

북 디자인에 있어서 미래주의적 표현에 관한 연구

A Study on Futurism Represented in Book Design - Centening Hand Made Books

예정원

동명정보대학원 컴퓨터그래픽학과

홍동식

동명정보대학교 정보조형학부 컴퓨터그래픽학과

Ye, Jung-Won

Dept. of Computer Graphics, Tongmyong University of IT

Hong, Dong-Sik

Dept. of Computer Graphics, Tongmyong University of IT

• Key words: Book Design, Futurism

1. 서론

정보전달을 기본으로 하는 매체로서의 책은 문자에서 기원하여 인간의 사고를 표현해 내는 수단으로서 다양한 표현방식을 통해 독자들의 흥미를 이끌어 왔다. 최근 북 디자인에 있어서 시각적 유희성은 그 의미와 표현이 중요한 요소로 나타남과 동시에 그 영역 또한 넓어지고 있으며 특히 급변하는 디지털 시대에 따른 향수를 불러일으키는 핸드메이드 북에 있어서 두드러지게 나타난다. 이러한 핸드메이드 북이 가지는 유희성 중 하나인 시각을 비롯한 감각에 대한 표현력은 독자들에게 흥미를 제공함과 동시에 중요한 표현 요소로서 작용한다. 그러나 북 디자인에 있어서 이러한 다양한 창작 활동이 일어남에도 불구하고 그에 대한 근원적 시기의 의미론적 해석과 동시에 시각적 유희성에 따른 표현에 관한 분석은 미비한 실정이다. 따라서 본 연구는 이탈리아를 중심으로 기존의 가치와 문화에 대한 혁신과 더불어 2차원적 평면 안에 다양한 표현성을 시도한 미래주의를 통해 시각과 여러 감각에 따른 표현 방법에 대해 재해석함과 동시에 그에 따른 핸드 메이드 북 디자인에 나타난 표현방법과 시각적 유희성과의 관계에 대해 논하고자 한다.

2. 책(Book)이란?

언어의 사고를 표현하는 기본적인 매체인 책은 사전적 의미로서 인간의 사상이나 감정을 글자나 그림으로 엮어 놓은 것이다. 이러한 책은 서기 105년 중국에 의해 탄생된 종이를 통해 시작되었으며, 중세 유럽에서 복잡한 공정과 많은 비용을 들여 마치 회화나 조각 작품과 같이 미학적 예술품으로서 의미를 두었다. 그러나 1450년 독일의 구텐베르크에 의한 활판 인쇄술의 개발과 제지술의 급속한 발전을 통해 책의 대량 생산과 보급화를 가져옴으로서 책의 가치와 활용은 변모하기 시작하였다. 그 후 인쇄, 유통, 판매, 북 페어 등의 출판업을 통해 본격적으로 대중에게 전파되었으며 단순한 정보 전달의 역할을 넘어서 오늘날 실험성과 창작을 바탕으로 다양한 종류의 책이 출간되고 있다.

2-1. 종류

1) Product Book

프로덕트 북이란 공장에서의 인쇄공정을 통해 대량 생산되는 방식의 책으로서 기존 책의 본질적인 의무인 지식 전달의 기능을 가진 책을 말한다. 대부분 직사각형 형태의 간편하고 기능적인 형태이며 가독성 있는 레이아웃과 타이포그래피를 사용하고 있으며 북 디자인의 기본적인 표현 방식이며 대량 생산이

용이한 책이다.

2) Book Art

1970년대 초 북 아트는 장르가 나오기 이전에 따로 개념을 잡고 있지 않았다. 그러나 책이라는 소재에 예술성을 부과하는 예술가들에 의해서 여러 가지 재료를 섞은 오브제, 콜라주 등의 기법을 이용해 실험적이며 예술적인 책을 만들기 시작하였는데 이것이 북 아트의 시초였던 것이다. 이러한 북 아트는 기존의 책자와는 다른 다양한 제본 방식과 독특한 형태를 가지고 있으며 한정 생산을 기본으로 하고 있다. 또한 인쇄, 판화 혹은 그밖에 다양한 핸드 메이드 기법을 선보이고 있으며 최근 다양한 활동을 통해서 북 디자인의 개념과 그 영역이 넓어지고 있는 추세이다.

2-2. 표현방법

최근 북 디자인에 있어서 다양한 표현방식은 독자들로 하여금 시각적 흥미를 유발함으로써 그에 따른 관심과 다양한 창작 활동이 나타난다. 이러한 표현요소는 유희성 뿐 만아니라 시각적으로 중요한 요소이다. 북 디자인의 표현 방법에는 형태에 따른 제본, 공간구성, 이미지의 중첩, 오브제의 효과 및 타이포그래피의 사용 등 여러 가지가 있다. 특히 여백을 통해 극적인 효과를 나타냄으로서 형태와 공간과의 관계를 이용한 표현기법과 타이포그래피와 이미지의 시각적 표현은 이밖에도 다양한 핸드 방식을 통하여 북 디자인의 표현 방법은 실험적이고 다양한 방식으로 독자들의 유희성을 극대화 시킨다.

<Little Histories> 게일 스투다, 2002

<오래되고 좋은 책> 수진 로로, 1998

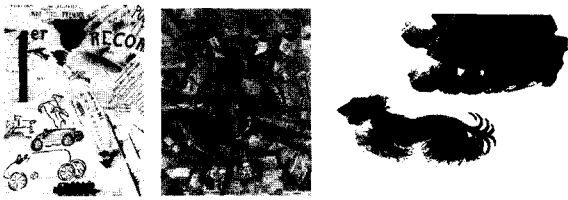
[그림 1] Book Art

3. 미래주의

미래주의는 20세기 초 이탈리아에서 일어난 운동으로서 시인 마리네티의 자유주의 선언문을 통해 발표되었다. 전통을 부정하고 기계문명이 가져온 역동성과 속도감을 새로운 미로서 표현하고자 하였던 미래주의는 전위 예술 운동이었을 뿐만 아니라 시각을 비롯한 여러 감각에 대한 관심을 통해 훗날 다다이즘과 러시아 아방가르드 미술을 비롯한 오늘날 표현방식에 많은 영향을 끼친 예술에 있어서의 혁명파도 같다.

3-1. 예술 활동

미래주의 예술가들은 동시대적인 삶의 직접적인 표현에 귀를 기울였으며 기계가 보여주는 정확성, 역동성, 속도감, 기관차가 내는 귀가 멍멍한 소리의 표현에 관심을 두었다. 또한 동시적인 시간과 공간을 동시에 표현해 내고자 하였다. 또한 그들은 하나의 미술작품에 여러 시점들을 제시하는 것과 같이 동시적인 존재 혹은 사건을 표현하기 위해 시각 예술 분야에서 “동시성”이라는 말을 처음 사용하기도 하였다. 이러한 미래파의 역동성, 다원성, 동시성은 시각적 유희성의 형성 요소로서 실험적인 예술 활동에 밑거름이 되었다.

마리네티 작, 1914년 카라로 카리 작, 1914년 <가족 끈에 묶인 육이 페인 개>자이코모 비라, 1912
[그림 2] 미래주의 작품

3-1. 미래주의의 작품 표현

미래파 작가들은 작품에 움직임, 에너지, 영화와 같은 연속성을 표현하고자 하였으며 특히 동시성은 시공간 및 타이포그래피가 구체적이고 표현적인 형태가 될 수 있다는 미래주의적 개념을 통해서 더욱 시각화 되었으며 오브제의 사용과 더불어 콜라주 기법을 사용함으로써 시각적 유희성을 유발하는 수단으로서 적용되었다. 또한 시각 이외의 다른 감각의 표현에 있어서 두드러진 실험성을 보여줌으로서 영화와 문학 및 광고, 북 디자인 등에 영향을 주었다. 이러한 실험적이며 혁신적인 미래주의적 표현기법은 다음과 같다.

- 1) **시공간:** 미래주의 작가들은 2차원 평면의 한계 속에서 영화에서 나타나는 연속성과 기계적 미학에서 나타난 역동성과 다양성을 추구하기 위하여 시공간 분할기법을 사용하여 오버랩이나 몽타주 기법과 같은 합성적인 작업을 하였다.
- 2) **타이포그래피:** 구텐베르크의 활자의 발명 이래, 대부분의 그래픽 디자인은 엄격한 수평내지 수직적 구조를 가지고 있었으나 이러한 속박을 타파하고자 노력하였던 미래파는 전통의 제약에서 벗어나 단어 및 활자체들을 콜라주와 동시성을 통하여 이루어지는 동적이고 비선적인 구성으로 지면에 활력을 불어넣었다. 이는 기계적 미학인 역동성과 움직임의 표현을 통해서 나타나게 된 것이다.
- 3) **감각의 표현:** 카라에 의한 선언 <음향, 소음, 냄새의 회화>나 마리네티의 선언 <촉각주의>를 통해서 시각뿐만 아니라 여러 감각에 호소한 미래주의자들의 취지를 느낄 수 있으며 공간에 대한 역동적인 표현, 그리고 시각뿐만 아니라 청각과 후각의 감각까지도 포함시키려는 노력은 감정적인 표현에 대한 그들의 성향을 알 수 있으며 이는 후에 다양한 표현기법의 예가 된다.

4. 북 디자인과 미래주의

4-1. 미래주의를 통한 북 디자인의 유희성

여러 가지 판화 기법, 작가의 자본에 의한 독립적인 출판, 북 아트의 공예전통, 개념미술 등은 정치적 예술 운동과 활동가들

을 통해 진보됨으로서 직, 간접적으로 북 아트에 영향을 미쳤다. 특히 미래파에 있어서 도서제작은 주로 활자체의 실험에 집중되었으며 다양한 색채를 사용한 텍스트 역시 다양한 종류의 종이위에 인쇄되었다. 이미지와 활자체의 크기와 형태 또한 다양성을 두고 있으며 역동적인 느낌을 주기위한 기하학적인 형태가 돋보인다. 또한 시각을 통해 여러 감각에 대한 표현력이 두드러지게 나타났으며 특히 러시아에서 나타난 미래주의는 책을 예술의 창작 활동의 성과로 간주함으로써 독창적인 일러스트레이션, 유일무이한 수제 표지, 극히 적은 부수만을 간행하는 한정판 도서 등에 큰 가치를 부여하였다. 상상력의 힘을 통해 이미지, 통제받지 않는 언어와 시공간의 표현, 다양한 오브제의 사용 등에서 절대적인 자유를 지향하고 자유로운 언어를 지향했다.

4-1. 핸드 메이드 북을 통한 사례분석

북 디자인에 있어서 미래주의적 표현방법은 이러한 극적인 효과를 통하여 독자들로 하여금 시각적 유희성을 유발 시킨다. 이러한 요소는 현대 핸드 메이드 북에서 두드러지게 나타나고 있으며 그에 따른 표현 방법과 유희성은 아래의 표와 같다.

[표 1] 핸드메이드 북에 나타난 미래주의적 표현

Book name	(편집, 제본)	미래주의적 표현	이미지
<바닷 표부기강> 고수정, 2002	flag 방식을 사용함으로써 공간의 분할을 보여줌과 동시에 연속성 확대화 시킴	시공간 분할기법 연속성	
<Keepsake: 유품> Patricia Onorato, 1998	천에 이미지를 프린트, 텍스처를 붙인 콜라주 방식으로 촉각적 요소 확대화	오브제 사용 콜라주기법	
<Kid's talk> 김나래, 1998	필름 재질을 이용하여 페이지를 넘길 때마다 이미지와 타이포그래피의 길이 같은 느낌을 줄 수 있게함	이미지와 타이포그래피의 중첩효과	
<홍> 신경혜, 2000	선명나는 홍거울을 연속적으로 나타냄. 펼칠 면은 연속적인 움직임이 동시적으로 보여줌.	영화적 기법 도움 연속성과 동시성	
<Women> 차정인, 1997	이미지를 중첩시킴과 동시에 얇은 한지 상사가 페이지를 대신함	분할 기법 이미지 중첩효과	

이러한 표현방법은 다양한 표현을 통해 2차원적인 평면을 시공간화 시키려는 미래주의적 표현과 깊은 연관을 맺고 있으며 동시에 핸드 메이드 북이 가지는 감각에 대한 표현 또한 과거 미래주의의 중요 표현 요소 중 하나였다.

5. 결론 및 향후 연구과제

20세기 초 이탈리아에서 발생하여 시각 예술 분야에서 그 실험성이 두드러지게 나타난 미래주의적 표현 방법을 오늘날 핸드 메이드 북의 표현에 있어서 근원적 시기로 해석함으로써 이에 대한 의미와 표현방법에 대한 의미와 더불어 핸드 메이드 북에 나타나는 시각외의 감각에 따른 표현방법에 대해 재해석하는 기회를 마련하였다. 향후 핸드 메이드 북 디자인에 나타난 다각적인 시각적 접근 방식과 함께 미래주의 표현을 통한 북 디자인의 다양한 실험적 연구를 기대해 본다.

참고문헌

- 필립B 맥스 ,그래픽 디자인의 역사, 디자인 하우스, 1997
- 김나래, 북 아트, 임 프레스, 2003
- 브뤼노 블라셀, 책의 역사, 시공 디스커버리, 1999