

컬러리스트 교육 및 전망

신인호

충남대학교 평생교육원

1. 서론

색채교육은 산업의 발달과 함께 급격한 산업구조의 변화에 따른 인간의 생활공간이 다양화되면서 색채를 다루는 영역이 확대 되었고, 색채교육의 문제는 중요한 과제로 대두되고 있다.

이미 선진국에서는 범국가적인 색채정책을 마련하고 체계적인 색채연구를 오래 전부터 진행해 오고 있다. 대표적인 예로 국제시장에서 색채 마케팅과 색채상품으로 성공한 코카콜라와 베네통을 들 수 있는데, 이 두 기업은 색채라는 중요한 시각적이며 감성적인 언어와 개념으로 세계시장을 석권했다.

또한, 일본에서도 이미 80년대 중반부터 공인자격증 제도가 생기면서, 상품의 매출을 극대화하도록 상품의 색을 조사·분석·결정하는 전문직업인으로서 그 역할을 다하고 있다.

우리나라의 경우는 색채라는 시각적이며 감성적인 언어에 대하여 정확하지 않은 대응을 해온 것이 사실이며, 무한경쟁의 세계경제 체제화에서 우수한 색채 전문 인력을 효과적으로 양성하고 디자인과 관련된 다양한 산업분야에서 전문직업의 창출을 촉진할 컬러리스트가 국가적으로 절실하게 요구되면서 미래의 색채 전문가를 양성할 수 있는 방향으로 재검토, 재정립하게 된다.

본 고에서는 우리나라에서 아직 미개척 분야이면서 동시에 수요가 커지고 있는 분야인만큼 컬러리스트 교육이 있는 일본과 한국의 색채전문교육의 일면을 살펴보고, 자신의 실력검증과 평가수단이 되

기 위한 방안으로 컬러리스트의 자격시험 역할의 동향에 대해 소개하고자 한다.

2. 한국색채학회와 일본색채학회의 교육내용

한국색채학회 : 색채학지도자를 양성하는 전문가 과정과 색채학 강의 지도법으로 색채학 강의자 또는 각종 색채관련직종 종사자로 색채학의 우수 전문가들을 대상으로 교육이 진행되는데, 교육내용은 색채와 디자인, 색채와 과학, 색채와 전통색채와 비즈니스 등을 포함하여 퍼스널컬러 자연염색 등 실습도 병행한다. 또한 색채지각론, 색채체계론, 색채관리론, 색채 심리 마케팅, 패션색채디자인, 미용색채디자인 시각색채디자인, 웹색채디자인, 멀티미디어색채디자인, 환경색채디자인, 제품색채디자인 색채계획 및 실습, 제작, 자료수집, 실태, 조사방법의 수료과정을 거친 후 인증시험을 본다.

※ 2002년 홍익대학교와 교육협약 체결 후 홍익대학교 대학로 캠퍼스로 교육장을 이전하여 교육이 진행 중이다.

일본색채학회 : 색채지도자 양성 강좌로 집중 개최형, 격월 개최형으로 나뉘어 색채 지도자로서 적격인 인재의 양성을 목적으로 교육이 진행된다. 1회에 색채의 역할, 눈의 구조·색각, 색의 물리적 성질 연계에 보는 색의 기능과 시 지각의 특성, 색 지각의 특성, 색채의 심리 I, 색채의 심리 II, 제1회 수료 시험을 거친 후, 2회에서는 측광과 측색, 광원과 조명, 색의 걸 방법, 색채 관리의 기초지, 색채 조화 개론, 색의 이름, 배색의 형태와 색채 조화, 미

술 공예와 색채의 교육을 받고 수료 시험을 본다. 3 회에서는 색채 계획 개론, 색채 계획의 실제, 색채 교육, 타습과제와 실습 교재 I을 이수한 후 수료 시험을 보고 타습과제와 실습 교재 II, 타습과제와 실습 교재 III, 타습과제와 실습 교재 IV, 타습과제와 실습 교재 V, 색채 지도자 인정 시험을 본다.

한국의 색채교육과정의 경우 다른 국가들에 비해 세분화된 전문성결여가 문제점으로 나타나고 있으며, 유형에 따른 색채이론과 실습과정을 보다 체계적으로 정립하는 것이 필요함을 알 수 있다.

최근 국내에서 색채 관련 사업의 하나로 색채전문인력 양성과정 교육이 이루어지고 있지만, 일반의 경우와 같이 유형의 특성에 적합한 교육을 위한 특성화 방안을 마련한 후 이에 적절한 색채교육과정이 요구된다.

3. 컬러리스트의 정의

컬러리스트란 색채를 전문적으로 다루는 색채 전문가로 색채관련 산업에서 일하는 직업을 가진 사람, 「Color-coordinator」라고 부르기도 한다.

그리고 컬러리스트는 기업, 전문조직 및 개인적 차원에서 색채관련 상품기획, 소비자 조사, 색채규정 검토 및 적용, 색채디자인, 색채관리 등 색채관련 지식과 기술을 습득하여 색채조사 및 분석, 색채 계획, 색채 디자인, 색채 관리와 같은 색채 업무를 수행하고 유무형 상품의 부가 가치를 높이는 역할을 한다.

현재 한국에서 컬러리스트 국가 자격증은 2002년 신설된 국가기술자격종목으로 한국산업인력공단에서 주관하고 있고 해당직무분야로 산업디자인분야의 시각디자인에 속하는 자격제도이다. 컬러리스트 기사, 컬러리스트 산업기사 자격증제도가 있지만 자격의 차이점으로 실력을 평가하는 난이도라고 할 수 있다. 아직까지 신설자격증이기 때문에 수행하는 업무와 수준은 거의 비슷하다. 따라서 컬러리스트교육은 시각디자인에 국한하지 않고

전 분야의 실무자와 전문가들에게는 꼭 필요한 교육인 만큼 색채 전문교육을 위해 색채 전문교육기관 및 대학과 대학원에서 신설과목으로 생각하고 있는 추세이다.

패션분야의 경우 의류를 중심으로 한 패션 업계에 국한된 직업이 아니라 다양한 패션 상품을 취급하는 회사라든가 광고회사, 인터넷, 화장품 같은 특정한 상품의 컬러를 중요시하는 회사나 회사의 이미지를 컬러로 작업화 하는 곳에서 필수적으로 활용할 수 있는 전문가의 역할을 하게 된다.

3.1. 컬러리스트의 실무영역

컬러리스트는 건축·환경 분야, 섬유·패션분야, 제품디자인분야, 그래픽·영상분야, 미용분야, 원예·조경분야, 염색·도장분야 등 다양한 직업분야에서 활용되어 근무할 수 있으며, 색채연구소, 기업 색채연구소, 상품 개발, 색채전문 교육가, 색채 분석가, 색채 마케터, 환경 색채가, 색채상담원, 색채 물리학자, 색채 자료 개발가, 상품기획, 소비자 조사, 색채규정 검토 및 적용, 색채디자인, 색채관리, 색채 조사 및 분석, 색채 계획, 색채 디자인, 색채 관리, 컬러 코디네이터, 컬러이미지 연출가, 컬러 컨설턴트, 패션 디자이너, 메이크업 아티스트, 헤어 디자이너, 스타일리스트, 사진광고, 제품 디자인 실무중사자로 활동 가능하며, 거리조성이나 색채 환경에 관한 조사 등 패션, 화장품 스타일링에 관한 컬러 코디네이션은 상세한 상품지식이나 제조프로세스 및 생산기술 그리고, 시대성과 트렌드에 대한 이해가 필요하다. 그 밖에 색채기획, 색채조사, 색채디자인, 조색 및 배색, 색채의 측정과 관리 등 다양한 실무를 익히게 된다.

3.2. 컬러리스트 자격조건

컬러리스트의 공인 자격증에는 기사와 기능사(산업기사)가 있다.

3.2.1. 컬러리스트 기사

색채에 관한 과학적 이론 지식과 실무 능력을 가지고 조사, 분석, 계획, 디자인, 관리 등의 기술 업무를 수행할 수 있는 능력을 검증하며, 특히 색채 업무를 종합적으로 계획, 실행, 검증하는 과정의 능력의 유무를 본다.

- ① 대학졸업자 등 또는 졸업예정자 (전공에 상관 없이 4학년에 재학 중인 자 또는 3학년 수료 후 중퇴자를 포함한다.)
- ② 전문대학졸업자 등으로서 졸업 후 응시하고자 하는 종목이 속하는 동일직무분야에서 2년 이상 실무에 종사한 자 (4년제 대학 전 과정의 2분의1 이상을 마치고 2년 이상 실무에 종사한 자도 포함한다)
- ③ 다른 종목의 기사의 자격을 취득한 자
- ④ 응시하고자 하는 종목이 속하는 동일 직무분야(산업디자인)에 4년 이상 실무에 종사한 자
- ⑤ 외국에서 동일한 등급 및 종목에 해당하는 자격을 취득한 자
- ⑥ 기술자격종목별로 산업기사의 수준에 해당하는 교육훈련을 실시하는 기관으로서 노동부령이 정하는 교육훈련기관의 기술훈련과정을 이수한 자로서 동일 직무분야(산업디자인)에서 2년 이상 실무에 종사한 자
- ⑦ 산업기사의 자격을 취득한 후 응시하고자 하는 종목이 속하는 동일 직무분야 (산업디자인)에서 1년 이상 실무에 종사한 자
- ⑧ 기술자격종목별로 기사의 수준에 해당하는 교육훈련을 실시하는 기관으로서 노동부령이 정하는 교육 훈련기관의 기술훈련과정을 이수한 자 또는 그 이수예정자
- ⑨ 학점인정 등에 관한 법률 제8조의 규정에 의하여 대학졸업자와 동등이상의 학력을 인정받은 자 또는 동법 제7조의 규정에 의하여 106학점 이상을 인정받은 자

※ 정규대학 재학(휴학) 중 인자는 해당되지 않음 (학점인정법률에 의한 학점 이수자는 고

등교육법에 의거 정규대학에 재학 또는 휴학 중인자는 해당되지 않음).

3.2.2. 컬러리스트 산업기사

색채에 관한 기술 기초이론지식 또는 숙련 기능을 바탕으로 복합적인 기능 업무를 수행할 수 있는 능력과 색채의 속성별 선정능력, 기호연상 언어, 인 지력, 도색 능력의 유무를 본다.

- ① 전문대학졸업자 등 또는 그 졸업예정자 (2학년에 재학 중인 자 또는 1학년 수료 후 중퇴자, 4년제 대학 전 과정의 2분의 1 이상을 마친 자도 포함한다.)
- ② 응시하고자 하는 종목이 속하는 동일 직무분야 (산업디자인)에서 2년 이상 실무에 종사한 자
- ③ 외국에서 동일한 등급 및 종목에 해당하는 자격을 취득한 자
- ④ 국제기능올림픽대회나 노동부장관이 인정하는 국내기능경기대회에서 입상한 자와 기능장려법에 의하여 명장으로 선정된 자(입상한 자의 범위는 1, 2, 3위를 말한다.)
- ⑤ 기술자격종목별로 산업기사의 수준에 해당하는 교육훈련을 실시하는 기관으로서 노동부령이 정하는 교육훈련기관의 기술훈련과정을 이수한 자 또는 그 이수예정자
- ⑥ 다른 종목의 산업기사의 자격을 취득한 자
- ⑦ 학점인정 등에 관한 법률 제8조의 규정에 의하여 전문대학졸업자와 동등이상의 학력을 인정받은 자 또는 동법 제7조의 규정에 의하여 41학점 이상을 인정받은 자 (정규대학 재학(휴학) 중 인자는 해당되지 않고, 학점인정법률에 의한 학점 이수자는 고등교육법에 의거 정규대학에 재학 또는 휴학중인자는 해당되지 않는다.)

3.2.3. 컬러리스트 산업기사 필기시험

- ① 채관리(20문항)

- 색채와 소재(색채와 소재의 관계, 도료, 염료, 안료, 재질 및 광택, 잉크(인쇄), 금속, 의류, 플라스틱 소재)
- 측색(측색기의 구조와 이해, 측색데이터 종류와 표기법, 색채 오차 판독)
- 색채와 조명(광원의 이해, 육안검색)
- 디지털 색채(디지털색채의 이해, 입출력 시스템, 모니터 시스템(LCD, CRT, CCD), 색채관련 소프트웨어 표기법)
- 조색(CCM, 육안조색, colorant)
- 색채품질관리규정(KS 색채품질관리규정, ISO 색채품질관리규정)

② 색채디자인(20문항)

- 디자인 개요(디자인의 정의 및 목적, 디자인의 방법, 디자인 용어)
- 디자인사(근대디자인사, 현대디자인사)
- 디자인 성격(디자인의 요소 및 원리, 목적성, 심미성, 경제성, 독창성, 지역성 등, 친자연성, 문화성)
- 디자인 영역(환경디자인, 실내디자인, 패션디자인, 미용디자인, 시각디자인, 제품디자인, 멀티미디어 디자인, 기타)
- 디자인 실무 이론(색채계획 및 디자인의 목적과 정의, 색채계획 및 디자인의 프로세스)
- 색채마케팅(색채 마케팅의 개념, 색채시장조사, 색채마케팅 및 홍보전략)

③ 색채심리(20문항)

- 색채 정서적 반응(색채와 심리, 일반적 반응), 색채와 공감각(촉각, 미각, 후각, 청각, 시각 등 5감)
- 색채의 연상, 상징(색채의 연상, 색채의 상징)
- 색채와 문화(색채 선호의 원리와 유형), 색채와 자연환경(지역색, 풍토색 등), 색채와 인문환경(의미와 상징 등)
- 색채의 기능(색채 조절, 안전과 색채, 색채치료, 색채와 능률)
- 배색 효과(색채배색의 분리효과, 강조색 배색의 효과, 연속 배색의 효과, 반복 배색의 효과,

튼을 이용한 배색의 효과)

④ 색채 체계의 이해(20문항)

- 색채 표준(색채표준의 속성 및 조건, 현색계·혼색계)
- 먼셀색채계(먼셀색채계의 구조와 속성, 먼셀색채계의 활용 및 조화)
- 오스트발트색채계(오스트발트색채계의 구조와 속성, 오스트발트색채계의 활용 및 조화)
- CIE색표(XYZ, L*a*b*색표계)
- 기타 표준색채계(NCS, JIS, DIN)
- 색명체계(색명에 의한 분류, ISCC-NBS 일반색명, KS관용색명, 한국전통색채계)
- 색채 조화론(색채 조화의 목적, 전통적 조화론(루드, 셰뷰렐, 저드, 파버비렌, 문·스펜서, 요한네스이텐)

3.2.4. 컬러리스트 산업기사 실기시험

① 색채계획실무

- 3속성 테스트(색채의 3속성을 정확하게 표현, 색채 대비효과 표현)
- 색채 재현(조색의 정확성(육안조색))
- 색채 배색(감성이미지 배색)
- 과제 범위(먼셀 3속성에 의한 먼셀색채계의 활용, 일반색명 및 감성어휘 등을 활용)

1교시에는 3속성 테스트, 조색을 보고 2교시에는 주어진 주제 및 요구사항에 적합한 배색을 연출(표현) 주제 및 연상언어에 따른 배색, 삼속성을 조건으로 하는 배색작업을 하게 된다. 산업기사 자격 취득한 후, 색채에 관한 기술기초이론지식 또는 숙련기능을 바탕으로 한 기능 업무를 수행한다.

3.2.5. 컬러리스트 기사 필기시험

색채심리, 마케팅, 색채디자인, 색채관리, 색채지각론, 색채체계론 (총 5과목)

① 색채심리 마케팅(색채와 심리, 일반적 반응, 색채의 연상, 상징, 색채와 공감각 등)

- 색채와 문화, 색채와 자연환경(지역색, 풍토색

등), 색채와 인문환경(의미와 상징등), 색채 선택의 원리와 유형

- 색채의 기능(색채 조절, 안전과 색채, 색채치료, 색채와 능률)
- 색채 마케팅의 개념(마케팅의 원리, 색채 마케팅의 기능)
- 색채 시장조사(색채 시장조사 기법, 설문작성 및 수행, 정보 및 유행색 수집)
- 소비자 행동(소비자 욕구 및 행동 분석, 생활유형, 정보분석 및 처리, 소비자 의사 결정)
- 색채 마케팅(시장세분화 전략, 브랜드 이미지 전략, 제품 포지셔닝, 제품 life cycle)
- 홍보전략(매체의 종류 및 특성, 매체전략)

② 색채디자인

- 디자인 개요(디자인의 정의 및 목적, 디자인의 방법, 디자인 용어)
- 디자인사(조형예술사 이해, 근대디자인사, 현대 디자인사)
- 디자인 성격(디자인의 요소 및 원리, 합목적성, 심미성, 경제성, 독창성, 지역성 등, 친자연성, 문화성, 기타)
- 디자인 영역(환경디자인, 실내디자인, 패션디자인, 미용디자인, 시각디자인, 제품디자인, 멀티미디어 디자인, 기타)
- 디자인 실무이론(색채계획 및 디자인의 목적과 정의, 색채계획 및 디자인의 프로세스, 색채 디자인의 평가)

③ 색채관리

- 색채와 소재(색채와 소재의 관계, 도료, 염료, 안료, 재질 및 광택, 잉크(인쇄), 금속소재, 의류 소재, 플라스틱 소재)
- 측색(측색기의 용도 및 특성, 측색데이터 관리, 색채 오차 및 계산, 색채 오차 보정)
- 색채와 조명(광원의 이해와 활용, 육안검색)
- 디지털 색채(디지털 색채, 입출력 시스템, 모니터 시스템(LCD, CRT, CCD, 색채관련 소프트웨어의 기능, 디지털 색채 관리)

· 조색(CCM, 육안조색, 색역(color gamut), 색료(colorant))

· 색채품질관리 규정(KS색채품질관리규정, ISO색채품질관리규정)

④ 색채지각론

- 빛과 색(색의 물리적 정의, 빛의 스펙트럼, 색채 현상, 색의 물리적 분류, 색의 인문학적 분류)
- 색채 지각(눈의 구조와 특성, 색채자극과 인간 반응, 색채 지각효과, 색채 지각설)
- 색채의 지각적 특성(색의 대비, 색의 동화색의 잔상, 보색 등)
- 색채지각과 감정효과(온도감, 중량감 경연감 등, 진출, 후퇴, 팽창, 수축 등, 주목성, 시인성 등)
- 색의 혼합(색채 혼합의 원리, 가법혼색과 감법혼색, 중간혼색(병치혼색, 회전혼색 등), 소재별 혼색 등)

⑤ 색채체계론

- 색채 표준(색채표준의 발전, 색채표준의 조건 및 속성, 현색계, 혼색계)
- 먼셀 색채계(먼셀색채계의 구조, 속성, 먼셀색채계의 활용 및 조화)
- 오스트발트색채계(오스트발트 색채계의 구조, 속성, 오스트발트 색채계의 활용 및 조화)
- CIE, ISO색표(CIE색채규정, XYZ, L*a*b* 등 혼색계 체계, ISO 색채규정)
- 기타 표준색체계((NCS, JIS, DIN, RAL)
- 색명체계(색명에 의한 분류, ISCC-NBS 일반색명, 계통색명, KS관용색명)
- 한국의 전통색(한국전통색채계, 한국의 전통 색명)
- 색채 조화이론(색채 조화의 목적, 전통적 조화론(루드, 슈뷰럴, 저드,파버비렌, 문·스펜서, 요한네스이텐), 기타 색채조화 방법론)

3.2.6. 컬러리스트 기사 실기시험

① 색채계획실무

- 3속성 테스트(색채의 3속성을 정확하게 표기,

색채의 대비효과 표현)

- 색채 재현(조색의 정확성(육안조색))
- 색채계획 실무(계획서 작성, 대상의 특성분석, 색채계획 의도, 색채계획 방향, 색채 계획 프로세스), 도면작성(아이디어 스케치, 주조색과 보조색, 강조색의 선정, 색채규격에 의한 표현, 배색)
- 색채계획은 패션, 미용, 제품, 시각, 실내, 환경, 멀티미디어 등에서 구분 없이 출제된다.

제1교시에 3속성 테스트, 조색을 보고, 제2교시에 는 주어진 주제 및 요구사항에 적합한 배색의 컨셉트 설정, 주조색, 보조색 강조색 설정 및 배색 분포도 작성 하는 색채계획 및 색채디자인을 보게 된다. 색채의 기본 능력과 종합적인 색채계획 및 색채디자인 등의 직무를 수행할 수 있는 능력이 검증된다.

컬러리스트 기사와 산업기사 필기시험은 각 과목 별로 40점 이상을 얻어야 하며 평균 60점 이상을 얻어야하고 절대평가로 이루어진다.

또한, 실기시험은 이론시험에 합격한 사람에 한하여 응시할 수 있으며, 1교시와 2교시로 구분되어 6시간동안 보게 되는데 공통과목으로 삼속성 테스트와 조색이 1교시에 치러지게 되며, 2교시에는 감성배색, 색채계획 및 색채디자인으로 구분하여 치러진다.

현재 컬러리스트 기사와 산업기사시험 채점기준은 밝혀진바 없지만, 작업물의 완성도, 정해진 시험시간의 준수, 색 재현의 정확성, 재료사용의 효율성, 결과물의 청결정도 채색의 숙련성, 주제에 맞는 이론과 표현의 정도로 공단 심사위원의 자체기준에 의해 절대평가로 실시되고 있다 .

4. 결 론

색을 제대로 표현한다는 것은 무척 어려운 일이다. 자연 과학이나 예술과 인문과학의 응용에만 그치지 않고 널리 일상생활 속에 살아 있는 학문이다. 과학만이 가져다주는 지식뿐만 아니라 대화가 들의 인위의 집합이기도 하기 때문이다.

컬러리스트 교육은 서로 상호적인 역할을 하는 관계로서 각 분야의 교육자 모두가 새로운 각도에

서 연구를 통해 모색해 나갈 때 현재 당면하고 있는 교육의 문제점들을 해결해 나갈 수 있을 것이다.

따라서 컬러리스트의 사회 진출 분야와 전문화 분야는 컬러마케팅 분야, 컬러디자이너 분야, 컬러코디네이터 분야, 색채관리사 분야, 조색사 분야, 색채표준기획자 분야, 색채교육사 분야, 나아가 컬러컨설턴트 분야와 색채관련 최고의 전문가인 컬러플래너 분야, 건축·환경분야, 섬유·패션분야, 제품디자인분야, 그래픽·영상분야, 미용분야, 원예·조경분야, 염색·도장분야 등 다양한 직업분야에서 맞는 체계화된 심도 있는 연구가 지속된다면 새로운 유망직업으로 색채전문가로 미래의 산업경쟁력에 있어서 색채는 비용과 효과 모든 면에서 최상의 고부가 가치적인 소프트웨어가 될 것이며, 컬러리스트는 전 분야에 걸쳐 향후전망은 매우 밝다고 본다.

참고문헌

1. 신인호. 충남대예술문화연구소, "시각디자인 색채교육프로그램개발에 관한연구", 2003.
2. 신인호. 실내디자인 분야의 색채교육용 과제개발에 관한연구. 홍익대산업대학원, 2000.
3. 우석진, 영진정보연구소 공저, 컬러리스트기사/산업기사 실기특별대비, 2004.
4. <http://www.macmac.org>
5. <http://www.ilovecolor.co.kr>
6. <http://www.colorlab.co.kr>
7. <http://www.color21c.co.kr>
8. <http://plaza.mbn.or.jp>

저자 프로필

신 인 호

- 1988. 충남대학교 미술학과졸업
- 1990. 숙명여자대학교 디자인대학원(석사)
- 2000. 홍익대학교 산업대학원 건축공학과(석사)
- 2001. 충남대학교 건축공학과(박사수료)
- 2005. 충남대학교 평생교육원 컬러리스트 지도강사