

중국 수묵기법을 활용한 포스터디자인 사례분석에 관한 연구

Research about China painting techniques which be used in post design

황 금, 김세화, 안병진
동서대학교 디자인&IT대학원

Huanf Qin, Kim Se-Hwa, Ahn Byoung-Jin
Dongseo University Graduate School of Design&IT

요약

중국의 독특한 회화예술언어를 형성하고 있는 전통 수묵화는 현대 포스터디자인을 비롯한 다양한 시각디자인분야와 결합하여 커뮤니케이션 메시지의 전달 뿐만 아니라, 작품을 감상하는 이들에게 먹과 붓, 농담을 통해 중국 전통의 사유(思惟)철학까지 함께 전하고 있다. 본 연구에서는 중국에서 수묵화기법을 사용하고 있는 포스터를 종류별로 분류하여 각 종류의 포스터에서 어떻게 수묵기법이 주로 활용되고 있는지 분석하였다. 또한 다양하게 사용되는 포스터의 수묵화 기법을 수묵이미지표현, 수묵필법표현, 수묵필치표현으로 분류하고 각 표현방법별 특징을 분석하도록 하였다.

Abstract

Traditional Chinese painting, which had formed a language of Chinese peculiar painting art, had begun from modern poster designs and tied up with the range of the various visual art, It is not only to convey information but also show the traditional Chinese culture thinking to audiences through pen, ink and depth of color, Traditional Chinese painting divided the method of painting into ink graphics performance, ink performance technique, Performance of ink brushwork, then according to the performance of classification and analysis of their characteristics.

I. 서론

오늘날 중국의 정치, 경제의 글로벌화에 의한 동서양의 다양한 문화의 혼재 경향은 반대로 중국인들에게 문화적 정체성에 대한 중요성을 더욱 부각시키고 있다. 따라서 중국 현대 디자인의 '중국적' 정신은 더욱 높은 미의식개념에서 탐색되어야 하고, 국제화의 과정에서 중국적 디자인의 새로운 형태로 발전시켜야 하는 문화유산이다. 그렇다면, 중국 현대 포스터 디자인에 있어서 서양의 우수한 디자인을 받아들임과 동시에, 어떻게 '중국적'인 문화 이미지를 수립할 것인가, '중국적인' 것을 표현하는 디자인이란 무엇인가를 생각해 보지 않을 수 없다. 이의 일환으로 중국의 수묵화 표현은 디자인에 있어서 심미적 만족과 동시에 문화적 전통성을 잘 전달하며 보는 이들에게 공감을 이끌어 낼 수 있는 시각표현이라 할 수 있다.

본 논문의 취지는 포스터디자인에서 수묵표현의 활용에 대해 연구하는 것으로 수묵화 본연의 특징, 분류, 기법을 연구하고 수묵기법이 각종 포스터디자인에서 활용되는 표현방식을 분석하도록 한다.

II. 본론

1. 수묵의 표현

1.1 수묵화의 개념

수묵화는 채색을 쓰지 않고 먹의 농담에 의해 그린 그림으로, 먹의 농담 및 붓의 운필 속도에 따른 변화와 여백의 미 등을 특징으로 한다. 수묵화는 먹선 이외에 농묵과 담묵을 혼용하여 겹치거나 번지게 하여 일어나는 변화에 의하여 명암의 처리에 의해 공간의 표현과 대상의 질감까지도 나타내고자 하는 표현양식이다. 그러므로 수묵화는 그 소재의 단순함과 간략함, 청담한 표현법으로 인하여 동양화 중에서도 가장 대표적인 것으로 인정된다. 넓은 의미의 수묵화는 수묵만으로 그려진 것과 약간의 색채를 포함한 수묵담채화와 농담의 변화가 없이 먹선 만을 사용한 구름법(鈎勒法)과 농담의 변화가 많은 몰골법(沒骨法)까지를 포함한다. 특히 서양화의 유화는 안료를 중첩해서 칠하므로 많은 시간을 두고 작업을 하는데 반하여 수묵화는 붓을 단번에 사용하여 완성시키는 일필휘지의 일회성은 중국 전통 사상에서 드러나는 함축성과 사유성을 표현한다. 이는 동양사상에 나타나는 사의적 관념성은 중국의 남종화를 발전케 하는 원인이 되며 이는 자연의 현상을 그저 단순히 묘사만 하는 것이 아니라 작가 자신의 예술관에 입각한 주관적 재구성을 의미하는 것이다.

1.2 수묵화의 특징

- 선의 강약 선의 강약에 의해 작가의 감정, 개성, 화면의

생동감까지도 표현할 수 있다.

- 여백의 미: 여백은 미완성의 덜 그려진 공간이 아니라, 자유로운 해방감과 여유 있는 멋을 상징한다.
- 먹색의 농담: 먹색의 진하기에 따라 삼묵법(농묵, 중묵, 담묵)으로 나뉘며 부드러운 화면을 표현한다.
- 정적·정신적 표현: 화면의 기품과 운치를 존중하고 정신 세계의 표현을 소중하게 다룬다.
- 평면적·상징적 표현: 물체 자체의 양감, 질감 등에 치우치지 않고 명암을 거의 그리지 않으며, 물체가 지닌 존재에 주의 하여 그린다.

1.3 수묵화의 표현 기법

수묵화의 기법은 파묵법(破墨法), 적묵법(積墨法), 선염법(渲染法), 발묵법(潑墨法), 선묘법(線描法)으로 나뉜다.

▶▶ 그림 2. 수묵화 표현 기법 그림

- 파묵법(破墨法): 당대 왕유가 창시한 기법으로, 연한 먹의 농담이나 갈필로 형태를 그리고 그 위에 서서히 짙은 색을 칠하여 먼저 그린 형태를 덮으면서 그림을 완성시키는 방법으로 이 기법은 맑은 느낌을 자아내어 산수화에서 많이 쓰이는 묘법이다.
- 적묵법(積墨法): 열은 먹색을 바르고 마른 다음 그 위에 농도가 다른 색을 겹쳐 칠하는 중후한 느낌이 나게 그리는 묘법으로 정교한 그림에서 많이 활용되었다.
- 선염법(渲染法): 먼저 물을 칠한 다음 마르기 전에 먹이나 채색하여 은은한 번짐효과를 내는 방법으로 안개가 낀 흐릿한 풍경이나 비오는 날의 습뿌연 정취를 자아내는 묘법이다.
- 발묵법(潑墨法): 붓에 물기를 담백 묻혀 먹색이 화선지에

반지도록 하는 방법으로 먹의 물기에 의해 스미고 번지는 특성을 이용하여 자유분방한 표현을 이루는 묘법이다.

- 선묘법(線描法): 뚜렷하게 윤곽을 그리고 그 안에 채색을 하는 방법으로 묘사대상의 객관적 형태와 구조적 특징을 나타내는데 가장 많이 쓰이는데 주로 인물화에서 쓰인다.

2. 수묵화기법이 활용된 중국포스터 분석

포스터의 초기 목적은 상품판매나 행사공시를 목적으로 사용되었으나 오늘날에는 메시지내용을 광고하는 본 기능과 함께 거리 환경에서 장식적인 역할로도 많이 사용되고 있다. 이러한 변화에 의해 근래는 예술적 개념의 포스터가 많이 등장하였다.

2.1 공익포스터에의 활용

공익포스터는 공공의 도덕과 사회 이슈에 대한 관심과 참여를 대중에게 호소하고, 사회 공공이념을 수립하고자 하는 데 그 목적이 있는데, 비교적 미적 표현이 풍부한 표현보다는 이해가 빠른 표현법을 위주로 사용하기 위해 파묵법이나, 선염법의 묘법이 주로 사용된다.

▶▶ 그림 3. 공익포스터

2.2 문화행사포스터에의 활용

행사 정보를 알리기 위해 제작되는 문화행사포스터는 전람회, 박람회, 음악회 등 단기간에 문화행사의 성격과 내용을 알려야 하기 때문에 시각적 자극이 강하면서도 은유적인 표현을 많이 사용하는데 주로 파묵법이나 발묵법으로 그려진다.

▶▶ 그림 4. 문화행사 포스터

2.3 영화포스터에의 활용

영화포스터는 영화 상영을 알려 극장입장율을 높이는데 그 목적이 있다. 영화포스터 중에서 수묵서법 글자체를 사용하면 시각적 전달이 강하고 사람들이 기억하기 쉽다. 주로 제목의 글꼴을 새로 만들어 사용하는데 발묵법과 선염법을 많이 사용된다.

▶▶ 그림 5. 영화포스터

3.4 상업포스터에의 활용

상업포스터는 소비자로 하여금 구매의욕을 일으키게 함과 동시에 판매활동의 촉진하는 역할을 하는데 최근에는 기업의 신뢰도를 높이는 기업이미지 광고를 많이 제작한다. 판매촉진을 위한 강한 메시지를 완화하는데 수묵표현법을 많이 사용하여 서정적인 분위기가 되도록 유도하기도 한다.

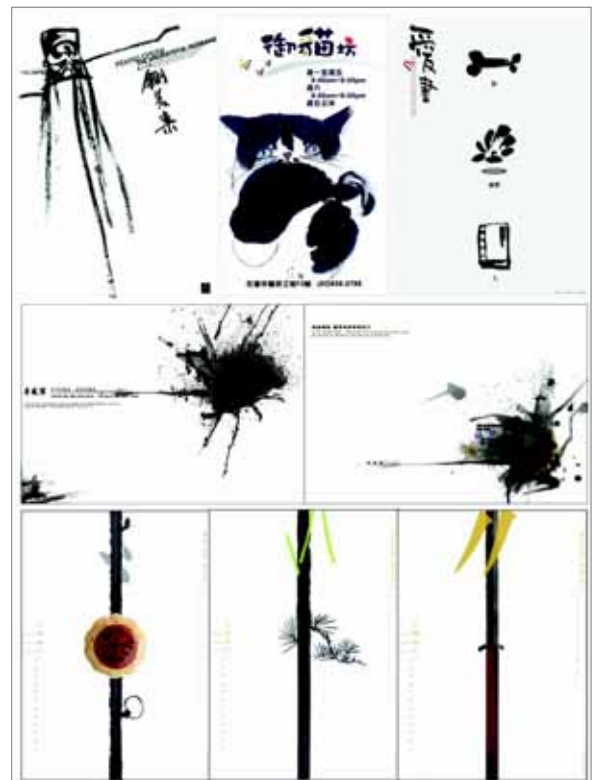

▶▶ 그림 6. 상업 포스터

3. 포스터에 사용된 수묵표현법에 따른 분석

포스터는 텍스트와 이미지오브젝트 두 요소로 구성되어있다. 모든 텍스트의 내용과 형식이나 이미지 오브젝트의 도형과 색채는 모두가 시각적 표현에 기반을 둔다.

3.1 수묵이미지를 위주로 한 포스터

▶▶ 그림 7. 수묵이미지를 위주로 한 포스터

수묵 이미지를 소재로 한 현대 포스터디자인은 문화적 의미를 더욱 강하게 띤다. 화면은 담묵과 농묵을 적절히 혼용하여 풍부하면서 간결하고, 정적이면서 속도감이 느껴지는 미감을 만들어 낸다. 여백미와 함께 말랐거나 젖었을 때의 종이의 느낌과 먹의 농담의 표현, 묘법에서 과묵법과 발묵법의 사용은 다른 시각표현법에서는 찾아볼 수 없는 작가의 개성과 독특한 분위기를 연출한다.

3.2 수묵캘리그래피를 위주로 한 포스터

▶▶ 그림 8. 수묵 캘리그래피를 위주로 한 포스터

서예를 포스터에 사용하는 것은 한자단어의 의미를 이용하면서도 시각적인 면에서 작가가 자유롭게 변형이 가능하여 감정적인 면을 시각적으로 전달하기에 적절한 표현이기 때문이다. 이러한 수묵 캘리그래피는 일반적으로 발묵법의 묘법이 사용된다.

3.3 수묵필치를 위주로 한 포스터

수묵필치는 붓에서 그려지는 우연적인 효과를 화면의 오브젝트로 사용하는 것으로 주제이미지로 사용하는 경우와 배경이미지로 사용하는 경우로 나누어 볼 수 있다.

1) 주제이미지

수묵필치를 주제로 한 포스터는 단순한 소재를 가지고 깊이 있는 내용을 표현gknp 된다. 북경 올림픽의 픽토그램이 이러한 수묵 필치를 이용하여 만들어진 것 중에 하나이다. 수묵필치는 제작방법에 있어서 가장 간단하기도 하나 우연성에 크게 영향을 받기 때문에 많은 시간의 반복 작업을 통해 좋은 작품을 얻을 수 있다. 이때 주로 사용하는 묘법은 발묵법과 적묵법이다.

▶▶ 그림 9. 수묵필치를 위주로 한 포스터1

2) 배경이미지

포스터에서 자유로운 수묵필치를 배경소재로 하는 표현법으로 붓과 먹을 사용하여 글자도 아니고, 오브젝트그림도 아닌 그냥 단순한 흔적을 남기는 시각표현법으로 과묵법과 선염법이 주로 사용한다. 주제 이미지를 부각시키면서 주제 이미지와 함께 동화되어 가기 때문에 수묵 흔적이라고 부를 수 있는데, 한적하고 단정한 중국 전통의 풍류를 나타내기에 적합하다. 먹의 농담에서 느껴지는 블랙과 화이트 사이의 풍부한 그레이톤은 동양예술의 깊이를 느끼게 한다.

▶▶ 그림 10. 수묵필치를 위주로 한 포스터

III. 결 론

본 논문에서는 전통수묵화의 표현법을 기초로 하여 현대 포스터 디자인에 수묵표현법이 응용된 사례들을 조사하여 주로 사용하는 수묵 묘법을 분석하였다.

현재 중국현대시각 디자인은 꾸준히 외국의 우수한 디자인 형식을 흡수, 탐구하고 있으며, 또한 동시에 자기 민족의 특징적 풍격을 살리는 방법에 대한 많은 연구가 있어 왔다. 수묵 표현법을 살린 다양한 디자인 시도들은 문화적 정체성을 확립하고자 하는 노력의 일환이다. 전통수묵 표현법을 포스터 디자인에 응용한 것은 하나의 좋은 시도가 될 수 있으나 아직은 수

목화의 고유한 매력을 보여주고 있는 초기단계라 할 수 있다. 향후 더욱 다양한 수목을 활용한 디자인 시도로 다양한 수목 기반의 디자인 제작물을 생산할 필요가 있다.

■ 참고 문헌 ■

- [1] 목루(木婁), "전통 미학관은 현대 광고포스터 디자인에 대한 영향" 2003
<http://bbs.4u2v.com/PrintThread.aspx?PostID=2175>
<http://www.69ps.com/sj/ShowArticle.asp?ArticleI=5578>
<http://www.studa.net/meishu/080415/15525591.html>
http://www.diyifanwen.com/lunwen/meixuelunwen/02_34_49_634.htm