

헤어 일러스트레이션 교육기법의 전사염 활용연구

정 승 희[†]

군산대학교 산업디자인학과

A Study on Transfer Dyeing Applied to Education Technique of Hair Illustration

Seung-Hee Jeong[†]

Dept. of Industrial Design Kunsan National University
(2006. 10. 25. 접수/2006. 11. 24. 채택)

Abstract

The purpose of this study is suggest that hair illustration study on transfer dyeing. Hair illustration seems to motive power changeable for the beauty culture. In 1991's, At the begin collage come to this day that many university has concerned about this a field. while hair illustration stay the real state of thing a basic education and limited the sphere of utilize and education. At the Europe nations and Japan be done already means that hair illustration become thought come to an understanding for the guest each saloon. In particular, The saloons is showed new style, trend, pamphlet and its was become the diversification aspect to the fixtures used saloons. accordingly, Hair illustration look fittings at individuality and a characteristic of the each saloon. Experiment education of the hair illustration is applicable to a course of study into the experimentation manufacture and theory explanation adapt special of transfer dyeing. accordingly, Hair illustration will be used to easy saloon. Consequently, This papers is suggest that hair illustration effect was showed method of the expression a fact or the side art toward change of the period and abject of the popularity.

Key words: Transfer dyeing(전사염), Hair illustration(헤어일러스트레이션), Education technique(교육기법)

I. 서 론

헤어 일러스트레이션은 미용교육의 기초가 될 수 있는 원동력이 될 것이다. 1933년 화신 백화점 안에 오영주 선생께서 최초로 화신 미용실을 개설한 이후 오늘날에 이르기까지 미용 발전은 많은 변화가 있었다. 기술적인 면은 세계적으로 인정받고 있으나 이론적 학문에 있어서는 그동안 체계적으로 이루어지지 않았기 때문에 미용문화가 구체적으로 형성되지는 못했다. 그러나 현재 많은 대학과 교육기관에서 다양한 미용전문 교육을 통해 미용이라는 커다란 문화가

형성되어가는 이 시점에서 헤어 일러스트레이션이 미용교육의 기초가 될 것이다.

하나의 디자인은 인간이 창조력을 연마하는데 가장 많은 적절한 수단일 뿐 아니라 막연한 꿈을 구체적인 모습으로 변화시키는데 필수적으로 요구되는 조건이다¹⁾. 디자인이라는 단어가 지니는 기본적인 의미는 “계획” 내지 “설계”라고 볼 수 있듯이²⁾ 모든 디자인에 있어서 먼저 어떤 방법으로 할 것인지 아이디어를 구상하여 스케치한 후 디자인 제작이 이루어지기 때문에 헤어 스타일에 있어서도 먼저 고객과 커뮤니케이션 수단으로 간단한 스케치가 이루어진다면 좀 더 신뢰성을 가질 수 있다. 또한 새로운 헤어스타일 발표에 앞서 트렌드 제작과 분석을

[†]Corresponding author: Seung-Hee Jeong
E-mail: jsh9612@hanmail.net

일러스트레이션을 통해 미리 구상하고 표현한다면 디자인 측면에서도 정확한 헤어스타일 발표가 될 것이다.

우리나라 미용교육의 시작을 보면 1991년 전문대학을 시작으로 오늘에 이르기까지 많은 대학에서 관심을 가지고 있는 반면에 헤어 일러스트레이션 교육과 활용범위가 한정되어 기초교육에 머물러 있는 실정이다. 유럽 국가들과 가까이는 일본에서 이미 각 살롱에서 손님과 의사소통 수단과 살롱에서 선보이는 새로운 스타일별 트렌드나 홍보물 또는 그 살롱에서 사용하고 있는 비품들에서도 다양하면서 그 살롱만의 특색과 개성을 살린 헤어 일러스트레이션을 볼 수 있다.

그러므로 본 연구의 목적은 전사범을 이용한 헤어 일러스트레이션의 실험적인 연구를 통해 교과목에 멈추지 않고 손쉽게 살롱에서 활용하고자 한다. 또한 본 연구에서 얻어지는 효과에 대한 가능성과 시대의 변화와 유행의 대상에 따라 표현되고, 사실적인 표현과 창조적 내면세계로 표현할 수 있는 예술적 측면을 가지고 있는 것에 대한 방법을 제안하고자 한다. 또한 새로운 재료에 대한 텍스트와 자료, 관련서적을 통한 연구와 표현방법이 필요하다.

II. 이론적 배경

1. 일러스트레이션의 정의

시각디자인의 한 분야인 일러스트레이션(illustration)이란 “비추다” 혹은 “조명하다”라는 뜻으로 각종 출판물이나 광고, 문장의 보조적 수단으로서 그림, 삽화, 디자인, 만화, 사진에 해당되는 비주얼(visual)을 가리키는 용어이며, 광고현장에서의 정보시각 전달을 목적으로 아티스트의 손에 의해 그려지거나 만들어지고 조작되어진 평면, 또는 입체적 조형물들을 볼 수 있다³⁾. 일러스트레이션은 입체파에서 전개된 새로운 시야에 의한 표현으로서 추상에 의한 기하, 추상도형, 다다이즘이나 초현실주의에 의한 자유로운 발상, 그리고 이러한 근대 예술운동에 나타난 표현 양식이나 기법이다. 또한 현대의 전위예술에서 볼 수 있는 특이한 기법과 마티에르 등은 그대로 일러스트레이션의 기법이 되었다⁴⁾. 일러스트레이션의 장점은 사진으로 표현할 수 없는 부분을 작가의 관점에서 시각적으로 설명하는 것 이외에도 개성이나 경험철학을 바탕으로 한 예술행위와 일반 대중을 대상으로

한 미술 형태를 통해서 새로운 각도를 제시한다는 데 있다.

2. 헤어 일러스트레이션의 정의

헤어 일러스트레이션이란 머리모양을 표현한 그림이다. 이는 가능한 작은 선을 사용하여 선의 강약과 면의 명암으로 쉽고 간단명료하게 대상의 특징을 평면적 또는 입체적으로 그려서 상대방에게 자신이 창작한 머리모양의 의도를 표현하는 시각적 언어이다. 이 시각적 언어는 미용인 자신이 의도하는 새로운 선과 볼륨은 새로운 감각이 표현되어 누구나 쉽게 이해할 수 있어야 한다⁵⁾.

이처럼 헤어 일러스트레이션은 디자인적 관점에서 분석하고 고객에게 어울리는 최상의 미를 제공하는 것으로 공식에 따른 기초교육과정을 거쳐 좀 더 활용할 수 있다면 누구나 쉽게 고객에게 맞는 헤어스타일의 개발과 고객과의 커뮤니케이션 수단으로 사용할 수 있을 것이다. 또한 살롱에서 사용되는 제품에도 자신만의 살롱 분위기를 창출해 낼 수 있어 고객에게 한 차원 높은 서비스를 제공할 수 있다.

3. 헤어 일러스트레이션 교육의 필요성

헤어 일러스트레이션 교육과정에 있어 기초 교육과정은 좀 더 정확함을 얻어낼 수 있는 기본 틀의 교육과정과 새로운 재료와 다양한 표현에 의한 자기만의 색깔을 연출하고 개성을 살릴 수 있는 교육이 필요하다고 본다. 이처럼 사실적인 표현과 예술적인 표현을 어떻게 표현 하느냐에 따라 상업성, 고객과의 의사소통, 예술성등 다양한 각도로 헤어 일러스트레이션을 볼 수 있다. 즉, 표현은 전달이라는 뜻으로 사용된다. 그 예술가는 표현을 잘 한다고 할 때의 표현의 의미로 그것은 예술가의 의도가 예술 감상자에게 전달된다는 뜻이다⁶⁾. 그러므로 헤어 일러스트레이션 교육의 필요성에 대한 개념을 다음과 같이 분류할 수가 있다.

1) 기술적인 면

헤어 스케치는 고객과의 의사소통을 말하는데, 고객과의 시술전 면담에 있어서 가장 기능적이며 합리적인 도해도를 통해 각 부위별 스케치를 한 후 고객의 도에 맞춰 시술이 이루어진다면 헤어 스케치를 이해할

수 있으며 개인의 머릿결에 대한 관찰력과 분석력이 증가되며 합리적인 시술로 인해 시간이 단축된다.

2) 개성적인 면

고객의 두상에 따른 장·단점을 쉽게 파악할 수 있으며 고객의 머릿결의 흐름파악이 쉬울 뿐만 아니라 고객의 얼굴형에 따른 머리형이 쉽게 설정되어 개성을 살려주고 새로운 감각의 스타일을 창작할 수 있다. 따라서 얼굴형과 전체적인 형태를 파악하고 고객에게 가장 잘 어울리는 스타일을 제공할 수 있는 안목이 길러진다.

3) 패션적인 면

새로운 감각의 헤어스타일은 창작과 예술로 승화할 수 있는 능력을 키워준다. 이와 같이 헤어 일러스트레이션은 새로운 가능성을 전제로 시작되기 때문에 헤어 일러스트레이션을 배우는 것은 또 다른 언어를 배우는 것과 같다. 즉, 헤어 일러스트레이션은 의식적인 노력이며 실습과 기술의 숙련이 만들어낸 결과로서 구체화 되어야 하기 때문이다.

본 연구자는 섬유 디자인 전공으로 많은 염색 재료를 다루었으며 현재 헤어샵 운영하면서 헤어 일러스트레이션의 활성화를 위한 현실적인 측면에서 볼 때, 다양한 염료 중에서도 손쉽게 다룰 수 있는 전사 염료를 이용하여 전사염의 표현기법을 통해 활용할 수 있는 방법을 제시하고자 한다.

4. 전사염의 특성

전사염은 본래 나뭇잎이나 요철이 있는 물체에 염액을 칠한 다음 천에 전사시키는 기법을 말하나 요즘의 전사염은 종이에 전사염료로 그림을 그리거나 날염하여 180~200°C의 높은 열을 가해 천에 전사시키는 염법을 말한다. 이러한 전사염은 폴리에스테르이나 트리아세테이트 직물에만 염색되는 단점이 있으나 다양한 방법을 사용하여 염색하기 때문에 매우 재미있는 염색법⁷⁾으로 살롱에서 사용하는 커트 보와 손님가운 등 머리카락이 달라붙지 않는 원단들로 폴리에스테르계 합성섬유와 나일론등 화학섬유로서 이러한 원단의 특징은 마찰에 양호하며 산화, 환원 표백제에 아무런 영향을 받지 않고 일광, 세탁 등에도 견뢰도가 강하다. 또한 흡수성이 적어 세탁후 쉽

<표 1> 화학섬유 비율⁹⁾

커트 보	- 폴리에스테르 100%
드라이보	- 폴리에스테르 100%
손님가운	- 폴리에스테르 85% + 나일론 15%

게 마르고 구김이 생기지 않으므로 다림질이 필요 없다⁸⁾. 그러므로 화학섬유의 비율은 <표 1>로 표현할 수가 있다.

따라서 섬유소재의 특성과 맞는 전사염을 선택하여 실험제작을 통해 헤어 일러스트레이션 교육에 활용할 수 있는 범위를 모색하고자 한다.

III. 연구방법

1. 전사염 기법과 제작과정

1) 묘법에 의한 전사염

종이(갱지나 전사지)에 붓으로 그림을 그려 말린 후 천위에 종이를 뒤집어 열 프레스나 다리미로 다려서 전사시킨다.

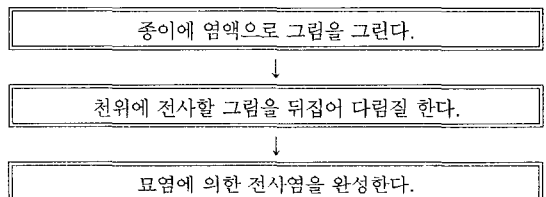
2) 연구방법 과정 및 분석

헤어 일러스트레이션 교육에 있어서 다양한 재료의 사용과 활용성은 일러스트레이션의 지속성과 발전성을 가늠하는 중요한 요소이며 표현의 매개체이기도 한다.

본 연구방법에 전사염의 선택은 살롱에서 사용하고 있는 원단과 맞는 염료이므로 먼저 종이에 그림을 그린 후 다리미를 이용하여 원단에 전사한 후 종이에 그린 작품은 다시 전사용으로도 사용할 수 있다. 소재를 표현하기 위해 색의 이미지를 수채화 기법과 유화기법으로 다음과 같은 방법으로 제작하였다.

(1) 제작과정

<표 2> 세부 제작과정

(2) 실험 작품

<그림 1> 여성컷트: (좌) 그림, (우) 컷트 보

<그림 2> 업스타일: (좌)액자, (우) 컷트 보

그림 1의 스타일 의도 : 빛의 이미지를 가진 블론드를 믹스시켜 감각적이고 역동적인 느낌을 연출한 컷트 보이다.

그림 2의 스타일 의도 : 페이스라인을 따라 길게 늘어뜨려진 비대칭 머리 땅기와 전체적으로 풍성한 볼륨감이 느껴지는 스타일의 컷트 보와 액자로 활용할 수 있다.

그림 3의 스타일 의도 : 신비로운 블랙컬러와 컷트 전반에 레이어 디스커넥션을 사용하여 모발의 생동감을 돋보이게 하여 남성스러움을 강조한 표현이다.

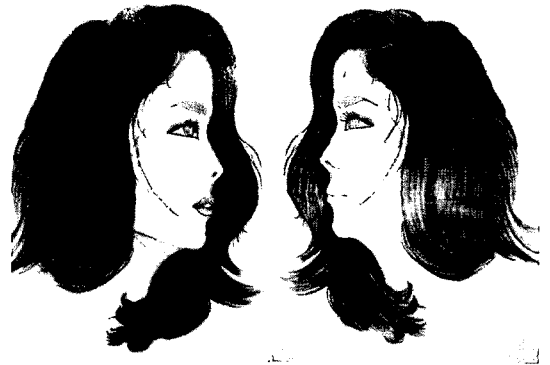
그림 4의 스타일 의도 : 부드럽게 층을 준 롱헤어로 지적이면서 관능미를 느끼게 해주는 스타일의 드라이보이다.

그림 5의 스타일 의도 : 메이크업과 헤어스타일을 전사염의 분사방법으로 표현하였다.

위 실험제작을 통해 본 것과 같이 전사염의 색상은 지면의 색깔보다 천위에 전사 되었을 때 색상의 밝기

<그림 3> 남성컷트: (좌) 그림, (우) 컷트 보

<그림 4> 세미롱 컷트: (좌) 그림, (우) 드라이 보

<그림 5> 컷트와 메이크업

가 더 환하다는 것을 염두에 두고 색상의 농도를 정해 그림을 그려야 한다.

IV. 연구결과

본 연구방법을 통해 제작한 작품들을 본 연구자의

<그림 6> 드라이 보

<그림 7> 커트 보

살롱에서 시술시 고객에게 사용할 수 있었으며 <그림 6, 7> 이 방법을 대한 미용사협회 미용미술 분과 위원회에 제시하여 분과 위원회 강사들의 작품제작을 통한 2006년 10월 31일에서 11월 2일에 열린 대한 미용사협회 페스티벌 행사 내의 부스에서 총 250장 커트 보와 드라이 보를 제작하여 195장 판매의 효과를 올릴 수 있었다.

이렇듯 미용인들의 새로운 관심분야이며 헤어 일러스트레이션의 활용범위에 있어 상품가치도 함께 높일 수가 있었다.

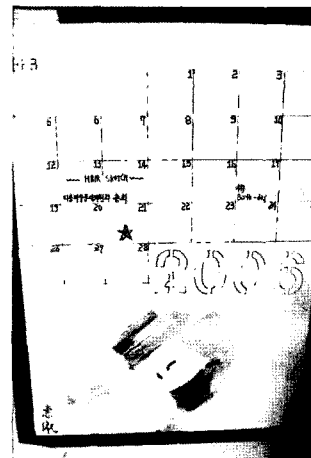
작품제작에 있어 종이에 염료가 흡수하는 한계가 있어 여러 장의 반복 전사를 할 경우 선명도가 떨어지는 단점이 있었으나 세탁을 할 경우에 물이 빠지지 않고 그대로 폼을 유지해주는 장점이 있다. 따라서

<그림 8> 우산을 이용한 헤어 일러스트레이션, 최희경 작

<그림 9> 웨이브 폼을 표현한 액자, 김미경 작

<그림 10> 달력을 이용한 헤어 일러스트레이션, 장혜숙 작

전사염을 이용한 헤어 일러스트레이션의 활용범위는 본 연구자의 실험을 통한 방법이 처음이어서 선행 연

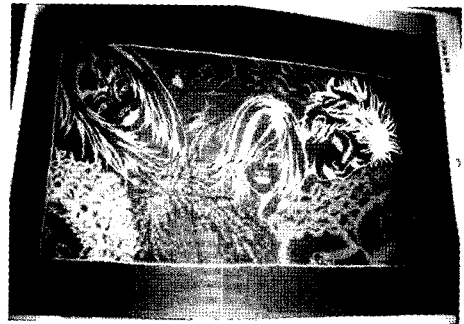
<그림 11> 족자를 이용한 헤어 일러스트레이션, 손영경 작

<그림 13> 업스타일 북에 표현된 헤어 일러스트레이션, 전순정 작

<그림 12> 부자재를 이용하여 입체감 있게 표현한 헤어 일러스트레이션, 최희경 작

<그림 14> 날염을 이용한 앞치마, 김미경 작

구 자료를 제시할 수 없으므로 대한 미용사협회 미용미술 분과위원 강사들의 협조로 헤어 일러스트레이션을 다양하게 활용하고 있는 범위를 다음과 같이 몇 작품들을 예시할 수가 있었다<그림 8~14>.

이처럼 헤어 일러스트레이션의 활용범위가 주류 액자, 인테리어 소품, 앞치마, 포스터, 트렌드 북에 활용 할 수 있는 것을 볼 수 있었다.

V. 결 론

헤어 일러스트레이션 교육의 흐름은 시대적 정신의 반영이자 미적 가치관의 변천과 유행의 새로운 헤어스타일 창조라 볼 수 있었으며, 다양한 헤어 일러

스트레이션을 표현함으로써 새로운 교육방법과 형태를 추구하고 있다.

본 연구는 헤어 일러스트레이션 교육기법에 활용할 수 있는 전사업에 관한 연구의 주제로 이론적 배경과 대상을 표현하기 위해 연구방법을 통한 헤어 일러스트레이션의 교육기법에 그치지 않고 실생활에서 활용 할 수 있는 가능성을 엿 볼 수가 있다. 우선 살롱을 이용하는 고객으로부터 색다른 느낌을 줄 수 있으며 대한 미용사협회 미용미술 분과위원회에 제시하여 실험한 결과물에서와 같이 공장에서 일률적으로 생산된 제품이 아닌 각자 개성을 살린 헤어스타일의 일러스트레이션으로 이루어진 제품이어서 독특함과 상품성 가치를 부여할 수 있었다고 본다. 또한 헤어 일러스트레이션의 다양한 창작표현 확대와 현실성, 실용성, 예술성, 상품성 등을 갖추고 있어야 한다. 실험제작을 통해 엿볼 수 있듯이 지면의 색깔보다 천 위에 전사되었을 때 색상의 밝기가 더 명백하다는 것

을 염두에 두고 색상의 농도를 정해 그림을 그려야 한다는 점을 고려한다면 시각적 효과를 더욱더 얻을 수 있을 것이다. 본 연구결과를 일반화 하는데 있어 범위의 한계점을 지니고 있어 향후 연구에서는 좀 더 포괄적인 실험연구와 결과물이 필요하다고 본다.

헤어 일러스트레이션 과 전사염의 관계는 미용과 디자인에 있어서 상호 보완적 관계로 발전 될 수 있는 부분으로 본다. 오늘날 뷰티는 어느 하나의 절대적인 개념으로 정의 내릴 수 없을 것이다. 그 만큼 기존의 미적 가치보다는 미래의 미적 가치에 더욱더 아름다움을 추구 할 수 있기 때문에 빠른 속도로 대중속으로 스며들고 있는 실정이다. 따라서 헤어 일러스트레이션은 새로운 유행방식과 트렌드의 변화로 발전되고 있다. 이렇듯 헤어 일러스트레이션 교육에 있어 좀 더 많은 재료와 표현방법에 대한 다양한 실험을 통해 보다 한 차원 높은 헤어 일러스트레이션의

연구가 필요하다고 사료되며 보다 많은 학문적 고찰이 필요하다고 볼 수가 있다.

참고문헌

- 1) 조동성(2005). 디자인 혁명. 디자인 경영. 서울: (주)디자인 네트, p.6-35.
- 2) 조동성(2005). 디자인 혁명. 디자인 경영. 서울: (주)디자인 네트, p.6-35.
- 3) 미술도서 편찬 연구회(1994). 미술인명 용어사전. 서울: 우남출판사, p.453.
- 4) 민경우(2001). 디자인의 이해. 서울: 미진사, pp.100-105.
- 5) 박경숙(2004). 미용미술. 서울: 세움 미디어, pp.7-8.
- 6) 박이문(1983). 예술철학. 서울: 문학과 지성사, p.38.
- 7) 김준호(1995). 공예염색입문. 서울: 조형사, p.109.
- 8) 김준호(1995). 공예염색입문. 서울: 조형사, pp.41-42.
- 9) 자료제공 “(주)미장가운” 경기.