

비달 사순(Vidal Sassoon) 헤어디자인의 造形的 特性 研究

張美淑* · 楊淑喜

淑明女子大學校 衣類學科*, 淑明女子大學校 衣類學科 教授

A Study on the Formative Characteristics of the Vidal Sassoon's Hair Design

Chang, Mee-Sook* and Yang, Sook-Hi

Lecturer, Dept. of Clothing & Textiles, Sookmyung Women's University*
Professor, Dept. of Clothing & Textiles, Sookmyung Women's University

Abstract

The purpose of this study is to review the innovation of Vidal Sassoon's hair design. His hair styling was created in 1950-60, and it was related to the Zeitgeist, 'Convulsion'. It was aesthetic reform that eliminated artificiality of headdress through new design concept and high technique. It was social renovation that changed women's life through freedom, ease and mobility of hair form. Also, it was scientific innovation that emphasized improvement of hair care. Therefore this researcher set a high value on his contribution in beauty industry, and studied the formative characteristics of his hair styling.

The results are as follows:

The formative characteristics are classified into the simplicity of form, the mobility of construction, and the variety of color and texture.

1. The simplicity of form showed through geometric form. Vidal Sassoon's hair design had the overthrow traditional concept of femininity and beauty; in addition, it conferred freedom on not only hair itself but also women's action.
2. The naturalism and mobility of construction was found in layered and softly swinging hair made up by skillful cutting technique. It was developed by studying on the dynamism of sports in 1984 LA Olympic games.
3. The variety of color and texture showed conspicuously its visual evidence because of the simplicity of form. Especially, he borrowed factors of fine art, that is to say, form, space, texture, line, color and light, and created a performance art. His work is analyzed into an art, and he is one of the best artists.

Key words: naturalism(자연성), mobility(유동성), simplicity(단순성), variety(다양성), Vidal Sassoon(비달 사순)

I. 서론

헤어(hair)는 의복이나 체취(體臭)와 같이 한 사람을 나타내는 표식이다. 그것은 개인의 성(gender), 성적 성향(sexuality), 심지어는 정치적 태도까지도 정의함으로써

써¹⁾ 타인과의 차별적 근거가 되기도 하며, 또한 한 시대를 구성하는 정치적, 경제적, 도덕적, 사회적 제인자들을 표출하고 그 시대상과, 더 나아가 총체적인 시대정신(the Zeitgeist)을 반영하기도 한다.

데니스 허드슨(D. Dennis Hudson)²⁾은 "헤어라는 논제는 일반적으로 총체적인 문화체계(cultural system)에

입문하는데 있어 접근이 용이한 지점이기 때문에 매우 중요하다”고 기술한 바 있다. 따라서 헤어스타일(hair style)을 하나의 문화적 재현으로 볼 때, 재현의 정치학을 생산하는 크리에이터(creators)의 역할은 간과될 수 없을 것이다.

본 연구는 수십 년 간 전 세계의 헤어스타일을 이끌어온 헤어 디자인계의 우상이자, 체계적인 미용교육의 창시자로 평가되고 있는 비달 사순(Vidal Sassoon)의 작품세계를 분석함으로써, 그 시대의 정신과 문화를 반영한 헤어스타일의 시각적 표현방식을 고찰해보고자 한다.

사실상 서구에서뿐만 아니라, 한국 미용계에 미친 비달 사순의 영향력은 헤어 스타일링(hair styling)을 단순한 기술이 아닌, 예술로 보는 인식의 전환을 가져왔으며, 미용사들의 위상을 한층 끌어올렸는데 큰 의의가 있다.

그러나 이제까지 헤어에 관한 연구는 주로 역사적 변천과정, 혹은 테크닉, 실험연구 등을 위주로 이루어져 왔을 뿐, 현대의 제반 여건 즉 사회·문화·예술·미학적 측면에서의 유사성이나 특수성과 연계한 총체적인 연구는 미미하였다.

이에 논자는 헤어 스타일링을 3차원의 공간 속에서 인간의 헤어를 대상으로 행해지는 조형적 예술로 보고, 비달 사순의 혁신적인 헤어 디자인이 나타나게 된 시대적·정신적 배경을 토대로 비달 사순 헤어 디자인의 조형적 특성을 분석하였다.

본 연구를 통하여 헤어스타일이 토탈패션(total fashion)³⁾의 일 요소로, 복식의 유행 경향과 서로 맞물리면서 사회·문화·예술 현상을 재현하고 있음을 인지할 수 있을 것이며, 헤어스타일의 위상과 미적 패러다임에 대한 새로운 시각을 제공할 것으로 본다.

연구의 목적은 다음과 같다.

- ① 비달 사순의 혁신적인 헤어디자인이 출현하게 된 시대적 배경은 어떠한가?
- ② 비달 사순 헤어디자인의 영감의 원천이 된 정신적 배경은 무엇인가?
- ③ 비달 사순 헤어디자인은 어떠한 조형적 특성으로 표현되는가?

본고의 목적은 위와 같은 연구문제를 중심으로 고

찰함으로써 궁극적으로 비달 사순 헤어디자인의 혁신성을 설명하고자 하는 것이며, 이에 대한 연구방법은 사회, 문화, 예술, 복식, 헤어 관련 문헌 및 선행연구자료, 인터넷 자료, 국내외 패션잡지 등을 중심으로 진행하였고, 연구결과로서 실증적 사진자료를 제시하였다.

II. 이론적 배경

1. 비달 사순의 생애

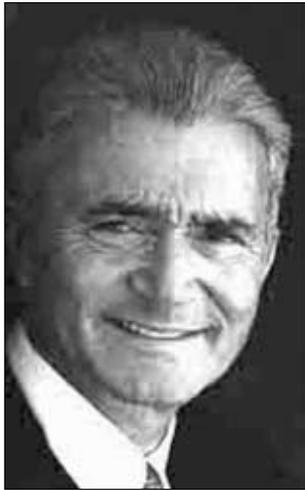
비달 사순 헤어 디자인의 조형적 특성을 고찰하기 위한 선행단계로서 그의 생애를 통해 작품세계와 디자인 철학을 살펴보고자 한다.

비달 사순(그림 1)은 스페인계 유대인으로 1928년 런던의 게토(Ghetto)⁴⁾에서 태어났다. 그가 4세 되던 해, 웅단 판매업자였던 아버지가 돌아가시자 생활이 어려워졌던 어머니는 그를 고아원에 보냈다. 그는 고아원에서 엄격한 교육과 종교적 의식을 체득하였고, 어머니의 권유로 14세 때 유명한 헤어 스타일리스트(hair stylist)인 아돌프 코헨(Adolf Cohen)의 지도 하에 헤어 스타일링에 입문하였다.

2년 반 동안 아돌프 코헨에게서 미용의 본질적인 여성 스타일 뿐 아니라, 남성적인 스타일에 대해서도 배울 수 있었는데⁵⁾ 이는 그만의 보이쉬(boyish)한 스타일, 즉 사순 클래식 컷(Sassoon classic cut)을 탄생시키는데 초석이 되었을 것으로 사료된다.

1948년 이스라엘 독립전쟁에 참전한 이후, 미용업계에서 일인자가 되겠다는 각오로 런던에 돌아온 비달 사순은 수년간의 노력 끝에 1954년 런던의 본드가(Bond Street)에 첫 헤어살롱(Hair Salon)을 오픈했다. 그의 헤어 컷은 새로운 기법과 독특한 아이디어로 까다로운 연예인들, 모델들에게도 인기를 끌었는데, 이는 뛰어난 테크닉과 재능 뿐 아니라, 고객들이 요구하는 스타일과 타협하지 않는 도전정신과 창작력에 기인한 것으로 평가된다.⁶⁾

1969년 영국에 비달 사순 미용학교를 설립하고, 1971년 뉴욕에 남성을 위한 살롱을 오픈하였으며, 1973년 런던에 비달 사순 아카데미(Vidal Sassoon

<그림 1> Vidal Sassoon
(Vidal Sassoon, p. 26)

<그림 2> Mary Quant의 1960년대
룩과 Sassoon Bob Style
(Vidal Sassoon, p. 43)

<그림 3> Nancy Kwan (비달사순50년사, p. 25)

<그림 4> Beatles의 mushroom cut hair style
(gachon.ac.kr/~burningice/frame.htm)

<그림 5> Mia Perow의 hair style (Vidal Sassoon, p. 63)

Academy)를 설립하였다⁷⁾. 체계적인 미용 교육을 통해 세계 미용사들의 기술과 신뢰도를 예술적 조형의 영역으로까지 높이고, 미용사를 단순한 기술인(技術人)에서 헤어 스타일리스트라는, 시대의 유행을 창조하는 직업인으로 자리잡게 한 공적은 미국 미용사 협회 영예의 전당(U.S Cosmetology Hall Of Fame)과 영국 미용사 협회 영예의 전당(British Hairdressing Hall Of Fame) 등에서 최고 영예의 상과 공로상으로 대변될 수 있다⁸⁾.

미니 스커트(mini skirt)의 혁신을 불러일으킨 메리 쿼트는 1963년 비달 사순에게 자신과 모델들을 위해 의상과 조화되면서도 모던한 헤어스타일의 디자인을 의뢰하였는데, 이것이 '사순 밥' (Sassoon Bob) 이

다.(그림 2) 일명 '보브 스타일(Bob Style)' 이라고 하는데, 모든 이들에게 천편일률적인 헤어 디자인이 아니라 개개인의 얼굴 윤곽을 고려하여 각기 다른 이미지를 주면서도 심플하고 섬세한 점이 특징이다. 홍콩출신 여배우 낸시 관(Nancy Kwan)의 사순 밥 스타일은 당시 선풍적인 인기를 끈 것으로 유명하다(그림 3).

60년대 젊음의 상징이었던 비틀즈(Beatles, 그림 4) 또한 비달 사순의 살롱에서 헤어 컷을 받았는데 비틀즈는 과감하게 앞머리로 이마를 덮는 머쉬룸(mushroom) 컷 헤어스타일로 그 시대의 판에 박힌 남성 헤어스타일에 반항하면서 등장하였다. 로만 폴란스키(Roman Polansky) 감독이 비달 사순에게 영화 '로

즈마리 베이비(Rosemary Baby)의 여주인공인 미아 페로우(Mia Perow)의 헤어스타일(그림 5)을 의뢰하자, 전 세계 언론들은 '5,000불 짜리 헤어 컷'이라는 헤드라인으로 이 사실을 대서특필하였다⁹⁾.

이러한 세계의 주목에 대해 리차드 마틴과 헤럴드 코다(Richard Martin & Harold Koda)¹⁰⁾는 'Vidal Sassoon-Fifty Years Ahead-(1993)'에서 비달 사순 헤어디자이너의 혁신성이 세계를 변화시켰다고 언급하면서 다각적인 측면에서의 혁신성을 지적하고 있다. 첫째, 비달 사순의 혁신은 여성에게 새로운 가치를 부여하고 그들의 새로운 이미지를 만들어주는 철학적 혁신이었으며, 둘째, 자유(freedom), 편안함(ease), 이동성(mobility)이라는 정치적 혁신이었다. 셋째, 사회적으로는 여성들의 틀에 박힌 일상을 바꾸어 놓았으며, 헤어스타일에 의해 결정되는 행동에 대한 부담감과 미용실의 횡포로부터 자유로워졌다. 넷째, 비달 사순의 혁신은 1960년대의 영국-비틀즈에서 카나비 스트리트(Canaby Street)까지 대중문화의 영향과 함께 그 시대 정신(Zeitgeist)과 불가분의 연관성을 갖는 문화적 혁신이었으며, 다섯째, 개인 건강의 문제로서 헤어 케어(hair care)의 개선을 강조한 과학적 혁신이었다. 여섯째, 스타일링(styling) 뿐 아니라 제품 개발 등 비즈니스에 영향을 미칠 수 있는 사람으로서 '헤어 스타일리스트

(hair stylist)'의 새로운 개념을 창조한 경제적 혁신이었고, 또한 헤어라는 매체에 모더니즘을 가져온 미학적 혁신이었다. 이러한 혁신은 너무도 근본적이고 중요하기 때문에 비달 사순의 영향력을 인지하지 않고서는 오늘날 세계를 볼 수 없다고 평가된다.

이 외에도 모든 모더니즘 예술에서 도입한 기하학을 기본으로 '어시메트릭 지오메트릭 컷'(Asymmetric Geometric Cut, 그림 6), '화이브 포인트 컷'(Five-point Cut, 그림 7) 등을 창조하고, 고대 그리스에서 영감을 받은 '그리스 여신 컷'(Greek Goddess Cut, 그림 8) 등 새로운 스타일을 끊임없이 개발하였다. 최근에는 존 갈리아노(John Galiano), 캐서린 햄넷(Katharine Hamnett), 미치코 코시노(Michiko Koshino) 등 세계적인 아방가르드 디자이너들과 함께 혁신적인 헤어 패션을 창출해 나가고 있으며, 독자적으로는 1년에 3번 시즌 컬렉션(seasonal collections)을 개최하고 있다.

2 비달 사순 헤어디자이너의 시대적 · 정신적 배경

1) 시대적 배경-1950~1960년대

비달 사순 헤어디자이너의 혁신은 이른바 1954년부터

<그림 6> Asymmetric Geometric Cut
(Vidal Sassoon, p. 45)

<그림 7> Five-point Cut (Vidal Sassoon, p. 42)

<그림 8> Greek Goddess Cut (Vidal Sassoon, p. 60)

1960년까지의 기간동안 싹트고, 60년대의 혁신과정을 거치면서 하나의 퍼스널 스타일(personal style)이 확립 되었다고 할 수 있는데¹¹⁾ 이는 정치, 경제, 사회, 문화 모든 측면에서의 '혁명과 격변'이라는 50-60년대의 시대정신이 큰 영향을 미쳤을 것으로 사료된다.

당시의 시대적 상황을 살펴보면, 정치적으로는 2차 세계대전과 1953년 스탈린 사망 이후, 전 세계가 초강대국인 미국과 소련을 중심으로 양 축으로 재편되어, 미·소간의 정황이 곧 세계의 정황을 대변해주는 것이었다. 이 시기는 미국의 냉전정책과 패권주의가 절정에 달했던 시대로, 소련에 대한 정책은 강경화 되었고, 제3세계에 대한 개입 성향이 노골화되었던 시대이다.

1960년 젊은 케네디(J.F.Kennedy) 대통령의 당선은 하나의 작은 혁명이었다. 전대의 아이젠하워 행정부에 대해 '미국의 방위력 약화'와 '개발 도상국 체제 경쟁의 실패' 등을 들어 맹렬히 비판했던 케네디는 취임연설을 통해 대규모 국제적 개입을 주장하였으나, 결과적으로 쿠바 침공에 실패한 미국의 도덕성은 크게 상처를 입었고, 핵전력을 구비한 상태에서의 전쟁은 곧 공동멸망을 뜻한다는 MAD(Mutual Assured Destruction) 전략이 케네디 행정부의 원칙으로 확립되면서 미·소 양국은 사활적 이해가 없는 제3세계 냉전 게임을 본격화시키게 되었다¹²⁾.

뒤이어 케네디 암살 사건(1963)은 미국뿐 아니라 전 세계에 크나큰 충격을 안겨주었으며 1964년 미국에 있어 중요한 전략거점이었던 베트남의 친소 공산화를 막기 위해 참여한 베트남전은 대규모 전투병력의 투입과 월맹의 군사시설에 대한 폭격에도 불구하고 200만 이상의 사망자를 낸 채 1976년 미국의 패배로 끝이 났다. 참전동안 미국 내에서는 반전여론이 대학가를 중심으로 거세게 일어 앨라배마(Alabama), 캘리포니아(California), 뉴욕(New York) 등 전국의 대학에서 격렬한 반전시위가 벌어졌고, 시위진압을 위해 출동한 군대와 시위대 사이에서 충돌로 인한 사상자가 발생하는 등 사태가 점점 악화되어갔다¹³⁾. 이렇게 미국 정치, 사회에 대한 실망으로 젊은이들은 극단적인 반전운동을 벌이거나 혹은 허탈감에 빠져 히피가 되어 각지를 떠돌며 마약에 탐닉하거나, 허무와 절망을 노래하며 자연 속으로 숨기도 했다. 시민의 권리와 베트남 전쟁

으로 인한 갈등은 공식적인 이념과 일상생활간의 일탈을 과장하여 표현하였으며, 모두를 위한 자유와 정의의 이데올로기는 인종차별, 여성에 대한 편견, 순종을 강요하는 교육, 과두정부(부: 政府) 등에 반감을 갖게 만들었다. 이러한 모순은 인간의 가치에 대한 필사적인 옹호와 사회정의를 위한 요구를 낳았다. 젊은이들의 재정적 능력의 소유로 인한 소비풍조의 만연, 대량 마케팅과 유통경제의 영향력 증가와 여성해방운동, 흑인 세력의 부상 등 사회 변화의 정도와 속도가 점점 가중되어 사회적으로 혁신적인 움직임이 일고 있었다.

2) 정신적 배경

(1) 건축 : 바우하우스(Bauhaus)

비달 사순은 건축이론이 그의 생애에 가장 가치 있는 도전이었다고 말한다. 초창기부터, 그는 건축사상을 공유하여 창조성을 북돋우고, 본질을 신뢰하고 완벽함을 요구하는 등 충실하게 건축이론을 추종했다. 이러한 교훈은 사순의 학교(school)와 아카데미(academy)를 위한 청사진이 되었으며, 실제로 많은 스태프들이 조직을 유지하고 있는 근원으로 작용하고 있다. 그들은 사순의 교육 시스템이 '다른 어디에서도 발견될 수 없는 강한 창조적 에너지와 도전'을 바탕으로 한다는 것을 인식하고 있기 때문이다¹⁴⁾.

또한 건축이론은 교육 시스템뿐 아니라, 직접적으로 비달 사순 헤어디자인에 까지 영향을 미쳤는데, 특히 리처드 마틴과 헤럴드 코다(Richard Martin & Harold Koda)¹⁵⁾는 비달 사순 헤어디자인의 단순성과 기능성은 프랭크 로우 라이트(Frank Lloyd Wright), 르 꼬르뷔제(Le Corbusier), 미에 반 데 로에(Mies van der Roer)와 같은 기능주의 건축가들의 영향을 받은 것이라고 주장하고(그림 9) 바우하우스(Bauhaus)와의 연관성을 지적하였다.

기능주의는 '건축물은 그것이 수행하고자 하는 기능(function)에 따라 그 형태(form)가 결정되어야 한다'는 기본원리를 중심으로 하여 건축에 합리적인 접근을 시도하며, 건축이 구조적, 기술적 측면을 중시하는 건축이론, 방법론이라고 정의할 수 있다¹⁶⁾. 기능주의 이론의 기본적 특성은 기술과 기계미학 등 물리적 기능을 중시할 뿐 아니라 건축의 경제성, 사회적 측면을

중시하는 등 실용성을 강조하였다. 그러나 특히 르 꼬르뷔제는 건축이 이러한 실용적 요구에 한정되는 것이 아니라 건축은 조소적(plastic) 물건이라고 언급하면서 기술자와 건축가를 구분하여 건축가를 예술가로 판단하고, 시공, 기능 등을 초월한 창조적, 정신적 작용을 강조하였다¹⁷⁾. 그는 르네상스 이래 인간을 다시 건축의 중심에 복귀하도록 의도했다는 점이 근대건축의 중요한 의의로 평가된다. 즉 인체의 비례를 통한 세계의 인체 측정적인 질서를 구현하려 한 것이다¹⁸⁾. 이는 헤어 스타일링의 중심을 인간으로 생각하고, 헤어 스타일링을 예술로, 헤어 스타일리스트를 예술가로 인식한 비달 사순의 정신적 기저를 형성하였을 것으로 분석된다.

비달 사순은 '형태는 기능을 따른다'(form follows function)는 바우하우스의 기능주의 정신을 이어받았을 뿐만 아니라¹⁹⁾, 실제로 1982년 런던 바비칸(Barbican) 헤어 쇼에서 바우하우스의 예술가 오스카 슐렘머(Oscar Schlemmer)의 삼화음 발레(Triadic Ballet, 그림 10)를 재현한 헤어 스타일링의 예술을 보여주었다(그림 11).

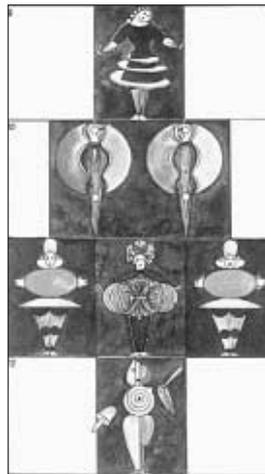
1920년 당시 슈투트가르트(Stuttgart)에서 공연될 일막극(one-act play)의 무대와 의상을 담당하고 있던 슐렘머는 바우하우스의 창시자 월터 그로피우스(Walter

Gropius)에 의해 영입되어 바우하우스의 목적과 연극 공방의 목적을 연결시키면서 건축의 한 부분으로서 '무대예술을 공간예술'로 규정하고, 1922년 9월 20일 '삼화음 발레'를 선보였다²⁰⁾. 이 연극은 말이 없고, 신호나 몸짓이 즐거리를 암시하지도 않고, 인간적인 감정이 관중에게 전달되지도 않았다. 극은 음악을 따라 춤의 형태로 움직이는 몸 동작으로만 이루어졌으며, 동작은 갑작스럽고, 딱딱 끊어지고, 모가 났다. 율동적인 아라베스크(발레의 한 동작)라기 보다는 움직이는 기하학 그 자체였다. 배우들이 원통, 원뿔, 구 원판과 같은 기하학적 형태를 집합해 놓은 것처럼 보이게끔 의상을 입혀서 인간적인 개별성과 배우들의 개성이 모두 제거되어 배우들은 인간이 아닌 듯 보였다. 이는 무감정을 통해 감정의 복받쳐오름을 유도하고, 비인간화를 통해 해방되거나 해방하는 유희를 보여준 인간의 존재를 드러내고자 했던 순수하고 절대적인 형식으로 평가되었다²¹⁾.

슐렘머 연극 작업의 핵심은 무대라는 건축적 환경에 대한 인간의 관계를 세워나가는 것이었다. 이에 대한 접근방법은 구성주의적 방식, 즉 근본적이면서 요소적인 물질(matters)-형태, 색채, 빛 등에 대한 탐구와 무대의 기본적인 법칙, 의미를 연구하는 것이었다. 형태, 색채, 빛은 인간의 정신에 의해 인공적으로 만들어

<그림 9> 1891 Frank Lloyd Wright의 Chamley House (근대건축과 디자인, p. 188)

<그림 10> Oscar Schlemmer 'Triadic Ballet' (Oscar Schlemmer, p. 219)

<그림 11> 1982년 Vidal Sassoon의 Barbican Hair Show(Vidal Sassoon, p. 84)

졌기 때문에 그 목적은 자연세계를 표현하는데 있는 것이 아니라 자연과는 상반되는 질서를 만들어내는데 있다. 형태는 높이, 넓이, 깊이를 가진 만져서 알 수 있는 것이고, 빛은 만질 수 없는 형태로 조명의 환영을 통해 입체적인 공간을 만들어낸다. 또한 색채는 자체적으로 색을 포함하고 있는 빛의 명확성에 더욱 강렬한 색을 덧씌운다. 따라서 슐렘머에게 있어 공간은 일차적으로 수학적, 물리적 공간이지만, 동시에 형태(입체적 예술형상), 색채, 빛에 의해 항상 변화할 수 있는 무한한 가능성의 공간이기도 하다²²⁾.

이와 같이 기능주의 건축이론과 바우하우스의 예술가 오스카 슐렘머의 기계미학과 기하학적 예술, 인간본연을 드러내고자 했던 사상은 비달 사순에게 많은 영감을 주어 개인의 라이프 스타일과 얼굴 형태, 개성에 맞는 건강하고 정확한 컷과 손질이 필요없는 스타일을 창조하였으며, 현재까지도 헤어 조형의 기저를 형성하고 있다.

(2) 예술 : 미니멀리즘

비달 사순의 절친한 친구이자, 패션 디자이너인 메리 퀀트(Mary Quant)는 그를 '헤어 디자인의 샤넬(Chanel)'²³⁾로 비유함으로써 헤어 디자인에 미친 비달 사순의 혁신적인 영향력을 짐작케 한다. 특히 컷(cut), 컬러(color), 펌(perm)에 있어서의 발전적 적용은 헤어 스타일링 산업에서 기본이 되었으며, 이는 비달 사순의 큰 업적으로 지적될 수 있다²⁴⁾.

비달 사순은 헤어 스타일링을 논할 때마다 항상 아티스트(artist)라는 단어를 사용하며, 헤어 스타일링을 퍼포먼스 아트(performance art)로 정의한다²⁵⁾. "모발은 완벽한 예술적 작품소재이며, 가위는 모발에 조형미를 불어넣는 조각칼의 역할을 하고, 염색은 그 작품에 생기와 음영을 더하는 컬러링(coloring)을 담당한다. 개개인의 특성과 분위기를 살려주는 것이 헤어 스타일리스트의 사명이다."²⁶⁾ 이렇듯 비달 사순에게 있어 헤어 컷(hair cut)은 예술적 조형으로서의 의미를 갖는다.

따라서 의도된 형태의 완성, 광선에 의한 효과를 얻기 위해서 헤어 스타일리스트는 색채이론과 회화의 기본 원칙에 대한 실질적인 지식이 필요하다고 주장하며²⁷⁾, 헤어 디자인을 창조함에 있어 기본적인 원리

들의 사용은 순수미술(fine arts)의 전술 즉, 형태(form), 공간(space), 질감(texture), 선(line), 색상(color), 빛(light)으로부터 차용하였다. 예를 들어, 점묘화가의 작품처럼, 부피감, 볼륨감을 주기 위해 컬러를 가볍게 칠함으로써, 헤어의 표면의 컬러가 점묘화 될 수 있다는 것이다. 효과적인 결과의 창출을 위해 비달 사순의 스타일리스트(stylist)들은 헤어 컷팅을 담당하는 헤어 스타일리스트와 염색, 퍼머 등을 담당하는 컬러리스트(colorist)로 구분되며, 스타일리스트는 조각가로서, 컬러리스트는 화가로서 훈련받는다²⁸⁾.

모던 아트 중에서도 비달 사순 헤어디자인의 중요 원천으로 작용한 미니멀리즘(Minimalism)은 1960년대에 등장한 대단히 추상적이고 또한 간단한 장식적 세부묘사마저 결여된 미술로서, 기하학이 강조되고 표현적 기법이 회피된 미술을 지칭하는 것으로²⁹⁾ 근대미술이 상(像)을 대상화하려고 했던 전통적 관념과 1950년대에 격렬한 몸짓으로 표현의 극치를 이루며 격동적인 심리학적 공간구성을 이루었던 추상표현주의에 대한 반발로서 출현하였다³⁰⁾. 따라서 미니멀리즘은 '실제로 체험하는 공간'(real space)을 하나의 예술 세계로 제시하며 공간이라는 화두를 현대 미술에서 중요한 주제로 부각시켰다. 큐비즘(Cubism)에서 제시된 공간은 2차원 평면에 머문 한계를 지녔으므로, 체험의 대상이라기 보다는 해석의 대상이었으나, 미니멀리즘에서는 3차원 공간 구조물과 같이 실제로 관찰자를 담아내는 공간적 환경 개념에 의해 예술 세계를 정의했다³¹⁾. 비달 사순 또한 헤어 스타일링에 공간의 개념을 도입하고 시각적으로 단순화했다는 점에서 미니멀리즘과의 연관성을 발견하게 된다.

특히 비달 사순의 가장 큰 업적이라 할 수 있는 형태의 단순성은 미니멀리즘의 예술이념인 'Less is more'라는 이론적 명제로부터 시작된다. 미니멀리즘의 의미로 볼 때, 가장 단순한 형식의 예술이란 보편적 값어치를 가진 형식, 즉 보편자(the universal)를 의미하며 플라톤적으로는 그의 이데아(Idea)를 의미한다. 단순성을 특징으로 하는 미니멀리즘의 구성원칙은 직각, 사각형, 정육면체 등의 기하학적 추상과, 장식적 세부 사항과 표현적인 기교의 생략이라고 할 수 있다³²⁾.

비달 사순의 헤어디자인은 이러한 예술의 기본 원

리에 부가적으로 각 개인의 골격구조, 헤어의 질감, 그리고 모델의 전체적인 인상을 고려하므로, 스타일리스트는 아름다움을 창조하기 위해 훨씬 더 도전적이어야 한다고 주장한다³³⁾.

이처럼 모던 아트와 건축 즉, 미니멀리즘과 바우하우스는 비탈 사순 헤어 디자인에 영감의 원천이 되었으며 특히 그의 미니멀리즘은 얼굴의 구조를 토대로 한 부드럽고 유동적인 감각이 결합된 것으로 평가된다.

III. 비탈 사순 헤어디자인의 조형적 특성

1. 형태의 단순성

비탈 사순의 가장 큰 업적은 다른 모더니스트들과 마찬가지로 불필요한 것을 제거했다는 것이다. 사순의 미니멀리즘은 사회적 질서에 대한 반항으로 확립되었다. 적어도 삼손(Samson, BC 11세기)³⁴⁾ 시대 이후부터, 헤어 트리트먼트(hair treatment)는 사회적 가치와 문화적 질서를 나타내는 것이었다. 미술 평론가 부룩스 애덤스(Brooks Adams)³⁵⁾에 따르면 헤어 드레싱(hairdressing)은 신체의 영속성과 성장을 위한 의례행사이며, 머리형(coiffure)은 혼돈을 질서로 만들고, 우리의 일상적인 행동에 자유로움을 주는 첫 단계로서, 역사를 통해서 남성과 여성은 성 정체성(sexual identity), 연령, 지위 그리고 역할을 주장하는 수단으로 헤어 스타일을 이용하였다.

일찍이 귀족들은 고수머리인 링릿(ringlets), 가발인 펄룩(perluks), 머리를 부풀리기 위한 헤드 드레스(head dress)인 폰티지(fontages) 등의 인공물을 사용하는 과도함을 즐겼고(그림 12), 특히 여성들은 머리 위에 천을 3, 4층으로 쌓아올리고 두꺼운 리본을 길게 늘어뜨렸다(그림 13). 이것은 진짜 모발과 인공 모발을 섞어서 만든 것으로, 혼합된 것을 감추기 위해 파우더(powder)를 많이 부렸으며, 다이아몬드, 진주, 보석으로 장식된 큰 머리핀을 꽂았다. 19세기에는 드레스의 실루엣처럼 길고 조각된 듯한 헤어조형을 하였다(그림 14). 20세기가 되자 헤어 스타일링은 더 이상 궁정과 상류계급만의 관심사가 아니라, 부르조아의 삶에 주요소가 되었다. 1920년대의 쇼트(short) 스타일은 대중매체와 영화 스크린 전면에 나타나게 되었으나 여전히 궁정이나 유한계급의 일반적인 헤드 드레싱이 유지되었으며, 살롱(salon)을 방문하는 것은 건강(health)을 위한 것이 아니라 성 담론(gender discourse)과의 일치를 위한 의례행사였다³⁶⁾.

1942년 비탈 사순이 헤어 드레서(hair dresser)에 입문할 무렵에는, 세트(set)가 컷(cut) 보다 더 중요하게 여겨져서, 많은 상류 여성들은 컬(curl)을 만들기 위해 1주일에 5번 이상 헤어 살롱을 방문하여 머리를 세트했고, 모자가 필수였기 때문에 헤어 드레서는 모자를 씌워놓은 채로 모자 주위의 머리를 매만지기도 하였다(그림 15).

그러나 당시 마르셀 웨이브(Marcel wave)³⁷⁾와 펴(perm)³⁸⁾ 등 헤어 드레싱 기술은 원시적이어서 크로키

<그림 12> 17-18세기 남자의 hair style (서양복식문화사, p. 227)

<그림 13> 18세기 후반 여성의 hair style(서양복식문화사, p. 267)

<그림 14> 19세기 여성의 hair style (서양복식문화사, p. 315)

늘(croquignole)³⁹⁾ 퍼머를 하기 위해, 여성들의 머리는 와이어(wires)와 집게(clamps)로 된 거대한 기계로 채워졌고 쉽게 머리가 뒀다.

이른바 1954년부터 1960년까지의 기간동안 비달 사순은 그 시기에 획기적으로 증가를 보이고 있던 모던 디자인의 요소들을 조화시켜 여성의 헤어에 모던 스타일 개념을 도입함으로써 이제까지 여성의 머리와 마음을 억압했던 가발(wig), 머리형(coiffures) 등의 인공물을 제거하고 미학적 실험을 시도하였다.

비달 사순 헤어 스타일링의 기본 원칙은 'Chic, Modern, Free, Easy'⁴⁰⁾로 요약할 수 있는데, 극도로 섬세하면서도 절제된 곡선을 갖는 헤어 조형들은 단순함(Simplicity)과 간편함(Convenience)이라는 디자인 컨셉을 효과적으로 제시하고 있다.

특히 형태의 단순함은 기하학적 조형을 통해 극명하게 보여지는데, 1960년대부터 현재에 이르기까지 디자인의 가장 근본적인 원칙으로 작용하고 있다. 물론, 중세 스타일의 전통적인 컷과 머리형태를 환기시키거나 혹은 1970년대 후반에는 스트리트 스타일(Street Style)의 조형으로서 펑크(Punk)를 표현하기도 하였으나(그림 16), 항상 그 기본은 기하학에 두고 있었다. 기본적인 기하학 형태는 모호함이 없이 빛 속에서 명료한 이미지를 갖고 있으므로 가장 아름다운 형태라고 주장한 근대 기능주의 건축가 르 꼬르뷔제⁴¹⁾의 영향력을 인지할 수 있다.

이전 시대에 과잉장식, 인위적인 머리형태를 유지하기 위하여 미용실에 전적으로 의존해야 했던 것과 달

리 짧고 간편한 헤어스타일은 "you don't have to see me for a month"⁴²⁾라는 비달 사순의 말에서도 알 수 있듯이, 헤어에 자유를 부여함과 동시에 여성의 활동에 자유를 부여하였다. <그림 17>은 모델 그레이스 커딩턴(Grace Coddington)을 통해 대중에게 선보인 작품이다. 여성스러움과 미의 전통적인 관념을 뒤엎은 이 컷은 기하학적 라인에 의해 만들어진 최초의 작품이었으며 짧은 머리는 여성들이 더 이상 그들의 헤어에 구애받지 않게 되는 계기가 되었다⁴³⁾.

사순의 단순한 디자인은 미니멀리즘 패션과의 연계성을 극명하게 보여준다. 첫 번째 협력은 메리 쿼트(Mary Quant)와 이루어졌는데(그림 18), 1960년대 당시 그녀의 젊고, 대담하고 의미 있는 스타일들은 비달 사순과 자연스럽게 연결되었다. <그림 19>는 1960년대의 젊음을 상징하는 패션 모델 트위기(Twiggy)이다. 그녀의 짧은 미니 스커트와 함께 인형 같은 인조 속눈썹, 중성적 이미지의 짧고 곧은 직모(直毛) 헤어스타일은 젊은이들 사이에서 선풍적인 인기를 끌었다. 1964년 메리 쿼트를 위해 만들어진 'The Five Point'(그림 7)는 가장 완벽한 컷(perfect cut)이며, 기하학적 스타일의 절정기를 이루었던 작품으로 이후 모든 기하학적 스타일의 영감으로 인용되었다⁴⁴⁾.

<그림 20>은 1966년 영국 패션잡지 퀸(Queen)의 표지모델 페기 모핏(Peggy Moffitt)이 루디 건릭(Rudi Gernreich)의 기하학적 패턴 슈트(geometric patterned suit)와 비달 사순의 One-eyed Asymmetric Sassoon Wig를 한 모습이고, <그림 21>은 페기 모핏이 1967년

<그림 15> 1940-50년대 hair style (Vidal Sassoon, p. 30)

<그림 16> 1970년대 후반 punk style (Vidal Sassoon, p. 16)

<그림 17> Grace Coddington의 Graduated Bob (Vidal Sassoon, p. 41)

루디 건릭의 Resort Collection에서 비달 사순의 기하학적 컷과 랙커칠을 한 둥근 헤어 피스(lacquered circles hair piece)를 한 모습이다. 비달 사순은 루디 건릭과 함께 패션쇼를 준비할 때 그의 의상을 보지 않고서도 완벽한 조화를 이루는 헤어 스타일링을 만들어내었을 정도로 컷의 명료함, 기하학과 비대칭의 유희가 그들 작품에서 공히 발견된다⁴⁵⁾. 이는 많은 선행 연구들이 패션이 그 시대상을 반영함을 증명한 바와 마찬가지로 헤어 또한 토탈 패션의 일요소로서 복식과의 상호관련성을 드러냄과 동시에 그 시대상과 총체적인 시대정신(the Zeitgeist)을 반영함을 반증하는 것이라 할 수 있다.

1970년대에는 기하학적 스타일의 엄격함이 모발의 유연성과 유동적인 표현의 강조에 의해 많이 약해졌으나, 1980년대에는 사회에 진출하고자 하는 많은 여성들의 기대에 부응하여 길이와 볼륨, 컬러의 다양한 방법으로, 다시 컷의 기하학적 스타일이 재현되었다. <그림 22>의 1980년 작품 'The New Geometric cut'은 1960년대 'The Five Point'(그림 7)에서 영감을 얻어 모발의 부드러움과 움직임을 살린 작품이라고 할 수 있다.

2000년대에는 전통적인 사순 클래식 컷의 부활과 변형, 풍부한 컬러와 고도의 테크닉을 이용하여 모발 뿐 아니라 전체적인 패션에 표정과 활력을 부여하는

<그림 18> Mary Quant(Vidal Sassoon, p. 41)

<그림 19> Twiggy(Fashion, p. 117)

<그림 20> One-eyed Asymmetric Sassoon Wig(Vidal Sassoon, p. 9)

<그림 21> lacquered circles hair piece(Vidal Sassoon, p. 6)

<그림 22> New Geometric cut(비달 사순50년사, p. 73)

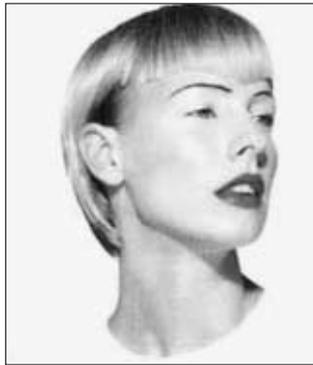
<그림 23> 2000년대 hairstyle(비달사순50년사, p. 139)

현대적인 헤어 디자인을 보여주고 있다(그림 23, 24, 25).

2 구조의 자연성과 유동성

비달 사순의 업적 중 하나는 스프레이(spray)로 두껍게 고정시킨 별집 모양의 부자연스런 헤어 스타일(그림 26)에서 능숙한 커팅으로 부드럽게 움직이는 모발을 창조해냈다는 사실이다. 머리카락은 깨끗하고 정돈된 모양에 전체 길이가 총이 낮으며 손질하기가 쉬운 형태였다⁴⁶⁾. 그는 기능주의 건축가인 프랭크 로우 라이트(Frank Lloyd Wright), 르 꼬르뷔제(Le

Corbusier), 미에 반 데 로에(Mie van der Rohe) 등의 영향을 받아 ‘형태는 기능을 따른다’(form follows fonction)⁴⁷⁾는 인식 아래 미니멀리즘의 기하학적 구조를 채택하고 디자인에서 우아한 단순성(elegant simplicity)을 표현하였다. 여기에서 탄생한 것이 ‘사순 클래식 컷’(Sassoon Classic Cut)이다. 그는 1920년대의 보브(bob)와 쇼트 헤어스타일의 부활을 통해 예술과 디자인 세계에 모더니즘을 정착시켰고, 헤어의 구조(structure), 움직임(movement), 깎은 형태(pared-down forms)에 포커스를 맞추으로써 모던의 세계로 여성들을 끌어 들였다⁴⁸⁾. <그림 27>은 1960년에 발표한 ‘the Shape’으로, 이 작품을 통해 그의 컷 기술원칙을 정착

<그림 24> 2000년대 hairstyle
(비달사순50년사, p. 137)

<그림 25> 2000년대 hairstyle
(비달사순50년사, p. 139)

<그림 26> 1950-60년대 backcomb과 spray를 두껍게 칠한 hairstyle
(Vidal Sassoon, p. 31)

<그림 27> The Shape(비달사순50년사, p. 21)

<그림 28> The Veil
(Vidal Sassoon, p. 62)

<그림 29> The Havington
(Vidal Sassoon, p.62)

시켰으며⁴⁹⁾, 정수리 부분에서부터 눈과 볼 부분까지 이어진 소용돌이와 같은 두발의 움직임으로 얼굴을 돋보이도록 디자인하였다.

1970년 작품 'The Veil' (그림 28)은 사순의 커팅 원리를 바탕에 두고 좀 더 부드럽고 유동적인 실루엣을 창조한 것이다. 베일로 가리듯이 두발로 얼굴을 가려 바람에 훑날리는 듯한 느낌, 즉 움직임을 표현하였으며, 두발 사이로 보이는 초점없는 눈과 입술은 에로틱하며, 신비감을 연출한다. <그림 29>는 당시 유명한 모델의 이름을 딴 1971년 작품 'The Havington' 으로, 작은 형태에 중점을 두고 뒷머리와 옆머리의 길이의 차를 두었으며 자연스런 웨이브를 통해 유희적인 효과를 주었다.

비달 사순 헤어디자인의 유동성은 스포츠에 대한

관심으로 더욱 구체화된다. 1984년 미국의 LA 올림픽 경기동안 사순은 전세계에서 온 사순 스타일리스트들을 스텝으로 팀을 구성하고, University of Southern California와 University of California 캠퍼스 내 2개의 살롱에서 33일 동안 아침 9시에서 저녁 9시까지 2,500명의 운동선수들에게 헤어 케어와 메이크업 컨설턴트를 제공하였다. 모든 스포츠에서 편안함, 기능, 움직임을 최대화하는 스타일 개발의 선행과정으로 개별 스포츠의 역동성을 이해하기 위해 하루에 100명 이상의 선수들을 면담하였다. 스포츠의 역동성은 각 개인의 헤어 무게, 질감, 그리고 기본 구조에 적용되었다. 그는 완벽한 스포츠 스타일을 위한 몇 가지 조건들을 발견하게 되는데, 즉 헤어는 조화로운 신체와 함께 아름답게, 흐르듯이 움직여야 하고, 이는 정확한 컷에서 시

<그림 30> 수영선수 Racing Lanes 기법 (Vidal Sassoon, p. 81)

<그림 31> 사이클 선수 Spokes 기법(Vidal Sassoon, p. 79)

<그림 32> 펜싱 선수 Perimeter Perms and Gels(Vidal Sassoon, p. 79)

<그림 33> Mitch Gaylord(비달사순 광고) (Vidal Sassoon, p. 80)

<그림 34> 1993년 Salon Styling With Vidal Sassoon magazine(Vidal Sassoon, p. 75)

<그림 35> AirStyles(Vidal Sassoon, p. 134)

작된다는 것이다.

여기서 나온 것이 Radical Cutting, Undercutting, Racing Lanes and The Dash, C-Shapes and Spokes, Perimeter Perms and Gels 기법이다. Radical Cutting은 헤어가 스포츠 각각의 종류와 그에 따른 헤어 형태가 들리는 현상, 균형, 컨트롤 등에 의해 결정된다는 것이다. 즉, 장대 높이 뛰기 선수는 경기 중 헤어가 아래로 쏠리게 되고, 육상 선수는 뒤로 혹은 밖으로 쏠리게 되기 때문이다. Undercutting은 선수가 롱 헤어를 원할 때 전체적인 길이는 유지하면서 얼굴 주위를 부드럽게 해주는 것이다. 헤어 밑(hair underneath)과 헤어라인 주위를 따라 짧게 컷하고, 헤어 밑을 전체적으로 드러내기 위해 포니테일(ponytail)⁵⁰⁾ 혹은 시똥(chignons)⁵¹⁾의 형태로 헤어를 위로 올리는 테크닉이다. 또한 Racing Lanes and The Dash에서 Racing Lanes은 움직임이 과격한 선수들의 경우 헤어가 움직이는 것을 막기 위해 측면(sides)을 따라 컷하는 것이고(그림 30), The Dash는 헤어의 뒤를 그라데이션 시키는 것이다. 그리고 C-Shapes and Spokes에서 C-Shapes는 헤어가 선수들의 눈을 가리는 것을 막기 위해, 관자놀이와 볼 뼈 주위를 C자 모양으로 컷하는 것이고, Spokes는 길이를 자르지 않고 1 또는 20가닥까지 포니테일 형태로 묶는 것이다(그림 31). 또한 Perimeter Perms and Gels는 땀에 젖어도 상관이 없도록 헤어라인 주위에 펴를 적용하는 것이며(그림 32), 이때 스타일링 젤(styling gel)은 부가적인 컨트롤을 위해 사용된다⁵²⁾.

이처럼 스포츠의 역동성은 특히 헤어의 자연스런 움직임을 유발하는 유동적 구조에 큰 영향을 미쳤으며, 사순의 헤어 케어 광고에 LA 올림픽 메달리스트 Mitch Gaylord가 출현하는 계기가 되었다(그림 33).

비달 사순 제품 광고(그림 34)에서는 항상 헤어를 자연스럽게 흔들면서 윤기있고 부드럽게 흐르는 머릿결을 강조한다. 그의 모토(motto)는 'Real hair for real people'로서 헤어 스타일링에서 인위성을 제거하고 개인의 개성과 오리지널리티(originality)를 중시하였다⁵³⁾. 이를 위해 그는 혁신적인 기술을 개발했고, 비달 사순 브랜드를 창조했다. 이전시대에는 여성들이 헤어의 건강을 위해 미용실을 방문하기보다는 여성으로서의 외모를 갖추기 위해 방문했었다. 그러나 비달 사순

은 자연스럽게 건강한 헤어를 유지하고, 머릿손질이 쉽도록 하여 여성들이 미용실에 얽매이지 않는 자유를 부여하기 위해 헤어 케어 제품을 개발하였다. 가장 의미있는 멀티 케어 제품으로 'Ultra Care' (1974)를 들 수 있다. 'Ultra Care'의 개발은 헤어 과학의 획기적인 사건이었으며, 헤어 스타일에 있어서 단순함(Simplicity)을 최고의 위치에 올려놓았다. 이에 대해 P & G (Procter & Gamble)의 연구개발 책임자 Jim Hoskins은 "헤어 케어에 있어 가장 중요한 과학적 발견 중 하나"라고 평가하였다⁵⁴⁾.

또한 그는 자연스러운 헤어 스타일의 유동성의 원천으로 '공기'(air)를 이용하기도 하였다. 환경에 대한 관심으로 화학연료를 사용하지 않고 에어로졸(aerosol)로 만든 헤어 스프레이 'AirSpray' (1991)를 만들었으며, (그림 35)는 이것을 이용하여 창조된 'AirStyles'로서, 모발이 마치 살아 움직이는 듯한 자유분방한 형태를 보여주고 있다.

3. 색채 · 재질의 다양성

비달 사순의 헤어 스타일링은 형태의 단순함과 대조적으로 색채나 재질에 있어서는 1970년대 이후 점차 다양성을 표현하고 있다. 비달 사순의 미니멀리즘이 모든 측면에서 고수되었다면 현재 세계적인 디자이너가 될 수 없었을 것이다. 그러나 형태의 단순함(Simplicity)이라는 자기만의 철학 위에 풍부한 컬러링과 고도의 테크닉을 이용한 헤어 디자인의 끊임없는 변화는 그를 오늘날 정상에 올려놓았다.

헤어 컬러링(hair coloring)은 헤어의 색상을 바꾸어 모발에 생기와 음영을 더하는 역할을 담당하는 것으로, 그 기원은 이집트 고대 3왕조 때 테타(Teta)왕의 어머니 세스(Ses) 여왕이 헤나(Henna)로 머리카락을 염색했던 약 4천 6백년 전으로 거슬러 올라간다.

서양에서는 희랍, 로마시대부터 머리카락을 금발로 염색하게 되면서 이후 서양인이 가장 좋아하는 머리 색상은 금발로 고정되었다. 그러나 20세기가 시작되고 영화가 발달하면서부터 헤어 컬러링은 단순한 색상의 차원을 넘어 유행으로 변화했으며 TV와 신문잡지에 실리는 화장품과 의상 선전 모델들의 다양한 색상의

헤어스타일은 곧 대중화되었다⁵⁶⁾.

그러나 비달 사순의 혁신이전 시대는 컬러링 (coloring) 또한 초기 단계로, 색상이 매우 강하고 쉽게 거칠어졌다. 산성(acetic acid)이 모근(毛根)에 빠르게 달라붙어 헤어 드레서는 신속하게 작업해야 했고, 시술 후 두피에 물집이 잡히는 등 예상치 못한 결과를 만들어내기도 하였다⁵⁶⁾.

1970년대에 접어들면서, 컬러링 기술은 급격히 발전하여 모든 뉘앙스와 컷의 효과를 강조했으며⁵⁷⁾, 비달 사순 헤어 디자인의 단순한 형태에 의해 색채의 시각적 명료성이 한층 두드러지게 나타났다. <그림 36>은 작품 ‘에르떼’ (Erté)로, 아르데코(Art Deco)의 디자이너 에르떼에게서 영감을 얻은 것이다. 적갈색의 헤어 컬러는 앞머리의 단순한 곡선적인 라인을 더욱 감각적

로 인지시키고 있다. <그림 37>은 1980년 일본 디자이너 유끼(Yuki)의 패션 컬렉션에서 선보인 작품 ‘우주 걸스카웃’ (The Space Cadette)으로, 여러 가지 기하학적 형태에 따라 다양한 톤의 노란색 컬러링을 레이어드(layered) 시킴으로써 헤어의 예술적 가능성을 보여주며, 헤어와 메이크업 형태와 색채의 강렬함으로 인해 우주 전사의 이미지를 효과적으로 연출하고 있다.

한편 <그림 38>은 그의 작품 중 가장 예술적인 창조물로 평가되는 작품으로, 1982년 바비칸 헤어쇼 (Barbican Hair Show)에서 오스카 슐렘머(Oscar Schlemmer)의 ‘삼화음 발레’ (Triadic Ballet, 그림 39)를 재현한 것이다. 의상, 헤어, 메이크업의 컬러와 기하학적인 형태의 완벽한 조화를 보여주고 있으며, Hayes-Thomas의 평을 빌자면 “이는 헤어 드레서에 의해 표

<그림 36> Erté(Vidal Sassoon, p. 94)

<그림 37> The Space Cadette(Vidal Sassoon, p. 87)

<그림 38> Vidal Sassoon의 Barbican Hair Show(Vidal Sassoon, p. 95)

<그림 39> Oscar Schlemmer의 Triadic Ballet(Oscar Schlemmer, p. 201)

<그림 40> Mosaics(VidalSassoon, p. 88)

<그림 41> The Ionic(Vidal Sassoon, p. 91)

현된 헤어 드레서들을 위한 대회이며, 그것은 근본부터 뒤흔드는 것이었다.”⁵⁸⁾

또한 비달 사순의 헤어 디자인에서는 헤어에 그림을 그리는 듯한 미술적 테크닉이 극명하게 보여진다. 작품 Mosaics(1984, 그림 40), The Ionic(1984, 그림 41), Color Film(1986, 그림 42)에서 보는 바와 같이 전위적인 컬러링을 통해 색채의 유희를 표현하고 있다.

〈그림 43〉은 1984년 작품 ‘Animals’로, 짐승의 털처럼 표현하기 위해 패턴화된 하이라이트의 광택과 깊이를 주는 컬러링 테크닉을 사용하였다.

위와 같은 1980년대의 인위적인 꾸밈의 미와는 대조적으로 1990년대 헤어 스타일링은 라이프스타일과 패션이 1980년대의 경제적 부로 인한 사치와 허영, 과정에서 벗어나 더욱 자연스러워짐에 따라 다양한 개

성표현을 위한 믹스 앤 매치(mix-and-match) 스타일과 신체의 라인을 따라 이루어지는 자연스러운 형태와 조화를 이루어 내추럴(natural)이 중심 화두가 되었다.

비달 사순이 제시한 헤어 스타일은 클래식 스타일링 테크닉을 기본으로 하면서, 헤어 컷의 균형이나 중심의 변화에 대한 다양한 실험이 이루어졌다⁵⁹⁾. 이는 1990년대 ‘modular’ 또는 ‘all-in-one’ 헤어 컬렉션의 ‘Turnstyles⁶⁰⁾’와 ‘Cut Loose⁶¹⁾’인데, Turnstyles(그림 44)는 컷 속에 컷, 컬러 속에 컬러로 헤어 속의 부분 부분을 변화시키는 것이며, 헤어의 길이에 따라 얼굴이 강조되고 내부의 많은 볼륨으로 인해 형태와 색채의 다양성을 보여준다. Cut Loose(그림 45)는 질감, 컬, 웨이브의 풍부함으로 신선하고, 자유롭고, 새로운 자연스런 형태를 제공했다. 이러한 자연스러운 컬러링 효과는

〈그림 42〉 Color Film(Vidal Sassoon, p. 88)

〈그림 43〉 Animals(Vidal Sassoon, p. 89)

〈그림 44〉 Turnstyles(Vidal Sassoon, p. 131)

〈그림 45〉 Cut Loose(Vidal Sassoon, p. 134)

〈그림 46〉 Afros에서 영감을 얻은 original wash-and-wear perms(Vidal Sassoon, p. 61)

〈그림 47〉 The Pirate look (비달사순50년사, p. 75)

〈그림 48〉 Decorated braids (Vidal Sassoon, p. 100)

색상의 조화, 세세한 디테일의 적용으로, 현대적이지만 깊고 윤기있는 고상한 헤어 조형을 만들어내었다.

비탈 사순 헤어디자인의 다양성은 색채뿐 아니라, 재질에서도 발견된다. 머리카락의 길이, 컷의 형태(레이어드, 그라데이션, 일자 단발 등), 컬러 등으로 개성을 표현하는데서 더 나아가 마치 의상에서 다양한 질감의 소재를 통해 독특한 디자인을 살려내듯 모발의 부스스함, 매끄러움, 또는 니트처럼 촘촘히 또는 느슨하게 뿔아 디자인의 차이를 표현했다.

〈그림 46〉의 부스스한 질감의 디자인은 1960년대 후반 유행했던 에스닉 스타일 아프로(ethnic style Afros)에서 영감을 얻어 창안한 ‘오리지널 워시 앤 웨어 펌’ (original wash-and wear perms)이다. 이는 1967년 이후 퍼밍 테크닉(perming techniques)의 발전이 이루어지는 계기가 되었다⁶²⁾고 평가된다.

〈그림 47〉은 1981년도 작품 ‘The Pirate look’으로, 비비안 웨스트우드(Vivienne Westwood)의 Pirate Collection에서 영감을 얻은 것이다. 이 컬렉션에서 웨스트우드는 에스닉 컷과 주제의 영향을 많이 받았는데 사순 또한 새로운 헤어 디자인을 시도하면서 길이나 스타일 보다 뿔아내린 머리와 짧게 커트된 모발의 질감 자체에 초점을 맞추었다. 〈그림 48〉은 패션 디자이너 헬렌 스토리(Helen Storey)의 런던 쇼에서 ‘Decorated braids’의 전위적인 패션과 조화를 이루도록 디자인한 것으로, 머리를 두 갈래로 나누어 촘촘히 따고 길이에 불균형을 주었으며 불규칙한 천 조각을 끼워 넣어 헤어 사이로 조금씩 보이는 효과를 주었다. 또한 헤어의 뒷 부분에 장식한 조화(彫花) 유사귀는 그 형태와 색채 면에서 스커트 밑단에 매단 컵 세트와의 어우러짐을 보여준다. 이러한 스타일은 뉴 밀레니엄(New Millenium)의 특징적인 헤어스타일로 대두되어 ‘99/00 A/W컬렉션에서 비탈 사순은 집시풍의 보헤미언 룩(bohemian look)을 트렌드로 제시하였다.

IV. 결론

현대는 음악, 미술, 건축, 패션, 미용 등 모든 예술 분야가 서로 영향을 주고받으면서 하나의 트렌드를

형성해 나가고 있다. 특히 고도의 미적 감각이 요구되는 21세기 사회에서 패션과 헤어, 메이크업은 토틸 패션이라는 이름 하에 조화롭게 연출하고 통일된 이미지를 나타내려는 노력이 증가하고 있으며, 따라서 토틸 코디네이션(total coordination)의 중요성이 점차적으로 부각되고 있다.

최근에는 패션 디자이너의 작품만큼 컬렉션에서 개성 강한 헤어스타일과 메이크업이 두각을 나타내는 등 완벽한 하나의 예술분야로 자리잡아가고 있으며, 여기에 헤어 디자이너 비탈 사순의 영향력은 과히 크다할 수 있겠다.

컷(cut)과 펌(perm)에 행해진 비탈 사순 헤어 디자인의 혁신성으로 인해 당시 사회적 지위, 성별(sex)을 나타내기 위한 과시적이고, 인위적이었던 헤어스타일들이 사라지고, 자유(freedom)와 편안함(ease), 이동성(mobility)이라는 정치적 혁신을 이루었다. 이는 또한 여성들의 행동에 자유를 주었던 사회적 혁신이자, 헤어 케어(hair care)의 개선을 강조한 과학적 혁신이었으며, 헤어라는 매체에 모더니즘을 가져온 미학적 혁신이었다.

1960년대 영국 대중문화의 영향과 함께 ‘격변’이라는 시대정신과 불가분의 연관성을 갖는 그의 디자인은 현대 예술과 건축 즉, 미니멀리즘과 바우하우스에서 영감을 얻었으며, 다른 매체와는 달리 헤어는 움직이고 성장하고 살아있는 소재이기 때문에, 예술형태로서 헤어를 가장 창조적으로 표현할 수 있는 영역으로 보았다.

당시 하나의 혁명이었던 헤어 커팅 테크닉은 오늘날 미용 산업에 종사하는 사람들이 마스터해야 하는 기본이 되고 있을 정도로, 세계 미용계에 미친 비탈 사순의 영향력은 지대하다고 사료된다. 따라서 본 연구에서는 새로운 디자인 철학과 고도의 테크닉을 통해 세계를 변화시킨 비탈 사순 헤어디자인의 조형적 특성을 형태의 단순성, 구조의 자연성과 이동성, 색채·재질의 다양성 측면에서 고찰하였다.

형태의 단순성은 특히 미니멀리즘의 기하학적 조형을 통해 극명하게 보여지는데, 여성스러움과 미의 전통적인 관념을 전복시킨 비탈 사순의 헤어 디자인은 헤어 자체에 자유를 부여하는 동시에 여성의 활동에 자유를 부여하였다.

구조의 자연성과 유동성은 특히 능숙한 커팅 기법을 통해 전체의 길이가 층이 나고, 손질하기 쉬운 부드럽게 움직이는 모발에서 발견된다. 이러한 유동성은 1984년 LA 올림픽 때 이루어진 스포츠의 역동성에 대한 연구와 결합되어 한층 발전되었으며, 헤어 케어 제품개발을 통한 총합적인 결과였다.

색채 · 재질의 다양성은 형태의 단순성에 의해 그 시각적 명료성이 두드러지게 나타났다. 특히 헤어 디자인에 도입된 순수미술의 전술 즉, 형태, 공간, 질감, 선, 색상, 광선 이론의 차용을 통해 하나의 퍼포먼스 아트를 창조함으로써 헤어의 예술적 가능성을 보여주었다고 할 수 있다.

참고문헌

- 1) Alf Hiltbeitel & Barbara D. Miller, Hair, (New York: State University of New York Press, 1998), p. 298.
- 2) *ibid.*, p. 298.
- 3) 머리에서부터 발 끝에 이르기까지 인체 전반에 행해지는 여러 가지 요소들- 의복, 모자, 신발, 그 외의 모든 장신구, 머리형태, 메이크업 등 패션에 관련된 요소들의 전체적인 조화를 중요시하여 통일된 아름다움을 추구하는 것을 말한다(김수진, 한명숙, 1990년대의 패션과 메이크업 경향에 관한 연구, 복식문화연구 제6권 제1호, p. 85).
- 4) 유태인 빈민구역
- 5) Beauty & Health 연구회, 비달 사순 50년사, 현문사, 2001, p. 13.
- 6) www.vsclub.co.kr
- 7) Beauty & Health 연구회, *op.*, *cit.*, p. 16.
- 8) www.vsclub.co.kr
- 9) www.vsclub.co.kr
- 10) Fishman, Diane & Powell, Marcia, Vidal Sassoon-Fifty Years Ahead-, New York: Rizzoli, 1993, p. 7.
- 11) *ibid.*, p. 9.
- 12) <http://cyber.ewha.ac.kr/~american/po-team/1-3-29.htm>
- 13) 유종선, 미국사100장면, (서울: 가람기획, 1995), pp. 367-368.
- 14) Fishman, Diane & Powell, Marcia, *op.*, *cit.*, p. 88.
- 15) *ibid.*, p. 9.
- 16) 박충우, 20세기의 근대기능주의 건축이론에 관한 연구, 서울대학교 석사학위논문, 1998, p. 5.
- 17) *ibid.*, pp. 35-37.
- 18) www.cade.co.kr/seminar/991108-2.htm
- 19) Fishman, Diane & Powell, Marcia, *op.*, *cit.*, p. 135.
- 20) 이윤상, 오스카슐레머의 '삼화음 발레(Triadic Ballet)'에 나타난 공간 속에서의 예술 형상(Art Figure) 움직임 연구, 동국대학교 석사학위논문, 2001, p. 8.
- 21) 1924년 4월 20일자 바젤의 나치오날 신문(National-Zeitung)의 "dt"라는 이름의 기자의 논평 참조(Dearstyne, Howard, 송울 역, 바우하우스, 기문당, 1992, p. 211에서 재인용)
- 22) 이윤상, *op.*, *cit.*, pp. 35-37.
- 23) www.vsclub.co.kr
- 24) Fishman, Diane & Powell, Marcia, *op.*, *cit.*, p. 85.
- 25) *ibid.*, p. 85.
- 26) www.vsclub.co.kr
- 27) www.vsclub.co.kr
- 28) Fishman, Diane & Powell, Marcia, *op.*, *cit.*, p. 85.
- 29) Kenneth Baker, 김수기 역, 미니멀리즘, 열화당, 1995, pp. 7-8.
- 30) 하민수, 미니멀리즘의 의미와 그 특성에 관한 연구, 홍익대학교 석사학위논문, 1986, p. 1.
- 31) 임석재, 미니멀리즘과 상대주의 공간: 뉴욕5건

- 축과 공간 운공, 시공사, 1999, pp. 44-45.
- 32) 정영선, 1990년대 국내 패션에 표현된 미니멀리즘에 관한 연구, 한성대학교 석사학위논문, 2001, p. 13.
- 33) Fishman, Diane & Powell, Marcia, op., cit., p. 85.
- 34) BC 11세기경 하느님의 선택을 받아 괴력을 지니고 태어난 전설적 영웅 삼손은 경건한 생활을 하여야 하는 수칙을 범하고 포도주를 마시고 창녀와 동침하였으며, 외적 블레셋 여인과 계약적 결혼을 하고, 그녀가 그를 버리고 떠나자 블레셋인 1,000명을 죽였다. 그는 20년간 이스라엘을 지배하였으나, 블레셋의 앞잡이인 데릴라를 깊이 사랑하여, 그녀의 꾀에 빠져 괴력의 원천인 긴 머리를 잘리고 힘이 빠져 블레셋인에게 두 눈을 뽑혔다. 삼손은 최후의 기적을 하느님께 기원하고 힘을 회복하여 이교도(異教徒) 신전의 두 기둥을 무너뜨림으로써 많은 블레셋인을 죽이고 자신도 장렬한 죽음을 하였다.
- 35) Fishman, Diane & Powell, Marcia, op., cit., p. 8.
- 36) Fishman, Diane & Powell, Marcia, op., cit., p. 8.
- 37) 물결모양 웨이브를 말함. 1875년 마르셀 그라프(Marcel Grateau)에 의해 웨이브를 만드는 기구가 최초로 발명되었고, 1905년 찰스 네슬러(Charles Nessler)에 의해 처음으로 살아있는 모델에게 머신 히트 웨이빙(machine heat waving)을 시술하였는데 봉사를 바른 모발을 금속성의 원기둥 모양의 롤러에 감아서 150도 정도의 열을 가하여 웨이브를 만들어 주었다. 1927년 최초의 핫 웨이빙(hot waving) 기구가 웰라(Wella)社에 의해 발표되었고, 1936년 스피크만(J. B. Speakman)에 의해 화학약품만의 작용에 의한 콜드 웨이빙(cold waving) 원리가 소개되었으며, 1942년 미국에서 산성퍼머의 원리가 발견된 이후 1966년 산성중화 헤어 컨디셔너제, 1975년 산성중화 퍼머넌트제 등 모발에 덜 자극적인 방향으로 개발되기에 이르렀다(미용교재연구회, 종합미용이론, 유신문화사, 1998, p. 36).
- 38) permanent의 약어
- 39) 1925년 조셉 메이어(Joseph Mayer)에 의해 개발된 열에 의한 히트 퍼머넌트 웨이빙 방식.
- 40) www.toolsofsassoon.com
- 41) 박중우, op., cit., pp. 37-38.
- 42) Fishman, Diane & Powell, Marcia, op., cit., p. 10.
- 43) Beauty & Health 연구회, op., cit., p. 26.
- 44) Diane Fishman & Marcia Powell, op., cit., p. 42.
- 45) ibid., p. 13.
- 46) 김희숙, 화장문화사, 청구문화사, 2000, p. 252.
- 47) Fishman, Diane & Powell, Marcia, op., cit., p. 135.
- 48) ibid., p. 9.
- 49) Beauty & Health 연구회, op., cit., p. 20.
- 50) 머리를 위에서 묶어 늘어뜨린 머리 모양
- 51) 머리의 뒷부분에서 묶어 늘어올린 헤어스타일
- 52) Fishman, Diane & Powell, Marcia, op., cit., pp. 78-80.
- 53) ibid., p. 135.
- 54) ibid., p. 133.
- 55) 양덕재, 최신 화장품학, 장엄신보, 1998, pp. 684-685.
- 56) Fishman, Diane & Powell, Marcia, op., cit., p. 30.
- 57) Beauty & Health 연구회, op., cit., p. 47.
- 58) Fishman, Diane & Powell, Marcia, op., cit., p. 94.
- 59) ibid., p. 135.
- 60) 유럽에서는 Convertible(변화가능한)이라 불림.
- 61) 유럽에서는 Dishevelled Elegance(단정하지 못한 우아함)라 불림.
- 62) Fishman, Diane & Powell, Marcia, op., cit., p. 61.