

Fashion designer
Fashion icon

1910년대 fashion

❖ 아시아, 아프리카 지역에 대한 식민지 활동

- → 서유럽 문화의 세계화
- → 서유럽 복식의 국제화 / 동양풍의 색채 디자인

❖ 정치적, 경제적 안정

- → 예술에 심취 (러시아 발레단 공연, 입체파 전시회)

❖ Art deco

- → Art nouveau style에 대치되는 직선적, 기하학적 성격의 장식
- → 인공적 silhouette의 추방
- 동양적인 이국주의, 야수주의적 색채

❖ 여성복의 현대화

❖ 남성 비즈니스 슈트의 디테일 면에서의 유행 변화

1910년대 의상

제 1차 세계대전

-다양한 직업활동에 편리하게 의상이 변형됨,
옷 길이가 짧아짐
여성들의 사회활동 도전적

코르셋 등을 이용한 인위적인 실루엣에서 벗어남

Paul Poiret

인체의 아름다운 자연미 현대복식의 등장에 기여

제1차 세계대전

- ▶ 남성의 전쟁참가
- ▶ 여성의 사회진출 활발
- ▶ 여성의 자유와 권리, 직업에 대한 관심, 경제적 자립, 남녀 평등
- ▶ 스커트 길이가 짧아짐

1910년대 이국풍

1909년 세르게이 .디아길레프(1872 - 1929)가 인솔한 러시아 발레단의 선풍

페르시아, 터키 풍의 요소가 장식예술에 많은 영향을 주었으며, 1910년 파리는 동양풍의 유행이 일게 되었다.

동양풍에는 중국적인 것과 일본적인 것도 가미되었는데 유연하게 반쯤 감긴 눈과 조그만 입의 심술궂은 여자 등을 묘사

폴 푸와레(Paul Poiret 1879-1944)

나는 내 옷에 서명을 할 때마다 나를
이 명작의 창조자로 여긴다

20세기 초반의 대표
디자이너

러시아 발레단 영향
-터번, 터키풍 팬츠

코르셋에서 해방

호블스타일

중국, 일본 등
동양풍 드레스

폴 푸와레

패션의 왕

- 예술작품이며 미적 가치를 가진 작품으로서 패션의 양면성을 잘 보여준 디자이너
- 근대 오프꾸뛰르의 규율을 만듦
- 첫 향수 '마르틴 martin'
- 장식미술학교

모더니즘 패션의 선구;구조적 환원주의

- 디렉투아르 양식의 하이웨이스트엠평아이어라인;아내 드니스 >플래퍼스타일의전신

구조적 단순성

- 입체재단의 원리로 옷과 인체에 접근
- 아르데코의 평면성과 순수성

이국풍디자인

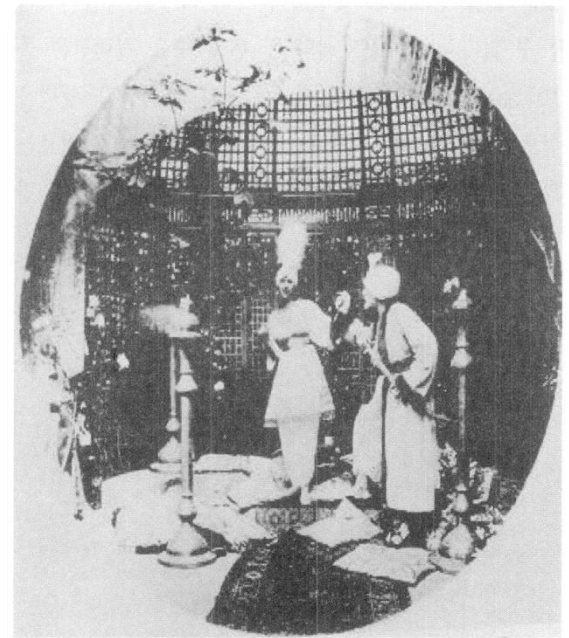
- 호블스커트
- 강렬한 색채
- 채도가 높고 선명하고 강렬하고 풍부한 색채사용

라울 뒤피와의 공동작업

<그림 4> Paul Poiret, "La Perse" coat, 1911

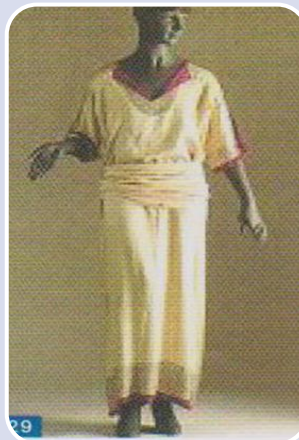
<그림 2> Paul and Denise Poiret at the Thousand and Second Night Party, 1911

<그림 4> Paul Poiret, "La Perse" coat, 1911

<그림 2> Paul and Denise Poiret at the Thousand and Second Night Party, 1911

엠파이어 튜닉 스타일

- 하이웨이스트 부드러운 주름
- 여성들을 코르셋으로부터 해방
- 이사도라 던컨의 키톤 스타일에서 영향

호블스커트

- ‘비클거리며 걷는다’
- 엉덩이부분은 풍성하고 스커트 아래로 내려갈수록 좁아지는 형태
- 1914년까지 가장 유행한 스타일
- 드러나는 여성의 다리가 초점의 대상

기모노 스타일

- 1911년 발표
- 일본의 영향
- 짧은 상의나 긴 코트로 가장자리에 모피, 자수 장식

미나렛스타일

- 1912년경 디자인 튜닉의 도련에 철사를 넣어 램프 전등갓처럼 둥그렇게 퍼지도록
- 하의;호블스커트나 피쉬테일스커트 착용

할렘판탈롱스타일

- 터키풀 바지-러시아 발레단 영향
- 이브닝웨어나 레저용
- 터번 착용

패션 일러스트 탄생

1910년대 패션디자이너들이 자신의 옷을 미리 고객에게 보여주기 위한 광고수단으로 이용하면서 본격적으로 등장.

디자이너 폴 푸와레(1879~1944)는 자신의 이국적인 디자인을 우아하면서 표현적인 비주얼로 선보이고 싶었고 폴 이리브, 에르테 같은 일러스트레이터를 고용, 대대적인 성공.

이들이 그린 아르데코 스타일 패션 일러스트는 현대인의 눈에도 신비한 동양의 정취

▶ 세계대전 직전에 패션 일러스트레이션이라는 새로운 장르가 생겨남

▶ 폴 이리브

▶ 조르주 르파프

▶ 패션잡지 창간

▶ 1912년 <가제트 뒤 봉통>

▶ 1914년 프랑스의 <모드>

▶ 1914년 영국의 <퀸>

▶ 1916년 영국판 <보그>

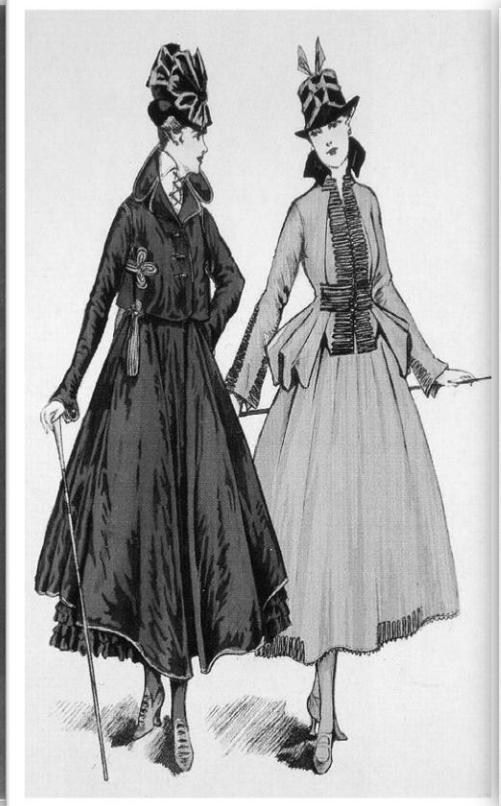
폴 푸아레는 패션 현대 예술의 일부분이라 믿으며 다른 예술가들과 활발한 교류.
1911년 에드워드 스타이켄(Steichen)이 찍은 푸아레의 작품 사진은 첫번째 패션 사진.
푸아레의 작품 세계를 널리 알리는데 결정적인 역할을 했던 것은 이리브나 르파프(Lepape)같은
예술가들의 일러스트레이션이었다.
아르데코풍의 단순한 라인과 강렬한 색채, 그림 속 모델들의 스토리는 푸아레 디자인을 더 푸아레
답게 그렸다.

georges lepape 1911

군복 스타일의 수트와 유니폼
크리그 크리놀린 스타일
더스터 코트

제 1차 세계대전 이후 패션

존갈리아노 2008

08 fw. john galliano : 호블 스커트를 응용한 디자인으로, 사선으로 흐르는 주름에서 동적인 리듬감과 율동미가 느껴지며,

2007 보그 패션화보

1910년대 의상영화

▶ 마가렛트 여사의 숨길 수 없는 비밀 Marguerite, 2015

표현주의
야수파
미래주의
입체파

20세기 초 예술양식

20세기 모더니즘을 이해하기 위한 예술문화의 흐름

① 1890년~
1900년대
아르누보 시
대

② 1900년~
1910년
미래주의

③ 1905년~
1940년
표현주의

④ 1920년~
1930년
구성주의

⑤ 1920년~1
940년
-New-objecti
vity, 추상 아
방가르드,
회화운동
-1930년대
전체주의

20세기 모더니즘과 건축

모던의 개념

- 포괄적으로 20세기 예술운동지칭
(회화는 19세기, 인상주의부터임.)

건축에서의 모던

- 20세기 전반에는 Modernism의 개념
- 후반에는 Contemporary 개념으로 인식

제1차 세계 대전(1914-1919)

1917년 러시아혁명 "빵과 자유를 달라" 2월 혁명,

레닌, 볼셰비키, 그리고 민중(프로레타리아),
볼셰비키 사회주의혁명성공

◎ 세계 제1차 대전과 유럽:

오스트리아, 세르비아 (Dragutin Dimitrijevic와 사라예보 사건-페르디난트황태자부부암살), (세르비아의 책임)

러시아 내전 (1918-1922),

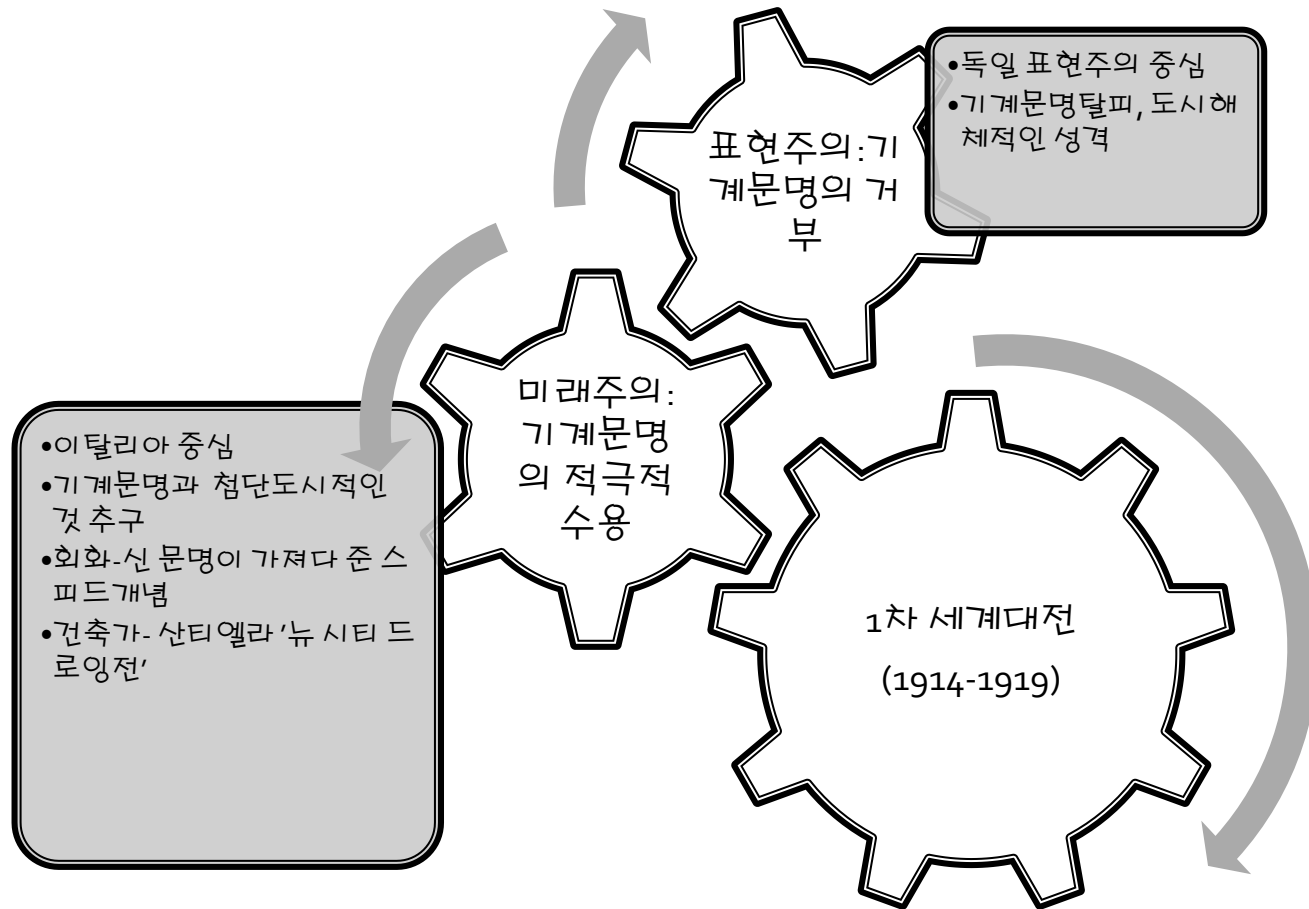
3국동맹(독일, 오스트리아, 이탈리아)과 3국 협상(영국, 프랑스, 러시아)의 전쟁,

4년간 천만명 사망,

1917년 윌슨 대통령(민족자격주의) 미국의 참전으로 연합군 승리,

베르사이유 조약(1919)

제1차 세계 대전의 영향

프랑스 이외의 모더니즘 미술 운동 비교

미래주의

- 1909-1918
- 이탈리아
- 보치오니,
- 빌라,
- 세베리니,
- 카라,
- 루솔로
- 힘찬 선, 운동감과 현대생활

구성주의

- 1913-1932
- 러시아 아방가르드
- 타틀린, 말레비치, 팝포바, 로드첸코, 리시츠키
- 기하학적 미술, 현대기술혁신을 반영

정밀주의

- 1915-1930
- 미국 고유의 입체파 양식을 발전시킴
- 쉐러, 드무스, 오키프
- 말쑥한 도시 이미지, 산업적 형태들을 표현

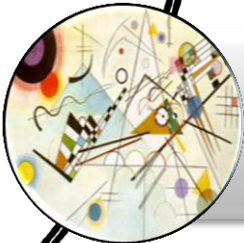
표현주의 미술

회화에 있어 표현주의자들은 회화의 선이나 형태, 색채 등은 그것의 표현을 위해서만 이용하고 균형과 아름다움은 무시.

주제나 내용을 강조하기 위한 왜곡을 즐겨 사용.

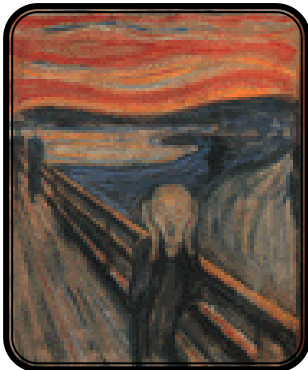

시기별 분류

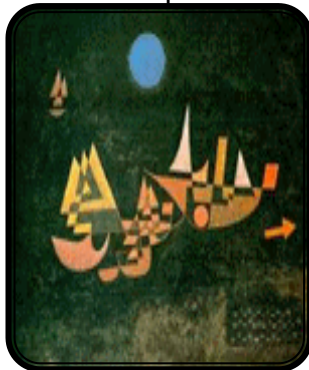
- 야수파 1904-1907
- 다리파 1905
- 청기사파 1911

표현주의

다리 파

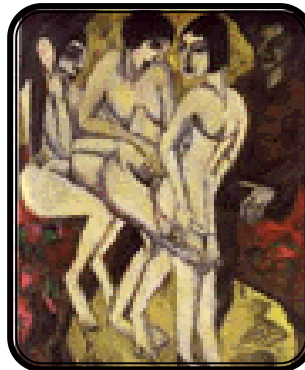
야수 파

다리 파

다리 파

청기사파

몽크

- 고갱, 고흐 등의 영향이 짙은 표현력을 가진 화가로서, 어두운 색조와 흐느적거리는 곡선으로 전쟁 후 세기말의 불안과 공포를 표현하였다.

클레

- 추상적 표현주의로서 시적인 환상을 일으키는 작품을 그렸다.

놀데

- 독일의 화가이자 판화가. 물감의 두터운 마티에르로 음울한 느낌을 주는 인물물을 주로 그렸다

키르히너

- 우아하고 세련된 남녀들을 극적인 축조법으로 비례가 왜곡되게 표현. 화려함과 형태왜곡은 불안하고 안정되지 않은 분위기를 자아낸다.

칸딘스키

- 평면적 패턴과 색채, 율동적인 추상적이고 감각적인 그림을 그렸다.

야수파

마티스

- 야수파의 선구자, 형과 색을 단순화하여 구성하였고 강한 선, 밝고 화사한 색채를 구사. 붉은 실내, 젊은 수부

루오-

- 굵고 검은 선과 스테인드 글래스와 같은 찬란한 색, 중후하고 음울한 표현 등이 특색이며, 금세기 최고의 종교화가이다. 피에로 베로니카

블라맹크

- 강력한 터치로 격정적인 풍경화

뒤피

- 형태를 단순화하여 울동적인 터치로 표현

드랭

- 색과 형을 단순화하여 대담하게 표현

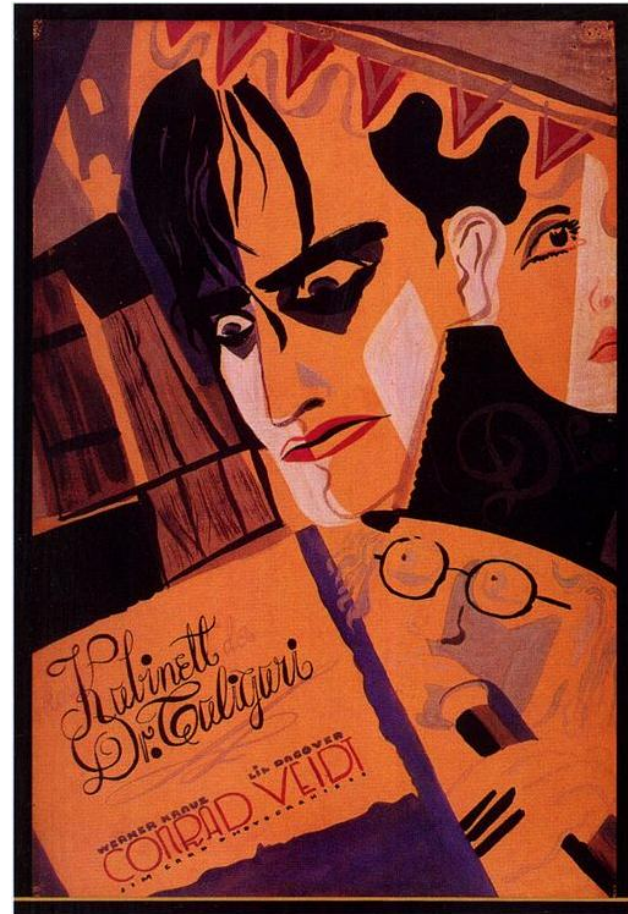
표현주의 영화

표현주의 영화는 인간의 내면세계를 비사실적, 비자연적으로 표현하려는 예술운동의 일환으로 만든 독일의 전위적 성향의 영화.

표현주의 영화감독들은 영화가 인간 내면의 무의식이나 심층심리를 반영하거나, 일종의 꿈과 신화가 뒤섞인 것이라고 생각, 인간내면의 심리적 모습을 구체화하기 위하여 실제와 다른 변형된 세트나 소품, 분장, 조명 등을 이용.

표현주의 최초의 영화라고 알려진 **로베르트 비네의 <칼리가리 박사의캐비넷
The Cabinet of Dr.Caligari(1919년)>**는 표현주의 화가들과 건축가, 그리고 연극배우들을 동원해서 만든 영화이다

<칼리가리 박사의 캐비닛The Cabinet of Dr.Caligari(1919년)>

미래주의 [futurism] 1909-1918

안토니오 산텔리아

F.T. 마리네티

움베르토 보치오니

움베르토 보치오니의 조각 '공간 속에서의 연속적인 단일 형태들' 1914은 걸어가는 사람의 속도감, 즉 시간 속의 운동성을 율동적으로 표현

마리 네티 -1909년 피가로 'Le figaro'지에 미래주의 선언

- 역동성, 속도, 기계주의 선호
- 과거의 전통과 아카데미한 공식에 반기를 들고 무엇보다도 힘찬 움직임의 찬미
- 이러한 경향은 전쟁을 찬미하기도 하고, 미술관이거나 도서관을 묘지(墓地)로 단정,

1909년 2월 20일 《르 피가로》지 1면에 실린 미래주의 선언(좌), 마리네티(우)

미래주의 예술의 상

<그림 8>

Giacomo Balla(1913)
'인간의 의복에 대한
미래주의 선언'

<그림 9>

Giacomo Balla(1913)
'Futurist suit'

<그림 10> Fortunato Depero(1924), 'Waistcoat'

압착단추 등의 액세서리를 이용하여 언제든지 새로운 형태로 변화시킬 수 있는 특징

금속, 알루미늄, 우레탄, 형광섬유, 비닐 등 다양한 소재

입체주의 1908-

특질은 무엇보다도 포름
(forme)의 존중에 있으
며, 인상파에서 시작되
어 야수파·표현파에서
하나의 극(極)에 달한, 색
채주의에 대한 반동.

그 미학은 회화에서 비
롯하여 건축·조각·공예
등으로 퍼지면서 국제적
인 운동으로 확대.

자연의 여러 가지 형태
를 기본적인 기하학적
형상으로 환원

20세기 초 야
수파(포비슴)
운동과 전후
해서 일어난
미술운동.

입체주의 화가

피카소

- 입체파 작품의 효시인 '아비뇰의 처녀들'을 발표. 만년에는 조각, 도자기 등 미술 전 분야에 탁월한 재능을 보인 20세기를 대표할 만한 작가임.
- 아비뇰의 처녀들, 게르니카, 3인의 악사

브라크

- 피카소와 함께 큐비즘의 지도자. 피카소와는 달리 프랑스인다운 우아한 정서가 깃들인 작품을 남겼다.
- 클라리넷과 기타, 만돌린을 가진 여인

레제

- 물질 문명을 반영하여 기예미를 추구하였고 변화 있는 화면을 구성하였다. 노동자나 서커스단의 군상을 많이 그림.