

국내 아이돌 레트로 스타일의 기호학적 분석

1970년대~1990년대 레트로 스타일을 중심으로

Semiotic Analysis on the Retro Style of Domestic Korean Idols
Focusing on the Retro Style from the 1970s to 1990s

주 저 자 : 김현량 (Kim, Hyun Ryang)

장안대학교 스타일리스트과

공 동 저 자 : 엄기준 (Um, Gi Jun)

한양사이버대학교 디자인학부

교 신 저 자 : 엄기준 (Um, Gi Jun)

한양사이버대학교 디자인학부
umkj@hycu.ac.kr

<https://doi.org/10.46248/kidsr.2020.3.105>

접수일자 2020. 8. 25. / 심사완료일자 2020. 9. 15. / 게재확정일자 2020. 9. 23.

Abstract

Retro has been a frequently mentioned concept in South Korea since the 2000s. In particular, Wonder Girls, which debuted with a disco concept of the '70s and '80s in 2007, created the phrase "Tell me craze" and caused the public to fall into retro sensibility. Since then, retro has become an indispensable code for domestic idol style. The purpose of this study was to explore the visual message reflected in Korean idols' retro style. The study aimed to examine the characteristics of retro style and its inherent meaning through a semiotic analysis of Roland Barthes. For the literature review, previous studies, specialized books, and Internet articles were collected and analyzed. Among the 60 teams of idols discovered through the search, the study subjects were limited to those who were active from 2007 to 2020. Their music videos and terrestrial and cable TV music broadcasts were collected and analyzed. Ten teams were selected as the final research subjects. The analysis showed that the retro style of the idols' stage costumes implied multiple meanings, such as visual expression of the music, growth as an artist, the expansion of fandom, and fashion leadership and role model behavior. Various symbols were used to convey these meanings.

Keyword

Idol(아이돌), Retro Style(레트로 스타일), Fashion Styling(패션 스타일링), Roland Barthes Semiotic(롤랑 바르트 기호학)

요약

국내에서 레트로의 언급은 2000년대 이후부터 자주 등장했다. 특히 2007년 70·80년대 디스코 콘셉트로 데뷔한 원더걸스는 '텔 미 열풍'이라는 말을 생성시키며 대중들을 레트로 감성에 빠지게 했고 이후 레트로는 국내 아이돌 스타일에 빠져서는 안 될 필수 코드가 되었다. 본 연구의 목적은 아이돌 레트로 스타일에서 표현하고 있는 시각적 메시지에 관한 고찰로, 레트로 스타일의 특성을 살펴보고 롤랑 바르트의 기호학 분석을 통하여 그 안에 내재하여 있는 의미를 살펴보고자 하였다. 본 연구의 문헌연구는 선행연구와 전문서적, 인터넷 기사 등을 수집 분석하였다. 검색을 통해 발견한 60여 팀의 아이돌 중 2007년부터 2020년까지 활동한 가수로 한정하여 뮤직비디오와 지상파TV, 케이블TV의 음악방송을 수집 분석하였고 10팀을 최종 연구대상으로 선정하였다. 연구 결과 아이돌 무대영상 레트로 스타일에는 음악의 시각적 표현, 아티스트로서 성장, 팬덤의 확장, 패션리더 및 롤 모델 등 다중적인 의미가 함축되어 있었고, 그 의미를 쉽게 전달하기 위해 다양한 기호로 표현되고 있음을 알 수 있었다.

목차

1. 서론

- 1-1. 연구의 필요성 및 목적
- 1-2. 연구방법

2. 이론적 배경

- 2-1. 레트로 패션 스타일의 개념
 - 1) 레트로 패션의 정의

- 2) 국내 레트로의 특성
 - 2-2. 국내 아이돌의 특성
 - 2-3. 국내 아이돌 스타일의 특성
 - 1) 아이돌 스타일의 유형
 - 2) 아이돌 패션 스타일링의 요소
 - 2-4. 롤랑 바르트의 기호학

3. 국내 아이돌 레트로 스타일의 시대별 구분

과 시각적 특징

- 3-1. 1970년대 히피 스타일
- 3-2. 1970~80년대 디스코 스타일
- 3-3. 1980년대 바디컨셔스 스타일
- 3-4. 1990년대 남성 스타일
- 3-5. 1990년대 힙합 스타일

4. 롤랑 바르트의 기호학적 접근에 따른 아이돌 레트로 스타일 분석

1. 서론

1-1. 연구의 필요성 및 목적

아이돌(idol)은 주로 청소년과 청년에게 높은 인기를 얻는 연예인을 지칭하며 대부분이 보이밴드와 걸그룹으로 구성되어 있고 솔로도 포함된다. 1990년대 H.O.T.를 필두로 탄생된 1세대 아이돌은 현재 4세대로 진화하고 있다.

한국의 아이돌은 가창력뿐만 아니라 시각적인 표현 부분이 큰 비중을 차지하고 있으며 대중은 이들의 스타일에 관심을 두고 모방한다. 가수의 무대의상은 추구하는 음악과 조화를 이루고 가수의 이미지를 부여하는 방법이며 가수의 개성에 따라 다양하게 표현된다.¹⁾ 아이돌의 경우 무대의상을 통해 보이는 시각적 이미지는 음악을 듣기 전부터 음악에 대한 기대감을 심어줄 뿐 아니라 전달하고자 하는 음악의 메시지를 전달해주는 도구가 된다.

레트로 패션 스타일은 과거 시대의 역사성을 도입한 새로운 복장을 의미하며 대중가요계에선 2000년 후반 원더걸스에 의해 본격적으로 시도되어 대중들의 사랑을 받게 되었다. 이런 원더걸스의 성공이 발판이 되어 많은 아이돌에 의해 현재까지 다양하게 재창조되고 있다. 다양한 레트로 스타일을 통해 표현되는 아이돌 스타일은 그들의 추구하는 음악적 속성 외에도 함축된 다양한 의미를 담고 있다.

기호학은 인간이 다루는 모든 상징체의 구조와 그것이 재현하는 사상성을 탐구하며, 상징체의 창조와 의미

1) 장혜숙(2013)은 K-Pop 가수의 무대의상 스타일 유형 연구, 상명대학교 예술디자인대학원, p.42.

- 4-1. 음악의 시각적 표현
- 4-2. 아티스트로서 성장
- 4-3. 팬덤의 확장,
- 4-4. 패션리더 및 롤 모델

5. 결론

참고문헌

작품에 관해 연구하는 학문²⁾이다. 프랑스의 구조주의 철학자이자 비평가인 롤랑 바르트(Roland Barthes)는 사회에 널리 퍼져 있는 지배적인 통념들을 기호체계로 다루며 이를 다중적인 의미를 함축하고 있는 '신화'라 명명하였다. 그는 이 신화를 해체하는 작업을 통해 위장되어 있는 이데올로기를 해석하려 하였다.

아이돌 그룹의 시각적인 표현은 무형이면서 다양한 추상적인 의미를 담고 있는 일종의 '신화'이며 이 신화를 해석하는 과정을 통해 새로운 스타일 창안의 방안을 마련할 수 있을 것이다. 그러나 선행연구의 사전조사에서 아이돌 스타일의 의미를 분석하는 연구는 미비하였다. 이에 본 연구는 아이돌 레트로 스타일에서 표현하고 있는 시각적 메시지에 관한 고찰로, 레트로 스타일과에 대한 특성을 살펴보고 롤랑 바르트의 기호학 분석을 통하여 그 안에 내재되어 있는 의미를 살펴보고자 하였다.

1-2. 연구방법

본 연구의 문헌연구는 선행연구와 전문서적, 인터넷 기사 등을 수집 분석하였다. 연구 대상 선정을 위한 수집 방법은 빅스뮤직(bugs Music), 유튜브(youtube), 구글(Google)에서 영문으로 Retro, K POP, idol이 포함된 검색어를 응용하여 입력하였다. 이를 통해 총 60여 팀의 아이돌 그룹을 발견하였고, 이 중 2007년부터 2019년까지 활동한 아이돌 그룹으로 한정하여 각 팀의 뮤직비디오와 지상파 TV, 케이블 TV의 음악방송을 수집 분석하였다. 그 결과 뮤직비디오 의상 뿐만 아니

2) 김경용, 「기호학이란 무엇인가」, 서울: 민음사 2000, p.11-12.

라 무대의상까지 레트로 스타일로 스타일링한 41팀을 추출하였다. 이 자료를 바탕으로 스타일리스트와 패션 전공 대학교수, 대학생, 전문가 100명에게 ‘1970~2020년 레트로 스타일’에 대한 선호도 조사를 실시하였고 빈도수가 높은 10팀을 최종 연구 대상으로 선정하였다. 분석 대상의 자료는 선정된 아이돌 그룹의 음악방송 무대의상에서 보인 레트로 스타일 이미지이다.

2. 이론적 배경

2-1. 레트로 패션 스타일의 개념

1) 레트로 패션의 정의

레트로 패션이란 레트로스펙티브 패션(retrospective fashion)의 준말로 ‘회고의·옛것이 그리운’의 의미를 가지며 리바이벌 룩³⁾ 또는 복고풍 패션이라고도 한다. 오래된 의류를 계속 사용하는 빈티지 패션과는 달리 레트로 패션은 과거 시대의 역사성을 도입한 새로운 복장을 의미한다. 즉, 과거의 시대적 특징과 감각, 복식의 디자인 특성이나 스타일을 현대적 감성에 맞게 재구성 및 재창조한 것이라고 할 수 있다.

레트로의 용어는 1970년대 프랑스 저널리스트가 ‘레트로 경향’이란 단어를 처음 사용하면서부터 시작⁴⁾ 되었으며, 패션 분야에서는 이브 생로랑(Yves Saint Laurent)이 1971년 S/S 컬렉션에서 1940년대의 패션을 재현하면서부터 이를 계기로 레트로 룩(Retro Look)이라는 용어가 자리를 잡게 되었다.

1980년대는 포스트 모더니즘이 예술과 패션 전반에 영향을 끼쳤다. 이에 영향을 받은 포스트 모더니즘 패션은 혼성적 특성, 해체적 특성, 하위문화적 특성을 보였는데, 이 중 혼성적 특성의 한 요소로 레트로가 등장했다. 1990년대 사람들은 다가올 새로운 시대에 대한 불안과 기대감의 반동으로 과거에 대한 향수를 그리워하게 되었고 이로 인해 20세기를 추억할 수 있는 다양한 레트로 패션이 유행하게 되었다. 21세기에 들어서 레트로 패션은 재응용, 재창조되면서 다양한 형태로 발전 중이며 이미 ‘레트로’라는 키워드는 21세기 문화 소비자들의 향수를 자극하는 하나의 기호가 되었다.

3) 패션 전문자료 사전, 레트로 패션, 자료 검색일 2020. 06. 08.

<https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=277251&categoryId=50345&categoryId=50345>

4) 정시화(2003), 《산업디자인 150년》, 교문사, p.241.

2) 국내 레트로의 특성

국내에서 레트로의 언급은 2000년대 이후부터 자주 등장했다. 특히 2007년 레트로 콘셉트로 데뷔한 원더걸스는 ‘텔 미 신드롬’, ‘텔 미 열풍’이라는 말을 생성시키며 대중들을 레트로 감성에 빠지게 했고 이후 레트로는 국내 트렌드에 빠져서는 안 될 필수 문화코드가 되었다.

2007년 당시 최다 인구 층이자 최대 소비계층이었던 7080세대는 1970~80년대에 20대를 보낸 세대들로, 2000년대 초 중장년이 된 이들은, 경제력을 바탕으로 자신들의 젊은 시절을 추억하는 문화를 만들었고 아이돌 일변도였던 대중문화의 세대변화를 일으켰다. 특히 2010년에 방영되었던 MBC 예능 ‘놀러와 한가위 특집 씨시봉 친구들’, 2011년 영화 ‘씨나와 걸그룹 티아라의 ‘롤리 폴리’는 이런 7080세대들의 향수를 자극하여 70년대 향수에 젖어 들게 하였으며 이후 적극적으로 레트로 트렌드 열풍에 개입하였다.

2012년 영화 ‘건축학 개론과’ ‘응답하라 시리즈’는 엄청난 열풍을 일으키며 복고문화 콘텐츠를 폭발적으로 확장되게 만들었다. 또한, 2014년과 2016년 방영한 MBC 예능 무한도전 특별기획전 ‘토요일 토요일은 가수다’, JTBC 예능 ‘히든싱어, 시리즈와’ ‘슈가맨’시리즈는 1980·90년대의 감성과 추억을 소환시켰는데 이러한 레트로 문화를 다루는 콘텐츠의 탄생으로 이 시기에 20, 30대였던 사람들을 열광하게 만들었고 이것을 기점으로 국내 레트로 트렌드는 1970년대에서 1980-90년대로 이동하게 되었다. [표 1]

국내 문화콘텐츠에서 자주 등장하는 레트로 시대를 정리하면 주로 1970년대~1990년대가 대두되며 문화를 소비하는 소비계층의 주체에 따라 선호하는 레트로 시대도 변화했다. 시장조사 전문 기업 마크로밀엠브레인 트렌드 모니터⁵⁾는 2012년에 전국 만 19세 이상 성인남녀 1,200명을 대상으로 ‘복고 트렌드 관련 인식 조사’를 실시하였다. 설문 내용 중 ‘복고하면 가장 생각나는 시대를 묻는 질문에 응답자의 54%가 1970년대를 선택하였고 1980년대 37.5%, 1990년대 7.3% 순으로 조사되었다.

비슷한 유형의 질문으로 2014년 전국 만 19~59세 성인 남녀 1,000명을 대상으로 실시한 설문조사에서는 1980년대(39.9%), 1960년대(20.7%), 1990년대(13.8%) 순으로 나타났다. 연령별로 살펴보면 4050

5) 트렌드 모니터, 자료 검색일 2020. 06.08, trendmonitor.co.kr

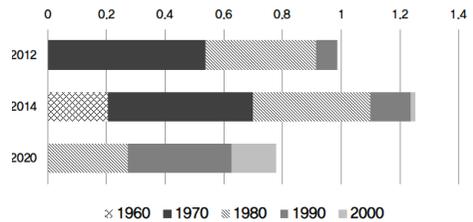
세대는 1960년대와 1970년대를, 2030세대는 1980년대를 많이 선택하였는데 2013, 2014년 당시 tvN 드라마 '응답하라 1994'를 비롯하여 1990년대를 배경으로 제작한 다수의 방송 콘텐츠가 큰 성공을 거뒀음에도 불구하고 의외로 대부분 응답자는 1990년대보다는 자신들의 유년시절이 속한 시기를 더 떠올리는 것으로 조사되었다. 최근(2020년 1월 14일) 오픈서베이 및 한경 머니가 10대~50대 남녀 500명을 대상으로 '가장 소환하고 싶은 시대를 묻는 설문에서는 양상이 달라져서 전체의 35.6%가 1990년대를 선택했고 뒤이어 1980년대(27.4%), 2000년대(15.0%)로 조사되었다. [그림 1]

이렇게 한국인이 1970~90년대를 선호하고 추억하는 데에는 다양한 이유가 있다. 1970년대 국내는 세계 공황의 영향으로 어려움은 있었으나 '중동 특수'로 한국 경제는 호황으로 접어들면서 경제개발의 고도성장상은 '한강의 기적'을 이루었다. 이 시기를 대표하는 7080세대는 1970년대와 80년대에 대학 생활을 하며 20대를 보낸 세대로, 급속한 산업화로 대두된 다양한 문제와 군사정권의 정치적인 제약과 탄압, 사회적 모순과 갈등 속에서 이에 저항하는 대학생 중심의 청년문화를 만들었다. 통기타, 청바지, 장발로 대변되던 7080세대들은 어느덧 중장년층이 되어 존재감마저 불안정해졌고 각박한 현실에 대한 보상으로 '아련함'과 '순수함'으로 추억되는 1970년대를 소환하였다.

[표 1] 국내 레트로 특성

구분	국내 레트로 콘텐츠	소비 주체	레트로 감성
2001	• 영화 '친구'	7080세대	• 지난날에 대한 그리움 • 향수를 통해 위안을 얻음
2004	• KBS 1TV 예능 '콘서트 7080'	7080세대	• 지난날에 대한 그리움 • 향수를 통해 위안을 얻음
2007	• 걸그룹 원더걸스 '텔 마'	7080세대	• 아날로그 시절의 감성 동경
2010	• MBC 예능 '놀러와 한가위 특집 씨시봉 친구들'	7080세대	• 과거의 아날로그 시대의 향수와 정감 • 동시대를 살아가는 사람들과 공감대 • 젊은 시절 추억
2011	• 영화 '써니' • 걸그룹 티아라 '롤리 폴라'	7080세대	• 과거의 아날로그 시대의 향수 • 동시대를 살아가는 사람들과 공감대 • 젊은 시절 추억

2012	• tvN 드라마 '응답하라 1997' • 영화 '건축학개론' • SBS 드라마 '신사의 품격'	30-40세대	• 과거의 아날로그 시대의 향수 • 동시대를 살아가는 사람들과 공감대 • 젊은 시절 추억
2013	• tvN 드라마 '응답하라 1994' • JTBC 예능 '히트싱어 시즌 1, 시즌 2'	30-40세대	• 향수 • 아날로그적인 감성
2014	• 영화 '국제시장' • MBC 예능 무한도전 '특별기획전 '토요일 토요일은 가수다 1'' • JTBC 예능 '히트싱어 시즌 3'	30-40세대	• 아날로그에 대한 향수 • 유년시절과 학창시절에 대한 추억과 그리움
2015	• '응답하라 1988' • JTBC 예능 '히트싱어 시즌 4' • JTBC 예능 '슈가맨 시즌 1'	30-40세대	• 과거 행복한 시절에 대한 추억 • 그리움
2016	• MBC 예능 무한도전 '특별기획전 '토요일 토요일은 가수다 2''	30-40세대	• 추억, 그리움, 따뜻한 함, 편안함, 공감대, 위로
2018	• JTBC 예능 '히트싱어 시즌 5' • JTBC 예능 '슈가맨 시즌 2'	10-20세대 30-40세대	• 신선함 • 아날로그 감성
2019	• JTBC 예능 '슈가맨 시즌 3'	10-20세대 30-40세대	• 신선함 • 추억, 친밀함

[그림 1] 연도별 선호 레트로 시대

1980년대 국내는 88올림픽 특수에 힘입어 한국경제 최초로 3년 연속 경상수지 흑자를 기록하며 경제적으로 호황을 누리게 된 시기다. 군부독재 등 정치적인

로는 매우 암울했던 시절이라고 생각되지만, 한국인의 대다수는 1980년대를 좋은 추억이 많은 시대로 기억하고 있다. 함인희 이화여대 교수는 "자신들이 민주화를 이뤄내는 데 이바지했다는 성취감 때문에 그 시절을 긍정적으로 추억하는 면이 있다"라고 말했다.⁶⁾ 80년대를 추억하는 분위기는 각박한 세상을 잊고 과거의 풍요로웠던 시절을 추억하며 과거 아날로그 시대의 향수나 감정을 통해 위안을 얻으려는 심리라 생각된다.

1990년은 한국 대중문화의 황금기였다. 억압된 사회 분위기에 자유가 깃들고 세계화와 시장 개방을 외치면서 사회 전반으로 다양성이 인정되던 시대였다. 경제 활성화로 개성과 자유의 상징인 젊은 소비 주체 'X세대'가 탄생하였고 이들은 최초로 경제적, 정치적 제약 없이 대중문화를 누린 신인류였다. 2012년경 30, 40대가 된 X세대는 한국 사회의 핵심 소비층으로 성장하면서 현실의 삶이 각박한 그들에게 젊음과 풍요롭던 시절에 위안을 얻기 위해 90년대를 소환하였고 1990년대 레트로는 서서히 트렌드의 중심으로 자리를 잡게 되었다.

2-2. 국내 아이들의 특성

이미지나 형상을 뜻하는 고대 라틴어 이돌룸(idolum)에서 유래한 아이돌(idol)은 대중에게 숭배에 가까운 지지를 받는 스타를 의미한다.

1990년대 '서태지와 아이들'의 등장은 그동안 기성세대 중심으로 소비되었던 대중가요를 10대 위주의 청소년들이 음악산업의 주 타깃으로 변화되게 하였고, 이를 기반으로 1996년 그룹 'H.O.T'에 의해 아이돌이란 개념이 처음 도입되게 되었다. 이렇게 H.O.T.를 필두로 탄생한 아이들은 흔히 1세대 아이들이라 지칭하는데 대체로 5명 전후의 인원수로 구성된 그룹이 많았다.

2000년대 초반부터는 1세대 아이들에 이어 주로 6인으로 구성된 2세대 아이들로 이어졌고, 이들은 보컬의 기량보다는 안무에 집중하고 신비감을 강조했던 1세대 아이들과는 달리, 연예 기획사에서 체계적인 시스템으로 육성되어 노래와 춤 예능감 등 다재다능한 기량과 친근한 이미지로 팬층을 확장하여 팬덤 문화를 생성시켰다.

3세대 아이들은 2010년에 데뷔한 가수들을 기점으로

6) 변희원, 왜 모두가 그리워할까, 80년대 그 시절, 조선일보, 2018. 04. 11, 자료 검색일 2020. 6. 8. https://news.chosun.com/site/data/html_dir/2018/04/10/2018041003292.html

로 삼는다. 이들은 디지털 매체의 보급에 힘입어 다양한 활동을 펼치고 있고 팬들의 나이와 취향이 다양해짐에 따라 이전과 비교하면 더욱 세부적으로 분화된 콘셉트⁷⁾를 보여주었다.

현재 아이들의 계보는 4세대 아이들로 진화 중이다. 음악과 청소년을 과도한 상품화의 대상으로 본다라는 논란이 있지만, 아이들은 현대의 문화를 선도하는 하나의 문화 상징이다.

2-3. 국내 아이돌 스타일의 특성

1) 아이돌 스타일의 유형

흔히 아이들의 음악을 보는 음악이라고 한다. 그들은 패션과 댄스, 퍼포먼스 등 시각적인 효과를 강화해 영향력을 확장하고 있다. 특히 다양한 미디어를 통해 대중들에게 노출되는 아이들의 패션은 새로운 스타일과 이미지를 창출해내며 대중들에게 독창적인 패션을 소개하는 역할을 수행하는 대중문화의 코드로 상징되고 있다.⁸⁾ 아이돌 그룹의 이미지를 결정하는 패션 스타일링은 추구하는 음악과 조화를 이루어 완성되고 복장 외에도 시각적으로 보이는 요소들의 조합을 통해 음악의 메시지를 전달한다.

아이들의 스타일 유형에 관한 선행연구를 살펴보면 박희태(2012)는 혼종적 섹시, 통속적 큐트, 신비적 레트로, 체계적 모던, 역동적 키치로 아이들의 패션 이미지를 분류하였고, 정혜숙(2013)은 아이돌 무대의상 스타일을 레트로 스타일, 섹시 스타일, 키치 스타일, 큐트 스타일, 퓨처리즘 스타일, 클래식 스타일로 세분화하였다. 또한, 김윤(2012)은 스트리트 패션 스타일, 레트로 패션 스타일, 섹시 패션 스타일, 블랙 & 화이트 스타일, 퓨처리즘 스타일로 구분하였다.

2) 아이돌 패션 스타일링의 요소

패션 스타일링이란 구상한 스타일에 맞추어 패션 스타일링의 연출 요소를 조화롭게 조합하여 스타일을 완성하는 것으로 흔히 패션 코디네이션과 혼용되어 사용되기도 한다. 패션 스타일링의 연출 요소는 아이템, 컬러, 소재, 무늬, 액세서리, 헤어 및 메이크업 등이 있으며 각각의 요소가 아이돌 무대의상의 목적에 부합되도록

7) 미묘 외 (2016). 《아이돌 연감 2015》. 서울: 아이돌로지. ISBN 9791195772209

8) 이주리 (2011). 국내 대중음악 가수 걸 그룹에 나타난 패션 경향. 건국대학교 대학원 석사학위 논문. p. 1.

록 상호 보완되어야 한다.

‘아이템(item)’은 스타일링에 있어 연출의 한 단위를 말하는 것으로 아이템 간의 조화는 그 완성도에 따라 패션 스타일링의 평가를 좌우하는 중요한 요소다. ‘컬러(color)’는 사람의 눈에 가장 먼저 인식되는 요소로 무대의상에 선택된 컬러에 의해 음악의 성격 및 특징, 분위기 등 시각적 메시지를 명확하게 전달할 수 있다. ‘무늬(pattern)’는 그 크기와 배열 등에 의하여 착용자의 체형 및 이미지를 다르게 보이도록 유도할 수 있으며 더욱 쉽게 스타일링의 의도를 파악하게 할 수 있게 한다. ‘액세서리(accessory)’는 ‘부속물·보조물·장신구’라는 뜻으로, 몸에 치장하기 위한 도구이며 스타일링을 마무리하고 완성하기 위한 부속품이다. ‘헤어와 메이크업(hair & make)’은 인물의 이미지를 다양하게 변화시키고 개선하며 스타일링의 완성도를 높이는 데 큰 역할을 한다. 20세기에는 각 시대마다 유행한 화장법과 헤어스타일이 있다. 의상뿐만 아니라 헤어·메이크업을 함께 조합했을 때 그 시대의 특징을 강하게 구현해 낼 수 있다.

2-4. 롤랑 바르트의 기호학

롤랑 바르트(Roland Barthes 1915~1980)는 프랑스의 실존주의 철학자이자 비평가로 구조주의 기호학의 개척자 가운데 한 사람이다. 그의 기호학은 언어를 넘어서 사회 문화의 전반적인 현상까지 확대 적용했으며 대중문화에 대한 기호학적 접근을 시도한 최초의 기호학자라고 볼 수 있다. 특히 서양 대중문화에서 파생된 다양한 사인 시스템의 분석을 통해 기호학 분야를 개발하고 확장하였다.

롤랑 바르트는 기호학은 스위스 출신 언어학자인 페르디낭 드 소쉬르(Ferdinand De Saussure)의 구조주의 언어학에서 비롯되었다. 바르트는 사회에 널리 퍼져 있는 지배적인 통념들이 마치 고대 그리스나 로마 신화와 같이 익숙해져 신화화되었다고 말하며, 이 신화를 해체하는 작업을 통해 사회 저변에 자연스럽게 위장되어 있는 이데올로기를 해석하려 하였다.

롤랑 바르트의 신화 해석과정은 두 개의 기호학 체계가 있는데 일차적으로 기표와 기의 사이의 언어 작용에 의하여 객관적인 가치나 의미가 담긴 일차적 기호가 생성된다. 두 번째 단계에서는 1차에서 생성된 기호를 기표로 하는 2차 의미 단계 과정을 거쳐 새로운 기의와 결합하게 되는데, 이때 주관적인 정서, 문화적인 경험이나 가치에 의존한, 함축적인 의미작용을 하

는 기호가 생성된다. 이 두 단계를 거치면 외적 의미를 넘어 내적으로 숨겨진 이데올로기가 내포하는 신화가 생성되고 이때 신화는 은밀하게 감추어진 코드를 내포하게 된다. [표 2]

[표 2] 신화적 의미작용⁹⁾

이러한 이유로 신화를 분석할 때 여러 의미를 내포하고 있는 의미 체계로서 신화를 분석해야만 숨은 의미를 정확히 해석할 수 있다.

3. 국내 아이돌 레트로 스타일의 시각적 특징

3-1. 1970년대 히피 스타일

히피(hippie)는 1960년대 미국 샌프란시스코, LA 등지에서 시작된 청년운동으로, 반전, 반체제 등 기성 사회의 통념을 부정하고, 인간성의 회복과 자연으로의 귀의를 주장하였다. 그들의 이런 이념과 사상은 외모로도 표현되었는데, 이런 히피족의 독특한 스타일은 시대를 거둬해 진화하며 대중문화 전반에 영향을 미치게 되었다.

원더걸스의 ‘Why So Lonely(2016)’과 트와이스의 ‘MORE & MORE(2020)’은 1970년 히피 스타일을 소환하여 재창조하였다. 히피 패션의 가장 큰 특징인 컬이 있는 자연스러운 롱 헤어와 타이다이(tie-dye)라 불리는 히피 특유의 훌치기 날염, 또는 에스닉 무늬의 드레스, 자연스러운 손뜨개 방식의 탑과 벨보텀 데님 팬츠 등 히피적인 특징이 강조된 스타일링 요소를 조합롭게 조합하여 스타일을 완성하였다. 특히, 트와이스의 ‘MORE & MORE’은 화려한 에스닉 패턴이 프린트된 부드러운 실루엣의 의상 아이템으로 고급스럽고 환상적인 히피를 표현했다. [표 3]

9) Barthes, 1957

3-2. 1970~80년대 디스코 스타일

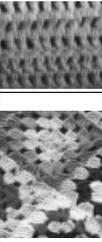
디스코는 1970년대 후반 전 세계적으로 인기를 얻은 대중음악 장르이다. 국내에서는 1979년부터 젊은이들에게 급속도로 전파하여 선풍적인 인기를 끌었다. 당시 한국은 정치적으로 암흑기임에도 불구하고 계속되는 경제적 호황으로 사람들이 개인의 삶을 즐기는 것을 추구하였고, 당시 젊은이들 사이에 퍼진 미국 음악에 대한 동경은 미국 음악을 선진 음악이라고 생각하여 빨리 수용하는 것이 유행에 뒤처지지 않는 것으로 생각하게 했다. 또한, 기존의 대중음악의 정형화된 패턴에 싫증을 느낀 대중들은 강한 비트와 쉽고 단순한 멜로디, 따라 하기 쉬운 율동의 디스코에 매력을 느꼈다.

국내 아이돌의 1970년대~80년대 레트로 스타일은 이런 디스코 문화의 소환이 주를 이룬다. 2007년 원더걸스의 ‘텔 미’를 시작으로 손담비 ‘토요일 밤에(2009),

티아라의 ‘롤리 폴리(2011)’은 1970~80년대의 디스코 문화를 기반으로 전개된 레트로 스타일이다. 스타일링 요소의 조합은 원더걸스와 티아라의 스타일이 닮았다. 과장되게 부풀려진 헤어스타일과 밑위가 긴 벨보텀 팬츠, 쇼츠 등 대중매체에 각인된 일반적인 디스코 스타일이 보인다. 또한 컬러감이 돋보이고 플라 도트, 등 다양한 패턴의 아이템이 레이어드로 결합해 일명 ‘촌티 패션’이 완성 되도록 의도하였다.

손담비의 ‘토요일 밤에’ 무대의상은 같은 디스코 장르이긴 하나 ‘텔 미’, ‘롤리 폴리’의 분위기와 다소 차이가 난다. 이 무대의상은 1980년대 파워숄더(power shoulder)를 연상시키는 과하게 강조한 어깨를 시퀀(sequin)으로 장식한 재킷에 퓨처리즘 감각이 보이는 메탈릭 소재의 점프슈트, 미니 드레스를 매치하여 미래적이고 모던한 디스코 스타일로 재창조하였다. [표 4]

[표 3] 1970년대 히피 스타일

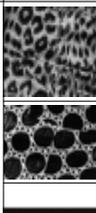
가수 (곡명, 활동 연도)	스타일링 요소					특징
	아이템	헤어·메이크업	액세서리	패턴	컬러	
원더걸스 (Why So Lonely, 2016)	 https://cphoto.asiae.co.kr	 https://www.mhns.co.kr	반다나, 틴트 선글라스, 컬러풀한 바비삭스, 청키힐 슈즈		레인보우 컬러, 비비드 컬러	히피를 상징하는 무지개 니트와 데님 팬츠를 코디네이션 하여 자유로운 히피의 모습을 표현
트와이스 (MORE & MORE, 2020)	 https://cphoto.asiae.co.kr	 https://www.mhns.co.kr	헤어밴드, 깃털 목걸이, 플라워 장식 벨트, 부츠		에스닉한 색조	도발적이고 자유분방한 히피의 모습을 표현

3-3. 1980년대 바디컨셔스 스타일

바디컨셔스(body conscious)는 1980년대 중반 이후 여권 운동이 약화하면서 초기에 여성복 형태였던 빅 룩에 반하여 생겨난 경향이다. 육체의 의식 즉 ‘자신의 몸에 관심을 가지자라는 의미이며, 몸의 실루엣을 드러내는 스타일, 비대칭, 기하학적 무늬 그리고 대담한 색채 대비 등으로 표현된다.

2015년에 발매된 원더걸스의 ‘I Feel You’ 무대의상은 1980년대 유행했던 에어로빅 슈트, 보디슈트 등에서 보이는 스포티한 감성을 바디컨셔스와 결합하여 디자인되었다. 미니멀하고 타이트한 민소매 드레스, 허리 부분에 절개가 들어간 보디슈트가 메인 아이템이며 블랙, 화이트, 레드, 블루 등 제한된 컬러로 구성되는 대담한 색의 조화는 신체의 곡선미를 극대화하여 더욱 관능적으로 보이게 만들었다.

[표 4] 1970~80년대 디스코 스타일

가수 (곡명, 활동 연도)	스타일링 요소					특징
	아이템	헤어 메이크업	액세서리	패션	컬러	
원더걸스 (텔 미, 2007)			뱅글, 헤어리본 다양한 길이의 네크리스, 코르사주 볼드한 이어링, 벨트, 펌프스		다 양 한 컬러	8 0 년 대 마 돈 나 의 로 맨 틱 평 크 록 을 의 도 격 으 로 다 스 촌 스 럽 게 보이 도 록 연 출
	https://t1.daumcdn.net	https://photo.newsen.com	메리제인 슈즈			
손담비 (토요일 밤 에, 2009)			벨트, 장갑, 브레슬렛 레이스업 앵글 부츠		블랙, 골드, 실버	1980년대 의 마 돈 나 모 습 을 글 램 록 요 소 를 첨 가 해 서 모 던 하 게 표 현
	https://i.pinimg.com	https://lh3.googleusercontent.com				
티아라 (롤리 폴리, 2011)			원색의 헤어밴드 리본 핀, 벨트, 스카프, 선글라스, 칭키힐 슈즈		비 비 드 컬러	영화 토요 일 밤 의 열 기 분 위 기 를 차 용. 다양한 아 이 템 을 믹 스 매 치 하 여 디 스 코 걸 을 표 현
	https://lh3.googleusercontent.com	https://4.bp.blogspot.com				

또한, 액세서리도 어깨까지 내려오는 드롭 귀걸이나 커다란 링 정도로 최소한 장식하여 스타일링의 모든 요소를 미니멀하게 구성하였다. [표 5]

3-4. 1990년대 남성 스타일

90년대 초 남성 슈트는 80년대 유행했던 클래식 스타일에 영향을 받아 더블브레스티드 (Double-breasted) 형태가 유행하였다. 90년대 후반에 ‘캐릭터 캐주얼’이라는 새로운 장르가 나타났는데 기존 슈트보다는 가볍고 기존의 캐주얼보다는 점잖아 보이는 스타일로 폴리에스터 소재를 사용하여 뽀뽀하지 않고 몸의 곡선을 따라 흘러내리는 것이 특징이었다.¹⁰⁾ 일상적인 캐주얼은 느

슨하고 루즈해져 80년대보다 더 편안해졌다.

2016년 발매한 사이니의 ‘1 of 1’ 은 이런 90년대 패션 스타일을 담아 무대상을 기획하였다. 어깨와 칼라가 넓고 품도 넉넉하지만 허리 부분이 급격히 슬림해지는 재킷과 바이커 재킷, 밑으로 갈수록 점점 좁아지는 테이퍼드 팬츠, 터틀넥 등으로 연출하였다. 또한, 트랙슈트나 대담하게 컬러 블로킹된 윈드브레이커를 포멀 재킷과 믹스 매치하였고 힙합가수 윌 스미스(Will Smith)가 유행시켜 마치 90년의 상징처럼 되어버린 버튼다운 셔츠와 한 쪽 끈을 내려입는 오버롤(Overall)을 착용하였다. 90년대 인기 아이템인 데님과 스트라이프 티셔츠, 오버사이즈 플란넬 셔츠, 힙합을 대표했던 쿠지(Googi) 니트와 버킷햇도 조합하여 마치 타임머신을 타고 온 듯 한 착각을 불러일으킬 정도로 90년

10) 강승민, J-Style] 단추 3개 → 1개로 남성복 선이 달라졌다, 중앙일보, 2008. 10. 29. 수정, 자료 검색일:2002 .08. 25,

<https://news.joins.com/article/3356859>

대를 생생하게 재현하였다. [표 6]

3-5. 1990년대 힙합 스타일

힙합은 1980년대부터 미국 흑인과 스페인 청소년들에 의해 유행한 특유한 음악과 춤 문화를 지칭하는데 1990년대 들어서면 미국뿐만 아니라 전 세계 청소년들에게 큰 반응을 일으키며 하나의 스타일로 자리 잡게 된다. 힙합 패션은 커다란 상의와 험렁한 바지로 묘사할 수 있는 자유분방하고 형식에 구애받지 않는 패션으로 젊은 감각을 느낄 수 있다.

2013년에 발매된 소녀시대의 'I Got a boy'는 80~90년대의 힙합 패션을 표현하였다. 오버사이즈 데님 재킷과 쇼츠, 타투 스타킹, 그래픽이 화려한 티셔츠에 다채로운 무늬의 레깅스를 매치하고 야구모자, 반다나 헤어밴드, 스니커즈를 조합하였다. 스트리트 걸스 힙합이라는 콘셉트 안에서 멤버 9명이 각기 다른 개성을 보여주었으며 의상에는 와펜과 큐빅, 금속 장식을

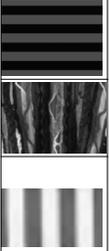
핑키하고 키치하게 연출하여 소녀시대만의 레트로 힙합 스타일로 완성했다.

EXID의 '내일 해(2018)'와 (여자)아이들의 'Uh-Oh (2019)' 무대영상 콘셉트는 1990년대 레트로 힙합 스타일을 채택하였다. '내일 해'는 크롭 티셔츠, 플란넬 셔츠, 아노락 점퍼, 스위트 슈트, 로브, 오버 올, 스포츠 브라, 쇼츠, 루스 핏 데님 팬츠 등의 의상 아이템에 볼캡, 버킷햇, 페니팩, 볼드 한 금빛 체인 목걸이, 후프 이어링, 틴트 선글라스, 칼라 고무줄, 팀버랜드 워커 등 90년대 색채가 강한 액세서리를 조합하였고 착장 방식도 토미 속옷이 보이게 바지를 내려 입는 등 스포티브한 감성의 90년대 힙합 스타일을 그대로 재현했다. (여자)아이들의 'Uh-Oh'는 기존의 에스닉하고 파격적인 무대영상 스타일과는 달리 터프한 힙합 걸 스타일로 변신하였다. 루스한 청바지로 오리지널 힙합 느낌을 주고 카무플라주 무늬의 밀리터리 스타일, 체크 패턴, 애니멀 프린트 등 90년대 풍의 스트리트 요소를 채택하여 스타일링에 활용하였다. [표 7]

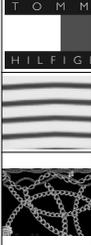
[표 5] 1980년대 바디컨서스 스타일

가수 (곡명, 활동 연도)	스타일링 요소					특징	
	아이템	헤어 메이크업	액세서리	패턴	컬러		
원더걸스 (I Feel You, 2015)			빅 이어링, 벨트, 초커, 바비삭스, 하이힐 슈즈	사이즈		모노톤, 네온 컬러, 비비드 컬러	80년대 뮤직비디오 속 관능적인 여성 이미지 재현 타이트한 의상으로 관능적인 여성 표현
	https://img.etoday.co.kr	https://t1.daumcdn.net					

[표 6] 1990년대 남성복 스타일

가수 (곡명, 활동 연도)	스타일링 요소					특징	
	아이템	헤어 메이크업	액세서리	패턴	컬러		
사이니 (1 of 1, 2016)			선글라스, 금색의 볼드한 체인 목걸이, 금색 반지, 시계, 안경, 베레모			스트롱톤, 딥톤의 다채로운 컬러	90년대 남성복 스타일을 연출, 다양한 아이템을 활용하여 정장부터 캐주얼까지 90년대 유행했던 남성복 스타일 표현
	https://i.pinimg.com	https://img1.daumcdn.net					

[표 7] 1990년대 힙합 스타일

가수 (곡명, 활동 연도)	스타일링 요소					특징
	아이템	헤어 메이크업	액세서리	패턴	컬러	
소녀시대 (I Got a B o y , 2013)			핑크&코랄 립 메 이크업으로 사랑 스러운 소녀 표현, 헤어초크, 투톤 헤어염색,		다채로운 컬러	80년대 마 돈나의 로 맨틱 핑크 록을 의도 적으로 다 소 촌스럽 게 보이도 록 연출
	https://pds.joins.com	https://i.pinimg.com				
EXID (내일 해, 2018)			볼캡, 버킷햇, 페 니팩, 볼드한 금빛 체인 목걸이, 후프 이어링, 틴트 선글라스, 칼라 고무줄, 팀버랜드 워커		다채로운 컬러	190년대 스트리트 패션 아이 템을 조합 하여 활동 적이며 스 포티브한 힙합 스타 일 표현
	https://pds.joins.com	https://pbs.twimg.com				
아이돌 (Uh-Oh, 2019)			볼캡, 긴 벨트, 버킷햇, 레이어드된 체인 목걸이		블랙, 내추럴 카키	1990년대 걸크러쉬 힙합 그룹 destiny's child의 이 미지를 재 현 강하고 무 거운 걸스 힙합 스타 일을 표현
	https://lh3.googleusercontent.com	https://4.bp.blogspot.com				

4. 롤랑 바르트의 기호학적 접근에 따른 아이돌 레트로 스타일 분석

대다수의 아이들은 타 가수와의 경쟁에서 더 나은 위치에 오르기 위해서 끊임없이 이미지 변신을 시도한다. 레트로 스타일은 종종 다른 아이돌과 미적으로 구별되는 차별화의 전략, 또는 이미지 변신의 도구로 활용되기도 한다.

레트로 스타일 속에 숨어있는 의미는 아이돌이 스타일을 통해 추구하는 목적과 같다. 레트로 스타일을 이루는 각 스타일링 요소의 조합은 이를 통해 표면적으로 보여지는 기표가 된다. 이 기표는 각 시대를 의미하는 기의가 되며 이는 신화를 포함한 기호가 된다. 아이돌 레트로 스타일의 나타난 기호의 유형을 살펴보면 크게 아이콘 및 원형의 기호, 아티스트의 기호, 소통의 기호, 패션리더의 기호로 나뉜다.

‘아이콘 및 원형의 기호’는 과거 시대를 대표하는

아이콘이나 원형의 이미지를 차용함으로써 대중이 테마를 쉽게 파악하게끔 이해를 돕는 역할을 한다. ‘아티스트의 기호’는 무대의상 스타일이 음악의 장르 및 특징을 표현해 주는 수단임을 나타낸다.

아이돌 중심 문화는 초기에 10대 중심의 팬덤 문화에서 시작되었다. 이 팬덤 문화는 시간이 흐를수록 여러 세대로 확장되어 점차로 대중문화 전반을 아우르는 현상이 되었다. 아이돌은 그들의 콘텐츠를 소비하는 소비 대상의 열망과 판타지를 반영하여 이미지를 구성하였고 이렇게 완성된 스타일은 무대 위에서 대중들과 ‘소통의 기호’ 역할을 하였다. ‘패션리더의 기호’는 끊임 없이 새로운 패션 트렌드를 흡수하고 소화하는 무대의상 스타일의 시각적 특성에 대한 설명으로, 대중의 패션에 영향을 주고 트렌드를 주도하는 아이돌 스타일의 특성을 말한다.

이렇듯 레트로의 기호 유형들은 각각 또는 조합을

통해 다양한 메시지를 전달한다. 이에 각 시대를 재현한 레트로 스타일에 내포된 메시지의 의미작용에 대해 분석해 보았다.

4-1. 음악의 시각적 표현

레트로 패션 스타일은 음악의 장르나 시대성 등의 특징을 시각적으로 표현함으로써 일종의 소통 코드 그 자체로서 하나의 매체 기능을 할 수 있다. 원더걸스의 ‘텔 미(2007)’과 티아라의 ‘롤리 폴리(2011)’은 디스코, 일렉트로 팝 장르이다. 이 두 곡은 1980년대 디스코 풍 음악임을 대중에게 쉽게 인식시키기 위해 디스코 동작을 강조하여 안무를 구성하였고 의상과 퍼포먼스의 조화를 통해 음악의 특징을 쉽게 전달할 수 있도록 하였다. 2016년에 발매한 원더걸스의 ‘Why So Lonely (2016)’는 대중에게 익숙한 힙피 스타일로 스타일링 하여 레게라는 생소한 음악 장르에 대중이 쉽게 접근할 수 있도록 시도하였다. 사이니의 ‘1 of 1’ 와 EXID의 ‘내일 해는 1990년대 풍의 뉴잭스윙 장르로 음악의 느낌을 쉽게 전달하기 위해 각각 90년대 남성 스타일과 걸스킵합 아이코닉의 이미지를 차용하였다. 2019년 발매한 (여자)아이들의 ‘Uh-Oh’는 80년대 말에서 90년대 이스트코스트에서(East Coast hip hop)에서 나타난 붐뱀이라는 장르의 곡으로 음악 장르를 패션 스타일로 설명해야 하는 만큼 1990년대 레트로 감성의 터프한 스타일로 변신하였다.

4-2. 아티스트로서 성장

원더걸스의 ‘Why So Lonely(2016)’은 그녀들의 첫 자작곡으로 댄스 위주의 걸그룹에서 어엿한 음악인으로 변화된 모습을 보여주기 위해 그동안의 댄스 가수 이미지를 벗고 힙피 밴드의 모습으로 변신하였다. 원더걸스의 다소 노출이 있는 의상은 레게음악의 특색 있는 템포와 어울려 끈적한 분위기를 이끌어내었고 한 층 원숙하고 여성적인 모습이 강조되어 노련한 아티스트의 이미지를 강조하였다. 트와이스의 ‘MORE & MORE(2020)’ 의상 스타일은 이전에 보여주었던 발랄하고 사랑스러움을 강조했던 것과는 달리 매혹적이고 성숙한 모습으로 변화하였다. 청량감 있는 트로피컬 리듬의 ‘MORE & MORE’은 데뷔 후 14번째 앨범으로, 한 층 성숙해진 패션 스타일을 통해 그전에 보여주지 않았던 새로운 음악에 대한 도전과 한 단계 더 성장하고 도약하는 모습을 표현하였다.

원더걸스의 ‘I Feel You(2015)’의 스타일은 1980년

강한 인상을 남긴 로버트 파머(Robert Palmer)의 에딧티드 투 러브(Addicted To Love) 뮤직비디오를 떠올리게 한다. 원더걸스는 뮤직비디오 속 관능적인 여성 밴드 이미지를 재현한 듯한 스타일을 선보였는데, 스타일링의 모든 요소를 미니멀하게 구성하여 대중들의 시선을 멤버들이 각각 연주하는 악기에 집중하게 만들었다. 이를 통해 음악적으로 성장한 밴드라는 의미를 강조하였고 자신들의 패션 방향과 음악의 색깔을 각인시켰다.

4-3. 팬덤의 확장

팬덤(fandom)은 특정한 인물이나 분야를 열성적으로 좋아하는 사람들 또는 그러한 문화 현상¹¹⁾을 말한다. 국내 가요계 팬덤의 역사는 서태지와 아이들로 거슬러 올라가며 그 후 잭스키스와 H.O.T.를 통해 10대 팬덤 문화가 정착되었다.

2007년도에 발매한 원더걸스의 ‘텔 미’는 1980년대 댄스 팝 음악인 스테이시 큐의 ‘Two of Hearts’를 샘플링 하여 30~40대의 공감을 얻었다. ‘다른 소녀 아이돌 그룹과 차별화하기 위해서는 철저히 대중적인 노래로 중년층까지 팬으로 끌어들이야 한다.’¹²⁾는 프로듀서 박진영의 의도를 적극적으로 반영하여 의상 스타일 또한 모든 세대가 공감할 수 있는 레트로 아이템으로 조합하였다. 특히 이 스타일은 80년대 패션 아이콘인 마돈나의 로맨틱 펑크스타일을 차용해서 기성세대에게는 익숙함으로 쉽게 다가갈 수 있었다. 음악과 패션, 퍼포먼스의 삼박자가 잘 어우러져 2007년대 대단한 열풍을 몰고 온 이 노래는 다양한 문화 현상을 끌어냈으며 그동안 10대의 전유물이라 여겨졌던 팬덤 문화를 20대가 주도하게 되는 현상을 만들었고 일명 ‘삼촌 팬’이라고 불리는 남성팬들을 탄생시켰다.

2011년 발매된 티아라의 ‘롤리 폴리’ 또한 다소 촌스러운 레트로 콘셉트로 팬들의 호기심을 자극하였다. 같은 해에 개봉하여 인기를 끈 영화 ‘써니’를 비롯하여 이 시기 한국에서 70·80년대 문화에 관한 관심이 고조되었던 것과 맞물려 대중들에게 많은 사랑을 받았고 그 결과 2011년 연간차트 1위를 기록하기도 하였다. ‘롤리 폴리’는 7080의 추억을 소환하는 스타일을 통해

11) 두산백과, 팬덤, 자료 검색일:2002.09.12, <https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=1226027&categoryId=31614>

12) 정현묵, 전국의 텔 미 열풍, 중앙일보 2007.11.06. 수정, 자료 검색일:2002.08.25, <https://news.joins.com/article/2937993>

세대를 아울러 대중적으로 인지도가 확장되는 계기를 마련했다.

사이니는 2008년 '누난 너무 예뻐'라는 앨범을 발매하였다. 노래의 가사가 영향을 미쳐 20대 누나 팬들이 많이 유입되었으며 그동안 강력한 지지층이었던 10대를 제치고 팬덤의 핵심이 되었다. 2016년 발매한 '1 of 1' 앨범에서는 자신들의 강력 지지층인 10~20대 사이에서 핫 트렌드로 부상된 1990년대 감성을 받아들여 스타일을 완성하였다. 이 스타일은 10대 팬들에게는 새로움과 신선함을 주었고, 20대 이상 팬들에게는 학생 시절의 향수를 상기시키는 소통의 통로로 활용하였다.

2013년 소녀시대의 'I Got a boy'가 발매되었을 때 그녀들의 색다른 음악 장르에 국내 팬들은 다양한 반응을 보였다. 기존의 사랑스럽고 여성미 가득했던 콘셉트와는 달리 상당히 복잡하게 느껴지는 음악과 무대 의상 스타일에 팬덤을 제외한 대중들의 평가는 분분했다. 그러나 해외의 반응은 달랐다. 2010년 K-POP의 도약과 더불어 한류열풍의 중심이었던 소녀시대는 일본을 비롯하여 전 세계로 인기가 확대되고 있었다. 한 예로 2010년 소녀시대의 뮤직비디오를 가장 많이 본 나라는 타이(1237만 명)가 1위였고, 2위로는 930만 번 조회한 미국, 타이완(660만 명), 필리핀(612만 명), 베트남(564만 명), 일본(526만 명), 한국(441만¹³⁾)으로 국내 못지않게 해외에서 인기가 높음을 알 수 있었다. 그래서인지 국내에서 호불호가 갈렸던 'I Got a boy'에 대해 미국의 빌보드지는 '지금껏 들어보지 못한 가장 진보적인 팝'이라고 호평하였고, 2013년 미국 타임지에서 발표한 '올해의 노래 TOP 10' 중 5위에 오르기도 하였다. 또한, 2019년 빌보드에서 발표한 '2010년대 최고의 K-POP 노래 TOP 100' 중 5위에 선정되었다. 즉 소녀시대는 레트로 스타일은 K-POP 성공 이후 한류의 중심이 40~50대에서 10~20대 위주의 젊은 팬으로 교체가 되고 있는 분위기를 타고 해외 팬들에게 젊은 감각의 힙합 걸 스타일을 선보임으로써 소녀시대의 팬덤을 세계로 확장하고자 하는 의미로 해석된다.

4-4. 패션리더 및 롤모델

트렌드는 다가올 시즌에 널리 퍼질 패션의 새로운

13) 고재열, '소시 지수'를 보면 2차 한류가 보인다, 시사 IN, 2010.10.02., 자료 검색일:2002. 09. 13, <https://www.sisain.co.kr/news/articleView.html?idxno=8433>

경향을 의미하는 것으로, 아이들의 무대의상은 트렌드를 수용하여 설계함으로써 남다른 패션 감각으로 대중의 패션에 영향을 주고 유행을 주도하는 역할을 한다.

손담비의 '토요일 밤에(2013)'의 무대의상 스타일은 디스코 장르임에도 1970~80년대 다소 촌스러웠던 패션을 재현하지 않고 미래적이고 모던한 디스코 스타일로 재창조하였다. 의상의 디테일을 줄이고 손담비의 몸매를 돋보일 수 있도록 실루엣을 강조한 무대의상을 설계하여 손동작이 많은 디스코를 출 때 보디라인이 멋지게 부각되게 하였고 관능적으로 보이게 하였다. 무대의상의 스타일링 요소에는 2013년 하이패션 트렌드에 제시되었던 1980년대 레트로 테마와, 시퀸 장식, 점프슈트, 티어드 스커트, 레기룩 등을 반영하여 레트로를 모던하고 세련되게 표현하였으며 이를 통하여 손담비의 패션 감각과 패션 소화 능력을 상징적으로 보여주었다.

다소 선정적일 만큼 도발적인 스타일로 가요계의 색시 아이콘으로 자리 잡은 EXID는 그동안의 이미지를 벗고 '내일 해(2018)의 의상 스타일로 90년대 감성의 레트로 힙합 스타일을 채택하였다. 이를 통해 젊은 감각의 건강미 넘치는 걸크러시한 아이돌임을 암시하고 다양한 패션 스타일을 멋지게 소화하고 유행을 선도하는 그룹임을 보여주었다.

이지아(2017)는 팬덤에 관한 그의 연구에서 여성 팬은 롤 모델로서 여성 아이돌을 바라보며 동경과 모방을 한다고 하였다. 특히 20대 여성 팬덤은 고정적인 이미지보다는 기존의 이미지에서 탈피해 새롭게 해석되며, 모방의 가능성을 가지는 이미지를 수용한다고 하였다. (여자) 아이들의 팬덤을 살펴보면 10~20대가 주 팬층이며 여성 팬 비중이 높다. 그 이유는 그녀들의 무대의상이나 퍼포먼스가 여성이 봐도 맛있는 걸크러쉬한 매력이 있기 때문이다. 2019년 발매한 (여자) 아이들의 'Uh-Oh' 패션 스타일은, 2018년부터 10~20대를 중심으로 급부상하는, 1990년대 레트로 스타일을 수용하였다. 여기에 그룹 특유의 색채를 살려 카리스마가 넘치는 걸스 힙합을 표현하여 팬들과 공감대를 형성하고 그들만의 패션 특성을 팬들에게 전달하고자 하였다.

트와이스의 팬덤도 패션에 민감한 10대 20대의 비중이 높다. 트와이스 'MORE & MORE(2020)'의 패션 스타일은 2020년 하이패션 트렌드 중 1970년대 레트로, 히피 등의 경향을 스타일링 요소에 반영하였다. 이를 통해 트와이스는 음악뿐만 아니라 패션 트렌드까지 주도하는 롤 모델로서의 이미지를 보여주었다. [표 8]

가수 (곡명, 활동 연도)	기표	기의	기호				의미작용
			아이콘 및 원형	아티스트	소통	패션 트렌드	
원더걸스 (텔미, 2007)	롱기장의 슬리브 니스 티셔츠, 크롭탑, 베스트, 시스루 블라우스, 스키니진, 레깅스, 쇼츠, 미니스커트 등을 활용하여 로맨틱 핑크룩을 다소 촌스럽게 보이도록 연출	1970-80년대 디스코 스타일	 https://i.pinimg.com	디스코, 일렉트로 팝 장르 1980년대 스테이시 큐의 'Two of Hearts'를 샘플링 함.	2007년 전 국민이 선호하는 음악 1위에 오름. 삼촌팬 탄생	1980년대 레트로 레기룩	음악의 시각적 표현 팬덤의 확장
손담비 (토요일 밤에, 2009)	슬리브리스 셔츠, 어깨를 강조한 다양한 길이의 재킷, 롬퍼 타이트한 미니 드레스, 레깅스, 발레스커트를 활용하여 1980년대의 마돈나 모습을 모던하게 표현	1970-80년대 디스코 스타일	 https://cdn.shopify.com	1980년대 프렌치 팝 장르 80년대 사운드 의 복고풍 신시사이저 곡	2009 가장 좋아하는 가요 3위	1970, 80년대 레트로 경향	패션 리더 및 롤모델 역할
티아라 (롤리 폴리, 2011)	데님 재킷, 점프수트, 와이드 팬츠, 벨보텀 팬츠, 큰 칼라의 셔츠, 쇼츠 등 다양한 아이템을 믹스매치하여 디스코 걸을 표현	1970-80년대 디스코 스타일	 https://i.pinimg.com	1980년대 일렉트로닉 댄스 장르	2011년 연간차트 1위 2012년에 퀸스라는 팬덤이 생김	1970년대 레트로 그래픽 아트 폴카 도트	음악의 시각적 표현 팬덤의 확장
소녀시대 (I Got a Boy, 2013)	청재킷, 그래픽 티셔츠, 탱크톱, 쇼츠, 레깅스 등을 활용하여 말괄량이 힙합 스타일 소녀 표현	1990년대 힙합 스타일	 https://1.gall-img.com	컨템포러리 알앤비, 덤스텝, 드럼 앤 베이스, 일렉트로팝	2013을 빛낸 최고의 가수 5위 2013년 미국 타임지 '올해의 노래' 5위 선정	2013 teen trend 수용 90년대 레트로 경향 수용	팬덤의 확장 패션 리더 및 롤모델 역할
원더걸스 (I Feel You, 2015)	수영복 및 바디컨서스 스타일의 타이트한 의상으로 관능적인 여성 표현	1980년대 바디 컨서스 스타일	 https://2.bp.blogspot.com	1980년대 freestyle 장르 1980년대 장르에서 영향을 받음. ¹⁴⁾	20대 여성이 가장 많이 듣는 음악 2위 30대 남성이 가장 많이 듣는 음악 3위	1980년대 레트로 스포티즘	음악의 시각적 표현 아티스트로서 성장
샤이니 (1 of 1, 2016)	더블 브래스티드 수트, 터틀넥 셔츠, 라운드 티셔츠, 쿠이니트, 어깨를 강조한 재킷 데님 팬츠, 오버롤 등 정장부터 캐주얼까지 90년대 유행했던 남성복 스타일 표현	1990년대 남성복 스타일	 https://i.pinimg.com	90년대 뉴 잭스윙 장르	데뷔 초기 가사 내용으로 인해 누나 팬이 많아짐	체크패턴 자카드 니트 쿠퍼컬러 슈트 그린 컬러 터틀넥	음악의 시각적 표현 팬덤의 확장

14) 위키백과, REBOOT (원더걸스의 음반), 자료 검색일: 2002.08.22,

[https://ko.wikipedia.org/wiki/REBOOT_\(%EC%9B%90%EB%8D%94%EA%B1%B8%EC%8A%A4%EC%9D%98_%C%9D%8C%EB%B0%98\)](https://ko.wikipedia.org/wiki/REBOOT_(%EC%9B%90%EB%8D%94%EA%B1%B8%EC%8A%A4%EC%9D%98_%C%9D%8C%EB%B0%98))

원더걸스 (Why So Lonely, 2016)	히피를 상징하는 무지개 니트와 데님 팬츠, 쇼츠, 미니스커트 타이트 미니 드레스 등을 코디네이션하여 자유로운 히피의 모습을 표현	1970년대 히피 스타일	 http://cdn29.us1.fansshare.com	레게 팝 장르 70년대 밴드 사운드의 영향을 받음. 원더걸스 첫 자작곡	팬카페 수가 걸그룹 중 4위 기록 ¹⁵⁾	2015년 유행한 1970년 레트로의 영향	음악의 시각적 표현 아티스트로서 성장
EXID (내일 해, 2018)	크롭 티셔츠, 쇼츠 스위트 슈트, 로브, 오버롤, 스포츠 브라, 아노락 점퍼, 루즈핏 데님팬츠, 플란넬 셔츠 등으로 1990년대 걸스 합창 그룹 재현.	1990년대 합창 스타일	 https://hips.hearstapps.com	1990년대 뉴잭 스윙 장르	10~50대	1990년대 레트로 스포츠룩	음악의 시각적 표현 패션리더 및 모델
아이들 (Uh-Oh, 2019)	와이드팬츠, 오버사이즈 티셔츠 데님 재킷, 크롭 탑 쇼츠, 스포츠 브라탑 스카프 튜브 톱, 플리츠 미니스커트 등을 활용하여 1990년대 걸 크러쉬 합창 그룹을 재현	1990년대 합창 스타일	 https://i.pinimg.com	뉴트로 붐뱀 장르	여성은 10~20대, 남성은 20~30대 팬이 많음. 여성 팬 비중이 높음	밀리터리 룩 90년대 패턴 버킷 햇 크롭 탑 스포츠룩 카고 팬츠	음악의 시각적 표현
트와이스 (MORE & MORE, 2020)	니트 상의, 그룹 탑, 쇼츠, 벨보덤 데님팬츠, 하이 웨이스트 롱 드레스 등을 활용하여 도발적이고 자유분방한 히피의 모습을 표현	1970년대 히피 스타일	 https://i.pinimg.com	트로피컬 하우스 장르 사랑이 무르익을 때 연인의 감정을 담은 곡	10대, 20대 비중이 높음. 데뷔 초에는 남성 팬의 비중이 높았으나 현재는 여성 팬이 많음.	1970년 레트로 히피	아티스트로서 성장 패션리더 및 모델

5. 결론

본 연구는 아이들의 레트로 스타일의 시각적 표현 속에 내포된 의미에 대하여 롤랑 바르트 기호학을 중심으로 분석하였다.

첫째, 아이들의 레트로 패션 스타일은 음악을 시각적으로 표현한다. 대중들이 보편적으로 공감하는 시대성이 두드러지게 강조된 스타일링 요소를 부각해 이를 통해 음악의 장르와 시대성 등을 전달한다.

둘째, 발전된 아티스트의 모습을 의미한다. 히피 등 대중에서 익숙한 레트로 스타일을 활용하여 새롭게 시

도하는 생소한 음악에 대한 접근이 쉽도록 돕거나, 성숙한 레트로적 특성을 무대영상 이미지에 차용함으로써 음악적으로 성장한 아티스트의 모습을 투영시킨다.

셋째, 팬덤을 확장 시키는 역할을 한다. 추억을 자극하거나 소환하는 매개체로 레트로 스타일을 활용함으로써 아이돌 팬덤의 주 연령대인 10대뿐만 아니라 다양한 연령대로 팬층을 확장하는 역할을 한다. 또한, 해외 팬들도 설득시킬 수 있는 적절한 스타일 기획으로 해외까지 팬덤을 확대시키고자 한다.

넷째, 새롭게 유입되는 시즌 패션 트렌드를 적극적으로 수용하여 스타일링 요소에 삽입함으로써 패션 선도자로서 대중에게 영향을 주고 유행을 주도하는 패션 리더 및 롤 모델의 역할을 한다.

이상의 결과로 아이들의 레트로 스타일은 그 의미를 쉽게 전달하기 위해 다양한 시각적 기호로 표현되고 있으며, 그 기호들의 내면엔 음악의 시각적 표현, 아티

15) 메이크스타 매거진, 2016년 5주차 걸그룹 팬카페 순위, 2016. 1. 28, 자료 검색일:2002.08.22, https://m.blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=makestar_nav&logNo=220611178882&proxyReferer=https:%2F%2Fwww.google.com%2F

스트로서 성장, 팬덤의 확장, 패션리더 및 롤 모델 등 다중적인 의미가 함축되어 내재하여 있음을 알 수 있었다. 그러나 한정된 시대의 레트로 스타일만 제시한 것에 연구의 한계점이 있다고 생각되며 차후 이를 보완한 레트로 스타일의 후속 연구를 기대해 본다.

참고문헌

- 김경용, 「기호학이란 무엇인가」, 서울: 민음사, 2000
- 미모 외. 《아이돌 연감 2015》. 서울: 아이돌로지. ISBN 9791195772209. 2016
- 경시화, 《산업디자인 150년》, 교문사, P241. 2003
- 김수경 (Kim Soo Kyong) 한국디자인트렌드학회 2011 한국디자인포럼 Vol.33 No.- , 2011
- 김윤, K-pop 스타의 패션에 관한 연구, 한국 패션 디자인 학회지 제12권 2호, 2012
- 김지선, 문화 생산계층으로서의 1970년대 한국 청년문화에 대한 고찰, 韓國學研究論文集, P.169. 2013
- 박송애, 패션에 표현된 뉴트로(new-tro) 현상에 대한 연구 - 뮤직비디오 의상스타일을 중심으로 , '한국 의상디자인 학회지, 제21권 3호, 2019
- 박한희, 힙합문화의 음악적 특성 변화가 대중 패션에 미치는 영향, 복식문화학회, 복식문화연구 19권2호, p.420, 2011
- 김지은, 레트로 이미지(Retro Image)를 이용한 패션 상품개발 - 조끼를 중심으로, 창원대학교 석사학위 논문, 2002
- 박희지, K-Pop 특성과 K-Pop 아이돌의 패션 이미지, 서울대학교 석사학위논문, 2012
- 변지현, 남성 아이돌 패션-뷰티이미지에 표현된 남성 성의 기호학적 분석 -뮤직비디오를 중심으로, 2014
- 이지아, 서승희, 팬덤 층 유형에 따른 여성아이돌 패션 이미지 특성, 성균관대학교 석사학위논문,

2017

- 이주리. 국내 대중음악 가수 걸 그룹에 나타난 패션 경향. 건국대학교 대학원 석사학위논문. 2011
- 장혜숙, K-Pop 가수의 무대외상 스타일 유형 연구, 상명대학교 예술디자인대학원 석사학위 논문, 2013
- LIMA DE OLIVEIRA THAIS, 케이팝 걸그룹의 패션 스타일 연구: 2001-2017 년의 걸파워 표현을 중심으로, 이화여자대학교 석사학위 논문, 2018
- <https://terms.naver.com>
- <https://ko.wikipedia.org>
- <https://media.getty.edu>
- <https://www.fashionn.com>
- <https://lh6.googleusercontent.com>
- <https://britishsubculturedotcom>
- <https://fashionsizzle.com>
- <https://www.youtube.com>
- <https://www.youtube.com>
- <https://www.koreaboo.com>
- <https://aminoapps.com>
- <https://www.allkpop.com>
- <https://seoulbeats.com>
- <https://www.hellokpop.com>
- <https://kpopjungle.blogspot.com>
- <https://image.chosun.com>
- <https://colorcodedlyrics.com>
- <https://i.pinimg.com>
- <https://2.bp.blogspot.com>
- <https://postfiles.pstatic.net>
- <https://upload.wikimedia.org>
- <https://cphoto.asiae.co.kr>
- <https://www.berfrois.com>
- <https://i.pinimg.com>
- <https://lh3.googleusercontent.com>
- <https://images-na.ssl-images-amazon.com>
- <https://www.mhns.co.kr>

<https://cphoto.asiae.co.kr>
<https://lh3.googleusercontent.com>
<https://cdn.shopify.com>
<https://4.bp.blogspot.com>
<https://t1.daumcdn.net>
<https://photo.newsen.com>
<https://img1.daumcdn.net>
<https://pds.joins.com>
<https://t1.daumcdn.net>

<https://i.pinimg.com>
<https://pds.joins.com>
<https://pbs.twimg.com>
<https://lh3.googleusercontent.com>
<https://image.news1.kr>
<https://hips.hearstapps.com>
<https://1.gall-img.com>
<https://news.joins.com>