

현대패션에 나타난 데 스틸(De Stijl)의 조형성 연구

정 연 이 · 박 희 정 · 간 호 섭⁺

홍익대학교 의상디자인전공 석사과정 · 홍익대학교 의상디자인과 강사 ·
홍익대학교 섬유미술 패션디자인과 교수⁺

A Study on Formativeness of De Stijl in Contemporary Fashion

Yeon Yi Jung · Hee Jeong Park · Ho Sup Kan⁺

Master's Course, Dept. of Fashion Design, Hongik University

Lecturer, Dept. of Fashion Design, Hongik University

Professor, Dept. of Textile Art and Fashion Design, Hongik University⁺

(received date: 2014. 12. 26, revised date: 2015. 2. 13, accepted date: 2015. 4. 6)

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine how fine art is received in fashion, and to contribute to the development of a creative fashion culture. In order to do this examination, this study focuses on the formative ideas of *De Stijl* which appeared in the early 20th century. In addition, this study presents examples of today's fashion that still reflects the formative ideas of *De Stijl*. The *De stijl* movement did not last for a long time, but it has had significant influence on modern art, and has been a source of inspiration to fashion designers since the Mondrian look was presented by *Yves Saint Laurent* in 1965.

The study on the basis of *De Stijl* such as *Neo-Plasticism* of *Piet Mondrian* and *Elementalism* of *Theo van Doesburg*, has been conducted in this study. As a result, this study presents formative characteristics of the *De Stijl* group in fashion as follows: First, contemporary fashion designers have searched for proportion and thickness of lines and the side split using lines, a stylistic trait of an artist in the *De Stijl* group. Second, color scheme defined by the *De Stijl* group has been applied with modification to contemporary fashion. Modification and selective choice of the limited colors are for a contemporaneous style. Third, formative ideas of *De Stijl*, which strives to achieve the vision of Utopia, has turned up in contemporary fashion as a simple and minimal silhouette.

Contemporary fashion has enhanced their aesthetic value by deriving not only a superficial expression but also plastic principle and philosophy from *De stijl*. It can be regarded as the fashion's ideal way to embrace style of art and it might be so described as a key to edifying artistic and creative attributes of fashion.

Key words: De Stijl(데 스틸), elementalism(요소주의), limited color range(제한적 색채범주), minimal silhouette(미니멀 실루엣), neo-plasticism(신조형주의), straight line & partition of plane(직선과 면분할)

I. 서론

한 시대의 미적 가치를 담아내고 개인의 미적 표현 욕구를 충족시키고자 하는 조형 예술로서의 패션은 미술과 상당히 오랜 공생의 역사를 갖고 있다. 예술과 패션은 시대와 함께 움직이는 '유동적 창조물(floating creature)'(Park, 2011)로서 서로의 경계를 허물며 영역을 확장해왔고, 패션은 예술을 차용함으로써 미학적 가치를 높이고 있다.

이러한 의미에서 패션디자이너들에게 영감을 주는 수많은 예술 사조 중에서 20세기 초에 등장했던 데 스틸(De Stijl)에 주목하지 않을 수 없다. 데 스틸은 비록 그 운동기간은 짧았으나 패션에 지속적인 영향을 미치고 있고, 특히 최근 몇 년 사이 국, 내외 현대 패션에 매우 적극적으로 응용되고 있기 때문이다. 패션에 수용된 최초의 데 스틸은 1965년에 발표된 입생 로랑(Yves Saint Laurent)의 몬드리안 룩(Mondrian Look)(Seeling, 1999)으로 기록되고 있다. 그로부터 50여년이 지난 지금까지도 데 스틸은 패션에 끊임없이 차용되며 영감의 원천이 되고 있다. 가까운 예로 Prada의 2011 F/W 컬렉션이 몬드리안 룩의 영향을 받았다고 거론되고 있고(Blanks, 2010), Alexander McQueen의 2014S/S 컬렉션 또한 피에트 몬드리안(Piet Mondrian)의 작품 'Broadway Boogie Woogie'와 비교되며 좋은 평가를 받았다(Cochrane, 2013). 2008년 나이키 사는 '신조형주의(Neo-Plasticism)' 스타일의 운동화를 출시한 바 있으며, 같은 해 패션디자이너 Raf Simons은 '데 스틸 하이킹 부츠'(De stijl hiking boots, 2013)를 선보였다. 이와 같이, 데 스틸의 대표작가라 할 수 있는 몬드리안의 작품과 데 스틸의 협의 개념인 '신조형주의'가 패션에 빈번히 등장하고 있으므로, 그 조형적 경향의 큰 맥락을 연구할 필요가 있다고 본다.

데 스틸과 패션의 관계에 대한 선행연구는 좁은 의미로서의 데 스틸을 이르는 '신조형주의' 조형요소에 관한 연구(Jeong, 2006)와 데 스틸의 대표 작가인 몬드리안의 회화에 의한 디자인 발상에 관한 연구(Jeong, 1997; Lee, 1991)에 그치고 있다. 넓은 의미로서의 데 스틸 그룹의 조형성을 고찰한 선행연구는

타 디자인 영역인 건축(Kim, 2002; Sohn, 2007), 실내디자인(Choi, 2003; Kwon, 1994), 텍스타일 디자인(Choi, 1999; Park, 2001)에서 찾아 볼 수 있었으나, 패션의 영역에서는 데 스틸의 전반적인 의미와 영향력을 고찰한 선행연구를 찾아 볼 수 없었다. 따라서 본 연구는 패션에 지속적인 영향을 미쳐온 데 스틸 그룹의 조형적 특징을 해석함은 물론, 그들의 예술철학과 미 개념을 고찰하고 현대 패션과의 연관성을 밝히고자 한다. 이를 통해 패션의 표현 영역을 확장하고 창의적인 패션 문화의 발전에 기여하는데 연구의 목적이 있다.

본 연구는 먼저 데 스틸 그룹의 조형이념을 연구하기 위해 배경이념이 된 신지학(Theosophy)과 데 스틸의 핵심이념이라 할 수 있는 신조형주의(Neo-Plasticism)와 요소주의(Elementalism)의 예술철학에 대해 살펴보았다. 데 스틸 그룹의 조형이념이 실제 조형작품으로 발현되는 상관관계를 살펴보기 위해서, 데 스틸 그룹의 핵심 작가라고 할 수 있는 피에트 몬드리안(Piet Mondrian), 테오 반 도스버그(Theo Van Doesburg), 게리트 리트벨트(Gerrit Rietveld)의 작품을 중심으로 분석하여 일반적 특징을 도출해 내었다.

이론적 배경과 조형 개념의 고찰을 위해 디자인사, 미술사, 철학 관련 전문서적과 선행 논문 등에 대한 문헌 연구를 하였다. 또한 현대 패션에 적용된 데 스틸의 사례를 연구하기 위해 2010년 이후 S/S, F/W, Resort, Pre-fall 컬렉션 의상을 그 범위로 설정하여 연관성을 고찰하였다. 데 스틸과 패션의 연관성 고찰을 수행함에 있어서, 질적 연구의 합리성과 객관성을 보완하기 위해 패션전문 사이트의 기사와 국, 내외 패션전문 칼럼니스트의 기사를 참조로 하였고, 또한 15년차 이상의 패션디자이너로 구성된 4인의 패션 전문가 집단의 검증을 통해 총 255개 작품의 컬렉션 의상을 추출하여 고찰 대상으로 선정하였다. 데 스틸 그룹의 작품사진은 국, 내외 단행본 외에 네덜란드 헤이그 시립 미술관(Gemeentemuseum), 영국 런던 테이트 미술관(Tate Modern), 뉴욕현대미술관(MoMA) 등의 사이트를 통해, 현대 패션에 관한 사진자료는 Style.com이나 Vogue 등의 패션 전문 사

이트를 통해 수집하여 분석하였다.

II. 데 스틸의 조형이념과 표현특성

1. 데 스틸의 조형이념

1차 세계대전 이후, 혼돈스러운 시대상에 회의를 품은 몇몇 예술가들은 극단적인 추상형태로 보편적 질서와 정신적 아름다움을 추구하며 1917년 네덜란드에서 '데 스틸(De Stijl)'이라는 이름의 예술그룹을 결성한다. 데 스틸이란 '양식(The Style)'이라는 뜻의 네덜란드어로서, 예술 뿐 아니라 인간 사회에 보편적으로 적용 가능한 조화로운 균형과 질서를 찾아내고자 하는 예술운동이었다. 데 스틸의 핵심작가들은 신지학(神智學 Theosophy)이라는 신비주의적 사상에 뿌리를 두고(*De stijl*, n.d.), 신조형주의(Neo-Plasticism)와 요소주의(Elementalism)를 통해 데 스틸의 조형이념을 완성해갔다. 데 스틸 운동의 이념적 근간은 철학자 쉐마에커스(M. H. J. Schoenmaekers)의 사상과 헨드릭 페트루스 베를라헤(Hendrik Petrus Berlage)와 프랭크 로이드 라이트(Frank Lloyd Wright)의 권위가 인정된 건축개념의 융합이라고 볼 수 있으며(Stangos, 2014), 네덜란드의 예술사학자 야페(Jaffe, 2008) 역시 "데 스틸 그룹의 조형 원리와 철학적 배경을 제공한 것은 쉐마에커스"라고 주장하였다(p. 60).

1) 신지학(Theosophy)의 영향

우주의 보편적 질서와 균형을 추구하여 이상향에 도달하려는 데 스틸 그룹의 철학적 배경은 신지학(Theosophy)이라 할 수 있다(Cho, 2010). 신지학은 그리스어의 theos(신)와 sophia(지혜)의 결합으로 신적 지혜(divine knowledge)라고 번역할 수 있다(*Theosophy*, n.d.). 신지학은 위대하고 근원적인 진실, 다시 말해 신적인 지혜의 본질을 직관 또는 체험으로 인식하고자 하는 범신론적 신비사상이며(Noh, 2008), 자연의 비밀에 깊게 파고들어 본질 자체에 있는 힘의 작용으로부터 '현상적인 보편성(the phenomenal universe)'을 추출해 내려는 것이 특징이다.

신지학자 쉐마에커스는 자연은 끊임없이 변화하지만 근본적으로는 절대적인 규칙에 의해 움직인다고 주장하였으며(Kim, 1998), 변하지 않는 자연의 핵심과 본질에 집중하고 영원한 질서를 추구하였다. 신지학 이론은 우주 만물 어떤 것도 궁극에는 기하학적 형태로 환원될 수 있으며 보편적이고 절대적인 질서를 갖는다고 믿었다. 데 스틸의 핵심 작가인 몬드리안은 1909년부터 신지학 이론을 통해 작품의 주제나 표현방법을 적용해왔으며, 신지학 이론에 의거하여 수평과 수직선이 직교하는 형태적 매개로 우주를 탐구하며 신조형주의를 완성하였다.

2) 신조형주의(Neo-Plasticism)

신조형주의(Neo-plasticism)란 데 스틸 창간의 주도적 역할을 했던 몬드리안의 고유한 사상으로 시작되었고(Freeman, 2003), 엄격한 기하학적 추상 양식과 그의 작품으로 형상화되는 예술에 관한 철학적 사상이라 할 수 있다. 몬드리안은 자신의 회화를 규정하기 위해 쉐마에커스의 저서 <세계의 새로운 이미지(Het nieuwe wereldbeeld, 1915)>에서 '신조형주의'라는 용어를 차용하였다. 몬드리안은 자연의 재현적 요소를 제거하고 순수한 추상에 이르는 '탈자연화(dematralized)'(*Neo-plasticism*, n.d.)를 추구하였으며, 이러한 과정을 통해 결국에는 모든 대상을 수직, 수평선의 조형요소와 적색, 청색, 황색, 백색, 회색, 검정색의 여섯 가지 색채로 환원시키는 작업에 몰두하였다.

몬드리안은 이러한 신조형주의를 통하여, 명확한 질서와 균형을 제시하여 만인이 공감할 수 있는 보편적 미학언어를 추구하였다. 그는 자신의 추상적 보편성이 양식운동을 뛰어넘어 문명 사조 전체를 대표하기를 갈망했고 그가 꿈꾸던 보편적 예술세계는 어느 정도 성공했다고 평가할 수 있다. 신조형주의는 수평과 수직의 직선, 사각형의 평면, 여섯 가지 색상이라는 기본적 조형요소만을 이용하여 조화와 균형, 비례의 미를 추구한 완벽한 순수 기하학적 추상이론으로서 데 스틸에 이론적, 미학적 토대를 제공하였다.

3) 요소주의(Elementalism)

몬드리안이 주창한 신조형주의가 순수 기하학적 추상이론을 통해 데 스틸의 기본적 조형원리를 제공했다면, 데 스틸을 구체화하고 미술 이외의 분야로 확장을 주도한 것은 반 뒤스버그의 요소주의(Elementalism)이었다(Kwon, 1994). 1925년경에 반 뒤스버그에 의해 주창된 요소주의는 신조형주의의 정적인 2차원적 구성과 근시안적 응용을 극복하기 위해, 역동적인 사선을 도입하여 데 스틸 그룹의 조형 원리를 수정하였다.

신조형주의와 요소주의의 근본적 차이점은 '공간'의 개념이다(Choi, 2003). 몬드리안은 2차원의 회화를 통해서만 신조형주의 이론을 구현해 내었지만, 반 뒤스버그는 사선의 도입으로 건축과 실내디자인으로 영역을 확장하였다. 또한 요소주의는 역구성(Counter composition)의 개념을 통하여 시간-공간의 영역에서 4차원적 조형을 가능케 하여 근대 건축에 매우 큰 영향을 주었다. 건축에서 분리된 회화는 존재 의의가 없다고 주장했던 반 뒤스버그는 건축과 회화의 통합을 추구하였다. 이것은 데 스틸의 조형이념을 예술에 국한하는 것이 아니라 우리 삶으로 확대하려는 노력의 일환으로, 데 스틸 그룹의 유토피아니즘(Utopianism)적 신념이라고 해석할 수 있다.

이상에서 언급한 데 스틸의 조형 이념의 토대를 이루는 신지학, 그리고 신조형주의와 요소주의의 특성을 정리하면 <Table 1>과 같다.

2. 데 스틸의 표현특성

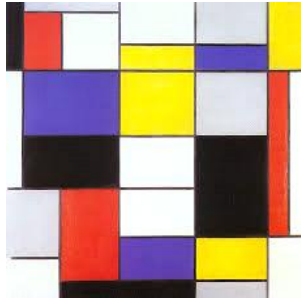
1) 직선의 사용

데 스틸 작가들은 '직선은 곡선이다'라는 신플라톤주의 사상을 '모든 것은 직선이다'라고 포괄적으로 해석하여 데 스틸 조형 이념에 적용하였다(Kim, 1994). 데 스틸 그룹은 가장 보편적이고 이상적인 동시에 미의 본질인 비례와 조화를 구현할 객관적인 조형요소로서 직선을 상정하였다. 또한 데 스틸 그룹은 지구상의 모든 것의 형상을 만드는 것은 '수평적' 힘의 흐름인 지구의 궤도와 '수직적' 힘의 흐름인 태양 광선의 공간적 운동이라고 보았다. 이것은 쉐마에커스의 "우리 지구의 형태를 이루는 두 개의 근원적인 정반대 요소는 지구가 태양 주위를 도는 경로인 힘의 수평선과, 태양의 중심에서 발생하는 광선의 공간적 운동인 수직선이다"라는 언급에서 그 이념적 근원을 찾을 수 있다(Choi, 2003, pp. 11-12).

플라톤은 예술은 자연에 대한 불완전한 모방이고, 자연 역시 이상세계를 불완전하게 모방하고 있다고 생각했다. 이러한 플라톤의 이상적인 미에 맞춰 예술

<Table 1> Formative Ideas of De Stijl

Theosophy	
Neo-Plasticism	Elementalism
Recognition of essence with pure intuition / Pursuit of universal formative language	
Search for pure abstraction and universality by reducing to the essentials of the universe / Use only the primary colors and non-colors	
Use of straight horizontal and vertical lines	Introduction of diagonal lines
Expression of the two-dimensional abstract art	Expression of the four-dimensional space
Expansion to the principle of lifestyle by enhancing of the practical value	

〈Fig. 1〉 Composition A
1919, Piet Mondrian
(MoMA, n.d.-a)

〈Fig. 2〉 Counter composition XIII
1925, Theo Van Doesburg
(Guggenheim, n.d.)

〈Fig. 3〉 Schröder House
1924, Gerrit Rietveld
(Wikipedia, n.d.)

작품을 만들려는 시도는 데 스틸 작가들의 비례에 대한 탐구에서 찾아 볼 수 있다.

〈Fig. 1〉의 몬드리안의 ‘Composition A’는 직교하는 수직선과 수평선으로 화면을 구성하여 이상적인 비례와 균형을 탐구하려는 작가의 노력을 엿볼 수 있다. 기하추상은 지적이고 구축적이며 고전적 엄격함을 지니고, 논리적이고 계산적이라 알려져 있다. 따라서 몬드리안의 회화는 선을 그릴 때 계산하고, 자를 대고 그렸을 것이라는 오해를 받기 쉽다. 그러나 놀랍게도 그는 계산이나 자를 사용한 적도 없을뿐더러, 정신적이고 직관적인 판단으로 선의 위치를 결정하였고(Mondrian, 2008), 완벽한 평형상태를 이루기 위하여 끊임없는 연구와 시도의 과정을 거쳤다고 한다.

수평, 수직이 직각으로 만나서 평형을 이룬다는 이론에 입각하여 데 스틸 작가들은 선의 비례를 적절히 배치하면서 리듬감 있고 비대칭적인 균형의 효과를 탐구하였다. 다소 부동적으로 보이는 데 스틸의 조형특성에 역동성을 더하기 위해 〈Fig. 2〉와 같이 반 뒤스버그가 도입한 사선은 극적인 공간의 팽창을 가능케 했다. 직각의 형태로 이루어진 〈Fig. 3〉의 슈뢰더 하우스는 데 스틸의 모든 조형원리가 완벽히 충족되어 구현된 예이다.

2) 제한적 색채범주

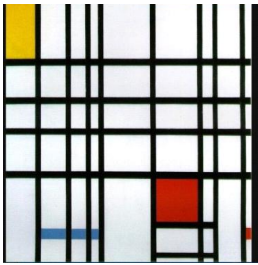
데 스틸 작가들은 신지학을 통해 신플라톤주의의 영향을 많이 받았는데, 빛에 형이상학적 의미를 부여하고 외관 뒤에 숨어있는 실재를 규명하고자 하는

신플라톤주의 이론은 데 스틸 그룹이 추구한 미 개념과 맥락을 같이한다.

웬마에커스의 저서 〈세계의 새로운 이미지〉에서 그는 원색 체계에 대해 ‘주요한 세계의 색채는 본질적으로 노랑, 파랑, 빨강이다. 이것만이 존재하는 유일한 색이다. …노랑은 빛의 운동이며, …파랑은 창공이며, 선이고, 수평상태다. 빨강은 노랑과 파랑의 짝을 짓는 색채다.’ 라고 언급했다(Stangos, 2014). 데 스틸 작가들은 가장 근원적이고 불변하며, 절대적인 객관성을 가지는 기본적인 색채를 끌어낼 필요성을 느꼈고, 신지학 이론의 영향을 받아 이것을 빨강, 파랑, 노랑의 삼원색으로 결정하였다. 이러한 색채 배합에 흰색과 검정, 회색을 더하여 데 스틸 그룹의 색채 범주가 완성되었고, 그 후 미술과 건축을 넘나들며 많은 작품을 통해 그들이 추구한 완벽한 색채 조합을 구현하였다. 〈Fig. 4〉

게리트 리트벨트가 디자인한 〈Fig. 5〉의 적청의자는 데 스틸의 색채범주를 수렴하여, 데 스틸 그룹의 조형이념을 삼차원의 조형 작품으로 완벽히 재현해 낸 첫 시도였다.

반 뒤스버그는 〈조형적 건축을 향하여〉에서 ‘색채는 건축의 장식적 부분이 아니라 표현의 유기적 수단이다’라고 규정하였다(Choi, 2003). 데 스틸 그룹은 건축의 유기적 조형요소로서의 색채에 대한 중요성을 강조하였고, 회화와 건축을 비롯한 여러 분야의 예술작업을 통해서 그들의 미 개념을 꾸준히 추구했다. 〈Fig. 6〉에서 확인할 수 있듯, 색채는 건축을 표

<Fig. 4> Composition with Red, Blue and Yellow
1925, Piet Mondrian
(Tate Modern, n.d.)

<Fig. 5> Red and Blue Armchair
1917, Gerrit Rietveld
(Centre Pompidou, n.d.)

<Fig. 6> Café Aubette
1925, Theo Van Doesburg
(Musées de la Ville de Strasbourg, n.d.)

현하는 통합적 요소로 작용하고, 색면은 공간을 구획하는 기능으로 건축의 유기매체가 되었다.

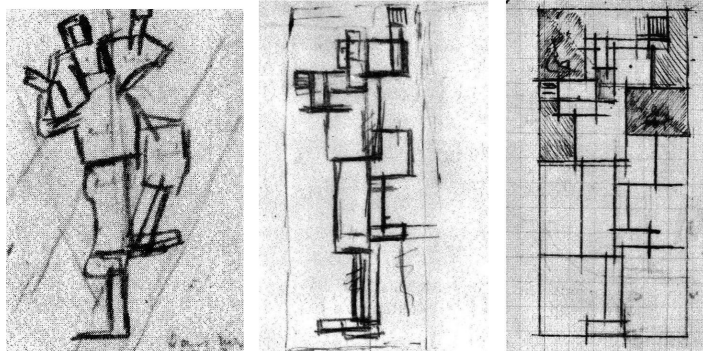
3) 기하학적 순수추상

기존의 형식을 초월하여 인간과 자연의 유기적인 관계를 상징적으로 표현하려는 추상미술의 이념은 물질적 한계를 초월한 성숙한 인간상을 추구하는 신지학에 그 근거를 두고 있다. 또한 이것은 추상적이며 기하학적인 형태를 보편적이며 영속적인 것으로 인식하려는 신플라톤주의 관점(Rutsky, 2004)으로 해석 될 수 있으며, 몬드리안은 기하학적 양식을 취

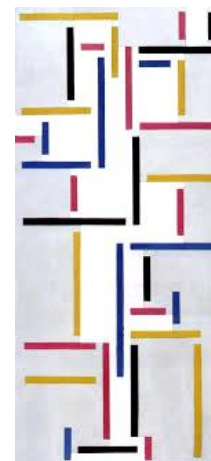
하는 추상회화는 윤리적이고 도덕적인 가치를 갖는다고 주장하였다.

몬드리안은 <자연적 리얼리티와 추상적 리얼리티: 세 사람의 대화로 이루어진 에세이>에서 추상성에 대해 다음과 같이 언급한다:

가장 외형적인 성질을 벗겨내고 물질적인 것과 정신적인 것을 동등하게 하나로 만듦으로써 평형 상태에 있는 관계들은 훨씬 더 심오한 아름다움을 나타낸다. ... 대립하는 것들 사이의 평형상태가 가능해지기 위해서는 물질적인 것이 그 대립적 힘을 잃고 정신적인 것이 명확해지는 지점까지 우리의 의식을 성숙시켜야 한다. ... 우리가 그것을 가

<Fig. 7> Sketches for Russian Dance
1918, Theo Van Doesburg
(Wikiart, n.d.)

<Fig. 8> Russian Dance 1918,
Theo Van Doesburg
(MoMA, n.d.-b)

장 내부에 있는 본질 속에서 추상적으로 경험할 때 순화된 이원성 안에서 통일성이 가능해진다 (Mondrian, 2008, pp. 43-47).

데 스틸 그룹은 탈자연화 작업을 거쳐 순수한 예술적 수단만을 가지고 미적 평형에 도달하고자 하였다. '평형(equilibrium)'이란 '인간과 우주의 균형' 즉, '개별자와 보편자'의 균형을 가리키며(Chin, 2011), 외형적 물질 속 깊숙이 있는 본질을 경험함으로써 평형을 성취할 수 있다고 보았다. 이런 평형을 이루는 방식이 데 스틸 그룹의 순수추상이고, 이러한 추상미술은 조형언어를 확장시키고 새로운 감수성을 심화시켰다는 점에서 현대인의 삶과 정신성, 내면성을 드러내는 미메시스(Yang, 2009)라고 할 수 있다.

〈Fig. 7〉은 반 뎀스버그가 〈Fig. 8〉의 러시아인 댄스를 구성하기 위해, 추상화하는 과정을 보여준다. 데 스틸 작가들은 이처럼 세상의 모든 현상을 추상적이고 기하학적인 구조로 환원하여 현대인의 정신적인 공용 언어로 제기하고자 하였다.

Ⅲ. 현대 패션에 나타난 데 스틸의 조형성

1. 직선의 사용과 면 분할

데 스틸 작가들이 직교하는 수평, 수직선과 사선을 실험적으로 배치하면서 완벽한 평형상태를 유지하려고 노력하였듯이, 2010년 이후 컬렉션을 발표한 패션디자이너들도 직선에 의한 화면 분할을 통해 비율과 균형에 관한 진지한 탐구를 했음을 알 수 있었다. 〈Fig. 9〉, 〈Fig. 10〉, 〈Fig. 11〉의 2011년 Prada 컬렉션은 이러한 데 스틸의 조형성이 반영된 좋은 예로, 직교하는 수평, 수직선으로 화면을 분할하여 다양한 리듬감을 창조해 내었다. 또한 선 자체의 미묘한 굵기 변화를 통해 새로운 리듬감을 창조해 내고 있음을 확인 할 수 있다.

〈Fig. 12〉의 Costume National 2011 F/W, 〈Fig. 13〉의 Narciso Rodriguez 2013 Resort 컬렉션을 비롯한 많은 디자이너들이 면 분할을 만들어내기 위한 목적으로 선을 사용하여 데 스틸의 조형성을 이용하고 있었던 반면, 선 자체의 울동감에 집중하는 디자이너도 있었다. 〈Fig. 14〉는 Proenza Schouler의 2015 S/S 컬렉션으로 직교하는 선들의 교차 지점을 통한 비례 미와 균형감을 엿볼 수 있다. 또한 전체적으로 큼직한 사선들로 구성된 상의는 데 스틸 작가들이 요소주의를 가해 부동적인 인상을 개선하려는 노력과 같은 역동감을 보여준다. 동시에 직교하는 수평, 수직선으로 구성된 텍스타일의 스커트를 매칭 해 사선의 역동성을 더욱 부각시키고 있다.

〈Fig. 9〉 Prada 2011 F/W (style.com, n.d.-a)

〈Fig. 10〉 Prada 2011 F/W (style.com, n.d.-b)

〈Fig. 11〉 Prada 2011 F/W (style.com, n.d.-c)

<Fig. 12> Costume National
2011 F/W
(style.com, n.d.-d)

<Fig. 13> Narciso Rodriguez
2012 Resort
(style.com, n.d.-e)

<Fig. 14> Proenza Schouler
2015 S/S
(style.com, n.d.-f)

직선을 활용한 패션 디자인을 찾는 것은 어려운 일이 아니다. 하지만 위에서 언급한 이러한 패션디자이너들은 단순히 직선을 활용해서 모던한 감성을 추구하는 여타의 것들과는 구별해야 한다. 이들 디자이너들은 수평선과 수직선, 그리고 사선을 통해 면을 분할하여 균형과 비례를 진지하게 탐구하고, 동시에 선 자체의 굵기에 변화를 주거나 선들의 교차지점을 실험적으로 배치하였다. 이를 통해 결과적으로는 매우 단순하고 간결한 형태의 의복처럼 보이지만, 실은 형태에 대한 무수한 연구와 고찰이라는 과정을 거쳐 균형점을 찾아냈기 때문에 질서정연한 모습으로 보이는 것이다.

2. 제한된 색채의 사용

2010년 이후 현대 패션에 차용된 데 스틸의 컬러 조합은 대체로 데 스틸이 규정했던 색채범주 즉, 적색, 청색, 황색을 기본으로 하고 흰색, 검정색, 회색을 더한 색채조합이 일반적이라고 할 수 있지만, <Fig. 15>의 1965년 입생로랑(Yves Saint Laurent)이 선보였던 몬드리안 룩과는 큰 차이를 보인다. 입생로랑이 마치 기하학 연습을 하듯 검정색 격자선과 삼원색으로 구성된 몬드리안의 그림을 그대로 원단에 옮겨 놓았던 것과 달리(Mankes, 2013), 현대

패션에서는 삼원색과 세 가지 무채색 중에서 선택적으로 칼라를 조합하여 구성하고 있다. <Fig. 16>은 삼원색 중에서 황색을 제외한 청색과 적색, 그리고 세 가지 무채색을 더해 구성하여 강렬한 칼라대비로 만들어내고 있다. 또 한 가지 차이점은 데 스틸 작품에서는 검정색이 면을 분할하는 선으로서 사용되는 것이 일반적이었던 반면, 현대 패션에서는 검정색의 역할이 보다 확대되고 있었다. <Fig. 17>과 <Fig. 18>의 Pringle of Scotland 2014 F/W 컬렉션에서 확인할 수 있듯이 검정색은 넓은 면적을 지배하는 주조색으로 사용되기도 하고 또는 흑백의 강렬한 대비로 데 스틸의 특성을 모던하게 재해석하여(Lim, 2013), 입체적인 시각적 관찰 경로(DeLong, 1994)를 통한 새로운 리듬감을 만들어내고 있었다.

데 스틸에서 볼 수 있었던 제한적 색채 범주를 패션에 활용하는 방법 중 가장 많이 나타나는 방식은 삼원색 중 한 가지 혹은 두 가지의 색채를 선택하여 무채색과 매치시키는 방식이다. <Fig. 19>, <Fig. 20>, <Fig. 21>의 Costume National 2014 F/W 컬렉션은 적색, 청색, 황색의 삼원색 중 한 가지 색채만을 선택하여 검정색과 대비하여 면 분할을 통해 비례미를 추구한 예이다. <Fig. 22>는 같은 컬렉션의 다른 의상인데, 흰색과 검정색을 사선으로 매칭하여 두 가지

〈Fig. 15〉 Mondrian Look
1965, Yves Saint Laurent
(Le Figaro, n.d.)

〈Fig. 16〉 Iceberg
2014 F/W
(style.com, n.d.-g)

〈Fig. 17〉 Pringle of
Scotland 2014 F/W
(Style.com, n.d.-h)

〈Fig. 18〉 Pringle of
Scotland 2014 F/W
(Style.com, n.d.-i)

〈Fig. 19〉 Costume
National 2014 F/W
(style.com, n.d.-j)

〈Fig. 20〉 Costume
National 2014 F/W
(style.com, n.d.-k)

〈Fig. 21〉 Costume
National 2014 F/W
(style.com, n.d.-l)

〈Fig. 22〉 Costume
National 2014 F/W
(style.com, n.d.-m)

무채색으로 구성된 드레스는 흑백대비와 사선도입으로 더욱 역동적으로 표현되었다.

또 한 가지 2010년 이후 현대 패션에서 보여 지는 데 스틸의 색채 경향은 삼원색의 톤이 각각 다르게 변형되거나 녹색, 베이지색 등 다른 칼라가 추가되는 식의 변형이라 하겠다. 〈Fig. 23〉과 〈Fig. 24〉에서 보여 지듯 Fendi의 2013 S/S 컬렉션에서는 적색이 핑크로, 청색이 하늘색으로 변형된 사례를 확인 할 수 있었다. 〈Fig. 25〉의 Celine 2012 F/W 컬렉션의 오버코트에서는 데 스틸의 색채 범주 중에서 적색과 청색의 두 가지 원색과 흑색과 백색의 무채색 외에 베이지칼라가 추가되어 구성을 이루었다. 이렇게 현

대 디자이너들이 데 스틸의 색채 범주를 변형하여 제한적 색채를 적용하는 가장 큰 이유는 동시대적인 세련미를 추구하기 위함이라고 보인다.

3. 미니멀한 실루엣에 의한 표현 극대화

데 스틸 그룹이 근본적이고 보편적인 원칙과 질서로 유토피아에 도달하려는 조형이념을 미니멀한 표면처리라는 특성으로 표현하였듯이(Baskaran, 2007), 2010년 이후 현대패션에서 나타난 데 스틸의 조형성은 간결하고 미니멀한 실루엣으로 표현되고 있었다. 〈Fig. 26〉과 〈Fig. 27〉은 몬드리안의 헤리티지를 모

<Fig. 23> Fendi
2013 S/S
(style.com, n.d.-n)

<Fig. 24> Fendi
2013 S/S
(style.com, n.d.-o)

<Fig. 25> Céline
2012 F/W
(style.com, n.d.-p)

<Fig. 26> David Koma
2015 S/S
(style.com, n.d.-q)

<Fig. 27> David Koma
2015 S/S
(style.com, n.d.-r)

<Fig. 28> Rag & Bone
2013 F/W
(style.com, n.d.-s)

던하고 스포티하게 재해석하여 호평을 받은 David Koma 2015 S/S 컬렉션이다. 약간의 바디-컨서스 되는 상의와 살짝 플레어 되는 스커트의 구조는 전반적으로 미니멀한 실루엣을 유지하고 있으며, 이러한 실루엣 속에서 언밸런스하게 커팅된 헴 라인은 사진의 역동성을 극대화하고 있다. <Fig. 28>는 Rag & Bone 2013 F/W 컬렉션으로 청색과 흑색 그리고 올리브그린에 가까운 브라운 컬러로 구성된 미니멀한 드레스이다. 자칫 단조로울 수 있는 단순한 구성이지

만, 드레스의 옆 패널에 같은 칼라의 다른 소재를 매칭하였고, 스커트 밑단에서 이어지는 걸자락에 미묘한 톤 변화를 주어 한계를 극복하고 있다. <Fig. 29>의 Fendi 2013 S/S 컬렉션은 미니멀한 실루엣을 유지하는 가운데, 칼라대비를 통해서 3D효과를 표현하였는데, 이 또한 멋밋함이나 단조로움이라는 한계성을 극복하려는 새로운 시도로 평가할 수 있다.

데 스틸이라는 예술사조가 수용된 거의 모든 패션은 미니멀한 실루엣을 유지하고 있다. 그러나 <Fig.

<Fig. 29> Fendi
2013 S/S
(style.com, n.d.-t)

<Fig. 30> Alexander McQueen
2014 S/S
(style.com, n.d.-u)

<Fig. 31> Alexander McQueen
2014 S/S
(style.com, n.d.-v)

<Table 2> Formative Characteristic of De Stijl & Formativeness of De Stijl in Contemporary Fashion

Formative characteristic of De Stijl	Formativeness of De Stijl in contemporary fashion
<p>Usage of straight line</p> <p>Search for ideal balance using straight lines</p>	<p>Usage of straight line & partition of side</p> <ul style="list-style-type: none"> - Search for proportion & balance of partition by straight lines - Creation of rhythmic sense by varying thickness of lines
<p>Limited color categories</p> <p>Three primary colors (yellow, blue, red) & black, gray, white</p>	<p>Usage of limited colors</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modifying the color tone with contemporary sense - Expansion of the role of black color
<p>Geometric pure</p> <p>Pursuit of permanency by an abstract form</p>	<p>Minimal silhouette</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maximized notion with minimal and simple silhouette - Overcome monotonous by 3D effect & material mix

30)와 <Fig. 31>의 Alexander McQueen 2014 S/S 컬렉션처럼 예외적인 경우도 있다. 많은 패션 평론가들은 이 컬렉션을 몬드리안의 작품 <브로드웨이 부기우기(Broadway Boogie Woogie), 1942-1943>에서 영감을 받았다고 평하였지만(Ju, 2014), 동시에 아프리카풍의 민속적 무드에서 영향을 받았기에 다소 복잡한 표면과 과장된 실루엣으로 표현되고 있는 것이다. 이러한 경우를 제외하면, 대부분의 현대패션은

미니멀한 실루엣을 통하여 데 스틸의 조형성을 보여주고 있고, 이것은 불필요한 장식과 디테일을 절제하여 옷 자체가 주는 멋에 집중하려는 의도로서 데 스틸의 조형이념과 맞닿아 있다고 볼 수 있다.

이상의 고찰을 통해 살펴본 현대패션에 나타난 데 스틸의 조형성을 정리하면 다음 <Table 2>의 내용과 같다.

IV. 결론

데 스틸이 표현된 최초의 패션은 1965년 입 생 로랑의 몬드리안 컬렉션으로 기록되고 있으나, 이때까지만 해도 패션은 미술 작품을 입체 도화지에 그대로 옮겨놓는 방식(Lee, 2013)으로 데 스틸을 차용하는 것에 불과했다. 그로부터 지금까지 데 스틸의 조형성은 다양한 양상으로서 패션에서 빈번하게 나타나고 있다. 본 연구를 통해 고찰된 2010년 이후 현대 패션에 나타난 데 스틸의 조형성은 다음과 같다.

첫째, 데 스틸 작가들이 그러했듯이, 패션 디자이너들도 직선에 의한 화면 분할과 선의 굵기와 비율에 관한 진지한 탐구를 했음을 알 수 있었다. 2011년 Prada 컬렉션은 이러한 데 스틸의 조형성이 반영된 좋은 예로, 미묘한 굵기의 수평선과 수직선만으로 새로운 리듬감과 울동미를 만들어내고 있었다. 많은 디자이너들이 면 분할을 만들기 위해서 선을 사용하고 있었던 반면, Proenza Schouler처럼 선 자체의 울동감에 집중하는 디자이너도 있었다.

둘째, 2010년 이후 현대 패션에 차용된 데 스틸의 컬러 조합은 1965년 입 생 로랑의 해석과는 다른 양상으로 표현되고 있었다. 검정색이 면을 분할하는 선으로서 사용되는 것에서 더 나아가, 검정색을 주조색으로 사용하거나 흑백대비 만으로 컬러의 리듬감을 창조해 내고 있었다. 경우에 따라, 빨강이 핑크로, 파랑이 하늘색으로 변형되어 표현되기도 하지만, 강렬한 칼라 대비로 면을 분할하여 균형과 비례를 탐구하는 것은 데 스틸의 조형성과 일치하고 있었다.

셋째, 근본적이고 보편적인 원칙과 질서로 유토피아에 도달하려는 데 스틸의 조형이념은 현대패션에서 간결하고 미니멀한 실루엣으로 표현되고 있었다. 불필요한 장식과 디테일을 절제하여 옷 자체가 주는 멋에 집중하려는 현대 패션의 태도는 데 스틸의 조형이념과 맞닿아 있었다. 미니멀한 실루엣은 자칫 단조로움을 줄 수 있지만, 현대 디자이너들은 아이템간의 중첩에서 최상의 비율 탐구하고 의외의 소재들로 신선한 조합을 이루는 등의 시도로 그 한계를 극복하고 있었다. 또한 Fendi는 선명한 컬러들의 조합과 효과적인 컬러 비율을 구성하여, 평면이 입체로 인지

되는 3D 효과를 시도하였다.

본 연구는 데 스틸이라는 예술양식의 조형성이 현대패션에 표현되는 양상에 대해 고찰함으로써, 예술양식과 패션이 조우하는 방식의 한 예시를 도출하였다. 이를 통해 패션디자인의 표현 가능성이 더욱 넓어지고 현대 패션의 지속적인 발전을 위한 모티브가 되어, 그 미적 가치가 더욱 제고되기를 희망한다.

References

- Asap rocky in Raf Simons De Stijl hiking boot trainers on 'The late show with David Letterman' (2013, January 17). *Basemagazine*. Retrieved from http://www.basemagazine.co.uk/celebrity/new_index.php?id=362
- Baskaran, L. (2007). *Designs of the times*. (M. H. Jeong Trans.), Paju, Republic of Korea: Sigongsa. (Original work published 2005)
- Blanks, T. (2010, February, 24) Fall 2011 Ready-to-Wear Prada. *Style.com*. Retrieved from <http://www.style.com/fashion-shows/fall-2011-ready-to-wear/prada>
- Centre Pompidou(n.d.). Red and Blue Armchair. Retrieved from https://www.centrepompidou.fr/cpv/ressource.action?param.id=FR_R-a7961a47e36a1fe2732ab6cf2fcd2a3b¶m.idSource=FR_E-dcd41c10bfd0454d2b34351b1799337f
- Chin, J. K. (2011). *Western art history*. Seoul, Republic of Korea: Humanist.
- Cho, K. Y. (2010). *Modern theosophy for art theory* (Unpublished doctoral dissertation). Hongik University, Seoul, Republic of Korea.
- Choi, B. S. (2003). *A study on interior design planning for office space in consideration of expressional characteristic of de stijl: focused on surface partition* (Unpublished master's degree). Kookmin University, Seoul, Republic of Korea.
- Choi, J. E. (1999). *Harmonization between de stijl's formative factors and post-modernism's structural factors in textile design* (Unpublished master's degree). Ewha Womans University, Seoul, Republic of Korea.
- Cochrane, L. (2013, October, 10). *Alexander McQueen's fierce femininity beats arty aesthetic in Paris*. *The guardian*. Retrieved from <http://www.theguardian.com/fashion/2013/oct/01/alexander-mcqueen-fierce-femininity-art-references>
- De stijl. (n.d.) In *Encyclopaedia Britannica Online*. Retrieved from http://preview.britannica.co.kr/bol/topic.asp?article_id=b04d3926a
- DeLong, M. R. (1997). *The way we look*. (K. S. Geum

- Trans.), Seoul, Republic of Korea: ISM, (Original work published 1987)
- Freeman, J. (2003). *Art*. (Y. Y. Choi Trans.), Seoul, Republic of Korea: Yedam publications, (Original work published 1998)
- Guggenheim (n.d.). *Counter composition XIII*. Retrieved from <http://www.guggenheim.org/new-york/collections/collection-online/artwork/1080>
- Jaffé, H. L. C. (2008). *De Stijl 1917-1931* [eBook]. Digital Bibliotheek Voor de Nederlandse Letteren. Retrieved from http://www.dbnl.org/tekst/jaff001stij01_01/
- Jeong, H. J. (1997). A Study of the Vertical, Horizontal lines used in Modern Fashion. *The Journal of Humanities*, 2, 175-190.
- Jeong, K. H. (2006). A study on the formative elements of neo-plasticism applied on contemporary fashion. *Korean Journal of Human Ecology*, 9(1), 51-61.
- Ju, K. E. (2014, February). *Art meets Fashion*. Elle. Retrieved from http://navercast.naver.com/magazine_contents.nhn?rid=2033&contents_id=48909
- Kim, H. H. (1998). *Twentieth century art history* [20세기 미술사]. Paju, Republic of Korea: Hangilart.
- Kwon, H. S. (1994). *The study of understanding of the formative characteristic of de stijl and its application to interior design* (Unpublished master's thesis). Ewha Womans University, Seoul, Republic of Korea.
- Le Figaro (n.d.). *Mondrian Look*. Retrieved from <http://www.lefigaro.fr/culture/2010/12/01/03004-20101201ARTFIG00596-1-art-total-selon-mondrian.php>
- Lee, J. A. (2013, March). *Begining of Modrianism*. Vogue. Retrieved from http://navercast.naver.com/magazine_contents.nhn?rid=1098&contents_id=22998
- Lee, S. Y. (1991). *A study of fashion design using Mondrian's way of expressions* (Unpublished master's thesis). Ewha Womans University, Seoul, Republic of Korea.
- MoMA (n.d.-a). *Composition A*. Retrieved from http://www.moma.org/collection/artist.php?artist_id=4057
- MoMA (n.d.-b). *Rhythm of a Russian dance*. Retrieved from http://www.moma.org/collection/provenance/provenance_object.php?object_id=78948
- Mondrian, P. (2008). *A room of mondrian* [몬드리안의 방]. (H. S. Geon Trans.), Paju, Republic of Korea: Youlhwadang. (Original work published 1919-1920)
- Musées de la ville de Strasbourg(n.d.). *Cafe Aubette*. Retrieved from <http://www.musees.strasbourg.eu/index.php?page=salles-aubette>
- Neo-platicism. (n.d.). *In Dictionary of world art terminology* [세계미술용어사전]. Retrieved from <http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=894636&cid=42642&categoryId=42642>
- Noh, Y. D. (2008). *Aesthetic of plotinus and existential standing of art*. Paju, Republic of Korea: KSI.
- Park, K. H. (2001). *The study on city image expression through fabric: concentrated on de stijl movements* (Unpublished master's degree). Ewha Womans University, Seoul, Republic of Korea.
- Park, S. M. (2011). An observation on characteristic of mutual-borrowing paradigm in twentieth century fashion and art. *Journal of the Korean Society of Costume*, 61(7), 81.
- Rutsky, R. L. (2004). *High techne*. (S. M. Kim Trans.), Seoul, Republic of Korea: Sigongsa. (Original work published 1992)
- Seeling, C. (1999). *La Mode au Siècle des Créateurs*. Madrid, Spain: Könemann.
- Son, K. H. (2007). A Study on the Color Relationship between De stijl and Architecture Space. *Korea Society of Color Studies*, 21(3), 21-31.
- Stangos, N. (2014). *Concept of modern art*. (W. L. Sung & A. L. Kim, Trans.), Seoul, Republic of Korea: Moonye. (Original work published 1994)
- Style.com (n.d.-a). Prada 2011 F/W. Retrieved from <http://www.style.com/fashion-shows/fall-2011-ready-to-wear/prada>
- Style.com (n.d.-b). Prada 2011 F/W. Retrieved from <http://www.style.com/fashion-shows/fall-2011-ready-to-wear/prada>
- Style.com (n.d.-c). Prada 2011 F/W. Retrieved from <http://www.style.com/fashion-shows/fall-2011-ready-to-wear/prada>
- Style.com (n.d.-d). Costume National 2011 F/W. Retrieved from <http://www.style.com/fashion-shows/fall-2011-ready-to-wear/costume-national>
- Style.com (n.d.-e). Narciso Rodriguez 2012 Resort. Retrieved from <http://www.style.com/fashion-shows/resort-2012/narciso-rodriguez>
- Style.com (n.d.-f). Proenza Schouler 2015 S/S. Retrieved from <http://www.style.com/fashion-shows/spring-2015-ready-to-wear/proenza-schouler>
- Style.com (n.d.-g). Iceberg 2014 F/W. Retrieved from <http://www.style.com/fashion-shows/fall-2014-ready-to-wear/iceberg>
- Style.com (n.d.-h). Pringle of Scotland 2014 F/W. Retrieved from <http://www.style.com/fashion-shows/fall-2014-ready-to-wear/pringle-of-scotland>
- Style.com (n.d.-i). Pringle of Scotland 2014 F/W. Retrieved from <http://www.style.com/fashion-shows/fall-2014-ready-to-wear/pringle-of-scotland>
- Style.com (n.d.-j). Costume National 2014 F/W. Retrieved from <http://www.style.com/fashion-shows/fall-2014-ready-to-wear/costume-national>
- Style.com (n.d.-k). Costume National 2014 F/W. Retrieved from <http://www.style.com/fashion-shows/fall-2014-ready-to-wear/costume-national>
- Style.com (n.d.-l). Costume National 2014 F/W. Retrieved from <http://www.style.com/fashion-shows/fall-2014-ready-to-wear/costume-national>
- Style.com (n.d.-m). Costume National 2014 F/W. Retrieved from <http://www.style.com/fashion-shows/fall-2014-ready-to-wear/costume-national>

- d from <http://www.style.com/fashion-shows/fall-2014-ready-to-wear/costume-national>
- Style.com (n.d.-n). Fendi 2013 S/S. Retrieved from <http://www.style.com/fashion-shows/spring-2013-ready-to-wear/fendi>
- Style.com (n.d.-o). Fendi 2013 S/S. Retrieved from <http://www.style.com/fashion-shows/spring-2013-ready-to-wear/fendi>
- Style.com (n.d.-p). Celine 2012 F/W. Retrieved from <http://www.style.com/fashion-shows/fall-2012-ready-to-wear/celine>
- Style.com (n.d.-q). David Koma 2015 S/S. Retrieved from <http://www.style.com/fashion-shows/spring-2015-ready-to-wear/david-koma>
- Style.com (n.d.-r). David Koma 2015 S/S. Retrieved from <http://www.style.com/fashion-shows/spring-2015-ready-to-wear/david-koma>
- Style.com (n.d.-s). Rag & Bone 2013 F/W. Retrieved from <http://www.style.com/fashion-shows/fall-2013-ready-to-wear/rag-bone>
- Style.com (n.d.-t). Fendi 2013 S/S. Retrieved from <http://www.style.com/fashion-shows/spring-2013-ready-to-wear/fendi>
- Style.com (n.d.-u). Alexander McQueen 2014 S/S. Retrieved from <http://www.style.com/fashion-shows/spring-2014-ready-to-wear/alexander-mcqueen>
- Style.com (n.d.-v). Alexander McQueen 2014 S/S. Retrieved from <http://www.style.com/fashion-shows/spring-2014-ready-to-wear/alexander-mcqueen>
- Theosophy. (n.d.). *Meaning of the word 'Theosophy'*. Blavatsky net. Retrieved from <http://www.blavatsky.net/index.php/definition-of-theosophy>
- Wikiart. (n.d.). *Sketches for russian dance*. Retrieved from <http://www.wikiart.org/en/search/russian%20dance/1#supersized-search-251043>
- Wikipedia. (n.d.). *Schröder house*. Retrieved from http://en.wikipedia.org/wiki/Rietveld_Schr%C3%B6der_House
- Yim, S. J. (2008). *Architecture meets art* [건축과 예술이 만나다]. Seoul, Republic of Korea: Humanist.
- Yang, S. M. (2009). A Study of the Aesthetics of Mimesis in 2000s Fashion. *Journal of the Korean Society of Costume*, 59(10), 42.
- Yim, S. E. (2013, April). Flowers of modern art bloomed on runway. *Vogue*. Retrieved from http://navercast.naver.com/magazine__contents.nhn?rid=1098&contents__id=25062