

반 노트(Van Noten)의 작품에 나타난 오리엔탈리즘 - 1990년대 후반을 중심으로 -

김 경 인

한성대학교 의상학과 부교수

Orientalism in Van Noten's Collections: in His Late 1990s Collections

Kyung-In Kim

Associate Professor, Dep. of Fashion Design, Hansung University

Abstract

This paper analyzed the collections of Dries Van Noten and found the influences of oriental ethnic costumes. The oriental looks which he had shown in his collections are followings: Largely, the menswear designs of Van Noten took the concept of an easy and loose style which is a common shape in oriental ethnic costumes. Especially various transformations of layered look were found in his collections. Design ideas of Van Noten's womenswear style included variations of a sarong style, a kimono style, and etc. Also in his womenswear collections, various styles of layered look were shown. He often used lustrous fabrics like satin, brocade, and damask which are driven from the oriental region. His collections had Chinese dragon - or flower-pattern, Japanese geometric pattern, and Indian henna pattern. The patterns were embroidered or gilded.

Key words: Dries Van Noten, orientalism, layered look, sarong style, oriental patterns.

I. 서 론

패션은 한 시대의 사회를 반영하면서 그 시대의 문화를 창조해 내는 역할을 한다. 이러한 패션은 한 사회의 가장 기본적인 구조의 변형을 지니고 있으며 과거와 함께 현재의 생활상을 나타내 주는, 그리고 미래의 새로운 패션을 창조하는 중요한 요인이 된다. 패션 디자이너들은 의복과 장신구 등을 매체로 하여 그 시대의 사고와 미적 가치를 표현한다¹⁾.

드리스 반 노트(Dries Van Noten)은 1990년대부터 활약하고 있는 디자이너로서 뛰어난 예술성과 독창

성으로 세계 패션계에 큰 영향을 미치고 있다. 특히 그의 디자인은 오리엔탈 특의 다양한 요소를 보여주고 있다.

본 논문은 반 노트의 작품세계를 남성복, 여성복, 악세서리 별로 오리엔탈 특의 요소를 분석하고자, 1996년부터 2000년도까지의 *Moda In Collezioni*, *Uomo Collezioni*, *Gap Collections*, *Fashion News* 등의 패션 잡지에 발표된 반 노트의 작품사진을 중심으로 고찰하였다.

II. 반 노트의 약력

1) 김일, "Elsa Schiaparelli의 작품세계에 관한 연구(II)," 복식학회지, 1993, 20호, p.179

1958년생인 반 노트는 벨기에 안베르(Antwerp)에서 3대째 양복점을 가업으로 하는 집안에서 태어났다. 1977년 안베르 아카데미에 입학한 그는 벨기에와 이태리 상표의 다수 콜렉션에서 프리랜서로 활동하다가 1985년 안베르에서 소규모의 부티크를 시작했다²⁾.

1986년 당시 재능 있고 창의성 있는 디자이너 그룹인 "Group of 6"의 멤버로서 런던에서 남성복 컬렉션을 처음 선보였다. 1989년 안베르에서 새로운 부티크를 열고 남성복, 여성복, 악세사리(구두) 컬렉션을 선보였다. 1991년 파리에서 남성복 패션쇼를 처음 열었고, 이어 1993년 여성복 패션쇼를 처음 열었다³⁾. 이후 현재까지 1년에 두 번씩 파리 컬렉션을 선보이고 있다. 반 노트는 에스닉 모티브, 특히 동양적인 요소들을 응용하여 편안하고 자연스러운 분위기를 추구한다.

III. 1990년대의 사회환경과 패션

20세기의 후반부터 유럽과 미국에서는 현대 산업 사회의 물질문명에 대한 회의가 일어나게 되어 사람들의 의식구조가 점차 바뀌게 되었다. 즉, 서양 중심의 국제화, 획일화, 문명의 발달로 인한 기계화, 그리고 역사와 전통을 무시했던 20세기 초반의 시대사조인 모더니즘(Modernism)에 부정적인 시각이 생기게 되었고, 이러한 모더니즘에 반발하는 새로운 포스트모더니즘(Post-Modernism)이 탄생하게 되었다⁴⁾. 과거 모더니즘의 확립성에 반발하여 새롭게 대두된 포스트모더니즘은 역사적인 모든 요소들을 임의적으로 절충하며, 모더니즘이 외면해 왔던 인간성 회복에 중점을 두었다. 이는 주류와 비주류 간의 경계를 해체함으로써 장르가 붕괴되고 서로 혼합되는 양상을 보인다. 이러한 포스트 모더니즘 사조의 영향으로,

1990년대 서구 패션에서는 특별히 어떤 양식이 정해져 있지 않고 잘 어울린다고 느껴지는 것을 규칙에 얽매이지 않게 표현함으로써 다양한 스타일이 혼합되는 양상으로 발전하였다⁵⁾.

1980년대 이후 세계적으로 정치, 사회의 이슈가 되는 환경문제에 대한 새로운 인식, 자연보호운동 등의 확산은 자연을 소재로 하는 직물, 문양, 스타일을 강조하는 이콜로지 룩(Ecology Look)을 유행시켰다⁶⁾. 또한 같은 맥락에서 물질적 풍요로움보다는 정신적 풍요를 중시하는 자연주의적 성향을 배경으로 에스닉 룩(Ethnic Look), 그랜지 룩, 네오 히피, 네오 클래식 등이 대두되었는데, 특히 에스닉 룩에 포함되는 오리엔탈 룩 또한 지속적인 관심의 대상이 되어 왔다. 왜냐하면, 1980년대부터 일본의 경제력 강화, 중국의 문화개방 등 사회, 정치적 변화로 인해 사람들의 관심이 비서양지역에 집중되어 그 지역의 민족의상이 새로운 주제로 부각되었기 때문이다⁷⁾. 이와 같은 환경 속에서 1990년에 접어들어서는 다양한 지역의 오리엔탈 룩이 등장하였다.

즉, 유명 디자이너들이 동양의 여러 지역 민족의상의 형태, 디테일, 색상, 소재, 문양, 장신구 등에서 아이디어를 얻어 디자인하기도 했다⁸⁾.

IV. 반 노트의 작품에 나타난 오리엔탈리즘

1. 남성복 컬렉션

반 노트의 남성복 디자인은 전반적으로 편한 실루엣이 주로 대부분을 차지하고 케주얼한 분위기를 연출한다. 1997년 가을/겨울 컬렉션에서도 박스형의 품이 넉넉한 자켓과 반코트, 통이 넓은 편한 바지, 니트 스웨터, 빅 스카프 등이 선보였다.

<그림 1>⁹⁾은 맨더린 칼라의 헐렁한 박스 실루엣

2) Tucker, Andrew, 『Dries Van Noten』, London: Thames and Hudson, 1999, p.58.

3) Ibid., pp.12-13.

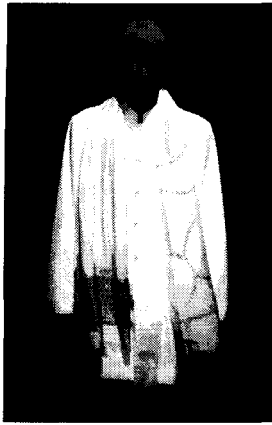
4) 박명희, "1980년대 패션에 나타난 포스트 모더니즘에 관한 연구," 숙명여대 의류학과 박사학위논문, 1991, p.21.

5) 이선재, 『의상학의 이해』, 서울: 학문사, 1998, p.158.

6) 이은영, 『패션 마케팅』, 서울: 교문사, 1992, p.47.

7) 정연자, "다카다 겐조의 작품에 관한 연구," 복식학회지, 1993, 21호, p.209.

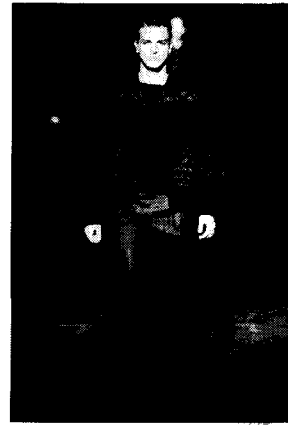
8) 정홍숙·정삼호·홍병숙, 『현대인과 의상』, 서울: 교문사, 1998, p.112.

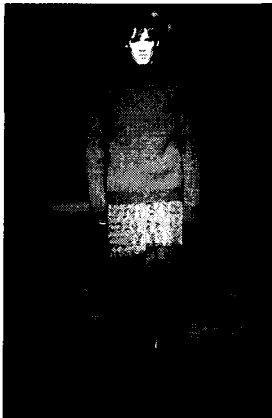
〈그림 1〉 '97 A/W

〈그림 2〉 '98 S/S

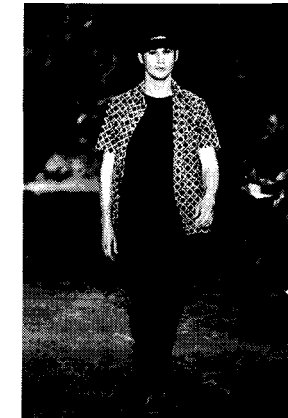
〈그림 3〉 '98 A/W

〈그림 4〉 '98 A/W

〈그림 5〉 '99 S/S

〈그림 6〉 '99 S/S

의 중국풍 맨더린(mandarin) 스타일의 자켓이다. 1998년 봄/여름 컬렉션에서는 아주 헐렁한 바지, 기하 문양의 폴오버 스웨터, 빅 셔츠, 쇼울 칼라의 헐렁한 자켓, 상형문자가 새겨진 티셔츠 등이 선보였는데, 특히 〈그림 2〉는 맨더린 칼라의 롱 셔츠가 자켓 아래로 보이고 바지 위에 사롱(sarong) 스타일의 스커트를 입은 전형적인 레이어드(layered) 룩이다. 이 밖에도 다양한 아이템의 레이어드 룩이 선보였다. 또한 중국풍의 새틴 소재가 주로 사용되었다. 〈그림 3〉은 1998년 가을/겨울 컬렉션에서 발표된 작품으로, 요오크와 주머니를 부분 누빔처리한 점퍼인데

이러한 누빔기법은 동양적인 디테일이라고 볼 수 있다. 〈그림 4〉는 새틴 소재의 긴 패딩 조끼 위에 터틀넥 스웨터를 입어 겹쳐 입는 효과를 낸 것이다. 〈그림 5〉는 1999년 봄/여름 컬렉션에서 발표된 작품으로, 중국의 전통문양인 용의 문양을 자카드 무늬로 짜 넣은 스웨터이다. 그외에도 다양한 기하학적 문양의 스웨터, 티셔츠, 바지, 스카프 등의 아이템이 선보였다. 〈그림 6〉은 일본 전통문양을 응용한 것으로 생각되는 기하문양의 셔츠이다.

1999년 가을/겨울 컬렉션에서는 직선 재단에 의한 동양적 여밈 처리의 다양한 길이의 코트와 케이프,

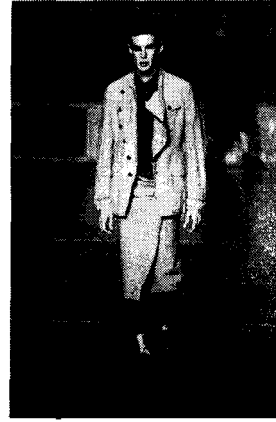
9) 〈그림 32〉를 제외한 본 논문의 사진자료는 firstview.com에서 제공된 자료임.

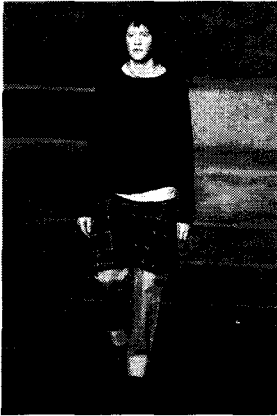
· 그림 7 · '99 A.W

· 그림 8 · '99 A.W

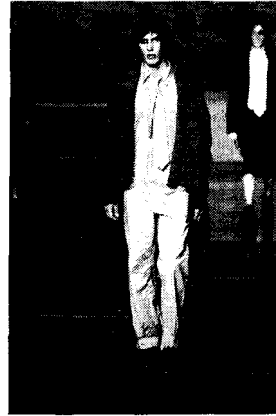
· 그림 9 · 2000 S.S

· 그림 10 · 2000 S.S

· 그림 11 · 2000 S.S

· 그림 12 · 2000 S.S

망토 등이 선보였다. <그림 7>은 동양적 커팅에 의한 자연스러운 실루엣의 망토이고 <그림 8>은 무릎까지 오는 롱 셔츠 위에 비대칭 헴라인의 스웨터를 겹쳐 입은 전형적인 레어드 룩이다. 이밖에도 새틴이나 니트로 된 쇼울 칼라 코트가 많았는데, 이들은 자연스러운 스타일을 연출한다. 특히 이 컬렉션에서는 '비대칭'의 디테일이 많이 등장했는데, 이는 일본 미학의 주요 요소인 불규칙성, 불완전성, 부조화의 영향¹⁰⁾이라고 생각된다.

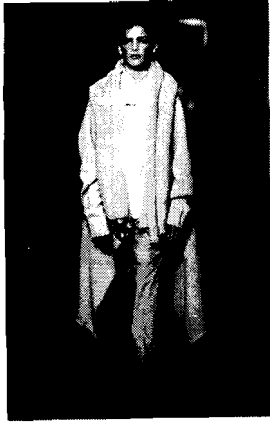
2000년 봄/여름 컬렉션에서는 바지 위에 랩스커트

(그림 9), 체크 무늬 스커트(그림 10), 플리츠 스커트(그림 11) 등을 선보였는데, 이것은 바지 위에 사롱(sarong)을 입는 인도네시아 남자 의상¹¹⁾에서 아이디어를 얻은 것으로 생각된다. 또한 평면재단에 의한 동양적 커팅의 니트 가디건(그림 12)과 코트(그림 13)도 선보였다. 2000년 가을/겨울 컬렉션에서는 슈트에 줄무늬 니트 목도리를 하거나 굵게 짠 니트 가디건에 니트 목도리를 한 스타일을 선보였다.

2. 여성복 컬렉션

10) Steele, V., 『Women of Fashion』, NY: Rezzoli, 1991, p.186.

11) 황춘섭, 『민속의상』, 서울: 수학사, 1987, p.99.

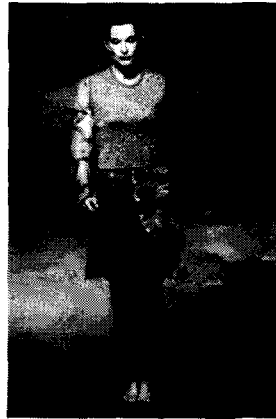

〈그림 13〉 2000 S/S

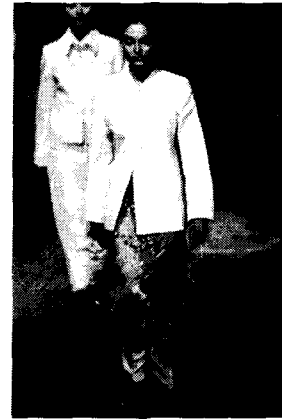
1996년 봄/여름 컬렉션에서는 인도네시아의 바틱 염색을 한 목면 한 장으로 허리에 감아서 남는 여분을 긴 띠로 고정시키는 판장(pandjang)¹²⁾을 변형시킨 것으로 생각되는 램 스커트 (그림 14)가 선보였다. 그리고 1996년 가을/겨울 컬렉션은 스타일, 색상, 소재, 문양 등 여러 측면에서 오리엔탈 룩의 분위기라고 할 수 있다. 색상은 주로 빨강, 파랑을 비롯한 중국풍의 전통적인 색상인 원색 계통이고, 소재는 실크 쉬폰, 새틴, 브로케이드 등의 화려한 소재가 사용되었다. 주로 바지 위에 실크 소재의 롱 블라우스를 입고 자켓이나 조끼를 입는 스타일 (그림 15)과 바지 위에 실크 소재의 사롱 스커트를 입는 스타일 (그림 16)이 많이 선보였다. 또한 중국풍 꽃 무늬를 화려하

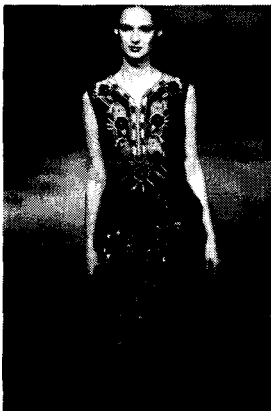
〈그림 14〉 '96 S/S

〈그림 15〉 '96 A/W

〈그림 16〉 '96 A/W

〈그림 17〉 '96 A/W

〈그림 18〉 '96 A/W

〈그림 19〉 '96 A/W

〈그림 20〉 '97 S/S

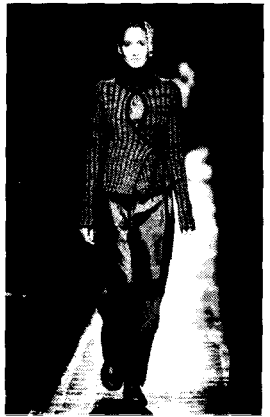
〈그림 21〉 '97 A/W

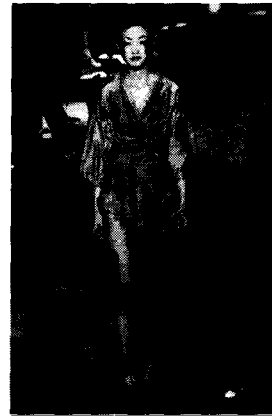
〈그림 22〉 '97 A/W

〈그림 23〉 '97 A/W

〈그림 24〉 '97 A/W

〈그림 25〉 '98 S/S

게 수놓은 디테일도 눈에 띄는데, 〈그림 17〉은 몸판에, 〈그림 18〉은 소매에 꽃 문양을 수놓았다. 〈그림 19〉는 새틴 소재의 블라우스와 바지 위에 변형된 사롱 스커트를 입은 스타일이다.

〈그림 20〉은 1997년 봄/여름 컬렉션의 작품인데, 바지 위에 일본풍 기하문양 원피스를 입고 그 위에 자켓을 입은 스타일이다. 1997년 가을/겨울 컬렉션에서는 동양적인 여림의 코트, 자켓, 니트 가디간 등이 선보였는데, 〈그림 21〉은 한복의 깃선 처리와 누빔 기법에서 아이디어를 얻은 것으로 생각되는 작품이다. 〈그림 22〉는 한복의 등정을 응용한 것으로 판단

되는 디자인이다. 〈그림 23〉은 중국풍 원피스 위에 오비의 영향을 받은 것으로 보이는 넓은 벨트를 하고 장식적인 매듭끈으로 고정시켰다. 〈그림 24〉는 중국풍 치파우(chipao) 스타일의 리브조직 니트가디간이다. 또한 금박 처리한 소재와 광택 나는 소재가 눈에 띄었다. 1998년 봄/여름 컬렉션에서는 기모노 스타일의 블라우스 (그림 25), 일본풍 연꽃 무늬 원피스 (그림 26), 변형된 기모노 스타일의 원피스 (그림 27) 등이 선보였다.

1998년 가을/겨울 컬렉션에서는 오비를 응용한 벨트 디테일 (그림 28), 모피 칼라의 누비자켓, 맨더란

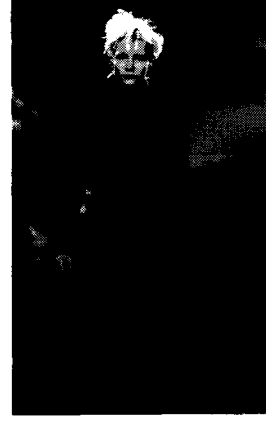
12) 이선재, *op. cit.*, p.43.

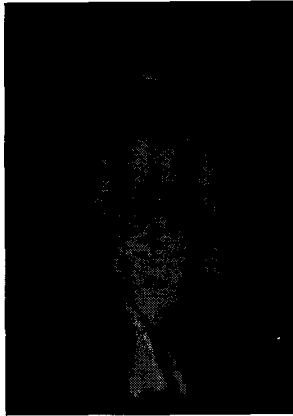
<그림 26> '98 S/S

<그림 27> '98 S/S

<그림 28> '98 A/W

<그림 29> '99 A/W

<그림 30> 2000 S/S

<그림 31> 2000 S/S

칼라의 롱코트, 동양풍의 스웨터와 새틴 롱 스커트, 중국풍 구름 문양의 블라우스, 기모노 슬리브의 원피스 등이 선보였고, 자수와 금박을 이용한 디테일도 많았다. 1999년 가을/겨울 컬렉션에서는 평면 재단에 의한 동양적 커팅의 자켓(그림 29)과 코트, 조끼, 망토 등으로 심플한 드레이퍼리를 연출했다. 또한 니트 탑과 새틴 스커트, 망토 같은 빅 쇼울 등도 선보였다.

2000년 봄/여름 컬렉션에서는 인도의 전통의상인 사리(sari)에서 아이디어를 얻은 것으로 생각되는 빅 쇼울(그림 30)을 풍성한 티어드 스커트와 매치시켜 선보였다. 또한 한쪽 소매만 달린 비대칭으로 몸을 감싸는 모직 슬과 중국풍의 섬세한 꽃 문양 자수가

들어간 새틴 스커트, 꽃 문양 이브닝 드레스, 사롱(sarong)을 변형시킨 쉘프 벨티드 스커트(그림 31), 비치는 쉬폰 소재의 꽃 무늬 블라우스와 레이스 탑, 일본풍 단풍잎 문양 드레스 등 동양적인 분위기의 여성스러운 의상을 선보였다. 대비되는 밝은 색상들은 디자인에 짧은 감각을 더해주었다. 2000년 가을/겨울 컬렉션에서는 우븐에 대한 니트의 비중이 높아졌다. 따라서 니트 코트, 망토, 가디건, 풀오버, 스커트, 목도리 등 다양한 아이템의 니트 작품들이 선보였는데, 그밖에도 비대칭의 리본 칼라 블라우스, 셔링 잡힌 쇼울 칼라가 달린 망토, 새틴 소재의 부분적 누빔 처리한 코트 등이 발표되었다.

<그림 32> '98 A/W

3. 악세사리 컬렉션

반 노튼의 남성복 컬렉션에서는 동양적 문양을 비롯한 다양한 종류의 스카프가 선보였고, 가을/겨울 컬렉션들에서는 주로 울 머플러, 니트 소재의 긴 머플러, 모자, 토시, 헤어밴드 등의 악세사리가 많이 사용되었다. 특히 1999년 가을/겨울 컬렉션에서는 한쪽 팔에만 니트 토시를 끼거나 리본을 묶는 등 비대칭으로 악세사리를 사용했다.

여성복 컬렉션들에서도 다양한 소재, 색상, 크기의 스카프가 등장했는데, 동양풍 문양을 자수 또는 금박 처리한 스카프도 많았다. 1998년 봄/여름 컬렉션에서는 새틴 소재에 꽃 문양을 수놓고 밑에 술을 단 벨트와 망토 같은 쇼울이 선보였다. 1998년 가을/겨울 컬렉션에서는 다양한 크기와 문양의 스카프와 쇼울이 보였는데, 술 달린 스카프와 쇼울도 있었다. 그밖에 모피 칼라, 오비를 응용한 넓은 벨트 등의 아이템도 선보였다. 또한 <그림 32>¹³⁾와 같은 동양풍 연꽃 문양의 핸드백이나 부츠도 보였다.

1999년 가을/겨울 컬렉션에서도 한쪽 팔에만 끼는 토시, 망토 같은 빅 쇼울, 니트 소재의 긴 쇼울이 선보였고, 2000년 봄/여름 컬렉션에서도 한쪽 소매만 달린 비대칭 쇼울을 비롯한 여러 종류의 쇼울이 등장했고, 2000년 가을/겨울 컬렉션에서는 니트 머플러나 모피 트리밍 등의 아이템이 보였다.

V. 요약 및 결론

현재까지도 활동중인 디자이너 드리스 반 노튼의 작품세계를 분석해 본 결과, 1990년대 서구 패션에서 나타난 다양한 스타일 중의 하나인 에스닉 룩 특히 오리엔탈 룩의 요소를 찾아볼 수 있다. 본 논문에서는 중국, 일본, 동남아시아 등의 아시아 각 지역의 민속복식으로부터 반 노튼이 구체적으로 어떤 아이디어를 얻었는지 고찰하였다.

1. 스타일

반 노튼의 남성복은 거의 인체에 밀착되지 않고 여유있게 편한 스타일이 주를 이루는데, 이것은 자연스러운 착장 형태를 갖는 동양 민속복식의 일반적 형태에서 유래된 것 같다. 구체적으로 중국의 맨더린(mandarin) 스타일, 동남아시아의 사롱(sarong) 스타일 등을 변형시키거나 거의 그대로의 형태를 이용했다. 또한 여러 종류의 다양한 길이의 아이템을 자유롭게 겹쳐 입는 스타일인 레이어드 룩이 자주 등장했는데, 이것 또한 직선 재단에 의한 여유 있는 형태이기 때문에 겹쳐 입기가 가능한 것으로 생각된다. 즉, 레이어드 룩도 동양 민속복식의 영향이라 볼 수 있겠다.

여성복에서는 동남아시아의 사롱 스타일, 일본의 기모노 스타일을 약간 변형시킨 스타일이 많다. 그 외에도 한복의 깃선을 응용한 것으로 생각되는 디자인과, 인도의 사리를 응용한 것으로 생각되는 빅 쇼울과 망토, 중국의 치파우 스타일 니트 등도 들 수 있다. 남성복과 마찬가지로 여성복에서도 다양한 스타일의 레이어드 룩이 등장하였다.

2. 색 상

반 노튼이 디자인 한 1996년~2000년 사이의 남성복과 여성복 컬렉션의 색상을 분석한 결과, 크게 세 그룹으로 분류해 볼 수 있다. 즉 검정색, 흰색 계열의 무채색 그룹은 거의 매년 컬렉션에 등장하였고, 빨강이나 파랑을 비롯한 원색 계통이 컬렉션의 악센트 칼라로 사용되기도 했는데 이 원색 계통은 중국 전통색상에서 유래한 것으로 생각된다. 또한 베이지 색, 밤색 계열의 중간 색조도 많이 사용되었는데, 이것은 소박하고 자연스러운 동남아시아풍 색상 계열

13) Tucker, Andrew, 『Dries Van Noten』, London: Thames and Hudson, 1999.

이라고 할 수 있다.

3. 소재 및 문양

반 노튼의 의상중 주된 소재는 모직이고, 광택 있는 소재인 새틴이나 브로케이드, 다마스크 등의 실크 소재도 많이 사용했는데, 이들은 주로 중국이나 일본풍의 오리엔탈 룩에서 볼 수 있다. 또한 니트 소재도 많은 비중을 차지했는데, 이는 직선 재단에 의해 자연스러운 착장 형태를 갖는 스타일을 표현하는데 니트 소재가 효과적이기 때문인 것으로 생각된다.

남성복에서는 중국풍 용의 문양, 상형문자 등과 일본풍의 기하학적 문양이 프린트되거나 자카드 조직으로 짜졌다. 한편 여성복에서는 중국풍의 꽃문양, 구름문양 등과 일본풍의 기하문양, 단풍잎 문양 등과 인도풍의 연꽃 문양 등이 자수나 금박으로 표현되었다.

디자이너 드리스 반 노튼의 디자인 전체는 아니지만 일부는 스타일, 색상, 소재, 문양 등에서 이상과 같이 오리엔탈 룩의 요소를 가지고 있다. 서구 패션에서의 오리엔탈 룩은 2000년대에도 꾸준히 인기를 얻을 것으로 생각되는데, 특히 한국풍 오리엔탈 룩의 비중이 커지기를 기대한다.

참고문헌

- 김일, "Elsa Schiaparelli의 작품세계에 관한 연구(II)," 복식학회지, 20, 179-190, 1993.
- 박명희, "1980년대 패션에 나타난 포스트 모더니즘에 관한 연구," 숙명여대 의류학과 박사학위논문, 1991.
- 이선재, 「의상학의 이해」, 서울: 학문사, 1998.
- 이은영, 「패션 마케팅」, 서울: 교문사, 1992.
- 정연자, "다카다 겐조의 작품에 관한 연구," 복식학회지, 21, 207-217, 1993.
- 정홍숙, 정삼호, 홍병숙, 「현대인과 의상」, 서울: 교문사, 1998.
- 황춘섭, 「민속의상」, 서울: 수학사, 1987.
- Steele, V., 「Women of Fashion」, NY: Rezzoli, 1991
- Tucker, Andrew, 「Dries Van Noten」, London: Thames and Hudson, 1999.
- Fashion News, 1995-1999.
- Gap Collections, 1995-1999.
- Moda In Collezioni, 1995-1999.
- Uomo Collezioni, 1996-1999.
- FirstView.com,
<http://www.firstview.com/designerlist/DriesVanNoten.html>
<http://www.firstview.com/mendesignerlist/DriesVanNoten.html>
<http://www.firstview.com/detailslist/DriesVanNoten.html>