

논문접수일 : 2013.12.20 심사일 : 2014.01.05 게재확정일 : 2014.01.26

책표지디자인의 캘리그래피 활용 사례 연구

-2013년 교보문고 베스트셀러 소설, 시, 에세이를 중심으로-

Book cover design utilizes a case study of calligraphy

-Best-selling fiction paperback 2013 Kyobo year, city, center of the essay-

주저자 : 조태영

강원대학교 디자인학과 박사과정

Cho Tae - Young

Kangwon national university doctorate course

교신저자 : 남용현

강원대학교 디자인학과 교수

Nam Yong - Hyun

Kangwon national university professor

1. 서론

- 1.1. 연구목적
- 1.2. 연구 문제와 범위

2. 캘리그래피와 책표지디자인에 대한 고찰

- 2.1. 캘리그래피의 이론적 배경
 - 2.1.1. 캘리그래피의 개요
 - 2.1.2. 캘리그래피의 특징
- 2.2. 책표지디자인(Book Cover Design)
 - 2.2.1. 책표지디자인의 개요
 - 2.2.2. 책표지디자인의 조형요소
 - 2.2.2.1. 레이아웃
 - 2.2.2.2. 일러스트레이션 및 사진
 - 2.2.2.3. 타이포그래피
 - 2.2.2.4. 색채

3. 캘리그래피의 시각적 표현과 조형성

- 3.1. 캘리그래피 시각적 표현의 특징
 - 3.1.1. 주목성
 - 3.1.2. 추상성
 - 3.1.3. 즉흥성
 - 3.1.4. 율동성
 - 3.1.5. 심미성
- 3.2. 캘리그래피 표현의 조형성
 - 3.2.1. 색채(Color)
 - 3.2.2. 레이아웃(Layout)
 - 3.2.3. 형(Shape)
 - 3.2.4. 공간(Space)
 - 3.2.5. 질감(Texture)

4. 단행본 표지디자인의 캘리그래피 분석

- 4.1. 분석 대상의 선정 및 분석
 - 4.1.1. 색채(Color)별 캘리그래피의 분류
 - 4.1.2. 레이아웃(Layout)별 캘리그래피의 분류
 - 4.1.3. 형(Shape)별 캘리그래피의 분류
- 4.2. 분석결과 및 발전방향

5. 결론

참고문헌

논문요약

출판물은 단순한 소비재를 넘어 독자성과 유일성을 가지고 있다. 문학이 갖는 함축적이고 은유적인 내용을 포함하려면 그 책에만 담을 수 있는 고유한 타이포그래피가 필요하다. 책표지디자인에서 캘리

그래피의 사용은 타이포그래피 이미지가 독자의 머릿속에 선명하게 각인되게 하는 역할을 한다.

본 연구에서는 2013년 출간된 교보문고 베스트셀러 중 소설, 시, 에세이 분야 도서의 책표지디자인에 있어서 캘리그래피의 적용사례를 살펴보았다. 책표지디자인에서의 캘리그래피 감성적 표현은 다른 장르보다 소설, 시, 에세이에서 가장 많이 일치하였다. 컬러에서는 붓의 느낌을 활용한 검정색이 많이 사용되었고 다음으로 흰색이 사용되었다. 레이아웃은 안정적인 느낌을 주는 ‘중단,중앙’과 ‘상단,중앙’이 가장 많이 위치하고 있었으며, 형에서는 감성을 일으키는 유형과 자연스러운 유형이 많이 적용되었다. 단행본 표지디자인에 있어 편집디자이너들의 캘리그래피에 대한 다양한 시도는 책표지디자인의 완성도를 높여준다. 세상에서 하나뿐인 글자라는 점에서 캘리그래피는 독창적이고 감성적 표현을 할 수 있는 시각디자인의 새로운 표현요소이다.

책표지디자인에 있어서도 디지털 트랜드가 확산되는 사회 추세에 맞게 독특한 캘리그래피 디자인의 형태와 유형이 요구된다. 캘리그래피는 표지디자인에 손맛을 부여해 기존의 서체와 다르게 획일적인 책표지에서 벗어나 새로움을 추구하려는 독자들에게 신선함을 준다. 캘리그래피 디자인의 지속적 발전을 위해서는 한글의 문자구조와 자형, 그리고 다양한 도구 활용과 캘리그래피의 시각표현에 관한 체계적인 연구가 필요하다.

주제어

캘리그래피, 책표지디자인, 조형성

Abstract

Beyond mere consumer publications has originality and uniqueness. An implicit and metaphorical literature to include the contents of the book can contain only unique typography is required. Book cover design, typography, calligraphy use of the image is clearly stamped on the mind of the reader to be a role.

Kyobo In this study, published in 2013 in paperback best-selling novels, poetry, essays, book cover design of the book in the field of calligraphy examined the application example. Calligraphy book cover design in a different genre than the emotional expression of fiction, poetry, essays, was the most consistent. Using a brush of color black a lot of sense to use white and then was used. ‘ layout gives the

impression of a stable stop, and ‘ ’ top center, located in the center was the most frequently ‘ , causing a type of mold, the sensitivity was applied to many types of natural. Editing a book cover design for a variety of designers to try calligraphy completeness of the book cover design raises. The only one in the world in terms of calligraphy characters are creative and emotional expression that can express the new visual design elements.

Book cover design digital trend is spreading even to meet the unique social trends in the form of calligraphy and type design is required. You've got to use your hands to cover design calligraphy to grant the traditional one-size-fits-all book cover different fonts and novelty seeking out fresh and gives readers want. In order to continue the development of calligraphy design the structure and shape of Hangeul characters, and utilize a variety of tools on the visual representation of calligraphy and systematic research is needed.

Keyword

Calligraphy, Book Cover Design, Formative

1. 서론

1.1. 연구목적

현대의 캘리그래피는 디자인의 새로운 분야로 주목받고 있다. 책의 제목, 기업의 이미지 로고(CD), 개별브랜드 상품의 로고(BI), 제품의 포장(Package), 방송 프로그램과 공연, 영화, 축제의 타이틀, 간판, 신문, 잡지, 카타록 등 시각·광고디자인의 다양한 분야에서 캘리그래피가 활용되고 있다.

캘리그래피는 손글씨, 손뭉글씨, 멧진글씨, 솜씨체, 서예, 붓글씨 등으로 불려진다. 캘리그래피는 전통 서예보다 현대적이고 세련된 느낌을 준다.

캘리그래피의 표현은 한국인의 정서에 부합되어 한국적인 디자인의 감성을 자극한다. 정형화된 느낌의 컴퓨터 디지털 서체와 다르게 사람이 직접 쓴 글씨로 형태를 다양하게 표현할 수 있어, 인간적인 느낌을 준다. 캘리그래피는 한글의 미학적 기능을 향상시키고, 한국적인 정서에 부합되며, 한국적인 타이포그래피 디자인의 새로운 패러다임을

보여준다.

본 연구에서는 2013년 출간된 교보문고 베스트셀러 중 소설, 시, 에세이 분야 도서의 표지디자인을 분석하고 캘리그래피의 활용 현황을 살펴보았다. 캘리그래피를 활용한 단행본 표지를 연구대상으로 하여 캘리그래피 표현의 적용사례와 조형성을 살펴보고 효율적인 활용 방향을 제시하고자 한다.

1.2. 연구 문제와 범위

본 연구에서는 크게 이론적 고찰과 사례 분석의 두 가지 방법을 사용하였다. 캘리그래피와 책표지 디자인에 대한 이론적 고찰을 통해 캘리그래피가 단행본 표지 디자인에서 어떻게 활용되고 있는지 살펴보았다. 소설, 시, 에세이 분야 사례분석을 통하여 캘리그래피의 조형성과 표현방법에 대해서 다음과 같이 연구하였다. 첫째, 문헌연구를 통해 캘리그래피와 책표지디자인의 이론적 배경과 표현 특성에 대해 고찰하였다. 둘째, 소설, 시, 에세이 단행본 표지디자인에서 색채, 레이아웃, 형을 중심으로 캘리그래피의 표현 방법을 분석하였다. 셋째, 책표지디자인의 완성도를 높이기 위한 캘리그래피의 활용과 발전방안에 대해서 정리하였다.

2. 캘리그래피와 책표지디자인에 대한 고찰

2.1. 캘리그래피의 이론적 배경

2.1.1. 캘리그래피의 개요

캘리그래피(calligraphy)는 그리스어 ‘칼로스(kalls: 아름답다)’와 ‘그래피(graphy: 필적)’가 합성된 단어로 아름다운 필적, 서예, 능서를 의미한다. 타이포그래피에 포함되는 분야이지만 손으로 직접 글자를 그리는 면에서 타이포그래피와 구분된다. 도구에 관계없이 즉흥적으로 쓴 육필이다. 글자를 조형적으로 아름답게 묘사하는 기술 혹은 그렇게 묘사된 글자이고, 형태에 맞는 장식과 자연스러운 우연적 효과를 이용하여 손으로 그려낸 독특한 분위기의 개성적 표현이 어우러진 글자이다.(한국타이포그래피학회, 2012, p.462)

캘리그래피는 컴퓨터에서 개발한 일반 서체에 상대되는 개념으로서 손으로 직접 만들고 디자인한 모든 형태의 글자를 포함한다. 순수 조형의 관점에서 유연

하고 동적인 선, 글자 자체의 독특한 번짐, 살짝 스쳐 가는 효과, 여백의 균형미 등을 표현한다. 사진 식자나 컴퓨터의 폰트에 상대되는 개념으로 의도에 따라 글자와 글의 모양을 손으로 직접 만들고 디자인하는 일 또는 그 결과물로서 모든 형태의 글씨를 의미한다.(박선영, 2005. p.p.3~5) 오늘날의 캘리그래피는 신문, 방송, 영화, 영상, 웹, 패키지, 광고, 출판물 등 다양한 분야에서 광범위하게 활용되고 있다.(이예진, 2007, p.16) 캘리그래피는 보는 글자로서의 이미지가 아니라 디자인 목적에 부합되는 시각디자인 측면에서 감성적인 요소 중 하나로 새롭게 인식되고 있다.

2.1.2. 캘리그래피의 특징

현대의 캘리그래피는 전통적인 아름다운 모필의 의미에서 붓과 마우스라는 도구의 결합으로 문자와 일러스트레이션을 통해 동양의 정서를 현대적인 감각으로 새롭게 디자인하고 시각화하여 대중들에게 우리 문화의 우수성을 보여준다. 이는 중국에서 발달하여 독립된 분야를 형성하고 있는 레터링과는 다른 캘리그래피의 차이점이다. 현대의 캘리그래피는 타이포그래피와 일러스트레이션이라는 두 가지 요소가 접목되어 기계가 아닌 단순한 도구를 사용하여 돌이나 벽에 새긴 글자부터 평면에 덧붙이거나 깎아냄으로써 글자의 형태를 남기는 모든 행위를 포괄한다. 서체디자이너에 의해 도안된 폰트가 아니라 직접 손으로 작업하는 모든 글자는 캘리그래피에 속한다. 기록과 전달 이외에 쓰는 사람의 감성적 느낌을 함께 전달할 수 있는 캘리그래피는 디지털 환경속에서 감성디자인의 중요한 시각요소로 부각되고 있다.

1980년대초 도입된 디지털 기술은 기존의 편집디자인 분야에 서체 제작을 용이하게 할 수 있는 폰트나 도구의 개발에 활용되었다. 활판 인쇄술 또한 발명 직후에는 최상의 목표가 기존의 필사본을 모방하는 것이었고, 그 가치는 효율성과 경제성에 있었다.

현대의 디자인은 모더니즘에 대한 반발과 그 자체와 한계성에 다다랐고 서구의 이성적이며 합리적인 기능주의 디자인과는 그 접근 방식이 다른 캘리그래피의 표현은 동양의 미적 정서를 표출한다.

2.2. 책표지디자인(Book Cover Design)

2.2.1. 책표지디자인의 개요

책표지디자인은 잡지, 서적 등의 인쇄물을 시각적으로 구성하는 그래픽 디자인의 한 분야이다. 독자들의

구매 욕구를 충족시켜주기 위해 대중의 취향 및 책의 성격 등을 철저히 고려하여 제작한다.

표지 디자인은 타이포그래피, 사진 및 일러스트레이션, 색채 등 그래픽 요소를 활용하여 책의 내용을 이미지화하여 소비자들에게 보여주는 작업이다. 책의 내용을 사실이나 상징적으로 재현할 수 있고, 내용을 암시하는 추상적인 디자인을 할 수 있다. 또한 일러스트레이션이나 사진 없이 문자만으로 제목을 강조하여 효과를 얻을 수 있다.(마조리 엘리엇 베블린, 1986, p.306) 책표지 디자인은 제작과정에서 책의 완성이라는 중요한 위치를 지니며, 소비자들의 책 선택에서 중요한 역할을 한다. 책표지디자인의 조형요소는 레이아웃, 일러스트레이션 및 사진, 타이포그래피, 색채가 있다.

2.2.2. 책표지 디자인의 조형요소

2.2.2.1. 레이아웃

레이아웃은 그래픽 지면에 있어서 문자, 기호, 그림, 사진 등의 구성요소를 정보전달의 목적에 따라 효과적으로 아름답게 배치하는 것이다.(이화진, 2001, p.p. 12~18) 책표지디자인에서는 표제, 표제용 카피, 저자명, 역자명, 출판사명, 일러스트레이션 및 사진의 요소를 조형적으로 배치한다. 레이아웃의 표현방법에 따라 표지에 대한 주목성, 조형성, 창조성, 가독성 등의 시각적 효과를 전달할 수 있다.(장정옥, 2013, p.49)

좋은 레이아웃은 내용을 일목요연하게 정리하여 정보를 쉽고 명확하게 이해되게 하며, 알맞은 체제와 형으로 꾸며 심미성을 지니게 하고 책이 지니는 특성을 살려 새로운 감각적 창조성을 지닌다. 또한 전체적인 조형감을 이루어 독자들에게 책의 내용 전달을 보다 효과적으로 전달하며, 오래 기억될 수 있는 이미지를 구성한다.

2.2.2.2. 일러스트레이션 및 사진

일러스트레이션은 쉽고 편하고 명확하게 알게 해주는 그림으로 오랜 표기체계인 글쓰기와 그림 그리기가 하나로 합쳐진 그림언어이며 구체적이고 해설적인 그림을 의미한다. 최근에는 텍스트의 설명적 재현이 아닌 해석을 보여준다. 텍스트와 무관해 보이는 자유로운 표현들로 페이지가 장식되기도 하며, 표현 형식도 사실적, 묘사적인 것으로부터 벗어나 작가들의 개성적인 표현 세계가 다채롭게 전개되고 있다.(조영재, 1994, p.p.240~241)

사진은 사실성이 강하며, 사물에 대한 특징을 명확

하게 나타낼 수 있어 독자에게 믿음을 주고 시각의 다양화를 유발시킨다. 특히 기록성, 현장성, 시사성, 과학성을 가지며, 칼라 사진이 흑백 사진보다 시각적인 측면에서 약 2배, 기억 효과에 있어서 약 2~4배 더 높다.(남미현, 2003, p.23)

일러스트레이션 및 사진은 독자에게 시각적인 호소를 하기 위한 수단으로 책표지를 매력적이고 흥미롭게 장식하여 전달효과를 극대화시키고 내용에 대한 호기심을 자극하여 독자로 하여금 구매 욕구를 자극하도록 표현된다.

2.2.2.3. 타이포그래피

타이포그래피는 문자를 시각적으로 배치하고 구성하는 디자인을 의미한다.(안상수, 1980. p.23) 책표지 디자인에서는 제목, 저자명, 출판사명 등에 메시지 전달 역할을 하는 요소로 활용하며 가장 중요한 제목에 사용된다. 제목에 사용되는 타이포그래피는 크기와 위치의 변화에 따라 제목이 내포하는 의미와 책의 내용을 함축적으로 표현하여 시각적 효과를 높일 수 있다.

디자인 요소는 실재하지 않는 개념상의 요소인 개념 요소(점, 선, 면, 양 등), 개념요소가 가시화될 때 동반되는 시각요소(색, 질감, 형, 크기 등), 시각요소에 관련된 상관 요소(공간, 중량, 방향, 위치, 시간, 도형 등)가 있다. 이를 타이포그래피 요소로 환원시키면 점은 낱자·단어, 선은 행, 면은 단락, 양은 칼럼, 색은 회색 효과, 질감은 단락·칼럼의 시각적 촉각, 형은 포맷·레이아웃, 크기는 페이지·책, 공간은 자간·어간·행간·단락의 간격·마진, 중량은 대비·시각적 위계, 방향은 정렬, 위치는 레이아웃, 시간은 페이지의 연속성, 그래픽 도형은 선, 기호, 이미지 등으로 절충되거나 연합한다.(원유홍, 1980. p.23)

2.2.2.4. 색채

색채는 감성적인 전달을 하는데 중요하며, 색채에 대한 느낌은 심리적·생리적 반응과 색채에 관련된 기억 연상에 따라 다르게 나타난다. 색채는 시각적인 전달뿐만 아니라 감성적 감각을 자극하는 감각언어로 저마다 특수한 이미지를 표현하는 힘을 지니므로 색채 언어를 이용하여 정보전달의 상징적 특성으로 이용할 수 있다.(진정오, 2008, p.175)

인쇄물에서 색채는 주위를 끌고 심리적 효과를 일으키며 연상을 나타낸다. 색채의 조화는 독자의 시선을 끌어 감정에 호소하고 지적 자극을 불러 일으켜 판매 촉진과 이미지를 나타내는데 큰 요인으로 작용

한다. 책 표지디자인에서의 색채는 계획에 의하여 색을 효과적으로 사용해야 한다. 상징과 은유를 표현하는 하나의 수단이 되므로 사람에게 주는 영향이 크기 때문에 사람들이 느끼는 색의 이미지와 선호도를 파악하여 심리적, 생리적인 면도 고려하여 적용해야 한다.

3. 캘리그래피의 시각적 표현과 조형성

캘리그래피는 시각적 표현의 특징이 서예가 가지고 있는 정신성, 선(線, 劃)과 색(色, 墨)과 연관되어 있다.

캘리그래피의 시각적 표현의 특징은 주목성, 추상성, 즉흥성, 율동성, 심미성의 다섯 가지로 요약된다.(이민영, 2009. p.200)

3.1. 캘리그래피 시각적 표현의 특징

표현유형이 자유롭고 다양한 캘리그래피의 시각적 표현의 특징은 주목성, 추상성, 즉흥성, 율동성, 심미성의 다섯 가지로 요약된다.(노선영, 2007, p.277)

3.1.1. 주목성

캘리그래피의 표현의 특징인 손과 부드러움에서 나오는 자연스러운 형태는 기존 서체에는 없는 독특함과 주목성을 창출하여 기업이나 제품에 대한 이미지를 소비자들에게 기억시키는데 영향을 끼친다.

[그림1]에서처럼 기업이나 제품의 이미지를 전달하기 위하여 자연스러운 시각적 조형성을 지닌 캘리그래피가 자주 사용된다.

[그림 1] '백설' 브랜드 로고

3.1.2. 추상성

캘리그래피는 그 사회가 지닌 문화적, 역사적 유산을 아름다운 글씨체에 담아낸다. 문자를 중심으로 형태를 조형적, 추상적으로 표현하는 문자예술이며, 추상예술이다.

캘리그래피는 단순히 '쓰기' 보다 더 아름다운 것이며, 종이위에 먹의 점과 선으로 형을 이루고 문자의 의미도 형태와 동등한 위치에 두는 점이 회화에 가깝다.[그림2]

[그림 2] 송강 마창환의 한글캘리그래피

3.1.3. 즉흥성

캘리그래피는 한번 선을 그리면 다시 그을 수는 있지만 똑같은 선이 그려질 수는 없다. 캘리그래피는 도구의 표현방법에 의한 차이는 있으나 단 한번의 움직임으로 일회성과 즉흥성을 띄며 다양한 방법으로 표현된다. 캘리그래피는 표현하고 전달하려는 메시지를 내포하여 일회적이며, 즉흥성으로 만들어진다. [그림3]

[그림 3] 이산의 캘리그래피

3.1.4. 율동성

캘리그래피의 율동성은 서예의 '선'의 표현에 있어 좌우된다. 인간 심장의 박동, 동작 등의 일체가 신비로운 율동이므로 그것이 획 속에 표상 형성되는 것, 즉 마음의 리듬을 구체화 한 것이다. 또한 '선'의 표현관점에서 음악의 리듬감 같은 음악성의 율동미가 나타남을 알 수 있다.[그림4]

캘리그래피는 그 표현과정에 자유로운 주관적 감정을 표출하는 것을 목적으로 하는 것이 음악과 유사하다. 이런 의미에서 캘리그래피를 '고정된 음악'이라고 한다.(조수현,김현희,이정환,이규복 2001, p.13)

[그림 4] 유현덕의 캘리그래피

3.1.5. 심미성

캘리그래피는 '선'을 중시하는 예술분야이며 선에 의한 표현에서 리듬과 여러 가지 감정표현이 담겨져 있다. 동양화에서는 '획'이라는 표현을 쓰며, 힘과 리듬을 조형적으로 수반하는 것을 뜻한다. 이러한 캘리그래피의 '선'과 '획'에 의한 표현은 조형적인 형태의 추상성을 띄게 되며 또한 그 조형적인 형태의 표현으로 형태감정을 가지게 된다.(김학성, 1975, p.17)[그림5]

[그림 5] 유현덕의 캘리그래피

3.2. 캘리그래피 표현의 조형성

캘리그래피의 표현의 조형성은 색채(Color), 레이아웃(Layout), 형(Shape), 공간(Space), 질감(Texture) 구분된다.

3.2.1. 색채(Color)

색은 정서, 사상, 심리상태, 행동, 건강까지도 직접적으로 영향을 받는 시각언어의 한 종류이다.

시각적 전달과 감성을 자극하여 감각적인 캘리그래피 표현을 위해 색채를 사용하는데 주로 동양의 경우 붓에 의한 캘리그래피였기 때문에 색채는 먹으로 표현되었으나 현대에 와서 동양의 캘리그래피 또한 서양의 것처럼 색채를 띠는 것을 볼 수 있다.(이예진, 2007, p.37) 전통적으로 우리나라 매체에서 사용되는 다양한 색중에서 기본이 되는 주요색은 검은색, 흰색, 빨간색, 노란색, 파란색이며 그 보편적 특성과 상징성은 다음과 같다. [표1]

Red	Blue	Yellow	Black	White
행복,봄,문화 함,젊음,순정	젊음,하늘,신,조 용함,상상,평화	미숙,활발, 소년	어두운 공간	밝은 공간
기쁨,정열,강 열,위험,혁명	희망,이상, 진리,냉정,	황제,완회, 발전,노폐, 경박,도전	밤,약함,강한, 신비,장숙,슬 픔,불안,상복, 모던,장엄한, 죽음,공포	청순,결백, 신성,웨딩 드레스, 청정

[표 1] 색상별 연상 이미지

3.2.2. 레이아웃(Layout)

레이아웃은 설계, 배치를 의미하지만 디자인에 있어서는 그래픽 지면에 문자, 기호, 그림, 사진, 일러스트레이션 등의 구성요소를 효과적으로 아름답게 배치하는 것을 말한다. 디자인의 기본적인 기술로 미적 조형구성, 가독성, 주목성, 전체적인 통일과 조화를 고려해야 한다.

이것의 요소에는 좌우 대칭형(symmetry), 불균형대칭형(asymmetry), 대비(contrast), 여백(space)이 있다.

좌우 대칭형은 기본적인 형태로 안정적 분위기를 풍긴다. 불균형, 비대칭형은 균형이 없다는 뜻이 아니라 좌우가 똑같지 않지만 그 속에 전체적 균형과 리듬으로서 표현된다.

선의 굵기나 타이포그래피에 있어 크기, 글꼴의 변화에도 대비는 생겨나며 대비가 없는 디자인은 무미 건조하고 지루하다. 여백의 기능은 소재의 형과 형을 연결하는 형으로 시각적으로 전달하려는 메시지의 이해를 돕는 역할을 한다. 여백은 단순히 디자인되지 않아서 버려지고 남겨진 빈 공간이 아니라 전달하려는 주제를 효과적으로 표현하기 위한 의도적으로 남겨둔 공간으로 가독성과 함께 중요한 요소이다.(이예진, 2007, p.38)

3.2.3. 형(Shape)

어떤 형태의 윤곽 즉, 외곽을 한정하는 색과 명암의 변화에 의해 둘러싸고 있는 선에 이루어지는 시각적으로 지각되는 영역을 뜻한다.

현재 디자인에 있어 캘리그래피는 대부분 붓에 의한 자유로운 추상 형태가 많다. 이것은 조형에 있어 비재현성과 일회성을 특징으로 하고 어떤 일정의 형이나 규칙을 갖지 않고 작가의 감정에 의존해 매우 다양하게 그 형태들이 표현되고 있다. 형에 있어 근본요소인 점, 선, 면, 공간으로 나눌 수 있으며 캘리그래피는 주로 점과 선으로 주로 나타난다. 점은 시각과 핵심을 내포하며 문자나 인쇄의 끝남과 새로운 문자의 시작을 의미한다. 선은 사물의 형태를 가장 단순히 특징짓는 조형요소로 이 세상을 묘사하는 매력적 형태를 낳는다. 이러한 형이 캘리그래피의 형태에 재미를 부여하는 하나의 요소이다.

3.2.4. 공간(Space)

공간은 배경, 혹은 대상물간의 거리 또는 간격을 의미하며 시각적 조형의 역할을 한다. 캘리그래피 표현에 있어서 여백과 흑선의 처리는 공간 구성을 의미하

는 것이다. 선의 흐르는 방향은 공간을 암시하고, 그 필력으로 인해 연속성을 가질 수 있으며 거거서 분할되고 생겨난 여백은 잠재적이고 치밀하게 구성된 공간이다. 이러한 특성은 캘리그래피의 공간성으로 인해 보는 이에게 생명의 공간을 느끼게 하고 레이아웃에도 작가의 무한한 움직임이 존재하는 생명력을 느끼게 한다.(노선영, 2007, p.276)

3.2.5. 질감(Texture)

질감은 촉각적인 동시에 촉각을 통해 시각적으로 느끼게 되는 물체 표면의 고유한 성질이므로, 감각기관에 의해 일차적으로 지각될 뿐 아니라 정서적 반응을 유발한다. 예를 들어, 거친 질감의 건조된 나무는 생명력이 없는 상태를 연상하게 되고 불안감이나 긴장감 등의 정서적 반응을 일으키며, 부드러운 질감에서는 양털의 부드러움이 연상되어 안정감이나 휴식감 등의 정서적 반응을 일으킨다. 이와 같은 질감에 의한 정서적 반응으로 인해 질감은 이미지 전달 요소가 되기도 한다.(한국디자인학회 도서출판 위원회, 2006, p.19) 캘리그래피의 시각적 표현은 작가의 내적 표현의 중요한 요소로서 감성이 가지는 이미지를 표출하고 있다. 그 이미지의 구체적 표현은 질감을 통해서 다양하고 독특한 캘리그래피를 느낄 수 있게 한다.

4. 단행본 표지디자인의 캘리그래피 분석

4.1. 분석 대상의 선정 및 분석

2013년 출간된 교보문고 국내 베스트셀러 중 소설, 시, 에세이를 중심으로 선정 분석하였다. 캘리그래피가 적용된 단행본의 표지디자인의 활용도를 분석하고, 색채, 레이아웃, 형을 중심으로 표현의 조형성을 분석하였다.

4.1.1. 색채(Color)별 캘리그래피의 분류

색채별로 Red, Blue, Yellow, Black, White, 혼합형, 기타 색으로 분류하였다. 캘리그래피가 사용된 전체 52편 중 가장 많이 사용된 컬러는 Black이 44%로 가장 많은 비율을 차지하고 있으며, 그 다음으로 White, Red, White+Red, GRAY+Red, 기타 11%, 다른 컬러가 사용된 혼합형이 11%를 차지하였다. White는 15%, Red는 11%, Blue는 3%, Yellow는 1%, 기타 색 11% 순으로 나타났다. 이와 같은 결과는 붓과 먹의 느낌이 강한 검정색을 주로 사용하여 독자들의 시선을 사로

잡는 주목성을 끄는 것을 목적으로 하는 표현이다. 표지디자인에서 캘리그래피의 색채 사용은 독자와 교감하기 위한 표지의 내용과 결합된 의미 있는 색채 적용이 요구된다. [표2] [그림6]

색 채	도 서 명	편수
Red	참 좋은 당신을 만났습니다. 정글만리. 1, 샐러드를 좋아하는 사자, 지선아 사랑해, 더 집, 그리고 산이 울었다	6
Blue	정글만리. 2, 28 정유정 장편소설	2
Yellow	제3인류. 1	1
Black	멈추면 비로소 보이는 것들, 노란집 나는 죽을 때까지 재미있게 살고싶다 나는 다만 조금 느릴 뿐이다, 아크라 문서 그레도 사랑하라, 빅 픽처, 위대한 개츠비 지금은 서둘러도 괜찮아, 마법의 순간 산사로 가는 즐거움, 서울 시내 인생에 용기가 되어준 한마디 지금은 서둘러도 괜찮아, 세상을 보는 지혜. 1 그들은 소리내 울지않는다, 딸에게 서른 살엔 미처 몰랐던 것들, 마음에서 마음으로 베르나르 베르베르의 상상력 사전 나는 지금 어디에 서 있는가 꾸뻬씨의 행복여행, 창문 넘어 도망친 100세 노인	23
White	파리에선 그대가 꽃이다, 파이 이야기 나는 천국을 보았다, 높고 푸른 사다리 내가 보고 싶었던 세계, 아프니까 청춘이다 길 위에서 허버드까지, 니미야 잡화점의 기적	8
혼합형	위대한 시작, 천 번을 흔들려야 어른이 된다 인생학교: 섹스, 젊음, 날의 깨달음 고구려. 5: 백성의 왕, 7년의 밤 침묵의 미래(제3회 이상문학상 작품집 2013년)	6
기타	길 위에서 허버드까지, 소금, 은하영웅전설 정글만리. 3, 7년 후, 딸에게 들려주고 싶은 이야기	6

[표 2] 캘리그래피의 색채별 분류

■ 적용사례

[그림 6] 캘리그래피의 색채별 표지디자인 적용사례

4.1.2. 레이아웃(Layout)별 캘리그래피의 분류

레이아웃은 좌우대칭형(symmetry), 불균형비대칭형(asymmetry), 대비(contrast), 여백(space)으로 나눌 수 있으나, 본 논문에서는 좀 더 구체화하여 표지를 상,

중, 하로 나누고 좌, 우, 중앙으로 나누어 분류하였다. 그 결과 가장 안정적인 레이아웃인 좌우 대칭형이면서 중앙에 위치한 중단/중앙(21.8%), 상단/중앙(21.8%)에 위치한 레이아웃과 비슷하게 나타났다. 반면 하단 왼쪽에 위치한 레이아웃은 기피하는 현상이 나타났다. 중단/중앙에 위치한 레이아웃은 일반적인 시선의 흐름과 가독성을 고려한 레이아웃의 안정적인 구조로 독자의 시선을 유도한다. 하지만 너무 틀에 박힌 레이아웃은 캘리그래피디자인 다양성의 저해 요소가 된다. 안정적인 레이아웃만이 주목성을 높이지는 않는다. 다양한 색채와 레이아웃 등 여러 요소를 통해서 주목성을 갖게 되므로 너무 안정적인 레이아웃을 추구하는 태도를 벗어나야 한다.[표3] [그림7]

레이아웃	도 서 명	편수	
상단	왼쪽	서른살에 미처 몰랐던 것들, 인생학교 니미야 잡화점의 기적, 지선아 사랑해 나는 조금 느릴 뿐이다.	5
	중앙	그레도 사랑하라, 산사로 가는 즐거움, 상상력 사전, 고구려, 파이어야기, 노란집 파리에선 그대가 꽃이다.,	7
	오른쪽	멈추면 비로소 보이는 것들, 딸에게 나는 조금 느릴 뿐이다, 가끔은 서둘러도 괜찮아,	4
중단	왼쪽	내 인생에 용기가 되어준 한마디	1
	중앙	나는 죽을때까지 재미있게 살고싶다. 정글만리, 상상력 사전, 위대한 시작 내가 보고 싶었던 세계, 1CM, 7년후	7
	오른쪽	딸아 외로울 때는 시를 읽으렴	1
하단	왼쪽	더잡	1
	중앙	창문넘어 도망친 100세 노인, 제3인류 그냥덜어줄 일이지	3
	오른쪽	시의 여인, 절망은 나를 단련시키고 희망은 나를 움직인다.	2

[표 3] 캘리그래피의 레이아웃별 분류

■ 적용사례

[그림 7] 캘리그래피의 레이아웃별 표지디자인 적용사례

4.1.3. 형(Shape)별 캘리그래피의 분류

책의 제목이나, 내용에 따라 표지디자인에 있어서 캘리그래피가 표현된다. 점이나 선을 가지고 캘리그래피 형태에서 이미지를 느끼게 할 수 있는데 이러한 유형에는 감성을 일으키는 유형, 역동성을 일으키는 유형, 자연스러운 유형 등이 있다.

자연스럽고 친근감을 유도하는 유형은 독자들에게 친숙함을 주지만 유행에만 치우친, 책 내용과 무관한 무분별한 캘리그래피 사용은 캘리그래피의 발전을 저해시킨다. 컨셉에 맞는 다양한 표현은 독자들로 하여금 책 내용에 대한 감성적 교감을 일으킬 수 있는 매우 중요한 요소가 되므로 장식적이고 유행에만 치우친 서체의 사용을 자제하고 컨셉에 맞는 표현을 시도해야 한다. [그림8]

■ 적용사례

[그림 8] 캘리그래피의 형별 표지디자인 적용사례

4.2. 분석 결과 및 발전방안

2013년 출간된 교보문고 인터넷서점 베스트셀러 중 소설, 시, 에세이의 표지디자인에 있어서 캘리그래피의 적용사례를 살펴보았다. 캘리그래피의 감성적 표현은 다른 장르보다 소설, 시, 에세이에서 가장 많이

사용되고 일치하였다. 컬러에서는 붓의 느낌을 활용한 검정색이 가장 많이 사용되었고 다음으로 흰색이 사용되었다. 레이아웃은 안정적인 느낌을 주는 중단/중앙과 상단/중앙이 가장 많이 위치하고 있었다. 형(Shape)의 유형에서는 감성을 일으키는 유형과 자연스러운 유형이 많이 사용되었다.

편집디자이너들의 캘리그래피에 대한 다양한 시도는 책표지디자인에 있어서 캘리그래피의 완성도를 높여준다. 세상에서 하나뿐인 글자라는 점에서 캘리그래피는 창의적이고 감성적 표현을 할 수 있는 시각디자인의 새로운 표현요소이다.

캘리그래피는 영화, 영상, 광고, 포장디자인을 넘어 출판분야에서 많이 활용되고 있다. 캘리그래피 표현의 문제점과 책표지디자인에서 캘리그래피 표현이 어떻게 적용되고 변화되어야 하는지 발전방안을 정리하면 다음과 같다.

첫째, 특정 단어 또는 문장에 캘리그래피를 적용하고 나머지 문장에는 디지털 서체를 활용하여 디지털 서체와 캘리그래피가 조화를 이루어야 한다. 캘리그래피는 기존의 서체에서 보여 줄 수 없는 새로운 타이포그래피 표현이 가능하며, 붓이 지닌 자연스러움과 농담의 변화를 통해 인간적 감성을 보여줄 수 있어야 한다.

둘째, 캘리그래피의 특징인 상징성, 조형성, 예술성을 고려하여야 한다. 캘리그래피는 붓의 획 방향과 굵기, 농도, 색채 등을 이용하여 다양한 방법으로 확장하여 주로 책제목에 사용된다. 크기와 위치의 변화에 따라 제목이 내포하는 의미와 책의 내용을 함축적으로 디자인 컨셉에 맞게 표현할 수 있어야 한다. 캘리그래피의 표현은 상징성과 조형미의 구성요소를 고려하여 견고함을 완화시키는 것이 중요하다.

셋째, 책표지디자인의 완성도를 높일 수 있어야 한다. 제목 표현에만 개성을 살리고 독특하게 처리하는 것은 표지디자인 전체의 완성도를 저하시킬 수도 있다. 편집디자이너는 페이지 위에 각 서체와 일러스트레이션, 사진, 색채, 레이아웃을 고려하고, 장르에 맞는 캘리그래피의 적절한 활용으로 디자인 전체의 완성도를 높여야 한다.

5. 결론

본 논문에서는 소설, 시, 에세이 등 단행본 표지를 연구대상으로 하여 캘리그래피의 시각적 표현 특징과 조형성을 분석하였다. 실제 적용사례를 분석하여

표지디자인에서 캘리그래피의 효과적인 사용과 새로운 표현에 대한 이해와 방향을 정리하였다.

단행본의 책표지디자인에 있어서 캘리그래피 표현은 소비자의 감성과 직결된다. 광고 및 판매촉진과도 직결된 책표지디자인은 실제 재출간하면서 캘리그래피를 디자인에 활용하여, 베스트셀러로 진입시킬 수도 있다.

캘리그래피에 대한 꾸준한 노력과 다양한 시도들은 표지디자인에 있어서 캘리그래피의 완성도를 높여준다. 세상에서 단 하나뿐인 글자라는 점에서 캘리그래피는 독창성과 감성적 표현영역으로 발전되고 있다.

책표지디자인에 있어서 글자는 ‘문자’ 이상의 힘을 발휘한다. 문자의 기능은 단순히 ‘읽히는 것’ 과 ‘보는 것’ 뿐만 아니라 우리의 삶을 기록하고 커뮤니케이션 하는 보편적인 수단이다. 캘리그래피의 표현은 작가와 디자이너의 역량과 도구와 재료에 따라 다양한 형태로 나타나며, 상징을 표현함에 있어 매우 강력한 디자인적 소재이다.

현재의 디자인 환경은 절대적 기준이 없는 다양성의 시대이며, 디자인의 영역도 세분화되어 가는 추세이다. 최근에는 디지털과 조합을 이루며 다양한 캘리그래피 서체가 개발되고 있다.

디지털 환경이 확산되는 사회 트렌드에 맞게 독특한 유형과 형태를 지닌 캘리그래피 디자인이 요구된다. 캘리그래피는 더 이상 디자인을 돋보이게 하는 보조 수단이 아니며 새로운 디자인의 영역이다.

캘리그래피는 한글의 미학적 기능을 상승시키고 활용범위를 확대하는데 기여했으며, 우리의 미적 정서에 부합되는 형태로 한국적 디자인의 새로운 패러다임을 창출해냈다. 캘리그래피 디자인의 지속적 발전을 위해서는 한글의 문자구조와 자형, 그리고 다양한 도구 활용과 캘리그래피의 시각표현에 대한 체계적인 연구가 필요하다.

참고문헌

- 마조리 엘리엇 베블린 (1986). 『디자인의 발견』. 디자인하우스.
- 이화진 (2001). 「출판 표지디자인의 특성화에 대한 연구-1990년대말 출판 분야별 디자인 조형의 비교분석을 중심으로-」, 중앙대학교 신문방송대학원 석사학위논문.

- 조영제 (2000). 『디자인사전』. 안그라픽스.
- 남미현 (2003). 「책표지디자인에서 시각적 요소가 독자 선호도에 미치는 영향-문학도서를 중심으로-」, 인제대학교 대학원 석사학위논문.
- 안상수 (2006). 「한글 타이포그래피의 가독성에 관한 연구」, 홍익대학교 석사학위논문.
- 원유홍 (2004). 『타이포그래피 천일야화』. 안그라픽스.
- 진정오 (2008). 북커버 디자인에 나타난 캘리그래피의 표현유형에 관한 연구-2003~2006 베스트셀러 국내 소설부문을 중심으로-. 『대한경영교육학회 경영교육저널』, 13.
- 한국타이포그래피학회 (2012). 『타이포그래피 사전』. 안그라픽스.
- 박선영 (2005). 「캘리그래피(손멋글씨)의 조형적 표현과 활용에 관한 연구-시각 디자인에 나타난 활용 사례를 중심으로-」, 건국대학교 디자인대학원 석사학위논문.
- 이예진 (2007). 「캘리그래피 표현과 조형성에 관한 연구-국내 단행본 베스트셀러 표지를 중심으로-캘리그래피 표현과 조형성에 관한 연구」, 서울산업대학교 IT디자인 대학원석사학위논문.
- 이민영 (2009). 캘리그래피의 공간표현을 통한 시각 커뮤니케이션 연구-한국영화 포스터디자인을 중심으로-. 『디지털디자인학연구』.
- 노선영 (2007). 시각디자인의 표현요소로서 캘리그래피의 표현방법에 관한 연구-국내영화 포스터 타이틀을 중심으로(2004년부터~2006년까지)-. 『디지털디자인학 연구』.
- 조수현, 김현희, 이정환, 이규복 (2001). 『서예의 이해』.이화문화출판사.
- 김학성 (1975). 「로고타입형에 의한 이미지형성 연구」, 홍익대학교 석사학위논문.
- 한국디자인학회 도서출판 위원회 (2006). 「전개서」.한국디자인학회.
- 장정옥 (2013). 「디지털 폰트와 캘리그래피가 결합된 책표지 타이포그래피 디자인에 관한 연구 - 연구 작품을 중심으로-」, 중앙대학교 예술대학원 석사학위논문.
- <http://www.kyobobook.co.kr>(교보문고)