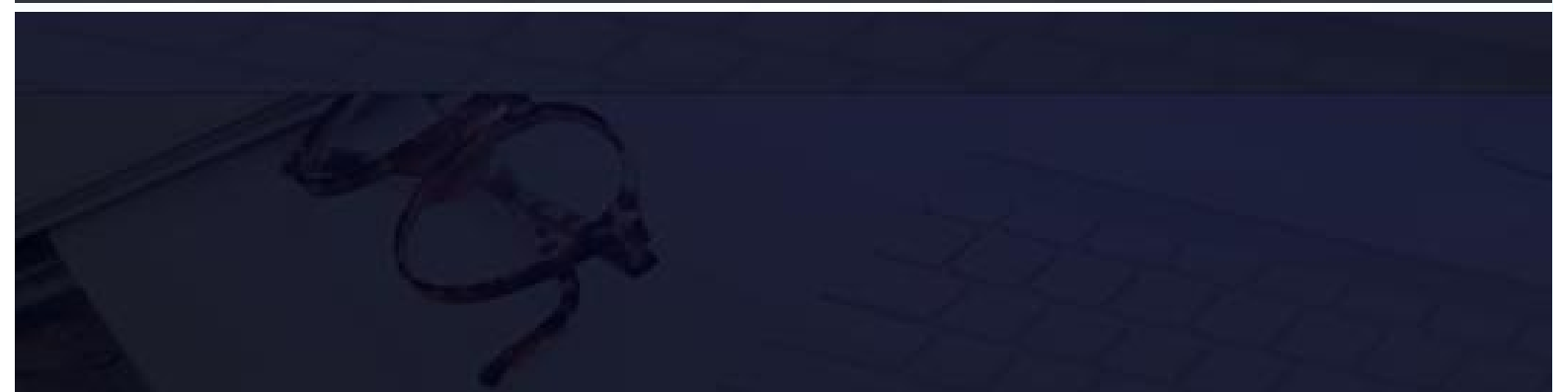

아이덴티티 디자인 개발

타이포그래피를 활용한 스타일 마스터

학습목표

- 폰트와 타이포그래피에 대해 이해하고 설명할 수 있다.
- 폰트를 변형한 로고타이프에 대해 이해하고 설명할 수 있다.

학습내용

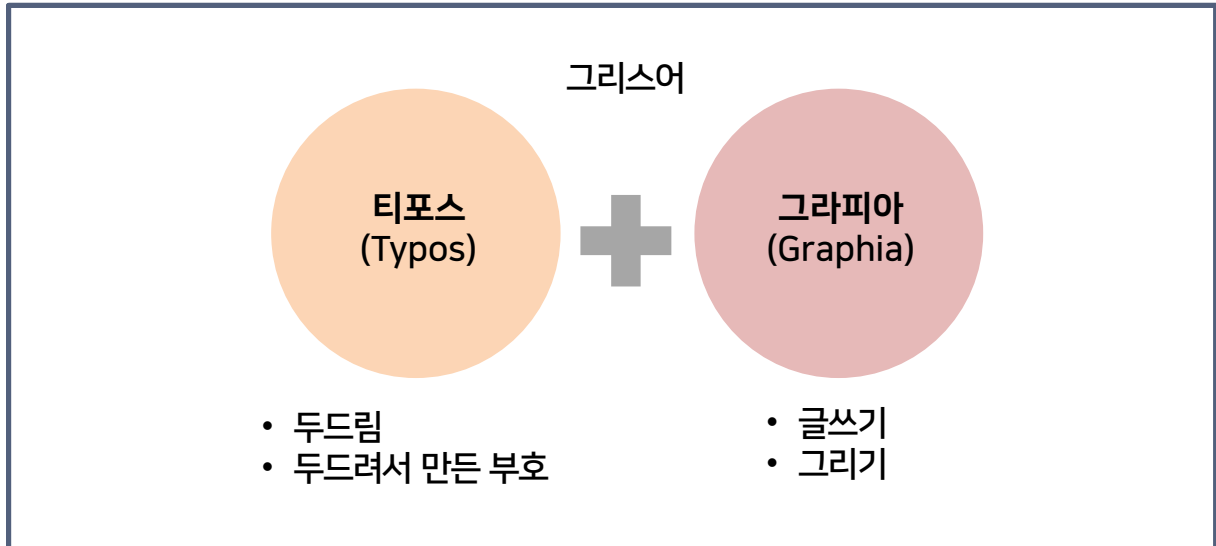
- 폰트와 타이포그래피
- 폰트를 변형한 로고타이프

타이포그래피의 개념

◆ 타이포그래피(Typography)

- 구텐베르크의 활판인쇄술 발명 이후 활자를 인쇄하는 기술을 가리키는 용어

◆ 현대

- 시각디자인 인쇄 매체
- 전파 매체
- 문자의 조형적 표현
- 활자 사용의 모든 영역

타이포그래피의 역사

◆ 고대 커뮤니케이션을 하기 위한 도구

- 문자가 탄생한 시점부터 시작
- 고대에는 사물을 단순하게 그리는 기호인 그림문자로 시작함
- 점점 복잡하고 양이 많아 짐

◆ 동방의 볼록 목판인쇄술이 유럽에 유입

- 15세기 중반 구텐베르크가 금속활자를 이용한 활판인쇄술을 발명
 - ❖ 본격적으로 타이포그래피 등장
- 초기 활자는 수동 주조 방식
- 19세기 산업혁명 이후 기계적 기술의 혁신으로 자동 주조 방식으로 발전
- 새로운 타이포그래피 형태 탄생

◆ 1900년대 이후 20세기의 활자

- 사진 식자 방식에서 컴퓨터에서 전자식으로 편집할 수 있게 됨
 - ❖ 시간 절감
- 디지털 컴퓨터의 발달
 - ❖ 전자적 요소로만 이루어진 타입을 생산
- 과학적 영향, 기능적 전달 욕구, 급진적인 기술의 진보가 20세기 타이포그래피를 형성

◆ 한글 타이포그래피 역사

- 신라시대 : 무구정광대다라니경(국보 126호) 제작
- 고려 시대 : 목판 인쇄와 금속 활자 인쇄 병행
- 1446년(세종 28년) '훈민정음'이 반포된 이후 한글은 시각적인 균형과 붓의 자연스런 움직임에 따라 글자꼴이 변천
- 컴퓨터가 보급 - 수많은 한글 글꼴은 더욱 정교하고 다양한 디지털 폰트들로 개발

타이포그래피의 기능

◆언어적 기능

- 객관적 내용의 정보 전달

◆조형적 기능

- 시각적 형태

◆언어적 기능

- 크기, 서체 등 문자적인 것만을 선정
 - ❖ 전달자의 의도대로 표현하고 사실 그대로를 받아들여지는 것을 의미
- 전달과정에서 디자인
 - ❖ 합리적이고 일관성 있는 질서감을 주어 전달하고자 하는 정보의 확신감 · 신뢰감을 갖게 함
 - ❖ 수신자가 정보를 객관적으로 정확하게 이해할 수 있게 함

◆조형적 기능

- 문자를 시각요소로 보면서 이를 통하여 전달자의 주관적인 감정을 조형적으로 표현하는 것을 의미
- 어떤 특정한 의미를 갖고 있는 단어에서 구성하는 조형적인 요소들
 - ❖ 각각의 형태(알파벳, 자음, 모음, 숫자, 약물기호)로 인지하여 조합을 만들다 보면 그 단어 안에서 새로운 의미를 발견하고 이러한 요소를 강조하여 표현
- 정형적인 활자에 의한 표현보다 문자를 생성 · 축소 · 확대
 - ❖ 디자이너의 개성에 따라 다양한 표현이 가능
- 이해하기 쉬운 완벽한 상징체계에 의한 조형적 전달은 언어적 전달보다 더 높은 지각반응을 보일 수 있음
 - ❖ 비과학적이고 주관적인 의미를 포함
 - ❖ 생동감과 역동성을 지님

구성 요소

- ◆크기
- ◆굵기
- ◆너비
- ◆기울기
- ◆공간감
- ◆촉각 · 질감
- ◆색채

타이포그래피의 구성 요소 및 원리

구성 요소

◆크기

- 문자의 크고 작음을 의미
- 사용하는 문자의 크기와 비교하여 얼마나 크고 작은가에 따라 시각적인 원근감이나 무게가 다르게 느껴짐

본문용 활자

8pt 10pt 12pt 13pt 14pt

제목용 활자

15pt 20pt 30pt 40pt

타이포그래피 구성 요소 : 크기

◆굵기

- 문자의 굵고 얇음을 의미
- 무게의 변화에 따른 느낌을 줌

T T T

타이포그래피 구성 요소 : 굵기

- 라이트 타입
 - ❖ 미세하고 가벼운 느낌
- 레귤러 타입
 - ❖ 중성적이며 균형 있고 신중한 느낌
- 볼드 타입
 - ❖ 강하고 크며 무거운 느낌

타이포그래피의 구성 요소 및 원리

구성 요소

◆너비

- 문자의 폭과 너비를 의미
- 닫힘과 열림, 좁고 넓음, 밀집되거나 이완 등으로 표현할 수 있음
- 문자의 시각적인 안정감과 상관 관계가 있음

WIDE
넓음

NAROWW
좁음

타이포그래피 구성 요소 : 너비

◆기울기

- 문자의 기울어진 정도를 의미하며 수직형 · 수평형 경사로 나눔
- 기울기의 각도가 적거나 없으면 심리적으로 안정감이 느껴짐
- 클 경우 전진하고 있는 듯 활동적이고 다이내믹한 느낌

기울기

기울기

타이포그래피 구성 요소 : 굽기

타이포그래피의 구성 요소 및 원리

구성 요소

◆ 공간감

- 정확한 형태와 양을 가지고 있는 문자에 있어서 잉크가 채워진 정도를 의미
- 짙게 채워진 볼드 타입이 눈에 더 잘 띄고, 덜 채워진 타입은 공간감을 더 많이 느끼게 함

R

R

타이포그래피 구성 요소 : 공간감

◆ 촉각 · 질감

- 문자의 형태와 가장자리 모양을 감지하고 그에 따라 다른 느낌을 얻는 것을 의미
- 완전체와 분해체로 문자의 상태에 따라 시간적인 느낌이 다른 것이라고 할 수 있음

타 이 포 그 래 피

타이포그래피 구성 요소 : 촉각 · 질감

타이포그래피의 구성 요소 및 원리

구성 요소

◆ 색채

- 사람의 시선은 색채에 민감하게 반응
- 이러한 색채를 문자에 활용하면 가독성에 영향을 줌

- 빨강이나 주황 같은 따뜻한 색
 - ❖ 생리적, 심리적으로 긴장을 풀어주고 앞으로 진출하는 성질이 있어 사람의 시선을 끌어들이며, 페이지 위의 많은 정보들 가운데 가장 중요한 정보를 부각시킬 수 있음
- 파랑이나 초록 같은 차가운 색
 - ❖ 긴장, 초조, 불안, 수축의 느낌을 주며 후퇴하는 성질이 있음

타이포그래피의 구성 요소 및 원리

구성 원리

- ◆ 여백
- ◆ 배열
- ◆ 대비
- ◆ 명암
- ◆ 리듬
- ◆ 변화
- ◆ 운동감

구성 원리

◆여백

- 종이에 글씨를 쓰거나 그림을 그리고 남은 빈자리를 의미
- 문자는 인쇄되지 않은 여백과 함께 결합되어 해석
- 인쇄되지 않은 부분 - 눈에 보이지 않는 형태를 위한 필수적인 또 다른 요소
- 채워지지 않은 여백과 타입들 사이에 공간감과 리듬감이 탄생

◆배열

- 일정한 차례나 간격으로 벌여 놓은 것을 의미
- 가독성을 증대시키고 아름다운 형태를 창출하며 안정감 있는 제작물 표현
- 색에 의한 분리, 선에 의한 분리, 글자의 굵기나 크기에 따른 분리, 행을 띄우거나 바꿈으로써의 분리 등을 통해 유동성을 줄 수 있음

◆대비

- 잘 조화된 전체 속에서 함께 존재될 수 있는 것을 의미하기도 함
- 대조를 통하여 긴장감이 상대적으로 증감되어 활력 있는 시각적 리듬을 제공
- 동등한 비중으로 대조된 상태는 지루하며 단조로울 수 있음
- 전체적으로 통일이 유지된 가운데 이루어지면 안정감을 느낄 수 있음

◆명암

- 문자가 차지하고 있는 여백의 공간에 따라 다르게 나타나는 그레이스케일의 변화를 의미
- 여러 톤으로 나타나는 타이포그래피로 다양한 정보를 명확하게 만들고 작품을 생동감 있게 만들 수 있음
 - ❖ 명암이 지나치게 표현되었을 때 가독성이 떨어짐
- 톤에 변화를 주는 요인은 문자의 공간(자간, 어간, 행간)과 무게, 크기 등이 있음

타이포그래피의 구성 요소 및 원리

구성 원리

◆ 리듬

- 모양을 규칙적 되풀이 되거나 불규칙적으로 바꾸는 것의 움직임을 의미
- 글자로 채워진 형태는 일정치 않은 행간, 다양한 길이의 행, 글자의 크기로 리듬을 줌
- 생동감 있고 독특하며 개성 있는 요소들이 활발히 움직이는 것 같이 느껴지게 함
 - ❖ 리듬을 크게 하기 위하여 어간을 넓히거나 행간의 길이 차이를 많이 주면 가독성이 떨어짐

◆ 변화

- 한 가지 요소를 여러 가지로 변화시키는 것을 의미
- 고정된 틀에서 벗어나 많은 변화를 주어 다양한 생각을 표현할 수 있음
 - ❖ 변화가 심하면 원래 문자의 속성을 잃을 수 있음
- 구성의 변화, 글자체와 색채의 변화도 줄 수 있음
 - ❖ 이 변화들은 글의 주제가 정확히 인지될 수 있는 기본적인 조건을 충분히 지켜주어야 함

◆ 운동감

- 글자들은 단어나 하나의 행으로 이어질 때 정적인 형태라도 읽혀지는 방향으로 운동감을 나타냄
- 다양한 각도로 움직임을 주는 것 등으로 운동감을 표현할 수 있음
- 자연스러운 시선의 흐름을 이룰 수 있으나 지나치면 시선의 흐름이 깨지게 됨

디지털 폰트의 개념

◆ 한 그리드 안에서 점으로 글자를 만들

- 수평획
- 수직획
- 두께
- 길이
- 기울기
- 곡선
- 세리프

❖ 그리드 상 좌표를 저장

- 서체
- 자간
- 행간

❖ 융통성과 변형 가능성이 폭 넓게 되었고, 서로 독립적으로 사용될 수 있게 되었음

◆ 빠른 속도로 활자 처리, 조판, 글자를 만들

◆ 수백 벌의 서체를 쉽게 저장 · 이동

◆ 다양한 매체에 적용 · 영상 매체로 확장

디지털 폰트의 개념

◆ 폰트는 타이포그래피 속성을 갖고 있음

- 활자 조판에 필요한 글자, 숫자, 기호 등을 포함하는 한 벌의 군(群)

◆ 타입페이스(Typeface, 서체)와 비슷한 의미로 사용

- 타입페이스는 활자의 시각적 속성만을 언급하는 용어

◆ 기록

◆ 표시

◆ 인쇄

- 아날로그 폰트
- 디지털 폰트

◆ 비트맵 폰트

- 점으로 표현

◆ 벡터 폰트

- 선으로 표현

디지털 폰트의 개념

◆ 비트맵 폰트

- 스크린에서 픽셀로 보이는 점으로 만든 화면용 폰트
- 점의 수가 많을수록 표현되는 글자의 질은 좋아짐

◆ 벡터 폰트

- 직선, 원호, 자유곡선 등으로 표현한 다음 출력할 때 안쪽을 채워 재현
- 해상도와 관계없이 크기를 변화시켜도 깨지지 않는 아웃라인, 윤곽선 방식의 폰트

◆ 패밀리

- 어미글자의 고유한 특성은 유지
- 다양하게 변형된 폰트를 파생
- 디자인은 동일한 계통을 이루어 유사함
 - ❖ 서로 다른 시각적 특성을 갖는 글꼴의 집합

브랜드 로고타이프 개념

◆ 로고타이프(Logotype)

- 의미 있는(Logic) 활자(Type)

◆ 개념

- 브랜드 네임의 의미를 효과적이고, 확실하게 전달하는 시각적 요소
- 문자로서 기호체계에서 브랜드의 상징화된 이미지를 담아 개성적으로 조형화시켜 디자인된 것
- 문자 기호체계의 명료함과 시각적 상징성을 함께 표현

브랜드 로고타이프 특성

◆ 정보 전달

◆ 감정적인 힘

◆ 정확한 인식

◆ 감성 자극

◆ 정서적 · 기능적 만족

◆ 브랜드 일관성

◆ 브랜드 네임의 의미를 효과적이고 확실하게 전달하는 시각적 요소

- 문자 기호체계의 명료함과 시각적 상징성을 함께 표현

◆ 자형(字形)에 의한 이미지 표현

- 조형적 표현
- 이미지 표현
 - ❖ 형태 감정을 가지게 됨

브랜드 로고타이프 특성

◆ 독자성

- 타기업과 차별화될 수 있는 독창적인 시각적 특징을 이루는 개성적 표현이 중요함
- 단어를 조합하거나 변형, 조형적인 변화를 주어 독자성을 표현

◆ 상징성

- 기업이미지를 잘 전달하기 위해서는 기업이나 제품이 연상되고 상징될 수 있는 문자가 필요함
- 이러한 문자는 구성적 또는 형태적인 요소에서 이미지를 전달할 수 있음

◆ 조형성

- 독자성 표현이 충족되더라도 조형미가 요구됨
- 시각적인 이미지로서 전달이 효과적임
- 조형적 특징을 고려하여 세심한 디자인 수정 및 검사가 필요함

◆ 가독성

- 로고타이프는 읽는 것은 물론 읽기 쉽고 이해하기 쉬워야 함
- 로고타이프는 많은 사람과 많은 장소에서 접촉해야 하므로 읽기 쉽고 한눈에 알 수 있도록 가독성을 고려해야 함

◆ 현대성

- 시대적 조류에 적응하여 현대 감각에 맞게 바뀌고 있음
- 브랜드 이미지의 변화 정도에 따라 조심스럽게 수정해 나감으로써 최초의 브랜드 이미지는 그대로 간직하면서도 시대 감각에 맞게 적응할 수 있게 해야 함
- 그 외, 적응성, 통일성 등이 있음

브랜드 로고타이프 서체의 형태

◆ 세리프(Serif)와 산세리프(Sans Serif)

- 서체의 역사적 발달에 관한 단서 제공
- 서체들을 가장 쉽게 식별할 수 있는 특징 제공
- 세리프의 형태에 따라 브랜드 콘셉트의 차별화된 특징을 표현할 수 있으므로 중요한 요소
- 한글에서는 명조와 고딕으로 분류되고 명조는 세리프 계열, 고딕은 산세리프 계열로 통용됨
- 세리프
 - ❖ 주요 획의 끝부분에 돌출된 작은 획을 일컫는 것
 - ❖ 시선의 수평적 흐름을 쉽게 하고 시선을 한 문자에서 다음 문자로 자연스럽게 유도하여 가독성을 향상
- 산세리프
 - ❖ 산(Sans)은 프랑스어로 '없다'를 의미하는 것으로 세리프가 없음을 의미
 - ❖ 현대적이고 간결함

브랜드 로고타이프 서체의 형태

◆ 획(Stroke)

- 글자꼴을 구성하는 모든 선을 의미하는 중요한 요소
- 대비(Contrast)
 - ❖ 두껍고 얇은 획 사이의 관계에서의 시각적 특징
 - ❖ 대비가 큰 고대비, 대비가 크지 않은 중대비, 대비가 낮거나 거의 없는 저대비

A A A A A

출처 : Richard Poulin(2017), 상게서, pp.100-101, p.110 연구자 재구성

- 무게(Weight)
 - ❖ 문자가 갖는 굵기의 두께를 말함
 - ❖ 대부분의 서체에서 일반적으로 사용되는 무게 변형

a a a

출처 : Richard Poulin(2017), 상게서, pp.100-101, p.110 연구자 재구성

브랜드 로고타이프 서체의 형태

◆카운터(Counter)

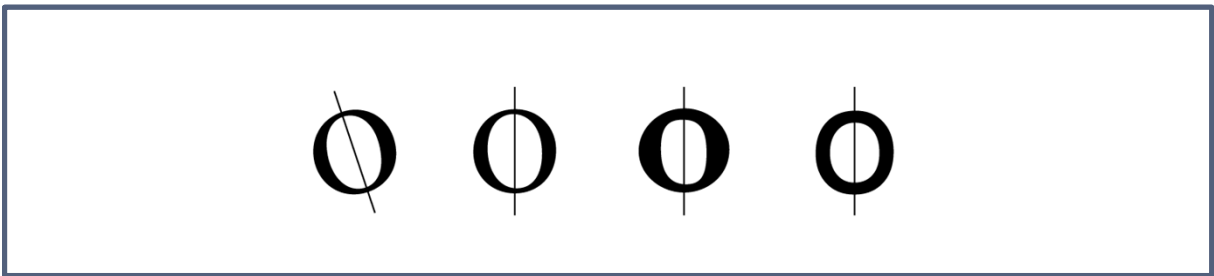
- 글자 속공간이 크고 작음에 따라 서체의 시각적 크기를 결정하는 요인이 되기도 하고 서체가 주는 이미지에도 영향을 미침

출처 : Richard Poulin(2017), 상게서, pp.100-101, p.110 연구자 재구성

◆축(Stress)

- 둥근 획에서 굵기가 바뀌는 두 지점을 연결하는 축의 기울기를 말함

출처 : Richard Poulin(2017), 상게서, pp.100-101, p.110 연구자 재구성

◆자태(Posture)

- 글자 형태의 기울기를 말함
- 가장 기본이 되는 형태는 로만(Roman)으로 구조적으로 수직으로 곧은 형태
- 이탤릭(Italic)과 오블리크(Oblique)는 오른쪽으로 기울어진 형태를 의미
- 오블리크(Oblique)는 산세리프 서체에서 사용하는 용어로 글자를 일정 각도로 기울이면서 글자 모양은 변화하지 않도록 한다는 '비뚤어진'의 뜻
- 손글씨에서 파생된 최초의 이탤릭은 15세기 이탈리아에서 등장
- 글줄에서 강조나 변화를 위해 사용되고 동세와 움직임을 느끼게 함
- 기울기의 경사가 클수록 움직임을 크게 공격적임

브랜드 로고타이프 서체의 형태

◆자폭(Width)

- 기본 레귤러(Regular)보다 콘덴스드(Condensed)는 폭이 좁은 서체
- 익스텐디드(Extended)는 폭이 넓은 서체
- 글자의 높이가 같더라도 글자 폭이 달라지면 글자 무게와 주목성이 크게 변화하고 다른 인상을 주게 됨

자폭의 형태

a a a

폭 또는 너비(Width)

출처 : Richard Poulin(2017), 상계서., pp.100-101, p.110 연구자 재구성