

한·중 패션디자인에 표현된 전통적 요소의 응용에 관한 연구:
이상봉과 비비안 탐을 중심으로

The Application of Traditional Elements in Korean and
Chinese Fashion Design in:
Lie Sang Bong and Vivienne Tam

김은영(Eun Young Kim)¹ · 김은정(Eun Jung Kim)^{1,2} · 이미숙(Mi Suk Lee)^{1,2}

¹Department of Clothing & Textiles, Chonnam National University

²Human Ecology Research Institute, Chonnam National University

Abstract

The purpose of this study is to compare and analyze the application of traditional elements in Lie Sang bong and Vivienne Tam's Fashion Design. The methods of research, the references to the precedents of prior research, fashion related journals, articles, and websites of designers were examined to analyze how each designer reinterpreted the respective homeland's traditions. The designs of Lie Sang bong and Vivienne Tam studied were from the 2002-03 F/W to the 2012 S/S collections. The results are as follow. First, both designers use traditional marks when reinterpreting the traditional clothes of Korea and China. In the case of Lie Sang bong, traditional Korean marks were linked to the western structure. For Vivienne Tam, designs which revived realistic marks identically were displayed. Second, in terms of the modern reinterpretation of the traditional clothes shapes, there were a number of cases in which the silhouettes of their respective country's traditional clothes were mainly brought into their arts. Lie Sang bong was influenced by the 'line' of traditional Korean design. In addition, the atmosphere of the traditional clothes helped to reanalyze the traditional clothes' figure. In Vivienne Tam's designs, unique Chinese images were produced by, keeping the original form of the Chinese dress. Third, in the use of the traditional ornament techniques, Lie Sang bong partially introduced and applied traditional ornament techniques while Vivienne Tam largely decorated the traditional. Chinese ornaments while directly utilizing the structuring designs.

주제어(Keywords) : 이상봉(Lie Sang Bong), 비비안 탐(Vivienne Tam), 현대화(modernization), 전통 문양(traditional patterns), 전통 장식기법(traditional decoration techniques)

I. 서론

최근 동양풍 오리엔탈리즘이 세계 패션무대에 이슈로 부각되었고, 많은 패션디자이너들이 이를 디자인 영감으로 활용하고 있다. 한·중 디자이너들이 해석하는 동양풍은 서양

디자이너들이 해석하는 동양풍과는 다르다. 자국의 문화를 직접적으로 체험하며, 자국의 언어를 사용하며 자란 디자이너들은 패션디자인에 있어서 큰 영향력을 발휘한다.

이러한 동양풍 오리엔탈리즘의 이슈로 한국은 한국 문화와 한국 디자인을 확립하려는 다양한 노력을 하고 있다. 문

Corresponding Author : Eun Jung Kim, Department of Clothing & Textile, Chonnam National University, 300 Yongbong-dong, Buk-gu, Gwangju, 500-757, Korea Tel: +82-62-530-1347, Fax: +82-62-530-1349, E-mail: kimej0234@hanmail.net

© Copyright 2012, The Korean Home Economics Association. All rights reserved.

화관광부는 2005년 ‘한(韓) 브랜드’, ‘한(韓) 스타일’이라는 전통 문화 콘텐츠 개발 전략을 제시하고 있으며, 이는 우리 문화를 세계적인 브랜드 가치를 창출하려는 목적을 담고 있다(p. 1)[18]. 그리고 한국 디자이너들은 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원이 진행하는 글로벌 패션 프로젝트인 ‘컨셉트 코리아’를 뉴욕에서 개최해 한국적 감성을 선보였다. 이상봉, 손정완, 최복호, 김홍범, 계한희 등 기성 디자이너와 신인 디자이너들이 참여한 컨셉트 코리아는 한국의 패션 문화 콘텐츠를 세계에 알리고, 많은 신인 디자이너를 발굴하고자 하는 취지였다고 한다[7].

우리나라와 지리적, 문화적으로 가까운 중국 역시 중국만의 특색을 살린 패션을 추진하고 있다(pp. 1-2)[25]. 중국은 1990년대에 들어와 시장개방과 홍콩의 중국 반환이후 자국 내 의류산업을 발전시키고, 패션업계에서 차이나 파워를 과시하고 있는 중국계 패션디자이너들이 주목되고 있다[16]. 중국계 패션디자이너 뿐만 아니라 서구의 많은 패션디자이너들 또한 중국풍을 주제로 전시회나 컬렉션을 개최하고 있다.

이러한 한국과 중국을 대표할 수 있는 패션디자이너로 세계 진출에 성공한 이상봉과 비비안 탐을 들 수 있다. 이상봉(Lie Sang Bong)은 국내의 무대에서 한국의 패션을 대표하면서 ‘국민 디자이너’, ‘포스트 앙드레 김’으로 불리며, 독특한 차림과 파격적인 연출, 폭넓은 활동으로 대중적으로 잘 알려진 패션디자이너로 한글을 비롯한 한국적 소재를 디자인에 접목시켜 이를 세계무대에 소개하면서 자신과 국가의 브랜드 파워를 높이고 있다. 비비안 탐(Vivienne Tam)은 뉴욕에서 활동 중인 중국 태생의 패션디자이너로 세계무대 진출에 성공한 1세대 디자이너라 할 수 있다. 그녀는 서구 언론에서 ‘새로운 중국 대표’라고 불리며 중국 전통 문화의 요소와 뉴욕의 실용적인 스타일을 결합하여 패션계의 큰 반응을 이루어냈다.

이러한 시점에서 본 연구에서는 세계의 패션무대에서 디자이너로 동일한 시기에 활동하면서 자국의 전통 복식의 현대화에 성공한 이상봉과 비비안 탐의 디자인에 나타난 전통 요소의 응용을 살펴보고자 한다. 이러한 한·중 대표 디자이너의 전통 요소의 응용을 살펴보는 것은 젊은 세대 디자이너들에게 각 나라의 고유의 문화와 전통이 가미된 창조적인 아이디어를 제공할 것이며 세계무대에서 경쟁력을 갖게 될 것이다.

연구방법은 선행연구, 패션 관련 문헌, 잡지, 기사 등을 참고하여 이상봉과 비비안 탐의 생애 및 작품 세계와 디자인 특성을 고찰한 후 이상봉과 비비안 탐의 디자인을 살펴보기 위해 패션뉴스(Fashion News), 하퍼스 바자(Harpers Bazaar), 보그(Vogue)등 패션 정보지와 및 삼성디자인넷(www.samsungdesign.net), 스타일닷컴(www.style.com), 이상봉의 공식 홈페이지(www.liesangbong.com), 비비안

탐의 공식 홈페이지(www.vivienntam.com) 등의 인터넷 사이트의 자료를 중심으로 디자인 사례를 살펴보고, 각각의 디자이너가 어떻게 자국의 전통 복식을 응용하였는지 디자인 요소별 특성을 분석하였다. 이에 연구범위는 한·중 대표 패션디자이너인 이상봉과 비비안 탐이 컬렉션을 발표한 2002-03 F/W 시즌부터 현재 2012 S/S 시즌까지를 중심으로 하였고, 여러 종류의 컬렉션 라인 중 여성의복으로 한정하여 문양, 형태, 장식기법 등을 살펴보았다. 색이나 소재 등은 전통적 요소의 응용이 두드러지게 나타나지 않아 배제하였다.

II. 이론적 배경

1. 이상봉의 생애 및 작품세계

이상봉은 서울에서 평범한 가정에서 태어났다. 어린 시절 미술에 두각을 나타내기도 했지만 오페라 가수의 꿈을 갖고 예술 고등학교에 진학을 꿈꿨다. 하지만 예술 고등학교 진학에 실패하고, 서울예술대학 방송연예학과에 입학하게 되었다. 대학 시절 우연히 복장학원에 다니게 되었고 그곳에서 패션의 기능적인 것을 터득하게 되었고, 이듬해 국제패션디자인연구원에서 패션에 대해 체계적으로 공부하였다. 이상봉은 복장학원에서 주관한 연말 자선쇼에서 신인디자이너로 뽑혔고, 패션디자이너로 데뷔하게 되었다.

1993년 서울 패션 위크(Seoul Fashion Week)에서 ‘환생’이라는 타이틀의 인상적인 첫 컬렉션을 선보였고, 1997년 파리 전시회 출품으로 해외에 ‘이상봉(Lie Sang Bong)’이란 이름을 처음 알렸다. 몇 년 후 ‘올해의 디자이너상’을 수상하기도 하였다. 2002년 마침내 패션의 본고장인 파리로 진출한 이상봉은 ‘The Lost Memoir’라는 타이틀로 성공적인 데뷔를 하고 매 시즌 컬렉션에 참가하였다. 그가 세계무대에서 특별히 주목받은 것은 ‘세계에서 통하는 디자인은 가장 한국적인 것에서부터 나온다’는 그의 디자인 철학을 바탕으로 2005년 한글을 입힌 패션을 파리 패션쇼에 소개하면서부터이다. 현재 프랑스, 쿠웨이트, 두바이, 러시아 등 세계 20여 개국 38곳에 이상봉 컬렉션을 수출하고 있고 연간 100만 달러 이상의 판매 실적을 올리고 있다[9].

이처럼 한국 뿐 만 아니라 세계적으로도 유명세를 얻고 있는 이상봉은 스페인의 한 출판사가 지난 5년간 세계에서 가장 혁신적인 디자인을 선보인 디자이너 60여 명의 이야기를 담은 아트북 ‘아틀라스 오브 패션 디자이너스(Atlas of Fashion Designers)’를 출간했을 때 한국 출신 디자이너로는 그가 유일하게 포함되었다. ‘샤넬(Chanel)’의 칼 라거펠트(Karl Lagerfeld), ‘랑방(Lanvin)’의 엘버 알바즈(Alber Elbaz)와 마틴 마르지엘라(Maison Martin Margiela), 알렉

산더 왕(Alexander Wang) 등 세계적인 디자이너와 어깨를 나란히 한 것이다. 그리고 그는 르 피가로(Le Figaro), 뉴욕 타임즈(The New York Times), 보그(Vogue), W 등 세계적인 패션 잡지를 통해 ‘한국의 알렉산더 맥퀸(Alexander McQueen)’으로 소개되었고, 비욘세(Beyonce Giselle Knowles), 레이디 가가(Lady GaGa), 린제리 로한(Lindsay Lohan), 줄리엣 비노쉬(Juliette Binoche) 등 해외 유명 스타들이 그의 옷을 즐겨 입을 화제를 모았다[23].

이상봉은 패션디자이너로서 뿐 만 아니라 아티스트로서의 역량 또한 인정받았다. 삼성 퍼스널 컴퓨터, KT&G의 담배 케이스, LG전자 샤인폰[6], 행남자기 도자기 컬렉션[3] 등 자신의 디자인 감각을 패션의 영역에만 국한하지 않고 라이프스타일 전반으로 넓혀 이상봉만의 디자인을 적용하였다(Figure 1). 또한 김연아의 아이스 쇼와 2011 국제빙상경기연맹(ISU) 세계선수권대회 등에서 한글 디자인 의상을 만들었고[5], 국내 최초로 디자이너가 집배원복을 디자인하기도 하였다[10](Figure 2).

이상봉은 비단 한글 뿐 만 아니라, 전통 고가구, 소나무, 전

Figure 1. Hangnamjagi collection designed by Lie Sang Bong.

Figure 2. Kim Yuna's Skating Costume designed by Lie Sang Bong (Copyright by www.liesangbong.com).

통 조각보, 단청, 돌담에 이르기까지 다양한 한국 전통 문화를 패션과 접목시켰고 실생활과 한국 문화 속에서 일반인들이 실제 착용할 수 있는 진정한 패션디자인을 추구하였다. 이처럼 한국 전통 문화를 새로운 디자인으로 재탄생시킨 이상봉은 지금까지 수 많은 패션쇼를 통해 한국 문화를 알리고 있다.

2. 비비안 탐의 생애 및 작품세계

비비안 탐은 중국 광저우에서 태어나 1949년 문화혁명이 일어나자 부유한 지주였던 부모님을 따라 3살 때 홍콩으로 건너가 성장하였다. 당시 영국 식민지였던 홍콩에서 자라며 받은 영국식과 중국식이 혼합된 교육과 동·서양이 접목된 문화는 그녀만의 독특한 패션 스타일의 시발점이 되었다(pp. 24-26)[22]. 천주교에서 설립한 여학교를 다녔던 비비안 탐은 학교에서는 서양식 교복을 입고 영어를 사용하고, 집에서는 중국 전통 복식인 치파오(靑衫, Chipao)를 입고 중국어로 말하면서 동양과 서양의 문화적 융합이 어떻게 이루어지는지 체득하였다. 홍콩의 폴리테크닉 대학교(Polytechnic University)에서 패션디자인을 전공한 후 영국 런던에서도 패션교육을 받았다(pp. 25-26)[16]. 대학 졸업 후 1982년 디자이너의 꿈을 안고 미국으로 떠났고, 그녀의 시그니처 브랜드 ‘비비안 탐(Vivienne Tam)’은 1984년에 출범하였다. 이후 동·서양의 문화를 접목시킨 첫 컬렉션 ‘이스트 윈드 코드(East wind code)’를 발표하고 본격적으로 패션디자이너 활동에 나섰다. 1995년, 그녀는 자신의 컬렉션에서 마오 드레스를 소개하여 ‘비비안 탐’이라는 이름을 알리기 시작했다. 그리고 그녀는 1997년 중국의 대표적인 문화인 불상(Buddha)을 테마로 진행된 컬렉션, 2001년 뉴욕의 세계적인 미술품 및 골동품 경매 회사의 소더비즈(Sotheby's)에서 ‘국경을 초월한 중국(China without borders)’이라는 주제로 전시에 참여하는 등 중국 문화를 알리며 중국의 대표적인 디자이너가 되었다. 그녀의 작품은 앤디 워홀 미술관(Andy Warhol Museum), FIT, 뉴욕의 메트로폴리탄 미술관(Metropolitan Museum of Art), 런던의 빅토리아와 앨버트 미술관(Victoria and Albert Museum) 등에 전시되었고, 상하이에서 월트 디즈니(Walt Disney)사의 대표 캐릭터인 미키와 미니 마우스(Mickey and Minnie Mouse)의 의상을 디자인하는 등 활발한 활동을 펼치고 있다[25].

비비안 탐은 동양적이면서 서양적인 느낌을 잘 살린 중국 문화와 디자인에 대해 이야기한 ‘중국풍, 차이나 시크(中國風, CHINA CHIC)’라는 책을 출판하였고, 그녀는 자신의 디자인을 패션 뿐 아니라 중국 전통 나비문양으로 디자인한 HP의 ‘비비안 탐 2 미니 노트북’, 현대자동차 ‘투싼 ix’ 등 다양한 분야의 아이টে 중국풍을 적용하였다(Figure 3, Figure 4).

Figure 3. HP's 'Vivienne Tam mini notebook 2' designed by Vivienne Tam.

Figure 4. Hyundai Tucson Butterfly Lovers' designed by Vivienne Tam.

III. 이상봉과 비비안 탐의 디자인에 나타난 특성

본 장에서는 한국 패션계 1세대이며 글로벌 패션화를 추구하고 있는 이상봉과 우리나라와 지리적으로 근접해 있고 유사한 문화권을 형성하고 있는 중국풍 디자인의 선두주자인 비비안 탐의 디자인 특성을 살펴보고자 한다.

1. 이상봉의 디자인 특성

이상봉의 디자인은 여성적 실루엣을 구조적, 기하학적으로 완벽하게 표현하여 여성적 아름다움을 최대한으로 표현

하되 일상에서 자연스럽게 착용이 가능한 착장으로 구현하였다. 특히 한국적인 색채의 사용은 실루엣과 소재, 문양, 장식 등과 조화를 이루었고, 볼륨감 있고 기하학적인 구조와 정교한 디테일, 주름 등의 사용은 이상봉만의 독특한 디자인을 더욱 생생하게 표현하였다. 우아한 이미지와 섬세한 동양적 아름다움이 만나 조화롭게 창조된 이상봉의 디자인은 자연미에 근거하여 시각적 개성으로 재해석하였다.

한국적인 모티브를 사용하더라도 의상은 다분히 서양적이어야 한다는 이상봉은 샤머니즘, 한복, 태극기, 모시, 전통매듭, 대나무 바구니의 조직, 민화, 자수 등 많은 한국 전통적인 모티브에서 영감을 받았다. 이러한 한국 전통적인 모티브와 함께 건축적이고 구조적인 실루엣, 현대 예술 등을 연계한 작업 등은 그의 디자인 철학을 반영하였고, 그의 컬렉션 중 가장 화제가 되었던 한글을 테마로 진행된 컬렉션도 이런 과정의 결과물이었다고 할 수 있다. 또한 이상봉은 언론과의 인터뷰에서 자신의 디자인 철학을 “디자인너는 트렌드를 만들지만 유행에 휩쓸리지는 않는 크리에이터”라고 말하기도 하였다[21]. 그의 디자인 철학처럼 한글을 본격적으로 패션 외 다양한 제품에 적용하였다. 2005년부터 한글을 컬렉션에 응용한 이상봉은 한글의 미학적인 아름다움을 세계 무대에서 공고히 하였다. 그의 한글을 응용한 디자인은 처음에는 디자인적인 측면에서 접근하였으나 그것이 계기가 되어 한국의 문화가치를 디자인과 접목시키겠다는 그의 철학이 확고히 나타났다.

이처럼 문화는 상호할 수 있는 것이 아니며 그들이 먼저 관심을 갖고 자연스럽게 받아들일 수 있어야 된다는 그의 디자인 철학과 같이 한국적인 모티브와 구조적인 실루엣, 자연미의 근거한 개성적인 디자인들을 통해 동양적 아름다움, 즉 한국적인 아름다움을 디자인하였다.

이상봉의 작품 Figure 5는 한국의 산수화에서 볼 수 있는 소나무를 한 폭의 그림처럼 드레스에 프린트하여 심플하면서도 부드러운 여성스러운 매력을 살린 작품이다. Figure 6

Figure 5. Lie Sang Bong, 2007 S/S (Copyright by www. liesangbong.com). Figure 6. Lie Sang Bong, 2009-10 F/W (Copyright by www. liesangbong.com). Figure 7. Lie Sang Bong, 2007 S/S (Copyright by www. liesangbong.com). Figure 8. Lie Sang Bong, 2011-12 F/W (Copyright by www. liesangbong.com). Figure 9. Lie Sang Bong, 2008-09 F/W (Copyright by www. liesangbong.com). Figure 10. Lie Sang Bong, 2012 S/S (Copyright by www. samsungdesign.net).

Figure 11. Lie Sang Bong, 2011 S/S (Copyright by www.samsungdesign.net).

Figure 12. Lie Sang Bong, 2007 S/S (Copyright by www.liesangbong.com).

Figure 13. Lie Sang Bong, 2008-09 F/W (Copyright by www.liesangbong.com).

Figure 14. Lie Sang Bong, 2011-12 F/W (Copyright by www.samsungdesign.net).

Figure 15. Lie Sang Bong, 2011 S/S (Copyright by www.samsungdesign.net).

은 신윤복의 풍속화를 사실적으로 표현한 작품으로 서구적인 디자인에 동양적인 이미지를 구현하였고, 현대적인 색상과 어울려 풍속화 자체도 하나의 문양으로 형상화하였다. Figure 7은 2007 S/S 컬렉션으로 한글의 아름다움을 만방에 알린 작품이다. 과학적이고 독창적인 한글을 하나의 문양으로 만들어 프린트하였다. Figure 8은 서구적인 실루엣과 어우러져 모던하면서도 세련된 아름다움을 보여주는 작품이다. 한글 ‘벗’을 반복하여 패턴화 시키고 산수화에서 주로 사용되는 먹색의 색상과 어우러져 한국의 돌담길을 연상시키는 효과를 주었다. Figure 9는 현대적으로 형상화한 하회탈을 어두운 색상의 원피스에 오방색의 화려한 색상들로 강조하여 표현하였다. Figure 10은 2007 S/S 컬렉션으로 한국 전통 가옥의 단청을 기하학적인 문양으로 표현되었다. 단청을 서구적으로 표현하였고, 짧은 미니드레스와 어울려 발랄한 분위기를 연출하였다.

Figure 11은 이상봉의 한국 전통 복식 형태에서 많이 보여지는 두루마기 형의 재킷으로 한국 전통 수수담채화를 응용한 문양과 현대적인 실루엣과 어우러져 고전미와 세련미를 동시에 표현하였다. Figure 12는 한국 전통 복식의 소재인 노방을 사용하여 섬세하고 여성스러운 이미지를 연출하였고,

한국 전통 복식의 여미 기법인 고름을 장식적으로 활용하였다. 사선형의 갈라는 보통 끈으로 여미어져 전통 두루마기에서 보여지는 개방형의 복식을 그대로 차용하여 한국의 전통미를 표현하였다. Figure 13은 2008-09 F/W 컬렉션으로 한국 전통 복식인 두루마기의 형태를 그대로 차용하였고, 모란 문양을 자수로 수놓아 단아한 전통미를 구현하였고, 움직임에 따라 아름다운 직선과 곡선의 조화를 보여주었다. Figure 14는 당대의 반비계통에서 온 복식으로 추정되는 답호(搭襖)(p. 106)[1]의 형태를 활용한 디자인이다. Figure 15는 삼국시대 저고리의 직선적인 특징을 응용한 작품으로 한복소재인 견을 사용하여 모던하면서도 고급스럽게 연출하였다.

이상봉의 작품인 Figure 16은 모란 문양을 수놓아 화려한 색깔로 정교하게 자수 처리하여 오토쿠튀르적인 감성을 자아내며 여성스러운 이미지를 연출하였다. Figure 17은 한국의 샤머니즘을 테마로 진행된 2005 S/S 컬렉션으로 샤머니즘을 통해 전통 문화의 이미지를 보여주었고, 화려한 색상의 매듭을 장식으로 활용하였다. Figure 18은 패치워크를 사용한 작품으로 무광택의 소재를 이용한 조각보를 활용해서 양 소재의 한계를 극복하여 한국적 이미지로 전환된 작품이다. Figure 19는 전통 누빔을 활용한 작품으로 일반 면에 누

Figure 16. Lie Sang Bong, 2004 S/S (Copyright by www.liesangbong.com).

Figure 17. Lie Sang Bong, 2005 S/S (Copyright by www.liesangbong.com).

Figure 18. Lie Sang Bong, 2007 S/S (Copyright by www.liesangbong.com).

Figure 19. Lie Sang Bong, 2008-09 F/W (Copyright by www.liesangbong.com).

Figure 20. Lie Sang Bong, 2011-12 F/W (Copyright by www.samsungdesign.net).

Figure 21. Vivienne Tam, 2007-08 F/W (Copyright by www.samsungdesign.net).

Figure 22. Vivienne Tam, 2007-08 F/W (Copyright by www.samsungdesign.net).

Figure 23. Vivienne Tam, 2011-12 F/W (Copyright by www.samsungdesign.net).

Figure 24. Vivienne Tam, 2009-10 F/W (Copyright by www.samsungdesign.net).

Figure 25. Vivienne Tam, 2009 SS (Copyright by www.samsungdesign.net).

Figure 26. Vivienne Tam, 2008-09 F/W (Copyright by www.samsungdesign.net).

빔을 주어 한국적 효과를 부여하였고, 연화문을 자수 처리하여 값비싼 수공예적인 효과를 주었다. Figure 20은 가죽 원피스와 모직 코트에 누빔 기법으로 한국의 산수화를 표현한 작품으로 서양의 복식과 접목하여 글래머러스하게 표현하였다.

2. 비비안 탐의 디자인 특성

비비안 탐의 디자인에는 영국풍의 요소, 중국 청 시대, 명 시대적의 궁중적인 요소, 민속적인 요소, 모택동의 문화혁명의 요소, 뉴욕의 미국적이고 모던한 문화의 요소들이 마치 실을 직물로 짜듯이 얽어져 있다(pp. 18-19)[22]. 그러나 그녀의 디자인 원천이 처음부터 중국풍이었던 것은 아니고, 시간이 지날수록 중국의 민속적인 요소들이 반영되었다. 다른 중국 태생 디자이너들이 중국 복식의 형태만 서양식으로 간결하게 표현하거나 중국풍의 소재, 색채, 디테일 등의 일부 요소만을 강조했던 것과는 확연히 다른 디자인이며, 중국의 종교, 민속 신앙, 예술 등 철학적이고 정신적인 문화들까지 의상에 깊숙이 표현하고자 하였다(pp. 151-152)[20].

비비안 탐의 디자인은 중국 복식을 서양인에게 맞게 형태적인 변화만을 시도한 것이 아니라 예술적 이미지와 상상력을 동반해 중국 문화가 가진 잠재적인 힘을 표현하려고 하였

고, 문화적, 예술적 의사소통이었고 전달 매체였다. 그녀의 디자인에 등장하는 많은 중국 전통적인 모티브는 부처, 사천 왕상, 도깨비, 모택동, 초상화, 연꽃, 모란 등으로 그녀의 디자인 철학이 잘 반영되었다. 그녀의 고객들은 그녀의 디자인에서 정신적 에너지와 힘을 느낀다고 하였다(pp. 18-19)[22]. 그녀의 또 다른 디자인 철학은 착용자의 라이프 스타일을 배려한 실용적인 접근이라 할 수 있다. 그녀의 주 고객들은 글로벌한 대도시 뉴욕에서 일하는 젊고 활동적인 직장여성들이다. 이들은 의복에서 실용성과 자신만의 개성을 중시한다. 따라서 젊고 활동적인 뉴욕의 여성들이 일상생활에서 필요로 하는 의복들을 주요 아이템으로 선정하고, 다양한 방식의 코디네이션을 제공해 캐리어를 지향하면서, 중국 민속풍을 이용한 에스닉한 터치를 통해 개성을 표현 할 수 있도록 하였다.

결과적으로 인체를 살린 자연스러운 실루엣과 실용적인 형태, 민속성이 가미된 개성적 디자인들을 통해 동·서양이 조화된 자신만의 문화적 배경을 표현하였다.

Figure 21은 비비안 탐의 중국 전통 문양인 용 문양을 형상화하여 표현한 작품으로 용 문양이 금박과 어울려 화려하고 강렬한 포인트 역할을 하였고, 심플한 실루엣과 색상으로 고급스러운 분위기를 연출하였다. Figure 22는 중국 전통 민

Figure 27. Vivienne Tam, 2007-08 F/W (Copyright by www.samsungdesign.net).

Figure 28. Vivienne Tam, 2007-08 F/W (Copyright by www.samsungdesign.net).

Figure 29. Vivienne Tam, 2010 S/S (Copyright by www.samsungdesign.net).

Figure 30. Vivienne Tam, 2011 S/S (Copyright by www.style.com).

Figure 31. Vivienne Tam, 2008-09 F/W (Copyright by www.samsungdesign.net).

Figure 32. Vivienne Tam, 2009-10 F/W (Copyright by www.samsungdesign.net).

Figure 33. Vivienne Tam, 2010 S/S (Copy right by www.samsung design.net).

Figure 34. Vivienne Tam, 2006-07 F/W (Copyright by www.samsungdesign.net).

Figure 35. Vivienne Tam, 2011-12 F/W (Copyright by www.style.com).

Table 1. Design characteristics of Lie Sang Bong and Vivienne Tam

Lie Sang Bong	Vivienne Tam
<ul style="list-style-type: none"> · Harmony in the recreation elegant imagery and the traditional Korean beauty. 	<ul style="list-style-type: none"> · Blend of the East and the West, adding folklore & practicality.
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; width: 45%;"> <p>Elegant images</p> <ul style="list-style-type: none"> - Structured silhouette - Use of elaborate details - Representation of feminine beauty, and everyday wear </div> <div style="font-size: 2em;">+</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; width: 45%;"> <p>Korean beauty</p> <ul style="list-style-type: none"> - Korean motives - The natural beauty of the design based on personality - Korean motifs and silhouettes, color, material, pattern, decorations of harmony </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; width: 45%;"> <p>Folklore</p> <ul style="list-style-type: none"> - Addition of the Chinese folk elements - Reflection of Chinese culture (Chinese religion, folklore, art, etc.) </div> <div style="font-size: 2em;">+</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; width: 45%;"> <p>Practicality</p> <ul style="list-style-type: none"> - Consideration of the lifestyle of the wearers: a practical approach - The beauty of the human body utilizing a practical silhouette </div> </div>

화를 형상화하여 표현한 작품으로 치파오의 실루엣을 그대로 사용하였다. Figure 23은 중국 전통 산수화를 시스루 원피스에 아플리케하여 은은하게 여성미를 강조하였다. Figure 24는 중국의 한자를 그래픽적인 디자인으로 선보인 작품으로 직선적인 실루엣과 어우러져 현대적인 감각으로 표현하였다. Figure 25는 매화문양을 비즈로 사실적으로 표현하여 화려하고 고급스러운 느낌을 부여하였다. Figure 26은 석가모니를 형상화한 작품으로 누빔과 페이퍼커팅을 디자인에 응용해 볼륨감을 주어 현대적으로 표현하였다.

Figure 27은 2007-08 F/W 컬렉션에 비비안 탐이 발표한 드레스로 중국 민속복식인 치파오의 형태에 거의 변형하지 않은 디자인으로 중국 한자를 현대화하여 세련된 이미지로 나타내었다. 또한 같은 컬렉션인 Figure 28은 얼핏 보기에 매우 서구적으로 보이지만 치파오의 만다린 칼라와 어깨선, 사선 앞여밈을 응용한 작품이다. Figure 29와 Figure 30은 중국 소수민족의 요대를 현대적으로 다양하게 활용한 것으로 현대적인 의복과 자연스럽게 매치하였다. Figure 31은 북방 고한지대의 소수민족의 장포(長袍)의 형태를 그대로 차용하여 색상과 누빔 장식을 주어 현대적인 세련미를 주었다.

비비안 탐의 작품 Figure 32와 Figure 33은 중국 전통 장식기법인 페이퍼 커팅 기법을 정교하게 활용해 표현한 작품이다. 거울처럼 반사되는 소재의 원피스에 중국의 한자를 표현하였고, 블랙 튜브 탑 원피스에 페이퍼 커팅한 나비문양을 대담하게 배치하여 세련된 이미지를 주었다. Figure 34는 2012 S/S 컬렉션으로 비딩을 활용하여 문양을 형상화하였다. Figure 35는 화려한 문양이 수놓인 원피스의 밑단에 매듭을 달아 장식적 효과를 주었고, 중국의 전통 문양, 페이퍼 커팅 등의 전통 장식 기법들을 혼합하여 자연스럽게 연출하였다.

이상에서 이상봉과 비비안 탐의 작품에 나타난 디자인 특성을 정리하면 Table 1과 같다.

IV. 한·중 패션디자이너의 디자인에 표현된 전통적 요소의 응용

이상봉과 비비안 탐의 디자인이 한·중 전통 이미지를 부각한 스타일 정립에 있어서 어떻게 전통 복식의 요소를 응용하였는지 살펴보면 다음과 같다.

1. 문양의 활용

문양은 미적인 추구하고 더불어 상징적 의미를 담고 있으며 그것은 시대적, 문화적 환경에 따라 각기 다른 고유한 의미를 내포하고 있다(p. 72)[14]. 하나의 문양이 성립하는 과정과 그 발생은 종교 혹은 사상적인 의미를 가지나 시간이 경과함에 따라 본래의 문양이 가지는 의미는 퇴색하고 장식적인 요소가 더 강해진다(p. 151)[11].

자국의 전통 이미지를 표현하는 방법의 하나로 전통적인 문양이 활용되고 있다. 이는 서양 디자이너들이 동양적인 이국풍을 나타내기 위해 한국, 중국 그리고 일본 등의 문양을 적극적으로 활용하고 추구하고 있을 때, 이상봉과 비비안 탐은 자국의 전통 또는 전통 복식미를 통하여 동양적인 분위기를 표출하고자 한 것으로 이해된다.

이상봉과 비비안 탐의 디자인에 표현된 한·중 전통 복식의 응용은 두 디자이너 모두 전통 문양이 가장 많이 활용되고 있었다. 전통 문양의 활용에 있어서 양국이 자연적, 역사적, 지리적 유대가 깊어 전통 문양이 접치는 면이 많은 만큼 양국 모두 화려한 색채의 전통 문양을 표현하였다. 이상봉과 비비안 탐은 한·중 전통 이미지를 표현하기 위해 다양한 자국의 전통 문양, 민화, 산수화, 풍속화 등의 전통화의 응용, 자국의 언어인 한글, 한자를 패턴화한 문양, 전통 가옥에서 모티브를 얻은 문양, 자국의 전통 이미지로 대표되는 화회탈, 석가모니 등을 다양한 기법은 통해 활용하였다.

이상봉, 비비안 탐 모두 화려한 색상의 자연문, 동물문, 기하문 등을 주로 이용하여 표현하고 있다. 두 디자이너 모두 화려한 문양을 표현한 가운데, 이상봉의 디자인에서는 비비안 탐의 디자인에서는 보이지 않는 흑백조화의 명확한 사용과 채도가 낮은 은은한 색을 사용한 문양이 다분히 한국적으로 나타났고, 한국 전통 문양을 서구적 표현 구성, 기법 등과 접목하여 표현하였다(Figure 8, Figure 12, Figure 14). 반면 비비안 탐의 디자인에서는 사실적인 문양을 그대로 재현하여 사실적인 표현에 주력한 디자인을 많이 선보였다(Figure 21, Figure 22, Figure 25).

2. 형태의 현대화

형태는 복식을 이루는 기본적인 요소 중의 하나이다. 복식의 형태를 이루는 선은 동양뿐만 아니라 서양 예술에서도 필수적인 구성 요소로 취급하고 있고, 독특한 분위기를 조성하고 고유의 미적 표현을 담당하고 있다(p. 8)[8]. 복식의 형태는 복식의 종류와 구성, 착장 방법 등에 의해서 부각되는데 전통 복식에서 각각의 고유한 형태적 특징을 가지고 있다.

전통 복식의 형태에 나타난 현대적 재해석에 있어서 이상봉과 비비안 탐은 주로 자국의 전통 복식의 실루엣에서 그 형태를 가져오는 경우가 많으며, 양국 전통 복식의 여밈인

고름, 매듭단추, 사진 여밈 등을 활용해서 표현하기도 하였다. 그러나 자국의 전통 복식의 형태를 활용한 이상봉과 비비안 탐의 디자인에서는 다소 차이가 나타났다. 이상봉의 디자인은 한국 전통 복식의 형태, 즉 깃선, 고름, 치마의 선 등에 나타난 자연스러운 곡선을 통해 전체적인 분위기로 표현하려는 반면, 비비안 탐의 디자인은 중국 전통 복식의 형태에 색채와 장식들을 가미하여 화려하게 표현하였다.

이상봉의 디자인에서는 한국적 형태인 선에 영향을 받아 불규칙성이나 비대칭적인 형태를 인위적으로 처리하지 않고 자연적인 형태를 유지하려는 특징을 가지고 있어 비교적 단순하고 소박한 형태를 띠며, 유기적인 곡선의 사용이 두드러졌다. 그리고 특정 부위만으로는 한국 전통 형태를 살려낸 사례가 거의 없고, 한복만의 특유의 분위기와 미적 감각을 표현하는 실루엣의 특징과 포(두루마기), 한복의 깃, 고름 등을 부분적으로 선별하고 응용하여 전체적인 분위기로 한국 전통 복식의 형태를 응용하였다. 반면, 비비안 탐의 디자인은 중국 전통 복식인 치파오의 형태적 특성의 원형을 유지하면서 만다린 칼라, 앞여밈, 요대 등을 직접적 방법으로 활용하여 중국 고유의 이미지를 강조하여 표현하였다.

3. 장식기법의 활용

전통 복식 이미지를 표현하는 방법으로 전통 장식기법이 자주 사용되어진다. 이상봉과 비비안 탐의 작품에서 자주 사용되는 기법으로는 자수, 누빔, 패치워크, 매듭, 페이퍼 커팅 등이 있다.

자수는 문양을 표현할 때 가장 많이 사용되는 기법이다. 누빔은 원래 보강과 보온을 위한 기법으로 사용되던 바느질 기법이나, 현대 복식에서는 기능적인 목적보다는 장식적인 목적으로 사용되고 있고, 또한 조각보를 이미지화 한 패치워크는 소재와 색상에 따라 다양하게 표현하고 있다. 전통 장식기법 중 전통 복식, 전통 장신구나 실내장식 등에 다양하게 사용되었던 매듭은 의복의 장식적인 역할을 하며 다양한 크기와 아이템의 접목으로 사용되었고, 페이퍼 커팅은 중국의 전통 장식기법으로 최근 레이저 커팅의 도입으로 더욱 정교하고 다양하게 활용된다.

이상봉의 디자인은 전통 장식기법을 부분적으로 활용한 사례들이 많이 나타났다. 비교적 장식요소는 절제되어 나타나는데 이는 한국적인 디자인이 세부적인 장식보다는 간결한 디자인이 많고, 한국적인 아름다움을 최대한으로 표현하되 일상에서 자연스럽게 착용이 가능한 착장으로 구현하려는 그의 디자인 철학이 반영됐기 때문이라고 할 수 있다[4]. 반면, 비비안 탐은 중국 전통 장식기법을 디자인의 구성에 직접 활용하였다. 중국 전통 장신구들은 대담한 구도로 복식에 장식되었으며, 자수는 매 시즌 사실적이고 화려한 문양으

Table 2.
Modern retranslation of tradition presented in Lie Sang Bong and Vivienne Tam

	Lie Sang Bong	Vivienne Tam
Use of traditional patterns	Similarity <ul style="list-style-type: none"> · A variety of traditional patterns fused with western clothing. · The application of traditional painting. · The printing of characters (Hangul and Chinese calligraphy effects) 	
	Difference <ul style="list-style-type: none"> · The application Hahoe Mask · The application of Korean traditional house Dancheong patterns 	<ul style="list-style-type: none"> · Realistic Asian imagery of flowers · The patterning of Buddha
Modernization of traditional forms	Similarity <ul style="list-style-type: none"> · The application of the colors in the traditional costumes (Hanbok and Chipao) · Utilized in various parts of the traditional robe. 	
	Difference <ul style="list-style-type: none"> · Utilizing the traditional Korean decorative ribbon 	<ul style="list-style-type: none"> · The use of knot buttons and mandarin collar · Use of the girdle of the Chinese ethnic minorities
Use of traditional decoration techniques	Similarity <ul style="list-style-type: none"> · Using maedeop decorating on clothing 	
	Difference <ul style="list-style-type: none"> · The form of elaborate embroidery and harmony · Using traditional colors in patchwork · Decoration of nubim 	<ul style="list-style-type: none"> · Oversized spectacular embroidery · Delicate and geometrical paper-cutting · The application of beading

로 활용되었다. 이러한 이상봉과 비비안 탐이 전통 장식기법을 현대적으로 활용한 사례의 분석을 통해 볼 때 이상봉의 디자인은 조각보, 매듭, 자수, 누빔 등을 디자인에 부분적으로 도입하여 응용하였고, 비비안 탐의 디자인은 페이퍼 커팅, 자수, 매듭 등을 대담한 크기로 화려하게 장식하였다.

이상에서 이상봉과 비비안 탐의 작품에 나타난 전통적 요소의 응용을 정리하면 Table 2와 같다.

V. 결론

본 연구는 동양계 패션디자이너로서 동일한 시기에 활동하면서 자국의 전통 문화를 현대에 접목하여 세계시장에서 성공한 한국의 이상봉과 중국의 비비안 탐 작품에 나타난 특성을 비교하였다. 이상봉은 한국 문화를 알리고자 체계적인 노력을 해왔고, 시도한 끝에 한국인의 자긍심을 고취시켰고, 한국적인 요소에 현대적인 디자인을 추가하여 그 동안 인식하지 못했던 한국적인 디자인을 하였다. 또한 그는 한국 문화의 아름다움을 모던하게, 미래적으로 풀어내어 서양이 공감하는 동양의 정체성을 디자인하였다. 비비안 탐은 중국 전통 복식을 서양복에 맞춰 형태적 변화만 시도한 것이 아니라 예술적 이미지와 상상력을 동원해 중국 문화가 가진 잠재력을 표현하였다. 이를 패션디자인에 반영하고 동양적인 모티브를 바탕으로 한 서구적이고 현대적인 의상을 전 세계의 매장에서 선보였다.

이러한 이상봉과 비비안 탐의 디자인은 한·중 전통의 이미지를 부각한 스타일 정립에 있어서 전통 문양의 활용, 전통 복식 형태의 현대화, 장식기법의 활용 등을 비교분석한 결과는 다음과 같다.

첫째, 이상봉과 비비안 탐의 디자인에 표현된 한·중 전통 복식의 현대적 재해석은 두 디자이너 모두 전통 문양이 가장 많이 활용되고 있었다. 한·중은 자연적, 역사적 유대가 깊어 전통 문양이 겹치는 면이 많이 나타났고, 이상봉, 비비안 탐 모두 화려한 색상의 문양을 주로 표현하였다. 이상봉의 디자인에서는 한국 전통 문양을 서구적 표현 구성, 기법 등과 접목하여 표현하였고, 비비안 탐의 디자인에서는 사실적인 문양을 그대로 재현한 디자인을 많이 선보였다.

둘째, 전통 복식의 형태에 나타난 현대적 재해석에 있어서 이상봉과 비비안 탐은 주로 자국의 전통 복식의 실루엣에서 그 형태를 가져오는 경우가 많았으며, 양국 전통 복식의 여밈인 고름, 매듭단추, 사선 여밈 등을 활용해서 표현하기도 하였다. 이러한 자국의 전통 복식의 형태를 활용한 이상봉과 비비안 탐의 디자인에서는 다소 차이가 나타났는데, 이상봉의 디자인에서는 한국적 형태인 선에 영향을 받아 자연적인 형태를 유지하려는 특징을 가지고 있어 비교적 단순하게 소박한 형태를 띠며, 유기적인 곡선의 사용이 두드러졌다. 그리고 한복만의 특유의 분위기와 미적 감각을 표현하는 실루엣의 특징과 포(두루마기), 한복의 깃, 고름 등을 부분적으로 선별하고 응용하여 전체적인 분위기로 한국 전통 복식의 형태를 재해석하였다. 반면, 비비안 탐의 디자인은 중국 전통 복식인 치파오의 형태적 특성의 원형을 유지하면서 만다린 칼라, 앞여밈, 요대 등을 직접적 방법으로 활용하여 중국 고유의 이미지를 강조하여 표현하였다.

셋째, 이상봉과 비비안 탐이 전통 장식기법을 현대적으로 활용한 사례를 살펴보면 이상봉의 디자인은 전통 장식기법을 부분적으로 도입하고 응용하여, 비교적 절제되어 표현하였다. 이는 한국적인 디자인이 세부적인 장식보다는 간결한 디자인이 많기 때문으로 사료된다. 반면, 비비안 탐의 디자

인은 중국 전통 장식을 대담한 크기로 화려하게 장식하였고, 디자인의 구성에 직접 활용하였다.

이상과 같이 한·중 대표 디자이너의 디자인에 나타난 전통 복식의 응용을 살펴보는 것은 젊은 세대 디자이너들에게 많은 교육적 효과를 줄 수 있으며 우리 패션 산업의 경쟁력을 키우는데 중요한 밑거름이 될 것이라 기대한다. 따라서 전통 복식의 단순한 이해와 재현이 아닌 시대의 흐름과 글로벌 시대에 맞는 창조적인 발상으로 차별화하여 한국적인 고유의 이미지의 정체성을 살린 패션화 작업에 적극 노력해야 할 것이다.

Reference

1. An, M. S., & Kim, Y. S. (2006). *Historical clothing and Korea textiles*. Seoul: Yehaksa.
2. Choi, K. S. (2010, April 30). Avatar "butterfly" car appeared!. *Maegyeongdatcom*. Retrieved March 20, 2012 from <http://news.mk.co.kr>.
3. Ha, H. H. (2011, June 13). Lie, Sang-Bong and Kim, Joong-Man works in ceramics...Europe, even admired in Korea beauty. *The Korea Economic Daily*. Retrieved March 22, 2012 from www.hankyung.com.
4. Hankook Ilbo. (2009, November 24). Revive the disappearing culture, modern costumes. *The Hankook Ilbo*. Retrieved March 20, 2012 from www.news.hankooki.com.
5. Hwang, H. K. (2011, May 1). Lie, Sang-Bong "Yuna, it is fighting". *Yonhap News Agency*. Retrieved March 19, 2012 from www.yonhapnews.co.kr.
6. Jeon, Y. J. (2006, December 25). LG Electronics, Lie, sang-bong's work 'Shine phone' Launching. *Sportschosun*. Retrieved March 19, 2012 from <http://sports.chosun.com>.
7. JoongAng Ilbo. (2012, August 25). Knitted origami, such as childhood memories, put on clothes to see. *The JoongAng Ilbo*. Retrieved August 30, 2012 from <http://sunday.joins.com>.
8. Kim, E. J. (2004). *A study on the expression of Korean design in modern fashion*. Unpublished master's thesis, Ewha Womans University, Seoul, Korea.
9. Kim, H. S. (2012, May 14). Lie Sang Bong designer, Korean beauty combining fashion fame. *The Korea Economic Daily*. Retrieved August 30, 2012 from <http://economy.hankooki.com>.
10. Kim, H. W. (2012, January 16). Lie, Sang-Bong designed by 'Postman uniform'. *The Asia Economy Daily*. Retrieved August 30, 2012 from www.asiae.co.kr.
11. Kim, I. K. (1995). Study on the characteristics of Korean fashion design: Mainly on the works of fashion designers since 1980s. *The Journal of the Korean Society of Clothing and Textiles*, 19(3), 536-547.
12. Kim, J. M. (2012, February 12). Fashion Korean wave, The New Yorker enthralled. *Maegyeongdatcom*. Retrieved March 29, 2012 from <http://news.mk.co.kr>.
13. Kim, M. K. (2003). *A study on eastern and western colors focusing the five colors in modern fashion*. Unpublished master's thesis, Sejong University, Seoul, Korea.
14. Kim, S. K. (2004). The characteristics of pattern design in Hanbok fashion fabrics. *Society of Korean Traditional Costume*, 7(2), 71-80.
15. Kim, Y. H. (1999). *A study on the traditional patterns of the movie*. Unpublished master's thesis, Kookmin University, Seoul, Korea.
16. Kim, Y. R. (2011, March 8). Part in the fashion industry 'China Power'. *Style M*. Retrieved February 29, 2012 from <http://stylem.mt.co.kr>.
17. Lee, K. E. (2003). *Color research on orientalism fashion: From international fashion collections since 2000*. Unpublished master's thesis, Hongik University, Seoul, Korea.
18. Lee, M. R. (2008). *Development of fashion design using Korean image*. Unpublished master's thesis, Catholic University of Daegu, Daegu, Korea.
19. Lee, S. W. (2011, September 9). New York's fashion Korean wave 'Opportunity for the city'. *Yonhap News Agency*. Retrieved February 29, 2012 from www.yonhapnews.co.kr.
20. No, M. K., & Kim, C. J. (2008). The ethnic look featured on Vivienne Tam's collection from 1996 to 2005. *The Korean Society of Costume*, 58(6), 145-157.
21. Shin, K. S. (2012, April 17). Lie Sang Bong designer, "Swept away the designer in fashion trends but the Creator". *The Korea Economic Daily*. Retrieved August 29, 2012 from <http://magazine.hankyung.com>.

22. Tam, V. (2008). *CHINA CHIC*. (W. J. Lee, Trans.). Seoul: Hangilsa. (Original work published 2000)
23. The Korea Economic Daily. (2009, October 4). Lie Sang Bong designer fashion in Hangeul clad maestro. *The Korea Economic Daily*. Retrieved February 29, 2012 from www.hankyung.com
24. Vivienne Tam. (2012, March 22). *Vivienne Tam: History*. Retrieved March 22, 2012 from www.vivienntam.com
25. Wang, K. H. (2007). *The influences of Chinese traditional costume on the east asian modern fashion trend*. Unpublished master's thesis, Chung-Ang University, Seoul, Korea.

접 수 일 : 2012년 7월 3일
 심사시작일 : 2012년 7월 6일
 게재확정일 : 2012년 9월 24일