조지아 오키프 작품의 조형성을 응용한 헤어 아트 작품: 도시풍경을 모티브로

김누림¹ · 진용미^{2,*}

¹서경대학교 일반대학원 미용예술학과, 대학원생

²서경대학교 미용예술대학 헤어메이크업디자인학과, 교수

Hair Art with Artistic Elements from Works by Georgia O'Keeffe: with Cityscape as the Subject

Nurim Kim¹ and Yong-Mi Jin^{2,*}

¹Graduate Student, Dept. of Beauty Arts, Graduate School, Seokyeong University

²Professor, Dept. of Hair-Makeup Design, College of Beauty Arts, Seokyeong University

Creative fields in current times are changing rapidly due to changes in work conditions brought on by corona virus pandemic. Inevitable byproduct of social distancing is isolation, which could potentially provide opportunities for creative thinking. For instance, changes in environment due to industrial development helped landscape paintings evolve from describing nature in its pristine state to including views of the cities which then ultimately gave birth to cityscape paintings. In a way a city is a symbol of mankind simultaneously shaping and adjusting to the environment. Therefore a photo of Seoul cityscape was taken and divided into four components of river, buildings, flowers and bridge, which were then analyzed for symbolic meanings found in literatures and other academic papers. Then four pieces of hair artworks were made by utilizing hair design elements and principles as well as artistic elements like magnification and abstraction which are characteristic of the works by Georgia O'Keeffe, a highly creative artist of her time. Resulting art works showcase hair as medium of expression, demonstrating potential for creative collaborations and continued advancement in creative fields despite uncertainties and challenges of the future.

Keywords: Cityscape, Georgia O'Keeffe, Hair Art, Hair Design, Seoul

I. 서 론

코로나 바이러스로 인한 고립으로 인해 창의적, 문화적 직종에도 불가피하게 불확실성과 변화가 일어나고 있다(Comunian & England, 2020). 하지만 이러한 사회적 거리 두기로 인한 물리적 고립은 오히려 개개인이 창의적으로 사고하고 활동할 수 있는 기회가 될 수 있다. 그러므로 본 연구에서는 자신만의 독창적이고 창의적인 예술적 관점과 작품 스타일로 인해 유명해진 미국의 화가 조지아 오키프(Georgia O'Keeffe)를 선정하였고 그녀의 작품의 조형적 특징에 관한 선행 연구들을 살펴보았다. 그리고 바이러스로 인한 변화는 이제 필연적인 것인 만큼, 인류 문명의 발달과 함께 변화된 환경으로 인해 순수한 자연을

배경으로 하였던 풍경화가 발전하여 도시 풍경화가 탄생한 과정(Oh, 2008)으로부터도 영감을 얻었고 특히 대한민국의 수도인 서울을 모티브로 삼고자 하였다. 그리고 조지아 오키프 작품의 조형적 특성을 반영한 서울의 도시 풍경화 작품을 제작할 때 보편적으로 회화에 사용되는 물감이 아닌, 다양한 표현을 가능하게 하는 소재인 헤어를 이용한 헤어 아트(Gwon, 2020)로 표현하고자 한다.

이와 관련된 조지아 오키프 작품들의 독창적인 조형적 특성을 활용한 콜라보레이션 선행 연구로는 조지아 오키프의 꽃 시리즈 작품들의 곡선적 느낌을 부드러운 소재인 니트의 특성으로 표현한 패션 분야의 Kim & Lee (2016)의 연구와 Lin & Fei (2018)의 조지아 오키프 작품의 조형적 특성을 응용한 패션 디자인 연구 등이 있다.

도시 풍경화와 관련된 선행 연구로는 Oh (2008)의 현대도시 풍경화 연구, Lee (2015)의 풍경, 광장, 그리고 장소풍경 : Land & Landscape연구, Her (2014)의 현대 '도시'풍경화 연구:본인

*Corresponding author: Yong-Mi Jin

Tel : +82-2-940-7813

E-mail : 65621107jin@hanmail.net

접수일(2020년 10월 22일)/수정일(2020년 12월 18일)/채택일(2021년 3월 15일)

작품 중심으로 연구 등이 있다.

조지아 오키프 회화의 특성을 응용한 뷰티 분야 관련 선행연구로는 Lee (2017)의 바디아트 제작 연구, Jang (2016)의 네일 디자인 연구 및 Kim (2017)의 웨딩 헤어 장신구 디자인 연구 등이 있다.

위와 같은 선행연구들로 미루어 볼 때 이미 패션 및 뷰티 분야에서 조지아 오키프의 조형적 특성을 반영한 연구들과 도시 풍경을 바탕으로 회화 작품을 제작한 선행 연구들이 활발하게 이루어지고 있으나 헤어 모발이라는 소재와 헤어 디자인 기법을 활용하여 조지아 오키프 작품의 조형적 특성을 도시 풍경화로 표현한 작품에 대한 연구는 이루어지지 않고 있다.

이와 같은 고찰을 바탕으로 본 논문의 저자가 직접 촬영한 서울의 도시 사진을 모티브로 하여 강, 건물, 꽃, 다리 4가지의 대상을 바탕으로 작품들을 구성하고 이들 각 작품이 지닌 조지아 오키프 작품의 조형적 특징들 및 상징성을 헤어 모발이라는 소재와 헤어 디자인 요소, 법칙 및 기법으로 표현하고자 한다.

이렇게 하여 본 연구에서는 현존하는 회화 작품의 조형적 특성을 이용하여 도시 풍경을 작품으로 표현하고자 할 때 헤어 모발이라는 소재와 헤어 디자인 기법이 사용될 수 있다는 것을 보여준다. 이렇게 헤어 디자인 분야와 회화 미술을 접목함으로써 변화하는 주변 환경을 묘사할 때 독창적 관점과 방법을 통해 예술적으로 표현하고자 한다. 그리고 이러한 과정을 통해 헤어 디자인 분야와 회화 미술의 콜라보레이션을 장려할 뿐 아

니라 헤어라는 소재만으로도 특정 화가 및 장르의 작품들의 특성을 충분히 표현하는 예술 활동이 가능하다는 것을 보여주고자 한다. 이런 과정을 통해 급변하는 현재의 환경 속에서 미래 예술가들이 보다 넓게 사고하고 창의적인 활동을 하도록 장려하고자 한다.

II. 이론적 배경

1. 조지아 오키프

1) 작가소개

조지아 오키프(Georgia O'Keeffe)는 1887년 미국의 위스콘신주에서 태어났고 The Art Institute of Chicago를 포함한 여러 교육기관에서 미술을 공부했고 초등학교, 고등학교 및 대학교들에서 미술을 가르치다가 1918년 교사 일을 그만두고 본격적으로 예술가로 활동하기 위해 뉴욕으로 이사를 오게 된다. 1924년 이후 시작하게 된 확대된 꽃 페인팅은 그녀 자신이 관찰한 자연의 모습을 포착한 것으로써 혁신적인 현대 미술가라는 평판을 얻게 해주었다. 이후 꾸준히 창의적인 작품들을 제작하여 명성을 얻었고 1986년 별세하였지만, 그녀가 남긴 900편의 작품은 미국 예술의 중요한 유산이 되어 후세대 예술가들에게 그 영향을 미치고 있다(Messinger, 2004).

Table 1. Examples of Georgia O'Keeffe's works and their characteristic artistic elements

Work Title	<Single Lily with Red, 1928>	<From the Lake No.1, 1924>	<Red Canna, 1924>
Photo of Work
	Photo Source: Kim Hyeon-Yeong & Lee Younhee (2016)	Photo Source: Chung Hee Sook (2017)	Photo Source: Kim Mi-Kang (2017)
Artistic Elements	Green leaves and red background contrast each other, and lily at the center of the canvas serves as main motif and is emphasized due to different level of brightness from the background (Kim Hyeon-Yeong & Lee Younhee, 2016).	Blue colors as cool tones and repetition of curvy lines create an organic image (Chung Hee Sook, 2017)	V-shaped structure is apparent in this work, and repetition of similar colors as well as varying levels of saturation create an overall abstract feel (Kim Mi-Kang, 2017)

2) 조형적 특성

Kim & Lee (2016)는 조지아 오키프의 작품들 중 꽃 시리즈에서 나타난 조형적 특성을 클로즈업 기법, 반복적인 곡선의 리듬감, 보색과 명도들의 과감한 조화, 화면 중앙에 강조된 모티브, 대칭적 구도를 통한 안정감과 균형 및 강렬한 색채가 갖는 시각적 효과 등으로 구분하였다. Chung (2017)은 조지아 오키프 회화의 특성을 강렬한 색채와 구도, 확대된 형태, 대상의 반복성 및 구도의 평면화 4가지로 구분하였다. Kim (2017)은 오키프 작품들의 미학적 특징을 확대된 형태에서 보이는 물결, 나선형 및 V자형 구조와 선, 형태 및 색채의 반복적 표현, 선명함과 열음을 통해 강약이 느껴지는 환상적 색채를 통한 추상적 느낌과 이에 반하는 흰색의 사용, 그리고 페인팅에서 보이는 다양한 자연적 소재와 풍경 4가지로 분류하였다. 이에 따라 본 연구에서는 조지아 오키프의 회화적 특성들 중 확대, 추상성, 강렬한 색채, 반복적 구조와 구도의 평면화, 리듬감, 명도들의 조화 등을 중심으로 작품을 표현하고자 한다. 조지아 오키프 작품들의 예시와 조형성은 <Table 1>에서 볼 수 있다.

2. 도시풍경화

도시 풍경화란, ‘도시’라는 특정 장소를 직접적인 대상으로 관찰하고 표현하는 것으로, 도시 자체를 회화의 주요 주제로 선별하여 작품들을 제작하기 시작한 것은 인상주의 화가들이었는데, 이는 19세기 파리의 급격한 도시의 발달과 변화가 그 계기가 되었다(Lee, 2015). 본래 순수한 의미의 풍경화란 자연을 순수하게 그대로를 그린 것이라 할 수 있지만 인류의 발달로 인해 도시라는 인공적 경관이 생겨나게 되었기 때문에 풍경화에 도시가 포함되게 되었고, 한국의 도시 풍경화는 자연과 인공적 건축물 및 인간과의 정서적 관계를 포함하는 개념이라 할 수 있다(Oh, 2008). 즉, 도시 풍경화란 동양과 서양의 구분 없이 인류 사회의 발달에 필연적으로 뒤따르는 도시의 성장과 이에 따른 환경의 변화를 묘사해가는 풍경화의 일종이라 볼 수 있다.

Kim (2011)은 ‘도시는 여러 가지 풍경들로 이루어진 하나의 시각체’라고 정의하였고 도시를 구성하는 빌딩들과 다리 등이

모여서 도시를 표현한다고 하였다. Her (2014)은 도시 풍경화의 유형을 시간에 따라 시각적으로 변화하는 도시의 모습을 있는 그대로 사실적으로 묘사하고자 하는 사실주의적 측면과, 작품을 제작하는 작가들 개개인만의 독특한 관점에서 본 도시를 다양한 기법으로 표현한 문화, 감성적 측면의 두 가지로 구분하였다. 이러한 선행 연구를 바탕으로 본 연구에서는 서울의 도시 풍경을 저자의 입장에서 관찰하고 묘사하는 문화, 감성적 측면에서 제작할 것이다.

3. 헤어디자인

1) 디자인 요소

헤어 디자인의 디자인 요소(design elements)는 기본적으로 형태(form), 질감(texture), 칼라(color)의 세 가지로 구성되며 헤어 디자인의 주요 형태는 원형, 편구형, 장구형의 3가지로 구분할 수 있고 헤어 디자인의 질감은 사용되는 도구의 모양과 위치 및 지름에 의해 여러 형태로 변형될 수 있으며 이러한 질감들은 제각기 다른 속도(speed)를 갖는다(Pivot Point International, 1985). 헤어 디자인에 사용되는 질감의 종류들로는 평평한 질감의 스트레이트(straight), 굽은 파동을 갖는 웨이비(wavy), 짧은 파동으로 인해 곱슬거리는 느낌을 갖는 컬리(curly)로 구분할 수 있고 언엑티베이트드한 ‘스트레이트(straight)’질감과 액티베이트드한 ‘컬리(curly)’질감을 함께 조합하는 ‘콤비네이션(combination)’ 등이 있다(Pivot Point International, 2014). 헤어 디자인 요소 중 칼라는 디자인에 흥미와 깊이감은 물론 빛의 반사와 질감을 표현할 수 있고 의도적으로 디자인의 특정 부분을 강조하는 목적으로도 사용될 수 있다(Pivot Point International, 1985).

2) 헤어 디자인 법칙

디자인 법칙(design principles)은 크게 8가지로 구분할 수 있는데, 특정 요소를 부각하는 ‘강조(dominance)’, 한 가지 요소를 반복하는 ‘반복(repetition)’, 둘 이상의 요소를 일정하게 반복하는 ‘교대(alternation)’, 점진적으로 변화를 주는 ‘진행(progression)’, 동일하지는 않지만 유사하여 잘 어울리게 하는

Table 2. Long Hair Design Techniques

Twists	Knots	Overlap	Braid	Loop	Roll

Photo Source: Pivot Point International, Inc. (2014).

‘조화(harmony)’, 요소들의 차이를 활용하여 대비 효과를 주는 ‘대조(contrast)’, 요소들 간 최대한의 간격으로 인해 어우러지지 않게 하는 ‘비조화(discord)’가 있다(Pivot Point International, 1985).

3) 디자인 기법

헤어 디자인 기법은 ‘꼬기(twists)’, ‘매듭(knots)’, ‘겹치기(overlap)’, ‘땡기(braid)’, ‘고리(loop)’, ‘말기(roll)’의 6가지로 분류할 수 있으며(Pivot Point International, 2014) 이를 관련된 일러스트와 함께 정리한 내용을 <Table 2>에서 볼 수 있다.

III. 재료 및 방법

1. 연구방법

본 연구에서는 인류의 발달과 함께 발전해온 도시 풍경화에 영감을 얻어서 서울 도시 풍경을 찍은 사진에서 강, 건물, 꽃, 다리 등의 요소들을 추출하여 4작품으로 구성하였고 조지아 오키프(Georgia O'Keeffe) 작품의 조형적 특징과 상징성을 응용하고 헤어 모발이라는 소재와 헤어 디자인 기법을 사용하여 표현하였다.

실증적 연구에서는 도시 풍경을 회화적 헤어 작품으로 표현하기 위해 다양한 길이와 명도의 헤어 모발을 수집하였다. 이후 각 모발을 필요한 명도로 정확하게 준비하기 위해 추가로 탈색 작업을 진행하였고, 각 작품에 사용될 색상에 맞춰 헤어 메니큐어로 색을 입힌 후 건조하였다. 각각의 작품을 어떻게 채색하고 표현할 것인지 구상하는 스케치를 제작한 후 밑그림을 그린 뒤 캔버스에 평붓으로 아크릴 물감을 이용한 배경을 채색하였다. 각 그림 위에 붙일 모발을 필요에 따라 목공 본드와 꼬리뿔을 이용하여 모형을 만들고 꽃잎 모양으로 자르는 작업, 아이룡으로 질감을 표현한 후 스프레이로 고정하기, 땡기, 꼬기, 매듭 등 헤어 디자인 기법을 사용하는 방법을 활용하여 채색된 모발들을 가공하였다. 이후 가공된 모발을 글루건과 목공 본드를 사용하여 구도에 맞게 붙여 고정하였다.

연구의 내용은 다음과 같다.

첫째, 서론에서 연구의 배경, 연구의 필요성 및 목적을 제시한다.

둘째, 이론적 배경에서 조지아 오키프에 대한 설명과 함께 그녀의 작품의 조형적 특성에 대해 알아보았고, 도시 풍경화와 관련된 이론과 헤어 디자인과 관련된 디자인 요소, 법칙 및 기법에 대한 관련 자료들과 선행 연구들을 고찰한다.

셋째, 재료 및 방법에서는 연구 방법과 작품 재료를 제시한다.

넷째, 결과 및 고찰에서는 조지아 오키프 작품의 조형적 특성 및 도시 풍경화의 상징적 의미를 고찰하였고 헤어 디자인 이론의 고찰을 바탕으로 본 연구에 적합한 회화적 헤어 작품

Table 3. Work materials and devices

Material	Details	Brand/Origin
Foil	30×30 cm	Lotte/Korea
Bleach	About 700g	Kogen Bleach
Developer	6%, 1000 ml	L'Oreal/US
Dryer	Hair Dryer	Amos/Korea
Glue gun	Glue stick (11 mm)	Bear Hunt
Scissors	Stationary	Korea
Flat brush	For acrylic painting	Korea
Wood glue	800g	Amos/Korea
Hair spray	Sebastian	SPW Korea/Germany
Hair manicure	Red, Blue, Yellow, Clear, Black	Saehan Cosmetics/Korea
Hair	Human, artificial. About 700g	Multiple Sources
Iron	Flat iron	Create/Korea
Acrylic paint	Red, yellow, blue, black, white	Shield Colors/Korea
Canvas	30×30 cm	Phoenix/China

총 4 작품을 제작한다.

다섯째, 결론에서는 작품 연구에 대한 결론과 함께 향후 연구와 관련된 후속 방안을 제시한다.

2. 작품의 재료

작품제작에 사용된 재료는 <Table 3>과 같다.

IV. 결과 및 고찰

1. 작품의도 및 모티브

본 연구에서는 조지아 오키프 작품의 조형적 특성들 중 확대, 추상성, 강렬한 색채, 반복적 구조와 구도의 평면화, 리듬감, 명도들의 조화 등을 중심으로 Fig. 1의 서울 도시 사진을 바탕으로 하여 조지아 오키프의 조형적 특성 중 가장 두드러지는 특성 중 하나인 확대를 활용하여 도시를 구성하는 각 부위들의 확대를 통해 문헌고찰을 통해 추상적 의미를 갖는 강, 건물, 꽃, 다리의 4가지 요소들로 구분하였고, 헤어 모발이라는 소재를 가지고 헤어 디자인 기법으로 도시 풍경화 작품들을 본 저자만의 독창적 관점을 반영할 수 있도록 제작하였다.

도시 풍경화 제작을 위해 직접 서울 풍경을 촬영하였고 사진을 구성하는 4가지로 각 구성 요소 부분의 사진을 잘라 구분하여 종이에 예상되는 최종 결과물을 스케치하고 채색하는 작업을 하였다. 이후 작품을 실제로 제작할 캔버스에 밑그림을 그린 후 아크릴 물감으로 채색하여 배경을 준비하였다.

Fig. 1. Seoul Landscape Photo

그 이후 모발을 탈색 작업하였고 각 작품에 사용될 색상에 맞게 헤어매니큐어를 사용하여 색상을 입혔고 이렇게 채색된 모발을 목공 본드를 이용한 꽃잎 제작 작업, 아이롱을 이용한 질감 표현 및 헤어 디자인 기법 적용 등의 과정을 통해 작품 제작 의도와 맞게 준비하였다. 이렇게 가공된 모발을 글루건을 이용하여 채색된 캔버스에 붙임으로써 입체감 있는 헤어 작품들을 제작하고자 하였다.

창의적인 예술 활동 분야도 급변하는 환경에 의해 필연적으로 변하게 될 것이므로 이와같이 환경을 따라 변화해온 도시 풍경을 조지아 오키프 화가의 독창적인 조형성을 반영하도록 헤어 모발과 헤어 디자인 기법으로 표현하여 회화 예술과 헤어 디자인 예술을 접목하는 작품을 제작함으로써 다양한 소

재와 모티브로 미래 변화하는 환경 속에서 그에 따라 발전하는 다양한 종류의 예술 작품들이 표현될 수 있을 것이라 사료된다.

각 작품에 모티브로 사용된 사진 및 일러스트는 <Table 4>와 같다.

2. 작품제작

1) 인모를 활용한 공동 사전 제작 과정

① 롱 인모 피스의 한 면을 테이프를 이용하여 호일 위에 고정 후 3~4회 탈색을 한다.

② 작은 헤어피스들을 호일 위에 놓고 작품에 맞게 탈색하기 위해 모발 끝 1/3 지점만 탈색한다.

③ 일정 시간 방치 후 탈색된 모발을 물에 세척한 후 건조한다. 공동 사전 제작 과정은 <Table 5>와 같다.

2) 작품 1

(1) 완성작품 설명

작품 1은 서울 도시 풍경 사진 중 강 부분을 모티브로 제작되었다. 강을 구성하는 물은 본래 죽음과 재생이라는 상호 모순적 의미를 내포할 뿐 아니라 생명력, 재생, 그리고 흐름과 순환의 시간성이라는 상징적 의미를 가진다(Choi, 2011). 실제 조지아 오키프도 뉴욕도시 풍경을 그릴 때 자연의 빛을 물과 건물에 반사되는 모습을 통해 간접적으로 표현하기도 하였다(An, 2016). 이에 영감을 얻어 강을 표현하기 위해 간소화된 건물의 모습과 강에 비친 강렬한 건물의 모습을 표현하고자 하였

Table 4. Motif Photos and Illustrations

Work Number	Motif	Illustration	Work Number	Motif	Illustration
Work 1			Work 2
Work 3			Work 4		

Table 5. Making Process for Preparing Hair Pieces

Long Hair Piece	Bleaching Long Hair Pieces	Bleaching Small Hair Pieces

다. Kim & Lee (2016)는 조지아 오키프 작품의 조형적 특성들을 대칭적 구도, 명도의 과감한 조화, 반복적 곡선의 리듬감 및 강렬한 색채 등으로 구분하였는데, 이를 반영하기 위해 물과 건물을 정확히 캔버스 중앙에서 구분 지어 대칭적 구도를 얻었고, 곡선의 리듬감을 표현하기 위해 헤어 스타일링 열기구를 이용하여 가로 방향으로 요동치는 물결을 표현하였고, 질감의 대조(contrast) 효과를 보기 위해 건물들은 세로 방향으로 평평한 스트레이트(straight) 질감의 혼합(combination)기법을 활용하였다. 또한, 원색에 가까운 강렬한 파란색과 건물의 무채색과의 대조와 헤어 디자인 법칙인 점차적으로 명도와 채도의 변화를 주는 진행(Progression)을 건물과 물을 채색할 때 응용하였다. 생명력과 활기를 표현할 수 있는 울동감 있는 강의 질감과 강렬한 색채는 단조롭고 인위적인 건물들과 대조를 이루면서 비록 도시의 생성과 쇠퇴의 동반자 이지만 한결같은 생명력을 상징하는 강을 표현하였다.

작품 1의 완성작품은 <Table 6>과 같다.

(2) 작품 제작과정

작품 1의 제작과정 및 설명은 <Table 7>과 같다.

Table 6. Work 1. 'River'

Work 1: 'River'

Size	30 cm × 30 cm (acrylic and hair on canvas)
Artistic Elements	structural symmetry, rhythm, intense colors
Symbolism	vitality, revival, death, passing of time
Hair Design	waves, contrast, straight texture, progression, mixing of textures

Table 7. Making Process for Work 1

Process
Explanation	① Create basic sketch on canvas	② Paint canvas using acrylic paint and flat acrylic brush	③ Color bleached hair pieces	④ Create texture using flat iron	⑤ Use wood glue and glue gun to attach hair pieces on to the canvas

3) 작품 2

(1) 완성작품 설명

작품 2는 서울 도시 풍경 사진 중 건물 부분을 모티브로 제작되었다.

Choi (2001)은 도시는 수평과 수직의 격자 구조를 지니게 되고 이러한 효율적인 도시 구조는 합리성을 추구하는 현대적 사고방식을 반영할 뿐 아니라 수직적으로 솟아오르는 건축물들은 인간의 욕망들을 구체화시켜질 수 있는 힘을 대표하기 때문에 도시가 현대의 정신을 대변해 준다고 하였다. 조지아 오키프는 뉴욕의 고층 건물인 쉐던 호텔을 페인팅할 때 그 실루엣을 강조하여 마치 건물이 산인 것처럼 묘사하였는데 이는 자연이 선사하는 숭고함을 도시에서도 느낄 수 있다는 것을 표현한 것이라 해석할 수 있다(An, 2016).

이러한 선행 연구를 바탕으로 작품 2에서 도시를 묘사할 때 격자구조를 지니는 수많은 도시의 건물들을 제각기 다른 명도의 작은 헤어피스들을 수평으로 나열하였다. 그리고 각 피스의 일부분을 탈색한 후 제각기 다르지만 조화(harmony)로운 난색 계열 색상의 헤어메니큐어를 입혀서 마치 무수한 건물들의 불빛들인 것처럼 표현하였다. 그리고 사진에서 보이는 남산 타워를 표현할 때 고층 건물과 산이 주는 숭고함을 표현하기 위해 조지아 오키프의 작품처럼 실루엣을 강조하기 위해 블랙으로 타워를 채색하였고, 확대 기법을 사용하여 과장된 크기로 묘사하였으며 캔버스 중앙에 위치시키는 대칭적 구조를 통한 강조(dominance) 기법을 사용하였다.

이렇게 작품에 사용된 표현기법들은 Kim & Lee (2016)의 연구에서 언급한 과감한 명도의 조화, 대상의 확대, 대칭적 구도 및 화명 중앙에 모티브를 강조하는 조지아 오키프 꽃 시리즈의 조형적 특성들을 반영한 것이다. 이에 추가로 작은 헤어피스들을 다채로운 칼라로 채색한 것이 마치 도시에 사는 다양한 사람들의 제각기 다른 욕망을 표현하는 것 같아서 이러한 사람들이 모여서 만든 타워라는 것을 표현하기 위해 작은 헤어피스들, 즉 작은 건물들에서 표현된 컬러들을 다시 긴 헤어피스들

Table 8. Work 2. 'Buildings'

Work 2: 'Buildings'

Size	30 cm × 30 cm (acrylic and hair on canvas)
Artistic Elements	magnification, structural symmetry, emphasis of motif
Symbolism	city, modern spirit, sublimity desire, dreams
Hair Design	harmony, dominance, braids

로 표현하여 모발을 엮는 땅기 기법을 사용하여 타워의 아웃라인 안에 표현하였다. 즉 도시의 주택, 타워 등 모든 건물은 결국 사람들이 모여서 상호 작용을 하며 엮어나가는 욕망들과 꿈의 상징이라는 것을 작품 2를 통해 표현하고자 하였다.

작품 2의 완성작품은 <Table 8>과 같다.

(2) 작품 제작과정

작품 2의 제작과정 및 설명은 <Table 9>와 같다.

Table 9. Making Process for Work 2

Process
Explanation	① Create basic sketch on canvas	② Paint canvas using acrylic paint and flat acrylic brush	③ Color bleached small hair pieces	④ Mix colored hair stands for the tower by braiding them	⑤ Use wood glue and glue gun to attach hair pieces on to the canvas

4) 작품 3

(1) 완성작품 설명

작품 3은 서울 도시 풍경 사진 중 꽃 부분을 모티브로 제작되었다.

꽃은 전통적으로 생명, 아름다움, 여성의 성기 등을 상징한다. 하지만 한강에서 보이는 꽃들은 자연적으로 자라는 꽃이라기보다는 인간이 인위적으로 심어서 아름답게 주변 환경을 표현하고자 하는 꽃 예술인 화에 조형의 한 유형이라 할 수 있다. 도시의 발달로 인해 삭막해질 수 있는 환경에서 인간의 자연에 대한 본능적 갈망을 화에 조형을 통해 충족시켜줌으로써 도시에 거주하는 현대인들의 “메말라 가는 감성”을 적셔줄 수 있는 역할을 조경용 꽃들이 해 주는 것이다(Kim, 2004). 즉, 한강의 산책로 옆에서 마주칠 수 있는 꽃들은 아름다움과 여성스러운 어여함을 표현하기도 하지만 그러한 꽃을 심어서 자연을 도시로 다시 초대하는 행위 자체가 변화하는 주변 환경에도 불구하고 본능적인 아름다움과 자연에 대한 욕망을 잃지 않는 인류의 감성과 생명력의 상징이라 할 수 있겠다.

조지아 오키프는 꽃 연작에서도 볼 수 있듯이 한 가지 주제를 대상으로 반복적인 작업을 하면서 확대와 강조 및 생략 등의 과정을 통해 궁극적으로 추상적 표현을 하였다(Park, 2016).

이에 영감을 얻어 본 논문의 꽃 작품에서도 인류의 아름다움에 대한 욕망을 표현하는 꽃들을 표현할 때 개인마다 미에 대한 관점이 다양하다는 것을 상징하기 위해 헤어 디자인 기법인 땃기, 꼬기, 겹치기, 물, 등의 룻 헤어 디자인 기법들과 헤어아트 작품에서 사용되는 목공 본드를 이용한 꽃잎 제작(Gwon, 2020) 과정을 통해 각각의 꽃을 다르게 표현하였다. 또한 조지아 오키프 작품의 조형적 특성 중 하나가 강렬한 색채이므로(Kim & Lee, 2016) 난색 계열 색상을 선택하여 화려함과 아름다움을 표현하고자 하였다. 그리고 인위적인 환경을 대표할 무채색인 회색이 캔버스의 하부 대부분을 차지하게 하였고 그 위 여백은 파란색으로 채색하여 꽃 조경이 한강 사진을 모티브로 한 작품 시리즈의 일부임을 암시하였다.

작품 3의 완성작품은 <Table 10>과 같다.

Table 10. Work 3. ‘Flowers’

Work 3. ‘Flowers’

Size	30 cm × 30 cm (acrylic and hair on canvas)
Artistic Elements	repetition, magnification, abstraction, intense colors
Symbolism	life, beauty, longing for nature
Hair Design	braid, twist, overlap, roll, warm colors

(2) 작품 제작과정

작품 3의 제작과정 및 설명은 <Table 11>과 같다.

5) 작품 4

(1) 완성작품 설명

작품 4는 서울 도시 풍경 사진 중 다리 부분을 모티브로 제작되었다.

다리는 도시 풍경 속에서 발전을 상징하는 역할을 한다(Lee, 2015). 한국의 역사적 사진엽서 속 전철이 지나가는 다리인 철

Table 11. Making Process for Work 3

Process
	① Create basic sketch on canvas	② Paint canvas using acrylic paint and flat acrylic brush	③ Color bleached hair pieces	④ Create texture using different techniques	⑤ Use wood glue and glue gun to attach hair pieces on to the canvas

Table 12. Work 4. 'Bridge'

Work 4: 'Bridge'

Size	30 cm × 30 cm (acrylic and hair on canvas)
Artistic Elements	Symbolism, perspective, symmetry, simplification
Symbolism	commerce, civilization, exchanges, communication, development
Hair Design	braid, vibrant colors, contrasting textures

교는 근대적 건축을 상징한다고 볼 수 있다(Oh, 2014). 이 외에도 도시 풍경에서 다리라는 건축물은 운송비용 절감 효과를 가져올 수 있는 무역과 상업을 활성화 시키며 경제에 기여하는 역할을 해왔다(Park, 2020). 그러므로 다리란 상업을 통한 현대 사회의 경제적 풍요를 상징할 뿐 아니라 문명의 발달을 통한 사람들 사이의 교류와 소통을 상징한다 할 수 있다. 헤어 디자인 기법 중 땃기 기법은 모발들이 엮어져 하나의 튼튼한 빗줄 형태를 만드는데 이것이 마치 문명의 발달을 통한 사람들 사이의 교류를 통해 인류가 함께 발전해가는 모습을 상징하는 것 같다 하여 다리를 제작할 때 땃기 기법을 주로 사용하였다. 조

지아 오키프는 사물을 바라볼 때 시점을 달리하여 제작하곤 하였는데 특히 꽃 작품에서 꽃을 표현할 때 위에서 내려다본 시점을 통해 확대된 꽃 내부의 선과 패턴 및 공간을 강조하였다(Park, 2016).

이와 같이 다른 시점에서 대상을 바라보고 표현하는 조지아 오키프 작품의 특성에 영감을 얻어 다리를 표현할 때 실제 직선적인 길을 놓아주는 다리를 그대로 묘사하기보다는 교류와 소통의 상징으로써의 다리를 표현하기 위해 시작과 끝이 없는 무한한 연결을 가능하게 하는 원의 형태로 다리를 표현하였다.

조지아 오키프의 조형적 특성 중 대칭적 구도를 사용한 안정감과 균형감(Kim & Lee, 2016) 및 평면화된 구도와 강렬한 색채(Chung, 2017)를 적용하여 강을 상징하는 파란색, 자연적 조경을 상징할 수 있는 초록색 및 도시의 인공적 환경들과 건축물들을 상징할 수 있는 회색의 색상들을 세로의 구조로 반복하여 작품 4의 배경으로 하여 도시 풍경 요소들의 상호작용 및 연관성을 표현하였다. 그리고 땃기 기법을 사용한 다리와 배경과의 대조(contrast) 효과를 위해 배경은 평평한 플랫 아이롱을 사용하여 스트레이트(straight) 질감으로 표현하였다.

작품 4의 완성작품은 <Table 12>와 같다.

(2) 작품 제작과정

작품 4의 제작과정 및 설명은 <Table 13>과 같다.

V. 결 론

오늘날의 예술가들은 이미 패션, 건축, 미술 등 다양한 분야들 사이의 교류에 익숙해 있다. 헤어 디자인 분야 역시 다양한 헤어 아트 작품 활동들을 통해 그 예술성을 증명해 오고 있다. 이처럼 예술 분야의 발달은 인류의 발달과 함께 하는 것이다. 이의 한 예로 자연을 대상으로 하던 풍경화가 문명의 발달로 인한 도시들을 주제로 한 도시 풍경화로도 발전해온 과정을 들 수 있다.

본 연구에서는 역시 한국의 역사와 함께 변화하고 발전해 온 서울의 도시 풍경을 찍은 사진을 바탕으로 도시 풍경에서 보이

Table 13. Making Process for Work 4

Process
Explanation	① Create basic sketch on canvas	② Paint canvas using acrylic paint and flat acrylic brush	③ Color bleached hair pieces	④ Braid hair pieces to create the bridge	⑤ Use wood glue and glue gun to attach hair pieces on to the canvas

는 도시를 구성하는 각 요소들을 대상으로 작품을 제작하였다. 그리고 서울의 도시 풍경에서 보이는 대상들을 문화 감성적 측면에서 관찰하고 표현하였으며, 특히 생존 당시 독창적인 시점과 표현력으로 인정받은 화가인 조지아 오키프 작품들의 조형적 특성을 반영하고자 하였다. 또한 헤어 모발이라는 소재로 헤어디자인 요소와 법칙 및 기법을 응용하여 헤어아트 작품을 제작하였다. 이러한 작업을 위해 조지아 오키프 작가, 도시 풍경화 및 헤어 디자인 관련 선행연구들의 고찰을 기초로 하여 총 4점의 헤어를 이용한 아트 작품을 완성하였고 그 결과는 다음과 같다.

작품 1은 서울의 도시 풍경 중 강을 모티브로 하여 제작하였고 생명과 죽음 및 시간의 흐름을 표현하기 위해 조지아 오키프 작품의 조형적 특성인 반복적 곡선의 리듬감을 웨이브를 이용한 질감과 파란색 색상의 채도의 진행을 통해 강을 표현하였고 생명력을 상징하는 강과의 대조를 위해 건물은 무채색의 명도의 진행과 매끈한 스트레이트 질감으로 표현하였다.

작품 2는 서울의 도시 풍경 중 건물을 모티브로 하여 도시 사람들의 다양한 욕망과 꿈을 작은 헤어피스들에 채색된 난색 계열의 조화를 통해 표현하고 조지아 오키프가 화면 중앙에 모티브를 강조하였듯이 남산타워를 화면 중앙에 위치시켜 강조함으로써 현대의 정신을 형상화하였다.

작품 3은 서울의 도시 풍경 중 꽃을 모티브로 하여 삭막한 도시 속에서 자연에 대한 동경과 미적 추구 열망을 조지아 오키프의 조형적 특성을 응용하여 꽃들을 확대하고 반복함으로써 표현하였고 미에 대한 기준이 다양하다는 것을 상징하기 위해 땀, 꼬기, 겹치기 등 다양한 헤어 디자인 기법을 통해 각 꽃을 표현하였다.

작품 4는 서울의 도시 풍경 중 다리를 모티브로 하여 문명의 발달을 통한 교류와 소통을 상징하는 다리를 모발들이 엮여 상호작용하는 기법인 땀 기법을 통해 표현하였고 대상을 관찰하는 시점에 따라 다른 시각에서 표현하는 조지아 오키프처럼 다리라는 대상을 단순히 묘사하기보다 다리가 상징하는 교류를 표현하기 위해 원의 형태를 사용하였고, 인위적인 건축물인 다리와 강, 조경 등 기타 배경과의 차이를 주기 위해 배경은 색상을 통한 상징성만 남겨두고 모두 매끈한 질감인 스트레이트 질감으로 표현하여 땀 기법의 거친 질감과 차이를 주었다.

이와 같은 결과로 미루어 볼 때 헤어라는 모발의 소재와 다양한 헤어 디자인 기법을 통해 충분히 조지아 오키프의 예술 작품들의 조형성을 본 논문의 저자가 본 도시 풍경에 접목하여 각 도시 풍경을 구성하는 요소들이 상징하는 바를 표현할 수 있음을 볼 수 있다. 이렇게 독창적인 관점에서 도시 풍경을 표현할 때 헤어 디자인의 디자인 요소와 법칙들이 상징성과 조형적 특성을 칼라, 질감, 기법 등 여러 관점에서 작품으로 형상화시킬 수 있으므로 코로나로 인한 물리적 고립으로 인해 급변하는 삶의 환경 속에서 창의적인 예술 활동을 위해 헤어 디자인

분야가 기여할 수 있는 범위는 오히려 더 넓어질 수 있다고 본다. 그러므로 본 연구를 통해 변화하는 인류와 함께 헤어를 이용한 다양한 예술 작품들과 관련된 연구가 계속해서 이뤄질 수 있을 것이라 기대한다.

References

- An, S.-H. (2016). Research about Georgia O'Keeffe's (1887-1986) New York city landscape painting (Master's thesis). The Graduate School, Sookmyung Women's University, pp. 22-30.
- Choi, J. K. (2001). A study on the symbolical shape for the creation and extinction (Master's thesis). Graduate School of Hong Ik University, pp. 12-13.
- Choi, W.-I. (2011). A Study on the Properties and Symbolic Meaning of the Image of Water presented in Contemporary Art (Master's thesis). Graduate School of Education, Korea University, pp. 21-18.
- Chung, H. S. (2017). A study on Painting of the Georgia O'keeffe (Master's thesis). Graduate School of Fine Arts, Suwon University, pp. 38-42.
- Comunian, R., & England, L. (2020). Creative and cultural work without filters: Covid-19 and exposed precarity in the creative economy. *Cultural Trends*, 29(2), pp. 112-128.
- Gwon, G.-H. (2020). A Study on a Hair Art Based on Folk Flower Painting. *Journal of The Korean Society of Cosmetology*, 26(1), 186-195.
- Her, H.-S. (2014). A Research on Modern City Landscape (Master's thesis). The Graduate school, Sookmyung Women's University, pp. 1-77.
- Jang, E.-J. (2016). A study on the nail design that applied the nature of Georgia O'Keeffe works (Master's thesis). Graduate School of Arts, Hansung University, p. 77.
- Kim, B.-G. (2011). A study on the distorted landscape painting of big cities -Focusing on the Investigator's Works- (Master's thesis). The Graduate School of Chung-Ang University, p. 5.
- Kim, H.-Y., & Lee, Y. H. (2016). Knit fashion design by application of a flower image of Georgia O'Keeffe painting. *The Research Journal of the Costume Culture*, 24(2), 180-197.
- Kim, J. M. (2004). A study on expressing the modern city image in floral sculpture (Master's thesis). Graduate School of Design, The University of Suwon, pp. 14-29.
- Kim, M.-K. (2017). (A) Study on The KINFOLK Style wedding hair accessories designs : Focusing on flower-images in the paintings of georgia O'Keeffe (Doctoral dissertation). The Graduate School, Catholic University of Daegu, pp. 30-115.
- Lee, B. H. (2017). Produce body art apply organic forms in georgia O'keeffe painting (Master's thesis). The Graduate School, Sungshin Women's University, p. 75.
- Lee, J. E. (2015). Landscape, Square and Locational Landscape: Land & Landscape (Master's thesis). The Graduate School of Ewha Womans University, p. 12-13.
- Lin, H. S., & Fei, D. (2018). Development of Fashion Design Based on the Formative Characteristics of Georgia O'Keeffe's Paintings.

- The Korean Society of Fashion Design*, 18(2), 91-108.
- Messinger, L. "Georgia O'Keeffe (1887-1986)." In Heilbrunn Timeline of Art History. New York: The Metropolitan Museum of Art, 2000-. http://www.metmuseum.org/toah/hd/geok/hd_geok.htm (October 2004).
- Oh, B.-H. (2008). Study of modern townscape in Korean painting (Master's thesis). Graduate School of Hannam University, pp. 3-4.
- Oh, Y. B. (2014). The Korea image produced since the modern age: Focus on picture postcards (Master's thesis). The Graduate School of Ewha Womans University, p. 46.
- Park, E. (2020). A Study of Suzhow Cityscape New Year Print in the Qing Period (Master's thesis). Graduate School, Hong-ik University, p. 38.
- Park, S. (2016). The study on the feminism in the works of two artists by comparing Georgia O'keeffe with Judy Chicago (Master's thesis). Graduate School of Gangneung-Wonju National University, pp. 33-34.
- Pivot Point International, Inc. (1985). *Hair Design A Scientific Approach* (3rd ed.). Evanston, IL: Author, pp. 6-25.
- Pivot Point International, Inc. (2014). *Hair Design A Designer's Approach* (3rd ed.). Evanston, IL: Author, pp. 9-15, 261-263.