

Russian Avant-Garde Art Expressed in Contemporary Fashion

- Focused on Riubov Popova's Works -

Ji-Young Yim* · Hyun-Mi Kim · Myung-Kwan Hyun · Dea-Hyub Ko

Cheju University* · Cheju University · Cheju University · Cheju University

Riubov Popova is a true performer of Russian avant-gardism of the early 21th century, displaying her constructivistic design philosophy in various areas including painting, textile design, clothing design, stage setting, stage costume design, poster, photomontage and typography. In particular, Popova regarded clothing as an artistic and spatial form and tried to express relations between colors and planes, statics and dynamics, and spatiality, which she obtained from painting, by applying them to clothing. Such a design expression is constructivistic on one hand, but shows the characteristics of Popova's unique art going beyond the limitation of constructivistic style on the other hand.

Thus this study purposed to identify the general characteristics of the constructivistic works of Popova, and to analyze the Popova's formative aesthetic features found in contemporary fashion.

Popova used clear and strong colors in non-objective painting, which can be viewed as 'Painterly Architeconics', and expressed spatiality and dynamics by constructing simple geometric elements. Based on such a pictorial characteristics, this study analyzed Popova's constructivistic characteristics such as textile design with characteristic geometric forms and the formative and spatial effects of clothing

design expressed through color difference and rhythm in terms of Non-objectiveness, Structural spatiality, Geometric simplicity and Geometric dynamics, and found formative characteristics as follows in contemporary fashion.

1. Non-objective design : express with textile patterns such as geometric mechanical motif, motif with movement, monogram, etc.

2. Spatiality : express space and depth using strong color contrast, overlapping, etc.

3. Simple structure : simple silhouette through the minimal combination of simple geometric elements, cutting that forms planes, geometric straight silhouette, exclude unnecessary ornaments, contrast between black and white

4. Rhythm and movement : connection between geometric patterns to dress cuts and visual connection between body motions and textile movements, optical effects

This study is meaningful in that it attempted to associate Russian constructivism, which has been little studied in Korea, with contemporary fashion. In addition, it analyzed Popova's formative characteristics found in contemporary fashion centering on fashion designers' works since 2000, expecting the emergence of new avant-garde fashion influenced by Russian constructivism.

현대패션에 표현된 러시아 아방가르드 예술

- 리보브 포포바(Riubov Popova)의 작품세계를 중심으로 -

임지영* · 김현미 · 현명관 · 고대협

제주대학교* · 제주대학교 · 제주대학교 · 제주대학교

리보브 포포바는 20세기 초에 전개된 러시아 아방가르디즘의 진정한 실현자로 회화, 직물디자인, 의상디자인, 무대장치와 무대의상디자인, 포스터, 포토몽타쥬, 타이포그래피 등 다양한 분야에 그녀의 구성주의적 디자인 철학을 전개하였다. 특히, 포포바는 의상을 예술적 공간적 형태로 간주하고 자신이 회화에서 얻은 색과 평면, 정확과 역동성, 공간성의 관계를 의상에 적용시켜 표현하고자 하였다. 이러한 디자인 표현은 구성주의적이지만 구성주의 양식의 한계를 초월한 포포바의 독창적인 예술 특성을 나타낸 것이었다.

따라서 본 연구에서는 자신의 회화세계를 바탕으로 직물디자인과 의상디자인 분야에 탁월한 업적을 남긴 포포바의 구성주의적인 작품세계를 고찰하여 전반적인 특징을 분석한 후, 현대패션에 나타난 포포바의 조형적·미적 특성을 분석하고자 한다.

포포바는 '그림의 건축학', '회화적 건축양식'이라 할 수 있는 자신의 비대상적 회화에서 명료하고 강렬한 색채를 표현하였고, 단순한 기하학적 요소들을 구축하여 공간성과 역동성을 표현하였다. 그러므로 본 연구에서는 이러한 회화적 특성을 바탕으로 기하학적 형태 형상화의 특성을 지닌 직물 디자인, 색차이와 리듬을 통해 표현되는 의상디자인의 조형성과 공간적 효과 등 포포바의 구성주의적 특성을 비대상성, 구조적 공간성, 기하학적 단순성, 기하학적 역동성으로 분석한 결과, 현대 패션에서 다음과 같은 조형적 특성을 분석할 수 있었다.

1. 비대상적 디자인

기하학적·기계적 모티브, 운동감 있는 모티브, 모노그램 등의 직물 문양으로 표현.

2. 공간성

강한 색상대비, 중첩 등을 통해 공간성과 깊이감을 표현.

3. 단순한 구성

기하학적인 단순한 구성요소를 미니멀하게 결합시킨 단순한 실루엣, 평면을 형성하는 재단과 기하학적인 직선적 실루엣, 불필요한 장식배제, 흑백의 대비.

4. 리듬과 움직임

기하학적 패턴과 의복의 컷이 연결되고 몸의 움직임과 직물의 움직임이 시각적으로 연결, 유틸리티 효과.

이상과 같이 본 연구는 러시아 아방가르드의 대표적인 여성 작가인 리보브 포포바의 예술세계를 살펴봄으로서 새로운 시대의 디자이너로서 그녀의 열정적인 삶을 되짚어 보았고, 특히 아직까지는 국내에서 연구가 미비한 러시아 구성주의와 현대패션과의 연계를 시도했다는 점에서 중요한 의의를 가진다고 본다.

그리고 2000년 이후의 패션디자이너의 작품을 중심으로 현대패션에 나타난 포포바의 조형적 특성을 분석함으로써 러시아 구성주의에 영향받은 새로운 아방가르드 패션의 등장을 기대해 본다.