

엘자 스키아파렐리와 메종 스키아파렐리의 주얼리 디자인에 관한 연구

A Study on the Jewelry Design of Elsa Schiaparelli and Maison Schiaparelli

주 저 자 : 신정혜 (Shin, Jung Hei)

송의여자대학교 주얼리디자인학과 조교수
sjh4ever79@naver.com

<https://doi.org/10.46248/kidsr.2022.1.242>

접수일자 2022. 2. 22. / 심사완료일자 2022. 3. 23. / 게재확정일자 2022. 3. 26.

Abstract

Elsa Schiaparelli is a fashion designer known for her artistic and original work. Elsa's jewelry has a high symbolic value beyond the limits of expression and material, but research on her jewelry is insufficient. Accordingly, she intends to identify her formative value by studying the features and connection between Elsa's jewelry design and Maison Schiaparelli's jewelry design. As a result of her research, Elsa used various motifs according to the theme of her collection and created costume jewelry using surrealism techniques. She used casting and craftsmanship techniques, and she used unrestricted materials such as brass, synthetic stones, glass, pearls, furs, fabrics, and ceramics. Maison Schiaparelli focused on the trompe-l'oeil technique among surrealist techniques, and mainly used body, object, nature, and geometric motifs. She used brass and artificial gemstones, crystals, pearls, enamels, and resins using casting and crafting techniques. It can be seen that Elsa's jewelry, which emphasizes artistry with her surrealist techniques and motifs, has a deep connection with the oversized jewelry of Maison Schiaparelli, which expresses body motifs in a surrealist technique. Maison Schiaparelli attaches a deep meaning to Elsa's design philosophy and presents designs that reinterpret her designs in each collection. The jewelry of Elza and Maison Schiaparelli focused on the expression of avant-garde costume jewelry using surrealist techniques in common. While they had a lot in common in elements such as design characteristics, motifs, and materials, they showed differences in design consistency and size. It is hoped that this study will serve as a basis for the development of avant-garde jewelry in the future that emphasizes individuality and expression.

Keyword

Elsa Schiaparelli(엘자 스키피아렐리), Maison Schiaparelli(메종 스키피아렐리), Jewelry Design(주얼리 디자인)

요약

엘자 스키피아렐리는 예술적이고 독창적인 작품으로 지금까지 회자되는 패션 디자이너이다. 엘자의 주얼리는 표현과 소재의 한계를 뛰어넘어 상징적 가치가 높으나 그녀의 주얼리에 관한 연구가 미흡한 실정이다. 이에 엘자의 주얼리 디자인과 메종 스키피아렐리의 주얼리 디자인의 특징과 연관성을 연구함으로써 조형적 가치를 규명하고자 한다. 연구 결과 엘자는 컬렉션의 테마에 따라 다양한 모티브를 사용하였으며 초현실주의 기법을 사용한 코스튬 주얼리 창조했다. 캐스팅, 세공 기법을 사용한 황동과 합성 스톤, 유리, 진주, 모피, 패브릭, 도자기 등 제한 없이 소재를 이용하였다. 메종 스키피아렐리는 초현실주의 기법 중 트롬프뢰이유 기법을 중심으로 표현하였으며 신체, 사물, 자연, 기하학 모티브를 주로 사용하였다. 캐스팅, 세공 기법을 이용한 황동과 인조 보석, 크리스탈, 진주, 에나멜, 수지 등을 사용하였다. 초현실주의 기법과 모티브로 예술성을 강조한 엘자의 주얼리는 신체 모티브를 초현실주의 기법으로 표현한 오버 사이즈의 메종 스키피아렐리의 주얼리와 깊은 연관성을 지닌다는 것을 알 수 있다. 메종 스키피아렐리는 엘자의 디자인 철학에 깊은 의미를 두며 컬렉션마다 그녀의 디자인을 재해석한 디자인을 선보이고 있다. 엘자와 메종 스키피아렐리의 주얼리는 공통적으로 초현실주의 기법을 이용한 전위적 코스튬 주얼리 표현에 중점을 두었다. 디자인 특성, 모티브, 소재 등의 요소에서 큰 공통점을 지닌 반면 디자인 일관성과 사이즈에서는 차별점을 보였다. 본 연구가 개성과 표현을 중시하는 향후 이방가르드한 주얼리 개발의 기초 자료가 되길 바란다.

목차

| 1. 서론

1-1. 연구 배경 및 목적

1-2. 연구 방법

2. 이론적 배경

2-1. 엘자 스키아파렐리

2-2. 엘자 스키아파렐리의 디자인 특성과 업적

3. 엘자 스키아파렐리의 주얼리 디자인

3-1. 엘자 스키아파렐리의 액세서리

3-2. 엘자 스키아파렐리의 주얼리 디자인

4. 메종 스키아파렐리의 주얼리 디자인

4-1. 메종 스키아파렐리

4-2. 메종 스키아파렐리의 주얼리 디자인

5. 결론

참고문헌

1. 서론

1-1. 연구의 배경 및 목적

1차 세계대전과 세계 경제 대공황 그리고 2차 세계 대전이라는 20세기 가장 처참했던 역사 속에서도 디자인은 성장의 발판을 마련하고 있었다. 전쟁의 여파로 예술은 인간 중심으로 사고를 맞추고 절망과 희망이 절묘하게 섞여 다다이즘과 초현실주의가 탄생하게 되었다. 엘자 스키아파렐리(Elsa Schiaparelli)는 그 모든 시기를 겪어낸 디자이너로서 초현실주의와 밀접한 관련이 있다. 엘자가 활동한 시기는 짧으나 패션계에 놀라운 작품을 선보이며 대중에게 꿈과 환상을 선물한 위대한 디자이너로 남았다. 엘자는 독창적인 액세서리를 선보이며 주얼리 분야에도 영향을 끼쳤다. 그녀가 이론 업적은 후대의 디자이너들에게 많은 영감을 주었으며 현대까지 이어지고 있으나 그 초점이 패션에만 맞춰져 있어 아쉬움이 남는다. 그리하여 본 논문에서 엘자의 주얼리 디자인과 현대까지 이어진 메종 스키아파렐리의 주얼리 디자인을 중점적으로 연구하여 그녀의 디자인 철학이 어떤 영향을 끼쳤는지 알아보고 조형적 가치를 증명하는데 목적이 있다. 엘자와 메종 스키아파렐리의 주얼리 디자인 분석은 표현 중심적 현대 주얼리 개발에 참고가 될 것이라 기대한다.

1-2. 연구 방법

서적 및 학위논문, 학술지, 신문기사, 정기간행물, 인터넷 자료 등 다양한 자료를 이용하여 이론적 고찰을 한다. 이론적 배경으로 2장에서 엘자 스키아파렐리의 생애와 디자인 특성과 업적을 알아본 후 3장에서 그녀의 액세서리 디자인과 주얼리 디자인의 특징을 연

구한다. 4장에서 메종 스키아파렐리와 주얼리 디자인을 분석하여 엘자의 주얼리 디자인이 현재의 메종까지 어떠한 영향을 끼쳤는지 알아본다.

2. 이론적 배경

2-1. 엘자 스키아파렐리

엘자 스키아파렐리는 1890년 이탈리아 로마태생으로 아카데미한 명문가 출신이다. 고집스럽고 자유분방한 기질을 지닌 엘자는 소녀 시절에 음악과 미술, 시에 열중하고 철학을 공부했다.¹⁾ 보수적이지만 지적, 문화적으로 풍부한 환경에서 성장한 그녀는 20대 초반에 윌리엄 드 웬트 드 켈로(William de Wendt de Kerlor)와의 불행한 결혼 생활을 마감하면서 아픈 딸과 함께 독립하게 된다. 뉴욕에서 경제적 자립을²⁾ 위해 여러 직업을 전전하던 시절에 다다이스트 화가의 아내인 가브리엘 피카비아(Gabrielle Picabia)를 통해³⁾ 마르셀 뒤샹(Marcel Duchamp), 만 레이(Man Ray), 알프리드 스티글리츠(Alfred Stieglitz) 등⁴⁾ 아방가르드한 예술가들과 친분을 쌓았다. 1922년 딸의 치료를 위

1) 이순홍, [세계 복식과 패션 정보], 교문사, 2004, p.256.

2) 네이버 지식백과. (2021.11.9-2022.1.15).
<https://terms.naver.com/entry>

3) 메종스키아파렐리. (2021.11.14-2022.2.4).
<https://www.schiaparelli.com/en/21-place-vendome>

4) 네이버 지식백과. (2021.11.9-2022.1.15).
<https://terms.naver.com/entry>

해 파리로 이사하고 폴 푸아레(Paul Poiret)를 만나며 패션 디자이너의 길로 들어서게 되었다.⁵⁾ 엘자는 패션에 대한 전문 지식이나 재정적 지원이 전무함에도⁶⁾ 살바도르 달리(Salvador Dali), 장 콕토(Jean Cocteau), 크리스티앙 베라르(Christian Bérard)와 같은 전도유망한 화가, 작가, 시인⁷⁾, 예술가들과 교분을⁸⁾ 나누며 디자인적인 영감을 주고받았다. 특히 초현실주의 예술가들과 밀접한 교류를 맺고 서로 영향을 끼치며⁹⁾ 예술을 패션에 접목하여 창조적인 작품들을 선보였다.

엘자가 1927년 발표한 트롬프외유(trompe-l'oeil)의 보우타이 스웨터는 큰 화제를 모으며 파리 패션계에 알려지게 되었다.¹⁰⁾ 1928년에 푸르 르 스포르(Pour le Sport)를 설립하여¹¹⁾ 골프복과 테니스복, 스키복, 수영복 등을 중심으로 한 스포츠 웨어를 만들었으며 점차 슈트와 드레스까지 확장시켰다. 1930-40년대는 그녀의 전성기로서 활발하게 활동하였으며¹²⁾ 1935년 방돔(Vendome) 광장에 메종 스키아파렐리를 창설하여 파리 패션계를 대표하는 디자이너로서¹³⁾ 30년대의 패션을 이끌었다. 그녀는 1934년 미국 Time의 표지에 등장한 최초의 여성 패션 디자이너가 되었으며 700명 이상의 직원을¹⁴⁾ 이끄는 메종의 수장이 되었다.¹⁵⁾ 최고 수준의 장인 기술력과 예술가들과의 공동 작업으로 빚어낸 그녀의 작품들은 대담하면서도 독창적이었다.¹⁶⁾ 엘자는 자신의 성공 요인이 가난과 파리라 고 말했다. 가난은 자신을 일하게 만들었으며 파리는

자신의 일을 좋아하게 만들고 용기를 주었다고 하였다.¹⁷⁾ 전통적 의상개념을 파괴하고 스스로 디자이너기보다 예술가라고 주장하며 매 작품마다 놀라움과 충격을 주었다.¹⁸⁾ 독특한 엘레강스를 끊임없이 내놓는 그녀의 메종에는 자코메티(Giacometti)와 윈저 공작 부인(Wallis), 그레타 가르보(Greta Garbo)를 비롯한 파리의 유명 인사들이 몰려들었다.¹⁹⁾

전시의 기운이 완연한 1940년 여름까지 그녀는 가능한 많은 일자리를 유지하고 메종을 운영하기 위해 싸웠다.²⁰⁾ 엘자는 2차 세계대전 기간에 미국으로 피신했으며 1945년 자신의 살롱이 있는 파리로 돌아왔을 때 피에르 가르덴(Pierre Cardin)과 위베르 드 지방시(Hubert de Givenchy)가 작업장을 지키고 있었다. 그러나 패션의 흐름은 이미 변했고 1954년 사업이 재정적 어려움에 봉착하자 메종을 철수하였다. 1973년 말년에 이른 엘자는 ‘쇼킹 라이프’라는 회고록을 출간하며 인생을 마무리했다.²¹⁾

2-2. 엘자 스키아파렐리의 디자인 특징과 업적

엘자는 예술적 상상력과 유행 있는 표현으로 기존 패션의 가치에 도전하며 새로운 가치와 스타일을 창조하였다.²²⁾ 여성적이면서도 대담한 표현이 다양한 소재와 스타일로 믹스매치되어 나타났다.²³⁾ 엘자의 디자인적 특징은 다음과 같다.

첫째, 신체가 존중될수록 의상은 생명력을 갖는다는 모토로 20년대의 스타일을 버리고 새로운 스타일을 제안하였다. 어깨선을 강조하고 가슴선을 드러냈으며 허리 라인을 올려 날씬한 신체를 구조주의적으로 구성하고 실루엣을 단순하면서도 우아하게 표현하였다.²⁴⁾ 둘

5) 메종스키아파렐리. (2021.11.14-2022.2.4).
<https://www.schiaparelli.com/en/21-place-vendome>

6) 제르다, [20세기 패션 아이콘], 미술문화, 2009, p.68.

7) English Bonnie, [50인의 패션], 미술문화, 2011, p.43.

8) 이재정, [패션, 문화를 말하다], 예경, 2011, p.117.

9) 김정혜, [패션이 사랑한 미술], 아트북스, 2005, p.77.

10) 전혜정, [현대패션&디자이너], 신정, 2007, p.104.

11) 이순홍, Op. cit. p.256.

12) 전혜정, Op. cit. p.104.

13) 이순홍, Op. cit. p.256.

14) 메종스키아파렐리. (2021.11.14-2022.2.4).
<https://www.schiaparelli.com/en/21-place-vendome>

15) 이재정, Op. cit. p.117.

16) Arte y Moda. (2021.12.20.-12.31).
<http://alonsomerchan.blogspot.com>

17) 전혜정, Op. cit. p.104.

18) 권연옥, 초현실주의 데페이즈망 기법을 응용한 패션 스타일링 연구, 이화여자대학교 석사학위논문, 2009, p.51.

19) 이재정, Op. cit. p.117.

20) 메종스키아파렐리. (2021.11.14-2022.2.4).
<https://www.schiaparelli.com/en/21-place-vendome>

21) 이재정, Op. cit. p.117.

22) 네이버지식백과. (2021.11.9-2022.1.15).
<https://terms.naver.com/entry>

23) 권연옥, Op. cit. p.51.

24) 채금석, 현대복식에 나타난 프랑스 표현주의, 숙명여자대학교 박사학위논문, 1995, p.168.

째, 예술적 감성과 기법을 패션에 대입하여 직관적이면서도 환상적인 표현을 강조하였으며 인간의 정서를 복합적으로 연출하였다. 셋째, 초현실주의자들과 깊은 교감을 나누고 달리, 콕토, 자코메티, 베라르 등의 예술가들과 교류하고 함께 작업하며 놀라운 아이디어를 실현시켜 모드계의 초현실주의자로 알려졌다.²⁵⁾ 초현실주의자들과의 공동 작업을 통해 예술과 패션의 경계선을 허물었으며 예술에 대한 놀라운 해석을 패션에 적용하여 대중의 다양한 욕구를 충족시켰다. 작품에서는 트롱프뢰이유, 꼴라주, 위치전환, 오브제²⁶⁾ 등의 초현실주의 기법을 적극적으로 사용하였다. 라인은 고전적이면서도 비드, 자수, 패치워크 등의 디테일이 강한 장식에 포인트를 주었다.²⁷⁾

[표 1] 엘자 스키아파렐리의 디자인 특성

구성요소	내용
디자인 특성	구조주의적 실루엣 표현주의 중심 초현실주의 기법 활용 예술가들과 공동 작업
초현실주의 기법	트롱프뢰이유, 꼴라주, 위치전환, 오브제
패션기법	커팅, 비드, 자수, 패치워크 등
소재	합성섬유, 지퍼 등 새로운 재질의 소재 혼합 사용
색상	채도가 높은 역동적 색상 강한 색상 대비 쇼킹 핑크

그녀는 기존의 의상 소재로 사용하지 않던 유리 소재, 셀로판 섬유, 합성섬유 등을 이용하여 독창성을 보였으며 패션 분야에서 소재 활용의 범주를 넓혔다.²⁸⁾ 그리고 처음으로 의상에 지퍼를 적용하여 착용자의 편의성을 높였다.²⁹⁾ 또한, 주로 채도가 높은 강렬한 색을 활용하고³⁰⁾ 대비가 강한 색상 조합을 즐겼다. 특히 자극적인 로즈 바이올렛 컬러의 쇼킹핑크는 그녀를 대

표하는 색상이 되었다.³¹⁾ 이와 같은 엘자의 디자인적 특징을 위에서 설명한 디자인 특성, 초현실주의 기법, 패션기법, 소재, 색상의 5가지 구성요소로 정리하면 [표 1]과 같다.

엘자 스키아파렐리는 컬렉션에 테마를 도입하여 현대적인 패션쇼의 기틀을 잡았다.³²⁾ 서커스, 광대, 점성술 등 다양한 주제의 컬렉션에 맞춰 의상, 모델, 무대 연출, 음악 등 런웨이 쇼에 관련된 모든 것을 통합적으로 설정하고 특색있게 연출하였다.³³⁾ 그리고 패션과 예술을 하나의 매체로 융합하여 현대패션의 전환점을 맞이하는 중추적 역할을 하였다. 엘자는 유희로서의 패션을 창조하여 제시하였으며 시대의 예술과 정신을 패션에 녹여내었다. 이러한 새로운 개념의 탄생은 패션의 범주를 확장시키고 다양한 사물과 소재를 창조적 감각으로 재탄생시켜 표현 장식의 깊이를 넓혔다.³⁴⁾

그녀의 이러한 업적은 이브 생로랑(Yves Saint Laurent), 칼 라거펠드(Karl Lagerfeld), 존 갈리아노(John Charles Galliano), 알렉산더 맥퀸(Alexander McQueen) 등 많은 디자이너들에게 영향을 끼치고 계승되고 있다.³⁵⁾

3. 엘자 스키아파렐리의 주얼리 디자인

3-1. 엘자 스키아파렐리의 액세서리

엘자는 의상과 함께 선보이는 스카프, 모자, 장갑, 단추, 벨트, 주얼리, 향수 등의 아이템 개발에도 진취적인 역할을 하였다. 단순히 아이템을 개발하는 것을 넘어 예술적이고 실험적인 디자인을 적용하여 업계에는 파란을 일으키고 대중에게는 새로운 즐거움을 선사하였다. 많은 액세서리 중 대표 품목인 모자, 단추, 장갑에 관해 설명하면 다음과 같다.

그녀는 자신의 컬렉션을 위해 많은 초현실주의 예술

25) 전해정, Op. cit. p.104.

26) 최해주, 초현실주의 패션의 조형성에 관한 연구, 기초조형학연구, 2004, vol.5 no.1, p.145.

27) 채금식, Op. cit. p.168.

28) 최광돈, 현대 나트 패션의 조형성 연구, 홍익대학교 박사학위논문, 2011, p.33.

29) 전해정, Op. cit. pp.105.

30) 박명희, 20세기 미술사조가 현대 의상에 미친 영향, 건국대학교 학술연구원, 1986, vol.30 no.2, p.350.

31) 전해정, Op. cit. pp.106-107.

32) 최진영, 여성 패션디자이너의 디자인 특성연구, 이화여자대학교 석사학위논문, 2005, p.18.

33) 백정현, 배수정, 엘자 스키아파렐리의 의상에 나타난 장식요소의 상징체계, Fashion business, 2005, v.9 no.4, p.136.

34) Ibid, p.128.

35) 방성련, 1980년 이후 패션에 나타난 초현실주의 표현에 관한 연구, 경북대학교 석사학위논문, 2008, pp.25-47.

가들을 액세서리 디자인에 동참시켰으며³⁶⁾ 그중에 깃털, 잉크병, 닭, 구두, 야채 바구니 등을 모티브로 제작한 모자들은 가장 대담하고 혁신적인 디자인 사례로 남았다.³⁷⁾ 매 컬렉션마다 다양한 디자인의 모자를 선보였으며 소재, 크기, 형태에 있어서 자유로운 표현을 구사하였다.³⁸⁾ 본래의 목적과 다른 새로운 의미를 부여한 구두를 머리에 거꾸로 얹은 슈즈햇(Shoe Hat)은 초현실주의 위치전환 기법의 대표적 예제이다.³⁹⁾

단추는 엘자의 환상적 모드를 연출하는 중요한 장식 파트로서⁴⁰⁾ 기능적일뿐만 아니라 조형적으로도 가치를 지닌 디자인 요소로 적용되었다.⁴¹⁾ 총탄, 나비, 큐피드 왕관, 점성술, 어릿광대, 달걀 기호, 입술, 태양, 새, 매미 등의 모티브를 이용하였다.⁴²⁾ 천문학 컬렉션에서는 별, 달 형태의 단추를 제작하였으며 서커스 컬렉션에서는 울동이 돋보이는 광대, 곡예사, 코끼리 등의 모티브를 선보였다.⁴³⁾

[표 2] 엘자 스키아파렐리의 액세서리 모티브

제품 품목	모티브
모자	깃털, 잉크병, 닭, 구두, 야채 바구니, 바닷가재, 새장, 양의 고깃점, 굴뚝 등
단추	총탄, 나비, 큐피드 왕관, 별, 별자리, 달, 어릿광대, 달걀 기호, 입술, 태양, 새, 매미 등
장갑	여우 머리, 손톱, 혈관과 손금, 보석 등

장갑은 엘자가 시각화시킨 액세서리로서⁴⁴⁾ 디자인 역시 기발하였는데 여우의 머리처럼 보이는 장갑, 금속과 다이아몬드로 만든 손톱이 장식된 장갑, 혈관과 손금이 표현된 장갑 등이 있다.⁴⁵⁾ 검은 스웨이드 장갑에

빨간 뱀 가죽 손톱을 가진 장갑은 환상적이라는 평가를 받았다.⁴⁶⁾ 모자, 단추, 장갑 모티브를 정리하면 [표 2]와 같다. 이렇게 도전한 액세서리들은 의상 디자인과 상징을 강화하고 표현예술의 경계를 상승시켰다. 즉 독창적인 액세서리 디자인 효과를 통해 패션의 전체적인 수준을 높였다고 할 수 있다.⁴⁷⁾

3-2. 엘자 스키아파렐리의 주얼리 디자인

엘자는 진품 보석이 본질적으로 아름답지만 대담하고 호전적인 코스튬 주얼리가 진품 주얼리보다 더 예술적이며 착용자의 개성을 표출할 수 있는 패션연출이라고 생각하였다. 그녀는 기존의 소재를 벗어나 도자기, 유리, 수정 같은 재료들을 사용하여 파격적이면서도 새로운 주얼리를 선보였다.⁴⁸⁾

작가인 엘사 트리올레(Elsa Triolet)는 스키아파렐리를 위해 보석 디자인을 하였고 조각가 자코메티와 초현실주의 작가 메렛 오펜하임(Méret Oppenheim)은 스키아파렐리를 위한 브로치, 반지, 팔찌 등을 제작하였다. 트리올레의 남편인 시인 루이 아라공(Louis Aragon)은 아내를 위해 세일즈맨이 되어주었다.⁴⁹⁾ 티파니의 전설적인 디자이너 장 슐럼버제(Jean Schlumberger)는 1930년대에 엘자와 함께 일하며 재치있는 장식 단추와 코스튬 주얼리를 디자인하였다.⁵⁰⁾ 슐럼버제는 그녀의 작업을 통해 보석 디자이너로서의 경력을 시작하였으며 엘자는 젊은 슐럼버제의 후견인이 되었다. 훗날 그는 그녀와의 협업에 대해 엘자는 요구가 너무 많아 어려운 상대이지만 고무적인 작업이었다고 밝혔다. 각각 다른 예술가들의 능력을 자신의 영감과 감각에 맞추어 이끌어내는 그녀의 재능은 뛰어났으며 결과물 또한 매우 성공적이었다.⁵¹⁾

엘자는 목걸이에 공작지, 곤충 등의 모티브를 사용하

36) Schiaparelli Elsa 김홍기 옮김, [쇼킹 라이프], 시공사, 2014, pp.447-448.

37) 전혜정, Op. cit. p.108.

38) 백정현, 배수정, Op. cit. p.132.

39) 박진주, 데페이즈망 기법을 이용한 패션 디자인 연구, 홍익대학교 석사학위논문, 2003, p.27.

40) 채금석, Op. cit. p.170.

41) 백정현, 배수정, Op. cit. p.132.

42) 김정혜, Op. cit. p.77.

43) 채금석, Op. cit. p.171.

44) 백정현, 배수정, Op. cit. p.131.

45) 김일, Elsa Schiaparelli의 작품 세계에 관한 연구Ⅱ, Journal of the Korean Society of Costume, 1993, v.20 p.189.

46) 신선우, 현대 패션장신구에 조명된 초현실주의 경향, 경북과학대학, 1994, vol.2 no.1 p.191.

47) 채금석, Op. cit. p.171.

48) 백정현, 배수정, Op. cit. p.133-134.

49) Schiaparelli Elsa, 김홍기 옮김, Op. cit. p.448.

50) 캐롤라니 콕스, 마운지움김, [빈티지 주얼리], 투플러스, 2012, p.155.

51) 주자네 헤르텔, [나는 미치도록 나에게 반한 누군가가 필요하다], 들녘, 2004, p.297.

고 브로치는 손, 백파이프 형태를 사용하는 등 자연물과 일상적인 물건들을 쿠투르의 오브제로 변형하였다.⁵²⁾

[그림 1] 곤충 목걸이

[그림 1] 목걸이는 보티첼리의 그림에서 영감을 받은 이교도 컬렉션 중 하나로서 곤충 모티브를 사용하였다.⁵³⁾ 베이스로 투명 플라스틱인 로도이드를 사용하여 곤충이 목 주위를 기어 다니는 듯한 충격적인 느낌을 주었다.⁵⁴⁾ 이집트에서 영감을 받았으며⁵⁵⁾ 정밀하게 묘사된 금속 곤충들이 원형을 따라 배치되어 움직이는 듯한 착각을 일으킨다.⁵⁶⁾

[그림 2] 토속민 컬렉션 목걸이

52) 캐롤라니 콕스, 마은지움김, Op. cit. p.136.

53) 메트로폴리탄 미술관. (2021.12.12.-12.30).
<https://www.metmuseum.org/art/collection>

54) 김정혜, Op. cit. p.76.

55) 최진영, Op. cit. p.21.

56) 홍수진, 초현실주의 표현기법을 활용한 코트 디자인 개발, 전남대학교 석사학위논문, 2017, p.29.

1938년 발표한 토속민(pagan)컬렉션에 포함된 [그림 2] 목걸이는 노란색 실크와 보라색 벨벳 리본의 에드워드 스타일 초커에 금도금한 금속 솔방울 장식이 드롭으로 장식되어 있다. 자연물 모티브를 그대로 가져와 병치시키는 초현실주의 기법을 사용하였다.⁵⁷⁾

[그림 3] 아스피린 목걸이

[그림 3]의 아스피린 목걸이는 엘자와 작가 트리올레의 첫 번째 공동 작업으로 탄생하였다. 통증 완화를 연상시키는 아스피린 정제를 모티브로 도자기 구슬로 구성되어 제작하였다.

[그림 4] 자코메티의 팔찌

자코메티는 1935년에 엘자를 위해 신화적인 모티브가 들어간 주얼리를 제작하였다. [그림 4]의 팔찌에 사용된 얼굴은 장 미셸 프랭크(Jean Michel Frank)를 위해 디자인한 청동 램프의 얼굴에서 차용했으며 물결 모양의 머리카락은 캐스팅 기법을 사용하였다.

MoMA 컬렉션에 포함된 최초의 여성 예술가이자 어떤 재료로든 무엇이든 제작할 수 있는 오픈하임과 엘자의 결합은 혁명적인 결과를 가져왔다. 1936년 오픈하임이 엘자에게 모피 팔찌를 제안하였으며 그녀는 [그림 5]의 팔찌를 겨울 컬렉션에 포함시켰다.

57) 캐롤라니 콕스, 마은지움김, Op. cit. p.135.

[그림 5] 모피 팔찌

1937년에 발표한 [그림 6]의 눈 브로치는 장 콕토에 의해 디자인되었다. 눈물 형태의 진주로 장식되어 있다.⁵⁸⁾

[그림 6] 눈 브로치

[표 3] 엘자 스키아파렐리의 주얼리 디자인 특성

구성요소	내용	
디자인 특성	코스튬 주얼리 초현실주의 주얼리 컬렉션 테마에 따라 다양한 모티브 사용	
기법	캐스팅, 세공 기법	
소재	금속	황동, 구리, 알루미늄
	보석	합성 스톤, 유리, 수정, 진주
	기타	도자기, 플라스틱, 모피, 패브릭, 에나멜
품목	목걸이, 팔찌, 귀걸이, 반지, 브로치, 클립 등	

엘자의 디자인 중에서 무지개색의 유리석과 1955년 스와로브스키에서 개발한 오로라 보리얼리스 라인스톤

58) 메종스키아파렐리. (2021.11.14-2022.2.4).
<https://www.schiaparelli.com/en/21-place-vendome>

등이 프롱 세팅된 작품이 유명하다.⁵⁹⁾ 데이비드 리즈너에서 스키아파렐리 브랜드의 주얼리를 생산하였으며 그녀의 주얼리 라인은 1955년에 생산이 중단되었다.⁶⁰⁾ 엘자 스키아파렐리의 주얼리 디자인 특성을 정리하면 [표 3]과 같다.

4. 메종 스키아파렐리의 주얼리 디자인

4-1. 메종 스키아파렐리

1954년 메종 스키아파렐리가 문을 닫은 후 그녀의 디자인 철학을 이어가려는 시도가 있었다. 1973년 엘자가 자신의 이름과 회사에 대한 권리를 매각하고 74년까지 미국의 제조업체들이 디자인을 생산했다.⁶¹⁾ 77년에는 엘자의 디자이너 팀이 메종을 다시 오픈했다.⁶²⁾ 2007년 토즈 그룹의 회장인 디에고 델라 발레(Diego Della Valle)가 메종 스키아파렐리의 아카이브 및 권리를 획득하여 브랜드를 인수하였으며⁶³⁾ 방동가에 있는 메종의 문을 다시 열었다. 2013년 크리스찬 라크루아(Christian Lacroix)는 엘자 스키아파렐리를 위한 오트 쿠티르 컬렉션을 디자인했다. 2014년 메종 스키아파렐리는 60년 만에 파리 패션 위크에서 런웨이 쇼를 열면서 부활하였다. 2019년 다니엘 로즈베리(Daniel Roseberry)가 아트 디렉터로 임명되면서 메종의 명성을 찾아가고 있다.

다니엘 로즈베리는 톰 브라운에서 10년 이상 남녀 컬렉션의 수장으로 일했으며 현재 스키아파렐리에 이방 가르드한 창조적 비전을 불어넣고 있다. 격동의 시대에서 환상적인 혼란과 희망을 반영한 엘자의 작품처럼 그는 현대의 스키아파렐리를 통해 꿈과 환상을 제공하고 있다. 다니엘은 엘자의 유산이 판타지에 대한 헌신이라 언급하며 복잡한 현대의 정체성에 대하여 물음을 던지고 있다.⁶⁴⁾ 전통적인 형태에서 벗어난 실험적이고 도발적인 아이디어들을 제시한다는 측면에서 엘자와 다니엘은 매우 흡사한 디자인적 특징을 보이고 있다.⁶⁵⁾

59) 캐롤라니 콕스, Op. cit. p.136.

60) Ibid, p.136.

61) 캐롤라니 콕스, 마은지 옮김, Op. cit. p.136.

62) 제르다, Op. cit. p.71.

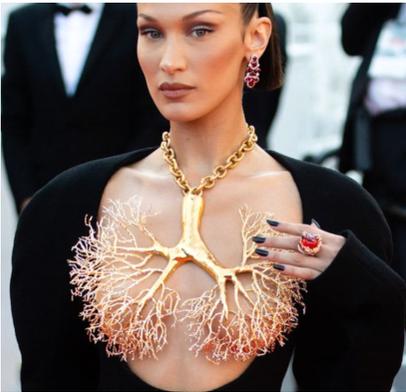
63) 위키백과. (2021.11.20.-2022.1.9).
https://en.wikipedia.org/wiki/Elsa_Schiaparelli

64) 메종스키아파렐리. (2021.11.14-2022.2.4).
<https://www.schiaparelli.com/en/news>

예술의 후원자이자 초현실주의에 매료된 예술가였던 엘자의 정신을 존경하고 따르고자 하는 다니엘은 상상력이 넘치는 대담한 디자인을 제시하고 있다.

[그림 7] 스키피렐리 오트 쿠튀르를 입고 미국 대통령 취임식에 참석한 레이디 가가

[그림 8] 스키피렐리 오트 쿠튀르를 입은 벨라 하디드

2021년 1월 조 바이든(Joe Biden) 미국 대통령 당선자 취임식에 가수 레이디 가가(Lady GaGa)가 스키피렐리의 오트 쿠튀르 드레스와 비둘기 브로치를 착용하고 참석하였다. 비둘기는 오랫동안 엘자가 사랑하고 자주 사용하던 모티브였다. 활동으로 제작하고 금박을 입힌 이 비둘기 브로치는 다문화적 상징에 대한 애정이라고 한다. 메종은 새로운 평화와 희망에 기여하기를 바란다고 밝히며 [그림 7] 브로치의 모든 수익금을 Born This Way 재단에 기부하기로 하였다.

65) 네이버지식백과. (2021.11.9-2022.1.15). <https://terms.naver.com/entry>

[그림 8]은 2021년 7월 스키피렐리 오트 쿠튀르 FW 컬렉션을 입고 제74회 칸 영화제에 참석한 톱 모델 벨라 하디드(Bella Hadid)이다. 로우컷 네크라인의 드레스와 트롱프뢰유 기법을 사용하여 폐를 연상시키는 디자인의 커다란 목걸이는 보는 이로 하여금 시각적 충격을 준다. 이 목걸이는 황동으로 제작하였고 모조 다이아몬드로 세팅되어 있다.

현재의 메종 스키피렐리는 21세기 여성들에게 대담한 스타일과 시대를 초월하는 매력의 본질을 제공하며 엘자의 놀라운 유산을 육성한다고 전하고 있다.⁶⁶⁾

4-2. 메종 스키피렐리의 주얼리 디자인

메종 스키피렐리의 주얼리는 목걸이, 귀걸이, 반지, 팔찌, 브로치 5가지 아이템으로 구성된다. 현재 24개의 목걸이, 51개의 귀걸이, 24개의 반지, 6개의 팔찌, 23개의 브로치 총 128개의 디자인을 보유하고 있다. 그 외에 액세서리 파트에서 7개의 패션주얼리를 보유하고 있으나 장갑, 키링, 안경, 마스크 등의 아이템을 포함하기에 본 연구에서는 제외한다.

[그림 9] 입 목걸이

[그림 9]는 스키피렐리 주얼리의 사실적인 묘사를 대담하게 전달하고 직관적으로 표현하고 있다. [그림 10]은 엘자가 파리 패션계에 데뷔할 당시 사용하였고 자주 애용하였던 초현실주의 트롱프뢰유 기법을 잘 표현하고 있다. [그림 11], [그림 12]을 보면 디자인 별로 뚜렷한 테마를 가지고 있으며 신체 일부를 모티브로 사용하여 기괴하면서도 도발적 이미지를 독창적으로 선보이고 있다는 것을 알 수 있다.

66) 메종스키피렐리. (2021.11.14-2022.2.4). <https://www.schiaparelli.com/en/news>

[그림 10] 레이스 캐보션 귀걸이

스키아파렐리의 디자인은 신체, 사물, 자연, 기하학 네 가지의 모티브를 중심으로 사용하였다. [그림 13], [그림 14], [그림 15]을 보면 눈, 코, 입술, 귀, 얼굴, 치아, 손, 손가락, 손톱, 유두를 신체 모티브로 사용하였으며 그 외에 자물쇠, 키홀, 반지, 파이프를 사물 모티브로 이용하였다. 자연적인 모티브로는 태양, 꽃, 별자리, 뱀, 얼룩말, 달팽이, 비둘기, 코끼리가 있으며 기하학적 모티브로는 방동 플레이스, 이니셜, 원형이 있다.

[그림 11] 젓꼭지 브로치

[그림 12] 콧토 아이 팔찌

으로 제작되었다. 기타 금속으로 실버, 주석, 퓨터, 알루미늄, 아연이 사용되었으며 표면에는 금박을 입히거나 진한 옐로우 골드도 도금하였다. 보석류는 모조 다이아몬드, 인조보석, 크리스탈, 진주 등이 사용되었으며 기타 소재로 에나멜과 수지가 이용되었다.

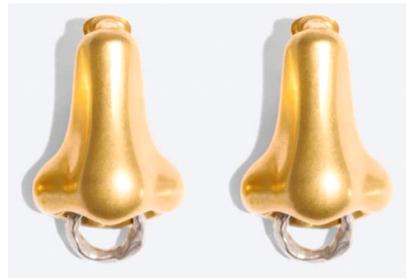

[그림 13] 톱니 링

[그림 14] 바니시드 네일 링

과감한 상상력을 보여주는 스키피렐리의 주얼리는 전부 옐로우 골드 톤으로 제작되었으며 블랙, 화이트의 색상 대비와 강렬한 색으로 포인트를 주었다.

[그림 15] 코 귀걸이

[그림 16] 방동 자물쇠 귀걸이

파격적이면서도 환상적인 이 주얼리들은 거의 황동

스키아파렐리의 주얼리가 더 특별한 느낌을 주는 이유는 사이즈 때문이다. [그림 16]와 같이 오버 사이즈로 제작된 주얼리들은 착용자에게 독특한 감성을 입히고 바라보는 사람들에게 과시적 효과를 준다. 이와 같은 메종 스키아파렐리의 주얼리 디자인 특성을 정리하면 [표 4]와 같다.

[표 4] 메종 스키아파렐리의 주얼리 디자인 특성

구성 요소	내용	
디자인 특성	직관적 표현 트롱프리에유 기법 뚜렷한 테마 기괴한 디자인	
모티브	신체	눈, 코, 입술, 귀, 얼굴, 치아, 손, 손가락, 손톱, 유두
	사물	자물쇠, 키홀, 반지, 파이프
	자연	태양, 꽃, 별자리, 뱀, 얼룩말, 달팽이, 비둘기, 코끼리
	기하학	방동 플레이스, 이니셜, 원형
소재	금속	황동, 실버, 주석, 퓨터, 알루미늄, 아연
	보석	모조 다이아몬드, 인조보석, 크리스탈, 진주
	기타	에나멜, 수지
색상	엘로우, 블랙과 화이트, 강렬한 포인트	
사이즈	오버 사이즈 과시적 효과	

[표 5] 엘자와 메종 스키아파렐리의 주얼리 디자인 비교

구성 요소	엘자 스키아파렐리	메종 스키아파렐리	
주얼리 구분	코스튬 주얼리	코스튬 주얼리	
표현	예술적 표현	직관적 표현	
초현실주의	트롱프리에유, 위치전환, 오브제 기법	트롱프리에유 기법	
기법	캐스팅, 세공	캐스팅, 세공	
모티브	신체, 자연, 사물, 기하학	신체, 사물, 자연, 기하학	
소재	금속	황동, 구리, 알루미늄	황동, 실버, 주석 등
	보석	합성 스톤, 유리, 수정, 진주	모조 다이아몬드, 인조 보석, 크리스탈, 진주
	기타	에나멜, 도자기, 플라스틱, 모피, 패브릭	에나멜, 수지
색상	다채로운 색상	엘로우, 블랙과 화이트, 강렬한 포인트	
사이즈	일반 사이즈	오버 사이즈	

3-2장에서 정리한 엘자 스키아파렐리의 주얼리 디자인과 4장에서 정리한 메종 스키아파렐리의 주얼리 디자인 특성을 주얼리 구분, 표현, 초현실주의 기법, 주얼리 기법, 모티브, 금속, 보석 기타 재료를 포함하는 소재, 색상, 사이즈 8가지 항목의 구성요소로 비교 분석하여 다음의 [표 5]를 도출하였다.

5. 결론

본 논문은 30년대의 패션계를 이끈 엘자 스키아파렐리의 주얼리 디자인과 2014년에 재 오픈한 메종 스키아파렐리의 주얼리 디자인을 연구하여 그녀의 디자인 정신이 어떻게 반영되고 계승되는지 알아보고 스키아파렐리 주얼리 디자인의 미적 가치를 증명하는 것에 목적을 두었다. 서적, 학위논문, 학술지 등 다양한 경로를 통하여 이론적 고찰을 진행하였으며 엘자의 액세서리와 주얼리 디자인에 대하여 연구하고 메종 스키아파렐리의 주얼리 디자인을 분석하였다.

엘자는 전통적 기준을 파괴하고 상징적 의미를 지니는 코스튬 주얼리를 제작하였다. 주얼리 소재의 품위는 낮추고 초현실주의 기법을 사용하여 예술성을 강조하였다. 각 주얼리는 발표되는 컬렉션의 테마에 맞춰 디자인되었다. 캐스팅과 세공 기법을 이용하여 제작하였으며 황동, 구리, 알루미늄의 금속을 사용하였다. 합성 스톤, 유리, 수정, 진주 등을 보석으로 이용하고 기타 재료로서 도자기, 플라스틱, 모피, 패브릭, 에나멜을 사용하였다.

현대의 메종 스키아파렐리 주얼리는 표현성에 중점을 두고 직관적 표현이 돋보이는 독창적 주얼리를 선보였다. 신체 모티브를 중심으로 초현실주의 트롱프리에유 기법을 사용하였으며 사물, 자연, 기하학 모티브를 이용하였다. 캐스팅과 세공 기법을 사용하여 황동, 실버, 주석 등의 금속으로 제작하였다. 모조 다이아몬드, 인조 보석, 크리스탈, 진주를 보석으로 사용하고 에나멜과 수지도 적극적으로 활용하였다.

엘자와 메종 스키아파렐리는 공통적으로 코스튬 주얼리를 표방하고 초현실주의 기법을 사용하며 표현 중심적 주얼리를 선보인다. 또한, 장식적이면서도 유희적인 주얼리의 특징을 지닌다. 디자인표현의 특성, 모티브, 소재 등을 비교해보면 엘자의 주얼리에 반영된 디자인 정신은 메종 스키아파렐리를 통하여 계승되고 있다는 결론을 내릴 수 있다. 아트 디렉터 다니엘 로즈베리가 엘자의 디자인을 재해석하며 경의를 표하고 있다

는 점도 그녀의 디자인 철학이 살아있다는 것을 보여준다고 할 수 있다. 특히 그의 모험적인 디자인 성향은 시대에 도전했던 엘자의 디자인 성향과 맥을 이어가는 듯하다.

디자인 연관성이 상이한 점도 있다. 엘자의 주얼리 디자인은 여러 예술가들과 공동 작업으로 진행하다 보니 각 작품의 개성이 강하고 디자인 일관성이 낮았다. 그러나 메종 스키피아렐리의 주얼리 디자인은 매우 전위적이지만 전체적으로 일관성이 높았다. 또한, 다른 점은 주얼리의 사이즈이다. 엘자는 획기적인 디자인을 선보였으나 사이즈 측면에서는 정상 제품 사이즈 범주에 있었다. 메종 스키피아렐리는 의도적으로 오버 사이즈 제품으로 개발하여 시각적 효과를 극대화하고 과시적 성향의 주얼리를 보였다.

엘자 스키피아렐리가 패션디자이너로서 경이로운 역사를 남겼다는 점은 이견이 없을 것이다. 표현, 모티브, 소재, 작업 형태 등의 특징을 보면 엘자의 주얼리에는 의상과 마찬가지로 그녀의 디자인 정신이 담겨져 있다. 그러한 디자인 철학을 계승한 메종 스키피아렐리의 주얼리는 현대 주얼리의 한 획을 긋는 독창적이고 직관적인 주얼리를 표현하고 있다. 아방가르드 주얼리의 선두에 설 메종 스키피아렐리의 미래를 기대하며 지금의 연구가 향후 창의적 제품 개발에 있어 하나의 참고가 되길 바란다.

참고문헌

1. 김정혜, [패션이 사랑한 미술], 아트북스, 2005
2. 이순홍, [세계 복식과 패션 정보], 교문사, 2004
3. 이재정, [패션, 문화를 말하다], 예경, 2011
4. 전해정, [현대패션&디자이너], 신정, 2007
5. 제르다, [20세기 패션 아이콘], 미술문화, 2009
6. 주자네 헤르텔, [나는 미치도록 나에게 반한 누군가가 필요하다], 들녘, 2004
7. 캐롤라니 콕스, 마은지움김, [빈티지 주얼리], 투플러스, 2012
8. English Bonnie, [50인의 패션], 미술문화, 2011
9. Schiaparelli Elsa 김흥기 옮김, [쇼킹 라이프], 시공사, 2014
10. 김일, Elsa Schiaparelli의 작품 세계에 관한 연구II, Journal of the Korean Society of Costume, 1993, v.20
11. 박명희, 20세기 미술사조가 현대 의상에 미친 영향, 건국대학교 학술연구원, 1986, vol.30 no.2
12. 백정현, 배수정, 엘자 스키피아렐리의 의상에 나타난 장식요소의 상징체계, Fashion business, 2005, v.9 no.4
13. 신선우, 현대 패션장신구에 조명된 초현실주의 경향, 경북과학대학, 1994, vol.2 no.1
14. 최해주, 초현실주의 패션의 조형성에 관한 연구, 기초조형학연구, 2004, vol.5 no.1
15. 권연옥, 초현실주의 데페이즈망 기법을 응용한 패션 스타일링 연구, 이화여자대학교 석사학위논문, 2009
16. 박진주, 데페이즈망 기법을 이용한 패션 디자인 연구, 홍익대학교 석사학위논문, 2003
17. 방성련, 1980년 이후 패션에 나타난 초현실주의 표현에 관한 연구, 경북대학교 석사학위논문, 2008
18. 채금석, 현대복식에 나타난 프랑스 표현주의, 숙명여자대학교 박사학위논문, 1995
19. 최광돈, 현대 나트 패션의 조형성 연구, 홍익대학교 박사학위논문, 2011
20. 최진영, 여성 패션디자이너의 디자인 특성연구, 이화여자대학교 석사학위논문, 2005
21. 홍수진, 초현실주의 표현기법을 활용한 코트 디자인 개발, 전남대학교 석사학위논문, 2017
22. www.alonsomerchan.blogspot.com
23. www.metmuseum.org
24. www.naver.com
25. www.schiaparelli.com
26. www.wikipedia.org