

논문접수일 : 2014.09.20

심사일 : 2014.10.05

게재확정일 : 2014.10.28

근대 초기 포스터 디자인에 나타난 실루엣 기법의 영향에 관한 연구

A Study on Silhouette Technique and its Effect Shown in Early Modern Poster Design

강 민 정

경운대학교 멀티미디어학과 연구교수

Kang Min jeung

Dept. Multi-media, Kyungwoon University

1. 서론

- 1.1. 연구의 배경 및 목적
- 1.2. 연구의 범위 및 방법

2. 형태의 표현에 있어 실루엣 기법

- 2.1. 실루엣 기법의 이해
- 2.2. 실루엣 기법의 특성

3. 근대사회의 형성과 포스터 디자인

- 3.1. 산업화와 그래픽 디자인의 형성
- 3.2. 근대 초기 포스터 디자인의 경향

4. 근대 초기 포스터에 나타난 실루엣 기법의 특성과 영향

5. 결론

참고문헌

논문요약

포스터 디자인은 근대 사회의 형성에 따라 생성되었다. 대량생산과 대중과의 커뮤니케이션 증가에 따라 포스터에 대한 중요성이 확대되고 대량으로 복제될 수 있는 기술이 발달되면서 더욱 활발히 제작될 수 있었다.

근대 초기 포스터 디자인에 있어 눈에 띄는 특징 중 하나는 이미지의 간략화며 실루엣 기법은 이러한 간략화에 유용하게 쓰인 표현법이다. 실루엣 기법은 그림자 초상화에서 시작된 것으로 형태의 윤곽으로 표현하는 방식을 말한다. 형태 외곽을 강조하고 내부는 평면으로 표현하여 선을 강조하고 평면적인 느낌과 여백으로 보는 사람의 이목을 끌고 호기심을 자극시킬 수 있다. 근대 포스터 디자인에 나타나는 실루엣 기법은 대량생산의 제작방식에 있어서나 효율적인 커뮤니케이션에 있어서 적절한 표현방법이었다.

실루엣 기법은 예술적 포스터에서는 대량생산에 적합한 근대적인 표현 방식의 접근을, 아르누보 양식의 포스터에서는 곡선과 평면성을, 분리파의 포스터에서는 기하학적 조형표현의 실마리를 주었다. 또 자크플라카트 양식에서는 이미지의 기호화에, 세계대전의 포스터에서는 직관적인 의미 전달의 표현 방식으로 쓰였다. 사실적인 형태 표현에서 벗어나 근대 사회에 알맞은 새로운 방식을 만들고 실험하는데 유용하게 쓰인 것이다.

근대 초기 포스터 디자인에 나타난 실루엣 기법을 통해 근대 사회의 형성과 변화에 따라 디자인의 영역이 자리 잡고 변화하는 과정을 알 수 있다. 과거와는 다른

근대적 표현 방법의 형성과 이후에 완성될 모던 디자인의 배경을 알 수 있는 것이다.

주제어

근대 포스터, 실루엣 기법, 모던 디자인

Abstract

Poster design was created as the modern society was formed. With the increase of mass production and communication with the public, the importance of posters increased and posters could be actively made as the technology to replicate them in large quantities developed.

One of the remarkable features in early modern poster design is the simplification of images and silhouette technique is the expression usefully utilized in such simplification. The silhouette technique originated from the shadow portrait and refers to a method of expressing with the contour of a form. It can emphasize the outer form, highlight lines by expressing the inside with the plane, attract the attention and stimulate the curiosity of the beholder with flat feelings and margins. The silhouette technique shown in modern poster design was the adequate expression method in either the production method of mass-production or effective communication.

The silhouette technique gave the approach of modern expression method suitable for mass production to art posters, curve and flatness to posters of Art Nouveau style and a clue of geometric modeling expression to posters of the secession school. In addition, it was used for symbolization of images in Sachplakat style and as the expression method of intuitive meaning delivery in the poster of the World War. It was useful for creating and experimenting a new approach appropriate for the modern society beyond realistic form expression.

Through the silhouette technique shown in early modern poster design, we can see the process in which the area of design is settled and changed depending on the formation and changes of modern society. The formation of the modern expression method unlike the past and background of modern design to be completed in the future can be seen.

Keyword

Modern Poster, Silhouette Technique, Modern Design

1. 서론

1.1. 연구의 배경 및 목적

그래픽 디자인의 발달은 기술의 발달과 밀접한 관련이 있다. 평면 작품을 제작하는데 있어 새로운 기술의 발명과 발달은 순수한 예술과는 다른 영역의 것으로 확장되는데 계기가 되었다. 산업화에 따른 기술 발달의 가장 큰 결과인 대량생산은 예술에 있어서도 적용되었던 것이다. 예술이 더 이상 한정된 고급문화가 아니라 서민들이 경험할 수 있는 것이 되는데 인쇄 기술의 발달이 그 배경에 있기 때문이다.

인쇄기술의 발달은 예술을 거리로 옮겼다. 산업화에 따른 시민 계층의 등장과 도시의 발달과 같은 사회적 변화에 따라 포스터의 중요성과 수요가 폭발적으로 늘어났다. 과거와의 양식에서 벗어나고자했던 근대 예술가들에 의해 제작된 예술적 포스터에서 출발하여 근대 사회로의 변화에 알맞은 조형적 방식과 틀을 형성해나갔다. 석판인쇄기술을 바탕으로 하는 예술적 포스터의 등장 이후 인쇄 기술의 발달과 수요의 증가로 포스터는 다양한 조형방식으로 표현되어진다. 특히 20세기 초에서 제1차 세계대전 사이의 기간 동안 상업의 발달에 따라 포스터는 벽에 붙이는 것에서 벗어나 다양한 형태로 제작된다. 이러한 조형표현의 변화와 발달은 모던 디자인의 기하학적 형태표현이 정착할 수 있는 토대가 된다. 실루엣 기법은 이러한 근대 포스터 디자인에 나타나는 기하학적 형태표현의 대표적인 조형방식의 특성 중 하나다.

실루엣 기법이란 형태의 외형을 강조하여 표현하고 내부의 형태는 생략하는 방법으로 간략함과 강렬함으로 정보를 빠르고 신속하게 전달할 수 있다는 장점이 있다. 이러한 점은 산업사회에서 필요로 하는 대량 복제를 위한 기술적인 방법과도 부합하며, 과거와의 단절을 바라던 근대 예술가들의 철학과도 밀접한 관계가 있다. 근대 초기 포스터에 나타나는 실루엣 기법을 이용한 조형 표현법을 통해 근대 디자인의 조형적 특성을 읽을 수 있는 것이다.

1.2. 연구의 범위 및 방법

본 연구는 19세기 말인 1890년대부터 제1차 세계대전이 일어났던 1910년대까지 제작된 포스터에 나타나는 실루엣 기법을 그 제작 배경과 연관 지어 특성을 분석하고, 이후 모던 디자인의 조형 방식의 형성에 어떠한 영향을 미쳤는지를 짐작해보고자 한다. 이에 국내에도 소개된 바 있는 그래픽디자인의 역사에 관한 ‘필립 B. 맥스(Philip B. Meggs)’와 ‘리처드 홀리스(Richard

Hollis)’의 저서와 ‘존 바니콧(John Barnicoat)’의 포스터의 역사에 관한 저서에서 공통적으로 언급되는 근대 초기의 대표적인 그래픽디자인의 양식과 그 양식의 특성이 잘 드러나는 대표적인 작가들을 선정하였다. 그리고 그들의 포스터 작품을 디자인 양식별로 분석하여 표현의 변화된 과정을 살펴보고 각 작품의 특성과 그에 나타난 실루엣 표현을 연관 지어 분석한 다음 그것을 바탕으로 모던 디자인의 기하학적 특성이 형성되는 배경에 대해 결론 내려 보고자 한다. 이를 통해 근대 디자인에 나타나는 조형적 특성이 형성되는 배경과 그 결과를 시대순으로 파악할 수 있을 것이라 기대된다.

2. 형태표현의 표현에 있어 실루엣 기법

2.1. 실루엣 기법의 이해

‘실루엣(silhouette)’이란, 뚜렷한 윤곽으로 형태를 표현하는 방식을 뜻한다. 실루엣 기법은 구석기시대의 동굴벽화에서부터 여러 시대에 걸쳐 나타나고 있으며 현대의 초현실주의 예술에서도 암시적인 수법으로 사용되어지고 있다(양고은, 2003, p.15).

과거부터 이어져 오던 실루엣 표현법에 이름이 붙게 된 것은 18세기 프랑스에서였다. [그림 1]과 같이 사람의 옆모습을 검은 종이를 잘라 색지 위에 붙인 초상화가 실루엣 기법의 시초였으며, 이후 다양한 방식으로 표현되며 하나의 기법으로 자리 잡게 된다(김민하, 2013, p.73). 그림자를 이용한 형태의 외곽만을 표현하는 방식으로 그림자나 외곽선과 같은 형태도 포함시켜 실루엣이라 칭하고 있으며, 음영을 강조하는 회화의 기법에도 실루엣이라는 용어를 적용시키고 있는 것이다.

[그림 1] 요하나 라바터, 실루엣 초상화, 1780

출처:all art, http://www.all-art.org/history658_photography2.html

실루엣이라는 단어는 프랑스의 실루엣재무장관¹⁾

1) Etienne de Silhouette, 1709-1767, 실루엣이라는 단어의 유래는 18세기 말에, 프랑스의 재무장 실루엣이 극단적인 절약을 부르짖어 초상화도 검은색만으로 충분하다고 주장한 데서 유래한다. 출처: 네이버 사전, <http://krdic.naver.com/detail.nhn?docid=23993700>

의 이름에서 따온 것으로 비싼 초상화를 대신해 값이 싼 초상화를 좋아하는 그를 풍자하던 것에서 비롯되었다. 초상화가 세밀한 표현으로 사실적으로 제작되는 것보다 특징적인 옆모습을 그림자를 이용하여 단순하게 외곽만 표현하는 것이 특별한 기술 없이 제작이 간단하며 가격이 저렴했던 것이다. 이것은 실루엣 기법이 그 시초에서부터 경제적인 측면에서 뛰어났다는 것을 뜻한다. 평면표현에 있어 재현에 중심을 둔 전통적인 사실적 표현방식과 비교해 볼 때 실루엣 기법을 이용한 표현방법은 누구나 쉽게 소유할 수 있도록 간단하고 경제적으로 제작이 가능했던 것이다.

이후 실루엣 기법은 그림자 연극으로 시작된 애니메이션이나 동화의 일러스트 그리고 19세기의 평면예술과 사진, 20세기 추상예술에 이르기까지 다양한 영역에서 여러 가지 방식으로 나타나고 있으며 다른 표현법과는 다른 실루엣 기법만이 가진 독특한 특성을 드러내고 있다.

2.2. 실루엣 기법의 특성

실루엣 기법은 그림자를 이용하여 형태표현을 한 것에서 비롯되었다. 따라서 형태의 표현에 있어 특징적인 외곽만을 강조되 세밀한 묘사는 생략한다. 형태는 내부 묘사가 생략됨에 따라 평면적으로 인식되고 그림자를 표현하는 검정을 띠는 어두운 단색으로 이루어진 형태는 실루엣 이외의 밝은 바탕과 대비되어 강한 인상을 남긴다. 이는 [그림 2]에서 보는 것과 같이 동양에서 장지(障紙)문에 나타나는 실루엣을 통한 형태표현에서도 찾아볼 수 있는 것으로 동양의 조형표현 특징인 ‘평면성’ 과 ‘단순화’ (양고은, 2003, p16)와 일맥상통하는 것이다.

[그림 2] 키타가와 우타마로, <나카다야 찻집>, 1794 출처: Culture24, <http://www.culture24.org.uk/art/painting-and-drawing/ART311514>

형태 내부의 묘사가 생략되는 것은 형태의 모양새와 음영 등 형태를 입체적으로 인지할 수 있는 요소

가 없다는 뜻이며, 이는 외곽의 선만이 강조된다는 것이다. 따라서 형태는 2차원적인 특징을 드러내면서 뚜렷한 대비에 의한 선이 두드러지게 된다. 이는 생략함으로써 오히려 형태를 더 강조하는 결과를 가져온다. 따라서 실루엣 기법은 세밀한 묘사가 생략되어도 그것이 표현하고자 하는 것을 명확하게 드러내는 특징이 있다. 실루엣 기법의 초상화에서 묘사의 대상인 인물에 대한 세밀한 표현은 없지만 그 인물만이 가진 특징이 외곽을 통해 고스란히 드러나 구분을 확실하게 할 수 있듯이 실루엣 기법을 이용한 표현은 특징을 강조함으로써 묘사하는 대상에 대한 상징적인 표현에 적합하다. 생략에 의한 단순한 형태의 표현이 오히려 특징을 강조하여 함축적인 의미를 전달하는 효과를 지닌 것이다.

이러한 효과는 시지각 인지와 밀접한 관계가 있다. 사람들이 형태를 인지한다는 것은 단지 눈에서 일어나는 자극으로 끝나는 것이 아니라 뇌를 통해 지각하는 것까지 모두 포함하는 것이다. 형태를 보고 파악하는데 있어 인간의 지각활동에 대한 ‘게슈탈트 심리학(Gestalt psychology)’의 정리에서 말하는 형태인지심리의 가장 기본적인 것 중에 하나가 바로 뇌는 언제나 모아서 사물을 지각하려 한다는 것이다(마르다 유키마사, 2006, p.289). 사람은 사물의 부분 부분의 사실적인 형태나 묘사보다는 주어진 형태의 구조나 패턴을 파악하여 전체를 읽으려한다. 또 전체를 파악하기 위해 형태와 그것을 둘러싼 배경과의 분리를 시도한다. 이러한 심리의 바탕에는 형태를 되도록 간결하게 인식하려는 성향이 깔려있다. 이것은 형태를 지각하는데 있어 정보의 잉여성을 높여 좀 더 쉽게 전체를 파악하게 해준다. 실루엣 기법이 적용된 형태의 묘사는 이러한 인간의 시지각 심리 통해 봤을 때, 형태 요소들의 잉여성을 높이고, 형태와 배경의 대비를 통해 명확하게 구분하여 명확한 형태성을 띄게 해주는 특성을 지니고 있는 것이다.

또 실루엣 기법에 의한 형태 표현에서 내부의 생략된 표현은 넓은 여백의 공간을 제시한다. 평면이 빈 공간은 보는 사람으로 하여금 상상력과 호기심을 자극한다. 실루엣으로 이루어진 형태 내부의 여백은 명확한 형태를 보여주지 않음으로써 오히려 더 많은 의미를 전달할 수 있는 가능성을 지닌다. 완전히 드러내지 않아 그 실체를 알 수 없는 형태는 그것을 추측하게하고 시선을 집중시킨다. 인간의 시지각 인지는 눈에 의한 자극을 통해 명확하게 확정하지 못한 상태, 즉 ‘랜덤 노이즈(random noises)’에서 어떤 의미 있는 형태를 만들어내려는 보완작용이 항상 이루어지듯(마르다 유키마사, 2006, p.292) 보이지 않는 형

상에 대해 상상하고 추측한다. 이러한 관찰자의 일련의 행위처럼 실루엣 안의 빈 공간은 형태에 대한 호기심 유발을 통해 집중력을 높이고 형태가 주는 정보 해석에 대한 참여를 높여준다.

실루엣 기법을 통해 묘사되는 형태는 이처럼 인간의 지각심리에 의해 여타 다른 형태표현과는 다른 특성을 가지고 있으며, 이러한 특성이 주는 효과는 다양한 영역에 걸쳐 나타나고 있다.

3. 근대사회의 형성과 포스터 디자인

3.1. 산업화와 그래픽 디자인의 형성

디자인은 근대 사회 형성의 결과물이다. 기계의 발달이 가져온 변화는 단순한 생산방식의 변화뿐 아니라 인간의 생활 전반에 걸쳐 영향을 미쳤다. 디자인은 이러한 변화의 결과로 형성되었으며 근대 사회의 발달과 산업화에 대응하여 변화되었다.

근대 사회가 기계생산으로부터 시작된 대량생산의 기반으로 가치관의 변화를 겪는 것과 동시에 예술에 있어서도 대량생산이라는 기술이 적용됨에 따라 새로운 가치를 획득하는 동시에 분야의 확장이 불가피해졌다. 이는 곧 디자인의 시작이었으며 그래픽 디자인 역시 평면 예술로부터 확장된 개념으로 대량생산 기술, 즉 인쇄 기술의 발달로부터 시작되었다 할 수 있다.

산업사회의 다양하고 대량으로 생산된 물건과 도시라는 공간에 밀집된 사람들이 만들어내는 새로운 문화들은 좀 더 빨리 소통하고 알려지기 위해 새로운 매개체가 필요했으며 이는 잡지나 신문, 포스터와 같은 ‘매스 미디어(mass media)’의 탄생을 가져왔다. 매스 미디어는 많은 사람들에게 새로운 정보를 빠르게 전달하기 위해 대량으로 복제되어 생산되어야 했으며 이를 인쇄기술의 발달이 뒷받침하게 된다. [그림 3]과 같은 석판인쇄의 발달과 발달은 그래픽의 대량생산에 결정적인 역할을 했으며 예술에서 그래픽 디자인으로의 변화에 영향을 미치게 된다.

[그림 3] <포스터 인쇄 작업실>, 19세기말.

출처: Alain Weill (2003), *Le Design graphique*, 김소라 역 (2008), 『그래픽 디자인』, 시공사.

대량 인쇄를 통한 예술에서 그래픽 디자인으로의 변화는 새로운 양식의 발견과 밀접한 관계를 가진다. 1900년을 전후한 몇 년간은 이러한 변화의 과도기를 보여준다. 이 시기의 디자인들에서 보이는 형태의 접근방식은 대량생산을 염두에 둔 구조적이고도 기능적인 성결과 직접 관련이 된다(페니 스파크, 2003, p.78). 이후 제1차 세계대전을 거치면서 산업화가 완전히 자리 잡음에 따라 정보전달의 역할이 커지고 완전히 과거와 예술로부터 분리된 그래픽 디자인이 형성되게 된다. 그 결과 1900년 전후로 시작된 조형에 있어 기하학적 표현방식이 자리 잡게 되었다. 이러한 현상은 비단 그래픽 디자인 뿐 아니라 모든 디자인 영역에서 일어났으며, 근대 디자인의 지향점이기도 했다. 1920년대에 활약한 ‘르 코르뷔지에(Le Corbusier)’의 작품들과 기계화와 기하학의 질서를 중요시 여긴 그의 견해(페니 스파크, 2003, p.83)를 통해서도 잘 알 수 있다.

기하학적 표현은 산업사회의 대량생산에 필요한 미적 가치를 충족시켜주었다. 대량생산을 위해서 조형 표현은 표준화, 객관화에 기준을 두어야 했으며, 기하학적 표현방식은 이러한 기준에 부합할 수 있는 방법이었다. 그래픽 디자인에 있어서도 인쇄의 대량화와 대중에게 정보를 빠르게 전달하고, 설득하는 직접적인 표현방법으로 기하학적 표현방법이 적합했다.

산업화는 예술에서 벗어나 독립적인 영역으로의 디자인을 만들어냈다. 디자인은 산업시대의 알맞은 미적 가치에 부합하기 위해 다양한 시도를 거쳤고, 결국 대량생산에 적합한 표준화와 객관화에서 해답을 찾았다. 그래픽 디자인 역시 이러한 과정을 통해 형성되었으며, 인쇄기술이라는 대량생산의 방법에 적합한 양식 개발을 통해 완성되어져 갔다. 근대 그래픽 디자인은 산업사회의 형성에 따라 제 모습을 갖추어갔다.

3.2. 근대 초기 포스터 디자인의 경향

포스터 디자인은 산업사회의 산물이다. 폭발적으로 증가한 정보를 대중에게 전달하기 위한 새로운 매개체에 대한 수요는 포스터를 중요한 커뮤니케이션 수단으로 자리 잡게 했다. 전파매체가 나타나기 전까지 포스터는 공공의 장소에서 불특정 다수에게 정보를 전달하는 가장 훌륭한 수단이었다.

초기의 포스터는 평면예술가들에 의해 제작되었다. 디자인의 개념이 완전히 독립하지 못하고 예술가들에 의해 제작되는 예술적 포스터가 주를 이루었다. 이는 다색 석판화 기술의 발달에 의해 유화의 색조와 색채를 완전히 살릴 수 있었기 때문에 가능했다(리처드 홀리스, 2000, p.11). 예술적 포스터를 제작하는 작

가들 중 ‘쥘 세레(Jules Chéret)’는 포스터를 예술적 작품에서 대량생산에 적합한 디자인의 영역으로 자리 잡는데 큰 역할을 했다. 그는 1000점이 넘는 포스터 작품을 통해 회화작품을 거리로 옮겨(존 바니콧, 2000, p.12) 대중을 위한 예술을 실천했다. 세레의 이러한 활동 때문에 포스터 디자인은 단순한 ‘알림’의 기능에서 벗어나 하나의 시각매체가 될 수 있었다.

세레와 같은 예술적 포스터 작가들은 당시 순수예술의 근대적 접근을 포스터를 통해 실천했으며, ‘톨루즈 로트레크(Henri de Toulouse Lautrec)’와 ‘피에르 보나르(Pierre Bonnard)’와 같은 작가들의 작품들을 통해 한층 더 발전하여 성공을 거두게 된다. 이후 최초의 국제적 양식이었던 아르누보의 영향을 받은 ‘오브리 비어즐리(Aubrey Vincent Beardsley)’, ‘베가스태프 형제(Brothers Beggarstaff)’, ‘알폰스 무하(Alphonse Mucha)’, ‘윌리엄 브래들리(William H. Bradley)’와 같은 작가들이 근대 초기의 미적 가치를 반영한 포스터들을 제작한다. 포스터 디자인은 근대 사회의 형성에 따른 새로운 방식을 실험할 수 있는 매개체였다.

아르누보를 시작으로 형성된 근대 디자인의 발달은 포스터 디자인에도 영향을 미쳤다. 이는 비엔나에서 시작된 ‘분리파(Secession)’로 대표되는 근대 예술의 운동에서도 잘 드러난다. 영국과 프랑스 등 전 유럽에 걸쳐 일어나던 근대 양식의 영향을 받은 분리파 작가들의 전시회 포스터에는 [그림 4]와 같이 아르누보에서부터 근대의 기하학적 표현까지 다양하게 나타나고 있다. 분리파는 이러한 양식적 발달을 바탕으로 제1차 세계대전 이후에 등장한 ‘아방가르드(avant-garde) 운동’²⁾을 주도(리처드 홀리스, 2000, p.30)하게 된다.

[그림 4] (좌) 클로만 모저, <제5회 비엔나 분리파 포스터>, 1899 (우) 알프레드 올브리히트, <제14회 비엔나 분리파 포스터>, 1902 출처: Philip B. Meggs (1998), A History of Graphic Design, 황인화 역(2002), 『그래픽 디자인의 역사』, 미진사.

2) 20세기 초 프랑스와 독일, 스위스, 이탈리아, 미국 등에서 일어난 예술운동으로 기존의 예술에 대한 인식과 가치를 부정하고 새로운 예술의 개념을 추구하였다. 출처: 두산백과, <http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=1139695&cid=40942&categoryId=33131>

1914년에 발발한 제1차 세계대전의 결과로 포스터는 그 중요성이 더욱 부각되었다. 각 나라의 정부는 포스터를 이용해 자국의 대중에게 애국심을 불러일으키고 전쟁의 상황을 알리는 선전활동을 활발히 하였다. 특히 독일의 전시 포스터들은 전쟁 이전에 상업 포스터의 제작으로부터 형성된 ‘자크플라카트(Sachplakat)’ 양식³⁾의 단순하고 집약된 이미지, 단순한 색채, 짙은 그림자, 치밀한 질감 등으로 다른 나라에서 볼 수 없는 시각적 통일감(리처드 홀리스, 2000, p.35)을 보여준다.

‘루시안 베른하르트(Lucian Bernhard)’, ‘한스 루디 에르트(Hans Rudi Erdt)’, ‘율리우스 킵켄스(Julius Gipkens)’, ‘루트비히 홀바인(Ludwig Hohlwein)’ 등의 작가로 대표되는 자크플라카트 양식은 베가스태프 형제와 같은 예술지상주의 작가들의 작품에서 영향을 받아 명확한 주제의 제시와 레터링으로 상업적 포스터에 널리 쓰였다. 이러한 특성은 전시 포스터에 필요한 명확하고 빠른 정보전달의 목적에 부합하는 시각적 매체로 효과적이었다.

근대 초기의 포스터는 예술과 디자인의 경계 속에서 근대의 조형을 실험하는 장(場)이었다. 예술적 포스터에서부터 제1차 세계대전의 전시 포스터까지 기술적인 발전에 따른 대량생산과 커뮤니케이션의 증대, 그리고 전쟁까지 변화하는 사회에 발맞춰 새로운 시도를 계속했으며 이후 더욱 견고해지는 근대 디자인의 밑거름이 되었다. 단순한 알림의 기능에서 시각적 매체로 자리 잡는 과정에서 보이는 근대 초기 포스터에 나타난 다양한 조형표현들은 근대 사회의 형성과 디자인 모더니즘의 근본적인 배경을 파악할 수 있는 실마리다.

4. 근대 초기 포스터에 나타난 실루엣 기법의 특성과 영향

앞 장에서 살펴본 바와 같이 산업화의 형성에 따라 나타난 여러 디자인 양식들은 근대 초기의 포스터 디자인의 변화에 영향을 미쳤다. 실루엣 기법은 디자인 이러한 양식의 변화에 따라 각기 다른 특성과 영향을 보인다. 이에 근대 초기에 나타난 디자인 양식별로 분류하여 순차적으로 살펴보면 포스터 디자인에 있어 실루엣 기법의 영향과 특성의 변화를 알 수 있다.

활판 인쇄에서 벗어나 채색 석판화 기술의 발달은 화려한 색채와 다양한 타이포의 구현으로 포스터 디자인에 지대한 영향을 미쳤다. 산업화에 따른 사회의 요

3) 포스터 스타일. 20세기 초 독일에서 발생된 간략하고 평면적인 색채의 디자인파(필립 B.맥스, 2002, p.288).

구에 응할 수 있는 커뮤니케이션의 수단으로 대량으로 제작될 수 있는 기반을 마련한 것이다. 채색 석판화를 이용한 초기 포스터 디자인 작가들 중 세레의 작품은 석판 인쇄를 바탕으로 하는 포스터 제작의 틀을 마련했다. 그의 작품에서 보이는 조형특성은 대량인쇄에 적합하면서도 새로운 미적 가치를 충족시켜주었다.

세레의 작품에서 보이는 가장 큰 조형특성은 바로 외곽선의 강조와 평면성이다. 초기의 그의 작품은 회화에 가까운 모습을 보이지만 중후반의 작품에서는 빅토리아시대의 특성에서 벗어나 단순화된 형태와 역동적인 구성을 보여준다. 이러한 그의 작품에서 두드러지는 단순성과 평면성의 가장 큰 원인은 다음 [그림 5]에서 보듯 바로 실루엣 기법이다.

[그림 5] 쥘 세레, <카니발 1894>, 1894 출처:History Art, http://www.all-art.org/history661_posters.html

[그림 5]에서 보듯 그의 포스터에는 중심이 되는 인물이 강조되고 그 외의 인물들과 배경이 뒤편에 자리 잡는다. 중심인물은 강렬한 색채와 검정색 테두리로 더욱 두드러지게 표현되며 그 내부의 세밀한 묘사는 생략된다. 외곽선의 검정과 대비되는 원색은 주인공에게 시선을 끌게 하되 세밀한 묘사의 생략은 보는 사람들로 하여금 정보의 잉여성을 높여준다. 특히 이러한 실루엣 기법의 장점은 뒤편의 인물들과 배경에서 더욱 두드러지게 나타난다. 그림자와 같은 인물들의 묘사는 하나의 덩어리로 표현된다. 외곽선에서 느껴지는 극적인 움직임으로 시각적인 다채로움을 주되 주인공을 강조하는 배경으로서의 역할을 하고 있는 것이다. 세레의 포스터에서 보이는 이와 같은 실루엣 기법의 형태 표현은 [그림 6]에서도 동일하게 나타나고 있으며, 이는 다색 석판화로 제작하기에 적합하면서도 대중들의 시선을 끌기에 훌륭한 특성을 나타낸다.

[그림 6] 쥘 세레, <얼음궁전>, 1894 출처: Jules Cheret, www.jules-cheret.org/

세레의 영향을 받은 예술적 포스터 작가들의 작품에도 이러한 실루엣 기법의 표현들이 나타난다. [그림 7]의 로트레크의 작품과 [그림 8]의 보나르의 작품 모두 주인공의 의상이 검정 실루엣으로 표현되어 배경의 밝은 색과 대조를 이루면서 외곽의 곡선이 선명하게 두드러지고 있다.

[그림 7] 앙리 들루즈 로트레크, <디방 자포네즈>, 1893 출처:History Art, http://www.all-art.org/history661_posters.html

[그림 8] 피에르 보나르, <백색의 거리>, 1894 출처:History Art, http://www.all-art.org/history661_posters.html

검정색의 넓은 평면 이외의 눈에 띄는 조형 요소는 곡선으로 이루어진 형태뿐이다. 극단적인 색채의 대비는 세밀한 묘사 없는 검은색의 실루엣을 더욱 강조해준다. 이러한 형태표현은 세레의 작품에서 나타나는 표현 기법들의 더욱 발전된 형태로 그가 실루엣 내부의 형태를 선이나 약간의 음영으로나마 표현했던 것과는 달리 두 작품 모두 완전한 검은 단색면으로 표현하고 있다. 내부의 형태 표현이 전혀 이루어지지 않는 넓은 단색면은 석판 인쇄에서 유리한 표현방법이며 과거의 표현법과는 대치되는 새로운 방식이다.

조형에 있어 새로운 방식을 실험하고자 했던 아르누보의 작가들은 근대 사회의 새로운 미적 가치를 포스터에도 적용했다. 아르누보 작가들의 포스터에서 가장 두드러지는 표현은 바로 곡선이다. 역사적 방식의 사실주의 표현에서 중요시 여기던 ‘면’의 표현보다는 ‘선’을 강조하는 특성을 보인다. 이러한 특성을 살리는데 실루엣 기법이 큰 역할을 한다.

다음 [그림 9]와 [그림 10]의 작품에서 가장 두드러지는 표현은 바로 곡선이다. 유려한 곡선은 형태의 외곽을 감싸는 선을 통해서 나타나며 이는 실루엣 기법을 통해 만들어지는 것이다.

[그림 9] 오브리 비어즐리, <에비뉴 극장>, 1894 출처: MOMA, http://www.moma.org/collection/artist.php?artist_id=413

[그림 10] 알폰스 무하, <지스몬다>, 1894 출처: Philip B. Meggs (1998), A History of Graphic Design, 황인화 역(2002), 『그래픽 디자인의 역사』, 미진사.

아르누보 양식은 동양의 예술양식과 밀접한 관계가 있다. 평면성과 선의 강조, 극적인 구도와 소재 등에서 일본 다색 목판화의 영향을 받았다. 동양 조형 방식의 특성은 [그림 2]처럼 실루엣 기법이 가지는 특성 과도 같다. 형태의 외곽선을 표현의 중심으로 하되 형태의 내부는 음영이 없는 평면이다. 이러한 특성은 아르누보 포스터에서 나타나고 있으며, 다음 [그림 11]과 [그림 12]는 이러한 특성이 발전되어 곡면의 실루엣으로 형태를 표현한 작품이다.

[그림 11] 베가스태프 형제, <돈키호테>, 1896 출처: Philip B. Meggs (1998), A History of Graphic Design, 황인화 역(2002), 『그래픽 디자인의 역사』, 미진사.

[그림 12] 윌리엄 브래들리, <챗 북>, 1895 출처: Philip B. Meggs (1998), A History of Graphic Design, 황인화 역(2002), 『그래픽 디자인의 역사』, 미진사.

두 작품 모두 종이를 오려 만든 것과 같이 곡면으로만 형태를 표현하고 있다. [그림 11]의 베가스태프 형제의 작품은 종이를 오려내 보드판에 붙이는(존 바니콧, 2000, p.45) 콜라주 기법을 통해 강렬한 색면과 실루엣 형태를 포스터에 적용시켰다(필립 B. 맥스, 2002, p.224). 뚜렷한 윤곽선과 평면의 실루엣은 세밀한 묘사의 그것보다 더 사람들의 관심을 끌도록 만들어주며 간결한 구성은 이후의 작가들에게 큰 영향을 미치게 된다.

분리파의 전시회 포스터는 이러한 아르누보의 화

러한 곡선이 점차적으로 간략화 되어가는 것을 살펴볼 수 있는 대표적인 예시다. 다음 [그림 13]은 분리파 작가인 ‘베르톨트 뢰플러(Berthold Löffler)’의 작품으로 사람의 얼굴을 형상화 한 것이다.

[그림 13] 베르톨트 뢰플러, <극장식 카바레를 위한 포스터>, 1907 출처: Philip B. Meggs (1998), A History of Graphic Design, 황인화 역(2002), 『그래픽 디자인의 역사』, 미진사.

두꺼운 윤곽선은 면을 갈라 형태를 만들어낸다. 내부의 면에는 어떠한 묘사도 없고, 강조되는 실루엣으로 형태에 대한 강한 인상만 남는다. 누구의 얼굴을 나타내는 것이 아니라 마치 가면과 같은 상징적인 형태로 인식된다. 분리파 작가들은 유기적인 형태에서 기하학적인 형태로의 변화를 통해 이미지의 상징화에 한 발 다가서게 되는 것이다.

상징적인 형태는 보는 사람들의 직관을 높여준다. 직관적인 이미지는 커뮤니케이션의 기호로 작용한다. 자크플라카트 양식은 실루엣 기법을 이용한 간략화된 형태를 극적으로 이용하여 이미지를 기호의 시각언어로 이동시켜 놓았다(필립 B.맥스, 2002, p.289). [그림 14]는 자크플라카트 양식의 대표적인 작품으로 평면의 형태를 상징적으로 사용하는 방식을 보여준다.

[그림 14] 루시엔 베른하르트, <스틸러>, 1908 출처: Alain Weill (2003), Le Design graphique, 김소라 역(2008), 『그래픽 디자인』, 시공사.

자크플라카트 양식에서 실루엣 기법은 형태의 간략화에 유용하게 쓰인다. [그림 15]와 [그림 16]에서처럼 강한 인상을 남기는 이미지를 만드는 방법으로 실루엣 기법이 쓰이고 있다. 상세한 묘사는 생략하고 넓은 색면을 밝은 면과 그림자의 실루엣만을 이용하여 전달하고자 하는 내용을 강조하고 보는 사람들에게 빠르고 정확한 전달을 할 수 있도록 도와준다.

[그림 15] 한스 루디 에르트 <오펠>, 1911 출처: Philip B. Meggs (1998), A History of Graphic Design, 황인화 역(2002), 『그래픽 디자인의 역사』, 미진사.

[그림 16] 루시엔 베른하르트, <마놀리>, 1911 출처: Design is history, <http://www.designishistory.com/1920/lucian-bernhard/>

직관적인 이미지를 이용한 정보의 전달은 전쟁과 같은 대량의 정보와 빠른 전달을 필요로 할 때 유용하게 쓰일 수 있다. 제1차 세계대전은 커뮤니케이션에 있어 포스터의 중요성이 부각될 수 있는 시기였으며 그 목적에 부합하는 자크플라카트 양식의 포스터가 대량으로 제작 될 수 있었다. 다음 [그림 17]과 [그림 18]는 전쟁의 복잡한 이념과 정당성을 간략화하여 상징적인 이미지로 나타낸 것이며, 그 표현을 실루엣 기법으로 재현한 것이다.

[그림 17] 율리우스 곱켄스, <전리품 비행기 전시회>, 1917 출처: Philip B. Meggs (1998), A History of Graphic Design, 황인화 역(2002), 『그래픽 디자인의 역사』, 미진사.

[그림 18] 루드비히 홀바인, <기금모금>, 1914 출처: Philip B. Meggs (1998), A History of Graphic Design, 황인화 역(2002), 『그래픽 디자인의 역사』, 미진사.

[그림 17]에서 독수리가 검은 실루엣으로 표현되어 독일과 비행기를 상징하는 기호로 쓰이고 있다. 흰색 바탕에 대비되는 검은 실루엣으로 표현된 독수리는 세밀한 묘사로 표현된 것보다 강한 인상을 주면서 독일군의 강력함을 느끼게 한다. [그림 18]에서 표현된 부상병사의 이미지 또한 사실적인 형태표현보다는 간략화 된 실루엣의 형태로 보여줌으로써 전쟁에서 부상당한 자국의 병사를 상징적으로 보여준다. 부상병사의 실루엣 뒤편의 십자가 형태의 기하학적 도형이 상호작용을 하면서 형태를 강조해주고 있으며 검은색의 실루엣이 부상당한 손의 흰색 실루엣과 대비되어 강조되고 있다. 실루엣 기법을 이용한 형태의 표현은 자칫 복잡할 수 있는 이념적 내용을 이처럼 상징화된 이미지로 바꿔 전달할 수 있도록 만들어준다.

이와 같이 근대 초기 포스터에 나타난 실루엣 기법은 다양한 양식의 포스터에서 나타나고 있으며 다음 [표 1]과 같이 각기 다른 특성과 영향을 미치게 된다.

포스터 디자인 양식	분석대상 대표작가	실루엣 기법의 특성과 그 영향
예술적 포스터	쉴 세레, 앙리 들르즈 로트레크, 피에르 보나르	자세한 묘사를 생략할 수 있는 실루엣 기법을 이용한 형태표현을 적극 활용하여 석판인쇄를 통한 대량생산에 적합할 수 있도록 함.
아르누보	오브리 비어즐리, 알폰스 무하, 베가스타프 형제, 알라뮈트 브레틀리	아르누보 양식의 대표적 특징인 곡선의 강조를 실루엣 기법을 통해 나타내었으며 형태 표현의 간략화에 영향을 줌.
분리파	베르톨트 로플러	기하학적인 형태표현에 있어 실루엣 기법을 이용하였으며, 이후 아방가르드 운동에 영향을 미침.
자크플라카트	루스엔 베타하르트, 한스 루디 에르트, 율리우스 곱켄스, 루드비히 홀바인	실루엣 기법을 이용하여 간략화 된 이미지의 기호화를 보여주며, 이미지를 통한 상징적인 의미전달의 장점을 보여줌.

[표 1] 근대 초기 포스터 디자인에 나타난 실루엣 기법의 특성과 영향

근대 초기 포스터는 그래픽 디자인의 변화된 제작방식과 새로운 사회에 적합한 미적 가치 그리고 대량화된 정보와 빠른 전달에 적합할 수 있는 실루엣 기법을 사용하여 왔다. 예술에서 분리되어 디자인 영역만의 새로운 가치를 찾고 이후 근대 사회로의 변화에 적합한 것을 찾는 과정에서 유용한 방식이었던 실루엣 표현방식은 간략함과 기하학적 표현으로 변화되어가는 형태표현의 새로운 방식에 대한 실험의 결과이자 세계대전을 거치며 완성되어질 디자인 모더니즘의 조형 방법 형성에 실마리로서 그 영향이 드러나는 것이다.

5. 결론

디자인은 근대 사회를 배경으로 생겨났다. 새로운 사회가 요구하는 가치에 따라 영역의 중요성과 목적이 변화하면서 그에 맞춘 발전되어갔다. 특히 포스터 디자인은 근대 사회가 필요로 하는 대량생산과 정보전달의 목적에 부합할 수 있도록 변화하였다. 단순한 알림의 기능에서 거리의 예술로, 예술의 응용에서 디자인으로의 변화를 겪으며 다양한 양식의 적용과 실험을 시도했다. 이러한 다양한 시도에 실루엣 기법의 영향이 있었다.

실루엣 기법은 형태를 간략하게 표현하되 외곽을 강조하여 특징을 부각시키고 평면의 여백을 통해 보는 사람들의 이목을 집중시켜 호기심을 자극한다. 실

루엣으로 표현된 형태는 세밀한 묘사의 그것보다 강한 인상을 남겨 커뮤니케이션이 용이할 수 있도록 도와주며 무엇보다 산업사회에서 필요로 하는 대량생산에 적합한 표현법이다.

초기의 포스터 디자인은 인쇄 기술의 발달에 따른 변화에서 시작되었다. 대량생산이 가능한 석판 인쇄 기술은 회화작가들이 자신의 의도대로 색채를 적용하고 구현해 내면서도 대량복제가 가능했다. 세례와 같은 예술적 포스터 작가들은 근대 사회의 변화에 따른 새로운 미적 철학을 실험해 볼 수 있는 장르로 포스터를 선택했으며, 이는 곧 대량생산이 가능한 석판 인쇄에 알맞은 형태로 변화하였는데, 그 변화에 큰 역할을 실루엣 기법이 하게 된다. 예술적 포스터 작가들의 작품에 나타나는 공통적인 부분이 실루엣 기법을 이용한 간략하게 표현된 형태에 있는 것이다.

최초의 국제적 근대 양식인 아르누보의 작가들 역시 포스터에서 실루엣 기법을 통해 아르누보가 지향하던 곡선과 평면성을 표현하였다. 표현의 중심이 되는 요소가 면에서 선으로, 입체에서 평면으로 바뀌는데 있어 실루엣 기법이 유용하게 쓰인 것이다. 이러한 표현은 점차 기하학적 조형으로의 변화에 바탕이 된다. 빈 분리파의 포스터에서 보이는 곡선에서 직선으로의 변화나 독일의 자크플라카트 양식의 포스터에서 나타나는 간략화에 의한 이미지의 기호화에서 실루엣 기법을 찾을 수 있으며 이는 세계대전 이후 나타나는 아방가르드 운동의 바탕이 된다. 제1차 세계대전 당시 실루엣 기법을 이용한 형태 표현으로 직관적으로 정보를 전달하는 포스터 디자인을 통해서 그 시작을 알 수 있다.

실루엣 기법은 근대 초기 포스터 디자인의 조형 방식에 큰 영향을 미쳤다. 기술적인 부분에 있어서 대량생산에 적합한 경제적인 표현법이자 과거의 조형 방식과는 다른 새로운 양식의 발견에도 영향을 미쳤다. 포스터 디자인에서 실루엣 기법은 대량화된 정보의 전달을 효율적으로 해줄 뿐 아니라 이미지의 기호화를 가능케 했으며 세계대전 이후 디자인의 기준으로 형성될 모더니즘의 기하학적 표현에 실마리가 되었다.

본 연구는 근대 초기 포스터 디자인에 나타난 실루엣 기법의 특성과 영향을 살펴봄으로써 근대 초기 디자인의 흐름과 디자인 모더니즘의 배경에 대해 파악할 수 있도록 하였다. 비록 한정적으로 초기 근대 포스터 디자인에 있어 이미지의 표현적인 부분에 대한 분석으로 전체를 파악하기는 어렵지만 초기 근대 디자인에 대한 이해를 높이는 데 도움이 될 것으로 예상된다. 앞으로 다른 영역의 특성에 대한 분석이 이루어져 근대 디자인의 형성에 대한 이해도가 높아질

수 있도록 기대해 본다.

참고문헌

- 김민하 (2013). 그림책에 나타난 실루엣 일러스트레이션의 표현과 의미에 관한 연구. 『일러스트레이션 포럼』, 37, 71-80.
- 양고은 (2003). 「실루엣(Silhouette) 이미지를 응용한 전사 디자인 연구」, 홍익대학교 산업미술대학원 석사학위 논문.
- Alain W. (2003). Le Design graphique, 김소라 역 (2008). 『그래픽 디자인』. 시공사.
- John B. (1972). Poster: A Concise History, 김숙 역 (2008). 『포스터의 역사』. 시공아트.
- Penny S. (1986). An Introduction to Design and Culture in the Twentieth Century, 최 범 역(2003), 『20세기 디자인과 문화』, 시지락.
- Philip B. M. (1998), A History of Graphic Design, 황인화 역(2002). 『그래픽 디자인의 역사』. 미진사.
- Richard, H. (1994), Graphic Design: A Concise History, 문철 역(2009). 『그래픽 디자인의 역사』. 시공아트.
- 松田行正 (2005), 眼の冒険, 김경균 역 (2006). 『눈의 모험』. ITI정보공학연구소.
- all art, <http://www.all-art.org/>
- Culture24, <http://www.culture24.org.uk/>
- Design is history, <http://www.designishistory.com/>
- History Art, <http://www.all-art.org/>
- Jules Cheret, www.jules-cheret.org/
- MOMA, <http://www.moma.org/>

