

동양적 캘리그래피 기법의 특성과 활용에 관한 연구

A Study on the Characteristics and Utility of Oriental Calligraphy Technique

김병옥(Kim, byeong-ok)

동해대학교 시각디자인학과 전임강사

1. 서론

- 1-1 연구배경
- 1-2 연구목적
- 1-3 연구범위 및 방법

2. 캘리그래피에 대한 일반적 고찰

- 2-1 캘리그래피의 개념적 정의
- 2-2 캘리그래피의 사적 고찰
- 2-3 캘리그래피의 동·서양의 비교
  - 2-3-1 동서양의 공통점
  - 2-3-1 동서양의 캘리그래피의 차이점

3. 동양적 캘리그래피기법의 특성과 조형원리

- 3-1 표현기법적 특성
- 3-2 시각적 특성
- 3-3 캘리그래피의 조형원리

4. 동양적 캘리그래피 기법의 수용

- 4-1 현대 추상미술에 나타난 캘리그래피기법
- 4-2 그래픽 디자인의 새로운 표현양식 확보
- 4-3 캘리일러스트

5. 결론

참고문헌 및 사이트

(要約)

캘리그래피 기법은 요즘 동서양을 막론하고 다양한 분야에서 활용되어지고 있다. 광고, 패키지, 심볼마크, 로고타입, 영화포스터 등의 그래픽디자인 분야에서 심지어 현대추상회화에 이르기까지 현대인의 시각환경을 망라하고 있다. 이는 기호 및 운동표현으로서의 그 역동적이고 암시적인 표현력이 개인식되었기 때문이다. 기계적이고 인위적인 디지털환경, 획일적이고 공식화된 모더니즘적 경향에 대한 현대인의 이탈심리의 작용으로 동양적 신비감과 정서적 친근감을 갖춘 새로운 표현양식으로서 캘리그래피 기법에 주목한다. 따라서 본 논문은 캘리그래피의 역사를 조명하고, 특성을 이해하며, 현대회화와 그래픽디자인에 확장된 가치를 모색하여 시각언어와 표현양식의 확산에 기여하고자 한다. 또한 동양화적 기법과 재료, 캘리그래피 기법을 혼용한 캘리일러스트(Calli-Illust)에 대한 개념의 정립과 활용 가능성에 대해 탐색하여 일러스트의 영역을 확장하고자 하였다. 그 결과를 보면 캘리그래피 기법은 추상표현주의 회화의 한 양식으로서, 새로운 조형세계의 영역을 확장시킨 공헌을 하고 있으며, 다양한 디자인 환경속에서 비판없이 수용되었던 서구의 이성적, 합리적 그리고 기하학적인 기능주의 디자인 양식의 한계점을 타개할 새로운 표현양식으로

발전시킬 필요가 있음을 도출 하였다. 또한 이전까지 캘리그래피의 개념에 포함되어 이해되었던 캘리일러스트에 대한 개념과 정의를 확보할 수 있었다. 캘리일러스트에 대한 연구는 이제 시작에 불과하다. 앞으로 보다 심도 있고 폭넓은 연구가 진행되어 커뮤니케이션 디자인에 다각적으로 적용될 수 있게 되길 기대한다.

(Abstract)

Nowadays calligraphy technique is widely utilized in diverse areas throughout the world. It is adopted in the visual environment of modern people comprehending from graphic design areas such as advertisement, package, symbol marks, logotypes, and movie posters to modern abstract paintings. It is because its dynamic and suggestive power of expression as symbolic and kinetic representation has been appreciated anew.

In response to modern people's aversion from the mechanical and artificial digital environment as well as from the uniform, official, and modernistic trend, calligraphy technique is attracting people's attention as a new expressive style with oriental mysticism and emotional intimacy. Therefore, this study aims at illuminating the history of calligraphy, understanding its characteristics, searching for the expanded value of modern paintings and graphic designs, and ultimately contributing to the propagation of visual languages and expressive styles. In addition, this study attempted to establish the concept of Calli-Illust, which combines oriental painting techniques and materials and calligraphy techniques, and to explore for its potential uses in order to expand the area of illustration.

According to the results of this study, calligraphy technique is a painting style of abstract expressionism, contributing to the expansion of the territory of a new formative area. Furthermore, this study proved that it is necessary to develop new expressive styles to overcome the limitation of design styles based on western rational, logical, and geometric functionalism, which have been received uncritically in the design environment of diversity. What is more, the concept and definition of calli-illust, which has been understood as a part of the concept of calligraphy so far, were clarified. Research on calli-illust is just in its beginning stage. The present researcher expects that deeper and more extensive studies will be carried out in the future, so that calli-illust can be applied to communication design in various ways.

(Keyword)

Calligraphy technique, Characteristics and Utility of expressive style

1. 서론

1-1 연구배경

최근 커뮤니케이션 디자인 분야에서 내용을 함축하여 전달하는 강한 이미지의 문자언어 사용이 대두되고 있다. 서구의 획일적이고 기하학적인 디자인이 가지고 있는 특징들과 우리들의 눈에 낯이 있어 있는 전자출판의 글자체가 아니라 불완전한 모습이 어떤 틀에서 벗어나는 자연스러움을 주는 캘리그래피는 기존 전자출판의 폰트에서는 찾아 볼 수 없는 독특함을 강조하고 차별화 할 수 있는 특징을 잘 사용하고 있는데 그것이 바로 캘리그래피라는 독자적인 장르의 적용이다.¹⁾ 이는 기호 및 운동표현으로서의 그 역동적이고 암시적인 표현력이 재인식되었기 때문이다. 컴퓨터에 의한 디지털 이미지의 홍수 속에서 인간적이며 감성적이고 차별적인 동양적 미감에 대한 관심이 우리 주위에서 주목받기 시작함에 따라 21세기 디자인 분야에서 각광받기 시작할 것이며 앞으로 동양적 디자인이 세계적인 디자인으로써 독자적인 캘리그래피의 가능성을 선보일 것이기 때문이다.

사회구조의 변화와 함께 사람들의 사고방식, 감성의 변화 그리고 행동양식에도 큰 변화가 일어나 어떠한 절대적 기준이 없는 다양성의 시대로 접어들었다. 또한 극도로 발달한 최첨단의 기계와 컴퓨터 등이 디자인에 새로운 도구로 등장함으로써 표현의 확대를 의미하지만 다양한 욕구를 충족시켜 주어야 한다는 점에서는 아직도 미진한 실정이다. 그래픽디자인은 대중들에게 정보를 정확하게 전달하고 전달된 정보의 메시지나 그것의 이미지에 대해 어필되어야 하는 하나의 사회적 행위이다. 대중의 기호나 환경의 변화를 파악하고 그에 알맞은 표현방법을 찾는 것이 진실한 의미로서의 디자인의 역할이라고 할 수 있다.²⁾ 이러한 의미로서 캘리그래피는 현대 그래픽 디자인에 있어서 변화하는 시대의 표현효과와 동양의 전통미를 살려 동양적 정서와 맥을 같이 할 수 있으며 현대인들에게 새롭고 다양하고 개성적인 감성으로 접근 할 수 있는 표현요소라고 말할 수 있다. 그래픽 디자인이 서구의 모더니즘적인 경향 즉 기능주의에 그 연원을 두고 있다는 점에서 획일적이고 다소 공식화되어 있는 현대디자인은 이미 너무나 식상할 수 있는 한계점과 함께 새로운 변화가 필요한 시기에 놓여있다고 보아야 한다면 캘리그래피가 갖는 의미는 더욱 클 수밖에 없다고 본다.

1-2 연구목적

21세기 디자인은 이성적인 물질에서부터 감성적인 인간의 정신적 세계까지 그 응용범위를 확대하면서 '인간순수본성'을 발견하고 표현하는데 많은 관심을 두고 있다. 그 결과 캘리그래피적 기법은 요즘 다양한 분야에서 사용되어지고 있다. 광고에서부터 일상 생활용품의 패키지 나아가 현대추상회화 등

우리주위의 여러 곳에 아주 자연스럽게 접근하고 있으며 유행처럼 사용되어 지고 있다. 따라서 캘리그래피는 앞으로 다양한 분야에서 발전, 활용될 한 문화요소로서 연구의 필요성에 대한 관심이 그 어느 때보다 확대되고 있다. 이에 본 논문은 캘리그래피의 과거를 조명하고 현대적 개념과 특성을 이해하며 현대회화와 그래픽디자인에서 응용할 수 있는 동양적 캘리그래피 기법의 활용가치를 모색하여 시각언어의 확산과 현대화 과정에서 잃어버린 문화적 정체성을 회복하는데 기여하고자 한다. 또한 동양화적 기법과 재료, 캘리그래피적 기법을 혼용한 캘리일러스트에 대한 개념의 정립과 활용 가능성 등에 대한 탐색방향을 제시하는데 목적을 둔다.

1-3 연구범위 및 방법

본 논문의 동양적 캘리그래피기법에 관한 주제를 연구하는데 있어서 논제의 핵심을 명확히 하고자 한다. 우선 현재 디자인 현장에서 활발하게 작업되고 있는 '손글씨', '손뿔글씨'의 모든 영역을 대상으로 하지 않고 순수하게 모필(毛筆)에 의한 작업을 대상으로 한다. 따라서 어디까지나 서예적 표현방식을 기초로 한 기법적 측면에 한정하고자 한다. 이를 위해 본 연구에서는 첫째, 문헌연구를 통해 캘리그래피의 제반적 이론을 고찰하고 둘째, 동양적 캘리그래피기법의 특성을 파악하여 셋째, 이러한 기법적 특성이 현대추상미술과 현대그래픽디자인에 수용된 사례를 제시하여 시각활동 전반에 동양적 캘리그래피 기법의 효율적 활용 가능성을 엿보고자 한다. 그러나 그래픽디자인 전반에 걸친 사례는 광범위하여 브랜드 디자인에 관련하여 대상을 축소 하였다. 이는 디자인 활동이 결국 브랜드에 귀착된다고 믿기 때문이다.

더불어 동양적 캘리그래피기법의 활용성 모색이 자칫 현상적인 '무늬 이식행위'에 대한 연구에 그칠지도 모른다는 우려가 한계로 다가선다.

2. 캘리그래피에 대한 일반적 고찰

2-1 캘리그래피의 개념적 정의

캘리그래피(Calligraphy)는 '아름답게 쓰다'라는 뜻으로 어원적으로는 Kallos(beauty)+graphy 즉, 손으로 그린 아름다운 필적 또는 그림문자라는 뜻이다. 좁게는 서예를 의미하고 넓게는 활자 이외의 서체를 포함하는 말이다. 조형상으로는 의미 전달의 수단이라는 문자의 본뜻을 떠나 필(筆)의 궤적에 의한 유연하고 동적인 선, 글자자체의 독특한 번짐, 스쳐 가는 듯한 효과, 여백의 균형미 등 순수조형의 관점에서 보는 것을 뜻한다. 원래는 붓이나 펜을 이용해서 종이나 천에 글씨를 쓰는 것으로서, 비석 등에 끌로 파서 새기는 에피그래피(epigraphy)도 아름답게 씌어진 것은 캘리그래피에 포함된다. 현대에 이르러서는 컴퓨터에서 개발한 일반 서체에 상대되는 개념으로서 손으로 직접 만들고 디자인한 모든 형태의 글씨를 포함하는 의미로 쓰여지고 있다. 문화가 발전하고 다양해질수록 사회에 다양한 개성과 사고가 존재하는 것처럼 여러 가지 개연

1) 김숙경: 동양의 캘리그래피의 연구, 디자인학 연구, vol 4, p27. (2001)

2) 정원일: 현대그래픽 디자인에서의 캘리그래피적 표현과 조형적 특징에 관한 연구, 홍익대 석사논문,(1992)

성이나 개성을 인정하고 있는 추세이다. 이러한 사회적, 문화적 분위기가 개성적 표현과 유연성을 중시하는 캘리그래피의 성격과 합치되며 캘리그래피 장르의 발전에 기초 토양이 되고 있다. 현대의 문자는 기록과 전달기능 이외에 또 다른 감흥의 하나로서 새로운 생명력을 만들어내고 있다. 이러한 생명력은 타이포그래피라는 장르와 캘리그래피라는 장르로서 서구의 획일적이고 기하학적 가치의 식상에 대응하여 다양한 육구의 표출과 동양적 감성과 신비로움, 인간순수본능의 발견과 표현에 적합한 캘리그래피의 독자적 영역을 가능하게 하고 있다.

2-2 캘리그래피의 시적 고찰

일반적으로 학자들은 전통적 캘리그래피를 크게 세 곳에서 발생했다고 본다. 그 하나는 중국과 우리나라, 일본을 포함한 '한자문화권'이며, 둘째는 기하학적이고도 독특한 글자의 조형성을 지닌 '아라비아 문화권', 그리고 로마 글자와 법률, 기독교 문화에 바탕을 둔 '서양 문화권'이다. 그 각각의 문화권이 독특한 필기도구와 방식으로 발전시킨 것이 오늘날의 캘리그래피다. 서예의 역사에 관해 기술한 몇 권의 책을 뒤져보더라도 그 의견엔 이견이 없다.

동양에서의 캘리그래피 즉 서예는 동양 미술 발전에 한 획을 그었으며, 한자 역시 동양문명의 아이덴티티 형성에 많은 기여를 하였다. 원래 한자가 상형문자에서 시작됨으로서 서예가 탄생하게 되었다. 한자의 형체는 글자를 쓰는 재료와 용도에 따라 변화를 일으켜 고문, 대전, 소전, 예서, 해서, 행서, 초서 등의 7가지를 만들어 냈다. 고문은 동물의 뼈나 거북등갑에, 전서는 다시 그 시기에 따라 대전, 소전으로 나뉜다. 전서 이후에 발전한 예서는 종이와 붓과 먹이 아직 발달하지 못한 때여서 글자체는 둔하고 무거운 느낌을 갖고 있다. 그러나 글자의 이용도가 높아짐에 따라 획의 생략이나 붓의 필세가 더해져서 오늘날에 쓰이는 한자의 정체인 해서가 되었다. 또 이를 빨리 씌으로써 행서 그리고 더욱 빨리 써서 획이 생략된 초서가 생기게 되었다. <그림참고>

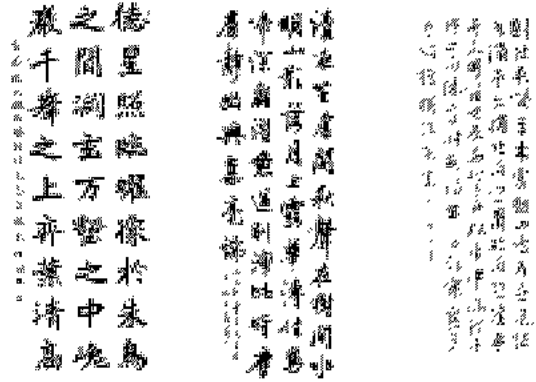
서예가 현재의 동양적 예술의 보편적 정신을 획득하게 된 것은 도교와 선종의 절대적인 영향을 받은 육조시대로 거슬러 올라가게 된다. 육조이전에는 순수한 자연미와 생동감도 서

전서

예서

해서

행서

초서

예에서는 일어나지 않았었다. 선불(仙佛)이 합치된 육조이후 비로소 자연애(自然愛)의 의식과 함께 서예는 리듬을 획득하였고, 도학파가 궁극의 예술이라고 여기게된 사군자(四君子)가 나타나게 되었다. 그리하여 획을 표현하는데도 구름, 바위, 폭포들과 같은 자연물이나 자연현상에 비기게 된 것이다. 따라서 서예의 결정적인 내용을 이루어 상형문자는 정신을 표현하는 추상화의 과정을 겪으며 고대인의 정신을 가장 잘 표현한 것으로 평가받는다. 이는 곧 한자를 사용하는 중국·한국·일본·베트남 등 여러 나라에 계승·발달하였다.

이것은 동양적 캘리그래피의 발전으로 이어졌고 문자를 뚜렷하고 아름답게 형성하려는 것으로만이 아닌 심미적인 대상으로서 동양 여러 나라에 영향을 미쳤으며 그 의의와 중요성은 대단한 것이었다.

서양에서의 캘리그래피는 인간이 글자를 사용하고 기록하게 된 후부터 그 기원을 찾을 수 있다. 초기글자의 기원은 알타미라 동굴의 벽화와 같은 그림에서부터 비롯된다고 할 수 있다. 라스코 동굴 벽화에서 발견된 그림들은 목탄이나 그밖에 채색이 가능한 물감도 사용한 흔적이 있다. 이러한 그림은 기록하기가 번거롭기 때문에 점차 그 모양은 단순화 되기 시작했다. 그 후 상징적 그림들이 일정한 뜻을 나타내기 위해 반복되어 사용되기 시작했는데 이러한 것을 그림문자라 한다. 이러한 그림문자들은 시간이 지남에 따라 단순화된 상형문자가 생김으로서 오늘날의 문자의 개념에 가깝게 되었다

서양에서는 실용적인 면에서 글씨체를 중시한 중세에 발달하다가 르네상스 이후 회화 분야에서 완전히 자취를 감추었으나, 20세기 들어 부활하였다. 외부현실의 재현을 중요한 목표로 삼았던 사실주의가 19세기 말에 퇴조하면서 선이나 형태 자체의 아름다움이 재인식되었기 때문이었다.

그 결과 1950년대의 Pierre Soulage, Hans Hartung, Jackson Pollock 등 추상표현주의 화가들에게서 캘리그래피기법을 이용한 추상화가 성행하였다.

3) 姜友邦: 書의 現代的 位置, 空間誌, 10, 11월호, p.58 (1968)
 4) Jackson pollock (1912-1956): 미국의 대표적인 추상표현주의 작가로 붓으로 그린다는 종래의 회화방법을 지양하고 안료를 직접 캔버스에 흘림으로써 일어나는 우연적인 효과를 획득하였다. 그리고 그 하는 행위의 에너지에서 제작의 의미를 추구하였다.

2-3. 캘리그래피의 동서양의 비교

2-3-1. 동·서양의 공통점

예부터 전해오는 고전적인 캘리그래피 작품들(비문, 필사본, 서간 등)을 감상함에 있어 흥미롭게 보아야 할 것은, 그와 같은 작품으로 발전되기까지 캘리그래피가 걸어왔던 노정, 즉 역사이다. 캘리그래피의 발달은 종교와 밀접한 관계가 있다. 중세시대 수많은 수도원에서 필경사들이 제작한 아름다운 책의 다수가 성서의 필사본이었고, 기하학적으로 조화된 아름다운 직선과 곡선, 그리고 거기에서 파생되는 운율을 지닌 아랍 문자도 이슬람교의 코란의 전파와 번역에 그 발전근거를 두고 있다는 점, 그리고 중국을 중심으로 발전한 서예도 처음엔 불경의 전파와 역사기록에 주로 사용된 점 등은 흥미로운 공통점이 아닐 수 없다. 캘리그래피가 '각각의 글자를 하나로 통합 시킴'이라는 근본적인 목적을 갖는데 동의한다는 공통점도 있다.

2-3-2. 동·서양의 캘리그래피의 차이점

서양에서의 캘리그래피와 동양에서의 캘리그래피의 개념이 다르다. 서양에서는 달필(達筆, 능서(能書(Beautiful handwriting, Finepenmanship))를 의미하며, 특히 꽃 장식으로 쓴 글씨를 말한다. 동양에서는 캘리그래피가 서예를 말한다. 이것은 특히 한국, 중국, 일본의 붓에 의한 예술적 가치가 높은書を 이야기한다. 중국에서는 서예를 서법이라 하고 일본에서는 서도라 말한다.⁵⁾

하지만 그 형태가 각각 상이하게 나타나는 것은 글을 쓰는 방식의 차이(한 문화권 안의 개인차를 언급하는 것이 아니고, 여기서는 문화권 전체적인 쓰는 방식을 의미한다. 예를 들면 알파벳은 왼쪽에서 오른쪽으로, 한자는 위에서 아래로, 아랍어는 오른쪽에서 왼쪽으로 글 쓰기가 진행된다)와 발원지에서의 캘리그래피적 전통을 점차 발전하게 하는 동기의 차이, 미의식의 차이, 그리고 그것에 담아내는 문화적, 종교적, 정치적 문맥이 다르다는데 있다. <표 1 참고>

보통 필기문화에 있어서 서양은 硬筆文化이며, 동양은 軟筆文化로 구분하고 있다. 이런 문화적 차이로 인해서 동서양의 조형감각이 다르다고 할 수 있다. 펜보다는 붓이 그 감정에 있어 훨씬 풍부한 표현 가능성을 가지고 있으며, 따라서 동양의 캘리그래피적 표현이 보다 인간적이고, 감성적이고, 차별화될 수 있는 특징을 가지고 있는 것이라고 할 수 있다. 다만 펜보다 휴대성과 복잡한 준비과정의 단점이 될 수 있다.

【표 1】 동·서양 캘리그래피의 개념적 차이

구분	동양	서양
미의식	정신의 표출	장식적 표현
문화적 특성	軟筆文化	硬筆文化
표현양상	집단적	개인적
예술적 가치	정신적·감성적	기능적

■ 도구적 특성에 의한 차이

사용되는 도구는 각 문화권마다 조금씩 다르다. 기계가 아닌 단순한 도구를 사용하여 돌이나 벽에 그리거나 새긴 글자부터 우리가 보통 서예라고 부르는 작품까지, 그리고 2차원적 평면에 덧붙이거나 깎아냄으로써 글자의 형태를 남기는 모든 작품을 포괄하는 캘리그래피는 다양한 도구를 사용해 제작함이 가능하다. 필기구 하나만 살펴봐도 그 종류와 용도가 너무 다양하다. 재료는 바로 그림을 있게 해주는 실질적인 도구이다. 재료의 고유한 성질에 따라 기법이 형성되며 표현하고자 하는 내용과 관계에서 양식이 생겨났다. 동양과 서양의 글씨문화를 비교해보면 아래 표와 같다. <표 2 참조>

서양의 캘리그래피는 펜이라는 도구를 중심으로 발전되었고 동양의 서예는 붓을 통해 역사적인 발전을 거듭하였다. 펜이라도 작가의 개성에 따라 다른 형태의 캘리그래피가 나올 수 있고 붓이라도 형태와 굵기, 물의 농도에 따라 천차만별의 캘리그래피를 표현할 수 있다. 캘리그래피적 표현들은 대부분 모필에 의한 자유로운 추상형태들이다. 붓이라는 동양권의 전통적인 필기구는 흔적의 유연함, 힘의 강약과 표현이 자유롭고 선의 표정이 풍부한 것이 그 특징이라고 할 수 있다. 또한 한글이나 한자에 있어서 글씨는 쓰는 순서가 있어서 자연스럽게 손동작을 유도하고 힘의 강약이나 이동속도에 따라 글씨체가 달라지기도 한다. 붓에 의한 질감은 여러 가지 재질에 의해 좀더 미묘한 질감을 얻어 낼 수 있는데 가장 보편적인 것이 화선지의 먹 번짐이나 글씨의 굵고 가늘음 같은 강약에 의해 형태를 얻어내는 방법이고 고르지 않은 지면을 통해 형태를 얻어내기도 하며 물의 농도에 의해 부드럽고 거칠음을 표현 할 수 있다. 그 느낌은 날카롭거나 정제된 느낌보다는 소박하거나 강한 인상을 남긴다.

이밖에 동양적 캘리그래피에서는 말, 쥐, 족제비, 노루, 개, 고양이 털도 사용하며 대를 잘게 쪼개어 만든 죽필(竹筆, 칩뿌리로 만든 붓 등 사용하는 종류가 다양하다.

【표 2】 도구적 특성의 차이

붓	펜
사용공간의 부자유	사용공간의 자유성
방향전환의 자유로움	방향전환의 부자연성
속도감에 의한 표현 다양	속도감에 의한 표현 제한
사용성의 제한	사용의 용이성
감성 표현력 풍부	풍부한 감성표현의 부족
다양한 선의 표현 가능	선의 표현 제한
자연적 유연성	기계적 경직성

3. 동양적 캘리그래피기법의 특성과 조형원리

3-1. 표현기법적 특성

동양적 캘리그래피는 점과 선·획의 태세, 장단, 필압의 강약, 경중, 운필의 지속과 먹의 농담, 문자 상호간의 비례 균형이 혼연일체가 되어 미묘한 조형미가 이루어진다. 동양적 캘리그

5) http://www.philmuk.co.kr/html/institute_edu04.htm

라되는 다음과 같은 특징이 있다. ①먼저 글자를 쓰는 것으로써 예술이 성립된다. ②점과 선의 구성과 비례, 균형에 따라 공간미가 이루어진다. ③필선과 운필의 시간의 흐름에 따른 시간성이 존재한다. ④필선에 따른 운필의 강약 등으로 울동미가 전개된다. ⑤자연의 구체적 사물을 그리는 것이 아니라 글자라는 추상적인 것을 소재로 하기 때문에 비기하학적 추상형태로 나타난다. 따라서 ⑥비재현성과 일회성을 주된 특성으로 하고 형의 자체가 작가의 개인주의적 경향을 띤다. 붓과 더불어 동양적 캘리그래피 재료인 먹은 옛날부터 오채를 겸하였다고 하며 검정색이지만 농담, 윤갈, 선염, 비백 등이 운필에 따라 여러 색을 사용하는 것과 같은 영묘한 결과를 낳는다.

3-2. 시각적 특성

① 추상성

캘리그래피적 표현들은 대부분 모필에 의한 자유로운 추상형태를 생산한다. 이는 모더니즘의 기하학적 추상형태와 대비되는 비재현성과 일회성을 특징으로 작가의 개인적 성향에 영향을 받는다. 또한 형에 의존하기보다 필획에 따른 선이 주제가 되므로 상징적으로 다양한 해석이 가능하다.

② 이미지의 시각적 촉각성

캘리그래피적 표현들의 필선에 따른 운필의 속도에 따라 시간성을 획득하며, 필압의 강약, 운필의 지속과 먹의 농담, 사용하는 재료와 도구의 특성에 의해 표현된 이미지는 기계미학에서 소외된 미묘한 질감과 시각적 촉각성을 회복한다.

③ 역동적 조형성

캘리그래피적 표현기법은 운필의 변화에서 오는 아름다운 울동미와 차별성, 비대칭감이 주는 긴장의 해소, 형태와 여백이 주는 대비의 극명성과 공간미, 해체와 통합의 반복에 의한 리듬감, 먹의 농담 차이로 인해 조형적으로 역동감을 준다. 따라서 캘리그래피적 기법은 시각적 인지효과와 주목성을 높이는 데 매우 효과적이다.

④ 이미지의 함축성

서예의 一筆技法에서처럼 캘리그래피적 표현기법은 단번의 모필의 움직임으로 작가의 감정이나 사상, 디자인의 컨셉과 내용을 함축적으로 표현해야 한다. 이러한 이미지는 보다 강력한 시각언어로서 눈에 의한 인상을 심상으로 운반하는 매개체의 역할을 한다.

⑤ 정서적 친밀성

캘리그래피적 표현기법은 기계적이고 인위적인 디지털 이미지와 대비되는 자연미와 탈디자인적, 탈권위적 특성으로 인해 인간정서와 본성에 호응하는 친근감과 동양적 감성을 동반하여 고유의 정체성에 부합하는 시각적 표현양식이다.

3-3. 캘리그래피의 조형원리

① 균형

예술의 형식미의 기본법칙은 중심과 조화를 그 목적으로 추구하는 것으로 대비, 참차(參差, 차이)등 모순을 전개하여 제조

하는 것과 동일, 조화, 균형이라는 모순을 처리하고 해결하는 것으로 이루어진다. 그러므로 반대되면서도 잘 어울리는 대립과 통일을 이루게 된다. 대립과 통일은 예술에서 말하는 균형이므로, 균형은 당연히 가장 기본적인 법칙이 되는 것이다.

그러나 균형을 처리할 때 그것은 절대적인 평형이 아니라 오른쪽은 조금 무겁고 왼쪽은 조금 가볍다. 왜냐하면 대다수의 사람들이 오른손을 사용하는 빈도가 왼손보다 많기 때문에 조형적으로 오른쪽을 강조하는 것이 적합하여 실제적으로 시각적인 평형을 취득할 수 있기 때문이다.

② 반복

서법에는 반드시 위부터 아래로 오른쪽에서 왼쪽으로의 일정한 순서의 글자와 행의 배열에 있어서 일정한 간격과 서열, 그리고 일정한 리듬이 있어야 한다. 그러므로 '형식상의 반복'이 형성된다. 이 반복의 형식은 통일된 질서미(秩序美)가 있기 때문에 기본법칙이 된다. 반복형식에는 단순반복, 변화반복이 있는데 규칙과 변화가 있어 형식이 정제(整齊)하고 청초(淸楚)할 뿐 아니라 운율미와 리듬감도 있다.

③ 운율

서법의 용필은 빠르고 느린 리듬을 중시하며, 포백(布白)할 때는 허(虛)와 실(實)의 밀도변화를 주의하고, 문자를 덧붙여 서사(書寫)할 때에는 일정한 필선이 있다. 이러한 리듬과 변화, 필선이 함께 일종의 특수한 운율을 만들어 음악과 같이 조화롭게 한다. 운율의 표현 형식은 형태에 따라 정태적(情態的)이고, 동태적(動蕩)이며, 경유적(經柔的)하고, 웅장(雄壯)하며, 단순(單純)과 반복(反復)으로 구분할 수 있다. 이러한 운율은 캘리그래피의 형식미를 풍부하게 한다.

④ 대칭

대칭은 양쪽을 서로 같거나 가깝게 한 형태로 다음과 같다.
 - 완전대칭: 이러한 대칭형식은 상등(相等), 평형, 균형이며 일종의 정대(正大)하고 화려하여, 훌륭한 미감을 보여준다.
 - 근사(近似)대칭: 거시적 대칭이나 배치 상에 변화가 있는데 이러한 형식은 가장 빈번한 형식이다.
 - 반전(反轉)대칭: 상반된 비대칭으로 선회하는 동감(動感)이 있어 매우 주목성이 높다.⁶⁾

⑤ 여백

캘리그래피는 자연스러움을 최대한 살리기 위해 장식적이고 기교적 요소를 최대한 억제한다. 또한 화면의 빈 공간도 자연의 한 부분으로 형상화하여 여백의 미가 살려진 그림일수록 완성도 높은 작품으로 평가된다. 따라서 여백은 버려진 공간이 아닌 작가의식이 포함된 계획된 의미공간인 것이다.

4. 동양적 캘리그래피기법의 수용

4-1. 현대추상미술에 나타난 캘리그래피기법

19세기까지의 동양미술과 서양미술의 교류는 18세기 중국 궁통화가와 카톨릭 선교사와의 해후, 그리고 파리 인상파와 일본 浮世繪와의 관련같이 일시적 차용에 지나지 않았지만, 현

6) http://www.philmuk.co.kr/html/institute_edu11_1.htm

대의 동·서양은 미술의 범주를 초월해서 장식, 가구, 건축 등 여러 분야에 걸쳐 있다. 이런 경우를 보면 오늘날의 예술은 야수파(Fauvism)와 입체파(Cubism) 세대의 아프리카 영향에서 이탈하여 문화수준이 높은 동양으로 기울어 졌음을 알 수 있다. 20세기 후반의 추상회화는 재현적인 요소를 완전히 배제하고 순수한 신체의 움직임만을 조형의 요소로서 표현해 낸다. 이들 기법의 특징은 중국 예술의 정신적, 형식적 요소와 접근하며 특히 서예의 근본정신은 앵포르멜(Informel), 액션페인팅(Action painting)으로 대표되는 일부 추상표현주의 화가들에게 보다 적극적으로 접근되었다. 이는 기호의 미학으로서 포름(Form)을 가장 집약된 字形表現으로 환원하기 때문이다. 글자의 이미지성을 인식했던 동양의 문자미학과 문자의 무의식성을 결합한 시도로 분석된다. 여기에 싹가 갖는 직관적, 일회적 상징성이나 유동성을 추상표현주의 화가들이 그들의 재료인 유채의 방법으로 소화하여 강직한 그리고 공간감이 풍부한 작품을 제작하였다. 즉 서구 추상화가들은 동양의 서예가 가진 필획의 중요성에 크게 주목하기 시작하여 서양화에서도 線을 중심으로 한 구성, 즉 線 자체가 화면구성의 주체물이 되는 새로운 세계에 도달하였다.

동양적 캘리그래피기법을 현대 추상미술에 도입한 대표적인 작가는 다음과 같다.

① Mark Tobey

2차 대전 후 추상주의 선구자의 한 사람으로 추상표현주의 운동의 중심을 파리로부터 미국으로 이동시키는데 공헌을 한 화가이다. 1933년 Mark Tobey는 서예를 공부하기 위해 극동을 여행하던 중 일본의 禪佛敎 사원에서 머물며 좌선에서 얻은 것을 墨筆로 운용하는데 깊은 감명을 받았다. 이를 통해 그의 自線描法에 의한 추상회화에는 캘리그래피적 요소가 포함되어 있으며 “공간에 침투하여 형상의 실체를 묘출한다.”라는 말처럼 그의 線形은 사상감정의 표현이라기 보다는 도형적인 것이다. 그는 ‘white writing’이라 스스로 이름 붙인 기법을 구사하였는데, 이것은 작은 글자 같은 기호로 화면을 온통 뒤덮은 것이다. 복잡한 선과 획의 중복으로 얽혀있는 화면은 현대라는 복잡성을 의미하고, 기호적인 것들은 서구의 직선, 동양의 곡선과 간헐적인 대나무의 마디 같은 힘으로 동·서양을 한데 묶어 놓은 숨을 의미하는 듯하다.

그는 미국의 액션페인팅을 서체의 이미지로 소화해간 특유의 세계를 확립하였으며 그가 독보적으로 구현해낸 캘리그래피는 초서체에서 많은 암시를 받았음을 보여주고 있다. 날카로우면서도 속도를 가진 운필을 통한 자동법은 이미 액션페인터들이 보여준 드리핑(dripping)의 방법과 밀접되며 거의 의식을 배제한 순수한 기운의 구현에 가서는 동양예술의 정신에 그대로 연결이 되고 있다고 할 수 있다. <그림참고>

② Franz Kline

1938년 뉴욕에 자리잡기 전에 보스턴과 런던에서 공부하였다. 처음에는 펜과 잉크그림을 많이 시도하여 나중에 그의 서체풍의 회화에 바탕을 형성해 주었다. 그가 가장 유창하게 구사했던 것은 한자의 한 부분을 크게 확대한 것 같은 것을 캔

버스에 그리는 것이다. 강하고 거친 그의 작품은 흰 바탕 위에 검은 필치를 휘둘러 강한 효과를 내고 있다. 1949년경부터 구체적인 대상에서 벗어나, 순수한 구성을 이루고 있는 작품을 시도하였으며 그의 기법은 검은 선 획으로 호전적 구성을 보여주다 점차 서체의 리듬과 건축적 화면 구성에 이르고 있다. 그리고 서예에서 생명으로 하고있는 일필휘지로 단순화시키고 있다. Franz Kline의 그림은 동양의 그림과는 달리 배경의 여백은 적극적인 포름(Form)으로 되어있다. 보통 흰 배경은 채색으로 단단하게 구축되어 있어서 전체 포름의 배치에 더욱 재료의 실제감을 준다. ‘하얀 형태들’이란 작품에 나타난 것을 보면 그는 선만 보지 말고 선들이 변형시켜 놓은 캔버스 여백에도 관심을 가져주길 바랐다. 그가 그려놓은 선은 아주 단순하므로 결과적으로 마치 화면에 하반부가 중량을 향해 떨어지는 듯한 일종의 공간적인 구성을 낳고 있다. <그림참고>

③ Hans Hartung

Hans Hartung이 화단에 알려진 것은 그의 작품 형식이 제한되고 단순한 그림과 간결성 때문이었다. Hans Hartung이 그의 양식을 발견한 것은 1935년의 일이라는 하나 1954에 와서야 현존의 회화의 양식에 도달하였다. 그가 보여 주고자 했던 것은 선을 한 묶음 묶어 놓은 다발과 같은 일종의 정력적인 필치의 캘리그래피였다. 힘찬 선들의 무리는 절단된 포름들의 극단적인 투명성과 거의 비물질화된 공간을 암시한다. 그의 활달한 필선은 동양의 墨竹과 같은 筆線, 즉 竹의 잎을 그리는 방법과 건조한 후 干澗(幹澗)하는 필법을 사용하여 평면상의 얇은 층의 공간을 유지하는 소우주와 전체적으로는 여백을 두어 대우주 공간을 형성하여 유동감 있는 공간을 만든다. 이러한 방법은 수묵화의 寫意의인 순수예술성과 초서체에서 사용되는 빠른 속도의 연속적 힘찬 필세는 동양화의 공간과 여백을 처리하는 서화일치의 문인화의 경지에도 이른다. <그림참고>

④ Pierre Soulage

Pierre Soulage의 그림은 건물의 골격을 연상케 한다고 할 수 있다. 건축에 대한 그의 기호는 구성의 감각을 그에게 주었다. 굵직한 모가진 검은 획이 다른 빛깔을 지배하고 있으며 이들 빛깔은 회색의 한계에서 한색과 난색의 미묘한 조화를 이루고 있으며, 이 조화는 윤기 없는 색감에까지 작용한다. Marcel Bryon은 Pierre Soulage의 캘리그래피에 언급하여 “흑색의 가치회복”이라고 하였으며 또한 “Pierre Soulage는 추상예술에 있어서 가장 흥미 있는 현상의 하나이다. 웅장하고 금속적인 흑색-여태까지 구상회화에서 멀리 받아오던 이 흑색-은 그자신속에 지니고 있는 넘쳐흐르게 풍족한 정감 표현의 가능성을 발견한 회화와 더불어 발전하였다.” 고 하였다. 크고 확찬 볼륨의 거대한 캘리그래피는 한계를 제한을 가진 형상으로서 포름에 보다 많은 확대의 여지를 부여하고 그것이 공간 전체를 채우고 있다. Pierre Soulage의 캘리그래피는 매

7) 이일 역, 미셀라공 저: 추상예술의 모험, 문화교육출판공사, p.147. (1982)

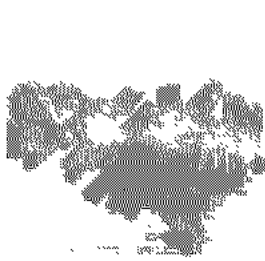
우 엄정해 보이거나 그것이 결코 어떤 주어진 주제에서 시작하고 있지는 않는 것으로 보인다.》 <그림참고>

마크 토비 작 -1953

프란츠 클라인 작 -1950

피에르 슬라쥬 작 -1956

한스 아르프 작 -1954

4.2. 그래픽디자인의 새로운 표현양식 확보

그래픽디자인은 대중에게 정보를 시각언어를 통해 정확히 전달하고, 전달된 정보의 메시지나 그것의 이미지에 의해 어필되어야 하는 하나의 사회적 행위이다. 따라서 그래픽디자인은 '의사소통'(communication)과 '미적 효용성'의 양자를 기본적으로 충족시켜야 한다. 나아가 대중의 기호나 환경의 변화를 파악하고 그에 알맞은 표현방법을 찾는 것 또한 진실한 의미로서의 디자인의 역할이라고 할 수 있다.

21세기는 디지털시대, 글로벌화 시대, 정보화시대, 무한경쟁시대, 소비자 주권시대, 브랜드시대 등 다양한 표현으로 불려지며 커다란 변화와 개혁을 예고하고 있다. 더불어 1980년대 후반부터 컴퓨터라는 기계미학에 의존해온 현대의 그래픽디자인은 소비자의 다양한 요구를 충족시키기에는 한계점에 다다랐다고 보아야 할 것이다. 중성적이고 기계적인 시각언어 체계로는 수많은 시각언어와 정보가 난무하는 현실에서 차별화된 이미지를 획득하기 어려운 것이 현실의 문제인 것이다. 따라서 독특함과 주목성을 갖고 차별화 요소가 강한 색다른 시각 표현양식이 필요해진 것이다.

소비자들은 자신의 정체성과 부합되는 시각환경에 주목한다. 현대인들의 생활주변에서 자연적인 시각자극을 찾기란 쉽지 않다. 이러한 요구를 충족시킬 수 있는 시각요소 중 하나가 동양적 감성에 기초한 캘리그래피라고 볼 수 있다. 이미 주변

8) 조량미: 추상표현주의 회화에 나타난 캘리그래피 기법 연구, 동아대 석사논문, pp.34-45.(1984)

국가인 일본과 중국 그리고 서구에서까지도 자연적이고 감성적인 캘리그래피적 표현들이 디자인의 전반에 걸쳐 보여지고 있다. <그림참고>

【그래픽에 활용 예시】

최근 국내의 각종 매체에서도 활용하는 예가 증가 추세에 있는데 그 원인은 디지털 환경 속에서 소외된 인간성 회복과 친근감의 획득, 시각적 향수와 같은 감성적 원인 외에 다음과 같은 특징적 사실에 근거한다고 생각된다.

1) 주목성

화면에서 레이아웃상 어떤 요소를 강조하거나 돋보이게 하기 위해서는 타 요소에 비해 하나의 요소가 시각적으로 강조될 필요가 있다. 이때 기계적인 기존 폰트와 대비되는 캘리그래피법에 의한 자연스럽고 경쾌한 속도감에서 오는 형태는 구체적 형태나 묘사적 성격의 도형보다는 시각적 주목성을 강화시킬 수 있다. 동시에 기하학적 표현이 주는 딱딱함이나 긴장감을 해소시켜 디자인의 표정을 풍부하게 해준다.

2) 차별성

캘리그래피법의 가장 큰 특징은 우연성, 일회성, 비재현성에서 오는 單數性을 강조하고 차별화 할 수 있다는데 있다. 이러한 특징은 기업이 브랜드나 기업의 이미지를 타사와 차별화하여 자신만의 독자적인 이미지 영역을 확보하려는 취지와 욕구에 부합된다. 이러한 이유로 그래픽디자인에서 동양적 캘리그래피법이 활용되는 곳은 영화제목, 드라마 타이틀, 식품류 또는 전통 특산물 패키지, 광고, 복디자인 등 소비자와 직접적인 접촉이 많은 분야에서 사용빈도가 높다.

특히 브랜드 로고타입, 브랜드마크, 브랜드 캐릭터(서브그래픽) 등 브랜드의 시각적 유형적인 단서(Tangible Cue)에 주로 활용되고 있다. 이 외에도 각종 그래픽디자인에서 차별적인 아이캐처의 용도로 활용되고 있으나 본 논문에서는 다음과 같이 활용영역을 요약하고자 한다.

①브랜드마크

브랜드마크란 상표의 한 부분으로서 눈으로 식별할 수 있으나 발음할 수 없는 심볼, 문자, 디자인 등을 말하는데 이는 상품의 내용이나 성격의 이미지를 상징적이고 시각적으로 함축한 도형을 말한다. 직감적, 감각적 커뮤니케이션이 강하므로 소구력이 큰 것이 장점이다. 따라서 타 브랜드와의 차별화가 되어야하며 소비자와 친근한 소재와 표현양식이며 다양한 매체에 적용이 용이해야 한다. 그런 측면에서 캘리그래피적 기법은 가장 강력한 표현양식일 수 있다. <그림참고>

【브랜드 마크에 활용예시】

② 브랜드 로고타입

브랜드 로고타입은 발음이 가능한 어휘로 구성되어지는 문자로서 상품의 내용과 성격을 시각적으로 명쾌하게 표현한 문자, 또는 양식화된 글씨자체를 일컫는다. 브랜드 로고는 우리의 시각과 음성부호와 직접 관련되기 때문에 다른 브랜드 요소보다 매우 친근감과 확실성을 주며 구체적이고 설명적인 문자로 직접 표현되기 때문에 브랜드 마크보다 커뮤니케이션 측면에서 상품에 대한 독자적 의사전달이 용이하다.

우수한 브랜드 로고를 개발하기 위하여 디자인의 주목성이나 가독성, 제품이미지와와의 부합여부, 독특한 미적 감각, 개성, 현대적 감각, 소비자에 대한 문자 자체의 친근감 등이 내포되어야 한다. 캘리그래피기법의 활용 가능성을 암시하고 있다고 보여진다. <아래 그림참고>

【브랜드 로고타입에 활용예시】

③ 캐릭터

기업이나 상품을 소구하는 목적으로 동식물의 일러스트 또는 추상적, 기하학적 도형을 브랜드 아이덴티티의 한 요소로 사용하는 것을 트레이드 캐릭터 또는 브랜드 캐릭터라고 하는데 본 논문에서는 상품의 개성이나 특징을 부각시키고 재미있고 친근감을 갖게 하기 위하여 브랜드에 강력한 소구력을 부여하는 비주얼 엘리먼트(Visual Element) 또는 서브그래픽을 일컫는다. 특히 근래에 와서는 브랜드 캐릭터를 어떤 사물에 대상하지 않고 추상적 도형이나 기하학적 패턴을 용도에 따라 다양하게 전개시켜 사용하는 경우가 많아지고 있다. 캐릭터는

상품의 주된 이미지를 강조한다면 지 시각전달을 더욱 효과적으로 하기 위하여 준비되는데 로고나 마크를 보완하면서 그 자체에 풍부한 적응성과 다이너미즘(Dynamism)을 주기 위한 요소로 개발된다. <아래 그림참고>

【캐릭터에 활용예시】

【캐릭터(서브 그래픽요소)에 활용예시】

4.3. 캘리일러스트 (Calli-Illust)

캘리일러스트는 캘리그래피적 표현의 확장 개념으로 파악하고 싶다. 이전까지는 포괄적으로 캘리그래피의 범위 안에 포함되어 이해되어 왔지만 본론에서는 캘리그래피에서 분리하여 별도의 개념을 정립하고자 한다. 아직 명확한 용어적 개념조차 없는 조어수준에 머물고 있지만 캘리일러스트는 동양적 캘리그래피기법을 확장한 독특한 양식의 일러스트인 것이다.

일러스트의 영역은 기존의 미디어의 범위를 초월하여 계속적인 확장을 하고 있다. 그 확장의 방식은 다른 영역을 파고들거나 다른 영역과의 경계를 무너뜨리는 경향이 현저하여 소위 새로운 일러스트 분야의 탄생이라고 할 수 있는 양상으로 나타나고 있다. 이것은 의식하든 의식하지 않은 관계없이 새로운 시각환경으로 확산해 간다는 의미이며 다른 예술분야와도 서로 자극하여 계속 새로운 일러스트의 장을 넓힌다는 의미이기도 하다. 캘리일러스트는 이러한 과정의 결과이며 동·서양 미술의 절묘한 만남이다. 캘리일러스트에서 가장 주목되는 요소는 그 그림이 형성하고 있는 線의 운동일 것이다. 線은 글을 쓰는 과정에서와 같이 그림을 그리는 과정에서도 작품의 구도 안에서 감각적인 작용을 한다. 그리고 획의 조화나 울동을 통하여 자연의 아름다움과 유사한 정서적 쾌감을 표현한다. 나아가 사상이나 감정 그리고 생각을 표현하기도 한다.

운필의 근육운동, 시각적 효과, 먹의 강도의 변화가 주는 미묘함 등의 특성은 색으로 내고 있는 여러 효과를 포함하고 있다.

9) 문수근: 포장디자인의 차별화 전략에 관한 연구, 한국포장디자인학회 논문집, pp.87-90(1997)

즉 캘리그래프는 '서예적 線의 운동과 궤적, 먹의 자연스런 번짐, 획의 장약으로 얻어지는 이미지의 총칭'이라 정의 할 수 있을 것이다. 일러스트레이션(이하 일러스트)에 관해 스티븐 헬러(Steven Heller)와 리타 탈라리코(Lita Talarico)는 페인팅이나, 드로잉, 콜라주나 각종 이미지의 형상들은 장식을 위해서 또는 글과의 교량 역할을 위해 쓰이는 것이라고 정의하고 있다.¹⁰⁾ 즉 외형상으로는 순수미술의 한 분야이면서 실질적으로는 커뮤니케이션을 전제로 한 목적미술인 것이다. 따라서 캘리그래프는 독특한 표현양식으로 인해 커뮤니케이션 환경에 자연적인 신선한 시각자극과 독창적 차별성을 줄 수 있는 새로운 표현요소이기 충분하다. <아래 그림참고>

[일러스트(캘리그래프)에 사용예시]

이는 다음과 같은 이유에 기인한다.

첫째, 시각매체에 있어서 일러스트레이션은 다른 시각요소들보다 더 높은 주목효과를 볼 수 있다. 현대인들은 바쁜 생활로 인해 시각적으로 강렬하고 충격적으로 인상 받기를 회구하기 때문이다. 둘째, 일러스트레이션은 커뮤니케이션 과정에서 기억효과를 높여준다. 인간은 강렬한 충격을 장시간 기억하기 때문에 개성적이고 독특한 일러스트레이션은 효과적인 수단이 될 수 있다. 셋째, 이미지의 누적적인 접촉효과로 광고 및 광고주에 대해 친근감과 긍정적 연상효과를 유도할 수 있다.

넷째, 인간은 감정에 의해 영향을 받기 때문에 커뮤니케이션 내용에 알맞은 개성적인 일러스트레이션은 독자의 감성에 소구하여 광고의 우열을 가릴 수 있는 요소가 될 수 있다.

따라서 독특하고 신선한 표현양식의 일러스트레이션은 커뮤니케이션의 차별화와 이미지의 상승에 효과적이라는 측면에서 캘리그래프는 커뮤니케이션환경에 새로운 대안이 될 가능성이 있다.

5. 결론

본考에서는 캘리그래프의 이론적 배경을 기초로 시각적 표현양식으로서의 동양적 캘리그래프기법의 특성을 파악하고자 하였다. 그 결과 모형을 이용한 동양적 캘리그래프기법은 독특한 표현양식으로 인해 기호의 미학으로서 글자의 이미지성과 시각적 주목성, 차별성을 확보하였다.

또한 이러한 기법적 이미지를 차용한 현대 추상미술과 그래픽

디자인의 사례예시를 통해 첫째, 현대 추상미술의 특징이 외형적인 면을 벗어난 내면적인 것이라 볼 때 동양적 캘리그래프기법은 추상표현주의 회화의 한 양식으로서, 대립하는 많은 문화와 지역성 그리고 시대의 공통점 등 시간적 공간적 차원의 표현 형태에서 새로운 조형세계의 영역을 확장시킨 공헌을 하고 있다.

둘째, 디지털 이미지가 범람하는 디자인 환경 속에서 동양적 캘리그래프기법은 비판 없이 수용되었던 서구의 이성적, 합리적 그리고 기하학적인 기능주의 디자인 양식의 한계점을 타개할 새로운 표현양식으로 발전시킬 가능성을 확인하였다. 또한 그 표현이나 접근방식에 있어서 캘리그래프적 표현은 우리의 미적 정서와 합치된다고 볼 수 있다. 따라서 동양적 캘리그래프 기법은 디자인에의 적용이라는 측면에서 독특하고도 강력한 표현 도구가 될 것이다.

더불어 이전까지 캘리그래프의 개념에 포함되어 이해되었던 캘리그래프에 대한 개념과 정의를 확보할 수 있었다. 일러스트의 개념에 동양적 캘리그래프기법을 도입함으로써 새로운 양식의 캘리그래프에 대한 연구가 진행되어 커뮤니케이션 디자인에 다각적으로 적용될 수 있게 되길 기대한다. 끝으로 동양적 캘리그래프기법을 통해 현재와 과거가 공존하는 현대 디자인에서 우리 전통과 동양적인 멋을 형성해 우리의 정체성을 나타낼 수 있는 표현을 만들어 나가는 것이 필요할 때이다.

참고문헌

- 이일 謙, 미셀라공 著: 추상예술의 모형, 문화예술출판공사, 1962
- 백기수: 미학, 서울대학교 출판부, 1978
- 정병모: 미술은 아름다운 생명체이다, 다할미디어, 2001
- 앤드류 장: The World of Illustration, 디자인하우스, 1992
- 이열모: 현대미술, 형설출판사, 1985
- 제1회 대한민국서예대전 작품집, 한국서예협회, 1989
- 제38회 대한민국산업디자인전람회 도록, 산업자원부, 한국디자인진흥원, 2003
- The Best In World Trademarks, 밀림, 2000
- Package Design, JPDA, 2002
- 강우방: 書의 現代의 位置, 공간지, 10, 11월호
- 유동판: 민화와 일러스트레이션의 유사성 연구, 디자인학 연구, 2002
- 김숙경: 동양의 캘리그래프의 연구, 디자인학 연구 vol 4, 한국정보디자인학회, 2001
- 문수근: 포장디자인의 차별화 전략에 관한 연구, 한국포장디자인학회 논문집, 1997
- 정원일: 현대그래픽 디자인에서의 캘리그래프적 표현과 조형적 특징에 관한 연구, 홍익대 석사논문, 1992
- 조항미: 추상표현주의 회화에 나타난 캘리그래프 기법 연구, 동아대 석사논문, 1984
- <http://www.philmuk.co.kr/html/institute>
- Herbert Read: The meaninh of Art
- Eisler, R, Worterbuch der Philosophischen Begriffe

10) 앤드류 장: The World of Illustration, 디자인하우스, p.80,(1992)