

그래픽 디자인의 시각적 특징에 관한 연구

-회화적모더니즘에서 뉴욕파그래픽디자인까지-

A Study on the Visual Characteristics of Graphic Design

- From Pictorial Modernism to New York Graphic Design-

홍성일(Sung-il, Hong)

경운대학교 시각영상디자인전공

강대인(Dae-in, Kang)

경운대학교 시각영상디자인전공

1. 서론
2. 그래픽 디자인의 시작
3. 그래픽 디자인의 시각적 특징
  - 3-1. 회화적 모더니즘
  - 3-2. 구성주의와 신조형주의
  - 3-3. 바우하우스
  - 3-4. 신타이포그래피
  - 3-5. 스위스파 그래픽 디자인
  - 3-6. 뉴욕파 그래픽 디자인
4. 맺음말

참고문헌

(要約)

현대의 그래픽 디자인은 컴퓨터와 전자기술의 발달로 다양하고 첨단적인 이미지들의 스타일로 기존의 그래픽 디자인의 세계를 변화시키며 새로운 그래픽 디자인의 영역을 만들어가고 있다. 하지만 오늘날 그래픽 디자인 스타일의 기본 원리나 이미지들은 지난 20C초부터 중반까지 그래픽 디자인 사조들의 시각적 특징들이 반영된 각종 창작물들에 의해 다듬어지고 변화되어진 시각적 원리나 방법들의 영향을 받아 온 것이 사실이다.

일반적으로 모던 그래픽 디자인이라 부르고 있는 이 시기의 그래픽 디자인 스타일들은 20C 디자인의 시작이 되는 아르누보 이후 회화적 모더니즘, 구성주의, 신조형주의, 바우하우스를 거치며 현대 그래픽 디자인의 기본적인 원리와 스타일을 형성하게 되는 스위스 그래픽 디자인 양식에서, 그리고 뉴욕파 그래픽 디자인에 이르러 전 세계로 퍼져가게 된다.

본 연구에서는 21C 급속한 그래픽 디자인의 표현 기술 발달과 다양한 그래픽 디자인 환경 속에서 현대 그래픽 디자인 원리의 바탕이 되는 20C 초반부터 중반까지 그래픽 디자인의 시각적 특징과 흐름의 조망을 통해 좀더 그래픽 디자인에 대한 체계적이고 근본적인 인식의 확보와 그래픽 디자인의 시각적 특징을 이해하고 새로운 그래픽 스타일을 생산해 내는 하나의 연구 과정으로 삼고자 한다.

(Abstract)

Modern graphic design is creating a new area of graphic design due to the development of computer technology as it changes the existing world of graphic design with a variety of advanced style of image. It is true, however, that the basic principles and images in the modern design are influenced by the visual principles and methods elaborated and changed by the numerous creative works that is well representing the visual features of graphic design trends from the early 20th century to the mid century.

The style of graphic design at the time which is generally referred to as 'modern graphic design' went through Pictorial modernism, Constructivism, De Stijl, Bauhaus after the beginning of 20C design, Art Nouveau. It spread over the world in the ear of Swiss graphic design and New York graphic design that create the basic principles and styles in modern graphic design.

This study examines visual features and flow of graphic design from the early years in the 20th century to the middle of the century, the foundation ear of principles in the modern graphic design. It will give a systematic and fundamental understanding of graphic design and visaul features of it while it will be in a research process to create a new graphic style.

(Keyword)

Swiss design, Modernity, Simplicity, Pictorial modernism

1. 서론

정보의 내용들을 시각화 또는 기호화시켜 효율적으로 전달하는 사회적 기술이라 할 수 있는 그래픽 디자인의 개념은 시대가 바뀌어도 변하지 않고 있지만 그래픽 디자인의 표현 스타일에 있어서 오늘날의 그래픽 디자인은 엄청난 변화와 표현의 다양성을 요구받고 있다. 컴퓨터의 등장과 다양한 미디어 매체의 출현은 그래픽 디자인의 전통적이고 고전적인 스타일을 점차 사라져 가게 만들고 복합적이고 변형된 새로운 시대의 다양한 그래픽 디자인 스타일들을 양산해 내고 있다. 지금까지 우리들이 하고 있는 그래픽 디자인의 대부분의 스타일과 이미지들은 대부분 지난 아르누보(Art Nouveau) 이후 한 세기 동안 시각디자인 분야에서 이미 창조된 이미지들로부터 알게 모르게 영향을 받아 왔으며 그 결과물들의 반응과 조합으로 나름대로의 시각적인 스타일로 구축을 해 왔던 것이 사실이다. 때로는 작가 개인의 자기 표현 수단으로 또는 디자인의 목적에 맞도록 절충되거나 모방, 변형된 이미지들의 반복으로 만들어지고 다듬어진 그래픽 디자인이라 할 수 있다.¹⁾ 하지만 오늘날 그래픽 디자인은 1980년 이후 등장한 매킨토쉬 컴퓨터와 전자기술의 발달로 다양하고 첨단적인 이미지들의 그래픽 디자인 스타일로 기존의 그래픽 디자인의 세계를 변화시키며 새로운 그래픽 디자인의 영역을 만들어가고 있다.

본 연구에서는 현대 그래픽 디자인의 초석이 되었던 회화적 모더니즘에서 뉴욕과 그래픽 디자인에 이르기까지의 시각적 특징을 살펴보고자 한다. 그래픽 디자인의 시각적 형성과 양식의 조망을 통해 표현의 다양성과 개성이 표출되고 있는 현대 그래픽 디자인의 역사적 흐름과 그래픽 디자인 분야에 대한 근본적이고 체계적인 인식과 함께 앞으로의 그래픽 디자인에 대한 새로운 표현의 전망의 연구에 한 과정으로 삼고자한다.

2. 그래픽 디자인의 시작

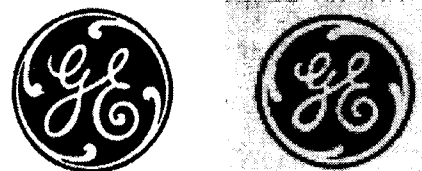
20C 디자인의 출발점이 되는 아르누보(Art Nouveau)는 예술적 형태로서 포스터의 시작이며 동시에 그래픽 디자인의 시작이라고 할 수 있다. 과거의 양식가를 거부하고 식물 형태의 자유롭고 자연스러운 선이나 형(形)에 의해 유연하고 유동적인 곡선이나 곡면을 적극적으로 사용한 아르누보의 시각적인 특징은 유기적인 선을 모태로 한 비대칭과 동적이며 생동감 있는 형태로 나타났다. 주로 포도덩굴이나 장미, 백합과 같은 꽃과 공작새, 그리고 여성의 모습 등의 선에서 시각적인 모티브를 추구하였다. 장식적인 양식의 아르누보 스타일의 대표적인 포스터 작가는 쥘 세레(Jules Cheret)로 현대 포스터의 아버지로 불릴 정도로 포스터에 커다란 영향을 주었다. 1872년에 제작된 발렌티노 무도회(Bal Valentino) 포스터(그림1)는 대담한 레터링의 사용과 생기 있는 중심 인물의 설정, 형태와

동작이 소용돌이치는 듯한 대담한 배치로 포스터 역사의 시금석이 되었다.

(그림1) Jules Cheret, <Bal Valentino>(poster) 1872

이 시기에 미국에서 제작된 제너럴 일렉트릭(General Electric)사의 심벌 마크(그림2)는 독창성과 명료성, 이해성의 심벌 마크의 모든 조건을 갖춘 작품으로 그래픽 스타일의 슬한 변화에도 불구하고 한 세기가 지난 지금까지도 약간의 수정만 거친채 계속 사용되어지고 있는 아르누보 양식의 대표적인 심벌 마크이다.³⁾

1890년

현재

(그림2) Trademark of General Electric, 1890

새로운 양식이라는 의미의 아르누보는 생생하고 감각적인 이미지를 통해 프로이드적인 강박 관념에서 힌트를 얻은 근대 미술 운동인 「상징주의(Symbolism)」의 요람과 같은 분위기 속에서 번성하였지만⁴⁾ 지나친 장식성에 의한 장식 과잉이라는 비난과 무조건적인 시대의 모방 거부와 영감 거부로 지속적인 발전을 하지 못하였다. 하지만 아르누보는 미술 공예 운동과 함께 근대 디자인 운동의 근원이 되었고 부분적으로는 영국의 미술 공예 운동에서 성장하였지만 전체적으로는 유럽 대륙과 미국에서 더욱 더 발전되었다. 프랑스에서는 모던 스타일(Modernstyle/새로움), 이태리에서는 스타일리베르티(Stileliberti/자유양식), 독일은 유겐트스틸(Jugendstil/청춘양식)로 오스트리아에서는 세세션(ViennaSecession/분리파)등의 형식으로 영향을 주며 퍼져 나갔다.

3. 그래픽 디자인의 시각적 특징

기술과 과학의 발전으로 인한 사회적, 정치적으로 엄청난 혼란과 변화의 시기를 맞은 20C의 초창기는 그래픽 디자인에도

1) 정시화, 그래픽 커뮤니케이션 디자인 강의, 국민대학교 대학원, 1996
 2) 새로운 형태를 창조하기 보다는 현재를 표현하기 위한 양식-순수미술의 관행 등을 거의 종속적으로 따라했던 역사주의(Historicism)가 유행하였다.

3) P.B.Megge, 그래픽 디자인의 역사, 월간디자인 편집부 역, 디자인하우스, 1985. p238
 4) Penny Sparks 외 공저, 디자인 소스 북, 한국미술연구소 역, 시공사, 2000. p42

영향을 주어 기존의 사고와 스타일로는 사회적 역할에 한계를 나타나게 되었다. 아르누보의 곡선 양식 또한 보다 단순하고 기하학적인 「기계미학(machine aesthetic)」에 그 자리를 내주면서 쇠퇴해 갔으며) 20C의 그래픽 디자인은 입체파(Synthetic Cubism)회화와 미래파(Futurism)시(詩)사이의 충돌로 탄생되었으며 입체파, 미래파, 다다(Dada)와 초현실주(Surrealisme)의 등은 20C의 형태 및 시각 전달의 그래픽 언어(graphic language)에 직접적인 영향을 주었으며) 초창기 그래픽 디자인의 스타일 형성에 있어 주류를 이루었던 그래픽 분야는 주로 정치적, 사회적 영향으로 많은 그래픽 디자이너들이 몰두하였던 포스터가 대부분이었다. 모던 그래픽 디자인의 발전에 전체적으로 보아서 그 뿌리는 회화적 모더니즘(Pictorial Mordernism)에서 찾아볼 수 있으며 구성주의, 신조형주의, 바우하우스를 거치며 현대 그래픽 디자인의 기본적인 스타일을 형성하게 되는 스위스 그래픽 디자인 양식에서 부터 뉴욕파 그래픽 디자인에 이르기까지 그 사회적인 여건이나 환경에 의해 부분적으로 변화를 가지며 발전되어 갔다.

3-1. 회화적 모더니즘

회화적 모더니즘이란 색, 형태, 재질, 공간 등과 같은 시각 요소를 어떤 문학적 또는 일화적 주제를 표현하는 수단이기 보다는 오히려 순수한 시각 요소로 인식하고 그 자체를 화면에 자율적으로 구성함으로써 조형적 특성을 더 강조하는 그림으로 정통 그래픽 디자인의 간결하고 평면적인 이미지는 르네상스(Renaissance) 이후 순수 미술의 관행이었던 원근법, 명암법 등에 의해 대상을 사실적으로 표현하는 것이 아니라 대상을 새로운 눈으로 파악함으로써 새로운 예술의 세계를 개척하였던 19C 회화적 모더니즘으로부터 유래한다. 이 시기에 유럽에 소개되었던 일본의 다색판화(화)와 인쇄기술(인쇄)은 회화적 모더니즘의 형성에 상당한 영향을 주었으며 동시에 아르누보의 원동력이 되기도 하였다.

회화적 모더니즘은 포스터의 일반 대중화에 노력해서 의미있는 상징적 이미지 창조에 영향을 주었으며 전체적인 시각적 짜임새에 대한 관심으로 의미 전달의 이미지와 디자인 형태 간의 조화에 큰 특징이 있었으며 대상의 특징만 추출한 간결한 형태와 절제된 평면적인 색채 구성의 표현 형태는 신속하고 정확한 메시지의 전달과 함께 여러 가지 면에서 이전의 표현 형태보다는 생산적으로나 경제적으로 훨씬 더 효율적이었다.

루시엔 베른하르트(L.Bernhard)는 자연주의를 그래픽 형상 언어로 단순화, 변형화 시키는 과정에서 시각 포스터를 한 단계 높은 작가로 색깔을 시각적 수단으로 이용하여 최소한의 정보에 의한 강력한 메시지를 전달하고자 노력하였다. 대표작인

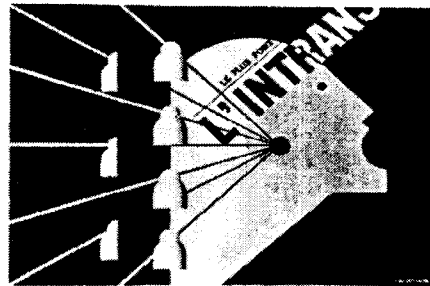
- 5) 앞의 책, p72
- 6) P.B.Meggs, 그래픽 디자인의 역사, 월간디자인 편집부 역, 디자인하우스, 1985. p273
- 7) 정시화, 그래픽 커뮤니케이션 디자인 강의, 국민대학교 대학원, 1996
- 8) 일본의 다색판화/ 서예적 선의 드로잉, 자연적 형상의 단순화, 평면적 실루엣(silhouette) 형태와 선명한 색채로 신선한 충격을 주었다.
- 9) 인쇄기술/ 명암법에 의한 표현보다는 간결한 선이나 간결한 색면으로 인쇄한 것이 훨씬 명쾌하고 눈에도 더 잘 들어와 정보를 신속하게 전달한다는 사실을 인식하게 되었다.

구두 선전 포스터(그림3)에서는 간결성과 평면적인 수법으로 사물의 세부까지 정확한 덧생의 기초로 단순하고 명쾌하며 서술적으로 표현한 스타일을 엿볼 수 있다.

(그림3) Lucien Bernhard, <Still(poster)>1912

유동적이고 회화적인 성격을 띠었던 표현 양식의 루드비히 홀바인(L.Holwein)과 대담하고 단순한 디자인 형태와 표현 양식, 주제를 도해에 가까운 상징으로 단순화시켜 작업한 카상드로(A.M.Cassandre)는 대표적인 회화적 모더니즘을 대변하는 작가에 속한다. 1925년에 제작한 령트랑지장(L'Intransigent)을 위한 포스터는 (그림4)당시에는 상상도 할 수 없었던 대형 크기 때문이기도 하였겠지만 뛰어난 구성력과 대담한 생략으로 인한 대상의 양식화로 큰 반응을 불러 일으켰다.

(그림4) A.M Cassandre, <poster for L'Intransigent>1925

이 밖에도 프랑스의 장 카를뤼(J.Carlu)는 설득력있는 기하학적 형태와 구조, 상징적인 이미지의 결합으로 시각적 요소들의 정서적 가치에 대해 냉정하고도 객관적인 분석을 하고자 하였는데 예를 들면 각과 직선에서는 긴장감과 경계성을 곡선에서는 여유와 안락함을 전달하고자 하였다.

앞에서도 잠깐 언급하였지만 초창기의 작품들이 대부분 포스터를 통해 시각적 이미지들의 구축에는 그 당시 사회적인 상황, 다시 말해 인쇄기술은 발달이 되었으나 라디오나 기타 대중 매체들은 발달하지 못하였고 이러한 상태에서 유럽의 각국 정부는 전쟁이라는 특수한 환경에서 선전과 대중들에 대한 시각적 설득의 주요 수단으로 포스터를 이용할 수밖에 없었다.

20C 그래픽 디자인 이미지에서 가장 지속적인 조류라 할 수 있는 회화적 모더니즘의 그래픽 표현 기법은 러시아 구성주의(Constructivism), 네덜란드 신조형주의, 바우하우스의 합리주의 디자인과 2차 세계대전 이후 스위스파 그래픽 디자인을 통해서 완성되었으며 뉴욕파 그래픽 디자인, 미국을 통해서 전 세계적으로 파급되었다.

3-2. 구성주의와 신조형주의

3-2-1. 러시아 구성주의

개인주의적이고 실용성이 없는 기존의 예술을 부정하며 사회적 역할에 의미를 부여했던 러시아 구성주의는 혁명적 매체로서 포스터를 이용하였으며 말과 이미지의 조합 포토그램, 사진 몽타주, 이중인화 등의 기법으로 20C의 그래픽 디자인과 타이포그래피 디자인에 국제적인 영향을 끼쳤다. 타이포그래피의 새로운 분야를 개척한 엘 리치츠키(E.Lissitzky)는 유명한 선전용 포스터인 <흰색을 파고드는 붉은 썰기>(그림5) 등과 같은 공산주의자들을 위한 공격적이고 기하학적인 이미지들의 작품을 통해 체계적인 시각적 계획과 함께 형태 및 공간에 대한 현대 회화의 개념들을 디자인에 적용하였다.

(그림5) El Lazar Markovich Lissitzky, <Beat the White with Red Wedge (poster)>1919

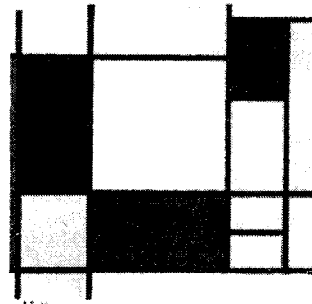
그는 강하고 추상적인 기하학적 디자인과 단순한 색 배열, 그리고 간략하지만 선동적인 활자체로 공격성을 자극하는 새로운 영역을 선보였다.¹⁰⁾ 그의 동료이자 선전가였던 알렉산드로첸코(A.Rodehenko) 또한 대담하고 기하학적인 구성과 넓은 면적에 대한 순수한 색채 도입과 간결하고 읽기 쉬운 레터링을 이용한 그래픽 디자인을 많이 제작하였다. 러시아 구성주의자들은 그래픽 커뮤니케이션 전체에 시각적인 생동감을 유지시키면서도 질서와 명료성, 적절한 강조를 조화롭게 구사하였다.

러시아 구성주의는 20C의 그래픽 디자인과 타이포 그래픽의 국제적인 영향을 끼쳤으며 러시아의 1930년대 후반 이후 서구 여러나라로 이식되었는데 특히 바우하우스를 통하여 디자인의 이념 형성에 주요 계기가 되었다.

3-2-2. 네덜란드 신조형주의

흔히 데 스틸(De Stijl) 운동이라고 불리는 양식이라는 의미를 가진 신조형주의는 정확한 공간 분할과 단순성, 기본형태, 비대칭 타이포그래피 등의 형이상학적인 개념을 도입하였다. 신조형주의는 큐비즘의 영향을 받아 직각과 평면의 조합으로 이루어지는 추상적 형태, 삼원색과 흰색, 검은색, 그리고 회색만을 사용한 순수 추상조형을 추구하였다. 반 고흐의 영향을 받은 피에트 몬드리안(P.Mondrian)은 데 스틸의 가장 두드러진 작가로 직선과 정사각형, 직사각형을 사용한 절제된 방

식으로 각 요소들의 긴장 및 균형 상태를 고조시키는 대담한 비대칭적 균형의 구성을 고안(그림6)하였다.

(그림6) Piet Mondrian, <Composition with Red, Yellow & Blue>1920

이러한 구성은 신조형주의의 기본 원리와 시각 형태들이 발전되도록 하는 모태가 된다. 또한 제한된 시각적 표현 방식 외에도 참다운 아름다움이란 절대적 순수성에서 얻어진다는 믿음으로 자연의 묘사, 외관에 대한 재현, 주관적 감성 등으로부터 탈피하여 예술을 정화시키려 했던¹¹⁾ 그의 사상은 20C의 조형 이론에 깊은 영향을 주었다. 공간을 구성하는 검은 색의 단순한 가로선과 평면적인 형상의 그래픽 디자인을 창조한 반 데어릭(B. Vander Leek)과 「데 스틸」의 잡지를 편집 담당하기도 하였던 테오 반 도스부르크(T.Doesburg)는 후일 바우하우스 학생들에게 신조형주의의 철학을 강의하기도 하였다.

형태의 순수성에 대한 이러한 여러 가지 신조형주의의 이념은 후일 회화, 조각은 물론 건축, 포스터, 인테리어디자인 등의 이르기까지 폭넓은 영향을 끼치게 된다.

3-3. 바우하우스

건축, 제품, 회화, 조각과 디자인, 그리고 시각 전달 미술 등 모든 분야에 결정적인 영향을 주어 현대적 디자인 양식을 창조한 바우하우스(Bauhaus)는 지금까지 여러 저서나 논문을 통해 활발하게 연구가 되어 왔기 때문에 본 논문에서는 바우하우스가 시각 전달 디자인, 즉 그래픽 디자인에 끼친 영향의 한 측면에서만 살펴보고자 한다. 일반적으로 바우하우스에 대해 거론할 때 바이마르(Weimar)시기, 뉘른베르크(Dessau)시기, 말기의 시기, 크게 이 세가지 시기로 구분하는데 일반적으로 뉘른베르크 시기가 바우하우스의 주체성과 이론적인 체계가 완수된 시기로 규정되고 있다.

신조형주의와 구성주의가 바우하우스의 기반이 된 것은 사실이나 이 운동들을 바우하우스는 단순한 모방에 그치지 않고 오히려 이 운동들의 형식 원리를 분명하게 이해하고 디자인의 여러 문제에 현명하게 적용하여 발전시켜 나갔다. 특히 바우하우스는 본격적인 디자인 교육을 시도한 최초의 교육기관으로서 그래픽 디자인과 관련된 작가로는 거장들의 작품을 가지고 대비법, 색채법, 재료연구(정밀묘사도 포함), 형태론 등을 강의한 초창기 시절의 기초 과정을 담당했던 요하네스 잇텐(J.Itten) 외에 모홀리 나기(L. Moholy-Nagy)와 바실리 칸딘스키(W.Kandinsky), 그리고 모홀리 나기의 영향을 받은 헤르베르

10) Peter Dormer, 강현주, 주미아 역, 1945년 이후의 디자인, 시각과 언어, 1995. p113

11) 원유홍, 커뮤니케이션 디자인사, 정글, 1998. p130

트 바이어(H.Bayer)와 요스트 슈미트(J.Schmidt)를 들 수 있다. 리치스키에 영향을 받은 헝가리의 구성주의 작가였던 모홀리 나기는 그래픽 디자인에서 리듬과 비대칭, 균형을 중시한 공간 구성을 강조했고 포스터는 타이포포토(typhphoto)로 발전해 갈 것을 예측, 메시지의 신속한 전달을 위한 타이포포토에 의한 글자와 이미지의 객관적통합, 타이포포토를 새로운 시각 문화라고 부르며 선입관에 의한 미적 관념이 배제된 시각 전달의 절대적 명료성을 강조하였다.¹²⁾ 가장 강렬한 형태에 의한 전달력으로 선형적인 미학적 사고에 의해 커뮤니케이션이 감소되어서는 안 된다는 것을 강조하였다. 바우하우스 출신의 비주얼 커뮤니케이션의 창시자였던 헤르베르트 바이어는 타이포그래피 및 그래픽 디자인 공방을 담당하였는데 주로 산 세리프체를 사용하였으며 선명하고 단순하며 합리적인 형태로 간결화 된 유니버설체를 디자인하였다.(그림7)

(그림7) Herbert Bayer, <Kandinsky Exhibition poster>1926

바우하우스에서의 새로운 타이포그래피의 연구는 모더니즘 디자인과 현대 그래픽 디자인의 발전에 주요한 영향을 끼쳤으며 그리드 시스템, 산 세리프체, 가독성, 기능성, 안 치올트(J.Tschichold)의 신타이포그래피 이론, 비대칭구성 등은 1920년대 타이포그래피 디자인의 대표적인 개념이 되었고 독특한 바우하우스의 교육시스템- 기초교육, 예비교육등-은 위에 열거한 여러 디자인 작가들의 노력과 더불어 현대 그래픽 디자인의 원형을 낳게 하였다.

3-4. 신타이포그래피

20C 전후의 예술 운동이었던 구성주의, 미래파¹³⁾, 다다¹⁴⁾ 등의 타이포그래피적 경향을 디자인사적 의미에서 뉴 타이포그래피(New typography) 즉, 새로운 타이포그래피적 경향을 통칭해서 부르는 신타이포그래피와 안 치올트의 신타이포그래피

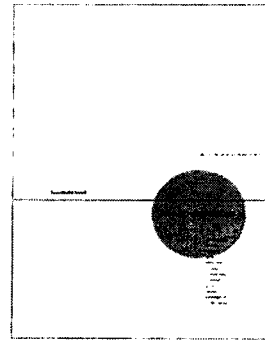
12) P.B.Meggs, 그래픽 디자인의 역사, 월간디자인 편집부 역, 디자인 하우스, 1985. p332

13) 미래파(未來派/Futurism)/ 20C초 이탈리아를 중심으로 일어난 예술 운동으로 속도와 다이내믹한 힘이 용솨음치는 기계문명 감각을 강하게 표현하는 등 속도와 기하학적 효과를 도입, 대상의 물질을 파괴하고 동시성의 사상을 화면에 정착하는 운동의 표현에 새로운 길을 개척했으며 다다와 20C 예술의 여러 운동에 영향을 끼쳤다.

14) 다다(Dada)/ 스위스에서 일어난 예술운동으로 예술과 삶의 동일성을 회복하고자 했고 각종 오브제(자연물, 기계파편 등)들을 이용한 콜라주 작업을 하였으며 타이포그래피에 의사소통의 요소로서 해학, 비유, 충격 등의 표현을 도입한 다다는 초현실주의 운동으로 연결되었다.

(Die Neue Typographie)와는 엄연히 구별되는 것으로¹⁵⁾ 안 치올트의 신타이포그래피 이론은 바우하우스와 러시아 구성주의의 새로운 디자인 개념들을 그의 작품에서 소화시켜 새로운 타이포그래피를 시도한 데에서 근거한 것이다. 타이포그래피에는 시각적인 요소- 형태, 크기, 색채, 재료 등- 들에 의한 강한 시각적 충격이 있으며 시각 타이포그래피 디자인의 본질적 과제를 제시한 신타이포그래피의 개념을 안 치올트는 현대적인 타이포그래피의 명확함과 간결성의 추구라는 기능성에 입각하여 완성하였다.

전시회를 위한 포스터(그림8)는 안 치올트의 가장 절정기의 작품이다.

(그림8) Jan Tschichold, <Exhibition poster>1937

비대칭 원리의 경지를 엿볼 수 있는 지극히 절제된 표현의 극치에서 타이포그래피와 몇 개의 구성 요소가 절정에 다다른 정제미를 느낄 수 있다. 안 치올트의 새로운 타이포그래피는 순수화, 명료성, 그리고 수단의 단순함(simplicity)에서 볼 수 있듯이 모더니즘 디자인의 조형적 특성, 특히 조형적 경제성과 간결성의 원리를 달성하였다. 안 치올트의 신 타이포그래피의 목표는 간결성, 활자의 지적 배열, 등가성(等價性), 비대칭 구성, 전체 페이지의 합리적 구성 등에 있었다.

안 치올트의 신타이포그래피는 러시아 구성주의에서의 새로운 타이포그래피 실험- 리치스키- 으로부터 바우하우스에서의 기능주의에 입각한 신타이포그래피- 모홀리 나기- 를 거쳐 미국과 유럽의 후기 산업 사회의 상업적 요구에 부응하면서 1950년대의 스위스 국제 타이포그래피 양식으로 발전, 하나의 타이포 양식으로 유럽과 미국에 보급되었다.¹⁶⁾

3-5. 스위스파 그래픽 디자인

1930년대 미국에서 시작된 경제 공황의 영향도 받지 않았고 2차 세계 대전의 영향도 받지 않은 정치적, 경제적, 사회적인 안정 속에서 스위스는 바우하우스의 디자인 이념을 가장 잘 실천한 나라로 평가받고 있다. 1950년대 스위스에서 나타난 디자인 양식으로 스위스식 디자인(Swiss design) 또는 스위스 국제 타이포그래피 양식(International typographic style)이라고

15) 최은영, 안 치올트의 신타이포그래피와 볼프강 바인가르트르의 타이포그래피에 관한 연구, 국민대학교 대학원, 1997. p13

16) 정시화, 그래픽 커뮤니케이션 디자인 강의, 국민대학교 대학원, 1996

도 불린다. 스위스와 그래픽 디자인은 1920~30년대 네덜란드의 신조형주의와 바우하우스, 안 치올트의 신타이포그래피 디자인에서 발전한 모더니즘 디자인의 합리주의 정신을 밑바탕으로 하고 있는데 1910년대의 모더니즘 디자인과 1945년 2차 세계 대전 후에 형성된 신모더니즘 디자인 운동을 연결하는 중요한 역할을 하게 된다.

청결성과 정확성, 객관적인 명료함과 긴장감이 있고 세련된 구성, 위엄과 품위 있는 디자인으로 정확하고 사실에 바탕을 둔 방식으로 시각적 언어 정보를 전달하는데 특징이 있었던 스위스와 그래픽 디자인은 1950년대 중반부터 전 세계적으로 유행하여 디자이너들에게 영향을 주었는데 특히 1950년대와 60년대에 영국과 미국의 디자이너들에게 큰 영향을 주었다.

스위스와 그래픽 디자인의 특징들을 정리하여 보면¹⁷⁾

시각적인 특징들은

- 가) 산 세리프(Sansserif)체 사용
- 나) 수학적 그리드 시스템에 의한 엄격한 비대칭 구성
- 다) 문안의 왼쪽 정렬-뒤홀리기
- 라) 질서 정연함과 명쾌함을 지향
- 마) 객관적인 문안과 사진의 사용

이념적인 특징들은

- 가) 객관적인 사실을 표현, 전달하는 생생한 수단으로서의 디자인을 강조
- 나) 사회적 유용성을 강조하는 디자인관
- 다) 개인적인 표현성의 철저한 배제
- 라) 보편적이고 과학적인 디자인의 문제 해결

이러한 스위스와 그래픽 디자인의 시각적, 이념적 특징들은 현대 그래픽 디자인의 바탕이 되는 것으로 대상의 사실적 이미지와 간결하고 조형적인 문자의 사용, 그리고 심벌화 된 대상을 간결하고 평면적으로 표현함으로써 커뮤니케이션의 효율성을 높이는 신객관주의 디자인을 완성한다. 오늘날 그래픽 디자인의 현대적 스타일에서 요구하고 있는 산 세리프 문자들이나 그래픽 디자인 기술과 원리의 대부분을 스위스와 그래픽 디자인이 완성하였다.

바우하우스 출신의 막스 빌(M.Bill)은 스위스와 그래픽 디자인의 대표적인 작가로 스위스 그래픽 디자인의 정신, 합리주의 디자인(신모더니즘)을 전 세계에 보급시켰는데 매우 정교하고 명료한 타이포그래피 그리드 레이아웃을 발달시켰고 이러한 요소들을 논리적이고 계층적으로 구조화 된 정보와 결합시켜 조화를 이루면서도 쉽게 알아볼 수 있는 비대칭 양식을 창조하였다.¹⁸⁾ 기본적으로 그의 디자인 방법은 구성주의와 합리주의 디자인에 바탕을 두고 있는데 그래픽 디자인에 있어서 문장과 그림은 객관적이고 기능적인 가치 기준에 의해 레이아웃 되어야 한다는 생각을 가졌다.(그림9)

테오 발머(T.Ballmer)는 절대적인 수학적 그리드에 데 스틸의 원리를 최초로 적용하였으며(그림10) 바젤과 추리히를 중심으로 활동한 뮐러 브로커만(J. M. Blockmann), 아르만 호프만(A.Hofmann) 등도 대표적인 스위스와 그래픽 디자인에 큰 역할을 담당하였던 디자이너들이다.

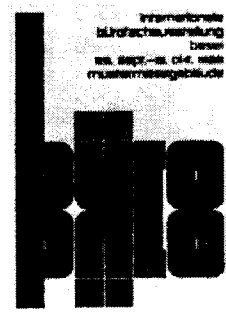
17) 정시화, 그래픽 커뮤니케이션 디자인 강의, 국민대학교 대학원, 1996

18) 박선의, 최호선, 비주얼 커뮤니케이션 디자인, 미진사, 1999. p96

(그림9) Max Bill, <Exhibition poster>1940

심벌화 된 대상을 간결하고 평면적으로 표현하는 디자인 형태는 후일 추상적, 조형적 포스터와 커뮤니케이션 심벌(pictogram, 픽토그램)의 국제화에 크게 영향을 미쳤는데 앞에서 잠깐 언급하였지만 시각적 강렬함과 메시지의 단순명료성, 시각적 세련감의 스위스 그래픽 디자인은 바우하우스의 디자인 이념을 전통 계승, 발전 시켰다는 평가와 함께 20C 중반 이후의 세계 그래픽스타일에 지대한 영향을 미치게 되었다.

(그림10) Theo Ballmer, <buro poster>1928

3-6. 뉴욕파 그래픽 디자인

정통 그래픽 디자인, 즉 모더니즘 시대는 시기적으로 1910년~20년대까지의 독일 합리주의의 모더니즘 시대와 영국, 스위스, 미국, 동유럽 국가들이 이 원리를 실천한 1930년대, 그리고 국제적 양식의 합리적 디자인이 나타난 1950년대로 구분되는데 1930년~50년대를 후기 모더니즘 시대라 말한다. 이 시기에 유럽의 모더니즘 원리는 여러 가지 사회적, 정치적, 환경에 의해 자의반 타의반으로 미국에 건너가게 되는 유럽의 모던 그래픽 디자인 작가들에 의해 활발하게 이식되어졌다. 이들은 미국에서 현대적 디자인의 새 물결을 일으키면서 유럽의 모더니즘이 미국이라는 새로운 환경에서 미국적인 새로운 형태의 미술과 디자인이 창조되어 전 세계적으로 보급되는 계기를 만들었다.

1937년 모홀리 나기가 세운 뉴 바우하우스는 그 이념은 근본적으로 독일의 바우하우스 정신과 맥을 같이 하였지만 새로운 시대의 새로운 장소, 미국의 환경과 실정에 알맞은 방향으로 새롭게 변화되어 정착되었다. 실용주의적 태도와 가치를 숭상하고 예술의 전통이 일천하며 다양한 인종이 있었던 평등 사

회, 아이디어의 표현과 정보를 개방적이며 직접적으로 전달하는 것을 중시한 미국적 문화와 사회의 독특한 양상을 띠었던 미국 사회에서 전체주의적 정치 풍토를 혐오하며 미국으로 이주해 온 재능있는 작가들에게는 미국 그래픽 디자이너들에게 많은 영향을 주며 동시에 커뮤니케이션상의 여러 문제들을 해결하고 개인적인 표현의 욕구를 충족시키는데 큰 기회가 되었다.¹⁹⁾ 카상드로, 장 카롤뤼, 헤르베르트 바이어 등과 같은 그래픽 디자이너들의 영향이 많았고 폴 랜드(P.Rand), 허브 루발린(H.Lubalin), 쉘 바스(S.Bass) 등과 같은 가장 미국적인 그래픽 디자이너들에 의해 더욱 더 발전된 자유롭고 새로운 형태의 디자인의 딱딱한 직선적 기하적 형태의 디자인을 탈피한 유연하고 유기적 곡선과 역동적이고 유희적인 느낌을 주는 자유 분방한 개성을 표현, 실용적인 뉴욕파 그래픽 디자인을 탄생시켰다.²⁰⁾

유럽의 타이포 그래픽 디자인의 영향을 가장 많이 받은 폴 랜드는 현대적 디자인의 미국적인 접근을 가장 먼저 시도한 디자이너로 역동적이고 유희적인 시각적 표현(그림11)과 함께 문화에 대한 디자인의 적극적인 역할을 주장하기도 하였고 쉘 바스는 시각적 복잡성을 과감히 제거, 간결한 그림 문자적 상에 의한 커뮤니케이션을 시도하였다.

(그림11) Paul Rand(The American Institute of Graphic Art (cover design)-1968

타이포 그래픽에 관한 한 최고의 디자이너로 격찬을 받았던 허브 루발린은 광고와 편집 디자인, 심벌과 활자체 디자인 그리고 포스터와 패키지에 뛰어난 업적을 남겼다.

뉴욕파 디자이너들은 비록 유럽의 그래픽 스타일에서 이념과 디자인 형태들을 빌어왔지만 그들만의 환경과 사상에 맞는 새로운 그래픽 디자인 스타일을 만들어냈다.

4. 맺음말

지금까지 현대 그래픽 디자인의 초석이 되었고 현재까지도 여러 형태로 현대 그래픽 디자인에 영향을 주며 하나의 그래픽 디자인 스타일로 영역을 가지고 있는 20C초부터 중반까지 그래픽 디자인의 시각적 특징을 살펴보았다. 추상적 조형적

19) P.B.Meggs, 그래픽 디자인의 역사, 월간디자인 편집부 역, 디자인 하우스, 1985. p398

20) 정시화, 그래픽 커뮤니케이션 디자인 강의, 국민대학교 대학원, 1996

이미지, 간결성과 평면성의 정통 그래픽 디자인의 원리는 20C 그래픽 디자인의 표준을 형성하였다고 할 수 있으나 20C 중반 이후 새로운 소비 시대와 대중 문화의 등장으로 그 영향력은 급격히 떨어지게 되지만 포스트 모더니즘 그래픽 디자인의 근원이 된다.

컴퓨터라는 도구와 다양한 대중 매체의 발달은 대다수의 그래픽 디자이너들에게 작업의 편리함과 표현의 차별화 속에서 모던한 그래픽 디자인의 스타일과 방법들이 많이 퇴색되고 있는 것이 사실이며 또한 기존의 그래픽 디자인의 스타일에서는 상상할 수 없었던 표현들이 컴퓨터의 테크닉과 기술로 표현되어 많은 그래픽 디자이너들에게 놀라움을 주며 더욱 더 세분화 된 그래픽 디자인의 영역을 만들어 내고 있다.

어떠한 그래픽 디자인의 스타일이 그 시대와 사회에 얼마나 어울리는가, 적절한가 등의 문제는 접어 두더라도 우리들이 현재 공식처럼 각종 그래픽 작업에서 알게 모르게 적용하며 표현되고 있는 그래픽 디자인의 기본적인 원리나 스타일들이 어떻게 그 시대와 사회 속에서 변화, 발전되어 왔는가 하는 사회적인 기술로서의 관점에서 살펴 본다는 것은 무한한 표현의 가능성과 문화의 다양성 속에서 살고 있는 현재의 그래픽 디자이너들에게 많은 점을 시사해 준다고 할 수 있겠다. 앞에서도 언급하였지만 20C 중반 이후 부터 지금까지의 그래픽 디자인은 20C 초부터 형성된 그래픽 디자인을 기초로 해서 산업 사회와 소비 시대 속에서 어지러운 정도로 많은 변화를 거치며 발전해 왔다.

21C의 급속한 그래픽 디자인 표현 기술의 발달과 그래픽 디자인의 다양한 표현매체 환경 속에서 오늘날 현대 그래픽 디자인의 모태가 되는 20C중반까지 그래픽 디자인의 시각적 특징을 한번쯤 되새겨 본다는 것은 그래픽 디자인의 시각적 원리와 가치에 대한 근본적인 이해나 체계적인 인식의 측면에서 그리고 새로운 그래픽 디자인 스타일을 생산해 나가는 과정에서 의미있는 시작이 될 것이라 믿는다.

참고문헌

1. 정시화, 그래픽 커뮤니케이션 디자인 강의, 국민대학교 대학원, 1996
2. P.B. Meggs, 그래픽 디자인의 역사, 월간디자인편집부 역, 디자인하우스, 1985
3. Penny Sparke와 4인 공저, 디자인 소스 북, 한국미술연구소 역, 시공사, 2000
4. Peter Dormer, 강현주, 조미아 역, 1945년 이후의 디자인, 시각과 언어, 1995
5. 정시화, 현대 디자인 연구, 미진사, 1996
6. 원유홍, 커뮤니케이션 디자인사, 정글, 1998
7. 박선의, 최호천, 비주얼 커뮤니케이션 디자인사, 미진사, 1999
8. 권명광, 명승수 공저, 근대 디자인사, 미진사, 1990
9. 최은영, 안 치울트의 신타이포그래피와 볼프강 바인가르트 의 타이포그래피에 관한 연구, 국민대학교 대학원, 1997
10. Communication Arts, Mar/Apr, 1999
11. Posters/World Graphic Design Now1, 講談社
12. APPRECIATION OF ART, 동아출판사, 1990