

쿠사마 야요이(Kusama Yayoi)의 후르츠 바스켓(Fruit Basket) 연작을 응용한 패션디자인 개발

장 경 은 · 주 보 림*

이화여자대학교 디자인대학원 의상디자인 석사
이화여자대학교 디자인대학원 의상디자인 부교수*

요 약

쿠사마 야요이는 자신이 앓고 있는 정신질환을 예술로 승화시켜 미술, 영화, 패션디자인, 문학 등 매체와 장르를 자유롭게 넘나들며 역동적이고 실험적인 예술작품을 만드는 현대 미술작가이다. 이에 본 연구에서는, 이러한 쿠사마 야요이의 회화 작품 후르츠 바스켓에서 보이는 조형적 특징을 분석해서 패션 디자인에 모티브로 활용하고 레이저 커팅 기법을 더함으로써 패션의 예술적 가치를 높이고 새로운 표현 가능성을 제시하고자 하는데 그 목적이 있다. 본 연구의 방법은 쿠사마 야요이와 레이저 커팅에 관련된 학위논문과 단행본, 학술 연구지 등의 문헌 자료와 작품 제작을 위한 패션 전문지와 인터넷, 패션 정보 사이트의 자료를 토대로 수집 및 분석하였다. 이를 바탕으로 총 5작장의 작품을 제작하였으며 연구의 결과는 다음과 같다. 첫째, 쿠사마 야요이 후르츠 바스켓 연작의 조형적 특징인 작품에서 ‘점의 반복’, ‘원의 반복과 중첩’, ‘무한 망’은 새로운 모티브로 디자인되어 다양한 방식으로 의상에 응용하기에 적합하였다. 둘째, 사용된 레이저 커팅 기법은 정교하고 섬세하며 절단면이 깨끗하게 잘려 반복되는 모티브의 시각적 효과를 극대화해 의상에 적용하는데 용이함을 확인하였다. 셋째, 작품에 사용한 색상을 블랙과 옐로우 두 가지로만 제한하여 적용한 결과 쿠사마 야요이 후르츠 바스켓 연작의 특징 중 하나인 강렬한 색의 대비 효과를 패션디자인에도 적용할 수 있었다. 넷째, 네오프렌(Neoprene) 소재를 디자인에 사용함으로써 작품의 실루엣을 이루는데 용이하였으며 조형적인 입체감과 두께감으로 쿠사마 야요이 작품의 예술적 요소를 의상디자인에 표현할 수 있었다. 다섯째, 작품이 주는 예술적 가치를 의상에 적용함으로써 다양한 표현 방법과 패션디자인 개발 가능성을 확인하였다.

주제어 : 쿠사마 야요이, 쿠사마 야요이의 후르츠 바스켓, 레이저 커팅 기법, 패션디자인개발

본 논문은 석사학위 청구논문의 일부임.

교신저자: 주보림, bjoo@ewha.ac.kr

접수일: 2015년 10월 19일, 수정논문접수일: 2015년 11월 22일, 게재확정일: 2015년 12월 11일

I. 서론

1. 연구의 목적

현대사회는 소비생활과 문화생활 수준의 향상으로 인해 다양한 라이프스타일에 맞춰 변화하고 미술, 음악, 건축, 패션 등은 그 경계를 넘나들며 여러 요소들이 어우러져 새로운 디자인 개발로 이어지고 있다. 미술과 패션의 만남은 서로가 갖고 있는 예술적 가치를 공유하고 그 경계를 확장시켜 새로운 디자인을 제시하여 패션이 예술로 승화되는 것을 구체화시켰다. 미술과 패션을 접목시키는 여러 예술가들 중 쿠사마 야요이는 자신이 앓고 있는 정신질환을 예술로 승화시키며 그녀의 트레이드마크인 물방울무늬와 무한 망의 시초가 되는 초기 작품에서부터 사물이 구체화되고 다양한 색상이 사용되는 후기 작품까지 자신만의 독특한 작품들을 추구해오고 있다.

이에 본 연구의 목적은 이러한 쿠사마 야요이의 회화 작품들 중 후르츠 바스켓 연작에서 보이는 조형적 특징인 ‘점의 반복’, ‘원의 반복’과 ‘중첩’, ‘무한 망’, ‘색의 대비’ 등을 점·선·면·색채로 나눠 분석하고 이를 레이저 커팅 기법을 통해 디자인하여 패션의 예술적 가치를 높이고 새로운 디자인 개발 가능성을 제시하고자 하는데 있다.

2. 연구의 내용 및 방법

먼저 쿠사마 야요이의 후르츠 바스켓 연작에서 나타나는 조형적 특징을 분석하고 연구한 후 현대 패션 디자인에 응용하고자 한다. 연구의 조사 방법으로는 쿠사마 야요이와 레이저 커팅에 관련된 학위논문과 단행본, 학술 연구지 등의 문헌 자료와 작품 제작을 위한 패션 전문지와 인터넷, 패션 정보 사이트를 토대로 수집 및 분석하였다. 연구의 내용 및 방법은 다음과 같다. 첫째, 서론으로

연구의 목적과 연구 내용 및 방법을 제시한다. 둘째, 이론적 배경은 쿠사마 야요이의 작품에 대한 고찰로, 쿠사마 야요이의 작품의 형성 배경과 작품세계를 알아보고, 그녀의 작품 중 후기 회화 작품에 해당되는 후르츠 바스켓 연작이 지닌 조형적 특징을 분석하였다. 그런 다음 쿠사마 야요이의 작품을 응용한 현대 패션디자인 사례를 분석한다. 셋째, 문헌고찰과 선행 연구를 통해서 레이저 커팅의 정의와 특징에 대해서 살펴본 후 레이저 커팅 기법을 응용한 현대 패션디자인 사례를 분석한다. 넷째, 위의 이론적 고찰을 토대로 분석한 쿠사마 야요이 후르츠 바스켓 연작에서 나타난 조형적 특징을 응용하여 작품을 제작한다. 평면 패턴을 기본으로 하고 입체 패턴을 함께 사용하여 조형적 이면서도 예술적인 디자인의 실물 작품을 제작한다. 다섯째, 마지막으로 위와 같은 연구들을 종합하여 결론 및 제언을 이끌어 낸다.

II. 이론적 배경

1. 쿠사마 야요이 회화작품에 대한 고찰

1) 쿠사마 야요이 회화작품의 형성배경과 그 작품세계

금세기 최고의 현대미술작가로 불리는 쿠사마 야요이(Kusama Yayoi)는 1929년 3월 22일 나가노 마쓰모토시(Nagano Matsumoto)에서 태어났다. 쿠사마의 아버지는 일본식 전통에 따라 약자의 위치에서 그의 아내와 약혼을 했기 때문에, 그녀의 집안에서 어머니의 위치와 권력은 아버지와 아이들을 억누르는 위치에 있었다. 따라서 그녀의 아버지는 자주 집을 나갔고, 어린 쿠사마에게 ‘부재하는 아버지’로 기억되며, 어머니는 엄격한 훈육가로서 그녀를 매우 가혹하게 다루었다.¹⁾ 이때부터 쿠사마 야요이는 부모로부터의 거리감, 사회적 상

황과 맞물려 정신병으로 발전하게 되며 이후에 환각이나 환영이 나타나게 된다. 쿠사마는 카마타(Kamata) 초등학교와 마쓰모토(Matsumoto) 중학교를 마친 후, 아라이 카사키(Arigasaki) 고등학교에 입학했다. 그곳에서 쿠사마는 카케이 히비노(Kakei Hibino) 스승에게서 일본 전통 미술인 니혼가(Nihonga)를 배우게 된다.²⁾ 1952년에 전시회에 걸려진 쿠사마의 그림을 보고 정신의학고수인 니시마루(Dr. Nihimaru) 박사가 쿠사마의 신경증적 상태를 알아보고 치료해주며 그녀의 작품에 정당성을 부여해주는 새로운 계기를 만들어 주었다.

1955년 쿠사마는 당시 미국에서 활동하던 조지아 오키프(Georgia O'keeffe)에게 편지를 보내 도움을 요청했고 미국에 와서 예술 활동을 하면 어떻겠느냐는 답장을 받았다. 1959년 10월 쿠사마는 미국에 온 지 18개월이 지나서 브라타 갤러리(Brate Gallery)에서 드디어 첫 개인전을 갖게 됐다. 이 전시회에서 『무한 망 (Infinity net)』이 선보였다. 전시는 크게 성공을 거두었다. 쿠사마의 전형적인 트레이드 마크인 물방울과 『무한 망』으로 시작된 쿠사마의 회화는 다양한 형태의 환경 설치작품, 퍼포먼스, 해프닝까지 옮겨갔다. 1972년 쿠사마는 일본으로 귀국하게 된다. 일본에 돌아온 후 미국에서처럼 관심은 받지 못했지만 쿠사마는 소설, 시 등을 써서 상을 받게 되며 자신을 알렸다. 1977년부터는 도쿄의 세이와 정신병원에서 생활하며 그 병원 옆에 쿠사마 스튜디오를 열었다. 현재까지도 회화 작품뿐만 아니라 판화, 조각, 설치작품, 퍼포먼스, 해프닝, 소설, 시 등 미술 장르 간의 경계를 넘나들며 미술작가로서의 활동을 이어가고 있다.

이에 본 연구에서는 쿠사마 야요이의 회화 작품을 앞에서 서술한 형성 배경을 바탕으로 세 시기로 나누어 살펴본다. 첫째, 미국으로 가기 전 초기의 회화 작품 둘째, 미국에서 활동을 한 1958년부터 1972년까지의 시기, 그리고 1973년부터 지금까지의 시기로 나누어 살펴본다.

(1) 초기 회화 작품 (1957년 이전)

첫 번째 드로잉 <그림 1>은 쿠사마가 10살 무렵 어머니의 초상화를 그린 것이다. 물방울 같은 작은 점들로부터 어머니를 소멸시키고 싶은 쿠사마의 마음이 그림에서 느껴진다. 캔버스 전체를 복잡하게 얹힌 그물 문양으로 뒤덮은 연작 『무한 네트』, 1951 <그림 2>는 쿠사마의 첫 작품으로, 그의 미술의 가장 큰 특징인 일정한 패턴의 반복을 보여주는 전형적인 작품이다. 그는 자신의 작품의 이런 강박관념적인 성격이 어린 시절 겪었던 육체적 학대와 그로 인한 망상에 기인한다고 보았다.³⁾ <그림 3>은 원의 형태 안에 수십 개의 작은 점들로 가득 차 있는 것을 볼 수 있는데 마치 세포분열과 세포 핵을 연상시킨다.

(2) 중기 회화 작품 (1958~1972년)

쿠사마는 뉴욕에 정착한 후 1959년 자신의 전시회에서 5개의 회화 작품을 내놓는다. 이 작품은 『무한 망』이라는 제목을 가지고 있었고, 모노크롬⁴⁾ 회화들이었다. 5개의 작품들 중 하나인 『Infinity Nets. II』<그림 4>는 한 가지색을 사용하였으며 작은 그물들이 촘촘하게 캔버스 안을 가득 채웠다. <그림 5>은 앞서 설명한 흑백의 회화 작품에서 한 단계 더 나아가 초록색의 『무한 망』을 그렸다. 여기에 색채가 주는 시각적인 느낌까지 더해져 새롭고 발전된 느낌을 준다. <그림 6>은 타원형 모양의 동그라미들이 마치 캔버스 바닥에서부터 두 겹 세 겹 같은 형태가 반복되고 중첩되어 있는 것을 볼 수 있다.

(3) 후기 회화 작품 (1973년부터~)

쿠사마는 1973년 일본으로 돌아온 뒤 전과 달리 추상적 이미지 표현에 한발 더 나아가 사물을 구체화하는 형태의 작품도 함께 나타냈다. 앞서 연구한 쿠사마의 작품의 형성 배경을 통해서도 알 수 있듯이 <그림 7>에서는 강렬한 색의 대비와 점

의 반복이 사진 형태로 그려진 모습이 독특하다. 빨간색 바탕에 검은색과 노란색의 물방울무늬의 크기를 다르게 표현해서 생동감이 느껴진다. <그림 8>의 『Pumpkin』은 점의 반복과 그물망이 반복적으로 사용된다. 세로방향으로 점의 크기를 달리 해서 호박의 입체감을 살려줬고 그 주변은 그물망으로 그려서 그림에 더 집중시켜준다. <그림 9>와 <그림 10>은 기존의 작품들과는 달리 친환경적 소재에서 일상생활용품들을 작품 소재로 사용한 점이 눈에 띈다. 다양한 색상과 색의 대비가 특징적이고 무한 반복되는 점과 그물망도 빠지지 않고 함께 표현됐다. 초기 작품보다 사물을 더 디테일하게 표현했다는 점도 특징이다. 1980년대와 1990년대 회화들은 이전의 작품에서 보이는 모노크롬 색채와는 달리, 가공된 색과 병렬, 그리고 더욱 강렬한 시각적 효과를 보여준다. 또한 추상적인 물

방울무늬와 『무한 망』은 그물망 패턴의 발상을 씨앗 더미에서 발견한 일본에서 보낸 유년기를 회상 하였던 식별 가능한 정자 혹은 뿌리가 자라기 시작하는 식물의 싹과 같은 형태로 변화하여 캔버스 전체를 불규칙하게 덮고 있다는 것을 볼 수 있다.

2) 쿠사마 야요이 후르츠 바스켓 연작의 조형적 특징

쿠사마는 1960년대 초부터 동일 주제나 동일 유형을 끝없이 반복하려는 강박 관념은 자기회생의 방법이라고 말하며 반복과 마찬가지로 자신이 스스로 자기 소멸(Self Obliteration)이라는 단어를 최초로 사용한 후 그녀의 작업에 대해 이야기할 때에 빼놓을 수 없는 개념이 되었다. 이에 본 연구에서는 쿠사마 야요이의 작품세계와 선행연구 분

<그림 1>
『Untitled』, 1939
(출처: <http://www.yayoi-kusama.jp>)

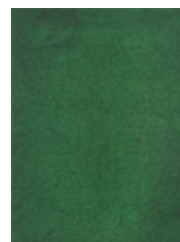
<그림 2>
『Infinity Nets』, 1951
(출처: <http://www.moma.org>)

<그림 3>
『No.19H.S.W.』, 1956
(출처: <http://www.moma.org>)

<그림 4>
『Infinity Nets. II』, 1958
(출처: <http://YayoiKusama.jp>)

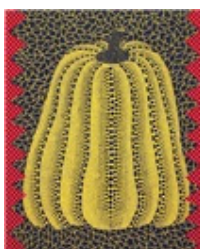
<그림 5>
『No.Green.No.1』, 1961
(출처: <http://YayoiKusama.jp>)

<그림 6>
『Accumulation No.15A』, 1962
(출처: <http://www.google.co.kr>)

<그림 7>
『The Light and of the Heart Darkness』, 1988
(출처: <http://www.nodacontemporary.com>)

<그림 8>
『Pumpkin』, 1982
(출처: <http://www.nodacontemporary.com>)

<그림 9>
『Dress』, 1982
(출처: <http://www.google.co.kr>)

<그림 10>
『Lemon Squash4』, 1999
(출처: <http://www.google.co.kr>)

석을 바탕으로 디자인적 요소로서의 조형적 특징을 분석해 보고자 한다. 쿠사마 야요이의 후기 회화 작품 중 1999년에서 2000년대에 보이는 『후르츠 바스켓』연작의 특징적 요소를 전제로 분석하고자 하였으며, 연구 대상인 『후르츠 바스켓』연작 아홉 점은 스크린 프린트(screen print)로 제작되어 1999년대에 제작된 일곱 점과 2000년대에 제작된 두 점의 작품이 각각 형태가 동일하다는 것을 먼저 밝혀두며 아홉 작품의 특징을 점, 선, 면과 색채로 나누어 분석하고자 한다.

(1) 점

점은 기하학에서 하나의 위치를 표시한다. 예술 작품을 창조함에 있어 가장 기본적인 근원적인 요소이며 길이도 없고 폭도 없으며 어떤 공간도 형성하지 않는 것이 점이다. 이 점은 선의 시작이자 끝이고, 두 개의 선이 만나거나 교차하는 지점이다. 점의 크기가 커지면 힘도 증가한다.⁶⁾ 따라서 점의 크고 작음은 표현에 영향을 주기 때문에 그 크기가 커지면 질감과 명암 색채도 가질 수 있다.

쿠사마는 『후르츠 바스켓』연작에서 가장 간결한 표현 수단인 점을 이용해 작품에 표현했다. <그림 11>은 바스켓 안에 담긴 포도와 체리는 원 안에 여러 개의 점들이 안에서 밖으로 점점 커지거나 혹은 그 반대로 위치하여 규칙적인 리듬감을 만들어 내면서 시각적인 흥미를 유발한다. 포도알 하나하나의 점의 중심에서 시작해 크기가 점점 작아지면서 소멸하고 또 다른 포도알에 다시 증식하며 번져나가 소멸과 증식을 반복해 간다. 조롱박 모양의 열매나 밤은 세로방향으로 점이 반복되면서 가운데를 중심으로 양쪽으로 점점 점의 크기가 작아지면서 크기의 변화를 줘서 입체적인 느낌을 주며 열매들의 단면을 들여다보는 듯 표현하였다.

(2) 선

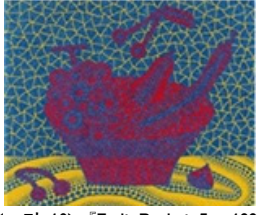
기하학에서는 하나의 점이 이동할 때 그 점의

이동경로가 선이 된다. 선은 길이를 갖고 폭이 없으며 위치와 방향을 갖는다. 점의 연속으로 만들어지는 선은 한 면의 경계를 형성한다. 선은 무한한 다양성을 지니고 있으며 디자인에서 선은 다양한 넓이도 가질 수 있다. 선은 형을 만들어 내며, 우리는 이 형을 따라 대상물을 인식하기 때문에 디자인에서 선은 상당히 중요한 요소로 작용한다. 선은 ‘가늘다’라는 느낌을 주는데 ‘작다’와 ‘가늘다’라는 느낌도 상대적이다.⁷⁾ 쿠사마의 『후르츠 바스켓』일곱 점에는 바스켓 안쪽 부분이 길이가 짧은 직선과 직선으로 연결돼 마치 정육면체 모양의 그물을 보는 듯하다. 바스켓의 겉면은 초기 회화 작품인 『Infinity Nets』<그림 2>에서 보였던 것처럼 식물의 줄기 부분을 세밀하게 관찰해 그린듯한 촘촘한 그물 모양을 볼 수 있다. 『후르츠 바스켓』의 뒷배경 부분은 가늘면서 길이가 짧고 직선에 가까운 곡선인 삼각형 모양이 마치 그물처럼 끊임없이 연결돼 캔버스 전체를 가득 채우고 있다. 2000년대 작품인 나머지 두 점에서는 이러한 정육면체와 삼각형의 그물 모양이 배경과 바스켓 안에 반대로 적용된 것을 볼 수 있다. 여러 개의 직선과 곡선이 반복적으로 그림 전체를 빼곡히 채우고 있어 섬세하면서도 예민한 복합적인 느낌을 준다. 또한 2000년대 작품 두 점에서만 반복되는 점과 점 사이에 가는 선으로 연결되어 있는 것을 볼 수 있다.

(3) 면

앞서 연구한 쿠사마 야요이의 작품세계를 통해서도 알 수 있듯이 그녀는 자신이 앓고 있는 강박증을 작품에 끊임없이 반복하는 행위를 통해 내면의 고통을 치유하고 이를 예술로 승화시켰고 『후르츠 바스켓』연작에서도 이런 끊임없는 점의 반복과 선의 반복으로 이루어져 있다. 이 선이 구부러져 닫혀 만들어진 여러 개의 삼각형과 사각형의 한 면들이 캔버스를 가득 채우고 있다. 회화의 구

<표 1> 쿠사마 야요이의 『후르츠 바스켓』연작에 나타난 조형적 특징 분류

분류	조형적 특징	작품사례
점	- 가장 간결한 표현 수단인 점을 이용. - 원의 증식과 반복으로 규칙적인 리듬감, 시각적인 흥미를 유발함. - 점의 반복-세로방향, 나선형, 가로방향 - 점의 크기를 변화시켜 입체적, 리듬감, 원근감을 줌.	 <그림 11> 『Fruit Basket』, 1999 (출처: http://www.artnet.com)
		
		
		
선	- 길이와 짧은 직선과 직선으로 서로 연결. - 정육면체 모양의 촘촘한 그물 형태. - 가늘고, 길이가 짧고 직선에 가까운 곡선으로 삼각형의 그물망을 이룸. 2000년대 작품은 반복되는 점과 점 사이에 선으로 연결되어 있음.	 <그림 12> 『Fruit Basket 1』, 2000 (출처: http://www.tanabegarou.com)
		
		
		
면	- 선과 면으로 무한 망을 이루고 있음. - 원의 반복과 중첩. - 원안에 작은 사각형들이 가운데 점을 중심으로 둘레를 감싸고 있음. - 그림 전체 점, 선, 면으로 가득 채워져 작품의 균형을 이루고 있음.	 <그림 13> 『Fruit Basket 4』, 1999 (출처: http://www.oida-art.com)
		
		
색채	- 색의 대비가 분명하고 직설적이며 과감함. - 색은 중첩되지 않고 본연의 색을 드러냄. - 선의 경계로 색은 서로 섞이지 않고 시각적 긴장감을 줌. 1999년도 작품은 두 가지 색으로만 주제를 표현함. 2000년도 작품은 다섯 가지 이상의 색을 사용해 다양함, 생동감을 줌. - 여덟 작품에서 노란색이 가장 많이 사용됨. - 그밖에 빨간색, 파란색, 검은색, 초록색, 보라색, 흰색 등이 사용됨. - 화려하고 선명한 색의 사용으로 물체의 모양을 더 분명하게 표현.	 <그림 14> 『Fruit Basket 2』, 1999 (출처: http://www.oida-art.com)
		 <그림 15> 『Fruit Basket2』, 1999 (출처: http://www.artnet.com)
		 <그림 16> 『Fruit Basket 5』, 1999 (출처: http://www.artnet.com)
		 <그림 17> 『Fruit Basket 2』, 2000 (출처: http://www.tanabegarou.com)

성요소의 하나인 면은 일반적으로 표면을 말하는데 면은 길이와 폭이 있고 두께는 없지만 위치와 방향을 갖는다. 선이 본래의 위치에서 다른 방향으로 이동할 때 이것의 경로가 곧 면이 된다.⁸⁾ 『후르츠 바스켓』의 뒷배경은 <그림 2>와 <그림 9>에서 보였던 것처럼 선과 면으로 『무한 망』을 이루고 있다. 바스켓 안에 담긴 과일 열매들은 원의 반복이 집적되어 있고 그 안엔 작은 사각형들이 열매 안에 씨앗을 단단히 감싸고 있는 것처럼 가운데 점의 둘레를 감싸고 있고 또 다른 원들은 작은 점들이 증식과 소멸을 반복하고 있다. 『후르츠 바스켓』연작은 여백이 느껴지지 않을 정도로 회화의 구성요소들인 점과 선과 선의 경계들로 만들어진 여러 개의 면들로 균형을 이루고 있는 것을 알 수 있었다.

(4) 색채

색은 시각각의 일종으로 심리학적으로 볼 때 빛이 인간의 감각기관을 통하여 일어나는 주관적인 감각이라고 하며 그 사물에 있는 고유의 성질이 아니다. 색채가 본질적으로 중요한 것은 단순히 시각적인 전달만이 아니고 감성적인 감각과 동일하기 때문이다.⁹⁾ 쿠사마 야요이는 그녀의 작품 세계를 통해서도 알 수 있듯이 다양하고 선명한 색의 대비를 작품에 표현해 왔다. 『후르츠 바스켓』연작에서도 색의 대비가 분명하고 직설적이며 과감하다. 색은 중첩되지 않고 본연의 색을 충실히 드러낸다. 쿠사마의 점을 통한 형태적 측면이 이 효과를 더욱 극명하게 나타내준다. 선의 경계가 명확하기 때문에 색은 서로 섞이지 않고 완벽하게 둘러싸여 있는 그대로의 모습을 보여 준다. 이것은 보는 이로 하여금 시각적 긴장감을 끊임없이 불러일으킨다. 색의 선명한 대비는 더욱 강렬한 효과를 내고, 이러한 원리를 이용하는 것은 내적 힘을 강하게 보여주려는 의도이다. 쿠사마의 『후르츠 바스켓』연작 아홉 점 중에 1999년도 작품 일

곱 점은 두 가지 색의 대비로만 단순하게 표현해서 작품의 집중도를 높였고 2000년대 작품인 <그림 17>은 다섯 가지 이상의 색을 사용해서 더 다양하고 생동감 있게 표현했고 더 발전된 느낌이다. 그리고 톤(ton)은 조금씩 차이를 보이지만 아홉 작품에서 노란색이 가장 많이 사용되었고 그중 다섯 점은 바스켓을 포함한 작품의 주요한 부분에 사용한 것을 볼 수 있다. 그밖에 흰색에 가까운 빨간색과 파란색이 주로 사용되었으며 검은색과 초록색, 선명한 보라색과 흰색 등이 사용된 것을 알 수 있었다. 이런 선명한 색들은 강렬하면서 화려한 느낌을 주고 점의 반복과 선의 반복, 중첩되거나 소멸하고 증식하는 작품의 특징들을 더 명확하게 표현해주는데 효과적이다.

3) 쿠사마 야요이 작품을 응용한 현대 패션디자인 사례

현대 패션 디자인에서 쿠사마 야요이 작품의 응용 사례는 2012년 루이비통과 쿠사마 야요이의 콜라보레이션이 주요하다. 마크 제이콥스는 “루이비통의 모노그램과 쿠사마 야요이의 물방울무늬(polka dot)의 공통점은 둘 다 끝이 없이 변주된다.는 것, 영원하다는 것”이라며 그 공통점 때문에 쿠사마와 손잡았음을 밝힌 바 있다.¹⁰⁾ 쿠사마 야요이가 추구한 ‘무한증식’, ‘영원(Infinity)’등의 요소가 루이비통의 각종 패션 아이템에 곧바로 적용된 것이다.

<그림 18>, <그림 19>는 루이비통의 로고와 쿠사마 야요이의 점의 반복이 직설적으로 연결되고 있다. 이는 쿠사마의 작업이 디자인으로 언제나 차용될 수 있을 정도로 유머와 반복성, 조형성을 갖추고 있기 때문이다. 또한 SPA 브랜드 유니클로는 유명 아티스트의 작품을 접목시킨 서프라이즈 뉴욕(STRZ NY) 프로젝트 컬렉션을 출시했다. <그림 20>의 티셔츠는 쿠사마 회화 작품에서 볼 수 있는 점의 반복이 유니클로 디자인에 고스란히 차용되

고 있다. 그런가 하면 데이비드 코마(David coma)는 2011 F/W 컬렉션에서 쿠사마 야요이의 반복되는 도트무늬를 좀 더 입체적이고 여성스럽게 표현하였다<그림 21>, <그림 22>는 가죽 소재의 케이프 형태의 재킷에 도트무늬를 레이저 커팅 해서 입체적이면서도 투시성이 세련미를 준다. 작가의 작품을 그대로 차용하면서, 의상이라는 친숙한 형태를 접목시켜 대중들에게 다가가고자 하였으며¹¹⁾ 예술작품과 패션의 경계가 느껴지지 않고 자연스럽게 표현된 것을 알 수 있었다.

2. 레이저 커팅 기법에 관한 고찰

1) 레이저의 정의와 특징

(1) 레이저의 정의

LASER란 Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, 즉 “유도 방출에 의한 빛의 증폭”이란 말의 첫머리 글자로, 전자기파(electro-magnetic wave)의 일종이다. 보통 우리가 일상적으로 접할 수 있는 태양광, 형광등과 같은 일반광과는 성질이 다른 독특한 형태의 빛이다.¹²⁾ 일반적으로 레이저는 원자의 조합으로 구성되고, 몇 개의 원자가 서로 결합하면 분자가 된다. 이러한 원자나 분자는 어느 특정의 에너

지를 갖고 운동을 하고 외부에서 에너지를 받으면 이들 원자나 분자는 더 높은 에너지를 갖고 운동을 하게 되는데 이 상태를 ‘여기상태’라 한다. 그러나 얼마 되지 않아 여분의 에너지를 방출하여 원래의 에너지 상태로 돌아가 버린다. 이때 내보내진 여분의 에너지는 광이 되어 외부로 방출된다. 이것을 ‘자연방출’이라 한다. 만약 이 광이 다른 높은 에너지를 갖고 있는 원자나 분자에 충돌하면 이들도 동일한 성질의 광을 방출하게 되는데 이것을 ‘유도방출’¹³⁾이라 하며 이때 발생하는 빛이 레이저이다.

(2) 레이저 커팅의 특징

레이저 절단은 0.1 내지 0.2mm 직경의 레이저 빔을 이용하여 금속, 유리, 천, 플라스틱 같은 재료를 고속으로 절단한다. 절단 과정에서 공구와 가공물 간의 접촉이 없고, 재료에 대한 열변형과 금속의 조직 변화가 매우 적고 절단 후에 후처리 공정이 불필요하다. 절단용 레이저는 ‘CO₂ 레이저’와 ‘YAG 레이저’가 일반적으로 많이 사용된다.¹⁴⁾ 피 가공물의 표면에 가해지는 레이저빔의 출력밀도가 커지면 피가공물의 온도는 비등점을 상회하여 증발하기에 이른다. 이러한 레이저 빔만이 갖는 극도로 높은 에너지 밀도로 인한 물질의 증발

<그림 18> Louis Vuitton
2012 컬렉션
(출처: <http://www.google.co.kr>)

<그림 19> Louis Vuitton
2012 컬렉션
(출처: <http://www.google.co.kr>)

<그림 20> 유니클로
2014 서프라이즈뉴욕
프로젝트
(출처: <http://www.google.co.kr>)

<그림 21> David coma
2011 F/W 컬렉션
(출처: <http://www.style.co.kr>)

<그림 22> David coma
2011 F/W 컬렉션
(출처: <http://www.style.co.kr>)

현상을 이용하여 플라스틱이나 나무, 종이, 고무, 섬유, 세라믹 등을 재단하고, 구멍 뚫기 하고 판금 등을 절단하기도 한다. 레이저를 이용하여 뚫을 수 있는 최소 구멍의 크기는 레이저 빔이 갖는 발산 각의 크기와 빛의 근본적인 특성인 회절관계에 의하여 제한된다.¹⁵⁾

섬유산업에서의 커팅 기는 기체인 CO₂ 를 매질로 삼는 ‘CO₂ 레이저’를 이용하여 비교적 낮은 파워로 원단을 절단하는데 이에 따른 원리를 살펴보면 다음과 같다. 레이저광과 재료 사이의 상호작용으로 발생하는 열을 이용하여 원단을 가공하게 되는 것으로 이때 발생하는 열은 레이저가 작동하는데 영향을 주는 주된 요인이 된다. 이때 과도한 열은 기계적 뒤틀림을 발생시키기도 하며 이것이 레이저 광선의 질에 영향을 주고 가스의 작동을 저해하기도 한다.

여기에서는 작품에 사용되는 섬유용 레이저 커팅 기를 중심으로 그 특징을 살펴보았다.

(3) 섬유용 레이저 커팅기의 특징

섬유용 레이저 커팅기의 장점은 기존의 커팅 시스템과 비교하여 효율성이 뛰어나며 칼을 이용하는 ‘컴퓨터 커팅기’나 ‘철형 커팅기’보다 정교하며, 다양한 소재를 매우 정교하고 복잡하게 디자인된 컴퓨터 그래픽 형태로 절단하기 위해 고안되었으며 낮은 유지비에 비하여 가격 대비 성능이

뛰어나며, 기구의 설치 및 관리가 간단하고 기존 생산라인에 부착하기 쉬우며 매우 효과적이다. 기존의 전통적인 커팅 시스템에서는 압력을 최대한 해야 하는데, 정교하고 복잡한 디자인을 직선으로 자르다가 심한 커브를 그리게 되면 큰 속도 변화가 있게 되는 제한 요소가 있지만 섬유용 레이저 커팅 기에는 커팅기가 속도를 줄이게 되면 축력에 따라 줄게 되는 것이 가능하게 되어 복잡하고 절단 정도를 조절할 수 있다. 반면, 레이저 커팅기의 단점은 가공된 벽이 일반적으로 거칠고 구멍의 완성 단면이 원형이 아닌 상태가 되기 쉽고 구멍의 투과 깊이가 제한되며 장치 가격이 비싸다. 섬유용 레이저 커팅 기는 그 용도와 특징에 따라 최종 결과물이 달라질 수 있다. 원하는 결과물을 얻기 위해서는 미리 사용할 커팅기의 특징을 알면 최대한의 효과를 볼 수 있다.

2) 레이저 커팅 기법을 응용한 현대패션디자인 사례

본 연구에서는 레이저 커팅 기법을 의상에 도입하여 활용한 사례를 수집하여 분석하였다. 알렉산더 왕(Alexander wang)이 2013 S/S 컬렉션에서 발표한 <그림 25>는 가죽 소재의 드레스로 상의 부분이 V자 형식의 각기 다른 굵기로 커팅 되었고 하의도 불규칙적으로 커팅 되어 전체적으로 입체감을 표현하였다. 또한 스포츠맥스 (Sportmax)의 2013 S/S 컬렉션인 <그림 26>은 무릎길이의 롱 재

<그림 23> 미국유니버설 레이저커팅기 ILS12.75
(출처: <http://www.hlaser.co.kr>)

<그림 24> 미국유니버설 레이저커팅기 VLS3.60
(출처: <http://www.hlaser.co.kr>)

킷을 하운즈 투 스 체크무늬로 레이저 커팅을 해서 투시성의 효과를 독특하게 표현하였다. <그림 27>인 까르뱅(Carven)은 2012년 F/W에서 올리브색의 미니 원피스로 레이저 커팅 기법을 응용하여 투시성을 나타냈다. 마르케사(Marchesa)는 2012년 F/W의 컬렉션 작품 <그림 28>에서 부드러운 가죽 소재의 블랙 원피스에 전체적으로 레이저 커팅하고 커팅 된 안쪽에 다른 원단을 배색해서 독특하면서도 여성스러운 느낌을 표현했다. 버버리 프로섬(Burberry Prorsum)은 2013년 S/S의 컬렉션 <그림 29>에서 메탈릭 한 컬러의 트렌치코트를 선보였다. 전체적으로 레이스 문양을 섬세하게 커팅 해서 여성스러우면서 화려하게 표현했다.

이와 같이 레이저 커팅 기법은 다양한 소재와 컬러, 재질감 등을 가지고 어떻게 사용하느냐에 따라 여러 가지 느낌을 표현할 수 있다.

III. 작품제작 및 해설

1. 작품제작 의도 및 방법

현대사회에서 패션의 역할은 단순히 기능적인 목적이나 개성을 표현하기 위한 방법을 넘어 패션

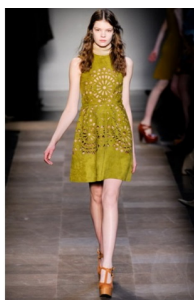
이 주는 예술적 가치를 중시하게 되었다. 예술작품에서 보이는 표현기법이나 특징적인 모티브를 패션디자인에 접목시켜 그 경계를 확장시켜나가고 새로운 디자인을 제시함으로써 현대미술의 다양한 형식을 패션에 적용해 오고 있다.¹⁶⁾ 이에 본 연구에서는 매체와 장르를 넘나들며 실험적인 작품 활동을 지속해오고 있는 현대미술작가 쿠사마 야요이의 『후르츠 바스켓』 회화 작품에서 보이는 조형적 특징을 분석한 후 패션 디자인에 모티브로 활용하여 패션의 예술적 가치를 높이고 새로운 표현 가능성을 제시하고자 한다. 작품 제작을 위하여 선행연구와 문헌 분석을 통해 쿠사마 야요이 작품을 분석하였으며 쿠사마의 조형적 특징을 점, 선, 면과 색채로 나눠 단순한 요소들이 반복되는 점의 반복과 원의 중첩, 무한 망과 같은 형태 특성을 토대로 작품 제작을 하고자 한다. 작품 제작 방법에 있어서는 레이저 커팅 Cut-Out 기법을 이용하여 모티브를 재구성하였으며 색채는 옐로와 블랙으로 제한하여 두 가지 색의 원단을 합치거나 투시성을 이용해 강렬한 색의 대비와 조형적인 효과를 표현하는 디자인 방향으로 전개하고자 한다. 소재는 레이저 커팅이 용이하고 조형적인 실루엣이나 모티브의 형태가 안정적이며 우아한 실루엣을 유지하도록 두께감이 있는 네오프렌¹⁷⁾을 사용하였으

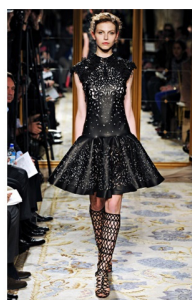
<그림 25> Alexander Wang 2013 S/S 컬렉션
(출처: <http://www.style.co.kr>)

<그림 26> Sportmax 2013 S/S 컬렉션
(출처: <http://www.intothefashion.co>)

<그림 27> Carven 2012 F/W 컬렉션
(출처: <http://www.pinterest.com>)

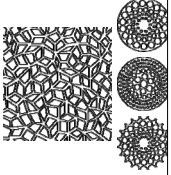
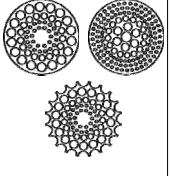
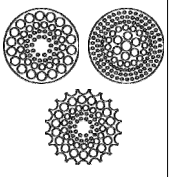
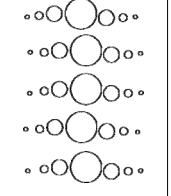
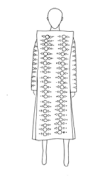
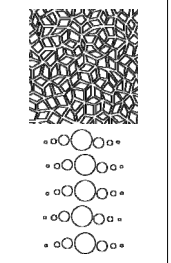

<그림 28> Marchesa 2012 F/W 컬렉션
(출처: <http://www.spohszine.com>)

<그림 29> Burberry Prorsum 2013 S/S 컬렉션
(출처: <http://www.style.co.kr>)

<표 2> 작품제작 계획표

작품	모티프 소스	응용 모티프	조형적 특징	소재	기법	색채	아이템	실루엣
I	 <그림 30> 『후르츠 바스켓』, 1999 (출처: http://www.artnet.com)		무한 망 점의 반복 원이 중첩	네오프렌 (Neoprene)	레이저 컷팅 Cut-Out 기법		원피스 드레스 망토	
II	 <그림 31> 『후르츠 바스켓2』, 1999 (출처: http://www.oida-art.com)		점의 반복 원의 중첩	네오프렌 (Neoprene)	레이저 컷팅 Cut-Out 기법		재킷 팬츠	
III	 <그림 32> 『후르츠 바스켓3』, 1999 (출처: http://www.artnet.com)		점의 반복 원의 반복	네오프렌 (Neoprene)	레이저 컷팅 Cut-Out 기법		망토 원피스 드레스	
IV	 <그림 33> 『후르츠 바스켓1』, 2000 (출처: http://www.tanabegarou.com)		점의 반복	네오프렌 (Neoprene)	레이저 컷팅 Cut-Out 기법		원피스드 레스 베스트	
V	 <그림 34> 『후르츠 바스켓2』, 2000 (출처: http://www.tanabegarou.com)		무한 망 점의 반복 원의 반복	네오프렌 (Neoprene)	레이저 컷팅 Cut-Out 기법		재킷 스커트	

며, 원단의 종류를 통일하여 실루엣이나 모티브, 디자인 선에 집중될 수 있도록 의도하였다. 이와 같은 제작 의도 및 방법에 따라 본 작품에서는 쿠사마 야요이 후르츠 바스켓 연작의 조형적 특징을 응용한 총 다섯 작품을 제작하였으며, 이에 따른 계획표는 <표 2>와 같다.

2. 작품 및 해설

1) 작품 I.

- 디자인 모티브 : 『후르츠 바스켓』, 1999
- 조형적 특징 : 『무한 망』, 점의 반복, 원의 중첩
- 작품 해설 : 본 작품 I 은 『후르츠 바스켓』안에 보이는 『무한 망』을 레이저 컷팅 (Cut-Out)

기법을 이용해 그물 망토로 제작하고 포도 알은 단위 형태로 이미지를 재구성했다. 네오프렌 소재의 옐로 롱 원피스 드레스에 블랙 컬러 그물망이 얹혀서 투시성의 효과를 주었다. 또 동그랗고 크고 작은 단위 형태의 모티브들은 디자인이 고정되었지 않고 뒷면을 브로치 형식으로 제작해서 원하는 스타일로 모티브를 자유자재로 옮겨 디자인할 수 있게 했다. 망토 길이를 왼쪽은 짧게 오른쪽은 길게 컷팅을 하였다.

2) 작품 II.

- 디자인 모티브 : 『후르츠 바스켓2』, 1999
- 조형적 특징 : 점의 반복, 원의 중첩

<그림 35> 작품 I 의 전면

<그림 36> 작품 I 의 후면

<그림 37> 작품 I 의 스타일링 이미지

<그림 38>작품 I 의 스타일링 이미지

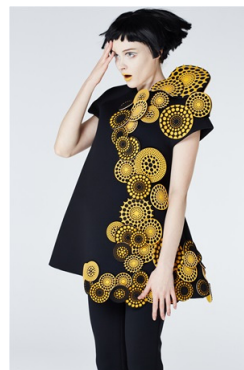
<그림 39> 작품 II 의 전면

<그림 40> 작품 II 의 후면

<그림 41> 작품 II 의 스타일링 이미지

<그림 42> 작품 II 의 스타일링 이미지

- 작품 해설 : 본 작품 II은 재킷과 팬츠로 구성하였다. 재킷에 옐로와 블랙의 네오프렌을 접착시켜 점의 반복으로 만들어진 단위 형태를 장식적인 요소가 되게 오른쪽 어깨에서부터 세워져 부착했고 포도의 중첩되는 부분을 단위 형태들을 겹쳐서 재킷에 부착시켜 입체감을 더했다. 어깨에서부터 흐르는 듯 한 느낌을 주는 모티브들은 기본 원형 한 장과 포도알 안에 작은 점의 반복을 재구성해 레이저 커팅으로 Cut-Out 시켰다.
- 재킷은 착용이 용이하게 뒷 지퍼를 사용했으며 래글런 소매로 겨드랑이 쪽으로 절개선을 넣어 재단하였다.

3) 작품 III.

- 디자인 모티브 : 『후르츠 바스켓 3』, 1999
- 조형적 특징 : 점의 반복, 원의 반복
- 작품 해설 : 본 작품 III은 원피스 드레스와 망토로 구성하였으며 기본 A 라인의 옐로 원피스를 이너로 착용하였다. 이 작품의 가장 큰 포인트는 앞의 작품에서 보이는 네오프렌 소재의 단위 형태만으로 연결한 독창적인 디자인이다. 연결된 단위 형태 사이사이에 생기는 기하학적인 빈 공간이 입체감을 준다. 블랙에 옐로, 옐로에 블랙이 반대로 겹쳐진 형태로 두 가지 색을 교차시켜가며 전개했다. 또 망토의 모자 부분을 오버사이즈로 단위 형태를 많이

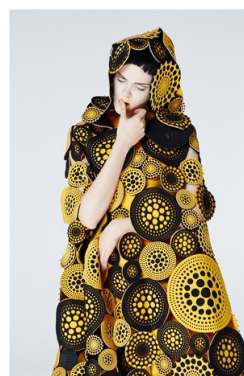
<그림 43> 작품 III의 전면

<그림 44> 작품 III의 후면

<그림 45> 작품 III의 스타일링 이미지

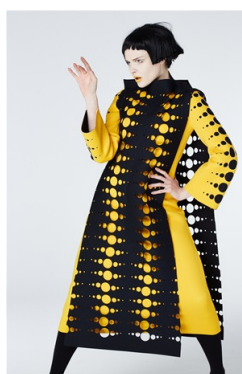
<그림 46> 작품 III의 스타일링 이미지

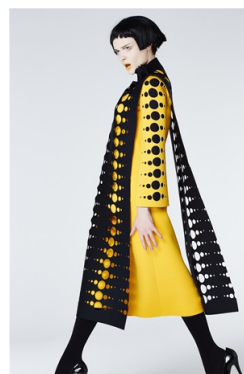
<그림 47> 작품 IV의 전면

<그림 48> 작품 IV의 후면

<그림 49> 작품 IV의 스타일링 이미지

<그림 50> 작품 IV의 스타일링 이미지

연결해 제작하여 모자를 벗었을 때는 어깨 전체를 덮을 수도 있어 다양한 연출이 가능하다. 이너로 착용된 옐로 원피스는 길이를 짧게 했으며 망토의 아랫단은 왼쪽 오른쪽 앞뒤까지 비대칭적으로 연결해 제작했다.

4) 작품 IV.

- 디자인 모티브 : 『후르츠 바스켓 1』, 2000
- 조형적 특징 : 점의 반복
- 작품 해설 : 본 작품 IV는 원피스 드레스와 베스트로 구성하였다. 작품 속 조롱박 모양의 열매에서 보이는 가운데 원을 기준으로 가로 방향으로 점의 크기에 변화를 준 입체적인 점의 반복을 모티브로 사용했다. 점의 크기와 개수는 같지만 위에서 아래로 더 입체적으로 보이게 하기 위해 자연스러운 곡선을 그리며 간격을 줬다. 옐로 컬러의 원피스는 소매 양쪽에만 레이저 커팅 Cut-Out 기법을 이용해 커팅 된 안쪽을 블랙의 네오프렌 소재로 겹쳐 부착시켜 마치 열매의 입체적인 느낌을 소매에 그대로 옮겨온 것 같이 디자인했다. 원피스 앞뒤로는 같은 길이의 베스트를 제작했다. 소매 없이 목에서부터 양쪽 어깨선까지만 박

음질해서 족자 형태로 원피스 위에 겹쳐 착용시켰다.

5) 작품 V.

- 디자인 모티브 : 『후르츠 바스켓 2』, 2000
- 조형적 특징 : 『무한 망』, 점의 반복, 원의 반복
- 작품 해설 : 본 작품 V는 재킷과 스커트로 구성하였다. 재킷의 소매는 작품 속 입체적인 점의 반복을 모티브로 사용했다. 재킷의 앞쪽은 블랙과 옐로 원단 각각 1장씩을 다르게 레이저 커팅 해서 겹 위에 오는 블랙 원단에는 옐로 점의 반복이, 옐로 원단에는 블랙의 원의 반복이 보이게 겹쳐서 레이저 커팅 기법의 특징을 잘 살렸다. 또한 재킷의 앞과 뒤의 길이를 다르게 디자인해서 정면과 측면에서 봤을 때 더욱 입체적이다.

IV. 결론 및 제언

현대사회에서 패션의 역할은 그 영역이 점점 확대되어 단순히 기능적인 목적이나 개성 표현을 위한 수단에서 이제는 패션이 주는 예술적 가치를

<그림 51> 작품 V의 전면

<그림 52> 작품 V의 후면

<그림 53> 작품 V의 스타일링 이미지

<그림 54> 작품 V의 스타일링 이미지

중요시하게 되었다.

따라서 패션은 계속해서 변해야 하고 여러 분야의 문화적 요소들을 활용하여 새로운 것을 추구하기 위해 끊임없이 노력해야 한다.

오늘날 미술, 음악, 건축, 패션 등은 그 경계를 넘나들며 여러 요소들이 어우러져 새로운 디자인 개발로 이어지고 있다. 미술과 패션의 만남은 서로가 갖고 있는 예술적 가치를 공유하고 새로운 것을 창조하려는 노력에서 시작된다.

특히 쿠사마 야요이는 현대 미술작가로 미술, 영화, 패션디자인, 문학 등 매체와 장르를 자유롭게 넘나들며 역동적이고 실험적인 예술작품 활동을 이어왔고 패션업계와 콜라보레이션을 통해 패션과 예술이 서로 조화롭게 어우러져 그 가능성을 발견할 수 있었다.

이러한 쿠사마 야요이의 작품세계와 형성 배경을 알아보고, 그중 회화 작품에서 보이는 조형적 특징을 분석하여 패션 디자인에 모티브로 활용하였다. 이것을 레이저 커팅 기법과 접목시켜 패션의 예술적 가치를 높이고 새로운 표현 가능성을 제시하고자 하였다.

이론적 고찰을 통해 쿠사마 야요이의 후르츠 바스켓 연작이 지닌 조형적 특징인 ‘직설적인 색의 대비’, ‘무한 망’, ‘점의 반복’, ‘원의 반복’, ‘원의 중첩’으로 분석하였고 이것을 응용한 작품을 5벌 제작하였다. 작품 제작을 통한 본 연구의 결론은 다음과 같다. 첫째, 쿠사마 야요이 후르츠 바스켓 연작의 조형적 특징인 작품에서 ‘점의 반복’, ‘원의 반복과 중첩’, ‘무한 망’은 새로운 모티브로 디자인되어 다양한 방식으로 의상에 응용하기에 적합하였다. 둘째, 사용된 레이저 커팅 기법은 정교하고 섬세하며 절단면이 깨끗하게 잘려 반복되는 모티브의 시각적 효과를 극대화해 의상에 적용하는데 용이함을 확인할 수 있었다. 셋째, 작품에 사용한 색상을 블랙과 옐로 두 가지로만 제한하여 적용한 결과 쿠사마 야요이 후르츠 바스켓 연작의

특징 중 하나인 강렬한 색의 대비 효과를 패션디자인에도 적용할 수 있었다. 넷째, 네오프렌 소재를 디자인에 사용함으로써 작품의 실루엣을 이루는데 용이하였으며 조형적인 입체감과 두께감으로 쿠사마 야요이 작품의 예술적 요소를 의상디자인에 표현할 수 있었다. 다섯째, 작품이 주는 예술적 가치와 패션디자인의 결합으로 다양한 표현 방법과 실용 가능한 디자인 개발 가능성을 확인할 수 있었다. 예술은 현대 패션디자인에 창의적인 자극과 영감을 주고 디자인의 예술적 가치를 상승시켜 주며 둘의 관계를 매끄럽게 돕는다. 이 각기 다른 두 분야가 지속적으로 융화되기 위해서는 더 많은 연구와 노력이 필요하리라 사료되며 본 연구를 통해 예술작품의 조형적 특징과 기법이 패션디자인에 접목되어 다양한 표현 가능성과 실질적인 디자인 개발에 도구로서 활성화될 수 있기를 기대해 본다.

참고문헌

- 1) 김애립 (2007). 야요이 쿠사마에 있어 자기소멸 이미지의 해석, 홍익대학교 대학원 석사학위논문, p.45.
- 2) 김한수 (2002). 쿠사마 야요이의 작품세계, 조선대학교 대학원 석사학위논문, p.45.
- 3) Farthing, S. (2008). 501 위대한 화가, 박미훈 옮김 (2009). 서울: 마로니에북스, p.486.
- 4) 안연희 (1999). 현대미술 사전, 서울: 미진사, p.138.
- 5) 손희락 (2006). Kusama Yayoi, Mario Merz, Anish Kapoor의 작품에 나타난 ‘순환성’연구, 단국대학교 대학원 박사학위논문, p.112.
- 6) 김인혜 (2004). 기초 디자인 점/선/면, 서울: 미진사, p.11.
- 7) 위의 책, p.12.
- 8) 위의 책, p.12.
- 9) 이남옥 (2000). 아동미술교육에 있어서 색채의 중요성, 조선대학교 대학원 석사학위논문, p.18.
- 10) 이영란 (2012. 08. 07). 명품백에 입혀진 폴카도트 “근데 루이비통은 어디 간거지?”, 헤럴드 경제, 자료 검색일 2014. 6. 20. http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20120807000413&cmd=20120809003211_BL
- 11) 허정선 (2007). 20세기 현대 미술과 패션의 상호작용에 관한 연구, 한국패션디자인학회지, 7(2), p.11.

- 12) 이종명 (2002). 레이저와 청정가공, 서울: 한림원, pp.23-24.
- 13) 김재우, 나도백, 김상철 (2002). 레이저 가공기술. 서울: 한국과학기술정보연구원, p.7.
- 14) 김재도 (2004). 산업용 레이저 응용, 인천: 인하대학교 출판부, pp.107-108.
- 15) 김희제 (2000). 레이저 공학의 기초 및 응용, 부산: 부산대학교 출판부, p.255.
- 16) 이진민 (2014). Cy Choi 최철용의 패션 디자인에 나타난 미적 특성, 한국패션디자인학회지, 14(4), p.8.
- 17) 네이버 지식백과 (검색어: 네오프렌), 자료검색일: 2014. 12. 5. <http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=1076359&categoryId=40942&categoryId=32404>

The Fashion Design Development Applying the Yayoi Kusama's Fruits Basket Series

Jang, Kyung Eun · Joo, Bo Lim⁺

Master, Dept. of Fashion Design, graduate school of design , Ewha Womans University
Associate Professor, Dept. of Fashion Design, graduate school of design , Ewha Womans University⁺

Abstract

Yayoi Kusama is one of the most renowned contemporary visual artists creating dynamic and experimental artworks covering a wide range of genres from fine art to film, fashion design and literature, etc. while transcending her conditions of mental illness through art. The purpose of this research lies in enhancing the artistic value of fashion and proposing a new possibilities of expression by employing the formality of painting in the field of fashion design through the laser cutting technique. The conclusions from this study are as follows. First, an infinitely appearing sequence of dots and nets was drawn from the works of Yayoi Kusama through the analysis of formal qualities and they were appropriate to apply to clothes in various ways as designed as a new motif. Second, it was verified that the laser cutting technique which was used as the primary method is suitable for maximizing the visual effect in applying the motif as it cuts in great detail and in clear cut. Third, the stark contrast of colors which is also another feature of Yayoi Kusama's art works was applied to the fashion design as a result of limiting the palettes to two colors. Fourth, it was easy to form a silhouette of the work by designing with the Neoprene material, and it allowed to represent the artistic element of Yayoi Kusama's art works for its three dimensionality and thickness. Fifth, through unique design, it was possible to confirm the infinite design possibility of dots and nets patterns which are contemporary and able to express the aesthetic values inherent in them.

Keyword : Kusama Yayoi, Kusama Yayoi's Fruits Basket, laser cutting technique, fashion design development

