

러시아의 소츠 아트를 응용한 패션디자인 연구

정 주 은 · 김 혜 경⁺

동덕여자대학교 패션전문대학원 박사
동덕여자대학교 패션디자인학과 교수^{*}

요 약

20세기 후반 러시아는 자본주의 체제로 전환되면서 사회 경제적으로 많은 발전을 이루었다. 러시아는 민주화와 개방화의 물결로 인하여 서구의 자본주의 소비문화를 자연스럽게 받아들이기 시작하였고, 이러한 변화의 흐름에 따라 러시아에 대한 연구의 중요성도 확대되고 있다. 러시아 예술은 러시아 아방가르드와 사회주의 리얼리즘 미술 이후 1970년대 미국 대중문화로 인한 사회적 변화와 함께 러시아의 팝 아트인 소츠 아트가 태동했다. 소츠 아트는 사회주의 리얼리즘의 비현실적인 부분을 예술적으로 승화하여 과거 소비에트 시대의 불합리한 현실과 어두운 이면을 유희적으로 표현하였다. 본 연구의 목적은 러시아의 현대미술 중 러시아 비공식 예술의 대표인 소츠 아트의 특성을 분석하여 사회적인 변화 속에서 현실에 대응하여 다양한 특성으로 표현된 러시아 대중예술의 면모를 밝히고 이를 패션디자인에 적용하여 창의적인 작품으로 제작하는데 있다. 소츠 아트의 특성을 모티프로 하여 작품으로 제작함으로써 2017년 러시아 혁명 100주년을 맞이하여 러시아에 대한 이해의 폭을 넓히고 발전 가능성이 무한한 포스트소비에트 연구의 새로운 틀을 마련하는데 본 연구의 의의가 있다. 본 연구의 방법은 러시아 예술사조와 소츠 아트에 관련된 국내와 국외 문헌, 선행 연구 논문 자료, 회화 작품, 패션 잡지, 인터넷 자료 등을 참고로 분석하고 연구하였다. 패션디자인 분석을 위하여 해외 컬렉션에서 발표된 패션 디자이너들의 작품, 패션 브랜드의 작품, 여러 작가들의 작품 등을 활용하였고 특성분석과 사례분석에서 나타난 특성을 바탕으로 소츠 아트를 모티프로 응용한 패션디자인 작품을 제작하였다. 소츠 아트의 특성 분석을 통해 20세기 후반 미국의 대중문화가 러시아에서 대중문화화 되는 과정을 분석함으로써 21세기 러시아에서 패션에 나타나는 대중문화를 예측할 수 있으리라 기대된다.

주제어 : 소츠 아트, 소츠 아트 패션, 러시아 예술, 러시아 패션, 러시아 팝 아트

본 논문은 박사학위 논문의 일부임.

본 논문은 2017년도 동덕여자대학교 연구년 제도 지원에 의하여 수행된 것임.

+교신저자: 김혜경, hestia19@naver.com

접수일: 2017년 7월 20일, 수정논문접수일: 2017년 8월 16일, 게재확정일: 2017년 9월 1일

I. 서론

20세기 후반 러시아는 자본주의 체제로 전환되면서 사회 경제적으로 많은 발전을 이루었다. 러시아는 민주화와 개방화의 물결로 인하여 서구의 자본주의 소비문화를 자연스럽게 받아들이기 시작하였고, 이러한 변화의 흐름에 따라 러시아에 대한 연구의 중요성도 확대되고 있다. 러시아 예술은 20세기 초 러시아 아방가르드(Russia avant-guard) 예술과 20세기 중반 사회주의 리얼리즘(socialist realism) 미술 이후 1970년대 미국 대중문화로 인한 사회적 변화와 함께 러시아의 팝 아트인 소츠 아트(Sots Art)가 태동했다. 소츠 아트는 과거 소비에트(soviet) 시대의 불합리한 현실과 어두운 이면을 예술적으로 승화하여 유희적으로 표현하였다.

본 연구의 목적은 러시아의 현대미술 중 러시아 대표적 대중 예술인 소츠 아트의 특성을 분석하여 사회적인 변화 속에서 현실에 대응하여 다양한 특성으로 표현된 러시아 대중예술의 면모를 밝히고 이를 패션디자인에 적용하여 창의적인 작품으로 제작하는데 있다. 소츠 아트의 특성을 모티프로 하여 작품으로 제작함으로써 2017년 러시아 혁명 100주년을 맞이하여 러시아에 대한 이해의 폭을 넓히고 발전 가능성이 무한한 포스트소비에트 연구의 새로운 틀을 마련하는데 본 연구의 의의가 있다.

본 연구의 내용은 20세기 후반 러시아 대중 예술로 나타난 소츠 아트의 특성을 분석, 조사하여 이를 반영한 독창적인 패션디자인 작품을 제작하는 것으로 구성되었다. 본 연구의 방법은 러시아 예술사조와 소츠 아트에 관련된 국·내외 문헌자료, 선행 연구 논문 자료, 패션 관련 매거진, 회화 작품, 인터넷 자료를 참고로 분석하였다. 이를 바탕으로 소츠 아트의 특성을 4가지로 분류하여 살펴 보았으며, 이러한 소츠 아트의 특성을 반영한 작품을 제작하였다. 소츠 아트의 특성 분류 기준은

Lee(2014)에서 나타난 소츠 아트 예술가들과 작품의 특징을 분류, 분석하여 이를 바탕으로 4가지 특성으로 도출하였다.

II. 소츠 아트 개념 및 특성

1. 소츠 아트의 개념

1927-1953년 이오시프 비사리오노비치 스탈린(Iosif Vissarionovich Stalin) 체제 하에서 유일한 공식적 미술 양식으로 승인 받았던 사회주의 리얼리즘의 이데올로기적 메시지가 그 미적 기준을 거부했던 예술가들은 정부의 눈을 피해 아파르트와 같은 사적 공간들을 활용하였다. 소츠 아트는 비탈리 코마르(Vitaly Komar)와 알렉산드르 멜라미드(Alexander Melamid)가 1972년 ‘소비에트의 팝 아트(pop art)’라는 테마로 모스크바의 한 아파트에서 계획했던 지하 조직 전시 프로젝트에서 기인한다. 소츠 아트는 용어는 코마르와 멜라미드가 미국의 팝 아트와 상응하도록 사회주의를 뜻하는 ‘socialism’과 팝 아트를 의미하는 ‘art’를 결합하여 만든 신조어이다. 이들이 전시를 기획하는 과정에서 소츠 아트는 유명해졌고, 1970-1980년대를 거쳐 하나의 미술 운동으로서 자리를 잡을 수 있게 되었다(Yeo, 2008). 소츠 아트는 20세기 초반 광선주의(rayonism), 입체미래주의(cubo-futurism), 절대주의(suprematism), 구성주의(constructivism)와 같은 러시아 아방가르드 미술 이후 사회주의 리얼리즘을 거쳐 최초의 독자적인 러시아 현대 미술 운동으로 평가 받고 있다(Jung & Kim, 2015).

소츠 아트는 사회주의 리얼리즘에 숨겨진 의미를 탐구하고자 하였고, 러시아 아방가르드 진취적인 정신을 받아들여 발전시키며 사회주의 리얼리즘을 성찰의 대상으로 삼기도 하였다(Jung et al., 2016). 소츠 아트 예술가들은 소비에트의 현실을

응시하고 그 속에서 살아가는 개인의 인간적 조건을 반체제 또는 저항의 형식으로 제기했다. 이들의 발상은 미국의 팝 아트와 유사성이 있으며, 팝 아트가 대중 소비사회에 있어서의 대량광고매체가 파급시키는 인식의 형식화 현상을 겨냥한 것인데 비해, 소츠 아트는 공산주의 체제의 흑색선전, 정치적인 독선의 사회주의 리얼리즘이 표현수단으로 등장하는 것이 차이점으로 나타난다(Yu, 1992). 소츠 아트 예술가들은 작품을 풍자적이고 야유 또는 냉소적인 언어를 사용하여 표현했다. 사회주의 이데올로기를 함축하는 소재들을 시각화하는 소츠 아트는 사회주의 이데올로기의 해체와 파괴에 국한되지 않고 그것을 다루는 방식으로까지 전이되게 된다. 소츠 아트 예술가들에게 팝 아트는 자신들의 세계가 가진 모순적인 것들을 시험하는 도구로 제공되었다(Seo, 2008).

소츠 아트는 이전의 사회주의 리얼리즘의 단면적인 측면을 넘어서 해체주의적, 포스트모더니즘의 변화를 보여주었다. 완고하고 마무리된 사실의 구성을 이루려는 모더니즘에서 탈모더니즘의 과정으로 변화하여 체제전환 이전의 러시아 이데올로기와 스탈린주의의 신화체계를 유희와 역설적인 대상으로 변모시켰다. 서양의 포스트모더니즘이 모더니즘에 대한 반발로 발생했다면, 러시아의 포스트모더니즘은 사회주의 리얼리즘에 대한 반발로 발생했다고 할 수 있다. 또한 서양의 포스트모더니즘이 아방가르드와 대중문화와의 결합으로 구조화 되었다면, 러시아의 포스트모더니즘 예술의 하나인 소츠 아트는 러시아 아방가르드와 사회주의 리얼리즘의 결합으로 볼 수 있다.

2. 소츠 아트의 특성

소츠 아트는 사회주의 리얼리즘과 소비에트 사회의 기반인 신화와 상징, 개념의 조각들을 고고학적 해부를 통해 사회주의 소비에트 러시아의 페

허상과 허구성을 나타내려 하였다. 소츠 아트는 1960년대 말 미국에서 일어난 팝 아트에서 가져온 이름처럼, 사회주의 리얼리즘과 대중 예술의 결합을 시도했다(Kwon, 1999).

소츠 아트의 대표적인 작가로는 에릭 불라토프(Eric Bulatov), 그리샤 브루스킨(Grisha Bruskin), 미하일 그로브만(Mikhail Grobman), 코마르, 멜라미드, 드미트리 프리고프(Dmitri Prigov), 일리야 카바코프(Ilya Kabakov) 등이 있다. 이들은 소비에트 시대의 폐쇄적인 사회구조의 중심에 있는 사회주의 리얼리즘의 변질과 퇴색을 주제로 다루었다. 사회주의 리얼리즘의 견고한 정치 선전 구조들과 선동 언어들은 소츠 아트 예술가들의 언어유희와 인용으로 그 의미가 변하게 된다. 이런 방식을 통해 소비에트 시대의 이상과 신화화 된 우상의 해체를 시도하였다.

본 절에서는 소츠 아트 예술가들의 작품과 활동을 분석하고 두드러지는 특징을 중심으로 도출한 특성을 시각적인 기호의 상징과 역설, 노골적인 형상화, 일상과 보편의 세계추구와 노스텔지어, 소비에트 우상의 해체로 나누어 살펴보았다.

1) 시각적 기호의 상징과 역설

당시 소츠 아트의 예술가들의 공통점은 소비에트 시대의 정치적 선동과 선전의 시각적 상징들을 개개인의 방식으로 표현하고 있다는 점이다. 그 중에서도 소츠 아트 작품 중 시각적 기호의 상징과 역설로 나타나는 특성은 스탈린주의 상징기호를 사용하여 그것을 풍자화하기 위한 하나의 방식으로 신고전주의 양식을 차용해서 나타낸 형식적인 부분을 포함하며 사회주의 리얼리즘을 상징하는 문구, 이미지 등을 사용하여 그들이 말하고자 하는 바를 역설적으로 표현하였다. 신고전주의 양식은 사회주의 리얼리즘의 표현방식 중 하나로 사회주의를 대표하는 중심인물을 영웅, 왕족처럼 권위적이고 영웅적으로 나타내기 위해 사용한 수단

Figure 1. 에릭 블라토프 『horizon』, 1971-2.
From Erik Bulatov. (2013).
<http://ilikethisart.net>

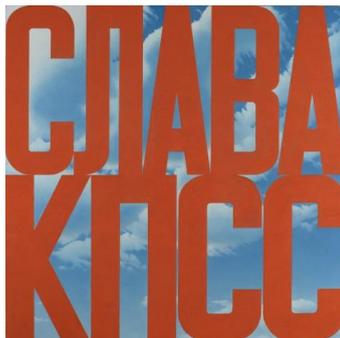

Figure 2. 에릭 블라토프 『Glory to the CPSU』, 1975.
From Erik Bulatov (b. 1933). (n.d.).
<https://www.invaluable.com>

이었으며, 소츠 아트는 이를 풍자의 형식으로 나타낸 것이다.

블라토프는 소츠 아트의 시초라 할 수 있는 『horizon』을 통해 소츠 아트의 전략을 개념주의적 방법으로 드러내었다(Figure 1). 블라토프는 이 작품에서 수평선이 소비에트 사회에서 긍정적 이데올로기 상징물, 즉 수평선이 인간의 진보와 이상을 지향한다는 소비에트 의식을 상징적으로 나타내고 있다. 수평선을 장식하는 선은 레닌 훈장의 끈으로 오려붙여 절대주의적 방식으로 추상화되어 있으며, 인물들의 자세, 옷은 소비에트 시대의 것으로 되어있다. 보리스 그로이스(Boris Groys)는 수평선이 러시아 아방가르드의 사유와 실천에 있어 핵심적인 기호라고 하였다. 작품의 수평선은 인간적인 가능성의 한계선을 명시해 주며 극복될 수 없는 현실을 역설한다(Groys, 1995/1995).

블라토프는 하늘, 환경, 사람들 등 실제와 같은 풍경 위에 짓곳은 단어나 상징문구를 그렸다. <Figure 1>에서 공산주의를 상징하는 레닌 훈장의 띠는 저 너머 무한의 바다를 가로막는 수평선으로 작용하고, <Figure 2>의 ‘소련 공산당의 영광’ 문구는 하늘과 대조, 충돌함으로써 소비에트 이데올로기가 사람들 삶에 침투한 것이 아니라 이젤의 표면 그 자체의 윤곽선만으로 남겨진 것임을 드러내고 있다. 수평선은 소비에트 이데올로기로 차단되

었고 공산주의 문구들은 이젤의 표면에 차단된 것임을 드러냄으로써 소비에트 이상과 그 이데올로기의 은폐된 신화의 환상을 타파한다(Lee, 2014).

이러한 상징과 역설을 표현함으로써 사회주의 리얼리즘으로 가려져 있던 현실의 모습을 대중적인 접근을 통한 소츠 아트의 특성을 통해 나타내고자 한 것이다. 이를 통해 스탈린주의에서 강조되던 신화와 사회주의 리얼리즘으로 가려졌던 현실의 내면을 역설적으로 나타내고자 하였으며 그 시대의 사회적 체계에 대한 비판과 저항을 보여주하고자 하였다.

2) 노골적인 형상화

소츠 아트는 1910년대 이후 러시아 아방가르드와 사회주의 리얼리즘 미술의 밀접한 관계에 집중한다. 소츠 아트 예술가들은 무엇보다도 스탈린주의를 금세기 초의 아방가르드 예술의 정치적 계승으로 해석하며 이를 전형적인 형상화를 통해 표현한다. 사회주의 리얼리즘에서 스탈린주의는 유토피아를 지향했던 아방가르드 예술가들 대신 스탈린이라는 새로운 예술가를 탄생시킨 정치 이데올로기였던 것이다.

코마르와 멜라미드는 <Figure 3>과 같이 『The Origin of Socialist Realism』에서 시의 여신인 뮤즈가 스탈린에게 영감을 불어넣고 있으며, 동시에

Figure 3. 코마르 & 멜라미드, 『The Origin of Socialist Realism, 1982-83.』
From Soviet Nonconformist Art. (n.d).
<http://www.all-art.org>

스탈린을 모델로 그림을 그리고 있음을 알 수 있도록 형상화하여 표현했다. 코마르와 멜라미드는 스탈린 이미지와 고전주의 양식에 등장하는 신화적인 인물을 대립하여 사회주의 이데올로기를 『The Origin of Socialist Realism』을 통해 표출하려 하였다. 이 작품은 스탈린이 장엄하게 앉아 있고 한 뮤즈가 다가와 한 손은 턱을 쓰다듬고, 다른 한 손으로는 벽에 비춰진 스탈린 형상을 붓으로 따라 그리는 장면이다. 스탈린의 얼굴에 집중적인 빛이 비춰지고, 한 손에는 파이프를 들고 근엄한 모습을 사실적으로 형상화하여 표현하고 있다. 이는 아방가르드 예술의 유평피아 지향적 예술혼이 이제 정치가인 스탈린에게로 옮겨간 것이 바로 ‘사회주의 리얼리즘의 근원’임을 노골적으로 형상화한 것이다(Kwon, 1999). 이렇게 소츠 아트 예술가들은 아방가르드 예술가들을 대체하고 사회주의 리얼리즘에서 나타났던 신화의 중심인 스탈린의 현실을 재료로 하여 유평피아를 건설하려고 시도했던 인물로 형상화하여 표현하였다. 또한 이러한 형상화를 통해 하나의 회화적이면서 동시에 이중적인 의미를 지니도록 의도하였다.

또 다른 소츠 아트 작가인 브루스킨에게 내적 세

Figure 4. 그리샤 브루스킨, 『Alefbet』, 1987.
From Grisha Bruskin. Alefbet. | Fondazione Querini Stampalia. (n.d.).
<http://www.itsliquid.com>

계와 외적 세계의 연결은 소비에트와 유대 전통과의 연결이다. 그는 기이하면서도 신비하게 소비에트와 유대 전통을 추상적으로 연결하였다. <Figure 4>는 하나의 화폭 안에 각각의 칸막이가 처진 방들로 구성되어 있고 사람과 초자연적 형상이 어우러져 있으며 그들의 손이나 몸, 주위에는 각종 사물들과 배경은 히브리어 경전 텍스트로 채워져 있다(Lee, 2014). 구체적으로 형상화 된 이미지들을 나열 형식으로 배열한 이 작품은 색채와 세부묘사가 풍부하고 인물들의 표정과 행동은 우스꽝스러우면서 동시에 기이함을 불러일으키는데, 람피와 촛대, 새, 물고기, 다윗의 별, 천사 등 유대 전통 사물과 토라(Torah: 율법), 카발라(Kabbalah: 구전교리)에서 얻은 주제를 나타낸 것이다(Jewish Museum, 1995). 이러한 형상들은 작가의 어린 시절 공원에 가득했던 아이러니한 형상 또는 영웅들의 조각상들과 소비에트의 기념비적 이미지들을 유대 전통의 텍스트, 기호를 포함한 형상으로 다시 표현한 것이다. 소비에트 관료제의 상징을 유대 신비주의 상징과 연결함으로써 각기 다른 두 언어가 결합하여 다른 것을 생산하는 메타 언어적 특성을 보여주는 것이다(Lee, 2014). 이러한 흐름에서 볼 때 브루스킨 역시 코마르와 멜

라미드, 블라토프와 같은 해빙기 이후 작가들의 ‘드러내기’, ‘낮설게 하기’ 연장선에 있다고 할 수 있으며 드러내고자 하는 바를 구체적이고 노골적인 형상으로 이미지화시켜 소비에트 사회의 왜곡된 현실을 나타내고자 하였다.

3) 일상과 보편의 세계추구와 노스텔지어

소츠 아트 예술가들 중에서 코마르와 멜라미드, 블라토프 등과 같은 러시아 출신 예술가들은 고립된 폐쇄적인 공동체로부터 자신들을 개방하고 일상과 보편의 세계로 나아가고자 했다. 이는 블라디미르 안킬레프스키(Vladimir Yankilevsky)의 작품 <Figure 5>에 표현된 것처럼, 그들이 항상 특수와 보편, 고유와 일반, 고립과 개방의 경계인으로서 살 수 밖에 없었던 그 당시의 상황이 반영된 것이다. 비록 현실적 상황으로 고립된 존재이지만 결국에는 일상과 보편의 세계로 나아갈 수밖에 없고 보편의 세계로 나아가는 통로는 자신들의 내적, 외적 세계를 연결하는 것이었다(Lee, 2014).

소비에트 사회가 붕괴된 후, 스탈린 신화는 실제 현실 속에서 사라진다. 현실에서 스탈린 신화 해체는 스탈린이 상징하는 소비에트 붕괴를 의미하며 그들에게 스탈린주의는 역사의 무게를 지닌 것이

다. 그래서 그들이 작업에 사용했던 패러디 역시 피상적으로 치부할 수는 없는 것이다. 이는 스탈린주의 문화를 겪어온 그들에게 다시는 돌아갈 수 없는 고국의 형상이기도 한 것이다. 이들의 노스텔지어는 러시아 문화의 절대성이라는 또 다른 절대주의를 지향하고 있기에 절대적 고국의 상실이라는 역사적 맥락에서 시작되는 것이다(Wollen, 1998/1998). 소츠 아트 예술가들이 스탈린의 신화를 해체하는 작업을 함으로써 그 시대의 일상이 드러나게 되고 그 과정 속에 스탈린 신화가 다시 부활되면서 노스텔지어로 연결되는 것이다.

<Figure 6>은 대중에게 보다 가볍게 접근한 1989년 알렉산더 코솔라포브(Alexander Kosolapov)의 작품 『Malevich Sold Here』으로 미국에서 대중적인 인지도를 갖고 있는 담배 말보로(Marlboro)의 패키지 디자인에서 모티프를 얻은 작품이다. 코솔라포브는 이 작품을 통해 미국의 상업주의와 러시아의 현대미술을 연결하고자 하는 의도를 표현하였으며 이를 통해 일상 속의 사물에 의미를 담아 대중과 소통하고자 하는 소츠 아트의 특성을 보여 주었다.

소츠 아트의 특성인 일상과 보편의 추구는 러시아 소츠 아트 예술가들의 고립되고 자유롭지 못

Figure 5. 블라디미르 안킬레프스키, 『Door』, 1972.
From Vladimir Yankilevsky. (n.d.).
<http://yankilevsky.free.fr>

Figure 6. 알렉산더 코솔라포브, 『Malevich Sold Here』, 1989.
From ALEXANDER KOSOLAPOV (RUSSIAN B. 1943), Malevich Sold.
(n.d.).
<https://www.liveauctioneers.com>

한 현실적인 면이 반영된 특성으로 나타났다. 그들이 억압되고 자유롭지 못한 현실을 외적 세계로 연결하는 방식으로 이상적인 보편의 세계를 추구하였다. 또한 과거에 존재했던 스탈린의 실재를 거부하지 않고 이를 회상함으로써 다시금 일상 속에 존재하도록 재현하되 과거의 의미와는 달라진 힘없는 존재로 표현하였고, 이는 노스탤지어를 느끼게 하는 도구로써 사용되었음을 알 수 있다.

4) 소비에트 우상의 해체

소비에트 사회의 중심에는 스탈린이라는 하나의 우상이 자리한다. 이는 소비에트 시대의 사회 체제인 사회주의를 유토피아로 향하기 위한 수단으로 사용했던 영웅적인 지도자의 우상으로 일컬어진다. 하지만 이것은 하나의 허상에 불과하다는 것이 대중들의 의식을 지배하게 되었고, 소츠 아트 예술가들은 이와 같은 분위기를 우상 해체의 방식으로 표현하기에 이른다.

1989년 레오니드 소코브(Leonid Sokov)의 『Two Profiles(Stalin and Marilyn)』 <Figure 7>은 소츠 아트의 대표적인 아이콘인 스탈린과 팝 아트의 대표적 아이콘인 마릴린 먼로가 함께 배치되어 있으며 이를 통해 소비에트의 우상이 대중문화의 아이콘

이 되어 소비에트 신화를 해체하는 의미를 가진다.

코슬라포브는 과감하게 소비에트 우상을 해체하는 의도를 표현하였는데 <Figure 8>은 소비에트 사회주의를 연상시키는 레드컬러로 작품의 전체를 구성하고 미키마우스의 양쪽에 레닌과 신을 배치하였다. 그리고 작품에 ‘영웅, 지도자, 신’이라고 이름붙임으로써 지도자에서 그치지 않고 스스로 신격화한 소비에트 우상을 대중적인 아이콘인 미키마우스와 함께 매치시켜 우스꽝스러운 모습으로 표현했다.

소츠 아트에서 우상의 해체 방식은 사회주의 리얼리즘이 소련에서 대중문화였다면, 대중문화에 속한 이데올로기적 기호를 각기 다른 기표와 기의를 병치해서 패러디 방법으로 우상 해체를 보여주고 있다. 그리고 팝 아트적인 요소를 대중문화에 기인하여 보고 이것 역시 아이러니의 방법으로 활용한다(Seo, 2008).

소츠 아트 예술가들은 러시아인들에게 무의식으로 남아있는 스탈린의 신화를 작품에 사용함으로써 그 우상이 가진 예술적인 면과 정치적인 권력을 이용하고 있다. 그들이 보여주었던 소츠 아트는 예술가들이 정치적인 도구로 사용되었던 과거 사회주의 리얼리즘의 구조와 그 중심에 자리했

Figure 7. 레오니드 소코브, 『Two Profiles(Stalin and Marilyn)』, 1989. From Wikes. (2014). <http://www.we-heart.com>

Figure 8. 알렉산더 코슬라포브, 『Hero, Leader, God』, 2007. From ALEXANDER KOSOLAPOV. (n.d.). <http://www.saatchigallery.com>

던 스탈린의 우상을 해체함으로써 과거를 은폐하거나 조작하는 것이 아니라 과거와 현실에 직면하여 재현하는 방식으로 나타냈다.

III. 소츠 아트를 응용한 패션디자인

1. 제작 의도 및 방법

본 연구는 러시아의 포스트모더니즘 예술의 하인인 소츠 아트를 분석하고 고찰하여 현대 문화의 흐름에 맞춘 패션디자인으로 응용 가능한 독창적인 디자인의 표현이 가능함을 제시하였다.

소츠 아트는 러시아의 팝 아트로서 과거 소비에트 시대의 사회와 지도자들을 주제로 패러디하여 희화화시키는 특징을 가지고 있다. 소츠 아트에 대한 분석과 고찰을 통해 가장 두드러지는 특성 네 가지를 도출하였다. 소츠 아트의 특성은 시각적 기호의 상징과 역설, 노골적인 형상화, 일상과 보편의 세계추구와 노스텔지어, 소비에트 우상의 해체이다. 이러한 특성을 바탕으로 독창적이며 현대적 감각에 적합한 패션디자인을 전개하였다.

작품에 사용된 모티프 회화의 선정 기준은 가장 먼저 특성에서 분석한 러시아어의 상징적인 문구가 두드러지는 작품을 선정하였다. 또한 아직 대중에게 생소한 소츠 아트를 표현하기 위해 팝 아트의 요소가 많이 나타난 작품을 선정하여 대중적으로 다가갈 수 있도록 하였다.

작품에 사용된 소재는 울, 네오프렌, 펠트 등이며 작품에 사용된 기법은 디지털 텍스타일 프린팅(DTP), 스티치 자수, 패치워크 등이다. 또한 디지털 텍스타일 프린팅 기법의 적용이 용이한 네오프렌 소재를 메인 소재로 하여 제작하였다.

작품의 전체적인 구성은 <Table 1>과 같다.

2. 작품 및 해설

1) 작품 I - 시각적인 기호의 상징과 역설

소츠 아트의 특성 중 시각적인 기호의 상징과 역설을 응용한 작품으로 모티프로 사용된 회화는 1975년 블라토프의 작품 『Glory to the CPSU』이다. 『Glory to the CPSU』은 상징문구와 배경인 하늘과의 대조를 통해 소비에트 이데올로기가 러시아인들의 삶에 녹아들지 못함을 역설적으로 보여주고 있다. 이러한 특성을 바탕으로 작품 I 은 캔버스의 하늘을 상징하는 스카이블루와 네이비를 바탕 컬러로 하여 박스 실루엣의 코트로 디자인하였다. 바탕 컬러의 강한 명도차로 면 분할을 하고 작품의 포인트가 되는 러시아어 상징문구를 레드컬러로 강하게 표현함으로써 모티프에서 나타나는 상징을 두드러지게 나타냈다. 또한 모티프 회화에서 나타나는 상징적인 기호를 전면 배치하여 레드 컬러의 펠트 소재로 스티치 자수를 이용하여 회화의 상징적인 특성을 작품에 적용하였다. 이를 통해 ‘소련공산당의 영광’이라는 러시아어 문구를 디자인에 적용하여 사용함으로써 강렬한 의미를 가진 구호이지만 하나의 디자인 모티프로 사용됨으로써 그 상징적인 의미는 사라지고 장식적인 디자인 요소가 되었다.

2) 작품 II - 노골적인 형상화

소츠 아트의 특성 중 노골적인 형상화를 응용한 작품으로 모티프로 사용된 회화는 1987년 브루스킨의 작품 『Alefbet』이다. 이 작품은 칸막이가 있는 방에 사람과 초자연적인 형상들이 어우러져 있다. 그리고 그 뒷 배경은 텍스트로 가득 차 있으며 형상화되어 있는 인물들에 대한 의미를 나타내고 있다. 이것은 한 형상이 반복된 것이 아니라 각각의 형상들이 각기 다른 포즈와 의미를 담고 있다. 이러한 특성을 바탕으로 작품 II는 상의 탑 전면을 모티프 회화로 구성하여 회화가 상징하는 형상들을 노골적으로 드러내었다. 또한 사회주의를

Table 1. 작품 구성표.

번호	특성	모티프	작품 사진
작품 I	시각적 기호의 상징과 역설	 <p>Figure 2. 에릭 블라토프 『Glory to the CPSU』, 1975.</p>	
작품 II	노골적인 형상화	 <p>Figure 4. 그리샤 브루스킨, 『Alefbet』, 1987.</p>	
작품 III	일상과 보편의 추구와 노스텔지어	 <p>Figure 6. 알렉산더 코슬라포브, 『Malevich Sold Here』, 1989.</p>	
작품 IV	소비에트 우상의 해체	 <p>Figure 7. 레오니드 소코브, 『Two Profiles(Stalin and Marilyn)』, 1989.</p>	

대표하는 레드 컬러를 슬랙스의 컬러로 설정하여 모티프 회화가 형상화하고 있는 소비에트 사회주의 이상을 강조하여 표현하였다.

3) 작품 III - 일상과 보편의 추구와 노스텔지어
소크 아트의 특성 중 일상과 보편의 추구와 노스

텔지어를 응용한 작품으로 모티프로 사용된 회화는 1989년 코슬라포브의 작품 『Malevich Sold Here』이다. 이 작품은 미국에서 대중적인 인지도를 갖고 있는 담배 말보로의 패키지 디자인에서 모티프를 얻은 작품으로 코슬라포브는 이 작품을 통해 미국의 상업주의와 러시아의 현대미술을 연결하고자 하는

의도를 표현하고 있다. 이러한 특성을 바탕으로 작품 III은 롱 재킷에 모티프 회화를 다양한 크기로 반복하여 구성하고 반복된 회화를 불규칙하게 자르고 비틀어서 배치하였다. 작품의 앞부분에 단색의 면을 매칭하여 반복되는 회화의 단조로움을 피하고, 부분적으로 회화의 크기를 다르게 배치하여 변화를 시도하였으며 작품의 뒷부분에 회화를 사선으로 비틀어 리드미컬하게 표현하였다. 모티프 회화의 불규칙적인 반복을 통해 소비에트 시대의 억압되고 자유롭지 못한 현실을 파괴하고자 하는 의미를 담았으며 이를 통해 평범한 일상과 이상적인 보편의 세계를 추구했던 소츠 아트 특성을 은유적으로 표현하였다.

4) 작품 IV - 소비에트 우상의 해체

소츠 아트의 특성 중 소비에트 우상의 해체와 일상화를 응용한 작품으로 모티프로 사용된 회화는 1989년 소코브의 작품 『Two Profiles(Stalin and Marilyn)』이다. 이 작품은 소츠 아트의 대표적인 아이콘인 스탈린과 팝 아트의 대표적 아이콘인 마릴린 먼로가 함께 배치되어 있으며 이를 통해 소비에트의 우상이 대중문화의 아이콘이 되어 소비에트 신화를 해체하는 의미를 가진다. 이러한 특성을 바탕으로 작품 IV는 케이프 전체에 모티프 회화를 한쪽 방향으로 반복하여 배치함으로써 대중문화의 아이콘으로서의 공통된 의미를 더욱 강조하였다. 작품의 바탕 컬러를 마젠타와 퍼플의 두 가지 색상으로 매칭하여 두 아이콘의 이질적 느낌을 결합시키고자 하였으며 케이프의 외곽선에서 나타나는 곡선으로 부드럽게 표현하였다. 모티프의 단순 반복을 통해서 스탈린의 권위적인 모습은 사라지고 소비에트 우상의 이미지를 파괴함으로써 그와 관련된 신화를 해체하고 대중적인 접근을 통한 일상화의 의미를 부여하고 있다.

IV. 결론

본 연구는 20세기 후반 러시아의 체제전환으로 인한 사회적 변화와 그에 따른 예술사조의 전개과정을 살펴보고, 소츠 아트의 특성을 분석하여 패션디자인에 응용함으로써 예술과 조화를 이루는 창의적인 패션디자인을 제시하고자 하였다.

본 연구에서 분석한 소츠 아트의 특성은 시각적인 기호의 상징과 역설, 노골적인 형상화, 일상과 보편의 세계추구와 노스텔지어, 소비에트 우상의 해체로 나타났다.

첫째, 시각적인 기호의 상징과 역설로 나타나는 소츠 아트의 특성은 소츠 아트 예술가들이 문자와 이미지를 이용하여 사회주의 리얼리즘에 표현된 상징들을 사용하는 것에서 나타났다. 이를 통해 스탈린주의에서 강조되던 신화와 사회주의 리얼리즘으로 가려졌던 현실의 내면을 역설적으로 나타내하고자 하였으며 그 시대의 사회적 체계에 대한 비판과 저항을 보여주고자 하였다. 둘째, 소츠 아트에서 노골적인 형상화의 특성은 스탈린주의 이미지를 다양한 방법으로 해석하고 이를 예술적으로 표현하면서 사회적, 정치적인 변화와 역사적 재구성을 보여주었다. 셋째, 일상과 보편의 추구하고 노스텔지어는 당시 러시아의 억압되고 자유롭지 못한 현실을 외적 세계로 연결하는 방식으로 이상적인 보편의 세계를 추구하는 소츠 아트의 특성으로 나타났다. 또한 과거에 존재했던 스탈린의 실재를 거부하지 않고 이를 회상함으로써 재현하되 과거의 의미와는 달라진 힘없는 존재로 표현하여 노스텔지어를 느끼게 하는 도구로써 사용하였다. 넷째, 소비에트 우상의 해체는 소츠 아트 예술가들이 사회주의 리얼리즘의 방식을 수용하고 그 중심으로 스탈린의 신화화 된 우상의 모습을 표현하며 이를 작품 안에서 패러디와 아이러니를 사용하여 신화의 의미를 뒤집어 우상을 해체시키는 특성으로 나타났다. 이러한 특성은 과거의 신화를 다

시금 재현하여 그 시대 역사의 결과를 말하고자 하는 것이 아니라 그 시대를 이해하고 회화화하려는 해체의 조건으로 사용된 것이다.

소츠 아트의 특성분석을 바탕으로 4가지 특성과 부합하는 독창적이며 현대적인 패션디자인 작품을 제작하였다. 모티프 회화에서 나타나는 상징적인 기호와 의미를 직접적, 간접적으로 표현하여 회화에서 표현하고자 했던 부분을 디자인 요소로 활용하여 작품으로 제작하였다. 이처럼 소츠 아트의 특성을 바탕으로 제작된 의상은 예술과 패션의 새로운 만남으로 창조적인 패션디자인이 타 장르를 넘나드는 영역 확장을 의미한다. 이는 현대 패션을 넓은 의미의 예술의 한 부분으로 만들어 패션의 다양한 접근을 통한 독창적인 패션을 기대할 수 있게 한다. 그리고 연구자의 작품이 소츠 아트의 특성을 반영한 패션디자인의 대표적 사례가 될 수 있을 것이라 사료되며 패션디자인에 새로운 영감이 될 소츠 아트에 대한 정보제공의 의의가 있다. 또한 소츠 아트의 특성 분석을 통해 미국의 대중문화가 러시아에서 대중문화화 되는 과정을 분석함으로써 21세기 러시아에서 패션에 나타나는 대중문화를 예측할 수 있으리라 기대된다.

References

- ALEXANDER KOSOLAPOV. (n.d.). *SAATCHI GALLERY*. Retrieved May 18, 2016, from http://www.saatchigallery.com/artists/artpages/hero_leader_1.htm
- ALEXANDER KOSOLAPOV (RUSSIAN B. 1943), Malevich Sold. (n.d.). *liveauctioneers*. Retrieved May 17, 2016, from https://www.liveauctioneers.com/item/21542582_alexander-kosolapov-russian-b-1943-malevich-sold
- Erik Bulatov. (2013, August 17). *I like this art*. Retrieved May 7, 2016, from <http://ilikethisart.net/?p=16747>
- Erik Bulatov (b. 1933). (n.d.). *invaluable*. Retrieved May 7, 2016, from <https://www.invaluable.com/auction-lot/glory-to-the-cpsu-1975-16-c-wbhlodger1>
- Grisha Bruskin. Alefbet | Fondazione Querini Stampalia. (n.d.). *itsliquid*. Retrieved May 24, 2016, from <http://www.itsliquid.com/grisha-bruskin-querini-stampalia.html>
- Groys, B. (1995). *아방가르드와 현대성* [Avant-garde and modernity] (Chol, M. G., Trans.). Goyang: Munyei. (Original work published 1995)
- Jewish Museum. (1995). *Russian Jewish artists in a century of change 1890-1990*. New York: Prestel.
- Jung, J. E., Chung, H. S., & Kim, H. K. (2016). Russian popular culture and fashion. *Journal of the Korean Society of Fashion Design*, 16(3), 141-158. doi:10.18652/2016.16.3.9
- Jung, J. E., & Kim, H. K. (2015). A study on fashion design with application of abstract expressionist painting: Focused on Franz Kline's painting. *Journal of the Korean Society of Fashion Design*, 15(4), 1-15. doi: 10.18652/2015.15.4.1
- Kwon, J. I. (1999). 사회주의 리얼리즘에 대한 신화해체: 러시아 포스트모더니즘 미술에 대하여 [Dismantling myths on socialist realism: About postmodern art in Russia]. *문예미학*, 6(1), 491-513.
- Lee, K. Y. (2014). Soviet idolatry and iconoclastic art of Russian Jewish artists. *Korean Journal of Russian Language and Literature*, 26(2), 197-222.
- Seo, A. R. (2008). *Russia contemporary art and sots art: Deconstruction of the myth of Stalinism by Komar & Melamid*. Unpublished master's thesis, Hongik University, Seoul.
- Soviet Nonconformist Art. (n.d.). *a world history of art*. Retrieved May 10, 2016, from http://www.all-art.org/art_20th_century/nonconformist_art2.html
- Vladimir Yankilevsky. (n.d.). *Vladimir Yankilevsky*. Retrieved May 15, 2016, from <http://yankilevsky.free.fr>
- Wilkes, R. (2014, December 19). Saatchi exhibition finds the common ground between East and West via Pop Art.... *We Heart*. Retrieved May 25, 2016, from <http://www.we-heart.com/2014/12/19/post-pop-east-meets-west-saatchi-gallery-london>
- Wollen, P. (1998). *순수주의의 증언* [Raiding the icebox: Reflections on twentieth-century culture] (Song, P. I., Trans.). Seoul: Visual and Language. (Original work published 1998)
- Yeo, M. J. (2008, February). Sots Art: 1972년부터 오늘날까지 러시아의 정치미술 [Sots Art: From 1972 until today, Russian political art]. *Seoul Arts Center*. Retrieved May 5, 2016, from http://www.sac.or.kr/magazine/s_m_view_a.jsp?mag_id=3072
- Yu, J. S. (1992). 러시아(소비에트)미술의 변천 [Transition of Russian(Soviet) art]. *Art & Museum Studies*, 3(-), 133-134.

A Study on Fashion Design with Application of Russian Sots Art

Jung, Ju Eun · Kim, Hye Kyung⁺

Ph.D., Dept. of Fashion Design, Graduate School of Fashion Design, Dongduk Women's University
Professor, Dept. of Fashion Design, Dongduk Women's University⁺

Abstract

In the late 20th century, Russia achieved much socioeconomical development as converting into the capitalist system. In Russian art, Sots art, a Russian pop art, was born, along with the social changes caused by the influence of American pop culture in 1970s after avant-garde and socialist realism. Sots art expressed playfully the covered reality and dark side in the past Soviet-era, by artistically sublimating the unrealistic aspects of socialist realism. The purpose of this study lies in revealing the aspect of the popular arts expressed with the various attributes in response to the reality in the social changes by analyzing the characteristics of Sots art, the representative Russian informal art of Russian contemporary arts, and producing this into the creative work by applying it to the fashion design. The meaning of this study is in widening the width of understanding on Russia by attaining the 100th anniversary of Russian revolution in 2017, and in preparing the new framework of infinite post Soviet research. As for the method of this study, the analysis and study were carried out by referring to the domestic and foreign literature, preceding thesis materials, fashion magazines, art paintings, internet materials, videos, etc., related to the Russian art trend and Sots art. The fashion designers' works published in the overseas collections, the works proposed by companies, artists' works, etc. were utilized for the fashion design analysis, and fashion design work were made by applying Sots art based on the attributes emerged in the characteristic analysis and case analysis.

Key words : Sots art, Sots art fashion, Russian art, Russian fashion, Russian pop art