

<http://dx.doi.org/10.17703/JCCT.2024.10.4.95>

JCCT 2024-7-11

Yohji Yamamoto 브랜드에 나타난 복식 디자인 특성 연구 - 2019 F/W-2024 S/S 파리 컬렉션을 중심으로 -

A Study on the Characteristics of Aesthetics in the Yohji Yamamoto Brand -Focusing on the 2019F/W-2024S/S Paris Series-

양 석*

Yang Shuo*

요약 본 연구는 21세기 일본에서 가장 영향력 있는 패션 디자이너 중 한 명인 요지 야마모토의 작품을 고찰하였다. 이 연구는 파리 패션 위크(2019 F/W-2024S/S)에 전시된 요지 야마모토 여성 기성복 컬렉션에 초점을 맞췄다. 연구 방법에는 사례 분석 및 이미지 요약이 포함된다. 이 연구는 Yohji Yamamoto 브랜드의 발전과 디자인 스타일을 분석했습니다. VOGUE에서 2019 F/W-2024S/S 총 399장의 트랙 이미지를 다운로드하고 실루엣, 색, 소재 및 프로젝트 네 가지 측면에서 분석했다. 연구 결과에 따르면 이러한 미학 사상은 야마모토 요지의 독특한 미학의 핵심 요소로 브랜드 스타일의 형성에 중요한 역할을 한다.

주요어 : 요지 야마모토, 디자인 특성, 패션 디자인, 패션 브랜드, 파리 컬렉션

Abstract This study examines the works of Yohji Yamamoto, one of the most influential fashion designers in 21st century Japan. The research focuses on the Yohji Yamamoto Women Ready To Wear collections showcased at Paris Fashion Week (2019F/W-2024S/S). The research methodology includes case analysis and summarization of images. The study analyzes the Yohji Yamamoto brand development and design style. A total of 399 runway images from 2019F/W-2024S/S were downloaded from VOGUE and analyzed based on four aspects: silhouette, color, material, and item. The analysis of these aspects reveals the aesthetic characteristics of Yohji Yamamoto: Zen-like, simplicity, naturalness, and elegance. The findings indicate that these aesthetic ideas are the core elements of Yohji Yamamoto's unique aesthetic and play a significant role in shaping the brand's style.

Key words : Yohji Yamamoto, Design characteristics, Fashion design, Fashion brands, Paris Collection

1. 서론

요지 야마모토(Yohji Yamamoto)는 검은색 위주의 의상 디자인으로 유명한 1980년대 파리에서 성공을 거둔 일본 패션 디자이너 중 한 사람이다. 요지 야마모토의 패션이 서양의 주류 패션계로 진입했던 1980년대에

서양은 화려한 색채 디자인이 돌보이던 시기였으나, 요지 야마모토의 검은색만큼은 주류 취향으로 자리잡았다. 이에 따라 요지 야마모토의 디자인 작품의 분석을 통해 그 속에 매우 농후한 요지 야마모토의 스타일과 사상이 존재하며, 그 작품 스타일 속에 전통과 혁신을 동시에 발견할 수 있다.

*정회원, 경기대학교 글로벌과인아트학과 박사과정
접수일: 2024년 4월 17일, 수정완료일: 2024년 5월 17일
게재확정일: 2024년 6월 5일

Received: April 17, 2024 / Revised: May 17, 2024

Accepted: June 5, 2024

*Corresponding Author: ys969918658@163.com

Dept. of Global Fine Art, Kyonggi University, Korea

본 연구의 목적은 최근 5년간 파리 패션위크에 등장했던 요지 야마모토의 여성복 작품을 분석함으로써 그의 작품에 반영된 미학 사상과 특성을 정리하는 데 있다.

또한 본 연구의 의미를 살펴보면 첫째, 요지 야마모토의 최근 작품 디자인 스타일을 분석하고 정리함으로써 한국의 의상 디자인 이론을 발전시키는 데 있다. 둘째, 이론과 실증 분석을 통해 Yohji Yamamoto 스타일이 현대 브랜드에서 등장한 내용을 정리함으로써 향후 연구를 진행하는 학자들의 연구에 이론적 기반을 제공할 수 있다. 요지 야마모토의 디자인 특성을 연구하는 것은 그의 디자인 철학과 패션계에 대한 공헌을 깊이 이해하는 데 매우 중요하다. 그의 실루엣, 색상, 소재, 아이템 등에 대한 이해는 그의 디자인 원칙과 스타일을 밝히는 데 큰 도움이 된다. 이 밖에도 요지 야마모토의 디자인은 다문화 교류와 크로스오버 디자인에도 의미가 있다. 따라서 그의 디자인 특성에 대한 연구를 통해 패션계와 디자인 분야의 전문가들에게 귀중한 경험과 영감을 제공할 수 있다.

본 연구와 관련된 최근 선행연구를 살펴보면, 요지 야마모토의 브랜드 연구는 주로 '무성주의', 요지 야마모토와 민족감정 연구, 요지 야마모토의 '반패션' 정신, 요지 야마모토의 패션 구조와 커팅, 요지 야마모토의 '블랙 패션' 등에 집중되었다. 또한 요지 야마모토와 선복장 연구, 요지 야마모토의 구조주의 디자인, 요지 야마모토의 작품 속 해구주의 디자인 등에 대한 내용도 존재하나, 요지 야마모토의 디자인 특성에 대한 연구는 매우 부족한 실정이다. 그러므로 본 논문에서 진행한 요지 야마모토의 디자인 특성에 대한 연구는 일정 수준의 연구적 의의와 가치를 품고 있다.

본 연구는 파리 패션위크(2019F/W- 2024 S/S)에서 선보인 요지 야마모토 여성 레디 투 웨어 컬렉션을 중심으로 진행되었다.

최근 5년간의 요지 야마모토 의상을 연구 샘플로 선택한 것은 이 기간 동안 요지 야마모토 브랜드의 디자인과 창작 스타일이 일련의 변화와 혁신을 나타냈기 때문이다. 이러한 변화와 혁신은 요지 야마모토 브랜드 역사상 비교적 중요한 의미를 품고 있다. 게다가 5년이라는 비교적 짧은 시간적 범주를 선택할 경우 보다 심도 깊은 연구와 더불어 그 디자인 및 창작 스타일의 변화와 변천을 보다 세밀하게 분석하여 더욱 정확한 연구결과를 도출할 수 있다. 따라서 최근 5년간의 요지

야마모토 브랜드 의상을 연구 샘플로 선택하는 것은 합리적이고 효과적이라 할 수 있다.

또한 사례 분석의 방법의 운용을 통해 요지 야마모토의 디자인 작품을 분석함으로써 본 논문의 신뢰도를 향상시키고 동시에 일본의 심미적 정취를 구상화하고, 그 특성을 추출 및 요약한다.

II. 이론적 배경

1. Yohji Yamamoto 브랜드 발전

요지 야마모토는 아방가르드 스타일과 패션 산업에 영향력을 갖춘 유명한 일본의 패션 디자이너이다. 1972년 설립된 요지 야마모토 브랜드는 세계에서 가장 인지도가 높은 패션 브랜드 중 하나가 되었다[1].

1970~80년대에 걸쳐 요지 야마모토는 그의 파격적인 디자인으로 인정을 받아왔는데, 이는 종종 오버사이즈 실루엣과 파격적인 디자인을 특성으로 한다[2]. 그는 와비사비와 비대칭과 같은 전통적인 일본 미학의 요소들을 현대적이고 전위적인 접근법으로 디자인에 결합하는 능력으로 유명하다.

1981년, 요지 야마모토는 그의 첫 번째 파리 패션쇼를 선보였는데, 비평가들의 찬사와 더불어 선구적인 패션 디자이너로서 그의 명성을 보다 확고히 할 수 있는 계기를 마련할 수 있었다. 이후 수십 년 유지 야마모토 브랜드는 성장과 확장을 계속하여 아디다스, Y-3등과 같은 브랜드와 수많은 협업은 물론 Y's와 Pur Homme를 포함한 여러 하위 레이블의 출시로 이어졌다[3].

최근 몇 년 동안, 요지 야마모토는 패션 디자인의 경계를 지속적으로 추진해 나가면서, 국제적인 인정을 받은 혁신적 사고를 불러일으키는 컬렉션을 만들어냈다. 오늘날, 요지 야마모토 브랜드는 창의성, 혁신, 예술적 표현 등에 대한 헌신을 통해 세계에서 가장 영향력 있는 패션 레이블 중 하나로 여겨지고 있다.

2. Yohji Yamamoto 디자인 스타일

요지 야마모토는 자연의 아름다움을 제창하고 강대한 힘을 숭배하며, 예술을 그 디자인의 일부로 확장하는 개념을 사람들에게 널리 알렸다[4]. 또한 일본의 전통적인 요소를 패션에 응용하여 관객들에게 선보인 것은 패션의 외적 효과뿐만 아니라 내적 정신과 외적 표현이 융합된 표현 형식이라 할 수 있다[5]. 그 속에는

그의 디자인이 보여준 정신적 가치와 인문적 의미를 동시에 발산하고 있는데, 가장 당당하고 자유로운 감정 상황을 반영함으로써 사람들에게 선종의 가장 소박하면서도 화려한 미학 사상을 보여주었다.

요지 야마모토는 진실로 돌아가 스타일과 취향이 영원히 지속될 수 있다고 언급한 있다[6]. 과장된 의상을 버리고 의상 그 원래의 소박한 분위기를 회복하는 것이다. 이러한 간결하고 자연스러우며, 조용하고 청아한 개성과 그 스타일은 이미 유지 야마모토 의상 디자인의 주요 언어로 자리잡았다[7]. 그가 추구하는 개성과 고귀함을 전복시키는 스타일은 패션계에 새로운 활력을 불어넣어 전대미문의 긴장감과 함께 돌파구를 열었다. 가장 진실한 요소로 철학적 함의가 가득한 정신 세계, 순수한 구조를 창조함으로써 보다 조화롭고 순박한 의식감을 나타내며, 자연스럽게 심플한 패션 취향을 형성함으로써 선의의 경지와 같이 순수한 극지미를 추구한다[8]. 이처럼 소박하고 진실한 철학적 고도는 우리가 찾아볼 가치가 있으며, 우리의 사상경지와 인생의 고도를 향상시키는데 적극적이고 긍정적인 인도력을 품고 있다[9].

미니멀리즘의 집행자로서 요지 야마모토는 검은색을 훌륭히 활용했다. 그의 '어두운' 스타일과 깔끔하고 심플한 격조는 일찍이 프랑스 패션계를 강타했다. 현재 검은색 그 자체가 품고 있는 신비한 기질은 사람들을 매혹시키고, 심플하며 깔끔한 스타일은 더욱 큰 우아함으로 다가온다[10]. 결론적으로 말하자면, 요지 야마모토 의류 브랜드가 패션 분야에서 성공한 주요 원인은 의류 원단에 대한 그의 엄격한 요구와 극한의 커팅에 대한 추구 덕분이라 할 수 있다[11]. 풍부한 커팅과 미니멀리즘 블랙의 충돌은 단순함에서 극단적인 디자인 스타일까지 요지 야마모토 특유의 스타일을 충분히 보여준다[12]. 미니멀리즘의 심플한 라인과 지적인 매력의 블랙은 이 시대에 넘볼 수 없는 아방가르드와 트렌드를 이루고 있다.

III. 요지 야마모토의 패션 분석

1. 실루엣

실루엣은 일종의 형태이다. 의상의 형태는 일반적으로 실루엣, 내부형, 구조형 등 모두 세 가지로 나눌 수 있다. 본 논문에서의 실루엣 분석은 'T, H, O, X, A'의

그림 1.
2023 F/W
Figure 1.
2023 F/W

그림 2.
2023 F/W
Figure 2.
2023 F/W

그림 3.
2019 F/W
Figure 3.
2019 F/W

그림 4.
2021S/S
Figure 4.
2021S/S

그림 5.
2020 S/S
Figure 5.
2020 S/S

그림 6.
2021 S/S
Figure 6.
2021 S/S

실루엣 분류 방법을 사용한다. X형(Hourglass Shape)은 어깨와 엉덩이 너비가 대략 같거나 비슷함을 의미하는데, 허리가 얇아 허리 라인이 뚜렷하게 형성되어 있으며, 상체와 하체의 비율이 비교적 균형적이다. H형(Straight Shape)의 의상은 어깨와 허리, 엉덩이의 폭이 대체로 같거나 비슷하며, 허리가 상대적으로 평평하고 허리 라인이 뚜렷하지 않다. T자형(Rectangle Shape)은 일반적으로 어깨와 엉덩이의 너비가 대략 같거나 비슷한데, 허리가 상대적으로 평평하고 허리 라인이 뚜렷하지 않으며, 상체와 하체의 비율이 비교적 균형적이다. A형(Pear Shape)은 일반적으로 엉덩이 너비가 크며 어깨보다 넓은 편이고, 허리가 상대적으로 가늘어서 뚜렷한 허리 라인을 형성한다. 또한 상체가 상대적으로 좁은 편이다. O형(Apple Shape)은 어깨와 엉덩이의 너비가 비슷할 수는 있지만, 일반적으로 뚜렷하지 않다. 허리가 굽거나 잘 드러나지 않는 허리 라인을 형성하며, 체중은 상체, 특히 복부에 집중된다.

요지 야마모토 2019 F/W-2024S/S가 파리 패션위크에서 선보인 고급 기성복 작품 399점을 사진으로 분류 처리했다. "T, H, O, X, A" 실루엣분석기법으로 399점을 분류한 결과 작품에 나타난 실루엣은 'H'형(254)은

로 요지 야마모토의 작품은 기성복을 위주로 하며, 편안함과 자유도를 중시해 느슨한 커팅으로 자유로운 이동이 가능하다<그림 1, 2, 3, 4>. 'H'형은 스트레이트라고도 불린다. 상체와 하체의 비율이 상대적으로 실루엣을 이루며, 뚜렷한 허리 라인이 부족한 편이다<그림 5, 6, 7, 8>. 이어서 'A'형(61)과 'O'형(48)의 요지 야마모토의 디자인 스타일은 소박함과 심플함을 위주로 한 라인과 커팅의 미감을 강조한다. 그는 다양한 소재와 레이어드 디자인을 훌륭히 활용하여 풍부한 레이어드 감각을 창조해냄으로써 의상에 입체감과 깊이를 더했다. A라인은 윗부분이 조여지고 아랫부분이 헐렁한 위로부터 아래까지 펼쳐진 외형이 안정감을 가져다 주며, 부드럽고 우아한 여성미를 잘 표현해 차분한 이미지를 연출한다. 따라서 차분하고 안정되며, 넘치는 청춘의 활력과 더불어 소탈하고 발랄한 특성이 있다. 이러한 스타일링은 코트, 치마, 원피스, 드레스 등에 자주 활용된다<그림 9, 10, 11, 12>. O형의 작품은 여성의 신체적 특성을 전혀 반영하지 않는다는 전제조건 하에서 형성된 독특한 실루엣이다. 위아래 부위는 안쪽으로 걷고 허리와 엉덩이는 둥글어 풍만한 외형은 부드럽고 귀여워 젊은 느낌을 안겨줘 캐주얼하고 자유로운 특성을 갖추고 있다. O형은 캐주얼, 운동복, 초롱치마와 바지 등에 자주 사용된다<그림 13, 14, 15>.

그림 7.
2023 S/S
Figure 7.
2023 S/S

그림 8.
2021 F/W
Figure 8.
2021 F/W

그림 9.
2023 S/S
Figure 9.
2023 S/S

가장 적은 'X'형(18)과 'T'형(17)은 어깨와 치맛자락을 넓히고 허리를 접는 디자인 방법으로 'X'형의 실루엣 특성을 보여준다. 'X'형 실루엣은 일반적으로 허리 부위를 조여 허리가 가녀린 효과를 낸다. 'X'라인은 커팅과 디자인으로 가슴과 엉덩이 라인을 강조해 더욱 볼륨감 넘치고 부드러운 효과를 낸다. 종종 의상의 커팅과 디테일에 비대칭 디자인을 적용시켜 독특한 시각적

그림 10.
2020F/W
Figure 10.
2020F/W

그림 11.
2020 F/W
Figure 11.
2020 F/W

그림 12.
2021 F/W
Figure 12.
2021 F/W

그림 13.
2019FW
Figure 13.
2019FW

그림 14.
2019 F/W
Figure 14.
2019 F/W

그림 15.
2020 FW
Figure 15.
2020 FW

효과를 연출한다. X라인을 통해 여성의 S라인을 강조해 어깨와 엉덩이 밑단이 약간 과장된 반면 허리는 조여져 인체에 밀착될 수 있다. 이를 통해 여성의 몸매와 아름다움을 극대화시켜 아름다움, 섹시함, 여성미가 물씬 풍기는 특성을 갖추고 있다<그림 16, 17, 18>. T자형은 상부가 넓고 하부가 좁아 위에서 아래로 점점 좁아지는 외형으로 사다리꼴이나 역삼각형과 유사하다. 이러한 작품들은 의상의 윗부분을 강조하고 과장하는 방식을 통해 대범한 남성적인 디자인 스타일을 갖추고 있다. 이 같은 의상 스타일링은 여성의 중성화된 느낌을 더욱 잘 전달할 수 있다<그림 19, 20>.

2. 색

색의 세 가지 속성, 즉 색상, 명도, 채도에서 출발해 요지 야마모토 (2019F/W- 2024S/S)의 작품을 분석해보면, 주로 다음과 같은 두 가지 특성이 있음을 알 수 있다.

첫째, 진한 중성색의 사용. 요지 야마모토의 디자인 작품에서 검은색은 가장 흔한 색조 중 하나이다. 그는 검은색이 신비감과 힘을 갖춘 색상이며 사람들이 의상의 커팅과 재질에 집중할 수 있다고 여겼다. 요지 야마모토는 검은색뿐만 아니라 짙은 회색, 짙은 남색, 짙은

그림 16.
2019 F/W
Figure 16.
2019 F/W

그림 17.
2021 S/S
Figure 17.
2021 S/S

그림 18.
2022 F/W
Figure 18.
2022 F/W

그림 22.
2020 S/S
Figure 22.
2020 S/S

그림 23.
2019 F/W
Figure 23.
2019 F/W

그림 24.
2019 F/W
Figure 24.
2019 F/W

그림 19.
2023 S/S
Figure 19.
2023 S/S

그림 20.
2023 F/W
Figure 20.
2023 F/W

그림 21.
2024 S/S
Figure 21.
2024 S/S

그림 25.
2024 S/S
Figure 25.
2024 S/S

그림 26.
2021 F/W
Figure 26.
2021 F/W

그림 27.
2022 S/S
Figure 27.
2022 S/S

중립색 등 중성적인 색조를 자주 사용한다<그림 21, 22, 23>. 이러한 색채는 검은색과 서로 보충될 뿐만 아니라 그의 디자인에 내성적이고 차분한 느낌을 더할 수 있다. 그의 디자인은 종종 단일 색상을 위주로 하거나 미니멀한 색상의 조합을 채택하고 있는데, 이러한 간결한 색채 선택은 의상의 커팅과 디자인의 디테일을 강조하는 데 도움이 된다<그림 24, 25, 26>. 색은 단색 구성의 의상 수(275)가 가장 많았고, 2색 구성(103), 다색 구성(21)이 그 뒤를 이었다. 요지 야마모토의 디자인 작품은 검은색, 회색, 흰색, 갈색 등과 같은 중성적인 색조를 위주로 한다<그림 27>. 이러한 중성적인 색조는 심플하고 내성적이며, 고전적인 분위기를 창조해냄으로써 그의 디자인 스타일과도 부합된다. 검은색은 요지 야마모토의 작품에서 가장 흔히 볼 수 있는 색상으로 신비롭고 힘찬 느낌을 전달한다<그림 9>. 또한 검은색은 깊이와 순수성으로 의상을 더욱 극적이고 독특하게 만들 수 있다.

둘째, 로컬 포인트 색상이나 내추럴 색상을 사용한다. 비록 요지 야마모토의 디자인은 중성적인 색조를 위주이나 교묘히 일부 하이라이트 혹은 두드러진 색을 첨가하는데, 일반적으로 선명한 붉은색, 자주색 또는 금

색 등이 이에 해당한다<그림 5, 10>. 이러한 포인트들은 시선을 사로잡아 전체적인 스타일링에 화사함을 더할 수 있다. 유지 야마모토도 자연계에서 영감을 받아 카키, 갈색, 회색 등과 같은 자연색을 사용하는데 이러한 색은 흔히 소박하고 평화로운 느낌을 나타낸다<그림 28, 29>. 또한 그 특성은 그의 디자인 이념과 일치하는데 복장의 재단, 재질과 구조를 강조시켜 독특한 미학과 패션 철학을 추구한다.

3. 소재

소재는 문양과 질감(시각과 촉감)을 포함한다. 본 연구의 재료에 대한 분석은 주로 원단의 재질과 문양 두 가지로 나뉜다.

첫째, 요지 야마모토는 그의 디자인 작품에서 종종 면, 실, 가죽, 모직 등을 포함하되 이에 국한되지 않는 다양한 원단을 활용한다. 그는 서로 다른 질감과 광택이 나는 원단을 조합해 레이어드감이 풍부한 효과를 만들어냈다. 원단 분류를 살펴보면, 얇고 가벼운 원단(211)이 가장 많았다<그림 4, 6, 10, 30, 31>. 그는 면, 화학섬유 재료 등을 자주 활용했으며, 두꺼운 원단(118)이 그 뒤를 이었다<그림 24>. 또한 디자인에는 구조적

인 원단을 자주 사용했는데, 이러한 원단은 비교적 강한 입체감과 형상유지 능력을 갖추고 있어 복장에 독특한 조형효과를 부여할 수 있다<그림 25, 26>. 게다가 두꺼운 중형 모직과 누빔 직물, 입체감 있는 플리츠와 퇴적 디자인과 같은 두껍고 뺏뺏한 원단을 훌륭히 활용했으며, 아크릴 혼방 원단(79)도 사용해 실과 면 소재의 결합, 가죽과 모직 원단의 결합<그림 9, 18, 32>은 물론, 가죽 원단(15)과 반투명사(4)의 원단도 사용되었다<그림 11, 19, 20>.

둘째, 요지 야마모토의 디자인 작품 중 문양이 있는 작품은 적은 편으로 문양이 없는 작품이 대부분이다(306)<그림 1, 6, 8, 10, 11, 14>. 문양이 있는 작품 중에는 추상적 문양(48)이 가장 많았다<그림 5, 13>. 추상 문양은 일반적으로 비구상적이고 전통적이며, 독특한 모양과 기하학적 요소를 갖추고 있다<그림 15, 21>. 요지 야마모토의 디자인 작품에는 추상적 문양이 많이 사용되어 자연스럽고 아방가르드한 디자인을 추구하고 있다. 이는 비공식적인 문양을 통해 전통적인 미적 관념을 돌파하고자 하는 마음을 드러낸다. 그 다음으로는 기하학 패턴(28)으로 의상의 구조와 비율을 강조하고,

<그림 9, 16>. 또한 의상의 구조미학과 비율을 중시하고 선의 유창함과 모양의 균형을 추구한다<그림 26, 28>. 심플하고 정교한 느낌을 전달할 수 있으며 편칭 문양 (4)<그림 19>, 동식물 문양 (3)<그림 23>, 혼합 문양 (1)등이 그 뒤를 이었다.

IV. Yohji Yamamoto 브랜드에 나타난 디자인 특성

요지 야마모토의 파리 패션위크 2019F/W-2023S/S의 쇼케이스 사진을 정리하고, 실루엣, 색, 소재, 아이템 등 모두 4가지 측면에서 분석을 진행함으로써 요지 야마모토의 파리 패션위크 2019F/W-2023S/S의 의상 디자인 특성을 요약했다.

1. 선(禪)학성

요지 야마모토 브랜드에서 드러나는 '선'이 관객들에게 의미하는 것은 바로 자연의 아름다움이다. <그림 1, 8, 9> 자신의 감정을 자연에 녹여 사물의 분위기와 장면의 분위기를 순흑색의 원단과 오버랩을 통해 표현했으며, 사물의 내실을 중시하고, 자연과의 조화를 이룬 이후 감정을 장면에 전달해 선종을 승화시켰다.

<그림 3, 19, 22, 32>는 단색의 블랙을 메인 컬러로 사용하고 변화하는 화이트 곡선을 통해 선의 분위기를 연출해냄으로써 관객들에게 고요한 시각적 경험을 선사한다. 오늘날 심미적으로 좋고 나쁨이 들쭉날쭉한 사회 속에서 소박하고 진실한 작품은 종종 가장 사치스러운 물품으로 여겨지곤 한다. 사람들이 주목하는 것은 사물에 내재된 그 본질이 아니라 제품의 이익에 눈을 돌리는 것이다. 일본 선문화의 분위기와 운치는 요지 야마모토에 의해 창작에 활용되었다. 미니멀리즘 스타일 작품에는 일본 미학의 소정과 자연의 예술적 분위기가 담겨 있다. 요지 야마모토는 서양에서 배운 재단 기술과 디자인을 일본 선종문화와 융합했다<그림 6, 7, 17>.

선 철학은 요지 야마모토의 브랜드 디자인 철학의 중요한 부분이다. 그것은 생각, 명상, 자기 인식을 강조하는 불교 철학의 한 분야이다. 요지 야마모토 디자인의 맥락에서 선의 철학은 단순함, 미니멀리즘, 그리고 디자인의 차분함과 균형감을 추구하는 데 반영된다<그림 10, 15>. 브랜드 디자인을 살펴보면, 대체로 깔끔한

그림 31.
2022 F/W
Figure 31.
2022 F/W

그림 32.
2022 F/W
Figure 32.
2022 F/W

그림 33.
2022 F/W
Figure 33.
2022 F/W

그림 28.
2024 S/S
Figure 28.
2024 S/S

그림 29.
2024 S/S
Figure 29.
2024 S/S

그림 30.
2023 S/S
Figure 30.
2023 S/S

선과 모양의 배열을 통해 의상의 윤곽과 체감을 만든다

라인, 중립적인 색상, 편안함과 기능성에 초점을 맞춘 것이 특성이다. 선 철학의 영향은 린넨, 면과 같은 천연 소재를 사용하는 부분과 자연스럽게 유기적인 흐름을 불러일으키기 위한 비대칭 라인 및 형태를 선호하는 것에서도 엿볼 수 있다<그림 16>.

2. 자연성

선종사상의 교화를 받아 요지 야마모토는 철학과 심미를 포용한다는 태도로 그의 의상 디자인을 해석했다. 인생의 경지에 대해 그의 견해는 언제나 깊고 고급스럽다. 또한 법률학과 출신인 그는 세상과 사람의 마음이 요구하는 것에 대해 보다 깊고 독특한 견해를 품고 있다. 만약 우리가 패션 디자이너라는 단순한 설정만으로 그를 규정한다면 어쩌면 그에 대한 진정한 구도를 잃게 될 것이다. 오늘날 패션계에서 요지 야마모토의 존재는 이미 상징적인 기호가 되었다.

요지 야마모토 브랜드의 자연 미학은 일본 전통 문화의 자연에 대한 존경과 사랑에서 비롯되었다<그림 28>. 자연미학은 자연이 독특한 아름다움을 품고 있다고 여기며, 디자인에 이를 참고하고 자연의 특성을 디자인에 표현한다. 요지 야마모토의 디자이너들은 제품을 디자인할 때 자연에서 그 영감을 받아 자연의 색, 모양, 재질, 질감 등을 중시하여 제품의 단순함, 자연스러움, 조화의 미적 효과를 추구한다. 이러한 그들의 미적 사상은 요지 야마모토의 제품에 독특한 디자인 특성을 부여함으로써 수많은 소비자들의 사랑을 받았다<그림 14, 33>. 요지 야마모토의 자연 미학 사상이 그의 작품 속에서 드러나는 방식에는 자연 재료를 손꼽을 수 있다: 요지 야마모토는 나무, 목화, 실크 등과 같은 천연 재료의 사용을 선호하며, 이러한 자연에 대한 존중은 그의 자연 미학 사상을 구현한다. 단순하고 순수한 디자인: 요지 야마모토의 디자인은 간결하지만 단순하지 않으며, 불필요한 장식과 번거로운 디테일을 최대한 피해 자연의 아름다움을 표현한다<그림 20>. 자연과의 조화: 요지 야마모토의 작품은 종종 자연광, 녹색 식물 등과 같은 자연의 요소를 융합하여 자연에 대한 존중과 경외심을 표현한다<그림 25>. 이러한 방식은 자연에 대한 그의 존중과 소중함을 반영할 뿐만 아니라 자연과의 조화로운 관계를 위한 생활 방식을 제공하는 요지 야마모토의 작품 속에 구현된 자연 미적 사상을 보여준다.

3. 단순성

자원 등 일정한 조건의 결핍으로 인해 일본은 다른 나라 혹은 기타 지역처럼 대량의 사치품과 소모품을 생산할 수 없기 때문에 일본인은 ‘공’사상으로 세계의 ‘사치’에 대항해왔다<그림 32>. 그러므로 객관적인 환경의 영향을 받은 단순성 감정은 바로 자연에 순응하는 산물이다. 이상적인 상태와 극치 사고의 통합을 통해 개인의 생활 태도와 사고를 자극하고, 단순한 삶을 제창하며 자연의 소박함을 제창한다<그림 33>.

요지 야마모토 브랜드에서 단순한 디자인에 대한 구현은 다음과 같은 특성을 지니고 있다. 간결한 디자인: 작품은 종종 단순한 모양과 색상을 채택하고, 과도한 장식을 피해 디자인의 순수성을 보장한다<그림 11, 29>. 재료 추구: <그림 18, 23> 고품질의 원료를 선택 최상의 결과를 얻기 위해 가장 간단한 가공 기술을 사용하는 데 중점을 둔다. 구조의 간소화: 작품은 일반적으로 단순하고 명확한 구조를 갖추고 있으며, 너무 복잡한 구조는 피한다<그림 3, 30>. 기능에 대한 중요성: 요지 야마모토는 제품의 기능이 가장 중요하다고 여겨 디자인 시 언제나 기능에 중점을 두었다<그림 5, 19>. 위와 같은 몇 가지 특성을 통해 요지 야마모토 브랜드의 작품에는 단순성에 따른 디자인 특성이 반영되어 있음을 알 수 있다.

단순성은 요지 야마모토 브랜드에서 제품의 외관뿐만 아니라 생산 과정과 재료 선택 측면에서도 나타난다. 환경 친화적인 소재와 공정을 사용하여 환경에 미치는 영향을 줄이기 위해 생산 프로세스를 단순화하고 최적화하는 데 중점을 둔다. 이러한 디자인 방법은 불필요한 요소를 최소화함으로써 작품이 간결하고 효율적인 미감을 갖도록 한다. 이 밖에도 작품은 일반적으로 고품질과 극히 높은 실용성을 모두 품고 있어 단순성에 따른 정신을 한층 더 구현하였다<그림 23, 30>.

4. 우울성

검은색은 반항적인 색채이자 고요한 색채이다. 이러한 검은색은 고요하고 신비로운 기운을 발산함에 따라 서로 다른 이해를 파생시킬 수도 있다<그림 11, 16>. 요지 야마모토는 검은색이 정서를 흐리게 하는 특성을 이용하여 여성을 신비한 공적에 휩쓸어 보호하고 간소한 복장으로 이를 매치하여 유연한 느낌을 조성하는

한편, 반항의식을 품고 있는 독립적인 여성의 이미지를 형성해냈다<그림 4, 7>.

우울성은 일본 미학에서 물질이 쇠약하고 파멸하는 것을 아름답다고 평가하는 것을 일컫는다. 이는 모든 것이 불안정하고 변화하는 세상 속에서 그 변화를 즐기고 포용하는 것이다. 따라서 때로는 예술적으로 표현될 수 있고, 작품 속에 오염이나 불완전한 부분이 포함될 수 있다. 이것은 결국 우리의 삶과 죽음의 순환을 추억하고 아름다운 사실을 추구하는 것이다<그림 33>. 그것은 또한 자연의 아름다움과 쇠퇴의 아름다움을 모두 강조한다. 우울성은 쇠퇴한 아름다움이 삶의 일부뿐이라고 여기는데, 그것은 생명의 무상성과 인간과 자연계의 친밀한 관계를 구현한다<그림 14, 18>. 우울성에서 심플함과 허름함, 그리고 자연은 중요한 디자인 원칙으로서 간단한 재료, 소박한 구조와 거친 표면 등 방식으로 구현할 수 있다.

우울성은 어둠 속에서 간절하고 평온한 마음을 표현하는 것이 그 특징이다. 요지 야마모토의 작품은 검은 색과 간결한 선을 사용해 적막의 미학을 구현했다<그림 10, 15, 31>. 또한 단순한 이미지로 표현되는 제품 디자인은 적막 미학의 중요한 요소 중 하나이다<그림 2, 32>. 작품에서 느낄 수 있는 감정의 깊이와 감수성은 '적막함'의 미적 기본원칙에 부합한다고 볼 수 있다.

V. 결론

일본 미학은 자연 연민, 미묘한 색채를 유창한 선, 색채, 모양으로 쉽고 유머러스하게 만들었다. 섬세한 감정은 결국 간결한 '화풍'양식에 의해 전승되어 지속적으로 발전한다. 이러한 미적 사상은 요지 야마모토의 작품에 커다란 영향을 미쳤다.

요지 야마모토의 디자인은 일본 전통의상 디자인 특성의 영향을 많이 받았지만, 신체 중심의 편안함과 실용성을 중시한다. 그는 종종 흑백, 회색 등을 사용하여 대칭과 비대칭 디자인을 채택해 커팅과 구조를 통해 신체에 대한 존중과 자연스러운 흐름을 강조한다. 그의 디자인 스타일도 시간과 역사에 대한 존중을 보여줌으로써 일본 문화와 철학에 대한 그의 사고를 보여준다. 본 연구는 요지 야마모토의 여성복 작품에서 주로 다음과 같은 일본 디자인 특성에 대해 살펴보았다: 선(禪)학성, 자연성, 단순성, 우울성의 구현.

본 연구는 요지 야마모토 브랜드에 나타난 의상 디자인의 특성을 연구하고 브랜드 디자인 특성에 대한 분석을 통해 그 속에 드러난 일본 디자인의 특성과 요소를 제시하고자 한다. 본 논문은 요지 야마모토 브랜드의 역사와 브랜드 문화에 대한 탐구를 통해 브랜드 디자인에 융합된 디자인 특성을 깊이 있게 이해하고자 했다. 사례 분석을 통해 요지 야마모토 브랜드에 나타난 의상 디자인 특성을 정리하고, 이러한 특성이 현재의 의상 디자인에서 품고 있는 중요성과 영향에 대해 분석한다. 본 논문 연구를 통해 요지 야마모토 브랜드와 그 디자인 뒤에 감춰진 디자인 특성을 보다 잘 이해하고, 패션 디자이너에게 유익한 시사점과 참고를 제공하고자 한다: 선(禪)학성, 자연성, 단순성, 우울성의 구현. 또한 사례 분석을 통해 요지 야마모토 브랜드에 드러난 디자인 특성을 정리하고, 이러한 특성이 현재의 의상 디자인에서 품고 있는 중요성과 영향을 분석한다.

References

- [1] E. J. Heo, "A Study on the Literary Lyricism as Aesthetic Sense in Japanese Costume, Focusing on its Formation and Development", *Journal of the Korean Society of Costume*, Vol. 56, No. 7, pp. 79-95, 2006.
- [2] I. S. Kim, and S. B. Yoon, "Formative features of Korean and Japanese doubles design in modern fashion: targeting works by Shin-woo Lee, Yoon-hyung Seol, Miyake Issey, and Yamamoto Yoji from 1990-1994", Master thesis, 1995.
- [3] J. H. Lee, and S. H. Yang, "A Study on the Sunmiological Trends in Modern Japanese Dressing: Focusing on the works of Rei Kawakubo and Issey Miyake since the 1980s", *Journal of the Korean Clothing Society*, Vol. 21, 7, pp. 1184-1195, 1997.
- [4] Y. H. Li, "A Study of Sexlessness in Clothing Structures: A Case Study of Yohji Yamamoto", Master thesis, Wuhan Textile University, 2022.
- [5] M. H. Park, and S. Y. Ko, "A study of the design characteristics and fashion image of Gabriel Chanel and Yoji Yamamoto's achromatic boxing crab," *The Research Journal of the Costume Culture*, Vol. 18, No. 5, pp.789-808, 2010.
- [6] A. J. Lee, and S. A. Choi, "A Study on the

- Characteristics of Japanese Traditional Dressing Aesthetics in Rei Kawakubo's Fashion”, *Journal of the Korean Society of Costume*, Vol. 65, No. 8, pp.125–135, 2015.
- [7] M. H. Park, S. Y. Go, M. J. Park, and H. S. Kim, “The Characteristics on Design Shown in Clothes of Achromatic Colors of Chanel and Yohji Yamamoto”, *Academic Conference of the Korean Colour Society*, pp.61–62, 2007.
- [8] K. S. Chae, “Decoration Culture resident in Contemporary Japanese Fashion”, *Journal of the Korean Society of Costume*, 54, 3, pp.113–127, 2004.
- [9] S. H. Lee, “A Study on the Plasticity Expressed on the Works by Issey Miyake”, *Journal of Korea Traditional Costume*, Vol. 13, No. 2, pp.186–187, 2010.
- [10] Y. Masuda, K. S. Chae, and J. S. Eum, “The Color Aesthetic Characteristics of Heian Period Expressed in Japanese Contemporary Fashion”, *Korea Fashion Beauty Academic Journal Publication*, Vol. 4, No. 4, pp.7–15, 2006.
- [11] Wu Xiaochen, “Ukiyo-e - Oriental Art that Has Been Influencing the World”, *International Journal of Advanced Culture Technology (JACT)*, Vol.11, No.3, pp.268–276, 2023.
- [12] H. R. Kang, “The Research on the Use of ChatGPT in Jewelry Industry”, *The Journal of the Convergence on Culture Technology (JCCT)*, Vol. 10, No. 1, pp.211–216, January 31, 2024.