

도나 카란의 디자인 특성에 관한 연구

명지대 산업디자인학과 의상전공
전임강사 정은숙

目 次

I. 서론	(1) 실루엣
II. 시대적 배경	(2) 소재
1. 미국의 사회상과 시대정신	(3) 색상
2. 사회현상에 따른 여성패션의 변화	(4) 악세서리
III. Donna Karan의 디자인 세계	(5) 광고
1. Donna Karan의 생애	V. 결론
2. Donna Karan의 이미지 특성	참고문헌
3. Donna Karan의 미의 특성	ABSTRACT
4. Donna Karan의 디자인	

I. 서론

20세기에 들어와 여러 가지 사회·문화적 요인이 현대 생활을 더욱 가속화시켰다. 자연 과학의 위대한 발견들, 급속한 산업화와 여성의 사회 참여 증대, 인구증가와 격동적인 도시 발전 현상을 가져왔다.¹⁾ 1980년대 미국의 국제적인 도시 뉴욕은 바로 이러한 현상을 대표하고 있었으며, 따라서 디자이너들은 그들의 작품을 통하여 그 시대의 삶과 시대정신을 표현하고자 노력하였다. 그 결과 현재 미국 패션은 유럽의 영향에서 벗어났을 뿐만 아니라²⁾ 전 세계가 아메리칸 무드를 타고 있다고 할 정도로 그 영향력이 증대되어 가고 있다.³⁾

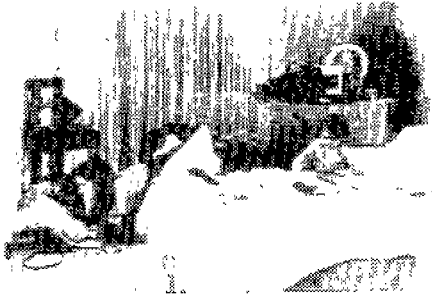
도나 카란은 미국을 대표하는 여성 디자이너로서 1980년대의 뉴욕의 성공한 직장 여성들의 라이프 스타일을 파악하여 작품에 반영함으로써 패션을 통하여 적극적으로 미국의 시대 정신을 표출하였다.⁴⁾ 도나 카란의 대표적 광고인 (사진 1)은 성공한 직장여성이 어지럽혀진 그녀의 방에서 팩스 기계에 기어오르는 아기와 함께 있는 모습으로서 뉴욕의 수많은 직장여성들에게 동질감과 호소력을 일으키고있다. 도나 카란의 작품 세계는 여성의 미를 표현함에 있어서 섹시함(sexy)보다는 도시적인 세련미(sophisticate)와 감수성(sensual)을 추구하였고 페미니티(feminity)보다는 위먼리(womanly)라는 의미에서 자신 있고 당당한 여성

1) Marshall Berman, 윤호명·이만식(역). 「현대성의 경험」 (서울: 현대미술사, 1994) p.13

2) 「섬유저널」, 1994년 3월

3) 「섬유저널」, 1993년 5월

4) 「Women of Fashion Twentieth-Century designers」, (valerie Steele Rizzoli New York) p.194

(사진 1) WOMEN OF FASHION, RIZZOLI INC. p.194.

의미를 나타내고자 하였다.⁵⁾

본고는 1980년대를 중심으로 현재에 이르기까지 미국을 대표하는 최고의 디자이너인 도나 카란의 작품세계를 분석함으로써 1980년대의 미국의 시대 정신과, 특히 성공적인 직장 여성의 라이프 스타일이 그녀의 의상작품에 어떻게 반영되었고 표현되었는가를 연구하고자 한다.

본 연구의 방법은 Parsons School of Design의 도서관에 소장되어 있는 도나 카란 컬렉션 및 디자인 자료와 F.I.T. 도서관의 도나 카란과 관련된 기사(WWD 및 잡지류) 자료를 수집하였고, 또한 도나 카란 회사의 홍보실에서 보내준 도나 카란 컨셉 레포트와* 1994년 2월 삼성패션연구소에서 열렸던 도나 카란 회사의 소유주인 Tomio Takio 회장과의 토론회 내용을 참조하였으며 1985년부터 1995년 사이에 발표되었던 도나 카란 뉴욕의 컬렉션 작품을 다루었다. 그 외에 저술과 논문 등 선행연구에 나타난 문헌내용을 중심으로 연구하였다.

II. 시대적 배경

1. 미국의 사회상과 시대정신 (1960년부터 1980년대까지)

1960년대의 미국의 사회는 여러의미에서 혁명

의 시대였다. 지속되는 소련과의 냉전과 베트남 전쟁의 참가는 미국 전 사회계층의 신랄한 비판과 정치적 논쟁의 초점이 되었으며 히피운동이 일어나서 젊은이들은 규율을 거부하고 방입적인 태도를 가지고 환각제 복용 등의 약물 문화가 시작되었다. 한편 과학기술면에서는 획기적인 발전을 가져와 칼라 텔레비전, 자동차, 세탁기 등이 가정의 필수품이 되었고 제트 여객기와 소형 컴퓨터도 소개되었으며 우주선의 날 착륙으로 인류 역사상 큰 성과를 이루었다. 소재분야에서도 라이크라나 비닐 등의 합성섬유등의 개발로 인해 의생활에 획기적인 전환이 일어났다. 특히 산업의 발달과 교육기회의 증대에 따른 젊은이들이 강한힘을 가지게 되면서 청소년 혁명은 표현의 자유, 상상의 자유 등을 수반하면서 사회전반에 걸쳐 큰 변화를 파급하였다. 또한 성에 대한 인식의 급진적인 변화를 초래하여 여성해방의 사조가 만연하여 여성의 사회적 중요성과 역할이 인식되어져 갔다. 1960년대를 주도한 사회의 시대정신은 여성해방과 성적개방이라고 하겠다.

1970년대에 이르러서는 남녀평등과 여성해방의 조류가 케네디 대통령과 킹 목사의 암살등의 폭력적인 사회에 대한 반동적 분위기로 인하여 사랑과 평화를 갈구하고 결합하게 되었다. 미국의 외교정책은 화해시대를 도래하여 미·소관계는 점차 협상을 모색하고 1975년에는 베트남 전쟁을 종결시켰다. 사람들은 이러한 분위기의 영향을 받아 새로운 인간성의 탐구와 회복의 길을 모색하였다. 그러나 1976년 석유파동으로 인하여 경제 전망이 어두워 지면서 미국은 경기회복을 위한 최대한의 노력을 기울였다. 여성들에게는 투표권이 주어진 지 50년 되는 해였으며 여성들은 가정이나 출산보다는 직업적 성공을 중요시 여겼으며 학교를 마친 뒤 바로 직장으로 취업을 하였다. 여성적으로 보이기보다는 사회에서 인정받는 능력있고 자신감 있는 모습으로 보이고자 노력하였다.

5) 「Women of Fashion Twentieth-Century designers」, (valerie Steele Rizzoli New York) p.195

1980년대에는 부흥의 시대를 표방한 레이건이 대통령으로 당선되면서 백악관을 중심으로 한 화려한 자선모임과 함께 성공적으로 정치를 이끌어 나가면서 사회적으로는 전반적으로 풍요롭고 자유분방한 시대였다. 사람들의 기호는 사치스러워졌으며 새로운 것에 대한 욕망이 더욱 강해졌다. 달라의 강세에 힘입어 돈을 벌고 쓰는 것을 즐거워 하였으며 가정을 이루고 쾌락한 환경을 중시하였다. 한편, 산아제한과 결혼연령이 늦어짐에 따라 10대의 수가 줄어들어 젊은이들의 문화는 더 이상 사회를 지배하지 못하고 경제적으로 여유가 있고 수적으로 증가하는 전문직 여성들이 새로운 소비자로 등장하였다. 1983년부터 널리 유행한 여피족이 바로 이들이다. 1987년에는 세계증권시장의 파산으로 경제적인 침체현상이 일어났으며, 이로 인하여 미국의 소비자들도 80년대 후반에 이르러서는 소비성향을 지속하지 못하게 되어 비싼 음식점에서 외식을 하는 사람이 줄고 가정에서 비디오 테이프를 보면서 여가를 즐기는 사람이 늘어났고 생활에서의 의식변화가 크게 일어났다. 단순한 구매행위를 넘어서 라이프 스타일로 정착되기를 원하며 건강을 지향하고 즐거운 생활, 여유로운 생활, 신선한 생활을 추구하려는 의식의 팽배로 다양한 사회적 변화가 일어났다.

2. 사회 현상에 따른 여성 패션의 변화

미국의 1960년대 시대 정신과 사회상은 청소년의 혁명과 자유정신, 성혁명과 여성 해방운동, 냉전 및 월남전 그리고 히피운동으로 요약할 수 있다. 1964년에 시민 권리 법령이 제정되고, 1966년에는 NOW(National Organization for Women)가 결성되어 여성 근로자가 급증하게 되었다. 이

러한 사회적 분위기의 영향을 받아 디자인에 있어서는 유행의 하향 전과 양상에 큰 혼란이 생기고, 유럽의 영향력에서 벗어나기 위한 새로운 이념의 태동으로서의 미국적인 아메리카 룩을 성립하려는 분위기가 고조되었다.⁶⁾

1970년대의 미국여성들은 가정 주부로서 안주하기 보다는 직업을 통한 사회진출에 큰 관심을 가졌다. 따라서 여성들의 옷차림도 단순히 머스퀀틴한 의상을 통하여 남성처럼 보이고자 하는 경향 보다는 능력있는 여성으로 진지하게 보이고자 하는 욕구를 강하게 나타냈다.⁷⁾ 그런 와중에도 여성들에게 썬츠는 계속 애용되었으며, 바랜 듯한 진이 선종적으로 유행되었다. 색상에 있어서는 생태계에 대한 관심으로 인해 내추럴한 색상이 선호되었다. 이 시대의 의상으로는 싱글 브레스트 재킷이 가장 대표적인 의상이었으며, 켈빈 클라인과 랄프 로렌은 남성복의 관점에서 여성복을 디자인했다. 70년대 중반까지의 의상은 전반적으로는 맨테일러드 하였으나 몸에 붙고 꼭 맞는 스타일이 대부분이어서 여성들은 운동과 다이어트에 관심을 가져야만 했다. 그러나 70년대 후반에 이르러서는 맨테일러드의 세퍼레이츠 룩이 프레피 룩(preppy look)으로 진화하였다.⁸⁾

1980년대는 급속한 과학기술의 발전과 함께 인류의 의식구조에 큰 변혁을 가져오는 과도기적 시기로서, 세계정세는 공동운명체의 지구촌임을 지각하였고, 이러한 전반적인 사회 분위기에서 사람들은 개성적 존재로서 자기 자신만의 스타일을 지니기 원하고, 잠재적인 미국의 부를 발산하고자 하는 풍요롭고 사치스러운 분위기로써, (사진 4)에서 보이는 바와 같이 80년대 패션은 개성화·다양화·고급화 현상을 띄었다. 여성들은 패션에 있어서 Nancy Reagan의 예절을 중시하는 정장 차

6) 최현숙, "Rudi Gernreich의 작품에 나타난 시대정신", 의류학회지, 1992년 11월.

7) Caroline Rennolds 「New York Fashion, The Evolution of American Style」, Milbank p.267

8) CAROLINE RENNOLDS 「New York Fashion, The Evolution of American Style」, Milbank p.268

* 본 연구를 위하여 자료를 보내주신 도나 카란 홍보실의 patti cohen에게 감사드린다.

림의 영향을 받아 의상은 물론 머리 스타일이나 화장면에서도 잘 정돈되어져 보이기를 원했다. 특히 직장 여성들은 변화하는 가정과 직장에서의 남자 동료와의 인간적인 관계를 새롭게 재형성하면서, 의상을 통해서 남성적으로 보이기 보다는 여성스러움을 표현하고자 하였다. 그리고, 성공적 지위에 있는 직장 여성들은 비싼 옷을 구입할 수 있는 소비자로서 여피족의 중심을 이루고 이들의 라이프 스타일과 생활이 바로 80년대의 미국 사회 분위기를 대표하였다. 패션계에는 새로운 디자이너들이 대거 등장하여 패션을 다양하고 빠르게 급진시켜 나갔다.⁹⁾ 미국의 패션 디자이너인 Perry Ellis, Geoffrey Beene, Ralph Lauren, Calvin Klein, Donna Karan 등은 직장 여성들의 토탈 룩에 대한 관심도에 부응하여 의상뿐만 아니라 악세사리와 스타킹, 구두 등의 디자인을 강화하였으며, 백화점들은 바빠서 쇼핑을 할 시간이 없는 직장 여성들의 라이프 스타일을 인식하여 매장 진열을 재배치하고, 다이렉트 메일과 카탈로그 제작에 신경을 쓰기 시작하였다.¹⁰⁾ 디자이너들은 광고를 통하여 소비자에게 이미지를 전달하였다. 그러나 지나치게 과장된 광고의 이미지로 인하여 소비자들은 회의에 빠지기도 하였다. 도나 카란은 1980년대의 패션을 주도하는 성공한 직업 여성의 사회적 심리와 라이프 스타일을 가장 잘 파악하여, 민감하게 자신의 작품에 반영하였다.

Ⅲ. 도나 카란의 작품세계

1. 도나 카란의 생애

도나 카란은 1948년 뉴욕에서 남성복 디자이너이자 양복점 경영자인 아버지와 모델 출신인 어머

니 사이에서 태어나 일찍부터 패션 세계를 접하는 기회를 가질 수 있었다.¹¹⁾ 도나 카란은 파슨즈 디자인 스쿨(Parsons School of Design)에 입학하였다. 2학년 여름 방학 기간에 앤 클라인(Anne Klein) 회사에서 일한 것이 계기가 되어 그녀는 1971년에 앤 클라인의 보조 디자이너가 되었고, 1974년에 앤 클라인이 사망하자 루이스 델레로이(Louis Dell'olio)와 함께 앤 클라인 사의 책임 디자이너로서 성공적인 디자인 컬렉션을 유지시켜 갔다.¹²⁾ 도나 카란은 1985년 5월 3일 앤 클라인 사의 소유주인 다키이오 회사(Takihyo Inc.)와 함께 도나 카란 뉴욕이라는 이름으로 자신의 회사를 설립하고 본격적인 작품 활동을 시작하였다. 그녀는 도나 카란 뉴욕이라는 이름 아래 여성복을 비롯하여 스타킹, 악세사리 등을 디자인하였고, 1988년에는 DKNY라는 스트리트 스타일(street style)의 캐주얼 웨어를 발표하였다. 끝이어 그녀는 남성복 분야에도 참여하게 되었다. 또 그녀는 1992년에 뷰티 회사와 향수 디자인으로 자신의 작품 영역을 확대하였으며, 1993년에는 수영복과 바디 컬렉션(body collection)을 선보이며 활발한 작품 활동을 하고 있다. 자신의 어머니도 직장 여성이었을 뿐만 아니라, 자기 자신도 전업주부인 동시에 디자이너라는 직업을 가진 직장 여성인 도나 카란은, 필연적으로 자신과 같은 입장에 있는 성공한 뉴욕의 직장 여성들의 라이프 스타일의 특성을 작품 활동의 초점으로 삼았다. 1977년 이후 도나 카란은 코디 상(coty Awards)을 3회 수상한 것을 비롯하여 많은 상을 수상하였으며, 미국 패션 디자이너 협회(CFDA)로부터 전례에 없이 5번이나 최고의 디자이너로 인정받음으로써 명실공히 미국의 시대정신과 문화를 가장 잘 표현하고 있는 창의적인 여성 디자이너임을 입증하기도 하

9) 정현숙 「사회분위기가 패션모델의 이미지에 미치는 영향에 대한 연구」의류학회지 vol. 19, no.1(1995)

10) CAROLINE RENNOLDS 「New York Fashion. The Evolution of American Style」, Milbank p.273

11) Anne stemeyer, 「Who's who in fashion」, (Fairchild Publications New York, 1981), p.461

12) 「The Fashion Guide」, (The Fashion guide International Inc. 1985) p.461

였다. 그리고 이제 그녀는 미국 내에서 뿐 아니라 전 세계적으로 가장 주목받는 디자이너 중에서 한 명으로 손꼽히고 있다.¹³⁾

2. 도나 카란의 이미지 특성

도나 카란의 작품 세계에는 실용적 정신을 근본으로 하는 미국인의 생활 문화와 여성의 강한 이미지가 표현되고 있다. 그녀는 대표적인 미국의 여성상으로 재클린 케네디를 지칭하였고, 제인 폰다와 켄디스 버겐을 생동감 있는 현대의 여성상으로 생각하였다.¹⁴⁾ 도나 카란은 Rosemary Mcgrtha를

(사진 2) VOGUE U.S.A. 92 (Mar)

광고의 모델로 고용하여, 직장과 가정을 잘 병행해 나가기 위해서 힘차게 살아가고 있는 1980년대의 강한 미국의 여성상의 이미지를 부각하여 표현하였다. (사진 2) (사진 3) 근래에는 최초로 여성 대통령의 모습을 광고의 주제로 삼아서 신뢰할 수 있는 여성의 이미지(In woman I've trust)를 전개하고 있다. (사진 2·3)

또한 도나 카란은 상표의 이름을 ‘도나 카란 뉴욕(Donna Karan New York)’으로 설정하여, 그녀의 디자인 세계를 국제적 도시인 뉴욕을 중심으로 궁극적으로는 전 세계로 넓혀가려는 의지를 보이고 있다. 전 세계를 무대로 돌아다니는 직장 여성을 소재로 한 광고가 이러한 그녀의 야심을 뒷받침해 주고 있다. (사진 4)

다음의 인터뷰 기사 내용은 도나 카란이 미국의 이미지를 표방하는 대표적인 디자이너임을 시사하고 있다. “프랑스 인은 프랑스 방식대로, 이탈리아 인은 이탈리아 방식대로 살아가고 있다. 그러나 그들은 모두 우리 뉴욕의 역동성을 부러워하고 있다. 따라서 이제 이곳 뉴욕에서 모든 디자인이 시작되고 우리의 디자인은 전 세계에 큰 영향을

(사진 3) VOGUE U.S.A. 92 (Mar)

(사진 4) VOGUE U.S.A. 94 (Mar)

13) Lois Perschett 「The Designing Life」 clarkson N. potter, Inc

14) Barbaralee Diamousteiy 「Fashion the Inside Story」, rizzoli Inc (1985), p.119

끼칠 것이며, 사람들은 이곳으로 몰려와 감탄할 것이다.”¹⁵⁾

3. 도나 카란의 미적 특성

도나 카란은 아메리칸 룩을 확립하고자 노력하였던 Clare McCardell의 디자인을 존중하였다.¹⁶⁾ 그리고, 복식의 초현실주의 양식은 1930년대에 생성되어 1980년대에 많은 디자이너들에 의해 재현되었다. Yves Saint Laurent, Thierry Mugler, John Calliano 등의 대부분의 남성 디자이너들이

(사진 5) VOGUE U.S.A. 90 (Mar)

(사진 6) VOGUE U.S.A. 90 (Oct)

여성의 신체 부위 중 가슴과 배, 엉덩이를 강조함으로써 에로티시즘(eroticism)을 발산하였던 전반적인 양상과는 달리 여성 디자이너로서의 도나 카란의 에로티시즘의 특징은 여성의 미의 중점을 다리에 두었다. 그녀는 여성의 긴 다리를 통하여 사랑·연민·기다림·동경·성적 매력으로 에로티시즘의 이미지를 승화시켰다. (사진 6) 도나 카란은 다리와 관련 있는 구두와 스타킹의 디자인에는 큰 중점을 두었는데, ‘그녀가 디자인한 검정색 라이크라 스타킹(Lycra stocking)을 신지 않은 여성은 이 시대의 미국 여성이 아니다’라고 할 정도로 뉴욕의 여성들에게 널리 알려져 있다. 도나 카란 자신도 ‘스타킹과 구두가 제대로 갖추어지지 않은 의상은 결코 인정할 수 없다’고 말하면서, 그녀의 모든 디자인의 시작은 여성의 다리에서부터임을 강조하였다.¹⁷⁾

또한 그녀는 여성이 연령이나 체형의 변화에도 불구하고 가장 아름다움을 지속적으로 간직할 수 있는 목, 어깨, 손의 부위를 미적으로 표현하였다.

(사진 7) '90~'91 A & W COLLECTIONS DONNA KARAN.

15) Barbaralee Diamousteiy 「Fashion the Inside Story」, rizzoli Inc (1985), p.123

16) Barbaralee Diamousteiy 「Fashion the Inside Story」, rizzoli Inc. (1985) p.128

17) Caroline Rennolds 「New York Fashion, The Evolution of American Style」, Milbank p.268

18) 또한 포스트 모더니즘의 영향으로 도나 카란은 여성의 인체미를 조이고 밀착시켜 인위적으로 섹시함을 나타내거나 적나라하게 노출시키기보다는, 실루엣에 드레이퍼리(Drapery) 효과를 사용하여 자연스럽고 우아하게 여성의 감성을 표현하였다. (사진 7) 또한 약세사리면에서도 귀걸이, 목걸이, 팔찌 등의 디자인을 심플하고 대담하게 하여 착용시에 의상과 더불어 세련된 여성의미를 돋보이게 하였다.

4. 디자인

도나 카란의 디자인은 생활에 필요한 베이직(life style clothes)하고 실용적인 5가지(five easy pieces) 기본 아이템, 즉 바디 수트(body suit)와 싸롱 스타일 랩 스커트(sarong style wrap skirt), 팬츠 수트(pant suit), 재킷(blazer), 그리고 캐시미어(cashmere) 단품으로 구성되어 있으며,¹⁹⁾ 테일러드 룩(tailored look)과 스포츠 웨어의 연결성을 바탕으로 실질적 접근과 여성적 접근을 상호 보완하고 있다.²⁰⁾

(1) 실루엣

도나 카란은 편안하고 활동적이며, 여성의 완벽한 몸매를 요구하기보다는 옷을 착용함으로써 여성의 체형을 보완해 줄 수 있는 실루엣을 만들어 내고 있다. 미국의 디자이너 Carolyne Roehm, Carolina Herrera가 size 8을 모델로 사용한 것에 비교하여, 카란은 키가 크고 어깨가 넓은 size 12~14를 기준으로 디자인함으로써 실질적으로 나이가 쭉 들고 체형이 좋지 못한 많은 여성들에게 큰 호응을 얻었다.²¹⁾

그녀의 의상을 분석해 보면, 블라우스는 밑 부

분을 스냅으로 고정시켜 스커트나 바지를 입었을 때 블라우스가 밖으로 나오거나 배 부분에 물려 있는 것을 방지하여 허리 부분의 실루엣을 날씬하게 보이도록 하였다. 싸롱 스커트는 자연스러운 드레이퍼리 효과를 살려 배 부분의 결점을 보완하

(사진 8) '90~'91 A & W COLLECTION DONNA KARAN. p.167.

(사진 9) FASHION SHOW '90~'91 A & W COLLECTIONS Donna Karan

18) 「THREADS」, 1994년 9월, NO. 54, 'Designing Clothes for Mixing and Matching.

19) Hapers of Guen. sep, 1994 「D.K U.K」 p.121

20) 「THREADS」, 1994년 9월, NO. 54, 'Designing Clothes for Mixing and Matching.

21) Caroline RennoldsS 「New York Fashion. The Evolution of American Style」 Milbank p.268

(사진 10) FASHION SHOW '90~'91
A & W COLLECTIONS Donna Karan p.171.

고 여성스러운 느낌을 표현하였으며, 보행에 지장이 없게 하였을 뿐 아니라 다리의 각선미를 돋보이게 하였다. (사진 8) 원피스는 전체적으로 심플하게 디자인 되었다. 곡선을 중시한 도나 카란의 원피스는 두껍고 버클이 큰 벨트와 어우러져 허리의 아름다움을 강조하였다. (사진 9) 코트는 지나치게 부풀려 활동하기 거북한 실루엣을 정리하여, 편안하고 우아한 라인을 사용하였다. (사진 10) 목과 어깨를 아름답게 보이기 위해 복잡한 장식을 배제하고 스쿠프 넥(scoop neck), 터틀 넥(turtle neck), 브이 넥(V neck) 등을 통하여 심플하고 세련된 실루엣을 보여주고 있으며, (사진 11·12·13) 손목과 손을 가늘게 보이기 위하여 트렌치(trench) 바느질기법과 플레인(plain) 바느질 기법을 사용하였다.²²⁾

카란의 실루엣의 특징은 일하는 여성의 활동성을 위하여 인체를 구속하지 않고, 트라페즈 라인(trapeze line), 슬림 라인(slim line)을 통해 편안함을 추구하였다는 점이다. 또한 그녀는 드레이프(drape)나 레이어링(layering) 효과를 사용하여 전체적으로 기능적이면서도 세련되고 우아한 실

루엣을 사용하였다. (사진 7·10·14) 이러한 그녀의 실루엣은 그녀가 패턴 제작 및 바느질 법에 뛰어난 능력을 지닌 디자이너임을 보여주고 있다. Vogue Pattern Company는 도나 카란의 홈 쓰잉 패턴(home sewing pattern)은 대중들에게 지속

(사진 11) '90~'91 A & W COLLECTIONS Donna Karan p.177

(사진 12) '90~'91 A & W COLLECTIONS Donna Karan

22) 「THREADS」, 1994년 9월, NO. 54, 'Designing Clothes for Mixing and Matching. p.32

(사진 13) FASHION SHOW '90~'91
A&W COLLECTIONS Donna Karan P.150.

(사진 15) COLLECTIONS
'90~'91 A&W Donna Karan

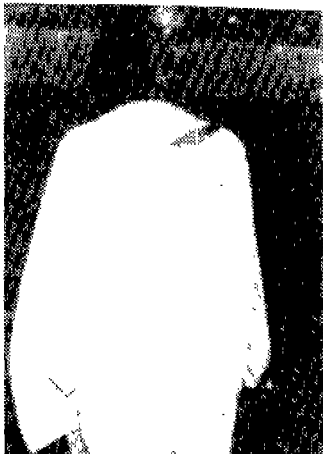
적인 호응을 얻고 있으며, 진정한 생활 속의 옷을 창조하는 도나 카란이야말로 미국 최고의 디자이너라고 칭찬하였다.²³⁾

(2) 소 재

디자이너에게 있어서 소재의 선택이 결정적으로 중요하다는 것은 이미 널리 알려져 있는 사실이다. 실제로 도나 카렌은 그녀의 60%의 시간을 옷감의 특성을 파악하고 옷감을 선택하는데 보낸

(사진 16) FASHION SHOW
'90~'91 A & W COLLECTIONS Donna Karan

(사진 14) COLLECTIONS
'90 S&S NEW YORK-2

다.²⁴⁾ 그녀는 옷감의 신축성과 드레이프성에 초점을 두어서 최고급의 옷감을 선택하여 사용한다. 카란의 중점적 디자인을 분석해 보면 소재의 특성은 다음과 같다. (사진 8·9·10·14·15·16)

그녀는 가디건에 캐시미어, 차니얼, 드레이퍼리 니트 레이온, 부드러운 코튼 니트, 모헤어, 스웨터

23) 「THREADS」, 1994년 9월, NO. 54, 'Designing Clothes for Mixing and Matching. p.36

24) Lois Perschetz 「The Designing Life」clarkson N. potter, Inc. p.201

니트(cashmere, chenille, drapery knit rayons, soft cotton, mogair, sweater knit)를 사용하며, 자켓에는 파인 울 크레이프, 울, 레이온, 개버딘, 트윌, 실크 튜워드, 중량감 있는 레이온 크레이프 (fine wool crepe, wool, rayon, gaberdine, twill, silk tweed, rayon crepe)를 사용한다. 또, 바디수트에는 스트레치 니트와 스판덱스 (strech knit, spandex)를, 블라우스에는 고급의 피마 코튼과 실크 크레이프, 드사네, 레이온 실크, 레이온 조켓트, 실크 거어즈(pima cotton, silk crepe, dechine, rayon silk, rayon gorgette, silk gazar)를 소재로 삼는다. 도나 카란은 이러한 소재들의 특성을 파악하여 디자인을 전개함으로써, 기능적이고 실용적인 면과 세련되고 우아한 여성의 감각적인 면을 함께 표현하고 있다. 소재는 도나 카렌의 활동적이며 여성적인 디자인 세계에 있어서 가장 중요한 요소이다.²⁵⁾

(3) 색 상

도나 카렌의 색상을 컬렉션을 중심으로 분석해 보면 전반적으로 밝은 색조를 띄고 있으며,²⁶⁾ 블랙을 중심으로 그레이, 토크우페, 크림, 네이비, 카멜, 버건디 레드(black, grey, taupe, cream, navy, burgundy red) 등의 색상을 주로 사용한다. 그녀는 자신의 색에 유행 색상을 반영하기도 하지만, 색을 사용할 때 정해진 색상을 지속적으로 사용함으로써 색을 조화시킬 때 쉽게 믹스하여 코디할 수 있도록 색상을 기획 구성한다.²⁷⁾ 도나 카란은 컬렉션을 통하여 머리끝부터 발끝까지 모노톤을 사용하는 동일색상조화를 보여주는데, 때로는 대조적인 색상대비를 보여주기도 한다.

그녀의 대표적인 색상은 블랙으로, 그녀는 컬렉

션에 선보이는 의상 및 스타킹을 포함하여, 판촉물을 비롯한 각종 광고 및 쇼룸과 점포 디자인, 쇼의 무대 디자인에 이르는 모든 부분에 블랙을 사용하여 도시적이고 모던한 이미지를 연출한다. 악세사리에 사용되는 골드 색은 블랙과 더불어 강한 대비 효과를 이루며 우아하고 화려한 분위기를 조성한다.²⁸⁾

(4) 악세사리

도나 카렌은 1980년대 이후 악세사리에 대한 소비자들의 관심에 부응한 디자이너로서, 바쁘게 생활하는 소비자들이 일부러 따르려 악세사리를 구입하려 다닐 필요없이 옷과 같이 구입하도록 매장에 의상과 악세사리를 함께 진열하는 등 악세사리에 많은 관심을 기울였다.²⁹⁾ 도나 카란의 주얼리는 포스트 모더니즘의 영향을 받아 그 형태가 심플하고 단순하다. 카란은 귀걸이, 목걸이, 팔찌 등의 디

(사진 17) NEW YORK FASHION HARRY N. ABRAM, INC. p.273.

25) Lois Perschetz 「The Desiging Life」clarkson N. potter, Inc. p.198

26) Caroline Rennolds 「New York Fashion. The Evolution of American Style」Milbank p.268

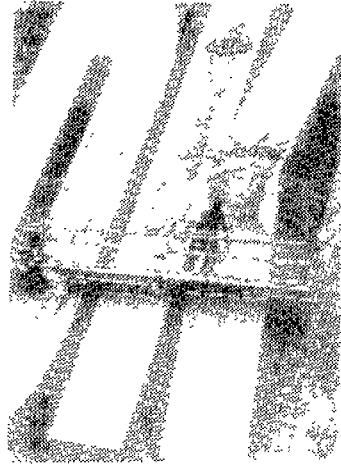
27) 「THREADS」, 1994년 9월, NO. 54, 「Designing Clothes for Mixing and Matching」.

28) 「Fashion Forum」, (삼성패션연구소), 1995년 4월, vol. 22, p.31.

29) CAROLINE RENNOLDS 「NEW YORK FASHION. THE EVOLUTION OF AMERICAN STYLE」, MILBANK p.268

(사진 18) WOMEN OF FASHION RIZZOLI, INC. p.192.

(사진 19) FRONT COVER OF THE BROUCHER Donna Karan PUBLICATION.

자인에 주로 큰 구슬 모양을 사용했는데, 의상과 함께 강한 이미지를 나타내는데 초점을 두었다. (사진 17) 세번의 금속 도금 처리로 인해 카란의 주얼리는 쉽게 변하지 않으며, 무광택의 골드 색상은 견고한 느낌을 풍긴다. 또한 벨트는 폭이 넓고, 앞의 버클이 C자 모형으로 되어 상징적인 의미를 지니고 있으며, 허리선을 강조한다.³⁰⁾ (사진 18)

(5) 광고

도나 카란은 광고의 이미지로서 뉴욕을 배경으로 성공적인 직장 여성의 라이프 스타일을 보여주고 있다. 뉴욕은 국제적인 도시이며, 뭐든지 할 수 있고, 성취할 수 있을 것 같은³¹⁾ 역동적이고 활기찬 인상을 준다.³²⁾ 도나 카란은 뉴욕의 상징성을 활용하기 위하여 '도나 카란 뉴욕'(Donna Karan New York) 이라고 상표명을 정하여 자신의 작품 세계를 뉴욕을 배경으로 하여 세계 무대로 확장시켜 나갔다. (사진 19)

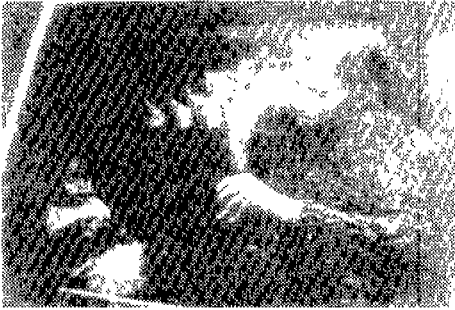
또한 광고의 캠페인에 등장하는 여성은 독립적이고, 활동적이며, 직장과 가정을 잘 병행하기 위해 최선을 다하는 뉴욕의 강한 여성 이미지이다. 그것은 바로 디자이너이고, 어머니이며, 아내로서, 또 친구로서의 도나 카란 자신의 표본이기도 하다. 도나 카란 회사의 광고는 사실상 카란의 아이디어에 의해 제시되고 있으며, 그녀의 광고 캠페인은 디자이너의 인생을 각색해서 보여주고 있다. '달리는 차 속에서 전화를 받는 여성', '호텔 방 안에서 아기와 함께 일을 하는 여성', '헬기를 타고 출장을 가는 여성', '대통령 선거에 출마하는 여성' 등의 광고 장면을 통하여 성공적인 직장 여성의 라이프 스타일을 연출함으로써 사회생활을 하고 있는 수많은 미국 여성들에게 심리적인 동조성을 유발시키고 있다.³³⁾ (사진 2·3·4·20·21)

30) 「Women of Fashion Twentieth-Century Designers」, (Valerie Steele Rizzoli New York) p.192

31) 「The Fashion Guide」, (The Fashion Guide International Inc., 1985.) p.461.

32) Anne stemeyer, 「Who's who in fashion」, (Fairchild Publications New York, 1981), p.461.

33) Hapers of Guen. Sep, 1994 「D.K U.K」 p.120~123

(사진 20) WOMEN OF FASHION, RIZZOLI INC. p.193.

(사진 21) VOGUE U. S. A. 92(Mar)

IV. 결 론

이상과 같이 디자이너들은 자신이 속한 사회를 관류하고 있는 시대정신을 포착하고 이를 해석하여 디자인 해야 한다는 관점에서 현재 미국을 대표하는 최고의 디자이너인 도나 카란의 디자인 특성을 분석함으로써 1980년도의 미국의 사회적 정신과 여성의 사회참여도에 따른 라이프스타일의 변화가 어떻게 의상에 표현되었는가를 고찰하였다.

도나 카란의 디자인 특징을 요약하면 다음과 같다. 첫째, 1980년대의 미국은 부흥의 시대로서 풍요롭고 자유분방한 분위기로 패션에 있어서도 유럽의 영향권에서 탈피하여 미국의 문화를 표출하

고자 새로운 디자이너들을 배출하였으며 국가적 차원에서 후원을 받던 시대적 배경에서 도나 카란은 국제적 시장인 뉴욕을 배경으로 실용적이고 심플한 미국적 디자인을 전개하면서 디자인 영역을 세계적으로 빠르게 확산시켜 나아갔다. 둘째로, 도나 카란의 디자인의 대상은 경제적으로 여유가 있는 1980년대의 소비의 대상이었던 성공한 전문직장의 여성을 중심으로 하였다. 도나 카란의 배경에서 알수 있듯이 카란 자신이 바로 고객의 입장에서 그들의 라이프스타일과 여성으로서의 내면의 심리적 욕구를 잘 파악하여 의상에 반영하였다. 세째로, 일과 직장을 병행해 나가는 능력 있는 여성을 위한 디자인으로서 남성적이거나 섹시하게 보이고자 하는 의상이 아니라 여성의 매력을 편안하고 활동적이면서도 우아하고도 세련되게 보이도록 디자인하였다. 넷째로, 에로티시즘과 포스트 모더니즘의 영향을 받아 자유로운 인체미를 추구하였으며, 미적인 관심을 다른 디자이너와는 달리 여성의 다리에 두었으며 디자인의 발상도 다리로부터 시작하여 각선미를 통한 여성의 섬세한 감수성을 표현하였다. 다섯째, 도나 카란은 소재를 가장 중요시 여겼으며 소재의 신축성과 드레이프성에 초점을 두어 최고급 옷감에서 전개되는 편안하고도 우아한 실루엣을 추구하였다. 여섯째, 도나 카란은 광고의 아이디어 창출에도 뛰어난 재질을 가지고 있다. 직접적인 의상 선전 광고에서 벗어나 국제적 도시인 뉴욕을 배경으로 바쁘게 살아가고 있는 80년대의 직장여성들의 라이프스타일을 연출함으로써 많은 직장여성들의 내적인 호감을 불러 일으켰다.

결론적으로 도나 카란의 디자인 세계는 단지 패션을 예술적으로 표현하기보다는 패션을 그 시대의 사회정신과 소비자의 라이프 스타일에서 비롯되었음을 시사하고 있으며 현재 미국패션의 방향을 대변하고 있다. 세계적으로 아메리칸 무드가 확산되어 가고 있으며 국내에서도 여성의 사회진출에 따른 라이프스타일 중심의 패션디자이너가 진전되어 가고 있는 현 시점에 비하여 학술적으로는

미국패션산업에 대한 학문적인 자료가 충분치 못하고 특히 미국의 디자이너에 대한 연구는 유럽에 비해 매우 드물다. 따라서 국내에 정식으로 도나 카란 뉴욕이란 상표가 소개되어 있지 못하고 현존하는 디자이너로서 그 디자인 세계가 완성되지 못한 상태에서 도나 카란의 디자인 특성을 다룬 것이 좀 이른감이 있다. 그러나 본고는 2000년을 바라보는 패션의 변화가 급속화 다양화 되어가고 문화의 교류가 빠르게 일어남으로 현 패션산업계와 미래를 이끌고갈 의류학 전공자들과 패션산업 종사자들에게 도움이 되고자 한다.

참고문헌

- 1) 강혜원, 「의상사회 심리학」, 교문사(1990)
- 2) 광미영·정홍숙, “여성 해방 운동이 서양 복식에 미친 영향에 관한 연구”, 의류학회지, 1992년 8월.
- 3) 김명주·김문숙, 「현대복식과 에로티시즘적 표현에 관한 연구」 한국의류학회지 vol. 18, NO. 4(1994)
- 4) 박명희, 「1980년대 패션에 나타난 포스트모더니즘에 관한 연구」 숙명여대 박사학위 논문
- 5) 「섬유저널」, 1993년 5월.
- 6) 「섬유저널」, 1994년 3월.
- 7) 이정후, “현재 이상 복식에 나타난 안티패션에 관한 연구”, 숙명여대 의류학과 석사 학위 논문, 1990.
- 8) 정연숙, “사회 분위기가 패션모델 이미지에 미치는 영향에 대한 연구” 의류학회지 vol. 19, NO. 1(1995)
- 9) 정홍숙, “근대복식문화사”, (교문사, 1991), p. 21.
- 10) 최현숙, “Rudi Gernreich의 작품에 나타난 시대정신”, 의류학회지 1992년 11월.
- 11) Anne stemeyer, 「Who's who in fashion」, (Fairchild Publications New York, 1981), p.129.
- 12) Barbaralee Diamousteiu 「Fashion the Inside Story」 rizzoli Inc. (1985), p.118~128
- 13) Boumer·Herbert, 「Fashion : From Class Differentiaion to Collective Selection In Fashion Marketing」, eds, CT. Willis ED. Midgley, 1973, p.331.
- 14) 「ELLE」, 1990 Oct, p.320~325, 「Donna Karan U.S.A. TODAY」
- 15) Caroline Rennolds 「New York Fashion. The Evolution of American Style」, Milbank, p.268.
- 16) 「Collezioni」, (Italy : Zanfi Edition) '90~'91 A.W. Fashion Show
- 17) 「Collezioni」, (Italy : Zanfi Edition) '90~'91 S.S. Fashion Show
- 18) David Bond, 「20세기 패션」, 정현숙(역)
- 19) Elizabeth Ewing, History 20th Century Fashion, Batsford , 1993, p.182.
- 20) 「ELLE」, 1990, Oct. p.320~325, 「Donna Karan U.S.A. TODAY」
- 21) 「Fashion Forum」, (삼성패션연구소), 1995년 4월, vol. 22, p.31.
- 22) FASHION SHOW '89~'90.
- 23) FASHION SHOW '90~'91.
- 24) Framgors Boycher, 「20,000 Years of Fashion」, (New York : History N. Abrams Inc. 1987)
- 25) Hapers of Gueen. Sep. 1994, 「D.K U.K」 120~123.
- 26) Loisperschetz, 「The Designing Life」, (clarkson N. potter, Inc.), p.192~203.
- 27) Marshall Berman, 윤희병·이만식(역), 「현대성의 경험」 (서울 : 현대미학사, 1994) p.13
- 28) Steel Valerie, 「Women of Fashion」, (Rizzoli International Publications Inc.), 190~194.
- 29) 「The Fashion Guide」, (The Fashion Guide International Inc. 1985), p.461.

- 30) 「THREADS」, 1994년 9월, NO. 54, 'Designing Clothes for Mixing and Matching.'
- 31) 「VOGUE」, U.S.A., 1985년 4월.
- 32) 「VOGUE」, U.S.A., 1985년 8월.
- 33) 「VOGUE」, U.S.A., 1985년 9월.
- 34) 「VOGUE」, U.S.A., 1995년 4월.
- 35) Wilson , Elizabeth, 「Adorned in dreams」, (Virago Press, 1985), p.142
- 36) 「Women of Fashion Twentieth-Century Designers」, (Valreie Steele Rizzoli new York)

ABSTRACT

A Study on the Donna Karan Fashion

Eun Sook Jeung
 Professor
 Dept. of Design
 Majoring in Fashion
 Myong Ji University

The purpose of this study was that the real

clothes is based on the cultural characteristic of the nation and is influenced by the consumers' psychology and desire in their daily lives. At this point, I investigated what was the most desirable clothes for the women in their home and at their office and found out how this aspect was expressed by Donna Karan design.

Donna Karan noticed that executive women didn't want to wear such a masculine clothes, so she designed sensual and womanly clothes. She choosed active and comfortable fabric and made silhouette to cover woman's imperfect body. The colors of clothes and accessories were made to coordinate easily. Especially in advertisement she presented a executive New Yorker woman in trust as a symbol of American culture. Now, Donna Karan is one of the most successful female designers and her influence is all over the world.