겨울 꽃을 모티브로 한 헤어아트 작품연구

성금주¹ · 진용미^{2,*}

¹서경대학교 일반대학원 미용예술학과, 대학원생

²서경대학교 미용예술대학 헤어메이크업디자인학과, 교수

A Study on Hair Art with the Motif of Winter Flowers

Gum-Ju Sung¹ and Yong-Mi Jin^{2,*}

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

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

The purpose of this study is to increase the artistic value of hair art. And it is about providing basic data and expanding contributions to follow-up research. Hair art works reinterpret the inner beauty of winter flowers that bloom in full bloom in the cold winter. The research method collected prior studies and references based on winter flowers. Also, we selected four types of winter flowers and analyzed their shapes and colors. I created 4 pieces of hair art. As a result, the colorful color of work 1 increased the aesthetic effect due to its high chroma. Works 2 expresses the elegance of irregularly blooming petals on a single stalk. In work 3, warm yellow flowers are soft and cozy on a scrawny tree. The flower in work 4 is seductive navy purple. And the large and small flowers were placed stably with increased concentration. In conclusion, the possibility of creating hair art from a new perspective was confirmed by applying several colors with white wigs. In future research, we look forward to the possibility of combining hair art with nature motifs and re-lighting it with formative art to satisfy its value.

Keywords: Four seasons, Hair art, Nature, Winter flowers

I. 서 론

헤어아트는 실용헤어와 구분되어 예술적인 시각으로 헤어를 표현한다는 의미를 나타내고 있다(Chang, 2020). 헤어아트의 중심인 모발자체는 조형성이 뛰어나 여러 가지 형태로 변형이 가능하며, 무한한 창작을 가능케 할 수 있다(Kim & Gwon, 2015). 헤어아트는 개성을 창조할 수 있는 표현적인 기능 또는 실용적 기능으로 조형예술의 한 분야로 인식되고 있다(Hwang, 2013).

자연은 영감의 근원이며, 여러 가지의 상징성을 표현 할 수 있는 ‘천연의 모티브’이다(Lee, 2018). 그 중 꽃은 다양한 색채와 화려함이 창의적인 디자인을 만들 수 있어 예술적 모티브로 사용되고 있다(Kim, 2017). 꽃은 예술의 특성을 표현 할 수 있도록 미감을 환기시키고 많은 사람들에게 아름다움의 대명사로 인식되어져 있다(Kim, 2011). 사계절 가운데 추운 겨울에도

피는 꽃이 있다. 저온 식물인 겨울에 개화하는 꽃은 비교적 온도가 낮은 상태에서 피는 특징이 있다(Lee, 2018). 추운 날씨를 이겨내고 꽃을 피워내는 겨울 꽃은 다양하진 않지만 눈 속에서 자신의 존재를 드러내기 위해 선명한 색을 가지고 있어 더욱 더 아름답다(Park, 2014).

겨울 꽃은 하얀 눈 속에서 꽃을 피워 성장하는 자연의 이치이며, 그 에너지는 절망과 두려움을 버리고 우리 마음의 힘이 될 것이다. 추운겨울 움츠리지 않고 만개하는 겨울 꽃처럼 우리의 몸은 춥지만 마음이 따뜻해 외롭지 않은 겨울로 헤어아트 제작을 통해 내면의 아름다움을 표현하고자한다. 겨울에는 무기력증과 우울증이 악화되는데(Doosan Encyclopedia) 겨울 꽃처럼 추위를 극복하는 강직함과 어려움을 이겨내는 정신을 닮고자 헤어아트 작품으로 재해석 하여 포근한 마음을 연출하려 한다.

꽃을 모티브로 한 선행연구로 An(2020)은 현대 도자 장신구로 발전 잠재력이 무궁무진하게 새로운 확장성을 제시하고 제작 연구하였다. Lee(2018)는 꽃을 모티브로 패시네이터의 디자인을 연구해 제작하였다. Yoo(2005)는 꽃의 형상을 조형적 특성과 현대미술의 특징을 분석하여 자수로 표현하였다. 헤어아

*Corresponding author: Yong-Mi Jin

Tel : +82-2-940-7813

E-mail : 65621107jin@hanmail.net

접수일(2021년 7월 22일)/수정일(2021년 8월 29일)/채택일(2021년 11월 5일)

트의 선행연구로 Hwang& Kwon(2019)는 사군자의 작품을 분석하여 헤어 자수아트를 제작 연구하였다. (Kim et al., 2019)는 학을 모티브로 폐 모발을 이용하여 현대적이고 창의적인 헤어아트를 연구하였다.

이와 같이 꽃을 모티브로 한 선행연구는 여러 분야에서 지속적으로 진행되고 있으며, 헤어피스와 폐 모발을 이용하여 창의적이고 독창적인 예술성을 창조하는 헤어아트 연구도 활발히 이루어지고 있다. 겨울 꽃에 대한 연구는 선행연구와 차별성을 두고 헤어아트의 폭넓은 가능성을 모색하기 위해 매우 의미 있는 연구로 생각된다.

따라서 본 연구의 목적은 헤어아트의 예술적 가치를 상승시켜 창조 활동의 응용범위를 넓히고 헤어아트의 후속연구에 대한 기초자료 제공과 기여도를 넓히는데 있다.

II. 이론적 배경

1. 겨울 꽃

본 연구에서 겨울 꽃으로 작품1은 동백꽃, 작품2는 시클라멘 꽃, 작품3은 남매 꽃, 작품4는 티보치나 꽃으로 선정하였다.

작품1. 동백꽃은 잎 표면이 짙은 녹색의 타원형이고 잔 톱니 모양이다. 꽃잎은 5개~7개가 밑 부분에서 합쳐져 비스듬히 퍼지고 수술이 많다(Park, 2014). 동백꽃은 살아 움직이는 힘이 우리에게 무한한 희망을 주며 행운을 상징하기도 한다(Yuting, 2016).

작품2. 시클라멘 꽃은 한줄기 끝에 1개의 꽃이 핀다. 하트모양의 독특한 화형을 감상 할 수 있다(By farming). 구근은 납작한 원형의 덩이줄기이며, 구근의 중심에서 나와 두텁다(Gyeonggi-do Agricultural Research & Extension Services).

작품3. 남매 꽃은 한파에 꺾꽂이 꽃을 피우고 서리를 맞아도 굴복하지 않고 오래 두어도 시들지 않는다(Yuting, 2016). 남매 줄기는 뭉쳐나고 잎은 달걀모양으로 마주나며 가운데 잎은 노란색으로 크고 속의 잎은 암자색으로 작다(Doosan Encyclopedia).

작품4. 티보치나 꽃의 색은 남보라색이고 잎의 형태는 끝이 길고 뾰족하다(Korean Fire Plant Book). 꽃이 안 피었을 때는 부드러운 잎이 벨벳 같아 자라나는 모습만으로 관상가치가 뛰어나다. 여러 송이가 한꺼번에 피기 때문에 아주 큼직한 꽃다발이 떠오른다(Monthly Flora, 2020).

2. 헤어아트

헤어아트란 미술적 측면에서 바라본 헤어의 또 다른 영역으로 평면 미술에 헤어의 조형성을 혼합한 예술이라고 하여 미술머리, 예술머리라 한다(Hwang, 2018). 헤어아트의 유형은 표현 방법에 따라 인물이나 마네킹에 작품을 제작해서 실제적으로

적용할 수 있는 실용적 헤어아트, 머리카락을 소재로 소품들을 만드는 공예 미술적인 헤어아트, 작가의 창의성을 무한히 펼칠 수 있는 미술 조형적 헤어아트로 분류할 수 있다(Kim et al., 2019). 다양한 재료를 자유자재로 혼합사용이 가능하여 주변의 모든 사물들이 소재가 될 수 있으며 다양한 예술적 표현이 얼마든지 가능하다고 할 수 있다(Lee, 2017). 헤어아트는 고정관념을 깨고 창작과 변형이 가능한 헤어피스로 새로운 영역에서 무한한 조형성이 있다(An & Jin, 2021).

III. 내용 및 방법

1. 연구 방법

본 연구의 내용은 다음과 같다.

겨울 꽃을 모티브로 한 선행연구와 참고문헌을 수집하여 헤어아트를 고찰 연구하였다. 그 중 색이 다른 겨울 꽃 4종류를 선정하여 각자의 상징성을 파악하고 특징을 분석해서 헤어아트에 적용하였다. 작품제작의 주재료 백색 인모는 겨울 꽃 4작품의 각기 가지고 있는 색을 표현하기에 적합하여 선정하였다. 백색 인모를 꽃과 잎사귀의 크기에 맞게 잘라 글루건으로 고정 후 꽃의 색감을 그대로 살리고자 헤어 메니큐어를 사용하여 그라데이션으로 질감을 주며 깊이감을 표현하였다.

꽃과 잎사귀의 형태는 스티로폼 접착제에 알코올을 7:3 비율로 혼합하여 꼬리 빗으로 펴 바르며 24~30시간 건조 후 재도포하여 갈라짐을 방지하였다. 꽃과 잎사귀의 볼륨감 표현은 아이론 50° 저온을 가하여 엄지와 검지 손가락으로 구부리고 꽃 봉오리는 겹치게 감아서 말기로 입체감을 주었다. 설경표현은 백모를 클리퍼로 곱게 갈아 거름 채 망을 이용하여 판넬 전체에 여러 차례 뿌려 연출하였다.

본 연구의 절차는 다음과 같다.

첫째, 겨울 꽃의 형태를 통해 디자인을 창조한 선행연구와 참고 문헌, 웹 사이트를 통한 사진자료를 고찰한다.

둘째, 겨울 꽃에 관한 자료를 조사하여 그 중 4종류를 선정하여 각자 고유의 특징을 고찰한다.

셋째, 겨울 꽃의 형태, 색감을 분석하여 헤어아트 디자인을 구성해 4작품을 창작한다.

2. 작품 재료

작품제작에 필요한 재료는 <Table 1>과 같다.

IV. 결과 및 고찰

1. 작품 제작의 공통과정

Table 1. Work materials and devices

Material	Details	Brand/Origin
Acrylic plate	(20×30 cm)×4	Young Rim/Korea
Wig	white, gray	Crown/Korea
Scissors	51/2	Shin Hwa/Korea
Bond	Strofoam Adhesives 800cc×2	Je Il /Korea
Alcohol	250 ml	Gu Mi/Korea
Hair Clipper	ER1511	panasonic
Iron	Volume Magic Iron CR2005-9QVS	Amos/Korea
Glue gun	JG-2002	Ja Ya/Korea
Filtration Strainer	Net Diameter: 111 mm, Handle: 136 mm	comet/Korea
tree	branches of trees	Korea
Spray Bond	155 ml	3M/Korea
Hair manicure	Red, Yellow, Pink, Green, Brown, Purple, Blue	Amos/Korea

Table 2. Making Process for Work

① Cut white wigs into flower petals and leaf sizes. Fix it with a glue gun.

② Coat flowers and leaves with hair manicure and dry them.

③ Add alcohol to the glue. Apply flowers and leaves twice to prevent cracks.

④ Cut the petals to fit the shape of the leaves. Bend the flower with a hair iron.

⑤ Make flowers and fix them with glue guns.

⑥ Change the white wig finely with a hair clipper.

⑦ Spray the acrylic plate with a spray bond.

⑧ Sprinkle with a grated white wig.

⑨ Fix the finished flower with a glue gun.

본 연구의 총 4개의 작품은 동일한 작업 과정에 의해 제작되어 제작 과정을 공통적으로 통합하여 <Table 2>와 같다.

2. 작품설명 및 작품결과

1) 작품1- 동백꽃

작품1의 모티브와 작품결과는 <Table 3>과 같다.
전체적으로 흰 설경 속에서 빨갛게 피는 동백꽃을 연출하기 위하여 입체감 있게 설계 후 제작하였다. 동백꽃의 꽃말과 같이 강렬한 아름다움, 에너지, 열정, 진취적, 의지를 표현하고자 채도를 높여 선명함을 주며 생생함을 표현하였고 추운 겨울을 이겨내는 강직함을 연출하였다. 만발한 동백꽃의 풍성함에 수려함을 더하여 미적 효과를 상승시켜 조합하였다. 클리퍼로 곱게 갈은 백모는 설경을 표현하고 동백꽃의 녹색의 잎, 빨간 꽃, 노란색의 수술이 화려한 색채감으로 조합하여 세련되고 호화스럽게 연출하였다.

2) 작품2- 시클라멘 꽃

작품2의 모티브와 작품결과는 <Table 4>와 같다.
한 줄기 위에 5~7개의 분홍색 꽃잎으로 어두운 분홍에서 밝은 분홍으로 변해가는 농도가 따뜻하고 화려하여 매력을 느낄 수 있다. 빼곡하고 무성한 꽃잎은 불규칙적으로 자유롭게 만발하여 우아한 분위기로 맑은 향기와 산뜻함이 느껴질 수 있도록 연출하였다. 꽃잎의 형태는 하트모양 또는 나비가 살포시 꽃 위에 앉고 있는 이미지를 부각시켜 표현하였다. 큰 잎과 작은 잎의 많은 잎사귀는 녹색과 연녹색으로 하단 부분에 서로 모여 있어 집중도를 높여가며 조화롭게 배치하여 제작하였다.

3) 작품3- 납매 꽃

작품3 납매 꽃의 모티브와 작품결과는 <Table 5>와 같다.
추운 겨울 납매 꽃은 잎이 다 떨어졌지만 앙상한 나무에 피어난 노란색 꽃은 밝고 깔끔하고 포근함을 표현하는데 중점을 두었다. 나뭇가지는 본연의 실제 나타나는 성질을 표출될 수 있도록 죽은 나뭇가지를 이용하여 작품을 제작하였다. 겨울 냆

Table 3. Motives and Hair Art Results

Motives (Camellia flower)	Hair Art Results

Table 4. Motives and Hair Art Results

Motive (Cyclamen flower)	Hair Art Results

Table 5. Motives and Hair Art Results

Motives (A leaded flower)	Hair Art Results

Table 6. Motives and Hair Art Results

Motives (Tibocina flowers)	Hair Art Results

새가 나는 햇빛을 표현하기 위하여 회색 피스와 백모피스를 클리퍼로 곱게 갈아 거름 채 망을 이용하여 고르게 뿌려주었다. 자연 속에서 뿜어 나오는 단아함을 느낄 수 있도록 납매 꽃을 나뭇가지에 배치하여 전체적인 느낌은 추위 보이지만 꽃은 따뜻하고 부드러운 느낌을 살려 연출하였다.

4) 작품4- 티보치나 꽃

작품4 티보치나 꽃의 모티브와 작품결과는 <Table 6>과 같다. 보라색은 빨간색의 정열적이고 강렬함과 파란색의 시원하고 산뜻함을 합쳐 놓은 색으로 양면을 표현하며 화려하고 신비한 색이다(Yun, 2018). 티보치나 꽃은 남보라색으로 고급스럽고 우아하며 고상해 보이는 이미지가 풍기도록 담아낸 작품이다. 또한 몽환적이고 아름다운 느낌을 살려 화려하고 고혹적으로 보이게 연출하여 시각적인 집중도를 높여 표현하였다. 전체적으로 상호 균형에 맞게 큰 꽃을 중심으로 안정감 있게 배치시키고 작은 꽃을 연결성 있게 반복적으로 배열하여 제작하였다.

V. 결 론

본 연구는 겨울 꽃을 모티브로 고찰 연구해 헤어아트의 폭넓은 가능성을 모색하고 예술적 가치를 상승시켜 창조 활동의 응용범위를 넓이고 후속연구의 기초자료 제공과 기여도를 넓히는데 목적이 있다.

연구 방법으로는 겨울 꽃의 종류에 관한 자료를 조사하여 선행연구와 참고 문헌, 자료를 고찰한 후 특징을 분석하여 헤어아트 디자인을 응용해 4작품을 창작하였다.

그 결과 작품1은 흰 설경 속에서 녹색의 잎, 빨간 꽃, 노란색의 수술로 화려하고 호화스럽게 연출하여 입체감 있게 제작하였다. 작품2는 어두운 분홍에서 밝은 분홍으로 변해가는 농도로 무성한 꽃잎은 불규칙적으로 자유롭게 만발하여 하트모양 또는 나비가 살포시 꽃 위에 앉고 있는 이미지를 부각시켜 연출하였다. 작품3은 추운 겨울 잎이 다 떨어진 앙상한 나무에 따뜻하고 화사해 보이는 노란색 꽃으로 겨울 배경에 아담하고 단

정한 꽃을 표현하는데 중점을 두었다. 작품4는 남보라색으로 고급스럽고 우아하며 고상해 보이는 이미지와 몽환적이고 아름다운 느낌을 살려 고혹적이게 연출하여 시각적인 집중도를 높여 표현하였다.

본 연구의 결론은 다음과 같다.

첫째, 백색 인모로 여러 색을 입혀서 완성된 4작품의 겨울 꽃은 헤어아트로 재해석하여 “겨울 꽃은 마음의 힘이다.”, “나비 같은 시클라멘 꽃”과 같이 은유적, 직유적 표현이 가능하다는 것을 확인할 수 있었다.

둘째, 겨울 냄새가 나는 잿빛의 배경과 흰 설경은 백모피스와 회색피스를 클리퍼로 갈아 뿌려 연출하는 과정에서 헤어아트를 풍부하게 창조할 수 있는 가능성을 확인 할 수 있었다.

셋째, 헤어피스는 아이론의 열을 가해 꽃과 잎사귀는 구부리기, 꽃봉오리는 말기등 기술적 표현방법을 사용해 헤어아트에 접목시켜 모티브와 유사하게 표현하기에 효과적이고 창의롭게 연출할 수 있음을 확인할 수 있었다.

본 연구의 한계점은 다양한 염모제로 사용해도 자연 그대로의 색을 표현하기에는 부족하고 평면의 판넬에 조형적 헤어아트를 표현해 담기엔 다소 어려움이 있었다.

향후 연구에서는 자연을 모티브로 헤어아트를 접목시켜 유사하게 표현하여 형상화하는 조형적 예술로써 재조명하여 그 가치를 충족시킬 수 있는 가능성을 기대해 본다.

References

- An, E. S., & Jin, Y. M. (2021). Hair Art Research with Flower Motif. *Korean Beauty Association*, 27(2), 400-406.
- An, Z. (2020). A Study On The Modern Ceramic Jewelry Using Flowers Motives. Master's thesis, Graduate School of Wonkwang University, Jeollabuk-do. p.2.
- Chang, S. H. (2020). Hair Art Inspired by the Four Gracious Plants (Sagunja) Paintings. *Korea Society for Beauty and Arts Management*, 14(1), 57-74.
- Han, Y. O. (2015). A study on the Hair Art with the Hair in Korea folk painting flower Motive. Master's thesis, SeoKyeong University Graduate School, Seoul. p.30.
- Hwang, C. H. (2018). Study on painterly hair art using waste hair: focused on the Picasso's works. Master's thesis, SeoKyeong University Graduate School, Seoul. pp.8-9.
- Hwang, C. H., & Kwon, G. H. (2019). Study on Hair Art Works with the Motif of Sagunja. *Korean Beauty Association*, 25(1), 180-189.
- Hwang, D. J. (2013). Hair art using research hairpiece -with the motive of nature images-. Master's thesis, SeoKyeong University Graduate School, Seoul. p.4.
- Kim, E. J. (2011). A Study on ceramic wall using Flower Images applying the Mondrian style. Master's thesis, The Graduate School of Ewha Womans University, Seoul. p.1.
- Kim, E. J., Kim, M. S., Kim, O. M., & Kim, E. K. (2019). Hair Art Using Waste Hair: Focusing on the Crane Pattern in the Folk Painting. *Korea Society for Beauty and Arts Management*, 13(2), 85-102.
- Kim, E. O. (2017). Traditional Folk Paintings of Flowers and Birds One Characterized by their Hair Art Work Study. *Korea Society for Beauty and Arts Management*, 11(3), 81-94.
- Kim, E. O., & Kwon, G. H. (2020). A Study on a Hair Art Based on Folk Flower Painting. *Korean Beauty Association*, 26(1), 186-195.
- Lee, H. S. (2017). A Study on Art Hair Design with a Motif as Hundertwasser's Work Characteristics. Master's thesis, Graduate School of Design Daegu University, Daegu. p.20.
- Lee, J. Y. (2018). A Study on Up Style with a Flower as a Motif - Focusing on Alphonse Maria Mucha's Works -. Master's thesis, SeoKyeong University Graduate School, Seoul. p.1.
- Lee, M. A. (2018). A Study On The Modern Ceramic Jewelry Using Flowers Motives. *Korea Society for Beauty and Arts Management*, 12(3), 71-86.
- Lee, M. H. (2018). A Study on Ceramic Sculpture with the Motif of Floral Shapes. Master's thesis, Graduate School of Industry & Arts, Kangwon National University, Chuncheon. p.7.
- Park, E. J. (2014). A Study on Jewelry Design Inspired by Seasonal Flowers. Master's thesis, Graduate School of Techno Design, Kookmin University, Seoul. pp.22-23.
- Yoo, B. R. (2005). Found SelfIdentity's Expressi on of Embroidery Through Flower Configuration. Master's thesis, The Graduate School of Ewha Womans University, Seoul. p.2.
- Yun, Y. J. (2018). Development of Makeup Beauty Expression Program that Incorporates Color Images in Middle School Art Education. Master's thesis, Graduate School of Education Kyung Hee University, Seoul. p.8.
- Yuting, L. (2016). A Study on the Napkin Holders with Flowers Used as a Motive. Master's thesis, Wonkwang University Graduate School, Jeollabuk-do. pp.12-13.
- <https://blog.naver.com/4hdlbm/221488537860>. (2020. 11. 1). coco-parm. modoo
- <https://news.naver.com/main/read.nhn?oid=003&aid=0007764365>. (2020. 11. 1). newsis
- <https://www.xplant.co.kr>. (2020. 11. 13). xplant
- <https://blog.naver.com/sjstarmom/221123546934>. (2020. 11. 13). Scenery
- <https://terms.naver.com/entry.naver?docId=4351186&cid=46694&categoryId=46694>. (2021. 1. 2). By farming
- <https://terms.naver.com/entry.naver?docId=769509&cid=46694&categoryId=46694>. (2021. 1. 15). Gyeonggi-do Agricultural Research & Extension Services
- <https://terms.naver.com/entry.naver?docId=771829&cid=46694&categoryId=46694>. (2021. 1. 30). Korean Fire Plant Book
- <https://terms.naver.com/entry.naver?docId=1075426&cid=40942&categoryId=32728>. (2021. 2. 14). Doosan Encyclopedia
- <https://terms.naver.com/entry.naver?docId=1211218&cid=40942&categoryId=32783>. (2021. 7. 22). Doosan Encyclopedia
- <https://post.naver.com/viewer/postView.nhn?volumeNo=29827572&memberNo=2183305&vType=VERTICAL>. (2021. 2. 14). Jo, S. H. (2020). Monthly Flora