

리인커네이션 개념을 적용한 패션디자인의 표현 양상

The expressive features of Fashion Design applying The Concept of Reincarnation

김 유 경

경희대학교 의상학과 시간강사

Kim Yoo-kyoung

Kyung Hee University

1. 서론

2. 리인커네이션의 예술적 개념 이해

- 2-1. 리인커네이션의 의미
- 2-2. 종교적 관점의 리인커네이션
- 2-3. 예술적 관점에서 리인커네이션 개념

3. 리인커네이션 개념을 적용한 예술

- 3-1. 일상을 예술로 승화시킨 팝아트
- 3-2. 지속적 생을 추구한 지속가능한 디자인
- 3-3. 재창조 관점의 패러디
- 3-4. 역사의 지속성·순환성을 추구한 복고

4. 리인커네이션 개념을 적용한 패션디자인의 표현 양상과 의미

- 4-1. 시대 문화를 대변한 아이콘 차용의 팝아트 패션
- 4-2. 기호의 재탄생을 통한 이미지의 대중화를 실현한 팝아트 패션
- 4-3. 영속성이 내재된 일상소재를 재생산한 지속가능한 패션
- 4-4. 유기체적·순환적 사고를 지향한 패션 오브제의 재탄생
- 4-5. 미술로 승화를 지향한 패러디 패션
- 4-6. 사회·문화적 환경을 대변한 상징기호로 재생산된 복고 패션

5. 결론

참고문헌

논문요약

현대 디자이너는 인간과 함께 존재하는 모든 환경, 문화 등을 영감으로 새로운 모습으로 재탄생시켜 주고 있다. 끊임없이 원본과 복제에 대한 재생산을 통해 패션 디자인 또한 순환하는 재탄생의 표현 양상을 보여주고 있다. 그 근본에 '리인커네이션' 즉 환생이라는 내재적 개념이 내재되어있다. 따라서 과거부터 현재까지 끊임없이 디자이너의 창의적 개발 욕구를 가속화 시켜 새로운 예술품으로 탄생시켜주는 리인커네이션 개념은 그 변화와 방법에 무한한 가치를 가진 개념으로 디자인 발상에 주요 역할을 담당한다. 따라서 리인커네이션이션 개념과 관련한 패션디자인에 대한 연구는 필요하다.

예술적 측면에서 팝아트, 지속가능한 디자인, 패러디, 복고 등은 리인커네이션 개념을 적용하여 디자인

에서 창의적인 양상을 보여주고 있다.

첫째, 팝아트 패션디자인은 일상과 관련한 모든 오브제와 인물을 새로운 문화를 대변하는 아이콘으로 재탄생 시켜 주었다. 또한 과거 예술적으로 가치를 인정받지 못했던 그래피티, 만화 등은 디자이너의 철학적인 사고와 결합되어 대중문화의 현재를 대변하는 기호로 재탄생된다. 둘째, 패션디자이너의 자연환경, 현재와 미래에 대한 시각에 의해 중요한 개발 과제로 나타난 지속가능한 디자인은 리인커네이션 개념과 함께 일회성 폐품 등 무가치한 오브제가 미적 가치를 부여받은 예술적 오브제로 재탄생된다. 인간과 미래에 대한 삶을 조명한 영원한 삶을 추구하는 철학은 리인커네이션 개념으로 지속적으로 환생하는 것이다. 셋째, 패러디 패션디자인에서 리인커네이션 개념은 디자이너의 포괄적·창의적 사고와 결합하여 미술과 패션이 융합하는 표현 양상을 보여주고 있다. 넷째, 복고 패션디자인과 리인커네이션의 결합은 현재 사회, 문화적인 환경을 반영한 상징기호로 패션디자인을 재탄생 시켜주고 있다.

이상과 같이 예술적 측면에서 다양한 시각으로 전개되고 있는 리인커네이션 개념은 패션디자인에서 디자이너의 창의적 사고의 역할자를 담당하며 다양한 양상으로 나타나고 있음을 알 수 있다. 따라서 본 연구를 통해 리인커네이션 개념이 패션디자인에 적용되어 보다 창의적인 발상에 도움이 되는 개념으로서, 향후 지속적인 연구가 이루어지기를 바라며 선행 연구로 도움이 되길 바란다.

주제어

리인커네이션, 재창조, 창의적 발상

Abstract

The emergence of modern design is closely associated with repetition of the process to transform every element existing with humanity into new forms. Through endless reproduction of the original and duplication, fashion design is showing expressive features of circulating rebirth. There exists the concept of reincarnation in its very foundation.

The concept of reincarnation which makes it possible for new arts to appear keeping speeding up designers' desires for creative development from the past to the present involves a notion having infinite values in its change and methods, and plays a key role in design development. From artistic perspective, pop art, sustainable design, parody,

retro style etc. apply the concept of reincarnation to show creative features in design. First, pop art fashion design transformed all the objets and figures related to daily life into icons to represent new culture. In addition, graffiti, cartoons etc. whose artistic values were not recognized in the past are reborn as signs to symbolize the present of popular culture as they are combined with the designers' philosophical thinking. Second, in the natural environment where the fashion designer belongs, sustainable design which has appeared as an important task for development by perception of the present and the future transformed worthless objets including disposable waste etc. into artistic objets which are given aesthetic values, with the help of the concept of reincarnation. The philosophy of pursuing eternal life elucidating the humanity and life for the future is reborn continuously as the concept of reincarnation. Third, the notion of reincarnation in fashion design of parody is combined with the designer's comprehensive and creative thinking to be characteristic of the expressive aspect that art and fashion are united. Fourth, the combination of retro-style fashion design and reincarnation is recreating fashion design into a symbolic sign to reflect the current social and cultural environments.

As mentioned above, the concept of reincarnation which is being evolved in a variety of angles from artistic perspective plays a role in creative thinking by the designer in fashion design and takes on a variety of features. Therefore, we hope that through the present study, the concept of reincarnation will be applied to fashion design as a notion which is helpful to creative ways of thinking, and that it will be able to be employed usefully as a precedent study for follow-up studies in the future.

Keyword

Reincarnation, Recreation, Creative thinkig

1. 서론

역사적으로 디자인의 출현은 환경 속에서 존재하는 모든 요소들을 디자인에 새로운 형태로 전환시켜 주는 과정의 반복을 통해서 나타났다. 인간이 존재하

는 환경을 비롯해 인간의 이상을 실현하는 문화 등은 디자이너의 영감 속에서 주제로 디자인 결과물속에서 다양한 모습으로 새롭게 태어났다. 이러한 디자인의 재료들은 일반적인 시각과 차별화된 창조적인 디자이너의 사고와 만나 과거의 의미에서 벗어나 새로운 의미를 부여받게 된다. 일상생활에서 인지하지 못했던 것들은 예술적 의미를 부여받아 디자인 속에서 새롭게 환생하는 가치를 보여주고 있다.

패션 디자인에서 나타나고 있는 리인커네이션 개념은 지속적으로 다시 태어나 생명이 반복된다는 삶과 관련한 생명성에 기반을 둔 것으로 그 이전에 어떠한 모습이었는지 관계없이 앞으로 어떠한 모습으로 태어날지 그 변화가 방법에서 한계가 없다. 디자이너는 자신의 창의적인 사고로 세상에 존재하는 모든 것들을 새로운 의미를 부여하여 패션디자인에 자유로운 모습으로 탄생시켜 왔다. 이와 같이 리인커네이션 개념은 디자이너가 존재한 모든 환경 자체가 예술적 가치로 의미를 부여받을 수 있는 계기를 제공, 디자이너의 창의적인 사고와 표현 방법에 무한한 가능성을 제공하는 역할자로 의미가 있다. 따라서 리인커네이션과 관련하여 디자인에 나타난 그 양상의 특성과 의미에 대한 연구는 필요하다.

리인커네이션과 관련한 선행연구를 살펴보면 시각 예술에서 리인커네이션의 개념을 팝아트와 지속가능한 디자인을 중심으로 그 개념을 정립하였다(오치규, 2007). 또한 창의적인 발상법과 관련하여 리인커네이션적 개념을 창의적 발상의 주요소로 시각디자인에서 교육교재를 개발하였다(오치규, 2009). 그러나 아직까지 다양한 시각에서 연구가 부족한 실정이다.

본 연구는 리인커네이션의 개념을 종교적, 예술적 측면에서 의미를 정립하고 이를 근거로 현대 패션디자인에 나타난 리인커네이션 발상의 표현 양상을 알아보고자 한다. 이를 통해 패션디자인에 적용된 리인커네이션 개념의 예술적 의미를 이해할 수 있는데 이를 본 연구의 의의라 할 수 있다.

연구방법은 리인커네이션 개념에 대한 이론적 정립을 근거로 패션디자인에 나타난 리인커네이션 표현 양상을 연구하였다. 이때 오치규의 선행연구에서 정립된 리인커네이션 개념의 예술적 의미를 참고로 패션디자인의 특성을 분석하였다. 오치규(2007)는 리인커네이션 개념을 시각예술에 적용하여 양식적 관점을 중심으로 소재 즉 오브제의 재사용 측면을 위주로 팝아트와 지속가능한 디자인을 중심으로 이론화하였다. 본 연구에서는 양식적 관점과 양식외적 즉 내적·맥락적인 견해에서 패러디, 복고 양상까지를 범위로 설정, 표현 특성을 정립하였다. 패션디자인에 나타난 리

인커네이션 개념의 표현 양상과 의미에 대한 내용은 패션디자인 분야의 특성을 고려하여 귀납적 연구방법을 사용하여 리인커네이션 개념을 적용, 패션디자인의 표현 양상을 분석하고 의미를 알아보았다. 분석에 사용된 사진은 2000년에서 2011까지 발표된 리인커네이션 개념이 적용된 패션디자인을 대상으로 하였다. Pop art, Sustainable, Parody, Redesign, Reuse, Retro 등과 Fashion 혹은 Design을 결합한 키워드로 스타일 닷컴, 패션닷컴, 패션쇼닷컴 등 패션전문사이트와 구글, 야후, 네이버 등 인터넷사이트 그리고 산드라 백룬드, 필립콜 버트 등 개인디자이너의 홈페이지에서 수집하였다.

2. 리인커네이션의 예술적 개념 이해

2.1. 리인커네이션의 의미

오치규(2007)는 리인커네이션(reincaratio)을 ‘다시’를 뜻하는 re와 ‘정신적인 것이 육체를 입다’는 의미의 incarnation의 합성어로, 존재하는 정신이 새로운 육체를 통해 다시 살아나는 ‘환생’을 의미한다고 설명하였다. 종교적 관점에서 환생을 설명하는 윤회설을 근거로 예술적 관점에서 기존의 오브제가 다양한 예술가에 의해 새로운 모습으로 재탄생되는 양식적 측면에서 팝아트와 리인커네이션 디자인을 설명하였다. 이와 같은 양식적 측면과 함께 맥락적 측면을 살펴보면 리인커네이션 개념은 단순하게 외형이 변화되는 것보다 그 내면이 변화되는 것에 초점을 맞춘 새로운 탄생을 의미하는 개념이다. 또한 예술의 출발이 존재하는 모든 물질과 비물질에서 영감을 받아 그 내면에 창의적 사고를 부여하여 변용된 결과물을 인지할 때 리인커네이션은 예술에서 다의적인 재창조 개념으로 이해 할 수 있다.

2.2. 종교적 관점의 리인커네이션

종교적 관점에서 리인커네이션은 인간의 생애가 생사를 끊임없이 반복하는 과정에서 수레바퀴처럼 지속적으로 새롭게 태어난다는 윤회 개념을 의미한다. 윤회를 논하는 것은 본질적으로 영혼과 관련해서 삶에 대한 무한한 영속을 인정하는 개념에서 출발하고 있다. ‘흐름’을 뜻하는 산스크리트 ‘samsara’를 번역한 윤회는 인도어로 생명체가 생사를 반복하는 ‘세계’를 뜻한다(위키피아 백과사전).

불교에서 윤회의 주체는 실체적인 것이 아니며 윤회의 모습은 주체가 변화하는 ‘무아, 공, 제행무상, 연기’ 등을 속성으로 정해진 모습이 없는 것이 실체이다(법상, 2007). 이는 무(無)에서 유(有)가 되는 생

(生)이 아니라 삶과 죽음, 이승과 저승의 구별이 없이 끊임없이 무한 이어지는 생의 인정이다. 생은 전생, 현생, 내생의 순환하는 반복의 과정 속에 새로운 사물로 환생되는 순간 새로운 가치를 부여받는 의미를 가진다. 도교에서 윤회는 만물(物)에 내재된 기(氣)를 인정하는 윤회로 생태학적 세계관을 근거로 곡선적인 순환과 다원적인 미학의 표상인 ‘도 사상’은 물질의 가치를 내재된 본질의 ‘가치’를 중심으로 한다(박이문, 1998).

이상과 같이 윤회는 철학적으로 리인커네이션 개념을 이해하는 근본적 사유를 제공하는데 이는 존재하는 모든 사물이 지속적으로 변화할 수 있는 정신적 개념과 가치를 부여할 수 있는 가능성을 제안하는 근본 사유이다.

2.3. 예술적 관점에서 리인커네이션 개념

모든 사물은 예술가의 관점과 철학에 의해 다양한 역할을 수행하는 예술품으로 탄생 가능하다. 즉 예술은 무에서 출발하는 것이 아닌 인간과 함께 존재하는 모든 환경 즉 자연, 상황, 사물, 인물, 역사적 사실 등에서 그 안에 내재된 가치를 찾아 새로운 모습으로 탄생된 결과이다.

리인커네이션 개념을 예술에 적용하면 모든 물질이 본래의 목적, 역할과 차별화된 예술적 가치물로 전환되는 것이다. 팝아트는 일상의 생활용품들을 새로운 예술품으로 전환시켰고, 많은 폐품들 또한 의식 있는 작가들에 의해 지속가능한 예술품으로 탄생되었다. 또한 과거의 역사적 상황들은 현재의 관점에서 새로운 모습으로 다양한 분야에서 변환되어지고 있다. 이와 같이 리인커네이션은 예술가의 다양한 관점에 따라 무한하게 다시 창조되어 끊임없는 탄생을 지속할 수 있다. 그 과정에서 서로 관계없는 모든 사물들은 이질적으로 조합되고 그 결과 새로운 예술품으로 환생되는데 이는 본래 물질의 외형보다 그 안에 잠재된 재탄생의 잠재적 무한한 가능성이 보다 중요함을 의미하는 것이다. 즉 리인커네이션은 예술적 관점에서 인간과 함께 모든 물질에 내재된 재창조의 내재된 가능성을 내재적으로 인정하는 의미로 이해할 수 있다.

3. 리인커네이션 개념을 적용한 예술

3.1. 일상을 예술로 환생시킨 팝아트

고급과 저급, 예술과 일상의 경계를 새롭게 정립한 팝아트는 리인커네이션 개념과 관련하여 일상에 모든

존재물이 예술로 승화 할 수 있었던 계기를 제공하였다. 팝아트의 작가들은 일상과 관련한 모든 물질과 인물을 예술로 환생시켜주었다.

캠벨 수프 통조림은 당시 미국의 식문화의 현실을 대중에게 각성시키려는 앤디 워홀의 작가의식이 담긴 예술품으로 재탄생되었다. 마를린 먼로를 비롯한 많은 대중 연예인과 정치인 등은 당시 문화의 특성을 은유·암시적으로 표현하고 있다. 마를린 먼로 등 생존하지 않은 인물을 예술품에 직접적으로 재탄생시킨 사례는 예술의 표현 영역과 방법에서 예술의 미학적 환생이 광범위함을 설명해주고 있다. 로히 리히텐 슈타인은 만화를 고급예술로 변환시켰는데 이를 계기로 다양한 만화 캐릭터들은 패션디자인에서 새로운 문화의 아이콘으로 재탄생되었다. 키스헤링, 장 미셸 바스키아는 하위문화로 인식되었던 낙서의 형식을 빌려 작가의 관념을 유머러스한 표현 이미지의 회화로 승화시켜 주었다.

기존의 예술성 즉 미학에 대한 관념은 모든 일상을 예술에 표현할 수 있었던 팝아트에 의해서 그 경계 영역이 확대되었다. 팝아트는 인간, 일상, 대중문화와 예술이 동일 선상에서 작가의 철학적 사고를 통해 예술적으로 환생 가능한 의미를 보여주고 있다.

3.2. 지속적 생을 추구한 지속가능한 디자인

물질중심, 개발중심의 현 세계에 나타나게 된 문제에 대한 자각으로 출현, 발전된 지속가능한 디자인(남미경, 2007)은 미래에 대한 긍정적인 새로운 모습을 조망하려는 디자인 개념이 내재된 결과물이다. 지속가능한 디자인은 디자인 개발 프로세스와 시스템을 고려하고 디자인과 환경 및 사회를 고려하고 경제적, 사회적 문제를 전반적으로 고려한 디자인이다. 자원 낭비, 환경오염 등 디자인 개발의 결과로 나타난 사회문제 해결을 위해 등장한 지속가능한(Sustainable Design)은 시대적 유행을 선도하는 디자인의 역할에서 보다 유의미한 목적을 지향하는 디자인 양상이다.

소재, 형태적 측면에서 폐기에 대한 문제 해결을 추구하는 지속가능한 디자인은 제품의 수명을 연장시켜주었다. 뿐만 아니라 버려진 즉 이미 수명을 다한 재료를 재활용한 디자인은 쓰레기를 예술적으로 재탄생시켜주었다. 기존에 디자인의 형태와 관련한 일정 수명은 timeless양상을 보여주어 작가에 의해 선택된 쓰레기와 폐기물들은 사회적 메시지를 담고 있다. 금속, 플라스틱, 비닐 등 소재 면에서 실용적인 일상품의 소재 도입은 미적가치를 부여받아 예술품으로 재탄생 되는 것이다. 모든 물질이 탄생부터 지속적으로

창의성과 결합하여 반복적인 재탄생을 하는 과정에 인간의 환경과 관련한 삶에 유지를 고려한 점에서 지속가능한 디자인은 생태학적, 자연중심주의 사고를 반영한 것으로 이해할 수 있다. 지속가능한 디자인은 세계에 대한 시각을 유기체적인 견해에서 디자인을 전개한 내재적 의미가 있다.

무가치한 폐기물의 가치 발견, 새로운 결합과 조합 및 변형을 통한 새로운 탄생은 모든 사물에 대한 작가의 관심과 애정에 대한 확장을 의미한다. 또한 창의적 시각의 결합에 의한 가치 있는 결과의 산물이라 할 것이다. 영원한 끝이 없는 무한한 생의 연속성을 지향한 지속가능한 디자인의 리인커네이션 개념은 본질적으로 무가치한 삶에 대한 가치 있는 재탄생의 결과로 창조적인 작품과정의 의미를 이해할 수 있다.

3.3. 재창조 관점의 패러디

다양한 이미지가 무제한으로 출현한 포스트모던 시대 예술을 대표적으로 상징하는 패러디는 다른 사람이 먼저 만들어 놓은 어떤 특징적인 부분을 모방, 자신의 작품에 집어넣은 기법이다(백주연 외 2011). Newman은 패러디를 창작방법의 주요소로 설명하였는데(서성록, 1992) 이러한 양상은 현재까지 미술가 혹은 미술가의 작품을 주제로 모방한 작품들의 전시가 활발하게 이루어지고 있다. 패러디는 맥락적인 관점에서 볼 때 일정 이미지나 오브제의 차용 개념 보다 더 심도 있는 새로운 재탄생을 의미한다.

본래 원작의 특성을 작가의 창의적, 심미적 관점으로 단순한 모방의 차원과 달리 원본의 의미를 재해석하고 재기호화 하여 새로운 의미를 표현하는 것이 패러디의 예술적 의미라 할 수 있다. 원작은 여전히 존재하는 가운데 그 원작에 내재된 작가의 관념은 새로운 작가에 의해 원작의 일부가 새로운 일부와 관계를 맺으며 다른 형상과 이미지로 환생하게 된다. 패러디는 구체적인 표현 방법에 따라 원작의 일부 선행양식을 차용하고 혼성적으로 모방하거나 변용하거나 절충적으로 공존시키는 등 다양한 표현양상으로 재탄생된다. 그 과정에서 원작가의 개념과 관념은 소멸되거나 전이될 수 있으며 또는 새로운 작가의 개념과 관념과 관계를 맺으며 전혀 상이한 양상으로 변화, 복합적인 의미를 지닌 예술품으로 재탄생되는 것이다. 그 과정에서 현 시대 문화와 예술의 상향적 특성을 내재적으로 표현 할 수 있다. 장르 간, 전통과 현대의 시간적 견해는 경계의 벽을 허물 수 있는 계기를 제공한다. 또한 원작가의 심미적 개념은 전혀 다른 견해에서 무한적으로 새롭게 재탄생될 때 새로운 의미로 해석될

수 있는 가능성을 제안할 수 있다.

3.4. 역사의 지속성·순환성을 추구한 복고

레트로 양상은 예술적 관점에서 포스트모더니즘에 의해 표현의 포괄성을 받아들이면서 출현하게 된다. 1980년대 미국에서 과거 순수성의 향수로 과거의 그 래픽 스타일을 선호하며 불리게 된 레트로(RETRO)는 당시 사용하다 폐기된 과상하고 특이한 서체들에 대한 매혹된 경향으로 포스트모더니즘의 한 국면으로 보였다.(유미정, 월간디자인)

현재 지배적인 문화현상으로 트렌드를 주도하고 있는 레트로는 각 시대 별 양식이 주기적으로 순환하며 현재적 의미를 부여, 재창조되는 역사적 순환성의 특성이 있다. 레트로는 디자인에서 과거를 바라보는 시각에 따라서 그 시대를 주도했던 주요 패러다임을 현재적으로 이해할 수 있고 과거를 통해 미래를 제시하는 역할을 담당할 수 있다. 과거 스타일을 재해석하는 것은 현재를 이해하고 과거와 현재를 통합적, 절충적으로 결합시키는 것이다. 그 과정에서 현재를 이해하며 미래를 제안하는 많은 작가와 디자이너들은 끊임없이 순환하는 예술의 역사를 통해 무한한 아이디어를 제공받을 수 있는 동시에 과거 역사에 내재되어있는 문화적 의미를 현재적으로 재탄생 시켜줄 수 있다. 리인커네이션 개념은 예술가의 현재적 시각이 부합된 과거의 아이디어 차용으로 과거의 시대를 현재의 시대와 맞도록 새롭게 재탄생 시켜준 예술사적 측면의 의미를 가진다. 레트로가 지향하는 예술적 의미는 과거, 현재, 미래가 단절된 시각을 부정한다. 즉 리인커네이션 개념에 의해 지속적으로 순환하는 생의 영속성을 지향하는 맥락적 사고가 그 근원에 깔려 있는 것이다.

4. 리인커네이션 개념을 적용한 패션디자인의 표현 양상과 의미

패션은 창의적인 디자이너의 사고가 내재된, 시대 문화와 동행하는 예술의 일환으로 본 절에서는 예술적 측면과 동일한 분류 틀을 적용할 수 있다. 본 절에서는 패션디자인에 나타난 리인커네이션 개념의 표현양상을 팝아트패션, 지속가능한 패션, 패러디 패션, 복고패션 등으로 분류 그 표현 특성을 분석하였다.

팝아트는 일상, 대중문화가 리인커네이션 개념으로 예술로 승화된 과정에서 시대에 따라 다양하게 출현해온 ‘아이콘을 차용’하거나 하위문화였던 그라피티와 만화 등이 ‘기호화’ 되어 새롭게 재탄생되었

다. 패션이 하나의 아이콘과 기호로 역할을 담당할 수 있는 양식적 측면과 시대문화와 병행하는 아이콘의 역할을 담당할 수 있는 내적 측면에서 두 양상을 적용 세분화하여 분석할 수 있다. 지속가능한 디자인은 양식적 측면에서 폐품을 재활용, 새로운 생명으로 재탄생 시켜주며 맥락적 측면에서 존재한 모든 소재가 끊임없는 생의 지속성을 추구하는 과정에서 분해, 재조합되어 새로운 탄생을 보여준다. 이는 패션디자인에서 폐품을 활용한 양식적 측면과 변환된 새로운 모습을 통해 지속된 삶을 추구, 패션자체를 재활용하는 두 양상으로 적용, 세분화하여 적용, 분석가능하다. 패러디는 역사적으로 기존 미술과 다양한 분야의 결합을 통해 작가의 혼을 담은 예술품으로 탄생되어 왔으며 이러한 양상은 패션디자인에서 활발하게 미술과의 결합을 통해 리인커네이션개념이 적용된 사례로 적용, 분석할 수 있다. 역사의 지속·순환 특성과 시대를 대변하는 복고디자인의 특성은 역사적으로 볼 때 패션이 시대문화를 상징하는 기호역할을 담당해왔던 측면을 특성을 고려하여 적용가능하다.

상위 이론을 근거로 패션에 적용된 리인커네이션 개념의 표현 양상은 팝아트와 관련, ‘시대문화를 대변한 아이콘 차용한 팝아트패션’, ‘기호의 재탄생을 통한 이미지의 대중화를 실현한 팝아트 패션’ 으로, 지속가능한 디자인과 관련, ‘영속성이 내재된 일상소재를 재생산한 지속가능한 패션’, ‘유기체적, 순환적 사고를 지향한 패션오브제의 재탄생’ 으로, 패러디 패션과 관련 ‘미술로 승화를 지향한 패러디 패션’, 복고 패션과 관련 ‘사회, 문화적 환경을 대변하는 상징기호로 재탄생된 복고패션’ 등으로 세부적 표현 양상을 분석하였다.

4.1. 시대문화를 대변한 아이콘 차용한 팝아트 패션

팝아트 패션디자인에서 리인커네이션이 적용, 표현된 결과는 한 시대의 문화를 대변하는 아이콘을 차용, 재탄생시키는 양상으로 전개되고 있다. 팝아트를 대표하는 많은 예술가들은 한 시대의 다양한 문화의 현실과 문제점을 은유적, 암시적 관점에서 직접적 혹은 간접적, 역설적으로 풍자하였다.

카스텔바작은 팝아트를 주제로 대표적인 팝아트 작가 앤디워홀, 장 미셸 바스키아 등을 패션 스타일 안에 환생시켰다. 시대의 문화를 대변하는 인물은 유희적, 심미적인 개념을 내포하며 다양한 방향으로 전개되었다[그림 1]. 신용카드는 현대인의 소비문화를 대변하는 오브제로 팝아트 패션에 새롭게 재탄생되었다[그림 2]. 패션디자인에 지역과 관련, 문화에 대한

관심을 표현했던 에스닉 컨셉은 팝아트를 주제로 새로운 시각으로 전개되었다. 세계를 하나로 보는 현대인의 시각과 함께 소수문화를 존중하고 다양한 문화를 혼용할 수 있는 대표 아이콘인 최초의 젊은 흑인 대통령 버락 오바마를 차용, 팝아트 패션에 재탄생시켰는데 그는 문화적 관점에서 다문화를 지향하는 상징적 현시대의 아이콘 인물이다[그림 3].

팝아트 패션과 함께 일상과 관련한 모든 오브제는 리인커네이션 개념에 의해 재탄생되었는데 이는 단순한 이미지의 차용을 넘어 시대 문화를 대변해 주는 예술품으로 재탄생 된 리인커네이션의 예술적 의미가 있다.



[그림 1] 2009.F/W Jean Charles de Castelbajac
출처: www.fashionshow.com (左)



[그림 2] 2009.SPRING Jean Charles de Castelbajac
출처: www.fashionshow.com (右)



[그림 3] 2009.F/W Jean Charles de Castelbajac
출처: www.fashionshow.com (左)



[그림 4] 2011 Milano Collection. D&G
출처: www.style.com (右)

4.2. 기호의 재탄생을 통한 이미지의 대중화를 실현한 팝아트 패션디자인

현대 도시생활의 스타일과 가치관의 단면을 보여주고, 환경 속에 범람하는 다양한 이미지를 새롭게 기호화하는 팝아트는 리인커네이션 개념과 함께 패션디자인에서도 다양한 표현 양상을 보여주고 있다.

그라피티는 팝아트 패션디자인에서 고급이미지의

영역을 확장시켜 친숙하고 편안한 다양한 대중문화가 고급예술로 승화된 혁신적인 양상으로 나타났다.

1980년대 중반 팝의 아이콘 조지 마이클의 뮤직 비디오에 "Choose Life" T-shirt, 패션 아이콘으로 사랑받은 캐서리 햄렛의 그라피티 롱 스웨터 스타일은 돌체 앤 가바나에 의해 새로운 팝아트 패션으로 재탄생되었다. 당시 사회와 정치적 문제를 은유적, 직설적인 구어체의 문장으로 프린트한 그라피티 패션은 젊은 세대의 반항했던 사회적 문화상을 대변해 주었다[그림 4]. 명품 브랜드를 상징하는 대표 브랜드 루이비통은 그라피티 작가 스테판 스프라우스와 협업하여 대중화된 그라피티의 기호화 양상을 보여주었다[그림 5]. 새로운 팝아트의 기호로 등장하게 된 만화는 많은 패션 디자이너의 팝아트 패션에 영감을 제공하였다. 단순화된 외곽선과 유머러스한 캐릭터의 포즈를 통해 팝아트 이미지로 표현한 키스해링의 상징적 이미지는 만화와 그라피티를 철학적 의미를 부여한 새로운 존재로 환생시켜 주었다. 만화에 등장하는 유명 캐릭터들은 기존의 가치와 차별화된 시각에서 패션디자인 안에 다양한 의미를 담은 기호로 이해할 수 있다[그림 6].

리인커네이션 개념은 과거 하위 혹은 저급 문화로 취급했던 그라피티, 만화 등에 내재된 예술적 가치를 디자이너의 철학적 관념으로 패션디자인에 재탄생 시켜준 예술적 의미가 있다.



[그림 5] 2012.S/S Luvuitton & Stephen Sprouse
출처: www.tardeottemprano.net (左)



[그림 6] 2008.F/W Vivienne Tam
출처: www.fashionshow.com (右)

4.3. 영속성이 내재된 일상소재를 재생산한 지속가능한 패션디자인

재활용, 재사용, 지속가능한 패션디자인은 리인커네이션 개념과 함께 일상 소재와 오브제를 재사용하는 단적인 측면을 벗어나 디자이너의 유기체적 사고의 결과물인 다의적 측면을 가진다.

환경과피 문제를 인식한 디자이너는 패션에 혁신적인 일상소재를 재생산 시켰다. 신문, 음식물 종이봉투, 쇼핑백 등은 탄생과 죽음이 한시적인 일회성 생으로 예정된 결과물이다. 환경오염 문제인식과 해결에 대한 사고는 패션디자이너의 사회에 대한 의식, 관념적인 철학, 독창적인 사고 등과 결합하여 인체위에서 다양한 형태로 그 소재가 변용되어지고 있다[그림 7]. 일상소재의 재사용은 과거 전통적으로 사용한 실, 섬유 등의 고정된 소재에서 탈피, 패션에서 소재 사용에서 진보적인 결과를 보여주고 있다. 디자이너는 보다 더 자유로운 창의적 사고로 디자인을 전개할 수 있게 되어 패션의 형태 및 스타일은 보다 예술성을 직접적으로 표현 할 수 있다. 이러한 양상이 디자이너의 사회문제인식과 결합, 일상에서 쉽게 접할 수 있는 오브제에 미학적 철학을 담아 예술 의상으로 탄생되고 있다[그림 8]. 이러한 리인커네이션 개념이 적용된 일상 소재와 패션의 만남은 현대 미술에서 일상의 소재가 예술품으로 재탄생된 견해를 적용, 해석하여 패션을 인체 조각으로 이해하거나 패션과 미술이 결합된 예술적 사고의 결과물로 이해할 수 있다.

일상에 일회성 폐품 등 무가치한 오브제가 미적 가치를 부여받은 예술적 오브제로 재탄생된 리인커네이션의 개념에 대한 예술적 의미를 보여주고 있다. 또한 인간, 사회, 자연 등 모든 요소를 유기체적 사고와 결합시켜 인간과 미래에 대한 삶을 조명한 영원한 삶을 추구하는 철학을 담은 패션디자인으로 이해 할 수 있다.



[그림 7] 2007 London Fashion Week. Gary Harvey
출처: www.tardeottemprano.net (左)

[그림 8] In no Time Collection. Sandra Backlund
출처: www.sandrabacklund.com (左)

4.4. 유기체적, 순환적 사고를 지향한 패션 오브제의 재탄생

이원론적 사고를 부정하는 지속가능한 사고와 리인커네이션 개념의 결합은 패션 스타일 일부를 차용,

혼성, 모방, 변용하여 절충적으로 공존시켜 지속성을 표현하고 있다. 지속가능한 사고에 의한 재생산 개념은 지속가능한 패션디자인에서 모든 패션이 유기체적, 순환적 사고와 결합하여 새로운 패션 구성 요소로 적용되었다. 탄생, 소멸의 이원론사고의 부정은 탄생된 패션이 무한하게 다른 패션디자인으로 재생산되었다.

평범한 남성 셔츠를 주제로 셔츠 커프스와 칼라를 새롭게 재조합, 변용한 결과는 단순한 패션 일부를 소재로 사용하거나 차용한 단계에서 벗어나 전통적인 패션 구성 요소와 차별화된 미적 양식을 제안하며 형태적 측면에서 지속가능한 이미지를 표현한 새로운 창의성을 보여준다. 전통적인 화이트 셔츠 안에 내재된 진보적 성향은 리인커네이션 개념으로 과감한 창의성이 돋보이는 다의적인 이미지의 작품으로 재탄생되었다[그림 9]. 로라 그랜트는 아프리카 자연을 주제로 리사이클 컬렉션을 발표, 패션의 재사용으로 지속적인 생명의 순환성을 표현하였다. 리인커네이션 개념을 적용, 다양한 패션을 콜라주하여 지속가능한 패션의 재생산 양상을 보여주었다. 1970~80년대 자켓, 아르마니 컬렉션 의상, 과거 꾸뜨르 컬렉션 의상 등 다양한 패션들의 콜라주를 통해 새로운 패션을 재탄생시켰다[그림 10].

지속가능한 패션디자인의 재생산의 표현 양상은 자연의 순환성, 단절을 부정한 유기체적 사고가 맥락적으로 내재된 리인커네이션 개념의 의미를 보여주고 있다. 기존 패션스타일의 재사용을 통한 지속가능한 패션은 기존 패션이 디자이너의 창의적 사고에 의해 무한하게 재탄생되는 환생의 의미를 보여준다.



[그림 9] 2007 2011S/S Redy to wear. Victor & Rolf
출처: www.style.com (左)

[그림 10] 2008 Recycled Collection. Laura Grant
출처: www.treevolution.co.za(右)

4.5. 미술로 승화를 지향한 페러디 패션

양식적 측면에서 다른 작가의 기존의 작품 일부를

패션디자인에 차용한 특성으로 나타나고 있는 패러디는 리인커네이션 개념을 적용, 표현 양상을 살펴볼 때 단순한 외형의 복제 측면에서 벗어나 기존 작품 속에 내재된 새로운 가치를 창조적으로 환생시켜준 맥락적 의미가 있다. 패션디자인에 일정 작가의 작품을 차용하는 과정은 원작의 특성을 새롭게 해석하고 심미적 관점에서 다양한 양상으로 표현되어질 수 있다. 존재하는 원작은 새로운 디자이너의 감성, 창의성과 패션 분야의 특성을 고려하여 또 다른 이미지와 형상으로 환생된다.

회화와 패션의 관계는 과거에서부터 현재까지 상호 밀접한 관계를 맺고 지속적으로 순환하는 과정을 거치며 발전해왔다. 그 과정에서 리인커네이션 개념은 현대 미술에 나타난 오브제의 새로운 역할을 패션디자인에 창조적 관점으로 재탄생 시켜주었다, 혁신적인 방향에서 다양한 회화 작품을 패션디자인에 창의적인 시각으로 패러디하였다. 현대 미술의 선두주자인 마르셀 뒤샹의 샘[그림 11]은 필립 콜버트에 의해 원작의 메시지를 벗어나 패션디자인에서 복합적인 의미로 재구성되었다[그림 12]. 팝아트는 패션디자인에 지속적으로 패러디되고 있는 미술사조로 디자이너의 시각에 따라서 유의성, 키치 등 과감한 표현 양상으로 전개되고 있다. 앤디워홀의 작품은 시각, 제품, 광고 등 분야에서 다양한 시각으로 패러디되고 있는 대표적인 리인커네이션 개념의 사례이다 [그림 13]. 이러한 경향은 많은 패션디자이너에게 창의적인 영감을 제공하여 왔으며 디자이너 마다 자신의 창의적 사고를 내재시켜 패션디자인에 앤디워홀의 작품을 재탄생 시켜주었다 [그림 14].

이와 같은 미술을 패러디한 패션디자인은 리인커네이션 개념에 의해서 각각의 패션이 단순한 외형의 복제와 차용의 수준을 넘어 독창적인 개성을 가진 예술작업으로 패션디자인을 승화시켜주는 의미가 있다.



[그림 11] Fontain(샘). 1917. Marcel Duchamp

출처: www.naver.com (左)



[그림 12] 2008 Venus In Seauin. Philip Colbert

출처: www.therodnikband.com (左)



[그림 13] Banana. 1966. Andy Warhol

출처: www.wikipedia.org (左)



[그림 14] 2008 Collection. Philip Colbert

출처: www.therodnikband.com (右)

4.6. 사회, 문화적 환경을 대변하는 상징기호로 재탄생된 복고패션

패션의 복고와 관련하여 리인커네이션이 적용된 양상은 양식적 측면과 맥락적 측면으로 나타났다. 양식적 측면에서 패션 외형의 순환적 재탄생을 통해 역사적으로 존재했던 모든 패션이 디자이너의 독창적인 아이디어, 철학적 사고와 결합하여 새로운 스타일로 재탄생 되었다. 맥락적 측면에서 패션이 존재하는 환경 즉, 사회, 문화, 정치적 배경을 대변하는 상징적 기호의 역할로 과거 패션에 대한 재현을 통해 현재 패션과 대중문화에 대한 관계를 은유적으로 설명하는 상징적 기호로 재탄생 되었다.

알렉산더 맥퀸은 여성적인 우아함을 대변하는 크리스찬 디올의 뉴룩과 샤넬의 트위드 슈트 등을 현재적 시점에서 재탄생 시켰다. 현 사회의 많은 문제에 대한 사고를 여성스러운 실루엣과 알루미늄, 비닐 등 이미지를 표현한 소재와 결합시켜 새로운 스타일로 변환시켜주었다. 뉴룩 과 샤넬 스타일에 잠재된 이면적인 성향을 재 탄생시켜 줌으로써 단순한 재현의 차원을 넘어 새로운 생명성을 부여해 준 것이다[그림 15]. 미우미우는 1930~40년대 전쟁의 영향으로 나타났던 남성적 이미지의 패션을 모던 빈티지룩으로 재탄생시켰다. 절제된 계복 이미지의 패션은 현대적인 여성미인 관능미가 첨부되어 과장된 역삼각형의 실루엣에 의해 허리가 가늘어 보이고 날렵한 카라에 의해 딱딱한 이미지의 밀리터리 룩이 새로운 이미지로 변환시켜 주었다. 남성적 스타일로 대표되는 밀리터리 컨셉이 디자이너의 모던한 창의성과 결합되어 새로운 복고의 새 장을 제안한 것이다[그림 16].

복고 패션에 적용된 리인커네이션 개념은 과거에 출현했던 많은 패션 스타일을 현재로 재탄생 시켜주

는 양식적 측면과 함께 과거의 역사적 상황과 문화가 현대 시대와 함께 부활하는 맥락적 측면의 다의성이 함축된 예술적인 의미가 있다.



[그림 15] 2009 Fall READY TO WEAR. Aleander MacQueen

출처: www.style.com



[그림 16] 2009 F/W READY TO WEAR. MIU MIU

출처: www.style.com

5. 결론

본 연구에서 리인커네이션 개념의 예술적 의미를 이론적으로 정립하고 리인커네이션 개념이 적용된 패션디자인의 표현 양상을 분석하고 그 의미를 정리한 결과는 다음과 같다.

첫째, 양식적, 맥락적 관점에서 리인커네이션 개념은 팝아트 패션, 지속가능한 패션, 패러디 패션, 복고 패션 등으로 적용, 그 창의적인 표현 양상과 의미를 표현하는 개념으로 설명할 수 있었다.

둘째, 팝아트, 지속가능한 디자인, 패러디, 복고 등 예술적 관점을 근거로 패션디자인에 나타난 리인커네이션 개념의 표현 양상은 '시대문화를 대변한 아이콘 차용의 팝아트 패션', '기호의 재탄생을 통한 이미지의 대중화를 실현한 팝아트 패션', '영속성이 내재된 일상 소재를 재생산한 지속가능한 패션', '유기체적·순환적 사고를 지향한 지속가능한 패션 오브제의 재생산', '미술로 승화를 지향한 패러디 패션', '사회·문화적 환경을 대변한 상징기호로 재생산된 복고패션' 등 세부적 양상으로 분석되었다.

셋째, 상위의 표현 양상을 분석한 결과 리인커네이션 개념이 패션디자인에 표현된 결과 나타난 예술적 의미를 알 수 있었다.

리인커네이션은 팝아트 패션에서 일상과 관련된 모든 이미지의 차용은 단순히 양식적 이미지 표현 차원을 넘어 디자이너의 철학적 사고를 반영, 한 시대의 문화를 대변하는 이미지가 패션디자인에 재탄생된 예술적 의미가 있었다. 과거 하위문화에 속했던 그라

피티, 만화 등에 내재된 예술적 가치를 디자이너의 철학적 관념으로 패션디자인에 재탄생 시켜준 의미가 있었다. 현대 사회문제로 대두되는 폐품 등 무가치한 오브제가 디자이너의 관념의식에 의해 지속가능한 패션디자인에서 예술적 오브제로 재탄생된 예술적 의미를 알 수 있었다. 그 과정에는 패션이 인간, 자연, 환경 및 미래를 유기체적으로 통합된 사고를 지향하고 있는 리인커네이션 개념의 내재된 의미를 알 수 있었다. 패러디 패션에서 리인커네이션 개념은 단순한 유형의 복제가 아닌 지속적으로 재탄생되는 독창적인 예술작업으로 패션디자인을 미술로 승화시켜 준 의미를 알 수 있었다. 복고 패션에서 리인커네이션은 과거의 패션 스타일을 재현하고 차용하는 과정에서 사회, 문화, 환경 등의 관계를 고려한 패션의 상징적 기호의 역할을 담당하는 패션과 현대 사회와의 관계를 은유적으로 표현한 의미가 있었다.

리인커네이션 개념은 패션디자인에서 창의적인 사고를 제안하고 표현할 수 있는 의미를 담은 개념으로 예술적 측면에서 앞으로도 다양하게 전개될 수 있다.

본 연구를 통해 리인커네이션 개념이 예술적 측면에서 보다 창의적인 발상에 도움이 되는 개념으로 다양한 관점에서 패션디자인 분야와 관련하여 활발하게 연구가 이루어질 바란다.

참고문헌

- 남미경.(2007). 지속가능한 디자인을 위한 디자이너들의 다양한 관점 분석. '한국디자인문화학회지', 13(1), 88-95
- 네이버백과사전, www.naver.com
- 박이문.(1998). '문명의 미래와 생태학적 세계관', 서울:당대.
- 법상.(2007). '금강경과 마음공부', 서울: 무한
- 백주연, 김종덕, 김현석.(2011). 국내 TV패러디광고 경향 연구. '기초조형학회지': 301-310
- 서성록.(1992). '한국미술과 포스트모더니즘', 서울: 미진사.
- 오치규.(2007). 시각예술에서의 리인커네이션의 개념. '한국콘텐츠학회', 7(7), 96-103
- 오치규.(2010). 시각디자인교육에서 Reincarnation적 발상에 관한 교재개발 연구. '한국콘텐츠학회', 10(5), 220-228
- 유정미.(2011) 월간디자인: 20세기 디자인 아이콘 연표, (11)7
- 위키백과사전, www.wikipia.com