

1920년대 예술양식

아방가르드운동, 모더니즘의 절정기

네덜란드 데스틸,
러시아 구성주의, 프랑스 아르데코

1920년대 사회적 배경

◎1차대전이후의 유럽

1920-1930(베르사이유체제)
제 1차 세계 대전 이후 여전히
회복기

- 미국은 1차 대전 후 경제 대국이 됨,
- 공포와 고통에 대한 해독제로서 즐거움, 가볍게 들뜨기, 흥청대기, 숙박에서의 해방감, 사치와 낭비, 자동차의 대량 보급

◎ 1922년 소비에트 사회주의
공화국 연방-소련탄생, 스탈린
정권

- 바이마르공화국의 시대 (1919-1933) 독일혁명, 독일의 전쟁배상
- 1923년, 건축사의 전설적인 존재 르 코르뷔제가 새로운 건축에 대한 포고문 <건축을 향하여>출간
- 1928년 새로운 건축에 관심이 많은 유럽 건축가들이 '근대건축국제회의' 발족

◎ 1925년에 열린 파리 국제
박람회에서 '아르데코'라는 용
어 등장

- 아르데코 양식은 Cubism에서 이끌어낸 기하학적 형태가 두드러진 특징으로 꽃이나 동물 및 인간의 형태를 모티브로 한 기하학적 형태
- 아르데코의 색채는 강렬하고 밝은 색조로 Fauvism과 러시아 발레(Russian Ballets)로 더욱 확산된 Orientalism에 기인함.

◎ 1929년 미국의 증권 시장의
파탄과 함께 몰아닥친 경제 공
황

- 소설: 현대적 상황에서의 인간적 삶을 주제로 함 :-토마스 만, 카프카 릴케 등
- 1차대전 후의 정신적인 황당함 무력감이 지배적-헤르만 헤세 등은 구원받을 수 없는 세계에서 인간소외의 문제 등은 인문주의적 정신의 회복을 강조
- 하이데거(독)-존재와 시간, 헤밍웨이-무기여 잘있거라

예술작품의 카테고리 변화

1) 모방에서 재현

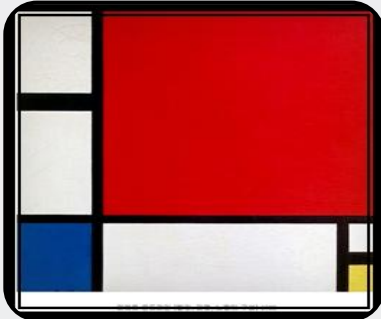
2) 그리기에서 콜라주

3) 입체주의에서 역동성

4) 사진과 회화의 결합 실험

5) 형상에서 역동성의 삼차원적인 공간 탄생

6) 신조형주의에서 역동주의와 기하학

네덜란드

- 신조형주의
- 데스틸운동
- 몬드리안
- 뤼스부르흐
- 리트벨트

독일

- 독일공작연맹
- 신즉물주의
- 바우하우스
- 발터 그로피우스
- 미스반데어 로에

러시아

- 구축주의(구성주의)
- 말레비치 절대주의의 영향
- 타틀린
- 리시츠키
- 나움가보

프랑스

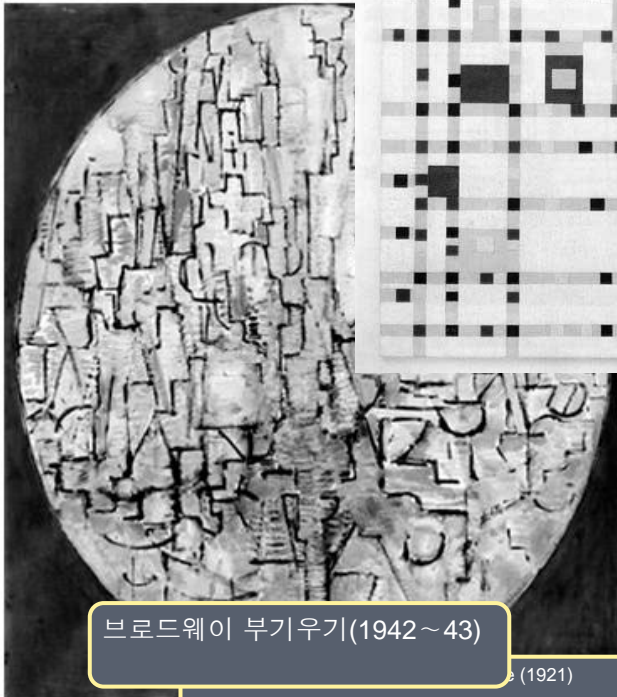
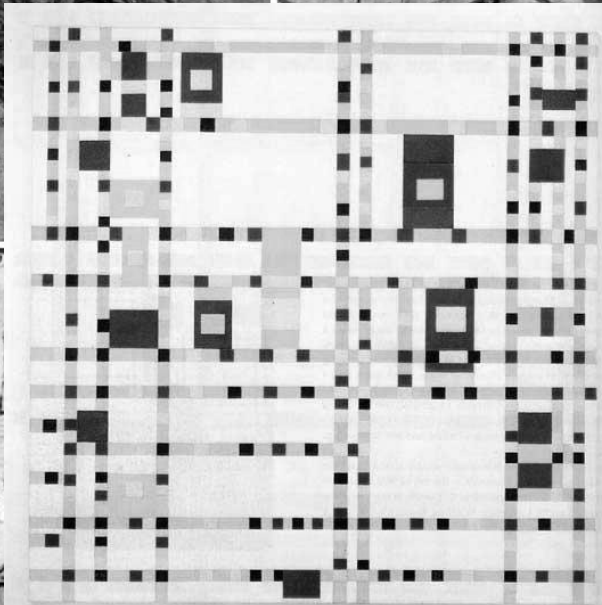
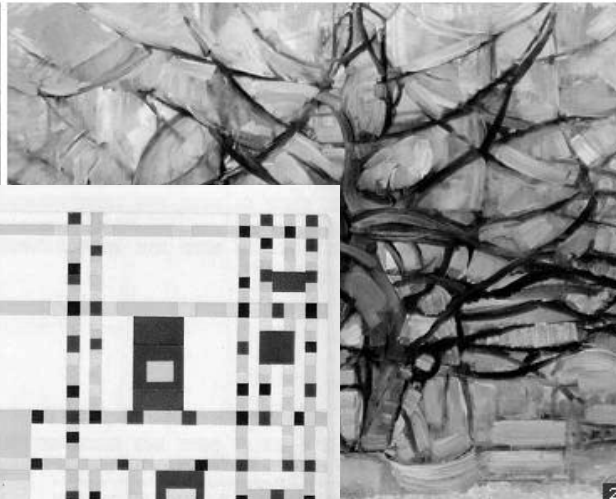
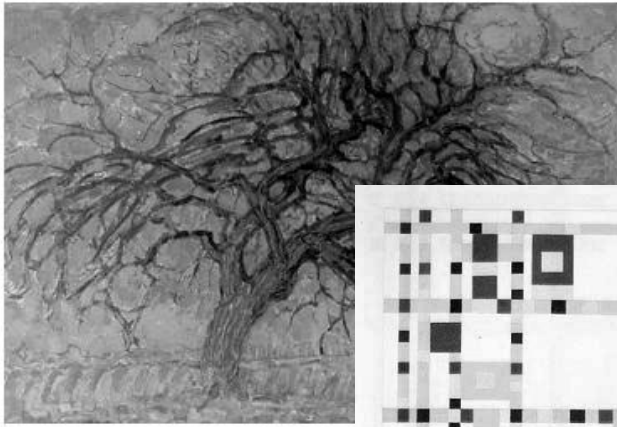
- 아르데코
- 1925년 양식
- 타마라 드 롬피카
- 르 꼬르뷔지에
- 카상드라
- 브랑쿠시

네덜란드

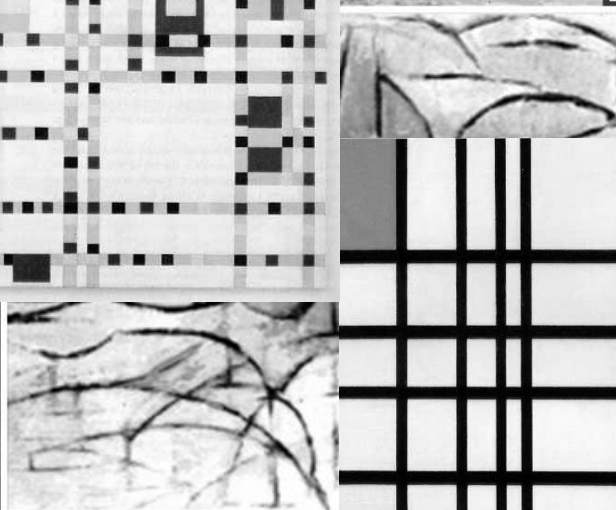
신조형주의, 데스틸

피트 몬드리안 [Piet Mondrian, 1872.3.7~1944.2.1]

브로드웨이 부기우기(1942~43)

(1921)

- 1 붉은 나무, 1908
- 2 회색 나무, 1911
- 3 나무, 1913
- 4 꽃피는 사과나무, 1912

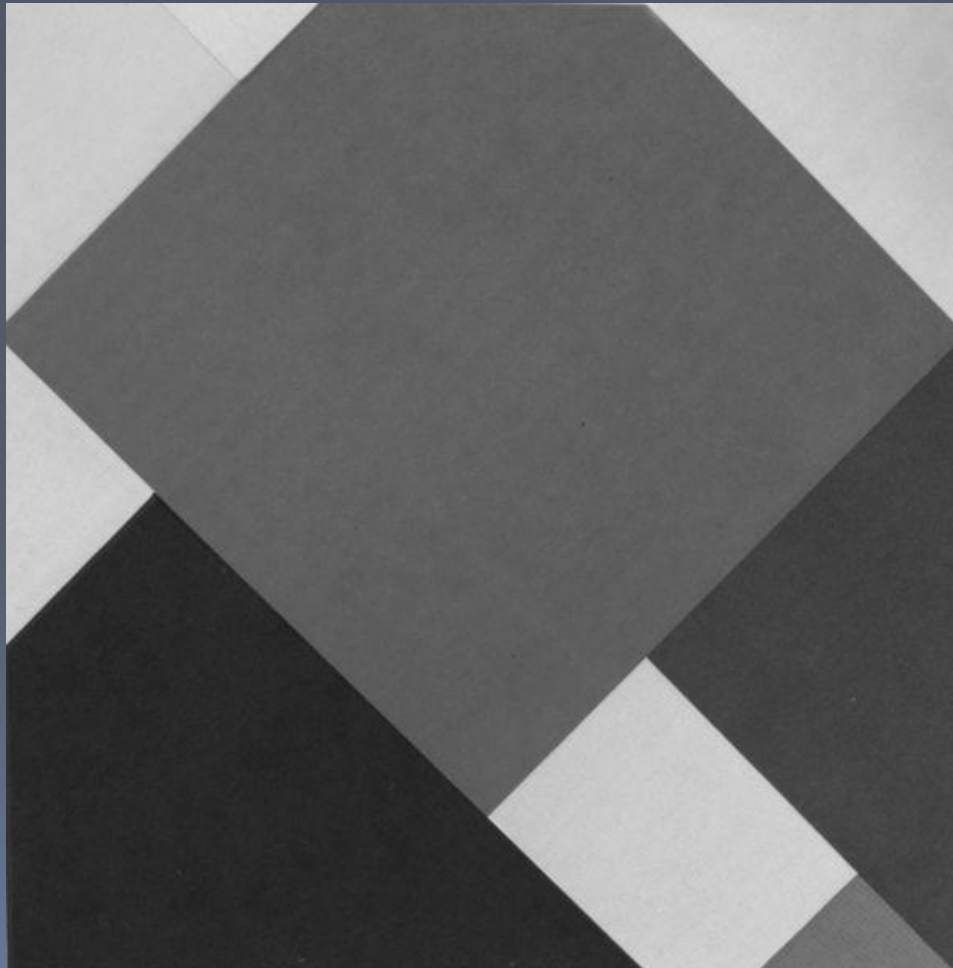
네덜란드의 화가.
칸딘스키와 더불어
추상화의 선구자.

뷔르흐와 사선

주의와 포비즘
처 수평과 수직
수추상으로 향
다. 이는 질서와
과 균형의 미

테오 판 두스뷔르흐(Theo van Doesburg, 1883-1931)

화가, 디자이너, 건축가로 1917년에서 1931년까지 "더 스테일"을 출판했음.

Arithmetische Compositie

(산술적 구성) (1924년)

- 수직선과 수평선과 사각형 형태만 사용
- 형태적인 표현 방식은 빨강, 노랑과 파랑과 같은 원색과 검정, 흰색, 회색의 세가지 주요 명암으로 제한
- 새로운 조형적 발상은 외형의 특성, 다시 말하자면 자연적인 형태와 색상을 무시
- “오직 원색과 무채색, 오직 정사각형과 직사각형, 오직 수직이거나 수평인 직선”

몬드리안 룩 [Mondrian look]

- 1965년 파리 컬렉션에서 Y.M.생 로랑이 몬드리안의 작품을 소재로 한 디자인
- 수직선과 수평선, 정방형, 장방형의 형태와 공간으로 구성
- 2011 prada f/w

러시아 구축주의 =구성주의(1918-1927)

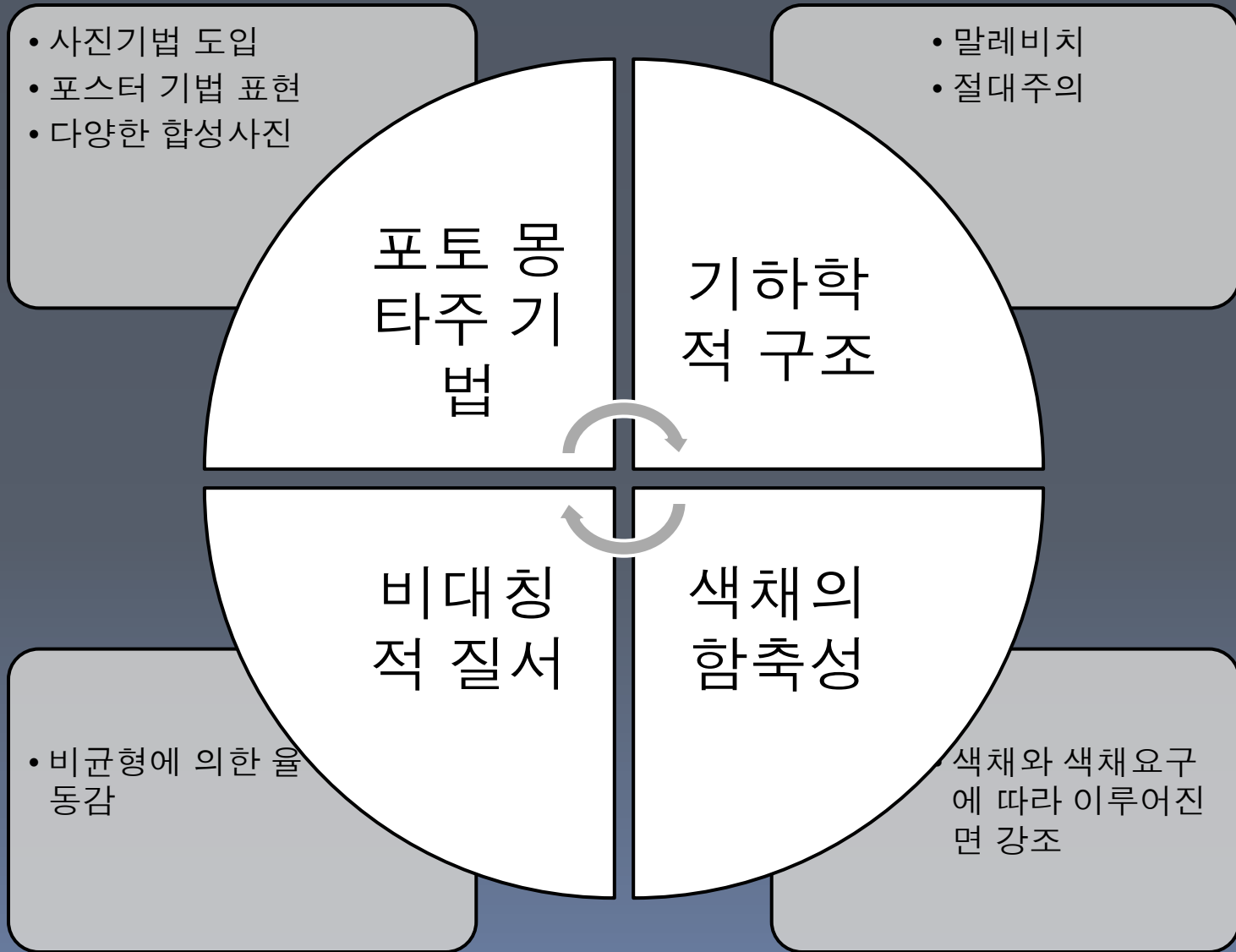
사실주의를 배격하고 기계적 · 기하학적 형태의 합리적 · 합목적적 구성에 의하여 새 형식의 미를 창조하려는 창작 태도.

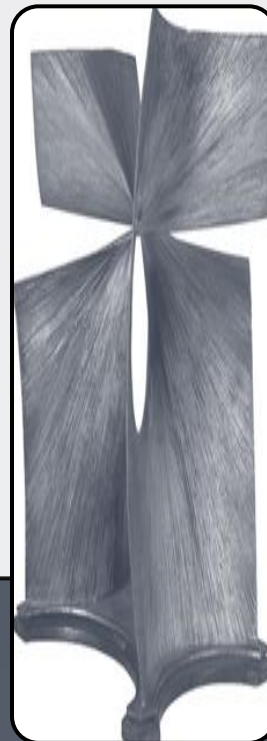
제1 차 세계 대전 후, 러시아 혁명(1917)을 전후하여 모스크바를 중심으로 일어나 유럽에 퍼진 추상 예술의 한 경향으로, 미술 · 건축 분야에서 일어나 문학에도 영향을 끼쳤다

Russian Constructivism

구성주의 작품의 특징

블라디미르 타틀린

러시아의 조각가
·건축가. 구성주
의의 중요 멤버

엘 리시츠키

판화, 포토 몽타
주, 그래픽 디자
이너

알렉산드르 로드첸코

러시아의 화가이
며 조각가, 사진
가, 그래픽 디자
이너.

류보프 포포바

러시아의 아방가
르드 미술가.

나움 가보

페브스너·가보
형제, 20세기 구
성주의 미술의
선구자

바르바라 스 테파노바

러시아 구성주의
그래픽, 의상 디
자이너

바르바라 스테파노바(Varvara Stepanova)

아르데코 art déco와 패션

아르누보와 아르데코

1925년 파리에서 개최된 '현대장식미술·산업미술국제전'에 연유하여 붙여진 이름

파리 중심의 1920~1930년대 장식미술.

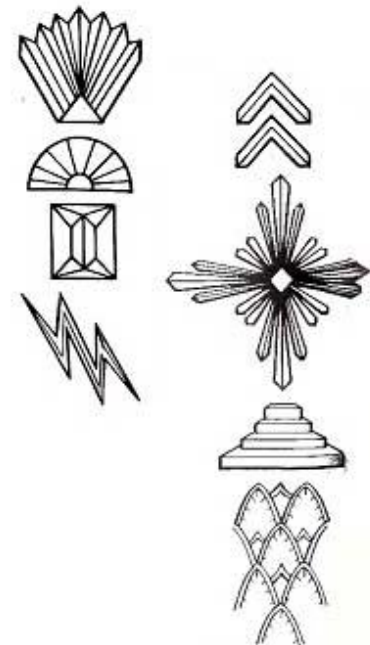
아르 데코라티프(art dé coratif:장식미술)의 약칭이며, '1925년 양식'

아르누보, 뭉샤-과일

아르데코

아르데코 스타일 (Art Deco Style 1907-1930)

기본형태의 반복, 동심원(同心圓),
지그재그 등 기하학적인 취향
대칭과 기하학 도형을 모티브로 한
새로운 장식주의

기계시대로 들어선 신생활과의 관
련

흐르는 듯한 곡선을 즐겨
썼던
아르 누보(art nouveau)와
는
대조

이국적 정서에 넘친 러시아발레
단,
입체주의(Cubism),
야수주의(Fauvism),
미래주의(Futurism), 바우하우스
등 다양한 원천에 의한 절충주의
및 고전주의 양식

카상드르

[Cassandre, 1901.1.24~1968.6.19]

- 프랑스의 포스터 작가·장식예술가로 근대 상업 디자인에 크게 공헌.
- 참신한 기하학적 구성으로 포스터에서 회화성을 배제하고 독자적 세계를 개척.
- 1938년 이후 회화와 무대장치에 전념. -1963년 이브생로랑 로고
- 에어브러시 기법과 원근법 사용 그리고 과감한 화면 구성으로 시각적인 충격을 제공.
- 한 신사가 음료를 앞에 두고 3단계를 거쳐 잔을 채워간다. 만족감의 정도를 화면 아래 놓인 글자가 진해지는 정도로 표시. 출처] 카상드르 | 두산백과

처음엔 DUBO
(du beau, 멋진),

그 다음에 DUBON
(du bon, 좋은)

DUBONNET

마지막 단계에는 사람도, 회사명도 완전하게 보이고 드디어 음료병도 등장해 잔을 다시 채운다.

장 파투(Jean Patou, 1880~1936)

① 출생 및 성장

프랑스 노르망디의 가죽제혁업자의 아들로 태어남

아버지의 제혁소에서 잠시 일한 후 그의 아저씨가 하는 모피회사에 취업

1910년 파리에서 모피와 드레스를 제작하는 자신의 사업을 시작함

② 주요 활동

스마트하고 단순함을 신봉했으며, 패션쇼를 사교적인 행사로 진행함

1925년 그의 최초의 향수를 발표

(머리색깔에 따라 3가지 타입)했으며, 세계적으로 유명한 조이(Joy)를 만듦

1929년 헴라인을 바닥에서 20cm로 길게 하고 웨이스트를 부활시켜 1930년대 모드 제안

에드워드 몰리뇌 (Edward Molyneux, 1891~1974)

출생 및 성장

런던 태생으로
예술(미술)공부
를 함

루실이 후원하
는 컨테스트에
서 이브닝 드레
스 스케치가 당
선 되어 파리에
서 디자이너로
일하게 됨

주요 활동

파리의 패션계에서 영국의
억제와 타당성이라는 감각
을 도입해서 스케일을 다소
제한함

영국의 '패션 디자이너회'
조직의 대표를 맡으면서 대
량생산을 위한 의상을 디자
인 하기도 함

차분하거나 위엄있어 보이
지 않는 보수적인 의상을
디자인 함으로써 '몰리뇌룩'
'을 선보여 1930년대 인기
디자이너로 활약함

장느 랑방(Jeanen Lanvin), 1867~1946

출생 및 성장

브레타뉴(Breton)출신으로, 수위를 아버지를 둔 10명의 아이들중 장녀로 태어남

1890년 포브그 생또노레에서 모자 가게로 시작

주요 활

나이/몸매에 국한하지 않고 입을 수 있는 옷을 디자인

인상파와 입체파의 영향을 받았으며 이 요소들을 자기 작품화 시킴

1910년대 스티치를 기계로 박은 현대적인 록을 완성

꽃무늬, 나비 모양의 리본을 주 사용

1926년 남성복 부띠끄 오픈

가브리엘 샤넬(Gabrielle Chanel, 1883~1971)

출생 및 성장

프랑스 오베르뉴
지방의 쇼물 태생

1910년 파리의 작
은 모자점에 취직

1915년 모드계 진
출, 뒤통수에 "샤
넬" 의상점 창설

"패션은 사라질
지라도 스타일은
남는다"

주요 활동

현대인이 요구하는
실용성과 기능성, 심
폴리티를 충족시키며
과장되지 않은 순수
함을 지님

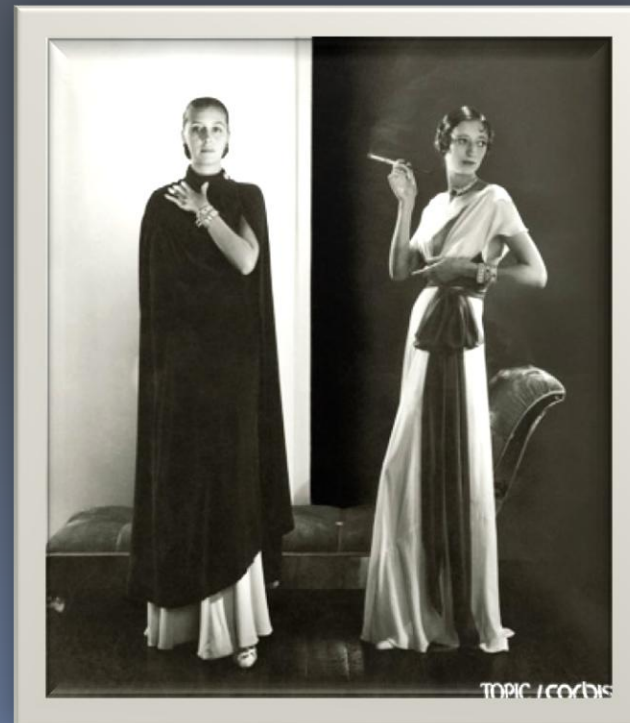
드레스의 장식으로
모조 보석을 사용함

스웨터를 어깨에 걸
쳐입는 모습을 선보
여 유행을 선도함

실용성과 기능성을
겸비한 "튜브라인" 드
레스(저지로만든 슈
트, 슈미즈드레스)로
당시의 모드를 리드
함

마들렌 비요네 Mdeleine Vionenet 1876-1975

플래퍼걸, 보이쉬 스타일

이 시기에는 전반적으로 H 실루엣이 유행하면서 여성들이 코르셋을 착용하지 않게 되었고, 브라지어와 팬티가 중요해졌다. 1920년대가 되자 여성들의 속옷인 드로어즈(drawers)나 니커스(니커보커스, knickers)가 팬티(panties)가 되었다.

짧고, 허리에 단추가 있거나 고무줄이 있는 형태로, 장식적인 것도 있었다. 캐미솔과 팬티가 붙은 형태가 나왔는데, 카미-니커스(cami-knickers)라고 불렀다.

슈미즈나 페티코트는 슬립(slip)이라고 부르기 시작했다. 1920년대 이후 레이온이 여성복에 많이 사용되었고, 1938년 미국의 화학회사인 듀폰사에서 나일론을 발명하였고, 인공합성염료가 발달되면서 선명한 색상의 직물생산이 가능해졌다.

'클라라 보우(Clara Bow)1905년 - 1965년

단정하고 귀여운 이미지를 하이라이트로 강조한 클라라 보우, 가
늘게 정리하여 정교하게 처진 눈썹, 작게 오
므린 듯한 형태의 선명한 붉은 입술 화장

<클라라 보우>

글로리아 스완슨(Gloria Swanson) '1899-1983

. 제1차 세계대전 후 소비적인 사회풍조에 편승하여 대스타가 되었으나 유성영화시대(有聲映畵時代)에 들어와서는 인기를 잃어 34년 은퇴

루이즈 브룩스 Louise Brooks
1906년 -1985년 출신 : 미국, 뉴욕

'블랙 헬멧'이라 불리는 보브 스타일(bob style)을 유행시킨 장본인

그레타 가르보

- 할리우드 MG

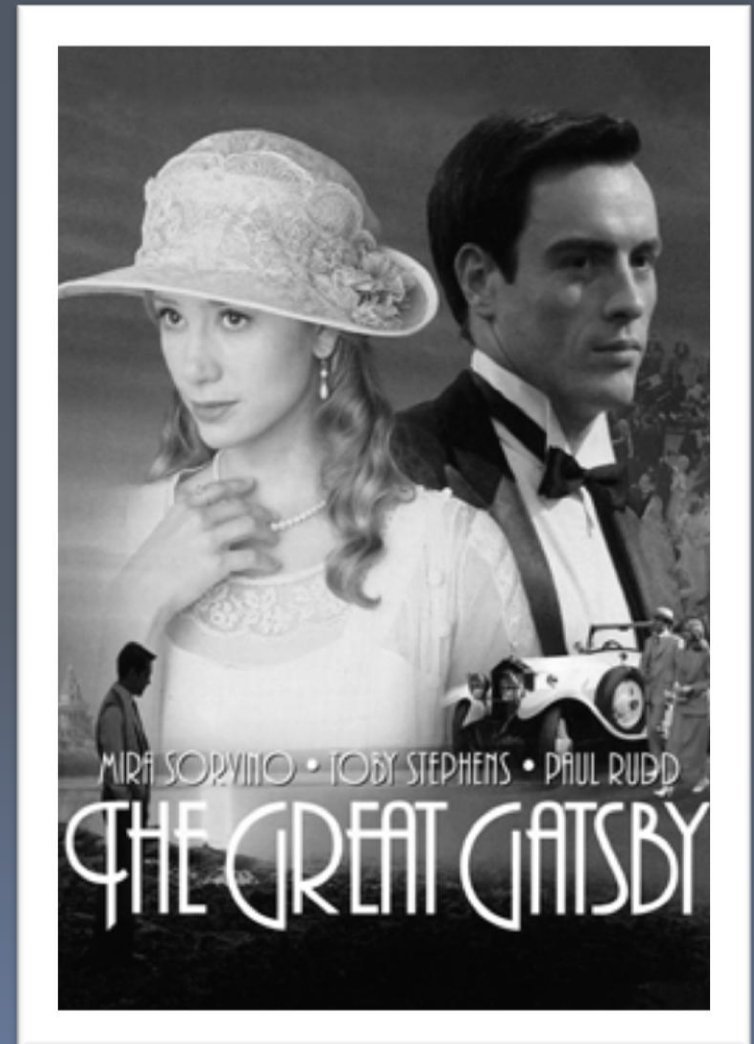
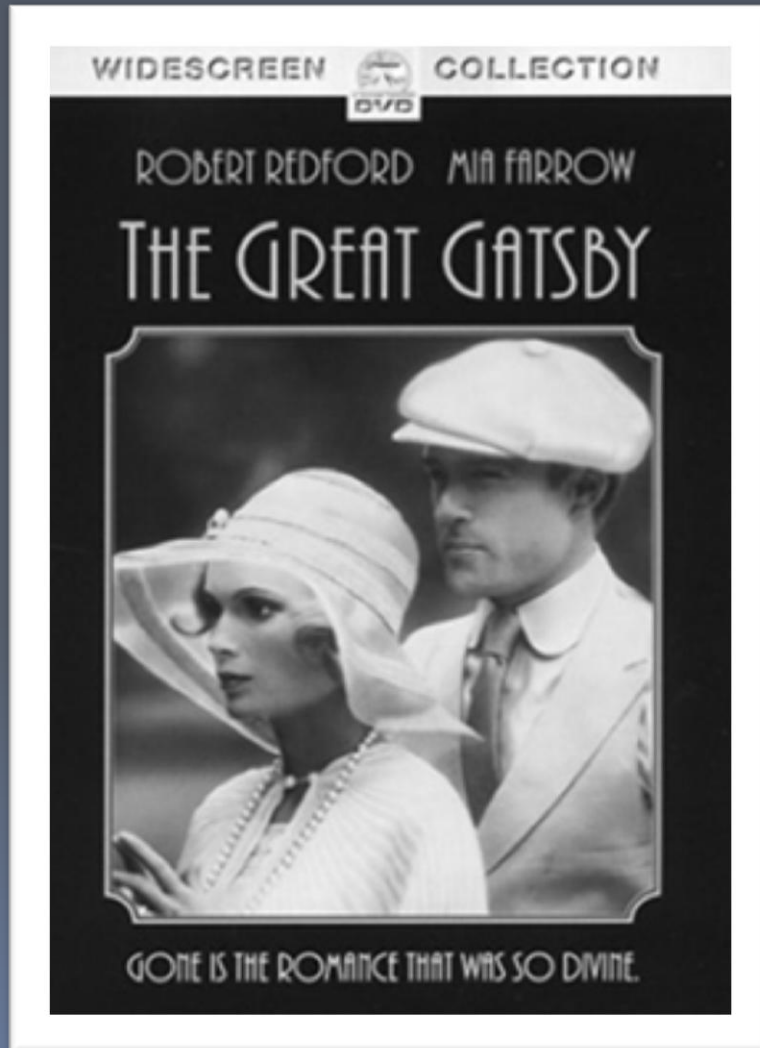

1920's movies

영화>The Great Gatsby(1925)

- F.S. Fitzgerald (1896~1940)

영화> 벤자민 버튼의 시간은 거꾸로 간다(2009)

미국의 소설가 F. 스콧 피츠제럴드의 소설인 벤자민 버튼의 흥미로운 사건이 원작

모피 소매단장식
샤넬이—코스튬주얼리

비스코스레이온 - 데이드레스

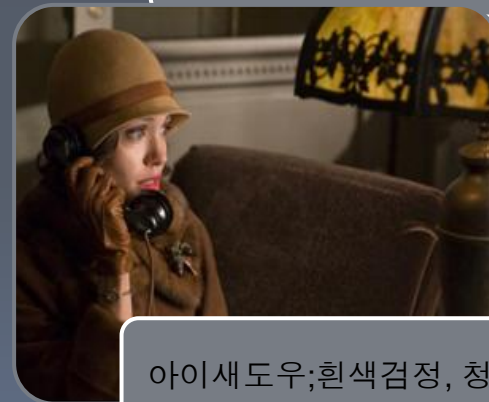
그레타가르보스타일-
옆가르마, 귀 뒷부분 소용돌이
남성복식, 페도라착용

비대칭의 클로슈모자
짧게자른보브스타일

클로슈모자

아이새도우;흰색검정, 청색
캐드린스틴

영화> 체인질링(2009)