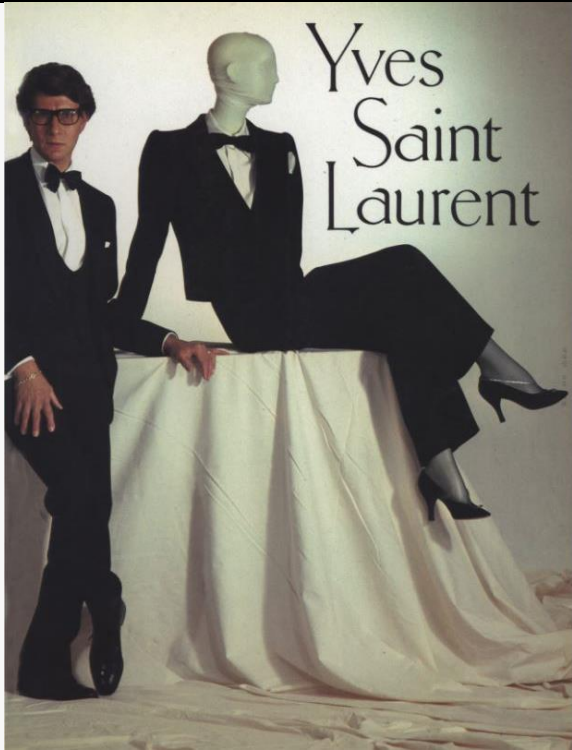

2017년 5월 19일

한국문화예술경영학회

Rei Kawakubo /
Comme des Garçons
Art of
the In-Between

At The Met Fifth Avenue
MAY 4 - SEPTEMBER 4, 2017

박물관과 패션: 변화와 가능성

이화여자대학교 사회학과 박사과정 조현아

Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between

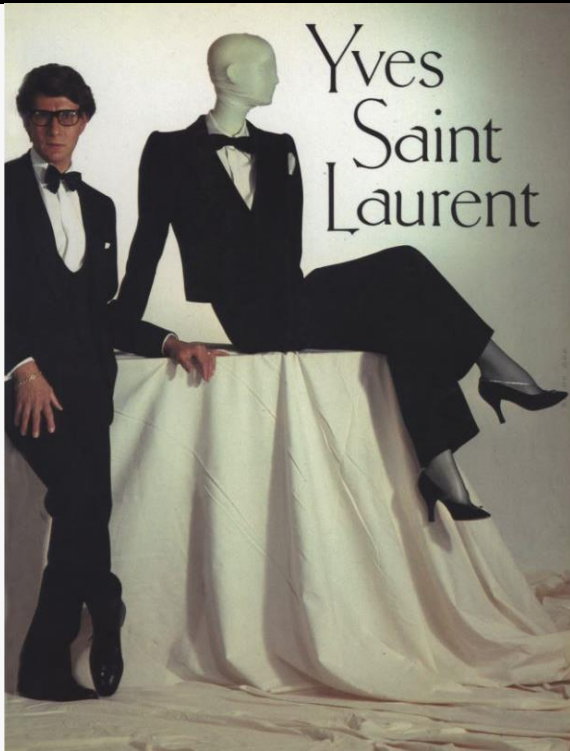
2017. 05. 04. - 2017. 09. 04.

The Costume Institute, The Metropolitan Museum of Art

1983년 입생로랑 이후,
34년만의 현존 디자이너 전시

Rei Kawakubo /
Comme des Garçons
Art of
the In-Between

At The Met Fifth Avenue
MAY 4 - SEPTEMBER 4, 2017

Yves Saint Laurent: 25 Years of Design

1983. 12. 14. - 1984. 09. 02.

The Costume Institute, The Metropolitan Museum of Art

살아있는 디자이너에 대한 첫번째 회고전

박물관과 패션: 변화와 가능성

1. 박물관: 예술의 경계를 설정
2. 전시의 형태로 나타난 패션
3. 예술의 경계 변화
4. 박물관에서의 패션 전시의 가능성

패션은 상업적이면서 동시에 문화적이고 창조적이다

패션

≠

예술

- 1) 가볍고 피상적인 현상
- 2) 상업성이 강함
- 3) 학문적 중요성이 떨어지는 연구 주제
1980년대까지 패션과 관련된 연구들은 사치에 대해 논하며, 도덕적 비난과 경멸감을 표현(Aspers and Godart, 2013; 스벤젠, 2013).

패션은 예술보다 열등한 것

(Kim, 1998; Taylor, 2005; Miller, 2007; Steele, 2008; Fabricant, 2011; Geczy and Karaminas, 2012).

예술과 패션의 경계

순수 예술과 공예

1680-1830 사이 순수 예술 체계 확립

순수예술-공예, 예술가-장인(Shiner, 2015).

재단 작업은 공예의 영역, 의복은 예술의 외부에 위치하게 됨.

1860년대 후반 오뜨 꾸뛰르(Haute Couture)

패션이 예술로, 디자이너가 예술가로 여겨지기 시작함(Svendson, 2013).

찰스 프레드릭 워스(Charles Frederick Worth), 1888년.

Esther Maria (Lily) Lewis Chapin 착용

2001년 5월 Doyle Couture Auction에서 10만달러에 판매됨

예술과 패션의 경계

대중문화와 고급문화 간 경계

패션과 예술은 서로를 차용

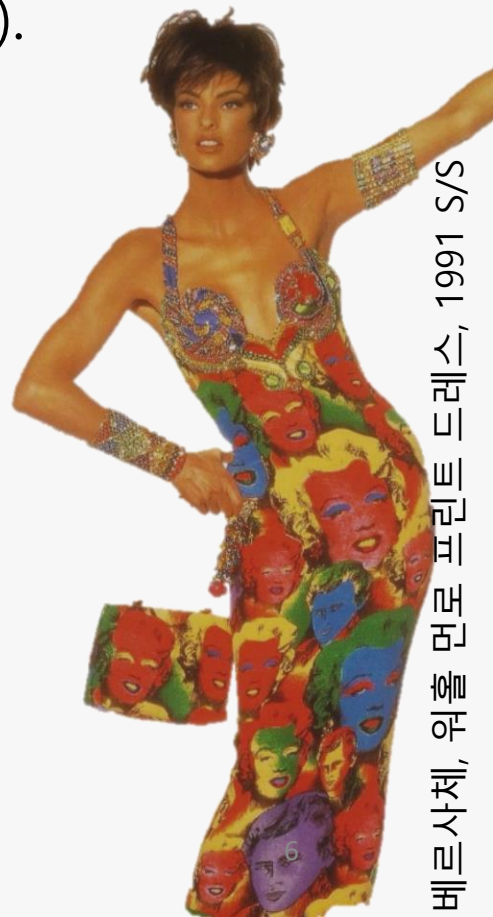
패션은 예술, 특히 팝아트에서 중심적 역할(Geczy and Karaminas, 2012).

입생 로랑, 가을 몬드리안 컬렉션, 1965.

앤디 워홀의 캠벨 수프 드레스, 1960년대

베르사체, 위홀 머로 프린트 드레스, 1991 S/S

엘사 스키파렐리 x 살바도르 달리, 1937.
Elsa Schiaparelli collaboration with Salvador Dalí, 1937.

예술과 패션의 경계

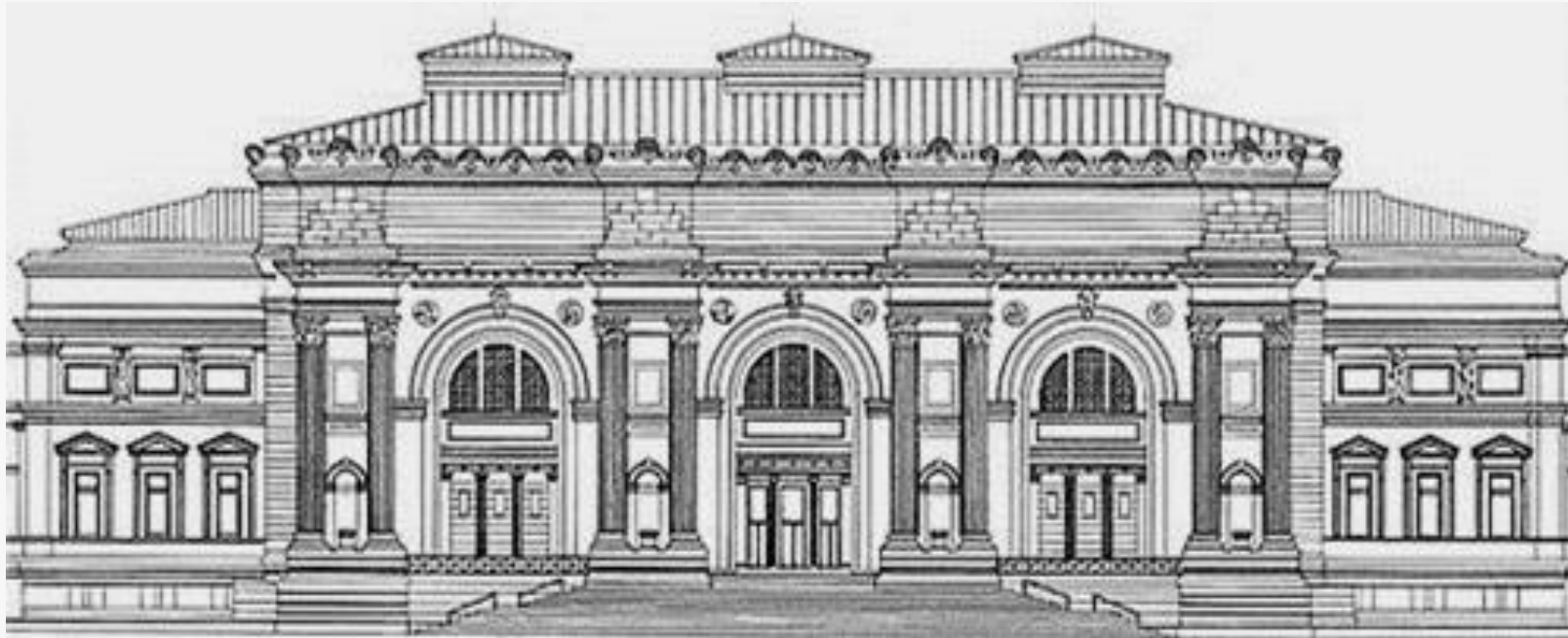
박물관이나 갤러리 같은 예술 기관

대중문화와 고급문화 사이의 경계를 넘어서 예술의 형식으로 승인되는 경향(Taylor, 2005; Geczy and Karaminas, 2012; Steele, 2012).

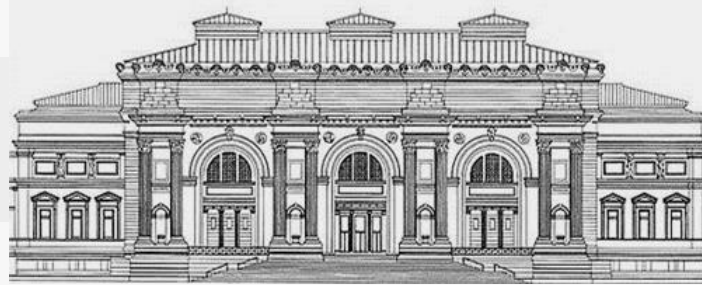
박물관

수집, 분류, 보존, 연구, 전시, 소통과 교육

박물관은 예술의 영역을 설정하는 문화 생산 기관

'문화', '예술'의 정의 과정 ≠ 중립적

- 박물관은 이 과정에 참여(Jakhatdinov and Acord, 2016).
 - 오브제에 예술적 가치 부여, 가치있는 예술로 변환
 - 특정한 문화를 고급 문화로 정당화
 - 전시를 통해 문화에 대한 대중의 인식을 형성
- 박물관은 문화, 예술, 사회·경제적 권력 관계의 변화를 보여주는 현장
- 문화적 정당화 과정을 관찰할 수 있음(fyfe, 2006).

박물관과 패션: 패션과 예술의 경계 변화

**패션이
박물관에서 보존될만한 가치가 있는가?**

이런 상업적 쇼가 박물관에서 열려야 하는가?

박물관과 패션: 패션과 예술의 경계 변화

**패션은 순수 예술과 구분
미술사, 박물관에서 배제됨**

박물관과 패션에 대한 논쟁

패션이 예술로 여겨질 수 있는가?

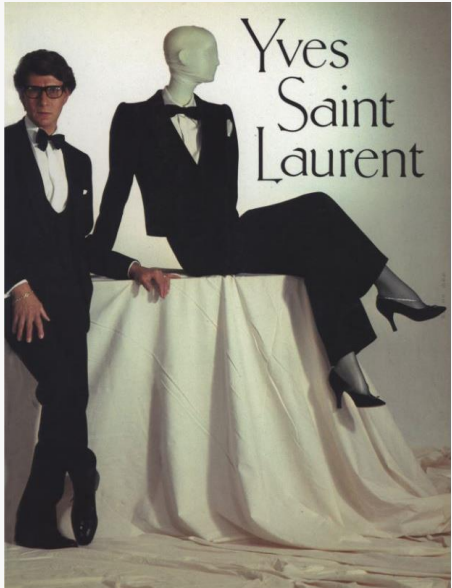
=

어떤 것이 정당한 것으로 여겨지는가?

박물관에서의 패션에 대한 논쟁: 사례 1

1983년 메트로폴리탄 입생로랑 회고전

Yves Saint Laurent: 25 Years of Design 1983. 12. 14. - 1984. 09. 02.

전 보그 편집장, MET 큐레이터 브릴랜드 기획
메이저 박물관의 첫번째 현존 디자이너 전시

100만이 넘는 관객

7년간 전 세계 순회 전시

논란 이후 현존 디자이너의 단독 전시 중단

다른 박물관과 패션 하우스들은 이런 새로운
패러다임을 따르기 시작

“입생로랑 쇼는 캐딜락 전시를 위해 General Motors에게
갤러리 공간을 팔아치운 것과 같다” Storr, 1987. *Art in America*

박물관에서의 패션에 대한 논쟁: 사례 2

2001년 구겐하임 아르마니 회고전

GIORGIO ARMANI 2001. 05. 25 – 2001. 09. 02.

회고전 최근작 중심의 전시 구성

인스타일의 전시 지원 아르마니의 200억 지원

상업성에 대한 논란 재점화
미술관의 역할과 의미,
기관 윤리(institutional ethics)에 대한
심오한 질문(Steele, 2008).

기존 예술진흥정책 변경에 대한 우려
비영리 기관으로 세금감면혜택

박물관에서의 패션에 대한 논쟁: 사례 3

2005년 MET 샤넬 전시

Chanel 2005. 05. 05. - 2005. 08. 07.

샤넬 하우스의 후원

샤넬 수석 디자이너가 전시 기획에 개입
언론으로부터 엄청난 비판

상업성, 기업의 과도한 영향력, 큐레이터의 독립성에 대한 논쟁(Steele, 2008; Fabricant, 2011).

1999년 취소된 샤넬 전시에 대한 논란도 다시 떠오름
“예술과 샤넬 패션을 연결시키는 방법에 있어서” 라거펠트와
메트로폴리탄 디렉터 몬테벨로(Montebello)의 “관계가
들어지면서” 취소되었음(Menkes, 2000). 박물관은 전시 취소를
공식 발표했으며, 이에 샤넬 하우스는 예정되어 있던
1.5백만달러의 후원을 취소함.

논쟁의 두 입장

“박물관은 쇼케이스가 아니다.” 몬트리올 박물관 관장 본딜(Bondil)

**“대중들이 디자이너 브랜드를
'취향의 심판자'로 여기게 된다면,
그 취향은 매우 편향된 것”** 필라델피아 박물관 큐레이터 블룸(Blum)

**“도덕적인 문제가 아니고, 문제가 없다.
박물관이 아무것도 결정할 수 없다고 보는가?”**

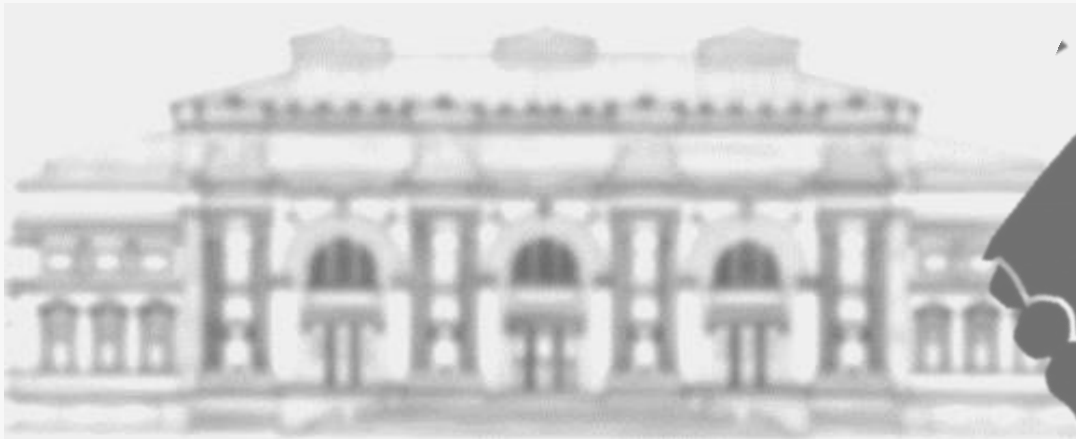
앤티워프 MoMu 이사 데보(Debo)

**“브랜드 전시라고 해서 무조건 배제할 필요는 없다.
전시가 어떤 컨셉, 스토리를 가지느냐에 따라 다르다.”**

국립 중앙박물관 학예연구관 이양수

논쟁의 핵심

공적 자금을 토대로 운영되는 박물관

패션 기업의 후원(sponsorship)

정부의 지원 감소 → 박물관과 기업의 파트너십 구축

“상업이 문화에 침투할 때마다, 공공 영역의 순수성이 약화된다.” Mcallister, 1995.

박물관 후원을 통해 거대 기업의 상징적 자본 생성(fyfe, 2006).

박물관과 패션은 서로에게 점점 더 중요해지고 있음

Alexander McQueen SAVAGE BEAUTY 2011. 05. 04. – 2011. 08. 07.
66만 관객

박물관과 패션은 서로에게 점점 더 중요해지고 있음

2012년. 루브르 박물관 회랑. 페라가모 2013 SS resort

2017년. 루브르 박물관 마블리 홀. 루이비통 2017FW
내부 패션쇼 첫 허가.

17~18세기 신고전주의 예술가들의 조각품 전시 공간

박물관과 패션: 가능성 1

1. 교육적 가치

① 예술적 '경험'을 전달

② 교육, 연구, 창조의 원천

대중에게 패션 개념을 확산

패션을 예술로, 패션 디자이너를 예술가로

패션이라는 디자인 언어의 이해

시각적·물질적 기반의 연구

디자이너들의 창조적 영감의 원천

우리나라, 정부 주도 패션 박물관 건립 논의

박물관과 패션: 가능성 2

2. 모두를 위한 엔터테인먼트

- ① 모두를 위한 매혹적인 엔터테인먼트
- ② 대규모 관객 유치
- ③ 도시와 국가 브랜드 구축

패션 행사와 문화 관광의 연계
문화 도시 형성의 정책적 장려
글로벌 럭셔리 브랜드 이미지의 후광
도시가 여행해야 할 곳으로 떠오름

박물관과 패션: 가능성 3

3. 만남의 장

① 소통의 허브로 기능

Met Gala

② 후원을 통한 기금 조성

2011년 de young Balenciaga and Spain, 120만달러 기금 조성

2011년 MET, Savage Beauty, 1000만달러 기금 조성

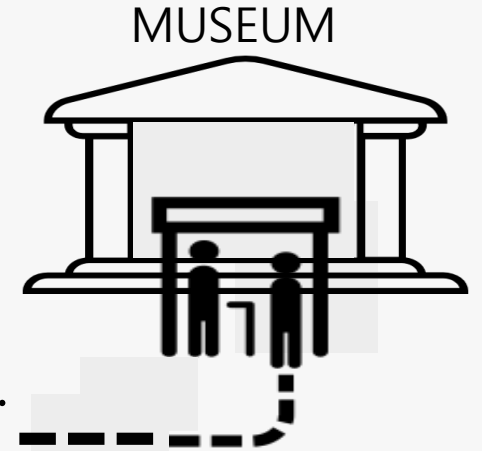

박물관과 패션: 가능성 4

4. 예술·문화로의 접근성 확대

① 박물관으로의 접근성 확대

대중들은 어려운 예술에 비하여 접근하기 쉬운 패션 전시 선호
실제로 박물관을 방문하지 않는 관객을 끌어들이م(Herden, 2014).

② 다양한 층위의 관객이 영감, 배움, 즐거움을 얻을 수 있도록, 다양한 전시 제공

“박물관 전시를 “쉽게” 만드는 것이 아니라, 오히려 다양한 방문자들이 다양한 수준의 전시에 접근 가능하도록 해야 한다” 패션 디렉터 스틸

③ 박물관에서의 패션 전시를 통하여 문화향유를 연계

McCarthy(2004)는 젊은이들의 초기 예술 참여 방안으로 상업적 예술을 제안

④ 또 다른 예술영역으로의 참여 가능성

결론

4. 예술·문화로의 접근성 확대

박물관 접근성 확대,
다양한 대중의 문화 향유 확대,
다른 예술영역으로의 참여 가능성

1. 교육적 가치

예술적 경험 제공,
교육, 연구, 창조

박물관에서의 패션 전시

3. 만남의 장

소통의 허브,
기금 조성 방안

2. 모두를 위한 매혹적인 엔터테인먼트

대규모 관객 유치,
도시와 국가 브랜드 구축과 관광 연계

박물관과 패션 전시의 시사점

패션 전시의 후면

무엇이 예술?

누가 흥행을 보장?

현대 사회에서 박물관의 역할?

박물관은 문화, 예술, 사회·경제적 권력 관계의 변화를 보여주는 현장

: 이 논쟁에는, 이사회, 박물관 디렉터, 큐레이터, 비평가와 학계, 예술계와 패션계 사이의, 첨예한 철학적 불일치가 드러남(Steele, 2008; Fabricant, 2011).

박물관에서의 패션에 대한 사례는 박물관과 관련된 여러 변동을 보여줌

: 예술의 영역, 예술과 패션의 관계, 패션의 위상, 전시 관행, 박물관의 역할

감사합니다