

샤넬의 커스텀 주얼리에 관한 연구

성균관대학교 의상학과
강사 임 경 순
성균관대학교 의상학과
교수 유 송 옥

目 次	
I. 서 론	1. 1920년대의 커스텀 주얼리
II. 샤넬의 생애와 활동 배경	2. 1930년대의 커스텀 주얼리
1. 샤넬의 생애	V. 샤넬의 커스텀 주얼리의 미학적 의미
2. 샤넬의 의상디자인	VI. 결 론
3. 샤넬의 미적 가치관	참고문헌
III. 샤넬의 커스텀 주얼리의 출현	ABSTRACT
IV. 샤넬의 커스텀 주얼리의 특성	

I. 서 론

20세기에 들어와 그 어느 시대보다도 악세사리는 패션 코디네이션에 없어서는 안될 필수품이 되었다. 세계적으로 잘 알려진 디자이너들은 거의 모두 그들의 컬렉션에 의상과 악세사리를 코디네이션하여 매 계절마다 발표하고 있으며, 이것은 복사되어 대중화되어 가고 있다.¹⁾ 최근에는 그 중요성이 더 절실하게 되었다.

이러한 우리의 현 시점에서, 의상과 악세사리를 완벽하게 결합시켜 패션의 역사에 하나의 영원한 샤넬 스타일을 남기고, 훗의 상징이었던 전통적인 주얼리(jewelry)에 대한 개념을 우리가 생각하고 느끼는 악세사리 개념으로 전환시키는데 커다란 업적을 남긴 전설적인 인물, Coco Chanel의 생애와 활동 배경을 통하여, 그녀의 커스텀 주얼리(costume jewelry)의 출현과 작품의 특성 및 미학적

의미를 규명해 보는 것은 큰 의미가 있다고 하겠다. 지금까지 샤넬에 대해 발표된 논문들은 샤넬의 의상디자인을 중심으로 연구되어 왔으나 그녀의 악세사리에 관한 논문은 선행연구과정에서 조사한 결과 아직 미비한 것으로 나타났다. 이에 본 논문의 연구 범위는 샤넬의 악세사리 중에서 커스텀 주얼리에 그 초점을 맞추어 의상과 커스텀 주얼리의 작품들이 가장 활발하게 발표되었던, 1920년대에서 1930년대까지 시대적 범위를 한정하였으며, 문헌자료를 통해 조사 연구하여 규명하고자 한다.

II. 샤넬의 생애와 활동 배경

1. 샤넬의 생애

1883년 프랑스 쏘므르(Saumur)에서 태어난, 샤

1) Jay and Ellen Diamond, Fashion Apparel and Accessories, Delmar Publishers Inc., 1994, p.359.

넬은 그녀의 나이 12살에 어머니는 죽었고 아버지는 그를 버렸다.²⁾ 18세까지 수녀원에서 어린 시절을 보내며 교육이라고는 기숙학교에서 받은 것 외에는 없는 불행한 어린 시절을 보냈다. 샤넬은 오베르누아(Auvernois)라는 작은 도시에서 일하면서 그녀 나이 25세 되던 1908년 부유한 기병대 사관생도 발산(Etienne Balsan)을 만나게 되었고, 그의 친구와 어울려 다니면서 찍은 사진들에서 볼 수 있듯이, 그녀의 주위에 있는 남성들이 입을 케쥬얼하고 당당한 자신감 있는 분위기의 옷을 부리워하면서 그녀 자신도 남성의 옷차림을 하고 나타나 주목을 끌었다. 이러한 모습에서 그녀의 케쥬얼하고 당당한 남성적인 취향을 엿볼 수 있다.

샤넬 자신이 만들어 쓰고 다녔던 모자를 만들어 달라는 주문을 받게 되며, 드디어 1910년 발산(Balsan)의 친구 중에 영국인 카펠(Capel)를 만나, 그를 통해 패션세계에 첫발을 들여놓게 되었다.³⁾ 샤넬은 1차 세계대전 직후인 1913년 도빌에서, 1916년에는 비아리츠(Biarritz)에 부딪을 개집하여 모자와 함께 저지 같은 천으로 심플한 케쥬얼 스포츠 웨어를 만들어 팔았다. 그 당시 이 두 도시는 1차 세계대전의 황폐로 부터 멀리 떨어진 고급 휴양 도시였다. 그녀는 첫 번째 드레스를 만들었는데 아주 성공하였다. 전쟁 후 다시 파리로 돌아와 마지막으로 cambon거리 31에 정착하면서, 그녀의 살롱 드 꾸뛰르(salon de couture)는 본격적인 활동을 시작하게 되었고, 이때 부터 샤넬 스타일의 옷을 만들어 정기적으로 컬렉션을 가졌으며 1920년중엽에는 디자이너로써 유명하게 되어 전성기를 맞이하게 되었다. 샤넬은 1922년에 라벨을 "Gabrielle chanel"에서 "Chanel"로 바꾸게 되었는데,⁴⁾ 이 명칭은 지금 까지도 계속 사용되고 있다.

1925년경 샤넬은 영국 웨스터미니스터(Westminster)공작을 만나게 되었는데, 그의 영향은 그녀가 좋아하는 투워드 직물과 선원 상의(matelot top), 베레모 같은 "검소한 옷차림"에 진주목걸이를 한 그녀의 모습과 샤넬을 분리해서 생각할 수 없게 만들었다. 그것은 그녀를 상징하는 한 부분이 되었다. 샤넬은 영국에서 가장 부자였던 이 애인을 통해서 우아함(elegance)의 모든 형태와 뉴앙스의 변화를 경험하게 되었고, "단순성"과 "사치의 과잉성"⁵⁾이란 절대적이고 절묘한 결합의 형식에 도달하게 되었다.

또한 1920년대에 샤넬은 감상적인 인물의 소유자이며, 러시아인 디미트리 공작(Grand Duke Dimitri)을 만나게 되는데 그는 그녀에게 풍부한 감각을 다듬어 주는 역할을 하였다. 그는 샤넬의 컬렉션에서 활기 없는 영국인의 우아함과 절제된 프랑스인의 취향에 눈부신 대위법을 제공해 주었다. 이처럼 샤넬은 그녀의 생애에 끊임없는 만남을 통해서 '우아함'이란 그녀의 미적 감각을 다듬어 나가며, 그녀의 창작활동에 중요한 배경을 이루어 나가고 있음을 엿볼 수 있다.

샤넬은 1935년에는 그녀의 서명이 들어간 저지를 생산하는 공장까지 갖게 되었다. 1924년에는 샤넬의 첫 커스텀 주얼리를 소개하면서, 그 후 그녀의 컬렉션에서 수 많은 커스텀 주얼리들을 디자인 하였다. 그녀가 갖고 있는 러시아의 로마노프 왕조시대의 보석은 디미트리 공작이 그녀에게 준 것인데, 그것은 샤넬로 하여금 바로크 진주와 유리보석이 박힌 십자가가 달려있는 도금된 긴 체인을 창안하도록 영감을 주었다. 또한 웨스터미니스터 공작이 샤넬에게 선물한 진귀한 보석들은 그녀로 하여금 커스텀 주얼리를 디자인하는데 무한한 아이디어를 제공해 주었는데,⁶⁾ 이러한 진품의 접

2) Paul Morand, 김연희 역, L'Allure De Chanel, 자유문화사, 1977, p.32.

3) Caroline Rennolds Milbank, Couture, Stewart, Tabori & Chang, Lnc. N.Y., 1985, p.125.

4) Mary Vaudoyer, Le livre de la haute couture, V& O, 1990, p.209.

5) Patrick Mauries, Les Bijoux de CHANEL, Thames & Hudson, 1993, p.12.

6) Amy de la Haye, Shelley tobin, CHANEL The Couturiere at work, The Victoria & Albert Museum, 1995, p.53.

축은 그녀로 하여금 박물관을 자주 방문하게 했으며 샤넬은 비잔틴시대의 환상적이고 거대한 보석 장신구들을 감상하는 것을 대단히 좋아 하게 만든 결과라고 할 수 있다. 그녀는 콜렉션에서 심플한 그녀의 의상을 입고 나오는 모델에게 비잔틴예술 품에서 영감을 얻어서 만든 다량의 커스텀 주얼리를 장식해 주는 것을 볼 수 있다. 1929년에는 본격적으로 가방, 벨트, 머플러 등 고급스런 악세사리를 생산해서 팔기 시작하였다.

그녀의 사교적인 삶, 파란 많은 사생활과 장 콕토(Jean cocteau)를 비롯해 그 시대를 대표하는 유명한 예술가와의 많은 교제는 양대 전쟁사이에서 샤넬을 가장 중요한 인물로 만드는데 일조를 하였는데, 이들과의 교제는 샤넬로 하여금 무대의 상에도 관여케 하였다. 이와같이 그녀의 창작활동에 있어서 예술가와의 교제는 그 시대를 더욱 잘 느끼고 파악하는 원동력이 되었다고 생각되어 진다.

1930년대에는 영화 필름을 위한 예술협회의 요청으로 미국에 건너가 할리우드 영화의상을 만들기도 했다.

1930년대는 프랑스 의상계의 황혼기였다. 1939년 2차 세계대전이 시작되던 해 샤넬은 그녀의 꾸뛰르 하우스의 문을 닫게 되었다. 그후 15년의 긴 공백기를 깨고 1954년 그녀가 다시 복귀했을 때, 누구도 그것을 예상치 못했다. 샤넬은 가짜진주와 긴 목걸이로 된 금빛 나는 체인과 그리고 베이지색과 검정색으로 된 구두에 그 유명한 트위드직물로 된 자켓을 착용한 그녀의 모델들과 함께, 샤넬 자신만의 전통적인 방법으로 한 새로운 콜렉션을 발표하기 위해 그녀의 나이 71세에 파리의 Combon거리에서 그녀의 의상점을 다시 개점하였다.

1950년대에는 이미 1947년에 크리스찬 디올에 의해 발표되었던 뉴 룩(new look)의 영향은 시들어가고 있었고, 무대는 다시 한번 샤넬에게 주어

졌다. 기성복산업은 이미 번창하기 시작했으며, 샤넬은 “나는 예술가가 아니다. 나는 거리로 내 옷이 나오기를 원한다”⁷⁾라고 주장했듯이, 그녀는 자신의 옷이 복사(copy)되는 것을 좋아했다. 그리하여 1950년대 미국 기성복 산업과 맞물려 그녀의 옷은 재 복사되어 오늘의 샤넬 룩의 시효가 된 것이다.

2. 샤넬 의상디자인

샤넬은 20세기 여성 패션에 바지와 저지, 그리고 긴 슈미즈같은 “little black dress”를 소개하여⁸⁾ 그 당시 여성의 몸을 조이는 코르셋과 커다란 패티코트와 그 밖에 모든 제한으로부터 여성을 해방시켜, 패션디자이너에게 일대 큰 혁신을 가져 왔다. 그녀는 의상디자인에 있어서 단순함(simplicity)과 저지같은 값싼 소재를 사용하여, 전통적인 남성복이나 또는 스포츠 웨어를 응용하여 여성의 옷을 만들었는데, 샤넬이 만든 옷들은 여성들에게 일찍이 없었던 활동하기에 편한 자유로움을 안겨다 주었다.⁹⁾ 즉 샤넬은 1916년 전쟁중 직물이 부족할 때 노르만디 어부들의 옷에서 영감을 얻어, 속옷으로 사용되었던 그 당시 하찮게 여기던 저지를 활용하였다. 이러한 저지의 선택은 샤넬의 디자인에 있어서 단순하고 실용적인 그녀의 스타일을 구축해 나가는데 결정적으로 중요한 요인이 되었음을 알 수 있다. 또한 남성의 모-드에서 영감을 얻은 남성적인 힘과 당당함을 표현하여, 상류사회에 대항하여 전통적인 여성 패션을 거침없이 깨뜨려 나갔다.¹⁰⁾

그 당시, 비오네(Madeleine Vionnet)같은 디자이너와는 정반대 견해를 갖고 있었던 샤넬은 단단하고 장난기 있는 절개선을 갖은 옷을 만드는 자연스런 취향의 소유자였으며, 가식적인 것을 싫어

7) Gini Stehens Frings, Fashion From Concept to Consumer, Prentice-Hall, Inc. p.16.

8) Lucille Khornak, Fashion, Rhe Viking Press, 1982, p.40.

9) Valerie Steele, Women of Fashion, Rizzole, 1991, p.42.

10) Mary Vaudoyer, op.cit., p.178.

하였다. 예를 들면, 그녀가 디자인한 수트의 소매에 있어서 단추가 단지 장식용으로만 달려있는 것을 싫어하여, 실제로 사용되는 단추와 단추구멍을 소매에 만들었으며, 꼭 필요한 곳에 주머니를 달아서 그 역할을 다 해야 한다고 주장했다. <그림 1> 이와같이 샤넬은 디자인에 있어서 특별히 기능성을 강조하였으며, 걸어다니기에 편한 주름이 있고, 무릎 길이의 스트레이트 스커트에 실용적인 영원한 박스형의 가디건 자켓을 만들었다. 세계 1차 대전동안에 처음 만들어져서 1939년 까지 애용된 이 스타일은 그녀가 50년대에 패션 계로 복귀하면서 다시 소개되었다.¹¹⁾ <그림 2> 오늘날까지도 많은 대중들에게 사랑받아 그녀의 투피스와 쓰리피스의 수트는 수 백번 변형되어도 누구나 곧

<그림 1> 샤넬의 slip-over, American Vogue, 1 June 1917

알아볼 수 있게 되었다.

사실, 샤넬이 디자인에 있어서 많은 디테일을 남성복으로 부터 아이디어를 빌려 왔지만, 그녀의 수트는 남성의 양복(tailleurs)과 똑같이 모방한 것은 결코 아니었다. 주로 수트의 소재로는 보통

<그림 2> 샤넬의 suit, 1950's, Objets De La Mode

부드러운 저지, 벨벳, 실크나 트위드 직물을 사용하였다. 드레스에 있어서는 샤넬의 트레이드 마크가 된 “little black dress”는 재단과 디자인면에서 극도로 절제된 단순미를 나타내는 현대적인 디자인이었다. 그러나 소재는 전통적인 우아한 레이스, 투일망사, 자수나 또는 부드럽고 아주 가벼운 실크소재를 사용하여 샤넬만의 창의적인 새로운 재단법으로 만들었다.¹²⁾ 이와같이 샤넬은 소재에 따른 디자인 선택에서도 우아함과 단순함을 균형감 있게 적용하여 그녀의 스타일을 나타내고 있음을 발견할 수 있다.

샤넬은 과거의 여성복에 사용해 왔던 화려한 색상 대신에 검정과 베이지색을 많이 사용하여 디자인하였는데, 검정색의 복식사적 의미는 남성복의 색상이라고,¹³⁾ 했듯이 샤넬은 디테일 뿐 아니라 색상에서도 남성적인 요소를 적용시켰다.

3. 샤넬의 미적 가치관

코코 샤넬은 아마도 20세기가 낳은 가장 유명한

11) Caroline Rennolds Milbank, op. cit., p.120.

12) ibid., p.122.

13) 박명희, “1920년대 샤넬의상과 큐비즘”, 『연구보고 11집』(건대), p.83.

디자이너일지 모른다. 앞에서 진술한 바와같이 20세기 초 양 대 전쟁 사이에 샤넬은 패션에 도전해서 엄청난 변화를 가져오게 하였을 뿐 아니라, 또한 그녀는 현대여성 패션에 대한 완전히 새로운 사고방식과 느낌의 방식을 예고하면서 단순화시키고 순수화시켰다. 샤넬은 영원한 한 스타일을 남겼는데, 즉 현대적인 여성의 스타일은 균형과 우아함에 그 중요성을 두면서, 일시적인 변화와 변덕스런 취향에 치우치지 않으며, 그러나 보수적인 것과는 먼 바로 그런 여성이었다.

샤넬은 그녀 자신이 이러한 가차변화의 한 본보기였다. 그녀는 그녀 외에는 흉내낼 수 없는 패션으로 사회의 제일 밑바닥에서 시작하여 가장 높은 계급에 있는 연출자가 되었다. 화려한 소재에서 평범한 소재로, 과장된 장식적인 디테일을 전체적으로 없애므로 단순한 선으로 바꾸면서, 여태까지 받아들였던 전통적인 우아함의 모든 원칙들로부터 벗어나서 대담하게 재래의 장식법을 벗겨 버렸다. 우선 '전쟁시 입기 편한 옷'으로 분류되는 그녀의 패션디자이너는 마침내 그녀의 재능으로 인해 '미의 상징'이 되었다.

샤넬은 포아레(Poiret)의 표현대로 "가난해 보이는 듯한 고급옷"으로 오투 꾸튀르에 도전했다고 말한 것처럼¹⁴⁾ 샤넬은 단순함, 즉 값비싼 단순함과 클래식 라인을 만드는데 성공하였고 마침내 20세기의 패션 디자이너의 基調를 이루게 되었다. 이처럼 그녀의 디자인에 있어서 미적 가치관은 항상 "단순함과 우아함"이라는 그녀의 스타일에 대한 대위법에 기초하고 있었다.

샤넬은 패션에서 뿐 아니라, 삶으로의 모든 접근방식에서도 이러한 신조를 정직히 지켜나갔으며, 그 시대와 사회가 요구하는 바를 가장 정확하게 파악하여 허식없는 '우아함'과 절제된 정교미를 통한 '단순함'을 표현한 그녀의 미적 가치관은 불멸의 샤넬 룩(chanel look)으로 나타나는데 있어 그 바탕을 이루고 있는 것이라 하겠다.

Ⅲ. 샤넬의 커스텀 주어리의 출현

제 1차 세계 대전 이전에는 전통적으로 여성들은 단 한번의 외출을 하기 위해 맞춤복이 필요했으며, 그 위에 악세사리를 착용하여야 했다. 그러나 이것은 제 1차 세계 대전 이후에는 사라지게 되었다. 이 때부터, 여성들이 뿔을 과시하면서 착용하였던 진품 보석장신구들은 더 이상 존재하지 않게 되었다.

이제 악세사리는 사치품이 아닌 필수품이 되었다. 이런 경우에 명칭을 바꾸어서 악세사리를 샤넬의 것으로 바꾸어 볼 수 있다. 왜냐하면 샤넬 룩은 누구나 쉽게 알아 보는데, 이것은 전적으로 악세사리 덕분이기 때문이다. 샤넬의 앙상블 수트의 디자인에 있어서 그 절제된 단순성과 선명성은 디테일의 구성이 완벽한 little black dress에서 처럼, CoCo Chanel로 하여금, 어쩔 수 없이 모자, 가방, 신발류와 더불어 커스텀 주어리를 만들어 그녀의 의상과 결합시켜 완벽한 코디네이션을 이루게 하였다.

1920년에 샤넬은 진품 주어리들을 복사하기도 하지만, 이따금 크고 작은 보석들을 섞으면서 진짜와 가짜진주로 섞어서 만든 여러 줄로 된 진주 목걸이를 만들어 그녀의 의상 위에 현대 예술가처럼, 아이러니하고, 유머러스하게, 때로는 우아하게¹⁵⁾ 연출 시키곤 했다. 물론 샤넬이 인조보석류(artificial gestones), 즉 커스텀 주어리를 처음 만든 것은 아니다. 그러나 샤넬은 가격으로 환산할 수 없을 정도의 귀중한 보석들을 소유하고 있는 고객들에게 인조 보석류에서 사회적인 만족감(Social acceptability)을 느끼게 한 그 첫 번째 장본인이었던 것이다.

샤넬은 주어리를 좋아했으나, "주어리는 부를 과시하기 보다는 차라리 장식하기 위해 착용해야 한다"고 항상 주장했으며, "만일 여성이 많은 주어리들을 걸친다면, 그것들이 모조품이라는 사실

14) Valerie Steelw, op. cit., p.44.

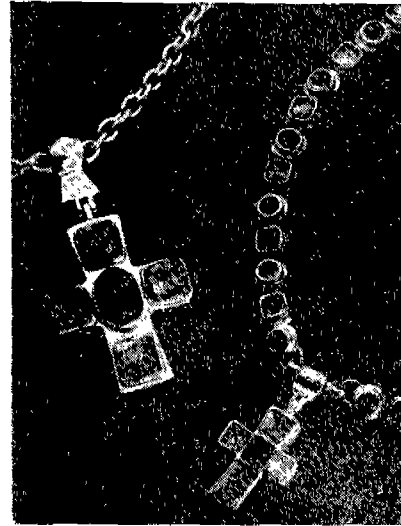
15) Françoise Vincent-Ricard, Objets De La Mode, Du May, 1989, p.56.

이 중요하며, 여성들이 진품을 걸치는 것보다 더 어리석은 일은 없으며, 너무 많은 돈은 화려함을 죽인다”고¹⁶⁾ 하면서 그녀 자신도 진귀한 보석을 많이 갖고 있었음에도 불구하고, 그것들을 거의 착용하지 않았다. 이와같이 그녀는 커스텀 주얼리를 언제, 어떻게 사용해야 하다는 틀에 박힌 전통적인 주얼리에 대한 모든 관례들을 깨트려 나가면서 그녀 자신 뿐만 아니라 그녀의 고객들에게 착용하게 하였다. 그녀는 일반적으로 진짜보석과 모조보석들을 섞기도 하고 값비싼 진귀한 재료들을 사용하지는 않았지만, 그녀의 주얼리는 굉장히 비쌌다. 그러나 의상에서 처럼, 그녀의 커스텀 주얼리 디자인들은 널리 더 값싼 형태로 복사되고 유행하게 되어 1920년대에 여러 줄로 된 체인은 그 당시 가장 새로운 패션 악세서리였다¹⁷⁾고 후린즈(Gini Stehens Frings)는 진술하고 있다. 이와 같이 샤넬은 커스텀 주얼리에 대해 사회적 승인을 얻은 그 첫 번째 디자이너 이었으며, 그녀의 주얼리의 출현은 커스텀 주얼리의 대중화에 중요한 의미가 있다 하겠다.

IV. 샤넬의 커스텀 주얼리의 특성

1. 1920년대의 커스텀 주얼리

1920년 초기에 들어서, 처음으로 샤넬은 자신이 즐겨 사용하던 화려한 커스텀 주얼리를 고객에게 소개하였다. 그녀는 이 화려한 커스텀 주얼리를 그녀의 평범한 소재로 만든 단순한 형태의 의상 위에 착용하게 함으로써, 이상적으로 의상의 단순함과 평범함을 상쇄하는 역할을 하게 하였다. 1924년 샤넬은 주얼리 작업장을 개점하면서 보먼(Comte Etienne de Beaumont)을 매니저로 임명하였는데, 그는 샤넬 주얼리에 중요한 충고자 이었다. 여러 색의 불규칙한 형태의 보석으로 장식된 긴 체인과 때로는 십자가 펜던트(Pendant)가 달린 긴 체인

〈그림 3〉 샤넬의 십자가 Pendant가 달린 체인 목걸이, Les Bijoux de CHANEL

〈그림 4〉 비잔틴 시대의 장신구, Les Bijoux de CHANEL

의 목걸이〈그림 3〉는 보먼(Beaumont)에 의해 디자인된 것으로 그것은 지금도 샤넬 하우스의 클래식한 디자인으로 남아 이제는 하나의 상표(trademark)가 되었다.¹⁸⁾ 이와 같이 샤넬이 여러 색상의 보석들을 금속에 박아 상감한 십자가 형태의 커스텀 주얼리는 기독교를 국교로 삼았던 비잔틴

16) Amy de la Haye, Shelley tobin, op. cit., p.51.

17) Gini Stehens Frings, op. cit., p.15.

18) Patrick Maurics, op. cit., p.34.

<그림 5> Jhon Cantacuzenus 황제가 착용한 십자가 패턴의 loros, 20,000 years of Fashion

<그림 6> 주스티니안 황제가 쓰고 있는 관, 20,000 Years of Fashion

제국시대의 십자가 패턴의 장신구<그림 4>나 Jhon Cantacuzenus 황제의 복식위에 착용한 십자가 형태의 Loros나<그림 5> 또는 San Vitale 교회의 모자이크장식에 있는 주스티니안 황제가 쓰고 있는 관(stemma)<그림 6>에서 볼 수 있는 상감기법과 십자가의 모티브 등에서 영감을 얻어서, 이 화려하고 동양적인 비잔틴 예술의 요소들을 그녀의 단순한 의상에 잘 어울리게 적용시켜 목걸이, 팔찌, 브로치 등의 장신구를 디자인한 것을 발견할 수 있다.

샤넬은 1920년대에서 1930년대를 통해서 정기적으로 베니스 풍의 패턴의 유리구슬로 된 작품을 발표했는데, 이 시기에 샤넬의 주어리는 Grippoix 회사와 합병하게 되는데, 지금까지 샤넬 하우스를 위해서 계속 커스텀 주어리를 제작하고 있다.

또한 1920년 중엽부터 그녀는 여러 줄로 된 인조진주를 사용한 것으로 명성을 얻게 되었는데, 1926년에는 그녀 자신이 한쪽 귀에는 검은 진주를, 다른 쪽 귀에는 하얀 진주를 착용함으로써 짝맞지 않은 귀걸이를 유행시켰다.¹⁹⁾ 샤넬의 젊은 시절에는, 진주는 가장 비싸고 귀중품 중에 하나로 부유한 귀족들이 착용하던 것이었기 때문에, 이와 같이 샤넬의 인조진주의 보급은 당연히 진주를 살수 없는 일반대중으로 부터 대단한 호응을 받았다.

양대 전쟁동안에, 샤넬의 인조 진주<그림 7>는 흔히 물고기 비늘에서 추출된 물질로 진주 광택을 낸 유리나 플라스틱으로 만들었다. 이처럼 샤넬은 천연진주의 크기와 색상을 거부하고 인조진주를 만들어 뱀으로써, 그녀의 진주가 인위적임을 강조

<그림 7> 샤넬의 인조진주 목걸이, CHANEL The Couturiere at work

19) Caroline Rennolds Milbank, op. cit. p.131.

했다. 오늘날 파리 또는 프랑스산 인조진주가 최고임을 자랑하게 된 것도 샬넬의 인조진주 생산 덕분이라 할 수 있다. 1920년대 후반 많은 커스텀 주어리는 다양한 색상의 준보석(semi-precious stones)을 사용하여 만들었는데, 예를 들면 자수정, 토파즈, 藍玉(aquamarine)같은 준보석들은 납작하게 컷팅되었으며, 어울리는 팔찌와 반지와 함께 은이나 금으로 세팅되었다. 그녀는 이브닝 드레스와 함께 입혀지는 두드러진 크리스탈 핀을 소개했다. 이 핀은 끝에 별 모양의 모티브가 있는 몇 개의 길게 늘어지는 수정으로 되어 있었다.

1928년에는 샬넬 하우스는 일련의 인조 다이아몬드 사업을 시작했고, 1929년에는 짐시 목걸이 시리즈를 만들어 냈는데, 적색, 초록, 노란 색 구슬의 세 겹줄로 된 목거리와 땅딸막한 나무 체인에 붉은 옥들과 터어키 옥구슬로 된 목거리 등이었다.

이처럼 샬넬이 1920년대에 만들어낸 많은 주어리 디자인은, 그 이후로 고전이 되어, 비슷한 작품이 현재까지 샬넬 컬렉션에서 규칙적으로 다시 나타나며, 세계 주어리 무역시장에 계속 영향을 미치고 있다.

2. 1930년대 커스텀 주어리

샬넬은 국제다이아몬드조합(International Diamond Guild)으로 부터 다이아몬드의 판매 촉진 사업의 일환으로 1932년 11월 1일부터 15일까지 전시회를 위해 진품 다이아몬드 보석을 제작하도록 초청을 받았다. 'Bijoux de Diamants'²⁰⁾이란 주제로 생·또노레(Faubourg Saint-Honore) 거리에 있는 샬넬 하우스에서 전시되었는데, 반짝이는 목걸이, 브로치, 리본, 머리장식(diadems)들은 다양한 표정을 하고 있는 검은 왁스마네킹에 의해 장식되어 초현실적인 우아함을 나타내고 있었다. 그 모델들 중에 몇은 다이아몬드 클립으로 고정되

어 화려하고 부드러운 털 목도리로 드리워져 있었다. 그 후에 그 클립들은 무거운 털 코트위에 착용하는 것으로 유행되어 끊임없이 판매되어 나갔다.

샬넬은 이 다이아몬드 주어리 사업을 일러스트레이터이며 디자이너인 이리브(Pau Iribe)와 함께 하였는데, 샬넬과 이리브는 세 가지 주요 테마, 즉 장식매듭, 별, 깃털 모양을 바탕으로 하여 주어리를 제작했다. 이때 만들어진 샬넬의 다이아몬드, 특히 신중한 세공과 절제된 고리로 다이아몬드 자체의 화려함을 최대한 이용한다는 원칙과 언제든 디자인을 바꿀 수 있는 조각들로 구성되어 있는 것으로 유명하였다. 또한 이들 세트는 브로치나 또는 머리 장식품으로 사용할 수 있도록 기능면을 다양화하여 디자인 하였다. 이와 같이, 샬넬은 다이아몬드 그 자체의 특징을 잘 파악하여 그 화려함과 단순성과 기능성을 결합시킨 것으로 보아 그녀의 디자인 철학을 또한 엿볼 수 있다. 초승달 모양의 타는 듯한 강한 빛의 목걸이와 소용돌이 긴 깃대 모양의 혜성 목걸이는 보석을 박은 여성의 머리장식으로도 사용될 수 있었다. 이 혜성모양의 목걸이<그림 8>는 최근에 다시 재생산되

<그림 8> 샬넬의 혜성 모양의 목걸이, CHANEL The Couturiere at work

20) Ibid., p.70.

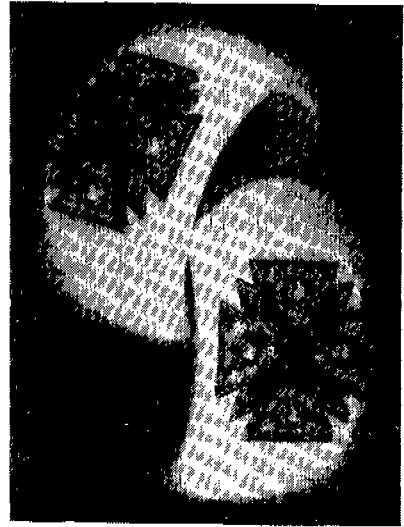

었다. 또한 수많은 다이아몬드 조각의 나비모양의 매듭장식도 샤넬 의상에 사용되어 그녀의 옷을 돋보이게 하였다.

샤넬은 1930년대에 베르뒤라(Fulco Santo Stefano della Cerda, Duke of Verdura)를 통해 커스텀 주얼리를 제작하였는데, 그는 샤넬의 가장 혁신적이고 현대적인 커스텀 주얼리 중에 일부를 디자인한 중요한 인물이다.²¹⁾ 그를 통해 디자인한 수많은 주얼리들은 샤넬이 1954년에 그녀의 하우스를 다시 개점할 때 재생산되었다. 베르뒤라는 시실리사람으로 화가가 되기 위해 1927년에 예술의 본고장인 파리로 왔다. 그러나 도착한 후 곧 샤넬에 의해 텍스타일 디자이너로서 고용되어, 바로 샤넬의 커스텀 주얼리의 작업실을 주도하게 되었다. 그는 풍부한 역사 지식의 소유자 이었으며, 그는 중세적이거나, 바로크적인 형태의 고전적인 것과 개, 고양이, 원숭이 또는 꼬마 흑인소년 등 다양한 모티브를 기초로 특징있게 주얼리들을 만들었다.

특히 샤넬은 그를 통해서 풍부한 색상으로 된 에나멜분야를 부흥시켜 개척한 것으로 유명하였으며, 그 첫 작업의 하나가 검정과 흰색의 밀티즈 십자가 팔찌(Maltese cross bracelet)²²⁾ <그림 9>의 디자인이었다. 이 팔찌는 문헌에서 열린 Bavarian Royal Collection에서 상아로 된 팔찌를 보고 영감을 얻어서 제작한 것으로 에나멜팔찌에 다양한 색상의 돌들을 일종의 십자가형태에 박아 상감한 것이다. 샤넬은 베르뒤라를 통해 다양하고 대중적인 커스텀 주얼리를 많이 생산하였는데, 결국 그녀의 의상과 함께 커스텀 주얼리를 동시에 디자인하므로 완벽한 “샤넬 스타일”을 창출해 낼 수 있었다고 본다.

1930년대를 통해서 샤넬의 많은 커스텀 주얼리들은 Maison Grippoix에서 계속 만들었고 인기 있는 로코코 모티브와 사실적인 이미지의 주얼리들

<그림 9> Maltese cross 팔찌, Les Bijoux de CHANEL

<그림 10> Jewelry의 모티브 : 꽃잎모양의 브로치, Les Bijoux de CHANEL

을 계속 개발하였다. 1937년으로 부터 19세기 후반의 스타일이 다시 인기가 있었는데, 그것은 특히 가구와 패션디자인에 분명하게 나타났다. 이들 패션에 힘입어 꽃과 잎 모양<그림 10>의 형태를 갖은 다량의 주얼리가 출현하게 되었다.

1930년 중반에서 후반까지 샤넬의 커스텀 주얼

21) Joanne Dubbs Ball, Dorothy Hehl Torem, op. cit., p.93.

22) 여덟 군데의 날카로운 끝을 갖은 십자가 형태의 다양한 색상의 옥으로 장식되었음.

리 디자인은 주로 인도와 동남아시아에 의해 영향을 받아 이국적인 화려한 면을 볼 수 있다. 특히 그녀의 무거운 삼각형의 여러 색상의 옥으로 된 턱받이는 인기가 있었고, 목 밑으로 폭포가 떨어지는 것 같은 금전모양의 코인(coin)은 금속 체인에 의해 고정되어 있었다. 1939년에 이들 턱받이 형태의 목거리는 가끔 직접 드레스 위에 고정시켜 봉재하였다 한다.²³⁾

이상과 같이 1920년대와 1930년대의 샤넬의 대표적인 커스텀 주얼리의 특징을 살펴보면, 그 디자인의 영감은 이국적이고 동양적이긴 하지만, 비교적 절충적이라고 할 수 있다. 이러한 작업을 위해 샤넬은 많은 여행과 박물관을 자주 방문하였다. 문헌의 Schatzkammer collection의 방문을 통해 르네상스시대와 비잔틴 시대에 만들어진 화려한 보석들에 의해 매혹되었다. 샤넬은 이태리 여행과 루브르 박물관을 자주 방문하면서 많은 영감을 얻었으며, 또한 군복의 단추, 체인, 술 장식(tassels)에 의해 영감을 얻어 디자인하였다. 특별히 화려한 보석들로 표면을 상감한 진귀한 유물인 비잔틴 십자가는 그녀가 좋아하는 주요한 테마중에 하나이었다.

V. 샤넬의 커스텀 주얼리의 미학적 의미

샤넬의 커스텀 주얼리(costume jewelry)에 관한 美의 原理는 절대적인 사치에 있었다. 프로스트(Prost)가 말한 것 처럼, 항상 당당하고 속물적인 근성을 싫어하는 그녀의 성격은 샤넬의 전 생애를 통해서 꾸준히 “샤넬 스타일”을 형성하는데 그 바탕을 이루고 있다. 즉 그녀는 역설적인 커스텀 주얼리 디자이너로서, 진품(genuiness)에서 느낄 수 있는 순수하고 우아함을 추구하는 욕망과 동시에 모조품(imitation)에서 풍기는 천박한 맛의 어떤것도 수용할 수 없는 이중적 개념의 미적 가치관에 늘 사로 잡혀 있었다. 이것은 그녀의 주

어리 디자인에 있어서 “스타일”이란 개념에 영원한 대위법을 형성하고 있었으며, 이것을 얻기 위해 전통과 맞서 싸웠으며 동시에 늘 새로운 것을 찾아 끊임없이 열정적으로 일하였다고 볼 수 있다.

‘ 좋게 보이는 것은 좋은 옷을 의미한다. 사치는 보여질 수 없는 것이다’라고 그녀는 말하면서, 인조보석(fake jewelry)으로 디자인 하는 이유로서, 거기에는 누구나 즐길 수 있어서 오만함이 없어 보이기 때문이라고 했다.²⁴⁾ 이는 악세사리로서 커스텀 주얼리에 대한 샤넬의 가치관을 잘 나타내 주는 것이라 하겠다.

항상 길치레를 싫어했던 샤넬은 ‘우아함’에 대한 생각은 다음과 같았다 : 반짝 반짝 빛나는 진품의 보석을 우아함의 원칙으로 하면서, 동시에 인조 보석의 사용도 ‘우아함’의 반대 개념으로 보지 않았다. 다시 말해서, 인조보석의 사용은 진품의 대용이나, 또는 가난하고 풍부하지 못한 것에 대한 걸꾸림의 전도된 표시가 아니라는 것이다. 이러한 그녀의 이중적 미적 가치관은 전통적인 우아함의 정의에 대한 혼돈을 주어, 우아함이라는 근본적인 개념을 완전히 바꾸어 놓았다.

VI. 결 론

이상과 같이, 샤넬의 미적 가치관, 커스텀 주얼리의 출현, 샤넬의 의상 디자인과 커스텀 주얼리의 특성, 그리고 샤넬 커스텀 주얼리의 미학적 의미를 연구한 결과는 다음과 같다.

첫째, 샤넬의 의상디자인은, 그녀의 삶의 명확한 반영물로, “우아함”과 절제된 “단순함”이란 이중적 구조의 미적 가치관을 가지고 있다. 즉 슈트에서는 기능성을 바탕으로 하는 디자인 요소와 부드러운 소재를, 드레스에서는 극단적으로 절제된 단순한 디자인과 전통적인 소재를 사용하여 동시에 단순함과 우아함을 표현하였다.

둘째, 샤넬은 심플한 의상에 커스텀 주얼리를

23) Amy de la Haye, Shelley tobin, op. cit., p.74.

24) Patrick Mauries, op.cit., p.22.

사용하는 그녀만의 독특한 ‘샤넬 룩’을 창조하였다. 이는 몸을 자유롭게 하고 단순한 그녀의 가디건 수트같은 현대적인 의상에 비잔틴시대의 십자가 형태의 팬던트가 달린 목걸이 같은 다양하고 화려한 스타일과 크고 작은 보석들을 섞으면서, 때로는 여러 줄로 된 진짜진주와 가짜진주로 섞어서 만든 진주목걸이를 완벽하게 결합하는 그녀의 천재성에 기인한 것이다.

셋째, 샤넬은 과거 보석이 富를 상징하는 사치품이라는 개념에서, 누구나 즐겁고 쉽게 착용할 수 있는 필수품인 악세사리의 개념으로 전환시켰다. 즉 그녀는 인조보석을 사용하였으나, 인조보석이 진품의 대용품이 아닌, 진짜 보석에서 느낄 수 있는 우아함을 갖도록 디자인하였다. 수준 높은 인조보석을 디자인 하여 전통적인 인조보석에 대한 개념에서, 바로 20세기말 우리가 살고 있는 오늘의 악세사리의 개념으로 전환시켰다. 그녀가 바로 품위있고 차별화된 커스텀 주얼리를 만들어 오늘날 현대 여성이 인조보석을 사회적으로 당당하고 즐겁게 착용하는데 공헌한 하므로, 의상에서 뿐 아니라 커스텀 주얼리 분야에서도 대혁신가로 남게 되었다고 볼 수 있다.

결론적으로 20세기의 영원한 스타일로 남아있는 “샤넬 스타일”은 그녀의 의상과 커스텀 주얼리는 분리하여 생각할 수 없는 밀접한 관계를 이루고 있다. 1971년 샤넬이 사망한 후, 현재 Karl Lagerfeld가 계승하고 있는 샤넬 하우스는 과거보다도 더 젊은 고객 층을 만족시키는 라인의 옷을 만들며, 그녀의 의상 이미지와 똑같은 우아함을 살리고 고급스런 소재를 사용한 디자인과 악세사리를 결합시켜 “Chanel Style”(그림 11)을 계승하고 있다. 샤넬은 이미 20세기에 패션리더였던것같이, 앞으로도 “CHANEL”이라는 이름은 패션에 남아 있을 것이다.

참고문헌

• 박명희, “1920년대 샤넬의상과 큐비즘”, 「연구

<그림 11> Karl Lagerfeld에 의한 “chanel style”, CHANEL The Couturiere at work

보고 11집」(건대), 1983.

- Amy de la Haye, Shelley tobin, *CHANEL The Couturiere at Work*, The Victoria & Albert Museum, 1995
- Caroline Rennolds Milbank, *COUTURE*, Stewart, Tabori & Chang, Inc. N.Y., 1985
- Francois Boucher, *20000 Years of Fashion*, Abrams, 1987
- Francoise Vincent-Ricard, *Objets De La Mode*, Du May, 1989
- Gini Stehens Frings, *Fashion From Concept to Consumer*, Prentice-Hall, Inc. 1982
- Jay and Ellen Diamond, *Fashion Apparel and Accessories*, Delmar Publishers Inc., 1994
- Joanne Dubbs Ball, Dorothy Hehl Torem, *The Art Of Fashion Accessories*, Schiffer, 1993
- Lucille Khornak, *Fashion*, Rhe Viking Press, 1982
- Mary Vaudoyer, *Le Livre de la Haute Couture*, V & O., 1990
- Patrick Mauries, *Les Bijoux de CHANEL*, Thames & Hudson, 1993
- Paul Morand, *L'Allure de Chanel*, Hermann, 1976
- Valerie Steele, *Women of Fashion Twentieth-Century Designers*, Rizzole, 1991.

ABSTRACT

The Study of Chanel in Coutume Jewelry

The purpose of this study was to investigate the relationship between Chanel design and her Costume jewelry in 1920's~1930's through documentary studies. According to the study, the result was as follows :

1. Chanel's esthetic in the field of Fashion Design bore the double stamp of "elegance" and 'simplicity'
2. Chanel changed the concept of costume

jewelry. Chanel's great innovation was that she let 'fake' jewels always keep the intrinsic value of 'real' ones.

3. The simplicity of her perfectly tailored suit was Paradoxically overwhelmed by a fantastic array of jewels. The relationship between Chanel design and her costume jewelry was not able to be seperated.

Chanel was a fashion leader fifty years ago, and the name "Chanel" will be at the forefront of fashion fifty years from now. The image of quality will always remain the same in the futures.