

스웨덴 국립 디자인대학의 시각 디자인 교육

A Study on the Graphic Design Education at Konstfack in Sweden

강 현 주
서울대학교 산업디자인과 강사

1. Design Horizons '95

콘스트팍(Konstfacks)¹⁾이라 불리워지는 스웨덴 국립 디자인대학은 스칸디나비아 디자인 교육의 특성을 대변하는 대표적인 학교이다.

세계에서 가장 오래된 디자인 학교 중의 하나인 콘스트팍은 1844년에 미술가, 공예가들을 위한 일요학교로 처음 문을 열었는데 1945년에 오늘날과 유사한 현대적인 디자인 교육기관이 되었다. 콘스트팍과 더불어 스칸디나비아 디자인의 발전을 이끌어 온 스웨덴디자인협회(The Swedish Society of Crafts and Design)는 콘스트팍이 문을 연 다음해인 1845년에 창립되었는데 올 가을에 창립 150주년을 기념하는 행사를 갖는다. 심포지움, 전시회 등으로 다채롭게 펼쳐질 이 행사는 <Design Horizons '95>라는 이름으로 기획되었는데 이 기간 중에는 세계에서 가장 오래된 디자인 잡지 중의 하나인 <스벤스크 포름 Svensk Form>의 창간 90돌을 기념하는 행사도 마련되어 있다.

2. 스웨덴 국립 디자인대학의 디자인 관련학과

스웨덴 국립 디자인 대학에는 환경예술, 시각 디자인, 공업 디자인, 인테리어 디자인, 가구 디자인, 텍스타일, 세라믹 및 유리, 금속, 조소, 미술교육, 사진 등의 10개 학과가 있다. 교육내용은 전문가 양성, 예술적 훈련, 워크숍, 이론교육 등 네가지 측면으로 구성되어 있다.

3. 시각디자인 교육목표

시각 디자인 전공은 분석적 능력과 예술적 감수성, 상상력, 창의성 및 앞으로의 전문적 디자인 작업에서 필요한 기본적 조형 능력을 갖춘 그래픽 디자이너와 일러스트레이터를 양성하는 것을 목적으로 한다. 이러한 목적을 달성하기 위해서 다음과 같이 교육한다.

- (1) 이론적 지식을 습득하게 한다.
- (2) 문자와 그림을 이용한 작업에서 새로운 아이디어와 표현방법을 개발하도록 자유스러운 분위기를 조성한다.

- (3) 분명하고 효율적인 커뮤니케이션 방법을 가르친다.
- (4) 실무경험을 쌓는다.
- (5) 다양한 과제 선정으로 직업적 훈련을 한다.
- (6) 디자인 업체의 작업방법에 대해 학습한다.
- (7) 관련 분야에 대한 관심을 키운다.
- (8) 학생들 스스로 새로운 지식을 찾고 스스로 작업할 수 있는 능력을 키운다.

4. 디자인 교육의 특성

(1) 실기위주의 교과과정²⁾

스웨덴 국립 디자인대학은 우리나라나 미국, 일본 등 다른 나라들과는 매우 다른 독특한 방식으로 커리큘럼을 운영하고 있다. 학생들은 매주 디자인사 4시간, 크로키 수업 4시간을 제외한 모든 시간을 하나의 프로젝트 진행을 위해 사용한다. 한 프로젝트는 보통 2주~4주 정도 소요되는데 이 기간동안 학생들은 한 과제물만을 진행하는데 이러한 과정을 통해 학생들은 집중적으로 과제에 몰두할 수 있게 되며 짧은 시간에 주어진 문제를 해결할 수 있는 순발력을 키우게 된다.

(2) 전문강사 초빙 제도

스웨덴 국립디자인대학의 시각 디자인 전공수업은 2주~4주에 걸친 프로젝트들로 구성되는데 각 프로젝트는 담당 교수 1명과 초청강사 2~3명이 함께 수업을 진행한다. 초청 강사들은 각 디자인 분야의 전문가들이다. 예를 들어 광고 프로젝트에는 광고 대행사의 아트 디렉터와 카피라이터가 초청강사가 되어 2~4주 동안 학생들과 프로젝트를 진행한다. 일러스트레이션 시간에는 일러스트레이터가, 타이포그래피 시간에는 전문 타이포그래피 디자이너가 자신들의 실무경험을 바탕으로 수업을 진행한다. 프로젝트는 매학기마다 새롭게 만들어지는데 전체 계획을 세우고 기획하는 일은 3명의 교수가 모여 하며 각 프로젝트에 1명의 교수가 참여하여 강사와 학생들에게 조언도 하고 도움을 주기도 한다.

1) 스웨덴 국립디자인대학의 스웨덴어 정식명칭은 콘스트팍스콜란(Konstfackskolan)이지만 보통 줄여서 콘스트팍(Konstfack)이라 한다.

2) 3 페이지의 교과과정 참고(1991년 가을학기, 1학년~4학년)

(3) 조형감각을 키우는 색채와 형태수업과 크로키 수업
 색상과 형태(Color & Form)의 과정은 콘스트팍에 다니는 모든 학생들에게 필수적인 코스로 이를 통해 학생들은 공통된 학습기초를 다지게 된다. 매학기 마다 4주 정도 진행되는 이 과목의 수업에서는 각 분야별 교류가 활발해 학생들은 다른 전공 학생들을 만날 기회를 갖는다. 이 기간 동안에는 학생들에게 다른 프로젝트가 부과되지 않는다. 색채와 형태 수업을 담당하는 교수는 대개 화가이거나 조각가 등 순수미술 분야를 전공한 사람들이다. 학생들은 4주 동안 전공에서 벗어나 자유롭게 그림을 그리거나 조각을 하거나 하여 순수한 조형 세계에 몰두한다.

색상과 형태는 학생들의 예술적 창의력과 이해를 발전시키는 가장 중요한 도구이다. 이는 여러가지 예술적 테크닉의 숙련에 응용되며 특별한 과제에 관련하여 문제해결 뿐 아니라 예술적 과정의 중요성에 대한 인식을 키운다. 예술적 문제에 대한 인식은 예술교육에 있어 필수적인 학생들의 실험과 보다 깊은 자기인식에 대한 상상력과 욕구를 증대시킨다. 색상과 형태 과정은 또한 광범위한 역사속에서의 조형적 형태와 표현 속에 미술사, 공예·디자인사 등의 과목을 통해 역사적 안목을 키우는 것을 포함하고 있다. 또한 학생들은 전공에 관계없이 매주 4시간씩 크로키 시간을 갖는다. 모델의 움직임을 포착하여 자유롭게 표현하는 시간을 통해 꾸준히 조형감각을 키우게 된다.

(4) 디자인이론 수업

학생들은 매주 4시간의 디자인이론 수업을 통하여 실기위주 교육으로 소홀해지기 쉬운 이론적 소양을 쌓게 된다. 정해진 시간외에도 유명 디자이너를 초청하여 강연을 듣는 특강 등이 마련된다. 학생들 중 디자인 이론과 디자인사에 관심이 많은 사람들은 스톡홀름 대학의 예술사, 예술이론 강좌를 듣기도 하는데 콘스트팍과 스톡홀름 대학은 상호 보완적인 관계를 갖고 있다. 스웨덴의 유명디자이너들 중 대다수는 콘스트팍을 졸업한 후에 스톡홀름 대학에서 이론적인 공부를 했다.

(5) 산학협동

진행 프로젝트의 성격에 따라 학생들은 각 분야의 전문업체들을 방문하여 디자이너들과 만나 대화하며 특강형식으로 강연을 듣기도 한다. 전문업체로 부터 시각 디자인과로 디자인 의뢰가 들어오면 일의 성격에 따라 학생 모두가 공모전 형식으로 참여하거나 정식 수업 내용에 포함되어 과제로 풀어나간다.

(6) 외국과의 교류

콘스트팍은 스웨덴 국내의 디자인대학들 뿐 아니라 스칸디

나비아나 유럽의 여러 나라들, 미국, 일본 등의 디자인 대학과 자매결연을 맺어 활발히 교류하고 있다. 선발과정을 통하여 콘스트팍의 학생들은 1년간 자신이 원하는 나라의 디자인 대학에서 공부할 수 있다. 또한 다른 나라의 디자인 대학에 다니고 있는 학생들 역시 이 프로그램을 이용하여 콘스트팍에서 공부하게 된다. 이렇게 공부할 경우 학점이 서로 인정되고 학비는 전액 면제되며 학생들은 생활비만 부담하면 된다.

이밖에도 콘스트팍의 학생들은 외국과의 교류를 활발히 하고 있는데 ICOGRADA 총회의 경우 학교의 비용 부담으로 각 학년에서 2~3명씩 참석하고 있다. 참석할 학생들은 학생들 스스로 결정하는데 경쟁이 치열할 경우에는 제비뽑기를 하기도 한다.

가까운 핀란드나 노르웨이, 덴마크 등의 스칸디나비아 지역의 디자인 학교들과는 공통의 주제를 정하여 과제를 진행하고 공동 전시회를 열기도 하며 감사들의 왕래도 활발하다.

(7) 디자인의 날, 크리스마스 오찬, 크리스마스 바자회

매년 봄학기 초에 '디자인의 날'이라는 행사가 마련되는데 이 행사는 시각 디자인 전공의 모든 학생들이 참여하는 행사이다. 학생들은 오전 9시에 모두 모여 과사무실의 계시판에서 자신이 소속될 조를 확인한다. 대개 7,8개조로 나누어지는데 각 조에는 전학년 학생들이 골고루 속하게 된다. 이 행사는 신입생들이 선배들과 접할 수 있는 좋은 계기가 된다. 조가 확정되면 학과장님이 이날의 주제를 발표하게 되는 데 각조는 하루 동안 이 주제에 맞는 일종의 퍼포먼스를 마련해야 한다. 오후 4시부터는 각조가 준비한 퍼퍼먼스가 공연되며 각조의 발표가 끝나면 파티가 시작된다.

겨울에는 크리스마스가 되기 1주일 전에 종강파티를 겸한 크리스마스 오찬이 있게 된다. 음식 장만에서 부터 오찬장 장식, 공연 등 모든 준비를 학생들이 하게 된다. 또한 이날 행사에는 선물교환도 이루어지는데 학생들과 교수님들 모두 사전에 정해진 일정한 금액(주로 5천원 이하)의 선물을 준비한다.

크리스마스를 앞두고 이루어지는 행사 중 가장 중요한 것은 크리스마스 바자회인데 이 바자회는 학생들 뿐 아니라 스톡홀름 시민들 모두가 기다리는 행사이다. 학생들은 바자회에서 팔 물건을 미리 미리 준비하는데 바자회 물품은 도자기, 금속 악세사리, 그림, 장식시계, 크리스마스 카드, 어린이 책, 가구, 과자 등 매우 다양하다. 스톡홀름 시민들은 학생들이 만든 기발한 작품들을 비교적 저렴한 가격에 살 수 있어 많이 참석한다. 이 바자회날은 학교와 사회가 만나는 만남의 장이기도 하다.

Konstfack의 시각 디자인 전공 교과과정(1991년 가을학기)

1 학년

	35주(8.26~8.30)	36주(9.2~9.6)	37주(9.9~9.13)	38주(9.16~9.20)	39주(9.23~9.27)
월	오리엔테이션	표현연습	색 채 론	색 채 론	색 채 론
화	레터링 Calligraphy	표현연습	색 채 론	색 채 론	색 채 론
수	Calligraphy 디자인사	표현연습 디자인사	색 채 론 디자인사	색 채 론 디자인사	색 채 론 디자인사
목	레터링	표현연습 크로키	색 채 론	특 감 색 채 론	색 채 론
금	레터링	표현연습	색 채 론	색 채 론	색 채 론

	40주(9.30~10.4)	41주(10.7~10.11)	42주(10.1~10.18)	43주(10.21~10.25)	44주(10.28~11.1)
월	색채와 형태(Color & Form)	사 진	제지 공장 견학	일러스트레이션	일러스트레이션
화	색채와 형태	사 진	제지 공장 견학	일러스트레이션	일러스트레이션
수	색채와 형태 디자인사	사 진 디자인사	종이 만들기 디자인사	일러스트레이션 디자인사	일러스트레이션 디자인사
목	색채와 형태	사 진 크로키	종이 만들기 크로키	일러스트레이션 크로키	일러스트레이션 크로키
금	색채와 형태	사 진	종이 만들기	일러스트레이션	공 휴 일

	45주(11.4~11.8)	46주(11.11~11.15)	47주(11.18~11.22)	48주(11.25~11.29)	49주(12.2~12.6)
월	수 채 화 연 습	일러스트레이션(수채화 이용)	일러스트레이션(판화 이용)	일러스트레이션(판화 이용)	사 진
화	수 채 화 연 습	일러스트레이션	일러스트레이션	일러스트레이션	사 진
수	수 채 화 연 습 디자인사	일러스트레이션 디자인사	일러스트레이션 디자인사	일러스트레이션 디자인사	사 진 디자인사
목	수 채 화 연 습	일러스트레이션 크로키	일러스트레이션 크로키	일러스트레이션 크로키	사 진 크로키
금	수 채 화 연 습	일러스트레이션	일러스트레이션	일러스트레이션	사 진

	50주(12.9~12.13)	51주(12.16~12.20)	52주(12.23~12.27)	1주(12.30~1.3)	2주(1.7~1.10)
월	사 진				공 휴 일
화	크리스마스 파티				투시도법, 제 도
수	사 진 디자인사	크리스마스 방학	크리스마스 방학	크리스마스 방학	투시도법, 제 도 디자인사
목	사 진 크로키				투시도법, 제 도
금	사 진				투시도법, 제 도

2 학년

	35주(8.26~8.30)	36주(9.2~9.6)	37주(9.9~9.13)	38주(9.16~9.20)	39주(9.23~9.27)
월	개 강	일러스트레이션	일러스트레이션	일러스트레이션	일러스트레이션
화	그래픽 테크닉 문자 디자인	일러스트레이터들과의 만남	일러스트레이터들과의 만남	일러스트레이터들과의 만남	일러스트레이터들과의 만남
수	문자 디자인	일러스트레이션 디자인사	일러스트레이션 디자인사	일러스트레이션 디자인사	일러스트레이션 디자인사
목	문자 디자인	크로키	일러스트레이션 크로키	일러스트레이션 크로키	일러스트레이션 크로키
금	문자 디자인	일러스트레이션	일러스트레이션	일러스트레이션	일러스트레이션

	40주(9.30~10.4)	41주(10.7~10.11)	42주(10.1~10.18)	43주(10.21~10.25)	44주(10.28~11.1)
월	그래픽 디자인	그래픽 디자인	그래픽 디자인	색채와 형태(Color & Form)	색채와 형태(Color & Form)
화	그래픽 디자인	그래픽 디자인	그래픽 디자인	색채와 형태	색채와 형태
수	그래픽 디자인 디자인사	그래픽 디자인 디자인사	그래픽 디자인 디자인사	색채와 형태 디자인사	색채와 형태 디자인사
목	크로키	그래픽 디자인 크로키	그래픽 디자인 크로키	색채와 형태	색채와 형태
금	그래픽 디자인	그래픽 디자인	그래픽 디자인	색채와 형태	공 휴 일

	45주(11.4~11.8)	46주(11.11~11.15)	47주(11.18~11.22)	48주(11.25~11.29)	49주(12.2~12.6)
월	영상 디자인	영상 디자인	영상 디자인	영상 디자인	색채와 형태(Color & Form)
화	영상 디자인	영상 디자인	영상 디자인	영상 디자인	색채와 형태
수	영상 디자인 디자인사	영상 디자인 디자인사	영상 디자인 디자인사	영상 디자인 디자인사	색채와 형태 디자인사
목	크로키	영상 디자인 크로키	영상 디자인 크로키	영상 디자인 크로키	색채와 형태
금	영상 디자인	영상 디자인	영상 디자인	영상 디자인	공 휴 일

	50주(12.9~12.13)	51주(12.16~12.20)	52주(12.23~12.27)	1주(12.30~1.3)	2주(1.7~1.10)
월	색채와 형태(Color & Form)				공 휴 일
화	크리스마스 파티				Calligraph
수	색채와 형태 디자인사	크리스마스 방학	크리스마스 방학	크리스마스 방학	Calligraphy 디자인사
목	색채와 형태				Calligraphy
금	색채와 형태				Calligraphy

3 학년

	35주(8.26~8.30)	36주(9.2~9.6)	37주(9.9~9.13)	38주(9.16~9.20)	39주(9.23~9.27)
월	개강	마케팅/광고	색채와 형태(Color & Form)	색채와 형태(Color & Form)	학교 카달로그 제작
화	마케팅/광고	마케팅/광고	색채와 형태	색채와 형태	노디스카 미술관 VIP
수	마케팅/광고	마케팅/광고	색채와 형태	색채와 형태	미술관 VIP
목	마케팅/광고	마케팅/광고	색채와 형태	색채와 형태	미술관 VIP
금	마케팅/광고	마케팅/광고	색채와 형태	색채와 형태	미술관 VIP

	40주(9.30~10.4)	41주(10.7~10.11)	42주(10.1~10.18)	43주(10.21~10.25)	44주(10.28~11.1)
월	학교 카달로그 제작	학교 카달로그 제작	신문, 잡지 디자인	신문, 잡지 디자인	신문, 잡지 디자인
화	노디스카 미술관 VIP	노디스카 미술관 VIP	신문, 잡지 디자인	신문, 잡지 디자인	신문, 잡지 디자인
수	미술관 VIP	미술관 VIP	신문, 잡지 디자인	신문, 잡지 디자인	신문, 잡지 디자인
목	미술관 VIP	미술관 VIP	신문, 잡지 디자인	신문, 잡지 디자인	신문, 잡지 디자인
금	미술관 VIP	미술관 VIP	신문, 잡지 디자인	신문, 잡지 디자인	신문, 잡지 디자인

	45주(11.4~11.8)	46주(11.11~11.15)	47주(11.18~11.22)	48주(11.25~11.29)	49주(12.2~12.6)
월	포스터 디자인	포스터 디자인	마블링기법 및 책 제본	마블링기법 및 책 제본	색채와 형태(Color & Form)
화	포스터 디자인	포스터 디자인	책 제본	책 제본	색채와 형태
수	포스터 디자인	포스터 디자인	책 제본	책 제본	색채와 형태
목	포스터 디자인	포스터 디자인	책 제본	책 제본	색채와 형태
금	포스터 디자인	포스터 디자인	책 제본	책 제본	색채와 형태

	50주(12.9~12.13)	51주(12.16~12.20)	52주(12.23~12.27)	1주(12.30~1.3)	2주(1.7~1.10)
월	색채와 형태(Color & Form)				공휴일
화	크리스마스 파티				프리젠테이션 기법
수	색채와 형태	크리스마스 방학	크리스마스 방학	크리스마스 방학	프리젠테이션 기법
목	색채와 형태				프리젠테이션 기법
금	색채와 형태				프리젠테이션 기법

4 학년

	35주(8.26~8.30)	36주(9.2~9.6)	37주(9.9~9.13)	38주(9.16~9.20)	39주(9.23~9.27)
월	개강	신문 광고	색채와 형태(Color & Form)	색채와 형태(Color & Form)	그래픽 디자인
화	사진 르포	신문 광고	색채와 형태	색채와 형태	그래픽 디자인
수	사진 르포	신문 광고	색채와 형태	색채와 형태	그래픽 디자인
목	사진 르포	신문 광고	색채와 형태	색채와 형태	그래픽 디자인
금	사진 르포	신문 광고	색채와 형태	색채와 형태	그래픽 디자인

	40주(9.30~10.4)	41주(10.7~10.11)	42주(10.1~10.18)	43주(10.21~10.25)	44주(10.28~11.1)
월	포장디자인(Tetra Pak 견학)	포장디자인(Tetra Pak 견학)	포장디자인(Tetra Pak 견학)	개인별 프로젝트 진행	개인별 프로젝트 진행
화	포장디자인	포장디자인	포장디자인	개인 프로젝트	개인 프로젝트
수	포장디자인	포장디자인	포장디자인	개인 프로젝트	개인 프로젝트
목	포장디자인	포장디자인	포장디자인	개인 프로젝트	개인 프로젝트
금	포장디자인	포장디자인	포장디자인	개인 프로젝트	개인 프로젝트

	45주(11.4~11.8)	46주(11.11~11.15)	47주(11.18~11.22)	48주(11.25~11.29)	49주(12.2~12.6)
월	개인별 프로젝트 진행	타이포그래피 디자인	편집 디자인	편집 디자인	색채와 형태(Color & Form)
화	개인 프로젝트	타이포그래피 디자인	편집 디자인	편집 디자인	색채와 형태
수	개인 프로젝트	타이포그래피	편집 디자인	편집 디자인	색채와 형태
목	개인 프로젝트	타이포그래피	편집 디자인	편집 디자인	색채와 형태
금	개인 프로젝트	타이포그래피	편집 디자인	편집 디자인	공휴일

	50주(12.9~12.13)	51주(12.16~12.20)	52주(12.23~12.27)	1주(12.30~1.3)	2주(1.7~1.10)
월	색채와 형태(Color & Form)				공휴일
화	크리스마스 파티				타이포그래피 디자인
수	색채와 형태	크리스마스 방학	크리스마스 방학	크리스마스 방학	타이포그래피 디자인
목	색채와 형태				타이포그래피 디자인
금	색채와 형태				타이포그래피 디자인