

Joan Miro

경원전문대학 의상디자인과 장 은 숙
경원전문대학 의상디자인과 김 정 희

•	•
I. 서론	
II. 이론적 배경에 대한 연구	
III. 미로의 작품을 응용한 복식디자인 연구	
IV. 결론 및 제언	

<요 약>

인간의 잠재의식, 꿈의 세계를 탐구하여 인간의 상상력에 자유를 주는 초현실주의는 현재 다양한 예술적 가능성이 실험되어지는 복식조형에도 새로운 모티브를 제공하고 있다.

특히 미로는 자기만의 독특한 조형적 표현인 자유로운 형상과 기호화 된 형태로서 그의 모든 내면의 것들을 작품에 담았고 색채의 신선함과 완전성을 추구하여 같은 초현실주의자들과는 개성이 다른 면을 보여주고 있다. 이러한 미로의 자유스런 표현기법을 의상디자인에 도입, 응용함은 현대 개성화, 고급화를 지향하는 현대 패션 산업에 가치 있는 일이라 본다.

본 연구의 내용 및 방법은 문헌을 통하여 초현실주의의 본질을 모색하고 참고작품을 수집하여 초현실주의의 특징과 사상을 고찰하였다. 이를 통해 미로의 근본적 작품세계의 이해를 돕고 그의 그림이 갖는 독자성을 고찰하였으며, 그의 독자적이고 자유로운 표현정신에 중점을 두어 초현실주의에 입각한 복식을 시각적으로 형상화하여 표현하였다.

본 연구는 상기와 같은 내용으로 연구하여 다음과 같은 결론을 얻었다.

첫째, 1차원적인 회화를 인체에 입히는 복식으로 재구성하여 3차원적 예술로 확대시킴으로써 복식을 동적 조형예술로 인식하게 되었다.

둘째, 모든 대상물이 생태적이고 단순해진 상징기호로 남아있는 미로의 추상세계를 복식에 응용하여 디자인한 결과 단순하고 개성적이며 기능적인 복식을 구성 할 수 있었다.

셋째, 꼴라쥬작업을 통하여 복식조형의 다양한 표현을 가능케 하였다.

넷째, 복식의 미적 표현영역의 확대문제뿐 아니라 예술을 생활과 밀접하게 하는 예술의 실용화를 입증할 수 있었다.

다섯째, 미로의 작품에서 나타난 원색의 도식화 같은 패턴을 복식에 이용한 결과 그래픽적인 이미지의 복식으로 초현실주의의 색다른 표현을 가능케 하였다.

이로써 항상 새로운 것을 추구하는 현대 복식에 회화양식을 도입하려는 시도는 가치 있는 일이라 보며 본 연구의 결과가 복식산업에 도움이 되기를 희망한다.

I.

현대의 산업사회의 기계문명 속에서 기존의 예술양식을 탈피하고 인간의 근본 정신세계를 탐구하는 초현실주의는 20세기 모든 예술방면에 영향을 주었다. 초현실주의는 현재실용성 보다는 개인의 감정과 사상을 전달하고자 하는 독창적인 예술매체의 표현수단으로서 인식되어진 복식조형에도 오늘날까지 지속적으로 그 표현양상을 달리하며 아이디어를 제공하고 있다.

그러므로 이러한 초현실주의 연구는 미래패션 경향을 제시하는 디자이너에게 새로운 응용가능성의 탐색을 위해 필요한 과정이다. 본 연구는 뛰어난 초현실주의자인 호안 미로의 선과 색채의 강렬한 대조로 인해 유아적·원시적 형상들에 의하여 독창적으로 표현된 자유분방한 작품을 연구하여 독창적인 시각언어를 현대복식에 표현하고자 하였다.

본 연구는 이론적 배경과 그를 통한 작품제작으로 구성되어있다.

I 장에서는 연구의 목적 그리고 필요성을 밝힌 후,

II 장에서는 초현실주의 개념 및 특징을 모색하고 1960년대~1993년까지 발표된 초현실주의를 이용한 디자이너의 작품을 아트전문지, 작품집, 패션 쇼 카탈로그, 외국 패션잡지, 국내 패션전문지를 참고하여 초현실주의와 의상과의 관계를 살펴보았다. 또 미로의 작품을 크게 두 가지로 나누어 연구해 보았다. 하나는 독특하게 사용된 그의 선을 연구하였고, 다른 하나는 그의 작품에 나타난 에로티시즘에 대하여 미로의 작품집, 초현실주의 예술, 미술용어사전 등의 참고문헌을 토대로 연구하였다.

III장에서는 위에서 얻어진 연구결과를 토대로 8점의 복식을 제작하였다. 모티브로 사용된 미로의 작품은 대담한 색채나 그래픽적인 패턴, 세련된 면 분할 등이 두드러진 1840년대 이후의 것으로 선택하여 패치워크 기법 위에 다시 비즈나 테입등으로 꼴라쥬하여 미로작품 이미지를 복식에 표현해 보았다.

IV장에서는 작품제작후 나타난 결론을 서술하였다.

II.

1.

1) 초현실주의개념 및 특징

1917년 아폴리네르(Guillaume Apollinaire)가 자신의 희곡 [티레시아의 젖가슴 : Les Mamelles de Tiresia]과 디아길레프가 연출한 발레 [행진]을 초현실주의(Surrealism)라 언급한 후¹⁾ 초현실주의의 용어가 처음으로 생겨났다. 초현실주의는 일차대전 중에 일어난 다다이즘(Dadaism)의 계속 또는 반동의 성격을 가졌다. 철저하게 무전제성을 내세워 모든 것을 부정해 버리는 그 부정에 의해서만 참다운 존재성을 발견할 수 있다고 보았던 다다이즘은 인간정신의 궁극적인 해방은 시키지 못했고 일관성 있는 미학을 전개시키지도 못했다. 이러한 다다의 폐허위에 등장한 것이 초현실주의이다. 초현실주의는 사실상 1924년 앙드레 브르통(Andre Breton) 이 발표한 ‘쉬르레알리즘 선언’ 이후야 이 새로운 운동의 정의가 내려졌다. 그의 선언에서 쉬르레알리즘이란 “말과 문자 기타의 여러 수단을 통하여 우리 인간의 사고를 있는 그대로의 경과대로 표현하려고 하는 순수한 심리적 오토마티즘(Automatism)이며 이성의 통제를 통해서 온갖 미적, 윤리적 설문밖에 있는 사고의 받아쓰기다.”²⁾ 라고 정의되었다. 이 선언의 근간을 이루는 사상은 관념이나 합리적 사고 법에서 벗어나 인간정신의 궁극적 해방으로 억압되어 있는 내면세계를 이성이나 지성의 여과작용을 거치지 않고 표출하므로써 인간정신의 궁극적인 해방을 끌어내고 있는 것이다. 초현실주의는 인간의 정신적 장벽을 제거하면 의식 밑에 감추어진 원시성, 유아성이 대신 지배하게 된다고 밝힌 프로이트(Sigmund Freud)의 학설에 영향을 받았다. 프로이트는 정신분석학에서 인간의 정신생활을 의식, 무의식, 전의식으로 나누고 무의식이 그에 있어서는 마음속에서 가장 중요한 영역을 차지하며 인간의 모든 기초적 충동이나 욕망이 잠재하는 세계³⁾ 라고 하였다. 의식은 사회적 형태에 의해 부여된 경험의 작은 부분을 나타낼 뿐이지만 무의식은 우주적 인간의 풍요함과 심원성을 뜻한다고 하겠다. 그러므로 무의식은 지성적인 지식 즉 놀리나 추론으로서는 불가능한 경험으로써 자각되는 것이지 생각되는 것은 아니다. 초현실주의자는 자신이 의식 밑에 있는 현실에 불가능한 정서나 감정 사고를 표현하고자 시도하며 갖가지 상징주의에 호소한다. 따라서 초현실주의 회화에 있어 무의식의 세계, 내면의 세계는 가장 중요한 정신적 배경이다. 이러한 배경으로 표현되는 초현실주의의 이념은 대립 모순되는 것들의 통합이며 초현실주의자들은 이것을 무의식의 세계를 기반으로 해서 이룩하려 했다. 왜냐하면 무의식은 갈등이 없으며 대립 모순되는 것들이 저항 없이 결합되고 이질적인 것들이 용납되고 하나로 모아지기 때문이다. 초현실주의 작가들

1) H.H.애더슨(1986), [현대미술의역사], 이영철외(역), p298

2) ibid' p298

3) 이재운(1986)[세계미술대사전], 서울 (교학사), P632

은 현실을 외면하지도 신비세계에 몰두하지도 않는 현실과 꿈의 통합을 꾀하였다. 즉 이들의 궁극적인 목적은 파괴시키거나 혹은 초월하려는 것이 아니고 의식과 무의식의 세계를 다 포함시킬 수 있는 방법으로 현실에 대한 정의를 다시 내리려 했다.⁴⁾ 결국 초현실주의는 이성의 통제가 없는 내면세계를 인정하여 미지의 영역인 꿈, 환상, 무의식에 절대적 가치를 주어서 모든 논리의 이면을 실체로서 인식하는 방법을 추구하게 된다. 이러한 초현실주의의 대표적 작가로는 막스 에른스트(Max Ernst), 살바도르 달리(Salvador Dali), 르네 마그리트(Rene Magritte), 만 레이(Man Ray), 미로(Miro)등을 들 수 있다. 앙드레 브로통은 이 가운데 미로를 “우리 중에서 가장 초현실주의자이다”라고 평했다. 그만큼 미로는 방법론에 의존한다든가 적극적인 자세를 취할 필요가 없는 타고난 초현실주의자였다.⁵⁾

사실 미로는 대담한 형태 패턴 색채를 구사하며 큰 규모의 작품을 제작하고 있었다. 그는 다양한 배경 위에 거칠고 둔중한 붓질과 강렬한 색채로 사물, 기호 그리고 형상들을 구사했다.⁶⁾ 이러한 미로의 작품활동으로 인해 회화는 상실했던 순결성을 되찾았다고 볼 수 있다. 순결성의 회복이야말로 억압된 사회와 이러한 사회를 반영하는 무기력하고 불만에 찬 문명에 대해 봉기한 초현실주의의 궁극적인 야망이었다.⁷⁾

2) 복식에 있어 초현실주의의 영향

현대 복식은 건축이나 문학, 음악, 회화 그리고 조각의 경우에서처럼 특별한 문화적 환경으로부터 발전한 예술의 한 형태이며 그것을 창출해내는 사회의 영감과 요구를 반영한다.⁸⁾ 현대사회는 고도의 과학기술에 의존하면서 반 산업주의 적인 특성을 가지며 새로운 문명의 창조와 더불어 의식구조를 변화시키게 되었고 현대환경 속에서 인간들의 의식구조도 합리성, 기능제일주의에서 탈피하여 인간의 개성과 감성이 존중되고 다양함을 추구하려 한다. 이러한 때 기존의 회화의 틀에서 벗어나 이성의 지배를 배척하고 인간중심의 내면세계를 표현한 주제성이 강한 초현실주의 회화는 창조적이고 뚜렷한 개성과 혁신을 요구하는 현대인의 욕구를 충족시켜주는 표현수단으로써 “복식예술에 있어서 초현실적 사고와 그 표현양식의 영향은 광범위하고 영속적이라 할 수 있다.”⁹⁾

본 연구는 폴 뿌아레(Paul Poiret), 이브센 로랑(Yves Saint Laurent)등 초현실주의를 의상에 접목시킨 많은 디자이너의 작품을 연구한 결과 초현실주의 회화를 직접 도입한 의상과 그 이념을 표현한 의상으로 나누어 고찰해 보았다.

4) Jose Pierre(1979), [초현실주의], 박순철(역), 서울 열화당, p1

5) E.H.곰브리치(1978), [사양미술사], 최민(역), 서울: 열화당, p4

6) H.H.애너슨(1986), [현대미술의역사], 이영철(역), p308

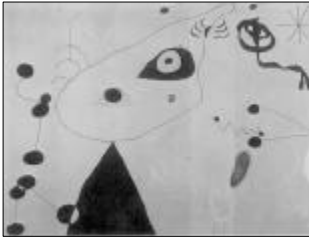
7) Jose Pierre(1979), [초현실주의], 박순철(역), 서울: 열화당, p71

8) Mariyn. J. Horn and Lois M. Gurel(1981), [의복제2의 피부], 이화연외(역), 서울까치사, p382

9) Colin Mcdowell(1984), [Directory Twentieth Century fashion], London Muller, Blond and white limited, p24

가) 회화를 이용한 의상

미로는 1930년도 제작되었던 “어린이들의 유희(Jeuc d’Enfants)”의 무대의상 디자인으로 회화와 의상의 성공적인 만남을 이루었던 화가로 장식미술 분야에도 대단한 역량이 있었다. 또한 미로는 자기만의 특유한 조형표현으로써 그의 모든 내면의 것들을 작품에 담았다. 작품에서 보는 바와 같이 형상과 대상물의 기호는 풍부하게 겹쳐져서 서로를 부르고 있으며 상상력은 엉뚱하면서도 어린이가 같은 역할을 해내고 있다. <그림 1>, <그림 2>에서 보듯이 미로의 그림은 주로 의상의 패턴으로 응용되는데 이는 그의 회화가 초현실적 문양을 이루기 때문이다. 이신우의 작품 <그림 4>에서도 미로의 어린이의 천진난만한 낙서 같은 선 <그림 3>을 자수와 프린트기법으로 재킷에 도입했다.

<그림 1> Miro

[Femme et oiseau Dans la nuit] 1945

<그림 2> Laura Ponte 1987

<그림 3> Miro[drawing collage] 1933

<그림 4> 이신우 作1993

나) 이념을 이용한 의상

초현실주의 회화작품을 직접 의상에 도입한 경우 뿐만 아니라 초현실주의 회화에 주로 사용되는 오브제 초현실주의가 지닌 이념을 주제로 하여 복식에 표현된 예를 살펴본다.

이브센 로랑의 드레스에서 옷의 실루엣 안에 또 다른 모습의 도식화된 인체를 보여주고 있는데 <그림 5> 이 허구의 인체는 옷 내부에 있는 몸의 불편함과 그 사실성을 제시하고 있으며 루츠 (Adelle Luta, 1948)의 담쟁이덩쿨 자켓과 나무바지는 <그림 6> 인간이 자연을 입고 있는 모습을

완벽하게 나타내고 있다. 이외에도 소재의 해방으로부터 나타난 금속을 이용한 스티로폴로 인체를 재구성하는 복식으로 초현실주의의 기이하고 흥미로운 표현들이 무한히 존재하는 것을 암시해 준다.

<그림 5> Yves Saint Laurent 作
1966-67

<그림 6> Adelle Lutz 作
1987

2.

1) 미로의 작품에 나타난 선의 표현

미로는 자신의 무의식과 환상의 세계를 드러내며 독특한 언어를 창조하기 위한 수단으로 선을 자유롭게 사용하였다. 본 연구는 미로의 선을 세가지로 분류하여 연구해 보았다.

가) 오토마티즘적인 선

오토마티즘이란 일체의 이성의 통제나 미적·도덕적 배려에서 벗어난 경지에서 행해지는 사고의 받아쓰기 방법으로 외계의 모델을 쓰지 않고 순수하게 자발적인 상(像)을 형상화하여 무의식의 정신 현상을 표현한 것으로 회화의 분야로 까지 발전되었다.

미로의 선은 압박과 규율에 얽매인 선이 아닌 가장 순수하고 자발적인 것을 형상화하여 무의식의 정신을 나타내고자 한다. 가시적(可視的) 세계의 속박에서 벗어나 자연 속으로 깊숙이 들어갔고 기호에 가까운 형태를 독자적인 조형언어로 만들어 오직 충동이 닿는 대로 자발적인 표현에 모든 것을 맡겨 버렸다. [한밤중의 여인과 새, *Femme et osseous dans la Nuit*, 1968] <그림 7>에서 화면이 배경 전부이나 일부에 자동기술적으로 색점이나 선을 두고 그것에 여러가지 기호를 덧붙이는 방법을 취하고 있다. 우연으로 인해서 생긴 그림물감의 얼룩이 생명화 되어서 뜻하지 않는 현상이 생겨난다.

이 우연은 작가에게 최대 표현수단이 되어서 예상치 못한 효과를 얻게하고 그것이 다시 미로에게 충격을 일으키고 그 효력으로 다시 새롭게 진출해 나가게 된다.

나) 드로잉적인 선

미로의 선은 일회적이고 묵직하고 움직임이 있는 캘리그래픽(Calligraphic)한 드로잉적인 면을 찾아볼 수 있다. 캘리그래픽의 본래의 뜻은 서(書), 서법(書法), 서도(書道)등을 의미한다. 서(書)는 특히 동양적인 것인데 서(書)가 갖는 직관적 일회적인 상징성이나 유동선 을 현대 화가들이 택하여 추상회화에 그러한 특성을 적용하였다.

캘리그래픽의 방법은 회화의 본래적 제약에 얽매임 없이 자유로운 표현을 가능하게 하였기 때문에 구미인들에게는 신비스런운 것으로 받아들여져서 여러 화가들에게 응용되었다. 미로는 맛송과 함께 선(禪)불교와 도교 같은 동양철학을 의식적으로 서양미술 도입한 첫 현대 화가들 중 하나이다.

[태양앞에 사람, *Personnage devant le Soleil*, 1968] <그림 8>에서는 마치 액션 페인팅을 주는 듯한 느낌을 주면서 별처럼 반짝이는 듯하다. 직접적인 손의 움직임이 그대로 대담한 표현으로 나타난다. 캘리그래픽한 굵은 선은 힘차게 빠른 속도로 그려져 있고 그 정과 동의 대비가 이 화면 깊숙히 공간과 리듬을 안겨주고 있다.여기서 미로는 드로잉적인 요소에 심취하고 있음을 엿볼 수 있다.

<그림 7> Miro 1968
한밤중의 여인과 새

<그림 8> Miro 1968
태양 앞의 사람

다) 낙서 유희적인 선

미로의 전 작품에서 그 특유의 치기(치기)와 유희적이고 시적인 세계 그리고 음악적 율동감이 엿보인다. 그는 자신의 내면세계의 환상성을 지닌 어린이의 기질을 교량으로 삼아 풍부한 상상력의 세계를 유감없이 발휘했다. [종달새를 쫓는 빨간 원판, *Le Disque a la Poursuite de L'alouette*, 1953] <그림 9>의 그림은 난폭하리만치 거칠게 다루어진 인물은 그 특유의 세 가닥 가늘게 그려진 모발도 여기서는 커다란 붓으로 색칠되어져 있다. 얼굴의 윤곽선은 옅은 색으로 둥글게 굵고 짙은 점으로 꼭꼭 찍어 나간 것이 장난스럽다. 몸통이나 손가락을 그린 솜씨가 마치 동네 어느 담벼락에서나 흔히 볼 수 있는 유치원생의 조잡한 낙서를 생각해 한다. 좌측 위에 날고 있는 새는 면을 꼼꼼히 칠했고 형태는 마치 종이 비행기가 공중에서 사뭇히 내려 앉는 가벼움을 준다.

이런 아동의 낙서적인 선에 미로가 많은 흥미를 가짐은 미로로 하여금 현실에서 해방시켜 자유 세계로 안내하며 폐쇄된 현실속에서도 자아와 우주가 조화를 이루게 하였다.

2) 초현실주의를 통해서 본 미로의 작품

가) 생태적 측면의 작품세계

미로의 작품에서는 조형표현상 자유로움을 볼 수 있다. 현실을 있는 그대로 묘사하는 대신 현실의 이미지가 무의식 속에 잠입하여 변모를 이룬 후에 의식과 화포(畫布)의 표면에 되돌아 와서 그 자신의 내부에 침입하는 대로 말김으로써 전통적인 회화표현의 관습에 얽매이지 않았다. [앉아 있는 여인, Seated Woman, 1938] <그림 10>에서는 여자의 머리나 손, 발이나 몸체는 산산조각으로 해체되고 신체의 각부의 비례는 무시되어 있다. 그리고 생식기관이 확대되어 있으며 암호에 가까운 기호로 나타난다. . 미로는 특별히 인간에 대한 주제를 많이 그린 화가이며 비록 그가 인간형체를 흉측하게 왜곡하였거나 변형했다 하더라도 부정적으로만 인식되어서는 안되며 오히려 인간에 대한 관심과 애정이 높았던 이유로 보아야 하겠다.

나) 에로티시즘

에로티시즘은 초현실주의자들이 지닌 공통된 관심사였다고 할 수 있는데 그들이 에로티시즘에 심취했던 것은 다분히 프로이드의 영향 때문이었다. 결국, 프로이드가 인간사회에 있어서 성(성)이 중심 역할을 한다고 주장하는 것은 그것 자체가 그 이전 세기(세기)들의 합리적인 제반 가정들에 대해서 직접적으로 도전한 것으로 간주될 수 있었다.¹⁰⁾

미로의 작품에서도 특수한 비율로 자연스럽게 신체의 몇 부분이 과장되거나 늘어나 양식화 되어 있는 반면에 입이라든가 눈, 성기 등의 기본 기관들이 우아하게 처리되어 있음을 알 수 있다. [밤의 새, Oiseau Nocturne, 1939] <그림 11>에서는 미로가 즐겨 그린 여체의 변모극의 하나로 물고기나 나무열매를 닮은 유방과 어린아이들의 낙서 같은 데서 볼 수 있는 섹스가 그려져 있다. 에로티시즘은 호색적이라기 보다는 자연물과의 합일감을 준다.

이렇듯 미로에게서의 성은 빈번히 장난스럽고 심하게 에로틱한 반면, 그것은 압도적인 수준에 까지 도달한다. 하지만 그것은 물론 안정과 질서 속에서 이루어지며 미로 나름대로 동물 숭배방식을 낳게 한다.

10) C.W.E. Bigsby(1972), [DaDa and Surrealism] 박희진(역), 서울: 서울대학교출판부 1980, p34

<그림 9> miro 1953
종달새를 쫓는 빨간 원판

<그림 10> Miro 1938
앉아 있는 여인

<그림 11> Miro 1939
밤의 새

다) 콜라주Work

콜라주(Collage)란 본래 ‘폴질’, ‘따르기’ 따위의 의미로 전용되어 화면에 인쇄물, 천, 쇠붙이, 나무조각, 모래, 나뭇잎 등 여러 가지 것을 붙여서 구성하는 회화기법 또는 그러한 기법에 의해 제작되는 회화를 가리키는 것이다. 초현실주의 화가들은 ‘물체나 영상을 그것이 놓여있는 본래의 일상적인 배경, 분위기에서 떼내서 전혀 그 사물의 속성과는 연관성이 없는 엉뚱한 장소에다 놓음으로써 보는 이로 하여금 외관상 이질적인 상황으로 인한 심리적 충격을 일으키게 하는’¹¹⁾ 데 빼이즈망의 원리를 주로 사용하였는데 그렇게 함으로써 보는 사람 마음속 깊이 윤희되어 있는 무의식의 세계를 해방할 수 있다고 믿는 것이다.

이러한 미로의 콜라주 작품은 일면 미로자신이 느껴오면 전통적이 리얼리즘 회화에서의 불만을 토로한 것이기도 하며 그의 초현실적표현을 더욱 확실히 보여준 것이기도 하다.

III.

1.

본 연구는 초현실주의 화가 미로의 작품에서 나타난 유형을 분류하였으며 그 내용은 아래와 같다.

첫째, 미로의 작품은 선으로 표현되며 하나하나의 선에는 독특한 그의 성격을 가진다.

둘째, 그의 회화에 나타난 형상들은 유머러스하고 하나하나의 기호들은 자기만의 의미와 독특한 문양을 하고 있다.

11) 영화당편집부(1979), [현대미술용어사전], 서울: 열화당, p42

셋째, 그의 작품에 사용된 꼴라주는 그의 초현실주의적 표현을 더욱 확대시켰다.

넷째, 그가 사용한 색채는 주로 밝고 원색이어서 마치 아동화를 연상시킨다.

이런 그의 작품의 특징들을 적용하여 총 5점을 제시하였다.

작품제작에 사용된 기본 재료로는 미로의 강렬하고 다양한 색상을 표현하기 용이한 마를 선택하였고 에로티시즘을 표현하기 위해 비치는 소재인 쉬폰과 실크를 선택하였다. 작품의 모티브는 그래픽적 도안과 드로잉적인 요소가 강해진 후반기 작품을 선택하였고 색상은 무채색의 바탕 위에 노랑색, 빨강색, 파란색, 초록색 등의 원색을 패치워크 기법으로 그의 패턴을 표현하였다. 사용된 패턴을 강조하고자 단순한 실루엣의 복식을 디자인 하였고 그의 패턴의 위치는 인체 중 에로틱 포인트가 되는 부분인 목 라인, 어깨, 가슴, 허리에 주로 위치하게 하였다.

그리고 미로의 초현실주의 표현을 강조 시켜준 꼴라주기법을 사용하여 비즈로 화려한 색채를 강조하였으며 테이프나 동사로는 그의 드로잉적인 선을 표현하고자 시도하였다.

< >

1. 작품 I

미로의 자유롭지만 절제되고 면밀히 계산되어져 도식화 같은 느낌을 주는 패턴과 색상을 원피스에 도입하였다. 원색의 패치워크에 같은 색의 비즈로 풀라주하여 입체감과 색의 선명함을 강조하였다.

이 작품은 미로의 패턴을 그래픽적 이미지로서 원색적인 색상과 단순한 디자인으로 구성하여 초현실주의 회화를 색다르게 표현하고자 시도하였다.

2. 작품 II

심플한 실루엣의 원피스 상단에 패치워크 기법을 사용하여 미로의 기하학적인 패턴을 단순화된 형태로 면과 선으로 구성하여 미로의 세련된 면의 분할을 표현하였다.

투명한 비닐로 블레로를 구성하여 자유로운 선들이 중첩될 때 느껴지는 효과와 재질의 특성에서 나타나는 차가운 이미지를 현대적 감각에 맞도록 디자인하였다.

3. 작품 III

그의 작품 한밤중의 여인과 새의 마치 동화 같은 회화를 단순한 형태의 자켓에 그린다는 느낌으로 표현했다.

기법으로는 패치워크를 사용하였으며 카라에 입체감을 주어 디자인하였고 그 위에 옷에 사용된 패턴과 같은 형태의 브로치를 사용하여 1차원의 회화가 3차원의 공간으로까지 연장되는 이미지를 표현하였다.

4. 작품 IV

미로의 작품에서 주로 등장하는 눈의 표현을 반드시 위치해야 할 곳에 위치한다는 고정관념에서 벗어나서 원피스의 가슴 부분에 보석과 비즈로 풀라주하여 신체 부위에서 에로틱 포인트가 되는 부분인 목, 어깨, 가슴을 비치는 천으로 사용함으로써 눈의 표현과 함께 에로티시즘을 강조하였다.

원피스의 하단 부분은 자연스런 선으로 변화를 주었으며 그 위에 불규칙하게 구슬을 달아 입체감을 주었다. 이 작품은 복식에 있어서의 모든 사물의 변화와 자유로움의 일면을 표현하고자 하였다.

5. 작품 V

재킷에 상하를 바꾸어 디자인하여 상하의 고정관념을 깨뜨리고 마음 속의 부조리한 세계를 자유롭게 표현하고자 하였다.

재킷 하단 부위의 카라에 비즈로 풀라주하여 화려함을 나타냈고, 드로잉적인 그의 작품을 스커트에 실제 붓의 터치감으로 표현하여 수공예적인 느낌과 미로의 패턴을 느끼게 하여 그의 회화를 직물의 문양으로 사용하여 보았다.

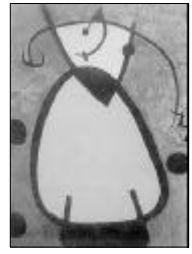
<작품 I>

<작품 I의 모티브>

<작품 II>

<작품 II의 모티브>

<작품 III>

<작품 III의 모티브>

<작품 IV>

<작품 V>

<작품 V의 모티브>

IV.

본 연구는 초현실주의 화가 중 오토마티즘적인 선을 구사하며 독특한 기호로 화면을 채우는 미로의 작품을 연구하여 그 연구 결과를 토대로 복식디자인에 도입하였다.

그 결과는 다음과 같다.

첫째, 1차적인 회화를 인체에 입히는 복식으로 재구성하여 3차원적인 예술로 확대 시킴으로써 복식을 동적 조형예술로 인식하게 되었다. 그의 작품들에서 보여주는 기호와 상징들은 극히 1차원적이지만 그 이면에는 미로의 내면이 있는 그대로 나타나고 있다. 이러한 미로의 초차원적인 이미지를 3차원의 예술인 복식예술에 집합시킴으로써 또 다른 이미지, 즉 동적이미지를 재창조한

것이다.

둘째, 모든 대상물이 생태적이고 단순해진 상징기호로 남아있는 미로의 추상세계를 복식에 응용하여 디자인한 결과 단순하고 개성적이며 기능적인 현대 패션산업에 부합되는 복식을 구성할 수 있었다. 생태적인 측면이 강한 미로의 작품들은 인간본연의 모습 즉 본능을 자극함으로써 추상화가 주는 질감에서 탈피하여 독특한 친화력을 발산하고 있다. 이 같은 특성들을 복식디자인에 응용한 결과 현대인의 감성에 부합된 개성적이며 단순한 그러면서도 기능적인 의상예술로 재창조해 낼 수 있었다.

셋째, 의상의 미적 표현영역의 확대의 문제뿐만 아니라 예술을 생활과 밀접한 것으로 이끄는 즉 예술의 실용화라는 점에서 가치를 둘 수 있다. 현대사회는 점차 기능제일주의와 산업주의적 획일성에서 탈피하여 개성과 감성을 중요시 여기게 되었고 다양성을 추구함으로써 반산업주의적인 특성을 갖게 되었다. 현대 복식 또한 시대적인 환경변화에서부터 발전해 오기 때문에 이 같은 현대인의 의식구조의 변화를 읽을 필요가 있다. 따라서 현대 복식은 개성적이며 다양화를 추구하는 방편의 하나로 또 다른 예술들을 접목 시켜 나갈 필요가 있다고 보았다. 본 연구에서는 회화예술 가운데에서도 가장 비규격화적이며 비합리적인 초현실주의 작품을 선택, 적용시킴으로써 개성화, 다양화를 추구 했다.

넷째, 플라쥬 작업을 통하여 복식조형의 다양한 표현을 가능케 하였다. 기존개념에 공간성의 도입으로 나타난 플라쥬 기법을 응용함으로써 조형의상 창조를 위한 무한한 잠재성을 지니고 있는 표현기법으로 재료의 혁신을 가져 왔다.

다섯째, 미로의 작품에서 나타난 원색의 도식화 같은 패턴을 복식에 이용한 결과 그래픽적인 이미지의 복식으로 초현실주의의 색다른 표현을 가능케 하였다.

이로써 지금까지 일반적으로 인식되어 온 초현실주의의 괴이하고 충격을 주는 이미지에서 벗어나 초현실주의의 사상에 충실하면서도 감상자로 하여금 아름답고 신선함을 줄 수 있는 미로의 작품을 응용함으로써 앞으로 또 다른 초현실적 이미지 표현의 응용에 대한 가능성을 제시해보며 본 연구의 결과가 복식산업의 개성화와 고급화에 도움이 될 수 있기를 희망한다.

(접수: 2002년 2월 21일)

【   】

- 김요섭(1986), [현대동화의 환상적 탐험], 서울 : 한국문연
 국립현대미술관편(1988), [88 현대의 상전]
 백승길편역(1977), [중국예술의 세계], 서울 : 열화당
 이재운(1986), [세계미술 대사전]. 서울 : 교학사

- 이종기(1981), [현대미술 용어사전], 서울 : 중앙일보사
- 정귀영(1983), [초현실주의], 서울 : 나래원
- 정병관(1983), [미로의 예술과 인간표현], 서울 : 선미술 제17호
- 하종현(1982), [서양의 미술] 중 제8편[미로], 서울 : 서문당
- 木村重信(1981), [25人の 畫家] 第24券(ミロ) 東京 : 講談社
- A. Toffler(1980), [재3의 물결], 유재천(역), 서울 : 학원사
- B. Henning(1979), [The spirit of surrealism], Cleveland : Indiana Univ.Press
- Jose Pierre(1979), [초현실주의], 박순철(역), 서울 : 열화당
- Jacques Dupin(1962), [Life and Work-Miro], New York : Horry N.Abrams ins
- Marilyn J. Horm and Lois M. Gurel(1981), [의복 제2의 피부], 이화연외(역), 서울 : 까치사(1988)
- Malet,Rosa M(1983), [Joan Miro], New York : Rizzoli
- Millard, Charles W.(1980), [Miro Selected Paintings], Washington D.C : Smithson institution Press
- Mollow M.O.(1978), [Surrealism and Dadaism], New York : Partisan Press(1979)
- James Sweeney(1948), [Joan Miro], Comment and Interview Partisan Review New York February
- Richard Martin(1987), [Fashion and Surrealism], N.Y : Rizzoli inter-national Publications inc
- Roland Penrose(1985), [Miro], New York : Thames and Hudson
- S.Alexandria, [Surreal art], 이대일(역) 초현실주의, (열화당1984)
- Serra Pere A.(1986), [Miro and Mallorca], New York : pizzoli

The study of clothes design applied by the works of Miro, the artist of surrealism

Lecturer . Kyungwon Collge **Chang Eun Sook**

Professor, Dept. of tashion Design. Kyungwon College **Kim. Jung hee**

Now a new motive to the dress and ornaments in which a variety of artistic possibilities have been experimented is offered by Surrealist who give the imagination of human a freedom by exploring the world of dream, the subconsciousness of mankind.

Especially, Miro has reflected his own inner things as the free formation and the signed forms, his unique formative expression, on his works and showed the another aspects different from the same Surrealist by pursuing the fresh colors and perfection. As we think, the introduction and application of the expression techniques of Miro to the clothes design seems very worth to the modern fashion business which is head for the high-class and the individuation.

This study surveyed the following contents in order to enhance the another dimension of art by applying the individual works of Miro to the dress and ornaments.

In section I, the purpose and need of this study were clarified.

In section II, the nature of Surrealism was searched through the literature cited, and the quality and thoughts of Surrealism was surveyed by collecting the reference works. And then originality of Miro's paintings was surveyed and tried to understand the his basic view of works.

In section III, the clothes based on Surrealism by centering on the free expression and his unique spirit was expressed and shaped in the dimension of view.

The results of this study based on the above contents are as followings.

First, we perceived the dress and ornaments as a dynamic plastic art with reconstructing the primary paintings as a dress and ornaments suited for the human body and expanding the three dimensional art.

Second, He result of designing by applying the abstract world of Miro in which every objects remained as a symbolic sign simple and ecological can construct the dress and ornaments suited for the modern fashion business which needed the simple and individual and functional aspects.

Third, the various expressions of the dress and ornaments formation was possible by means of the work of collage

Fourth, we could demonstrate the practicality of art close our living as well as the extension of the artistic expression field in the clothes business.

We hope the results of this study to help the dress and ornaments business in that the trial of introduction of painting forms into the modern fashion which has always pursued the new things are very important.