

碩 士 學 位 論 文
指 導 教 授 申 仁 淑

헤어디자인 演出을 爲한 일러스트레이션
表現 技法에 관한 研究

A Study on Utilization of Expression Techniques
of Illustration for Hair Design Styling

2008年 6月

漢城大學校 藝術大學院

뷰티 藝術 學 科

헤어디자인 專攻

沈 英 子

碩 士 學 位 論 文
指 導 教 授 申 仁 淑

헤어디자인 演出을 爲한 일러스트레이션
表現 技法에 관한 研究

A Study on Utilization of Expression Techniques
of Illustration for Hair Design Styling

위 論文을 藝術學 碩士學位論文으로 提出함

2008年 6月

漢城大學校 藝術大學院

뷰티 藝術學科

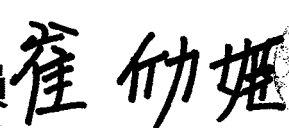
헤어디자인 專攻

沈 英 子

沈英子 의 藝術學 碩士學位論文 을 認准함

2008年 6月 日

審査委員長 (印)

審査委員 (印)

審査委員 (印)

목 차

제 1장 서론.....	1
제 1절 연구의 목적과 연구 배경.....	1
제 2절 연구의 내용 및 범위.....	5
제 3절 연구의 방법.....	7
제2장 헤어 디자인의 특성별 유형분류.....	8
제 1절 헤어 디자인의 개념.....	8
제 2절 헤어 디자인의 특성.....	10
제 3절 헤어 디자인의 유형 분류.....	12
제3장 헤어디자인 유형별 일러스트레이션 표현기법.....	48
제 1절 헤어 디자인 일러스트레이션의 정의.....	48
제 2절 헤어 디자인 일러스트레이션의 표현기법.....	50
제 3절 헤어 디자인 유형별 일러스트레이션1.....	53
제 4절 헤어 디자인 유형별 일러스트레이션 2.....	57
4장 헤어디자인 연출을 위한 일러스트레이션 적용연구 사례.....	60
제1절 헤어디자인 일러스트레이션 적용연구사례 I	60
제2절 헤어디자인 일러스트레이션 적용연구사례 II	64
제3절 헤어디자인 연출을 위한 표현기법 상담사례.....	67
제 5장 결론.....	70
<참고문헌>.....	73
(Abstract).....	76

표 목 차

<표2- 1> 선의 특성과 이미지.....	15
<표3- 1> 기본 그리기.....	50
<표3- 2> 겹쳐 그리기	51
<표3- 3> 기본형 일러스트레이션.....	52

그 림 목 차

<그림 2- 1 > 원의 방향성.....	16
<그림 2- 2 > 직선으로 이동한 선의 방향.....	17
<그림 2- 3 > 사선으로 이동한 선의방향.....	17
<그림 2- 4 > 곡선으로 이동한 선의 방향.....	18
<그림 2- 5 > 두 개의 곡선으로 이동한 선의 방향.....	18
<그림 2- 6 > 지그재그로 이동한 선의 방향.....	19
<그림 2- 7 > 비대칭으로 이동한 선의 방향.....	19
<그림 2- 8 > 직선의 질감.....	23
<그림 2- 9 > 샤키컷의 질감.....	23
<그림 2-10> 기하학 커트.....	23
<그림 2-11> 자연스러운 질감.....	23
<그림 2-12> 복고풍 디자인.....	24
<그림 2-13> 부드러운 질감.....	24
<그림 2-14> 웨이브 펴.....	24
<그림 2-15> 펴의 질감.....	24
<그림 2-16> 밝은 색상의 이미지.....	29
<그림 2-17> 가벼운 색상의 이미지.....	29
<그림 2-18> 어두운 갈색	29
<그림 2-19> 포인트 컬러.....	29

<그림 2-20> 단계별 명암 고명도.....	31
<그림 2-21> 단계별 명암 중명도.....	32
<그림 2-22> 단계별 명암 저명도.....	33
<그림 2-23> 붉은 계열의 적갈색.....	35
<그림 2-24> 붉은 보라색.....	35
<그림 2-25> 열정적인 색감.....	36
<그림 2-26> 오렌지색.....	36
<그림 2-27> 황금색 계열	37
<그림 2-28> 밝은 금발.....	37
<그림 2-29> 금발의 긴 머리.....	37
<그림 2-30> 노랑계열의금발.....	37
<그림 2-31> 밝은 갈색.....	38
<그림 2-32> 자연갈색	38
<그림 2-33> 갈색 계열 색상.....	38
<그림 2-34> 투톤의 색상.....	38
<그림 2-35> 계란형 얼굴	41
<그림 2-36> 자연스런 디자인	41
<그림 2-37> 계란형 얼굴 일러스트	41
<그림 2-38> 원형 디자인.....	41
<그림 2-39> 둥근 얼굴 기본형	42
<그림 2-40> 짧은 머리 디자인.....	42
<그림 2-41> 귀여운 디자인.....	42
<그림 2-42> 단발 머리.....	42
<그림 2-43> 긴 얼굴 기본형	43
<그림 2-44> 긴 얼굴 디자인.....	43
<그림 2-45> 미디움 단발	43
<그림 2-46> 레이어 디자인	43
<그림 2-47> 각진 얼굴 기본형	44
<그림 2-48> 레이어 스타일.....	44

<그림 2-49> 그라듀에이션	44
<그림 2-50> 부드러운 웨이브.....	44
<그림 2-51> 삼각얼굴 기본형.....	45
<그림 2-52> 커트 디자인	45
<그림 2-53> 바람머리 스타.....	45
<그림 2-54> 볼륨 웨이브.....	45
<그림 2-55> 역삼각얼굴 기본형	46
<그림 2-56> 굽은 웨이브 펴며.....	46
<그림 2-57> 자연스런 이미지.....	46
<그림 2-58> 귀여운 이미지.....	46
<그림 2-59> 마름모얼굴 기본형	47
<그림 2-60> 웨이브 펴.....	47
<그림 2-61> 베레모 스타일	47
<그림 2-62> 묶은머리	47
<그림 3- 1 > 원형스 커트.....	54
<그림 3- 2 > 이사도라 커트.....	54
<그림 3- 3 > 스파니엘 보브.....	55
<그림 3- 4 > 그라듀에이션	55
<그림 3- 5 > 레이어 커트.	56
<그림 3- 6 > 묶은머리 I	57
<그림 3- 7 > 묶은머리 II	57
<그림 3- 8 > 롱 헤어스타일.....	57
<그림 3- 9 > 웨이브 스타일.....	57
<그림 3-10> 올림머리	58
<그림 3-11> 틀어서 올린머리.....	58
<그림 3-12> 꼬아서 올린머리.....	58
<그림 3-13> 긴머리 웨이브.....	58
<그림 3-14> 샤키 컷.....	59
<그림 3-15> 짧은 쇼트 컷.....	59

<그림 3-16> 올림 머리.....	59
<그림 3-17> 긴 머리 웨이브.....	59
<그림 4- 1> 비대칭 헤어작품구상.....	62
<그림 4- 2> 비대칭 디자인과정.....	63
<그림 4- 3> 업 스타일 구상.....	65
<그림 4- 4> 업 스타일 과정.....	66
<그림 4- 5> 고객상담자료.....	68

제 1 장 서 론

제 1절 연구의 목적과 연구 배경

본 논문은 헤어디자인을 연출함에 있어서 시각화한 헤어 디자인 일러스트레이션의 표현 기법에 관한 연구이다.

본 연구자는 헤어 디자인의 개념을 정확히 정의하고자 하며, 헤어 디자인의 특성에 따른 유형분류를 통해 유형별 특성에 적합한 헤어 디자인 일러스트레이션을 적용하는 연구사례를 제시하고자 한다. 또한 헤어디자인 일러스트레이션의 필요성과 중요함을 새롭게 재인식하고 미용 산업 현장에 접목, 활용범위를 넓혀 가고자 하며, 궁극적으로는 미용 전문가의 창조적인 헤어 디자인 연출의 실현을 통해 고객의 만족도를 높이고 수요와 이윤창출을 극대화함으로써, 우리나라 미용 산업의 전문화와 세계화를 이루는데 기여하고자 함을 본 연구의 목적으로 삼고자 한다.

미용 산업 현장에서, 헤어 디자인 일러스트레이션은 미용 전문가와 고객의 희망사항을 완벽하게 충족시키기 위한 하나의 시각적 언어로서 기능을 갖고, 헤어 디자인 연출을 위한 계획을 세우는데 있어 중요한 역할을 한다고 본다.

미용분야에서도 일찍이 헤어 디자인 일러스트레이션이 존재해왔으나, 두발의 모습이나 고객의 헤어스타일을 그림으로 나타내는 단순한 개념으로 여겨왔다. 이는 다양해진 대중매체와 발전된 과학기술에 노출된 소비자의 높은 욕구를 충족시키기 부족하며, 헤어 디자인 일러스트레이션의 교육확대에 따른 질적 내용의 우수를 추구함에도¹⁾ 불구하고, 현대의 미용 산업현장에서 헤어 디자인 일러스트레이션의 활용도는 적은 것이 현실이다.

이와 같이 헤어디자인 일러스트레이션의 활용도가 적은 이유는, 대부분의 헤어 디자인 일러스트레이션 교육프로그램이 헤어 디자인 전공학생들을 전문가로 육성시키기에는 부족한 점이 많다고 본다. 대다수의 학생들은 기초과목과 개념정리에 몰두하는 한편, 자신이 제출할 포트폴리오 준비에 치중한다. 그러나, 그러는 동안 깔끔하게 편집 된 포트폴리오가 막다른 길이 더 많은

1) 채 병호 「헤어일러스트레이션을 위한 이미지 발상」 한남대학교 사회문화대학원 향장미용학과 석사학위 논문 2006, p. 1.

일러스트레이션의 세계의 미로에서 벗어날 수 없다는 단순한 사실마저 깨닫지 못하는 것이다.²⁾ 이는 대부분의 일러스트레이션 교육의 문제점으로 지적되는 것으로서, 헤어 디자인 일러스트레이션은 학생 자신의 작품의도를 설명하는 설명서 또는 전시회를 위한 헤어 일러스트레이션 그 자체로 한정하고 있을 뿐이며, 소수의 일러스트레이터를 제외한 대다수는 비즈니스적으로 활용하지 않는다는 점이다.

헤어 디자인 일러스트레이션이 회화의 수단을 이용한 디자인의 합목적성에 부합한 것이라면, 디자인은 합목적성에 기초한 미술의 배열이다.

그럼에도 불구하고 우리나라에서는 아직 그래픽의 범주에서 벗어나지 못하고 한 쪽으로 치우친 경향이 있다.³⁾ 이와 같이 헤어 디자인 일러스트레이션이 디자인 구성에 따른 합목적성에 부합되는 기능이라고 한다면, 마땅히 헤어 디자인 일러스트레이션은 보다 더 비즈니스적으로 활용하기 위해, 적극적인 연구와 노력을 기울여야 한다고 본다.

헤어 디자인 일러스트레이션은 제작을 위한 설명 기능의 그림으로 제작상 세도라고 불리기도 하는데, 이것은 헤어스타일 제작을 위해 순서나 세부사항까지 자세하게 표현한 설명도의 그림을 말한다고, 김정현의 헤어.메이크업 일러스트레이션에 관한 연구에서 정의하고 있다.⁴⁾

따라서 미용 산업에서 활용되고 있는 헤어 디자인 일러스트레이션의 역할은 단순히 머리모양을 표현하는 것만이 아니라, 헤어디자이너의 생각과 연출이 포함된 의도를 설명하기 위한 방법으로 사용되어야 한다고 본다. <뉴욕타임스>수석아티렉터인 스티븐 헬러(Steven heller)는 “일러스트레이션은 일상의 현장 가운데 살아 움직이는 그림이다. 그것은 박물관의 그림이 아니라 시장가운데 소통되는 그림이다.” 라고 강조한 바와 같이 헤어디자인 일러스트레이션은 비즈니스를 위한 상업적 역량을 나타내는 데에 중요한 수단으로 삼아야 한다고 본다.

이러한 관점에서 보면 헤어디자인 분야는 무한한 가능성을 지니고 있다고 본다. 일차적으로 헤어디자인은 일종의 대중예술로서 미용서비스를 받고자하

2)스티븐헬러&테레사페르난데스,이성표옮김,「일러스트레이션은비즈니스다」,디자인하우스,2000, p.8.

3) 구경희, 「헤어일러스트레이션에 관한연구」 대구가톨릭대학교 디자인 대학원 뷰티코디네이션전공 석사학위청구논문, 2003, p. 6

4) 김정현, 「 헤어 .메이크업 일러스트레이션에 관한 연구 」, 숙명여자대학교 디자인 대학원 일러스트레이션 .캐릭터 전공 석사학위논문 2003.p7

는 일반대중에게 쉽게 접근하는 좋은 예로서, 헤어 디자인 일러스트레이션을 통해 미용서비스의 디자인적인 문제를 해결할 수 있다는 장점을 갖고 있다고 본다. 헤어 디자인 일러스트레이션은 단순히 기존의 헤어스타일의 답습이나 재생의 개념에서 벗어나 헤어디자인 예술의 시각적 부분을 담당하는 독립영역으로서⁵⁾ 창조적인 개념의 헤어스타일의 만족도를 높이는데 충분한 역할을 할 수 있는 것이라고 본다. 따라서 헤어 디자인 일러스트레이션은 작가의 의도나 디자인계획에 의하여 작품을 구상하고 설명하는 의미로 활용되는 설계도의 기능이 있는 것처럼 헤어디자이너의 개성이나 의도를 다른 사람에게 이해하기 쉽게 전달할 수 있는 설명도의 개념으로서 헤어 디자인 일러스트레이션이 활용되어야 한다고 본다.

물론 우리나라는 1990년대 전후로 전문대학은 물론 미용최고경영자 과정, 대학교와 특수대학원의 교과과정에 헤어 디자인 일러스트레이션과목을 개설하고 교육해오고 있었다. 또한 헤어디자인 일러스트레이터들은 단순히 머리모양을 그림으로 표현하는 데에 그치지 않고 T셔츠에 날염하거나 미용 산업에서 사용하는 도구나 머그컵, 등에 자신이 그린 헤어디자인일러스트레이션을 삽입하여 상품화하는 등 다양한 방법으로 헤어 디자인 일러스트레이션을 활용한 사례들도 많이 있었다. 이는 다양한 분야에서 각기 다른 목적으로 헤어 디자인 일러스트레이션의 활용과 진일보된 발전을 위하여 노력하고 있음을 수많은 헤어디자인 일러스트레이션에 관한 서적의 출간과 매년 증가되는 관련 학위논문을 통한 다양한 연구 활동을 미루어 알 수 있다. 그러나 이와 같이 활발한 활동과 교육으로 양성된 헤어디자인 일러스트레이터의 미용산업의 선진화와 판매촉진을 위한 비즈니스로 연계 발전을 이루기 위해 훌륭한 촉매 역할을 해왔음에도 불구하고 실제 미용현장에서 헤어 디자인 일러스트레이션의 표현기법의 활용도는 미미한 수준에 그치고 있다고 판단한다. 본 연구자는 이와 같은 현실적인 문제를 다소 해결하여 보고자 헤어 디자인연출을 위한 헤어 디자인 일러스트레이션의 표현기법에 관한 연구의 필요성을 절실하게 재인식하게 되었다.

이러한 연구의 목적을 이루기 위하여 본 연구자는 다음과 같은 연구과정을 설정하였다.

5) 채병호, 전제논문,, p.58

1. 헤어 디자인의 원리를 적용하여 헤어 디자이너의 작품구상으로서 헤어 디자인 일러스트레이션의 표현기법을 연구하고자 한다. 헤어 디자인의 개념정리와 함께 헤어디자인의 특성별로 유형분류 과정을 통해 헤어디자인 일러스트레이션을 계획하고자 한다.

2. 헤어디자인의 유형별 분석에 다른 헤어디자인 일러스트레이션의 표현기법으로 고안된 헤어 디자인을 위그에 적용하는 연구사례로 제시하고자한다.

3. 이러한 연구과정을 고객의 이미지에 부합되는 맞춤형 헤어디자인 일러스트레이션을 제작하여 고객 상담 과정에서 헤어 디자인 커뮤니케이션으로서의 역할기능을 할 수 있도록 적용하고자 한다.

이러한 연구과정의 설정은 헤어디자인 전문가가 다양하고 수준 높은 미적 실현욕구를 지닌 고객들의 요구를 충족시켜 주기 위하여 헤어 디자인 일러스트레이션의 활용을 생활화 하고 고객만족을 주며 궁극적으로는 미용산업의 고부가가치제고와 함께 선진화, 세계화에 대한 헤어 디자인 경쟁력을 강화하고자 함에 있으며 이를 본 연구의 목적으로 삼고자 한다.

제 2절 연구의 내용 및 범위

본 연구는 헤어 디자인의 개념에 관한 정리와 함께 헤어 디자인의 특성에 관하여 비교 분석하며, 이에 따른 헤어 디자인의 유형을 분류하고자 한다.

헤어 디자인 일러스트레이션의 활용 방법을 위해 선에 의한 헤어 디자인, 얼굴형에 의한 헤어 디자인, 방향에 의한 헤어 디자인, 질감에 의한 헤어 디자인, 색채에 의한 헤어 디자인, 등으로 분류.분석하고자 한다. 헤어 디자인의 기본원리에 입각하여 점, 선, 형태, 머리결의 방향등에 따른 분류와 표현기법을 적용하고자 한다.

얼굴형에 의한 헤어디자인 적용방안에는 매우 다양한 형태의 얼굴들을 지니고 있으나 본 논문에서는 일반적인 유형분류를 선택하고자 한다. 따라서 동그란 얼굴형, 긴 얼굴형, 사각형의 얼굴형, 삼각형의 얼굴, 역삼각형의 얼굴, 마름모형 얼굴등으로 구분하고자 하며, 얼굴형에 맞는 헤어스타일을 적용하여 헤어 디자인 일러스트레이션을 제시하고자 한다.

제3장에서는 헤어 디자인 일러스트레이션의 정의를 정리하고 이에 따른 표현 기법을 중심으로 하여 헤어 디자인 작품제작에 직접 활용하기에 용이한 방법을 제안하고자 한다. 따라서 헤어 디자인의 유형별로 적용하기 위한 일러스트레이션을 다양한 방법으로 시도하여 제시하고자 한다.

제4장은 헤어 디자인 연출을 위한 일러스트레이션의 적용연구사례를 2가지로 구분하여 제시하고자 하며, 본 연구결과사례인 헤어 디자인 일러스트레이션을 고객의 헤어스타일을 실현해주기 위한 중요한 시각적 커뮤니케이션으로 활용하는 상담사례를 제시하고자 한다.

미용산업에서 일반적으로 통칭하는 일러스트레이션은 헤어 디자인 일러스

트레이션과 얼굴 이미지를 중심으로 메이크업을 표현하는 뷰티 일러스트레이션으로 구분하고 있으나 본 논문에서는 헤어 디자인 일러스트레이션을 기본 연구의 대상으로 삼고 메이크업을 위한 일러스트레이션은 연구의 범위에서 제외하고자 한다.

제 3절 연구의 방법

본 논문은 헤어 디자인 연출을 위한 일러스트레이션의 표현기법과 활용을 넓히고자 하는 연구로서, 본 연구자가 연출하고자 하는 헤어 디자인을 계획 설계하여 헤어 디자인 일러스트레이션으로 직접 그리고 이를 위그에 재현하는 연구방법을 선택하고자 한다.

본 연구자는 헤어디자인 일러스트레이션의 기본 그리기와 헤어디자인의 완성도를 위한 면 그리기, 영어의 알파벳인 J, S, C 의 형태를 이용한 원랜스스타일, 웨이브스타일, 그라듀에이션스타일을 그리는 순서를 직접 제작하고 각 과정별로 해석하고자 한다.

헤어 디자인의 특성별 유형분석을 위하여 대표적인 다섯가지의 커트디자인을 원랜스디자인, 이사도라디자인, 스파니엘디자인, 레이어디자인, 그라듀에이션디자인으로 분류, 비교분석을 통한 헤어 디자인 일러스트레이션의 표현기법으로 제시하는 방법으로 연구하고자 한다.

헤어 스타일 실현을 위한 기초디자인의 계획도에 해당하는 헤어 디자인 일러스트레이션을 위그에 재현하고, 고객과의 상담과정에 적용함으로써 본 연구의 검증방법으로 삼고자 한다.

제 2장 헤어디자인의 특성별 유형 분류

제 1절 헤어디자인의 개념

디자인이라는 용어가 현재 널리 사용되고 있으면서도 그 의미나 내용은 충분히 이해되지 못하는 이유 중의 하나는 그 용어 즉, 디자인(Design, Dessin, (佛), Entwurf(獨))을 우리말로 번역하여 (圖案), 의장(意匠)등으로 사용함으로써 단순히 표면을 꾸미고 장식하는 행위로 이해되었고, 또한 응용미술, 산업미술, 생활미술, 장식미술 등의 표현으로 인해 순수미술의 원리를 응용하는 것이 디자인이라는 개념을 유발시켜서 디자인을 장식적인 것이거나 부가적(附加的)인 것으로 의미추락을 시키고 있다는 데에 있다.⁸⁾ 일반적으로 디자인을 형태, 색채, 문양, 등의 장식적인 것으로 인식하는 경우가 많다고 본다. 그러나 디자인이라는 단어가 갖고 있는 어의(語義)의 본래 의미는 어떤 목적을 위해 창의적으로 연구하고 머릿속에 있는 구상을 구체적인 형태로 눈에 보이도록 하는 것을 의미⁹⁾하는 것으로, 정의를 내리고 있다.

오늘날 디자인은 문화적 차원에서 그 질을 높여가는 방향으로 논의되고 있다. 즉, 오늘을 살아가는 현대인이 디자인이 무엇인지를 이해하고 생활 속에서 디자인을 활용하고 즐기는 방향으로 변화의 조짐을 보이고 있다. 이러한 변화는 디자인에 흥미를 가지고 자연스럽게 미적 안목과 센스를 길러 궁극적으로 쾌적한 생활환경을 창출하는 것이며 그것은 곧 전체적인 물질문화를 발전시키는 길이 된다.¹⁰⁾ 이와 같이 디자인은 작가의 개성이나 이상을 표현하는 회화나 조각 작품과는 다르게 실제적이며 대중이나, 소비자의 욕구를 충족시킬 수 있는 사실적인 메시지를 담아 내야 하는 것이다. 요컨대, 훌륭한 디자인이란 핵심이 되는 그 “무엇”

8) 임연웅, 『현대디자인원론』, 학문사, 1994, p.13

9) 오희선, 박화순, 『의상디자인』, 서울: 경춘사, 1994, p.1

10) 조성근, 『산업디자인론』, (주)조형교육, 1997, p.13

이 메시지이건 또는 공업제품이건 간에 그 “무엇”에 대한 가장 가능성 있는 시각적표현을 의미하는 것이다. 이것을 충실히 효율적으로 수행하기 위해서 디자이너들은 그 “무엇”이 형성·제작되어 보급·사용될 수 있는 가능성 있는 최선의 방법을 찾는 것이다. 디자이너의 창조물은 예술적이어야 함은 물론 기능적이어야 하며 한편으로는 시대감각을 반영¹¹⁾하는 창조적인 디자인 발상을 필요로 하는 것이다.

사회에서 정보화·지식화 되고 있는 산업시대에 있어서 디자인의 문제는 두 가지의 관점-실질적인 디자이너의 문제와 책임 있는 대중의 문제-에서부터 접근해야 할 것 같다고 본다. 우리들 모두는 실질적인 디자이너에 대해서는 잘 알고 있다. 그러나 책임 있는 대중이란 공업제품 뿐만 아니라 우리들이 만들어 사용하는-건축, 도시, 스트리트퍼니춰(street furniture), 심지어 의복에 이르기 까지-모든 것을 시각적인 외양으로 표현해 놓은 문명적인 가치가 있는 것에 관계하는 모든 사람을 의미한다. 이러한 시각적인 관계에 있는 디자이너와 대중은 항상 서로의 견해가 일치하지 않으며 그들의 견해도 역시 다르다.¹²⁾ 그러므로 현대디자인의 원론적인 이해에서 볼 때 디자이너는 자신이 의도한 작품의 구상과 형태에 대한 설명을 할 수 있는 표현기법이 필요하며, 이는 시각화 된 언어로서 아름다움에 대한 욕구와 아름다움을 지향하기 위한 예술적 가치를 창조하기 위한 기본으로 헤어디자인도 이와 같은 맥락에서 이해할 수 있다고 본다.

11) wucius wong , 『평면 디자인 원론』, 미진사, 1984,p5

12) 허버드 리이드, 정시화 역, 『디자인 론』, 1979, p.9

제 2절 헤어 디자인의 특성

헤어 디자인은 인위적인 작업에 의하여 인간이 아름답게 보이려는 욕망을 만족시켜 주려는 방법으로서의 중요한 역할을 하고 있다. 이런 헤어디자인의 기능과 기법은 많은 연구와 노력으로 향상되고 있다.

디자인이란 행위는 간단히 말해 제품을 창조하여 가치를 낳는 계획 활동 즉, 인간생활에 유용한 물건을 만드는 조형 활동으로서 사회 속에 살고 있는 인간의 물질적이고 정신적인 욕구에 대해서 구체적인 환경을 만들어 적응하려는 과정이라고 말 할 수 있다. 순수예술은 순수하게 아름다움을 추구하는 작업이라고 볼 때 디자인은 기능을 먼저 생각하되 시각적으로 아름답고, 인간생활과 직결되며 인간에게 행복을 가져와야 한다는 대전제 아래서 진행되는 작업이라고 할 수 있다.¹³⁾ 이러한 디자인의 특성은 헤어디자인을 함에 있어서도 외모를 변화시킬 수 있는 가장 큰 요인으로서 개인의 특성을 드러낼 수 있는 수단이 되었다.¹⁴⁾이렇듯 헤어 디자인은 인간의 이미지를 변화시키는 데에 대단히 큰 영향을 미치게 된다. 예를 들면 헤어디자인에 의하여 둥근 얼굴을 가름하게 보이도록 두정부의 위쪽에 볼륨을 주고 귀 옆선은 짧게 자르거나 깃털처럼 가볍게 처리하여 붙여주면 전체적인 얼굴형이 가름한 이미지로 보이게 할 수 있다. 얼굴 윤곽의 부분적인 돌출로 인하여 각이진 얼굴형의 경우 강한 인상을 준다. 이런 남성적인 얼굴형의 경우 전체적으로 둥근 곡선을 이용하여 가벼운 이미지로 디자인 하여 주면 여성스러움과 부드러움을 강조한 다른 이미지를 창조해 낼 수가 있는 것이 헤어디자인이라고 할 수 있다. 또한 모발은 헤어디자인의 소재로서 모발의 굵기나 모발의 수량, 모발의 길이, 모발의 건강도, 등을 잘 파악하고 디자인을 하는것이 좋다. 모발의 굵기와 모량에 따라 헤어디자인 이 구성되는데, 이는 모발의 굵기는 곧

13) 임연웅, 前掲書, p.15

14) 강경애 「헤어스타일에 따른 직업별 선호도 조사연구」, 한남대학교 사회문화 대학원 향장미용학과 석사학위논문, 2007, p. 12.

볼륨이나 이미지에 미치는 영향이 큰 것에 비하여 소재의 선택이 어렵기 때문이다. 또한 모발의 길이는 헤어디자인을 함에 있어서 이미지를 결정하는 중요한 요소가 된다. 즉, 짧은 머리의 헤어디자인은 도시적이고 적극적 이미지를 나타낼 수 있으며, 중간 길이의 머리는 소극적이고 평범하지만 순수한 이미지로 구성할 수 있다. 또한 긴 머리는 여성적이고 섬세한 이미지로서 다양한 스타일 변신이 수월하다는 특성을 갖고 있으며, 헤어디자인에 있어 두발은 살아 숨 쉬는 예술적 표현의 소재로써 인간의 감정과 이미지를 표현하는데 중요한 역할을 하고 있다. 이와같이 헤어디자인은 인간의 외모에 있어서 개인의 라이프스타일이나 자아실현의 욕구 표현으로 나타나기도 하며, 여성의 아름다움과 개성을 위하여, 지적, 미적, 감성을 표현함으로써 개인의 성향에 따라 다양한 형태로 나타난다. 즉, 헤어 디자인의 특성은 다양한 사람들의 개성과 욕구를 충족시켜줄 수 있도록 조형성과 활용성 등을 참고로 하여 완전한 헤어디자인을 구성 하여야 만족할 수 있는 작품이 완성되는 것이다. 그러므로 현실에서 새로운 이미지를 위한 작품과 특별한 헤어디자인의 연출을 위하여 다양한 기법의 연구와 전문적인 능력이 요구되고 있는 것이다.

제3절 헤어디자인의 유형분류

1. 디자인 원리에 의한 헤어디자인 유형

인간의 아름다움을 추구하는 본능을 충족시켜줄 수 있는 미용 산업에서 헤어디자인이 차지하는 중요성은 크다. 현재의 미용 산업에 있어서 앞서가는 교육과 선진미용의 구현을 위하여 많은 연구와 노력을 하고 있는 미용지도자들의 전문서적과 전문적인 교육시스템으로 인하여 헤어디자인의 의미와 활용이 많이 달라지고 있다. 그러나 아직은 디자인의 의미보다는 하나의 형태를 말하는 스타일의 의미로 더 많이 적용 되어지고 있다. 그러므로 완벽하고 아름다운 헤어스타일을 만들기 위한 디자인의 원리와 특성은 아무리 강조해도 부족함이 없을 것이다.

헤어디자인은 아름다움의 추구에 의해 어떠한 틀에 넣어도 될 정도로 특성이 있는 스타일로 자연스럽게 군집되어 있다고 본다. 따라서 본 연구자는, 헤어디자인의 유형분류를 1,디자인 원리에 의한 헤어디자인 유형 2, 선에 의한 헤어디자인 유형 3,방향에 의한 헤어디자인 유형 4, 형태에 의한 헤어디자인 유형 5,질감에 의한 헤어디자인 유형 6,얼굴형에 의한 헤어디자인 유형 으로 분류 해보고자 한다.

예술은 고유의 추상적인 법칙성을 가지고 있다. 조각과 건축술에서는 공간 요소가, 음악에서는 음향 요소가, 무용에서는 운동 요소가, 문학에서는 언어 요소가 이와 유사한 분석을 요구하고 있다.¹⁵⁾ 이처럼 시각 예술의 한 분야인 미용미술은 일반 조형 예술의 요소와 원리가 그 기초를 이루는 것처럼 시각적인 것만이 아닌 디자이너의 개성과 창조적인 예술 분야를 기술적인 요소로서 적절히 표현해 낼 수 있는 하나의 전문분야라고 할 수 있는 것이다. 디자인의 의미는 도안하다, 설계하다, 기획하다, 등의 다양한 의미로 쓰여지고 있지만 작은 의미에서 보면, 우리가 일상생

15) 손지연, 「헤어스타일의 단순성과장식서에 관한 연구」, 용인대학교 경영대학원 미용산업경영학과 미용 전공 석사학위논문, 2006, p.4

활에서 접하는 많은 부분들에서 디자인의 원칙을 활용하게 되며, 물건을 형상화 하고, 가구를 배치하고, 옷을 고르는 행위에서 알게 모르게 접하고 또 디자인을 활용하고 있는 것이다. 이처럼 우리가 생활하는데 필요한 대부분에는 디자인의 개념이 들어있다. 이러한 특성의 디자인은 대중의 요구를 만족시켜주는 것은 물론이고, 개인의 요구를 채워주지 않으면 아무리 훌륭한 디자인이라고 해도 감동을 줄 수 가 없다. 특히 헤어디자인의 특성상 기술적인 측면에서와 같이 감동적인 면이 충분히 만족되어야 좋은 디자인이라고 할 수 있는 것이다. 이와 같이 정해진 범주 안에서 창조적인 작업을 해야 하는 미용 현장에서 원리가 필요한 까닭은, 기초적인 원리를 알아야만 신속한 시각화의 능력을 다양한 상황에 적용할 수 있기 때문이다.¹⁶⁾ 이처럼 디자인의 요소는 자신 있는 기술적 기법으로 자리 잡을 수 있는 중요한 부분이며, 이러한 요소들은 디자인의 방향이나 기본 구도로 형성 되어진다.¹⁷⁾ 따라서 헤어디자인의 특성상 주어진 조건이나 상황에서 가장 최적의 조건으로 최상의 방법을 찾는 것이 좋은 디자인을 만들 수 있는 방법이다.

16) 커트헙커스, 래리벨리스톤, 『발상 과 표현기법』 디자인하우스, 1987, p.12

17) 게일 그리트 하나, 『디자인의 요소들』, (주)안그래픽스, 2005, p.104

2. 선에 의한 헤어 디자인

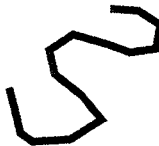
선에 의한 헤어디자인 유형을 논하기에 앞서, 메이틀랜드 그레이브스가 선에 대하여 서술한 내용을 다음에 적고자 한다.

선(line)은 아마 가장 오래된 예술의 매개체인 것 같다. 선으로서 어떤 형태의 특성과 성격을 단순하게 또는 가장 경제적인 방법으로 요약할 수 있다. 아마도 이 미묘한 단순함이 여러 가지 요소 중에서 가장 분해하기 어려운 것이 된 이유가 아닐까한다. 선은 연속되며 끊어지지 않을 수도 있고 또 공간에서 분리된 사물들, 점들을 포함할 수도 있다. 즉, 복두칠성이나 용좌 같은 성좌처럼 공간에 고립된 점들을 따라 하나의 시각적인 선을 구성할 수 있는 것처럼 디자인의 요소에서 선은 모든 것을 창작하는 시작이 된다.¹⁸⁾ 이것은 선의 경도로서 단단하거나 무른 형태를 보여주는 것이며, 빠르고 느린 속도에 대한 표현 등의 변화에 따라 대상 성격이나 특징을 다양하게 표현하기도 한다. 또한 그리는 방법에 따라 사물의 가장 자리를 그려 형태를 표현하기도 하고 사물의 구성 요소를 표현하여 특징을 쉽게 알리는 역할과 아울러 인간의 감정 즉, 분노, 흥분, 즐거움, 슬픔, 불안, 평화, 우아함, 천박함, 무거움 등을 선의 굵기 또는 직선, 곡선에 따라 표현 할 수 있다.¹⁹⁾ 순수예술에서 선을 표현하는 기본원리와 마찬가지로 헤어디자인을 계획하고 구성하는 기본 단계에서 다양한 선의 개성과 특징으로 인하여 독특하고 새로운 디자인이 만들어 지는 것이다. 디자인의 형태는 커트되어지는 단면에 따라 <표2-1>선의 특성과 이미지에서 보는 바와 같이 직선이나 곡선, 사선, 기하곡선, 자유곡선 등으로 인하여 강함과 부드러움, 여성스러우며, 우아하게 움직이는 유동적인 느낌으로 선이 이동하는 궤적에 따라 헤어디자인의 방향이나 형태가 다르게 나타날 수 있다. 이처럼 선의 방향은 헤어디자인을 구성 하는데 있어서 중요한 역할을 하는 것이다.

18) 메이틀랜드 그레이브스, 「디자인과 색채」, 이화여자대학교 출판부, 1965, p.115

19) 박경숙, 『헤어일러스트레이션』, 제일출판사. 1997, p.9

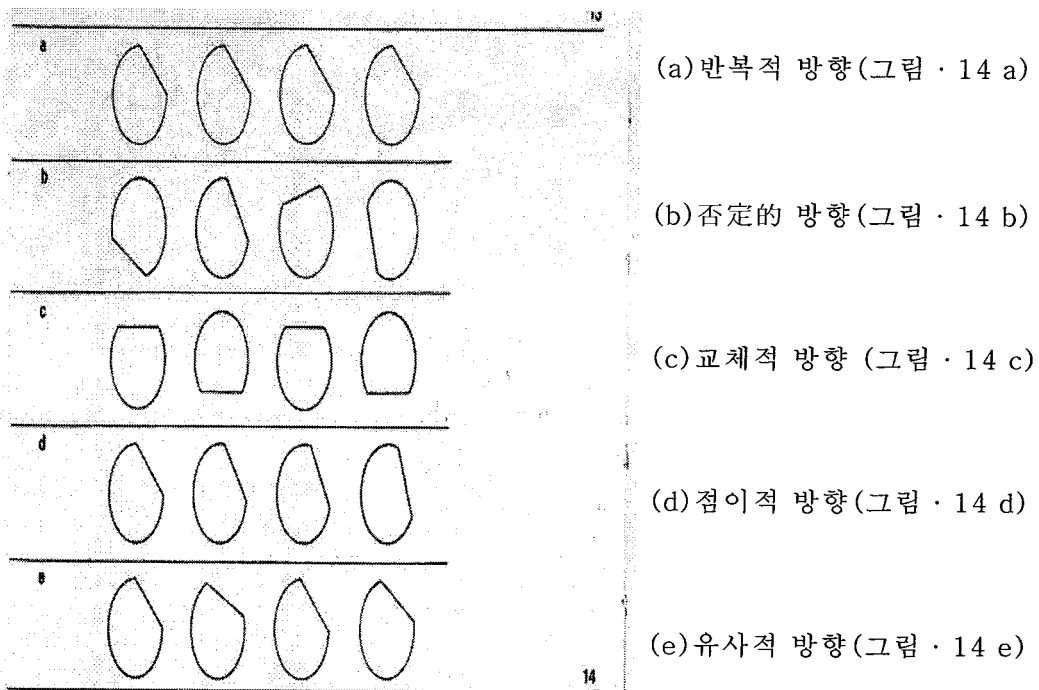
<표2-1> 선의 특성과 이미지

직 선		적극적이며, 직접적이고 완고함, 굴복되지 않는 강한힘의 느낌을 나타낸다.
지그재그선		불안정, 날카롭고 초조한 느낌으로 단음적이다.
기하곡선		부드럽고 온화함, 고상하고, 우아함,
S커브선		자유롭고 유동적이며, 여성적이고, 연속성이 있으며, 매력적이다.
자유곡선		역동적이며, 성장하는 느낌으로 능동적이다.
사 선		불균형에서 오는 세련된, 상패한 이미지.
U 곡 선		부드러움, 여성스러움 우아함, 감성적,

3. 방향에 의한 헤어디자인의 유형

평면이 아닌 것을 제외하고 모든 형태는 방향에 있어서 어느 정도 변화를 줄 수 있다. 심지어 원도 모여서 방향 감을 준다. 방향 감을 줄 수 있는 몇 가지 배치법은 다음의 <그림 2-1>과 같다.

<그림 2-1> 원의 방향성

『평면디자인 원론』, p.14

이와 같이 반복되고 더욱 규칙적으로 배열된 방향은 어떤 불규칙적 방향과 혼합될 수도²⁰⁾있으며 이러한 방향으로 인한 헤어디자인에는 모발의 흐름으로 인하여 길이가 짧은 쪽에서 길어지는 쪽으로 머리카락이 움

20) wucius wong, 전계서 pp.15

직이게 되는데 이것을 헤어디자인의 요소 중 하나인 방향이라고 한다. 이렇게 점으로 모여 만들어진 선은 모발의 두상에서부터 각각의 다른 길이에 의해 직선, 곡선, 사선, 기하학선 등 다양한 선으로 나타나게 되며, 이 선에 의해 서로 다른 느낌의 헤어 디자인이 완성 된다. 예를 들어 직선에 의한 헤어디자인을 보면 원랜스 커트로 모든 머리의 길이가 하나의 직선으로 잘리는 형태가 된다. 이처럼 선의 궤적은 헤어디자인을 결정하는 중요한 요소로서, 헤어 디자인의 구성 기본이 된다. <그림 2-2> 직선으로 이동한 선의 방향에서 보는바와 같이 직선으로 이동한 앞머리는 원랜스형 커트에서 흔히 볼 수 있다. 둥근 얼굴형이나 긴 형의 얼굴에 잘 어울리는 헤어디자인 으로서 단정하면서도 청순한 이미지를 준다. 또한 같은 직선이지만 <그림 2-3>에서 보는바와 같이 앞머리는 사선으로 이동한 콘벡스(convex)²¹⁾ 커트 기법으로 디자인의 방향이 코 선을 중심으로 길어지게 되며, 단순하지 않은 헤어디자인을 설정할 때 활용하게 되는 선이라고 할 수 있다.

<그림 2-2> 직선으로 이동한 선의 방향

<그림 2-3> 사선으로 이동한 선의 방향

21) 머리의 둥근 형태를 따라서 아치 형태로 되어 있는 라인

곡선으로 이루어진 헤어디자인은 여성스러움과 귀여운 이미지를 주며, 삼각 얼굴형, 긴 얼굴형, 사각형 얼굴에 잘 어울릴 수 있는 헤어디자인이라고 할 수 있다. 곡선으로 이루어지는 형태의 헤어디자인 유형으로 앞머리에서 뒤로 갈수록 길어지게 되는 머쉬롬²²⁾ 형태의 모양이 있다. <그림 2-4>곡선으로 이동한 선의 방향에서 앞머리의 방향은 귀선을 향해 반원형 곡선으로 이동한 디자인으로서 편안함과 여성스러움을 강조하는 디자인으로, 두상을 중심으로 하여 귀 옆선으로 갈수록 모발이 길어지며 둥근 곡선으로 방향이 이동 하였다. 앞머리 의 선은 전체적인 헤어디자인에 중심이 되는 것으로, 잘려진 단면의 폭이 넓은 경우 자연스런 이미지를 주며, 잘려진 단면의 폭이 좁은 경우 잘 정돈된 느낌의 이미지가 보여지게 된다.

이와 같은 방향 점에서 보면 <그림 2-5>두개의 곡선으로 이동한 선의방향 에서 보는바와 같이 두개의 곡선으로 콘 케이브를 형성하는 앞머리의 선은 평범하지 않은 선으로 귀엽고 발랄한 이미지를 주는 선이다.

<그림 2-4>곡선으로 이동한
선의 방향

<그림 2-5>두개의 곡선으로
이동한 선의 방향

22) 버섯 모양을 닮은 헤어스타일을 말함

아래의 <그림 2-6> 지그재그 선은 둥근 얼굴형이나 살찐 얼굴형을 가름하게 보이도록 하는 머리 모양으로 샐기컷 기법으로 얼굴 부분을 가볍게 커트 해주면 잘 어울릴 수 있으며, 단순하지 않은 디자인으로 가벼운 느낌의 질감 커트 디자인에 활용이 된다. 앞머리 선이 비대칭으로 <그림 2-7>비대칭으로 이동한 선의 방향에서 보는 것처럼 앞머리 선의 방향이 오른쪽에서 왼쪽으로 갈수록 길어지는 것을 볼 수 있는데, 이러한 비대칭 이미지는 불안정한 느낌과 함께 신비스런 기대감을 가지게 하는 선으로 색다른 느낌의 머리 모양을 만들어 낼 수 있다.

<그림 2-6> 지그재그로 이동한
선의 방향

<그림 2-7>비대칭으로 이동한
선의 방향

이와같이 헤어디자인의 결정이 신체적 기술적 측면을 적용하여 형상화 된 이미지의 전달이라고 본다면, 이상적인 헤어디자인을 연출하기 위해 얼굴형, 머리의 흐름, 모발의 질, 모양, 생활습관, 등의 조건이나 제한적인 문제점의 발생을 최소화 하고, 앞에서 언급한 바와 같이 계획 되어진 디자인을 위한 선과 방향을 적용하여 최상의 헤어디자인 일러스트레이션을 도출해 내야 한다고 본다.

4. 형태에 의한 헤어디자인

형태에 의한 헤어디자인 유형을 논하기에 전에 먼저, 조해숙의 석사논문 「드로잉을 이용한 패션일러스트레이션 연구」에서 추상표현주의의 형상에 관하여 적은 내용을 적어 보고자 한다.

추상 표현주의는 비형상(non-figurative)이거나 또는 형태가 없고 안료의 생경한 질감자체의 터치나 드립핑(dripping)으로서 작품을 제작하는 경우가 있었던 것이다. 이 경우는 형이라는 구체적인 형태는 보이지 않지만 액면 전체의 공간에서 볼 때 그자체가 화면을 구성하는 하나의 형이라고 볼 수 있는 23) 것으로 디자인이란 단지 모양만을 만드는 것이 아니라 시각적인 효과를 위해 선, 방향, 모양 등의 형태에 의해 이루어지는 것이다.

디자인의 형태에 관하여 지극히 일반론적인 서술로서 형은 대부분 2차원적인 요소로 취급되나 부피는 3차원적인 것으로 볼 수 있다. 따라서 대부분의 형태는 입체적인 공간을 갖는데 전통적인 조각 작품이나 완전히 추상적인 형태에 있어서는 여러 각도에서 변화하는 공간적인 모습을 감상하는 일이 중요하다고 강조하고 있다. 헤어디자인에 있어서 조형적 측면 역시 3차원적 공간 예술이라 볼 수 있다. 미용조형은 우리가 현장에서 경험하게 되는 근사한 공간감과 볼륨감을 24) 중요한 디자인의 요소로 볼 수 있다. 헤어 디자인의 형태란 가로와 세로, 깊이를 포함하는 입체적 형태로서 선의 이동에 의해 디자인이 구성 되고, 구성 되어진 디자인은 면의 이동에 의해서 입체적 모양이 된다. 이와 같이 헤어디자인에서 형은 다양한 개성을 표현해 주고 있으며 선의 이동에 의해 형은 다양한 형태의 헤어디자인으로 나타나게 된다. 예를 들면 직선은 강인하고 딱딱한 느낌의 이미지로 뚜렷한 개성 과 의지를 표현하는 디자인의 요소로서, 작용하며, 직선으로 이루어진 원뿔스 단발머리 의 입체적 형태는 딱딱한 느낌의 강한 이미지로 나타난다. 또한 곡선은 느리지만 온건하고 자연스

23) 조해숙, 「드로잉을 이용한 패션일러스트레이션 연구」, 대구대학교 대학원 미술디자인학과 석사학위논문, 2005, p.9

24) 윤복연외, 「美容色彩學」, 훈민사, 2005, p.115

러운 선의 이동으로 인하여 부드러운 이미지로 우아하며 여성스러운 형태의 헤어디자인이 된다. 이와 같이 헤어디자인에 있어서 방향은 움직임을 뜻하며, 다양한 선의 움직임은 헤어디자인의 형태에 직접적인 영향을 미치게 한다.

5. 질감에 의한 헤어디자인 유형

헤어디자인의 유형은 질감에 의해서도 분류해 볼수있다. 질감은 형태, 색채와 함께 디자인의 중요한 구성 요소로서 실제로 물체의 표면이 갖는 질감을 의미한다. 시각의 구성 요소로서 간과해서는 안 될 필수적인 것이 재질에 대한 연구이다. 재질은 어떤 형태의 표면특성이며 그것은 부드러움-거칠음, 밋밋함-장식적, 광택의 유무, 무름-단단함, 차가움-따뜻함등 의 수없이 많은 의미로 설명될 수²⁵⁾있으며, 헤어스타일의 완성 요소에 중요한 역할을 한다. 그러므로 같은 이미지라 하여도 질감 처리의 방법에 따라서 마무리 할 때 머리 모양이 전혀 다른 느낌이 나올 수 있는 것이다. 이런 질감의 처리에는 커트를 하는 기법에 따라서 다르게 나타날 수 있고, 사용하는 도구에 따라서도 느낌이 달라질 수 있다 <그림 2-8>은 블런트 커트²⁶⁾ 기법으로 모발 끝의 면이 직선으로 잘리는 원샷 커트 기법으로 강한 느낌을 주는 디자인 이지만 밝은 색의 모발 색상으로 인하여 단정한 이미지를 연출해 줄 수 있다. <그림 2-9>샤기컷의 질감에서 보는바와 같이 모발 끝을 샤기컷 기법으로 질감 처리를 하여 자연스럽고 가벼운 이미지를 연출하였으며, 두피 부분의 검은색 모발 색상에 비하여 모발 끝부분의 밝은 색상에 의하여 부드러운 여성적 이미지를 표현하고 있다. 이와 같이 헤어 디자인의 질감에는 다양한 방법과 종류의 질감 표현이 있다.

헤어디자인에서 시각적인 질감으로 커트의 잘려지는 선에 의해 표현되어지는 질감으로써 슬라이싱²⁷⁾커트기법이 있으며, 앞머리의 자연스러운 움직임 표현을 할 때나 부드러운 머리끝의 질감을 만들 때 사용한다. 또한 샤기컷 처럼 양감이나 질감 표현을 위한 기법이 있으며, <그림 2-10> 기하학적 커트 에서 보는 바와같이 강한 직선의 커트기법을 사용하여 대담하며 강인한 남성적 미를 나타내는 헤어디자인 이다. <그

25) 윤민희외, 「드로잉 과 기초디자인」 도서출판 예경, 2001, p.140

26) 모발 끝의 면이 직선으로 잘리는 커트기법

27) 모발 끝을 가볍게 해주면서 방향 감을 주어 모발을 자연스럽게 흐르도록 만들어주는 커트기법.

림 2-11>에서 헤어디자인의 이미지는 같은 디자인 이면서도 모발 끝을 가볍게 질감 처리하여 풍성한 볼륨, 다양한 컬의 활동성 이 혼합 되어 부드러우면서 세련된 이미지를 주게 된다.

<그림 2-8>직선의 질감
세기의헤어아티스트, p.70

<그림 2-9>샤기컷의 질감
세기의헤어아티스트, p.63

<그림 2-10>기하학 커트
beauty fashion 02, p.81

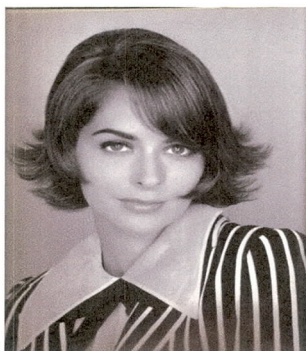
<그림 2-11>자연스러운 질감
beauty fashion 02, p.81

< 그림 2-12>복고풍

<그림 2-13>부드러운 질감

hair now, p.25

디자인

hair now, p.18

<그림 2-14> 웨이브펌

hair now. p.22

<그림 2-15> 펌의 질감

hair now. p.23

위의 그림 <그림 2-12>에서 보는 것처럼 복고풍 디자인은 모발 끝이 무거워 보이는 느낌으로 양감 조절이 되지 않아 시각적인 질감은 부드러운 미지 보다는 단정하고 무게감을 느낄 수 있는 디자인이다. <그림

2-13>에서 보는 바와 같이 같은 형태의 디자인 이지만 모발 끝 부분의 모량을 감소시키는 양감 조절 기법으로 인해 모발 끝이 날리는 듯한 시각적인 질감으로 트렌드에 직접적인 영향을 미치게 된다.

첫째는 헤어디자인의 자연적인 형태의 질감과 인위적인 형태의 양감이 커트의 선에 의해 만들어지는 것으로써 손으로 느끼는 촉감의 질감과 눈으로 느낄 수 있는 시각적 질감으로 나뉘어 지게 된다. 자연스런 형태의 웨이브 에서 질감처리를 하지 않은 웨이브 디자인은 구심점에서 선을 이용하여 수축되어 보이고 반복적인 웨이브의 느낌은 어두운 헤어의 색상에 의해 짙고 건강하며 탄력 있는 디자인의 형태로 보여 진다. 헤어디자인에서 바람에 날리는 듯하다는 웨이브의 표현은 원심적인 선으로 인해 양감의 확산으로 커 보이며 가볍고 부드러운 느낌의 질감이 보여 진다. <그림 2-14> 웨이브 디자인에서 보면 커트의 단면이 보이지 않아 빛의 반사가 균일하여 부드러운 질감을 느끼게 하는 디자인으로서, 정리된 듯 한 이미지의 웨이브 디자인은 강한 생동감을 느끼게 하는 헤어디자인이다. 이와 반대로 <그림 2-15> 자연스런 웨이브 에서 보여 지는 질감은 자연스러운 느낌의 웨이브로서 커트 되어진 모발의 단면에 가벼운 느낌을 위한 모량의 감소로 인하여 시각적인 질감은 거칠고 강렬한 이미지를 주는 반면에 바람에 날리는 듯 한 가벼운 느낌을 준다.

둘째, 색상에 의한 질감으로 염색 되어진 색상의 명암이나 채도에 의하여 헤어디자인의 전체적인 이미지는 다르게 나타날 수 있는데, 색상으로 인한 질감은 차갑고 이지적으로 보이는 한색과 따뜻하며 부드러워 보이는 난색으로 구분 할 수 있으며, 길고 머리숱이 많아 무거워 보이는 머리모양을 밝은 색 계열의 색상으로 염색을 하면 부드럽고 가벼워 보이는 질감이 느껴진다. 이는 강하며 건강해 보이는 이미지의 검은색 모발에 비하여 황금색 계열의 밝은 색상이 여성적이며 자연스러운 이미지로 헤어디자인의 시각적인 질감에서 볼 수 있다. 또한 붉은색 계열의 색상은 진취적이며, 정열적으로 개성 있는 이미지를 줄 수 있으며, 건강한 모발의 윤기 있는 질감은 탄력 있는 모발의 시각적인 질감으로 아름다움을 느낄 수 있다.

셋째, 일러스트레이션의 표현 방법에 있어서 질감은 사용하는 재료에 따라서 다양한 형태의 질감으로 나타난다. 연필에 의한 질감 표현, 색연필, 콩테, 펜, 목탄, 수채화물감, 파스텔, 포스터칼라, 오일 크레용, 등의 재료에 의한 질감이 있다.

연필은 선을 그어 명암을 표현하며 연필의 정도에 의하여 날카로운 질감과 무거운 질감의 표현이 되어진다. 일러스트레이션에서 가장 많이 사용하는 재료이며 종이와 여러 가지 기법에 의해 다양하게 표현할 수 있다. 이와같이 연필은 헤어디자인을 구상하고 계획할때와 고객과의 헤어디자인을 상담할때 헤어디자인의 표현기법에 좋으며 수정하기가 쉬워 많이 쓰이고 있다. 색연필은 부드러우며 간단한 채색을 하는데 좋은 재료이다 수성과 유성이 있으며 목적에 따라 사용 되는데, 수성 색연필의 경우 물에 번지는 효과를 이용하여 수채화의 효과를 볼 수 있으며 다양한 표현이 가능하다. 파스텔은 부드럽고 고운 색채를 낼 수 있는 재료로서 일러스트레이션에서 다양한 질감의 효과가 있으며, 사용되어 지는 종이의 질감에 따라서 또 다른 느낌의 질감이 있다. 헤어일러스트레이션에서 작품 구성에 많이 사용되고 있는 수채화 물감의 특징을 살펴보면, 사용이 간편하며 색의 번짐 효과를 적절히 이용하는 기법으로 수채화 특유의 맑고 아름다운 질감을 느낄 수 있어 많이 쓰이는 재료이다. 굵고 진한 선을 표현할 때 사용하는 마카는 지우거나 수정이 불가능하여 사용하기에 부담이 있지만 강하고 선명한 색상의 효과를 얻을 수 있고, 여러 가지 색을 겹쳐 쓸 수 있어 다양한 표현을 할 수 있으며 선명한 질감 표현에 좋은 재료이다. 이와 같이 헤어디자인의 구성에 있어서 질감은 여러 가지 모양과 형태로 나타날 수 있으며, 헤어일러스트레이션에서는 다양한 재료들의 특성을 활용하여 표현하고자 하는 헤어디자인의 질감을 나타낼 수 있게 되는 것이다.

6. 색채에 의한 헤어디자인 유형

1) 색상에 의한 헤어디자인

헤어디자인의 유형은 색채에 의해서도 특성적으로 분류하여 볼 수 있다. 인종마다 머리카락의 색이 다르며, 연령에 따라 흰머리가 되면서 섞이므로 전체적인 헤어디자인에 영향을 준다. 19세기말 부터 염모제 산업화 이후 20세기 초 로레알사의 다양한 염모제는 많은 여성들의 헤어디자인에 커다란 영향을 미쳤다고 본다.

색은 빛의 파장에 의해 발생하고 시각적으로 인식 되어지며, 색상과 밝기를 나타내는 명암, 색의 파장의 정도를 나타내는 채도를 가지며 눈은 세 가지를 동시에 자각하여 물체의 고유한 색을 인지한다. 색상은 명도, 입체감과 질감의 착시 현상을 일으키는 디자인의 요소로서 디자인의 특정한 부분을 강조함으로서 시선을 끌거나, 분산시키는 효과를 나타낼 수 있다.

염모제의 색상 혼합은 이러한 헤어디자인에 입체감을 더해주며 질감의 착시 효과에 의해 헤어디자인의 이미지는 다르게 나타나기도 하는 것이다. 예를 들어 은은한 색상의 헤어디자인은 웨이브의 방향을 강조하여 자연스러운 이미지를 표현하는 방법에 좋은 효과를 나타낼 수 있으며, 아주 밝은 디자인의 색상은 무거운 느낌의 머리모양을 자연스럽고 부드러운 이미지로 느껴지게 하는 방법이기도 하다. 또한 밝은 색상의 헤어디자인은 각각의 모양을 분리시킴으로써 흥미를 더해 주기도 한다. 같은 형태라도 다른 색상 일 때 질감과 이미지는 다르게 느껴지며, 같은 색상 이라고 해도 색상의 계열에 따라 다른 모양으로 느껴진다. 색상이 어두울수록 머리모양은 수축되어 보이고 후퇴되어 보이는 느낌을 주게 되어 두 가지의 색상을 같이 디자인하는 기법으로 활용되기도 한다. 밝은 계열의 색상은 양감의 확산으로 확대되어 보이며 진출되는 느낌으로 나타난다.

하나의 헤어디자인에 각기 다른 질감으로 밝은 색상의 계열과 어두운

색상의 계열을 같이 디자인 하여 두발의 끝은 가볍고 자연스런 이미지를 연출 한다. 중간 정도 명도의 색상을 사용하여 좀 더 무겁고 차분한 이미지를 위해서는 저명도의 채도가 높은 색상을 사용하면 선의 흐름과 질감이 잘 나타날 수 있다. <그림2-16>에서 헤어디자인 은 아주 밝은 노란 색으로 귀엽고 발랄한 느낌을 준다. 밝은 계열의 색상은 진출하는 느낌으로 확산되어 보이며 강한 컬의 웨이브 가 밝은 계열의 색상으로 인하여 자연스럽고 편안한 느낌을 준다. 업스타일 에서 색상은 질감을 표현하는 중요한 요소가 된다. 업스타일 디자인은 밝은 계열의 색상일수록 디자인의 질감 표현이 잘 나타나며 부드러운 이미지를 준다. <그림 2-17>에서 보는바와 같이 저명도의 어두운 갈색의 색상이지만, 밝은 계열의 채도에 의해 중후한 이미지와 우아한 업스타일의 흐름을 볼 수 있다.

색을 느끼고 해석하여 여러 가지 의미와 이미지를 자각하고, 여러 특성들 가운데 두 가지 이상 색상의 사이를 대비라고 하며, 각기 다른 색상의 색상대비, 어둡고 밝은 정도의 명도대비, 차갑고 따스한 느낌의 한난 대비, 각기 다른 색상이 서로를 보완해주는 보색대비, 색의 순수함을 나타내는 채 도대비 같은 면적이라도 다른 명도와 채도에 의해 면적의 크기가 다르게 느껴지는 면적대비, 두 가지 이상 색채사이의 감각을 색채대비라고 한다. 이러한 대비를 이용하여 부분적으로 블리치를 한 명도대비의 헤어디자인은 단조롭지 않은 흥미를 유발시키는 독특한 이미지를 준다. 보색대비처럼 대비되는 색상으로, 강렬한 이미지를 도출할 수 있으며, 어두운 색감의 긴 머리는 무거운 느낌을 주기 때문에 밝은 색상으로 블리치를 하여,<그림 2-18>에서처럼 긴 머리에 포인트를 주어 잘 정돈된 느낌으로 안정되어 보이게 하는 것은 명도대비 디자인이다. <그림 2-19>에서 보는 바와 같이 부드러운 질감의 이미지로 약간은 딱딱한 느낌의 헤어디자인 이면서도 옅은 핑크빛 을 베이스 로 한 밝은 회색빛을 띄는 화이트 색상으로 인하여부드러운질감을 느낄 수 있으며 차가운 이미지와 함께 신비스런 느낌을 준다

<그림 2-16> 밝은 색상 이미지
beauty fashion 02 p.74

<그림 2-17> 가벼운 색상 이미지
marie claire 02 p.65

<그림 2-18> 어두운 갈색
hair collection paris2000 p.20

<그림 2-19> 포인트 컬러
hair color art .p.193

2) 명도에 의한 헤어디자인의 유형

명도는 전체적인 헤어디자인의 이미지를 크게 좌우한다고 본다. 명도는 색의 밝기를 의미 하는것으로 빛을 제거하거나 검정색을 첨가하면 색이 어두워진다. 이러한 명암을 색의 명도라 한다. 초콜릿 갈색은 밝은 갈색보다 어두우며 하늘색인 파랑은 바다색의 파랑보다 밝다. 색의 밝기 정도는 빛의 정도에 따라서²⁸⁾ 다르게 나타나듯이 헤어디자인에 색의 밝기 정도는 색상이나 명암에 따라서 느낌이 다르게 나타날 수 있다는 것을 알 수 있다.

저명도 색상의 헤어디자인은 안정적이면서, 무겁고 중후한 느낌의 이미지를 나타내며, 머리 고명도의 헤어디자인은 밝고 가벼운 느낌으로 머리가 길거나 모량이 많아 무거워 보일 수 있는 이미지를 밝고 가벼워 보이게 하는 효과를 준다. 따뜻한 색상의 모발은 차가운 색상의 모발과 함께 있으면 앞으로 나오는 느낌을 주면서 특정한 부분에 시선을 집중시키는 역할을 한다. 차가운 느낌의 색상은 표면 내에 있는 고간에서 들어가 보이며 수축되어 보인다 . 이렇듯이 색상은 밝고 어두움에 따라 질감의 착시현상을 일으키는 디자인 요소로서 주위를 집중시키는 이러한 것을 미루어 볼 때 헤어디자인에서 색채에 의한 디자인은 앞에서 보는 바와 같이 명도의 단계별 로 구분하여 보면 다양한 명암으로 인하여 헤어디자인 의 느낌은 다르게 나타날 수 있다는 것 을 알 수 있다.

다음의 <그림 2-20>단계별 명암 고명도 에서 보듯이 명암의 단계에 따라서 동일한 헤어디자인 일지라도 전체 이미지에 변화를 주고 있다. 명도에 의한 헤어디자인의 유형분류는 고명도, 중명도, 저명도로 분류하여 다음 그림에 구체적으로 제시하고자 한다.

28) 이재만 , 『컬러 하모니 』 , 일진사, 2004, p.17

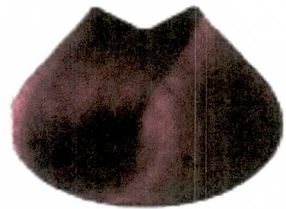
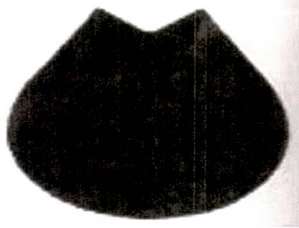
<그림 2-20> 단계별 명암高明도

		아주 밝은 노랑 색으로 고명도의 머리색은 밝고 부 드러운 느낌을 준 다.
hair now p.40	레벨9: 아주 밝은 노랑 hair color design. p.111	
		8레벨 정도의 노 랑으로 밝은 색상 의 머리색으로 자 연스러운 이미지.
The BEAUTY p.27	레벨 8 : 노랑 hair color design. p.111	
		붉은색을 띤 노랑 으로 밝은 오렌지 색상.
hair now p.13	레벨 7:노랑 오렌지 hair color design. p.111	

<그림2-21> 단계별 명암 증명도

		황갈색의 증명도 로 강한 이미지와 함께 많이 쓰이는 색상이기도 하다.
The BEAUTY p.26	레벨 7: 황갈색 hair color design. p.110	
		레벨 6의 증명도 로 밝은 황갈색에 붉은색이 도는 색상으로 우아한 이미지를 준다.
hair now p.65	레벨6: 밝은 황갈색 hair color design. p.110	
		어두운 갈색으로 인공적이지 않은 자연스러운 느낌을 연출한다.
hair now p.12	레벨 5 : 어두운 갈색 hair colordesign.p.110	

<그림 2-22> 단계별 명암 저명도

		저명도 의 명암으로 붉은 색상으로 인하여 신비스런 느낌.
marieclaire2월호. p.110	레벨 1 : 붉은 색 hair color design.p.111	
		저명도 의 갈색으로 자연스러움을 준다.
hair now. p.12	레벨 4 : 갈 색 hair color design.p.110	
		아주 어두운 갈색으로 무게감이 있는 디자인이 된다.
The BEAUTY.p.58	레벨 2: 어두운 갈색 hair color design. p.110	

3) 채도에 의한 헤어디자인의 유형

헤어디자인은 색상과 명도에 따라 이미지가 지배적으로 변화 하지만 마찬가지로, 채도에 의한 헤어디자인의 유형분류는 다음과 같다.

일반적으로 채도는 색의 순수성을 선명함과 탁함으로 나타내는 것을 말하며 포화도라고 한다. 예를 들면 같은 빨간색이라고 하여도 1차색의 순수한 빨강색이 2차색으로 다른 색이 가미된 빨간색 보다 훨씬 선명하며, 채도가 높아 보인다.

무채색을 제외한 모든 색 즉, 물체의 색에서 색상이 있는 모든 색을 의미한다. 하나하나의 유채색은 색상, 명도, 채도라고 하는 감각적인 요소에 의해서 분류되는데 하나의 색상 중에서 가장 채도가 높은 색을 그 색상 중에서 가장 순도가 높은 색이라는 의미에서 순색(純色)이라고도 한다.²⁹⁾ 채도는 스펙트럼 색에 가까울수록 높아지며, 색의 혼합에서 순색의 색상에 백색이나 흑색의 혼합량이 많을수록 채도는 낮아지고, 반대로 어느 한 색의 색상에 백색이나 흑색의 혼합량이 적어질수록 채도가 높아진다. 헤어디자인에서 채도는 염색의 밝기를 말하며, 채도가 높을수록 부드러운 이미지를 나타낸다.

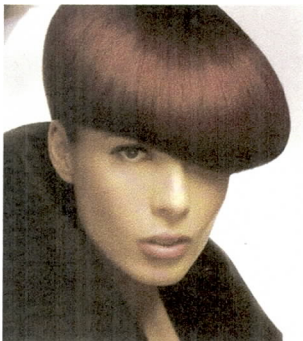
이와 같이 헤어 디자인에 있어서 색채는 헤어스타일을 완성하는 중요한 요소가 되며, 명도와 채도에 따라 부드러움, 우아함, 중후함, 발랄함 등의 다른 느낌의 헤어디자인이 연출된다. 색채에 의해서 헤어디자인의 유형을 분류하는 데는 명도와 채도에 따라 여기서는 붉은색계열, 황금색계열, 갈색계열, 의 색상을 중심으로 논하고자 한다.

29) 윤복연 외, 전제서, p.58

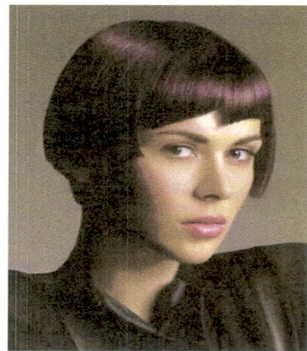
① 붉은색 계열

붉은 계열의 색상은 강렬한 이미지를 나타내며, 독특하고 과감한 스타일로서 개성이 강한 커리어우먼이나 또는 헤어 모델을 하는 여성이나 패션모델 등의 직업을 가진 여성의 활동적인 이미지이기도 하며, 신비스러운 느낌이나 화려한 이미지의 색감으로 다양한 채도나 명도에 의해 디자인 되어지고 있다. 붉은 계열은 정열적이고 활동적인 색상으로 가시적인 색들 중에서 가장 느린 진동파를 가짐으로서 감정에 가장 빠르게 나타나는 색이기도 하다. 헤어이미지 에서 붉은 색은 평범하지 않은 대담한 디자인을 나타내며 적극적이고 정열적인 강렬한 이미지의 디자인이라 할 수 있다.

주황색은 빨강에 비해 강한 느낌은 적지만 난색으로 활동적이며, 온화하고 따뜻한 느낌의 색이다. 헤어디자인에서 붉은색은 정열적이며, 강렬한 느낌의 이미지로서 딱딱해 보일 수 있는 헤어디자인의 이미지를 발랄하고 젊은 분위기의 화려함으로 느껴지게 한다. 이렇듯 채도에 서 느껴지는 이미지는 색의 순수성에 따라 활동적으로 나타나기도 하고, 중후한 느낌의 정적인 이미지로 보이기도 한다.

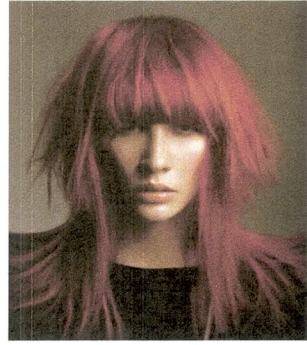
<그림 2- 23> 붉은 계열의 적갈색
그림 beauty fashion 02, p.65

<그림 2-24>붉은 보라색
그림 beauty fashion 02, p.75

<그림 2- 25> 열정적인 색감
hair best color, p.72

<그림 2- 26> 오렌지 색
beauty fashion 02, p.72

② 황금색 계열

황금색 계열은 안정적 이면서 화려한 이미지의 색으로 헤어디자인 연출에 가장 많이 사용되기도 한다. <그림 2-27>의 황금색 계열에서 보이는 것처럼 채도가 높은 밝은 계열의 색은 채도가 낮은 어두운 색 보다 밝고 화려한 이미지를 준다. 모던하면서 중후한 느낌의 이미지를 연출하는 밝은 계열의 금발은 화려하고 활동적이며, 대담한 스타일에 잘 어울리는 색이다. 밝은 계열의 금발에서 채도가 낮은 구리 빛 금발은 지적이면서 고상한 이미지를 느끼게 한다.

<그림 2- 27>황금색 계열
그림 beauty fashion p.68

<그림 2- 28>밝은 금발
그림 The beauty p.27

<그림 2- 29>금발의 긴 머리
hair now p.37

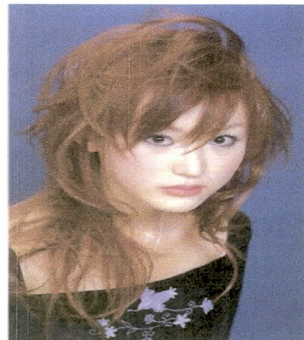
<그림 2-30>노랑계열의 금발
beauty fashion p.77

③갈색 계열

갈색 계열의 색상은 일상 에서 가장 많이 선호하는 색으로 편안하고 부드러운 분위기를 주는 색이다 명도가 밝을수록 경쾌한 느낌을 주며 튀는 것 보다 은은하게 자신을 드러내기 원하는 사람에게 좋은 색상으로 고상한 분위기의 이미지를 준다.

<그림 2- 31> 밝은갈색
beauty fashion02,p.68

<그림 2-32> 자연 갈색
hair artist profil 04>p.100

<그림 2-33> 갈색 색상계열
beauty fashion02 p.69

<그림 2-34> 투톤 의 색상
beauty fashion 04, p.49

7. 얼굴형에 의한 헤어디자인의 유형

얼굴의 형태와 용모는 헤어스타일을 적용하는데 있어서 중요한 요소라고 본다.

가장 이상적인 얼굴형이란 계란형의 가름한 얼굴형으로 어떤 스타일이든지 잘 소화해 낼 수 있는 가장 이상적인 얼굴형이다. 계란형 얼굴의 윤곽과 비율은 다른 얼굴형의 수정 시에 가감하는 기본이 된다. 대체로 어떤 스타일이든 잘 어울리는 얼굴형 이지만 평범하고 개성이 없는 스타일이 될 수 있으므로 대담한 디자인이나 개성이 있는 디자인이 좋다. 헤어디자인을 할 때는 용모에 있어서의 장점을 살려주고, 단점을 극소화시킬 수 있어야 하고 어떠한 스타일이 어울릴 것인가를 찾기 위해서는 먼저 고객의 얼굴 모양을 파악해 보는 것이 선결 문제일 것이다.

얼굴의 형에 대하여는 삼각형, 역삼각형, 사각형, 둥근형, 장방형으로 구분해 보았을 때는 다음과 같은 특성을 비교해 볼수있다.

삼각형 얼굴-이마가 좁고 볼과 턱에 살이 많은 형으로 애교스러워 보이기도 하지만 얼굴이 커 보일 수 있으므로 탑이 풍성해 보일 수 있도록 디자인 연출을 하는 것이 좋을 듯하다. 두상의 윗부분에 풍성한 볼륨을 주고 턱선 길이의 옆머리를 가볍게 처리 하여 볼 부분을 가려주는 것도 좋은 방법이 될 수 있으며, 뒷머리가 부분적으로 보이게 하면 볼룩한 턱선의 시선을 분산시키는 효과도 있다.

역삼각형 얼굴-이마와 볼 부분이 넓고, 턱 부분이 좁다면 이는 하트형 또는 역삼각형이다. 역 삼각형 의 얼굴 형 을 커버하기 위해서는 마름모형의 실루엣을 만드는 디자인 이 좋다. 예를 들면 옆선에 볼륨을 주고 탑부분을 작게 보이도록 하는 것이 좋을 것이다. 또한 얼굴의 아래쪽에 블리치를 넣으면 턱 부분이 넓어 보이는 착시 효과가 있다 헤어디자인은 윗 부분에 볼륨을 줄이고 귀 옆선에 바람이 들은 듯 풍성하게 하여 턱선이 부드럽고 유순해 보이도록 하고, 약간의 볼륨 을 강조한다. 이런 얼굴형의 고객에게는 두상의 옆 부분이 넓으므로 볼 부분이나 목선부분

에 풍성한 볼륨을 주어 전체적으로 편안한 이미지를 만들어 주는 것이 좋다.

사각형 얼굴-이마와 턱 부분이 다 넓은 경우에는 사각형 얼굴형 얼굴이다. 이런 얼굴형은 광대뼈와 턱 부분이 돌출되어 강한 인상을 줄 수 있으며, 여성의 경우 나이가 들어 보인다. 자연스런 웨이브로 여성스러움을 강조 하면서 옆머리는 샐기컷 기법으로 질감처리를 하여 부드러운 이미지를 주면서 앞에서 볼 때 뒤쪽 머리가 보이도록 조금 길게 하여 주면 턱 선이 가려지며 전체적으로 부드러운 이미지를 줄 수 있다.

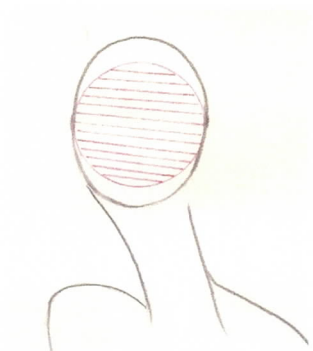
둥근 얼굴형-얼굴이 동그란 사람은 뚱뚱해 보이기 쉬운 스타일로 긴 머리 보다는 짧은 쇼트컷이 좋을 것이다. 이마 앞부분에 뱅 을 지그재그 로 디자인하고 이마를 덮지 않도록 짧게 설정하여 옆머리에 볼륨을 얹어주는 짧은 스타일이 좋다, 중간 길이 정도의 디자인을 한다면 턱 선을 넘지 않는 단발보브 스타일로 모발의 끝부분은 가벼운 질감처리를 하면, 양 볼의 살찐 부분을 가려주는 효과도 있다.

장방형 얼굴-이마와 턱이 길은 장방형 얼굴형이라면 앞머리 뱅을 눈썹 부분까지 내리는 스타일로 디자인을 한다면 계란형 얼굴에 가까운 이미지를 줄 수 있다. 이처럼 디자인에서 중요한 요소인 얼굴형을 잘 파악하여, 어울리는 이미지의 디자인을 하는 것이 좋다.

다음에는 계란형 얼굴형, 둥근얼굴형, 긴 얼굴형, 각진얼굴형, 삼각형 얼굴, 역삼각형 얼굴, 마름모형 얼굴로 크게 분류하여 얼굴형의 특성상 장점을 살리고 단점을 최소화하여 아름답게 보이는 헤어디자인 연출을 위한 헤어디자인 일러스트레이션을 제시하고자 한다.

①계란형 얼굴

계란형 얼굴은 어떤 스타일이든지 잘 소화해 낼 수 있는 가장 이상적인 얼굴형이다. <그림 2-36>의 모델은 가름한 얼굴형으로 앞머리는 약간 길고 자연스럽게 커트를 해서 젊음을 강조하였으며, 앞머리로부터 옆머리에 걸치는 실루엣이 유연하고 품위가 있다. 모발의 색상은 자연스러운 밝은 갈색 스타일로 발랄함을 강조하는 대학생이나 젊은 여성들에게 잘 어울리는 디자인 이라고 할 수 있다.

<그림 2-35>계란형얼굴 기본형

<그림 2-36>자연스런 디자인
hair color design, p163

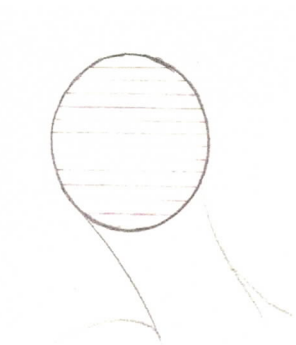
<그림 2-37>계란형얼굴 일러스트

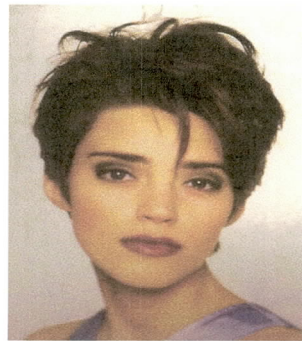
<그림 2-38>원뿔스 디자인

② 둥근 얼굴형

살이 많고 둥근 얼굴형 이라면 마르고 가름하게 보이도록 하는 것이 중요하다.<그림 2-42>에서 보는 바와 같이 옆머리는 볼륨이 없는 스트레이트 단발로 모발 끝을 부드러운 질감처리를 하여 가벼운 느낌의 이미지를 준다. 턱선을 넘지 않는 원랜스 라인은 양 볼의 살찐 부분을 가려주는 효과와 함께 둥근 얼굴형의 장점인 귀여운 이미지를 강조해 준다.

<그림 2-39> 둥근얼굴 기본형

<그림 2-40>짧은 머리디자인
hair now,p.12

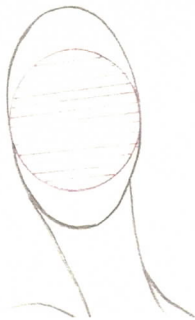
<그림 2-41>귀여운 디자인

<그림 2-42>단발 머리

③장방형 얼굴

기본형에서 조금 더 긴 얼굴형으로 대담한 디자인을 연출을 해 보는 것이 좋다. <그림 2-44>에서 처럼 탑에 볼륨을 줄이고, 길이가 불규칙한 커트기법의 비대칭 스타일 로 하여 시선을 옆머리 쪽으로 분산시키는 시각적 연출효과를 통해 얼굴 길이를 축소해 보이는 효과가 있다. 잘 어울리는 디자인으로 굵은 웨이브 폼을 하여 옆선에 볼륨을 주는 방법이나 중간길이의 단발을 하여도 얼굴형이 짧아 보이는 효과를 준다.

<그림 2-43> 긴 얼굴 기본형

<그림 2-44> 긴 얼굴 디자인
hair color design, p.196

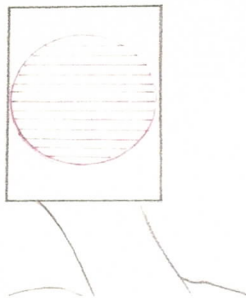
<그림 2-45> 미디움 단발

<그림 2-46>레이어 디자인

④ 각진 얼굴 형

각진 얼굴형은 강한 인상을 줄 수 있으므로 부드러운 이미지를 위하여 자연스러운 웨이브가 좋다.<그림 2-48>에서 보는 바와 같이 윗머리는 풍성하게 볼륨을 주어 가볍게 뒤로 넘기고 앞머리 뱅을 부드럽게 내려준다. <그림 2-50>부드러운 웨이브에서 보는것 처럼 전체적으로 밝은 색으로 염색을 하였으며, 자연스런 퍼머를 하여 강해 보이는 이미지를 부드러워 보이도록 헤어디자인을 하였다 .

<그림 2-47> 각진얼굴 기본형

<그림 2-48>레이어 스타일
beauty fashion 02, p.147

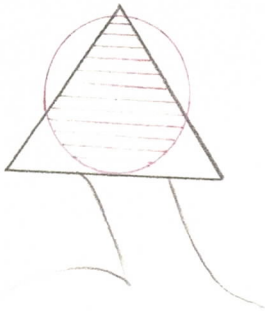
<그림 2-49> 그라듀에이션

<그림 2-50>부드러운 웨이브

④ 삼각형 얼굴

삼각형 얼굴은 이마가 좁고 볼과 턱에 살이 많은 형으로 애교스러워 보이기도 하지만 얼굴이 커 보일 수 있으므로 두상이 풍성해 보일 수 있도록 디자인 연출을 하는 것이 좋다. <그림 2-52> 에서 보는 바와 같이 삼각 얼굴형 은 양 옆의 볼륨 을 풍성하게 하여 두상을 둥글어 보이게 한다. 턱 선의 모발은 스트레이트로 불규칙 한 커트를 하여 불룩한 볼 선의 시선을 흐트러뜨리는 효과가 있다.

<그림 2-51> 삼각얼굴 기본형

<그림 2-52> 커트 디자인
hair artist profile 04, p.19

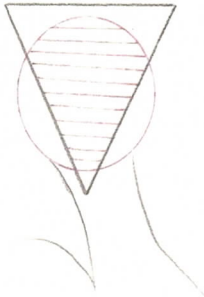
<그림 2-53> 바람머리

<그림 2-54> 볼륨 웨이브

⑤ 역 삼각형 얼굴

역 삼각 얼굴형은 차가운 인상을 줄 수 있으므로 긴 머리 스트레이트 보다는 미디움 길이의 자연스러운 웨이브 디자인이 좋다. <그림 2-56>에서 보는 바와 같이 역 삼각 얼굴형은 두상 의 볼륨을 줄이고 턱선 부분에 웨이브를 주어 풍성한 느낌을 트를 준다. <그림 2-58>의 헤어디자인은 모발의 끝 쪽에 밝은 색으로 염색을 하여 턱선이 부드럽고 유순해 보이도록 한다. 목선에는 적당한 길이와 볼륨을 주어 자칫 빈약해 보일 수 있는 턱선 을 보완해 주어 귀엽고 발랄한 느낌의 이미지를 연출한다.

<그림 2-55> 역삼각얼굴 기본형

<그림 2-56> 굵은 웨이브 퍼머
hair artist profile 04, p.29

<그림 2-57>자연스런 이미지

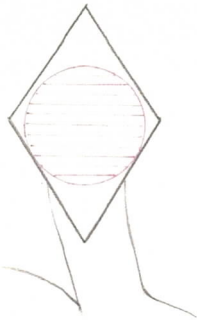

<그림 2-58> 귀여운 이미지

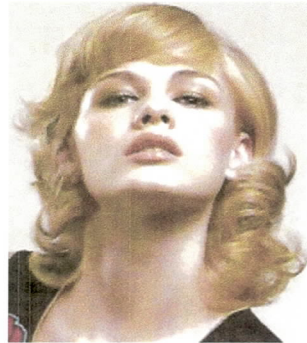
⑥ 마름모형 얼굴

마른 사람에게서 많이 나타나는 타입으로 예민하고 지적인 이미지로 차가운 인상을 줄 수 있다. <그림 2-60>에서처럼 여성스러운 부드러움을 강조하는 밝은 색상의 내추럴 웨이브의 디자인이 좋다.

<그림 2-61>의 헤어디자인은 마름모형 얼굴에 잘 어울리는 스타일로 베레모를 쓴 듯한 비대칭 보브 스타일로 튀어나온 볼살의 시선을 분산시키는 효과를 이용한 디자인이라 할 수 있다.

<그림 2-59> 마름모얼굴기본형

<그림 2-60>웨이브 펌
The beauty, p.25

<그림 2-61>베레모 스타일

<그림 2-62> 묶은 머리

제3장 헤어디자인 유형별 일러스트레이션 표현기법

제 1 절 헤어 일러스트레이션의 정의

일러스트레이션의 어원은 "To make light" 으로 보이지 않는 사시 상에 빛을 비추어 육안으로 볼 수 없는 세계, 즉 감정이나 각화하여 대중에게 설명한다는 의미로서, 도형, 도표, 삽화, 컷, 만화, 사진 등, 내용의 전달에 도움을 줄 수 있는 보완적 설명 기능이나 단순히 장식적 기능을 갖는 모든 것을 통틀어³⁰⁾ 말하는 것으로, 현대의 일러스트레이션은 작가들의 개성이나 관점에 따라서 다양한 방법과 개성 있는 기법으로 발전해 나가고 있다. 일러스트레이션은 언어와 마찬가지로 인간의 감정을 전달하는 특수 기능으로서 활용되고 있으며, 판매 촉진의 수단이나 정보전달의 매체로서의 일러스트레이션이 있고, 작품 설명을 위한 헤어 일러스트레이션이 있다.

헤어디자인 일러스트레이션이라 함은 가능한 적은 선을 사용하여 선의 강약과 명암으로 쉽고 간단명료 하게 대상의 특징을 평면적 또는 입체적인 시각으로 그려서 상대방에게 자신이 창작한 머리모양의 의도를 표현하는 시각적³¹⁾언어로서 인체중 머리부분 특히 모발을 표현 주체로 스타일을 만들기 전 설명도 혹은 예상도의 개념으로 시작하여 일러스트레이션의 기능과 목적을 헤어산업의 목적에 맞게³²⁾표현하는 기법으로 새로운 트렌드 발표를 하거나, 저서에서 작품의 설명도 개념으로 많이 쓰여지고 있다. 현재 까지는 헤어디자인 일러스트레이션이 스타일의 재현에 가까운 표현 기법들이 많았으나 앞으로는 수요에 따라 작가의 창조적인 예술성이 반영 되어야 하며 이를 위한 표현 방법이 모색 되어야³³⁾할 것이며, 헤어디자인 중에서 가장 기초가 되

30)곽영권, 『일러스트레이션이란 무엇인가??』, (미술세계9.)발행자 경인 미술관, 1985. p.24

31)박경숙,전게서 p.7

32)김현숙, 「헤어메이크업일러스트레이션에 관한연구」, 숙명여자대학교 디자인대학원 일러스트레이션.캐릭터 전공, 2003, p.6

는 분야로서 아티스트의 미적 감각을 향상시킴과 동시에 헤어디자인 분야의 패턴 및 감각을 익히는데 필수적인 학문 분야라고 본다. 이와 같이 뷰티예술분야에서 필수적으로 보는 뷰티일러스트레이션은 헤어디자인과 메이크업 분야 등, 뷰티디자인의 기획과정으로서 예상되는 작품을 지면에 연출해 보는 기획력과 예술적 감각을 학습시키는 중요한 과정으로 선과 터치, 명암과 그라데이션 등 얼굴의 구도 및 34) 헤어 디자인을 연출하는 과정으로서 가장 기본적이면서 반드시 필수적이라고 본다.

헤어디자인 일러스트레이션은 여러 가지의 기능과 목적이 있지만, 크게 두 가지로 나누어 볼 수 있다. 하나는 헤어 스타일을 연출하기 위한 밑 그림으로서 건축설계도 처럼 새로운 트렌드 를 실현하는 과정에 있어서 모발의 길이와, 볼륨, 등을 정하고, 작가의 개성이나 이미지를 중심으로 작품의 활용이나 디자인을 일러스트레이션으로 미리 제작하는 설명도로서의 그림이다. 또 다른 하나는 헤어디자이너가 고객과의 상담과정에서 활용하는 방법으로 시각화된 언어로서의 목적이 있다. 이는 전문적인 미용용어를 구사하기 힘든 고객의 입장에서 볼 때 헤어디자인 일러스트레이션을 통해 시각적 의사전달이 이루어지므로서 원하는 헤어스타일을 결정할 수 있는 좋은 방법이라고 본다. 고객이 의망하는 헤어스타일을 헤어디자인 일러스트레이션을 제시함으로서 시각적 의사교환이 가능하며, 고객의 만족도를 최대화 할수있다고 본다. 이러한 점에서 헤어디자인 일러스트레이션은 헤어디자인 커뮤니케이션 테크닉으로 연구개발 되어야 하며, 전문적 영역은 헤어디자인 분야의 학문으로 넓혀 갈 수 있다고 본다.

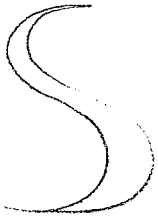
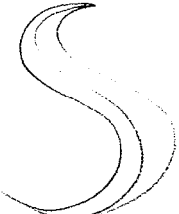
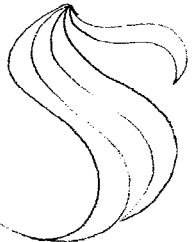
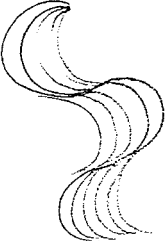
33) 구경희, 전제논문, p.1

34) 이진용, 『뷰티일러스트레이션』, 청구문화사, 2002, p. 7

제 2절 헤어 일러스트레이션의 표현 기법

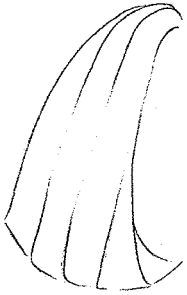
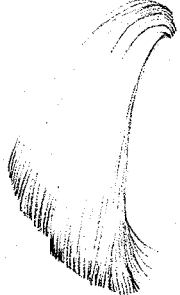
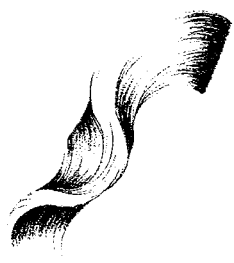
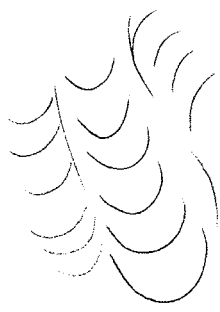
헤어 일러스트레이션의 표현에는 다양한 기법을 적용할 수 있다. 본 제2절에서는 헤어 디자인을 표현함에 있어서 영어의 알파벳인 J, S, 와 C의 글자형태를 표현하기위한 기법을 적용, 시도해 보고자 한다. . <표3-1>기본 그리기에서 볼 수 있는 바와 같이 J,S와 C의글자꼴이 시각적으로 보여주는 형태 그대로 웨이브와 볼륨,머릿결의 방향,등을 자유자재로 표현할 수 있다.

<표3-1> 기본 그리기

기본 알파벳	기본 알파벳을 겹치게 그린다.	기본 알파벳을 두번 이상 겹치게 되면 웨이브와 볼륨이 된다.	헤어 디자인 의 스타일에 따라 여러번 겹치게 그린다.
			
			
			

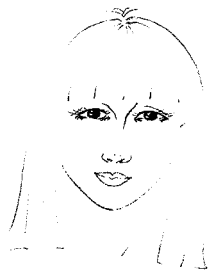
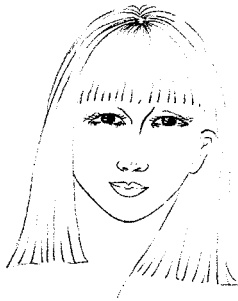
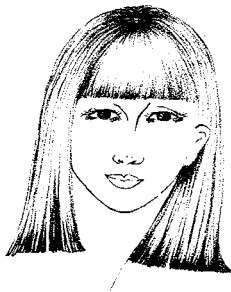
헤어디자인 일러스트레이션의 다양한 표현기법에 관하여 먼저 기본그리기, 겹쳐그리기를 <표3-1>과<표3-2>에 자세히 적고자 하며 <표3-3>에서는 기본형 일러스트레이션을 제시하고자 한다.

<표3-2> 겹쳐 그리기

			원형스 보브스타일의 기본 일러스트레이션 기법.
			내추럴 웨이브를 표현하는 기본 일러스트레이션 기법.
			C컬의 연속으로 이어지는 횡거 웨이브의 기본 일러스트레이션 기법.

앞의 표, 기본그리기와 겹쳐 그리기에서 볼 수 있는 바와 같이 기본적인 헤어디자인 일러스트레이션 기법으로 알파벳 자체가 갖고 있는 형태를 헤어디자인에 접목하여 웨이브와 볼륨, 머릿결의 방향등을 <표3-3>에 기본형 일러스트레이션을 제시하고자 한다.

<표3-3> 기본형 일러스트레이션

기본 얼굴 윤곽 후 헤어스타일의 길이와 방향, 볼륨, 등을 설정 한다.	설정된 디자인의 기본라인의 구체적인 표현을 하기 위한 작업이다.	굵은 선, 가는 선, 직선, 곡선, S, 선으로 완성된 헤어스타일.
		
		
		

본 연구자는 앞의 3가지 표에서 제시한 바와 같이 우리 생활속에 존재하는 많은 사물들의 조형적 특성을 헤어디자인 연출을 위한 모티브로 활용한다면 독창적인 헤어디자인을 표현할 수 있는 무한한 가능성이 있다고 본다.

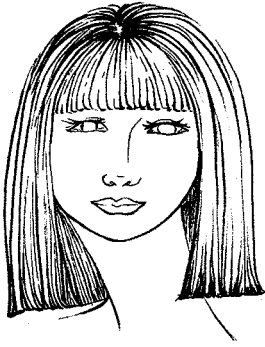
제 3 절 헤어디자인 유형별 일러스트레이션 I

헤어 디자인 일러스트레이션에 있어서 기본적인 표현 기법은 드로잉이다. 드로잉의 일반적이 개념은 선(Line)을 위주로 단색으로 그리는 행위로서 밀그림, 초벌그림의 의미로부터 연필과 펜, 크레용 등으로 그려진것까지 포함하고 있다. 앞에서 인용한 조해숙의 논문 4쪽에서 보면 "드로잉은 어떠한 장르와도 구별하기 힘든 광범위한 방법적인 다양성을 형성하며 여러가지 개념을 포함한다"고 적고 있다.

헤어 디자인 의 기본적인 유형에서 보면 원랜스, 이사도라, 스파니엘, 그라듀에이션, 레이어 등으로서 각각의 헤어 디자인이 갖고 있는 독특한 특성에 따라서 헤어 디자인 일러스트레이션의 표현기법도 차별화 되고 다양하게 기법적용을 할 수 있다고 본다.

다음 <그림3-1>부터 헤어 디자인의 유형별 일러스트레이션을 제시하고 표현기법의 방법과 특성을 구체적으로 설명하고자 한다. <그림3-1> 보는 바와 같이 웬랜스 스타일은 모든 머리가 같은 길이로 떨어지기 때문에 단차가 없다. 따라서 선의 방향은 일정하게 되며 정적인 커트가 된다. 이처럼 선의 방향이 상하 수직으로 당겨지는 원랜스 커트는 가장 기본적인 기법으로 두피에 대해서 모든 머리칼이 동일한 선상에서 잘려지는 커트이다. 원랜스 커트에서 직선은 명쾌하고, 강한 힘과 긴장감을 주는 특성이 있다.

직선의 원랜스 디자인 일러스트레이션 표현 기법의 특성은 다음과 같다. 강하고 굵은 선으로 길이를 설정하고, 모발의 방향을 정한다. 빛

<그림3-1>원랭스커트

의 반사되는 선은 가늘고 약하게 하고 겹쳐지는 모발의 표현은 선을 굵게 커트하거나 여러개의 선이 겹쳐지게 그려서 어두운 명암을 준다. 모발의 끝부분의 단면은 진하게 처리하여 정리된 선과 무게감을 표현한다.

원랭스 커트 기법에서 4가지의 커트 디자인 유형을 살펴보면, 선이 같은 길이로 떨어지는 원랭스 기본형, 옆머리보다 뒤쪽으로 가면서 길어지는 이사도라 형, 앞머리가 길고 뒤쪽으로 가면서 짧아지게 되는 스파니엘 보브 스타일, 이사도라 스타일 보다 앞 머리가 조금 더 올라가는 디자인으로 머쉬룸 스타일이 있다.

<그림3-2>에서 보면 헤어 디자인의 선은 앞 쪽에서 뒤를 향해가면서 길어지는 형태이며, 헤어 디자인의 방향은 뒤 목덜미의 가운데를 중심으로 뒤쪽으로 가면서 길어지는 이사도라 스타일이다. 일러스트레이션 기법으로 C자 형의 둥근 곡선을 용하여모발끝 쪽이 안으로 말려들어간 형태를 표현하였으며, 정수리 부분에 곡선으로 풍성한 볼륨을 주었다. 선의 모발의 흐름을 나타내고 모발의 방향은 안으로 말려진 끝 부분으로 표현 한다.

<그림3-2> 이사도라커트

앞머리 가 길고 뒤로 가면서 짧아지는 스파니엘 보브 디자인은 원랭스 커트 기법으로 전체적으로 단차가 없으며, 직선의 헤어 디자인이다. 이와 같은 기법은 둥글고 얼굴형이 큰 사람에게 잘 어울리는 디자인으로 앞 머리를 길게 하여 큰 얼굴형을 가려주어 작게 보이는 효과를 주는 특성이 있다.

<그림3-3>스파니엘보브

스파니엘 보브 일러스트레이션 표현 기법은 굵은 선으로 방향과 볼륨을 설정하고 단면으로 그려진 모발의 끝부분에서 길이를 정한다.

뒤에서 앞 머리쪽으로 가면서 길어지는 머리의 길이를 설정한다. 앞 머리부분은 S자 웨이브 이브로 표현하여 라인을 설정하고 가리마에서 흘러 내리는 모발의 선을 그려 준다. 원형스 커트의 스파니엘 보브 디자인은 직선과 간결한 모발의 흐름으로 강한 이미지의

도시적인 느낌의 디자인이다. 경쾌하며 여성적인 이미지의 그라듀에이션 커트 디자인

<그림3-3>에서 보는바와 같이 선의 방향이 동적이며 변화가 풍부하여 개성이 있는 디자인으로 그라듀에이션(Graduation³⁵⁾)은 머리끝에 작은 단차를 주어 아래쪽 머리카락이 가장 짧고 위로 올라갈수록 길어지며 단차가 적어지는 스타일이다.

그라듀에이션 디자인은 입체감과 볼륨감이 있는 사선의 흐름으로 방향 자연스럽게 뒤쪽으로 이동하는 동적이며, 발랄하고 아름다운 이미지를 연출하는 특성이 있다. 사선으로 연결되어지는 일러스트레이션 표현 기법에서 가늘고 부드러운 선으로 연결하여 준다. 정수리 부분에 C자를 이용하여 볼륨을 주고, 앞 머리 선은 뒤쪽으로 향하여 방향을 설정해 준다. 머리카락이 겹쳐지는 부분이나 모발의 끝부분 쪽에 명암을 주어 모발 끝을 표현한다.

그라듀에이션의 단면표현은 선으로 점을 찍듯이 그려서 잘려진 면의

<그림3-4> 그라듀에이션

35) 작은 범위로 단차를 붙여주는 커트

표현을 한다.

레이어스타일은 볼륨을 조절할수 있는 이상적인 형이나, 여러계층의 연령에 적용하기에는 제한점이 있다. 모량이 많은 부분에 가벼움을 줄 수 있으며 쇼트 커트의 이점을 살려서 변화가 풍부한 스타일을 연출해 줄 수 있다. 또한 동양인의 직모를 커버하기 위해서 레이어 커트 기법이 헤어스타일의 단점을 커버하는데 중요한 역할을

< 그림3-5> 레이어 커트

을 한다.³⁶⁾ 레이어 커트기법은 일러스트 레이션 표현 기법에서 모발의 흐름을 구상하고 J의 선을 이용하여 가볍고 경쾌한 이미지를 연출해 줄 수있며, 모발이 모발이 겹쳐지는 부분은 선을 여러번 겹치게 하여 어두운 명암으로 표현하여 준다.

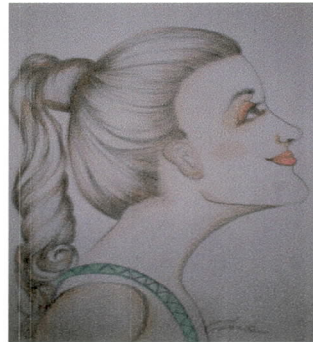
36) 조정혜,박이녀, 『La Coupe』, 훈민사, 2004, p.132

제 4 절 헤어 디자인 유형별 일러스트레이션 II.

본 논문의 제3장 4절인 헤어디자인 유형별 일러스트레이션 에서는 긴머리 와 묶은 머리스타일의 형태적 특성별로 유형분류하고 그에대한 헤어디자인 일러스트레이션을 제시 하고자 한다. 긴머리와 묶은머리 스타일은 동서고금을 막론하고 많은 여성들이 오랜 시간동안 꾸준히 선호하는 헤어스타일로서 유형별 일러스트레이션은 다음과 같다.

<그림3-6> 묶은 머리 I

<그림3-7> 묶은 머리 II

<그림3-8>에서 보는바와 같이 긴 머리 스타일은 모발의 흐름을 표현하는 것이 중요한 포인트가 된다. 긴 머리 웨이브를 표현한 일러스트레이션에서 보면 풍성함과 겹쳐지는 웨이브의 표현을 강조하고 있다.

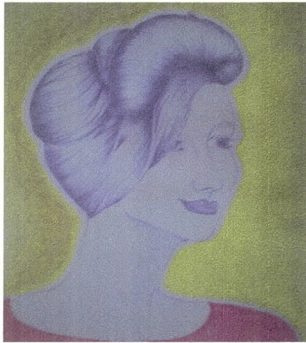

<그림3-8> 롱 헤어 스타일

<그림3- 9> 웨이브

업 스타일에서 모발의 표현은 <그림3-9> 에서 보는바와 같이 볼륨과 모발이 모아지는 방향은 굽은 선과 가는 선을 사용한 명암으로 전체적인 이미지를 표현해 줌으로서 헤어 디자인 일러스트레이션을 완성한다.

<그림3-10> 올림머리

<그림3-11> 틀어서 올린머리

<그림3-12> 꼬아서 올린 머리에서 보면, 가는 연필을 사용하여 그린 일러스트레이션으로 조선시대 얹은머리를 꼬아서 만든 헤어피스를 사용하여 귀여우면서 단아한 유형이다.

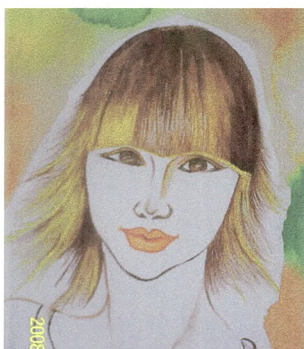

<그림3-12> 꼬아서 올린 머리

<그림3-13> 긴 머리 웨이브

아래의 <그림3-14> 샐기 컷에서 보여지는 헤어디자인은 앞머리의 무게감이 옆머리의 샐기기법의 질감처리를 해줌으로써 다소 균형이 잡히며 전체적으로 잘 어울리는 스타일 이라고 할 수 있다.

<그림3-14> 샐기 컷

<그림3-15> 짧은 쇼트 컷

헤어디자인 의 유형을 표현하는 방법은 정면, 측면의 비율이 7:3 8:2 9:1 등의 다양한 방법을 적용할 수 있다 <그림3-16>에서 헤어 디자인은 9:1등분으로 하여 올림머리연출해 줄 수 있는 가장 아름다운 면을 표현하였다.

<그림3-16> 올림 머리

<그림3-17> 긴 머리 웨이브

제 4장 헤어디자인 연출을 위한 일러스트레이션 적용연구사례

제 1절 일러스트레이션 적용연구사례 I

디자인의 역사는 인간이 만든 물건의 역사이다. 인간이 물건을 만드는 행위는 동물이 본능적으로 보금자리를 만드는 것과는 다르다. 인간은 우선 물건이 필요하다는 욕구를 시초로 형의 이미지를 생각하고 제작하여 사용한다. 이 과정이 디자인이다. 의복을 만드는 것, 식기를 만드는 것, 건축물을 짓는 것 모두가 과정을 가진 행위이다. 디자인의 과정 : 요구 → 계획 → 제작 → 사용.³⁷⁾되어 지며, 이러한 과정을 통하여 작가의 개성과 의도를 표현하게 되는데 디자인을 구상하고 계획하는 과정에서 일러스트레이션의 역할은 중요하다고 본다. 일러스트레이션의 종류는 다양하며 활용도 또한 범위가 넓다, 예술적 의미에서 보면 작가의 역량과 개성에 따른 시각적 해석을 표현한 그림이 있다. 광고 일러스트레이션에서 삽화나 도표, 사진으로 쓰이고 있는 상업적 의미의 일러스트레이션이 있으며, 의상을 만들기 위한 디자인 계획에서 사용되어지는 패션 일러스트레이션은 디자이너의 감각과 패턴을 타인에게 전달하기 위한 수단으로 사용되고 있다. 또 한 자동차의 디자인이나 가구, 생활에서 필요한 모든 것의 구상과 계획을 하는 디자인 과정에서 일러스트레이션은 활용되고 있는 것이다. 헤어 일러스트레이션의 목적은 헤어디자인의 설명서로 제작을 위한 안내도이며 고객의 개성과 의도된 목적에 부합되는 가장 알맞은 이미지 재현을 위해 헤어디자인의 소재인 두부에 직접 시술하기 전 여러 번 시도 할 수 있으므로 인체의 안전과 비용, 시간적 측면에서 경제적이다.³⁸⁾이러한 일러스트레이션은 헤어 디자인의 과정에서 고객의 요구에 의하여 계획되어지고 헤어 디자이너에 의하여 제작 되

37) 조성근, 전계서, p.9

38) 채병호, 전계논문, p.4

어지는 것이기 때문에 고객과의 커뮤니케이션에서 활용 할 수 있는 것이다. 고객의 경우 자신이 원하는 머리모양 을 요구할 때 사용하는 적절한 표현이 어렵다 헤어디자이너는 문진을 통하여 고객의 개성이나 성향, 원하는 스타일을 참고로 하게 된다. 또한 디자인 구상을 할 때 필요한 고객의 연령, 얼굴형, 체형별, 모발의 조건, 두상의 모양, 모발의 길이 등을 정확히 파악하여 헤어디자인을 정하게 되며, 고객의 원하는 머리모양과 디자이너가 구상한 머리모양을 상호 적절한 방법으로 의견을 나누게 된다. 이때 헤어디자이너는 자신의 의도한 대로 디자인 되어진 머리모양을 정면의 길이와 측면, 전체적인 디자인의 흐름을 쉽고 간단하게 설명 할 수 있는 것이다. 이러한 과정을 통하여 커뮤니케이션이 이루어지면 고객은 편안한 마음으로 시술을 받을 수 있게 된다.

(1) 디자인구성 -중간 길이의 디자인으로 왼쪽에서 오른쪽으로 길어지는 비대칭 스타일로서 앞머리는 그라듀에이션 커트기법으로 하여 무게감을 주고 옆머리는 단조로움을 피하기 위해 비대칭으로 디자인 하였으며, 불균형의 디스커백션³⁹⁾레이어 스타일이다 앞머리는 가리마를 없애고 자연스럽게 옆으로 넘기면서 가볍게 떨어지는 그라듀에이션 헤어디자인 이다.

뒷머리의 윗부분은 무게감을 주기위해 그라듀에이션 커트기법을 사용하였고 백포인트 아래 부분은 디스커백션 레이어로 최대한의 단차를 주어 가벼움을 강조하면서도 볼륨감을 만든 헤어스타일이다.

(2) 특성 및 기법 - 약간 무거워 보일 수 있는 앞머리에 비해 옆머리는 레이어커트 기법으로 작업을 하여 가벼우면서 상큼한 이미지의 디자인으로 앞머리의 뺨 부분에 붉은 자주색으로 염색을 하여 포인트를 준다.

39) 선과선이 맞지 않는 커트라인

<그림 4-1> 헤어작품 커트의 구상

기본 구상도	완성도
	
	
	

<그림 4-2> 비대칭 디자인 과정

단 계	사 진	과 정
1 단계		비대칭 커트로 정수리와 오른쪽 사이드는 인크리스 레이어로 한다.
2 단계		왼쪽 길이는 5cm 오른쪽은 조금더 긴 10cm 길이로 자르고 네이프는 포인트커트로 한다.
3 단계		완성된 옆모습
4 단계		앞머리 부분에 염색을 한다.
5 단계		완성된 뒷모습

제 2절 헤어디자인 일러스트레이션 적용연구사례 II

본 헤어디자인 일러스트레이션 적용연구사례 II는 자유롭고 활동적인 현대인의 올림머리 스타일로 정수리의 높은 부분에 포인트를 준 업스타일로서 미리 계획되어진 헤어디자인을 일러스트레이션 기법을 적용하여 구상하고 직접 제작하는 방법을 통하여 연구사례를 제시 하고자 한다. 밝은 색상의 염색으로 인하여 화려함을 강조하는 점이다. 헤어 디자인적 구성과 기법적용, 형태적 특성등에 관하여 다음 그림<4-3>과 그림<4-4>에서 구체적으로 제시하고자 한다.

업스타일의 디자인 구성은 간단한 올림머리 이지만 업스타일의 형태적 특성은 한복이나 드레스에도 잘 어울릴 수 있는 스타일이다. 모든 머리를 정수리의 높은 부분에 모아 묶은 다음 하나의 묶음 점으로 정한 후 롤로 말아서 웨이브를 만들고 다섯개의 스트랜드 모두를 같은 방향으로 돌려가며 S자 형으로 뱅을 만든다.

<그림 4-3>업 스타일 헤어 구상

기본 구상도	완성도
	
	
	

<그림 4-4>업 스타일 과정

단 계	사 진	과 정
1 단계		시농 업스타일로 긴머리를 붉은색 계열로 코팅을 한 머리에 세팅을 만다
2 단계		전체 머리를 하나의 묶은점으로 한다
3 단계		5등분하여 웨이브를 만든다
4 단계		다섯개의 뱅을 만들어 돌린다.
완 성		완성 된 모습

제 3 절 헤어디자인 연출을 위한 표현 기법사례 III

헤어스타일은 모든 사람에게 있어 인상이 달라질 수 있는 중요한 부분이다. 그러나 실제 미용실을 찾는 고객의 대부분은 헤어디자이너에게 자신의 스타일을 맡기게 된다. 지금까지 앞에서 언급한 것과 같이 헤어디자이너는 고객의 성향이나 보여지는 이미지를 참고로 하여 자신이 하고자 하는 작품을 설명하고 시술에 들어가게 된다. 미용전문가인 헤어디자이너에게 고객의 헤어스타일을 디자인하는 것은 어렵지 않은 일이지만, 상담과정에서 설명한 것을 고객이 완전히 이해하였는지 얼마만큼의 커뮤니케이션이 이루어졌는지 파악하기는 어려운 일이기도 하다. 그러므로 대부분의 미용전문가 들은 헤어스타일 사진이나 책자를 고객에게 보여드리며 상담을 하게 된다. 이러한 과정에서 헤어일러스트레이션의 적용은 고객의 성향이나 특별한 요구사항 등을 잘 파악하고, 고객에게 잘 어울릴 수 있는 헤어디자인을 구상하여 제시하는데 이러한 과정에서 헤어일러스트레이션으로 스타일을 설명 하게 되면, 고객은 시각화된 언어로 인해 쉽게 이해를 할 수 있다. 이와같은 과정을 거침으로서 헤어디자이너와 고객과의 상호 원활한 커뮤니케이션이 이루어진다면, 고객은 시술을 받기 전에 자신이 하고자 하는 헤어디자인을 이해하기 쉬울것이다. 또한 고객 스스로가 원하는 스타일을 디자인할 수 있게 되어 만족도를 높일 수 있고 시술전과 시술후의 디자인을 비교 분석할 수 있어 정확한 상담의 효과를 볼 수 있으므로 고객은 헤어디자이너를 신뢰하고 자신의 스타일을 맡길 수 있게 될 것이다. 그러므로, 헤어 일러스트레이션의 현장 활용은 고객과 충분한 상담을 하면서 만들어진 디자인을 참조하여 시술을 하게 되며, 고객의 만족도를 높이는데 역할을 하게 된다고 본다.

다음은 직접 고객과의 상담하는 과정으로 본 연구자가 헤어디자인 일러스트레이션을 제작하여, 시각적 의사전달 과정을 거치고 고객이 원하는 헤어스타일을 결정하고 연출하는 일련의 사례이다.

<그림4-5> 고객 상담 자료

디자인 자료	상담 자료	완 성
	두정부의 볼륨을 풍성하게 주기 위해 탄력있는 펌을 하고 짧게 디자인한다.	
	옆머리는 귀 뒤로 넘기는 스타일로 약간 길게 인크리스 레이어로 한다.	
	목선부분의 모량을 두껍게 하고 포인트컷으로 마무리한다. 네이프 사이드를 길게 콘케이브로 한다	

<그림 4-5>고객 상담자료로 제시하는 내용은 고객과 미리 상담을 통해 계획된 헤어디자인 일러스트레이션에 따른 헤어디자인 연출의 결과를 요약하면 다음과 같다.

고객 : 40대 초반의 주부, 마른 체형에 계란형 얼굴.

모질 : 가늘고 약하며 모량이 적은편.

디자인 구성: 짧은 레이어 커트로 두정부에 볼륨을 주어 모량의 풍성한 느낌을 준다. 네이프 사이드 의 모발은 콘케이브 커트기법으로 한다. 옆머리는 귀 뒤로 넘기는 스타일로 약간 길게 인크리스 레이어로 한다. 목선부분의 모량을 두껍게 하고 포인트커트로 마무리 하여, 네이프 사이드를 길게 콘케이브로 하였다.

고객 상담 사례에 대한 연구자의 시험적 시도로서 장점은 고객과의 디자인 계획과정에서 본 연구자의 헤어디자인 의도를 고객이 쉽게 이해할수 있었으며, 고객은 자신의 헤어스타일이 미리 계획된 헤어디자인에 의하여 연출이 될 것으로 사료되어 고객과 본 연구자는 상호 커뮤니케이션에 의한 믿음으로 편안한 마음으로 진행을 할수있었다. 또한 보완할 점으로서 헤어디자인의 상담에서 일반화 되지않은 고객의 인식부족으로 적응에 어려움이 있었으며, 시술이 끝난후 상담시에 계획 되어진 헤어디자인과의 미세한 차이점에 대한 보완이 부족한 점이라고 사료된다.

제 5장 결 론

헤어 디자인 일러스트레이션을 한마디로 정의하기란 쉽지가 않다. 그것은 시대가 변함에 따라 의미도 그에 따라서 변했거니와 쓰이는 목적에 따라서는 여러 해석이 가능하기 때문이기도 하다.

현재의 헤어 디자인 일러스트레이션 은 미용관련 잡지와 전문서적을 통하여 널리 보급되고 있으며, 국내의 유명한 미술대전이나 미용관련 대회 등을 통하여 헤어 디자인 일러스트레이션을 접할 수 있는 기회가 많아짐에 따라 그에 따른 활용가치와 중요함을 인식하는 사람이 많아지고 있다. 이는 매년 증가하는 헤어 디자인 일러스트레이션 의 관련서적이나 관련학위 논문에서 미루어 알 수 있다.

본 연구에서는 헤어 디자인 일러스트레이션의 표현기법을 연구하기 위해 헤어 디자인의 개념정리를 하고, 특성별로 구분을 하였으며, 점, 선, 방향, 형태, 질감과 색채를 포함하고 있는 디자인원리에 의해서 다르게 나타날 수 있다는 것을 미용관련 전문 서적과 선행논문의 헤어디자인을 유형별로 참고하여 정리하였다. 또한 머리모양에 있어서 같은 디자인이라 하여도 커트되어 지는 단면에 따라 다르게 나타난다는 것을 확인하였으며, 특히 헤어디자인을 완성하는데 있어서 염색의 색채는 헤어디자인 의 이미지를 완성하는데 중요한 요소로서 단계별로 구분하여 보면 다양한 명암으로 인하여 동일한 헤어디자인 일지라도 다르게 나타난다는 것을 알 수 있었다.

또한 헤어디자인의 요소로서 형태는 디자인의 완성도에 미치는 영향이 큰 것으로 얼굴형에 의한 헤어디자인의 유형 분류를 하고 이를 토대로 하여 일러스트레이션 기법으로 제작하여 제시하였으며, 헤어 디자인 요소에 의해 도출되어진 연구 결과에 따라 설계도 개념의 일러스트레이션 기법으로 완성되어진 헤어디자인을 위그에 적용, 제작 하여 제시 하였다.

이러한 연구과정을 통하여 본 연구논문의 목적인 비즈니스적인 측면에서 헤어디자인 일러스트레이션을 적용하여 고객과의 상담과정에서 활용하는 방법으로서 시각적 의사전달 과정을 거치고 고객이 원하는 헤어스타일을 결정하여 연출하는 과정을 거치면서 다음과 같은 결과를 도출해 낼 수 있었다

첫째, 시술을 받기 전에 자신이 하고자 하는 헤어디자인을 시각화 된 헤어 일러스트레이션을 통하여 쉽게 이해 하였다.

두번째, 디자이너가 의도하는 헤어디자인의 연출을 상호 원활한 커뮤니케이션으로 이해 할 수 있었으며, 고객은 스스로가 원하는 스타일을 요구, 분석하여 만족도를 높일 수 있었다.

세번째, 시술전과 시술후의 헤어디자인을 비교 분석할 수 있어 정확한 헤어디자인의 시술과정을 이해할 수 있었다.

이와 같이 고객의 헤어디자인 연출을 위한 일러스트레이션은 작품을 구상하고 설명하는 의미로 설계도의 기능을 적용하여 헤어디자이너의 개성이나 의도를 다른 사람에게 이해하기 쉽게 전달할 수 있어 헤어 디자인 일러스트레이션의 활용도는 높다고 인식되었다.

본 논문에서 연구과정의 설정은 헤어디자인 전문가가 다양하고 수준 높은 미적실현 욕구를 지닌 고객들의 요구를 충족시켜 주기 위하여 헤어 디자인 일러스트레이션의 활용을 생활화 하고 고객만족을 주기 위한 것이 었으며, 궁극적으로는 미용산업의 고부가가치 제고와 함께 선진화, 세계화에 대한 헤어 디자인 경쟁력을 강화하고자 함에 있다. 이는 본 연구의 목적으로서 이미지에 부합되는 맞춤형 헤어 디자인 일러스트레이션을 제작하여 고객 상담 과정에서 헤어 디자인 커뮤니케이션으로서의 역할을 원활하기 위함이다.

본 논문을 통하여 헤어 디자인 일러스트레이션을 적용한 조형적 특성을 이해하고 비즈니스측면에서 헤어 디자인 일러스트레이션의 활용을 위한 연구가 진행되는 계기가 될 수 있으리라고 본다.

연구의 제한점으로는 현재는 빠른 시술을 요구하는 고객의 인식부족으로 상담하는 시간적 여유가 적고, 정착화 되지않는 헤어디자이너의 헤어일러스트레이션 활용 부족으로 인한 연구사례의 부족함이 한계성으로 느껴지게 되었다. 이는 앞으로 많은 연구자들의 헤어일러스트레이션의 활용 능력과 보급을 연구 발전시켜 실제 미용현장에서 고객관리를 위한 하나의 프로그램으로 발전되어 가야 할 것이라고 판단되며, 후속 연구에서는 헤어 디자인 일러스트레이션을 적용한 다양한 연구사례의 성과를 비교 분석 연구한 사례가 이어지기를 바란다.

참고문헌

- 강경애 , (2007), 「헤어스타일에 따른 직업별 선호도 조사연구」 한남대학교
사회문화 대학원 향장미용학과 석사학위논문
- 경노훈 , (2004), 『아이디어를 디자인으로 바꾸는 50가지 법칙』 이순
- 고을한 김동욱 , (1994), 『디자인을 위한 색채계획』, 미진사
- 곽영권 , (1985), 『일러스트레이션이란 무엇인가??』 (수록지명美術世界9.) 발행지
경인 미술관
- 구경희 , (2005), 「드로잉을 이용한 패션일러스트레이션 연구」 대구대학교
대학원 미술디자인학과 석사학위논문
- 김은영 , (2005), 「신체적 특성에 따른 헤어스타일」 한남대학교 사회문화대학교
향장미용학과 석사학위논문
- 김정현, (2003), 「 헤어 .메이크업 일러스트레이션에 관한 연구 」, 숙명여자대학교 디자인
대학원 일러스트레이션 .캐릭터 전공 석사학위논문
- 김현숙, (2003) 「헤어메이크업일러스트레이션에 관한연구」, 숙명여자대학교
디자인대학원 일러스트레이션.캐릭터 전공 석사학위논문
- 박경숙 , (1 9 8 7 , 「 룰 과 웨이브」 , 평화당인쇄주식회사
- 박경숙 , (1997), 『헤어일러스트레이션』 , 제일출판사.
- 손지연 , (2006), 「헤어스타일의 단순성과장식서에 관한 연구」 용인대학교
경영대학원 미용산업경영학과 미용 전공 석사학위논문
- 오희선, 박화순 , (1994), 『의상디자인』 , 서울: 경춘사
- 윤민희외, (2001), 「드로잉과 기초디자인」 도서출판예경

- 윤복연외,(2005),『美容色彩學』, 훈민사
- 이미선,<1999>『 hair color art 』,현문사
- 이재만,(2004),『뷰티일러스트레이션』, 일진사, 2004
- 이진용, (2002),『컬러 하모니』 청구문화사
- 임연웅(1994),『현대디자인원론』, 서울: 학문사
- 조성근, (1997),『산업디자인론』, (주)조형교육
- 조정혜,박이녀, (2004)『La Coupe』, 훈민사
- 조해숙, (2005),「드로잉을 이용한 패션일러스트레이션 연구」대구대학교
대학원 미술디자인학과
- 채 병호,(2006), 헤어일러스트레이션을 위한 이미지 발상」한남대학교
사회문화대학원 향장 미용학과 석사학위 논문
- 그레이브스 메이틀랜드, 배만실옮김 . (1965),『디자인과 색채』,
이화여자대학교 출판부
- 그리트하나 게일 ,김건희옮김 , (2005),『디자인의 요소들』,
(주)안그래픽스
- 럽트엘렌` 밀러에보트 이정선옮김 , (2 0 0 2) 「커뮤니케이션
디자인리포트」, 디자인하우스
- 리이드 허버드, (1979),『디자인 론』,
- 헬리스티븐&페르난데스테레사,이성표옮김, (2000),「일러스트레이션은
비즈니스다」, 디자인하우스

행커스 커트, 벨리스톤 래리, 박영순 옮김, (1987), 『발상과 표현기
법』, 디자인인하우스,

beauty & health연구회 <2001> 『세기의헤어아티스트』,현문사

wong wucius 유한태역, (1984), 『平面디자인 原論』, 미진사,

국내 잡지

『beauty fashion 02, 』

『hair artist profile 04』

『hair collection paris2000』

『marie claire 02 』

『The beauty 2005 』

Abstract

A Study on Utilization of Expression Techniques of Illustration for Hair Design Styling

Sim, young-Ja
Major in Hair design
Dept. of Beauty Art & Design
Graduate School of Arts
Hansung University

The purpose of this thesis is to analyze and separate the hair style under a design principle and face types, and then study the illustration techniques which are necessary for design creation and expression to figure out how far such techniques can be utilized for hair design. Hair illustration is mainly used in educational dimension to explain most of works, though lots of people meet with the hair illustration through exhibition, contest, beauty magazines, journals and the like. Also, the importance of hair illustration, which is used as a method of new trend development and communication with customers in the cut journals among the beauty art journals, can be well inferred from the fact that students who major in beauty art through the courses of illustration in the relevant department practice the hair illustration and beauty illustration. It is further expected that the

utilization of hair illustration increase as the beauticians have more chances to meet with the illustration through a domestic famous art contest or hair sketch. The hair illustration plays an important role in completing styles, but the utilization of illustration is actually low, though it is the basic level of works.

Currently, the limitation of hair illustration appears to be the lack of consultation time due to short awareness in some customers who want faster application, and the insufficient utilization of hair illustration by the unprepared hair designers. In this sense, it is advisable that the application method of hair illustration should be settled by encouraging many beauticians to develop their utilization ability of hair illustration and distributing it as such.