

아르데코 시대를 중심으로 한 복식의 색채 이미지에 관한 연구

연세대학교 생활과학대학 의생활학과

교수 김 영 인

배화여전 의상학과

강사 이 윤 주

— 目 次 —

I. 서론	2. 시대적 이미지
II. 문헌적 연구	3. 색채 이미지
1. 디자인과 이미지	4. 시대적 이미지와 복식의 색채 이미지와의 관련성
2. 색채 이미지	
3. 이미지 계획	
III. 아르데코 복식의 이미지	IV. 결론 및 제언
1. 연구 방법 및 절차	참고문헌
	ABSTRACT

I. 서 론

현대 디자인에서는 상품의 기능성과 품질의 우수성뿐 아니라 색감, 재질감, 형태감 등에 의해 형성된 이미지가 상품의 수명과 판매에 중요한 요소로 고려되고 있다. 따라서 이미지 차원에서 소비자의 요구와 디자이너의 대안이 일치하는 점을 찾기 위한 상품의 이미지 계획 방법이 모색되고 있으며 감성적인 이미지를 객관적 자료로 바꾸어 이미지 계획시 활용하는 체계적인 방법에 대한 연구가 필요하게 되었다.

복식도 현대 정보사회에서는 기본적 작용 동기인 기능성, 장식성 등을 고려하는 것에 한하지 않고 동시대의 패션으로서의 부가가치가 중요하게 되어 개인은 자신의 생활양식에 따라 원하는 이미지를 의복으로 표현하기 위한 개인적 이미지 계획에 의해 의복을 착용하는 방식을 활용한다고 본다

면 디자이너의 입장에서는 의복을 소비자의 요구에 부응하는 상품으로 보고 그 요구에 부응하는 의류 상품을 제시하기 위한 체계적인 이미지 계획 방법을 활용하는 것이 요구된다. 이미지 계획이 잘 시행될 경우 의복의 심미적 가치를 증진시키고 효율적인 상품기획을 통한 비용절감효과를 줄 수 있다.

한편, 상품의 이미지 계획시 고려해야 할 상품의 구성요소중 색채는 상징성을 가지는 것으로 제품 디자인의 중요한 요소이며 소비자의 구매심리를 자극하는 요인으로서도 중요한 역할을 하므로 적절한 색채 계획은 제품의 구매에 많은 영향을 미친다.¹⁾

따라서 본 연구는 이미지 계획을 통하여 의류 상품의 부가가치를 높여주므로써 의류소비자는 심리적 만족감을 얻을 수 있으며 복식의 조형적 감각을 증진시켜 나갈 수 있다는 가정하에 이미지

계획을 위한 기초 자료를 수집하기 위하여 관련된 복식 이미지를 객관적, 체계적으로 분석하고자 하며 우선 복식 이미지의 요소로 그 중요성이 점차 높아지고 있는 색채에 관하여 분석을 시도하고자 하였다.

우선적으로, 시대의 이미지가 단순하며 명확한 언어로 표현될 수 있다고 판단되는 아르데코 시기 를 선정하여 시대적 이미지를 분석하고 복식 이미지 요소의 하나인 색채와의 관련성을 비교 분석하므로써 복식의 색채 계획을 합리적이고 효율적인 방법으로 체계화시키는데 기여하고자 한다.

II. 문헌적 연구

문헌연구에서는 복식의 색채 이미지에 관한 문헌을 중심으로 고찰하였고 복식과 이미지, 색채 이미지, 색채 조화의 개념을 알아보고, 이미지 및 색채 계획 방법을 선행연구를 토대로 체계화시켰다.

1. 디자인과 이미지

이미지란 상, 표상, 심상 등의 다양한 뜻을 지니는 말로 가시적 형태나 율동 등의 대상으로부터 느끼는 분위기, 감각, 연상 등 총체적인 개념으로 표현될 수 있으며 인간의 지각활동에 의해 형성된다.²⁾

Rawson³⁾은 이미지를 대상물의 시각적 구성요소들로부터 전달되는 정보들을 통합하여 몇개의 두드러진 특징으로 단순화시켜서 구조적으로 파악하려는 능동적인 시지각활동의 산물이라고 강조하고 있다.

즉, 이미지란 주어진 자극에 과거의 경험이나 기억의 상호작용 및 개인의 생활환경에 의한 연상이나 감정 등이 복합적으로 작용하고 종체적으로 지각되어서 어떠한 의미를 불러 일으키는 형체, 형상, 또는 감각적 표현체 즉, 실제의 시각적 표상이라고 말할 수 있다.

복식을 통해 나타나는 분위기나 연상인 복식의 이미지는 복식 디자인의 기본 요소인 선, 색채, 재질에 의해 형성된다. 이 세가지 요소는 구성원리에 따라 다른 복식 이미지를 형성한다.⁴⁾ Delong⁵⁾은 이러한 원리에 의해서 복식이 주는 이미지를 크게 흥분(excitement), 냉정(calmness), 강함(strength), 섬세함(delicacy)으로 나누어 설명하고 있다.

복식 디자인은 다른 디자인에서와 마찬가지로 문제 해결을 위한 효율적이고 경제적인 조형과정의 하나이며, 아이디어 전개로 시작되고 계획단계에서 구체화되고 인간의 욕구를 달성시키는 문제의 해결로 끝나는 것이라고 요약할 수 있다. 즉 디자이너들은 자신이 표현하고자 하는 이미지를 재료의 특성을 고려하여 창작자가 원하는 이미지와 잘 부합하도록 구체화해야 한다.

2. 색채 이미지

일반적인 지각화 과정과 같이 지각된 색채는 심리적 구조를 통해 인지하게 되는 정보화 과정을 거치며, 인간의 경험과 결합과정을 거쳐 자극에 대해 체계화 된다.⁶⁾ 그러므로 색채는 대상을 바라볼 때 빛과 표면색과의 상호작용으로 얻어지는 심리적 현상과 관련된다.

색채 지각은 형태 지각과 더불어 일어나며 따라서 인간은 각각의 분리된 감각의 축적으로 대상으로 지각하는 것이 아니고 조직화된 전체로 지각한다는 게슈탈트의 이론⁷⁾을 따르게 된다. 즉, 강한 색을 사용하여 주의를 끌었다고 할 경우도 그 강도는 색 자체가 갖는 강도이기보다 그 장에 있어서 다른 색과의 자극효과 관계에서 결정되는 것이다.

위와 같은 지각화 과정에 따라 지각된 색채는 인간에게 반응을 유발시키는데 이를 광수영⁸⁾(1988), 이미란⁹⁾(1989), 김필령¹⁰⁾(1990)은 지각적 반응효과인 ① 명시성(明視性)과 유목성(誘目性) ② 진출, 후퇴와 수축, 팽창 ③ 대비와 감정적

반응효과인 ① 온도감 ② 중량감 ③ 연상 ④ 상징 등으로 구별하여 설명하고 있다. 특히 감정적 반응효과는 인간의 심리와 밀접하게 연관되어 색채 이미지를 창조하는 효과이다.

한편, 색이란 어떻게 배색되느냐에 따라 아름다울 수도 있고 그렇지 않을 수도 있다. 즉, 색은 기능과 전달 목적, 효용에 따라서 다양한 배색 방법이 있을 수 있으며 궁극적인 목적은 기능적 조화와 미적 조화에 있다. 색의 조화에 의한 배색의 이미지가 복식의 색채계획에 있어서도 고려되어야 하며 특히 머리색, 피부색 등과의 총체적 지각이고려되어야 한다. 따라서 의복을 착용하는 용도와 착용장소에 맞는 사회성을 고려한 배색이어야 하며 착용자의 피부색, 머리카락색, 성별, 연령, 직업 등 개인적인 요인을 고려하여야 하며 동시에 지역성 및 유행과 계절을 고려한 적절한 배색이 사용되어야 한다.¹¹⁾

전달목적과 기능을 고려한 합리적인 배색은 여러 색채 이론가에 의해 정성적·정량적인 방법으로 조화원리가 제시되었으며 여러 조화원리를 요약하면 크게 대비의 원리에 의한 조화와 공통성의 원리에 의한 조화로 나눌 수 있다.

그러나 피테¹²⁾가 강조한 것처럼 주관적 감성이 작용하는 색채 분야에서 일반적 조화의 법칙을 끌어낸다는 것은 어려운 일이며 오늘날 심리적 배색의 의의는 색채 관리나 조절 등이 인간생활에 아름다움을 가져다주는 차원에서 중요성이 고려되어야 한다.

3. 이미지 계획

이미지 계획은 지각과 관련된 각종 도구들을 사용하여 제품 기능이나 디자인이 소비자에게 주는 심리적 반응(이미지, 느낌)을 의도적으로 계획, 유도해 나감으로써 그 제품의 시장내 성공 확률을 높이도록 하는 것이다.

이미지 계획에 있어서 중요한 점은 소비자의 요구에 제품이 가지는 상징적 메시지를 어떻게 일치

또는 접근 시키느냐 하는 문제이며 그것은 소비자들이 자신들의 생활양식을 표현하는데 도움을 받을 수 있고 제품이 제공하는 만족을 얻을 수 있는 의미를 제품을 통해서 전달하는 것이다.¹³⁾

이미지 계획에 필요한 요소는 크게 고객 목표 설정, 시대 동향 파악, 상품의 분류로 나눌 수 있으며 이 세 요소가 상호관련되어 있다.

본 연구에서는 그 중 시대 동향을 파악하기 위한 시대적 이미지 분석 방법과 상품 분류중 색채에 관한 방법만을 포함하였다.

시대적 이미지 분석 방법은 일반적으로 인식-정보수집-분석-확인의 과정을 거친다. 인식 과정이란 광범위한 사건들 속에서 어떤 변화나 새로운 현상을 직접 보고 듣고 읽어 변화를 파악하는 과정이며, 정보수집은 신문, 잡지, 각 업계의 전문 연구지, TV 등 자료를 통해 변화를 구체적으로 수집하는 과정이다. 분석과정에서는 수집된 정보원을 객관적으로 정리하여 막연한 시대의 흐름을 설명하게 파악하는데 이 과정에서 중심단어 추출(Key Wordning)방법이 사용된다. 중심단어 추출은 여러가지 변화가 철새없이 일어나는 현상을 파악하기 위한 방법으로 시대를 가장 잘 대변하는 단어를 선택해내는 작업이다. 끊임없이 일어나는 복잡한 현상을 하나의 단어로 강력히 집약시켜 뚜렷한 내용파악을 하기 위한 방법으로 여러가지 자료에서 중심이 되는 단어를 추출한 뒤 다시 통합, 재정리한다. 확인 과정은 발견된 변화가 실제로으로 일어나는지를 사회현상에 직접 대입하여 검증하는 과정이다.¹⁴⁾

한편, 색채는 소비자가 상품을 선택하는데 직접적으로 연결되는 이미지의 중요한 요소로 강한 이미지를 전달하는 제품을 선호하는 소비자의 욕구를 충족시켜 주는 중요한 요소이다.¹⁵⁾ 비렌(F. Birren)¹⁶⁾은 색채는 그 적정한 사용에 의해 소비자의 만족과 직결되는 경제적 중요성을 지닌 요소이며 특히 소비자의 기호와 색채 경향과의 조사측정이 필요하다고 주장하였다. 따라서 소비자의 이익을 충족시켜주며 기업에 더욱 큰 이익을 얻도록

〈표1〉 색채 계획 과정

연구단계	복식의 색채 계획	필요능력
1 색채환경분석	업계의 상품기획 컨셉트에 따른 색채 정보의 수집 실적정보 └ 소비자색채 기호 └ 시장실태조사 예측정보 └ 유행정보기관 └ 유행전문잡지	색채별 색채조사 자료수집
2 색채심리분석	색채 정보의 이미지 분석	색채구성 심리조사
3 색채전달계획	제절별 색채 방향 설정 주제별 색채 이미지 계획안 작성 배색 계획	색채 이미지계획 색채 컨설턴트 마케팅
4 디자인에 적용	디자인에 따른 색채 결정	아트디렉션

하는 적절한 색채 계획이 필요하다.

김학성¹⁷⁾은 기업 색채를 언급하면서 기업 이미지, 상품 이미지, 기호 이미지가 하나로 통합된 이미지로서 작용하기 위한 색채 계획이 필요하다고 하였다. 또한 색채계획을 세우기 위해서는 먼저 어떠한 색이 있는가 하는 색채 환경 분석이 필요하며 어떠한 이미지를 가지고 있는가 하는 색채 심리 분석과 어떠한 색으로 결정하여야 하는가 하는 색채 전달 계획을 거쳐 디자인에 적용시켜야 한다고 했다. 이 과정에 따라 복식디자인의 색채 계획에 있어 고려되어야 할 점과 연결시켜 〈표1〉에 제시하였다.

〈표1〉의 색채 계획 과정중 본 논문에서 시도하고자 하는 것은 색채 심리 분석 단계로 색채 정보의 이미지를 분석하는 과정이다. 이 과정은 디자이너가 갖는 이미지와 소비자가 갖는 이미지의 일치점을 찾기 위한 작업으로 이미지의 조직력을 결속시켜 소비자에게 강한 이미지를 전달하기 위한 준비 과정이다.

A. 색채 이미지 분석

어떤 색이 어떤 이미지를 갖는가를 분석하는 것은 개인에 따라 색에서 받는 감정이 다르기 때문

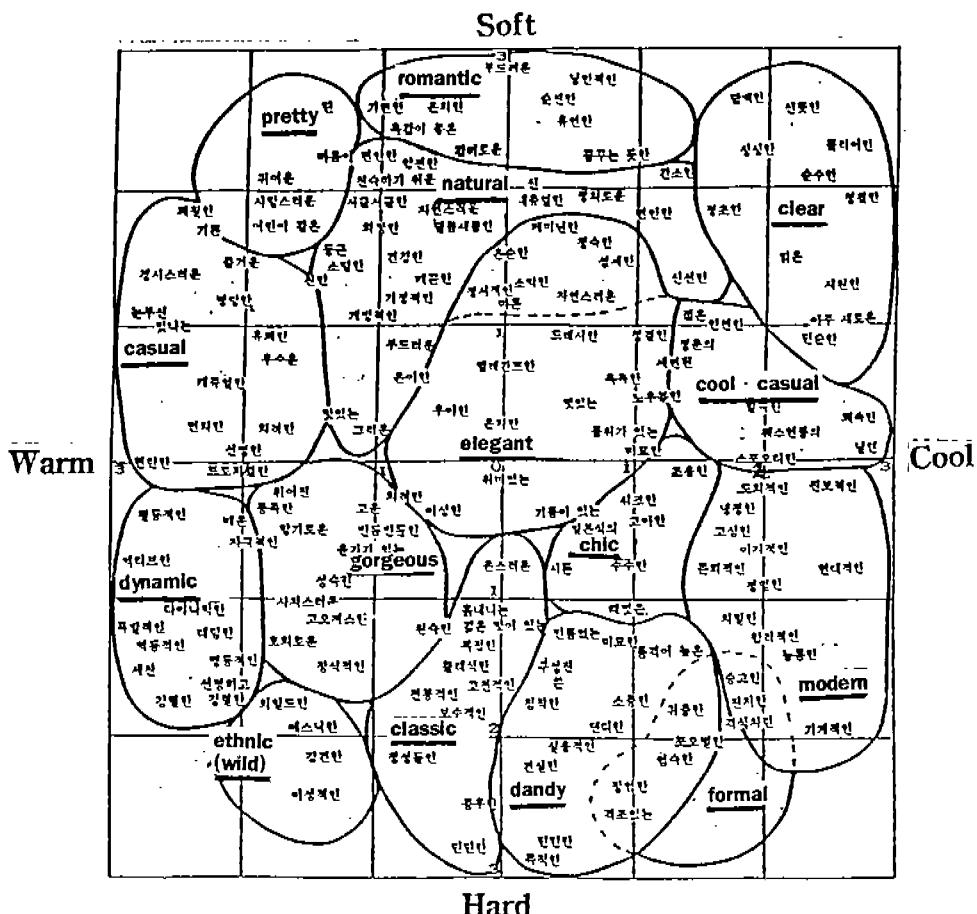
에 무척 어렵다. 그러나 사람에게는 색에 대한 공통된 감정이 있다는 것을 전제로 언어에 의한 색채 연상, 또는 색에 의한 언어 연상인 색의 의미를 밝히므로써 색 또는 배색의 이미지 즉, 색의 감정적 효과를 언어와 각 색을 관련시켜 비교 판단할 수 있는 방법이 모색되고 있다.¹⁸⁾ 색채 이미지 분석은 색채와 언어는 본래 이질적인 것이지만 색채는 고유의 언어를 상기시키므로 언어는 색채로, 색채는 언어로 변환될 수 있다는 가정하에 색채 이미지와 언어 의미 사이의 평형을 찾아내어 색채를 통한 인간의 심리, 감정을 보다 잘 표현하기 위한 방법이다.¹⁹⁾

이러한 방법중의 하나로 S/H/W/C 이미지 스케일(image scale)방법은 배색을 결정하여 색채가 가지고 있는 이미지를 서로 상반되는 형용사 쌍으로 척도화한 의미미분법에 의해 설문 조사를 실시하여 그 결과를 요인분석 하므로써, 이미지 상호의 결합 상태와 그 결과로 생기는 모든 인자를 추출한 후, 인자와 관련된 배색의 좋고 나쁨을 결정하고 이미지의 연관에서 생기는 의미를 관찰한 후, 이것을 S(Soft) / H(Hard) / W(Warm) / C(Cool) 이미지 평면상에서 각 위치를 정하므로써 배색의 의미를 찾아내는 것이다.²⁰⁾

즉, S/H/W/C 이미지 스케일법은 이미지간의 관계파악을 위한 지각지도의 작성에 있어 그 기준 척도를 Soft, Hard, Warm, Cool의 4가지 어휘를 사용하여 어떤 대상을 위치시키는 방법이다. Warm, Cool축은 색상을 한색과 난색으로 나눈 기준축이며 Soft, Hard축은 톤의 개념을 기본으로 하여 색을 부드러운 색과 강한 색으로 나눈 기준축이다. 유채색과 무채색을 색상과 톤을 기초로 계통을 세워 정리한 후 S/H/W/C 이미지 스케일상에 위치시키면 모든 색은 Warm에서 Cool, Soft에서 Hard로의 이미지 공간에 정리된다. S/H/W/C의 평면상에 위치한 형용사가 가지는 의미를 살펴보면 감각, 무게, 온도, 감정, 미각 등에 감성이나 형상의 이미지를 총괄적으로 포함하

고 있다.²¹⁾ 이 4개의 단어를 이미지의 4대 기준 축으로 설정하고 가로세로를 각각 7등분을 하여 형용사의 위치를 설정해 나가면 형용사들은 크게 나누어 W/S 평면상에는 접촉감, casual, W/H의 평면에는 역동감, dynamic, C/S의 평면에는 센스감, clear, C/H 평면에는 신뢰감, formal에 관한 형용사가 배치된다.²²⁾

<그림1>에서 보여지는 이미지에는 일본 색채 디자인 연구소가 지각과 관련된 형용사들이 가지고 있는 감성적 의미를 S/H/W/C의 척도에 의하여 위치시킨 후 유사한 이미지의 형용사끼리 묶어 군을 형성시키고 패션 용어를 기초로 각각의 군에 대하여 가장 상징적인 중심단어(Key-Ward)를 부여함으로써 여러 유형의 이미지 군을 형성시킨 것

<그림1> 언어 이미지 스케일(小林重順³⁸⁾)

이다.

이 스케일상의 이미지어는 점으로서 받아들이는 것이 아니라 그 말의 위치를 중심으로 이미지가 좌우로 번져 서서히 약해지는 것을 의미하고 있다. 따라서 그 말이 위치하는 주변 부분을 포함하는 면으로써 받아들여야 한다.²³⁾ 본 연구에서는 S/H/W/C의 분류 기준이 Delong이 제시한 복식의 이미지인 섬세함, 강함, 홍분, 냉정의 개념과 연결시킬 수 있다고 보아 복식의 이미지 분석에도 그 적용이 타당하다고 보았다. 따라서 일본 색채 디자인 연구소가 개발한 3색 배색 칼라 이미지 스케일을 사용하여 복식의 배색 이미지를 분석하였으며 언어 이미지 스케일의 이미지어는 그 의미를 옮기는데 있어서 일본자료에서 사용한 영어는 그대로 원어로 사용하였고 일본어만 우리말로 번역하여 제시하였다.

III. 아르데코 복식의 이미지

본 장에서는 앞에서 제시한 이미지 계획을 복식에 적용한 실증적 연구로 아르데코의 시대적 이미지 및 복식 이미지와 색채 이미지를 분석하였다.

아르데코 시대는 역사적으로 근대적인 것에서 벗어나 새로운 시대, 즉 모던한 디자인으로 향하는 계기가 되는 1920년대를 중심으로 하며²⁴⁾ 아르누보가 기계적 생산을 전적으로 거부한데 대한 대응으로 이 시대는 기계 생산의 용이성을 추구하고 목적의 적합과 유효한 기능미를 추구하였다.²⁵⁾ 즉, 복식에 있어서도 이전까지의 레이스, 러플 등 의 화려하고 인위적인 곡선을 버리고 단순하고 직선적인 형태로 변화되는 등 모던한 모드의 기초를 만들어 새로운 여성다움을 발견한 시대로 이때부터 현대 복식이 시작되었다고 보는 시기이다. 또한 아르데코 시기는 국내에서도 연구가 비교적 많이 이루어진 시기이며 현대의 복식처럼 이미지가 다양하고 복잡하지 않으므로 색채 이미지 분석을 시도해보기에 적절하다고 판단하였다.

1. 연구 방법 및 절차

문현을 통해 시대적 배경과 복식 분야의 선행 연구 결과를 고찰하여 그 시대를 나타낼 수 있는 중심 단어를 추출하므로써 시대적 이미지 및 복식 이미지를 분석하였다.

아르데코 시대 복식의 색채 이미지 분석을 위해서는 실물을 대상으로 하는 것이 불가능하였으며, 재질에 따른 오차를 감소시키기 위해서는 복식 일러스트레이션이 타당하다고 생각하여 아르데코 시대의 복식이 제시된 *La Mode Art Déco*²⁶⁾ (1977), *The Brilliance of Art Déco*²⁷⁾ (1986), *A History of Fashion*²⁸⁾ (1980)의 문현에서 일러스트레이션을 선택하였으며 전신이 모두 제시되어 의복의 형태를 구별할 수 있는 것으로 선정하였다.

선정 결과 단색이 3점, 2색 배색이 2점, 3색 배색이 39점, 4색 배색이 14점, 5색 배색이 6점, 6색 배색이 2점, 7색 배색이 1점으로 총 67점이었으며 3색 배색이 가장 많았다.

일러스트레이션을 맑은 날 자연광에서 색표로 선택한 Pantone Color와 비교하여 가장 근접한 색을 측정하였으며 약간의 색차가 있을 때에는 실제의 의복에 사용된 것과의 면적 차이에 의한 대비 효과를 고려하여 밝은 쪽을 선택하였다. 색 선정은 사용된 색채의 면적은 고려하지 않고 의복과 장신구에 나타난 색에 중점을 두고 추출하였으며 Pantone Color의 색상번호로써 표시하였다.

선정된 자료를 연도별로 분류하여 이중 3색 배색만을 선택하여 측정된 색을 색상환에 위치시키므로써 색의 조화, 부조화 범주와 비교 판단하여 아르데코 시대의 배색원리를 살펴보았으며 3색 배색 중에서 일본 색채 디자인 연구소에서 개발한 배색 이미지 스케일에 제시되지 않은 배색 18점은 제외시킨 후 최종 21점의 색채 이미지를 분석하여 결과를 종합하였다.

시대적 이미지 및 복식의 이미지와 복식의 색채 이미지의 비교·분석을 위해서 일본 색채 디자인

연구소에서 제시한 컬라 이미지 스케일을 활용하였으며, 추출된 시대적 중심단어와 복식의 색채 이미지를 나타내는 중심단어를 비교·분석하여 시대적 이미지와 복식의 색채 이미지와의 관련성을 알아봄으로써 결과의 타당성을 검증하고자 하였다.

2. 시대적 이미지

시대적 이미지는 문헌 및 선행 연구에 의해 정치, 경제, 사회에 의한 것과 예술사적인 것, 복식의 이미지에 관한 것으로 구분하여 분석하였다. 추출된 중심단어는 〈표2〉, 〈표3〉, 〈표4〉와 같다.

〈표2〉 정치, 경제, 사회적 배경의 중심단어 추출

분류	요약	중심단어
정치	1. 프랑스 제2제국의 붕괴와 새로운 시대의 개막 2. 프랑스 공화제 확립과 외국으로의 세력 확장 3. 세계 1차대전 발발	새로운 변화하는 역동적인
경제	1. 산업 발전과 산업주의 성장 2. 과학기술의 비약적 발전과 공업발달 3. 대량생산 대량소비의 조장	변화하는 비약적인 대중적인
사회	1. 자본가와 노동자의 충돌 2. 과학기술과 산업발달로 인한 국제화시대 개막 3. 자동차, 비행기 등 교통기관 발달 4. 대중매체의 보급으로 인한 유행의 급속한 확산 5. 여성의 사회진출 및 여성해방운동 진행	충돌하는 빠른 활동적인

〈표3〉 예술사적 배경의 중심단어 추출

예술사조	요약	중심단어
야수파	1. 단조로운 색면 2. 심한 굴곡을 보이는 윤곽선, 원시적인 형태 3. 형태의 변조와 형태를 통한 신선감과 솔직함 4. 강렬한 색조를 사용하여 색채 자체의 가치발견	단조로운 생생한 원색적인 강렬한
입체파	1. 형태를 단순한 기하학적 모양으로 분해해서 재구성 2. 이차원의 평면위에 삼차원의 공간감각을 추구	단순한 평면적인
미래파	1. 기계의 다이나미즘, 속도감을 표현 2. 유선형의 매끄러운 선 3. 금속성의 빛나는 색조	속도감 매끄러운 빛나는
바우하우스	1. 장식이 없는 상태에서 미학적 기본요소 발전 2. 기능성을 강조한 단순성에 의한 순수미	단순한 순수한
이국적영향	1. 러시아 빌레단의 화려한 무대장치와 의상으로 인한 색채의 강한 변화 2. 아집트 투탕카멘묘의 발굴로 인한 고대 미술의 영향 3. 아프리카의 영향으로 원시적인 소박한 자연으로 회귀하고자 하는 경향	화려한 강렬한 원시적인 소박한 자연스러운

〈표4〉 복식 이미지의 중심단어 추출

연구자	연구주제	중심단어
조규화	1920년대 파리 중심 패션	합리적인 기능적인 구조적인 직선적인 화려한 명쾌한 짙은 기하학적인 단순한 남성적인 경쾌한 세로운 모던한 날씬한 샤프한 단순한
박혜원	Paul Poiret의 Modernism	자연스런 단순한 화려한 새로운 평면적인 현대적인 순수한 원색적인
김민자	아르데코 양식과 Paul Poiret의 의상	대중적인 기능적인 단순한 열정적인 현대적인 자유스런 합리적인 기하학적 활동적인 기능적인 순수한 평면적인 가속적인
정홍숙 ..	Art Nouveau, Art Déco 예술양식을 통해 본 복식의 조형 예술성에 관한 연구	직선적인 매끄러운 기하학적인 유선형의 합리적인 기능적인 화려한 강한 원색적인 단순한 강렬한
조규화 박혜원	아르데코 패션의 색채	기능적인 단순한 현대적인 변화하는 날카로운 강렬한 명쾌한 짙은 밝은 명랑한 새로운 다양한

〈표5〉 아르데코의 시대적 이미지와 복식의 이미지

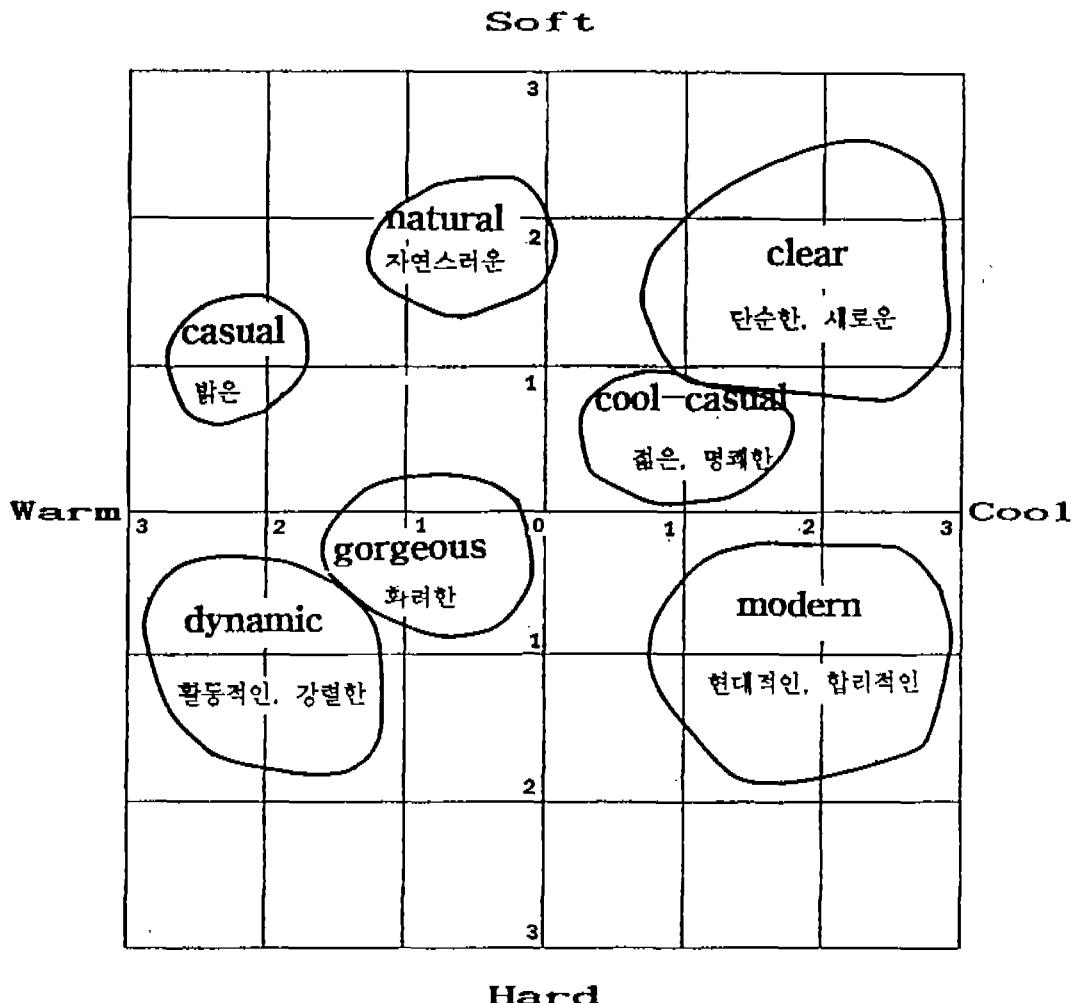
() : 사용빈도

이미지군	중심단어	추출된 형용사
clear	단순한, 새로운	단순한(8), 새로운(4), 순수한(3), 평면적인(3), 단조로운, 생생한, 명랑한
modern	현대적인, 합리적인	기능적인(5), 현대적인(4), 합리적인(3), 기하학적인(3), 직선적인(2), 구조적인, 날카로운
dynamic	활동적인, 강렬한	변화하는(4), 강렬한(4), 활동적인(2), 역동적인, 열정적인, 자유스러운, 비약적인, 충돌하는, 강한, 가속적인
gorgeous	화려한	화려한(4), 원색적인(3), 원시적인
cool-casual	짙은, 명쾌한	짙은(2), 명쾌한, 빠른, 속도감 있는, 날씬한, 샤프한
natural	자연스러운	자연스러운(2), 매끄러운(2), 소박한, 유선형의
casual	밝은	밝은(2), 빛나는, 경쾌한, 명랑한

중심단어 추출 방법과 언어 이미지 스케일에 의하여 추출된 형용사는 총 44개로 나타났다. 이를 의미가 비슷한 단어끼리 재분류하였으며, 언어 스케일에 사용된 형용사와 비교하여 아르데코 시기의 이미지를 대표하는 중심단어로 정리한 결과, 아르데코의 시대적 이미지는 <표5>와 같이 7개의 부류로 정리되었다. 이때 기준으로 사용한 언어스케일에서 비슷한 의미를 찾을 수 없는 단어인 남성적인, 다양한, 대중적인은 제외하였다.

이 결과를 S/H/W/C 척도의 언어 이미지 스케일 상에 사용된 빈도수를 고려하여 <그림2>와 같이 위치시키므로써 아르데코의 시대적 이미지를 요약하였다.

아르데코의 시대적 이미지는 clear, modern, dynamic의 이미지가 강하게 나타났으며 부수적으로 cool-casual, gorgeous, natural, causal의 이미지를 가지고 있는 것으로 해석할 수 있다.

* 원의 넓이는 추출된 중심단어의 빈도수에 의한 상대적 크기임

<그림2> 아르데코의 시대적 이미지와 복식의 이미지

3. 색채 이미지

1910년~1930년 경의 일러스트레이션 자료에 의한 21점의 아르데코 복식의 색채 이미지 분석 결과, 공통성의 원리에 의한 배색이 총 11점, 대비의 원리에 의한 배색이 총 10점으로 아르데코의 복식의 색채는 동일 배색, 유사색 배색 및 같은 색조를 사용한 공통성의 원리와 보색배색 및 명도차, 색조차를 사용한 대비의 원리가 비슷한 비율로 사용

되었음을 알 수 있다. 공통성의 원리를 이용한 배색은 동색이나 유사색 또는 동일한 색조의 사용이 각각 비슷한 비율을 차지하였다. 한편, 대비의 원리를 이용한 배색은 명도차를 사용한 배색이 1/2을 차지하였으며 그외 색조차를 이용한 배색, 분보색 배색이 이용되었다. 한편, 연도별 차이는 없는 것으로 나타났다. 이를 <표6>에 요약하였으며 제시된 21개의 배색 이미지는 복식의 색채 계획에 활용할 수 있는 배색 자료이다.

<표6> 아르데코 복식의 색채 이미지

이미지	색상 및 색조*	이미지	배색 특징	배색 원리
dynamic	1 주황(bt) 검정 녹색(dp)	액티브한	색조차를 둔 배색	대비
	2 주황(lt) 살색(p) 검정	폭발적인	동색배색, 명도차	대비
	3 주황(bt) 흰색 파랑(bt)	활동적인	분보색 배색	대비
	4 분홍(st) 흰색 검정	대담한	명도차	대비
	5 빨강(st) 검정 파랑(bt)	선명하고 강렬한	분보색 배색	대비
	6 빨강(bt) 흰색 검정	대담한	명도차	대비
modern	7 검정 회색 파랑(lt)	진보적인	명도차	대비
	8 울리브그린(dk) 보라(du) 검정	고상한	같은 색조	공통성
	9 검정 군청(dk) 하늘색(p)	중고한	동색	공통성
	10 파랑(bt) 군청(dk) 살색(p)	도회적인	난색·한색대비	대비
	11 검정 흰색 파랑(st)	이지적인	명도차	대비
classic	12 갈색(lt) 베이지(lt) 검정	클래식한	유사색	공통성
	13 갈색(dp) 베이지(p) 검정	클래식한	같은 색조	공통성
	14 빨강(dk) 회색 검정	클래식한	같은 색조	공통성
	15 연두(dp) 회색 검정	중후한	같은 색조	공통성
casual	16 주황(st) 흰색 노랑(bt)	경사스러운	유사배색	공통성
	17 빨강(st) 흰색 분홍(lt)	경사스러운	동색배색	공통성
	18 빨강(st) 흰색 갈색(dp)	빛나는	색조차	대비
natural	19 흰색 베이지(du) 벽돌색(dk)	매끈한	동색배색	공통성
clear	20 하늘색(lt) 흰색 옥색(lt)	단순한	같은 색조	공통성
gorgeous	21 라벤다(lt gr) 주황(bt) 라벤다(lt)	고운	유사배색	공통색

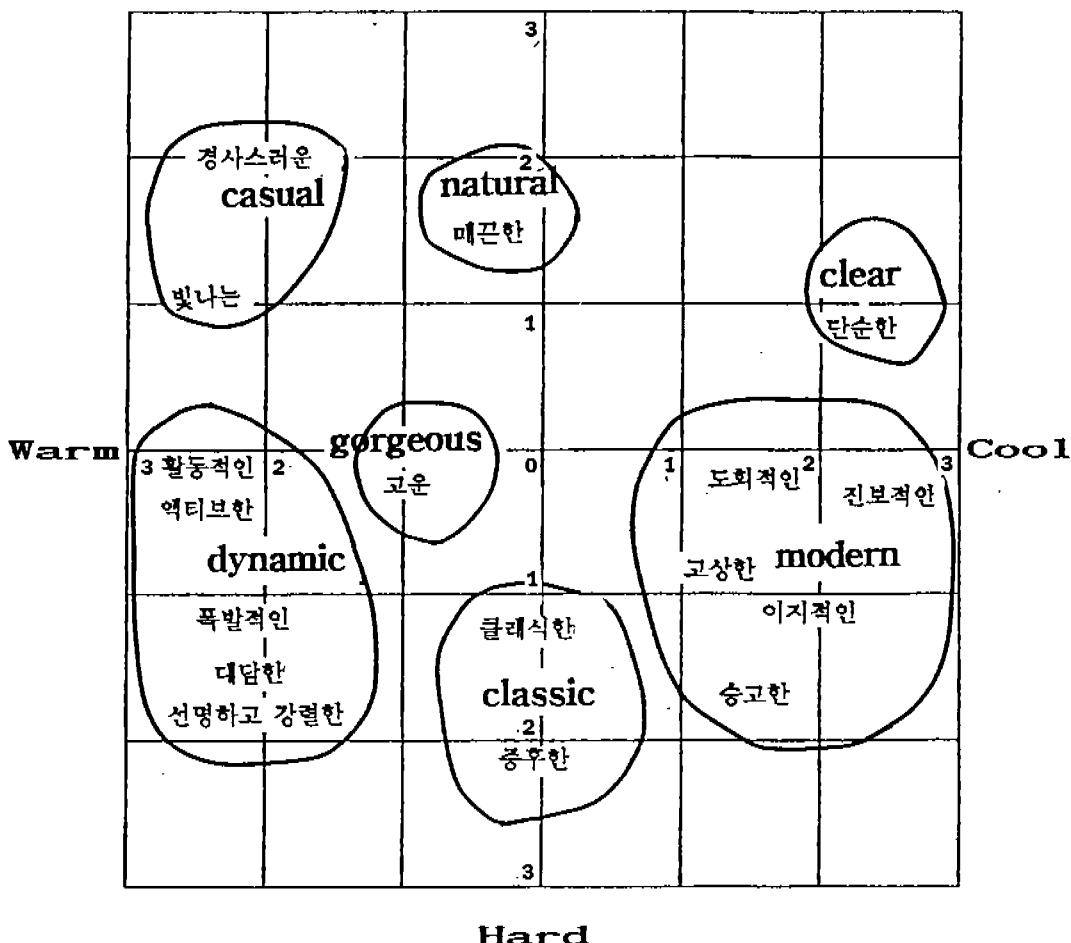
* Pantone색표에 의한 아르데코 시대의 배색 자료는 참고문헌³⁷⁾을 참조

아르데코 시기의 복식의 색채 이미지 결과를 종합하여 S/H/W/C의 평면상에 위치시킨 결과, 아르데코 복식의 색채 이미지는 “활동적인, 액티브한, 폭발적인, 대담한, 선명하고 강렬한”의 이미지어를 갖는 dynamic군과, “도회적인, 진보적인, 고상한, 이지적인, 숭고한”의 이미지어를 갖는 modern군이 가장 강하게 나타났다. 또한 “클래식한, 중후한”의 classic군 및 “경사스러운, 빛나는”의 casual군의 이미지가 약간 나타났으며 “단순한”의 clear군, “매끈한”의 natural군, “고운”의 gorgeous군의 이미지가 각각 1개씩 나타났다. 이

상의 결과에서 아르데코 복식의 색채 이미지는 한색과 난색이 골고루 사용되었으며 분포가 Hard 측으로 더 치우쳐있어서 강하고 무거운 톤이 많이 사용되었음을 알 수 있다.

또한, S/H/W/C의 평면상의 이미지어들은 평면의 중앙부보다는 주변부 쪽으로 위치하는 것을 볼 수 있는데 이것은 아르데코의 색채 이미지는 뚜렷하고 개성이 강한 배색임을 의미한다. 이상의 결과를 종합, 정리하여 <그림3>에 제시하였다.

Soft

<그림3> 아르데코 복식의 색채 이미지

4. 시대적 이미지와 복식의 색채 이미지와의 관련성

본 연구에서는 아르데코 시대의 시대적 이미지와 복식의 색채 이미지 분석 결과를 비교함으로서 이미지 계획시 중요한 관련성을 밝히고자 하였으며 한편, 추출된 아르데코 시대 복식의 색채 이미지의 타당성을 검증하고자 하였다.

아르데코의 시대적 이미지는 “단순한/새로운 / 현대적인 / 합리적인 / 활동적인 / 강렬한 / 짙은 / 명쾌한 / 화려한 / 자연스러운 / 밝은”의 중심단어로 압축 표현될 수 있으며, 이미지 스케일 상의 clear, modern, dynamic, cool-casual, gorgeous, natural, casual의 이미지 범주에 위치한다. 특히 soft / cool의 clear와 cool / hard의 modern, warm / hard의 dynamic의 이미지가 강하게 부각되고 있어서 아르데코의 시대적 이미지는 단순하며 현대적이고 강렬하다고 요약할 수 있다.

아르데코시대의 복식에 나타난 색채 이미지는 “활동적인 / 액티브한 / 폭발적인 / 대담한 / 선명하고 강렬한 / 도회적인 / 진보적인 / 고상한 / 이지적인 / 숭고한 / 클래식한 / 중후한 / 경사스러운 / 빛나는 / 단순한 / 매끈한 / 고운의 중심단어로 압축 표현될 수 있으며 이것은 이미지 스케일상의 dynamic, modern, classic, causal, clear, natural, gorgeous의 이미지범주에 위치한다. 특히 복식의 색채 이미지에는 dynamic, modern의 이미지가 가장 강하게 부각되고 있어 아르데코 시대 복식의 색채 이미지는 대담하며, 현대적이라고 요약할 수 있다.

이것은 박혜원²⁹⁾, 정홍숙³⁰⁾, 조규화와 박혜원³¹⁾의 선행연구에서 발표된 아르데코 시대의 복식은 화려하고 원색적이다라는 결과와 일치한다.

한편, 시대적 이미지에서 강하게 나타난 clear의 이미지가 복식의 색채 이미지에서는 약하게 제시되고 있는데 이것은 조규화³²⁾, 박혜원³³⁾, 김민자³⁴⁾, 정홍숙³⁵⁾에 의해 발표된 아르데코 시대의 복식의 형태는 단순하다는 선행 연구와 연관시켜

볼때 ‘단순하다’라는 이미지는 형태쪽에 더 많이 반영된 것으로 생각된다.

또한 시대적 이미지와는 다르게 classic 이미지가 복식의 색채 이미지에서 나타난 것은 아르데코 시대는 김민자³⁶⁾의 연구에서 언급된 것 같이 고전주의가 구가했던 시기인 점으로 미루어 해석할 수 있다.

복식에 나타난 색상은 총 35개로 분석되었으며 검정색과 흰색, 회색 등 무채색의 사용이 두드러짐을 볼 수 있다. 특히 검정은 세련되고 차가운 이미지를 주면서 다른 색과 배색되어 강하게 대비를 이루며 현대적이고 대담한 느낌을 주는데 중요한 역할을 하고 있음을 알 수 있다.

또한 동색 배색과 인접색 배색이 전체의 1/3정도 나타났고 보색, 분보색 배색이 전체의 1/3, 무채색과의 배색이 1/3가량 나타났으며 무채색과의 배색은 검정과 배색되는 경우가 많아 강한 명도차를 주는 대비의 사용으로 대담한 느낌을 준다고 보겠다.

결과적으로 아르데코 시대의 복식은 화려하고 현대적인 이미지의 색채에 중점을 두어 단순한 형태를 강하게 부각시킬 수 있었다고 사려되며 시대적 이미지에 나타난 gorgeous 이미지 범주가 복식의 색채 이미지에서는 매우 약하게 나타난 것은 본 연구에서는 복식 이미지를 3색 배색에만 한정하여 분석하였기 때문에 여러 색을 사용하여 화려하고 호화로운 이미지를 주고있는 자료들이 제외되었기 때문으로 생각된다.

이상으로 19세기말 이후 산업화와 과학기술의 발전, 사회적인 변화에 따른 역동적이고 진보적인 분위기 및 예술 사조에 나타난 강렬하고 현대적인 이미지는 복식의 색채에 있어서도 그대로 반영되고 있음을 검증할 수 있었다. 또한 시대적 변화가 복식에 중요하게 반영되는 것을 알 수 있어 색채 이미지 계획시 시대의 동향을 파악하는 것이 동시에 대를 살아가는 소비자의 욕구를 충족시킬 수 있는 중요한 사전 단계라고 보겠다.

IV. 결론 및 제언

본 연구에서는 이미지 계획을 통하여 외류 상품의 부가가치를 높여주므로써 외류 소비자는 심리적 만족감을 얻을 수 있으며 복식의 조형적 감각을 증진시켜 나갈 수 있다는 가정하에 이미지 계획을 위한 기초 자료를 수집하기 위하여 복식 이미지를 개관적, 체계적으로 분석하고자 하였으며 일차적인 단계로 복식의 색채 이미지에 관한 분석을 시도하였다.

분석 결과는 다음과 같다.

1) 아르데코 시대의 시대적 이미지를 나타내는 중심단어는 “단순한, 새로운, 현대적인, 합리적인, 활동적인, 강렬한, 젊은, 명쾌한, 화려한, 자연스러운, 밝은”으로 요약되며 언어 이미지 스케일 상의 clear, modern, dynamic, cool—casual, gorgeous, natural, casual의 이미지범주에 속해 단순하며 현대적이고 강렬한 이미지로 요약되었다.

2) 복식의 색채 이미지를 나타내는 형용사는 “활동적인, 액티브한, 폭발적인, 대담한, 선명하고 강렬한, 도회적인, 진보적인, 고상한, 이지적인, 숭고한, 클래식한, 중후한, 경사스러운, 빛나는, 단순한, 매끈한, 고운”으로 나타났으며 dynamic, modern, classic, casual, clear, natural, gorgeous의 범주에 속해 대담하고 강렬하며 현대적인 이미지로 요약되었다. 복식의 색채 이미지에서는 특히, 검정색이 다른 색과의 배색에서 현대적이며 대담한 이미지를 주는데 중요한 역할을 하고 있었다.

3) 시대적 이미지에서 강하게 나타난 clear의 이미지는 복식의 색채 이미지에서는 약하게 제시되어 단순한 이미지는 복식의 형태쪽에 더 많이 반영된 것으로 생각되며 현대적이고 강렬한 색채 이미지에 의해 그 단순한 형태가 강조될 수 있었다고 사려된다.

4) 연구결과 복식의 색채 이미지 계획에 활용할 수 있는 21개의 배색 자료를 제시하였다.

5) 시대적 이미지와 색채 이미지 사이의 유사성으로 시대적 변화가 복식에 중요하게 반영됨이 검증되었으며 색채 이미지 계획시 시대의 동향 파악이 중요한 선행 단계임을 확인하였다.

본 연구의 제한점은 복식의 실물자료를 대상으로 하는 것이 불가능하여 문헌의 일러스트레이션에 의존하였다는 점과 사용한 색채 이미지 스케일은 일본에서 개발한 것으로 우리나라 국민의 색채 감정과는 차이가 있을 수 있다는 점이다. 따라서 이상의 제한점을 고려하여 앞으로는 국내 소비자를 대상으로 하는 색채 이미지 조사 및 언어 이미지 스케일의 개발이 필요하며, 복식 이미지의 다른 구성 요소인 형태와 재질을 포함한 종합적 이미지 분석이 요구되며 복식의 배색 자료 수집을 위한 한 단계로 시대별 색채 이미지를 분석하여 시대에 따른 색채 사용의 차이를 밝힘으로써 복식의 이미지 계획의 체계적인 정립에 좋은 자료가 될 것이다.

참고문헌

- 1) 문수근외 5인(1990), ‘상품 색채 선호도 조사 연구—가전제품을 중심으로—’, 서울 한국 디자인포장센타, pp.18-21
- 2) 송용섭(1986), ‘현대소비자 행동론’, 서울 법문사, p.200
- 3) Philip Rawson(1987), ‘Creative Design : A New Look at Design Principles’, Macdonald Orbis Book
- 4) Marilyn J.Horn, Lois M.Gurel(1981), ‘The Second Skin’, 3rd ed. Boston, Houghton Mifflin Company
- 5) Marilyn Revell Delong(1987), ‘The way we look’, Iowa State University Press
- 6) 임승빈(1986), ‘환경심리 형태론’, 서울 보성문화사, p.55
- 7) Seven Hesselgren(1987), ‘조형론’, 박규현, 김정재 역, 서울 기문당

- 8) 곽수영(1988), 작업환경 개선을 위한 환경색 채 디자인에 관한 연구, 이화여자대학교 대학원 석사학위 논문
- 9) 이미란(1989), 산업제품색채계획방법과 그 색채의 환경심리적 의의—소형 승용차 내부 색채 계획을 중심으로—, 이화여자대학교 대학원 석사학위 논문
- 10) 김필령(1990), 호텔 리노베이션을 위한 색채 계획 연구—S호텔사례를 중심으로—, 이화여자대학교 대학원 석사학위 논문
- 11) 秋羅藤元(1991), 'The Geography of Color by Jean Philippe Lenclos, 랑크로의 색채 디자인', 김기환 역, 서울 도서출판 국제, p.61
- 12) 박은주(1989), '색채 조형의 기초', 서울 미진사, p.238-239
- 13) 김철호(1987), 製品 Image Planning 方法에 關한 研究, 한양대학교 대학원 석사학위 논문
- 14) 한국공업표준협회(1986), '선견, 예측력 개발 과정', 서울 한국공업표준협회, pp.73-96
- 15) 문수근외 5인(1990), '상품 색채 선호도 조사 연구—가전제품을 중심으로—', 서울 한국 디자인포장센타, p.14
- 16) 문수근외 5인(1990), '상품 색채 선호도 조사 연구—가전제품을 중심으로—', 서울 한국 디자인포장센타, p.14
- 17) 김학성(1991), '디자인을 위한 색채', 서울 조형사, pp.167-174
- 18) 김학성(1991), '디자인을 위한 색채', 서울 조형사, p.22
- 19) 小林重順(1990), 'カラーイメージスケール', 東京, 講談社, p.2
- 20) 최영훈(1990), '색채학 개론', 서울 미진사, 80
- 21) 小林重順(1990), 'カラーイメージスケール', 東京, 講談社, p.13
- 22) 小林重順(1981), The Aim and Method of the Color Image Scale, 'Color research and application', vol.6, No.2, pp.93-107
- 23) 小林重順(1990), 'カラーイメージスケール', 東京, 講談社, p.12
- 24) 조규화(1982), 아르데코 패션—1920년대의 패리를 중심으로—, '국민대학교 조형 논총', 2집, pp.235-265
- 25) 김민자(1988), 아르데코(Art Déco)양식과 Paul Poiret의 의상 디자인, '서울대학교 생활 과학 연구', 13, pp.65-79
- 26) Julian Robinson(1977), 'La Mode Art Deco-L'âge d'or du style—', Paris, Editions Atlas
- 27) Julian Robinson(1986), 'The Brilliance of Art Deco', New York, Bartley & Jensen Publishers
- 28) J. Anderson Black & Madge Garland (1980), 'A History of Fashion,' London, Orbis Publishing Limited.
- 29) 박혜원(1987), Paul Poiret의 Modernism, 이화여자대학교 대학원 석사학위 논문
- 30) 정홍숙(1988), Art Nouveau와 Art Deco 예술양식을 통해 본 복식의 조형예술성에 관한 연구, 세종대학교 대학원 박사학위 논문
- 31) 조규화, 박혜원(1991), 아르데코 패션의 색채에 관한 연구, '한국의류학회지', Vol.15, No.4, pp.381-392
- 32) 조규화(1982), 아르데코 패션—1920년대의 패리를 중심으로—, '국민대학교 조형 논총', 2집, pp.235-265
- 33) 박혜원(1987), Paul Poiret의 Modernism, 이화여자대학교 대학원 석사학위 논문
- 34) 김민자(1988), 아르데코(Art Deco)양식과 Paul Poiret의 의상 디자인, '서울대학교 생활 과학 연구', 13, pp.65-79
- 35) 정홍숙(1988), Art Nouveau와 Art Deco 예술양식을 통해 본 복식의 조형예술성에 관한 연구, 세종대학교 대학원 박사학위 논문
- 36) 김민자(1988), 아르데코(Art Déco)양식과 Paul Poiret의 의상 디자인, '서울대학교 생활

- 과학 연구', 13, pp.65-79
37) 이윤주(1992), 복식에 있어서의 색채 이미지
에 관한 연구, 연세대학교 대학원 석사학위 논문
- 문
38) 小林重順(1990), 'カラーイメージスケール',
東京, 講談社

ABSTRACT

A Study of the Color Image of Clothing
-Selected the period of Art Déco-

Dept. of Clothing and Textiles,
College of Human Ecology, Yonsei University
Kim, Young In · Lee, Youn Joo

The study was proposed to establish the effective color image planning and to suggest the color combination data for clothing through historic costume.

To test the suggested method, The Color Image Scale developed in Japan was adapted.

For the practical study, 21 fashion illustrations of Art Déco period (1910~1930) were selected.

Color images analysed from these illustrations were selected with the key words extracted from political, economical, social background and art of Art Déco period.

Three of the image categories, clear, modern, and dynamic were suitable to express the images of this period.

The image categories representing color image of Art Déco costume were dynamic, modern, classic, casual, clear, nature and gorgeous.