

현대 서양복식에 표현된 중세 문장의 상징성에 관한 연구

강 림 아 · 이 효 진*

전북대학교 생활과학대학 의류학과 대학원, 전북대학교 생활과학대학 의류학과 교수*

A Study on the Symbolic Characteristics of Medieval Heraldry in the Modern Fashion

Rim-A Kang · Hyo-Jin Lee*

Dept. of Clothing & Textiles Home Economics, Chonbuk National University,
Dept. of Clothing & Textiles Home Economics, Chonbuk National University, Professor*

ABSTRACT

The purpose of this study was to supply the opportunity of being used as a material which can predict future fashion.

This study had been divided the symbolic meaning into three parts. The first part was the symbolic expressions in the materials of modern fashion, and the second part was symbolic meaning which was expressed in the accessories, and the last part was the symbolic meaning which was expressed in the physical ornament.

The results could be summarized as follows.

First, among the forms of heraldry were expressed in modern Fashion, were such as animals like a lion and eagle, which evoked the powerful and lively mood. A vegetable heraldry was expressed on a pattern of textile fabric to pursue the beauty of dress, represented female and classical beauty. An inanimate object heraldry was included all natural material that didn't have all lives the world, represented the mystery and intensity of nature as using the design that sets off the idea through color and figure.

Second, in the case of being the forms of heraldry used as a mark or logo in modern fashion, it was visualized the fashion of traditional sense, marine look and military look. This mark or logo had important characteristics of symbolic in that the product had a special meaning and function by trade mark.

Third, tattoos were used to heighten the people's union in the various subordinate cultures. By ornamenting their bodies, they expressed their special identity and consciousness. Tattoos represented a unique means, which effected a mood of fashion.

Key Word : Heraldry, modern fashion, mark, logo, tattoos.

I. 서 론

우리는 그 동안 불안정한 경제와 사회환경 속에서 복식의 과도한 장식을 절제하고 단순성과 기능성만을 전제로 한 미니멀리즘(Minimalism)¹⁾에 입각한 단순함을 추구해 왔다. 그러나 세기말의 혼돈에서 벗어나 미래에 대한 긍정적 사고는 다시 장식에 눈을 돌리게 하고 있다.

이에 최근 패션계에서 활발히 논의되고 있는 중세풍 복식 중 현대 서양복식에 표현된 문장의 상징성과 조형적 특성을 분석·파악하고자 하였다. 그럼으로써 20세기를 마감하는 세기말적 현상에서 현대 서양복식사의 흐름을 고찰하여 시대 상황을 인식하고 미래의 복식사를 예측할 수 있는 자료를 제공함과 동시에 복식사 분야에 정신적인 축면 중의 하나를 제시하는데 그 목적을 두었다. 또한, 현대 복식에 사용된 문장 응용 디자인을 살펴봄으로써 복식사 분야의 새로운 축면을 제시하고 그 특성을 연구하는 것에 그 의의를 두고 있다.

본 연구는 현대 복식에 나타나고 있는 다양한 복고주의와 장식적인 표현 중 자신과 자기가 소속된 집단을 상징하는 마크(mark) 장식의 기원인 중세의 문장(紋章)을 연구대상으로 삼아 현대 복식에 어떻게 사용되고 응용되고 있는지 체계적인 연구로 분석하고자 하였다.

II. 문장 형성 배경

현대 복식에 표현된 문장의 상징성에 대한 명확한 의미를 파악하기 위하여 먼저 문장이 발생하고 보급되었던 중세 유럽의 역사적 배경과 문장 형성 배경에 대해 고찰하였다.

1. 문화적 배경

중세의 문화적인 배경으로 정치, 사회, 예술, 종교적 측면을 살펴보았다.

첫째, 정치적으로 중세 유럽의 봉건사회는 지방 분권적 사회였으며, 사회경제적으로는 농노제(農奴制)를 바탕으로 한 농촌사회였다. 이러한 봉건사회는 장원제도(莊園制度)와 주종제도(主從制度)로 맺어진 피라미드형의 봉건적 계층제를 이루었다.

둘째, 경제면에서 비잔틴 제국은 식량확보와 군대의 병력원으로 농업을 중시하였으며, 슬라브정착민 등을 이용하여 농업발전을 꾀하였다. 그리고 6세기에는 중국으로부터 페르시아를 거쳐 전해진 양잠업이 비잔틴의 가장 중요한 공업으로 발달한 견직물 공업의 원료원으로 성행하였다.

이렇게 비잔틴 제국의 여러 도시들은 동·서의 각종 상품의 집산지²⁾로 번영하였고 공업은 길드(Gild)라는 조합에 의해 국가의 통제하에서 독점 생산 체계를 이루어 종교적 제품을 생산, 경제적 풍요를 누렸다. 이로써 비잔틴의 상공인들은 농동적인 중산층으로 성장하였다³⁾.

셋째, 문화적 측면을 개관함에 있어서 비잔틴 문화는 그리이스적인 헬레니즘(Hellenism) 문화에 동방적인 요소를 성취하였고, 그리스 정교에 의해 규제된 문화⁴⁾라고 표현 할 수 있다.

10세기경까지는 민족이동기와 그 직후의 혼란과 무질서 상태로 암흑기⁵⁾라는 단어가 잘 표현해 주고 있으며 중세 문화의 진수는 11세기 이후부터이고, 12·13세기에 이르러 상공업과 도시 발달을 배경으로 꽂피웠다⁶⁾고 할 수 있다.

이와 같이 11세기에 이루어진 중세 사회의 전반

1) 최소한의 조형 수단으로 제작된 그림이나 조각.

2) 조규호, 세계문화사, 박영사 (1985) p.146.

3) 김기업, 고딕시대의 남녀 복식에 관한 연구, 홍익대 산업대학원 석사학위논문(1985) p.10.

4) 민석홍, 서양사개론, 삼영사(1993) p.210.

5) 11세기까지의 유럽세계를 이르는 말로, 민족이동기와 그 이후의 혼란과 무질서상태로 인해 암흑시대라 불려졌다.

6) 차하순, 서양사총론, 박영사(1979) p.244.

적인 안정을 배경으로 중세유럽은 밖으로는 이슬람 세력에 대한 반격과 팽창을 시도하였고 안으로는 봉건적인 농촌경제와 길드적인 도시경제가 발전하였다. 이러한 사회·경제적 발전을 바탕으로 12·13세기에는 그리스도교적이며 봉건적인 중세 문화가 발달하였음을 알 수 있다.

2. 문장(紋章)의 형성 및 발달 배경

1) 문장의 기원 및 개념

문장(紋章)이란 문양(紋樣)과 기호(記號)가 도안화되어 개인의 신분표시나 개인문(個人紋), 그리고 가문(家紋) 및 동족이 합쳐질 때도 사용되었으며, 또 특정집단 구성원의 계보와 권위를 상징하는 장식적인 마크로서 서양에서 주로 발달하였다. 또한 동양에서도 그 형태가 보여지는데 고위관직의 관복에 흥배로 표현되어 계급의 상하를 알리는 구실⁷⁾을 하였다.

서양 문장의 기원은 이미 고대 국가에서부터 종교나 미신과 연결되어 국가나 국왕의 상징(symbol)으로 사용하였다⁸⁾. 또 개인적인 도안을 새긴 인장이나 도장반지도 사용되었다. 이렇게 사용되었던 엠블럼(emblem)⁹⁾은 문장학에 중요한 부분을 차지하였으며 여러 종족 사이에서는 신앙과 권력의 표시를 나타내기 위해 어떤 상징적인 것을 구체적인 모습으로 만들어 애용되어 왔다.

문장의 성립에 중요한 요인으로 작용한 것은 1180년경 전쟁에 나가는 전사가 얼굴을 감싸는 투구를 사용함에 따라 전장에서 다른 사람을 식별하는 것이 불가능하게 되었다¹⁰⁾.

이와 같은 실용적인 목적에서 생겨난 중세 문장

의 표시는 봉건제도하의 가문을 존중하는 사고의 지배를 받아 세습형식을 취해 중세기의 문장으로서 성립을 보게 되었던 것이다.

그 후 문장의 유행은 대단히 확대되어 12세기 중기 이후에는 귀족의상에까지도 문장을 사용하게 되었는데, 그것은 신분상징과 장식의 두 가지 목적을 동시¹¹⁾ 겸하게 되었다.

이렇듯 문장은 개인과 각각의 가계(家系) 또는 국가나 단체의 역사적인 유래나 특징과 같은 독특한 의미를 표상시키기 위한 하나의 상징적 기호로써 사용되었다고 할 수 있다.

2) 문장 발달 배경

서양 문장은 십자군 원정(十字軍 遠征)과 더불어 발생되었으며 그 밖에 각 가문의 세습된 성(姓)과 함께 인장(印章)의 사용, 토너먼트(Tournament), 봉건제도(封建制度) 등 중세 사회의 여러 요인에 의해 발달하게 되었다.

십자군 원정의 발단을 살펴보면 유럽의 수많은 그리스도교인들은 그리스도의 묘가 있는 예루살렘을 성지로 여겨 계속 순례하였다. 그런데 11세기 셀 죽 터어키가 아시아를 점령하고 지배하게 되자 그들은 예루살렘을 방문하는 그리스도교인들을 괴롭혔으며 동로마 제국까지 공격하게 되었다. 그러자 동로마 황제는 그 당시 큰 힘을 가지고 있었던 로마 교황에게 도움을 청하게 되었고 로마 교황(Urban II)은 서유럽의 군주, 제후, 기사 등으로 하여 예루살렘을 되찾기 위한 원정군을 일으키도록 하였다¹²⁾.

이 기간동안 십자군에 참여한 기사들의 몸차림은 신체를 감싸는 복장으로 전원이 회백색으로 된 갑옷, 투구로 얼굴을 덮었기 때문에 적군과 아군을 구

7) 유송옥·이운영·황선진, 복식문화, (1997) p.48

8) J. P. Brooke-Little, A Complete Guide to heraldry, London : Orbis Publishing, (1985), p.7.

9) 문장을 뜻한다. 학교나 스포츠 클럽의 심벌 마크를 자수로 만들 것으로 블레이저 등 유니폼의 가슴에 장식한다.

10) 최영옥, 중세 서양 문장과 문장복의 상징성에 관한 연구, 영남대학교 대학원 박사논문, (1994), p.2.

11) Ibid.

12) 조의설, 대세계사 - 중세유럽, 경한출판사, pp.198-199.

별하는 것은 어려웠다. 따라서 기(旗)와 군기(軍旗)의 표식아래 집결될 필요가 있었기에 종복되지 않는 독특한 도안과 색채로 만든 깃발이나 표식이 고안되어 개개인의 인식표로 소유하였다.

이처럼 문장은 어디에서나 알아볼 수 있는 군기에 갑옷과 투구에 표시로서 기사의 생명이라고 할 방패 표면에 불게 되었다¹³⁾.

또한, 문장을 발달시킨 요인 중의 하나인 인장은 고대부터 왕이나 고관만이 사용할 수 있었으나 글을 쓸 수 있는 사람의 수가 제한되었던 중세에서는 상류계급이나 대학, 그리고 조합에서 보편적으로 인장을 사용하였으며 13세기 중기에는 문장과 같은 성격을 띠게 되었다¹⁴⁾. 특히, 인장의 모티브로부터 많은 문장과 도시의 문장이 파생¹⁵⁾되었기에 문장의 가장 오래된 근원으로 취급되고 있다.

그리고 인장의 사용과 함께 세습된 성도 문장 발전과 깊은 관계를 가지고 있는데 즉, 군대 조직의 통제(統制)나 전사자(戰死者)를 확인하고 처리하는데 개인의 성을 쓰게 되었다. 따라서 주거지나 개인의 특성을 나타내는 별명이나 무공(武功)을 세운 경우나 직업 등과 연관된 것으로 성을 세습적으로 이어가게 되었다¹⁶⁾.

또한, 유럽에서는 방패 위에 세습 문양이 나타나기 훨씬 이전인 8세기 때, 궁전에서 무장을 하고 전쟁형태의 오락을 즐겼는데 그 후 군사훈련을 목적으로 전쟁놀이 형식의 오락이 행해졌다¹⁷⁾. 이 토너먼트에 참가한 기사는 갑옷 위에 문장을 넣은 쉬르꼬(surcot)¹⁸⁾를 입고 투구로 머리를 완전히 감쌌으며, 투구에는 부채꼴의 깃털이나 새 모양이나 동물

모양의 문장장식을 하였다.

문장발달의 요인 중의 하나인 봉건제도는 중세 초기에 확립되었으며 그것은 주종(主從)이란 인적 유대가 봉토(封土)의 접수 여부에 따라 성립되는 제도였다.

실용적이고 구체적인 목적에 의해 생겨난 중세의 표시는 봉건제도하에서 가문존중의 사고방식에 따라 세습적인 형식을 취한 문장형태로 성립하였다. 12세기 문장이 나옴에 따라 주군들은 그들의 소유지에 사는 자신에게 자기 가문의 문장이 새겨진 방패를 사용케 하였으며 이러한 문장에 의해 그 가문이나 신분을 구별할 수 있게 되었다¹⁹⁾.

이처럼 서양문장은 한집단과 다른 집단을 구별하기 위한 수단에서 출발하여 십자군 원정, 각 가문의 세습된 성과 함께 인장의 사용, 토너먼트, 봉건제도 등의 요인에 의해 발달하게 되었던 것이다.

III. 문장의 종류와 구성

중세 시대 소속된 집단을 표시하기 위해 사용되었던 문장의 종류와 구성요소에 대해 서술하였다.

1. 문장의 종류

문장은 원래 왕족과 귀족 및 기사 계급만이 사용한 것이었는데 근세에 들어서 사용자의 계급범위가 넓어졌다.

각 개인과 가문을 나타내었던 문장의 종류에는 여러 가지가 있었다.

13) 최영옥, op.cit., p.24.

14) Millia Davenport, The Book of Costume, Crown Publisher Inc, (1976), p.124.

15) 順本由喜子譯, 西洋紋章大圖鑑, 美術出版社, (1979), p.13.

16) Millia Davenport, op.cit., p.124.

17) 管原珠子, 西洋の紋章と服飾, 服飾美學, 第5號, p.2.

18) 십자군들이 갑옷을 비와 먼지로부터 보호하고 갑옷에 헛빛이 반사되어 눈이 부신 것을 방지하기 위해 긴 칙사각형의 천을 반으로 접어 입은데서 생겨난 것이다.

19) 管原珠子, 中世騎士と服飾, 服飾美學, 第1號, p.83.

문장에는 왕과 주권자 그리고 국가의 문장으로 국문(國紋), 왕실문(王室紋) 등이 있었고, 지방문(地方紋), 교회문(敎會紋), 학교문(學校紋), 회사문(會社紋), 단체문(團體紋) 등은 공적에 대해 영주로부터 허락된 문장이었으며, 성직자, 도시, 대학, 길드와 그 밖의 단체를 나타내는 문장들이 있었다. 그리고 현 장원의 지배자 문장과 특별한 가문에 속하는 세습문장 그리고 결혼에 의해서 이루어진 문장과 계승된 신분을 나타내는 문장인 가문(家紋) 및 개인문(個人紋) 등이 있었다²⁰⁾.

이와 같이 문장은 왕실과 국가를 나타내는 문장으로 사용되었고 여러 단체와 가문을 나타내기도 하였으며 개인을 나타내는 문장으로 세습되고 발전하였음을 알 수 있다.

2. 문장의 구성

중세에 사용되었던 문장이 어떻게 구성되었는지 살펴보았다.

문장의 구성은 전통적인 구성이나 관습에 따라 정해졌다. 문장용어로 이스커천(escutcheon)²¹⁾이라는 방패형을 기본으로 여기에 갖가지 원형과 무늬를 그리고 그 주위에 부속물(accessory)을 첨가시키는 것이 보통이었다.

방패는 전장에서 적군과 아군의 식별용 무기였던 것이 화기의 발명으로 방패를 사용하지 않게 되자 명문이라는 것을 단순히 방패만의 문장으로서가 아니고 지위, 계급, 직위까지 표시할 수 있는 부속물을 덧붙여 화려한 것으로 변화시켜 가게 되었다.

문장은 기사의 무기인 방패에 무늬를 표현하였기 때문에 그 형태는 대부분 방패 모양이었고 문장을 나타낸 방패를 'Shiel of Arms'라고 하였다. 방패의 모양은 시대에 따라 변화되어 장식적으로 되었지만 보

통 사용한 것은 간단한 것이었다²²⁾.

자연에 존재하는 생물과 무생물의 형태를 구체화 시킨 문장도는 일반적으로 널리 사용되었다. 문장에서 흔히 사용되는 문장도로서는 인물·짐승·새·고기 등과 같은 동물류, 신화나 전설상의 가공동물, 나무·꽃·잎사귀·열매와 같은 식물류, 그리고 천체와 그 밖의 무생물을 구체적인 형태로 문장에 나타낸 것이라 할 수 있다. 이와 같이 방패에 여러 무늬를 넣거나 방패의 면을 분할하여 다양한 모습의 문장을 나타내었던 것이다.

IV. 현대 서양복식에 표현된 문장의 조형적 특성

IV장에서는 현대 서양복식에 표현된 문장의 상징적 의미를 현대 서양복식의 소재에 표현된 문장의 상징성과 장신구로 표현된 문장의 상징성과 문신으로 표현된 문장의 상징성으로 나누어 그 의미를 고찰하였다.

따라서 문장이 현대 서양복식에 어떻게 재현되었는지를 분석하기 위하여 국내·외 컬렉션이 수록된 패션 잡지를 통하여 분석하였다.

1. 현대 서양복식의 소재에 표현된 문장의 상징성

현대 서양복식의 소재를 고찰해 보면 문장의 형태가 전체적으로나 부분적 문양으로 표현되어 그 내적 의미를 함축하고 있는데, 즉 과거 중세의 문장도에서 사용되었던 무늬들이 직물의 문양으로 나타남으로써 현대인의 감각으로 그 내면성이 표현되고 있다.

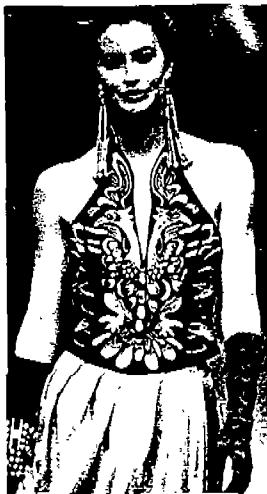
20) 최명옥, 유럽 문장에 관한 연구, 안동대학 논문집 제11권, (1989) p.369.

21) 방패형을 기본으로 하여 갖가지 도안과 무늬를 그린 문장.

22) Jacqueline Fearn, Discovering Heraldry, Shire Publication Ltd., (1992), p.20.

(그림 1) Alexander Mcqueen
Collezioni N.59 p.27

(그림 2) Krizia Harper's
Bazaar N.171. p.163

문장을 나타내는 도안은 상징적인 의미를 지닐 수 있는 모든 생물이나 무생물과 신화나 전설상의 동물까지도 그 대상이 되었다.

이에 본 연구에서는 선행연구의 분류²³⁾를 토대로 하여 동물문, 식물문, 무생물문으로 나누어 그 상징성을 분석, 고찰하고자 하였다. 그리고 패션 잡지에 문장이 표현된 작품을 선정할 때 종세 문장에 사용된 문양과 같은 문양이 사용된 작품을 선정하였다.

1) 동물문(動物紋)으로 표현된 문장

서양의 문장도에 사용되었던 동물문은 공격적이고 위협을 주기 위해 사용되었던 악생동물과 용기와 힘을 나타내는 조류, 그리고 능경의 풍요로움을 나타내었던 가축, 가금류가 사용되었다. 또한, 관대함과 지혜의 상징이었던 어폐류와 신성함을 표현하였던 인간과 천인, 그리고 가공의 동물 등이 문양으로 사용되었다.

고대 바빌로니아 사람들은 그들의 신을 12궁(宮)

으로 나타내었으며, 이집트인들은 여신 하토르(Hathor)를 소머리 모양으로, 아몬(Ammon)신은 양머리 모양으로, 그리고 토르(Thor)신은 따오기 머리로 표현하였다. 그리스 신화에도 동물이 신의 상징으로 섭겨졌으며, 제우스(Zeus)는 백조나 황소, 독수리의 모습으로 표현²⁴⁾되곤 하였다.

Alexander Mcqueen의 1997년 작품인 [그림 1]은 가죽을 소재로 한 의상에 사자문양이 명료하게 나타나고 있다. 사나운 표정의 사자문양과 화장이 한층 분위기를 더하고 있음을 느낄 수 있다.

서양의 문장도에서 사자문은 백수(百獸)의 왕으로서 문장시대 초기부터 여러 왕과 영웅의 문장으로 사용되었다. 順本由喜子²⁵⁾의 연구에 의하면 사자는 영국, 스코틀랜드, 덴마크, 네덜란드, 벨기에, 노르웨이, 스웨덴, 핀란드, 스페인 형가리, 오스트리아, 룩셈부르크 등 유럽왕가의 문장으로도 많이 사용되어 왔다. 또한 사자는 상대에게 위협을 주고 신체를 보호하는 강력한 방위력으로서 초자연적인 힘을 갖고 있다고 믿었으며 이러한 이유로 왕권의 상징이 되어 왕의 권력을 상징적으로 표현하는 문양으로 사용되었다.

용기와 힘, 용맹과 신의 권력, 그리고 정의의 상징인 독수리는 신화나 전설상에서 조류의 왕으로서 고대 오리엔트의 문화 민족 사이에서 정신적인 의미를 가지고 있다.

이러한 독수리 문장은 현대 복식에서도 문양의 모티브로서 다양하게 표현되고 있다. Krizia의 작품 [그림 2]는 인체의 곡선을 드러내는 의상에 독수리 문양이 표현되어 강한 분위기로 시선을 집중시키고 있음을 알 수 있다.

동물문중 어폐류에 속하는 물고기는 문장도의 모티브로서 자주 응용되었으며 95춘·하 컬렉션에 선보인 Yoshiyuki Konishi의 작품인 [그림 3]에 입체

23) 최영옥, op.cit., p.62.

24) Carl G. Jung, Man and His Symbols , Doubleday Windfall : New York (1964), pp.232-238

25) 順本由喜子譯, 西洋紋章大圖鑑, 美術出版社(1979), pp.205-206.

적으로 사용되어 화려함을 더하고 있으며 물고기의 문양이 생동적인 느낌을 전해주고 있다.

물고기는 초기 및 후기 문장도의 모티브로서 자주 적용되며 그리스도의 상징으로 초기 그리스도교에서도 빈번하게 표현되었다.

중세 문장도에 사용되었던 동물문 중 가공동물인 천마를 모티브로 한 Kyoko Higa의 9·94 추·동 작품인 [그림 4]는 심플한 의상에 신비함과 재미를 더하고 있다. 그리이스 신화에 의하면 천마(天馬)는 페

르세우스(Perseus)가 메두사(Medusa)를 아프리카의 사막에서 죽였을 때, 그 피 속에서 생겨났다고 전해지는 날개 달린 말로서, 이 천마는 하늘을 날아 코린트(Corinth)에 내렸는데, 벨레로폰(Bellerophon)이 아테네 사람들의 도움으로 이를 잡았다고 전해지고 있다²⁶⁾.

이렇듯 현대 서양복식의 소재에 표현된 문장의 형식 중 동물문으로 표현된 문장은 복식에 사용됨으로써 강하고 위압적인 분위기를 형성하며 생동적인 분위기를 자아내고 있다.

2) 식물문(植物紋)으로 표현된 문장

문장도에서 식물문은 나무, 꽃, 열매로써 나타나곤 하였다.

열매, 꽃, 잎의 생성과정이 뚜렷한 나무는 무궁한 생명을 상징하였고, 소나무·참나무·종려나무

(그림 3) Yoshiyuki Konishi 95
S-S Collection III
NewYork·Tokyo·Seoul. p.248

(그림 4) Kyoko Higa
Fashion Show 93-94
AW p.157

(그림 5) Genny
Harper's Bazaar N. 171.
p.140

와 같은 상록수는 불변의 초록색이 영원한 생명의 상징이었고, 가을에 낙엽 지고 봄에 다시 싹트는 나무는 죽은 뒤 소생하는 부활과 번영의 상징²⁷⁾이 되었다.

Genny의 작품인 [그림 5]는 중세 문장도에서 사용되었던 참나무 잎을 여러 가지 크기로 변형하여 재미있게 표현하고 있다.

참나무는 전 게르만(German) 민족에 의해 신성시되었으며 힘과 남자다움의 상징으로서 싸움과 승리의 상징²⁸⁾으로 여겨졌다. 고대 고울 브리튼 아일랜드족(Gael Bretons Irish)인 켈트족(Celt)은 참나무를 신성한 나무로 숭배하여 이것으로 십자가나 스와스티카(終始)²⁹⁾를 만들었으며, 구약성서에는 참나무가 신성한 나무로서 자주 나타났다.

꽃의 왕이라고 불리는 장미는 옛날부터 생의 기쁨과 행복을 상징하였으며 그 색상은 사랑의 색으로 여겨졌다. 또한 토너먼트의 승자에게는 최고의

26) Ibid., p.38.

27) 高橋正人, op.cit., p.10.

28) 須本由喜子譯, op.cit., p.245.

29) 십자형의 변형으로 옛 나치스 독일을 상징하였다.

(그림 6) Paco Rabanne
Fashion News Vol. 37. p.90

(그림 7) Gianni Versace
Harper's Bazaar N.171. p. 265

(그림 8) Jean-Charles de Castelbajac
Modain N.90. p.73

영예를 칭송하는 붉은 장미의 화환이 보내어졌다.

또한, 백합은 순결과 처녀성의 상징인 동시에 왕의 신분의 표장(標章)이기도 했기 때문에 왕홀(王笏), 왕관, 동전 등에도 백합도안이 많이 사용되었다. 프랑스의 백합이라고도 불렸던 문장도에서의 백합은 독특하게 양식화되어 줄기와 잎이 없는 백합 형태로 사용되었다.

Paco Rabanne의 96·97 추·동 작품인 [그림 6]은 중세 문장도에서 많이 보였던 백합도안이 복식 전체에 응용되어 장중한 분위기를 자아내고 있다.

이와 같이 과거의 식물문은 개개의 특별한 의미를 가지고 사용되었으나 현대 서양복식에 사용된 식물문은 상징적 의미를 지닌 문장의 도안이기보다는 직물의 문양으로 사용되고 있으며 클래식(Classic)하고 여성적인 미를 표현함을 인식할 수 있다.

3) 무생물문(無生物紋)으로 표현된 문장

다음으로 과거의 문장도에 사용되었던 무생물문은 우주·천체·자연현상·모든 종류의 인공품·무기·연장·배·전물 등 지구상에 생명이 없는 자연물을 모두 포함하였다.

Gianni Versace의 작품인 [그림 7]은 생명의 근원인 태양과 명예로움의 표시인 별 그 밖의 인공적인 여러 문양이 많이 사용되어 자연현상의 신비감과 강렬함, 그리고 입체감을 주고 있으며 추상적인 상징성을 제시해 주고 있다.

원시시대부터 태양은 생명·빛·에너지의 근원으로 숭배되어 여러 민족의 신으로 취급되었다. 또한 따뜻함과 생명력 그리고 공정함과 고귀함의 상징이기도 하였고, 그리스도나 성인상의 머리 뒤에 그려진 후광은 태양의 상징³⁰⁾이었다.

Jean-Charles de Castelbajac의 작품인 [그림 8]은 나라를 상징하는 국기와 방패문장의 형태를 캐

30) Ibid., p.6.

주얼 의상에 표현하고 있으며 국기를 패턴화한 아이디어가 돌보이는 디자인으로 팝아트(pop art)적인 경향을 나타내고 있다.

팝아트는 영국에서 시작되어 대륙 여러 나라와 미국에 퍼진 예술 양식으로서, 그 이미지에 이용되어지는 것들은 포스터, 간판, 표식, 만화, 사진 등 매우 혼란 것들로 주로 산업화된 대중사회 속의 이미지를 이었다. 즉, 일상적인 현실로의 복귀와 이미지의 대상화를 특색으로 하는 팝아트는 감각적 세련됨을 나타내었고 대중성을 반영³¹⁾하였다.

현대 서양복식의 소재에 표현된 문장의 형식 중 무생물문은 자연의 신비성과 감각적인 세련됨을 나타내고 새로운 형태의 디자인으로 사용되고 있음을 인식할 수 있다.

이와 같이 현대 서양복식에 문장의 형태가 전체적으로 표현된 형식은 동물문과 식물문, 그리고 무생물문으로 표현되고 있으며 중세의 문장도에서 사용되었던 상징적 의미처럼 개개의 문양이 정확하고 세밀하게 그 의미를 표현하기보다는 그 사용된 문양이 어느 종류에 속하는지에 따라 전체적인 분위기를 형성하고 있다.

2. 장신구에 표현된 문장의 상징성

1) 마크와 로고(logo)로 표현된 문장

현대 서양복식에 사용되는 마크와 로고 등은 문장의 변형된 형태로 현대생활에 중요한 상징적인 의미를 내포하고 있다.

(그림 9) Jean-Louis-Scherrer
Harper's Bazaar N. 182 p.337

(그림 11) Michiko Koshino
Hi Fashion, 92 p.60

문장의 변형된 형태인 마크나 로고는 현대 서양 복식 중 전통과 고전미를 추구하는 전통적인 감각의 패션³²⁾에서 많이 나타나고 있다. 미국의 전통적인 신사복 스타일인 전통감각 패션은 아이비 스타일(Ivy style)³³⁾이라 불리며 전통과 역사를 상징하는 엠블럼을 착용함으로써 상징성을 부여하고 있다.

마크나 로고는 마린 룩(Marine look)³⁴⁾에서도 문장의 형태를 찾아볼 수 있다. 밝고 경쾌한 이미지의 마린 룩에는 해군, 해병, 선박항해, 요트와 같은 마린을 대표하는 상징적인 마크³⁵⁾등이 사용되어 경쾌한 멋이 표현되고 있다.

Jean-Louis-Scherrer의 작품인 [그림 9]는 바다의 이미지를 떠오르게 하는 엠블럼과 마크를 모티브로 사용하여 경쾌하고 발랄하며 깨끗한 느낌으로 전형적인 마린 룩을 보여주고 있다.

31) 유재길 편역, 서양미술사, 조형사.(1996) p.179 .

32) 김종복, 패션감각 탐구 1. 도서출판 시대 . p.14.

33) 미국 동부의 8개 명문대학생이나 졸업생들이 즐겨 입은 신사복을 중심으로 한 스타일

34) 해군 수병복 룩을 말한다. 세일러 룩이라고도 한다.

35) Ibid., p.52.

(그림 11) Jacqueline Hancher
Fashion Show 91-92 A·W p.263 (그림 12) Gianni Versace
Gianni Versace Signatures p.134

2차 대전의 영향으로 나타났던 밀리터리 룩 (Military look)에서도 마크나 로고의 문장 형태를 찾을 수 있는데 이는 육군의 군복에서 영감을 얻어 디자인한 룩이다³⁶⁾. 전체의 스타일이 직선적이고 기능적이며 활동적인 것이 특징이고 디테일에 있어 서도 군대, 군인의 소속, 위치 등을 나타내는 계급, 전장, 엠블럼, 혼장 등을 달아 이미지를 나타내고 벨트와 금속단추, 군모, 군화 등을 활용하여 군복풍을 강조하고 있다.

Michiko Koshino의 작품인 [그림 10]은 캐주얼 의상에 위생병을 나타내는 모자와 견장 등을 달아 기능성과 활동성 그리고 상징성을 나타내고 있음을 알 수 있다.

현대 서양복식에 나타난 문장 형태인 마크나 로고 등이 제품의 소속을 나타내는 상표(brand)로 사용될 때 단순히 상품의 이름을 부각시키는 역할 이상을 수행하고 있음을 인식할 수 있다. 이렇듯 상

표는 소비자가 신뢰감을 가지고 구매행위를 할 수 있도록 하며, 다양한 선택의 대상이 주는 혼란을 극복할 수 있는 지침으로서의 역할을 한다. 그리고 착용자에 대한 품질, 가치, 신뢰도, 생산자에 대한 확인의 기능 외에도 그 제품이 지니는 중요한 가치를 지닌다는 의미를 인식³⁷⁾ 할 수 있다.

이와 같이 현대 서양복식에 마크나 로고로 문장의 형태가 사용된 경우에는 전통과 고전미를 추구하는 전통적인 감각의 패션과 바다를 테마로 하는 마린 룩, 그리고 기능적인 밀리터리 룩에서 많이 나타나고 있으며 제품의 소속을 알리는 상표로서의 기능 이외에 그 제품이 지니는 가치를 지닌다는 중요한 상징성을 가지고 있다.

2) 액세서리로 표현된 문장

액세서리란 '부속품, 부조품'이라는 뜻으로 복장을 보다 아름답고 단정히 하기 위한 요소로 옷차림에 액센트와 변화를 주고 패션 이미지를 변화시키는 중요한 요소라 할 수 있다.

20세기에는 디자이너들에 의해 발표되는 룩이나 스타일 등으로 패션의 경향이 급변하였으며 의복과 함께 디자인과 제작 그리고 액세서리도 많은 변화가 있었다. 오늘날에는 의복에 특별한 유행이 없이 다양한 스타일이 공존하는 것처럼 액세서리도 특별한 형태가 있는 것이 아니라 개성적이고 독창적으로 연출하는 추세이다.

Jacqueline Hancher의 작품인 [그림 11]은 정장 풍의 간결한 형태의 복식에 라틴 십자가의 목걸이를 착용하여 화려한 감각을 드러보이게 한다.

십자가는 문장도에서 가장 중요한 도형이었다. 기독교의 상징으로서 십자군 원정 시 기장으로 선택하여 본국에 남은 기사와 구별하기 위해 십자가

36) Ibid., p.60.

37) John Murphy · Michael Rowe, op.cit. p.8.

를 십자군 기사들의 군복 위에 달았다. 십자가는 고위 성직자의 문장에는 물론, 낮은 지위에 있는 귀족에 이르기까지 전 계급의 문장으로 사용되었다³⁸⁾.

Gianni Versace의 작품인 [그림 12]은 인체의 곡선을 드러내는 간단한 의상에 각각 자사의 마크와 로고를 이용한 액세서리를 착용하여 단조로움을 피하고 있으며 의상에 대한 자부심을 더하고 있다.

이처럼 개성표현의 수단으로 중요한 비중을 차지하고 있는 액세서리는 종세 문장도에서 의미하였던 고유의 상징적 의미라기보다는 문양의 종류에 의해 전체적인 분위기를 형성하고 복식을 보다 아름답게 위한 요소로 사용되며 옷차림에 액센트와 변화를 주어 패션 이미지를 변화시키는 중요한 요소임을 알 수 있다.

<표 1> 현대 서양복식의 소재에 표현된 문장의 상징성

비고 분류	종세 문장의 상징성	현대 서양복식에 표현된 문장의 상징성
동물문	힘과 권력 상징 용맹성과 충성	강하고 위압적인 분위기 생동적인 분위기
식물문	무한한 생명 상징 부활과 번영 상징	클래식하고 여성적인 분위기
무생물문	생명의 근원 명예로움의 표시 신비로움 강렬함	자연적 신비성 감각적인 세련됨

3. 신체장식으로 표현된 문장의 상징성

신체는 우리의 영혼과 실체를 연결해 주는 유기적 존재이며 사회생활 속에 자신을 직접 투영시켜 주는 매개체라고 할 수 있다. 신체를 이용하여 표현되어지는 것은 그 시대의 사회를 대변하고, 인간의 발전정도, 사회의 표현상, 사회적 통제력 등을 시사하고 있다고 볼 수 있다.

<표 2> 장신구에 표현된 문장의 상징성

비고 분류	상징성
마크·로고 로 표현된 문장	<ul style="list-style-type: none"> 전통감각 패션 - 엠블럼으로 전통과 역사 상징 마린룩 - 바다 상징 마크로 경쾌한 멋 밀리터리룩 - 계급, 견장, 훈장의 사용으로 소속과 위치표현 상표로의 표현 - 제품에 대한 품질, 가치, 신뢰도의 기능 외에 제품이 지니는 중요한 가치를 지닌다는 의미를 지님
액세서리로 표현된 문장	<ul style="list-style-type: none"> 문양의 종류에 의해 전체적인 분위기를 형성 액센트와 변화를 주어 패션 이미지를 변화시키는 중요한 요소로 사용됨

신체상의 장식 방법에는 상흔(傷痕), 문신(文身), 채색(采色), 제거(除去), 변형(變形) 등이 있다. 이와 같은 신체적 장식은 소속집단을 나타내고 자연 속에서 동물과 인간을 구분하여 주는데, 반영구적인 신체장식을 통하여 각 개인은 소속집단의 사람들과 외부인을 정확하게 구별하면서 자신의 집단에 대한 충성심을 표현하였다³⁹⁾.

또한, 사회적 지위와 성공의 정도를 표현하기 위해 신체를 장식하며, 부의 과시와 힘을 상징하는 장식은 제식행사와 의식행사에서 보여지곤 하였다.

마찬가지로 문명화된 현대사회에서도 자신을 남과는 다르게 상징적으로 구별하기 위한 수단으로써, 자신들의 특수한 정체성과 의식을 표현하기 위한 다양한 하위문화집단에서 종세 사용되었던 문장의 상징성과 같은 의미의 문장 형태인 신체장식을 찾을 수 있다.

사회적으로 존재가치를 인정받지 못하였던 하위문화집단의 청소년들이 현실모순으로부터 벗어나고자 한 독특한 스타일의 스트리트 패션(Street Fashion)⁴⁰⁾에서 문장의 형태인 문신이 많이 사용되고 있다. 이들은 현대사회에서 자신들의 정체성을

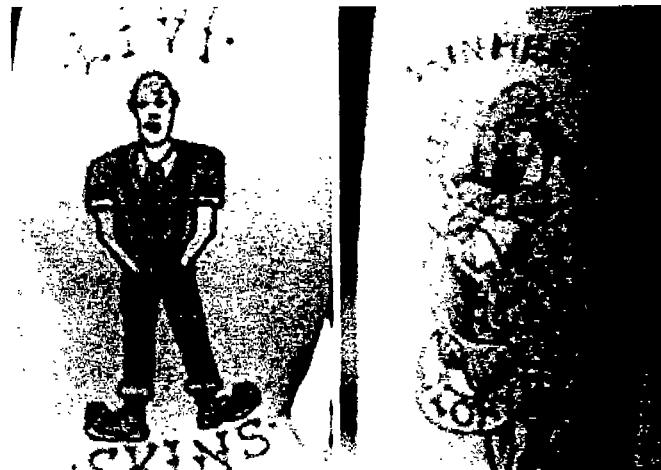
38) 최영옥, op.cit., p.110.

39) 빅토리아 에빈 저, 임숙자 역, 신체장식, 경춘사, (1988), pp.39-67.

40) 젊은이들만의 의상과 다양한 착용법이 거리를 훔쓸며 젊음의 열기와 패기가 연출하는 값싸고 실용적인 패션.

(그림 13) 히피의 모습
복식문화, p.287

(그림 14) 스키니헤드족의 문신
Street Style, p.70

표현하기 위하여 의복, 의모, 언행 등에서 독특한 스타일을 강조하여 결속력을 강화하고 동시에 집단 정체성을 확인하고 있다.⁴¹⁾

[그림 13]은 히피(Hippies)임을 나타내는 문신과 문양으로 히피의 분위기를 보여 주고 있다. 1960년대 중반 중산층의 베이비 블 세대가 기성사회의 규범이나 관습에 반발하여 나타난 히피의 주된 관심사는 현대문명의 이기와 물질만능에 대한 저항과 반전운동이었다. 히피는 획일적 주류 패션에 대항하여 청바지를 많이 착용하였고 남녀 모두 긴 머리에 머리띠를 매고 맨발로 자연 회귀⁴²⁾를 보여 주었다.

[그림 14]는 스키니헤드(Skinhead)문신의 예로 문신의 'Livi'는 스코틀랜드의 리빙스톤 지역을 가리킨다. 1960년대 중반부터 나타난 스키니헤드는 전통적인 노동자 계급 출신으로 비판적이고 난폭한 성향을 보였다. 그들은 바버 부츠(bovver boots)⁴³⁾, 짧거나 탈색한 청바지, 칼라없는 유니온 셔츠(union

shirt)차림에 머리는 짧게 자르거나 아예 밀어버렸다⁴⁴⁾. 이러한 스타일은 장식을 벗어 던진 스타일로 노동자 계급의 정체성을 적극적으로 표현한 것이었다.

[그림 15]는 런던의 폭크(Punk)족이 자신의 소속을 나타내는 문신이다. 1970년대 후반, 백인 청소년들의 저항적인 하위문화인 폭크가 나타나기 시작하였다. 낙천적이고 유토피아적인 꿈의 그늘 속에서 성장한 폭크는 풍요에 대한 약속과 실업이 만연한 현실의 절망적 상황 사이에서 갈등하게 되었다. 폭크족⁴⁵⁾ 청소년들은 검정 가죽재킷, 찢어진 청바지, 요란한 머리모양과 색깔뿐만 아니라 속박과 구속을 상징하는 체인과 안전핀을 신체에 꽂는 등 충격적이고 의도적으로 추한 표현을 통해, 미래가 없음(No Future)을 상징하는 폭크스타일을 추구하였다. 이러한 표현은 일자리나 미래에 대한 희망을 주지 못하는 기성세대에 대한 저항의 심리가 내재된 것이었다.

41) 유송옥·이은영·황선진, op.cit., p.273.

42) Ibid., p.286

43) 바닥에는 징을 박고 앞끝에는 쇠장식을 맨 구두.

44) 유송옥·이은영·황선진, op.cit., p.288.

45) Ted Polhemus, Street Style, London; Thames and Hudson p.89.

Christian Lacroix의 작품인 [그림 16]은 복식의 분위기에 맞는 문신을 신체에 장식함으로써 섹시한 분위기를 연출하고 있다.

패션을 돋보이게 하는 문신은 원래 한번 새기면 영원히 지워지지 않으나 최근에는 언제라도 지워버릴 수 있는 일회용 문신이 개발되어 사용되고 있다. 그리고 T-셔츠나 몸에 착 달라붙은 바디수트와 같이 신축성이 뛰어난 소재에 문신 문양의 무늬를 프린팅해서 그 옷을 입으면 몸에 직접 문신을 새긴 것처럼 보이게 하는 방법도 있다.

이렇듯 신체장식은 여러 하위문화집단에서 자신들의 결속력을 높이기 위한 수단으로 사용되며 신체를 장식함으로써 그들만의 특수한 정체성과 의식을 표현하고 있고 복식의 분위기를 연출하기 위한 수단으로 사용되고 있다.

<표 3> 신체장식에 표현된 문장의 상징성

비고 분류	상징성
하위문화집 단에서 문신	자신들의 특수한 정체성과 의식을 표현하고 결속력을 높이기 위한 수단으로 사용됨
패션을 돋보이게 하는 문신	복식의 분위기를 연출하기 위한 수단으로 사용

V. 결 론

현대 서양복식에 표현된 문장의 상징적 의미를 현대 서양복식의 소재에 표현된 문장의 상징성과 장신구로 표현된 문장의 상징성. 그리고 문신으로 표현된 문장의 상징성으로 그 의미를 고찰하였으며 선형연구의 분류를 토대로 하여 동물문, 식물문, 무생물문으로 나누어 그 상징성을 분석하였다.

문장의 형태가 현대 서양복식에 전체적으로 표현된 형식 중 사자나 독수리와 같은 맹금류는 복식에 사용됨으로써 강하고 위압적이며 생동감 있는 분위

(그림 15) 런던의 폭크족 모습
Street Style, p.70

(그림 16) Christian
Lacroix Collezione N. 61.
p.318

기를 자아내고 있다.

다음으로 식물문은 그 형태가 변형되어 여러 문양이 연결되고 융합되어 사용되었다. 그리하여 복식의 미를 추구하기 위한 직물의 문양으로 표현되고 있으며 클래식하고 여성적인 미를 표현한다.

그리고 무생물문은 자연의 신비성과 감각적인 세련됨 그리고 추상성을 제시하고 색상과 무늬를 패턴화한 아이디어가 돋보이는 디자인으로 사용되고 있음을 알 수 있다.

또한, 현대 서양복식에 마크나 로고로 문장의 형태가 사용된 경우에 전통과 고전미를 추구하는 전통적인 감각의 패션과 바다를 테마로 하는 마린룩. 그리고 기능적인 밀리터리 룩에서 많이 나타나고 있으며 제품의 소속을 알리는 상표로서의 기능 이외에 그 제품이 지니는 가치를 지닌다는 중요한 상징성을 가지고 있다.

그리고 현대 서양복식에 중요한 역할을 하는 액세서리에서도 상징적인 문양을 사용한 문장의 형태가 표현되고 있다.

또한 사회적으로 존재가치를 인정받지 못하였던 하위문화집단의 구성원들이 현실모순으로부터 벗어나고자 한 독특한 스타일의 스트리트 패션에서 문장의 형태인 문신이 많이 사용되고 있다. 신체장식은 여러 하위문화집단에서 자신들의 결속력을 높이기 위한 수단으로 사용되며 신체를 장식함으로써 그들만의 특수한 정체성과 의식을 표현하고 있고 복식의 분위기를 연출하기 위한 수단으로 사용되고 있다.

이러한 문장은 현대 서양복식에 전체적으로 사용되었고 마크와 로고 그리고 액세서리로 표현되며 신체장식으로 정착되어 새로운 이미지로 인간의 정신적인 측면을 나타내는 요소로 응용되고 있음을 인식하는 데에 그 의의를 두었다.

앞으로 후속연구로서 본 논문에서 제시된 하위문화집단인 스트리트 패션에서의 문장의 한 형태인 문신에 대한 좀더 깊은 연구를 진행시키는 것도 의미있는 연구가 되리라 생각된다.

참고문헌

- 권명광 · 명승수(1983). 근대디자인사-산업혁명에서 바우하우스까지. 미진사.
- 김기업(1985). 고딕시대의 남녀 복식에 관한 연구. 흥의대 산업대학원 석사학위논문.
- 김종복. 패션감각탐구 1. 도서출판 시대.
- 김태연(1996). 중세풍 복식의 미적 가치에 관한 연구. 서울대 대학원 석사학위논문.
- 라사라(1992). 액세서리. 도서출판 라사라.
- 민석홍(1993). 서양사개론. 삼영사.
- 박명희(1978). 중세 서양복식에 나타난 입체화 과정에 관한 고찰. 서울대 대학원 석사학위논문.
- 배대균(1990). 한국인의 문신. 배 신경정신 크리닉 발행.
- 빅토리아 에반 저 임숙자 역(1988). 신체장식. 경춘사.

- 신상옥(1993). 서양복식사. 수학사.
- 안동민 옮김, John Murphy · Michael Rowe저 (1993). How To Design Trade Mark & Logos. 디자인하우스.
- 유송옥 · 이은영 · 황선진(1996). 복식문화. 교문사.
- 유재길 편역(1996). 서양미술사. 조형사.
- 은영자(1981). 십자군 원정시 서구의 복식에 관한 고찰. 계명대 대학원 석사학위논문.
- 이성은(1995). 가톨릭 전례복의 문양 · 색채를 도입한 현대 복식 디자인 연구. 이화여대 대학원 석사학위논문.
- 이정옥 · 최영옥 · 최경순(1994). 신고 서양복식사. 형설출판사.
- 이혜영(1984). 중세말기 서양복식의 특성에 관한 연구. 숙명여대 대학원 석사학위논문.
- 정경라(1986). 중세말기 프랑스 복식에 관한 고찰. 숙명여대 대학원 석사학위논문.
- 정현숙(1985). 십자군전쟁이 중세복식에 미친 영향. 한양대 대학원 석사학위논문.
- 조규호(1985). 세계문화사. 박영사.
- 조길태外(1982). 세계문화사. 학문사.
- 조의설. 대세계사 - 중세유럽. 정한출판사.
- 차하준(1979). 서양사 총론. 박영사.
- 최영옥. 유럽문장에 관한 연구. 안동대학논문집. 11권 1호. (1989).
- 중세 서양문장과 문장복의 상징성에 관한 연구. 영남대 대학원 박사학위논문.(1994).
- 패션 마케팅 1998년 1월호 p.148-153
- Carl G. Jung(1964). Man and His Symbols. Doubleday Windfall.
- Charles A. H. Frankline(1973). The Bearing of Coat-Armour by Ladies. Genealogical Publishing Inc.
- C. Wilfrid Scottie Guiles(1929). The Romance of Heraldry. London.

- Hebdige. D(1979). Subculture-The Meaning of Style. London & N.Y.Methuen..
- Herbert Norris(1927). Costume and Fashion Vol. II. J.M Dent & Sons Ltd.
- Jacqueline Fearn(1992). Discovering Heraldry. Shire Publication Ltd.
- J. P. Brooke-Little(1985). A Complete Guide to heraldry. OrbisPublishing.
- Martin · R. & Koda · H.(1989). The Historical Mode. Rizzoli.
- Millia Davenport(1976). The Book of Costume. Crown Publisher Inc.
- Willam Newton(1846). A Display of Heraldry. Willam Pickering.
- 高橋正人. 圖說シンボル デザイン. タヴィット社.
- 管原珠子. 西洋の紋章と服飾. 服飾美學. 第5號. 中世騎士と服飾. 服飾美學. 第1號.
- 森護(1982). 西洋の紋章とデザイン. ダヴィッド社.
- 順本由喜子譯(1979). 西洋紋章大圖鑑. 美術出版社.
- 樺山絃一(1981). 紋章學. 一個と群の標識術. 經濟評論. 4月號
- 奥平志づ江(1984). 紋章の比較研究. 文教大學女子短期大學部研究紀要. 第28集.
- 元井憲(1959). 西洋服食文化史. 光生館.