

헤어와 메이크업 일러스트레이션 기법 연구

-사실적 표현기법에 의한 작품제작을 중심으로-

구 자 명

한성대학교 예술대학원 패션예술학과 강사

A Study of Hair and Make up Illustration Techniques -focusing on production based on graphical expression techniques-

Ja-Myung Kuh

Lecturer, Dept. of Fashion Art & Design, Graduate School of Hansung University
(2003. 9. 8. 접수)

Abstract

This research is to provide practical help in learning hair and makeup illustration skills by presenting techniques for hair and makeup drawing; to serve efficient illustration education; and to enhance the status of beauty and contribute to artistic development. Hair style and makeup techniques include graphical one, pattern-centered one, one using pattern paper, simplifying one and mood one expressing image. Of them, this research made the illustrations to use cosmetics, color pencils and pastel based on the graphical technique. For each design of the illustrations, ethnic, sexy, natural, romantic and gorgeous images, which were considered to be appropriate to the graphical technique, were chosen by the researcher out of hair and makeup styles that appeared in the fashion magazines including Vogue, Gap, Mode et Mode from 2000 through 2001. In particular, they were chosen with focusing on basic styles.

The summaries below were found with the experience of making illustrations. Various techniques and skills are required to express the ideas of hair and makeup styles. Of them, the graphical technique is very useful as the primary step to learn various techniques and improve drawing skills.

First, the graphical technique may enable not only expressing what is desired to draw as is, but also accurately representing hair and makeup designs so as to convey objective expression. In this regard, it is a proper way to achieve its inherent purpose as conveyance of messages.

Second, more accurate styling of hair and makeup is available through graphical expression, which helps understand related practical techniques. In addition, makeup illustration, which is expressed through direct makeup products and instruments, may serve skill improvement since such direct use provides the feeling of real makeup.

Third, the graphical technique as a basic drawing skill may unrestrictedly show the artist's expression ability.

Fourth, although artistic merits implying individuality and creativity should be shared through illustrations that express the artist's ideas or emotions, the graphical technique is the easiest method to beginners who just started learning of illustration, in that it enables expression without highly advanced skills.

Key words : hair and make up illustration (헤어와 메이크업 일러스트레이션),
graphical expression techniques (사실적 표현방법), images(이미지)

I. 서론

우리나라 미용 산업은 토털 패션산업의 주요 영역으로 성장하고 있으며 그 중에서 헤어·메이크업 분야는 21세기 문화산업의 발전과 함께 예술의 한 장르로서 발전하고 있다. 특히 메이크업과 헤어스타일을 그림으로 표현하는 헤어와 메이크업 일러스트레이션은 디자이너가 자신의 아이디어를 표현하는 언어로서 시술 전 고객이 원하는 스타일을 그림으로 표현해주어 유용하게 활용할 수 있을 뿐 아니라 공연·패션 쇼 등의 현장에서 전문인들 사이의 의사소통 도구로 효과적으로 활용될 수 있기 때문에 요즘은 헤어·메이크업 디자이너가 갖추어야 할 조건으로써 그 중요성이 새롭게 부각되고 있다. 또한 이러한 일러스트레이션의 기능이 중요시됨에 따라 미용 분야에서도 일러스트레이션 과목을 개설하여 교육시키고 있다. 그러나 미용분야의 학생 및 디자이너들은 일러스트레이션에 관한 기초가 부족한 상태이거나 그림을 그리는 것에 부담스러움을 느끼기 때문에 막상 떠오르는 아이디어를 자신 있게 표현하기에는 어려움이 따른다. 또한 아직까지 미용관련 분야를 중심으로 한 헤어·메이크업 일러스트레이션에 대한 연구와 작품이 충분히 소개되어 있지 않는 실정인으로서 이에 대한 연구 및 작품 활동이 절실히 필요하다고 본다.

따라서 본 연구는 그림을 그리는 것에 대해 어려움을 갖는 학생이나 디자이너들을 위해 일러스트레이션을 쉽게 익히고 빠르게 표현할 수 있도록 실질적인 도움을 주고자 한다. 이에 따른 본 논문의 연구

방법은 다음과 같다. 먼저 헤어 및 메이크업 드로잉의 표현기법들을 미술·뷰티 관련 서적¹⁾²⁾³⁾을 중심으로 사실적으로 그리기, 생략적으로 그리기, 패턴적으로 그리기, 무드적으로 그리기로 나누어 정리하였다. 이 내용을 기초로 한 사실적 표현방법에 의해 헤어와 메이크업 일러스트레이션의 작품을 제작하였는데, 각 작품의 디자인 컨셉은 2000년에서 2001년까지의 헤어 전문 잡지인 *Peluquerias*, *Estetica* 및 패션 전문 잡지인 *Vogue*, *Gap*, *Mode et Mode* 등에 나타난 헤어 메이크업 스타일 중 패션 이미지의 기본 스타일을 위주로 사실적 표현기법에 적합하다고 생각되는 에스닉(ethnic), 섹시(sexy), 내추럴(natural), 로맨틱(romantic), 고저스(gorgeous)의 5가지 이미지를 임의로 선정하였다. 그리고, 각 각의 이미지에 맞는 헤어스타일과 메이크업을 여러 표현 방법 중 가장 정확하고 객관적 의미 전달이 가능한 사실적인 표현 방법에 따라 화장품·색연필·파스텔 재료를 이용하여 일러스트레이션 작품을 제작하였다. 이를 통해 일러스트레이션에 대한 관심을 높이고, 앞으로의 창작 활동에 보탬이 되게 함으로써 헤어와 메이크업 일러스트레이션 발전 및 일러스트레이션 교육에 도움이 되고자 한 것이다.

II. 헤어와 메이크업 일러스트레이션의 개념

1. 일러스트레이션의 정의

일러스트레이션은 어원적으로 '조명(illumination)', '밝게 하다(to make light)'의 뜻을 가지고 있다. 즉, 어떤 대상에 빛

을 비춤으로써 더욱 분명해진다는 의미로 어떤 내용의 구체적인 이해를 돕기 위해 시각적 효과를 주어 표현하는 그림이다⁴⁾. 주로 신문·잡지·광고물·TV·영화 등의 대중매체를 통해 복제되고, 대중에게 시각적으로 전달되는 일종의 커뮤니케이션 도구로 볼 수 있으며 약자로는 일러스트라고 한다⁵⁾. 일러스트레이션은 정보전달의 기능과 아울러 소비자에게 한 작가의 사상이나 감정을 표출해내는 예술성의 양면성을 공유하고 있어 창작이라는 예술의 본질을 추구하며, 예술형태의 하나로 인식되고 있는데 오늘날 일러스트레이션은 시각전달 디자인의 요소로서 여러 영역에서 광범위하게 이용되고 있으며, 예술 형태의 하나로 인식되고 있다. 일러스트레이션 그 자체가 정보를 전달하는 기능을 가지고 있기 때문에 그 양식은 개성적이어야 하며, 기본적으로 이해하기 쉽고 상상력을 지닌 것이어야 하나 표현기술에 있어서는 완성도 높은 숙련을 요구하고 있기 때문에 이들 일러스트레이션 표현에는 사실적인 것에서부터 초현실주의적인 것에 이르기까지 주제의 목적에 따라 여러 가지 표현 방법이 있을 수 있다. 또한 2차원적인 것으로부터 3차원적인 것까지, 혹은 사람의 손에 의한 묘사로부터 카메라에 의한 영상이나 기계에 의한 방법도 포함된다.

2. 헤어와 메이크업 일러스트레이션의 정의

헤어스타일은 머리형 또는 헤어두(hairdo)라고 하며, 프랑스어로는 쿠아튀르(coiffure)에 해당한다⁶⁾. 헤어스타일을 만들기 위한 기초는 헤어 커팅으로 헤어 커팅

에 의해 스타일을 크게 길이와 단차에 따라 구분할 수 있다. 즉, 길이에 따라서 쇼트 헤어스타일, 미디움 헤어스타일, 롱 헤어스타일로 분류되며, 단차에 따라서 원랜스(one-length)·그라데이션(gradation)·레이어드(layered)스타일로 분류된다⁷⁾. 또한 헤어스타일은 물리적·화학적 작용에 의해 스타일을 만들 수 있으며, 영구적인 웨이브를 형성하는 퍼머넌트와 모발을 곧게 펴는 스트레이트 스타일 그리고 모발을 조형적으로 만들어 주는 업스타일 등이 있다.

메이크업(make-up)은 화장·페인팅(painting)·토일렛(toilet) 그리고 불어의 마끼아쥬(maquillage) 등과 유사한 의미로 사용되고 있으며, 메이크업의 사전적 의미로는 '보완하다'·'재작하다' 등이 있다. 일반적으로 단점을 커버하고 아름답게 꾸미는 것으로 해석되며, 전체적 조화를 중시하고 통일된 이미지를 형성하는 토털패션으로서의 의미를 갖는다. 즉, 메이크업의 개념은 얼굴을 중심으로 한 메이크업 행위뿐 아니라 의상·헤어스타일·액세서리에 이르는 코디네이션의 의미로 사용되어 토털 패션으로 확대 해석하는 경향이 있다. 최근 헤어스타일과 메이크업은 상황과 장소에 따라 다양하게 변화한다는 점에서 관심과 비중이 더욱 커져가고 있으며, 토털패션으로써 중요한 위치를 차지하고 있는데, 테마에 따라 내추럴 메이크업, 패션 쇼 메이크업, 광고 메이크업, 포토 메이크업, 웨딩 메이크업으로 분류할 수 있다⁸⁾. 헤어와 메이크업 일러스트레이션은 인체의 프로포션에서 독립하여 얼굴이나 머리카락, 메이크업만을 그리는 그림⁹⁾으로 여러 헤어스타일과 메이크업 스타일을 자신의 감각

대로 자유롭게 표현하며, 미용 일러스트레이션 또는 뷰티 일러스트레이션이라고도 한다. 헤어와 메이크업 일러스트레이션은 헤어·메이크업·패션의 기획과정으로서 우선 지면에 예상되는 작품을 미리 추측하여 볼 수 있는 계획서라고 할 수 있으며¹⁰⁾, 인체 연출가로서 미술의 매체를 빌어 이미지의 시각화 및 인체 연출의 메시지를 전달하는 중요한 대중적 예술의 한 부분이라 할 수 있다¹¹⁾. 헤어와 메이크업 일러스트레이션은 헤어스타일과 메이크업의 효과를 더욱 돋보이게 할 뿐 아니라 메이크업과 헤어스타일의 시각적 표현을 통해 정확한 스타일을 알 수 있게 해주며, 외형적으로는 완성된 작품을 만들어 내기 전 조화·균형의 원리를 배우게 하는 등 미용의 기초단계로서 반드시 필요하다. 또한 메이크업의 디자인과 그에 대한 간단한 설명을 첨가함으로써 실기(實技)의 이해를 도와주며, 시술 전 고객이 원하는 스타일이나 디자이너가 구상한 스타일을 고객에게 그림으로 표현해 줌으로써 고객과의 커뮤니케이션은 물론 공연·이벤트·퍼포먼스·패션 쇼 등의 현장에서 전문인들 사이의 의사소통 도구 및 시각적 커뮤니케이션 역할을 하여 미용을 예술적 차원으로 승화시킬 수 있다.

이와 같이 헤어와 메이크업 일러스트레이션을 효과적으로 작업에 활용할 수 있는데, 디자이너가 여러 가지로 구상한 스타일을 자기 감각대로 창의적으로 표현한 일러스트레이션은 얼굴을 중심으로 헤어와 메이크업 스타일을 표현함으로써 시각적인 커뮤니케이션의 도구로 활용할 수 있으며, 미용을 예술적 차원으로 승화시킬 수 있음

을 알 수 있다.

Ⅲ. 헤어와 메이크업 일러스트레이션 표현 기법

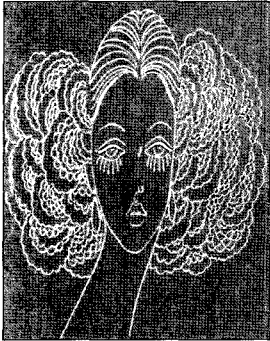
헤어와 메이크업 일러스트레이션의 기초 과정으로는 얼굴 형태 즉, 눈·코·입·귀의 위치와 머리와의 관계 등을 잘 이해함으로써 그 특징에 맞게 그리는 연습과 헤어 표현에 있어서는 생머리, 웨이브의 컬, 땅은 머리카락 표현법을 익히는 것이 요구된다. 헤어와 메이크업 일러스트레이션 표현기법에는 사실적으로 그리기, 패턴적으로 그리기, 생략적으로 그리기, 무드적으로 그리기로 제시할 수 있다¹²⁾¹³⁾.

1. 사실적으로 그리기

헤어의 타입 및 흐름과 움직임을 관찰하여 머리카락 모양을 표현 한 후 머리카락의 흐름에 따라 밝은 곳과 어두운 곳에 음영을 주어 볼륨감을 표현하면서 그린다. 헤어스타일을 그릴 때 중요한 점은 머리카락 하나 하나의 방향보다는 전체 분량과 형태를 그룹별, 파트별로 잡아 그리는 것이다. 머리 모양이나 강조해야 하는 부분을 정밀묘사 하듯이 한 올 한 올 그려 표현하는 것도 좋은 방법이다. 먼저 얼굴 표현에 앞서 얼굴형 각각의 특징을 관찰하여 얼굴형에 맞게 이목구비의 비율을 정한 후 눈·코·입의 위치와 오른쪽 눈과 왼쪽 눈의 간격 및 그 중심에 놓일 코와 입술·귀의 위치·머리와의 관계 등을 잘 이해하여 특징에 맞게 스케치해야 한다¹⁴⁾.

2. 패턴적으로 그리기

헤어의 모양과 흐름을 그리는 것으로 헤어의 실루엣만 모두 칠하는 방법이 있다¹⁵⁾
<그림1-3>.

<그림 1> 패턴적으로 그리기
이성규 편저(1998), p.25

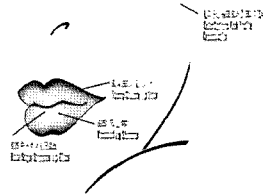

<그림 2> 패턴적으로 그리기
이성규 편저(1998), p.25

<그림 3> 패턴적으로 그리기
이성규 편저(1998), p.25

메이크업은 왼쪽 눈·코·입 또는 눈과 입만을 그리고 그 위에 메이크업 재료와 기법으로 채색하는 방법으로 가장 편리하고 쉽게 그릴 수 있으며, 눈과 입을 개성 있게 표현하면 독특한 느낌을 갖게 할 수 있다. 또한 어떤 색을 사용하여 어떤 기법으로 표현했는지에 대한 메이크업의 디자인과 간단한 설명을 첨가하여 실기(實技)의 해설 등에 자주 사용된다<그림 4>.

<그림 4> 패턴적으로 그리기

바비브라운, 2001 가을/겨울 룩 표현법

또는 밑바탕에 실제 인물 사진을 인쇄한 특수 패턴지 위에 메이크업 재료와 기법으로 채색하여 메이크업과 헤어스타일을 표현한다<그림 5>.

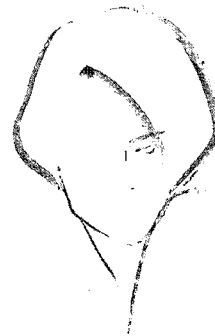
<그림 5> 패턴지에 그리기
강경화(2000), p.42

메이크업 제품류는 메이크업을 위한 기능적 도구 뿐 아니라 일러스트레이션에서도 활용이 가능하며, 인체 메이크업 시에는 베이스 화장을 먼저 사용하여 표현하지만, 패턴지 작업 시에는 부위별 화장을 먼저 하고 베이스를 나중에 사용하여 표현해야 한다. 눈썹은 눈썹 브러쉬에 케이크 샷도우를 적당량 묻혀 그려주며, 노즈 샷도우는 납작한 브러쉬에 붉은 빛이 없는 샷도우를 이용해 코의 측면을 따라 넣어주고, 코의 하이라이트는 지우개를 이용해 콧등 부분을 깨끗하게 지워준다. 아이샤도우는 케이크 샷도우나 파스텔을 이용해 베이스, 하이라이트, 포인트, 언더 샷도우 순으로 칠한다. 아이라이너는 수성 싸인펜으로 원하는 형태의 아이라인을 그려주며, 속눈썹을 그릴 때는 결의 방향을 곡선으로 그려준다. 4B연필을 이용해 속눈썹 뿌리부분은 힘을 주고 꼬리 쪽으로 향할수록 연필의 힘을 빼서 속눈썹의 볼륨감을 연출하는데 마지막으로 수성펜을 이용하여 강약을 표현한다. 입술은 볼륨감이 잘 나타날 수 있도록 두 가지 칼라를 사용하는데 립스틱을 이용할 경우에는 브러쉬에 소량만 묻혀 표현하며, 연한 색을 먼저 바르고 진한 색은 나중에 바르는 것이 효과적이다. 립스틱을 칠하기 전 원하는 칼라 케이크 샷도우로 베이스 효과를 주는 것도 좋은 방법이며, 색연필을 이용하는 방법도 있다. 피부는 케이크 파운데이션을 브러쉬에 묻혀 피부색을 표현하는데 중앙 하이라이트 부위는 칠하지 않으며, 치크는 케이크 샷도우나 페이스 파우더·파스텔 등을 이용하면 효과적이다. 이것은 사람의 실제 피부와 가장 동일한 느낌이 나게 할 뿐 아니

라 화장품의 색조가 잘 표현되는 특수 수입지를 사용함으로써 실제와 동일한 감각으로 연습 할 수 있도록 하기 위한 것이다. 따라서 인체에 직접 작업을 하는 것과 동일한 느낌을 받을 수 있다¹⁶⁾.

3. 생략적으로 그리기

헤어의 실루엣·흐름·움직임을 최소한의 선으로 그리는 표현법으로 어디까지 그려 넣는다는 제한은 없다. 주의할 점은 전체의 균형을 고려해서 최소한의 선을 사용·강한 선과 약한 선을 그려야 한다. 또한 눈·코·입을 적당히 생략하고 헤어스타일에 포인트를 주는 것도 가능한데 이것은 정성껏 그려 넣은 그림과는 달리 모든 것을 그려 넣지 않은 미완성의 아름다움이 있으며, 비교적 일러스트레이션의 기초가 튼튼해야 활용할 수 있는 기법이다<그림 6-7>.

<그림 6> 생략적으로 그리기
라사라 교육개발원(1988), p.80

<그림 7> 생략적으로 그리기
라사라 교육개발원(1988), p.54

4. 무드적으로 그리기

헤어의 흐름·메이크업 및 얼굴의 모양을 그려 놓지 않고 전체 이미지를 잡아서 그리는 기법이다¹⁷⁾ <그림 8>.

<그림 8> 무드적으로 그리기
라사라 교육개발원(1988), p.54

또한 메이크업 이미지를 통해 표현하고자 하는 색채·분위기·계절·대상의 느낌 등을 전체 스타일의 소재나 분위기·칼라 등으로 장식하여 기획 구상력에 도움을 주는 상승효과를 줄 수도 있다. 이것은 누가 보아도 헤어와 메이크업 아티스트의 작품 의도를 한눈에 알아 볼 수 있도록 하기 위함이다<그림 9>.

<그림 9> 이미지 표현하기
강경화(2000), p.38

위에서 제시한 헤어와 메이크업의 표현 방법을 익힘으로써 테크닉 향상뿐 아니라 다양한 디자인을 자유자재로 구사할 수 있는 능력을 배양하는데 도움을 줄 수 있을 것으로 보이며, 이를 위해서는 정확하게 그릴 수 있을 때까지 여유를 가지고 반복된 연습을 해나가야 할 것이다.

이와 같이 헤어와 메이크업 일러스트레이션의 표현방법인 사실적 표현 방법, 패턴적 표현 방법, 생략적 표현방법, 이미지 표현방법 등은 미술의 기초가 부족하다하더라도 쉽게 익히고 응용할 수 있는 효율적인 일러스트레이션의 방법이라 할 수 있다. 그 중 사실적으로 표현하는 방법은 묘사위주의 평면적인 기초 드로잉 표현 작업으로 정확하고 객관적인 의미 전달을 용이하게 하며, 헤어와 메이크업 실기(實技)의 이해를 도와 예술적 감정과 감각이 풍부하지 않더라도 표현이 가능하다는 것을 알 수 있다. 그러나 고도의 예술적 이미지를 표현하는 데는 부족하므로 사실적 표현기법이 아닌 다양한 기법 즉, 컴퓨터를 이용한 표현방법이나 입체적·조형적인 표현방

법 및 미적 감각과 테크닉을 이용한 예술적인 작품으로 표현해야 그 효과를 극대화시킬 수 있다고 볼 수 있다.

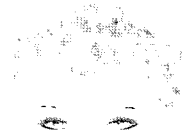
IV. 헤어와 메이크업 일러스트레이션 작품 제작

본 연구는 헤어·메이크업 일러스트레이션 작품 제작을 위해 색연필·파스텔·메이크업 제품 등의 재료를 이용하였다. 색연필은 색상을 표현하는데 있어 초보자가 다루기 용이할 뿐 아니라 그리는 사람의 손목 힘에 따라 다양한 선을 자유자재로 그릴 수 있으며¹⁸⁾, 아이라이너, 속눈썹, 입술라인, 포인트 아이샤도우, 헤어스타일 등 포인트 마무리용으로 효과적이다. 파스텔은 부드러운 질감과 입체적인 효과를 나타내는데 적합하며, 특히 간단하게 넓은 면을 얼룩 없이 칠할 수 있고 그라데이션이 용이하다. 보통 티슈·코튼·면봉을 이용하여 가볍게 문지르는 동작으로 여러 가지 색을 혼합할 수 있기 때문에 그림을 그리는 작업이 어렵다는 생각보다는 재미있게 표현할 수 있으며, 작업이 끝 난 후 정착액 사용으로 완성된 작품을 보호하도록 한다. 메이크업 제품류를 일러스트레이션에서 활용하는 것은 인체에 시술하기 전 질감·농도 및 색상의 조화 등을 미리 경험해 볼 수 있고, 메이크업 제품의 특성을 이해하는데 도움이 된다. 프레스드 파우더 타입의 아이샤도우는 파스텔이 주는 느낌보다 더 부드럽고 세밀한 표현까지 가능하며, 눈화장 채색·입술 채색·볼연지 채색·얼굴 윤곽 수정 채색·하이라이트 채색·헤어 칼라링 등 여러 부위에 사용이

가능한 제품으로 브러쉬 또는 티슈·코튼·면봉 등을 이용하여 표현한다. 케이크 파운데이션은 피부화장 표현 시 사용되며, 탄력 있는 둥근 브러쉬를 이용해 피부색을 표현하고, 페이스 파우더는 브러쉬를 이용해 볼연지의 채색을 하거나 아이샤도우 채색 등을 표현할 때 사용한다. 립스틱은 입술 메이크업의 채색을 표현할 때 사용되는데 브러쉬에 소량을 문혀 사용하는 것이 자연스럽게 입술을 표현할 수 있다¹⁹⁾. 실제로 피부에 메이크업 제품을 바를 때보다 흰색 종이에 칠할 때는 채도와 명도가 높게 표현된다. 특히 연두색이나 분홍색의 경우 1에서 3단계 정도는 선명하고 밝게 표현되는 것을 느낄 수 있다. 또한 뷰티 일러스트레이션에 메이크업류를 적용하면서 메이크업 테크닉으로서 부위별 사용 용도를 정확히 익힐 수 있고, 심지어 평소 전혀 생각지 못했던 새로운 오브제로서의 발상까지 가능하게 한다²⁰⁾. 헤어와 메이크업 일러스트레이션의 얼굴 표현에 있어서 가장 중요한 것은 눈동자 표현으로 생기 있는 눈을 표현하는 데는 눈동자의 하이라이트와 까만 동공의 흑백 명암 표현이 가장 중요하며, 윗 눈꺼풀의 그림자를 회색으로 칠하고, 눈동자의 아랫부분은 파란색·아래 속눈썹 안쪽에는 주황색으로 살짝 터치하면 선명한 눈 표현이 완성된다. 메이크업을 표현 할 때는 파스텔과 트윈 케이크 화장품으로 피부를 표현하고 아이샤도우·볼 터치를 사용하여 눈과 볼에 입체감과 혈색을 주었다.

헤어 및 메이크업 일러스트레이션 작품 제작을 위한 각 작품의 디자인 컨셉은 2000년에서 2001년까지의 헤어 전문 잡지

인 Peluqueras, Estetica 및 패션 전문 잡지 Vogue, Gap, Mode et Mode등에 나타난 헤어와 메이크업 스타일 중 패션 이미지의 기본 스타일 위주로 사실적 표현기법에 적합하다고 생각되는 이미지를 임의로 선정하였으며, 그 이미지는 에스닉(ethnic), 섹시(sexy), 내추럴(natural), 로맨틱(romantic), 고저스(gorgeous) 이미지 등 5가지이다.

<작품 1> 에스닉 이미지

◆ 작품 1 (에스닉 이미지)

대상 : 대도시 개성추구 스타일의 20대 대학생 및 자유직 여성

상황 : 주말 클럽에서의 파티

헤어스타일 : 아프로 스타일의 퍼머넌트 웨이브

메이크업스타일 : 스모키 아이 메이크업

표현재료 : 파스텔, 화장품/머메이드지

표현특성 : 베이지색, 브라운색의 파스텔을 사용하여 휴지로 문지르며 표현하였다. 가장 어두운 부분은 검정색 파스텔로 칠한 다음 문질러 웨이브를 표현하였다. 밝은 부분은 노란색 파스텔을 사용, 아주 밝은 부분은 지우개로 지워 하이라이트를 표현하였다. 메이크업은 케이크 파운데이션으로 피부 표현을 투명하게 하였고, 눈은 브러쉬를 이용하여 다크 그레이 아이샤도우를 진하게 언더 부분까지 강조하였다. 특히 아이라인은 검정색 색연필을 날카롭게 하여 진하게 라인을 그려넣었다. 입술은 본래의 입술색 그대로 투명하게 표현하기 위하여 분홍색의 파스텔을 면봉으로 칠하고 하이라이트는 지우개로 지우고 흰색 파스텔을 살짝 칠하였다.

◆ 작품 2 (섹시 이미지)

대상 : 20 - 30대 초반의 현대적 패션지향의 전문직 및 자유직 여성

상황 : 캐릭터 여성 의류 광고

헤어스타일 : 롱 헤어스타일

메이크업스타일 : 아이라인을 강조한 메이크업

표현재료 : 색연필, 화장품/머메이드지

표현특성 : 머리 전체를 노란색 색연필로 칠한 다음 빨간색 색연필로 손목의 힘을 이용하여 가는 선으로 한 올 한 올 그리듯이 한다. 가장 어두운 부분은 진한 갈색과 검정색 색연필로 그린다. 메이크업은 피부의 표현과 입술은 투명하게 표현하였고 짙은 카키색 아이샤도우로 눈 주위를 칠한 다음 검정색 색연필을 날카롭게 하여 진하게 라인을 그려주었다.

주었으며, 입술 라인은 강조하지 않고 핑크색 아이샤도우로 입술부위를 칠하여 두드러지지 않게 마무리하였다.

<작품 2> 섹시 이미지

◆ 작품 3 (내추럴 이미지)

대상 : 대도시의 20대 대학생 및 자유직 여성, 30대의 미시그룹

상황 : 등교 및 자유근무, 대도시의 생활 일반

헤어스타일 : 레이어드 스타일

메이크업스타일 : 내추럴 메이크업

표현재료 : 색연필, 화장품/일러스트보드

표현특성 : 헤어의 레이어드가 잘 드러나도록 표현하는 것이 가장 중요하다. 따라서 레이어드 층의 머리카락의 방향을 실감 있게 상세하게 묘사하고, 레이어드 부분에 다소 강하게 음영을 넣어 레이어드 디자인이 확실히 전달되도록 표현하였다. 특히 머리카락의 세밀한 레이어드 표현을 위해 색연필을 예리하게 깎아 사용하였다. 색상은 브라운 칼라에서 옐로우 칼라까지 사용하여 칼라 그라데이션 방법으로 원근감을 주었을 뿐 아니라, 노란빛이 도는 갈색머리 표현이 동시에 이루어지는 효과를 살렸다. 메이크업은 내추럴로 투명성을 살리기 위해 케이크 파운데이션으로 피부표현을 하였으며, 눈은 눈의 윗거풀 라인을 약간 강하게 하여 자연스럽게 윤곽만 잡아

<작품 3> 내추럴 이미지

◆ 작품 4 (로맨틱 이미지)

대상 : 전통적 품위를 추구하는 30대에서 40대 미시 그룹

상황 : 특별한 기념일을 위한 흑백사진 촬영

헤어스타일 : 컬을 살린 업스타일

메이크업스타일 : 아이 홀을 강조한 메이크업

표현재료 : 파스텔, 수채화, 화장품 /일러스트보드

표현특성 : 베이지색과 브라운색 색연필로 머리카락의 흐름을 그려준 다음 다시 베이지색, 짙은 브라운색 파스텔을 이용하여 컬의 방향대로 칠한 다음 문질러서 머릿결과 웨이브를 표현하였고, 하이라이트는 흰색 파스텔로 문지르며 표현하였다. 메이크업은 보라색 아이세도우로 아이홀을 강조하였으며, 하이라이트는 흰색 파스텔로 표현하였고, 입술은 붉은 색 아이샤도우로 표현하였다.

<작품 4> 로맨틱 이미지

◆ 작품 5 (고저스 이미지)

대상 : 유행추구성향의 20대에서 30대 초반의 전문, 자유직 여성

상황 : 패션 쇼

헤어스타일 : 장식을 이용한 비대칭적인 업스타일

메이크업스타일 : 스모키 아이메이크업

표현재료 : 색연필, 화장품/일러스트보드

표현특성 : 베이지색 색연필로 머리카락의 흐름을 표현하였는데 어두운 부분에서 밝은 부분으로 갈수록 힘을 줄여 나갔으며, 가장 어두운 부분은 진한 갈색과 검정색 색연필로 그린다. 모근 부분에는 옅은 색으로 손목의 힘을 빼고 그렸다. 즉 머리 끝 부분이나 밝은 하이라이트 부분에는 손의 힘을 빼고 살짝 끝을 들어 올려 머리 끝 부분이 가늘게 표현하였으며, 하이라이트 부분은 터치하지 않거나 지우개로 살짝 지워서 표현하였다. 메이크업은 다크 그레이 아이샤도우로 사선터치로 표현하고 입술은 보라색 아이샤도우로 표현하였다.

<작품 5> 고저스 이미지

◆ 작품 6 (로맨틱 이미지)

대상 : 20대 중반에서 30대 초반의 결혼을 앞둔 미혼여성

상황 : 결혼식, 결혼식 전의 사진 촬영

헤어스타일 : 업스타일

메이크업스타일 : 신부 메이크업

표현재료 : 색연필, 화장품, 4B 연필/머메이저지

표현특성 : 먼저 머리 전체를 노란색의 색연필로 칠한 다음 베이지색과 브라운색 색연필로 머리카락의 흐름을 어두운 부분에서 밝은 부분으로 힘을 빼면서 그렸으며, 앞머리의 꽃 장식은 수채화물감으로 채색하였다. 메이크업은 내추럴로 투명성을 살리기 위해 케이크 파운데이션으로 사용하였고 입술은 붉은색 아이샤도우로 표현하였다.

<작품 6 > 로맨틱 이미지

V. 결 론

본 연구는 헤어와 메이크업 드로잉의 표현기법을 제시함으로써 헤어와 메이크업 일러스트레이션의 기술을 익히고 개발하는데 실질적인 도움을 줄 뿐 아니라 효율적인 일러스트레이션 교육에 도움이 되고자 하며 아울러 미용 분야에 대한 위상과 예술적 발전을 높이는데 그 목적이 있다. 헤어와 메이크업의 표현에는 사실적으로 표현하는 방법, 패턴적인 방법, 생략적인 방법, 그리고 이미지를 표현하는 무드적인 방법이 있는데 본 연구는 그 중 사실적인 표현 방법을 중심으로 화장품·색연필·파스텔의 재료를 이용하여 일러스트레이션 작품을 제작하였다. 각 작품의 디자인은 2000년에서 2001년까지의 헤어 전문 잡지 *Peluquerias*, *Estetica*와 패션 전문 잡지 *Vogue*, *Gap*, *Mode et Mode* 등에 나타난 헤어와 메이크업 스타일 중 패션 이미지의 기본 스타일을 위주로 사실적 표현기법에 적합하다고 생각되는 에스닉(ethnic), 섹시(sexy), 내추럴(natural), 로맨틱(romantic),

고저스(gorgeous) 이미지를 임의로 선정하였다.

작품 제작 결과 사실적 표현 기법의 일러스트레이션은 다음과 같다.

헤어와 메이크업 스타일에 대한 아이디어를 표현해내기 위해서는 다양한 기법과 테크닉이 요구되는데 그 중 사실적 기법은 여러 기법과 테크닉을 익히고, 드로잉 실력을 향상시킬 수 있는 기본적인 단계 및 과정으로써 유용하다 할 수 있다.

사실적 표현 기법은 첫째, 표현하고자 하는 대상을 사실 그대로 지면에 표현할 뿐 아니라 헤어·메이크업 디자인 설명을 정확하게 함으로써 객관적인 의미 전달이 가능하고, 메시지 전달이라는 본래 목적을 달성하는데 적절한 방법이라 할 수 있다.

둘째, 사실적 표현을 통해 헤어와 메이크업 스타일을 보다 정확하게 스타일링 하게 하며, 이와 관련된 실기(實技)를 이해하는데 도움을 준다. 특히 메이크업 일러스트레이션은 메이크업 제품과 도구를 직접 사용하여 표현함으로써 인체에 직접 메이크업하는 것과 같은 느낌으로 연습을 할 수 있어 실력 향상에 도움을 준다.

셋째, 사실적 표현은 기초 드로잉 표현으로서 작가의 표현 능력을 무제한적으로 보여줄 수 있다.

넷째, 일러스트레이션은 작가의 사상이나 감정을 표출해내는 개성·독창성이 함축된 예술성을 공유하고 있어야 하지만 사실적 표현 방법은 고도의 예술적 기법 없이도 표현이 가능하다는 점에서 일러스트레이션을 처음 배우는 초보자에게 가장 용이한 방법이라 할 수 있다.

그러나 이와는 달리 일러스트레이션 작

품이 사실적 묘사에 치중하여 표현 방법이 다양하지 않고, 여러 헤어·메이크업 스타일을 제시하지 못한다는 점은 사실적 표현 기법의 한계점이라 할 수 있다. 따라서 앞으로 개성과 독창성 및 상상력이 풍부한 스타일 개발 및 여러 표현 재료를 활용한 다양한 표현 기법의 작품 활동이 이루어지기를 기대한다.

참 고 문 헌

- 1) 라사라 교육개발 연구원 편(1988). 헤어와 메이크업 일러스트레이션. 서울: 도서출판 라사라, pp. 54-60.
- 2) 한명숙, 손만식(2000). 헤어·메이크업 일러스트레이션. 서울 : 청구문화사, pp. 108-115.
- 3) 이성규 편저. 헤어스타일화. 서울: 유신문화사, pp. 25-26.
- 4) 민철홍 등(1994). 디자인사전. 서울: 안그라픽스, p. 173.
- 5) 박선의, 최호천(2001). 시각 커뮤니케이션 디자인. 서울: 미진사, p. 92.
- 6) 라사라 교육개발 연구원 편(1995). 복식대상전. 서울: 도서출판 라사라, p. 1510.
- 7) 조판래(2002). Textbook of Hair Styling & Related Design(1). 서울: 청구문화사, pp. 15-22.
- 8) 한명숙(2001). 메이크업 디자이너를 위한 마귀아쥬 예술. 서울: 청구문화사, p. 149.
- 9) 라사라 교육개발 연구원 편(1988). '앞의 책', p. 3.
- 10) 이해성 편저(1999). 미용디자인을 위한 일러스트레이션. 서울: 현문사, p. 4.
- 11) 한명숙, 손만식(2000). '앞의 책', p. 8.
- 12) 라사라 교육개발 연구원 편(1988). '앞의 책', pp. 54-60.
- 13) 한명숙, 손만식(2000). '앞의 책'. pp.108-115.
- 14) 이해성 편저(1999). '앞의 책', pp. 61-62.
- 15) 이성규 편저(1988). 헤어 스타일화. 서울: 유신문화사, p. 25.
- 16) 강경화(2000). Make up & Hair Pattern Book. 서울: 청구문화사, p. 3.
- 17) 라사라 교육개발 연구원 편(1988). '앞의 책', p. 54.
- 18) 이상봉(2003). 뷰티 일러스트레이션의 활용과 표현기법에 관한 연구. 인체예술학회지, 4(1), p. 16.
- 19) 강경화(2000). '앞의 책', p. 8.
- 20) 이상봉(2003). '앞의 책', p. 24.