

알렉세이 브로도비치(Alexey Brodovitch)에 관한 연구

A Study on Alexey Brodovitch

표상연, 홍석일
한양대학교 디자인대학

Pyo Sang-young, Hong Suk-il
College of Design, Hanyang University

Keyword: Grid, 도전적 실험정신

1. 서론

새로운 편집디자인을 개척한 디자이너를 꼽자면 당연히 알렉세이 브로도비치를 언급할 것이다. 그의 작품에서 끊임없는 실험과 도전적인 표현을 볼 수 있다. 오늘날 수많은 인쇄매체가 쏟아져 나오고 있다. 이런 인쇄매체들은 좀 더 시각적으로 잘 정리되고 흥미를 줄 수 있는 다이나믹한 요소가 필요하다. 그러기 위해 그의 삶을 분석하고 당시 시대적 배경과 사상적 경향 및 작품의 특징을 분석하여야 할 것이다. 또한 그가 추구한 실험정신과 창조정신을 본받아 오늘날 디자이너들의 단일한 작업에 진정한 의미의 디자인을 일깨워 주고, 또한 잡지 편집에서의 레이아웃 구성을 분석하여 잡지 커뮤니케이션의 중요성을 인식하는데 목적이 있다.

2. 알렉세이 브로도비치의 생애

알렉세이 브로도비치는 1989년 러시아에서 태어나 군인으로 복무하였다. 디자이너의 생활은 1920년 이후의 파리와 미국에서 이루어진다. 당시의 세계는 러시아 혁명으로 인한 사회주의의 등장과, 이에 대한 자본주의 사회의 대응으로 특징지어진다.

2-1. 파리활동

1920년대의 파리는 1차 세계대전이 끝난 후 새로운 가능성과 자유로운 분위기 속에서 모더니즘 예술의 중심지 역할을 하고 있었다. 당시 파리는 문화적인 면에서 최고의 절정기였으며 여러 미술사조가 유행하고 있었다. 알렉세이가 파리에서 최초로 시도한 작업은 Ballet Russe 무대디자인이었고 그의 이름이 알려지기 시작한 것은 Le Bal Banel 포스터 경연대회에서 그랑프리 수상을하면서부터였다. 1928년 파리활동의 말년에는 백화점의 아트 디렉터로 초빙되었으며 파리지절의 대표적인 작품들이 이 시기에 제작되었다.

2-2 미국에서의 활동

알렉세이는 1930년 미국으로 그의 활동무대를 옮기게 된다. 이 미국에서의 활동에서 Harpers Bazaar지, Ballet와 Portfolio잡지 디자인이 제작되었다.

Harpers Bazaar

알렉세이 브로도비치는 24년간 Harpers Bazaar지의 아트 디렉터로 지내면서, 언제나 새로운 기법을 창조하기 위해 끊임없이 노력하여 잡지 디자인이 평범한 아이디어에 의해서 단순하게 장식되던 시기에, 잡지의 커뮤니케이션적 중요성을 인식할 수 있도록 상상력과 감수성을 만들어 냈다. 이러한 그의 성과는 Harpers Bazaar지를 당시의 지성인들에게 호평 받는 잡지로 정착시키는 역할을 했다.

Harpers Bazaar의 특징

기존 잡지의 일러스트 형식에서 벗어나 많은 멋진 사진들을 실었다. 또한 페이지의 레이아웃에서 시원스런 여백과 날카로운 활자의 대비를 즐겼다. 그는 활자체와 보도니, 스크립트, 타자기 글씨라는 네 가지를 규칙적으로 조합하여 사용하고 대부분의 경우 본문의 내용을 독자에게 잘 전달하기 위해 단순한 형태로 처리했으나 때때로 파격적인 레이아웃을 하기도 했는데 이것은 다다이즘과 초현실주의의 영향을 받은 것이라고 할 수 있다. 브로도비치는 전혀 예상치 못했던 이미지들의 병치(Juxtaposition)를 통해 놀라움과 충격을 주는 방법, 무의식의 세계에서 볼 수 있는 현상들의 표현 방식 등을 환상의 세계를 꿈꾸는 패션의 세계와 일맥상통한다는 점에서 Harpers Bazaar의 일러스트레이션이나 사진, 표지에서 초현실주의 작품을 빈번히 사용하였다. Harpers Bazaar지의 레이아웃 구성에서 그리드를 살펴보면 두단(그림4)과 세단(그림1)의 일반적인 잡지 형식의 그리드를 적용한 경우도 있었으나 모듈이나 그리드와 같은 특정한 이론이나 책의 원리에 따라 디자인하기보다는 직관에 따라 자유로이 디자인(그림3)하는 편이었다. 그 예로 이미지에 따른 그리드의 변화를 들 수 있다. 사진의 형태를 따르는 레이아웃(그림2)은 재미와 변화를 가져다준다. 그림2의 레이아웃은 30년이 지난 지금에 보아도 혁신적이고 잘 정리된 편집이라고 생각된다. 사진의 구성에 있어서도 사진의 대비, 드라마틱한 사진의 연속성으로 리듬감(그림4)을 느끼는 레이아웃도 볼 수 있다. 또 각각의 이미지를 하나의 이미지처럼 만드는 방법으로 같이 보이지만 실제로 다른 두 가지의 모습은 초현실적인 전통의 일부분으로 우리의 내면과 외면일 수도 있고, 거울에 반영된 모습일 수도 있다.(그림3) 이런 방법은 왼쪽과 오른쪽 페이지의 균형을 유지할 수 있게 해주는 동시에 매우 다양한 느낌을 준다. 그는 영화에서처럼 잡지도 전체적인 흐름이 중요하고, 보는 이들이 지루하지 않도록 이야기의 높낮이가 있어야 한다고 생각했다. 이러한 그의 조건을 충족시키기 위해 그는 잡지의 왼쪽, 오른쪽 두 페이지 Spread를 하나의 큰 페이지로 보고 레이아웃을 한 후 이러한 페이지들을 마지막에는 바닥에 죽 늘어놓고 극적인 면과 잔잔한 면을 잘 조화시켜 잡지의 페이지 구성에 있어서 전체적으로 강약의 리듬과 통일감이 있게 구성했다. 그가 24년간 300권이 넘는 Harpers Bazaar를 디자인하면서 잡지가 매호 특별하게 디자인되어야 한다는 시각을 가지고 있었기 때문에 끊임없이 새로움을 줄 수 있는 방법을 모색하였다.

"브로도비치는 편집디자인에 지금까지 보지 못했던 흥분과 명료함을 가져왔다."는 알렌 허버트 Allen Hurlburt의 말처럼 그는 20세기 편집디자인을 발전시키는데 공헌을 하였다.

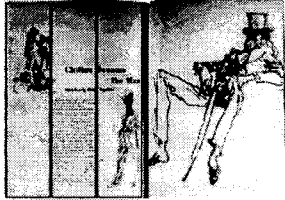

그림1 Harpers Bazaar

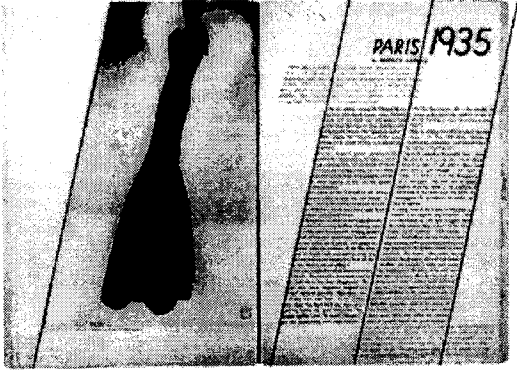

그림2 Harpers Bazaar

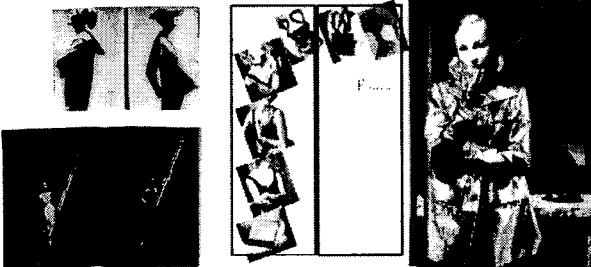

그림3 Harpers Bazaar

그림4 Harpers Bazaar

Ballet

1945년 'Ballet'라는 책을 제작했다. 이 책은 미국을 방문한 러시아 발레단의 리허설 장면이나 공연 중, 또는 무대 뒤의 모습을 브로도비치 자신이 직접 찍은 104장의 사진들을 모아 출판한 전설적인 책이다. 이 책의 사진들의 대부분은 아웃 포커스 기법의 사진들이었는데 이런 기법은 발레 고유의 특성에 어울리는 환상적인 분위기와 무대조명의 효과를 충분히 살려 발레의 본질을 잡아내는 데에 적절한 방법이었다.

Portfolio

이 잡지는 1950년에 제작한 잡지로, 그의 최상의 것들로 그 특징이 두드러져 있으며, 잡지 디자인에 있어서 지표가 되고 있다. Portfolio잡지의 특징은 잡지의 리듬감이나 색채의 이용, 그리고 심상의 표출과 블라인드 엠보싱과 같은 다채로운 그래픽 기법으로 인하여

좋은 지각의 경험과 배움을 얻게 해주고, 매 페이지마다 신선함과 시간을 초월한 무한함을 느끼게 해준다. 이 잡지에 대한 느낌은 실험정신은 실천되어야 하고 실천할 수 있는 공간과 조건이 필요하다는 것이다.

3. 알렉세이 브로도비치의 사상

그의 사상을 한마디로 말하자면 도전적인 실험정신이라고 말할 수 있다. '도전적인 실험정신'은 브로도비치의 전 삶에 관철되는 그의 동력이다. 그의 전 생애와 작품 속에는 언제나 이 정신이 일관되게 내재되어 빛나고 있다. 이런 정신은 낡은 관습과 버릇을 털어 버리는 것이 개혁과 창조의 첫걸음임을 깨닫게 했고, 어떠한 것이든 평범함이 아닌 새로움을 갈구하게 했고, 이러한 것이 그에게 끊이지 않는 디자인에 대한 열정을 지닐 수 있게끔 하였고, 부단한 작품활동도 가능하게 했다고 할 수 있다.

4. 결론

오늘날 편집 디자인의 새로운 영역을 개척한 그는 편집에 디자인하는데 있어서 수많은 변화를 보여주었고 레이아웃 구성에 있어서도 즉흥적이고 직관적이고 실험적인 시도를 보여주었다.

그의 작품을 보면 결코 잡다하다거나 산만하지 않고 명료함을 지니면서도 다양한 변화와 감성이 들어있는 고도의 전문성을 엿볼 수 있다. 이런 고도의 전문성은 다양함 속에 내재된 하나의 본질을 인식하고 그 본질을 여러 디자인적 대상에 얼마큼 올바르게 적용되어지는 가 하는 것이다. 이런 것이 진정한 의미의 전문성이라고 할 수 있을 것이다.

알렉세이 브로도비치가 제시하는, 디자이너에게 주어진 과제는 과거의 낡은 사조와 낡은 관습을 얼마나 극복하고, 당 시대의 현실적인 흐름과 필요성을 얼마나 이해하고 있으며, 다가 올 미래를 향한 선진적인 의식과 그에 따른 도전적인 실험정신을 가지고 있고 그것을 얼마나 실천하는데 있다. 실험정신을 실천하는데 있어서도 기획력과 컨셉을 가지고 있어야 한다는 것이다. 그의 작업은 30년이 지난 지금도 좋은 본보기가 될 만큼 훌륭한 작품이다. 그가 이런 작품을 만들게 된 사상과 정신을 본받고 이를 실천해 나가야 할 것이다.