

캘리그래피를 이용한 디자인 콘텐츠 제작에 관한 연구

A Study on the Design Contents Production available Calligraphy

주 현 식*

삼육대학교*

Joo heon-sik*

Sahmyook Univ.*

요약

본 연구에서는 캘리그래피로 다양한 디자인 콘텐츠를 제작하는 것을 제안한다. 캘리그래피는 글씨 아트로서 다양한 문화와 이미지와 합성하여 디자인 콘텐츠로서 그 활용가치가 생활과 가까이 접함으로써 그 활용가치가 높다고 할 수 있다. 따라서 다양한 글자체로 캘리그래피를 표현하여 그 예술적 효과는 더 크다고 할 수 있다.

I. 서론

최근 컴퓨터 기술은 디지털 시대로 모든 기계, 기술, 물질에 아날로그 대신 디지털이 산업 전반과 생활 전반에 크나큰 영향을 미치고 있다. 인간 본성의 순수함과 감성을 찾게 되었고, 인간의 순수함과 향수를 감성과 느낌으로 표현 할수 있는 글씨와 그림에서 찾게 된다. 특히 글씨와 그림을 기계적인 아닌 인간 냄새가 나는 손 글씨나 붓글씨 같은 것에서 찾게 되었는데 이것을 캘리그래피(Calligraphy)라한다. 캘리그래피는 펜 또는 브러쉬, 혹은 새로운 도구에 의해 육필문자 및 그 기술을 말한다. 캘리그래피의 주된 요소는 가독성이라고 볼 수 있다. 글씨와 그림을 보고, 읽고 하여 그 의미를 이해하고 공감함으로써 그 형태적 아름다움을 느끼게 하는 것이다. 따라서 본 연구에서는 캘리그래피의 표현요소에 대해서 살펴보고, 컴퓨터그래픽을 이용한 캘리그래픽을 제작하여 마치 손 글씨처럼 쓴 효과를 나타낸다.

II. 캘리그래피의 표현 요소

캘리그래픽의 표현요소와 특성은 가독성, 공감성, 조형성, 개성성, 동양성이라고 볼 수 있다. 가독성은 시각적으로 이미지나 문자 요소를 부각하여 돋보이게 함으로써 시각적 효과를 부여하면서 그 문자를 이해하며 소통하여야 한다. 표현 기법의 특이성이나 서체의 크기, 위치 변화 등 표현과 묘사으로써 시각적 효과를 나타내는 것이다. 둘째는 공감성이다. 캘리그래피는 다양한 서체와 필법에 의해 그 의미를 전달하는데 캘리그래피를 보았을 때 그 의미 전달이 되어야 한다. 따라서 글씨나 그림으로 표현한 것이 상호의미 전달이 되어야 한다. 가독성은 그 글자를 보았을 때 그 의미의 이해와 의사 전달 그리고 문자를 읽음으로써 보는 사람의 시선을 사로잡고 그 의미를

간파할 수 있어야 한다. 세 번째는 조형성이다. 조형성은 캘리그래피가 예술적으로 그 짜임새가 있어야 한다. 다시 말해서 일정한 리듬과 균형감으로 글자의 공간 배치에 리듬감과 균형감으로 조형적 가치로써 예술적 작품의 특성을 가지고 있어야 한다. 넷째는 개성성이라고 볼 수 있다. 캘리그래피는 시각성과 공감성을 가지고 조형성을 가지면서 독특한 개성을 가지고 있어야 한다. 어떤 필체를 쓴다고 해도 예술적 경지에서 그 사람만의 독특한 개성으로 표현에서 독특함으로 그 개성으로 감정과 의사 전달을 하여야한다. 다섯 번째는 적합성이다. 캘리그래피는 동양적이 느낌이 더 강하다는 인식을 가지고 있게 되는데 그것을 아마도 붓 터치에 의해서 표현하기 때문에 펜보다는 붓으로 글자의 폭과 획과 빠짐, 붓의 농도에 따라서 감정이입이 풍부하기 때문에 동양성이라고 분류할 수 있다. 캘리그래피의 표현요소를 요약하면 [표 1]과 같다.

표 1. 캘리그래피 표현 요소

표현 요소	표현요소요약
가독성	이미지와 문자 요소로 소통 표현 기법 특이성 및 표현 묘사
공감성	다양한 서체와 필법으로 의미전달 가독성 내재
조형성	예술적 짜임새 리듬감과 균형감
개성성	독특한 개성으로 감정과 의사전달
동양성	붓 터치로 풍부한 감정표현

III. 캘리그래피 제작 기법 분류

캘리그래픽은 표현 요소들을 가지면서 감성적표현으로

소통을 한다. 따라서 이러한 캘리그래피의 제작을 크게 2가지로 살펴본다. 첫째는 순수하게 붓 터치로 문자나 그림을 표현하는 것과 둘째는 컴퓨터를 이용하거나 스캔하여 제작하는 것을 분류해 볼 수 있다. 붓 터치로 캘리그래피 제작하는 것은 고전적이며 동양적인 표현이라고 볼 수 있다. 회화적 색감이 동양적인 수묵화 형태로 대부분 칼라 사용에서도 어두운 먹필의 효과를 나타낸다. 따라서 무게감과 동양적 감칠맛이 있다. 둘째는 스캔과 컴퓨터를 이용하면 기계적 도구에 의해서 현대적이고, 컴퓨터를 이용하기 때문에 수작업에서 디지털적인 작업으로 수정과 편집과 저장 복사 그리고 다양한 컬러와 형태를 구성하여 현대적인 작품으로 캘리그래피의 감성을 나타낸다. 캘리그래피는 글자 아트로서 타이포그래피와 크나큰 연관성을 갖고 있다. 캘리그래피를 현대적으로 표현하기 위해서는 타이포그래피의 지식과 활용을 기법들이 필요하다. 특히 관찰과 조사를 통해 지식과 활용이 필요하며 [표 2]로 캘리그래피를 위한 유용성을 나타낸다.

표 2. 캘리그래피를 위한 유용성 팁

분 류	유용성 설명
서체	운영체제를 설치하면 기본적인 글꼴이 설치되지만, 글꼴 분류 및 추가 설치
역사성	한글 발전과 역사성으로 사건, 시기, 서체, 모양 탐구
서체 정보	컴퓨터의 서체 분류와 서체 특징, 제작업체 특징
디자인 관찰	포스터, 매거진, 독특한 개성으로 감정과 의사 전달
폰트 조형성	텍스트의 의미를 폰트로 이미지화 표현
폰트 당벳	키보드 그림문자 활용 및 당벳을 이용한 텍스트 의미 강조

제작 기법분류로서 붓 터치 캘리그래피는 붓을 이용하여 작업 할 때 필압이 종이에 가하는 힘에 따라 무거움과 가벼움 표현하고, 획의 느낌을 이용하여 필체의 변화를 갖게 된다. 또 다른 중요 기법으로 속도감을 가지고 있다. 속도감은 붓의 속도에 따라 빠름과 밝음, 느낌과 정적임 등 다양한 느낌을 표현한다. 이러한 속도의 표현감은 종이에 번짐과 축축한 느낌 등 캘리그래피 표현기법에 크나큰 영향을 미치게 된다. 또 다른 기법은 결구법이 사용되는데 결구법은 필법과 관련성을 가지고 있다. 필법은 한 점, 한 획을 쓰는 법칙이요, 결구법은 한 점, 한 획을 조립하여 조화를 이루게 하는 법칙이다. 따라서 필법과 결구법이 조화를 이루어야 한다. 필법만 강조하면 미적 요소가 결여되고, 결구법만 강조하면 질적 요소가 결여된다. 따라서 필법과 결구법 모두를 중시하여 캘리그래피로 나타내어야 한다. [그림 1]은 붓 터치에 의한 운필운용기법을 나타낸다.

한한한

전체적인 획을 일직선으로 표현 후 초성 중성, 종성 변화시킴

한한한

글씨를 한쪽 방향으로 기울여 씀

한한한

필압을 사용한 글씨

한한한

필압을 사용하며 속도감을 줌

▶▶ 그림 1. 붓 터치 운필운용 기법

[그림 2]는 컴퓨터에 의한 캘리그래피를 나타낸 것이다. 제작은 플래시 CS6 프로그램 이용하여 붓으로 한글자 한글자 입력하고, 무비클립 심볼로 저장하여 마치 붓으로 쓴 것과 같은 효과를 나타내었다. 그리고 애니메이션 기법을 적용하여 한 글자씩 자동으로 글자가 쓰여 지도록 효과를 적용하였다.

▶▶ 그림 2. 컴퓨터 캘리그래피

IV. 결론

본 연구에서는 캘리그래피의 제작기법으로 붓터치에 의한 기법과 컴퓨터에 의한 기법을 간략하게 제안하고 비교하였다. 순수 붓 터치 기법을 적용할 경우 보다 감성이 풍부한 캘리그래피를 나타내었다. 컴퓨터로 제작한 캘리그래피는 제작과 편집이 보다 자유로웠다.

■ 참고 문헌 ■

- [1] 이지은 “캘리그래피의 기원적 코드에서 나타난 조형적 확장 가능성 연구”, 한국디지털디자인 연구논문지, 제13권, 제2호, pp.305-314, 2013.