

캘리그래피의 조형성에 관한 연구

- 국내소설 책표지디자인에 나타난 캘리그래피 사례조사를 중심으로 -

A Study for Figurativeness of Calligraphy

- Focus on the Book Cover Designing of korean novel -

이경혜

동양대학교 시각문화디자인과 강의전담초빙교수

Lee, Kyung-Hye

DongYang university

1. 서론

2. 캘리그래피의 조형성에 의한 시각적 표현

- 2-1. 책표지에 있어서 캘리그래피의 조형적 특징
- 2-2. 캘리그래피의 표현방법 및 적용 사례

3. 책표지에 있어서 캘리그래피의 색채표현

- 3-1. 커뮤니케이션으로서의 색채의 상징성 및 연상 작용
- 3-2. 캘리그래피의 색채표현 적용 사례

4. 책표지에 있어서 캘리그래피 적용 방법 제안

5. 결론

참고문헌

논문요약

21세기 문화적 특징으로 거론되어 지고 있는 감성 디자인의 감성적 코드가 한글 타이포그래피의 새로운 경향으로 나타난 캘리그래피의 감성적 코드와 일치하여 다양한 디자인분야에 활용되어 지고 있다.

현재 캘리그래피는 단순히 글을 쓰는 것이 아니라 언어의 의미와 조형적인 의미가 함께 이루어져 표현되기 때문에 즉각적인 메시지 전달 뿐만 아니라 사람의 시선을 끌어들이기 위한 커뮤니케이션의 수단으로 많이 사용되어지고 있다.

캘리그래피의 표현들은 대부분 손에 의한 자유로운 선들로서 작가의 생각이나 감정을 담을 수 있으며 표

현하는 도구에 따라 다양한 이미지표현이 가능하다. 특히 붓을 이용한 표현은 동적이고 정적인 표현의 다양성과 함께 작가의 개성에 따라 독창적인 표현이 이루어진다.

본 연구는 책표지 디자인에 있어서 현재 신간 도서 중 한국소설 장르에 적용된 캘리그래피를 대상으로 선정하여 조형적 특징과 색채사용에 대한 사례를 비교분석하고, 이에 따른 캘리그래피의 효과적인 적용 방안을 제안하고자 한다.

주제어

캘리그래피, 감성디자인

Abstract

Codes of sensuous designing, as cultural characteristics of 21st century, are employed in various designing areas, corresponding with new trends of HANGEUL typography.

Since calligraphy in present days is not only simple writing, but combination of linguistic meaning and formative arts, calligraphy is used as means of communication with immediate transmission of messages and inducing people's interests, as well.

Calligraphy, as free line drawn by hands, can express artist's ideas or feelings, and vary with different instruments for various image expressions. Using brushes can offer various expressions of dynamics and stillness, and authentic expression in accordance with the artists' individualities.

This study analyzed formative characteristics, expressive methods, and application of coloring utilized in book cover designing of Korean novels.

Keyword calligraphy, sensuous designing

1. 서론

21세기는 감성의 시대이며, 이는 경쟁과 속도가 지배하는 차가운 디지털 세상에 반작용으로 나타난 흐름이다. 오늘날 현대인들은 컴퓨터에만 의존하고 있는 디지털 문화현상에 대한 반문화적인 저항과 과거의 확립되고 물개성적인 물질 위주의 삶과 가치로부터 탈피하여 개성과 정신적 가치를 추구하게 되었다. 보다 전문적이고 까다로워진 감각의 디자인 소비자들은 감성을 자극하여 감동을 주는 디자인을 원하게 되었다. 이러한 사회현상 가운데 디자인 분야에서 소비자의 감성코드에 맞춘 감성소구의 수단으로 캘리그래피의 사용이 늘어나고 있는 추세이다.

캘리그래피는 90년대 중반 이후부터 서서히 관심을 받다가 2000년도부터 '국화꽃 향기', '댄서의 순정' '타짜' '혈의 누' 등 다양한 영화의 타이틀로 사용되면서 음반과 북 커버, 광고 디자인, 포스터 등으로까지 영역을 확장해나가고 있다. 1) 전각화로 유명한 고압정병래 선생은 "최근 들어 기업체들의 요청이 눈에 띄게 늘었다"면서 "손글씨로 만들어진 제품은 가독성이 높고 친근감이 가 선호하는 것 같다"고 말했다. 2)

이는 21세기 문화적 특징으로 거론되는 감성시대라는 시대적 코드와 캘리그래피가 갖는 감성적 코드가 일치하므로 글씨에 감성을 담아내는 캘리그래피의 작업은 감성디자인으로서 다양한 분야에서 사용되고 있다.

캘리그래피는 아름다운 서법, 혹은 달필이라고 해석되고 있으며, 함축적이고 은유적인 내용을 담은 표지나 제목에 기존 글꼴들이 나타낼 수 없는 개성적 표현, 즉 내용을 제대로 반영할 수 있는 표현방법이라고 생각된다. 또한 전달하고자 하는 내용에 대한 관심을 높이거나 흥미를 유발시켜 쉽게 내용을 인지하도록 하는 역할을 하기도 한다.

캘리그래피는 언어의 의미와 조형적 미의 어울림으로 소위 맛을 살려내는 역할을 하는 것이다. 아울러 컬러는 감성적인 차원에서 성공적인 디자인을 위해 매우 중요한 역할을 담당한다. 이는 색채를 통해서 색채가 주는 상징적인 의미와 언어가 상징하는 의미가 함께 어우러져 한층 더 사람들의 기억에 강하게 남는 시각표현 대상으로 작용하고 있기 때문이다.

이에 본 논문에서는 감성소구를 위해 디자인 분야에 도입되고 있는 캘리그래피의 감성적 표현에 주목

1) 주간한국 이인선 객원기자, 디자인 예술로 화려한 변신 <http://blog.daum.net/dawababa/>

2) 박수호, 캘리그래피/아날로그적 감성 자극하기, www.moazine.com

하여 국내 소설 표지 디자인에 적용된 캘리그래피의 조형적 특성과 표현 방법에 대한 비교분석 및 적용사례 분석을 통하여, 그에 따른 문제점과 개선 방안을 제안해 봄으로써 한글 캘리그래피의 적용과 시도를 통한 표현의 다양성과 발전방향을 모색하는데 연구의 목적이 있다.

2. 캘리그래피의 조형성에 의한 시각적 표현

캘리그래피는 인간의 감성 표현을 중요한 요소로 보고, 다양한 감정이 주는 이미지를 바탕으로 한 시각적 표현, 즉 인간의 다양한 표정과 목소리를 시각적으로 맛깔스럽게 표현하는 하는 것이다.

캘리그래피의 조형적 심미성은 전하려는 메시지에 따라 다르게 나타난다. 즉 메시지의 내용에 맞도록 글씨를 아름답게 형상화하는 것이며 이러한 표현은 친근감이 가서 여러 디자인분야에서 선호하고 있는 추세이다. 최근 생활속에서 흔히 접할 수 있는 시각매체 들을 살펴보면 캘리그래피가 많이 적용되고 있음을 알 수 있다.3)

시각적 요소로서 캘리그래피의 표현은 기존의 활자체보다는 독창성과 주목성을 유도하기에 적합한 요소가 되기도 한다. 캘리그래피는 전달하고자 하는 작가의 감정부여와 메시지를 충분히 반영할 수 있다. 이는 메시지를 담고 있는 내용을 비주얼과 연관된 형태로 이미지화하여 표현이 가능하기 때문이다.

[그림1. 2] 책표지디자인 사례

그 예로 삶의 환희와 일상의 소중함을 말하는 인생, 그 긍정의 잡학!에 대한 내용을 담고 있는 캘리그래피의 표현 (그림1)은 시각적으로 언어의 의미와 조형적 의미가 어우러져 직감적으로는 책의 내용을 암시하고 또한 흥미를 유발시키고 있다.

(그림2)는 혀끝에서 오는 감각세계를 담고 있는 소설이다. 제목으로 씌어진 캘리그래피의 시각적 형태를 보면 부드러운 혀의 형상을 담고 있어 메시지의

3) 박주연, 김선아, 정승은 「마음을 담은 글자, 감성을 디자인하는 타이포 & 캘리그래피」, 웰북 2007, p22

전달에 중요한 부분을 차지하고 있다.

이처럼 캘리그래피는 단순히 글을 쓰는 것이 아니라 전달하고자 하는 메시지와 언어의 의미가 동시에 표현되어지는 시각언어로서 표현되어 진다. 따라서 수없이 많은 디자인된 이미지를 접하는 인간에게 시선을 끌어들이기 위한 수단뿐만 아니라 시각커뮤니케이션 역할을 하고 있다.

2.1. 책표지에 있어서 캘리그래피의 조형적 특징

캘리그래피를 이루는 시각요소는 주로 선(線)으로 나타난다. 캘리그래피에서의 선은 곡선 형태로 농담, 굵기, 속도에 의한 차이에 따라 유연적 표현과 자연스럽게 나타나는 여백 등으로 인한 다양한 형태의 이미지를 연출한다. 캘리그래피의 표현들은 대부분 손에 의한 자유로운 선들로서 작가의 생각이나 감정을 담을 수 있으며 대범하고 강한 성격을 묘사할 때는 굵고 강한 획으로 표현 가능하며, 부드럽고 여성적인 성격은 유연하고 자유로운 곡선으로 표현 할 수 있다.

한편 다양한 선의 굵기 표현을 구사할 수 있는 도구는 붓이 가장 적합하다고 할 수 있다. 붓은 그것을 쥔 사람의 컨트롤을 통해서 자유롭게 작가의 정신세계를 보여 줄 수 있는 도구이다. 캘리그래피를 표현하는 데에는 펜보다 붓이 그 감정 표현에 있어 훨씬 풍부한 가능성을 가지고 있다. 이는 붓과 먹, 종이를 통해서 나타나는 글씨에는 그 자체가 이미 조형적인 요소를 함유하고 있기 때문이다. 선의 굵기에 따라 다양한 느낌으로 표현되고, 물의 농도, 붓의 속도감에 의한 표현은 우연적인 이미지를 연출하기도 한다. 또한 붓으로 표현된 획은 작가의 감성과 나아가 정신이 표출된다. 경우에 따라서는 캘리그래피적 표현이 보다 일반적인 타이포그래피보다 인간적이고, 감성적이고, 차별화될 수 있는 특징을 갖고 있다. 붓이 지니고 있는 농담의 여운은 동양적인 여백의 미를 연상시키며, 서구적인 그래픽과 어우러져 새로운 조형의 조화를 이룬다. 붓을 사용하여 손으로 써어진 캘리그래피적 표현은 은유적이고 함축적인 의미를 표지에 담아야 하는 책표지 디자인에 있어서 책의 내용과 성격을 명확하게 드러내며 글자 하나와도 호흡할 수 있는 교감을 느끼게 하여, 기존 서체와 차별화됨으로써 사람들의 뇌리에 강하게 남는 시각표현 대상으로 작용하고 있다. 4)

4) 이혜근, 「서적 표지 디자인에 적용된 한글 캘리그래피의 조형성에 관한 고찰」, 경희대학교 석사학위논문, 2006년 2월, p.1

디지털서체에서 느껴지는 획일적이고 기하학적인 디자인에서 표현할 수 없는 자유롭고 독특한 상형적 표현의 캘리그래피는 책이 전달하고자 하는 함축적인 내용에서 느껴지는 감정을 표현하고 창의적이고 독창적인 형태의 이미지로 표현한다.

인간의 내면적인 감정을 손의 자유로운 움직임과 힘의 조절로써 시각적 형태를 만들어 내는 캘리그래피의 표현과 획일적이고 기하학적인 디지털서체와의 비교분석을 하고자 한다. 이를 통해서 캘리그래피 표현은 책의 전체적인 내용을 즉각적이며 사람들의 뇌리에 강하게 남는 시각표현 대상임을 알 수 있다.

[그림3. 4, 5] 책표지디자인 사례

(그림3)의 캘리그래피는 언어의 의미와 조형적 미의 어울림으로 책이 전하고자하는 삶의 환희와 일상의 소중함을 말하는 인생에 대한 내용을 글자에 조형성을 살려 내용을 시각화하고 있다. 인간적인 감정을 글꼴에 붙여넣어 마치 살아 움직이는 듯한 이미지를 연출한다. 정형화된 디지털서체로 찍어진 (그림4)(그림5)에서는 언어적인 의미와 조형적 의미가 다르게 느껴진다. 즉각적으로 내용을 이해하기 어렵고 언어가 지니고 있는 감정이 제대로 반영되지 않고 있다.

[그림6. 7, 8] 책표지디자인 사례

예를 들어 혀끝에서 오는 감각세계를 담고 있는 소설 (그림6)의 표지제목 (그림7, 8)와 같이 정형화된 디지털폰트로 표현 되었을 때 언어가 주는 감성적 메시지를 제대로 담지 못하고 있다. 이는 조형적인 의미전달에 있어서 기하학적 형태가 부드러운 혀의 이미지를 딱딱하게 만들고 있다. (그림6)에 적용된 캘

리그래피를 통해 자유롭고 독특한 상형적 표현으로 주인공 요리사의 감각적이며 섬세한 부분을 잘 나타내고 있다.

2.2. 캘리그래피의 표현방법 및 적용 사례

캘리그래피는 표현하는 도구의 사용에 따라 많은 영향을 미친다. 붓, 펜, 연필, 매직, 크레파스, 마카 등과 다양한 질감을 가진 종이 등을 이용해 표현이 이루어지며, 같은 도구를 사용하더라도 작가의 개성에 따라 다양한 형태의 캘리그래피가 얼마든지 나올 수 있다. 일반적으로 사람의 손으로 직접 쓰는 캘리그래피는 몇 번을 쓰면 똑같은 글씨가 나오지 않는다. 캘리그래피는 가늘고, 굵고, 짧고, 길고, 동적이고 정적인 표현의 다양성, 즉 자유로움이 반영된 글씨이다. 5) 이러한 특성으로 말미암아 캘리그래피의 표현은 은유적이고 함축적인 내용을 충분히 보여준다. 디지털폰트의 특성인 깔끔하고 잘 다듬어진 조형성과는 확연히 다른 이미지를 느끼게 해 주고 있다.

[그림9. 10] 책표지디자인 사례

(그림9)은 형태의 구조적인 측면에서 획의 굵기의 변화에 따른 운동감과 함께 독특한 조형미를 느낄 수 있다. 획의 자유로운 유연성과 굵기의 강약 조절을 통한 다양한 변화로 로맨스 소설의 이미지를 느낄 수 있고 세련된 아름다움을 자아낸다. '미궁'이라는 단어 속에서 느낄 수 있는 감정을 캘리그래피라는 조형적 언어로 시각화함으로써 미궁이 나타내고자 하는 메시지를 강하게 표현하고 있다.

(그림10)는 승진한 자랑스러운 직위를 떼어내고 난 뒤에 행복을 찾아가는 자신에 대한 진실한 이야기를 담고 있는 소설의 책표지이다. 각 글자마다 크기의 대소에 차이를 두어 손맛이 더욱 살아나고 있으며, 붓의 속도감과 시원한 붓 터치가 시각적으로 강한 이미지를 나타낸다. 특히 '뒷'자의 자음에서 나타난 굵은 획의 힘찬 필력으로 단어 속에서 느낄 수 있는 삶

5) 박병철, 「서예와 디자인의 만남-캘리그래피를 아시나요?」, 영남일보 연재, 2008년 6월13일, p.11

의 이면을 강하게 어필하고 있다.

[그림11. 12] 책표지디자인 사례

(그림11)은 로맨스 소설로서 여성적인 감성과 풍부하고 부드러운 생동감이 느껴지는 캘리그래피 표현이다. 각 획의 다양한 굵기 변화 속에서 유려함과 섬세함이 느껴진다. 곡선적인 형태에서 오는 서정적인 느낌이 시각적인 내용과 감성을 담고 있다.

(그림12)는 한 어린 삶과 그의 예술혼을 담은 소설로서 캘리그래피로 표현된 글꼴의 형태가 획의 이미지를 형상화 하고, 글꼴이 살아 움직이는 것 같은 멋을 지니고 있다. 획과 획의 기울기와 굵기의 변화로 리듬감과 생동감을 느낄 수 있다. 또한 캘리그래피 표현이 책의 전반적인 슬픈 이미지를 담고 있으며 심미성과 주목성으로 강하게 어필하고 있다.

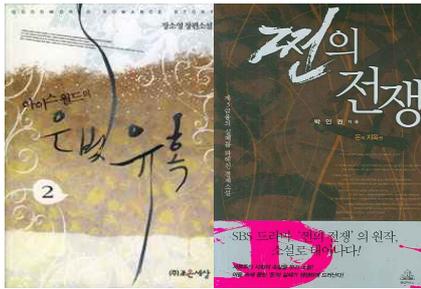

[그림13. 14] 책표지디자인 사례

(그림13)는 일상생활에서 오는 감동과 사랑으로 가득 찬 이야기를 그린 소설이다. 자유로운 손글씨의 특징이 살아있는 캘리그래피 표현으로 펜글씨의 속도감과 가늘고 자연스러운 질감이 부드럽게 느껴지면서 친근감을 더해 준다. 콩나물이라는 이미지를 형상화 하여 놓은 것 같은 캘리그래피로 주목성을 표출하고 글자의 자유로운 구성으로 흥미로운 시각적 흐름을 느낄 수 있다.

(그림14)는 500년 왕조사에서 가장 파란만장하고 굴곡진 인생을 살았던 이산 정조의 삶을 새롭게 조명하는 역사소설이다. 이산의 강인한 기질을 시원한 붓놀림과 강력한 붓 터치에 담아 역동적이고 강인한 맛이 담긴 캘리그래피 표현이다. 당찬 필력에서 오는 강한

붓 터치는 남성적 느낌을 준다. 이러한 형태적 특징을 가진 캘리그래피 표현이 표지디자인을 구성하는 다른 시각 구성 요소들 보다 크게 강조됨으로써 강한 이미지와 시각적 집중을 유도하고 있다.

[그림15. 16] 책표지디자인 사례

(그림15)은 로맨스 장편소설이다. 획의 아름다운 표현으로 우아하고 섬세한 느낌의 캘리그래피 표현이다. 획 굵기의 다양한 변화를 통해 개별적인 조형성을 지니고 있으며 모음을 상하의 긴 형태로 리듬감을 표현함으로써 글꼴이 대단히 수려하고, 시각적인 흐름에 흥미를 느낄 수 있으며 전체적으로 조화미가 돋보인다. 캘리그래피 형태 자체만으로 소설 제목의 이미지를 전달하고 있다.

(그림16)은 돈 때문에 처참하게 몰락한 한 사내의 이야기를 통해 자본주의의 비정함과 어둠 속에 묻힌 '돈'이라는 대상을 현실적으로 묘사한 소설이다. 자유분방한 캘리그래피의 추상적인 형태와 정돈된 느낌의 정형화된 기존 서체가 조화를 이루어 정확한 의미 전달뿐 아니라 시각적인 인지도를 높여주고 있다. 거친 붓의 질감으로 '전의'라는 이미지를 강조하고 명조체와의 형태대비는 조화와 변화를 느낄 수 있다.

[그림17. 18] 책표지디자인 사례

(그림17)는 작가의 자전적 소설로 1930년대 개풍 박적골에서의 꿈같은 어린 시절과 1950년대 전쟁으로 황폐해진 서울에서의 20대까지를 맑고 진실 되게 그려낸 소설이다. 캘리그래피가 제목을 이루는 글자의 한 요소로서 적용된 경우로 자유로운 곡선의 캘리그래피 표현과 정돈된 느낌의 기존서체가 함께 구성되

어 형태의 대비를 이루면서 강한 주목성을 주고 있다. 글자의 배열과 크기가 자유로운 구성으로 흥미로운 시각적 흐름을 느낄 수 있다.

(그림18)는 평범해 보이지만 깊은 상처를 간직한 사람들, 슬픔 가운데 사랑에 대한 공감과 성찰, 따뜻함을 담고 있는 소설이다.

가늘고 불규칙한 선으로 표현된 캘리그래피는 깊은 상처와 슬픔의 의미를 느낄 수 있다. 자음과 모음을 이어진 자유로운 획은 사랑에 대한 성찰과 함께 여성적인 느낌을 준다.

정형화된 서체에서 벗어난 캘리그래피만의 조형적 특징은 시각적 표현으로서 차별성을 가지게 되며 상형성을 내포하고 있어 책이 의도하는 함축된 이미지를 효과적으로 전달할 수 있는 전달력과 일반적 이미지의 시각적 형태에 무감각해진 현대인에게 강한 주목성으로 시선을 끌고 있다.

3. 책표지에 있어서 캘리그래피의 색채표현

3-1. 커뮤니케이션으로서의 색채의 상징성 및 연상작용

일상생활 속에 색은 우리가 늘 접하면서 생활하고 있으며 너무나 다양한 색채 속에서 생활하고 있다. 우리들은 늘 이러한 색에서 다른 것을 연상하게 된다 해도 과언이 아니다. 우리가 주변에서 접하는 색들을 사람들은 색이 주는 상징성과 연관 지어 의미를 가진다. 이러한 색은 책표지 디자인에 있어서 책의 함축적인 의미를 결정짓는 중요한 부분이다. 모든 사물들은 반드시 형태를 이루고 있으며, 그 형태는 또한 반드시 색을 함유하게 된다. 디자인은 형태와 색으로 이루어진 사물을 창조하는 일이며, 디자이너는 형태에 어떤 색을 선택하는가에 따라 형태가 상징하는 의미를 부여하는 역할을 한다. 그러므로 책표지 디자인에 있어서 색채는 책의 장르를 이해하고 상징성으로 인하여 인상을 강하게 부각시켜 전달기능을 신속하게 이루어준다.

[그림19. 20] 책표지디자인 사례

(그림19)은 태극마크의 고유색상으로 캘리그래피 표면에 색으로서 형태를 만들어 언어적인 의미와 조형적인 의미를 함께 보여주고 있다.

(그림20)는 아버지의 지친 삶에 용기와 힘을 주는 격려의 메시지와 아버지에 대한 이해와 마음으로 안아주는 내적 포용임을 일러 주는 소설이다. 이 책의 키워드는 가족, 용기와 격려, 이해하는 마음이다. 이러한 단어의 연상색채는 블루의 강한 톤이다. 캘리그래피로 쓰인 포용은 블랙과 강한 톤의 블루 배색으로 색채가 주는 상징적인 의미와 언어가 상징하는 의미가 함께 어우러져 한층 더 시각적으로 강한 메시지를 암시하고 있다.

색채는 시각전달뿐만 아니라 이미지의 조직력을 결속시키고 주위를 집중시키는 강조의 기능을 갖고 있다. 따라서 책표지 디자인에 있어서 색채표현은 책에서 전달하고자 하는 의미를 가장 기억에 강하게 남게 하는 적절한 표현방법이라고 할 수 있다. 색채언어를 이용한 정보전달의 대표적인 방법이 색채가 지닌 상징적 특성을 이용한 것이다.

색의 상징과 연상을 통한 커뮤니케이션 기능은 정보를 전하는 사람과 색을 받아들이는 사람의 커뮤니케이션이다. 이러한 목적을 달성하기 위해서는 먼저 색의 상징성과 연상 이미지를 알아야한다 색채의 연상은 색을 보았을 때 심리적 활동의 영향으로 어떤 현상이나 이미지가 나타나는 것이다. 또한 색의 상징은 색의 연상 작용이 성격과 관습적인 성향을 띠게 되면서 정서적 반응과 사회적 규범을 상징하고 있다. 이러한 상징과 연상은 디자인 분야에서 적용되어 한층 더 이미지를 강조하는 역할을 한다.

색의 심리적 측면에서는 개인적 경험, 기억, 사상, 의견 등이 색에 투영되며 유채색의 경우 연상이 강하게 나타난다. 또한 해맑은 톤일수록 연상 언어가 많다. 색의 개별적 심리와 상징을 살펴보면 다음과 같다.⁶⁾

흰 색	순결, 순고, 단순함, 순수함, 위생, 청결, 청순, 결백, 청정, 신성, 명쾌
회 색	지성, 차분, 쓸쓸함, 평범, 소극적, 안정, 스님
검은색	밤, 약함, 강함, 신비, 정숙, 불안, 상복, 모던, 장엄, 죽음, 공포, 성직자

[표 1] 무채색의 연상언어

6) 우석진, 영진정보연구소 공저 컬러리스트 영진닷컴, 2007, pp.181~185

연두색	밝은 색	신록, 목장, 초원
	순 색	생명, 사랑, 산뜻, 소박
	어두운색	안정, 차분한, 자연색
파란색	밝은 색	젊음, 하늘, 신, 조용, 상상, 평화
	순 색	희망, 진리, 냉정, 젊음
	어두운색	어두움, 조심, 쓸쓸함, 고독, 반성, 보수적
남 색	밝 은색	장엄, 신비, 천국, 환상, 차가움
	순 색	차가움, 영국 왕실, 이해
	어두운색	위험, 숙연함, 불안, 공포, 고독, 신비
보라색	밝은 색	귀인, 고풍, 고귀, 우아, 부드러운, 그늘, 실망, 근엄
	순 색	고귀, 섬세함, 퇴폐, 권력, 도발
	어두운색	슬픔, 우울
자주색	밝은 색	도회적, 화려함, 사치, 섹시
	순 색	궁중, 왕관, 권력, 허영
	어두운색	신비, 중후, 견실, 고풍, 고뇌, 우수, 칙칙함
빨간색	밝은 색	행복, 봄, 온화, 젊음, 순정
	순 색	기쁨, 열정, 강열, 위험, 혁명
	어두운색	공포, 죽음, 악마, 피
주황색	밝은 색	따뜻함, 기쁨, 명랑, 애정, 희망
	순 색	화려함, 악동, 무질서, 명예, 원기
	어두운색	가을, 풍요, 칙칙함, 노후, 엄격, 중후함
노란색	밝은 색	미숙, 활발, 소년
	순 색	황제, 환희, 발전, 노폐, 경박, 도전, 희망
	어두운색	신비, 풍요, 어두움, 음기
녹 색	밝은 색	은기, 명랑, 기쁨, 평화, 희망, 건강, 안정, 상쾌, 산뜻
	순 색	희망, 휴식, 위안, 지성, 고독, 생명
	어두운색	침착, 우수, 심원

[표 2] 유채색의 연상언어

무엇보다도 인간의 감정에 호소하는 색채는 색의 연상을 장기간 기억하게 하며 책표지 디자인에 있어서 캘리그래피의 색채 연상으로 책의 내용이 내포하고 있는 의미를 한눈에 보여주어 책의 전체적인 내용을 직관적으로 암시하는데 큰 영향력을 미친다.

책표지 디자인에 있어서 캘리그래피의 색채 활용은 색의 상징적 특성으로 책의 정보전달에 효과적으로

사용할 수 있으며 책의 구매의욕을 일으키는데 중요한 역할을 담당한다.

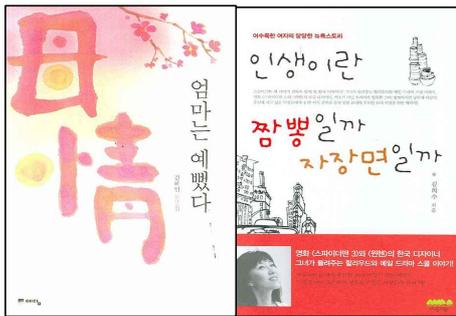
3-2. 캘리그래피의 색채표현 적용 사례

캘리그래피의 형태는 색에 의해서 느낌의 조절이 가능하다. 이는 색의 속성인 명도, 채도, 색상의 조절에 의한 강약, 밝기의 조절에 의해 다양한 감정 조절이 이루어지는 것이다.

캘리그래피의 색채는 주로 붓을 이용하여 제작되며 물의 농도 조절로 인하여 색의 풍부한 표현과 함께 미묘한 감정을 그대로 반영할 수 있다. 색채학에서는 흰색에서 검정까지의 명도의 차를 11단계로 나누기도 하지만, 붓을 이용하여 나타난 농담은 사용하는 처지에 따라 무한히 복잡하고 또한 아름다운 계층이 자연스럽게 발생한다.⁷⁾

책표지디자인에 있어서 캘리그래피의 색채는 책의 장르를 이해하는데 매우 효과적인 전달 수단이며 함축적인 내용의 시각언어로서 중요한 메시지 준다.

또한 책의 제목은 책의 함축적인 내용에서 오는 연상이나 상징을 캘리그래피로 시각화하여 색채를 결정한다. 색채를 결정하는 데에 있어 책이 전달하려고 하는 메시지를 색상이 가지는 추상적인 메시지로 표현함으로써 정보전달을 정확히 할 수 있다.

[그림21. 22] 책표지디자인 사례

(그림21)은 어머니의 사랑과 세상에서 가장 아름다운 어머니의 모습을 그리워하는 내용을 담고 있는 책이다. 물의 농담에서 오는 아름다운 색의 계층은 책의 은유적이고 함축적인 내용을 충분히 보여주고 있다. 색채가 주는 연상 이미지인 온화하고 따뜻한 사랑, 아름다움을 연상하게 하는 밝은 레드와 오렌지색의 조화로 충분히 그 내용을 시각적으로 느낄 수 있다.

(그림22)은 책의 제목인 '짬뽕과 자장면'이라는 단어를 기억할 때 연상되는 색상으로 표현하여 단어에서

⁷⁾이혜근, 「서적 표지 디자인에 적용된 한글 캘리그래피의 조형성에 관한 고찰」, 경희대학교 석사학위논문, 2006년 2월, p.20

맛과 흥미를 느낄 수 있다.

[그림 23]책 표지디자인 사례

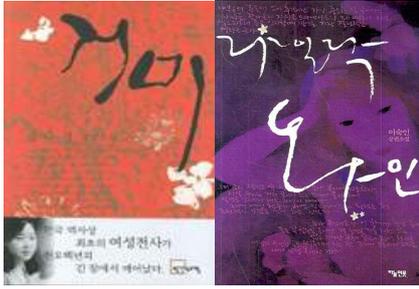
(그림23)은 아버지라는 소설은 삶의 의미를 찾아가는 아버지의 모습을 담고 있다. 짙은 갈색 톤은 아버지의 삶의 깊이와 자상한 모습을 연상하게 해준다. 책에서 보여주는 아버지상을 색채언어로 함께 보여줌으로서 한층 더 내용 속으로 다가갈 수 있다.

4. 책표지에 있어서 캘리그래피 적용 방법 제안

책표지 디자인은 여러 정보와 요소들이 어울려 표지를 장식한다. 캘리그래픽적 표현은 하나의 조형요소로서, 기하학적, 정형화된 디지털 폰트와 형태의 대비를 이루어 조화와 변화를 느끼게 한다. 또한 캘리그래피가 가진 상형성과 색채연상 이미지를 책표지 디자인에 활용함으로써 직감적으로 책의 전체적인 내용을 인식하는데 큰 영향력을 발휘한다. 자유로운 붓놀림에서 오는 다양한 형태로 함축적인 내용을 구사하고 색의 암시적인 힘은 메시지 전달에 중요한 역할을 담당한다. 그러므로 잘못 응용되었을 경우, 가독성이 떨어진다는지 색채의 미묘한 차이로 인하여 의도에 빛나간 결과를 초래할 수도 있다.

다음의 예는 현재 신간 도서 중 한국소설 장르에서 캘리그래피가 적용된 표지디자인들인데, 이를 중심으로 캘리그래피 표현을 분석하고 다음과 같이 제안해 본다.

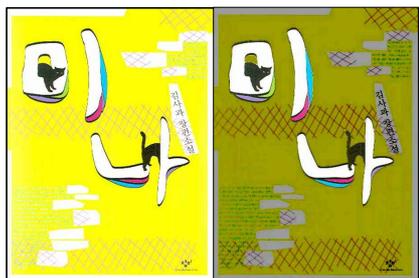
책표지 디자인에 있어서 캘리그래피 표현은 조형언어와 색채언어를 염두에 두고 시각적 형태의 시도가 필요하다. 선을 굵기에 적합하게 만들어진 붓으로 압력을 조절하여 작가가 의도하는 함축된 메시지를 표현하며, 또한 부제나 다른 요소의 형태를 고려하여야 한다. 책표지 디자인의 색채계획에 있어서는 주조색으로 책의 장르, 성격, 분위기를 미리 짐작할 수 있는 상징적인 연상 색을 정한다. 보조색은 책이 암시하는 내용을 보완해 줄 수 있는 색상으로 정하고, 함축적인 내용의 강한 메시지로 강조색을 정한다.

[그림 24. 25] 책표지디자인 사례

(그림24)는 가야 여전사의 슬픈 사랑이야기를 그린 장편소설이다. 캘리그래피로 씌어진 거미의 형태의 구조적인 측면을 보면 붓의 속도감에 의한 우연적인 이미지와 선의 굵기에 따른 형태로 언어의 의미를 조형적으로 보여준다. 색채계획은 주조 색을 레드 계열의 색상으로 사랑이라는 테마를 담고 있음을 느낄 수 있고, 보조 색으로 책의 타이틀 '거미'라는 단어의 연상색채로 블랙과 무채색을 이용하여 여전사의 모습을 보여 준다. 또한 강조 색으로 화이트는 여전사의 순고한 모습이 연상된다.

(그림25)는 환각과도 같은 사랑, 현실에 부재하기에 더욱 절실한 신의 존재와도 같은 사랑, 동시에 인간이므로 끝내 부서지고 마는 아픈 열정의 궤적을 그려내고 있는 소설이다. 캘리그래피로 씌어진 책 제목은 부드러운 선의 굵기에 따른 형태로 언어적 의미를 느낄 수 있다. 색채표현에 있어서는 주조 색을 퍼플 계열의 색상으로 환각과도 같은 아픈 열정의 줄거리를 보여주고, 보조 색으로 신성함을 연상하는 화이트를 사용하여 신의 존재와도 같은 사랑을 함축하고 있다.

[그림 26 ,27] 책표지디자인 비교분석사례

(그림26)은 10대들의 충격적이고 생생한 성장담을 담고 있는 소설이다. 책제목에 씌어진 캘리그래피의 조형적인 구조를 보면 부드럽고 일정한 굵기의 곡선으로 여자주인공의 성격을 잘 나타내고 있다. 색상에 있어서 주조색은 10대들의 밝은 성장이야기를 담고 있어 선명한 옐로우로 표현하고, 보조 색으로 화이트

를 사용하여 생생한 성장과정의 생기 있는 내용을 암시하고 있다. 강조 색으로 반대색인 레드와 블루의 파스텔 톤으로 배색하여 충격적이고 톡톡 튀는 내용을 인식하게 한다. 예를 들어 (그림27)와 같이 옐로우와 같은 계통의 색이라도 톤의 차이에 의해서 전체적인 책이 전달하고자 하는 이미지에 혼선을 가져올 수도 있다.

[그림 28, 29] 책표지디자인 비교분석사례

(그림28)은 여자 무기 로비스트의 복수를 꿈꾸며 전쟁 같은 삶 속에서도 인간일수밖에 없는 로비스트들의 남녀 간의 사랑을 강렬하면서도 섬세하게 묘사한 소설이다. 레드와 블루의 주조색은 여자 무기 로비스트의 강렬함과 사랑의 스토리를 함축하고 있다. 예를 들어 (그림29)의 블루 색상으로 주조색을 사용한다면 남자 로비스트의 냉정하고 차가운 이성이 느껴지는 스토리를 연상할 것이다.

5. 결론

21세기 감성시대에 감성을 가지고 있는 캘리그래피는 감성디자인의 또 하나의 흐름이며, 갈수록 많은 이들의 관심을 불러일으키고 있다. 책표지 디자인에 있어서 캘리그래피는 감성표현의 시각적인 이미지로서 시각언어의 역할과 다양한 감정의 자유로운 표현을 하는데 있어서 가장 적합한 표현 수단이다.

함축적인 메시지를 조형언어로 표현하며, 같은 도구라 할지라도 사람의 개성과 화면의 재질에 따라 다양하게 표현 될 수 있는 조형적 특성을 지니고 있다.

이러한 캘리그래피만의 조형적 특징은 시각적 차별성을 띠게 되며 책표지 디자인에 있어서 표지라는 한정된 지면 속에서 메시지를 효과적으로 전달할 수 있는 독창적 표현력과 주목성으로 즉각적인 메시지 전달과 함께 책의 내용을 강하게 어필할 수 있는 적절한 표현방법이다.

본 연구에서는 국내 소설 표지 디자인에 적용된 캘리그래피의 조형성과 색채표현에 관해 분석하여 보았

다. 그 결과, 책표지 디자인에 있어서 캘리그래피 표현은 조형언어와 색채언어를 염두에 두고 시각적 형태의 시도가 필요하다는 것을 알 수 있다. 표지디자인에 있어서 효과적인 캘리그래피의 활용을 위하여 다음과 같이 제안하고자 한다.

첫째, 책표지 디자인에 있어서 캘리그래피 표현은 책의 함축적인 의미와 조형 언어로서의 기능을 동시에 만족하는 표현기법이 적용되어야 한다.

둘째, 캘리그래피를 표현하는 도구의 사용에 따라 그 표현이 다양하고 미묘하게 달라진다. 그러므로 책의 장르, 성격, 이미지에 맞는 표현도구 사용과 함께 손 동작의 자유로운 컨트롤을 통해서 책의 작품세계를 함축적으로 보여주어야 한다.

셋째, 책제목에 사용되는 캘리그래피의 적합한 색채 표현을 위해서 책이 의도하는 목적과 내용에 맞는 다양한 색채 적용 및 색채 연상이미지가 함께 이루어져야 한다.

21세기 문화코드인 감성디자인의 시각디자인분야에 적용하는데 있어서 캘리그래피의 활용은 매우 두드러진 분야이다. 캘리그래피는 단순한 타이포그래피의 기능을 넘어 언어의 의미와 조형적 의미를 가장 강력하게 전달하는 표현방법이라고 할 수 있다. 따라서 책표지를 디자인함에 있어서 그 의미를 가장 함축적이고 감성적으로 표현 가능한 캘리그래피에 관한 무한한 표현가능성 및 그 표현방법에 관한 더욱 다양하고 심도 깊은 연구가 지속되어야 할 것이다.

참고문헌

- 한국디자인학회 도서출판위원회, <기초디자인>, 안그래픽스, 2003, p.13
- 김용모, <포장디자인에 적용된 캘리그래피(Calligraphy)가 감성마케팅이 미치는 영향에 관한 연구>, 광주대학교 석사 논문, 2006, p.35
- 박진희, <캘리그래피(Calligraphy)의 조형성을 활용한 감성이미지의 시각표현 연구>, 이화여자대학교 석사논문, 2003, p.14
- 박선영, <캘리그래피(손뭉글씨)의 조형적 표현과 활용에 관한 연구>, 건국대학교 석사 논문, 2005, p.70
- 이혜근, <서적 표지 디자인에 적용된 한글 캘리그래피의 조형성에 관한 고찰 >, 경희대학교 교육대

학원 논문, 2006년도, p.11

- 박주현, 김선아, 정승은, <마음을 담은 글자 타이포&캘리그래피>, 웰북, 2007, p.22
- design NET 2003 9월호, p.118
- 우석진, 영진정보연구소 <컬러리스트> 영진닷컴, 2007, pp.181~185
- 원은혜, 북커버 디자인의 캘리그래피(Calligraphy) 표현에 관한 연구, 이화여자대학교 석사논문, 2005, p.29
- 김진일, 한·중 전통술 포장디자인에 나타난 캘리그래피에 관한 연구, 홍익대학교 석사논문, 2006, p.16
- 신미영, 브랜드 로고타입 디자인에 있어서 캘리그래피 표현 유형에 관한 연구, 대구대학교 석사논문, 2005, p.14
- 이소영, 캘리그래피(Calligraphy)의 표현과 활용에 관한 연구, 조선대학교 석사논문, 2003, p.30
- 정영희, 브랜드 아이덴티티에 나타난 로고타입 연구 : 캘리그래피를 활용한 로고를 중심으로, 대구카톨릭대학교 석사논문, 2005, p.55
- 권상미, 서예를 통한 캘리그래피(Calligraphy)의 표현이 감성디자인에 미치는 효과에 관한 연구, 한양대학교 석사논문, 2005, p.29
- 이기원, 브랜드 로고타입에 이용된 캘리그래피(Calligraphy)의 연구, 건국대학교 석사논문, 2006, p.31
- 박수호, 캘리그래피/아날로그적 감성 자극하기, www.moazine.com
- 주간한국 이인선 객원기자, 디자인 예술로 화려한 변신 <http://blog.daum.net/dawababa/>