

논문접수일 : 2014.04.04 심사일 : 2014.04.13 게재확정일 : 2014.04.26.

구스타프 클림트의 작품을 응용한 헤어 장신구 디자인

Hair Accessory Design by Application of the Works of Gustav Klimt

주저자 : 김현진

서경대학교 대학원 미용예술학과 박사과정

Kim Hyun-Jin

Doctor's Course Dept. of Beauty-Art, Seokyeong University Graduate School

교신저자 : 김성남

서경대학교 미용예술학과 교수

Kim Sung-Nam

Professor of Seokyeong University School of Beauty-Arts

1. 서론

- 1.1 연구의 목적 및 의의
- 1.2 연구의 내용 및 방법

2. 이론적 배경

- 2.1. 구스타프 클림트의 예술
 - 2.2.1. 아르누보
 - 2.2.2. 상징주의
- 2.2. 구스타프 클림트 작품 분석
- 2.3. 헤어 장신구
 - 2.3.1. 헤어 장신구의 개념
 - 2.3.2. 헤어 장신구의 종류

3. 구스타프 클림트 작품을 응용한 헤어 장신구 디자인

- 3.1. 작품제작 의도 및 방법
- 3.2. 작품 제작
 - 3.2.1. 작품 I - Tree of Love
 - 3.2.2. 작품 II - Annual Ring
 - 3.2.3. 작품 III - Hope
 - 3.2.4. 작품 IV - Birth

4. 결론

참고문헌

논문요약

아르누보(Art Nouveau)의 주도적 역할을 하였으며 상징적이고 장식적이며 신비롭기까지 한 구스타프 클림트(Gustav Klimt)의 회화는 현재까지도 대중들에게 폭넓은 인기를 누리고 있다.

그는 아름다운 곡선과 기하학적 형태로 원과 사각, 삼각을 이용하여 화려하면서도 장식적인 작품을 제작하였다. 이러한 그의 작품들은 의상디자인, 패키지 디자인 등의 다양한 디자인 영역에 아이디어를 제공하고 있다.

본 연구에서는 구스타프 클림트의 작품 세계를 고찰하고 그의 작품에 나타난 상징주의적이고 아르누보적인 패턴을 변형, 생략, 재구성하여 헤어 장신구에 접목시킴으로써 헤어 장신구 표현의 다양성을 모색하고 나아가 미용예술 분야 중 헤어 작품의 완성도를 높이는 헤어 장신구를 개발하였다.

클림트와 헤어 장신구에 관한 이론적 연구는 국내외 선행논문과 문헌 등을 중심으로 고찰하고, 작품 제작으로는 클림트의 미적특성을 대표하는 작품을 1점씩 선택하여 이를 모티브로 총 4점의 일러스트레

이션과 헤어장신구로 제작한 작품 4점을 제시하였다. 작품 I에서는 <생명의 나무, Tree of Life>를 모티브로 일러스트레이션과 나선형의 헤어핀을 제작하였고, 작품 II에서는 <기다림, Expectation>을 모티브로 일러스트레이션과 함께 삼각핀을 제작, 작품 III에서는 <성취, Fulfillment>를 모티브로 일러스트레이션과 원형의 헤어핀을 제작하였다. 마지막으로 작품 IV는 <여성의 세 시기, Three Ages of Woman>를 모티브로 일러스트레이션과 함께 사각형태의 헤어핀으로 제작하였다. 또한 그의 화려한 금빛 색조를 표현하기 위하여 황동을 소재로 하여 장식적이며 예술성 있는 헤어장신구를 제작하였다.

키워드

클림트, 아르누보, 헤어장신구

Abstract

The paintings of Gustav Klimt, which have played a leading role in Art Nouveau and are symbolic, decorative, and even mystic, have enjoyed a wide public popularity to date.

Using beautiful curves as well as circles, squares or rectangles, and triangles in a geometric form, he created brilliant yet decorative works. These works have offered ideas in various design fields including fashion design and package design.

This study aims to seek variety in the expression of hair accessories by considering the world of Gustav Klimt's works; transforming, omitting, and restructuring symbolic and Art Nouveau style patterns shown in his works; and applying them to hair accessories. Furthermore, it aims to develop hair accessories that raise the degree of perfection of hair works in the beauty art field.

Regarding theoretical research into Klimt and hair accessories, the study considers this focusing on existing papers and literature at home and abroad, and selects one piece of each of the representative works in terms of the aesthetic characteristics of Klimt; thus, it proposes a total of 4 pieces along with illustrations. In work I, the study prepares a hair pin with the motive of "Tree of Life", while in work II, the study prepares a

triangular pin with the motive of "Expectation". Meanwhile, in work III, the study prepares a circular hair pin with the motive of "Fulfillment". Finally, in work IV, the study prepares a square hair pin with the motive of "Three Ages of Woman". In order to express his brilliant golden hue, the study prepares decorative and artistic hair accessories with the use of brass.

Keywords

Klimt, Art Nouveau, Hair Accessories

1. 서론

1.1. 연구의 목적 및 의의

아르누보(Art Nouveau)의 주도적 역할을 하였으며 상징적이고 장식적이며 신비롭기까지 한 구스타프 클림트(Gustav Klimt)의 회화는 현재까지도 대중들에게 폭넓은 인기를 누리고 있다.

클림트는 인간의 삶과 죽음, 고뇌, 에로티시즘 등을 소재로 상징적이고 장식적인 그만의 독특한 이미지를 표출하였으며 그는 작품을 통해 바로크의 웅장함과 로코코의 섬세함, 에로티시즘적인 퇴폐함, 화려하고 신비로운 색상, 상징적이며 화려하고 장식적인 문양을 담아내었다.

그는 바로크, 그리스, 이집트, 동양의 요소들을 아름다운 곡선과 기하학적 형태로 원과 사각, 삼각을 이용하여 화려하면서도 장식적인 작품을 세련된 감각으로 표출해 냈다. 이러한 그의 작품들은 의상디자인, 패키지 디자인 등의 다양한 디자인 영역에 아이디어를 제공하고, 작품으로 제작되어 왔으나 미용분야에서의 활용도는 이주하(2013)의 '구스타프 클림트의 회화 속에 표현된 조형적 특성 분석을 통한 네일 디자인 연구', 정은지·장미숙(2011)의 '구스타프 클림트 회화를 응용한 아트 메이크업 연구', 김미현·유태순(2011)의 '구스타프 클림트의 팜프파탈 이미지를 응용한 아트메이크업 디자인' 등의 메이크업, 네일 분야에만 국한되어 있는 실정이다. 따라서 헤어 예술분야 중 헤어 작품의 완성도를 높이는 헤어 장신구 분야에 화려한 색채와 화면구성의 특징을 가진 클림트의 작품을 적용하고자 한다.

고대로부터 시대적, 역사적, 문화적 배경을 머리모양에 반영하였으며 신분, 계급 등을 표현하고 미적 완성도를 높여주기 위하여 헤어 장신구를 사용하

였다. 헤어스타일을 보다 효과적으로 연출하기 위하여 헤어 장신구는 시대에 따라 다양한 형태나 재료를 이용하며 변화되어 왔으며 현대에 이르러서는 헤어스타일에 맞춰 다양한 디자인과 그 영역을 확대하고 있으며 소비자의 요구에 부합되는 디자인을 필요로 하고 있다.

따라서 본 연구에서는 상징주의 예술의 새로운 변화를 이끌며 장식적인 패턴의 정교함을 보여주었던 구스타프 클림트의 작품 세계를 고찰하고 그의 작품에 나타난 상징주의적이고 아르누보적인 패턴을 변형, 생략, 재구성하여 헤어 장신구에 접목시킴으로써 헤어 장신구 표현의 다양성을 모색하고 예술적 가치를 높여 헤어 관련 미용예술 산업의 발전을 도모하고자 한다.

1.2. 연구의 내용 및 방법

헤어장신구 디자인에 있어 제약이 될 수 있는 소재의 취약성을 보완하기 위하여 미술 작품과 헤어 장신구의 접목을 통한 헤어장신구 제작을 체계적으로 제시하기 위하여 구스타프 클림트 회화의 특징인 유기적인 문양과 상징적 문양, 기하학적 문양 등 장식적 특성을 헤어에 도입하여 유기적 조형미와 화려하면서 장식적인 이미지를 현대적인 헤어 장신구로 표현하고자 하며, 클림트 회화의 색채특징인 화려한 금색을 표현하기 위하여 황동을 소재로 하여 화려하면서도 신비감을 주는 작품을 제작하고자 한다.

연구방법으로는 이론적 연구로 문헌조사를 통해 아르누보와 상징주의를 중심으로 하여 구스타프 클림트의 회화를 고찰하고 이를 헤어 장신구에 적용하기 위하여 헤어장신구의 개념 및 종류에 대해 살펴본다. 이를 바탕으로 클림트 작품의 미적 특성을 대표하는 회화 작품을 1점씩 선정하여 유기적, 상징적, 기하학적인 모티브의 특성을 응용한 헤어 장신구 디자인을 일러스트레이션과 함께 총 4점을 제시하고자 한다.

2. 이론적 배경

2.1. 구스타프 클림트의 예술

구스타프 클림트(1862-1918)는 오스트리아 빈의 외곽지역인 바움가르텐(Baumgarten)에서 태어났다. 아버지 에른스트 클림트(Ernst Klimt, 1832-1892)는 현재 체코공화국 지역인 북쪽 보헤미아 라이트메리츠(Leitmeritz) 근처의 드라프시츠(Drabschitz) 출신 이민자로 금세공업자였다. 1873년 빈 공예미술학교에

지원하였고 화가의 길로 들어서게 되었다(정은지·장미숙, 2011). 미술 공부를 본격적으로 시작한 클림트는 모자이크 기법이나 금속을 작품에 이용하는 방법, 그리스의 도자기 미술, 이집트와 바빌론의 부조, 슬라브 민속화 등 수세기 동안의 미술과 문화 전반을 아우르는 장식 기법을 자신의 것으로 만들었다. 클림트는 마카르트처럼 실내장식과 예술적인 장식물 등을 표현하는 그림에 깊은 인상을 받았는데 본인 역시 장식미학을 표현하는 작업을 하길 원했다(이주하, 2013). 1907년 이탈리아 여행을 다녀 온 클림트는 여행에서 접하게 된 비잔틴 예술에 영향을 받아 금빛 물감과 금박을 사용한 ‘황금시대’라고 불리던 작품들을 제작하게 되었다. ‘황금의 시기’라고 불리던 시기의 작품 특징은 재료로 사용된 순금을 ‘종이와 화판에 사용했다’라는 것 보다 ‘황금의 불투명하지만 반짝이는 특징을 이용하여 금속의 질감과 고유의 특징을 잘 살린 그만의 방식으로 표현하였다’는 게 큰 특징이었다(강윤지, 2007).

그의 회화는 그가 속한 아르누보 양식을 유기적인 선과 장식적인 문양을 이용하여 가장 특징적으로 보여준다. 이러한 경향은 단순한 장식적 영역을 넘어 환상과 꿈 또는 신화를 통해 찬란한 아름다움으로 승화되어 장식적 상징성으로 귀결되며 클림트는 상징, 장식의 표현이라는 유켄트 양식의 미학을 완전히 체득한 것으로 평가되고 있다(홍은수, 김혜경, 2004). 아르누보 양식의 미학적 바탕을 이루고 있는 것은 상징주의(Symbolism)와 인상주의(Impressionism), 그리고 자연주의(Naturalism)로 대별되는데 본 연구에서는 클림트의 작품의 특징인 아르누보 양식의 미학적 바탕 중 상징주의만 선택하여 연구하고자 한다.

2.1.1. 아르누보

아르누보는 19세기 마지막 10년부터 1914~1918년 전쟁 시기에 걸친 매우 광범위하고 중요한 예술 현상이다. 주로 건축, 응용미술에 관련되었으나, 회화나 조각에 있어서도 안 투롭, 페르낭크노프, 오브리 비어즐리와 구스타프 클림트의 상징주의 경향과 관련을 맺으면서 많은 중요한 예들을 남겼다. 자연의 근본구조나 원초적인 힘이나 자연의 창조 활동과정은 자연 유기체의 발달과정에 대한 관찰에서 얻은 유기적인 생물형상, 특히 생물 형상을 통해서 상징적인 표출이 있었으며, 동·식물 형상들은 단절되지 않고 길게 이어지면서 물결치듯 굽이치는 곡선을 통해 유동적 형태로 표현하였다.

아르누보는 19세기 장식적인 질충중주의의 특징이었

던 역사주의 양식의 모방에 대한 반작용으로 현대적이고 국제적인 새로운 언어를 만들어내고자 했으며, 그 모델을 전통에서가 아니라 직접 자연으로부터 찾으려 했다. 그리하여 역동적이고 구불구불한, 그리고 마치 번개와 같은 에너지를 가지고 있는 선의 사용에서 그 생명력을 드러낸다(Matteo Chini, 2005/2007).

셀레와 뭉크가 표현주의 화풍을 통해 인간을 그렸다면 클림트는 인간의 사랑, 죽음, 에로티시즘을 자신이 그동안 발전시킨 상업미술과 아르누보에 접목시켜서 다양한 색과 모자이크와 같은 장식무늬를 통해 그려 냈다. 클림트가 만들어낸 장식성은 가장 독특하였다. 동판조각 및 금세공을 하였던 아버지의 영향을 받아서인지 그의 아르누보 구성은 환상적이고 신비로운 아름다움을 발했다. 클림트의 장식적 표현은 자연물인 산이나 꽃, 구름, 기둥 등을 통한 문양을 포함하여 조형적인 구조인 아라베스크(arabesque)문양, 비잔틴 양식 등을 아르누보와 결합시켰다(김기태, 2007).

2.1.2. 상징주의

예술에 나타나는 ‘상징’은 비록 가장 단순한 직접성으로부터 극도의 간접성에 이르기까지, 완전한 투명성에서 가장 밀도 짙은 지나친 결정화에 이르기까지, 모두 복잡한 것이긴 해도 흔히 사용되는 의미로서의 상징들이다(이인옥, 2009).

상징주의(象徴主義, symbolisme)는 19세기 말에서 20세기 초에 걸쳐 프랑스를 중심으로 일어난 상징파(象徴派)의 예술운동과 그 경향을 뜻 한다(마광수, 1985). 상징주의는 급격한 새로운 기술의 발달에 따른 물질적 세계와 정신적 세계의 구조적 갈등 속에서 탄생되었다(김미정, 2004). 상징주의 화가들은 환상적이고 영적이며 마치 꿈을 꾸는 것 같은 이미지의 작품을 제작했고 ‘무의식’에 대한 프로이드의 발견을 예견했다. 각국으로 널리 확산된 상징주의 예술운동은 나라마다 서로 다른 특징을 갖게 되었다. 공통된 요소는 양식적인 통일이 아니라 사실주의에 대한 철저한 파괴였다(타타나 파올리, 1999/2009).

클림트의 상징주의가 강하게 들어간 작품에서의 상징은 에로티시즘이 가장 강렬하게 내재되어 있으며, 인간의 탄생부터 죽음까지 이어지는 회로애락을 담으려는 흔적을 알 수 있다. 클림트는 상징주의가 갖는 특징들을 소화해 낸 화가답게 자신만의 상징주의를 만들어 갔다. 그는 전환기의 대표적 상징주의 화가로 칭해지던 페르디난트 호들러(Ferdinand Hod

ler)와 에드바르트 뭉크(Edvard Munch)의 장점들을 수용한다(김기태, 2007).

2.2. 구스타프 클림트 작품 분석

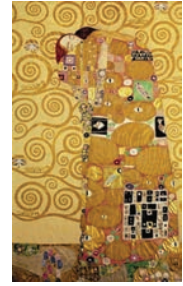
클림트는 아르누보의 곡선적 특징을 ‘스토클레 프리즈’를 통해 완벽하게 재현해 내고 있는데, ‘스토클레 프리즈’는 스토클레 궁전의 벽화로 클림트의 ‘금색시대’를 대표하는 작품이다. 이 벽화는 <기다림> [그림 1], <생명의 나무> [그림 2], <성취> [그림 3]로 구성되어있는데 수직적인 구성형식과 아르누보의 구불거리는 곡선, 형태 및 패턴은 감각적이고 육감적인 감미로움을 표출해 주고 있으며 금빛 색조와 넓은 대리석이 여러 가지 색의 상감과 이루는 조화는 장엄하면서도 밝은 색상의 바탕을 이루면서 장식미술의 극치를 보여주고 있다(홍은수, 김혜경 2004). ‘스토클레 프리즈’의 오른쪽 벽에 있는 <성취> 속에는 충족을 상징하는 포옹하는 남녀가 있는데 이 작품은 지상에 봄이 오는 것을 상징하기 위하여 농사와 수태를 관장하는 이집트의 신 이시스(Isis)와 그의 남편 오시리스(Osiris)가 포옹하고 있는 장면을 나타내고 있다. 의상에 장식된 금색 타원형 속에 초승달 모양으로 그려진 고양이 눈은 달의 삭과 망을 나타낸다. 이것은 오시리스의 몸이 14조각으로 잘려 죽게 된 달의 25주기의 연관성을 암시하고 있어서 눈의 모티브는 오시리스와 달의 관계를 상징한다(김기태, 2007). 이 그림에는 인물묘사만이 자연스럽게 표현되었고 나머지 배경과 의상에 표현된 화려한 장식은 둥근 눈 모양과 기하학적 패턴, 남성을 상징하는 삼각형, 그리고 검은색 사각형 틀안에 검은 새를 그려 넣어 죽음을 상징하였다(이득희, 2007). ‘스토클레 프리즈’의 왼쪽은 기다림을 상징하는 한 여성 모습으로 시작하는데 이 <기다림>은 이집트 신화에 등장하는 여신 주노(Juno)를 표현한다. A라인의 긴 프린세스 원피스로 단순하게 표현된 주노의 의상은 꽃과 씨앗으로 장식되어 자연의 풍요로운 결실을 상징한다. 또한 바다 위에 유유히 떠가는 돛단배의 추상적인 삼각형들이 장식되어 있고 그 위에 눈(目)의 모티브들이 기다림을 상징하듯 장식되어 있다(양숙희, 1994). 뒷부분 배경의 물결치는 듯한 소용돌이 문양들은 생명의 탄생과 죽음을 의미하는 것으로 파악할 수 있으며, 이 의미를 <성취>의 남자 의복에 있는 나무의 나이트에서도 엿볼 수 있다(이경희, 2008).

[그림 1]
기다림(Expectation), 1905~1909

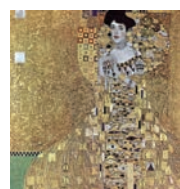
[그림 2]
생명의 나무(Tree of Life), 1905~1909

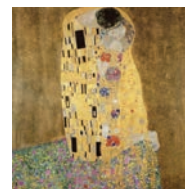
[그림 3]
성취(Fulfillment), 1905~1909

사진출처: 네이버 지식백과, 자료검색일 2014.03.20) http://terms.naver.com/imageDetail.nhn?docId=974760&imageUrl=http%3A%2F%2Fdbstthumb.phinf.naver.net%2F0279_000_1%2F20100225043825347_2FLQ2Q7ZA.jpg%2FBAL_60L.jpg%3Ftype%3Dm4500_4500_fst_n&categoryId=3228&mobile

<아델레블로흐 바우어의 초상> [그림 4]은 아르누보 특유의 물결 모양이 곡선과 삼각형, 눈동자 등의 문양이 표현되어 황금빛의 화려한 장식과 평면적인 소용돌이 문양의 곡선이 여인의 기품을 더욱 극대화 시켜주고 있다. 삼각형, 사각형, 둥그라미, 아르누보 특유의 유기적 곡선, 점, 세모 모양 속에 새겨진 눈 등 평면성, 비대칭, 추상적인 형태로 주제와 비주제 사이의 간격을 매우 모호하게 만들어 내고, 상징적인 선과 화려한 색채, 금박 등의 사용은 그의 장식성을 극대화 시켰다(이득희, 2007). 의상부분에는 기하학적 기호들이 응집되어 있는데 하단에 늘어서 있는 정사각형이나 직사각형들은 세속적인 것, 즉 육체와 현실세계의 상징으로서 표현되어 중간의 늘어진 삼각형을 통해 가슴아래까지 연결된다. 이와 같은 삼각형의 상징은 완전한 영혼, 즉 의식세계와 무의식세계까지 포함한 통일체계를 형성한다(허은옥, 배천범, 2001).

[그림 4]
아델레블로흐-바우어의 초상, 1907

[그림 5]
키스 (The Kiss), 1907~1908

[그림 6]
여성의 세 시기 (The Three Ages of Woman), 1905

사진출처: 네이버 지식백과, 자료검색일 2014.03.20)
http://terms.naver.com/imageDetail.nhn?docId=974760&imageUrl=http%3A%2F%2Fdbstthumb.phinf.naver.net%2F0279_000_1%2F20100225043825347_2FLQ2Q7ZA.jpg%2FBAL_601.jpg%3Ftype%3Dm4500_4500_fst_n&categoryId=3228&mobile

단순한 패턴의 반복에서 이루어지는 조형적인 구성은 형태를 구성하게 되고, 상징적인 의미를 가지기도 한다. 이런 특징이 잘 나타난 대표적인 작품인 작품 <키스>[그림5]에서 보면 원과 사각의 반복을 찾아 볼 수 있다. 남성의 상징으로써 사각을 세포분열 형태로 반복 사용하였으며, 여성의 상징으로써 원을 피어내는 꽃처럼 상징적으로 사용하여 대상을 더욱 부각 시키고자 하였다(강윤지, 2007).

<키스>에서는 비잔틴 문양과 로코코 양식이 어우러진 식물 문양과 그로테스크한 여성상, 그리고 금분을 직접 첨가했던 유화 등에서 보여 지는 화려하면서도 전위적인 클립트의 회화 양식을 잘 표현하고 있다. 이 작품에서는 인체와 실내가 두 남녀의 얼굴만 제외하고 타원, 삼각형, 곡선 그리고 소용돌이 문양과 색채, 패턴에 파문혀 평면적 장식 요소로 되어 버린다.

아르누보적 곡선문양			
작품	문양	작품	문양
아델레 블로흐 바우어의 초상		생명의 나무	
		기다림	
성취		키스	

[표 1] 아르누보적 곡선문양

클립트가 모성을 주제로 한 작품 중 <여성의 세시기>[그림 6]는 어린 여자 아이를 안은 채 잠든 젊은 여인과 뒤에는 슬픔에 잠긴 늙은 여인이 서 있다. 유켄트 스틸 적 구성과 연속적인 원의 형상 등 다양한 기하학적 형상을 표현하였다. 젊은 여인의 하단부에는 현세를 의미하는 것으로부터 점차 소멸

되어 가는 삼각형의 모습을 볼 수 있으며, 여인의 머리 뒷부분에서 보여지는 연속적인 둥근 문양들은 젊은 여인의 난자, 즉 아기를 가질 수 있는 행복감을 표현한 문양으로 장식 시켰다. 그리고 움직이는 듯한 구성과 아기의 등과 다리에 보이는 새싹 모양의 문양들이 이러한 이론을 뒷받침해 준다(박선영, 2013).

이상의 내용을 정리해 보면 클립트 작품 속에 표현된 아르누보적 특성인 곡선 문양은 [표 1]과 같으며 상징주의적 특성을 나타내는 문양들을 정리해 보면 [표 2]와 같다.

상징주의적 문양			
작품	문양	작품	문양
아델레 블로흐 바우어의 초상		생명의 나무	
기다림		키스	
성취		여성의 세시기	

[표 2] 상징주의적 문양

2.3. 헤어 장신구

2.3.1. 헤어 장신구의 개념

장신구란 신체의 일부에 직접 쓰거나 걸거나 또는 끼는 장식품과 의복의 장식을 위해 붙이거나 매거나 또는 늘어뜨리는 소품을 지칭하며, 그의 모든 장식 목적에 필요한 소구(小具)까지를 포함한다(황호근, 1979)

인간의 원초적인 미적의식을 나타내주는 장식적(裝飾的)기능과 주술적(呪術的)인 기능, 의례적인 기

능, 사회적인 기능, 신분적 기능이 있다. 시대의 변화와 함께 발전하고 변화하는 장신구는 그 시대의 자태를 한눈에 알아 볼 수 있는 유용한 정보를 제공하며, 수식(首飾)은 시대가 바뀌어 의생활이 변화함에 따라 변천하고 발전해 왔다(이현주, 2014). 장신구는 시대가 변함에 따라 그 의미도 달라져 왔으며 그 시대의 생활의식과 사회적 위치 계급, 서열, 정신 자세, 의생활 및 정신 측면에서 종교의 일반적인 사상까지도 나타낼 수 있다.

액세서리와 장신구는 구분이 필요한데 액세서리는 의복의 장식을 위해 부착되는 모든 품목을 의미하는 광의의 개념이라면, 장신구는 액세서리 중 미적, 예술적인 가치를 지니는 공예품을 의미한다(이주현, 2002).

헤어장신구는 두상(頭上)에 착용하는 장신구이기에, 다른 장신구에 비해서 눈에 띄는 위치에 있어 시각적 우위를 점하고 있다. 그렇기에 헤어장신구는 가식 장신구이자, 실용적 장신구로서 다른 장신구보다 더욱 중요한 위치를 차지한다(김미숙, 2008).

2.3.2 헤어 장신구의 종류

서양의 머리장식에는 생화, 조화, 깃털, 빗, 레이스, 보석, 리본, 핀 등을 비롯하여 머리분(powder), 베일, 터번, 두건 등의 헤드커버링(head covering), 가발(위그, 헤어피스) 등이 포함된다. 이를 형태별로 구별하면 머리핀류, 리본핀류, 장식관·관대류, 기타로 나눌 수 있다. 본 논문은 이중 머리핀을 제작하였으며 머리핀은 머리를 고정하는 액세서리로, 고대 이집트·그리스·로마·게르만인 여성도 애용했다. 금속제가 대부분이었으며, 조각을 하거나 보석을 박았다(두산백과, 자료검색일 2014.03.01)

머리핀(Hair Pin)은 인종, 민족을 불문하고 어느 시대나 사용되어 왔다. 머리카락에 쉼을 넣기 위해 사용되기도 하고 머리카락을 고정하거나 멋을 위해 핀을 꽂았다. 머리핀의 형태가 만들어지기 전에는 물고기나 동물의 뼈, 나무껍질, 식물의 나뭇가지 등을 사용하였다. 그러나 시대가 발달하면서 미의식 또한 발달하여 미적 가치를 보다 중요시하게 되었다. 게다가 머리핀에 기교와 예술성이 가미되면서 머리핀은 중요한 하나의 장신구의 일부가 되었다.

머리핀의 종류는 과거에 비하여 종류도 많아지고 예전과 전혀 다른 형태의 머리핀들이 생겨나기 시작했다. 과거의 머리핀은 머리를 고정시키는 역할로 많이 사용되었으나 현재의 머리핀은 머리를 고정시키는 역할뿐만 아니라 자신의 외모를 더욱 아름답게

하기 위한 도구로 사용된다(이항휘, 2002).

3. 구스타프 클림트 작품을 응용한 헤어 장신구 디자인

3.1. 작품제작 의도 및 방법

본 연구는 미술 작품과 헤어 장신구의 접목을 위하여 화려하고 장식적인 클림트의 작품을 분석하였고 클림트 작품의 특징인 아르누보적인 곡선의 패턴과 상징주의적 패턴을 응용하여 헤어 예술 분야 중 헤어 작품의 완성도를 높이는 헤어 장신구를 제작하였다. 클림트의 작품 중 일반적으로 많이 알려져 있는 <생명의 나무, Tree of Life>, <기다림, Expectation>, <성취, Fulfillment>, <여성의 세시기, Three Ages of Woman>의 4작품을 선택하여 작품 속 상징적이고 아르누보적인 패턴의 모티브를 변형, 생략, 재구성하였다. 작품 제작에 있어서는 각각의 모티브를 헤어 장신구로 디자인하여 일러스트레이션으로 표현하였고, 이를 클림트 작품의 특징인 금빛 색조의 표현의 방법으로 황동을 소재로 선택하여 제작하였다.

3.2. 작품제작

3.2.1. 작품 I - Tree of Love

클림트의 화려한 황금양식의 결정인 스토클레 저택의 벽화 <생명의 나무, Tree of Life>는 벽화를 가득 채운 소용돌이 무늬의 곡선이 사랑의 생명으로 가득함을 나타낸다. 이 소용돌이 무늬는 아르누보적인 문양으로 분석될 수 있으며 좌우상칭으로 되어있는 이 작품은 곡선의 연속적인 반복으로 인하여 무한한 생명의 연속성을 느끼게 한다. 이러한 무한한 생명의 연속성은 여성의 무한한 사랑의 연속을 상징하는 의미로 재해석하여 헤어핀으로 디자인한 뒤, 일러스트레이션으로 표현하였다.

작품 제작은 황동선을 이용하여 동글게 말아서 표현하였고, 클림트의 황금양식을 표현하기 위하여 황동 소재를 이용하여 아르누보적인 유기적 곡선의 형태를 표현하고자 하였다.

완성된 ‘생명의 나무’를 모티브로 한 헤어장신구를 살펴보면 [표 3]과 같다.

작명: Tree of Love	
< 생명의 나무 >	모티브
	
일러스트레이션	작품
	
작품설명	클림트의 금빛 색조를 표현하기 위하여 황동 소재를 사용하였고, 소용돌이 무늬의 유기적인 곡선을 핀 대에 땀하여 가지에서 뻗어나는 사랑의 느낌을 표현하였다.

[표 3] 작품 I - Tree of Love

3.2. 작품 II - Hope

<기다림, Expectation>은 고대 이집트의 회화 기법처럼 여성의 얼굴이 거의 측면을 하고 있다. 그녀가 입고 있는 의상 또한 삼각형의 연속적인 배치로 화려하고 세련되게 장식되어 있으며 고대 이집트 호루스의 눈과 유사한 패턴도 의상에서 찾아 볼 수 있다. 꽃과 씨앗으로 장식되어 자연의 풍요로운 결실을 상징하는 이 작품을 삼각형의 절단된 황동판 위에 아르누보적인 곡선을 배치 함으로써 풍요로움을 희망하는 상징의 의미를 넣은 헤어핀 디자인하여 일러스트레이션으로 표현하고, 작품을 제작하였다.

의상에 표현된 삼각형 문양은 황동판을 절단하여 제작하였고, 그 안에 나무 줄기를 형상화 한 소용돌이치는 아르누보적인 곡선은 황동선을 말아서 연속적으로 배치하여 화려하면서도 심플하게 표현하고자 하였다.

완성된 ‘기다림’을 모티브로 한 헤어 장신구를 살표보면 [표 4]와 같다.

작명: Hope	
< 기다림 >	모티브
	
일러스트레이션	작품
	
작품설명	여성의 옷에 있는 삼각패턴을 모티브로 클림트의 금빛 색조를 위하여 황동 소재를 선택하였고 아르누보적인 여성적 곡선을 황동선을 이용하여 꿈꾸는 여인의 희망을 표현하였다.

[표 4] 작품 II - Hope

3.3. 작품 III - Annual Ring

작품 <성취, Fulfillment>는 클림트의 상징주의를 가장 잘 나타내는 작품이다. 두 남녀는 꽃이 무성한 들판 위에 서있고, 아르누보적인 곡선 문양의 생명의 나무를 배경으로 화려함과 색의 다양성을 보여주고 있다.

클림트의 대부분의 그림이 그렇듯 인물묘사는 회화적이고 의상이나 배경은 상징적이며 장식적인 문양들로 가득 차 있는데 남성 의복 문양에서 보이는 나무의 나이테 문양은 생명의 탄생과 죽음을 의미하는 것으로 파악할 수 있다. 점차적으로 크기가 변화하는 원형의 금속은 생명의 탄생과 죽음의 반복적인 의미를 상징적으로 표현하는 헤어핀으로 디자인하고 일러스트레이션으로 표현한 뒤 제작하였다.

이러한 나무의 나이테를 모티브로 클림트의 황금색 화려함을 표현하기 위하여 황동선을 여러겹 둥글게 말아서 땀질하고 중앙에 검정색 구슬을 붙여서 장식적으로 표현하였다.

완성된 ‘성취’를 모티브로 한 헤어 장신구를 살표보면 [표 5]와 같다.

작명: Annual Ring	
< 성취 >	모티브
	
일러스트레이션	작품
	
작품설명	클림트의 금빛 색조를 표현하기 위하여 황동선을 이용하여 동글게 말아 땀하여 나무의 나이테를 표현하였고 가운데 검정 구슬을 넣어 장식적 효과를 더하였다.

[표 5] 작품Ⅲ - Annual Ring

3.4. 작품Ⅳ - Birth

<여성의 세 시기, Three Ages of Woman>는 독특한 구성으로 슬픔에 잠긴 노인과 어린아이를 안은 젊은 여인이 서 있다. 이 작품은 화려한 연속적인 원의 형상이 인물 주변을 감싸고 있는데, 클림트 작품의 원은 여성의 난자를 상징한다. 클림트 작품에서 남성을 상징하는 사각형을 황동판으로 절단하여 그 위에 여성의 난자를 상징하는 원형의 황동판과 은판을 올려 놓음으로써 생명의 탄생이라는 의미를 가진 헤어핀으로 디자인하고 일러스트레이션으로 표현한 뒤 제작하였다.

반복된 원을 황동판과 은판을 사용하여 동그랗게 컷팅하였고 황동선은 나선형으로 말아서, 황동파이프는 얇게 컷팅하여 황동판에 땀질하여 반복된 원을 생명의 탄생이라는 주제로 표현하였다.

완성된 ‘여성의 세 시기’를 모티브로 한 헤어 장신구를 살펴보면 [표 6]과 같다.

작명: Birth	
< 여성의 세 시기 >	모티브
	
일러스트레이션	작품
	
작품설명	금빛 탄생의 의미로 황동소재를 위주로 제작하였으며 동그란 문양은 생명을 탄생시킬 난자를 상징한다. 남성적인 사각형 안에 여성적 원형을 배치하여 탄생의 의미를 표현하였다.

[표 6] 작품Ⅳ - Birth

4. 결론

본 연구는 아르누보의 주도적 역할을 한 구스타프 클림트의 작품 세계를 분석하고 상징주의적이고 아르누보적인 패턴들을 변형, 생략, 재구성하여 헤어 장신구에 접목시킴으로써 헤어 장신구 표현의 다양성을 모색하기 위하여 제작방법을 연구하게 되었다. 클림트 작품의 화려하고 장식적인 금빛 색감 표현을 위하여 황동을 소재로 사용하여 클림트의 황금색을 재현하고자 하였으며 황동의 성형과 절단을 이용하여 클림트 작품의 모티브를 헤어 장신구로 표현하였다.

작품 I에서는 <생명의 나무, Tree of Life>의 아르누보적인 유기적 곡선의 형태를 황동선을 이용하여 여성의 무한한 사랑이라는 상징적인 의미를 담은 여성스러운 헤어핀 ‘Tree of Love’를 제작하였고, 작품 II에서는 <기다림, Expectation>를 모티브로 삼각형 문양의 황동판 위에 황동선으로 아르누보적인 곡선을 넣어 풍요로움을 희망하는 상징적 의미를 담은 화려하면서도 심플한 삼각핀 ‘Hope’를 제작하였으며, 작품Ⅲ에서는 <성취, Fulfillment>의 남성복에 그려진 모티브를 응용하여 생명의 탄생과 죽음의 의미를 담은 원형의 헤어핀 ‘Annual Ring’을 제작하

었다. 마지막으로 작품Ⅳ는 클림트 작품에서 남성으로 상징되는 사각형의 황동판에 <여성의 세 시기, Three Ages of Woman>의 여성의 난자를 상징하는 화려한 연속적인 원의 형상을 넣음으로써 생명의 탄생이라는 상징을 가진 헤어핀으로 표현 하였다.

클림트의 아르누보적인 곡선 문양을 각 작품별로 분석하여 곡선적 특징을 파악하였으며 이를 응용하여 여성적인 헤어장신구로 표현함으로써 헤어장신구 표현의 다양성을 제시하고자 노력하였다. 또한 클림트의 작품 속 상징주의적인 문양을 분석하여 모티브마다의 상징적 의미를 헤어핀에 적용함으로써 작품과 같은 상징적 의미를 갖는 헤어 장신구 작품으로 제작되었다.

본 연구는 헤어 장신구 디자인에 있어 제약이 될 수 있는 소재의 취약성을 보완하기 위하여 미술 작품과 헤어 장신구의 접목을 통하여 헤어 장신구 표현의 다양성을 모색하였으며 이는 다양한 소비자의 욕구를 만족시킬 수 있는 새로운 디자인 분야가 될 수 있으리라 사료된다. 또한 미용예술 분야 중 헤어 작품의 완성도를 높이는 헤어 장신구를 제작함으로써 미용예술 산업의 발전에 기여하고자 한다.

참고문헌

- 강윤지 (2007). 「구스타프 클림트(Gustav Klimt)의 작품에 나타난 패턴을 모티브로 한 장신구 디자인 연구」, 한양대학교 디자인대학원 석사학위논문.
- 김미숙 (2008). 「한글 자형의 이미지를 활용한 머리장신구 디자인 연구」, 서울산업대학교 IT디자인대학원 석사학위논문.
- 김미정 (2004). 「페미니즘 시각으로 본 미술 속의 여성상에 관한 연구: 인상주의와 상징주의 표현주의의 작품을 중심으로」, 수원대학교 대학원 석사학위논문.
- 김미현, 유태순 (2011). 구스타프 클림트의 팜프파탈 이미지를 응용한 아트메이크업 디자인. 『한국디자인포럼』. 31 63-76
- 박선영 (2013). 「구스타프 클림트 회화에서 장식성 연구」, 경기대학교 일반대학원 석사학위 논문.
- 신임순 (2012). 「원석공예를 이용한 헤어장신구 개발에 관한 연구」. 서경대학교 대학원 박사학위논문.
- 안은선 (2003). 「구스타프 클림트(Gustav Klimt)의 作品 研究」, 동아대학교 교육대학원 석사학위논문.
- 양숙희 (1994). 유럽상징주의 복식에 관한 연구. 『한국복식학회』, 22, 277-296.
- 이경희(2008) 「구스타프 클림트(Gustav Klimt)의 회화 연구 : 아르누보 양식을 중심으로」. 홍익대학교 석사학위논문.
- 이득희 (2007). 「Gustav Klimt 회화의 상징성과 장식성」, 관동대학교 대학원 석사학위논문.
- 이인옥 (2009). 「구스타프클림트의 회화연구」, 충북대학교 교육대학원. 석사학위논문.
- 이주하 (2013). 「구스타프 클림트의 회화 속에 표현된 조형적 특성 분석을 통한 네일 디자인에 관한 연구」, 한성대학교 예술대학원 석사학위논문.
- 이주현 (2002). 「귀금속 헤어장신구 디자인 연구: 인터넷 리서치 결과를 토대로 하여」, 홍익대학교 대학원 석사학위논문.
- 이항휘 (2002). 「사군자(四君子)의 형태를 이용한 헤어핀 디자인에 관한 연구」, 서울산업대학교 산업대학원 석사학위논문.
- 이현주 (2014). 「단청문양을 응용한 수식(首飾)연구 - 비녀, 뒤꽂이를 중심으로」, 서경대학교 대학원 박사학위논문.
- 장성은 (2006). 구스타프 클림트의 회화에 표현된 의상에 관한 연구. 『한국의류학회지』, 31(2) 28 0-291.
- 정명아 (2005). 「구스타프 클림트(Gustav Klimt) 회화의 장식 문양을 응용한 패션 일러스트레이션 연구」, 조선대학교 디자인대학원 석사학위논문.
- 정은지, 장미숙 (2011). 구스타프 클림트 회화를 응용한 아트 메이크업 디자인 『한국미용학회지』. 17(3), 477-486.
- 허은옥, 배천범 (2001). 구스타프 클림트(Gustav Klimt)의 작품을 응용한 의상디자인 연구 - 퀼트(Quilt) 기법을 중심으로- . 『한국패션디자인학회지』, 1(1), 77-103.
- 홍은수, 김혜경 (2004). 구스타프 클림트(Gustav Klimt)의 작품을 응용한 현대 패션디자인 연구. 『한국패션디자인학회지』, 4(2), 63-77.
- 김기태 (2007). 『GUSTAV KLIMT』. 미디어아르떼.
- 마광수 (1985). 『상징시학』. 서울 : 청하.
- Di Stefano, Eva (1900). Gustav Klimt (Paperback). 김현주 역(2006). 『구스타프 클림트』. 서울 : 예담.
- 황호근 (1979). 『한국 장신구 미술 연구』. 경기 : 일지사.
- Matteo Chini(2005). Klimt. 윤옥영 역 (2007). 『클림트 세기말의 황금빛 관능』. 서울: 마로 니에북

스.

- 타타나 파울리 (1999). 『클림트 분리주의와 오스트리아 제국의 황금빛 황혼』. 임동현 역(2009). 서울 : 마로니에북스.
- 두산백과, 자료검색일 (2014.03.01)
<http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=1092320&ref=y&cid=40942&categoryId=32094>
- 사진출처 : 네이버 지식백과, 자료검색일 2014.03.20) http://terms.naver.com/imageDetail.nhn?docId=974760&imageUrl=http%3A%2F%2Fdbstthumb.phinf.naver.net%2F0279_000_1%2F20100225043825347_2FLQ2Q7ZA.jpg%2FBAL_601.jpg%3Ftype%3Dm4500_4500_fst_n&categoryId=3228&mobile

