

텍스트의 시각 표현에 관한 연구

A Study of Visualizing Expression of Text

차현희

경민대학 산업디자인과

오성진

경민대학 산업디자인과

Cha, Hyun Hee

Dept. of Industrial Design, Kyungmin College

Oh, Sung-Jin

Dept. of Industrial Design, Kyungmin College

• Key words: Visualizing Expression of Text, visual communication

1. 서론

본 연구의 목적은 텍스트의 공간과 시각적 표현의 표현연구를 통하여 개개의 텍스트와 집합이 문자로 파악되어 강한 시각적 표현효과를 낼 수 있는 가능성을 국내외의 문헌과 작품 사례를 통하여 고찰해보고자 한다.

본 연구가 이러한 '텍스트 이미지의 변천과정'을 살펴봄으로써 앞으로 더욱 발전될 텍스트 이미지에 대한 중요성을 인식하고 더 나아가서 디지털 시대인 21세기에 효과적인 시각커뮤니케이션으로 사용되어질 수 있도록 텍스트 이미지의 발전 가능성에 대한 제안을 하고자 한다.

2. 텍스트와 이미지의 상관관계

21세기의 화두는 당연히 정보와 문화이다. 컴퓨터와 인터넷을 기반으로 하는 정보산업의 발달은 기존의 인간관계와 먹고 사는 방식을 크게 바꾸어 놓고 있다. 또한 매스미디어를 통한 문화는 사람의 의식과 삶의 질을 변화시키는 주요한 도구로 활용된다. 무엇보다도 우리가 주목해야 할 것은 정보와 문화가 유기체와 같이 결합하여 그 자체가 하나의 거대한 권력을 창출한다는 데 있다. 우리가 늘 우려하는 것처럼 21세기는 환상만으로 채워져 있지 않다. 정보, 문화 독점에 따른 새로운 지배체계가 그것이다. 정보를 장악한 사람이나 특정단체가 곧 거대한 권력으로 군림한다는 사실이다. 또한 문화의 일방적인 흐름은 다양하고 개성적인 민족, 지역 문화를 말살하는 결과를 가져 올 수 있다. 21세기에는 의미보다는 이미지로서의 요구가 높아진다는 뜻이다.

3. 텍스트와 이미지의 변천과정

인류의 가장 위대한 발명인 문자는 원시 시대의 동굴 벽화에서 보여지고 있는 그림문자(Pictograph)에 그 기원을 두고 있다. 이러한 원시 시대의 그림문자는 두 가지 방식으로 진화하였는데¹⁾ 첫째, 그것들은 회화의 시초가 되었고, 둘째, 이미지들이 원래의 회화 형태를 지니고 있었든 있지 않았든 간에 궁극에 가서는 구어음을 나타내는 기호인 문자로 진화해 갔다.

우선 텍스트 및 다른 시각적 요소들은 시대가 변천함에 따라 그 시대의 성격을 반영해 주는 다양한 양식으로 발전되어 갔으나 미적 감수성을 기본으로 한 장식적 요소로서의 의미에는

변함이 없었다. 한편 구성형식면에 있어서도 구텐베르크 이후의 주된 변화는 일어나지 않았으며, 식자의 수평적 배열에 의해 정해진 테두리 속으로 모으는 단순한 조판원리는 일반적으로 활판술 발명이래 대칭적 구성이라는 전통적인 문자디자인 형식으로 오랫동안 지배하여 왔다. 그러나 20세기가 되면서부터는 텍스트의 문제보다는 서체디자인에 대한 혁신이 일어나게 되었으며, 이러한 운동은 근대 디자인 사조의 출판과 함께 한 '현대 문자디자인 운동'에 의해 이루어지게 되었다.

4. 텍스트와 이미지의 시각적 표현 분석

텍스트와 이미지는 미술사적 이론적 고찰을 근거로 시각적 표현 분석을 할 수 있다.

큐비즘은 조형예술의 개념을 창조함으로써 400년간 이어져 내려오던 르네상스 회화의 전통을 단절시키고, 새로운 예술적 전통과 새로운 시각을 창출하였다. 그러므로 텍스트의 미술사적 영향을 새로운 예술적 전통과 새로운 시각을 창출한 큐비즘들의 영향과 그 이후의 사조들의 영향을 중점으로 분석하고자 한다.

4-1. 텍스트의 형태를 이용한 표현 분석

텍스트는 인쇄된 커뮤니케이션 전달수단이다. 단어들 속에서 텍스트의 존재가 잊혀지고 계속되는 페이지 속에서 텍스트들이 흘러나오기 때문에 일상생활에 비쁜 독자들은 거의 알아차리지 못하지만, 텍스트의 본질적인 임무는 가능한 한 겸손해야 한다는 것이다. 새겨진 텍스트, 그려진 텍스트, 깎인 텍스트, 또는 납으로 만들어진 텍스트(활판 인쇄), 그리고 최근의 사진 찍힌 텍스트들은 비록 유행에 영향을 받기는 하지만 매일 계속되는 마모와 몇 세기의 침식에도 영향을 받지 않는다.

4-2. 텍스트의 선과 면을 이용한 표현 분석

텍스트의 행을 이용한 텍스트 시각화의 형태를 찾으려면 아벨리네르의 캘리그램에서 찾을 수 있는데 이것은 텍스트 또는 사상을 표현한 그림이라고 할 수 있다. 즉 생각을 구체화하고 작품의 전반적인 비전을 부여하는 데 있어서 표현을 이용한 지름길이라 할 수 있다.

캘리그램의 원형을 찾아보면 소아시아로부터 온 그리스 작가 아라토스(Aratos)에 의해서 만들어진 시를 카롤링 왕조(Carolingian Dynasty)풍의 서체로 각색한 것이라고 할 수 있다. 최초의 시각시는 현대 광고에서 발견된다. 포스터, 상품안내문, 신문광고, 책, 호화잡지, 영화나 TV의 만화, 시청각 자

1) P. B. Meggs. 월간 디자인 편집부 역, 그래픽 디자인의 역사 (서울: 월간디자인사, 1985), pp.11.

료 등 이 모든 것들은 친근감이 경멸을 낳는 현상 덕택에 불가사의하고 도처에 열려 있고 불합리하고 우스꽝스런 요소들을 평범하고 하찮게 보이는 것들로 변형시킨다.

4.3. 꼴리쥬를 이용한 표현 분석

입체파의 등장으로 대상의 숨겨진 모습들이 견고하게 재구성된 수많은 단면을 통해서 처음으로 드러나게 되었다. 몽타주, 꼴리쥬에 의한 화면의 입체적 질감, 부피들, 즉 순수회화에서 화면의 표현 재료의 입체적 질감들이 점점 사라지면서, 마침내 입체파 발전의 최후 단계에서는 점차적으로 평평하게 되고 상당히 얇아진 부피 대신에 평면이 사용되었다.

5. 현대 텍스트 시각화

5-1. 분석대상 선정

앞의 이론적 배경 및 내용을 바탕으로 현재 시각디자인물에 나타나고 있는 사례들을 선정하여 분석함으로써 새로운 시각 전달형 텍스트 시각화의 방향 및 방안을 제시하고자 한다. 텍스트는 시각적 커뮤니케이션의 체계적이고 합리적인 사고와 정보교환의 기능을 분석함에 있어서 현재의 텍스트 시각화의 범주에 드는 시각물들이 어떠한 시각표현 효과를 가져오며, 또 의미론적 측면과 외적 구성 측면을 함께 서술하여 커뮤니케이션에 있어서의 텍스트 시각화의 효과를 알아보고자 한다.

5-2. 분석내용

① 형태를 이용한 사례분석

그림1 'Lisa Pompelli, Joze Sumichrast'은 알파벳 첫 머리글자를 이용하여 컨셉을 가지고 시각화 하였다.

시각적인 아름다움과 확실한 디자인 컨셉을 가지고 다양한 재료와 매체를 이용하여 글자의 질감 형태에 변화를 주어 개성적인 문자체로 표현하였으며 문자체를 자유로우면서 상상력이 풍부한 글자로 이미지와 글자체를 결합시켜 장식적인 분위기와 모던한 그래픽디자인으로 더욱 다양하고 흥미로운 디자인을 할 수 있을 것이다.

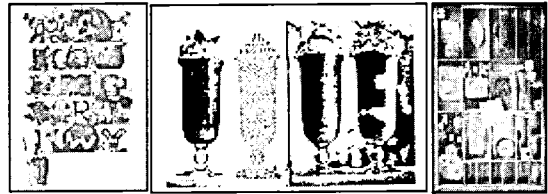
② 문장의 행과 군집을 이용한 사례분석

그림 2는 아이스크림을 주제로 한 카다로그(catalogue)이다. 수평 배열에 의한 도형의 구성을 시각화하였다. 상품의 가운데의 광고 문안을 아이스크림으로 형상화하여 글자를 수평으로 도형의 회화적 구성으로 배치하였다. 각각의 문자들을 하나의 면으로 표현하여 아이스크림으로 지각된다. 상품의 내용과 시각적 효과도 모두 얻을 수 있으며, 시선을 끌 수 있는 효과적인 표현을 한 예라 하겠다.

③ 꼴리쥬를 이용한 사례분석

그림 3은 Rocco Baviera의 작품이다. 나무로 짜여진 틀을 이용하여 이미지를 문자와 그림, 다양한 재료들을 사용하여 꼴리쥬 기법으로 표현하고 있다. 이 작품은 그림보다 텍스트를 더 비중 있게 사용하여 문자 자체를 이미지로서 만들어내고 있다. 3차원과 2차원의 텍스트를 배경으로 사용하기도 하며 돌출되어진 독립된 형상을 효과적으로 사용하여 그림이미지와의 조화를 이루어내고 있다. 이처럼 꼴리쥬를 사용한 텍스트

시각화는 언어적 전달 내용만이 아닌 문자에 포함된 시각적 성질, 즉 크기, 형태, 색채, 재료, 공간 등 문자정보를 접했을 때 보는 사람이 느끼게 되는 시각적 내용에 의해, 표현자의 감정상태와 의도하는 내용을 느끼고 파악함으로써 그 문자가 전하고 있는 개념적 내용뿐만 아니라 이를 초월한 어떤 구체적인 직접적인 의미를 느낄 수 있게 한다.

[그림 1] [그림 2] [그림 3]
 그림1 'Lisa Pompelli, Joze Sumichrast'
 그림 2 아이스크림을 주제로 한 카다로그
 그림 3은 Rocco Baviera

5-3. 분석결과

작품분석을 통해 텍스트 시각화의 기본적인 구성과 표현형식, 기능성과 메시지의 전달 효과 등을 분석하였다. 이처럼 텍스트 시각화는 자형 자체와 문장의 선과 면, 꼴리쥬와 같은 다양한 표현 형식을 통하여 시각 커뮤니케이션에 있어서 표현효과를 높일 수 있다. 시각 커뮤니케이션 도구로서의 문자는 단순한 의사소통의 매체로만 머물러서는 안되며, 시각언어로서의 문자는 그것을 구사하는 '수단'으로 부터 조화와미를 이끌어 내어 형상화함으로써 보다 완전한 것으로 나아가는 것이다. 본 논문에서 언급한 내용만으로 텍스트 시각화를 정리하기란 불충분하지만 타이포그래피와 비교하여 텍스트 시각화를 특성을 이해하고 크기, 형태, 색채, 재료, 공간 등 문자정보를 습득하여 발전시킨다면 기존의 정보전달 방법 및 디자인의 조형성에 혁신적이며 새로운 시각커뮤니케이션을 창조할 수 있을 것이다.

6. 결론

모든 정보전달은 디지털시대의 뉴미디어 매체를 통하여 이미지로서 발전하고 있다. 한 예로, 오늘날 모바일 인터넷과 문자메세지는 디지털시대의 시각화의 발전이라고 볼 수 있다. 텍스트 시각화의 현상은 문자메세지로 등장하고 있으며 디지털시대의 새로운 이미지를 낳고 있다. 문자메세지의 이모티콘과 아이콘들은 현실에서의 이미지로 표현되어지고 있으며 문자를 보내는 자기 자신의 새로운 이미지인 것이다. 결론적으로 표현자의 감각이 더해진 텍스트 시각화는 직관적이고 관념적인 의미표출과 무한한 의미의 다의성으로 인해 현대사회에 있어서의 커뮤니케이션의 한 방법으로 기존의 타이포그래피에 비해 이미지 전달에 있어서 보다 효과적이라는 것이다. 효과적인 정보전달을 위해서는 정보의 시각화, 단순화, 간결화가 필수적이다. 따라서 정보를 시각언어로서 표현할 수 있는 디지털 시대의 텍스트 시각화의 중요성은 더욱 더 강조될 것이다.