Paco Rabanne의 특수소재를 이용한 작품의 발상과 조형미

김지연 · 이경희
부산대학교 의류학과

The Formative Aesthetic of Paco Rabanne’s Works with Material

Jee-Yeon Kim and Kyoung-Hee Lee
Dept. of Clothing & Textiles, Pusan National University, Busan, Korea

Abstract: This study is to analyze the works introduced in the collections of Paco Rabanne in an aim to identify formative aesthetic and design concepts. As the data to study the creative concepts and expressions of the designer, fashion photographs were gathered in a focus on collections. Paco Rabanne’s fashion philosophy is to shine women who has passion, energy and self-confidence, with glittering materials. For he had a career of fashion accessory designer and architect, he tried to make his work constructively with non-sewing technology. So, his works could be divided three parts of materials which he has made creative fashion with. They are metallic, non-metallic and fabric. In metallic, design concepts are cosmos, egypt, the middle ages, modern technology. And from these the formative aesthetic were mainly characterized by the futurism, cubism and eroticism. In non-metallic, building, purism of primitarian, nature. And from these the formative aesthetic were mainly characterized by surrealism, primitivism, romanticism. In fabric, design concepts are natural phenomena, optical illusion. And from these the formative aesthetic were mainly characterized by cubism, optical art.

Key words: Paco Rabanne, fashion philosophy formative aesthetics, design concept

1. 서론

현재는 감성의 시대로서 모든 분야에서 다각적으로 이루어지고 있으며 패션에서도 특장점 미를 추구하는 현대인들의 감각을 충족시키기 위해 디자이너들은 끊임없는 새로운 아이디어의 창출을 시도하고 있다.

특장점 디자이너의 중요성은 한층 더 강조됨에 따라 디자이너는 자신의 미적 철학과 사대정신을 반영하는 디자인을 표현하기 위해 다양한 영감의 근원을 탐구하며 창조적인 발상은 많은 디자인 개발도 요구된다.

조규화(1985)는 현대 패션디자인의 특성으로 나타난 작품의 외의 소재들 즉, 비강, 플라스틱 등과 같은 특수소재들이 다양하게 사용되어 패션 조형의 새로운 지평을 열게 되었다고 하였다. 이러한 디자이너의 필요에 부응하는 디자인 요소인 소재는 과학의 발달로 인한 첨단기술의 도입으로 더욱 다양화되면서 디자이너의 영감을 불러일으키는 사대혁 본위기에 대단한 영향력을 가지는 브리더 역할을 하고 있다(이효진, 1997).

이와 같이 현대의 다양한 소재를 통해 창조적 디자인 창출의 중요성과 개발이 제안되고 있으며 독특한 소재들로부터 디자이너 발상의 근원을 이끌어내어 새로운 패션 조형을 창조해온 디자이너에 관한 연구는 소재를 이용한 디자인 발상에 도움이 될 것이다.

디자이너의 특장점은 디자이너의 미적 경험과 가치관 그리고 시대의 필요에 상응하는 통상적에 의해 표현되고 있다고 할 수 있는데 특수한 소재을 이용한 디자이너들 중 파코 라바네(Paco Rabanne)의 패션에 미친 영향은 크다고 할 수 있다.

그러므로 특수소재를 통해 새로운성을 추구하며 미각적 미지로 여성들의 미적 가치를 창조해온 대표적인 디자이너인 파코 라바네의 작품세계를 살펴보는 것은 특장점 디자인의 발상을 전개하는데 도움이 될 것이다.

이상과 같이 선행 연구들은 현대패션에서 주목받고 있는 소재에 관한 연구에서 파코 라바네의 작품들이 단편적으로 연구되고 있음. 조형성주의나 다원주의가 같은 시대의 예술사조를 반영하는 파코 라바네의 작품을 분석하고 있다. 그러나 이러한 연구들은 주로 금속과 관련된 그의 작품을 소개하고 있으며 그가 시도한 많은 다양한 소재들이 담고 있는 그의 작품세계를 이해하기에는 부족함이 있다. 그러므로 이 연구에서는 파코 라바네의

Corresponding author; Jee-Yeon Kim
Tel. +82-51-510-1719, Fax. +82-51-583-5975
E-mail: jykim99@dremwiz.com
2. Paco Rabanne의 작품세계

패션디자인은 인간의 조형이지가 반영된 조형 매체로서 그 시대의 사상과 시각을 표현함과 동시에 디자이너가 가진 모든 미적 경험의 소산이며 디자이너의 창조성과 내적 미의식을 표출하는 예술의 한 부문으로까지 여겨지고 있다. 따라서 파코 라반의 작품의 특성상 이를 이루는 성장경과 미의식의 확립에 관하여 고찰하고자 한다.

2.1. Paco Rabanne의 생애

파코 라반은 1934년 스페인 바스크 지방의 중심 도시인 생 세바스티앙 근처의 생 페드로의 파샤에서 태어났다. 그의 고향은 스페인 출신의 세계적인 디자이너 벨렌시아가 처음으로 부르크를 연 곳으로 13년간 활동을 했던 곳이다. 그러나 5세 때에 그의 가족이 프랑스로 이민하게 되어 불운한 어린 시절을 보내는 동안 그는 독특한 카탈루냐 신사중 하나에게서 정신적 인 영향을 받으며 성장하였다.(파코 라반, 1991).

불운한 어린 시절을 보내며 파코 라반은 불과 7살의 어린 나이에 남다른 창조적인 세계여행을 통해 그의 전설이 이업트의 파라오, 기원전 600년의 브리튼, 15세기 수, 17세기 일본, 700년대 일본에서도 살았으며 또한 자신이 8세기에 승려가 되기도 한다. 이러한 경험은 그의 전설에 대한 다양한 이미지들로 인해 그의 캠파인에 등장했고, 금속도금, 플라스틱, 천연보석과 작품 등의 전설로 묘사되는 기상천외한 디자인 미학의 현실로 나타나는 구체적인 산물이었다.

또한 건축가가 되기 위해서는 당시의 시대상이나 역사・예술은 필수였으므로 수많은 전시회・영화・연극・음악을 감상하고 많은 예술인과 지식인들과 접촉을 하였고 조직적인 두뇌를 발달하는 능력을 길러 건축 학위를 수여 받게 된다.

그는 학비조달을 목적으로 발렌시아의 수석 디자이너였던 아버지의 제안을 올바르게 헤아린 손자로 기병, 보석, 벨트 등의 패션 액세서리 디자인을 시작했고 이 시기에 크리스토파 빌렌시아가(Christoal Balenciaga), 위베르 드 지방시(Hubert de Givenchy), 크리스티앙 뤼오(Christian Dior), 이브 생 로랑(Yves Saint Laurent) 등 유명 디자이너들을 만날하게 되면서 오드리 투버트의 세계를 접하게 된다(http://www.samsungdesign.net).

우수한 성적으로 학교를 졸업한 그는 디자이너가 되기를 바랐던 어머니의 뜻대로 발렌시아지와 지방시의 산에서 디자인 스케치를 배우면서 본격적인 디자이너로서의 길을 걷게 되는데 오드리 투버트 디자이너로서 본격적인 수업을 들은 곳은 크리스탈 디오르의 산으로 그 곳에서 8년간 실무를 압박했다.

그는 자신이 패션디자인을 전통화해온 이유를 그 당시에는 의상을 한다는 것에 믿어져 자연히 자유가 있었다. 60년대에 건축을 한다는 건 건축가에게 어떠한 창작 자유도 허락되지 않았으며 건축 그 자체가 사임하게 변화가 요구된 시기였기 때문이라고 한다.(Joyce, 1988).

1964년 말 파코 라반은 현대적인 재료인 플라스틱과 알루미늄을 이용한 실험적 드레스 12벌을 발표하여 작가들이 아닌 제 3의 소재로 의복을 제작할 수 있다는 가능성을 보여 주었으며 오드리 투버트 역사상 처음으로 훈련 모델을 선봉으로 사람 들을 놀래게 하기도 하였다. 그리고 최초로 패션쇼에 아프리카 음악을 넘어 패션과 예술적 음악의 조화도 시도하였다. 이것을 계기로 5년 뒤에는 거의 대부분의 패션쇼에는 음악이 있었다고 한다.

1966년 봄에는 오드리 투버트를 설립하려는 뜻을, 각각, 부직포를 이용한 여러 작품과 플라스틱 원반을 체인으로 이은 드레스를 발표했다. 가슴에는 삼각형이나 장방형의 플라스틱 또는 가죽 조각으로 이은 드레스를 발표하며 작품 이외의 이질적 인 소재의 금속 중이 플라스틱을 패션에 도입한 최초의 디자이나르 면으로 오늘날까지 고려에 대한 실험이라고 있다.

1967년 봄에는 페이퍼 드레스 1968년에는 세계 최초의 모피 트리코트(실구리)를 연기한 한 모피 옷감을 창작하고 알루미늄 저거를 개발하여 옷을 만들기도 하였다. 1969년 가을 몬(Channel)이 이어 리본이나 장식 근을 연결한 부드러운 드레스 등 다른 의복 소재를 구조적에 도입하였다.

파코 라반이 디자이너의 맥락을 공부했던 발렌시아는 ‘구니리에 이는 실험이서는 건축가이고, 형태에는는 조각가야 한다’고 하였는데 파코 라반은 자기의 전공인 건축과 액세서리에 심취한 결과 등을써 모드를 구조적으로 융합하려는 데로 창작 활동을 하였다.

조형적 디자인으로 명성을 얻은 파코 라반은 1984년 봄 컬렉션에서 서로 상반된 2개의 봉당으로 자기의 디자인 이상을 추구하였다. 하나는 총대의 이질적 소재에 의한 모드이고 다른 하나는 판으로 돌아가 직물로 의복을 만들었다. 컬러를 활용한 메달을 연계하여 만든 미니 드레스 체인을 이어 만든 드레스 그 리고 미러와의 케미 드레스라고 이름 붙여진 드레스 등은 모두 지금까지의 이미지를 대변하는 것들인 동안 시각의 소재로 한 일련의 작품들은 작품을 조형적으로 입체화시켜 주름을 잡거나 구부러진 드는 불규칙한 육리가 가공으로 옷을 만들어 작품을 조형적으로 변형시키는 과정을 통해 자신의 이미지를 부각시켰다.

1990년 S/S 컬렉션에서 28회 황금 물마상의 수상자가 되어 외계 트렌드의 편견을 깨고 전진한 창조자로서 새롭게 부각되었다.

1991년에는 자신의 과거를 쓴 "게"과 미디어에 연관된 "시간의 길" 그리고 "현대"를 출시하여 베스트 셀러가 되었다.

그는 지구물말과 런던우주선 미르의 추락에 대한 연설을 실재했고 1999-00 A/W 컬렉션을 마지막으로 65세로 무거르어에서 은퇴하였다(http://www.modeparis.com).

2.2. 파코 라반의 패션철학

이 시기의 예술 또한 전체에 흔히 있는 획기적인 옷침직을 시작하여 구체적인 어떤 것도 제시하지 않는 추상적 다다이아스트릭 행위의 2주를 중심으로 진행되어 하자는 더 이상 하지거나 다르지 않으며, 조각가는 조각하는 것을 멈추었고 건축가는 물 대신 금속을, 화가는 내음, 조각가는 집술, 가구에 플라스틱을 이용하였다. 이러한 옷침직을 중심한 파코 라반의 태도는 같은 개념이야 digidnja에서 더 이상 해제되지 않는다는 결론에 이르게 되었고 이는 자신의 오스트로구트 콜렉션의 기반을 되었다.

그는 무더리에서로서 그들의 요구에 응해서 의상을 제작하기 보다 앞서가는 패션을 제안하는 것을 사명으로 하였다. 그 래서 그는 새로운 기술, 소재, 스터일들의 개발을 통해 독창성 을 표출하였고 그의 의상을 입은 이상형 대상으로 옷을 창작하였다.

그는 여성의 가치를 최대로 높여주는 역할을 하는 것은 옷이며 자신의 목적은 고운 옷이 아니라 그 옷을 입는 여성을 아름답게 변모시키는 것이고 보았다. 따라서 그의 이상형은 매우 충실하고 정열적이고 활동적이며 그러면서도 현명하고 책임감 있는 여성을 요구한다. 특히 현대 여성은 생기와 활력의 매력과 자신감을 갖춰야 한다.

그는 전세계에서 자신이 좋아했던 여성의 미인지를 그의 작품에 투영하고 있는데 그 여성이 빛의 소재로 만들어진 옷을 입고 있었다고 하였다. 따라서 그의 작품은 여성들에게 빛을 비춰주기 위해서 플래시, 유행, 굵속, 등의 빛을 반사하여 빛나게 하는 소재로 이러한 감각을 연출해내고 있다고 자신의 디자인 모토에 대해 설명한다(가케초, 1995).

 condi 고급화자라는 병결을 가진 파코 라반은 금속과 같이 밝 찌는 이성장을 인간에게 촉촉히 향연적이며 진정한 정신으 로 예술적 조형성이 강조되는 의상을 발표하였고 빛이나는 주제와 조합시 소재와 인간의 음직임에 따라 나타나는 시각적 효과를 표현하는 작품을 발표하였다.

그는 사업가나 예술가가 아닌 강인이 되기를 원했고 자신의 손으로 하는 일을 좋아하며 단단한 만족감을 느낀다고 하였다(http://www.elle.com).

그는 빛의 진리라며 메시지로 그의 작품에 담고자하였고 거칠고 강한 금속을 통해서는 흔한 대를 공감하고 현대인의 고독까지도 예술로 승화시켜서 그의 디자인은 그만의 독특한 방 법으로 시대를 반영하고 미래를 예견하고 있다.

또한 그는 자신의 오프로우치로 쇼에서 패션의 상징이 필요하다고 생각하며 미래에 임아낼 수 있는 일을 예측하고 이를 이미지로 형상화하였다. 그래서 그의 컬렉션에서는 저구의 중 말에 관한 상징이나 세계 정체의 상상상지를 품었던 미래를 표현하는 스타일로 승화시켜 나타내기도 한다. 이는 그가 미래의 디자이너라는 명성을 얻게 되는데 역할을 하였다.

이상에서 살펴본 바와 같이 파코 라반의 패션 철학은 특수 소재를 발상의 근원으로 선택하는데 영향을 미친 독창성과 패션 이상형, 그리고 패션 모토에서 찾아볼 수 있다. 그의 미래 지향적 사고와 현실적 현실은 일반적인 소재를 넘어 변대적 발상을 통하여 건축의 재료로 사용되는 재료를 선택하게 하였고 그의 이상형의 매력과 자신감을 갖춘 여성의 미인지를 표현하는데 강렬한 시각적 효과를 가진 소재를 찾아왔으며 빛에 대한 그의 뜻받은 추구는 우주의 다양한 광원에서 발산되는 빛과 유사한 효과를 가지는 소재를 선택하게 하였다.

이상에서 설명된 특수소재는 종합적으로 전반 다른 구성요소를 요구하게 되었고 파코 라반의 이상의 구성은 손가지 없는 이상으로 규정하여 다양한 테크놀로그를 통해 유연한 여성의 인체와 간결한 이미지의 소재를 대비시킴으로 자유롭고 강한 여성의 미를 창조하였고 그러한 여성에게 빛을 비추는 의상을 제작하였다고(Table 1).
3. Paco Rabanne 작품의 발상과 조형미

파코 라반의 작품들은 이전에는 외부의 소재가 될 수 없던 금속이나 폴리머 등의 소재를 주로 사용하여 기존적인 디자인의 발상은 독창한 소재를 외부에 적용시킨 현대의 발상을 기반으로 하고 있다. 그리고 고전적인 소재인 작품을 사용할 때에도 직후의 표면의 계절감을 변경시키거나 시각적 효과의 변화를 추구하는 방법의 발상을 전개한다.

이러한 특수소재에 의한 발상은 파코 라반의 따뜻한 미적 경험과 다양한 발상의 근원을 통하여 독창적 디자인으로 창출되었고 있다. 따라서 파코 라반의 작품은 그가 주된 발상의 근원으로 사용하는 소재의 중심으로 금속성, 비금성성 그리고 작품로 나누어 그의 디자인 발상의 근원과 표현된 다양한 이의를 통해 조형미를 살펴보고자 한다.

3.1. 금속성

따뜻한 금속성 소재 : 파코 라반은 1964년 최초로 메탈 드레스를 제작한 이후로 매년 금속을 소재로 한 작품을 선보이고 있다. 그렇게 있으며 우리의 신비와 미에 대한 기들은 끊임없이 이어져 항상 홍미로웠던 것이었고, 이는 그의 작품들을 영감을 주는 디자인 발상의 근원으로써 바로 우리의 미학과 원리로 탐구하는 미학적 인간의 발상과 역할을 여성에게 자유로 주고자 하는 것이었음을 수 있다.

이러한 디자인 발상의 근본은 금속 자체의 강하고 차가운 느낌을 그대로 외부에 적용시켜 금속 조각들을 만들고 체로 재구성하였다. 이 디자인은 종종의 강인함과 투명한 모자락 전선을 담은 메탈드레스로 과거 인식에 속박되지 않은 여성의 해방시키고 더 나아가 금속으로 이루어진 조각들 사이로 드러나는 인체의 유혹적이며 활기찬 여성상을 외부로 표현한 것이다.

Fig. 1은 종체 갯은 비율의 비율과 같은 금속조각들을 이어 만든 드레스로 금속관의 넘치고 현대적인 공간을 역동하는 여성의 표현으로 볼 수 있으며 여기에서 나오는 여성의 자신감과 또한 금속 조각들 사이로 드러나는 여성의 연약한 피부와의 대비는 오히려 유혹적이면서도 섬세한 의미를 이어가르드 패션으로 표현하고 있다.

또한 그의 금속이 발산하는 빛을 통해 투명함과 진리 기쁨 그리고 이와는 상반된 현대 문명 속에서 인간의 비만한 유명과 고통을 외부로 나타내고자 하였고 현대 패션의 새로운 철학적 기능성을 제시하는 소재로 금속을 인식하였다(재금성, 1995). 그는 현대의 복잡하고 다양한 상태의 계산한 상황을 극복하고 살아가는 심리가 가시의 공간의 사이버 세계의 추구로 나타나고 있는 현실은 그의 작품에 반영하고 있다. 그래서 그의 작품에는 단순한 형태 속에 하이테크와 내면의 복잡한 심리가 함께 내재되어 있다고 할 수 있다.

Fig. 2는 금속의 패턴과 부분적으로 금속을 물리기법을 사용하여 인체의 입체감을 살려 부각한 의상을 제거한 디자인 전개하고 있으며 금속의 강렬함과 사라보기의 미각을 강조하는 안경과 반투명의 화이트 아티스 우먼은 메탄 기계문명의 이
미지와 아름다운 여인의 신체를 빼닮기 하고 있다.

파코 라번은 금속을 다루는 연예가로서 단순한 금속 조각을 연결시키는 것이 아니라 다양한 형태의 금속 조각, 금속 막대, 금속 체인을 활용하고 있다. 그는 이들의 임체적이며 조형적인 면을 살린 드레스를 창출함으로써 입체주의적인 양상을 고려한 기법을 도입하였다(최영은, 1999). 이는 그의 건축가로서의 경험을 통해 인체를 둘러싼 의상과 평면적인 작품이 여야 한다는 고정관념에서 벗어나 오히려 인체에서 독립한 하나의 조각 작품과도 같은 예술성을 소유한 독창적인 디자인을 창출하고 있다.

Fig. 3은 베랄리데스의 하리바 돌아서에서 금속막대를 뜨거운 방사성으로 떨어뜨리는 것과 같은 형태로 표현한 작품이다. 이는 유연한 작품에 의해 제작된 의복이 인체의 형태에 따라 벌어진 모양을 연상시키는 시각적 효과를 나타내는 것이기로 한다. 동물 보이지 않는 빌딩 방향성을 시각적으로 입체화하는데서 편안하게 고정되어 있으므로 움직임을 느낄 수 있는 재테크 아트의 영향을 볼 수 있는 작품이다.

이와 같이 다양한 형태의 금속의 차가운 막막한 이미지는 의복으로 변화시키면 파코 라번은 극한적인 발상과 실현적인 의도를 가지고 디자인을 전개하여 소재로서 주는 강한 이미지와 입체적 구조상으로 결합하려고 한 그의 작품은 예술 작품소도 같은 감성을 형성하는 편안 그의 이상형인 활기찬 여성의 이미지를 표현하는데도 유용하였음을 알 수 있다.

부드러운 금속성 소재 : 파코 라번은 금속정책을 가진 섬유를 사용하여 그의 독창적 디자인을 전개하고 있다. 매우 박력한 금속 그대로의 소재와는 달리 금속의 정물과 금속과의 마주치는 라바와 같은 소재는 금속의 찬가운 막대한 정력을 지니면서도 작품의 유연하고 부드러운 성질을 가지는 이질적으로 상반된 모순을 가지고 있다(유승순·김기숙, 1999). 이러한 금속 섬유의 특성은 파코 라번으로 하여금 그의 디자인 발상을 고대 이집트의 태양과 중세의 신의 위대함을 표현하고자 했던 역사상에서 그 근본을 이어가 넓 수 있게 하였다.

여성들에게 빛을 비추기려 했던 파코 라번은 파리의 여성들의 이미지에 미래의 강인한 소재를 사용하여 현대적이며 미래적인 디자인을 창출하였다.

Fig. 4는 고대 이집트의 칼라시리스에서 발견한 드레스로 아름다운 부분을 앞에서 고착시킨 것으로서 이집트의 대표적인 형태인 삼각형을 이루게 하였고 영향받았을 것으로 드레스의 커리는 이집트에서 태양의 발광이 인간에게 축복을 내린다고 믿었던 것과 같이 파코 라번은 현대의 소재를 통해 이를 표현하고 있다.

Fig. 5는 쌍의 진주를 부정하여 신체의 실루엣이 드러나지 않도록 수행에서부터 무릎 아래 의복으로 가득한 여성에서 디자인의 영역을 얻어 이를 새롭게 결합함으로써 현대의 드레스과 조화의 시스템을 모으고 주변으로부터 근본적인 변화를 받아미지 않으며 중세의 분위기와는 대조적으로 오히려 여성은 더욱 두드러지게 된 끝에 아니라 미소속간드레스의 결합으로 인한 자연스러운 신체의 노출은 도전적인 여성의 이미지를 볼 수 있다.

금속의 특특한 복장의 웨이스트는 빌드 수단의 위치나 조명뿐만 아니라 직조 방법에 따라 섬유 조각의 생활에 따라 각각의 각도가 달라지며 물리적인 특성의 변화에 따라 가변성을 줄지roomId(유승순·김기숙, 1999). 이러한 금속 섬유의 빌드에 따라 다양하게 나타나는 표현효과는 파코 라번에게 영감으로 작용하여 미래의 이미지를 그의 작품에서 표현하고 있다.

Fig. 6은 매끈한 고기 비늘 같은 정도로 차여진 금속 섬유의 표면질감감각 깊게 만 네크라인의 임계적으로 새워진 클라틴 미지의 형상으로 찾아온 신비한 여인을 표현하고 있다.

Fig. 7은 플래그와 실비아의 강한 컬러 내부와 외부로 시선을 집중시키며 금점에 연결된 금속 섬유 사이로 인체의 움직임에 따
라 브라니는 신체는 미래의 여성은 어떠하게 표현하고 있다.
이와 같이 파코 라빈은 금속과 금속판을 가진 작품을 자
유품에 시도하여 그의 모토인 아름답게 밝은 미는 독창적
인 디자인을 전개하였고 독특한 소재의 다양성은 그에게 발상
의 근원이며 영감을 주는 주된 요소임을 알 수 있다.

3.2. 비밀속성
파코 라빈은 그의 작품들의 소재를 금속에만 국한시킨 것이
아니라 인공적인 강자 소재로 플라스틱과 유리, 보석, 비
날, 우레탄 등을 사용하여 발발시 마나 시도되는 다양한 신
소재들을 고도의 테크니컬로 구사하여 오늘에 이르고 있다.

박막한 비밀속성 소재 : 플라스틱은 매우 다양한 형태로 구
사되면서 60년대에 가물을 받게 된 소재로 가구나 장식품은 물론
와셔기에 예술적에서도 비밀이나 여러가지 장식재를 상
용하게 되었다. 이러한 하이테크 소재의 도입과 유행 구성의 기
법은 예술가의 심리학적 경제에 의해 작은 조각들을 이으러
켜나 서로 연결하는 방식으로 옷을 제작하여 형태 옷을 만들
때 필요한 솔거나 그림이 나타나지 않으면서 유연한 인체에 맞게 디
자인되었다.

플라스틱은 디자이너가 원하는 크리나 간단히 제작 될 수
있어 변형하거나 작다리 소재로 그리고 투명하거나 반투명인 소
재로 의상에 색다른 이미지를 줄 수 있는 장점이 있다. 그래서
작품들은 표현할 수 없는 다중의 방식의 새로운 영감을 실현해
주는 소재로 이용된다.

파코 라빈은 브라니 플라스틱이나 플라스틱 투명 등은 발
상의 근원으로 하여 기하학적인 형태로 의상을 제작하고 있다.
이는 신기술과 기계화된 형태를 이해하고 탐리적으로 표현
하고자 하는 시대를 반영하는 것이기도 한다. 또한 1990년대의
주된 패션 경향인 미니멀리즘은 단순한 실루엣에 소재의 재질
감을 살리거나 최소화 기법에 의한 인체의 노출, 장식이나 액
세서리의 배재에 의한 간결한 이미지로 표현되는데 이러한 소
재는 단순한 미학의 미니멀리즘을 표현하는데 적합한 것이
있다.

Fig. 8은 사각의 플라스틱을 연결시킨 미니멀리스토 플라스
틱을 재료로 사용하는 건축물이나 구조물에서 발상을 하여 단
순한 기하학적인 형태의 미니멀리즘이로 표현하고 있다. 반투명
의 재질과 형성의 범위는 현대생활 속에서의 투명성의 추구
하고 볼 수 있다.

또한 파코 라빈은 그의 작품을 인체를 대상으로 하는 하나
의 예술작품으로 승화시키고 있다. 이는 예술작품이 인체에 입
히지는 것과 같은 전통적인 방식에서 전개되고 있다.

Fig. 9는 브라니 부분은 플라스틱 조각을 고리로 끼어 인체에
맞추고 원가등의 형태를 가진 플라스틱 격 앞을 이용하여 스커
트 부분을 일체적으로 구조화하였으며 미러에 안테나처럼 나온
가장치는 전체적으로 구의 실루엣을 형성하고 있어 하나의 조
각 작품을 이루고 있다. 또한 형상 앞의 그림과 문과 우러리는
인공적 소재에 자연의 색을 결합시키고 있다.
파코 라빈이 사용하는 도덕한 소재 중 하나인 유플러는 오늘
날 일상생활의 모든 면에서 널리 활용되어 왔다. 유플러는 매우
단단하고 아름다운 재질을 유지하고, 필요에 따라 투명한 정도
를 조절할 수 있고, 착색·성을 둘러싼 보석의 일부로 할 수 있는
장점이 있다. 색이 아름다운 보석의 일부로서 그 대용품의 장
신구 재료로서 사용되어 환상적이고 기발한 형태로 가공될 수
있다.
파코 라빈은 이러한 특성의 유플러 소재를 통해 종체의 화려
함과 신비로움으로부터 발상을 이끌어 내어 현대 여성의 정열
적이고 활동적인 매력을 표현하고 있다.
종체의 문화가 형성하면서 종교적 감동은 장엄하고 화려한
양식을 취하게 되었고 특히 다채로운 화이름이 특징이 되어 스테
인드글라스의 찬란하고 화려한 색체에 빛을 게임시켜와 초월
Fig. 9, mode et mode '95 a/w.

Fig. 10, mode et mode '97 s/s.

Fig. 11, mode et mode '96 s/s.

Fig. 14는 원시부족의 신비롭고 순수한 자연상의 예술적 요소를 발상의 근원으로 한 작품으로 테마의 표적이 소재를 위
어 마치 깃털이 옷을 감싸고 있는 색을 연상시키며 거리의
깃털 장식 모자는 외양 전체의 표면 재질감을 더욱 부드럽고
자연스러운 감각으로 느껴게 한다. 이는 현대인들이 동경하는
순수와 평화, 그리고 자유의 세계를 몰입모양이 접근치 못한
원시부족의 미지로 표현한 것으로 볼 수 있다.

이상과 같이 파코 라반은 인공적인 소재를 더욱 구조적으로
미학적으로 강조함으로써 이는 이러한 소재의 인공적인 감각을 인
간과 자연, 원시부족과 같은 미지로 다양하게 발상하여 외양
에 자신의 예술 철학을 담고 있다.

3.3. 직물

파코 라반의 소재에 대한 끊임없는 탐구는 이질적인 소재뿐
아니라 일반적인 직물에도 적용된다. 1977년 몸 철저성에서 오
로직목만을 사용한 높이 혹은 테마로 확장 불안성을 수상한
이후, 1984년 몸 철저성에서 인간사물 소재로 직물을 조
형적으로 엄격히 점적으로 좁는 주로 이나, 아무렇거나 구체적인
단 불규칙한 표면 재질을 만들기 위해 열처리 가공한 직물로
외양을 제작하였다. 이는 직물이 가지는 표면의 현상을 뒤바꾸고
고자 한 파코 라반의 실험정신을 염두 내며 과학이 이론
한 직물만으로 외양의 함양에 의해 실험한 것이다.

파코 라반의 외양은 직물에 흥미를 갖고 그것을 조형적으로
변형시키는 과정에서 나타나는 소재 표면의 재질에 따른 다양
한 시각적 효과에 초점을 맞추고 있다.

Fig. 15는 외양의 상의부분은 부드러운 직물을 입체적으로 변
형시켜 울퉁불퉁한 표면 재질의 볼보성 효과를 주며 더욱 부드
럽게 느껴지고 소드와 아여소의 부리를 부드러운 휴일의 효과를
생가능으로 처리하여 음직임에 따라 자연스러운 울퉁불퉁한 느낌에
하며 레드 컬러와 함께 블랙한 이미지로 표현하고 있다.
Fig. 16은 호수에 뿌어져 부시지는 벼룩을 표현한 듯한 착각을 일으키는 시각적 효과를 보여주는 작품으로, 의상이 적용된 아트의 시각현상을 제시해 주고 있다. 이러한 착시현상은 전체 공간을 느끼게 하며, 도 음악을 창조하여 아름다움과 매력적인 빛을 발하는 형과 생동감으로써 경이로움을 표현하고 있다.

Fig. 17은 스트레치 소재로 인체의 선을 그대로 드러내며 금속사가 함께 작조되어 반사되는 효과는 작품의 표면 느낌을 더 거칠게 하고 물결에 보이게 하여 에로틱한 여성미를 한층 강조해 주고 있다. 또 금속사의 반사로 인해 표면이 활기차고 찰한 것처럼 지각되어 가깝게 느껴지고 인체의 선을 더욱 강조하면서 풍부한 표면 재질감과 원근 효과, 시각적 우선성을 가진다.

Fig. 18은 드레스의 바디스 부분은 매끈하고 광택을 가진 소재와 스트레치는 현명한 플라스틱 실헤를 올리며 방식으로 부착 시켜 거칠고 부드럽게 묶는 오버 sina 소재의 결합으로 현대적 감
Table 2. Paco Rabanne의 의상에 나타난 조형미와 디자인 발생

<table>
<thead>
<tr>
<th>특성</th>
<th>금속성</th>
<th>비금속성</th>
<th>작품</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>디자인 특성</td>
<td>금속조각, 금속막대, 금속네트, 금속광택의 절, 라예 등</td>
<td>플라스틱조각, 플라스틱 튜브, 유리 비늘, 우레탄 테이프 등</td>
<td>독특한 시간효과를 가지는 제갈강 모 두드러지 있는 작품 레드, 브이올렛, 브루 상품란, 비디오스 라인</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>금속광택의 절, 라예 등</td>
<td>구조적 입체적인 선</td>
<td>형광 크리블 비디오스 라인</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>비디오스 라인</td>
<td>형태의 선</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>입체적인 선</td>
<td>입체주의</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>조형미</td>
<td>미세주의</td>
<td>입체주의</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>입체주의</td>
<td>입체주의</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>입체주의</td>
<td>입체주의</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>입체주의</td>
<td>입체주의</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>입체주의</td>
<td>입체주의</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>프리미엄 비즈</td>
<td>입체주의</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>로맨틱 시즘</td>
<td>입체주의</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>익스트라시즘</td>
<td>입체주의</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>디자인 발생의 근원</td>
<td>우주의 원리와 질서</td>
<td>건축물</td>
<td>일반적인 작업의 변형을 위한 시도</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>신비, 이집트, 중세 현대의 복잡한 문화</td>
<td>중세의 상식적 해류함</td>
<td>자연형 주식</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>물질문화에 대한 회의</td>
<td>원시부족의 순수성</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>자연물</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>발상기법</td>
<td>극한법, 전환법</td>
<td>연상법, 전환법</td>
<td>변경법, 부가법</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>연상법, 제거법</td>
<td>결합법</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

각을 표현하고 있다.

이상과 같이 풍수소재를 이용한 디자인 발생의 근원이 그 작품세계에 전개되는 양상과 그 조형미적 미를 분석을 요약하면 파코 라반은 완벽하고 치밀한 이미지의 금속성 소재를 통해 미
래적 시각으로 우주의 원리와 질서, 현대 문명에 대한 회의를 디자인 발생의 근원으로 하여 입체주의와 카네비아트로 표현하고 있으며 금속성 작품을 통해 이집트와 중세의 빛의 문화를 발생의 근원으로 하여 역사주의의 에로티스즘으로 표현하고 있다.

발상기법으로는 극한적 소재를 적극적으로 전환하는 방식을 주로 사용하고 있으며 플라스틱이나 유리와 같이 투명도와 컨트롤 자유롭게 변형시킬 수 있는 소재를 통해 중세의 빛의 문화를 발생의 근원으로 하여 상속적인 해류함을 표현하고 있으며 소재의 유연성에 따라 자연물과 원시부족의 순수성을 반영의 근원으로 하여 초현실주의와 프리미엄 비즈를 연상법과 결합법을 사용하여 표현하고 있다. 또한 세월에 변형하고자 하는 발
상을 하여 일반 작품을 입체적으로 변형시켜 새로운 시간효과를 추구하였으며 재질감과 부피감을 느낄 수 있는 소재로 유틸
킬 아트로 표현하고 있다.

이상과 같이 파코 라반은 디자인 발생의 근원들을 소재의 특성과 결합시켜 현대의 여성들에게 놀라운 미의 아름다움을 제
안하고 있으며 그 표현은 강렬한 시간적 효과와 입체적인 구조를 특성으로 하고 있다. 이러한 특수소재는 독특한 디자인 발
상의 중요한 요소이며 소재가 가진 특성들이 여러 발생의 근원을 통해 다양한 조형미적 미를 이룰 수 있을음을 알 수 있다.

4. 결론 및 제언

이 연구에서는 현대에 더욱 그 중요성이 부각되고 있는 소
재에 있어서 독창적인 디자인으로 잘 알려진 파코 라반의 작품을 통해 그가 특수한 소재를 자신의 창조성의 표현수단으로 사
용하게 된 요인들과 그의 페션철학이 다양한 디자인 발생의 근
원을 통해 창조해낸 작품의 조형미를 살펴보았다.

먼저, 파코 라반의 페션철학은 새로운을 추구하는 시기였던 1960년대의 시대적 상황과 연결되어 특수소재를 발생의 근원으로 선택하는데 영향을 미친 독창성과 폐쇄 이상성, 그리고 폐쇄 모토에서 창조할 수 있다. 그의 디자인의 독창성이 미래
지향적 사고와 실험성을 상징하며 소재의 특성은 미래 의상
으로써 변하기가 없는 의상으로 나타났으며 그의 이상형의 매력
과 자연감을 갖춘 여성의 미는 강렬한 시간적 효과를 가
진 소재로 여성의 자유롭고 강한 현대적 미를 창조하였다. 또
한 그의 디자인 모토는 놀라운 것 없는 추구는 우주의 향
미에 대해 반감하는 빛과 유사한 효과를 가지는 소재를 선택하
여 디자인 발생의 근원을 통해 여성에게 빛과 비축는 의상
을 제작하였다.

이와 같은 특수소재에 대한 파코 라반의 페션철학은 그의 작
품에 여러 면으로 표현되고 있으며 이를 소재의 특성에 따라
금속성, 비금속성, 플라스틱으로 나누어 조형미와 디자인 발생의 근원
을 살펴보았다. 금속성에는 차갑고 밀착한 소재와 금속성의 특성
이 나타난 소재가 사용되었으며 디자인 발생의 근원은 우주의
원리와 신비, 빛을 추구하였던 이집트와 중세의 이미지현대 물질문화 등이었다. 이러한 발생의 근원에서 이끌어낸 독
창적 디자인은 미세주의, 입체주의, 역사주의 등의 미학적 표현으로 표현하고 있다.

비금속성에서는 밀착한 소재를 플라스틱, 유리와, 부드러운 소재인 비닐, 우레탄, 메탈 등의 측면과 유연성을 가진 소재의
성에 따라 조형미할 수 있는 장점은 가진 소재로써 건축물, 중
세의 회화형, 원시부족의 순수성, 자연물과 같은 발생의 근원들
에서 영감을 이끌어내고 있다. 이러한 비금속성 소재를 통해 표
현되는 조형미는 입체주의, 프리미터즘, 초현실주의 등으로 나타났다. 작품에 있어서는 작품의 한계를 넘어선 독특한 시각 효과와 입체감을 주는 재질감이 두드러지는 작품이 주로 사용되었고 빛을 추구하는 파코 라반의 실험적 테도에서 일반적 작품을 변형시켜 독창적인 디자인이 창출되었다. 따라서 독특한 재질감을 가진 작품에 의해 입체주의, 로맨티즘, 음악적 아트의 조형적 미를 전개하고 있다.

이상에서 파코 라반은 디자인 발상의 근원들인 소재의 특성과 결합시켜 현재의 여성들에게 높은 가치의 아름다움을 제안하고 있으며 강렬한 시각적인 효과와 입체적인 구조를 통해 다양한 조형적 미를 창출하고 있다.

그러므로 특수소재가 독창적 디자인 발상의 중요한 요소이며 소재가 가진 특성이 여러 발상의 근원을 통해 다양한 조형적 미를 이룰 수 있음을 알 수 있으며 독창적 디자인을 추구하고 있는 디자이너들의 소재를 통한 디자인 개발과 발상에 도움이 될 것으로 본다.

그러나 이 연구는 대표적인 디자이너에 국한된 고찰이라는 한계가 가지고 있으며 앞으로 다양한 디자인 소재들의 디자인 발상에 대한 연구가 필요할 것으로 생각되며 디자이너들의 창조적 디자인 발상과 그 근원에 대한 연구도 지속될 필요가 있을 것이다. 더 나아가 이러한 오프로드의 독창적인 디자인이 프리미터즘으로 연결되는 과정에 대한 연구가 이루어져 대중이 요구하고 대중을 이끌 수 있는 독창적 디자인의 창출을 기대할 수 있을 것이다.

참고문헌
김태연, 김민자 (1997) 중세풍 복식의 미적가치에 관한 연구, 금융
성, 자연성, 신비성, 세속성을 중심으로, 한국의류학회지, 21(8),
1353-1364.
이승혁, 양순희 (2001) 파코 라반 (Paco Rabanne) 작품에 표현된 다
원주의, 부식문화연구, 9(1), 141-153.
유승훈, 빅토릭 (1999) 현대 패션에 나타난 금속에 관한 연구, 부
식, (45), 161-178.
이수아, 박현 (1999) 미래 패션 제안을 위한 사이버 패션 연구, 한
국의류학회지, 3(3), 239-245.
이재영, 김민자 (1999) 20세기 패션에 나타난 기법적 신비주의, 한
국의류학회지, 23(8), 1206-1217.
이인성 (1997) 의상디자인의 형태와 조형예술과의 관계 -1960년대의
파미터즘 중심으로, 한국의류학회지, 21(8), 1427-1438.
이효진 (1998) 20세기 후반 패션에 나타난 미니멀 아트의 조형성에
관한 연구, 부식, (29), 23-38.
이효진 (1997) 현대 패션 디자인 소재에 표현된 예술적 조형성에 관
한 연구, 부식, (32), 163-181.
임영주, 이상애 (1993) 현대 의상에 나타난 음직임의 표현, 부식,
(20), 125-135.
조경희 (1999) 현대 패션디자인에 나타난 스트레치의 미연구, 부식,
(46), 67-88.
최승식, 조규화 (1998) 1960년대 영 패션의 현대 패션산업에 미친
영향, 패션비즈니스학회지, 2(2), 106.
최영숙 (1999) 파코 라반 복식의 조형적 특성에 영향을 미친 요인,
부식문화연구, 7(5), 122-139.
최정자 (1998) 파코 라반 의상에 나타난 조형설계적 디자인의
관한 연구, 안동대학교 교육대학원 석사학위논문.
http://www.samsungdesign.net
http://www.modeaparis.com
http://www.elle.com

(2002년 7월 22일 접수)