

저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:

저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.

비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.

변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

김 경 희 교수 지도
석사학위 청구논문

니트웨어에 나타난
초현실주의의 표현 분석과 미적 특성

2018

성신여자대학교 대학원
의류학과
양 유 나

니트웨어에 나타난
초현실주의의 표현 분석과 미적 특성

김 경 희 교수 지도

이 논문을 석사학위 논문으로 제출함.

2017년 11월

성신여자대학교 대학원

의류학과

양 유 나

인 준 서

양유나의 석사학위 논문으로 인준함

2017년 11월

심사위원장 _____인

심 사 위 원 _____인

심 사 위 원 _____인

성신여자대학교 대학원

논문개요

니트는 다변화하는 소비자의 니즈를 충족시킬 수 있는 고부가 가치 상품으로 니트 고유의 특성을 이용하여 패션을 비롯해 인테리어, 침구나 관련 소품 등 다양한 곳에 활용되고 있으며, 미래의 기술의 발전을 통해 더욱 그 활용도는 더욱 높아 질 것으로 예상된다.

초현실주의는 이성이나 현실이 인간을 지배하는 것을 거부하고 인간해방을 목표로 하는 예술사조로 문화전반에 걸쳐 다양하게 표현되어지고 있으며, 특히 패션은 보편적이고 널리 경험되는 사회적 문화생활로서 초현실주의 현상이 가장 광범위하게 나타나고 있다.

이에 본 연구는 초현실주의가 니트웨어에 어떻게 표현되고 있는지 사례를 조사하고 그 특성을 분석연구를 통하여 규명하고 니트웨어에 나타난 초현실주의의 미적 특성을 살펴보는 데 그 목적이 있다.

니트웨어에 나타난 초현실주의 표현요소의 방법을 분석하기 위해 패션전문 정보사이트 www.vogue.com과 www.firstview.com에서 2010년 S/S부터 2018년 F/W까지로 하였으며 파리, 뉴욕, 밀라노, 런던 등의 주요 프레타 포르테와 오프꾸뛰르 컬렉션에서 발췌한 이미지 292개를 분석 대상으로 하였다. 분석요목으로는 오브제화, 위치 전환, 트롱프뢰유, 인체의 응용의 4개 항목을 사용하였고, 분석단위는 총 22개로 구성되었으며 품목별로 상의, 하의, 원피스로 나누어 분석하였다. 연구대상은 의상의 종류가 다양하고 디자인의 범위가 넓은 여성복을 택하였으며, 자료의 타당성을 높이기 위하여 전체 옷이 보여지는 것 중에서 의상의 형태가 뚜렷하게 구별 가능한 사진만을 연구 대상으로 하였다.

니트웨어에 나타난 초현실주의 표현요소를 분석한 결과는 다음과 같다.

니트 상의에 나타는 초현실주의의 오브제화는 66.42%를 차지하였다. 오브

제화는 동물과 캐릭터가 17.16%, 식물이 11.19%, 자연물이 9.7%, 패션용품이 6.72%, 레터링은 2.99%, 비패션용품은 1.49%로 나타났다. 상의에서는 오브제화로 동물, 식물 그리고 자연물들이 대체적으로 많이 쓰이는 것을 알 수 있었고, 캐릭터도 자주 표현되는 것을 볼 수 있었다.

위치전환은 14.18%로 나타났다. 외의와 내의의 역전이 5.97%로 나타났으며 용도변경이 4.48%, 위치의 불분명이 2.99%로 나타났다. 상의에서의 위치전환은 내이나 외의를 역전시킴으로써 초현실주의를 가장 효과적으로 표현함을 알 수 있었다.

트롱프뢰유는 5.22%로 나타났다. 제직은 3.73%로 가장 높게 나타났으며 디지털 프린팅과 디테일 장식은 0.75%로 나타났다.

인체의 응용은 14.18%로 나타났다. 반신과 얼굴이 각각 4.48%로 가장 많이 사용됨을 알 수 있었다. 그 다음으로는 눈이 2.99%, 전신과 가슴, 손이 0.75%로 나타난 것을 볼 수 있었다.

품목 중에서는 45.89%로 초현실주의가 가장 많이 표현됨을 알 수 있었다.

니트 하의에 나타는 초현실주의의 오브제화는 64.10%를 차지하였다. 오브제화는 식물이 17.95, 캐릭터가 15.38%, 동물이 12.82%, 패션용품이 7.69%, 레터링이 5.13%, 자연물과 비패션용품은 2.56%으로 나타났다.

위치전환은 10.26%로 나타났다. 상하 도치가 7.69%, 외의와 내의의 역전이 2.56%로 나타났다. 하의의 특성상 좌우도치, 위치의 불분명, 용도 변경은 표현하기 어려워 낮게 표현되어짐을 알 수 있었다.

트롱프뢰유는 15.38%로 나타났다. 제직은 10.26%, 디지털 프린팅과 디테일 장식은 2.56%로 나타났다.

인체의 응용은 10.26%로 가장 낮은 수치를 보였다. 상의와 마찬가지로 얼굴이 5.13%로 가장 높게 나타났으며, 반신과 입이 2.56%로 나타났다.

소재가 니트로 한정되어있기 때문에 품목 중에서는 하의가 13.36%로

가장 낮게 나타나는 것을 알 수 있었으며, 대체적으로 상의와 세트로 표현되어지는 경우가 많았다.

니트 원피스에 나타는 초현실주의의 오브제화는 58.82%를 보였다. 오브제화는 캐릭터가 15.13%, 동물이 14.29%, 식물이 10.92%, 패션용품이 7.56%, 자연물이 6.72%, 레터링이 3.36%, 비패션용품은 0.84%로 나타났다.

위치전환은 9.24%로 가장 낮게 나타났다. 원피스라는 품목의 특성 때문에 위치전환이 어려움을 알 수 있었다. 위치의 불분명이 4.2%, 상하도치와 용도 변경이 1.68%, 좌우도치, 외의와 내의의 역전이 각각 0.84%로 나타났다.

트롱프뢰유는 19.33%로 나타났다. 제작은 11.77%, 디지털 프린팅은 6.72%, 디테일 장식은 0.84%로 나타났다.

인체의 응용은 12.61%로 나타났다. 반신이 4.2%, 얼굴이 3.36%, 전신이 1.68%, 가슴, 입, 눈, 손은 각각 0.84%로 보여졌다.

품목 중에서는 40.75%를 차지하였으며, 대체적으로 표현 요소와 분석 단위 들이 가장 고르게 나타나는 것을 알 수 있었다.

니트웨어에 나타난 초현실주의의 미적 특성을 고찰한 결과는 다음과 같다.

첫째, 우연성은 의복의 요소와는 전혀 관계없는 일상의 오브제나 사람의 신체를 의복에 도입함으로써 인간의 잠재적인 욕망을 표현하고, 무의식적 우연을 통해 꿈의 탐구와 현실 회복의 의지를 나타내는 특성을 갖는다.

둘째, 해체성은 패션의 고정화된 규범을 부정하여 그것으로 인해 가려져 있던 다른 구조의 존재를 보여줌으로써 새로운 세계의 형상을 창조하는 것으로, 품목간의 전·후, 상·하 도치, 외의와 내의의 역전 등에 의해 주로 표현되어지며 전통적인 미적 규범에서 벗어난 파격적인 표현의 특성을 갖는다.

셋째, 환상성은 초현실주의의 트롱프뢰유 기법으로 인한 시각적 착란, 환상적인 꿈의 오브제 차용, 현실에 부재하는 과장된 형태 등으로 표현되어

지며, 인간 내면의 무의식적 꿈과 환상을 통해 각박한 현대사회 속에서 벗어나고 싶은 욕망을 표출하는 특성을 갖는다.

넷째, 해학성은 서로 관계가 없는 오브제의 병치, 왜곡된 형태, 위치 전환 등으로 표현되며, 인간의 욕구를 억압하고 구속하는 제한적인 요소들로부터 과감히 이탈함으로써 유머와 개성을 통해 이성적 현실을 부정하는 특성을 갖는다.

본 연구를 통하여 초현실주의 패션의 역사와 특징을 이해하고 현대의 니트 패션을 초현실주의적 관점으로 해석하여 패션을 이해하는 또 다른 방법론을 제시하는데 도움이 될 수 있기를 기대한다.

목 차

논문 개요

I. 서론	1
II. 이론적 배경	3
1. 니트웨어	3
1) 니트웨어의 발생배경	3
2) 20세기 니트웨어의 변천	6
2. 초현실주의	13
1) 초현실주의의 개념 및 등장배경	13
2) 초현실주의의 미학적 특성	16
3) 현대 패션에 나타난 초현실주의의 표현 방법	27
III. 니트웨어에 나타난 초현실주의의 표현 분석	38
1. 자료수집 및 연구대상	38
2. 니트웨어에 나타난 초현실주의의 분석요목과 분석단위	40
3. 니트웨어에 나타난 초현실주의의 표현요소 분석결과	45
IV. 니트웨어에 나타난 초현실주의의 미적 특성	53
1. 우연성	53
2. 해체성	58

3. 환상성 63
4. 해학성 68
V. 결론 74

참 고 문 헌

ABSTRACT

표 목 차

<표 1> 선행연구에 나타난 초현실주의의 미적특성	19
<표 2> 선행연구에 나타난 초현실주의 패션의 표현방법 분류	30
<표 3> 품목별 연구대상	39
<표 4> 니트웨어에 나타난 초현실주의의 분석요목과 분석단위	40
<표 5> 4인의 상호간의 일치도 예	43
<표 6> 분석요목의 종류와 종합적 신뢰도의 값	44
<표 7> 니트 상의에 나타난 초현실주의의 오브제화, 위치전환, 트롱프뢰유, 인체의 응용	47
<표 8> 니트 하의에 나타난 초현실주의의 오브제화, 위치전환, 트롱프뢰유, 인체의 응용	49
<표 9> 니트 원피스에 나타난 초현실주의의 오브제화, 위치전 환, 트롱프뢰유, 인체의 응용	51
<표 10> 니트웨어에 나타난 초현실주의의 미적 특성	73

그림 목 차

<그림 1> Knit fashion in sports	10
<그림 2> 1926 Chanel's knitwear ensemble	10
<그림 3> 1929 Chanel's knitwear	10
<그림 4> Sports wear by Schiaparelli	10
<그림 5> Trompe-l'oeil sweater by Schiaparelli	11
<그림 6> Skinny rib sweater	11
<그림 7> Dress and hat by Missoni	11
<그림 8> Knitwear by Sonia Rykiel	11
<그림 9> 1994 F/W, Comme des Garçons	12
<그림 10> 1999 S/S, Yohji Yamamoto	12
<그림 11> 1993 S/S, Anna Sui	12
<그림 12> 2000 F/W, Alexander McQueen	12
<그림 13> 2011 S/S, Mary Katrantzou	25
<그림 14> 2010 S/S, Miu Miu	25
<그림 15> 2017 S/S, Maison Margiela I	25
<그림 16> 2018 S/S, Sacai	25
<그림 17> 2016 F/W, Moschino I	26
<그림 18> 2015 Fall Couture, Victor & Rolf	26
<그림 19> 2017 F/W, Comme des Garçons	26
<그림 20> 2018 S/S, Moschino	26
<그림 21> 2012 F/W, Jeremy Scott	36
<그림 22> 2017 F/W, Moschino	36
<그림 23> 2011 S/S, Comme des Garçons	36

<그림 24> 2016 S/S, Undercover	36
<그림 25> 2011 F/W, JC de Castelbajac	37
<그림 26> 2017 S/S, Moschino I	37
<그림 27> 2014 Couture S/S, Maison Margiela	37
<그림 28> 2015 F/W Jacquemus	37
<그림 29> 2016 F/W, Jeremy Scott I	56
<그림 30> 2016 F/W, Moschino II	56
<그림 31> 2011 S/S, JC de Castelbajac	56
<그림 32> 2017 F/W, Gucci	56
<그림 33> 2016 F/W, Gucci	57
<그림 34> 2017 S/S, Adam Selman	57
<그림 35> 2016 S/S, Marc Jacobs	57
<그림 36> 2016 F/W, Jeremy Scott II	57
<그림 37> 2017 S/S, Joseph	61
<그림 38> 2014 F/W, Junya Watanabe	61
<그림 39> 2016 S/S, Junya Watanabe	61
<그림 40> 2016 F/W, Thom Browne	61
<그림 41> 2014 S/S, Junya Watanabe	62
<그림 42> 2017 S/S, Maison Margiela II	62
<그림 43> 2017 F/W, Prada	62
<그림 44> 2014 F/W, Sister by Sibling	62
<그림 45> 2011 S/S, Tsumori Chisato	66
<그림 46> 2013 F/W, Sacai	66
<그림 47> 2017 S/S, Jeremy Scott	66
<그림 48> 2017 S/S, Moschino II	66

<그림 49> 2010 F/W, Devastee	67
<그림 50> 2015 F/W, Tsumori Chisato	67
<그림 51> 2013 S/S, Tsumori Chisato	67
<그림 52> 2012 F/W, Thom Browne	67
<그림 53> 2013 F/W, JC de Castelbajac	71
<그림 54> 2014 F/W, Moschino	71
<그림 55> 2017 F/W, Tsumori Chisato	71
<그림 56> 2017 S/S, Peter Pilotto	71
<그림 57> 2015 F/W, Vivienne Westwood	72
<그림 58> 2012 S/S, JC de Castelbajac	72
<그림 59> 2014 F/W, Comme des Garçons	72
<그림 60> 2015 F/W, Comme des Garçons	72

I. 서 론

니트웨어는 다원화된 현대 사회에 따라 다양한 소비자의 디자인 감성 욕구를 충족시키며, 니트 고유의 특성과 더불어 신소재, 신기술의 발달로 그 가치가 높이 평가되고 있다. 이는 패션컬렉션과 기성복에서 트렌드 아이템으로 자리 잡고 있으며, 창의적인 디자인 표현으로 21세기에 가장 주목해야 할 패션 아이템으로 인식되고 있다.¹⁾

인간의 욕구와 욕망은 의식과 무의식을 넘나드는 창조 행위의 구현으로 다양한 예술 사조를 탄생시켜 왔으며 독창적인 양식을 형성해 왔다. 제 1차 세계대전을 겪으면서 사람들은 스스로가 쌓아온 역사와 전통을 붕괴하고 파괴하려는 욕구가 작용하였고, 초현실주의는 이러한 반발로 무의식의 세계를 통하여 인간의 심층 심리를 표현한 예술 사조이다.²⁾ 순수예술로부터 시작된 초현실주의는 추구하는 의미가 패션디자인에 영감을 주며, 패션은 사회·문화적 배경에 영향을 받기 때문에 서로 상호연관이 있다. 이러한 관점에서 패션과 인간과의 관계를 초현실주의와 연관 지어 고찰하는 것은 의미 있는 일이며, 특히 과학기술의 발전을 통해 그 활용도가 더욱 높아 질 것으로 예상되는 니트 영역에서의 고찰은 더욱 필요하다.

초현실주의에 관한 연구로는 방지현(2012)³⁾, 배찬우(2013),⁴⁾ 이기원(2014)⁵⁾, 조성숙(2015)⁶⁾, 이은주(2017)⁷⁾ 등 패션디자인과 회화에 관한 다수의 연

1) 이유미 (2013), 하이브리드 특성을 반영한 니트 패션디자인 개발 연구, 석사학위논문, 중앙대학교 대학원, pp. 2-3.

2) 류근중 (2005), 패션아트에 표현된 초현실주의 특성에 관한 연구, 석사학위논문, 홍익대학교 대학원, p. 1.

3) 방지현 (2012), 오브제 활용 유형에 따른 초현실주의 패션디자인 분석, 석사학위논문, 고려대학교 일반대학원.

4) 배찬우 (2013), 초현실주의 경향의 뷰티 일러스트레이션 연구 : 아트 메이크업 작품 제작을 목적으로, 석사학위논문, 건국대학교 디자인대학원.

5) 이기원 (2014), 초현실주의 회화의 현실관 연구, 석사학위논문, 성균관대학교 대학원.

6) 조성숙 (2015), 초현실주의 회화에 나타난 은유에 관한 연구, 석사학위논문, 전남대학교 대

구들이 있으나, 니트웨어에 나타나는 초현실주의의 특성에 대하여 분석한 연구는 전무후무한 실정이다. 따라서 본 연구는 니트웨어에 나타난 초현실주의 표현 방법에 따른 분석을 실시하여 초현실주의의 표현 요소의 특성을 설명하고, 니트웨어에 나타난 미적 특성을 고찰하여 니트 디자인 개발의 기초 자료를 제공하고자 한다.

연구의 목적을 수행하기 위한 연구 방법과 범위는 다음과 같다.

초현실주의와 니트웨어의 일반적 고찰을 위해 국내외 문헌과 선행연구, 인터넷자료를 바탕으로 참고하고자 하며, 2010년 S/S부터 2018년 F/W까지의 파리, 뉴욕, 밀라노, 런던 등의 주요 프레타 포르테와 오프꾸뛰르 패션 컬렉션에 발표된 여성복 중 초현실주의 요소의 영향을 받은 니트웨어로 한정하였다.

연구의 내용은 다음과 같다.

첫째, 니트웨어가 초현실주의의 영향을 받아 어떻게 발전되어져 왔는지 고찰한다.

둘째, 초현실주의의 일반적 고찰로서 초현실주의의 개념 및 배경에 대해 살펴보고, 선행연구를 통하여 미학적 특성과 표현방법을 고찰한다.

셋째, 선행연구를 바탕으로 도출된 초현실주의 표현방법에 따라 니트웨어에 나타난 초현실주의 표현 요소를 분석하여 특성을 살펴본다.

넷째, 선행연구와 사례연구를 통하여 도출된 초현실주의의 미적 특성을 디자이너 작품 사례를 바탕으로 니트웨어에 나타난 초현실주의의 미적 특성에 대해 고찰한다.

학원.

- 7) 이은주 (2017), 초현실주의 미술에 나타난 초현실의 특성 연구 : 이질적 요소 간의 소통 구조를 중심으로, 박사학위논문, 이화여자대학교 대학원.

Ⅱ. 이론적 배경

1. 니트웨어

1) 니트웨어의 발생배경

패션의 역사에서 새로운 스타일이 유행하기 위해서는 시대적 배경이 중요한 요인으로 작용하기 때문에 디자이너와 착장자가 임의로 만들어 낼 수 없는 관계에 의존하여 변화된다.⁸⁾ 20세기는 패션 및 그 인식에 있어서 많은 발전을 거듭해 왔다. 패션에 대한 신개발이 아닌 현대의 패션으로 어떻게 접근되어 지는가이다.⁹⁾

직물보다 오랜 역사에도 불구하고 니트가 패션으로서 대중화된 것은 1910년대 이후부터이다. 니트가 20세기 초에 이르러 패션아이템으로 등장한 것은 사회적 환경이 이를 수용할 수 있는 상황에 다가섰기 때문이다.

1914년에 발발한 제 1차 세계대전은 사람들의 사고방식, 사회, 정치, 경제, 과학 등 모든 것을 변화시켰다. 또한 산업혁명에 따른 산업화와 도시화는 여성들이 사회 활동의 반경을 넓히는 계기가 되었으며, 사회참여가 확대됨으로써 여성들은 스스로를 움직임의 주체로 인식하게 되었다.¹⁰⁾ 여성들의 새로운 역할에는 새로운 착장법이 필요했는데, 특히 일상적 의복의 변화가 가장 필요하였다. 폴 푸아레(Paul Poiret)에 의해 코르셋에서 해방된 여성들은 패셔너블하면서 실용적인 옷을 선호하게 되었고, 전쟁으로 인해 노동력

8) 최광돈 (2010), 현대 니트 패션의 조형성 연구, 박사학위논문, 홍익대학교 대학원, p. 27.

9) Maggie Pexton Murray (1997), 채금석 역, 패션세계 입문, 서울 : 경춘사, p. 113.

10) 광태기 (2008), 사회 변혁기에 발생한 혁명적 패션에 관한 연구, 박사학위논문, 경희대학교 대학원, p. 24.

이 부족해지면서 봉제와 세탁, 관리가 복잡한 옷은 비실용적으로 인식되었기 때문에 여성들은 일상복으로 검소하면서도 세련된 니트 카디건을 외의로 입기 시작하였다.¹¹⁾ 이에 발맞춰 새로운 것을 추구하는 사람들은 니트웨어의 신축성과 유연성 등의 특성을 재발견하게 되었고, 이러한 특성을 패션의 요소로 응용하면서 비로소 니트웨어가 등장하게 되었다. 니트웨어의 발달에 가장 중요한 영향을 끼친 시대적 배경은 여성의 참정권 획득, 여성해방운동, 제 1·2차 세계대전 그리고 스포츠 패션의 등장이다.¹²⁾ 19세기 말부터 유행한 스포츠 패션은 착용감과 신축성이 좋고 흡습성이 뛰어난 니트웨어(그림 1)를 패션의 무대에 진입시키고, 니트를 대중화 시키는데 큰 역할을 하였다.¹³⁾

이러한 시대적 배경은 과거 보온성과 실용성 등의 이유로 내의나 양말, 장갑 등에 한정되었던 니트웨어가 가브리엘 샤넬(Gabrielle Chanel), 엘사 스키피아렐리(Elsa Schiaparelli)와 같은 당시의 진보적인 디자이너들이 스웨터와 카디건을 그들의 컬렉션에 도입함으로써 갑자기 발전한 시기로¹⁴⁾, 니트웨어에 있어 가장 중요한 역할을 한 시기라고 할 수 있다.

샤넬은 그동안 주로 남성 내의류나 노동복의 주 재료로 사용되던 울 저지를 여성복에 최초로 사용하여 캐주얼하고 활동적인 여성의 옷을 만들어(그림 2) 니트 여성복을 일반화로 이끌고 니트를 정규 복장으로 정착시킨 선구자이다.¹⁵⁾ 저지는 신축성이 뛰어나고 다트나 여유분을 주지 않아도 인체에 자연스럽게 입혀져 사이즈에 대해서도 자유롭고, 움직임이 편하게 하여 당시 여성의 기능적인 의상을 만드는데 아주 적합한 소재였다.¹⁶⁾ <그림 3>은

11) 최광돈 (2010), 전계서, p. 48.

12) 유진희 (2012), 현대 니트패션에 나타난 과장성, 석사학위논문, 한양대학교 대학원, p. 30.

13) Sandy Black (2002), Knitwear in Fashion, New York(State) : Thames & Hudson, p. 10.

14) 최광돈 (2010), 전계서, p. 29.

15) 박문희 (2009), 현대 니트패션에 나타난 혼합현상, 박사학위논문, 한양대학교 대학원, p. 46.

16) 최진영 (2006), 여성 패션디자이너의 디자인 특성 연구, 석사학위논문, 이화여자대학교 대

샤넬의 패션 철학인 편안함을 보여주는 전형적인 사진으로 카디건과 폴오버 그리고 스커트 3피스 모두 저지 소재로 이루어져있으며 이러한 트윈 세트는 곧 샤넬의 시그니처 아이템으로 부상하였다.¹⁷⁾ 불필요한 장식이 없는 단순한 샤넬의 카디건 슈트는 일상복에 우아함을 도입하였으며, 기능적이고 자유로운 생활 방식을 위한 패션으로 자리매김하였다.

한편 1930년대 가장 기발하고 혁신적인 작품으로 두각을 드러낸 스키아파렐리는 전통적인 의상을 탈피하고 환상적인 기법들을 의복에 도입함으로써 침체되어 있던 30년대 패션계에 활기를 불어 넣었다.¹⁸⁾ 니트를 중심으로 작품 활동을 전개한 스키아파렐리는 초기에는 주로 기능적인 스포츠 웨어 제작에 몰두하였지만(그림 4), 후에 그녀는 초현실주의의 영향을 받아 꿈과 환상을 표현하였다.¹⁹⁾ <그림 5>는 스키아파렐리가 1927년 제작한 작품으로 가슴과 소매에 리본을 단 검은색과 흰색의 스웨터이다. 이 스웨터는 실제로 리본을 매어 늘어뜨린 것 같은 착각을 일으키게 하는 트롱프뢰유 기법을 이용하였는데, 이 단순하지만 독창적인 스웨터는 발표와 동시에 보그지(Vogue)에 걸작으로 소개되었고 패션계에서 매우 새롭고 유니크한 작품으로 선정되어 화제를 모았다.²⁰⁾

니트웨어는 영국의 엘리자베스 여왕과 그 일가가 니트를 즐겨 입은 모습이 매스컴을 통해 알려지면서 본격적으로 전 세계에 널리 확산되었으며, 미술평가 살바도르 달리와 소설가 장 콕토등이 패션에 직접 참여하기도 하였다.²¹⁾

또한 이 시기에는 니트의 우분화 경향이 뚜렷해졌고, 1936년에는 스위스

학원, p. 42.

17) Sandy Black (2002), 전계서, p. 12.

18) 최진영 (2006), 전계서, p. 44.

19) 김일 (1993), Elsa Schiaparelli 의 작품세계에 관한 연구 (II), 복식, Vol. 20, No. 5, pp. 179-190.

20) 스키아파렐리 공식 홈페이지, <http://www.schiaparelli.com/en/maison-schiaparelli/the-life-of-elsa/#2>

21) 채금석 (1999), 패션디자인 실무, 서울 : 경춘사, p. 65.

에서 파사프(Passap)라는 수편기가 발명이 되어 대량 생산이 가능해지면서 다양한 가격과 스타일의 니트 기성복이 생산되었으며²²⁾, 여성의 신체곡선에 대한 관심이 커지기 시작하면서 마들렌 비오네(Madeleine Vionnet)의 바이어스 커팅과 같은 사선 조직의 니트가 선보이기도 했다.²³⁾

2) 20세기 니트웨어의 변천

자본주의의 흐름과 제 2차 세계 대전의 영향으로 노동 계층과 여성의 의식 구조와 외모의 변화를 가지게 되었다. 전쟁으로 패션이 침체되고 소비가 위축되자 니트의 실용성과 합리성이 대두되기 시작하였고 다양한 기술과 제조 방식의 개발은 니트의 보편화에 기여하였다.²⁴⁾ 또한 대공황으로 전 세계가 어려운 경제 상황에 처하자 실을 풀어 재활용 할 수 있는 니트웨어가 유행하게 되었다. 기성복을 사는 것 보다 울 원사를 구입하여 직접 짜 입는 것이 더 경제적이었기 때문에 손뜨개질이 많이 이루어졌고, 원사를 아끼기 위해 몸에 딱 붙는 디자인(그림 6)이 유행하였다.²⁵⁾

전쟁이 종식되고 경제가 회복되면서 전쟁의 후유증에서 벗어나 풍요로워진 물자를 바탕으로 수많은 종류의 새로운 패션 스타일이 등장하였고 의상 디자이너들은 보다 신선한 디자인을 선보였다.²⁶⁾ 크리스찬 디올(Christian Dior)는 새로운 형태의 의복인 뉴룩(New Look)을 발표하여 전 세계적 여성들에게 열광적인 유행을 일으켰다. 1950년대는 인조섬유의 발명과 가공법의 발달, 편직 기계의 자동화로 니트의 대량 생산과 소비가 이루어지면서 니트

22) 박문희 (2009), 전계서, p. 47.

23) 전현옥 (2002), 니트웨어의 변천에 관한 연구, 석사학위논문, 건국대학교 디자인대학원, p. 35.

24) 김경아 (2012), 기능적 요소의 관점에서 본 현대 패션과 패턴디자인에 관한 연구, 박사학위논문, 국민대학교 테크노디자인전문대학원, p. 53.

25) 최광돈 (2010), 전계서, p. 40.

26) 김경아 (2012), 전계서, p. 53.

의 대중화를 이루었고²⁷⁾, 미소니(Missoni), 베네통(Benetton), 스테파넬(Stefanel) 등의 니트웨어 전문 디자이너와 브랜드가 등장하기 시작하였다. 당대 유행하였던 팝 아트(Pop-art), 옴 아트(Op-art), 미니멀리즘(Minimalism) 등 새로운 미술 사조의 영향으로 패션에서도 추상적인 무늬와 강렬한 색의 대비, 기하학적 무늬가 활용되기도 하였으며,²⁸⁾ 니트를 사용한 디자이너들도 이러한 사조와 조우하며 니트를 새롭게 표현하는 실험을 계속하였다. 대표적인 니트 브랜드 미소니는 대담한 배색과 편직 기술로 완전히 차별화된 니트웨어를 선보였다(그림 7). 니트웨어를 정착시키는데 가장 큰 일조를 한 소니아 리키엘(Sonia Rykiel)은 니트웨어를 해체하고 재구성 하여 ‘탈유행’의 개념을 니트웨어에 최초로 접목시키며 ‘니트의 여왕’이라는 호칭을 얻게 되었다(그림 8). 또한 이 시기에는 여성 활동이 확대되어 유니섹스룩이 성행하였고 특히 니트가 가장 선호되는 아이템으로 부상하였으며, 캐주얼이 유행하면서 니트가 거의 모든 종류의 아이템으로 이용될 만큼 인기가 있었다.²⁹⁾

1980년대에는 니트 제2의 유행물결이 일어났다. 소비자의 건강지향적인 욕구와 여가생활이 습관화됨에 따라 스포티한 차림이나 캐주얼풍이 타운웨어로 적극 받아들여졌다.³⁰⁾ 또한 이 시기에는 경제적인 여유와 사치 풍조로 오피꾸뛰르, 프레타포르테 산업이 번성하였으며 여러 상반되는 스타일이 한 시대 안에서 동시에 유행하는 현상이 일어났다.³¹⁾ 아방가르드와 네오 핑크, 네오 모더니즘 등의 포스트모더니즘 사조의 영향으로 규칙에 얽매이지 않고 여러 양식을 혼합하는 양상으로 발전하였으며³²⁾ 특히 콤데가르송(Comme des Garçons), 요지 야마모토(Yohji Yamamoto), 이세이 미야케(Issay

27) 박문희 (2009), 전계서, p. 48.

28) 이유미 (2013), 전계서, p. 43.

29) 박문희 (2009), 전계서, p. 52.

30) 권진 (2005), 현대 니트웨어의 니트기법 특성에 관한 연구, 박사학위논문, 세종대학교 대학원, pp. 27-28.

31) 전현옥 (2002), 전계서, p. 48.

32) 최경희(2005), 현대 여성 니트웨어 디자인의 표현 양식에 관한 연구, 박사학위논문, 성신여자대학교 대학원, p. 38.

Miyake)와 같은 일본 디자이너들에 의해 드레이프성이 좋은 니트가 전위적이고 도전적인 디자인으로 전개되었다.³³⁾ <그림 9>는 꼼데가르송의 1994년 F/W 컬렉션으로 타이트한 실루엣에 팔이 끼워 넣어진 슬리브로 전통적인 의복의 구성과 착장법을 무시한 디자인이다. 이는 기계에서 생산되는 일률적이고 정형화된 니트웨어 형식에 대한 도전이다. 요지 야마모토의 의상 <그림 10>은 과거 타이트한 디자인의 니트웨어의 고정관념을 깨고 저지의 중첩을 통해 풍성한 실루엣으로 디자인되었다.

1990년대 니트웨어는 니트의 다양한 형태 변형과 기법 면에서 그 예술성이 인정받을 만큼 복합적으로 펼쳐지고 있는데 크로쉐, 핸드니트, 아플리케, 비딩, 자수 등 수공예적 기법(그림 11)을 살려 니트의 표현 영역을 점차 넓혀나갔다.³⁴⁾ 한편 20세기 말에는 세기말적인 현상이 패션에도 반영이 되어 에콜로지, 리사이클 등이 부각되었다. 에콜로지는 물질적 풍요에 반대되는 흐름으로 기계주의적 문명의 이기로 인한 비인간화와 환경의 파괴에 맞선 자연 회기의 표현이다.³⁵⁾ <그림 12>는 알렉산더 맥퀸(Alexander McQueen)의 2000 F/W 컬렉션으로 가공되지 않은 생원사를 사용하여 에콜로지 니트웨어를 표현하였다.

21세기에 들면서는 새로운 소재 개발과 컴퓨터 니트 기계의 출현에 의해 조직이 정교화 되고 다품종 소량생산이 가능해짐으로써 니트웨어들이 더욱 활발하게 개발되었다.³⁶⁾ 특유의 유연성과 변화를 장점으로 한 니트 소재는 과거 속옷의 기능을 지나 현재는 트렌드의 중심소재로 부상하였다. 가을겨울 뿐 아니라 계절에 관계없이 다양한 아이템에 활용 되고 있으며, 오늘날 어린아이부터 노인에 이르기까지 대중의 유니폼으로 전 세계 사람들이 입는

33) 최광돈 (2010), 전계서, pp. 52-54

34) 전현욱 (2002), 전계서, p. 53.

35) 문은경 (2010), 현대 니트 디자인에 나타난 포스트모더니즘의 조형적 특성, 석사학위논문, 건국대학교 대학원, p. 55.

36) 최경희 (2005), 전계서, p. 38.

주요 품목이 되었다.³⁷⁾ 최근 디자이너들에 의해 제작된 혁신적이고 창조적인 니트웨어와 더불어 전문브랜드들의 등장과 시장 안착은 니트의 대중화에 이어 마니아층까지 형성하며 그 인기를 확인하고 있다. 현대 니트웨어는 신소재 개발과 신기술의 발달에 힘입어 현재까지 꾸준하게 변모해 온 것처럼 추후 더욱 혁신적이고 다양하게 전개될 것으로 예상된다.

37) 금기숙, 남후남, 박현신 (2009), 20세기 패션 아이콘, 서울: 미술문화, p. 136.

<그림 1>

Knit fashion in sports

(출처: Sandy Black (2005),
p. 13.)

<그림 2>

1926 Chanel's knitwear ensemble

(출처: Culture Chanel (2014),
p. 116.)

<그림 3>

1929 Chanel's knitwear

(출처: Sandy Black (2005),
p. 12.)

<그림 4>

Sports wear by Schiaparelli

(출처: <http://www.collectorsweekly.com/articles/a-shock-of-schiaparelli/>,
검색일자:2017.09.07.)

<그림 5>

Trompe-l'oeil sweater by
Schiaparelli

(출처: <http://www.schiaparelli.com/en/maison-schiaparelli/the-life-of-elsa/#2>,
검색일자:2017.09.27.)

<그림 6>

Skinny rib sweater

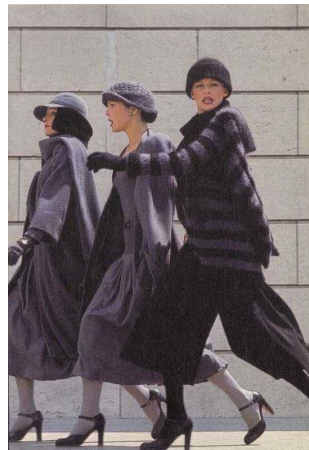
(출처: Sandy Black (2005),
p. 14.)

<그림 7>

Dress and hat by Missoni

(출처: <http://www.vogue.it/news/encyclo/stilisti/m/missoni>, 검색일자:2017.09.27.)

<그림 8>

Knitwear by Sonia Rykiel

(출처: <https://trendwalk.net/2016/08/25/sonia-rykiel-dies-she-made-fashion-comfortable-cool-and-fun/sonia-rykiel-1970s/>, 검색일자:2017.09.22.)

<그림 9>

1994 F/W, Comme des Garçons
(출처: <http://www.vogue.com/fashion-shows/fall-1994-ready-to-wear/comme-des-garcons/slideshow/collection#71>,
검색일자:2017.09.22.)

<그림 10>

1999 S/S, Yohji Yamamoto
(출처: <http://www.vogue.com/fashion-shows/spring-1999-ready-to-wear/yohji-yamamoto/slideshow/collection#10>,
검색일자:2017.09.12.)

<그림 11>

1993 S/S, Anna Sui
(출처: <https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-1993-ready-to-wear/anna-sui/slideshow/collection#12>, 검색일자:2017.09.26.)

<그림 12>

2000 F/W, Alexander McQueen
(출처: <http://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2000-ready-to-wear/alexander-mcqueen/slideshow/collection#6>,
검색일자:2017.09.26.)

2. 초현실주의

1) 초현실주의의 개념 및 등장배경

초현실주의란 프로이트의 정신분석의 영향을 받아, 무의식의 세계 내지는 꿈의 세계의 표현을 지향하는 20세기의 문학·예술사조이다.³⁸⁾ 이는 쉬르레알리즘(Surrealism)이라고도 하며 그 개념은 문학에서 처음 유래하였다. 1917년 작가 기욤 아폴리네르(Guillaume Apollinaire)³⁹⁾가 장 콕토(Jean Cocteau)의 무용극 ‘퍼레이드(Parade)’를 리얼리즘을 초월한 질실, 즉 ‘초-현실주의(Sur-realism)’이라고 해설하였으며 자신의 연극작품 ‘티레시아스의 유방(Les Mamelles de Tirésias)’에 ‘초현실주의 연극’이라는 부제를 달며 초현실주의라는 말을 처음 사용하였다.⁴⁰⁾ 콩트 드 로트레아몽(Comte de Lautréamont)⁴¹⁾은 ‘재봉틀과 우산이 해부대에서 우연히 만나는 것은 아름답다.’라고 표현하였는데 이는 후에 초현실주의를 주도하는 원칙이 된다.⁴²⁾ 1924년 초현실운동을 야기한 제1차 ‘초현실주의 선언’에서 저자인 앙드레 브르통(André Breton)⁴³⁾은 “초현실주의란 마음의 순수한 정신을 자동 기술하

38) 두산백과사전, <http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=1116363&cid=40942&categoryId=32856>, 검색일자 : 2017.09.19

39) 기욤 아폴리네르 (Guillaume Apollinaire, 1880~1918) : 프랑스 시인, 소설가. 20세기의 새로운 예술창조자의 한 사람이며 평론 《입체파 화가》, 《신정신》은 모더니즘 예술을 발족시키는 데 큰 영향을 끼쳤다. 두산 백과사전, <http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=112991&ref=y&cid=40942&categoryId=33463>, 검색일자 : 2017.09.15.

40) Fiona Bradley (2003), 김금미 역, 초현실주의, 경기 : 열화당, p. 6.

41) 콩트 드 로트레아몽 (Comte de Lautréamont, 1846~1870) : 19세기 후반 프랑스의 시인. 산문시집 《말도르르의 노래》, 《시:미래의 서적에의 머리말》 등이 있다. 무명작가였으나, 사후 쉬르리얼리스트에 의하여 절찬을 받고 근대시의 선구자로서 랭보와 같은 위치를 차지하였다. 두산 백과사전, <http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=1088626&cid=40942&categoryId=33462>, 검색일자 : 2017.09.15

42) Joachim Nagel (2008), 황종민 역, 어떻게 이해할까? 초현실주의, 서울 : 미술문화, p. 7.

43) 앙드레 브르통(André Breton, 1896~1966) : 프랑스의 시인. 초현실주의의 주창자이다. 1924년 《초현실주의 선언》을 발표, 꿈·잠·무의식을 인간정신의 자유로운 발로로 보는 시의 혁신운동을 궤도에 올렸다. 두산 백과사전, <http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=>

는 것으로, 그것이 말이나 글로 또는 그 밖의 어떤 방법으로든 사고의 참된 움직임이 표현되며 사고는 이성에 의한 어떠한 통제를 받지 않고, 심미적이거나 또는 도덕적인 모든 선입견에서 벗어난 상태이다.” 라고 정의 하였다.⁴⁴⁾

제 1차 세계대전(1914년~1918년) 이후, 사람들은 전쟁에 대한 두려움을 경험하고 충격과 절망에 빠져 이성적인 사고에 의해 이루어진 과학 기술과 기성세대의 질서를 부정하기 시작하였다. 그 대표적인 미술사조가 다다이즘(Dadaism)이다.⁴⁵⁾ 다다이즘(다다)은 1916년 예술가들이 문화와 전통을 부정하고 이성을 멸시하며 반항과 풍자를 무기로 한 반(反)예술운동이다.⁴⁶⁾ 다다는 콜라주(Collage), 데칼코마니(Decalcomanie), 프로타주(Frottage), 레디메이드(Ready-Made), 포토몽타주(Photomontage) 등의 방법에 의해 활발하게 표현되어졌지만⁴⁷⁾ 반(反)합리적, 반(反)도덕적인 태도를 보이며 예술의 존재성뿐만 아니라 스스로를 부정하게 되면서 그 이념 속에서 과멸되어 가는 결과를 초래하였고 별다른 창조적인 대안을 찾지 못하고 있었다.⁴⁸⁾

다다이즘에 이어 등장한 초현실주의의 창시자인 앙드레 브르통은 다다의 이성에 대한 분노에는 기본적으로 동조하지만 대안 없는 ‘파괴를 위한 파괴’에는 회의적인 태도를 보이며 이를 극복한 예술운동으로 초현실주의를 주창하였고 ‘창조를 위한 생산적 파괴’라는 혁명적 강령을 확립하였다.⁴⁹⁾ 다다는 종종 초현실주의의 전조로 간주되고 있으며 브르통은 두 운동이 마치 “번갈아 서로 덮치는 두 물결 같았다”⁵⁰⁾고 묘사하였다. 이와 같이 나타난 초현실

1105531&cid=40942&categoryId=33463, 검색일자 : 2017.10.01.

44) Matthew Gale (2001), 오진경 역, 다다와 초현실주의, 서울 : 한길아트, p. 217.

45) 방지현 (2012), 전개서, p. 5.

46) 박진수 (2003), 데페이즈망(Dépaysement)기법을 이용한 패션 디자인 연구, 석사학위논문, 홍익대학교 산업미술대학원, p. 7.

47) 송보민 (2012), “이상한 나라의 앨리스”영화 의상에 나타난 초현실주의 미적 특성, 석사학위논문, 성신여자대학교 대학원, p. 13.

48) 김은영 (2002), 통합체계로서의 초현실주의 회화 연구, 석사학위논문, 홍익대학교 교육대학원, p. 3.

49) 이기원 (2014), 전개서, p. 10.

주의는 처음 개념과 원칙은 문학에서 유래하였으며 초현실주의자들은 이를 미술 양식이 아닌 정신적인 강령이라고 여겼다.⁵¹⁾

1924년에 창간된 세계에서 가장 스캔들을 일으킨 잡지 ‘초현실주의 혁명’은 새로운 회원과 작품들을 계속 발굴하였는데⁵²⁾ 환각적 꿈의 이미지를 가장 잘 구현한 살바도르 달리(Salvador Dalí)를 소개하여 당시 큰 센세이션을 일으켰으며 초창기부터 앙드레 마송(André Masson)의 ‘자동기술’을 자주 언급하기도 하였다. 그러나 제1차 ‘초현실주의 선언’은 몇 년 안에 더 이상 자동기술, 황홀, 모든 것에 영감을 줄 꿈의 기술에 대해 의논하지 않았고 브르통은 이에 새로운 책임감을 가지고 이 운동의 토대를 다지고자 1930년 제2차 ‘초현실주의 선언’을 발표하였다.⁵³⁾ 제 2차 초현실주의는 제1선언 보다 절박하고 추상적인 내용을 다루고 있다.

초현실주의 예술가들은 아방가르드적 경향이 있었으며 다다이스트들과 마찬가지로 도발적 제스처를 통해 사회를 비판하고 입체파들과 같이 전통적 회화를 파괴하였다. 하지만 이들은 다다이즘에 맞서 새로운 수단을 진지하게 모색하고 성찰하는 모습을 보이기도 하였다.⁵⁴⁾

초현실주의 예술가들은 두 집단으로 분류되어진다. 무의식과 의식 사이의 관계를 주장한 카를 융(Carl Jung)⁵⁵⁾의 해석을 따르는 이들은 내면의 흐름을 따라 그리는 자동기술법을 응용하여 자유로운 이미지의 표현을 추구하였다. 반면 사실 묘사적 초현실주의 화가들은 꿈의 해석을 토대로 한 지그문트 프로이트(Sigmund Freud)⁵⁶⁾를 지지하며 자신들의 꿈과 내면을 토대로

50) Fiona Bradley (2003), 김금미 역, 전게서, p. 12.

51) Joachim Nagel (2008), 황종민 역, 전게서, p. 24.

52) Georges Sebbag (2005), 최정아 역, 초현실주의, 서울 : 동문선, p. 9.

53) Cathrin Klingsöhr-Leroy (2003), 김영선 역, 초현실주의, 서울 : 마로니에북스, p. 22.

54) Joachim Nagel (2008), 황종민 역, 전게서, p. 24.

55) 카를 융(Carl Jung, 1875~1961) : 스위스의 정신의학자, 심리학자. 프로이트의 심리학에 영향을 받았지만, 정신 현상을 성욕에 귀착시켜 설명하는 프로이트에 반대하였고, 아들러(A. Adler)의 사상을 받아들여 성격에는 내향형과 외향형이 있다고 주장하였다. 네이버 지식백과, <http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=389520&cid=41978&categoryId=41985>, 검색일자 : 2017.10.10

형식적인 작품을 제작하였다.⁵⁷⁾ 초현실주의의 주축이자 핵심이론가인 브르통의 ‘초현실주의 선언’에 가장 영향을 미친 것은 프로이트의 무의식 이론이었지만 프로이트는 꿈이 소원 성취를 위한 창구라고 표현한 것에 반해 브르통은 꿈을 욕망의 징후로 보고 꿈과 현실이 서로 연결되어 정보를 주고받는다 고 여겼다. 즉, 초현실주의는 현실을 외면하는 것이 아니라 무의식의 세계를 통해 꿈과 현실이 서로 영향을 주고받으며 절대적 리얼리티인 초현실 안에서 의식과 무의식이 조화를 이루는 현실 세계를 표현하고자 하였다.⁵⁸⁾

2) 초현실주의의 미학적 특성

20세기 초현실주의는 이성이 아니라 충동적, 우연적 감정에 따라 이미지를 창조하려고 한 새로운 시도이며, 초현실주의 작품들은 환상적인 세계를 보여주거나 비논리적 상황을 표현하며 현실을 재해석하였다.⁵⁹⁾ 이러한 초현실주의는 예술 전반에 걸쳐 무의식의 자유라는 이름하에 미학에 대한 반란을 일으켰고 초현실적 세계를 작품을 통해 미적으로 형상화 한다.⁶⁰⁾

전반적인 예술에서의 초현실주의 미적 특성에 관한 선행연구를 살펴보면 다음과 같다.

윤경환⁶¹⁾은 현대 건축에서의 초현실주의적 표현 양상을 살펴보기 위하여 그

56) 지그문트 프로이트(Sigmund Freud, 1856~1939) : 오스트리아의 신경과 의사, 정신분석의 창시자. 히스테리 환자를 관찰하고 최면술을 행하며, 인간의 마음에는 무의식이 존재한다고 하였다. 꿈·착각·해학과 같은 정상 심리에도 연구를 확대하여 심층심리학을 확립하였다. 두산 백과사전, <http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=1159490&cid=40942&categoryId=40492>, 검색일자 : 2017.10.11

57) Laura Thomson (2014), 이수연 역, 초현실주의, 서울 : 시공사, p. 7.

58) 송보민 (2012), 전개서, p. 14.

59) 이지연 (2013), 초현실주의적 실내 공간 표현 특성 분석 연구, 석사학위논문, 국민대학교 디자인대학원, p. 15.

60) 김수빈 (2016), 초현실주의 미적 특성을 응용한 바디아트 작품제작, 석사학위논문, 성신여자대학교 뷰티융합대학원, p. 9.

61) 윤경환 (2001), 現代建築의 超現實主義(Surrealism)의 表現樣相에 關한 研究, 석사학위논문, 홍익대학교 대학원.

접근으로서 초현실주의의 특성을 나누었다. 우연성은 내면의 세계를 표현하기 위해 필연적으로 도입되는 현상이며 환상성은 초현실을 현실과 조화시키는 것, 관능성은 잠재의식 속에 뿌리박은 성을 자유로운 이념으로 실현시키는 것, 해학성은 오브제들을 기존과는 다른 현실에 위치시킴으로써 생기는 것이라고 하였다.

권연옥⁶²⁾은 초현실주의의 특성을 패러디, 왜곡된 형태, 콜라주, 위치전환 등으로 표현되는 해학성, 형태와 구조의 왜곡과 변형으로 나타나는 해체성, 성에 대한 무의식적 강박관념을 탈피하는 관능성으로 나누고, 초현실주의의 테페이즈망 기법을 응용하여 패션 스타일링을 제안하였다.

김균태⁶³⁾는 현대조각에 나타난 초현실주의적 환상 표현을 연구하기 위하여 순수한 내면의 세계를 표현하기 위해 필연적으로 도입되는 우연성, 극단적 대립구도의 이중적인 표현이 만들어내는 환상성, 경직된 관습과 잔혹한 현실을 조롱하는 유쾌한 반항적 사고인 해학성으로 나누었다.

공현주⁶⁴⁾는 모리타 야스미치의 상업공간에 나타난 초현실주의 특성을 연구하기 위해 내면의 세계를 표현하기 위해 의도적으로 도입하는 우연성, 콜라주를 통해 일상의 진부함을 탈출하는 모호성, 현실과는 모순된 작품의 이미지를 통해 나타나는 환상성으로 분류하였다.

이지연⁶⁵⁾은 초현실주의적 표현 특성을 상이한 이미지들의 왜곡을 통해 만들어지는 몽환 감성의 환상성, 진실을 영똥한 방법으로 표현하여 나타나는 해학성, 억압되어왔던 내면과 자유로운 본능적 욕구를 표출하는 관능성으로 분류하고, 공간에 나타나는 표현 특성을 분석 연구하였다.

62) 권연옥 (2009), 초현실주의 테페이즈망 기법을 응용한 패션 스타일링 연구, 석사학위논문, 이화여자대학교 대학원.

63) 김균태 (2010), 현대 조각에 나타난 초현실주의적 환상 표현에 관한연구, 석사학위논문, 서울시립대학교 대학원.

64) 공현주 (2012), 모리타 야스미치의 상업공간 디자인에 나타난 초현실주의적 표현특성에 관한 연구, 석사학위논문, 건국대학교 건축전문대학원.

65) 이지연 (2014), 전게서.

김수빈⁶⁶⁾은 인간의 내면세계를 표출시키기 위한 방법적 특성인 유연성, 비현실적인 현상으로부터 오는 환상성, 잔혹하고 부조리한 현실을 거부할 때 나타나는 고차원적인 정신적 반항인 해학성, 현실과 초현실세계를 이어주는 매개체이며 가장 믿을 만한 수단인 상징성으로 초현실주의 특성을 나누고 이를 활용하여 바디아트를 디자인하였다.

이에 본 연구에서는 관련된 선행연구를 바탕으로 초현실주의 패션의 미적 특성을 유연성, 해체성, 환상성, 해학성으로 분류하여 살펴보고자 한다.

초현실주의의 미적 특성에 관한 선행연구를 정리하면 <표 1>과 같다.

66) 김수빈 (2016), 전게서.

<표 1> 선행연구에 나타난 초현실주의의 미적특성

연구자 (연도)	선행연구의 미적특성	본 연구자의 초현실주의 패션 미적 특성
윤경환 (2001)	<ul style="list-style-type: none"> • 우연성 • 환상성 • 관능성(에로티시즘) • 해학성(블랙휴머) 	우연성 해체성 환상성 해학성
권연옥 (2009)	<ul style="list-style-type: none"> • 해학성 • 해체성 • 관능성 	
김균태 (2010)	<ul style="list-style-type: none"> • 우연성 • 환상성 • 검은유머(해학성) 	
공현주 (2012)	<ul style="list-style-type: none"> • 우연성 • 모호성 • 환상성 • 해체성(왜곡과 변형) 	
이지연 (2014)	<ul style="list-style-type: none"> • 환상성(탈현실성) • 해학성 • 관능성 	
김수빈 (2016)	<ul style="list-style-type: none"> • 우연성 • 환상성 • 해학성 • 상징성 	

(1)우연성

초현실주의자들은 무의식적 상태에서 만들어진 의도적인 우연을 객관적 우연이라고 표현함으로써 우연적 상황을 도출하기 위해 다양한 수법을 발전시켰다. 이들은 사물이나 사건들을 있음직한 기대에서 벗어나 우연적 배열⁶⁷⁾을 통해 무의식적 욕망을 표출하였다. 초현실주의자들에게 우연은 세계가 인간의 갈망에 응답하는 현상이며, 개인의 무의식과 현실의 자유가 교차되는 지점이다.⁶⁸⁾

패션에 나타나는 우연성은 주로 오브제의 축적으로 이루어지는데, 오브제는 예술과는 아무런 관계가 없는 사물이나 자연물을 본질에서 떼어내어 보는 사람에게 잠재된 욕망을 불러일으키게 하는 상징적인 기능을 하게 된다. 오브제의 차용이나 모방, 조합, 의미의 전복 등 다양한 표현 방법에 의해 표현된 우연성을 통한 무의식의 탐구는 현대 패션에서 재조명되고 있다.⁶⁹⁾

<그림 13>은 프린트 패션의 선구자 마리 카트란주(Mary Katrantzou)의 의상이다. 마리 카트란주는 스커트 모양을 전등의 갓이라는 오브제로 표현하고, 디지털 텍스타일 프린팅 기법을 통해 평소 꿈꿔왔던 초현실적 세계로의 갈망을 의도적인 우연을 통해 보여준다. <그림 14>는 미우 미우(Miu Miu)의 의상으로 초현실주의 작가 르네 마그리트(René Magritte)⁷⁰⁾의 ‘Golconda’와 앙리 마티스(Henri Matisse)⁷¹⁾의 작품 ‘dancers’를 결합하여 의

67) 이지연 (2014), 전계서, p. 40.

68) 박홍덕 (2016), 초현실주의 기법의 응용을 통한 회화표현연구, 석사학위논문, 홍익대학교 대학원, p. 21.

69) 김보영 (2011), 재현된 패션 오브제의 조형성 연구, 박사학위논문, 홍익대학교 대학원, pp. 117~118.

70) 르네 마그리트(René Magritte, 1898~1967) : 벨기에의 초현실주의 화가. 2차 세계대전 후, 표현이 서툰 우스꽝스러운 그림을 그렸다. 친숙한 것을 예기치 않은 공간에 제시하여 새로운 의미를 부여했다. 네이버 지식백과, <http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=967557&cid=44533&categoryId=44533>, 검색일자 : 2017.10.17

71) 앙리 마티스(Henri Matisse, 1869~1954) : 프랑스의 색채화가로 뛰어난 데생 능력의 소유자. 초반에 신인상주의, 1905년부터는 포비즘의 경향을 보였다. 여러 공간표현과 장식적 요소의 작품을 제작하였고, 1932년 이후 평면화와 단순화화를 시도했다. 로제르 드 방스 성당의 건축 설계, 벽화 등을 제작하였다. 네이버 지식백과, <http://terms.naver.com/entry>.

상에 표현하였는데, 르네 마그리트의 작품처럼 예술과는 아무런 관계가 없는 이미지를 배치하여 의도적 우연을 시도하였다.

(2) 해체성

해체성은 프랑스의 철학자 데리다(Jacques Derrida)⁷²⁾의 해체주의에 근간을 두고 있는데 구성을 파괴하는 행위, 해체시키고 버리는 것, 재결합된 상태를 의미하는 것이다. 즉, 기존의 것들을 해체시킴으로써 생기는 허물어진 경계, 모순된 요소들의 결합, 본질과의 거부는 억눌려 왔던 이성적 판단을 해방시켰으며, 이러한 것들의 혼합으로 의미의 초월이 생성된다.⁷³⁾ 이는 어떤 사물을 형상화 하는 과정에서 형상을 무정형적 성향으로 해체하여 표현함으로써 관습에서 벗어난 인간 본연의 모습을 나타내는 가장 좋은 방법이다.

미적 개념을 탈피한 형태의 해체적 패션은 의복의 공간을 열린 공간으로 해석하여 인체를 감싸는 형태가 아닌 오히려 드러내거나 구분된 공간을 전향시키는 구성을 취하고, 위치를 전환시키거나 용도의 전복 등의 표현으로 초현실적인 미적 가치를 창조한다.⁷⁴⁾

<그림 15>는 메종 마르지엘라(Maison Margiela)의 작품으로 기존 복식의 개념과 구성을 완전히 무시하는 해체성을 보여준다. 이미 만들어진 코트를 특별한 형태가 없이 찢음으로써 코트의 역할을 하지 못하고 있다. <그림 16>은 사카이(Sacai)의 의상으로 기존 재킷의 형태를 파괴하여 원피스의 형태로 재창조하였다. 재킷의 소매는 묶고 어깨를 가슴으로 옮겼으며, 가방끈을 어깨에 대어 뒤집어쓰는 형태는 기존에 인간이 만들어 놓은 복식의 질서

nhn?docId=266320&cid=42636&categoryId=42636, 검색일자 : 2017.10.17

72) 자크 데리다(Jacques Derrida, 1930~2004) : 프랑스의 철학자. 전통적인 서구철학에 대한 구조해체를 주장하였다. 모든 철학적 전통을 형이상학이라고 규정하였고 새로운 해석을 위해 해체작업이 동반되어야 한다고 제시하였다. 네이버 두산백과, <http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=1082261&cid=40942&categoryId=33463>, 검색일자 : 2017.10.18

73) 김장현 (2015), 현대 패션에 나타난 환상성의 표현 유형과 미적 특성, 박사학위논문, 중앙대학교 대학원, p. 118.

74) 권연옥 (2009), 전계서, p. 62.

를 완전히 무너뜨리며 새로운 미적 가치를 표현한다.

(3) 환상성

초현실주의자들은 꿈과 현실, 이성과 무의식, 선과 악 등의 극단적 대립구도를 가지는 개념을 가지고 변이나 왜곡, 또는 조합을 통해 괴기스럽거나 흉물스러운 환상물을 만들어 내어 그것을 꿈의 상상력이라고 주장하였다.⁷⁵⁾ 환상적은 현실적의 열등한 대립개념으로 인간의 무의식의 내부적 충동에 의해 구성된 것이다. 변화 없는 일상의 법칙 안에서 용납될 수 없었던 것들이 침입하여⁷⁶⁾ 시공간과 인과성을 초월하고 시계를 넘나드는 환상적 세계는 탈 현실성이라고도 하며, 무의식의 세계에서 나타나는 환영적인 이미지들이 현실에서 공존하는 듯 한 황홀한 분위기를 전달한다.⁷⁷⁾ 또한 비현실적인 것을 매우 사실적으로 묘사하여 눈속임을 통해 현실과 상상의 경계를 넘나드는 오묘한 느낌을 준다.⁷⁸⁾

현대 패션에서는 다른 형태의 의미를 지닌 것을 함께 병합하거나 복식의 전치, 과장, 왜곡을 통해 일상생활의 상식적인 부분을 무너뜨리고 보는 이로 하여금 허무함을 느끼게 하여 심리적 혼란으로 새로운 시각적 이미지에 놀라움과 신비감을 불러일으킨다.⁷⁹⁾

<그림 17>의 모스키노(Moschino)작품은 드레스에 구멍을 내고 원단의 색을 바래게 하여 마치 모델이 입고 있는 드레스가 불에 타고 있는 듯 한 착각을 일으킨다. 런웨이에서 뿔어져 나오는 연기는 이를 극대화시켜 보는 이에게 충격적이고 환상적인 느낌을 준다. 빅터 앤 롤프(Victor & Rolf)는 모델이 그림

75) 김균태 (2010), 전계서, p. 30.

76) 장애란 (2007), John Galliano 컬렉션의 패션메이크업에 나타난 통속성, 복식, Vol.57, No.6, p. 78.

77) 이지연 (2014), 전계서, p. 26.

78) 박지현 (2001), Paper Architecture에 표현된 초현실주의적 특성에 관한 연구, 석사학위논문, 이화여자대학교 과학기술대학원, p. 18.

79) 공현주 (2012), 전계서, p. 29.

을 뚫고 나와 워킹하는 듯 한 의상을 선보였는데, 액자의 프레임을 색감과 질감을 통하여 사실적으로 표현하였다. 이는 현실에서는 존재할 수 없는 환상적인 이미지를 전달한다.(그림 18)

(4)해학성

해학성은 잔혹하고 부조리한 현실에 순응하기를 거부하는 고차원적 반항의 형태이다. 브르통은 해학성을 ‘검은 유머’라고도 하였는데, 이는 현실의 일상적인 모든 관계를 전복하고 절망적인 현실을 새로운 각도에서 바라보며 자신의 욕망과 쾌락에 따라 세계를 재창조한다. 이러한 관점에서 해학성은 세계를 인식하는 하나의 방법이 될 수 있다.⁸⁰⁾ 해학성은 희화와 풍자라는 요소를 파생시키며, 유치하고 원초적인 오락적 유희와는 달리 풍자는 왜곡이라는 수단으로, 희화는 수단으로 나타난다.⁸¹⁾

현대복식에서 이러한 의외성이 강한 의상의 출현은 비현실적인 감흥과 비인간적 소외의 현상에서 비롯된 것이며, 이성적인 사고에 한정되어 있는 현대인의 고갈되고 메마른 정서에 초현실적인 해방감과 자유를 가져다주는 유머를 느끼게 한다.⁸²⁾

폼데가르송(Comme des Garçons)은 모델이 마치 누에고치 안에 들어간 듯한 의상을 선보였다(그림 19). 인간이 만든 관습적인 의상의 형태를 부정하고 현실의 억압성을 초월하여 해학성을 나타내었다.

<그림 20>의 모스키노 의상은 모델을 꽃다발로 희화화 하였는데, 비현실적인 모습을 표현하여 이성과 합리성을 붕괴하여 웃음을 자아낸다.

해학성은 현실의 부정과 해체 속에서 초현실에 대한 욕구를 표현한다. 이

80) 방성린 (2007), 1980년대 이후 패션에 나타난 초현실주의 표현에 관한 연구, 석사학위논문, 경북대학교 대학원위원회, p. 10.

81) 이걸 (2017), 일본 패션디자이너 작품에 나타난 아방가르드의 표현요소, 석사학위논문, 성신여자대학교 대학원, p. 10.

82) 엄소희, 김문숙(2000). 현대복식에 표현된 아방가르드의 유형별 특성 연구, 복식, Vol.8, No.2, pp. 315-333.

는 점점 복잡해져가는 사회 현상, 세계 대전 이후의 사고의 전환, 자본주의 사회로의 전환, 인구 증가 등의 많은 변화들에서 오는 스트레스와 정서적 불안감을 웃음으로 대처하고 극복하고자 하는 표현으로서 부정성과 해제성의 단계를 거쳐 보다 높은 차원의 폭넓은 이해의 과정이다.⁸³⁾

83) 권하진 (2011), 현대 패션에 표현된 گل게미, 박사학위논문, 서울대학교 대학원, pp. 64-65.

<그림 13>

2011 S/S, Mary Katrantzou

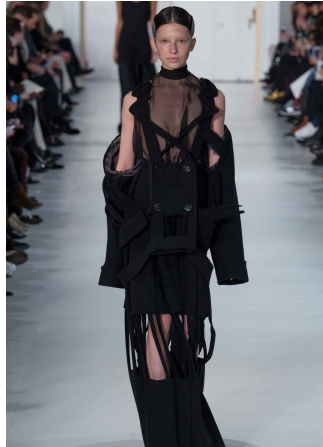
(출처: <http://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2011-ready-to-wear/mary-katrantzou/slideshow/collection#14>, 검색일자:2017.09.12.)

<그림 14>

2010 S/S, Miu Miu

(출처: <http://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2010-ready-to-wear/miu-miu/slideshow/collection#10>, 검색일자:2017.09.12.)

<그림 15>

2017 S/S, Maison Margiela

(출처: <https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2017-couture/maison-martin-margiela/slideshow/collection>, 검색일자:2017.09.12.)

<그림 16>

2018 S/S, Sacai

(출처: <http://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2018-ready-to-wear/sacai/slideshow/collection#9>, 검색일자:2017.09.12.)

<그림 17>

2016 F/W, Moschino

(출처: <http://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2016-ready-to-wear/moschino/slideshow/collection#44>, 검색일자:2017.09.12.)

<그림 18>

2015 Fall Couture, Victor & Rolf

(출처: <https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2015-couture/viktor-rolf/slideshow/collection#10>, 검색일자:2017.09.12.)

<그림 19>

2017 F/W, Comme des Garçons

(출처: <https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2017-ready-to-wear/comme-des-garcons/slideshow/collection>, 검색일자:2017.09.12.)

<그림 20>

2018 S/S, Moschino

(출처: <http://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2018-ready-to-wear/moschino/slideshow/collection#51>, 검색일자:2017.09.12.)

3) 현대 패션에 나타난 초현실주의 표현 방법

초현실주의는 크게 재현을 거부하고 본질만을 추구하는 추상적 초현실주의와 정밀한 표현으로 현실세계에서는 조화될 수 없는 양립된 것들을 함께 표현하는 사실적 초현실주의로 나눌 수 있으며⁸⁴⁾ 추상적 초현실주의의 표현방법으로는 오토마티즘(Automatism), 사실적 초현실주의의 표현 방법으로는 데페이즈망(Depaysement)기법이 있다.

오토마티즘, 즉 자동기술법이라고 불리는 이 표현 기법은 이성에 의한 통제 없이 작가 내면의 이미지를 무의식적이고 자동적으로 기술함으로써 꿈의 세계를 예술작품으로 옮기는 것이다. 브르통은 이를 초현실주의의 주요한 예술 기법이며 경이로움으로 인도하는 주된 길이라고 표현하였다.⁸⁵⁾ 오토마티즘의 수동적인 태도는 정신을 방치하는 것이 아니라 무의식의 포착을 위한 의식적인 실험 태도인 것이며, 이러한 기법은 단지 무의식의 표현이라기 보다는 심적인 개방 상태를 통해 이성이나 규제로부터 해방시킴으로써 가장 순수한 상태의 창작을 지향하는 것이다.⁸⁶⁾

데페이즈망은 어떤 물체를 본래 있던 곳에서 떼어내는 것으로써 본래의 속성과는 전혀 연관이 없는 엉뚱한 장소에 배치해 놓거나 이질적인 요소들을 한곳에 결합시켜 보는 이로 하여금 신비로운 분위기로 인한 시각적, 심리적 충격을 일으키게 하는 방법이다.⁸⁷⁾ 이는 의미 없는 오브제들을 위치전환 시킴으로써 새로운 의미를 부여하는 것으로 위치전환법이라고도 불린다. 현실적인 대상들은 낯선 장소에 배치되어 본래의 의미, 용도, 기능을 상실하

84) 방지현 (2012), 전계서, p. 7.

85) Fiona Bradley (2003), 김금미 역, 전계서, p. 20.

86) 이은경 (2003), 초현실주의 회화의 Automatism 기법을 이용한 패션디스플레이, 한국생활과학회지, Vol.12, No.5, pp. 755-766.

87) 강성주 (2006), 초현실주의의 데페이즈망 표현기법에 의한 패션 일러스트레이션, 석사학위논문, 이화여자대학교 디자인대학원, p. 35.

게 되고 무의식의 상태에 놓이게 된다. 이와 같이 전환된 자리에서 새로운 의미를 부여받게 되는 것이다.⁸⁸⁾

오토마티즘이 무의식의 상태에서 작품을 제작한다면 데페이즈망은 무의식 상태에 놓인 대상에 작가의 의도를 붙여 사람들에게 초현실적인 환상과 무의식의 감동을 이끌어내는 표현법이다.⁸⁹⁾ 즉, 오토마티즘이 의도되지 않은 무의식의 상태에서 작가의 내면을 형상화했다면 데페이즈망은 작가의 의도가 개입된 초현실주의적 표현기법⁹⁰⁾이라고 할 수 있다.

초현실주의 패션 관련 선행연구를 참고하여 현대 패션에 나타난 초현실주의 표현방법에 대한 선행 연구를 살펴보면 다음과 같다.

권연옥(2009)⁹¹⁾은 사물의 은유, 생물의 무생물화, 위치 전환, 착시, 신체의 상징화의 초현실주의 표현 방법을 통해 현대 패션 스타일링에 표현된 초현실주의의 미적 특성을 분석하고 초현실주의 기법을 활용한 스타일링 작품을 제시하였다. 조정윤(2010)⁹²⁾은 인체와 생물의 사물화, 위치의 이동, 용도의 바꿈, 트롱프뢰이유로 나누어 초현실주의 특유의 표현방법을 활용한 패션 액세서리의 조형적 분석과 미적가치를 분석하여 작품제작을 하였다. 김승아(2010)⁹³⁾는 패션 스타일링에 나타난 초현실주의 방법을 자연적 오브제의 전치, 일상 용품의 전치, 인체 부위의 전치, 복식 품목간의 전치, 인체 비재현적 왜곡, 착시로 분류하여 분석하였다. 송보민(2012)⁹⁴⁾은 이미지의 오브제화, 사물의 위치 전환, 신체의 상징화, 사물의 은유, 착시의 초현실주의의 표현 방법에 따라 21세기 패션과 영화의상을 고찰하고 ‘이상한 나라의 앨리스’ 영

88) 김승아 (2010), 21세기 패션스타일링에 나타난 초현실주의 표현기법, 석사학위논문, 건국대학교 대학원, p. 12.

89) 상계서, p. 12.

90) 김경희 (1997), 티에르 뒤편러 의상에 나타난 초현실주의적 표현에 관한연구, 석사학위논문, 목포대학교 대학원.

91) 권연옥 (2009), 전계서.

92) 조정윤 (2010), 초현실주의를 활용한 패션액세서리에 관한 연구, 석사학위논문, 홍익대학교 산업미술대학원.

93) 김승아 (2010), 전계서.

94) 송보민 (2012), 전계서.

화 의상을 분석하였다. 함희수(2013)⁹⁵⁾는 의상의 위치변환, 신체부위 이동, 오브제의 복식화, 자연물의 복식화, 눈속임 표현으로 표현 형식을 나누어 레이디 가가 패션스타일에 표현된 초현실주의를 연구하였다. 이채연(2016)⁹⁶⁾은 패션과 뷰티 광고에 나타난 초현실주의적 표현에 대해 고찰하기 위하여 오브제, 데페이즈망의 일상용품의 전위, 위치전환, 인체의 응용, 은유적 표현, 그리고 트롱프뢰유로 표현 기법으로 분류하고 표현방법을 세분화하여 광고에 나타난 초현실주의를 연구하였다.

각각의 연구자들의 용어는 모두 다르지만 용어의 정의에 따르면 대부분의 선행 연구에서 4가지의 공통된 표현 방법이 나타나는 것을 알 수 있다.

연구자들이 분류한 사물의 은유, 오브제, 은유적 표현, 오브제의 복식화, 차용은 모두 일상생활의 물건이나 자연물들을 의복에 옮겨놓아 초현실주의적 이미지로 표현하는 방법으로 ‘오브제화’ 라고 할 수 있다.

위치 전환, 복식 품목간의 전치, 위치와 용도 변경, 착장 형태의 전환, 의상의 위치 변환은 복식 품목의 전후, 내외의의 변경, 의도적인 삭제, 품목간의 이동 등과 같이 복식을 이루는 구조 안에서 ‘위치 전환’이 이루어진다.

착시, 트롱프뢰유 기법, 눈속임은 모두 눈의 착시현상을 이용한 표현 방법으로 ‘트롱프뢰유’로 통합하여 표현할 수 있다.

신체의 상징화, 인체의 응용, 인체의 사물화, 신체 부위의 이동과 응용, 인체 부위의 전치는 인체의 일부분이 원래의 위치에서 벗어나 독립되어지는 데페이즈망 기법으로 ‘인체의 응용’이라고 통합하여 설명할 수 있다.

이에 본 연구에서는 초현실주의의 표현방법을 오브제화, 위치전환, 트롱프뢰유, 인체의 응용으로 나누고 패션 컬렉션에서 그 기법들이 어떻게 활용되

95) 함희수 (2013), 레이디 가가 패션스타일에 표현된 초현실주의 감성, 석사학위논문, 건국대학교 디자인대학원.

96) 이채연 (2016), 패션·뷰티 광고에 나타난 초현실주의 표현기법, 석사학위논문, 건국대학교 대학원.

고 있는지 살펴보고자 한다.

초현실주의 패션을 연구한 선행연구자들의 초현실주의 표현 방법 중 공통적으로 나타난 표현기법을 정리하면 <표 2>와 같다.

<표 2> 선행연구에 나타난 초현실주의 패션의 표현방법 분류

연구자 (연도)	선행연구의 표현방법
권연옥 (2009)	<ul style="list-style-type: none"> • 사물의 은유 • 생물의 무생물화 • 위치 전환 • 착시 • 신체의 상징화
조정윤 (2010)	<ul style="list-style-type: none"> • 인체와 생물의 사물화 • 위치의 이동 • 용도의 바꿈 • 트롱프뢰이유
김승아 (2010)	<ul style="list-style-type: none"> • 자연적 오브제, 일상용품, 인체부위, 복식 품목간의 전치 • 인체 비재현적 왜곡 • 착시
송보민 (2012)	<ul style="list-style-type: none"> • 이미지의 오브제화 • 사물의 위치 전환 • 신체의 상징화 • 사물의 은유 • 착시
함희수 (2013)	<ul style="list-style-type: none"> • 의상의 위치변환 • 신체부위의 이동 • 오브제의 복식화 • 눈속임 표현
이채연 (2016)	<ul style="list-style-type: none"> • 일상용품의 전위 • 위치 전환 • 인체의 응용 • 은유적 표현 • 트롱프뢰이유

**본 연구자의
초현실주의
패션의 표현방법**

오브제화

위치 전환

트롱프뢰이유

인체의 응용

(1) 오브제화

오브제(object)는 주제에 대응하여 보편적, 합리적인 의식을 파괴하는 물체 본연의 존재 방식을 일컫는다. 즉, 그것을 체험하는 사람의 잠재의식이나 정신적용을 강하게 일으키는 어떠한 물체를 의미한다.⁹⁷⁾ 현대 미술에서 오브제는 어떤 대상이 우연이나 필연에 의해 본래의 용도에서 벗어나 새로운 물체성을 가지고 예술로 치환 될 때의 대상을 의미하는 말로 이해된다.⁹⁸⁾

패션에서의 오브제는 디자이너의 예술세계나 가치관을 표현하고 의상에서의 조형미를 특징짓는 중요한 요소로 작용하며,⁹⁹⁾ 동식물, 달 같은 자연물이나 사물을 포함한 모든 소재가 가능하다. 디자이너들은 오브제를 통해 인간이 가볼 수 없는 환상의 세계를 현실과 연결하거나 인간이 추구하는 아름다움과 욕망을 상징적으로 나타낸다.¹⁰⁰⁾

<그림 21>은 제레미스콧(Jeremy Scott)의 작품으로 초현실주의자들이 사랑한 동물 중 하나인 유니콘의 이미지를 직접 의복 위에 부착하여 오브제화하였다. 이는 동화적 이미지를 연출하여 관객들에게 환상의 세계에 있는 것 같은 착각과 재미를 느끼게 한다. <그림 22>는 쓸모없는 일상용품, 즉 쓰레기를 오브제화 하여 콜라주함으로써 오토마티즘을 구현하였다. 쓰레기는 버려짐의 본질에서 벗어나 의복으로 재창조 되어 새로운 의미를 가지게 되며, 머리 위의 화장지는 본연의 기능을 상실하고 모자라는 기능을 부여받음으로써 유희적인 요소를 가지게 된다.

오브제화는 무의식과 환상, 성적인 욕망 등의 이미지를 불러일으키는 우연적 매개체이며 패션 디자이너들은 오브제화 함으로써 현실과 마음속의 세

97) 주영주, 김성남 (2014), 현대 패션에 나타난 초현실주의 메이크업, 패션비즈니스, Vol.18, No.2, p. 45.

98) 방수진 (2009), 아트메이크업에 표현된 오브제의 특성에 관한 연구, 대한피부미용학회지, Vol.8, No.1, p. 228.

99) 나영미 (2015), 현대 패션디자인에 나타난 오브제의 미적 특성 연구, 석사학위논문, 홍익대학교 디자인콘텐츠대학원, p. 1.

100) 이채연 (2016), 전계서, pp. 23~24.

계에 상호영향을 주고 있다. 오브제화는 우연성, 환상성, 해학성의 초현실주의의 특징을 보인다.

(2) 위치 전환

현대 패션에서의 위치 전환은 초현실주의가 추구한 표현방법인 데페이즈망의 원리를 복식에 다양한 각도로 응용함으로써 기존 복식의 일반적 개념과는 다른 새로운 미적 개념을 제시한다. 즉, 기존의 복식 관념과 일정한 형태 및 양식에서 탈피하여 복식을 이루는 각 품목들이 지닌 본래의 일상적인 의미와 용도를 무시하고 전혀 다른 위치로 전환시킴으로써 복식에 새로운 구조적 형태와 의미를 부여한다.¹⁰¹⁾

패션 품목간의 위치 전환에는 의상의 전·후 도치, 상·하 도치, 외의와 내의의 역전이 있다. 이러한 이동은 외부적인 오브제의 도입 없이 인체위에 착장되는 의복을 구조적으로 변경함으로써 기존 위치에 변형을 가져오는 표현법이며 패션디자인에서의 복식간의 도치는 부조화의 의외성이 유발되어 유희적 특성을 나타내며 이러한 이질적인 이미지는 실험적이고 충격적인 기법으로 전달된다.¹⁰²⁾ 역설적이고 반대적인 표현을 통하여 전통을 거부하고 억압된 무의식적 욕구의 분출, 성적 과시의 의미를 지니게 된다.¹⁰³⁾

<그림 23>은 폼데가르송의 작품으로 원피스의 양쪽 소매는 이미 만들어진 다른 원피스로 달아 제작하였다. 원피스들은 위치 전환 되어 기존의 제 기능을 상실하고, 의복 구조의 해체와 새로운 결합을 통해 초현실의 미를 창조하며 이는 해체성, 환상성, 해학성을 나타낸다. <그림 24>는 언더커버(Undercover)의 의상으로 자켓의 안과 겉, 즉 안감과 겉감의 경계를 무시하여 뒤집어 입을 듯 하게 표현하였다.

101) 권연옥 (2009), 전계서, p. 54.

102) 김빛나 (2014), 모스키노(Moschino)패션디자인의 조형성 연구, 석사학위논문, 홍익대학교 산업미술대학원, p. 44.

103) 강성주 (2006), 전계서, p. 45.

이러한 위치 전환 기법은 인간이 만든 복식에 대한 이성적 사고의 질서를 파괴하여 억압된 무의식을 표출하는 해체성의 특징을 보이며, 의외성으로 인한 환상성과 부조화한 상황으로 인한 해학성의 특징을 보인다.

(3) 트롱프뢰유

트롱프뢰유(trompe-l'oeil, 눈속임)는 눈속임 개념을 사용하여 실존하지 않는 공상을 익숙함으로 포장함으로써 자연스러운 시각적 접근을 시도하는 방법이다.¹⁰⁴⁾ 즉, 보이는 것을 평면에 옮겨놓은 복제로서의 공간이 아닌 사물과 사물들이 같이 하여 새로운 의미로 전환되는 초현실주의의 기법이다.¹⁰⁵⁾ 초현실주의자들은 본질 보다는 각자의 내면으로부터의 새로움을 요구하였으며, 무의식의 영역을 현실적으로 표현하는 오토마티즘에 근거하여 보는 이로 하여금 현실적 세계와의 혼란과 시각적 착시를 유도하고 있다.¹⁰⁶⁾

패션에서의 트롱프뢰유 기법은 디지털 프린트의 발달로 더욱 다양한 방법으로 표현되고 있으며 기발한 상상을 가능하게 한다.¹⁰⁷⁾

<그림 25>는 카스텔바작(JC de Castelbajac)의 의상으로 검정색 원단에 인간의 해골을 디지털 프린팅을 이용해 트롱프뢰유 하여 마치 해골이 걸어다니는 듯 한 재미있는 환상을 준다. 이 의상은 색의 대비가 뚜렷하여 착시 현상이 더욱 극대화된다. 이는 해학성과 환상성을 표현한다. 트롱프뢰유는 3차원에서 2차원을 나타내기도 하는데, <그림 26>은 사실적인 묘사로 종이인형에게 옷을 입힌 것 같은 착각을 일으키며, 특히 우산과 액세서리까지 트롱프뢰유 하였다. 이는 공간적 착시가 비현실적인 상황과 실제 의상과의

104) 김진희, 간호섭 (2016), 초현실주의 테페이즈망 기법과 패션디자인 연구, 한국패션디자인 학회지, Vol.2016, No.05, pp. 91-92.

105) 김민지, 간호섭 (2013), 신체 왜곡패션에 관한 연구, 패션비즈니스, Vol. 17, No. 5, pp. 70-83.

106) 김승아 (2010), 전계서, pp. 28-29.

107) 조유림 (2008). 트롱프뢰유 기법의 패션디자인 연구, 석사학위논문, 홍익대학교 산업미술 대학원, p. 24.

조화를 이루어 시각적 착각을 일으키며, 해학성과 환상성을 나타낸다.

트롱프뢰유 기법은 꿈과 초현실을 구체적인 현실과 일치시킴으로써 착각과 충격, 환상을 낳고, 환영적 공간구성을 통해 다른 세계와의 색다른 질서를 만든다.¹⁰⁸⁾ 이 기법은 초현실주의의 해학성과 환상성의 특징을 갖는다.

(4) 인체의 응용

인체의 응용은 신체의 일부분이 다른 부분과 독립되어 복식에서 표현되는 경우를 말한다.¹⁰⁹⁾ 이는 초현실주의에서 자주 등장하는 표현 방법으로 인체의 위치변경이나 인체와 이질적인 제 3요소와의 결합 등은 인체를 비정상적으로 변환하여 인체 구조적 질서에 대한 반항, 무의식적 욕구, 성적인 상징을 나타낸다.¹¹⁰⁾ 이러한 신체의 일탈적 표현은 인체의 전통적 현존을 불안정하게 하고 복식과의 관계를 허구적으로 창조함으로써 합리주의를 배척하는 것이라 할 수 있다.¹¹¹⁾

현대 패션에서 인체의 응용은 인체를 해부학적으로 표현하던 것을 초월하여 추상적 형태로 표현하고자 인체의 한 부분을 왜곡, 이탈시켜 미적 대상으로 상징화한 실험적인 방법¹¹²⁾으로 의외성이나 이질성을 넘어 괴기스러운 이미지마저 느껴지게 한다. 이는 인체를 패션의 대상이 되는 목적으로 삼기보다는 욕망, 정열의 표출 장소로서 추구하고, 디자이너 본인의 예술관을 표현하기 위한 장소로서의 중요성을 갖는다.¹¹³⁾

<그림 27>의 마르지엘라의 작품으로 눈 모티프에 머리카락을 달아 팔의 한 부분에 부착하였는데, 이는 마치 관람객을 쳐다보는 것 같은 느낌으로

108) 이은경 (2003), 전계서 pp. 755-766.

109) 강성주 (2006), 전계서, p. 43.

110) 김승아 (2010), 전계서, p. 25.

111) 임은혁 (2013), 패션에 표현된 몸의 사실성 부재, 한국디자인문화학회지, Vol.19, No.2, p. 479.

112) 박옥미 (2010), 공연예술 의상에 표현된 초현실주의 이미지 연구, 한국디자인문화학회지, Vol.16, No.4, pp. 272-282.

113) 류근중 (2005), 전계서, p. 107.

공포감과 해학을 던져 다이나믹한 효과를 자아내고 있다. 초현실주의자들은 눈은 반사면이 없는 거울로서 그것을 통해 초현실주의적인 경이로움을 성취할 수 있다고 믿고 자주 응용하였다. 손은 성적인 매력을 상징하는 시각적 기호로 초현실주의자들이 자주 사용하는 인체의 한 부분이다(그림 28). 위의 그림은 모두 초현실주의의 우연성, 환상성, 해체성, 해학성을 나타낸다.

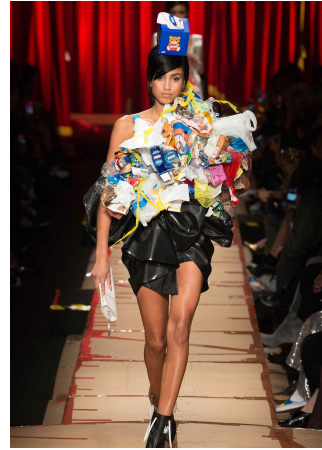
인체의 응용은 몸의 부분적 이미지, 잘려나간 몸, 산발적으로 파편화된 신체를 의복에 적용시킴으로써 인간 내면에 대한 강박관념에서의 해방감을 느끼는 도구로 활용되며, 이는 초현실주의의 우연성, 환상성, 해체성, 해학성의 특징을 가진다.

<그림 21>

2012 F/W, Jeremy Scott

(출처: <https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2012-ready-to-wear/jeremy-scott/slideshow/collection#39>, 검색일자:2017.10.18.)

<그림 22>

2017 F/W, Moschino

(출처: <http://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2017-ready-to-wear/moschino/slideshow/collection#51>, 검색일자:2017.10.18.)

<그림 23>

2011 S/S, Comme des Garçons

(출처: <http://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2011-ready-to-wear/comme-des-garcons/slideshow/collection#34>, 검색일자:2017.09.25.)

<그림 24>

2016 S/S, Undercover

(출처: <http://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2016-ready-to-wear/undercover/slideshow/collection#35>, 검색일자:2017.09.25.)

<그림 25>

2011 F/W, JC de Castelbajac

(출처: <https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2011-ready-to-wear/jc-de-castelbajac/slideshow/collection#48>, 검색일자:2017.10.15.)

<그림 26>

2017 S/S, Moschino

(출처: <http://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2017-ready-to-wear/moschino/slideshow/collection#13>, 검색일자:2017.10.15.)

<그림 27>

2014 Couture S/S, Maison Margiela

(출처: <https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2014-couture/maison-martin-margiela/slideshow/collection#23>, 검색일자:2017.10.18.)

<그림 28>

2015 F/W Jacquemus

(출처: <http://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2015-ready-to-wear/jacquemus/slideshow/collection#36>, 검색일자:2017.10.18.)

Ⅲ. 니트웨어에 나타난 초현실주의의 표현 분석

본 장에서는 선행연구를 토대로 분류한 초현실주의 표현방법인 오브제화, 위치 전환, 트롱프뢰유, 인체의 응용을 객관적으로 분석한다.

1. 자료수집 및 연구대상

본 연구에서 사용된 사진 자료는 2010년 S/S부터 2018년 S/S까지의 파리, 뉴욕, 밀라노, 런던 등의 주요 프레타 포르테와 오프꾸뛰르의 컬렉션을 대상으로 하였으며, 사진 자료는 패션 전문 정보사이트 www.vogue.com과 www.firstview.com에서 수집하였다.

연구 대상은 패션 컬렉션에 발표된 작품들 중 의상의 종류가 다양하고 디자인의 범위가 넓은 여성복을 택하였으며, 초현실주의의 영향을 바탕으로 그 표현방법이 나타난 니트웨어만을 선정하였다.

품목별로 상의와 하의, 원피스로 나누어 총 322개의 사진 자료를 수집하였고, 본 연구자와 의류학 전공의 박사과정 이상의 3인이 분석에 참여하여 총 4명의 분석자가 분석을 하였다. 상의는 자켓과 가디건을 포함한 아우터와 탑(top), 비키니상의 등으로 허리 위에 입혀지는 의상으로 한정하였다. 하의는 바지, 스커트, 스타킹, 비키니하의 등으로 허리 아래에 입혀지는 의상이며, 원피스는 바디수트가 포함된다. 또한 사진자료에서 한 개의 사진에 상의와 하의가 함께 있을 경우 초현실주의가 더 뚜렷하게 나타난 품목으로 선택하였으며 비슷할 경우는 하의로 선택하였다.

자료의 타당성을 높이기 위하여 의상의 재질이나 디자인적 표현이 육안으로 구분하기 어려운 사진을 제외한 결과 본 연구에 사용된 사진은 292개로

하였다.

<표 3>은 본 연구에서 사용한 니트웨어에 나타난 초현실주의 사진을 품목별로 분류한 것이다.

<표 3> 품목별 연구대상

품목	연구대상의 빈도 (%)
상의	134 (45.89%)
하의	39 (13.36%)
원피스	119 (40.75%)
합계	292 (100%)

이와 같이 초현실주의가 표현된 니트웨어 중 상의는 134개(45.89%), 하의는 40개(13.36%), 원피스는 119개(40.75%)의 사진을 발췌하여 모두 292개(100%)의 사진자료를 대상으로 분석하였다.

2. 니트웨어에 나타난 초현실주의의 분석요목과 분석단위

1) 니트웨어에 나타난 초현실주의의 분석요목과 분석단위

니트웨어에서 나타난 초현실주의의 표현요소를 분석하기 위하여 다음과 같은 분석 방법을 사용하였다.

분석의 범주 구분은 자료 의존적 방법을 사용하였고 분석요목 4개, 분석단위 22개를 선정하였으며 그 내용은 <표 4>와 같다.

<표 4> 니트웨어에 나타난 초현실주의의 분석요목과 분석단위

분석요목	분석단위	분석단위의 내용			
오브제화	7				
		동물	식물	자연물	비패션용품
					
		패션용품	캐릭터	레터링	

위치 전환	5				
		상하도치	좌우도치	외의와 내의의 역전	위치의 불분명
					
		용도 변경			
트롱프뢰유	3				
		디지털 프린팅	제작	디테일 장식	
인체의 응용	7				
		전신	반신	얼굴	가슴
					
		입	눈	손	
합계	22				

니트웨어에서 나타난 초현실주의의 오브제화는 동물, 식물, 자연물, 비패션용품, 패션용품, 캐릭터, 레터링으로 분류하였다. 동물에는 곤충을 포함하였고, 식물에는 꽃과 잎, 나무 등을 포함하여 조사하였다. 자연물은 동식물을 제외한 것과 해, 달, 행성, 번개 등을 포함시켰으며 식물, 동물과 곤충이 함께 존재하는 경우와 풍경도 자연물에 포함하였다. 패션용품은 신발, 액세서리, 시계, 선글라스, 가방 등을 포함하였으며, 비패션용품은 휴대폰, 알약, 자동차, 포크, 음식물 등을 포함하였다. 캐릭터는 만화, 동화, 신화, 이모티콘 등을 포함하였으며, 레터링은 문자, 기호, 알파벳 등을 포함하였다.

위치전환은 상의와 하의의 도치인 상하도치, 좌우의 도치, 외의와 내의의 역전, 위치의 불분명, 용도변경으로 나누었다. 외의와 내의의 역전은 속옷과 겹옷의 역전과 안과 겹의 역전이 포함되며, 위치의 불분명은 의복의 앞뒤 또는 좌우 등의 위치가 불분명 한 경우이다. 용도 변경은 의복의 본질적인 구성을 파괴하여 원래 제 위치에 있지 않고 다른 곳으로 이동하여 그 용도가 변경되었음을 의미한다.

트롱프뢰유는 디지털 프린팅, 제직, 디테일 장식으로 구분하였다. 디지털 프린팅은 제직 후 원단 위에 디지털 텍스타일 프린팅 하는 것 이며, 제직은 원단을 짜면서 표현하는 경우, 디테일 장식은 덧대어 붙여진 경우를 의미한다.

인체의 응용은 전신, 반신, 얼굴, 가슴, 입, 눈, 손으로 분류하였다. 전신은 머리끝부터 발끝까지 인체의 모든 부분이 나타난 경우이며, 반신은 목과 어깨부터 허리까지의 부위를 모두 포함한다. 얼굴은 목을 제외하고 눈, 코, 입이 포함된 얼굴만을 사용하였을 때로 한정하여 조사하였다.

각각의 분석요목이 서로 겹쳐 나타나는 경우는 초현실주의가 더 뚜렷하고 의복의 많은 부분을 차지하는 요목으로 선택하였다.

2) 니트웨어에 나타난 초현실주의의 분석요목에 따른 신뢰도

본 연구에서 분석에 주관적인 견해를 줄이고 신뢰도를 파악하기 위하여 본 연구자와 의류학 전공의 박사과정 이상의 3인이 분석에 참여하여 총 4명의 분석자가 분석을 하였다. 본 연구에서는 분석요목의 신뢰도를 검토하는 방법으로¹¹⁴⁾ 같은 내용의 자료를 4명이 분석한 후, 이들 분석자들 사이의 상호 일치도를 상관계수로 조사하였다. 종합 신뢰도계수를 구하는 공식은 다음과 같다.

$$\text{종합적 신뢰도} = \frac{N(\text{분석자 상호간의 평균일치도})}{1 + \{(N-1)(\text{분석자 상호간의 평균일치도})\}}$$

(N=분석자의 수)

예를 들어 'A'라는 것을 4인의 분석자 S1, S2, S3, S4가 따로따로 분석한 후 이들 4명간의 상호 일치의 정도가 <표 5>와 같다면, 이 모든 수치를 합친 후 이들의 평균치 즉, 분석자 상호간의 평균 일치도를 구해보면 0.93이 된다.

<표 5> 4인의 상호간의 일치도 예

	S1	S2	S3
S2	0.8		
S3	0.7	0.9	
S4	0.6	0.9	0.7

114) 차배근(1991), 사회과학연구방법, 서울: 세영사, p. 327.

$$0.93 = \frac{4 \left(\frac{0.8 + 0.7 + 0.6 + 0.9 + 0.9 + 0.7}{6} \right)}{1 + (4 - 1) \left(\frac{0.8 + 0.7 + 0.6 + 0.9 + 0.9 + 0.7}{6} \right)}$$

위의 식에 대입하여 종합적 신뢰도를 계산하여 보면 4인의 상호간의 일치도 예의 값은 0.93(소수점 둘째자리까지 반올림)으로 결과가 도출된다. 분석요목별 분석자간 일치도는 4인의 일치 코딩수를 총 코딩수로 나눈 값으로 산출하였으며, 그 결과는 <표 6>과 같다.

<표 6> 분석요목의 종류와 종합적 신뢰도의 값

분석요목	종합적 신뢰도
오브제화	0.99
위치 전환	0.96
트롱프뢰유	0.97
인체의 응용	0.99

각 주요목별 일치도는 0.96이상의 일치도를 보였다.

3. 니트웨어에 나타난 초현실주의의 표현요소 분석결과

니트웨어에 나타난 초현실주의 표현요소의 분석을 실시하기 위해 패션 컬렉션 사진을 제공하는 Vogue와 Firstview 홈페이지를 참고하였다. 기간은 2010년 S/S부터 2018년 S/S까지로 하였으며 파리, 뉴욕, 밀라노, 런던 등의 주요 프레타 포르테와 오프꾸뛰르 292개의 사진을 분석 대상으로 하였다.

니트웨어에 나타난 초현실주의의 표현방법의 분석요목을 분류한 기준에 근거하여 292개의 니트웨어 사진을 코드화 하여 초현실주의의 표현요소를 분석한 결과는 다음과 같다.

1) 니트 상의에 나타난 초현실주의의 표현방법

니트 상의에 나타는 초현실주의의 오브제화는 66.42%를 차지하며 가장 자주 쓰이는 표현방법인 것을 알 수 있었다. 오브제화는 동물과 캐릭터가 17.16%로 가장 많이 나타났으며 그 다음으로는 식물이 11.19%, 자연물이 9.7%, 패션용품이 6.72%, 레터링은 2.99%로 나타났다. 비패션용품은 1.49%로 가장 적게 나타났다. 니트 상의에 나타난 초현실주의에서는 오브제화로 동물, 식물 그리고 자연물들이 대체적으로 많이 쓰이는 것을 알 수 있었고, 키치한 느낌의 캐릭터도 자주 표현되는 것을 볼 수 있었다.

니트 상의에 나타는 초현실주의의 위치전환은 14.18%로 인체의 응용과 함께 두 번째로 자주 쓰이는 표현방법으로 나타났다. 위치전환은 외의와 내의의 역전이 5.97%로 가장 높게 나타났으며 용도변경이 4.48%, 위치의 불분명이 2.99%, 상하도치는 0%로 가장 낮게 나타났다. 니트 상의에서의 위치전환은 내의나 외의를 역전시킴으로써 초현실주의를 가장 효과적으로 표현함을 알 수 있었다.

트롱프뢰유는 5.22%로 가장 낮게 표현됨을 알 수 있었다. 제직은 3.73%로 가장 높게 나타났는데, 이는 니트의 특징으로 인해 의복을 직접 짜면서 표현하는 것이 수월하기 때문임을 알 수 있었다. 디지털 프린팅과 디테일 장식은 0.75%로 나타났다.

니트 상의에 나타는 초현실주의의 인체의 응용은 14.18%로 두 번째로 자주 쓰이는 표현방법으로 나타났다. 반신과 얼굴이 각각 4.48%로 가장 높게 나타나며 가장 많이 사용됨을 알 수 있었다. 그 다음으로는 눈이 2.99%, 전신과 가슴, 손이 0.75%, 입은 0%로 나타난 것을 볼 수 있었다.

소재가 니트로 한정되어있기 때문에 품목 중에서는 상의가 45.89%로 초현실주의가 가장 많이 표현됨을 알 수 있었다.

니트 상의에 나타난 초현실주의의 오브제화, 위치전환, 트롱프뢰유, 인체의 응용의 결과는 <표 7>과 같다.

<표 7> 니트 상의에 나타난 초현실주의의 오브제화, 위치전환, 트롱프뢰유, 인체의 응용

분석요목	분석단위	N (%)
오브제화	동물	23 (17.16)
	식물	15 (11.19)
	자연물	13 (9.70)
	비패션용품	2 (1.49)
	패션용품	9 (6.72)
	캐릭터	23 (17.16)
	레터링	4 (2.99)
	소계	89 (66.42)
위치전환	상하도치	0 (0)
	좌우도치	1 (0.75)
	외의와 내의의 역전	8 (5.97)
	위치의 불분명	4 (2.99)
	용도 변경	6 (4.48)
	소계	19 (14.18)
트롱프뢰유	디지털 프린팅	1 (0.75)
	제작	5 (3.73)
	디테일 장식	1 (0.75)
	소계	7 (5.22)
인체의 응용	전신	1 (0.75)
	반신	6 (4.48)
	얼굴	6 (4.48)
	가슴	1 (0.75)
	입	0 (0)
	눈	4 (2.99)
	손	1 (0.75)
	소계	19 (14.18)
합계	134 (100)	

2) 니트 하의에 나타난 초현실주의 표현방법

니트 하의에 나타는 초현실주의의 오브제화는 64.10%를 차지하며 가장 자주 쓰이는 표현방법인 것을 알 수 있었다. 오브제화는 식물이 17.95%로 가장 높게 나타났으며, 그 다음으로는 캐릭터가 15.38%, 동물이 12.82%, 패션용품이 7.69%, 레터링이 5.13%, 자연물과 비패션용품은 2.56%으로 나타났으며 상의와 비슷하게 식물, 캐릭터, 동물이 자주 쓰이는 것을 알 수 있었다.

니트 하의에 나타는 초현실주의의 위치전환은 10.26%로 인체의 응용과 함께 가장 낮게 쓰이는 표현방법으로 나타났다. 위치전환은 상하 도치가 7.69%로 가장 높게 나타났으며, 두 번째로는 외의와 내의의 역전이 2.56%로 나타났다. 좌우도치와 위치의 불분명, 용도 변경은 0%로 가장 낮게 나타났다. 니트 하의에서의 위치전환은 상의에서 쓰이는 것을 하의에 도치하여 쓰는 경우가 가장 많이 나타났으며, 하의의 특성상 좌우도치, 위치의 불분명, 용도 변경은 표현하기 어려워 낮게 표현되어짐을 알 수 있었다.

니트 하의에 나타는 초현실주의의 트롱프뢰유는 15.38%로 두 번째로 자주 표현됨을 알 수 있었다. 제작은 10.26%로 가장 높게 나타났으며, 디지털 프린팅과 디테일 장식은 2.56%로 나타났다.

니트 하의에 나타는 초현실주의의 인체의 응용은 10.26%로 가장 낮게 쓰이는 표현방법으로 나타났다. 상의와 마찬가지로 얼굴이 5.13%로 가장 높게 나타났으며, 그 다음으로는 반신과 입이 2.56%로 나타났다.

소재가 니트로 한정되어있기 때문에 품목 중에서는 하의가 13.36%로 초현실주의가 가장 낮게 나타나는 것을 알 수 있었으며, 대체적으로 상의와 세트로 표현되어지는 경우가 많았다.

니트 하의에 나타난 초현실주의의 오브제화, 위치전환, 트롱프뢰유, 인체의 응용의 결과는 <표 8>과 같다.

<표 8> 니트 하의에 나타난 초현실주의의 오브제화, 위치전환, 트롱프뢰유, 인체의 응용

분석요목	분석단위	N (%)
오브제화	동물	5 (12.82)
	식물	7 (17.95)
	자연물	1 (2.56)
	비패션용품	1 (2.56)
	패션용품	3 (7.69)
	캐릭터	6 (15.38)
	레터링	2 (5.13)
	소계	25 (64.10)
위치전환	상하도치	3 (7.69)
	좌우도치	0 (0)
	외의와 내의의 역전	1 (2.56)
	위치의 불분명	0 (0)
	용도 변경	0 (0)
	소계	4 (10.26)
트롱프뢰유	디지털 프린팅	1 (2.56)
	제작	4 (10.26)
	디테일 장식	1 (2.56)
	소계	6 (15.38)
인체의 응용	전신	0 (0)
	반신	1 (2.56)
	얼굴	2 (5.13)
	가슴	0 (0)
	입	1 (2.56)
	눈	0 (0)
	손	0 (0)
	소계	4 (10.26)
합계	39 (100)	

3) 니트 원피스에 나타난 초현실주의 표현방법

니트 원피스에 나타는 초현실주의의 오브제화는 58.82%를 차지하며 가장 자주 쓰이는 표현방법인 것을 알 수 있었다. 오브제화는 캐릭터가 15.13%로 가장 높게 나타났으며, 그 다음으로는 동물이 14.29%, 식물이 10.92%, 패션용품이 7.56%, 자연물이 6.72%, 레터링이 3.36%, 비패션용품은 0.84%로 가장 낮게 나타났다. 니트 원피스에 나타난 오브제화는 상의, 하의와 비슷하게 식물, 캐릭터, 동물이 자주 쓰이는 것을 알 수 있었다.

니트 원피스에 나타는 초현실주의의 위치전환은 9.24%로 가장 낮게 나타났다. 위치의 불분명이 4.2%로 가장 높게 나타났으며, 두 번째로는 상하도치와 용도 변경이 1.68%, 좌우도치, 외의와 내의의 역전이 각각 0.84%로 가장 낮게 나타났다. 원피스의 위치전환이 다른 품목보다 낮게 보여지는 이유와 그 중에서도 위치의 불분명이 가장 높게 보여지는 이유는 원피스라는 품목의 특성 때문에 위치전환이 어렵기 때문임을 알 수 있었다.

니트 원피스에 나타는 초현실주의의 트롱프뢰유는 19.33%로 두 번째로 자주 표현됨을 알 수 있었다. 제작은 11.77%로 가장 높게 나타났으며, 디지털 프린팅은 6.72%, 디테일 장식은 0.84%로 나타났다.

인체의 응용은 12.61%로 세 번째로 많이 쓰이는 표현방법으로 나타났다. 반신이 4.2%로 가장 높게 나타났으며 얼굴이 3.36%, 전신이 1.68%, 가슴, 입, 눈, 손은 각각 0.84%로 보여졌다.

품목 중에서는 40.75%로 상의 다음으로 초현실주의가 자주 표현되어지는 것을 알 수 있었으며, 대체적으로 표현 요소와 분석 단위 들이 가장 고르게 나타나는 것을 알 수 있었다.

니트 원피스에 나타난 초현실주의의 오브제화, 위치전환, 트롱프뢰유, 인체의 응용은 <표 9>와 같다.

<표 9> 니트 원피스에 나타난 초현실주의의 오브제화, 위치전환, 트롱프뢰유, 인체의 응용

분석요목	분석단위	N (%)
오브제화	동물	17 (14.29)
	식물	13 (10.92)
	자연물	8 (6.72)
	비패션용품	1 (0.84)
	패션용품	9 (7.56)
	캐릭터	18 (15.13)
	레터링	4 (3.36)
	소계	70 (58.82)
위치전환	상하도치	2 (1.68)
	좌우도치	1 (0.84)
	외의와 내의의 역전	1 (0.84)
	위치의 불분명	5 (4.2)
	용도 변경	2 (1.68)
	소계	11 (9.24)
트롱프뢰유	디지털 프린팅	8 (6.72)
	제작	14 (11.77)
	디테일 장식	1 (0.84)
	소계	23 (19.33)
인체의 응용	전신	2 (1.68)
	반신	5 (4.2)
	얼굴	4 (3.36)
	가슴	1 (0.84)
	입	1 (0.84)
	눈	1 (0.84)
	손	1 (0.84)
	소계	15 (12.61)
합계	119 (100)	

이상에서 살펴본 니트웨어에 나타난 초현실주의의 분석결과를 종합해 보면 다음과 같다.

니트라는 특성에 따라 상의에서 초현실주의가 가장 많이 나타났으며, 하의가 가장 적은 비율을 보였다.

오브제화는 상의, 하의, 원피스 세 품목에서 모두 가장 높은 비율을 보였으며, 동물과 캐릭터, 식물이 가장 높은 비율을 차지하며 초현실주의의 소재로 자주 사용됨을 알 수 있었다.

위치전환은 상의에서 가장 많이, 하의에서 가장 적게 표현되어짐을 알 수 있었다. 상의에서는 외의와 내의의 역전이 가장 높은 비율을 보였고, 하의에서는 상의와 위치를 전환한 상하도치가 가장 많이 일어났다. 원피스는 특성상 상하 좌우와 같은 위치 전환이 어려워 위치의 불분명이 가장 높은 비율을 차지함을 알 수 있었다.

트롱프뢰유는 원피스에서 가장 많이 나타났으며 높은 비율을 보였으며, 상의, 하의, 원피스에서 모두 제작이 가장 높게 나타났다. 이는 니트의 특성상 제작하면서 표현하기가 수월하기 때문인 것으로 보였다.

인체의 응용은 상의에서 가장 많이 나타났으며 높은 비율을 보였으며, 세 품목에서 모두 반신과 얼굴이 많이 표현되어짐을 알 수 있었다.

위와 같은 분석을 통하여 2010 S/S~2018 F/W 니트웨어는 초현실주의의 효과를 효과적으로 표현하기 위해 여러 가지의 방법들을 각각의 아이템에 어우러지게 사용하는 것을 알 수 있었으며, 다양한 원사로 직접 패턴과 무늬를 제작할 수 있는 니트의 특성을 이용하고 독특한 장식을 가미하여 관객의 시선을 사로잡을 수 있는 의상을 제작하였음을 알 수 있었다.

IV. 니트웨어에 나타난 초현실주의의 미적 특성

Ⅲ장에서는 선행연구를 토대로 초현실주의 미적 특성을 우연성, 해체성, 환상성, 해학성으로 분류, 선행연구를 바탕으로 현대 패션에서 사용된 초현실주의 표현 기법을 오브제화, 위치 전환, 트롱프뢰유, 인체의 응용으로 나누어 살펴보았다. 다양한 표현 유형들은 대중들에게 현실에서는 접할 수 없는 낯설음을 통해 새로운 감정의 변화를 불러일으킨다고 할 수 있으며, 이는 초현실주의가 내포하고 있는 특징들과 결부한다고 할 수 있다.

본 장에서는 초현실성을 표출한 니트웨어가 내포하고 있는 미적 특성에 대하여 우연성, 해체성, 환상성, 해학성으로 분류하여 살펴 보고자 한다.

1. 우연성

우연의 법칙이 도입되고 탐구되기 시작한 것은 다다이즘에서 부터이며 이는 초현실주의에 의해 체계화 되어 자동기술법이라는 표현기법으로 표출되었고,¹¹⁵⁾ 자동기술법은 다시 데페이즈망이라는 기법으로 발전하여 우연적인 효과를 더욱 객관화 시켰다. 초현실주의자들은 우연의 법칙을 활용하여 그들의 무의식적 환상과 내면의 상상력을 드러내며, 현실과 이상의 세계를 융합하여 현 세계보다 확장된 통합적 세계를 드러내 보이려고 하였다.¹¹⁶⁾ 무의식 상태에서의 작업은 우연성이 개입할 수 있는 여지가 있으며, 우연에 의해서 지각하지 못한 잠재의식의 세계가 표출될 수 있다.

현대 패션에 있어서 우연성의 적용은 보다 창조적인 것을 제시하고 암시

115) 김수빈 (2016), 전계서, p. 11.

116) 정신영 (2003), 초현실주의 회화에 나타난 왜곡된 심상과 표현에 관한 연구, 석사학위논문, 숙명여자대학교 대학원, p. 13.

하였기에 가능하였다.¹¹⁷⁾ 패션에서는 오브제들에 의한 무의식과 우연성이 위치와 기능의 전환으로 인해 의미가 전복될 때 발견되는데, 무의식의 연상 작용으로 서로 연관이 없거나 현실로부터 절연되어 있어 낯선 세계로의 상황 전환에 의한 전위를 통해 우연적인 효과를 표현하고 있다.¹¹⁸⁾ 우연은 겉으로는 객관적인 양상을 띠면서 한편으로는 필연성을 내포한다.¹¹⁹⁾

초현실주의자들은 여성의 인체를 종종 바이올린에 빗대어 표현하였는데 이처럼 제레미스캇의 작품 <그림 29>는 기타라는 일상적인 사물과 여성의 인체를 우연히 만나게 함으로써 여성의 아름다움을 극대화하였다. 분석에서 원피스의 오브제화 단위 비패션용품은 가장 낮게 나타났지만 제레미스캇은 다양한 비패션용품을 오브제화하여 재치 있는 의상을 자주 선보인다. <그림 30>은 모스키노의 작품으로 바이커족들을 포함한 갱스터들을 르네상스의 처녀들로 극적으로 표현하기 위하여 담배를 물고 있는 입술의 이미지를 의복에 산발적으로 배치하였다. 일상용품이 아닌 자연물들을 의복에 우연하게 끌어들이기도 한다(그림 31). <그림 32>는 구찌(Gucci)의 컬렉션으로 앞장의 분석에서 오브제화의 단위 중 상의와 하의에서 자주 나타난 동물, 즉 곤충들을 사실적으로 오브제화 하였다. 이는 자연으로의 회귀 욕망과 자연과 패션의 경계를 허물고자 하는 디자이너의 재해석이 돋보인다. <그림 33>은 초현실주의자들이 오브제로 자주 응용하였던 독수리와 사람의 눈을 함께 배치하였다. 독수리의 날개를 어깨에 오브제화하고 초현실세계로 인도하는 매개체인 눈을 의복의 정면에 위치시켜 현실로부터 벗어나고 싶어 하는 인간의 욕망을 표현하였다. 이 두 사물은 전혀 어울리지 않는 이미지이지만 필연적인 우연함을 통해 새로운 의미를 갖는다. 아담 셀만(Adam Selman)은 성적인 욕망을 표출하기 위하여 여성의 허리 사진을 의복의 허리부분에 프린팅

117) 황은정 (2016), 초현실주의의 프리다 칼로 작품을 응용한 아트메이크업 작품제작, 석사학위논문, 성신여자대학교 융합디자인예술대학원, pp. 13-14.

118) 김보영 (2011), 전계서, p. 117.

119) 윤경환 (2001), 전계서, pp. 21~22.

하였는데(그림 34), 이는 초현실적 우연성을 나타낸다. <그림 35>의 마크제이콥스(Mark Jacobs) 작품은 오브제들끼리도 전혀 상관이 없는 이질적인 것들을 배치하였다. 팝콘, 영화 상영기, 별, 백조, 3D 안경, 여성의 얼굴은 요소 하나하나가 공통점이 없지만 우연하게 만나 의복이라는 새로운 공간 안에서 조화를 이루며 문화의 과잉이 낳은 어두운 이면을 상징하고 있다. 초현실주의자들은 절망적인 현실에 대응하여 인간이 갈 수 없는 하늘과 우주의 세계를 갈망하였는데, 동식물의 자연물뿐만 아니라 하늘, 별, 달, 행성 등을 오브제화 하여 잠재되어있는 욕망을 표현하였다(그림 36).

우연성은 앞장의 분석 결과와 마찬가지로 인체의 응용보다는 오브제화가 주를 이루며 초현실주의를 표현하였으며, 주로 상의와 원피스에서의 표현이 많이 나타났다.

이와 같이 초현실주의에 나타난 우연성은 의복의 요소와는 전혀 관계없는 일상의 오브제들, 즉 동식물, 사물, 신체의 일부분 등을 의복에 도입하여 인간의 잠재적인 욕망을 표현하고, 무의식적 우연을 통해 꿈의 탐구와 현실 회복의 의지를 나타낸다.

<그림 29>

2016 F/W, Jeremy Scott I

(출처: <http://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2016-ready-to-wear/jeremy-scott/slideshow/collection#23>, 검색일자:2017.10.05.)

<그림 30>

2016 F/W, Moschino

(출처: <http://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2016-ready-to-wear/moschino/slideshow/collection#34>, 검색일자:2017.10.12.)

<그림 31>

2011 S/S, JC de Castelbajac

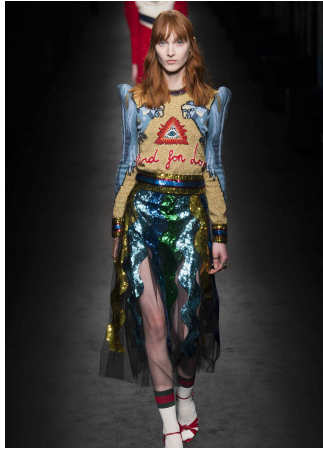
(출처: http://www.firstview.com/collection_image_closeup.php?of=76&collection=25744&image=3575603#.WTwHM-uLS70, 검색일자:2017.09.22.)

<그림 32>

2017 F/W, Gucci

(출처: <http://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2017-ready-to-wear/gucci/slideshow/collection#92>, 검색일자:2017.09.12.)

<그림 33>

2016 F/W, Gucci

(출처: <http://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2016-ready-to-wear/gucci/slideshow/collection#18>, 검색일자:2017.09.12.)

<그림 34>

2017 S/S, Adam Selman

(출처: <http://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2017-ready-to-wear/adam-selman/slideshow/collection#9>, 검색일자:2017.11.01.)

<그림 35>

2016 S/S, Marc Jacobs

(출처: <http://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2016-ready-to-wear/marc-jacobs/slideshow/collection#29>, 검색일자:2017.11.02.)

<그림 36>

2016 F/W, Jeremy Scott II

(출처: <http://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2016-ready-to-wear/jeremy-scott/slideshow/collection#51>, 검색일자:2017.11.05.)

2. 해체성

해체성은 전통적인 형이상학의 존재론적 고유성을 재구축하는 것으로, 이러한 체계를 가능하게 하는 동시에 불가능 하게 하는 것으로부터 시작한다. 포스트모더니즘과 탈구조주의 그리고 데리다의 철학적 배경을 기반으로 하여 발전된 해체성은 조화, 통일, 안정성 등을 거부하고 그것으로 인해 가려져 있던 다른 구조의 존재를 보여줌으로써 새로운 형상을 창조하는 것을 목표로 한다.¹²⁰⁾ 따라서 해체주의는 기존의 틀에서 벗어나 새로운 디자인 접근을 통해 본질의 가치를 불안정한 상태로 만들고 불확실성과 불안을 그대로 포용하여 열린사회를 지향하고자 하는 것이다.¹²¹⁾ 즉, 기존의 논리를 파괴하는 것이 아니라 각 개체의 특징을 존중하여 복합적인 형식을 이룬다는 의미를 가지고 있다.¹²²⁾

현대 패션은 절대 양식의 붕괴와 현대의 모든 양식을 포함한 다양한 양식의 공존이라는 측면으로 요약될 수 있다. 이러한 다원화 현상은 작품 내의 균형이나 질서 또는 양식이나 장르간의 구분이 허물어지고, 새로운 것들의 경험으로 인해 본래의 의미를 부재시키는 경향이 있으며, 작가의 무의식의 절대적 미적 가치가 표현된다. 이는 기존의 복식 구조를 대체하는 또 다른 구조가 제안되는 것이며 의식과 무의식을 초월한 순수자아의 창조적인 작업이다.¹²³⁾ 해체성은 패션 품목간의 의상의 전·후 도치, 상·하 도치, 외의와 내의의 역전 등에 의해 주로 표현되어진다.

120) 신재룡 (2002), 현대패션에 반영된 퓨전(Fusion) 이미지에 관한 연구, 박사학위논문, 세종대학교 대학원, p. 23.

121) 김재원 (2014), 현대미술에 영향을 미친 해체주의의 조형적 특성, 한국디자인문화학회지, Vol.20, No.1, pp.183-197.

122) 함수정 (2016), 해체주의 특성을 응용한 창작 토털패션 디자인 연구, 박사학위논문, 서경대학교 대학원, p. 7.

123) 류근중 (2010), 패션아트의 특성에 관한 연구, 한국패션디자인학회지, Vol.10, No.2, pp. 1-17.

<그림 37>은 조셉(Joseph)의 작품으로 여러 종류의 스웨터를 해체하고 재결합 하여 형이상학적인 의복을 선보였다. 그 중 한 스웨터는 머플러로 사용하기도 하였는데, 이러한 분리된 스웨터들은 본래의 형태를 알 수 없을 정도로 파괴되어 해체적인 특성을 보인다. 이 작품은 앞장의 니트 원피스 분석에서 두 번째로 높은 수치를 보인 위치전환의 용도 변경을 표현한다. 준야 와타나베의 작품 <그림 38>은 색상, 소재, 기법이 서로 다른 종류의 스웨터를 조각내어 하나의 상의로 완성시켰다. 스커트 또한 다양한 조직의 원단 조각을 산발적으로 배치함으로써 의복을 이루는 요소들의 경계를 허무는 해체성을 갖는다. 준야 와타나베는 또한 어울리지 않을 법한 색상의 니트 조각들을 명확하고 기술적인 재단 기법의 의한 구성을 무시한 채 배치하기도 하였다(그림 39). <그림 40>은 톰브라운(Thom Browne)의 작품으로 스웨터의 반쪽을 해체하여 스커트로 재해석하였다. 이는 기존의 대량생산과 획일적으로 규격화된 틀로서의 의상과는 성격이 다르며, 목적의 해체성을 갖는다. 이 작품은 또한 여성에게 남성을 상징하는 넥타이를 채움으로써 남성과 여성의 구분을 해체하고 인간 자체의 통합적 이미지로써 중성적인 모습을 보인다. <그림 41>은 저지 원단을 얇고 길게 자르고 이를 다시 엮었는데, 이때 잘라진 원단의 끝을 정리하지 않고 그대로 두어 해체적인 느낌을 완성하였다. 바지는 완성된 상태에서 비규칙적인 구멍을 뚫고 찢어진 망사를 덧대어 해체성을 나타내었다. 마틴 마르지엘라는 해체성을 통하여 초현실적 무의식을 표현하는 대표적인 디자이너로, <그림 42>는 레디메이드된 스웨터를 머플러로 탈바꿈시켜 의복의 전통적 미학적 가치와 착장 방식을 전환시키는 해체성을 표현하였다. 또 다른 착장 방식의 전환으로 의복의 내의와 외의를 전환시켜 해체성을 표현할 수 있다. 이러한 속옷의 겉옷화는 목적과 용도의 구분을 모호하게 하는데, 이는 세기말적 해체주의 복식의 대표적인 현상이기도 하다(그림 43). 위의 두 작품은 앞장의 니트 상의 분석에

서 위치전환의 분석단위 중 가장 많이 나타난 용도 변경과 외의와 내의의 역전을 차례로 보여준다. 시스터 바이 시블링(Sister by Sibling)은 실의 계이저를 다양하게 하여 다공적인 구조로 신체를 노출시켰다(그림 44). 이러한 해체에 의한 노출현상은 기존의 복식 착용 질서의 고정관념을 해체시킨다.

니트웨어에의 해체성은 관습화된 미적 가치에서 벗어난 초현실적 미적 가치에 부합되는 것이며, 패션의 고정화된 규범을 부정하여 새로운 창조의 가능성에 도전하고자 하는 시도이다. 즉, 해체성은 외부에서의 파괴가 아닌, 그 내부에서 그것들이 구축해 놓은 것들을 그 근본부터 해체하는 것이라고 할 수 있다.

<그림 37>

2017 S/S, Joseph II

(출처: <http://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2017-ready-to-wear/joseph/slide-show/collection#41>, 검색일자:2017.11.05.)

<그림 38>

2014 F/W, Junya Watanabe

(출처: <http://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2014-ready-to-wear/junya-watanabe/slide-show/collection#10>, 검색일자:2017.10.26.)

<그림 39>

2016 S/S, Junya Watanabe

(출처: <http://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2016-ready-to-wear/junya-watanabe/slide-show/collection#19>, 검색일자:2017.11.12.)

<그림 40>

2016 F/W, Thom Browne

(출처: <http://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2016-ready-to-wear/thom-browne/slide-show/collection#21>, 검색일자:2017.10.16.)

<그림 41>

2014 S/S, Junya Watanabe

(출처: <https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2014-ready-to-wear/junya-watanabe/slideshow/collection#37>, 검색일자:2017.10.10.)

<그림 42>

2017 S/S, Maison Margiela II

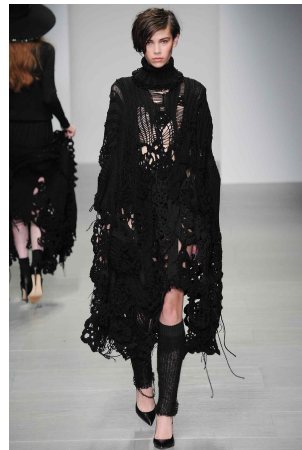
(출처: <http://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2017-ready-to-wear/maison-martin-margiela/slideshow/collection#26>, 검색일자:2017.10.17.)

<그림 43>

2017 F/W, Prada

(출처: <http://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2017-ready-to-wear/prada/slideshow/collection#2>, 검색일자:2017.10.30.)

<그림 44>

2014 F/W, Sister by Sibling

(출처: <http://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2014-ready-to-wear/sister-by-sibling/slideshow/collection#2>, 검색일자:2017.10.30.)

3. 환상성

초현실주의는 인간의 잠재된 무의식의 발현으로 인해 나타나는 꿈과 상상의 이미지로 환상성을 나타낸다.¹²⁴⁾ 환상성은 현실에 존재하지 않지만, 존재하는 듯 한 착각을 불러일으키며 보는 이로 하여금 이 세계의 존재라는 인식과 거부감, 부조화 속의 조화를 동반한 낯설음을 부여하게 된다.¹²⁵⁾ 초현실주의자들은 특별한 장소에서 발생하는 환상성이 아닌 어디에서나 벌어질 수 있는 일상의 비논리적인 과정의 환상성을 강조하며 환상과 실재, 현실과 비현실의 강력한 얽힘을 추구하였다.¹²⁶⁾

기이한 것을 선호하는 환상의 세계에서는 다양한 조합들이 가능하고 어떠한 만남도 허용된다. 이는 관계의 환상성이라고도 하는데 관계들을 구성하는 요소들이 황당한 것이 아니라 관계 그 자체가 황당한 것으로, 기이한 것의 환상성은 근본적으로 관계의 환상성이다.¹²⁷⁾

현대 패션에서의 환상성은 현실을 변화시키려는 욕구와 인간의 내면을 의복을 통해 표현함으로써 비가시적인 세계를 가시화하여 일상에서 결핍된 갈망을 충족시킨다.¹²⁸⁾ 환상성은 초현실주의의 트롱프뢰유 기법으로 인한 시각적·정신적 착란, 극단적으로 대립된 이중적인 이미지의 변이나 전치, 환상적인 꿈의 이미지 차용, 현실에 부재하는 과장된 형태 등을 통해 표현되어진다. 작가의 상상력은 깨어 있는 상태에서 잠재의식의 형상을 머리에 떠올리므로 그 현상은 작가 본인의 세계관으로부터 영향을 받고, 이는 창의적인

124) 송재은 (2010), 초현실주의 조형성이 실내 공간 연출에 접목된 사례 연구, 석사학위논문, 경희대학교 교육대학원, p. 8.

125) 김장현 (2015), 전개서, p. 106.

126) 조윤경 (2011), 초현실주의 시와 미학 속 '환상성', 한국프랑스학논집, Vol.2011, No.6, pp. 45-63.

127) 전개서, p. 56.

128) 박월미 (2016), 현대패션에 표현된 환상성 연구, 박사학위논문, 전남대학교 대학원, p. 60.

작품 제작활동과 직결된다.

환상성은 앞장의 분석에서 나타난 바와 같이 트롱프뢰유의 제작 방법이 가장 두드러지게 표현되었다.

츠모리 치사토(Tsumori Chisato)는 트롱프뢰유 기법을 적극 활용하여 초 현실적 환상성을 지향하는 대표적인 작가이다. 치사토의 작품 <그림 45>의 스트라이프 니트 원피스위에 둘러져있는 스카프는 실제로 묶은 것이 아닌 원피스 내의 문양으로 인한 착시현상이다. 이 의상은 앞장의 니트 원피스 분석에서 트롱프뢰유의 단위 중 11.77%의 가장 높은 비율을 차지한 제작 기법을 보여준다. <그림 46>의 사카이 작품은 호랑이가 배를 뒤집고 있는 형상의 이미지로 사람과 동물의 경계를 허물어 환상성을 부각하였고, <그림 47>은 앞장의 니트 상의 및 하의의 분석에서 트롱프뢰유 중 가장 높은 비율을 차지한 제작이다. 사실적인 명암을 통해 마치 물감이 의복위에 흘러내리고 있는 것 같은 환상성으로 시각적인 신선함을 준다. <그림 48>의 모스 키노는 니트 스웨터에 뷔스티에 이미지를 트롱프뢰유 하였는데, 이는 모델이 뷔스티에를 입고 워킹을 하는 듯 한 착시를 일으킴과 동시에 어릴 적 가지고 놀았던 종이인형이 환생한 것 같은 환상적인 느낌을 주어 불가사의한 세계를 창조하였다. 데바스티(Devastee)의 작품 <그림 49>는 검정색 바탕에 인체의 골격을 흰색으로 트롱프뢰유하여 마치 해골이 살아 움직이는 듯한 느낌을 주어, 현실을 환상적인 세계로 대처하며 꿈속에서 나타나는 비논리적인 과정과 현실을 초현실과 조화시키려 하였다. 츠모리 치사토는 만화의 이미지를 스웨터에 그대로 프린팅 하여 만화 속 세계와 현실을 일치시키기도 하였으며(그림 50), 꽃의 오브제를 활용하여 여성의 아름다움을 극대화시키면서 무의식적으로 표현된 회화 작품과 같은 프린팅(그림 51)으로 치사토만의 독특한 환상의 세계를 만들어나가고 있다. <그림 52>의 톰브라운은 겹겹이 의복을 쌓아 올리고 그 위에 크기가 비현실적으로 과장된 쥐 모양의

오브제를 위치시킴으로써 마술적인 힘이 실제 현실에서 출현하는 것 같은 형태로 환상적 영역을 개척하고자 하였다.

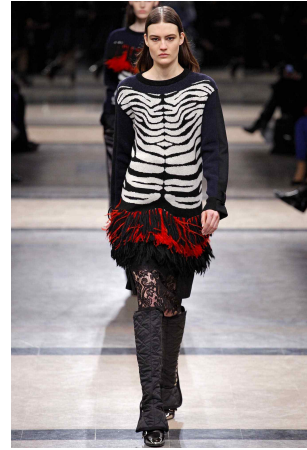
이처럼 꿈은 초현실주의자들에게 있어 또 하나의 현실이고, 이러한 꿈을 현존하는 세계에 대한 또 하나의 인식방법으로 여기며 초현실주의적 패션 디자인의 중요한 모티프가 된다. 이는 연관성이 없는 상이한 이미지의 열거, 형태 왜곡, 착시 등으로 인하여 생기는 환상적이고 불가사의한 이미지가 보는 이로 하여금 잠재의식의 세계를 일깨우게 하는 것을 기본 원리로 한다.

<그림 45>

2011 S/S, Tsumori Chisato

(출처: <http://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2011-ready-to-wear/tsumori-chisato/slideshow/collection#19>, 검색일자:2017.10.31.)

<그림 46>

2013 F/W, Sacai

(출처: <http://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2013-ready-to-wear/sacai/slideshow/collection#23>, 검색일자:2017.11.11.)

<그림 47>

2017 S/S, Jeremy Scott

(출처: <http://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2017-ready-to-wear/jeremy-scott/slideshow/collection#13>, 검색일자:2017.11.12.)

<그림 48>

2017 S/S, Moschino II

(출처: <http://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2017-ready-to-wear/moschino/slideshow/collection#28>, 검색일자:2017.10.12.)

<그림 49>

2010 F/W, Devastee

(출처: http://www.firstview.com/collection_image_closeup.php?of=103&collection=23795&image=3290436#.WTwKnOuLS71, 검색일자:2017.10.18.)

<그림 50>

2015 F/W, Tsumori Chisato II

(출처: <http://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2015-ready-to-wear/tsumori-chisato/slideshow/collection#1>, 검색일자:2017.10.27.)

<그림 51>

2013 S/S, Tsumori Chisato

(출처: <http://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2013-ready-to-wear/tsumori-chisato/slideshow/collection#16>, 검색일자:2017.10.22.)

<그림 52>

2012 F/W, Thom Browne II

(출처: <http://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2012-ready-to-wear/thom-browne/slideshow/collection#4>, 검색일자:2017.10.22.)

4. 해학성

해학성은 20세기 이후 복잡해진 사회와 전쟁의 잔해, 자본주의 사회 등의 많은 변수에서 오는 스트레스와 정서적 불안감을 웃음으로 뛰어넘고자 하는 특성이다.¹²⁹⁾ 참담하고 잔혹한 현실 세계로부터 받는 괴로움에 침몰당하지 않기 위해 도리어 사회의 경직된 관습과 질서를 조롱하는 유쾌하고 대담한 반항의 형태이고, 거리두기(콜라주)에 의해 외부세계로부터 받는 고통을 면해 보려는 사고의 표현이다.¹³⁰⁾

현대 사회는 과거에 이미 만들어진 클래식한 스타일에서부터 이어져온 패션의 고정관념, 즉 인간의 욕구를 억압하고 구속하는 제한적인 요소들로부터 과감히 이탈함으로써 디자인 발상에서 희극적 요소를 자극 한다.¹³¹⁾ 산업화의 발달로 의복의 대량생산이 팽배하였고, 의상에 대한 대중들의 유행 현상이 반복됨에 따라 사람들은 비슷한 개성표현이 되어버린 의복에서 즐거움을 주고 각각의 개성적 표현이 가능한 패션의 회구가 강해졌다. 해학성은 나이, 성별, 품목, 장소, 규칙에 대한 자유로운 사고이며,¹³²⁾ 특히 의복에 데페이즈망 기법을 반영했을 때 두드러지게 나타난다. 오브제를 사용하는 콜라주, 왜곡된 형태, 위치전환 등 다양한 데페이즈망 상황은 엄숙한 분위기를 유머러스한 분위기로 조성한다.

해학성은 초현실주의의 표현방법이 가장 균일하게 나타나는 특성이다. 분석에서 살펴본 오브제화, 위치 전환, 트롱프뢰유, 인체의 응용이 골고루 사용되어짐을 알 수 있었으며 품목 또한 다양하게 사용되었다.

장 샤를르 드 카스텔바작의 작품 <그림 53>은 여우를 과장된 형태로 니

129) 권하진 (2014), 골계미(滑稽美)의 미적 가치에 따라 살펴본 현대 패션, 기초조형학연구, Vol.15, No.5, p. 50.

130) 김군태 (2010), 전계서, pp. 31-32.

131) 박지현 (2001), 전계서, p. 80.

132) 권연옥 (2008), 전계서, pp. 60-61.

팅하고 의복의 겉에 입체적으로 표현함으로써 왜곡된 형태, 오브제로 인한 해학성이 나타난다. 이는 앞장의 니트 원피스 분석에서 14.29%의 높은 비율을 보인 오브제화의 동물이다. <그림 54>는 친숙한 브랜드지만 패션과는 전혀 상관이 없는 햄버거 브랜드 맥도날드와 모스키노의 로고를 조합하여 의복의 정면에 배치하였다. 이는 뜻밖의 브랜드들의 일치 현상으로 의외성으로 인한 유머러스함을 발산한다. <그림 55>의 츠모리 치사토의 작품은 의복의 전체에 휴대폰을 도입하여 마치 인간이 휴대폰이 된 것 같은 느낌으로 보는 이에게 재미를 주고 있는데, 휴대폰의 폐해와 현대 사회에 대한 풍자를 내포하고 있다. 피터 필로토(Peter Pilotto)는 초현실주의자들이 동경하였던 하늘의 세계의 오브제인 달을 의복에 우스꽝스럽게 표현하였고(그림 56), 비비안 웨스트우드(Vivienne Westwood)의 작품 <그림 57>은 분석에서 상의 하의의 트롱프뢰유에서 모두 가장 높은 비율을 보인 제작기법을 활용한 의상을 선보였다. 대표적인 초현실주의 화가인 살바도르 달리가 자신의 회화에 초현실주의적인 이미지를 표현하기 위하여 자주 사용하였던 호랑이의 무늬를 차용하여, 모델이 마치 호랑이가 된 것 같은 느낌을 자아내는 트롱프뢰유 기법으로 해학성을 갖는다. 카스텔바작은 두 볼이 빨간 사람의 얼굴을 그래피티화 하였는데, 소매를 머리카락의 연장선으로 표현하여 양갈래로 묶은 수줍은 소녀의 이미지를 배치함으로써 재미를 주고 있다(그림 58). 폼데가르송은 의복을 해체하고 초현실적인 과장적 표현, 비구조적 형태로 이성에 대한 과감한 이탈을 표현하고, 이를 통한 해학성이 두드러지게 나타내는 디자이너 중 한명이다. <그림 59>는 소매가 없고 앞과 뒤의 위치가 불분명하며, 머리 부분을 감싸는 얼굴 주위의 동그란 디테일들은 인체를 은폐하고 괴이적인 형태의 실루엣을 구현함으로써 해학성을 준다. 그의 디자인은 또한 신체의 전신을 초현실적인 거대한 원형 물체로 가림으로써 현실 도피적 해학성이 돋보인다고 할 수 있다(그림 60). 앞의 두 사진은 니트

원피스 분석 중 위치전환에서 가장 높은 비율을 보인 위치의 불분명을 명확하게 보여주는 대표적인 작품이다.

유머는 인간에 대한 신뢰가 밑바탕이 되어 있는 반면 해학성은 오히려 인간에 대한 불신과 절망이 내포되어있으며, 이를 통하여 새로운 각도에서 세계를 바라보려는 작가의 정신적 태도와 자신의 즐거움에 따라 초현실적인 무의식의 세계를 창조하려는 특징을 갖는다.

<그림 53>

2013 F/W, JC de Castelbajac II

(출처: <http://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2013-ready-to-wear/jc-de-castelbajac/slideshow/collection#8>, 검색일자:2017.10.21.)

<그림 54>

2014 F/W, Moschino

(출처: <http://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2014-ready-to-wear/moschino/slideshow/collection#3>, 검색일자:2017.10.21.)

<그림 55>

2017 F/W, Tsumori Chisato

(출처: <http://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2017-ready-to-wear/tsumori-chisato/slideshow/collection#6>, 검색일자:2017.11.10.)

<그림 56>

2017 S/S, Peter Pilotto

(출처: <http://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2017-ready-to-wear/peter-pilotto/slideshow/collection#25>, 검색일자:2017.11.02.)

<그림 57>

2015 F/W, Vivienne Westwood
 (출처: <http://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2015-ready-to-wear/vivienne-westwood/slideshow/collection#9>,
 검색일자:2017.11.02.)

<그림 58>

2012 S/S, JC de Castelbajac
 (출처: <http://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2012-ready-to-wear/jc-de-castelbajac/slideshow/collection#9>,
 검색일자:2017.11.02.)

<그림 59>

2014 F/W, Comme des GarçonsIII
 (출처: <http://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2014-ready-to-wear/comme-des-garcons/slideshow/collection#11>,
 검색일자:2017.10.11.)

<그림 60>

2015 F/W, Comme des Garçons
 (출처: <http://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2015-ready-to-wear/comme-des-garcons/slideshow/collection#14>,
 검색일자:2017.10.11.)

니트웨어에 나타난 초현실주의의 미적 특성을 정리하면 <표 10>과 같다.

<표 10> 니트웨어에 나타난 초현실주의의 미적 특성

초현실주의의 미적 특성			
	특징	표현기법	사례
우연성	무의식적 우연을 통한 꿈의 탐구와 현실 회복의 의지	<ul style="list-style-type: none"> 오브제화 인체의 응용 	
해체성	전통적인 미적 규범에서 벗어난 파격적인 표현으로 초현실적 형상 창조	<ul style="list-style-type: none"> 위치 전환 인체의 응용 	
환상성	각박한 현대사회 속에서 벗어나고 싶은 욕망 표출	<ul style="list-style-type: none"> 오브제화 위치 전환 트롱프뢰유 인체의 응용 	
해학성	유머와 개성을 통한 이성적 현실의 부정과 초현실 세계 지향	<ul style="list-style-type: none"> 오브제화 위치 전환 트롱프뢰유 인체의 응용 	

IV. 결론

1차 세계대전 전후로 일어난 전위적인 예술운동인 초현실주의는 세상의 혼돈 속에서 인간의 불안감에 대한 위안을 얻고자 시작된 예술사조로, 꿈과 무의식이라는 초현실로의 일탈과 해방으로 표현되었다. 초현실주의는 문학과 회화에서부터 시작하여 패션에 이르기까지 모든 분야에 걸쳐 나타나고 있으며, 20세기 전반에 걸쳐 발전이 지속되어왔다. 한편 니트는 다변화하는 소비자의 니즈를 충족시킬 수 있는 고부가 가치 상품으로 니트 고유의 특성을 이용하여 패션을 비롯해 다양한 곳에 활용되고 있으며, 미래의 기술의 발전을 통해 그 범위는 더욱 확대되어 질 것으로 예상된다.

이에 본 연구는 니트웨어에 나타난 초현실주의 표현 방법에 따른 분석을 실시하고, 니트웨어에 나타난 미적 특성을 고찰하는데 그 목적이 있다.

이를 위해 본 연구는 선행연구 및 국내외 전문 서적을 바탕으로 초현실주의와 니트웨어에 대해 고찰하고, 분석을 위하여 2010년 S/S부터 2018년 S/S까지 파리, 뉴욕, 밀라노, 런던 등의 주요 프레타 포르테와 오프꾸뛰르 컬렉션에서 선보인 의상 292개의 사진을 분석 대상으로 하였으며 그 결과는 다음과 같다.

니트 상의에 나타는 초현실주의의 오브제화는 66.42%를 차지하였다. 동물과 캐릭터가 17.16%, 식물이 11.19%, 자연물이 9.7%, 패션용품이 6.72%, 레터링은 2.99%, 비패션용품은 1.49%로 나타났다. 상의는 오브제화로 동식물과 캐릭터가 주로 표현되는 것을 볼 수 있었다. 위치전환은 14.18%로 나타났다. 외의와 내의의 역전이 5.97%로 가장 높게 나타났으며 용도변경이 4.48%, 위치의 불분명이 2.99%로 나타났다. 상의에서는 내의나 외의를 역전 시킴으로써 초현실주의를 가장 효과적으로 표현함을 알 수 있었다. 트롱프뢰유는 5.22%로 나타났다. 니트의 특징으로 인해 의복을 직접 짜면서 표현

하는 것이 수월하기 때문에 제작은 3.73%, 디지털 프린팅과 디테일 장식은 0.75%로 보여졌다. 인체의 응용은 14.18%로 반신과 얼굴이 각각 4.48%, 눈이 2.99%, 전신과 가슴, 손이 0.75%로 나타난 것을 볼 수 있었다. 품목 중에서는 상의가 45.89%로 초현실주의가 가장 많이 표현됨을 알 수 있었다.

니트 하의에 나타는 초현실주의의 오브제화는 64.10%로 나타났다. 식물이 17.95%, 캐릭터가 15.38%, 동물이 12.82%, 패션용품이 7.69%, 레터링이 5.13%, 자연물과 비패션용품은 2.56%으로 나타났다. 상의와 비슷하게 식물, 캐릭터, 동물이 자주 쓰이는 것을 알 수 있었다. 위치전환은 10.26%로 상하도치가 7.69%, 외의와 내의의 역전이 2.56%로 나타났다. 위치전환은 하의의 특성상 좌우도치, 위치의 불분명, 용도 변경은 표현하기 어려워 낮게 표현되어짐을 알 수 있었다. 트롱프뢰유는 15.38%로 제작은 10.26%, 디지털 프린팅과 디테일 장식은 2.56%로 나타났다. 인체의 응용은 10.26%로 상의와 마찬가지로 얼굴이 5.13%로 가장 높게 나타났으며, 그 다음으로는 반신과 입이 2.56%로 나타났다. 소재가 니트로 한정되어있기 때문에 품목 중에서는 하의가 13.36%로 초현실주의가 가장 낮게 나타나는 것을 알 수 있었다.

니트 원피스에 나타는 초현실주의의 오브제화는 58.82%를 차지하였다. 캐릭터가 15.13%, 동물이 14.29%, 식물이 10.92%, 패션용품이 7.56%, 자연물이 6.72%, 레터링이 3.36%, 비패션용품은 0.84%로 나타났다. 위치전환은 9.24%로 위치의 불분명이 4.2%로 가장 높게 나타났으며, 상하도치와 용도 변경이 1.68%, 좌우도치, 외의와 내의의 역전이 각각 0.84%로 나타났다. 원피스의 위치전환이 다른 품목보다 낮게 보여지는 이유는 원피스라는 품목의 특성 때문에 위치전환이 어려울 것이라 생각되어진다. 트롱프뢰유는 19.33%로 나타났다. 제작은 11.77%, 디지털 프린팅은 6.72%, 디테일 장식은 0.84%로 나타났다. 인체의 응용은 12.61%로 나타났다. 반신이 4.2%로 가장 높게 나타났으며 얼굴이 3.36%, 전신이 1.68%, 가슴, 입, 눈, 손은 각각 0.84%로

보여졌다. 품목 중에서는 40.75%로 상의 다음으로 초현실주의가 자주 표현되어지는 것을 알 수 있었으며, 대체적으로 표현 요소와 분석 단위 들이 가장 고르게 나타나는 것을 알 수 있었다.

니트웨어에 나타난 초현실주의의 선행연구와 분석 결과를 토대로 니트웨어에 나타난 초현실주의의 미적 특성을 우연성, 해체성, 환상성, 해학성으로 분류하였으며 그 결과는 다음과 같다.

첫째, 우연성은 의복의 요소와는 전혀 관계없는 일상의 오브제들이나 인체를 의복에 도입하여 인간의 잠재적인 욕망을 표현하고, 무의식적 우연을 통해 꿈의 탐구와 현실 회복의 의지를 나타내는 특성을 갖는다.

둘째, 해체성은 패션의 고정화된 규범을 부정하여 그것으로 인해 가려져 있던 다른 구조의 존재를 보여줌으로써 새로운 형상을 창조하는 것으로, 해체성은 패션 품목간의 전·후 도치, 상·하 도치, 외의와 내의의 역전 등에 의해 주로 표현되어진다.

셋째, 환상성은 초현실주의의 트롱프뢰유 기법으로 인한 시각적 착란, 환상적인 꿈의 오브제 차용, 현실에 부재하는 형태 등으로 표현되어 지며, 인간 내면의 무의식적 꿈과 환상을 통해 각박한 현대사회 속에서 벗어나고 싶은 욕망을 표출한다.

넷째, 해학성은 서로 관계가 없는 오브제의 병치, 왜곡된 형태, 위치 전환 등의 다양한 데페이즈망 상황을 통하여 표현된다. 해학성은 인간의 욕구를 억압하고 구속하는 제한적인 요소들로부터 과감히 이탈함으로써 디자인 발상에서 희극적 요소를 갖는다.

본 연구의 한계점은 컬렉션 사진자료만을 대상으로 분석하였기 때문에 실제 의상과의 오차가 있을 수 있으며, 초현실주의의 미적 특성과 표현 방법을 네 가지로만 한정하여 분석하였다는 점이다. 후속 연구에서는 독창적이고 창조적인 복식 디자인이 개발 될 수 있도록 연도별 분석과 함께 초현실

주의의 다양한 문화 현상 및 특징에 관련하여 복잡적이고 심도 있는 연구가
진행되어야 할 것이다. 본 연구를 통하여 초현실주의적 영감으로 자유로운
표현과 창의적인 니트 디자인 개발에 도움이 될 수 있기를 기대한다.

참 고 문 헌

- 강성주 (2006). 초현실주의의 데페이즈망 표현기법에 의한 패션 일러스트레이션, 이화여자대학교 디자인대학원, 석사학위논문.
- 공현주 (2012). 모리타 야스미치의 상업공간 디자인에 나타난 초현실주의적 표현특성에 관한 연구, 건국대학교 건축전문대학원, 석사학위논문.
- 곽태기 (2008). 사회 변혁기에 발생한 혁명적 패션에 관한 연구, 경희대학교 대학원, 박사학위논문.
- 권연옥 (2009). 초현실주의 데페이즈망 기법을 응용한 패션 스타일링 연구, 이화여자대학교 대학원, 석사학위논문.
- 권진 (2005). 현대 니트웨어의 니트기법 특성에 관한 연구, 세종대학교 대학원, 박사학위논문.
- 권하진 (2014). 골게미(滑稽美)의 미적 가치에 따라 살펴본 현대 패션, 기초조형학연구, 15(5), pp. 45-55.
- 권하진 (2011). 현대 패션에 표현된 골게미, 서울대학교 대학원, 박사학위논문.
- 금기숙, 남후남, 박현신 (2009). 20세기 패션 아이콘, 서울: 미술문화.
- 김경아 (2012). 기능적 요소의 관점에서 본 현대 패션과 패턴디자인에 관한 연구, 국민대학교 테크노디자인전문대학원, 박사학위논문.
- 김경희 (1997). 티에르 뫼글러 의상에 나타난 초현실주의적 표현에 관한 연구, 목포대학교 대학원, 석사학위논문.
- 김군태 (2010). 현대 조각에 나타난 초현실주의적 환상 표현에 관한 연구, 서울시립대학교 대학원, 석사학위논문.
- 김민지, 간호섭 (2013). 신체 왜곡패션에 관한 연구, 패션비즈니스학회지, 17(5), pp. 70-83.

- 김보영 (2010). 재현된 패션 오브제의 조형성 연구, 홍익대학교 대학원, 박사학위논문.
- 김빛나 (2014), 모스키노(Moschino)패션디자인의 조형성 연구, 홍익대학교 산업미술대학원, 석사학위논문.
- 김수빈 (2016). 초현실주의 미적 특성을 응용한 바디아트 작품제작, 성신여자대학교 뷰티융합대학원, 석사학위논문.
- 김승아 (2010). 21세기 패션스타일링에 나타난 초현실주의 표현기법, 건국대학교 대학원, 석사학위논문.
- 김은영 (2002). 통합체계로서의 초현실주의 회화 연구, 홍익대학교 교육대학원, 석사학위논문.
- 김 일 (1993). Elsa Schiaparelli 의 작품세계에 관한 연구 (Ⅱ), 복식, 20(5), pp. 179-190.
- 김장현 (2015). 현대 패션에 나타난 환상성의 표현 유형과 미적 특성, 중앙대학교 대학원, 박사학위논문.
- 김재원 (2014), 현대미술에 영향을 미친 해체주의의 조형적 특성, 한국디자인문화학회지, 20(1), pp. 183-197
- 김진희, 간호섭 (2016). 초현실주의 데페이즈망 기법과 패션디자인 연구, 한국패션디자인학회지, 2016(05), pp. 91-92.
- 나영미 (2015). 현대 패션디자인에 나타난 오브제의 미적 특성 연구, 홍익대학교 디자인콘텐츠대학원, 석사학위논문.
- 류근중 (2005). 패션아트에 표현된 초현실주의 특성에 관한 연구, 홍익대학교 대학원, 박사학위논문.
- 류근중 (2010). 패션아트의 특성에 관한 연구, 한국패션디자인학회지, 10(2), pp. 1-17.
- 문은정 (2009). 현대 니트 디자인에 나타난 포스트모더니즘의 조형적 특성,

- 건국대학교 대학원, 석사학위논문.
- 박문희 (2009). 현대 니트패션에 나타난 혼합현상, 한양대학교 대학원, 박사학위논문.
- 박옥미 (2010). 공연예술 의상에 표현된 초현실주의 이미지 연구, 한국디자인문화학회지, 16(4), pp. 272-282.
- 박월미 (2016), 현대패션에 표현된 환상성 연구, 전남대학교 대학원, 박사학위논문.
- 박지현 (2001). Paper Architecture에 표현된 초현실주의적 특성에 관한 연구, 이화여자대학교 과학기술대학원, 석사학위논문.
- 박진수 (2003). 데페이즈망(Dépaysement)기법을 이용한 패션 디자인 연구, 홍익대학교 산업미술대학원, 석사학위논문.
- 박홍덕 (2016). 초현실주의 기법의 응용을 통한 회화표현연구, 홍익대학교 대학원, 석사학위논문.
- 방성련 (2007). 1980년대 이후 패션에 나타난 초현실주의 표현에 관한 연구, 경북대학교 대학원위원회, 석사학위논문.
- 방수진 (2009), 아트메이크업에 표현된 오브제의 특성에 관한 연구, 대한피부미용학회지, 8(1), pp. 225-237.
- 방지현 (2012). 오브제 활용 유형에 따른 초현실주의 패션디자인 분석, 고려대학교 일반대학원, 석사학위논문.
- 배찬우 (2013), 초현실주의 경향의 뷰티 일러스트레이션 연구 : 아트 메이크업 작품 제작을 목적으로, 건국대학교 디자인대학원, 석사학위논문.
- 송보민 (2012). “이상한 나라의 앨리스” 영화 의상에 나타난 초현실주의 미적 특성, 성신여자대학교 대학원, 석사학위논문.
- 송재은 (2010). 초현실주의 조형성이 실내 공간 연출에 접목된 사례 연구, 경희대학교 교육대학원, 석사학위논문.

- 신재룡 (2002). 현대패션에 반영된 퓨전(Fusion) 이미지에 관한 연구, 세종대학교 대학원, 박사학위논문.
- 엄소희, 김문숙(2000). 현대복식에 표현된 아방가르드의 유형별 특성 연구, 복식, 8(2), pp. 315-333.
- 유진희 (2012). 현대 니트패션에 나타난 과장성, 한양대학교 대학원, 석사학위논문.
- 윤경환 (2001). 現代建築의 超現實主義(Surrealism)的 表現樣相에 關한 研究, 홍익대학교 대학원, 석사학위논문.
- 이 결 (2017). 일본 패션디자이너 작품에 나타난 아방가르드의 표현요소, 성신여자대학교 대학원, 석사학위논문.
- 이기원 (2014). 초현실주의 회화의 현실관 연구, 성균관대학교 대학원, 석사학위논문.
- 이유미 (2013). 하이브리드 특성을 반영한 니트 패션디자인 개발 연구, 중앙대학교 대학원, 박사학위논문.
- 이은경 (2003). 초현실주의 회화의 Automatism 기법을 이용한 패션디스플레이, 한국생활과학회지, 12(5), pp. 755-766.
- 이은주 (2017), 초현실주의 미술에 나타난 초현실의 특성 연구 : 이질적 요소간의 소통 구조를 중심으로, 이화여자대학교 대학원, 박사학위논문
- 이지연 (2013). 초현실주의적 실내 공간 표현 특성 분석 연구, 국민대학교 디자인대학원, 석사학위논문.
- 이채연 (2016). 패션·뷰티 광고에 나타난 초현실주의 표현기법, 건국대학교 대학원, 석사학위논문.
- 임은혁 (2013), 패션에 표현된 몸의 사실성 부재, 한국디자인문화학회지, 19(2), pp. 474-484
- 장애란 (2007), John Galliano 컬렉션의 패션메이크업에 나타난 통속성, 복

식, 57(6), pp. 71-86

- 전현옥 (2002). 니트웨어의 변천에 관한 연구, 건국대학교 디자인대학원, 석사학위논문.
- 정선영 (2003). 초현실주의 회화에 나타난 왜곡된 심상과 표현에 관한 연구, 숙명여자대학교 대학원, 석사학위논문.
- 조성숙 (2015). 초현실주의 회화에 나타난 은유에 관한 연구, 전남대학교 대학원, 박사학위논문.
- 조유림 (2008). 트롱프뢰유 기법의 패션디자인 연구, 홍익대학교 산업미술대학원, 석사학위논문.
- 조윤경 (2011). 초현실주의 시와 미학 속 '환상성', 한국프랑스학논집, 2011(6), pp. 45-63.
- 조정윤 (2010). 초현실주의를 활용한 패션액세서리에 관한 연구, 홍익대학교 산업미술대학원, 석사학위논문.
- 주영주, 김성남 (2014). 현대 패션에 나타난 초현실주의 메이크업, 패션비즈니스, 18(2), pp. 42-53.
- 차배근 (1991). 사회과학연구방법, 서울: 세영사.
- 채금석 (1999). 패션디자인 실무, 서울: 경춘사.
- 최경희 (2005). 현대 여성 니트웨어 디자인의 표현 양식에 관한 연구, 성신여자대학교 대학원, 박사학위논문.
- 최광돈 (2010). 현대 니트 패션의 조형성 연구, 홍익대학교 대학원, 박사학위논문.
- 최진영 (2006). 여성 패션디자이너의 디자인 특성 연구, 이화여자대학교 대학원, 석사학위논문.
- 함수정 (2016). 해체주의 특성을 응용한 창작 토털패션 디자인 연구, 서경대학교 대학원, 박사학위논문.

- 함희수 (2013). 레이디 가가 패션스타일에 표현된 초현실주의 감성, 건국대학교 디자인대학원, 석사학위논문.
- 황은정 (2016). 초현실주의의 프리다 칼로 작품을 응용한 아트메이크업 작품 제작, 성신여자대학교 융합디자인예술대학원, 석사학위논문.
- Cathrin Klingsöhr-Leroy (2003). 김영선 역, 초현실주의, 서울: 마로니에북스.
- Fiona Bradley (2003). 김금미 역, 초현실주의, 경기: 열화당.
- Georges Sebbag (2005). 최정아 역, 초현실주의, 서울: 동문선.
- Joachim Nagel (2008). 황종민 역, 어떻게 이해할까? 초현실주의, 서울: 미술문화.
- Laura Thomson (2014). 이수연 역, 초현실주의, 서울: 시공사.
- Maggie Pexton Murray (1997). 채금석 역, 패션세계 입문, 서울: 경춘사.
- Matthew Gale (2001). 오진경 역, 다다와 초현실주의, 서울: 한길아트.
- Sandy Black (2002). Knitwear in Fashion, New York(State): Thames & Hudson.

기타 자료

- 네이버사전. <http://krdic.naver.com>
- 두산백과사전. <http://www.doopedia.co.kr>
- 보그코리아. <http://www.vogue.co.kr>
- 보그. <http://www.vogue.com>
- 위키백과. <http://ko.wikipedia.org>
- 퍼스트뷰. <http://firstview.com>
- 스키아파렐리 공식 홈페이지. <http://www.schiaparelli.com>

ABSTRACT

Expression Analysis and Aesthetic Characteristics of Surrealism in Knitwear

Yang, You-Na

Department of Clothing

The Graduate School of

Sungshin Women's University

Knits are high-value products that can meet the needs of customers. The properties of knits are used to various area of our life such as interior, bedding, and other fashion-props, so that it is expected to expand its own area through the development of technology in the future.

Surrealism expresses the art trend that rationality or reality denies controlling of the human beings and eventually aims to be human liberation. The idea of surrealism spreads out throughout the social culture, especially in fashion industry which is a universal and widely experienced in human life.

The purpose of this research shows how surrealism has been expressed in knits and identify its unique properties. Furthermore, this research will also examine the aesthetic characteristics of surrealism in

knits.

In order to analyze the method of surrealism expression in knits, I have collected the data sets from F/W in 2018 to S/S in 2010 from two websites 'www.vogue.com' and 'www.first.vew.com'. And 292 images taken from prêt-à-porter and haute couture collection in Paris, New York, Milan, and London. The analytical points for this data consist of objet, location conversion, Trompe-l'oeil, the application of human body parts. The analytical units consist of 22 items and they can be split into small sections; top, bottom, and dress. The main subject of the research is women clothing because they have various customers and wide range of designs. To reinforce the reliability of the research, I have chosen the clothing pictures which are clearly distinguishable in entire shape.

The results of the analyzing the expression of surrealism in knits are as follows:

Surrealism objet in knit tops accounted for 66.42%. In the Objet, 17.16% was for animals and cartoon characters, 11.19% was for plants, 9.7% was for nature product, 6.72% was for fashion items, 2.99% of letterings, and 1.49% was for non-fashion items appeared. For the conclusion for the top in knits, it allows to say that animals, plants, and natural objects were mostly used and cartoon characters were used frequently.

For the results of location conversion in knits, it shows as 14.18% in total; 5.97%, reversal of inner and outer is 4.48% and uncertain-position in 2.99%. The location conversion in the top in knits expresses strongly and efficiently the surrealism through the reversal of inner and outer.

Trompe-l'oeil was showing as 5.22%. Weaving was the highest as 3.73% and digital printing and detailing were 0.75%.

The application of human body parts was 14.18%. Half-body and face were 4.48% each followed by 2.99% of eyes, 0.75% of whole body, chest and hands.

The surrealism occupied 45.89% as the most common subject.

The surrealism Objet in knits bottoms accounted for 64.10%. For the Objet, the result shows as 17.95% of plants, 15.38% of animals, 12.82% of cartoon characters, 7.69% of fashion items, 5.13% of letterings, 2.56% of nature product and non-fashion items appeared.

The location conversion for the bottom was 10.26%; inversion of top and bottom was 7.69% and 2.56% was for reversal of inner and outer. It was difficult to express left-right inversion, position uncertainty, and change of purpose that its portion was relatively low.

Trompe-l'oeil was 5.22%, weaving was 10.26%, and digital printing and detailing were 2.56%.

The application of body was 10.26% that is the lowest among the subjects. As in the top, the face usage was the highest as 5.13% then half-body and mouth were 2.56% each.

Since the material is limited to the knits, this numbers indicated that bottom was 13.36% as the lowest and bottoms are usually expressed as a set with the top and the bottom.

The surrealism of the knits dress was 58.82%; 15.13% of the cartoon characters, 14.29% of the animals, 10.92% of the plants, 7.56% of the

fashion goods, 6.72% of the natural products, 3.36% of the lettering, and 0.84% of the non-fashion articles in Object.

The location conversion was 9.24% as the lowest. Due to the characteristic of one-piece dress, it was hard to tweak the location conversion. Uncertainty of location was 4.2%, conversion of top and bottom and usage change were 1.68%, left-right inversion, and reversal of inner and outer 0.84%.

Trompe-l'oeil was 19.33%; 11.77% for weaving, 6.72% for digital printing, and 0.84% for detail-decoration.

The application of human body parts is 12.16%; 4.2% of half-body, 3.36% of face, 1.68% of entire body, and chest, mouth, eyes and hands were 0.84% each.

On items, it was 40.75%. This shows that the expressive elements and the analytical units appealed quite evenly.

The results of the research on the aesthetic properties of surrealism in knits are as followed.

Firstly, contingency has the distinguished character that is appeared by implying irrelevant items, human body parts or objects into the clothing (knit) to express exploration of the dreams and desire to recover from the reality by utilizing subconscious desires and contingency

Second, the disorganization in fashion shows the completely different structures of the presence by denying the fixed norm of fashion. Thus, it tends to be expressed by orders between items, conversion of top and bottom, and reversal of inner and outer. It has the preposterous expression that is not included in traditional norms.

Third, the fantasy is expressed through visual confusion, usage of fantasy dream objects, and exaggerated forms that is denying the reality. Therefore, it tends to express the desire of human beings that wants to escape from the reality.

For last but not least, the humor is expressed by placement of irrelevant objects, distorted forms, and positional swift. It is meant to be the escapism from the limited sources in natural desires of human being to express humor and personality.

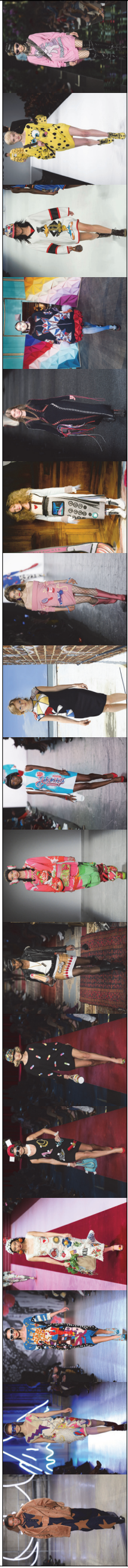
Through this research, you should be able to understand the fashion of surrealism with its history and properties and current knit fashion in perspective of surrealism. Therefore, this will suggest another methodology understanding the surrealist fashion.

사 진

상 의

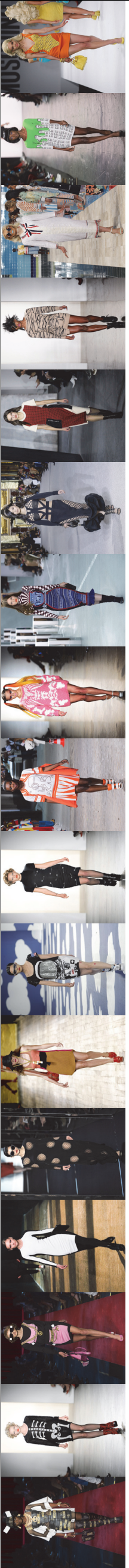

원피스

원피스

하의

