

영화 타이틀타이포그래피의 계슈탈트와 내러티브와의 상관성에 관한 연구

A Study on Rerations between Narrative and Title Typography from a Gestalt in Movie

장호현

강남대학교 예체능학부 산업디자인학과

Jang, Ho-Hyun

Dept. of Industrial Design, Kangnam Univ.

• Key words: Typographiy, Gestalt, Narrative

1. 서 론

1-1. 연구목적

본 연구는 영화의 타이틀 타이포그래피가 어떻게 영화의 내러티브(Narrative)를 함축적으로 은유(Metaphors)하고 있는지를 형태심리학적 근거를 제시하여 연구하고자 한다.

타이틀 타이포그래피는 영화의 전반적인 내러티브를 대변하고 암시하는 상징적인 시각표현으로 강조되고 있으며, 다양한 그래픽 요소와 모티브를 조율하고, 글자에서 오는 시지각적인 형태를 계슈탈트화 하여, 영화의 내러티브와 직관시키고자 하는 것이라고 볼 수 있다. 또한 다양한 미디어가 출현되고 활용되어지는 멀티미디어 시대에서 타이포 내러티브의 은유, 함축의 적절성이 어떻게 유도되는가를 연구하여, 형태심리학적 면에 기반을 둔 타이포그래피를 제시하는 데에 목적이 있다.

1-2. 연구내용 및 방법

본 연구는 최근 개봉된 영화의 타이틀 타이포그래피를 수집하여, 여러 양태별로 분류고, 그에 따라 여러 타이틀 타이포그래피의 양태(樣態)가 계슈탈트적 형태심리학에 어떤 근거를 보여주는지와, 그러한 심리적인 유도로 인해 궁극적으로 관객에게 어떻게 느껴지는가를 분석하였다. 그에 따라 타이틀 타이포그래피 표현의 심리적인 매핑(Mapping)방법을 형성, 제시하고, 그러한 인지특성이 영화의 런칭(Launching)과 홍보에 미치는 주목성, 기억성 형성과 멀티미디어 환경에의 효과적인 적용을 고찰하였다.

2. 본 론

2-1. 계슈탈트(Gestalt)의 이해

Wertheimar는 인간이란 개별적 부분의 조합을 인식하기 보다는 전체적으로 인식하는 존재로서 계슈탈트(형태심리학)을 규정하였고, 인지(認知)는 개별적인 감각의 이상이라고 주장함으로써 감각을 의미있는 지각들로 조직함에 있어서 정신의 활동적 역할을 강조하여 심리학에 새로운 방향을 제시하였다. 이후 Koffka와 Kohler에 의해 대중화되면서 몇 가지 원리의 이론적 특징을 제시하게 되는데, ①상(figure)과 배경(ground)의 원리 ②균형(Equilibrium)의 원리 ③동질적조응(同質的照應) ④폐쇄의 원리 ⑤근접성 ⑥지속성 ⑦유사성 등이 그것이다. 계슈탈트 심리학은 특히 예술적 가치 평가의 문제를 규명하는데 많이 적용되었으며, '미적인' 혹은 '정서적인' 성질(유쾌

함, 우아함, 엄숙함 등)은 대상을 향해 투사하는 것이 아니라 대상을 통해 직접 지각하는 것이라고 말한다. 특히 계슈탈트 심리학의 동질적조응(同質的照應)은 시각적인 현상이 심리적으로 어떻게 조명되어 반응하는가에 대한 것의 관찰로서 제 시각디자인의 연구에 효과적인 이론적 근거를 제시하고 있고, 시각적 형태의 구조적인 특징과 그에 유사한 인간행태사이의 관계를 가리키고 있다. 계슈탈트는 인간의 경험을 물리학, 심리학적으로 특정한 시각적 이미지에 의해 환기되거나 촉발된다고 말하고 있다.

2-2. 영화타이틀 타이포그래피의 분석

2-2-1 타이틀 타이포그래피 표현의 분류

가. 장르별 특성

장르별로 요약하여 보면, 멜러물의 경우 영화 타이틀 자체에서 서정성을 나타내고 있으며, 그 타이포그래피 또한 감성적인 면이 매우 고려되고 있음을 볼 수 있다.

(그림1, 멜로드라마의 타이틀)

이는 영화의 내러티브를 함축, 은유한 직관적인 표현으로서, 정형적인 서체에서 느끼는 심미적인 장점을 서정화 시키거나, 일부 자체(Style) 색상(Color), 장식성(Serif)등을 내러티브로 은유하여 재조합시킴으로서 표출된다. 액션물의 경우는 형태심리학적 지각에 반응하는 그래픽 요소 즉, 날카로운 선(Stroke)이라던가, 강하고 두꺼운(Heave, Bold)지형에서 비롯됨을 강조하는 표현이 유도되기도 한다.

(그림2, 액션물의 타이틀)

또한 코믹물은 웃음을 자아내기 위한 다양한 그래픽적 시도가

엇보인다. 특정한 내러티브상의 상징적인 에피소드를 시각화 시켜, 멜로물이나 액션의 경우보다 강한 동질적 조응을 이루게 한다. "와이키키브러더스"의 경우, 코믹한 타이포그래피로서 다소 구태의연한듯하게 고루함을 강조한 것과, "신장개업"의 경우 코믹물이지만 기괴한 듯한 스토리텔링의 메타포(Metaphors)를 강하게 부각시킨 것이고, 멜로물이지만 캐릭터의 설정을 코믹스럽게 한 "엽기적인 그녀"의 '엽기적'이란 단어의 강한 역대비를 통해 살펴 볼 수 있다.

(그림3, 코믹물의 타이틀)

호러물의 경우를 살펴보면 다양한 서체를 기반으로 한 디자인 요소의 강한 변형과 왜곡을 보여주며 깊은 상징적 인지성향을 보여준다. "폰"의 경우 일반적인 명조체에 피가 떨어진 듯한 강한 상징적요소를 조합시킨 것과 "소름"의 경우 타이포그래피만으로도 여겨지는 내러티브의 직관성을 공감하게 한다.

(그림4, 호러물의 타이틀)

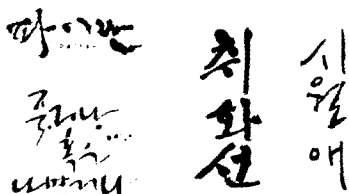
애니메이션의 경우는 캐릭터의 특이한 외형에 타이포그래피의 특성을 부여한다. 주인공의 특징을 상징적으로 구체화하여 주 관객층의 캐릭터적인 흥미를 자아내고 연상되도록 하였다.

(그림5, 애니메이션의 타이틀)

나. 캘리그래피(Caligraphy)의 특성

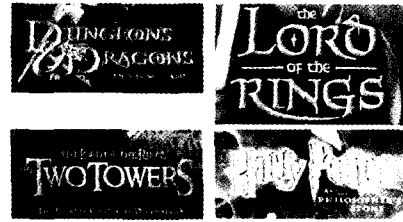
장르에 상관없이 캘리그래피로 표현되어지는 경우는 내러티브와 더욱 밀접한 관계가 있다. 장르보다는 내러티브 자체에 초점을 맞춘 경우가 대부분으로서 "취화선"의 경우 주인공의 직업, 성격 등을 은유하여 붓의 느낌으로 표현한 적절한 예로 볼 수 있다.

(그림6, 캘리그래피로 표현된 타이틀)

다. 시대적 스토리텔링 특성

시대의 상황에서 비롯한 내러티브를 갖는 경우에는 매우 공통적인 면이 두각된다. 시대성을 강조한 색상, 질감표현, 장식선 등을 가미하여 내러티브의 모험심을 강조하고 자극한다.

(그림7, 스토리텔링의 특성이 강조된 타이틀)

2-3. 내러티브적인 인지특성과 그래픽디자인

타이틀 타이포그래피는 대상을 통해 직접 지각하는 계슈탈트적 심리학에 근거하여 많은 특성을 보여주고 있다. 글자의 간격과 행간 또는 엘리먼트(Element)의 조화, 색상, 장식선의 선택과 이미 선별되어진 서체의 변형을 통한 내러티브의 직관적인 유도는 영화의 전편을 감상하지 않아도 함축된 인지를 도출하게 하고, 상상하게끔 유도하는 함축적인 그래픽 메시지(Message)로서 의미가 부여된다. 그러한 측면에서 매우 효과적인 그래픽디자인의 특성을 찾아볼 수 있으며, 시각적 이미지에 의해 환기되거나 촉발되는 동질적조응(同質的照應)의 결과를 제시한다.

2-4. 다양한 미디어와의 일관성 있는 구축

타이틀 타이포그래피는 뉴미디어 환경에서 새로운 아이덴티티(Identity)를 구사한다. 통합된 타이포그래피는 다양한 멀티미디어(Multimedia)에서 활용되어, 관객이 용이하게 접근될 수 있는 마케팅의 극대화를 모색한다. 포스터, 잡지, 신문의 광고 이외에 일관성 있게 구축된 타이포그래피 아이덴티티는 각종 시각적 요소로 분할, 함축되어져서 웹배너, 홈페이지 등으로 나타나고, 게시판, 투표, 설문, 팬클럽 커뮤니티, 시사회 등의 이벤트에서 매우 강한 시각적 계슈탈트를 형성한다.

3. 결론

영화 타이틀 타이포그래피의 내러티브적 상관성은 잠재된 공통적 인지성향을 타이포그래피라는 그래픽디자인의 한 방법으로 도출한 것으로, 독창적인 시지각적 조형행위로서 간주될 수 있다. 또한 미디어와 소프트웨어의 발전으로 키네틱(Kinetic) 타이포그래피로서 무한한 조형성을 지닌 새로운 커뮤니케이션 수단으로 발전되며, 감성(感性)과 인지(認知)가 공존하는 뉴 미디어의 새로운 그래픽 표현으로 발전 할것이다.

참고문헌

- Gregg Berryman, Notes on Graphic Design and Visual Communication, 토탈 디자인, 1983.
- John Berger, Way of Seeing, Viking Penguin, 1991.
- 서민경, 김종기, 스토리텔링 기법을 적용한 영화 Opening Title 표현에 관한 연구, 디자인학연구, 제46호, 2002.