

알레고리 관점의 패션 일러스트레이션에 관한 연구

- 크렉 오웬스의 이론을 중심으로 -

김 미 현

중앙대학교 패션디자인 전공 조교수

Study on Fashion Illustration as Viewed from the Allegorical

- Based on the theory of Craig Owens -

Mi-hyun Kim

Assistant Professor, Dept. of Fashion Design, Chung-Ang University

(투고일: 2011. 12. 15, 심사(수정)일: 2012. 2. 21, 게재확정일: 2012. 2. 26)

ABSTRACT

The contents of this study are as follows. First, an academic understanding has been achieved by exploring the theoretical concept "allegory", and a new theoretical approached methodology has been sought. Second, an analysis-index of fashion illustration cases has been suggested based on the allegory theory of Craig Owens. Third, in order to draw the characteristics of fashion illustration as viewed from the allegorical viewpoint and find out its feasibility, the case studies has been referred and the internal significance, external significance that combines different characteristics has been extracted. In regards to this study method, literature studies and case studies has been done in parallel with each other. This study was done in the following sequence: the establishment of the study system, the drawing of the allegory-associated concepts and the discovering the characteristics of aesthetic expressions. The results of this study on the expression characteristics of fashion illustration as viewed from the allegorical viewpoint of Craig Owens are as follows. First, the borrowing of image, which is a characteristic of allegory, contains the meaning of uncertainty in the fashion illustration as it expresses the image-synthesis and forms a completely different meaning as the fixed meaning is dissolved and it is utilized as a photo-montage technique. Second, the inference of pictogram is the mixture of linguistic medium and visual medium. Fashion illustration utilizes the characters and transmits the fashion information visually and immanently. It has the characteristic of making the information into pictograms and the internal significances of mutual-text with communication function. Third, the uniqueness of location in the fashion illustration has the special nature of utilized mediums as it is used for advertising or publicizing. The fashion illustration from the viewpoint of allegory has the impermanency of existing only for a limited time and reflects the coincidence that gives the meaning of utilized location according to the season trend. Fourth, the cross-breeding is expressed as the mixture of various materials in the fashion illustration. The expressions made by the mixture of media, such as the use of computer graphic programs mixed together with various materials showed the trend of diversity and genre dissolution.

Key words: allegory(알레고리), Craig Owens(크렉 오웬스), fashion illustration(패션 일러스트레이션)

I. 서론

패션의 시각적 이미지와 내용을 전달하는 패션 일러스트레이션은 시각전달 매체의 영향력이 점차 확대되어 가는 시류에 따라 더 많은 기능과 표현의 다양성 및 효율성을 발휘하고 있다. 특히 아트한 성향의 실험적인 패션 일러스트레이션의 시도가 증가하고 있는 추세에 따라 표현이 난해하거나 작품의 숨은 의미를 파악하기 위한 분석의 틀이 필요해 지고 있다. 이에 따라 여러 가지 수사적 방법으로 폭넓은 매체를 활용하고 있는 패션 일러스트레이션을 이해하는 데에는 다양한 해석 방법이 요구되어 지고 있다. 이러한 관점에서 볼 때 현대 예술 분야에서 새로운 차원의 인식과 개념을 해석하기 위한 전략으로 시도되고 있는 알레고리는 새로운 미적 가치를 도출한다고 할 수 있다. 특히 패션 일러스트레이션이 패션 이미지와 컨셉을 전달하는 단순한 설명적인 그림에서 시각 언어와 커뮤니케이션 아트로서 다양한 장르를 형성해 가고 있음을 고려할 때, 알레고리는 예술 분야와 밀접한 관계에 있는 패션 일러스트레이션의 미적 특성을 설명할 수 있는 적절한 분석도구라 사료되어 진다.

이와 같은 알레고리에 관한 학자들의 다양한 견해 중에서 본 연구에서는 미술을 형식적인 면에서 보는 것이 아니라 사회, 문화, 역사 등 포괄적 맥락에서 이해하여야 한다고 설명한 크렉 오웬스의 이론을 바탕으로 패션 일러스트레이션 사례의 분석 지표로 제안하였다. 이러한 크렉 오웬스의 알레고리 이론은 예술 표현에 있어서 다양한 매체와 양식의 혼합, 작가 개인의 독창적 개념의 복합적 표현으로 직접적인 소통이 가능하지 않음을 고려할 때 사회, 문화의 변화를 반영하는 패션 영역을 설명하기 위한 적합한 이론이라 사료된다.

그리하여 본 연구에서는 '다르게 말하다'라는 의미의 알레고리 관점에서 다의적 의미를 지니는 패션 일러스트레이션의 미학적 특성을 도출하여 학술적으로 새로운 방법론을 모색하고자 하였다. 연구에서 제시한 알레고리 이론은 현대 미술작품을 설명하기 위한 중요 개념으로 크렉 오웬스가 제시한 알레고리

이론을 바탕으로 하였다. 본 연구의 구체적 내용은 첫째, 이론적 개념인 알레고리를 고찰하고 분석하여 학술적 이해를 돕고 연구의 새로운 이론적 접근 방법을 모색하였다. 둘째, 크렉 오웬스의 알레고리 이론을 바탕으로 패션 일러스트레이션 사례의 분석 지표를 제안하였다. 셋째, 알레고리 관점에서 살펴본 패션 일러스트레이션의 특성 도출과 타당성을 밝히기 위하여 사례 연구를 참고하고 내·외적인 의미와 특성을 추출하였다.

연구 방법은 문헌 연구와 사례 연구가 병행되었으며, 연구 순서는 연구체계 구축, 알레고리적 연관 개념 도출, 미적 표현 특성 도출로 나누어 진행되었다. 사례 조사를 위하여 전문서적, 잡지, 관련 인터넷 사이트에서 관련 자료를 조사, 선정, 알레고리 관점의 분석 기준으로 분류하였다. 알레고리 관점의 패션 일러스트레이션의 표현 특성 도출을 위한 사례의 범위는 장르에 대한 개념이 사라지고 장르간의 혼용과 믹스드 미디어 기술이 패션 일러스트레이션에 활발히 도입된 시기인 2000년 이후부터 연구 시점인 2011년으로 하였다.

알레고리 이론에 관한 선행연구는 미술¹⁾, 화예²⁾, 도예³⁾, 시각디자인⁴⁾, 사진⁵⁾, 건축⁶⁾ 분야에서 주로 연구되어지고 있으며, 패션 분야에서는 박수진⁷⁾이 포스트모던 패션에 나타나는 알레고리 특성을 마틴 마르지엘라의 작품 분석을 통하여 다의적 해석의 관점에서 살펴보았다. 이처럼 알레고리 이론에 관한 패션 영역의 연구는 미흡한 상태이며, 특히 패션 일러스트레이션에 관한 연구가 부족하여 연구 분석 도구의 범위 확장과 새로운 연구 방법론을 적용하여 학문적 이해를 추구하였다는 학술적 의의가 있다고 보여 진다.

II. 이론적 배경

1. 알레고리의 개념

알레고리는 비유, 우의, 풍자의 뜻으로, '다르다'라는 그리스어 'allos'와 '말하다'라는 'agoria'의 합성어인 '알레고리아(allegoria)'에서 유래 되었다.⁸⁾ '그 밖

의 다른 것을 말하다' 또는 '함축하다'의 의미를 지닌 알레고리는 어떤 추상적, 금기적, 종교적인 개념이나 사상을 구체적인 형상이나 이미지를 빌려서 나타내는 방식으로 표현한다.⁹⁾ 이와 같이 알레고리는 이중적 의미를 가진 이야기 유형을 지칭하며, 표면적인 의미와 이면적인 의미를 가지는 방식으로 표현된다. 역사적으로는 그리스에서 신화상의 인물을 철학적으로 해석하기 시작한 무렵에 만들어진 개념으로, 추상적인 개념을 직접 표현하지 않고 다른 구체적인 대상을 이용하여 표현하는 문학형식으로 의인화하는 경우를 말한다. 알레고리는 다의미적 특성을 나타내며 이는 이중적 의미로 일차적 의미인 표면적 의미와 이차적 의미인 숨은 의미로 구분된다. 이러한 알레고리는 일반적으로 수사학의 형식으로 간주되나 언어만을 통해 기능하는 것이 아니라, 신학, 철학, 예술 분야에서 다양한 표현 방식으로 사용되어 왔다. 그리고 프랑스 역사가 장 뒤보스에 의해 알레고리는 회화에 적합한 표현법이라는 규정성을 얻어 학문과 예술 영역에서 자리매김 하게 된다.¹⁰⁾

알레고리는 고대부터 존재해 온 개념으로 수사의 일종으로 사용되었으며, 고대와 중세에 이르러 알레고리는 '다르게 말하기'란 설득의 수사로 사용되었다. 르네상스 이후 알레고리는 예술적 상징과의 대비를 통하여 의미를 얻게 되었으나, 근대까지 알레고리는 예술작품의 특성으로 잊혀지지 못했다. 그리고 현대에 와서 포스트모더니즘 계열의 현대 예술 작품을 설명하기 위한 개념으로 알레고리가 재평가 되었다.

알레고리는 한 시대의 문화와 미적 현상의 관계를 맺어주는 역할을 해왔으며, 예술과 삶을 연결해 주는 기본적인 개념으로 활용되어 왔다. 유형적이며 교훈적인 성격이 강했던 전통적 개념의 알레고리는 의미 전달 기능이 강한 표현이며, 커뮤니케이션 측면을 강조한 수사법으로 이용되어 왔다. 그러나 현대에 와서 매체와 커뮤니케이션의 변화로 조형성이 강조되면서 알레고리가 주목 받게 되었다. 이렇듯 초기에는 상징과 대립되는 수사법으로 그리고 우화와 풍자의 역할이 강했던 교훈적인 메시지 전달의 매개체인 알레고리는 20세기에 들어오면서 본격적으로 새로운 맥락에서 이해되기 시작하였다.¹¹⁾

이러한 알레고리는 발터 벤야민, 폴 드 만, 크렉 오웬스에 의해 이론적 발달의 과정을 거치게 된다. 발터 벤야민은 상징에 비해 폄하되어 왔던 알레고리를 재평가하여 상징을 하위 개념으로 여기던 알레고리를 현대적 의미로 재해석하여 예술 비평뿐만 아니라 역사를 읽는 인식론으로까지 정립하였다. 발터 벤야민의 현대적 해석에 이어 알레고리에 대한 재평가는 폴 드 만에 의해 본격적으로 이루어진다. 이러한 알레고리론을 기반으로 크렉 오웬스는 알레고리를 포스트모던 미술을 설명하는 방법론으로 확대시켜 알레고리의 중요성을 부각시켰다.¹²⁾ 이렇듯 현대 문화의 다양한 측면과 미술 비평에서 알레고리는 부활되었으며 특히 크렉 오웬스가 제시한 알레고리 이론에 따른 작품의 의미는 사회적 관계 속에서 형성된다는 언어적인 특성을 갖고 있으며, 텍스트적인 것으로 여긴다고 하였다. 크렉 오웬스가 제시한 이론에 따르면 알레고리 이미지는 시각적인 이미지로 구성된 텍스트로서의 성격을 가진다고 해석 할 수 있겠다.

2. 크렉 오웬스의 알레고리

크렉 오웬스의 알레고리 이론 1980년 'October'에 기고한 2부작 논문 '알레고리적 충동'에서 알레고리를 포스트모던 미술을 설명하는 방법론으로 확대시켜 알레고리의 중요성을 부각시켰으며, 알레고리를 하나의 태도, 기법, 과정, 수용 활동을 일컫는 용어로 보았다. 그의 비평은 발터 벤야민의 알레고리 이론과 포스트구조주의의 기호 해석을 바탕으로 하였다. 그는 모더니즘의 획일적인 시각으로는 포스트모더니즘의 문화적 현상을 설명하기가 어렵다는 점을 지적하면서 현대 미술의 다양한 알레고리 성향을 분석하였다. 크렉 오웬스는 현대 미술에 나타나는 알레고리 전략이 이미지 차용, 장소 특수성, 일시성, 축적, 그림 문자적 추론, 잠종 교배를 통하여 표현된다고 보았고, 이러한 알레고리가 불완전한 것, 단편적인 것, 미완성의 것과 끊임 없이 친근한 관계를 맺어 알레고리의 근본적인 충동과 해체의 연관성을 보여준다고 하였다.

1) 이미지 차용

크랙 오웬스는 알레고리적인 이미지는 창조된 것이 아니라 차용된 이미지라고 하였다. 그리고 알레고리적 관점의 이미지 차용이란 '이미지를 끌어 모은다'의 의미가 되며, 전유된 이미지로 창조된 것이 아니라 다른 곳에서 차용된 것이라고 하였다.¹³⁾

그 예로 크랙 오웬스는 트로이 브라운트, 세리 레빈, 로버트 롱고 등의 작가에게서 나타나는 이미지의 차용 현상을 근거로 들었다. <그림 1>¹⁴⁾에서처럼 이들이 차용하여 각색한 이미지들은 영화 스틸, 그림, 드로잉일 수 있는데, 이런 이미지 자체는 대개 이미 하나의 복제물이다. 하지만 이러한 이미지 자체는 작가의 각색으로 말미암아 이미지들의 여운과 의미, 그리고 그 의미 주장의 권리를 박탈한다.¹⁵⁾ 이러한 이미지 차용은 원본의 해체라는 철학적 배경과 모더니즘 회화의 독창성을 해체시켜 그 영역을 확장시키는 역할을 한다.

이미지의 차용은 이미지를 새로운 이미지와 결합하거나, 기존의 의미와 작가가 그 이미지를 사용하는 과정에서 덧붙여지는 새로운 의미가 중첩되면서 생기는 제 3의 의미를 말한다. 이러한 이미지 차용은 변용의 의미가 있어, 재현자인 원작자의 의도에서 나타나는 미세한 차이가 의도적이거나 작위적인 차이가 아니라 순수한 차이인 차연¹⁶⁾을 나타낸다.¹⁷⁾ 따라서 그 이미지는 작가의 수중에서 제거되고 다른 어떤 것으로 변해 버리며, 원래의 의미를 복원시키지 않는다.

2) 그림 문자적 추론

크랙 오웬스는 언어적인 것과 시각적인 것의 혼합을 예로 들면서 알레고리에서의 이미지는 상형문자와 같은 특성을 가지며, 알레고리는 구체적인 이미지들로 구성된 수수께끼 그림 문자와 같다고 하였다.¹⁸⁾

그 예로 로버트 베리와 로렌스 웨이너가 제시한 언어의 상형문자와 같은 특성을 거론하였다. <그림 2>¹⁹⁾의 로버트 베리는 작품에서 단어와 사진을 사용하고 있는데, 제시된 문자의 의미를 무의미하게 하기 위하여 반복적으로 제시한다고 하였다.

이러한 그림 문자적 추론의 알레고리 이미지는 형

식주의 미술에 대한 반발로써 언어적인 것과 시각적인 것의 매체를 혼합하여 사용하며, 문자의 의미를 무의미하게 만들기 위하여 작품에 지시하는 문자 자체를 인용함으로써 알레고리 이미지를 표현하고 있다.²⁰⁾

3) 장소 특수성, 일시성

크랙 오웬스는 주변 환경과 물리적으로 결합하여 작품과 관람객이 만나는 장소특수성과 알레고리의 연관성을 지적하였다. 그 예로 <그림 3>²¹⁾의 대지 예술가 로버트 스미드슨의 작품에서처럼 장소 특수성을 가지는 작품은 제한된 기간에 특정 장소에 설치되어 일시적으로 존재하며 그 여운을 남긴다고 하였다. 이러한 일시성은 작품의 상황성에 대한 척도를 제공하고 모든 현상들의 덧없음에 대한 상징이 된다. 이러한 장소 특수성을 지닌 작품들은 일시적인 까닭에 작품은 사진으로 남겨질 수밖에 없다. 이 사실은 사진의 알레고리적 잠재성을 시사하며, 장소를 강조하는 예술작품은 배경과 섞여서 그 설치된 장소에 포함된 것처럼 보이게 된다.

4) 잡종 교배

알레고리 작품은 미학적 경계를 넘나드는 종합적인 성격을 띤다. 이런 장르간의 혼합은 마르셀 뒤샹에 의해 예견된 것으로 오늘날엔 이전까지 존재해 온 별개의 미술 매체들을 거리낌 없이 결합시킨 절충적인 작품들, 즉 잡종 교배의 작품들 속에서 재등장한다.

잡종 교배로 표현되는 대표적인 작가인 <그림 4>²²⁾의 로버트 라우센버그의 작품 '모노그램'에서 콜라병, 나무 조각, 우산, 타이어, 박제 동물 등 일상생활에서 버려진 각종 사물의 파편들과 현대 사회의 이미지를 캔버스에 조합 시켰다. 작품에 사용된 다양한 사물들은 재배열 되어 해석이 불가능한 난해한 의미를 재창조 한다.²³⁾

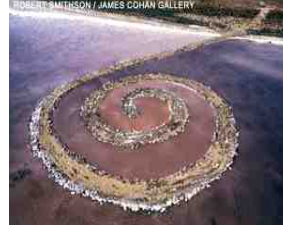
이처럼 잡종교배로 표현되는 알레고리 이미지는 작품에 각종 사물을 이용하며 또한 사용된 각종 사물의 의미를 무의미하도록 하기 위해 사물을 재배열하고 조합함으로써 새로운 의미를 창조한다.²⁴⁾

〈그림 1〉 Artful Dodger.
Robert Longo, 1976
- <http://www.robertlongo.com>

〈그림 2〉 Untitled.
Robert Barry, 1978
- <http://www.re-title.com>

〈그림 3〉 Spiral Jetty. Robert
Smithson, 1970
- <http://www.robertsmithson.com>

〈그림 4〉 Monogram.
Rauschenberg, Robert
Rauschenberg, 1955-59
- <http://www.artnet.com>

Ⅲ. 패션일러스트레이션의 알레고리적 표현 특성

1. 알레고리 관점의 패션일러스트레이션 사례 고찰

본 장에서는 이론적 고찰에서 살펴본 크랙 오웬스의 알레고리 관점을 패션 일러스트레이션에 적용하여 그 특성을 분석하고자 한다.

알레고리와 패션 일러스트레이션 사이의 첫 번째 연계성은 이미지의 차용이다. 이미지 차용은 미술사나 미디어 등에서 이미지를 빌려와 새로운 의미의 작품을 만들어내는 방식이다. 미술에서는 기존의 미술 작품이나 상품 이미지에 새로운 형상을 합성시켜 새로운 작품을 만드는 미술 제작 태도나 방법을 일컫기도 한다.²⁵⁾ 최근 컴퓨터 그래픽 프로그램 사용이 빈번해지면서 패션 일러스트레이션 영역에서도 기존 이미지를 활용한 작품 사례가 많아지고 있다. 〈그림 5〉²⁶⁾, 〈그림 6〉²⁷⁾, 〈그림 7〉²⁸⁾, 〈그림 8〉²⁹⁾은 다양한 이미지를 합성하여 컨셉에 맞는 새로운 이미지를 연출한 작품들로, 다양한 이미지에 수작업과 컴퓨터 작업을 병행하여, 컨셉에 맞는 새로운 패션 일러스트레이션 느낌을 강조하고 있다.

크랙 오웬스는 그림 문자적 추론의 특성이 언어의 상형 문자와 같은 특성을 갖는 것이라고 하였다. 패션 일러스트레이션에 나타난 그림 문자는 〈표 1〉의 이미지 차용에 나타난 패션 일러스트레이션 사례처

럼 시각적으로 언어적 영역을 혼합하여 알레고리적 특성을 표현한다. 특히 〈그림 9〉³⁰⁾에서처럼 컨셉에 맞는 타이포그래피 디자인과 혼합되어 그 의미 전달을 강조하여 컨셉의 이해를 돕는다. 〈그림 10〉³¹⁾은 브랜드 이미지가 강조된 패션 일러스트레이션과 브랜드명과 조화가 브랜드의 시즌 컨셉을 연상하게 한다. 〈그림 11〉³²⁾은 제품의 컨셉을 반영한 일러스트레이션이 제품 설명과 조화되어 그림 문자적 역할을 수행하고, 〈그림 12〉³³⁾에서 일러스트레이션은 'Custo'의 컬렉션 초대장과 브로셔 사용되어 컨셉과 메시지를 전달한다.

장소 특수성은 일상적인 공간이 아닌 '지금 여기'에 있는 어떤 특별한 의미를 갖느냐라는 것으로, '어떻게 보이느냐'에서 '무엇을 하는가', '어떻게 작동하는가'의 동사로서의 개념을 갖는다. 즉 채워진 결과물로서 공간을 구성하는 것이 아니라 사건이 발생하는 장소를 전개시키는 것을 의미한다. 즉 이용자의 참여가 작품의 의미를 이루는 주요 요소로 작용하는 상호 작용의 방식으로 전환된다.³⁴⁾ 이러한 특성을 고려할 때 〈그림 13〉³⁵⁾, 〈그림 14〉³⁶⁾, 〈그림 15〉³⁷⁾의 사례는 패션 일러스트레이션의 다양한 활용 매체를 나타내는 것으로, 시각적 체험에서 몸으로 직접 느끼는 체험으로 패션 일러스트레이션 작품이 활용된 제품이나 디스플레이를 나타낸다. 이것은 작품 자체에서 작품 환경으로 의미의 초점이 옮겨가는 것으로, 패션 일러스트레이션이 활용된 제품을 입거나 사용하는 환경의 중요성을 나타낸다. 그러므로 〈그림 13〉,

〈표 1〉 알레고리 관점의 패션 일러스트레이션의 표현 특성과 사례

특성	알레고리 관점의 패션 일러스트레이션 사례			
이미지 합성	 <p>〈그림 5〉 Maren Esdar, 2003 - <i>Fashion Illustration Next</i>, p. 59.</p>	 <p>〈그림 6〉 Elisabeth Arkhipoff, 2002 - <i>Fashion Illustration Next</i>, p. 28.</p>	 <p>〈그림 7〉 Peggy Wolf, 2010 - http://www.trendland.net</p>	 <p>〈그림 8〉 Karen Santry, 2006 - <i>The Big Book Fashion Illustration</i>, p. 51.</p>
정보의 그림 문자화	 <p>〈그림 9〉 Manuel Rebollo, 2009 - http://www.manuelrebollo.blogspot.com</p>	 <p>〈그림 10〉 Aga Baranska, 2003 - <i>Fashionize 2</i>, p. 143.</p>	 <p>〈그림 11〉 Piet Paris, 2005 - <i>Fashionize 2</i>, p. 76.</p>	 <p>〈그림 12〉 Berto Martinez, 2003 - <i>Fashionize 2</i>, p. 166.</p>
활용 매체의 특수성	 <p>〈그림 13〉 Prada S/S 광고, 2008 - http://www.samsungdesign.net</p>	 <p>〈그림 14〉 MARC BY MARC JACOBS, 2010 S/S - http://www.highcut.co.kr</p>	 <p>〈그림 15〉 Jordi Labanda, 2008 - http://www.fashionbiz.co.kr</p>	
재료의 혼합	 <p>〈그림 16〉 Nikki Farquharson, 2009 - http://www.trendland.net</p>	 <p>〈그림 17〉 Dunya Atay, 2010 - http://www.trendland.net</p>	 <p>〈그림 18〉 Stina Persson, 2004 - <i>The Big Book Fashion Illustration</i>, p. 56.</p>	 <p>〈그림 19〉 Lakeca, 2010 - http://www.trendland.net</p>

〈그림 14〉, 〈그림 15〉의 사례에 나타난 장소 특수성은 패션 일러스트레이션이 순수 작품으로서의 예술성 강조보다는 작품이 활용된 장소의 환경을 수용하는 알레고리적 특성을 나타낸다.

패션 일러스트레이션에서 알레고리 관점의 잡종 교배는 재료의 혼합 특성으로 나타난다. 〈그림 16〉³⁸⁾, 〈그림 17〉³⁹⁾, 〈그림 18〉⁴⁰⁾, 〈그림 19〉⁴¹⁾는 사진, 잉크, 물감, 컴퓨터 그래픽 프로그램을 혼용하여 다양한 방식으로 표현되고 있는 패션 일러스트레이션의 사례이다. 재료의 혼합은 각 재료의 특성의 경계가 와해되고 다질적 조성이 이루어져 서로 어울릴 것 같지 않은 재료의 특성을 혼합하여 새로운 표현 기법을 창출하는 것을 의미한다. 재료 사용의 경계가 해체되고 재구성 되면서 모든 것이 혼합되어진 현상이 나타난다. 특히 컴퓨터 그래픽 프로그램의 사용은 다양한 재료의 혼합을 용이하게 하였고, 이것이 재구성 되면서 모든 것이 새롭게 재구성된 현상이 나타나고 새로운 표현 기법의 진화로 설명된다.

2. 알레고리 관점의 패션 일러스트레이션 특성

패션 일러스트레이션은 미술의 형식으로 패션 정보를 전달하는 독립적인 장르로 이미지와 그것에 상응하는 언어적 해석을 통해서 그 본질적 의미를 가진다. 이는 사회적 커뮤니케이션 기능을 강조하는 알레고리의 표현 특성과 그 유사성이 있다. 이에 본 연구에서 크랙 오웬스의 알레고리 이론에 관한 문헌 연구를 바탕으로 패션 일러스트레이션의 사례 고찰을 통하여 원래의 이미지가 제거되는 이미지의 합성, 대상의 추론에서 오는 정보의 그림 문자화, 특정한 장소에서 생기는 여운의 특성을 나타내는 활용 매체의 특수성, 잡종 교배에서 재료의 혼합이라는 표현 특성을 도출할 수 있었다. 〈그림 20〉은 크랙 오웬스의 알레고리 관점에서 패션 일러스트레이션의 표현 특성을 도출한 것이다.

이에 따라 크랙 오웬스의 알레고리 관점에서 살펴본 패션 일러스트레이션의 적용 유형과 상징적 의미를 그 특성에 따라 분석하면 다음과 같다. 먼저 패션 일러스트레이션에서 알레고리 표현 특성인 이미지 차용은 플라주의 한 종류인 포토몽타주 작업을 통하

여 차용된 이미지를 컨셉에 맞는 새로운 의미로 끌어내는 이미지 합성으로 나타난다. 알레고리 표현 특성에서 이미지 차용은 이미지의 원래 의미 제거를 의미하며, 차용된 이미지들은 새로운 것으로 거듭나게 하는 알레고리가 창출된다.⁴²⁾ 그리고 〈그림 5〉나 〈그림 6〉에서처럼 이미지 차용을 통한 작품을 접하는 관람자는 이미지가 뜻하는 의미를 찾기가 쉽지 않다. 그러나 이러한 애매한 의미로 인해 작품의 알레고리가 형성되고, 작가는 이미지의 파편들을 조합하여 그로부터 의미를 산출한다고 크랙 오웬스는 말한다. 그리하여 이미지 차용의 알레고리 특성은 패션 일러스트레이션에서 이미지 합성이라는 특성으로 나타나며 단편적이고 불완전하며 미완성적인 모습을 보이는 불완전성과 다의성을 내재한다.

그림 문자적 추론은 언어적인 것과 시각적인 것의 혼합을 통하여 알레고리 이미지를 표현하는 것으로 패션 일러스트레이션에서 정보의 그림 문자화라는 특성을 나타낸다. 패션 일러스트레이션은 그 자체로 메시지를 전달하는 커뮤니케이션 기능을 수행하며, 문자와 혼용되어 작품의 컨셉을 연상시키거나 상상하도록 유도한다. 〈그림 10〉이나 〈그림 12〉처럼 브랜드 광고에 그래픽티와 사용되어 브랜드 이미지를 부각시키거나 대상을 추론하게 하며, 일러스트레이션의 정보를 부가적으로 설명하는 문자와 사용된다(〈그림 11〉). 패션 일러스트레이션은 순수 미술과 달리 그 자체가 소통을 위한 메시지 전달을 목적으로 하므로 상호텍스트적인 특성을 가지며, 그림과 함께하는 문자는 수용자의 이해를 도와 커뮤니케이션을 원활하게 하는 정보의 그림 문자화라는 표현 특성을 가진다.

패션 트렌드가 시즈별로 제시가 되므로 패션 일러스트레이션이 활용된 시즈 제품들은 제한된 기간에 특정 장소에서 일시적으로 존재하는 알레고리적 잠재성을 시사한다. 〈그림 13, 14, 15〉에서처럼 패션 일러스트레이션은 텍스타일 디자인으로 활용되어 의류와 패션 소품에 활용되기도 하고, 브랜드의 시즈 광고 혹은 매장내의 인테리어나 광고에 적용되기도 한다. 장소 특수성은 모든 사물의 일시성과 우연성을 가지는데 대지 미술 작품이 시간이 지나면서 자연의 일부로 침식해가면서 소멸한다면, 시즈 컨셉 광고나

제품에 활용되는 패션 일러스트레이션은 활용 매체의 특수성을 가진다. 이는 제한된 기간에 일시적으로 매체나 매장에 등장했다가 시선이 바뀌는 시점에 사라지는 현상의 덧없음과 우연성 그리고 일시성을 상징한다.

패션 일러스트레이션에서 알레고리의 표현 특성인 잡종 교배는 다양한 재료의 혼합에 따른 새로운 표현 기법 창출로 나타난다. 재료의 혼합을 통한 패션 일러스트레이션은 재료 고유의 특성을 살린 작품의 특성을 넘어서 알레고리 의미가 발생하는 특성을 보인다. 그리하여 선행연구에서 강재영⁴³⁾, 이령⁴⁴⁾은 여러 가지 재료의 혼합 사례를 잡종교배로 설명하고, 이러한 알레고리의 잡종교배가 패션 일러스트레이션에서 상이한 재료와의 혼합으로 나타나 다양한 양식, 이론, 접근 방법이 생겨나고 있다고 하였다. 그리하여 패션의 영역을 넘어 장르의 해체 경향을 나타내는 패션 일러스트레이션은 표현 기법의 다양성을 나타낸다.

이와 같이 현대 패션 일러스트레이션의 다각적 해석 방법의 시도로 크랙 오웬스의 알레고리 관점에서 패션 일러스트레이션의 표현 특성을 살펴보았다. 또한 그에 따른 사례의 적용유형을 분석하고 내재된 상징적 의미를 <그림 20>과 같이 정리할 수 있었다. 특히 패션 일러스트레이션은 단지 그림이라는 의미를 넘어서 사회적, 문화적 현상을 대변하는 패션 트렌드를 나타내는 다의적 성격을 가지고 있어, 다양한

양상을 설명하는 알레고리 해석이 도출될 수 있었다.

IV. 결론

크랙 오웬스는 미술을 형식적인 면으로 보는 것이 아니라 사회, 문화, 역사 등의 맥락을 포괄하여 이해해야 하며, 알레고리 작품을 단순히 시각적으로 보는 것이 아니라 그 속에서 의미를 읽어내야 한다고 보았다. 이러한 관점에서 패션 삽화, 도해, 잡지, 신문, 광고 등에서 패션 컨셉의 이해를 돕거나 강조하기 위한 목적으로 사용되는 패션 일러스트레이션은 시각적 조형미와 내재적 의미를 전달하며 커뮤니케이션 기능을 수행하는 알레고리 표현 특성을 나타낸다.

크랙 오웬스의 알레고리 관점에 따른 패션 일러스트레이션의 표현 특성에 관한 연구의 결론은 다음과 같다. 첫째, 알레고리 특성인 이미지의 차용은 패션 일러스트레이션에서 이미지 합성을 나타내고, 컨셉과 관련되어 차용한 이미지가 덧붙여지거나 왜곡되면서 고정적 의미가 해체되고 전혀 다른 의미가 형성되는 의미의 다의성과 불확실성이 나타났다. 둘째, 그림 문자적 추론은 언어적인 것과 시각적인 것의 매체 혼합으로 패션 일러스트레이션에 문자를 활용하여 패션 정보를 시각적으로 내재적으로 전달하려는 정보의 그림 문자화라는 특성을 가진다. 그리고 상호 커뮤니케이션의 기능을 수행하는 상호텍스트성과 그림 문자를 통해 대상을 추론하는 내재적 의미를 가

<그림 20> 크랙 오웬스의 알레고리적 관점에 따른 패션 일러스트레이션의 특성

진다. 셋째, 패션 일러스트레이션에서 장소의 특수성은 주로 광고나 홍보를 위해 사용되는 등의 활용 매체의 특수성을 가지는데, 알레고리적 관점의 패션 일러스트레이션은 제한된 기간에 존재하는 일시성과 시즌 트렌드에 대한 활용 장소의 의미를 부여하는 우연성 그리고 활용 제품과 만나는 장소의 특수성을 반영한다. 넷째, 잡종 교배의 특성인데 이는 패션 일러스트레이션에서 다양한 재료의 혼합으로 나타나며, 이러한 다양한 재료와 함께 컴퓨터 그래픽 프로그램 사용이라는 매체의 혼합을 통한 표현은 재료의 다양성과 영역을 넘어선 장르해체의 경향을 나타낸다.

현대 패션 일러스트레이션은 그 기능이나 표현 방법과 기법 그리고 재료의 사용이 다양해져서 패션 일러스트레이션 본연의 기능적인 목적뿐만 아니라, 시각표현 방식으로서의 효과를 극대화시켜 기존의 방식으로는 해석이 어려워져서 이에 대한 새로운 의미해석이 필요하다. 이에 따라 본 연구에서는 알레고리 관점을 통한 패션 일러스트레이션의 표현 특성을 분석하여, 이 분야의 새로운 연구 방법 확장과 창의적인 디자인 발상의 영감을 주는 계기가 되리라 사료된다.

참고문헌

- 1) 최아름 (2010), 재현을 통한 알레고리적 회화연구, 숙명여자대학교 대학원 석사학위논문.
- 최은정 (2007), 포스트모더니즘 미술에서 나타나는 알레고리적 특성에 관한 연구, 이화여자대학교 대학원 석사학위논문.
- 2) 이령 (2009), 현대화예조형의 알레고리 연구, 숙명여자대학교 대학원 석사학위논문.
- 3) 강제영 (2007), 현대도예의 장르 해체 경향에 관한 연구: 알레고리를 중심으로, 홍익대학교 대학원 석사학위논문.
- 4) 문철 (2004), 현대 일러스트레이션의 알레고리 역할에 관한 연구, 단국대학교 대학원 박사학위논문.
- 김효순 (2011), 현대 일러스트레이션에 내재화된 기독교적 알레고리의 구조와 의미, 백석대학교 기독교전문대학원 석사학위논문.
- 5) 최규정 (2005), 알레고리적 사진매체 연구: Postmodernism을 중심으로, 영남대학교 교육대학원 석사학위논문.
- 6) 김해옥 (2007), 알레고리(Allegory)로 건축하기, 경기대학교 건축전문대학원 석사학위논문.
- 7) 박수진 (2006), 포스트모던 알레고리 이미지 패션의 다

의적 해석에 관한 연구, 숙명여자대학교 대학원 석사학위논문.

- 8) Henkmann, Wolfhart, Lotter, Konrad, *Lexikon der Asthetik*, 김진수 역 (1998), *미학사전*, 서울: 예경, p. 200.
- 9) 한계전 (1990), *문학개론*, 서울: 민지사, p. 30.
- 10) 권정임 외 (2007), *미학으로 읽는 미술*, 서울: 월간미술, p. 76.
- 11) 강제영, *op. cit.*, p. 26.
- 12) *Ibid.*, p. 28.
- 13) Craig Owens (1980), *The Allegorical Impulse*, October, 12, p. 172.
- 14) 자료검색일 2011. 3. 11, <http://www.robertlongo.com/work/view/1121/5873>
- 15) 박수진, *op. cit.*, p. 18.
- 16) 자크 데리다가 독자적으로 만들어 사용한 비평 용어로 이것은 '지연시키다'와 '차이짓다' 두가지 말을 결합해 만든 것이며, 언어가 말을 전달하지 못하고 계속 지연시키는 상태에 있다는 것을 지적하는 뜻으로 사용된다.
- 17) 김원희 (2002), 포스트모더니즘 미술의 차용과 반복에 관한 연구, 홍익대학교 교육대학원 석사학위논문, pp. 35-37.
- 18) Craig Owens, *op. cit.*, p. 127.
- 19) 자료검색일 2011. 3. 11, http://www.re-title.com/public/newsletters/27_October_2008_-_Galerie_Bugdahn_und_Kaimer_0.htm
- 20) 박수진, *op. cit.*, p. 24.
- 21) 자료검색일 2011. 3. 14, <http://www.robertsmithson.com/>
- 22) 자료검색일 2011. 3. 14, http://www.artnet.com/magazine/features/saltz/saltz1-11-06_detail.asp?picnum=4
- 23) 박수진, *op. cit.*, pp. 25-26.
- 24) 박운수 (1997), *최신국어대사전*, 서울: 민중서각, p. 793.
- 25) 성광숙 (2010), 20세기 초기 패션 일러스트레이션의 현대화 양상, *한국패션디자인학회지*, 10(2), pp. 111-115.
- 26) Borrelli, L.(2004), *Fashion Illustration Next*, London: Thames&Hudson, p. 59.
- 27) *Ibid.*, p. 28.
- 28) 자료검색일 2011. 3. 15, <http://trendland.net/peggy-wolfs-collages/>
- 29) Dawber, M. (2007), *Big Book of Fashion Illustration*, NY: Sterling Pub Co Inc., p. 51.
- 30) 자료검색일 2011. 4. 24, <http://manuelrebollo.blogspot.com/2009/03/xlix-love-is-black-white.html>
- 31) Gingko Press (2008), *Fashionize 2*, Berkeley: Gingko Pr Inc., p. 143.
- 32) 자료검색일 2011. 4. 10, <http://www.samsungdesign.net/Report/Report/content.asp?an=632>
- 33) 자료검색일 2011. 4. 11, <http://www.underwerket.dk/english/underwerket.htm>

- 34) 이영철 (1993), *상황과 인식*, 서울: 시각과 언어, p. 96.
- 35) 자료검색일 2011. 4. 10, <http://www.samsungdesign.net/Report/Report/content.asp?an=511>
- 36) 자료검색일 2011. 4. 24, http://www.highcut.co.kr/bbs/board.php?bo_table=fashion__shopaholic&wr_id=4642
- 37) 자료검색일 2011. 4. 8, <http://www.fashionbiz.co.kr/BR/?cate=2&idx=106109>
- 38) 자료검색일 2011. 4. 24, <http://trendland.net/?s=Nikki+Farquharson&x=14&y=13>
- 39) 자료검색일 2011. 4. 24, <http://trendland.net/?s=Dunya+Atay&x=8&y=14>
- 40) Dawber, M. (2007), *Big Book of Fashion Illustration*, NY: Sterling Pub Co Inc.
- 41) 자료검색일 2011. 4. 11, <http://trendland.net/lakeca-mixed-media-illustrations/#more-54049>
- 42) 윤정숙 (2004), 개념미술의 알레고리적 특성에 관한 연구, 세종대학교 언론홍보대학원 석사학위논문, pp. 47-50.
- 43) 강제영, *op. cit.*, p. 73.
- 44) 이령, *op. cit.*, p. 53.