

남성 패션 일러스트레이션에 나타나는 기호학적 특성

- 모리스의 기호학을 중심으로 -

강영훈¹⁾ · 김종선^{2)†}

¹⁾서울대학교 의류학과

²⁾수원여자대학교 패션디자인과

Characteristics of Semiotics in Menswear Illustrations - Focusing on Morris's theory of Semiotics -

Yeonghoon Kang¹⁾ and Jongsun Kim^{2)†}

¹⁾Dept. of Fashion and Textiles, Seoul National University; Seoul, Korea

²⁾Dept. of Fashion Design, Suwon Women's University; Suwon Korea

Abstract: Fashion illustrations capture the artistic essence of fashion, going beyond simply conveying information about the clothing. Therefore, semiotic interpretations and approaches are quite essential to fully understand the meaning of fashion illustrations. However, studies on men's fashion illustrations are limited despite the significance of men's fashion in the market. This study aimed to address this gap by proposing a semiotic analysis method specifically for men's fashion illustrations by building on Morris's theory of semiotics and previous research. The study examined the visual aspects and structural meanings of these illustrations by analyzing aesthetic expressions at the syntactic level. At the semantic level, it explored the conceptual meanings tied to the representation of the human body and the symbolic meanings that reflect the cultural background of male society. At the pragmatic level, the study investigated the intended message of the author, considering both aesthetic and symbolic content values. The study confirmed that men's fashion illustrations not only convey information about clothing but they have also evolved into a form of visual art that conveys diverse meanings related to fashion, society, and culture through semiotic symbols. Men's fashion illustration has emerged as a unique domain that influences fashion consumption, shapes new lifestyles, and embodies socio-cultural interactions.

Key words: fashion illustration (패션 일러스트레이션), menswear (남성복), aesthetic (미학), semiotics (기호학), symbolic (상징)

1. 서 론

패션 일러스트레이션은 디자이너가 계획한 패션 디자인 콘셉트를 시각적으로 표현하거나, 패션을 소재로 하여 예술적 의도나 개념을 전달하는 시각예술이다(Heo, 2019; Kim, 2008). 초기에는 단순히 의복을 기록하거나 의복의 정보를 시각적으로 보여주는 정보 전달 측면이 강조되는 실용적인 영역에 머물렀지만, 패션 일러스트레이션 전문 작가의 증가, 대중의 관심 증가, 다양한 미적 표현 그리고 예술의 의미 확장은 패션 일러스트레이션을 예술의 영역으로 들어가도록 만들었다. 이러한 흐름에서 현대 패션 일러스트레이션은 시각예술의 한 갈래로 인

정받고 있으며, 새로운 재료와 표현 기법을 도입하여 그 영역을 무한히 확장하고 있다. 이처럼 현대 패션 일러스트레이션은 단순하게 옷을 입고 있는 인물을 그려낸 것을 의미하지 않으며, 지금의 패션 일러스트레이션은 패션의 맥락에서의 일러스트레이션이라고 말할 수 있다(Kilroy, 2016). 즉 단순한 정보 전달이 아닌 패션 그 자체의 예술적 의미를 담아내는 행위로 볼 수 있다. 현대 작가들은 여러 기법과 시각적 형태를 사용하여 그 안에 상징적인 의미를 담아 전달하는데, 의복이나 모델의 형태를 무너뜨리거나 왜곡할 수 있으며 패션이 아예 존재하지 않을 수도 있다(Choi, 2009). 이러한 독창적이고 미학적인 접근은 예술에 근거한 기호학적 해석의 필요성을 불러온다.

패션 일러스트레이션은 작가가 작품 안에 주제, 상징적인 의미, 사회문화적인 배경 등을 비언어적인 표현을 사용해서 담고 있으므로 이를 체계적으로 분석하기 위해서는 기호학적인 해석과 접근이 필요하다. 예술적 해석의 바탕이 되는 기호학이란, 사람들이 통상적으로 사용하는 기호에 담겨있는 법칙과 기호 간의 관계를 확인하고, 기호의 의미를 생산하고 그 안에 담긴 의미를 해석하며 사회적으로 공유하고 그 과정을 탐구하는 것

†Corresponding author: Jongsun Kim

Tel. +82-31-290-8340

E-mail: mstruck7@snu.ac.kr

©2024 The Korean Fashion and Textile Research Journal(KFTRJ). This is an open access journal. Articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

이다(Kim & Lee, 2015; Go 2017). 작가는 가장 원천적인 방식인 시각적 예술로써 자신의 미적 표현을 통해 상징성을 나타내고, 사회문화적 환경으로부터 창작의 영감과 욕구를 얻어 이를 패션 일러스트레이션에 반영한다(Jang & Lee, 2008; Lee & Kang, 2012).

21세기 이후 남성복에 관한 관심이 빠르게 확산되고 다양한 남성 라이프 스타일이 생성됨에 따라 남성복 시장의 중요성은 여성복과 대등할 정도이다. 과거와 비교하면 남성들이 패션 산업의 주체적인 역할을 하는 시대로 변모하였으며, 장식성이 강조되고 다양한 미적 표현이 극대화되고 있다. 남성들은 더는 필요에 의한 패션 제품 구매가 아닌 자신의 스타일을 추구하기 위한 소비를 하고 있으며 주류 스타일 외에도 수많은 하위문화가 생성되고 있다. 또한, 패션을 통해 개인의 정체성과 집단의 정체성이 강화되고 소통이 발생하고 있다(Jung, 2024). 이러한 흐름에서 남성 패션 일러스트레이션 또한 잡지, SNS 등 다양한 매체를 통해 전달되고 있으며, 여성 패션 일러스트레이션과 비슷한 스타일을 가지면서도 남성 패션 일러스트레이션만의 독자적인 스타일이 구축되고 있다. 남성 패션 일러스트레이션은 남성 패션 브랜드, 라이프 스타일, 하위문화 등 다양한 사회문화적 요소를 은유적인 미적 표현을 통해 나타내고 있다(Kilroy, 2016). 그러나 남성이 패션 업계에 미치는 영향과 그로 인해 생성된 다양한 남성 패션 콘텐츠의 양에 비해 남성 패션 일러스트레이션에 대한 연구는 매우 제한적이며, 대다수 남성 패션 일러스트레이션 연구는 여성복을 중심으로 이루어져 남성 패션 일러스트레이션에 담긴 사회문화적 의미의 해석과 분석은 부족한 실정이다. 이에 따라 본 연구는 남성 패션 일러스트레이션에 담겨있는 기호학적 의미 분석을 통해 남성 패션의 사회문화적 의미, 하위문화, 그리고 라이프 스타일 등을 파악하고자 한다.

본 연구는 기호학에 기초하여 남성 패션 일러스트레이션의 시각적 이미지를 분석하여 작가가 전달하고자 하는 함축적이고 상징적인 의미를 객관적이고 명확하게 전달받을 수 있을 것으로 기대되며, 시각적 이미지를 통해 작품을 보는 관객과의 진정한 소통이 가능할 것으로 예상된다. 이를 위해 기호학에 기초하여 미적 표현을 해석함에 따라 그 안의 함축적인 의미, 상징성 그리고 사회문화적 배경 등을 규명하고, 패션 일러스트레이션이 의미를 담은 시각적 예술로서 미학적으로 기호화될 수 있다는 것을 확인하고자 한다.

2. 이론적 배경

2.1. 남성복 일러스트레이션

패션 일러스트레이션은 패션(fashion)과 일러스트레이션(illustration)이 합쳐진 단어로 패션은 주로 의류 그 자체 혹은 의류를 비롯한 어떠한 복식의 대중적인 유행이나 흐름을 가리켜서 말할 때 사용되며, 일러스트레이션은 누군가에게 어떠한 정보나 의미를 전달하는 등 다른 대상과의 소통을 위해 광범위

한 표현 방식을 사용한 이미지를 제작하는 작업을 의미한다. 일러스트레이션은 디자이너의 아이디어를 온전히 표현하고, 디자이너의 아이덴티티를 지니며, 아이디어와 미적 표현이 일치하여 소구 효과를 발휘해야 한다(Nam, 2008).

남성복은 현재 전 세계적으로 큰 관심을 받고 있으며, 이와 동시에 다양한 라이프 스타일, 패션 스타일 등을 반영하는 남성 패션 콘텐츠들이 제작되고 있다(Kim, 2006). 또한, 다양한 젠더 정체성과 사회문화 그리고 미적, 조형적 특성이 남성복에 적극적으로 부여되고 있다. 이러한 남성복의 흐름에 따라 남성 패션 일러스트레이션에도 다양한 미학적 표현이 시도되고 있으며, 남성복에 관한 관심 증가와 시대에 따른 남성 패션 변화의 결과 중 하나로 자연스럽게 대중의 관심과 주목을 받을 수 있었다. 과거 남성 패션 일러스트레이션은 동시대의 여성 패션 일러스트레이션보다 훨씬 경직되어 있었으며 사회적 예의와 지위에 따라 엄격한 제약을 받았다(Kilroy, 2016). 20세기 초부터 1960년대에 이르기까지 J. C. 레이엔 테커(Joseph Christian Leyendecker), 노먼 록웰(Norman Rockwell), 딘 콘웰(Dean Cornwell) 등의 남성 패션 일러스트레이터는 그 시대의 가장 모던하고 패셔너블한 남성들을 그려 화려하고 멋진 상류층의 남성복을 시각적으로 전달하였다. 당시의 패션 일러스트레이션은 의복의 디테일을 매우 자세하게 그려 집에서 옷을 만들어 입는 사람이나, 재단사들이 최신 유행 스타일을 모방할 수 있도록 하였다(Blackman, 2007). 미국의 유명 일러스트레이터 중 하나인 J. C. 레이엔 테커는 1905년 애로우(Arrow) 브랜드의 제품 광고를 위한 남성 패션 일러스트레이션을 그리며 애로우 칼라 맨(The Arrow Collar Man)이라는 가상의 인물을 만들었다. 자신이 만든 가상 인물의 삶을 남성복과 함께 그려냄으로써 그 당시의 남성들이 어떤 상황에서 어떤 스타일의 옷을 입어야 남성과 여성이 모두 열광하는 이상적이고 멋진 남성상으로 보일지 제안하였다. 20세기 후반 전통적인 패션 업계가 붕괴가 되고, 개성이 강조되기 시작하면서 패션 업계는 다양한 남성 패션 스타일을 만들어 내기 시작하였다. 이러한 흐름 아래 남성 패션 일러스트레이션도 뉴 테크놀로지를 활용하여 새로운 표현법을 통해 패션을 표현하기 시작하였다. 패션 일러스트레이션은 시대적 변화에 따라 새로운 표현법을 도입하면서 시대에 따라 유연하게 움직이고 있으며, 이제 남성 패션 일러스트레이션은 옷의 디테일을 보여주는 본래의 기능보다는 독자의 호기심을 유발하는 도구이자, 옷에 얽힌 스토리나 콘셉트를 전달하는 기능을 하고 있다(Blackman, 2007).

남성 패션 일러스트레이션이 과거 정보 전달의 측면이 강조되었던 것에 반해 현재는 패션 브랜드의 아이덴티티, 지향점 등 정보와 의미를 직접적으로 전달하기보다 예술적 함의를 상징적이고 은유적으로 전달하여 시각적 예술의 한 형태로 자리 잡았다. 또한, 영상이나 사진에 비해 작가의 상상력이나 스타일, 개성이 강조되어 주관적이며 고유한 표현 방식을 가지게 되고, 미적 표현 요소들을 통해 특정한 메시지나 의미가 전달된다. 그래서 기호학적 분석을 활용하여 남성 패션 일러스트레이션을

통해 작가가 전달하고자 하는 상징적인 의미, 사회문화적 배경 등을 해석하고 분석하여 시각예술로서의 남성 패션 일러스트레이션을 접근할 필요가 있다. 이를 통해 특정 시대나 문화의 패션 트렌드와 관습을 파악할 수 있으며, 새로운 패션 일러스트레이션을 위한 창의적 아이디어와 영감을 얻을 수 있을 것으로 기대된다.

2.2. 기호학

기호(sign)란 의미의 최소단위를 의미하며, 기호학의 대표자인 모리스(Charles William Morris), 퍼스(Charles Sanders Peirce), 소쉬르(Saussure, Ferdinand De) 등은 기호를 ‘어떤 대상이나 생각을 대신하는 어떤 것’이라고 의미하였다(Lee, 2012). 기호학 연구는 기호 자체에 담겨있는 의미를 찾는 것 외에도 기호들이 상호작용하게 되는 약호 또는 시스템, 그리고 기호에 담겨있는 의미를 전달받을 수 있도록 만드는 사회문화 연구가 포함된다(Nam, 2003). 즉 기호는 이미지, 언어, 영상, 사운드 등으로 존재하며 그 자체의 의미보다는 다른 무엇인가를 표현하며, 이미 사람들끼리 공유하고 있는 사회문화의 관습에 의하여 사람들 사이에서 의미 교환이 일어날 수 있다(Go, 2008). 기호 또는 표상체는 어떤 다른 것을 의미가 있게 대신에 할 수 있는 것으로 무엇이든지 기호가 될 수 있다고 본 퍼스는 기호를 도상(icon), 지표(index), 상징(symbol)으로 구분하였다(Nam, 2003).

퍼스의 이론 중 도상, 상징, 지표와 같은 용어와 기호 유형 분류 방법론을 그대로 수용한 모리스는 기호작용을 어떤 것이 다른 것을 제 3자의 중재에 의해 대신하는 것이라고 규정하였다(Kim et al., 2002). 모리스는 세미오시스(semiosis) 즉 기호작용을 퍼스의 기호 구조와 유사하게 지시대상(significate), 기호의 해석체(interpretant), 기호매체(sign vehicle)의 삼항관계로 설정하였다(Morris, 1946). 기호의 분류보다는 인간 행위의 하나로서 기호의 기능 과정이 모리스의 일차적인 관심사였으며, 그의 이론의 출발점으로 기호와 기호를 활용하는 인간의 관계를 실용적인 관점에서 탐구하였다(Park, 1993). 종합적으로 모리스의 기호는 의미론(semantics), 통사론(syntactics), 화용론(pragmatics)으로 구축되었다.

모리스는 기호학이 예술에 적용되는 것을 탐구하면서 예술이 기호로서 가지는 의미를 탐구하였다. 기호의 삼항관계 상호작용에 따른 관계를 바탕으로 미학을 세 가지 측면인 미적 의미론(aesthetic semantics), 미적 통사론(aesthetic syntactics), 미적 화용론(aesthetic pragmatics)으로 제안하였다(Morris & Hamilton, 1965). 모리스는 미적 기호가 다른 미적 기호와의 관계를 통해 표현되는 것을 미적 통사론(사실적 미)이라고 하였으며, 미적 의미론(관습적 미)은 기호가 지시 대상이나 기호를 지시하거나 지시할 수 있는 대상과 맺는 관계를 의미하며, 미적 기호와 해석자의 관계를 미적 화용론(실용적 미)이라고 하였다(Morris & Hamilton, 1965).

다양한 디자인 분야에서 기호학을 기반으로 하는 상징적 의

미 해석의 필요성이 확인되었으며 통합적 사례분석을 통해 시각예술로서의 디자인을 확인하였다(An & Jang, 2020; Kang & Joo, 2006). 패션 콘텐츠에 대한 기호학적 접근 또한 의복을 기호로 정의하고 통합적 사례분석 및 개별적 사례분석을 통해 통사론, 의미론, 화용론을 독립적 차원으로 분석함으로써 그 적합성이 증명되었다(Lee, 2012; Lee & Kang, 2012; Yoo & Lee, 2017). 그 중, 여성 패션 일러스트레이션을 모리스의 기호학에 기초하여 분석한 연구(Lee & Lim, 2011)는 통사론에서는 선, 색채, 공간 같은 미적 표현 요소를 개별적으로 분석하였으며, 의미론은 세 가지 유형으로 분류하여 시각적 요소 간의 의미, 인체, 관습적 의미를 분석하였으며, 화용론 차원에서는 관객에게 전달되고 있는 전반적인 작품의 의미를 제시하였다.

3. 연구방법

3.1. 연구범위 및 절차

본 연구는 남성 패션 일러스트레이션의 기호학적 해석을 통한 실증적인 연구를 통해 남성 패션 일러스트레이션의 미학적 의미에 대해 고찰하였다. 본 연구에서 분석한 남성 패션 일러스트레이션은 남성복을 주제로 시각적으로 표현된 것으로 분석 대상의 범위를 한정하였다. 기호학적 해석을 위한 자료는 리처드 킬로이(Richard Kilroy)의 저서 맨스웨어 일러스트레이션에서 현시대에서 세계적으로 가장 적극적으로 활동하는 패션 일러스트레이션 작가로 선정된 40명의 2000년 이후의 일러스트레이션을 중심으로 선정하였다. 작가당 3~5편의 작품을 분석하여 총 150편의 남성 패션 일러스트레이션이 분석에 활용되었다. 분석은 1, 2달 간격으로 총 3회에 걸쳐서 진행되었으며, 150편의 패션 일러스트레이션을 무작위로 컴퓨터 화면으로 확인하며 해당 패션 일러스트레이션에서 전달되는 의미를 통사론, 의미론, 화용론적 차원을 바탕으로 찾고 그 의미를 전달하는 표현 요소 등을 분석하였다. 또한 해당 패션 일러스트레이션의 용도, 대상, 배경 등을 맨스웨어 일러스트레이션과 작가의 개인 웹사이트에서 찾아 분석의 근거를 마련하였다.

3.2. 연구방법

모리스는 음악이나 그림과 같은 예술은 그 재료를 상징적인 기호(iconic sign)로 구성하고 이것들은 복합적인 도상(icon)으로 변환한 것이며, 이런 방식으로 상징적으로 기의(signified)될 수 있는 것은 무엇이든 의미할 수 있기에 예술을 언어로 간주하고 기호학과 미학을 접목하여 기호학의 영역을 확대하였다(Morris, 1946). 이는 예술의 기호학적 해석을 통한 상징적인 의미 분석이 가능하다는 것을 의미하기 때문에 본 연구에서는 시각적 예술인 남성 패션 일러스트레이션을 모리스의 기호학을 바탕으로 해석하였다. 또한, 패션 일러스트레이션을 모리스의 기호학을 기반으로 해석하기 위해 개발된 분석모형(Lee & Lim, 2011)을 남성 패션 일러스트레이션에 적용하여 패션 일러스트레이션에 대한 기호학적 분석을 확장하고자 하고자 하였다.

구체적으로 본 연구는 분석모형을 참고한 선행연구(Lee & Lim, 2011)에서 통사론적 차원을 선, 색채, 질감, 형태 등의 미적 표현 요소 개별적으로 분석하고, 이에 대한 종합적인 분석은 의미론적 차원의 실제의미에서 이루어졌던 것과는 달리 미적 통사론은 미적 기호가 다른 미적 기호와와의 관계를 통해 표현되는 것(Morris & Hamilton, 1965)에 근거하여 본 연구는 통사론적 차원을 개별적인 미적 기호의 해석이 아닌 선, 여백, 색채 등 다양한 미적 기호들 사이에서 통합적으로 상호작용하며 나타나는 의미로 보았다. 의미론적 차원은 기호가 지시 대상이나 기호를 지시하거나 지시할 수 있는 대상과 맺는 관계이며, 어떤 대상이나 조건의 가치 구조의 도상이라고 확인하는 것이 가능하다(Morris & Hamilton, 1965; Park, 1993). 따라서, 본 연구는 의미론적 차원을 두 가지로 구분하였는데 지시 대상은 물론 기호를 지시할 수 있는 대상인 작가가 투영될 수 있다고 본 인체와 남성 패션 일러스트레이션이라는 분석 대상의 특성에 맞춰 남성 사이에서 공유되는 사회문화적 배경을 중심으로 기호가 지시하는 대상의 상징적 의미에 대해 분석하였다. 마지막으로 미적 기호와 해석자의 관계인 미적 화용론에서는 작가가 패션 일러스트레이션을 통해 종합적으로 남성들에게 전달하려는 바와 실제로 남성들이 패션 일러스트레이션에서 전달 받는 의미에 집중하여 분석하였다.

3.2.1. 통사론적 차원

미적 통사론은 미적 표현과 다른 미적 표현의 관계에서 나타나는 상징에 관한 연구로 어떠한 한 작품 내에서 미적 표현 요소들끼리 상호작용하며 나타나는 상징적 의미를 바탕으로 해석하였다. 기본적으로 패션 일러스트레이션을 구성하는 미적 표현 요소는 실제로 패션 일러스트레이션을 구성하고 있는 선, 색상, 질감 등과 같은 재료라고 보았다. 통사론적 차원에서는 다양한 미적 구성 요소들이 조합되어 시각적으로 구성되는 원리 즉 전체적인 형태 구조 분석을 통해 작품이 전달하는 의미를 해석하는 것이다(Table 1).

3.2.2. 의미론적 차원

미적 의미론은 미적 기호와 기호가 지시하는 대상 혹은 기호를 지시하거나 지시할 수 있는 대상 사이의 상호관계로서 한 미적 기호가 어떤 대상이나 상황에 적용되어 만들어지는 의미에 대해 탐구하는 것이다. 모리스는 의미론을 기호가 나타내는 사물과의 관계로 보았으며, 이때 기호는 도상, 지표, 상징으로 이미지가 가지고 있는 관습적인 의미라고 서술하였다(Choi & Yoo, 2004; Yoo & Lee, 2017). 선행 분석모델(Lee & Lim, 2011)에서 의미론적 차원을 세 가지 유형(실제의미, 주제의미,

Table 1. Analytic model at the syntactic

Expression	Expressing the formal beauty of lines, colors, forms, and spaces
	Meaning of expression of overall components

Table 2. Analytic model at the semantics

Theme	Meaning of expression of the human body and clothing Secondary meaning combined with expression meaning
Nature	Symbolic meaning reflecting the timeliness The fundamental meaning of the message

본질의미)로 구분하여 분석하였다. 그러나, 본 연구는 실제의미를 통사론적 차원에서 분석하였기 때문에 의미론적 차원은 작품을 통해 작가가 전달하고자 하는 작가의 정신이나 사회문화적인 의미를 분석하는 것으로 두 가지 유형인 주제의미와 본질의미로 분류하여 분석하였다(Table 2).

3.2.2.1 주제의미

주제의미는 인체를 해석하여 기호 의미를 탐구하는 과정으로 인체는 패션에서 중요한 부분이며 작가가 자신이나 관객을 투영할 수 있는 대상이기 때문에 패션 일러스트레이션 분석에 있어 핵심적인 역할로 보았다. 인체는 작가의 정신세계를 표현하는 중요한 매개체로서 인체의 변형이나 이상적 표현을 통해 작가는 전달하고자 하는 메시지를 강화할 수 있다. 또한, 시각적 표현들과의 관계를 나타내는 미적 표현과 결합하여 미적 기호가 지시하는 대상이 어떠한 의미를 지니는지 확인하였다.

3.2.2.2 본질의미

본질의미는 국가, 시대, 계층, 종교 그리고 철학 등을 바탕으로 본질적으로 작품이 가지고 있는 의미이며, 이는 작품을 해석하는 해석자의 주관적, 직관적 능력에 바탕을 두어 작품의 의미를 탐구하는 것으로 작품을 해석하는 사람의 배경에 따라 차이가 있을 수 있다(Lee & Lim, 2011). 본 연구에서는 사회문화적 배경이 미적 기호를 지시하거나 지시할 수 있는 대상으로서 의미가 있다고 보았다. 이를 통해 패션, 오브제, 인체, 배경 등 패션 일러스트레이션을 구성하고 있는 미적 기호가 가진 이차적 혹은 관습적인 의미와 메시지를 남성 패션 일러스트레이션 분석이라는 연구 목적에 맞춰 남성을 중심으로 공유되는 사회문화적 배경을 바탕으로 분석하였다.

3.2.3. 화용론적 차원

화용론적 차원은 학자마다 다양한 측면에서 접근하고 있다. 의미론적 차원과 명확한 구분하기에 모호한 부분이 발생하며 이에 대한 기준은 연구자마다 다르게 세우고 있다. 모리스는 화용론을 기호와 기호를 해석하는 해석자와 관계라고 하였으며, 화용론에서 가장 기초가 되는 것은 어떠한 작품이 가지고 있는 의미 체계를 분석하는 것이다. 이에 따라 본 연구는 화용론적 차원을 하나의 유형으로 통합하여서 패션 일러스트레이션의 미적 기호의 의미가 관객에게 어떻게 전달되고 있는지 확인하였다. 실제 기호를 해석하는 해석자인 남성이 기호를 해석하는 과정에서 발생하는 의미 전달에 집중하였으며, 유동적이고 실질적인 기호적 의미 전달로 보아 관객에게 종합적으로 전달되는

Table 3. Analytic model at the pragmatic Pragmatics

Pragmatics	The conveying practical meaning of the work
	Communicating sociocultural meaning
	Conveying comprehensive meaning, including brand identity and lifestyle

상징적 의미를 탐구하였다(Table 3).

4. 연구결과

4.1. 통사론적 차원

통사론적 차원은 패션 일러스트레이션을 표현하기 위해 사용되는 다양한 미적 요소들에 주목하여 미적 표현 요소들 사이의 관계를 통해 관객에게 전달되는 상징적 의미를 찾는 과정이다. 선, 색채, 여백, 질감 등 패션 일러스트레이션을 기초적으로 구성하고 있는 다양한 미적 표현 요소는 작가가 전달하고자 하는 의미를 전달하기 위해 복합적으로 활용되는 것을 통사론적 차원에서 확인할 수 있었다(Table 4). 통사론적 차원은 다양한 미적 요소를 중심으로 의미를 확인하기 때문에 상징적인 의미를 분석하고 해당 패션 일러스트레이션의 드로잉 스타일 또한 확인할 필요가 있어 기법에 따라 세밀한 사실적인 표현, 추상적인 표현, 만화적 표현, 회화적 표현으로 구분하여 분류하였다. 분석 결과 단단하고 강한 선, 단순하고 직선적인 선, 두껍고 거칠게 힘이 느껴지는 선, 어두운 색상, 깊은 검은 색 그리고 강한 음영 등의 미적 표현은 상호작용하며 관객에게 거칠고 강한 남성적 의미를 전달하는 것을 확인하였으며, 강한 남성성은 주로 사실적인 표현이거나 회화적 스타일이 많았다. 반대로

부드러운 곡선, 수채화처럼 번지는 선과 채색, 따듯하고 부드러운 색채, 곡선적인 선의 형태는 자유롭고 페미닌한 의미를 만드는 것을 확인하였고 회화적 표현법이 주를 이루었다. 또한, 비현실적인 색채나 원근법의 무시로 초현실적인 의미를 전달하거나, 디테일한 선의 사용과 현실적 색상의 조합으로 현실적인 의미를 전달하고 있다. 그 외, 선의 율동감이나 경쾌한 색상을 활용하여 유희와 유머 등 다양한 시각적 의미를 전달하는 것을 통사론적 차원에서 확인할 수 있었다. 미적 표현 요소 간의 관계를 통해 나타나는 다양한 의미와 상징은 복합적으로 나타나기도 하고, 독립적으로 나타나기도 하였으며, Table 4의 결과를 보면 사실적인 의미와 강하고 터프한 남성적인 의미가 많이 나타난 것을 확인할 수 있으며 이러한 의미는 복합적으로 나타나기도 하여 거칠고 강한 남성적 의미를 전달하는 동시에 현실적이거나 비현실적인 상징 또한 전달하고 있었다. 패션 일러스트레이션을 이루고 있는 다양한 미적 표현 요소의 관계는 어떠한 의미를 관객에게 직접적으로 전달하기보다는 전반적인 분위기와 느낌을 생성하고 전달하는 것으로 확인할 수 있다. 이러한 의미 전달은 의미론적 차원, 화용론적 차원과 결합하여 작가가 독자에게 전달하고자 하는 상징적 의미 전달을 효과적으로 만들었다.

Table 5는 통사론적 차원에서 분석된 대표적인 작품에 대한 설명으로 Image. 1은 헬렌 블록이 2013년 F/W 시즌 Dolce & Gabbana 컬렉션을 그린 것으로 굵고 거칠게 선을 사용해서 해당 브랜드의 남성적이고 거친 느낌을 전달하고 있다. 특히 비교적 길게 이어지는 수직의 직선을 많이 사용해서 길게 뻗은 느낌과 패션쇼의 빠른 속도감을 느끼게 한다. 또한, 허리 부위에서 선을 끊음으로써 상의와 하의를 분리하여 인식할 수 있도록

Table 4. Semiotic analysis (syntactics)

Symbolic meaning	Elements of expression	Prominent illustrator	Style	
Tough and strong masculinity (78)	<ul style="list-style-type: none"> Line (firm, intense, simple, straight, thick) Color (dark, bold) Intense shading Minimal whitespace Rough texture 	• Carlos aponte	Realism	26
		• Artaksiniya	Abstraction	3
		• Hellen bullock	Cartoonish	18
		• Shohei otomo	Painterly	31
		• Marco klefisch		
• Richard gray				
Soft and feminine (40)	<ul style="list-style-type: none"> Line (gentle, spreading, curve) Color (light, warm, pastel) Soft texture 	• Peter turner	Realism	8
		• Luca mantovanelli	Abstraction	2
		• Gray card	Cartoonish	2
		• Julie verhoeven	Painterly	28
Surrealistic (29)	<ul style="list-style-type: none"> Line (free form, spreading) Color (unusual) Disregard for perspective Ignoring shading 	• Gray card	Realism	1
		• Stephen doherty	Abstraction	5
		• Tara dougans	Cartoonish	10
		• Fiongal	Painterly	13
		• Julie verhoeven		
Realistic (105)	<ul style="list-style-type: none"> Lines (detailed, intricate) Color (realistic) Adequate whitespace Sense of space and perspective Accurate shading 	• Michael sanderson	Realism	50
		• Martine johanna	Abstraction	0
		• Richard kilroy	Cartoonish	18
		• Cedric rivrain	Painterly	37

Table 5. The meaning of expression

Illustrator	The meaning of expression
 <p data-bbox="188 611 438 663">Image. 1. D&G 2013 F/W www.dashmagazine.net</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Helen bullock / D&G 2013 F/W • Thick and rough lines for a masculine and rough feeling • A long stretch and a lot of long vertical lines for sense of speed • By cutting the line at the waist for the top and bottom were separated and recognized • Mainly using achromatic color for a masculine and crude feeling
 <p data-bbox="188 911 438 963">Image. 2. Alber Elbaz www.jpdelhomme.com</p>	<ul style="list-style-type: none"> • J. P. delhomme / Alber Elbaz • Short and thick lines overlapped by several pieces for the plump, cute and rhythmic appearance and humorously of Alber • A satire on the upper echelons of fashion

록 하였다. 이는 전체적으로 균형을 부여하고 의복의 디테일을 강조하는 데 도움을 주고 있다. 무채색을 주로 사용하여 선과 마찬가지로 화려하지 않으며, 남성적이면서도 투박한 느낌을 강조하고 있으며, 색상을 완벽하게 칠하지 않음으로써 패션쇼의 속도감이 빠르게 전달된다. 또한, 여백은 패션쇼의 복잡한 분위기를 제거하고 의복을 강조하여 독자로서 하여금 미적 표현에 집중할 수 있도록 돕는 역할을 한다. Image. 2는 장 필립 델롬이 이스라엘 출신 디자이너 알버 엘바즈를 그린 것으로 여러 개로 겹쳐있는 짧고 두꺼운 선들을 사용하여 알버 엘바즈의 통통한 체형과 귀여우면서 굴곡 있는 모습을 위트있고 유머러스하게 살려냈다. 또한, 짧은 선들과 무채색을 사용해서 그림의 전체적인 분위기를 전달하는 작은 디테일 들을 섬세하게 그려 내 불규칙적이고 율동적인 의미를 전달하고 있다.

4.2. 의미론적 차원

4.2.1. 주제의미

주제의미는 패션 일러스트레이션의 해석에 있어 가장 중요한 의미가 있는 인체를 중심으로 그 의미를 보게 된다. 인체는 작가가 자신을 투영하거나 관객을 투영할 수 있는 대상이 되며 관객 또한 자신을 투영하여 작품의 의미를 해석할 수 있다. 인체는 의복을 표현하는 가장 기본적인데서 중요한 매개체로서 작가가 의도에 따라 다양하게 표현된다. 과거 예술에서 몸이 이상적으로 재현되어야 할 아름다움의 대상이었다면, 이제 몸은 세상과 교류하는 통로로서의 의미를 가진다(Park, 2009). 인체는 패션 일러스트레이션의 패션을 전달하는 대상이 되는 것으

로서, 패션이라는 범주에서 작가가 표현하려는 가장 중심적인 내용 혹은 중심적인 관념을 인체 매개로 하여 표현하는 것이다. 남성 패션 일러스트레이션에서 인체는 자연형과 변형형으로 나타나는데, 자연형은 인체의 원래 형태 그대로를 전달하는 것으로 눈에 보이는 대로 표현하는 것이고, 변형형은 인체를 절단, 확장, 축소 등의 방법을 사용하여 변형한 것이다. 작가는 주로 자연형 인체를 회화, 세밀화 등을 통해 사실적인 느낌 혹은 이상적인 이미지를 전달하였으며, 인체의 변형과 왜곡을 추상적, 만화적, 회화적으로 표현하여 아이러니함, 판타지적 요소 등을 나타냈다. 이러한 의미는 복합적으로 나타나기도 하였다. 또한, 미적 표현 요소와 인체 형태를 복합적으로 해석함으로써 작가가 전하려고 하는 의미를 찾을 수 있었다(Table 6).

Table 7은 주제의미에서 분석된 예시로 Image. 3은 이상적인 멋을 전달하는 남성을 보여준다. 본 작품은 브랜드 Barkers를 위한 것으로 작품 속 모델은 멋진 옷을 차려입고 있으며, 자연스럽게 우아한 포즈를 취하고 있다. 깨끗한 선과 파스텔 톤의 색상은 아름다운 비율과 호감적인 외모를 가진 인체와 어우러져 있어 잘 정돈되고 시각적으로 아름답다. 이상적인 인체를 가진 사람을 통해 Barkers 또한 이상적이라고 전달하는 것으로 해석할 수 있다. 인체는 굉장히 현실적이고 이상적인 외형을 가진 것에 반해 현실 세계에는 존재하기 어려운 인체 색상과 초현실적인 파스텔 톤의 배경을 통해 가상 세계에 있는 듯한 이중적인 느낌을 전달한다. 이를 통해 이상적인 것은 현실 세계에 존재하지 않는다는 것과 가상현실이 혼재된 현대 사회를 상징하고 있다. Image. 4는 남성 패션 일러스트레이션에서 강조

Table 6. Semiotic analysis (semantics - theme)

Symbolic meaning	Prominent illustrator	Style		Body shape	
Fantasy (39)	• Stephen doherty	Realism	4	Natural	16
	• Tara dougans	Abstraction	0	Deformation	23
	• Fiongal	Cartoonish	3	Absence	0
	• Lee song	Painterly	32		
Ideal (55)	• Sam cotton	Realism	20	Natural	48
	• Eduard erlikh	Abstraction	0	Deformation	4
	• Michael sanderson	Cartoonish	5	Absence	3
	• Jiakuann	Painterly	30		
Realistic (71)	• Carlos aponte	Realism	19	Natural	55
	• Liam hodes	Abstraction	1	Deformation	14
	• Marco klefish	Cartoonish	12	Absence	2
	• Richard haines	Painterly	39		

Table 7. The meaning of theme

Illustrator	The meaning of expression
-------------	---------------------------

Image. 3. 1972 Journal.
www.jack-hughes.com

- Jack hughes / 1972 Journal
- Beautiful and stylish man wearing fashionable attire, striking a natural and elegant pose
- Harmonious integration of clean lines and pastel colors with the graceful human form
- Exhibits meticulous organization and visual beauty
- Ideal and virtual reality

Image. 4. collage inspired by
Morris Men. www.vice.com

- Liam hodes / collage inspired by Morris Men
- Challenging conventional notions of masculinity and sexuality through distorted appearance
- Sarcasm towards modern society's emphasis on beauty, portraying an unconventional yet ironically beautiful aesthetic
- Despite bodily distortions, there's an ironically beautiful and unaltered natural essence

Image. 5. Fiongal4.
www.fiongal.com

- Fiongal / Fiongal4
- An unrealistic, mythical, fantastic body
- Ignoring the customary order of the human body, violating and deviating from reality
- Elimination of religious and biological species
- Mixed identities and corrupt religion
- Unique and mysterious feeling

되고 있는 인체의 남성성과 성적인 느낌을 지우기 위해 남성의 비례와 외모를 왜곡하는 방법이 사용되었다. 시각적으로 아름답다고 느끼기 어려운 인체 비율과 외형은 이상적인 외모와 인

체를 중요하게 생각하는 현대 사회를 비꼬는 것으로 외모지상주의의 거부를 상징한다. 현실적으로 실현되기 어려운 이상적인 인체를 거부하고 인체가 왜곡되었음에도 아이러니하게 아름답

답고 멋지게 인위적으로 보정되지 않은 자연스럽고 정제가 되지 않은 그 자체로의 사람으로 해석될 수 있으며, 이를 통해 편하고 자연스러움을 추구하지는 의미가 전달된다. Image. 5는 인체를 극단적이고 상상력에 기초하여 변형하여 비현실인 동시에 판타스틱한 인체로 표현하고 있다. 전형적인 아름다움이 아닌 판타스틱한 인체는 관습화된 인체에 대한 질서를 깨뜨리며, 현실에 대한 위반과 일탈을 나타낸다(Choi, 2009). 작가는 인체 형상에 전통적으로 사탄의 상징인 뿔과 동시에 성화에서 사용되는 후광을 그림으로써 종교, 생물학적인 종의 경계를 없애고 있다. 모델을 기묘한 존재로 그려서 기괴하게 보일 수 있지만, 색상은 부드러운 초록색 파스텔 톤을 사용함으로써 분위기를 중화시키고, 독특한 느낌과 신비로운 이미지를 전달하고 있다. 작가는 현실에 존재하지 않는 다른 세계에 속한 남성들의 감각을 창조했으며, 이들을 매우 비정형적이고 신화적인 요소를 바탕으로 표현하여 독자의 상상력을 자극하고 있다.

4.2.2. 본질의미

시대성을 반영한 의미를 찾고 일러스트레이션에서 전해지는 메시지의 근원적인 의미를 알아낸다. 대상이 이차적 혹은 관습적으로 가지고 있는 의미와 메시지를 찾아내는 과정이다. 이는 패션, 오브제, 인체, 배경 등 남성 패션 일러스트레이션을 구성하는 동시에 상징적인 의미가 담긴 모든 대상을 분석하는 것이다. 본 연구에서는 국가, 시대, 계층, 문화 등의 경향을 바탕으로 작품이 가지고 있는 본질적인 의미를 탐구하였다. 본질의미에서 남성 패션 일러스트레이션은 사회문화적으로 성 정체성과 성적 표현에 대한 다양한 시각을 제시하고 있으며, 경계가 사라진 성 역할과 새로운 성적 이상향, 동성애적 표현 등으로 성에 대한 인식을 확장하고, 다양성을 인정함으로써 포용을 상징하고 있다. 또한, 피어싱, 문신, 하네스(harness), 스타드(studed) 장식 등과 같은 오브제를 통해 펑크(punk), 고스(goth), 그런지(grunge), 이모(emo) 등 다양한 하위문화를 기반으로 하는 다양한 라이프 스타일이 나타났다. 한편, 정형화된 캐릭터에 새로운

의상을 입힘으로써 작품은 관객에게 고정관념의 탈피를 전달하여 사회적 진보와 열린 사고를 촉진하는 것으로 나타났다. 또한, 현대 사회에서 이상적이라고 공유되는 외모와 체형 또한 패션 일러스트레이션을 통해 공유되는 것을 확인할 수 있었다. 그 외 키덜트 적인 욕망, 다양한 가면을 쓰고 살아가는 현대인, 자연 파괴와 기계화된 사회, 삶의 유한함, 유명인에게 열광하는 대중문화 등 작가의 미적 표현의 상징성을 통해 다양한 사회문화적 배경을 탐구할 수 있었다. 분석 결과 중 반복적으로 나타나거나, 현대의 사회문화적 의미를 주요하게 나타낼 수 있는 결과를 중심으로 정리하였다(Table 8).

Table 9는 의미론적 차원에서 본질의미를 분석한 예시로 Image. 6은 리처드 그레이가 Decoy Magazine을 위해 그린 패션 일러스트레이션이다. 피어싱, 체인, 타투, 징이 달린 벨트 등의 미적 표현을 통해 남성과 여성의 성 관념을 무너뜨리려고 했던 70년대 펑크족으로부터 시작된 남성 하위문화의 한 부분을 전달하고 있다. 또한, 핑크색 술과 파란색 술은 젠더가 혼합되어 이분법적으로 성별을 구분 짓고 현대 사회에서 고정된 성 관념에 대한 반항과 성 역할의 모호함을 상징한다. 또한, 열려있는 허리 버클과 상반신 노출은 다른 미적 표현 요소들과 결합하여 현대 사회에 퍼져있는 성적이고, 육체 중심적인 문화를 상징하고 있다. 이러한 표현은 노출을 통해 남성적인 근육을 강조하는 동시에 잠재된 성적 욕망을 적극적으로 표출하는 것이다(An, 2006). Image. 7은 스타워즈의 캐릭터들에게 현대적인 의상을 입힘으로써 작품에 독특함을 부여한다. 이는 남성 독자들에게 어린 시절부터 친숙한 인물을 등장시킴으로써 관객의 관심을 끌며 일상적인 고정관념을 깨뜨리고 상상력을 자극하는 효과를 준다. 특이한 외모를 하는 캐릭터에 평범한 현대식 복식을 입힘으로써 반전을 제시하고 있으며, 인터넷 세상에서 다양한 종류의 가면을 쓰고 있는 현대인의 모습을 상징한다. 한편 정형화된 캐릭터에 새로운 모습을 부여함으로써 관객에게 새로운 것과 고정관념의 탈피를 전달하고 있다. 한편 남성들이 어린 시절 좋아했던 등장인물을 모델로 사용함으로써 일상에서 벗어

Table 8. Semiotic analysis (semantics - nature)

Symbolic meaning	Characteristics of expression	Prominent illustrator
Blending and diverse of gender identities	<ul style="list-style-type: none"> • Non-binary representation of the human body and the use of unrealistic skin tones • Mixing of masculine and feminine clothing • Feminine poses wearing male clothing • Use of feminine objects (flower, accessory) • Use of soft pastel tones as primary colors • Emphasis on nudity or exposed body 	<ul style="list-style-type: none"> • Tara dougans • Martine johanna • Howard tangye • Luca mantovanelli • Husam el odeh
Ideal masculinity image delivery	<ul style="list-style-type: none"> • Detailed expression of a good fit for the ideal body shape • Use of surreal color and backgrounds • Appropriate balance, accurate shading, and ideal appearance and muscles for the era • Emphasis on masculine symbols such as penis, beard, and muscles 	<ul style="list-style-type: none"> • Richard kilroy • Richardo fumanal • Jiakuann • Michael sanderson • Jack hughes
Embrace subcultures and diversity	<ul style="list-style-type: none"> • Various subcultural expressions such as tattoos, irezumi, piercings, leather, etc. • Changing the face to an animal or expressing the body in a neutral way • Use as a character model for movies or cartoons • Daily fashion wear with a deformed body 	<ul style="list-style-type: none"> • Shohei otomo • Richard gray • Richard haines • John woo

Table 9. The meaning of nature

Illustrator	The meaning of nature
	<ul style="list-style-type: none"> • Richard Gray / Decoy Magazine • 70s punks who tried to break down gender concepts • Men's subculture is shown through piercings, chains, tattoos, etc. • Pink and blue tassels, along with other elements, symbolize the blending of gender identities in today's society • Active way of expressing sexuality

Image. 6. Decoy. Menswear illustration (2016), p 109.

Image. 7. AT-AT Pilot/Chewbacca

www.wooszoo.com

- John Woo / Personal Works
- Adds uniqueness by wearing modern costumes on Star Wars character
- Kidult's desire to go back to childhood and have new adventures and experiences in an imaginary world
- Represents the modern man wearing various kinds of masks in the Internet
- A new look to the stereotype and deviated from the stereotype

Image. 8. Aquarius

www.behance.net/michaelsanderson

- Michael Sanderson / Personal work
- The men depicted in his work reveal the ideal masculinity
- The model in the work is an ideal for both men and women
- By emphasizing the penis and muscles, it delivers strong masculinity
- Expandable from heterosexual to homosexual aspects

나 어린 시절로 돌아가 상상의 세계에서 새로운 모험과 경험을 소망하는 킥덜트적인 욕망을 상징한다. 이를 통해 독자는 새로운 영감을 얻고 어린 시절의 순수한 감정과 열정을 다시 떠올리게 된다. Image. 8은 마이클 샌더슨의 작품으로 작가가 묘사하고 있는 남성들은 남성과 여성 모두에게 이상적으로 선호되는 남성성과 라이프 스타일이 나타난다. 그의 작품은 전반적으로 수염, 눈썹, 머리 스타일, 체모 등 남성적인 부분을 강조하고, 멋지게 차려입은 상위층의 남성을 상징한다. 힘, 재력, 섹슈얼한 인체의 표현은 일반적으로 사람들에게 열망의 대상으로 상징되고, 작가는 작품을 통해 현대 사회에서 사람들의 이상적인 남성상에 대해 전달하고 있다. 본 작품에서는 남근, 근육 그리고 수염을 강조함으로써 남성성을 시각적으로 강하게 전달하

는 것으로 현대 사회의 동성애적인 이상향과 동시에 이성애적인 이상향을 상징하고 있다. 남성 일러스트레이션에서 나타나는 동성에 그리고 이성애적인 이상향의 표현은 J. C. 레이엔데커가 활발하게 활동하던 1900년대에도 나타났던 것으로 작품에 등장하는 모델의 남성적인 인체 형상 강조와 패셔너블한 의상의 미학적인 표현을 통해 남성과 여성 모두에게 이상적인 남성을 전달하였다. 이를 통해서 작가와 같은 성적 취향을 공유하는 집단과의 은밀한 소통이 남성 패션 일러스트레이션을 통해 일어나는 것을 확인할 수 있다.

4.2.3. 화용론적 차원

화용론적 차원은 미적 표현이나 기호적인 내용이 사회문화

Table 10. Pragmatic analysis

Symbolic meaning	Characteristics of expression	Prominent illustrator
Communicate brand identity	<ul style="list-style-type: none"> • Delicate lines, the brand logo, and the brand's representative colors • Brand's desired image through a combination of aesthetic expressions • Conveying information about fashion items through detailed representations • Distorting or ideal body 	<ul style="list-style-type: none"> • Marco klefisch • Lee song • Jenny mortsell • Cedric rivrain • Shohei otomo
Communicate life style	<ul style="list-style-type: none"> • Expressed through painterly techniques, intricate detailing, etc. • Sharing a lifestyle using backgrounds or objects • Subcultures and lifestyles through specific clothing styles such as leather, fur, studded accessories 	<ul style="list-style-type: none"> • J-P delhomme • Richardo fumanal • Richard gray • Jiakuann
Communicate fashion style	<ul style="list-style-type: none"> • Various expressions such as abstraction, cartooning, and painting • Color combinations, partial highlights, and silhouettes • Distortions of the human body or clothing 	<ul style="list-style-type: none"> • Michael sanderson • Eduard erlikh • Stephen doherly • Helen bullock

적인 배경을 바탕으로 기호를 해석하는 사람과 발생하는 통합적인 의미 전달로 보았으며, 일러스트레이션을 통해 작가가 전달하고자 하는 바를 독자가 어떠한 의미와 정보로 전달받을 수 있는지 분석하였다. 화용론적 차원은 작가와 독자가 일러스트레이션을 통해 소통하는 과정에서 생성되는 의미와 해석에 초점을 맞추어 독자에게 전달되는 실제적, 실용적 의미를 찾는 과정으로 보았으며, 다양한 미적 표현을 통해 의미가 형성되고 독자가 이를 해석하며 전달받는 의미에 집중하였다. 화용론적 차원에서 주요하게 분석된 결과는 패션 일러스트레이션을 통해 브랜드 아이덴티티, 라이프스타일, 패션 스타일 공유 및 전달이었다(Table 10). 작가는 패션 일러스트레이션을 통해서 브랜드의 감정, 이미지 및 스타일을 브랜드의 고객 혹은 잠재 고객에게 다양한 미적 표현을 통해 이를 상징적으로 전달하는 것으로 나타났다. 이는 과거 패션 일러스트레이션이 직접적인 정보 전달 측면으로 활용되었던 것에서 발전되어 어떠한 의복의 디테일이나 형태를 전달하는 것과 더불어 어떠한 브랜드 자체의 의미나 아이덴티티를 상징적으로 전달하는 도구로 의미와 활용이 확장된 것이다. 또 다른 결과로는 배경, 오브제 또는 특정 하위문화에서 추구되는 패션 스타일을 이용해서 특정한 집단의 독자와 유대감을 생성하며 패션 스타일을 공유하고 있었다. 이를 통해 남성 패션 일러스트레이션은 패션 정보뿐만 아니라 동일한 사회문화적 배경을 기반으로 작가 개인 혹은 브랜드와 관객의 상호 작용이 일어나는 의사소통의 수단 중 하나로 볼 수 있음이 확인되었다. 이를 통해 남성 패션 일러스트레이션은 남성 패션 소비를 자연스럽게 이끌고 있으며, 다양한 패션 스타일과 라이프 스타일을 공유하고 이를 남성들에게 상징적으로 전달하는 것이 확인되었다.

Table 11은 화용론적 차원의 분석 예시로 Image. 9는 마르코 클레 피쉬가 Carhartt의 고객 또는 잠재 고객을 대상으로 Carhartt를 광고하기 위해 그린 것으로 육체적 노동을 하는 근로자가 입는 작업복에 기반하고 있는 브랜드 아이덴티티를 강하게 노출하고 있다. 무겁고 강인한 느낌을 전달하여 Carhartt는 강하고 튼튼하여 작업장에서 적합하다는 브랜드 이미지를

관객에게 상징적으로 각인한다. 전통적으로 내구성과 기능성을 중시하고 있다는 이미지를 전달하며, 굵은 글씨체, 강한 이미지의 남성 모델을 통해 브랜드 아이덴티티를 전달하며, 거칠고 규칙적인 선의 사용과 한가지 색상만을 사용하는 것을 통해 Carhartt를 착용하는 남성의 강인한 모습과 강렬한 인상을 전달한다. 추위를 뚫고 가는 듯한 날카로운 눈매, 지퍼를 올리는 굵은 손, 검은 눈썹과 수염은 낚시, 사냥 등 야외 활동을 하는 사람들에게 실용적인 면을 보여주는 동시에 스트리트 패션 문화에도 적합한 스타일임을 상징적으로 표현하고 있다. Image. 10은 이송이 브랜드 WOORYOUNGMI를 위해 한 작업으로 일반적인 패션 일러스트레이션의 구성에서 벗어난 작품이다. 초현실적인 황량한 색채를 띠고 있는 도시가 강조되고 있으며, 옷을 입고 있는 모델은 한쪽에 배치되어 있고, 사고 난 차량이 중심에 있으며 그 뒤에는 노인 2명이 있다. 이를 통해 직설적이기보다는 관념적인 느낌을 주며, 독특하고 모던한 브랜드 아이덴티티를 상징한다. 중앙에 사고가 난 차를 통해 관객이 상황을 상상하게 만들며 이러한 의문을 통해 관객이 직접 작가가 전달하고자 하는 상징을 찾게 만든다. 오른쪽에 지나가는 사람을 배치함으로써 인위적으로 브랜드를 강조하기보다는 자연스럽게 브랜드 감정과 스타일을 전달한다. 또한, 배경에 보이는 건물들의 직선과 주된 색상들은 WOORYOUNGMI의 현대적이고 세련된 스타일을 전달하며, 직선적인 실루엣과 시크한 감성을 경험할 수 있다. Image. 11은 Jiakuann이 Tom Ford Men's SS 2013 컬렉션을 FHM(중국 패션지)에 실은 작품이다. FHM을 읽는 남성들 사이에서 공유할 수 있는 사회문화적 배경을 바탕으로 잘 생기고 관능적인 남성이 되기 위한 스타일을 보여주고 있다. 매력적인 인체를 가진 여성을 배경으로 하고 좋은 차를 탄 멋진 남성은 전면에 배치함으로써 잡지를 읽는 중국 남성들에게 일러스트레이션에서 보이는 패션을 따라 입을수록 여성에게 멋지고 인기 있는 이상적인 남성이 될 것이라고 전달한다. 이 작품은 중국인 작가가 중국 남성을 대상으로 그린 것으로, 중국 남성 사이에서 이상적으로 생각하는 자동차, 패션 스타일, 라이프 스타일 등이 미적 표현을 통해서 독자에게 전

Table 11. The meaning of pragmatics dimension

Illustrator	The meaning of pragmatics dimension
 <p data-bbox="228 607 467 663">Image. 9. Carhartt WIP www.carhartt-wip.com</p>	<ul data-bbox="550 393 1431 559" style="list-style-type: none"> • Marco Klefisch / Carhartt • Strongly reveals the identity of a brand based on work clothes worn by workers in the workplace • By conveying a heavy and strong feeling, the brand image is imprinted on the audience, and Carhartt conveys that it is strong and durable • At the top, the bold image embodies the strong WORK aesthetic, reflecting Carhartt's rugged and consistent impression with its rough lines and monochrome palette
 <p data-bbox="180 932 518 994">Image. 10. around the city www.instagram.com/p/6Pv48qkKc4</p>	<ul data-bbox="550 745 1431 911" style="list-style-type: none"> • Lee Song / WOYOUNGMI • The city with a bleak color is emphasized as is drawn of the brand identity • The accident vehicle is located at the center, and the model is placed sideways, give a modern feel and unique personality • Through the straight lines and main colors of the buildings in the background of the illustration, the straight silhouette and chic sensibility
 <p data-bbox="228 1305 467 1367">Image. 11. Tom Ford www.instagram.com/jiakuann</p>	<ul data-bbox="550 1098 1431 1263" style="list-style-type: none"> • Jiiakuann / Tom Ford SS 2013 to FHM magazine • Drawing a handsome and sexy man who can tempt a FHM reader's favorite top star or glamorous woman • Men reading magazines might find Tom Ford's collection cool and appealing to women • Sharing of ideal fashion styles and lifestyles among groups that share the same sociocultural background
 <p data-bbox="228 1678 467 1748">Image. 12. Man on a motorcycle www.jphdelhomme.com</p>	<ul data-bbox="550 1491 1431 1636" style="list-style-type: none"> • J-P Delhomme / GQ of The style guy column • Sharing a common sociocultural background as motorcycle riders • The men riding motorcycles carrying different types of bags • This visually assists the column's persuasiveness, which explains • Which bag is best suited for riding a motorcycle, and helps readers see which bag is the right choice

달되고 있다. Image. 12는 Jean-Philippe Delhomme이 GQ of The style guy 칼럼에 그린 작품이다. 오토바이를 타는 남성에게 가장 적합한 가방이란 제목으로 다양한 종류의 가방을 들고

오토바이를 타는 남성이 묘사되었다. 잡지에 실린 패션 일러스트레이션을 통해 작가는 특정 관객과 소통하고 있으며, 이들은 오토바이를 타는 사람이라는 공통된 사회문화적 배경을 공유하

고 있다. 이를 바탕으로 미적 표현의 특수한 상징을 전달받을 수 있으며, 그들만의 라이프 스타일과 패션 스타일을 공유할 수 있다. 오토바이를 타는 라이프 스타일을 가진 독자와 소통하며 오토바이 타기에 가장 적합한 가방은 무엇이며, 독자가 어떤 가방을 선택하는 것이 패셔너블한 남성으로 보일지 도와주는 장치이다.

5. 결 론

패션 일러스트레이션은 패션은 물론 작가의 정신적인 영역과 사회문화 등을 담고 있는 예술의 한 장르로 작품을 보는 관객에게 의미를 전달하고 그 의미가 시대적, 문화적 흐름 안에서 전달된다는 점에서 사회문화적 기호로 볼 수 있다. 따라서 본 연구는 모리스의 기호학을 바탕으로 남성 패션 일러스트레이션의 기호학적 분석을 실제로 적용해 봄으로써 패션 일러스트레이션이 가지는 시각적 예술의 의미에 대해 고찰을 해보았다. 통사론적 차원에서는 패션 일러스트레이션을 구성하고 있는 미적 표현 요소의 상호 작용을 중심으로 시각적 요소와 구조적인 면을 탐구하였다. 의미론적 차원에서는 남성 패션 일러스트레이션의 미적 표현 요소와 인체라는 대상에 담겨있는 작가의 관념적인 의미와 사회문화적 시대성이 반영된 상징적인 의미를 분석하였다. 화용론적 차원에서는 미적 가치나 상징적인 내용 가치를 바탕으로 하여 작가가 작품을 통해 전달하고자 하는 의미를 통합적으로 탐구하였다. 본 연구에서 탐구한 결과는 다음과 같다.

첫째, 통사론적 차원은 선의 길이, 형태, 굵기와 색의 사용을 통해 작가는 작품의 전반적인 이미지를 전달하였으며, 요소와 요소 사이의 관계인 공간감을 사용하여 현실감을 부여하거나, 여백과 선의 특징적인 사용을 통해 남성복의 특징을 살려내는 것이 확인되었다. 선, 색상과 같은 시각적 모티프를 사용하여 작품에 투박하고 강한 남성적인 느낌 혹은 부드럽고 이어지는 여성적인 느낌을 부여하거나, 울동감과 리듬감을 부여하거나 혼란, 어지러움 등을 상징하였다. 둘째, 의미론적 차원 중 주제의미를 분석한 결과 패션 일러스트레이션에서 몸은 패션을 전달하는 매개체로서 중요한 역할을 한다. 자연형 인체를 통해 사실적이거나 이상적인 인체 이미지를 전달하며, 인체의 변형은 아이러니, 판타지 등의 요소를 나타낸다. 미적 표현과 함께 인체 형태를 해석하여 작가의 의도를 파악할 수 있으며, 이는 작가의 메시지를 강화하는 데 중요한 역할을 한다. 본질미에서는 성 역할의 경계가 사라진 현대 사회와 다양한 성 정체성 및 성적 표현을 통해 성적 다양성과 포용을 강조한다. 또한, 정형화된 이미지에 새로운 관점을 제시하여 사회문화의 변화와 빠른 변화로 인해 과거로 돌아가고 싶은 마음을 상징하거나, 새로운 시각을 제공하여 사회적 진보와 열린 사고를 촉진한다. 또한, 키덜트적 욕망, 성적 이상향 등 현대인의 다양한 삶의 모습이 상징적으로 나타났다. 셋째 화용론적 차원은 패션 일러스트레이션을 통해 작가와 독자가 소통하며 의미를 생성하고 해

석하는 과정을 강조한다. 작가는 브랜드의 감정, 이미지, 스타일을 상징적으로 전달하여 패션 일러스트레이션을 더욱 의미 있는 도구로 활용한다. 이는 과거 패션 일러스트레이션이 정보 전달 측면이 강조되었던 것에 반해 패션의 디테일이 아닌 브랜드의 의미와 아이덴티티를 강조하며, 패션 잡지를 통해 공유되는 사회문화적 배경에 기반하여 의미가 전달된다. 이를 통해 남성 패션 스타일, 라이프 스타일 등을 특정 남성 집단과 공유하고 발전시켜나가는 것이 나타나 남성 패션 일러스트레이션은 남성 패션 산업과 유행을 이끌고 있음을 확인할 수 있었다.

본 연구 결과는 남성 패션 일러스트레이션이 미학 기호학에 기초한 의미 해석이 가능하다는 것을 확인하였다. 또한, 본 연구에서 모리스의 기호학과 선행연구를 바탕으로 제안한 분석 방법이 적절함이 확인되었으며, 현대 패션 일러스트레이션은 단순한 의복에 대한 정보만을 전달하는 것이 아니라 패션은 물론 사회문화의 다양한 의미를 기호학적 상징을 통해 전달하는 시각예술로서 의미가 확장되는 것을 확인할 수 있었다. 본 연구는 기존에 크게 연구되지 못한 남성 패션 일러스트레이션에 주목하여 기호학이라는 방법론을 활용하여 시각적 가치와 사회문화적 의미를 탐구하였다는 점에서 의미가 있다. 또한 모리스의 기호학적 관점에서 남성 패션 일러스트레이션을 해석함으로써 시각적 의사소통의 매커니즘 효과를 이해할 수 있어 패션 일러스트레이션의 요소들이 관객에게 특정한 메시지를 전달하고 의미를 생성하는 방식에 대한 이해를 높일 수 있었다. 이를 통해 디자이너와 마케터에게 특정한 스타일이나 디자인이 가진 의미와 효과에 대한 인사이트를 제공할 수 있을 것으로 기대된다. 마지막으로 패션 일러스트레이션은 패션 정보뿐만 아니라 사회문화를 기반으로 하여 작가 혹은 브랜드와 관객의 상호 작용이 일어나는 의사소통의 수단 중 하나로 볼 수 있음을 확인하였다.

연구 한계로는 특수한 작품의 경우 작가와 공통된 사회문화적 배경을 공유하고 있지 못한 부분이 있어서 상징적인 의미 전달이 완벽하게는 이루어지지 않았을 수 있었다는 점과 패션 일러스트레이션을 모니터 화면으로 감상하였기 때문에, 종이에 그린 작품의 경우 색상이나 질감 등이 정확히 전달되지 못했을 수 있다. 그러나 추후 연구를 통해 동영상, 소리 등 다양한 디지털적 표현이 가미된 패션 일러스트레이션을 종합 예술적인 관점에서 분석할 수 있는 방법론을 개발할 것이다. 남성 패션 일러스트레이션은 남성의 패션 소비와 라이프 스타일을 주도하는 독특한 영역 중 하나이다. 남성 패션 일러스트레이션을 통해 현대 사회에서 패셔너블한 남성이 계속해서 시대에 따라 새롭게 정의되고, 패션 일러스트레이션을 통해 다양한 하위문화와 라이프 스타일에 대한 존중과 인식이 넓어질 수 있을 것으로 기대된다.

References

- '1972 Journal'. (2017, November 21). *google*. Retrieved April, 04 2024, from <http://jack-hughes.com/>

- 'Alber Elbaz'. (2015, August 28). *pinterest*. Retrieved February, 16 2024, from <https://www.jphdelhomme.com>
- An, H. (2006). The characteristics of sexuality expressed in the contemporary men's fashion. *Journal of Korean Traditional Costume*, 9(2), 77-91.
- An, M. H., & Jang, A. R. (2020). The semiotic analysis of drama costume of the TV drama <Elegant Family>: a focus on Morris's semiotics. *Korean Journal of Human Ecology*, 29(5), 681-694. doi:10.5934/kjhe.2020.29.5.681
- 'Aquarius'. (2015, April 20). *behance*. Retrieved February, 16 2024, from <https://www.behance.net/michaelsanderson>
- 'Around the city'. (2015, August 15). *instagram*. Retrieved February, 16 2024, from <https://www.instagram.com/p/6Pv48qKc4/>
- 'AT-AT Pilot/Chewbacca'. (2010, June 10). *google*. Retrieved February, 16 2024, from <http://www.woozoo.com>
- Blackman, C. (2007). *100 Years of Fashion Illustration*. London: Laurence King Publishers.
- Carhartt WIP. (2009, February 10). *google*. Retrieved February, 16 2024, from <https://www.carhartt-wip.com/de/journal/news/2009/10/marco-klefisch>
- Choi, J. H., & Yoo, Y. S. (2004). The expression of metaphor and metonymy in fashion illustration by three components of visual sign. *Journal of the Korean Society of Costume*, 54(3), 13-25.
- Choi, J. H. (2009). The expression of fantastic body in fashion illustration. *The Korean Fashion and Textile Research Journal*, 11(6), 867-877.
- 'Collage inspired by Morris Men'. (2014, July 28). *google*. Retrieved February, 16 2024, from <https://www.vice.com/en/article/xd385q/folk-ceremony-exhibition-184>
- 'D&G 2013 F/W'. (2013, January 21). *google*. Retrieved February, 16 2024, from <http://dashmagazine.net/?p=12129>
- 'Fiongal4'. (2017, August 03). *instagram*. Retrieved February, 16 2024, from <https://fiongal.com/project/royal-college-of-art/>
- Go, K. Y. (2008). Semiotical analysis about poster design of the three representative international movie festival in Korea. *Journal of the Korean Society of Design Culture*, 14(3), 12-23.
- Go, K. Y. (2017). Research on M.I design for applying local cultural identity - with focus on symbol mark of domestic museum -. *Journal of the Korea Entertainment Industry Association*, 11(7), 415-426. doi:10.21184/jkeia.2017.10.11.7.415
- Heo, S. (2019). A study of fashion illustration applying grotesque characteristics. *Journal of the Korea Fashion & Costume Design Association*, 21(1), 35-45. doi:10.30751/kfeda.2019.21.1.35
- Jang, J. I., & Lee, Y. H. (2008). Playful expression in contemporary fashion illustration. *The Research Journal of the Costume Culture*, 16(6), 1142-1155.
- Jung, J. (2024). A study on the patterns of parody change in fashion. *The Korean Fashion and Textile Research Journal*, 26(2), 151-165. doi:10.5805/SFTL2024.26.2.151
- Kang, B. K., & Joo, Y. Y. (2006). A study on analysis of planted floral art & design on the viewpoint of semiotic -from syntactic of C. W. Morris-. *Journal of The Korean Society of Floral Art & Design*, 14, 159-182.
- Kilroy, R. (2016). *Menswear illustration* (S. M. Lee, Trans.). Seoul: Sigmappress. (Original work published 2015)
- Kim, C. S., Kim, S. D., Park, I. C., & Park, I. W. (2002). *현대 기호학의 발전*[Development of modern semiotics]. Seoul: Snupress.
- Kim, H. J., & Lee, H. M. (2015). A study on visual perception symbol mark on system the municipality - focus on Yin-Yang 5- haeng and semiotics -. *Journal of Digital Design*, 15(4), 237-246.
- Kim, K. I. (2006). Feminizing trends on men's knitwear in the 21st century - focusing on the Metrosexual and Crossexual -. *The Korean Fashion and Textile Research Journal*, 8(4), 382-390.
- Kim, M. H. (2008). A study on fashion illustration based on pop art technique. *Journal of the Korean Society of Clothing and Textiles*, 32(4), 659-668.
- Lee, K. Y., & Kang, B. S. (2012). A study on the characteristics of symbol expressed in modern fashion. *Bulletin of Korean Society of Basic Design & Art*, 13(4), 233-242.
- Lee, M. E., & Lim, J. Y. (2011). A system for semiotic analysis of fashion illustration. *Journal of the Korean Society Design Culture*, 17(4), 385-398.
- Lee, Y. J. (2012). Semiotic characteristics in Smoky makeup -focused on Morris` theory of signs-. *Journal of Korean Beauty Society*, 18(1), 245-252
- 'Man on a motorcycle'. (2013, February 10). *google*. Retrieved February, 16 2024, from <https://www.jphdelhomme.com>
- Morris, C. (1946). *Signs, language and behavior*. New York: Prentice-Hall.
- Morris, C., & Hamilton, D. J. (1965). Aesthetics, signs, and icons. *Philosophy and phenomenological research*, 25(3), 356-364.
- Nam, T. O. (2003). A semiotic approach to modern visual arts. *Journal of Korea Contents Association*, 3(2), 1-10.
- Nam, Y. H. (2008). On the contemporary conceptions of illustration. *Journal of the Korean Society of Illustration Research*, 17, 15-28.
- Park, E. K. (2009). Expression of body in contemporary fashion illustrations. *Journal of the Korean Society of Costume*, 59(5), 53-70.
- Park, I. W. (1993). La smiotique esthtique de C. Morris. *Revue d'Etudes francaises*, 19, 65-77.
- 'Tom Ford Men's SS 2013 to FHM magazine'. (2014, January 5). *instagram*. Retrieved February, 16 2024, from <https://www.instagram.com/p/iwnZlohEKL/>
- Yoo, Y. H., & Lee, Y. Y. (2017). Analysis of Korean image in Lie Sang Bongs fashion collection - application of the iconology of Erwin Panofsky and the semiotics of Charles W. Morris. *Journal of the Korean Society Design Culture*, 23(4), 337-349. doi:10.18208/ksdc.2017.23.4.337

(Received March 11, 2024; 1st Revised March 29, 2024;
2nd Revised April 22, 2024; 3rd Revised May 22, 2024;
Accepted May 27, 2024)