

미국 패션디자인에 나타난 기능주의 Functionalism Expressed in American Fashion Design

세종대학교 패션디자인학과
하 지 수

Dept. of Fashion Design, Sejong University

Jisoo Ha

(2002. 5. 30 접수)

Abstract

This research focuses on functionalism in American fashion designs which have become the center of public attention in recent. First, documentary studies about how functionalism, which originated in Europe in the beginning of the 20th century, has been developed throughout the 20th century were preceded. Second, content analysis was done for the articles, including the word 'function', 'utility' and 'practical' in the New York Times and American Vogue from January 1990 to January 2001.

As a result, functionalism in 1990s has been developed in different ways from the mechanical, organic, and moral analogies of functionalism in the beginning of 20th century. It doesn't belong to an analogy but has the fused characteristics of those three analogies. It can be classified into techno functionalism influenced by new technology, pure functionalism related to minimalism, sports casual functionalism for those who are crazy about the speed and sports and enjoy the freedom and comfort, and symbolic functionalism which stresses Zen style. More casual manners of formal wear are distinct elements in functionalist fashion design in 1990s. It leads to strong expressions of sports casual functionalism, which plays a great role in sportswear industry of American fashion design. The American fashion designers who were mentioned often in the articles were Donna Karan, Calvin Klein, Ralph Lauren and Tommy Hilfiger. As well as their works have common formative features based on functionalism, each of them shows his/her own strong color. All of these designers make American fashion design, which can be defined as casual wear or sportswear, very popular worldwide based on the developed American functionalism.

Functionalism considering practical and conceptional functions will continue in coming century and techno functionalism and sports casual functionalism in future fashion designs will be expressed more strongly with new technology and casual trends of life style.

Key words: functionalism, techno functionalism, pure functionalism, sports casual functionalism, symbolic functionalism; 기능주의, 테크노 기능주의, 순수 기능주의, 스포츠 캐주얼 기능주의, 상징적 기능주의

I. 서론

최근의 디자인의 기능주의적 경향의 일환으로 기능성(function)과 실용성(utility)을 중시하는 미국 패션 디

자인이 세계 패션의 흐름에 큰 영향력을 발휘하기 시작하였다. 미국 대중 문화를 표현하는 대표적인 디자이너인 Tommy Hilfiger의 쇼를 보기 위해 영국에서 뉴욕으로 많은 사람들이 몰려들고 있으며, 스니커(sneakers)의 착용과 힙합(hip-hop) 스타일 등 미국의

단순하고 편안한 의복 스타일이 모던한 의복의 잣대가 되고 있다.

Pilar Viladas³⁾는 1990년대 말의 디자인을 한 마디로 기능적 경향(functional bang)으로 특징지었으며, 패션에 있어서도 다양한 용도를 가진 의복이 유행하여 지퍼나 끈으로 바지, 소매의 길이와 폭을 조정하고, 구김이 가지 않는 이브닝 드레스 등 실용적인 디자인이 주목받고 있다고 하였다. 미국 패션디자인을 잘 표현하는 대표적인 예로 갭(Gap)을 들 수 있는데, 갭은 빠른 속도로 유행시장에 전파되어 전 세계적으로 많은 수익을 올리고 있다.²⁾ 또한 최근 고급스럽고 비싼 의복 스타일의 선두라 할 수 있는 Chanel과 같은 패션 하우스에서 값싸고 대중적인 실용적 의복 스타일을 대표하는 베이비 갭에 이르기까지 모든 디자이너들이 약속이나 한 듯이 카고 팬츠(cargo pants)³⁾와 같은 기능성과 실용성을 강조한 디자인을 발표하고 있다.⁴⁾

본 연구에서는 1990년대 사회, 문화적 맥락 속에서 강하게 나타나는 기능주의 패션디자인을 재조명하고자 한다. 최근 두드러지게 나타나는 패션디자인의 경향에 대해 기능주의적 입장에서 고찰한 연구들이 있으나 1990년대 이후의 변화된 기능주의 특성이나 미국 패션디자인에 대해 주목하고 있는 연구들은 미비하다고 판단되어, 1990년대 이후 미국 기능주의 패션디자인으로 연구의 대상을 제한하고자 한다. 우선 20세기 초 건축 및 제품디자인에 나타난 기능주의의 내적 의미와 조형성에 대해 문헌을 통해 고찰하고 최근 1990년대 사회, 문화적 변화 따른 기능주의 내적 의미의 변화를 밝히고자 한다. 다음으로 기능주의적 패션디자인 관련 기사에 대한 내용분석을 실시하여 1990년대 미국에서 주목받는 기능주의 패션디자인의 특수성을 정의 내리고자 한다. 구체적으로 1990년부터 2001년 사이에 발간된 「New York Times」와 미국판 「Vogue」의 패션 칼럼을 발췌하여, 기능주의와 관련 기사의 빈도와 자주 언급되는 디자이너에 대해 구체적으로 파악하고자 한다. 내용분석을 위하여 「New York Times」와 미국판 「Vogue」를 선정한 이유는 합리주의, 민주주의, 실용주의 이념을 바탕으로 하는 미국은 디자인에 있어 기능주의 특성을 강하게 가지고 있으며, 이 두 자료는 이 문화를 가장 잘 대변할 수 있는 신문과 잡지이기 때문

이다. 1990년 1월 1일에서 2001년 2월 10일까지의 「New York Times」스타일 데스크(style desk) 기사와 「Vogue」의 패션 칼럼, 구체적으로 뷰(view)와 포인트 오브 뷰(point of view)의 기사 중 기능(function), 유용(utility), 실용(practice)과 관련된 패션 관련 기사의 빈도를 살펴보고, 발췌된 기사의 내용을 분석하여 기능주의 패션의 조형성과 그 구체적인 특성을 파악하고자 한다.

II. 기능주의 디자인에 대한 일반적 고찰

1. 20세기 기능주의에 대한 유추

19세기 디자인의 본질은 현실성을 은폐하는 방향으로 전개되어 기계류는 지하실이나 또는 보이지 않는 곳에 방치되었으며, 물체는 기능과는 관계없는 많은 장식으로 실체가 보이지 않도록 위장되었다. 사람의 육체도 역시 가능한 한 최대한으로 품위 있고, 고상한 의복 속에 감추어 졌다. 일상생활에 필요한 실용성을 필요로 하는 물품들도 응용미술이라는 개념으로 제작되었고, 실질적인 제품의 질보다는 표면의 장식에 더 많은 관심을 가졌기 때문에 현실적으로 요구되는 실용적 기능의 문제를 해결하지 못하였다. 결국 이러한 실제적 기능에 대한 요구가 20세기 기능주의를 초래했다고 할 수 있다.

기능주의라는 단어는 미국인 건축가 L. H. Sullivan의 “형태는 기능을 따른다”⁵⁾라는 발언에서 유래했다. 전통적이고 역사적인 패턴에 반하며 구조가 빌딩의 목적을 표현한다는 건축 디자인에서의 한 경향으로 건축 및 제품디자인에서 그 실용성을 최우선으로 설계해야 하며 그 밖의 조형적인 유희는 배제되어야 한다는 주장이다. 기능주의는 장식주의에 대항하여 1920년대와 30년대 근대 건축 운동의 지배적인 사조가 되었다. 이 주장은 Adolf Loos의 ‘무장식주의’ 등으로 보강되었으나 후에 일반 건축과 디자인의 질을 떨어뜨렸고 물질주의로 변질되는 병폐도 생겼다.⁶⁾ 기능주의 개념은 현대 건축가들에 의해 20세기 전반의 모더니즘과 동일시되었으나 미학적이고 사회적인 문제들과 연관되어 모든 모던 건축이 다른 시대들의 건축과 비교해 더욱 기능적이라고 하기에는 무리가 있다. 그러므로 기능주의는 모더니즘보다는 하위 개념으로 모더니

즘의 한 흐름으로 볼 수 있다.

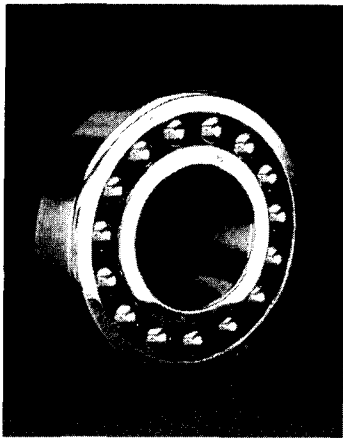
기능주의는 온갖 현상을 끊임없는 생성소멸의 과정으로 이해할 것을 강조한 19세기말에 대두한 과학방법론으로 실체(實體)의 개념을 배척하고 요소간의 상호작용이라는 견지에서 대상을 기능적으로 파악한다는 입장을 취한다. Charles R. Darwin(1809~1882)의 진화론에 크게 영향을 받았으며, 철학사상을 비롯하여 생물학·심리학·경제학·법률학·사회학·인류학 등에도 영향을 끼쳤다. 프래그머티즘(Pragmatism)의 철학사상, 행동심리학과, 제도학과 경제학의 사상 등은 분명히 기능주의적 방법론의 영향을 나타내는 것이다.⁷⁾ 또한 디자인에서 기능주의란 '사용되기 위해 제작된 대상은 단순하고, 정직하고, 직접적이어야 하며, 목적에 잘 부합되고, 장식이 없고, 표준화되고, 기계를 사용하여 대량으로 제작되어, 적절한 가격, 구조와 재료를 잘 표현해야 한다'는 개념을 표현하는 원리로 20세기 전반의 혁신적인 디자인을 정의해왔다. 간단히 표현하자면 디자인에서 본질만을 남겨놓는 경향인 스파르타적 태도(Spartan Attitude)로 말할 수 있는 기능주의는 지난 반세기에 걸쳐 광범위하게 다양한 유형의 대상에 적용되어왔다.⁸⁾

다양한 학문에서 다양한 의미로 발견, 적용되어 온

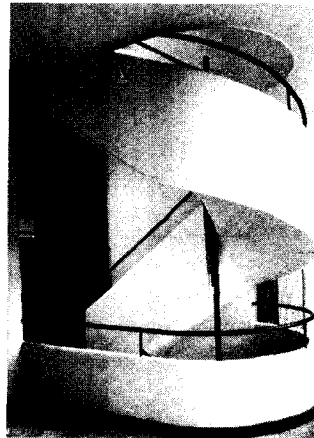
기능주의를 한마디로 정의 내리기에는 상당한 어려움이 있다. 그러므로 많은 학자들이 기능주의에 대한 자신의 논의를 펼치는데 있어 유추와 은유를 많이 사용하였는데, 이와 같은 유추는 기능적 입장을 지지하는 주장을 탐구할 때 하나의 출발점으로 쓰이는 3가지로 분류, 통합될 수 있다. 첫째, 기계미학에 바탕을 둔 조형적 완벽함이란 가장 완벽한 기계적 능력에 그 기본을 두는 기계적 유추(mechanical analogy)[사진 1], 둘째, 자연의 미와 자연의 완벽성에 대한 신념에 바탕을 두고 꾸미지 않는 모든 조형물을 살아있는 유기체로 간주하여 이 안의 모든 부분들은 그 구조와 기능과 동일한 리듬을 따라야 한다고 주장하는 유기적 유추(organic analogy)[사진 2], 그리고 마지막으로 완전함과 정직함, 진실함에 그 신념의 바탕을 두고 디자인의 실용성을 강조하며 인간성 회복의 의미를 내포하는 도덕적 유추(moral analogy)[사진 3] 3가지로 분류할 수 있다.⁹⁾

2. 1990년대의 기능주의

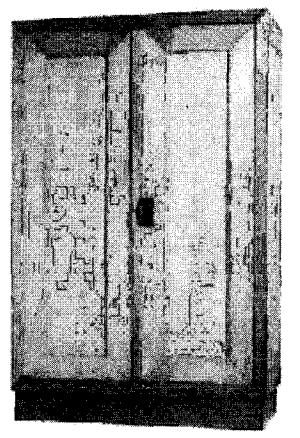
오늘날의 기술 변화 역시 디자인의 모습을 새롭게 변모시키고 있다. 20세기초와는 전혀 다른 새로운 모습의 과학이 발달하기 시작하여 인간의 삶에 막대한 영향을 미치기 시작하였으며, 소비자들은 새로 출현

[사진 1] 기계적 유추의 디자인, 1929
George H. Marcus, op. cit., p.118

[사진 2] 유기적 유추의 디자인, 1931
장 자제르, 『르 코르뷔지에: 인간을 위한 건축』, 김교신 역, (서울: 시공사, 1999), p.54

[사진 3] 도덕적 유추의 디자인, 1901
George H. Marcus, op. cit., p.47

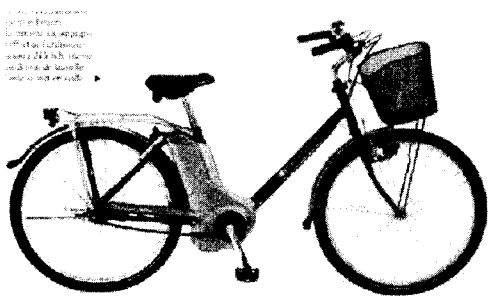
한 기능과 그 신기한 모습에 지대한 관심을 보이기 시작했다. 기계미학에 바탕을 둔 디자인은 급속하게 쇠퇴했으며, 변화하는 도시환경 내에서 사회적 기능장애를 최소화하는 새로운 기술의 발전을 요구하게 되었다.¹⁰ 또한 20세기 초 시작된 기능주의는 후에 모든 상징적 내용을 부정하고 건축적 유형과 기념비만을 강조하게 되어서 많은 학자들과 디자이너들에 의해 공격을 받게 되었다. 예를 들어 최근에는 문고리는 문을 여는 수단일 뿐 아니라 문을 열기 위한 초대라는 상징적이며 다원적인 시각이 제시되었으며 디자인에서 형태-기능의 문제는 많은 변화를 겪게 된다.

새로운 미세 전자 공학의 발달, 그로 인한 사이버스페이스(cyber space)의 출현과 전자 제품의 소형화는 종래의 사물이 지닌 기계적 구성 방식을 '비물질화'시켰다. 예컨대 과거 자전거와 같은 사물에서는 물리적 속성이 명확하게 기계적으로 드러났던 것[사진 4]과 달리 최근의 전자제품에서는 작동의 방식이나 원리, 속성이 전혀 드러나지 않는다[사진 5]. 또한 이전에는 상상도 하지 못했던 인공 지능이 전자제품에 부여됨에 따라서 디자이너들은 과거와 같이 단순히 기계류를 포장하기보다는 제품을 어떻게 사용자와 소통시킬 것인가 하는 '인식론의 문제(epistemological inquiry)'에 직면하게 되었다.¹¹

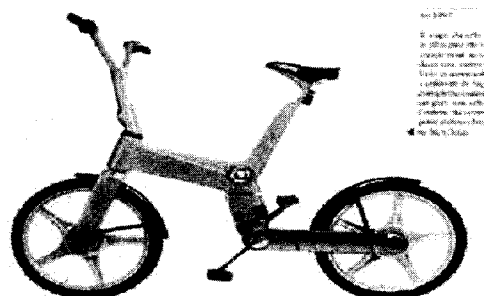
기술변화에 따른 인지적 문제와 함께 신소재의 출현은 디자이너들이 생각해 왔던 기존 재료들에 대한 상식을 변화시키고 있다. 그 동안 제품디자인의 주된 원리는 재료의 본질을 파악해 그 속성에 맞추어 사물을 디자인하는 것이었다. 그러나 오늘날 새롭게 출현

한 신소재들에서 재료의 순수한 본질을 파악하기란 사실상 불가능 할 뿐만 아니라 무의미하다고 할 수 있다. 즉 금속의 성질과 유사한 인공 세라믹과 합성수지, 돌의 견고성과 유리의 투명성을 지닌 새로운 플라스틱류, 광섬유 등과 같은 신소재의 출현은 사물의 형식성에 대한 종래의 관점을 수정하게 하고 있다.¹² 미세 전자공학은 제품의 크기와 부피에 대한 종래의 개념을 더욱 흔들어 놓았으며, 특히, 마이크로 칩의 사용으로 전자제품은 보다 소형화되고 얇아지고 신소재의 출현으로 종래의 생산 방식에 적합했던 디자인의 형식성에 증가된 자유가 허용되었다. 이제 디자인은 무공해 또는 저공해, 재생 또는 재사용 가능하고, 절약 가능하고 미생물 분해 처리가 가능하고, 천연적이고, 환경상 안전하고 친숙하게 생산되어 궁극적으로는 인간 삶의 질을 고려하고 있는지에 응답해야만 하는 때가 온 것이다.

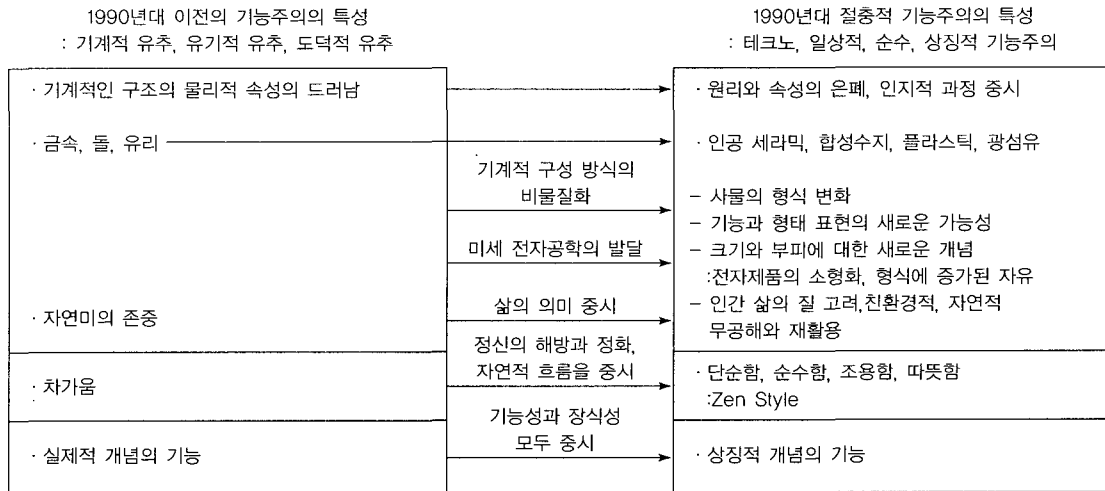
다시 말해서 최근 다시 강하게 나타나는 기능주의에서는 20세기 초 단순히 기계미학에 의존했던 기능주의와 상당한 차이를 발견할 수 있다. 1990년대에는 20세기초와는 달리 단순히 기계만을 중시하지 않고, 삶의 의미를 중시하기 시작하였으며, 형식성의 변화와 함께 기능과 형태 표현에 있어서 새로운 가능성을 제시하기 시작하였다. 이는 기계에 인간이 합해지는 절충의 경향으로 정리될 수 있는데, 21세기의 새로운 테크놀로지의 테두리 안에서 20세기 기능주의의 기계적 유추, 유기적 유추, 도덕적 유추 모두가 함께 융합된 새로운 절충적 유추이라는 새로운 기능주의 개념을 등장시킨다. 절충적 기능주의 개념은 다음의 4가지로 분

[사진 4] 20세기 초 물리적 속성이 드러난 자전거
Claire Fayolle, Le Design(Paris: Scala, 1998), p.56

[사진 5] 1990년대 물리적 속성이 은폐된 자전거
Claire Fayolle, Le Design(Paris: Scala, 1998), p.57

[그림 1] 1990년대 절충적 기능주의로의 변화¹³⁾¹⁴⁾

류하여 정리될 수 있다. 첫째, 1990년대의 디자인은 새로운 테크놀로지를 기반으로 새로운 소재와 형태에서 영감을 받고 영향을 받아 과거의 전통과는 단절된 전혀 새로운 디자인의 장을 펼치고 있다. 전자 테크놀로지의 발전 속에서 “새로운 기능”에 대해 주목하게 되고 이는 ‘테크노 기능주의(techno functionalism)’로 표현된다. 둘째, 현대인들의 스포츠와 스피드를 즐기며 개인의 사생활을 중시하는 라이프 스타일과 어떤 틀에 얽매이지 않고 자유롭고 편안한 일상을 추구하는 성향이 강하게 표현된다. 이는 ‘일상적 기능주의(casual functionalism)’의 개념을 파생시켰다. 셋째, 현대의 새로운 테크놀로지의 대표적인 형식적 특성인 제품의 소형화 경향으로 인해 미니멀리즘적 특성을 강하게 나타내는 ‘순수 기능주의(pure functionalism)’를 들 수 있다. 이는 비단 형식적인 측면에서 단순함과 순수함을 중시하는 것이 아닌 정신적인 측면도 강조하는 경향이다. 넷째, 실용적 혹은 실제적인 기능만을 위해서가 아닌 기능을 상징하기 위해 기능을 과장해서 일부러 내세우는 경향인 ‘상징적 기능주의(symbolic functionalism)’ 개념이 등장했다. 즉, 1990년대 기능주의는 절충적 기능주의로 새롭게 정의될 수 있으며, 그 특성은 테크노 기능주의, 일상적 기능주의, 순수 기능주의, 상징적 기능주의로 분류될 수 있다. 그 변화된 특성을 정리해 보면 [그림 1]과 같다.

III. 1990년대 미국 패션디자인의 기능주의

본 절에서는 1990년대 패션디자인에 기능주의가 어느 정도로 강하게 나타나며, 어떤 형식을 가지고 강하게 나타나고 있는가를 개괄적으로 파악하기 위하여 객관적 자료분석과 해석을 강조한 내용분석법을 바탕으로 기술적-설명적 분석을 실행하였다. 1990년대 기능주의 패션디자인의 경향 파악을 위해 「Vogue」와 「New York Times」에 실린 패션디자인 관련 기사를 검색하였다.

1. 1990년대 미국 패션디자인에 나타난 기능주의에 대한 내용분석-양적 분석

기능주의와 그에 반(反)하는 경향들 모두 양식의 연속적 개념으로 모든 시기에 걸쳐 다양한 모습으로 변화되며 복합적으로 표현되고 있다. 그러므로 1990년대에 기능주의가 강하게 표현되고 있다고는 하나 기능주의에 반대되는 경향을 가진 패션디자인 관련 기사 또한 많이 찾아 볼 수 있었다. 우선 「New York Times」 분석 결과를 살펴보면 1990년 1월부터 2001년 2월까지 총 4420개의 패션 관련 기사 가운데 단어 ‘기능(function)’을 포함한 기사의 수는 총 132개, ‘유행

(utility)' 을 포함한 기사의 수는 총 42개, '실용 (prctical)' 을 포함한 기사의 수는 총 172개로 나타났다. 또한 '유용' 과 '기능', '기능' 과 '실용', '유용' 과 '실용' 을 포함하는 기사의 수는 각각 0개, 9개, 3개로 나타나 전체 기사 중 기능주의 패션 관련기사 빈도의 백분율은 7.56%로 나타났다. 연구자의 기대 밖으로 결과가 매우 적은 백분율로 나타났는데, 이는 1990년대 패션이 얼마나 다양한 방향과 각도로 다원성을 지니며 나타나는지를 알려주는 결과로 사료된다.

지속적인 기능주의 패션에 대한 관심 속에서 평균 이상으로 기능주의가 강하게 부각된 연도는 1991년, 1996년, 1999년, 2001년으로 나타났으며, 1991년, 1999년, 2001년, 1996년의 순으로 패션에 대한 관심도에 비해 기능주의 패션에 대한 관심도가 높았던 것으로 나타났다(표 1의 ratio). 그러나 총체적으로 패션 자체에 대한 사회적 관심이 높았던 연도는 2000년, 1998년, 1999년 순으로 최근에 들어서 패션디자인에 대한 사회적 관심이 더욱 집중되는 것을 알 수 있다(표1의 ①). 기능주의 패션에 대한 관심의 정도는 1998년, 2000년, 1991년의 순으로 나타났다(표1의 ⑨). 단순히 기능주의

와 관련한 패션디자인 기사의 수는 1999년, 2000년, 1991년, 1998년의 순으로 나타났는데(표1의 ⑨), 그 관심의 정도가 1990년대 초에 비해 최근 1998년, 1999년, 2000년에 크게 증가하여 기능주의 패션디자인이 더욱 강하게 나타나고 있음을 보여 준다.

포스트모더니즘이 모든 예술과 디자인에 지배적으로 나타난 1980대가 지난 직후인 1990년대 초에 포스트모더니즘에 대한 반동으로 기능주의가 새롭게 매우 강하게 나타났으며, 이는 1991년에 나타난 기능주의 경향의 기사 빈도(표1의 ⑨)로 확인할 수 있다. 이러한 기능주의에 대한 관심은 최근 1998년, 1999년 2000년에 걸쳐서 다시 더욱 강하게 나타났다. 「New York Times」 기사 내용 분석의 결과는 다음 <표1>로 요약된다.

2. 1990년대 미국 패션디자인에 나타난 기능주의에 대한 내용분석-질적 분석

1990년대에 강하게 나타난 기능주의 패션디자인이 1991년을 위시한 1990년대 초와 1998년에서 2000년에 걸친 세기말을 거치면서 어떠한 조형적 특성의 변화를 겪는지 구체적으로 살펴보기 위해, 1990년부터 2001

<표 1> 1990년대 「New York Times」에 나타난 기능(function)관련 기사 내용 분석

단어	fashion	function + fashion	utility + fashion	practical + fashion	function + utility + fashion	practical + function + fashion	utility + practical + fashion	function + utility + practical + fashion	sum	ratio
year	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	(⑨/①) %
1990	444	6	3	16	0	0	1	0	24	5.40
1991	347	13	2	27	0	1	0	0	41	11.82
1992	309	3	0	10	0	0	0	0	13	4.21
1993	238	4	1	11	0	1	0	0	15	6.30
1994	340	7	3	15	0	0	0	0	25	7.35
1995	395	15	1	10	0	0	0	0	26	6.58
1996	324	15	0	11	0	0	0	0	26	8.02
1997	405	13	1	12	0	1	0	0	25	6.17
1998	538	18	7	16	0	1	0	0	40	7.43
1999	488	18	18	23	0	3	2	0	54	11.07
2000	544	18	5	19	0	1	0	0	41	7.54
2001 (~2/10)	48	2	1	2	0	1	0	0	4	8.33
sum	4420	132	42	172	0	9	3	0	334	7.56

년까지 「Vogue」에서 발췌한 기능주의 패션 관련 기사의 내용을 자세히 고찰, 분석하였다. 자주 언급된 디자이너와 기능주의 패션디자인을 표현하기 위하여 사용된 관련 형용사와 명사 등의 표현을 모아서 비슷한 내용을 표현하는 단어끼리 분류해 보았으며, 기능주의 패션디자인을 위해 자주 사용된 선, 형, 색, 재료, 아이템 등을 조사하였다. 구체적인 내용은 <표 2>, <표 3>, <표 4>로 정리하였다.

그 결과를 정리하면 다음과 같다.

첫째, II장 2에서 고찰한 1990년대 디자인에 나타나는 절충적 기능주의의 내적 의미인 테크노 기능주의, 일상적 기능주의, 순수 기능주의, 상징적 기능주의 등 4가지 기능주의와 관련하는 유사한 표현들을 발견할 수 있었다. ① *metallic, synthetic, technology, machinery* 등은 테크노 기능주의를, ② *simple, concise, geometry, sharp, minimalism* 등은 순수 기능주의를, ③ *casual, sportswear, comfort, separates, easy, relaxed, sporty, athletic* 일상적 기능주의를, ④ *practical, versatile, functional, utilitarian* 등은 상징적 기능주의를 표현하는 단어들로 분류할 수 있다. 특히, 테크노, 순수, 상징적 기능주의를 표현한다고 판단되는 세 군의 단어들과 비교하여 일상적 기능주의를 표현한다고 판단되는 단어 군이 상대적으로 자주, 강하게 언급됨을 발견할 수 있었다.

이 단어들에 표현하는 특성은 '편안하며, 꾸밈이 없고 위장하지 않고 자연적으로 드러내는' 스타일의 패션을 설명한다고 할 수 있다. 이는 맥도널드와 코카콜라 등 인스턴트 중심의 미국인의 식생활, 편안함과 실용성을 중시하는 캐주얼화된 미국인의 라이프스타일, 농구, 야구, 스케이트 보드 등 젊은이들을 중심으로 하는 미국적 스포츠의 광적인 유행 등과 관련되는 기능주의 패션의 단면을 표현한다. 이는 패션디자인에 있어서 스포츠 캐주얼 기능주의(*sports casual functionalism*)를 표현하는 단어들로 정의 내릴 수 있으며, 건축 및 제품디자인에서의 기능주의와 구분되는 하나의 특성으로 볼 수 있다. 그 결과는 아래의 <표 2>로 정리된다.

다시 말해서, 1990년대 패션디자인에 나타난 기능주의의 내적 의미는 건축 및 제품디자인에 나타난 기능주의와 유사하게 나타나, 테크노 기능주의(*techno*

functionalism), 순수 기능주의(*pure functionalism*), 스포츠 캐주얼 기능주의(*sports casual functionalism*), 상징적 기능주의(*symbolic functionalism*), 4가지 기능주의로 분류, 정의할 수 있다.

둘째, 분석 결과 1990년대 미국의 기능주의 패션디자인을 활발하게 표현하는 디자이너로 *Donna Karan, Calvin Klein, Ralph Lauren, Isaac Mizrahi, Michael Kors, Tommy Hilfiger, Miuccia Prada, Helmut Lang, Jil Sander* 등을 들 수 있다. 다수의 디자이너들이 미국인이라는 점과 미국에 진출하여 미국인들의 기호에 맞는 디자인을 하여 크게 성공한 유럽의 디자이너들이라는 점에 주목해야 할 것이다. 최근 유럽의 많은 디자인 하우스들이 디자인의 모던화를 위해 미국 디자이너들을 영입하여 이미지의 쇄신에 성공하고 있으며, 이로 인해 세계 무대에서 미국적 패션디자인의 위상은 상당히 높아졌다. *Celine*의 *Michael Kors*, *Loewe*의 *Narciso Rodriguez*, *Cerruti*의 *Peter Speliopoulos*, *Gucci*의 *Tom Ford* 등을 예로 들 수 있다. 이들로 인한 하우스 컬렉션에 나타나는 미국 스포츠웨어 스타일의 영향은 자명하다.¹⁹⁾

조사 결과 위의 디자이너들 중에 가장 많은 빈도로 언급된 디자이너로 *Donna Karan, Calvin Klein, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger*를 들 수 있다. *Karan*은 미국 도시 스타일의 정수를, *Klein*과 *Lauren*은 자본주의와 민주주의의 이념을, *Hilfiger*는 미국적 스포츠웨어의 정수를 표현하며 미국 대중 문화를 대표하는 디자인을 한다. 특히, *Karan*과 *Klein* 모두 남성복의 특성을 여성복에 적용시켜 큰 성공을 거두었다. 표현하는 내적 의미는 같으나 이들의 디자인 조형성은 약간의 차이를 보이는데 *Karan, Klein, Lauren* 모두 미니멀리즘의 영향으로 무장식적인 단순한 형과 선을 중시하며, 고급 재료와 검정 혹은 뉴트럴 색상을 주로 사용한다. *Hilfiger*는 이보다 자유분방하고 꾸밈이 없는 형과 선을 사용하는 경향으로 다양한 색상과 재료를 혼합하여 사용한다. 즉, *Karan*과 *Klein*은 테크노, 순수, 상징적 기능주의를, *Lauren*은 순수와 스포츠 캐주얼 기능주의를, *Hilfiger*는 스포츠 캐주얼 기능주의를 강하게 표현한다.

미국 패션디자인에 대한 논란과 오해들이 아직도

〈표 2〉 1990년대 「New York Times」 기능주의 패션디자인에 관한 기사 분석

year	designer	adjectives/nouns -techno functionalism -pure functionalism -casual functionalism -symbolic functionalism	fashion item -techno functionalism -pure functionalism -casual functionalism -symbolic functionalism
1990	-D. Karan, C. Klein -R. Lauren -I. Mizrahi, M. Jacobs	-simple, concise -casual, sportswear, comfort, separates -utility, practical, versatile, functional, 1960 revival	-lightweight nylon -mondrian-inspired dress -quilted parka, scuba jackets, pea coat, anorak -metal zipper
1991	-G. Chanel -C. Klein -D. Karan, I. Mizrahi, M. Kors	-micro fiber, metallic -simple -unconstructed, easy style, sporty casual, loose, baggy, relaxed, comfort -reversible, versatility, multi function, utility, practical	-thin tightly woven polyester, reversible washed silk, coated cotton, goretex, newest materials, patent leather, vinyl, plastic, high-gloss -sportswear style, elastic waistband, T-shirts under a suit jacket -zippers, suntanning fabric, big patch pocket
1992	-D. Karan -M. Kors, C. Klein, I. Mizrahi, R. Lauren -M. Jacobs	-urban lumberjack look, touch of street, biker's style -practical, durable, fun than practical	-plastic -motorcyclist, zippered leather jacket
1993	-M. Kors, G. Chanel, I. Mizrahi, R. Lauren, G. Been, M. Prada	-easy to wear, sporty, comfortable multi function, practical	-stretch T-shirts -back pack, casual T-shirt, pants suit
1994	-D. Karan G. Been, R. Lauren, R. Tyler, G. Armani, C. Dior	-mystical(transparent as cell phone), synthetic, flexible -easy dressing, separates, loose, unconstructed, sporty philosophy, sporty attitude for evening -function, useful, versatile	-high-shine vinyl, plastic -knee support pants
1995	-H. Lang -C. Klein, R. Lauren -I. Miyake -G. Beenes	-technology, machinery production -simple, geometry -commercialism, mix & match, casual, American sportswear -function, versatility	-all weather fabric, techno-chic, synthetic -velcro, T-shirts -zipper
1996	-D. Karan -T. Ford, M. Prada, R. Lauren -C. Klein, I. Mizrahi -H. Lang, M. Kors	-technology -sharp -comfortable, ease, move, walk, sportswear, separates -function, practical	-seasonless -narrow silhouette, carmel coat -interchangeable, sneakers, pants suit -uniform, 1920, 30 retro
1997	-M. Prada -D. Karan -T. Ford, H. Lang, J. Sander -C. Klein	-industrial, technology driven -hard edge, minimalism, austerity -casual, democratic spirit, American style, relaxed -function, practical	-Prada nylon jacket, nylon chic -casual dress, sneakers -military gear, zip apart
1998	-M. Prada -R. Lauren, M. Kors, G. Chanel -A. Demeulemeester, J. Sander	-modern material, futuristic -post minimalism -casual -utilitarian	-velcro, street style -multi pockets, cargo pants, military
1999	-C. Klein -D. Karan, R. Lauren -M. Kors, T. Hilfiger, M. Prada, T. Ford -J. Sander	-techno-urban -minimalism, anonymous, simplicity -rugged, athletic, American spirit, comfortable, sportswear -function, practicality, utilitarian	-motorcycle jackets -utility apron
2000	-T. Ford, M. Prada -J. Sander -I. Miyake	-minimalist	-stretch suit

<표 3> 1990년대 「Vogue」에 나타난 기능주의 패션디자인의 경향: 1990-1993

F		Y	1990	1991	1992	1993
pure F	S		geometric body skimming	global look, slinky simple, sharp, graphic clean lines	pure simple sleek	minimalism, puritanism graphic, austere no ornamentation
	C		black & white economical non-color clean, refreshing beige, neutral	clean pure cream pastel icy palette	all white	black gray colorless white
	M		cashmere, silk, wool	synthetic	nylon, Lycra	natural
	I		simple dress	white collar, cuffs cut-out dress, mule narrow pants	cotton shirt, black priest coat, Shaker hats	simple dress, medieval Europe peasant,
techno F	S		sleek, less labor	simple shape	futuristic	linear
	C		high glossy	metallic	colorless	mystical
	M		cotton Lycra washed silk stretch velvet less expensive fabrics	vinyl	industrial weight nylon	plastic
	I		light weight nylon shirt		cyber space look	stretch T-shirt
sporty casual F	S		relaxed, exercise clothes -dance tight -swim suit -biking short	athletic influence interchangeable casual glamor	american sportswear traditional + new athletic	american sports wear chic messenger boy casual chic easy, comfort, personal
	C		black + accent color	plain	red, blue, white	vivid color
	M		all weather fabric	flexible materials	practical	durable
	I		chemise with bare legs crossover between sports and fashion ski parka Timberland boots	dress + everyday thermal sporting good	Chanel jacket with leggings Chanel sneakers taffeta parka	back pack, pants suit
symbolic F	S		functional, practical	versatile, plain	practical, 1950, 60 retro	geometric, linear
	C		vivid color	fun, multi-colored	natural colors	
	M		practical, hard edge	reversible	terry clothes	practical, strong
	I		military style	military look utilitarian household goods -pot holders -beds spread	big patch pockets	multi-functioned clothes

* F: Functionalism, Y: Year, S: Shape, C: Color, M: Material, I: Items

* <표 2>, <표 3>, <표 4>는 영문으로 된 자료를 분석하여 얻은 결과이므로 표에서도 그대로 영문을 사용하였음

〈표 4〉 1990년대 「Vogue」에 나타난 기능주의 패션디자인의 경향: 1994-2000

* F: Functionalism, Y: Year, S: Shape, C: Color, M: Material, I: Items

Y		F	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
pure F	S	simplicity	minimalism clean line simple	simple shape	clean line	graphic, clean narrow silhouette	graphic, chic minimal millenium sharp	purity	
	C	white	black, white, beige	monotonous	white black	white	mono chromatic white	dove white	
	M	synthetic	cashmere, cotton	natural		artificial stretchy	crisp	durable	
	I	slip dress	no frills, tank, dress	carmelcoat	clean suit		zen dresses		
techno F	S	futuristic fashion	cyber look	clean sharp	determinate form	techno future	simple geómetry	futuristic	
	C	iridescent shine	shiny	clean	metallic	black metallic	funky psychedelic	metallic	
	M	high-tech plastic gore tex	high-tech plastic synthetic rubber	synthetic rubber	vinyl plastic	industrial	metallic thread	gore tex	
	I		Day glo anorak	cyber jacket		military gear	zip apart		
sporty casual F	S	loose comfortable	day to evening	unconstructed	casual	easy	mix and match	biker chic comfort chic	
	C	vivid color		natural	accent color	monotonous	multi-colored		
	M	comfortable	versatile	natural cotton		rugged	comfortable	rough, strong	
	I	sailor pants T-shirt dress pajama style street fashion polar chic	knee support pants American sports wear	separates	interchange able sneakers	casual wear rage	anorak, vest velcro, magnetic closure draw string	Harley- Davison rocker shoes	
symbolic F	S	versatility reverse- chic	utilitarian style	practical		classic	utilitarian chic	minimal shape	
	C	plain	vivid color		pastel		white/black	simple	
	M	cotton jersey	functional	wool, denim		utilitarian	natural+ synthetic		
	I	home boy lumberjacks boots overalls	industrial zipper retro style	urban- militia	big pocket zipper	cargo pants	beds spread look bathrobe coat travel rug pouch apron toggle clamps	padded jacket	

많이 남아있는데, 미국 디자이너들이 프랑스의 디자인을 단지 모방하기만 했다든지, 미국에서 생산된 의복은 유럽에서 만든 것보다 잘 만들지 못한다는 의견은 사실이 아니다. 미국 패션디자인의 바탕을 이루는 미국의 문화적 배경은 실용주의, 프로테스탄트의 윤리, 다민족이 결합된 사회적 다원주의 등의 사회, 문화적 현상이 자본주의 체제와 혼합된 것에서 유래한다.¹⁰ 미국적인 룩, 아메리칸 룩은 자유, 민주주의, 일상성, 건강을 표현한다¹¹는 Claire McCardell의 말처럼 미국 패션디자인의 중요한 특징은 스포츠웨어이다. 처음에는 스포츠 활동을 위한 의복이었던 스포츠웨어는 점차 그 의미가 확대되어 캐주얼웨어를 더 나아가 일상복을 위한 패션을 의미하게 되었다. 이는 미국인들의 캐주얼한 라이프 스타일의 산물이며, 스포츠 테크놀로지의 발전, 스포츠 스타의 부각과 함께 활발한 미디어 활동의 결과이다.¹² 미국 패션디자인의 또 하나의 특성으로 성의 구별과 나이의 구별이 없는 스타일을 들 수 있으며 디자인의 공통점은 미국적인 것에서 디자인의 영감을 얻으며 미국적 사고에 그 근간을 둔다는 점이다.

셋째, 연도별로 구체적인 조형적 특성을 살펴보면 다음과 같다. 형에 있어서 1991년과 1998년, 1999년, 2000년에 공통적으로 단순하고, 깨끗하고, 명확한 형태가 나타나 미니멀리즘적인 경향을 보여준다. 그러나 특히, 1990년대 초에는 건강하고 운동미 넘치는 스타일이 유행했으나 세기말에는 방금 체육관에서 나온 듯한 편안하고 험령한 실루엣과 바이커 룩(biker look)과 같이 특정 스포츠에서 영감을 받은 스타일이 유행하며 복고풍의 영향으로 클래식 스타일이 강하게 나타났다. 색상에 있어서 전반적으로 유사한 경향을 보이나 90년대 초에는 밝고 강한 원색적인 색상을 사용하는 경향에서 말에 들어서 좀 더 단조롭고 모노톤의 색상, 무채색 계열이 강하게 나타나 절제된 경향을 보인다. 재료에 있어서는 스포츠 캐주얼 기능주의의 표현에 있어서 더욱 거칠고 낡은 느낌의 재료의 유행과 천연섬유와 인조섬유를 함께 쓰는 경향에 주목할 만하다. 세기말에는 젠 스타일의 영향을 받은 아이템들이 자주 등장하고, 실용주의 경향으로 포켓, 파우치, 에이프런의 응용 아이템과 지퍼, 토글, 플라스틱 클램프,

자석 단추 등의 사용으로 장식과 기능의 목적을 동시에 충족시키는 상징적 기능주의가 강하게 표현된다.

<표 2>는 「New York Times」에서 기능주의 패션디자인과 관련되는 기사의 내용을 질적 분석한 결과이며, <표 3>과 <표 4>는 「Vogue」의 패션 컬럼 기사에 대한 고찰 결과이다. 이 두 자료의 분석 결과가 상당부분 일치하며 유사하게 나타남을 알 수 있다. 특히, 「New York Times」는 전체적인 패션의 흐름을 설명하고 예측하는데 도움이 되며, 「Vogue」는 구체적인 유행의 아이템과 디테일의 파악에 많은 도움이 됨을 알 수 있다.

IV. 결론 및 제언

제품 디자인의 한 영역을 차지하면서도 패션 제품으로서의 독특한 특성을 가진 패션디자인은 건축 및 제품디자인 등 타 디자인 분야와 그 전체적인 흐름을 같이 하면서, 동시에 기능주의 패션디자인만이 갖는 고유한 특성이 있음을 확인할 수 있었다. 양적 분석과 질적 분석을 통한 내용분석 결과 기능주의 패션디자인에서는 절충적 기능주의 가운데 스포츠 캐주얼 기능주의가 절대적으로 많은 빈도로 나타났다. 이는 패션디자인이 타 디자인과 비교하여 인간의 활동과 신체의 움직임에 많은 영향을 받기 때문인 것으로 사료된다. 또한 세계적인 스포츠웨어의 유행, 미국적 라이프 스타일과 문화에 대한 고조된 관심의 결과이기도 하다. 고찰 결과 기능주의적 경향을 자신의 작품을 통해 강하게 표현하는 디자이너 상당수가 미국인 혹은 미국 지향적 디자이너임이 밝혀졌다.

패션디자인의 조형성을 관찰함에 있어서 남성과 여성의 구분이나 의복이 착용되는 장소와 시간을 고려하는 정도에 대한 디자인의 변화의 방향도 주목해야 함을 알 수 있다. 예를 들어, 형태와 선에 있어서 날씬한 인체를 표현하는 실루엣, 자연스러운 인체를 드러내는 방향으로의 형과 선의 사용, 기법에 있어서 여성의미를 의복으로 감싸고 은폐하는 데서 찾지 않고 자연스러운 몸의 곡선을 그대로 드러내는 데서 여성만의 우아한 아름다움을 추구하는 흐름이나 인체의 자유와 움직임을 고려하여 코르셋을 제거하고, 일반적 유행을 무시하는 여성복의 남성화와 단순화 경향, 혹은 스

포츠웨어의 믹스 앤 매치(mix & match) 개념의 대두, 남녀복식의 혼용이라는 독특한 기법, 남녀복식의 유니섹스화, 꾸밈이 없이 솔직하고 편안한 스타일을 선호하는 패션의 캐주얼화 등은 건축이나 제품디자인에서는 발견할 수 없는 패션디자인만이 갖는 고유한 조형적 특성이라 할 수 있다.

20세기의 전반적 문화현상의 많은 부분은 기능주의로 설명될 수 있다. 합목적성, 확실성 등 실제적 기능뿐 아니라 인간성, 다양성 등의 개념적 기능까지도 충족시키는 디자인 제품을 기술의 발전과 대량생산을 통해 모든 대중에게 공급할 수 있게 되는 디자인의 민주화를 이상으로 하는 기능주의는 미래에도 지속될 것이다. 또한 라이프 스타일의 일상화, 캐주얼화는 더욱 강하게 지속될 것으로 새로운 테크놀로지를 기반으로 미래의 기능주의 패션디자인의 본질은 테크노 기능주의와 스포츠 캐주얼 기능주의에 집중될 것이다.

더 나아가 본 연구를 바탕으로 하여 1990년대 기능주의 패션디자인의 주도적 역할을 하고있는 미국 패션디자이너의 작품 세계에 대한 구체적 연구 혹은 절충적 기능주의 패션디자인에 대한 더욱 구체적이고 사례 중심적인 연구는 현대인과 미래인의 욕구를 충족시키는 패션디자인의 나아갈 바를 가늠하는데 많은 도움이 될 것이다.

참 고 문 헌

- 1) New York Times, February 21, 1999.
- 2) New York Times, September 8, 1998.
- 3) 이차 세계 대전에서 유래되어 월남전에서 큰 포켓이 달리게 된 형태의 바지로 수년동안 핑크 락(rock) 가수들과 히피에 의해 항변의 의미로 착용되었다.
- 4) New York Times, March 16, 1999.
- 5) 『Encyclopaedia Britannica』 on line, 'functionalism'.
- 6) 광대웅 외 7인, 『디자인 대사전』, (서울: 숭례문, 1994), p. 85.
- 7) 부산세계대백과 EnCyber의 내용을 요약 정리.
- 8) George H. Marcus, *Functionalist Design On Going History*, (New York: Prestel, 1995), p. 9.
- 9) 이는 E. R. de Zurko, 『기능주의 이론의 계보』에 수록된 분류이나, 다른 많은 기능주의 학자들의 저서에서도 기계적, 유기적, 도덕적 유추와 관련한 언급을 많이 찾아볼 수 있다.
- 10) *The Encyclopedia Americana international Edition*, (Danbury: Glolier Inc., 1991) 12, p. 63.
- 11) 김민수, 『21세기 디자인 문화 탐사』, (서울: 솔 출판사, 1997), p. 134.
- 12) Paola Antonelli, *Mutant Materials in Contemporary Design*, (New York: The Museum of Modern Art, 1995).
- 13) 하지수, "1990년대 절충적 기능주의 패션의 미적 가치", 『복식』 52(5) (2002): 4. 6.
- 14) 본 그림은 *The Encyclopedia Americana international Edition*, (Danbury: Glolier Inc., 1991) 12, p. 63, 김민수, 『21세기 디자인 문화 탐사』, (서울: 솔 출판사, 1997), p. 134, Paola Antonelli, *Mutant Materials in Contemporary Design*, (New York: The Museum of Modern Art, 1995)에서 발췌 요약한 내용을 정리한 것임.
- 15) *New York Times*, March 16, 1999.
- 16) 경노훈·윤민희, 『디자인 문화와 생활』, (서울: 예경, 1999), p. 211.
- 17) Kohle Yohannan and Nancy Nolf, Claire McCardell: *Redefining Modernism*, (New York: Harry N. Abrams, Inc., 1998), p. 87.
- 18) 하지수, "20세기 패션에 나타난 스포츠 룩에 관한 연구", 『복식』 50-2 (2000): 15-28.