

1980년대이후 패션일러스트레이션의 시각적이미지 표현방법 분석(제2보) A Study on the Expression of Visual Image in Fashion Illustration since 1980s(Part II)

경북대학교 의류학과, *경희대학교 의상학과
유영선·박민여*

Dept. of Clothing and Textiles, Kyungpook National University

*Dept. of Clothing and Textiles, Kyung Hee University

Young Sun Yoo · Meegnee Park*

(2001. 3. 15 접수)

Abstract

The purpose of this study is to clarify the expression of conceptual image by which the modern graphic artists use for creating new visual images and the characteristics in expression of the major fashion images in fashion illustration.

In the present study, major findings on the basis of the analysis of expression of visual images in fashion illustration since 1980s are as follow: The conceptual image expression in the visual arts is based on the eight techniques. They are dual image, operation of image, copying · reproduction of image, deconstruction of image, pictorial image, symbolization of image, mystification of image, and making humorous image. Since 1980s, the major fashion images in fashion illustration are mainly classified as classic image, humor image, fantastic image, natural image, avant-garde image, simple image, casual image and feminine image. The characteristics in expression of these images in fashion illustration are; 1) fortification of dual image in classic image, 2) activation in humor image 3) grotesque fantastic image, 4) the modernization of natural image, etc. In addition that, the image of avant-garde is expressed by Postmodernism, Deconstructionism, Techno etc. since 1980s. Also, simple image of the modern composition, casual image of daily life, and feminine image which is emphasized with eroticism are also included in these characteristic in expression of images since 1980s.

Key words: Fashion illustration, Visual image, Conceptual image, Method of image management, Fashion image; 패션일러스트레이션, 시각적 이미지, 개념적 이미지, 이미지 처리방법, 패션이미지

I. 서 론

오늘날의 패션일러스트레이션은 패션산업의 현대화에 따라 패션미디어로서 패션산업의 여러 분야에서 사용되고 있으며, 패션일러스트레이터의 독창적인 아

이디어와 메시지를 담은 그림으로 자리잡고 있다.

그림이란 사물의 특질을 모아 시각적 재현을 한 것으로 이것의 힘은 일차적으로 대상이 가지는 고유한 특성에서 나오고 이차적으로 간접적인 방식으로 특성들이 암시하는 지각에서 나온다¹⁾. 이것이 이미지이며, 미술가들은 표현하고자 하는 주제를 대상이 가지는

암시적인 특성을 이용하여 이미지로 구성한다.

패션일러스트레이션은 작가의 패션 이미지를 담은 그림으로서 작품의 이미지를 알아볼 수 있게 하기 위해서는 다양한 표현의 조건들이 관찰되어져야 하고, 시각적인 개념을 효과적으로 전달할 수 있는 표현방법이 밝혀져야 한다.

현대의 그래픽아티스트들은 새로운 시각적 관념들을 표현하기 위해 다양한 커뮤니케이션 이미지를 사용하여 개념적 이미지(conceptual image)를 만들어내고 있다. 20세기 후반, 정보문화의 폭발기의 그래픽아티스트들은 그들의 시각적 관념들을 표현하기 위해 이미 시각예술의 역사에서 보여졌던 수많은 이미지를 활용하고 있으며, 특히 20세기 예술운동들, 즉, 공간을 위상적으로 구성하는 입체파, 병치와 전위, 스케일의 변화를 추구하는 초현실주의, 자연으로부터 순수 색상을 취하는 표현주의와 야수파, 대중전달매체에서의 이미지들을 재생시키는 팝아트 등으로부터 영감을 받아 그들의 이미지를 전용함으로써 새로운 조형언어를 만들어내고 있다²⁾. 구체적으로 시각적 이미지의 효과적인 전달을 위해 시각예술의 분야에서는 이미지의 형성과정 중에 의도적인 이미지 처리방법을 사용하여 다양한 이미지를 만들어낸다. 패션일러스트레이션에서도 이미지표현방법으로 시각적 이미지의 개념을 활용한다면 작가가 표현하고자 하는 개념을 보다 효과적으로 전달할 수 있을 것이다.

이러한 배경으로 본 연구는 시각적 이미지가 가지는 특성과 시각예술에서의 이미지처리방법을 정리하여 패션일러스트레이션 작품분석에 사용함으로써 1980년대 이후 패션일러스트레이션의 이미지 처리방법과 주로 나타난 패션 이미지의 이미지별 표현 특징을 밝힌다. 그러므로 새로운 방식의 표현을 시도하고자 하는 오늘날의 패션일러스트레이터들에게 설득력 있는 이미지표현방법의 이론적 근거를 제시할 수 있을 것이다.

연구의 방법은 문헌연구를 중심으로 이루어지며, 패션일러스트레이션 분석에 사용되는 작품들은 1980년대 이후 발표된 패션일러스트레이션 작품집, 패션 잡지, 패션관련 단행본에서 시각예술의 형식을 갖춘 작품들을 중심으로 발췌하여 사용했다.

II. 시각적 이미지 특성과 처리방법

1. 시각적 이미지 특성

1) 이미지 개념: 이미지에 관련된 개념은 학문의 성격에 따라 조금씩 다르게 정의되고 있지만 예술에서 일컫는 이미지는 지각되지 않은 것이라 할지라도, 정신의 작용에 의해 구성되는 구체적인 표상을 말한다³⁾. 예술에서 이미지는 시각적으로 표현된 것을 의미한다는 점에서 다른 학문분야의 이미지 개념과 구분될 수 있을 것이다. 랑거(S. K. Langer)는 '상징은 하나의 비유요 그것이 뚜렷이 보이는, 또는 사람 눈에 띄지 않은 축어적인 표시작용을 갖는 하나의 이미지다. 축어적으로 표현하려면 비합리적인 것이 이미지다.'라고 언급⁴⁾함으로써 이미지의 은유적인 상징성을 말하고 있다.

아른하임(R.Arnheim)에 의하면 이미지는 1차적으로 외부의 사물들을 마치 그림이나 사진처럼 기억속에 표상해 둔 것으로, 구체적으로는 대상물체에 대해 유발된 내적 표상 중에 그 대상에 상응하는 구체적인 구조적 동일성을 가진 것으로 정의하고 있다⁵⁾. 따라서 일러스트레이션에서 표현된 이미지는 그것에 상응하는 언어적 해석을 통하여 그 본질적 의미를 발견할 수 있는 것이라 할 수 있다.

2) 시각적 이미지의 기능

① 과거의 증언: 이미지는 과거의 어떠한 유적이나 문헌보다도 당시 사람들을 둘러싸고 있는 세계에 대한 직접적인 증언을 제공하여준다. 즉, 과거에 이미승인되었거나 승인할 준비가 되어있는 진리를 전달할 수 있다⁶⁾. 물론 예술을 단지 기록상의 증거로 취급하고 그 표현력이나 상상력을 부정하자는 것은 아니지만, 작품의 상상력이나 표현력이 풍부할수록 우리는 보다 깊게 예술가의 시각적 체험을 공유할 수 있다. 지각은 실재로 존재하거나, 존재하였거나 기억 속에 남아 있는 어떤 사물과 연관을 맺고 있다. 사물에 대한 지각은 개인의 경험과 환경, 사고방식이 다르기 때문에 같은 사물에 대해서도 지각적 이미지(memory images)는 매우 다양한 이미지를 만들어낸다⁷⁾. 과거의 증언이라는 이미지의 특성은 패션일러스트레이션에서 동시대의

복장생활 증거라는 중요한 기능을 하게된다.

② 상상작용: 이미지가 갖는 최소의 의미는 유사성에서 시작된다 할 수 있다. 이를 관념적 이미지로 부르는데 관념적 이미지(*creative images*)는 실제로 볼 수 있는 것이라기보다는 마음속의 어떤 것을 표현해주는 상징이나 은유, 추상과 같은 것이다. 관념적 이미지는 감정, 환상, 발명으로 비롯된다. 마음속에 기록된 이미지들은 서로 결합되기도 하고, 실제로 나타난 순서와는 다른 배열로 재구성되기도 한다. 즉, 이미지는 개인이 지각한 요소가 개인의 상상에 의해 지각한 것과는 다르게 받아들여진다. 기호학에서는 이를 지각요소를 기표, 상상요소를 기의로 설명될 수 있는데 시각예술에서 이러한 특성을 작품의 개념을 설명하게 할 수 있는 요소가 될 수 있다. 이와 같은 내용에 기억, 꿈, 주관적인 상상력이 첨가된다. 대다수의 관념적 이미지는 자유로운 상상력에 의해 탄생하며 변형의 과정을 통해 다양하게 표현된다¹¹⁾. 이러한 이미지의 상상작용 특성은 일러스트레이터에게 창조적인 표현을 할 수 있는 촉매제가 된다.

③ 지각의 유인성: 모든 이미지는 사물을 보는 시각을 구체화한다. 이미지는 처음의 이미지가 구체화되어가면서 새로운 이미지로 자유롭게 연쇄를 이어간다. 요컨대 미첼(Mitchell, W. J. T)이 제안하는 데로 이미지와 관념은 하나의 연속체 위에 있다. 이미지가 우리의 지각을 사로잡는 힘은 그것이 가지는 모호성에서 온다. 모호성은 이미지에서 오는 것이고 느낌은 인간이 모호성에 반응하는 첫 양태이다¹²⁾. 따라서 일러스트레이션에서 이미 대중들에게 익숙한 이미지의 형태를 표현매체로 활용하였을 때 대중들은 보다 구체적으로 작가의 메시지를 받아들일 수 있게 되고 작가가 표현하지 않은 것까지 상상하여 이미지를 구체적으로 받아들인다.

④ 신비화: 이미지가 예술작품으로서 제시되었을 때 사람들은 그 견해를 예술에 관하여 배운 갖가지 선입감·미·진리·재능·문명·형태·지위·기호 등등에 의하여 영향받을 우려가 있다. 선입감은 과거를 불투명하게 하며 신비화시켜 버린다¹³⁾. 처음 학자들 정도만 알고 있었던 다빈치(Leonardo da Vinci)의 [성모자와 성안나와 성전]의 밀그림은 어느 미국인이 고가로

구입 신청함으로써 갑자기 유명해지게 되었는데¹⁴⁾, 이 밀그림의 복제는 박물관의 다른 수집품의 어느 밀그림복제 보다도 잘 팔리고 있다. 이것은 그 그림이 추구하는 내용이나 이미지의 의미 때문이 아니라 시장가격 때문에 인상적으로 부각되었고 신비성을 얻게 되었던 것이다. 시각적 이미지는 그림의 미적 가치뿐만 아니라 전기성이나 감상자의 가치관에 의해 신비성을 부여받는 것이다.

3) 이미지 처리과정: 이미지 분석의 첫 단계는 이미지를 만들어내는 구성요소를 확정하는 것으로 시작된다. 시각적 이미지 형성과정은 김순(J. J Gibson)의 지각학습에서의 인지학습과정으로 이해할 수 있는데, 이것은 먼저 대상의 두드러지는 특징과 불변하는 관계를 발견하고, 이 특징들로부터 구체적 이미지를 형성하고, 그리고 추상이미지를 형성하게 되는 세 단계로 이루어진다. 즉, 김순은 한 대상을 다른 대상과 구별하는 특징과 관계를 발견하고 이 지식을 결합하여 대상의 구체적 이미지를 형성하며, 후에 추상개념을 형성한다고 하였다. 대상의 두드러지는 특징은 선, 점과 같은 구성요소로 이루어진 시각적으로 선택된 의미 있는 부분들이라 할 수 있으며 이 의미있는 부분들은 구체적인 이미지를 더 나아가 추상이미지를 형성하게 하는 원천이 된다고 할 수 있다¹⁵⁾.

시각예술의 분야에서 시각적인 이미지를 효과적으로 전달하기 위하여 이미지의 형성과정 중에 의도적인 이미지 처리방법을 사용함으로써 창의적인 결과물을 얻게된다.

시각적 이미지의 처리과정은 논리적 처리와 직관적 처리로 나눌 수 있다. 이미지의 논리적 처리는 일반적으로 비교(comparison)처리와 변형(transformation)처리로 나누어진다. 비교처리는 '시각적 완충지역(visual buffer)'에 나타난 이미지들을 비교하여 서로 어울리거나 어울리지 않음을 판단하고 유사성의 정도를 측정하여 그 결과를 판단한다. 변형처리는 변경(alteration)처리와 생성(production)처리로 다시 구분할 수 있으며, 변경처리는 이미지의 내용을 바꾸거나 이미지를 재구성하여 초기이미지의 구조를 그대로 둔 채 새로운 이미지를 보강하거나 좀 더 자세한 이미지로 치환하는 것을 말한다. 이미지의 직관적 처리방식은 직관

적 디자인 방법에 해당하는 사고체계로서, 문제를 해결하는 과정에서 머리 속에 그려지는 구체적 이미지나 추상적인 상상을 차례로 추구해가며 발상을 전개하는 것이다. 이러한 이미지 사고과정은 논리적 사고에 비해 훨씬 자유로우며, 비약적인 발상으로서 논리적 디자인방법과는 구분되며, 직관적 처리의 방법으로서는 유추, 은유, 우연 등이 사용된다¹³⁾. [그림 1]은 위의 이미지처리과정을 통한 시각적 이미지처리방법을 정리한 그림이다.

2. 시각예술에서의 이미지 처리방법

1) 이중적 이미지의 결합: 이미지의 강렬한 전달을 위하여 서로 어울리지 않는 모순적인 이미지를 대비 시킴으로써 이중적 이미지를 연출한다. 또한 하나의 이미지에서 또 다른 이미지를 상상할 수 있을 때 이중적 이미지가 존재하게 된다. [그림 2]는 도시와 자연환경의 폭포이미지를 포토몽타주의 기법으로 결합시킨 것이다. 어울리지 않는 두 이미지를 연결함으로서 시각적으로 눈길을 끌 수 있는 메시지를 연출하고 있으며 고정되어 있는 도시건물과 움직이는 폭포의 이미지를 조화시킴으로써 화면의 역동성과 상반된 이미지의 결합에서 오는 이중적 메시지를 읽을 수 있게 한다.

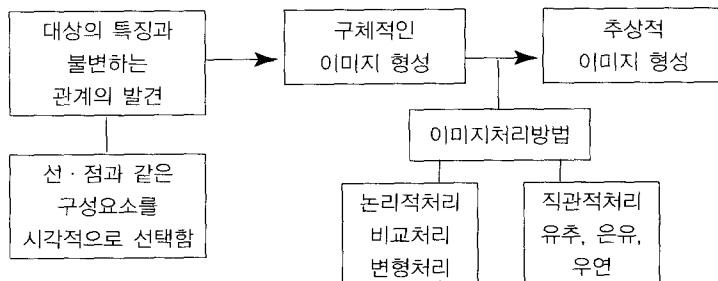
2) 이미지상징화: 상징적 이미지, 즉, 문자적 이미지들의 일상적인 예는 그림자 혹은 별자국들인데 그것들은 사물자체의 문자적으로 시각적인 ‘흔적’으로 가능하게 한다. 예를 들어서, 판화나 데생은 얼룩이나 손자국을 포함하는 데 그것은 그 자체가 문자적으로 남아 인지 가능한 반면 동시에 디자인 속에서 통합되어 나타난다¹⁴⁾. 이미지의 상징화는 형태의 단순화, 기호화

를 의미하며 간결화 된 형태로 표현된다. [그림 3]은 단순한 진술만을 갖도록 이미지를 축소하여 상징적인 의미를 부여하는 의류제품의 광고 일러스트레이션으로 단순한 색상대비와 푸른색으로 단순화된 청바지에 강한 상징성이 부여된다.

3) 이미지신비화: 이미지의 신비화는 형이상학과 초현실주의적인 경향으로 그래픽디자이너들은 무의식의 세계를 회화에 도입한 초현실주의를 신속히 받아들여 새로운 이미지를 창조해냈다. 초현실주의적 표현은 인간의 주관이 배제된 무의식 세계에 관계하여 꿈과 현실, 현재와 비실재, 합리와 비합리의 전혀 상반된 세계를 보다 높은 차원에 통합하여 여태껏 볼 수 없었던 신비롭고 놀라운 세계, 즉, 환상적인 세계를 조형화하여 현대인에게 제공하였다. [그림 4]는 전원풍의 의상을 입은 소녀가 날개를 달고 날아 다니면서 꽃에 물을 주고 있는 그래픽이다. 꽃을 좋아하고 정성스럽게 가꾸는 이미지를 신비적인 이미지로 도입하여 표현하고 있다.

4) 이미지희화: 언어적인 것과 시각적인 것으로 인간 생활이 부드럽고 매끄럽게 질주해 나갈 수 있도록 보조 역할을 한다¹⁵⁾. 유머러스한 메시지는 주의를 끌 수 있으며, 보는 이들을 보다 쉽게 설득 할 수 있으며, 유머가 더해진 정보는 신뢰성을 높여 주는 경향이 있고, 유머는 기억력을 돋는 기구가 되기도 하며, 궁극적으로 정신적 해방감을 가질 수 있게 한다¹⁶⁾. [그림 5]는 글랜델 갤러리아(Glendale Galleria)의 쇼핑백 표지 디자인으로 즐거운 이미지의 인물과 재미있는 낙서의 병치로 이미지를 회화하고 있다.

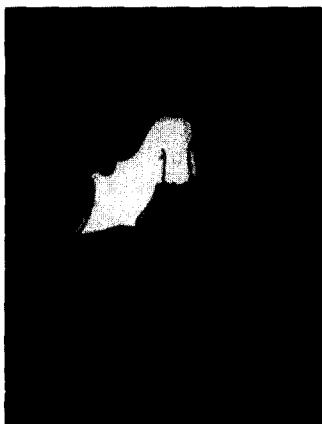
5) 이미지조작: 일러스트레이션에서는 초상화나

[그림 1] 이미지처리과정

[그림 2] Visual Design, Vol. 3,
1995, p.26

[그림 3] 일러스트레이션의 세계,
1993, p.89

[그림4] American Showcase 21st edition,
Illustration book 1, 1998, p.301

사물을 조작하여 이미지에 생기를 불어넣는다. 일러스트레이터들은 그림의 평범함을 특별한 것으로 전환시키기 위해 사진이란 매체를 교묘하게 조작하고 다음과 같이 몽타주하고, 에어브러쉬로 수정한다. 이 방법은 이미지모방·복제와 더불어 팝아트 작가들에 의해 자주 사용되는 기법으로 이들은 기존의 이미지를 차용하여 하나의 맥락에서 떼어내 다른 맥락에 위치시킨다¹⁷⁾. [그림 6]은 전 미국 대통령 클린턴의 얼굴을 오뚜기 몸체와 연결 조작하므로써 스캔들이나 여론에도 꺼이지 않는 클린턴의 이미지를 풍자하고 있다.

6) 이미지의 모방·복제: 이미지의 모방은 현대회화에서 자주 보여지는 기법으로 익숙한 이미지를 재현함으로서 이미지를 친숙하게 받아들이게 한다. 복제는 원화의 이미지를 자신을 위하여 인용할 뿐만 아니라 자기 자신을 다른 이미지에 인용한다. 이미지의 의미는 바로 곁에 있는 것이나 혹은 그 다음에 있는 것에 의하여 크게 바뀌어 버린다¹⁸⁾. 시각예술에서 이미지 모방 방법은 '패러디'로 나타나는데 패러디는 무의미하거나 어리석은 방식으로 심각한 주제를 흥내¹⁹⁾내는 것이다. [그림 7]은 샤갈(Mark Chagall)의 작품 '에펠탑의 부부'를 패러디한 것으로 원화에 현대를 상징하는 다양한 상품의 로고를 끌라주 기법으로 도입하여 원화가 가지는 원래의 이미지를 변화시키고 있다.

7) 이미지의 회화적 통합: 이미지의 회화적 통합은

시각적 표현방법을 세부까지 자세히 묘사하는 회화식으로 표현되는데 이미지와 언어들을 회화적으로 통합하므로서 표현된 형상들이 설득력 있는 중량과 부피를 갖게 한다. [그림 8]은 다양한 이미지를 가진 여성들이 패션잡지를 중심으로 모여있는 장면이다. '그레이지아(Grazia)'라는 잡지를 회화적인 표현에 통합함으로써 전달하고자 하는 메시지를 무게감 있게 표현하였다.

8) 이미지의 해체: 최근 몇 년간 시각예술분야는 지속적으로 해체라는 개념에 영향을 받아왔다. 시각예술에서의 이미지해체는 탈구성, 파괴적인 양식과 더불어 이미지들이 다시 재조합되는 양식으로 나타난다. 재조합의 양식은 여러 가지 이미지 혹은 아이디어를 함께 모아 새롭게 배열하고 종합하여 새로운 활력을 넣어 전혀 새로운 세계를 창조한다. [그림 9]는 다양한 이미지에서 해체된 이미지조각들을 다시 통합함으로써 새로운 이미지를 만들어내고 있다.

III. 1980년대 이후 Fashion Illustration 의 시각적 이미지 표현방법 작품 분석

본 연구의 분석자료가 되는 작품들은 패션일러스트레이션이 다시 관심을 불러일으키기 시작한 1980년대 이후 작품들을 중심으로, 르네 그로우(Ren Grau), 안토

[그림 5] 그레픽위트, p.45

[그림 6] American Showcase 21st edition, Illustration book 2, 1998, p.1421

[그림 7] 일러스트레이션의 세계, 1993, p.163

[그림 8] American Showcase 21st edition, Illustration book 1, 1998, p.184

[그림 9] American Showcase 21st edition, Illustration book 1, 1998, p.51

니오(Antonio), 에르테(Erté), 비라몬테(Viramontes), 히폴리트 로메인(Hypolyte Romain), 루벤 토레도(Ruben Toledo), 스테파노 카눌리(Stefano Canulli)등 패션일러스트레이션 작가들의 작품집과 「라 모드 앙 펑튀르」, 「바니티」, 「보그」, 「바자(Bazaar)」, 「엘르(Elle)」등 패션 일러스트레이션과 패션 전문잡지에 실린 작품들을 발췌하여 재편집한 패션일러스트레이션 작품집, 그리고 패션일러스트레이션 전문잡지(La mode en peinture,

Vanity)와 패션잡지(Gap Italia, Vogue Italia, 流行通信), 그밖에 패션관련 문헌 등에서 시각예술로 써온 패션일러스트레이션 구성요건과 표현형식을 가진 분석타당성이 있는 것으로 선정하였다. 작품선정의 객관성을 유지하기 위하여 패션 전공자 5명이 모여 선정기준에 적합한 100개의 작품을 선택하였다. 분석방법은 시각 예술의 시각적이미지 처리방법을 기준으로 패션일러스트레이션에 나타난 패션이미지 각각의 해당부분 빈

도를 확인하였다. 구체적인 분석항목은 <표1>과 같다.

1. 이미지처리방법빈도

이미지처리방법의 분석결과 <표 2>와 같이 이미지의 상징화가 압도적으로 많이 나타났다. 뒤를 이어 회화적 이미지, 이미지의 신비화, 이미지의 회화 등이 나타났다.

이미지의 상징화는 이미지 처리방법을 크게 분류해 볼 때 직관적 처리방법에 해당되는 것으로 인간 내면의 정신세계를 은유적으로 표현하고 있는 이미지의 신비화와 회화를 포함하면 전체 작품수의 반을 차지하고 있다. 논리적 처리방법으로 이루어진 이중적이미지, 이미지의 조작, 모방·복제, 해체, 회화적통합 역시 나머지 반을 이루고 있어 두 가지 이미지처리방법이 골고루 사용되어졌음을 알 수 있었다. 패션일러스트레이션이 작가의 컨셉에 의해 다양한 미디어를 활용하여 궁극적으로 표현하고자 하는 결과는 패션이미지로 나타난다.

1980년대 이후 패션일러스트레이션에 나타난 패션 이미지를 내용분석한 결과는 클래식이미지, 유머이미지, 환상적 이미지, 내츄럴이미지, 심플이미지, 아방가

드이미지, 캐쥬얼이미지, 페미니이미지순으로 나타났다.

2. 이미지처리방법의 특징

1) 이미지의 상징화를 통한 패션이미지의 통합: 패션일러스트레이션에서는 하나의 상징을 강화하여 전체를 대표하는 상징으로 사용하거나 복잡한 패션 메시지나 개념을 단순화한 하나의 추상적 이미지를 통합하여 전달하였다. [그림 10]은 원시적 이미지를 강조할 수 있는 상징물을 사실적으로 클로즈업함으로써, 하나의 모티브가 전체의 이미지를 내츄럴한 이미지로 집약시키고 있다. [그림 11]은 클래식한 여성의 모습을 강약이 있는 하나의 데어리로 상징화함으로써 여러 개의 아이템으로 이루어진 옷 스타일을 하나의 추상적 이미지로 통합하여 단순화한 이미지를 전달하고 있다.

2) 회화적 이미지표현을 통한 예술성강조: 시각예술에서는 시각적으로 강조해야 할 요소, 즉, 글이나 광고대상을 회화적으로 통합하여 표현함으로써 예술성을 손상시키지 않고 메시지를 우회적으로 전달한다. 패션일러스트레이션에서도 패션이미지를 담은 로고

<표 1> 시각적이미지 표현방법 분석항목

시각적이미지표현방법										패션이미지					
이미지처리방법															
이중적 이미지	이미지 조작	이미지 모방 복제	이미지 해체	회화적 이미지	이미지 상징화	이미지 신비화	이미지 회화	클 래 식	유 머	환 상 적	내 츄 럴	심 플	아 방 가 르 드	캐 쥬 얼	페 미 닌

<표 2> 각 이미지별 시각적 이미지 처리방법 빈도

( ) 안은 각 이미지내에서의 %

표현방법	패션이미지	클래식	유머	환상적	내츄럴	심플	아방가르드	캐檄얼	페미닌	작품수(%)
이 미 지 처 리 방 법	이중적이미지	4(22)					1(11)		3(38)	8(8)
	이미지조작	1(6)	2(12)		1(8)		2(22)			6(6)
	이미지모방·복제	1(6)	4(24)	3(18)	2(15)	1(9)		1(13)		10(10)
	이미지해체	1(6)	2(12)	1(6)	1(8)		3(33)	2(25)		10(10)
	회화적이미지	3(17)	1(6)	2(13)	3(23)	1(9)		3(38)	3(38)	16(16)
	이미지상징화	8(44)	1(6)	1(6)	4(31)	9(82)	2(22)		1(13)	26(26)
	이미지신비화			11(69)	1(8)		1(11)			13(13)
	이미지회화		7(41)		1(8)			2(25)	1(13)	11(11)
작품수(%)		18(18)	17(17)	16(16)	13(13)	11(11)	9(9)	8(8)	8(8)	100

[그림 10] Bernarhd, 1986
『La mode en
peinture '86』

[그림 11] 「Vogue Italia」
1999, 3월호

체나 심볼마크를 회화적으로 통합하여 메시지를 전달한다. 또한 패션 트렌드를 회화적 이미지에 포함함으로써 패션의 진기함과 고급스러움을 전달한다. [그림 12]는 Max & Co.의 광고를 위한 패션일러스트레이션으로써 상품구성 아이템을 적은 메모를 회화적이미지로 표현함으로서 상품의 이미지를 예술적인 중량감으로 나타내고자한 것이다.

3) 이미지의 신비화, 회화를 통한 내면적 이미지 표현: 패션에 관한 인간의 상상의 세계는 패션일러스트레이션에서 헤아릴 수 없이 심오한 인간 자신의 내면에서 표현주제를 찾게 하였고, 실용성이나 현실성에 충실하기보다는 꿈과 같은 환상의 세계를 표현하기 위하여, 이미지의 신비화나 회화를 표현도구로 사용하고 있다. [그림 13]은 가사, 육아, 취업, 패션에 이르기까지 다양한 역할을 맡고 있는 현대 여성들의 이미지를 각각의 역할을 상징하는 여러 개의 팔을 가진 여성으로 표현하면서 다양한 역할을 수행해야만 하는 현대여성들의 내면이미지를 표현하고 있다.

4) 기존 이미지의 조작, 모방·복제, 해체를 통한 새로운 이미지창조: 이미지의 조작과 모방·복제의 방법은 팝아트 작가들에 의해 자주 사용되는 기법으로 기존의 이미지를 차용하여 또 다른 이미지를 만들어낸다. 패션일러스트레이션에서도 평범한 것을 특별한 것으로 전환시키기 위한 것으로 대중적으로 알려진 이미지를 도입하거나 이미 만들어진 것을 포토몽타주를 통하여 이미지강화에 사용한다. 또한 패션에

관련된 요소들을 해체적 이미지로 구성되거나, 하나의 이미지를 해체·조작하여 다시 통합하기도 한다. [그림 15]는 16세기후반 회화 [그림 14]의 구성을 모방하여 만화적으로 표현한 것이다. 컴퓨터로 대표되는 현대생활을 반영한 테크노패션을 입은 여성들을 과거 시대의 구도를 모방하여 표현함으로써 새로운 이미지를 만들어내고 있다.

5) 이중적 이미지를 통한 아방가르드 성향을 강조: 패션일러스트레이션에서 이중적 이미지는 주제와 상반된 이미지의 배경, 또는 표현기법, 구도로써 표현되는데 상반된 이미지의 결합은 패션일러스트레이션에서 아방가르드 성향을 강조하는 좋은 도구가 된다.

[그림 16]은 고급스러운 클래식의상과 종이작업에서 나온 입체표현의 접목으로 아방가르드구도를 나타내고 있다.

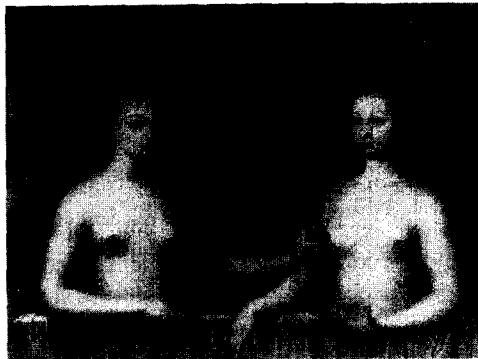
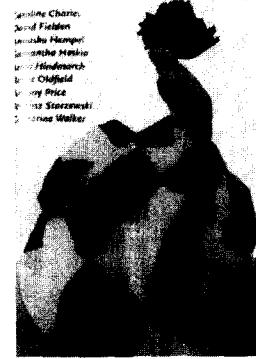
3. 패션이미지에 따른 이미지처리방법특성

1) 클래식이미지의 이중적 이미지 강화: 패션일러스트레이션에서의 클래식이미지는 클래식의상이 주는 차분한 이미지에 상반된 이미지들의 결합으로 새로운 이미지를 만들어내고 있다. 분석에 사용된 클래식이미지 작품들은 다른 이미지로 분류된 작품들에 비해 상대적으로 많은 수를 차지하고 있다. (<표 2> 참조) 구체적으로 클래식이미지는 이미지의 상징화를 통한 단순화된 표현, 상반된 이미지의 배경, 현대적 구도와의 결합, 현대적 표현기법으로 이중적 이미지를 표현하고 있다. [그림 17]은 로코코시대의 화려한 의상을 현대적 구도로 표현한 것이다. 과거시대의 이미지와 아방가르드회화 구도의 결합은 클래식이미지에 개성을 강화하고 있다.

2) 유머이미지의 활성화: 1980년대 이후 패션일러스트레이션에서 유머이미지는 큰 비중을 차지하였다. 이것은 유머이미지의 도입이 보는 이들에게 지적인 즐거움을 주는 동시에 패션메시지를 더욱 긍정적이고 적극적인 태도로 받아들이게 하고, 설득력을 높일 수 있다는 유머효과가 인정되었기 때문일 것이다. 유머이미지의 표현특성은 장난이미지, 만화이미지, 팝아트이미지로 나타났다. 특히 상상드로잉과 인체의 과장적 변형을 유머러스한 인체와 유머러스한 상황 그

[그림 12] 「流行通信」, 1996

[그림 13] Chantal Thomass, 1998
「L'anne de la Mode」[그림 14] Gabrielle d'Estr es and one of her sister, 1595
「The Louvre」[그림 15] Ruben Toledo, 1999
「Ruben Toledo's
Millennium catalogue」[그림 16] Camilla Dixon,
1997 「The London
Millennium catalogue」

리고 장난스러운 풍자로 나타냈다. [그림 18]은 유머 이미지를 만화적 구도로 표현한 것으로 현대인의 패션을 하나의 이야기로 풀어가고 있다.

3) 그로테스크한 환상적 이미지: 1980년대 이후 패션일러스트레이션에 나타난 환상적 이미지 특성은 신비적 이미지, 초현실주의 경향, 그로테스크 이미지를 포함하고 있는데 사실적 화면구성에 명암의 신비적 표현, 비현실적 상황의 상상, 초현실주의적 표현, 초현실주의 회화 모방, 그로테스크 이미지 표현으로 나타났다. 표현방법으로는 상상드로잉과 동물과 사물을 의인화한 인체변형, 인체훼손·기형화로 환상적 이미지를 강조하고 있고, 특징적으로 초현실주의 회화에서

보이는 다중원근법, 역원근법의 구도도 이용하고 있다. [그림 19]는 여러 각도의 시점으로 그려진 것으로 위에서 아래로 내려본 시점에 의한 인체 표현과 다른 시점으로 본 거울속의 여인, 여인 뒤로 보이는 계단은 또 다른 시점으로 이루어진 다중원근법의 그림이다. 다중원근법은 신비적 이미지를 강조하는데 적절한 구도방법이다.

4) 내츄럴이미지의 현대화: 1980년대 이후 패션일러스트레이션에 나타난 내츄럴이미지는 자연풍경의 도입, 자연물 문양의 상징화, 에콜로지, 애스너 요소의 도입, 자연에 대한 향수 등을 특징으로 한다. 가장 대표적인 특징은 그림과 사진의 접목으로 나타난 것으로

[그림 17] Werner, 1990
「SIGNATURE」

[그림 18] J.Phillippe Delhomme, 1993
「Fashion Illustration Today」

[그림 19] Nadja, 1983
「Fashion Illustration Today」

자연풍경 사진을 조작하여 포토몽타주한 것이다. 실제 자연물 사진은 내츄럴 이미지를 확장할 수 있는 중요한 요소로서 사진과 그림의 합성으로 그친 것이 아니라 포토몽타주 과정 중에 이미지를 변용하여 새로운 이미지를 만들고 있다.[그림 20]은 나뭇가지의 사진을 작가의 상상력으로 스커트의 형태로 포토몽타주한 것이다. 즉, 두 가지 이미지의 사진합성에 그치지 않고 포토몽타주를 통하여 새로운 형태를 창조하고 있다.

내츄럴 이미지는 자연풍경이나 문양으로서 뿐만 아니라 인간의 내면에서도 찾고 있다.

5) 현대적 구도의 심풀이미지: 심풀이미지에서 무엇보다도 특징적으로 나타난 것은 현대적 구도이다. 심풀이미지로 나타난 모든 작품들은 클로즈업, 시상의 합체, 반접사적 구도로 이루어져 있다. 더불어 단순화된 인체변형과 이미지의 상징화로 대부분의 작품들이 나타났다. 또한 심풀이미지는 생략적으로 하나의 이미지로 표현된 심풀이미지, 미니멀리즘 기법으로 표현된 미니멀이미지로 나타났다. 심풀이미지의 패션 일러스트레이션은 대부분 인체와 옷을 하나의 데어리로 은유적으로 표현하고 있다. 미니멀리즘에 의한 심풀이미지는 미니멀리즘 회화에서 보는 격자무늬의 배열 또는 직물이나 패션메시지를 전달할 수 있는 상징물을 그대로 오브제하여 표현하고 있다.[그림 21]은 인체를 반복하여 직물구조로 짠 것이다. 이것은 독일 작

물전시회 '프라토 엑스포(Prato Expo)' 홍보포스트로 인체를 직물구조로 전환한 평면적 구도로 이루어져 있다.

6) 포스트모더니즘, 해체주의, 테크노로 나타난 아방가르드이미지: 1980년대 이후 아방가르드예술, 포스트모더니즘, 해체주의는 패션일러스트레이션에도 영향을 주어 패션 이미지로 포스트모던 이미지, 해체 이미지, 테크노 이미지, 미래적 이미지가 나타났다. 아방가르드 이미지는 대부분 상상으로 임과 현대적 구도로 나타났으며, 특히 이미 만들어져 있는 이미지를 다시 조작하여 새로운 이미지를 만들어내는 이미지의 해체와 조작방법이 특징적으로 나타났다. 테크노 이미지는 1980년대 이후 지속적으로 논의되는 패션테마로 패션 일러스트레이션에서의 테크노 이미지는 메탈소재의 표현은 물론 컴퓨터그래픽 도입으로 이루어진 기계적 이미지가 반영되고 있다.[그림 22]는 신체와 인체를 해체하고 각 부분을 다른 크기로 축소하거나 확대하여 아방가르드 이미지를 표현하고 있다.

7) 일상적인 캐쥬얼이미지: 패션이 인간생활과 밀접한 관련을 가지고 있기 때문에 인간이 일상에서 부딪히는 우연한 일들이 패션일러스트레이션의 주제가 되어왔다. 1980년대 이후 나타난 패션일러스트레이션에서는 일상에서의 한 장면을 표현한 캐쥬얼 이미지가 특징적으로 나타났다. 여행이나 레저·스포츠활동의

[그림 20] Anna Piaggi, 1998 「Anna Piaggi Fashion Algebra」

[그림 21] '86 Prato Expo 홍보 포스터

[그림 22] T. Perrzz, 1998 「Mode La Parola Al Grandi Stilisti」

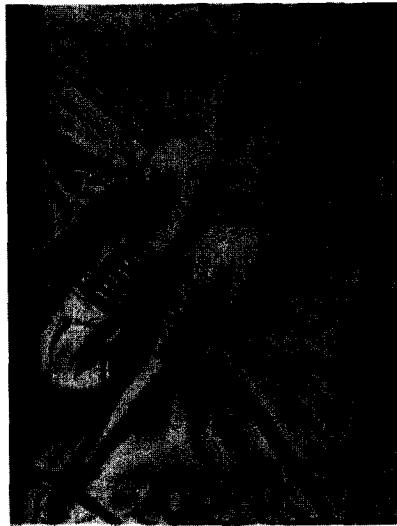
한 장면, 도시생활이나 일상 속에서의 우연히 만난 사건 등 일상생활이 주제가 되어 캐주얼이미지가 표현되었다. [그림 23]은 여행 중 휴식을 취하는 장면을 작품화한 것이다.

8) 에로티시즘이 강조된 페미닌이미지: 시대에 따라 여성을 보는 시각과 미적인 기준은 차이가 있다.

1980년대 이후 패션일러스트레이션에 나타난 페미닌 이미지에서 우리는 현대의 여성을 바라보는 시각을 가늠할 수 있다. 패션일러스트레이션의 페미닌이미지의 표현은 그로테스크한 이미지가 포함되며 에로티시즘이미지가 강조되었다. [그림 24]는 여러개의 끈으로 묶여있는 에로틱한 여성의 이미지에서 아직도 성의

[그림 23] Marie, 1986 「La Mode En Peinture'86」

[그림 24] Thierry Perez, 1992
「Fashion Illustration Today」

도구로써 자유롭지 못한 여성상을 표현하고 있다.

IV. 결 론

1980년대 이후 패션일러스트레이션에 나타난 패션 이미지의 표현특성은 첫째, 클래식이미지의 이중적 이미지강화이다. 클래식이미지가 주는 보수적인 이미지를 상반된 이미지의 요소들과 대비시킴으로써 현대적인 이미지를 강화했다. 둘째, 유머이미지의 활성화이다. 현대인에게 정신적인 즐거움을 주는 유머가 패션이미지로 사용되면서 커뮤니케이션을 강화하고 있다. 셋째, 그로테스크한 환상적 이미지이다. 환상적 이미지는 과거부터 지속되어 왔던 것이나 1980년대 이후 패션일러스트레이션에 나타난 환상적 이미지는 그로테스크 이미지중심으로 이루어지고 있다. 넷째, 내츄럴이미지의 현대화이다. 내츄럴이미지는 자연사물에서 뿐만 아니라 동양철학과 같은 정신적인 것에서도 모티브를 얻고 있고, 포토몽타주와 같은 사진합성으로 현대적 이미지와 접목되고 있다. 다섯째, 포스트모더니즘, 해체주의, 테크노로 나타난 아방가르드 이미지이다. 포스트모더니즘, 해체주의는 미니멀리즘과 함께 최근의 아방가르드 예술을 주도하고 있고 마찬가지로 패션일러스트레이션에서도 영향력을 끼치고 있다. 이외에 현대적 구도의 심풀이미지, 일상적 이미지인 캐쥬얼이미지, 에로티시즘이 강조된 폐미닌 이미지가 나타났다.

궁극적으로 패션일러스트레이션이 표현하고자 하는 바가 시각적으로 나타나는 패션 이미지로서 현대의 패션일러스트레이터들은 개념적 이미지 표현방법을 활용하여 이것을 표현하고 있다. 작가의 컨셉에 따라 적절한 개념적 이미지 표현방법을 응용하고, 여러 가지 이미지의 병치, 강조, 통합을 활용하여 새로운 이미지 표현방법을 창조할 수 있을 것이다.

참 고 문 헌

- 1) R. Arnheim, *Visual Perception*, 김춘일 옮김, 미진사, 1995, p.94.
- 2) 필립 B. 맥스, 「그래픽 디자인의 역사」, 도서출판 디자인 하우스, 1997, p. 449.
- 3) 송영봉, 「원색 세계대백 과사전 23」, 한국교육문화사, 1994, p. 563.
- 4) 정홍택, "Illustration에 있어서 Paradox한 표현의 시대 별 특성 연구", 석사학위논문, 흥의대학교 대학원, 1990.
- 5) 홍승대, "실내공간의 이미지 표현특성에 관한 연구", 디자인학 연구, 통권 제33호, 12(1), 1999, p. 245.
- 6) Mark Roskill · David Carrier, 「시각 이미지의 참과 거짓」, 이계숙 옮김, 눈빛, 1996, p. 10.
- 7) 홍승대, op.cit., p. 245.
- 8) ibid., p. 245.
- 9) 김경용, 「기호학이란 무엇인가」, 민음사, 1996, 80—81
- 10) John Berger, 「이미지-Ways of Seeing」, 동문선, 1991, p. 30.
- 11) ibid., p. 47.
- 12) 장수경, "한국 전통문양의 이미지 형상화 소고", 한국의류학회지, 22(8), 1988, 1002—1003.
- 13) 홍승대, op. cit., p. 246.
- 14) Mark Roskill · David Carrier, op.cit., p. 35.
- 15) Stiven Heller · Gail Anderson, 「그래픽 위트」, 박영원 옮김, 도서관국제, 1996, 4—5
- 16) 명광주, 시각디자인에 있어서의 Visual Scandal 표현효과에 관한 연구, 흥의대학교 산미대학원석사학위논문 p. 46.
- 17) 존 A. 워커, 「매스미디어와 미술」, 장선영 옮김, 시각과 언어, 1998, p. 57
- 18) John Berger, op.cit., p. 90
- 19) Steven Heller · Gail Anderson, op.cit., p. 90