

저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:

저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.

비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.

변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

2022년 2월
석사학위논문

북커버 디자인에서 수묵 표현기법을 기반으로 한 캘리그래피 활용

조선대학교 대학원
디자인학과
조 자 연

북커버 디자인에서 수묵 표현기법을 기반으로 한 캘리그래피 활용

Using calligraphy based on ink expression techniques
in book cover design

2022년 2월 25일

조선대학교 대학원

디자인학과

조 자 연

북커버 디자인에서 수묵 표현기법을 기반으로 한 캘리그래피 활용

지도교수 박 재 연

이 논문을 디자인학 석사학위신청 논문으로 제출함

2021년 10월

조선대학교 대학원

디자인학과

조 자 연

조자연의 석사학위논문을 인준함

위원장 조선대학교 교수 임채형 (인)

위 원 조선대학교 교수 장재욱 (인)

위 원 조선대학교 교수 박재연 (인)

2021년 12월

조선대학교 대학원

목 차

표 목차	iii
그림 목차	iv
ABSTRACT	viii
제 1장 서론	1
제 1절 연구배경 및 목적	2
제 2절 연구범위 및 방법	4
제 2장 캘리그래피와 북커버 디자인의 특성	7
제 1절 북커버 디자인	8
1. 북커버 디자인의 개념과 기능	8
2. 북커버 디자인의 시각적요소 특징	9
3. 북커버 디자인에 있어서 캘리그래피의 효용성과 활용사례	12
제 2절 캘리그래피	17
1. 캘리그래피의 개념	17
2. 캘리그래피의 현황	19
3. 수묵 표현기법	25
가. 수묵의 개념	25
나. 수묵 표현기법의 종류	28
제 3장 연구자의 디자인 제안	30
제 1절 소설 태백산맥의 디자인 제안	32
제 2절 소설 아리랑의 디자인 제안	48
제 3절 소설 한강의 디자인 제안	64

제 4장 결론	80
참고문헌	84
국문초록	86

표 목 차

[표-01] 연구의 구성	6
[표-02] 북커버디자인의 기능	9
[표-03] 이미지의 특징	11
[표-04] 타이틀 그래픽의 특징	11
[표-05] 캘리그래피의 동서양 배경	17
[표-06] 국립국어원 ‘신어’ 자료집에 수록된 ‘캘리그래피’의 정의	18
[표-07] 사전적 의미의 예술	23
[표-08] 육채(六彩)_묵의 여섯가지 색	25
[표-09] 먹의 농도	26
[표-10] 운필(運筆)의 삼요소	27
[표-11] 붓의 종류와 특징	27
[표-12] 수묵의 표현기법	28
[표-13] 연구자의 작품 기본 구상안	31
[표-14] 작품 태백산맥01의 제작과정	34
[표-15] 작품 태백산맥02의 제작과정	39
[표-16] 작품 태백산맥03의 제작과정	44
[표-17] 작품 아리랑01의 제작과정	50
[표-18] 작품 아리랑02의 제작과정	55
[표-19] 작품 아리랑03의 제작과정	60
[표-20] 작품 한강01의 제작과정	66
[표-21] 작품 한강02의 제작과정	71
[표-22] 작품 한강03의 제작과정	76

그 림 목 차

[그림-01] I.R.I형용사 이미지 스케일	10
[그림-02] 캘리그래피의 영역적 분류	12
[그림-03] 펜 캘리그래피 북커버 활용사례①	13
[그림-04] 펜 캘리그래피 북커버 활용사례②	14
[그림-05] 펜 캘리그래피 북커버 활용사례③	14
[그림-06] 붓 캘리그래피 북커버 활용사례 ①	15
[그림-07] 붓캘리그래피 북커버 활용사례 ②	15
[그림-08] 붓캘리그래피 북커버 활용사례 ③	15
[그림-09] 붓캘리그래피 북커버 활용사례 ④	16
[그림-10] 붓캘리그래피 북커버 활용 사례 ⑤	16
[그림-11] 캘리그래피의 구분	19
[그림-12] 캘리그래피가 활용된 생활 소품	20
[그림-13] 캘리그래피 교육	20
[그림-14] 패키지에 활용된 캘리그래피①	21
[그림-15] 패키지에 활용된 캘리그래피②	21
[그림-16] 패키지에 활용된 캘리그래피③	21
[그림-17] 패키지에 활용된 캘리그래피④	21
[그림-18] CI/BI에 활용된 캘리그래피①	21
[그림-19] CI/BI에 활용된 캘리그래피②	21
[그림-20] CI/BI에 활용된 캘리그래피③	21
[그림-21] CI/BI에 활용된 캘리그래피④	21
[그림-22] 포스터에 활용된 캘리그래피①	22
[그림-23] 포스터에 활용된 캘리그래피②	22
[그림-24] 광고에 활용된 캘리그래피①	22
[그림-25] 광고에 활용된 캘리그래피②	22
[그림-26] 캘리그래피 작품①	23
[그림-27] 캘리그래피 작품②	23
[그림-28] 캘리그래피 작품③	23

[그림-29] 캘리그래피 작품④	23
[그림-30] 캘리그래피 작품⑤	24
[그림-31] 캘리그래피 작품⑥	24
[그림-32] 캘리그래피 퍼포먼스①	24
[그림-33] 캘리그래피 퍼포먼스②	24
[그림-34] 소설 태백산맥의 북 커버	32
[그림-35] 작품 태백산맥01	33
[그림-36] 태백산맥01의 책등디자인 제안	35
[그림-37] 태백산맥01의 책표지디자인 제안①	35
[그림-38] 태백산맥01의 책표지디자인 제안②	36
[그림-39] 태백산맥01의 책표지디자인 제안③	36
[그림-40] 태백산맥01의 책등디자인 목업	37
[그림-41] 태백산맥01의 책표지디자인 목업	37
[그림-42] 작품 태백산맥02	38
[그림-43] 태백산맥02의 책등디자인 제안	40
[그림-44] 태백산맥02의 책표지디자인 제안①	40
[그림-45] 태백산맥02의 책표지디자인 제안②	41
[그림-46] 태백산맥02의 책표지디자인 제안③	41
[그림-47] 태백산맥02의 책등디자인 목업	42
[그림-48] 태백산맥02의 책표지디자인 목업	42
[그림-49] 작품 태백산맥03	43
[그림-50] 태백산맥03의 책등디자인 제안	45
[그림-51] 태백산맥03의 책표지디자인 제안①	45
[그림-52] 태백산맥03의 책표지디자인 제안②	46
[그림-53] 태백산맥03의 책표지디자인 제안③	46
[그림-54] 태백산맥03의 책등디자인 목업	47
[그림-55] 태백산맥03의 책표지디자인 목업	47
[그림-56] 소설 아리랑의 북커버	48
[그림-57] 작품 아리랑01	49
[그림-58] 아리랑01의 책등디자인 제안	51
[그림-59] 아리랑01의 책표지디자인 제안①	51

[그림-60] 아리랑01의 책표지디자인 제안②	52
[그림-61] 아리랑01의 책표지디자인 제안③	52
[그림-62] 아리랑01의 책등디자인 목업	53
[그림-63] 아리랑01의 책표지디자인 목업	53
[그림-64] 작품 아리랑02	54
[그림-65] 아리랑02의 책등디자인 제안	56
[그림-66] 아리랑02의 책표지디자인 제안①	56
[그림-67] 아리랑02의 책표지디자인 제안②	57
[그림-68] 아리랑02의 책표지디자인 제안③	57
[그림-69] 아리랑02의 책등디자인 목업	58
[그림-70] 아리랑02의 책표지디자인 목업	58
[그림-71] 작품 아리랑03	59
[그림-72] 아리랑03의 책등디자인 제안	61
[그림-73] 아리랑03의 책표지디자인 제안①	61
[그림-74] 아리랑03의 책표지디자인 제안②	62
[그림-75] 아리랑03의 책표지디자인 제안③	62
[그림-76] 아리랑03의 책등디자인 목업	63
[그림-77] 아리랑03의 책표지디자인 목업	63
[그림-78] 소설 한강의 북커버	64
[그림-79] 작품 한강01	65
[그림-80] 한강01의 책등디자인 제안	67
[그림-81] 한강01의 책표지디자인 제안①	67
[그림-82] 한강01의 책표지디자인 제안②	68
[그림-83] 한강01의 책표지디자인 제안③	68
[그림-84] 한강01의 책등디자인 목업	69
[그림-85] 한강01의 책표지디자인 목업	69
[그림-86] 작품 한강02	70
[그림-87] 한강02의 책등디자인 제안	72
[그림-88] 한강02의 책표지디자인 제안①	72
[그림-89] 한강02의 책표지디자인 제안②	73
[그림-90] 한강02의 책표지디자인 제안③	73

[그림-91] 한강02의 책등디자인 목업	74
[그림-92] 한강02의 책표지디자인 목업	74
[그림-93] 작품 한강03	75
[그림-94] 한강03의 책등디자인 제안	77
[그림-95] 한강03의 책표지디자인 제안①	77
[그림-96] 한강03의 책표지디자인 제안②	78
[그림-97] 한강03의 책표지디자인 제안③	78
[그림-98] 한강03의 책등디자인 목업	79
[그림-99] 한강03의 책표지디자인 목업	79

ABSTRACT

Using calligraphy based on ink expression techniques in book cover design

CHO JA YEON

Advisor : Prof. Park Jae-yeon. Ph.D

Department of Design

Graduate School of Chosun University

This paper is a study on the use of calligraphy based on ink expression techniques in book cover design. Calligraphy existed before, but it was only about 20 years ago in the late 1990s that the current calligraphy culture, which attracts many people's attention, was formed.

In the beginning, it did not attract people's attention or popularize it, but it was developed in a modern way by using the character of Hangeul as a design element, and now it has brought qualitative and quantitative improvement, such as calligraphy being used in various fields and elements. Including package design, C.I., B.I., and editorial design. It is not only used in various fields such as book cover design, but has also reached the form of art as an object of seeing and feeling.

However, the reality is that the conceptual arrangement and theoretical system for calligraphy have not been established, and research or activities on it are lacking.

Therefore, this researcher first summarized the concept of calligraphy, examined and organized the concept and expression technique of ink used in calligraphy, and identified the concept of book cover design and the characteristics of visual elements.

In addition, through the investigation of cases of calligraphy used in book cover design, it was possible to study in depth whether calligraphy could be an important element in book cover design. Based on the research described above, a work expressing the formative beauty of lines, which is the most basic in calligraphy, was produced by using ink expression techniques such as various strokes and thickness of the brush used in calligraphy, the concentration of ink, and so on.

By designing the work produced in this way on the book cover where calligraphy can stand out the most, it was intended to increase the value of the book and suggest new development possibilities and directions for calligraphy and book cover design.

Through the research, I found out that the current calligraphy is a historical product developed based on our culture and historical background and excellent cultural heritage, Hangeul, rather than the trend of the times, and it has a high potential for future development.

However, the problem remains that the theoretical system to support this has not yet been established. In order to solve this problem, it is necessary to constantly raise questions and conduct research.

In addition, in order for calligraphy to become the main agent in completing design, various expression studies and techniques suitable for the field should be explored and developed.

Keyword : Calligraphy, Book Cover Design, ink expression techniques

제 1장

서 론

제 1절 연구배경 및 목적

제 2절 연구범위 및 방법

제 1장 서론

제 1절 연구배경 및 목적

동시대 국내 사회는 디지털 시대에서 AI 시대로의 전환점을 맞이하고 있다. 이러한 전환은 팬데믹 상황과 겹쳐 더욱 가속화되어 가고 있는 추세이다. 빠르게 변화하는 사회와 범람하는 디자인 속에서 ‘감성’이라는 키워드가 다시 화두에 오르고 있다. 1인 가구의 증가, 팬데믹 상황으로 인해 비대면 전환 등의 이유로 소통의 부재, 감성의 부재를 느끼는 사람들이 증가하고 있다는 반증일 것이다.

이러한 현상으로 레트로 문화가 다시 유행을 하고 아날로그적인 감성디자인¹⁾을 찾는 수요가 증가함에 따라 최근 캘리그래피를 활용한 상품들이 급격하게 늘어나고 있다. 생활 소품뿐만 아니라, CI, BI 등 시각디자인을 비롯하여 예술, 교육 등 여러 분야에서 광범위하게 활용되고 있다. 일명 ‘감성글씨’라고 불려지는 캘리그래피는 감성디자인을 돋보이게 하는 요소를 갖추고 있기 때문일 것이다. 또한 캘리그래피는 단순히 글씨를 쓰는 것이 아니라 언어의 의미와 문자가 가지고 있는 조형적인 의미가 함께 이루어져 표현되기 때문에 즉각적인 메시지 전달과 사람의 시선과 관심을 끌어들이기 위한 커뮤니케이션의 수단으로도 사용되고 있다. 뿐만 아니라 캘리그래피는 양적, 질적으로 팽창하여 단순 문자 디자인을 넘어서 다양한 작품들을 선보이며 순수미술의 한 부분을 차지하게 되었다.

캘리그래피가 활용되고 있는 다양한 분야 중에서 본 연구자는 북커버 디자인을 연구하고자 한다. 북 커버는 책을 보호하고 책의 내용과 의도를 전달하는 역할뿐만 아니라 이를 넘어서 소비자의 관심과 시선을 적극적으로 유도하는 역할을 한다. 그렇기 때문에 북커버 디자인에서 다양한 방법의 시각적 표현은 매우 중요하다. 한글 타이포그래피의 새로운 경향으로 나타난 캘리그래피는 앞서 말한 바와 같이 메시지 전달과 더불어 시선을 끌어들이 수 있는 요소가 충분하다. 또한 북커버 디자인의 경우 시대의 흐름에 맞게 리디자인(redesign)²⁾되어 출판 시장에 다시 나오는 경우도 많기 때문에 디자인을 제안할 가치도 충분하다.

1) 감성디자인(感性-, affective design)이란, 소비자의 욕구가 다양해지고 개성화됨에 따라 소비자의 감성적욕구를 디자인에 적용하고자 하는 디자인 방법을 말한다.
 2) 기존 제품의 기능, 재료, 또는 형태적 변경의 필요에 따라 디자인을 개량하거나 조형을 변경하는 행위. 기술 개발에 따른 리디자인 이외에, 소비자 선호도의 변화, 경쟁 제품의 출현, 단지 시장 확대나 판매 촉진을 목적으로 외형만을 새로 변화시키는 경우 등 다양한 리디자인의 범주가 있다.

이에 본 연구자는 북커버 디자인의 개념과 특징 및 캘리그래피와 캘리그래피에 쓰이는 수묵의 표현기법, 캘리그래피가 활용된 북커버 디자인의 사례를 조사하고 이를 바탕으로 앞으로 캘리그래피의 활용도에 있어 발전 가능성이 높은 북커버 디자인을 연구하고 제안한다.

연구자가 제안하는 북커버 디자인은 단순히 글씨를 쓰는 캘리그래피가 아닌 캘리그래피의 예술적 의의에 초점을 두고, 수묵 표현기법을 사용한 캘리그래피를 작품의 형식으로 표현하고 이를 북커버 디자인으로 구현함으로써, 캘리그래피의 다양한 표현방식의 개발과 리디자인 시장의 디자인 발전에 도움이 되는 것이 목적이다.

제 2절 연구 범위 및 방법

본 연구는 캘리그래피를 활용한 북커버 디자인 연구로 국내에서 활용되고 있는 캘리그래피와 북커버 디자인에 대한 자료조사와 이를 바탕으로 연구자가 캘리그래피로 표현한 북커버 디자인 제안이다. 책도 시대의 흐름에 맞춰 e북, 오디오북 등 컴퓨터 혹은 모바일로 볼 수 있는, 즉 온라인의 공간으로 이동하였다. 그러나 전자파로 인한 눈의 피로도, IT기계의 충전문제 등 여러 가지 이유로 흐름이 긴 소설 등을 보기엔 한계가 있다. 이러한 문제점들이 명확하게 보이기 때문에 오프라인에서의 책의 출판은 여전히 계속 되고 있다. 이에 본 연구자는 캘리그래피를 활용한 북커버 디자인을 제안하고자 한다.

북커버 디자인 중에서 책등³⁾디자인을 중심으로 하여 캘리그래피 작품의 형식으로 표현한다. 책의 정보적인 기능을 최소화하고 장식적인 기능을 부각시켜 시각적 효과를 극대화하고 책의 소장 가치를 높이고자 책의 다양한 장르 중에서 캘리그래피의 표현이 가장 잘 나타낼 수 있는 소설로 범위를 선정하였고, 소설 중에서도 캘리그래피 작품의 형식을 가장 잘 보여줄 수 있는 10권 이상 출간이 되는 대하소설로 범위를 한정하였다.

소설은 인간의 삶 그 자체를 표현한 문학이며 감성과 맞닿아있기 때문에 캘리그래피를 활용한 북커버 디자인은 소설의 정체성을 나타낼 수 있는 중요한 요소가 될 수 있다. 대하소설은 대개 원고지 분량 700매 정도로 장편소설 이상의 길이를 가지고 있는 소설로, 흐름이 매우 길며 복잡한 서사와 전개를 이룬다. 권수로 치면 대개 3권 이상이다. 다만 사전적 정의와는 다르게, 실제로는 보통 대하소설이라고 불리는 소설들은 적어도 10권에 가까운 권수를 가지고 있으면서, 내용의 밀도가 높고, 작품성도 우수한 경우가 많다. 책으로서의 소장 가치가 매우 높기 때문에 시대에 맞게 다시 리디자인 되어 나오는 경우가 많다. 이에 연구자는 한국 문학사에 큰 기여를 한 조정래 작가의 대하소설 중 태백산맥, 아리랑, 한강 3작품을 선정하였고 이를 토대로 캘리그래피를 활용한 북커버 디자인을 제안하고자 한다.

본 연구의 방법은 다음과 같다.

3) 책등은 책을 책꼴이에 꽂았을 때의 보이는, 책 제목 등이 쓰여 있는 옆면을 말한다. 책등은 '세네카'라고도 하는데 이것은 일본어 '세나카(せなか : 背中)'의 잘못된 표기이다.

첫째, 연구의 배경 및 목적과 연구범위 및 방법을 밝히고 본 연구의 당위성을 도출한다.

둘째, 본 연구의 주제에 대한 이론적 고찰이 필요함에 따라 캘리그래피의 개념과 활용에 대하여 분석하고 북커버 디자인의 개념과 특징을 조사한다. 국내 캘리그래피는 먹과 붓을 기본 표현 도구로 사용하고 먹의 농담에 따라 다양한 표현을 하기 때문에 수묵의 표현기법을 활용하기 때문에 수묵의 표현기법의 개념과 종류에 대하여 조사한다. 북커버 디자인에서 활용되는 캘리그래피의 사례들을 조사하고 캘리그래피의 효용성을 연구한다. 이를 바탕으로 연구자가 제안하고자 하는 북커버 디자인의 표현 방법을 연구한다.

셋째, 연구자가 선정한 대하소설의 내용 및 성격 등을 파악하고 현재까지 출판된 소설의 북커버 디자인의 자료를 토대로 연구자가 제안하고자 하는 북커버 디자인의 콘셉트를 연구한다.

넷째, 위의 내용들을 종합하여 연구자의 디자인을 캘리그래피 작품으로 표현한다. 캘리그래피 작품은 수묵 표현기법을 활용하여 먹의 농담과 선을 중심으로 표현하고, 이를 토대로 북커버 디자인으로 구현한다.

다섯째, 본 연구의 결론으로 연구 내용을 요약하고, 연구자의 캘리그래피 작품 표현을 통한 북커버 디자인을 제안하며, 연구 과정에서 나타난 문제점과 앞으로의 발전 가능성과 방향성에 대해 서술한다.

[표-01] 연구의 구성

I. 서론		
연구배경 및 목적	연구범위 및 방법	
II. 북커버 디자인과 캘리그래피의 특성연구		
북커버 디자인과 캘리그래피의 특징		
북커버 디자인의 개념과 기능	캘리그래피의 개념 및 현황	
북커버 디자인의 시각적요소 특징	수묵의 개념	
북커버 디자인에서 캘리그래피의 효용성 및 활용사례	수묵 표현기법의 종류	
III. 연구자의 디자인 제안		
작품의 전개		
작품 선정	작품 컨셉	작품의 표현
작품을 토대로 북커버 디자인 시안 제작		
IV. 결론		
수묵 표현기법을 활용한 캘리그래피 작품 표현	캘리그래피를 활용한 북커버 디자인 제안	

제 2장

캘리그래피와 북커버 디자인의 특성연구

제 1절 북커버 디자인

1. 북커버 디자인의 개념과 기능
2. 북커버 디자인의 시각적요소 특징
3. 북커버 디자인에 있어서 캘리그래피의 효용성
4. 북커버 디자인에 활용된 캘리그래피 사례

제 2절 캘리그래피

1. 캘리그래피의 개념
2. 캘리그래피의 현황
 3. 수묵 표현기법
 - 가. 수묵의 개념
 - 나. 수묵 표현기법의 종류

제 2장 캘리그래피와 북커버 디자인의 특성

제 1절 북커버 디자인

1. 북커버 디자인의 개념과 기능

북커버 디자인은 “북 디자인의 외부적 구성요소를 시각화 하는 것으로 책의 전체 내용을 이미지화하고, 그래픽 디자인의 모든 요소들을 표지라는 일정한 틀 안에서 재구성하는 총체적인 작업이다.”⁴⁾ 시각적으로 구성하는 그래픽 디자인의 한 분야로 소비자들의 구매 욕구를 충족시켜주기 위해 책의 성격 및 대중의 취향 등을 철저히 고려하여 제작된다. 즉, 책의 내용이나 분위기를 북 커버를 통해 파악할 수 있으며 소비자의 구매 욕구를 충족시키는 중요한 역할을 한다. 따라서 북커버 디자인은 무엇보다 책의 성격과 목적, 그리고 이미지를 소비자에게 잘 전달할 수 있어야 한다. 최근 북커버 디자인은 소비자들의 구매욕구 및 호기심을 자극하기 위한 다양한 디자인을 선보이면서, 과거에 비해 상당히 공을 들여 제작하고 있는 추세이다. 수많은 책들 중에서 표지만 보고도 구매심리를 자극하는가 하면 소장하고 싶은 마음을 자연스럽게 이끌어내는 기발하고 독특한 디자인의 북커버 디자인이 각광을 받고 있다.⁵⁾

북커버 디자인의 기능은 보호와 포장의 기능, 판촉 및 광고의 기능, 정보 전달의 기능, 미적 기능 등 네 가지로 나눌 수 있다.

보호와 포장의 기능은 책 본체의 보호, 보존이라는 가장 기본적인 기능과 더불어 다른 책과의 구별 및 독자의 관심을 끌 수 있는 패키지 디자인의 역할도 있다.

정보 전달의 기능은 책이 가지고 있는 제목과 시각적 요소들의 조합을 통해 함축적으로 책의 내용을 전달하는 기능을 가지고 있다. 책의 내용과 목적과 상관없이 본질을 왜곡시키는 북커버 디자인은 독자에게 오해와 잘못된 선택을 유도할 수 있기 때문에 북커버 디자인은 저자와 출판사, 그리고 독자 사이의 커뮤니케이션

4) 김정현, 김준교 「국내외 북커버 디자인의 시각적 특성 비교 연구-베스트셀러 소설분야 중심으로」, 디지털디자인학연구 15(3), 2015. p.347

5) 방주은, 「기독교 서적의 북커버 디자인과 캘리그래피에 대한 연구」, 브랜드디자인학연구, 8:2, 2010 p.203

을 명확하게 형성하는 수단이어야 한다.

판촉 및 광고의 기능은 소비자에게 판매의 수단으로 중요한 역할을 하고 있다. 이는 다른 책과의 경쟁 속에서 독자들의 관심과 선택을 이끌어내는 직접적인 수단이 되며 시대적 현상에 따라 북커버 디자인의 중요성이 얼마나 큰 것인가를 잘 말해주고 있다. 따라서 북커버는 ‘광고적 기능을 수행하며 좋은 표지는 곧바로 훌륭한 광고이다.’라고 정의할 수 있다.⁶⁾

미적 기능은 인간이 감각적으로 느끼는 본능에 가까운 것이기 때문에 더욱 소구력이 크며, 인간은 이성적 동물이지만 미와 매력에 관해서는 감성이 지배적이다.⁷⁾ 요약하면 다음 [표-02]와 같다.

[표-02] 북커버디자인의 기능

기능	특징
미적 기능	인간이 직감적으로 느끼는 본능,미와 매력에 관한 한 감성이 지배적
보호와 포장의 기능	책 본체의 보호, 보존이라는 가장 기본적인 기능, 패키지 디자인의 역할
정보 전달의 기능	책의 내용을 빠르고 쉽게 전달하는 기능
판촉 및 광고의 기능	판매 수단의 중요한 역할,독자들의 관심과 선택을 이끄는 직접적인 수단

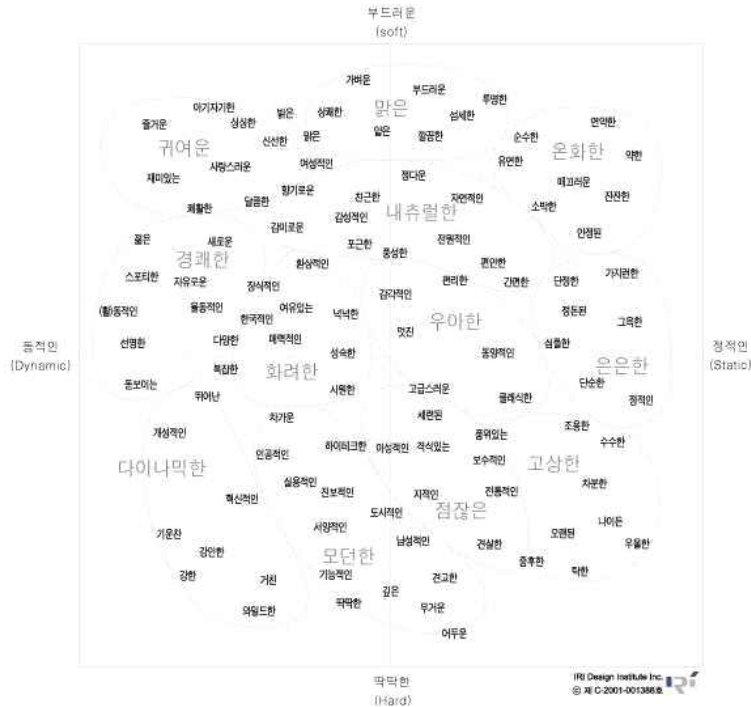
2. 북커버 디자인의 시각적요소 특징

북커버 디자인에 있어 시각적 요소로는 색채와 이미지, 타이틀그래픽으로 분류된다. 색채는 북커버 디자인의 시각적 구성요소들을 적절히 조화시키고 통일감을 주며, 독자의 시선을 집중시키고 전달된 정보를 기억하게 해준다. 색채를 통해 감정에 호소하고 지적 자극을 불러일으켜 판매 촉진과 이미지를 나타내는데 큰 요인으로 작용한다. 색채 계획의 기본조건으로는 책의 주제와 내용에 맞게 색을 효

6) 김정현,김준교 「국내외 북커버 디자인의 시각적 특성 비교 연구-베스트셀러 소설분야 중심으로」, 디지털디자인학연구 15(3), 2015. p.348

7) 김한나, 「인문서적 베스트셀러 표지디자인의 조형적 특성 및 경향에 관한 연구」,홍익대학교 대학원 석사학위논문, 2015, p.13

과적으로 사용하여 소비자에게 전달되어야 하고, 사람에게 주는 영향이 크기 때문에 심리적, 생리적으로 고려해서 사용해야 한다.⁸⁾색채는 I.R.I 형용사 이미지 스케일을 참고하여 사용하며 객관적 이미지 분석에 많은 도움이 된다. 요약은 다음[그림-01]과 같다.

[그림-01] I.R.I형용사 이미지 스케일⁹⁾

이미지는 사진과 컴퓨터그래픽, 일러스트레이션으로 분류된다.¹⁰⁾ 사진은 사실성과 현장성이 강하다. 사물에 대한 특징과 정보를 정확하게 나타낼 수 있기 때문에 독자로 하여금 객관적인 메시지를 받는다는 인식이 생기고 신뢰감을 형성하게 된다. 글의 핵심과 내용을 이해하는데 도움을 주고, 쉽게 전달할 수 있으며, 독자의 시선을 집중시킨다는 장점이 있다.

8) 김한나, 「인문서적 베스트셀러 표지디자인의 조형적 특성 및 경향에 관한 연구」, 홍익대학교 대학원 석사학위논문, 2015, p.19
 9) 이미지출처 <https://blog.naver.com/lvcherry/60007698843>
 10) 김정현, 김준교 「국내외 북커버 디자인의 시각적 특성 비교 연구-베스트셀러 소설분야 중심으로」, 디지털디자인학연구 15(3), 2015. p.348

일러스트레이션과 컴퓨터그래픽은 글과 사진으로 표현할 수 없는 콘셉트나 분위기를 전달할 때 매우 유용하다. 상상력이 필요한 허구적인 요소나 파악하기 힘든 주제일 때 더욱 효과적으로 쓰일 수 있으며, 이미지를 새로운 각도로 표현할 수 있다는 것이 장점이다. 컴퓨터그래픽의 발달은 표현하기 어려운 요소들까지도 가능하게 하고 창의적인 아이디어도 컴퓨터그래픽을 통하여 표현할 수 있다. 색의 변화와 확대 및 축소, 수정 등 다양한 특수효과들을 표현할 수 있는 장점이 있다.¹¹⁾ 요약하면 다음 [표-03]과 같다.

[표-03] 이미지의 특징

특징	내용설명
일러스트레이션	편안함과 감동을 주어 감성을 자극하여 공감을 유도함 글의 내용을 쉽게 이해되도록 도와주는 역할을 함
사진	관심을 집중시키고, 글의 내용을 쉽게 전달할 수 있으며, 사실성이 강하기 때문에 신뢰감을 줄 수 있음
컴퓨터그래픽	창의적이고, 특수효과 등 다양한 표현기법을 표현할 수 있음

타이틀 그래픽은 타이포그래피 영역으로 분류되며 북커버 디자인을 구성하는 시각적 요소 중에서도 책의 제목에 사용되어 메시지 전달 역할을 하는 가장 중요한 요소이다. 그렇기 때문에 제목이 내포하는 의미와 책의 내용을 함축적으로 시각화하여 표현하고 소비자에게 전달할 수 있어야 한다.¹²⁾

[표-04] 타이틀 그래픽의 특징

특징	내용설명
명조체	유연함과 섬세함, 우아함과 부드러운 느낌, 가독성이 높고 신뢰감을 줌
고딕체	기계적이고 대칭적, 가독성이 높고, 단순 명료한 형태로 인해 현대적인 느낌을 줌
장식체	독특한 개성으로 시각적으로 두드러지고 강한 소구방법으로 효과적. 강한 인상을 줌
캘리그래피	개성적 표현이 가능, 흥미를 유도하고 쉽게 내용을 인지하도록 하는 역할. 독창성과 주목성을 유도하고 감정 표현이나 감성을 내포함

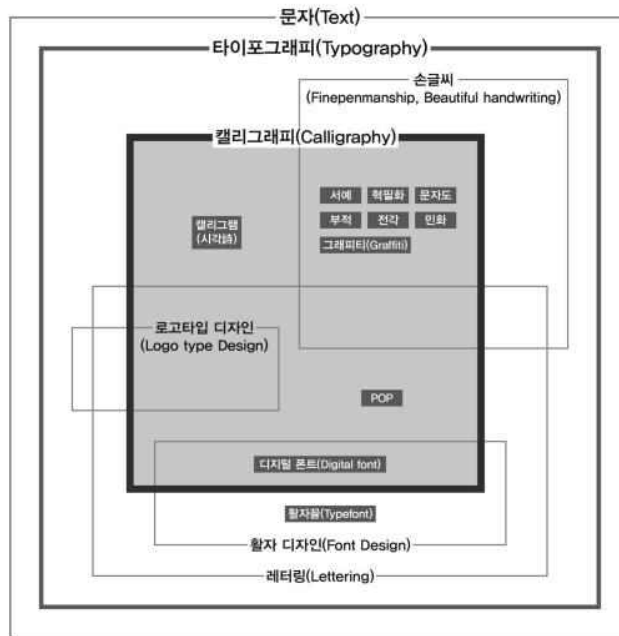
11) 김한나, 「인문서적 베스트셀러 표지디자인의 조형적 특성 및 경향에 관한 연구」, 홍익대학교 대학원 석사학위논문, 2015, p.17

12) 송민정, 최은유, 「분야별 책표지디자인의 시각적 요소 분석을 통한 시각적 특징」, 한국디자인문화학회지 19(1), 2013. p.264

다른 요소와 다르게 타이틀 그래픽은 생략할 수 없는 기본적이고 필수적인 요소이며 장식기능과 정보기능 크게 두 가지 기능을 가지고 있다.¹³⁾ 타이틀 그래픽은 명조체, 고딕체, 장식체, 캘리그래피로 분류된다. 요약은 [표-04]과 같다.

3. 북커버 디자인에 있어서 캘리그래피의 효용성과 활용사례

캘리그래피는 [그림-02]와 같이 북커버 디자인을 구성하는 요소 중 타이틀 그래픽 영역에 포함되어 있는 것을 알 수 있다.

[그림-02]캘리그래피의 영역적 분류¹⁴⁾

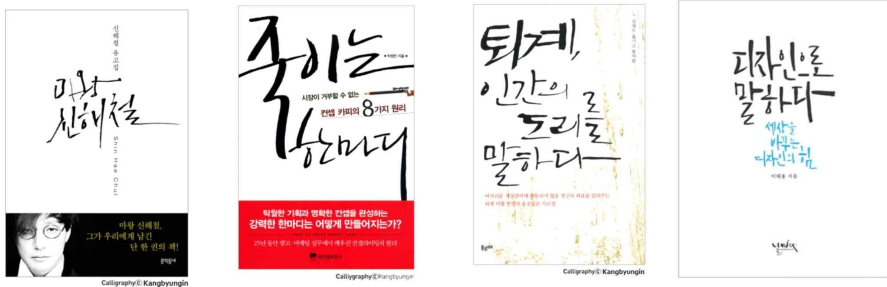
1990년대 후반부터 캘리그래피가 북커버 디자인에 등장하기 시작했다. 캘리그래피는 타이포그래피가 관장하는 현대디자인의 한 분야 속에서 문자를 소재로 표현하는 공통점을 가지고 디자인 분야에서 표현영역을 확장해 나가고 있다.

13) 김한나, 「인문서적 베스트셀러 표지디자인의 조형적 특성 및 경향에 관한 연구」, 홍익대학교 대학원 석사학위논문, 2015, p.18

14) 안상수 외, 「한글디자인」, 안그래픽스, 1999, p.55

동시대의 디자인은 다양성의 시대이다. 표현 도구, 표현방식, 소재 등의 다양함은 상상의 가능성을 넘어서고 있다. 이에 따라 디자인도 다양하게 나타나고 있으며 세분화되어 가는 추세이다. 이를 반영하듯 캘리그래피의 자연스러운 표현에도 다양한 도구와 표현방식이 반영되고 있으며, 우리의 미적 정서와도 합치된다고 볼 수 있다.¹⁵⁾ 초기의 캘리그래피 적용은 주로 역사적인 내용이나 전통적인 성격을 띄는 내용 같이 국한된 범위에서 사용되어왔다. 또한 감성적인 느낌보다 넘치는 정보들 속에서, 보다 직관적이고 효율적으로 내용을 전달 할 수 있는 방법을 선호하는 출판사의 입장과 캘리그래피의 이해와 지식이 부족한 상태에서 글의 내용이나 미적 연관성 없이 단순히 감성적이고 차별적인 요소만을 위한 방법으로 캘리그래피의 무분별한 사용은 오히려 캘리그래피에 대한 반감이 생긴 요인이 되었고 이는 북커버 디자인에서 캘리그래피 사용을 지양하는 결과로 반영되었다. 이러한 문제를 인지하고 캘리그래피의 정확한 이해와 북커버 디자인에 맞는 다양한 표현기법을 꾸준히 연구하였고, 최근 들어서는 북커버 디자인에서 캘리그래피 활용은 책의 장르에 구분 없이 다양한 서적의 표지에서 접할 수 있다.

북커버 디자인에서 활용되는 캘리그래피는 크게 펜으로 쓰는 캘리그래피와 붓으로 쓰는 캘리그래피로 분류된다. 분류와 상관없이 캘리그래피적 표현이 일반적인 타이포그래피보다 감성적이고, 차별화될 수 있는 특징을 가지고 있다. 먼저 펜으로 활용된 캘리그래피의 사례는 다음과 같다.

[그림-03] 펜 캘리그래피 북커버 활용사례①

15) 진정오, 「북커버 디자인에 나타난 캘리그래피의 표현유형에 관한 연구:2003~2006 베스트셀러 국내 소설부문을 중심으로」, 경영교육저널, vol.13, 2008, p.177

[그림-04] 펜 캘리그래피 북커버 활용사례②

[그림-03]에서는 배경을 최소화하고 캘리그래피가 활용된 글씨를 크게 표현하여 책의 제목에 시선이 집중되는 효과를 보인다. 일러스트레이션, 컴퓨터그래픽, 사진 등 다양한 이미지가 배경에 표현된 [그림-04]는 캘리그래피의 구성이 배경과 함께 어우러진 모습을 볼 수 있다.

[그림-05] 펜 캘리그래피 북커버 활용사례③

[그림-05]는 펜으로 쓴 캘리그래피와 기존 타이포그래피가 결합 된 사례이다. 이질감없이 자연스럽게 어우러지는 것이 특징이다. 다른 사례와 다르게 표지예 텍스트가 많이 포함되어 있으나 캘리그래피에 크기 차이를 두었으며 시선이 제목으로 향하는 것을 알 수 있다.

붓 캘리그래피의 글씨 표현은 주로 선(線)으로 나타난다. 캘리그래피에서의 선은 곡선 형태로 굵기, 속도에 의한 차이에 따라 다양한 형태의 이미지를 연출한다. [그림-06]에서는 붓의 농담을 제외하고 굵기와 속도에 차이를 두어 제목에 집중하게 한다. 서예의 필체에 가까운 글씨로 묵직한 느낌을 준다.

[그림-06] 붓 캘리그래피 북커버 활용사례 ①

[그림-07] 붓캘리그래피 북커버 활용사례 ②

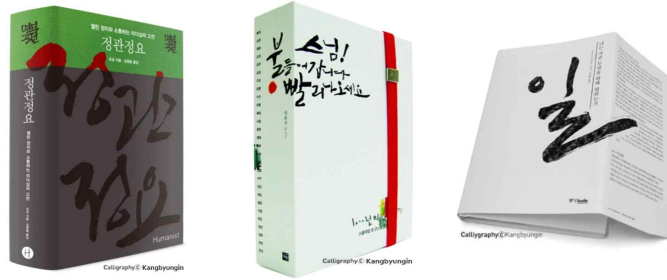
[그림-07]은 3권이상 연결되는 시리즈물의 책을 중심으로 한 사례이며, 제목을 중심으로 글씨를 중심으로 색의 변화를 주기도 하고, 배경의 색 변화와 내용에 따라 글씨체의 변화를 주어 다양성을 표현하였다. 붓이 지니고 있는 동양적인 서체의미를 극대화하며, 그래픽과 어우러져 조화를 이루기도 한다.

[그림-08] 붓캘리그래피 북커버 활용사례 ③

기존 타이포그래피와 캘리그래피가 혼합된 [그림-08]과 같은 경우 기존 서체와 명확한 대비를 이루어 사람들의 기억에 오래 남는 효과를 줄 수 있다. 북커버 디

자인에서 이러한 효과는 책의 내용과 성격을 명확하게 드러낼 수 있다. 또한 표지 타이틀에 대한 다양한 캘리그래피의 표현이 반영되고 있다. [그림-09]와 같이 책등과 연결되거나 책날개에 연결됨으로 확장성을 표현하기도 하고 [그림-10]과 같이 캘리그래피를 책표지의 배경으로 사용되거나 문자도의 느낌을 표현하기도 하며 전각의 느낌으로 디자인되기도 한다.

[그림-09] 붓캘리그래피 북커버활용사례 ④

[그림-10] 붓캘리그래피 북커버 활용 사례 ⑤

이처럼 캘리그래피의 표현은 자연스러운 선의 흐름과 독창적인 디자인으로 기존 서체 에서는 볼 수 없는 개성을 추구하는데에 많은 영향력을 가지고 있다. 북커버 디자인에 있어서 캘리그래피의 가치를 높이기 위하여 앞서 말한 바와 같이 캘리그래피를 내용과는 상관없이 차별적으로 보이려고 무분별하게 사용되는 점을 개선하고, 디자인의 품질을 떨어뜨리지 않는 선에서 사용되어야 한다.¹⁶⁾ 개성적이고 감성적인 표현이 가능한 캘리그래피의 장점을 다른 시각적 요소들과 조화되는 디자인이 이루어진다면 앞으로의 북커버 디자인에서 활용되는 캘리그래피는 지금보다 더 나은 요소로 자리 잡을 것이다.

16) 진정오, 「북커버 디자인에 나타난 캘리그래피의 표현유형에 관한 연구:2003~2006 베스트셀러 국내 소설부문을 중심으로」, 경영교육저널, vol.13, 2008, p.185

제 2절 캘리그래피

1. 캘리그래피의 개념

캘리그래피(calligraphy)의 어원은 그리스어로 ‘아름답다’의 뜻인 ‘Kallos’와 ‘필적’을 뜻하는 ‘graphy’에서 유래된 말로 사전적 의미로는 ‘아름답게 쓰다’라는 뜻이다.¹⁷⁾ 오늘날 하나의 문화적 현상이 된 캘리그래피는 많은 관심과 주목을 받는 만큼 그 용어와 개념에 있어서는 각기 다른 의견이 제기되고 있다.

서양에서의 캘리그래피와 동양에서의 캘리그래피의 개념은 차이가 있다. 이는 역사적 배경에서 비롯된 것인데 [표-05]과 같이 서양은 성경의 필사에서 시작되어 그래픽적인 상징이나 삽화의 장식이 매우 중요한 부분이었고, 동양에서의 서예는 학문과 수양을 통한 정서적인 예술의 한 부분이었다.

[표-05] 캘리그래피의 동서양 배경¹⁸⁾

동서양의 캘리그래피 역사적 배경	
<p>서양</p> <p>[로르슈 복음집] 필사본 중 '마테오 복음서'의 첫 쪽.</p>	<p>콘스탄티누스(Constantinus) 대제의 기독교 승인 이후 라틴문자를 사용한 성경 필사(筆寫)가 이루어짐</p> <p>수도원의 필경사(筆耕師)들이 필사본(筆寫本)을 제작</p> <p>필사본은 그래픽적인 상징이나 삽화의 장식이 매우 중요. 글자의 미학을 보여줌.</p> <p>그 후 서양에서 처음으로 캘리그래피라는 용어를 사용하게 되었음</p>
<p>동양</p> <p>손과정(孫過庭, 648~703)의 <서보(書譜)></p>	<p>서예는 동양의 유서 깊은 역사와 함께 동양정신의 으뜸가는 맥(脈)으로서 전해져 옴</p> <p>예술적 활동이 학문과 수양을 통한 숭고한 정신세계와 융합되어 독특함을 지님</p> <p>서예는 동양 정서의 예술의 한 부분으로써 한 획을 그었으며, 한자 역시 후기 동양문명의 통합에 많은 기여</p> <p>한자의 시작은 상형문자에서 시작됨으로서 형(型)으로부터 서예란 것이 탄생</p>

17) 이향재, 「캘리그래피의 감성융합 특성과 브랜드 가치」, 조형미디어학, 20(1), 2017, p.182

18) 이향재, 「캘리그래피의 감성융합 특성과 브랜드 가치」, 조형미디어학, 20(1), 2017, p.183

용어의 경우, 캘리그래피, 손글씨, 손 멋글씨, 붓글씨체, 서예체 등 사용하는 사람의 철학과 주장에 따라 다양하게 불리고 있다.¹⁹⁾ 우리나라에서 캘리그래피는 ‘손으로 그린 그림문자’라는 뜻을 가지고 상용되어왔다. 그러나 동양 문화권에 속해 있는 우리나라에서 서양의 개념인 ‘그린 그림문자’의 의미 때문에 많은 문제 제기가 되어왔다. ‘그림’ 혹은 ‘그리다’의 단어 속에는 몇 번이고 계속 덧칠할 수 있는 개념이 포함되어 있다. 동양에서는 글씨를 ‘쓰다’로 표현되는데 이는 한번 그은 획은 그것으로 끝이며 여기에 덧칠은 금기되었기 때문이다.

이에 국립국어원은 <2004년의 신어> 중 하나로 캘리그래피를 선정하고 그에 대한 개념을 [표-06]와 같이 변경, 정리하였다.

[표-06] 국립국어원 '신어' 자료집에 수록된 '캘리그래피'의 정의

캘리그래피 calligraphy
명사
글씨나 글자를 아름답게 쓰는 기술. 좁게는 ‘서예(書藝)’를 이르고 넓게는 활자 이외의 모든 ‘서체(書體)’를 이른다. ²⁰⁾

캘리그래피는 기본적으로 ‘쓴다’라는 개념이 강하다. ‘그리다’의 개념을 지우고 아름답게 ‘쓰는’이라는 표현을 더하여 혼재되어있는 개념을 바로 잡고 활자 이외의 모든 서체를 포함하여 다양한 기법을 선보일 수 있는 기반을 다지게 되었다. ‘쓴다’라는 개념이 강하지만 실제 캘리그래피는 그림처럼 보이는 “유연하고 동적인 선, 자체의 독특한 번짐, 살짝 스쳐가는 효과, 여백의 균형미 등 순수 조형의 특성”을 가지고 있기 때문에 순수한 필법을 바탕으로 한 전통 서예와는 구분되어 있다.²¹⁾ 때문에 이러한 변경된 캘리그래피의 정의는 큰 의미가 있다.

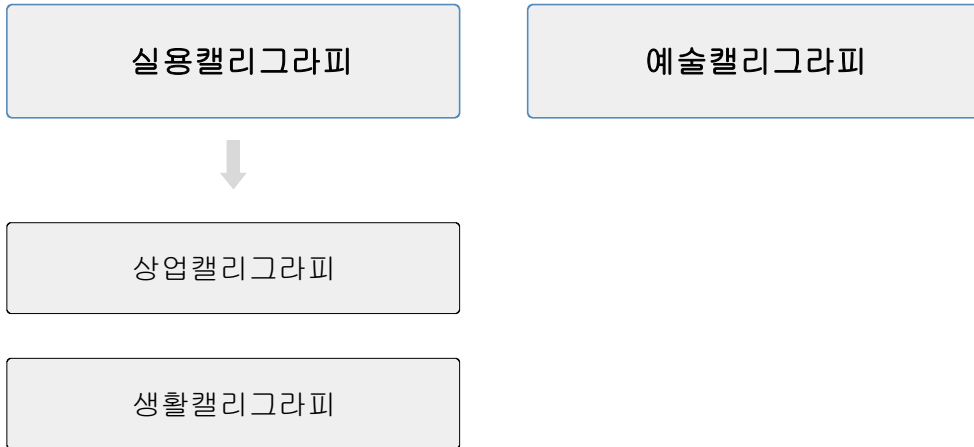
19) 이정원, 「브랜드 네임에 적용된 한글 캘리그래피의 소비자 감성과 선호도에 관한 연구-외국어 브랜드명을 가진 제품군을 중심으로」, 이화여자대학교 디자인대학원 석사학위논문, 2011, p.7

20) 캘리그래피의 정의 <https://ko.dict.naver.com/#/userEntry/koko/5f761b0b1dbeffa55f18d9d417933033>

21) 이향재, 「캘리그래피의 감성융합 특성과 브랜드 가치」, 조형미디어학, 20(1), 2017, p.182

2. 캘리그래피의 현황

1999년 즈음부터 한국에서 캘리그래피 디자인이 시작되었고, 그 후 시각 디자인 분야에서 많은 사용이 되었다.

[그림-11] 캘리그래피의 구분

다양한 로고디자인, 광고포스터, 슬로건 뿐만 아니라 우리 실생활에서 볼 수 있는 시계, 도자기, 엽서, 티셔츠, 가방, 휴대폰케이스 등 캘리그래피가 다양하게 접목 되고 있다.²²⁾ 특히 비대면 시대에 접어들면서 비교적 준비과정이 짧고 집안에서 할 수 있는 취미로 캘리그래피를 배우는 사람들이 급격하게 늘면서 관련 책과 캘리그래피 교육 관련 온라인 강의가 각광 받고 있다. 이는 캘리그래피가 가지고 있는 가장 큰 장점이며 이를 토대로 캘리그래피가 꾸준히 발전할 수 있는 계기가 될 수 있는 중요한 요소이다. 또한 캘리그래피는 양적 질적으로 팽창하여 일상생활에서 활용될 뿐만 아니라 단순 문자 디자인을 넘어서 다양한 작품들을 선보이며 순수미술의 한 부분을 차지하게 되었다. 일반적으로 캘리그래피는 경제적 수입이 창출되는 실용 캘리그래피(상업캘리그래피, 생활캘리그래피)와 예술 캘리그래피로 구분할 수 있다.²³⁾

생활캘리그래피는 우리의 일상에서 흔히 접할 수 있는 생활소품, DIY제품, 교육 등으로 나눌 수 있다.

22) 이규복, 「캘리그래피 교과서」, 안그라픽스, 2015, p.240

23) 오민준, 「오민준, 캘리그래피를 다시 쓰다」, 이가출판사, 2018, p.20

[그림-12] 캘리그래피가 활용된 생활 소품

[그림-13] 캘리그래피 교육

[그림-12][그림-13]과 같이 문화센터, 원데이클래스, 방과후활동 등 여러 교육 프로그램이 존재하며 취미생활처럼 쉽게 접근할 수 있다. 그 기간도 짧게는 2시간부터 길게는 15주이상으로 단기간에 배울 수 있는 장점이 있다. 팬데믹 상황을 겪고 있는 요즘에는 온라인 강좌가 늘어가는 추세이다. 이를 통하여 에코백, 도자기컵, 엽서 등 다양한 생활 소품들을 자신만의 개성있는 글씨체로 만들 수 있는 특징이 있다.

글씨를 써주고 돈을 받는 경제적 수입이 창출되면서 본격적인 상업캘리그래피가 형성이 되었다. 새로운 장르의 디자인 트렌드로 주목받고 있으며 그 활용은 방대하다. 기업이미지의 로고(CI), 상품 브랜드의 로고(BI), 제품의 포장지(package), 공연, 영화 포스터, 축제의 타이틀 등 폭넓은 시장에서 활용되고 있다.²⁴⁾

이러한 현상은 획일화된 문자 디자인에 감성적 표현과 개성, 그리고 도시적 미감의 필요성이 요구되었기 때문이다. 직선 위주의 디자인에서 캘리그래피는 대중의 시선을 잡는 주목성과 가시성을 가지고 있다. 또한 자연스러움이 내포되어 직선과 적절한 조화를 이루며 편안함과 볼거리를 제공하고 있다.

24) 오민준, 「오민준, 캘리그래피를 다시 쓰다」, 이가출판사, 2018, p.184

[그림-14] 패키지에 활용된 캘리그래피①

Calligraphy© Kangbyungin

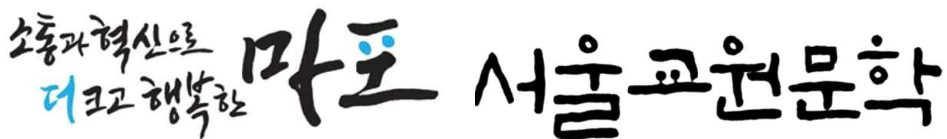
[그림-15] 패키지에 활용된 캘리그래피②

[그림-16] 패키지에 활용된 캘리그래피③

[그림-17] 패키지에 활용된 캘리그래피④

글씨, Calligraphy by Kangbyungin

Calligraphy© Kangbyungin

[그림-18] CI/BI에 활용된 캘리그래피①

[그림-19] CI/BI에 활용된 캘리그래피②

[그림-20] CI/BI에 활용된 캘리그래피③

[그림-21] CI/BI에 활용된 캘리그래피④

[그림-22] 포스터에 활용된 캘리그래피①

[그림-23] 포스터에 활용된 캘리그래피②

[그림-24] 광고에 활용된 캘리그래피①

[그림-25] 광고에 활용된 캘리그래피②

상업캘리그래피는 캘리그래피가 보편화되면서 비슷한 유형의 글꼴들이 많기 때문에 작가의 개성을 살린 작업물을 의뢰하는 경우가 많다. 의뢰를 받은 작가는 클라이언트와의 커뮤니케이션을 통해 생각을 정확하게 읽고 제품을 돋보이게 할 수 있는 글씨를 고민하고 써야 하는 특징이 있다.

캘리그래피를 하는 사람들은 많지만 예술가로서의 작품을 하는 사람들은 적다. 그동안 상업적 캘리그래피를 중심으로 대중성과 상업성에 집중되었기 때문이다. 캘리그래피에 관한 미디어 노출이 잦아지고 대중의 관심도가 높아지면서 캘리그래피 전시를 비롯하여 이벤트 행사, 퍼포먼스 등 다양한 형태로 예술 캘리그래피에도 대중들의 시선이 향하게 되었다. 예술 작품으로서의 가장 중요한 것은 감상의 대상이 되어야 한다는 것이다.²⁵⁾ [표-07]과 같이 예술은 기술이 어느 정도 경지에 이르러야 하며, 단순하고 획일적인 형태를 벗어나 작가의 철학과 사상이 내제 되어야하고 자신만의 색깔을 가져야 한다.

25) 오민준, 「오민준, 캘리그래피를 다시 쓰다」, 이가출판사, 2018, p.276

[표-07] 사전적 의미의 예술²⁶⁾

사전적 의미의 예술
① 기예와 학술을 아울러 이르는 말
② 특별한 재료, 기교, 양식 따위로 감상의 대상이 되는 아름다움을 표현하려는 인간의 활동 및 그 작품. 공간 예술, 시간 예술, 종합 예술 따위로 나눌 수 있다.
③ 아름답고 높은 경지에 이른 숙련된 기술을 비유적으로 이르는 말.

캘리그래피 작품은 기본적으로 문자를 소재로 다루면서 다른 분야와 콜라보레이션을 통해 그 폭이 확장되었다. 최근에는 문자의 추상성 등을 받아들여 작품의 다양화와 구성의 폭이 넓어졌고 여러 형태로 대중과 소통을 하고 있다.

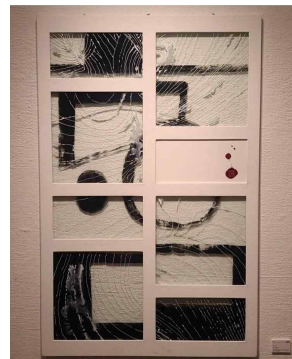
[그림-26]캘리그래피 작품①

[그림-27]캘리그래피 작품②

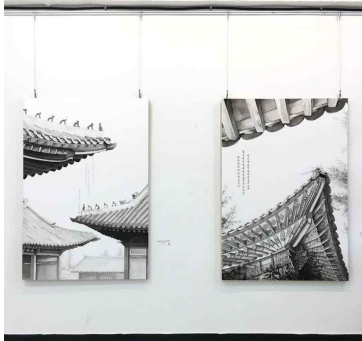
[그림-28]캘리그래피 작품③

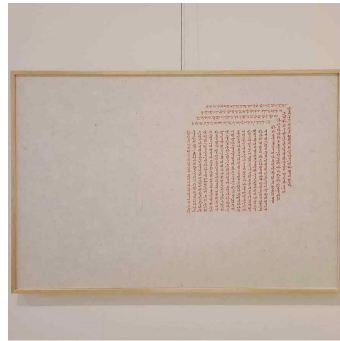
[그림-29]캘리그래피 작품④

[그림-26],[그림-27],[그림-28],[그림-29]의 캘리그래피 작품은 글자의 기능적인 요소를 빼고 글꼴이 가진 조형적인 요소를 부각시키는 표현과 선의 질을 통해 추상적인 느낌을 보여주는 것이 특징이다.

²⁶⁾국립국어원 표준국어대사전 <https://stdict.korean.go.kr/search/searchView.do>

[그림-30]캘리그래피작품⑤

[그림-31]캘리그래피작품⑥

추상적인 표현의 작품뿐만 아니라, [그림-30],[그림-31]과 같이 수묵화와 같이 어우러진 작품, 글씨 자체로 조형적인 면을 표현하는 작품도 주목을 받고 있다.

[그림-32]캘리그래피 퍼포먼스①

[그림-33]캘리그래피 퍼포먼스②

또한 [그림-32],[그림-33]과 같은 퍼포먼스 등을 통해 작가가 직접 대중들에게 자신의 글씨를 선보이며 관심을 높이는 방법도 있다. 이처럼 예술 캘리그래피는 다양한 표현과 방식으로 작가의 정체성을 보여주는 것이 특징이다. 단순한 글씨 쓰기가 아닌 여러 소통을 통하여 우리의 삶과 함께하는 캘리그래피가 되기 위해서는 문화예술에 대한 지적 수준을 높이고, 감성을 호소할 수 있는 문학적 언어 표현과 인문학적 사고와 지식이 함께 이루어져야 할 것이다.²⁷⁾

27) 오민준, 「오민준, 캘리그래피를 다시 쓰다」, 이가출판사, 2018, p.222

3. 수묵 표현기법

현재 우리가 쓰는 캘리그래피는 동양 캘리그래피를 기반으로 두고 현대적으로 발전한 형태이다. 붓과 먹을 기본도구로 사용하며 선의 획과 번짐의 우연한 효과 등 선질 표현은, 서예의 순수한 필법보다 수묵 표현기법을 기반을 두고 있다. 이에 수묵의 개념과 수묵의 표현기법들을 살펴보고자 한다.

가. 수묵의 개념

“수묵은 글자 그대로 물과 먹으로써, 글씨나 수묵 그림을 그리기 위한 재료이다.”²⁸⁾ 그리고 수묵이라 함은 일반적으로 인식하고 있는 채색 그림과 반대되는 장르의 그림이라는 뜻을 내포되고 있기도 하다. 수묵의 재료인 물과 먹은 동양적 사유방식을 표출하는 매우 효과적인 표현 매체로서의 속성을 두루 갖추고 있기 때문에 우리나라를 비롯하여 중국이나 일본에서는 옛날부터 시(時), 서(書), 화(畫)의 일률사상을 바탕으로 하여 크게 발전해 왔다.²⁹⁾

[표-08] 육채(六彩)_묵의 여섯가지 색

특징	내용설명
건습(乾濕)	마름과 젖음을 아우르는 말. 먹의 건조함과 습함을 지칭
농담(濃淡)	먹물의 진하기와 묽기의 정도. 농담차이에 따라 글씨체의 영향이 크다.
흑백(黑白)	공간의 조화. 여백의 미를 중요시 하는 모든 서예 예술에서 가장 중요시하는부분

수묵은 일반적으로 채색을 피하고 먹의 정신성을 구현하기에 적합한 양식으로 주 재료인 먹과 물을 배합하여 건습과 농담, 명암의 효과를 만들고 공간의 조화인 여백으로 표현대상의 질감을 나타내는 다양한 표현방식으로 대상의 외적 형태보

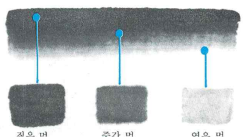
28) 엄혜지, 「수묵의 회화적 조형성을 활용한 그래픽디자인 연구- 포스터 매체를 중심으로 -」, 성균관대학교 디자인대학원 박사학위논문, 2007, p.4

29) 엄혜지, 「수묵의 회화적 조형성을 활용한 그래픽디자인 연구- 포스터 매체를 중심으로 -」, 성균관대학교 디자인대학원 박사학위논문, 2007, p.4

다는 내면의 정신성을 강조한다.³⁰⁾ 먹에는 단순히 묵 색을 칠하기 위한 재료로서의 의미가 아닌 작가의 내면적 정신세계와 여러 가지 함축적 세계관을 담아내는 묘법의 차원으로 승화시키는 수단이 되는 것이다. 수묵을 표현하는데 사용되는 재료는 지(紙), 필(筆), 묵(墨)이다. 수묵의 가장 전통적이고 보편적인 재료로써 먹과 종이는 한국인의 사상과 미의식을 그대로 반영시키며, 붓의 필력은 정신적 깊이를 지닌 전통적 재료로 서양 미술과는 매우 다른 특성을 가지고 있다. 수묵은 종이의 흰색과 먹의 검은색이 대조되어 가며 조화를 이루어지는 과정에서 비로소 독특한 맛을 내는 회화가 된다. 오늘날 수묵은 그 아름다움의 가치를 더하면서 예술세계를 손상시키지 않고 전해 내려오는 것은 지(紙), 필(筆), 묵(墨)의 독특한 특성과 표현에 의한 것이라 할 수 있다.³¹⁾

[표-09] 먹의 농도

먹의 농도	특징
초묵(焦墨)	가장 짙고 광택이 남
농묵(濃墨)	초묵보다 수분이 많으며 광택은 없음
중묵(重墨)	농묵보다 수분이 훨씬 많으며 담묵보다는 진하고 농묵보다는 연한 농도임
담묵(淡墨)	수분이 많아서 회색빛이 나는 연한 농도의 먹색
청묵(靑墨)	담회색(淡灰色) 느낌을 주는 가장 연한 농도의 먹색. 안개나 연기를 표현하기에 좋음

초묵은 짙은 먹에서 가장 진한 먹의 단계이고 짙은 먹이 농묵에 해당되며 중간 먹이 중묵, 담묵은 중간먹과 옅은먹의 중간단계이다.

묵색은 오색으로 나눌 수 있으며(墨分五色) 초(焦), 농(濃), 중(重), 담(淡), 청(靑)이다. 흑과 백은 풍부한 예술형식이며 중국 서예와 수묵화는 대표적인 것이었다. 묵의 오색의 요약은 [표-09]과 같다.³²⁾

30) 엄혜지, 「수묵의 회화적 조형성을 활용한 그래픽디자인 연구- 포스터 매체를 중심으로 -」, 성균관대학교 디자인대학원 박사학위논문, 2007, p.6

31) 엄혜지, 「수묵의 회화적 조형성을 활용한 그래픽디자인 연구- 포스터 매체를 중심으로 -」, 성균관대학교 디자인대학원 박사학위논문, 2007, p.13

32) 윤윤희, 「수묵화(水墨畫)의 표현기법을 활용한 현대포스터디자인 연구」, 성균관대학교 대학원 석사학위논문, 2013, p.4

붓은 수묵에 있어서 조형 표현의 기본적인 도구이며 동양 예술의 특색인 선적인 것을 표현한다. 동양회화에 있어서 매우 중요하며 회화의 필력에 따라 성패 여부가 달려 있다고 해도 과언이 아닐 것이다.³³⁾ 필력은 운필의 정도에서 나타난다. 운필이란 점을 찍고 획을 그을 때 붓을 사용하는 방법으로 붓이 먹을 머금은 정도 즉, 필묵(筆墨)과 필압(筆壓), 필속(筆速)에 따라 부드럽고 폭 퍼진 느낌을 주기도 하고 강하고 거친 느낌을 주기도 하는 등 그 효과가 화선지에서 각양각색으로 나타난다. 운필의 효과 정리는 다음 [표-10]과 같다.

[표-10] 운필(運筆)의 삼요소

특징	내용설명
필압(筆壓)	붓글씨를 쓰거나 그림을 그릴 때 붓끝에 주는 일정한 압력
필속(筆速)	붓글씨의 획을 긋는 속도
필묵(筆墨)	붓과 먹을 아울러 이르는 말

붓에 종류에 따라서도 선의 표현이 각양각색으로 나타난다. 다양한 붓의 종류에서도 캘리그래피에 쓰이는 붓은 대개 모가 짧고 탄력이 부드러운 붓이 사용되며 양호필과 황모필이 대표적이다. 캘리그래피에서 쓰이는 붓의 종류의 요약은 다음 [표-11]과 같다.

[표-11] 붓의 종류와 특징³⁴⁾

붓의 종류	털의 종류	특징과 활용
양호필	산양털	일반적으로 가장 많이 사용되며 부드럽고 강한맛이 있다.
황모필	족제비꼬리털	탄력이 좋고, 주로 작은 글씨를 쓰거나 민화를 그리는데 쓴다.
죽필	대나무	대를 잘게 쪼개어 만든 것으로 거친 글씨나 강한 느낌의 글씨를 표현하기에 좋다
세필	양털, 족제비털	작은글씨나 전각의 인고를 쓸 때 주로 사용한다.
동양화 채색필	양털	물감이나 물의 머금이 좋아 채색이나 염색에 사용한다
사군자 붓	양털	탄력이 좋아 유려한 흘림의 글씨나 선의 이미지 표현에 좋다

33) 염혜지, 「수묵의 회화적 조형성을 활용한 그래픽디자인 연구- 포스터 매체를 중심으로 -」, 성균관대학교 디자인대학원 박사학위논문, 2007, p.16

34) 오민준, 「오민준, 캘리그래피를 다시 쓰다」, 이가출판사, 2018

나. 수묵 표현기법의 종류

수묵은 먹의 농담이나 다양한 먹색, 종이의 흡수성, 운필의 효과 등을 사용하여 대상을 상징적·암시적으로 표현하는 여러 기법을 갖는다.

[표-12] 수묵의 표현기법

		내용
몰골법 (沒骨法)		윤곽선을 그리지 않고 붓에 먹물의 농담을 조정하여 대상의 형상을 그리는 방법
발묵법 (潑墨法)		윤곽선을 그리지 않고 부분적인 묘사가 아닌 전체적인 면에서 단번에 농담을 나타내야함 속도 변화를 주어 그리며 먹물이 튀기기도 하고 번지면서 스며들게 하는 화법
갈필법 (渴筆法)		붓에 있는 물을 빼고 소량의 먹으로 그리는 필법. 굵은 느낌의 표현이 가능.
선염법 (渲染法)		화선지에 물을 뿌린 후 마르기 전에 수묵으로 표현하여 번지는 효과를 의도함 화선지의 먹 번짐이 가장 자연스럽게 하는 방법
구륵법 (鉤勒法)		피형의 윤곽을 먼저 가늘게 얇은 선으로 그린 다음 그 가운데를 채색하는 수법으로 필선의 묘법과 화려한 색채로 이루는 극사실적인 양식의 화풍
적묵법 (積墨法)		마른 담묵 위에 차츰 짙은 먹으로 덧칠하고 먹이 쌓여 층층이 겹친 중후한 느낌의 기법
백묘법 (白描法)		군더더기 없이 선으로만 그리는 기법. 수묵소묘라고도 함.
파묵법 (破墨法)		처음의 먹이 채 마르기 전에 덧칠하여 먹을 깨뜨리는 방법으로 먹의 농담으로 대상의 입체감을 나타내는 방법

주로 필과 먹을 사용하는 필묵법과 회화적 표현의 방법인 묘법(描法)이 있으며, 대상에 따른 표현기법으로 산수화에서 산형·암석 등의 입체감을 표현하기 위하여 쓰이는 준법이 있다.³⁵⁾ 수묵의 필법은 세부의 묘사에 적합하지 않으며, 또 고쳐

그릴수도 없다. 그러므로 화선지에 붓을 대기 전에 내면적인 면과 기법적인 면을 잘 계획해야 한다. 즉, 어떻게 표현할 것인가와 그것을 어떤 순서로 그릴 것인가를 머릿속에 대략의 그림이 이루어져 있어야 한다. 그리고자 하는 것의 형태나 성격을 잘 파악하고, 그 사물의 실상을 마음껏 그릴 수 있게 되어야 한다. 묵의 표현은 사용에 따라서 붓과 밀접한 관련이 있는 묵을 운용하는 방법에 대해 수묵 표현의 기법을 크게 발묵, 몰골, 파묵 등으로 나누고 있고, 세부적으로는 발물, 몰골, 파묵, 갈필, 선염, 구름, 적묵, 백묘 법으로 나누어 진다.³⁶⁾

보통 캘리그래피에서의 수묵 표현기법은 필과 먹을 사용하는 필묵법을 중심으로 사용되고 다양한 표현을 위해 갈필법과 백묘법, 발묵법과 몰골법 등이 활용된다.

35) 윤윤희, 「수묵화(水墨畵)의 표현기법을 활용한 현대포스터디자인 연구」,성균관대학교 대학원 석사학위논문, 2013, p.12

36) 윤윤희, 「수묵화(水墨畵)의 표현기법을 활용한 현대포스터디자인 연구」,성균관대학교 대학원 석사학위논문, 2013, p.13

제 3장

연구자의 디자인 제안

제 1절 소설 태백산맥의 디자인 제안

제 2절 소설 아리랑의 디자인 제안

제 3절 소설 한강의 디자인 제안

제 3장 연구자의 디자인 제안

연구자는 캘리그래피의 조형성과 추상성³⁷⁾에 기반하여 조정래 작가의 소설 태백산맥, 한강, 아리랑을 작품의 형식으로 표현하고 이를 북커버 디자인으로 제안하고자 한다. 선정된 소설들은 완결된 대하소설로 각 10권-12권의 세트로 이루어져 있어 연구자가 제안할 작품의 형식을 표현하기 가장 적합하다. 또한, 조정래 작가의 소설들은 문학적 가치가 매우 높기 때문에, 소장의 가치도 있다. 동양 캘리그래피의 기본적인 도구인 붓과 먹을 이용하여 수묵의 표현기법을 사용하여 표현하였다. 각 소설마다 3가지의 작품 표현을 하고 이를 토대로 총 9개의 북커버 디자인을 제안한다. 작품의 기본구성안은 다음과 같다.

[표-13]연구자의 작품 기본 구상안

캘리그래피 작품 기본구상안
책등에 작품 전체 이미지를 표현
먹물과 붓을 이용한 작품으로 무채색(검. 회. 흰)을 주로 사용. 수묵의 육채 흑백 건습과 농담으로 표현.
작품의 형식으로 표현하여 심미성에 중점을 둠
앞표지 구성에서는 작품의 연결을 위해 간소화작업을 통해 표현
선정 소설과 시안 구성
<소설 태백산맥> → 소설과 관련된 작품 제작 및 표지디자인 제안
<소설 한강> → 소설과 관련된 작품 제작 및 표지디자인 제안
<소설 아리랑> → 소설과 관련된 작품 제작 및 표지디자인 제안

37) 조형성과추상성-선과획의 의한 표현은 조형적인 형태와 추상성을 띄며 그 조형적 형태의 표현은 미적 감성을 불러일으킨다. 선에 의한 표현은 리듬감과 여러 가지 감정표현이 용이하며 의미전달이라는 수단과 더불어 유연하고 동적인 선,글자 자체의 농담표현, 여백의 균형미 등 조형성과 추상성이 나타난다. 오민준, 「오민준, 캘리그래피를 다시 쓰다」, 이가출판사, 2018

제 1절 소설 태백산맥의 디자인 제안

소설 태백산맥은 1983년부터 1989년까지 ‘현대문학’과 ‘한국문학’에 연재한 대하 장편소설이다. 이 소설은 광복과 민족분단과 한국전쟁으로 이어지는 민족사의 격동기를 무대로 하고 있으며, 서사적 공간이 전라도 벌교를 사건의 시원지로 하여 지리산 일대로, 그리고 태백산맥을 따라 전 국토로 확대되고 있다. 소설의 이야기는 1948년 10월 남한 단독정부의 출범 직후 전남 여수, 순천지역에서 발발한 공산당의 집단적 반란의 실마리를 더듬어 가는 것으로 시작되어 국방군의 토벌작전에 밀려 지리산으로 숨어 들어간 빨치산들의 행적을 추적하였고, 그 사건의 추이를 따라 한국전쟁으로까지 이야기를 확대하고 있다. 그러므로 태백산맥은 그 방대한 소설적 규모에도 불구하고, 실제 소설 속에서 이야기되고 있는 시간이 광복 직후부터 한국전쟁까지로 한정되고 있다.³⁸⁾

[그림-34] 소설 태백산맥의 북 커버

현재 시장에 유통되고 있는 소설 태백산맥의 북커버는 전반적으로 무거운 느낌으로 어두운 색채에 빨간색의 글씨로 강렬함을 주고 있다. 연구자는 기존의 북커버를 참조하여 소설의 내용과 이미지를 생각해 작품으로 표현하였으며, 이를 북커버 디자인으로 구현하였다.

38) 한국현대문학대사전-소설 태백산맥의 작품해설

<https://terms.naver.com/entry.naver?docId=335532&cid=41708&categoryId=41737>

[그림-35] 작품 태백산맥1

<태백산맥1>의 글자의 구성은 산의 형상을 나타내고자 하였다. 곡선의 형태로 글씨를 배치하여 산의 형상을 표현하고자 하였고, 글씨의 굵기와 먹의 농도를 진하게 하여 씬으로써 산의 묵직함과 웅장함을 표현하고자 하였다. 농묵과 중묵을 번갈아 사용하여 글씨의 음영을 주고, 발묵법으로 먹을 흩뿌림으로서 글씨에 좀더 입체감을 느낄 수 있도록 표현하였다.

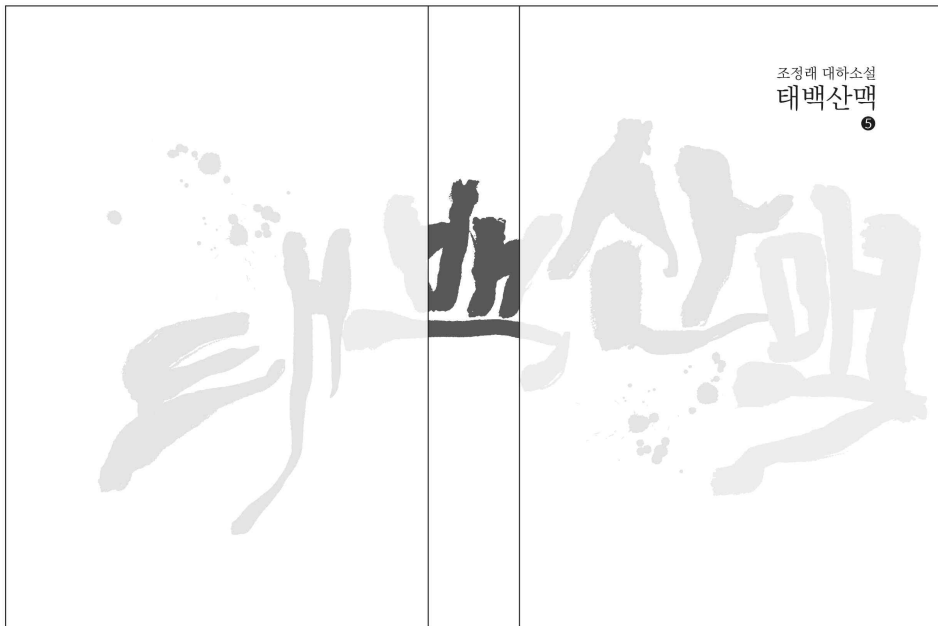
작품의 제작과정과 표지의 구성 시안 및 목업으로 구현한 책의 완성 이미지는 다음과 같다.

[표-14] 작품 태백산맥의 제작과정

작품과정	
내용	이미지
<p>글씨의 구성 과정 굵은 글씨체로 묵직함을 표현</p>	
<p>글씨 자체를 산처럼 표현하고자 함</p>	
<p>농묵과 중묵을 번갈아 사용 글씨의 음영을 주어 좀더 입체적이게 표현. 발묵법으로 먹의 흠뿌림을 강조</p>	

[그림-36] 태백산맥01의 책등디자인 제안

[그림-37] 태백산맥01의 책표지디자인 제안①

[그림-38] 태백산맥01의 책표지디자인 제안②

[그림-39] 태백산맥01의 책표지디자인 제안③

[그림-40] 태백산맥01의 책등디자인 목업

[그림-41] 태백산맥01의 책표지디자인 목업

[그림-42] 작품 태백산맥02

<태백산맥02>는 태백산맥의 모습 ‘ㅈㅈㅈㅈ’를 추상적으로 표현하였다. 가로획을 점으로 표현, 세로획의 굵기 변화를 주어 획의 구도를 표현하고, 모음의 변형으로 산맥의 불규칙한 형태를 표현하여 민족의 분단과 한국전쟁으로 이어지는 민족사의 격동기의 혼란함을 나타내고자 하였다. 농묵과 중묵을 번갈아 사용하고 색의 변화, 먹의 흩뿌림등 발묵법으로 효과를 주었다. 추상적인 표현이기 때문에 책표지 디자인에 있어 책등에 책의 제목인 태백산맥을 넣어 정보적인 기능도 추가하였다. 작품의 제작과정과 표지의 구성 시안 및 목업으로 구현한 책의 완성 이미지는 다음과 같다.

[표-15] 작품 태백산맥02의 제작과정

작품과정	
내용	이미지
<p>태백산맥의 모음구성 ‘ㅈㅈㅈㅈ’ 모음 구성의 변화과정 가로획을 점으로 표현, 세로획의 굵기 변화</p>	
<p>획의 구도 변화 모음의 변형으로 산맥의 불규칙한 형태를 표현하고자 함</p>	
<p>농묵과 중묵을 번갈아 사용 색의 변화, 먹의 흠뻑림 등 발 묵법으로 효과를 주었음 추상적인 느낌을 내하고자 함</p>	

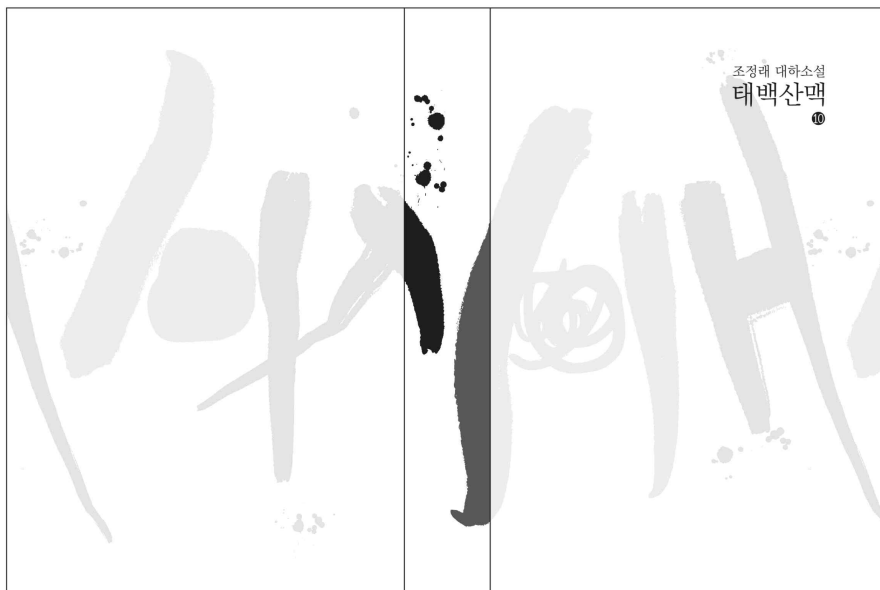
[그림-43] 태백산맥02의 책등디자인 제안

[그림-44] 태백산맥02의 책표지디자인 제안①

[그림-45] 태백산맥02의 책표지디자인 제안②

[그림-46] 태백산맥02의 책표지디자인 제안③

[그림-47] 태백산맥02의 책등디자인 목업

[그림-48] 태백산맥02의 책표지디자인 목업

[그림-49] 작품 태백산맥03

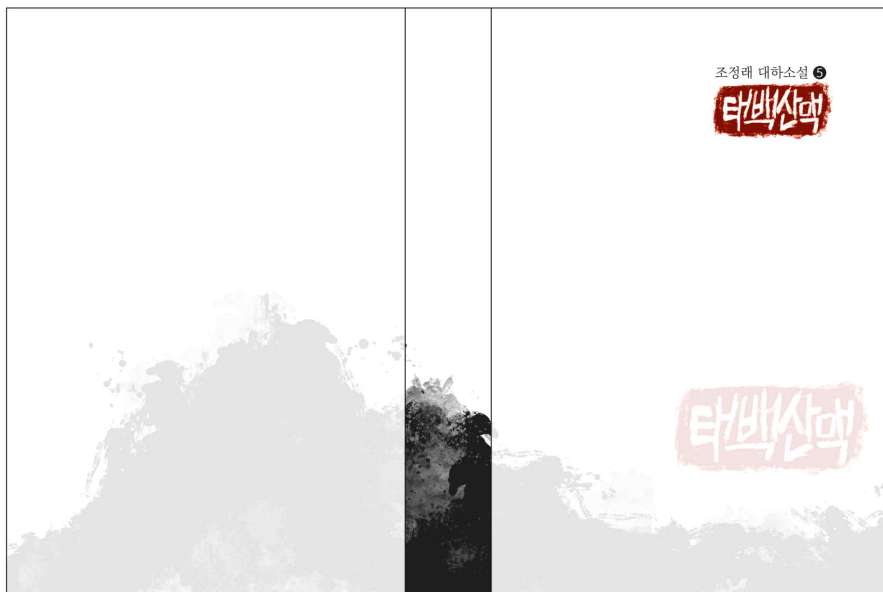
<태백산맥03>은 태백산맥의 산을 형상화하는데 중점을 두고 농묵, 담묵, 중묵 먹의 삼묵법을 사용하여 산의 형상을 표현하였다. 선염법으로 먹을 최대한 자연스럽게 스며들여 산의 형태를 표현하였다. 글씨의 구성은 갈필법으로 최대한 굵은 느낌으로 작품의 마무리인 전각의 형태로 표현하였다. 작품의 제작과정과 표지의 구성 시안 및 목업으로 구현한 책의 완성 이미지는 다음과 같다.

[표-16] 작품 태백산맥03의 제작과정

작품과정	
내용	이미지
<p>농묵으로 갈필법으로 굵힌 느낌을 표현, 전각의 느낌을 내고자 함.</p>	
<p>농묵 중묵 담묵을 쓰고 선염법을 사용해 최대한 자연스럽게 스며들게 함 산의 형태를 표현하고자 함</p>	
<p>작품의 마무리를 전각으로 하는 특징을 살려 책의 제목을 전각형식으로 마무리 하였음.</p>	

[그림-50] 태백산맥03의 책등디자인 제안

[그림-51] 태백산맥03의 책표지디자인 제안①

[그림-52] 태백산맥03의 책표지디자인 제안②

[그림-53] 태백산맥03의 책표지디자인 제안③

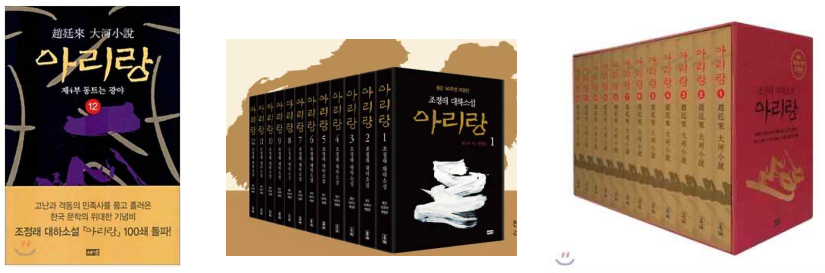
[그림-54] 태백산맥03의 책등디자인 목업

[그림-55] 태백산맥03의 책표지디자인 목업

제 2절 소설 아리랑의 디자인 제안

소설 아리랑은 한국일보에 연재하여 1995년에 완결된 대하 장편소설이다. 아리랑은 한국의 근대화과정을 식민지적 근대성의 형태로 왜곡시킨 일제 식민지 시대에 대한 비판적 인식을 근거로 하고 있다. 이야기의 진원지는 군산이다. 태백산맥의 경우 벌교를 그 극적인 무대로 설정했던 것과 좋은 대조를 이룬다. 군산은 그 의미가 긍정적이든 부정적이든 열려 있는 땅이다. 군산이라는 무대가 지니고 있는 이 공간적 개방성이야말로 아리랑의 역사적 상상력이 시공의 제약을 넘어서서 얼마든지 확산될 수 있는 가능성을 말하는 것이다.³⁹⁾

[그림-56] 소설 아리랑의 북커버

현재 유통되고 있는 아리랑의 북커버 디자인도 태백산맥과 함께 어두운 느낌으로 디자인되어 있다. 아리랑의 작품 표현은 기존의 북커버를 참조하여 일제 강점기의 비극적인 시대상과 그 안에서 느끼는 희노애락. 그 희로애락의 삶을 담아 나지막이 때로는 목청 높여 불러지던 노래 아리랑의 의미와 군산이라는 공간적 개방성에 염두를 해두고 작품을 표현하고자 하였다.

39) 한국현대문학대사전-소설 아리랑의 작품해설

<https://terms.naver.com/entry.naver?docId=335530&cid=41708&categoryId=41737>

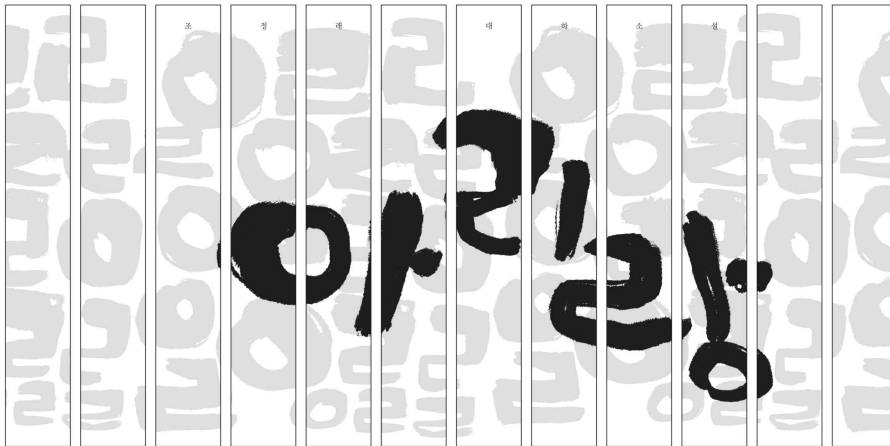

[그림-57] 작품 아리랑01

<아리랑01>은 희로애락의 삶을 담아 나지막이 부르고 때로는 목청 높여 불려지던 노래 아리랑이라는 단어의 초성에 집중하였다. 끝김이 없는 배경으로 패턴화하여 표현하였고, 배경에 최대한 담묵으로 표현하여 우리의 일상에 스며들어있음을 나타내고자 하였다. 아리랑의 굴러가는 발음을 나타내고자 글씨의 구성도 변칙적으로 배치하여 표현하였다. 작품의 제작과정과 표지의 구성 시안 및 목업으로 구현한 책의 완성 이미지는 다음과 같다.

[표-17] 작품 아리랑01의 제작과정

작품과정	
내용	이미지
<p>굵은 글씨체이지만 딱딱하지 않게 둥글게 표현. 글씨 배치에 높낮이를 주어 전체적으로 곡선의 이미지를 주고자 함. 물을 최소화하고 갈필법으로 거친 느낌을 줌</p>	
<p>아리랑의 자음 구성 'ㅇㄹㄹ' 를 패턴화 농도는 중묵과 담묵의 사이 발묵법으로 필속을 조절하며 표현</p>	
<p>패턴화된 자음을 배경으로 두고 메인글씨를 합성</p>	

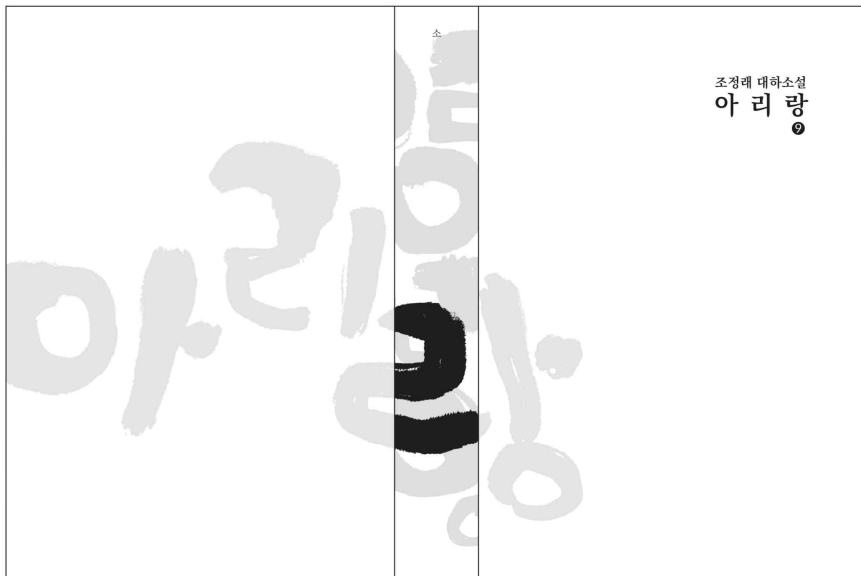
[그림-58] 아리랑01의 책등디자인 제안

[그림-59] 아리랑01의 책표지디자인 제안①

[그림-60] 아리랑의 책표지디자인 제안②

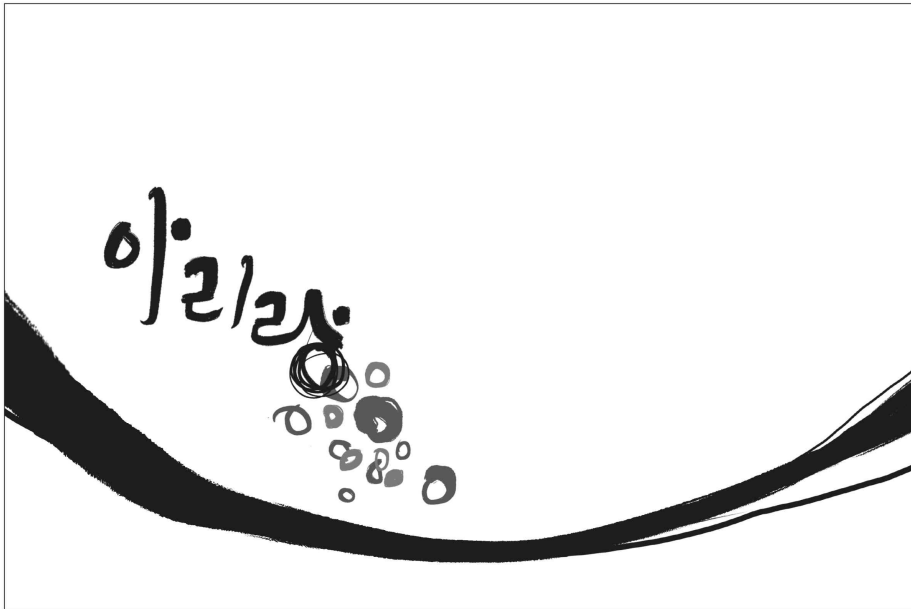
[그림-61] 아리랑의 책표지디자인 제안③

[그림-62] 아리랑1의 책등디자인 목업

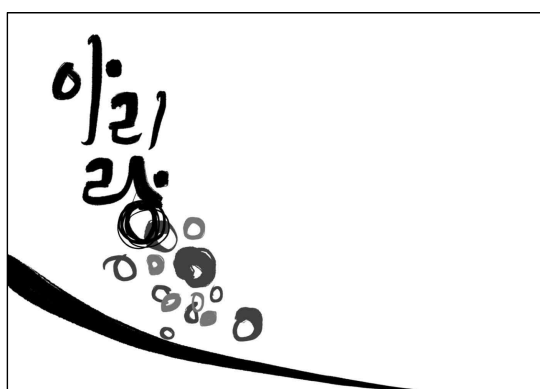
[그림-63] 아리랑1의 책표지디자인 목업

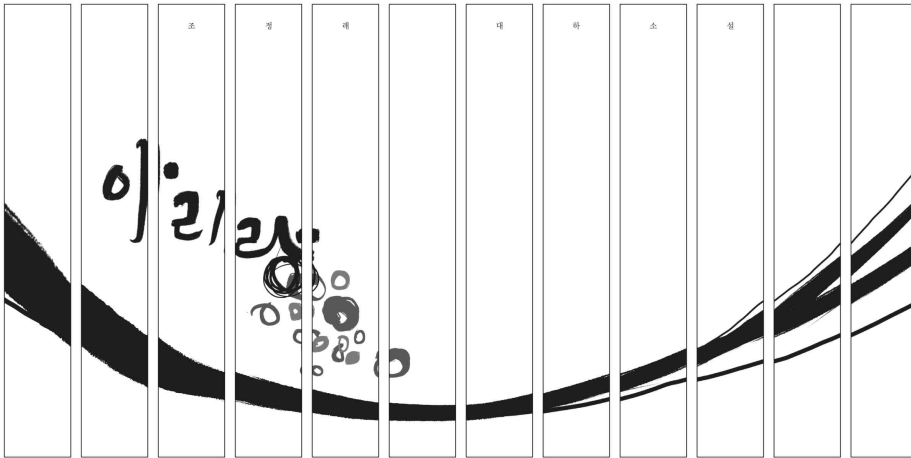

[그림-64] 작품 아리랑02

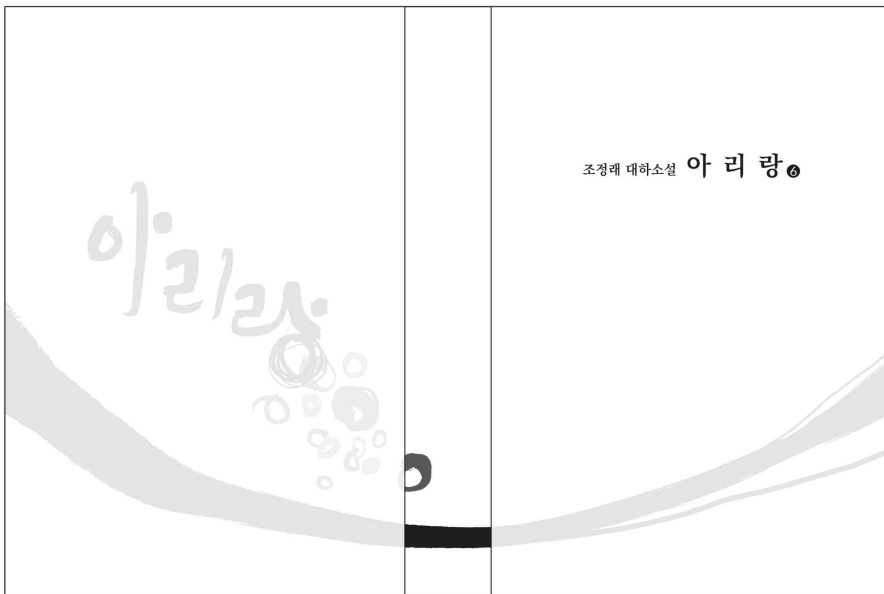
<아리랑02>는 아리랑의 이야기의 근원지인 군산의 열려 있는 땅에 중점을 두고 표현하였다. 암울한 시대에 독립을 향하는 마음을 자음 ‘ㅇ’을 반복적으로 표현하여 마음이 모인다는 것을 표현하고자 하였다. 아래에 곡선은 반원의 형태를 취하며 보이지 않는 곳까지 연결되어 있음을 상상할 수 있게 표현하여 소설 속 이야기의 근원지인 군산을 상징하였다. 작품의 제작과정과 표지의 구성 시안 및 목업으로 구현한 책의 완성 이미지는 다음과 같다.

[표-18] 작품 아리랑02의 제작과정

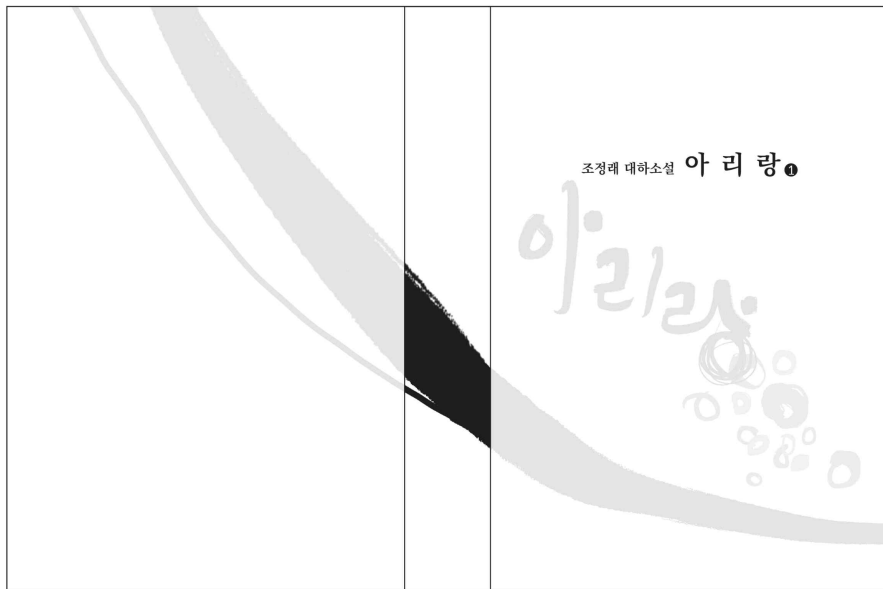
작품과정	
내용	이미지
<p>글씨를 지그재그로 배치하여 더 울동감을 주고자 함. 후에 가로 배열로 살짝 이동하여 변형을 주었다.</p>	
<p>자음 'ㅇ' 을 반복적으로 사용하여 흘러 내리는 듯한 느낌을 주고자 함. 중묵과 담묵을 사용</p>	
<p>농묵을 이용하여 굵은 선으로 안정감을 주었음</p>	

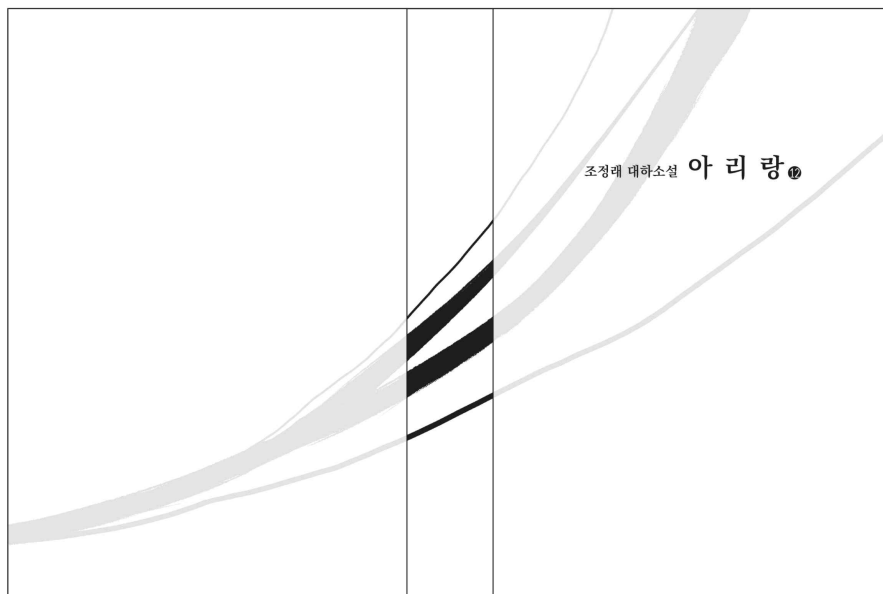
[그림-65] 아리랑02의 책등디자인 제안

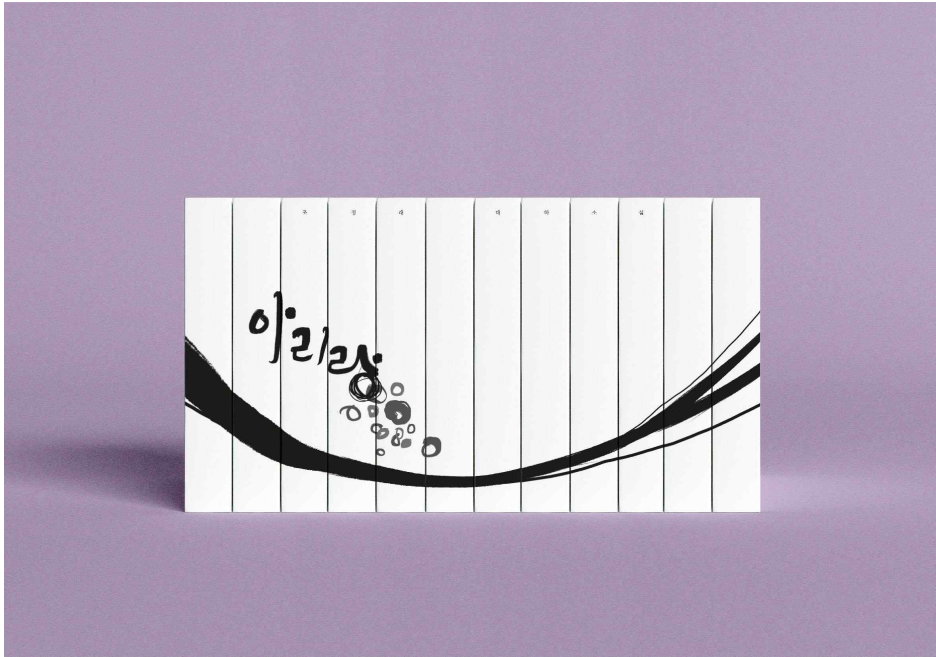
[그림-66] 아리랑02의 책표지디자인 제안①

[그림-67] 아리랑02의 책표지디자인 제안②

[그림-68] 아리랑02의 책표지디자인 제안③

[그림-69] 아리랑02의 책등디자인 목업

[그림-70] 아리랑02의 책표지디자인 목업

[그림-71] 작품 아리랑03

<아리랑03>은 소설의 주 이야기인 격동하는 시대상을 굵은 선으로 표현하고자 하였다. 일제 강점기 시대를 온몸으로 맞서는 움직임을 양쪽에서 가운데로 부딪히는 느낌으로 선으로 표현하여 휘몰아치는 시대의 아픔을 나타내고자 하였고 그 안에 책의 제목을 반전시켜 강렬한 이미지를 주었다. 작품의 제작과정과 표지의 구성 시안 및 목업으로 구현한 책의 완성 이미지는 다음과 같다.

[표-19] 작품 아리랑03의 제작과정

작품과정	
내용	이미지
<p>세필 붓으로 갈필법을 사용하여 얇지만 거친 느낌을 주었음. 글자간의 획과 폭을 다르게 주어 불규칙적이지만 자유스러운 느낌을 표현</p>	
<p>발묵법을 사용하고 중묵과 담묵 사이의 농도로 굵은 선을 표현하여 흐르는 느낌을 표현함</p>	
<p>선의 중앙에 글씨를 배치하여 글씨를 강조함</p>	

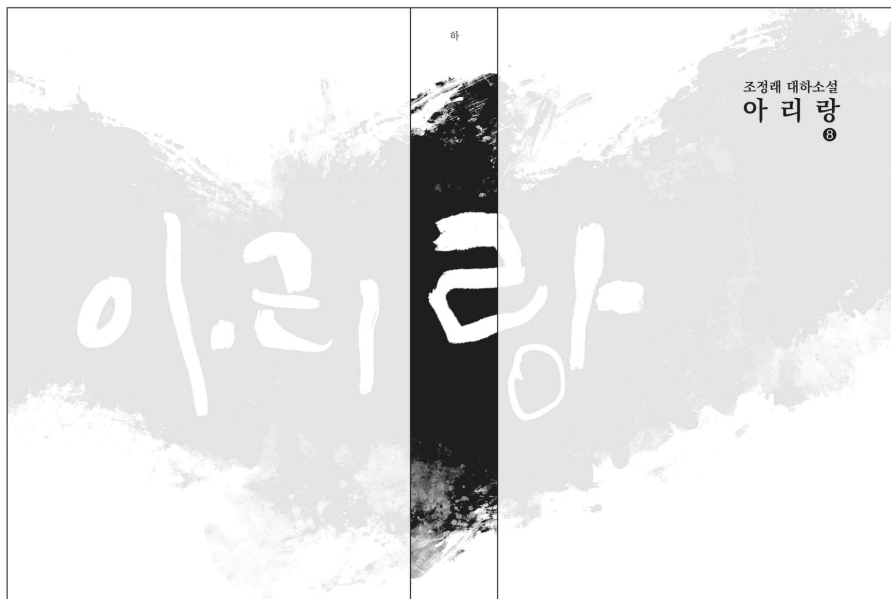
[그림-72] 아리랑03의 책등디자인 제안

[그림-73] 아리랑03의 책표지디자인 제안①

[그림-74] 아리랑03의 책표지디자인 제안②

[그림-75] 아리랑03의 책표지디자인 제안③

[그림-76] 아리랑03의 책등디자인 목업

[그림-77] 아리랑03의 책표지디자인 목업

제 3절 소설 한강의 디자인 제안

소설 한강은 1998년부터 2000년까지 한겨레신문에 연재한 후 2002년 해냄출판사에서 10권으로 완간한 대하 장편소설이다.

한국전쟁 후부터 폭력적인 정치 권력에 의해 자행된 사회적 비리와 이에 대응하게 되는 민중의 성장을 그린 이야기이다. 이 작품이 그려내고 있는 한국의 현대사는 한마디로 압축하면 ‘분단의 강화 속에서 경제 발전을 이룩해 낸 시대’라고 할 수 있다. 태백산맥을 시작으로 아리랑을 거쳐 한강을 마지막으로 거대 서사의 소설적 완성은 단순히 작품의 분량 면에서만이 아니라 이제까지 이처럼 거대한 역사의 흐름을 정면으로 맞서 소설로 형상화했던 선례가 없었다는 점만으로도 그 문학사적 의미를 인정할 수 있다.⁴⁰⁾

[그림-78] 소설 한강의 복커버

현재 유통되고 있는 한강의 복커버 디자인도 다른 소설들과 마찬가지로 어두운 느낌으로 디자인되어 있고, 옆으로 흐르는 듯한 글씨와 표지 전면에 물을 표현한 선들이 인상적이다. 한강의 작품 표현은 기존의 복커버 디자인을 참조하여 전반적으로 선의 강렬함으로 표현하고자 하였다. 다양한 선의 표현을 통해 근현대사의 얽히고설킨 문제들을 나타내고자 하였고, 전쟁 이후 군부독재부터 민주화운동까지 누구보다 치열하게 삶을 살아냈던 이들의 이야기를 표현하고자 했다.

40) 한국현대문학대사전-소설 한강의 작품해설

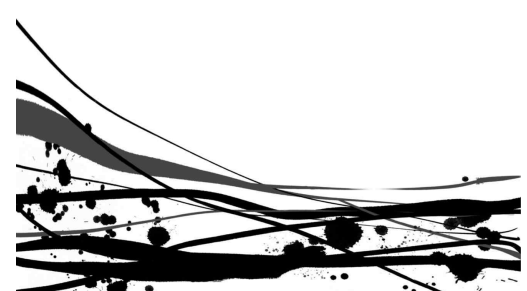

<https://terms.naver.com/entry.naver?docId=335533&cid=41708&categoryId=41737>

[그림-79] 작품 한강이

<한강이>은 복잡하고 어지러운 선들의 조합을 통하여 우리의 삶을 표현하고 여러 의미를 내포하고자 하였다. 전쟁 직후 모든 것을 잃었던 삶부터 시작하여 한강의 기적이라고 불리는 경제발전을 이루어냈던 치열했던 삶, 권력자들의 끊임없는 욕망, 독재에 맞서 민주화를 영원하던 사람들의 삶까지 불규칙하고 어지러운 선들을 통하여 표현하였다. 작품의 제작과정과 표지의 구성 시안 및 목업으로 구현한 책의 완성 이미지는 다음과 같다.

[표-20] 작품 한강의 제작과정

작품과정	
내용	이미지
<p>세로획을 살짝 기울여 씬으로 글씨 자체에 기울기를 주었음. 농묵으로 진하게 표현.</p>	
<p>물의 느낌을 선으로 구성하여 추상적인 표현을 하고자 함. 갈필법과 발묵법을 사용하고 농묵 담묵 중묵 의 삼묵법을 사용함</p>	
<p>추상적이고 불규칙한 선 위로 글씨를 배치하여 안정감을 줌.</p>	

[그림-80] 한강01의 책등디자인 제안

[그림-81] 한강01의 책표지디자인 제안①

[그림-82] 한강01의 책표지디자인 제안②

[그림-83] 한강01의 책표지디자인 제안③

[그림-84] 한강01의 책등디자인 목업

[그림-85] 한강01의 책표지디자인 목업

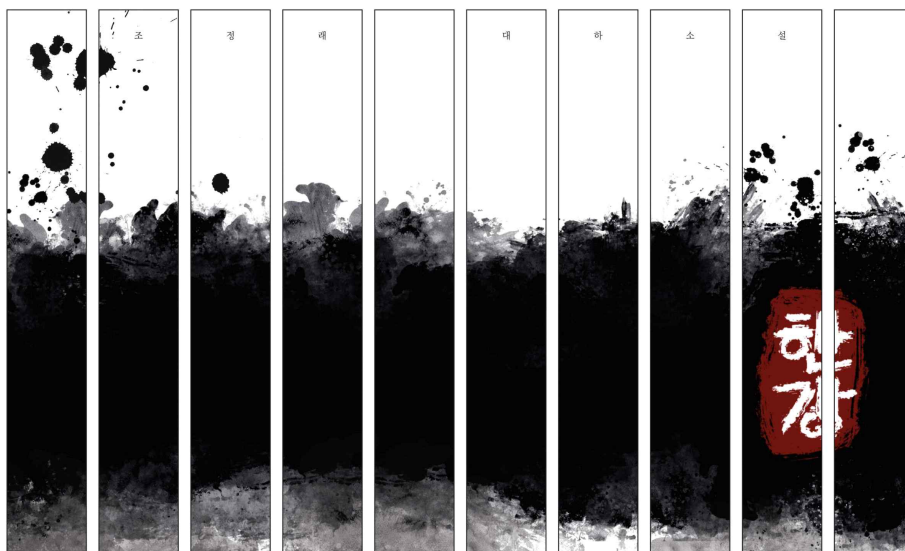

[그림-86] 작품 한강02

<한강02>는 발묵법을 사용하여 선의 면적을 최대한 활용함으로써 마음속 내재되어 있는 것들을 표현하고자 하였다. 범람하는 물의 형상을, 혹은 타오르는 불의 형상처럼 보이게 하였다. 앞서 표현하였던 태백산맥의 작품과 같이 전각의 형태를 사용하여 한강의 제목을 강렬하게 표현하였다. 작품의 제작 과정과 표지의 구성 시안 및 목업으로 구현한 책의 완성 이미지는 다음과 같다.

[표-21] 작품 한강02의 제작과정

작품과정	
내용	이미지
<p>전각의 느낌을 주기 위해 갈 필법으로 여러번 굵힌 듯 표현을 함.</p>	
<p>발묵법으로 거칠게 선을 긋고 먹을 튀기면서 거친 물결을 표현하고자 함</p>	
<p>작품의 마무리를 전각으로 하는 특징을 살려 책의 제목을 전각형식으로 마무리 하였음.</p>	

[그림-87] 한강02의 책등디자인 제안

[그림-88] 한강02의 책표지디자인 제안①

[그림-89] 한강02의 책표지디자인 제안②

[그림-90] 한강02의 책표지디자인 제안③

[그림-91] 한강02의 책등디자인 목업

[그림-92] 한강02의 책표지디자인 목업

[그림-93] 작품 한강03

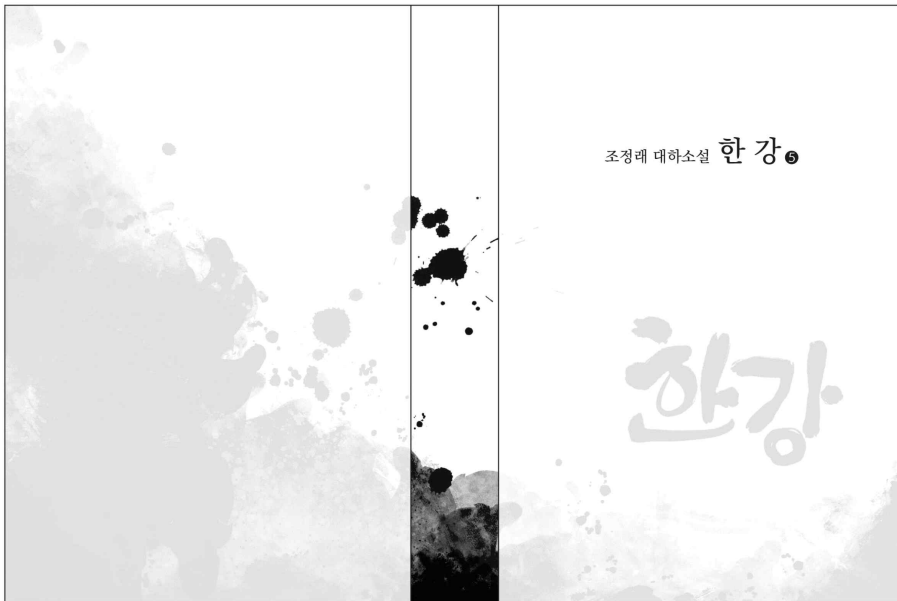
<한강03>은 제목에서 느껴지는 물의 느낌을 선염법을 사용하여 직관적으로 표현하고자 하였다. 유동적이고 세차게 움직이는 물의 느낌을 살리기 위해 선의 이동은 왼쪽에서 오른쪽으로, 부딪혀 물이 튀는 느낌을 위해 발묵법을 사용하였고 묵의 농도를 다양하게 활용하여 현재를 살아가는 우리의 모습을 유동적인 물의 형상으로 대입하여 표현하고자 하였다. 작품의 제작과정과 표지의 구성 시안 및 목업으로 구현한 책의 완성 이미지는 다음과 같다.

[표-22] 작품 한강03의 제작과정

작품과정	
내용	이미지
<p>중묵과 농묵 사이의 농도로 굵고 단단한 느낌을 글씨로 표현. 중간에 굵기 조절과 곡선을 주어 딱딱한 느낌을 배제하고자 함</p>	
<p>선염법으로 번지는 느낌과 발묵법을 사용하여 먹이 튀기는 기법으로 물이 튀는 느낌을 표현하고자 함.</p>	
<p>물의 느낌을 표현한 선을 대각선으로 배치하여 위에서 아래로, 왼쪽에서 오른쪽으로 튀는 느낌을 표현하고자 함.</p>	

[그림-94] 한강03의 책등디자인 제안

[그림-95] 한강03의 책표지디자인 제안①

[그림-96] 한강03의 책표지디자인 제안②

[그림-97] 한강03의 책표지디자인 제안③

[그림-98] 한강03의 책등디자인 목업

[그림-99] 한강03의 책표지디자인 목업

제 4장
결 론

제 4장 결론

캘리그래피의 다양한 표현 방법을 위한 연구가 끊임없이 요구되는 시점이다. 본 연구자는 책 표지라는 정해진 틀 안에서 캘리그래피가 가지고 있는 특유의 감성 표현을 극대화할 수 있는 방법을 연구하였다. 캘리그래피 뿐만 아니라 북커버 디자인에서도 새로운 표현 방법이 될 수 있는 대안을 찾고자 기존의 북커버 디자인에서 제목의 한 부분으로만 활용되었던 캘리그래피에서 벗어나 작품 전체를 북커버 디자인으로 활용하기 위한 방법을 모색하였으며, 책등 디자인을 중심으로 책 표지까지 연결되는 표현을 연구하였다. 수묵 표현기법을 활용한 캘리그래피를 작품으로 제작하고 이를 북커버 디자인에 구현하는 연구를 진행하였는데 진행 과정과 결론은 다음과 같다.

첫째, 연구배경 및 목적과 연구범위 및 방법을 모색하였다. 빠르게 변화하는 시대 속에서 감성디자인의 수요가 증가함에 따라, 감성디자인을 돋보이게 하는 요소 중 하나인 캘리그래피의 활용도 급격히 증가하였다. 시각디자인을 비롯하여 예술, 교육 등 다양한 분야에서 활용되고 대중의 관심도가 높아지면서 캘리그래피의 새로운 표현 방법이 요구되는 시점에 이르렀다. 이에 연구자는 단순히 글씨를 쓰는 캘리그래피가 아닌 캘리그래피의 예술적 의의에 초점을 두고, 캘리그래피의 표현이 잘 나타날 수 있는 북커버 디자인으로 연구범위를 선정하였다. 책의 장르 중 소설로 한정하였고, 이를 수묵 표현기법을 활용하여 캘리그래피 작품으로 제작하였다. 제작한 캘리그래피 작품을 북커버 디자인으로 구현하였다.

둘째, 작품의 본격적인 연구에 앞서 논문의 키워드로 북커버 디자인, 캘리그래피, 수묵표현기법을 선정하고 이에 대한 이론적 특성을 조사하고 정리하였다. 먼저 북커버 디자인의 개념과 기능, 북커버 디자인의 시각적 요소의 특징을 분석하였고, 북커버 디자인에서 활용된 캘리그래피의 사례들을 분석하였다. 책의 내용과 상관없이 시선을 끌기 위한 수단으로서의 사용을 자제하고 책의 내용에 맞는 표현기법을 연구하여 다른 시각적 요소들과 활용된다면 앞으로 북커버 디자인에 있어서 캘리그래피의 가치는 더욱 높아질 수 있다는 방법을 찾게 되었다.

캘리그래피의 개념과 현황들을 조사하고 분석하였다. 캘리그래피는 동서양의 역사적와 문화적 배경을 기반으로 각자 다른 형태로 발전하였다. 국내 캘리그래피는 동양의 역사적 문화적 배경을 기반으로 붓과 먹을 기본 표현 도구로 사용하며, 먹의 농도, 붓의 획, 획의 속도 등 수묵의 개념에 근거하여 발전하였다. 이에 수묵 표현기법을 조사하고 연구자의 디자인에 활용하였다.

셋째, 연구자의 수묵 표현기법을 활용한 캘리그래피 작품에 적합한 소설을 선정하기 위하여 문학적 가치가 높은 작품을 위주로 조사하였다. 일제강점기부터 민주화운동까지 한국의 근현대사를 총망라하고 있어 역사적 의미와 문학적 가치가 높은 조정래 작가의 소설 태백산맥, 아리랑, 한강을 선정하였고, 이를 캘리그래피 작품으로 표현하였다. 역사를 기반으로 한 소설에 한국 전통 기법인 수묵 요소를 캘리그래피에 활용함으로써 한국적 정서 미감을 더욱 부각하고 시각적 효과를 극대화하고자 하였다. 각 소설의 내용과 디자인 콘셉트는 다음과 같다.

- ① 소설 태백산맥은 광복 직후부터 한국전쟁까지의 시대를 다루고 있으며, 소설 속 무거운 내용을 산을 형상화한 표현을 중심으로 디자인하였다.
- ② 소설 아리랑은 일제 식민지 시대부터 광복 직전까지의 시대를 다루고 있으며, 소설 속 공간적 배경과 시대적 아픔을 중심으로 표현하고 디자인하였다.
- ③ 소설 한강은 한국전쟁 후부터 민주화운동까지의 시대를 다루고 있으며, 전쟁 이후의 치열한 삶을 다양한 선을 통한 표현으로 디자인하였다.

일제 강점기의 시대부터 치열했던 현대의 삶까지 역동적으로 표현하기 위해 수묵 표현기법을 활용하여 선을 중심으로 다양하게 표현하였고 글씨의 조형성과 추상성도 부각하고자 하였다.

넷째, 표현된 캘리그래피 작품으로 북커버 디자인을 제시하였다. 캘리그래피 작품을 책등 디자인과 책 표지 디자인에 구현함으로써 책의 각 권에는 캘리그래피 작품이 연결되는 디자인으로 구성하고, 책이 한 질로 책장에 보관될 시 하나의 캘리그래피 작품이 보이는 디자인으로 구성하여 책의 장식적인 기능을 더해 시각적 효과를 극대화하고 책의 소장 가치를 더욱 높일 수 있도록 디자인하였다.

연구자의 결과물에 대하여 시각 디자인과 한국화 전공의 전문가 인터뷰 결과, 수요자의 관점에 따라 의견 차이는 있을 수 있으나, 한국의 전통 기법인 수묵을

회화표현이 아닌 시각 표현으로 활용하여 캘리그래피의 미학적 가치를 더하였고, 기존에 북커버 디자인에서 제목으로만 사용되었던 캘리그래피를 탈피하고 책등 디자인을 융합한 새로운 시각으로 표현함으로써 캘리그래피의 영역확장의 가능성과 북커버 디자인에서 침체되어있던 캘리그래피의 활성화를 위한 새로운 시도라는 견해를 주셨다.

본 연구자는 이번 연구를 진행하는 과정에서 캘리그래피에 대한 인식의 문제와 이론적 체계의 확립이 부족하여 학술적인 부분에 있어 한계를 느꼈다. 이를 위해서는 먼저 캘리그래피의 정확한 이해와 이론체계의 확립이 필요하며 다양한 연구와 꾸준한 개선이 이루어져야 할 것이다. 또한 캘리그래피는 동양의 문화와 역사적 배경과 한국의 우수한 문화유산인 한글을 기반으로 발전된 하나의 역사적 산물이며, 이를 기반으로 연구가 지속된다면 캘리그래피가 단순 시대적 흐름이 아닌 미학적, 예술적 가치로서도 발전 가능성이 높다는 점을 알 수 있었다.

이번 연구는 소설의 문학적 가치와 수묵을 활용한 캘리그래피의 미학적 가치를 표현하기 위해 북커버 디자인 분야로 한정하였으나, 이를 기초 연구로 삼아 캘리그래피가 다양한 디자인 영역에서 활용되기 위한 방법을 지속적으로 연구하고 확장 시켜 나갈 것이다.

참고문헌

<학위논문>

- 김한나, 「인문서적 베스트셀러 표지디자인의 조형적 특성 및 경향에 관한 연구」, 홍익대학교 대학원 석사학위논문, 2015
 이정원, 「브랜드 네임에 적용된 한글 캘리그래피의 소비자 감성과 선호도에 관한 연구 -외국어 브랜드명을 가진 제품군을 중심으로」, 이화여자대학교 디자인대학원 석사학위논문, 2011,
 염혜지, 「수묵의 회화적 조형성을 활용한 그래픽디자인 연구- 포스터 매체를 중심으로-」, 성균관 대학교 디자인대학원 박사학위논문, 2007
 윤윤희, 「수묵화(水墨畵)의 표현기법을 활용한 현대포스터디자인 연구」, 성균관대학교 대학원 석사학위논문, 2013
 장정옥, 「디지털 폰트와 캘리그래피가 결합된 책표지 타이포그래피 디자인에 관한 연구-연구 작품을 중심으로-」, 중앙대학교 예술대학원 석사학위논문, 2013

<학술지논문>

- 김정현, 김준교, 「국내외 북커버 디자인의 시각적 특성 비교 연구-베스트셀러 소설분야 중심으로」, 디지털디자인학연구 15(3), 2015.
 방주은, 「기독교 서적의 북커버 디자인과 캘리그래피에 대한 연구」, 브랜드디자인학연구, 8(2), 2010
 송민정, 최은유, 「분야별 책표지디자인의 시각적 요소 분석을 통한 시각적 특징」, 한국디자인문화학회지 19(1), 2013.
 이경혜, 「캘리그래피의 조형성에 관한 연구-국내소설 책표지디자인에 나타난 캘리그래피 사례조사를 중심으로 -」, 한국디자인트렌드학회, 21, 2008.
 이향재, 「캘리그래피의 감성융합 특성과 브랜드 가치」, 조형미디어학, 20(1), 2017
 진정오, 「북커버 디자인에 나타난 캘리그래피의 표현유형에 관한 연구 -2003~2006베스트셀러국내소설부문을 중심으로」, 경영교육저널, vol.13, 2008

<단행본>

- 안상수 외, 「한글디자인」, 안그래픽스, 1999
 오민준, 「오민준, 캘리그래피를 다시 쓰다」, 이가출판사, 2018
 이규복, 「캘리그래피 교과서」, 안그래픽스, 2015

<비문헌자료>

- 이미지 출처 <https://blog.naver.com/lvcherry> (2021.10.27)
<https://www.google.co.kr> (2021.10.16)
<http://www.sooltong.co.kr/2016/portfolio/book.html> (2021.10.02)
<https://www.pinterest.co.kr> (2021.11.20)
네이버지식백과 <https://terms.naver.com> (2021.11.04)
네이버국어사전 <https://ko.dict.naver.com> (2021.11.16)
국립국어원 표준국어대사전 <https://stdict.korean.go.kr> (2021.11.09)

국문초록

본 논문은 북커버 디자인에 있어서 수묵 표현기법을 기반으로한 캘리그래피 활용 연구이다. 캘리그래피는 이전에도 존재하였지만 지금처럼 많은 사람들의 관심을 받는 캘리그래피 문화가 형성된 것은 1990년대 후반으로 약 20여년 정도에 불과하다. 처음 시작은 사람들의 관심을 받지 못하였지만, 한글이라는 문자를 디자인적 요소로 활용하여 현대적으로 발전시켜 지금은 여러 분야에 캘리그래피가 활용되는 등 질적, 양적 향상을 가져왔다. 패키지디자인을 비롯해 C.I., B.I., 편집디자인, 북커버 디자인 등 다양한 디자인 영역에서 활용될 뿐만 아니라 보고 느끼는 감상의 대상으로 예술의 형태까지 다다르게 되었다. 하지만 캘리그래피에 대한 개념 정리와 이론체계가 확립되지 못하고 이에 대한 연구나 활동이 부족한 것이 현실이다.

이에 본 연구자는 먼저 캘리그래피의 개념을 조사하고 캘리그래피에 활용되는 수묵의 개념과 표현기법을 분석하고 정리하였으며, 북커버 디자인의 개념과 시각적 요소의 특징을 파악하였다. 또한 북커버 디자인에 활용된 캘리그래피의 사례의 조사를 통해 캘리그래피가 북커버 디자인에 있어 중요한 요소가 될 수 있는지에 대한 연구를 하였다. 조사한 이론적 특징을 바탕으로 캘리그래피 작품을 위한 소설을 선정하였고, 붓의 다양한 획과 굵기, 먹의 농도, 등 수묵의 표현기법을 이용하여 캘리그래피에서 가장 기본이 되는 선의 조형적인 아름다움을 표현한 캘리그래피 작품을 제작하였다. 역사를 기반으로 한 소설에 한국 전통 기법인 수묵적 요소를 캘리그래피에 활용함으로써 한국적 정서 미감을 더욱 부각하고 시각적 효과를 극대화하고자 하였다. 이러한 방법으로 제작된 캘리그래피 작품을 책등 디자인과 책 표지 디자인에 구현함으로써 책의 각 권에는 캘리그래피 작품이 연결되는 디자인으로 구성하고, 책이 한 질로 책장에 보관될 시 하나의 캘리그래피 작품이 보이는 디자인으로 구성하여 책의 장식적인 기능을 더해 시각적 효과를 극대화하고 책의 소장 가치를 더욱 높일 수 있도록 디자인하였다. 이러한 북커버 디자인 제안을 통해 캘리그래피와 북커버 디자인의 새로운 발전 가능성과 방향을 제시하고자 하였다.

본 연구를 통하여 캘리그래피는 시대적 흐름이 아닌 우리의 문화와 역사적 배경과 우수한 문화유산인 한글을 기반으로 발전된 하나의 역사적 산물임을 알게 되었고, 앞으로 발전 가능성이 높다는 점을 알 수 있었다. 그러나 이를 뒷받침할 이론적 체계가 여전히 확립되지 못하고 있는 부분이 문제점으로 남아있다.

이를 해결하기 위해 끊임없는 문제 제기와 연구가 필요하다. 또한 캘리그래피가 디자인을 완성하는데 있어 주체가 되기 위해서는 분야에 맞는 다양한 표현연구와 기법을 모색하고 개발되어야 할 것이다.

주제어 : 캘리그래피., 북커버디자인, 수묵표현기법,