

현대 산업 직물디자인에 응용된 수공예적 요소의 의미

Meaning of Handicraft Elements as Applied to Modern Textile Design

박남성(Park, Nam Sung)

상명대학교 디자인대학 섬유디자인전공

1. 서론

2. 현대 직물디자인 동향 및 특성

- 2-1. 신소재 창조에 의한 미래적 표현
- 2-2. 생태학적 관심에 의한 자연주의적 표현
- 2-3. 하위 문화의 예술화
- 2-4. 전통 문화의 회고에 의한 복고적 표현
- 2-5. 제 3세계의 등장으로 인한 에스닉 표현

3. 현대 산업직물에 나타난 수공예적 요소의 등장 배경

- 3-1. 예술·문화 지향
- 3-2. 대량 생산 방식에 대한 회의
- 3-3. 감성의 추구

4. 수공예 요소에 의한 현대 직물디자인 경향

- 4-1. 신기술과 수공예의 접목에 의한 예술과 경향
- 4-2. 정교한 수공예 기법의 구사에 의한 고급화 영향
- 4-3. 수공예 기법에 의한 민속적 표현의 에스닉 경향.

5. 결론

참고문헌

design. The trend of textile design suggested by handicraft technique includes the following:

- 1. Sense-oriented access to new technology and handicraft contributed to the artistic trend of industrial textile by creating futuristic and avant-garde looking textile that effectively combines science and art.
- 2. The tendency is to upgrade textile by creating scarcity value through seamless application of the handicraft technique to industrial textile.
- 3. Application of folklore-derived handicraft technique to modern design and the ensuing cultural fusion presented a strong ethnic tendency and cultural pluralism in a strikingly modern sense.

The handicraft elements have contributed to generation of value in modern textile by emphasizing sensitivity and visual effect. Also, the textile itself came to play an important role as new design element in leading new textile trend and fashion.

(要約)

현대의 산업은 고도의 첨단 과학기술과 함께 창의적 감각이 산업의 중요한 요소로 작용하고 있다.

현대 직물 산업에서도 이 두 요소는 서로 밀접한 연관을 맺으면서 전혀 없는 고품질, 고기능, 고감도의 고부가가치 직물을 등장시키고 있다.

특히 창의적 감각은 직물의 부가가치 창출에 필요한 것으로, 현대인이 추구하는 다양화, 개성화, 차별화된 제품 개발을 위해서는 더욱 중요하다.

본 연구는 현대 직물디자인의 부가가치 창출에 지대한 영향을 미치고 있는 수공예의 중요성을 인식하고 이 기법이 제시한 응용 가능성 및 미적 창출방법을 고찰하여 창조적 현대직물 디자인 개발에 기여하고자 하였다.

본 연구의 결과는 다음과 같이 요약된다.

수공예적 요소는 현대 직물디자인에 응용되어,

- 1) 신소재에 수공예의 감성적 접근을 시도하여 과학과 예술이 결합된 미래적이고 전위적인 외관의 직물을 창조함으로써 산업직물의 예술화 경향에 기여하였고,
- 2) 수공예기법의 정교함을 기술적으로 완벽하게 산업직물에 구사하여 회소가치를 창출함으로써 직물의 고급화 경향을 선도하였으며,
- 3) 다양한 민속적 수공예 기법을 현대 직물디자인에 응용하여 문화의 혼합현상을 통해 이국적이며 다문화적 성격의 에스닉 경향을 제시하고 있다.

이상과 같이 수공예적 요소는 현대 산업 직물디자인에 응용되어 감성적, 시각적 측면을 부각시키므로써 직물의 가치 창출에 기여하였으며, 소재가 새로운 디자인 요소로 작용하여 새로운 직물 경향과 유행을 선도 할 수 있게 되었다.

(Abstract)

In modern industry, creative sense together with advanced scientific technology is an important element. In modern textile industry as well, these two elements working in close relationship one to another play important roles in the advent of high value-added textile of unprecedented high quality, high capability, and high sensitivity. Especially, creative sense which is necessary in generating additional value of textile is all the more essential for the development of diversified, unique, and differentiated products that are sought by all contemporaries. The aim of this research is to recognize the importance of handicraft which has a great impact on modern textile design in the generation of additional value, consider the applicability and the aesthetic method that this technique presents, thereby contributing to the development of modern textile

(Keyword)

Handicraft, Textile Design, Textile Trend

1. 서론

직물은 역사적으로 인간 생활과 밀착되어온 생활 필수품으로서 그 중요성으로 인류 문화에 기술적으로나 미적 개발에 항상 선두주자의 역할을 하여왔다.¹⁾ 현대 산업직물에서도 산업 구조의 고도화로 인해 제조, 디자인에 있어 전례없는 발전을 이룩하였으며 그 결과 고품질·고감도의 제품이 등장하고 있다. 그러나 이러한 현대 산업직물도 다른 많은 현대 산업의 경우에서와 같이 고대의 전통적 기법이 20세기 산업과의 적응과 마찰을 거쳐 이루어진 결과로서,²⁾ 이 직물에는 옛것과 새로움이 복합되어 표출되고 있다.

특기 할 것은 오랫동안 산업직물과 연결을 맺어온 전통적 수공예 요소가 새로운 표현방법으로 현대적 감각으로 전환되거나, 첨단 기술과 접목되어 상당히 실험적이고 자극적인 태도를 통해 현대적 개념으로 응용되어 창의적 직물 창조에 크게 이바지 하고 있다. 이는 현대인의 생활의 질적 추구의 경향으로 개인의 기호와 감성이 중요한 가치를 가지는 감성의 시대를 맞이하여, 산업직물도 대량 생산에 의한 획일적인 제품 형태에서 벗어나 독특한미를 찾는 가치관의 변화에 기인된 결과이다.

이와 같이 끊임없이 발전을 거듭하고 있는 현대 직물은 수공예 요소의 적극적 사용으로 감성·예술적 표현을 시도하여 예술 직물을 창조함으로써 산업직물에 새로운 해석을 가하였고, 직물이 단순히 생활 필수품으로서의 역할에서 벗어나 예술 작품으로서와 같은 가치를 유발하고 있다.

본 연구는 현대 산업직물에 표현된 수공예적 요소들을 분석하여 이의 개성적·창의적 표현 방법에 대해 연구하고, 아울러 이러한 표현 방법이 현대 직물에 감성적·시각적 측면 부각에 어떻게 영향을 미쳤는지 살펴보고자 한다. 또한 이러한 수공예적 요소와 산업직물과의 조화로운 결합을 통해 창조된 새로운 직물이 제시하는 디자인 경향과 특징에 대해서도 조명하고자 한다. 연구 방법으로는 문헌조사 방법에 의한 이론적 고찰과, 1980년~2003년까지 해외 패션전문지와 국내패션 잡지 등에서 추출한 사진을 바탕으로 실증적 고찰을 하였으며, 이들을 토대로 수공예적 요소가 결합된 현대 직물디자인이 제시한 경향 및 의미를 분석하였다.

2. 현대 직물 디자인 동향 및 특성

현대적 직물은 20세기 후반부의 1950년대를 기점으로 하여 등장하였는데, 이 시기는 2차 대전 종식과 함께 경제적 여건의 향상으로 건축 붐, 거대한 다

국적 섬유 기업, 진보된 교육등이 이 시대의 직물을 특징 짓는 여건을 제공하였다. 또한 서방 세계의 여러 나라들은 전쟁의 충격에서 벗어나 새로운 자유를 구가하는 분위기가 팽배해지면서 개인의 존엄성에 가치를 두는 개인주의 사상이 사회 전체를 지배하였다. 이러한 추세에 의하여 산업 전반에 걸쳐 질이 높은 디자인과 기술적 완벽성을 요구하는 대중의 취향에 부응할 수 있는 "Good design"에 대한 문제가 강하게 대두되었다.³⁾

"Good design"에 대한 요구는 단지 상업적 목적을 위해서만이 아니고 민주적 디자인에 대한 신념이 내재되어 있었다. 즉 윌리엄 모리스의 디자인 신념인 "쾌적한 환경은 더 나은 생활을 창조한다." "고 하는 낙천적 이론과 일맥상통한다고 하겠다.⁴⁾

이러한 이상주의적 분의기는 직물 산업의 경우 생산 환경에 변화를 미쳐 기술혁신의 가속화, 품질의 고급화, 제품의 다양화 등이 이루어졌고, 결과적으로 직물 디자인에도 커다란 변화를 추구하게 되었다. 현대 직물 디자인은 섬유수요의 고급화, 다양화, 전문화되어감에 따라 종래의 단순한 직물의 무늬를 의미하는 차원에서 벗어나, 다양한 변화와 표현 양식을 통해 디자이너의 예술철학 및 시대적 상황, 문화 등의 시대정신을 전달함으로써 직물이 고부가가치를 창조하는데 기여하고 있다.

특히 1980년대는 전 세계적으로 직물디자인 및 직물 산업구조에 커다란 전환의 시기였다. 무엇보다도 이 시기는 70년대를 지배했던 경제적인 침체와 사회적 긴장에서 벗어나는 반동의 시기로서 이에 따른 생활 상승지향으로 고급화 경향이 두드러졌고, 이와 함께 미술시장이 활기를 띠게 되면서 미술, 공예품 수집 또한 활발하게 진행됨으로서 직물 디자인에서는 정교하고 장식적인 고대 공예기법과 전통적 패턴이 부활하였다. 또한 첨단 섬유공학 기술에 의한 새로운 섬유소재의 창조와 자동화되고 유연성 있는 생산과정의 발전으로 미래적이며 하이브리드한 직물이 생산되었고, 이러한 요인들이 현대 산업직물 디자인에 절대적인 영향을 미쳤다.⁵⁾ 이러한 결과 산업직물은 양적인 팽창기로부터 질적인 성숙기로 방향 전환기를 맞이하였고, 산업직물 디자인에 있어서도 감성적이고 시각적인 측면이 강조된 예술직물이 등장하게 되었다. 이러한 시대적 상황은 산업직물디자인에 영향을 주므로써 다음과 같은 특성이 나타나게 되었다.

2-1. 신소재 창조에 의한 미래적 표현

1950년 이후 첨단 공학 기술의 발달에 의해 무한히

1) Chloe Colchester, The New Textiles. (London: Thames and Hudson Ltd, 1991) p. 6.

2) Harry N. Abrams, Structure and Surface. (New York: The Museum of Modern Art, 1998) p. 17.

3) Mary Schoeser and Celia Rufe, English and American Textiles. (London: Thames and Hudson Ltd, 1991) p. 201.

4) Ibid., p. 202.

5) Chloe Colchester, op. cit., p. 6.

생산되는 섬유 원료와 날로 새로워지는 제조 방식, 다양한 가공 기술의 발달에 의해 신소재가 출현하게 되었다. 섬유 신소재는 종래 섬유가 갖고 있지 않는 독특한 질감과 효과를 발휘 할 수 있는 하이테크 섬유를 지칭하며 1988년부터 일본에서는 신합섬이라하여 고기능화, 고 성능화, 고부가가치화한 소재로 개발되기 시작하였다.⁶⁾ 섬유 신소재는 현대에 이르러 소비자의 기호가 다양화, 고급화 되면서 소비자의 욕구를 충족시키고 섬유상품의 차별화를 위해 본격적으로 개발이 추진되어 섬유산업의 경쟁력 획득에 중요한 역할을 하고 있다.

1980년에 이르러 디자인 전 분야에 합리적이고 기능본위의 모던디자인에 자유로운 감성과 유희 감각을 불어 넣은 하이테크, 하이터치 스타일이 새롭게 등장하면서 산업 직물 소재에도 하이테크를 접목시키는 시도가 활발하게 이루어져 기존 직물의 파괴와 창조가 다양하게 행하여졌다.⁷⁾ 더욱이 최근에 이르러는 하이테크 기술에 의해 생산되는 소재에 예술, 공예적 감성을 결합시킴으로서 실험적이며 새롭고 미래적 감각의 예술 직물이 등장하고 있는데, 이는 소재를 통해 풍요로운 정신적 가치를 추구하는 인간 중심의 개념이 현대 직물디자인에 반영되고 있음을 알 수 있다. 신소재의 등장은 직물에 기능성 향상 물론 소재의 응용과 개발을 통해 새로운 직물 경향을 제시하였으며, 기존 소재를 가지고 다루어 왔던 디자이너들의 상식을 변화시키고 디자인의 기능과 형태 표현에 새로운 가능성을 제시함으로써 새로운 유행을 선도하고 있다.

2-2. 생태학적 관심에 의한 자연주의적 표현

80년대 이후 전 세계적으로 나타나고 있는 자연주의적 경향은 현대인들의 생태학적 관심에 연유된다. 생태학의 대두는 20세기 후반 과학 기술의 발달로 인한 지구의 생태학적 위기와 인식에서 출발하였으며, 현대 사회의 공업화 과정에서 파괴되어 가는 지구 환경을 지켜나가는 데 의무가 있다.

생태학이 직물 산업에 도입된 것은 직물 산업에 필요한 천연 자원이 한정되어 곧 고갈될 것이라는 점과 직물의 제조과정 및 분해과정에서 발생하는 유해물질이 지구 환경에 막대한 손상을 끼친다는 것을 깨달음으로서 시작되었다. 산업체에서는 자연과의 친화를 위하여 여러 가지 노력을 하고 있는데, 이들은 자연 친화적 섬유개발, 재생섬유연구, 무공해 염색공정 개발 등과 같은 공학적 접근으로

부터⁸⁾ 자연주의적 이미지 및 수공예적 요소를 복식 및 직물 디자인에 적극 도입시키는 감성 접근에 이르기까지 다양하며, 결국 동시대인들에게 자연으로 돌아가고픈 공감대를 형성하는데 주력하고 있다. 현대 생활에서 생태학은 사람이나 사람들이 만든 기술에 의해 오염된 환경에서 자연을 존중하고 자연에 동화하여 건강한 삶을 추구함으로써 인간성 회복을 주된 목표로 하고 있다.

2-3. 하위문화의 예술화

2차 대전이후 산업의 발전은 청소년층의 경제권 참여로 청소년을 중심으로 한 그들 특유의 청소년 문화가 탄생되었는데, 이러한 청소년 문화는 현대 유행을 이끄는 음악·패션·디자인에 영향을 미쳤으며, 특히 복식을 통하여서는 기존 체제에 대한 반항을 가시화 시켜 기존의 복식이나 윌리를 파괴하는 방법을 취하였으며 이는 기성세대로 하여금 분노와 충격을 느끼게 하였다.

그러나 1980년대에 이르러 펑크 감각이 하이패션에 도입됨으로서 복잡 미묘함 속에서 새로운 미와 매력을 창조하려는 의지로 이해되기 시작하였고, 아울러 펑크감각의 구축은 거리패션의 근원적 역할, 패션법칙의 파괴 등의 새로운 예술적 표현을 위한 시도로서 평가되었다.⁹⁾

영국에서 시작된 거리패션은 직물디자인에 획기적인 계기를 제공하였는데 이는 종래의 패션산업에서 분리되었던 직물생산이 패션과 결합을 공고히 함으로서 자발적이고 독립적이며 아방가르드한 디자인 개발을 가능하게 함으로서 새로운 유행의 창조에 기여하였다. 이 당시의 직물디자인은 종래의 정적이고 기교중심의 완벽성을 요구하는 디자인에서 벗어나 즉흥적이며 경우에 따라서는 잔혹한 느낌의 문양을 거칠게 프린트하였는데 이는 당시에 유행하던 패션디자인의 미학을 보완하는 것이었다. 좀더 정적인 경향의 직물디자인에서도 기지를 동반한 자아모순적인 의미를 포함하였고, 아울러 유명인사의 사인이나 명품의 라벨을 뒤집어 이를 프린트하는 방법의 반 디자인이 특징으로 나타났다.¹⁰⁾

이러한 방식은 젊은 학생들을 자극함으로써 소자본으로 운영되는 독립적인 디자인 스튜디오를 생성하게 하였고 이들은 직물뿐만 아니라 의상, 그래픽, 가구, 실내장식에 이르기까지 디자인영역을 확대하였으며 대량생산 방식과는 무관한 개성주의 수공예 방법에 비중을 둠으로서 창조적 디자인 개발에 노

6) 장지혜: 신피복재료학, 신광출판사, 1996. p. 204.

7) 염혜정: 1980년대 패션에 나타난 텍스타일의 경향과 특징에 관한 연구, 복식 제41호 1998. 11. p. 125.

8) Sarah E. Braddock and Marie O' Mahony, Techno Textiles. (London: Thames and Hudson Ltd, 1999) pp. 25~26.

9) 박명희: 1980년대 패션에 나타난 포스트 모더니즘에 관한 연구, 숙명여자대학교, 1991. p. 46.

10) Chloe Colchester, op. cit., p. 16.

력하였다.

2-4. 전통문화의 회고에 의한 복고적 표현

80년대는 70년대를 지배하였던 경제적인 침체에서 벗어나 생활의 상승으로 인한 고급화 경향과 고도의 혼란과 방황, 인위적이고 반항적인 시대사조에 의해 안정적으로 돌아가고자 하는 시대적 열망에 의한 복고풍의 경향이 건축, 패션 및 디자인에 나타나게 되었다.¹¹⁾ 역사의 순환 개념에 의해 다른 시대에도 복고풍은 문학, 미술, 패션 분야에 흔히 있었으나 80년대는 과거의 답습이나 모방이 아닌 역사적 전통성의 요소들을 현대에 맞게 재해석하여 절충적인 방안으로 새로움을 창출하였다는데 특징이 있다.¹²⁾

직물디자인에서는 전통적인 패턴이 부활되어 고대의 고전적이며 우아한 이미지와 현대적 감각을 절목시켜 장식적이고 로맨틱한 분위기를 기능적으로 전환하거나, 패러디에 의한 복고풍의 차용이 이루어졌는데 이것은 과거의 친숙한 요소들을 인용하는 것이 충격을 완화하고 아이러니한 대조를 강화시켜 주기 때문에 복고풍의 중요한 기법으로 사용된다.¹³⁾ 또한 직물에 과거의 정교하고 장식적인 수공예기법이 복고풍의 일환으로 등장되었는데 자수, 비즈장식, 타피스트리 등의 고도의 기술을 요하는 감성적이며 정교한 수공예 기법은 현대인의 소비형태의 특징인 고급화, 개성화 경향에 일조를 함으로써 현대직물에 새로운 감각을 전하고 있다.

2-5. 제3세계의 등장으로 인한 에스닉 표현

현대에는 교통, 통신수단, 사이버공간의 확장에 따라 지리적 여건에 관계없이 전 세계의 모든 변화를 거의 동시에 공유할 수 있게 됨으로서 다른 문화에 대한 관심과 접촉이 어느 때 보다도 수월하게 되었으며, 이러한 문화 확산의 결과로서 세계를 지구촌이라는 단일 공동체로 만들게 되었다. 이러한 개방적인 사회분위기가 형성되면서 오랜 시간동안 세계를 지배해오던 서구중심주의적 사상에서 벗어나 소외되었던 제3세계권 국가들에 대한 새로운 인식이 대두되었고 이는 비주류문화에 대한 적극적인 수용과 융합현상을 가져왔으며 이러한 영향을 바탕으로 민속적이고 이국적인 에스닉 경향이 대두되었다.

이로서 정신주의 운명론에 바탕을 둔 동양문화로부터 때 묻지 않은 원시적 정취를 간직한 아프리카 원시문화, 정열적이고 감각적으로 생소하고 이국적 느낌의 라틴 문화에 이르기까지를 포함하는 제3문화권의 전통문화가 예술, 패션, 디자인에 중요한 개

11) Mary Schoeser and Celia Rufey, op. cit., p. 232.

12) 박명희, op. cit., p. 41.

13) 김선영: 오프무어 작품에 표현된 현대패션의 경향 연구, 세종대학교, 2001. p. 125.

념으로 부각되었다.¹⁴⁾

현대 직물디자인에 나타난 에스닉 양식은 각 지역의 전통 직물에 사용된 전통적 수공예 기법, 문양, 염료, 소재에 영향을 받아 현대적 감각으로 재해석하거나 각국의 문화를 서로 혼합하여 혼성문화를 창조하여 이국적이고 다문화적 요소들의 표현을 특징으로 하고 있다.

에스닉 양식은 각 지역의 서로 다른 민족에 의해 발전된 특유한 전통문화를 서로 혼합하기도 하고 현대적으로 재구성함으로써 현대 직물디자인에 풍부한 창조 가능성을 제공하였으며, 자국문화 중심의 사고에서 세계에 대한 관심으로 이국 문화를 재평가하려는 사회 가치관의 변화가 반영된 것이다.

3. 현대 산업직물에 부각된 수공예적 요소의 등장 배경

역사적으로 수공예와 디자인의 관계는 실내 장식물 디자인에 중요한 의미를 지녀왔다.¹⁵⁾ 직물 산업의 경우도 18세기 이전까지는 디자인과 제작이 분리되지 않았으며 산업 혁명 이후 기계화에 의한 대량생산과 섬유 공학의 발전에 의한 산업직물의 등장으로 수공예 직물은 점차 쇠퇴되었다. 그러나 일반적으로 공예와 산업 디자인의 특징들이 서로 대립되기도 하지만 상호 교차적이며 수공예의 형식이 주류 디자인에 많은 영향을 줌으로서 수공예와 산업은 불가분의 관계를 가지고 현대에 이르기까지 양립되어 왔다.¹⁶⁾

직물 산업의 경우도 진보된 기계기술에 의한 대량생산 방식에도 불구하고 수공예직물 생산 방식은 산업체에서나 소비자들에게 꾸준히 각광을 받아왔다. 이는 수공예 직물이 갖는 질의 우수성이 항상 산업직물의 표본이 되었으며 산업체에서는 이러한 수공예 직물의 소박하고 자연스러움에 가치를 두었다.¹⁷⁾ 앞서본 바와 같이 수공예에는 다양한 표현, 개성적 느낌, 강렬한 생명력을 제공함으로써 현대 디자이너들에게 좋은 아이디어 원천을 제공하고 있다. 현대 산업 직물디자인에 이러한 수공예적 요소가 등장하게 된 배경에 대하여 조명하기로 한다.

3-1. 예술, 문화 지향

20세기 후반부는 전후의 절대적인 경제 발전에 따

14) 박은주·은영자: 1990년대 패션에 나타난 오리엔탈리즘에 관한 연구, 복식 제43호, p. 260.

15) 피터 도머, 강현주·조미아역: 1945년 이후의 디자인, 도서출판 시각과 언어 1995. p. 153.

16) 경노훈·윤민희: 디자인 문화와 생활, 도서출판 예경 1999. p. 57.

17) Mary Schoeser, Craft In The Machine Age (Textiles: Surface, Structure, and Serial Production, Harry N. Abrams, Inc., 1995) pp. 114~115.

른 풍요하고 자유스러운 사회적 환경으로 많은 분야에서 자유로운 표현에 대한 수용과 개방성으로 창조적인 분위기가 조성되었다. 이런 시대적 분위기가 예술 분야에서는 고착된 가치와 사고를 거부하며 재해석, 새로운 가치의 부여, 사조의 변화를 지속적으로 일으켜 이 시대에 부합된 새로운 사조로 탈바꿈하면서 끊임없이 새로운 이론과 예술 운동을 펼쳤으며, 그 당시의 사회문화적 특성을 반영하였다. 현대 예술의 특징의 하나인 “경계의 침식”으로 현대 디자인은 미술의 흐름과 깊은 연관을 갖고 상호 영향을 주고 있다. 역사적으로 예술이 추구하는 철학이나 의미는 디자인의 양식 발전에 영감을 주었으며, 현대 디자인도 표현 기법, 표현 상황, 조형 이념 등에 있어 현대 예술의 영향을 받았으며 새로운 조형 예술적 표현으로 창조의 범위를 확장 시켰다.¹⁸⁾

패션 및 직물디자인도 이 시대의 예술 운동에 영향을 받아 이미지 창조와 개념 설정은 물론 표면 효과, 소재 개발에 있어 전례 없는 창의적 표현을 시도하였으며, 직물 조형의 혁신과 현대적 개념의 직물디자인을 구축하였다. 특히 섬유예술운동과 포스트모더니즘은 수공예 부활에 직접적으로 관계되어 현대 직물디자인에 새로운 전환점을 제시하였다.

3-1. 1) 섬유예술 운동

1960년 미국을 중심으로 전개된 예술운동으로 섬유를 매체로 하여 다양한 시도를 함으로서 전통이 새로운 현대적 표현으로 전환될 수 있음을 보여주었다. 즉 수직을 비롯하여 엮기, 매듭, 바구니 짜기 등과 같은 전통 수공예기법을 바탕으로 조형적 표현을 시도함으로써 현대 공예로서의 특성과 조형 예술로서의 가능성에 초점을 맞추었다.

미국의 섬유 예술은 다양한 표현 실험, 전승공예의 재확인 및 발전, 조각적, 환경적인 예술의 시도로서 오랫동안 지배하던 유럽의 전통 직조에 신선한 충격과 방향 제시를 하였다.

이러한 섬유예술의 개념은 곧이어 유럽, 일본 등의 다국적 작가들에 영향을 미쳐 다국적 현상으로 변화되었으며 각 국가들의 문화, 예술의식이 반영되어 다양한 표현 상황으로 전개되었고, 종전의 표현의 한계와 전통성의 답습으로부터 진전된 섬유 표현의 상황이 전개 되게 되는데, 이는 작가의 이념이나. 사회의식의 반영, 새로운 재료에의 추구 등의 현대 미술에서 나타나는 조형적 상황과 점점 일치함을 볼 수 있다.¹⁹⁾ 섬유예술의 발전은 섬유재료의 전통적 의미인 부드러운 표현을 넘어 다양한 재료와 방식, 새로운 표현의식의 확대로 새 시대의 디자이너에게 직물에 관한 다양한 기법과 아이디어

를 제공하였으며 이러한 분위기는 직물에 관한 폭넓은 이해를 돕는데 지대한 역할을 하였다.

3-1. 2) 포스트모더니즘

20세기 후반부의 서구 문화 전반에 걸쳐 영향을 끼쳤으며, 현재까지도 우리의 삶과 사고를 지배하고 있는 포스트모더니즘은 간단히 정의하기는 어렵지만 모더니즘 철학을 극복하고 넘어서려는 새로운 철학적, 인식론적 사고를 지칭하며, 또한 이 사고를 바탕으로 감지되는 문화예술사조이며 문화 양식으로 정리된다.²⁰⁾

포스트모더니즘의 중심적 동기는 모더니즘이 구축해 놓은 규범들을 다른 관점에서 종합시켜 그것을 초월하고 있으며,²¹⁾ 따라서 절대성 보다는 상대성을, 일원론보다는 다원론을 그리고 독단주의 보다는 관용주의를 더 설득력 있는 이론으로 받아들이며 보다 보편적인 언어를 추구하여 더 크고 풍부한 문화의 일부이고자하는 의지이다.²²⁾

포스트모더니즘은 새로운 것을 찾으려는 분위기에 의해 기존의 가치체계나 도덕이 효력을 상실하게 하는 혁신적인 현상들이 대두되었다. 즉 고급문화와 대중문화의 경계 허물기, 예술의 각 장르의 와해, 예술에서의 유머, 위트, 장식성의 회복, 반이성적 예술 경향으로 요약된다.²³⁾ 이 예술 조류는 디자인 전 분야에 확산되었으며, 패션·직물디자인에도 역사상 여러 문화로부터 다양한 이미지를 도입하거나, 전통기법을 새로운 문화요소들과 결합하거나, 이질적이고 모순적인 양식들을 유희적으로 사용하여 재미를 더하는 등의 새로운 표현방법이 나타나게 되었다.

새 시대의 디자이너들은 이러한 새로운 이념에 의한 실험정신을 바탕으로 실험적 양식에 기초를 둔 디자인, 즉 현실적이고 유머러스하고 경우에 따라서는 반항적인 요소를 포함한 디자인을 통해 다양한 아이디어와 놀랄만한 이미지 구축작업을 시도함으로써 예술에서의 다양한 실험정신, 기법 등이 과감히 채택되었다.

3-2. 대량생산 방식에 대한 회의

18세기중엽 산업혁명을 계기로 서구의 직물 생산 방법에 획기적 전환점을 마련하였던 직물의 대량생산 방법은 20세기 섬유 공학의 눈부신 발전과 함께 개발된 기능성 직물의 출현으로 서구는 세계 직물 산업에 있어 중심적 역할을 수행하여왔다.

20) 원웅진: 대중 문화의 패러다임, 도서출판 한나래, 1996. p. 248.

21) 찰스 젤크스, 신수현역: 포스트모더니즘, 열하당. p.10

22) 김옥동: 포스트모더니즘과 예술, 청하, 1991. p. 15.

23) 경노훈·윤민희, op. cit., p. 163~173.

18) 경노훈·윤민희, op. cit., p. 167.

19) 유선태: 현대섬유예술의 이해, 미진사, 1995. p. 42.

서구의 직물 산업체들은 1960, 70년의 산업화 특성인 거대 기업에 의한 획일적이고 체계적인 대량생산 방식을 답습하면서 빠른 속도의 엄청난 양의 직물생산으로 개발도상국들과의 해외 경쟁에서 벗어나려고 하였다. 그러나 이 과정에서 전문적 기술이나 특수성을 기반으로 운영되던 작은 규모의 가내 공장들이 거대 기업에 흡수되거나 도산되면서 직물생산은 표준화되고 개성을 상실하게 되었다.

특히 1970년대의 오일 쇼크이후 경제 침체가 계속되면서 이러한 문제점이 심하게 노출되었고, 결과적으로 현대사회에서의 직물의 역할과 위상에 대한 심각한 논의가 제기되었다. 영국에서의 거리패션에 의한 반문화, 공예부활 운동은 이러한 문제점에 대한 사회적 반발이었으며, 이와 함께 이차 대전 이후 처음으로 기술·과학·대량생산 위주의 산업사회에 있어서의 문화가치에 대한 회의가 대두되었으며, 이러한 회의주의는 여러 가지 형태로 표출되었는데 공예부활에 의한 예술 직물의 출현 및 섬유예술의 번영, 직물 문화에 대한 관심 등이다.²⁴⁾ 직물 문화에 대한 관심은 1970년에 그 당시 인류학에 관한 연구가 활발해지면서 직물이 문화의 물질적 측면을 보여주는 것으로서 직물을 분석하기 시작하면서 새로운 시각이 구체화되기 시작하였다.

즉 물질로서 직물의 외형적인 면에 관해서만이 아니고 직물이 포함하고 있는 다양한 내적인 의미에 대해서 연구하고자 하는 태도는 공예가와 디자이너들에게 많은 영향을 미쳤다. 이러한 직물을 개념화하고자 하는 경향과 함께 고대 페루의 직물 제작 기법에서부터 동남아 지역의 방염에 이르기까지 고대 직물에 대한 관심이 고조되고 있었다.²⁵⁾ 더욱이, 미국에서의 섬유예술의 발전은 새 시대의 디자이너에게 직물에 관한 다양한 기법과 아이디어를 제공하여 주었으며, 이러한 분위기가 직물에 관한 폭넓은 이해를 돕는데 지대한 역할을 하였다.

젊은 디자이너, 공예가, 전공 학생들도 직물에 내재되어있는 다양한 의미를 터득함으로써 직물표현에 자아의식, 자아반영을 시도하게 되었으며, 결과적으로 질의저하, 감각의 결여를 초래한 대량생산 방식에 의한 직물 생산에 의해 한동안 침체되어있던 직물 산업에 디자인 개발을 위한 다양한 창의적 시도를 함으로서 현대적 직물디자인에 새로운 전기를 마련하였다.

이러한 분위기에 의해 디자인 여러 분야에서는 독립을 위한 독립을 위해 의상과 직물 디자이너의 결합, 직물과 인테리어 디자인과의 결합들의 분위기가 일어났으며 이들은 디자인 의도와 목적이 서로 부합되므로서 더욱 실험적이고 과감한 독자적 디자인 양식의 개발에 박차를 가하였고, 이들은 디자인,

패션, 그리고 예술로서의 직물을 실험하기를 원하였으며 이를 위해 점점 수공예적 접근을 시도하므로 새로운 가능성을 모색하고자 하였다.²⁶⁾

3-3. 감성의 추구

현대는 최첨단 과학기술과 함께 고도 산업화 사회, 정보화 사회가 도래함으로써 사회구조, 문화형태, 생활양식이 변화하고 이에 따라 인간의 가치기준, 욕구 성향이 변화하고 있다. 이러한 변화는 소비자 욕구의 다양화·개성화 추세를 가속화 시켰으며 산업의 구조적 측면에서는 양 중심의 소비형태에서 벗어나 서비스와 질 우선의 소비형태를 특징으로 하는 방향으로 전환을 하게 되었다. 이러한 현대인의 생활의 질적 추구는 개인의 기호나 감성이 기술이나 기능보다 중요시되는 감성의 시대를 맞이하게 되었고, 감성추구의 시대적 환경은 산업제품이 유용한 물질적 가치와 함께 풍요로운 정신적 가치를 지니기를 요구하게 되었다.

이는 물질의 풍요를 이루었던 산업사회가 지나친 물질만능주의 추구로 인해 창조자인 인간에게 만족한 삶을 제공하지 못함으로써 이를 해결하기 위하여 인간중심의 사고를 바탕으로 한 감성적 접근이 주요 과제로 대두되었으며 물질과 이성에 의하여 억압되었던 정신과 감성을 되살림으로서 보다 인간의 순수본성에 충실하고자하는 시대적 요구이다.

현대의 정보화 지식사회는 이러한 시대적 요구에 부응하여 정보의 축적과 전달 등을 향상시키는 전자산업을 통해 새로운 가치를 창출하고 있다. 따라서 고도의 과학기술을 주축으로 그것에 인간의 감성적 특성을 결합시킨 하이테크, 하이터치 스타일이 디자인, 패션에 등장함으로써 새로운 유행을 선도하고 있다. 이는 합리적이고 기능본위의 모던 디자인에 자유로운 감성과 유희감각을 불어넣는 감각을 말하는데 고도의 기술이 도입되면 될 수록 그 반응으로 보다 인간적이고 따뜻함이 요구되는 의미를 표현한다.²⁷⁾ 이와 같은 흐름은 직물 디자인에도 영향을 미쳐 하이테크 기술에 의해 생산되는 직물 디자인은 기능성에 인간의 오감을 바탕으로 한 감성과 공예적 특성을 결합시킨 새로운 직물을 창조하였다.

수공예는 정서, 마음, 육체가 함께 공동작업을 하는 것으로 생활과 접촉해서 나타나는 자연스러운 아름다움을 표현하며 인간에게 편안함과 자유로움을 제공한다.²⁸⁾ 이러한 인간적인 감성의 표현을 바탕으로 하는 수공예 기법은 현대 디자인의 감성적 접근의 주요 방법으로 부상하고 있으며 수공예 기법에 나타난 다양한 표현, 토속적인 느낌, 불안정성

24) Chloe Colchester, op. cit., p. 8.

25) Ibid., p. 8.

26) Ibid., p. 16.

27) 조규학: 복식사전, 경춘사, 1995. p. 681.

28) 경노훈·윤민희, op. cit., p. 58.

은 개성화, 차별화된 디자인을 요구하는 현대인의 정서에 부합되고 있다.

4. 수공예적 요소에 의한 현대 직물디자인 경향

앞서 본 바와 같이 수공예적 요소는 현대 직물디자인에 다양한 특성을 제공하는 직접적인 요소로서 폭 넓게 사용되었다. 본 장에서는 현대 직물디자인에 사용된 수공예적 요소의 표현 및 응용방법에 대하여 구체적으로 살펴보고, 아울러 수공예적 요소와 결합되어 창조된 새로운 직물이 제시하는 디자인 경향 및 특성에 대하여 고찰하고자 한다.

4.1. 신기술과 수공예의 접목에 의한 예술화 경향

현대 섬유공학의 발달로 인해 창조된 신소재 직물은 외관, 취급, 연출에 있어 종래의 직물과는 상당한 차이점을 나타내며 또한 기능적이고 아름다운 지니고 있어 직물 디자인에 창조의 근원을 제공하고 있다.²⁹⁾ 이 새로운 직물은 현대의 디자이너에게 신선한 감각과 함께 새로운 디자인 발상과 실험적 기법에 의한 새로운 가능성을 제안하고 있다.

일본에서는 이미 1970년대에 신소재 직물이 가지고 있는 다양한 표현 가능성을 새롭게 개발함으로써 현대 산업 직물디자인에 혁신적이고 미래적 직물 디자인 경향을 제시하였다.

이는 신소재 직물에 전통 수공예 기법에 의한 감성적이고 시각적인 측면을 부가시키므로써 신소재 직물의 기능성과 함께 직물의 감각적 영역을 확대시켜 다양한 효과를 창출하였다. 이는 전통적으로 직물문화를 존중하는 일본인들의 직물에 대한 관심과 배려로서 일찍이 섬유공학 기술 개발에 대한 기반을 마련하였고, 전통적인 수공예 직물의 효과적인 직물표현에 관한 지속적인 연구 결과이다.

일본 전통 직물 수공예 기법의 대표적인 시보리(shibori)는 시보루(shiboru)에서 유래된 것으로 직물을 비틀고, 주그러뜨리거나 압력을 가한다는 의미의 직물 후처리 가공법으로서 일정한 문양을 만들기 위한 방법으로 사용되어 왔으며, 이 기법이 현대에 이르러 신소재로 이루어진 직물에 적용됨으로써 새롭고 경이로운 직물 표현을 창조하였다.

일본의 대표적인 텍스타일 디자이너인 주니찌 아라이(Junichi Arai)는 이 시보리 기법을 다양하게 구사하여 그의 창작의 출발점이 되는 수공예 미학을 현대적으로 응용하였다. 그는 1950년부터 꾸준히 개발해온 아름다운 광택의 금속성 섬유로 만든 새로운 직물에 이 시보리 기법을 적용하여 예술직물을 창조하였다. 그 직물의 제조과정은 우선 바탕

천을 만드는 것에서 창작이 시작되는데 바탕천은 폴리에스테르·나이론 등의 필름에 알루미늄, 티타늄 등의 금속을 진공증착 시킨 다음 투명라커를 필름양면에 바른 후 이 필름을 줄 띠로 가늘게 잘라 날실로 만들어 견, 모, 마, 면 등의 천연소재를 씨실로 하여 직조하므로써 만들어진다. 이 바탕천의 금속부분은 산과 알칼리를 사용하여 용해되어 투명한 폴리에스테르만 남겨지기도 하고 또한 일부 금속부분의 바탕천은 시보리 기법을 사용하여 보존되기도 하는데 이러한 직물 표면에 나타난 상반된 효과는 (그림1)에서와 같이 직물에 감성과 기술이 공존하는 독특한 조화로서 새로움을 창출하고 있다. 또한 (그림2)에서는 폴리에스테르와 알루미늄으로 직조된 바탕천에 일부 금속 부분을 용해한 다음 고온(200°C)의 열 전사 프린트 방법으로 여러 번 프린트하므로써 중복된 색의 교차로 인해 미묘한 색과 이 과정에서 자연스럽게 형성된 영구주름으로 깊은 바다를 연상시키는 표면 효과를 나타내고 있다.³⁰⁾ 현대 일본 직물디자인에 자주 등장하는 영구주름 가공법은 일본의 전통 수공예품인 부채, 오리가미 등에 사용된 주름에서 유래된 것으로 신소재 직물과 결합되어 영구적이며 조형적인 직물을 창조하였다. 영구주름 기법은 특히 일본의 세계적 의상 디자이너인 이세이 미야케(Issay Miyake)에 의해 주그러뜨리기(crushg), 주름잡기(Creasing), 접기(Folding)등의 다양한 주름 형태로 신소재 직물에 표현되어 의상 직물로 사용되므로써, 현대적 이미지와 함께 현대 생활조건에 부합되는 가볍고, 취급하기 쉽고, 편리함을 제공하는 패션스타일을 창조하였다.

1989년 그의 컬렉션인 'pleats please'에 나타난 다양한 주름을 이용한 의상들은 (그림3)에서와 같이 주름의 확대와 축소에 의해 극적인 시각적 효과를 연출하며 폴리에스테르 저지의 소재에서 나타나는 유연성과 미래적 느낌은 인체와 어울려 의상의 감각적 조형성을 더욱 부각 시켰다.³¹⁾ 이와 같이 패션 디자인의 소재는 한 시대의 패션스타일을 변화시키는 중요한 요소로 등장하고 있다.

예술 직물 생산에 대표적 일본 섬유 기업인 누노(Nuno)는 컴퓨터와 산업용 기술을 적절히 사용하여 수공예 직물에서와 같은 자연적이며 우발적이고 때로는 불완전하게 보이는 디자인을 시도하고 있다. 누노는 다양한 재료의 실험으로 금속, 종이 등을 실크나 폴리에스테르, 섬유와 결합하기도 하고 자카드를 이용한 복잡한 패턴을 이용하여 다양한 텍스처의 흥미 있는 직물구조를 창조하거나, 현대의 기계의 일부를 수동으로 조작하여 결합을 노출시킴으로써 수공예 직물에서와 같은 흠을 가진

29) Sarah E. Braddock and Marie O Mahony, op. cit., p. 100.

30) Cara McCarty and Matilda McQuaid, op. cit., p. 22.

31) Sarah E. Braddock and Marie O Mahony, op. cit., p. 117.

특이한 직물을 생산하고 있다.³²⁾

(그림4)는 모와 레이용으로 켈트된 바탕천에 화학 약품을 사용하여 수공 프린트함으로써 화학적 반응으로 레이온섬유가 녹아 없어져 불규칙적인 특이한 표면효과가 나타나고 있다. (그림5)는 절단된 신문지와 용해된 폴리에스테르직물에 비닐 클로라이드를 입힘으로써 산업직물에서 볼 수 없는 창의적인 예술 직물의 효과를 연출하고 있다. 누노 직물에서는 역사, 공예, 다양한 문화적 요소와 새로운 기술의 혼합으로 이루어진 디자인이 전정한 전통의 계승임을 제시하고 있다.

영국의 나이젤 마샬(Nigel Marshall)은 플라스틱 재료에 깊은 관심을 갖고 꾸준히 이의 실용적응용에 대하여 연구함으로써 매우 장식적이고도 구조적인 직물을 창조하였다. 특히, 나이젤은 전통직물제작기법인 수직 및 니트 조직을 이용하여 절단된 펠름이나 플라스틱을 사용하여 일차적으로 직물 면을 구성한 다음 다양한 후가공방법인 라미네이트기법, 열고착 기법, 그리고 진공 형태 가공 방법(Vacuum-forming)을 사용하여 다양한 형태의 입체적 직물 면을 창조하였다.

(그림6)은 절단된 PVC와 폴리에스테르펠름에 시각적 효과를 위해 열전사로 일정 문양을 프린트한 다음 수직으로 평직의 직물 면을 제작한다. 다음 직물을 얇은 판으로 처리한 후 진공형태 가공방법으로 부조적인 입체적 직물을 창조하였다. 이 직물들은 의상에서부터 패션소품, 벽지, 가구 그리고 운동기에 사용되는 직물에 두루 사용되고 있다.³³⁾

소피아 루이스(Sophia Lewis)는 화학 섬유에 독일의 바커(Wacker) 화학회사가 제조한 특수 실리콘을 사용하여 실용적이고 미래적 느낌의 직물을 개발하였다. 즉, 그녀는 실리콘이 직물면에 부착되면 직물 조직이 크게 확대되어 보이게 하고, 동시에 직물면에 반사되어 프리즘 효과를 일으킴으로서 신비스럽고 흥미로운 외관을 표현하기에 적합한 점에 착안하여 이를 효과적으로 디자인에 사용하였다.³⁴⁾

(그림7)은 라이크라가 합성된 가벼운 편물조직에 점 문양을 프린트 한 것으로 감성적인 직물 면을 나타내고 있다. 기공을 포함하고 있는 직물에 실리콘을 양면에 프린트하여 실리콘이 직물의 기공을 막으며, 이로서 직물이 쉽게 울이 풀리는 것을 방지할 수 있다.

4-2. 정교한 수공예 기법의 구사에 의한 고급화 경향

1980년대는 60년대부터 시작된 대량소비의 공업화

사회에서 벗어나, 정보·통신 등의 발달에 의한 정보화 사회로 이행되면서 서비스와 정보를 중시하는 질 우선의 소비형태를 특징으로 하고 있다. 이러한 생활의 질적 향상과 더불어 현대인들도 미적 추구하고 만족에 있어서도 판단의 기준이 높아졌으며, 각자의 개성과 가치관을 중시하려는 욕구가 강조되므로 제품의 질적인 추구하고 용도의 다양화·개성화를 요구하게 되었다. 이것은 고급스러움과 사치스러움 심지어는 보수성의 표현으로 현대의 소비대중의 감각을 자극하고 있다.

더욱이 리건(Reagan) 미국 대통령의 선출은 과시적 소비를 유도하고 새로운 유행을 선도하는 시대의 예고로서, 고급품 생산과 예술 시장의 번창을 가져왔고, 이로 인해 수공예 적이고 장식적 기법의 섬세한 기술을 바탕으로 하는 고전적인 경향이 대두되었다.³⁵⁾ 의상·직물 디자인에서는 이러한 고전적 경향이 복고풍의 양상을 보여주었는데, 감성적 부분을 강조한 수공예 기법을 활용하여 현대의 모던한 감각으로 표현함으로써 고급스럽고 우아한 분위기의 질적으로 향상된 디자인을 제시하고 있다.

장인정신에 입각한 섬세한 기술과 고급스러움의 대명사인 오프뚜르(Haute Couture)는 고급 의상점으로서 19세기 후반부터 고품격의 제품을 창조하기 위해 수공예 기법을 이용하여 기술적 완벽성과 창조적 감각을 특성으로 세계 패션의 흐름과 방향을 제시하는 아이디어의 산실로서 존재해 왔다.³⁶⁾ 1980년대 이르러 생활의 상승지향으로 보수적인 패션이 등장하면서 오프뚜르는 고급화를 선도하는 산실로서 부활되어 수공예 예술전통을 과시하였고, 현대 사회에 이러한 정교한 수공예 기술이 가지는 희소 가치가 소비자로서 하여금 소유의 욕구를 가중시키므로써 오프뚜르의 존재를 지속시키는 요인으로 작용하게 되었다.

오프뚜르의 수공예 기술의 산실인 아프리에 중 하나인 르샤즈 아프리에(Lesage Atelier)는 자수를 중심으로 애플리케·패치워크·핸드페인팅 등의 고도로 연마된 수공예적인 방식을 의상 직물에 사용하여 손으로 장식한 직물로서의 최고급의 첨단을 표현하였다.³⁷⁾ 특히 자수는 오프뚜르에서 사용된 대표적 수공예 기법으로 다양한 스티치 기법과 재료를 이용하여 시각적 표현을 시도하므로써 새로운 조형성을 추구하는 예술의 경지로 까지 발전되었다.

크리스찬 디올(Christian Dior)에 의해 제작된 재킷(그림8)은 발리의 민속적 영감을 모티브로 색인

32) Chloe Colchester, op. cit., p. 40.

33) Sarah E. Braddock and Marie O Mahony, op. cit., p. 77.

34) Ibid., p. 80.

35) Chloe Colchester, op. cit., p. 14.

36) 김선영, op. cit., p. 2.

37) 조향희: 오프뚜르 나타난 섬유예술의 표현 기법에 관한 연구, 한성대학교, 2000. p. 22,38) Chloe Colchester, op. cit., p. 15.

는 다양한 직물을 적용하여 패치워크를 시도하였으며 또한, 그 위에 다양한 색상의 시퀀을 이용하여 자수를 하므로서 직물이 주제 자체를 표현하고 있다. 또한 (그림9)의 라펠 부분에 적용된 아플리케 기법도 스펅겔·북클에 의해 자수되어 아르테코 스타일의 모티브를 돋보이게 하고 있다.

이브생 로랭(Yves Saint Laurent) 또한 자수를 이용하여 (그림10)에서 나타나듯이 바로크의 아라베스크 문양을 모티브로, 산호·터키 옥색 등으로 재킷을 장식하므로서 자수에 의한 장식적 효과를 돋보이게 하고 있다.

오프퍼뜨르의 꾸뜨리에 중 하나인 크리스찬 라크르와(Christian Lacroix)는 스위스 화학 회사 씨마 기에지(Ciba Geigy)에서 발명된 것으로, 천위에 안료를 용해, 열전사 방법으로 프린트하는 새로운 방법으로,³⁸⁾ 종래의 프린트 방법보다 빠르고 간편하게 손으로 자유스럽게 그려진 이미지를 직접 천위에 프린트 할 수 있어 매우 정확하고 생동감 있는 디자인의 예술 직물이 창조되었다.

(그림11,12)에서 보여지는 스카프 디자인을 위한 밑그림과 수영복에 프린트된 자유로운 이미지에서 나타나듯이, 이는 기존의 직물 디자인 방법에서 사용되는 반복 패턴에 의한 대량복제에서 벗어나, 예술 작품에서와 같이 하나의 디자인은 한번의 프린트로 완성되므로 복제가 불가능한 회화 작품과 같이 엄청나게 비싼 가격의 고급 직물로 가치를 인정받게 되었다.

고급화 경향이 그 본질상 표현하고 있는 속성 중의 하나로 특히 주목되는 점은 전통 복귀의 경향이다.³⁹⁾ 1980년대의 복고풍은 과거 역사와 전통양식의 모티브를 현대에 가져와 상호 절충시켜 새로운 감각의 디자인을 창출하는 것으로, 과거를 단순히 모방하기보다는 과거를 이용하여 더욱 새롭게 발전·재생시키려는 방향으로 나타났다.⁴⁰⁾ 직물디자인에 나타난 복고풍은 과거의 직물 문양이나 기법을 이용하여 현대적 감각으로 표현하므로서 고급스럽고 낭만적 분위기의 직물을 창조하였다.

문양을 이용한 프린트 직물의 경우 손으로 정교하게 그려진 박물관의 과거 자료에서 발췌한 문양 및 장식적 요소를 인용하여 이를 현대적 파스텔톤의 색상과 배치시켜 새로운 감각을 전하기도 하고, (그림13)에서 나타나듯이 포스트모던의 영향으로 과거의 고전적 건축 모티브를 확대, 왜곡시켜 흑백의 현대적 감각으로 재현시켜 수공의 블록 프린트(Block Print) 기법으로 실크 벨벳 직물에 프린트하므로 프린트 디자인에 기지와 유머를 포함한 디자인 방법을 제시하였다.⁴¹⁾

또한 고전적 직물 조직기법의 대표적인 타피스트리 조직은 복고풍의 부활과 함께 대두되어 특히 고급 실내 장식용 직물에 사용되었다. 타피스트리는 엄청난 시간과 노력에 의한 전적으로 수공예에 의존하여 이루어지는데, 이러한 제작 방식이 타피스트리를 때혹적이고 가치를 더하는 것으로서 현대의 고급 직물 디자인에 의도적으로 사용되었다.

타피스트리기법은 1980년 후반에 이르러 고급품의 카페트(carpat) 제작에 사용되었는데, 이를 한정된 생산으로 전적으로 수공예 기법에 의해 제작하므로서 종래의 실내장식적인 카페트에서 벗어나 실내를 점령하고 시선을 집중시키는 예술성이 강조된 카페트를 탄생시켰다. (그림14)의 카페트는 스페인 건축가 오스카 투스케(Oscar Tusguet)가 컴퓨터를 이용하여 지구와 우주의 이미지를 현대적으로 표현하였으며, 이를 타피스트리 기법의 일종인 터키쉬 넷(Turkish Knot)의 수공예 기법으로 제작하므로서 흥미있고 현대적 미를 갖은 예술품으로서의 가치를 지닌 고급 카페트를 창조하였다.⁴²⁾

고전적 실내 분위기를 위한 타피스트리 직물에 대한 관심은 직조에 의한 것 뿐만 아니라 타피스트리 프린트를 대두시켰다. 타피스트리 프린트는 타피스트리 조직의 섬세함과 질감을 충실히 나타내며 또한 오래된 타피스트리에서 나타나는 빛바랜 색까지도 재현하므로서 고전적 실내를 연출하는 중요한 직물의 역할을 수행하였다.⁴³⁾

(그림15)에서 나타나듯이 1985년 불란서의 직물의 집 로마넥스 드 부삭(Romannex de Boussac)에서 정교하게 프린트로 재현된 현대 직물로서, 정교한 수공예적 타피스트리 직물의 고급스럽고 고전적인 분위기를 그대로 전하였다. 결국 현대적 생산 방식에 의한 타피스트리 프린트 직물은 일반적으로 대량생산에 의한 프린트 직물이 내포하고 있는 평면적이며, 저렴하고 대중적 경향의 디자인의 한계에서 벗어나 깊이감 있고 고전적인 고급스러운 프린트 디자인을 제시 하였다.

4-3. 수공예 기법에 의한 민속적 표현의 에스닉 경향

현대의 포스트모더니즘 사회는 세계화, 개방화, 다원화를 지향함으로써,⁴⁴⁾ 다양한 문화에 대한 새로운 조명이 일기 시작하였으며 문화의 차별화, 문화의 개별성을 인정함으로써 그동안 소외되었던 비주류 문화에 대한 적극적 수용과 융합 현상을 가져왔으며, 이러한 영향으로 에스닉 양식이 대두되었다. 에스닉 양식에 나타나는 민속풍, 원시성, 이국적 특성

38) Chloe Colchester, op. cit., p. 15.

39) Ibid., p. 31.

40) 박명희, op. cit., p. 41.

41) Mary Schoeser and Celia Rufey, op. cit., p. 236.

42) Chloe Colchester, op. cit., p. 33.

43) Mary Schoeser and Celia Rufey, op. cit., p. 237.

44) 최혜정·임영자: 20세기말 현대패션에 나타난 다문화주의 현상에 관한 연구, 복식 제51권-2호 2001. p. 152.

은 과거의 순수성과 인간 문화의 뿌리에 대한 동경을 토착적인 느낌으로 표현하는 것으로, 여러 예술 분야의 창조활동에 중요한 개념으로 등장하였다.

에스닉 양식의 디자인은 수공예적인 작업을 강조하고 있는데, 이는 수공예 작업일수록 토속적이고 자연스러운 느낌을 나타냄으로서 현대 산업 사회의 기계화되고 획일화된 디자인에서 벗어나 자연스럽고 독특한 미를 창조하기 때문이다.

에스닉 경향의 의상, 직물디자인에 사용된 수공예 기법은 인도네시아의 바틱, 인도의 방염자수, 일본의 시보리 기법 등과 함께 동양자수, 매듭, 패치워크, 핸드 프린팅, 켈트, 아플리케 등이 있다.

이 기법들은 현대의 의상 직물디자인에 장식적 요소 및 무늬, 민속적 색상을 표현하는 수단으로 도입되어 토속적인 이미지를 나타내거나 지역적 요소를 느낄 수 있게 한다.

전통적 동양 염색 기법인 타이 다이(tiedye)와 딥다이(dipdye)는 동남아 지역에서 고대부터 의상 및 생활 용품 염색에 널리 사용되어 왔는데, (그림16, 17)에서는 이 수공 염색 직물을 서구적 구성법에 도입하여 동양풍의 에스닉 느낌을 전하고 있다. 의상에 나타난 동양풍은 특히, 1980년대에 들어와 급성장한 일본의 패션 계와 디자이너들의 유럽패션 계로의 진출과 중국과 미국의 수교에 의한 중국풍의 영향에 힘입어 서구에 유행하게 되었다.

패치워크는 예로부터 세계 여러 지역에서 부녀자들에 의해 다양하게 응용되어 소품이나 의류, 인테리어용 직물에 자주 사용되었다. 현대에 이르러 패치워크는 고급의상 직물에 사용됨으로서 현대적 표현을 시도하고 있다.

(그림18)에서는 중국풍의 의상에 패치워크를 입체적 효과가 나도록 정교하게 사용함으로써 고급스럽고 현대적인 에스닉 분위기를 연출하고 있다. 현대적 개념의 패치워크는 에스노적인 성격의 직물에서 두드러지게 나타나는데, (그림19)에서 사용된 메탈 컬러의 인조가죽을 패치워크한 슬랙스는, 모티브는 에스닉이지만 소재 사용에 있어 테크놀로지를 내포하고 있는 에스노의 성격을 극명하게 보여준다.

에스노는 에스닉이라는 테마에 현대문명이 가진 첨단 기술 테크노가 결합된 것으로 에스닉이 좀더 현대적으로 발전된 것으로 에스닉의 자연스러운 미보다는 기교적인 미가 강조된다.⁴⁵⁾

비즈 및 금박은 오래전부터 직물에 장식적 효과를 위해 수공예적으로 사용되었다. 최근에 이르러는 이러한 장식기법이 현대적 의상에 적용됨으로서 새로운 감각을 불러일으키고 있다. (그림 20)에서는 인도의 전통문양을 금박으로 새겨진 램 스커트 속에 흘치기 염색기법을 사용한 데님 직물을 매치시킴으로 동·서양의 혼합 문화적 성격을 나타내는 다

문화적 분위기를 제시하고 있다.

블록 프린트기법은 오래된 수공 프린트 기법으로 세계 각 지역에서 두루 사용되었으나, 자동화된 프린트 방법의 사용으로 한동안 소외당했으나 최근에 이르러 이 기법이 고급스럽고 개성적이며 차별화된 직물 디자인 생산 방법으로 다시 각광을 받고 있다. (그림21)은 블록 프린트에 의한 가구용 직물로서 이 직물은 강한 비잔틴과 중동지방의 모자이크 패턴을 연상시키는 에스닉 분위기를 전하고 있다. 블록 프린트 방법에서 나타나는 직물 표면의 부조적 효과는 벨벳을 사용함으로써 더욱 효과를 발하고 있으며, 다채로운 색상과 자연스럽게 느껴지는 반복적 패턴은 이러한 블록 프린트기법의 특성으로 친숙한 느낌을 주고 있다.⁴⁶⁾

이상에서 나타나듯이 수공예적 요소가 현대 직물 디자인에 제시한 경향에서 나타난 특징은 다음과 같이 요약할 수 있다.

1. 수공예적 요소는 신기술과 접목되어 전통 기법의 재해석을 가능하게 하였고, 실험적이며 전위적인 새로운 표현으로 직물에 다양한 조형 가능성을 제시하였다. 이 새로운 직물 표현은 소재 경향에 새로운 가치가 가미된 소재군으로 등장되었고, 소재가 의상이나 실내용품 디자인에 부차적 역할로서의 기능에서 벗어나 디자인 요소로 작용함으로써 유행의 흐름을 이끌어 나가는데 중요한 역할을 하게 되었다.
2. 수공예적 요소는 직물에 가미된 장식요소로 국한된 것이 아니라 표현의 특성에 있어 주제를 직물에 의해 표현하는 수단으로까지 적극적으로 활용되었다. 즉 직물이 주제의 이미지나 주제 자체를 표현하는 것으로서 다양한 수공예 요소의 활용은 창의적 디자인에 창조적 근원을 제공하여 직물 디자인의 가치와 중요성을 부각시켰다.
3. 수공예적 요소의 등장은 수공예가 근본적으로 내포하고 있는 장식성이 부활되므로서 현대 직물 디자인에 장식성이 재인식되는 계기를 마련하였고, 이는 소재에 있어 기능성, 합리성 외에도 인간의 감성이 결부된 유희성 및 장식성이 중요성을 갖게 되므로서 현대 직물디자인에 새로운 변화를 제시하였다.
4. 수공예는 세계 각 지역의 민속적 표현을 바탕으로 함으로서 이들을 혼합 혹은 변형하여 혼합문화적 성격의 다문화적 표현을 가능하게 하여 현대 포스트모더니즘 사회가 표방하고 있는 세계화에 부합되는 현대적 개념의 직물디자인을 제시하고 있다.

46) Jack Lenor Larsen, Furnishig Fabrics. (London: Thames and Hudson Ltd, 1989) p. 110

45) 심수영: 패션 투데이 1996. p. 37.

5. 결론

수공예 기법은 과거로부터 전수된 친숙하고 자연 발생적인 기법으로서, 현대 디자이너에게 무한한 창조적 영감을 제공함으로써 개성 있고 차별화된 직물의 가치 창출에 지대한 공헌을 하였다.

본 연구는 전통 수공예 기법이 현대 산업직물에 응용되어 감성적, 시각적 측면을 부각시킴으로서 직물의 미적 가치 창출에 기여하였고, 소재 자체가 새로운 디자인 요소로 작용하여 새로운 직물 경향과 유행을 선도하는 창조적 직물 디자인에 비중있는 역할을 담당하게 된점에 관하여 고찰하였다.

현대 산업 직물디자인에 나타난 특성인 신소재 창조에 의한 미래적 표현, 생태학적 관심에 의한 자연주의적 표현, 전통문화의 회고에 의한 복고주의, 하위문화의 예술화, 제 3세계의 등장에 의한 에스닉 표현등으로 수공예적 요소는 적극적으로 응용되어 다양한 변화와 특징을 제공하였다.

수공예적 요소의 등장 배경은 산업사회의 문화가치에 대한 회의, 예술문화의 보편화, 감성 추구의 시대적 상황이 자연적이며 토속적인 수공예의 독자적 아름다움이 더욱 의미를 띠게 된다.

수공예 기법이 현대 직물디자인에 제시한 경향은 다음의 3가지로 정리된다.

첫째, 신소재에 수공예의 감성적 접근을 시도하여 과학과 예술이 접목된 실험적이고 전위적인 이미지 창조 및 변형을 통해 직물의 다양한 조형 가능성을 제시함으로써 산업 직물이 예술화 경향에 기여하였고, 둘째, 산업 직물의 일반적 특성인 획일화, 규격화에 반하여 섬세하고 정교한 수공예 기법을 구사함으로써 예술 작품에서나 같은 유일성에 의한 직물의 고급화 경향에 일조를 하였으며, 셋째, 제 3세계의 민속적이고 토속적인 수공예 기법을 현대적 개념의 디자인에 응용하여 에스닉 경향의 현대적 표현 및 다문화적 표현을 제시하였다.

이상과 같이 수공예기법은 종래의 직물 디자인에 단지 하나의 기법으로 장식적으로 가미되거나 민속적 표현 방법에 국한되어 사용되었던 차원을 넘어 현대 직물 디자인에 다양한 아이디어 원천을 제공하고 다양한 표현 방법을 구사함으로써 이미지의 변형 및 혼합에 중요한 요소로 작용함으로써, 소재 자체가 새로운 디자인 요소로 등장하여 중요한 역할을 수행하고 있다. 소재의 중요성이 더욱 강조되고 있는 현시점에서 수공예 기법의 적절한 응용은 고부가가치를 창조하는 디자인 개발에 적절한 방법으로서 꾸준히 장기적인 연구 개발이 필요할 것이다. 본 연구는 이러한 관점에서 수공예 기법의 현대적 응용 방법과 예술적 표현 가능성을 분석함으로써 이러한 직물을 제시하는 디자인 경향과 의미를 통해 창조적이고 예술적 직물 디자인 개발에 도움이 되고자하였다.

참고문헌

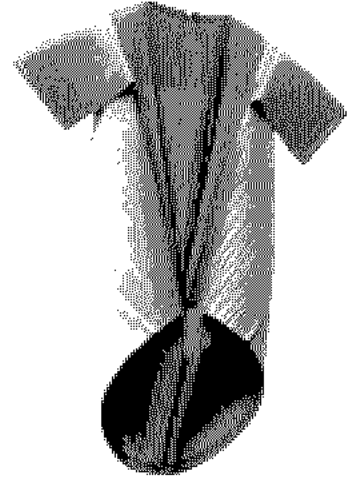
- Braddock. E. Sarah and O' Mahony, Marie. *Techno Textiles*. London: Thames and Hudson Ltd, 1999.
- Braddock. E. Sarah and O' Mahony, Marie. *Textiles and Technology 2010*. Brighton: Artemis London Ltd, 1994
- *Craft In The Machine Age*: ED by Janet Kardon New York: Harry N. Abrams, Inc. 1995. Articles in: Mary Schoeser, "Textiles: Surface, Structure, and Serial Production."
- Colchester, Chloe. *The New Textiles*. London: Thames and Hudson Ltd, 1991.
- Larsen, J. Lenor. *Furnishing Fabrics*. London: Thames and Hudson Ltd, 1989
- McCarty, Cara and McQuaid, Matilda. *Structure and Surface*. New York: Harry N. Abrams, 1998.
- Schoeser, Mary and Rufey Celia. *English and American Textiles*. London: Thames and Hudson Ltd, 1991.
- 경노훈 · 윤민희: 디자인 문화와 생활, 도서출판 예경 1999. p. 57.
- 김선영: 오프푸워르 작품에 표현된 현대패션의 경향 연구, 세종대학교, 2001.
- 김옥동: 포스트모더니즘과 예술, 청하, 1991.
- 박명희: 1980년대 패션에 나타난 포스트 모더니즘에 관한 연구, 숙명여자대학교, 1991.
- 유선태: 현대섬유예술의 이해, 미진사, 1995.
- 염혜정: 1980년대 패션에 나타난 텍스타일의 경향과 특징에 관한 연구, 복식 제41호 1998.
- 원용진: 대중 문화의 패러다임, 도서출판 한나래, 1996
- 장지혜: 신포복재료학, 신포출판사, 1996.
- 조규화: 복식사전, 경춘사, 1995.
- 조향희: 오프푸워르 나타난 섬유예술의 표현 기법에 관한 연구, 한성대학교, 2000.
- 찰스 쟁크스, 신수현역: 포스트 모더니즘, 열하당
- 최혜정 · 임영자: 20세기말 현대패션에 나타난 다문화주의 현상에 관한 연구, 복식 제51권-2호 2001.
- 패션 투데이 1996. 8.
- 피터 도머, 강현주 · 조미아역: 1945년 이후의 디자인, 도서출판 시각과 언어 1995.

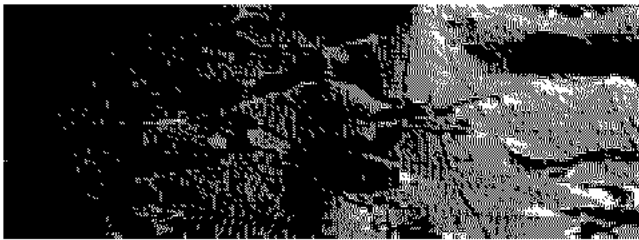
1. Junichi Arai,
Moon Light, 1992
Structure and Surface.
p. 50

2. Junichi Arai,
Deep Sea, 1994
Structure and Surface.
p. 51

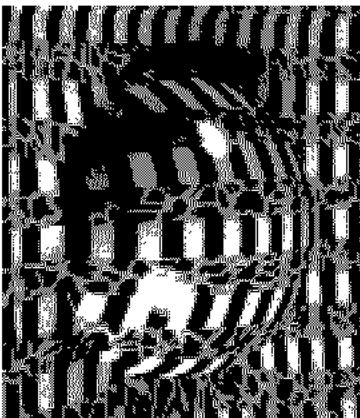
3. Issey Miyake, Rhythm Pleats, 1990
Issey Miyake Making Things

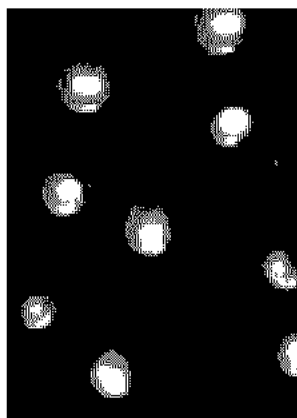
4. Reiko Sudo, Crackle Quilt, 1992
Textiles and Technology 2010. p. 48

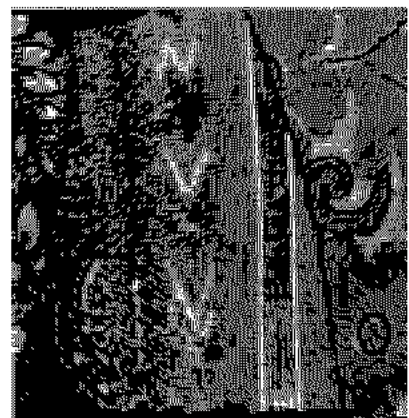
5. Reiko Sudo, Agitfab, 1992
Textiles and Technology 2010. p. 48

6. Nigel Marshall, 1996
Techno Textiles. p. 77

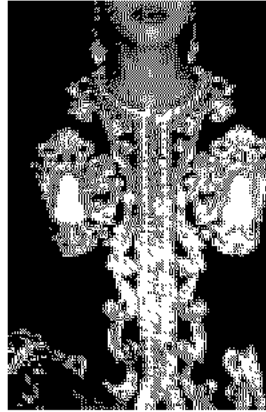
7. Sophia Lewis, 1996
Techno Textiles. p. 81

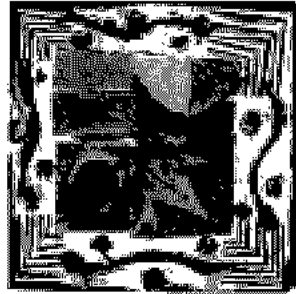
8. Christian Dior, 1984-5
Lesage Maître-Brodeur
de La Haute Couture. p. 131

10. Yves Saint Laurent, 1984-5
Lesage Maitre-Brodeur
de La Haute Couture. p. 131

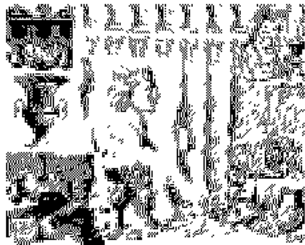
11. Christian Lacroix, 1988-9
Lesage Maitre-Brodeur
de La Haute Couture. p. 164

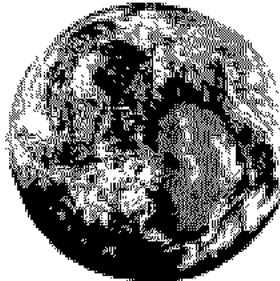
9. Christian Dior, 1985-6
12. Christian
The New Textiles. p. 42

Lacroix, 1988
The New Textiles.
p. 43

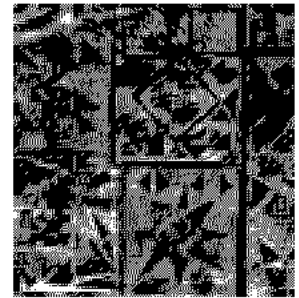
13. Timney Fowler, 1985-6
English and American
Textiles. p. 236

14. Oscar Tusquets,
Terra, 1987
The New Textiles.
p. 104

15. Bernard Nevill,
Montrose, 1985
English and American
Textiles. p. 237

21. Norelene, Punta di
diamanti
Furnishig Fabrics.
p.110

16. Issey Miyake,
Tie-Dyes, Textile View.
Winter 1993/4.

17. Yohji Yamamoto,
Dip-Dyes,
Winter 1993/4.
Textile View.

18. Issey Miyake,
2002-2003 A/W,
Collections

19. Paco Rabanne,
패션투데이 No. 8,
1996

20. Emanuel Ungaro,
2000 S/S,
Collections