

저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:

저작자표시. 귀하는 원 저작자를 표시하여야 합니다.

비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.

변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리와 책임은 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

석사학위논문

페르낭 레제 작품의 조형적 특성을 응용한
헤어커트 디자인 제안 연구

2016년

한성대학교 예술대학원

뷰티예술학과
헤어디자인전공
서신영

석사학위논문
지도교수 김경인

페르낭 레제 작품의 조형적 특성을 응용한
헤어커트 디자인 제안 연구

A study on the haircut design proposal of the applications for
artificial characteristics of Fernand Leger

2016년 6월 일

한성대학교 예술대학원
뷰티예술학과
헤어디자인전공
서신영

석사학위논문
지도교수 김경인

페르낭 레제 작품의 조형적 특성을 응용한
헤어커트 디자인 제안 연구

A study on the haircut design proposal of the applications for
artificial characteristics of Fernand Leger

위 논문을 예술학 석사학위 논문으로 제출함

2016년 6월 일

한성대학교 예술대학원
뷰티예술학과
헤어디자인전공
서신영

서신영의 예술학 석사학위논문을 인준함

2016년 6월 일

심사위원장 _____ 인

심사위원 _____ 인

심사위원 _____ 인

국 문 초 록

페르낭 레제 작품의 조형적 특성을 응용한 헤어커트 디자인 제안 연구

한성대학교 예술대학원
뷰티예술학과
헤어디자인전공
서 신 영

한 시대의 예술양식은 그 시대의 사회적 환경과 문화적 특성, 미적 가치관이 반영되어 있다. 회화와 헤어디자인은 현대 조형예술의 한 부분으로서 실용성과 심미성, 예술성을 가지며 모발이라는 소재를 다양한 재료와 조합하여 형태를 만들어낸다는 점에서 공통점이 있으며, 무엇보다 페르낭 레제의 작품의 기하학적인 형태와 시각적 조형성이 헤어커트 디자인 발상과 회화적 조형 특성의 연관성이 있음에 착안하여 시대적 사상과 정서 및 미적 가치의 표출을 재해석하여 헤어에 적용시킨다면 다양한 소재를 이용한 새로운 접근 방식으로 디자인 연구 영역을 확대해 갈 수 있으므로 본 연구에서는 페르낭 레제 작품을 응용한 헤어커트 디자인 작품을 연구하고자 하였다.

본 연구에서는 페르낭 레제 작품의 표현기법을 헤어에 접목시켜 헤어커트 디자인을 창작함으로써 페르낭 레제의 회화작품들의 내적의미와 상징성을 조형적 분석을 통하여 모티브의 형태와 색채를 응용하여 헤어커트 디자인함으로서 예술적 표현 영역을 넓히고 헤어의 표현 형식과 방법을 다양화하고 새로운 표현 가능성을 제시하고자하였다.

본 연구의 결과는 다음과 같다.

첫째, 페르낭 레제의 작품이 시각적으로 단순함과 자유로운 표현 기하학 형태가 평면에서 입체작품에 이르기까지 다양하여 헤어커트 디자인에 응용범위가 넓고 다채롭게 표현할 수 있었다.

둘째, 페르낭 레제의 회화에서 나타나는 기하학적인 형태를 응용하여 헤어의

조형성과 결합시켜 헤어커트 디자인의 조형미를 부각 시킬 수 있었다.
셋째, 페르낭 레제 작품의 다양한 색채 표현을 NCS 색채분석 및 헤어커트
디자인에 응용함으로써 시각적 조형성을 극대화하여 표현해낼 수 있었으며,
다양한 디자인 창작이 가능했다.
넷째, 회화예술과 헤어 디자인 분야 모두 회화적 특성과 헤어커트 디자인 조
형성이 상호연관의 특징적 요소가 있음을 분석할 수 있었으며, 조형 예술로서
의 다양한 표현이 가능하다는 점과 향후, 입체주의 회화 작가들의 조형성이
강한 작품을 헤어커트 디자인에 활용한다면 더욱 다채로운 헤어 디자인 창작
의 가능성이 있음을 제안하는 바이다.

【주요어】 페르낭 레제, 헤어커트, 헤어 디자인, 기하학, NCS 색채분석

목 차

I. 서 론	1
1.1 연구의 목적	1
1.2 연구의 범위와 방법	3
II. 페르낭 레제 작품 고찰	4
2.1 페르낭 레제의 생애	4
2.2 페르낭 레제 작품의 연대별 특성 및 NCS 색채분석	6
2.3 페르낭 레제 작품의 형태적 특성 분석	18
III. 헤어커트 디자인 고찰	19
3.1 헤어커트 정의 및 종류	19
3.2 헤어커트의 디자인 요소 및 원리	25
IV. 헤어커트 디자인 작품 제안	35
4.1 건축물(Structure)	35
4.1.1 디자인 분석 및 일러스트	35
4.1.2 디자인 도해도 및 제작과정	38
4.1.3 디자인 완성 사진	40
4.2 사이드 루프(Side loop)	41
4.2.1 디자인 분석 및 일러스트	41
4.2.2 디자인 도해도 및 제작과정	44
4.2.3 디자인 완성 사진	46

4.3 삼바 섬머 (Samba summer)	47
4.3.1 디자인 분석 및 일러스트	47
4.3.2 디자인 도해도 및 제작과정	50
4.3.3 디자인 완성 사진	52
 4.4 퍼즐(Puzzle)	53
4.4.1 디자인 분석 및 일러스트	53
4.4.2 디자인 도해도 및 제작과정	56
4.4.3 디자인 완성 사진	58
 4.5 라인 어택(line attack)	59
4.5.1 디자인 분석 및 일러스트	59
4.5.2 디자인 도해도 및 제작과정	62
4.5.3 디자인 완성 사진	64
 4.6 이블 우먼(Evil woman)	65
4.6.1 디자인 분석 및 일러스트	65
4.6.2 디자인 도해도 및 제작과정	68
4.6.3 디자인 완성 사진	70
 4.7 소용돌이(Vortex)	71
4.7.1 디자인 분석 및 일러스트	71
4.7.2 디자인 도해도 및 제작과정	74
4.7.3 디자인 완성 사진	76
 4.8 서커스(Circus)	77
4.8.1 디자인 분석 및 일러스트	77
4.8.2 디자인 도해도 및 제작과정	80
4.8.3 디자인 완성 사진	82
 V. 결 론	83
참고문헌	86
ABSTRACT	88

표 목 차

<표 1> 페르낭 레제 회화작품의 연대별 특성 ①	8
<표 2> 페르낭 레제 회화작품의 연대별 특성 ②	10
<표 3> 페르낭 레제 회화작품의 연대별 특성 ③	13
<표 4> 페르낭 레제 회화작품의 연대별 특성 ④	15
<표 5> 페르낭 레제 회화작품의 연대별 특성 ⑤	17
<표 6> 페르낭 레제 회화작품의 형태별 특성	18
<표 7> 헤어커트 기본 형태 4가지	24
<표 8> 헤어커트 디자인 원리	34
<표 9> 모티브 작품 I	35
<표 10> 일러스트	36
<표 11> 커트 디자인 도해도	38
<표 12> 제작과정	39
<표 13> 디자인 완성 작품	40
<표 14> 모티브 작품 II	41
<표 15> 일러스트	42
<표 16> 커트 디자인 도해도	44
<표 17> 제작과정	45
<표 18> 디자인 완성 작품	46
<표 19> 모티브 작품 III	47
<표 20> 일러스트	48
<표 21> 커트 디자인 도해도	50
<표 22> 제작과정	51
<표 23> 디자인 완성 작품	52
<표 24> 모티브 작품 IV	53
<표 25> 일러스트	54
<표 26> 커트 디자인 도해도	56
<표 27> 제작과정	57
<표 28> 디자인 완성 작품	58
<표 29> 모티브 작품 V	59
<표 30> 일러스트	60

<표 31> 커트 디자인 도해도	62
<표 32> 제작과정	63
<표 33> 디자인 완성 작품	64
<표 34> 모티브 작품 VI	65
<표 35> 일러스트	66
<표 36> 커트 디자인 도해도	68
<표 37> 제작과정	69
<표 38> 디자인 완성 작품	70
<표 39> 모티브 작품 VII	71
<표 40> 일러스트	72
<표 41> 커트 디자인 도해도	74
<표 42> 제작과정	75
<표 43> 디자인 완성 작품	76
<표 44> 모티브 작품 VIII	77
<표 45> 일러스트	78
<표 46> 커트 디자인 도해도	80
<표 47> 제작과정	81
<표 48> 디자인 완성 작품	82

그 림 목 차

<그림 1> 원랭스	21
<그림 2> 그라쥬에이션	22
<그림 3> 인크리스 레이어	23
<그림 4> 유니폼 레이어	23
<그림 5> 형태	28
<그림 6> 질감	29
<그림 7> 색채	30

I. 서 론

1.1 연구의 목적

미용에서 헤어디자인은 시대적 생활양식과 문화예술양식을 반영하는 문화적 산물로서 개인의 가치관, 기호, 상황 등을 표현하는 도구이며 자신이 속한 사회 문화와의 교류를 의미하는 차원으로 인식이 될만큼 그 중요성이 확대되고 있다.

헤어디자인에 있어서 헤어커트는 단순히 모발을 자르고 다듬는 것만이 아니라 형태를 창조하고 변화시켜 인체를 가꾸는 일이다. 헤어커트는 개인이 가지고 있는 모발의 성질을 예술적·실용적으로 나타내고 기능적 활동과 더불어 예술적 창조 활동이라 할 수 있다. 모발을 분석 통하여 새로운 형태를 창조하고 헤어커트는 수많은 연구인들에 의해 그 기법과 원리에 대한 연구, 개발이 진행되어 중요한 학문적 가치로 인정(김지용,2009,p.1)받고 있다. 다양한 모발의 특성을 고려하여 예술적 미를 표현하는 방법에는 일정한 원리와 여러 종류의 표현 방식이 존재한다. 이러한 커트 기법의 원리를 분석하고 연구하는 작업은 디자이너의 발전과 인간의 아름다움에 대한 가치를 높이는 활동이다.

헤어를 포함한 모든 예술 형태는 그 사회의 정신적 가치와 욕구를 반영하여 본질적 미적가치를 다양한 표현 방식으로 나타낼 수 있으며 특히 회화는 선, 형, 공간, 색채 같은 시각적 이미지가 자유롭고 새로운 감각으로 제시되어 있는 영역(이성민,2014,pp.1)으로 헤어와 서로 연관성이 있으며 헤어디자인도 조형예술의 한 분야로써 해석할 수 있다. 그러므로 그 시대의 정신을 표현하는 예술작품의 분석을 통해 헤어디자인 또한 시대의 정신, 사상, 정서 내지는 미적 가치의 표출을 재해석하여 회화의 조형방식을 헤어에 접목시켜 디자인을 했을 때 특유의 형태를 창조 할 수 있어야 한다. 회화 작가 중 페르낭 래제는 현대 미술에서 회화의 영역을 넓히는데 기여하였으며 2차원적인 공간에서 3차원적인 공간으로 조형성을 표현하였다. 페르낭 래제에 대한 선행연구가 부족하지만 회화의 디자인 요소가 헤어디자인에 접목되어 다양한 표현이 가

능하다는 점에서 조형예술의 한 분야인 헤어에 접목시켜 페르낭 레제 작품의 조형적 특성을 헤어디자인 표현 방법과 형식을 다양화하고 작품 제작을 하여 새로운 표현 가능성을 제시함을 목적으로 한다.

본 연구에서는 헤어커트의 개념과 기본형 커트 형태에 따른 기법에 관한 체계적인 연구를 수행하고, 헤어 디자인 요소와 원리를 응용하여 헤어커트 디자인의 연구를 수행하고자 한다. 페르낭 레제 작품의 조형적 특성을 분석하고 이를 헤어에 접목시켜 예술적 표현 영역을 확대시킴으로써 헤어디자인이 창의적이고 예술성을 표현하는 분야임을 확인하고 다양하고 창의적인 헤어디자인의 발상을 시도하고, 조형 예술로서의 가치를 높이는데 연구의 의의를 둔다. 더 나아가 연구결과를 토대로 미용을 전공하는 학생들과 현장 실무자들이 새로운 헤어 트렌드에 적용하기 위한 헤어커트 디자인을 기획할 때 스타일을 자유로이 조절하고 변화시킬 수 있는 자료로 활용하고자 한다.

1.2 연구 방법

본 연구는 페르낭 레제 작품의 조형적 특성을 분석하고 그의 작품에 나타난 조형적 요소를 응용하여 헤어커트 디자인 작품을 제안하고자 한다. 국내외 관련 문헌과 선행논문, 인터넷 자료 등을 바탕으로 페르낭 레제 작품의 이론적 고찰을 통해 작가의 작품 속에 나타난 조형적 요소를 분석하고, 헤어커트에 대한 디자인 정의, 종류, 요소, 원리를 고찰하여 페르낭 레제 작품의 조형적 요소를 응용한 헤어커트 디자인 작품을 제작하였다.

첫째, 페르낭 레제의 생애와 연도별 작품 특성, 형태적 특성을 국내외 전문 서적, 선행논문, 단행본, 인터넷 자료 등의 자료를 중심으로 이론적 고찰·분석 하였다.

둘째, 헤어커트의 개념과 분류에 따른 특징을 파악하고, 조형 디자인의 기본 요소 및 원리에관하여 관련 문헌과 선행논문 조사연구를 바탕으로 표현 기법을 분석하고 헤어커트 디자인에 적용하였다.

셋째, 페르낭 레제 작품을 커트 디자인에 적용하여 작가의 작품에서 도출한 모티브를 기반으로 일러스트 작업을 하고, NCS 색채분석을 통해 작품의 색 분석을 거쳐 이를 바탕으로 염색 작업을 실시하여 8작품의 헤어커트 디자인 을 제안하였다.

II. 페르낭 레제 작품 고찰

2.1 페르낭 레제(FERNAND LEGER)의 생애

페르낭 레제는 1881년 2월 4일 노르망디 지방의 아르장 탕에서 태어나 1900년 파리로 옮겨 그림을 그리기 위해 루브르나 아카데미 줄리앙에 다니면서 화업에 열중하였다. 1907년 살롱 도톤느에서의 세잔느의 대회고전으로 인해 자연주의적 경향이나 인상파적인 경향을 보였던 레제는 동시대의 다른 작가들과 르네상스 시대 원근화법인 자연을 원통형 원추형 구형으로 표현하고 적당한 원근화법에 적용시켜 물체와 평면의 모든 면을 중심점으로 향하게 표현한 세잔느의 영향으로 단색으로 제한된 색채보다는 형태를 강조하며 입체파의 대열에 서게 된다.

그는 빠르게 변하는 현대 미술의 발전에 따라 자신만의 입체주의 회화 방식을 넓혀 나가며 1907년 피카소의 입체파 운동으로 1909년 입체파의 분석적 단계가 절정에 있을 때 레제의 작품에서도 분석적 입체주의와 매우 유사함을 보이며 입체파의 영향을 받은 것이 나타났다.

이 후 레제는 대상을 면과 면의 결합에 의한 구도의 기하학적 입방체의 구성을 통해서 작품을 체계적으로 만들어 1911년 독립 미술가전에 작품을 전시하면서 레제는 파리의 신진 미술계의 초점이 되었는데 입체주의 추종자들 가운데에서 페르낭 레제는 입체주의에서 시각 세계를 조형적으로 단순화시키는 방법을 배웠고, 이 방법을 통해 새로운 시대의 역동성을 표현하려고 한 화가로 형태와 공간의 처리가 다소 서투른 반면 형태가 화면에서 물리적으로 존재하는 느낌에서는 훨씬 대담함(박성주, 2009, p.19)이 나타났다.

1912-1914년 사이에는 입체파의 모델을 버리고 자신만의 고유한 입체주의를 채택하였다. 그의 고유한 입체주의를 ‘튜비즘’이라 하는데 그의 작품이 파이프 혹은 튜브 모양을 기초로 하여 인간의 사지를 원통형이나 생명이 없는 대상으로 표현하였다. 이 때의 레제가 글을 통해 발표한 예술론과 일치하는 표현방식이다.

페르낭 레제는 입체주의를 대표하는 미술가 중 한 사람으로서 피카소, 브라

크, 후앙 그리와 함께 했지만 형태로부터 색채를 분리하여 자신만의 독자적인 입체주의를 개척하였다.

그 후 1차세계대전으로 징병되어 1917년 독가스에 부상을 당하고 병원에 입원하여 1년간 치료를 받고 제대한 경험이 기계문명에 의하여 만들어진 작품이 되고 4년간의 전쟁으로 인해 그의 예술관은 사회와 사물의 형태에 대해서 새로운 인식을 갖고 변화했다.

1918–1920년의 ‘기계시대’에서 사회 의식이 높아져 그의 작품은 새로운 ‘리얼리즘’이 나타났으며 초기 작품에서의 성격이 다른 현대적이고 환경과 연관성이 깊은 기계, 기계공, 도시 풍경 등의 일상적인 주제로 형태들을 강조하고 표현하였다.

1925년 그는 건축가 로베르 말레–스테방의 파리 장식미술 전시회를 위한 프로젝트에 참여하고 포스터와 상점의 진열장, 무대예술에도 관심을 가졌다.

1931년 처음으로 미국에 가서 미술학교에서 학생들을 가르치고 취리히, 스톡홀름, 뉴욕에서 개인전을 열었다. 1932년에는 브뤼셀 세계박람회의 프랑스관 벽면을 설계했고, 1937년 파리의 팔레 드 라 데쿠베르트를 위해서 대작 <군대이동>을 제작하여 1949–1951년 작품들에 이르기까지 현실과 관련된 일을 했다.

2.2 페르낭 레제 작품의 연대별 특성 및 NCS 색채 분석

2.2.1 페르낭 레제 작품의 연대별 특성 ①

페르낭 레제는 세잔느의 영향으로 단색으로 제한된 색채보다는 형태를 강조하고 입체파의 회화 방식을 사용하며 차츰 레제식 입체주의를 발전시켜 나아가 형태들의 기계적으로 움직이는 독립적인 요소들로 구성했는데 이러한 표현 방법은 색채의 연속성을 철폐한 야수파와 형태의 연속성을 철폐한 입체파가 주장한 20세기 초 미술의 기본원칙임을 알 수 있다. 레제는 1910년에 열린 미래파의 전시회를 통해 미래주의적 요소들이 새로운 영향을 받아 작품에서 등장하며 그의 사고와 작품은 변화하기 시작하였다. 이전보다 색채와 기하학적인 특성이 부각되고 미래파적인 부서진 형태들과 대비를 이루며 공간감을 표현해 주고 있다.

<표 1> ‘NUDES IN THE FOREST.1909’ 작품은 세잔느의 영향이 가장 잘 나타난 작품으로 구형, 원추형, 원통형의 형태들이 가득 차 있어 하나의 덩어리로 보인다. 회화에서 나타난 인물상들은 부드러운 움직임이 아닌 사지가 독립적인 하나의 형태를 가지고 있어 딱딱한 느낌이 들어난다.

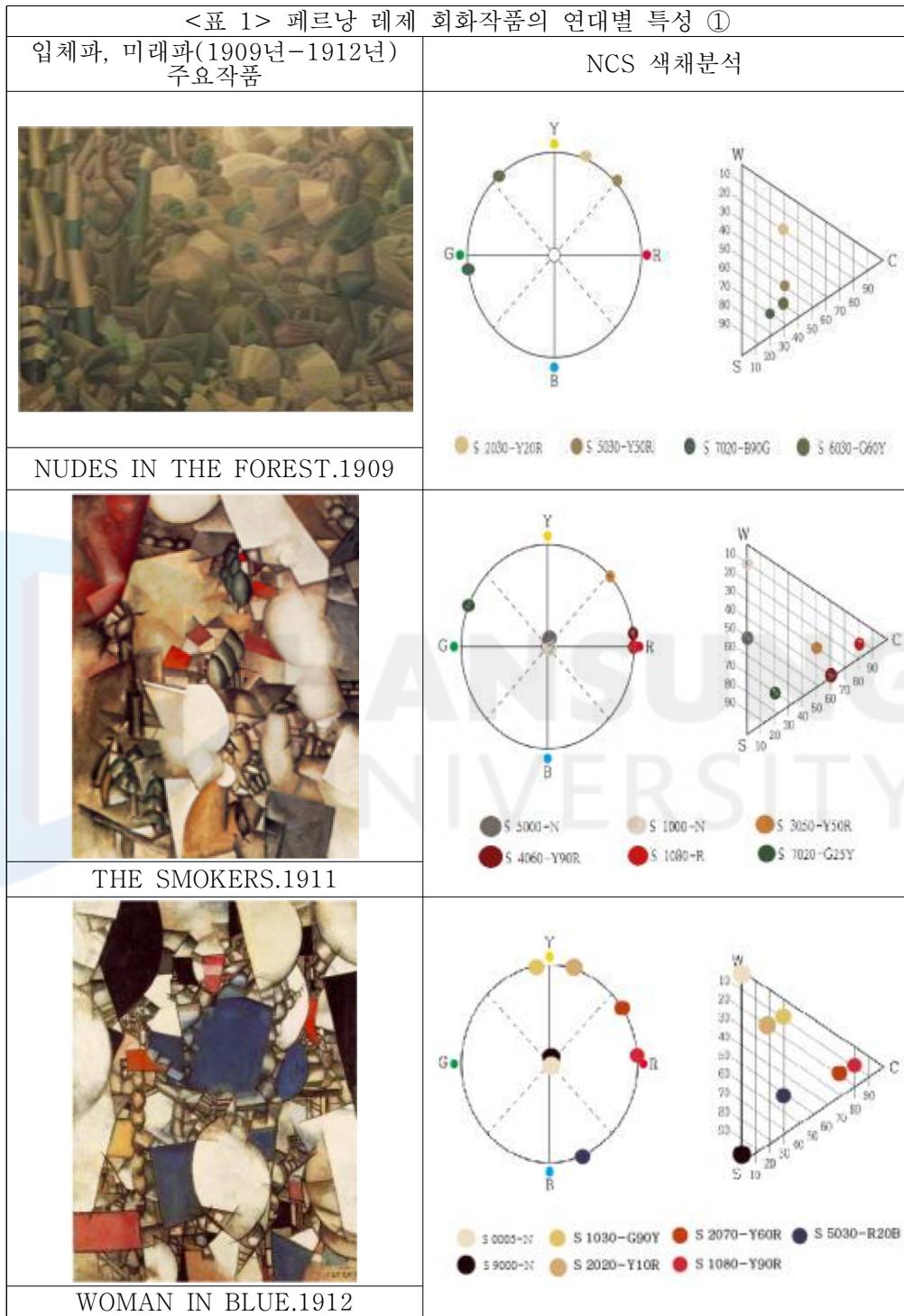
NCS 색채분석에서 나타나는 색 값을 보면 S 2030-Y20R, S 5030-Y50R, S 7020-B90G, S 6030-G60Y로 나타났다. S 2030-Y20R은 20%의 고명도와 30%의 저채도가 가지고 있는 색의 뉘앙스이며 빨강(R)이 20% 가미된 노랑(Y)를 사용하였다. S 5030-Y50R은 50%의 중명도와 30%의 저채도가 가지고 있는 색의 뉘앙스이며 빨강(R)이 50% 가미된 노랑(Y)을 사용하였다. S 7020-B90G 70%의 저명도와 20%의 저채도가 가지고 있는 색의 뉘앙스이며 초록(G)이 90% 가미된 파랑(B)을 사용하였다. S 6030-G60Y 60%의 중명도와 30%의 저채도가 가지고 있는 색의 뉘앙스이며 노랑(Y)이 60% 가미된 초록(G)을 사용하였다.

‘THE SMOKERS.1911’, ‘WOMAN IN BLUE.1912’의 두 작품은 미래주의적 요소가 나타나 페르낭 레제의 변화를 알 수 있다. 이전보다 색채와 기하학적인 특성이 강조되고 이것은 미래파적인 부서진 형태들과 대비를 이루며 공

간감을 표현해 주고 있다. 이는 페르낭 레제가 대비를 통해 공간의 특성을 만들어내고 있음을 보여준다.

‘THE SMOKERS’ 작품의 NCS 색채분석에서 나타나는 색 값을 보면 S 5000-N, S 1000-N, S 3050-Y50R, S 4060-Y90R, S 1080-R, S 7020-G25Y로 나타났다. S 5000-N은 중명도 50%의 무채색이 사용되었고, S 1000-N은 고명도 10%의 하양(W)이 사용되었다. S 3050-Y50R은 30%의 저명도와 50%의 중채도가 가지고 있는 색의 뉘앙스이며 빨강(R)이 50% 가미된 노랑(Y)을 사용하였다. S 4060-Y90R은 40%의 중명도와 60%의 중채도가 가지고 있는 색의 뉘앙스이며 빨강(R)이 90% 가미된 노랑(Y)이 사용되었다. S 1080-R은 10%의 고명도와 80%의 고채도가 가지고 있는 색의 뉘앙스이며 빨강(R)이 사용되었다. S 7020-G25Y는 70%의 저명도와 20%의 저채도가 가지고 있는 색의 뉘앙스이며 노랑(Y)이 25% 가미된 초록(G)이 사용되었다.

‘WOMAN IN BLUE’ 작품의 색 값을 보면 S 0005-N, S 9000-N, S 2020-Y10R, S 2070-Y60R, S 1080-Y90R, S 5030-R20B, S 1030-G90Y이 사용되었다. S 0005-N은 고명도 5%인 하양(W)과 S 9000-N의 90% 저명도 검정(S)이 사용되었다. S 2020-Y10R은 20%의 고명도와 20%의 저채도가 가지고 있는 색의 뉘앙스이며 빨강(R)이 10% 가미된 노랑(Y)이 사용되었다. S 2070-Y60R은 20%의 고명도와 70%의 고채도가 가지고 있는 색의 뉘앙스이며 빨강(R)이 60% 가미된 노랑(Y)이 사용되었다. S 1080-Y90R은 10%의 고명도와 80%의 고채도가 가지고 있는 색의 뉘앙스이며 빨강(R)이 90% 가미된 노랑(Y)이 사용되었다. S 5030-R20B는 50%의 중명도와 30%의 저채도가 가지고 있는 색의 뉘앙스이며 파랑(B)이 20% 가미된 빨강(R)이 사용되었다. S 1030-G90Y는 10%의 고명도와 30%의 저채도가 가지고 있는 색의 뉘앙스이며 노랑(Y)이 90% 가미된 초록(G)이 사용되었다.

(본 연구자가 연구과정에서 작성한 도표)

2.2.2 페르낭 레제 작품의 연대별 특성 ②

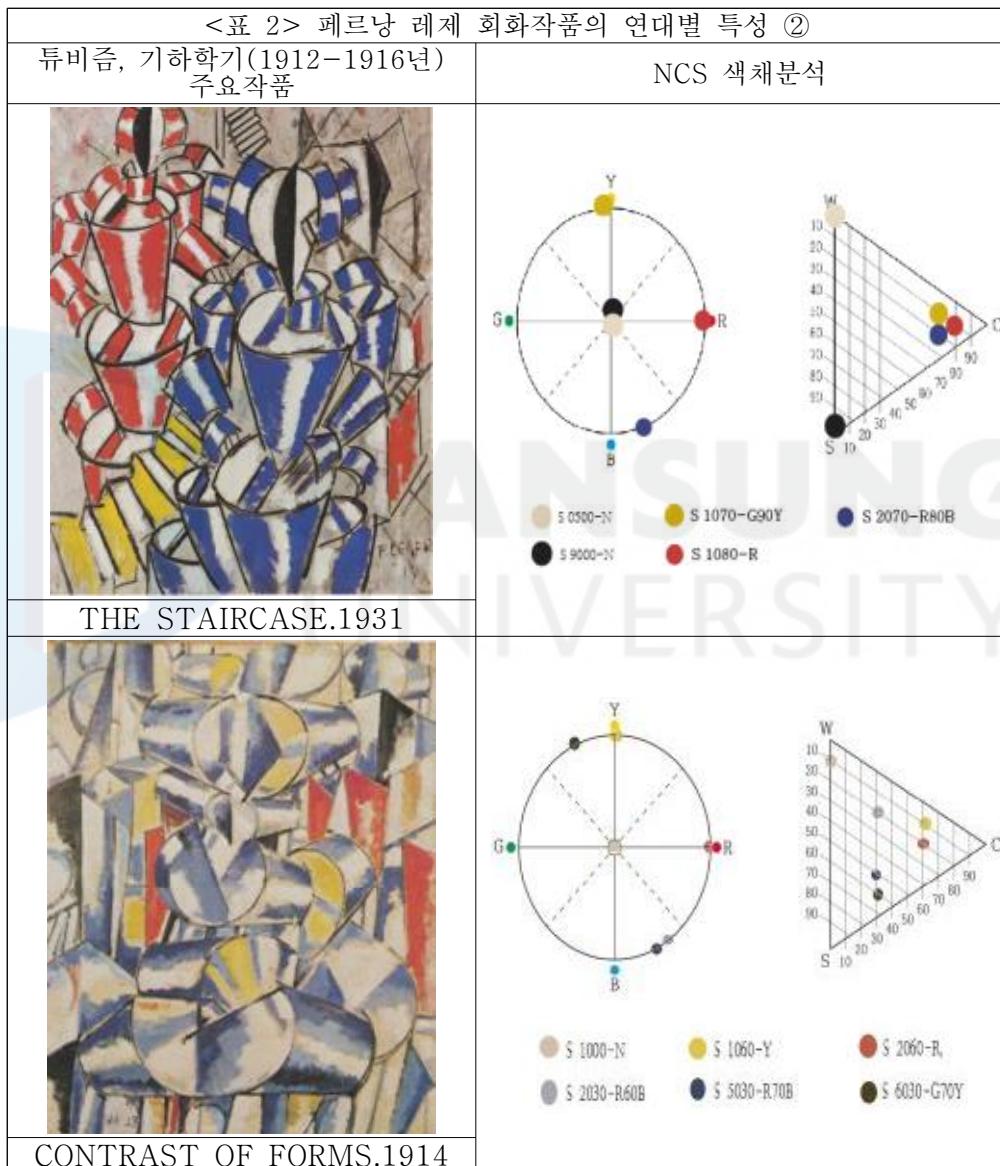
페르낭 레제는 1912년부터 입체주의에서 벗어나 fauvism과 impressionism의 혼합된 스타일로 자신만의 독자적인 입체주의 작업을 해왔다. 이를 튜비즘(tubism)이라고 명명했고, 다양한 색채 대비, 곡선과 직선의 대비 그리고 평면과 서로 다른 것의 견고한 대비의 회화적 효과를 최대한 성취하기 위한 방법이었다. 1913년 색채의 격렬한 대비와 직설적인 형태들이 나타내며 역동적인 회화작품과 원색한 추상작품을 제작했다. 이러한 색채와 형태의 대비는 상반된 물체의 공간을 복합적 대비 원리를 만들어 리듬감을 보여준다.

<표 2>에 ‘THE STAIRCASE.1931’, ‘CONTRAST OF FORMS.1914’은 형태들이 직접적으로 등장하며 형태는 입방체와 원통으로 색채는 붉은색과 푸른색으로 표현하여 형태와 색채의 격렬한 대비를 보여준다. 이러한 대비원리는 레제의 그림에서 대비를 통해 상반된 공간을 창조하는 특징과 더불어 복합적 대비원리를 형성하여 그림에서 정지된 물체가 마치 움직이는 듯한 리듬을 보여준다.

‘THE STAIRCASE’ 작품에 나타난 NCS 색채분석 색 값을 보면 S 0500-N, S 9000-N, S 1080-R, S 2070-R80B, S 1070-G90Y로 나타났다. S 0500-N은 고명도 5%의 하양(W)이고 S 9000-N은 저명도 90%의 검정(S)이다. S 1080-R은 10%의 고명도와 80%의 고채도가 가지고 있는 색의 뉘앙스이며 빨강(R)이 사용되었다. S 2070-R80B는 20%의 고명도와 70%의 고채도가 가지고 있는 색의 뉘앙스이며 파랑(B)이 80% 가미된 빨강(R)이 사용되었다. S 1070-G90Y는 10%의 고명도와 70%의 고채도가 가지고 있는 색의 뉘앙스이며 노랑(Y)이 90% 가미된 초록(G)이 사용되었다.

‘CONTRAST OF FORMS’ 작품에 나타난 색 값을 보면 S 1000-N, S 1060-Y, S 2060-R, S 2030-R60B, S 5030-R70B, S 6030-G70Y로 나타났다. S 1000-N은 고명도 10%의 하양(W)이고 S 1060-Y는 10%의 고명도와 60%의 중채도가 가지고 있는 색의 뉘앙스이며 노랑(Y)이 사용되었다. S 2060-R은 20%의 고명도와 60%의 중채도가 가지고 있는 색의 뉘앙스이며 빨강(R)이 사용되었다. S 2030-R60B는 20%의 고명도와 30%의 저채도가

가지고 있는 색의 뉘앙스이며 파랑(B)이 60% 가미된 빨강(R)이 사용되었다. S 5030-R70B은 50%의 중명도와 30%의 저채도가 가지고 있는 색의 뉘앙스이며 파랑(B)이 70% 가미된 빨강(R)이 사용되었다. S 6030-G70Y는 60%의 중명도와 30%의 저채도가 가지고 있는 색의 뉘앙스이며 노랑(Y)이 70% 가미된 초록(G)이 사용되었다.

(본 연구자가 연구과정에서 작성한 도표)

2.2.3 페르낭 레제 작품의 연대별 특성 ③

페르낭 레제는 1차 세계 대전 동안의 새로운 경험을 통하여 인간을 표현한 원통형에 관심을 가지며 작품에서 인간을 차갑고 금속적인 물체로 표현하지만 사람들의 슬픔과 위엄을 보여준다. ‘기계 시대’라고도 불리는 현대문명의 상징물들의 형태들이 반복적으로 사용되었다. 여기서 현대적 형태의 패턴은 레제가 그림에 있어 조형방식과 현대적 환경과의 연관성을 중요하게 생각한 그의 그림에 우리의 현대문명의 상징물들을 표현한 것이다.

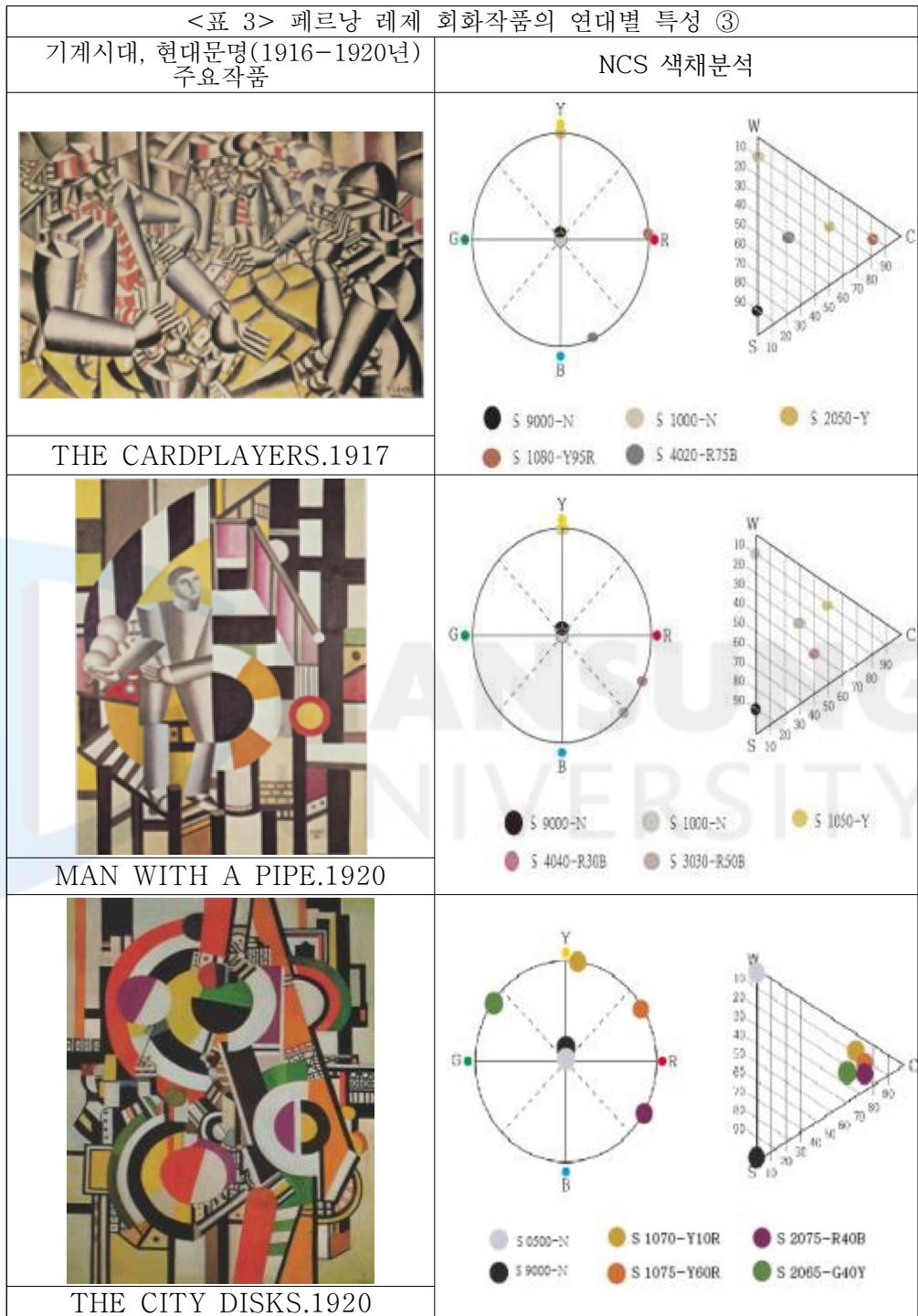
‘THE CARDPLAYERS.1917’의 작품을 보면 인간적인 분위기는 사라지고 차가운 금속기계의 세계가 등장한다. 차갑운 금속을 인간으로 표현한 세련된 형태들이 표현되는 최초의 그림으로 이와 비슷한 주제의 그림이 1920년대까지 반복적으로 등장한다. 이후 페르낭 레제의 현대문명의 관한 변화는 새로운 리얼리즘으로 작품에 나타난다.

NCS 색채분석 색 값을 보면 S 9000-N, S 1000-N, S 2050-Y, S 1080-Y95R, S 4020-R75B로 나타났다. S 9000-N은 90%의 저명도 검정(S)과 S 1000-N의 10%인 고명도 하양(W)이 사용되었고, S 2050-Y는 20%의 고명도와 50%의 중채도가 가지고 있는 색의 뉘앙스이며 노랑(Y)이 사용되었다. S 1080-Y95R은 10%의 고명도와 80%의 고채도가 가지고 있는 색의 뉘앙스이며 빨강(R)이 95% 가미된 노랑(Y)이 사용되었다. S 4020-R75B은 40%의 중명도와 20%의 저채도가 가지고 있는 색의 뉘앙스이며 파랑(B)이 75% 가미된 빨강(R)이 사용되었다.

‘MAN WITH A PIPE.1920’, ‘THE CITY DISKS.1920’에 살펴보면 전반적으로 포스트와 같은 느낌을 주며 형태들이 그림에서 똑같이 명확하게 표현되어 평면적으로 놓여있는데 초기에 그런 작품들과는 다르게 현대적 형태의 패턴으로 표현된다. 여기서 현대적인 형태의 패턴을 사용한다는 것은 곧 리얼리즘의 일면이 되었다. 여기서 현대적 형태의 패턴이 의미하는 것은 그림에 있어 조형방식과 현대적 시대의 연관성을 중요하게 생각한 레제가 그의 그림에 우리의 현대문명의 상징물을 표현하여 현대인간의 일상적 환경인 도시의 형상을 노동과 여가의 장소로 그의 작품에 담고 있다.

‘MAN WITH A PIPE’ 작품의 색 값을 보면 S 9000-N, S 1000-N, S 1050-Y, S 4040-R30B, S 3030-R50B로 나타났다. S 9000-N은 90%의 저명도 검정(S)과 S 1000-N인 10%의 고명도 하양(W)이 사용되었고, S 1050-Y는 10%의 고명도와 50%의 중채도가 가지고 있는 색의 뉘앙스이며 노랑(Y)이 사용되었다. S 4040-R30B는 40%의 중명도와 40%의 중채도가 가지고 있는 색의 뉘앙스이며 파랑(B)이 30% 가미된 빨강(R)이 사용되었다. S 3030-R50B는 30%의 고명도와 30%의 저채도가 가지고 있는 색의 뉘앙스이며 파랑(B)이 50% 가미된 빨강(R)이 사용된다.

‘THE CITY DISKS’ 작품의 색 값을 보면 S 0500-N, S 9000-N, S 1070-Y10R, S 1075-Y60R, S 2075-R40B, S 2065-G40Y로 나타났다. S 0500-N은 5%의 고명도 하양(W)과 S 9000-N인 90%의 저명도 검정(S)이 사용되었고 S 1070-Y10R은 10%의 고명도와 70%의 고채도가 가지고 있는 색의 뉘앙스이며 빨강(R)이 10% 가미된 노랑(Y)이 사용되었다. S 1075-Y60R은 10%의 고명도와 75%의 고채도가 가지고 있는 색의 뉘앙스이며 빨강(R)이 60% 가미된 노랑(Y)이 사용되었다. S 2075-R40B는 20%의 고명도와 75%의 고채도가 가지고 있는 색의 뉘앙스이며 파랑(B)이 40% 가미된 빨강(R)이 사용되었다. S 2065-G40Y는 20%의 고명도와 65%의 중채도가 가지고 있는 색의 뉘앙스이며 노랑(Y)이 40% 가미된 초록(G)이 사용되었다.

(본 연구자가 연구과정에서 작성한 도표)

2.2.4 페르낭 레제 작품의 연대별 특성 ④

페르낭 레제는 1920년대 경에 기계시대를 마감하면서 원통형의 사지와 반복적인 형태들을 대신하여 건축학적인 구성을 표현하고 차갑고 기하학적인 형태가 누그러진 인간이 그림의 주인공으로 등장하였다. 그리고 과일 그릇, 탄산수병, 건물의 난간, 칸막이 등 평범한 물체들을 그림으로써 소재의 범위를 점점 확대시켰다. 이 때의 페르낭 레제의 다양한 작품들은 그의 변화를 알 수 있다. 작품들의 또 다른 변화는 기계시대의 특징은 없어지고 대신 물체들이 조화롭게 표현되어 장식성을 보여주고 있다

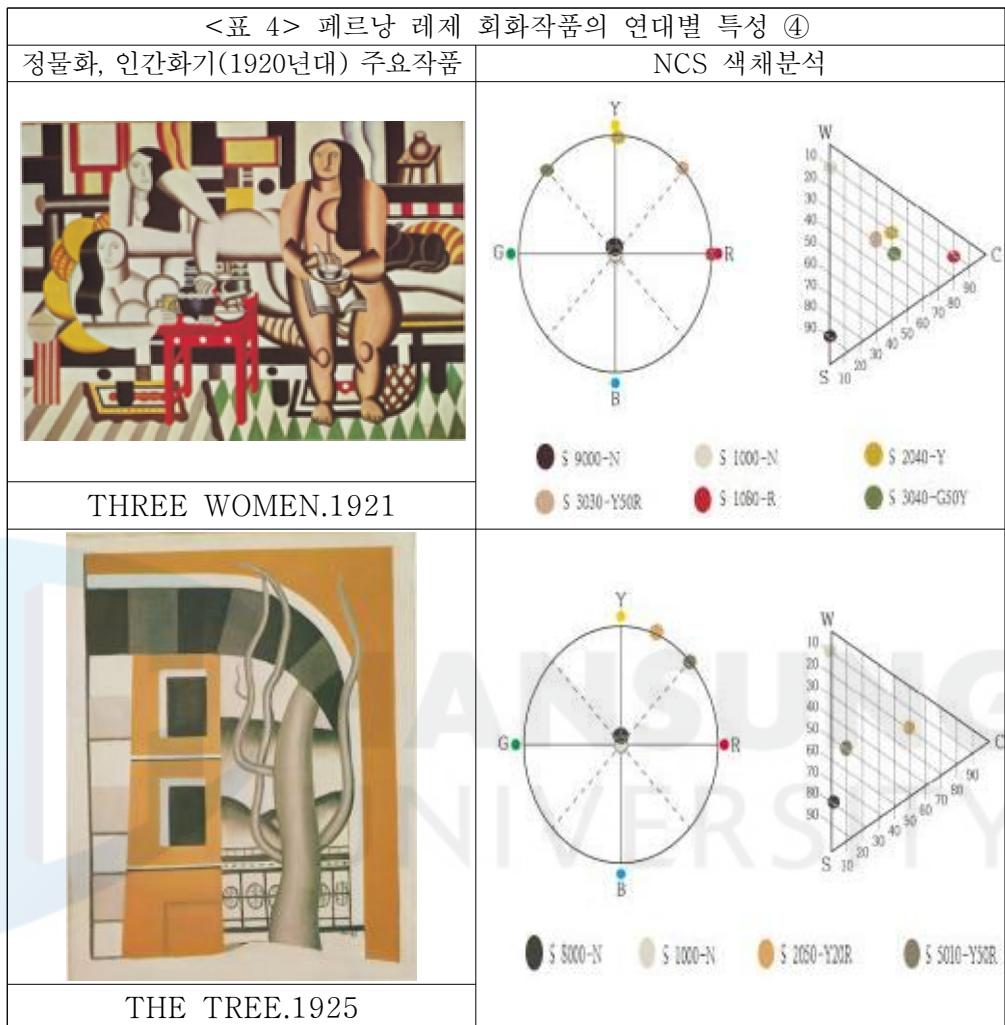
‘THREE WOMEN.1921’작품에서 나타나는 건축적 특징이 인물과 조화를 이루며 수평선과 수직선이 작품의 결정적인 요소가 되면서 기하학적 특징이 효과적으로 표현된다. 또한 형태의 부분만을 보여주므로 나머지 부분 형태에 눈이 이동하기 때문에 운동감과 공간감을 느낄 수 있다. 이러한 인간을 주제로 한 그림을 시점으로 정물이 그림의 주제로 등장하게 된다.

NCS 색채분석 색 값을 보면 S 9000-N, S 1000-N, S 2040-Y, S 3030-Y50R, S 1080-R, S 3040-G50Y로 나타났다. S 9000-N은 90%의 저명도 검정(S)과 S 1000-N인 10%의 고명도 하양(W)이 사용되고, S 2040-Y은 20%의 고명도와 40%의 중채도가 가지고 있는 색의 뉘앙스이며 노랑(Y)이 사용되었다. S 3030-Y50R는 30% 고명도와 30%의 저채도가 가지고 있는 색의 뉘앙스이며 빨강(R)이 50% 가미된 노랑(Y)이 사용되었다. S 1080-R은 10%의 고명도와 80%의 고채도가 가지고 있는 색의 뉘앙스이며 빨강(R)이 사용되었다. S 3040-G50Y는 30%의 고명도와 40% 중채도가 가지고 있는 색의 뉘앙스이며 노랑(Y)이 50% 가미된 초록(G)이 사용되었다.

‘THE TREE.1925’

색 값을 보면 S 8000-N, S 1000-N, S 2050-Y20R, S 5010-Y50R로 나타났다. S 8000-N은 80%의 저명도 검정(S)과 S 1000-N인 10%의 고명도 하양(W)이 사용되었고, S 2050-Y20R은 20%의 고명도와 50%의 중채도가 포함된 색의 뉘앙스이며 빨강(R)이 20% 가미된 노랑(Y)이 사용되었다. S 5010-Y50R은 50%의 중명도와 10%의 저채도가 포함된 색의 뉘앙스이며 빨

강(R)이 50% 가미된 노랑(Y)이 사용되었다.

(본 연구자가 연구과정에서 작성한 도표)

2.2.5 페르낭 레제 작품의 연대별 특성 ⑤

페르낭 레제의 후기 그림은 수직선과 수평성의 기하학적 구성이 약화되고 건축학적인 구성을 제거되었다. 그러나 여전히 구성을 중시하며 그림의 새로운 조형 방식을 찾으려고 하였다. 또한 30년대에는 커다란 인물상과 많은 정물화를 주제로 그렸는데 여기에서도 레제의 새로운 스타일의 변화가 나타난다. 기하학적 형태들이 줄어들고 식물 모양 형태들의 등장이 그의 기계 시대와는 다르게 변화하고 있다는 걸 표현한다.

페르낭 레제는 회화뿐만 아니라 다른 예술에도 관심을 가지고 1945년 이후에는 주로 의뢰 받은 벽화, 스테인드 글라스, 모자이크, 타피스트리 등을 제작하였다.

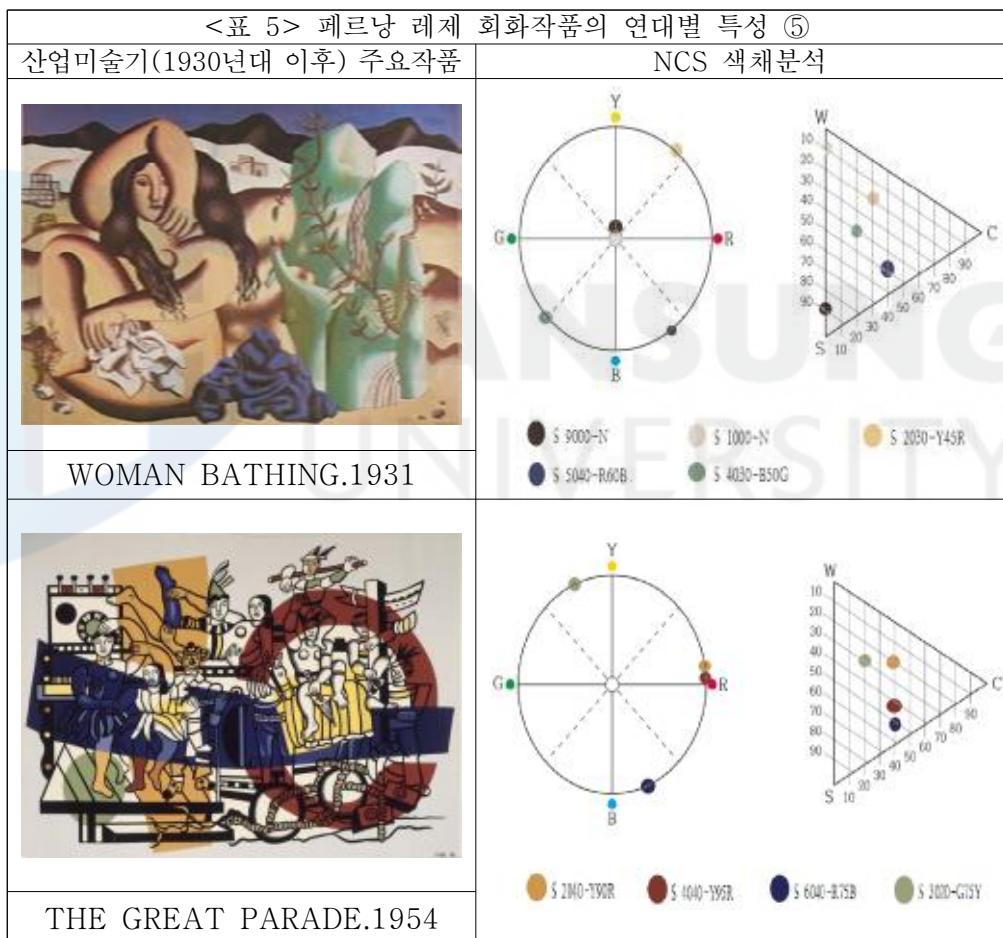
‘WOMAN BATHING.1931’작품에서 나타난 커다란 인물상의 등장은 하나의 모티브나 형태를 서로 다른 부분에서 반복 사용하여 그림들이 조화를 이루며 일종의 연작형식을 보인다. 또한 정물화에서는 그의 새로운 스타일의 변화가 보이는데 작품에서 나타난 식물은 그의 기계 시대의 경향과는 다르다는 것을 보여주는 중요한 작품이다.

NCS 색채분석 색 값을 보면 S 9000-N, S 1000-N, S 2030-Y45R, S 5040-R60B, S 4030-B50G로 나타났다. S 9000-N은 90%의 저명도 검정(S)과 S 1000-N인 10%의 고명도 하양(W)이 사용되었고, S 2030-Y45R은 20%의 고명도와 30%의 저채도가 가지고 있는 색의 뉘앙스이며 빨강(R)이 45% 가미된 노랑(Y)이 사용되었다. S 5040-R60B는 50%의 중명도와 40%의 중채도가 가지고 있는 색의 뉘앙스로 파랑(B)이 60% 가미된 빨강(R)이 사용되었다. S 4030-B50G는 40%의 중명도와 30%의 저채도가 가지고 있는 색의 뉘앙스이며 초록(G)이 50% 가미된 파랑(B)이 사용되었다.

‘THE GREAT PARADE.1954’에서 뉴욕에 매료되어 그곳에서의 경험을 자유로운 색채로 표현한 형태라는 원리를 그림에 가장 잘 나타난 작품으로 그가 위대한 벽화가라는 사실을 보여주며 이 그림을 마지막으로 하고 그는 1955년에 생을 마감하게 된다.

색 값을 보면 S 2040-Y90R, S 4040-Y95R, S 6040-R75B, S

3020-G75Y로 나타났다. S 2040-Y90R은 20%의 고명도와 40%의 중채도가 가지고 있는 색의 뉘앙스이며 빨강(R)이 90% 가미된 노랑(Y)이 사용되었다. S 4040-Y95R은 40%의 중명도와 40%의 중채도가 가지고 있는 색의 뉘앙스이며 빨강(R)이 95% 가미된 노랑(Y)이 사용되었다. S 6040-R75B는 60%의 중명도와 40%의 중채도가 가지고 있는 색의 뉘앙스이며 파랑(B)이 75% 가미된 빨강(R)이 사용되었다. S 3020-G75Y는 30%의 고명도와 20%의 저채도가 가지고 있는 색의 뉘앙스이며 노랑(Y)가 75% 가미된 초록(G)이 사용되었다.

(본 연구자가 연구과정에 작성한 도표)

2.3 페르낭 레제 작품의 형태적 특성

<p style="text-align: center;"><표 6> 페르낭 레제 회화작품의 형태적 특성 물체를 원형, 사각형 형태로 표현</p>	
	
WOMAN IN BLUE.1912 인간을 원통형 사자로 표현	HOUSES UNDER THE TREES.1913 인간을 원통형 사자로 표현
	
THE STAIRCASE.1913 기하학적 형태의 표현	THE CARDPLAYERS.1917 기하학적 형태의 표현
	
THE ACROBATS.1918 (본 연구자가 연구과정에서 작성한 도표)	THREE WOMAN.1921 (본 연구자가 연구과정에서 작성한 도표)

III. 헤어 커트 디자인 고찰

3.1 헤어커트 정의 및 종류

3.1.1 헤어커트의 정의

헤어 커트는 기능적인 부분과 미적인 부분을 동시에 가지고 있다. 기능적인 부분은 두상을 외부의 충격으로부터 보호하는 것이고, 미적인 부분으로는 모발의 길이 변화나 질감처리 등 인위적인 방법으로 도구들을 사용하여 이미지를 표현하는 것으로 헤어스타일을 제작하기 위한 기초 기술이며, 사전적 의미로는 ‘조발, 이발’ 또는 ‘머리털을 깎아 다듬음’을 뜻하며 도구를 이용하여 모발을 자르는 행위로 모발을 잘라 길이나 형태에 변화를 주고, 모발 술을 정리해서 고객의 신체적, 심미적 상태를 고려하여 마무리 짓는 것이라고 할 수 있으므로 헤어 디자인 교육에 있어서 기초적인 개념과 기본을 튼튼히 하여 응용할 수 있는 기법을 훈련시키고, 다양한 방법으로 전문적인 용어를 정리하여 습득하는 것이 중요(김춘득,2004)하다. 일반적인 기법으로 각기 다른 형태의 빗질과 가위의 위치에 따라 디자인이 달라지며, 테크닉과 디자인의 원리, 두상의 선과 각도의 적용에도 분석적이여야 하는 중요한 이유는 헤어디자인에서 매우 중요한 부분을 차지하는 창작예술 분야이기 때문이다. 헤어 커트 기술의 구체적인 표현은 모발의 길이를 결정하고 모발의 양을 정리하여 헤어스타일을 결정하기 위한 기초를 만들기 위하여 머리카락을 얼마만큼 잘라서 가장 알맞은 길이를 남길 것인가 하는 ‘단차의 기술’로써 표현(이민희,2012)될 수 있으므로 헤어 커트는 가위나 빗, 레저나 클리퍼 등의 도구를 사용하여 모발의 길이와 양을 조절 할 수 있으며, 모발의 커트를 통하여 얼마만큼의 길이를 자르는 것이 중요한 것이 아니고 얼마만큼의 길이를 남겨 표현하는가가 중요하다.

헤어 커트는 형태의 구성과 같다. 두상은 완벽한 구형이 아니라 서로 다른 각도의 곡면이 만난 구면체이다. 가로의 형태선(디자인 라인)과 세로의 구조가 구면체인 두상에 결합되어 하나의 스타일을 갖는다. 이 때 가로, 즉 형태

선은 두상의 햄 라인에 영향을 받으며 세로, 즉 구조는 두상의 골격에 영향 (진태연 외, 2009)을 받는다. 형태를 디자인함에 있어 두상의 곡면에서 세로간의 길이 배열을 분석하면 One-length Form, Graduation Form, Layer Form으로 나눌 수 있다. 그리고 가로간의 배열인 형태선의 방향을 함께 고려해야 한다. 가로의 배열은 천체축을 대입하여 수평, 대각, 컨벡스, 컨케이브로 나눌 수 있다. 세로간의 길이 배열을 이해하고 있더라도 가로간의 배열 전개를 이해하지 못하면 의도와는 전혀 다른 형태가 시술될 수도 있다. 또한 형태를 분석함에 있어 무게지역과 질감을 확인하는 것도 매우 중요하다. 또한 헤어커트는 단독형 또는 혼합형으로 조합되어 하나의 디자인을 만든다. 각각의 형태는 서로 다른 질감과 모양을 가지고 있으며, 두상의 단점을 보완해 주고 개성을 부여하는 역할을하게 된다.

이러한 커트의 기본적 기법을 비달 사순은 긴 모발을 망설임 없이 자르고 짧은 보브(bob) 스타일과 같은 헤어디자인을 정교한 커트로 연구했다. 그의 커트 기법 및 작품은 기하학적 단순성을 강조한 바우하우스로부터 많은 영향을 받았으며 그의 작품에서도 기하학과 밀접한 관련이 있다. 1960년대 비달 사순이 만든 정교한 커트 기법은 다양한 헤어 디자인의 형태를 이끌어 냈으며 이를 기초로 만들어진 작품들은 기하학적인 커트 기법들이 내포되어 있다.

기하학적 커트는 정확한 사전적 용어가 정립되지 않았지만 기하학적인 형태가 헤어스타일에 나타난 것으로 이해할 수 있다. 이는 커트 빗과 가위 등 미용도구를 사용하여 정확한 형태와 형태를 만들어 내고 이 형태들이 합쳐져서 기하학적 커트 디자인이 나온다. 또한 규칙적인 커트라인은 안정감을 주고, 아웃 라인이 간결하고 단순하기 때문에 정갈하고 강렬한 느낌이 나타난다. 따라서 시각적으로 익숙한 형태의 기하학적 커트는 원초적이고 이미지가 효과적으로 전달될 수 있다.

3.1.2 헤어컷의 종류

1) 원랭스(One-length Form)

원랭스란 모발의 내측과 외측의 단차가 없는 것, 즉 두피에서 자연스럽게 내린 상태에서 자연시술각 0°로 동일한 직선상에 맞추어 커트하는 것으로서 이를 솔리드형이라고 하고 수평라인, 사선라인, 곡선라인 등 다양한 형태를 연출(진태연 외,2009) 할 수 있는 이 형태는 모든 모발이 단차가 없이 동일선상에 있으므로 네이프의 헤어가 짧고 위쪽으로 올라갈수록 점점 길어지며 커트라인에 모든 머리카락의 무게와 양이 가해지고 디자인 기점에서의 끝선까지의 면의 아름다움이 특징이다.

원랭스형 커트라인의 특성으로 아웃 라인에 무게감을 형성하고 강한 느낌을 주며 모량이 많고 가지런한 헤어인 경우에는 단정하고 세련된 느낌을 줄 수 있고, 직선적이며 명쾌하고 곧고 힘이 강해 보여 단조롭고 긴장감이 있으며 남성적이다.

커트라인의 방향과 움직임은 직선의 느낌이 강한 모발의 형태로 상하 수직으로 당겨지며, 안정감이 있고 정적이며, 고전적인 인상을 준다. 또한 개성을 강조하고 원랭스의 센터파트는 강직하고 예리하며 또렷한 인상과 안정감이 있고, 사이드파트는 세련미와 우아함, 고혹적인 이미지를 나타낼 수 있다.

<그림 1> 원랭스 Vidal Sassoon Inc.1996.
Cutting hair the vidal Sassoon way.

2) 그라쥬에이션(Graduation Form)

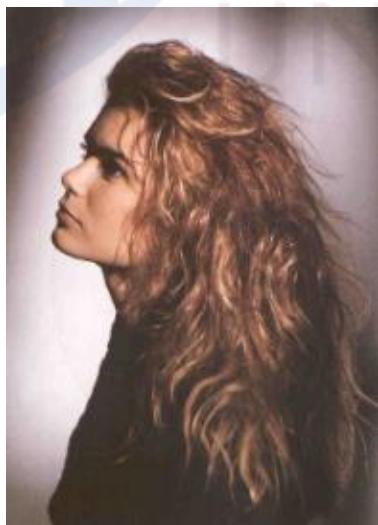
그라쥬에이션이란 볼륨감을 유도하는 가장 대표적인 커트형의 명칭으로 자연 시술각 0°이상의 상태에서 모다발이 겹겹이 쌓인 것처럼 미세한 단차(진태연 외,2009)를 가지는 것으로 원랭스 보다는 가벼움을 레이어보다는 무게감이 생기며 두상 상부의 모발이 길고 하부는 시술각의 변화에 따라 커트라인의 무게감이 흐르도록 디자인하여 라인에 볼륨감이 생기도록 디자인하는 것이 특징이다. 그래쥬에이션 헤어컷트는 헤어스타일을 입체적으로 만들 수 있고, 시각적으로 인상을 풍부하게 할 수 있으며, 점과 점의 정확한 연결로 모발 끝의 밸런스와 유동성을 줄 수 있고 다양한 헤어스타일을 응용할 수 있다. 특히, 어깨 위 기장의 솟 헤어스타일에 많이 응용되어 얼굴형과 두상의 특성을 살리는데 유리하며 색션의 세부적인 상호관계를 조정하고 스타일의 완성도를 높일 수 있다.

<그림 2> 그라쥬에이션 Vidal Sassoon Inc.1996.
Cutting hair the vidal Sassoon way.

3) 레이어(Layer Form)

레이어는 층, 겹침, 쌓임이라는 뜻으로 두상 자체의 길이가 보완되는 길쭉한 타원형을 갖는 형태로 구조상 두상의 상하 길이 배열로 보았을 때 상부에서의 두발 길이보다 하부로 가면서 점점 더 길어지는 모양(진태연 외, 2009)을 이룬다. 크게 인크리스 레이어와 유니폼 레이어로 나눌 수 있는데 인크리스 레이어(increase layer)는 각도가 90° 이상이며 모발에 다양한 움직임을 주어 질감의 변화와 가벼움을 연출할 수 있으므로 두발 흐름은 두상 곡면을 따라 겹침없이 분산되어 무게감이 없는 반면 두발길이에서의 활동적인 움직임은 크며 시술각도의 조합으로 다양한 헤어스타일의 창작이 가능하고 두상과 얼굴형의 단점을 보완하고 보정할 수 있는 헤어컷 디자인이 가능하다. 유니폼 레이어(Uniform layer)는 머리 전체의 길이를 동일하게 자르는 방법으로 두상의 시술각도 90°가 적용되며 두상에 대하여 위아래 모발길이가 동일하며, 가벼운 형태를 만들 때 주로 쓰이고 무게지역은 없다. 두상의 곡면과 평행한 커트형태로 볼륨감과 율동감을 부여한다.

<그림 3> 인크리스 레이어

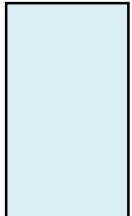
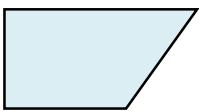
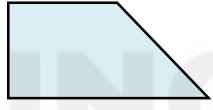
Pivot Point.
1994

<그림 4> 유니폼 레이어

Pivot Point.
1994

<표 7> 헤어컷 기본 형태 4가지

원Langs (One-length Form)	<ul style="list-style-type: none"> 모발의 내측과 외측의 단차가 없는 것 ·0° 커팅 앵글 ·직선 사용 ·매끄럽고 무게지역이 있음 	
그라쥬에이션 (Graduation Form)	<ul style="list-style-type: none"> 모다발의 미세한 단차 ·90°이하의 커팅 앵글 ·직, 곡선의 장점을 혼합 ·매끄러움과 거칠음이 혼합되어 있고 무게지역이 있음 	
인크리스 레이어 (Increase Layer)	<ul style="list-style-type: none"> 모다발의 단차가 많고 가벼운 형태 ·90°이상의 커팅 앵글 ·U곡선 ·거칠고 무게지역이 없음 	
유니폼 레이어 (Uniform Layer)	<ul style="list-style-type: none"> 모다발의 길이가 똑 같은 형태 ·90° 커팅 앵글 ·U곡선 ·거칠고 무게지역이 없음 	

(연구자가 본 연구과정에서 작성한 도표)

3.2 헤어 커트 디자인의 요소 및 원리

3.2.1 헤어 커트 디자인의 개념

헤어 디자인은 구조감 조성을 통해 표출되는 기법으로 미적 표현주의와 개성적인 미감 표현으로서 조형적, 실용적 의미 등의 조건을 충족시킬 수 있는 디자인적 창조활동으로 예술과 디자인의 속성을 포함하는 미용 조형예술로서 크게는 예술 창작과 디자인 표현의 조형 활동으로 구분(진태연 외4,2009)된다. 또한 패션이나 건축 등과 같은 디자인의 영역에서 고려되어져야 하지만 그들과는 다소 다른 차이점을 가지고 있어 패션이 천이나 편직물과는 다르게 만들어져 신체에 더하여지는 부가장식물이며, 건축이 인간이 생활하는 공간인데 반하여 헤어디자인은 신체의 한 요소에 직접 가해지는 표현수단이기 때문에 헤어디자인은 다른 어떤 디자인 영역보다 더욱 신중하게 고려되어져야 할 것이라 볼 수 있다

헤어 디자인은 강조해야 할 부분을 부각시키고 결점을 보완하기 위하여 얼굴형과 두상의 형태를 파악하여 계획에 근거한 스타일을 디자인해야 하며 개인의 다양한 특성을 가지고 있는 두상과 모질을 다루어야 하기 때문에 다른 어떤 디자인 영역보다 신중하게 고려되어야 한다. 또한 헤어디자인은 객관성 있는 창작 의도와 독창성이 있어야 하고, 시각적이고 심리적인 만족을 얻어 헤어 커트를 통한 아름답고 개성 있는 이미지를 연출하기 위해서 주어진 신체적 조건에 디자인 요소와 원리를 조화시키는 것은 물론이고, 그것에 적절한 변화를 주었을 때 효과는 배가 될 수 있기 때문에 디자인 요소인 형태, 질감, 색채에 관한 신중한 선택이 있어야 한다.

헤어디자인에 있어서 큰 의미로 형태(style)는 헤어커트, 질감은 헤어 펌, 색채는 헤어 염색에 비유할 수 있지만 작은 의미로 헤어커트에서의 형태란 전체 헤어 아웃라인을 이루는 스타일 즉 헤어 폼(form)으로 풀이될 수 있으며, 색채란 자연적인 또는 인위적으로 변형된 머리색을 의미하고 질감은 모발의 강·약 상태나 직모 또는 축모 등과 같이 자연모발에 의하여 나타나는 텍스쳐(texture)와 펌에 의하여 나타나는 웨이브 등에 의하여 형성됨으로 헤어디자

인은 모델에게 적합한 디자인 예정을 한 후 거기에 미적 추구나 유행 등을 반영시키고 이를 위하여 헤어디자이너는 전체 두상과 얼굴형에 근거한 이미지를 만들고, 디자인을 계획한 후, 계획한 스타일을 스케치 한 다음 이를 피시술자에게 제시하여 상호의견을 교환하여 디자인을 결정하고, 시술 작업을 수행함으로써 헤어스타일 연출 효과를 극대화시킬 수 있다.

3.2.2 헤어 디자인의 요소

1) 형태

형태란 사물의 생김새, 형상과 태도, 형체와 생긴 모양으로 어떤 대상에 대하여 그 전체를 구성하는 각 부분의 질서를 형성함으로써 완전히 통일·종합되어 있는 전체 혹은 개체로서, 동적 정의에 의하면 2면과 각도를 가진 방향으로 3차원적으로 이동한 궤적(이민희, 2012)이다. 또한 형태는 어떤 대상에 대하여 그 전체를 구성하는 각 부분이 질서를 이루면서 완전히 하나로 종합되어 존재하는 것이며 재료로서 구체화된 형태는 기능과 목적을 갖게 된다.

형태는 우리의 감각 중에서 시각과 촉각에 의해 지각되기 때문에 색과 함께 대상의 감각적 경험을 형성하는 중요한 요소로 모든 형태는 크기와 그들이 차지하는 공간에 의해 다양해지므로 디자인의 구성은 근본적으로 형의 배치라 할 수 있으므로 우리들이 시각을 통하여 경험하는 대상물의 본질적인 특성이며, 형태에 대한 연구는 대상물이 가지고 있는 구조적 질서를 파악하는 것이기 때문에 모든 디자인 과정의 근간이 되어 헤어디자인에서는 윤곽 혹은 실루엣이라 할 수 있다. 두상의 형태는 3차원적이고 보는 각도에 따라 다르게 보여 전체적으로 보았을 때 디자인 요소에 적합한 기법을 사용하여 두상과 얼굴의 모양, 목의 길이와 둘레, 그리고 어깨선이 균형과 조화를 이루어야 한다.

형태에는 구상적 형태와 추상적 형태가 있다. 구상적 형태는 단순하고 사실적이며 자연적 형태보다 기하학적 요소가 들어가 있어 강렬한 형태가 나타나고 리듬과 반복, 원근법이 복합적으로 작용되며 그 안에 구체적인 형태의 의미를 내포하며 객관적인 실물에 적용한 형태를 말한다. 추상적 형태는 기하학적인 것과 비기하학적인 것으로 나눌 수 있다. 기하학적인 형태는 형식적이고 질서가 있으며 직접적인 형태로 강조와 간결함을 표현할 수 있고, 비기하학적 형태는 구상적 형태에 영향을 받지 않는 형태로 자유로움과 리듬감(하경연, 2002)을 나타낸다. 이들을 헤어스타일과 관련하여 살펴보면, 기하학적인 스타일은 커트의 기본형태 라인을 강조한 커넥션 커트스타일이며, 비기하학적

인 것은 커트스타일의 기본형태를 무시하고 모발 끝처리를 아주 가볍게 한 디스커넥션 스타일을 의미한다.

<그림 5> 형태
Vidal Sassoon 50년
사. 1964

2) 질감

질감은 형태, 색채와 더불어 디자인의 필수 요소로서 촉각과 시각으로 느낄 수 있는 모발의 표면모습으로 헤어컷트를 분석함에 있어 표면질감은 매우 중요한 단서가 될 수 있다. 표면의 모발이 단차가 없고 특정 지역에 쌓여 무게감을 보여주는 매끄러운 질감과 모발의 커트된 면이 겉으로 노출되는 거친 질감, 그리고 매끄러운 질감과 거친 질감의 두 가지를 포함하는 질감의 혼합형(진태연 외, 2009)으로 전체 스타일을 통하여 표현되어지는 모발의 결이나 양감을 의미하며 손끝으로 느껴지는 촉감과 눈으로 보여지는 시각적 느낌으로 모발의 자연적인 재질에 직모나 축모에 의하여 나타나는 것과 인위적인 방법인 화학적인 요인을 사용하여 스트레이트나 웨이브를 형성시켜 모발의 질감을 시각적, 촉각적인 느낌을 다르게 주는 것을 의미한다.

헤어컷디자인에서 나타나는 질감은 가위나 클리퍼, 레이저와 같은 커트 기구에 따라 양감과 질감이 다르게 표현되어지는데 이 때 두상의 흐름이나 디자인을 고려한 섹션방법, 그리고 선택한 도구의 사용 테크닉 등을 전체적인

양감과 질감의 표현효과를 다르게 연출할 수 있도록 만들고 모발에서의 질감은 옷감이나 건축물 등에서 보여지는 것처럼 두드러진 특징을 나타내지는 않지만, 헤어커트디자인의 완성도에 영향을 미치는 한 요소가 될 수 있다.

<그림 6> 질감
Vidal Sasson 50년
사. 1967

3) 색채

색채란 사물을 표현하거나 그것을 대하는 태도에서 드러나는 일정한 경향이나 성질로 색조와 의미가 비슷하다. 색의 밝고 선명함은 헤어디자인의 특정한 부분에 더해 줌으로써 얼굴의 개성을 연출하는데 그 효과가 있고 색의 명도와 채도를 조절하여 컬러링을 함으로써 다양한 이미지를 연출(이상은, 2010)할 수 있다.

색채는 물체에 빛이 반사할 때 얻어지는 시각적 효과로 디자인에 강한 영향을 주는 가장 직접적인 표현요소이고 눈으로 보이는 모든 외양은 색의 밝기에 의해서 나타내며 형을 강조하는 기능을 가지고 있으므로 생동감과 방향감에 대한 착각을 일으키게 하여 시선을 특정한 부분에 집중시키게 하며, 시각적인 착시 효과를 주어 형태는 그대로이지만 부피가 커 보이거나 작아 보이는 느낌을 갖게 한다.

헤어컬러 또한 형태와 마찬가지로 본래 가지고 있던 헤어컬러의 고유미를

강조할 것인지 아니면 트렌드나 개성표현을 강조할 것인지에 대한 고려가 있어야 할 것이다. 현대 헤어스타일에서 나타나는 일반적 유행현상은 개인의 특성과 이미지 표현을 위한 모발 염색을 기본으로 한다고 할 수 있는데 전반적 유행흐름을 감안해 볼 때, 컬러링은 커트 디자인의 연출력을 더욱 강화시킨다고 할 수 있으며 색채를 입히는 것을 염색시술이라하고 모발염색은 모발을 변화시키는 것으로 자연의 모발색상에 염색약의 화학적 시술로 심미적이고 개성을 표출할 수 있으며 자연적으로 또는 인위적으로 염색을 통해 변형된 머리색은 그 사람의 얼굴과 가장 가까이에서 시선을 집중시킴으로 사람의 전체적인 인상에서 매우 중요한 역할(이성민,2014)을 하며 헤어염색을 위한 색채계획에서 색의 속성 즉, 색상, 명도, 채도를 모발에 어떻게 적용시키느냐에 따라 다양한 이미지를 나타낼 수 있다. 또한 헤어스타일에서 색채는 인간의 감성을 표현하는 하나의 도구로써 색의 밝고 선명함은 헤어 디자인의 다른 요소 형태나 질감에 더해 줌으로써 개인의 이미지를 표현한다. 따라서 헤어컬러는 얼굴의 빛깔이나 나이에 영향을 주어 이미지에 맞는 명도와 색상을 선택하고 헤어커트디자인을 고려해야하며 특히 명도와 채도는 개개인의 직업, 취향, 헤어커트디자인 등과 같이 전체적인 스타일의 이미지를 감안해야 한다.

<그림 7> 색채
e-graphy.co.kr
2016.05

3.2.3 헤어커트 디자인의 원리

디자인 원리란 어떤 실체를 형성하기 위해 필요한 각 부분들을 유기적으로 통일하기 위한 구조적 계획으로 디자인 요소들이 어떤 특정한 효과를 성취하기 위해 어떻게 결합되어야만 하는가를 결정하는 하나의 연관법칙이거나 또는 구성계획(민경우,1995)이라 할 수 있다. 구성계획의 형식미를 결정하는 것을 미의 원리 또는 형식원리라고 하는데, 이것은 형태·색채·질감·양감·크기 등 의 서로 다른 요소들이 평면상에 표현될 때 일어나는 현상을 아름답고 조화롭게 만들어내는 미의 규칙(권상구,2002)으로 이 형식원리의 개념은 크게 통일, 변화, 균형, 율동, 강조, 공간 등으로 구분할 수 있으므로 헤어스타일 창출에서 고려되어야 할 디자인 원리 또한 이러한 관점에서 다루어져야 하는데, 디자인 계획과정에서 통일, 변화, 균형, 율동, 강조등과 같은 디자인 원리 중 어떤 부분을 부각시키면 그 사람이 가지고 있는 단점을 보완할 수 있을 것인 가를 생각하여 헤어 스타일을 표현할 때 구체적인 계획을 세워 각 부분 부분의 다양한 결합으로 특정한 효과를 표현하는데 이러한 구성 계획을 디자인 원리라 하여 통일, 균형, 비례, 리듬, 조화, 강조, 대비 등을 접목하여 헤어커트 디자인을 보다 다채롭게 표현할 수 있다.

1) 통일

통일은 부분과 부분, 부분과 전체 사이에 조화와 질서감을 부여하기 위한 것으로, 디자인 원리 중 가장 핵심이 되는 요소이며 어떠한 디자인에 있어 한 요소를 반복함으로써 얻어질 수 있으며, 이러한 반복은 전하고자 하는 이미지를 명확하고 효과적으로 전달(진태연 외,2009)할 수 있다.

2) 균형

균형은 본래 ‘저울’이란 뜻으로 두개의 것을 저울에 달아 양자가 똑 같은 중앙의 지점을 가리키는 상태를 의미(임연웅,1994)하며 시각적인 무게감의 동등

한 분배를 의미하고 불균형은 대조가 되는 작품에 흥미를 자아내며 이목을 끄는 수단이 될 수 있다.

3) 비례

비례는 전체형태와 부분 형태 사이에 양적인 비교를 포함하는 원리(김영석, 1993)로 대소의 분량, 장단의 차이, 부분과 부분 또는 부분과 전체와의 수량적 관계가 미적으로 분할될 때 이를 ‘황금비’(진태연 외, 2009)라고 한다.

4) 리듬

리듬은 각 요소와 부분 사이에 강한 힘과 약한 힘이 규칙적으로 연속될 때에 생기는 것으로 활기차고 경쾌한 느낌을 준다.

5) 조화

조화란 전체적인 하모니(harmony)로 두 개 이상의 요소 또는 부분의 상호 관계에 대한 내적 가치 판단으로서 그들이 서로 분리되어 배척하지 않고 통일된 전체로서 높은 감각적 효과를 발휘할 때 일어나는 현상으로 부분과 부분 또는 부분과 전체 사이에 안정된 관련성을 주면서도 공감을 일으킬 때 조화로운 이미지를 형성(데이비드 라우어, 1992)할 수 있으며 이러한 원리들이 통합되어 전체적으로 안정감을 이루는 것을 말한다.

6) 강조

강조란 어떤 주변조건에 따라 특정한 부분을 강하게 하여 변화를 주는 것을 의미하며, 표현방법은 그 부분만 검거나 희게 또는 강한 색을 넣어 주목성과 명시도를 높임으로써 지루함을 덜어주는 효과(데이비드 라우어, 1992)를 내어 주의를 끌고 더 오래 주목하도록 만들어 준다.

7) 대비

대비는 반대 혹은 거의 반대의 성질을 가진 배합으로 서로 다른 조합에 의해 생긴다. 변화에 의해 시각적 흥미가 생기며 선, 방향, 형태, 위치, 공간, 질감, 중량감의 대비'(진태연 외,2009)로 나타낼 수 있다.

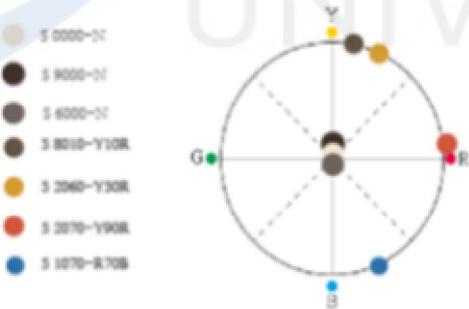
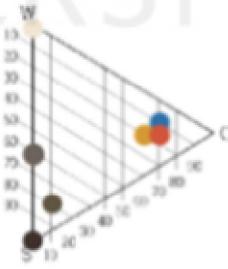
〈표 8〉 헤어커트 디자인 원리	
통일 (Unity)	<ul style="list-style-type: none"> 부분과 부분, 부분과 전체 사이에 조화와 질감을 부여한다. 한 요소를 반복하여 전하고자 하는 이미지를 명확하고 효과적으로 전달한다.
균형 (Balance)	<ul style="list-style-type: none"> 시각적인 무게감의 동등한 분배 불균형적이면서 대조가 되는 작품은 흥미를 자아내면서 이목을 집중시킨다.
	<ul style="list-style-type: none"> 대칭: 중앙의 수직 축을 중심으로 양쪽에 동일한 형태가 같은 위치에 반복됨으로써 균형이 잡힌 상태 통일감과 안정감을 얻기 쉬우나 딱딱한 느낌을 준다.
	<ul style="list-style-type: none"> 비대칭: 좌우가 균등하지 않을 때 상하를 기점으로 균등하지 않은 상태
비례 (Proportion)	전체 형태와 부분 형태간의 양적인 비율
리듬 (Rhythm)	<ul style="list-style-type: none"> 각 요소와 부분 사이에 강한 힘과 약한 힘이 규칙적으로 연속될 때에 생긴다 활기와 경쾌한 느낌
	<ul style="list-style-type: none"> 반복: 동일한 요소나 대상 등을 두개 이상 규칙적으로 배열시켜 시선이 이동하여 상대적으로 동적인 느낌을 주어 율동감 표현한다.
	<ul style="list-style-type: none"> 점이: 서로가 대조되는 양극단이 유사하거나 조화를 이루는 단계로 구체적인 흐름이 강조된다. 동적인 효과로 착시를 유도한다.
조화 (Hamony)	대비, 변화 요소를 가미하여 통일, 균형을 이루도록 하는 것
강조 (Emphasis)	어떤 주변 조건에 따라 특정한 부분을 강하게 하여 변화를 주는 것
대비 (Contrast)	반대 혹은 거의 반대의 성질을 가진 배합으로 서로 다른 조합에 의해 생기는 것

(연구자가 본 연구과정에서 작성한 도표)

IV. 헤어커트 디자인 작품 제안

4.1 건축물 (Structure)

4.1.1 디자인 분석 및 일러스트

<표 9> 모티브 작품 I	
	
THE SMOKERS.1911	THE CONSTRUCTORS.1950
색채 분석	
 <ul style="list-style-type: none">● 5 0000-01● 3 0000-01● 3 6000-01● 3 8010-Y10R● 3 2040-Y10R● 3 2070-Y10R● 3 1070-B10B	
도출 한 모티브	
	

(연구자가 본 연구과정에서 작성한 ‘페르낭 레제’의 도표)

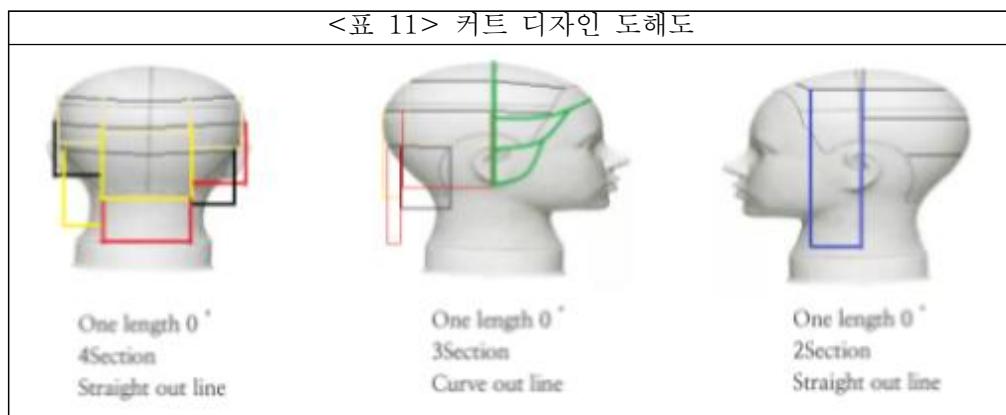
<표 10> 일러스트

페르낭 레제의 작품 ‘THE SMOKERS.1911’는 단순화 되고 명확히 구획된 담배연기와 큰 형태들 가운데 있는 작은 형태들의 리듬도 명확하게 나타나 있으며 색채가 보다 두드러지게 표현되었고 그림에서의 나무는 재현적 요소가 강조되어 있으며, ‘THE CONSTRUCTORS. 1950’는 딱딱한 금속 구조물과 일하고 있는 인부들은 대비를 이루고 있고 현실을 표현한 회화의 모티브를 응용하여 ‘건출물’을 디자인하였다.

<표 9>에 나타난 색 값을 보면 S 0000-N, S9000-N, S 6000-N, S 8010-Y10R, S 2060-Y30R, S 2070-Y90R, S 1070-R70B로 고채도의 Y, R, B색상과 Wh, Bk 등 무채색이 표현되었다. S 0000-N은 고명도의 하양(W)과 S9000-N인 저명도의 검정(S)이며 S 6000-N은 중명도 60%의 무채색이다. S 8010-Y10R은 80%의 고명도와 10%의 저채도가 가지고 있는 색의 뉘앙스이며 빨강의 10%가 가미된 노랑(Y)이다. S 2060-Y30R은 20%의 고명도와 60%의 중채도가 가지고 있는 색의 뉘앙스이며 빨강(R)이 30%가 미된 노랑(Y)이다. S 2070-Y90R은 20%의 고명도와 70% 고채도가 가지고 있는 색의 뉘앙스이며 빨강(R)이 90% 가미된 노랑(Y)이다. S 1070-R70B은 10%의 고명도와 70%의 고채도가 가지고 있는 색의 뉘앙스이며 파랑(B)이 70% 가미된 빨강(R)이다. 회화의 조형적 모티브를 도출하여 나무들의 형태 반복과 철제 구조물을 도출하여 우측면 사이드에 3개의 층으로 표현한 곡선과 후면에 철제물에서 도출한 색채를 사용하여 직각의 형태를 강조하여 나타내었다.

4.1.2 디자인 도해도 및 제작 과정

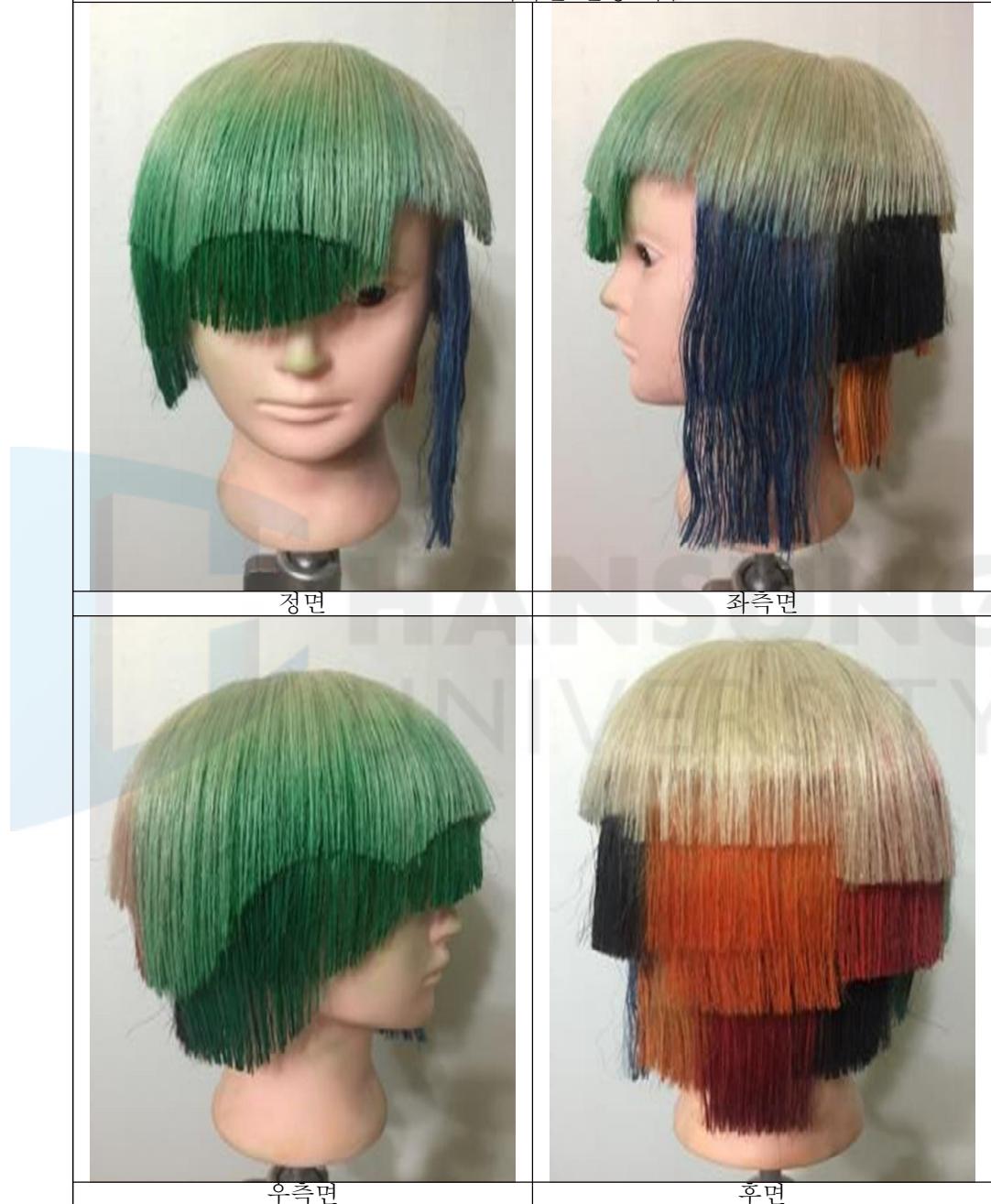
커트 디자인은 원랭스 형으로 후면은 가로로 4개의 섹션으로 나누고 세로로 3개의 섹션을 나누어 각 부분의 서로다른 길이로 커트하여 전체적으로 기하학적인 형태를 나타내며 뺄강, 주황, 검정 색상을 교차로 발색하였다. 우측 사이드 역시 원랭스 형으로 가로로 3개의 섹션을 나누어 곡선을 겹치게 커트하고 초록 색상을 사용하여 나무 형태의 이미지를 더하였고 좌측 사이드는 사각형의 형태로 웨이브가 들어가 도출된 모티브의 끈을 표현하였다.

<표 12> 제작 과정

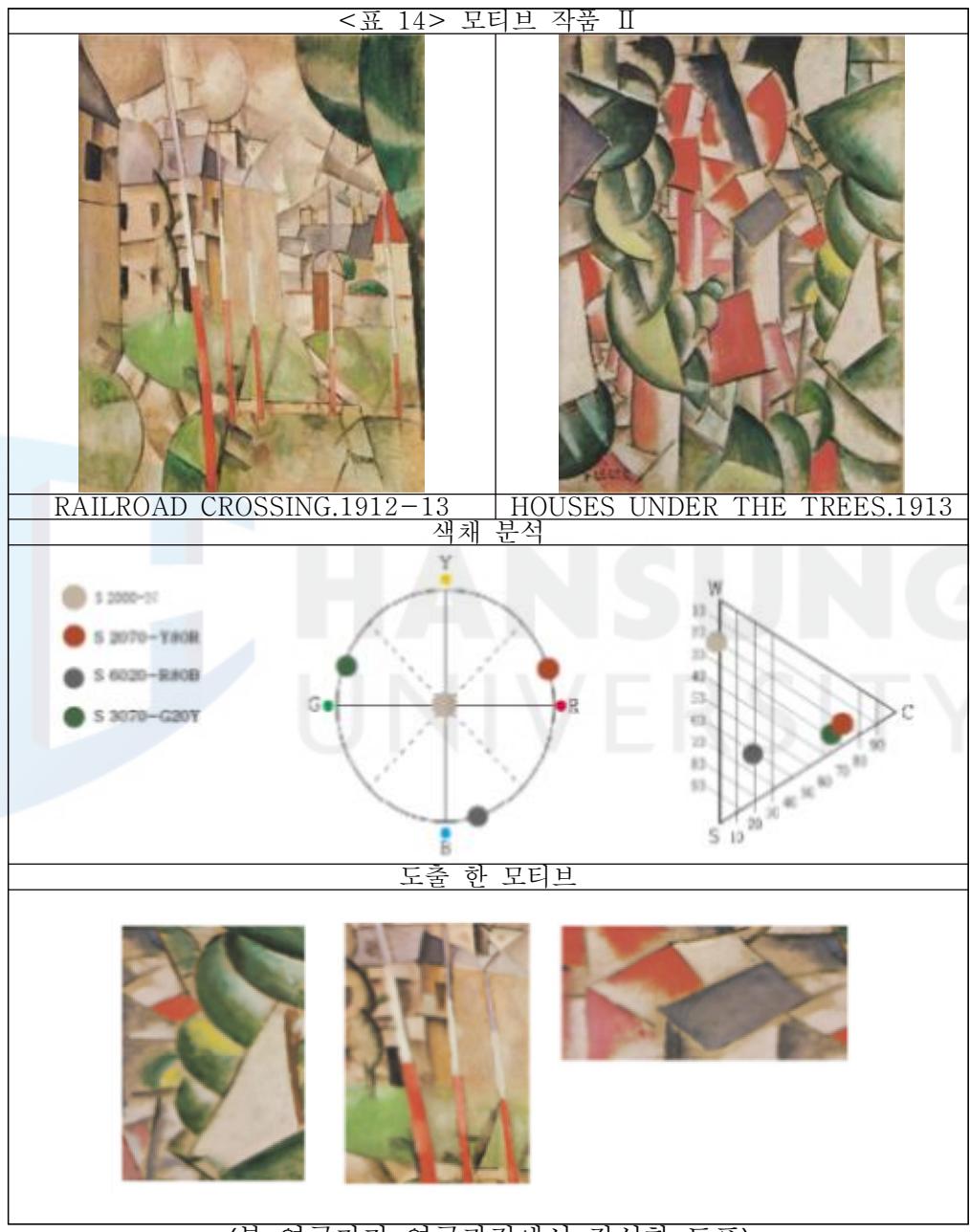
4.1.3 디자인 완성 작품

<표 13> 디자인 완성 작품

4.2 사이드 루프 (Side loop)

4.2.1 디자인 분석 및 일러스트

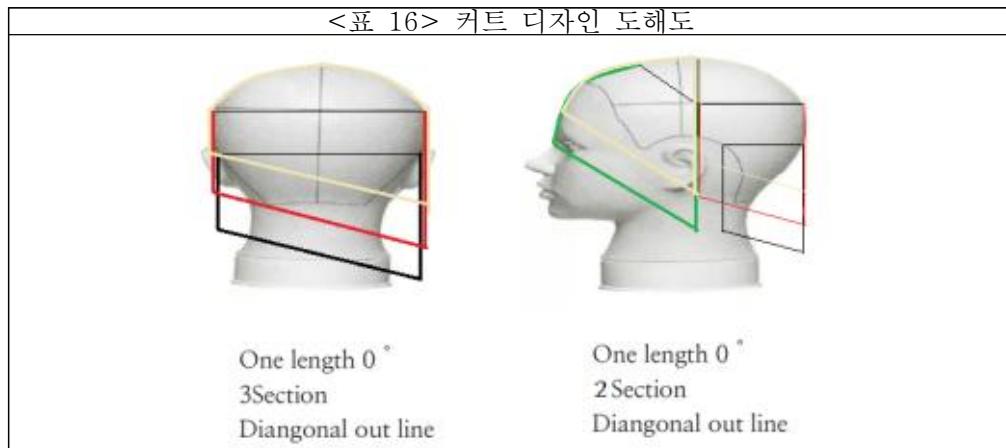
<표 15> 일러스트

페르낭 레제의 작품 'RAILROAD CROSSING.1912-13'은 나무, 풀, 구름을 원형의 형태로만 표현하고, 둑근 형태와 기둥은 대비를 이루며 선·평면·색채는 율동적인 구조를 가지고 공간적 연속성이 겹은 선과 채색된 형태들과 대치가 나타나며 'HOUSES UNDER THE TREES. 1913'은 원, 삼각형, 직사각형의 똑 같은 유형의 형태로 제한하며 색채 또한 녹색, 적색, 청색, 황색, 자주색, 백색의 색채로 제한되어 있으며 똑 같은 특성과 광도로 표현되어 있고 평면적으로 표현했지만 견고한 볼륨으로 대비를 이룬다.

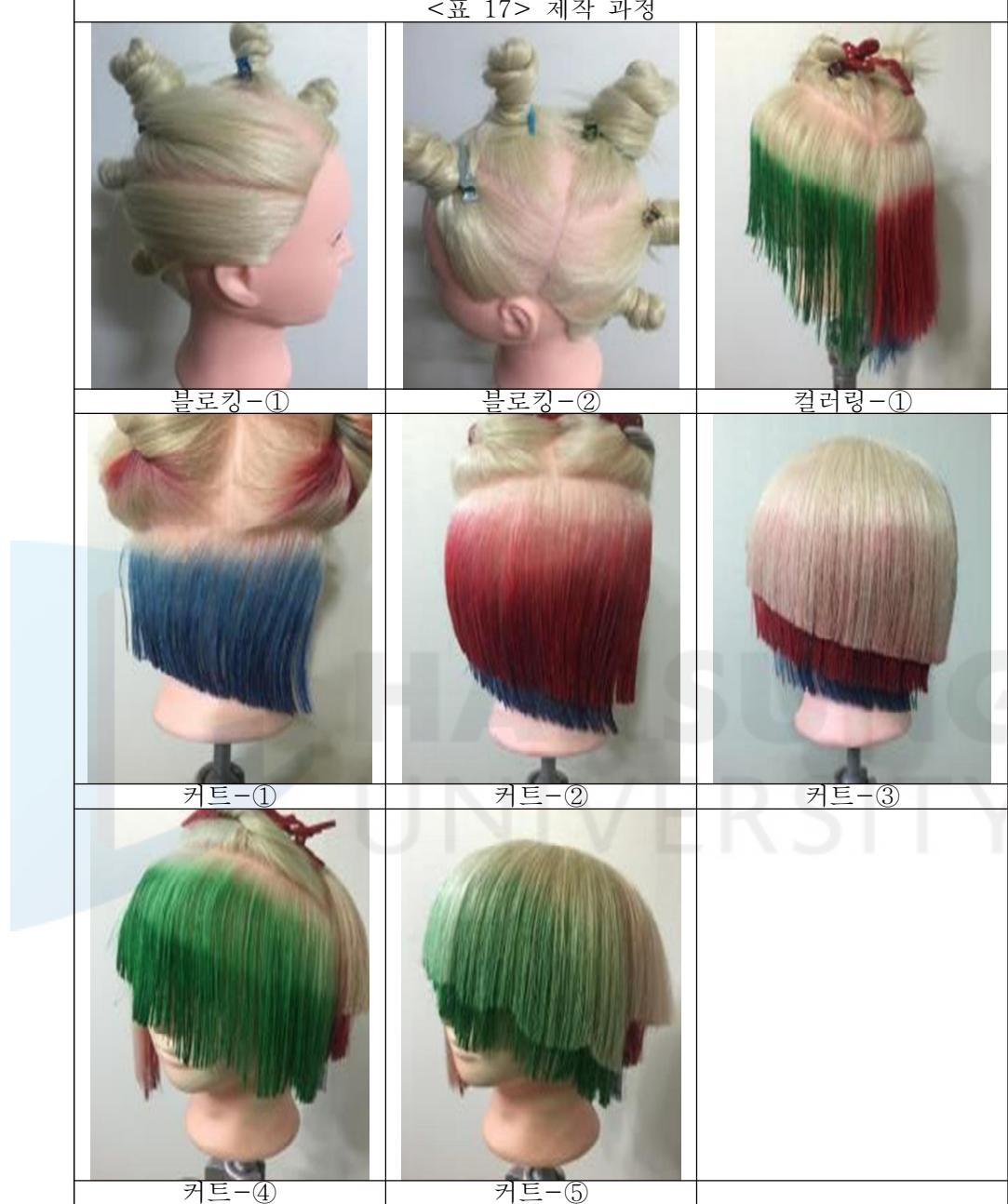
<표 14>에 나타난 색값을 보면 S 2000-N, S 2070-Y80R, S 6020-R80B, S 3070-G20Y로 고채도의 R, G색상과 중채도의 B색상, 무채색이 표현되었다. S 2000-N은 20%의 고명도인 하양(W)이며 S 2070-Y80R은 20%의 고명도 70%의 고채도를 포함하고 있는 색의 뉘앙스이며 빨강(R)이 80% 가미된 노랑(Y)이 사용되었다. S 6020-R80B은 60%의 중명도와 20%의 저채도를 포함하고 있는 색의 뉘앙스이며 파랑(B)이 80% 가미된 빨강(R)이 사용되었다. S 3070-G20Y는 30%의 고명도와 70%의 고채도가 가지고 있는 색의 뉘앙스이며 노랑(Y)이 20% 가미된 초록(G)이 사용되었다. 모티브 작품에서 나무 모양 형태의 원의 반복과 기둥의 반복, 기울어진 사각형의 지붕을 도출하였다.

4.2.2 디자인 도해도 및 제작 과정

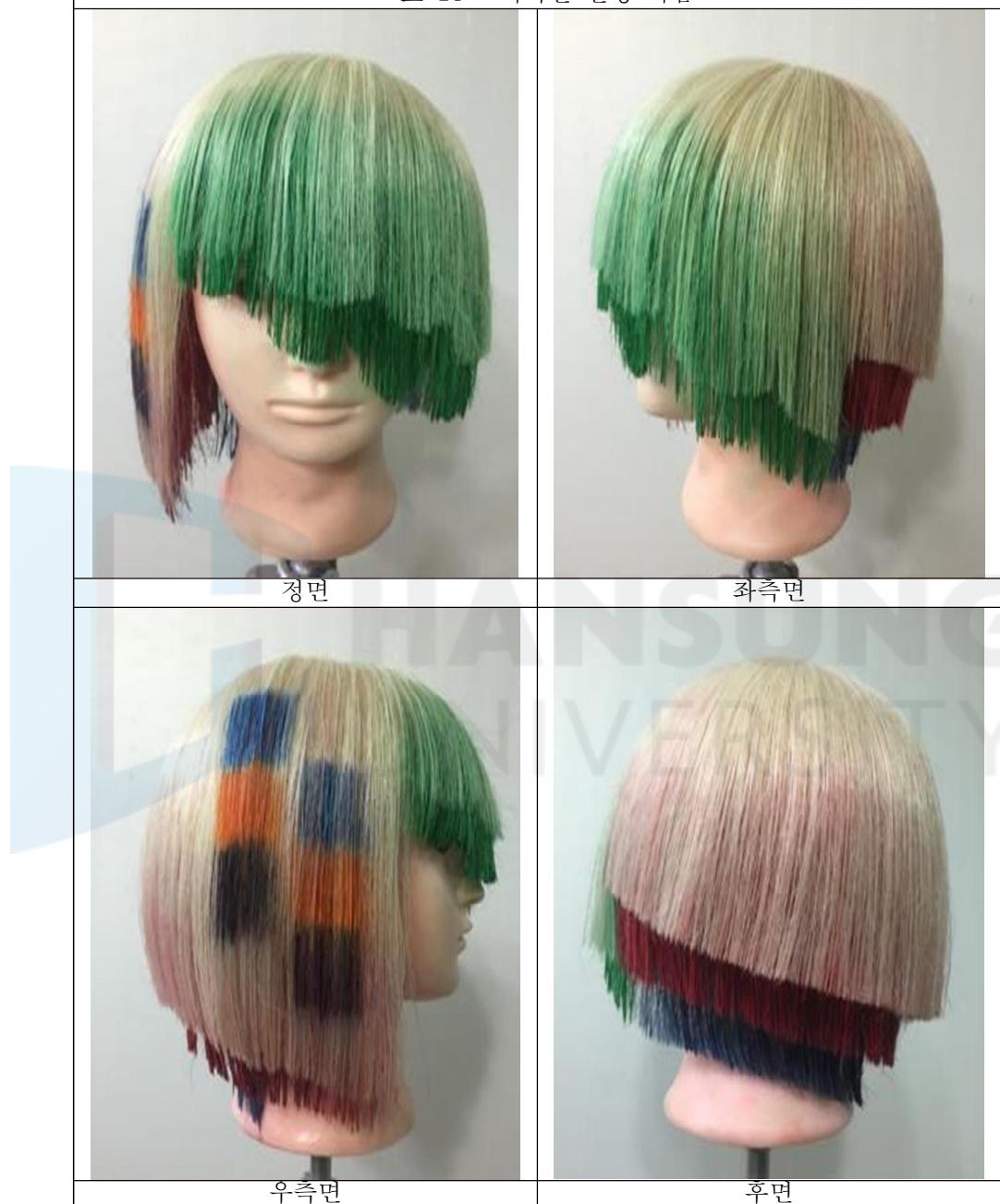
후면의 표현된 사선의 직선라인은 모티브에서 도출된 지붕의 사각형 형태를 나타내었고 빨강, 파랑 색상을 발색하여 도출 한 지붕의 이미지를 더 부각시키고 프린지 부분과 좌측 사이드까지 연결한 사선은 반복된 u모양의 세밀한 커트와 초록 색상은 나무의 형태 표현을 더 극대화하였다. 또한 우측면에 모티브에서 도출 한 기둥모양을 직선으로 표현하여 응용 디자인을 더욱 다채롭게 하였다.

<표 17> 제작 과정

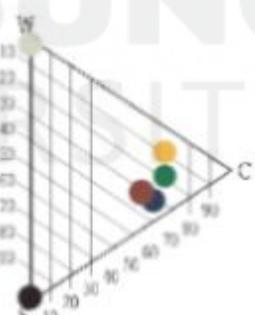
4.2.3 디자인 완성 작품

<표 18> 디자인 완성 작품

4.3 삼바 섬머 (Samba summer)

4.3.1 디자인 분석 및 일러스트

〈표 19〉 모티브 작품 III	
	
MAN WITH A PIPE.1920	THE ACROBAT AND HIS PARTNER.1948
색채 분석	
<ul style="list-style-type: none"> ● S 0500-R ● S 9000-Y ● S 1070-Y20R ● S 3060-R ● S 3060-R60B ● S 2070-B95G 	
도출 한 모티브	
	

(본 연구자가 연구과정에서 작성한 도표)

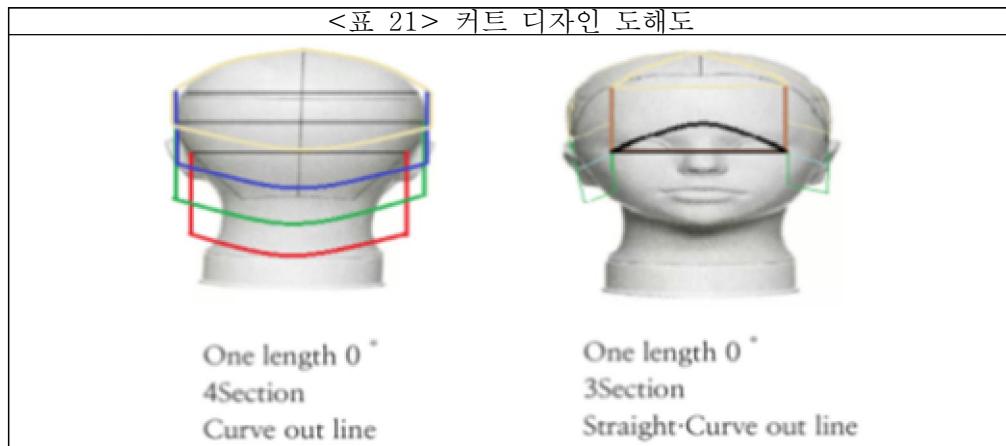
<표 20> 일러스트

페르낭 레제의 작품 ‘MAN WITH A PIPE.1920’에서 나타난 물체와 기하학적인 평면의 단편화로 움직임이 느껴지고 수직선, 수평선, 대각선의 방향을 절제하며 강조되고 대각선의 단상과 계단의 표현으로 3차원적인 공간을 나타내었으며 ‘THE ACROBAT AND HIS PARTNER. 1948’은 과녁 모양의 원반은 움직임을 표현하고 꽃과 고양이는 움직임을 강조하며 의자의 직선, 사다리 등 역동적 부분과 강한 대비를 이룬다.

<표 17>에 나타난 색값을 보면 S 0500-N, S 9000-N, S 1070-Y20R, S 3060-R, S 3060-R60B, S 2070-B95G로 나타나고 고채도의 Y, R, B, G의 색상과 무채색을 표현하였다. S 0500-N는 5%의 고명도 하양(W)이며 S 9000-N은 90%의 저명도 검정(S)을 사용하고 S 1070-Y20R은 10%의 고명도와 70%의 고채도를 포함하고 있는 색의 뉘앙스이며 빨강(R)이 20% 가미된 노랑(Y)이 사용되었다. S 3060-R은 30%의 고명도와 60%의 중채도가 가지고 있는 색의 뉘앙스이며 빨강(R)이 사용되었다. S 3060-R60B는 30%의 고명도와 60%의 중채도가 가지고 있는 색의 뉘앙스이며 파랑(B)이 60% 가미된 빨강(R)이 사용되었다. S 2070-B95G은 20%의 고명도와 70%의 고채도가 가지고 있는 색의 뉘앙스이며 초록(G)이 95% 가미된 파랑(B)이 사용되었다. 모티브에서 공간감을 나타내는 반원과 과녁판을 도출하였다.

4.3.2 디자인 도해도 및 제작 과정

겹겹이 쌓인 컨벡스 라인의 커트로 원의 느낌과 움직임을 표현하고 과녁판에서 도출 한 색채를 발색하여 나타낸 응용 디자인은 과녁판을 형상을 더욱 극대화하며 앞머리를 모티브에서 도출 한 직접적인 색상과 표현방식으로 사각형안에 반원 형태를 부각하였다.

<표 22> 제작 과정

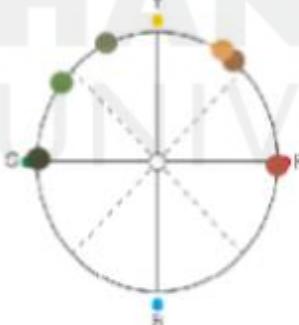
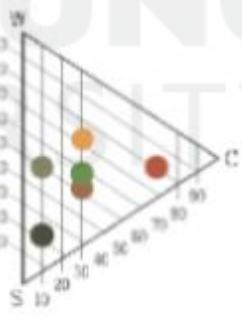
4.3.3 디자인 완성 작품

<표 23> 디자인 완성 작품

4.4 퍼즐 (Puzzle)

4.4.1 디자인 분석 및 일러스트

<표 24> 모티브 작품 IV		
		
THE ACROBATS.1918	THE TREE.1925	
색채 분석		
 <ul style="list-style-type: none"> ● S 3030-Y40R ● S 5030-Y45R ● S 2070-R ● S 8010-G ● S 4030-G45Y ● S 5010-G70Y 		
도출 한 모티브		
		

(본 연구자가 연구과정에서 작성한 도표)

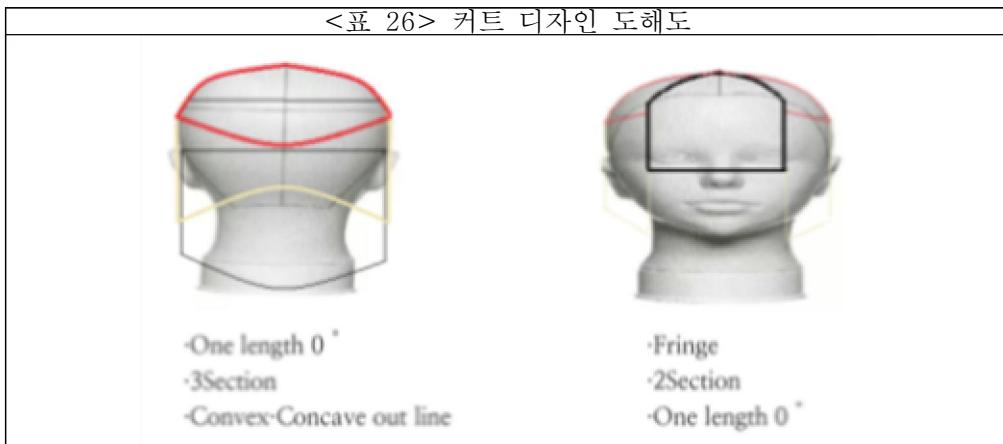
<표 25> 일러스트

페르낭 레제의 작품 ‘THE ACROBATS.1918’은 인물상들은 풍부하게 표현된 배경과 대비가 되고 배경의 표면은 기하학적 부분들로 장식적 성격이 부여되고 수직의 파이프는 튼튼한 지주역할을 하며 ‘THE TREE.1925’은 회색 평면과 갈색 평면의 대비, 직선과 곡선의 대비, 건축적 요소와 식물적 요소들의 대비를 보여준다.

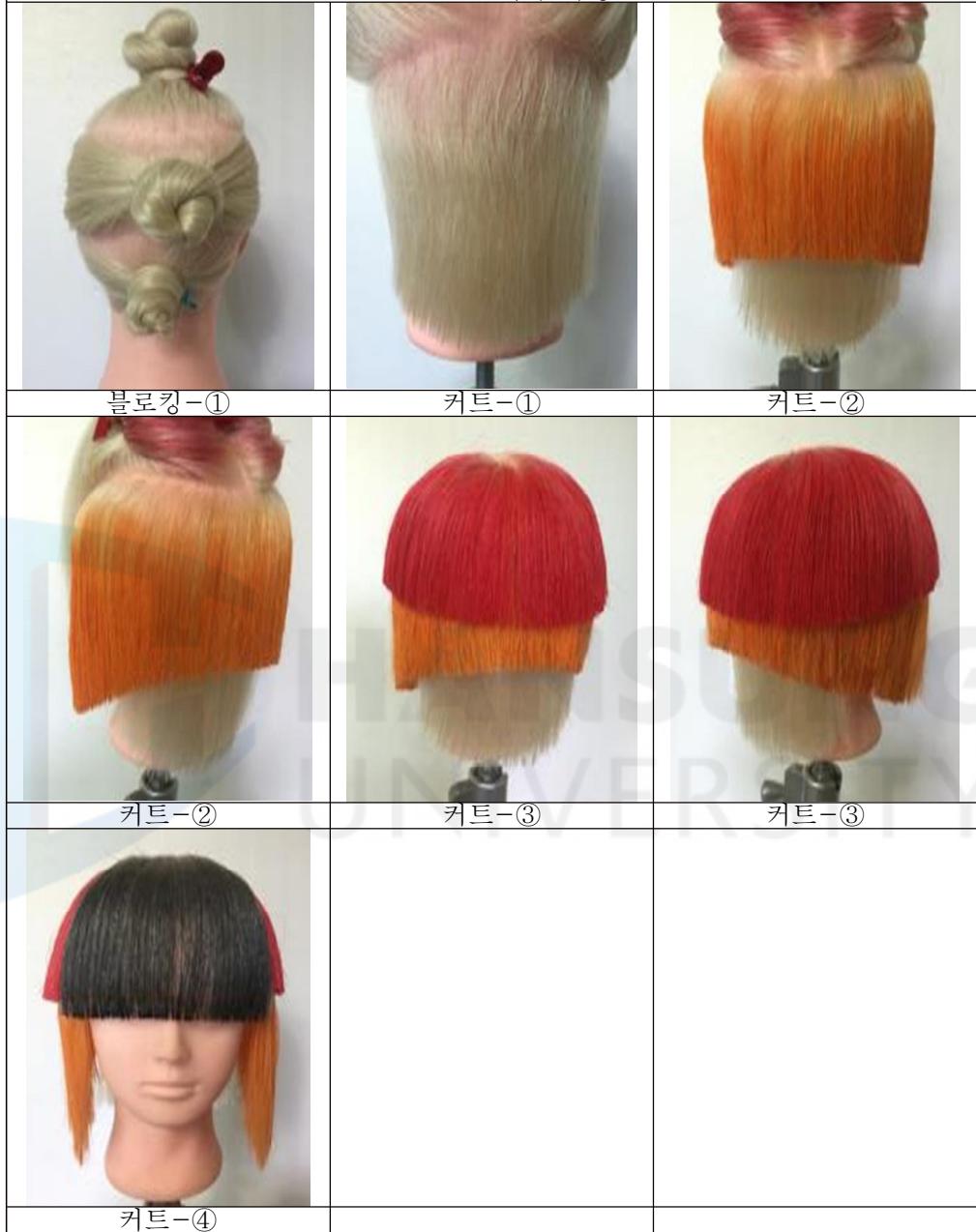
<표 24>에 나타난 색 값을 보면 S 3030-Y40R, S 5030-Y45R, S 2070-R, S 8010-G, S 4030-G45Y, S 5010-G70Y로 나타나고 고채도의 R색상과 중채도의 Y, G, YR의 색상, 저채도의 GY, G색상이 표현되었다. S 3030-Y40R은 30%의 고명도와 30%의 저채도가 가지고 있는 색의 뉘앙스이며 빨강(R)이 30% 가미된 노랑(Y)이 사용되었다. S 5030-Y45R은 50%의 중명도와 30%의 저채도가 가지고 있는 색의 뉘앙스이며 빨강(R)이 45% 가미된 노랑(Y)이 사용되었다. S 2070-R은 20%의 고명도와 70%의 고채도가 가지고 있는 색의 뉘앙스이며 빨강(R)이 사용되었다. S 8010-G은 80%의 저명도와 10%의 저채도가 가지고 있는 색의 뉘앙스이며 초록(G)이 사용되었다. S 4030-G45Y은 40%의 중명도와 30%의 고채도가 가지고 있는 색의 뉘앙스이며 노랑(Y)이 45% 가미된 초록(G)이 사용되었다. S 5010-G70Y은 50%의 중명도와 10%의 저채도가 가지고 있는 색의 뉘앙스이며 노랑(Y)이 70% 가미된 초록(G)이 사용되었다. 모티브에서 사지의 반원 형태와 식물적 요소의 곡선을 도출하였다.

4.4.2 디자인 도해도 및 제작 과정

반원 모양의 형태를 부각시킨 응용 작품으로 원랭스 형 커트로 네이프 라인의 곡선은 모티브에서 도출한 식물적 요소의 굵은 굴곡을 나타냈으며 두번째 미들 부분의 컨캐이브 아웃 라인은 윗라인과 아래라인의 곡선이 서로 교차되어 곡선의 표현을 더욱 극대화 하였다.

<표 27> 제작 과정

4.4.3 디자인 완성 작품

<표 28> 디자인 완성 작품

4.5 라인 어택 (Line attack)

4.5.1 디자인 분석 및 일러스트

(본 연구자가 연구과정에서 작성한 도표)

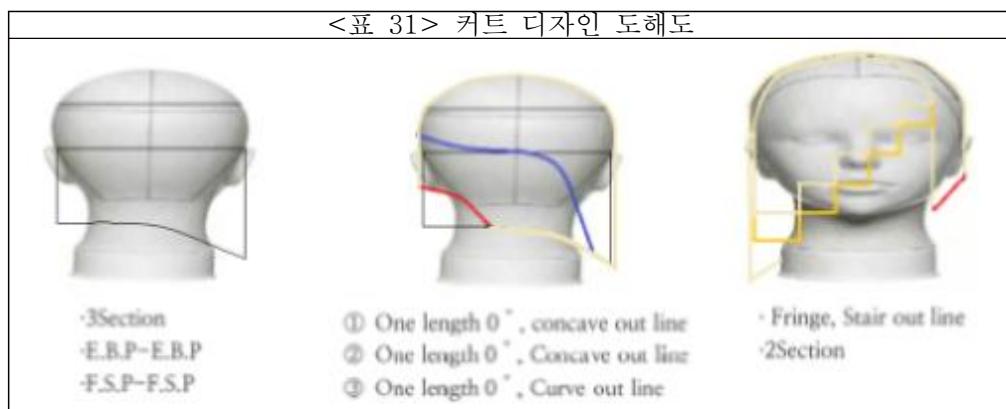
<표 30> 일러스트

페르낭 레제의 작품 ‘THE STAIRCASE.1913’은 원통형의 사지와 각진 계단의 대비, 회색 바탕과 기본색의 대비, 색채들의 병치로 볼륨이 강조되어 나타난다.

<표 29>에 나타난 색 값을 보면 S 0500-N, S 9000-N, S 1070-G90Y, S 1080-R, S 2070-R80B로 나타나고 원통형 사지의 R, B 색상의 대비와 계단의 Y색상은 두 원통형 사지를 더욱 부각시킨다. S 0500-N은 5%의 고명도 하양(W)과 S 9000-N인 90%의 저명도 검정(S)이며 S 1070-G90Y는 10%의 고명도와 70% 고채도가 가지고 있는 색의 뉘앙스이며 노랑(Y)이 90% 가미된 초록(G)이 사용되었다. S 1080-R은 10%의 고명도와 80%의 고채도가 가지고 있는 색의 뉘앙스이며 빨강(R)이 사용되었다. S 2070-R80B는 20%의 고명도와 70%의 고채도가 가지고 있는 색의 뉘앙스이며 파랑(B)이 80% 가미된 빨강(R)이 사용되었다. 모티브에서 나타난 원통형 사지의 검은선 라인과 계단의 직접적 표현을 도출하였다.

4.5.2 디자인 도해도 및 제작 과정

커트 라인을 강조한 작품으로 네이프 부분은 비대칭 곡선으로 어느 한쪽으로 기울여진 사선을 나타내고 좌측면에 크게 컨케이브 라인을 깊게 파서 빨강 색상을 입혀 원통형에 나타난 등근 라인을 극대화 하고 후면에 S형의 굴곡은 모티브에 나타난 빨간 원통형 사지와 대비되는 파랑 색상을 입혀 이 또한 모티브의 형태를 부각하였다. 프린지 부분은 계단형 직선을 응용하여 계단 모서리를 나타내고 모티브에서 도출해낸 노랑 색상은 형태를 직설적으로 표현하기에 적합하였다.

<표 32> 제작 과정

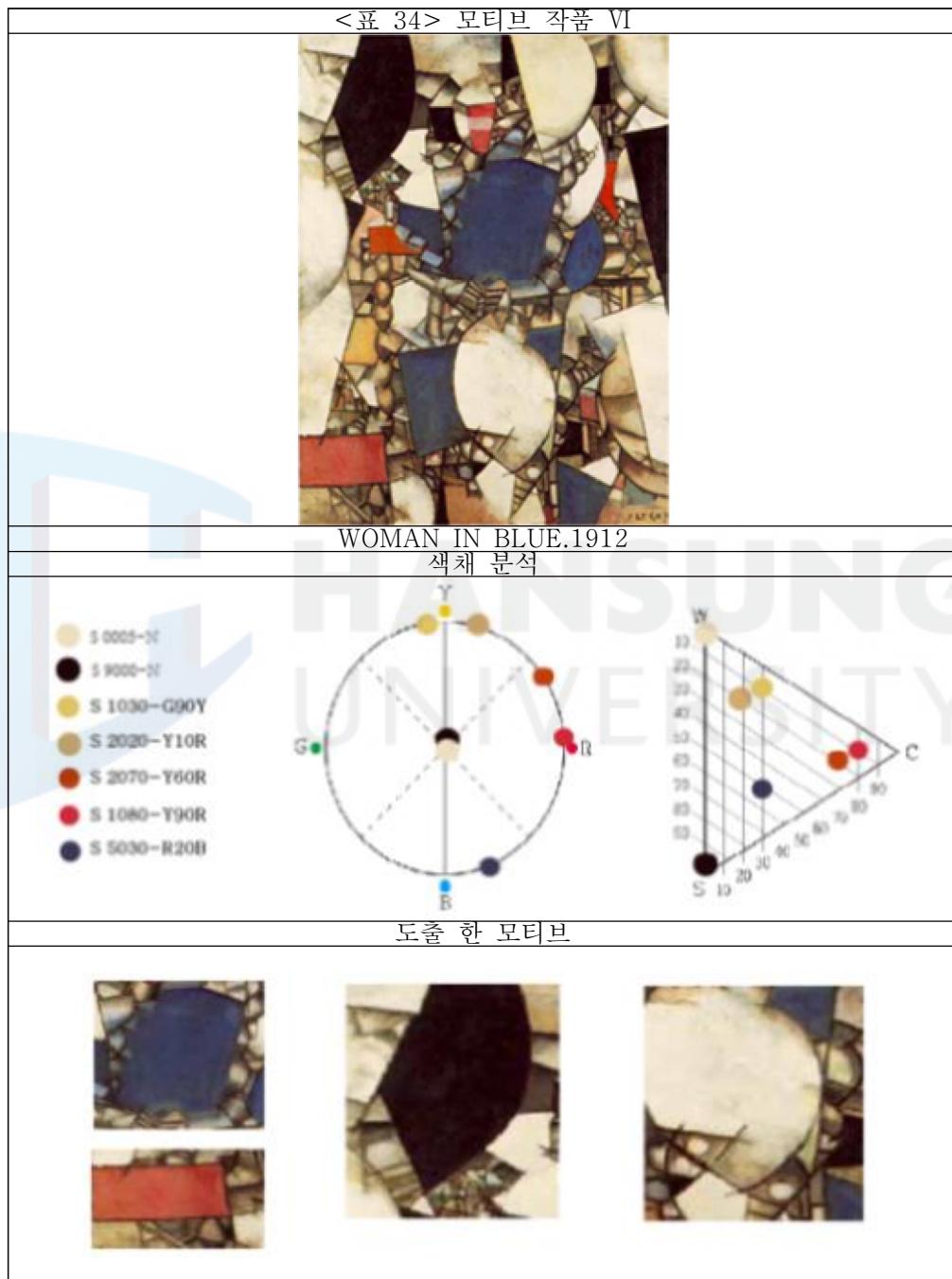
4.5.3 디자인 완성 작품

<표 33> 디자인 완성 작품

4.6 이블 우먼 (Evil woman)

4.6.1 디자인 분석 및 일러스트

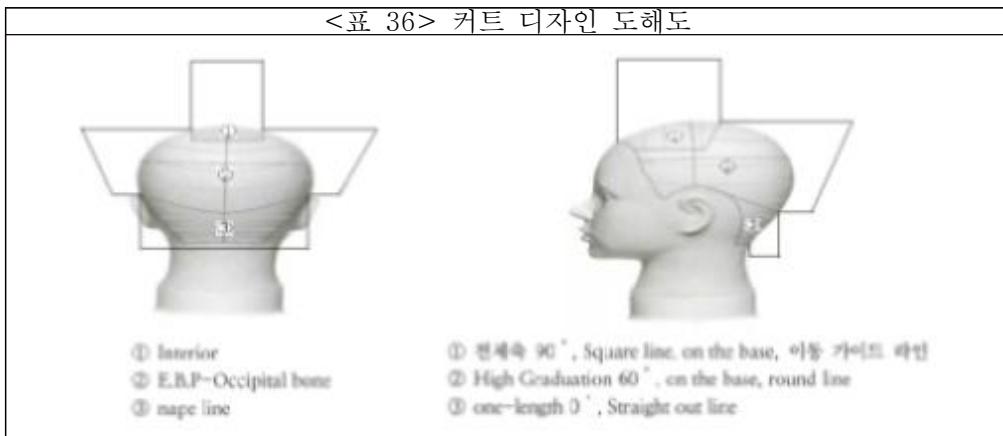
<표 35> 일러스트

페르낭 레제의 작품 ‘WOMAN IN BLUE.1912’을 살펴보면 채색된 평면, 큰 볼륨, 평면적이고 등근 작은 형태들의 리듬으로 배열되어 있고, 검은선의 복합적 체계가 중심이 되며 곡선과 직선, 원의 부분들과 직사각형들의 대비가 나타난다.

<표 34>에 나타난 색 값을 보면 S 0500-N, S 9000-N, S 1030-G90Y, S 2020-Y10R, S 2070-Y60R, S 1080-Y90R, S 5030-R20B로 나타내고 사각형의 R, B 색상과 큰 볼륨이 느껴지는 원형태의 Wh, Bk의 대비를 알 수 있다. S 0500-N은 5%의 고명도인 하양(W)과 S 9000-N인 90%의 저명도인 검정(S)이 사용되고, S 1030-G90Y는 10%의 고명도와 30%의 저채도가 가지고 있는 색의 뉘앙스이며 노랑(Y)이 90% 가미된 초록(G)이 사용되었다. S 2020-Y10R은 20%의 고명도와 20%의 저채도가 가지고 있는 색의 뉘앙스이며 빨강(R)이 10% 가미된 빨강(R)이 사용되었다. S 2070-Y60R은 20%의 고명도와 70%의 고채도가 가지고 있는 색의 뉘앙스이며 빨강(R)이 60% 가미된 노랑(Y)이 사용되었다. S 1080-Y90R은 10%의 고명도와 80%의 고채도가 가지고 있는 색의 뉘앙스이며 빨강(R)이 90% 가미된 노랑(Y)이 사용되었다. S 5030-R20B은 50%의 중명도와 30%의 저채도가 가지고 있는 색의 뉘앙스이며 파랑(B)이 20% 가미된 빨강(R)이 사용되었다. 모티브에서 강조되는 사각형과 원의 형태를 도출하여 표현하였다.

4.6.2 디자인 도해도 및 제작 과정

두상을 가로로 3부분으로 나누어 직선과 곡선을 표현하였다. 네이프 부분은 전체적인 헤어 디자인에서 형태를 결정짓는 중요한 부분이기 때문에 아웃 라인을 직선으로 커트하고 미들 부분은 그라쥬에이션 커트로 볼륨감있게 커트하고 Bk색상을 입혀 네이프 부분과 색상 대비를 통해 곡선의 형태를 더욱 강조하였다. 가장 윗 부분인 인테리어라인은 90°의 각도로 레이어 커트하고 블로킹 라인을 사각형으로 하여 스타일링 하였을 때 사각형의 형태가 나올 수 있게 하였다.

<표 37> 제작 과정

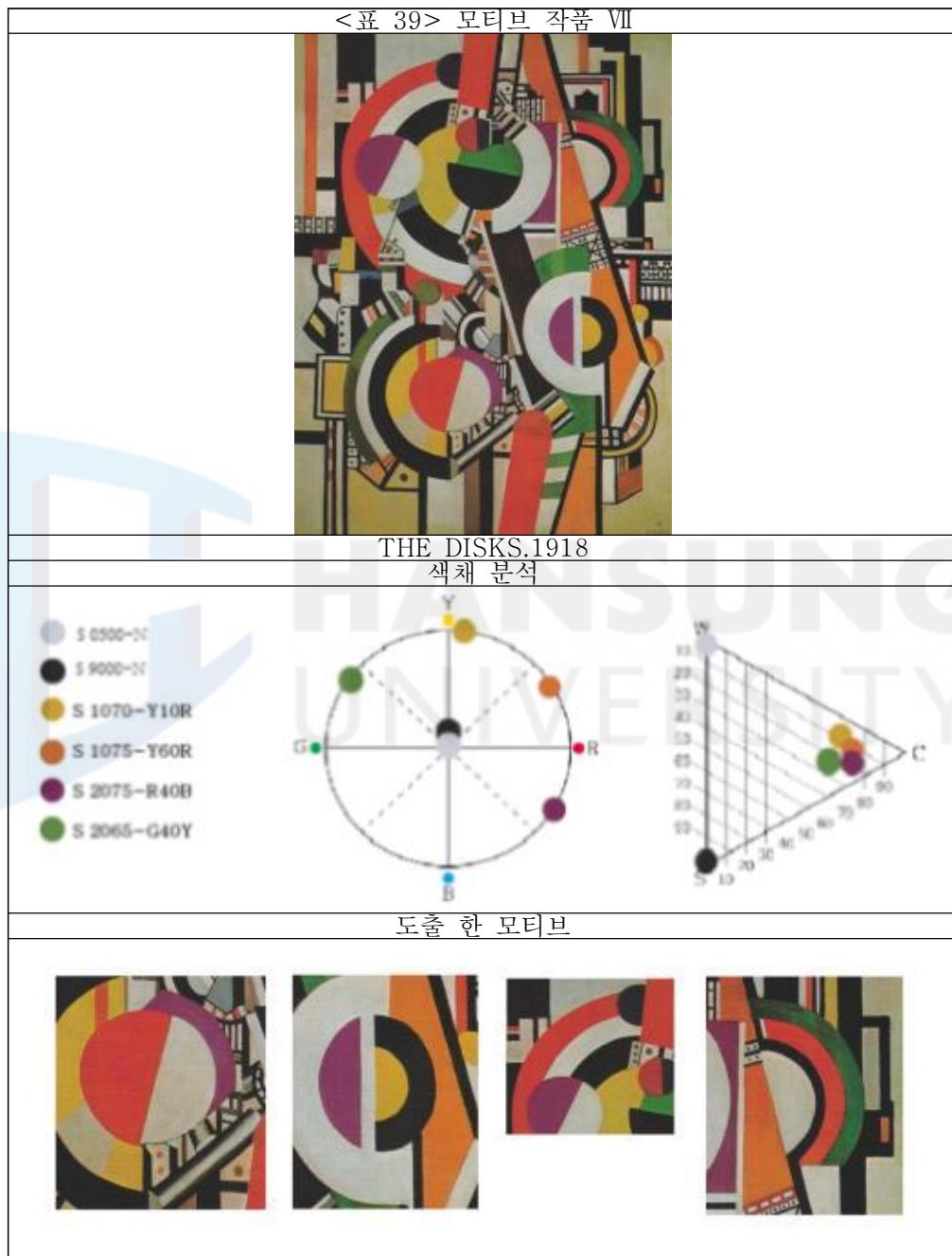
4.6.3 디자인 완성 작품

<표 38> 디자인 완성 작품

4.7 소용돌이 (Vortex)

4.7.1 디자인 분석 및 일러스트

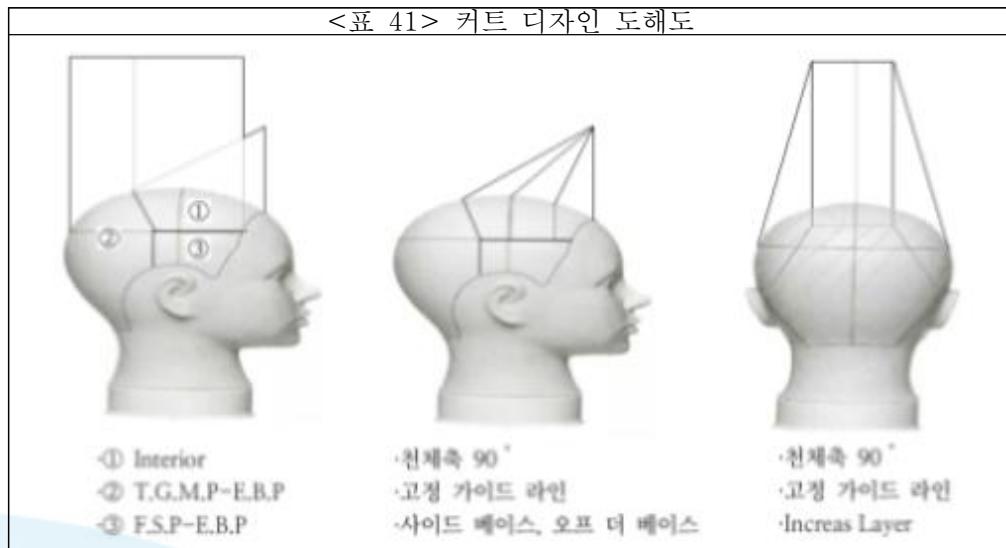
<표 40> 일러스트

페르낭 레제의 작품 ‘THE DISKS.1918’은 기계의 정확성, 매끄러움, 역동성, 기능성을 표현하고 이를 기하학적 법칙을 응용하여 주된 모티브는 원으로 색채로 나타냄으로써 더욱 명확히 알아볼수 있게 하고 기계의 대각선 구성과 대조적으로 수평적, 수직적으로 표현되어 있다.

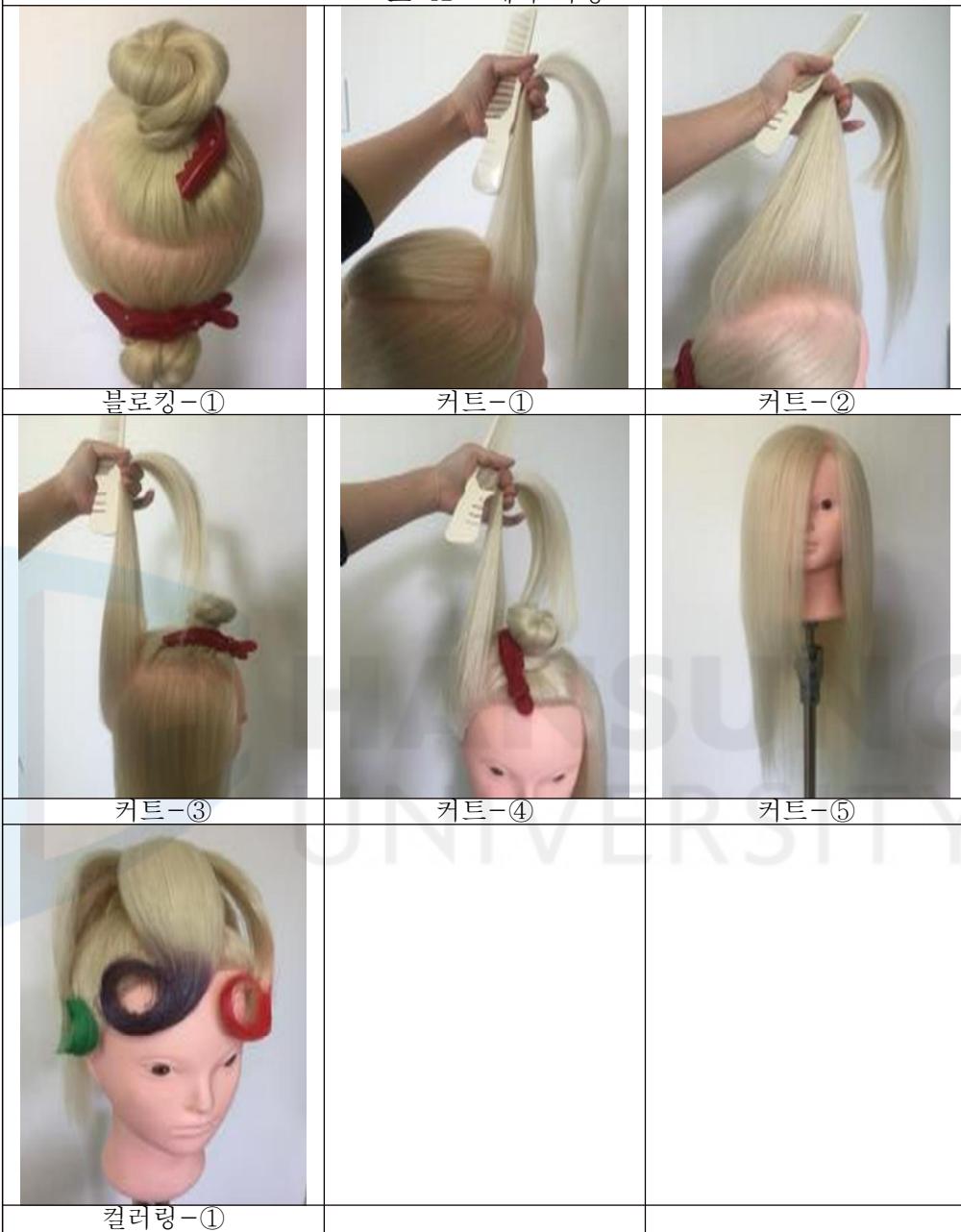
<표 39>에 나타난 색 값을 보면 S 0500-N, S 9000-N, S 1070-Y10R, S 1075-Y60R, S 2075-R40B, S 2065-G40Y로 나타나고 고채도와 무채색의 대비는 색상을 더욱 강조되어 보이게 하고 선명한 색상은 원의 역동성을 더욱 부각시켜 준다. S 0500-N은 5%의 고명도 하양(W)과 S 9000-N인 90%의 저명도 검정(S)이 사용되었으며 S 1070-Y10R은 10%의 고명도와 70%의 고채도가 가지고 있는 색의 뉘앙스이며 빨강(R)이 10% 가미된 노랑(Y)이 사용되었다. S 1075-Y60R은 10%의 고명도와 75%의 고채도가 가지고 있는 색의 뉘앙스이며 빨강(R)이 60% 가미된 노랑(Y)이 사용되었다. S 2075-R40B는 20%의 고명도와 75%의 고채도가 가지고 있는 색의 뉘앙스이며 파랑(B)이 40% 가미된 빨강(R)이 사용되었다. S 2065-G40Y는 20%의 고명도와 65%의 고채도가 가지고 있는 색의 뉘앙스이며 노랑(Y)이 40% 가미된 초록(G)이 사용되었다. 모티브에서의 원반들을 도출하여 표현하였다.

4.7.2 디자인 도해도 및 제작 과정

시술 각도가 높은 커트형태로 고정 가이드 라인을 중심으로 다른 모발을 끌어와 커트하여 모발 끝이 가볍고 층이 많은 커트 라인으로 움직임을 표현하거나 형태를 만들기 용이하며 모티브에 나타난 색채를 발색하여 원의 형태를 부각시켰다.

<표 42> 제작 과정

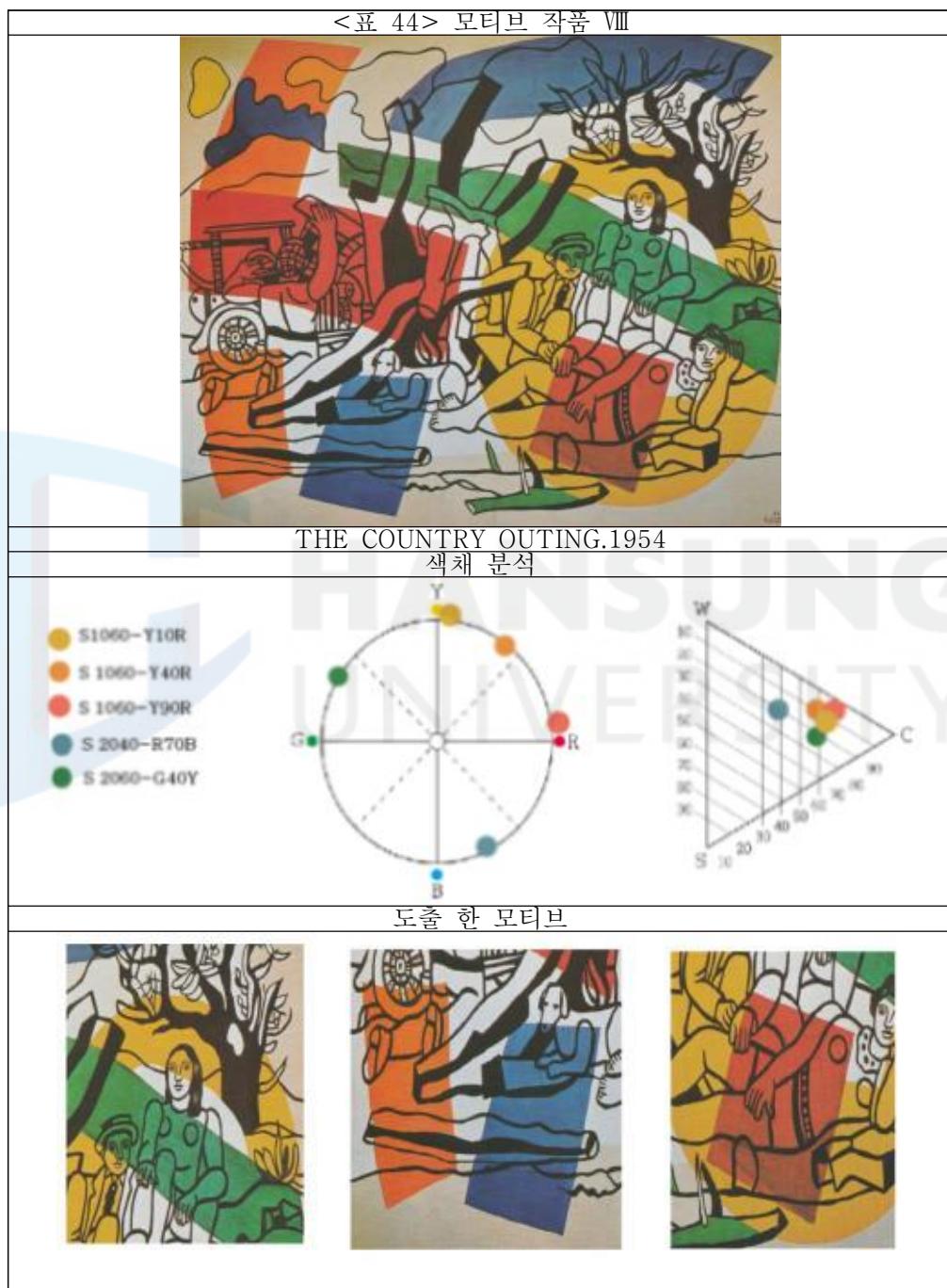
4.7.3 디자인 완성 작품

<표 43> 디자인 완성 작품

4.8 서커스 (Circus)

4.8.1 디자인 분석 및 일러스트

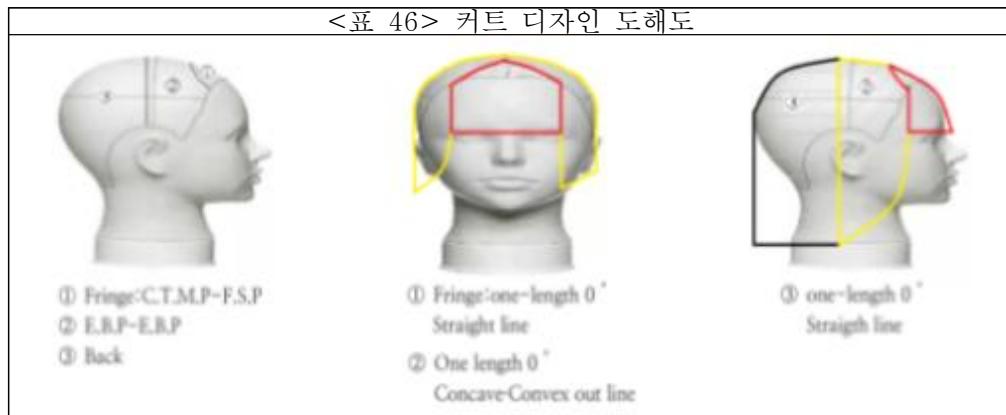

<표 45> 일러스트

페르낭 레제의 작품 ‘THE COUNTRY OUTING.1954’은 색채조각들과 소묘를 격리시키며 색채 조각들은 강렬한 색채 대비를 보여준다. <표 44>에 나타난 색 값을 보면 S 1060-Y10R, S 1060-Y40R, S 1060-Y90R, S 2040-R70B, S 2060-G40Y로 나타내고 주로 고채도의 색상으로 선명함이 표현되었다. S 1060-Y10R은 10%의 고명도와 60%의 중채도가 가지고 있는 색의 뉘앙스이며 빨강(R)이 10% 가미된 노랑(Y)이 사용되었다. S 1060-Y40R은 10%의 고명도와 60%의 중채도가 가지고 있는 색의 뉘앙스이며 빨강(R)이 40% 가미된 노랑(Y)이 사용되었다. S 1060-Y90R은 10%의 고명도와 60%의 중채도가 가지고 있는 색의 뉘앙스이며 빨강(R)이 90% 가미된 노랑(Y)이 사용되었다. S 2040-R70B는 20%의 고명도와 40% 중채도가 가지고 있는 색의 뉘앙스이며 파랑(B)이 70% 가미된 빨강(R)이 사용되었다. S 2060-G40Y는 20%의 고명도와 60%의 중채도가 가지고 있는 색의 뉘앙스이며 노랑(Y)이 40% 가미된 초록(G)이 사용되었고 모티브에서 색채의 형태를 도출하였다.

4.8.2 디자인 도해도 및 제작 과정

원랭스형 커트로 3부분으로 크게 파팅을 나누어 백부분은 스트레이트 아웃 라인으로 표현하여 도출 한 색채 조각들의 형태를 사각형으로 표현하기 위해 직선라인으로 커트를 하였고 양쪽 사이드는 우측면에 컨벡스 아웃 라인, 좌측면은 컨케이브 아웃 라인으로 곡선을 나타내었으며 이는 응용 디자인의 대비를 통해 형태를 강조시켜 지루함을 덜어주고 주의를 끌 수 있도록 표현하였고 프린지는 스트레이트 라인으로 나타내었다.

<표 47> 제작 과정

4.8.3 디자인 완성 작품

<표 48> 디자인 완성 작품

V. 결 론

헤어커트 디자인에 있어 기하학적 형태는 형상을 나타내기에 용이하고 단순한 미학적 특성을 지녀 헤어커트의 아름다움을 극대화 할 수 있는데 페르낭 레제의 작품은 기하학 특성을 강조한 입체파로 직설적이고 역동적인 형태를 복합적 대비를 통해 나타낸 자신만의 독창적인 입체주의 ‘튜비즘’, 기계문명에 영향을 받아 현대문명의 상징물을 형태적으로 표현한 ‘기계 시대’, 이후 인물화화 정물화까지 특유의 형태적 특성과 다채로운 색채특성을 가지고 있어 본 연구는 입체적 조형을 기하학적 커트 형태로 표현하고자 하며 작품 제작을 위해 일러스트, 커트, 염색 작업을 하여 페르낭 레제의 작품에 나타난 기하학적인 선과 면, 원, 직각의 형태의 2차원 회화 작품이 3차원인 두발에 헤어 디자인이 잘 표현될 수 있도록 하였다.

디자인 작품 I '건축물'은 페르낭 레제의 작품 'THE SMOKERS.1911', 'THE CONSTRUCTORS.1950'의 색채의 대비와 형태의 반복을 통해 리듬감을 주어 철제 구조물의 느낌을 형상화 하였고, 타원형의 반복은 나무의 모티브로 흐르는 듯한 율동감을 주었다.

디자인 작품 II '사이드 루프'는 'RAILROAD CROSSING.1912-13', 'HOUSES UNDER THE TREES.1913'의 둥근 형태와 선의 대비, 색채의 율동적 구조를 표현하기 위해 U모양의 반복으로 리듬감을 주고 비대칭의 반복으로 흥미를 유발시켜 모티브의 느낌을 극대화하였다.

디자인 작품 III '삼바 섬머'는 'MAN WITH A PIPE.1920', 'THE ACROBAT AND HIS PARTNER.1948'의 직각, 원의 역동적 부분과 강한 대비를 표현하기 위해 색상의 차이를 주고 단차가 있는 U 모양을 겹겹히 단차를 주어 커트 작업하여 입체감과 율동감을 부여하고 페르낭 레제 작품의 주조색을 선별하여 모티브를 강조하였다.

디자인 작품 IV '퍼즐'은 'THE ACROBATS.1918', 'THE TREE.1925'의 작품에서 나타난 곡선과 반원 형의 대비로 기하학적인 느낌을 강조하고 높은 채도의 색채로 동적인 효과와 강렬함을 나타냈다.

디자인 작품 V '라인 어택'은 'THE STAIRCASE.1913'의 원통형과 각진 계단의 대비, 색채의 대비를 통해 형태를 강조하여 각진 계단의 직접적인 전달은 모티브 형태의 확실한 이미지를 표현하고 원통형의 간접적인 이미지를 모티브에 나타난 원통형 사지의 선명한 색채를 사용하여 디자인을 극대화 하였다.

디자인 작품 VI '이블 우먼'은 'WOMAN IN BLUE.1912'의 곡선과 직선, 원의 부분들과 직사각형의 대비로 인해 기하학적인 느낌을 주고 양쪽으로 나눈 색채의 대비는 기하학적인 표현을 강조하였다.

디자인 작품 VII '소용돌이'는 'THE DISKS.1918'에 나타난 원의 구성요소들을 모발 끝에 표현하여 모발이 끝이나는 부분의 형태가 시작적으로 더욱 강조되고 모티브에서 도출한 색채를 원에 컬러링하여 표현을 더욱 극대화 시켰다.

디자인 작품 VIII '셔커스'는 'THE COUNTRY OUTING.1954'의 색채로 입혀진 형태를 도출하여 색채의 표현을 강조하였다. 곡선과 직선의 대비로 형태를 강조하고 색채의 반복으로 리듬감을 주었다.

본 연구는 다채로운 색채와 기하학 패턴을 표현한 페르낭 레제의 작품 속에 나타난 조형적 특성인 형태의 강조, 기하학 특성을 강조한 기계적 움직임, 강한 색채와 형태의 복합적 대비, 현대문명의 상징물을 기하학적으로 표현, 물체들을 공간에 자유롭게 나타내고 나아가 커다란 인물상과 물체의 인간화 등을 분석하였으며 헤어커트 작품속에 커트 기법을 응용하여 디자인 하는데 목적을 두었으며, NCS 색채분석을 통해 페르낭 레제의 작품에서 나타난 강렬한 색채의 대비로 생동감, 활동성, 역동성을 강조한 색채를 응용해 디자인에 접목함으로써 표현방식을 극대화 하였다.

페르낭 레제의 헤어 커트 작품을 제작함으로써 작가의 기계적으로 움직이는 독립적인 기하학 형태들과 색채대비, 형태의 대비를 통한 회화적 상징 이미지를 헤어디자인에 직선과 곡선, 원, 직각을 응용한 기하학 기법과 색채분석을 통한 색상을 배색하여 표현하는데 효과적이고 기하학적인 형태에도 헤어 디

자인의 원리가 응용되면 헤어스타일의 독창성과 개성을 표현할 수 있게 되고 자신만의 표현방법의 한가지로 나타낼 수 있을 것이다. 기하학적인 기법을 보다 심층적으로 연구하여 개성있는 헤어 디자인이 활용되어지길 바라며 또한 헤어 디자인이 조형적 예술로써 그 가치를 높이는데 도움이 되었으면 한다.

참 고 문 헌

1. 국내문헌

단행본

- 김춘득. (2009). 『헤어 컷 스컬프쳐 베이직』 . 형설출판사.
- 정문규. (2007). 『LEGER』 . 서문당.
- 진태연 외 4. (2009). 『scalp hair cut』 . 청구문화사.
- 베르너 슈말렌바하. (1991). 『FERNAND LEGER』 . 중앙일보사:황의방.

학위논문

- 김세욱. (2005). 『바우하우스가 비달 사순의 헤어패션에 미친 영향에 관한 연구』 . 동덕여자대학교 대학원.
- 김영숙. (2004). 『페르낭 레제와 초등 미술 교육』 . 홍익대학교 교육대학원.
- 김지용. (2009). 『기하학적 커트 재현 연구』 . 서경대학교 미용예술대학원.
- 김현우. (2012). 『창의적인 헤어스타일 작품을 위한 헤어디자인 연구:2012년 웨라, 아모스 트렌드를 모티브로한 작품 제작』 . 한성대학교 예술대학원.
- 김혜신. (1987). 『페르낭 레제의 작품에 나타난 “현대정신”』 . 이화여자대학교 대학원.
- 박성주. (2009). 『현대회화에 있어서 오브제가 갖는 의미와 이론적 해석 연구』 . 수원대학교 미술대학원.
- 심귀연. (2006). 『바우하우스 조형이론과 비달사순 헤어커트의 상관성 연구』 . 한남대학교 사회문화대학원.
- 유경배. (2010). 『헤어커트에 있어 섹션의 활용도의 관한 연구』 . 한성대학교 예술대학원.
- 이기봉. (2009). 『조형적 형태를 중심으로 한 헤어디자인 연구: 컷을 중심으로』 . 건양대학교 대학원.
- 이민희. (2012). 『베이직 헤어커트 디자인에 관한 연구』 . 조선대학교 산업대학원.
- 이상은. (2010). 『비달사순의 헤어커트를 응용한 헤어디자인에 관한 연구』 . 한남대학교 사회문화대학원.
- 이성민. (2014). 『프랭크스텔라 회화의 조형적 특성을 응용한 헤어디자인 연구』 . 한성대학교 예술대학원.

- 임정미. (2000). 『소니아 들로네의 작품연구와 현대의상에 미친 영향』 . 중앙대학교 대학원.
- 정인심. (2007). 『비달 사순과 피롯 포인트 교육이 헤어 컷의 형태 도출에 미친 영향』 . 한남대학교 사회문화대학원.
- 최윤정. (2002). 『페르낭 레제의 디자인 원리를 응용한 기하도형 텍스타일 패턴연구』 . 이화여자대학교 디자인대학원.
- 피수철. (2015). 『안토니오 가우디 건축의 이미지를 모티브로 한 커트 디자인 개발』 . 대구대학교 생활예술디자인학과
- 하경연. (2002). 『헤어디자인의 조형성에 관한 연구: 헤어커트를 중심으로』 . 한성대학교 예술대학원.

ABSTRACT

A study on the haircut design proposal of the applications for
artificial characteristics of Fernand Leger

Seo, Sin-Young
Major in Hair Design
Dept. of Beauty Art & Design
Graduate School of Arts
Hansung University

Generally, an art style of an era mirrors the social environment, cultural traits, and aesthetic values of the time. As one part of modern formative arts, hair design features practicality, aesthetic impression, and artistic value, just like painting. Both create a shape by utilizing and harmonizing various materials based on the basic material, which would be hair in case of hair design.

As geometrical shape and visual formativeness of Fernand Leger's works can be related to the concept of haircut design in terms of pictorial formativeness, it is expected to be possible to expand the scope of design study with various materials in a new way by reinterpreting the ideas of the time and sentimental and aesthetic values and applying them to hair. Therefore, this study intends to look into haircut design works based on Fernand Leger's works.

This study aims to propose a new possibility of expression, diversify the expression form and way for hair, and widen the domain of artistic expression through haircut designs based in motif forms and colors derived from the true internal meaning and symbolism of Fernand Leger's painting works, by grafting his expressive techniques on to hair and

creating haircut designs.

The result of this study is as follows.

First, it was possible to create various haircut designs with a wide spectrum of application scope thanks to the diversity of Fernand Leger's works, from two to three-dimensional works, with its visual simplicity and creative geometrical shapes.

Second, it was possible to accentuate the beauty of formativeness in haircut design, by applying geometrical forms appeared in Fernand Leger's paintings to the formativeness of hair.

Third, it was possible to maximize the visual formativeness in expression by analyzing various colors shown in Fernand Leger's paintings through NCS color analysis and applying it to haircut designs, and also to create various designs.

Forth, it was found that both painting art and hair design field are related to each other in terms of the pictorial feature and haircut design formativeness.

In conclusion, this study suggests that it would be possible to create more various hair designs in the future by utilizing the cubist painters' highly formative works in haircut design as it can be expressed in more various and creative ways, as one part of the formative arts.