

2010년대에 나타난 레트로 패션의 특성

- 2014 SS~2018 FW 컬렉션을 중심으로 -

박 은 경*

인천대학교 패션산업학과 교수*

요 약

창의성이 요구되는 패션에서 과거를 돌아보는 레트로 패션이 최근에 크게 부각되고 있다. 본 연구는 2014 SS~2018 FW 시즌 세계 유명 패션 컬렉션에 나타난 레트로 패션의 표현 특성과 의미를 고찰하였다. 레트로 이론 및 관련 선행연구 고찰을 위해 문헌 연구를 하였고 인터넷 매체에서 관련 키워드 검색을 통해 총 63회의 여성복 레디 투 웨어 패션 컬렉션 사진을 수집한 뒤 전문가의 리뷰를 참고하여 객관적이고 실증적으로 분석하였다. 연구 결과 2014 SS 시즌 이후의 레트로 패션은 주로 1970년대와 1980년대를 중심으로 하면서 그 외의 시대들도 표현되었다. 표현 특성은 패션 하우스의 유명한 작품 및 아카이브와 시대별 패션 아이콘 스타일의 현대적 재현, 시대 스타일의 재해석, 과거 아날로그 감성의 재현, 시대 스타일이나 문화의 절충과 융합으로 나타났다. 이 범주 별 디자인은 뚜렷이 구분되거나 중첩되었다. 최근에는 절충과 융합 표현이 복잡하고 강하게 나타났다. 일반적으로 레트로는 현실의 어려움을 과거의 좋은 기억과 시절로 돌아감으로써 극복하려는 경향이라고 언급되어왔다. 연구 결과 최근 레트로 패션은 이런 경향을 근저에 두면서 과거를 재발견하고 감성적으로 경험하는 문화 현상을 반영하였으며 과거와 현재를 연결하였다. 일부 패션 하우스는 과거의 전성기나 디자인 정체성 등 유산과 가치를 계승하는 한 방법으로 레트로를 표현하였다. 또한 레트로 패션은 디자이너나 소비자의 개성을 표출하는 창조였으며 과거의 시대정신에 대한 공감의 표현이고 새롭고도 낯선 과거를 탐색하는 유희이기도 하였다. 결론적으로 레트로 패션은 과거의 시대정신과 미학에 대한 탐구와 공감을 통해 새로움을 추구하는 것이라고 할 수 있다.

주제어 : 레트로 패션, 패션 컬렉션, 표현 특성, 새로움 추구

이 연구는 2017년도 인천대학교 교내연구비의 지원에 의해 수행되었음

+ 교신저자: 박은경, ekpark@inu.ac.kr

접수일: 2019년 2월 7일, 수정논문접수일: 2019년 3월 4일, 게재확정일: 2019년 3월 11일

I. 서론

패션의 가장 큰 특성은 끊임없이 새로움을 추구하는 것이다. 새로움을 줄 수 있는 창의적인 디자인 개발이 요구되는 현대 패션에서 역설적으로 과거 시대나 문화를 반영한 스타일이 레트로(retro) 패션으로 나타나고 있다. 특히 최근 몇 년 간은 20세기 후반을 다루는 레트로 패션이 두드러지게 나타났다. 레트로 패션은 과거 스타일을 그대로 재현하는 것이 아니라 현재 소비자에게 맞는 동시대성을 가질 수 있도록 재창조되어야 한다. 따라서 최근에 나타난 레트로 패션의 특성을 분석하는 것은 현재 패션 소비자의 미적 요구를 파악할 수 있는 의미가 있을 것이다.

지금까지 레트로 패션에 관련된 선행 연구들은 웨딩드레스에 나타난 레트로 이미지 표현(Gai, 2015), 특정 디자이너의 컬렉션을 중심으로 한 2000년대 패션에 나타난 레트로의 재해석(Kim, 2010), 2000년대 초부터 중반까지 나타난 레트로 스타일(Yang, 2006) 연구 등 주로 한정된 영역에서 연구가 되었다. 소비 측면에서의 레트로의 사회문화적 의미 연구(Kwon, 2015)는 레트로 패션 소비의 범위와 가치를 밝혔으나 디자인을 자세히 분석하지 않았다. 제품디자인 영역의 레트로 디자인 표현 특성과 적용 방향(Lee, 2012), 레트로 디자인 트렌드와 소비자 라이프스타일(Oh, 2011) 연구는 주로 제품디자인 영역을 다루었다.

이런 배경에서 본 연구는 최근 세계 유명 컬렉션에 나타난 레트로 패션의 시즌별 주요 경향과 재창조된 레트로 패션의 표현 특성과 의미를 분석하는 것을 목표로 하였다. 연구 문제는 다음과 같다. 첫째, 레트로 패션의 개념과 이론, 레트로 디자인의 특성에 대해 고찰한다. 둘째, 최근 세계 유명 패션 컬렉션에 나타난 레트로 패션의 시즌 별 경향과 표현 특성을 분석한다. 셋째, 최근에 나타난 레트로 패션의 의미를 고찰한다. 본 연구는 레트

로 패션에 대한 이론과 일반적인 특성 고찰을 위해 관련 서적과 연구 논문 등을 대상으로 문헌 연구를 하였고, 레트로 패션 작품 사진을 분석하는 실증적 연구를 하였다. 연구 시기는 레트로 패션의 최신 경향을 분석하기 위해 2014 SS~2018 FW 시즌으로 한정하였다. 구글닷컴(www.google.com), 보그닷컴(www.vogue.com)과 같은 인터넷 매체에서 레트로, 복고풍, 트렌트 등의 관련 키워드 검색을 하여 수집한 63개의 세계 유명 레디 투 웨어 컬렉션을 대상으로 작품의 실루엣, 소재, 무늬, 색상, 디테일 등 조형적 요소와 표현하고자 한 주제나 의도 등을 분석하였다. 또한 객관적인 분석을 위해 전문 패션 비평가의 리뷰를 참고하였다.

2010년대 레트로 패션에 관한 본 연구 결과는 최근의 레트로 패션에 대한 이해와 앞으로의 레트로 관련 디자인 개발에 도움이 되는 자료를 제공할 수 있을 것이다.

II. 이론적 배경

1. 레트로의 개념

레트로라는 과거의 생각, 방법으로 후퇴한다는 레트로그레시브(retrogressive)의 축약어로 구식의, 패셔너블하게 향수를 불러일으키는 것, 과거 스타일이나 유행 스타일, 이와 관련된 것이나 재생을 말한다. 레트로 룩(look)은 과거의 패션이 업데이트되고 현재의 스타일로 이용되는 것을 말한다(Calasibetta, 1998; "Retro", n.d.). 따라서 레트로 룩, 레트로 패션, 레트로 스타일은 과거의 스타일로 단순히 회귀하는 것이 아니라 재창조된 스타일이다(Kwon, 2015).

디자인 학자 엘리자베스 구피(Elizabeth Guffey)는 다음과 같이 레트로의 의미가 광범위하다고 하였다. 레트로 상품, 장소 등은 과거의 어떤 시대를 의미하는 상징성을 지니며 정서적으로 끌어당긴

다. 레트로로는 20세기 중반의 물질문화를 나타내기도 하며 뉴 비틀(New Beatle) 자동차같이 최근 유행 제품에 대한 1950, 60년대의 영향을 포함한다. 또한 레트로로는 과거의 가치나 도덕을 따르는 경향 등 삶에 대한 관점을 묘사한다. 레트로로는 대중문화가 추구하는 참신함의 대상이며 더 강한 의미는 과거에 대한 대중의 관계가 움직이는 것을 뜻한다. 그리고 레트로로는 너무 먼 과거가 아니라 최근의 과거에 집중한다(Guffey, 2006).

관련 선행연구에서 레트로의 대상이 되는 시기에 20세기 이전의 역사를 포함하는 경우도 있었으나 본 연구는 레트로가 가까운 과거를 참고한다는 위의 견해를 반영하여 패션에 나타난 레트로의 범위를 20세기 패션으로 한정하였다.

2. 레트로의 특성

1) 레트로와 유행

레트로와 관련해서 비평가 제임스 라버(James Laver)가 1945년 발표한 유행 이론이 잘 언급된다. 예로 패션 에디터 로라 위어(Laura Weir)는 2015년 봄을 기점으로 1970년대 레트로가 유행함을 주장하면서 라버의 이론을 언급하였다. 라버에 의하면 패션은 30~40년의 주기로 돌아오는데 유행되기 10년 전에는 외설적이고 유행 1년 전에는 대담하며 유행 중에는 멋있고 유행 1년 후에는 단정치 못하며 10년 후에는 추하고 20년 후에는 우습다. 또한 30년 후에는 즐겁고 50년 후에는 색다르고 별스러워 흥미를 끌며 70년 후에는 매혹적이다(Kim, 2004; Weir, 2014).

Guffey(2006)는 최근 레트로 패션은 원래 시대 이후 재현되는 시간이 빨라졌다고 하였다. 예로 2004년 발렌시아가(Balenciaga) 하우스는 20년 전 시대에서 참고한 의상을 디자인했고 2013년에는 1990년대 초에 발생한 그런지(grunge) 패션이 재등장했다("RetroSpective", n.d.).

라버의 이론을 참고하면 1970, 80년대 패션은 2010년대 중반 이후를 기준으로 볼 때 대략 30~40년 전이고 따라서 즐겁거나 색다르고 흥미를 끌 수 있는 범주에 있어 레트로 패션으로 등장했다고 볼 수 있다. 다른 한편으로 최근에는 라버의 이론에서 벗어나 가까운 과거라도 추하거나 우습지 않고 사람들을 매료시키고 있다고 할 수 있다. 이는 라버가 이론을 발표한 시기와 이후의 포스트모던 시대 및 21세기의 사회와 문화의 차이를 고려할 필요가 있음을 시사한다.

2) 레트로 디자인의 특성

본 연구는 선행연구와 문헌에서 논의된 레트로 디자인의 여러 특성을 살펴보고 이를 기반으로 하여 2010년대 레트로 패션의 특성을 분석하고자 하였다. Yang(2006)은 레트로로는 과거 양식을 모방하되 의미와 형식의 변화를 이루는 패러디 과정을 통해 새로움이 표현된 스타일로 창조된다고 하였다. 그는 레트로 디자인을 모방, 패러디, 패스티쉬(pastiche), 브리콜라주(bricolage)로 설명하였다. 패스티쉬는 유명 작품이나 예술가 작품의 스타일, 테크닉을 서로 연관 없이 모방, 재조합하는 창작 방법이다. 브리콜라주는 값싼 소품이나 여러 가지를 새로운 스타일로 재구성하는 것이다(Lee & Park, 2006). 또한 Yang(2006)은 레트로가 해체와 융합으로 과거 요소를 현재 시각으로 새롭게 창조하는 감성 표현이라고 하였다.

Oh(2011)는 레트로 디자인이 주로 1950~1970년대 기능주의 디자인에서 영감을 받는다고 하였다. 이 디자인의 특징은 최근 디지털 제품 등에서 기술과의 만남으로 재현, 오마주되며 당시의 문화와 스타일도 반영된다. 레트로 디자인은 감성의 재경험을 위해 정제와 실용성이 중요하며 절충과 융합으로 과거와 현재를 연결하는 것이 중요하다. 미래의 레트로 디자인의 방향은 오래된 것과 새로움 등 모순되는 것의 공존, 브랜드나 기업의 역사나

Table 1. 선행 연구에서 논의된 레트로의 특성.

표현 특성	의미
<ul style="list-style-type: none"> • 원형과 아이콘 현대적 재현: 디자인 계승과 재해석 • 스타일 재해석: 조형 요소 활용, 스타일 변화, 차용 • 감성 재현: 시대정신 패러디, 시대 향수 재현, 아날로그 감성 전달 • 절충과 융합: 요소 재조합, 패스티쉬, 브리콜라주 	<ul style="list-style-type: none"> • 과거 회상 및 감성 재경험 • 과거와 현재 연결, 공유 • 역사와 유산의 가치 계승 • 개성 표현
↓	
레트로의 특성	
재창조를 통한 새로움 추구	

디자인 유산 같은 가치와 연결, 영속성 추구이다.

Lee(2012)는 제품 디자인에 나타난 레트로 표현 특성이 다음과 같다고 하였다. 첫째, 성공한 과거 디자인 계승으로 특정 모델이나 기념비적 디자인의 현대적 재현과 발전적 적용이다. 둘째, 과거 디자인에 대한 향수 자극으로 시대 아이콘의 현대적 해석, 특징적인 조형 요소 활용이다. 셋째, 아날로그 감성의 전달로 조작 방식과 소재 적용, 감성의 경험이다. 레트로 디자인의 유행 배경은 옛 것에 대한 신뢰, 전통 방식 고수, 가치에 대한 재인식과 좋았던 시절에 대한 회상이다.

Gai(2015)는 레트로 디자인의 특성을 원형 재현, 스타일 재현, 감성 재현, 요소 재조합으로 설명하였다. 원형 재현은 유명 제품, 성공 디자인의 재현, 계승, 상징화로 시대 간 연결고리를 찾는 것이다. 스타일 재현은 과거 스타일, 아날로그 방식의 재현과 차용이다. 감성 재현은 시대정신 패러디, 향수 재현, 아날로그 감성 전달과 재현이다. 요소 재조합은 과거 양식과 작품을 모방하되 재조합, 재창조하는 것이다.

Kwon(2015)은 레트로 패션의 소비자는 지속된 유산이라는 측면에서 레트로 제품에 클래식과 같은 가치를 부여하고 시대정신과 의미를 공유하기 위해 소비한다고 하였다. 또한 소비자는 레트로 스타일을 하위 트렌드로 인식하고 개성을 표출하기 위해 채택한다. 21세기 레트로 소비에서 과거에 접근하는 향수는 중요한 감정적 혜택이다. 현재 젊은 소비자들은 간접 경험과 학습 기회가 많

아 경험이 없는 스타일에도 유사 향수를 느끼고 소비 욕망을 갖게 되며 따라서 전 세대에서 레트로 소비가 일어난다.

선행 연구에서 논의된 레트로의 특성을 정리하면 <Table 1>과 같다. 레트로 표현은 과거 디자인의 계승, 감성 전달이 주요 내용으로 과거 상징적 디자인의 현대적 재현, 스타일의 재해석과 재조합, 감성 재현, 절충과 융합을 시도한다. 그리고 이를 통해 과거 회상 및 감성 재경험, 익숙함과 낯설음을 통한 세대 연결과 공유, 브랜드의 역사와 가치 계승, 개성 표현을 의미한다. 표현과 의미를 종합하면 레트로는 재창조를 통해 새로움을 추구하는 것이라고 할 수 있다.

III. 2014년 이후 패션 컬렉션에 나타난 레트로 분석

1. 시즌별 컬렉션

1) 2014 SS 컬렉션

1980년대 캘리포니아 소녀의 스타일과 팝스타들의 패션 디테일이 혼합되었다. 로다테(Rodarte)는 브라 탑, 박시한 체크 셔츠, 스터드 장식 셔스 펜더와 스커트 룩으로 향수를 표현했다. 조나단 선더스(Jonathan Saunders)와 마크 바이 마크 제이 콕스(Marc By Marc Jacobs)도 스포티 룩을 고급스럽고 젊게 표현했다(Baek, 2014).

2) 2014 FW 컬렉션

발렌티노(Valentino), 루이 비통(Louis Vuitton), 구찌(Gucci), 생 로랑(Saint Laurent), 베르사체(Versace), 톰 포드(Tom Ford) 등의 컬렉션은 1960년대 레트로를 주로 미니 드레스와 긴 부츠의 조합으로 재현, 재해석하였다(Figure 1). 이들은 1960년대 패션 아이콘인 에디 세즈윅(Edie Sedgwick)의 스타일을 응용하거나(Figure 2), 반짝거리는 1970년대 글램(glam), 팝 아트, 하우스의 디자인 특성과 상징적 장식을 더하였다.

3) 2015 SS 컬렉션

루이 비통, 생 로랑, 프라다(Prada), 데렉 램(Derek Lam), 톰 포드, 구찌 등의 컬렉션에서 1970년대 디자이너 오시 클락(Ossie Clark), 할스톤(Halston), 테아 포터(Thea Porter) 등을 연상시키는 레트로가 나타났다. 70년대 풍 소재와 실루엣, 비앙카 재거(Bianca Jagger)의 수트 룩 <Figure 3>, 조니 미첼(Joni Mitchell)의 음악, 알리 맥그로우(Ali MacGraw) 같은 상징들이 사용되었다(Baker, 2015; Cheng, 2015; La Ferla 2015; Weir, 2014). 럭셔리 보헤미안 룩을 중심으로 퇴폐적이고 럭셔리하고 대담했다.

4) 2015 FW 컬렉션

1970년대와 1980년대 레트로가 등장했다. 레베카 밋코프(Rebecca Minkoff)는 <Figure 4>처럼 패티 스미스(Patti Smith)를 오마주한 포스트 히피를(Anderson, 2015), 크리처 오브 더 윈드(Creatures of the Wind)는 비앙카 재거 풍 글램을 표현했다(Phelps, 2015a). 발망(Balmain)은 <Figure 5>처럼 1970년대 파워와 하우스 아카이브, 넓은 어깨의 1980년대를 혼합했고(Phelps, 2015b) 생 로랑도 1980년대와 70년대를 혼합했다. 제이 더블유 앤더슨(JW Anderson)은 80년대 뉴웨이브 패션 레트로를 표현했다(Singer, 2015).

5) 2016 SS 컬렉션

여러 시대의 혼합이 구찌, 미우미우(Miu Miu), 드리스 반 노튼(Dries Van Noten), 프라다, 메종 마르지엘라(Maison Margiela) 등의 컬렉션에서 디테일, 장식, 소재, 레이아웃, 형태를 복잡하게 섞은 맥시멀리즘 스타일로 표현되었다(Figure 6). 기법과 스타일이 다양한 1990년대 풍 슬립 드레스도 여러 컬렉션에서 등장했다.

6) 2016 FW 컬렉션

1980년대의 파워 솔더, 보호(boho), 맥시멀리즘, 글램이 대표적이었다. 1990년대 풍 슬립 드레스도 있었으며 1970년대나 다른 시대가 혼합되기도 하였다. 구찌는 여러 시대를 혼합했다. 생 로랑은 이브 생 로랑에 대한 오마주를 1980년대의 어깨 과장, 로맨틱한 의상과 강한 성적 이미지를 더해 재해석하였다(Mower, 2016b). 루이 비통은 1990년대 게임 톰 레이더(Tomb Raider)의 여주인공 라라 크로프트(Lara Croft)를 영감으로 관능적인 컬렉션 <Figure 7>을 제시하였다(Phelps, 2016b).

7) 2017 SS 컬렉션

파워 드레싱과 로고 등 1980년대 레트로가 강하게 등장했다. 1970년대와 타 시대도 혼합되었고 동시에 여러 시대가 혼합되기도 하였다. 생 로랑은 이브 생 로랑의 1980년대 드레스를 재해석하였다(Mower, 2016c). 1980년대 파워 수트가 셀린(Céline), 루이 비통, 발렌시아가 등에서 재해석되었다(Figure 8).

8) 2017 FW 컬렉션

1960년대부터 90년대 및 여러 시대 혼합 레트로가 등장했는데 혼합 경향이 더욱 두드러졌다. 1980년대 풍 넓은 어깨, 1970년대 풍 무늬와 소재, 복고풍 모자, 1990년대 힙합, 스페이스 에이지 풍

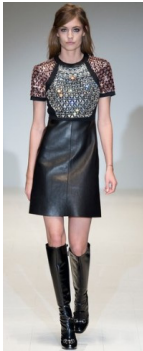

Figure 1.
구찌 2014 FW.
From Phelps. (2014a).
<https://www.vogue.com>

Figure 2.
생 로랑 2014 FW.
From Blanks. (2014a).
<https://www.vogue.com>

Figure 3.
생 로랑 2015 SS.
From Phelps. (2014c).
<https://www.vogue.com>

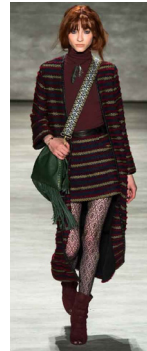

Figure 4.
레베카 밍코프 2015 FW.
From Anderson. (2015).
<https://www.vogue.com>

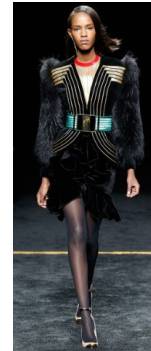

Figure 5.
발랑 2015 FW.
From Phelps. (2015b).
<https://www.vogue.com>

Figure 6.
구찌 2016 SS.
From Mower. (2015).
<https://www.vogue.com>

Figure 7.
루이 비통 2016 FW.
From Phelps. (2016b).
<https://www.vogue.com>

Figure 8.
셀린 2017 SS.
From Mower. (2016d).
<https://www.vogue.com>

Figure 9.
마크제이콥스 2017 FW.
From Phelps. (2017).
<https://www.vogue.com>

Figure 10.
마크 제이콥스 2018 FW.
From Phelps. (2018b).
<https://www.vogue.com>

의상이 있었다. 생 로랑은 이브 생 로랑의 1980년대 컬렉션을 오마주하였다(Holgate, 2017). 마크 제이콥스는 <Figure 9>처럼 1990년대 힙합과 1970년대 레트로를 혼합하였다(Phelps, 2017). 구찌는 광범위한 영향과 여러 요소로 역사를 절충한 컬렉션을 제시했다(Mower, 2017a).

9) 2018 SS

다이애나 황태자비(Diana, Princess of Wales) 등 1980년대의 영향이 컸다. 오프 화이트(Off-White)는 컬렉션을 황태자비에게 헌정했고 생 로랑은 1980년대 글래머를 표현했다. 구찌나 이자벨 마랑(Isabel

Marant) 등은 스포츠웨어를 패션의 선두에 세웠다(Trochu, 2018). 구찌는 1980년대 큰 어깨, 엘튼 존(Elton John)의 1970년대 글램 락 무대의상 등을 반영하여 강렬한 쇼를 제시했다(Mower, 2017d).

10) 2018 FW

오버사이즈, 큰 어깨, 멀티 레이어드 룩, 글램 분위기의 강한 무늬, 로고 등 1980년대가 두드러졌다. 1970년대 할스톤 풍의 실루엣, 소재와 미래적인 금속 등 1960년대도 혼합되었다(Pithers, 2018). 마크 제이콥스는 <Figure 10>의 극단적인 파워 슈트(Phelps, 2018b)를 제시했고 톰 포드는 1980년대

베버리 힐즈(Beverly Hills) 부인들의 글램 스타일을 1960년대 에디 세즈윅 풍과 혼합했다(Phelps, 2018a). 클로에는 1970년대 여배우들의 분위기를 섹시하게 재해석했다(Phelps, 2018c).

2. 시즌별 컬렉션에 나타난 레트로 경향

위에서 살펴본 2014년 SS 이후 레트로 패션의 경향은 다음과 같다. 2014 SS 시즌에는 1980년대가, 2014 FW 시즌은 1960년대 레트로가 나타났다. 2015 SS 시즌은 1970년대, 2015 FW 시즌은 1970년대를 중심으로 1980년대가 혼합되었다. 2016 SS 시즌은 시대들이 혼합되고 개인 스타일링을 강조하였다. 2016 FW 시즌은 1980년대가 강했고 1990년대, 30, 40, 70년대가 혼합되었다. 2017 SS 시즌도 1980년대가 강하게 나타났고 1970년대와 다른 시대도 표현되었다. 2017 FW 시즌은 1980, 90년대

를 중심으로 여러 시대가 혼합되었다. 2018 SS 시즌은 1980년대를 위주로 1970, 90년대가 혼합되었다. 2018 FW 시즌은 1980년대 위주로 1970, 60년대가 혼합되었다.

2014년 컬렉션 이후의 전반적인 경향은 1980년대와 1970년대 레트로가 가장 강하게 나타났고 1960년대, 1990년대 등 기타 시대의 순으로 나타났다. 또한 한 시대의 레트로가 강하게 나타난 시즌이 있고, 여러 시대가 혼합되어 나타난 시즌도 있었다. 레트로 표현은 시대를 대표하는 패션 아이콘이나 인물을 영감으로 채택하고 시대별 대표 아이템 위주로 전개하거나 대표 스타일의 조형 요소 중 일부를 선택하여 활용하고 유명 패션 하우스의 아카이브를 재해석하는 경우가 많았다. 그리고 시대와 여러 요소의 혼합 표현이 많았다. 이를 정리하면 <Table 2>와 같다.

Table 2. 2014 SS~2018 FW 컬렉션에 나타난 레트로 경향.

시즌	표현 대상 시대	중점 표현 및 패션 아이콘
2014	SS	80년대 캘리포니아 소녀 풍, 스포티, 팝 스타 스타일 스포티 록과 글램
	FW	60년대 풍 미니 드레스, 무릎길이 부츠, 70년대 글램 에디 세즈윅
2015	SS	70년대 보헤미안 룩 비앙카 재거, 알리 맥그로우, 조니 미첼
	FW	70년대 + 80년대 글램, 보호, 파워 수트, 뉴웨이브 비앙카 재거, 패티 스미스, 발망 아카이브
2016	SS	여러 시대 혼합 개인 스타일링 강조, 맥시멀리즘 + 90년대 슬립 드레스
	FW	80년대 (+90, 30, 40, 70년대) 어깨 과장, 보헤미안, 맥시멀리즘, 글램, 로맨틱, 80년대 쿼터트, 90년대 슬립 드레스, 70년대 스포츠, 르네상스, 여러 시대 혼합 웅가로, 이브 생 로랑, 라라 크로포드
2017	SS	과워 드레싱, 로고 등 80년대 레트로, 70년대와 타 시대 혼합. 여러 시대 혼합 보헤미안, 플레이어바지, 플랫폼 슈즈, 스포티, 50년대 비키니, 60년대 펫 앤 플레이어 실루엣, 60, 70년대 프린트, 웨지 힐
	FW	80, 90년대 + 70년대 (+60, 50년대) 시대 혼합 레트로 경향 강함. 80년대 오마주, 여러 시대 절충 어깨 과장, 빈티지 무드와 꽃무늬, 70년대 풍 무늬와 소재, 복고풍 모자, 60년대 부츠, 90년대 힙합
2018	SS	80년대 (+ 70, 90년대) 어깨 과장, 80년대 풍 글램. 트랙 수트와 트레이너 슈즈 다이애나 황태자비, 엘튼 존(70년대 무대이상)
	FW	80년대 (+ 70, 60년대) 오버사이즈, 어깨 과장, 멀티 레이어드, 강렬한 무늬와 글램, 로고, 롱 앤 린 실루엣, 크로셰, 시어링, 스웨이드, 금속 80년대 베버리 힐즈 부인, 70년대 여배우들, 에디 세즈윅

IV. 2010년대 레트로 패션의 미적 특성

1. 표현 특성

선행연구에서 논의된 레트로의 특성(table 1)을 참고하여 2010년대 패션에 나타난 레트로 경향(Table 2)을 분석한 결과 레트로의 표현은 원형과 아이콘의 현대적 재현, 스타일 재해석, 감성 재현, 절충과 융합 범주로 나타나 일반적인 레트로 특성을 따르고 있었다. 범주별 표현은 뚜렷이 구분되거나 혼합되어 나타나기도 하였다.

1) 원형과 아이콘의 현대적 재현

2010년대 레트로 패션에서는 유명인이나 패션 아이콘의 스타일, 패션 하우스의 대표 디자인을 거의 원형 그대로나 현대적으로 재현한 스타일이 자주 나타났다. 이는 레트로 테마를 상징적으로 잘 드러내기 때문이라고 판단된다. 비앙카 재거는 자주 생 로랑 하우스의 대표 디자인인 르 스모킹, 팬츠 슈트 룩과 함께 재현되었다. 다른 사례로는 1960년대 에디 세즈윅, 1970년대 엘튼 존, 1980년대 다이애나 황태자비 등의 스타일이 오마주되면서 재현되었다.

비앙카 재거의 팬츠 슈트 룩 <Figure 11>은 여러 디자이너가 재현했다. 생 로랑 2015 SS 컬렉션은 슈트와 넥타이가 있는 블라우스, 터번으로 <Figure 3> 여성성을 강조했다(Phelps, 2014c). 톰 포드 2015 SS 컬렉션에도 비앙카 재거 풍 이브닝 슈트가 등장했다. 2015 FW 크리스치 오브 더 윈드는 <Figure 12>처럼 비앙카 재거의 팬츠 슈트 룩을 글램폴 라메 블라우스와 매치하여 재현했다(Phelps, 2015a).

에디 세즈윅 스타일(Figure 13)도 1960년대를 대표하며 재현되었다. 2014 FW 생 로랑 컬렉션은 파카, 라메 탑, 블랙 타이츠, 크리스탈 메리 제인 슈

즈로 캐주얼하면서 화려했는데(Figure 2) 세즈윅을 상기시켰다(Blanks, 2014a). 2018 FW 톰 포드 컬렉션도 <Figure 14>같이 블랙 미니드레스, 크리스탈 힐 펌프스, 두꺼운 헤어밴드, 오버사이즈 귀걸이로 세즈윅을 재현하였다(Phelps, 2018a).

글램, 1980년대, 트위드, 디즈니와 일본 게임, 빈티지로 강렬했던 2018 SS 구찌 컬렉션에서는 엘튼 존의 70년대 글램 락 무대상 아카이브(Figure 15)가 <Figure 16>과 여러 의상으로 재해석되었다(Mower, 2017d). 2017 SS와 2017 FW 컬렉션에는 엘튼 존의 선글라스가 등장했다. 다이애나 황태자비의 스타일은 2018 SS 오프 화이트에서 어깨가 넓은 재킷과 프린트 드레스 등으로 재해석되었다(Wood, 2018).

하우스의 아카이브 디자인을 재현한 경우는 다음과 같다. 2016 FW 시즌에 생 로랑의 디자이너는 이브 생 로랑에 대한 오마주에 자신의 미학을 더해 1980년대 레트로를 표현했다. 그는 하우스의 1971년 컬렉션의 모피 코트를 1980년대 풍으로 더 과장하고 섹시하게 재현했다. 생 로랑 2017 SS 컬렉션은 하우스의 1982년 컬렉션의 거대한 소매가 달린 드레스(Figure 17)를 영감으로 하여 <Figure 18>같이 재해석했다(Mower, 2016c). 2017 FW 컬렉션도 하우스의 황금기인 1980년대 초 컬렉션에서 영감을 받고 거친 낭만을 더해 발전시켰는데 1980년대 드레스의 거대한 소매를 재해석한 긴 장갑과 의상, 오마주를 표현한 드레스가 제시되었다(Holgate, 2017).

2) 스타일 재해석

1980년대의 과장된 어깨와 빅 실루엣을 비롯하여, 1970년대 스타일이 다양하게 재해석되었다. 1990년대 슬립 드레스, 1960년대 미니 원피스도 재해석되었다. 디자이너들은 소재와 색상, 길이, 트임, 프린트를 새롭게 적용하였고 스타일을 혼합했다.

Figure 11.
비앙카 재거 1972.
From Algoo. (2015).
<https://www.harpersbazaar.com>.

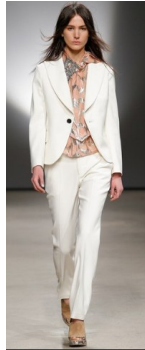

Figure 12. 크리처 오브 더 윈드 2015 FW.
From Phelps. (2015a).
<https://www.vogue.com>

Figure 13.
에디 세즈윅.
From Jiang & Green. (2018).
<https://www.vogu3e.fr>

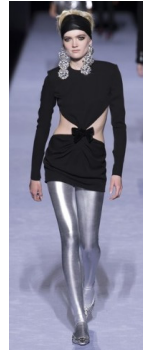

Figure 14.
톰 포드 2018 FW.
From Phelps. (2018a).
<https://www.vogue.com>

Figure 15.
엘튼 존 1976.
From Borrelli-Persson. (2017).
<https://www.vogue.com>

Figure 16.
구찌 2018 SS.
From Mower. (2017d).
<https://www.vogue.com>

Figure 17.
이브 생 로랑 드레스 1982.
From A/W 1982. (n.d.)
<https://www.pinterest.co.kr>

Figure 18.
생 로랑 2017 SS.
From Mower. (2016c).
<https://www.vogue.com>

Figure 19. 미니스커트.
From Seeling. (2000).
p. 399.

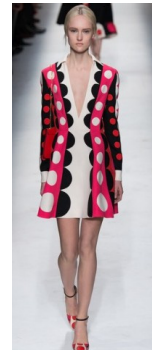

Figure 20.
발렌티노 2014 FW.
From Phelps. (2014b).
<https://www.vogue.com>

미니스커트(Figure 19)와 모즈 룩 등 1960년대 스타일은 2014 FW 시즌에 주로 미니 원피스와 긴 부츠로 재해석되었다. 구찌는 하우스의 유산인 글램, 캐주얼함과 테일러링을 접목하여 에이라인 미니 원피스(Figure 1), 슬림 팬츠와 재킷을 다양한 소재와 장식으로 재해석했다. 부츠에는 시그니처 홀스비트(horsebit)이 장식되었다(Phelps, 2014a). 발렌티노는 1960, 70년대 이태리 여성 예술가의 팝 아트를 응용해서 대담하고 매력적인 꽃무늬 시리즈 <Figure 20>을 디자인했다(Phelps, 2014b).

1970년대의 할스틴(Figure 21)과 다른 디자이너의 디자인은 섹시함이 더해져 재해석되었다. 2015 SS 생 로랑 컬렉션은 오시 클락 드레스(Figure 22)가 연상되는 의상의 네크라인을 <Figure 23>처럼 대담하게 파고 플랫폼 슈즈와 매치했다(Phelps, 2014c). 2018 FW 콜로에는 1970년대 여배우들을 영감으로 셔츠 드레스의 네크라인을 깊게 노출시키고(Figure 24) 힙 부위에 컷아웃(cutout)을 넣었다. 스포티한 로고 양말과 대담한 큰 장신구가 눈을 끌었다(Phelps, 2018c).

1970년대의 글램(Figure 25)과 히피 스타일도 재해석되었는데 다른 시대와 혼합되기도 하였다. 2015 FW 레베카 밍코프 컬렉션(Figure 4)은 패티 스미스를 오마주한 포스트 히피를 시폰 맥시 드레스, 기타(guitar) 스트랩, 깃털 펜던트, 프린지 장식, 니트웨어, 히피풍 블라우스와 흐트러진 머리로 표현하였다(Anderson, 2015).

2015 FW 발망은 이국적인 1970년대 파리와 뮤즈 룰루 드 라 팔레즈(Loulou de la Falaise), 발망 아카이브 프린트를 80년대 스타일과 혼합했다. 강렬한 색상의 저지 의상, 비즈 프린지, 거대한 주름

팬츠, 메탈릭 이브닝드레스와 어깨가 강조된 수트(Figure 5)가 제시되었다(Phelps, 2015b). 2016 FW 웅가로(Ungaro) 컬렉션은 1980년대 웅가로와 70년대 이브 생 로랑 작품의 공통 요소에 관심을 두고 맥시멀리즘과 글램을 강조했다. <Figure 26>처럼 슬림 미디스커트, 크리스탈 버클 벨트, 길고 날씬한 실루엣에 레오파드, 트로피칼 자카드, 아르누보와 클림트 풍 모티프 등 화려한 소재와 무늬가 사용되었다(Phelps, 2016a). 1980년대 스타일은 주로 파워 수트(Figure 27), 빅 실루엣, 화려함이 재해석되었다. 2015 FW 앤더슨 컬렉션은 소재와 화려한 색

Figure 21.
할스텐 의상 1972.
From Mendes. & Hays.
(2003). p.227

Figure 22.
오씨 클락 드레스.
From Cheng. (2015).
<https://www.instyle.com>

Figure 23.
생 로랑 2015 SS.
From Phelps. (2014c).
<https://www.vogue.com>

Figure 24.
클로에 2018 FW.
From Phelps. (2018c).
<https://www.vogue.com>

Figure 25.
1970년대 글램.
From Herald. (2002).
p. 43.

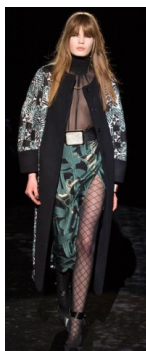

Figure 26.
웅가로 2016 FW.
From Phelps. (2016a).
<https://www.vogue.com>

Figure 27.
파워 수트.
From Modern Fashion 100
Year Compilation
Committee. (2002).
p. 269.

Figure 28.
앤더슨 2015 FW.
From Singer. (2015).
<https://www.vogue.com>

Figure 29.
슬림 드레스 1998.
From Modern Fashion 100
Year Compilation
Committee. (2002).
p. 301.

Figure 30.
캘빈 클라인 2016 SS.
From Phelps. (2015c).
<https://www.vogue.com>

상의 믹스매치, 신선하게 과장한 실루엣(Figure 28)으로 1980년대 뉴웨이브를 표현했다(Singer, 2015). 2017 SS 셀윈은 컷아웃 디테일이 있는 여유로운 파워 수트를 제시했다(Figure 8). 2018 FW 마크 제이콥스 컬렉션은(Figure 10) 1980년대 클로드 몬타나(Claude Montana), 티에리 뮈글러(Thierry Mugler) 등에서 영감을 받은 극단적인 컬렉션이었다(Phelps, 2018b).

1990년대 스타일은 슬립 드레스(Figure 29)가 대표적으로 재해석되었다. 2016 SS 캘빈 클라인 컬렉션은 낭만적인 꽃 사진이 더해진 그런지 풍의 다양한 슬립 드레스(Figure 30)가 등장했다(Phelps, 2015c). 2016 FW 루이 비통 컬렉션의 시퀀 슬립 드레스(Figure 7)는 디자이너 니콜라스 게스키에르(Nicolas Ghesquière)가 존경해온 마르지엘라의 1990년대 눈속임 기법 프린트 작품을 응용했다(Phelps, 2016b).

3) 감성 재현

제품 디자인에 나타난 레트로의 감성 재현은 아날로그 외형과 조작 방식에 디지털 기술을 결합한 것이 대표적이었다. 패션은 시대정신 패러디, 과거에 대한 향수 자극, 아날로그 감성을 전달하는 소재와 재활용, 수공예 기법을 사용하는 것이

었다.

2010년대 레트로 패션에서는 아날로그 외형과 디지털이나 최신 기술과의 결합 사례는 잘 드러나지 않았고 일부 컬렉션에서 과거에 상상한 미래의 기술과 이미지를 차용한 무대 연출이 있었다. 2015 SS 루이 비통은 1960, 70, 80년대를 혼합한 컬렉션 <Figure 31>을 1984년 공상과학 영화에서 응용한 서사를 말하는 얼굴들의 비디오 클립과 또 다른 공상과학 영화를 연상시키는 빛을 설치한 런웨이(Figure 32)로 시작했다. 1960년대 우주시대를 테마로 한 2017 FW 샤넬 컬렉션은 <Figure 33>처럼 우주선 모형을 실제로 띄우기도 하였다.

다른 레트로 감성 재현은 2015 SS 시즌의 구찌 컬렉션처럼 진짜 빈티지 기모노 실크를 사용하거나 프라다 컬렉션처럼 18세기 풍 브로케이드를 수공예적인 패치워크 기법으로 1970년대 스타일과 결합시킨 사례가 있었다(Figure 34). 프라다 컬렉션은 런웨이에 거대한 보라색 모래 언덕을 만들어 서정적인 분위기를 연출했다.

레트로의 대상이 되는 시대의 노래를 배경 음악으로 사용하여 과거에 대한 향수를 더 강하게 자극하고 감성을 극대화하는 경우도 있었다. 예로 2015 SS 데렉 램의 컬렉션은 1970년대 가수 조니 미첼의 곡을 배경으로 하면서 70년대 풍의 스웨이

Figure 31.
루이비통 2015 SS.
From Phelps, (2014d).
<https://www.vogue.com>

Figure 32.
루이비통 2015 SS.
From Phelps, (2014d).
<https://www.vogue.com>

Figure 33.
샤넬 2017 FW.
From Mower, (2017c).
<https://www.vogue.com>

Figure 34.
프라다 2015 SS.
From Blanks, (2014b).
<https://www.vogue.com>

드 소재 패치워크 디자인을 제시했다.

4) 절충과 융합

여러 브랜드에서 맥시멀리즘 미학을 바탕으로 여러 시대와 문화에서 온 요소들을 절충하고 융합한 스타일을 제시하였는데 알렉산드로 미켈레(Alessandro Michele)의 구찌 컬렉션이 대표적이다. 구찌에서는 20세기 패션 외의 역사 스타일과의 혼합도 많이 시도되었다.

2017 FW 프라다 컬렉션은 <Figure 35>처럼 1950년대 스웨터 걸(girl), 빈티지 꽃무늬 프린트와 60년대 말에서 70년대 초의 코듀로이 플레어, 1970년대 체크무늬와 긴 스커트, 글램을 절충적으로 패치워크 하고 혼합하였다(Mower, 2017b).

2017 SS 발렌시아가는 1980년대 풍 과장된 상의, 팬츠와 결합된 아방가르드한 신발과 릴리 풀리치(Lilly Pulitzer) 풍 레트로 꽃무늬를 결합하였다(Figure 36) (Mower, 2016e). 2017 SS 이자벨 마랑 컬렉션(Figure 37)은 파워 숄더와 보헤미안, 스포티, 실용적인 스타일, 글리터를 혼합하였다(Nnadi, 2016). 2017 FW 마크 제이콥스 컬렉션은 1990년대 힙합과 1970년대 풍 소재와 슈즈, 스포티 스타일을 융합하였다(Figure 9). 모피 칼라 재킷, 복고풍 모자, 짧은 파티 드레스, 플랫폼 신발, 트랙 팬츠가

있었고 코듀로이 소재와 블링거리는 장식이 많이 사용되었다(Phelps, 2017).

구찌의 미켈레는 지속적으로 1970, 80년대를 비롯한 20세기, 르네상스, 18세기, 이태리, 영국, 동양, 예술가와 예술, 구찌 하우스 아카이브 등 광범위한 시대와 문화를 넘나들며 융합과 절충 스타일을 선보였다. 그는 완벽한 공예로 다양한 요소들을 혼합하면서 개인의 스타일과 감정을 표현하는데 중점을 두었다(Mower, 2015). 예로 2016 FW 컬렉션에서 미켈레는 1970년대 스포츠, 1980년대 쿠티르, 캐서린 드 메디치(Catherine de' Medici)와 르네상스를 융합하면서 1970년대 풍 웨지 힐 라메 디스코 샌들, 1980년대 풍 디아망테 프레임 선글라스, 페도라, 터번, 구찌 선장식을 매치하였다(Mower, 2016a). <Figure 38>은 1980년대 풍 큰 어깨와 르네상스 복식의 바디스(bodice)를 융합한 진주 장식 니트 탑, 하우스의 상징인 선장식이 있는 스포티한 스커트와 양말, 르네상스 풍이자 화려한 글램 스타일 액세서리 착장이다. 2017 FW 컬렉션도 역사를 절충했는데 구찌 아카이브의 여러 자수와 프린트, 도안, 17세기와 18세기 시누와즈리(chinoiserie), 1970년대와 80년대 풍을 혼합하였다(Mower, 2017a). <Figure 39>는 엘튼 존의 선글라스, 핑크, 에스닉 스타일 장식, 동양풍 프린트와 구찌 로고의 절충을 제시하였다.

Figure 35.
프라다 2017 FW.
From Mower, (2017b).
<https://www.vogue.com>

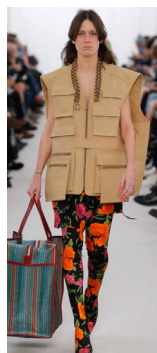

Figure 36.
발렌시아가 2017 SS.
From Mower, (2016e).
<https://www.vogue.com>

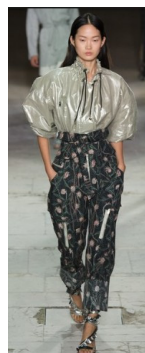

Figure 37.
이자벨 마랑 2017 SS.
From Nnadi, (2016).
<https://www.vogue.com>

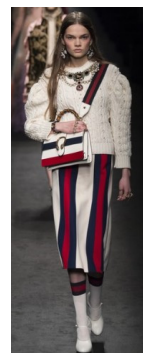

Figure 38.
구찌 2016 FW.
From Mower, (2016a).
<https://www.vogue.com>

Figure 39.
구찌 2017 FW.
From Mower, (2017a).
<https://www.vogue.com>

2. 의 미

본 연구 결과 2010년대에 나타난 레트로 패션은 과거 회상 및 감성 재경험, 과거와 현재 연결, 역사 및 유산의 가치 계승, 개성 표현을 의미하였다.

1) 과거 회상 및 감성 재경험

2010년대에 나타난 레트로 패션의 주요 대상이 된 시기는 1970, 80년대였다. 이 시기는 패션에서 포스트모더니즘이 대두되어 영향이 커졌고 다양한 스타일이 혼재했다. 따라서 미학적으로, 감정적으로 흥미로운 시대이다.

2015년 『뉴욕 타임즈(The New York Times)』는 1970년대 레트로가 유행함을 보도하면서 1970년대는 혼합하는 미학, 자유로운 기질, 유희와 세련된 분위기가 혼재되어 역사상 가장 흥미로운 시대이며 세속적인 쾌락의 동산 같았다고 하였다. 또한 글래머러스함과 추잡함이 혼재하여 감정적으로 끌어당긴다고 하였다(La Ferla, 2015). 1980년대는 세계적인 경제 발전으로 물질적인 욕구가 컸으며 성공과 부에 대한 과시를 드러내고 욕망을 표현한 시대였다. 또한 이 시대는 다양한 여성 이미지가 표현되었기 때문에 흥미를 끌 수 있다. 이 시대의 여성 패션은 클래식 스타일부터 과시적인 스타일, 여성성을 강조한 낭만적 스타일과 섹시한 스타일, 성적인 금기와 전통미에 도전하는 스타일, 성적 경계가 모호하거나 초월한 스타일이 공존했다(100 Years of Modern Fashion Compilation Committee, 2002). 1960년대는 젊고 다양한 하위문화, 주변에 있던 다양한 주체가 자기주장과 주류에 대한 반항을 자유로운 표현으로 표출하던 역동적인 시대였으므로 감정적인 흥미를 이끌어낸다.

이와 같이 2010년대에 나타난 레트로 패션은 미학적, 감정적으로 흥미로운 시대에 대한 탐색을 통해 과거를 회상하고 감성을 재경험하는 의미를 지닌다.

2) 과거와 현재 연결

최근에 과거를 배경으로 하는 영화와 드라마 개봉, 전시회 개최, 저서 발간 등 문화적 영향이 지속되고 있다. 또한 현재 세계 패션계에서 활약하는 30~40대 디자이너들은 부모 세대를 통해 이전 시대에 대한 간접 경험을 할 수 있다. 이런 요인들은 과거에 대한 흥미를 유발시켜 2010년대에 레트로 패션이 강하게 등장하고 있다.

1970년대 레트로의 유행은 현재 활약하는 많은 디자이너들의 부모 세대 패션의 정점이 이 시기였던 것에 영향을 받았다. 디자이너들은 어머니에 대한 오마주로 이 시대를 표현하였다(La Ferla, 2015). 여러 매체의 영향도 1970년대에 관련된 것이 많았다. 이 시대가 배경인 영화 『아메리칸 허슬(American Hustle)』과 『인헤런트 바이스(Inherent Vice)』는 2013년 말과 2014년에 개봉되었다(La Ferla, 2015). 2014년에는 이브 생 로랑의 일생에 관한 영화가 개봉되었고, 2015년에는 1970년대 패션 디자이너 테아 포터의 전시회가 개최되었다(Baker, 2015). 2017년 다이애나 왕태자비 사망 20주년은 1980년대 레트로 패션의 유행에 영향을 주었고 2018년에는 1970~80년대가 배경인 영화 『보헤미안 랍소디(Bohemian Rhapsody)』가 개봉되었다.

사회 문화적인 레트로 열풍과 레트로 패션은 현재 사회의 어려움 속에서 1960년대와 1980년대의 좋았던 시절에 대한 회상과 1970년대의 이상주의, 급진주의, 체제 전복적인 정신에 대한 경의와 공감을 유도하기도 하며, 여성을 보호하고 기분 좋게 할 수 있는 의상을 제시한다(Baker, 2015; Pithers, 2018). 이와 같이 레트로 패션은 특정 시대에 대한 세대 간의 경험을 공유시키고 인간적인 것, 시대정신과 과거의 가치를 존중하는 태도를 유도하여 과거와 현재를 연결한다.

3) 역사와 유산의 가치 계승

20세기 패션의 역사에서 기성복의 발달, 하위문

화 스타일의 부상과 함께 쿠티르의 영향은 점차 약해졌지만 1960~1980년대는 이브 생 로랑을 비롯한 여러 디자이너와 패션 하우스의 영향이 컸던 시기이다. 최근 럭셔리 브랜드에서 새로운 크리에이티브 디렉터의 영입이 활발해지면서 이들에 의해 패션 하우스나 브랜드의 역사적 아카이브 활용이 늘어나고 있다. 후대 디자이너들이 하우스의 역사에서 중요한 아이টে를 재해석하면서 새로움을 시도하고 이것이 레트로 패션의 유행에 영향을 준 것으로 보인다. 타 브랜드의 디자이너가 다른 하우스의 위대한 디자이너와 디자인에 존경을 표하는 컬렉션을 진행하기도 하였다. 하위문화에 대해 공감하고 오마주를 한 경우도 있었다. 예로 2017 FW 마크 제이콥스 컬렉션은 1990년대 힙합에서 영감을 받고 이를 1970년대 느낌의 소재와 아이템, 액세서리와 혼합하였다. 디자이너는 젊은 문화의 스트리트 스타일의 근본이 되는 세대에서 온 패션에 존경과 감사를 표현했다(Phelps, 2017a). 이와 같이 레트로 패션은 패션의 역사와 유산의 가치를 계승하고 새로움을 만든다는 의미를 갖는다.

4) 개성 표출

레트로 패션은 젊은 층을 포함하는 레트로 소비자들이 개성을 표출한다는 의미를 갖는다. 레트

로 패션 소비자는 레트로 스타일을 하위 트렌드로 인식하고 개성을 표현하려고 선택한다(Kwon, 2015). 최근에는 경험과 소비 대상으로 뉴트로(new-tro)가 부상하고 있다.

새로움을 뜻하는 뉴(new)와 레트로 단어를 더한 뉴트로로는 복고를 새롭게 즐기는 것으로 젊은 층이 열광하는 트렌디한 감성이다. 뉴트로의 유행 이유는 사람들이 아날로그와 마음의 평안을 추구하기 때문이며 젊은 세대가 과거에서 새로운 트렌드를 만들어내는 경향이 강하기 때문이다. 젊은 Z세대는 과거 한 시기를 누렸던 대상을 새롭게 신기하게 여긴다. 최근 유행하는 레트로에 대해 50대가 추억과 그리움을, 30~40대가 친근함을 느낄 때에는 신기함과 모던함을 언급했다. 이와 같이 젊은 세대는 자신의 취향에 따라 과거에서 새로움을 찾고 재미를 느끼며(Lee, 2018) 다양한 레트로 패션을 통해 개성을 표출한다.

위에서 살펴본 내용을 종합하면 2010년대에 등장한 레트로 패션은 현재와는 다른 과거를 영감으로 다양한 표현과 의미를 통해 현세대가 공감할 수 있는 새로움을 추구하는 것이라고 할 수 있다. 이를 정리하면 <Table 3>과 같다.

Table 3. 2010년대 레트로 패션의 미적 특성.

표현 특성		의미
표현	내용	
원형과 아이콘 현대적 재현 : 시대의 패션 아이콘 스타일, 하우스 작품 재현	비앙카 제거, 에디 세즈윅, 다이애나 황태자비, 엘튼 존, 생 로랑 패션 하우스의 상징적 작품	<ul style="list-style-type: none"> • 미학적, 감성적으로 흥미로운 과거 회상 및 감성 재경험 • 과거와 현재 연결, 세대 간 공유, 과거 가치 존중 • 패션의 역사와 유산의 가치 계승 • 개성 표출
스타일 재해석: 시대 대표 스타일 현대적 해석	60년대 미니스커트, 부츠/ 70년대 팬츠 수트룩, 소재, 실루엣, 글램 스타일/ 80년대 파워 수트, 스포티 스타일/ 90년대 슬립 드레스, 힙합 스타일	
감성 재현: 아날로그 감성 재현	아날로그 감성을 전달하는 소재, 기법, 음악, 런웨이 배경	
절충과 융합: 다양한 요소들의 절충, 융합	다양한 시대와 문화, 스타일을 절충, 융합 맥시멀리즘 미학 표현	
↓		
2010년대 레트로 패션의 미적 특성		
공감할 수 있는 새로움		

V. 결 론

최근 전 세계적으로 레트로 패션이 강하게 부상하고 있다. 본 연구는 제한된 아이템 또는 소수의 디자이너 작품, 2000년대까지를 대상으로 주로 조형적 요소를 분석한 레트로 패션 선행연구의 한계를 넘어 최근 레디 투 웨어 컬렉션에 나타난 레트로 패션의 특성을 표현과 의미 측면에서 분석하였다. 본 연구 결과 2014 SS~2018 FW 시즌에 나타난 레트로 패션은 1970년대와 1980년대를 중심으로 전개되었으며 표현은 원형과 아이콘의 현대적 재현, 스타일 재해석, 감성 재현, 절충과 융합으로 나타났다. 이런 표현은 뚜렷이 구분되거나 혼합되어 나타났다.

원형과 아이콘의 현대적 재현은 각 시대의 대표 패션 아이콘의 스타일이나 유명 패션 하우스의 상징적인 아이템을 중심으로 거의 원형처럼 재현되거나 재해석되었다. 이는 시대를 대표하는 상징성이 크므로 레트로 테마를 잘 드러낼 수 있기 때문으로 보인다. 시대를 대표하는 스타일도 많이 재해석되었는데 디자이너가 현재 소비자에게 맞도록 재창조하는 것이 중요했다. 1960년대는 미니 원피스와 긴 부츠 위주로, 1970년대는 소재, 아이템, 글램 표현 위주로, 1980년대는 주로 과장된 어깨와 실루엣 위주로, 1990년대는 슬립 드레스 위주로 다양하게 재해석되었다. 디자이너들은 소재, 길이, 트임, 프린트, 장식 기법, 형태 변형 등을 통해 새로움을 시도했다. 감성 재현은 아날로그 감성을 느낄 수 있는 수공예나 소재의 사용 위주로 표현되었고 런웨이나 배경 음악에서 감성을 강조하는 시도가 있었다. 가장 최근에는 절충과 융합 표현이 매우 강하게 나타났는데 여러 시대와 광범위한 출처에서 온 요소들이 혼합되고 맥시멀리즘 표현으로 나타났다.

레트로 패션의 의미는 과거 회상 및 감성 재경험, 과거와 현재 연결, 역사와 유산의 가치 계승,

개성의 표출이었다. 레트로는 주로 과거의 좋은 기억과 시절로 돌아감으로써 현실의 어려움을 극복하려는 경향이라고 언급되어왔다. 본 연구 결과 레트로 패션은 이런 경향을 띄면서 과거의 발견과 경험을 추구하는 문화산업의 영향을 반영하였다. 일부 패션 하우스는 과거 전성기나 디자인 정체성을 계승하는 방법으로 레트로를 표현했다. 또한 레트로에는 디자이너나 소비자가 개성을 표현하는 창의적인 방법이었고 현 세대가 낫선 과거를 탐색하는 유희이기도 하였다. 결론적으로 끊임없이 새로움을 추구하는 패션에서 레트로가 나타나는 것은 과거의 시대정신과 미학에 대한 탐구와 공감을 통해 새로움을 추구하는 것이라고 할 수 있다.

이 연구는 내용분석을 통한 사례 연구로 진행되었다. 레트로 패션에 대한 더 깊은 이해를 위해 2010년대에 나타난 레트로 패션의 대상 시대와 채택된 스타일, 관련 키워드를 양적으로 분석 고찰할 것을 후속 연구로 제안한다.

References

- Algoo, J. (2015, May 1). In Photos: Bianca Jagger's Iconic Style. *Bazaar*. Retrieved May 2, 2018, from <https://www.harpersbazaar.com/culture/features/g5648/bianca-jagger-style/?slide=7>
- Anderson, K. (2015, February 14). Fall 2015 Ready-to-Wear Rebecca Minkoff. *Vogue*. Retrieved May 6, 2018, from <https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2015-ready-to-wear/rebecca-minkoff>
- A/W 1982. (n.d.). *Pinterest*. Retrieved August 20, 2018, from <https://www.pinterest.co.kr/aalexandrapopa/aw-1982/>
- Back, J. Y. (2014, May 5). 돌아온 '80년대' 룩 [80s' Look back]. *Elle Accessories*. Retrieved May 1, 2018, from <http://acc.elle.co.kr/article/view.asp?MenuCode=en010101&intSno=10317>
- Baker, L. (2015, February 9). Why The Sexy '70s Are Back. *BBC Culture*. Retrieved May 1, 2018, from <http://www.bbc.com/culture/story/20150209-why-the-sexy-70s-are-back>
- Blanks, T. (2014a, March 3). Fall 2014 Ready-to-Wear Saint Laurent. *Vogue*. Retrieved May 6, 2018, from <https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2014-ready-to-wear/saint-laurent>

- www.vogue.com/fashion-shows/fall-2014-ready-to-wear/saint-laurent
- Blanks, T. (2014b, September 19). Spring 2015 Ready-to-Wear Prada. *Vogue*. Retrieved May 6, 2018, from <https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2015-ready-to-wear/prada>
- Borrelli-Persson, L. (2017, September 21). Bob Mackie on Costuming Gucci Muse Elton John: "I Treated Him Like a Male Showgirl". *Vogue*. Retrieved May 20, 2018, from <https://www.vogue.com/article/milan-fashion-week-spring-2018-gucci-elton-john-bob-mackie>
- Calasibetta, C. M. (1998). *Fairchild's dictionary of fashion* (2nd ed.). New York: Fairchild Books.
- Cheng, A. (2015, March 18). Then and Now: These Sexy '70s Trends Are Making a Comeback. *InStyle*. Retrieved May 6, 2018, from <http://www.instyle.com/fashion/clothing/then-and-now-70s-trend>
- Gai, S. N. (2015). *Expressional characters of retro image shown on wedding dresses*. Unpublished Master's thesis, Kyung Hee University, Seoul.
- Guffey, E. E. (2006). *Retro: The culture of revival*. London: Reaktion Books.
- Herald, J. (1992). *Fashions of a decade the 1970*. New York: Facts on File, Inc.
- Holgate, M. (2017, March 1). Fall 2017 Ready-to-Wear Saint Laurent. *Vogue*. Retrieved May 13, 2018, from <https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2017-ready-to-wear/saint-laurent>
- Jiang, E., & Green, S. (2019, Mars 1). Edie Sedgwick: 15 Vintage Photos of a 1960s Fashion Icon. *Vogue*. Retrieved March 3, 2019, from <https://www.vogue.fr/fashion-culture/fashion-exhibitions/diaporama/edie-sedgwick-15-vintage-photos-of-a-1960s-fashion-icon/50356?>
- Kim, M. J. (2004). *복식미학강의 1* [Lectures on dress aesthetics 1]. Seoul: Kyomunsa.
- Kim, Y. R. (2010). Reinterpretation of retro in the 21st century fashion: focusing on John Galliano and Alexander McQueen's collections. *Journal of Fashion Design*, 10(2), 69-85.
- Kwon, Y. J. (2015). Consumer meanings of retro fashion. *Journal of Korea Design Forum*, 46(-), 361-374.
- La Ferla, R. (2015, March 18). The '70s Are Back in Fashion. Again. *The New York Times*. Retrieved May 1, 2018, from <https://www.nytimes.com/2015/03/19/fashion/the-70s-are-back-in-fashion-again.html>
- Lee, J. J., & Park, E. K. (2006). *라이프스타일과 트렌드* [Lifestyle & Trend]. Seoul: Yekyong Publishing Co.
- Lee, S. H. (2012). Expression characteristics and application direction of retro design in the product design. *Journal of Basic Design & Art*, 13(5), 353-365.
- Lee, S. H. (2018, December 28). [뉴트로에 취하다] ②지코부터 쿤까지... 옛 것에서 새로움 찾는 힙스터들 [Captivated by Newtro. ②From Zico to Queen... hipsters are looking newness from the old]. *Heraldbusiness*. Retrieved December 31, 2018, from http://biz.heraldcorp.com/culture/view.php?ud=201812281014409547584_1
- Mendes, V., & Haye, A. (2003). *20th Century fashion* (Kim, J. E. Trans.). Seoul: Sigongsa. (Original work published 1999)
- Modern Fashion 100 Years Compilation Committee. (2002). *현대패션 100년 [Fashion 1900-2000]*. Seoul: Kyomunsa.
- Mower, S. (2015, September 23). Spring 2016 Ready-to-Wear Gucci. *Vogue*. Retrieved May 6, 2018, from <https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2016-ready-to-wear/gucci>
- Mower, S. (2016a, February 24). Fall 2016 Ready-to-Wear Gucci. *Vogue*. Retrieved May 13, 2018, from <https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2016-ready-to-wear/gucci>
- Mower, S. (2016b, March 8). Fall 2016 Ready-to-Wear Saint Laurent. *Vogue*. Retrieved May 6, 2018, from <https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2016-ready-to-wear/saint-laurent>
- Mower, S. (2016c, September 28). Spring 2017 Ready-to-Wear Saint Laurent. *Vogue*. Retrieved May 20, 2018, from <https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2017-ready-to-wear/saint-laurent>
- Mower, S. (2016d, October 2). Spring 2017 Ready-to-Wear Celine. *Vogue*. Retrieved May 20, 2018, from <https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2017-ready-to-wear/celine>
- Mower, S. (2016e, October 2). Spring 2017 Ready-to-Wear Balenciaga. *Vogue*. Retrieved May 20, 2018, from <https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2017-ready-to-wear/balenciaga>
- Mower, S. (2017a, February 22). Fall 2017 Ready-to-Wear Gucci. *Vogue*. Retrieved May 20, 2018, from <https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2017-ready-to-wear/gucci>
- Mower, S. (2017b, February 24). Fall 2017 Ready-to-Wear Prada. *Vogue*. Retrieved May 20, 2018, from <https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2017-ready-to-wear/prada>
- Mower, S. (2017c, March 7). Fall 2017 Ready-to-Wear Chanel. *Vogue*. Retrieved May 20, 2018, from <https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2017-ready-to-wear/chanel>
- Mower, S. (2017d, September 20). Spring 2018 Ready-to-Wear Gucci. *Vogue*. Retrieved May 20, 2018, from <https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2018-ready-to-wear/gucci>
- Nnadi, C. (2016, September 30). Spring 2017 Ready-to-Wear Isabel Marant. *Vogue*. Retrieved June 10, 2018, from <https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2017-ready-to-wear/isabel-marant>
- Oh, G. Y. (2011, February 7). 잊고 있었던 감성의 재경험, 레트로 디자인 트렌드와 소비라이프스타일 [Re-experience of forgotten emotion, retro design trend and consumer lifestyle]. *designdb*. Retrieved May 1, 2018, from <http://www.designdb.com/index.html?menu=785&bbsno=9309&boardno=587&ztag=r00ABXQANDxjYWxsIHR5cGU9ImJvYXJkIiBubz0iNTg3IiBza2luPSJwaG90b19iYnMiPjwvY2FsbD4%3D&siten=15&act=view>

- Phelps, N. (2014a, February 19). Fall 2014 Ready-to-Wear Gucci. *Vogue*. Retrieved May 13, 2018, from <https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2014-ready-to-wear/gucci>
- Phelps, N. (2014b, March 4). Fall 2014 Ready-to-Wear Valentino. *Vogue*. Retrieved May 13, 2018, from <https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2014-ready-to-wear/valentino>
- Phelps, N. (2014c, September 30). Spring 2015 Ready-to-Wear Saint Laurent. *Vogue*. Retrieved May 13, 2018, from <https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2015-ready-to-wear/saint-laurent>
- Phelps, N. (2014d, October 1). Spring 2015 Ready-to-Wear Louis Vuitton. *Vogue*. Retrieved May 13, 2018, from <https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2015-ready-to-wear/louis-vuitton>
- Phelps, N. (2015a, February 13). Fall 2015 Ready-to-Wear Creatures of the Wind. *Vogue*. Retrieved May 6, 2018, from <https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2015-ready-to-wear/creatures-of-wind>
- Phelps, N. (2015b, March 5). Fall 2015 Ready-to-Wear Balmain. *Vogue*. Retrieved May 13, 2018, from <https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2015-ready-to-wear/balmain>
- Phelps, N. (2015c, September 18). Spring 2016 Ready-to-Wear Calvin Klein Collection. *Vogue*. Retrieved May 13, 2018, from <https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2016-ready-to-wear/calvin-klein-collection>
- Phelps, N. (2016a, March 5). Fall 2016 Ready-to-Wear Emanuel Ungaro. *Vogue*. Retrieved May 13, 2018, from <https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2016-ready-to-wear/emanuel-ungaro>
- Phelps, N. (2016b, March 9). Fall 2016 Ready-to-Wear Louis Vuitton. *Vogue*. Retrieved May 13, 2018, from <https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2016-ready-to-wear/louis-vuitton>
- Phelps, N. (2017, February 20). Fall 2017 Ready-to-Wear Marc Jacobs. *Vogue*. Retrieved June 10, 2018, from <https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2017-ready-to-wear/marc-jacobs>
- Phelps, N. (2018a, February 9). Fall 2018 Ready-to-Wear Tom Ford. *Vogue*. Retrieved June 10, 2018, from <https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2018-ready-to-wear/tom-ford>
- Phelps, N. (2018b, February 15). Fall 2018 Ready-to-Wear Marc Jacobs. *Vogue*. Retrieved June 10, 2018, from <https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2018-ready-to-wear/marc-jacobs>
- Phelps, N. (2018c, March 1). Fall 2018 Ready-to-Wear Chloé. *Vogue*. Retrieved June 10, 2018, from <https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2018-ready-to-wear/chloe>
- Pithers, E. (2018, November 12). The Top 10 Fashion Trends Of Autumn/Winter 2018/2019. *Vogue*. Retrieved December 20, 2018, from <https://www.vogue.co.uk/gallery/autumn-winter-2018-trends>
- Retro. (n.d.). *Merriam-Webster*. Retrieved May 1, 2018, from <https://www.merriam-webster.com/dictionary/retro>
- RetroSpective. (n.d.). *The Museum at FIT*. Retrieved May 20, 2018, from <http://www.fitnyc.edu/museum/exhibitions/retrospective.php>
- Seeling, C. (2000). *Fashion: The century of the designer, 1900-1999*. Cologne: Konemann.
- Singer, M. (2015, February 22). Fall 2015 Ready-to-Wear JW Anderson. *Vogue*. Retrieved May 6, 2018, from <https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2015-ready-to-wear/jw-anderson>
- Trochu, E. (2018, August 14). 20 Trends For Spring/Summer 2018. *Vogue*. Retrieved September 20, 2018, from <https://www.vogue.fr/fashion/fashion-inspiration/diaporama/fwss18-spring-summer-2018-fashion-trends/46478>
- Weir, L. (2014, December 23). Return to Retro. *Vogue*. Retrieved May 6, 2018, from <https://www.vogue.co.uk/article/return-to-retro>
- Yang, L. (2006). A study on formative feature characteristic of modern retro-fashion. *Journal of the Korean Fashion & Costume Design Association*, 8(2), 215-227.

Retro Fashion in the 2010s

- Focused on 2014 SS~2018 FW Fashion Collections -

Park, Eun Kyung⁺

Professor, Dept. of Fashion Industry, Incheon National University⁺

Abstract

The purpose of this study is to analyze the expressional features and meaning of the retro fashion appeared in the world's famous fashion collections during 2014 SS~2018 FW season. Retro-related theory and research papers were studied through literature review. Then photographs of a total of 63 women's ready-to-wear collections in those periods were collected through keyword search on the internet and analyzed empirically based on the reviews of experts. The results are as follows. Since the 2014 SS season, retro fashion has focused mostly on the 1970s and 1980s styles. Expressional features of retro fashion appeared as a modern reproduction of fashion houses' famous works, archives and fashion icon styles, a reinterpretation of the era style, a reproduction of the analogue sensitivity of the past, and an eclecticism and fusion of the era style and culture. Retro fashion meant recalling and re-experiencing of the past and the emotions, connecting past and present, value inheritance of history and heritage, and individuality expression. Also, retro fashion reflected the cultural phenomenon of rediscovering and re-experiencing the past. Some fashion houses expressed retro as a way to inherit their prime time and design identity. Retro fashion was a creative way of expressing the individuality of designers and consumers, expressing sympathy for the spirit of the past and exploring new and unfamiliar past. In conclusion, retro fashion can be said to create newness through exploration of and empathy with the spirit of the times and aesthetics of the past.

Key words : retro fashion, fashion collection, features of expression, pursuing of newness