

세대별 중국 패션 디자이너의 ‘중국적’ 디자인

윤 미 나·하 지 수*

서울대학교 의류학과 석사
서울대학교 의류학과 교수*

요 약

본 연구에서는 중국적 디자인에 대한 이해와 중국 문화의 현대화를 위해 중국 패션 디자이너의 중국적 디자인에 대한 세대별 분석을 진행하였다. 본 연구의 의의는 중국적 요소 응용에 대한 학문적 이해를 높이고 패션디자인 방법 기초자료를 제공하여 ‘중국풍(国潮)’ 트렌드 장기화에 도움을 주는 것에 있다. 시대에 따른 세대 변화를 분석하기 위한 중국의 사회 환경과 문화적 영향력, 패션 교육 및 패션 시스템의 시대적 변화에 대해 살펴보고, 세대별 중국적 디자인에 대한 중국 패션 디자이너의 인식 특성을 도출하였다. 문헌연구와 사례연구를 병행하였으며, 연구 대상은 중국적 디자인을 제시한 중국 디자이너 3개 세대(1980년대~1990년대, 1990년대 중반~2000년대 초반, 2000년대~2020년대)로 분류되었다. 그 결과, 중국 패션 디자이너들은 일반적으로 전통문화에 대한 자발적인 계승과 중국 정체성에 기반한 전통문화적 가치에 대한 자긍심을 갖고 있다고 평가되었다. 차이점으로 1세대 패션 디자이너는 전통과 민족성을 강조하기 위해 상징적 기호화 표현을 사용했으며 전통 도안의 장식적 효과 등 여러 공통된 전통 요소들의 반복 응용이 주를 이루면서 제한적 범위에서 유형화 요소들의 직접 응용으로 나타났다. 2세대 패션 디자이너는 ‘천인합일’ 철학사상을 중심으로 무형화를 통한 함축적인 암시적 표현을 사용했으며, 간결하고 함축적인 형태, 저채도 및 무채색 배합의 소재와 천연소재의 사용, 전통 수공예에 깃든 소박하고 근면한 정신에 대한 추구로 표현된다. 3세대 패션 디자이너는 ‘계승과 변혁’의 태도로 다원화에 초점을 맞춘 현대적 융합을 강조한다. 전통과 현대의 결합, 서양 복식 구조의 현대적 변형 및 전환이 주를 이루면서 패션디자인의 세계적인 발전 방향에 긍정적으로 동참하며 다양한 콘셉트 응용, 트렌드에 기반한 다양한 색상 조합, 전통 소재와 신소재 및 지속가능한 가치 이념이 조화되며 전통 수공예의 현대화 방법을 모색하여 트렌디하게 표현한다. 세대별 중국 패션 디자이너의 중국적 디자인에 대한 탐구는 근본적으로 민족화와 세계화에 대한 균형의 차이에서 출발하며 서로의 우세를 결합하면서 공존하고 공생하는 복합적인 형태로 진화하고 있다.

주제어 : 중국적 패션, 중국적 디자인, 패션 디자이너, 중국적 정체성

본 논문은 석사학위 논문의 일부임.

이 논문은 서울대학교 의류학과 BK21플러스 의류패션 혁신 융합 인재 양성팀의 지원으로 수행된 연구임.

+교신저자: 하지수, jisooaha@snu.ac.kr

접수일: 2022년 8월 29일, 수정논문접수일: 2022년 11월 9일, 게재확정일: 2023년 3월 7일

I. 서론

1. 연구의 배경과 필요성

중국의 패션 시장은 세계 최대 규모의 단일 국가 의류 시장으로 지난 10년 동안 전 세계 패션산업 총 성장률의 38%를 차지하였으며(McKinsey & Company, 2019), 2008년 베이징 올림픽, 2010년 상하이 엑스포 등을 계기로 중국에 대한 국제적 관심이 집중되면서 중국적 이미지의 패션이 세계적인 주목을 받고 있다(Nam & Park, 2013). 중국 패션 디자이너는 민족의 독특한 문화적 요소를 현대 복식에 융합하여 글로벌 패션 소비자가 선호하는 브랜드로 거듭날 수 있을지에 대한 고민을 이어가고 있으며, 중국적 패션디자인은 그들에게 늘 주어지는 선택지이자 과제이다(Zhao, 2013). 따라서 넓은 의미의 중국적 디자인 개념에 기반하여 기성 디자이너부터 신진 디자이너까지 대표적인 디자이너를 중심으로 중국 패션 디자이너의 중국적 패션 디자인에 대한 전반적 고찰이 필요한 시점이다.

본 연구에서 다루는 중국적 디자인(Chinese design)은 Mu(2006), Zhu(2017), Zhong(2020)의 연구를 바탕으로 넓은 의미에서 중국 문화의 역사에서 기원하며 중국 문화 요소를 응용하는 것을 기반으로 현대화된 디자인을 창조하는 예술형식이다. 중국적 패션디자인과 관련된 선행연구로 해외 패션 디자이너의 중국풍 컬렉션에 관한 연구(Zhu & Ha, 2016), 특정 중국 전통 복식의 응용에 관한 연구(Pan & Kim, 2010), 특정 중국 패션 디자이너 개인의 특성을 살펴본 연구(Jiang & Park, 2019)가 주를 이루고 있으며 시대적 제한성 및 포괄하는 중국적 요소의 범위에서 국한성을 보인다. 특히 세대별 중국 패션 디자이너의 중국적 패션디자인의 특성과 변화에 관한 전반적인 연구는 미비한 실정이다.

2. 연구목적, 연구 문제 및 방법

본 연구는 중국 중심 시각에서 시대적 발전 및 변화 속에 세계적으로 활약하고 있는 중국 패션 디자이너의 중국적 디자인에 대한 인식과 작품 속 패션디자인의 특성과 변화를 시대별로 고찰하며 이를 바탕으로 중국적 패션디자인의 현대적 발전 방향성을 가늠해 보고자 하였다. 또한, 본 연구를 통해 중국적 요소 응용에 대한 학문적 이해를 높이고 패션디자인 방법 기초자료를 제공하여 ‘중국풍(国潮)’ 트렌드 장기화에 도움을 줄 수 있을 것으로 기대한다.

연구목적을 위해 설정한 연구 문제는 다음과 같다. 첫째, 중국 사회발전과 문화적 영향, 중국 패션 교육 및 패션 시스템의 구축과 발전 등 시대적 배경에 따른 변화를 살펴본다. 둘째, 세대별 중국 패션 디자이너의 중국적 디자인에 대한 인식을 고찰하여 그 특징을 도출하고 작품 속 콘셉트와 조형적 요소인 형태, 색, 소재, 문양에 응용된 중국적 요소를 고찰하여 중국적 패션디자인의 전개 방식을 분석하였다.

연구 방법으로는 문헌연구와 사례연구를 병행하였으며, 연구 문제 1은 국내 외 논문 학술 자료, 중국 사회사와 복식사 등 서적 및 신문 기사 자료 등을 중점으로 살펴보았으며, 연구 문제 2는 중국 패션 디자이너에 관련한 국내외 논문 학술 자료, 서적, 디자이너 인터뷰 영상과 신문, 잡지 기사, 브랜드 공식 홈페이지 등을 중점으로 문헌연구를 진행하였다. 사례의 구체적 자료는 브랜드 홈페이지와 공식 SNS, Vogue, WWD, CFW 등 패션 정보지, 저널리스트 등 패션 매체의 리뷰, 인터뷰 기사 등을 중점으로 수집되었다.

연구 대상은 1980년대부터 현재까지 전 세대 중국 패션 디자이너 중 매체 인터뷰, 공식 자료 등을 통해 디자이너가 직접 중국적 디자인을 전개하고 있음을 밝힌 디자이너로 제한하였다. Tsui(2010)

와 Zhao(2013)의 디자이너 세대 분류 기준을 참고하여 중국적 디자인에 대한 유사한 인식과 표현방식을 근거로 3개 그룹으로 분류하였으며, 구체적인 연구 대상의 선정은 일차적으로 5회 이상 중국적 패션디자인 컬렉션 발표, 국내외 패션 디자이너 어워즈 수상 경력 등 중국 패션에 영향력 있는 패션 디자이너 중 세대별 10명의 대표 디자이너 선정 후, 중국에서 활동하고 있으며 5년 이상의 패션 관련 경력을 소지한 3명의 전문가에게 의뢰하여 중국 패션에 대한 기여도, 디자이너 브랜드 인지도 등을 근거로 세대별 5명으로 최종 선정하였다. 결과, 1세대 중국 패션 디자이너는 우 하이옌(吴海燕, Wu Haiyan), 구오 페이(郭培, Guo Pei), 장 즈펑(张志峰, Zhang Zhifeng), 지 원보(计文波, Ji Wenbo), 로렌스 쉬(劳伦斯·许, Laurence Xu), 2세대 중국 패션 디자이너는 마 커(马可, Ma Ke), 량 즈(梁子, Liang Zi), 왕 이양(王一扬, Wang Yiyang), 뤼 쟁(罗峥, Luo Zheng), 우마 왕(王汁, Uma Wang), 3세대 중국 패션 디자이너는 엔젤 첸(陈安琪, Angel Chen), 한 윈(韩雯, Han Wen), 펑첸 왕(王逢陈, Fengchen Wang), 사무엘 귀 양(杨桂东, Samuel Gui Yang), 리 위산 & 저우 쥔(李雨山, Li Yushan & 周俊, Zhou Jun)이 최종 선정되었다.

세대별 패션 디자이너의 컬렉션 선정은 디자이너가 중국적 디자인을 전개하였음을 밝힌 것을 전제로 관련 문헌에서 중국적 디자인으로 언급되었던 컬렉션만을 선정하였으며 중국적 패션디자인의 작품 분석은 작품 속 콘셉트와 조형적 요소인 형태, 색, 소재, 문양으로 나누어 고찰하였으며 중국적 요소의 응용은 Jiang & Park(2019)의 연구를 바탕으로 자연 요소, 인물 요소, 문화 요소를 포함하였다(Jiang & Park, 2019). 그리고 조형 요소와 중국적 요소의 응용 사례분석에 이어 세대별 중국적 디자인의 표현방식 키워드를 도출하고 종합적 분석을 하였다.

II. 중국 패션의 발전과 변화

1. 중국 사회변화와 패션

1) ‘혁명’ 풍파로부터의 소생과 개방화: 1950년대~1980년대

1949년 10월 1일 중화인민공화국 성립 후 중국인의 복식은 혁명적 시대정신과 검소함을 지향하는 복식 윤리관을 나타냈다. ‘문화대혁명’의 10년 동안 국가 경제발전이 큰 타격을 받게 되면서 복식 미에 대한 추구는 자본주의 사상과 사치스러운 생활방식이라고 여겨져 사회적 규탄을 받았으며 이로 인해 중국 복식의 형태와 색은 극도로 단조로웠다(Huang, 2003). 남녀 구분 없이 무채색과 통일된 형태의 중산복(中山服)을 착용하였고 ‘소박함’은 당시 중국의 주된 유행 문화로 서양의 패션 문화와는 거리가 멀었다(Zhao, 2009).

1978년 개혁개방이 시작되면서 중국인의 문화 태도와 패션 이념에 근본적인 변화가 일어났다. 중국 최초의 패션 잡지인 『Shizhuang(时装)』에서 ‘패션 개혁은 사회발전의 요구’라는 타이틀의 패션 보도를 연이어 발표하면서 베이징을 중심으로 ‘패션 여론’에 관한 사상 해방의 조류가 전국으로 확대되었으며(Zhang & Zhang, 2016), 다양하면서도 혁신적인 서양의 패션 문화가 점차 중국으로 수입되기 시작하였다. 오랜 기간 억제되었던 패션에 대한 추구하고 미적 욕망이 사회적으로 표출되면서 일부에서는 전통을 배척하고 새로운 서양 패션과 생활방식을 맹목적으로 추종하는 현상이 나타나기도 하였다(Ren, 2008).

2) 시장경제의 발전과 외래문화 수입: 1990년대

1992년 중국 정부는 사회주의 시장경제체제를 구축하여 1996년부터 2000년까지 매년 세계에서 가장 높은 8.3%의 GDP 성장률을 기록하였다(Pan & Kim, 2010). 1997년 홍콩 반환과 1999년 마카오

반환으로 과거 제국주의 침략전쟁의 피해로 남았던 자국 영토에 대한 주권을 회복하면서 중국인들은 보편적으로 국력에 대한 자신감이 높아졌다(Huang, 2003). 특히 홍콩과 마카오의 반환은 문화적 측면에도 큰 변화를 주었는데 1990년대 홍콩 영화 속 스타들의 ‘홍콩풍(港風)’ 패션이 크게 유행하였으며, 그중 치파오(旗袍) 패션을 중심으로 ‘복고 열풍’을 불러일으켰다(Zhao, 2009). 이와 함께 ‘가장 민족적인 것이 가장 세계적인 것’이라는 사회 조류와 자국의 전통문화에 관심을 가지는 ‘문화회귀(文化回帰)’ 현상이 나타났다(Huang, 2008).

중국 정부에서도 전통문화의 강화를 통한 ‘중화 민족의 위대한 부흥’이라는 문화 민족주의를 강조하였으며(Ou, 2021), 1990년대 이후 민족주의는 중국 대중들의 자발적인 참여로 대중주의(Populism) 경향을 보이면서(Kim & Kim, 2009) ‘애국주의’ 풍조로 거론되었다. 이에 영향을 받아 패션 디자이너 사이에서도 중국적 디자인 조류가 형성되었다. 1990년대 중국 여성들의 이미지는 ‘가장 중국스럽다’고 평가되는데 이는 민족주의 대중화, 복고 열풍과 문화회귀 현상으로부터 중국 전통 복식이 대량 출현함에 따른 결과이다(Yang, 2003).

3) 중국의 세계화: 2000년대~2020년대

21세기에 들어서면서 중국은 본격적인 세계화의 서막을 열었다. 2001년 WTO 가입으로 세계적인 문화교류가 대폭 늘어났으며 ‘문화 수입(文化輸入)’과 ‘문화 수출(文化輸出)’ 전략을 함께 실행하여 자국의 문화도 더욱 빠르게 해외에 전파하였다(Duan, 2002). 2001년 상하이 APEC 정상회의에서 20명의 각국 지도자들이 중국식 복식의 탕장(唐裝)을 착용한 모습이 전 세계 미디어에 방송되면서 중국 전통 복식에 대한 세계적인 주목을 받게 되었으며 현대 패션 속 중국적 요소의 응용이 많아지게 되었다(Zhao, 2009). 2008년 베이징 올림픽에서 길상을 의미하는 중국 한자 ‘팔(八)’과 오

행에서 영감을 받은 문양 디자인, 치파오와 증산복의 디테일이 여러 나라의 대표팀 유니폼에서 응용되면서 중국 문화에 대한 흥미를 유발하였으며 중국인들에게도 자국 문화 요소의 시각적, 청각적 미의 표현을 다시금 체감하게 하였다.

2010년 상하이 엑스포 개최, 2013년 ‘일대일로(一帶一路, One Belt One Road)’ 전략의 구상 등으로 중국은 문화적 측면에서의 세계화 전략을 추진하고 있다(Oh, 2018). 패션 시스템의 발전과 정부의 패션문화산업정책 및 자금 투자가 늘어남에 따라 중국 국내에서 활약하고 있던 대표 디자이너의 해외 진출이 적극적으로 추진되고 패션 위크, 패션 무역박람회와 같은 패션 문화의 해외 진출을 위한 플랫폼을 구축하여 패션산업의 혁신을 기반한 ‘Design in China’의 전환을 ‘문화 수출’의 가장 주동적인 방식으로 세계에 보여주고 있다.

2. 중국 패션 교육 시스템의 구축과 발전

중국 패션 교육 시스템의 체계적인 구축은 1980년대 중앙공예미술학원 등 30여 개 대학교에서 패션디자인 전공을 개설하면서 시작되었다(Zhao, 2013). 초기 패션디자인 교육은 예술성에 치중되어 학생들의 회화 능력을 중요시하였으며 소재에 대한 이해와 실제적인 의복 제작 능력, 패션 비즈니스 교육 등이 부족하였다(Wu, 2009). 이로 인해 1980년대와 1990년대 초반 상업적인 패션 비즈니스가 아닌 예술성에 집중한 의상을 디자인하였다(Wu, 2009).

1990년대 중반부터 패션 교육 시스템에도 큰 변화가 일어났다. 정부의 교육자 해외 교환연수 프로그램이 개설되고 중국 내에 국제 패션 학교가 설립되면서 서양식 패션 교육이 도입되었다(Tsui, 2010). 2000년대 이후 국제적인 패션디자인 교육 모델을 구축하였으며 패션 협회와 기업에서도 다수 프로젝트와 대학생 어워즈를 후원, 개최하여

패션 교육에 활기를 불어넣었다(Wu, 2009). 북경복장학원 등 여러 유명 대학교들이 참여한 2008년 베이징 올림픽 시상식 의상디자인, 2014년 베이징 APEC 정상회의 국가지도자 의상디자인, ‘중국 패션디자이너 신인상’과 ‘헨펄 컵(汉帛杯)’등 대학생 어워즈가 있다. 대학생 취업 문제가 고조된 2009년을 기점으로 온라인 이커머스(E-commerce) 등을 활용한 패션 비즈니스 창업이 늘어남에 따라 패션 교육과정도 디자인뿐만 아니라 생산과 상업 비즈니스 능력의 양성을 중요시하는 시스템을 구축하여 시장을 주도하는 창조력 있는 인재를 양성하는 방향으로 발전하고 있다(Tsui, 2016).

국내 패션 교육 시스템의 발전과 함께 해외 패션 유학도 확대되었다. 1980년대 국비 유학을 시작으로 2000년대 이후에는 자비 유학생 수가 상당수 늘어났다(Dong, 2001). 대부분의 국외파 디자이너들은 2000년대에 집중되었으며 48%에 근접하는 패션 디자이너들이 해외 패션 유학경험이 있는 것으로 나타났는데(Wang, 2020) 평첸 왕, 엔젤 첸 등 대표적인 디자이너들을 그 예로 들 수 있다.

3. 중국 패션 시스템의 구축과 발전

개혁개방 이후 중국은 세계 최대의 의류 생산국이자 수출국이었으나 중국의 의류 제조업은 상품의 부가가치가 낮았다(Sun, 2015). 이 때문에 중국 패션산업은 저렴한 노동력을 내세운 ‘Made in China’로부터 부가가치가 높은 ‘Design in China’로 전환되어야 했으며, 이를 위해 1990년대 중국 국내 패션 시스템 구축을 위한 조직적 변화가 시작되었다. 1991년 중국 패션협회, 1993년 중국 패션디자이너협회가 설립되고, 신진 디자이너를 발굴하는 콘테스트도 활발하게 진행되어 우 하이엔, 마 커, 우 쉐카이, 지 윈보 등 영향력 있는 디자이너를 발굴하였으며 패션 디자이너의 입지 굳힘과 명성 확보에 적극적인 지원을 하였다(Wang, 2014).

또한, 1997년 수도 베이징에서 개최된 ‘중국 국제 패션 위크’를 시작으로(Textile Apparel Weekly, 2008), 2003년부터 상하이 패션 위크가 개최되었으며, 특히 2016년부터 개최된 ‘라벨후드(Labelhood)’ 아트 페스티벌은 신진 디자이너 브랜드가 발전하는 중요한 플랫폼이 되었다(Wang, 2020).

중국 내 패션 시스템의 발전과 함께 패션 디자이너의 글로벌 진출도 추진되었다. 2000년 이전 중국 패션 디자이너의 글로벌 진출 역량은 현실적으로 패션 트렌드와 소비자 수요에 접목하기 어려운 특징을 갖고 있었기에(Jin, 2020) 국내와 패션 디자이너의 해외 진출 경로는 매우 제한적이었다. 2000년 이후 정부의 주도하에 우 쉐카이, 랑 즈, 뤼 정 등 중국 내에서 활약하고 있던 대표 디자이너를 중심으로 조직적 해외 진출이 시작되었으며(Si, 2003), 현재는 신진 디자이너를 주축으로 4대 패션 위크와 어워즈, 해외 편집숍 등을 통한 글로벌 진출이 확대되었으며 우마 왕, 평첸 왕, 언젤 첸, 사무엘 귀 양 등 패션 디자이너의 다양한 활약을 볼 수 있다. 이들은 독자적 경쟁력을 구축하기 위해 세계 패션 시장의 흐름을 같이 하는 동시에 독특한 문화 헤리티지를 융합하여 차별화 전략을 실행하고 있다(Wu, 2012).

III. 중국 패션 디자이너의 중국적 디자인 인식 및 작품 속 콘셉트와 조형성

본 장에서는 연구 범위에서 선정된 각 세대별 5명의 패션 디자이너들이 매체와의 인터뷰, 칼럼, 잡지 기사, 서적 등에서 직접 밝힌 중국적 디자인에 대한 인식을 고찰하고 세대별 대표적 특성을 도출하였으며 인식에 따른 작품 속 콘셉트와 조형성을 분석하기 위해 세대별 5명의 디자이너 당 4개 컬렉션을 선정하여 패션디자인에 표현된 중국적 요소를 분석하였다.

컬렉션의 선정은 디자이너가 중국적 디자인을 전개하였음을 밝힌 것을 전제로 관련 문헌에서 중국적 디자인으로 언급되었던 컬렉션만을 선정하였으며 컬렉션 작품 분석은 작품 속 콘셉트와 조형적 요소인 형태, 색, 소재, 문양으로 나누어 고찰하였으며 조형 요소의 출현빈도를 계산할 때 해당 요소가 한 번이라도 나오는 경우면 통계 숫자에 포함하였다.

구체적인 중국적 요소 분석은 선행연구를 종합하여 고찰한 결과 Jiang & Park(2019)의 연구에서 전통문화 요소로부터 현대문화 요소, 무형 요소로부터 유형요소까지 가장 전면적으로 포괄하고 있는 구성 방식을 제시하고 있다고 판단되어 Jiang & Park(2019)의 연구를 바탕으로 자연경관을 뜻하는 자연 요소, 역사와 현재의 실존 인물과 허구 인물을 포함하는 인물 요소, 인간 활동의 창조물인 문화 요소를 포함하며 그중 중국적 문화 요소는 문화유산과 역사문물, 의관 복식, 음식 그리고 상표 상호를 포함하는 물질적 문화 요소, 구전 문학, 음악, 무용, 극, 설창 문예, 오락, 미술, 의약, 민족의 명절을 포함하는 비물질적 문화 요소, 도가와 유가 사상, 음양오행, 천인합일 등을 포함하는 사상 문화 요소로 구분하였다(Jiang & Park, 2019).

1. 1세대 중국 패션 디자이너

우 하이옌, 구오 페이, 장 즈펑, 지 윈보, 로렌스 쉬와 같은 1세대 중국 패션 디자이너는 1950년대~1960년대에 출생하여 중국의 경제, 사상 발전의 침체 시기와 문화적 고립 시기에 유년 시절을 보냈으며, 개혁개방을 실행한 1980년대~1990년대에 활약하기 시작했다. 따라서 격변의 시대를 배경으로 강한 중국적 정체성과 민족정신을 내재하고 있으며 중국 패션디자인을 처음으로 세계에 선보이는 역할을 하면서 가장 중국적인 조형성을 구현하고자 하는 사명감으로 전통문화유산 계승자의 임무를 수행하고 있다.

1) 전통문화 가치를 숭상하는 민족화 인식

개혁개방 초기 서양 문화를 맹목적으로 추종하여 전통문화의 쇠퇴를 경험한 1세대 패션 디자이너들은 1990년대 전통문화를 되살리려는 ‘문화회귀’의 움직임과 강렬한 국가적 정체성을 형성하였으며 중국적 디자인에 대한 인식에서 전통문화 가치를 숭상하는 민족화 특성을 보였다.

우 하이옌은 중국적 디자인에 대해 “전통의 부활, 디자인으로의 전환, 동양의 풍채”라고 강조하였으며(ShiYan, 2019), 구오 페이와 지 윈보는 “중국적 디자인은 중국 전통문화에서 기원하는 자신감”이고(Liu & Dong, 2015), “민족적인 것이 곧 세계적인”이라는 신념은 중국 패션 디자이너로서의 확신과 견지”라고 강조한다(Textile Apparel Weekly, 2014). 장 즈펑은 “중국 패션 브랜드의 발전은 자국의 문화가 기반이 되어야 한다.”고 강조하며(Zhang, 2013) 로렌스 쉬는 “디자인의 기본은 전통문화에 대한 깊이 있는 학습과 이해이며(Xu, 2017)”, “중국 전통의 미를 부활시키는 것은 세계인들에게 중국의 전통 미학에 대해 더욱 깊이 있게 이해하고 감상할 수 있도록 이끄는 움직임”이라고 밝혔다(“文化十分-设计师劳伦斯·许: 让中国美给你看”, 2020).

1세대 패션 디자이너의 전통성 강조에는 국가적 차원에서 비물질 문화유산인 전통 수공예 기법에 대한 계승과 상징적인 문양표현에 대한 추구가 큰 영향을 미쳤다. 우 하이옌은 고대 길상 도안의 응용을 중심으로 전통문화를 계승하고 있으며 구오 페이는 “전통 자수는 중화민족 특유의 정신적 가치를 함유하고 있고 역사발전의 증거이자 문화자원의 전달체”라고 설명하며(Liu & Dai, 2017) “나의 컬렉션은 단순히 나의 것이 아닌 국가의 것이며 이를 자랑스럽게 생각한다”고 밝혔다(Guo, 2015). 장 즈펑은 “중국적 디자인의 핵심은 전통 수공예 방식”이라고 밝혔으며(Tang & Zhang, 2014) 지 윈보는 “중국의 패션디자인을 세계에 알리는 것은 책임이자 사명”이라고 밝혔다(Suo, 2012).

이상과 같이 1세대 중국 패션 디자이너는 중국 전통문화의 가치를 강조하면서 중국 패션의 뿌리는 전통문화에서 기원해야 하며 그것이 중국 패션의 정신이라고 주장한다. 또한, 그들의 민족화 인식에는 1세대 디자이너로서 짙어지는 국가적 신분의 사명감도 크게 작용하고 있음을 알 수 있다.

2) 작품 속 콘셉트 및 조형적 특성

1세대 패션 디자이너의 중국적 디자인 인식에서 도출된 민족화 특성에 따른 작품 속 콘셉트와 조형성을 분석하기 위해 사례연구 대상으로 5명의 디자이너 당 4개, 총 20개의 컬렉션을 선정하였으며 선정된 컬렉션은 <Table 1>과 같다.

이상 선정된 20개 컬렉션 중 구오 페이 2009 SS <천 하루 밤(一千零一夜, 고대 아랍의 민간 이야기 집의 명칭)> 컬렉션을 제외한 19개 컬렉션의 콘셉트 및 영감에서 중국적 요소가 활용되었다. 물질적 문화 요소가 8개로 가장 많이 고찰되었고 청화자기(青花瓷), 병마용(兵马俑), 둔황막고굴(敦煌莫高窟)(Figure 1)이 3개 이상의 컬렉션에서 응용되었으며, 외에 용포(龙袍)와 청나라의 혼례용 화교천(花轿布)이 있다. 비물질적 문화 요소는 7개로 당나라 시녀도(唐代仕女图), 전통 자수(传统刺绣), 경

국(京剧)과 무술(武术), 신석기시대의 양저 문화(良渚文化)가 고찰되었다. 자연 요소의 응용은 4개로 길상을 의미하는 동식물이 주로 고찰되었으며, 사상요소에는 중국 고전 철학의 핵심인 ‘음양오행’ 사상과 ‘생사윤회(生死轮回)’ 사상, 그리고 불교의 가르침과 사상을 뜻하는 ‘선(禪)’이 3개 컬렉션에서 고찰되었다. 20개 컬렉션 중 5개 컬렉션에서 2개 이상의 중국적 요소가 응용된 것으로 나타났다. 이상 컬렉션 콘셉트에 나타난 중국적 요소는 구체적으로 <Table 2>와 같다.

1세대 패션 디자이너의 콘셉트에서 고찰된 22개의 중국적 요소들은 모두 중국 전통문화에서 기원한 요소이며 용, 봉황과 같이 고대 중국 문화의 상징성을 가지는 자연 요소의 기호들을 콘셉트에 응용하여 직접적인 시각 연상을 유도하며 상징적 기호화 방식을 통해 민족화 특성을 나타낸다.

형태에서 응용한 중국적 요소들은 모두 물질적 문화 요소로 치파오(旗袍)의 실루엣이 7개 컬렉션에서 가장 많이 응용되었고 한나라 복식의 부분적 특징인 넓은 포와 큰 소매(宽袍大袖)가 2개 컬렉션, 중국 전통 복식 중 가슴과 배를 보호하는 속옷 앞치마(肚兜) 형태가 2개 컬렉션에서 응용되었다. 디테일의 응용에서 차이나 칼라(旗袍领)가 7개 컬

Table 1. Chinese design collections of the first-generation designers.

Designer	Wu Haiyan	Guo Pei	Zhang Zhifeng	Ji Wenbo	Laurence Xu
	1993/ 鼎盛时代 [Flourishing period]	2006/ 轮回 [Re-incarnation]	2007 SS/ 凤[Phoenix]	2004/ 东方神韵魅力中国 [Oriental charm-Charming China]	2005/ 孔雀[Peacock]
Season/ Concept	2001 SS/ 东方丝国 [Oriental Boutique]	2009 SS/ 一千零一夜 [Arabian nights]	2008 FW/ 锦绣国色 [Splendid China]	2007 FW/ 兵马俑 [Terracotta warriors]	2010/东方祥云 [Oriental auspicious clouds]
	2006 SS/ 天下河坊 [Hefang]	2013 SS/ 龙的故事 [Story of dragon]	2009 SS/ 国色天香 [National beauty and fragrance]	2014 SS/ 舍得[willing]	2013 FW/ 绣球 [Silk hydrangea]
	2019 SS/ 东方丝国·弧光’聚变 [Oriental Boutique-Arc Fusion]	2019 SS/ 青花 [Blue and white]	2014 SS/ 大元[Great Yuan]	2016 SS/ 唐卡[Tang-ga]	2015 SS/ 敦煌[Dunhuang]

*[ ] is the collection concept.

Table 2. Chinese elements utilized by the first-generation designers.

element types	Collections	Concepts / Chinese cultural elements
Material cultural elements (8)*	Zhang Zhifeng 14 SS	大元[Great Yuan]/元朝青花瓷[Blue and white porcelain of Yuan Dynasty]
	Wu Haiyan 93	鼎盛时代[Flourishing period]/敦煌莫高窟[Dunhuang Mogao Grottoes]
	Laurence Xu 05	孔雀[Peacock]/清朝花桥布[Huaqiao fabric of Qing dynasty]
	Laurence Xu 10	东方祥云[Oriental auspicious clouds]/龙袍[Imperial robe]
	Laurence Xu 15 SS	敦煌[Dunhuang]/敦煌莫高窟[Dunhuang Mogao Grottoes]
	Ji Wenbo 04 FW	东方神韵魅力中国[Oriental charm-Charming China]/敦煌[Dunhuang]
	Ji Wenbo 07 FW	兵马俑[Terra cotta warriors]/兵马俑[Terra cotta warriors]
	Guo Pei 19 SS	青花[Blue and white]/青花瓷[Blue and white porcelain]
Non-material cultural elements (7)	Zhang Zhifeng 07 SS	凤[Phoenix]/唐代仕女图[Shin painting of Tang dynasty]
	Zhang Zhifeng 09 SS	国色天香[National beauty and fragrance]/国画[Traditional Chinese painting]
	Ji Wenbo 07 FW	兵马俑[Terra cotta warriors]/兵马俑[Terracotta warriors]
	Ji Wenbo 14 SS	舍得[Willing]/太禾曲经[Taihe Qujing]
	Ji Wenbo 16 SS	唐卡[Tang-ga]/藏族传统唐卡[the Zang traditonal Tang-ga]
	Wu Haiyan 19 SS	东方丝国·弧光·聚变[Oriental Boutique-Arc Fusion]/良渚文化[Liangzhu culture]
	Laurence Xu 13 FW	绣球[Silk hydrangea]/传统刺绣[Traditonal Embroidery]
Natural elements (4)	Zhang Zhifeng 07 SS	凤[Phoenix]/唐代仕女图[Shin painting of Tang dynasty]
	Zhang Zhifeng 09 SS	国色天香[National beauty and fragrance]/牡丹[Peony]
	Laurence Xu 05 FW	孔雀[Peacock]/孔雀[Peacock]
	Guo Pei 13 SS	龙的故事[Story of dragon]/Dragon
Ideological cultural elements (3)	Wu Haiyan 01 SS	东方丝国 [Oriental Boutique]/阴阳五行[Yin Yang and fie elements]
	Jiwenbo 14 SS	舍得[Willing]/禅[Zen]
	Guo Pei 06 SS	轮回[Reincarnation]/佛教轮回思想[Buddhism ideology]

*( ) is the frequency.

렉션에서 가장 많이 응용되었고 청나라의 운견(云肩)이 3개 컬렉션, 중국식 단추(盘扣)가 2개 컬렉션, 외에 중국식 매듭(中国结), 중산복 칼라(中山领), 술 장식(流苏) 등이 있다. 형태 및 디테일에서 응용한 중국적 요소들은 모두 중국 전통 복식 또는 중국 전통문화에서 기원한 물질적 요소에서 파생되었으며 상징적 기호화 방식으로 전통문화를 승상하는 민족화 특성을 뒷받침해준다. 특히 다양한 해외 경험이 있는 로렌스 쉬의 <공작새(孔雀)> (Figure 2)는 서양의 드레이핑 기법과 중국 차이나 칼라의 디테일을 혼합한 형태로 현대적인 중국적 디자인을 선보였다.

중국 전통 색의 사용은 20개 컬렉션 중 3개 컬

렉션(지 원보 2014 SS, 지 원보 2016 SS, 우 하이안 2006 SS)을 제외한 17개 컬렉션에서 나타났다. 중국 전통 색의 직접적 응용은 ‘중국의 상징적인 붉은색(中国红)’이라고 칭하는 적색의 응용이 9개 컬렉션으로 가장 많이 나타났으며 대표적으로 지 원보의 2004 파리 컬렉션(Figure 3)에서는 고채도의 적색을 대량 사용하여 강렬한 시각적 형상을 구현하였다. 중국 전통 색의 흑색과 청색은 각각 6개 컬렉션, 명황색이 5개, 백색이 4개 컬렉션에서 나타났으며 6개 컬렉션(지 원보 2004, 장 즈펑 2008 FW, 장 즈펑 2014 SS, 장 즈펑 2009 SS, 로렌스 쉬 2013 FW, 귀 페이 2013 SS)에서 4개 이상의 전통 색이 동시에 응용되었으며 장 즈펑이 가장

높은 빈도로 중국 전통 색을 응용하는 것으로 나타났다. 물질적 문화 요소에서 추출한 색에는 돈황막고굴의 벽화가 2개 컬렉션, 청화자기가 1개 컬렉션에서 응용되었다. 1세대 디자이너들의 중국적 색은 강한 대비와 높은 채도의 전통 색 배합으로 컬렉션 콘셉트와 조화를 이루고 있다.

중국 전통 소재의 활용은 18개 컬렉션에서 나타나며 그 중 전통 실크 소재는 모든 컬렉션에서 사용된 것으로 나타났으며 대표적으로 우 하이옌은 2001 컬렉션에서 전통 실크에 자수 기법을 사용하였다(Figure 4). 2개 컬렉션(지 윈보 2007 FW, 지 윈보 2016 SS)에서 실크와 마 소재를 결합하였으며, 6개 컬렉션(장 즈펑 2007 SS, 장 즈펑 2008 FW, 장 즈펑 2009 SS, 장 즈펑 2014 SS, 로렌스 쉬 2010, 로렌스 쉬 2013 FW 컬렉션)에서는 고대 황실의 운금(云锦)을 사용하였다. 이는 선조들의 미적 추구와 지혜가 담겨있는 전통 소재를 계승함으로써 화려하면서 상징적인 이미지를 구현하고자 하는 의미가 있다.

중국 전통 문양의 응용은 20개 컬렉션 모두에서 나타났다. 전통 문양의 직접 응용은 12개 컬렉션에서 나타났는데, 길상 도안인 목단(牡丹)과 용(龍)이 5개, 봉황(鳳凰) 4개, 까치(喜鵲) 3개, 수문(水纹)이 3개 컬렉션에서 나타났으며 상주시기(商

周时期)의 화문(火纹), 운문(云纹) 등 문양도 고찰되었다. 전통문화 요소 중 물질적 문화 요소와 비물질적 문화 요소에서 파생된 문양 활용이 11개 컬렉션에서 나타났는데 소수민족 장족 문화의 독특한 회화예술형식인 당카(唐卡), 병마용, 송나라의 회화 작품, 명나라의 벽화, 청화자기 등이 있다. 1세대 패션 디자이너들이 전통 문양을 구현하는 주요한 수단은 전통 자수 공예기법의 활용인데 10개 컬렉션에서 고찰되었으며 장 즈펑과 구오 페이는 모든 컬렉션에서 전통 자수 기법을 혼합하여 응용하면서 전통미의 표현을 극대화하고 있다. 대표적으로 장 즈펑의 2014 SS 컬렉션에서는 전통 화문(火纹), 중국 고대의 도금방법인 류금(鑲金), 청화용문(青花龍纹)과 같은 양(陽)의 기운을 상징하는 도안을 소수민족 강족(羌族)의 전통 자수인 강수(羌绣) 공예기법으로 표현하여 남성복을 디자인하였다(Figure 5). 1세대 패션 디자이너들이 모든 컬렉션에서 중국적 문양 응용이 고찰됨에 따라 문양의 응용은 1세대 패션 디자이너들이 가장 빈번하게 사용하고 있는 중국적 디자인의 표현방식이라고 판단된다.

이상에서 살펴본 1세대 중국적 패션디자인 컬렉션의 대표적 이미지는 <Table 3>과 같다.

Table 3. Representative images of the first-generation designers.

Collections of the first-generation designers				
				
Figure 1. Wu haiyan 1993. From Chen. (2021). https://chinasilkmuseum.com	Figure 2. Laurence Xu 2005. From “設計師勞倫斯·許：把時尚中國風帶向世界的男人”. (2015). https://www.xushi.net	Figure 3. Ji Wenbo 2004. From “組圖：‘東方神韻’計文波時裝專場發布會”. (2004). https://eladies.sina.com.cn	Figure 4. Wu Haiyan 2001. From Tsui. (2015). http://christinetsuichina.worldpress.com	Figure 5. Zhang Zhifeng 2014 SS. From Xinhuashe. (2013). https://gov.cn

종합적으로 1세대 패션 디자이너는 중국적 정체성과 민족정신을 가장 강하게 강조하면서 가장 중국적이고 상징적인 전통미의 가치를 추구하며 전통 요소들의 대량 응용으로 전통문화를 숭상하는 민족화 특성을 보인다. 중국적 디자인 표현방식의 가장 중요한 키워드는 ‘상징적 기호화’이며 중국 전통 복식과 서양 복식의 구조적 미를 혼합하는 형태, 중국 전통 색의 배합과 전통 실크 사용을 위주로 상대적으로 고정된 단일 스펙트럼을 나타낸다. 문양은 1세대 패션 디자이너의 가장 중요한 표현방식으로 전통 수공예 기법을 사용한 전통 도안을 핵심으로 장식적 효과를 극대화하였다.

2. 2세대 중국 패션 디자이너

마 커, 랑 즈, 왕 이양, 뤼 정, 우마 왕과 같은 2세대 중국 패션 디자이너는 대부분 1960년대 말~1970년대에 출생하여 사상 해방이 성행하던 시기에 유년 시절을 보냈으며 1990년대 중반부터 2000년대 초반 활약하기 시작했다. 그들은 다원화의 시대를 배경으로 1세대 패션 디자이너와는 다른 측면에서 전통문화에 대한 사고의 범위를 확대하여 중국적 디자인의 내재적 근원을 탐구하고자 하였다.

1) 고대 제자백가(諸子百家) 철학사상에 기반하는 무형화 인식

‘천인합일(天人合一)’ 사상은 존재론적인 사고로 중국 고대 철학사상의 주요한 기조(基調)를 형성한다(Zhu, 2005). 2세대 중국 패션 디자이너는 ‘천인합일’ 사상을 중국적 패션디자인의 문화적 핵심과 출발점으로 보고 물질보다 정신을 중요시하며, 중국적 패션디자인을 통해 간결하고 함축적이며 내재적인 정신적 미를 표현하고자 하였다. 또한, 중국적 패션디자인을 ‘천인합일’의 개념과 일맥상통하는 ‘기(氣)’의 개념과 연결 지어 무형

(无形)의 힘을 형성한다고 인식한다.

마 커는 “패션은 단순히 실용성과 장식성에 중점을 두는 것이 아니라 가장 본질적인 인간의 감정과 정신세계에서 출발해야 한다”라고 밝혔으며 (“专访彭丽媛服装设计师, 马可:我要做真正的衣服”, 2015) “화려하고 피상적인 것보다 간결하고 함축적이며 내재적인 정신적 고양은 빠른 유행의 변화와 상관없이 오랜 가치를 지닌다(“马可:时尚设计离不开传统工艺应展现中国文化自信”, 2014)”고 인식한다. 랑 즈는 “사상의 근원은 인간과 자연의 화합을 중요시하는 것이며, 자연의 색을 담은 소재(素色), 천연 직물, 자연스러운 형태를 통해 동양인의 평화롭고 고요하며 조화로운 정서를 보여주고자 한다(Su, 2014).”고 말하면서 “패션으로 중국 전통문화를 전달하고 전통과 현대, 동양과 서양, 자연과 인문의 조화를 이루고자 하며 중국 생활방식과 자연에 대한 이해를 표현하고자 한다”라고 밝혔다(Xi'an Polytechnic University, 2012). 왕 이양은 ‘천인합일’ 사상에서 발전하여 “중국의 철학사상 중 ‘허(虛)’와 ‘실(實)’, ‘공(空)’과 ‘유(有)’의 대비와 운율은 인간과 복식 관계의 미를 표현할 수 있는 주요 방식(Liu, 2011)”이라고 인식하며 뤼 정은 “중국 전통의 형태를 그대로 옮겨오는 것이 아니라 내재된 사상을 비판적으로 계승해야 한다”(Xu, 2018)고 인식하면서 동방 미학의 함축적인 시적 정서, 부드럽고 유창한 실루엣, 자연의 생동감이 살아 있는 디자인 요소로 흘날림(Piaoyi, 飘逸)으로 일컬어지는 동적인 미학을 추구한다. 우마 왕은 “느낄 수는 있지만 보이지 않는 무형의 힘 기(氣)를 어떻게 표현해야 할지를 가장 중점적으로 생각하며 함축적인 미를 표현하고자 한다”고 밝혔다(“除了周韵的 UMA WANG, 还有哪些品牌把中国风玩出了高级感”, 2018).

이처럼 2세대 중국 패션 디자이너는 중국적 디자인의 근본은 중국 전통문화의 정신적 본질 즉 고대 철학사상에서 시작되는 것이며 근본에서 출

발하여 무형의 정신적 가치를 지닌 디자인이야말로 중국의 고유성을 전달하는 가장 효과적인 방법이라고 인식한다.

2) 작품 속 콘셉트 및 조형적 특성

2세대 패션 디자이너의 중국적 디자인 인식에서 도출된 무형화 특성에 따른 작품 속 콘셉트와 조형성을 분석하기 위해 사례연구 대상으로 5명의 디자이너 당 4개, 총 20개의 컬렉션을 선정하였으며 선정된 컬렉션은 <Table 4>와 같다.

2세대 중국 패션 디자이너의 20개 컬렉션 중 17개 컬렉션의 콘셉트 및 영감에서 중국 요소가 활용되었다. 사상 요소와 자연 요소의 결합이 10개로 가장 많이 고찰되었으며 물질적 문화 요소는 6개로 진시황 병마용 외에 고대로부터 현대까지 중국 민간의 물질적 요소들이 다수 포함되며 비물질적 문화 요소는 2개로 고대 회화 작품과 당나라시(唐詩)의 응용이 고찰되었다. 대표적으로 마 커의 2007 FW 컬렉션은 시골 사람과 토지의 유대에서 영감을 받아 인간과 ‘생명의 기원이자 영혼의 귀속’이라고 여겨지는 토지의 관계를 표현하였다(“脚踏大地, 2015)(Figure 6).

이상 컬렉션 콘셉트에 나타난 중국적 요소들은 구체적으로 <Table 5>와 같다.

2세대 패션 디자이너의 콘셉트에서 고찰된 중국적 요소의 응용은 ‘천인합일’ 사상과 자연 요소의 결합을 중심으로 동양적인 정서를 반영하고 있으며 사상에서 기원하는 중국적 디자인의 키워드는 추상적인 감각과 철학적인 사고이다.

중국적 형태의 사용은 2개 컬렉션(량즈 2004 SS, 왕 이양 2017 SS)을 제외한 18개 컬렉션에서 나타났으며 그 중 중국 전통 복식에서 직접 파생된 형태는 9개 컬렉션, 물질적 요소에서 파생된 형태는 2개 컬렉션에서 나타났다. 중국 전통 복식인 긴 포(长袍), 중국 동북부의 동복(冬服), 중산복(中山装), 병마용 갑옷(兵马俑战甲)과 1930년대 상하이 부채의 형태 응용이 고찰되었다. 디테일의 응용에서 차이나 칼라가 4개 컬렉션으로 가장 많이 응용되었으며, 단령(圆领), 전통 매듭의 응용도 고찰되었다. 대표적으로 왕 이양은 인간과 물질의 조화를 중심으로 중국 전통 평면화 채단 방식을 이용해 동양인들의 신체구조와 기질을 구현하고 있다(Figure 7). 이처럼 2세대 패션 디자이너의 중국적 형태는 간결하고 자연스러운 형태로 복잡한

Table 4. Chinese design collections of the second-generation designers.

Designer	Ma Ke	Liang Zi	Wang Yiyang	Luo Zheng	Uma Wang
Season/ Concept	1994/秦俑 [Terracotta Warriors]*	2005 SS/ 潺[Purl]	2004 FW/ 茶壶[Teapot]	2004 SS/ 幻影[Illusion]	2010 FW/ 自信的混合[Mixed confidence]
	2007 FW/ 无用之土地 [Useless land]	2007 SS/ 濡[Immerse]	2005 SS/ 土蓝布 [Tulan fabric]	2005 SS/ 绽放[Bloom]	2018 SS/ 一首献给流金岁月的诗歌 [A poem dedicated to the golden years]
	2008 FW/ 奢侈的清贫 [Luxury poverty]	2008 SS/ 月亮唱歌 [Moon's song]	2007 FW/ 灰棉袄 [Gray lammy]	2009 SS/ 人面桃花 [Peach blossom and face]	2018 FW/ A woman from nowhere
	2014/白水-微尘 [Water-dust]	2014 SS/ 色[Color]	2017 SS/ Let's blue	2018 SS/风何舞 [How does wind dance]	2020 SS/ 庞贝古城 [Pompeii]

*[ ] is the collection concept.

Table 5. Chinese elements in the Chinese design collections of the second-generation designers.

Chinese element types	Collections	Concepts / Chinese cultural elements
Ideological cultural element (10)*	Ma Ke 07 FW	无用之土地[Useless land]/Human and land
	Ma Ke 08 FW	奢侈的清贫[Luxury poverty]/Human and material
	Ma Ke 14	白水-微尘[Water-dust]/Human and nature
	Liang Zi 05 SS	潺[Purl]/Flow
	Liang Zi 07 SS	濡[Immerse]/'Immerse' mentioned in <Shiji>
	Liang Zi 08 SS	月亮唱歌[Moon's song]/天地有大美, 而不言, 静听天籁, 原天地之美, 而达万物之理[Listening to the beauty of nature can hear the truth]
	Liang Zi 14 SS	色[Color]/Nature of being
	Luo Zheng 05 SS	绽放[Bloom]/Bloom
	Luo Zheng 18 SS	风何舞[How does wind dance]/Flow of 'Qi' by wind
	Uma Wang 18 SS	一首献给流金岁月的诗歌[A poem dedicated to the golden years]/Elapse of time
Natural element (10)	Ma Ke 07 FW	无用之土地[Useless land]/Human and land
	Ma Ke 08 FW	奢侈的清贫[Luxury poverty]/Human and material
	Ma Ke 14	白水-微尘[Water-dust]/Human and nature
	Liang Zi 05 SS	潺[Purl]/Flow
	Liang Zi 07 SS	濡[Immerse]/'Immerse' mentioned in <Shiji>
	Liang Zi 08 SS	月亮唱歌[Moon's song]/天地有大美, 而不言, 静听天籁, 原天地之美, 而达万物之理[Listening to the beauty of nature can hear the truth]
	Liang Zi 14 SS	色[Color]/Nature of being
	Luo Zheng 05 SS	绽放[Bloom]/Bloom
	Luo Zheng 18 SS	风何舞[How does wind dance]/Flow of 'Qi' by wind
Material cultural element (6)	Uma Wang 18 SS	一首献给流金岁月的诗歌[A poem dedicated to the golden years]/Elapse of time
	Ma Ke 94	秦俑[Terracotta Warriors]/兵马俑[Terra cotta warriors]
	Wang Yiyang 04 FW	茶缸[Teapot]/Teapot
	Wang Yiyang 05 SS	土蓝布[Tulan fabric]/Traditonal blue colored fabric
	Wang Yiyang 07 FW	灰棉袄[Gray lammy]/Winter outwear in north China
	Wang Yiyang 17 SS	Let's blue/Traditonal blue dyeing
Non-material cultural element (2)	Luo Zheng 04 SS	幻影[Illusion]/Traditonal fan of 1930s Shanghai
	Luo Zheng 04 SS	幻影[Illusion]/仕女图[Shiniv painting]
	Luo Zheng 09 SS	人面桃花[Peach blossom and face]/Tang poetry

*( ) is the frequency.

내부 디테일이 적고 인체의 곡선을 부각하지 않으며 본질적인 미와 정신을 표현하기 위한 함축적인 감법(減法) 방식으로 무형화 특성을 나타낸다.

중국적 전통 색의 응용은 자연미를 추구하는 미의식과 본질적인 미에 관한 탐구를 중심으로 '소(素)'의 특성을 나타내며 음양오행, 소박한 정서

와 문인(文人)의 기질을 나타낼 수 있는 저채도 또는 무채색 색상을 사용하여 함축적인 선(禪) 미학을 표현한다. 20개 컬렉션 중 중국적 색의 사용은 2개 컬렉션(뤼 정 2004 SS, 뤼 정 2009 SS)을 제외한 18개 컬렉션에서 고찰되었는데 흙(土)의 기운을 상징하는 대지색(大地色) 계열의 갈색이 9개 컬

렉션에서 고찰되었다. 대표적으로 우마 왕의 2018 SS 컬렉션에서 음양오행 중 흙(土)의 기운을 상징하는 토양에서 비롯한 갈색 색조를 응용하여 동방의 운치를 표현하였다(Figure 8). 무채색 계열 중 6개 컬렉션에서 흑색과 백색의 조합이 동시에 고찰되었으며 마 커의 1994 컬렉션은 백색의 단일색상으로, 왕 이양의 4개 컬렉션에서는 고대 민간의 전통색인 남색과 백색의 조합으로 고찰되었다. 또한, 여러 컬렉션을 걸쳐 유사한 색조를 반복적으로 사용하고 있었으며 다양한 시즌 트렌드 컬러의 응용은 고찰되지 않았다.

20개 컬렉션 모두 천연소재가 사용되었으며 면 12개, 마 10개, 실크 10개, 모 4개 순으로 고찰되었다. 대표적으로 랑 즈의 2005 SS 컬렉션에서는 중국 전통 친환경 실크 소재인 광동 순덕지역의 향운사(香云纱, 莨绸)를 사용하여 인간과 자연의 조화와 융합을 이루고자 하였다(Figure 9). 2세대 중국적 디자인은 천연소재의 사용을 중심으로 자연물의 결감(肌理感)을 구현하고 함축적이고 우아한 선(禪) 미학과 천인합일의 정서, 자연미를 표현하며 본질적인 내재미에 대한 추구를 전달함으로써 중국식 철학에 대한 사고를 유도한다.

중국 전통 문양의 응용은 2세대 패션 디자이너에게 가장 낮은 비중으로 나타났으며 다만 6개 컬렉션(랑 즈 2005 SS, 랑 즈 2008 SS, 랑 즈 2007 SS, 뤼 정 2018 SS, 우마 왕 2010 FW, 우마 왕 2018 SS)에서 전통 문양의 응용이 고찰되었다. 길상 도안의 응용은 고찰되지 않았으며, 랑 즈의 2008 SS 컬렉션에서 강소 소주지역의 전통 자수공법인 소수(苏绣)를 부분적으로 응용하였고 우마 왕의 2010 FW 컬렉션에서 서북 소수민족의 문양을 응용하였다. 외에 고대 회화 작품 또는 자연경관을 응용한 문양이 고찰되었다. 대표적으로 뤼 정정의 2018 SS 컬렉션에서는 고대 산수화의 회화 기법을 응용해 자연경관인 산과 화조를 표현하였다(Figure 10). 이처럼 2세대 패션 디자이너는 일부 문양의 응용에서도 직접적이고 사실적인 형체 구현이 아닌 추상적인 표현을 구사하고 있다.

이상에서 살펴본 2세대 중국적 패션디자인 컬렉션의 대표적 이미지는 <Table 6>과 같다.

종합적으로 2세대 중국 패션 디자이너는 중국적 디자인을 표면적인 것이 아닌 ‘천인합일’ 사상으로부터 발현되는 무형의 미적 가치라고 인식한다. 이는 고요하고 조화로운 정서를 표현하는 간

Table 6. Representative images of the second-generation designers.

Collections of second-generation				
				
Figure 6. Ma Ke 2007 FW. From Guangyinghuanqiu. (n.d.). https://zhuanlan.zhihu.com	Figure 7. Wang Yiyang 2004 FW. From Liu. (2011). http://www.sjfzxm.com	Figure 8. Uma Wang 2018 SS. From "除了周韻的UMA WANG, 還有哪些品牌把中國風玩出了高級感". (2018). https://www.sohu.com	Figure 9. Liang Zi 2005 SS. From "潺潺流水"秀"天意". (2004). http://www.cctv.com	Figure 10. Luo Zheng 2018 SS. From Pupil. (2017). https://www.sohu.com

결하고 함축적인 형태와 저채도, 무채색 위주의 소재의 활용, 전통 수공예 기법으로 탄생한 천연 소재와 환경 친화적인 디자인을 통해 소박하고 근면한 정신에 대한 추구로 표현된다. 반면 문양의 응용이 가장 적게 나타나 중국적 디자인 표현 수단으로 분류되기 어렵다.

3. 3세대 중국 패션 디자이너

엔젤 첸, 한 원, 펑첸 왕, 사무엘 귀 양, 리 위산 & 저우 권을 비롯한 3세대 중국 패션 디자이너는 1980~1990년대에 출생하여 다원화 시대에 유년 시절을 보내면서 다양한 글로벌 문화와 사상을 접하였다. 이들이 활약한 2000~2020년대 중국은 글로벌 네트워크의 구축과 문화 소프트파워를 강화하면서 중국적 패션디자인에 대한 인식 또한 1, 2세대 패션 디자이너보다 더욱 다원화되었다.

1) 전통과 현대, 동양과 서양의 융합, 지속적 발전을 추구하는 다원화 인식

3세대 중국 패션 디자이너는 글로벌 패션과 흐름을 같이하는 동시에 민족성과 세계화 사이에서 현대적이고 융합적이며 경쟁력 있는 디자인을 전개하는 방법을 탐구하고 전통과 현대, 동양과 서양, 선구적 사상이 결합한 다원화와 미래지향적 발전을 추구한다.

엔젤 첸은 “중국적 패션디자인은 젊은 소비자들이 새롭다고 느끼는 것들이며 이것만이 중국 전통문화를 계승하는 효과적인 방법”이라고 강조하면서 (Vogue Business, 2021) “중국은 낮은 품질의 대량 생산으로 유명한 국가라는 낡은 인식을 변화시키고 고품질의 창의적 디자인과 문화를 보여주기 위해 더욱 힘쓰고 있다”고 밝혔다(Sunio, 2020). 한 원은 “고대의 것들을 그대로 옮기는 것보다는 ‘계승과 변혁(传承与颠覆)’을 바탕으로 전통의 계승과 현대화를 동시에 진행해야 한다”라고 주장하

며(Li, 2016) 펑첸 왕은 “현대적인 디자인 방식으로 잊혀 가고 있는 전통의 가치를 재생하며 중국 수공예 기법의 미래를 제시하고자 한다”라고 밝혔다(“从北服转战纽约伦敦, Feng Chen Wang, 为“中国出品”发声带来 全新2020春夏系列!”, 2019). 사무엘 귀 양은 “신진 디자이너로서 새로운 중국의 세대를 창조하고자 하며 ‘Made in China’가 창의성, 높은 품질, 예술성 그리고 지속 가능성을 의미할 수 있도록 변화하는 데 힘을 보태고자 한다”고 밝혔다(LVMH Prize, n.d.). 리 위산 & 저우 권은 동서양 문화의 한계를 넘나들며 공유하는 브랜드 이념을 갖고 있으며 “민족적인 근본과 서양에서 배운 방식들을 결합하여 중국인들의 정서를 전달하기 위해 노력한다”고 밝혔다(“出派 | 对话Pronounce : 有质感的中国时装需要好的故事”, 2021¹⁾). 또한, “중국적 디자인은 패션 브랜드 창작뿐만 아니라 미래에 대한 적극적이고 유도성 있는 내용을 전달할 수 있어야 한다”고 설명한다(Haoqixinribao, 2018).

이처럼 3세대 패션 디자이너는 변화하는 현대 패션 트렌드와 지속 가능한 발전 이념 등 세계화된 시각을 기반으로 전통과 현대의 융합을 추구하며 중국 디자이너만의 독특한 정체성을 구축하고자 한다.

2) 작품 속 콘셉트 및 조형적 특성

3세대 중국 패션 디자이너의 중국적 디자인 인식 특성에 따른 작품 속 콘셉트와 조형성을 분석하기 위해 사례연구 대상으로 5명의 디자이너 당 4개, 총 20개의 컬렉션을 선정하였으며 선정된 컬렉션은 <Table 7>과 같다.

이상 선정된 20개 컬렉션 중 사무엘 귀 양의 2020 FW 컬렉션을 제외한 19개 컬렉션의 콘셉트 및 영감에서 중국적 요소가 활용되었다. 비물질적 문화 요소가 9개로 가장 많이 응용되었는데 전국 시기로부터 한나라 초기에 만들어진 고전 서적 「산해경(山海经)」과 나관중의 소설 「수호전(水浒传)

Table 7. Chinese design collections of the third-generation designers.

Designer	Angel Chen	Han Wen	FengChen Wang	Samuel Gui Yang	Li Yushan & Zhou Jun
Season/ Concept	2017 SS/ 百鬼夜行 [Haunted night]*	2017 SS/ 乌有宴-满汉大食代 [Generation of Chinese food]	2018 SS/ Made in China	2017 FW/ The hole	2020 SS/ 千人面相 [A fresh dig]
	2019 SS/ 清夫人 [Madam Qing]	2017 FW/ 髦儿戏园 [Maoerxiyuan]	2020 SS/ Honor to grandma and old memories	2018 SS/ 我, 亦是别个 [I am another]	2020 FW/ 上刀山 [To the mountains]
	2021 SS/Eyes	2018 SS/ 山海错 [Shanhaicuo]	2020 FW/ Hope of dawn	2019 SS/ The haunted vase	2021 SS/ Oil/Water
	2021 FW/ Daughter of the dragon	2021 SS/ 嘉珑[Jialong]	2021 FW/ Connect	2020 FW/ Spellbound	2022 SS/圆[O]

*[ ] is the collection concept.

」과 같은 4대 고전 명작이 3개 컬렉션에서 나타났으며 엔젤 첸 2017 SS, 한 원 2018 SS 컬렉션에서는 각각 「산해경」과 일본의 「백귀야행초(百鬼夜行抄, 2007년 일본에서 방송된, 사람이 귀신과 맞닥뜨리는 이야기를 그린 미스터리 단막극)」, 서양의 주라기(jurassic eriod)를 결합하여 해석하였다. 대표적으로 리 위산 & 저우 쥔의 2020 FW <To the mountains> 컬렉션에서는 「수호전」 속 108명의 장수들이 량산(梁山)에 오르는 이야기를 영감으로 함축적인 동양식 이상(意向)과 서양식 추상을 표현 방식으로 각 룩에 캐릭터를 부여하면서 고전 명작에 대한 새로운 방식의 해석을 보여준다(Pronounce, 2020)(Figure 11). 엔젤 첸 2021 SS 컬렉션은 왕 가가(王加加)의 회화 작품에서, 사무엘 귀 양 2017 FW 컬렉션은 차이 밉량(蔡明亮)감독의 영화에서 영감을 받았으며, 한 원 2021 SS 컬렉션은 장족 문화를, 펑첸 왕 2020 SS 컬렉션은 복건 지역 문화를 영감으로 하였다. 물질적 문화 요소가 5개로 경극 의상, 고전 병기(古典瓶器) 등 전통 요소부터 음식, 그리고 현대 중국 제품을 포함하고 있다. 인물 요소는 2개로 3세대 디자이너들의 콘셉트에서만 새롭게 고찰된 요소로 고대와 현대의 여성 인물로 나타나며 사상요소는 1개로 나타났다.

이상 컬렉션 콘셉트에 나타난 중국적 요소들은 구체적으로 <Table 8>과 같다.

3세대 중국 패션 디자이너의 콘셉트에서 고찰된 중국적 요소는 비물질적 문화 요소가 가장 다양하게 응용된 것으로 나타나며 중국 문화 요소와 해외 문화 요소의 결합, 전통과 현대 요소의 결합이 적극적으로 표현되었다. 또한, 글로벌 문화를 융합한 현대적인 중국적 디자인 해석을 진행하는 수렴적 사고를 통해 다원화 특성을 나타낸다.

중국적 형태의 사용은 4개 컬렉션(엔젤 첸 2017 SS, 펑 첸왕 2020 SS, 펑첸 왕 2020 FW, 펑첸 왕 2021 FW)을 제외한 16개 컬렉션에서 나타났다. 중국 전통 복식 및 현대 복식을 직접 응용한 형태는 16개 컬렉션 모두에서 고찰되었으며 중산복이 4개로 가장 많이 응용되었고 경극 의상, 긴 포(长袍), 소수민족 장족의 전통 의상, 노동복의 형태도 고찰되었다. 디테일의 응용으로 차이나 칼라가 8개, 전통 매듭이 6개로 고찰되었으며 중국 문화 요소에서 파생된 형태는 고전 자기(瓷器)와 결합하여 응용되었다. 이상의 중국적 형태의 응용은 서양 복식의 형태와 결합하며 전통적인 형태를 그대로 차용하는 것이 아니라 현대적인 변형을 가하여 복합적 요소들이 공존하는 구조를 이룬다. 동시에

Table 8. Chinese elements in the Chinese design collections of the third-generation designers.

Chinese element types	Collections	Concepts / Chinese cultural elements
Non-material cultural element (9)*	Angel Chen 17 SS	百鬼夜行[Haunted night]/山海经[Shanhaijing]
	Angel Chen 21 SS	Eyes/Painting by artist Wang JiaJia
	Han Wen 18 SS	山海错[Shanhaicuo]/山海经[Shanhaijing]
	Han Wen 21 SS	嘉琬[Jialong]/Tibetan culture
	Fengchen Wang 20 SS	Honor to grandma and old memories/Fujian culture
	Li Yushan & Zhou Jun 20 SS	千人面相[A fresh dig]/兵马俑[Terra cotta warriors]
	Samuel Gui Yang 17 FW	The hole/Director Cai Mingliang's movie
	Samuel Gui Yang 18 SS	我, 亦是别个[I am another]/Chinese poem
	Li Yushan & Zhou Jun 20 FW	上刀山[To the mountains]/水浒传[The Water Margin]
Material cultural element (5)	Han Wen 17 SS	乌有宴·满汉大食代[Wuyouyan]/Chinese food
	Han Wen 17 FW	髦儿戏园[Maoerxiyuan]/Woman costume in Beijing opera-<Kundan[坤旦]>
	Fengchen Wang 18 SS	Made in China/Chinese products
	Samuel Gui Yang 19 SS	The haunted vase/Chinese traditional bottle.
	Li Yushan & Zhou Jun 21 SS	Oil/Water/Buttered tea in Tibet[西藏地区酥油茶]
Natural element (2)	Fengchen Wang 20 FW	Hope of dawn/武夷山[Mount Wuyi]
	Fengchen Wang 21 FW	Connect/凤凰[Phoenix]
Character element (2)	Angel Chen 19 SS	清夫人[Madam Qing]/清朝海盗清夫人[Pirate Madam Qing in Qing dynasty]
	Angel Chen 21 FW	Daughter of the dragon/Chinese actress Huang Liushuang
Ideological cultural element (1)	Li Yushan & Zhou Jun 22 SS	圆[O]/元的哲学[Philosophy of cicle]

*( ) is the frequency.

글로벌 패션 트렌드에 기반한 아이템의 조합으로 중국적 패션의 현대화를 보여준다. 대표적으로 사무엘 귀양의 2019 SS 컬렉션은 차이나 칼라의 디테일과 드레이핑 기법으로 구현한 중국 고전 자기의 형태를 결합하여 동서양 형태의 융합을 이룬다 (Figure 12).

중국적 색의 응용에는 흑색이 14개, 남색 14개, 적색 12개로 나타났고 핑크 10개, 녹색 9개, 퍼플 9개, 백색 8개, 황색 6개, 갈색 6개 순으로 나타났다. 구체적으로 청나라 해적 복식의 색 조합을 응용한 엔젤 첸의 2019 SS, 중국 영화배우 황 류샹의 이미지에서 영감을 받은 엔젤 첸의 2021 FW, 청나라 복식의 색을 활용한 한 원의 2017 SS, 경극의 상의 색 조합을 활용한 한 원의 2017 FW, 중국의

향촌 풍경에서 영감을 받은 평첸 왕의 2018 SS, 강서성과 복건성 접경지대에 있는 무이산(武夷山) 전경의 색감을 활용한 평첸 왕의 2020 FW 등이 있다. 대표적으로 엔젤 첸의 2021 FW 컬렉션에서는 베이비 옐로우, 핑크, 블루, 라일락 등 파스텔 계열의 색상을 주로 사용하여 몽환적인 미를 나타내며 콘셉트와 대응되는 동양 여성의 미를 표현하였다(Shanghai Fashion Week, 2021)(Figure 13). 3세대 패션 디자이너의 색의 응용은 다른 세대에 비해 다양한 색상과 명도, 채도의 사용으로 넓은 스펙트럼을 가진다. 흑, 백, 회색 계열의 모노 톤, 높은 명도와 낮은 채도의 파스텔 톤, 중국 홍과 같은 채도가 높은 비비드 톤, 채도와 명도가 낮은 다크 톤 등 다양한 계열의 색상이 컬렉션마다 상이하게

조합되며 네온, 바이올렛, 민트 등 트렌드 컬러도 여러 시즌에서 적극적으로 활용되고 있다.

중국적 소재의 사용은 전통 소재와 현대 신소재의 복합 사용으로 나타난다. 나일론, PU, PVC와 같은 합성 소재가 7개, 실크 6개, 모 5개, 데님 5개 순으로 사용되었다. 여러 컬렉션에서 천연소재와 합성 소재를 혼합하여 사용하였으며 재생섬유, 식물성 소재 등 친환경 소재를 적극적으로 활용하고 있으며 실크와 같은 중국 전통 소재, 남색 날염 천, 죽예(竹艺) 기법 등 지역 장인들의 특색 있는 소재와 수공예 기법을 현대적으로 결합하여 사용하였다. 대표적으로 한 원의 2021 SS 컬렉션에서는 치파오를 재해석한 형태에 ‘Ecocosy’사와 협업하여 개발한 친환경 천연섬유 소재로 자연원료 염색의 제약을 줄였을 뿐만 아니라 더욱 선명하고 풍부한 자연의 색채를 보여주었으며 지속 가능한 패션과 장인 정신을 부여하였다(“密扇MUKZIN于上海时装周发布2021春夏系列‘嘉琬’”, 2020)(Figure 14).

중국적 문양은 3개 컬렉션(사무엘 귀 양 2018 SS, 사무엘 귀 양 2020 FW, 리 위산 & 저우 권 2022 SS)을 제외한 17개 컬렉션에서 고찰되었다. 중국적 문화 요소에서 파생된 하위 요소의 응용이 3개 컬렉션(사무엘 귀 양 2017 FW, 사무엘 귀 양 2019 SS, 평첸 왕 2021 FW)을 제외한 14개 컬렉션

에서 고찰되었으며 수목화가 3개 컬렉션, 「산해경」, 「수호전」과 같은 고전 명작이 3개 컬렉션으로 다수 응용되었고 청나라 해적의 문신, 진시황의 병마용, 죽자 인쇄(竹子丝印)와 옥석 인쇄(玉石丝印), 옛 상하이 격자무늬(老上海编织格子), 비물질 문화유산인 ‘귀남 장수(贵南藏绣)’, 장족의 민족 문양, 중국의 전통 음식, 회화 작품 등 고대와 현대를 아우르는 다양한 중국적 요소들이 응용되었다. 대표적으로 평첸 왕의 2020 SS 컬렉션에서는 중국 복건성의 남색 문양천(蓝色印花布)의 문양을 해체하고 패턴으로 재조합하여 전통적인 수공 염색 천의 기술을 현대 공예 방식으로 표현하여 현대 패션과 고대 전통문화의 결합을 이루었다(“从北服转战纽约伦敦, Feng Chen Wang, 为“中国出品”发声带来 全新2020春夏系列!”, 2019)(Figure 15). 문양 구현의 방식 또한 디지털 프린팅 기술을 위주로 특색 있는 지역 문양들을 재해석하거나 부분적인 수공예 기법의 응용으로 전통미를 결합하였으며 동양과 서양의 예술기법을 아우르는 트렌디한 표현은 물론 현대 기술력과 전통 기법의 가치를 결합하여 고대와 현대 중국적 요소를 다각적으로 발굴하여 활용하였다.

이상에서 살펴본 3세대 중국적 패션디자이너의 대표적 이미지는 <Table 9>와 같다.

Table 9. Representative images of the third-generation designers.

Collections of third-generation				
				
Figure 11. Li Yushan&Zhou Jun 20FW. From Pronounce. (2020). https://baijiahao.baidu.com	Figure 12. Samuel Gui Yang 19SS. From Haoqixinribao. (2018). https://baijiahao.baidu.com	Figure 13. Angel Chen 21FW. From Angel Chen. (n.d.). https://cn.angelchen.com	Figure 14. Han Wen 21SS. From "MUKZIN 2021 SS". (2020). https://www.ellechina.com	Figure 15. Feng Chen Wang 20SS. From Feng Chen Wang. (n.d.) https://fengchenwang.com

종합적으로 3세대 중국 패션 디자이너는 전통과 현대, 동양과 서양의 융합, 지속적 발전을 추구하는 다원화 인식의 특징을 보이며 ‘계승과 변혁’의 태도로 다원화에 초점을 맞춘 현대적 융합을 강조한다. 전통과 현대의 결합, 서양 복식의 구조를 현대적으로 변형 및 전환하여 복합적으로 보여주며 트렌드에 기반한 다양한 색상 조합, 전통 소재와 신소재 및 지속 가능한 가치 이념이 조화되며 문양에서는 고대와 현대의 중국적 요소를 현대적 기술력과 전통 수공예 기법을 결합하여 트렌디하게 표현한다.

이상의 세대별 중국 패션 디자이너의 중국적 디자인 인식, 콘셉트 및 조형성을 분석한 결과 그

차이는 궁극적으로 1세대는 ‘가장 중국적인 디자인은 무엇인가?’, 2세대는 ‘중국 문화 고유의 본질을 표현할 수 있는 디자인은 무엇인가?’, 3세대는 ‘중국적 디자인의 현대화와 지속 가능한 미래지향적 발전이란 무엇인가?’에 대한 탐구 과정에서 비롯되며 세대별 중국 패션 디자이너의 공통적인 특성은 중국적 정체성에 기반한 전통문화의 가치에 대한 자발적인 계승과 자긍심이며 이는 곧 중국적 패션디자인의 지속적인 흐름이다. 세대별 중국 패션 디자이너의 중국적 디자인 비교분석 결과는 <Table 10>과 같다.

Table 10. Comparative analysis of Chinese design by generation.

Generation	The first-generation	The second-generation	The third-generation
Voluntary succession and pride of traditional cultural value based on Chinese identity			
Perceptions	Pursuing symbolic traditional beauty that emphasized the strongest Chinese identity and ethnicity	Focusing on the spiritual perception based on the ancient Chinese philosophy which are the spiritual essence of traditional Chinese culture	Focusing on the modernization through the combination of traditional and contemporary elements with the attitude of 'succession & transformation'
	"What is the most representative Chinese design?"	"What is the design that can express the essence of Chinese culture?"	"What is the modernized and sustainable futuristic development of Chinese fashion?"
Expression types	Symbolic expressions	Implicit expressions	Modern convergence which focused on diversification
Concepts	Symbolic traditional elements	Abstract traditional elements with the combination of ideological and natural elements	Traditional and modern elements
Shapes	Integration of traditional Chinese costume and western costumes' structural beauty	Simple and implicit shape was constructed by subtracting method	The traditional, modern, and Western costumes were combined modernly
Colors	Strong contrast and high chroma of traditional colors	Low chroma and achromatic colors like "Suse"	The most diverse color spectrum including traditional and trendy colors
Materials	Large amount of traditional silk	Sustainable natural materials using traditional dyeing techniques	Combination of traditional and new materials combined with sustainability
Patterns	Maximizing the decorative effect of traditional patterns using traditional handicraft techniques	Very few part of abstract techniques	Traditional and modern Chinese elements were expressed trendily in Eastern and Western art techniques by combining modern technology and traditional techniques

IV. 결론

본 연구는 문헌연구와 사례연구를 통해 중국 사회발전의 측면, 패션 교육의 측면, 패션 시스템의 측면에서 중국 패션의 발전과 변화를 고찰하고, 이를 배경으로 양성된 3개 그룹 중국 패션 디자이너의 중국적 디자인에 대한 인식과 작품 속 콘셉트 및 조형적 표현 특성을 살펴보았다.

중국적 디자인에 대한 인식에서 1세대 중국 패션 디자이너는 전통문화 가치를 숭상하는 민족화 인식, 2세대는 ‘천인합일’ 사상을 기조로 하는 무형화 인식, 3세대는 전통과 현대, 동양과 서양의 융합, 지속적 발전을 추구하는 다원화 인식을 보여주었다.

1세대 중국 패션 디자이너는 강한 중국적 정체성과 민족성을 강조하는 상징적 전통미를 추구하며 중국적 디자인 표현방식의 가장 주요한 키워드는 ‘상징적 기호화’이다. 구체적 방법은 치파오, 적색, 실크, 전통 도안 등 여러 공통된 전통 요소들의 반복 응용이 주를 이루면서 ‘제한적 범위에서 유형(有形)화 요소들의 직접 응용’으로 설명할 수 있다. 1세대 패션 디자이너의 이와 같은 중국적 디자인 표현은 인상적인 시각 효과를 주는 동시에 피상적이거나 정형화된 틀로 고정되어 입체적인 중국 문화를 이해하는데 어려움을 줄 수 있다. 또한, 중국 전통문화와 기호들의 함의에 대해 이해가 적은 세계인들에게는 단순히 장식주의 특성으로 인식되며 디자이너들 또한 제한적인 기호들을 반복 사용함으로써 중국적 디자인의 다양한 발전을 저해하는 요소로 작용할 수 있음이 우려되는 점이다.

2세대 중국 패션 디자이너는 중국적 디자인의 근본은 중국 전통문화의 정신적 본질 즉 고대 철학사상이며 중국적 디자인은 표면적인 것이 아닌 본질적인 정신과 사상으로부터 발현되는 무형(无形)의 미적 가치라고 인식한다. 중국적 디자인 표

현방식의 키워드는 ‘함축성’이며 구체적인 방법은 추상적인 중국 미의 본질을 조형적 요소들로 전환하여 표현 및 전달한다. 2세대 중국 패션 디자이너의 중국적 디자인은 철학사상에 대한 문화적 이해와 조형성에 대한 감각적 해석을 요구한다. 이는 중국적 요소들을 관찰하는 시각을 사상적인 측면에서 확장하였지만, 한편으로는 글로벌 진출에 있어 외국인들이 동양 문화에 대한 이해와 전달에 어려움이 있을 수 있다.

3세대 중국 패션 디자이너의 중국적 디자인은 글로벌 트렌드에 기반한 현대화를 중심으로 중국의 전통과 현대적 요소, 서양의 조형 요소 및 글로벌 이념을 결합한 다각적인 확산적 사고와 수렴적 사고를 진행하여 다원화되고 복합적인 표현으로 미래지향적 발전을 추구한다. 국제적 조류, 인도적인 가치 인식에 중국 문화를 결합하는 방식은 중국 문화의 세계적 융합과 응용 범위의 확장에 도움을 주지만 과도한 세계화의 추종은 중점을 잃거나 고유의 특색을 잃을 수 있기에 주의를 기울여야 한다.

결론적으로 세대별 중국 패션 디자이너는 중국적 디자인에 대한 다양한 인식과 조형적 표현의 세대별 차이를 가진다. 이는 시대적으로 중국 사회가 급진적인 변화를 맞으면서 사회 전반을 걸쳐 중국인들의 문화 의식에 시기별로 다른 영향을 주었기 때문이며 패션 교육과 패션산업 시스템의 전반적인 발전 또한 세대별 디자이너들의 성장에 서로 다른 기회와 선택지들을 제공한 결과이다. 특히 서양의 패션 교육 경험은 중국적 패션디자인에 대한 확산적인 사고와 응용의 범위를 확대하는데 긍정적으로 작용한다. 유의해야 할 점은 중국적 패션디자인에 응용되는 중국적 요소에 대한 본질적인 이해가 동반되어야 한다는 점이며 현대적인 시각으로 재해석하는데 역사와 문화를 왜곡하는 오류를 범하지 말아야 한다. 글로벌 패션산업에서의 중국적 디자인의 발전은 반듯이 민족화와 세계

화 사이에서 끊임없이 새로운 균형점을 찾도록 노력해야 하며 중국의 전통과 현대 문화를 깊이 있게 이해하여 단순히 표면적인 것이 아닌 내면의 문화적 본질을 현대적으로 해석하여 세계화된 표현방식과 결합함으로써 중국적 디자인의 범위를 확장하는 노력이 필요하다.

본 연구는 중국적 패션디자인에 대한 실제적인 이해를 돕고 중국 패션의 변화 추세를 파악하는데 학술적 참고를 제공하였으며 다양한 중국적 요소의 응용과 중국적 디자인 트렌드 변화에 관해 연구하고 있는 디자이너들에게 실무적인 디자인 기초자료를 제공하였다는 점에서 의미가 있다. 연구의 한계점으로는 중국적 디자인 인식에 관한 보다 심층적인 인터뷰 자료가 부족하다는 점이 있다. 후속 연구에서는 세대별 중국 패션 디자이너를 대상으로 중국적 요소의 현대적인 구현 및 브랜드 발전에 관한 심층 인터뷰를 진행하는 연구, 중국 패션 디자이너 중 해외를 기반으로 활동하는 디자이너와 국내를 중심으로 활동하는 디자이너의 중국적 패션디자인의 차이점을 살펴보는 연구를 기대하는 바이다.

References

- Angel Chen. (n.d.). *Angel chen*. Retrieved December 23, 2021, from <https://cn.angelchen.com/blogs/aw21>
- Chen, B. C. (2021, September 2). 一物Vol.45 | 鼎盛时代 [Vol.45 The Golden age]. *China Silk Museum*. Retrieved December 23, 2021, from https://chinasilkmuseum.com/gskt/info_319.aspx?itemid=28361
- Dong, X. H. (2001). 从国家化走向国际化——21 世纪中国教育发展的趋势 [From nationalization to internationalization: A tendency of China's educational development in the 21 century]. *全球教育展望*, 30(6), 64-70.
- Duan, H. M. (2002). 加入WTO对我国文化领域的影响 [The entry into WTO: Influence upon culture field of China]. *广东行政学院学报*, 14(4), 72-75. doi:10.13975/j.cnki.gdxz.2002.04.017
- Feng Chen Wang. (n.d.). *Fengchenwang*. Retrieved December 21, 2021, from <https://fengchenwang.com/collection/ss20>
- Guangyinghuanqiu. (2019, October 29). 马可: 无用≠有用=传承 | 一位社会主义性质的设计师 [Ma Ke: Useless≠Useful=Succession, A designer with socialism]. *Zhihu*. Retrieved December 20, 2021, from <https://zhuanlan.zhihu.com/p/89061404>
- Guo, P. (2015). 郭培谈高级定制的标准 [Guo Pei's view of standards of Haute Couture]. *艺术设计研究*, 3(-), 5-12. doi:CNKI:SUN:SHIZ.0.2015-03-001
- Haoqixinribao. (2018, October 13). SAMUEL GUÌ YANG: 东方韵味和现代感该如何平衡? | 上海时装周 [SAMUEL GUÌ YANG: How to balance oriental charm and modernity? | Shanghai Fashion Week]. *Baijiahao*. Retrieved December 2, 2021, from <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1614172465750418603&wfr=spider&for=pc>
- Huang, Q. (2008). 衣仪百年: 近百年中国服饰风尚之变迁 [The changes of Chinese fashion in the past century]. 北京: 文化艺术出版社.
- Huang, Z. G. (2003). 中国服装的百年变迁与时政 [Centennial changes of Chinese clothing and politics]. *美与时代 美学 (下)*, 2(-), 58-60. doi:CNKI:SUN:MYSD.0.2003-02-030
- Jiang, L., & Park, J. (2019). A study on characteristics of Chinese style reflected in the Vivienne Tam collection. *Fashion & Textile Research Journal*, 21(5), 527-539. doi:10.5805/SFTI.2019.21.5.527
- Jin, Y. (2020). A mechanism of the Chinese fashion system. *Fashion Theory*, 26(5), 595-621. doi:10.1080/1362704X.2020.1736813
- Kim, J., & Kim, S. (2009). The influence of Chinese nationalism on China film industry since 1990s. *RIAS*, 18(1), 37-65.
- Li, X. D. (2016, October 18). 对话密扇设计师&创始人韩雯, 当代中国时尚圈的西太后 [Conversation with Han Wen, designer of Mukzin, post Vivienne Westwood in Chinese fashion scene]. *环球网*. Retrieved November 10, 2021, from <https://fashion.huanqiu.com/article/9CaKmjY91L>
- Liu, J., & Dong, X. Y. (2015). 中国设计的好时代, 访“金顶奖”设计师计文波 [A great age of Chinese design, interviewed with designer Ji Wenbo]. *纺织服装周刊*, 32(-), 60-61. doi:CNKI:SUN:FZZK.0.2015-32-057
- Liu, W. W. (2011, April 11). 中国品牌及其设计师——“素然”ZUCZUG [Chinese brand and designer- ZUCZUG]. *世界服装鞋帽网*. Retrieved November 10, 2021, from http://www.sjfxm.com/DESIGN/designer/design_content.asp?id=223680
- Liu, Z., & Dai, M. M. (2017). 郭培: 中国美的国际表达 [Guo Pei: International expression of Chinese beauty]. *CCTV news*. Retrieved October 14, 2021, from <http://news.cctv.com/special/zgmsjz/2017yxl/gpg/index.shtml>
- LVMH Prize. (n.d.). SAMUEL GUÌ YANG. *LVMH prize*. Retrieved September 21, 2021, from <https://www.lvmhpri ze.com/designer/samuel-gui-yang/>
- Mu, H. L. (2006). 中国传统造型元素与服装时尚设计研究 [Analysis of Chinese traditional elements and fashion design]. Unpublished master's thesis, Qingdao University, Qingdao.

- Nam, M. L., & Park, E. K. (2013). A study on the aesthetic characteristics of contemporary Chinese fashion design-based on traditional culture code analysis. *Journal of the Korean Society of Costume*, 63(2), 125-143. doi:10.7233/JKSC.2013.63.2.125
- Ou, C. (2021). Symbolic meaning and sociocultural characteristics of auspicious patterns in Chinese designs after the Chinese economic reform. *Korean Association for Visual Culture*, (-)38, 135-160. doi:10.21299/jovc.2021.38.6
- Oh, H. J. (2018). Cultural expansion overseas strategy with “One belt, one road” initiative of China. *Journal of China Area Studies*, 5(3), 163-186. doi:10.34243/JCAS.5.3.7
- Pan, H.-Y., & Kim, J.-Y. (2010). A study of Huafu as expressed in Chinese contemporary fashion. *Journal of the Korean Society of Costume*, 60(3), 66-83.
- Pronounce. (2020, January 8). 水浒众生相，来猜一猜哪一套是你的英雄吧 | Pronounce 2020秋冬 [Guess which look can find your hero | Pronounce 2020 FW]. *Baijiahao*. Retrieved October 10, 2021, from <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1655105245482928006&wfr=spider&for=pc>
- Pupil. (2017, February 20). 巨像 | 罗峥: 美, 引领人性向上 [Luo Zheng: Beauty, leading humanity]. *Sohu*. Retrieved October, 12, 2021, from https://www.sohu.com/a/126759143_556773
- Ren, X. M. (2008). 改革开放初期女性服装流行的心理分析 [Psychological analysis of women's fashion in the early stage of reform and opening up]. *安徽文学* (下半月), 1(-), 219-220. doi:CNKI:SUN:AHWA.0.2008-01-138
- Shanghai Fashion Week. (2021, April 14). ‘LABELHOOD REVIEW | DAY 5 : 风雨之下，坠入时装奇异梦境’. 上海时装周微信 公众号. Retrieved October 24, 2021, from <https://mp.weixin.qq.com/s/vmP8HM8fB9dLCacfMyoLxw>
- ShiYan. (2019, January 4). 吴海燕: 东方设计守望者 [Wu Haiyan: Watchman of oriental design]. *Art & Design*. Retrieved October 10, 2021, from <https://www.artdesign.org.cn/article/view/id/1602>
- Si, S. (2003). 中国时尚风狂卷巴黎——追踪“时尚中华”当代中国优秀时装设计师巴黎展示会 [Chinese style fashion trend in Paris—Tracking “Fashion China” contemporary Chinese excellent fashion designer Paris exhibition]. *中国纺织*, 12(-), 140-143. doi:CNKI:SUN:FAZI.0.2003-12-050
- Su, B. (2014). 梁子: 时尚亦是一种修行 [Liang Zi: Fashion is the way of practice]. *中国品牌*, 5(-), 56. doi:CNKI:SUN:ZGPP.0.2014-05-024
- Sun, S. (2015). 谈国内服装设计师品牌 [A study of Chinese domestic fashion designer brand]. *艺术科技*, 11(-), 116. doi:CNKI:SUN:YSKK.0.2015-11-109
- Sunio, P. (2020, May 22). Who is Chinese fashion designer Angel Chen from Netflix series next in fashion?. *South China Morning Post*. Retrieved from <https://www.scmp.com/magazines/style/tech-design/article/3085419/who-chinese-fashion-designer-angel-chen-netflix-series>
- Suo, J. (2012). 中国设计师的国际梦，走近通过时装周走向海外的设计师们 [Chinese designers presented in fashion weeks for international dream]. *纺织服装周刊*, 39(-), 80. doi:CNKI:SUN:FZZK.0.2012-39-063
- Tang, X. F., & Zhang, Y. (2014, June 18). 张志峰: 复兴中国奢华 [Zhang Zhifeng: Revival of Chinese luxury]. *Sohu Business*. Retrieved September, 21, 2021, from <https://business.sohu.com/20140618/n400977005.shtml>
- Textile Apparel Weekly. (2008). 十年磨一剑，再创新辉煌 (历程篇)，记中国国际时装周发展历程 [The 10 years' history of Chinese Fashion Week]. *纺织服装周刊*, 9, 11. doi:CNKI:SUN:FZZK.0.2008-09-006
- Textile Apparel Weekly. (2014). 计文波作品发布: 信仰无界，唱响鼓浪 [Ji Wenbo collection: No boundary of faith]. *纺织服装周刊*, 45, 65. doi:CNKI:SUN:FZZK.0.2014-45-082
- Tsui, C. (2010). *China fashion: Conversations with designers*. Oxford and New York: Berg Publishers.
- Tsui, C. (2015, May 21). MET“中国: 镜花水月”主题时装展评论 [Journal of MET “China: mirror, flower, water and the moon”]. *Christine Tsui China*. Retrieved October 12, 2021, from <https://christinetsuichina.wordpress.com/2015/05/21/met%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%9C%A%E9%95%9C%E8%8A%B1%E6%B0%B4%E6%9C%88%E4%B8%BB%E9%A2%98%E6%97%B6%E8%A3%85%E5%B1%95%E8%AF%84%E8%AE%BA/>
- Tsui, C. (2016). The evolution of the concept of ‘design’ in PRC Chinese academic discourse: A case of fashion design. *Journal of Design History*, 29(4), 405-426. doi:10.1093/jdh/epw007
- Vogue Business. (2021, January 8). Angel Chen with adidas Originals 要吹起一阵怎样的“中国风”? [What kind of Chinese style will Angel Chen and adidas originals show?]. *Vogue Business*. Retrieved January 2, 2022, from <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1688298508264449410&wfr=spider&for=pc>
- Wang, Y. Y. (2014). 中国服装设计师品牌发展模式研究 [A research on Chinese fashion designer brand development mode]. Unpublished master's thesis, Beijing Institute of Fashion Technology, Beijing.
- Wang, Z. (2020). Shanghai fashion week: A socially engaging mass entertainment with a professional infrastructure. *ZoneModa Journal*, 10(1), 283-307. doi:10.6092/issn.2611-0563/10572
- Wu, G. Y. (2021). “中国风”的再创造与世界化 [The recreation and internationalization of Chinese style]. *莆田学院学报*, 28(1), 75-80. doi:CNKI:SUN:PTGZ.0.2021-01-013
- Wu, J. J. (2009). *Chinese fashion: From Mao to now*. Oxford and New York: Berg Publishers.
- Wu, J. J. (2012). Editorial, *Fashion Practice*, 4(1), 5-12. doi:10.2752/175693812X13239580431180
- Xi'an Polytechnic University. (2012, June 5). 时尚设计撑起半边天——记我校友、中国时装界“环保大师”梁子 [For Liang Zi, an alumna of our school and a “master of environmental protection” in China's fashion industry]. *西安工程大学新闻网*. Retrieved October 11, 2021, from <https://xiaoyouhui.xpu.edu.cn/info/1005/1061.htm>

- Xinhuashe. (2013, October 26). 中国国际时装周拉开帷幕 [China fashion week opened up]. *GOV*. Retrieved August 25, 2021, from http://www.gov.cn/jrzq/2013-10/26/content_2515830.htm
- Xu, X. (2017). 当“中国风”遇见“高级定制”——设计师劳伦斯·许侧记 [When “Chinese Style” meets Haute couture -- Stories of designer Lawrence Xu]. *中国民族*, 8(-), 58-63. doi:CNKI:SUN:MZTJ.0.2017-08-017
- Xu, Y. (2018, June 29). 第十届中国时装设计“金顶奖”获得者罗峥: 我的东方美学践行之路 [The 10th Chinese fashion design “golden awards” winner Luo Zheng: my way of oriental beauty]. *CRI Online*. Retrieved August 25, 2021, from <http://ge.cri.cn/20180629/1bf1dece-3765-4aff-2f43-f1cb49e86b82.html>
- Yang, Y. (2003). *中国服饰百年时尚* [Costumes chinois modes depuis 100 ans]. 呼和浩特: 远方出版社.
- Zhang, H. (2013, June 14). 搜狐时尚专访, 设计师张志峰 [Sohu fashion interview with designer Zhang Zhifeng]. *Sohu Fashion*. Retrieved August 10, 2021, from <http://fashion.shaoqun.com/m/a/40134.html>
- Zhang, H. W., & Zhang, J. J. (2016). 改革开放初期的思想解放与服装表演 [Ideological emancipation and fashion performance in the early stage of reform and opening up]. *东华大学学报(社会科学版)*, 16(4), 225-230. doi:10.1988/3j.1009-9034.2016.04.009
- Zhao, J. (2013). *The Chinese fashion industry: An ethnographic approach*. London, New York, New Delhi, and Sydney: Bloomsbury Academic.
- Zhao, L. L. (2009). 改革开放30年服饰演变进程—透视中国人物质与精神进步 [Evolution of clothing in the 30 years of reform and opening up—perspective on material and spirit progress of Chinese]. *理论与改革*, 3(-), 116-119. doi:CNKI:SUN:LLGG.0.2009-03-037
- Zhong, M. W. (2020). 中国风服装的特征及设计思想 [Characteristic of Chinese style fashion]. *西部皮革*, 42(19), 73-74. doi:CNKI:SUN:XBPG.0.2020-19-040
- Zhu, J., & Ha, S.-Y. (2016). The characteristics of chinoiserie in contemporary women's wear-focused on Paris collection from 2005 to 2014. *Journal of the Korea Fashion & Costume Design Association*, 18(3), 21-36.
- Zhu, R. (2005). 中国传统文化中的“天人合一”思想及其现代价值 [The thoughts of “the heaven and man in integration” in Chinese traditional culture and modern value]. *攀登*, 24(3), 104-106. doi:CNKI:SUN:PADE.0.2005-03-029
- Zhu, K. D. (2017). “中国风”服装设计的分析及应用 [Analysis of “Chinese style” fashion design]. Unpublished master's thesis. Tiangong University, Tianjin.
- 除了周韵的 UMA WANG, 还有哪些品牌把中国风玩出了高级感 [In addition to Zhou Yun's Uma Wang, which other brands show the luxury of Chinese style]. (2018, July 27). *磁器 [Ciqi]*. Retrieved September 23, 2021, from https://www.sohu.com/a/243701812_433124
- 专访彭丽媛服装设计师, 马可:我要做真正的衣服 [Interview with Madam Peng's fashion designer Ma Ke, who wants to make genuine clothes]. (2015, nd.). *Luxury Theme*. Retrieved October 15, 2021, from <https://www.luxury-theme.com/article/detail/id/897.html>
- 潺潺流水”秀“天意” [Flowing shows God's will]. (2004, November 25). *CCTV Fashion*. Retrieved August 21, 2021, from <http://www.cctv.com/fashion/20041125/100404.shtml>
- 设计师劳伦斯·许: 把时尚中国风带向世界的男人 [Designer Laurence Xu: the man who brought fashionable Chinese style into the world]. (2015, November 16). *Xushi.net*. Retrieved August 19, 2021, from <https://www.xushi.net/673/1.html>
- 陶梦琪. (2020, December 17). 文化十分-设计师劳伦斯·许: 让中国美给你看 [Culture ten minute-designer Laurence Xu: presented Chinese beauty]. *CCTV news*. Retrieved September 20, 2021, from <http://m.news.cctv.com/2020/12/17/ARTTYW1vixGrbm8OhuXzoxAr201217.shtml>
- 何潇. (2015, March 27). 脚踏大地 [Rooted in the earth]. *Lifeweek 三联生活周刊*. Retrieved October 18, 2021, from <http://www.lifeweek.com.cn/2015/0327/45862.shtml>
- 宋承杰. (2014, September 28). 马可: 时尚设计离不开传统工艺应展现中国文化自信 [Ma Ke: Fashion design can not be separated from traditional crafts, confidence in Chinese culture]. *每日头条 文化*. Retrieved November 3, 2021, from <https://kknews.cc/zh-sg/culture/98n3go5.html>
- 密扇MUKZIN于上海时装周发布2021春夏系列“嘉珑” [MUKZIN 2021 SS collection “Jialong” showed in Shanghai fashion week]. (2020, October 13). *Elle China*. Retrieved August 22, 2021, from <https://www.ellechina.com/fashion/fashionweek/a34353011/mukzin/>
- 从北服转战纽约伦敦, Feng Chen Wang, 为“中国出品”发声带来 全新2020春夏系列! [From Beijing Institute Of Fashion Technology to New York & London, Feng Chen Wang, 2020 SS collection for “Made in China”]. (2019, June 17). *Sohu Fashion*. Retrieved November 1, 2021, from https://www.sohu.com/a/321152639_500120
- 组图: “东方神韵”计文波时装专场发布会 [Pic: “Oriental charm” Ji Wenbo fashion show]. (2004, July 8). *eladies.sina.com*. Retrieved October 13, 2021, from <http://eladies.sina.com.cn/2004-07-08/100188.html>

‘Chinese’ Designs of Chinese Fashion Designers by Generation

Yin Meina · Jisoo Ha⁺

Graduate Student, Department of Fashion and Textiles, Seoul National University · Professor
Department of Fashion and Textiles, Seoul National University⁺

Abstract

The study analyzed the Chinese fashion designs by generation to understand Chinese design and modernization of Chinese culture. The significance of this study is to enhance academic understanding of the application of Chinese elements and to provide basic data on fashion design methods to help prolong the “Chinese style” trend. Chinese designers who presented Chinese designs have been classified into three generations, the 1980s to the 1990s, the mid-1990s to the early 2000s, and the 2000s to the 2020s. The findings are as follows. Chinese designers were commonly considered to have been voluntarily inheriting and taken pride of traditional cultural value based on Chinese identity. Even so, the first-generation used symbolic expressions to emphasize tradition and ethnicity of China and specifically it was showed as ‘direct application of tangible elements within a limited range’ with repeated applications of various common traditional elements. The second-generation focused on the spiritual perception based on the ancient Chinese philosophy and used implicit expressions through intangibility. It was showed as the simple and implicit shape, ‘Suse’ like low-saturation and achromatic colors, natural fabrics and traditional handcraft techniques filled with the spirit of diligence. The third-generation put emphasis on the modern convergence which focused on diversification with ‘succession and transformation’. They focused on the diversified perception of tradition and modernity as well as transformations of West fashion with Chinese features. Accordingly they generated the most diverse elements in terms of concept, color combination, materials with sustainability and combined modern technology with traditional techniques in a trendy way. Chinese designs of Chinese fashion designers are presented differently based on the different perceptions about nationalization and globalization essentially, meanwhile Chinese design is evolving into the complex way of coexistence and symbiosis by combining the advantages of Chinese and global taste.

Key words : Chinese fashion, Chinese design, fashion designers, Chinese identity

