

빅토리아시대 유행복식과 반(反)유행복식 운동에 나타난 여성성과 인체미에 관한 연구 (Ⅱ)

김정선 · 김민자

서울대학교 의류학과 대학원 · 서울대학교 의류학과 교수

STUDY ON THE FEMININITY AND THE IDEAL BEAUTY OF BODY IMPLIED IN THE FASHION AND THE ANTI-FASHION MOVEMENT IN THE VICTORIAN PERIOD (Ⅱ)

Kim, Jeongsun and Advised by Prof. Kim, Minja

Dept. of Clothing and Textiles

Seoul National University

(2001. 1. 15 루고)

ABSTRACT

This paper is intended to explore femininity, the ideal beauty of body and the features in fashion pursued in the Fashion system and the Anti-Fashion Movement in the Victorian period, on which the modern fashion is based. For the informative facts needed in this paper, books on history, fashion history, feminism, art history of aestheticism and the ideal beauty of body are referred to. On the part II of this paper, the femininity and the ideal beauty of body implied in the Aesthetic Movement and Rational Dress Movement as the anti-fashion movement in the Victorian period will be reviewed.

Following are the conclusion :

First, the works in Aesthetic Movement mainly include the image of sensual female. The essence of femininity is categorized by cultural value, poetic spirit, appetite for sex and self-expression. The ideal beauty of body pursued in this movement is the beauty of immatured body, which means rejection of maternity as well as appetite for sex in the form of metaphor of the power and enthusiasm of female. The features of Aesthetic Movement emphasize the image of sensual and characteristic woman. These

* 본 논문은 서울대학교 생활과학 대학 부속 생활과학연구소의 일부 연구비 지원으로 수행되었음

* 본 연구는 학회지에 1부(한국복식학회지 제51권 2호에 게재되었음)와 Ⅱ부로 나누어 게재되며 1부에서는 빅토리아 시대 유행복식에 나타난 여성성, 인체미 및 복식의 미적 특징과 이미지를 Ⅱ부에서는 반유행복식 운동에 나타난 여성성, 인체미 및 복식의 미적 특징과 이미지를 고찰한다.

features are expressed in the natural waist line and the vertical H silhouette of high waist, natural exposure of body by means of drapery, simplicity and decency by design without fixed forms and seemingly faded colors.

Second, Rational Dress Movement attempted to evaluate the femininity in a different way and ultimately pursued masculinity. Therefore, morality, liberty, intelligence, spirituality, self-control, willingness, which had been believed to exclusively belong to male, are added to the categories of femininity. The ideal beauty of body is expressed in the form of Venus Coelestic which is refined and strong. This symbolizes woman's freeing from the fate of reproduction and subordinate relationship with male, morality, decision of one's own and willingness. The features of Rational Dress Movement represent the image of strong-willed and moral woman in its internal meaning. The features of its fashions represent the concealment of the body, emphasis on activeness in pants without decoration and simplicity in its external form. All these features resulted from the pursuit of masculinity.

주요어 : 여성성(femininity), 인체미(ideal beauty of body), 반유행복식 운동(anti-fashion movement), 유티주의 복식(aesthetic dress), 이성주의 복식(rational dress)

I. 서론

한 사회의 생물학적·사회적 성별체계는 '인간의 성(性)과 출산이라는 생물학적 사실과 사회의 개입에 의해 형태 지워진 관습적으로 수행되는 일련의 배열'로 구성되며¹⁾ 남성성·여성성(masculinity·femininity)의 범주는 그 내에서 재생산되거나 전복된다. 또한 신체와 문화를 연결하는 표상체계(representation system)의 한 형태로서 복식은 사회, 문화적으로 구성된 남성성·여성성의 범주를 반영한다.

오늘날 현대패션은 성별의 경계가 와해되어 있을 뿐 아니라 다양한 정체감과 더불어 상이한 가치들이 혼재되어 있다. 더욱이 그것은 여성성의 경계를 끊임없이 구성, 재구성 한다는 측면에서 다양한 여성성을 표현하는 핵심적인 역할을 수행한다고 할 수 있다.

그러나 Foucault가 현대성의 시초라고 언급한 빅토리아 시대까지만 해도 복식은 단일한 성별 정체감을 표현하도록 요구받았으며 여성의 복식은 지배적이고 획일적인 유행의 지배하에 놓여 있었다. 이 시기 여성의 유행복식은 신체에 대한 왜곡과 과장을 통해 신체 활동의 구속을 초래하고 여성의 건강에 악영향을 미친다는 측면에서 그 폐단이 수 없이

지적되었음에도 불구하고 대다수의 여성들에게 절대적인 힘을 행사하였다. 이러한 개념의 여성복이 오늘날 현대패션과 같은 형태와 개념으로 변화하기까지는 정치, 경제, 사회, 문화 등 제반 분야에서 여러 가지 요인들이 유기적으로 작용하며 각기 영향을 미쳐왔음에 틀림이 없지만 역사의 흐름에 따른 자동적인 변이는 결코 아니었다.²⁾ 오히려 이는 더 나은 미래와 자유로운 삶에 합당한 복식을 추구함으로써 유행복식에 대한 대안을 제시했던 반(反)유행복식 운동(Anti-Fashion Movement)의 반세기에 걸친 의식적인 투쟁의 산물이라 할 수 있다.

빅토리아 시대의 반유행복식 운동은 유티(唯美)주의 복식(Aesthetic Dress)운동과 이성주의 복식(Rational Dress)운동의 두 흐름으로 전개되었다. 유티주의 복식운동은 '미적인 복식의 첫째 규칙은 신체 끌력의 자연 형태로 압박하지 않아야 한다는 것이고 두번째 규칙은 복식의 비례가 신체의 비례를 따라야 한다'는 신념을 토대로 복식의 미적 가치를 추구하면서 미적이고 예술적인 측면에서의 접근을 시도하였다. 반면, 이성주의 복식운동은 유티주의 복식운동의 미적 기준은 수용하였지만 예술적인 취지를 넘어 건강하고 실용적인 복식을 통해 여성의 사회적 권리를 획득하고자 하는 이성적인 접근을 시도하였다. 이 운동의 참여자들은 유행복식에

대한 대안을 제시했을 뿐 아니라 그들이 발전시킬 복식에 대한 기준과 변화를 주장하는 이유를 이즘이나 신념의 실체와 결합시킴으로써 여성성에 대한 새로운 가치평가를 시도하였다.

최근 복식사 분야에서는 다수보다는 소수, 주류보다는 비주류, 지배문화보다는 하위문화에 관심을 갖는 경향에 힘입어 반유행복식은 새로운 관심을 불러일으키고 있다. 본 연구에서는 현대패션의 근거를 이루는 빅토리아 시대 유행복식과 반유행복식 운동에 나타난 여성성과 인체미 및 복식의 미적 특징과 미적 이미지³⁾를 밝히고 이를 비교 검토함으로써 현대복식이 추구하고 있는 여성성과 이에 따른 여성 신체에 대한 이상미를 규명하는 것을 목적으로 한다. 또한 깊이 있는 사회, 문화사적인 접근을 위하여 분석의 틀에 성별성(gender)의 개념을 도입하고자한다.

여성성과 인체미 및 복식양식의 상관관계에 대한 연구는 이상적인 인체미나 복식미에 대한 사회, 문화사적인 이해를 제공함과 동시에 문화체계(cultural system)의 일부로서 복식의 개념을 이해하는 바탕이 될 것이다.

본 연구에서는 역사 서적, 복식사 서적, 페미니즘 서적, 유티주의에 대한 미술사 서적, 인체미 관계 서적, 학술지 등 관련 자료를 통해 사적 문헌적 연구를 행하였으며 도판 자료를 참조하였다.

II. 유티주의 복식(Aesthetic Dress) 운동

1. 유티주의 운동의 흐름과 예술이념

유미(唯美)주의(aestheticism)란 탐미(耽美)주의 혹은 심미(審美)주의라고도 불리우는데 넓은 의미로는 미적 향수 및 미적 형성에 최고의 가치를 두는 '아름다움에 대한 신앙'을 말하고 예술사조로는 19세기 후반에 대두한 '예술을 위한 예술'(art for art's sake)의 한 지류를 의미한다.⁴⁾

유티주의는 미의 이상을 적극적으로 추구한 반면 교훈적인 가치를 무시함으로써 악마주의(diabolism)와 부분적으로 연결되었고 또 오직 미 자체에서만

경험할 수 있는 감동을 중시한 결과 감각기관뿐 아니라 정신작용까지도 매개로 하여 미의 감동 즉, 쾌락을 맛보려 했다는 점에서 관능적 쾌락주의(hedonism)의 경향을 보였다. 유티주의는 이후 이어지는 아르누보(Art Nouveau)의 영감의 근원이 되었고 그 특징적인 일면은 상징주의로 계승되게 된다.

유티주의 운동(Aesthetic Movement : 1860년대~90년대)은 실제 '예술을 위한 예술'의 원리에 의해 이루어진 것은 아니었으며 운동이라는 말이 적용되고는 있었지만 운동이라기 보다는 한 시기에 유행했던 취향이나 사상 즉 하나의 경향이였다. 따라서 이 운동은 그 뿌리를 이루는 예술적인 혁신이나 핵심적인 조적이 존재하지 않았다.⁵⁾ 그러나 빅토리아 시대 후반 시나 비평, 순수예술 및 장식예술 분야, 복식에 이르기까지 '유티주의'란 용어를 적용할 수 있는 일단의 사람들이 존재했으며 이들은 유사한 사상을 공유하고 공통의 목표를 추구함으로써 하나의 명확한 형태를 취하게 되었고 나아가서는 전통적이고 인습적인 사고에 대해 심각한 도전을 꾀하였다.

유티주의 운동은 역설적이고도 절충된 견해가 혼재하였을 뿐 아니라 매우 복잡한 양상으로 전개되었는데 이 운동의 가장 큰 특징은 모든 예술가들이 건축이나 실내장식, 의상디자인 분야에 참여함으로써 순수예술과 응용예술분야의 긴밀한 상호작용 속에서 전개되었다는 것이다.

영국의 유티주의는 Tennyson의 시에서 시작된 이래 1890년대까지 지속되었는데 순수예술분야에서 Leighton, Watts, Moore, Burne-Jones, Whistler와 같은 유티주의 화가들은 '예술은 도덕적이고 정신적인 교훈을 전달하고 자연을 모방하여야 한다'는 Ruskin의 이론을 거부하고 '모든 예술은 끊임없이 음악에 다가가려 열망한다'라는 Walter Pater의 이론을 수용하였다. 따라서 예술적 표현의 추상적인 형태인 음악과의 유사성은 유티주의 회화의 핵심이 되었고 유티주의 회화는 예술의 모방과 교훈의 역할을 거부하고 미적인 형태의 본질적인 가치를 강조하게 된다. 또한 예술의 도덕적인 교훈으로부터 독립적이라는 믿음은 곧 예술가가 전통적인

사회내에 존재하지 않는다는 믿음이었다. 유티주의자들은 자신의 예술뿐 아니라 사생활에서 이교도적인 생활방식을 영위하였으며 부도덕함을 추구하였다. 따라서 그들의 작품에 표현된 병약하고 염세적인 여성은 강한 성적 이미지를 전달한다.⁶⁾

유티주의 운동의 미적인 필수요소는 예술과 일상생활의 화합이었는데 장식예술분야에서 유티주의 운동의 선구자적인 특징은 Morris에게서 찾아볼 수 있다. 1861년 Morris는 예술과 생활이 분리될 수 없다는 신념을 가지고 사람들이 일상생활에서 사용하는 실용품의 디자인을 향상시킬 목적으로 Morris, Marshall, Faulkner & Co 회사를 설립하였다. 그의 소망 중 하나는 대량생산으로 인한 기계생산 제품의 저질의 디자인을 배격하고 중세의 수공업으로 회귀하는 것이었다. 그는 이 회사에 라파엘로 전파 화가들을 고용하여 벽지, 가구, 타일, 유리제품, 타피스트리, 스테인드 글라스, 직물등을 생산했는데 이 회사의 생산품 중 특히 프린트 직물은 유티주의 복식에 지대한 영향을 미치게 된다. 유티주의 운동은 건축과 실내장식, 의복, 일상용품 디자인에 혁신을 가져왔다. 70년대 초 건축과 실내장식분야에 'Queen Anne' 스타일이라고 언급되는 새로운 스타일이 소개되어 일반화되는데 이는 유럽의 여러 나라들과 빅토리아 중기의 일반적 취향이었던 화려하고 장식적인 무거움과는 거리가 멀었으며 미적 효과뿐 아니라 편리함과 아늑함을 겸비한 가정적인 스타일이었다.⁷⁾

결국 미적인 디자인의 가장 큰 특징은 번잡스러움을 제거한 우아함과 단순함에 있는 것이었다. 이 같은 단순성 이외에 유티주의 운동이 추구한 또 다른 특징은 가라앉은 듯한 차분한 색감에 있는데 이는 유티주의 복식의 색감에 그대로 반영된다.

1870년대 유티주의 운동의 발전이 Morris의 디자인 개혁에 대한 열망과 미적인 독립성에 대한 Whistler의 요구에 의해 이루어졌다고 한다면 1880년대에는 미의 사도였던 Oscar Wilde에 의해 매우 개인적인 방식으로 행해졌다고 할 수 있다. 예술평론가이자 극작가이며 시인이었던 Wilde는 그는 강의나 수필을 통해 미에 대한 자신의 견해를 확산시킴으로서 Punch지나 오페라 Patience에 풍자되었던

그의 모습-벨벳의 니커보커 수트(knicker bocker suit) 차림에 백합이나 해바라기를 손에 들거나 라펠에 꽃음-은 1880년대 유티주의 운동의 상징적인 이미지가 되었다. 1882년 그는 유티주의 운동을 미국에 전파하기 위한 강연을 통해 장식예술과 복식 개혁에 대해 연설함으로써 이 운동에 크게 기여하였다.⁸⁾

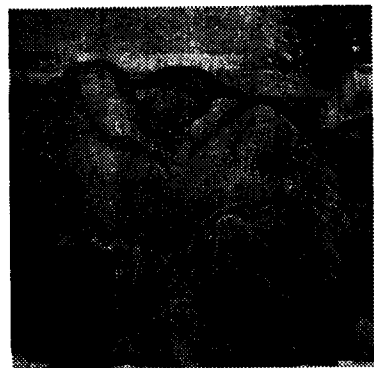
이렇게 유티주의는 미에 대한 탐닉을 삶의 최고 가치로 여겼기 때문에 유티주의자들은 일상적인 생활환경에서 아름다움을 감상함으로써 개인의 자아를 완성하고 삶의 의미를 찾을 수 있다는 신념을 토대로 미적 취미의 수준을 향상시키기 위해 노력하였으며 미적 수용을 위한 새로운 기준을 제시하였는데 유티주의의 복식 또한 같은 원리를 따르게 된다.

2. 유티주의에 나타난 여성성과 인체미

1) 유티주의에 표현된 여성성

유티주의는 주로 시각적인 대상으로서 아름다운 여성을 다루고 있으며 여성성은 유티주의 작품의 상징적 체계를 구성하고 있다. <그림1>의 Leighton 작 「The Garden of the Hesperides」(1892)와 「Flaming June」(1895)에 나타나는 여성의 이미지는 생존을 위해 끊임없이 투쟁해야 하는 현실세계에서 유리된 환상적이고 관능적인 여성성을 표현한다. Whistler의 회화 「Symphony in White No.2 : The Little White Girl」(1864)에 표현된 여성은

<그림 1> 유티주의에 표현된 여성성

① Leighton작, [Flaming June, 1895]

② Leighton작, [The Garden of the Hesperides, 1892]

인 관계에 의해서만 보장되며 아름다움, 매혹, 만족, 기쁨, 행복과 같은 이상을 전달함으로써 문화를 구성하게 된다. 유태주의자들에게 있어 여성성이 지니는 시적 정신과 아름다움은 예술의 자율성을 주장하기에 적합한 표현수단이었으며 그들은 아름다움과 불가침성을 보장받는 정신을 소유한 여성의 육체를 자신들이 주장하는 예술적 가치나 의미가 방해받지 않고 존재하는 그 어떤 곳으로 상징화하였다.

<그림 2> Rossetti회화에 표현된 여성성

③ Whistler작, [The Little White Girl, 1864]

① Rossetti, [Veronica Veronese, 1872]

마르고 병약한 따라서 매우 염세적인 이미지를 지닌다.

Sarah Stickney Ellis는 그녀의 저서 「영국의 딸들」(The Daughters of England, 1842)에서 여성의 종속성에 의해 유지되는 가정중심성의 이데올로기가 중류계급 가정의 사적인 본성과 시적인 정신의 본성을 여성성과 결합시킴으로서 여성성이 불가침성을 보장받는 가치의 영역을 구성하였음을 제안하였다.⁹⁾ 당대의 이분법적인 성별체계에 의해 빅토리아 시대 중류계급의 무목적적이고 아름다운 여성은 노동에 참여하지 않고 사적인 영역에서 장식적인 역할을 수행함으로써 부르조아의 문화적 가치를 관장하였다. 따라서 여성성은 예술과 마찬가지로 물질적 가치를 교환하지 않음으로 인해 불가침성을 보장받는 시적 정신을 상징할 수 있다. 또한 이러한 시적 정신은 사랑이나 우정과 같이 순수한 개인적

② Rossetti, [Lady Liliith, 1868]

유태주의 회화에 나타나는 여성성의 공통된 이미지는 그것이 강한 성적인 느낌을 전달하는 관능적인 영역으로 구성되어 있다는 것이다. 이러한 이미지는 특히 Rossetti의 후기 회화에서 두드러진다.

Rossetti는 창백한 피부에 풍성하고 아름다운 붉은 머리를 가진 불가사의한 매력을 느끼게 하는 여성을 그렸는데 그의 회화에 표현된 여성은<그림 2> 성적으로 매우 도발적인 모습을 보인다.

<그림 3> 관능적이고 요부적인 여성성

① Burn Jones, [The Wheel of Fortune, 1877-83]

② Waterhouse, [Hylas and Nymphs, 1897]

<그림 3-②>의 Burne-Jones의 작품 「The Wheel of Fortune」(1877-8)은 무기력한 남성성에 대한 여성의 지배를 표현하고 있다. Waterhouse작 「Hylas and Nymphs」(1897)는 늑속의 요정이 창백하고 불가사의한 얼굴로 남성을 유혹하는 희미한 바람의 아쉬운 듯한 분위기를 전달하는데 원래 높은 여성의 액체인 월경, 모유, 눈물을 상징한다고 한다.

유미주의가 추구한 미적 이상형은 주로 풀어헤친 머리를 늘어뜨리고 선이 굵은 입술을 지니며 우울

하고 슬픔에 잠긴 듯한 눈으로 무언가를 갈망하는 듯한 표정을 짓고 있다.<그림 4> 보편적으로 머리카락과 입술은 여성의 성욕을 은유적으로 상징하는데

<그림 4> 유미주의의 미적 이상형

① Jane Morris의 실물사진

② Rossetti, [Reverie, 1868]

그들의 풀어헤친 머리는 빅토리아 시대 이상화된 여성의 예의바름이나 단정함에 대한 위반으로 억제될 수 없는 여성의 육체적 욕망을 상징한다. 빅토리아 시대 보편적인 이상미에서는 작고 붉은 입술이 선호되었고 이는 지나친 열정으로부터의 해방이나 세련됨을 의미하였다.¹⁰⁾ 따라서 유미주의 회화에 나타나는 크고 두툼한 그래서 매우 육감적으로 느껴지는 입술은 험클어진 긴 머리와 마찬가지로 여성의 관능에 대한 열망을 표현한다고 할 수 있다. 풀어헤친 머리카락과 입술이 관능을 표현한다면 여성의 무언가를 원하는 듯한 눈길은 그녀의 잠재울

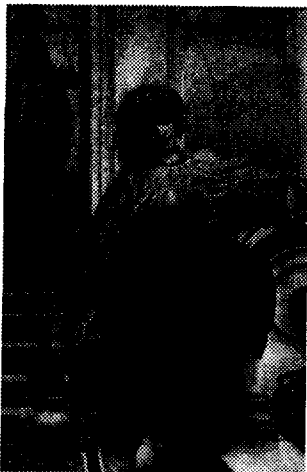
수 없는 욕망의 정신적인 측면을 드러낸다고 할 수 있다. 이러한 관점에서 볼 때 유미주의에 표현된 여성성은 문화가 요구하는 의무감이나 자기 희생적인 여성성에 저항하는 개인의 욕망과 자아를 표현하는 것으로 유미주의에 표현된 여성성의 미적 범주는 몽환적 관능성, 육체적 관능성, 개성, 시적 서정성으로 구성된다.

2) 유미주의가 추구한 인체미

유미주의자들은 코르셋으로 압박시킨 신체곡선을 좀 더 유연한 길고 부드러운 곡선으로 대체하면서 이상적인 여성신체에 대한 근본적인 재창조 작업을 진행하였는데 고전주의적인 인체미는 '자연스러움'으로 인하여 유미주의자들의 미적인 숭배의 대상이 되었지만 또 한편으로는 중성적인 이미지를 전달하는 병적으로 마른 체형이 이상화되기도 하였다. <그림 5>의 Leighton작 「Lieder Ohne Worte」(1861)와 Whistler작 「Harmony in Blue and Gold : The Little Blue Girl」(1894-1901)은 유미주의자들이 추구했던 마르고 미성숙한 인체미의 대표적인 예이다.

원래 신체 그 자체는 자연·문화라는 이중구조 내에서 자연에 속한 것으로 간주되었기 때문에 마

<그림 5> 유미주의가 추구한 미성숙한 인체미 : 중성의 비너스

① Leighton, [Lieder Ohne Worte, 1861]

② Whistler, [Harmony in Blue and Gold : The Little Blue Girl, 1894-1901]

른 신체는 육체적인 욕망을 정신적으로 초월하는 것 뿐 아니라 노동하는 경제적 신체에 대한 사회적 초월을 의미한다. 따라서 마르고 미성숙한 신체는 생존을 위해 투쟁해야 하는 물질적 삶을 초월한 예술과 예술가의 예민한 감수성을 표현한다고 할 수 있다. 일상적인 관심을 떠나 미를 탐닉하고자 했던 유미주의자들에게 있어서 폐병환자와 같이 창백하고 극도로 여윈 미성숙한 신체는 물질적 가치를 벗어난 정화되고 형체가 없는 예술적인 순수함을 표현하는데 적합하였을 것이다.

관심의 영역을 여성의 신체로 제한할때 유미주의 회화에 나타나는 여성의 미성숙한 신체는 모순된 두 가지 측면에서의 해석이 가능하다. 우선 이 시대의 독특한 맥락 안에서 이러한 신체는 신경성 무식욕증(anorexia nervosa)과 관련을 지닌다. 1873년 영국과 프랑스의 소녀들에게서 나타나는 증상에 신경성 무식욕증이라는 의학적 병명이 부과되었는데 T. Gifford Allbutt 박사는 신경성 무식욕증 환자가 극도로 여위어 옷은 헐거워지고 맥박을 느리고 머리카락은 시체처럼 생기없이 부석해지고 얼굴과 사지는 창백하고 차가워지는 증세를 나타낸다고 보고했다. 그들은 특히 육식을 거부했는데 당시 육식은 여성의 성욕을 증가시킨다고 여겨졌다.¹¹⁾

결국 신경성 무식욕증 소녀들은 먹는것에 대한 단호한 거부를 통해 성인으로서의 성숙에 대한 두

려움과 사회가 제공한 것 이상의 더 완벽한 인생에 대한 갈망을 표현함으로써 모성적인 여성성에 저항하고 개인으로 행동할 욕망을 드러냈다고 할 수 있다. 그리고 이들에 대한 의학자들의 묘사는 유태주의 회화에 나타나는 여성의 신체 이미지와 유사성을 보인다. 따라서 유태주의 작품에 표현된 여성의 미성숙한 신체는 성숙한 여성성, 모성적인 여성성에 대한 거부의 문화적 상징이었다고 할 수 있다.

한편 여성의 배고픔이 여성의 성적 욕망을 은유적으로 암시한다는 측면에서 볼때 여성의 마르고 미성숙한 신체는 여성의 힘과 욕망에 대한 문화적인 비유로서 여성의 욕망의 상징적인 힘을 표현한다고 할 수 있다.¹²⁾ Bram Dijkstra¹³⁾는 여성의 욕망으로 상징화된 여성의 배고픔의 신체 이미지가 기존의 성별체제와 여성의 지위가 변화하는 혼란된 시기에 나타나며 빅토리아 시대 후반을 그 예로 든다. 유태주의 작품에서는 Dijkstra의 설명과 같이 무기력한 남성에게 대한 여성의 지배를 표현하는 오부적인 여성의 이미지가 주를 이룬다. 이러한 관점에서 볼때 유태주의 작품에서 미발육 상태의 신체 즉, '중성의 비너스'¹⁴⁾로 표현되는 인체미는 모성적인 여성성에 대한 거부와 더불어 통제되도록 요구된 여성의 욕망과 육체적인 쾌락에 대한 열망을 상징하는 것이라고 할 수 있다.

3. 유태주의 복식의 미적 특징 및 미적 이미지

1) 유태주의 복식의 미적 특징

디자인의 개혁을 열망했던 유태주의 운동에 있어 복식의 개혁에 대한 관심은 필연적이었다고 할 수 있다. 유태주의자들은 유행복식 대한 대안으로서 더 자유로운 자아표현과 미적인 취향을 반영하는 '미적 복식'(aesthetic dress)을 제안하였는데 고전주의적인 인체미가 이상적인 것으로 칭송되었던 것과 같은 맥락에서 그리스 복식은 아름다운 복식에 대한 가장 명백한 해결방법으로 여겨졌다.

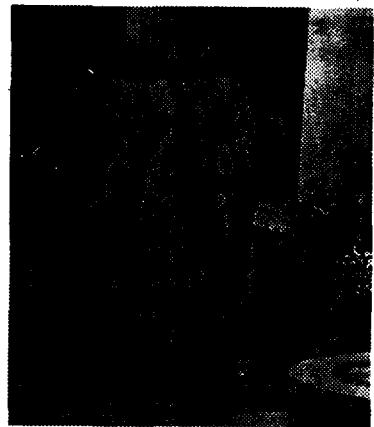
Wilde는 그의 저서 「예술과 의복의 관계」(The Relation of Dress to Art, 1885)에서 허리를 조이지 않고 어깨로부터 자연스럽게 떨어지는 선을 통해

신체의 움직임이 자유로운 '단순한 구조의 복식'을 착용할 것을 제안하였다. 그는 그리스의 드레이퍼리(Greek drapery)가 아름다울뿐 아니라 소녀의 몸매에 적합하다고 칭송하였다.¹⁵⁾ <그림 6>은 그리스 복식의 원리를 토대로 영국풍토에 맞게 변형시킨 고전풍의 유태주의 복식의 예이다.

<그림 6> 고전풍의 유태주의 복식

① Walter Crane, 1894년 Aglaia지에 실린 일러스트레이션

② Leighton, [Old Damascus: Jews Quarter 1873-4]

훌륭한 미적 감각을 가지고 패션평론가로 활약했던 Haweis는 유행복식을 원하지 않는 여성들을 위해 유태주의 복식을 추천하였다. 복식사학자로서 과거 복식에 대해 풍부한 지식을 지녔던 그녀는 과

거 복식으로부터 좋은 취향이라고 여겨지는 복식의 형태적 요소를 빌려올 것을 제안했다. 또한 프린세스 라인(princess line)이 여성의 부드러운 인체미에 적합한 가장 자연스러운 선으로 신체의 선과 움직임을 거스르기보다는 오히려 확실히 보여주는 훌륭한 선이라고 권하였다.¹⁶⁾

유미주의적 취미를 가졌던 이들에게 적합한 복식과 직물을 제공하고 미적 취미를 전파하는데 중요한 역할을 담당했던 Liberty 상회의 한 간부는 그들의 신념을 다음과 같이 설명하였다.

“우리 디자이너들은 역사적 의상에서 모델을 가져와 지금 시대와 조건에 맞게 수정, 보완합니다. 그러나 항상 원본의 특징 중 어떤 부분만은 그대로 유지합니다.”¹⁷⁾

위의 언급은 '옛것은 우수하다'라는 신념에 의해 나타나는 유미주의 복식의 절충주의적인 성격을 명백히 나타낸다. 유미주의 운동이 일어났던 19세기 중엽 '역사주의'에서 비롯된 절충주의적 성격은 건축과 예술분야에서 보여지는 가장 두드러진 특징이었다. 따라서 유미주의 복식의 절충주의적인 성격은 복식이 조형예술의 한 분야로 동시대 예술양식

<그림 7> 유미주의 복식

② Whistler, [Symphony in White No.1 The White Girl,1862]

② Whistler, [Symphony in White No.1 The White Girl,1862]

③ Walter Crane, 1880년대 초 유미주의 복식 일러스트레이션

과 불가분의 관계를 갖는다는 것을 보여주는 예라 하겠다.

대표적인 유미주의 복식의 특징을 구체적으로 고찰해 보면 <그림 7>에서 우선 Whistler작 「Symphony in Flesh Color and Pink」 (1871-3)의 F.R Leyland 부인이 착용한 복식은 18세기 와또 가운의 응용으로 어깨로부터 느슨하고 유연한 트레인이 달려있고 분홍색과 회갈색의 미묘한 색채조화가 독특하다.

Whistler가 그의 부인 Joanna Hifferman을 그린 작품 「Symphony in White No.1 : The White Girl」에서 Hifferman이 착용한 복식은 칼라가 없는 흰색의 단순한 하이 웨이스트 가운데로 소매는 드롭 쇼울더(dropped shoulder)를 이루고 어깨와 팔꿈치 사이는 pseudo-Renaissance puff로 부풀려져 있다. 1860년대 유행하던 크리놀린과 매우 다른 조형성을 지니는 이 가운데는 유타주의 복식의 전형적인 타입으로 유타주의 복식의 전체적인 조형성이 신고전주의 시대 앵파이어 스타일과 일치하는 것을 보여준다. 〈그림 7-③〉은 Walter Crane이 묘사한 1880년대의 유타주의 복식의 일러스트레이션이다.

유타주의 복식은 위와같은 조형적인 측면에서 뿐만 아니라 색감에 있어서 독특한 심미감을 보여주었는데 50년대 중반 아닐린(aniline)과 같은 인공염료의 개발로 유타복식의 색상은 밝고 화려해졌으며 더우기 여러 색을 대비되게 사용함으로써 강한 효과를 유발했다. 이와는 대조적으로 유타주의 복식에는 바랜듯한 색조가 주로 사용되었다. 흰색과 아이보리(ivory)를 비롯해 옅은 색상, 그린계열 위주의 중간색조, 채도가 낮은 짙은 자주등 차분하고 가라앉은 듯한 느낌을 전달하는 색들이 선호되었다. 이러한 바랜듯한 미묘한 색감은 상업염료를 사용하지 않고 천연염료를 사용했기 때문에 가능하였다.

2) 유타주의 복식의 미적 이미지 : 관능적 개성적 여성 이미지

유타주의자들은 사회나 예술, 도덕성에 대해 진보적인 사고를 가지고 있었기 때문에 유타주의 복식의 기초를 이루었던 그리스 복식은 성성(sexuality)에 대한 진보적인 사고와 결합되어 있었다. 그것은 신체에 인위적인 조작을 가하지 않고도 신체의 자연스러운 곡선을 드러냄으로서 관능성을 창조하였다.

유타주의 복식은 심미적인 취향을 지녔던 또 그들의 삶을 예술적인 것으로 만들기를 원했던 소수 여성들에 의해 착용되었으며 이들은 유타주의 회화에 나타나는 '관능적이고 몽환적인 여성성'의 이미지를 모방하였다. V. Steele이 '야성적인 관능미'¹⁸⁾라고 묘사한 이들의 몸가짐과 복식 그리고 야성적인 분위기는 실제 삶과 유리된 세계에서 존재하는

듯이 보였기 때문에 대중의 관심을 끌었다. Queen지의 특파원이었던 A.C.는 그 모습을 다음과 같이 묘사하였다.

“그들은 미끄러지듯이 스크르 움직이며 앉아있을 때에는 그 모습이 너무나 고요해 마치 백년동안이나 그렇게 고요히 앉아 있었던 것처럼 보인다.”¹⁹⁾

이와 같은 묘사는 '개인의 고유성을 유지하는 것'이 유타주의 복식의 기초였음을 암시한다. 유타주의 복식에 있어서 착용자의 개성은 의복보다 강조되었으며 이는 유타주의자들이 'intensity'(심각함)라고 불리던 원인이 된 인물의 개성을 표현한다.²⁰⁾

따라서 유타주의 복식의 미적 이미지는 복식양식의 내적 의미라는 측면에서 관능적 개성적 여성 이미지로 구성되며 이는 인위적으로 조형되지않은 자연스러운 허리와 하이웨이스트의 수직적인 H 실루엣, 드레이퍼리에 의한 신체의 자연스러운 노출, 비구조적인 디자인의 단순성과 우아함, 바랜듯한 미묘한 색감이라는 외적 형식으로 표현된다.

유타주의가 추구한 여성성과 그 복식은 그 시대 소설의 자의식적인 여주인공에 반영되기도 하였다. 1887년 출판된 Mary Augusta Ward의 소설 「Robert Elsmere」에서 여주인공 Rose가 착용한 유타주의 복식은 그녀의 진보적인 자아 이미지를 상징하였고 80년대 말 Rose는 소수 여성들의 이상이 되기도 하였다.²¹⁾ 이처럼 유타주의적인 여성성은 빅토리아 시대 여성의 사회적, 정치적 해방을 향한 미성숙한 노력과 부분적으로 관련을 지닌다. 여성들이 자신을 에워싸고 있던 새장으로부터 외부로 발걸음을 내딛일때 유타주의적인 여성성은 그녀의 개성과 미래지향적인 태도에 합당한 외모로 여겨졌다. 그럼에도 불구하고 이러한 개성화는 남성의 미적 견지와 남성 본위의 응시로부터 이루어졌다. 앞서 고찰한 바와 같이 많은 유타주의 남성 작가들은 '여성성'을 탐구했으며 여성의 성적 매력에 대한 새로운 패러다임을 이끌어냈다. 결국 빅토리아 시대 자율성을 갈망하였던 여성들은 자신들이 배제되었던 예술이 제공한 모델 속에서 그들의 이상(ideal)을 발견하였다고 할 수 있다.

Ⅲ. 이성주의 복식(Rational Dress)운동

1. 이성주의 복식운동의 토대 : 빅토리아 시대의 여권운동

유미주의자들의 미적감각의 수준을 향상시키기 위해 유행복식에 대한 일탈을 추구했다면 이성주의 복식운동은 빅토리아 시대의 모든 계급 여성들의 범사회적인 권리에 대한 심오한 주장과 관련이 있었다.

빅토리아 시대 후반 여성 교육의 증가, 생활수준의 향상과 더불어 서비스, 소매업, 회계, 광고, 무역의 팽창과 같은 경제구조의 변화는 여성에게 취업의 기회를 제공함으로써 여성의 생활에 중요한 변화를 가져오게 된다. 이러한 변화는 육아와 가사노동 이상의 것을 기대하기 시작한 여성들에게 사회 진출이 희망을 불어넣었고 여권운동은 빅토리아 시대 후반 중요한 사회운동의 하나로 자리하게 된다.

빅토리아 시대 여권운동의 흐름은 크게 두 방향으로 전개되었는데 흔히 계몽주의적(합리주의) 페미니즘과 문화적(반합리주의) 페미니즘이 그것이다. 그들은 입장을 차이에 관계없이 본질적으로 불평등한 이분법적인 성별체계 속에서 규정된 여성에 대한 관념, 제도적인 성역할 및 여성에게 부과된 예측적인 사회적 지위를 타파하기 위해 노력하였으며 또한 성의 평등이 이루어지기 위해서는 성적 대상으로서 여성의 장식적 역할을 강조하는 유행복식에 대한 개혁이 불가피하다고 간주하고 복식 개혁에 적극 참여하였다. 그들의 의식적인 투쟁은 여성이 수동적인 세계를 벗어나 자아를 발견해야 한다는 인식을 확산시킴과 동시에 결혼법과 이혼법으로 대표되는 제도개혁이라는 실질적이고 가시적인 성과들을 이룩하였다.

2. 이성주의 복식 운동의 흐름과 그 이념

유미주의자들의 궁극적인 목적은 유행체계에서 벗어난 미적인 복식을 창조하는 것이지 유행에 대

한 의식적인 거부는 아니었다. 그들은 유행 그 자체보다는 당대 유행복식의 과도함을 비난하였을 뿐 유행의 변화를 정지시켜야한다고 생각하지는 않았다. 따라서 유미주의 운동은 본질적으로 중상류계급의 이해에 적합한 것이었다. 반면에 이성주의 복식운동은 가변적이고 무원칙적인 유행 그 자체를 비판하고 유행에 대한 추종을 거부하였다.

이 운동은 페미니스트들을 중심으로 의학계, 특정 종교단체, 이념적 연대를 위해 결성한 사적, 공적협회등 사회의 광범위한 분야의 조직들이 참여하였으며 유행복식에 대해 몇 가지 근본적인 반론을 제시하였다.

첫째, 여성의 유행복식은 건강에 해로우며 신체를 구속한다.

둘째, 여성의 유행복식은 남성에 대한 여성의 종속에 기여하며 여성의 열등한 사회적 지위와 역할을 상징한다.

셋째, 여성은 유행의 노예이며 유행복식은 막대한 경비가 소모되므로 경제적인 부담을 준다.

넷째, 여성의 유행복식은 추하다.²²⁾

이성주의 복식운동의 핵심적 역할을 담당했던 페미니스트들은 빅토리아 시대 보편적인 유행복식이 남성에 대한 경제적인 종속과 성적 대상이라는 여성의 이중적인 역할을 상징한다고 인식했다. 따라서 성의 평등이 이루어지기 위해서는 유행복식이 폐기되고 남녀의복의 차이가 약화되어야 했다. 그들은 여성복의 스타일이 남성복처럼 안정적이고 지속적하기를 원하였으며 이를 위한 대안으로 이성주의 복식을 제안했다.

이성주의 복식운동의 뿌리는 부분적으로는 미국과 영국의 종교단체와 관련을 맺고 있으며 그 선구자적인 특징은 미국의 페미니스트였던 Amelia Bloomer 여사에게서 찾아볼 수 있다. 웨이커교도를 비롯하여 영국의 종교적 공동체내에서 생활하던 여성들은 비교적 단순화된 형태의 비관습적인 복식 즉 코르셋을 폐기하고 짧은 스커트를 착용하였으며 때로는 바지를 착용하기도 하였다.²³⁾ 1851년 남성 바지의 위생적이고 실용적인 측면에 관심을 가지고 있었던 Bloomer여사는 무릎길이의 풍성한 튜닉(tunic) 아래에 터키식 바지로 구성된 복식을 발표

했는데 이 복식은 그녀의 이름을 따서 블루머라고 명명되었다.²⁴⁾ 블루머는 여성의 진보적인 이미지와 힘의 상징으로 이성주의 복식의 기본 토대가 되었다.

1868년 여성단체들은 건강에 해롭고 지나치게 사치스러운 여성복식과 유행을 거부하기 위한 제안을 마련하기 위해 독일의 Stuttgart에서 모임을 가졌으며 이로서 여성복의 개혁에 관한 최초의 공식적인 목소리가 제기되었다.²⁵⁾ 1870년대 New England Women's Club은 복식개혁위원회를 구성하고 그들의 사무실에서 자신들이 승인한 이성주의 복식을 전시하였을 뿐 아니라 구매와 주문을 가능하게 했다. 1881년 창립된 영국 이성주의 복식 협회(English Rational Dress Society)는 건강에 대한 더욱 대담한 접근을 시도하였다. 이 협회의 목적은 개인의 취향과 편의에 따라 건강함과 편안함, 아름다움에 대한 존중에 입각한 복식에 대한 채택을 증진시키고 끊임없는 유행을 반대하는 것이었다. 1883년 이 협회의 창립멤버였던 E. M. King은 이성주의 복식 전시회에서 가벼운 소재로 만든 바지와 치마바지(divided skirt)를 선보였고 이성주의 복식협회의 출판물이었던 'Gazette'와 'Arena'는 건강에 이로운 복식의 원칙을 홍보하였을 뿐 아니라 여성 노동자를 위한 복식을 소개하기도 하였다.²⁶⁾

더욱이 1884년 런던에서 개최되었던 국제 건강 박람회(International Health Exhibition)는 건강과 위생에 대한 폭넓은 사회적 관심을 불러일으켰다. 이 박람회는 집과 음식, 의복, 공중위생 등 생활의 모든 면을 포함하는 내용으로 구성되었는데 위생적인 복식과 치마바지를 전시한 의복부분은 대중의 관심을 모았고 특히 과거의 유행복식을 시대별로 고증한 복식사 전시부분은 건강에 이로웠던 또는 해로웠던 시대를 비교할 수 있었기 때문에 대중에게 복식개혁에 대한 인식을 심어줄 수 있었다.

1888년 Wilde의 편집아래 1860년대 폐간되었던 '여성의 세계'(Woman's World)가 부활되었다. '여성의 세계'의 주요 기고가들은 여성의 선거권 획득과 사회진출을 위해 노력했던 여성들로 이 잡지는 여성의 다양한 사회활동과 그들이 착용한 복식뿐 아니라 여성의 교육문제, 계급문제에 대해 열린 페

이지를 제공하였다. 또한 남성복을 착용한 여성들에 대한 기사를 신기도 하였다.²⁷⁾

이성주의 복식운동에 고무적인 효과를 가져온 중요한 사건은 1891년 처음 개최된 National Council of Women 으로 의복개혁 위원회가 구성되었으며 이 위원회의 추천으로 1892년에는 여성복에 관한 심포지움이 개최되었다. 이 심포지움에서는 신체활동의 자유를 보장하고 건강에 이로운 실용적이고 다양한 목적의 복식을 선보였다. 그들은 유행복식에 대한 대안으로 블루머를 응용한 바지로 된 복식을 권하였으며 이 복식이 비록 외출시 착용될 수 없더라도 여성의 가사 노동을 더욱 효과적으로 수행하도록 도울 것이라고 믿었다. 그들은 또한 직장 여성을 위한 복식으로 스커트로 된 짧은 드레스를 추천하기도 했다.²⁸⁾ 1890년에는 건강하고 미적인 복식 연합(Healthy and Artistic Dress Union)이 창립되었고 1893년에는 이 연합의 첫번째 출판물인 Aglaia지가 발행되었다. 이 연합은 복식에 대한 건전한 사고의 보급과 복식개혁에 대한 공동체적인 노력을 그 목표로 하였으며 작은 도서관을 개방하였을 뿐 아니라 그리스 예술을 연구하기도 하였다.²⁹⁾

3. 이성주의 복식운동에 나타난 여성성과 인체미

1) 이성주의 복식운동에 나타난 여성성

계몽주의 페미니스트들은 이분법적인 성별체계를 거부하기 위해 남성성의 영역인 이성과 여성성의 영역인 감성이라는 계몽주의의 견해를 논의의 출발점으로 삼았다. 남성이 여성에 대한 적절한 교육의 가능성을 부정함으로써 여성의 이성의 발전을 방해한다는 점을 주목하고 남성과 여성의 본성은 동일하며 여성 또한 남성과 마찬가지로 초월적이고 보편적인 특성을 지니는 이성을 지니므로 여성이 교육을 통해 이를 발전시킨다면 남성과 대등한 존재로서 사회 안에서 정당한 위치를 점할 수 있게 된다고 확신했다.³⁰⁾ 이처럼 계몽주의 페미니즘은 여성에게 초자연적인 '이성'³¹⁾을 부여함으로써 여성성을 이성의 영역에 편입시키고자 했으며 이는 궁극

적으로 남성성을 지향하는 것이었다.

이에 비해 문화적 페미니즘의 기저를 이루는 것은 모권중심적인 여성사회라는 이념이었다. 그들은 여성성의 특성들 특히 어머니의 생명궁정과 평화주의, 창조적인 세계관이 파괴, 전쟁을 일삼아온 남성의 공적인 세계를 개혁하고 바람직한 세계를 창조할 수 있다고 확신하였다. 문화적 페미니스트들은 남성성으로 대표되는 이성주의를 가차없이 여성성에 긍정적인 가치를 부여함과 동시에 지배적인 문화 이데올로기로서 여성 중심적인 것이 남성 중심적인 것을 대체할 것을 주장함으로써 빅토리아 시대의 이분법적인 성별체계에 새로운 질서 즉 우월한 여성성을 확립하고자 하였다.

계몽주의 페미니즘, 문화적 페미니즘에 관계없이 빅토리아 시대 페미니스트들이 한결같이 여성의 도덕적인 가치를 선택했던 것은 주목할 만한 일이다. 그들은 여성이 남성보다 성적욕망으로부터 자유롭기 때문에 도덕적으로 우월하며 보충적인 지위에 있다고 믿었다. 또한 남성의 성적 욕망을 귀화시키고 결혼을 남성의 육체적 만족을 위한 도구가 아닌 정신적인 관계로 전환시키고자 노력했다. 이는 '여성에게는 참정권을 남성에게는 순결을'(Votes for Women and Chastity for Men)이라는 Pankhurst의 유명한 슬로우건에 명백히 반영된다.³²⁾

페미니스트들의 도덕적인 가치에 대한 채택은 이성주의 복식의 기초를 이루게 된다. 그들은 유행복식이 여성의 성적매력을 자극하기 위한 남성의 도구가 되기 때문에 여성의 지위를 격하시키고 억압한다고 간주하고 '인위적인' 유행복식을 자연의 법칙이나 위생학적인 원리로 수정하고자 하였다. 여기서 '자연스러운' '위생적인' '건강한'이 의미하는 바의 근본은 바로 도덕성에 있으며 이러한 단어들은 이성주의 복식의 주요한 범주가 된다.

결국 이성주의 복식운동에서는 여성성에 대한 새로운 가치평가를 시도하였으며 이는 궁극적으로 남성성을 지향하는 것이었다. 따라서 도덕성에 기반한 성적인 순수성과 더불어 남성성의 영역으로 간주되던 자율성, 지성, 정신, 의지, 절제, 자아조절 등이 새롭게 여성성의 핵심범주를 구성하였다.

2) 이성주의 복식운동이 추구한 인체미

18세기 중엽까지 남성의 이상적인 인체미는 좁고 경사진 어깨와 평편한 가슴에 부풀린 배를 강조한 것으로 나타난다. 따라서 그 전체적인 효과는 엉덩이와 배, 넓적다리는 강조하는 반면 가슴은 축소시켰고 상체는 길게 다리는 짧아 보이게 함으로서 유아적인 모습을 이루었다. 그러나 19세기 들어 남성의 이상적인 인체미는 고대의 조각상을 모델로 하는 넓은 어깨와 근육이 잘 발달된 가슴으로부터 점차 가늘어져 날씬한 배와 가는 허리에 긴 다리를 가지는 것으로 변화하게 된다. 이러한 단단하고 통제된 남성의 신체는 자기관리의 능력, 규율과 도덕적 의지, 절제, 정신력이라는 브르조아의 가치를 반영하는 것이었다.³³⁾

남성의 인체미에 근원을 두는 단단하고 잘 억제된 그리스적 인체미는 여성성이 지향해야 하는 모든 상징적 가치를 지니는 것으로 이성주의 복식운동의 목적에 합당한 모델로 여겨졌다. 자율성을 갈망하던 여성들에게 있어 이러한 인체미는 이분법적인 성별체계에 의해 강요된 가정중심성과 출산기능만으로 한정지워진 여성의 운명으로부터의 해방을 상징하는 것이었다. 빅토리아 시대의 진정한 여성다운 이란 숨막히는 억압과 순종, 여성에 대한 가치 절하, 실질적인 권위의 부재를 의미하였으며 모성적

<그림 8> 이성주의 복식이 추구한 인체미:천상의 비너스 Moore, [A Venus, 1861]

인 신체는 그 구속성을 상징하였다. 따라서 이에 대한 거부는 어머니처럼 살게되어 있는 사회적인 제도와 권위에 대한 저항을 의미한다.

요컨대, 사회가 제공한 것 이상을 꿈꾸었던 빅토리아 시대 여성들은 문화 즉 남성들에 의해 제공된 여성성을 거부하였으며 진정한 자연 그대로의 자아를 표현하기 위해 자신들의 신체의 근원을 남성적인 모델인 '천상의 비너스'(Venus Coelestis) <그림 8>에서 찾았다. 그리고 자연스러운 신체의 효율성을 모방하고 가슴이상의 형이상학적인 신체부위를 강조함으로써 정신적인 이데아를 표현하는 이러한 인체미는 생식의 운명이나 종속적인 여성성으로 부터의 해방과 더불어 육체적인 욕망을 초월한 도덕성, 완벽하게 규제되고 관리되는 자신에 대한 이상, 자기결정, 의지를 상징하는 것이었다고 할 수 있다.

4. 이성주의 복식의 미적 특징 및 미적 이미지

1) 이성주의 복식의 미적 특징

유미주의자들이 복식의 심미적 가치를 추구하였고 그것이 쾌락주의와 관련을 맺고있었다고 한다면 이성주의 복식은 의복의 기능적인 가치를 추구하였으며 실용주의와 도덕주의가 그 관점의 토대를 이루었다. 이성주의 복식운동의 참여자들은 코르셋과 무거운 스커트를 폐기함으로써 신체에 가하는 압박이나 무게를 줄이고 신체를 편안하고 따뜻하게 할 것을 제안하였다. 그들이 제안한 이성주의 복식의 구체적인 특징은 블루머를 비롯하여 신체 모든 부위를 따뜻하게 하기 위해 원피스로 구성된 속옷, 스타킹을 고정시킬 수 있는 베스트(vest), 세탁이 가능하고 따뜻한 직물, 의복의 무게를 분산시킴으로써 편안함을 추구하기 위해 단추로 보디스(bodice)에 연결시키는 스커트, Herberton이나 Wilson이라고 명명되던 치마바지 형태의 복식, 그리스 복식에 영감을 두었던 유미주의 복식, 남성의 테일러슈트를 응용한 모직 수트, 겨울용 부츠, 폭이 넓은 신발 등에서 찾아 볼 수 있다.³⁴⁾ 이러한 품목들은 모두 디자인의 단순성, 신체를 압박하거나 신체활동을 구속하지 않는 유용성과 실용성, 여성의 건강을 고

려한 위생성이라는 이성주의 복식의 기본 이념을 반영하는 것이다.

대표적인 이성주의 복식의 특징을 구체적으로 살펴보면 우선, <그림 9-①>은 코르셋의 폐기로 여성해방의 상징으로 널리 인식되는 블루머를 보여주는 디자인이다. 블루머는 발목길이에 활동이 용이하도록 끝을 오므린 넉넉한 바지 위에 무릎길이나 혹은

<그림 9> 블루머 스타일의 이성주의 복식

① Amelia Bloomer 여사가 발표한 블루머스타일, 1850

② 1894년 Aglaia지 가을호에 실린 이성주의 복식

좀 더 아래까지 내려오는 느슨한 튜닉의 조합으로 구성되었다. <그림9-②>는 1894년 Aglaia지 가을호에 실렸던 위생적인 여성의 니커보커형의 여성용 블루머로 '이 예술적이고 위생적인 의복은 과학적으로 재단되었습니다' 라는 설명문구가 붙어 있으며 <그림 10>은 남성의 테일러드 수트를 응용한 이성주의 복식의 예이다. 이 일러스트레이션은 1874년 Hanoever room에서 개최된 모임에서 여성의 참정권을 호소하고 있는 Rhoda Garrett을 묘사한 것으로 더블브레스트 자켓(double-breasted jacket)은

<그림 10> 남성의 테일러드 수트를 이용한 이성주의 복식, 1874년 Hanoever Room에서 연설하고 있는 Rhoda Garrette

<그림 11> 사이클링복으로 착용된 이성주의 복식, 1896년 Punch지에 실린 George Maurier의 풍자화

박스형으로 신체에 밀착되지 않고 넉넉하여 여성의 상체를 인위적으로 조형하지 않는 것을 볼 수 있다.<그림 11>은 1896년 Punch지에 Maurier가 풍자했던 이성주의 복식으로 1890년대 사이클링을 즐겼

던 젊은 여성들이 착용했던 스타일이다.

2) 이성주의 복식의 미적 이미지 : 자율적 도덕적 여성 이미지

이성주의 복식은 남성의 테일러드 수트를 여성복이 도달하여야하는 궁극적인 이상향으로 설정하고 이를 도용함으로써 복식에 있어 성의 차이를 극소화하였다. 페미니스트들의 입장에서 여성의 유행복식은 열등함의 상징일 뿐 아니라 열등함의 원인이었다. 남성들이 지위향상을 위해 일하고 편안함과 건강, 실용성을 추구할 때 여성들은 자신들을 성적 대상으로 타락시키는 유행에 정력과 시간을 낭비하는 것이다. 그들은 여성들이 존엄하고 도덕적인 존재로 진지하게 받아들여지기를 원했다. 그러기 위해서는 여성들이 유행복식을 폐기하고 진보를 향하던 나은 미래를 위해 변화해야 했다.

“우리가 인형처럼 옷을 입는데 복종하는 한 우리는 남성들이 우리를 그토록 배제시키고자 하는 책임과 유용성의 신분으로 상승할 수 없다는 것을 인식해야 한다.”³⁵⁾

여기서 주목할 점은 유행복식이 관능적인 여성성을 강조함으로써 여성을 남성의 성적 대상으로 타락시키는 도구로 비난받았다는 것이다. 빅토리아 시대의 페미니스트들은 두 성(性)의 관계가 감각적이고 육체적이기보다는 지적이고 정신적인 것이어야 하며 남성의 성적인 욕망이 억제되어야 한다고 생각했다. 이러한 맥락에서 프랑스의 급진적인 페미니스트였던 Madeleine Pelletier는 여성들이 성본능을 자극하는 유혹적인 여성복을 벗어버리고 남성복을 수용해야 한다고 호소했다.³⁶⁾

이성주의 복식협회에서 핵심적인 역할을 담당했던 E. M. King은 복식에서 여성성이 은폐와 노출의 형태로 표현된다는 것을 명확히 이해하고 있었다. 그녀는 유행복식에 있어 상체의 과도한 노출이 정숙성의 기준에 의해 요구된 다리의 완전한 은폐에 대한 보상심리에 기인하는 것으로 인식하였다. 그러나 그녀는 흥미를 분산시키기 위해 다리를 노출시켜야 한다고 주장하지는 않았다. 오히려 그녀의

결론은 여성이 신체를 완전히 은폐할 수 있는 복식을 착용해야 한다는 것이었다. 이처럼 이성주의 복식은 성적 순수성이나 성적 절제와 결합되었으며 이는 도덕적인 여성의 이미지를 강조하는 것이었다.

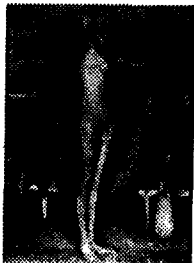
이러한 맥락에서 어두운 색상에 장식성이 배제된 수수하고 기능적인 남성의 테일러드 수트는 여성복이 지향해야 하는 이상적인 모델로 간주되었다. 더욱이 "여성이 바지를 착용하고자 하는 것은 그것이 힘의 의미를 담고 있기 때문이다"³⁷⁾라는 Mary Tillotson의 말대로 남성의 수트는 사회에서 남성이 누리는 힘과 특권의 상징이었다. 프랑스의 페미니스트였던 George Sand는 테일러 자켓과 바지의 수정되지 않은 남성복을 그대로 착용함으로써 그녀가 일반 여성들의 주된 관심사였던 욕이나 가사보다는 남성적인 특성이라고 여겨지는 활동적인 모습과 모

험적이고 다양한 환상에 관심을 갖고 있다는 것을 표현하였다.³⁸⁾

요컨대 권력의 의복인 남성복의 상징적 가치를 수용한 이성주의 복식은 이분법적인 성별체계에 의해 강요된 종속적인 여성의 역할을 거부하고 독립적인 존재로 공적인 영역에서 남성과 동등하게 활동하기 원했던 여성들에게 합당한 의모를 제공하였다. 이제 복식은 도덕적 혹은 위생적인 설정을 넘어서 착용자의 정체감이나 정치성을 표현하는 상징물로 사회적인 의무나 과제로서가 아니라 현대적 의미를 표명하는 자기확인의 일부분으로 변화하게 된다.

빅토리아 시대 반유행복식 운동에 있어서 여성성과 인체미, 복식의 미적 특징 및 이미지를 요약하면 다음과 같다.

<도표 1> 반유행복식 운동에 있어서 여성성과 인체미, 복식의 미적 특징 및 이미지

사회·문화적 요인	개 관 적 미 의 식		인체미	주관적 미의식
<ul style="list-style-type: none"> 진보적인 예술관 성(性)에 대한 진보적인 사고 사회개혁에 대한 열망 	반유행복식의 양식		'중성의 비너스' 	미적범주 (여성성)
	유미주의 복식운동	<ul style="list-style-type: none"> 인위적으로 조형되지 않는 紫煙스러운 허리와 하이웨이스트의 수직적인 H실루엣 드레이퍼리에 의한 신체의 자연스러운 노출 비구조적인 디자인의 단순성과 우아함 바랜듯한 미묘한 색감 		

마르고 병약한 미발육 상태의 미성숙한 인체미로 모성적인 여성성에 대한 거부의 상징이며, 여성의 힘과 욕망에 대한 문화적인 비유로서 성적욕망을 상징적으로 표현한다.

사회·문화적 요인	반유행복식의 양식		인체미	주관적 미의식
	외적형식	내적의미		
<ul style="list-style-type: none"> • 여성 교육의 증가 • 여성의 사회진출 기회의 확대 • 여권운동 	이성주의 복식운동 <ul style="list-style-type: none"> • 전체적인 신체의 은폐 • 바지에 의한 하체의 활동성의 강조 • 신체활동을 구속하지 않는 기능성 • 가벼움의 추구 • 무장식성과 단순성의 추구 • 위생성에 대한 강조 	자율적이고 도덕적인 여성이미지	'천상의 비너스' 가슴이상의 형이상학적인 신체부위를 강조함으로써 정신적인 이데아를 표현하는 단단하고 잘 억제된 인체미로 생식의 운명이나 중속적인 여성성으로부터의 해방, 도덕성, 자기결정, 의지를 상징한다.	미적범주 (여성성) 도덕적 자율성 지성 절제의 숭고성 성적인 순수성

IV. 결 론

남성성·여성성의 범주는 자연적으로 주어지는 것이라기 보다는 사회, 문화적으로 구성되며 인체미와 복식미에 뚜렷이 반영된다. 현대 패션은 이러한 남성성·여성성의 범주를 반영할 뿐 아니라 그 경계를 끊임없이 구성, 재구성 함으로서 개인의 다양한 정체감을 표현하는 실험의 장이 되고 있다. 본 연구는 이러한 현대적 의미에서의 복식의 근원을 이룬 빅토리아 시대 유행복식과 반유행복식 운동(유미주의 복식운동, 이성주의 복식운동)에 나타난 여성성과 인체미에 관한 연구이다.

반유행복식은 빅토리아 시대 보편적인 유행복식에 근본적인 비판을 가하고 이에 대한 새로운 대안을 제시했던 유미주의 복식운동과 이성주의 복식운동의 산물이다. 본 연구 II에서는 빅토리아 시대 반유행복식 운동에서 추구한 여성성의 개념 및 그 범주를 고찰하고 이를 근거로 반유행복식에 나타난 인체미와 복식의 미적 특징과 이미지를 분석하였다. 또한, 반유행복식 운동의 역사적 의의를 고찰하였다. 연구의 결과는 다음과 같다.

첫째, 유미주의 작품 내에서 여성성은 관능적 영

역으로 구성되었으며 문화적 가치, 시적 정신, 아름다움, 성적·육체적 욕망, 자아의 표현 등이 여성성의 핵심범주를 구성하였다. 유미주의 복식운동에서 이상화된 인체미는 마르고 미성숙한 인체미 즉, '중성의 비너스'의 형태로 나타났으며 이는 모성적인 여성성에 대한 거부의 상징이고 여성의 힘과 욕망에 대한 문화적인 비유로서 성적 욕망을 상징적으로 표현한다.

둘째, 유미주의 복식의 미적 이미지는 복식양식의 내적 의미라는 측면에서 관능적 개성적 여성 이미지로 구성되며 이는 인위적으로 조형되지 않는 자연스러운 허리와 하이 웨이스트의 수직적인 H 실루엣, 드레이퍼리에 의한 신체의 자연스러운 노출, 비구조적인 디자인의 단순성과 우아함, 바랜 듯한 미묘한 색깔이라는 외적형식으로 표현된다.

셋째, 이성주의 복식운동에서는 여성성에 대한 새로운 가치 평가를 시도하였으며 이는 궁극적으로는 남성성을 지향하는 것이었다. 따라서 성적인 순수성과 더불어 남성성의 영역으로 간주되었던 도덕성 및 자율성, 지성, 정신, 의지, 절제, 자아 조절 등이 새롭게 여성성의 핵심범주를 구성하였다. 이성주의 복식운동에서 이상화된 인체미는 남성적인 인

체미에 근거를 두는 단단하고 잘 억제된 '천상의 비너스'의 형태로 나타났으며 이는 생식의 운명이나 종속적인 여성성으로부터의 해방, 도덕성, 자기 결정, 의지 등을 상징한다.

넷째, 이성주의 복식의 미적 이미지는 복식양식의 내적 의미라는 측면에서 자율적 도덕적 여성 이미지로 구성되며 이는 전체적인 신체의 은폐, 바지에 의한 하체의 활동성의 강조, 신체의 활동을 구속하지 않는 기능성, 가벼움의 추구, 무장식성과 단순성, 위생성에 대한 강조라는 외적형식으로 표현되는데 궁극적으로는 남성의 테일러드 수트를 지향하는 것이었다.

다섯째, 반유행복식 운동은 비록 실패하였지만 이후에도 지속적인 영향을 미침으로서 몇가지 중요한 역사적 의의를 갖는다.

1) 반유행복식 운동은 미적인 측면뿐 아니라 신체의 선을 따르는 편안하고 기능적인 의복이라는 개념을 바탕으로 건강함과 실용성을 추구함으로써 새로운 복식의 개념을 확립하였다.

2) 반유행복식 운동은 일률적이고 획일적인 빅토리아 시대 유행복식과 여성미에 대한 다양화의 시도로서 현대적 의미의 더 자유로운 자아 표현과 개성의 표현을 시도하였다.

3) 반유행복식 운동은 도덕적이고 위생적인 설정을 넘어서 복식을 착용자의 정체감이나 정치성을 표현하는 상징물로 개념화하였으며 복식에 있어서 계급의 차별과 성의 차별을 배제하고자 하는 민주적 이념을 이루었다.

4) 반유행복식 운동은 여성의 인체미를 생산기능을 강조하는 식물의 비너스로부터 정신적 이데아를 상징하는 천상의 비너스의 형태로 전환시키는데 기여하였으며 이러한 반모성적인 인체미에 대한 추구는 20세기 패션의 가장 주요한 특징의 하나가 된다.

따라서, 반유행복식 운동은 실용성, 기능성, 다양성, 개성, 자아 표현과 민주적인 이념을 특징으로 하는 현대 복식의 기원을 이루었다고 할 수 있다. 또한 반유행복식 운동은 이러한 복식사적 의의를 넘어서 여성을 자연과 남성을 문화와 동일시하는 빅토리아 시대 이분법적인 성별체계에 의해 부여된 고정된 정체로서의 여성성에 근본적인 비판을 가하

고, 여성성을 재규명하였으며 복식은 그 실험의 장이 되었다.

참고 문헌

- 1) Barrie Thorne & Marilyn Yalom, 「Rethinking the Family : Some Feminist Questions」, (1982), 권오주의 역, 「페미니즘 시각에서 본 가족」 (서울 : 한올아카데미, 1995), p.17.
- 2) 이주연, 「라파엘 전파 회화에 표현된 복식에 관한 연구」, (서울대학교 석사학위논문, 1992), p.1.
- 3) Wofflin은 미적 대상의 표현방식인 양식은 외적 형식과 내적 의미가 이중근원을 이루며 형식과 의미는 불가분의 관계를 지닌다고 하였다. 본 연구에서 복식의 미적 특징은 복식의 조형적 측면인 외적 형식을 복식의 미적 이미지는 복식의 표현적 측면인 내적 의미를 의미한다.
- 4) 竹内梅雄, 「美學辭典」, (東京 : 弘文堂, 1974), 안영길 역, 「미학예술학사전」, (서울 : 미진사, 1989), p.510.
- 5) R. V. Johnson 「Aestheticism : Critical Idioms」 (London : Methuen & Co, Ltd, 1969), 李相沃 역, 「심미주의」 (서울대학교 출판부, 1987), p.75.
- 6) Julian Treuherz, 「Victorian Painting」 (London : Thames and Hudson Ltd, 1993), p.131, 132, 138.
- 7) Elizabeth Aslin, 「The Aesthetic Movement : Prelude to Art Nouveau」 (N. Y. : F. A. Pregar, 1969), p.36.
- 8) Robin Spencer, 「The Aesthetic Movement : Theory and Practice」 (Britian & N. Y. : Studio Vista/Dutton Pictureback, 1972), pp.96-98
- 9) Hollus, Patricia, ed. 「Women in Public 1850~1900. Documents of the Victorian Women's Movement」, (London : Allen, 1979), p.19, quoted in K. A. Psomiades, "Beauty's Body : Gender Ideology and British Aestheticism", Journal of Victorian Studies, Fall, 1992, p.42.
- 10) Valerie, Steele, 「Fashion and Eroticism, Ideals of Feminine Beauty from the Victorian Era to the Jazz Age」, (N. Y. : Oxford University Press, 1985), p.118.
- 11) Elaine Showalter, 「The Female Malady : Women, Madness and English Culture, 1830~1980」, (N. Y. : Penguin Books, 1985), pp.127~128.
- 12) 서구의 문화적 전통내에서 배고픔이나 성적욕망과 같은 신체의 일시적인 충동들은 여성적 특징으로 상징됨과 동시에 가부장제적인 질서에 대한 도전의 위협을 내포하기 때문에 엄격히 관리되어야 하는 것으로 여겨져왔다. 특히, 오늘날 문화적 재현물에서 여성의 식욕을 성적욕망에 대한 은유적 비유로서 사용하는 전통은 빅토리아 시대에 비롯한 것으로 이 시기 출판

- 된 예절 지침서들은 여성들에게 여성답게 먹는 법 즉, 음식을 접시에 가득 담지 않고 가능한 적게 먹음으로 욕망을 드러내지 않도록 주의할 것을 기우려 먹는 법을 가르쳤다. Bordo는 기존의 성별체제와 여성의 지위가 변화하는 혼란한 시기에 여성의 신체는 소년과 같은 몸매의 미성숙한 신체 이미지로 표현된다고 주장한다. S. Bordo, 「Unbearable Weight : Feminism, Western Culture and the Body」(Berkeley & L.A. & London:University of California Press, 1993), pp.110~212
- 13) Bram Dijkstra, 「Idols of Perversity」(N. Y. : Oxford University Press, 1986), pp.29~31, quoted in S. Bordo, op. cit., p.117, 206.
- 14) 본 연구에서는 빅토리아 시대 유행복식과 반유행복식 운동에서 추구한 이상적인 여성 인체미의 범주를 '식물의 비너스'(Venus Naturalis), '천상의 비너스'(Venus Coelestis), '중성의 비너스'의 세 범주로 구분하였다. 앞의 두 범주는 미술사가인 K. Clark의 인체미에 대한 분류를 따른 것으로 '식물의 비너스'는 여성의 이차성징 부위인 가슴과 엉덩이를 강조하고 전체적으로 풍만함을 지니는 여성의 번식력을 강조하는 인체미이다. 반면에 '천상의 비너스'는 가슴 이상의 형이상학적인 신체 부위를 강조하고 전체적으로 단단하고 잘 억제된 정신적인 이데아를 상징하는 인체미이다. 한편 '중성의 비너스'란 여성의 신체를 미발육 상태로 표현함으로써 모성적인 이미지를 배제한 즉, 중성(中性)적인 이미지를 전달하는 마르고 미성숙한 인체미를 의미한다.
- 15) Oscar Wilde, "The Relation of Dress to Art", p.52. "Decorative Art in America", p.7, quoted in M. E. Roach & K. E. Musa, 「New Perspectives on the History of Western Dress」(N.Y.: Saul Schur Nutri-Guides, Inc. 1979), p.56.
- 16) M. E. Roach & K. E. Musa, op. cit, p.58.
- 17) Adburgham, Liberty's : Biography of a Shop, (London : 1975), p.51. quoted in Babara Burman Baines, 「Fashion Revivals from Elizabethan age to the Present Day」(N. Y. : Drama Book Publishers, 1981), p.133.
- 18) V. Steele, op. cit., p.155.
- 19) A.C., "Individuality in Dress", The Queen(6 December 1879), p.544 quoted V. Steele, op. cit., pp.155-156.
- 20) M.E. Roach & K.E. Musa, 「New Perspectives on the History of Western Dress」(N.Y.: Saul Schur Nutri -Guides, Inc. 1979), p.57.
- 21) 자세한 내용은 S.M. Newton의 「Health, Art & Reason Dress Reformers of the 19th Century」(1974), pp.126-128 참조
- 22) M.E. Roach & K.E. Musa, op. cit., p.60
- 23) E. Wilson, 「Adorned in Dreams : Fashion and Modernity」(London : Virago Press, 1985), pp.208-209.
- 24) S.M. Newton, 「Health, Art & Reason : Dress Reformers of the 19th Century」(London: John Murray Ltd, 1974), p.3.
- 25) Ibid., p.39.
- 26) M.E. Roach & K.E. Musa, op. cit., pp.59-61.
- 27) S.M. Newton, op. cit., pp.119-126.
- 28) The Arena, Aug., 1892, p.338 : Sept., 1892, p.497 quoted in M.E. Roach & K.E. Musa, op. cit., p.62.
- 29) S.M. Newton, op. cit. ,pp.140-141.
- 30) J. Donovan, 「Feminist Theory : The Intellectual Traditions of American Feminism」, 김익두,이월영 역 「페미니즘 이론」(서울: 문예출판사, 1994), pp.28-37.
- 31) 계몽주의 사상 내에서 이성 그 자체는 초월적이며 보편적인 특성을 지니는 것으로 여겨졌다. 즉 이성은 자아의 변화하는 삶과는 달리 독자적이며, 신체적, 역사적, 사회적인 삶은 이성의 구조나 불변의 지식을 산출하는 이성의 능력에 영향을 끼치지 않는다는 것이다.
- 32) John S. and Robin M. Haller, 「The Physician and Sexuality in Victorian America」(Urbana, Chicago, and London:University of Illinois Press, 1974), p.xii, p.102 quoted in V.Steele, op.cit., p.97.
- 33) A. Hollander, 「Sex and Suit」, (N.Y.: Alfred A. Knope, 1994), pp.83-84.
- 34) Abba Gould Woolson, ed., 「Dress Reform」(N.Y.:Arno Press, 1974), pp.61-63 quoted in M.E. Roach & K.E. Musa, op. cit., p.61.
- 35) Sarah M. Grimké, op. cit., p.71.
- 36) James F. McMillan, 「Housewife or Harlot : The Place of Women in French Society 1870-1940」(Brighton, Sussex:The Harvester Press, 1981), p.91 quoted in V. Steele, op. cit., p.147.
- 37) Tillotson, op. cit., p.20.
- 38) A. Hollander, op. cit., p.41.

그림의 출전

- <그림 1> ① Leighton 작, 「Flaming June, 1895」, C. Newall, The Art of Lord Leighton, (London : Phaidon, 1990) p.134
- ② Leighton작, 「The Garden of the Hesperides, 1892」, C. Newall, op. cit., p.131
- ③ Whistler 작, 「Symphony in White No. 2 : The Little White Girl, 1864」, F. Spalding, op. cit., p.57
- <그림 2> ① Rossetti 작, 「Veronica Veronese, 1872」, A.C. Faxon Dante Gabriel Rossetti,(N.Y.& London & Paris : Abbeville Press Publishers, 1989) p.168
- ② Rossetti 작, 「Lady Lilith, 1868」, A.C. Faxon, op. cit., p.201

<그림 3> ① Burn-Jones 작, 'The Wheel of Fortune, 1877-83', The Musee D'osay, (Paris : Thames and Hudson, 1987), p.46

② Waterhouse 작, 'Hylas and Nymphs, 1897', J. Treuherz op. cit., p.177

<그림 4> ① Jane Morris 실물사진, 1865, A.C. Faxon, op. cit., p.172

② Rossetti 작, 'Reverie, 1868', A.C. Faxon, op. cit., p.172

<그림 5> ① Leighton 작, 'Lieder Ohne Worte, 1861', C. Newall, op. cit., p.35

② Whistler 작, 'Harmony in Blue and Gold : The Little Blue Girl, 1894-1901', F. Spalding, op.cit., p.123

<그림 6> ① Walter Crane 작, 1894년 Aglaia지에 실린 고풍의 유티주의 복식 일러스트레이션, S.M. Newton, Health, Art and Reason, (London : John Marray Ltd, 1974)

② Leighton 작, 'Old Damascus : Jews' Quarter, 1873-4', op. cits, p.82

<그림 7> ① Whistler 작, 'Symphony in Fresh Colour and Pink : Portrait of Mrs Frances Leyland, 1871-3', F. Spalding, op. cit., p.83

② Whistler 작, 'Symphony in White No.1 : The White Girl, 1862', F. Spalding, op. cit., p.44

③ Walter Crane 작, 1880년대 초의 유티주의 복식 일러스트레이션, S. M. Newton, op. cit.

<그림 8> Moore 작, 'A Venus, 1861', J. Treuherz, op. cit., p.137

<그림 9> ① Amelia Bloomer 여사가 발표한 블루머 스타일(1850), Anderson Black & Madge Garland, op. cit., p.182

② 1894년 Aglaia지 가을호에 실린 이성주의 복식 : Capper's Csandeo Hygienic Knickers, S. M. Newton, op. cit.

<그림 10> 1874년 Hanoever Room에서 연설하고 있는 Rhoda Garrett, S. M. Newton, op. cit.

<그림 11> 1896년 Punch지에 실린 George du Maurier의 풍자화, S. M. Newton, op. cit.