

일본 패션 디자이너의 의상에서 나타난 Zen-style에 관한 연구 -Issey Miyake, Yohji Yamamoto를 중심으로-

덕성여자대학교 미술학과 의상디자인전공 한 경 미

덕성여자대학교 의상디자인과 교수 박 현 신

· 목 차 ·

- I. 서 론
- II. 이론적 배경
- III. 일본패션디자이너에게서 표현된 쥘(Zen : 禪)스타일의 실증적 분석
- IV. 결 론

<요 약>

현대사회의 여러 가지 사회문제와 예측할 수 없는 미래에 대한 기대와 불안감은 사람들로 하여금 탈출구를 찾고 진정한 삶의 의미를 찾아 방황하게 만들었다. 이에 따라 복잡함, 화려함, 과장됨, 시끄러움 등에서 벗어나 자연적인 흐름과 정신적 안정을 위하여 단순하고 순수하고 조용하고 따뜻한 것을 추구하는 경향을 지니게 되었다. 이러한 현상은 동·서양을 막론하고 패션계와 문화계 전반에 걸쳐 나타났다으며 패션계에서는 새로운 복식 형태미를 표출하게 되었으며 이것이 쥘 스타일 (Zen-style)로 해석되어 졌다.

쥘 스타일은 동양의 선(禪 : Zen)사상에서 나타난 것으로 현상과 본질의 구별이 없는 중도의 삶 즉, 어디에도 머물러 집착하지 않는 인간의 자유로운 정신을 가진 삶을 표방하면서 주체적 자아를 찾고자 하는 인간 본연의 잠재적 의식을 표현하고 있다.

이러한 쥘 스타일은 20세기 후반 디자인의 한 트렌드로 나타나게 되었다. 쥘 스타일 디자인에서는 선사상을 기반으로한 다양한 양식이 혼재 또는 새롭게 변종된 모습을 가지고 있게 되었는데 그 중 일본의 쥘 스타일은 일본 전통의 선미학문화에 영향을 받은 표현들로 보여지고 있다. 그래서 일본의 디자이너들은 세계속에서 자신들이 가지고 있는 철학과 문화를 바탕으로 새로운 일본적 미를 독자적인

자신들만의 쟈 스타일로 만들어냈다.

이들에게서 표현된 쟈 스타일의 3가지 특성은 형태미, 절제미, 자연미로 나타난다.

첫째, 형태미는 규칙에 얽매이지 않고 자유로운 무형식의 상태로 완전성을 초월한 내적의미를 균형과 대칭을 벗어난 비구조적인 실루엣과 의복 각 부위의 본질적 기능을 해체하고 새로운 형태를 제시하고자 한 것이다. 둘째, 절제미는 공(空)사상의 영향을 받은 것으로 물질적 절제에 대한 의미를 빈곤미로 보았으며 직선적인 형태와 절제된 자연의 색의 사용은 무장식, 무색상의 형태로 제시하여 간결미로 해석하였다. 셋째, 자연미는 자연에 대한 회귀의식으로서 자연에 좀더 가까이 다가가 자연에 동화된 삶을 추구하고, 자연과 하나가 되는 공의 세계를 표현한 것으로 내적의미와 자연 친화적 소재, 자연적 색상으로 구성된 것이다.

이러한 쟈 스타일의 특성은 해체주의 패션, 그런지, 미니멀리즘, 내츄럴리즘 등과 일맥상통하는 부분들이 있었으나, 공사상의 정신적 가치를 포용하는 동양적인 간결함과 소박함, 절제미와 자연미가 표현되었다는 차이점을 발견할 수 있다.

쟁� 스타일은 한 시대를 스쳐 지나가는 패션 트렌드가 아니라 하나의 고전으로서 일본 디자이너의 의상에서 뿐만이 아니라 서구의 디자이너들의 의상에서도 자신만의 패션철학에 근거하여 새로운 쟈 스타일이 나타나고 있다.

I. 서론

1. 연구의 의의 및 목적

복잡한 현대 사회는 20세기에 들어와 현상과 본질을 절대적으로 구분하는 서구의 이원론적 사상에서 비롯된 현대 과학 문명의 종말적 위기에 직면하게 되었다. 이로 인한 여러 가지 사회문제와 예측할 수 없는 미래에 대한 기대와 불안감으로 사람들은 탈출구를 찾게 되고 점차 자신의 존재를 잃어감에 따라 진정한 삶의 의미를 찾아 방향하게 되었다. 이는 서구 문명의 기계론적이고 결정론적인 사고방식에 내재된 인간소외, 인간의 물질화, 마음과 물질의 분리, 정체성의 위기라는 총체적인 문제와 마주치면서 그 한계점을 드러냈기 때문이다.

이러한 서구중심의 문화 때문에 다양한 방면에서 이와 같은 문제점을 해결하고 또한 극복과 창조적 새로운 시발점을 찾으려는 측면에서 여러 가지 시도가 20세기 후반에 들어와 제시되었다. 이러한 다양한 방법 중 21세기 전후로 전 세계에서 예술, 문화, 가치의 영역으로부터 기존의 이원론적인(dualistic)인 세계관이 무너지고 통합적(holistic)세계관이 등장하고 있다.¹⁾

동양의 선(禪 : Zen)사상은 이러한 시도 중의 대표적인 것으로써, 현상과 본질의 구별이 없는 중도의 삶 즉, 어디에도 머물러 집착하지 않는 인간의 자유로운 정신을 가진 삶을 표방하면서 주

1) 신재룡, 현대패션에 반영된 퓨전 이미지에 관한 연구, 세종대 석사학위 논문, 2002, p.1

체적 자이를 찾고자 하는 인간 본연의 잠재적 의식을 중요시 여기고 있다. 현대인들은 과학 문명의 획기적인 발달이 가져온 지구의 생태학적 위기와 물질 만능주의가 가져온 인간성부재를 인식하였다. 이에 따라 복잡함, 화려함, 과장성, 시끄러움 등에서 벗어나 자연적인 흐름과 정신적 안정을 위하여 단순하고 순수하고 조용하고 따뜻한 것을 추구하는 경향을 지니게 되었다. 이러한 현상은 동·서양을 막론하고 패션계와 문화계 전반에 걸쳐 나타났으며 패션계에서는 새로운 복식 형태미를 표출하게 되었고 이것이 Zen-style로 해석되어 졌다.²⁾

Zen-style은 오늘날 활동하고 있는 서양의 Thierry Mugler, Jean Paul Gaultier, Claude Montana와 같은 아방가르드한 전위파 디자이너의 의상이나 90년대의 Dolce & Gabbana, John Galliano, Helmut Lang 등 신세대 신진 디자이너들이 추구하는 스타일로 60·70년대부터 일본의 전통미에 근거를 두고 세계 패션계에 진출한 Hanae Mori, Takada Kenzo 등의 영향을 받았다. 이들은 일본패션에 대한 국제적인 관심과 일본섬유업계의 기술(technology)과 기능(craft)을 배경으로 자신만의 스타일 찾기에 끊임없이 노력하였고 그 후 Issey Miyake, Rei Kawakubo, Yohji Yamamoto 등은 일본 전통 복식을 바탕으로 한 의상을 선보여 서양의 디자이너들이 추구하는 의상의 방향과 형태의 모체가 되었다.

그러므로 세계 패션계에서 이미 일본적 미(美)를 독자적인 스타일로 확고히 한 일본 디자이너들에 대한 연구는 그 의의가 있다고 할 수 있다. 이들 중 80년대 이후 세계무대에서 활발한 활동을 보이고 현재 자신의 입지를 세계에서 확고히 지키고 있는 Issey Miyake, Yohji Yamamoto를 통해 90년대 패션의 한 현상으로 나타난 Zen-style을 분석하고자 한다.

따라서 본 연구는 선(禪)사상의 측면에서 표현된 본질적인 Zen-style의 미학적인 특성을 분석하고 일본 패션디자이너의 의상에서 나타나는 Zen-style을 분석하는데 의의가 있으며 구체적인 연구 문제로서

첫째, Zen-style의 일반적인 개념은 무엇이며, 이의 발생배경과 발전되는 과정을 이론적인 측면에서 고찰한다.

둘째, 일본의 대표적인 현대디자이너 Issey Miyake, Yohji Yamamoto 의 패션철학과 작품세계를 분석한다.

셋째, 1970년대 후반부터 현재까지의 그들의 작품에서 표현된 일본 전통복식의 형태적인 요소를 지닌 Zen-style이 어떻게 나타났는지에 대하여 연구한다.

2. 연구방법과 범위

본 연구에서는 위의 제기된 연구문제를 해결하기 위해 이론적인 연구와 실증적인 연구를 병행하였다.

2) 조정미, 김예형, 현대패션에 나타난 젠양식에 관한 연구, 한국복식학회 Vol.50, No.6, p.164

첫째, 이론적인 연구로 Zen-style의 일반적인 개념을 규명하기 위해 발생 배경과 발전되는 배경을 연구한다. 그래서 일본 디자이너들의 출생 배경과 패션철학에 대해 철학, 예술, 문예 비평지 등의 참고서적과 논문, 인터넷을 통해 고찰하였다.

둘째, 실증적인 연구로 각 패션디자이너들의 의상에서 표현된 Zen-style은 그들의 작품사진 및 관련서적, 패션전문 잡지, 인터넷 패션 전문 site, 논문을 바탕으로 분석하여 이루어 졌다.

연구 범위는 Issey Miyake와 Yohji Yamamoto의 작품을 그들의 활동시기인 1970년대 후반부터 현재까지의 작품집과 collection에서 나타난 의상들로 제한하고자 한다.

II. 이론적 배경

1. 켄(Zen: 禪)사상의 개념 및 발생배경

‘켄(Zen)’이라는 것은 선(禪)의 서양 발음이며 서양의 시각에서 동양을 바라본 것으로 그 의미를 사전에서 찾아보면 중국에서 일본으로 소개된 것으로 개인의 자각과 명상을 강조하는 불교학 습이라는 것을 알 수 있다.

선(禪)이란 단어는 산스크리트어의 드흐야나(Dhyana)라는 말의 음역으로 선나(禪那)라고 썼던 것을 후에 나(那)가 생략되고 선(禪)이라고만 쓰이게 된 것이다. 그 말은 ‘정려(靜慮)’, ‘자기제어’ 등의 의미를 담고 있으며 선은 정신의 자기집중, 내면에서 침잠이라는 의미를 강하게 지닌다.³⁾ 따라서 선은 마음을 하나의 대상에 집중하여 무아(無我)의 경지에 이르러⁴⁾ 각자 자신의 마음이 자기의 마음 자체를 직접적으로 자각하는 것을 추구하고 있으며, 이것이 바로 공을 자각하는 것이고⁵⁾ 인간 존재 자체의 진면목이며 우주체를 자각하는 것이 된다.

이에 스즈키 다이세츠는 “선은 그 본질에 있어서 자기 존재의 본성을 꿰뚫어 보는 기술이며, 속박으로부터 자유로 향하는 길을 제시한다. 선은 우리들 각자 속에 본래 자연적으로 구비되어 있는 모든 에너지를 해방하는 것이다. 이것만이 본래의 마음속에 있는 창조적이고 자비로운 모든 충동을 자유롭게 활동할 수 있게 하는 것으로서 이것이 내가 말하는 자유이다”라고 말했다.⁶⁾ 결국, 선이란 억압하지 않은 자유로운 상태인 무형식의 상태, 즉, 공의 상태로 순응하는 태세를 말하며 이는 외부에 존재하는 것이 아니라 내부에서 체험하는 것이라고 할 수 있다.⁷⁾

3) 오승혜, 20세기 후반 복식디자인에 영향을 미친 Fusion현상에 관한 연구, 국민대 석사학위논문, 2000, p.87

4) 가마다 시게오·가마다 가즈요시 저, 양기봉 역, 「현대인과 선」, 대원정사, 1998, p.13

5) 존 스태프니 외 저, 김종욱 역, 서양철학과 禪, 1993, p.48

6) Suzuki Dasetz T., Introduction to Zen Buddhism London ; Rider, 1949., 이정후, 양숙희, 현대 일본복식에 나타난 선 미학적 영향에 관한 연구, op. cit., p.1185에서 재인용

7) 서진영, 20세기말 현대디자인에 나타난 Zen(선, 禪) Style에 관한 고찰, 국민대 석사학위 논문, 1999, p.11

선(禪)의 기원을 살펴보면 원래 인도에서 발생한 것으로, 시기는 아리아인이 침입하기 전인 서기 1300년경으로 추정하고 있다. 이러한 인도의 선이 중국에 전해진 것은 달마(達磨)대사로부터 비롯된 것이다. 다시 말해 선은 종교사적으로 볼 때 인도불교가 중국화(토착화)된 형태라고 말할 수 있으며⁸⁾ 인도의 합리성과 추상성, 또한 중국의 정신적 전통으로 이어져 내려오던 도교의 영향을 크게 받았다.

이와 같이 중국에서 성립된 선사상은 양명학(陽明學)을 비롯한 중국사상에 큰 영향을 미쳤을 뿐만 아니라, 한국인의 정서에도 영향을 주었으며 나아가서 일본에 전해져 일본문화를 형성하는데 중요한 요소가 되었다.⁹⁾

선(禪)사상은 원래 불교의 흐름 중¹⁰⁾ 하나인데 일본에서 선사상을 받아들임에 있어 사회 생활 면은 물론이고 예술방면, 교육적인 면에서도 선사상이 깊숙이 자리 잡아 일본과는 뉘 수 없는 관계를 가지게 되었다.

일본문화의 전통은 ‘꾸밈’의 문화와 ‘반꾸밈’의 문화로 나누어서 볼 수 있는데 선사상은 이 중 ‘반꾸밈’의 문화의 기본으로써 ‘공(空)¹¹⁾’과 통한다. 반꾸밈의 문화는 와비사비(わびさび)의 미학, 야쯔시(やつし:의도적 빈곤)가 합치된 꾸미지 않는 문화이며, ‘꾸며대는 풍류’와 반대되는 것을 실천함으로써 경사스런 세계의 ‘과잉의 미학’을 ‘제거의 미학’으로 대치 시킨 것이었다.¹²⁾ 와비(わび)는 중세 이래 등장한 예술이념의 일종으로 초압에 사는 은둔자의 빈곤함과 그로 인한 고충의 달관 및 세속을 초월한 풍아를 나타내고, 소박, 간소함 속에서 깊고 풍요로움을 구가하고 지고의미를 찾는 개념이다.¹³⁾ 가난함이나 부족함 가운데에서 마음의 충족을 끌어내고 모든 것을 초월한 공의 세계에서 인간의 본질을 붙잡으려는 적극적인 무상감과 빈곤을 표현한 미학이라고 할 수 있다.¹⁴⁾

이러한 일본화된 선불교가 서양에 알려지게 되면서 서양의 생활양식에 커다란 영향을 미치게 된 것이다. 또한 디자인 분야에서도 자연스럽고 단아한 동양적인 모습이 나타나 동양의 선미학을 표현하게 되었다.

이러한 선(禪)사상은 서양철학에서 제시한 이분법적 세계관에 대한 반성과 함께 물질문명에서 속박 당했던 서구인들을 정신세계에서 자유롭게 해방시키고 현대문명의 인간소외 현상을 극복하여 인간을 본래의 자연으로 돌아가게 함으로써 진정한 인간성 회복과 진정한 인간의 자유를 경험하게 한다.

8) <http://myhome.shibiro.com/~PPUDA/Zenis.htm>

임지영, 20세기말 공(空)사상으로 표현된 쯤(Zen:禪)스타일, 제주대 석사학위논문, 2001, p4 재인용

9) 가마다 시게오·기노 가즈요시 저, 양기봉 역, op. cit., p.13.

10) 불교의 흐름은 유파에 따라 선불교, 테라바라 불교, 티벳 불교로 나눌 수 있다.

11) 공(空): 현실의 근원이란 근원적인 참된 생명, 진실한 자기, 일체의 결박을 벗어버린 이탈, 일체의 모습과 그것에 의해 속박을 비우고 있는 것을 의미한다.

12) 쓰지 노부오, 일본미술 이해의 길잡이. 이원혜 역, 시공사, 1996, p.42~68

13) 이정우, 양숙희, 현대 일본복식에 나타난 선미학적 경향에 관한 연구, op. cit. p.79

14) 임지영, 20세기말 공(空)사상으로 표현된 쯤(Zen:禪)스타일, op. cit., p.11

과거 서구인들은 동양의 표면적 특징만을 모방한 상상의 동양을 만들어 갔다. 따라서 서구인들은 동양 문명의 외형적인 특성에만 친숙해져 있었을 뿐 그 내적인 것은 그들에게 여전히 기이하고 멀게만 느껴졌다.¹⁵⁾

그러나 세기말적인 불안과 함께 기계화, 정보화가 이룩한 표준화된 삶, 인간성 부재를 인식하고 20세기 후반에 이르러 동양철학이 서구인들의 새로운 정신세계로 등장하게 되고 자연에 동화된 삶을 살아온 동양에 대한 관심을 가지게 되면서 동양의 철학 사상이 붐을 일으키게 되었다.

서구인들이 불교에 이토록 관심을 갖는 이유는 이제까지의 서구적 합리주의로부터 이탈하려는 데서 그 원인을 찾을 수 있는데, 이는 더 이상 서구적 전통에서 있는 합리주의로는 새로운 세계의 인간과 자연을 통합하는 삶을 담아낼 수 없다는 것을 그들이 깊이 자각하게 된 것이기 때문이다.¹⁶⁾

이러한 화두(話頭)는 서구에서부터 많은 사람의 급격한 관심 속에서 발전하였고, 인간의 끊임없는 내부세계를 표현하여 현상세계에서는 선(禪)예술로 나타나고, 이 뿐만 아니라 패션분야에서의 Zen-style로 표현되어지고 우리의 생활양식에서도 다양한 형태로 영향을 미치기 시작했다.

2. 젠(Zen)스타일이 표현된 의상의 특성

젠 스타일의 특징은 패션에서도 동일하게 나타나고 있는데 이것을 표현한 대표적인 디자이너로 Issey Miyake, Yohji Yamamoto, Rei Kawakubo, Helmut Lang, Donna Karen 등이 있다.

이들의 의상에서 나타난 젠 스타일의 특징을 분리함에 있어 서진영(2000)은 종교적 이미지, 절제의 이미지, 동양적 이미지, 자연 친화적 이미지 등으로 볼 수 있다고 했다. 이에 따라 첫째, 종교적 이미지는 선미학을 패션으로 보여줌에 있어서 외적인 표현보다는 내면의 정신에 그 무게를 두어 종교적인 색채를 느낄 수 있는 경건함을 백색의 이미지와 구도자적 수행의 분위기, 승려나 수도자의 의복에서 영향을 받은 듯한 이미지를 내포하고 있으며, 둘째, 동양적 이미지는 이제까지 오리엔탈리즘시각에서 표현된 화려하거나 장식적인 혹은 복합적인 동양적 이미지의 표현들과는 달리 평면재단으로 전체적으로 몸에 밀착되지 않는 실루엣과 앞이 전부 트여있어 좌우를 포개어 여미게 하는 전개형 여밈형식과 차이나 칼라, 매듭단추와 일본의 전통색인 흑(黑)색, 백(白)색, 차(茶)색, 감(甘)색, 재(災)색 느낌으로 동양의 이미지를 보여주고 있다. 셋째, 절제의 이미지에서는 화려한 장식과 색상보다는 단아하고 깨끗함을 강조하는 절제된 색상과 미니멀한 디테일, 그리고 차갑고 이성적인 듯한 미니멀한 실루엣을 보여주고 있다. 넷째, 자연친화적 이미지는 실루엣에 있어서 속박되지 않은 자연과 공존하는 동양인의 삶을 동경하는 오리엔탈리즘적 시각에서의 인간 삶을 표현하는 여유있고 풍성한 실루엣과 자연 친화적인 소재인 면, 마, 실크, 모 등의

15) Harbert Read, The meaning of Art, 예술의 의미, 박용수 역, 문예출판사, 1994, p.122

16) <http://munhak.review.co.kr/magazine/1999/8/18-11/htm>, 자명스님, 숲길을 거닐며 (미국에서 이는 불교바람)

천연소재로 자연미를 강조하고 있으며, 다섯째, 위에서 말한 특징적 이미지들이 서로 복합적으로 구성되어 새로운 복합, 변종의 다양한 문하방식이 하이브리드된 젠 스타일 패션을 보여주고 있다고 말한다.¹⁷⁾

임지영(2001)은 젠 스타일의 분석할 수 있는 특성을 불이미, 불균제, 빈곤, 자연을 차용하여 각각 일체성, 분균제성, 빈곤성, 자연성으로 분석하였는데 젠 스타일의 일체성은 모든 이분법적 의미와, 중성적, 무성적 이미지와 양성적 이미지, 복식의 시간성·공간성·목적성이 혼재된 이미지, 그리고 구성에 있어 일체된 이미지를 나타내는 형태의 외적 형식으로 구성된 것을 코드화 한 것이라고 하였다.

첫째, 성의 일체성은 남녀의 체형에 근거해 인위적으로 제작된 X형이나 Y형의 윤곽선을 피해 신체를 은폐하는 드레이퍼리형이나 튜닉형의 비구조적 형태로 나타나며, 둘째, 불균제성은 완전성을 초월한 완전 이상의 불균제의 미를 표현한 내적인 의미와, 균형과 대칭에서 벗어난 비구조적 실루엣과 의복 각 부위의 본질적 기능을 해체하여 새로운 형태를 제시하며, 위치와 전위, 비대칭 원리, 수직·수평적 구성선의 거부, 형태의 왜곡과 과장등의 외적 형식으로 구성된 것을 코드화 한 것으로 분석하였다. 셋째, 빈곤성은 비어있는 근원으로서 외로움과 가난함, 소박함을 추구하여 빈곤, 그 자체의 순수한 빈곤의 미를 표현한 내적 의미와 부장식·무색상과 재질과 구성의 불균제를 통해 가지화 된 외적 형식으로 구성된 것을 코드화 한 것이며, 넷째, 자연성은 본질적인 정신세계와 자연이 하나가 되는 불이의 세계인 공을 상징하는 자연미를 표현한 내적 의미와, 공기의 자연적 흐름을 방해하지 않는 투명한 복식과 자연 친화적 소재, 자연적 색상과 자연스러운 실루엣의 외적 형식으로 구성된 것을 코드화 한 것이라고 분석하였다.¹⁸⁾

본 연구에서는 젠 스타일을 위에 서술한 것과 같이 복합적인 형태로 보고 패션의 디자인적 특성과 연관지어 세 가지로 분류하여 기술하고자 한다.

첫째, 형태미, 둘째, 절제미, 셋째, 자연미가 그것이다.

1) 형태미

서구 디자이너 Bally, Calvin Klein, Donna Karen, Helmut Lang 등의 젠 스타일을 표현한 패션디자이너의 배경에는 80년대 이후 국제무대에서 활발한 활동을 보이고, 파리에서 확고한 위치를 지키고 있는 일본 디자이너들의 영향이 크다고 할 수 있는데, 이들의 작품에서는 다분히 일본 전통 복식의 특징을 찾아볼 수 있다.

일본 전통복식 형태의 특징은 그림1)와 같이 평면적인 재단법과 직선사용, 그림2)의 오비로써 평평히 하여 실루엣이 직선형태를 유지하게 하는 등 직선을 강조한 복식형태로 인체에 밀착시키기 위한 구조적인 선을 사용하지 않아 인체와 의복사이에 공간형성이 가능한 형태이다.

17) Ibid., p20

33) 임지영, op. cit., pp.52~54

이러한 여유로운 실루엣, 전개형의 앞트임과 허리의 끈장식은 또 하나의 쟈 스타일의 특징으로 나타나고 있다. 이는 선사상의 불균제의 미에 부합하는 부분으로 형식의 완전성과 규정성의 부정이라는 형식의 초월로 나타나며 이러한 무형식·무형태·무정형·부정확으로 나타나는 불균제의 미적 특성은 예술적 법칙성에 위배와 예술적 불완전을 내포하지만, 그에 반해 미적 인상에 활기를 불어넣고 전체의 생동감을 높여주며 무한한 기능성과 자유를 제시하고 있다.¹⁹⁾

따라서 쟈 스타일은 규칙에 얽매이지 않는 멋있는 세계, 즉, 자유로운 무형식의 상태로 완전성을 초월한 완전 이상의 불균제의 미를 표현하는 내적 의미와, 균형과 대칭을 벗어난 비구조적 실루엣과 의복 각 부위의 본질적 기능을 해체하여 새로운 형태미를 제시하였다.

<그림 1> 직선 실루엣 Bally 02 F/W
(www.firstview.com)

<그림 2> 오비사용 Gianfranco Ferre
03 S/S (www.firstview.com)

2) 절제미

절제미를 표현하는 방법으로는 첫째, 미니멀리즘적인 형태의 무장식성, 무색상으로 나타나는 간결미와 둘째, 물질적 절제의 의미인 빈곤미로 분류될 수 있다.

Zen-style에 나타나는 절제된 표현의 간결미는 서구의 미니멀리즘적인 형식을 보여주고 있는데, 이는 1990년대 대표적인 디자인 경향인 미니멀 디자인이 주조를 이루고 있는 시대적 디자인 트렌드의 영향과 미니멀한 표현에서 보여주는 특징들이 선미학적 특징들과 서로 상통하는 요소들을 내포하고 있으므로 미니멀리즘적인 형식이 보여지고 있는 것으로 볼 수 있을 것이다.²⁰⁾ 그리고 미니멀리즘에서 나타나는 기본 성격이 선사상과 서로 유사하기 때문에 궁극적으로는 종교적인 공(空)에 해당하는 것으로 간소의 미, 제거의 미학으로 최소한의 형식을 보여주고 있다.

동양의 전통적 복식은 공통적으로 장식을 배제하고 그 형태와 실루엣으로 외적인 미를 표현하는 것이 특징이다. 이는 내면의 정신에 그 무게를 더하고 있는 동양의 사상과도 일맥상통하는 것

19) 임지영, op. cit. p.28

20) 서진영, op. cit., p36

으로, 외적 형식의 절제로 내적 정신수양을 더한다는 뜻을 포함하는 것이다.²¹⁾

최근 Zen-style을 선보이고 있는 디자이너들의 작품의 기본은 장식을 배제하고, 순수하고 깨끗한 느낌을 주는 단순한 형태이다. 이는 모더니즘의 핵심인 미니멀리즘의 형태로부터 발전한 스타일이라고 해석이 가능하나, 한편 동양의 미적 표현의 한 형태인 여백의 미와 절제의 미를 표현하고 있는 형태라고 할 수 있다. (그림3)

현대 젠 스타일에 표현된 또 다른 의미의 물질적 절제의 한 형태인 빈곤은 그 자체의 순수한 빈곤미를 표현하고 있는데 이는 고의로 거칠고 초라하고 궁핍하게 가장하는 패션이미지인 빈핍주의, 즉 포버티즘(povertism)의 한 표현으로 푸어룩(poor look)이다.²²⁾ 그러나 푸어룩(poor look)은 빈곤적 해체의 거지룩과는 다른 것이라고 할 수 있겠다.

재질과 구성의 불균제를 통해 표현되는 물질적 절제의 빈곤성은 찢고, 구멍내기(그림 4), 구김 등과 울이 풀린 듯한 느낌을 주는 것과 끝단처리를 하지 않은 솔기와 솔기를 바깥으로 처리한 아웃시움(outseam), 울이 두박하고 표면이 거친 직물로 해진 느낌과 직물의 씨실과 날실을 풀어 남아 보이게 하는 프린징(fringing), 색을 여러개 해서 오래 입은 것과 같은 효과를 주는 페이딩(fading)등의 재질적 불균제와 추위를 피하기 위한 하나의 수단인 레이어링(layering)으로 인한 겹쳐입기, 직물을 조각조각 패치워크(patchwork)한 구성적 불균제로 표현되며 탈색된 느낌의 빈곤하고 남루해 보이는 색상으로 표현된다.

<그림 3> 무장식성
Calvin Klein 99 F/W(www.firstview.com)

<그림 4> 구멍내기 Daryl K 99 F/W
(www.firstview.com)

3) 자연미

젠 스타일에 나타난 자연성은 자연에 대한 회귀의식으로서 자연에 좀 더 가까이 다가가 자연에 동화된 삶을 추구하고, 자연과 하나가 되는 공의 세계를 표현하는 자연미의 내적 의미와, 자연

21) 조정미, 김예형, op. cit. p.170

22) 김주영, 양숙희, 현대복식에 나타난 '외부로부터의 해체'현상(제1보), 한국의류학회지. vol21no.8, 1997, pp.1269-1271

친화적 소재의 사용, 그리고 자연적 색상과 여유있고 편안해 보이는 자연스러운 실루엣의 외적 형식으로 구성된 것이다.

자연친화적 소재를 사용한 쥬 스타일의 자연성은 면, 마, 실크, 모 등의 천연섬유와 그림5)와 같은 전혀 가공되지 않은 생지 상태의 소재를 사용하며, 색채에 있어서 자연성의 추구는 순수한 아름다움을 나타내는 에크루(ecru)와 같이 가공되지 않은 색상과 빛이 바래서 퇴색해 버린 듯한, 저명도·저채도의 색상²³⁾, 땅, 하늘, 나무에서 찾을 수 있는 자연적 색상인 화이트(그림 6), 베이지, 그레이, 브라운 등을 사용해 표현된다. 이러한 색채의 표현은 지식으로 인한 체험감각이 아니라 의미화된 철학적 사고이며, 이는 공을 표현하는 동양의 색채감각으로 관념화된 색으로서가 아니라 마음을 통해 깨닫고 느끼는 색으로²⁴⁾ 자연과 하나가 됨을 상징하고 있다. 특히, 쥬 스타일에서 사용되는 백색은 자연에 귀착하는 색으로, 원색에서 탈퇴한다는 의미에서 무색(無色)의 색(色)을 느끼게 한다.²⁵⁾ 그리고, 흑색은 일본정서를 표현하는 색채의 하나로 가장 고급스러운 색채로 꼽혀 쥬 스타일에 자주 사용되는 색채이다.

흑(黑)색, 백(白)색, 차(茶)색, 감(甘)색, 재(災)색, 남(藍)색의 자연색을 기본으로 이루어진 일본의 색채조화를 중심으로 자연²⁶⁾에서 느껴지는 어둡고 엄숙하고 흙냄새가 나는 가라앉은 색을 많이 사용하였다.

<그림 5> 생지사용 Helmut Lang 98 S/S
(www.firstview.com)

<그림 6> 백색사용 Donna Karen 98 S/S
(www.firstview.com)

23) 이경아, 복식의 자연주의 양식에 관한 연구, 서울여대 석사학위논문, 1997, p.ii

24) 임영자, 현대패션디자인에 나타난 동양의 미의식 연구, 복식, 제30호, 1996, p.271

25) Ibid., p.267

26) Leonard Koren, New Fashion in Japan, Tokyo: Kodansha, 1984, p.45

III. 일본패션디자이너에게서 표현된 쯐(Zen : 禪)스타일의 실증적 분석

서론에서도 언급하였듯이 쯐 스타일은 1800년대 후반 오리엔탈리즘이 그 발생의 기원이라고 말할 수 있다. 그러나 보편적으로 쯐 스타일의 모태가 된 것은 1980년대의 Issey Miyake나 Kansai Yamamoto, Rei Kawakubo, Yohji Yamamoto, Takada Kenzo 등의 일본 디자이너들이 선보인 동양풍(특히 일본풍)이 1900년대 중반에 들어서면서 쯐 스타일로 본격화 되었다고 할 수 있다.²⁷⁾

특히 Issey Miyake, Yohji Yamamoto는 세계무대에 진출하여 파리무대에서도 동양적인 감각의 형태와 디테일, 소재를 사용하여 기존 서양복식의 많은 구조적인 선들을 가진 의상들과는 차별되는 것들로 새로운 패션의 혁명을 일으켜 세계 패션의 관심을 집중시켰다. 이를 계기로 동양의 문화, 패션은 새로운 돌파구를 찾고 있던 서구패션에 신선한 자극이 되었고, 옷에 대한 서구인들의 고정관념과 틀이 깨지면서 일본 디자이너들에 의해 세계 패션의 흐름은 새로운 장르를 열게 되었다.²⁸⁾ 이러한 의미에서 일본의 디자이너들에게서 나타난 쯐 스타일을 살펴보고 이를 분석하는 것은 쯐 스타일을 이해하는데 큰 의의가 있다고 할 수 있다.

이 장에서는 Issey Miyake, Yohji Yamamoto의 패션철학에 대해 알아보고, 이에 따라 일본의 대표적인 2명의 디자이너들의 의상에서 나타난 쯐 스타일을 살펴보고 디자이너별로 어떠한 특징들이 나타나는지에 대하여 실증적인 작품 사진을 바탕으로 연구하고자 한다.

1. 패션철학

1) Issey Miyake

일본의 전통복식인 기모노의 라인을 현대복식에 과감히 도입하여 자신의 디자인 중심으로 내세운 Issey Miyake는 수많은 관례를 깨뜨려 신선한 충격을 주었다. 또한 의상이 그 자체로서가 아니라 착용되었을 때 비로소 표현되는 '움직임'에 주목한 디자이너이며 옷의 특성에 따른 개인의 자세를 감각적으로 파악하였다. 그의 디자인은 일본으로 대표되는 동양적인 정신과 서구의 모드를 혼합한 글로벌리즘의 창출에 있다.

여성을 아름답게 장식하는 것을 넘어 신체의 이미지를 표현하는 새로운 스타일과 조형적 형태미를 만드는 그의 패션 디자인론은 특히 소재의 개발에서 두드러진다.

그가 즐겨 사용하는 소재는 면, 마, 실크, 울과 같은 천연소재이며 신체를 억압함이 없이 신체와 더욱 친밀한 실루엣을 만들어 가는 요소로서 나타난다. 또한 일본의상의 전통적 기법인 솔기를 완벽하게 봉제하지 않고 처리하는 기법을 즐겨 사용한다. 그의 의상들은 신체의 움직임에 따라 완성되고 변화되는 의상으로서 기존의 의복제작방법인 서구식의 철저한 재단방식에서 탈피하

27) 조정미, 김예형, op. cit., p.169

28) 윤보연, 현대패션에 반영된 전통 미의식의 연구, 전남대 대학원 석사학위 논문, 2001, pp.44-45

여 인체 구조의 새로운 스타일을 창조하는 방향을 제시하였다.

그는 “나는 패션의 미학을 창조하는 디자이너가 아닙니다. 즉, 스타일 자체가 아닌 생활에 기반한 스타일을 재창조하는 것입니다.”라고 말하는 것에서 알 수 있듯이 Issey Miyake의 작업에서는 동양과 서양, 예술과 패션, 끝과 영원 사이의 어떤 곳에서처럼 규정되지 않은 공간 안에서 자유롭게 움직이고 떠다닌다. Issey Miyake는 “의복에 있어서 서양의 전통은 나에게 너무 딱딱한 것처럼 느껴집니다. 나는 정신적으로 육체적으로 둘 다 자유로워 질 수 있는 것들을 창조하기를 원합니다.”라고 말했다. 사실상 레트로, 네오 그리고 모든 다른 패션세계에서 이미 존재하고 있는 모든 것들은 결국 그 존재 자체에 의해서 묶여져 있다고 보고 있기 때문이다.

또한 “일본 스타일도 아니고 서구 스타일도 아닌 또 다른 스타일을 창조하려고 노력했습니다.”라고 말한다.²⁹⁾

형태와 기능에 관한한 디자인의 세계에서 거장으로 꼽혀지는 Issey Miyake는 이 두 요소를 결합한 감각적인 파라독스를 창출하여 일본 전통 직물 제조 기술을 토대로 새로운 산업 테크닉을 개발해왔다. 즉 고전 의상에서 아이디어를 얻어 현대적인 레퍼토리를 창조하는 디자이너이다.

2) Yohji Yamamoto

그는 작품에서 대칭을 거부하고 비대칭의 원리로부터 과거와 미래, 추억과 모더니티, 아름다움과 추악함, 인내와 덧없음의 모든 모습을 포용한다. 매기, 두르기, 걸치기의 요소를 더해 비구조적인 착장법을 제시하고, 수평적인 앞중심선, 옆솔기선, 다이어트선 등의 구조적인 선을 탈피하고 비대칭적인 사선을 이루면서 탈 중심적인 표현들을 제시한다. 또한 어떠한 장식과 디테일, 장신구를 배제한 스타일로 빈곤함과 금욕주의적 경향을 보인다.

“나는 패션디자이너란 보통 사람들을 위해 필요한 작업이라고 생각했고, 지금도 변함 없습니다. 그래서 나는 오프 꾸뛰르와 프레마 포르테를 나누는 것을 싫어합니다. 나는 아직도 호화로운 실크드레스와 싸구려 면바지 중 무엇이 더 아름다운가 하는 것에 의문을 가지고 있습니다. 그래서 싸구려니까 보기 싫다는 식의 생각에 반문을 가지고 10여년전 파리의 첫 컬렉션에서 세탁기로 빨아서 주름투성이인 옷과 찢어진 옷들을 출품하였습니다. 의상은 휴머니즘에 입각해서 제작되어야 합니다. 많은 사람들은 전통적인 것은 엘레강스하다고 믿고 있습니다. 그러나 우아함은 옷에서 찾을 거의 아니라 사람에서 찾아야 합니다. 우아한 옷을 입었기 때문에 그 사람이 우아해지는 것이 아니라 우아한 사람이 입으면 옷도 우아해 진다고 생각합니다.”³⁰⁾ 라고 말하였다. 여기서 그의 디자인 철학이 인간성(Human-being)에 바탕을 두고 있으며 사람을 생각하고 옷을 만드는 것, 인간과 옷의 일체감을 강조하는 것을 알 수 있다.

또한 Yohji Yamamoto는 가난한 사람과의 비교에서 이루어지는 미적표현을 통해 ‘치장한다.’,

29) <http://modelliste.pe.kr/designer/isseymiyake.htm> 2003.04.10

30) 멋, 1990년 5월, p.219

‘호화스러워야 한다.’, ‘품위 있어야 한다.’는 서양에서 가지고 있는 계급의식을 포함한 패션에 대항하였으며 서민적인 정취가 배어있는 수수하고 금욕적인 느낌을 주는 옷을 발표해 서구의 계급의식을 깨는데 앞장선 디자이너이다.³¹⁾

그는 서구의 옷에 대한 고정 관념을 깨고 동양의 문화와 패션으로 세계패션의 흐름에 새로운 방향을 제시하면서 패션의 예술성, 조형성을 표현하였고, 일본의 전통복식의 특징에서 일본의 고유한 아름다움을 제시한 디자이너이다.³²⁾

2. 작품분석

1) 형태미

Issey Miyake의 디자인의 비대칭적 형태, 느슨한 실루엣, 자유로운 착장방식이 만들어 내는 비구조적(Unconstructive)인 형태는 일본 전통복식의 구조에서 비롯된 것이다. 전통적인 흐름을 유지함과 동시에 다른 여러 나라의 동양적인 느낌을 가미함으로써 융합과 절충의 미를 동시에 보여주고 있다. 그림7)은 전통적인 일본 기모노의 동양적 스타일인 조형미를 숙련된 현대적인 기술을 바탕으로 혈령하면서도 유동적인 스타일의 의상으로 재창조 하여 착장자의 신체적인 움직임에 따라 자율적인 실루엣을 부여하여 ‘자유로운 정신을 표현’하는 동시에 입는 이의 사고와 성격을 반영하는 불확정성을 제시하고 있다.

그림8)에서는 오비의 형태를 현대적으로 재해석한 전통적인 일본의 스타일이 드러나고 있다. 오비, 유카다, 사시코, 소프트 린넨등을 이용한 것은 Issey Miyake가 일본 복식을 현대패션으로 재창안한 예이다.

Yohji Yamamoto는 일본복식 형태의 가장 두드러진 특징은 복식을 구성함에 있어서 주로 직선을 사용하며, 겹쳐입기로 레어드룩을 미학적으로 발전시켰다는 점, 그리고 비구조적인 형태의 빅(Big) 룩에 의한 크기의 강조에 있다.³³⁾

또한, 일본의 전통적인 복식은 공통적으로 평면적인 재단에 의해 직조된 천을 충분히 활용하여 몸판은 좌우 두 장으로, 소매는 진동둘레가 넓은 장방형으로 되어 허리에 오비를 이용해 고정시키는 형태를 가지고 있는데, Yohji Yamamoto는 현대적으로 응용하여 기모노의 직선적인 여유로움과 자유로움을 현대의상에 접목하였다.

그림9)는 기모노의 직선적인 실루엣을 보여주며, 의복 전체의 크기를 확대시켰다. 직선적이고 비구조적인 평면형의 천에 인체를 밀착시키기 위한 내부의 구조적인 선인 다트라인을 무시한 채 신체윤곽을 드러내지 않은 작품이 나타난다. 그림10)은 기모노의 겹쳐입기 형태가 풀오버(full-over)의

31) 가재창 편, 패션디자이너199, 서울: 정은도서, 1995, op. cit., p.23

32) 김이진, Yohji Yamamoto의 작품에서 나타난 전통 미의식에 관한 연구, 성신여대 석사학위 논문, 2000, p.35

33) 윤순봉, 현대패션에 나타난 한국과 일본복식 디자인의 조형적 특징: 이신우, Issey Miyake, Yohji Yamamoto의 1990~1994년도의 작품을 대상으로, 경희대 대학원 석사학위 논문, 1994, p.32

형태로 나타나 안의 백색과 겉의 흑색으로 서로 대조되는 색으로 조화를 이룬 작품이다. 이러한 레이어드는 다양한 길이를 겹쳐입음으로써 어떤 틀에도 구애받지 않는 감각을 표현하였다 이와 같은 직선적인 실루엣, 겹쳐입기, 비구조적인 실루엣은 다프나 솔기등의 구조적인 선이 적게 들어가는 스타일로 재현되어 젠 스타일의 한 장르로 나타나 형태에 대한 새로운 가능성과 방향을 제시해주었다.

Issey Miyake

<그림 7> 힐링한 스타일
98F/W
(www.fashiontalk.com)

<그림 8> 오비스타일
99 S/S
(www.fashiontalk.com)

Yohji Yamamoto

<그림 9> 직선적 실루엣
collection 98 F/W

<그림 10> 겹쳐입기
98 F/W
(www.firstview.com)

2) 절제미

Issey Miyake는 직선재단을 통해 이루어진 아름다움을 강조한다. 그의 디자인에서 활용된 기모노, 오비 등이 한 조각의 장방형으로 된 천으로 구성되어 있다. Issey Miyake의 화보집 ‘Issey Miyake East meet West’의 표지 그림(11)에서 직선재단의 선의 간결함 위에 오비를 강조한 디자인이 보인다. 그림(12)에서는 무장식성의 의상에 어깨부분의 칼라로 장식성을 줌으로써 간결미를 추구하고 색상과 형태의 단순성으로 극단적인 미니멀리즘을 추구하고 있다.

또한 절제의 미(美)중 하나인 물질적 빈곤과 황폐의 신비를 복식에 표현하는 의상은 주로 소재의 불균제를 형상화 시킨다. Issey Miyake는 울이 투박하고 표면이 거친 직물을 이용하고 울풀기를 통해 빈곤이미지를 표현하고 있는데 그림(13)은 오버코트의 내부에 울풀기를 통해 탈정형성의 추의미를 보여주고 있다.

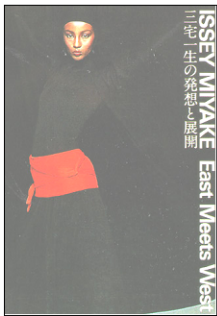
Yohji Yamamoto는 하층적인 이미지를 사용하여 의복은 화려하고 아름다워야 한다는 서구 중심주의의 복식을 해체시키고 소위, 빈곤한 자의 모드인 ‘푸어 룩(poor look)’ 패션을 일으켰다. 빈곤은 외적으로는 부를 상징하는 디자인 요소를 버리고 빈곤해 보이는 요소를 선택하여 복식의 고정관념을 해체함으로써 복식의 해체를 보여준다.

그림14)에서는 조각조각 소재를 이어 패치워크(patch-work)한 것이 불교의 승려복의 누빔을 연상케하여 물질적인 절제의미를 보여주고 있다.

Yohji Yamamoto는 절제의미를 빈곤의미를 표현하는 것 이외에 절제된 장식과 절제된 색으로 절제의미를 제시하기도 하였다. 그림15)는 검정색으로 색의 절제를 주고 디테일의 간소화로 서양복식과는 다른 선의 절제를 보여주고 있다.

이와 같이 Yohji Yamamoto는 일본의 전통복식과 선미학의 영향아래 젠 스타일의 부분으로 전통적인 구성법이 아닌 비결정적인 형태를 이루면서 인습과 전통을 파괴하여 빈곤이미를 표현하고 선의 사용의 자제로 절제의미학을 표현하였다. 불완전을 하나의 미의 대상으로 삼아 빈부, 미와 추의 개념을 모두 해체시켜 동양적인 아방가르드를 표현하였다.

Issey Miyake

<그림 11> 오비의 형태 1978 (Issey Miyake East meets West)

<그림 12> 무장식성 2001 S/S (www.samsungdesign.net)

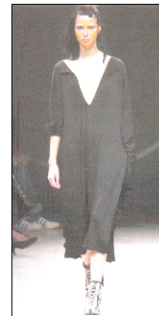

<그림 13> 빈곤미94 F/W (collection)

Yohji Yamamoto

<그림 14> 누빔 95 F/W (www.fashiontalk.com)

<그림 15> 선의절제 fem 02 S/S

3) 자연미

Issey Miyake의 독특한 색채 선택은 Issey Miyake로 하여금 일본의 자연과 일상생활에서 배운 것을 그의 작품에 반영케 하였다. Issey Miyake 작품의 색상은 베이지, 브라운 등의 자연 색상인 경우가 많다. 그림16)에서 나타난 것과 같이 어두운 색조의 사용은 일본의 에도시대 서민풍의 아끼호 색상³⁴⁾ -검정, 회색, 다색, 청색 등- 을 연상시킨다.

소재에서도 자연의미를 이해하고 배웠던 일본 복식문화의 전통이 잘 나타나는데 그림17)에서와 같은 면, 마, 울, 실크 등의 자연소재를 사용하였으며 자연을 생각하게 하는 의상등에는 토착적 재료와 형태 나타나고 있는 의상들도 나타난다.

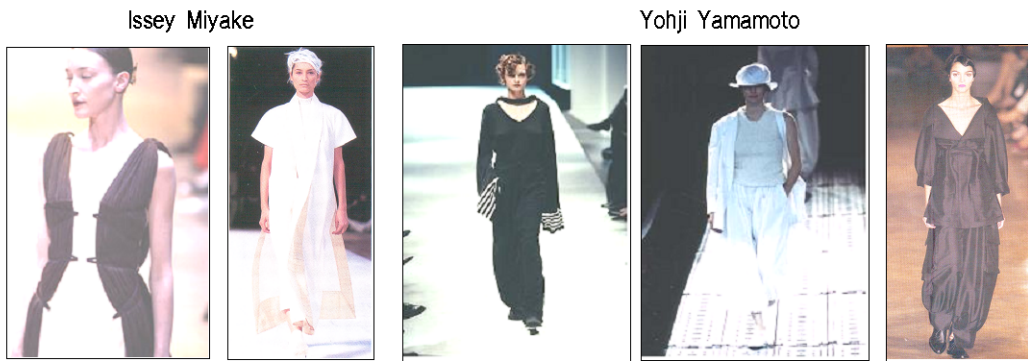
앞에서도 살펴보았듯이 젠 스타일에 나타나는 색들은 흑, 백, 회색 등의 중간색 및 낮고 바랜듯한 자연계열의 색상이 애용되었는데 Yohji Yamamoto는 어두운 색조, 특히 블랙에 대한 선호

34) 에도시대 후반기에 서민들에게 애용된 자연색인데 어둡고 흙냄새가 나는 가라앉은 느낌의 색

를 강력히 표방하였다. 당시의 일본 디자이너들의 의상은 무형태성, 무정형성, 무색채성의 본질은 착수하는 것에 대하여 강하게 주장하였는데³⁵⁾ 이는 신진 디자이너에게 많은 영향력을 보이면서 젠 스타일의 대표적 색인 블랙 의상이 출현하게 된 계기가 되었다.

그림18)는 대표적인 Yohji Yamamoto의 흑색 의상으로 일본 전통의 영향을 받은것이다. 흑과 백의 단색만을 사용하여 전통적인 색을 나타내고 그 색이 지니는 무게감을 고려하여 시각적으로 적절한 비율로써 조화시킨 색채 감각이 일본적인 자연미를 나타낸다.

소재로써 천연소재를 사용하여 자연미를 나타내는 Yohji Yamamoto의 의상은 에도시대 이후부터 나무껍질등 자연소재를 이용한 원단 사용과 일맥상통하는 것으로 자연의미를 이해하고 배웠던 일본문화의 전통이 나타나고 있다. 그림19)는 표면에 자연스러운 구김이 간 자연색감의 무명소재를 이용하였고 그림20)도 천연소재인 실크소재를 이용하여 사용된 소재나 색채감각에서 일본의 전통적인 자연친화적인 정서를 느낄 수 있다.

<그림 16>
아끼호색상 2003 S/S
(www.samsungdesign.net)

<그림 17>
자연소재
-마 2001S/S
(hotline)

<그림 18> 흑백조화
collections 98 S/S

<그림 19> 천연소재
-면 Book Moda No.45

<그림 20>
천연소재 -실크
fashion 02 S/S

<표 1> 젠 스타일의 특성과 디자이너의 특징

<표 1> 젠 스타일의 특성과 디자이너의 특징		
디자이너	Issey Miyake	Yohji Yamamoto
젠 스타일의 구분		
형태미	-비구조적인 형태 ●비대칭적인 형태 ●느슨한 실루엣 ●자유로운 착장방식 -전통적인 일본 스타일의 재해석	-비구조적인 형태 ●빅(big)룩 -전통적인 일본 기모노의 스타일 ●레이어드 룩 ●직선적인 실루엣
절제미	-선의 간결함 -색상과 형태의 단순성 -소재의 불균제를 통한 물질적 절제	-선 사용의 절제 -패치워크를 통한 물질적 절제 -절제된 색상
자연미	-자연색상의 사용 -자연소재의 사용	-블랙색상의 사용 -천연소재를 사용

35) Jennifer Claik, *The Fase of Fashion*. London: Routledge, 1994, p.41

IV. 결론

20세기에 들어와 서구의 합리주의적 사고는 인간성 부재의 한계를 인식하면서 이에 대한 대안으로 동양의 자연과 인간이 함께 공존해온 삶의 모습에 자연스럽게 관심을 가지게 되었다. 이에 따라 전통적인 서양사상에 대한 전반적인 이의 제기와 대안모색과정에서 불교의 선(禪)사상을 선택하여 현대인의 삶에 대한 정신적 위안과 심리적 안정을 추구하였으며 이는 일상생활에까지 수용, 확산 되었다.

이러한 현상은 시대의 흐름을 반영하고 이를 표출하는 문화인 패션에서도 나타나 기존의 서구 중심에서 탈피한 차별화된 조형성을 보이는 젠 스타일이 등장하게 된 것이다.

따라서 본 연구에서는 젠 스타일의 사상적 배경이 되는 선사상의 개념을 살펴보고 이에 따라 패션에 적용된 특성들을 분류하였다. 그리고 선사상이 가장 깊숙이 생활 전반에 퍼져있는 일본의 디자이너들에게서 젠 스타일의 특성이 나타나는 것들을 실증적으로 분석함으로써, 젠 스타일의 특성을 정리하였다.

본 연구의 결과를 요약하면 다음과 같다.

첫째, 젠 스타일의 형태미는 규칙에 얽매이지 않고 자유로운 무형식의 상태로 완전성을 초월한 내적의미와 균형과 대칭을 벗어난 비구조적인 실루엣과 의복 각 부위의 본질적 기능을 해체하고 새로운 형태를 제시한 것이다. 이러한 것은 일본 전통 복식구조에서 비롯한 자유로운 착장방식으로 만들어진 비구조적인 형태와 느슨한 실루엣으로 나타났으며 평면재단에 의해 직선 실루엣이 드러나 빅(Big)룩으로 표현되었다. 또한 일본 전통복식구조의 하나인 겹쳐입기 형태가 새롭게 응용되어 현대패션에 오비의 형태와 레이어드룩의 형태로 나타났다.

둘째, 절제미는 공사상의 영향을 받은 것으로 물질적 절제에 대한 의미의 빈곤미와 간소함에 대한 의미로써의 무장식, 무색상의 형태를 제시한 것이다. 이것은 직선재단에 의한 선의 절제와 색상과 형태의 단순성으로 서양의 극단적인 미니멀리즘의 형태로 나타났으며 빈곤과 황폐의 표현으로 울퉁기와 해진 느낌을 위한 구멍내기등으로 표현되었다. 또한 물질적 절제의 표현으로 겨울방한의 위한 누빔과 오랫동안 지속해서 의복을 착용한 의미로서의 패치워크의 표현방법들로 나타났다.

셋째, 젠 스타일에 나타난 자연미는 자연에 대한 회귀의식으로서 자연에 좀더 가까이 다가가 자연에 동화된 삶을 추구하고, 자연과 하나가 되는 공의 세계를 표현하는 자연미의 내적의미와 자연 친화적 소재, 자연적 색상으로 구성된 것이다. 가공되지 않은 색상과 저명도, 저채도의 색상, 자연에 귀착하는 색상인 백색 그리고 미색, 브라운 등의 자연적 색상으로 표현된다. 그리고 자연적 소재로는 천연섬유와 전혀 가공되지 않은 생지상태의 소재, 자연의 질감을 그대로 가진 소재등으로 천연의 느낌을 살려 자연과 하나된 인간의 모습을 표현한다.

본 연구는 젠 스타일이 표현되어지는 특성들을 분석하고자 하였다. 그 결과로 분석된 젠 스타

일의 특성은 해체주의 패션, 그런지, 내츄럴리즘 등과 일맥상통하는 부분들이 있었으나, 이들과는 달리 동양적인 간결함과 소박함, 절제미와 자연미를 중심으로 하는 공(空)사상의 정신적 가치가 표현된 것을 알 수 있었다.

지금까지의 쟈 스타일에 관한 연구는 주로 미니멀리즘이나 포스트모더니즘을 함께 연계하여 이루어졌으나 본 연구에서는 패션에서 디자이너의 패션철학에 근거해서 그들의 작품을 분석하였다는데 의의가 있다고 본다.

오늘날에는 일본 디자이너들의 작품에서 영감을 받은 많은 서구의 디자이너들이 새로운 쟈 스타일을 추구하고 있다. 앞으로 이들 디자이너의 패션철학과 정신세계를 구체화시킨 방법을 근거로 하는 쟈 스타일에 대해 깊이 있는 연구가 진행되어야 할 것이며 현대패션의 주요한 트렌드로 자리 잡은 쟈 스타일이 정신적인 면과 기능적인 면 그리고 조형적인 아름다움을 함께 추구하는 실용적인 복식 디자인으로서 자리매김 하도록 관심을 기울일 필요가 있을 것으로 사료된다.

(접수: 2004년 1월 19일)

【참 고 문 헌】

- 가마다 시게오·가마다 가즈요시 저, 양기봉 역 (1998). *현대인파 선* 서울: 대원정사.
- 가재창 (1995). *패션 디자이너 199*. 서울: 정은도서.
- 김이진 (2000). “Yohji Yamamoto의 작품에서 나타난 전통 미의식에 관한 연구.” 성신여자대학교 대학원 석사학위논문.
- 노부유키 오타(1990. 2) “디자인과 생산, 유통의 3박자 생산기능을 포기하면 패션 선진국이 될 수 없다.”, 월간 멋
- 서진영 (1999). “20세기말 현대디자인에 나타난 쟈 스타일에 관한 고찰.” 국민대학교 대학원 석사학위논문.
- 신재룡 (2002). “현대패션에 반영된 퓨전 이미지에 관한 연구.” 세종대학교 대학원 석사학위논문.
- 쓰지 노부오, 이원혜 역 (1996). *일본미술 이해의 길잡이*. 서울: 시공사.
- 오승혜 (2000). “20세기 후반 복식디자인에 영향을 미친 Fusion현상에 관한 연구.” 국민대학교 대학원 석사학위논문.
- 월간 멋, 1990년 5월,
- 윤보연 (2001). “현대패션에 반영된 전통 미의식의 연구.” 전남대학교 대학원 석사학위논문.
- 윤순봉 (1994). “현대패션에 나타난 한국과 일본복식 디자인의 조형적 특징: 이신우, Issey Miyake, Yohji Yamamoto의 1990~1994년도의 작품을 대상으로.” 경희대학교 대학원 석사학위논문.
- 이경아 (1997). “복식의 자연주의 양식에 관한 연구.” 서울여자대학교 대학원석사학위논문.

- 이정후, 양숙희 (1997). “현대 일본 복식에 나타난 선미학적 경향에 관한 연구.” 한국의류학회, Vol.21, No.7
- 임지영 (2001). “20세기말 공(空)사상으로 표현된 쯤(zen:禪)스타일.” 제주대학교 대학원 석사학위 논문.
- 조정미, 김예형 (2000. 9). “현대패션에 나타난 쯤양식에 관한 연구.” *한국복식학회 Vol.50., No.6.*
- 존 스태프니 외, 김종욱 편역 (1993). *서양 철학과 禪* 서울: 민족사.
- fem. 02 S/S F/W.
- Harbert Read, 박용수 역(1994). *The meaning of Art*, 예술의 의미, 서울: 문예출판사
- Issey Miyake *East meets West* (1978). Heibonsha Ltd..
- Jennifer Claik (1994). *The Faze of Fashion*. London: Routledge.
- Suzuki Disetz T., *Introduction to Zen Buddhism*. London ; Rider
- Suzuki, Disetz T.(1959). *Zen and Japanese culture.*, New Jersey: Princeton University Press.
- hotline. 01 S/S.
- collection. 96S/S, 96F/W, 97S/S, 97F/W, 98S/S, 98F/W, 99S/S, 99F/W, 00S/S. 00F/W, 01F/W, 01S/S, 02F/W, 02S/S.
- Book Moda. No.45.
- Leanard koren (1984). *New Fashion in Japan*. Kodansha
- <http://munhak.review.co.kr/magazine/1999/8/18-11/htm>
- <http://www.fashiontalk.com>
- <http://www.firstview.com>
- <http://www.samsungdesign.net>

A Study on Zen-style Showed on the Clothing in the Fashion Designers in Japan —focused on Issey Miyake, Yohji Yamamoto—

Department of Fashion Design Graduate School of Duksung Women's University **Han, Kyung-Mi**
Duksung Women's University Fashion Design **Park, Hyun-Sin**

The various social problems in the modern society and the anticipation and the anxiety of the unpredictable future made the people wondered, searching for the exit and for the meaning of true life. Accordingly, it comes to have a tendency of pursuing the simple, pure, silent, and warm things for the natural flow and the mental stability out of complexity, magnificence, exaggeration, and noises, etc. These phenomena appeared on the whole field of fashion circles and culture circles irrespective of the Orient and the Western. The fashion circles came to express the physical beauty of the new clothing, and it was analyzed as Zen-style.

This Zen-style was presented as a trend of design in the latter half of the 20th century. As for the Zen-style design came to have the various mixed styles and the newly varied aspects based on the Zen thought. Among them, the Zen style in Japan seemed to be expressions affected by Zen aesthetic culture in the traditional Japan. Accordingly, the designers in Japan made the new Japanese beauty as their original Zen-styles on a basis of the philosophy and the culture that they had in the world. The three characteristics of Zen-style expressed from them were classified with the beauty of form, moderation, and nature.

First, the beauty of form is to dissolve the symmetry, unstructured silhouette out of symmetry, and the intrinsic function in each part of clothing about the internal meaning that transcended the completeness in a free and formless status without the restriction of rules, and suggested the new types.

Second, the beauty of moderation was affected by the naught ideology, and it presented that the meaning of physical moderation was beauty of poverty. The utility of linear type and the moderated color of nature were interpreted as the beauty of brevity, suggested as non-decoration and colorless types.

Third, the natural beauty approached to the nature closer as regressive consciousness of nature, and pursued the life assimilated to the nature, and expressed the naughty world united with the nature. It

was composed of intrinsic meaning, nature friendly materials, and natural color.

The Zen-style was one of classics, not fashion trend that passed by an era. The new Zen-style was showed in the clothing of Western designers as well as in the clothing of Japanese designers on a basis of their own fashion philosophy.

Key words : Zen-style, Issey Miyake, Yohji Yamamoto, Form, Moderation, natural