타이포그래피의 감정표현

이영주*
*청운대학교 멀티미디어학과
e-mail:yjlee@chungwoon.ac.kr

Sentimental expressions of typography

Young-Ju Lee*
*Dept of Multimedia, Chungwoon University

요 약

매체의 발달은 타이포그래피에 있어서 키네틱 타이포그래피의 활용을 통해 감정이 전달이 풍부해 질수 있도록 해 주었지만 그 기본 근간이 되는 프레임의 면모를 살펴보면 지면이나 화면 한 페이지에서도 볼드나 행간의 간격, 폰트의 사용, 여백 등의 요소뿐 아니라 실험적 타이포그래피를 통해 감정을 표현할 수 있다는 것을 알 수 있다.

1. 서론

정보 전달을 위한 커뮤니케이션 수단인 문자는 인쇄

술의 발달과 함께 다양한 서체가 개발되었으며 평면의 형태에서 키네틱 요소를 접합시켜 움직임과 감정의 표현을 좀 더 풍요롭게 하려는 많은 시도가 있었다. 그와 함께 인터넷의 발달은 키네틱 타이포그래피를 다양한 방식으로 움직임을 시도하고 감정을 실어 표현하게 되는 계기가 되었다. 인터넷의 발달은 문자의 동적인 표현과 청각적 표현을 동시에 수반할수 있는 유용한 매체라는 인식을 가지게 되었다. 이로 인해 많은 학자들은 인터넷 상에서의 키네틱타이포그래피에 대해 연구를 하기 시작하였다. 그중에서도 국회도서관에서 타이포그래피로 검색하여나타난 검색 결과의 제목을 분석한 결과 키네틱 타이포그래피에 대한 감정 표현, 내러티브 등에 대한

타이포그래피에 대해서는 다양한 서체에 대한 연구는 활발했던 반면 키네틱 타이포그래피를 형성하는 요소 중 기본적인 문자의 감정 표현에 대한 연구는 미흡했던 바, 본 연구자는 인쇄매체에서의 타이포그래피의 감정 표현이 키네틱 타이포그래피와 어떠한 차이를 보이는 가에 대한 연구를 하고자 한다.

연구가 가장 활발했던 것으로 보여 진다.

캐더린 맥코이(Katherine Mccoy)는 "언어는 이미지 화 될 수 있다. 타이포그래피는 읽히는 것뿐만 아니 라 보이는 것이므로 시각적, 언어적 양면이 동시에 표출되어야 한다."라고 하였다.1)

소쉬르(Ferdinand de Saussure)는 언어를 의미와 청 각영상의 결합이라 하였는데 이는 소리의 결합체인 언어와 달리 문자는 의미 전달이 되지 않더라도 형 태로서 의미를 전달 할 수 있는 이미지가 존재 한다 는 말이라 할 수 있다. 타이포그래피에서 정보전달 기능이 제외된 시각적 이미지로의 표현에 대해서 소 쉬르의 구조주의에 반하는 해체주의를 소개한 자크 데리다(Jarque Derrida)는 커뮤니케이션에 대해 다 양한 해석을 내 놓으며 타이포그래피를 하나의 시각 적 그래픽 요소로 확장시켰다. 네빌 브로디(Neville Brody)는 활자들을 혼합하고 해체하는 과정을 통하 여 추상적인 그림글자를 만들어 타이포그래피를 시 각적인 기호로서 발전시켰으며, 데이비드 카슨은 이 미지와 텍스트를 통하여 읽는 이들로 하여금 다양한 해석을 가능하게 하였고, 펼친 면이나 이중인쇄 등 의 작업은 타이포그래피의 이미지 표현 영역을 확장 발전시키는 일에 기여하였다.2) 즉, 다양한 해석의 표현은 텍스트로서의 글자 역할에서 벗어나 글자의

¹⁾ 이은정,「청각 이미지의 시각 표현에 관한 연구」, 홍 익대학교 대학원 석사학위논문, 2003, p62

²⁾ 이세헌, 김지현, 「타이포그래피에 있어서 텍스트성과 이미지성의 관계에 관한 연구」, 기초조형학회, 2007, vol.8, nol, p460

이미지성을 더욱 높여준다고 할 수 있으며 이것은 문자의 감정 표현과 밀접한 관계가 있다고 할 수 있 다.

따라서 본 연구자는 멀티미디어적인 매체들이 발달하고 있다고는 하지만 기본적인 인쇄 매체의 지면에서 이루어지는 정보 전달을 더욱 효과적으로 하기위해서는 어떠한 요소들이 필요한 가에 대해 살펴보고 효과적인 감정 표현을 위한 방법들을 연구해 보고자 한다.

2. 본론

2.1 기능적 타이포그래피와 실험적 타이포그래피

소리로 전달되는 언어와 달리 문자는 형태로 전달되는 체계를 가지고 있다. 문자의 가장 근본적인 기능은 정보 전달을 위한 커뮤니케이션이며 이것을 충족하는 목적으로 사용되었을 때 일반적으로 기능적 타이포그래피의 핵심이 된다고 한다. 따라서 기능적타이포그래피는 정보 전달을 최우선으로 한 다음 활자에 미적 요소를 추가하게 된다. 그러나 읽기 쉬운 것만이 최선은 아니기에 기능적 타이포그래피는 기능과 미의 적절한 조화를 이루게 된다.

반면 실험적 타이포그래피는 활자를 언어 전달의 수 단으로 사용하지 않고 새로운 실험적 시각전달 재료 로 사용하게 된다. 따라서 문자와 타이포그래피 요 소들이 보다 자유롭게 표현되어 심리적 미적 긴장감 을 표현하는 경향이 높은 반면 때로는 활자의 기능 이 무시 되어 활자를 재료로 하는 추상 예술이 되기 도 한다.

[그림 1] 마리네티의 실험적 타이포그래피 자유시3)

이와 같이 기능적 타이포그래피와 실험적 타이포그 래피를 단순 비교해 보면 기능적 타이포그래피보다 는 실험적 타이포그래피가 훨씬 더 감정을 표현하기 에 유리하다는 것을 알 수 있다.

하지만 이는 실험적 타이포그래피가 감정을 표현하

는데 유리하다는 것이지 기능적 타이포그래피가 감정을 표현할 수 없다는 것은 아니다.

2.2 타이포그래피의 감정표현

타이포그래피에 있어서 감정표현은 키네틱 타이포그래피의 감정표현과 크게 다르지 않다. 키네틱 타이포그래피는 주로 시간이라는 차원을 통해 활자를 표현하는 것을 지칭한다. 또 그 특징이라 할 수 있는 움직임은 우리의 주의력을 끄는 매우 강한 시·지각현상이며 모든 표현은 운동감을 내포하고 있다. 에밀 루더는 엄밀히 말해 문자 혹은 타이포그래피는 항상 읽기라는 과정을 동반하고 있기 때문에 완전히정적인 타이포그래피는 존재할 수 없다고 주장한다. 우리가 문장을 읽을 때 보통 왼쪽에서 오른쪽으로 또는 이에서 아래로 움직이는 방향성을 갖는 것 때문에 타이포그래피라는 매체 자체의 키네틱스에 대한 가능성을 주장하는 것이다.4)

하지만 본 연구에서는 다른 물리적인 움직임이 존재하지 않는 인간의 눈동자의 움직임에 의한 움직임을 키네틱 타이포그래피의 범주에 넣지 않고 단순히 정지된 화면 혹은 인쇄물의 지면만을 대상으로 연구하기로 한다.

[그림 2] 기능적 타이포그래피의 감정 비교

[그림 2]에서 보는 것과 같이 기능적 타이포그래피에서도 감정의 표현은 존재 한다. 예를 들어 [그림 2]의 왼쪽의 이미지는 Bold가 적용된 지면의 넓이에비해 큼지막한 폰트로 인해 한 줄에 하나 또는 두개 정도의 문자가 배치되어 가독성을 저해하며 넓은행간역시 가독성에는 도움이 되지 않는다. 같은 크기와 같은 행간은 보는 이로 하여금 지루함을 유발하게 된다. 반면 오른쪽의 이미지는 전화번호 부분에서 행간을 넓히고 문자에 Bold를 적용함으로써 전

³⁾ 마리네티, 1919, 20세기를 대표하는 소음과 속도, 혼돈을 표현 하였다.

⁴⁾ 이영주, 「키네틱 타이포그래피의 감정표현」 한국산학 기술학회 2009년도 추계학술발표논문집 2009

화번호를 강조하는 효과를 가지게 된다.

따라서 Bold의 적절한 사용을 감정의 강조를 나타내며 이탤릭체 보다는 고딕체가 더욱 강인한 느낌을 전달 할 수 있다.

문자의 감정 표현에 있어 간과 할 수 없는 것 중 하나는 폰트의 선택이라 할 수 있다. 따라서 알맞은 감정 표현을 위해서는 폰트의 캐릭터를 정확히 인식 하는 것만으로도 문자의 감정은 전달 될 수 있다.

Juwelier Juwelier

[그림 3] 인쇄체 볼드와 필기체

[그림 3]은 같은 문자를 다른 폰트로 작성한 것으로 인쇄체 볼드에서는 강인하고 정직한 느낌을 받는 받 면 필기체에서는 부드러운 우아함을 표현 할 수 있 다. 요즘 국내에서는 캘리그래피를 통해 좀 더 감정 을 자세히 표현하는 경우가 많은데 아래 [그림 4]와 같은 경우에는 특정 폰트가 아닌 캘리그래피로 작성 한 문자를 이용함으로써 개성을 가짐은 물론 직접 대화하는 것 같은 느낌을 더 크게 전달하기도 한다.

[그림 4] 캘리그래피

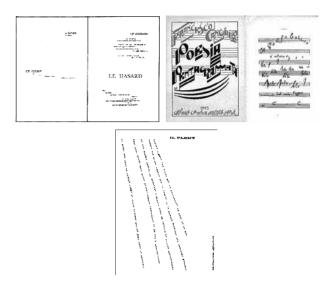
Aus diesen Übersichten der Charakterisierung von Druckschriften läßt sich der Grad der Eignung einer Schrift für bestimmte Themenkreise ableiten. Dazu zwei Beispiele für die Auswahl von Grundschriften: Für ein schöngeistiges Buch ist die Renaissance-Antiqua eine Schriftart, die sich am besten eignet, während für ein technisches Handbuch die serifenlose Antiqua am ehesten in Frage kommt. Denn: Ein schöngeistiges Buch liest man anders als ein technisches Handbuch, ersteres entspannt flott, letzteres eher konzentriert bedächtig. Diese beiden Beispiele deuten an: Ein wichtiges Kriterium bei der Schriftauswahl ist das mit der Art der Druckstein der Grundstein der Grundste

[그림 5] 이미지와 텍스트의 조화

감정의 표현에는 문자뿐만 아니라 화면이나 지면에 나타난 일러스트, 사진 등도 감정의 전달에 큰 영향을 주게 된다. 왼쪽에 장미꽃을 배치하고 장미꽃의 방향을 따라 여백을 두고 텍스트를 흐르게 함으로써 활자와 그림이 어떠한 내러티브를 가지는 것처럼 느껴지며 후각적 느낌을 전달하기도 한다.

[그림 6]의 던져진 주사위라는 시는 여백 속에 침묵의 이미지를 작품 곳곳에 분산시켜 감정을 극대화할 수 있도록 하였으며 음악의 악보에 결부시켜 리듬을 부여했으며 기욤 아폴리네르는 비가오고 있다라는 시를 비가 내리는 형태로 배치함으로서 가랑

비가 내리는 듯한 느낌을 좀 더 극대화하여 전달 할 수 있었다.

[그림 6] 스테판 말라르메의 던져진 주사위와 기욤 아플리네르의 비가오고 있다.

3. 결론

매체의 발달은 타이포그래피에 있어서 키네틱 타이포그래피의 활용을 통해 감정의 전달이 풍부해 질수 있도록 해 주었지만 그 기본 근간이 되는 프레임프레임의 면모를 살펴보면 앞의 연구에서와 같이 지면이나 화면 한 페이지에도 다양한 방법으로 감정을전달 할 수 있다는 것을 알 수 있었다. 예를 들면볼드나 행간의 간격 등을 통해 강조를 하거나 다양한 폰트를 통해 부드러움 우아함 대화의 느낌을 전달 할 수도 있었다. 또한 이미지나 여백 그리고 실험적인 타이포그래피를 통해 전달하고자 하는 내용을 시각적으로 보여주기도 하였다. 이러한 타이포그래피에 대한 감정표현 연구는 키네틱 타이포그래피에도 동일하게 적용될 수 있을 것으로 사료되며 이를 통해 키네틱 타이포그래피에서 표현하고자 하는 감정이 표현이 극대화 될 수 있을 것으로 사료된다.

참고문헌

- [1] 이은정, "청각이미지의 시각표현에 관한 연구"홍 익대학교 대학원 석사논문 P62, 2003.
- [2] 이세헌, 김지현, "타이포그래피에 있어서 텍스트성과 이미지성의 관계에 관한 연구", 기초조형학회, p460, 2007.
- [2] 이영주 "키네틱 타이포그래피의 감정표현" 한국산 학기술학회 2009.