

6. A. L. Rowse(1953), *A History of France* (New York : St. Martin's Press) pp. 365-66.

7. 앞 글, pp. 379-381

8. René Sédillot (1953), *An Outline of French History* (New York : Alfred A. Knopf), pp. 315-16.

9. Rowse(1953), pp. 395-96.

10. Lefebvre(1961), pp. 19-37.

동에 대한 자본주의적 통제의 강화 등을 들 수 있다.¹¹ 영국에서 시작된 산업혁명은 유럽 여러 나라에 영향을 미쳤다. 프랑스 산업혁명은 보다 늦게 시작되었으나 영국에서와 마찬가지로 직물 공업의 기계화가 선행되었다.¹² 리용(Lyon)과 루앙(Rouen)을 중심으로 면사 제조가 활기를 띠었다.

산업혁명으로 인한 직물 공업, 특히 면직물의 발달은 재료면에서 복식 발달에 크게 기여했다.

C. 역사적 배경이 복식에 미친 영향

1789년의 프랑스 혁명은 정치적으로 뿐만 아니라 경제, 사회, 문화 전반에 걸쳐서 근대화를 지향하는 기점이 되었다. 프랑스 혁명 이후 복식은 이제까지의 귀족풍이 사라지고 새로운 방향이 모색되었다. 르네상스 이래 지속되어 오던 귀족 문화의 유산인 호화스러운 복식이 일소되고 간소한 복장이 나타났다. 고대 그리스와 로마를 회고시켜 주는 고전풍의 복식이 성행되었다.

남성복에서는 파리(Paris)를 중심으로 한 과격파 혁명대원들의 상 켈로티즘(Sans Culottisme)과 여성복에서는 하이 웨이스트(High Waist)의 길고 날씬한 실루엣이 대표적이라 할 수 있다. 이 실루엣이 나폴레옹 시대를 거치면서 목둘레가 깊이 파이고 하이 웨이스트에 짧게 부풀려진 소매, 긴 스커트의 엠파이어 스타일로 발전했다. 1815년 왕정이 복고되면서 귀족풍의 복식이 다시 나타났다. 어깨가 노출되고 허리는 조여서 강조하고 폭이 넓은 스커트가 그것이다.

Ⅲ. 18, 19세기의 미술 사조

18, 19세기의 미술 사조를 크게 나누면 로코코, 신고전주의, 낭만주의로 분류할 수 있다. 이 장에서는 각 사조의 대표적 작가인 와토, 앵그르, 들라크로아의 작품을 중심으로 그 특징을 고찰하고자 한다.

A. 로코코

18세기 초 프랑스의 대표적 미술 사조는 로코

코 미술이다. 로코코의 어원은 프랑스어의 로카이유(Rocaille)와 코키유(Coquille)인데 이는 정원의 장식으로 사용된 조개 껍질이나 작은 돌의 곡선을 의미한다. 로코코의 특징은 우아하고 여성적이며 반자연적, 인공적, 귀족적인 데에 있다. 곡선적이고 화려하며 밝고 세련된 귀족 취미에 바탕을 둔 장식에 치중한 미술이다. 꽃, 리본, 꽃바구니 등의 모티브가 많이 나타났고 건축, 직물 문양 등에 우아한 곡선 감각이 부여되었다.

와토는 로코코 시대의 가장 위대한 화가였다.¹³ 와토의 예술세계는 루이 14세 통치의 종말과 그 뒤를 이어 집권한 필립 오를레앙의 섭정 시대와 밀접한 관련이 있다. 「짐이 곧 국가이다」라고 했던 태양왕 루이 14세의 사망(1715)은 한 시대의 막을 내리게 했고 그가 사망한 지 4개월만에 새로운 시대의 서막이 열리게 했다.¹⁴ 필립 오를레앙은 웅장하고 장엄한 루이 14세의 취미를 타파했다. 루이 14세는 군사적, 정치적으로 뿐만 아니라 취미나 일상 생활, 예술에까지 권세를 발휘했다. 웅대하고 호화롭고 위엄있는 바로크(Baroque) 예술에 대해 프랑스 사람들은 염증을 느끼고 있었다.

따라서 섭정 시대에 새로운 취미와 유행이 나온 것은 당연한 일이라고 할 수 있다. 가구나 실내 장식에 우아한 곡선이 등장하고 여성적인 우아함, 세련됨, 감미로움이 개화하는 로코코 시대가 열린 것이다.

와토는 이러한 로코코 시대의 취미와 유행을 대표하는 화가로 간주된다. 연대적으로는 루이 14세 사후 6년 밖에 더 생존하지 못했으나 새로운 로코코 시대를 앞당겨 그의 회화 속에 표현했다.¹⁵ 로코코적 세련미와 우아함을 표현한 와토 특유의 프랑스적 감성은 들라크로아, 앵그르를 통해 다음 세대로 이어졌다.

B. 신고전주의

미술의 목적은 아름다움을 원하고 즐기는 사

11. Arthur E. R. Boak, Preston Slosson and Howard R. Anderson (1946), *World History* (Boston: Houghton Mifflin Company), pp. 378-87.

12. William H. McNeill (1967), *A World History* (New York: Oxford University Press), p. 395.

13. Michel Laclotte, *French Art from 1350 to 1850* (New York: Grolier), pp. 83-84.

14. Eric Newton (1941), *European Painting and Sculpture* (Baltimore: Penguin Books), pp. 205-206.

15. Lévêque (1949), p. 312.

람들에게 제공하는 것이었다. 화가들 간에 다소간의 논쟁은 있었지만 공통점은 있었다.

“미술가란 자연을 연구하고 나체화부터 그림을 배워야 한다는 점과 고대의 고전 작품은 그 어느 것도 결코 능가할 수 없는 최고의 미를 가지고 있다는 점이였다.”

그러나 18세기에 들어와 일단의 화가들이 아카데미에 반기를 들었다.¹⁶ 왜냐하면 아카데미는 과거 거장들의 위대함을 강조하는데 역점을 두었고 바로 이 점이 후원자들로 하여금 살아 있는 작가들에게 그림을 부탁하기 보다는 옛날 거장들의 작품을 사도록 만들었기 때문이다. 이에 대한 대책으로 아카데미에서 연례 전시회를 열었는데 이는 전시회를 위한 그림을 화가들에게 강요하는 결과를 초래했다.¹⁷ 즉 전시회에서 성공할 수 있는 멜로 드라마적 주제에 요란한 색채를 사용한 큰 규모의 작품으로 관심을 끌고자 했던 것이다.

따라서 몇몇 화가들이 이러한 관학적 미술을 경멸하고 도처에서 새로운 주제를 찾기 시작했다. 고대 그리스 신화라든가 용맹스럽고 자기 희생적인 로마 영웅들의 설화 등이 이들에게 각광받는 주제로 등장했다. 그뿐만 아니라 셰익스피어(Shakespeare : 1564~1616) 극의 한 장면에서부터 시사적 사건에 이르기까지 상상력에 호소하고 흥미를 불러 일으키는 모든 주제를 자유로이 선택했다.¹⁸

프랑스 혁명은 역사적 사건에 대한 관심을 고조시키고 영웅적 주제를 다룬 그림을 대두시켰다. 프랑스 혁명가들은 스스로를 새로이 태어난 그리스와 로마 시민으로 자처하기를 즐겼으며 그들의 그림은 건축 못지않게 로마풍의 장엄하면서도 화려한 취향을 반영했다.¹⁹

이러한 신고전주의 양식의 대표는 다비드(Jacques Louis David : 1748~1825)²⁰ 였다. 그는 혁명 정부가 내세우는 화가였으며 로베스피

에르(Robespierre : 1758~1794)가 개최한 ‘최고자의 축제’의 의상과 무대를 담당하기도 했다. 혁명파들은 그들의 영웅 시대에 살고 있으며 당대의 사건은 그리스와 로마 역사의 여러 일화들과 마찬가지로 화가의 주목을 받을 가치가 있다고 느꼈다.

다비드는 그리스와 로마의 조각을 연구함으로써 신체의 근육과 힘줄을 실감나게 묘사하여 아름답게 표현하는 방법을 터득했다. 또한 고전 미술로부터 모든 세부를 생략한 단순성도 배웠다. 그의 그림 속에는 잡다한 색채가 없어 보므로 하여금 엄숙함을 느끼게 한다.²¹

다비드의 가르침을 가장 잘 이어 받은 작가가 앙그르(Jean Auguste Dominique Ingres : 1780~1867)이다. 앙그르의 작품들은 신고전주의 회화의 가장 순수한 수법을 살린 것들이었다. 특히 라파엘로(Sanzio Raffaello : 1483~1520)²²에 심취하여 그의 완성된 우아함을 이상으로 생각했다.²³ 이 이상은 고대 미술에서 출발된 것으로 인체의 유기적 생명을 곧장 묘사하는 데서 비롯된다. 철저하고 엄밀한 소묘를 바탕으로 비례, 균형, 조화 등 고전적 원칙을 굳게 지켜 형태의 완전한 표현, 세련된 명쾌함, 냉정한 고전미를 보여준다. 고전과 회화가 자칫하면 빠지기 쉬운 형식에만 치우치지 않고 현실에 대한 집착을 버리지 않았다. 이 점은 앙그르가 신고전주의 작가라고 불리우면서도 근대적 감각을 지니고 있는 이유이다.²⁴

C. 낭만주의

1820년대부터 회화 분야에서 낭만주의가 신고전주의에 대신하여 우위를 나타내게 되었다. 낭만주의 회화는 신고전주의 회화처럼 절제와 엄격한 형식에 얽매이지 않고 다채로운 색채의 효과로 인간의 강한 감정을 표현했다. 신고전주의 양식은 정돈된 형체, 안정된 구도, 통일된 형식으로 품위를 존중하였으나 인간 감성의 내부에

16. Newton(1941), p. 208-209.

17. Walter Friedlaender(1952), *David to Delacroix* (Cambridge : Havard University Press), pp. 7-10.

18. Lévêque(1949), p. 407.

19. H. W. Janson(1962), *History of Art* (New York : Harry N. Abrams Inc.), p. 453.

20. David : 프랑스 신고전주의의 선구자.

21. Friedlaender(1952), pp. 12-35.

22. Raffaello : 르네상스 시대의 이태리 화가. 청순하고 전아한 화풍으로 르네상스 고전 양식을 완성.

23. David M. Robb(1951), *History of Painting* (New York : Harper & Brothers), p. 701.

24. Friedlaender(1952), pp. 67-91.

서 우러나오는 생명력이나 인간적 감동의 표현이 없고 색채를 제2의적인 것으로 다루어 개성적 감각이 결여되었다.²⁵

들라크로아(Ferdinand victor Eugène Delacroix : 1798~1863)는 생생하고 극적인 주제를 동적으로 강하게 표현하여 새로운 낭만주의 사조의 선봉이 되었다. 고전주의의 이상미에서 벗어나 개성의 해방을 추구하면서 낭만주의 회화를 성숙시켜 나갔다. 신고전주의의 이성 중시에 비해 보들레르(Charles Baudelaire : 1821~1867)²⁶가 말한 감수성의 승리, 즉 개성에 바탕을 둔 감성을 중히 여겼다. 신고전주의가 기품을 중히 여겨 정확한 형체에 의한 구성을 추구했던 데 비해 낭만주의는 정적인 형성미를 부정하고 인간적 감동을 나타낸 동적인 구성을 지향했다.²⁷ 신고전주의가 형을 제1의적인 것으로 여기고 색채를 부수적인 것으로 여긴데 비해 낭만주의는 색채를 중요시했다. 신고전주의가 회화의 주제를 그리스, 로마의 신화에서 가져왔다면 낭만주의는 중세의 전설이나 근세의 문학에서 그 주제를 얻었다.

IV. 프랑스 혁명기의 복식

A. 복식의 유형별 분류

이 절에서는 1702~1758년에 걸친 와토, 앙그르, 들라크로아의 작품에 나타난 여성 복식을 6가지 유형으로 분류하였다. 각 작품에 나타난 복식의 특징을 살펴보고 형태와 색상, 장신구 등에 관해서도 언급하고자 한다.

1. 로브 볼랑트(Robe Volante)

로브 볼랑트는 일명 와토 플리츠(Watteau Pleats)라고도 불리운다. 와토의 작품에 나타난 로브 볼랑트를 살펴보면 다음과 같다.

수집된 작품 53점 중 여성이 등장하는 작품은 49점이다. 총 여성 인원 수는 128명인데 이들 중 로브 볼랑트를 착용한 사람은 13명으로 로브 아 라 프랑세즈(robe à la française) 다음으로

많은 숫자이나 그 차이는 심하다. 작품의 연대는 1715~1720년 경이다.

로브 볼랑트는 불어로 너울거린다 나부긴다라는 뜻을 갖고 있다.²⁸ 루이 14세 시대의 몽테스판 부인(Mme de Montespan : 1641~1707)가 임신복으로 입었던 넓은 로브가 유행된 것이다.²⁹

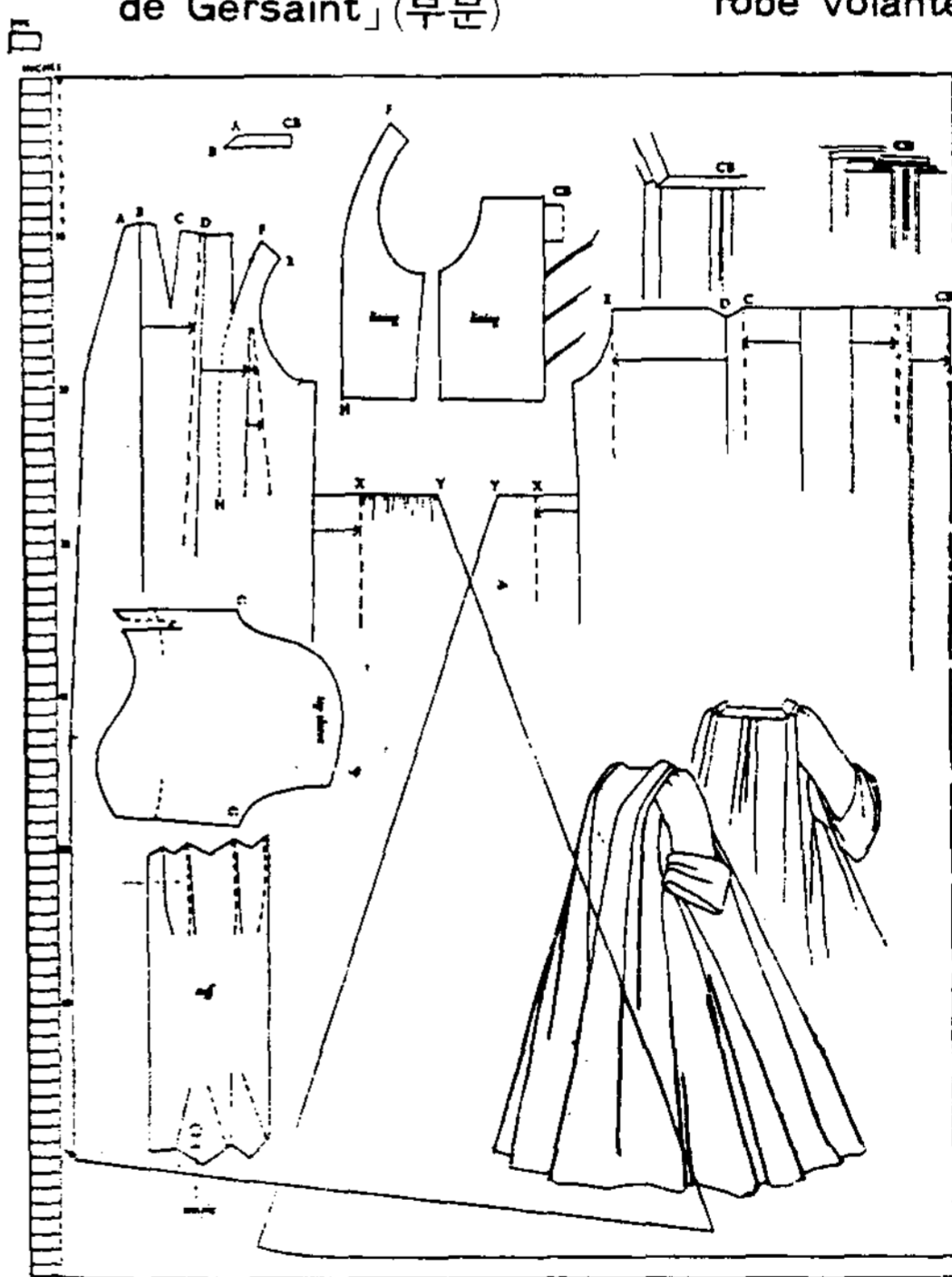
안드리아(Andria)라는 코메디 중에서 연극 배

〈圖 1〉 Watteau, 「L'enseigne de Gersaint」(부분)

〈圖 2〉 Watteau, robe volante

〈圖 3〉 Diagram of robe volante

25. Newton(1941), pp. 209 - 210.

26. Baudelaire : 19세기 프랑스의 시인. Symbolisme의 시조. 대표작 : 악의 꽃(Les Fleurs du Mal).

27. Friedlaender (1952), pp. 106 - 136.

28. Larousse Dictionnaire du Français Contemporain(Paris : Librairie Larousse), p. 1215.

29. Norah Waugh(1968), The Cut of Women's Clothes 1600~1930 (New York : Theatre Arts Books), pp. 114 - 15.

우 당쿠르 부인(Mme Dancourt)이 입었었기 때문에 아드리엔느(Adrienne)라고도 불리운다.³⁰

2. 로브 아 라 프랑세즈(robe à la française)

와토의 작품 53점에 등장하는 128명의 여성 중 로브 아 라 프랑세즈를 착용한 사람은 77명으로 과반수가 넘는 숫자이다. 로브 아 라 프랑세즈를 착용한 계층은 대개 상류층이나 「목동들」(Les Bergers : 1717) 같은 작품에서는 하류층에서도 착용하고 있다. 목동들이 착용한 로브 아 라 프랑세즈는 귀족들의 그것에 비해 장식이 적고 색상이 덜 화려하다.

와토의 작품에 등장하는 로브 아 라 프랑세즈의 색상은 주황, 분홍, 파랑, 녹색, 황금색, 은색, 갈색, 노랑, 구리빛, 옅은 자주(lavender) 등 다양하다. 로브 아 라 프랑세즈를 착용한 여성들의 헤어 스타일(hair style)은 대개 폼파두르(Pompadour)³¹형이다. 헤드 드레스(head dress)로는 칼레쉬(calèche)가 2명, 작은 캡(cap)을 쓴 경우는 다수이다. 작품연도는 1710년경의 작품에서 1720년경의 작품까지이다.

로브 아 라 프랑세즈는 로브 볼랑트의 변형으로 상체는 꼭끼고 스커트는 양 옆으로 벌어지며 뒤에는 와토 플리츠를 넣어 풍성하게 한 것이다. 가슴은 V자 형으로 파지고 스커트는 A 형으로

〈圖 4〉 Watteau, robe à la française

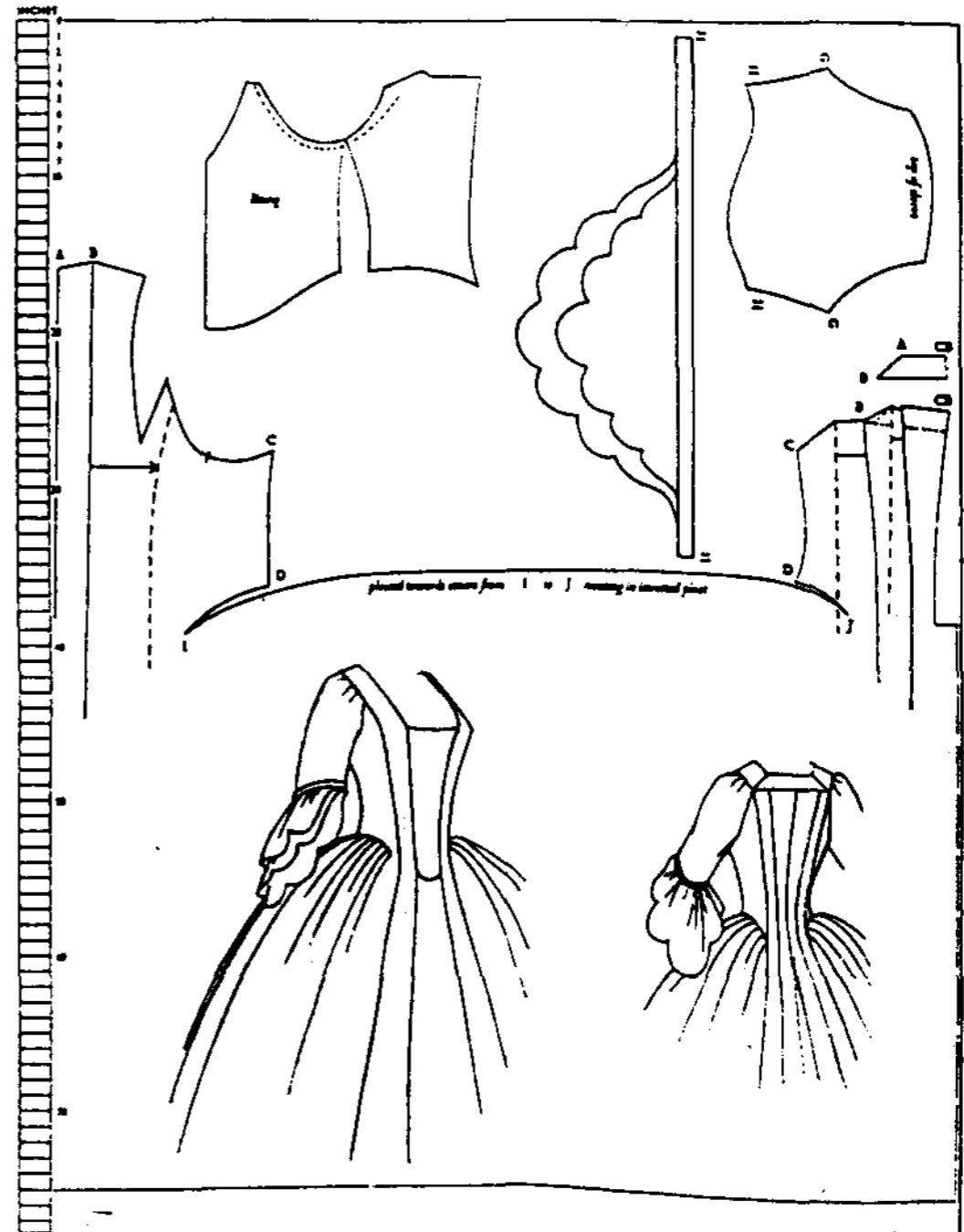

〈圖 5〉 Watteau, robe à la française

〈圖 6〉 Watteau, 「La Danse」

벌어져 그 속으로 스토마커³²(Stomacher)와 언더스커트(Under skirt)³³가 노출된다.³⁴ 루이 15세 시대의 폼파두르 부인(Mme Pompadour)에 의해 가장 발전되었다.³⁵

〈圖 7〉 Diagram of robe à la française

3. 로브 아 라 카라코(robe à la caraco)

와토의 작품 53점에 등장하는 128명의 여성 중 13명이 로브 아 라 카라코를 착용하고 있다. 작품의 연대로는 1708~1718년경의 작품에 등장하고 있다.

로브 아 라 카라코는 영국식 자켓으로 부인용

30. Blanche Payne(1965), *History of Costume* (New York : Harper & Row, Publishers), p. 416.

31. Pompadour : 18세기 루이 15세의 애인 Mme Pompadour의 스타일. 머리를 뒤로 빗어 넘겨 올린 스타일.

32. stomacher : 드레스의 가슴과 허리장식, 주로 딱딱하고 화려한 직물로 만들어지며 보석으로 장식되거나 패드가 들어 있다.

33. Underskirt : 스커트 속에 착용하는 페티코트.

34. Marybelles Bigelow (1970), *Fashion in History : Apparel in the western world* (Minneapolis : Burgess Publishing Company), p. 140.

35. Waugh (1968), pp. 423 - 24.

승마복에서 유래했다.³⁶ 루이 14세 말 영국 모드가 우세할 때 나타났던 투피스 형 로브로 힙(hip)을 부풀린 롱 스커트(long skirt)에 자켓을 걸친 것 같은 형태이다. 복선은 깊게 파고 피슈(fichu)³⁷가 사용되었다.

4. 슈미즈 가운(Chemise Gown)

앵그르의 인물화 26점 중 여성은 13점에 13명이 등장한다. 이들 중 슈미즈 가운에 솔(shawl)

〈圖 8〉 Ingres, chemise gown

〈圖 9〉 Ingres, 「Mlle. Riviere」

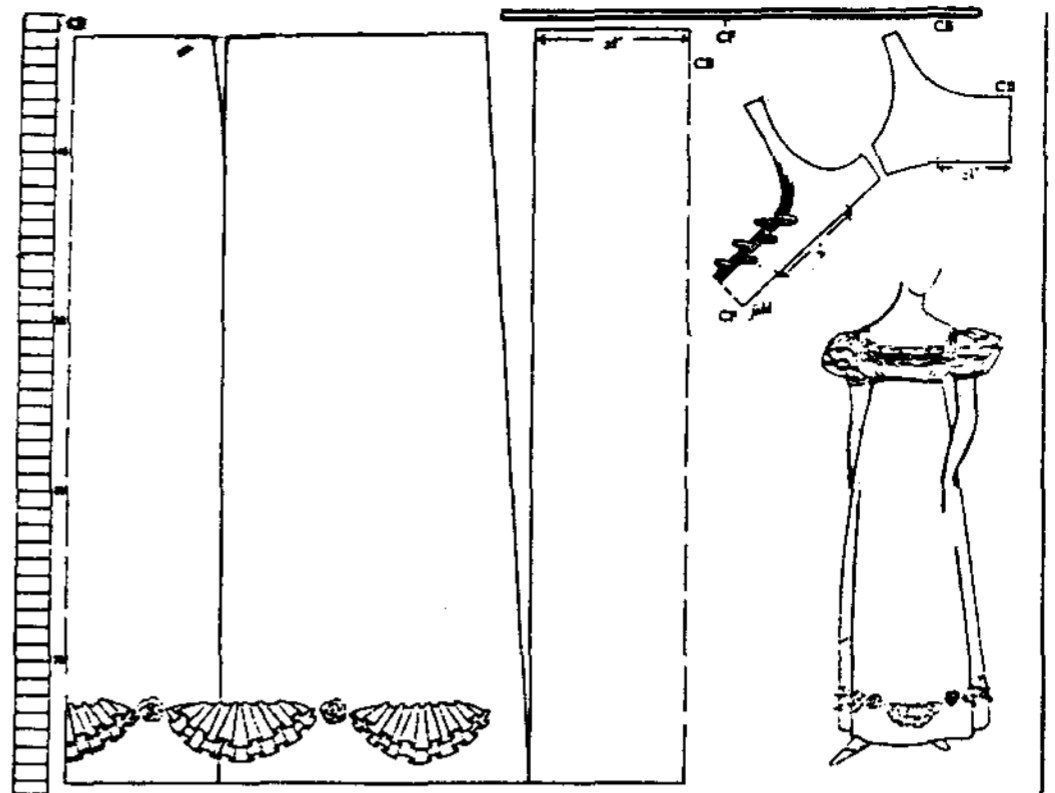

〈圖 10〉 Ingres, 「Mme. Riviere」

을 걸친 사람은 4명이다. 상류층 여성들이 착용하고 있으며 색상은 흰색이다. 1805~1859년의 작품에 등장하고 있는데 앵그르가 1780~1867년에 걸쳐 살았으므로 그의 초기 작품에 해당된다.

슈미즈 가운은 그리이스의 키톤(chiton)³⁸과 비슷한 스타일의 옷으로 하이웨스트(high waist)와 얇고 부드러운 천이 특징적이다. 주로 솔과 함께 착용되었는데 이는 그리이스인들이 키톤에 히마티온(himation)³⁹을 두른 것과 같

은 효과를 주기 위함이었다.

〈圖 11〉 Diagram of chemise gown

5. 엠파이어 스타일 드레스(Empire style dress)

앵그르의 인물화에 등장하는 13명의 여성 중 2명이 엠파이어 스타일 드레스를 착용하고 있다. 색상은 검정과 빨강이며 소매 부분은 비치는 감으로 되어 있다. 가슴 바로 아래 하이 웨이스트의 벨트 장식이 있다. 1814년과 1823년 작품에 등장하며 상류층 여성들이 착용하고 있다.

나폴레옹의 대관식을 계기로 슈미즈 가운이 장식적인 로브의 성격을 띠게 된 것이 엠파이어 스타일 드레스이다. 뒤에는 장식용 트레인(train)⁴⁰을 달고 스커트의 폭도 넓어졌다.

〈圖 12〉 Ingres, 「Mme. Leblanc」

〈圖 13〉 Ingres, 「Mme. de senonnes」

36. Jacques Ruppert(1947), *Le Costume IV* (Paris : Flammarion), p. 28.

37. fichu : 어깨에 둘러 가슴에 맨 스카프 혹은 솔, 블라우스와 드레스의 가슴에 드레이프시켜 장식했다.

38. chiton : 고대 그리이스의 남성, 여성용 가운, 혹은 튜닉.

39. himation : 고대 그리이스의 mantle. 남녀공용으로 여러가지 방식으로 착용되었는데 왼쪽 팔에서 등을 가로질러 오른팔 밑에서 다시 왼쪽 어깨위로 돌렸다.

40. train : 드레스나 스커트 뒤에 끌리는 연장된 부분. 드레스와 같이 재단되거나 따로 재단되어 허리선이나 어깨에서 연결시킨다.

6. 로맨틱 스타일 드레스(Romantic style dress)

앵그르의 인물화에 등장하는 13명의 여성 중 4명이 데콜테(décolleté)⁴¹와 조키(jockey)⁴²가 있는 로맨틱 스타일 드레스를 착용하고 있다.색상은 흰색 바탕에 화려한 꽃무늬가 있는 것, 분

홍, 청회색 등이며 4명 모두 머리 장식이 화려하다. 신분은 상류층의 백작부인, 남작부인, 왕녀 등으로 의상의 화려함으로 미루어 보아 당시에 유행하던 데콜테를 이용한 로브 드 발(robe de bal)이라 볼 수 있다. 작품연도는 1845~1856년으로 슈미즈 가운데보다 후기의 작품에 나타나며 앵그르의 말기 작품에 등장하고 있다.

〈圖 14〉 Ingres, 「La Baronne Betty de Rothschild」

〈圖 15〉 Ingres, 「La Princesse de Broglie」

왕정복고 이후 귀족풍 의상이 다시 성행했다. 네크라인(neck line)이 옆으로 퍼지게 해서 어깨를 많이 노출시키고 소매를 부풀리고 허리는 조였다. 형질 주름, 레이스 장식을 소매, 허리, 스커트 단에 장식하여 귀족적 화려함과 환상적인 분위기를 강조하였다. 이는 르네상스 실루엣과 유사하다 하여 신르네상스 혹은 로맨틱 스타일이라고 한다.

B. 시대별 분류

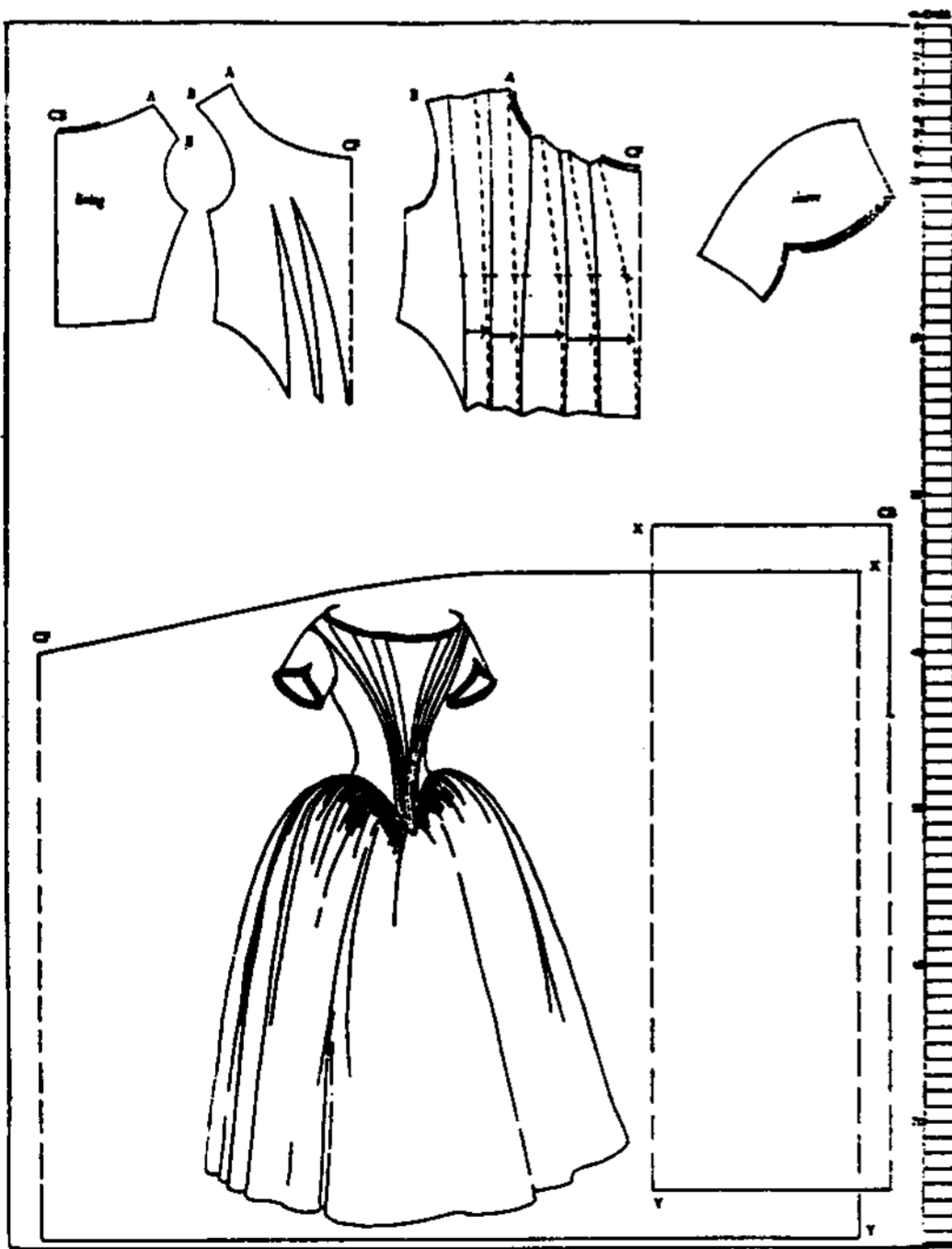
프랑스 혁명기를 중심으로 한 18, 19세기의 복식을 그 시대의 정치, 경제, 사회적 변화 및 미술 사조와 관련지워 5기로 구분하였다. 제 1기는 로코코 미술이 등장했으나 아직 바로크적 요소가 지속되고 있는 1700~1720, 제 2기는 로코코의 전성기인 1720~1775, 제 3기는 프랑스 혁명기이며 신고전주의가 개화된 시기인 1775~1810, 제 4기는 신고전주의의 전성기인 1810~1830, 제 5기는 낭만주의가 시작되는 1830~1850년으로 구분하였다. 이 절에서는 개개 복식의 유형보다는 전체적 실루엣, 재료의 얇고, 두꺼움, 부풀림 등의 변화를 주로 고찰하였다.

1. 1700~1720

이 시기 여성복의 특징적 양식은 코우트와 헐렁한 가운(gown)에 있다. 재단뿐만 아니라 재료의 드레이핑(draping)이나 플리츠(pleats)에 의해 우아하게 흐르는 듯한 실루엣이 만들어졌다.⁴³ 와토의 그림에 많이 등장하는 로브아라 프랑세즈와 로브 볼랑트가 나오기 시작한 시기이기도 하다.

2. 1720~1775

파니에(panier)의 등장과 함께 길이를 강조하는 패션에서 폭을 강조하는 패션으로 실루엣이 변화했다. 파니에에는 여러가지 형태가 있

〈圖 16〉 Diagram of romantic style dress

41. décolleté : 목과 등, 어깨가 드러나는 깊이 파인 네크라인.
 42. Jockey : 나폴레옹 시대에 유행했던 화려한 견장. 어깨장식.
 43. Waugh(1968), p. 65.

었는데 처음에는 둥근 돔 형태(dome-shape)가 나왔고 1730년대에는 앞은 평평하고 뒤가 확장된 형태가 등장했다. 영국에서는 직사각형 형태가 프랑스에서는 콩팥 형태가 선호되었다.⁴⁴ 파니에는 1740년대에 가장 널리 유행되었으며 그 이후에는 점점 작아지다가 사라지게 되었다. 1760년경에는 작은 포켓 홉(pocket hoop)이 나타났으며 1770년대에는 파니에는 사라지고 대신 힙 패드(hip pad)와 바스틀(bustle)⁴⁵이 등장했다.

재료로는 두꺼운 실크가 많이 사용되었다. 무늬가 있는 흰색, 연한 청색, 분홍, 밝은 노랑색, 다마스크(damask)가 인기가 있었으며 커다란 꽃무늬 디자인과 넓은 줄무늬가 있는 브로케이드(brocade)도 있었다. 장식으로는 네커치프(neckerchief)⁴⁶와 에이프런(apron)이 착용되었으며 보석을 많이 사용했다.

1730~40년대에는 라제리 캡(lingerie cap)과 챙이 넓고 크라운(crown)이 낮은 모자가 널리 착용되었다. 1760년대에는 머리 장식에 파우더(powder)를 사용했다. 거대한 머리를 만드는데에는 전문가의 기술과 오랜 시간의 인내가 요구되었다. 한 번 만든 머리는 오랫동안 감지 않았기 때문에 위생면에서 문제가 제기되었다. 가발의 등장은 이러한 문제점을 해결해 주었다.⁴⁷ 1780년대부터 헤드 드레스가 강조되면서 머리 모양은 부수적인 것이 되었다.⁴⁸ 신발은 뒷 굽이 날씬하고 높았으며 앞이 뾰족하고 길었다.

3. 1775~1810

1775년부터 18세기 말까지는 드레스 디자인에 있어서 또 다른 방향으로 완전한 변화를 준비하는 과도기라고 할 수 있다. 1790년대는 변화의 시기였다. 머슬린(muslin)과 면의 부드러운 느낌을 최대한으로 살릴 수 있는 고전적스

타일이 새로운 양식으로 등장하게 되었다. 과장된 실루엣이 자취를 감추고 여성 신체의 자연적 곡선을 강조하게 된 것이다. 재료로는 매우 가볍고 부드러운 인도 머슬린(Indian muslin)이 많이 사용되었다. 코튼(cotton), 캐시미어(cashmere), 실크(silk), 사틴(satin), 벨벳(velvet) 등도 이 시기에 애용된 직물들이다. 고전적 선은 솔을 착용함으로써 완성될 수 있었는데 캐시미어 솔이 가장 인기가 있었다. 의상이 단순화된 결과로 헤드 드레스가 패션의 초점이 되었다. 그리이스의 스펜돈(sphendon)⁴⁹을 모방한 것에서부터 폴란드(Poland)풍의 베레(beret)⁵⁰에 이르기까지 매우 다양했다.

신발은 디자인보다는 색상이 큰 역할을 했다. 터키색 색(Turquoise), 담황색, 밝은 적색, 아몬드 그린(almond green), 노랑, 흰색 등 매우 다양한 색상의 슬리퍼(slipper)를 볼 수 있다. 대부분 앞이 뾰족하고 작은 보우(bow)가 장식되었다.⁵¹

4. 1810~1830

이 시기의 복식은 재단에는 큰 변화가 없었으나 흐르는 듯한 고전적 선이 직선화하면서 더 부드러워졌다. 1820년대부터 고전적 양식이 사라지고 풍성한 스타일이 19세기 내내 계속되었다. 20년대 초에는 풍성한 소매, 풍성한 스커트가 등장하기 시작했다. 스커트의 폭은 점점 넓어졌고 이와 함께 레그 오브 머튼(leg of mutton)⁵² 소매, 지고(gigot)⁵³ 소매, 임베실(imbecile)⁵⁴ 소매 등 풍성한 소매가 다양한 형태로 등장했다.

재료로는 머슬린 대신 딱딱한 직물이 사용되었고 장식이 더해졌다. 사틴, 벨벳, 포플린(poplin) 등이 사용되었으며 색상도 다양해졌다.

44. Waugh(1968), p. 68.

45. bustle : 스커트의 뒷 부분을 팽창시키기 위해 허리 아래 착용한 pad나 frame.

46. neckerchief : 목에 둘러 착용되는 사각형 천으로 보통 무늬가 있다.

47. Payne(1965), pp. 432-37.

48. 앞 글, p. 439.

49. sphendon : 고대 그리이스 여성들이 착용한 헤드 밴드.

50. beret : Basque beret에서 영향을 받은 크라운이 둥글고 납작하며 폭이 다양한 모자. felt 혹은 다른 직물로 만들어진다.

51. Payne(1965), p. 482.

52. leg of mutton sleeve : 양의 다리를 모방한 풍성하고 헐렁한 소매.

53. gigot sleeve : 어깨에서 팔꿈치까지는 매우 풍성하고 팔꿈치에서 손목까지는 서서히 줄어드는 스타일의 소매.

54. imbecile sleeve : 소매 전체가 풍성한 스타일.

이 시기의 헤드 드레스는 역사상 가장 독특한 것이었다. 리본과 깃털 장식이 있는 챙이 넓은 모자가 유행했다. 너무 거대하고 장식이 과장된 것도 있었다.

5. 1830~1850

이 시기는 낭만주의가 절정에 이른 시기이다. 넓은 소매, 넓은 칼라, 챙이 넓은 모자, 풍성한 스커트가 특징적 실루엣이다. 보디스(bodice)는 꼭맞고 어깨에서부터 사선으로 허리까지 선을 연장한 V형태가 넓은 어깨와 가는 허리를 강조했다. 소매는 세 가지 형태가 지배적이었는데 팔꿈치까지는 풍성하고 팔꿈치에서 손목까지는 꼭맞는 것, 어깨에서 손목까지는 풍성하고 꼭 끼는 커프가 달린 것, 퍼프 소매가 그것이었다.

V. 미술 사조가 복식에 미친 영향

18세기 미술을 한 마디로 결정지우는 것은 로코코 미술이다. 미술은 프랑스의 루이 15세 시대에 나타났는데 그 초기인 1715~'20년대까지는 전대의 바로크가 계속되고 또 그 말기인 1760~'70년대에는 다시 고전주의 양식이 부활되어 로코코 미술의 전수는 그 사이의 기간에 전개되었다.

로코코 미술의 특징은 실리주의적 쾌적감, 쾌감을 구하는 동시에 형태면에서는 바로크의 생기, 장중한 중압감을 더욱 세련되게 하여 흐르는 듯하고 경쾌한 곡선과 우아한 여성미를 지니고 있다.

로코코라는 명칭은 고전주의자들이 알잡아 부른 명칭이었으나 오늘날에는 1710~1770년대의 유럽 예술 전반에 걸친 하나의 양식 개념으로 인정되었다.

신고전주의는 호화스러운 궁궐 취미에 대한 반동과 1738년의 허큐라니움(Herculaneum) 발굴, 1748년의 폼페이(Pompeii) 발굴, 윙켈만(Johann Joachim Winckelmann: 1717~1768)의 「고대 미술사」(Die Geschichte der Kunst des Altertums, 1764) 간행 등으로 인한 고전에 대

한 동경과 애호가 높아진 데서 시작되었다.

신고전주의 회화의 특징은 윤곽, 한계의 뚜렷함, 형태의 입체적 표현, 엄격한 소묘, 색채보다 형태를 중요시한 균형잡힌 구성 등을 들 수 있다. 따라서 맑고 깨끗한 화면 표현은 이루어지나 차갑고 생명감이 없었다.⁵⁵

신고전주의의 형식적이고 무감동한 모방에서 탈피하여 감동의 발현을 위한 새로운 형식을 모색한 것이 낭만주의이다. 신고전주의의 고대 지향적 성격에 반해 낭만주의는 중세 지향적이었다. 정신적, 감정적인 것이 존중되며 형식은 경시되었다. 신고전주의가 인습과 형식을 고수한 데 대해 자유로운 창조 정신을 숭상하고 독창적인 것을 개발했다. 낭만주의 미술에서는 통일적 구도보다는 감정의 표현이 주가 되고 개방적이고 자유로운 구성을 추구했다. 신고전주의의 명확한 윤곽선을 부정하고 다양한 색채와 음영을 중시했다. 신고전주의의 합리주의적, 이성적, 객관적 경향에 반하여 낭만주의는 공상적, 비합리적이며, 주관적이다.

한편 로코코 복식은 환상적인 거대한 머리 장식, 가는 허리, 풍성하게 부풀린 스커트, 다양한 장식적 요소 등 복식 자체가 하나의 예술품이었다. 가슴을 깊이 파고 허리를 작게 강조하며 hips를 부풀려 여성미를 과시했다.

프랑스 혁명을 계기로 단순하고 직선적인 실루엣이 등장했다. 귀족풍의 거대한 머리, 가는 허리, 풍성한 스커트가 사라지고 고대 그리스와 로마를 모방한 전체적으로 날씬한 실루엣의 하이 웨이스트 드레스가 등장했다.

왕정복고 이후 특히 여자 복식에서 부드러운 곡선과 주름 장식을 이용한 환상적 분위기의 드레스가 나타났다. 어깨를 많이 노출시키고 소매를 크게 강조하고 허리는 가늘게 조이면서 스커트는 부풀렸다. 주름이나 레이스 장식도 많이 사용하여 귀족적이고 화려하며 환상적인 분위기를 연출했다.

로코코 복식은 그 시대 문화의 반영이라고 할 수 있다. 귀족 취미에 바탕을 둔 세련되고 우아하며 여성적인 로코코 양식은 살롱을 중심으로 예술품 같은 여성복을 탄생시켰다.

55. Robert Rosenblum(1967), Transformations in late Eighteenth Century Art(Princeton: Princeton University Press), pp. 3-49.

18세기 말의 복식은 한 마디로 회고주의라고 표현할 수 있다. 신고전주의 미술이 고대 그리스와 로마의 역사나 영웅을 그리고 형태 중심의 간결미를 추구한 것과 마찬가지로 복식에서도 그리스와 로마를 모방하였다. 특히 여성 복식에서 신고전주의적 영향이 강하게 나타났는데 전체적으로 날씬한 하이 웨이스트의 드레스가 그것이다.

신고전주의적 이성의 통제에서 벗어나 공상과 감정을 자유롭게 발휘한 낭만주의 미술 사조는 복식에도 영향을 주었다. 거대한 퍼프소매, 환상적이고 과장된 주름이 새로운 패션으로 등장했다. 넥라인이 목까지 올라오고 프릴이나 레이스가 장식되었고, 페티 코트(petticoat)가 다시 착용되면서 허리선이 하이 웨이스트에서 정상 위치로 회복되었다. 스커트의 폭이 넓어지고 허리를 가늘게 보이기 위해 콜셋이 사용되었다.

이상에서 살펴본 바와 같이 18, 19세기의 로코코, 신고전주의, 낭만주의 미술은 복식을 비롯한 예술 전반에 큰 영향을 미쳤다.

VI. 결 론

본 논문은 18, 19세기의 미술 사조가 그 당시

복식 양식에 어떤 영향을 미쳤으며 어떤 연관 관계가 있는지를 밝히려고 시도하였다. 회화와 문헌 자료를 통해 고찰한 결과를 정리하면 다음과 같다.

1. 로코코 미술은 18세기의 대표적 미술 양식으로 실리주의적이고 우아하고 여성적이며 세련된 곡선이 특징적이다.

2. 로코코 미술의 이러한 특징은 거대한 머리와 부풀린 스커트, 리본, 주름, 꽃 장식 등으로 복식에 표현되었다.

3. 신고전주의 미술은 프랑스 혁명기를 전후로 나타났으며 형태 중심의 간결미를 추구했다.

4. 18세기 말의 복식은 한 마디로 회고주의라고 표현할 수 있는데 고대 로마와 그리스를 모방했다.

5. 낭만주의 미술의 특징은 형식에 얽매이지 않고 이성의 통제에서 벗어나 공상과 감정을 자유롭게 발휘한 점이었다.

6. 낭만주의의 영향은 퍼프소매, 환상적이고 과장된 소매, 주름, 장식 등으로 복식에 나타났다.

이상에서 살펴본 바와 같이 프랑스 혁명기를 전후한 로코코, 신고전주의, 낭만주의 미술은 여성 복식에 지대한 영향을 미쳤다.

參 考 文 獻

- 곰브리치, E. H., 「서양 미술사」, 최민(역), 서울: 열화당, 1971.
 곰브리치, E. H., 「서양 미술사」, 최민(역), 서울: 열화당, 1971.
 모로와, A., 「프랑스사」, 신용하(역), 서울: 흥성사, 1980.
 박남재, 「앵그르: 세계의 미술 21」, 서울: 서문당, 1982.
 이용환, 「들라크로와: 세계의 미술 22」, 서울: 서문당, 1982.
 이일, 「와토: 세계의 미술 17」, 서울: 서문당, 1982.
 정홍숙, 「복식 문화사」, 서울: 교문사, 1981.
 中山公男, 「世界美術全集 17: Watteau」, 東京: 集英社, 1976.
 클라크, K., 「회화감상 입문」, 이구열(譯), 서울: 열화당, 1983.
 後藤茂樹, 「世界美術全集 24: Ingres, Delacroix」,

- 東京: 集英社, 1972.
 Anderson, Black, J., A History of Fashion, London: Orbis, 1975.
 Beaulieu, Michèle, Le Costume Modernite Contemporain: Paris: Puf, 1956.
 Bigelow, M. S., Fashion in History, Minneapolis: Burges Publishing Company, 1970.
 Boucher, François, 20,000 years of Fashion: The History of Costume and Personal Adornment, New York: Harry N Abrams, Inc., 1966.
 Bradfield, Nancy, Costume in Detail: Women's Dress 1730-1930, London: Harrap, 1968.
 Bradley, Carolyn G., Western World Costume: an outline history, New York: Appleton-Century Crofts, Inc., 1954.
 Friedlaender, Walter, David to Delacroix, Cambridge: Harvard Univ. Press, 1952.
 Gorsline, Douglas, What People Wore: An Visual

- History of Dress from Ancient Times to Twentieth-Century America, New York : Bonanza Books.
- Holt, Elizabeth Gilmore, From the Classicists to the Impressionists, New York : Anchor Books, 1966.
- Horn, Marilyn J., The Second skin Boston : Houghton Mifflin Company, 1968.
- Janson, H. W., History of Art, New York : Harry N Abrams Inc., 1962.
- Köhler, Carl, A History of Costume, New York : Dover, 1963.
- Lacotte, Michel, French Art from 1300 to 1855, New York : Grolier.
- Laver, James, Taste and Fashion : from the French Revolution to the present day, London : George G. Harrap and Company Ltd., 1948.
- Lefebvre, Georges, French Revolution : from Its Origins to 1793, Trans, John Hall Stewart and James Friguglietti, New York : Columbia Univ. Press, 1961.
- Lefebvre, Georges, The French Revolution : from 1793 to 1799, trans. John Hall Stewart and James Friguglietti, New York : Columbia Univ. Press, 1961.
- Lévêque, André, Histoire de la Civilisation Française 2nd ed., rev., New York : Henry Holt and Company, 1949.
- Payne, Blanche, History of Costume, New York : Harper & Row, Publishers, 1965.
- Picken, Mary Brooks, The Fashion Dictionary, New York : Funk & Wagnalls, 1957.
- Pistolesse and Horsting, History of Fashion, New York : John Wiley & Sons, Inc., 1970.
- Robb, David M., History of Painting, New York : Harper & Brothers, 1951.
- Rubin, Leonard G., The World of Fashion, New York : Harper & Row, 1976.
- Ruppert, Jacques, Le Costume I-V, Paris : I Flammarion, 1947.
- Waugh, Norah, The Cut of Women's Clothes 1600-1930, New York : Theatre Arts Books, 1968.

그림 목록

1. Watteau, "L'enseigne de Gersaint"부분 (1720), 油彩, 163×308cm, Schloss Charlottenburg, Berlin (West)
2. Watteau, robe volante
3. Diagram of robe volante
4. Watteau, robe à la française
5. Watteau, robe à la française
6. Watteau, "Iris, C'est de Bonne Heure Avoir à la Danse", (1719년경), 油彩, 97×116cm, Staatliche Museen Perussischer Kulturbesitz, Gemäldegalerie, Berlin (West)
7. Diagram of robe à la française
8. Ingres, chemise gown
9. Ingres, "Mlle. Rivière" (1805), 油彩, 100×70cm, Musée du Louvre, Paris
10. Ingres, "Mme. Rivière" (1805), 油彩, 116×82cm, Musée du Louvre, Paris
11. Diagram of chemise gown
12. Ingres, "Mme. Leblanc" (1823), 油彩, 160×84cm, Musée de Beaux-Arts, Nantes
13. Ingres, "Mme. de senonnes."
14. Ingres, "La Baronne Betty de Rothschild" (1848), 油彩, 141.8×101.5cm, Collection Particulière, Paris.
15. Ingres, "La Princesse de Broglie" (1853), N. Y., Metropolitan Museum of Art, New York
16. Diagram of romantic style dress