

패션 일러스트레이션에 표현된 고스 이미지에 대한 연구

덕성여자대학교 대학원 디자인학과 패션디자인 전공 석사과정 김 고 운
덕성여자대학교 예술대학 의상디자인전공 교수 장 동 립

· 목 차 ·

- I. 서 론
- II. 이론적 고찰
- III. 고스 패션 일러스트레이션
- IV. 결 론

<요 약>

과학의 발달과 더불어 급속도로 빠르게 변화하는 현대사회에서 사람들은 현실과의 괴리감과 불만족을 느끼며 은신처를 찾고자 하는 도피적 욕구를 갖게 된다. 이러한 현상은 회고적 무드와 결합하여 중세를 근간으로 하는 신 고딕이라는 새로운 트렌드로 등장하고, 패션에 있어 고스 스타일이 창출되었다.

패션의 진화와 더불어 일러스트레이션은 패션 이미지를 대중에게 전달하는 창의적·현대적 시각언어로서 발전하고 있다. 고스는 일상의 규범보다는 자유로운 사고방식을 지니고 일상적 고정관념을 거부하며 독특한 문화와 패션을 탄생시키고 있다. 따라서 고스 이미지를 표현하는 일러스트레이션은 점점 충격적이고 창의적인 자극을 원하는 대중과의 커뮤니케이션을 효과적으로 이루어질 수 있게 한다.

본 연구에서는 이론적 고찰을 통해 고스의 개념과 등장 배경을 살펴보고 고스의 종류와 그 특성을 파악하였다. 또한 고스의 특성에 따른 미적 요소를 바탕으로 패션 일러스트레이션에 표현된 고스 이미지를 분석하였다. 연구 결과 고스는 본래 악마를 상징하는 부정적 이미지로 표현되기 시작하였으나 20세기 후반 포스트모더니즘의 영향으로 익살스럽고 재미있게 희화화되어 표현되어졌다는 것을 알 수 있었다. 본 연구를 통하여 충격적이고 영향력이 강한 고스 이미지 패션 일러스트레이션은 대중에게 흥미와 자극을 수반하며 즉각적 반응을 불러올 수 있다는 점에서 대중과의 소통 목적을 달성시키는데 있어 효과적 시각매체라는 결론을 도출할 수 있었다.

I. 서론

1. 연구의의와 목적

21세기로 전환되는 시점의 패션 영역에는 복고적 경향이 두드러지게 나타나기 시작하였다. 이는 트렌드의 부재와 다양성의 혼재가 공존하는 세기말적 현상을 바탕으로 현대인들이 가지는 도피적 욕구에 기인한 것이다. 현대인들은 불만족스러운 현실에 대한 도피성과 불확실한 미래에 대한 불안감으로 새로운 은신처를 갈망하고, 이는 노스탤지어(Nostalgia)적 전통성의 부활을 가져오게 하였다.

20세기 말에 등장한 트렌드인 ‘신 고딕(New Gothic)’은 중세를 근간으로 하는 이러한 세기말적 현상으로 고딕시대의 암울함과 신비주의적 맥락을 담고 있으며 패션에서는 고스(Goth) 스타일을 창출하였다. 본래 하위문화로 시작된 패션으로서의 고스 스타일은 시대가 변함에 따라 착장으로서의 패션뿐 아니라 디자인, 메이크업(Make-up), 무대의상을 거쳐 하이 패션(High Fashion)의 절대적인 경향으로 등장하였으며, 패션 일러스트레이션에도 고스 스타일의 미적가치와 조형적 가치가 확대되어 등장하였다.

패션 일러스트레이션에 나타난 패션이미지는 고전적 이미지, 회화적 이미지, 환상적 이미지, 자연적 이미지, 전위적 이미지, 절대적 이미지, 우연적 이미지로 정리되고 있으며, 대부분 과거로부터 지속되어오는 이미지이다. 그러나 1980년대 이후로 접어들면서 과거의 고정된 미적 관념을 벗어나 기이하고 추한 것에서 아름다움을 발견하고자 하는 특징이 나타난다. 그 대표적인 것이 고스 이미지와 악마주의적 이미지로 영상매체와 컬렉션 등에서 대중의 관심을 일으키는 도구로 사용되고 있다.¹⁾

고스 이미지는 일러스트레이션을 통한 시각매체에서 그 힘이 충격적이고 영향력이 강해 대중의 기억에 오래 남게 한다는 점에서 패션 일러스트레이션이 갖는 대중과의 커뮤니케이션 목적을 효과적으로 달성시킬 수 있다.²⁾ 본 연구는 고스의 미적 조형성을 파악하고 패션 일러스트레이션에 표현된 고스 이미지의 특징을 살펴봄으로써 고스 스타일을 이해하는데 의의가 있으며, 시대적 요구에 따라 변화하는 새로운 고스 이미지의 패션 일러스트레이션이 어떻게 표현되어지고 있는지 알아보는데 그 목적이 있다.

1) 한지민, 유영선 (2003). 패션일러스트레이션에 나타난 악마주의(Diabolism) 표현. 의류. 27(11). p.1209

2) 서승미 (2003). 패션 일러스트레이션에 나타난 그로테스크 이미지. 의류산업. 5(2). p.143

2. 연구방법 및 연구범위

연구방법으로는 선행연구와 저서 등의 문헌고찰과 인터넷을 통한 사진 자료 검색으로 이루어지며, 고스의 개념 및 등장배경, 고스의 종류, 고스의 특징 등에 대한 이론적 고찰을 통하여 고스의 미적·조형적 특징을 파악하며 이를 토대로 패션 일러스트레이션에 표현된 고스 이미지를 살펴봄과 동시에 그 변화를 분석해 보고자 한다.

II 이론적 고찰

1. 고스의 개념 및 등장배경

고스의 어원은 고딕(Gothic)으로 르네상스의 이탈리아인이 중세건축을 야만적인 고트족(Goth 또는 Gauts)이 가져온 것이라 비난하는 데에서 유래하였다. 독일 고트 종족의 침략으로 로마제국이 붕괴되었던 당시 다크 에이지(Dark Age), 거친 전쟁의 시기, 중세시대의 황폐한 침체 등 어두운 시대적 분위기가 나타나고, 그 결과 고딕이란 단어는 야만, 바바리즘(Barbarism)과 동일하게 사용되었다.³⁾

고딕은 클래식에 반대하는 것으로 그 스타일은 굵 센스(Good Sense), 굵 테이스트(Good Taste)에 저항하는 자의식의 반란, 폭동이었다. 과거 중세의 괴물상이나 악마의 형상, 지옥의 르네상스 페인팅 등은 고딕적 요소인 그로테스크(Grotesque)를 보여준다. 이는 성과 죽음과 같은 극단적인 것을 나타내며, 과거의 어두운 날들의 노스텔지어를 열망한다.⁴⁾

그로테스크한 특성을 바탕으로 고스들은 악마주의를 숭배하는 사타니스트(Satanist)로 불린다. 악마주의의 개념을 종교적으로 바라보는 악을 행하거나 믿는 사람으로 보는 일차원적 개념보다는 추함, 파괴, 퇴폐, 혐오, 쾌락 등의 요소를 포함한 것⁵⁾으로 이해하자면 모든 고스를 악마주의자로 볼 수는 없어도 고스의 문화가 악마주의적 경향을 띤다고는 할 수 있다.

옥스퍼드(Oxford)의 사전적 정의에 의하면 고스는 ‘종말론적인 혹은 신비주의적인 가사를 동반하고 기타, 베이스, 드럼 등의 강렬하거나 낮은 저음의 혼합을 연주하는 록(Rock) 음악의 스타일’, ‘때로 블랙의 의복과 블랙의 메이크업을 한 음악의 연주자 혹은 추종자’로 명시되어 있다. 즉, 고스는 음악적 장르이자 그 음악을 선호하는 사람 혹은 집단을 대변한다.⁶⁾ 그러나 고스는 제한적인

3) Wolfram, Herwig (1990). History of Goths. Berkeley : University of California Press. p.26. 박은경, 정현숙(2005) . 현대 패션에 표현된 Goth 스타일 연구. 복식. 55(6),p160.에서 재인용

4) 최정화 (2005). 현대 패션에 나타난 고스(goth)이미지의 미적특성. 의류. 7(2), p.154

5) 한지민, 유영선 (2003). *op. cit.*, p.1209

6) Brown, Lesely . et al. eds. (1993). The new shorter oxford english dictionary. Oxford : Claendob Press. p.1121, 박은

사전적 의미를 넘어서 라이프스타일과 문화를 형성하고 이에 영향을 끼치는 확대적인 의미로 볼 수 있다. 고스는 음악 뿐 아니라 룩(Look)을 형성하고 문학과 미술, 대중 매체에 등장하며 라이프 스타일에 영향을 끼치고 패션 스타일을 형성하는 요인이 된다.

2. 고스의 종류

고스는 일반적으로 검정색 의상과 하얀 얼굴, 짙은 메이크업과 립스틱 등 전형적인 외관을 가진다. 고스의 화려한 의상은 고스 자신을 표현하는 수단이며, 영혼의 심처를 대변한다. 이들의 의상에는 이러한 공통점 안에서도 각각의 외관적 특징이 드러나는데 이는 고스의 종류에 따라 선호하는 의상의 스타일이 다르기 때문이다. 고스는 착장스타일에 따라 분류할 수 있는데, 박은경·정현숙(2005)⁷⁾은 고스의 종류를 트래드고스(Tradgoth), 퍼키고스(Perkygoth), 트랜스고스(Transgoth), 페티시고스(Fetishgoth)로 분류하고 있다.

1) 트래드고스(Tradgoth)

고스 초기에 강하게 나타난 이 스타일은 19세기 고딕의 부활로 빅토리아 시대의 복식요소가 나타난다. 이들을 흔히 전통적 고스라고 지칭하는데 복고적 스타일이 강하게 나타나나 시대의 흐름에 따라 현대적 복식과의 이질적인 결합으로 새로운 스타일을 창조하기도 한다. 즉, 단순한 전통 복고 의상의 재현이 아닌 고딕양식과 연관된 특정한 스타일을 차용하여 현대적 무드로 재창조함으로써 과거의 양식 재현 자체에 대한 강조를 중시한다.

트래드고스 의상의 특징은 코르셋 드레스와 빅토리아풍의 프릴 셔츠, 벨벳 재킷 등을 주요 아이템으로 하며 벨벳 드레스나 로자리오(Rosario) 풍의 목걸이 등 복고풍의 복식 요소를 강조한다<그림1>.

<그림1> 트래드고스:
벨벳 재킷과
벨벳드레스 착용,
2002,
www.smileygoth.com

2) 퍼키고스(Perkygoth)

퍼키고스는 고스의 본질은 지니되 밝고 경쾌한 이미지로 자신을 표현한다. 이들은 복고적이고 음울한 기존의 정통 고스와는 다르게 화려한 헤어스타일과 다채로운 메이크업, 피어싱 등의 키치적인 감각과 더불어 다양한 스타일을 추구하며 고스 패션을 발전시켜왔다.

개인적이고 은둔적인 성향을 가진 기존의 고스에 비해 퍼키고스는 집단에 적극적으로 참여하며, 스타일적 유동성을 즐긴다. 이들은 다채로운 색상의 상의와 유머러스하고 유틸리티 있는 프린트의 아

경, 정현숙(2005) . *op. cit.*, p160에서 재인용
7) 박은경, 정현숙(2005). *op. cit.*, p.165

이템을 선호하며, 미니스커트와 타이트한 상의는 남·녀 모두에게 인기 있는 아이템이다⁸⁾<그림 2>, <그림3>.

<그림2> 퍼키고스: 프린트
아이템 착용,
2003, www.smileygoth.com

<그림3> 퍼키고스: 피어싱과
문신, 프린트 아이템 착용
2004, www.smileygoth.com

3) 트랜스고스(Transgoth)

트랜스고스 스타일은 전통적인 남성과 여성의 복장을 경계 없이 입어 극적인 외관을 창출한다. 복장 전이와 복장 도착 등이 나타나며, 남성 트랜스 고스의 대부분은 스커트 착용을 즐긴다. 페티시적인 스커트와 코르셋은 여성고스들의 전용아이템이 아니라 남성고스들에게도 각광받는 아이템이다.

남성 고스는 코르셋 착용과 스커트 착용을 즐긴다.<그림4> 여성고스의 경우에도 복장 전이가 나타나는데 넥타이를 응용한 초커(Choker)와 남성적인 느낌의 재킷으로 남성성을 드러내는 복장을 한다<그림5>.

<그림4> 트랜스고스:
남성고스의
코르셋착용,2001,
www.ciphergoth.org

<그림5> 트랜스고스:
여성고스의 남성적
재킷착용, 2003,
www.smileygoth.com

8) 박은경, 정현숙(2005). *op. cit.*, p.166

4) 페티시고스(Fetishgoth)

고스의 스타일적 특징인 여성성의 강조가 극대화 되어 페티시를 강조한 외관이 나타나는 고스를 뜻한다. 페티시고스는 혼성의 정체성을 드레스 코드(Dress Code)화하고 미래주의적 스타일의 조합으로 표현된다.⁹⁾ 이들은 코르셋 스타일의 상의와 타이트한 가죽 팬츠, 하드코어(Hardcore) 스타일의 플랫폼 부츠(Platform Boots), 가터벨트(Garter Belt)와 핫팬츠 등의 아이템을 선호한다<그림 6>.

<그림6> 페티시고스:코르셋 스타일의 상의착용, 2004,www.smileygoth.com

3. 고스의 특징

고스의 종류를 토대로 고스 스타일은 크게 세 가지 요소에 영향을 받으며 특징이 주어지는데 이는 펑크적 요소, 페티시적 요소, 로맨틱 요소로 분류할 수 있다.¹⁰⁾

1) 펑크적 요소

펑크적 요소의 영향을 받는 표현 특징, 즉 착장 스타일이나 선호하는 아이템으로는 독특한 컬러와 모양의 헤어스타일과 얼굴, 몸에 하는 피어싱(Piercing), 공격적 성향의 액세서리, 블랙 아이새도우 등이 있다. 펑크적 요소를 지닌 아이템들은 고스 패션에서 상징적 요소로 자리 잡는다. 음악적

<그림7> 펑크적 요소의 영향을 받은 고스 스타일, viona-art.com, 2004

9) 박은경, 정현숙(2005). *op. cit.*, p.166

10) 최정화 (2005). *op. cit.*, p.159

장르로 살펴본다면 고스음악과 펑크의 경계는 뚜렷한 편이나 스타일 혹은 창작적인 측면으로 보자면 고스와 펑크는 서로 조형적 요소를 주고받는 관계이다. 헤어스타일과 문신, 피어싱을 한 고스들의 창작은 펑크적 스타일에서 많은 영향을 받았다<그림7>.

2) 페티시적 요소

페티시적 요소의 영향을 받는 창작스타일로는 코르셋, 베스트, 가터벨트, 가죽 의상, 글램적 (Glamorous)¹¹⁾ 요소, 비닐 팬츠, 금속 링, 하이힐, PVC, 라텍스 등이 있다. 페티시적 이미지는 섹시한 이미지의 블랙 의상을 통해 나타나는데, 이는 마조히즘(Masochism)¹²⁾과 사디즘(Sadism)¹³⁾의 대표적인 스타일이다. 가죽소재의 코르셋이나 짙은 화장과 더불어 사디즘적 액세서리인 초커, 체벌 도구 등은 그 실제적 용도를 떠나 고스의 대표적 장신구라 할 수 있다<그림8>, <그림9>.

3) 로맨틱 요소

로맨틱 요소는 복고적 패션을 선호하는 고스에게서 나타난다. 중세, 빅토리안 스타일을 모방한 고스 패션은 빅토리안 스타일의 커프스와 러플 셔츠, 프릴 셔츠, 롱스커트, 벨벳소재의 의상, 코르셋, 부츠 등이 주요 아이템이다. 또한 은 장신구, 십자가 목걸이, 검은 드레스, 검은 머리, 창백한 피부와 짙은 입술을 선호하며, 이는 뱀파이어 스타일의 원형이기도 하다<그림10>.

<그림8> 페티시 요소를 지닌 고스 스타일: 짙은 화장과 체벌 도구,
www.manillusion.no, 2000

<그림9> 페티시 요소를 지닌 고스 스타일: 코르셋 스타일 상의 착용
www.azacdesign.com, 2004

<그림10> 로맨틱 요소를 지닌 고스 스타일: 검정색 롱드레스 착용
www.vexen.co.uk, 2003

- 11) 70년대 중·후반에 유행했던 외모에 치중하여 헤어스타일과 의상을 화려하게 장식하던 락 밴드에서 유래한 스타일로 화려하고 반짝거리는 의상과 액세서리로 장식한다. 자료검색일 2006.9.23 자료출처 <http://www.encyber.com>
- 12) 타인으로부터 육체적 또는 정신적으로 학대를 받고 고통을 받음으로써 성적만족을 느끼는 병적인 심리상태를 의미한다. 오스트리아의 작가 L. R. von Sacher-Masoch가 변태적 성격의 소유자로서 이런 경향의 테마로 작품을 쓴 데서 유래한다. 자료검색일 2006.9.23 자료출처 <http://www.encyber.com>
- 13) 마조히즘에 대응되는 의미로 성적 대상에게 고통을 줌으로써 성적인 쾌감을 얻는 이상 성행위를 의미하며 프랑스의 문학가 M. de Sade의 이름에서 유래한 명칭이다. 가학증 또는 학대음란증이라고 한다. 자료검색일 2006.9.23 자료출처 <http://www.encyber.com>

III. 고스 패션 일러스트레이션

1. 패션 일러스트레이션과 고스 스타일

새로운 이미지를 시각화하여 전달함으로써 즉각적인 자극과 함께 내용을 명확히 이해시키는 일러스트레이션은 현대사회가 요구하는 강한 설득방법의 하나라 할 수 있으며 특정한 커뮤니케이션의 목적을 수행해야 한다.¹⁴⁾ 그러나 일러스트레이션이 언어적 기호의 나열처럼 단지 정보전달의 목적으로만 표현된다면 일반인들의 관심을 끌기에 부족할 것이다. 따라서 흥미를 유발할 수 있는 극적, 또는 해학적 구조로 보는 이가 재미있고 쉽게 이해할 수 있도록 하여 관심을 유도할 필요가 있다.¹⁵⁾

시대가 흐름에 따라 패션은 일정한 사이클에 의해 변화해 왔으며, 복식의 유행과 예술표현 양식의 다양한 변화는 패션 일러스트레이션의 면모를 더욱 풍요롭게 하였다. 20세기 후반의 급격한 패션 일러스트레이션의 변화를 한마디로 말하자면 '단순성의 지향'이라고 할 수 있다. 단순미를 얻기 위해서는 불필요한 부분은 생략하고, 필요한 부분을 강조하거나 단순화하여 개성적이고 창의적인 형을 만들어야 한다.¹⁶⁾ 과거에는 착장과 인물을 정밀묘사 하듯 세밀하게 사실적으로 묘사하였으나 최근에는 전체적인 스타일과 개성을 단순하고 창의적으로 표현하는 것을 추구한다<그림 11>,<그림 12>.

과거 '아름다움'의 미를 추구하던 시대에서 '추(醜)'의 미를 추구하는 시대로 변화하면서 패션 일러스트레이션의 주제와 표현방식 역시 다양해졌다. 그로 인해 괴기스러움과 그로테스크, 관능성, 공포성 등을 주제로 하는 고스 스타일의 일러스트레이션 또한 다종다양(多種多様)하게 늘어나고 있다. 최근 일러스트레이션에 나타나는 고스의 경향은 진지하고 음울한 느낌보다는 유쾌하고 창의적인 스타일을 추구하며 과거의 고전적 이미지가 희화적으로 변모하였다.

<그림 11> 정밀묘사식의 일러스트레이션, Natalie Shau의 portfolio, 2001

<그림 12> 단순성을 지향하는 일러스트레이션, Ed Tswaki의 작품, Harper's Bazaar에 게재, 2002

14) 장동림. 패션 크로키. 교문사. 2001. p.12

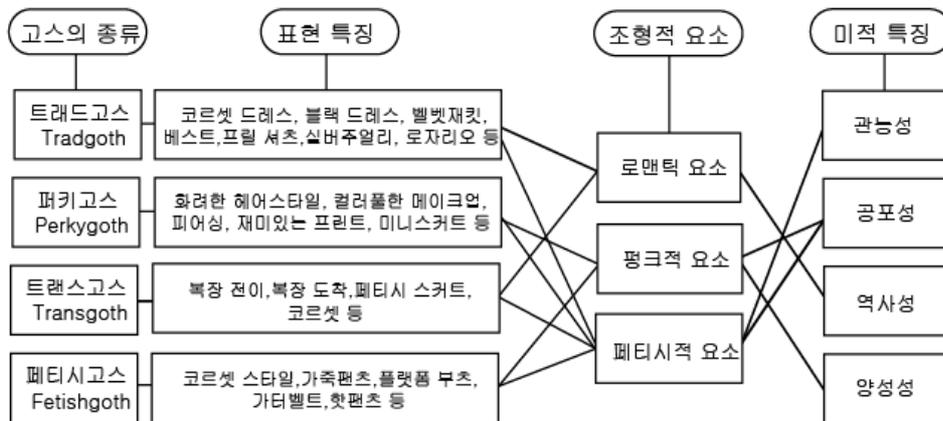
15) 장동림 (1997). 패션드로잉을 위한 기초교육에 관한 연구. 패션 비즈니스. 1(1). p.89

16) 강희명, 김혜경 (2000). 패션 일러스트레이션에 관한 연구-단순미를 중심으로-. 디자인포럼21 제3집. p.145

2 패션 일러스트레이션에 표현된 고스 이미지

최정화(2005)¹⁷⁾는 고스패션에서의 조형적 특성을 토대로 고스이미지의 미적 특성을 관능성, 공포성, 역사성, 양성성으로 분류하였다. 위에서 살펴본 고스의 종류와 표현특성 및 조형적 요소에 의하여 고스 스타일의 미적특성은 <표1>과 같이 연결될 수 있다. 본 장에서는 고스 스타일의 패션 일러스트레이션 작품들을 통해 고스의 미적 특성인 관능성과 공포성, 역사성, 양성성이 각각 어떠한 방식으로 일러스트레이션에 등장하며 어떻게 표현되는지 살펴보았다.

<표1> 고스의 종류와 특징 및 조형적 특징에 의한 미적 특징의 분류

1) 관능성

관능은 생물이 생명을 영위하는 모든 기관의 기능과 감각기관의 작용을 의미하며 폐의 호흡작용이나 눈의 시력작용 등을 포함하나 주로 육체적 쾌감, 특히 성적인 감각을 자극하는 작용을 의미한다.¹⁸⁾ 관능성은 고스 패션 일러스트레이션에 있어 그 표현효과가 매우 진지하고 음산하거나 퇴폐적인 분위기를 연출하여 왔다. 이러한 분위기는 더욱 과장되면서 동시에 단순화를 추구하고 희화화되는 경향을 보인다. 신체를 노출하고 밀착되는 옷을 입거나(<그림13>, <그림14>), 관능성의 상징인 가터벨트, 코르셋 등을 착용한 상태를 노출시켜 표현하였다(<그림15>). 코르셋과 짙은 눈 화장, 빨간 입술 등 단순하고 개성 있게 생략하여 표현하거나(<그림16>), 눈 화장을 위해 마스크라를 바르는 모습을 희화화하여 고스의 관능적 이미지를 익살스럽게 표현하였다(<그림17>).

17) 최정화 (2005). *op. cit.*, p.159

18) 자료검색일 2006.9.28 자료출처 www.dic.naver.com

<그림13>
관능성이
표현된패션일러스트레이션:
신체노출,
Hiroshi Tanabe, 2004

<그림14> 관능성이 표현된
패션일러스트레이션: 밀착되는
의상,
www.cyworld.com/club/illustrife
자료검색일 2005년 11월

<그림15> 관능성이
표현된패션일러스트레이션:
속옷의 노출,
Autumn Whitehurst, 2005

<그림16> 관능성이 표현된 패션일러스트레이션:
질은 화장과 코르셋,
http://club.cyworld.nate.com/50594016210
자료검색일 2006년 2월

<그림17> 관능성이 표현된
패션일러스트레이션: 마스크라
화장,http://club.cyworld.nate.com.illustrationlife
자료검색일 2006년 4월

2) 공포성

공포와 관련된 것들은 우리 내부에 억압된 채 간혀있던 욕망, 이드(Id)적 충동, 불안적 요소들을 일시적이거나 해소시켜주는 역할을 한다.¹⁹⁾ 공포 속에 등장하는 여러 이미지는 악으로 규정된다. 죽음을 거부하고 영원함을 추구하는 고스 스타일은 오히려 반대로 죽음의 형상을 통해 영원함을 지배하고 싶어 하는 인간의 욕망을 드러낸다. 해골이미지는 죽음에 대한 표현이자 동시에, 인간의 무의식 속에 존재하는 불안감에서 기인한다. 유령, 피, 십자가, 악마, 드라큘라, 마녀 등 파격적이고 괴기스러운 것을 등장시킴으로써 공포감을 주며 악마성을 강조한다<그림18>,<그림19>,<그림20>.

공포성은 표현에 있어 과장과 왜곡이 일어나는데, 죽음의 상징이자 고스의 대표적 상징인 해골에 관련하여 많은 응용이 가능하기 때문이다. 현대적 트렌드에 맞물려 공포를 상징하는 해골, 악마, 드라큘라 등을 희화적으로 과장하거나 혹은 이를 단순화시킨다. 음침하고 그로테스크한 기준

19) 최정화 (2005). *op. cit.*, p.160

의 패션 일러스트레이션의 분위기는 전체적으로 밝고 익살스러우며, 장식적이고 화려한 색채로 바뀌어 등장한다. 의복에 장식되기도 하고, 브랜드의 상징적 이미지로 사용되기도 하며, 의복의 태그(tag)에 차용되어 등장하기도 하는 등 용도가 다양해지면서 그 사용범위가 늘어나고 있다<그림 21>, <그림22>, <그림23>.

<그림18> 공포성이 표현된 패션 일러스트레이션: 몬스터의 이미지
Tim Burton,
자료검색일 2005년 11월

<그림19> 공포성이 표현된 패션 일러스트레이션: 마녀 이미지,
Liselotte Watkins,,
자료검색일 2006년 8월

<그림20> 공포감이 느껴지는 패션일러스트레이션,
Richard Gray,
자료검색일 2006년 7월

<그림21> 공포성이 표현된 패션일러스트레이션: 해골이미지,
Kashima, Japan,
자료검색일 2006년 9월

<그림22> 공포성이 표현된 패션일러스트레이션: 악마이미지,
ANNA SUI,
자료검색일 2006년 7월

<그림23> 공포성이 표현된 패션일러스트레이션: 유령이미지,
cloth tag,, Japan,
자료검색일 2006년 8월

3) 역사성

역사성은 과거무드에 대한 동경을 나타내는 로맨틱한 성격과 복고적 성향을 지니며 빅토리아 시대의 복장 혹은 장식적 특징을 통해 이를 확인할 수 있다. 전통적인 복고 무드를 표현하기도 하나 특징적 이미지를 차용하거나 중세에 대한 판타지와 이상적, 상징적 이미지를 차용하고 모방하여 현대적으로 각색하기도 한다. <그림24>는 중세시대의 로맨틱한 역사성과 신비로움에 중점을 두었다면, <그림25>는 중세복식의 특징에 환상적인 이미지와 공포적인 이미지를 결합하여 역사성을 표현하고 있다. 복고풍의 분위기가 중세시대의 판타지와 결합하며 새로운 고스의 전형을 형성 하는데 역사성과 공포성, 양성성이 조합된 해적의 이미지가 등장한다. 여기에서 해적은 공포스럽

고 공격적인 사실적 이미지보다 중세의 역사적 이미지와 양성적 이미지가 결합되어 보인다<그림 26>.

<그림24> 역사성이 표현된 패션일러스트레이션: 중세시대의 신비로움2004, <http://blog.naver.com/say0912>

<그림25> 역사성이 표현된 패션 일러스트레이션: 중세적인 판타지, [Http://blog.naver.com/say0912](http://blog.naver.com/say0912), 자료검색일 2006년 8월

<그림26> 역사성과 양성성이 결합하여 표현된 패션 일러스트레이션, Anectar, 자료검색일 2005년 12월

4) 양성성

고스 스타일에서의 양성성은 성적 만족감이자 남성과 여성이 분리될 수 없는 하나로서 완전한 개체임을 의미한다.²⁰⁾ 과거 고스의 양성성이 주로 프릴 블라우스를 입은 여장 남성의 이미지로 대표되었던 것과는 달리, 남성적 요소를 여성적 이미지에 끌어들이어 일러스트레이션에 변화를 보여주고 있다.

양성성이란 성의 분리이자 교차가 아닌, 성 경계를 없애는 것에 더욱 가깝다. 최근 일러스트레이션에 나타나는 고스의 양성성은 남장 여자, 여장 남자가 아닌 중성적인 이미지를 표출하는 것이

<그림27> 양성성이 표현된 패션일러스트레이션: 중성적인 이미지, club.cyworld.nate.com/50594016210 자료검색일 2005년 6월

<그림28> 양성성이 표현된 패션일러스트레이션: 중성적인 신체, Lopetz 자료검색일 2006년 1월

<그림29> 양성성이 표현된 패션일러스트레이션, 이애림, 2005

20) 최정화 (2005). *op. cit.*, p.159

다<그림27>, <그림28>, <그림29>.

IV. 결론

고스는 최근 사회 전반적으로 일어나는 중세신드롬과 결합하여 하이 패션 및 스트리트 패션에 큰 영감을 주고 있으며, 패션 일러스트레이션의 작품표현에 있어서도 표현 영역의 범위와 주제 확장에 큰 영향을 주고 있다. 1980년대 대중문화에 반(反)하여 안티세력으로 등장한 고스는 고스락이라는 음악적 기반을 바탕으로 성장하여 고딕 문화와의 결합을 통해 문화와 라이프스타일에 영향을 미치는 새로운 고딕 문화를 창출하였다.

고스 특유의 외관적 특징은 스트리트 스타일로 다양하게 나타나는데 빅토리안풍의 복고적 성향이 짙은 트래드고스, 스타일적 유동성이 강하고 핑크적 성향이 강한 퍼키고스, 복장전이를 통해 양성성이 나타나는 트랜스고스, 팜프파탈의 관능적 이미지에 영향을 많이 받은 페티시고스 등 네 종류로 분류된다.

고스 패션 일러스트레이션은 20세기 후반 포스트모더니즘의 영향으로 '추함'과 '그로테스크'에서 받은 영감을 지향함으로써 범위를 넓혀갔으며 최근에는 무겁고 괴기스러운 느낌보다는 밝고 유머를 지닌 독창적 스타일을 추구한다.

본 연구에서는 고스 패션 일러스트레이션을 고스의 미적 특성인 관능성과 공포성, 역사성, 양성성으로 분류하여 분석하였다. 고스 패션 일러스트레이션에 등장하는 관능성은 인체의 과도한 노출이나 속옷을 걸옷화 함으로써 성적부위의 노출을 극대화하여 표현하며 음울하거나 퇴폐적 분위기를 자아낸다. 그러나 최근 그 분위기는 과장되고 단순화되며 희화화되는 경향을 보인다. 공포성은 고스의 대표적 상징인 해골과 드라큘라 등을 희화적으로 과장하거나 단순화시킴으로써 기존의 음침하고 그로테스크한 분위기에서 밝고 익살스러우며 장식적이고 화려한 색채로 바뀌어 등장한다. 역사성은 복고적 성격을 지니며 빅토리안 시대의 복장이나 장식이 특징적으로 표현된다. 중세의 이미지를 현대적 시각으로 해석하여 회고적 경향과 동시에 신비롭고 화려하게 나타나며, 성 경계를 무너뜨린 양성성과 결합하여 등장되기도 한다. 특히, 현대 패션에서는 성 경계의 상징적인 벽이 허물어짐에 따라 여장 남성, 남장 여성이 몸에 대한 일종의 해방감과 자유를 반영하고 있다.

이상과 같이 본 연구를 통하여 고스 이미지의 일러스트레이션은 본래의 부정적이고 음침하며 퇴폐적인 표현으로부터 다양한 방법으로 희화화되거나 단순화되었다는 것을 알 수 있었다. 이러한 현상은 20세기 후반 포스트모더니즘의 영향으로 시대적 요구에 부합하여 발생한 것으로 고스 패션 일러스트레이션의 강하고 충격적인 이미지가 복잡한 현실을 탈피하여 자극적이고 흥미로운 것을 추구하고자 하는 현대사회의 대중에게 강력하고 긍정적인 자극으로 받아들여지고 있음을 반영하는 것이다.

(접수: 2006년 11월 1일)

【참 고 문 헌】

- Wolfram, Herwig (1990). History of Goths. Berkeley : University of California Press. p.26. 박은경, 정현숙 (2005) . 현대 패션에 표현된 Goth 스타일 연구. 복식. 55(6). p.160에서 재인용.
- Brown, Lesely et al. eds. (1993). The new shorter oxford English dictionary. Oxford : Claendob Press. p.1121, 박은경, 정현숙(2005). *op. cit.*, p.160에서 재인용.
- 장동림 (1997). 패션드로잉을 위한 기초교육에 관한 연구. 패션 비즈니스. 1(1).
- 장동림 (2001). 패션 크로키, 교문사.
- 한지민, 유영선 (2003). 패션일러스트레이션에 나타난 악마주의(Diabolism) 표현. 의류. 27(11).
- 서승미 (2003). 패션 일러스트레이션에 나타난 그로테스크 이미지. 의류산업. 5(2).
- 최정화 (2005). 현대 패션에 나타난 고스(goth)이미지의 미적특성. 의류. 7(2).
- 박은경, 정현숙 (2005). 현대 패션에 표현된 Goth 스타일 연구. 복식. 55(6).
- 강희명, 김혜경 (2000). 패션 일러스트레이션에 관한 연구-단순미를 중심으로-. 디자인포럼21 제3집.

인터넷 검색자료 목록

- <http://www.smileygoth.com>
- <http://www.ciphergoth.org>
- <http://viona-art.com>
- <http://www.manillusion.no>
- <http://www.azacdesign.com>
- <http://www.vexen.co.uk>
- <http://www.encyber.com>
- <http://www.cyworld.com/club/illustlife>
- <http://www.cyworld.nate.com/club/50594016210>
- <http://www.dic.naver.com>
- <http://blog.naver.com/say0912>

A Study of Goth Image Expressed in Fashion Illustration

MA course, Dept. of Fashion Design, The Graduate School of Duksung Women's University.,

Koh-Woon Kim

Professor, Dept. of Fashion Design, Duksung Women's University., **Dong-rim Chang**

In modern society, which is rapidly changing, together with the development of science, people are feeling estrangement and dissatisfaction with reality and have an evading desire to find a place to hide. This type of occurrence, combined with a retrospective mood, appears as a new trend known as a recently presented New Gothic, and a Goth style has been created in fashion.

Together with the evolution of fashion, illustration has developed as a creative·modern visual language that passes on fashion images to the public.

Goth has ways of thinking that are more liberal than the models of everyday life, and it rejects stereotypes to give birth to a unique culture and fashion. Therefore, illustrations that express Goth images allow effective communication with the public who now want stimulation that is more shocking and creative.

In this research, through theoretical examination, the concept and setting for the appearance of Goth has been observed and types of Goth, and its characteristics have been examined.

Also, the Goth image expressed in fashion illustrations was analyzed on the basis of artistic elements according to Goth characteristics.

Research results showed that although Goth used to hold a negative image, symbolizing the devil, after the influence of post-modernism in the latter twentieth century, it was caricatured comically and in a fun way.

This study was able to come to the conclusion that the shocking and influential Goth images in fashion illustration can summon instant reaction from the public accompanied by interest and stimulation, and that it is an effective visual medium, in accomplishing the purpose of communicating with the public.

key words : Fashion Illustration, Goth, New Gothic, Goth Style, Diabolism.