

1930년대 패션과 예술양식 -초현실주의

1930년대 미국

1929년에 뉴욕 주식시장의 **대폭락을 계기로 세계적 대공황이** 일어나고 전후 세계경제에 대 파탄.

서부에선 서부개척으로 부를 축적하게 된 미국에서는 **헐리우드 영화산업이 발전.**
의복산업에 있어서도 창작디자인의 기초는 헐리우드의 발달로부터 그 시발점.

영화산업

의복을 패션화, 현상화하는 매개체가 되어 헐리우드 영화가 패션을 가속화시키는 전환점으로 작용했다. 교통통신 수단도 발달했지만 영화가 주요 촉진제가 되어 **미국의 창조적 디자이너들을 발굴하게** 된다

경제대공황의 미국

1931-1940
세계 제 1 차 세계 대전 종결

- 실업자가 넘치고 대규모 노동운동
- 산업여성을 가정으로 돌려 보냄
- 여성에게 여성다움을 요구하는 경향

- 홀쭉하고 긴 스타일 (Slim & Long Style)
- 가슴, 허리, 힙 강조 스타일,
- ミリ터리 룩(Military Look) 다시 등장
- 올인원(all-in-one), 브라지어(up-lift style)

1930'S 패션 스타일

우아하고 품위 있는 여성적인 모드

1928년경부터 인체의 자연스러운 형태를 강조하고 우아하고 품위 있는 패션

가슴을 자연스럽게 드러내게 되어, 이로써 오늘날의 브래이지어가 출현

탄력있는 망사로 된 코르셋은 스타킹을 걸 수 있는 형태로 배는 평평하게, hips는 축소시키는 기능

이브닝 웨어는 홀터 테크라인으로 등이 극단적으로 깊이 파인 이브닝드레스, 테콜레테 등을 통한 극단적인 노출

1930'S 패션 스타일-기성복

1937년

패션 스타일-테일러드 슈트

흰색 실크 블라우스

종아리 길이의 스커트

테일러드 슈트; 사각으로 강조된
각진 어깨의 검정색 슈트

1930'S 메이크업

마스카라;스모키 화장의 시초

코스메틱 브랜드에서 립스틱 출시
-10대들 사이에 유행
<당시 광고지>

1930'S MAKE - UP

'진 할로우'

입술 : 둥글고
진한 색의 육감
적인 모습으로
강조

아이라인 : 검은
색아이라인을
사용 시선을 강
조

속눈썹 : 검은색
으로 강조

파우더 : 아주
밝고 희게

볼터치 : 붉은색
볼연지를 볼뼈
전체에 둥글고
진하게 발라서
볼뼈를 강조

눈썹 : 아주 가
늘게 정리 후 검
정색 크레용을
사용하여 강조

눈꺼풀 : 새도우
는 제한적으로
만 사용

모자와 액세서리

PAGE BOY / BOB STYLE

테일러드 정장
펠트모자,
파티용 카플린 모자.

엘자 스키퍼렐리 (Elsa Schiaparelli, 1890~1973)

① 출생 및 성장

가) 이탈리아
로마 태생

나) 자유로운 영
혼의 소유자로서
어린 시절 열렬
한 사랑이 담긴
시집을 출간

다) 가족들과 런
던으로 가던중
파리에 도중 하
차하는등 자유분
망한 성격

② 주요활동

가) 샤넬과 함께 30년대 꾸
뛰루계를 혁신 시킨 위대한
개혁가

나) 유리직물, 라스텍스등
인공적인 소재 사용을 개척
한 디자이너

다) 힘차고 때로는 기이한
디자인을 사용하여 세계에
유머 및 예술의 조류를 보여
주는 새로운 역할을 담당함

복식에 나타난 초현실주의 -스키아빠렐리

Schiaparelli를 중심으로 나타나기 시작함

특히 초현실주의 화가인 Dali, Man Ray의 영향

리본 모양을
짜 넣어 실제
로 리본이 묶
여 있는 것처
럼 보이는 스
웨터

Dali 등의 화
가가 디자인
한 프린트 직
물

신문지 같은
나염한 직물

입술이나 물
고기 모양의
단추

X선에 비치는
갈비뼈 모양
의 T셔츠

신발 모양의
모자

이브닝 케이프와 재킷

스키아빠렐리의상에 나타난 표현

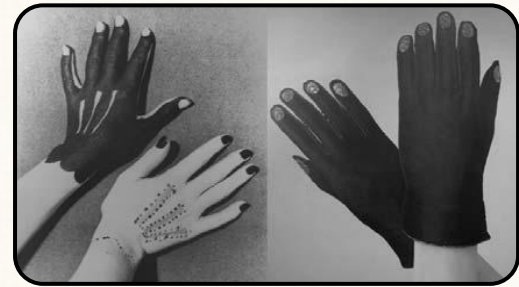
장식

- 자수
- 비딩
- 패치워크

단추

- 입체적 형태
- 위치와 용도 변경

액세서리

- 모자
- 장갑
- 커스텀 주얼리
- 향수

마들레느 비요네 (Vionnet, 1876~1975)

① 출생 및 성장

가) 스위스 제네바
태생

나) 수학에 재능을
보였으며, 12세에
학교를 그만두고
파리의 의상실에서
일함

다) 끼요자매, 자끄
두쎈의 부띠끄에서
디자이너로 근무

② 주요 활동

가) 처음으로 현대적인 방법으
로 직물을 사용한 꾸뛰리에

나) 시종일관 혁신적이며 모든
시대를 통틀어 가장 지적인 꾸
뛰리에

다) 코르셋을 벗겨내고, 과거의
복잡한 재단방식을 사용하지 않
으면서 정교한 드레스를 제작
함

크리스토팔 발렌시아가(Christobal Balenciaga, 1895~1972)

① 출생 및 성장

가) 스페인의 게타리아 태생

나) 정원사인 아버지와 재단사인 어머니 밑에서 자람

다) 14세때 카사트레스 후작부인의 슈트를 카피해 만들어 본 것이 디자이너 입문의 계기가 됨

② 주요 활동

가) 1915년 세바스찬에 샵 오픈, 1928년마드리드로 옮긴후 번창 함

나) 1937년 상트 거리에 발렌시아가를 세우고 파리 모드계에 입문

다) 완성도 있는 테크닉을 구사 했으며 시즌마다 변화 보다는 치밀한 계획을 통한 상품의 완성도에 중점을 둠

라) 게피에룩,패널스커트, 스모크룩, 배럴룩 등으로 "디자이너의 왕" 이라는 찬사를 받음

니나리찌 (Nina Ricci, 1883~1973)

① 출생 및 성장

가) 이탈리아 토리노 태생

나) 소녀시절 파리로 이주 13세때 재봉사가 됨

다) 보석상 루이리치와 결혼 1932년 니나리찌 창립

② 주요 활동

가) "디자인이란 해결해야 할 일련의 과제"

나) 자신의 여성다운 직관을 담아낸 스커트 패턴에 X자형을 만들어냄

다) 사람을 도취시키는 여성스러움으로 파리지엔의 아름다운 이미지를 구현함

라) 사업가인 아들 로베르에 의해 거대한 기업으로 성장하게 됨

1930'S 패션아이콘

글래머러스한 금발미녀 이미지
성숙한 여성미를 강조

그레타 가르보

마를렌 디트리히

캐서린 헵번

진 할로우

존 크래포드

무의식의 힘
초현실주의(SURREALISM)

1. 초현실주의의 개념

●사전적의미의 초현실주의

- 초현실주의(超現實主義) - 현실을 초월한 세계를 탐구하고 표현함을 목적

●미술사적 의미의 초현실주의

- 초현실주의는 다다이즘의 뒤를 이어받아 1924년부터 프랑스에서 일어난 운동으로 인간을 이성의 속박에서 해방하고, 무의식적인 세계와 꿈의 세계를 표현한 예술 운동이다.
- 20세기에 있어 가장 중요한 미술사조로써 예술가들이 회화적 관념의 통속적인 연상과 모든 기성의 표현 수단에서 해방되고 잠재적인 정신 및 시각의 합리적인 지령에 따라서 창조할 수 있도록 하는 것
- 프로이트의 잠재의식의 세계를 조형적으로 표현하려는 것이나, 개인의 심성, 정신병자의 지성, 편집광적 비판을 사용한 무의식과 우연, 꿈과 환상, 광기와 도취, 유머 등으로 예술가의 상상력을 바꾸어 놓았다. 시, 연극, 영화, 사진, 상업미술 등 광범위한 예술운동으로 전개.

2. 초현실주의와 상징

상징이란 어떤 개념이나 추상적인 것을 구체적으로 표현하는 일이나 그런 사물, 또는 어떤 사상 및 이미지를 직접으로 표현하지 않고 암시・연상(聯想) 따위로 표명하는 방법

프로이드의 꿈의 해석, 1900 이론을 토대로 인간에 대한 전적인 이해를 시도함.

>> 깊은 내면의 본성을 완성> 현대미술의 모태

초현실주의는 상징적 표현을 이용한 작품이 많으므로, 상징적인 면에 있어서는 현대회화를 대표하는 주의(ism)들 중의 하나.

3. 초현실주의의 조형분석

● 초현실주의 회화의 특징

1) **오토마티즘**에 기대어 무의식, 혹은 반수면 상태에서 떠오르는 내적 충동을 선과 형태로 표현한 추상적인 경향

-아르프, **미로**, **마송** 등

2) 마치 사진을 찍는 것처럼 면밀하고 극히 사실적으로 묘사하고 **상상의 세계를 현실 세계보다 더 정확하고 사실적으로 표현한 경향**

-**달리**, **마그리트**, **에른스트**, **탕기** 등

4. 초현실주의 표현기법

오토마티즘(자동기술법)

- 작가의 이성이나 외부의 자극이 차단된 상태에서 작가 내면의 세계를 무의식적으로 기술하는 것
- Joan Miró
- André Masson

◇프로타쥬(frottage)

- 일명 탁본이라고 하며, 요철이 있는 표면을 그대로 나타내는 기법.
- ◇데칼코마니(Decalcomanie)
 - 어떠한 무늬를 특수 종이에 찍어 얇은 막을 이루게 한 뒤 다른 표면에 옮기는 회화기법.

◇데페이즈망(Depaysement)

- 어떤 물건을 일상적인 환경에서 이질적인 환경으로 옮겨 그 물건으로부터 실용적인 성격을 배제하여 물체 끼리의 기이한 만남을 현출시키는 기법이다.
- 원래 ‘환경의 변화’를 뜻하는 말로서, 이 방법으로 보는 사람의 감각의 심층부에 주는 강한 충격 효과를 노리는 것이다.
- Max Ernst
 - Rene Magritte
 - Salvador Dali

◇오브제(Objet)

- 돌, 조개 껍질, 썩은 나무 등과 같은 물체들을 조합시켜 새롭고 이상한 시각적인 표현을 갖는 표현형식.

폴라주(collage)

- 표현기법의 하나로 질이 다른 여러 가지 형질, 비닐, 타일, 나뭇조각, 종이 등을 붙여 화면을 구성

앙드레 마송 André Masson [1896.1.4~1987.10.28]

프랑스의 화가. 오토마티즘

헤라클레이토스, 니체, 랭보, 로트레아몽 등의 저작으로부터 자신의 예술형성의 원천

쉬르리얼리즘운동에 참여, 존재의 본질적인 드라마라는 우주적인 문제

추상표현주의에 영향을 미침,
잭슨폴록

호안 미로 (Joan Miró 1893 ~ 1983)

에스파냐 화가. 쉬르리얼리즘을 대표하는 예술가. 바르셀로나 출생.
추상표현주의와 초현실주의 결합

야수파(fauvisme), 입체파의 영향이 강한 그 작품들에는 이미 카탈루냐의 풍토와 역사에 뿌리깊게 바탕을 둔 미로예술의 본질적 경향이 짙게 나타남

앙드레 마송과 함께 처음으로 오토마티즘 발전시킴 꼴라쥬, 아상블라쥬에 몰두.
동심과 유아적 표현방식

사람, 동물, 12세기 로마네스크 회화, 길가나 해변에 뒹구는 고목나무·돌멩이에서 영감을 얻어 그것들을 현대적인 기호로 바꾸고, 뛰어난 기술에 의하여 꿈의 세계를 창출
성좌시리즈-별, 달, 원, 눈, 새

달리 Salvador Dalí [1904.5.11~1989.1.23]

에스파냐의 초현실주의 화가.

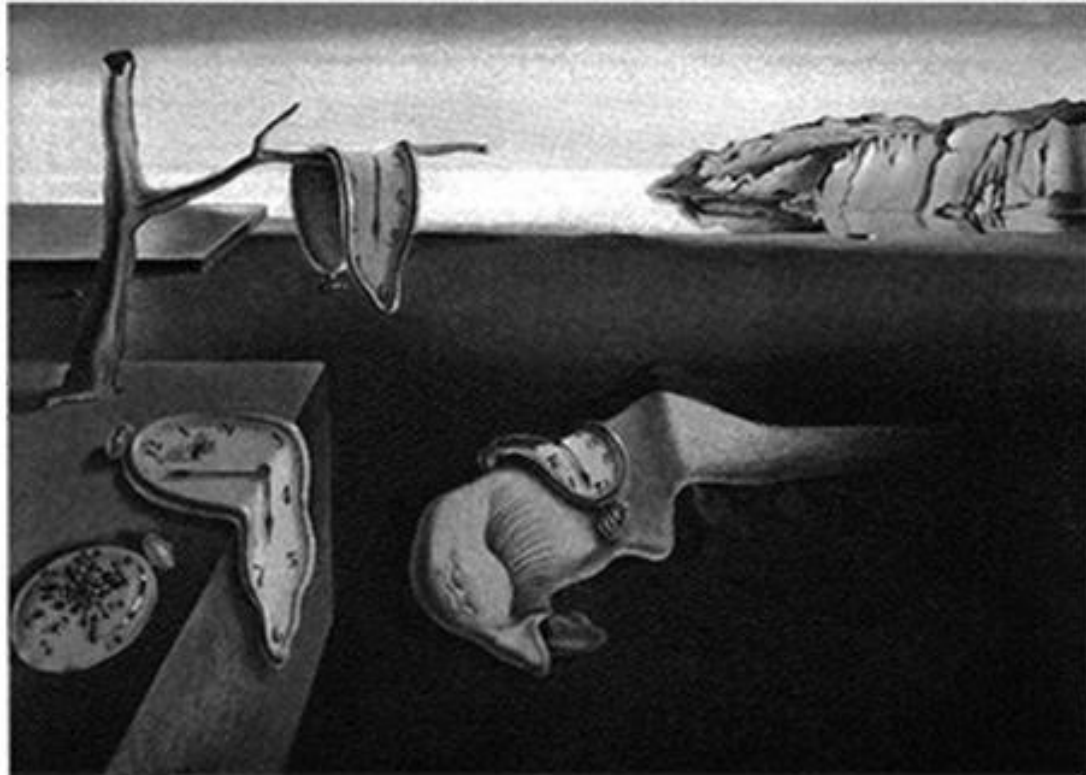
1929년 초현실주의자들과 합류

S.프로이트의 정신분석학설에 공명,
의식 속의 꿈이나 환상의 세계를 자
상하게 표현

스스로 '편집광적·비판적 방법'이라
부른 그의 창작수법은 이상하고 비
합리적인 환각을 객관적·사실적으로
표현

꿈을 통하여 사물들이 부드럽게 재
현되며, 식품은 죽음과 연관된 은유
로 표현

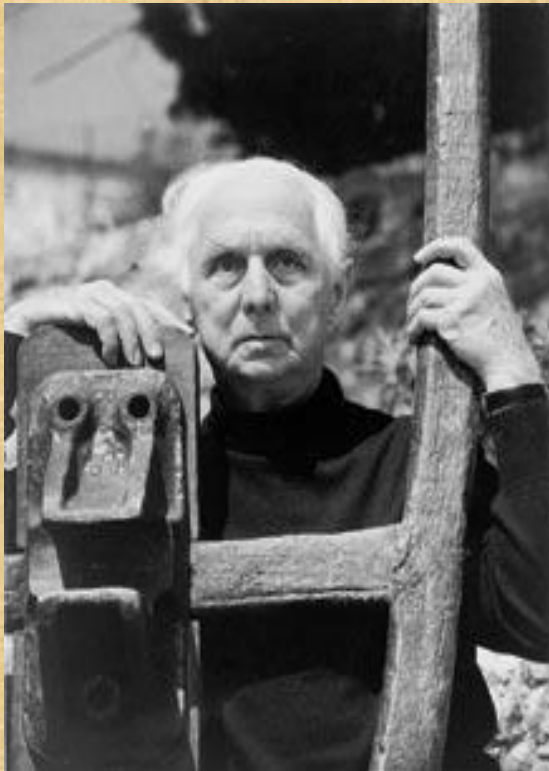
살바도르 달리의 작품

〈기억의 고집 The Persistence of Memory〉(1931년)

“사실 나는 일생 동안 ‘정상성’이라는 것에 익숙해지는 게 몹시 어려웠다. 내가 접하는 인간들, 세상을 가득 메우고 있는 인간들이 보여주는 정상적인 그 무엇이 내게는 혼란스러웠다. 내 생각에는 생길 수도 있는 일들이 절대로 생기지 않는 것도 의문이었다. 나는 인간이 언제나 가장 엄격한 순응주의 법칙에 따라 행동하는 것을 이해할 수가 없었다. 나는 인간 존재가 개인화되지 않는 정도가 너무나 심한 것도 이해할 수 없었다.”

막스 에른스트 (Max Ernst 1891.4.2~1976.4.1)

독일 초현실주의 화가. 조각가. 쾰른 근처의 브뤼를 출생.
광기의 대모

20세기 초현실주의 화가 막스 에른스트(1891-1976)는 똑같은 초현실주의 화가인 달리와 미로와는 또 다른 독특한 화풍

르네 마그리트(Rene Magritte) [1898.11.21~1967.8.15]

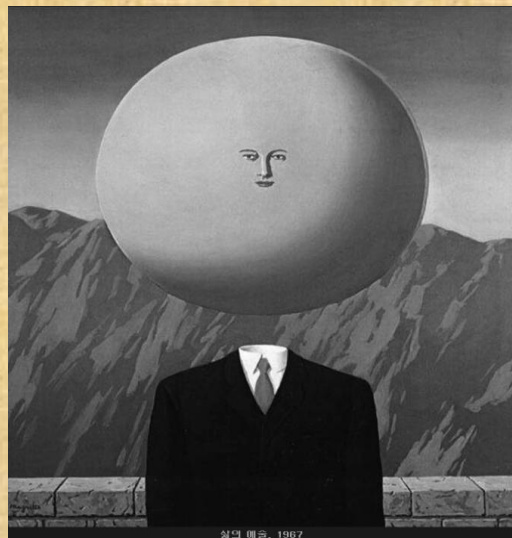
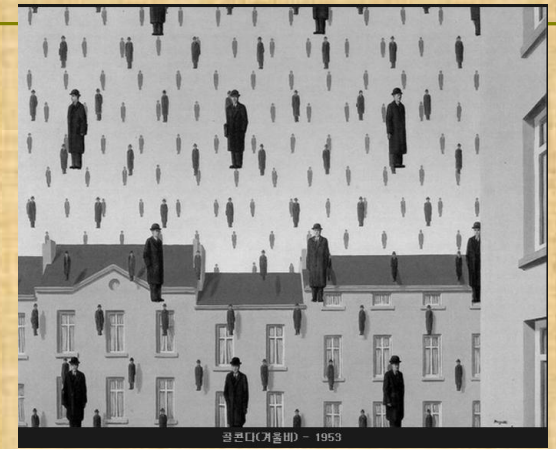

벨기에의 화가.
큐비즘(입체파)의 영향,

초현실주의(쉬르리얼리즘)운동에 참
가.

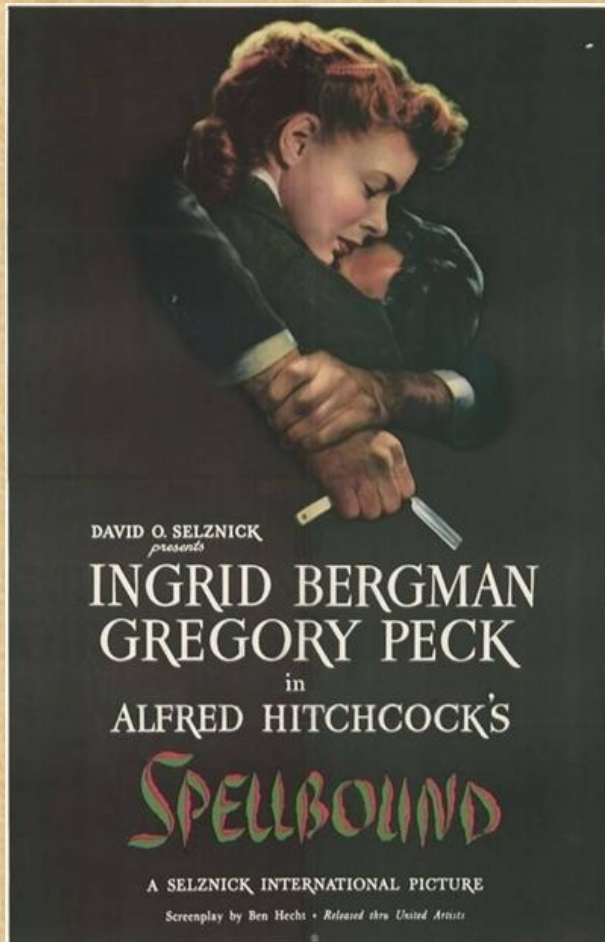
데페이즈망 기법(원래 있던 자리에
서 떼어내는 기법)

형이상회화파와 일맥상통하는, 신변
물체의 결합과 병치(並置), 변모 등으
로 신선하고 시적(詩的)인 이미지를
창조

마그리트 Magritte,
Rene
파이프(1964)

초현실주의 영화

- × 스펠 바운드 1945;
- × 알프레드 히치콕 감독,
- × 프로이트의 꿈 이론을 바탕으로 한 정신분석학적 영화
- × 살바도르 달리/
- × 르네 마그리트 회화 응용

파리파(에 끌 드 파리 ECOLE DE PARIS)

시대적 배경

- 제 1차 세계대전 후부터 제 2차 대전까지 1925년 이후 파리의 몽파르나스를 중심으로 모였던 외국인 작가
- 제2차 세계 대전의 발발로 파리파는 해체

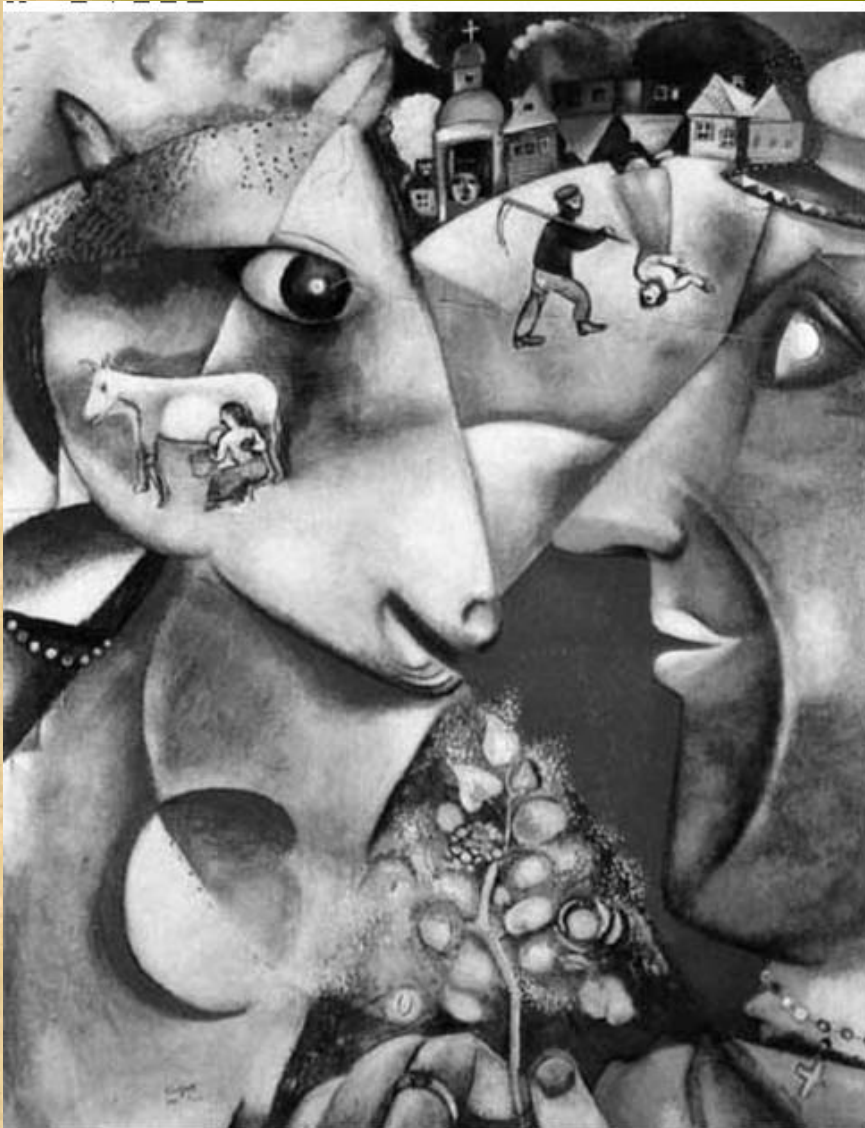
특징

- 공통적인 주의나 양식이 없었기 때문에 각기 독자적인 양식을 추구
- 가난과 소외 속에서 무질서한 생활을 하며 비참하게 살아간 파리화파
- 고독감, 고국에 대한 향수와 그리움, 불안의 내면의 표정을 작품전체에 표현

대표작가

- 모딜리아니
- (이탈리아),
- 수틴(러시아),
- 모리스 윌트릴로(프랑스),
- 파신(불가리아)
- 모딜리아니, 샤갈, 수틴, 파스킨, 키슬링등이 모두 유태계 화가였기 때문에
- 애수를 띤 우울한 정서

마르크 샤갈 [Marc Chagall, 1887.7.7~1985.3.28]

나와 마을 1911

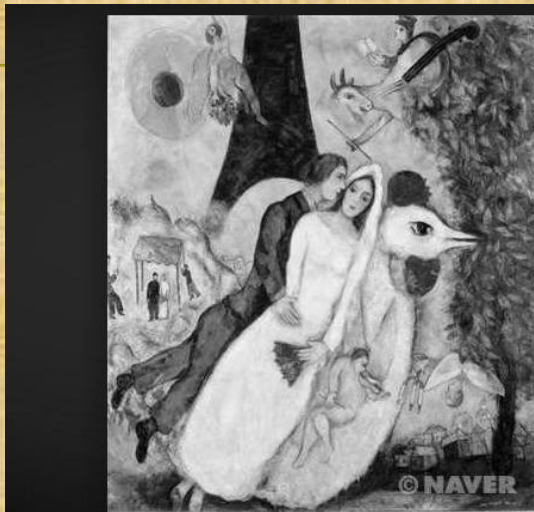
러시아계 유대인의 혈통

프랑스의 화가. 피카소와 함께 20세기 최고의 화가

낮설고 서정적이며 감상적이고 신비로운 느낌

샤갈의 회화양식은 표현주의나 입체파, 추상미술과 같은 1914년 이전의 운동들을 반영하고 있으면서도 독자적인 화풍을 보인다. 초현실주의 작가로 분류되기도 하나 샤갈은 어떤 유파에도 확실히 속한 적은 없다.

샤갈의 그림은 큰 꽃다발과 우울한 어릿광대, 날아다니는 연인들, 환상적인 동물들, 성서의 예언자들, 지붕 위의 바이올린 연주자 등의 이미지들이 풍부한 색감으로 표현되어 있다. 이런 이미지들은 무의식적인 것, 말로 설명할 수 없는 것, 욕망, 두려움 등의 상징성

에펠탑의 신랑신부 (Les mariés de la Tour Eiffel) | 마르크 샤갈, 1938년

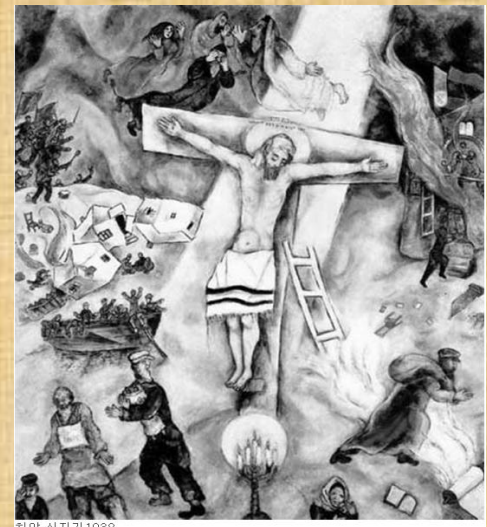
푸른 빛의 서커스 (Le cirque bleu) | 마르크 샤갈, 1950년

아담과 이브 1912

생일 1915

하얀 십자가 1938

아메데오 모딜리아니(Amedeo Modigliani, 1884년 ~ 1920년)

이탈리아의 화가. 유대계 명문의 아들에 끌드 파리파

토스카나지방의 항구도시 리보르노 출생. 1906년 그가 22세 때에 파리에 왔다.

1908년 처음으로 앙데팡당전(展)에 출품하였고, 다음해에는 브랑쿠시의 권유로 조각제작을 시도하여, 니그로조각과 브랑쿠시식(式)의 사실(寫實)을 떠난 간결한 조형양식을 흡수 발전시킨 독자적 조각작품

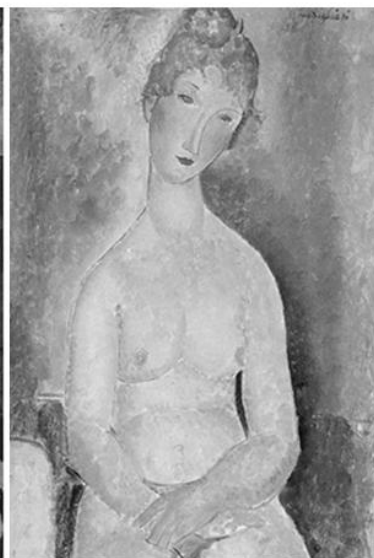

모딜리아니가 그린 <잔느 에뷔테른느>와 <자화상>(유채, 1919년)

크의 독특한 양식

[Jacques와 Berthe Lipchitz의 초상] 1916

[앉아 있는 누드] 1918

[루니아 체콥스카] 1919

참고문헌

- ✕ 조형예술. 이종국 . 계명대학교 출판부
- ✕ 501 위대한 화가들, 마로니에 북스
- ✕ <http://terms.naver.com/artsSearch.nhn?query=%EB%A5%B4%EB%84%A4%20%EB%A7%88%EA%B7%B8%EB%A6%AC%ED%8A%B8&ie=utf8&start=1>