

현대복식에 표현된 신고전주의 특성에 관한 연구

상명대학교 의상디자인학과
 대학원 추미경
 상명대학교 의상디자인학과
 교수 김순자

目次

I. 서론	1. 단순미의 추구
II. 신고전주의 시대적 배경 및 미적 특성	2. 레트로 경향
1. 신고전주의 개념	3. 에콜로지 경향
2. 신고전주의 시대적 배경	4. 인체미의 추구
3. 신고전주의 예술에서의 미적 특성	V. 결론
4. 신고전주의 복식의 미적 특성	참고문헌
III. 현대복식에서의 신고전주의 발생배경	ABSTRACT
IV. 현대복식에 나타난 신고전주의 특성	

I. 서론

현대인은 다가오는 21세기의 과도기적 현실에서 다양한 변화와 성장 그리고 각 개인들의 다양한 가치추구의 공존속에 살고 있다. 즉 새로이 다가오는 시대에 대한 기대감과 더불어 세기말적 현상으로서의 불안감이 공존하여 과학에 대한 회의, 자연환경의 황폐화와 그에 따른 인간성의 상실, 그리고 물질만능주의의 팽배 등은 사람들을 자연과 과거에 대한 관심으로 돌리게 하고 있다.

또한 무미건조하고 오염된 현시대에 대한 회의는 옛 것에 대한 향수를 불러일으켰으며 복식에서도 복고풍의 등장으로 옛 것에 대한 새로운 표현을 시도하였다.

이전 시대에도 과거의 경험을 재현하려는 시도는 늘 존재해왔지만 80년대 이후 복고풍은 옛 것을 단

순히 모방하는데 그치지 않고 이를 현대인의 감정과 정서, 그리고 시대에 어울리게 새롭게 변화시키거나 재생시키는 방향으로 흐르고 있다. 이것은 새로운 인식과 변화를 내포하는 지적, 문화적 움직임으로써 포스트모더니즘의 한 흐름이라 할 수 있다.

즉 모더니즘의 물역사성에 반발해 역사를 재인식하는 과정에서 역사의 회고나 재현이라기 보다는 역사적인 모든 요소들을 엄의적으로 절충하는 것으로 여기에는 장식성, 낭만성, 페미니즘(Feminism), 클래식즘(Classicism), 아방가르드(Avant-garde) 등 모든 것이 다양하게 복합적으로 나타나고 있다.

이에 본 연구에서는 현대복식에서의 신고전주의 등장을 포스트모던 사회의 한 일면으로써 보았고 20세기 후반기 다원화된 사회에서 현대복식에 등장한 신고전주의 발생배경과 신고전주의 특성은 어떻게 나타났는가를 파악하였다. 그리하여 한 시대의

특성이 복식양식에 어떠한 영향을 주었는지를 이해하고 복식은 우리가 살고있는 사회·문화적 현상을 반영하는 사회적 산물임을 재인식하는데 그 목적과 의의를 두었다.

그리고 이러한 특성을 연구하기 위하여 신고전주의 발생배경 및 현대에서의 신고전주의 발생배경 그리고 현대복식에서의 신고전주의 특성을 분석·고찰하였다. 연구방법으로는 국·내외 문헌과 복식 관련 서적 및 사진을 참고하였으며 연구범위는 포스트모더니즘이 패션에 본격적으로 나타나기 시작한 시기¹⁾²⁾ 라고 할 수 있는 1980년대 이후부터 현대복식에서의 신고전주의 발생배경과 특성을 고찰하였다.

실증적인 작품분석은 1980년대부터 현재까지의 Mode et Mode誌, Fashion News誌, 그리고 국내외 정기간행물 등을 중심으로 분석·고찰하였다.

II. 신고전주의 시대적 배경 및 미적 특성

1. 신고전주의 개념

신고전주의라는 개념을 이해하기 위해서는 먼저 고전이라는 용어를 이해할 필요가 있는데 서양에서는 16세기말까지 고대세계의 미술 전체를 총괄적으로 정의하는 개념³⁾으로 사용하였다. 그러나 여기서의 '고전'이란 규범적이라는 의미만을 내포하는 것이 아니라 고대 그리스시대를 포함하는 역사적인 의미도 부여된다고 할 수 있다.

양식사적으로는 이른바 '승고양식의 시기'⁴⁾라고 하여 이 시대에는 자연주의가 결실을 이룬 시기로서 인공적인 방법들이 지양되고 인체의 형태를 통

한 복식미를 창조하였다.

또한 서구 근대세계의 여명기에는 고대세계를 전적으로 문화와 예술에 있어서 모범으로 삼았고 고대인에게서 인간주의적인 전형적인 인간상을 추구⁵⁾하였다고 한다. 이것으로 인하여 '고전적'이라는 표현은 '그리스·로마적'과 같은 의미로 통하게 되었고 그리스와 로마의 모든 학문 및 예술이 고전이라고 불리게 되었다.

결국 신고전주의(Neo-Classicism)란 '고전작품을 모범으로 그 양식의 기준에 맞추려는 경향에 의해 발생하였으며 유럽에서의 새로운 고전시대의 부활을 도래하게 하였던 역사적 현상'⁶⁾이라 할 수 있다. 즉 단어자체로는 '새로운 고전'을 의미하였는데 이것은 고대의 역사적인 시대와 관련시켜 사용하였으며 특히 프랑스에서는 고대 그리스시대의 예술에 나타난 고전시대의 전형을 의미하였다.

이처럼 신고전주의는 역사상으로 1770년부터 1830년경에 걸쳐 전개된 예술양식으로서 바로크와 로코코에 반발하고 고전·고대에 대한 새로운 관심과 함께 프랑스를 중심으로 유럽 전역에 나타났다.

2. 신고전주의 시대적 배경

17세기 이래 프랑스를 포함한 유럽 각국은 강대한 무력과 부를 기반으로 지배체제를 확립하고 상류계층은 사회의 여러 분야에서 극도에 달하는 특권과 영화를 누려왔다. 그러나 점차적으로 높아지기 시작한 시민의식에 의하여 종교는 더 이상의 법적인 강제력을 행사할 수 없었고 전쟁의 명분도 필수 없었으며 동시에 문화도 강한 세속화 과정을 겪기 시작하게 되었다.

1) 정홍숙, 서양복식문화사(서울:교문사, 1997), p. 400.

2) 정지현, "포스트모더니즘에 대한 패션의 양식 및 그 변화에 관한 연구", 성신여대 석사학위논문, 1993, p. 2.

3) Wladyslaw Tatarkiewicz, 손현주 역, 미학의 기본개념사(서울:미진사,1990), p.213.

4) 이 일, 서양미술의 계보(서울:API, 1992), pp. 56-7.

5) W.Tatarkiewica, op. cit., p.229.

6) H.W.Janson, 김윤수 역, 미술의 역사(서울:삼성출판사, 1977), p.524.

또한 신고전주의가 등장하는데는 프랑스 혁명 전후의 정치사와 밀접하게 관련이 있었는데 프랑스 궁정문화의 사치와 지배계급의 부정부패, 빈곤, 전쟁의 후유증으로 인하여 민중의 불만은 '프랑스 혁명(1789)⁷⁾'이라는 전형적인 시민혁명이 발단하게 되었다.

당시 귀족층에서는 최신 모드를 즐기는 사람들이 많았고 장식을 과도하게 사용하거나 화려함으로 복식의 극치를 이루었으며 이들의 정치는 일반 시민계급의 불만을 크게 일으키므로써 프랑스 혁명 발단의 주요인이 되었다. 그리고 이 프랑스 혁명은 자유와 평등의 사회를 위하여 투쟁한 시민계급이 승리를 거둠으로써 구제도가 타파되고 자본주의가 성장한 결과라고 할 수 있다. 혁명이후에서는 과학의 획기적인 발달과 계몽주의 사상에 의한 사회의 변혁이 촉진되었고 문학, 철학, 예술분야에 있어서 볼테르(F.M.Voltaire), 몽테스큐(C.De.Montesquieu), 멩스(A.R.Mengs), 빈켈만(J.J.Winckelmann), 루소(J.J.Rousseau) 등과 같은 많은 사상가들이 등장하였으며 이들은 대중의 의식에 많은 영향을 주었다.

이처럼 로코코시대의 과도한 장식과 사치에 대한 반동이 태동했을 때 고대 유적지의 발굴로 인한 고대에 대한 새로운 관심과 프랑스 혁명의 발단 그리고 루소를 위시한 계몽주의 철학자들의 영향으로 문화 전반이 고전에의 동경이라는 신고전주의 배경이 되었다.

3. 신고전주의 예술에서의 미적특성

신고전주의 미학은 고전주의 연장이지만 18세기라고 하는 특수한 시대적 환경속에서 당대의 전반적인 요구에 부응하고자한 미학이다.

17세기 데카르트(R.C.Descartes)⁸⁾는 예술상의 규칙이나 법칙의 토대를 마련한 합리주의자로서 그는 예술창작을 위하여 필수적인 상상력이나 감정보다 이성의 보편성을 강조하였다.

또한 그는 자신의 합리주의 사고를 보편적인 지식외에 예술영역에도 확장시킴으로써 예술에 표면화된 다양하고 이질적인 형식들을 단일한 원리로 환원시켰다. 이러한 사고는 18세기초의 로코코의 화려함과 사치스러움에 반대하여 해체의 강한 의지로 받아들여졌고 신고전주의 사상은 '지금까지의 어떠한 고전주의보다도 더 단순하고 합리적이며 엄격하고 냉철한 성격⁹⁾'을 추구하였다.

18세기 중엽을 조금 지나서 독일인 멩스와 빈켈만은 예술에 있어서 새로운 합리주의적 엄격성을 수립하였고 신고전주의에 관한 이론적 기반을 마련하였다.

즉 멩스는 절대적인 미란 오직 고대 그리스 형상에서만 발견된다고 하였고 고대 예술에서 발견되는 도덕적 품성을 특히 강조하였다. 빈켈만도 평범한 사고나 추상적인 취미도 고대 예술에 대한 깊은 인식에 근거한다고 믿었는데 그는 그리스 조각품들이 지니고 있는 일반적인 특징은 단일한 윤곽선과 육중한 무게감, 그리고 장엄한 자세와 표정처럼 고귀한 단순성과 고요한 위대성이라 하였고 그리스의 미를 모든 미의 원형으로 생각하였다.

결국 두 예술가는 고대 그리스시대의 예술품에서 나타난 냉정하고 명료한 특징을 모방함으로써 고전주의에 회귀, 즉 고대동경이라는 이념으로 예술에 있어서 신고전주의 미학의 기반을 더욱 강하게 만들었다.

또한 18세기말 루소는 그의 명저 [에밀]에서 인습적인 사회제도와 인공적인 문명의 폐단에 대하여

7) Doreen Yarwood, Fashion in the Western World (London: B.T. Batsford, 1992), pp. 80-84.

8) 이성훈, "신고전주의 예술의 미학이론," 건축문화, 1988, p. 98.

9) A. Hauser, 열무용 외. 문학과 예술의 사회사-근세편 하. (서울: 창작과 비평사), 1981, p. 161.

'자연으로 돌아가라'라는 지도이념을 내세웠다. 그의 이러한 자연주의사상¹⁰⁾¹¹⁾은 인간과 자연이 조화를 이루도록 변형되어야 한다는 휴머니즘과 자유에 대한 사고였고 자연으로 돌아가자는 것은 당시의 인위적인 것에서 탈피하자는 주장이었다. 이것은 로코코의 권력과 향락적인 생활에 반동한 자유와 평등을 기반으로 한 시민사회에 영향을 미쳤으며 신고전주의에 화려한 장식보다는 자연스러운 미를 중요시하게 만들었다.

이와같이 신고전주의 미학은 바로크와 로코코의 화려함과 귀족적 권위에 대한 강한 부정으로 인한 고전주의적인 예술양식을 지향함으로써 반영된 이념이라 할 수 있으며 조형예술에서 간결한 선과 단순한 화면구성을 통한 단순미의 추구, 고대에 대한 동경, 인간본연의 순수함과 정신적 풍요를 갈망하는 자연주의 추구 등의 경향으로 나타나게 되었다.

4. 신고전주의 복식의 미적 특성

신고전주의 복식양식은 18세기 중엽부터 19세기 초에 걸친 지배적 양식¹²⁾으로 이는 전 시대의 정교하고 풍부한 장식적 복식에 비해 새롭고 대담한 형식으로 인체를 존중하고 단순함을 지향하였다.

프랑스 혁명은 복식에 있어서 신고전주의의 스타일 도입에 커다란 영향을 미쳤는데 복식에 의한 신분 구별이 공적으로 금지되었고 도덕적 그리고 육체적 제약으로부터 해방되어 단순함과 자유로움으로 변형되었으며 새로운 전환기를 맞이하는 배경이 되었다.

즉 혁명후의 복식의 특징은 이전의 장식적 복식에 비해 그리스 시대의 스타일을 동경한 고대풍의 새로운 스타일이었고 이 새로운 고전주의는 엄격하고 직선적이며 규범적인 것을 강조하였으며 종래 예술의 허식성과 인습주의에 대해 자연주의와 합리주의는 근대적 시민계급의 이념으로 광범위하게 작

용하였다.

따라서 신고전주의 미학을 중심으로 살펴 본 복식의 미적특성을 정리하여 보면 다음과 같다.

첫째, 단순미가 돋보였던 복식은 슈미즈 드레스나 로브 아 랑글레이즈 등으로 직선적인 실루엣과 빠니에와 코르셋의 생략으로 부풀렸던 이전의 실루엣에서 벗어났다. 그리고 기본 복식의 세부적인 것보다 전체적인 비율과 균형·조화로써 고대의 조형원리인 균형과 비례 그리고 합리적인 면을 엿볼 수 있었다.

둘째, 고대동경을 반영한 복식은 고대복의 경향이 강한 디자인으로써 대표적인 것을 엠파이어스타일이라 할 수 있으며 이것은 당시의 회화와 건축에서도 두드러지게 나타났는데 고대로마의 건물기둥이나 돔, 아치 등의 기본 선과 흡사했다.

셋째, 자연주의를 반영한 복식은 산업화와 기술적인 발달이 가져다 준 결과로 얇은 직물이 성해지면서 인체미를 그대로 드러낸 그리스의 여신같은 분위기를 자아냈다. 그리고 색깔에서는 흰색이나 파스텔톤 색상의 사용으로 당시의 인공미를 지양한 자연스럽고 소박한 느낌을 주었다.

Ⅲ. 현대복식에서의 신고전주의의 발생 배경

20세기 후반을 지배하는 포스트모더니즘은 과거 다양한 생활양식에 대한 향수로서 모더니즘의 물역사성에 반발하여 역사를 재인식하고 역사적인 모든 요소를 절충하였다.

그리고 역사적인 요소는 단순히 과거의 정착이 아니라 과거의 존재에 대한 인지로써 이것은 모더니즘이 보여주는 형태가 너무 추상적이거나 일률적인 것이므로 대중과의 의미전달이 잘 안되었다는 전제하에 나온 요소라고 할 수 있다.

결국 포스트모더니즘은 고전적인 것과 현대적인

10) 최정웅, 루소의 교육사상(서울:배영사, 1987), pp. 25-32.

11) Bertrand Russell, 최민홍 역, 서양철학사(서울:집문당, 1988), pp. 955-957.

12) 정홍숙, 최현숙, "신고전주의 양식이 19세기 복식에 미친 영향에 관한 연구," 대한가정학회지, 21(1), 1983, p. 24.

것을 결합시키고 형식의 일률성에서 벗어남으로써 대중의 선택의 폭을 넓혔다고 볼 수 있다. 또한 보편화된 장르의식이 붕괴되거나 혼합되는 양상 등으로 나타났는데 분명한 상징성을 가지며 고전에 근거한 장식·풍자·변화 등으로 대중과의 조화¹³⁾를 꾀하고 있다.

이러한 영향으로 1980년대의 이후 복식경향은 단순히 과거를 모방하기 보다는 근본적으로 과거를 이용하여 더욱 새롭게 발전시키는 방향이나 재생시키는 방향으로 나아갔다. 그리하여 '역사적인 요소나 민속적인 요소 그리고 인간과 자연의 상징적인 요소 등을 다원적이면서도 절충적으로 도입'¹⁴⁾하게 되었다.

또한 이러한 역사적인 요소들 중에서 클래식주의 등장은 계몽주의를 기반으로 하는 18세기 후반의 자연의 법칙과 합리적 사고의 결과로서 그 시대의 요구를 반영한 신고전주의 등장을 예고하였다고 할 수 있다.

이러한 현대사회에서 신고전주의 등장은 고전적 형태의 모방에만 집착하는 것이 아니라 주어진 상황과 대중의 선호에 적합하도록 새로운 형태를 흡수 변형시켜 새롭게 표현하였고 이러한 흐름이 포스트모더니즘 사회에서 복식의 한 일면을 이루었다.

즉 현대복식에 나타난 신고전주의 미적특성은 현대문명의 인위적이고 기계적인 느낌을 벗어나 인체의 흐르는 선을 그대로 표현했던 그리스 인본주의에 대한 동경과 인체를 존중하고 단순함을 지향하는 자연주의 그리고 순수주의를 표방하였다고 볼 수 있다.

1980년대는 여성의 사회활동의 증가로 인하여 때와 장소의 구별없이 착용할 수 있는 의복 등을 대중이 선호하게 되었다.

또한 오존층의 파괴와 생태계의 파괴로 인한 환경문제에 의해 자연으로 돌아가자는 자연회귀 의식

이 넓게 확산되었으며 이러한 의식은 복식에 있어서 천연소재를 선호하게 하였고 자연스러운 선을 강조하는 등 의복의 형태와 소재, 문양, 디자인에 있어서 에콜로지 스타일(ecology style)이 등장하게 되었다.

이러한 자연주의는 신고전주의 당시는 인습적인 사회제도와 인공적인 문명의 폐단에 따른 것이었으나 현대에서는 물질문명에 의한 정신문명의 상실과 환경오염 등으로 인한 자연회귀 현상에 의해 에콜로지 경향으로 나타났다. 사회적 요인에서는 약간의 차이가 있으나 여기에서도 인간성과 순수성의 회복을 추구하는 신고전주의 특성의 일면을 내포하고 있다고 할 수 있다.

1980년대의 흐름을 이어 90년대에는 인구문제와 식량위기, 소비와 자원개발, 자연과피 등의 개념이 대중의 소비의식에 강한 자극과 변화를 주었다. 즉 물질적인 풍요보다는 정신적인 풍요를 중요시하게 되었고 정신세계에 대한 향수로 인하여 과거와 자연에 대한 동경을 불러 일으킴으로써 복식에서는 레트로(retro)경향이 등장하게 하였다.

이것은 18세기말 물질적 풍요에 대한 반동으로 등장하였던 신고전주의 특성의 일면이라 할 수 있으며 당시의 고대동경과 같은 흐름으로써 현대복식에서는 단순히 고대동경만이 아니라 고대와 현대와의 절충을 풍자, 은유적으로 표현하였다. 또한 과거한 특정한 스타일이나 장식 등을 도입하여 변형시키는 방법 등을 취하기도 하였다.

그리고 20세기 후반부 패션의 한 흐름으로 나타나고 있는 자연스런 인체미의 추구는 현대의 물질문명 팽배에서 나타난 인간성의 상실 등에 기인한 것이라 볼 수 있으며 과잉장식보다는 인체의 선을 중요시하였는데 이것은 정신적인 단순성이나 순수성, 자연적인 성향에 의한 것이라 할 수 있다.

13) 정지현, op. cit., p. 17.

14) 유송옥 외, 복식문화 (서울:교문사, 1996), p. 239.

IV. 현대복식에 나타난 신고전주의 특성

현대복식에서의 신고전주의 발생배경을 살펴 본 결과 80년대의 사회·문화적 배경에서 나타난 신고전주의 특성은 현대인의 정신적인 순수함 및 절제성에 의한 단순미의 추구하고 자연주의에 의한 에콜로지 경향으로 나타났다. 또한 90년대 이후부터 복고풍이나 레트로 경향이 이어졌고 패션계에 지속적인 한 흐름으로 등장하고 있는 인체미의 추구가 나타났다.

따라서 본 연구에서는 현대복식에 나타난 신고전주의 특성을,

첫째 단순미의 추구, 둘째 레트로 경향, 셋째 에콜로지 경향 그리고 넷째 인체미의 추구 등 이상 네 가지 특성으로 나누어 살펴보았고 각 특성에 관해서 실증적인 자료와 함께 구체적으로 분석·고찰하였다.

1. 단순미의 추구

현대의 복잡하고 기계화된 사회와 정보의 홍수속에 사는 현대인은 정신적으로는 더욱 단순함을 추구하게 되면서 극으로 치닫고 있는 화려함에 대한 싫증과 반발로서 단순미와 절제미를 추구하게 되었다.

또한 대중들의 실용성 추구하고 용도의 다양화, 개성화 등의 요구에 따라 불필요한 일체의 장식이나 거추장스러운 선 등을 단순하고 간결하게 나타냄으로써 심플리티(simplicity)을 주제로 한 디자인이 등장¹⁵⁾하게 되었다.

그리고 산업화, 정보화, 다양화 등 고도로 복잡한 전반적인 사회변화로 인하여 여성의 사회진출이 활발해지면서 때와 장소에 별로 구애받지 않는 의복을 선호하게 됨으로써 용도의 다양화라는 대중의

호응에 의하여 형태를 단순화시키거나 기능화시킨 이미지로 표현되었다.

최근의 최소표현의 복식을 추구하는 대표적인 디자이너¹⁶⁾로서는 Betsey Johnson, John Anthony, Giorgio Armani, Calvin Klein, Azzedine Alaia 등을 들 수 있다. 이 들 중에서도 Giorgio Armani는 절제된 기본선인 의복을 선호하여 단순하고 현대적으로 의복을 디자인하였다.

따라서 본 연구의 단순미의 추구에서는 이러한 디자이너들 중에서 기능성과 심플리티의 상징적인 디자이너¹⁷⁾인 Giorgio Armani와 현대적 감각으로 단순미를 추구한 Calvin Klein의 작품을 중심으로 살펴보았다.

먼저 선에 있어서 단순미를 보여준 (그림 1)은 Calvin Klein의 작품으로써 실루엣에 있어서 인위적으로 과장된 선이 아닌 자연스럽게 흘러내리는 A라인을 보여주었다.

또한 내부구조에서도 슬리브와 칼라 등 일체의 디테일을 생략한 점과 한가지 색으로 통일된 점이 최대한의 절제미를 보여주었다고 할 수 있다.

그리고 (그림 2)의 작품에서는 편안한 실루엣에 내부구조의 장식을 배제한 디자인으로써 일체의 구성선이 생략되었다. 단색인 검정색의 정장에 인체의 곡선을 자연스럽게 드러내고 단순한 이미지와 절제감을 엿볼 수 있다.

이처럼 Calvin Klein의 작품에서는 단순하고 간결한 이미지의 절제된 선과 무장식 그리고 한 가지 색이라는 최소의 기법으로 더욱 단순미를 더해주고 있다.

(그림 3)의 Giorgio Armani작품에서는 다아트나 인위적인 구성선을 넣지 않고 절제성이나 단순성을 최대한 표현한 작품이라 할 수 있다.

Giorgio Armani의 작품(그림 4)에서도 인위적인 구성선을 전혀 사용하지 않고 인체를 따라 흐르는

15) 이정옥 외, 패션과 의생활(서울:형설출판사, 1995), p. 105.

16) 김은덕, 김민자, "현대패션에 나타난 최소표현기법에 관한 연구," 복식 제 24호, 1995, p. 169.

17) Mulvagh, Jane, Vogue History 20th Century Fashion (New York:Viking,1988), p. 329.

듯한 선을 보여주고 있다. 또한 두 색의 대조에서 나타나는 재킷의 밑단 선을 더욱 날카롭게 절제된 느낌으로써 전체적으로 심플하고 세련된 느낌을 주었다.

이처럼 현대복식에서의 단순미는 신고전주의 건축에서 볼 수 있었던 특징인 간결한 선과 장식의 배제됨을 엿볼 수 있었다. 그리고 이것은 신고전주의 복식에서 로코코의 양식의 호화스러움을 배제한 것처럼 장식성의 배제, 합리주의에 근거한 균형미, 그리고 절제미가 현대복식에서 나타난 것이라 할 수 있다.

이와 같이 신고전주의적 특성이라 할 수 있는 단순미의 추구는 현대의 고도로 복잡화되고 기계화된 시대에 살고 있는 우리가 정신적으로는 더욱 단순함을 추구하게 되었고 장식에 대한 화려함과 세련됨 그리고 정교함보다는 오히려 순수성을 표출한 경향이라 할 수 있다. 그리고 생활수준의 향상으로 인하여 단순화, 기능화 및 다양화 등의 대중의 요구에 부응하여 다트나 인위적인 구성선 그리고 필요 없는 장식이 배제되고 절제된 라인으로 나타났다.

2. 레트로 경향

현대 문명의 산업화가 우리에게 안겨 준 풍요로움의 뒷면에는 잃어가고 있는 정신적인 면에 대한 보상처럼 과거에 대한 애착이 강하게 나타나고 있다.

이것은 모더니티 사회에서 나타난 현상으로써 과거와 전통의 질서를 등한시하고 오직 새로운 과학 문명을 만들기 위하여 정치, 경제, 사회 등 모든 분야에서 치열한 경쟁을 해 온 결과¹⁸⁾라고 할 수 있다.

또한 대중문화의 홍수와 급변하는 정치·경제 등의 격동의 시대로 인하여 인간의 감정과 정서는 더욱 혼란과 방황으로 이어졌고 활력을 넣어 줄 수 있는 옛 것에 대한 향수를 불러 일으키기에 충분하였다.

그리고 레트로에는 유행이라는 개념을 동반한다¹⁹⁾고 할 수 있으므로 대중들에게 과거 기억에 대한 향수를 공유하도록 하는 효과적인 레트로 스타일이 되기 위해서는 모방하려는 과거 양식이 대중에게 잘 알려진 익숙한 스타일이어야 한다.

즉 유행은 결코 과학적이고 합리적으로 의미화되는 것이 아니라 어떤 시대나 어떤 지역을 살아간 사람들이 공통적인 어떤 감정을 가지고 공통적인 어떤 현상을 나타낼 때 성립²⁰⁾되기 때문이었다. 그리고 유행되었던 과거 양식이 현재에 재현되어 나타날 때는 과거 형태가 복사(copy)가 아니라 옛 양식이 현대를 사는 인간의 정서와 시대상에 어울리게 재정립된 새로운 모습의 레트로 스타일로 등장하게 되었기 때문이었다.

따라서 레트로는 단지 인용을 넘어서 하나의 맥락을 빌려서 분위기를 만들기 위하여 과거의 스타일을 반영하는 현상으로 새로운 맥락에서 유사성의 차이점을 주면서 새로운 의미나 가치를 만들어 간다고 할 수 있다.

그리하여 현대에 와서 레트로 경향은 단순히 모방만이 아니라 물질문명 팽배에서 나타난 정신과 인간성의 고갈을 풍자하거나 은유적으로 표현한다고 할 수 있다. 또는 과거 한 시대의 특징적인 장신구나 텍스타일 등을 디자인에 인용하였는데 크게 확대하거나 간소화하여 표현하거나 또는 위치를 변형하는 방법 등을 취하기도 하였다.

본 연구에서는 고대 그리스 드레퍼리 형태를 강조 또는 간소화하거나 소재나 장신구등으로 고전주의 느낌을 그대로 반영한 디자인을 중심으로 살펴 보았다.

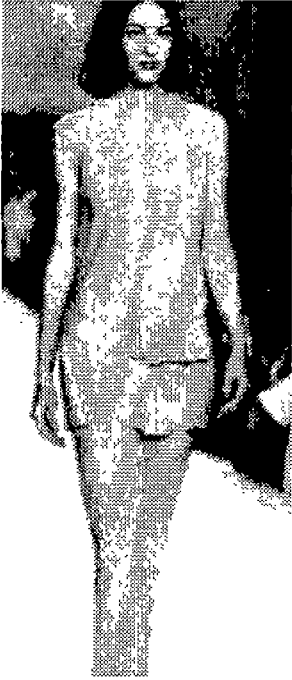
(그림 5)은 John Galliano의 디자인으로써 머리 장식과 천연소재에서 고대 연인의 분위기가 물씬 풍기는 느낌을 주고 있다.

(그림 6)는 신고전주의 당시의 여성복이었던 로

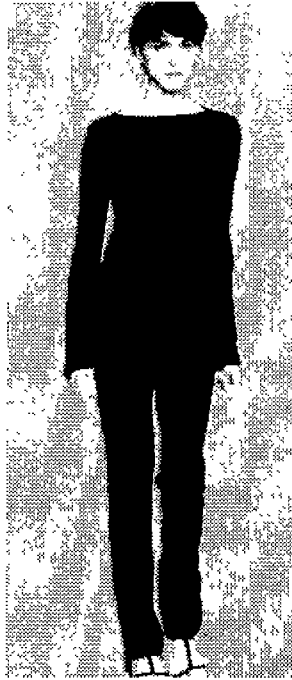
18) 장희숙, "현대패션에 나타난 레트로경향에 관한 연구," 홍익대 석사학위논문, 1995, p. 1.

19) 고현진, "현대패션에 나타난 패러디에 관한 연구," 서울대 석사학위논문, 1993, p. 14.

20) 이현숙, 복식미학(서울:경춘사, 1989), p. 95-97.



(그림 1) Calvin Klein,
Fashion Show, '96 S/S



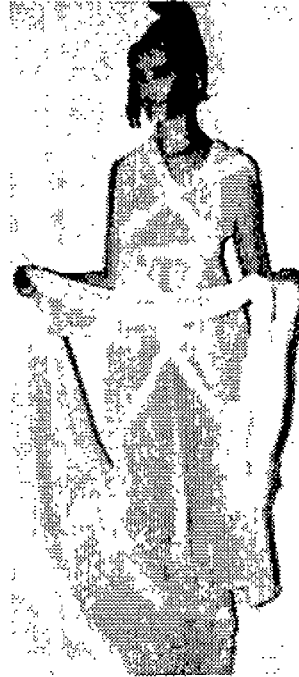
(그림 2) Calvin Klein,
Fashion Show, '96 S/S



(그림 3) Giorgio Armani,
Fashion News, '92 S/S



(그림 4) Giorgio Armani
Fashion Show, '96 S/S



(그림 5) John Galiano
Fashion Source Book, '86



(그림 6) Domenico Dolce,
Fashion News, '91 F/W

브 아 랑글레이즈 형태를 모방한 느낌을 주었는데 목 부위의 부드러운 감촉의 소재는 신고전주의 로브의 분위기를 더해주고 있다. 또한 치마의 길이는 현대적인 감각에 맞게 짧게 처리하고 자연색에서 대담한 색깔까지 보여줌으로써 고대 동경의 폭 넓은 변화를 볼 수 있다.

(그림 7)은 그리스 키톤에서 어깨선을 커팅한 것 같은 분위기로써 드레퍼리의 처진 양과 색깔에서 풍기는 장엄함이 더욱 레트로의 분위기를 만끽하게 해준다.

(그림 8)은 Intrigue의 작품으로써 섬세한 고대 여성의 분위기를 느낄 수 있는데 자연스러운 소재와 색깔 그리고 가슴 부위의 주름과 스커트의 드레퍼리는 현대적 감각에 맞게 고전주의 느낌을 자연스럽게 표현한 작품이라 할 수 있다.

18세기말에는 복식에서 고대동경을 지향한 것은 복잡하고 혼돈된 시대 상황하에서 어떤 정형화된 기준이나 이상으로의 동경을 위한 고전으로의 복귀 현상이었다. 그러나 현대복식에서는 고대에 대한 향수와 감성을 현대인의 정서와 감성에 맞게 풍자, 은유적으로 표현하였는데 이것은 과거를 돌이켜봄으로써 상실된 정신세계에 새로움과 즐거움을 더해 주고 있다고 할 수 있다.

3. 에콜로지 경향

현대에서의 자연주의란 자연을 미화하거나 이상화하지 않고 자연에 깊은 애정을 갖고 그 속에 젖어들면서 자연과 같이 호흡하는 표현현상이다.

이것은 현대 산업사회의 지나친 물질 우선주의와 획일화된 문명 상황속에서 순수하고 원시적인 본능을 동경하여 나타난 자연회귀 심리로 인한 반영이었다. 즉 자연으로 돌아가자는 움직임은 19세기 후

반 인간과 자연의 문제로 제기되었고 에콜로지는 이 시기로부터 출발하였다²¹⁾고 할 수 있다.

또한 에콜로지와 환경에 대한 관심의 원천은 물질적인 것보다 정신세계를 중요하게 여긴 것과 인간적인 가치에 관심을 돌리기 때문이라 할 수 있다. 그리고 고도의 첨단 기술속에 사는 현대인은 마음의 여유로움을 갖고 싶은 욕망이 생활문화에 폭 넓게 번져가면서 자연스럽게 수용할 수 있었다고 할 수 있다.

현대복식에서의 자연주의는 현대인들에게 있어서 자연의 신선하고 오염되지 않은 생태학적 자연을 복식과 함께 제시함으로써 자연을 회복하고자 하는 의지를 나타낸 표현이었다.

그리하여 자연을 찬미하고 자연에 동화되려는 사고방식은 생태계 보존에 대한 우려 등으로 표현되었고 80년대 중반부터 패션에는 에콜로지라는 테마²²⁾와 함께 더욱 다양성을 띠면서 전개되었다.

즉 현대패션에 표현된 에콜로지 경향에서는 자연 생태계의 중요성에 초점을 맞추고 자연의 모든 것에 대한 인간의 관심과 애정의 표현으로 자연물을 대상으로 한 물과 공기, 풀과 나무, 새와 동물, 들과 흙 등의 형태를 도입하여 표현되었다. 또한 천연 소재나 자연스러운 이미지의 소재를 사용한 순수주의²³⁾로 인위적이지 않은 자연스러움을 나타냄으로써 현대 문명의 인위적이고 기적인 기계적인 느낌을 벗어나 그 안에 담긴 정서적인 자연주의를 발견하였다고 할 수 있다.

본 연구에서는 자연의 회귀를 표현하는 에콜로지 경향으로 자연의 식물, 동물, 광물 등의 형태를 도입, 외적 조형요소로 보여준 작품과 자연 질감의 소재에 중점을 두고 살펴보았다.

(그림 9)는 Maisuda의 작품으로써 자연스러운 실루엣에 꽃을 부착하여 인간과 자연의 일체감을

21) 전소영, "현대패션에 나타난 에콜로지 경향에 관한 연구," 홍익대 석사학위논문, 1995, p. 20.

22) 원간 멋, 1991, 4월호, pp. 66-70.

23) 순수주의:극히 간결한 방식으로 완성시킨 실루엣. 즉 흐르는 듯한 느낌으로 떨어진 라인에 보수적인 색채가 덜 가미된 전원적이면서 도시적 감각이 결비된 패션을 말한다.



(그림 7) Erreuno,
Fashion Show, '97 S/S



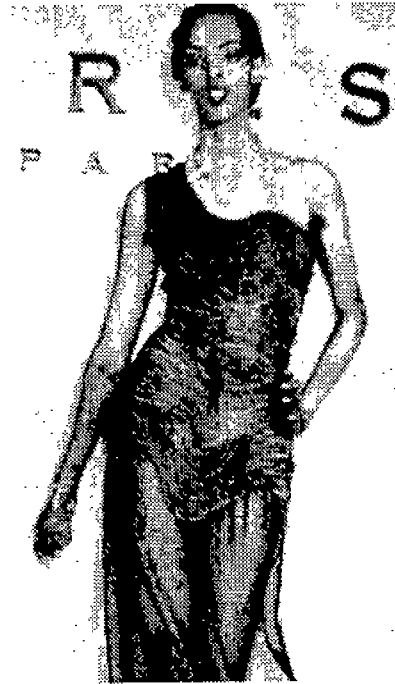
(그림 8) Intrigue,
Fashion News, '91 S/S



(그림 9) Maisuda,
Fashion News, '93 S/S



(그림 10) Trafico De Modas,
Fashion News, '92 S/S



(그림 11) Gres,
Fashion News, '94 S/S



(그림 12) Alberta Ferretti,
Fashion News, '94 S/S

표현하였다. 여기서 꽃 모양은 소재, 디자인, 색과 함께 복식의 이미지를 바꾸는 결정적인 요소로 작용하였고 다양한 복식과의 자연스러운 배색을 사실적으로 표현하였다고 할 수 있다.

(그림 10)은 물고기 모양의 텍스처를 직물위에 도안하였고 물고기 지느러미 모양을 자연스럽게 흘러내리는 실루엣과 함께 보여주고 있는데 자연과 인간의 조화를 조형성으로 잘 표현해 주었다고 할 수 있다.

(그림 11)은 자연의 질감을 그대로 담고 있는 소재로 자연물의 장식과 인간이 하나로 연결됨을 볼 수 있었다. 천연 소재와 실루엣 그리고 비대칭스타일에서 신고전주의 분위기의 일면을 엿볼 수 있다. (그림 12)는 Alberta Ferretti의 작품으로써 가벼운 쉬폰의 소재와 자연색을 사용하여 직물이 이루어지기 전의 직조상태를 크게 형상화시킨 듯한 분위기가 할 수 있다.

여기서는 인간의 시작은 자연에서 부터라는 말이 어울리듯이 흘러내리는 실루엣으로 자연주의적인 분위기를 표현하였다. 이외에 천연섬유 소재에 대한 부드러움을 가미한 거어즈, 보일, 정련된 린넨 등의 가볍고 투명한 직물들을 사용하였는데 이것은 부드럽과 은은한 감촉으로 자연의 순수함을 더 해 주고 있다.

이와같이 현대복식에서의 신고전주의 특성중의 하나인 에콜로지 경향은 현대문명의 인위적이고 기계적인 느낌을 벗어나 그 안에 담긴 정서적인 표현을 자연과 인간의 조화로써 나타낸 것이라 볼 수 있다. 그리하여 자연스러운 무채색의 천연소재나 사실적인 자연 이미지의 형태를 표현하였는데 이것은 현대인의 상실된 자아본질을 찾고자 했던 욕구의 한 표현이라 할 수 있다.

4. 인체미의 추구

인체는 변함없이 지속된 형태이지만 각 시대마다 그 인체에 대한 나름대로의 미의식을 키워왔다. 그리고 그 시대의 인체에 대한 미의식을 살펴보는 일은 이 미의식을 바탕으로 형성된 그 당시의 복식의 형태미를 파악할 수 있게 한다.

1920년대는 무릎까지 길이의 짧은 스커트가 나타나 복식사상 처음으로 가슴, 허리, 엉덩이에서 벗어나 종아리가 노출되기 시작하였고 1930년대가 되면서 스커트는 다시 길어지고 허리선이 부활되면서 등을 노출시킨 홀더 네크라인(halter-neckline)이 등장하였다.

이것은 대중의 시선이 다리에서 등으로 옮겨간 것으로써 여성의 수동적인 미의 표현²⁴⁾을 엿볼 수가 있었다.

1960년대에는 신소재인 비닐이나 가죽 등을 많이 사용하였고 플라스틱이나 금속 등의 소재를 이용하여 신체의 노출에 특이한 방식으로 응용²⁵⁾되었고 1970년대에도 수영복과 미니 스커트의 패션화가 다리와 가슴노출로 이어져 자연스럽게 인체의 곡선을 드러냈다.

그리고 1980년대 이후부터는 고도의 산업화 및 기계화로 인하여 나타난 인간성의 고갈 및 상실감은 인체미를 자연스럽게 묘사하게 되었고 피부와 같은 옷을 추구하게 되었다. 그리하여 인체의 선을 드러내기 위한 방법으로써 인체에 밀착된 소재와 시스루(see-through) 소재를 사용하게 되었다.

따라서 본 연구에서는 현대복식 디자인 중 소재 자체가 가지는 특성에서 인체를 비치게 함으로써 노출을 피하는 시스로소재와 인체에 밀착시킴으로써 인체선을 나타내는 스트레치(stretch)성 소재 및 신소재 등을 중심으로 살펴보았다.

먼저 (그림 13)은 비치는 소재를 사용하여 육체 그 자체의미를 표현하였는데 가슴에서부터 엉덩이까지는 가렸지만 그러한 부분적 은폐로 인하여 인

24) 이정옥 외, 서양복식사(서울:형설출판사, 1987), p. 349.

25) 권경미, "20세기 Mode의 조형성 표현에 관한 연구," 성균관대 석사학위논문, 1987, p. 16.



(그림 13) Genny, Fashion Show, '97 S/S (그림 14) Marina Spadafora, Fashion Show, '96 S/S
 (그림 15) Dolce & Gabbana, Mode et Mode, '97 F/W (그림 16) Donna, Karan, Fashion News, '97 S/S

체의 굴곡이 더 강조된 작품이라 할 수 있다. (그림 14)는 부드럽고 비치는 소재의 사용으로 인체의 굴곡이 자연스럽게 드러나면서 색깔은 검정색이지만 신고전주의시대의 흰 슈미스 스타일의 분위기를 엿볼 수 있으며 인체선과 의상 내부 곡선의 결합이 더욱 몸의 곡선미를 강조하고 있다.

또한 (그림 15)의 Dolce & Gabbana 드레스는 가슴부터 엉덩이까지는 검은 소재로 가리었지만 인체의 움직임에 따른 효과로 인체의 선이 더욱 강조되었고 몸에 밀착되는 소재를 사용함으로써 감추어진 것에 대한 호기심을 더욱 자아냈다.

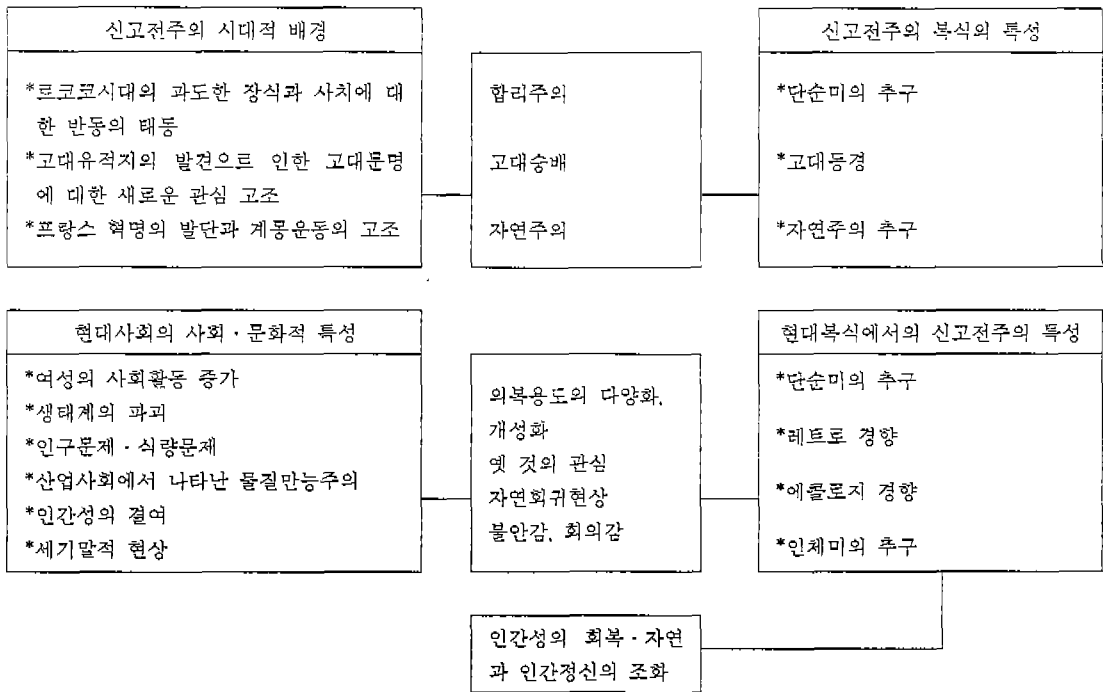
(그림 16) Donna Karan의 작품도 신축성 있는 소재로 의사를 몸에 타이트하게 입어 인체의 곡선미를 뚜렷하게 나타낸 드레스로 Eric Gill의 “인간의 피부는 멋있는 의복”이라는 말은 실감나게 해 주고 있다. 이것은 인체의 자연스러운 실루엣을 표

현하기 위하여 신축성 있는 소재를 사용하였는데 단섬유로서 편성물(Knit fabrics)이나 스판덱스계의 라이크라 등이 주로 이용되고 있다.

신고전주의 시대에는 그리스 인본주의 문화에 관심을 갖게 되면서 그리스인의 미적대상이었던 인체에 흥미를 갖기 시작하였고 이것은 자연스런 인체미를 추구하였던 그리스의 이상을 추구하게 되었다고 할 수 있다.

그러나 현대복식에서의 인체미의 추구는 현대의 물질문명 팽배에서 나타난 인간성의 상실 등에 기인한 것이 볼 수 있으며 이러한 흐름은 과잉 장식보다는 단순성이나 순수성, 자연적인 성향에 의한 것이라 할 수 있다.

지금까지 본 연구에서는 1980년대 이후 현대복식에 나타나고 있는 신고전주의 특성을 분석·고찰하였고 그 내용을 정리해 보면 < 표 1>과 같다.



〈표 1〉 현대복식에서의 신고전주의 특성과 의의

V. 결 론

21세기를 앞둔 현대인은 변화와 성장 그리고 각 개인들의 다양한 가치추구의 공존에 살고 있다. 그리고 미래에 대한 불안감과 함께 과학문명으로 인한 산업화와 기계화 등에서 나타난 회의는 사람들을 과거에 대한 관심으로 돌리게 하였다.

그리하여 현대인은 20세기 후반의 사회·문화적 현상이라 할 수 있는 포스트모더니즘 사회에서 자신의 감정을 상징할 수 있는 요소를 찾게 되었고 여기서 얻은 요소를 새롭게 변화시키거나 자유롭게 표현하게 되었다.

이러한 흐름에서 현대복식은 산업사회에서 나타나는 외면적인 현상의 반영만이 아닌 인간의 내면적인 변화까지도 표현할 수 있는 하나의 언어로서 자리할 수 있게 되었고 대중성과 연결되어 양식으로 표출되었다.

본 연구는 현대복식에서의 20세기 후반기 다원화된 사회에서 등장한 신고전주의 발생배경과 신고전주의 특성은 어떻게 나타났는가를 파악함으로써 한 시대의 특성이 복식양식에 어떠한 영향을 주었는지를 이해하고 복식은 우리가 살고있는 사회·문화적 현상을 반영하는 사회적 산물임을 재인식하는데 그 목적과 의의를 두었다.

현대복식에서의 신고전주의 특성을 요약한 내용은 다음과 같다.

첫째, 단순미의 추구는 단순화와 기능화 그리고 다양화 등의 대중의 요구에 부응하여 다프나 인위적인 구성선 그리고 필요없는 장식이 배제되었고 절제된 라인으로 나타났다.

둘째, 레트로 경향은 단순히 과거의 모방이 아닌 현대의 감성과 일치하고 시대상에 어울리게 조화되어 풍자, 은유적으로 표현하였다. 또한 과거 한 시대의 특징적인 스타일 등을 디자인에 인용하였는데

크게 확대시키거나 간소화하여 표현하였고 또는 위치를 변형하는 방법 등을 취하기도 하였다.

셋째, 현대문명의 인위적이고 기계적인 느낌을 벗어나 그 안에 담긴 정서적인 표현을 자연과 인간의 조화로써 나타난 에콜로지 경향은 자연 모든 것에 대한 인간의 관심과 애정의 표현으로 자연물을 대상으로 한 물과 공기, 풀과 나무, 새와 동물, 돌과 흙 등의 형태를 도입하여 표현하였다. 또한 천연소재나 자연스러운 톤의 소재를 사용하여 자연스러움을 시도하였는데 이것은 현대인의 상실된 자아를 찾고자 한 욕구의 한 표현이라 할 수 있다.

넷째, 20세기 후반기 패션의 한 흐름으로 등장한 인체미의 추구는 1980년대 이후부터 고도의 산업화 및 기계화에 의해 나타난 인간성의 상실 등에 기인한 것이라 볼 수 있는데 이러한 흐름은 과잉장식보다는 정신적 단순성이나 순수성, 자연적인 성향에 의한 것이라 할 수 있다.

이상과 같이 현대에서 신고전주의 특성의 가장 큰 영향은 포스트모더니즘의 전통형태의 도입이라 볼 수 있다. 즉 이전에 무시되어 온 과거에 대한 본질의 중요성이 신고전주의 시대와 같은 맥락에 있다고 할 수 있으며 과거에 대한 관심이 급격히 증대되고 그 의미가 변형되어서 더욱 대중성을 띠는 문화적인 본질을 찾고자 한 것이라 할 수 있다.

지금까지 살펴 본 결과, 본 연구에서는 신고전주의 특성이 현대복식의 일면이 되어 각 개인의 정서에 맞게 새롭게 변화되거나 재생되어 나타난 것을 보면서 복식은 사회·문화적 현상을 반영하는 사회적 산물임을 다시 한번 인식할 수 있었다.

그리고 본 연구의 한계점으로는 신고전주의 복식 특성과 현대복식에서 디자인의 요소 즉 선, 색채, 재질별로 구체적으로 분석하지 못한 점과 현대복식에서 실물 자료가 아닌 자료로써 객관성이 부족하였다는 점이다. 이 부분에서는 앞으로 내용분석이 확실하게 연구되어야 할 것으로 본다.

또한 신고전주의 복식의 현대사적 의의로써는 인

간과 자연의 조화 그리고 인간성의 회복으로 볼 수 있으며 이러한 복식의 특성은 앞으로 전개될 미래 패션에 미적 조형감각을 통한 인간성의 회복이라는 발전적인 복식의 한 스타일로 자리잡을 수 있을 것이다.

참고문헌

- 김옥동. 포스트모더니즘과 예술. 서울:청하, 1991.
- 백영자 외. 서양복식문화사. 서울:경춘사, 1991
- 유송옥 외. 복식문화. 서울:교문사, 1996.
- 오희선. 의상디자인. 서울:경춘사, 1994.
- 이정옥 외. 서양복식사. 서울:형설출판사, 1995.
- 정홍숙. 복식문화사. 서울:교문사, 1981.
 • 근대복식문화사. 서울:교문사, 1988.
 • 서양복식문화사. 서울:교문사, 1997.
- Boucher, F. 2,000 years of Fashion. New York: Harry N. Abrams Inc., 1994.
- Ewing, E. History of Twentieth Century Fashion. London: B. T. Batsford, 1992.
- Jane, M. Vogue History of 20th Century Fashion. New York: Viking, 1988.
- Nunn, J. Fashion in Costume 1200-1980. London: The Herbert Press, 1984.
- Russell, D. A. Costume History and Style. New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1983.
- Wicox, R. T. The Mode in Costume. New York: Charles Scribners' sons, 1969.
- Yarwood, D. Fashion the Estern World. London: B.T.Batsford, 1992.
- 강병국. "Post-Modern Classicism에 관한 연구." 연세대 석사학위논문, 1984.
- 고현진. "현대패션에 나타난 패러디에 관한 연구." 서울대 석사학위논문, 1993.
- 권미정. "현대디자인의 에로티시즘 표현에 관한 연구." 영남대 석사학위논문, 1993.
- 권시윤. "타피스트리에 나타나는 신고전주의적

- 경향에 관한 연구.” 홍익대 석사학위논문, 1988.
- 권혁미, “20세기 MODE의 조형성 표현에 관한 연구.” 성균관대 석사학위논문, 1983.
 - 김민자, 하지수, “현대복식에 나타난 원시주의 양식.” 복식 21호, 1993.
 - 김월계, “현대패션에 나타난 신고전주의에 관한 연구.” 홍익대 석사학위논문, 1995.
 - 김은덕, “현대패션에 나타난 최소표현기법에 관한 연구.” 서울대 석사학위논문, 1995.
 - 류기주, “인체에 대한 미의식에 따른 복식형태 연구.” 서울대 석사학위논문, 1990.
 - 문혜경, “프랑스 혁명으로 인한 복식의 변화.” 계명대 석사학위논문, 1989.
 - 유희숙, “1990년대 패션에 나타난 복고풍에 관한 고찰.” 계명대 석사학위논문, 1995.
 - 이선주, “Post-Modernism의 패션경향에 관한 연구.” 성신여대 석사학위논문, 1993.
 - 이현주, “고대그리스와 신고전주의 시대의 여자 복식에 관한 연구.” 숙명여대 석사학위논문, 1988.
 - 장희숙, “현대 Fashion에 나타난 Retro경향에 관한 연구.” 홍익대 석사학위논문, 1995.
 - 전소영, “현대패션에 나타난 에콜로지 경향에 관한 연구.” 홍익대 석사학위논문, 1995.
 - 정홍숙, 최현숙, “신고전주의 양식이 19세기 복식에 미친 영향에 관한 연구.” 대한가정학회지, 제21권 1호, 1983.

ABSTRACT

A Study on the Neo-Classicism Expressed in Contemporary Fashion Design

The purpose of this thesis is to study the social and cultural background and characteristic of neo-classicism which appeared in the modern

fashion of the pluralistic society of the latter half of 20th century to understand that the product of society such as fashion mode reflects the situation of society and culture.

For this purpose, documentary studies about the concept and background of neo-classicism, were preceded, and analyzed the occurrence background and characteristic of neo-classicism of the modern fashion after the 1980's, which showed up in post-modernism fashion.

The characteristics of neo-classicism expressed in modern fashion is as follows:

First, they are expressed in modern fashion in forms of simplicity by means of minimizing process of sewing or ornamenting and deletion of dart.

Second, retro-style in terms of concerning of the past, is featured in various styles of Greco-roman drapery and expressed in forms of mixing clothing elements of modern and classic in modern times.

Third, the trend of ecology in terms of interest of the nature and the thought that the spiritual world is more important than the material world.

It is expressed by using natural elements and natural materials, which wanted to get the nature and human into one and search for the lost nature of modern men.

Fourth, the pursuit of the beauty of the human body, is expressed in forms of body-priority style through using see-through or elastic materials, which is knit, lycra, spandex, etc.

In conclusion, we can recognize that the social product reflects social and cultural situation. And the characteristic of neo-classicism has the meaning of harmonizing the human and nature and the returning the humanity.