

소니아 들로네의 회화와 현대의상에 관한 연구

서울여자대학교원 의류학과
이 서 회

目 次	
I. 序 論	III. 結 論
II. 소니아 들로네의 추상양식과 의상	參考文獻
1. 들로네의 생애와 회화기법	ABSTRACT
2. 의상에 표현된 소니아의 작품세계	
3. 소니아 예술의 개별성	

I. 序 論

의상은 육체의 의복(Habiliments)일 뿐만 아니라 정신의 옷(Vesture)이며, 그 시대 그 사회의 생활감정의 표현 내지는 상징(Symbol)으로서 깊은 의미를 갖는다. 그러므로 복식에 대한 연구에서 우리는 어떤 시대의 예술 분야에 대한 연구에서와 마찬가지로 그 시대상을 알 수 있게 되며 한 시대를 구성하는 도덕적, 종교적 관념이나 예술사조 그리고 정치적, 경제적 상태를 파악할 수 있게 된다.¹⁾

이와같이 의상은 각 시대의 인류 정신활동을 나타낸 문화사의 중요한 요소로 볼 수 있으며 이것은 사회적 환경 및 문화적 특성 등이 의상에 많은 영향을 주고 있음을 말하는데, 특히 많은 요소들 가운데 의상의 창의성은 예술양식과 밀접한 관계가 있다.

소니아 들로네(Sonia Delaunay)는 근세기 전반부에 들어와 현대사회의 스피드와 기계화를 가장 잘 표현했다고 보이는 미술의 개념을 탐구하고 있던 선구적인 선위예술가 그룹 중의 한명이었으며

미술에서 기분이 되는 색채 및 부조화와 조화의 강렬한 상호작용을 통해 표현되어 질 수 있는 현대성을 믿었고, 이러한 생각은 추상적인 암시를 통해 모든 표면에 현대성을 적용 가능토록 하였다.

순수미술과 응용미술의 상호작용을 통해 다른 미술가들과 함께 파리에서 1910년대와 1920년대에 있어 예술적 동요를 일으키는 결과를 낳았으며, 특히 밀히 일상생활에 미술을 진화하는데 큰 공헌을 한 사람은 소니아였다. 소니아의 출발은 화가로서 시작하였으나 현대예술의 흐름 속에서 단지 보는 예술로써 뿐만 아니라 삶의 예술로써 인간의 삶과 정신에 새로움을 보여 주었다. 소니아는 미술과 일상의 사물들 사이에 교감을 이루도록 하였고 자수와 꼴라쥬(collage)의 연구를 통해 회화작업으로 부터 그녀의 색채이론까지 변화를 이루어 내었다. 소니아의 이러한 연구들은 의상에 ① 동시성 개념 ② 지속성 ③ 강한색상대비 ④ 기하학적 패턴 등 그녀의 독특성을 나타나게 하였으며 20세기 추상예술을 형성하는데 큰 역할을 하였다. 그럼에도 불구하고 이름이 감추어져 있어 그녀의 조형세

1. James Laver, "Fashions make Social History" In the House of Worth (New York : The Brooklyn Museum, 1962), p.6.

계를 연구 하고자 한다. 연구방법은 주로 문헌연구에 의존했으며, 연구 범위는 그녀가 의상 디자인을 주로 하였던 1920년대를 중심으로 고찰하였다.

패럴 백 & 패치(FARALL-BACK & PETCH)도 순수예술에서 추구하는 의미가 의상디자인에 영감을 주며, 의상의 모티브는 다른 예술분야와 함께 고찰해야 한다고 했다.²⁾ 특히 현대의상은 다양화, 전문화 시대의 추세에 따라 산업화 되면서 각 양식에 나타났던 조형상의 형태 및 색채와 밀접한 관계를 갖고 유사한 표현기법들이 나타나고 있다.

본 연구는 이러한 시대적 흐름 속에서 순수예술을 삶과 패션에 붙여넣은 소니아 들로네의 작품을 고찰함으로써 회화기법의 독창성을 직물 및 의상 디자인에 응용할 수 있는 새로운 가능성을 제시하고자 하였다.

II. 소니아 들로네의 회화기법과 현대의상

1. 들로네의 생애와 회화기법

소니아 터크(Sonia-Terk)는 러시아인으로 우크라이나에서 1885년 출생하여 1979년 파리에서 사망하였다. 어린시절에는 성 패티스부르크에서 회화수업을 하였고 1903년에서 1905년까지는 독일 칼수루(Karlsruhe)에서 공부하였으며 1905년 파리의 팔레트 아카데미(Acaedmie de la Palette)에서 공부하였다.

1900년대에 접어들면서 예술세계는 건잡을 수 없는 무수한 예술의 파생과 운동들이 비슷한 시기에 나타났다.

1905년에는 외계의 묘사보다 내적 표현을 중시한 앙티 마티스(Henri Matisse, 1869~1954)를 중심으로 모리스 드 블라맹크(Mauriced de Vlaminek, 1876~1958), 라울 뒤피(Raloul Dufy, 1877~1953)

등 초기의 표현주의자들이 참가한 살롱전이 열렸는데, 여기에서 '야수파(Les faumes)'라는 명칭이 붙게 되었다.³⁾ 야수파는 강렬한 색채, 형상의 변조와 단순·소박한 양식을 사용하였으며 동양미술과 흑인조각에도 많은 관심을 보였다.

1907년 야수파 미술이 사라지자마자 출현한 입체주의(Cubism)는 사물의 본질을 탐구하려는 데 그 기본성을 두었다. 장소와 때에 따라 규정되고 변화하는 물체의 양상에서 그 물체를 변하지 않는 본질로 환원시키기 위해 기하학적 모양으로 분해한 후 다시 재구성하는데 입체파의 기본원리가 있다.⁴⁾

피카소(Pablo Picasso, 1881~1974)와 브라크(Georges Brpues, 1882~1963)에 의해 주도된 입체주의는 이차원의 평면 위에서 삼차원의 공간 감각을 추구하였으며, 그들의 창작대상은 단순한 기하학적 형태로 환원되었고 모든 요소가 이차원의 평면 안에서 재구성되어 변형되었다.

소니아는 후기 인상파인 고갱(P. Gaugain)과 고흐(V. Gogh)의 영향과 야수파(Fauvist)의 영향을 받았고 피카소, 브라크, 블라맹크, 로베르 들로네 등 여러 미술가와 만났다. 그녀와 로베르는 미술적인 공동 관심사를 기반으로 우정을 나누었으며 1910년 결혼하였다.

로베르는 초기에는 후기 인상과 화풍으로 시작하여 점차 폴 세잔(Paul cdzanne)의 영향을 받으면서 큐비즘의 작품을 묘사하기 시작했다.⁵⁾ 슈브레(Chevreur)의 색채이론⁶⁾에 흥미를 갖게 되면서 친구들과 실험과 토의를 하였는데 그것은 소니아에게 추진력을 주어 색채를 자유로이 활용하도록 하였다. 이러한 영향을 받은 동시성 개념은 연속적이 아닌 동시적인 것으로 여러 시점에서의 동등한 공간과 시간을 의미하며 그속에서 움직임을 확인하는 것이다. 자신의 미술적 아이디어를 남편 로베르와의 긴밀한 협조관계를 통해 개발하였으며 함께 색채에 의한 리드미컬한 추상을 추구하였

2. Farall-back & Petch, compared Matisse & Picasso with Chanel & Vionnet, H, E, R, J, Vol.13, 1988, pp.206~214.

3. Rosemary Lambert, The 20th Century(London : Cambridge University Press, 1981, p.41).

4. 임영방, 「현대미술의 이해」(서울 : 서울대학교 출판부, 1983), p.23.

5. 세계미술대사전, 금성출판사(1973).

6. 색채와 주어진 색채에 대한 관찰과 인식과의 상호작용은 주위의 색채에 따라 변화한다는 이론.

고 강렬한 색종이와 천조각을 섞어서 바르는 꼴라쥬 등을 입체주의와 오르피즘(Orphisme)⁷⁾에서 개성있게 응용하였다.

소니아의 의상은 회화이며, 그 회화는 의상의 가능성을 지니고 있으며 그녀의 의상을 입은 여인이 화폭에 나타나고 있다. <그림 1>

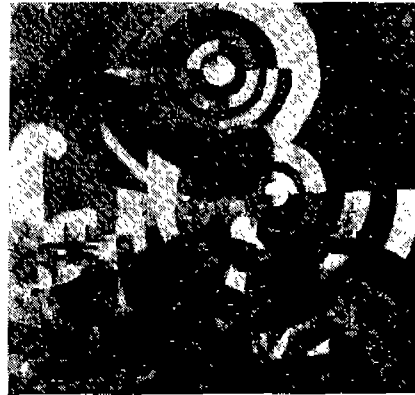
<그림 1> Robert Delaunay의 회화 소니아의 동시적 색채 드레스가 화폭에 그려져 있다.(Sonia Dilaunay, p.64)

색채에 열중한 이들 부부에게는 채색된 구조란 그들 작품의 형태이자 주체였다. 이 새로운 조형언어는 1914년 부터 현대사회의 리듬을 우리가 갖는 시간적 인식에 따라 표현하려는 비객관미술에 도달하게 되었다.

1905년 이후에는 처음 파리의 갤러리 빙(Galerie bing)에서 단독 전시회를 가졌고 소니아의 이론은 그 후 무대의상, 의상, 타피스트리, 책 놀이카드 등 놀랄만큼 넓은 분야에 적용되었다.

1914년 전기빛의 프리즘(Prismes electripus)<그림 1>라는 작품에서 친구 주위에 빛의 색이 환영을 분해하며 회전하는 듯한 다이내믹한 리듬 속에서 원반을 구성함을 볼 수 있다.⁸⁾

1914년 로베르가 암으로 죽고 난 후 소니아는

<그림 2> Sonia Delaunay-Terk, Electrical Prism, 1914. (Cubism and Futurism, p.63)

<그림 3> 소니아의 스케치. 그림 3과 연관 그녀의 색채 감각을 엿볼 수 있다.(Sonia Delaunay art into Fashion p.97)

현대미술의 발전에 중요한 인물로 역할을 열심히 수행했다.

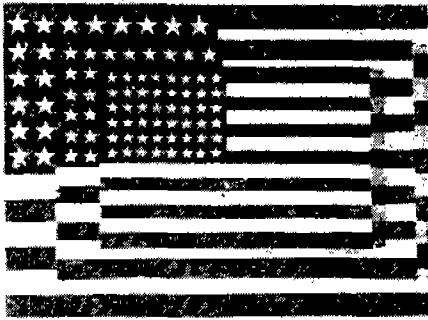
1953년부터 미술가로 명성을 얻었으며 1979년 죽음은 그녀의 생애와 작품에 새로운 관심을 불러 일으켰다.

소니아의 회화는 오페아트(Opart), 바자렐리(V. Vasarely)에게 영향을 주었으며 키네틱예술의 근

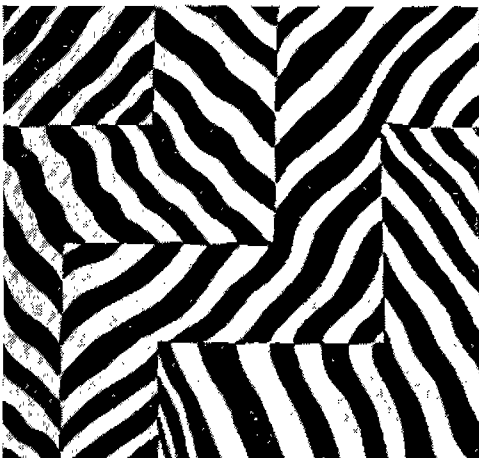
7. Orphisme 시인 아폴로르네르가 들로네 작품에 입체주의의 새로운 전개를 보고 이렇게 명칭했다. 입체주의 초기의 엄한 구성을 받으면서 미래파의 다이네미즘도 포괄해서 흰색을 시적, 음악적으로 교감하게 한다.

8. Maly and Dietfried Gerhardus, Cubism and Futurism, Phaidom-oxford, 1979, p.63.

원을 이룬다. 또한 제스퍼 존슨과 같은 미국화가
에게 영향을 주었고, 다른 잘 알려진 화가들도 우
연하게도 1925년경의 스트라이프와 같은 소니아
의 아이디어를 다시 활용하였다.⁹⁾

<그림 4> Jesper Johns, US Flag, 1958. 흔히 볼 수 있
는 깃발이라 생각되나 여기에는 보는 행위와 생각하는
것과의 이야기 되는 착각이 숨겨져 있다.¹⁰⁾ (Modern
Art, p.309)

<그림 5> 스카프 디자인(OP Art) 1933.(Sonia Delaunay,
p.107)

또한 들로네로부터 많은 현대 디자이너들이 영
감을 받았다. 예를들면 크리스찬 디오르(Christian
Dior)를 위한 이브닝 드레스가 있다. <그림 6>

1980년 가을에 이브생로랑(Yves Saint Laurent)
은 화가인 콕트(Coteau)의 시를 핑크빛 비단 이브
닝 자켓에 자수했으며<그림 7>¹¹⁾ 장 샤를르 드 카
스텔 바작(Jean Charles de Castelbajac)은 1980년
초반부터 간단한 옷모양에 시를 넣고 그림을 그렸
다. <폴라쥬기법>

1980년대의 자니스 웨인 라이트(Janicewain
Wright) 는 소니아의 추상적 패턴으로 실크드레
스를 디자인했다.¹²⁾

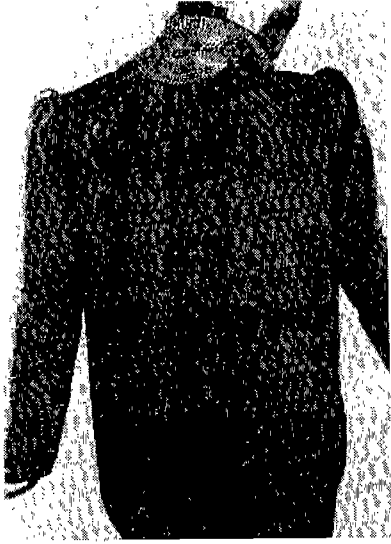
<그림 6> Dior을 위해 Marc Bohan이 소니아의 디자인
을 리바이벌한 드레스.(Sonia Delaunay, p.34)

9. Jacques Damase, Sonia Deaunay fashion and fabric, THAMES AND HUDSON, 1991, p.39.

10. DAVID BRITT, MODERN ART, THAMES AND HUDSON, 1990, p.309.

11. Yvis saint Laurent(Crown Publishers, Inc, N.Y, 1983), p.83.

12. McDowell'directory of 20th century fashion, (Prentice-hall, Inc. 1985), p.39.

〈그림 7〉 이브생로랑 작품. Satin evening jacket으로 coteau의 시가 장식되어 있다. (Yves Saint Laurent, p.83)

위에서와 같이 소니아의 회화기법은 현대의상에 다음과 같은 영향을 미쳤다.

1. 회화기법 : 동시성개념, 꼴라쥬기법.

그녀의 조형표현인 동시성 개념은 색채와 재료에 의해 나타난다. 색채의 동시성은 빛으로부터 획득한 조형세계의 본질로서 색은 곧 형태를 이루며 주관적이고, 내적 표현 요소이다.

2. 색채 : 강한대비, 민속적 색채.

강한 색상대비는 곧 색의 다이내미즘을 형성하였고 그녀만의 민속적 색채 감각은 리듬감을 나타내고 있다.

3. 주제 : 추상양식

추상양식은 기하학적 모티브로서 직물디자인되었다.

이러한 추상 양식은 기하학적 직물로 인쇄되어 의상이 현대미술을 경험하게 하였다.

“들로네에게 있어서는 어떤 순간적 움직임에서 포착된 방향, 속도, 색상장난으로의 움직임의 질적 가치가 현대예술의 기본적인 재료에 속하는 것이

다”라고 뻬에르 프랑카스텔(Pierre fancastel)은 기술하였다.¹³⁾ 끝없는 리듬을 향해 색채는 자유롭게 그 속에서 내적 언어와 시가 색채의 구성으로 리듬을 준다.

소니아의 예술세계는 서양 미술사조에서 볼 때 20세기 추상예술의 선구자로서 돋보이고 있다.

2. 의상에 표현된 소니아의 작품세계(1920년대를 중심으로)

소니아의 회화세계는 캔버스에만 그림을 그리는 것이 아닌 동시적 색채를 커튼, 카펫, 램프스텐드, 직물과 의상 등 여러분야에 응용하였으며, 직물과 의상디자이너들은 1920년 전 세계에 걸쳐 매우 성공적이었으며 널리 입혀졌다.

1911년에 직물분야에 처음으로 손을 댔던 작품은 막 태어난 아들 샤를르(Charles)를 위해 여러 가지 다양한 진한 색깔의 형질을 이어붙여 만든 조각이 붙었고, 이 누비이불의 추상적 특성은 앞으로 그들의 미술이 나아갈 방향을 제시했다. 〈그림 8〉

현대 생활의 리듬은 1910년대 초반에 파리를 휩쓸었던 음악과 춤에도 병백히 들어났다.

“그 리듬은 우리에게 색의 춤(Colors dance)을 만들고 싶도록 했다. 평상복뿐만 아니라 일요일에 입는 옷은 정말 단조롭고 멋이 없었다. 우리는 이런 상중(喪中)인 듯한 상태를 끝내고 싶었다. 그 방법을 찾는 것은 우리에게 달려 있었고 나는 스스로 나의 첫 동시 드레스(Simultaneous dress)를 입었다.¹⁴⁾”

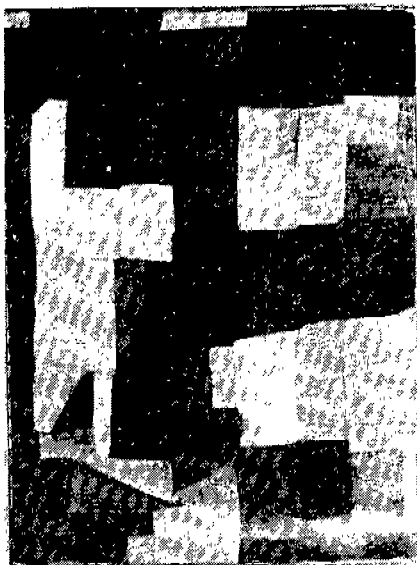
소니아는 1913년 여름 천조각으로 첫 동시 드레스(Simultaneous dress)를 만들었고, 이 의복을 통해 집안에서 입던 기하학적 색채 꼴라쥬는 대중속으로 전파되었다. 〈그림 9〉

의복의 실루엣은 그 시대의 스타일로 유지하였고 형태를 만듦에 있어서도 혁신적인 것을 추구하지 않은것에 비해 새롭고 무한적으로 변동되어지는 색상을 사용하는 혁신자였다.

소니아는 1918년 마드리드에 머무는 동안 좋은 친구가 되었던 디아길레브(Serge diaghilev)의 부

13. Jacques Damase, Op. cit, p.60.

14. Morano Elizabeth, Sonia Delaunay art into fashion, (George Braziller Inc, N.Y, 1986), p.14.

〈그림 8〉 Charles의 누비이불, 1914 패치워크 되어 있으며 러시아 민속색채를 볼 수 있다. (Sonia Delaunay, p. 9)

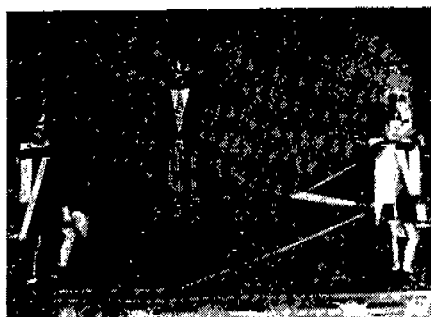

〈그림 9〉 첫 Simultaneous dress, 1913. (Sonia Delaunay, p.8)

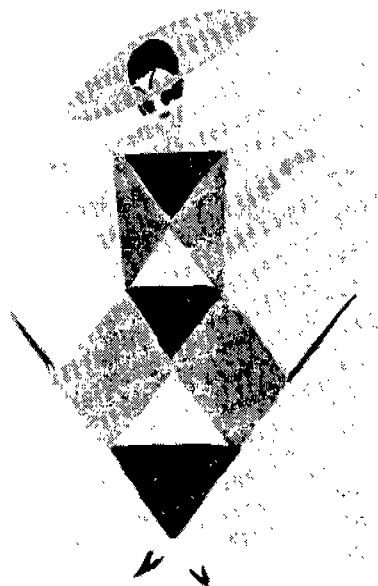
탁으로 이론을 실천으로 옮기는 기회(무대의상 디자인)를 갖게 되어서 소니아가 의상을 맡고 로베르가 세트를 맡아 막이 올랐다.¹⁵⁾

그후 오페라, 발레, 영화의상도 디자인 했다. 의상의 변화를 주기위한 많은 스케치 작업들을 볼 수 있다.

이 무대의상은 선명한 색채와 화려한 이국적인 취미, 찬란한 무대장식으로 성공을 거두었고 표현의 가능성이 다양함을 보여 주었다.

〈그림 10〉 Tristan Tzara에 의한 첫번째 다다 연극, 1923. (Sonia Delaunay, p.102)

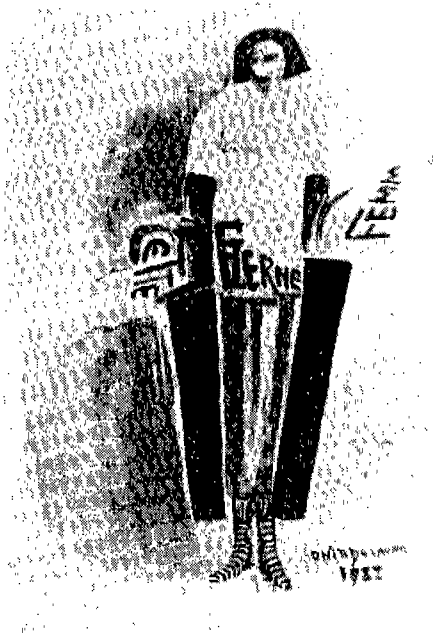

〈그림 11〉 Rio Carnival, 1928. (Sonia Delaunay Art into Fashion, p.89)

15. Ibid., p.15.

1920년대 파리와 런던에서는 손님들은 디자인에 의해 이상하고 상상적인 옷을 입는 자선 의상 무도회가 유행하였고, 소니아도 1920년 리오 데 자로(Rio de Janeiro)의 축제를 위해 다수의 의상을 디자인 하였다. <그림 11>

몇몇 시인들은 소니아의 의상에 시를 바치고 그녀 역시 그 시를 위해 의상 스케치를 하곤 했다.¹⁶⁾ <그림 12>

<그림 12> “Cette Eternel Femme” 시를 위한 의상, 1922. 말들과 글자들은 디자인 되기 위해 단순한 기하학적인 형태로 결합된다. L자는 팔이 구부러진 E자를 손가락처럼 쓰인다. (Sonia Delaunay Art into Fashion, p.69)

마드리드에서 카사 소니아(Casa Sonia)를 열었으나 스페인 사람들의 현대미술에 대한 무관심에 실망하여 1921년 파리로 다시 돌아왔다.

파리의 알렉산드로 3세 다리위에 개점된 소니아 들로네와 자크에임(Jaques Heim)의 부띠끄에서는 강렬한 색채대비 옷감 뿐 아니라 선의 뚜렷한

디자인으로 인해 많은 이의 관심을 끌었다.¹⁷⁾

1923년 소니아는 평상복 의상에 중점적으로 노력을 기울였으며 연극작품에 대해서는 적게 주문을 받았다. 로베르가 사업의 세계로 뛰어 들기에는 너무나 비현실적이었기 때문에 자신의 디자인을 상품화하기로 마음먹었다.

1923년 리용실크(Lyon silk) 제조업자는 50개의 직물디자인을 주문했다.¹⁸⁾ 들로네의 직물은 그 당시 유행했던 자연적인 디자인과는 아주 다른 것이었다. 그 시대는 주로 구상적인 패턴으로 양귀비나 장미같은 식물 패턴으로 화려한 것이었으나 그녀는 정사각형, 삼각형, 다이아몬드, 줄 등의 강하고도 밝은 색상과 부드러운 색상의 조화를 갖춘 기하학적 모양을 갖고 있는 추상적 디자인을 하였다. 이것으로 추상도형 디자인이 인쇄된 옷감으로 나오게 되었으며, 아름다운 색채는 기하학적 직물로서 의상이 현대미술을 경험하게 하였다.

1924년 자신의 인쇄소를 열었다. 옷감은 의복의 모양에 따라 만들어 졌으며, 그녀 스스로의 색상 배치 외에도 직물이 옷으로 만들어질 때 색의 배

<그림 13> Dress, 1924. (Sonia Delaunay, p.137)

16. 임선희 “소니아 들로네의 회화와 의상, 식물디자인 세계” 의류학회, Vol.10, No.1, 1986.

17. Forrier, Jean-Louis 편저, 20세기 미술의 모험, 에이피 인터네셔널, p.247.

18. Sara brown, A fashion for extravagance, (E. P. Dutton, N. Y, 1985), p.90.

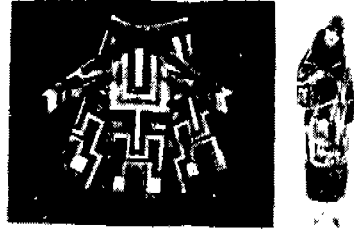
〈그림 14〉 이브닝 가운, 1924. (Sonia Delaunay, p.40)

치가 손상되지 않게 의상을 디자인 해야함을 깨달았다.

1920년대의 멋쟁이 복장은 소니아의 옷감과 완벽하게 맞아 떨어졌다.

의상은 복잡한 구조나 솔기(Searing)가 거의 없었으며 허리선이나 목부분의 선도 없었다. 호리호리한 시각적인 것과 움직임의 자유를 줌으로써 현대성을 표현하였다. 들로네는 움직이는 표면의 효과를 도운 헝가리 자수를 닮은 뿌앵드 쥬(Point du jour)나 뿌앵 뽀빠레(Point Populaire)라 불리는 자수법을 발명하였다.¹⁹⁾ 울과 실크 또는 가끔씩 금속을 결합한 자수는 옷감과 혼합털에 덧 붙여졌다. 털과 옷감과 자수의 다양한 결합으로 이루어진 사각 모티프(Motif)로 장식된 코트가 특히 유행했으며 글로리아 스완슨(Gloria Swanosn) 가운은 전면 자수로 되어있다.〈그림 15〉

소니아는 또한 신발, 핸드백 같은 악세사리도 만들었으며 스포츠 의류도 디자인 하였다.〈그림 16〉

〈그림 15〉 Gloria Swanson을 위해 장식된 울 코트, 1923. (Sonia Delaunay, pp.84 ~ 85)

〈그림 16〉 프린트된 직물의 수영복과 악세서리, 1923. (Sonia Delaunay, p.76)

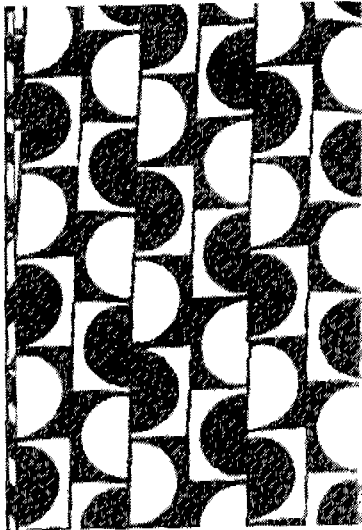
1926년 소르본느 대학에서 “의상디자인에 미치는 그림의 영향”이라는 제목의 강연을 했는데 다음과 같다.

“기하학적인 디자인은 결코 유행을 타지 않을 것이다. 왜냐하면 유행해 본적이 없기 때문이다. 나쁜 기하학적 디자인은 모방가와 시시한 장식가의 소질없는 작품에 불과하다.”²⁰⁾

강연 내용과 같이 그녀의 패턴디자인은 현대까지 지속성을 가지고 우리의 생활주변에 존재하고 있다. 그 예로 1925년경의 소니아의 기하학적 직물디자인이 1922년 의상에도 나타나고 있음을 볼 수 있다.〈그림 17과 그림 18〉

19. Morano Elizabeth, Op. cit, p.21.

20. Ibid., p.22.

<그림 17> 기하학적 직물디자인, 1925. (Sonia Delaunay Art into Fashion, p.39)

<그림 18> 소니아의 지속성이 나타남. (1992년 봄 의상 catalog)

1933년에는 사업을 축소했고 의상계에서의 몸 담고 있던 동안 그리고 그 이후의 생애동안 소니아는 미술에 전념했다.

3. 소니아의 예술적 개별성

소니아가 주로 활동하였던 시대적 배경(1914~1929)을 살펴보면 1914년에서 1918년 까지의 일차 세계대전은 짧은 기간에도 불구하고 많은 변화를 가져왔다.

전쟁에 군인으로 나간 남자들의 공백을 메우기 위해 여자들이 사회로 진출했으며 이것은 여성복에 커다란 변화를 일으키게 되었다.

스키트의 길이가 짧아지게 되었고 또 다른 큰 변화는 허리를 조이던 콜셋(Corset)에서의 해방이다.²¹⁾ 여성은 정치적으로 남성과 동등하게 참정권을 획득하고 더 나아가 경제적으로도 독립하면서 자유로운 생활을 영위할 수 있게 되었다. 전쟁 후 남녀평등을 주장하고자 하는 여성의식의 흐름과 젊은이들이 심리적으로 젊음을 강조하고자 하는 데서 보이쉬 스타일(Boyish style)이 생겨났다. 1920년대 패션에 영향을 미친 또 다른 요인은 영화산업의 번창과 제즈의 발생, 보급이다. 패드(Pathe)가 뉴스영화를 처음 만들어낸 이후 영화를 통해서 새로운 뉴스의 전달과 더불어 패션에 대한 관심이 일반화 되었다고 할 수 있다.²²⁾ 장식면에서 동양적인 이국주의(Exoticism)와 색채면에서 야수주의를 동반하고 이 시대의 예술양식인 아르데코(Art deco, 1908~1930)는 직선적이고 기하학적인 성격을 대표적 특성으로 하고 있다.²³⁾

아르데코 복식의 실루엣의 변천은 1908년부터 뽀와레가 중심이 되어 창출한 엠파이어 튜닉 실루엣(Empire tunic silhouette), 호블 실루엣(Hobble silhouette), 미나레 실루엣(Minaret silhouette)이 1차 세계대전 이전까지 나타났으며 1920년 까지는 튜블라 실루엣(Tubular silhouette)이 나타났고 그

21. 정홍숙, 「복식문화사」, 교문사, 1987, p.295.

22. 신상옥, 「시양복문화사」, 수화사, 1991, p.314.

23. Dan Klein ; Nancy McDlelland ; & Malcom Haslam, In Deco Style. (N.Y : Rizzoli International Pub, Inc, 1986), p.7.

것은 1930년까지 스트레이트 박스 실루엣(straight box silhouette)으로 변천되었음을 알 수 있다.²⁴⁾

가슴을 납작하게 하고 직선적인 남장을 모방한 보이쉬 스타일은 1924년까지 유행했다. 1925년경에 이르러 주름이나 리본, 짧게 너풀거리는 스커트 등 여성적 특징을 되찾아 가는 가르손느 스타일(Garconne style)이 유행되었다. 여성적 특징인 가르손느 스타일은 당시 여성의 가치를 그대로 표현한 것으로 양성(兩性)의 모습을 동시에 갖고 있다. 그 이름은 1922년 출판되어 화제를 일으킨 블릭토르 마르그리뜨(Paul-victor Margueritte)의 소설 제목에서 따온 것이다.²⁵⁾

보이쉬 스타일에는 짧은 머리형인 밥(bob) 형의 머리형태가 선보였고, 이사도라 던컨(Isadora Dancan)이 춤출때 짧은 스커트에 짧은 머리를 한 것이 유행되었다.²⁶⁾

모자는 크로쉬 햇(Cloche hat)을 일반적으로 널리 썼는데 이 모자는 머리통에 꼭 맞고 눈썹까지 내려 덮히게 썼다.²⁷⁾

악세서리는 길게 또는 여러줄의 진주 목걸이를 하거나 모조품과 준 보석들이 많이 사용되었다.²⁸⁾

1920년대 활약한 디자이너에는 샤넬, 비오네, 랑방, 뽀와레, 빠뚜 등이 있었으며, 특히 1910년에 있었던 러시아 발레단의 파리 공연은 그 무대장치나 무대의상의 풍부한 색채와 동양적 정취가 그 당시 새로운 패션 의식을 심어 주었고 디자이너 뽀와레(Poiret)는 이러한 사회풍조를 의상에 반영시켜 호응을 받았다.

뽀와레가 활동하던 시기의 파리는 세계에서 가장 중요한 예술의 도시가 되었고, 유럽과 미국으로부터 의상 디자이너들과 그외의 다른 조형예술가들이 모여들었다.

그들은 다이나믹하고 빠른 세계의 변화에 자극

받아 그전보다 더 가깝게 교류하면서 상호작용의 관계를 유지했다.

뽀와레는 러시아 발레단의 영향과 야수파의 영향을 받아 라울 뒤피(Reoul Dufy)와 같은 화가의 직물을 의상에 사용했다. 라울 뒤피는 뽀와레를 위해 직물 디자인을 했는데 당시 전쟁 후 검정색, 회색, 베이지 색이 유행할 때 자연을 주제로 하여 강렬한 색채를 사용하였다. <그림 19>

그러나 소니아의 시도는 아주 달랐다. 입체주의의 영향을 받았으나 그들의 형태를 그대로 구성한 것이 아니라 그녀의 시각을 드레세에 디자인 했다. 그녀는 몬드리안(Mondrian) 드레세와 같은 그림을 모방하여 의복에 옮긴 것이 아니었다. 그녀의 추상양식은 직물 디자인에 기하학적 모티브를 이용하여 디자인하였다.²⁹⁾ <그림 20>

소니아의 디자인들은 앞에서 언급한 당시대의 디자인(① 짧아진 스커트, ② 직선적 실루엣-콜셋에서의 해방, ③ 이국적 영향)들을 유지하면서 추상양식을 의상에 도입하였다.

소니아는 직물 디자인과 의상 디자인의 매치를 매우 중요하게 여겨 기하학적 패턴과 의복의 컷(cut)이 미묘하게 연결될 수 있도록 시도하였다. <그림 21> 같은 시대의 비오네의 작품<그림 22>과 비교해보면 기본적 실루엣은 같지만 당시 유행과 다른 기하학적 패턴을 사용했음을 알 수 있다. 또한 “러시아적 감각”의 화려한 색채가 영향을 주어 동시적 색채들은 리듬을 도형적 형태에 가미하여 그녀의 기하학적인 차가운 논리안에서 아주 부드럽고 햇살이 비치는 듯한 작품을 창조하는데 성공하였다.

24. 정홍숙 “Art Nouveau와 Art Deco 예술양식을 통해 본 복식(Clothing)의 조형예술성에 관한 연구”, 세종대학교 박사학위 논문, 1988, p.204.

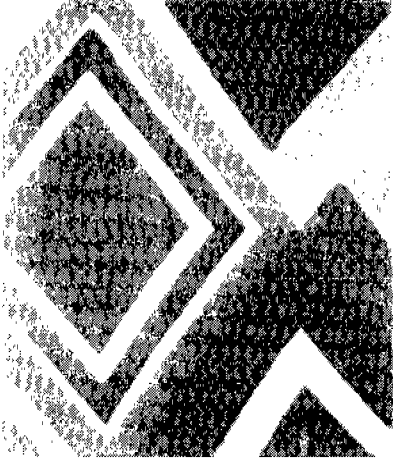
25. 20세기 보드역사-패션의 중심지 프랑스를 중심으로-, RASAR Pub, 1991, p.115.

26. Anne Marshall, The Guinness Guide to 20th Century Fashion, (David Bond and Guinness Superlatives Limited, 27. 1981), p.56.

Douglas A. Russell, Costume History and style (Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, New Jersey, 1983), p.415.

28. Julian Robinson, The Golden Age of style (London : Orbis Pub. 1983), p.10.

29. June Mulvagh, Vogue history of 20th fashion, Viking, 1988, p. 56.

<그림 19> 기하학적 다이아몬드 패턴, 실크, 1926. (A fashion for Extravagance, p.86)

<그림 21> 스포츠 코트, 1926. (Sonia Delaunay, p.126)

<그림 20> 라울뒤피가 브와레을 위해 한 직물디자인, 1917. (A fashion for Extravagance, p.55)

<그림 22> 비오네(Vionnet)가 디자인한 여름 드레스, 1923. Art Deco적인 문양이 직물에 나타나고 있다. (G. Howell : In Vogue, p.46)

III. 結 論

소니아 들로네는 순수예술과 응용예술을 어느 누구보다도 가깝게 접근시켰다. “그것은 나의 삶이었으며, 나는 항상 일을 했다. 그러나 그것은 일하는 것이 아니었다. 나는 살고 있었다.”라고 말하듯이 그녀의 예술과 삶은 하나가 되었다.³⁰⁾

소니아는 그림에서와 마찬가지로 직물에도 색채효과를 부각시키고자 하여 전통적 문양을 배제하고 오로지 색을 강조하고 있다. 그렇다고 단순히 색을 이전시켜 놓은 것은 아니고 그녀의 손을 거쳐 만들어진 옷들은 색채라는 질서에 의해 자리잡혀 구조적 작품으로 되었다.

또한 항상 실용적 기능성을 염두에 두고 직물을 제작함으로써 적절한 연결, 구성, 형태의 균형 등 모든 점이 융합된 미적 효과를 갖는 작품을 만들었다.

앞에서 소니아의 작품을 고찰한 결과 그녀의 의상 디자인에 다음과 같은 요소가 나타남을 알 수 있다.

첫째, 동시성 개념이다.

이 개념은 색채를 연속적으로 보는 것이 아니고 동시적으로 보는 정도에 따라 동등한 공간과 시간을 의미하며 그 속의 움직임 확인하는 것으로 색채대비와 다이내미즘을 나타내고 있다.

또 재료의 동시성으로 회화기법인 콜라주를 사용 다양한 재료와의 조화를 나타내고 있다.

둘째, 지속성이다.

현대 유행의 범람을 극복하고 그녀는 아직 거기에 있으며 비록 그녀의 작품들이 60년 전의 작품이나 미래로 앞서가는 예감을 준다.

예를 들면, “현명한 사람이라면 기성복의 기초로서 나의 아이디어를 사용하여 수백만 가지를 만들어 낼 수 있을 것이다.”³¹⁾라고 말할 정도로 소니아에 의해 1922~1930년대 개발된 직물들은 계속 모방되어 왔어도 항상 새로움과 신선함을 가지고 있다.

셋째, 포크로어(Folklore)적 요소이다.

민속의상은 인간생활과 밀접하게 연결되어 있는 것으로 그 나라의 경제, 사회, 문화 등 여러 여건들을 잘 반영하여 문화의 축적이 시각으로 나타나는 것이다.³²⁾ 그녀의 러시아적 감각은 다양한 색채에 나타난다. 특히 현대의상은 포크로어(folklore) 요소를 다분히 지니고 있어서 어떤 지역의 민속적 요소가 다시 유행되고 있다. 이것을 잘 이용하여 우리나라에 알맞은 현대의상으로 창조해야 한다.

특히 현대의상은 다양화, 전문화 시대의추세에 따라 산업화 되면서 국제화, 다국화 되어가고 있다. 우리는 이러한 국제경쟁 속에서 고급화를 이루기 위해서는 항상 예술에 관심을 가지고 각 미술양식에서 나타났던 조형상의 형태 및 색채를 연구함으로써 새롭고 창조적인 아이디어를 발견해야 한다.

앞으로는 미술의 회화요소를 의상에 어떻게 적용시킬 것인가에 관한 많은 연구가 이루어져야겠다.

參考文獻

1. James Laver, "Fashions make Social History" In the House of Worth (New York : The Brooklyn Museum, 1962).
2. Farall-back & Petch, compared Matisse & Picasso with Chanel & Vionnet, H, E, R, J. Vol.13, 1988.
3. Rosemary Lambert, The 20th Century(London : Cambridge University Press, 1981).
4. 임영방, 「현대미술의 이해」(서울 : 서울대학교 출판부, 1983).
5. 세계미술대사전, 금성출판사(1973).
6. Maly and Dietfried Gerhardus, Cubism and Futurism, Phaidon-oxford, 1979.
7. Jacques Damase, Sonia Deaunay fashion and

30. Ibid., p.23.

31. Letter from Sonia Delaunay to Jacques, May 1968, Published in jardin des Modes, April, 1980.

32. Robert Harrold, FOLK COSTUMES OF THE WORLD (Blandford Press Ltd, 1978).

- fabric, THAMES AND HUDSON, 1991.
8. DAVID BRITT, MODERN ART, THAMES AND HUDSON, 1990.
 9. Yves saint Laurent(Crown Publishers, Inc, N. Y., 1983).
 10. McDowel'directory of 20th century fashion, (Prentice-hall, Inc. 1985).
 11. Morano Elizabeth, Sonia Delaunay art into fashion, (George Braziller Inc, N.Y, 1986).
 12. 임선희 “소니아 들로네의 회화와 의상, 직물디자인 세계” 의류학회, Vol.10, No.1, 1986.
 13. Ferrier, Jean-Louis 편저, 20세기 미술의 모험, 에이피 인터네셔널.
 14. Sara brown, A fashion for extravagance, (E. P. Dutton N. Y., 1985).
 15. 정홍숙, 「복식문화사」, 교문사, 1987.
 16. 신상옥, 「서양복식사」, 수학사, 1991.
 17. Dan klein ; Nancy McDlelland ; & Malcom Haslam, In Deco Style, (N.Y : Rizzoli International Pub, Inc, 1986).
 18. 정홍숙 “Art Nouveau와 Art Deco 예술양식을 통해 본 복식(Clothing)의 조형예술성에 관한 연구”, 세종대학교 박사학위 논문, 1988.
 19. 20세기 패션역사—패션의 중심지 프랑스를 중심으로—, RASAR Pub, 1991.
 20. Anne Marshall, The Guinness Guide to 20th Century Fashion, (David Bond and Guinness Superlatives Limited, 1981).
 21. Douglas A. Russell, Costume History and style (Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, New Jersey, 1983).
 22. Julian Robinson, The Golden Age of style (London : Orbis Pub. 1983).
 23. June Mulvagh, Vogue history of 20th fashion, Viking, 1988.
 24. Letter from Sonia Delaunay to Jacques, May 1968, Published in *jardin des Modes*, April, 1980.
 25. Robert Harrold, FOLK COSTUMES OF THE WORLD (Blandford Press Lid, 1978).

ABSTRACT

A Study on Sonia Delaunay's Paintings and fashion

Sonia Delaunay was among the group of avant-garde artists drawn to Paris in the early part of this century who were exploring concepts of art that were felt to capture best the speed and mechanization of the modern world.

She believed modernity-and her own attitude toward modern life-could be expressed through the primacy of color in art and the dynamic interplay of its dissonances and harmonies. The metaphysical implications Delaunay felt inherent in this idea made it applicable to all surfaces, and she was compelled to transform the world around her according to it. She set up a dialogue between fine art and everyday objects and accomplished the transition from representation work to her color theory through her investigation in embroidery and collage.

This study is for Sonia Delaunay's field of work which is close to fine and applied arts.

To study Sonia Delaunay's work, I can find some points of her fashion designs.

First, Simultaneous, which is to use collage techniques such as simultaneous and material to combine of variety material

Second, Durability which is restoration of modern fashion, eventhough her work is 60 years old still it is forward to the future. Imitation of textile which is developed by her, always looks new and fresh.

Third, The elements of Folklore. Her elements

of Russia, it appears on variety colors. Sepecially contemporary colths has elements of folklore, we should use it and made it to suitable to contem-

porary fashion of our country.

For the furture, we need more study how to apply pictorial meterial of art into fashion design.