

꽃의 이미지를 형상화한 헤어 아트 디자인 연구

진용미 · 김성남[†]

서경대학교 미용예술과

A Study on Hair Art Design Shaped Flower Image

Young-Mi Jin · Soung-Nam Kim[†]

Dept. of Beauty Arts, Seo-Kyung University

(2006. 12. 28. 접수/2007. 2. 15. 채택)

Abstract

These days, hair design is recognized as a kind of molding arts which perform expression skill to create personal self as well as practical skill. Recently, the efforts to express hair design sublimating it to art works have continued. For these reasons, this study had purposes as follows; First, it developed creative and original design producing works to shape the flower image that was an important material of hair design. Second, it presented the possibility to express the field of hair design with art. In the flow of age, nature has provided design with unlimited creative motive. Flowers, among various materials, show the nature's change, combination and order and impose diverse symbolic meanings. Therefore, flowers are good materials to express the works. Through the process of decolorizing and dyeing with hair, five works of nature's fragrance, hope, reed flowers, windflower, magnolia blossom had been produced. The results of the process were as follows; First, the transformation of shape through the simple process taking the image of shaping flower as subject matter could be a motive of new hair design art. Second, if the various images of flowers were expressed as hair art with three-dimensional shape, it could be works with value of beauty. Through the process of this study, it was proved that nature could be endless subject matter for art. Therefore, with continuous studies, it can be motive of developing designs in producing work activities of many hair designers. In addition, academic development will be achieved through wide and diverse studies.

Key words: Hair design(헤어디자인), Creative idea(창의적 발상), Nature(자연), Flower(꽃)

I. 서 론

1. 연구 목적

오늘날 헤어 디자인은 실용적인 기능뿐만 아니라 개성적 자아를 창조할 수 있는 표현적인 기능까지 수행하는 조형예술의 한 분야로 인식되어지기 시작하였다.

예술이란 넓은 의미로 인간의 정신세계에 펼쳐져 있는 또 하나의 자연이라 할 수 있는 데 우리를 둘러

싸고 있는 자연 내지는 현실의 생에 대한 작가의 내적 세계의 미적 표현이다. 때문에 자연이 아무리 아름답다 하여도 그 자체가 예술이 될 수는 없으며 예술가의 심상을 거쳐 형상화 될 때 비로소 예술이라 할 수 있다¹⁾. 이러한 예술 활동의 근원이 되는 것이 자연이다. 자연의 수많은 표현 대상 중 아름다움과 화려함으로 상징 되는 것은 꽃일 것이다. 꽃은 그 자체가 아름다움과 생명력을 갖고 있으며 바라보는 이의 마음에 아름다운 감정을 일으키게 한다²⁾.

인간이 미의식을 갖게 된 것은 자연을 접하며 이것을 바라보는데서 비로소 아름다움을 발견하였을 것

[†]Corresponding author: Soung-Nam Kim
E-mail: idohair@hanmail.net

이다. 즉 미의 표준은 자연 속에서 발견하였다고 말할 수 있다³⁾. 이렇듯 자연 속에서 미를 발견하여 인간이 이를 의식적 재구성하여 기능적, 미적합리화를 시키는 과정은 디자인에 있어서 중요한 과제이다⁴⁾.

창의적 발상의 원천인 자연이란 소재는 디자인에 있어 메마른 현대인의 감성을 따뜻하게 바꾸어 줄 요소라 생각되며 더 나아가 창의적이고 독창적인 디자인을 희망하는 현대인들에게 보다 양질의 새로운 디자인을 경험할 수 있는 모티브라 생각한다⁵⁾.

이와 관련된 선행 논문을 살펴본 결과 김정아(2000)의 꽃의 이미지를 이용한 화기 조형 연구, 임수형(2002)의 꽃의 이미지를 이용한 도자 장신구 디자인 연구, 김경주(2002)의 꽃의 형상화에 의한 스카프 디자인 연구 등 주로 의상이나 도자 장신구 분야에서 연구가 이루어 졌으며, 헤어아트와 관련된 사례를 보면 'KAWA 1997년 Arts in Hats'이다.

이는 복식문화 측면에서 조명해 본 헤어아트와 첫 전시이고, 미용문화 측면에서의 실증적 연구는 서경대학교 미용예술대학원생들을 중심으로 2005년부터 연구되기 시작하였으나⁶⁾ 아직 그 수준은 미약하다고 할 수 있다.

이에 본 연구자는 헤어 디자인의 중요한 소재인 모발을 이용하여 꽃의 이미지를 형상화한 총 5작품을 제작 분석하여 창의적이고 독창적인 디자인 발상과 헤어디자인 분야를 예술적으로 표현할 수 있는 가능성을 제시함에 그 목적을 두고자 한다.

2. 연구의 내용 및 방법

디자인에 있어 형태 연구의 중요한 모티브가 되고 있는 꽃의 형태를 응용하여 꽃이 가지는 아름다움과 따뜻한 감성, 생명력을 작품에 표현하고자 모발, 탈색제, 염모제, 글루, 글루건, 스프레이 등을 이용하여 작품을 제작하였다.

II. 이론적 배경

1. 헤어 디자인 예술

예술이란 즐겁게 하는 형식을 만들고자 하는 하나의 시도로 예술 작품은 예술가의 미의식을 통하여서 본 자연의 일부로 주관에 의해 다시 구성된 표현이며, 곧 예술가에 의해 변형된 형태로 만들어진 새로운 자연이다⁷⁾.

예술작품은 보는 사람의 정서를 이완 시켜준다. 그

래서 사람들은 예술가에게 뛰어난 정신은 아니더라도 뛰어난 감수성을 가지기를 바란다. 이렇게 인간의 생의 본래의 터전이 자연이요 그러기에 인간의 생은 자연에 영향을 받지 않을 수가 없는 한, 인간의 미의식 내지예술도 이 주어진 자연의 환경 속에서 그 영향을 받지 않을 수가 없다⁸⁾.

자연은 예술의 모체라고 할 수 있으며 예술이란 자연 발생적인 자연미를 인간의 예술 의욕에 의해 형식적으로 형상화하고 그 가운데 예술미로 형성된다⁹⁾. 예술가는 자연이 갖는 이미지를 개성적이고 창조적으로 표현함으로써 일반인이 느끼는 것보다 더욱 강렬한 생명력이 느껴지는 이상적인 예술미를 추구하여야 한다¹⁰⁾.

헤어 디자인예술이란 모발 또는 여러 가지 소재를 사용하여 디자이너의 감성과 창조성을 발휘하여 예술적으로 표현하는 것이라 할 수 있다.

2. 꽃의 이미지 형상화

꽃은 계절의 변화를 제일 먼저 알리며 탄생과 번성 그리고 소멸의 끊임없는 변화를 시각적 아름다움과 독립적 형태로 표현하기 때문에 그 자체로도 조형성을 가지고 있다¹¹⁾.

자연의 여러 가지 대상 가운데 미의 대표라 할 수 있는 꽃은 다양한 색과 형태상에서 보이는 시각적 즐거움 조화로운 아름다움으로 많은 예술가들에게 좋은 소재로 사랑받아왔다. 현재에 이르기까지 끊임없이 꽃을 소재로 표현해 온 것은 꽃이 내재한 생명력 그 자체의 질서와 꽃의 외면적 형, 색이 예술적 표현이 될 수 있는 미적 요소를 갖추고 있으며 꽃의 상징적 의미는 자신의 내면세계를 표현 하는데 있어 인간의 심성을 대변해 주는 소재로서 부합되어지기 때문이다¹²⁾.

III. 작품제작 의도 및 방법

1. 제작의도 및 방법

21세기 다양하고 복잡한 현실에 하루하루 바쁘게 쉴 틈 없이 살고 있는 현대인들의 지치고 피곤한 심신을 자연의 따뜻하고 풍요로운 기운을 얻을 수 있게 꽃의 이미지를 형상화하여 작품을 제작하였다. 작품의 소재로는 모발을 주로 사용하여 탈색과 염색을 거쳐 하나하나의 꽃잎을 만들고 다시 조합해 꽃의 형태로 만들어 생명력 동적 이미지를 작가의 감성으로 표현하고자 하였다. 또한 작품의 단조로움을 보완하고

자 철사 비즈 등을 사용하였다.

2. 작품 소재 및 모티브

자연이란 소재는 바쁜 일상에 쫓겨 살아가는 현대인들의 감성을 따뜻하게 바꾸어줄 요소라 생각되며 자연의 여러가지 대상 중 아름다움과 화려함으로 상징되는 꽃을 작품의 모티브로 마네킨, 모발 웨프트, 글루, 글루건, 스프레이, 비즈 등을 작품에 이용하였다<표 1>.

향기로 피어오르는 듯 한 모습을 표현하고자 하였다.

- 해설: 자연에서 주는 순수한 기를 받아 몸과 마음이 지쳐있는 우리의 생활에 활력과 상쾌함을 주고자 하는 의미를 담아 표현하였다.
- 작품제작 방법: 통 가발을 사용하여 높게 업스타일 하였고 머리카락을 탈색 한 후 스프레이 아이론을 이용하여 꽃을 만들어 망사 천을 타고 땅으로부터 신선한 자연의 향기가 피어오르는 모습을 표현하였다<그림 1>.

IV. 작품 제작 및 해설

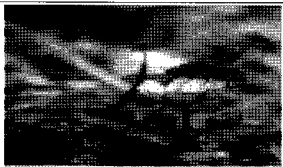
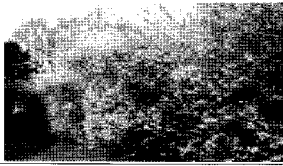
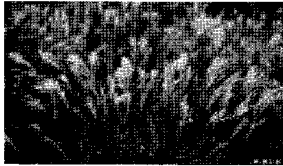

1. 자연의 향기

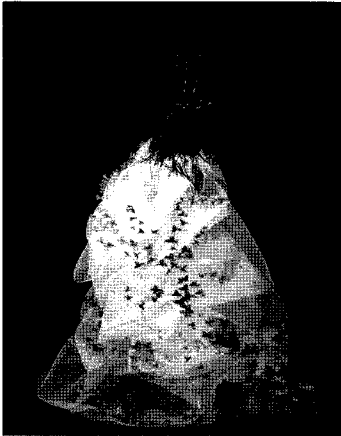
- 디자인 모티브: 봄의 새싹이 피어나 향기로운 꽃

2. 희망

- 디자인 모티브: 길가에 흐드러지게 피어있는 개나리꽃을 보고 헤어 작품으로 표현하고자 하였다.

<표 1> 작품 소재 및 모티브

작품	주제	모티브	소재
1	자연의 향기		Mannequin, Glue, glue gun, Hair welf, spray
2	희망		Glue, glue gun, Hair welf, spray
3	갈대꽃		Glue, glue gun, Hair welf, spray
4	바람꽃		Glue, glue gun, Hair welf, spray, Metallic wire
5	목련		Glue, glue gun, welf, spray, beads

<그림 1> 自然의 香氣¹³⁾
헤어아트 전시회

<그림 2> 希望¹⁴⁾ 중국
영파 국제복장전시회

<그림 3> 갈대꽃¹⁵⁾
뷰티아트작품 공모전

- 해설: 길가 언덕 울타리에 쏟아질 듯이 다닥다닥 피었다가 언제 지는지 모르게 지는 개나리꽃을 보며, 언제부턴가 희망을 잃어버리는 삶의 한 부분이 아닐까? 희망이라는 꽃말을 담은 개나리꽃을 보며 하루하루를 바쁘게 살아가는 현대인들의 지친 삶에 희망을 주고자 하는 의미를 디자인하였다.
- 작품제작 방법: 모발 웨프트를 사용하여 탈색 과정을 거친다. 노란색과 녹색의 코팅색을 이용 재염색 한 후 아이론 작업을 한 후 글루를 이용하여 꽃의 형태를 만들어 작품을 제작하였다<그림 2>.

3. 갈대꽃

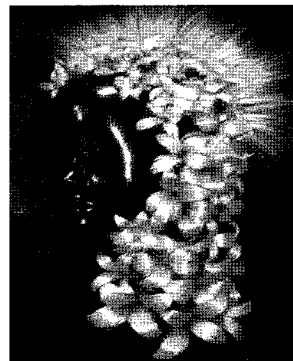
- 디자인 모티브: 부드럽지만 꺾이지 않는 갈대의 모습을 작품으로 표현하고자 하였다.
- 해설: 겨울바람에도 시들지 않는 갈대꽃 부러질 것 같지만 꺾이지 않는 부드러운 갈대처럼 강인하지만 부드럽게 살고픈 마음을 표현하였다.
- 작품제작 방법: 마네킨에 모자를 씌운 후 수수자루를 이용하여 작품을 제작하였다<그림 3>.

4. 바람꽃

- 디자인 모티브: 눈 속에 피어있는 바람꽃을 상상하며 작품으로 표현하고자 하였다.
- 해설: 긴 겨울 지나고 백설이 성성한 때부터 여느 꽃보다 먼저 피어나 봄을 노래하는 작은 바람꽃 아주 작은 바람꽃이 피면 봄이듯 우리 마음에 아

<그림 4> 바람꽃¹⁶⁾ 디자인대전 뷰티디자인

<그림 5> 목련¹⁷⁾ 헤어아트 전시회

- 주 작은 행복이 싹트기 시작하면 우리의 삶도 행복할 것이라는 기대를 담았다.
- 작품제작 방법: 마네킨에 갈라철사를 이용하여 제작하였다<그림 4>.

5. 목련 꽃

- 디자인 모티브: 봄날 맑은 햇살 아래 활짝 피어난 목련 꽃의 이미지를 작품으로 표현하고자 하였다.
- 해설: 북쪽으로만 고개를 향하고 피는 목련 그 큰 꽃송이가 가슴을 설레게 한다. 목련꽃이 필 때면 백일장을 펼치던 학창시절 추억을 느끼게 해 준다. 장미처럼 화려하지는 않지만 순결한 꽃으로 피어난 목련꽃의 순수함을 표현하였다.
- 작품제작 방법: 모발 웨프트를 사용 4번의 탈색 과정을 거쳐 스프레이 아이론을 사용 꽃을 만들어 작품을 제작하였다<그림 5>.

V. 결론 및 제언

오늘날 헤어디자인은 실용적인 기능뿐만 아니라 개성적 자아를 창조할 수 있는 표현적 기능까지 수행하는 조형예술의 한 분야로 인식되어지고 있으며 최근에는 헤어디자인을 예술작품으로 승화하여 표현하려는 노력이 계속되어지고 있다.

이에 본연구자는 헤어디자인의 중요한 소재인 모발을 이용하여 꽃의 이미지를 형상화한 작품을 연출하여 창의적이고 독창적인 디자인 발상과 헤어디자인 분야를 예술적으로 표현할 수 있는 가능성을 제시하고자 하였다.

시대적 흐름 속에 디자인에서 자연은 무한한 창조적 모티브를 제공해 준다. 자연의 여러가지 소재 중 자연의 변화와 조화 그리고 질서를 보여주는 꽃은 여러 가지 상징적 의미를 내포하고 있는데 아름다움, 희망, 화려함, 생명력 등 긍정적 의미를 가지고 있다.

이러한 의미에서 본 연구 내용인 꽃은 작품을 표현하기에 좋은 소재였으며, 꽃을 응용하여 헤어 디자인의 주요한 소재인 모발을 가지고 탈색과 염색 과정을 거쳐 작품 제작에 들어갔다. 위의 작품 설명과 같이 자연의 향기, 희망, 갈대꽃, 바람꽃, 목련꽃 등 총 5점을 제작하였으며 그 과정을 통한 결과는 다음과 같다.

첫째, 꽃의 형상화에 따른 이미지를 소재로 단순화 과정을 통한 형태의 변형이 새로운 헤어 디자인 예술의 모티브가 될 수 있다는 것을 알 수 있었다.

둘째, 꽃이 주는 다양한 이미지를 3차원적인 형태의 헤어아트로 표현하면 미적가치를 지닌 작품이 될 수 있음을 알 수 있었다.

본 연구 과정을 통해 자연은 예술의 끊임없는 소재가 될 수 있으므로, 앞으로 많은 헤어 디자이너들의 작품 제작 활동에 있어서도 지속적인 연구과정을 통해 많은 디자인 발상의 모티브가 될 수 있기를 바라며 폭넓고 다양한 연구과정을 통한 학문적 발전을 기대한다.

참고문헌

- 1) 임수형(2002). 꽃의 이미지를 이용한 도자장신구 디자인 연구. 이화여자대학교 디자인대학원 석사학위논문. pp.1-3.
- 2) 김정아(2000). 꽃의 이미지를 이용한 화기 조형 연구. 이화여자대학교 디자인대학원 석사학위논문. p.8.
- 3) 김은강(1998). 식물의 생명력을 이미지화한 도자조형연구. 이화여자대학교 대학원 석사학위논문. pp.1-4.
- 4) 박희순(2001). 나선형 모티브를 응용한 복식디자인 연구. 숙명여자대학교 디자인대학원 석사학위논문. p.10.
- 5) 서나영(2003). 자연의 유기적 형태를 응용한 페브릭 디자인. 이화여자대학교 대학원 석사학위논문. p.1.
- 6) 안문경, 김성남(2006). 동선을 이용한 헤어아트 조형성 연구. 한국패션뷰티학회지, 4(4), p.64.
- 7) 김문실(1987). 꽃의 Image의 형상화에 관한 연구 -작품 제작을 중심으로-. 이화여자대학교 산업미술대학원 석사학위논문. p.9.
- 8) 김은강(1998). ‘앞의 글’, p.4.
- 9) 백기수(1979). 미학. 서울: 서울대학교 출판부, p.3.
- 10) 김은강(1998). ‘앞의 글’, p.5.
- 11) 김경주.(2001). 꽃의 형상화에 의한 스카프디자인 연구. 이화여자대학교 디자인대학원 석사학위논문. p.8.
- 12) 임수형(2002). ‘앞의 글’, p.3.
- 13) 진용미(2005). ‘초’ 제1회 헤어아트 전시회. 서경대학교 미용예술대학원.
- 14) 진용미(2005). 중국 영파 국제복장전시회. 중국 영파 초청 전시.
- 15) 진용미(2005). 뷰티아트작품 공모전. 한국미용 보건학회.
- 16) 진용미(2005). 디자인대전 뷰티디자인. 한국디자이너협회.
- 17) 진용미(2006). 제2회 헤어아트 전시회. 서경대학교 미용예술대학원.