

디오르 작품에 대한 갈리아노의 현대적 재해석에 관한 연구

구 미 지

배재대학교 의류학부 부교수

A Study on the Modern Reinterpretation of Galliano to the works of Dior

Koo, Miji

Dept. of Clothing & Textiles, Paichai University

(2001. 9. 18 투고)

ABSTRACT

Galliano's works showed at Dior Collection in 1997 which was held for the 50th anniversary of New Look got a good evaluation in the sense of expressing the modern taste as well as reflecting the spirit of Dior. The purpose of this study is focused on observing how to adapt the Dior's spirit to Galliano's own design and what is the factor to let us feel his works modern. Galliano's fifty works in that Collection are analyzed by content analysis. The result is as followed: Galliano created his fabulous and modern works by four ways such as using various ethnic details, new way of fabric usage, new construction, and differentiated color harmony from Dior's. This result also includes the methodological model to adapt to design process.

Key Words: Galliano, Christian Dior Collection, the spirit of Dior, modern reinterpretation, content analysis

I. 서론

존 갈리아노는 1996년 이후 크리스티앙 디오르의 전속 디자이너로 일하고 있으며 1997년부터 디오르의 오프 꾸뛰르 컬렉션을 담당하고 있다. 디오르(1905-1957)의 뉴욕 50주년을 맞이하여 디오르의 정신을 유지하면서도 있는 그대로 재창조하지 않을

인물을 찾던 베르나르 아르놀에 의해 발탁된 갈리아노¹⁾는 영국의 보수적인 전통과 전위적이며 일탈적인 스트리트 패션의 특성을 고루 섭렵한 디자인을 발표하면서 매 시즌마다 다른 디자이너와는 확실히 구분되는 컬렉션의 테마를 제시하여 매우 발명적이고 독창적인 20세기말의 디자이너로 인정받고 있으며 크리스티앙 디오르의 명성을 다시 디오

르 샹에 되찾아 주었다는 평을 듣고 있다.

갈리아노는 디오르 샹의 전속 디자이너가 되면서 먼저 디오르의 작품을 철저히 연구하였다²⁾. 갈리아노의 개인 컬렉션에서는 전위적이고 해체적인 시도가 나타나는데 비해, 1997년 1월 그의 첫 크리스티앙 디오르 컬렉션에서는 디오르의 작품을 현대적인 감각의 색채와 직물로 성공적으로 재해석하였으며 그 이후에도 그는 매 무대마다 환상적이며 감동적인 작품들을 선보였다.

본 연구는 갈리아노가 디오르의 작품을 어떤 방법으로 재해석하여 현대적 감각에 맞는 작품을 제시하였는지를 분석하였다. 1997년 뉴욕 50주년기념 컬렉션의 50개 작품분석을 위하여 사용된 화보는 디오르 관련서적과 패션관련 인터넷사이트³⁾와 패션잡지를 참고하였으며 중복되는 작품은 하나만 선택하여 분석하였다. 본 연구의 목표는 작품분석을 통하여 복식디자인발상이나 창작디자인실습 등의 패션디자인 교육 과정에 적용시킬 수 있는 역사상의 복식의 구성적 요소에 대한 현대적 해석의 방법적 모델을 제시하고자 하고자 하는 것이다.

II. 갈리아노가 본 디오르의 작품세계

2차 대전 후 시대적인 상실감에 차 있던 사회 분위기 속에서 여성스러운 실루엣을 강조한 디오르의 뉴룩(New Look)의 소개는 전쟁 동안의 경직되고 남성적인 밀리터리 룩 일색이었던 그 당시의 패션⁴⁾⁵⁾에 새로운 양식(new look)⁶⁾을 제시하였다. 뉴룩이라고 별명 지워진⁷⁾ 1947년 2월의 첫 컬렉션 'La Ligne Corolle⁸⁾'은 Corolla로부터 온 식물학적 용어⁹⁾에서 볼 수 있듯이 장미나 은방울꽃 같은 꽃들¹⁰⁾을 주제로 하여 부드러운 Edwardian시대의 선¹¹⁾ 또는 전쟁 전 1930년대 후반의 여성적인 선¹²⁾을 강조한 것이다. 갈리아노는 디오르의 뉴룩에 나타난 디자인의 주제들이 조형적인 감각¹³⁾과 섬세한 테일러링¹⁴⁾에 의해 표현된 것임을 발견하였다.

최근의 크리스티앙 디오르의 컬렉션에서 보여준 갈리아노의 작품은 디오르 작품의 특징을 연구한 것들과 관련이 깊다. 그는 Jean Goujon 街의 디오르 자료실에 소장된 디오르의 22개 컬렉션의 오리지날

디자인 스케치, 복식사진, 재단법에 대한 기록, 'Les signes de Reconnaissance de la Maison Christian Dior' 라는 책을 통해서 디오르가 사용한 직물, 색깔과 디자인에 영감을 준 것들에 대한 철저한 탐색과정을 거쳤다¹⁵⁾. 갈리아노가 발견한 디오르 정신의 에센스를 정리하면 다음과 같다. 먼저 디오르가 즐겨 사용했던 색들은 네이비 블루와 흰색¹⁶⁾, 진주빛 회색¹⁷⁾¹⁸⁾ 부드러운 분홍, 붉은 색과 광택나는 검정색¹⁹⁾이었다. 둘째, 디오르의 첫 번 컬렉션에서 선보인 후²⁰⁾ 그의 트레이드 마크로 사용된 표범무늬의 프린트였다²¹⁾. 셋째, 디오르의 어머니에 대한 기억을 통해 표현된 벨 에포크의 꼭 끼는 허리, 우아하게 모양낸 실루엣 등²²⁾²³⁾ 1차대전 이전의 낭만적이고 로맨틱한 스타일이다.

III. 디오르 컬렉션에서 나타난 디오르 작품에 대한 갈리아노의 현대적 재해석

1997년 갈리아노의 첫 디오르 컬렉션은 뉴욕의 50주년을 기념하여 뉴욕의 현대적 재해석을 주제로 한 것이었다. 갈리아노의 크리스티앙 디오르의 첫 컬렉션의 50개 작품들을 분석한 결과는 다음과 같다. 표1,2,3은 갈리아노의 1997년 디오르 컬렉션의 작품에 대한 내용 분석을 한 결과이다. 내용분석은 한 작품에 대한 실루엣, 디테일, 트리밍, 주조색, 색 대비, 텍스타일, 구성방법에 대하여 하였는데 디오르의 것으로 보이게 하는 요소들을 제외한 항목들은 갈리아노의 것으로 보이는 것으로 보았다. 따라서 표범무늬를 비롯한 주조색과 실루엣에 대한 분석은 디오르의 것으로 보이는 요소에 포함되어 분석되었고 민속적인 요소, 텍스타일 사용방법, 구성방법과 색대비는 현대적인 감각을 느끼게 하는 갈리아노의 것으로 보이는 요소들로써 분석되었다.

1. 디오르의 것으로 보이게 하는 요소들

갈리아노의 작품에서 디오르를 연상시키게 한 것은 그가 철저히 연구했던 디오르 작품의 에센스를 반영한 것에 기인된 것이었다. 우선 색의 측면에서 살펴보면, 갈리아노는 디오르의 색채계의 주조색들

을 반영하였다.<표 1> 갈리아노는 디오르가 사용했던 흰색, 회색, 검정색 등의 무채색(37개)을 74% 사용하였고 부드러운 분홍(2), 붉은 색(3) 등을 사용하였다. 둘째, 디오르가 즐겨 사용하였던 강하고 특징적인 표범무늬를 사용한 작품이 <표 1>의 주색(2개)과 악센트 색(3개) 등 모두 5개에서 나타나고 있다.<그림 1,2> 셋째, 디오르가 즐겨했던 S-curve의 벨에포크 실루엣(5개)가 나타났다.<표 2><그림 3>으며 뉴욕과 같은 조형적 실루엣이나 디테일들(10개)를 사용하였다.<표 2><그림 4,5>

<표 1> 갈리아노 작품의 주색 분석

무채색		기타	
black	16	red	3
white	8	soft pink	2
black & white	4	gold	2
grey	3	ivory	2
grey & white	3	grass green	1
grey & silver	1	olive green	1
silver grey	2	leopard*	2
total	37개 (74%)	total	13개 (26%)

<표 2> 갈리아노 작품의 실루엣별 빈도표

작품번호	s-curve 실루엣	조형적 실루엣 디테일
4	*	
5	*	
10	*	
13		*
14		*
15		*
21		*
22		*
26	*	
29		*
30		*
33	*	
36		*
37		*
38		*
total	5개	10개

*leopard는 주색깔의 경우만 해당시켰음

2. 현대적인 감각으로 보이게 하는 요소들

갈리아노는 새로운 요소를 도입하지 않는다면 단

순한 재현이나 모방의 위험에 빠질 수 있음을 잘 알았다²⁴⁾. 내용분석 결과 갈리아노는 자신의 작품의 모더니티를 높이기 위하여 디오르의 것으로 보이는 것들을 제외한 항목들 즉 민속적인 요소, 텍스타일 사용방법, 구성방법과 색대비의 네 가지 방법을 사용하였다.

첫째, 민속적인 요소들을 사용한 것이다. <표3>에서 분석된 것과 같이 50개의 컬렉션 작품 중 33개의 작품에서 민속적인 특징들이 나타났다.<그림6> 마사이족이나 수장족의 목장식(17개), 그밖에 프린지(9)나 비즈장식(7), 마사이족의 코르셋(5), 뉴기니 원주민의 깃털장식(5), 아마존이나 아프리카 원주민의 상완밴드(4), 원주민의 신발형태(4), 미국인 디언의 파우치를 에이프런형태로 변형시킨 것(3), 머리장식(3), 동양적 자수(1) 등 다양한 지역 원주민들의 장식형태를 그대로 또는 변형시켜 자신의 작품에 사용하였다. 이런 장식적인 요소들은 현대적인 구성방법과 대조되어 극적인 효과를 나타내줌으로써 갈리아노의 작품들을 오히려 더 모던하고 특징적으로 보이도록 하였다.

둘째, 텍스타일의 사용방법에서 차이를 보였다.<그림7> 직조기술의 발전 덕분에 넓은 폭의 바이어를 사용한 것(6), 피부가 비치는 씨스루 옷감을 사용한 것(6), 레이스같이 보이는 가죽, 표범무늬처럼 보이는 레저 등의 퓨전 텍스타일을 사용한 것(2) 등이 그 예이다.(16개)

셋째, 구성방법에서 차이를 보였다.<그림 8> 기모노 컷을 사용한 것(3개), 비대칭의 네크라인(1), 각진 암홀(1), 고깃을 응용한 것(1) 등 특징적인 구성방법이 6개의 작품에서 나타났다.

넷째, 색대비의 방법에서 차이를 보였다. 갈리아노가 컬렉션에서 사용된 색깔은 <표 1>과 같이 디오르 작품연구를 근거로 하여 디오르의 흰색, 회색, 검정색의 무채색계열과 붉은색, 부드러운 핑크 등을 주색깔로 대부분 사용하고 있다. 갈리아노는 여기에 더하여 채도를 낮춘 보색대비, 원색이나 특별한 색의 악센트 칼라를 사용하거나, 단일색 대비, 또는 무채색에 무늬를 사용하는 방법을 통해 디오르의 작품과 차별화했다.<표 4>

위에서 살펴본 바와 같이 갈리아노의 작품을 디오르의 것과 다르게 보이게 하는 요소들을 <표 3>과 <표 4>에 근거하여 요약하여 제시한 것이 <표 5>이다.

<표 3> 갈리아노 작품의 내용분석표(Christian Dior Haute Couture, 1997)

작품 번호	민속적인 요소										sub total	텍스타일 사용방법			sub total	구성방법				sub total	total
	목장 식	프린 지	비즈	폼셋	깃털	상원 밴드	신발	에이 프린	머리 장식	자수		bias	시스 투	fusiont extile		total	기모 노컷	비대 칭	AH 변화		
1	*		*			*	*	*			5				0				0	5	
2	*		*		*			*			4				0				0	4	
3	*		*					*	*		4				0				0	4	
4	*		*	*							3				0				0	3	
5	*		*	*							3				0				0	3	
6	*		*	*							3				0				0	3	
7	*		*			*					3				0				0	3	
8	*	*								*	3				0				0	3	
9	*					*					2				0	*			1	3	
10	*			*							2				0				0	2	
11		*			*						2				0				0	2	
12		*							*		2				0				0	2	
13						*		*			2				0				0	2	
14	*										1	*			1				0	2	
15	*										1	*			1				0	2	
16	*										1		*		1				0	2	
17	*										1		*		1				0	2	
18							*				1		*		1				0	2	
19						*					1		*		1				0	2	
20					*						1				0		*		1	2	
21											0	*		*	2				0	2	
22											0	*			1	*			1	2	
23											0			*	1	*			1	2	
24	*										1				0				0	1	
25	*										1				0				0	1	
26	*										1				0				0	1	
27		*									1				0				0	1	
28		*									1				0				0	1	
29		*									1				0				0	1	
30		*									1				0				0	1	
31		*									1				0				0	1	
32		*									1				0				0	1	
33				*							1				0				0	1	
34					*						1				0				0	1	
35					*						1				0				0	1	
36						*					1				0				0	1	
37											0	*			1				0	1	
38											0	*			1				0	1	
39											0		*		1				0	1	
40											0		*		1				0	1	
41											0		*		1				0	1	
42											0			*	1				0	1	
43											0				0	*			1	1	
44											0				0			*	1	1	
45											0				0				0	0	
46											0				0				0	0	
47											0				0				0	0	
48											0				0				0	0	
49											0				0				0	0	
50											0				0				0	0	
total	17	9	7	5	5	4	4	3	3	1	58	6	6	4	16	3	1	1	1	6	78

<표 4> 갈리아노 작품의 색깔 사용분석

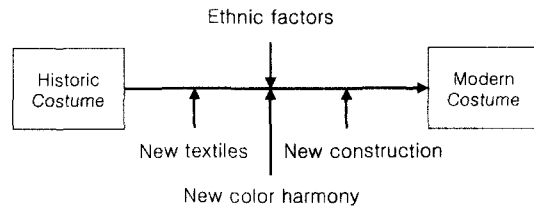
색깔사용방법	사용 예
보색대비	blue for red yellow for red brown for green tone
무채색에 원색 악센트	red for black,white blue,yellow for black blue,red,white for black blue,red,yellow for black yellow,red,white for black blue,red,yellow,black for black blue,red,yellow,white for black yellow,red,green,white for black
무채색에 특수색 악센트	silver for black silver for red gold for black leopard for black pale violet for leopard
특수색에 무채색 악센트	black for gold
단일색대비	dark grey for grey
무채색대비	white for black

<표 5> 현대적인 감각으로 보이게 하는 요소들

1.민속적인 요소	목상식, 프린시, 비즈, 골셋, 깃털, 상완밴드, 신발, 에이프런, 머리장식, 자수
2.텍스타일 사용방법	bias, 시스루, fusion textiles
3.구성방법	기모노컷, 비대칭, AH변화, 고깃용용
4.색대비 방법	채도를 낮춘 보색대비, 독특한 악센트 컬러, 단일색 대비, 무채색에 부채 사용

3. 역사상의 복식의 구성적 요소에 대한 현대적 해석의 방법적 모델

갈리아노의 작품분석을 통한 결과를 근거로 하여 복식디자인에서 역사상 나타난 복식을 현대복식에 응용하고자할 때 적용시킬 수 있는 방법적 모델을 제시하면 <그림 9>과 같다. 즉 역사상 나타난 복식의 디테일들은 민속적인 요소, 새로운 직물의 사용, 새로운 구성방법, 새로운 색의 사용을 통하여 현대적인 감각을 가진 복식으로 재창조된다.

<그림 9> 역사상 의복의 현대적 재해석의 모델링

IV. 결 론

본 연구는 역사상의 복식의 구성적인 요소에 대한 현대적인 재해석 방법을 갈리아노의 뉴욕 50주년 기념 디오르 컬렉션의 내용분석을 통하여 제시하고자 하였다. 갈리아노는 철저한 탐색과정을 거쳐 발견한 디오르 작품의 에센스를 자신의 작품에 반영하면서도 작품이 새롭게 느껴지도록 하는 요소로서 첫째, 민속적인 디테일의 사용, 둘째, 새로운 방법의 직물사용과 셋째, 새로운 구성법의 적용, 넷째, 디오르의 것과 차별화된 색의 사용을 통하여 현대적 감각의 아름다운 작품을 창조하였다.

이 연구는 20세기말의 가장 뛰어난 디자이너로 각광받는 갈리아노 작품 중 디오르의 작품에 대한 재해석의 특성이 잘 나타나는 1997년도 오프꾸뛰르 컬렉션을 중심으로 제한적으로 해석되었다.

주제어: 갈리아노, 크리스티앙 디오르 컬렉션, 디오르정신, 현대적 재해석, 내용분석

<그림 1> McDowell(1997), p.30

<그림 2> Christian Dior Haute Couture Collection (1997)

<그림 3> Christian Dior Haute Couture Collection (1997)

<그림 4> Keenan(1991), p.30

<그림 5> Christian Dior Haute Couture Collection(1997)

<그림 6> Christian Dior Haute Couture Collection(1997)

<그림 7> Christian Dior Haute Couture Collection(1997)

<그림 8> Christian Dior Haute Couture Collection(1997)

참고문헌

- 1) McDowell, C., Galliano, London: Weidenfeld & Nicolson, 1997, p.16
- 2) McDowell, op. cit., p.8
- 3) <http://www.firstview.com>
- 4) Baker, P., Fashions of a Decade: The 1940s, London: B.T. Batsford, 1991, p.24
- 5) Keenan, B., Dior in Vogue, New York: Harmony Books, 1991, p.30
- 6) Pochna, Marie-France, Dior, New York: Universe Publishing, 1996, p.9.
Pochna에 의하면 new look이라는 용어는 Harper's Bazaar의 편집장이었던 Carmel Snow가 Doir에게 보낸 메시지에서 비롯된 것이라고 한다.
- 7) Laver, J., Costume and Fashion, New York: 1996, p.256
- 8) Bailey, A., The Passion for Fashion, London: Dragon's World Ltd., 1988, p.185
- 9) Mackrell, A., An Illustrated History of Fashion, New York: Costume & Fashion Press, 1997, pp.185-186
- 10) McDowell, op. cit., p.25
- 11) McDowell, C., McDowell's Directory of Twentieth Century Fashion, London, Frederick Muller, 1984, p.132
- 12) Bond, D., Glamour in Fashion, London: Guinness Publishing., 1992, p.65
- 13) 김정은, 정홍숙, "제2차 대전후 조형예술과 Christian Dior의 복식디자인에 나타난 미적 특성에 관한 연구", 복식, 50(2), 2000, p.63
- 14) Callan, G. O'Hara, Dictionary of Fashion and Fashion Designers, London: Thames and Hudson Ltd, 1998, p.108
- 15) McDowell, op. cit., pp.18-24
- 16) Callan, op. cit., p.84
- 17) McDowell, op. cit., p.25
- 18) Milbank, C. C., Couture: The Great Fashion Designers, London: Thames & Hudson, 1985, p.238
- 19) McDowell, op. cit., p.25
- 20) Martin R. & Koda H., Christian Dior, New York: The Metropolitan Museum of Art, 1996, p.18
- 21) McDowell, op. cit., p.30
- 22) Milbank, op. cit., p.236
- 23) McDowell, op. cit., p.33
- 24) McDowell, op. cit., p.37