

구스타브 클림트(Gustav Klimt) 작품의 조형성을 활용한 텍스타일 · 의상 디자인 연구

이 인영* · 김수경**

가톨릭 대학교 의류학 전공 겸임교수* · 가톨릭 대학교 의류학전공 부교수**

A Study on Textile · Fashion Design Using the Formativeness of the Works of Gustav Klimt

In-Young Lee* · Soo-Kyong Kim**

Concurrent Professor, Dept. of Clothing and Textiles, The Catholic Univ. of Korea*

Associate Professor, Dept. of Clothing and Textiles, The Catholic Univ. of Korea**

(2005. 8. 23 토)

ABSTRACT

This Study is a thesis presenting handicrafty and decorative textile design as well as sensual fashion design through the works of Gustav Klimt. The result is as below; The formative qualities in the works of Klimt could be featured as decorativeness, sensuality and symbolism. First, the decorative inclination is prominent in the portrait and the effect is maximized with the golden mosaic shape expressed on the dress and the background influenced by the Byzantine. Second, the sensuality could be recognized directly from the women's pose or facial expression in the works of Klimt, otherwise appeared on the refined expression showed on the portraits of noble lady. Third, to surpass the reality, Klimt preferred the symbolic expression, which can be shown on the patterns in the works addressing the themes such as the legends and myths, or figures of men and women expressed with the image of an abstract features of membrum.

The development of the textile design is as followed. First, it analyzes and reconstitutes the formativeness and the element of design in the works of Klimt by the flow of the form factor. Second, it makes a pattern of a single nature through perception, analysis, description and drawing and expresses with realization of the characteristics of Klimt. Focusing on the handicrafts and decorativeness out of the latest trends and making the most use of the sensuality, the designed textiles were completed by the handicrafty techniques, used in the fashion design and completed as the design of sensual images. The textile development aims at minimizing the limit of design that can be caused by the absence of silhouette and detail, expanding the range of its creativity of fashion designs and creating fashion design high value-added.

Key words: Klimt(클림트), textile design(텍스타일 디자인), fashion design(의상 디자인)

I. 서론

오늘날 예술 개념의 확장으로 복식도 예술의 장르로 수용됨은 물론, 복식을 소재로 한 작품들이 증가하고 있는 추세이다. 과거 디자이너들 사이에서는 예술과 패션을 접목시킨 대담한 시도가 있었으며, 최근에는 현대 미술과 패션을 접목시켜, 예술 작품이 프린트된 의상과 액세서리를 선보이거나 패션 멀티숍을 미술적으로 표현해 내는 경향이 있다. 패션과 예술의 접목은 독창적으로 의상을 표현하기 위한 것이며 그 방법적인 것의 하나로, 텍스타일 디자인 개발이 부각된다. 텍스타일 개발이 부각되는 또 다른 이유는 새로운 실루엣이나 디테일의 부재 현상과 패션 트렌드에 있다.

본 연구는 의상 디자인에 있어 제약이 될 수 있는 소재 시장의 취약성을 보안하기 위하여 현대 미술과 패션의 접목을 통한 텍스타일 디자인 개발과 패션성이 가미된 의상 디자인의 과정을 체계적으로 제시하는 것을 목적으로 한다.

이를 위한 방법적 모색으로, 최근 패션정보지들이 제시하는 패션 트렌드 중에서 수공예적인 디테일로의 회귀, 아르누보 영향의 반영, 성적 감성의 영향에 초점을 맞추고 클림트 작품을 분석하여, 텍스타일 디자인과 의상디자인을 전개한다.

클림트는 아르누보의 거장으로서 섬유공예와 의류전공에서 많은 관심을 받아왔다. 그런데 기존의 클림트 중심의 선행연구에서는 섬유공예 측면이 부각된 텍스타일¹⁾이나 Art to Wear(미술의상) 성향의 디자인 개발이 이루어졌으므로²⁾, 본 연구에서는 웨어러블한 패션디자인을 개발함으로써 차별화하고자 한다.

연구 방법으로는 첫째, 문헌조사를 통해 클림트 작품을 분석하고 둘째, 그 조형성을 바탕으로 트렌드를 반영한 텍스타일을 디자인하고 제작한다. 텍스타일 디자인은 형태 인자의 흐름(Ocvirk, et al. Art Fundamentals, Dubuque, IA.: Wm. C. Brown Publishers, 1990)에 의해 사물을 분석하고 재구성하는 방법과 찰스 왈쉬레거(Charles)/신디아 부식-스나이더(Cynthia Busic-Snyder)가 책〈디자인 개념과

원리〉에서 제시하는 ‘지각, 분석, 묘사, 그리고 드로잉’을 적용하여 하나의 자연물을 폐단화하고 클림트의 특성을 살려 표현하는 방법을 적용한다.셋째, 앞서 디자인된 텍스타일을 활용하여 클림트 작품 속에서 구현되고 있는 관능적인 분위기의 의상을 디자인하고 제작한다.

본 연구 과정에서 제시되는 텍스타일 개발은 소재의 비 다양성으로부터 야기될 수 있는 디자인적 제약을 최소화시켜 의상디자인의 창작범위를 확대시키고 고부가가치의 창출 될 수 있는 패션 디자인의 한 방법을 제시하고자 하는데 그 의의가 있다.

II. 클림트(1862~1918) 작품 분석

1. 클림트 작품의 예술사조

1876년 오스트리아에서 출생한 클림트는 20세기 초까지 활동하였으며, 아르누보적 성향아래 원시미술, 이국적 미술, 민속미술, 비잔틴의 모자이크 등 다양한 양식에 이끌려 작품 활동을 하였다. 이러한 양식들은 그의 작품 속에서 형식적이고 정신적인 강렬함을 얻는 수단으로 화면 장식을 증대시키고, 상징주의적 특징인 상징과 암시의 층을 중복시켰다³⁾. 따라서 클림트 작품을 이해하고 특징을 분석하기 위해 그 근간이 되는 아르누보와 상징주의의 특징과 성향을 고찰한다.

1) 아르누보

클림트가 활동했던 20세기 무렵 유럽에서 아르누보는 새로운 양식을 창조하려는 의지를 담고 많은 흥미와 논란을 불러일으켰다.

‘아르누보’라는 명칭은 1895년 빙(S. Bing)이 파리에서 ‘Maison de l'Art Nouveau’라는 상점을 설립하면서 새로운 양식의 예술 즉 특정시대를 모방하지 않는 제품을 판매하는 데서 유래되었다⁴⁾. ‘아르누보’라는 뜻은 1900년 파리 만국박람회에 등장한 이후 여성적인 곡선과 식물의 덩굴무늬, 선적인 형태로 이루어진 이미지를 일컫는 말로 사용되어 왔다.

아르누보에 영향을 준 다섯 가지 요소로는 로코

코양식과 19세기의 로코코양식의 부활, 고딕 부활, 미술 공예운동, 심미주의 운동, 그리고 상징주의 회화와 문학을 들 수 있으며⁵⁾ 그 영향은 <표 1>과 같다.

<표 1> 아르누보에 영향을 준 다섯 가지 요소

요소	아르누보에 나타난 영향
로코코양식 부활	권태&퇴폐, 문화적 세련미, 미술작품으로서의 실내장식으로 구체화 됨
고딕 부활	소박한 구조, 단순화된 선의 강조, 도식화된 유기적 장식, 자연물의 양식화된 패턴 디자인으로 표현
미술 공예운동	미술의 각 분야 간의 위계질서를 철폐하려는 총체 예술을 이끌
심미주의 운동	이국적인 것에 대한 관심
상징주의 회화·문학	신비적 분위기, 퇴폐적인 관능성, 자연주의 주제

아르누보는 다문화에 포용적일 뿐만 아니라 재료 및 형태의 혁신적인 선택과 이용을 통해 국제적 성향의 미학을 추구했다. 또한 전통적 재료들을 영감에 따라 다를 줄 알았던 전위운동이었으며⁶⁾ 디자인적인 표현 방식을 구사하였다. 아르누보는 획일적이지 않았으며, 그 다양한 뿌리는 여러 유형의 아르누보를 낳았다.

트스후디 매센(S. T. Modsen)이 그의 저서 <아르누보의 원천>에서 나라별로 특징지어 놓은 아르누보의 4개의 유형⁷⁾을 살펴보면 다음과 같다. 프랑스와 벨기에에서 주류를 이룬 추상적이고 구조적 성향의 양식과 낭시파(Nancy)⁸⁾의 성장하는 유기체를 강조한 꽃무늬 양식, 글라스고(Glasgow) 그룹⁹⁾의 상징적인 경향을 지닌 선적이고 평면적인 양식 그리고 독일·오스트리아에서는 구성적이고 기하학적인 양식으로 나타났다. 4가지 유형 중에서 클림트는 네 번째 경향을 띈다. 그의 작품에서는 표면의 기교, 생동하는 곡선, 기하학적 장식, 퇴폐적 분위기의 상징적인 여성 이미지 등, 아르누보의 특징을 찾을 수 있다. 또한 작품에서 보이는 모티브는 중세 기독교적이며, 이집트적 성향을 띈다. 모티브에 의한 평면적 표현에서는 동양에 대한 관심을 읽을 수 있으며 작품을 표현함에 있어 비잔틴 모자이크의 영감을 받아 전통적 재료인 금속조각을 사용하여 오늘

<그림 1> 클림트의 개혁의상
C. Brandstätter 저,
<Klimt & Mode>, p. 70.

날의 콜라주를 예감케 하기도 한다¹⁰⁾.

클림트가 속했던 아르누보(오스트리아 빈 분리파) 성향은 게잠트쿤스트베르크(Gesamtkunstwerk) 즉 '총체 예술'의 성격을 띤다. 이 용어는 종합적인 예술 형태를 말하며 주류 예술과 비주류 예술, 즉 순수와 응용의 간격을 허물어 차별을 없애자는 의미이다¹¹⁾. 분리파의 일원이었던 클림트는 이러한 개념 속에서 시대에 적합한 생활조건들을 반영한 의상<그림 1>을 디자인하여 1906년 '독일 미술과 장식(Deutsche Kunst und Dekoration)' 의상 컬렉션에 발표하기도 하였다. 이 의상들은 폭이 넓어 코르셋을 착용하지 않았으며 높은 스탠딩 칼라에 데풀떼, 길고 폭넓은 소매를 가지고 있다. 장식은 빈 공방의 문양으로 잘 알려진 기하학적 문양을 사용하였다¹²⁾.

2) 상징주의

상징주의는 19세기 후반 유럽의 시각 미술 분야에서 일어난 운동으로, 1886년 시인이자 미술비평가인 모레아(J. Moreas)에 의해 천명되었지만, 중심인물은 말라르메(Stephane Mallarme, 1842~1898)였다. 그는 상징주의를 "하나의 사물을 하여금 점차적으로 어떤 기분을 드러내도록 하는 예술, 혹은 반대로 어떤 사물을 선정해서 그것으로부터 '영혼의 상

태'를 끌어내는 예술"이라고 정의하고, 이는 암시에 의해 표현되어야 한다고 하였다¹³⁾. 사상과 감정을 직접 묘사하는 것이 아니고 설명되지 않는 상징들을 사용해서 독자의 마음속에 재현시킴으로써 사상과 감정을 표현하는 예술이라 할 수 있다.

상징주의 미학은 이상주의를 주장하였고 현실 세계를 초월하기 위한 암시, 모호함, 신비, 내성(內省) 등의 표현 양식을 추구하게 되었다¹⁴⁾. 상징주의 미술을 표현하는 방법 중에서 암시기법은 상징주의의 대표적인 작품들에서 볼 수 있으며 이는 감상자와 전달자와의 의사소통 방법으로 사용되어졌다.

클림트가 상징주의의 특징적인 면모를 보여주기 시작한 것은 1891년부터이다. 이 무렵 그의 작품은 평면적 패턴에 대한 강렬한 느낌을 보여 주기 시작했는데 이는 유겐스틸(Jugendstil)¹⁵⁾의 영향으로, 그로테스크한 양상을 띠는 응집력 있는 상징주의 스타일을 만들어냈다. 1891년과 1910년 클림트는 구상주의적인 것과 추상주의적인 것 사이에 긴장감이 존재하고 있는 상징주의 작품 활동을 했다¹⁶⁾. 그는 상징주의 취지 아래 인간의 의식과 그 모호함에 대해서 탐구하여 인간의 욕망을 노골적으로 또는 상징물을 통해 간접적으로 그렸고 전설과 신화를 주제로 삼아 도피와 환상을 은유적으로 그리기도 하였다. 이렇듯 클림트는 인간 내면의 억제되고 표출되지 못한 잠재의식을 상징적으로 표현하기 위하여

〈표 2〉 19C말 20C초 예술사조와 클림트 작품에서 나타고 있는 예술 사조의 특징

예술사조의 특징	클림트 작품 특징 및 활동
아 르 누 보	아카데미 양식 부정
	미술분야 위계질서 철폐
	이국적 미술의 관심
	자연주의의 관심
	관능적 희폐주의
	형태-단순·양식·장식화
	공간-평면적
	라인-곡선
상 징 주 의	사물이면, 정신세계추구.
	이념적, 상징적, 종합적,
	정주관적, 장식적
	암시, 모호함, 신비, 내성,
	모호함을 이용한 표현
신화·비사실적 주제 활용	
기하학적 장식과 곡선의 활용	
이국적 분위기의 모티브 활용	
희폐적인 여성 이미지	
총체예술 주장·활동	
장식성 강화된 벽화, 삽화, 의상을 디자인	
남녀의 잠재의식 표현	
그로테스크한 관능성 표현	
불체성이 강조된 장식적 표현 방식 활용	

장식적인 방법을 사용하였다. 상징주의 결작으로는 〈표 3〉의 〈베토벤 프리즈(Beethovenfrieze)〉를 꼽을 수 있으며 이 작품은 베토벤 교향곡 제9번 '합창'을 시각적으로 재해석한 것이다. 또 다른 비현실적 분위기의 상징주의 특징을 띠게 하는 것으로 작품의 공간결여를 들 수 있다. 이는 작품 속 얼굴을 환상적으로 표현한데 반해, 의상이나 배경은 평면적이기 때문에 비현실적 분위기를 갖게 하는 상징주의 특징을 띠게 한다. 이것은 회화의 물체성을 지나치게 강조하는 데서 비롯된 것이다¹⁷⁾.

3. 클림트작품의 조형성 분석

클림트 작품은 아르누보와 상징주의 특징아래에서 장식적이고 관능적이며, 이국적이고, 상징적인 성향이 나타나고 있음을 알 수 있다. 이러한 성향들 중, 패션 트렌드를 반영하기에 적합한 관능성, 장식성, 상징성에 초점을 맞추고 작품을 분석한다.

1) 관능성

클림트 작품의 관능적 경향은 그의 자아발달과정에서 나타난 심리적 장애와 세기 전환기에 많은 변화를 가져온 여성미학과 관계가 깊다. 자아발달과정에서 나타난 심리적 장애는 어머니와 누이에 대한 밀착에서 비롯되었으며 수많은 스캔들과 클림트 작품에 나타나는 그로테스크한 성적 긴장감으로 표출되었다¹⁸⁾. 여성미학의 변화는 19세기말 여성에 대한 지위 상승으로 남성의 경계심과 불안감을 고조시켰다. 그 결과로 전에는 정숙하게 그려졌던 '쥬디트(Judith)'¹⁹⁾가 좀 더 파괴적이고 유혹적인 여성의 이미지의 '살로메(Salome)'²⁰⁾ 형식을 취하며 변화되었다²¹⁾. 세기 전환기에 여성미학의 변화를 통한 영향력을 도바이(Johannes Dobai)는 "에로티시즘은 클림트에게 예술의 본질적인 샘으로서, 그는 그 속에서 성적이거나 생리적인 면들을 번역해낸다"²²⁾고 설명하고 있다.

관능성은 클림트 작품 속에서 직·간접적으로 표현되어져 있다. 직접적인 에로티시즘은 클림트 작품 속 누드 여성들의 자세와 표정에 묘사되고 있는 반

면, 여인들의 초상화에는 에로티시즘에 어느 정도 거리를 둔 정제된 표현을 볼 수 있다. 이런 초상화들은 모델이 된 여인들의 사회적 지위와 의뢰자의 요구에 의한 제약이 뒤따랐기 때문이다²³⁾. 정제된 표현을 취하게 된 또 다른 이유는 형식에 대한 관심 때문이다. 그 대표적인 작품으로는 <표 3>의 <아델레 블로흐 바우어I(Adele Bloch-Bauer I)>와 장식적 요소에 의해 관능성이 표현된 작품으로 <입맞춤>이 있다. 이들 작품에는 금은박에 의해 장식된 화면 구성으로 표현되어 있으며 이러한 값비싼 재료와 화려한 장식은 관능적인 이미지를 높여 주고 에로틱한 이미지를 증폭시킨다²⁴⁾. 클림트는 에로스적 세계의 관점을 잠재된 성적 상징으로 전환시키는 작업을 하였으며 성욕이란 그의 작품 세계에서 중요한 주제였다²⁵⁾.

2) 장식성

조형예술운동이 유럽에 다양하게 전개되던 시기에는 클림트는 예술을 통해 삶을 재구성하고 전체적인 장식으로 자연과 인간의 개성을 제한하려고 시도하였다²⁶⁾.

1907년에는 이탈리아에서 비잔틴 예술을 접하고 금빛 물감과 금박이 빛을 발하는 황금시대가 열렸으며, 장식성이 절정에 달한다. 황금시대의 대표작품으로는 <입맞춤>이 있다.

그의 작품 속 장식성에 대해 미술 평론가 헤페지(Ludwig Hevesi)는 “클림트의 장식은 독창적인 소재에 대한 은유이다. 그리고 그의 장식은 모든 형태를 취하는 하나의 격렬한 소용돌이이다”²⁷⁾라고 평하였다.

클림트의 장식성은 초상화에서 화려한 옷차림에 풍성한 화면 장식으로 표현되었고, 이 장식들은 평면성이 강조되어 장식 효과를 극대화시켰다. 작품 속 의상들은 대체로 금색으로 도색되거나 보석이 박혀 장식물이라는 인상을 주며 인물의 얼굴과 손을 제외한 몸은 2차원적으로 표현하여 2·3차원적 요소를 절충시키려는 노력을 하였다. 배경을 다듬에 있어서는 동양의 영향으로 평면적이고 원근감이 없으며 장식적 모티브를 이용한 단순한 실루엣과 강

렬한 색채로 처리하였다. 그 결과 초상화에서 여인의 몸은 상대적으로 그 중요성이 축소되고 장식적 요소들에 자리를 내어주어 비물질적, 추상적인 장식으로 해체되어 장식 그 자체가 된다²⁸⁾. 장식적 표현을 위한 혼합된 양상의 문양은 인물이나 어떤 형상의 주제를 장식적으로 극대화시키기 위한 수단으로 표현되었다²⁹⁾. 클림트의 초상화는 동시대의 다른 초상화들과 장식성과 움직임의 결여라는 측면에서 구분된다.

클림트에게 있어 장식성은 화려함만을 위한 역할에 그치지 않고 무의식 속에 잠재되어 있는 욕망과 잠재의식을 표출하기 위한 하나의 상징적 수단이었으며 인간의 보편적 아름다움을 표현하기 위한 방법이었다.

3) 상징성

상징주의에서 모든 만물에 상징적인 의미를 부여하고 있듯이 클림트 역시 형태에 의미를 부여하며 표현하였다. 클림트가 그린 작품에는 크고 작은 원의 문양이 등장하고 있으며 원의 개념은 ‘체세포, 생명, 죽음, 여성의 난자’ 등을 상징한다. 또 다른 기하학적 문양으로 정사각형 또는 직사각형이 보이는데 이는 세속적인 것, 즉 육체와 현실 세계의 상징이며, 성적 상징물과 생명, 죽음 등을 상징하는 주요 모티브이다³⁰⁾. 작품 <다나에(Danae)>(표 3)에 존재하는 검은 색 직사각형은 제우스를 상징하는 것으로 직사각형이 남성성을 상징하는 대표적인 표현이다. 작품 <입맞춤>에서는 남근의 상징물로 표현되고 있는 직사각형들이 남성 의상에 있으며, 여성의 의상은 난자나 꽃이 상징적으로 표현되었다³¹⁾.

클림트는 남성과 여성의 추상적인 도형장식으로 즐겨 표현했으며, <입맞춤>에서는 정교하고 다채로운 문양과 관능적인 인물을 결합시키고 구체적인 남녀 모습이 사라지게 하여 금색 남근 형태의 추상적 도형으로 표현하였다.

클림트의 상징성은 ‘학부 회화’ 연작 <철학>에서는 떠도는 사람들의 모습으로 과학적 지식에 대한 허무함으로 표현되고 있으며, <표 3>의 <의학>에서는 여성의 통해서는 삶으로 그려지며, 사람들의 기

등 속에서 발견되는 해골을 통해서는 죽음으로 표현되고 있다. <법학>에서는 자궁을 연상시키는 문어와 진리·정의·법을 상징하는 존재인 공포스러운 분위기의 여신을 통해 여성에 대한 공포심으로 그로테스틱하게 표현되고 있다.

클림트는 이전의 역사주의자들처럼 과거를 차용했지만 그만의 독자적 형태와 색채감을 매개로 분위기, 감정, 심지어 사상까지도 추가하여 표현하였다.

위에 언급한 클림트의 대표적 작품별 조형성을 정리하면 다음과 같다.

클림트 작품 분석에 의하면 관능성, 장식성, 상징성이 다음과 같은 방법에 의해 표현되고 있음을 정

<표 3> 클림트 작품 분석 정리

작품	특징
입맞춤(The Kiss)	<ul style="list-style-type: none"> 관능성-여인과 남성의 표정과 포즈에서 표현 장식성-값비싼 재료와 금색, 다양한 모티브에 의한 장식으로 표현 상징성-직사각형이 남성을, 원이 여성을 상징. 남녀가 이루는 외형에서 남근을 상징적으로 그려냄
의학(Medizin)	<ul style="list-style-type: none"> 관능성-기둥 안에 표현된 인간의 표정과 포즈에서 표현 상징성-해골을 통해 죽음을 물처럼 흐르는 기둥을 통해 생명을 암시하고 상징
아델레 블로흐 바우어 I (Adele Bloch-Bauer I)	<ul style="list-style-type: none"> 관능성-문양의 장식적이며 상징적 모티브에 의해 간접적으로 표현 장식성-값비싼 재료와 금색, 다양한 모티브에 의한 모자이크적 구성 상징성-의상의 평면성과 상징적 모티브 사용, 얼굴과 손을 제외한 부분의 비현실적 표현
쥬디트Ⅱ (Judith)	<ul style="list-style-type: none"> 관능성-유혹적 포즈와 시선, 표정, 쥬디트의 씨-스루 스타일 의상 상징성-신화의 내용과 주체가 아닌 그 속에 감추어진 인간의 욕망을 상징적으로 표현

베토벤프리즈
(Beethoven Frieze)

스토 클래
프리즈: 성취(Stoc
let Frieze:
The fulfillment)

다나에(Danae)

- 장식성-값비싼 재료와 금색, 다양한 모티브에 의한 장식
- 상징성-베토벤 교향곡 9번의 코러스 부부의 웅장함을 은유, 묘사, 암시 등을 통해 혁화적으로 표현

- 관능성-남녀의 포즈와 여성의 표정으로 직접적 표현
- 장식성-스토클레 저택 벽화용, 값비싼 재료와 금색, 다양한 모티브에 의한 장식
- 상징성-남녀 의상에서 보이는 상징적 모티브 의한 표현과 남녀의 잠재적 내성의 표현

- 관능성-여성의 표정과 포즈에 의한 표현
- 장식성-값비싼 재료와 금색, 다양한 모티브에 의한 장식
- 상징성-신화로 여성의 성욕 표현, 작품 속 직사각형으로 제우스의 남성성을 상징

리할 수 있다.

첫째, 관능성은 작품 속 인물들의 포즈와 표정을 통한 직접적 묘사와, 귀부인 초상화에서와 같이 모티브와 같은 장식적 요소를 활용하여 간접적으로 표현되고 있다. 둘째, 장식성은 화려한 색상, 다양하고 비싼 재료 그리고 모티브의 활용을 통해 모자이크적으로 화면을 구성함으로써 표현된다. 셋째, 상징성은 주제와 내용의 형상화를 암시, 묘사, 물체성의 강조 등을 통한 비현실적인 화면 구성법과, 형태에 의미를 부여하거나 혹은 상징적 모티브를 통해 표현되고 있음을 알 수 있다.

4. 클림트 작품이 의상에 응용된 사례 연구

클림트의 독특한 작품 세계는 유럽 패션 거장들에 의해 관심의 대상이 되어왔다. 그 결과 의상컬렉션에 반영되어, 화려하고 독특한 문양이나 색상을

통해 발표되어 왔다. 아래의 사진은 <Mode et Mode>에 빌쳐된 사례들이다.

〈그림 2〉
Dior 1998 SS

〈그림 3〉
Dior 1998 SS

〈그림 4〉
Lacroix
2001 FW

〈그림 5〉
Valentino
1992 FW

III. 텍스타일 디자인 제시 및 제작

1. 디자인 프로세스(Process)원리

1) 디자인 프로세스 원리 part I

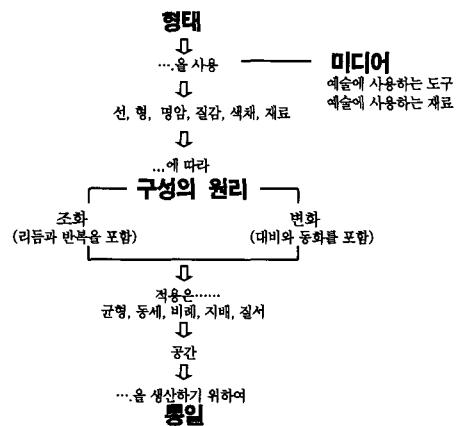
본 연구는 새로운 모티브를 디자인하기 위해 활동가와 부식-스나이더가 제시한 '드로잉(drawing)과 스케치(sketch or sketching)'를 통하여 사물을 시작적으로 인식하고 사물형태의 세부사항을 인식하는 방법'을 활용하였다. 또한 세부적으로 '자연물의 지각, 분석, 묘사, 그리고 드로잉'의 방법을 적용

하여 식물의 사진을 통해 형태를 분석하고 새로운 형태를 도출하였다. 방법과 과정은 다음과 같다.

형태 분석과 새로운 형태 도출 시에는 사물의 시작적 변화를 만드는 3차원적 형태감, 비율의 변화, 그리드(grid)에 의한 형태 변형과 단면도, 그리고 움직임 법에 의한 표현과 선·점·톤 등에 의해 발생하는 변화를 살피고 사물의 형태를 그려본다. 사물의 형태와 더불어 물리적 구조나 표면을 연구하고 특성을 분석한다. 관찰과 분석으로 파악된 형태, 구조, 색상으로 사물의 흥미로운 점을 강조해서 그린 후 선택적으로 드로잉을 재배열하여 형태를 재구성하여 본다. 또한 다양한 톤, 선, 점, 또는 흑백의 대조 등을 통하여 사물을 표현하는 방법을 변화시켜 보거나, 물질적 특성을 시작적으로 연구하여 사실적으로 표현한 후, 내부를 최소화하고 사물의 윤곽을 단순화하여 시각 정보를 축약함으로써 추상적인 표현을 해 본다³²⁾.

2) 디자인 프로세스 원리 part II

텍스타일 디자인을 위한 두 번째 방법으로, 형태 생성 모델(Form generation model)중에서 '형태 생성 인자들이 포함된 흐름(Ocvirk, et al. Art Fun-

形态生成 인자들의 흐름(Ocvirk., et al. Art Fundamentals, Dubuque, IA: Wm. C. Brown Publishers, 1990)

〈그림 6〉 찰스 활쉬레거/신디아 부식-스나이더 (공)저, 원유홍 역, 〈디자인 개념과 원리-Basic Visual Concepts and Principles〉, 안그라픽스, 2003, p.9.

damentals, Dubuque, IA.: Wm. C. Brown Publishers, 1990)'<그림 6>'의 방법을 기본으로 텍스타일 디자인을 구성한다.

감각이나 아이디어를 시각적으로 형상화함에 있어서, 다양한 재료로 구조물의 요소(선, 형태, 주량, 질감 그리고 색채)들이 조정된다. 이 요소들의 조절·조직·통합은 조형원리의 본질과 특성인 조화, 변화, 균형, 비례, 강세, 질서 그리고 공간에 응용함으로써 이루어지며 이 요소들의 총체는 통일성이다. '디자인 프로세스 원리 part I'은 형태 인자들을 조절·조직·통합하여 모티브를 패턴화하고, 클림트 작품에서 표현되고 있는 디자인적 요소와 특징으로 재구성하여 텍스타일 디자인을 제시한다.

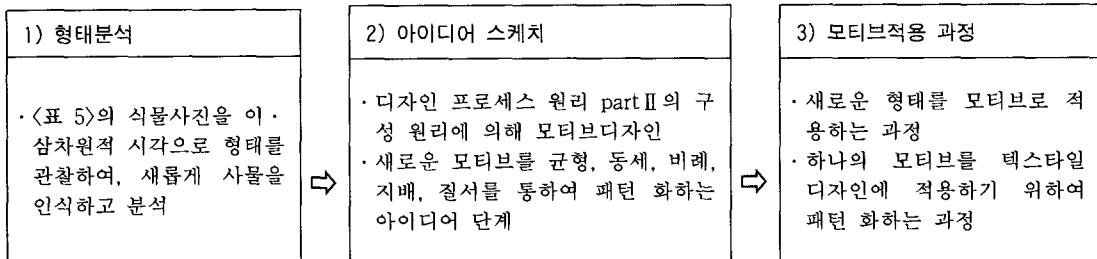
2. 모티브를 위한 디자인 프로세스

텍스타일 디자인 개발을 위해 <표 5>의 식물을 디자인 프로세스 원리 part I에 의해서 형태분석을 하고, 디자인 프로세스 원리 part II에 의한 아이디어 스케치, 모티브 적용과정의 단계<표 4>를 거쳐 <표 5>와 같이 패턴화 하였다.

1) 형태분석

형태분석은 다양한 각도에서 사물을 관찰하여 사물을 바라보는 시각을 넓히는 것을 목적으로 한다. 식물의 형태를 이차원적으로 혹은 삼차원적 시각으로 봄으로써 보이는 그대로가 아닌 새로운 시점에서 사물을 인식하고 분석한다.

<표 4> 모티브를 위한 디자인 프로세스

2) 아이디어 스케치

앞서 분석한 식물의 형태를 디자인 프로세스 원리 part II에서 제시하는 반복과 리듬, 대비와 동화의 구성 원리에 의해 새로운 형태의 모티브를 형성한다. 이 단계는 새로운 형태의 모티브를 균형, 동세, 비례, 지배, 질서를 통하여 패턴화하는 중간 단계이다.

3) 모티브 적용 과정

새로운 형태를 모티브화 하는 과정으로 모티브를 텍스타일디자인에 적용하기 위하여 패턴화하는 과정을 <표 5>의 하단에 제시하였다.

3. 텍스타일 디자인 제시 및 제작

이장에서는 앞서 개발한 모티브<표 5>를 활용한 텍스타일 작품 I-a, I-b, II-a, II-b, 텍스타일 디자인 스케치 VI-a, VI-b와 클림트 작품에서 보이는 디자인 모티브와 특성을 활용한 텍스타일 작품 II-c, III, IV, V를 제시하였다. 텍스타일 디자인 포인트와 작품별 특징을 정리하면 <표 6>, <표 7>과 같다.

IV. 클림트 작품 분석을 적용한 의상 디자인 및 제작

IV장에서는 클림트 회화에서 나타나는 특징을 의상에 전달하기 위해 III장에서 제작한 텍스타일 디

〈표 5〉 텍스타일 디자인 프로세스

		디자인 프로세스(Process)			
식물 사진				옆에 제시된 식물 사진은 텍스타일 디자인을 하기 위한 것으로, 이 식물의 이차원적인 형태에서 여성의 성기모양을 유추할 수 있다. 따라서 그 형태에서 관능적이고 상징적인 묘사와 암시가 가능하고 식물 외부 돌기와 씨앗의 구조에 의해 장식적 표현이 용이한 특징을 가지고 있다.	
형태 분석					
아이디어 스케치					
모티브 적용과정					

<표 6> 텍스타일 디자인 포인트

		특징 & 표현 방법
관 능 성		<ul style="list-style-type: none"> 광택성 소재의 사용 상징적인 무늬 사용 소재의 밀도 조절
이 미 식 성	장 식	<ul style="list-style-type: none"> 다양한 무늬의 사용 골드가 침부된 화려한 색상 배합 스팽글과 메탈이 함유된 소재의 사용
상 정 성	장 정	<ul style="list-style-type: none"> 클립트 작품의 상징적 모티브의 활용 성적 감성과 관능성을 암시하는 광택소재의 사용
소 재		<ul style="list-style-type: none"> 천연소재의 천 & 다양한 실 스팽글
색 상		<ul style="list-style-type: none"> 베이직 칼라 : 클립트 작품의 색감을 기본으로 한 오렌지, 레드, 블루 포인트 칼라 : 골드
기 법		<ul style="list-style-type: none"> 수공예적 기법(염색, 다팅, 물에 녹는 천의 사용, 아플리케, 비딩, 웰팅)

<표 7> 작품 별 특징과 기법

텍스 타일	모티브	소재	색상	제작 기법
작 품 I	a <표 5> 활용	코팅 T/L 염료 골드사	레드 골드	디지털 프린트 퀼트
	b			디지털 프린트
작 품 II	a <표 5> 활용 & 클립트작 품의 디자인 모티브	화이트 면 염료	골드 그린 퍼플 네이비 화이트	실크스크린 묘염
	b	블루진, 염료 금색 팔	블루 골드	실크스크린
작 품 III	c 다양한 원 아라베스크 무늬 삼각형	실 메탈사 천조각 녹는 천	레드 오렌지 골드 그린	실 꼬기 말기
작품 IV	곡선 기하학적 도형	블루 진 스팽글 금색 구타	블루 오렌지 그린 골드	묘염 탈색 비딩
작품 V	아라베스크 무늬	실크 오간자 니트용 실 스팽글	오렌지 올리브 그린	나팅 비딩 아플리케
디 자 인	a <표 5> 활용		화이트 레드 그린 골드	
	b <표 5> 활용		오렌지 레드 그린 골드	
스 케 치 VI				

자인을 활용하였다. 의상을 디자인함에 있어서는 디자인 포인트를 고려하여 성적 감성이 드러나는 관능적 의상 I, II, III, IV, V를 <표 9>에서 제시하였다.

첫째, 실루엣(Silhouette)은 팟트(Fit)시켜 인체의 곡선을 최대한 살리거나 인체를 부분적으로 노출시키고 비쳐보이게 하여 씨쓰루(See-Through) 스타일로 관능성을 표현하였다. 둘째, 의상의 네크라인이나 헴라인(Hem line)은 비대칭을 기본으로 하여 아르누보 경향을 반영하였다. 셋째, 의상 디자인은 앞서 제작된 텍스타일을 사용하였으며 최대한 텍스타일의 문양을 살리기 위해 절개선의 사용을 절제하여 제작하였다. 넷째, 색상은 클립트작품에서 보이는 오렌지, 레드, 블루 등의 색 톤을 기본으로 하며 골드를 주된 포인트 칼라로 하였다. 배색 감을 선택함에 있어 제작된 텍스타일과의 조화를 고려하였다. 다섯째, 의상디테일 · 트리밍(Trimming)은 텍스타일에 사용된 문양을 강조하거나 제작된 의상과의 완성도 있는 코디네이션을 위해 수공예적 기법으로 완성하였다.

<표 8> 의상 디자인 포인트

디자인 포인트	특징
실루엣	팟트(Fit) & 플레어(Flare) 씨쓰루(See-Through)
넥라인 & 헴라인	정형화되지 않은 비대칭라인
소재	앞서 제작된 텍스타일 작품을 기본으로 절제된 절개선 사용 신축성이 있는 폴리에스테르와 망 소재의 사용으로 인체 곡선 강조
색상	베이직 칼라 : 클립트 작품의 색감을 기본으로 오렌지, 레드, 블루 사용 포인트 칼라 : 골드
디테일 & 트리밍	천 조각이나 블레이드를 덧붙이는 아플리케기법의 활용 부분적인 비딩과 레이스의 등의 사용

1. 작품 I : 캐테일 드레스(Cocktail Dress)

의상디자인 I은 골드코팅된 베이지색 T/L소재에 디지털 프린트한 텍스타일 디자인 I-a을 사용하여

특별한 장소를 위한 칵테일 드레스를 디자인하였다.

스커트라인과 넥크라인을 비대칭으로 처리함으로써 아르누보적 성향을 가미하였으며, 안감 없이 비치는 레이스를 허리부분에 사용하여 여성스러움과 관능성을 강조하였다. 허리부분 레이스는 짙은 보라색으로 직접 염색하여 색감의 톤을 맞추었으며 레이스의 아라베스크 문양을 스팽글로 비딩하여 장식성과 고급스러움을 강조하였다. 또한 등 쪽 라인을 깊게 파고 고리 단춧구멍을 이용한 끈 여밈으로 고급스럽고 관능적인 칵테일 드레스를 완성하였다.

2. 작품 II : 텁(top), 스커트(skirt)

의상디자인Ⅱ는 텍스타일 작품II-c를 사용한 상의 디자인이다. 안감 없이 인체를 노출시켜 관능성을 극대화시켰으며 어깨부분을 골드 체인으로 포인트를 주었다.

관능적인 상의와는 대조적으로 스커트는 빈티지 풍이며 스커트 밑단에 풍성한 망을 달아 여성스러움을 강조하였다. 스커트 양옆에는 실크 스크린 한 텍스타일 작품을 배치하여 클림트작품에 나타나는 상징성과 장식적 성향을 표현하였다.

3. 작품 III :원피스(One-piece)

의상디자인Ⅲ는 텍스타일 작품III를 사용한 원피스 디자인이다.

원피스의 넥크라인과 험라인은 비대칭으로 구성하여 단조로움을 피하고 실크의 느낌을 살리기 위해 입체재단을 통한 드레이핑(Draping) 작업을 하였다. 텍스타일 작품III의 아라베스크 형태의 줄기 문양을 전면 하단에 배치하고 이 문양을 강조하기 위하여 붉은색 블레이드로 강조하였다. 붉은색 블레이드는 붉은 실과 금색 실이 섞인 복합사를 편물기로 짜서 사용하였다. 또한 클림트 작품 <표 3>의 <아델레 블로흐 바우어 I>에서 여인이 착용한 목걸이 이미지를 활용하여 목걸이를 디자인하고, 다양한 체인과 실, 비즈 등으로 제작하였다.

4. 작품 IV :스커트(skirt), 텁(top)

의상디자인Ⅳ는 텍스타일 작품VI를 사용하여 비대칭 험라인의 스커트와 올인원 스타일의 텁을 디자인하였다. 스커트는 비대칭인 로우 웨이스트(Low Waist)로 디자인하여 텁과 같이 착용했을 때 허리의 일부분이 드러나게 하여 관능성을 표현하였다. 스커트의 밑단은 비대칭 라인과 더불어 올을 풀어 처리하였다. 이는 디자인의 정형화된 느낌에서 벗어나기 위한 것으로 형식에 얹매이지 않는 아르누보적 성향을 표현하였다. 넥크라인의 팬던트는 글라스 데코를 이용하여 아라베스크문양을 디자인하여 넓고 다양한 색감의 줄 장식을 덧붙여 의상에 장식성을 부여하였다.

5. 작품 V: 니트(Knit)

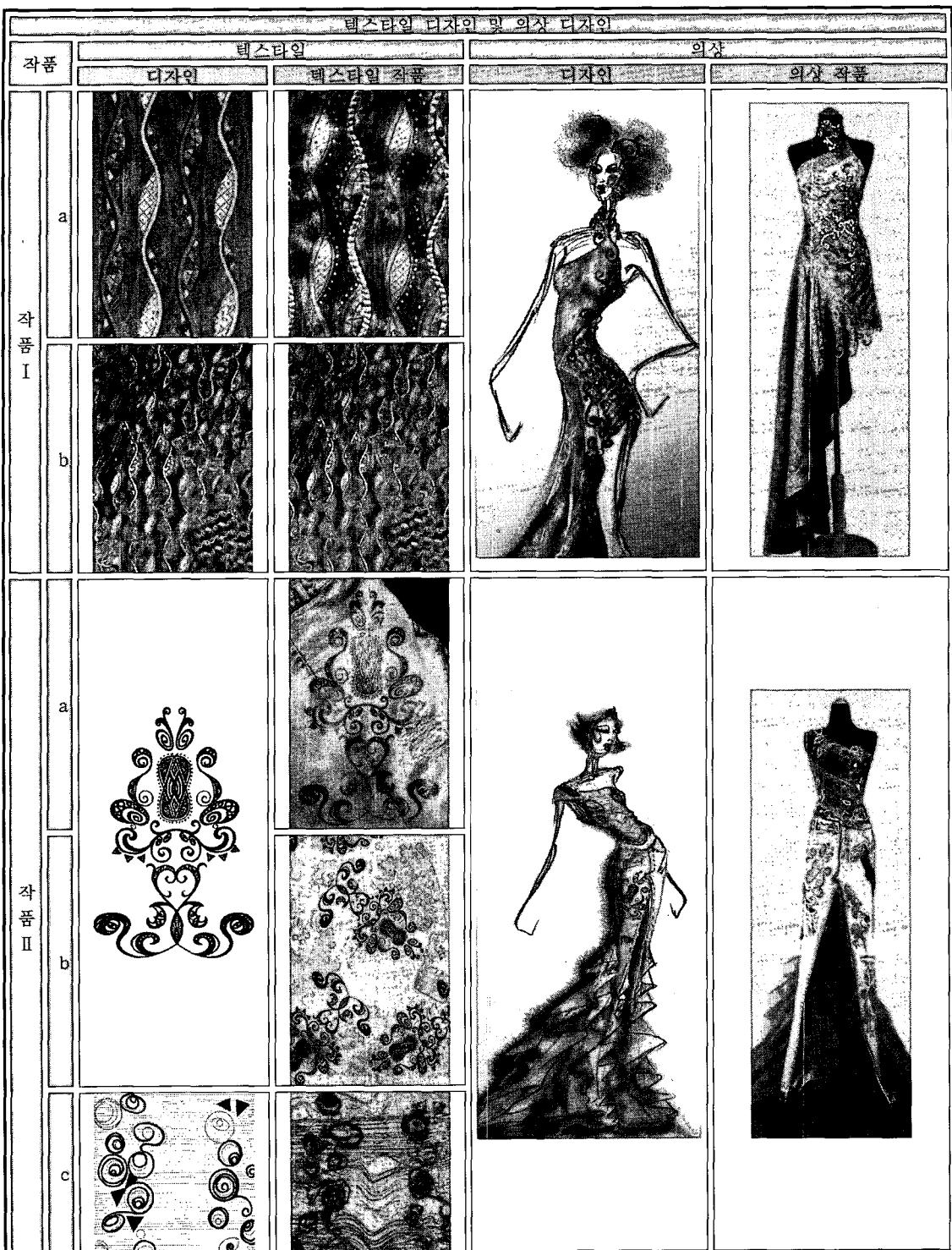
의상디자인Ⅴ는 심플한 스웨이드 바지와 매치 가능한 아라베스크문양을 포인트로 한 상의 디자인이다. 상의는 넥크라인을 깊게 파고 비대칭적으로 구성하여 붉은 색 콤비 라인으로 선을 강조한 작품이다. 상의는 텍스타일 작품V을 사용한 것으로 니트의 특성상 인체의 곡선을 자연스럽게 드러내주며 밀도가 낮아 살짝 비쳐 보인다. 또한 등과 가슴의 곡선을 과감히 노출시켜 여성적인 관능성이 드러나 보이게 디자인하였다.

V. 결론 및 제언

본 연구는 의상 디자인에 있어 제약이 될 수 있는 소재 시장의 취약성을 보안하기 위하여 현대 미술과 패션의 접목을 통한 텍스타일 디자인 개발과 패션성이 가미된 의상 디자인의 과정을 체계적으로 제시한 논문이다.

의상 디자인의 첫 번째 단계는 본 연구의 테마가 되는 클림트 작품과 예술사조에 대해 고찰하고 클림트의 조형성을 아르누보적 성향, 수공예적 장식성, 관능성의 최근 패션경향과 맥락을 같이하는 장식성, 상징성, 관능성으로 정리하였다. 장식성은 화려한 색상과 값비싼 재료의 활용, 도형화되고 양식

<표 9> 텍스타일 디자인 및 의상 디자인

화된 모티브들의 활용으로 나타나고 있으며, 상징성은 현실 세계의 초월과 신화 등을 표현하기 위한 신비, 내성, 암시, 묘사에 의해 보여지고 있다. 그리고 관능성은 여성의 포즈와 표정 혹은 모티브에 의한 직·간접적 표현으로 나타나고 있다.

두 번째 단계는 스왈스레거와 부시-스나이더가 제시한 방법을 기본으로 하여 새로운 모티브를 도출하고 텍스타일 디자인을 개발하였다. 또한 클림트 작품에서 보여지는 상징적이며 장식적인 디자인 모티브를 재구성하여 새로운 텍스타일 디자인으로 제시하였다. 이렇게 구성된 텍스타일 디자인은 클림트의 장식적인 성향을 반영하기 위해 화려한 색상의 소재와 광택이 있는 소재 혹은 골드 느낌의 소재를 사용하고 그 느낌을 강조하여 제작하였다. 그리고 비단 작업과 핸드메이드 염색, 아플리케, 퀼트 등의 기법을 사용하여 수공예적이며 장식적 성향의 텍스타일을 완성할 수 있었다. 세 번째 단계는 위의 결과로 완성된 텍스타일 디자인을 클림트 작품의 특징 중 관능성에 초점을 맞추어 의상 디자인을 제시하고 완성하였다. 의상의 실루엣은 인체의 곡선을 살리거나 썬더루 스타일로 디자인되고 텍스타일의 효과를 극대화하기 위해 절개선을 최소화하면서 인체의 곡선을 살리는 데 중점을 두어 완성하였다.

완성된 의상을 코디네이션함에 있어 클림트가 주로 사용한 색상과 장식성을 높이기 위해 골드 메탈 소재의 악세서리나 메달 등을 매치하였다.

이러한 디자인 전개 과정을 통해 완성된 의상들은 클림트라는 하나의 테마 안에서, 기성 텍스타일을 사용한 의상 디자인 보다, 더 높은 완성도를 가지며 창조적으로 제작될 수 있는 가능성을 제시하였다. 이는 기성 텍스타일을 사용하여 얻을 수 있는 디자인의 한계를 극복한 것으로 디자인에 희소성과 부가가치를 부여한다고 할 수 있다.

본 연구는 패션업계의 창조적이며 고 부가가치의 의상 디자인 개발을 위해 텍스타일 디자인 개발에 주력하여 전개하였다. 이는 소품종 다양화라는 세계적인 패션 경향 속에서 우리 디자인의 경쟁력을 높이기 위한 하나의 방법으로, 소재 개발과 의상디자인 개발이 연결되는 계기를 마련하기 위한 것이다.

향후 연구에서는 고부가가치의 의상디자인을 위해, 텍스타일의 디자인개발과 더불어 텍스타일의 기능성과 생산성이 고려된 개발이 이루어져야 할 것으로 사료된다.

참고 문헌

- 1) 허은경 (2003). 구스타브 클림트의 장식적 요소를 응용한 텍스타일 디자인 연구-작품제작을 중심으로. 성균관대학교 석사논문. 남택수 (2001). Gustav klimt 회화에 나타난 문양 연구. 영남대학교 석사논문.
- 2) 김란기 (1996). 클림트 회화의 장식적 문양을 응용한 복식 디자인 연구-펠트기법을 중심으로. 이화여자대학교 석사논문. 홍은수 (2003). 구스타브 클림트의 작품을 응용한 현대 패션 디자인연구. 동덕여자대학교 석사논문.
- 3) 프랭크 휴트포드, 김숙 역 (2002). 클림트. 서울: 시공사, p. 119.
- 4) 유재희, 백석종 (1991). 아르누보 건축. 서울: 세진사, p. 7.
- 5) 자료검색일 2004. 6. 4. 자료출처 <http://ama.pe.kr/arn.htm>
- 6) 이동욱 (1993). 아르누보. 서울: 청천, p. 6.
- 7) 질 장티 외 4인, 신성립 역 (2002). 상징주의와 아르누보. 서울: 창해, pp. 24~25.
- 8) 19세기 말부터 20세기 초에 걸쳐서 프랑스 동부의 낭시(Nancy)를 중심으로 활동하였으며 풀·꽃·새·곤충, 특히 식물무늬를 소재로 한 자연주의적 표현에 특색을 둔 아르누보의 일파.
- 9) 글라스고파(Glasgow school, 1850~1860) 영국 글라스고에서 결성된 화파로 자연 채광 아래에서 그리는 프랑스 외광파에 자극을 받아 결성되었고 아카데미의 인습에 반기를 들.
- 10) 엘러스테어 뎅컨, 고영란 역 (1998). 아르누보. 시공사, p. 86.
- 11) 질 장티 외 4명. 앞의 책, p. 7.
- 12) 홍기현 (2001). 근대유럽복식과 미술의 상호 작용. 복식 문화 연구, 10(1), pp. 39~44.
- 13) 자료검색일 2004. 6. 30. 자료출처 <http://www.sungshin.ac.kr/~agatha/ahsymbol.html>
- 14) 자료검색일 2004. 6. 30. 자료출처 shin.ac.kr/~agatha/ahsymbol.html
- 15) 독일 아르누보를 '젊음'이라는 개념으로 유겐트슈틸이라 불렀으며, 이 명칭은 1986년 뮌헨에서 창간된 잡지 <디 유겐트(Die Jugend)>에서 유래 됨.
- 16) 에드워드 루시-스미드, 이대일역 (1987). 상징주의 미술. 서울: 열화당, pp. 195~198.
- 17) 앞의 책, p. 198.
- 18) 이주현 (1998). 클림트 에로티시즘의 햇불로 밝힌 시대정신. 서울: 재원, p. 68.
- 19) 쿠디트는 구약성서에 나오는 유대인 과부로 아시리아군(軍)에 포위되었던 페르시아의 마을을 구하기 위해

적장인 호로페르네스에게 접근해 그를 죽이고 마을을
구한 고귀한 여성.

- 20) 살로메는 유대왕 헤롯의 질녀이며 의붓딸로, 세례 요한을 죽게 한 요부.
- 21) 김영애 (2004). 페로티시즘. 서울: 개마고원, p. 149.
- 22) 게르베르트 프로들, 전진국·이은진 역 (1991). 클림트. 서울: 열화당, p. 124.
- 23) 이주현. 앞의 책. p. 76.
- 24) 프랭크 휘트포드. 앞의 책. p. 118.
- 25) 양숙희 (1994). 유럽 상징주의 복식에 관한 연구-구스타브 클림트의 회화 세계와 레온 바스트의 무대의상을 중심으로. 성신여자대학교 박사논문, p. 96.
- 26) 프랭크 휘트포드. 앞의 책. p. 108.
- 27) 게르베르트 프로들. 앞의 책. p. 114.
- 28) 신성립 (2002). 클림트 황금빛 유혹. 서울: 다빈치, p. 116.
- 29) 남택수 (2001). 앞의 논문. pp. 17~20.
- 30) 허은경 (2003). 앞의 논문. pp. 9~12.
- 31) 양숙희. 앞의 논문, p. 89.
- 32) 쿨스 알쉬레거, 신디아 부식-스나이더, 원유홍 역 (2003). 디자인 개념과 원리-Basic Visual Concepts and Principles. 서울: 앤스그래픽스, p. 9.