

현대 패션디자인의 금속소재 연구
-모드사적 분석과 조형성을 중심으로-
Study on Metal material in Contemporary Fashion
-Focus on analysis of mode history and the formativeness-

한양대학교 디자인대학 섬유디자인전공 조교수
이 영 재

Dept. of Textile Design, Hanyang University

Lee, Young-Jae

(2001. 7. 25 접수)

Abstract

Metal materials have been used in the clothing design on the spirit of ingenious experiment by fashion designers, and they have been put to practical use by several designers who work out a scheme of popular fashion merchandise. This current starting from the 1960s was weakened in the 1980s, but it was appeared with various shapes of metal materials in the 1990s due to a popularity of techno/cyber fashion. Recently, textile engineering technology causes to develop new-materials which are practical and sanitary. The development of fashionable metal materials brings about the popularization of fashion with metal materials, and it induces that mainstream of modern fashion has been changed into designers of pursuing the spirit of ingenious experiment. This study examines the formative characteristics of metal materials that are based on the spirit of ingenious experiment. As a result, it is evaluated that the formative of metal materials shown in modern fashion is futurism, visual concentration, avant-garde, resistance, precious.

Key words: Metal Materials of Fashion, The Spirit of Experiment, Practical, Formativeness;
금속 패션 소재, 실험정신, 실용화, 조형성

I. 서 론

1. 연구목적 및 의의

현대 패션 디자인의 특징 중 하나가 소재에 있어서 직물 이외에 가죽, 종이, 번쩍 번쩍 빛나는 비닐, 플라스틱, 셀로판, 금속조각 등을 다양하게 사용하여 패션 조

형의 새로운 지평을 열었다는 것이다.¹⁾

이중 금속소재는 1960년대 André Courrèges가 우주 복룩으로 일반인들의 관심을 집중시킴으로써 부각되기 시작하였고, Chanel로부터 금속가공업자(La Metallurgiste)라는 별칭을 얻은 Paco Rabanne의 실험적인 금속소재 의상이 꾸준히 발표되면서 실용화 단계를 거쳐 대중 속의 패션으로 정착하게 된다. 초기의 금속소재는 새로운 실험적 소재로 패션 디자이너의 개성과 창조력 발산의 탐구 재료로 이용되어졌다. 이렇듯, 1960년대 전위적인 작품의 재료로 이용되어 특수한 목

* 이 논문은 2001년 한양대학교 교내 연구비 지원으로 연구되었음

적을 위해서만 사용되던 금속 소재²⁾가 1970, 80년대를 거치면서 핑크 족과 록큰롤 가수들과 같은 특수 집단의 문화 현상을 표출하는 패션 조형의 새로운 수단으로 대두되었고, 일부 스포츠 캐주얼웨어에 도입되기도 하였다. 1990년대 초반에 정보화의 테크놀로지가 세기말의 분위기와 맞물려 1960년대와는 다른 변모된 우주복 룩이 테크노/사이버 핑크의 새로운 스타일로 나타나게 되었다.^{3,4)} 이러한 금속 소재의 패션이 유행 트렌드로 주목받기 시작하면서 실용적인 패션으로 정착되었다.^{5,6)}

즉, 패션 디자이너에게 새로운 실험적 소재로 선택 되어졌던 금속소재가 이전의 패션 소재와는 달리 이질적이고 상반된 조형적 특성으로 대중에게 다가섰고, 특별한 문화적 현상을 표출하는 수단으로 선택되었으며, 스포츠 웨어의 보급에 따른 의생활의 캐주얼화가 가속화되면서 섬유공학의 테크놀로지가 뒷받침되어 위생적이며 실용적인 신소재로 자리매김하게 되었다.

새로운 소재의 개발과 선택은 패션 디자이너의 창의적 창작 과정에서 중요한 역할을 하며, 실용적이며 고부가가치의 경쟁력 있는 상품 개발에 있어서도 큰 몫을 차지한다. 좁은 국토와 천연자원이 부족한 우리의 현실 속에서 과거 섬유산업이 경제 발전의 밑거름이 되었음을 상기해볼 때, 창의적인 패션 소재의 연구 분석 및 개발이 21세기 우리 패션산업의 활로를 모색하는데 도움을 줄 수 있으리라고 본다.

그러므로 본 연구에서는 현대 패션에서 활용된 금속소재의 모드사적 분석과 조형적 특성을 연구 분석함으로써 현대 패션 디자인에 있어서 금속소재의 현 위치를 재조명 해 보고 패션 소재 디자인의 조형적 분석을 통한 연구 개발의 이론적 근거를 마련하여 패션 디자이너의 창의적 정신에 입각한 새로운 패션 소재 개발이 디자인 경쟁력을 갖는 하나의 요인임을 제시해 보고자 한다.

2. 연구문제 및 방법

본 논문의 연구문제는 다음과 같다.

- 1) 20C 패션에 도입된 금속소재의 일반적인 특성을 고찰한다.
- 2) 20C 패션에 나타난 금속소재의 모드사를 분석한다.

3) 1990년대 금속소재 패션의 조형적 특성을 분석한다.

본 논문의 연구방법은 문헌 연구 중심의 고찰로 이루어졌다. 문헌 연구는 20C 모드사 중심의 단행본과 패션 신문, 정기 간행물, 패션 디자인 정보지 및 패션 관련 연구소 간행물을 참고로 하였다. 선행연구에서는 현대 패션에 활용된 금속의 미적 의지로 '미래지향성', '주목성', '예술성', '반문화성'으로 분석⁷⁾한 것과 달리 본 연구자는 심층 연구를 통해 금속소재의 조형성으로 '미래성', '집중성', '전위성', '저항성', '고귀성'으로 분석하였다.

연구범위는 선구적인 1960년대 전후의 선구적인 초기 금속소재 작품과 1970, 80년대의 특수 집단의 금속소재 패션, 1990년대 초반의 테크노/사이버핑크 등 현대 모드사적 분석과 1990년대 금속소재 패션에 대한 조형적 특성으로 정하였다.

II. 현대 패션의 금속소재

1. 금속소재의 정의

금속(金屬)은 라틴어 metallum에서 유래되어 영어로는 metal로 쓰여진다. 사전적 정의를 살펴보면 "보통 쇠붙이나 금붙이라고도 말하여지는데, 특수한 광택이 있고 열과 전기를 잘 전도하며 펴지고 늘어지는 성질이 풍부한 물질의 총칭이다." 라고 되어 있다.⁸⁾ 금속사는 금속광택을 지닌 실의 총칭으로 stainless steel 섬유를 제외하고는 라메(Lamé)가 대부분이다. 라메는 폴리에스테르나 아세테이트 필름에 알루미늄박을 접착하거나 알루미늄을 진공 장착한 foil을 말하며, 금, 은색 뿐만 아니라 다른 색상으로도 착색할 수 있다.⁹⁾

2. 금속소재의 종류 및 형태

패션에 활용되는 금속 소재는 크게 철금속과 비철 금속, 신금속으로 나뉜다. <표 1>¹⁰⁾ 철금속의 철강은 가늘게 압연된 철사나 납작한 평판형, 단면의 형도 많이 사용된다. 패션에 도입된 금속 소재의 형태는 금속섬유, 금속케이블, 금속조각, 금속판, 금속박으로 나타나며 정리해보면 <표 2>¹¹⁾와 같다. [사진 1]에서 [사진 6]까지 형태별로 살펴볼 수 있다.

[사진1] 금속섬유 Collection, '98 S/S, p.267

[사진2] 금속케이 패션디자인발상 트레닝3, p.18

[사진3] 금속조각 앞책, p.19

[사진4] 금속조각 앞책, p.20

[사진5] 금속판 앞책, p.20

[사진6] 금속막 앞책, p.10

〈표 1〉 금속의 종류

명칭	종류
철금속	철강
비철금속	금, 은, 합금, 구리, 청동, 황동, 주석, 납, 아연, 알루미늄
신금속	위생과 특수한 기능성을 가미한 신소재

〈표 2〉 금속소재의 형태

명칭	형태별 특징	실례
금속섬유	섬유에 금, 은박을 직접 입혀거나 스테인레스, 알루미늄 등의 금속 소재로 실을 뽑는다.	〈사진1〉
금속케이블	굵은 밧줄 또는 쇠사슬의 형태	〈사진2〉
금속조각	금속을 여러 형태로 조각내어 작은 금속케이블로 연결시킨다.	〈사진3〉, 〈사진4〉
금속판(板)	일정한 크기와 두께를 지닌 금속으로 판을 뜬다. 인체에 적합한 형태로 성형되기도 한다.	〈사진5〉, 〈사진17〉
금속막(箔)	다른 소재 또는 섬유의 표면에 얇게 금속을 입힘	〈사진6〉

III. 금속 소재 패션의 모드사적 분석

1. 금속 소재의 선구적인 작품: 1960년대를 중심으로

1960년대는 세계대전 후의 서구 산업 발전에 힘입어 young 문화와 young 패션이 문화와 패션의 중심을 형성한 시기였다.¹²⁾ 비틀즈, Mick Jagger 같은 팝스타들이 젊

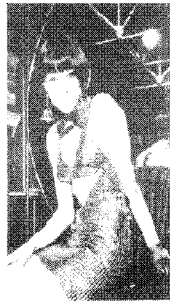
은 이들의 우상이 되어 그들이 즐겨 착용하였던 Mods와 Hippies 패션이 영향을 미치기도 하였다. Mary Quant의 Mini-skirt 또한 young 문화와 함께 위대한 영향력을 발휘하였으며, 과학과 기술문명의 발전이 우주에 대한 관심을 집중시켰고 이러한 일련의 현상들은 우주복등에 금속소재 패션의 도입을 촉진시켰다.

이미, 금속을 비롯한 독특한 소재를 패션에 도입한 선구적인 작품들은 1930년대 활동하였던 Elsa Schiaparelli의 초현실주의 복식을 들 수 있다. André Courrèges가 1967년에 발표한 The new body, 1966년 Paco Rabanne의 Disk dress는 직물이 아닌 소재의 사용으로 세인의 관심을 집중시켰던 작품들이다. André Courrèges의 The new body는 육체에 직접 비닐, 플라스틱, 셀로판과 알루미늄 등 금속을 사용한 미래파 디자인을 선보여 화제를 모았다. Gonzalo Chavez가 제작하였던 번쩍이는 드레스, 베스트, 스톨, 벨트, 미니 스커트, 맥시 스커트는 Pop-top ring을 소재로 사용한 것으로 그 모습이 중세 유럽의 군인들이 착용하였던 갑옷과 닮았다. 이것들은 쓰레기더미에서 재료를 모아 은사(銀絲)로 철하거나 크로세 뜨개질로 이었다.¹³⁾

특히, Paco Rabanne는 평생을 금속소재의 실험적 작품제작에 심혈을 기울여 금속소재 패션 보급에 선구적인 역할을 해왔다.¹⁴⁾ Paco Rabanne는 건축학도였으나 Givenchy, Dior, Balenciaga에게 플라스틱 단추와 보석을 공급하는 일을 하면서부터 패션계로 전향하였다. 1966년 자신의 패션 부티크를 오픈하면서 1960년대를 풍미하였던 space와 space travel에 영향을 받은 새로운 스타일을 창조하였다.¹⁵⁾ 그의 space-age 패션은 실험적

[사진 7] 60년대 금속패션, *Fashions of a decade: The 1960s*, p.63

[사진 8] 60년대 금속패션, *Radical rags* fashions of the sixties, p.63

[사진 9] 60년대 금속패션, *Ibid.*, p.56

[사진 10] 70년대 금속패션, *'Punk' Icons of Fashion 20th Century*, p.121

[사진 11] 70년대 금속패션, *'Punk' Style Surfing*, p.56

[사진 12] 70년대 금속패션, *Op. cit.*, p.56

인 소재로 street에서도 입을 수 있는 의상으로 제작되어졌으며 당시의 space-age 패션을 주도했던 패션 디자이너로는 Pierre Cardin, André Courrèges, Rudi Gernreich, Yves Saint Laurent를 들 수 있다.

[사진 7]¹⁶⁾은 Emanuelle Khanh, Paco Rabanne가 1966년 발표한 space-age 패션으로 금속 소재의 풍성한 미니 스타일을 보여주고 있다. [사진 8]¹⁷⁾은 은 체인으로 된 홀터 드레스로 1967년도 Paco Rabanne의 작품이다. [사진 9]¹⁸⁾는 1969년 Ungaro의 실용화에 대한 시도라 할 수 있는 가을 꾸뛰르 작품으로 은사라메 접퍼 슈트위에 검정색상의 실크 오간자 스커트를 덧입은 형태로 은목걸이와 가슴 중앙의 금속장식이 돋보인다. 1960년대 금속소재 패션의 특징을 요약한다면 젊은이들의 도전 정신이 반영된 Young 패션으로의 도입과 과학기술의 진보를 상징하는 우주복으로 미래적인 조형성을 부각하고 있다는 점이다.

2. 펑크의 탄생: 1970년대 금속소재 패션

Valerie와 Amy¹⁹⁾는 1970년대를 1968~1975, 1976~1988로 나누어 전자는 Eclecticism과 Ecology의 시대로, 후자를 Sediton과 Consumerism으로 설명하고 있다. 1970년대 초반에는 아직도 1960년대 영 패션이 형태만 달리 할 뿐 패션의 흐름을 주도하고 있었다. 미니 스커트에 이은 미디 스커트와 핫 팬츠, flares 바지, bags 바지²⁰⁾가 젊은이들 사이에서 유행하였고 헤어스타일은 눈에 띄

게 길거나 짧아 패션의 유니섹스 경향을 가속화시켰다.

1970년대 금속소재 패션의 명분을 이은 것은 펑크패션이었다. 펑크패션은 낮은 계층의 컬트 패션, 끝이 뾰족한 헤어 커트, 화려한 색과 발이 없는 타이즈로 출발하여 상류패션에까지 일부 채택되기도 하였다.²¹⁾ Valerie와 Amy가 지적한 Sediton 패션의 시발점은 영국 킹스로드에 부푼 Vivienne Westwood와 Malcolm McLaren²²⁾부터라 할 수 있다. [사진 10]은 Vivienne Westwood의 'Seditionaries' 컬렉션에 발표된 펑크 패션이다. 이 컬렉션에서 Westwood는 tartan wool로 제작된 펑크 유니폼이라 할 수 있는 'Bondage Suit'와 'Bondage Pants'를 선보였다. 'Bondage'는 노예의 신분이라는 뜻으로 black cotton으로 만들어진 패션이다. Bondage pants는 무릎부분에 strap이 달린 호불형 다리와 부랑자의 늘어진 타올천으로 만들어진다. 커다란 플라스틱 hoover ring과 4개의 strap이 달린 낙하산 셔츠 및 다양한 금속 버클이 달린 'Bondage boots' 등이 펑크 패션으로 제안되었다.²³⁾ 펑크 록 밴드였던 Sex Pistols의 디자이너였던 이들은 펑크족의 패션을 일반화시키는데 큰 공헌을 하였다.

[사진 11]과 [사진 12]는 가죽 재킷의 칼라와 바디스 부분에 금속징을 박아 처리한 전형적인 펑크룩이다. 특히, 펑크족의 패션중 금속지퍼, 체인벨트, 공구들이 미테이션한 목걸이, 독특하고 괴기한 형상의 귀걸이,

금속징과 아이를렛을 의복 디테일에 도입한 것 등 금속을 이용한 장신구들이 일반 대중 패션에서도 크게 유행하였다.

한편, 미국 디자이너들은 진 패션의 성공과 캐주얼웨어의 보급에 따라 패션계에 두각을 나타내게 되었고, 1970년대 중반에서 후반으로 넘어가는 시기에 스포츠의 보급에 따른 스포츠웨어가 활발히 전개되었다. 그중 스키복은 Space-age 룩을 발달시킨 것으로 금속 처리된 밝은 색이나 금속성 색으로 만들어졌다.²⁹ 즉, 스포츠웨어가 캐주얼웨어로 정착되면서 편안한 실용복인 대중 패션에 금속소재가 진입하기 시작한 것이다.

3. 록 가수의 활약: 1980년대 금속소재 패션

1980년대 초 강하게 불어닥친 환경문제에 대한 관심은 Ecology 패션의 유행을 불러 일으켰다. 82-83 A/W에 Westwood는 'Buffalo' 콜렉션으로 환경 친화적인 이클로지 패션을 대대적으로 선보이게 된다. 뒤이어 85-86 A/W 콜렉션에서 John Galiano도 자연 친화적인 패션을 선보였다. 이러한 신낭만주의 경향은 Jean Paul Gaultier와 같은 선두 그룹의 패션 디자이너들에 의해 주도되었고 유행하게 되었다. 이러한 유행 경향속에서 금속 소재는 잠시 주춤하는 듯 보였으나 화려한 무대의상과 금·은사를 섞어 짠 니트, 금속 프린트, 캐주얼웨어 등에서 심심치않게 나타나 어느 정도 대중 속에 자리잡혀 가고 있음을 알 수 있었다.

[사진 13]²⁹은 Michael Jackson의 무대의상으로 금속소재의 사용을 통해 Royal family의 고귀성과 화려함의

극치를 보여주고 있다. [사진 14]는 금빛의 핸드 폴리츠 실크 드레스로 1980년대 초반 Charles와 Patricia에 의해 디자인된 'Delphos style' 이다.²⁹

이와 같이 1980년대는 가수 및 헐리웃 스타들의 무대의상에서 금속소재 패션이 그 명맥을 이어가고 일반 패션에서는 화려한 파티 웨어나 고급 꾸뛰르 의상에서 자주 등장하는 것을 살펴볼 수 있다. [사진 15]는 Karl Lagerfeld가 Chloé 브랜드를 위해 83~84 A/W에 발표한 Shower dress이다. 은사의 정교한 라인이 돋보이는 작품이다.²⁹ [사진 16]³⁰은 1988년 Street style의 진원지인 영국의 킹스로드의 파티에서 보여진 Cyberpunk style로 금속디테일과 화장이 Cyberpunk의 이미지를 강렬하게 전달해주고 있다.

4. 테크노/사이버펑크: 1990년대 금속소재 패션

1989년부터 1999년까지의 10년간의 패션은 전세계적으로 국경이 무너지는 Global 시대로 평가된다.^{29,30} 1990년대 초반 정보 통신 분야의 눈부신 발전과 사이버 세계에 대한 막연한 동경 그리고 세기말의 불안과 미래 세계에 대한 기대감으로 전위적인 테크노/사이버펑크 스타일이 패션계의 화두가 되었다. 위의 스타일은 당시의 'Mad Max'와 'Blade Runner' 영화에서 공상과학에 나오는 주인공 같은 미래의 전사로 표현되곤 하였다. 특히, 그들의 패션 소재는 금속 소재가 우세하며 특수한 기능을 지닌 신소재가 대부분이다. 이러한 일련의 분위기에 편승하여 패션계를 리드하는 Thierry

[사진 13] 80년대 금속패션
Fashion of a decade the
1980s, p.19

[사진 14] 80년대 금속
패션, The Fashion
Book, p.282

[사진 15] 80년대 금속 패션,
Icons of Fashion 20th
Century, P.129

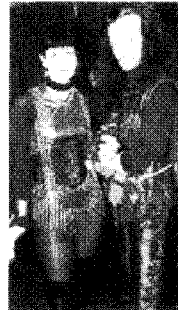
[사진 16] 80년대 금속
패션, Street Style,
P.124

[사진 17] 90년대 금속패션, Thierry Mugler, 95-96 A/W, P.49

[사진 18] 90년대 금속 패션, Street style, p.125

[사진 19] 90년대 금속 패션, op. cit., p.125

[사진 20] 90년대 금속 패션, The Fashion Book, p.439

Mugler나 Jean-Paul Gaultier와 같은 디자이너들의 작품이 테크노/사이버펑크 스타일로 발표되기도 하였다. [사진 17]은 95~96 A/W에 발표된 것으로 금속소재를 주조의 형태로 제작하여 미래 로봇인간의 이미지를 표현하고 있으며, [사진 18]은 금속소재의 주방용품들로 디테일을 구성한 전위적인 'Cyberpunkish' style이다. [사진 19]는 1993년 혼돈의 상징인 Technoheads를 한 Technoduo로 과장된 금속디테일이 보여지고 있다. [사진 20]은 1991년도 Anna Sui의 작품으로 금속성 sequins웨터와 털로 헐리웃 스타 그레타 가르보의 분위기를 연출하고 있다.³⁰⁾

서구의 선구적인 디자이너들에 의해 시작된 금속소재의 도입은 서구의 패션계는 물론이거니와 한국의 패션 시장에까지 깊숙이 침투되어 실생활에까지 확대되고 있다. 본 연구자는 선행연구에서 최근 3년간 금속소재가 패션계에 도입되어 대중화된 사실을 서술한 바 있다.³⁰⁾ 일반의류와 청바지는 물론이거니와 등산용 기능성 양말과 속옷에까지 활용범위가 넓어져 실용화되어 있으며 유행 트렌드로 제시되어 패션제조자와 소비자들에게 각광³⁰⁾을 받고 있다. 2001년 후반기에 유럽전역에 거세게 몰아닥친 금속소재 패션의 유행으로 라메사를 주문 후 한달 이상 기다려야 납품을 받을 수 있을 정도가 되었다.³⁰⁾

IV. 금속 소재 패션의 조형성

II장에서 고찰된바와 같이 선구적인 패션디자이너

의 실험정신은 패션소재의 독창적인 표현을 가능하게 하여 새로운 조형적 기법과 형태로 창조되었음을 알 수 있었다. 이번 IV장에서는 현대 패션에 도입된 금속소재의 조형적 특징을 미래성, 집중성, 전위성, 저항성, 고귀성으로 나누어 분석·고찰한 후 표로 만들었다. 이러한 일련의 연구과정을 통해 디자이너의 조형 예술적 창의력이 패션에 적용된 실례 및 금속소재의 패션소재로서의 위치를 분석할 수 있었다.

1. 미래성(Futurism)

패션계의 '미래파'로 일컬어지는 André Courrèges, Pierre Cardin, Rudi Gernreich 등이 복식의 우주시대(Space Age)를 개척하였다. 이들은 모드를 개혁하고 정돈시켜 반 장식적이며, 반여성적인 건축 구조로써의 상을 창작하였다.³⁰⁾

미래 지향적인 무드와 함께 1960년대부터 나타났던 우주복 룩은 1990년대에 들어서 컴퓨터 그래픽 등의 첨단 과학을 활용한 보다 전위적인 분위기의 사이버 우주복 룩으로 재창조되어졌다.³⁰⁾

우주에 대한 관심은 미래성향의 의상 표현 이외에 우주선과 우주복의 은색에서 비롯된 광택의 사용과 특이한 재료를 패션 소재로 출현시켰다. 금속의 금·은색은 우주와 4차원 세계에 대한 상징적인 대표색채이다. 특히, 은색의 광택은 우주의 빛을 연상시키며 과학적으로도 우주 공간에서의 강한 직사광을 반사시키기 위해 광택성있는 은색만을 사용하여야 했다.

미래 성향의 패션은 우주와 공상과학을 표현한 우

[사진21]미래성, Paco Rabanne, *The Fashion Book*, p.383

[사진22]미래성, André Courrèges, *패션발상트 레닝3*, p.16

[사진23]집중성, Issey Miyake, *Icons of Fashion 20th Century*, p.172

[사진24]집중성, Claude Montana, *Ibid*, p.155

[사진25]집중성, Gianni Versace, *98-99 Collection*, p.134

주 록과 여기에 반 전통적 정신과 과학주위적 실험성, 기계주의의 비인간성을 내포하는 아방가르드 룩(Avantgard look), 1990년대 접어들면서 퍼스날 컴퓨터(personal computer) 보급의 급증과 인터넷 사용의 확대는 가상 현실(virtual reality) 세계를 표현하는 사이버 룩³⁷⁾으로 나타나고 있다. 사이버 룩에 사용되는 소재는 금속성 원단 이외에도 첨단 테크놀로지 감각을 도입한 다채로운 신소재가 등장하고 있다.³⁸⁾

대표적인 디자이너로 1960년대 당시의 space-age 패션을 주도했던 André Courrèges, Paco Rabanne와 1990년대 Jean Paul Gaultier와 Thierry Mugler를 들 수 있다. Jean Paul Gaultier는 SF 영화 'The 5th Elements'에서 60년대말 André Courrèges에 의해 제시되었던 사이버 룩을 발전시켜 23C의상으로 발전시켰다.³⁹⁾[사진 21]은 Paco Rabanne의 1966년 작품으로 Aluminum chainmail dress이다.[사진 22]는 André Courrèges의 우주복 룩으로 미래 의상을 보여주고 있다.

2. 집중성(Concentration)

금속소재는 일반 소재에 비해 밝은 빛과 반사로 인해 주위로부터 두드러져 보이므로 시각적인 집중성을 갖는다. 또한, 시각적인 강렬함의 극적인 분위기로 인해 대조를 이룬 상태에서 더욱 생기있는 조화감을 느낄 수 있다.[사진 23]은 1996 S/S 컬렉션에 발표된 Issey Miyake의 Holographic suit이다. 이러한 예는 섬유공학의 High Technology 덕분에 실용화에 성공한 은빛의

금속 소재 패션이라 할 수 있다.⁴⁰⁾

[사진 24]는 Lavin Couture를 위한 1992년 Claude Montana의 S/S 작품이다. 은빛 금속성 스팅글로 시각적인 집중성을 유도하고 있다.

금속 섬유와 일반 섬유는 서로 다른 시각적 재질감을 가지고 있다. 즉, 라메는 일반 광택소재와는 다른 차가우면서도 매끄러운 재질감을 느끼게 하며 신체의 움직임으로 강한 빛과 그림자를 수반하여 즉각적인 관심을 끌게 하는 효과를 지닌다. 멀리서도 인지할 수 있는 밝게 빛나는 금속패션 소재는 특히 실용적인 의상과 코디되었을 때 다른 조형성에 비해 시각적인 집중성이 더욱 인지된다.

시각적 집중성을 유발하는 금속 패션 소재로는 금속섬유로 직조한 저지, 니트, 금속스팽글 등이 많다. 실루엣도 편한 스트레이트나 바디 콘서스 라인으로 일반 대중 패션에 깊숙이 침투되어 있음을 알 수 있다. 또한 다른 조형적 특징과는 달리 몇몇 디자이너에 국한된 것이 아니고 폭 넓게 나타나고 있다.

Gianni Versace의 작품을 보면 [사진 25] 실용적인 의상에 금속 소재 스커트를 코디한 것으로 시각적 집중성을 유발하고 있다. 특히 그의 작품은 금속 스팅글이나, 비즈, 프린트의 사용으로 시각적인 집중성을 강하게 표출해주고 있다.(사진 26)⁴¹⁾

이와 같이 독특한 조형성으로 고부가가치의 디자인을 하여 세계 패션 디자인계에 그 만의 아성을 구축한 것이다. 그와 Armani의 이러한 공로로 이태리 패션 시

[사진26]집중성, *Icons of Fashion 20th Century*, p.142

[사진27]전위성, *Ibid*, p.170

[사진28]전위성, 98-99 A/W, *Collections*, p.268

[사진29]전위성 98-99 S/S, *Collections*, p.179

[사진30]저항성, *Icons of Fashion 20th Century*, p.87

장은 세계의 고부가가치 패션상품 생산국으로 거듭날 수 있었다. 위의 사례는 디자이너의 창의적 조형성이 한 나라의 패션계를 선진국으로 끌어올린 예라고 하겠다. 97~98 A/W 프레타포르테 컬렉션에 Versace, Armani, Gaultier의 대부분의 작품들은 금속소재를 실용적으로 접목시켜 시각적 집중성을 도입한 예이다.

3. 전위성(Avant-garde)

현대 패션디자인에 있어서 금속 소재의 또 다른 조형성은 뛰어난 실험성 있는 작품으로 전위적인 패션으로 이끌었다는 것이다. 즉, 직물을 소재로 하여 몸에 맞게 재단되어야 한다는 고정 관념에서 탈피하여 다른 예술 분야에 관심을 갖고 의상은 단순히 인체에 입혀지는 것이 아니라 독립적으로 형성되어 그 속에서 인체가 둘러 싸여지는 것이라는 새로운 개념을 가지게 된 것이다.⁴²⁾

의상에 있어 금속이 갖는 전위적인 예술성은 금속의 가공 형태나 모양에 따라 여러 조형요소로 표현되고 있다. 그래서 패션 디자이너들은 실험의 대상으로써 의상을 탐구하여 섬유나 직물로 표현하기 힘든 것을 금속 가공으로 가능하게 하며 전위적인 예술적 가치로 승화시키게 된다. 실루엣은 Westwood의 작품(98~99 A/W)과 같이 아방가르드한 과장된 것이 많고 금속을 비롯한 이질적인 소재와 일반 소재의 결합이 눈에 띈다.

특히, [사진 27]은 1990년대 후반 혜성같이 등장한

Alexander McQueen의 작품으로 99~00 A/W에 발표한 금속 bands 상의와 loden 스커트로 high-tech chic을 표현해주고 있으며, 금속 섬유로 직조된 드레스를 착용한 외계인 여전사의 이미지로 섬жит한 충격(사진 28)을 던져주는 전위적인 작품을 발표하였다. [사진 29]는 98~99 S/S컬렉션에 발표된 Junya Watonabe의 작품으로 어계에서 내려오는 철사의 구조적인 형태가 전위적이다.

4. 저항성(Resistance)

패션의 저항성은 반문화적 의미가 강하게 내포되어 있는 특성으로 지배 계급의 문화에 대항하는 하위문화의 투쟁적 요소를 지니며 피지배 계급이 지배 계급의 문화 지배를 타파하여 그들 나름의 새로운 문화를 창출하려는 것을 의미한다. 즉, 저항 패션으로서의 복식은 지배 계층 문화에 대항하는 스타일이나 행동과 복장으로 기성문화에 저항하는 것이다.⁴³⁾

특히 핑크와 록큰롤에서 보여지는 금속 디테일이 사용된 가죽이나 진 스타일은 그들의 반항 정신을 표출하는데 금속소재가 필수적인 아이템으로 나타나고 있다. 핑크족들은(사진 30)⁴⁴⁾ 금속 장식과 체인, 징, 장식 못, 핀 등으로 재킷을 뒤덮어 극단적으로 과장하기도 한다. 이러한 1970년대의 핑크시대의 스타일이 1990년대에 들어서 Cyberpunk look으로 이어진다.(사진 16), (사진 19)⁴⁵⁾

1940~50년대 반항의 상징으로 입혀졌던 가죽 재킷

[사진31]저항성
Fetish, p. 126

[사진32]저항성
Thierry Mugler,
p.59

[사진33]저항성,
Icons of Fashion
20th Century, p.165

[사진34]고귀성
98 S/S Collection
p.47

[사진35]고귀성,
Icons of Fashion
20th Century, p.142

〈표 4〉 1990년대 금속 소재 패션의 조형적 특성

	미래성	집중성	전위성	저항성	고귀성
실루엣	Body 밀착형 또는 A 라인 원피스 선호, 각 지고 구조적인 커팅과 그래픽한 트리밍	Body Conscious Line, 스트레이트 실루엣과 트렌드에 따라 다양함	아방가르드한 과장된 실루엣	Body Conscious Line, 스트레이트 실루엣은 집중성과 유사하나 디자인 디테일이 과장됨	Hour Glass 실루엣 등 전통적인 실루엣과 트렌드에 따라 다양함
소재	금속판, 금속박 등 금속 표면에 금속 코팅	금속섬유로 직조한 저지나 니트 등 부드럽고 실용적인 소재	금속 소재와 일반의 복 소재 또는 이질적인 소재와의 결합 시도, 다양한 금속 소재의 연출	가죽과 블루진이 주된 소재, 금속 지퍼, 징 등의 금속 디테일과 장신구	금사(라메)를 섞어 직조한 실크, 레이스 등의 직물
색채	Silver가 주된 색상, 네온을 부분적인 액센트 색상으로 사용	금속 고유의 색채인 Gold, Silver	금속 소재에 다양한 색채 부여	금속 고유의 색채와 Black, Blue	금속 고유의 광택인 금빛, 은빛의 다양한 색채
기법	주조, 플라주, 엮기	직조, 비딩, 자수, 프린트	엮기, 플라주, 직조, 주조	징박기, 직조, 엮기, 뚫기	직조, 프린트, 비딩
패션 디자이너	Paco Rabanne, André Courrèges, Jean Paul Gaultier, Thierry Mugler	Gianni Versace, Giorgio Armani 외 다수	Paco Rabanne, Jean Paul Gaultier, Alexander MaQueen, Vivianne Westwood	Thierry Mugler, Gianni Versace, Vivianne Westwood 외 스트리트 패션	Christian Lacroix, John Galiano, Vivianne Westwood 외 다수
특성	가상현실과 공상과학을 표현한 하이테크노 이미지 부각	실용적인 디자인에 많고, 시각적 집중을 유발 캐주얼웨어에 많음	아방가르드한 특징은 미래성과 유사하나 과거, 현재, 미래, 4차원의 세계 등 시대를 초월한 실험적인 시도가 이루어짐	거칠고 반항적인 이미지 부각을 위해 금속성 소재 사용	Royal Family를 상징하는 표현 수단, 금속사의 자수와 프린트 등이 많음 무대의상, 꾸뛰르작품에 많음

은 록큰롤이나 헤비메탈의 대중음악 가수들에 의해 더욱 강렬한 이미지로 착용되고 그들에게 열광하는

청소년들이 모방함으로써 대중들에게 전파된다. 대중음악 가수들은 강렬한 이미지 창출을 위해 금속을 더

욱 더 많이 사용하고, 의복의 형태를 파괴하거나 과잉 장식을 하는데 금속을 과감히 이용한다.

[사진 31]은 Thierry Mugler가 1992년 발표한 가죽 소재의 코르셋 드레스로 날카로운 금속소재의 도입을 통해 성적 저항이미지를 페티시(Fetish)로 강하게 표출하고 있다. 그는 금속 주조형태인 여성 Biker의 표현 [사진 32]를 통해서 저항적인 스트리트 패션의 젊은이 문화를 부각시키기도 하였다. [사진 33]은 청소년의 저항성이 힙합 패션으로 표현된 예이다. Rasta dreadlocks와 금속 체인 목걸이, 금속 버클 벨트가 저항적인 이미지를 부가시키고 있다.

5. 고귀성(Precious)

고귀성의 조형적 특성으로 표현되는 금속소재 패션은 오프꾸뛰르 작품이나 Royal family의 복식과 화려한 무대의상에서 찾아볼 수 있다. 앞서 논의된 조형성과 달리 금사인 라메를 사용하여 역사성과 실용성이 두드러진다. 실용성과 고귀성이 중복되는 것처럼 보이지만 실용성은 현대 캐주얼웨어에 많은 조형성이고 고귀성은 오프꾸뛰르나 무대의상에 많은 조형성으로 구분지을 수 있다. 금속소재만이 갖는 고급한 이미지는 금색과 은색의 귀금속 색채가 그대로 적용된 것으로 왕족의 위엄과 신분의 구별을 위해 과거로부터 금속자수나 프린트기법을 통해 애용되어왔다. 현대에는 금속스팽글이나 비즈를 사용하는 콜라주기법이 발달되어진 자수와 프린트기법과 같이 사용되고 있다.

주목할 만한 디자이너로는 Christian Lacroix(사진 34), (사진 35), John Galiano를 꼽을 수 있고 18, 19C의 복식을 차용하여 현대적인 감각으로 경이로운 디자인을 발표하고 있는 Vivienne Westwood를 들 수 있다. 이도 실용성과 마찬가지로 몇몇 디자이너에 국한되지 않고 폭넓게 나타나고 있다.

〈표 3〉은 1990년대 패션에 나타난 금속 소재 패션의 조형적 특성을 정리한 것이다.

V. 결 론

현대 패션에 나타난 금속 소재는 1960년대 몇몇 선구 디자이너에 의해 주도된 실험성소재였지만, 그 조

형적 특성이 일부 패션에 도입하기 시작하면서 1970년대 스포츠 캐주얼웨어와 펑크 패션에, 1980년대 무대의상으로 1990년대 테크노/사이버 펑크 스타일로 나타났다.

또한, 금속 소재만이 지니는 금·은사 광택과 고급스러움으로 Royal Family의상에 자주 사용이 되었는데 이러한 특성을 이용하여 현대에 와서는 고급 오프꾸뛰르 제품이나 화려한 파티웨어, 무대의상에 즐겨 사용된 것을 알 수 있었다. 대중패션으로는 1970년대의 스포츠 웨어에 도입되면서 기능성이 보완된 캐주얼웨어로 사용되기 시작한 예를 들 수 있다. 그 후로 섬유공학의 테크놀로지가 발전되면서 기능적이며 위생적인 금속소재가 개발되어 대중적인 패션소재로 자리매김하게 된 것이다.

현대 패션에 나타난 금속소재의 조형적 특성은 미래성과 집중성, 전위성, 저항성, 고귀성으로 나누어 고찰하였다. 미래성은 Body 밀착형과 A-라인 원피스 실루엣, 소재는 금속판, 금속박이 대부분이다. 색채는 Silver가 주된 색상으로 네온을 부분적인 액센트 컬러로 사용하고 있다. 기법은 콜라주와 염기, 주조이며, 대표적인 디자이너로는 1960년대 활약한 André Courrèges, Paco Rabanne, 1990년대의 Jean Paul Gaultier, Thierry Mugler를 들 수 있다. 미래성의 특성을 요약하면 가상현실과 공상과학을 표현한 하이테크노 이미지의 부각이다.

집중성은 다른 조형적 특성에 비해 실용 의상에 많으므로 실루엣도 유행 트렌드와 동시에 진행되며 대표적인 실루엣은 Body Conscious Line, 스트레이트 실루엣이다. 소재는 금속섬유로 직조한 저지나 니트 등 부드러운 실용적 소재가 많다. 색채는 금속 고유의 색채인 Gold, Silver가 주종을 이루고 있고 기법은 직조, 비딩, 자수, 프린트 등을 살펴볼 수 있었다. 집중성을 나타내는 금속소재를 많이 발표한 디자이너로는 Gianni Versace, Giorgio Armani가 있으며, 몇몇 디자이너에 국한되지 않고 폭넓게 나타나고 있다. 시각적 집중성을 유발하는 실용적인 캐주얼웨어에 많다.

전위성은 아방가르드한 과장된 실루엣과 금속소재와 일반적인 의복소재, 이질적인 소재와의 결합시도가 두드러지게 나타난다. 이러한 경우는 금속소재가 디테일로 사용되며 전체 이미지에 강한 작용을 하게 된다.

또한, 다른 조형적 특징에 비해 다양한 색채를 보여주고 있으며 기법은 엮기, 플라주, 직조, 주조가 대부분이다. 1960년대에서 80년대 중반까지의 Paco Rabanne, 1980년대 중반부터 나타난 Jean Paul Gaultier, Vivianne Westwood, 1990년대 중반이후 Alexander McQueen 작품들에서 실례를 찾아볼 수 있다. 아방가르드한 특징은 미래성과 유사하나 과거, 현재, 미래, 4차원 등 시·공간을 초월한 실험적인 시도가 다른점이다.

저항성은 가죽과 블루진이 주된 소재로 사용되고 있으며, 금속 지퍼, 징 등의 금속 디테일과 장신구가 거칠고 저항적인 이미지를 부각시키고 있다. 즉, 디자인 디테일이 과장되게 표현된다는 특징이 있다. 색채는 Black, Blue와 금속 고유의 색채인 금·은색이 주류를 이루고 있으며 징박기, 직조, 엮기, 뚫기의 기법을 살펴볼 수 있다. Gianni Versace, Vivianne Westwood의 작품과 펑크 등 스트리트 패션에서 금속소재를 이용하여 저항적 이미지가 많이 표현되고 있다.

고귀성은 금·은사로 직조된 레이스나 실크 등의 고급 직물이 대부분이며 금속사(라메)의 직조, 프린트, 비딩의 기법이 많다. Christian Lacroix, John Galiano의 꾸뛰르 작품에서 고귀성의 예를 찾아볼 수 있다. 이도 역시 몇몇 디자이너에 국한되지 않고 폭넓게 나타나고 있는 것을 알 수 있는데 무대의상이나 파티웨어 등에 많다.

이상의 연구결과, 의복의 소재는 직물이어야 한다는 고정관념에서 벗어난 창조적인 도전 정신이 금속소재의 도입을 가능하게 하였으며, 새로운 소재의 개발과 선택이 패션 디자이너의 창작 과정의 중요한 부분을 차지하고 있음을 확인할 수 있었다. 즉, 패션 디자이너의 예술적 조형정신이 근간이 된 패션소재의 연구개발이야말로 고부가가치 패션 제품을 개발하는 원동력이 되며 패션산업의 활로를 모색하는데 필요한 요소라고 결론낼 수 있었다.

본 연구자는 이번 논문을 통해 과거 우리 수출경제의 근간을 이루었던 섬유·패션산업의 침체에서 벗어나기 위한 전략 중 소재 정보와 디자인 기획에 대한 중요성을 다시 한번 주시시켜주고 패션 소재 개발에 이론적 근거를 마련할 수 있는 계기가 될 것으로 기대해 본다.

참 고 문 헌

- 1) 조규화, 복식미학, 수학사, 276, 1985.
- 2) 이인성, 일상적으로 의복에 사용되지 않는 소재와 테크닉에서 살펴본 의상창작과 예술 -1960년대 의상을 중심으로-, 한국의류학회지, 20(1), 197-206, 1996.
- 3) 이영재, 1990년대 스트리트 패션에 나타난 해체주의 경향, 경희대학교, 박사학위 논문, 51, 2000
- 4) 김정애, 20세기 후반 테크노-사이버 패션에 관한 연구, 홍익대 산업미술대학원 석사학위 논문, 1995.
- 5) Mark Holgate, 'into the future' . VOGUE, Seoul: Vogue Korea, October, 2000.
- 6) 이영재, 현대 패션에 나타난 금속 소재의 대중화 현상, 동명정보대학교 논문집 3, 403-404, 2000
- 7) 유승희, '현대 패션에 나타난 금속에 관한 연구 -1990년대 여성복을 중심으로-', 복식 45호, 1999.
- 8) 라사라 교육 개발원, 복식대사전, 도서출판 라사라, 1991, p. 426.
- 9) 김준 외 1인, 패션소재의 지식, 수학사, 1995, p.103.
- 10) 이영재, 현대 패션에 나타난 금속소재의 대중화 현상, 동명정보대학교 논문집 3, 400, 2000.
- 11) 이영재, 앞글, 401.
- 12) Yvonne Connikie, Fashion of a decade the 1960s, Facts on File, 5, 1997.
- 13) 조규화, 앞의 책, 279-280.
- 14) Paco Rabanne, Provocateur et visionnaire, Joyce, Sep, 289, 1990.
- 15) Angela Buttolph and 12 others people, 'Rabanne Paco', The Fashion Book, Phaidon Press Inc, 383, 2001.
- 16) Yvonne Connikie, Fashion of a decade the 1960s, Facts on File, 1997. 63.
- 17) Joel Lobenthal, Radical Rags Fashions of the sixties, Abbeville Press, 63, 1990.
- 18) Joel Lobenthal, Ibid, 56, 1990.
- 19) Valerie Mendes, Amy De La Haye, 20th Century Fashion, Thames & Hundson Ltd, May, 1999.
- 20) David Bond저, 정현숙역, 20세기 패션, 경춘사. 229, 1992.

- 21) 정현숙, 앞글, 231, 1992.
- 22) Valerie Mendes, Amy De La Haye, Ibid, 220, 1999.
- 23) Jane Mulvah, 'Punk', Icons of Fashion 20th Century, Prestel Verlag, 120-121, 1999.
- 24) James Laver, 이경희편역, 복식과 패션, 경춘사, 278, 1988.
- 25) Vicky Carnegy, Fashion of a decade the 1980s, Facts On File, 19, 1990.
- 26) Angela Buttolph etc 12 others, The Fashion Book, Phaidon Press Inc, 282, 2001.
- 27) Beate Dorothea Schmid, 'Karl Lagerfeld', Icons of Fashion 20th Century, Prestel Verlag, 128-129, 1999
- 28) Polhermus, Ted, 'Technos Cyberpunks' Street Style, Thames and Hudson. 124, 1994.
- 29) Valerie Mendes, Amy de la haye, Ibid 252, 1999.
- 30) Elane Fedman, Fashions of a decade the 1990s, Facts on File, December, 1997.
- 31) Angela Buttolph etc 12 others, Ibid, 439.
- 32) 이영재, 현대 패션에 나타난 금속소재의 대중화 현상, 동명정보대학교논문집, 403-405, 2000.
- 33) 김민정, '00/01 F/W Premiere Vision, Transgression', Texjournal, (주)섬유저널, 11월호, 134, 1999.
- 34) <http://www.fashiontalk.com>
- 35) Kennedy Fraser, The Fashionable Mind : reflections on Fashion, 1970-1982, Bostoni Godine, 287, 1985.
- 36) 이영재, 1990년대 스트리트 패션에 나타난 해체주의 경향, 경희대학교 박사학위논문, 80, 2000.
- 37) 'Cyber-란', Fashion Today, 11월호, 1994.
- 38) 김정애, 20세기 후반 테크노-사이버 패션에 관한 연구, 홍익대 산업미술대학원 석사학위논문, 1995, p.36.
- 39) WWD, 8월호, 1997.
- 40) Gerda Buxbaum, 'Transparent Looks', Icons of Fashion 20th Century, Prestel Verlag, 154-155, 1999.
- 41) Carlo Ducci, 'Gianni Versace', Icons of Fashion 20th Century, Prestel Verlag, 142-143, 1999.
- 42) 채금석, 현대복식미학, 경춘사, 1995, p. 225.
- 43) 간문자, 저항패션이 모패션으로 전이되는 현상에 관한 연구 복식, 5월호 제28호, 238, 1996
- 44) Jane Mulvagh, 'Street style', Icons of Fashion 20th Century, Prestel Verlag, 86-87, 1999.
- 45) Polhermus Ted, Street Style, Thames and Hudson. 125-127, 1994.