

# 중국 영화 타이틀 서체 디자인 개발에 관한 연구: 장이머우 감독의 대표작품을 중심으로

## A study on the Development of Chinese Film Title Typeface Design: Take Zhang Yimou's representative works as an example

유석<sup>1</sup>, 이혜원<sup>2\*</sup>

Shuo Liu<sup>1</sup>, HyeWon Lee<sup>2\*</sup>

### 요약

중국에서는 영화 산업이 발전하기 시작하면서 영화 타이틀 서체 디자인과 영화는 함께 성장했다. 그중에서 가장 독특한 것은 타이틀 디자인에서 서예 글체 디자인의 스타일과 표현이다. 그러나 중국 영화예술의 연구에서 영화 서체 디자인에 대한 관심은 미미했다. 본 연구는 장이머우 감독의 대표 영화 3 편의 타이틀 서예 서체를 대상으로 서예 요소의 멋과 형식을 바탕으로 한자의 외부 형태를 연구 주체로 삼았다. 본문에서는 '서예체 윤곽화 디자인' 방식과 디자인 컨셉의 특징, 이를 통한 영화 서체 디자인에 대한 재해석 및 적용을 제시하였다. 이 개념과 타이포그래피, 필기체 디자인, 서예체 라이브러리 디자인과의 개념 차이를 강조한다. 영화의 스토리 줄거리를 배합하여 '선(線)'의 형식으로 3편의 영화 서예 서체를 재구성한 것은 고전 서예미와 함께 새로운 시대의 중국식 심미성에 맞는 서체 창작 스타일을 제창하기 위한 것이다. 이 과정에서 컴퓨터 서예 제작의 기본적인 규칙과 제작과정을 제시하였고, 전통적인 서예에서 컴퓨터 서예 글체로 전환시 주의해야 할 문제를 분석하였다. 또한 심미적 패러다임의 고전적 함의와 현대 영화의 상업적인 응용을 유기적으로 결합하였다. 이러한 연구는 향후 서체 디자인의 창작 방식과 표현 형식에 새로운 이념을 제공하고 중국 한자 디자인의 발전을 촉진하는 데 도움이 될 것이다.

핵심어 : 중국 영화, 타이틀, 서체 디자인, 장이머우

### Abstract

In China, film title typography has developed and grown along with cinema. One of the most distinctive features is the style and expression of calligraphic type design in title design. However, in the study of Chinese film art, very little attention has been given to film type design. This paper takes the calligraphic fonts of Zhang Yimou's three representative films as the object of study, taking the rhythm and form of calligraphic elements as the basis, and the external form of Chinese characters as the main subject of study. The aim is to promote a style of font creation that is both classical calligraphic beauty and in line with the new Chinese aesthetic fashion. In this process, we will understand the basic rules and production

1 Department of Design, Chung-Ang University, Seoul, Korea [Ph.D. Candidate]

e-mail: caukrls@163.com

2 Department of Design, Chung-Ang University, Seoul, Korea [Professor]

e-mail: hwl@cau.ac.kr (Corresponding author)

Received(January 6, 2023), Review Result(1st: February 2, 2023), Accepted(March 17, 2023), Published(March 31, 2023)



© 2023 The Authors. Published by NCISS.  
This is an open access article licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.  
To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>.

process of computer calligraphy, and analyse the issues that need to be taken into account when transforming traditional calligraphy into computer calligraphy. By combining the classical meaning of Chinese calligraphy with contemporary commercial applications in film, this research will help to provide a new way of thinking about the future creation and expression of calligraphic font design and promote the development of Chinese character design.

Keyword : Chinese Film, Title, Typeface Design, Zhang Yimou

## 1. 서론

### 1.1 연구의 배경 및 목적

1990년대 초 중국 영화 산업이 발전하기 시작하면서 영화 타이틀 서체 디자인과 영화는 함께 성장했다. 중국의 각 시기마다 영화 타이틀은 디자인 컨셉, 표현 형식, 스타일이 다르다 [1]. 또한 영화 타이틀은 각각의 특색을 가지고 있는데, 그중에서 가장 독특한 것은 타이틀 디자인에서 서예 글체 디자인의 스타일과 표현이라고 볼 수 있다. 중국의 서예는 역사의 다양한 흐름과 문화적 특성을 반영하며 다시 태어나 현대의 디자인에 널리 사용되고 있다 [2]. 중국 문화에서 서예의 독창성 때문에 많은 주요 감독들이 영화 타이틀 서체를 선택할 때 서예를 우선적으로 고려한다 [3]. 특히 장이머우(張藝謀)감독의 모든 작품은 서예체를 타이틀로 사용하고 있다. 현재 영화 서예체는 모두 서예가들이 영화사를 통해 주문 제작하여 쓴 것이다. 엄밀히 말하면 디자인의 범주가 아닌 서예의 예술 장르에 속한다고 할 수 있다. 현대 컴퓨터 기술의 발전은 서예 형식 언어의 예술적 매력이 현대 디자인의 무대에서 전시될 수 있는 플랫폼을 제공한다. 본 연구는 타이포그래피의 창조적 원칙에 따라 컴퓨터의 사용, 디자인 소프트웨어의 습득을 통해 표현 형식을 넓히고, 서예체 디자인에 더 많은 특징과 형태를 부여하며 멀티미디어 기술의 영향을 받은 서체 디자인의 다양성을 강조할 것을 제안한다.

### 1.2 연구의 범위 및 방법

본 연구에서는 중국 및 해외 흥행 기록과 수상 현황에 따라 장이머우(張藝謀) 감독의 <영웅英雄>, <영영影>, <현애지상懸崖之上> 세 작품의 타이틀 서체를 연구 대상으로 선정했다. 3편의 영화는 장르가 다르며 모두 중국 영화사의 대표작으로 금상장, 금마장, 금계장을 수상하며 모두 서예체를 영화 타이틀 디자인에 사용하였다. 본 논문의 연구방법은 우선 선행연구와 문헌연구를 통해 서예체의 일반적인 이론을 논의한다. 제2장은 중국 영화 타이틀 서체 디자인의 변천을 논의하고 서예서체의 특징을 분석한다. 제3장은 ‘서예체 윤곽화 디자인’에 대한 개념정의 및 디자인 컨셉의 특징을 제시하였다. 제4장은 장이머우의 3개 작품을 ‘서예체 윤곽화 디자인’에 적용하여 새로운 디자인안을 제시한다. 제5장은 마지막 결론은 본 논문에 대해 전반적인 개요와 분석을 하고 이 논문의

전체적인 과정과 개념을 정리하였다.

## 2. 이론적 배경

### 2.1. 중국 영화 타이틀 서체 디자인의 변천

영화 타이틀 디자인의 발전은 오랜 기간 역사의 축적과 탐구를 거치지 않고 평면 디자인 스타일에 밀접하게 의존하여 발전했다. 당시 중국의 영화 타이틀 디자인은 발전이 상대적으로 후진적이었지만 국제적으로 성행하는 모더니즘 디자인 스타일에도 영향을 받았다. 20세기 초반에는 흑체라는 체감이 크고 획이 굵은 인쇄체를 많이 사용했는데, 당시 기술의 한계로 초기 영화 타이틀은 대부분 수화(手書) 형식으로 인쇄체 규칙을 모방한 수기(手記) 인쇄체가 많았다 [4].

1950년대 후반에는 서체 공장의 설립으로 필기 인쇄 서체가 표준화되면서 영화 타이틀 서체 디자인도 인쇄 서체의 무질서한 모방에서 체계적인 생산으로 전환되었다. 1960~70년대 문화대혁명의 영향을 받은 시기에는 붉은색을 주제로 한 영화들이 많이 등장했고, 정치적으로 사용된 대자보(大字報) 표현 형식은 당시 영화 타이틀 디자인에 지대한 영향을 끼쳤다. 영화의 서체 디자인은 조송체나 흑체처럼 구조가 거칠고 필치가 뚜렷하며 식별이 쉬운 인쇄 서체를 많이 사용함으로써 미흑체는 이 시대에 생겨났으며, 문화대혁명이라는 역사 시대의 독특한 자국이 되었다 [5]. 그러나 그 등장은 시종일관 기능적이었고, 그 시절 대중들이 많이 사용하던 글씨형식이었으며, 영화 서사나 줄거리와는 무관했다.

1980년대부터 컴퓨터 기술의 디자인 소프트웨어와 보조 도구가 발전하면서 캘리그래피는 전통적인 디자인 패러다임에서 변화하기 시작했고, 사용과 디자인 적용에서 모두 편리한 서체가 사용되었다 [6]. 홍콩에서는 1990년대 전후로 우수한 영화 작품을 많이 생산했는데, 이 시대 영화의 타이틀 디자인은 대부분 캘리그래피이고, 송체자 변체에 기반한 캘리그래피들이 대부분이었다 [7]. 동시에 서예는 역사의 세례를 받고 다시 태어나 현대의 디자인에 널리 사용되어 중국의 심오한 문화유산과 유구한 역사를 보여주고 있다. 중국 문화에서 서예의 독창성 때문에 많은 주요 감독들이 영화 타이틀 서체 디자인을 선택할 때 서예를 우선적으로 고려한다.

### 2.2. 중국 서체 디자인의 발전

서예 디자인은 글자가 생기면서 동시에 만들어지는 것이 아니라 글자가 장식에 적용되면서 시작되었다. 선진시대(先秦時代)의 대전은 청동기에 널리 새겨졌고 청동기의 주요 장식을 구성하였다 [8]. 춘추전국시대에는 여러 나라의 문자가 독립화, 차별화로 발전했다. 후대에는 글자의 의미와 상관없이 도안을 글자에 장식했는데, 이런 유형의 전서를 ‘조충전(鳥虫篆)’이라고 불렀다. 당대 위속

저서 ‘오십육종서(五十六種書)’는 전대에 전해진 장식 디자인성의 전서체에 대해 전면적이고 종합적으로 요약한 책이다 [9]. 송대부터 조판 인쇄업의 번영에 따라 조각 기법 및 사용된 서체가 끊임 없이 풍부해졌고, 작가의 필체를 직접 판각 인쇄하는 방법도 빠르게 보편적으로 채택되었다.

송(宋), 원(元), 명(明), 청(淸)나라의 서예는 다양한 공예품 디자인에도 널리 활용되었지만, 일반적으로 전통 서예를 직접 차용하고 서예를 디자인의 대상으로 삼지는 않았다.民国 시대 간행물 표지의 제자(題字)는 이전 시대에 비해 상당히 발전을 이루었으며 서가의 제자(題字)와 집자(集字) 풍격에 따라 각 간행물의 표지는 뚜렷한 식별성과 개성을 갖게 되었다 [10]. 그러나 서예는 전체 디자인의 한 요소로 존재할 뿐, 서예 자체가 디자인의 대상이 아니라는 문제도 내포하고 있었다. 현대 서예 디자인은 타이포그래피의 범주에 속하며, 타이포그래피의 가장 기본적인 기능인 정보 전달성이 필요하다. 디자인하는 문자는 먼저 인식할 수 있어야 하며, 이를 위해서는 글자의 자형과 구조가 한 눈에 볼 수 있을 만큼 명확하고 정확해야 한다.

### 3. 서예체 윤곽화(輪廓化) 디자인 컨셉

‘서예체의 윤곽화 디자인’의 개념 정의를 보면 전통적인 서예 미학의 원리를 응용한 것으로 한자를 세분화하지 않고 외형적 특성을 그대로 추출한 것이 특징이다. 그리고 전통 서예예술에 기반한 서체 패러다임과 ‘선(線)’ 형태로 적절한 디자인 변화를 주며, 중국의 고전적 함의와 당대의 미적 특성에 맞게 디자인 대상의 주제의도를 명확하게 전달할 수 있는 서체 디자인이다. 본 논문에서는 이 개념을 디자인 기준으로 삼고 중국 영화 타이틀 서체 디자인을 개발하고 연구하고자 한다.

‘서예체 윤곽화 디자인’ 컨셉은 다음과 같은 특징을 갖는다.

첫째, 전통 서예의 서체 패러다임을 바탕으로 서예 스타일에 맞는 디자인을 나타낸다는 점이다. 그것은 단순한 서예가가 글씨를 써서 결과물로 삼았던 과거의 디자인과 구별된다.

둘째, 일반적인 캘리그래피와 필기체 디자인을 구별한다. 캘리그래피는 장식적 기능이 주를 이루며, 서예는 필기성이 주요 특징인데 둘 사이의 미적 특성은 상당히 다르다. ‘쓰기’와 ‘서예’는 서로 다른 개념이다 [11].

셋째, ‘서예체 윤곽화 디자인’은 서예체 라이브러리 디자인과 구별된다. 서예체 라이브러리 디자인은 서예가의 서체를 다른 평면이나 공간디자인에 2차적으로 응용을 위한 서예체를 모델링하고 2차 응용에서 반복되고 변경되지 않는다. 그에 반해 ‘서예체 윤곽화 디자인’은 독창적인 디자인으로 차별성과 유일성을 갖췄다.

## 4. 장이머우 감독 작품의 서체에 대한 재해석

### 4.1. <영웅英雄> 타이틀 서체디자인 제작

#### 4.1.1. 영화 배경

영화 ‘영웅英雄’은 전국 말기에 7웅이 병립하는 것을 주요 내용으로 하고 있으나, 진나라가 가장 강대하여 6개국을 병탄하고 천하를 통일하려는 조금함을 담고 있다. 진나라의 병탄에 저항하기 위해 6국 전역의 협객들은 진왕을 암살하려고 했다는 일화다. 선정된 영화 포스터는 [그림 1]과 같다.



[그림 1] 영화 <영웅英雄> 포스터

[Fig. 1] A movie poster for 'Hero'

#### 4.1.2. 서체 선정 및 특징

서예 서체 중 해서(楷書)체를 디자인 기반으로 선택되어 진나라의 ‘정기상’과 장엄한 역사를 반영하였다. 해서(楷書)는 규범이라는 뜻을 담고 있다. 해서(楷書)는 구조가 안정되어 있어 오늘날 가장 널리 사용되는 서예체이다. 그 자체 형태는 중후하고 견고해 영화 ‘영’의 서사적 배경과 잘 어울린다.

### 4.1.3. 디자인 단계

먼저 ‘영웅’의 표준 자형 골격을 선으로 그려내고 이 글자의 골격을 상세하게 분석하여 조정하였다. 중국 서예체 생성기를 사용해 ‘영웅’ 해서체판의 서예체 28종을 골라냈다. 이 중 가독성 특징과 유사한 점이 있는 8종의 서예 서체를 선정하였다. 8종의 서예 서체의 선정 기준은 다음과 같다. 세부적인 분석 내용은 [표 1]과 같다.

[표 1] 8가지 주요 유형의 외윤곽을 추출한 과정

[Table 1] Extraction process of outline of eight main types

‘영웅英雄’의 표준 자형									
28가지 종류 서체 분석									
광고풍 해서	필죽대자체간	대만전자고정체	동상별소가 해서	문도 해서	왕한중 조해체간	왕한중안해서체	왕한중중위비간	유키바타해서체	이아비룡해서
상수궤은 해서체	시연 작은 해서	시연한 하행해	양일중 해서	영장 해서	자이 영해체	자열고전 해서	현상악육조소해	한림해	한의안해
이아수려해서	이아울릴 해서	이아풍화 해서	이아한림방서	일심농소체	한의자고당음가해서	한의정행간	한정활날 해서		
8가지 주요 유형의 외윤곽(外輪廓)을 추출한다									
유키바타해서체	이아수려해서	이아울릴 해서	이아한림방서	광고풍 해서	상수궤은 해서체	왕한중 조해체간	왕한중안해서체		






첫째, 합리적인 부건 비례 관계를 중시하였다. 획의 삽입 면적이 상대적으로 균일하다. 둘째, 한자를 쓸 때 기본적인 획의 특성을 보존하는 글자체를 선정하다. 셋째, 펜형의 미세화 정도가 높은 글자체를 선정 기준으로 하였다. 후기에 필획을 연결 처리하기에 편리하다. 넷째, 형태는 일상적으로 가시성 및 가독성 있는 글씨체에 가까워야 한다.

선정된 글자체를 캡처하여 Adobe Illustrator 소프트웨어로 옮기고, 이미지 트레이싱을 할 때 붓글씨체의 필적 특성을 최대한 유지하였다. 색상은 지우고 붓글씨체의 외부 윤곽의 특징만 남긴다.

추출한 외윤곽 글체를 선접속 디자인하여 글씨체 획수 사이를 자내(字內)로 연결하고, 글자와 글자의 조합 사이를 자외(字外)로 연결함으로써 연결후 일부 획수를 간략화하여 일관되게 일체형으로 처리하였다. 영화 속 스토리의 복잡함을 예견하고, 등장인물들이 얽혀 있는 관계와 영화 속 주인공들의 운명이 역사적 배경과 합쳐진다. 이어 영(英)자의 맨 위에 있는 점(點)필획과 웅(雄)자 아래에 있는 가장 긴 세로필획 부분을 처리하였다. 각각 두 곳에서 열림처리를 하고 윤곽선을 두 번 반복하여 영화의 역사적 무게감을 높인다. 위의 분석 내용을 종합하면 [표 2]와 같다.

[표 2] ‘영웅英雄’ 디자인 과정

[Table 2] ‘Hero’ design process

디자인 단계1			디자인 단계2	
				

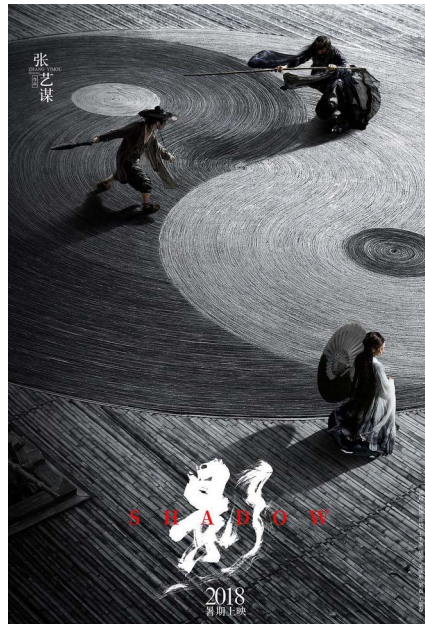
## 4.2. <영影>타이틀 서체디자인 제작

### 4.2.1.영화 배경

영화는 간단한 대역을 주제로 하여 어쩔 수 없이 대역을 해야만 하는 이야기를 연기한다. ‘영影’은 사람 간의 투쟁과 감정을 표현할 때 모든 것을 분명하게 말하지 않고, 아주 큰 여백을 남겼다. 많은 것들에 대해 관객 스스로 상상하고 이해해야 한다. 원작에서는 ‘영(影)’자가 화면 밖으로 튀어나와 전체를 볼 수 없게 만들고, 이 환상된 모습이 진실을 알 수 없게 함을 암시한다. 선정된 영화 포스터는 [그림 2]와 같다.

### 4.2.2. 서체 선정 및 특징

타이틀 서체 디자인을 구상할 때 영화 자체의 함축적인 스타일을 존중하기로 결정했기 때문에 영화의 주제를 추상적인 의미심장한 형식으로 표현했다. ‘영影’의 타이틀 디자인 대상은 행서로 한다. 행서의 전체적인 판별도는 매우 강하여 비교적 쓰기 쉽고 구별하기 쉽다. 행서의 필세는 유려하고 유동적이며 우아하지만 형태는 엄숙하지 않다. 영화 속 그림자 대역을 끼고 그림자처럼 따라다니는 신비한 존재, 언제든지 진짜 몸으로 대체될 수 있는 음모를 품고 영화 속 한자 서사를 보여준다.



[그림 2] 영화 <영> 포스터

[Fig. 2] A movie poster for 'Shadow'

#### 4.2.3. 디자인 단계

먼저 ‘영’의 표준 자형 골격을 선으로 그려내고 이 글자의 골격을 상세하게 분석하여 조정한다. 중국 서예체 생성기를 사용해 ‘영’ 행서체판의 서예체 28종을 골라냈다. 이 중 가독성 특징과 유사한 점이 있는 8종의 서예 서체를 선정하였다. 8종의 서예 서체의 선정 기준은 다음과 같다. 세부적인 분석 내용은 [표 3]과 같다.

첫째, 구조적 특징이 뚜렷하고, 이 서예체는 좌우 편방(偏旁)의 특징이 뚜렷하다. 둘째, 획은 글자 간의 연결된 특징이 있다. 그러므로 나중에 중첩 효과의 디자인 접근방법에서 다른 곡선의 변환이 있을 것이다. 셋째, 글자의 부수(部首)는 글쓰기에 연관성이 있다. 넷째, 전체적인 식별도가 매우 높고 필획이 온전하게 표현되어야 한다.

선정된 글자체를 캡처하여 Adobe Illustrator 소프트웨어로 옮기고, 이미지 트레이싱을 할 때 붓글씨체의 필적 특성을 최대하여 유지한다. 색상은 지우고 붓글씨체의 외부 윤곽 특징만 남긴다.

번잡한 선에서 영(影)자의 자형(字形) 특징을 확고히 하기 위해 시각적인 필요에 따라 영(影)자 획의 무게중심을 의도적으로 아래로 조정하고 글자의 조화로운 통일을 이뤘다. 추출된 외윤곽 글자는 여러 번 겹쳐지며 이 과정에서 자연스럽게 디테일이 흐려진다. 선의 윤곽 표현을 향상시키고 타이포그래피의 서사성을 살린다. 서로 다른 곡선의 변환이 겹쳐서 영화 속 인물의 운명을 예고하며 신비함, 긴장감, 미스터리한 분위기를 자아낸다. 위의 분석 내용을 종합하면 [표 4]와 같다.



[표 3] 8가지 주요 유형의 외윤곽을 추출한 과정

[Table 3] Extraction process of outline of eight main types

‘영影’의 표준 자형									
28가지 종류 서체 분석									
드뷔 만년필 행서 체	광화이 행초	루인 서체	박양 연필 서체	박양초서	서체방 경필행서	서체방 안정신강	소신시 마우스 행 서	예견유 붓행서 간 필	예견유 붓행서
박양행서	방정 경필 행서간 체	사해 행서 간체	상남행서체	상가홍 중화금방	중제 유강초체	중제 한묵 붓	중제 힘강행서 간 체	진계세 경필행서	재운한 행서
예견유 칼날 흑초	예견유 힘찬 초서	우우임 글꼴	전씨 안진경 서예	중제 왕칭화 붓	판치체	형세신 경필행서	홍준 경필 행초체		
8가지 주요 유형의 외윤곽(外輪廓)을 추출한다									
드뷔 만년필 행서 체	박양행서	상남행서체	상가홍 중화금방	서체방 안정신강	예견유 붓행서 간 필	전씨 안진경 서예	중제 한묵 붓		

[표 4] ‘영影’ 디자인 과정

[Table 4] ‘Shadow’ design process

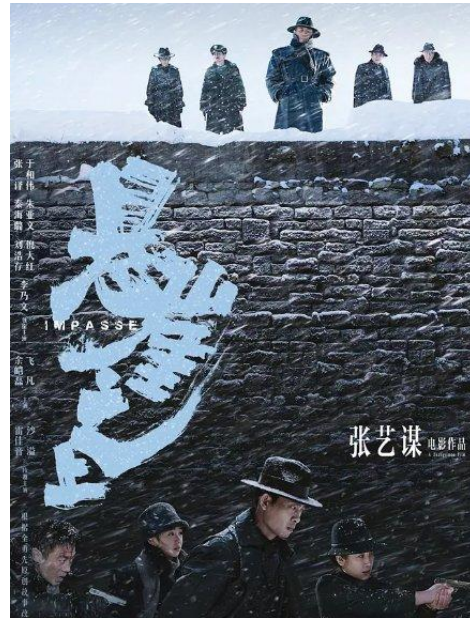
디자인 단계1	디자인 단계2

#### 4.3. <현애지상懸崖之上>타이틀 서체디자인 제작

##### 4.3.1. 영화 배경

‘현애지상懸崖之上’은 첩보원들이 혹독한 시련 속에서도 적과 지혜와 용맹을 거루며 은밀한 작

전을 펼치는 이야기이다. 1930년대 소련에서 특별훈련을 받은 공산당 요원 4명이 임무소대를 조직했다. 귀국하여 코드명 ‘새벽’으로 명명된 비밀 작전을 수행한다. 반역자의 배신 때문에 그들은 낙하산으로 뛰어내리는 첫 순간부터 이미 적의 함정에 빠져 있었다. 선정된 영화 포스터는 [그림 3]과 같다.



[그림 3] 영화 <현애지상懸崖之上> 포스터

[Fig. 3] A movie poster for ‘Cliff Walkers’

#### 4.3.2. 서체 선정 및 특징

타이틀 서체 디자인을 구상할 때 영화 자체의 서사 스타일을 존중하기로 했다. ‘현애지상懸崖之上’의 타이틀은 예서체를 디자인 대상으로 선정한다. 예서는 한예라고도 불리는데 엄숙한 스타일을 가지고 있다. 전체적인 필획은 납작하고 직사각형이며 기본 글자체의 외형요소가 많이 변하여 아름다움이 느껴진다. 이 자형의 전체적인 디자인에서는 예서의 묵직함을 모티브로 층층이 쌓아가는 디자인으로 영화 극의 긴박함을 표현한다. 이런 딱딱한 고서체는 영화의 특별한 역사에 적합하며 타이틀 디자인에 우여곡절과 시대감을 느끼게 한다.

#### 4.3.3. 디자인 단계

먼저 ‘현애지상懸崖之上’의 표준 자형 골격을 선으로 그려내고 이 글자의 골격을 상세하게 분석하여 조정한다. 중국 서예체 생성기를 사용해 ‘현애지상懸崖之上’ 예서체판의 서예체 28종을 골라

났다. 이 중 가독성 특징과 유사한 점이 있는 8종의 서예 서체를 선정하였다. 8종의 서예 서체의 선정 기준은 다음과 같다. 세부적인 분석 내용은 [표 5]와 같다.

[표 5] 8가지 주요 유형의 외윤곽을 추출한 과정

[Table 5] Extraction process of outline of eight main types

·현애지상懸崖之上·의 표준 자형

懸崖之上

28가지 종류 서체 분석

懸崖之上

경전 예서간

懸崖之上

미니지양예

懸崖之上

방정서 협송 예서  
체

懸崖之上

방정을영비예서체

懸崖之上

방태 필적-이태평  
근 예서

懸崖之上

사분반예서

懸崖之上

자열모필예서

懸崖之上

전설의 서체

懸崖之上

주랑조예서체

懸崖之上

상수질풍서체

懸崖之上

새로운 경필 예서

懸崖之上

서풍열마수서

懸崖之上

한의소예서간

懸崖之上

한의중예서

懸崖之上

한의철산예서

懸崖之上

간예변

懸崖之上

간화예

懸崖之上

검협 수서체

懸崖之上

한의 진주 예간

懸崖之上

한단유서봉태극체

懸崖之上

철산경필예서

懸崖之上

지존 서체

懸崖之上

채운한예서법

懸崖之上

천상범가소간독

懸崖之上

소쇄 예서 간체

懸崖之上

우위 서예 예서

懸崖之上

위홍량의 붓 예서

懸崖之上

화문예서

8가지 주요 유형의 외윤곽(外輪廓)을 추출한다

懸崖之上

방정을영비예서체

懸崖之上

위홍량의 붓 예서

懸崖之上

한단유서봉태극체

懸崖之上

간화예

懸崖之上

경전 예서간

懸崖之上

미니지양예

懸崖之上

한의중예서

懸崖之上

화문예서

첫째, 형체감이 강하다. 둘째, 자형의 무게 중심은 안정적이다. 셋째, 합리적인 부건 비례 관계.

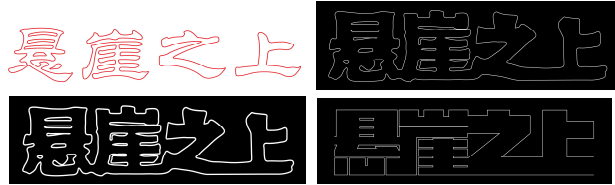

획의 삽입 면적이 상대적으로 균일하다. 넷째, 필획은 굵기가 균일하다. 다섯째, 실흑(實黑)과 내백(內白)의 균형. 후기에 필획을 기하학적 모양으로 요약하는 것이 편리하다.

선정된 글자체를 캡처하여 Adobe Illustrator 소프트웨어로 옮기고, 이미지 트레이싱을 할 때 붓글씨체의 필적 특성을 최대하여 유지한다. 색상은 지우고 붓글씨체의 외부 윤곽 특징만 남긴다.

영화 속 이야기 발생 배경과 지역적 특성에 따라, 동북 환경의 극한적 상황을 표현하기 위해 얼음장 같은 직선을 사용하였다. 네 글자 사이는 ‘가로’ 획에 모두 연결이 되어 있어 사람과 사람 사이의 긴밀한 감정 관계를 내포하고 있다. 예서 특유의 정직한 획을 이어가면서 한자의 투(撇)·제(提)·날(捺)·구(鉤) 등의 예리한 획을 지양하고 획일적으로 배치하였다. 도장을 처리하는 기법으로 서체를 기하학적 형태로 요약한 뒤 추출한 외윤곽선을 굵게 했다. 전체적인 디자인 스타일은 영화의 스토리를 반영하고 영화의 분위기를 자아낸다. 위의 분석 내용을 종합하면 [표 6]과 같다.

[표 6] ‘현애지상懸崖之上’ 디자인 과정

[Table 6] ‘Cliff Walkers’ design process

디자인 단계1		디자인 단계2
		

#### 4.4. 분석 결과

첫째, 사례 분석에 따르면 영화 타이틀의 서체 디자인은 문자 해독 측면에서 볼 때, 영화 타이틀 자체가 영화의 내용과 정신을 응집하고 있다. 그 자체의 서사성을 갖추고 있다. 우리가 디자인을 다시 할 때도 시각적 요소를 사용하여 개념과 스토리를 구성하고 엮어서 더 좋은 타이포그래피 타이틀을 시청자에게 제공한다.

둘째, 전통적인 서예는 흰색의 선지(宣紙) 위에 검은색의 붓과 먹으로 표현되었다. 이것은 우리에게 익숙한 비교적 단순한 형식이다. 표현력이 매우 강한 영화의 타이틀 디자인에서는 영화의 내용에 따라 서예체를 새롭게 부여해야 하는 독창적인 표현이 필요하다.

셋째, 기존의 서예가 주목하는 서예의 필획, 서예 재료, 구조 조형 등의 속박을 깨뜨렸다. 타이포그래피의 창조적 원칙에 따라 컴퓨터의 사용, 디자인 소프트웨어의 습득을 통해 표현 형식을 넓히고, 서예체 디자인에 더 많은 특징과 형태를 부여하였다. 멀티미디어 기술의 영향을 받은 서체 디자인의 다양성을 강조한다.

## 5. 결론

본 연구는 ‘서예체 윤곽화 디자인’ 방식과 디자인 컨셉의 특징, 이를 통한 영화 타이틀의 서체 디자인에 대한 재해석 및 적용을 제시하였다. 그 결과는 다음과 같다.

첫째, 3편의 영화 타이틀을 바탕으로 한 서체의 재설계를 위한 일련의 과정은 반복적으로 해야 하고 세심하게 조정해야 한다. 서체에 있어서 예서(隸書), 행서(行書), 해서(楷書)체는 중국 서예사의 경전으로써 예술적 가치가 높으며, 이번 타이포그래피에서 이를 취법(取法)했다고 해서 새로운 서체의 성취와 영향력이 원래의 서첩(書貼)보다 높은 것은 아니다. 서첩(書貼) 자체의 풍격적 특징과 상징적 필획을 보존한 것이 이번 서체 디자인의 큰 특징이다. 또한 영화 홍보를 위한 강렬한 시각적 특성을 고려했을 때 필획과 공간구조의 대비관계를 강화하여 서체의 시각적인 효과가 더욱 돋보이게 하는 것이 현재 상업적인 서체 디자인의 필요성에 부합한다고 판단된다.

둘째, 서예체 자형의 특징을 균형 있게 컴퓨터 서체의 조작성을 통해 운용한다. 서예 필적의 특징을 잡은 후 제어할 수 있는 범위 내에서 서예 서체 획의 특징을 조절하고 운용 시 전체적으로 깔끔함과 가독의 유창성을 향상시킨다. 고대 자형은 현대 자형과 차이가 있다. 균형 서예 자형이 현대 자형으로 전환하기 위해서는 고대 서예 자형을 조정해야 서체 윤곽화 디자인의 판별도를 높일 수 있다.

셋째, 전통 서예는 우리에게 창작의 시작점을 준다. 서예 원문을 바탕으로 윤곽선을 부각시켰고, 이러한 특징을 이용하여 영화의 주제적 상황을 가미하여 재창작한다. 이 과정에서 글체의 창작은 절차를 간소화할 뿐만 아니라 글체의 규범을 통일하는 데 있어서 더욱 논리적이다. 그래야만 서예 글체가 컴퓨터 글체 분야에서 더 넓게 이어질 수 있으며 컴퓨터 서예 글체의 다양한 발전을 촉진할 수 있다.

넷째, 서예는 찬란한 한자 문화의 전승이며, 오늘날 컴퓨터 글체는 문자를 읽는 가장 주요한 원천이 되었다. 영화 타이틀이라는 대중매체를 통해 컴퓨터 서예류 서체를 보여주는 것은 전통 서예에 대한 연장선이며 서예 전승에 필요한 길이기도 하다. 동시에 전통적인 서예의 개발 및 재창작도 영화 타이틀 서체 디자인의 다양한 발전을 촉진했다.

영화 타이틀 서체 디자인에 관한 사론에 대한 깊이 있는 이해는 서체를 적절하게 사용하고 문화적 저력을 바탕으로 새로운 서체를 창조하여 영화의 예술적 정보를 더욱 풍부하게 하는 것이 본문의 연구 의의이다. 본 연구에서는 수많은 영화 중 일부 영화만을 연구 참고 대상으로 선정하였으며 서예 서체와 관련된 모든 영화의 타이틀 디자인을 일일이 분석할 수는 없었다. 향후 본 연구의 시각적 프로세스를 바탕으로 시대별, 장르별 연구가 다각적으로 이루어지길 기대한다.

## References

- [1] N. M. Xu, Dictionary of Film Art, China Film Press, 2005.
- [2] J. Y. He, Chinese Character Culture, The Commercial Press, 2016.
- [3] Q. Y. Chen, The History of China Movie Poster, China Radio Film & TV Press, 2015.
- [4] H. Yue, "The modeling of Chinese Heiti Research", Doctoral thesis, Art of Design, Chinese National Academy of Arts, China, 2020, [Online]. Available: <https://kns.cnki.net>.
- [5] B. Zhou, The Story of Modern Chinese Typography, Peking University Press, 2018.
- [6] B. M. Xiong, Theoretical System of Chinese Calligraphy, People's Fine Arts Publishing House, 2017.
- [7] H. Yin, Y. Ling, A History of Chinese Cinema, Hunan Fine Arts Publishing House, 2002.
- [8] L. Tang, Chinese literature, Shanghai Classics Publishing House, 2005.
- [9] G. T. Zhu, History of Chinese Calligraphy-Sui, Tang and Five Dynasties, Jiangsu Education Publishing House, 2002.
- [10] X. Y. Zhao, "Configuration of Meishuzi during the Period of Public of China (1912-1949)", Doctoral thesis, Design Art, Chinese National Academy of Arts, China, 2012, [Online]. Available: <https://kns.cnki.net>.
- [11] B. W. He, Calligraphy and Chinese culture, World Book Press, 2012.