

스티치 기법을 응용한 패션 일러스트레이션 연구

신 혜 정*

수원대학교 패션디자인과 조교수*

요 약

패션 일러스트레이션은 그 표현방법이 점차 다양화되고 있으며 이를 통해 시각적인 효과 또한 풍성해지는 추세이다. 이에 패션 일러스트레이션은 독립적인 대중 예술로 인정받으며 새로운 표현방법을 개발하고자 하는 독창적인 연구들이 끊임없이 시도되고 있다. 이러한 경향 속에 스티치 기법을 응용한 패션 일러스트레이션이 두각을 나타내고 있다. 이에 본 연구는 다양한 종류의 스티치 기법을 응용해 입체적인 느낌과 독특한 재질감을 살린 패션 일러스트레이션 작품을 제작하고자 한다. 문헌 조사를 통해 스티치 기법의 개념과 종류를 우선적으로 알아보고 스티치 기법을 응용한 현대 패션 일러스트레이션을 탐색하며 작품들에 나타난 특성을 입체감, 공간감, 재질감으로 나누어 각각의 표현방법을 살펴보았다. 이론적 고찰을 토대로 본 연구는 6개의 작품을 제작하였으며, 해당 작품들은 다양한 핸드 스티치와 머신 스티치를 혼용하고 원단을 콜라주하여 이미지 표현을 극대화하였다. 상반신 위주의 형태와 컬러, 라이트톤 중심의 컬러를 이용하고, 스티치 선을 강조하기 위해 실, 원단의 색을 배경과 대조되게 선택하여 작품을 제작하였다. 본 연구의 결론은 다음과 같다. 첫째, 스티치 기법은 천을 연결하는 실용적 요소뿐만 아니라 입체적 조형미를 보여줄 수 있는 예술적 기법으로서의 가능성을 충분히 확인하였다. 둘째, 스티치로 표현된 선을 이용하여 드로잉 하듯 형태를 표현하거나 세부적인 묘사가 가능함을 보여주었다. 셋째, 핸드 스티치와 머신 스티치의 조직감과 두께감의 차이를 활용하여 이미지 내의 원근감을 효과적으로 보여주었다. 마지막으로, 작품 제작을 통해 스티치 기법은 얼굴 이미지의 입체감과 공간감을 표현하는 데 효과적임을 알 수 있었으며 의상 디테일, 액세서리, 헤어스타일 등의 질감을 풍부하게 할 수 있음을 확인하였다.

주제어 : 스티치, 스티치 기법, 패션 일러스트레이션, 일러스트레이션, 패션 일러스트레이션 표현기법

*교신저자: 신혜정, heaj@suwon.ac.kr

접수일: 2019년 1월 31일, 수정논문접수일: 2019년 2월 22일, 게재확정일: 2019년 3월 11일

I. 서론

1. 연구목적

패션의 상업적 홍보와 이미지 전달을 목적으로 하는 패션 일러스트레이션은 그 표현방법이 점차 다양화되고 있으며 이를 통해 시각적인 효과 또한 풍성해지는 추세이다. 다양한 시도는 작가의 강한 독창성을 일러스트레이션에 주입하여 작가 개인의 정서와 감각뿐 만 아니라 가치관과 세계관 등을 형상화하고 순수예술과 같은 예술성을 보여주고 있다. 이에 패션 일러스트레이션은 독립적인 대중 예술로 인정받으며 표현방법에 대한 창의적인 연구가 끊임없이 시도되고 있다. 이러한 경향을 바탕으로 의복과 인체 포즈의 평면적인 표현을 넘어선 감각적이고 촉각적인 효과를 표현할 수 있는 다양한 예술적 차원의 기법 개발이 요구되고 있으며 복식 구성의 기본 기법인 스티치 기법을 응용한 패션 일러스트레이션이 한 경향으로 나타나고 있다.

스티치(stitch)는 기계나 손바느질을 사용하여 원단과 원단을 연결하는 실용적인 목적과 표면을 장식하는 목적으로 사용된다. 이러한 스티치는 여러 예술 분야에 걸쳐 조형적 표현기법으로 나타나고 있다. 스티치 기법의 선행연구를 살펴보면 Roh(2017)은 스티치 기법을 연결 수단으로 사용한 가구를 디자인하였고, Chun(2004)은 기계 스티치 기법으로 패브릭디자인을 연구하였다. Kim(2002)은 머신 스티치 기법으로 패션디자인을 개발하였고, Lee(2010)는 자수디자인을 개발하여 의상디자인에 적용하였다. 패션 일러스트레이션 분야에 있어서 Yang(2012)는 일러스트레이션의 표현기법으로 자수를 이론적으로 연구하였고, Jung(2005)은 전통공예의 침선기법을 활용하여 한국적 이미지의 패션 일러스트레이션을 연구하였을 뿐 이외 스티치 기법을 다양한 표현기법으로 개발한 연구는 부족한

상황이다.

의복 제작의 필수요소이기에 대중들에게 익숙한 스티치를 패션 일러스트레이션에 활용하는 것은 효과적인 이미지 전달을 가능하게 한다. 또한 다양한 종류의 스티치 기법으로 평면적 회화에서 볼 수 없는 입체적 표현과 선의 방향에 따른 시각적이고 촉각적인 질감 표현이 가능하여 이를 패션 일러스트레이션에 응용할 경우 표현력이 더욱 풍부해질 수 있어 연구할 가치가 있다. 이에 본 연구는 이론적 고찰을 바탕으로 스티치 기법을 이용해 독특한 질감과 입체적 조형미를 보여주는 패션 일러스트레이션 작품을 제작하고자 한다. 또한 독자적인 작품 영역을 확고히 하여 패션 일러스트레이션 표현기법에 새로운 아이디어를 제공하는 데 그 목적이 있다.

2. 연구내용 및 방법

본 연구의 내용 및 방법은 다음과 같다.

첫째, 스티치 기법의 개념과 종류를 선행 논문과 전문서적, 인터넷 자료 등을 통해 고찰한다. 둘째, 스티치 기법을 응용한 현대 패션 일러스트레이션을 탐색하고 작품들에 나타난 표현 형식을 입체감, 공간감, 재질감으로 나누어 살펴본다. 분석에 사용된 작품들은 2000년 이후 출판된 작가의 작품집 및 작가 홈페이지 등에서 참고, 발췌한다. 셋째, 이론적 고찰을 바탕으로 스티치 기법을 응용한 패션 일러스트레이션 작품을 개발한다. 작품은 총 6점이며 효과적인 표현을 위해 핸드 스티치와 머신 스티치를 함께 사용하고 다양한 질감의 원단을 콜라주하여 이미지를 표현한다. 상반신 위주의 형태와 덜톤(dull tone), 라이트톤(light tone) 중심의 컬러를 이용하고 스티치를 강조하기 위해 배경과 대조되는 컬러의 실과 원단을 선택한다.

II. 스티치 기법의 이론적 배경

1. 스티치 기법의 개념

사전적 정의에 따르면 스티치란 자수, 양재, 편물 따위에서 바늘로 뜬 한 땀이나 한 코를 의미하며(“스티치”, n.d.) 또한 재봉을 위한 원단 안팎으로의 바늘의 움직임을 뜻하고 이러한 움직임의 결과로 바느질된 천의 부분들이 함께 고정되어 형태를 이루는 것을 말한다(“Stitch”, n.d.b). 스티치의 어원은 찌르다, 구멍 뚫다, 괴롭히다를 의미하는 게르만 조어 ‘stikiz’에서 유래되었으며 고대 영어로는 ‘stice’로 쓰였고 13세기 후반 처음으로 재봉 및 제화의 공정으로 단어가 사용되었다(“Stitch”, n.d.a). 이처럼 스티치는 바느질을 위한 방법으로 재봉의 전반적인 과정과 의류제작에 기본적인 요소로 볼 수 있다.

이러한 실용적인 목적과 함께 장식적인 용도의 스티치는 자수의 선을 표현하는 기본적인 표현방법으로 볼 수 있다. 자수는 장식과 의사소통의 목적으로 직물을 장식하는 전 세계적으로 사용되어 온 고대 니들워크(needlework)이다. Beaney and Littlejohn(1998)은 스티치란 천 조각들을 결합하여 힘을 더하고 이미지를 묘사하고 풍성하게 장식하는 것이라고 정의하였다. 또한 Cha(2014)는 바느질과 스티치는 자수를 이루게 하는 표현기법으로 자수기법을 의미한다고 하였다. 직물과 의복의 발달과 함께 장식의 필요성이 생기고 그 방법으로 바늘과 실로 모양을 내는 자수의 형태가 나타났다. 상위계층의 의례용 복식에서부터 하위계층의 일상생활에서 사용되는 소품에 이르기까지 표현되었다(Lee, 2010). 재료와 테크닉은 다양한 문화권에서 발생하였으며 지역마다 차이를 보인다(Steele, 2005). 때문에 자수의 기본인 스티치는 사회, 문화적 현실을 반영하고 있으며 생활풍습이나 정서를 상징적으로 표현하는 문화적 산물로(Lee & Song,

2001) 그들 문화 속에 자연스럽게 뿌리박힌 하나의 예술 형식(Chun, 2004)으로 볼 수 있다. 이처럼 스티치는 자수공예의 표현수단으로 문양을 시각적으로 표현 가능하게 하는 기법이다.

자수기법으로의 스티치는 현대예술에서 그 의미가 확장되어 실의 꼬인 형태, 기법, 수놓는 방향, 색상과 질감 등에 변화를 주어 자수의 자유로운 표현과 작가의 의도에 따른 개성적 기법을 가능하게 한다.(Cha, 2014) 관념적이고 전통적인 형식에서 탈피하여 조형성을 부여할 수 있는 모든 재료를 사용하고 법칙적이고 세세한 전형의 기법에 얽매 이기보다는 이미지를 효과 있게 나타내고자 모든 방법을 자유롭게 변형시켜 표현한다(Lee, 2010). 단지 장식을 위한 기법이 아니라 순수한 예술적 표현 수단으로 평가되어 ‘바늘로 그리는 회화’(Black & Garland, 1975/2005)라 불리며 평면과 입체를 넘나드는 하나의 표현방식으로 자리 잡았다.

2. 스티치 기법의 종류

스티치 기법의 종류는 용도와 모양에 따라 여러 기법으로 나누어진다. 같은 기법이라도 지역, 문화권, 고안한 인물 또는 사용 목적에 따라 다른 명칭으로 사용하기도 한다. 본 연구에서는 제니퍼 캠펠(Jennifer Campel)과 앤 마리 베이크웰(Ann-marie Bakewell)의 저서 『Complete Guide to Embroidery Stitches』와 인터넷 사이트 DMC(www.dmc.com)의 자료를 바탕으로(“Embroidery Stitch Guide”, n.d.) 스티치 기법의 용도를 나누고 모양에 따른 종류를 구분하였다.

스티치 기법의 용도는 크게 윤곽(outline), 가장자리(border), 장식(detached) 그리고 채우기(filling)의 4가지 범주로 나눌 수 있다. 윤곽은 디자인 요소의 윤곽선을 표현하는 용도로 사용되며 가장자리리는 직물의 테두리를 보호, 고정하는 역할로 사용되며 동시에 질감의 효과를 높일 수 있다. 장식

은 디테일을 묘사하거나 넓은 공간을 효과적으로 메울 수 있으며 채우기는 화면에 음영을 만들거나 도안을 일정 색으로 채우는데 사용된다.

스티치 기법은 모양에 따라 라인 스티치(line stitch), 체인 스티치(chain stitches), 크로스 스티치(crossed stitches), 블랭킷 스티치(blanket stitches), 페더 스티치(feather stitches), 아이솔레이트 스티치(isolated stitches), 새틴 스티치(satin stitches)의 7가지 스티치로 구분 수 있다. 스티치는 표면 위에 하나의 점에서 시작하여 선, 공간을 표현하며 세분화된 모양과 용도에 따라 다양한 스티치 기법으로 나누어진다.

1) 라인 스티치

라인 스티치는 선을 표현하는 기본적인 자수기법으로 바느질을 위한 기초적인 채봉 방법이기도 하다. 일반적으로 도안에 따라 다른 기법과 결합하여 사용하기도 한다. 라인 스티치에는 러닝 스티치(running stitch), 백 스티치(back stitch), 스템 스티치(stem stitch)가 대표적이다. 러닝 스티치는 홈질과 같은 기법으로 직선 또는 곡선에 사용할 수 있으며 패브릭 앞면의 스티치는 모두 같은 길이이고 땀 사이의 간격은 동일한 길이 또는 더 짧은 것이 일반적이다. 윤곽이나 선을 약하게 표현하거나 점선을 표현할 수 있다. 백 스티치는 박음질과 같으며 바늘땀을 한 땀만큼 뒤로 돌아와 뜨는 것으로 직선과 곡선 표현에 모두 사용되며 특히 섬세한 선을 표현할 때 유용하다. 스템 스티치는 식물의 줄기나 잎사귀 표현에 주로 사용하며 아웃라인 스티치와 유사하게 실을 감으면서 수놓아 입체적 선의 표현이 가능하다. 같은 길이의 땀이 일반적이지만 곡을 표현할 때는 좀 더 짧은 땀을 이용하여 자연스러운 곡선을 연출할 수 있다.

2) 체인 스티치

체인 스티치는 선 또는 윤곽을 그리거나 면을

메우기 위한 기본적인 자수기법으로 다양한 체인의 변형으로 여러 종류의 체인 스티치 기법이 존재한다. 작업의 방향은 위에서 아래이고 같은 크기의 고리가 계속 연결되며 둥근 고리 모양을 유지하기 위해 실의 장력을 조절해야 한다. 대표적인 체인 스티치의 응용 기법으로 케이블 체인 스티치(cable chain stitch)를 들 수 있는데 이는 짧은 연결 스티치로 고리와 고리 사이를 연결하는 자수 기법이다.

3) 크로스 스티치

크로스 스티치는 실을 교차하여 X자 모양으로 표현하는 자수기법이다. 단독무늬와 연속무늬 모두를 표현할 수 있고 어떤 방향으로든 작업이 가능하지만 스티치의 윗실은 모두 같은 방향으로 작업하는 것이 일반적이다. 헤링본 스티치(herringbone stitch)는 크로스 스티치의 응용 기법으로 헤링본은 능삼무늬 즉 V자를 겹쳐 만든 무늬를 말하며 비스듬히 상하로 교차하며 반복해 수놓는다. 채봉 방법 중 새발뜨기와 유사한 형태를 띠며 테두리를 장식하는 목적으로 사용되기도 한다.

4) 블랭킷 스티치

블랭킷 스티치는 담요의 모서리에 사용되던 전통적인 스티치 기법이다. 스티치의 수평 부분이 원단의 가장자리를 깔끔하게 마감, 보호해 주는 역할을 한다. 이처럼 가장자리를 마무리하기 위해 주로 쓰이지만 애플리케(applique)의 장식 기법으로도 사용된다. 블랭킷 스티치의 세로 선을 사이직물이 보이지 않을 정도로 가깝게 스티치 놓으면 버튼홀 스티치(buttonhole stitch)의 형태를 띠게 된다.

5) 페더 스티치

깃털 모양의 자수법으로 오른쪽과 왼쪽에 번갈아가며 배치된 일련의 고리들로 구성되어 있다.

블랭킷 스티치를 비스듬히 위아래로 번갈아 수놓는 형태이다. 개방된 모양과 선의 방향 전환이 용이하여 직선과 곡선 표현에 이용된다. 가벼운 것 털처럼 보이기 위해 스티치 간격을 두고 각도를 일정하게 유지하는 것이 일반적이며 스티치 사이를 가깝게 놓으면 면을 채우는 용도로 응용 가능하다.

6) 아이솔레이트 스티치

아이솔레이트 스티치는 하나의 스티치가 완성된 형태를 띠는 자수기법이다. 단독적으로 또는 그룹화하여 채우기 패턴을 만들 수 있고 불규칙한 패턴 또는 음영 처리에 특히 유용하다. 대표적인 아이솔레이트 스티치로 스트레이트 스티치(straight stitch), 디테치드 체인 스티치(detached chain stitch), 프렌치 노트(french knot)를 들 수 있다. 스트레이트 스티치는 세로의 짧은 직선으로 구성된 스티치 기법으로 패턴을 표현하기 용이하다. 어떤 방향으로든 작업이 가능하며 일정한 길이의 스티치의 반복이 일반적이지만 도안에 따라 다른 길이의 직선이 모여 형태를 만들 수 있다. 디테치드 체인 스티치는 분리된 체인의 한 단위를 패턴으로 사용하여 수놓는 방법으로 면을 채울 수 있고 또한 체인을 원의 형태로 나열하여 꽃의 패턴을 만들어 활용할 수 있다. 이에 레이저 데이지 스티치(lazy daisy stitch)라고 불리기도 한다. 아이솔레이트 스티치는 입체적 질감을 표현하는데 유용한 다양한 노트(knot) 기법을 포함하고 있는데 그중 프렌치 노트는 실을 2, 3번 감아 매듭을 만드는 대표적인 노트 기법이다. 단독적으로 점을 만들거나 점들의 밀도를 높여 면을 메울 수 있다.

7) 새틴 스티치

새틴 스티치는 면을 채우는 대표적인 스티치 기법이다. 같은 각도로 평행하게 수놓으며 수직 또는 수평 작업이 모두 가능하다. 대표적인 새틴

스티치의 응용기법으로 롱앤숏 스티치(long & short stitch)를 들 수 있다. 이 스티치는 길고 짧은 땀을 반복하며 곡선 또는 불규칙한 모양, 색의 그라데이션과 음영을 채워 표현하기에 유용한 기법이다.

다음 <Table 1>은 스티치 기법의 용도에 따라 종류를 분리하고 제작방법을 이미지와 함께 정리한 것이다.

위에서 설명한 핸드 스티치 기법과 함께 머신 스티치 역시 이미지 표현에 유용하다. 머신 스티치는 재봉틀을 사용하여 놓는 자수로 시간을 절약하고 수의 밀집도를 높여 손쉽게 작업을 전개할 수 있다(Lee & Han, 2007). 현대의 재봉틀은 일반적으로 직선 스티치와 새틴 스티치를 포함하여 지그재그 기능을 기본으로 하고 있으며 규격화된 패턴에 사용되는 많은 종류의 자동화 스티치를 만들어 낼 수 있다(Chun, 2004). 설정한 땀 넓이와 스티치의 종류에 따라 일정하게 박히기 때문에 넓은 면적을 표현하기에 유용하다. 또한 사용 가능한 실의 굵기가 주로 가는 선으로 제한적이기 때문에 마치 소묘처럼 부드럽고 잔잔한 바탕의 느낌이나 붓에 의한 터치 같은 회화적인 표현에 효과적이다(Cha, 2014). 재봉틀이 작동하는 동안 원단을 움직여 스티치의 방향을 자유롭게 조절하고 연속적으로 오가며 교차되는 선으로 과감한 표현 역시 가능하다.

본 연구는 상대적으로 표현의 폭이 넓은 다양한 핸드 스티치 기법을 주로 사용하며 섬세하고 날카로운 부분의 표현을 위하여 머신 스티치도 일부 함께 사용하였다. 또한 위에서 언급한 핸드 스티치 기법은 일반화된 규칙적인 방법이 있지만 작품의 시각적 효과를 높이기 위해 기법의 스케일이나 방향을 다양하게 조절하였다.

Table 1. 스티치 기법의 종류.

용도	종류	기법	제작방법	예시
윤곽	라인 스티치	러닝 스티치		
		백 스티치		
		스텝 스티치		
윤곽/채우기	체인 스티치	체인 스티치		
		케이블체인 스티치		
윤곽/ 가장자리/ 장식	크로스 스티치	크로스 스티치		
		헤링본 스티치		
가장자리/ 장식	블랭킷 스티치	블랭킷 스티치		
		버튼홀 스티치		
장식/채우기	페더 스티치	페더 스티치		
장식/채우기	아이슬레이트 스티치	스트레이트 스티치		
		디테치드 체인 스티치		
		프렌치 노트		
채우기	새턴 스티치	새턴 스티치		
		롱엔쉴트 스티치		

Adapted from Campell and Bakewell. (2007). p. 22. - p. 92.

III. 스티치 기법을 응용한 패션 일러스트레이션의 특성

패션 일러스트레이션은 정보 전달의 목적과 홍보의 기능을 지닌 실용 예술이자 패션 이미지로 작가의 개성과 감각을 보여주는 응용 예술로 볼 수 있다. 특히 다양한 기법의 시도에 따른 창조적 표현은 인체와 의상이라는 제한적 매체의 한계를 다양한 조형적 시각효과로 극복할 수 있게 하였다. 특히 스티치 기법은 디자인의 조형요소인 점, 선, 면, 색채를 운용하고 기법의 스케일이나 방향 등의 변형을 더해 패션 일러스트레이션의 독특한 시각적 양감과 촉각적 질감을 효과적으로 보여 줄 수 있다. 이론적 배경을 토대로 스티치 기법을 응용한 패션 일러스트레이션 작품을 탐색하고 작품에 나타난 표현 형식을 입체감, 공간감, 재질감으로 분류하여 살펴보고자 한다.

1. 입체감

실의 굵기에 따라 선의 두께가 달라지고(Cha, 2014) 땀의 너비와 땀 사이의 간격과 방향에 따라 소묘의 농담과 같은 효과를 주어 명암의 표현이 가능해지며 이미지의 입체감을 형성할 수 있다. 또한 기법에 따라 실이 겹쳐 생기는 선의 레이어와 실과 다양한 재료의 혼합 사용과 소재의 콜라주는 효과적인 입체표현을 가능하게 한다.

Figure 1. 이지야나 슈하이미
『Friends to keep your warm』 시리즈.
From Friends to keep you warm, (n.d.).
<http://www.izziyanasuhaimi.com>

Figure 2. 인지 야콥슨
『Threaded Cover』 시리즈.
From THREADED COVERS, (n.d.).
<http://inge-jacobsen.squarespace.com>

Figure 3. 엘리슨 왓킨스
『My Closet in San Francisco』.
From My Closet in San Francisco, (n.d.).
<http://www.allisonwatkins.com>

<Figure 1>은 싱가포르 출신 섬유예술가 이지야나 슈하이미(Izziyana Suhaimi)의 『Friends to keep your warm』 시리즈 중 한 작품으로 연필과 색연필의 소묘와 핸드 스티치가 결합한 작품으로 흑백의 평면적 소묘와 스티치 기법으로 표현된 멀티 컬러 패턴의 스카프 디테일이 살아있는 입체적 표현이 강한 대조를 이루는 작품이다. <Figure 2>는 영국 출신의 사진작가이자 일러스트레이터 인지 야콥슨(Inge Jacobsen)의 『Threaded Cover』 시리즈 중 한 작품으로 패션 잡지 『ID』의 커버에 입술과 목장식을 제외한 얼굴 부분을 블루 계열 컬러의 크로스 스티치로 명암과 디테일을 묘사하였다. 특정 기법에 초점을 둔 스티치 작업은 평면에서 분리되어 앞으로 돌출된 시각적 효과를 보여준다. <Figure 3>은 엘리슨 왓킨스(Allison Watkins)의 『My Closet in San Francisco』라는 작품으로 옷장에 걸려있는 의상을 다양한 스티치 기법과 스티치 선의 중첩으로 표현하였다. 의상의 안쪽과 아래 부분은 옅은 색으로 표현하거나 생략적으로 표현해 시선을 선택적으로 집중시켜 입체감을 높여주었다.

2. 공간감

화면 속의 공간을 표현하기 위해서는 대상의 선명도를 조절해야 한다. 즉 윤곽선의 두께를 조절하거나 채도를 낮추고 명도 대비를 약하게 하여 공간의 깊이감을 주는 것이다. 실은 이차원적인 평

Figure 4. 폴라 산스 카바예로
『Los Sres. Bolhanseck en el aeropuerto de Dulles.』 2004.
From Mr and Mrs Bolhanseck.(n.d.).
<http://paulasanzcaballero.com>

Figure 5. 메간 윌리스
『Double Exposure』 시리즈 2014.
From Meghan Willis. (n.d.).
<http://tsurubride.com>

Figure 6. 로지 제임스
『Tourists Contemplating the British Museum』 2007.
From James, R. (n.d.).
<https://www.axisweb.org>

면과 삼차원적인 공간을 연결하는 매개체로(Cha, 2014) 실의 굵기 변화로 공간감을 표현할 수 있다. 굵은 선은 가까운 시점, 얇은 선은 먼 시점으로 느껴져 원근감을 나타낸다. 또한 채도와 명도 차이를 준 실색의 혼용은 화면 전체에 거리감을 보여줄 수 있다.스티치 간격에 따른 화면의 밀도 차이 역시 입체적 공간으로 만들기에 효과적이다.

<Figure 4>는 스페인 출신 패브릭 아티스트 폴라 산스 카바예로(Paula Sanz Caballero)의 『Los Sres. Bolhanseck en el aeropuerto de Dulles』라는 작품으로 화면 중앙의 남, 녀의 이미지는 다양한 원단과 스티치 기법을 함께 사용하여 묘사하였고 배경이 되는 공간은 블랙 컬러의 얇은 라인 스티치로 스케치하듯 공간을 표현하여 인물과 대조를 이루며 공간을 구성하고 있다. <Figure 5>는 메간 윌리스(Meghan Willis)의 『Double Exposure』 시리즈 중 한 작품으로 상의를 벗는 행위를 세 단계로 나눠 화면에 동시에 보여주고 있다. 시간 차이에 따른 공간의 변화를 실색의 명암과 채도 차이로 보여주고 있으며 스티치 간격의 변화 역시 그 효과를 높여주고 있다. 이를 통해 중첩된 이미지의 시간적 공간을 분리하고 있다. <Figure 6>는 로지 제임스(Rosie James)의 『Tourists Contemplating the British Museum』 작품의 일부분으로 아플리케와 스티치 기법을 동시에 사용하고 있다. 핸드 스티치와 머신 스티치를 함께 사용하여 선의 두께 차이와 간

격 차이를 통해 인물들의 표정이나 의상의 디테일에서 볼륨감과 공간감을 느낄 수 있게 하며 아플리케 기법의 인물과 교차되면서 선과 면의 밀도 차이로 공간의 깊이감을 느낄 수 있다.

3. 재질감

질감은 물체 표면이 갖는 고유의 특성으로 시각적인 부분과 촉각적인 부분에서 작품의 의도를 보여줄 수는 중요한 요소이다. 다양한 소재와 원단은 각각의 고유한 특성이 있어 특유의 재질감이 뒤따르며 기법에 따라 미적 조화를 이룰 수 있다. 의상의 소재와 함께 조직적인 요소 즉 절개선이나 실루엣 등에 집중하고 스티치의 새로운 방향이나 기법을 의식적으로 선택함으로써 독특한 표면 질감을 연출할 수 있다.

<Figure 7>은 폴라 산스 카바예로(Paula Sanz Caballero)의 『Despedida』 작품으로 인체와 의상의 각 부분마다 특정한 원단과 재료를 사용하여 사실적인 질감을 느낄 수 있다. 여성의 머리 스타일은 새틴스티치로 메워 풍성하고 부드러운 질감을 살렸고 트위드 소재의 의상은 주름과 패턴의 방향까지 조형적 특질을 강조하여 보여주고 있다. <Figure 8>은 독일 출신의 섬유예술가 리타 제프(Rita Zepf)의 『Wasserzeichen』 작품으로 굵은 실로 거칠게 표현된 배경 위에 원단을 콜라주하고 머신 스티치로 깔끔하게 윤곽선을 처리한 여성의 이미지가 대조

Figure 7. 폴라 산스 카바예로
『Despedida』 2004.
From Mr and Mrs Bolhanseck. (n.d.).
<http://paulasanzcaballero.com>

Figure 8. 리타 제프
『Wasserzeichen』 2018.
From Rita Zepf. (n.d.).
<http://textil-kunst.de>

Figure 9. 제니퍼 코커
『Christopher Kane S/S 18』.
From Jenifer Corker. (n.d.).
<http://shop.showstudio.com>

Table 2. 스티치 기법의 특성에 따른 표현방법.

특성	표현방법
입체감	<ul style="list-style-type: none"> - 실의 굵기 조절에 따른 선의 두께 차이 - 땀 사이의 간격 차이와 선의 방향 전환 - 실을 겹쳐 선의 레이어를 줌 - 다양한 재료의 혼용
공간감	<ul style="list-style-type: none"> - 스티치를 이용한 이미지 윤곽선의 두께 조절 - 실색의 채도와 명도 변화 - 실의 굵기 변화 차이로 시점 변화 (핸드 스티치와 머신 스티치의 혼용)
재질감	<ul style="list-style-type: none"> - 다른 질감 원단의 다양한 사용 - 기존 스티치 기법의 변형

를 이룬다. 또한 실의 끝부분을 남겨두고 늘어뜨려 회화적이고 부드러운 질감이 느끼게 한다. 블루와 레드 색의 대비는 질감의 차이를 강조해 주고 있다. <Figure 9>는 영국의 일러스트레이터 제니퍼 코커(Jenifer Corker)의 작품으로 2018 S/S 크리스토퍼 케인(Christopher Kane) 컬렉션의 한 의상을 그린 일러스트레이션이다. 바디의 윤곽선을 머신 스티치로 표현했으며 스티치 선이 이동할 때 자르지 않고 남겨두어 크로키 한 듯한 선의 연결성을 보여 준다. 의상의 프링징(fringing) 장식은 핸드 스티치를 이용해 실제 프링징처럼 나타내어 의상의 질감을 살려주었다. 또한 스커트 부분은 과슈(gouache)를 이용해 질감을 살려 채색하였고 그 위에 스티치를 더하여 소재의 느낌을 표현하였다.

패션 일러스트레이션 사례를 분석하여 스티치 기법의 특성에 따른 표현방법을 <Table 2>와 같이 정리하였다.

IV. 작품 제작

1. 작품 제작 의도 및 방법

본 연구는 입체적 표면과 독특한 질감 표현을 위하여 이론적 배경에서 연구한 다양한 스티치 기법을 응용하여 총 6점의 패션 일러스트레이션을 개발하였다. 이를 위하여 형태는 상반신 특히 여러 각도의 얼굴 중심의 작품을 제작하였다. 배경은 스티치 기법의 효과를 극대화하기 위하여 아이보리의 밝은 컬러의 원단을 사용하였고, 실은 배경과 강한 시각적 대비를 이루기 위하여 블랙과 닐톤을 위주로 사용하였다. 또한 테디(teddy) 소재, 케미컬 레이스(chemical lace), 핀 스트라이프(pin stripe) 패턴 등 다양한 질감이 느껴지는 소재를 콜라주하여 입체적 질감 표현의 효과를 높였다. 이론적 배경에 기반을 두고 인체 형태와 의상 디테

일의 세부적인 표현에 입체감, 원근감, 재질감을 복합적으로 표현하였다. 이를 위하여 굵은 선의 강한 터치감의 핸드 스티치와 섬세하고 날카로운 선을 위한 머신 스티치 기법을 함께 사용하거나 다양한 핸드 스티치 기법만을 활용하여 작품에서 보여주었다. 또한 스티치 기법을 숙지하고 이를 화면 구성에 따라 응용, 변형하여 효과적인 표현을 가능하게 하였다. 인체의 사실적 재현에서 벗어나 인체 일부를 생략하고 단순화하여 입체적 표현과 독특한 질감이 돋보이는 개성화된 이미지를 보여주고자 하였다.

2. 작품 및 해설

1) 작품 1

작품 1은 얼굴을 들고 있는 반 측면의 여성 이미지를 표현하였다. 블랙과 블루를 주색으로 하고 머신 스티치와 핸드 스티치를 함께 사용하였다. 머신 스티치는 직선 스티치와 지그재그 스티치 기법을 활용하였고 핸드 스티치는 러닝 스티치와 새틴 스티치, 톱앤숏 스티치를 응용하여 표현하였다. 이목구비를 중심으로 핸드 스티치를 사용한 반면 머리카락과 얼굴 윤곽선 등은 머신 스티치를 사용하여 드로잉을 하듯 스티치 선에 의한 묘

사로 시각적 효과를 얻을 수 있었다. 기법의 변화와 실의 굵기 차이로 입체감을 나타내었다. 특히 눈썹과 눈 그림자의 경계선은 머신 스티치로 가늘게 처리하고 눈은 블루와 블랙의 시폰 원단으로 그림자를 표현한 위에 같은 컬러의 실로 새틴 스티치를 놓아 눈의 깊이감을 보여 주었다. 오렌지 컬러의 입술로 컬러의 포인트를 주고 스트라이프 원단을 사용하여 의상의 일부를 생략적으로 보여주었다(Table 3).

2) 작품 2

작품 2는 모자를 쓰고 있는 반 측면의 여성 이미지를 표현하였다. 블랙과 그레이를 주색으로 하고 라이트 블루를 포인트 컬러로 사용하였다. 직선 스티치와 지그재그 스티치의 머신 스티치 기법을 사용하였고 백 스티치, 러닝 스티치, 헤링본 스티치의 핸드 스티치 기법을 응용하여 표현하였다. 얼굴의 윤곽선을 따라 머신 스티치와 핸드 스티치를 겹쳐 놓아 형태를 강조하였다. 모자는 따뜻한 촉감의 테디 소재를 사용하여 독특한 질감을 더해 주었고 블랙 시폰을 이용하여 눈과 모자의 그림자부터 뒷머리까지 연결되는 어두운 면을 만들고 그 위에 스티치 선으로 눈과 머리카락을 표현하여 화면에 강한 입체감을 부여하였다. 턱에서 목까지

Table 3. 작품 1.

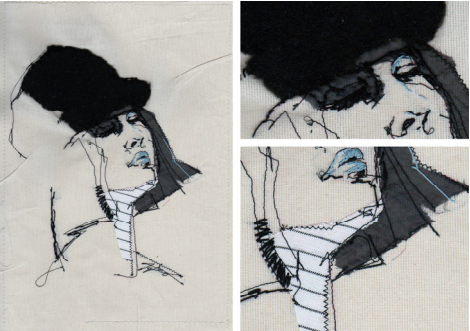
표현형식	입체감, 공간감	색상	블랙, 라이트 블루, 라이트 오렌지
재료	코아사, 자수사, 면, 시폰	크기	210 x 290mm
작품 1 이미지/ 디테일			

Table 4. 작품 2.

표현형식	재질감, 입체감, 공간감	색상	블랙, 라이트 블루, 그레이
재료	코아사, 자수사, 면, 테디, 시폰	크기	210 x 290mm
작품 2 이미지/ 디테일			

내려오는 그림자 부분은 화이트 바탕에 블랙 펜 스트라이프 원단을 사용하여 명암의 차이를 인위적으로 조절하여 공간의 변화를 주었다. 이미지의 오른쪽 부분은 풍부한 입체감으로 재현적 화면을 보여준 반면 왼쪽의 모자와 머리의 일부는 기법을 생략하고 표현을 최소화하여 화면구성의 대조를 이루어 화면의 깊이감을 느끼게 하였다(Table 4).

3) 작품 3

작품 3은 웃고 있는 반 측면의 여성 이미지를 표현하였다. 블랙과 베이지를 주색으로 하고 라이트 블루와 라이트 오렌지를 포인트 컬러로 사용하

였다. 직선 스티치의 머신 스티치 기법과 핸드 스티치 기법으로는 러닝 스티치와 백 스티치, 룽엔 숏 스티치를 자유롭게 응용하고 새틴 스티치와 프렌치 노트를 활용하였다. 웃는 표정과 입모양을 강조하기 위해 베이지 컬러의 시폰으로 입 부분에 레이어를 주었으며 이목구비의 윤곽을 머신 스티치의 섬세한 라인으로 표현하고 거친 터치감의 핸드 스티치로 대조를 주어 입체적인 표면 효과를 가져왔다. 또한 턱에서 목까지 내려오는 그림자 부분은 화이트 바탕에 블루 펜 스트라이프 원단을 사용하여 컬러와 질감의 변화를 주었다. 테디 소재의 블라우스 칼라의 장식 효과는 프렌치 노트를

Table 5. 작품 3.

표현형식	재질감, 입체감	색상	블랙, 베이지, 라이트 오렌지, 라이트 블루
재료	코아사, 자수사, 면, 테디, 시폰	크기	210 x 290mm
작품 3 이미지/디테일			

활용하여 표현하였다. 두 가지 베이지 톤의 테디 소재와 블랙과 오렌지 컬러의 실로 놓은 노트 스티치의 차이로 원근감을 보여주었다. 의상의 단추 디테일은 새틴 스티치를 두 단 겹쳐 놓아 입체적으로 표현하였다(Table 5).

4) 작품 4

작품 4는 선글라스를 착용한 여성의 이미지를 표현하였다. 블랙과 베이지, 다크 그린을 주색으로 사용하였고 핸드 스티치 기법만을 사용하여 이미지를 표현하였다. 롱앤숏 스티치, 러닝 스티치, 백 스티치, 스템 스티치, 헤링본 스티치, 스트레이트 스티치, 프렌치 노트 등의 다양한 기법을 자유롭게 응용하여 재질감과 입체감의 변화를 보여주었다. 동그란 형태의 선글라스는 좌, 우 다른 톤의 시폰으로 콜라주하고 다른 컬러의 실로 스티치를 놓아 색감의 대조를 명암을 표현하였다. 헤어스타일은 윤곽선만으로 표현한 부분과 롱앤숏 스티치로 어두운 면을 채운 부분이 대조를 이루어 입체감을 보여주었다. 또한 가장 어두운 부분은 화이트 바탕의 블랙 핀 스트라이프 원단으로 레이어를 주고 러닝 스티치로 고정하여 명암의 반전을 보여주었다. 재킷의 칼라는 백 스티치로 윤곽을 정리하고 프렌치 노트로 장식하였다. 노트 스티치의 밀도의

차이로 입체감과 공간감을 표현하였다. 전체적으로 핸드 스티치의 굵은 선을 이용하므로 이미지가 단순화되고 강한 시각적 자극을 유발하였다(Table 6).

5) 작품 5

작품 5는 시선을 아래로 향하고 있는 여성의 이미지를 핸드 스티치 기법만을 사용하여 표현하였다. 이미지를 화면의 우측으로 배치하여 인체의 절반만 표현하였다. 블랙이 주색을 이루며 화이트 컬러의 케미컬 레이스를 함께 사용하였다. 스티치 기법으로 러닝 스티치, 백 스티치, 새틴 스티치, 헤링본 스티치, 디테치드 체인 스티치를 주로 사용하였다. 눈은 블랙 시폰으로 레이어를 주어 그림자를 표현하였고 헤링본 스티치와 백 스티치를 응용하여 눈썹과 눈의 라인을 입체적으로 접근하였다. 얼굴에서 목으로 내려오는 그림자는 러닝 스티치를 활용한 선으로 표현하였다. 반면 핑크 그레이 컬러의 입술은 새틴 스티치로 면을 메워 그림자 선과 대조를 이루며 화면을 구성하였다. 어깨에 볼륨이 들어간 블라우스는 케미컬 레이스를 사용하여 화면 질감의 변화를 주었고 레이스 위에 놓은 긴 땀의 사선 러닝 스티치와 백 스티치는 시선을 왼쪽 여백으로 향하게 하여 화면의 균형을 잡

Table 6. 작품 4.

표현형식	재질감, 입체감, 공간감	색상	블랙, 베이지, 그레이, 다크 그린
재료	코아사, 자수사, 면, 시폰	크기	210 x 290mm
작품 4 이미지/ 디테일			

Table 7. 작품 5.

표현형식	재질감, 공간감	색상	블랙, 화이트, 핑크 그레이
재료	코아사, 자수사, 면, 케미컬 레이스, 시폰	크기	210 x 290mm
작품 5 이미지/디테일			

Table 8. 작품 6.

표현형식	재질감, 원근감	색상	블랙, 그레이, 네이비, 핑크 그레이
재료	코아사, 자수사, 면, 케미컬 레이스, 시폰	크기	210 x 290mm
작품 6 이미지/디테일			

아주었다. 귀걸이는 다양한 스티치 기법을 혼용하여 입체감과 양감을 주어 독특한 시각적 효과를 가져왔다(Table 7).

6) 작품 6

작품 6은 정면의 여성 이미지를 머신 스티치를 중심으로 표현하였다. 블랙을 주색으로 하고 케미컬 레이스를 함께 사용하였다. 얼굴의 윤곽선과 이목구비, 머리카락은 머신 스티치의 직선 스티치와 지그재그 스티치로 가늘고 섬세한 선을 이용해 드로잉과 같은 느낌을 주었다. 눈과 머리의 그림자 부분은 검은 시폰과 회색 면 원단으로 레이

어를 주고 그 위에 러닝 스티치, 백 스티치의 핸드 스티치를 놓아 무게감과 깊이감을 더해주어 머신 스티치의 부분과의 질감 차이를 보이며 원근감을 보여주고 있다. 핑크 그레이 컬러의 입술은 새틴 스티치로 면을 메워 얇은 머신 스티치의 선과 대조를 이루며 화면을 구성하였다. 블랙 컬러의 케미컬 레이스를 사용하여 의상의 일부분을 생략적으로 보여주고 좌, 우 화면의 균형감을 잡아 주었다(Table 8).

V. 결 론

본 연구는 스티치 기법을 이용해 다양한 질감과 입체적 조형미를 독창적으로 보여주는 패션 일러스트레이션을 개발하고, 독자적인 작품 영역을 확고히 하여 새로운 표현기법에 아이디어를 제공하여 그 예술적 가치를 밝히고자 하였다. 이를 위해 스티치 기법에 대한 이론적 고찰과 현대 패션 일러스트레이션 작품에 나타난 스티치 기법의 특성을 살펴보았다. 이를 토대로 스티치 기법을 응용한 총 6점의 패션 일러스트레이션을 제작한 연구의 결론은 다음과 같다.

첫째, 스티치 기법은 천을 연결하는 실용적 요소뿐만 아니라 입체적 조형미를 보여줄 수 있는 예술적 기법으로의 충분한 가능성을 확인했다. 둘째, 스티치의 땀이 모여 선을 이루고 선이 면을 만들어 스티치로 표현한 이미지는 드로잉 하듯 형태를 표현하거나 섬세한 묘사가 가능함을 보여주었다. 셋째, 핸드 스티치와 머신 스티치에서 보여지는 선의 두께와 굵기 차이를 통해 이미지 내의 원근감을 효과적으로 보여주었다. 넷째, 작품 제작을 통해 스티치 기법은 얼굴 이목구비의 입체감과 공간감을 표현하는 데 효과적임을 알 수 있었으며 의상 디테일, 액세서리, 헤어스타일 등의 질감을 풍부하게 표현할 수 있음을 확인하였다.

본 연구를 통해 스티치 기법을 활용한 패션 일러스트레이션의 새로운 표현방법을 알게 되었지만 창작 범위의 한계 또한 인정한다. 인체를 다양하게 표현하기 위해 스티치 기법에 다각적으로 접근하는 실험과 연구가 이루어져야 할 것이다. 이를 통해 스티치 기법을 활용한 다양한 입체적 이미지의 패션 일러스트레이션이 창조될 수 있기를 기대한다.

References

- Beaney, J., & Littlejohn, J. (1998). *Stitch magic*. London: Batsford.
- Black, J. A., & Garland, M. (2005). *A history of fashion*. (Yoon, G. S., Trans.). Seoul: Gandiseowon. (Original work published 1975)
- Campbell, J., & Bakewell, A. (2006). *Complete guide to embroidery stitches*. NY: Reader's Digest Association.
- Cha, S. J. (2014). *A study on embroidery drawing by three-dimensional line*. Unpublished doctoral dissertation, Ewha Womans University, Seoul.
- Chun, S. E. (2004). *The study of fabric design using floral motive and stitch technique*. Unpublished master's thesis, Ewha Womans University, Seoul.
- Embroidery Stitch Guide. (n.d.). DMC. Retrieved September 20, 2018, from <https://www.dmc.com/us/p-embroidery-stitch-guide.html>
- Friends to keep you warm. (n.d.). *Izziyana Suhaimi*. Retrieved January 20, 2019, from <http://www.izziyanasuhaimi.com/#friends-to-keep-you-warm/>
- James, R. (2007). Tourists Contemplating the British Museum. *Axisweb*. Retrieved January 21, 2019, from <https://www.axisweb.org/p/rosiejames/workset/56372-tourists-contemplating-the-british-museum/>
- Jennifer Corker. (n.d.). *Showstudio*. Retrieved January 21, 2019, from <https://shop.showstudio.com/products/christopher-kane-s-s-19>
- Jung, H. S. (2005). *A study on fashion illustration craft-works traditional applied techniques*. Unpublished master's thesis, Chosun University, Gwangju.
- Kim, H. S. (2002). *A study on clothes using denim: focused on denim with stitches*. Unpublished master's thesis, Ewha Womans University, Seoul.
- Lee, G. H., & Han, J. A. (2007). *Techniques for Fashion Design*. Gyeongchunsa, Seoul.
- Lee, J. S., & Song, M. G. (2001). 바느질 기법에 관한 연구: 조각보와 패치워크를 중심으로 [A Study on the Sewing Technique: Focusing on the Patchwork and Patchwork]. *Design Forum*, 21(4). 39-58.
- Lee, N. Y. (2010). *A study on design development through an analysis of the embroidery techniques expressed in the modern fashion: Focused on the fashion of the 2000s*. Unpublished master's thesis, Keimyung University, Daegu.
- Meghan Willis. (n.d.). *Tsurubride*. Retrieved January 20, 2019, from <http://tsurubride.com/tagged/double%20exposure>
- Mr and Mrs Bolhanseck. (2004.). *Paula Sanz Caballero*. Retrieved January 21, 2019, from <https://paulasanzcaballero.com/mr-and-mrs-bolhanseck/>
- My Closet in San Francisco. (n.d.). *Allison Watkins*. Retrieved January 21, 2019, from <http://www.allisonwatkins.com/>

- new-gallery-1
- Rita Zepf. (2018. March 24). *textil-kunst*. Retrieved January 21, 2019, from www.textil-kunst.de
- Roh, K. T. (2017). *A study on the furniture design using the stitch technique: focusing on plate connection structure*. Unpublished master's thesis, Hongik University, Seoul.
- Steele, V. (2005). *Encyclopedia of clothing and fashion*. New York: Charles Scribner's sons.
- Stitch. (n.d.a). *Dictionary.com*. Retrieved September 20, 2018, from <https://www.dictionary.com/browse/stitch>
- Stitch. (n.d.b). *Oxford english dictionary*. Retrieved September 20, 2018, from <https://en.oxforddictionaries.com/definition/stitch>
- THREADED COVERS. (n.d.) *Inge-Jacobsen*. Retrieved January 20, 2019, from <http://inge-jacobsen.squarespace.com/covers>
- Yang, J. A. (2012). *A study on the fabric expression method in illustration*. Unpublished master's thesis, Chosun University, Gwangju.
- 스티치 [Stitch]. (n.d.). *NAVER*. Retrieved September 20, 2018, from <https://ko.dict.naver.com/#/entry/koko/56b855aa33434699a8abdb6c7e591874>

A Study on Fashion Illustrations Using Stitch Techniques

Shin, Hea Jeong⁺

Assistant Professor, Dept. of Fashion Design, University of Suwon⁺

Abstract

Fashion illustrations are becoming increasingly diverse, and visual effects are also becoming more enriched. Thus, fashion illustrations are recognized as independent popular arts, and original researches to develop new expression methods are constantly being attempted. In this trend, fashion illustrations using a stitch technique are prominent. This study creates fashion illustrations that utilize various kinds of stitching techniques, which make the texture stereoscopic and unique. For the theoretical background, this study examined the concept and types of stitch techniques and explored modern fashion illustrations using stitch techniques, which are divided into three - dimensional, space, and texture. Based on the theoretical review, this study develops six fashion illustrations by using various hand stitches, machine stitches and collage of fabrics. The works use the form of the upper half body and mainly use the color of Dull tone and Light tone. In order to emphasize the stitch line, the color of the yarn and fabric was selected to match the background. The conclusions of this study are as follows. First, the stitch technique fully confirmed the possibility as an artistic technique to show not only the practical elements connecting fabric but also three - dimensional beauty. Second, it showed that it is possible to express a shape or a detailed description by drawing using a line expressed by stitches. Third, using the difference of texture and thickness of hand stitch and machine stitch, it showed the perspective in the image effectively. Finally, through the production of the work, it was found that the stitch technique is effective in expressing the three-dimensional feeling and the spatial feeling of the face image, and it is confirmed that the texture such as costume detail, accessories, and hair style can be enriched.

Key words : Stitch, Stitches, Stitch technique, Fashion Illustration, Expression Method in illustration