

스트리트 페이퍼의 타이포그래피 표현에 관한 연구

A study on Typography Expression of the Street Paper.

오정화, 정성환, 홍찬석
전북대학교 산업디자인학과

OH Jeong-Hwa, Jung Sung-Hwan, Hong Chan-Suck
Dept. of Industrial Design, Chonbuk Univ.

● Keywords : street paper, typography, magazine

I. 서론

1. 연구배경

잡지는 산업혁명의 부산물로 산업시대의 산물인 그래픽 디자인의 역사와 함께 발전을 거듭해 왔고 책과 신문의 전통적인 타이포그래피 방식에서 벗어나기 위해 끊임없이 글과 그림들을 새롭게 조합하기 위한 창조의 과정을 거쳐왔다. 잡지는 중요한 시각 표현 원리와 기술 재현 능력을 구사해 볼 수 있는 실험실과 같은 것이다.

현대는 다양한 매체의 적극적 활용으로 인한 정보화시대로서 특히 사진이나 비디오 등의 시각매체의 비중이 커지고 있는 비주얼 커뮤니케이션(visual communication)의 시대라 할 수 있다. 이와 같은 맥락에서 잡지도 읽는 것에서 보는 것으로 구독패턴이 변해가고 있다. 스트리트 페이퍼는 이러한 비주얼 커뮤니케이션의 위상을 잘 보여주는 예이다. 이런 종류의 잡지들은 문자를 통한 정보의 전달보다는 감각적인 사진과 편집의 비주얼적인 측면을 강조하고 있어서 독창적이고 개성있는 연구가 필요하겠다.

2. 연구목적

본 연구의 목적은 스트리트 페이퍼의 타이포그래피 구성요소 분석을 통해 편집디자인에 있어서 타이포그래피 표현 가능성을 검토하는 것이다.

이를 위해 이론적 고찰에서는 매체로서 잡지의 개념과 잡지디자인의 구성요소를 살펴보고 이를 바탕으로 기존 유가지(有價紙)와 스트리트 페이퍼를 비교, 분석하여 차이점을 검토한다. 또한 스트리트페이퍼의 타이포그래피 영역의 확대를 위해 타이포그래피의 시각전달 기능을 알아보고 스트리트 페이퍼의 조형요소로서의 타이포그래피 표현 가능성을 제시하고자 한다.

II. 이론적 고찰

1. 잡지의 개념

아라비안 언어에서 유래된 '매거진(magazine)'은 '창고(storehouse)'의 의미를 갖는다. 즉, 잡지란 일반 독자 대중을 대상으로 기사, 소설, 시와 사진 등의 여러 가지 원고를 수집, 작성, 편집하여 수록하거나 또는 특정한 연령층 독자를 대상으로 특수한 자료를 수집, 수록한 정기간행물을 의미한다.

잡지는 우리가 삶을 살아가는데 지적인 활력을 줄 뿐만 아니라 현대사회의 문화적, 사회적, 정치적 단편들을 비교적 솔직하게 드러내주는 문화적 매체이다. 또한 잡지출판의 현황으로써 그 나라의 지적, 정서적 활성화 경향과 질을 가늠할 수 있을 만큼 그 사회의 중요한 문화적 척도가 되기도 한다.

2. 잡지디자인의 구성요소

2-1. 표지(cover)

표지는 잡지의 얼굴이다. 표지를 통해 그 잡지의 성격을 명확히

드러내야 한다. 물론 잡지에서는 내용이 가장 중요하지만 독자의 시선과 처음 접하고 이를 통해 그들의 관심을 촉발시킬 수 있는 표지디자인이 없으면 잡지에 어떤 내용이 담겨있는지 알 수가 없다.

2-2. 목차 페이지(contents page)

목차 페이지는 독자로 하여금 잡지의 내용을 일목요연하게 찾아보기 쉽도록 안내하는 역할을 한다. 목차 페이지는 잡지에서 작은 부분에 불과하지만 기능성과 심미성을 동시에 만족시킬 수 있어야 한다.

2-3. 타이포그래피(typography)

타이포그래피는 커뮤니케이션의 한 수단으로서 명확한 정보전달을 위해 활자의 기능적인 면과 미적인 면을 효율적으로 운용하는 기술이다.

(1) 본문용 활자체

잡지 구성의 핵심적인 부분으로 광고면을 제외한 면을 일컫는다. 본문 페이지 구성을 통해 잡지디자인의 다양한 양식을 거론할 수 있다. 타이포그래피는 기본적으로 글자체를 다루는 것인 만큼 글자를 가지고 성공적으로 디자인하기 위해서 활자크기, 글줄길이, 행간, 자간 등의 타이포그래피 요소들이 페이지 위에서 어떻게 보이는지 알아야 한다.

(2) 타이틀(title)과 헤드라인(headline)

타이틀과 헤드라인은 읽기 쉽고, 기억하기 쉽게 간결하고, 특징적인 문장을 함축적으로 표현하여 독자에게 신속한 독서를 유도하고 독자의 흥미를 유발시키는 역할을 한다.

(3) 캡션(caption)

기사 내용의 이해를 돕는 사진 자료의 구체적인 설명문안으로, 글과 이미지 사이의 문자적이면서도 은유적인 연결 고리 역할을 한다. 캡션의 위치는 잡지의 포맷에 따라 일정해야 한다.

(4) 블러브(blurb)

블러브는 본문에서 분리되어 독자들의 관심을 끌기 위해 캡션이 사용되는 것과 같은 방법으로 사용되는 발췌문을 말하며, 페이지 상에서 기능적이고 장식적인 디자인 도구로 사용된다.

2-4. 사진 및 일러스트레이션(photography & illustration)

(1) 사진

사진 자료는 기사 내용에 대한 이해를 높이고 신뢰를 주기 위해 사용된다. 최근에는 '읽는 잡지'에서 '보는 잡지'로 변화하는 경향을 보이며 그 중요성이 더욱 강조되고 있다.

(2) 일러스트레이션

새로운 사상이나 과학적 발견 등의 기술적이고 추상적인 개념, 아이디어를 다루는 특집 기사의 경우 시각적인 표현을 위해 일러스트레이션을 사용한다.

2-5. 레이아웃(layout)

(1) 라인업(line up)

라인업은 잡지의 형식을 결정하고 개성을 확립하는 것으로서 잡지의 성격을 표현하는 책의 분할과 배열이라고 할 수 있다.

(2) 포매팅(formating)

포매팅은 잡지의 외양을 갖추기 위한 작업이다.

- ① 판형 : 잡지디자인이 이루어질 공간의 형태 및 크기를 결정하는 것이다. 잡지의 성격과 경제성에 따라 결정되어 진다.
- ② 그리드(grid) : 그리드는 요소의 체계적 분할이라 할 수 있다. 주어진 공간 안에 각 디자인 요소들을 효과적으로 레이아웃한다.
- ③ 마진(margin) : 마진은 각 페이지의 본문을 둘러싸고 있는 테두리 여백을 말하며, 시각적 요소를 극대화시키는 레이아웃을 위해서 마진을 효율적으로 활용해야 한다.
- ④ 컬럼(column) : 단은 포맷을 형성하는데 빼놓을 수 없는 요소로 레이아웃을 구사하는데 중요한 역할을 한다.

III. 새로운 문화잡지, 스트리트 페이퍼(street paper)

1. 스트리트 페이퍼의 개념

스트리트 페이퍼는 60년대부터 미국에서 나타나기 시작한 전위적인 디자인과 내용을 담고 있는 잡지로서 카페나 다운타운의 쇼퍼가에 무료로 배포하면서 광고 수입으로 재정을 충당하여 운영하는 무가치(無價紙)이다. 우리나라에서도 90년대 들어 신세대의 카페문화권을 바탕으로 생겨난 무가치 형식의 스트리트 페이퍼는 혁신적인 편집디자인으로 젊은 층에 강력히 소구하고 있으며, 현대 매스미디어의 한 부분을 차지하는 매체로서 정보제시, 지도, 오락제공, 광고를 통해 문화적인 활동에 기여하고 있다. 우리나라 스트리트 페이퍼의 효시는 1994년에 선보인 「인 서울 매거진」. 패션 흐름과 언더그라운드 음악, 인디영화 등의 비주류 문화를 다룬 이 잡지는 카페나 공연장 등에 무료 배포돼 선풍적인 인기를 끌었고 그 뒤 스트리트 페이퍼는 잇따라 창간되었다.

스트리트 페이퍼는 비주얼이 강화된 감각적인 사진과 튀는 편집을 바탕으로 영화, 문학, 음악 등 문화 전반을 젊은이의 언어로 자유로운 분위기의 글을 담고 있다. 크고 시원시원한 사진, 재미있고 독특한 일러스트레이션, 원색의 사용이나 타이포그래피 등에서 자유분방함이 나타난다. 또한 내용 면에서도 '중독', '자살', '엽기' 등 기존 잡지에서는 볼 수 없었던 감각적인 아이템을 커버스토리나 특집으로 내세워 내용의 특이성을 유지하고 있다.

2. 스트리트 페이퍼의 타이포그래피(typography)

2-1. 타이포그래피의 개념

타이포그래피(typography)는 글자라는 의미의 'Typo'라는 그리스 말에서 비롯되었다. 타이포그래피는 전통적으로 활판인쇄술을 가리키는 말로 쓰여져 왔으나 산업혁명의 영향으로 디자인이라는 학문이 탄생하면서 그 의미도 현대적 의미로 바뀌었다. 즉, 현대적 개념의 타이포그래피란 활판인쇄술 뿐 아니라 이미지, 타입, 그래픽 요소, 색채, 레이아웃, 디자인 포맷 그리고 마케팅에 이르기까지 디자인에 관련된 모든 요소에 관여되는 행위를 총체적으로 관리하는 학문인 것이다.

타이포그래피의 영역은 광범위하다. 타이포그래피는 포스터디자인, 광고디자인, 아이덴티티 디자인, 복디자인, 편집디자인, 신문디자인, 홈페이지디자인 등의 모든 시각디자인 인쇄매체 및 전파매체들을 포용하며 여러 매체들의 중심축으로서 이들을 통합관장하기 때문이다. 따라서 타이포그래피는 매체를 일컫는 용어가 아닌 디자인의 한 장르를 의미한다.

2-2. 타이포그래피에 표현양식에 따른 전달 기능

(1) 언어적 기능

인간이 발명한 수많은 도구중 가장 가치있는 것은 언어와 문자이다. 인류문명의 발전은 문자의 발명에 의하여 이루어졌으며

인쇄매체의 발달은 인류의 문명을 배가 시켰다.

타이포그래피에 있어서 언어적 기능이란 활자체, 활자크기 등 문자적인 것만을 가지고 레이아웃하여 수용자에게 문자적 의미로 표현된 것만을 전달하는 것이다. 문자는 객관적이고 과학적인 의미로 수용자에게 공통된 지각반응을 일으키게 한다.

(2) 비언어적 기능

문자에 전달자의 주관적인 감정을 동반하여 문자를 의사전달 수단으로써가 아닌 시각요소로 취급해 조형적으로 표현하는 방법이다. 표현 방법에 있어 추상적이고 비구상적인 표현을 취하기도 하며 수용자의 감성에 의한 해석과 수용의 의미가 무한하기 때문에 다양한 지각반응을 일으킬 수 있다. 따라서 비언어적 기능은 생동감과 역동성을 지닌다.

IV. 스트리트 페이퍼에 타이포그래피 표현 가능성

잡지디자인은 독자의 독서행위를 염두에 두고 커뮤니케이션의 표현 자체에 중점을 두어야 한다. 그러나 영상세대인 신세대를 주 타겟으로 하는 스트리트 페이퍼는 감각적인 사진과 튀는 편집으로 비주얼적인 측면을 강조하고 있다. 그 결과 즉흥적인 감각에 의해 시각적 질서가 결여되어 산만하게 흐르는 경향을 볼 수 있다.

인간이 커뮤니케이션을 통하여 전달하고, 전달받을 수 있는 체계가 언어이며, 언어의 표현은 객관적인 내용을 전달하는 언어적 상징인 문자와 주관적인 감정을 동반하여 시각적 형태로 파악되어지는 비언어적 상징인 시각언어를 통해 이루어진다. 따라서 스트리트 페이퍼의 타이포그래피는 언어적 상징과 비언어적 상징이 서로 조화를 이루며 표현되어야 한다.

V. 실증연구

스트리트 페이퍼의 타이포그래피 구성요소를 바탕으로 자극물을 제작하여 실험한 후 가장 스트리트 페이퍼에 알맞은 타이포그래피의 표현을 제시하고자 한다.

● 참고문헌

- 1)크리그포그스, 매거진디자인, 김영주역, 안그래픽스, 2000
- 2)석금호, 타이포그래피 디자인, 미진사, 1994
- 3)박신흥·송민정, 출판매체론, 경인문화사, 1991
- 4)임동욱 외, 현대출판의 이해, 나남출판, 1997
- 5)김희경, 타이포그래피에 의한 신세대 스트리트 매거진 표현에 관한 연구, 이화여자대학교, 1998
- 6)김은경, 잡지 편집디자인에 있어서 타이포그래피에 관한 연구, 동덕여자대학교, 1998
- 7)박수희, 한글 타이포그래피에 관한 연구, 조선대학교, 1995
- 8)원유홍, 타이포그래피 천일야화, 웹진 '디자인 정글' 열린강좌 http://jungle.co.kr/study/Design_study/default.asp?Uniquelid=00001
- 9)유정미, 시각표현의 실험-잡지, 웹진 '디자인 정글' 열린강좌 http://jungle.co.kr/study/Design_study/default.asp?Uniquelid=00005

본 연구과제는 전북대학교 연구지원조성비의 지원을 받아 전북대학교 산업디자인개발연구소에서 진행한 과제임.