

음악적 감성에 근거한 복식 디자인 연구” 1)에 대한 분석

1. 서론

음악과 복식디자인은 전달매체를 통하여 인간의 오감에 호소함으로써 일련의 시각 사고과정에 의하여 미적체험을 유도한다는 공통적인 특징을 갖고 있다.²⁾

음악이미지를 복식디자인으로서 시각적인 형상화를 이루는 작업은 공감각적 측면의 적용이라 할 수 있으며 인간의 감성에 접근하는 하나의 방법이 될 것이다.

본 연구는 ‘재즈’라는 음악의 이미지를 시각적으로 형상화하여 예술의 서로 다른 장르를 접목시켜 보다 창조적인 조형과정을 제시하고자 한다.

2. 연구내용 및 방법

본 연구는 재즈라는 음악 장르를 선정하고 그 음악적 이미지를 공감각적 표현의 일환으로 복식디자인에 적용하고자 한다.

<표-1> 디자인의 전체적 과정

디자인 과정	세부 내용
청각과 시각의 상호 연관성 연구	공감각의 개념과 특성을 살펴봄으로서 청각과 시각을 연계시킴.
재즈의 장르별 특성 파악	재즈를 복식 디자인에 활용하기 위해 재즈의 장르별 특성 이해
재즈의 시각화 사례분석	회화, 재즈 앨범 재킷, 의복 등을 통해 재즈 이미지의 시각화 사례 살펴봄
선정된 재즈의 공감각적 해석에 의한 시각 이미지 기초 구성	재즈의 장르를 구분하고, 장르별 작품 선곡
감성의 객관화<감성공학적 접근> : SD언어 활용 설문 조사	재즈 관련 형용사를 수집 한 후 음색과 색채의 관계를 중심으로 시각 이미지 완성
설문분석결과에 근거한 재즈 이미지의 복식디자인 방향 설정	재즈의 감성 구조를 조사하기 위해 의미분별 척도법이라는 설문조사 방법을 선택하여 작품의 시각 이미지 맵과 SD언어 추출
재즈의 시각 이미지 형상화 : 복식디자인 작품제작	컴퓨터 프로그램 SAS를 통해 설문 내용을 분석하고 작품에 활용

1) 정애리(2002). 이화여자대학교 대학원 디자인학부 석사학위 청구논문

2) 문영애(1999) 「 재즈이미지에 의해 형성된 공감각적 색채와 비례에 의한 복식조형 」

연세대학교 대학원 의류환경학과 박사학위 논문 P2

2. 이론적 배경

(1) 공감각의 개념과 특성

공감각이란 감각의 한 수용체계에 자극이 주어졌을 때 직접 그 감각계통에 따르는 반응 외에 보래 그 감각기관 이외의 계통에 따르게 되는 감성반응을 함께 불러일으키는 현상이다.³⁾ 복합감각이 둘 이상의 감각이 물리적으로 혼합되어 있는 것이라면, 공감각은 하나의 감각에서 다른 감각으로 전이됨으로써 결과적으로 둘 이상의 감각이 한 이미지 단위 안에 공존하는 것이다.

(2) 청각과 시각의 상호 연관성

청각과 시각의 밀접한 연관성으로 음에서 색을 느끼는 색청을 들 수 있다.

<표-2> 색의 특성과 공감각에 의한 시.청각의 상관성

색 채	색의 특성	공감각에 의한 시.청각의 연관성
빨강색	힘, 에너지, 승리, 기쁨	튜바(tuba), 팡파레 음향
주황색	자신감, 건강함,	강한 알토(alto)음성 비올라(viola)연상
노랑색	불안, 흥분, 광기	예리한 음의 트럼펫(trumpet), 고음의 팡파레 나팔소리 연상
초록색	평온, 수동, 무관심, 안정감, 휴식	중간저음의 바이올린(violin) 연상
파랑색	안식, 슬픔, 고요함 차가움	.밝은 청색: 플룻(flute)의 은근한 투명음색 연상 .어두운 청색: 첼로(cello) 연상 심화된 색조의 청색 : .콘트라베이스(contrabass)의 저음 연상 .깊고 장중한 청색: 파이프 오르 간(pipe organ)
보라색	침잠, 음울, 병적, 비극, 고통, 체념	영국의 호른(cor anglais), 갈대 피리 등의 처량한 음색 연상
자주색	장엄, 풍요, 호화로 움	트럼펫(trumpet)의 음색 연상
흰색	순결, 침묵	무음(無音), 내적인 울림 담백한 피아노(piano) 음색 연상
검정색	죽음, 침묵, 종결	외적인 음향 결여

(3) 공감각적 표현에 근거한 청각의 시각화 사례 분석

음악적 성향을 보이는 미술 작가들의 작품을 통해 청각의 시각화 사례를 분석하고자 한다. 대표적 작가들로 칸딘스키(Wassily Kandinsky), 클레(Paul Klee), 들로네(Robert Delaunay), 쿠프카(Fantisek Kupka), 뒤피(Raoul Dufy), 세베리니(Gino Severini), 등이 있다.

3) 루돌프 아르하임(1982) 「시각적 사고」, 김정오 (역) 이화여대 출판부, p445.

<표-3>청각의 시각화에 의한 작품 예

작가	제목	그림	내용
칸딘스키	Composition VIII		오케스트라의 다양한 악기들이 어우러져 연출하는 화음을 표현
	Improvisation 19		작가 내면의 감흥을 음악의 리듬감에 접목시켜 표현
	상호의 화음		음악의 선율과 화음을 표현
	Impression III		외적 자연으로부터의 소리와 음의 직접적 인상을 소묘적 색채적으로 표현
들로네	Window		화려한 색채의 조화와 역동적 구성을 통해 음악의 추상세계를 표현
소니아 들로네	Rhythm		그림의 전체적 색깔의 조화와 리듬의 시각적 형태를 구성으로 표현. 회화와 음악의 연계라는 오르피즘중심 사상 내포
클레	전원시: 리듬		대자연의 질서 속에 움직이는 전원의 리듬을 추상적 패턴으로 창출. 전원의 교향악을 시각적으로 표현
	정적인 것에서 동적인 것으로 향하는 색채의 고양		클레의 매직 스퀘어 대표작. 이는 쇤베르크의 12음 기법과 유사
쿠프카	두 가지 색의 푸가		푸가의 영향으로 두 가지 색(청색과 적색)의 형태가 운동, 교차하는 모습을 보여줌

3. 재즈의 일반적 고찰

(1) 재즈의 장르별 음악적 특징

<표-4> 재즈의 장르별 음악 특징

분류	장르	음악적 특징	연주형태
1	뉴올리언스 재즈	20세기 초 뉴올리언스 흑인들에 의해 연주된 소박한 재즈 스타일	브라스 밴드의 재즈, 트럼펫, 트럼본, 클라리넷, 베조, 튜바, 드럼과 같은 편성에 의해 강렬한 사운드의 음악을 기본으로 재즈의 정신 표현
2	스윙	재즈 빅밴드로 무제한 적인 개인의 표현이나 즉흥연주 보다 유행하는 곡조의 편곡, 연주용 음악, 춤곡이 주류를 이룸.	타악기 역할의 중시. 보다 빠르고 강력한 빅밴드 스윙 연주 형태
3	비밥	1940년대 전후의 재즈계의 반성저항으로 일어난 재즈의 혁신 운동의 표출	콤보 스타일의 작은 앙상블로 연주. 빠른 템포. 소규모 그룹 중재즈와 록, 소울, 클래식, 민속 음악등이 결합된 음악의 연주 형태.
4	쿨 재즈	1948년경 지나치게 열정적인 밥 스타일의 반동으로 발생.	냉정, 편안함을 느끼게 하는 두뇌적이고 세련된 맛이 풍기는 연주 스타일.
5	보사노바	브라질 춤 삼바에 재즈 감각을 삽입한 것. 대중적이면서도 쉽고 가벼운 음악적 톤 유지.	라틴 리듬의 연주형태를 사용.
6	프리재즈	음악적 전통과 규칙이 파괴된 자유롭고 우연적인 음악으로 전위적인 성격이 강함.	즉흥연주 형태. 화음 구조를 고려하지 않는 즉흥적 애드립 연주.
7	퓨전재즈	재즈와 록, 소울, 클래식, 민속음악 등이 결부된 음악.	솔로보다는 전체적인 사운드에 가치를 둠.
8	에시드 재즈	재즈 어법과 랩, 펑크, 힙합, 컴퓨터 샘플링 등 다양한 음악적 요소들이 결합된 장르.	전자 타악기, 차가운 느낌의 신디사이저, 컴퓨터 프로그래밍 등의 다양한 연주형태 혼재

(2) 재즈의 시각화 사례 분석

회화, 영화, 재즈 음반, 재즈를 모티브로 한 의상, 웹사이트 등에서 재즈 이미지가 시각화 된 사례를 찾아 살펴본다.

<표-5> 재즈 이미지의 시각화 사례

작가 및 출처	제목		내용
몬드리안	Broadway Boogie Woogie		자유분방한 검정색 선으로 재즈의 특징 묘사
무라카미 하루키의 와다마 코토 재즈 에세이	셀로니우스 몽크		몽크 앨범의 음악 이미지와 고집스러우면서도 우아한 뮤지션 몽크를 시각적으로 재해석
루이말 감독 영화	사형대의 엘리베이터		화면의 느낌을 즉흥적으로 재즈 화
로메어 베이든	재즈 빌리지		뉴욕의 할렘에서 경험한 재즈를 직접적으로 표현
팻 메시니의 음반	Rejoicing		중,저채도의 색채가 나른하고 한가로운 느낌 줌
허비 행콕의 음반	Headhunters		퓨전 사운드의 색채감있는 음색 대비를 잘 보여줌
박혜원의 복식 디자인	로웨이스트 배기드레스		재즈의 리듬감을 쉬폰 소재와 비대칭적 실루엣으로 표현
문영애의 복식 디자인	Improvisation		재즈의 즉흥과 리듬을 표현
김혜리	Cool Jazz		쿨 재즈 시대 뮤지션들에게서 유행했던 의상 재현

4. 작품 제작 배경

(1) 재즈 작품 선정 및 시각 이미지 설정

곡 선정의 시대적 범위는 재즈가 분명한 장르적 성격을 지니고 대중적 호응을 얻기 시작한 1930년대 스윙 시대부터 현대로 한정한다.

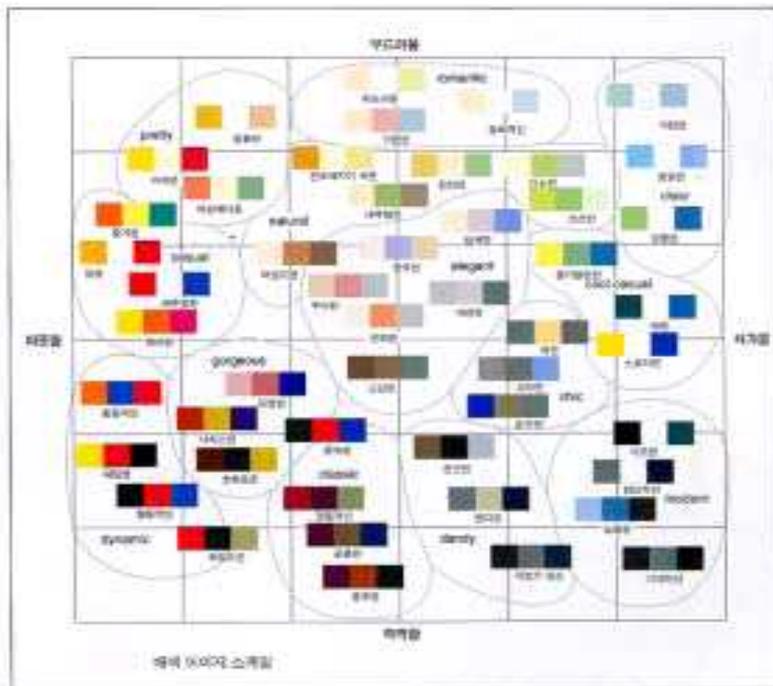
<표-6> 선정된 재즈 작품의 특징 및 관련 형용사

작곡가	제목	장르 및 시대	작품 설명	추출 형용사
Beeny Goodman	Sing Sing Sing	스윙 1930년대	밝고 경쾌한 음색, 악단 전체의 호화로운 사운드에 중점을 둔 편곡.	단순한, 강렬한, 화려한, 흥겨운, 자유로운, 즉흥적인, 밝은, 경쾌한, 발랄한, 희망적인, 호화로운, 도회적인, 외향적인, 명랑한, 율동적인
Chailie Parker	Bebob	비밥 1940년대	알토 색소폰의 즉흥연주, 추진력 있는 빠른 리듬의 사용, 두드러진 잼 세션.	진취적인, 육감적인, 격렬한, 시끄러운, 광기어린, 빠른, 난폭한, 혁신적인, 긴장감있는, 역동적인, 제약없는, 불협화음의, 급진적인, 전위적인, 화려한, 튀는, 움직이는, 혼합의, 모순적인, 초조한, 난해한, 저돌적인
Miles Davis	My Funny Valentine	쿨재즈 1950년대	차분하고 부드러운 쿨 재즈의 기본 성향 반영, 화성의 구조적 조형미.	차분한, 부드러운, 이지적인, 평화로우, 권태적인, 깨끗한, 감미로운, 심플한, 냉정한, 온화한
Stan Getz & Joao Gilberto	The Girl from Ipanema	보사노바 1960년대	재즈 근원에 무곡 풍의 리듬 사용, 음색의 조화, 감정적인 권태와 나른한 일상을 표현한 창법.	몽환적인, 유연한, 부드러운, 전원적인, 달콤한, 부드러운, 선명한
Chuck Mangione	Feel So Good	퓨전재즈 1970~80년대	경쾌하고 부드러운 리듬감의 퓨전 재즈, 편안한 느낌.	신선한, 희망적인, 시원한, 활기찬, 윤택나는, 풍요로운, 긍정적인, 맑은

Ithamara Coorax	Un Homme et Une Femme		즉흥적인 스캣 창법의 사용. 로맨틱한 분위기 연출.	낭만적인, 매혹적인, 세련된, 감미로운, 사랑스러운
US3	Cantaloop	에시드재즈 1990년대 이후	재즈와 힙합의 퓨전 곡, 팝적인 요소 내포.	강렬한, 화려한, 친박한, 긴장감 있는, 반복적인
Jamiroquai	Virtual Insanity		순간의 즉흥성에 의존, 세련된 기교와 선율. 즉흥적 재즈와 소울, R&B, 디스코, 핑키의 리듬의 조화	모던한, 아방가르드한, 혼합적인, 불규칙적인, 부정의, 독립적인, 기교적인

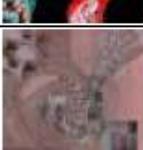
공감각적 표현에 근거한 연구인만큼 청각을 시각화하는 데 있어 서로 다른 두 감각간의 교감을 줄 수 있는 요소로 ‘색채’를 인식하였기 때문이다. <표 7>은 <배색이미지 스케일(Scale)>⁴⁾로 색의 구성에 있어 형용사와 배색관계를 공간적으로 구성한 대표적인 사례로서 시각이미지 완성 시 참고자료로 활용하였다.

<표-7> 배색 이미지 스케일

4) 이인자(2000) . 『패션마케팅 & 패션코디네이션』 . 서울 : 시공사, p79.

<표-8> 선정 재즈별 시각 이미지

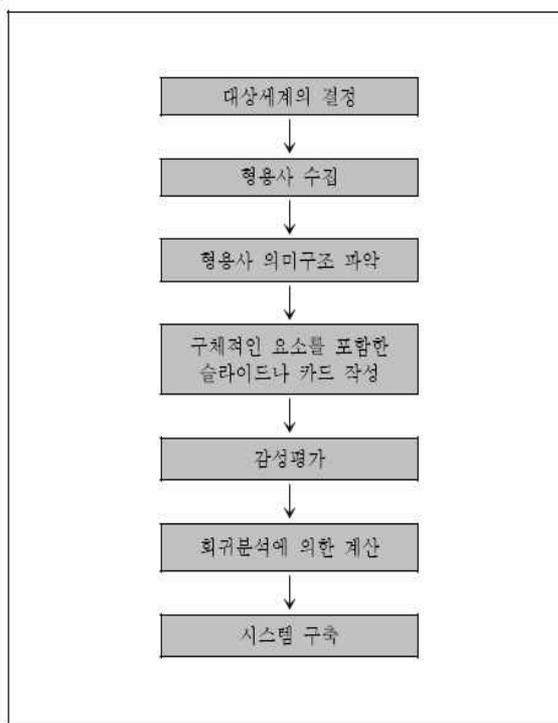
구분	재즈 곡명	Image A	Image B
I	Sing Sing Sing (Benny Coodman)		
II	Bebop (Charlie Parker)		
III	My Funny Valentine (Miles Davis)		
IV	The Girl from Ipanema (Stan Getz & Joao Gilberto)		
V	Feel So Good (Chuck Mangione)		
VI	Un Homme et Une Femme (Ithamara Coorax)		
VII	Cantaloup (US3)		
VIII	Virtual Insanity (Jamiroquai)		

(2) 설문조사 및 결과 분석

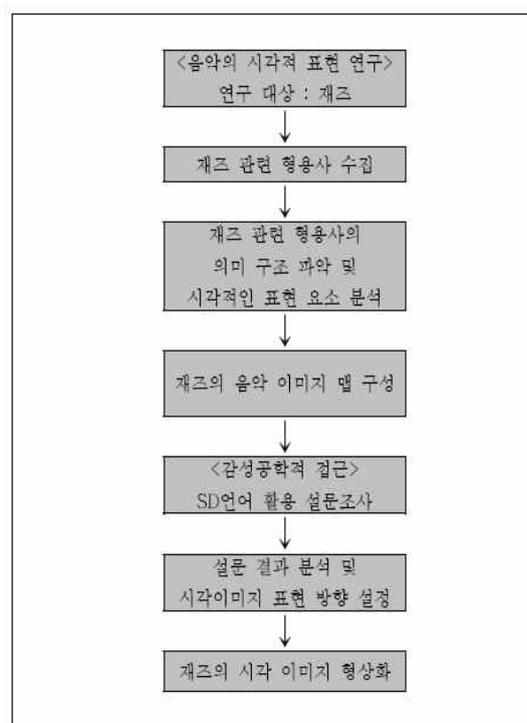
재즈와 관련된 형용사 150여개 수집하고, 이 중 복식디자인의 조형적 요소와 연관 지을 수 있는 형용사 18쌍을 추출하였다. 이를 근거로 시각과 청각의 공감각적 표현 및 음색과 색채의 관계, 복식 디자인의 조형요소인 색채, 재질감, 실루엣 등을 고려하여 총 16개의 시각 이미지 만들었다<표-8>. 시각이미지 표현에 있어 색채감각을 가장 중시 하였다.

<표-9> 의복 디자인 감성공학적 시스템 구축

<표-10> 재즈의 음악적 감성 → 복식디자인 적용사례

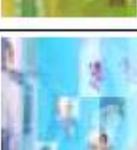
<표-9>

<표-10>

설문 내용은 음악을 듣고 연상되는 시각적인 이미지를 중심으로 이루어진다. 진행은 8개의 재즈 곡을 청취하는 동안 16개의 시각 이미지 중 곡의 이미지와 가장 적합하다고 생각되는 이미지를 선택하고 제시된 18쌍의 추출 형용사 중 연상되는 이미지를 SD척도법에 의해 평가한다. 이 설문조사는 인간의 감성을 정량화할 수 없다는 한계와 객관화하기 어렵다는 문제를 극복하기 위해 감성공학적으로 접근했다. 감성공학이란 이미지를 물리적 디자인 요소로 번역하여 실현하는 기술로 어휘적 이미지를 구체적 디자인으로 표현한 시스템을 말한다. 이는 인간의 감성이 형용사로 표현될 수 있다고 보고 이를 인간의 이미지 공간을 측정하는 방법으로 SD(Semantic Differential)척도법 이다. SD척도법은 대상물과 연관된 여러 형용사들을 나열하고 반대되는 형용사를 구성하여 5점 또는 7점 척도를 정하고 응답자의 태도를 표시하도록 하는 방법이다.

<표-11> 작품의 시각이미지 구성도

작품 번호	재즈 장르 및 곡 명	재즈의 시각이미지	중심어 (key word)	색채이미지
I	·스윙재즈 :Sing Sing Sing -Benny Goodman		밝은, 따뜻한, 가벼운, 유쾌한, 유연한	Red, Orange, Yellow, Green
II	·비밥 :Bebop -Charlie Parker		어두운, 차가운, 거친, 광택있는	Ice-Blue, Grey, Black
III	·쿨 재즈 :My Funny Valentine -Miles Davis		약한, 부드러운, 투명한, 이지적인, 차분한, 고급스러운	Beige, Grey Pink, Light Blue
IV	·보사노바 :The Girl From Ipanema -Stan Getz & Joao Gilberto		수수한, 부드러운, 가벼운, 유연한, 단순한, 편안한, 전원적인	Yellow Green, Green, Olive Green
V	·퓨전재즈 :Feel So Good -Chuck Mangione		깨끗한, 가벼운, 투명한, 편안한	Light Blue, Blue, Light Pink, Grey Violet
VI	·퓨전 재즈 :Un Homme Et Une Femme -Ithamara Koorax		밝은, 따뜻한, 화려한, 가벼운, 감성적인, 광택있는	White, Pale Pink, Violet, Purple
VII	·애시드 재즈 :Cantaloup -US3		강렬한, 화려한, 역동적인, 유쾌한, 천박한	Black, White, Red, Orange, Yellow, Blue, Green, Pink
VIII	·애시드 재즈 :Virtual Insanity -Jamiroquai		유연한, 복잡한, 도시적인, 광택있는, 고급스런	Grey, Light Violet, Red Brown

5. 작품제작

(1) 제작 의도 및 방법

특성이 다른 8곡의 재즈를 선별하여 복식 디자인으로 표현하고자 하였다. 디자인의 색채와 소재의 질감은 설문 결과 선정된 재즈의 시각 이미지와 SD조사 결과를 통해 결정하였다. 작품의 실루엣은 여성 재즈 댄서와 싱어들이 착용하던 의상의 실루엣을 사용하였다.

소재는 쉬폰, 노방, 실크 등과 같이 재즈의 음악적 흐름을 살리기 위한 가벼운 소재를 선택하였다. 기법은 장르의 다양성을 반영하기 위해 누빔, 패치워크, 자수, 염색, 파이핑, 역기 등 여러 요소를 적용시켰다.

<표-12> 작품 구상

작품	중심어	색채 이미지	구성	소재	기법	실루엣
1	밝은, 따듯한, 가벼운, 유쾌한, 유연한	Red, Orange, Yellow, Green	민소매 상의, 스커트	펠트, 공단, 쉬폰	펠트말기, 누빔, 염색	
2	어두운, 차가운, 거친, 광택있는	Ice-Blue, Grey, Black	원피스, 민소매 상의	비딩 망사, 폴리 노방	셔링	
3	약한, 부드러운, 투명한, 이지적인, 차분한, 고급스러운	Beige, Grey, Pink, Light Blue	원피스 드레스, 코트	펠트, 공단, 노방	펠트말기, 손 누빔	
4	부드러운, 가벼운, 유연한, 단순한, 편안한, 전원적인	Yellow Green, Green, Olive Green	더블 원피스 드레스	노방, 노방 리본, 금사	역기, 깨끼 바느질	
5	깨끗한, 가벼운, 투명한, 편안한	Light Blue, Blue, Light Pink, Grey Violet	원피스 드레스, 코트	수직 실크, 노방	단위형태 박음질	
6	밝은, 따듯한, 화려한, 가벼운, 감성적인, 광택있는	White, Pale Pink, Violet, Purple	민소매 상의, 스커트, 더블 스커트	폴리 노방, 나일론		
7	강렬한, 화려한, 역동적인, 유쾌한, 천박한	Black, White, Red, Orange, Yellow, Blue, Green, Pink	원피스	노방	바이어스 재단, 리플	
8	유연한, 복잡한, 도시적인, 광택있는, 고급스러운	Grey, Light Violet, Red Brown	민소매 상의, 스커트	크리스털 노방, 실크 노방	패치워크, 파이핑	

<표-13>시각 이미지와 작품 비교

제목	재즈의 시각 이미지	작품의 전면도
Sing Sing Sing		
Bebob		
My Funny Valentine		
The Girl from Ipanema		

<p>Feel So Good</p>		
<p>Un Homme et Une Femme</p>		
<p>Cantaloup</p>		
<p>Virtual Insanity</p>		

6. 결론

본 논문은 청각언어인 음악과 시각언어인 미술을 결합하는데 있어 주관적인 문체와 감성을 정량화 할 수 없다는 한계를 극복하기 위해 감성공학디자인 프로세스를 복식디자인에 적용시켜 객관적인 접근을 시도하여 폭넓은 예술영역의 방향성을 제시하고자 하였다. 설문조사를 통해 청각의 시각화라는 공감각적 범주 안에서 한 감각기관을 통한 지각 현상이 다른 감각을 통해 어떻게 정이될 수 있는지 두 감각 간의 해석 과정 및 결과를 살펴보았다.

이를 근거로 8개의 작품을 제작하였다. 재즈 연주자 및 재즈 애호가들의 옷차림 역시 사회 현상으로서 패션에 반영되었다는 점을 고려하여 디자인 방향을 설정하였으며, 음악의 전체적 이미지를 시각화하기 위해 가벼운 소재를 이용하여 재즈에 담긴 자유로운 내적 이미지와 음악적인 리듬감을 최대한 조화롭게 표현하고자 하였다.

두 감각 간의 해석에 의한 복식디자인의 방법으로 감성공학적 접근을 시도하여 보다 과학적이고 분석적인 디자인 프로세스를 제시해 보았다.

1. SING, SING, SING - Benny Goodman

<http://www.youtube.com/watch?v=rtB6dijjWl8>

2. Charlie Parker - "Moose the Mooche"

<http://www.youtube.com/watch?v=tu14kEuqGJc>

3. Miles Davis Quartet - My Funny Valentine

<http://www.youtube.com/watch?v=HS2BUr83O-8>

4. The Girl From Ipanema - Lou Rawls

<http://www.youtube.com/watch?v=bqE7RuIbfjE>

5. Chuck Mangione - Feel so good

<http://www.youtube.com/watch?v=Z5NwBX5DyL0>

6. un homme et une femme

<http://www.youtube.com/watch?v=rMoJZ9TPo1c>

7. Cantaloup - US3

<http://www.youtube.com/watch?v=g9HnoRgRIwg>

8. Jamiroquai - Virtual Insanity

<http://www.youtube.com/watch?v=YMMQqE9x6i4>