

구스타프 클림트 (Gustav Klimt)의 작품을 응용한 의상디자인 연구 -퀼트 (Quilt) 기법을 중심으로-

동서울대학, 오산대학 강사 허 은 옥
이화여자대학교 디자인학부 교수 배 천 범

· 목 차 ·

- I. 서론
- II. 이론적 배경
- III. 작품제작
- IV. 결론

〈요 약〉

옷은 인간의 삶의 기본조건인 의·식·주를 논하는 가운데서도 가장 먼저 거론되듯 일상생활과 떼어 수 없는 밀접한 관계를 맺고 있다. 그러나 옷은 회화나 조각 등 조형예술분야와 마찬가지로 선이나 면 그리고 색이라는 조형적 요소를 바탕으로 한다. 이러한 연유로 많은 디자이너들이 옷의 표현에 많은 노력을 기울여왔으며 새로운 세대들의 옷은 아름다움을 추구하는 대상이며 동시에 그 아름다움을 실험하는 장으로 예술적 인식이 더욱 강조되고 있다.

예술작품중에서도 회화는 복식의 중요한 모티브로서 특히 색과 형을 중심으로 한 조형이란 점에서 의상과 유사점이 많기 때문에 많은 패션 디자이너들이 회화작품의 특성을 도입, 응용하여 독특하고 창의적인 디자인 개발의 원동력으로 활용해 왔다.

이에 본 연구는 아르누보(Art Nouveau)운동에 있어서 주도적 역할을 하였고, 여성적이며 장식적인 특성을 가지고 있는 구스타프 클림트(Gustav Klimt)의 예술세계를 고찰하고 퀼트(Quilt) 기법을 응용하여 작품을 제작하였다. 특히 유기적인 문양과 상징적 문양, 기하학적 문양 등 장식적 특성을 의상에 도입하여 유기적 조형미와 환상적이면서 관능적인 이미지를 입체적으로 강조하고자 했다.

연구방법으로는 문헌고찰을 통한 이론적 연구와 다양한 퀼트기법을 실험하여 작품을 제작하였다. 이론적 배경으로는 아르누보양식과 대표적 작가인 구스타프 클림트에 대해 살펴보았으며 회화와 복식과의 관계를 알아보았다. 또한 퀼트기법의 개념 및 역사, 종류와 특성, 제작기법에 대해 연구하고 실험하였으며 퀼트기법이 의상디자인에 도입된 사례에 대해 살펴보았다. 이를 토대로 클림트 회화의 문양을 재구성하여 퀼트기법을 응용해 복식에 도입한 작품 총 8점을 제작하였다.

본 연구의 결과를 종합하면 다음과 같다.

첫째, 아르누보 양식과 그에 주도적 역할을 한 구스타프 클림트에 대해 고찰한 결과 유기적 문양과 상징적 문양, 기하학적 문양은 의상디자인의 모티브로 적합하였다.

둘째, 구스타프 클림트의 작품을 모티브로 해서 재구성된 문양은 퀼트기법으로 응용되기에 조형미와 장식성이 뛰어나고 조각으로 이어지므로 다양한 문양과 풍부한 색상을 표현하기에 적합하였다.

셋째, 퀼트기법의 전통적인 기법과 새로운 기법을 사용하였으며 퀼팅을 함으로써 부조적인 입체감을 나타내는데 효과적이었다.

넷째, 퀼트기법을 응용한 의상의 예술적 표현증대와 조형성을 통해 복식도 조형 요소로 구성되는 조형예술의 한 분야임을 확인시켜주었다.

앞으로 클림트의 독특한 화면구성방식과 화려한 색채, 장식적 문양이 더 다양하게 복식디자인에 표현되어지길 바라며 회화와 복식과의 접목을 통한 예술의실용화 및 의상의예술화가 끊임없이 이루어졌으면한다.

1. 서론

옷은 인간의 삶의 기본조건인 의·식·주를 논하는 가운데서도 가장 먼저 거론되듯 일상생활과 떼어 수 없는 밀접한 관계를 맺고 있다. 그러나 옷은 회화나 조각 등 조형예술분야와 마찬가지로 선이 나면 그리고 색이라는 조형적 요소를 바탕으로 한다. 이러한 연유로 많은 디자이너들이 옷의 표현에 많은 노력을 기울여왔으며 새로운 세대들의 옷은 아름다움을 추구하는 대상이며 동시에 그 아름다움을 실험하는 장으로 예술적 인식이 더욱 강조되고 있다.

예술작품중에서도 회화는 복식의 중요한 모티브로서 특히 색과 형을 중심으로 한 조형이란 점에서 의상과 유사점이 많기 때문에 많은 패션 디자이너들이 회화작품의 특성을 도입, 응용하여 독특하고 창의적인 디자인 개발의 원동력으로 활용해 왔다.

이에 본 연구는 아르누보(Art Nouveau)운동에 있어서 주도적 역할을 하였고, 여성적이며 장식적인 특성을 가지고 있는 구스타프 클림트(Gustav Klimt)의 예술세계를 고찰하고 그 조형적 특성을 응용, 재구성하여 퀼트기법을 중심으로 작품을 제작하였다. 특히 유기적인 문양과 상징적 문양, 기하학적 문양 등 장식적 특성을 의상에 도입하여 유기적조형미와 환상

적이면서 관능적인 이미지를 입체적으로 강조하고자 했다.

연구방법으로는 문헌고찰을 통한 이론적 연구와 다양한 퀼트기법을 실험하여 작품을 제작하였다. 이론적 배경으로는 아르누보양식과 대표적 작가인 구스타프 클림트에 대해 살펴 보았으며 회화와 복식과의 관계를 알아보았다. 또한 퀼트기법의 개념 및 역사, 종류와 특성, 제작기법에 대해 연구하고 실험하였으며 퀼트기법이 의상디자인에 도입된 사례에 대해 살펴보았다.

이를 토대로 클림트의 특징인 유기적, 상징적, 기하학적문양을 모티브로 응용하여 총 8점의 작품을 제작하였으며 장식적이고 강한 배색의 효과를 얻기 위해 퀼트의 전통적인 기법과 새로운 기법을 이용하였다.

세부적 기법으로는 패치워크(Patchwork), 삼각접기(Triangle Braid), 아플리케(Applique), 요요(Yo-Yo), 엠브로이더리(Embroidery), 퍼프(Puff), 화이트 퀼트(White Quilt), 멀티레이어아플리케(Multy-Layer Applique), 크레이지 퀼트(Crazy Quilt), 슬래쉬(Slash), 스트링 퀼트(String Quilt), 프레스퀼트(Press Quilt), 몰라(Mola), 등 여러기법을 의상에 맞추어 사용하였다.

구스타프 클림트의 특징인 금색을 기본적인 색으로 하였으며 환상적이면서 신비감을 줄 수 있도록 강한 대비와 화려하고 밝은 색채로 장식됨으로서 심플한 실루엣과 대조를 이루게 하였다.

II. 이론적 배경

1. 구스타프 클림트(Gustav Klimt)의 예술세계

비엔나 분리파의 구스타프 클림트(1862-1918)는 아르누보의 유기적 조형성을 가장 잘 보여주는 인물로 평가받고 있는 만큼, 우선 아르누보양식의 형성과정과 특징을 고찰하고, 장식적이고 신비적인 에로티시즘의 상징주의적 경향을 보이는 클림트의 예술세계와 그의 회화작품의 미적특성을 살펴보고 그것을 통해 유기적인 문양과 기하학적 문양, 상징적 문양을 분석하고자 한다.

1) 아르누보(Art Nouveau) 양식

아르누보 양식은 1890년부터 1910년까지의 장식예술 및 조형예술의 지배적인 예술양식으로 새로운(Nouveau) 예술(Art)을 의미한다. 이 예술양식은 당시의 섬세함이나 정교함이 결여된 기계문명과 진부해지고 경화된 실증주의 문화에 대한 반발로 시작된 미술수공예운동

(Arts and Crafts Movement)에 기원을 둔다.

아르누보라는 명칭은 1895년 12월 빙(Samuel Bing 1838-1905)이 새로운 작업 방향을 추구하는 젊은 예술가들의 작품을 전시하기 위해 파리에 세운 화랑 메종 드 라르누보(Maison de L'art Nouveau)에서 유래한다. 빙은 벨드(Henri Van de Velde 1863-1957)에게 실내장식을 위탁하였는데 대담하고 화려한 곡선을 사용한 벨드의 신선한 감각적 디자인과 더불어 아르누보는 이 양식의 일반적 명칭이 되었다.²⁾

아르누보 양식의 미학적 바탕을 이루고 있는 것은 상징주의(Symbolism)와 인상주의(Impressionism), 그리고 자연주의(Naturalism)로 대별된다.

아르누보예술가들은 자연의 근본구조와 원초적인 힘, 그리고 창조과정을 표출하는데는 상징주의 미학을 바탕으로 하였다. 즉 자연의 근본구조나 원초적인 힘이나 자연의 창조 활동 과정은 자연 유기체의 발달과정에 대한 관찰에서 얻은 유기적인 생물형상, 특히 생물 형상을 통해서 상징적인 표출이 있었으며³⁾, 동·식물 형상들은 단절되지 않고 길게 이어지면서 물결치듯 굽이치는 곡선을 통해 유동적 형태(Fluid Form)로 표현하였고⁴⁾, 색채 면에서는 인상주의의 영향을 받아 밝고 부드러운 파스텔 색조를 선호하였다.⁵⁾

아르누보 양식의 가장 중요한 것은 예술의 각 분야에 놓여있는 장벽들을 무너뜨리는 것이었다.⁶⁾ 아르누보가 값싸고 저속한 상품에서 탈피하여 모든 제품에 통일된 감각을 구성하는 '종합디자인'을 추구한 것도 상징주의 이론을 기반으로 하여 조화와 종합의 양식을 창조하고자 한 것이었다. 그러기 위해서는 순수예술(Major art)과 응용예술(Minor art)사이의 독단적인 구별은 제거되어야 했다. 결국 아르누보는 응용예술을 순수예술과 동등한 위치로 끌어올리는 중요한 공적을 수행하였다.⁷⁾ 그리하여 문학과 회화, 음악, 장식예술이 서로 교류하고 융합하는 새로운 경향을 나타나게 했고 여러 분야를 섭렵하는 만능 예술가⁸⁾들을 탄생시켰다.

1) 정홍숙(1991), 「근대복식문화사」, 서울: 교문사, p.45.

2) Philippe Garner(1982), Phaidon Encyclopedia of Decorative Arts 1890~1940, London; Phaidon press Limited, p.56.

3) Renato Barilli(1969), Art Nouveau, N. Y: Paul Hamlyn, p.88.

4) Ibid, p.88.

5) 정홍숙(1998), 「서양복식문화사」, 서울: 교문사, p.340.

6) A. Ferebee(1970), 유근준(역), 「디자인 역사」, 서울: 청석도서출판사, p.60.

7) 장순찬(1984), 「Art Nouveau Fashion」, 이화여자대학교 대학원 석사학위논문(미간행), pp.22-24.

8) 만능예술가 : 화가나 조각가로 시작한 사람들이 책 속의 삽화, 극장의 벽화나 스크린을 그리기도 하며 건축, 실내장식, 공예, 연극의 무대의상등 모든 것을 디자인하였다. 고갱이 실내장식을 하고, 로셋티, 모리스, 비어즐리등은 모두 시인이자 화가였다.

이러한 아르누보의 형성과정에 막대한 영향을 미쳤던 것이 일본 및 동양의 예술이었다.⁹⁾ 일본 목판화인 우키요에의 영향으로 서예적 선의 드로잉, 자연적 형상의 단순화, 평면적 실루엣, 화려하고 밝은 색채, 문양의 장식적 부분 등이 이 시대의 화가들 작품에서 발견된다. 또, 동양 미술의 특색인 수직 방향의 문자 구성은 포스터와 삽화, 그래픽 디자인에 지대한 영향을 미쳤다.

이와 같이 아르누보는 과거의 역사주의를 탈피했던 과도기적 양식이나 과거의 양식을 무조건 거부한 것이 아니라 잘 알려지지 않은 요소들을 개척하고 새로운 해석으로 젊고 혁신적인 독특한 스타일로 정립되었다.¹⁰⁾

1900년에 아르누보는 그 절정기에 달하였고 1905년경부터 쇠퇴하기 시작하여 독일, 오스트리아에서는 현대 디자인의 시초인 바우하우스(Bauhaus) 움직임이 나타나게 되었다.

2) 구스타프 클림트 회화의 미적 특성

가. 구스타프 클림트 회화

클림트는 성공적인 장식화가로서 또한 유행에 민감한 초상화가로서 출발하였으나 유럽 회화에 대한 새로운 실험 즉, 빈 대학의 대강당을 위한 학부그림을 시작하면서부터 그의 장식적인 예술세계에 상징성과 에로티시즘이 함께 출연하게 된다.¹¹⁾ 1894년 9월 정부로부터 위탁받은 빈 대학 천장화인 「의학(Medicine)」, 「철학(Philosophy)」, 「법학(Jurisprudence)」은 진실, 행복, 정의를 희망하면서 성취하지 못한 채 혼돈 속에 고민하는 인간을 주제로 한 클림트 예술의 하나의 정점을 이룬 획기적인 대작이었다. 1897년, 오스트리아에서 창립된 분리파 운동의 선구자이자 지도자인 구스타프 클림트는 초대회장으로 분리파 전시회를 이끌었다. 1898년 분리파의 두 번째 전시회이후 클림트를 위시한 세기말 상징주의화가들의 작품에는 데카당스라는 심미적 쾌락주의가 만연되었고 팜므 파탈(Femme Fatale)의 시각적 도상이 특징으로 보여지게 된다.¹²⁾

클림트 회화의 장식성은 1908년 이후 더욱 심화되어 장식이 모든 것을 - 바탕, 의상, 의자, 그림에서 비어있는 최소한의 공간마저도 - 잠식하게 된다. 장식의 풍부함은 사실상의 풍부함이 되어서 금빛 조각들이 이용되어, 심지어 「아델 블로흐 바우어의 초상 I (Portrait of Adele Bloch-Bauer I)」〈그림 1〉에서처럼 철인으로 눌러 박은 장식이 될 수도 있었다.¹³⁾ 이

9) William Hardy(1986), op. cit., p.23.

10) Hans Hofstätter(1984), Art Nouveau, New York; Greenwich House, p.14.

11) Ibid, p.10.

12) A. 하우저(1979), 백낙천, 염무웅(역), 「문학과 예술의 사회사」, 근세편, 창비신서, p.187.

13) 게르베르트 프로들(1991), 정진국, 이은진(역), 「KLIMT」, 열화당, p.114.

그림에서 의상부분에는 기하학적 기호들이 응집되어 있는데 하단에 늘어서 있는 정사각형이나 직사각형들은 세속적인 것, 즉 육체와 현실세계의 상징으로서 표현되어 중간의 늘어진 삼각형을 통해 가슴아래까지 연결된다. 이와 같은 삼각형의 상징은 완전한 영혼, 즉 의식세계와 무의식세계까지 포함한 통일체계를 형성한다.

〈그림 1〉 Portrait of Adele Bloch-Bauer | (1907)

〈그림 2〉 Tree of life | (1905-1906)

비잔틴 문양과 로코코양식이 어우러진 식물무늬와 그로테스크 한 여성상, 그리고 금분을 직접 첨가했던 유화 등에서 보여지는 화려하면서도 전위적인 클림트의 회화 양식은, 특히 1909년에 제작된 스토클레 궁전의 벽화(The Stoclet Frieze)에서 장식미술의 극치를 보여준다. 〈그림 2〉

클림트의 작품에서, 전통성과 현대성의 결합은 1912년 이후에 그려진 작품 「처녀(The Virgin)」에서 찾아볼 수 있다. 환상적이면서도 관능적인 이미지를 화려한 파스텔 색조와 물결치듯이 연속되고 있는 선들로 형상화하였으며, 원주적(圓周的), 순환적 구도로 운동감을 나타내는 동시에 불안정한¹⁴⁾ 느낌을 준다.

나. 구스타프 클림트 회화의 미적 특성

클림트의 작품에 나타나는 상징의 표현문제는 아르누보와 같은 장식양식에서 정확하게 들어맞는다. 이러한 양식의 흐름을 단적으로 말한다면 꽃(花)의 추상(抽象)으로부터 가능한 흐르는 듯한 또, 꾸불꾸불한 울동의 디자인을 가진 도안화된 선과 와권(渦卷)등 형체없이 요

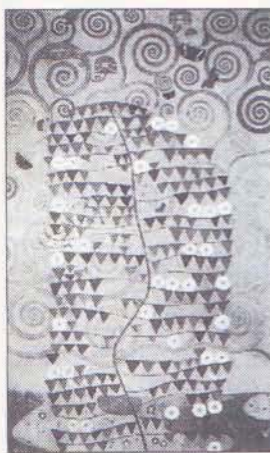
14) Nathaniel Harris. Op. Cit, p.178.

동하는 운동감의 선은 신경 과민적인 표현적 형체를 보존시키고 있다. 특히 아르누보는 그 선에 장식적인 가치를 주고 있는 특성을 가진다고 할 수 있다.¹⁵⁾

클림트의 형상에서는 어떤 익명성을 엿볼 수 있는 반면 장식적 모티브를 통한 비범한 개인적 특성을 대할 수 있다. 크고 작은 패턴 모티브들의 조합과 거의 3차원적인 느낌을 받게 하는 금과 은의 조각 등은 일본 목판화인 우끼요에의 특성을 물려받은 것이다.¹⁶⁾ 즉, 클림트의 그림은 배경은 없고 단지 주제를 융합하는 하나의 장과 동일한 장식적 단위로서 함께 하는 바탕만이 있다. 그리고 그는 공간이 보여지는 것과 공간을 바라보는 사람이 둘러싸여지는 것처럼 느끼는 것 사이의 중간성향을 추구하는 새로운 형식을 발전시켰다. 동양의 좁고 긴 형태는 현대예술에서 여러 방면에 많은 직접적인 영향을 끼쳤던 구성적 방법이 었다.¹⁷⁾

1891년에서 1910년에 이르는 기간동안의 클림트 회화세계를 보면 구상적인 것과 추상적인 것 사이에서 팽팽한 긴장감이 항상 존재하고 있다. 그것은 인물의 얼굴과 손은 환상적인 뉘앙스를 이루고 있는 반면에 다른 부분, 즉 의상이나 배경은 평면적 양상을 띄고 있어 당연히 부자연스러운 공간의 표현이 되는데 이는 클림트가 깊은 자기실험 가운데서 회화를 재현의 수단 및 상징적인 의미의 전달체로, 동시에 하나의 물질적 대상으로 취급했음을 보여준다. <그림 3>

색채는 둘러싸인 면 안에서 동질성의 색채로 채워져 전적으로 평면성을 가짐으로 명암효과나 원근투시법은 무시되었다. 즉, 가시적 세계의 일화나 묘사설명, 사실적 제언 대신 장

<그림 3> Expectation(1905-1906)

<그림 4> Tree of life II (1905-1906)

15) マリオ・アマセ(1976), 霧藤稔(역). Art Nouveau .東京:PARCO, p.13.

16) 양숙희, 유럽 상징주의 복식에 관한 연구, 성신여대 대학원 석사논문

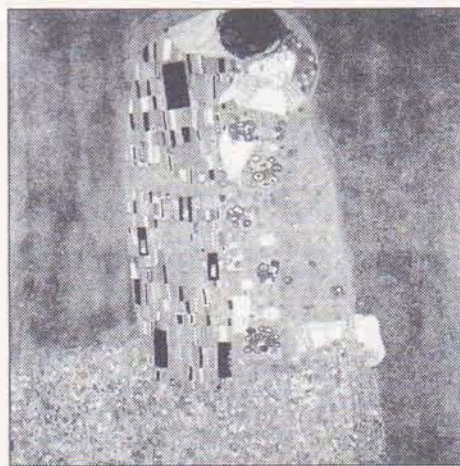
17) Siegfried Wichman(1972), Welt Kulturen und Moderne Kunst, Munchen, p.177.

식적이고 상징적인 형태가 등장한 것이다.¹⁸⁾

클림트의 금색시대의 작품을 보면 인물의 배경들에 크고 작은 원, 네모, 세모 등이 많이 나타난다.〈그림 4〉 폰 프란츠(M. L. Von Franz)는 원을 자아개념의 상징으로 풀이하였다. 원은 인간 대 자연의 교섭을 포함하여 모든 각도에서 보는 영(靈)의 총체를 상징한다. 고금을 막론하고 태양승배로서의 원, 꿈이나 신화 속의 원, 티벳의 승려가 그리는 만다라(曼荼羅), 도시계획의 기본이 되는 원, 초기 천문학자가 품고 있던 우주개념으로서의 원, 이러한 모든 원의 상징은 예외없이 생명의 원동력이 되는 궁극적인 완전성을 표상한다.¹⁹⁾

원과 함께 또 하나의 보편적인 주제는 삼각형과 역삼각형이 서로 겹쳐지고 있는 패턴이다. 상징심리학적 측면에서 보면 이 패턴은 상반되는 것, 즉 개별적이고 일시적인 자아중심 세계와 무한한 비자아(非自我)세계와의 통일을 뜻한다. 서로 겹쳐지는 이와 같은 삼각형의 상징은 원형의 만다라와 같은 의미를 가지고 있다. 이 둘은 완전한 영혼, 즉 의식세계는 물론, 무의식세계까지 포함한 통일체를 상징한다. 뿐만 아니라 이와 같이 역동적인 성격은 어떤 진행과정, 즉 창조, 존재, 완전성을 뜻하며 따라서 4방위 또는 8방위가 표시된 원은 실존의 본질로서 완전성을 나타낸다.²⁰⁾

클림트의 작품에서 등장하는 남성상은 몇이 안 되는데 남성의 상징으로서 사각형의 기호들을 사용하여 남성의 불완전성과 세속적인 현실세계의 상징체로 삼았음을 볼 수 있고 여인은 이러한 남성적인 것과의 만남에서 완전한 세계에 도달하는 것을 「입맞춤(The Kiss)」

〈그림 5〉 The Kiss(1905-1906)

18) 장은영(1976), Art Nouveau 의 대중성과 현대Poster. 숙명여자대학교 대학원 석사논문, p.13.

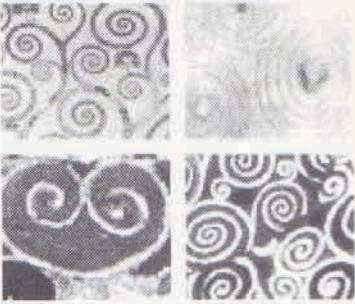

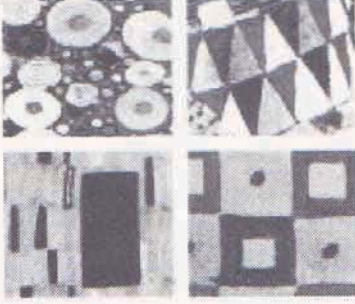

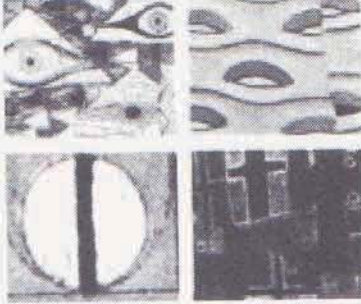
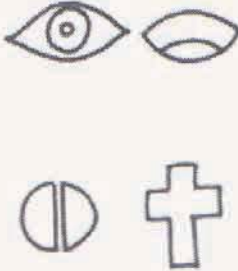
19) Aniela Jaffe. K. Jung(1985), 「미술과 상징」. 서울:열화당.p.35.

20) Ibid.,p.37.

〈그림 5〉에서 면밀히 살펴볼 수 있다.

이렇듯 인생의 고뇌와 죽음, 즉 삶을 깊이를 알 수 없는 평면적 색조로 조작하거나 동양적 주제와 일본풍의 모티프로 이루어진 황금빛 모자이크 등의 장식들로 가득찬 추상적 문양들을 사용함으로써 그의 회화 속에 젖어 있는 극단적 양면성을 드러냈다.²¹⁾

〈표 1〉 Gustav Klimt 회화 분석표

유기적 특성		
기하학적 특성		
상징적 특성		

다. 회화와 복식

오늘날 복식은 회화나 조각, 음악, 건축, 문학과 같은 다른 예술 분야와 같은 선상에 있

21) 하경희 (1999). 구스타프 클림트(Gustav Klimt)의 회화 연구, 단국대학교 대학원 서양화전공 석사논문, 미간행.

다고 본다.²²⁾

패럴 백 & 패치(Farall-back & Petch)도 순수예술에서 추구하는 의미가 의상 디자인에 영감을 주며, 의상의 모티브는 다른 예술 분야와 함께 고찰해야 한다고 했다.²³⁾ 따라서 현대 의상은 예술과 의상의 접목이라는 새로운 시도와 연결되어 예술의 실용화 및 의상의 예술화가 이루어지게 되었으며 이러한 경향은 80년대에 들어와 현대 조형예술의 활발한 움직임과 함께 다양한 미의식이 새로운 의상의 태동을 자극하였으며 독창성 탐색의 한 방향으로 회화를 의상에 도입시켜 활력 있는 의상디자인의 모티브로 창출하려는 시도가 이루어져 왔다.²⁴⁾

세기 초의 뿌아레(Paul Poiret), 들로네(Sonia Delaunay), 스키아빠렐리(Elsa Schiaparelli) 등의 선두 그룹으로부터 입 생 로랑(Y. S. Laurent)과 많은 80, 90년대 디자이너들에 이르기까지 회화를 의상에 접목시키려는 의지는 끊임없이 지속되었다.

입 생 로랑은 화가의 그림을 최초로 도입한 예로 1965년 몬드리안(Mondrian)의 회화구성을 도입하여 모던 아트(Modern Art)를 의상디자인과 연결하였다. 또한 피카소, 장꼭도, 고갱, 마티스, 고흐, 브라크 등 동경하는 예술가의 작품을 계속해서 그의 의상에 담아내고 있다.²⁵⁾

옵 아트(Op Art)의 영향은 의복구성보다는 직물디자인에서 더 쉽게 나타나며 기하학적 형태와 착시현상에 의한 시각적 특성으로 현재까지도 많이 애용되는 모티브이다.

마티스의 색종이 작업을 그대로 아플리케 한 지방시(Givenchy)의 작품과 「피카소의 꿈(The Dream) (1932)」을 스트라이프 위에 프린팅한 비블로스(Byblos)의 작품이 있다. 또 초현실주의(Surrealism)의 영향을 받은 작품들이 있다.

팝 아트(Pop Art) 또한 패턴으로 활용이 많이 는데 대표적 예로는 앤드 워홀(Andy Worhol)의 1962년도 작품인 「마를린 먼로(Marilyn Monroe)」를 응용해서 실크스크린과 비딩을 한 지아니 베르사체(Gianni Versace)의 작품이 있다. 그밖에도 Niki de Saint-Phalle의 모티브를 응용한 작품과 낙서화가인 키스 하링(Keith Haring)의 기호를 응용한 돌체 앤드 가바나(Dolce & Gabbana)의 작품이 있다.

회화가 의상에 활용된 방법을 알아보면 첫째, 회화작품 자체를 소재의 문양으로 사용하

22) Marilyn J. Horn and Lois M. Grurell(1981). The Second Skin, 3rd edition, Houghton Mifflin Company: Boston, p.340.

23) Farall-back & Petch(1988), Compared Matisse & Picasso with Chanel & Vionnet, H.E.R.J. vol 13, pp.206-214.

24) 이은영(1989), 회화를 이용한 현대의상, 이화여자대학교 석사학위논문, p.13.

25) 복식, 29호, 1996. 8, pp.31-32.

는 경우와 둘째, 회화에 표현된 형이나 선, 색채 등의 조형성을 의복 구성이나 디테일의 하나로 수용하는 경우 셋째, 작품에 내재된 조형미와 화가의 조형의지를 승화시켜 작품의 이미지로 표현하는 경우가 있다.²⁶⁾

이와 같이 회화에서 표출되고 있는 예술적 감각은 의복에 여러 가지 방법으로 도입되어 풍부한 창조성을 지닌 작품으로 표현되어질 수 있음을 알 수 있다.

2. 퀼트(Quilt)의 기법

1) 퀼트의 개념 및 특성

가. 퀼트의 개념과 역사

퀼트의 어원은 라틴어의 쿨시타(Culcita) 혹은 쿨시트라에서 유래되었다. 의미는 깃털이나 양모 등을 넣은 속을 채운 자루, 매트리스(Mattress), 쿠션(Cushion), 덮개를 씌우기 위해 사용되는 침대보 등을 뜻하며 불어의 고어인 꾸알뜨(Coilte) 또는 필트(Quilte)에서 영어로 옮겨왔고, 13C 이후부터 퀼트(Quilte)란 말이 사용되었다.²⁷⁾

구조적 차원에서의 퀼트는 감싸거나 보호하기 위한 것으로 겹감과 안감의 사이에 부피와 탄력성이 있는 속을 넣어 속이 밀리거나 뭉치는 것을 막기 위해 제작자의 임의대로, 혹은 디자인된 패턴에 따라 겹과 속, 뒤의 세 부분을 맞붙여 바느질한다는 의미이다.

초기의 퀼트는 2장의 형겹사이에 부드러운 패드(pad)를 넣어 그저 실로 고정시킨 것이었으나, 그것이 변화해서 속을 솜대신에 코드(code)나 두꺼운 실을 넣은 코딩(cording)으로 표현되고, 볼록 나온 모양 등을 만든 시대도 있었다.

퀼트를 처음 사용한 곳은 중국이라 전해지는데 B.C 1000년경부터 겨울철의 방한을 목적으로 이용되거나 갑옷을 입었을 때 생기는 상처를 보호하는 용도로 군복과 투구에 이용됐다.

일본에 있어 누비옷의 근원지는 동북지방(東北地方)으로, 동북지방의 누비가 문헌상에 나타난 것은 에도(江戸)시대 이후로부터 2차 세계대전에 이르기까지이다. 또한 일본에서 가장 오래된 누비옷으로는 정창원(正倉院)의 사시노게사(刺衲袈裟)²⁸⁾나 소소의(巢掃衣)라는 것이 있다.

우리말에 있어 누비란 승복(僧服) 납의(衲衣)²⁹⁾의 민속어로서 “중의 어깨에 걸치는 검은

26) 복식, 29호, (1996. 8), 이윤정 · 금기숙, p.54.

27) 조한열(1996), 「퀼티론과 실제」, 서울: 學文社, p.11.

28) 여기서 말하는 사시노(刺衲袈)라 함은 지금의 누비옷을 의미한다.

색 법의(法衣)인데 납(衽)자는 끼웠다는 뜻으로 세상 사람들이 내버린 여러 가지 낡은 형견을 모아 기워 만든 옷"을 의미하며, 「邪言覺書券 2」에서 보면 "납의란, 기워 꿰매어 놓은 옷"으로 되어 있으나, 잘못 옮겨져 누비(縷飛)라고 한다. 조선시대의 누비는 의복을 중심으로 저고리, 치마, 바지, 속바지, 수의(壽衣)를 비롯하여 여기에 부수되는 누비허리띠, 타래버선, 누비토시, 야암 등에 나타나고 있다. 궁중용 보자기에도 누비보자기가 많은 것으로 나타났다으며, 그 외에도 씌지, 밥상보, 베갯잇 등 광범위하게 사용되었다.

1903년에 발굴된 이집트의 제1왕조 시대의 파라오 조각은 기원전 3400년경의 것으로 추정된다. 이 조각을 보면 왕은 망토(Manteau)를 감싸고 있고, 거기에 명확하게 퀼팅 기법이 나타난 마름모 모양의 윤곽이 뚜렷한 조각이 보여진다. 이 조각의 기술은 매우 멋지고, 꽤 정확하게 인물을 묘사하고 있는데 이 시대부터 퀼팅 기법이 존재해 왔음을 추측할 수 있다. 또 의상은 흰색 의상만이 허락되는 의식 때문에 만들어졌을 것이라고 생각할 수 있다. 그리고 왕과 같은 고귀한 존재가 하는 것이었으므로 하층 계급이 아닌 상류 계층이 기술적으로 우수한 수예 기법을 사용하여 만든 것이었다.

1924년에 코스로브(Koslov) 탐험대가 몽골리아(Mongolia) 무덤에서 발견한 퀼트는 기원전 1세기부터 기원후 2세기 사이에 만들어진 것으로 가장 오래된 퀼트로서 소련의 레닌 그라드(Leningrad) 고고학 연구소에 소장되어 있다. 이 퀼트에는 백스티치가 매우 정교하고 스키타이 스타일(Scythia Style)³⁰⁾의 기하학적 문양과 동물의 애플리케이션도 묘사되어 있다.³¹⁾

영국에서는 정복자 윌리엄(William BC 1028-89)시대로부터 13C에 걸쳐 누비갑옷에 대한 기록이 남아 있으며, 십자군 원정시 무거운 주물갑옷의 벗겨짐을 방지하기 위하여 갑옷 밑에 누비 자켓을 입었다고 한다.

나. 퀼트의 종류와 특성

① 플레인 퀼트(Plain Quilt)

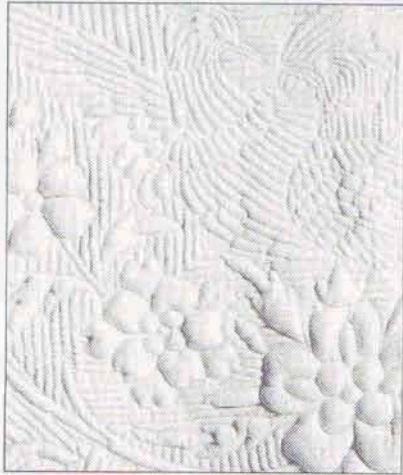
플레인 퀼트는 가장 기본적인 실용적인 퀼트로 여러 가지 색채의 조화로 인한 다양함을 나타내기보다 형태를 나타내는 선을 따라 누비는 누빔 장식효과가 주가 된다. 대표적인

29) 불제자(佛弟子)들의 고행의 한 수련 방법으로 사람들이 버린 옷이나 또는 죽은 사람의 옷을 백팔염주에 본따 백팔개의 조각을 모아서 쓸만한 부분만을 골라 기워 만든 옷.

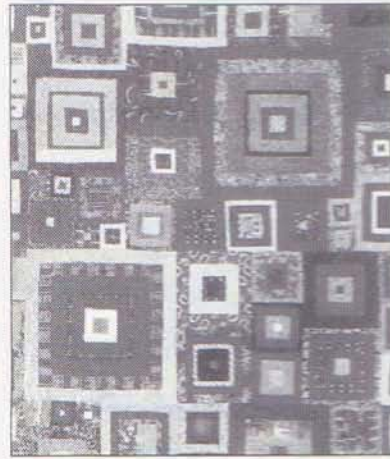
30) 스키타이 스타일(Scythia Style) : 기원전 6~3C에 걸쳐 흑해, 카스피해 연안에서 활약한 이란계의 유목 기마민족으로 무기나 마구 등을 발전시켰다. 동물의장을 기초로 한 독특한 미술양식을 가지고 있다.

31) Averil Colby(1971), QUILTING. New York : Chales Scribner's Sons, pp.5-6.

예로는 화이트 퀼트(White Quilt)가 있는데 트라폰토(Trapunto)기법³²⁾을 사용하면 더욱 강한 부조적 효과를 얻을 수 있다.<그림 6>

<그림 6> Trapunto (1880경)

<그림 7> The Jewel Squares Patchwork (1997)

② 아플리케 퀼트(Applique Quilt)

아플리케 퀼트는 밑받침 천 위에 원하는 형태의 다른 천조각을 바느질해서 덧대는 방법과 블록마다 아플리케를 하여 서로 연결시키는 방법이 있다. 아플리케는 헤지거나 구멍난 곳을 깎거나 장식을 위해 쓰인다. 주로 곡선에 이용하며 창작으로 작품에 많이 사용한다.

③ 패치워크 퀼트(Patchwork Quilt)

패치워크는 피싱(piecing)의 다른 표현이라고 할 수 있는데, 즉 두개 혹은 그 이상의 천 조각들을 연결함으로써 큰 직물을 만드는 것이다.³³⁾ 즉, 패치워크란 본래 가장자리를 이은 천조각들의 모자이크(Mosaic)라 정의할 수 있다.³⁴⁾ BC 7C경 인도에서 번성한 불교의 승복에 처음 출현한 패치워크 퀼트는 옷감의 선택, 조각들의 배치, 정확한 연결 등이 중요한 요소가 되며, 색상과 무늬의 선택 또한 아주 중요하다.<그림 7>

패턴(Pattern)은 시대에 따라 디자인이 조금씩 바뀌게 되고 이름도 알 수 없는 사람들에게 의해 전래되었기 때문에 정확하지는 않지만 전통적으로 전해져 내려오는 패턴이 있다. 패턴은 일반적으로 4개와 9개의 패치로 나누어지는데 하나의 블록(Block)이 4개의 부분으로

32) 트라폰토(Trapunto) : 북미에서 많이 사용되었던 방법으로 겉감과 안감 사이에 솜, 면사, 울사를 넣어 줌으로써 굴곡을 더욱 강조하는 효과의 기법.

33) Mc Call(1984), Mc Call'S Big Book Of Quilts And Treasure, Chitton book, Pennsylvania, p.25.

34) Stein & Day(1974), Vogue Guide To Patchwork & Quilting, New York, p.5.

나누어지는 것을 4패치(four Patch)라고 하며 믹스드 티(Mixed T), 그랜드 마더스 퍼즐(Grandmother's Puzzle), 스푼(Spool), 보 타이(Bow Tie) 등이 있다. 9패치(nine patch)는 하나의 블록(Block)³⁵⁾이 9조각으로 이루어진 패턴을 의미하며 단순한 것부터 복잡하지만 결과적으로는 기본적으로 9개의 조각으로 나눌 수 있는 것을 의미한다. 그 예로는 야곱의 사다리(Jacob's Ladder), 카드 트릭(Card Trick) 등이 있다.

④ 아미쉬 퀼트(Amish Quilt)

크리스도교 개신교의 한 종파로서 메노파에 속하는 보수적이면서도 헌신적인 종파인 아미쉬인들의 것으로 원색적인 색상과 제한된 줄무늬의 패턴에 강하고 대담하며, 단순한 디자인을 주로 했으며, 또한 아미쉬인들은 단순한 생활과 장식 없는 고결한 정신을 작품세계에 반영하고 있다.

⑤ 크레이지 퀼트(Crazy Quilt)

크레이지 퀼트는 불규칙한 형태의 울, 실크, 벨벳 등의 천조각들을 모슬린, 면, 명주 등의 넓은 천위에 자수를 사용하여 연결한 것이다. 1787년부터 크레이지 퀼트라 부르게 되었으며, 빅토리아 시대(1837~1901)에 다리 덮개나 의자 덮개로 유행했다. 16C~17C에 걸쳐서야 미국으로 전래되었으며 크레이지 퀼트의 상징이라 하는 화려한 기법이 유행한 것은 19세기 후반이다.〈그림 8〉

20C에 들어서면서 주로 중·상류층의 여성에 의해 제작되었다. 크레이지 퀼트는 자수를 사용하므로 따로 퀼팅을 하지 않고 타이퀼팅(Tie Quilting)으로 사용한다.³⁶⁾ 자수는 크레이지 퀼트의 매력을 절반이나 차지할 정도로 중요하다. 보통 레이스나 리본, 비즈, 구슬, 단추 등의 장식을 달고 금색, 은색 등의 실로 화려하게 수를 놓는다.

⑥ 몰라 퀼트(Mola Quilt)

카브리해의 산브라스(San Blas) 제도에서 시작된 몰라는 1880년경 원주민(Cuna Indio)들의 보디 페인팅(Body Painting)이 그 기원이 되었다. 몰라는 산브라스제도에 사는 쿠나족의 말로서 의복을 뜻하며, 현재는 산브라스 여성의 치장에 사용되는 퀼트 그 자체를 의미하며, 몇 겹의 원색천을 포개어, 오려내거나 역(逆)아플리케의 기법으로 무늬가 만들어진다. 쿠나족의 여성들이 어릴 때부터 부모에게 전수받아 온 것으로 현재에도 소녀나 여성들이 평상복 또는 정장으로 사용하고 있다.

이처럼 쿠나족 여성들의 전통수예인 몰라는 기하학적이면서도 단순화된 형태를 사용하는데, 몰라 퀼트에서 가장 많이 사용되고 있는 소재는 새(鳥)로서 전체의 1/4에 해당된다. 그밖에 남극에 만발한 꽃, 물고기, 야자수, 바다, 거북이, 태양, 달, 원숭이, 자궁, 뱀, 그리고 정령,

35) 블록(Block) : 틀(塊)의 뜻으로 작은 조각천의 여러장을 연결하여 만든 패턴을 뜻한다.

36) 타이 퀼팅(Tie Quilting) : 털실로 걸감과 안감을 꿰매는 것.

영혼들을 주제로 한 퀼트가 사용되고 있다.

⑦ 하와이안 퀼트(Hawaiian Quilt)

하와이에 퀼트를 전한 것은 미국의 선교사와 그 가족이다. 처음엔 피스드 퀼트(Pieced Quilt)로 만들어졌으나 양복이 별로 필요하지 않았고 천조각이 없는데다 기후적으로 방한을 위한 퀼트를 만들 필요가 없었기 때문에 피스드 퀼트는 성행하지 못했다.

반면 향토색 짙은 하와이안 퀼트가 탄생했고 홀 크로스 퀼트(Whole Cross Quilt)가 고가의 수예로서 전래되었다. 전통적인 하와이안 퀼트는 오색의 조화로써 흰 바탕천 위에 원색의 무지천을 오려내기 수법을 사용해 톱(top)으로하여 아플리케하는 방식이며, 흰색 바탕천에 붉은 색으로 아플리케 한 것이 많다. 그러나 요즘은 빨강과 초록색, 겨자색과 초록색 등 원색의 배합도 많아졌다. 하와이안 퀼트의 또다른 특징은 웨이브 퀼팅(Wave Quilting)으로 섬에 밀려오는 파도를 연상케 하는 퀼팅이 아플리케를 돋보이게 한다.

⑧ 앨범 퀼트(Album Quilt)

앨범 퀼트는 1840~1860년에 걸쳐 크게 유행했으며 혼자서 또는 공동으로 여러 형태의 블록(Block)을 연결하여 만든 것을 말한다. 앨범 퀼트에는 우정 퀼트(Friendship Quilt), 프리덤 퀼트(Freedom Quilt), 견본 퀼트(Sampler Quilt)³⁷⁾, 서명 퀼트(Autograph Quilt), 기념 퀼트(Commemorative Quilt), 가족앨범 퀼트(Family Album Quilt), 인용문 퀼트(Quotation Quilt), 증정 퀼트(Gift Quilt)등이 있다.

⑨ 기타

그밖에 자수가 중심이 되는 엠브로이더리 퀼트(Embroidery Quilt)가 있는데 한장의 천에 수를 놓기도 하고 작은 블록마다 자수를 놓고 천을 연결하기도 한다. 천은 보통 흰천을 사용하고 자수실은 빨간색이나 파란색을 사용한다.

또, 스테인드 글라스(Stained Glass) 기법의 퀼트, 퍼프(Puff) 기법, 슬래쉬(Slash)기법, 〈그림 9〉 셸틱(Celtic) 기법, 카테드랄 윈도우(Cathedral Window), 삼각접기(Triangle Braid) 등이 있다. 요즘은 머신 퀼트(Machine Quilt)가 유행하고 있으며 퀼트의 종류는 더욱 다양하게 개발될 것이다.

이와 같이 전통적인 기법 외에 새로운 기법들이 생기고 있으며 디자인뿐만 아니라 천의 배색(配色) 및 배치가 중요한 요소가 된다.

37) 견본 퀼트(Sampler Quilt) : 피스드 블록이나 아플리케 블록등 여러 가지 패턴의 블록을 모아서 만든 퀼트

〈그림 8〉 Crazy Quilt (1877)

〈그림 9〉 Tim Harding(1984)

2) 퀼트의 제작기법

가. 퀼트의 제작기법

제작기법은 여러 가지의 방법이 있겠지만 일반적으로 다음과 같은 제작기법이 쓰인다.

① 재료와 용구

기본적으로 퀼트 톱(Quilt Top)이 될 걸감과 뒷감, 그리고 배팅(Batting)용으로 퀼트솜, 퀼트심이 필요하고 패턴(Pattern)의 원형을 그릴 두꺼운 종이가 필요하다. 또 패치워크(Patchwork)용 바늘과 면실, 퀼팅(Quilting)용 바늘과 양초가공이 된 퀼팅용 면실을 준비한다.

② 원형 만들기

패턴이나 디자인에 따라 실물(實物) 크기로 만든다.³⁸⁾

③ 천고르기

모든 천이 가능하지만 결이 고르고 바느질이 쉬우며 깨끗하게 마무리되는 것이 좋다. 또 세탁을 생각하여 비슷한 종류의 천을 사용하는 경우가 많다.

④ 천의 재단

식서를 맞추는 것이 중요하지만, 천의 무늬에 따라 무시하기도 한다. 시접은 7, 8mm를 두는 것이 패치워크 퀼트의 공통이다. 배색(配色)도 중요하지만 피스의 재단법에 따라 다르게 나타나는 천의 무늬를 살리는 것도 중요하다.

38) 자른 원형에 패턴 이름, 패턴 기호, 필요한 색, 필요한 갯수, 천의 식서를 표시한다.

⑤ 패치워크(Patchwork)

연결은 보통 홈질(running stitch)로 하며 시작과 끝은 되박음질(back stitch)한다. 양끝까지 있는 경우와 표시한 완성선까지 있는 경우가 있으며 시점은 일반적으로 패턴쪽이나 진한쪽으로 넘긴 후 5mm로 정리한다. 작은 조각부터 연결해서 큰조각을 연결하지만 디자인에 따라 예외도 있다. 우리나라의 경우는 서양의 패치워크가 바느질 선을 안보이게 속으로 넣는 것과 달리 오히려 밖에서 감침질을 하여 바느질선을 두드러지게 하는 것이 특징이다.

⑥ 베이스팅(Basting)

완성된 톱(Top)을 다림질하고 퀼팅선(Quilting Line)을 그린 후 베이스팅한다. 보통 퀼트 톱과 퀼트 솜, 뒷감을 겹쳐서 시침실을 사용하여 평평한 상태에서 중심으로부터 바깥쪽으로 해야 밀리지 않는다.³⁹⁾ 요즘은 전통적인 시침실 베이스팅(Thread Basting)외에 Quiltak Basting Gun이나 Safety-Pin Basting을 사용하기도 한다. 퀼트솜은 크기에 따라 연결하여 사용한다.

⑦ 퀼팅(Quilting)

퀼팅은 보통 누비는 것을 말하며, 퀼팅의 바늘땀은 크기가 작고 큰 것이 아니라 바늘땀의 간격이 균일한 것이 좋다. 중간에 끼는 퀼트솜을 고정하고, 부조적 효과로 퀼트톱을 돋보이게 하는 역할을 한다.

베이스팅한 것을 프레임이나 후프에 끼워서 실이 천에 직각이 되도록 꿰매는데 처음과 끝은 되박음질하여 매듭은 당겨서 겉으로 보이지 않도록 안으로 들어가게 한다. 퀼팅은 중심 부분부터 시작해 바깥쪽으로 해나가며 크기가 줄어들기 때문에 5cm정도 여유분을 남겨야 한다.

퀼팅기법은 동일 크기의 천 3장을 겹쳐놓고 3층의 천을 함께 박음질(Machine Stitching)하여 부조의 형태로 표현하는 영국식 퀼팅과 2장의 천을 박음질한 후 봉제 내용물을 삽입해 놓고 손바느질로 후처리하는 이태리식 퀼팅(Italian Quilting)기법이 있다.

⑧ 바인딩(Binding)

바인딩이란 테두리 처리인 파이핑(Piping)을 뜻하며 테두리천을 두겹으로 한 더블과 한겹으로 한 싱글이 있다. 먼저 퀼팅이 끝난후 퀼트톱, 퀼트솜, 뒷감의 시침선을 정리하고 퀼트 톱에 바이어스테이프를 겹쳐서 꿰매는데 앞에서는 홈질로 연결하고 뒤로 넘겨서는 감침질을 한다.

39) 베이스팅(basting) : 완성된 톱에 퀼팅솜과 뒷감을 겹쳐서 밀리지 않도록 하는 것을 말하며 퀼팅전에 꼭 필요하다.

나. 퀼트와 복식

조각천을 연결하여 방한, 보호를 목적으로 시작된 실용적 퀼트는 점차 장식적인 요소가 강하게 들어가게 되었다. 생활이 풍부해지자 잊혀졌던 퀼트작업은 1970년대에 부활되었고 개성이 강한 디자인의 퀼트가 많이 구상되었다.

현대 예술은 '회화적 조각', '조각적 회화', '접경예술(Art Frontiers)⁴⁰⁾' 등과 같은 새로운 용어를 창출하며 다양하게 표현에 대한 실험성과 한계성에 도전하고 있다. 허버트 리드는 현대예술을 복잡성이라 정의했다.⁴¹⁾

이처럼 현대복식도 현대미술과 서로 부족한 면을 보완해주며 발전하고 있으며 예술로서의 옷으로 현대미술 속에 의상이라는 개념이 주제로서 또는 부제로서 작용하며 접목을 꾀한다.

또한 1983년 Art to Wear란 이름으로 전시가 시작되어 대중에게 알려지게 되었으며 소프트 스킵츄어(Soft Sculpture)라고도 불린다.

그 중에 퀼트의 기법을 응용하여 의상에 접목시킨 것도 많은데 퀼트 기법이 다양하게 발달하면서 퀼트를 응용한 의상도 더욱 다양화되고 있다.

퀼트의 입체적인 표현기법은 천의 걸면을 볼륨감 있게 하여 부조의 효과도 주고, 조각과 회화가 가진 성격 또한 표현가능하며 전통적 방법을 벗어나 예술적 단계에까지 이르게 되어 많은 디자이너들의 애호를 받고 있다.

III. 작품제작

1. 작품 제작의도 및 방법

본 논문에서는 구스타프 클림트(Gustav Klimt)의 예술세계를 고찰하고 퀼트(Quilt)기법을 응용하여 작품을 제작했다.

특히 유기적인 문양, 기하학적 문양, 상징적 문양 등 장식적 특성을 모티브로 응용하여 총 8벌의 작품을 제작하였으며 클림트의 독특한 화면구성방식과 일본미술의 영향을 받은 색채와 기법을 살려서 새롭게 재구성하였다.

세부적 기법으로는 패치워크(Patchwork), 아플리케(Applique), 삼각접기(Triangle Braid), 요

40) 예술 각 영역사이의 경계선에 위치하면서 서로의 공통점을 지닌 예술형태.

41) 유선태(1995). 「현대 섬유예술의 이해」, 서울: 미진사, p.10.

요(Yo-Yo), 퍼프(Puff), 화이트 퀼트(White Quilt), 슬래쉬(Slash), 크레이지 퀼트(Crazy Quilt), 프레스퀼트(Press Quilt), 몰라(Mola), 머쉰 퀼트(Mashine Quilt)등 전통적인 기법을 응용하여 다양하게 표현했다.

소재는 주로 면을 사용했으며 목공단, 데님, 공단, 수직 실크 등의 천을 기법과 맞추어 사용했다. 실루엣은 심플한 형태에서 약간의 변화만 주었으며 클림트의 특징인 금색(Gold)을 기본색으로 하고 풍부하고 화려한 색감과 문양이 잘 표현될 수 있도록 다양한 색상과 강한 대비로 배색(配色)했다.

먼저 패턴을 만들어서 패치워크(Patchwork)로 퀼트 탑(Quilt Top)을 만들고 퀼트 솜을 붙여서 퀼팅(Quilting), 즉 누빔을 하고 연결하는 방법으로 제작했다.

2. 작품 및 해설

1) 작품 I

이 작품의 모티브인 「기다림(Expectation)」은 고독한 여인의 모습으로 재현되었고 추상적·구상적 모티브가 혼합되어있으며 그중 추상적부분을 조금 더 단순화시켰다. 먼저 광목 패턴에 삼각형, 역삼각형의 문양을 그려서 한 조각씩 오려내어 그대로 천에 그려서 패치워크 했으며 삼각형은 신비감을 주는 Violet 천을 사용했고 삼각형 속의 아르누보 문양은 멀

〈작품 I〉

〈작품 II〉

티레이어 아플리케 기법을 응용하여 사용하였다. 무늬부분은 흑백의 프린트 천을 사용하여 강조했고, 역삼각형 부분은 Violet, Green, Brown 계열의 줄무늬 천을 사용하여 연결했다.

퀼팅은 역삼각형 부분을 따라 했으며 삼각형 속에도 실크사로 자유곡선을 퀼팅하여 통일감을 주어 고정시켰다. 전체적으로 문양과 조각이 많기 때문에 실루엣은 심플하게 하였고 허리밑부터 부풀려서 볼륨을 살렸다.

2) 작품 II

이 작품은 모티브인 「생명의 나무 II (Tree Of Life)」는 아돌프 스토클레의 저택 식당의 실내 장식화의 일부로서 생명의 나무중에 꽃핀덤불이 있는 오른쪽 부분이다.

클림트 작품중 순수하게 추상적 형태를 보여주는 「생명의 나무 II (Tree Of Life)」는 원, 삼각형으로 이루어져 있다. 이 모티브를 잘 표현하기 위해 코트의 트리밍은 부조적인 입체감이 있는 접기 기법으로 Flying Geese 패턴을 응용하였으며 후면의 나무는 아플리케 기법과 삼각접기 기법을 사용했다.

롱베스트는 허리선까지는 몸에 Fit한 디자인이며, 밑은 편안하게 넓어지고 하의는 폭이 넓고 긴 바지로 상의와 같은 소재로 연결되는 듯한 느낌을 주었다.

3) 작품 III

이 작품의 모티브는 「물뱀(Water Snake)」으로 꽃이 단순화 된 문양이다. 퀼팅 기법중에 퀼팅도 없고 숨이 들어가지 않는 독특한 요요(Yo-Yo) 기법을 사용했다.

베스트(Vest)는 요요를 사용하여 원의 표현과 동시에 꽃의 질감을 부조적으로 표현했으며 화려한 나염 처리가 된 면을 소재로 하여 구스타프 클림트(Gustav Klimt)의 대표 색상이라 할 수 있는 Gold의 이미지를 나타냈다.

원피스 드레스(One-piece Dress)는 풍성하게 패치코트를 넣었으며 색상은 Brown으로 위에 덧입는 재킷을 돋보이게 하였다. 베스트(Vest)는 패턴을 만들어 3가지의 크기로 요요를 만들어 이었 는데 목선과 밑단은 자연스럽게 불규칙적으로 연결했다.

4) 작품 IV

이 작품의 모티브인 「생명의 나무(Tree Of Life) I」는 아르누보적인 문양이 가장 잘 나타나 있는 작품이다.

재킷(Jacket)은 화이트 퀼트(White Quilt) 기법으로 퀼팅을 더 잘 살리기 위해 엠보싱(Embossing) 퀼트솜을 사용하여 나무의 형태를 퀼팅했으며 나머지 부분은 나무를 강조하기 위해 격자무늬로 퀼팅했다. 스커트(Skirt)는 재킷과 같은 소재와 그밖에 목공단, 면 등의 천

〈작품Ⅲ〉

〈작품Ⅳ〉

을 사용하여 크레이지 퀼트(Crazy Quilt)를 했고 직접 바탕인 퀼트솜에 천을 놓고 연결해나가는 프레스 퀼트(Press Quilt) 기법을 사용했다.

파스텔 색조위에 반짝이는 실크사로 여러 가지 스티치(Stitch)와 레이스, 진주, 구슬, 비즈 등을 달았고 역시 다양한 스티치로 아르누보문양을 나타냈다.

5) 작품 V

이 작품은 구스타프 클림트(Gustav Klimt)의 「성취(Fulfillment)」와 「아델 블로흐 바우어의 초상 I (Portrait of Adele Bloch-Bauer I)」에서 보이는 특징가운데 기하학적 문양을 응용하여 정사각형을 재구성했다.

슬래쉬(Slash) 기법을 사용하여 딱딱한 사각형을 부드럽게 느껴지도록 했으며 사각형이 되는 Dark Brown, Yellow Ochre의 천과 바탕이 되는 Brown천이 겹쳐지는 순서에 따라 색상과 느낌이 틀려지도록 변화를 주었다.

슬래쉬의 간격은 약 5mm로 하여 더 부드럽고 고급스런 느낌을 주도록 했다. 전체적으로 풍성한 느낌을 주는 스타일로 쇼울 칼라(Shawl collar)와 소매부분에도 문양을 넣었다.

원피스(One-piece)는 코트(Coat)의 소재와 같지만, 슬래쉬(Slash) 기법을 사용하지 않고 소재의 무늬를 살려서 재단했다.

〈작품 V〉

〈작품 VI〉

6) 작품 VI

이 작품은 바지부분의 패치워크(Patchwork)와 퀼팅(Quilting)을 강조한 것이 특징으로 대표적인 스트링(String) 퀼트인 로그캐빈(Log Cabin)의 기법을 변형하여, 클림트의 자유곡선 무늬를 직선으로 재구성하였다.

Yellow, Brown, Blue, Yellow Ochre를 기본색상으로 진한천과 흐린천을 배색하여 무늬를 만들었다. 즉 바지라인 문양을 컬러풀하게 강조하고 퀼팅했으며 상의는 Dark Brown에 금사로 같은 문양의 퀼팅을 하여 통일감을 주었다.

먼저 패치워크를 하여 한 조각을 만들고 솜에 붙여 퀼팅을 한후 4개의 조각(Piece)을 연결해서 하나의 문양을 만들었다. 조각이 많기 때문에 패치워크와 퀼팅을 하면서 줄어들 수 있으므로 감안하여 제작했다.

7) 작품 VII

이 작품은 구스타프 클림트(Gustav Klimt)의 작품의 의상이나 배경에서 많이 보이는 사각형을 모티브로 하여 사각형의 크기와 굵기를 재구성하였다.

코트는 풍성하게 큰 스타일로 퍼프(Puff) 기법을 사용하여 부조적인 효과를 주었으며 바탕색은 Red에서 Red Ochre로 변화를 주었다. 또, 문양이 되는 부분은 3종류의 줄무늬천을 사용했다.

퍼프(Puff)는 보통 안쪽에 슬릿을 넣어 솜을 집어넣어서 마무리하지만, 이 코트는 솜을 넣

지 않고 천이 접혀서 구겨지는 모양을 살렸다.

원피스는 같은 색상의 목공단으로 몸의 실루엣을 그대로 살려서 슬림한 실루엣으로 코트와 조화시켰다.

〈작품 VII〉

〈작품 VIII〉

8) 작품 VIII

이 작품은 구스타프 클림트(Gustav Klimt)의 아르누보적 특징을 보여주는 유기적 곡선을 변형하지 않고 색상과 문양을 그대로 표현했다.

바탕천의 색상은 Yellow Ochre를 사용했으며 문양이 들어가는 부분은 Dark Brown을 사용했다. 재킷(jacket)은 아플리케(Applique) 기법을 사용하여 문양을 나타냈고 원피스(One-piece)는 몰라(Mola) 기법을 사용하여 재킷과 같은 문양을 만들었다.

표현된 것은 비슷하지만 아플리케는 바탕천에 Dark Brown천에 가위집을 주고 시점을 접어 넣으면서 수직감침질하는 것으로 즉 Brown천이 위에 볼록하게 튀어나와서 문양이 되고, 몰라는 바탕천 밑에 Brown천을 놓고 바탕천을 문양처럼 오려서 시점을 접어넣으면서 수직감침질 하는 것으로 Brown천이 오목하게 들어가서 문양이 된다. 바느질하면서 천이 울기 쉬우므로 실을 너무 당기지 않으면서 감침질했다.

IV. 결론

인간의 내면적 욕구와 미의식의 표현인 복식은 한 시대의 정치적·경제적·사회적 구현물인 동시에 그 시대 예술의 구성인자가 표출되고 지각되며 경험되는 매체의 하나이기도 하다. 또한 복식도 다른 조형예술과 마찬가지로 선·형·색채·재질 등의 조형요소로 구성되면서 다른 조형예술과 마찬가지로 예술양식을 수용하고 표현한다.

현대의상은 예술과 의상의 접목이라는 새로운 시도와 연결되어 예술의 실용화 및 의상의 예술화가 이루어지게 되었고 이러한 경향은 현대 조형예술의 활발한 움직임과 함께 다양한 미의식이 새로운 의상의 태동을 자극하였으며 독창성 탐색의 한 방향으로 회화를 의상에 도입시켜 활력 있는 의상디자인의 모티브로 창출하려는 시도가 이루어져 왔다.

본 연구는 아르누보(Art Nouveau)운동에 있어서 주도적 역할을 하였고, 여성적이며 장식적인 특성을 가지고 있는 19세기말 비엔나 분리파의 대표적 화가인 구스타프 클림트의 예술세계를 고찰하고 그의 회화의 구성체계와 독특한 미적 특성을 연구하여 의상디자인의 모티브로 응용하였다.

구스타프 클림트(Gustav Klimt)는 내면적으로는 에로티시즘과 죽음, 사랑과 불길함, 탄생과 질병 등의 것을 결합시켜서 만든 극단적 양면성을 드러냈고 외부적으로는 독특한 화면 구성방식과 화려한 색채, 그리고 여인의 육체표현에 있어 자연적 흐름을 주어 자연적 양식과 형식화된 양식을 대립시켰다. 즉, 양식면(樣式面)에서는 장식성·상징성이 강하고, 정신면(精神面)에서는 기존체제에 대한 반항과 산업문명의 급속한 발달에 따르지 못한 인간성의 역행으로 보여지는 세기말적인 퇴폐적인 특징과 에로티시즘을 구가하여 진부한 오스트리아 미술계에 완전한 분리를 일으켰다. 이러한 그의 독특한 이미지의 표현방법으로 클림트작품의 문양을 강조하고 입체감을 줄 수 있는 퀼트(Quilt)기법을 도입하여 작품을 제작하였다.

본 연구의 결과를 종합하면 다음과 같다.

첫째, 아르누보 양식과 그에 주도적 역할을 한 구스타프 클림트에 대해 고찰한 결과 유기적 문양과 상징적 문양, 기하학적 문양은 의상디자인의 모티브로 적합하였다.

둘째, 구스타프 클림트의 작품을 모티브로 해서 재구성된 문양은 퀼트기법으로 응용되기에 조형미와 장식성이 뛰어나고 조각으로 이어지므로 다양한 문양과 풍부한 색상을 표현하기에 적합하였다.

셋째, 퀼트기법의 전통적인 기법과 새로운 기법을 사용하였으며 퀼팅을 함으로써 부조적인 입체감을 나타내는데 효과적이었다.

넷째, 퀼트기법을 응용한 의상의 예술적 표현증대와 조형성을 통해 복식도 조형 요소로 구성되는 조형예술의 한 분야임을 확인시켜주었다.

복식은 일차적으로 물리적·실용적 기능을 충족시키면서도, 그 시대의 철학·종교·도덕적 관념·정치·경제·사회 현상을 배경으로 형성되는 개인의 예술적 감각 및 공동의 예술양식을 수용하고 표출한다. 앞으로 클림트의 독특한 화면구성방식과 화려한 색채, 장식적 문양이 더 다양하게 복식디자인에 표현되어지길 바라며 회화와 복식과의 접목을 통한 예술의 실용화 및 의상의 예술화가 끊임없이 이루어졌으면 한다. (접수: 2001년 9월 3일)

【참 고 문 헌】

- 김영자(1984). 「패션과 디자인」, 서울: 경춘사.
- 김인환(1976). 「KLIMT」, 금성출판사, 세계미술문고 37.
- 베르너 호프만(1992). 「빈 분리파(La' secession viennese)」, 김선희(역), 20C 미술운동총서 23. 서울: 열화당.
- 이호정(1987). 「복식디자인」, 서울: 교학연구사.
- 임영방(1981). 「현대미술의 이해」, 서울: 서울대학교 출판부.
- 정홍숙(1998). 「서양복식문화사」, 서울: 교문사.
- 조규화(1984). 「복식미학」, 서울: 수학사.
- 조한열(1996). 「퀼트 이론과 실제」, 서울: 학문사.
- Jason, H. W(1985). 「서양미술사」 이일(역), 미진사.
- Jean-Paul Bouillon(1990). 「Art Nouveau」, 20C미술운동총서 17. 서울: 열화당.
- Gerbert Frodl(1991). 정진국·이은진(역). 「KLIMT」, 서울: 열화당.
- Guel, M.L.Horn and L.M.(1986) 「의복: 제2의 피부」 이화연, 안동권, 손미연(역), 서울: 까치사.
- Lucie-Smith, E(1987). 이대일(역). 「상징주의 미술」, 서울: 열화당.
- Angelica Boumer(1992). Gustav Klimt, New York : Rizzoli.
- Crews and Naugle(1991). Nebraska Quilts & Quiltmakers, University of Nebraska Press.
- Gottfried Fliedl(1989). Gustav Klimt, Thames Hudson.
- Haransgeber(1998). 25 Jahre Textile Kunst, Köln: Galerie Smend.
- Julie Schafler Dale(1986). Art To Wear, New York Abbeville Press.
- Kaffe Fassett(1997). GLORIOUS PATCHWORK, New York : Clakson Potter.
- Quilt National(1989). NEW QUILTS Interpretattions & Innovations.
- Renato Barilli(1969). Art Nouveau, N.Y: Paul Hamlyn, 1969.
- Richard Matin, Fashion and Surrealism, London: Thames and Hudson Ltd.

Virginia Avery(1982). Quilt to Wear, Charles Scribners sons, New York.

Yvonne Porcella(1986). A Colorful Book, C & T California PUBLISHING.

L'Exposition de Quilts Francais(1998). パッチワーク通信社.

김란기(1997). 클림트 회화의 장식적 문양을 응용한 복식디자인 연구, 이화여자대학교 디자인대학원 의상디자인전공 석사학위 논문, 미간행.

김진화(1990). Gustav Klimt의 繪畫에 나타난 記號的 象徴性 考察, 세종대학 대학원 미술학과 석사학위 논문, 미간행.

오근미(1985). 현대 퀼트에 관한 연구, 숙명여자대학원 산업공예학과 석사학위논문, 미간행..

조원강(1985). Gustav Klimt론 회화세계에 나타난 Eroticism을 중심으로, 홍익대학교 대학원 석사학위 논문, 미간행.

하경희 (1999). 구스타프 클림트(Gustav Klimt)의 회화 연구, 단국대학교 대학원 서양화전공 석사논문, 미간행.

김영방. 비엔나의 모더니즘- 클림트, 쉴레, 코코슈카를 중심으로, 계간미술(봄) (1986): 149-158

정홍숙. 서양복식의 흐름 18세기에서 20세기까지-조형예술양식과 복식예술양식의 유사성에 관한 연구 -온양민속박물관.

월간 일러스트 Art Nouveau의 세계- 구스타프 클림트 (1999): 35-41.

Fashion Art Festival, 1996-1992 예술의 전당.

INTERNATIONAL ART TO WEAR, 1997 광주 비엔날레.

KAWA 1996. 예술의 전당.

「Patchwork Quilt Text Book 本科, 高等科 コース。」 日本: 日本手芸普及協會.

A Study on clothing design that applies work of Gustav Klimt —Focus on quilt skills—

Lecturer, Dong Seoul College, Osan College Eun-Ok Hur

Professor, Dept. of Art and Design, Ewha Womens Univ. Chun-Bum Bae

Clothing is often mentioned first among the three basic elements of human life- food clothing and shelter. Clothing is closely related to daily life, and only its function and symbolic meaning are often emphasized, not its decorative aspects. However, clothing is based on modeling elements such as line, plane and color as other modeling arts such as painting and sculpting. For this reason, a lot of designers have been making great efforts for expressing clothing. Clothing for the younger generation is the subject of searching beauty and it is considered as part of art.

As painting is similar to clothing in that it is based on color and form, and a lot of fashion designers have been using the characteristics of painting works for developing creative design

Hereby, this study examines the art world of Gustav Klimt, who played a leading role in the Art Nouveau movement and is famous for his feminine and decorative characteristics, and applies quilt skills. Especially, it introduces art nouveau patterns and symbolic modes to clothing to emphasize the organic beauty and fantastic and sensual image.

As a study method, I did a theoretical studies through literature, and created a work by making various quilt skills as a sample. The theoretical background includes the Art Nouveau mode and its representative artist Gustav Klimt, and it also looks at relation between painting and clothing. Also, I examines and experimented the concept, history, characteristics and creating methods of quilt, and looked at case of applying quilt skills to clothing.

Based on this, I created total eight works by restructuring Gustav Klimt's painting modes and applying quilt skills.

The following are the results of this study.

First, in results of examining the Art Nouveau mode and its leader Gustav Klimt, its organic modes and geometrical modes are suitable for clothing.

Second, the restructured modes by the motives of Gustav Klimt made a decorative and delicate work.

Third, I used both traditional and new skills of quilt, and hand made quilting was effective in expressing a cubic effect.

Fourth, the application of quilt to clothing and the expansion of artistic expression ensured that clothing is part of modeling art.

◆ Keywords: Gustav Klimt, Quilt, Design