

기초조형공간

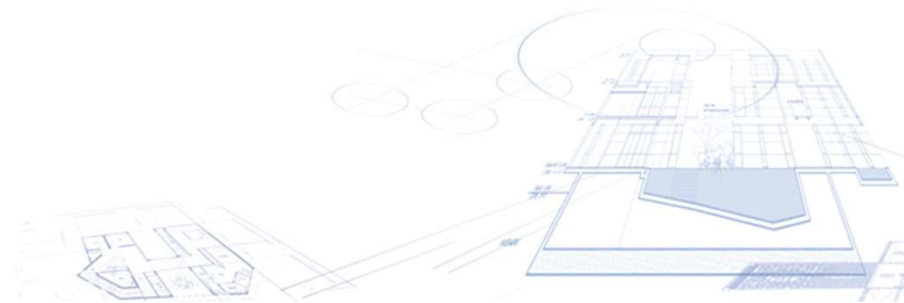
01. 조형의 개념

이 경 희 교수

고려사이버대학교
THE CYBER UNIVERSITY OF KOREA

- 1 디자인과 조형의 개념에 대해 생각한다.
- 2 좋은 디자인을 창작하기 위한 과정을 이해한다.

🔍 필립 스타크 (Philippe starck)

http://assets.hansgrohe.com/img/ax_philippe_starck-juicy-salif-alessi_463x463.jpg
<https://cdn.mirror.wiki/http://cfs8.tistory.com/image/10/tistory/2008/06/22/23/52/485e674bc9567?.jpg>

그의 디자인은 “스타일”뿐만 아니라
철저한 “기능적 요구”와
그 중심에 있는 사람과 환경에 관심을 두고 있다.

“나는 부자를 위해 2억 달러짜리 요트도 디자인하지만, 가
난한 사람도 살 수 있는 2달러 짜리 우유병도 디자인한다.

돈이 많고 적음에 구애 받지 않고, 그 제품을 사용할 사람에
대해 존경심과 사랑을 갖고 디자인한다.”

<https://i.pinimg.com/originals/61/6a/6e/616a6e08601762c3260daf69b3e4ae44.jpg>

필립 스타크 (Philippe starck)

<http://tv.naver.com/v/798051>

<https://youtu.be/Z4PwHD7XKj0>

1

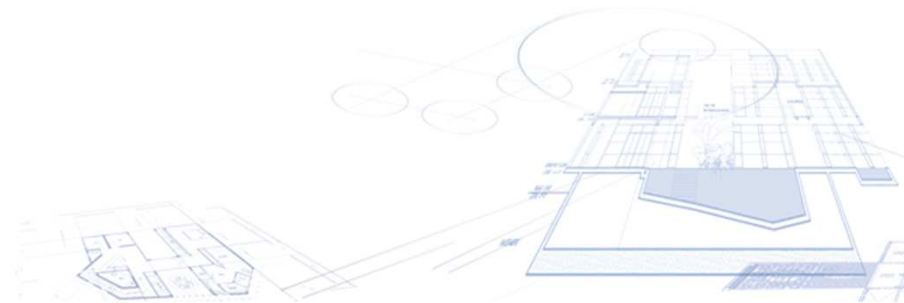
조형디자인

- ▶ 디자인의 정의
- ▶ 조형디자인이란?
- ▶ 평면과 입체

2

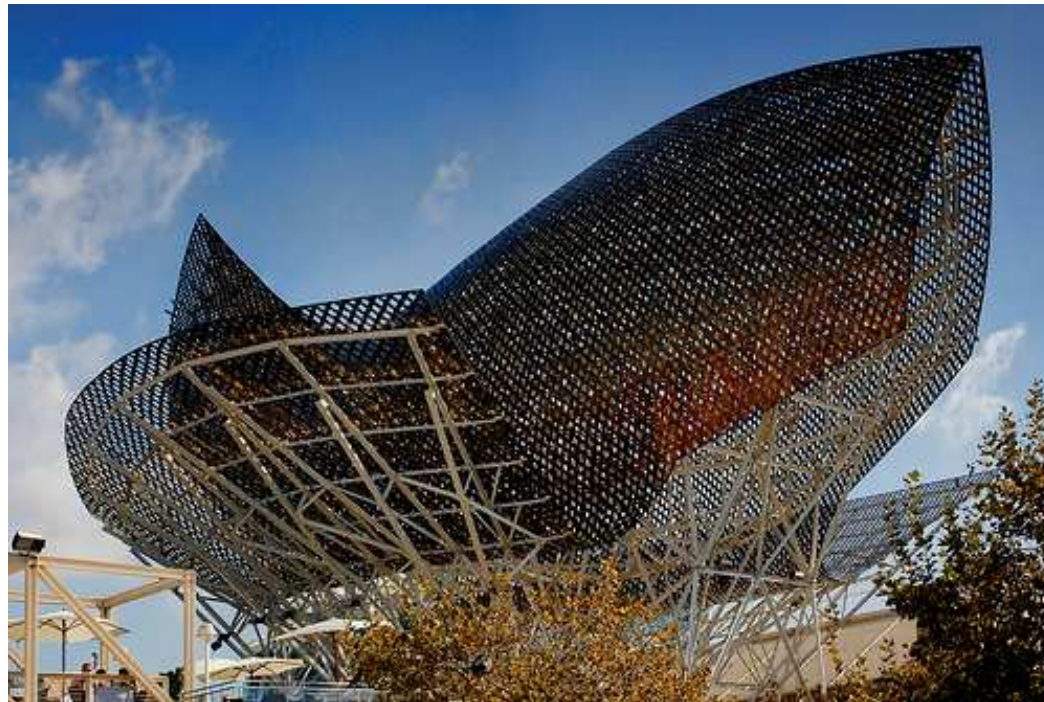
디자인 과정

- ▶ 생각하기 - Thinking
- ▶ 관찰하기 - Looking
- ▶ 실습(제작하기)- Doing

1. 조형디자인

Spain - Barcelona - Olympic Village - Frank Gehry Fish Sculpture 0

<http://www.flickrriver.com/photos/darrellg/4257629248/>

사전적 정의

‘계획’과 동의어

주어진 어떤 목적을 달성하기 위하여 여러 조형요소(造形要素) 가운데 의도적으로 선택, 합리적으로 구성하여 조화로운 통일을 위한 창조 활동이며, 그 결과의 실체

디자인을 한다는 것 ➤ 계획하는 것, 즉 조직하는 것

“ It happened by design ”

단지 우연히 일어난 것이 아니라 계획을 통해 이루어진 어떤 것

어원, 15~16C

불어 데생 desseing

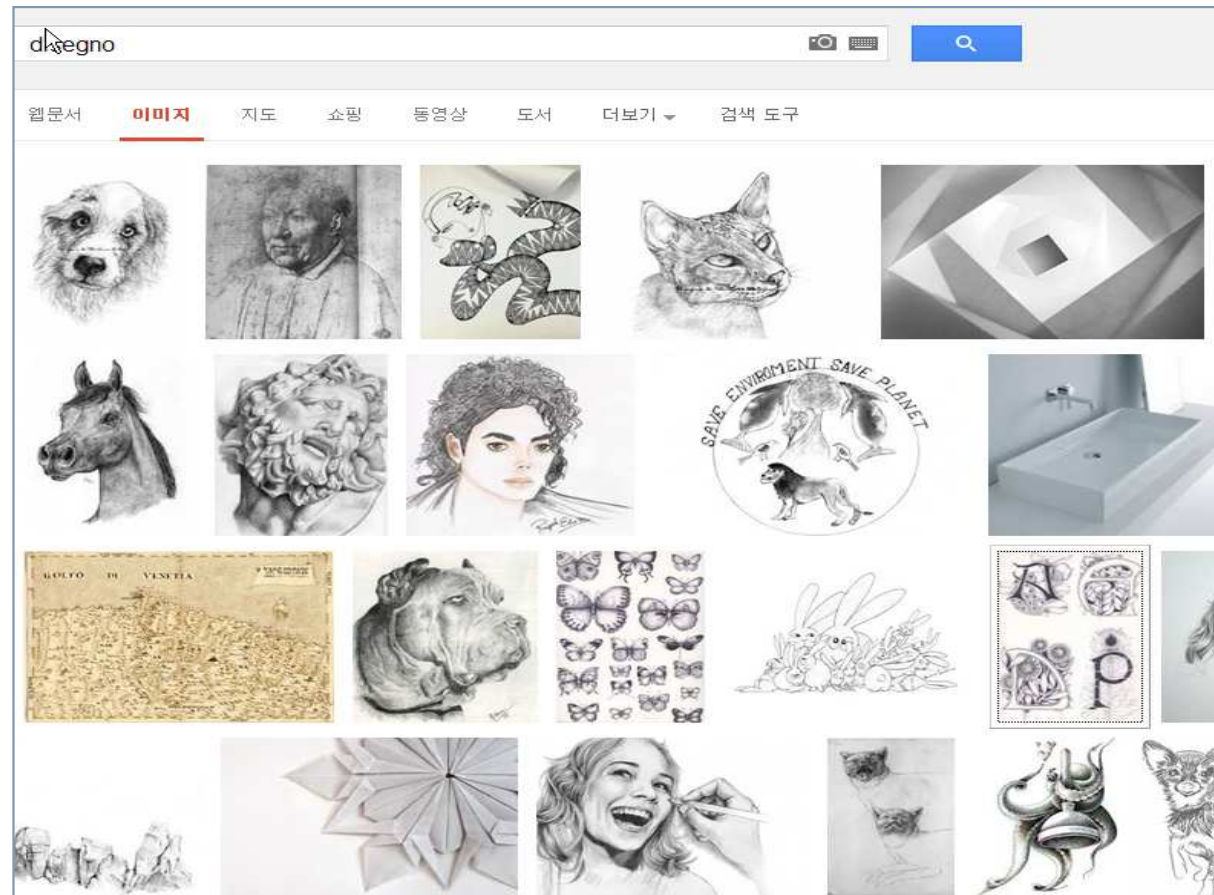
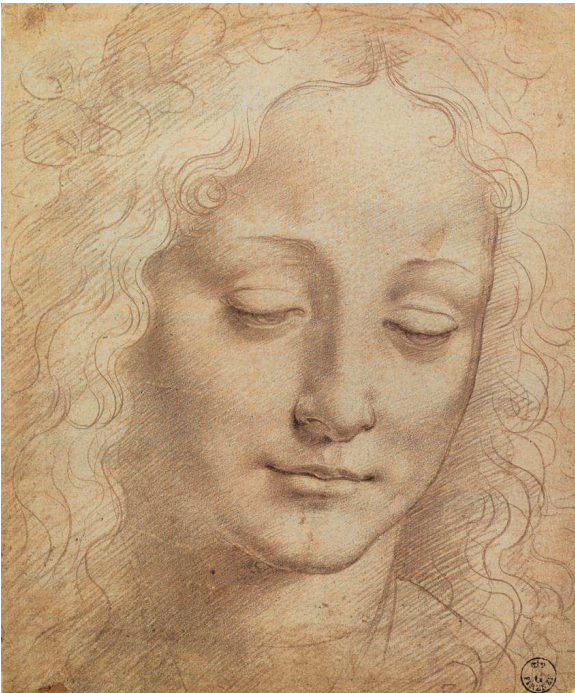
라틴어 디세뇨 disegno

계획, 의도, 목적, 모델, 그림을 의미

오늘날은 보다 전문적으로 dessin(미술의 계획)이라는 말로 사용.
회화에서 밑그림을 의미했던 디자인의 라틴어 어원 디세뇨는 점차 예술
가의 마음속에서 작용하는 창조적 사고를 암시하는 말로 확장

일종의 목적 지향적인 문제 해결활동

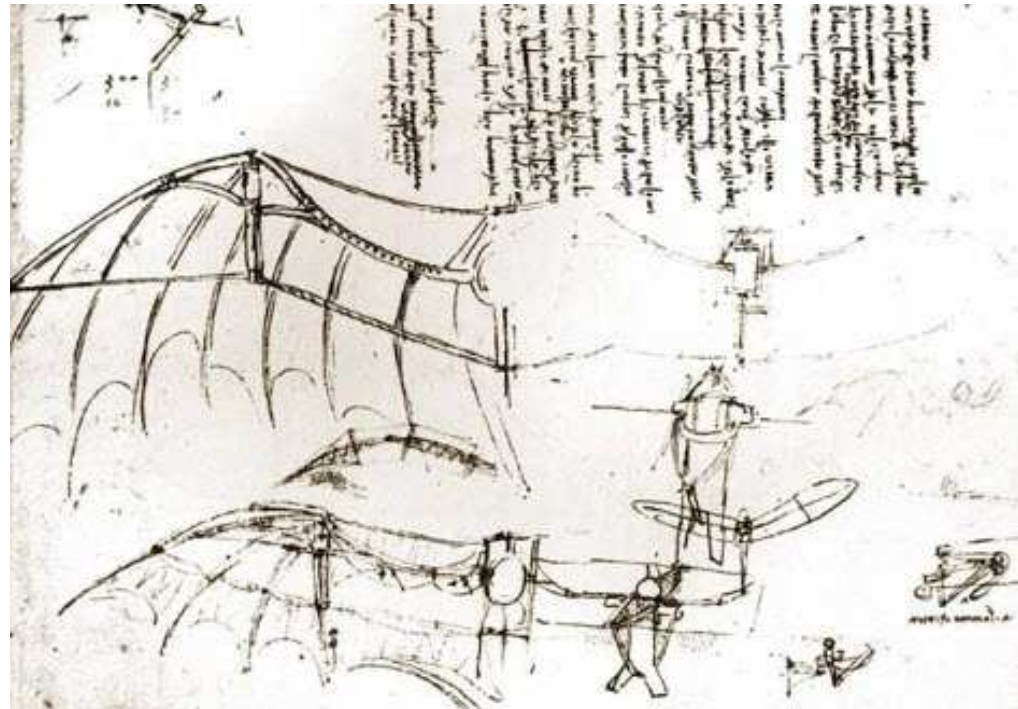
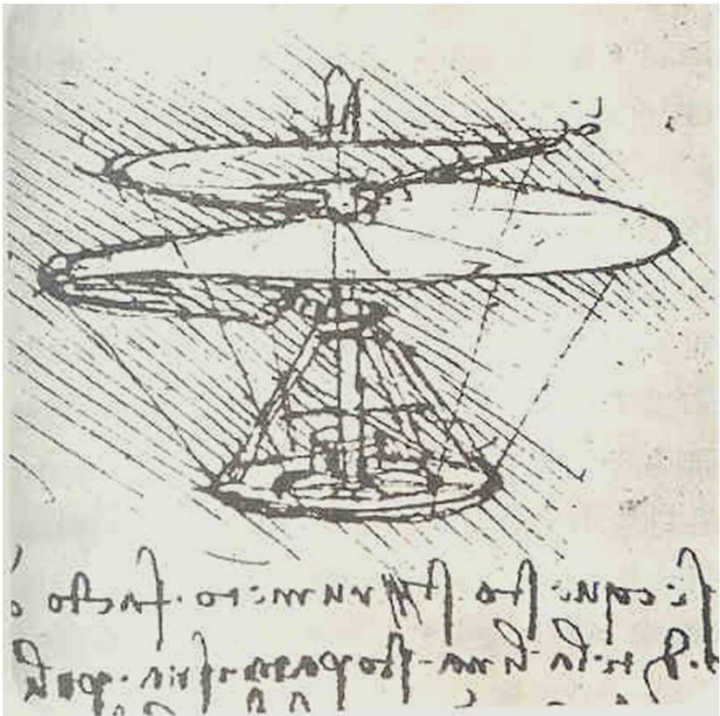
데생과 디세뇨

<http://www.google.com/search?q=disegno&hl=ko&tbo=d&rls=com.>
<http://www.wikipaintings.org/en/leonardo-da-vinci/female-head>

helix의 스케치

레오나르도다빈치의 와선비행체

1. 디자인의 정의

디자인은 인간의 행위를 변화시키고 삶의 양식을 바꾼다.

<http://kr.aving.net/news/view.php?articleId=458980>
<http://thegear.co.kr/12786>

인공지능 AI 스피커

음성명령을 통한 음악 재생
네이버의 DB를 활용한 다양한 생활 정보 검색
일정 브리핑, 교통정보, 장소 추천,
영어 대화 등 생활 밀착형 기능 제공

멜론 음악서비스, 메시지 전송, 재생 중인 음악, 뉴스, 공
카카오톡 연동, 실제 대화처럼 앞에
대화한 내용을 기억하고 답변하는 맥락 이해가 특징

인공지능 AI 스피커

AI스피커 삼총사
아마존 에코, 구글홈, 네이버 라인 웨이브

<http://kimtaku.com/smart-speaker/>

좋은 디자인

예술에는 규칙이 없다, 규칙 없음

어떤 디자인이나 다 괜찮고 훌륭하다는 것을 의미하지 않음
법칙은 아니지만 성공적인 디자인을 위한 가이드 라인 존재

디자인 = 내용(Content)+ 형식(Form)

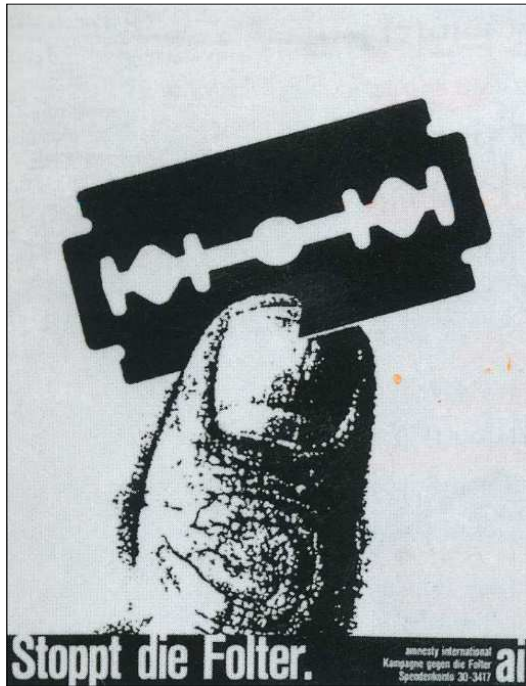
내용

전달하고자 하는 주제나 스토리 혹은 정보 등을 의미, 예술가가 말하고자 하는 것에 관계된 것

형식

단지 시각적인 것으로서 디자인의 다양한 원리와 요소들의 조작에 관계된 것, 형식은 말하는 방식에 대한 것.

- 1 미술은 이 가운데 어느 한 가지 측면만을 강조하여 다룰 수도 있고 두 측면 모두를 드러낼 수도 있다.
- 2 미술은 일반적으로 단순한 시각적 만족을 뛰어 넘는 어떤 목적을 갖고 있다.
- 3 미술은 시각적 커뮤니케이션을 위한 수단이다.

<조직해야 할 때>, 존 쿠세라 1986, 시각적인 해결을 보여 주는 글자의 배열방식이 아이디어의 핵심

<고통은 이제 그만> 국제특사를 위한 포스터, 스테판 번디, 1985

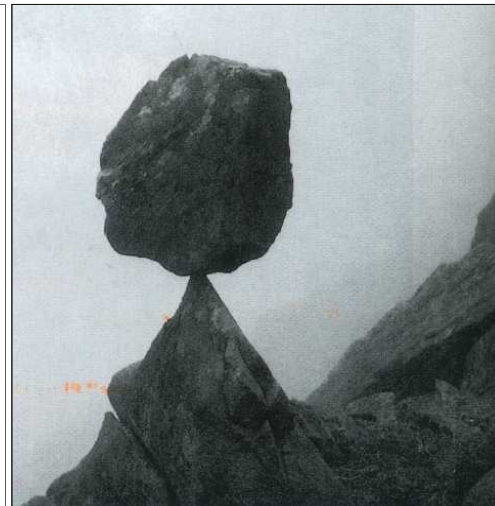
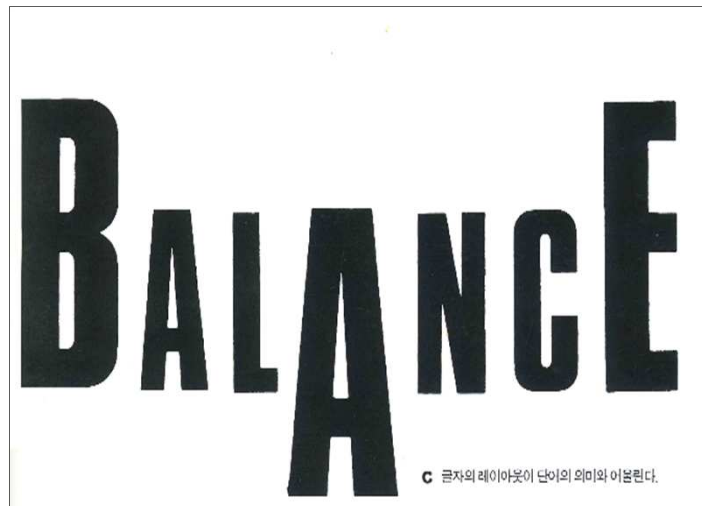
출처 : 조형의 원리, 데이비드A 라우어, 스티븐 펜탁 지음 5-6

커뮤니케이션

미술의 근본적인 역할

문자 < 그림과 같은 심벌로 사용되던 시대 ~ 일종의 국제언어

이미지 + 문자 = 광고

Andy Goldworthy, 1977

출처 : 조형의 원리, 데이비드A 라우어, 스티븐 펜탁 지음 6-7 p

조형 (Modeling, Moulding)

- 1 여러 디자인 요소와 재질을 이용하여 촉각적, 시지각 또는 역학적으로 2차원, 3차원의 공간 내에 자율적이며 창조적으로 형상(Shape)이나 형태(Form)를 조직화하는 것.
- 2 인간의 의식적 활동에 의하여 만들어지는 형과 형태 일반을 가리키는 광범위한 개념.
- 3 일반적으로는 아름다움이나 용도를 추구하는 미술 및 디자인의 과정과 그 결과물을 지칭하며, 입체조형과 평면 조형 등으로 나누어 분리.
- 4 디자인 센스에 의해서 형상이나 형태가 구성된 시각적, 예술적 대상.

조형예술(Plastic Art) 공간적 형상을 조형하는 예술. 회화, 조각, 건축, 공예 등

<https://pxhere.com/en/photo/490343>

<https://kerynrobinson.files.wordpress.com/2012/08/gemsmith2.jpg>

자유로운 선은 예술적 영감이 된다. - 프랭크게리 (Frank Owen Gehry)

빌바오 구겐하임 미술관
(Bilbao guggenheim museum)

네덜란드에 위치한 '댄싱타워'
(Dancing Tower)

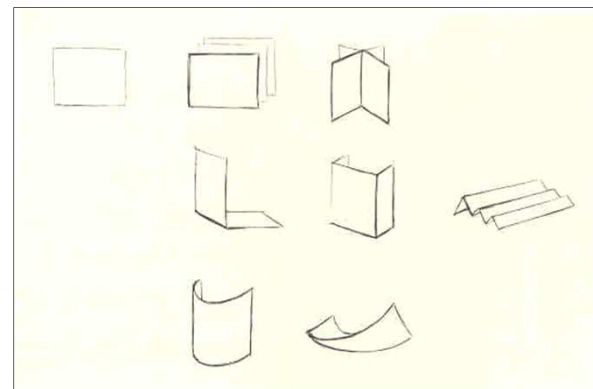
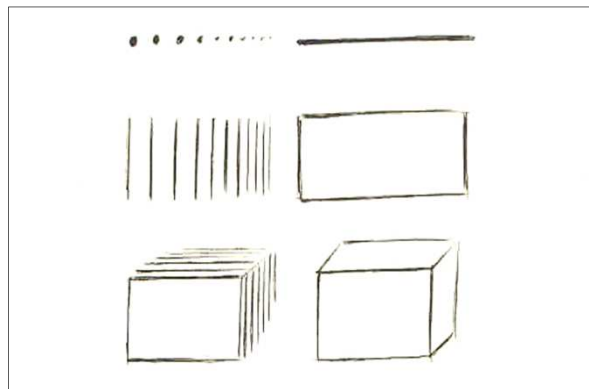
<http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=giambologna&logNo=220912124086&parentCategoryNo=&categoryNo=428&viewDate=&isShowPopularPosts=false&from=postView>

평면

(Plane) 길이와 넓이를 갖는 2차원, 선이 한 위치에서 다른 위치로 이동함에 따라 생성 / 수학적으로 정의하면 면은 깊이가 없고 길이와 넓이를 가지면. 선에 의해 경계 지워진 평평한 표면

입체

면이 그 자체가 갖고 있는 방향이 아닌 다른 방향으로 움직인 상태, 수학적 의미에서 입체는 면이 움직인 것으로 설명

점(dot, point)
선(line)
면(plane)
입체

위치나 장소만을 정의하는 것으로 0 차원
공간에서 움직이는 점, 길이의 1차원
길기와 넓이를 갖고 2차원
부피를 갖고 3차원

입체조형디자인

평면에 존재하는 조형요소와 그 요소들의 내부와 외부의 관계를 구성하는 폭, 깊이, 공간들의 개념, 입체에서의 시각적 요소는 선과 면, 명암과 질감, 부피, 깊이, 폭, 사이, 관계, 맥락 등으로 이루어진다.

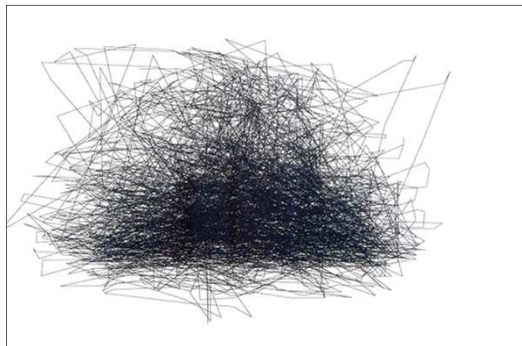
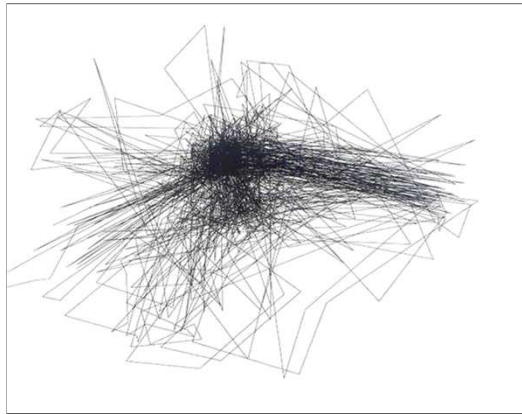
공간의 경계를 허무는 360° 디자인

지금까지의 TV 디자인에서 뒷면은 보이지 않기에 생략된 영역에 가까웠습니다. 하지만 TV를 공간의 중심에 놓는 장면을 상상하면서부터 모든 영역은 세심하게 다듬어졌습니다. 100%의 컬러 볼륨을 구현하는 화면을 켜는 순간, QLED TV는 공간 속에서 더욱 독보적인 존재가 됩니다.

DESIGN SAMSUNG

<https://news.samsung.com/kr/%EB%94%94%EC%9E%90%EC%9D%B8%EC%82%BC%EC%84%B1>

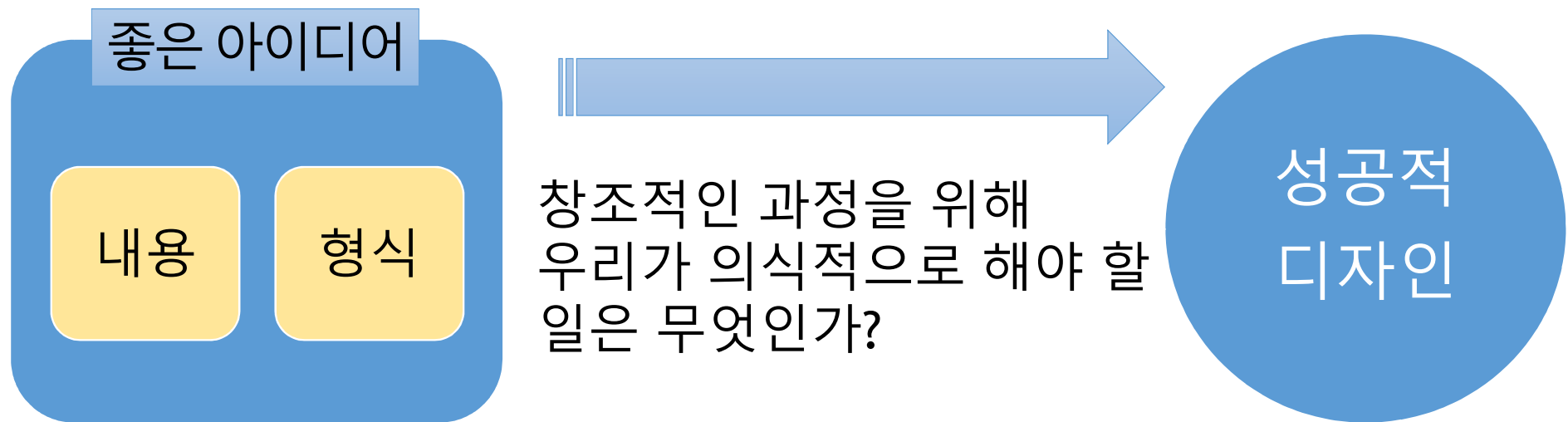
Jochem Hendricks, Eye 2001
San Hose mercury news

<http://www.doctorhugo.org/eyemovements/reading.jpg>

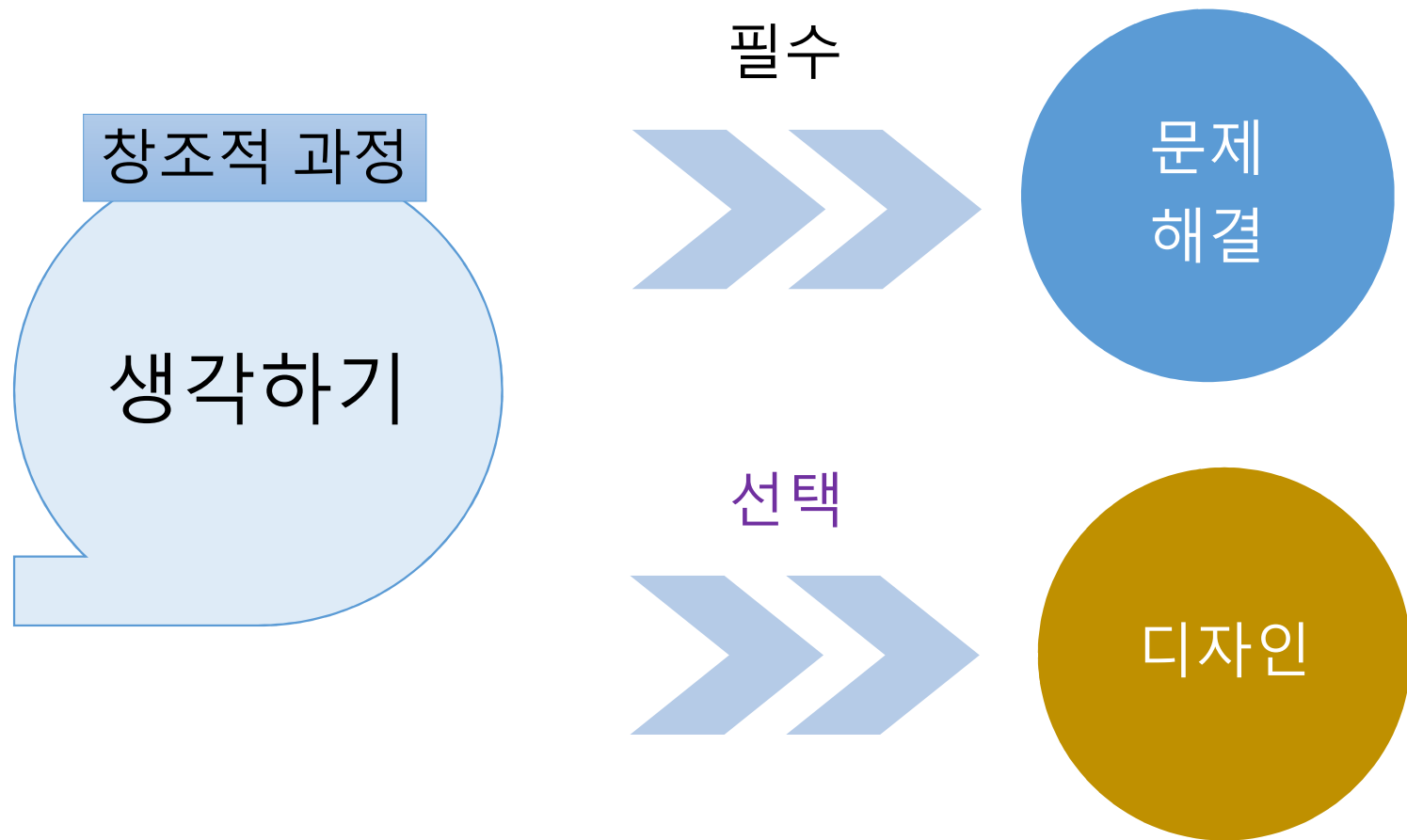

<http://www.news18.com/news/auto/photo-album-teslas-all-electric-suv-the-model-x-1124516.html>
<https://www.mnn.com/green-tech/gadgets-electronics/blogs/smooth-operator-dyson-bladeless-fans-now-quieter-more-efficient>

2. 디자인과정

개념을 어떻게 시각언어로 드러낼 수 있을까?

무엇을 위한 것	정확하게 무엇을 얻어낼 것인가? (어떤 특별한 시각적 효과나 지적 효과가 요구되는가?)
양식	어떤 특별한 양식이 요구되는가? (삽화적, 추상적, 비구상적 등)
물리적 조건	크기, 색, 매체 등은 어떻게 해야 하는가?
기한	언제까지 필요한 것인가?

형태와 내용

형태와 내용간의 관계를 분명하게 하기 위한 것

첨가와 삭제를 통한 그림의 수정과정 속에서 혹은 개념의 전개를 위한 밑그림이나 스케치 속에서 저절로 드러날 수도 있다. 해결책은 직관적으로 발견될 수도 있으며 또한 문화적인 척도나 과거의 미술품 혹은 사람들의 기대감에 따라 영향을 받기도 할 것이다.

형태와 내용 사이의 관계가 분명하고 확실해야만 애매해 보이지 않는다.
양자 사이의 관계가 명백할 때 우리는 흔히 형태가 기능을 따른다고 말한다.

형태는 기능을 따른다

Form follows function

자동차 디자인의 경우 디자이너가 창출한 형태에 맞추어
나머지 개발업무가 추진되는 경향

Does Function follow Form?

출처 : 조형의 원리, 데이비드A 라우어, 스티븐 펜탁 지음 10 p

주목
(훈련활동)

예술가가 기본적으로 밟아야 하는 과정

인공 예술품이나
디자인,
일반 사물을 포함

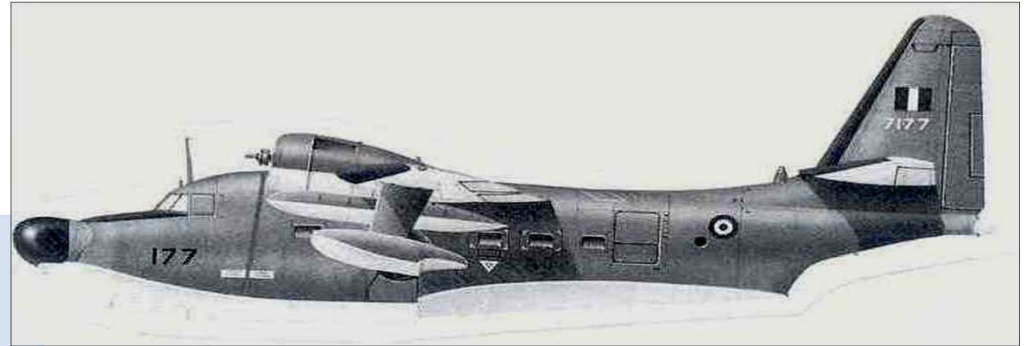

자연 관찰

여러 문화권에서 비롯된 여러 시대의 미술품을 연구해 보는 것은
시각적 창조물의 풍부성을 알게 해주며
나아가 우리의 문제를 해결하는 데 도움이 될 것이다.

주목
(훈련활동)

자연 자연의 모델이,
디자인에 영향을 줌

수상 비행기를 디자인한 사람이 고래의 형태나 음영을 본뜬 것이 아니라고 생각할 수 있으나 비슷한 문제들은 비슷한 해결책을 낳는다. 이 둘은 물에서 쉽게 움직일 수 있도록 유선형이다.

출처 : 조형의 원리, 데이비드A 라우어, 스티븐 펜탁 지음 12-13

조각가 헨리 무어
(Henry Moore)

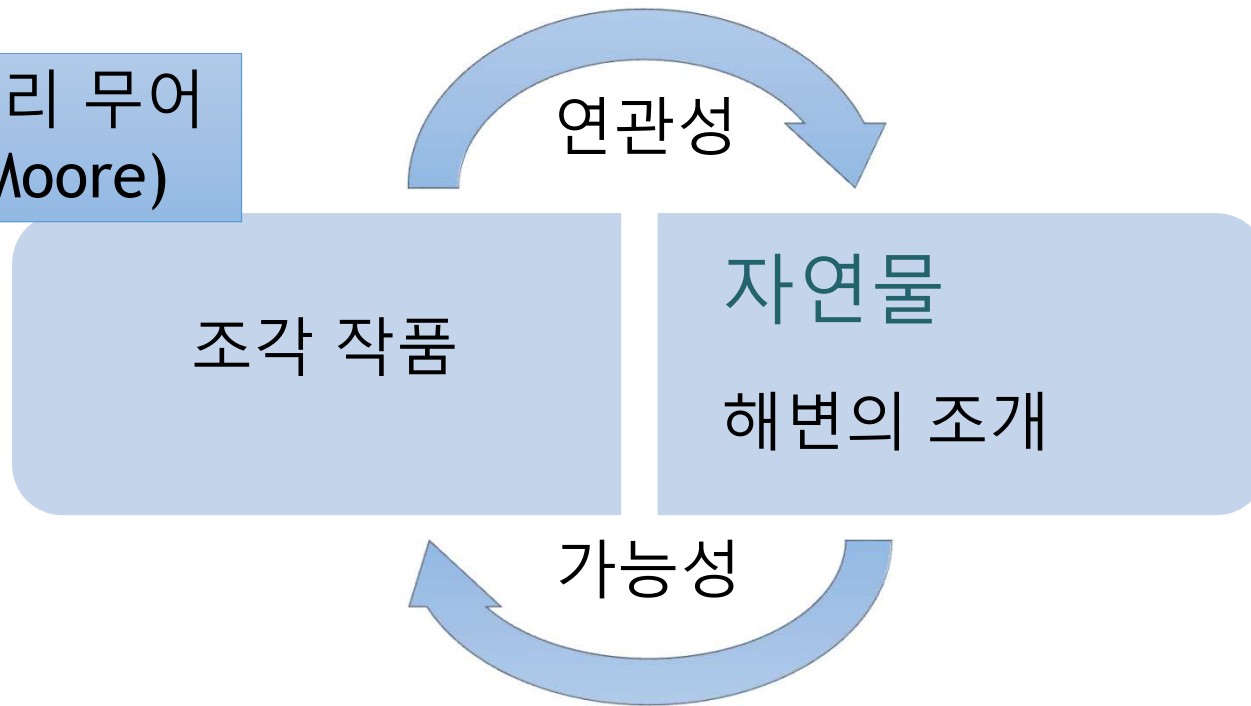
조각 작품

연관성

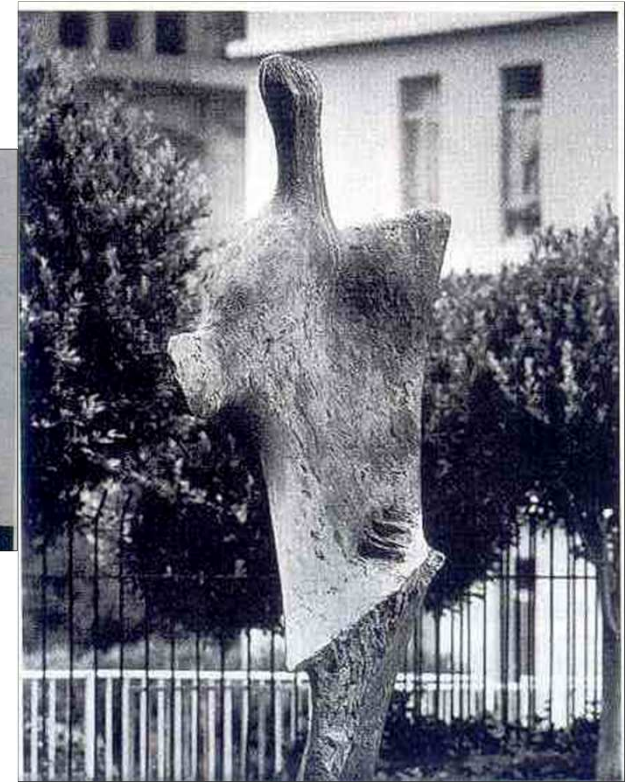
자연물

해변의 조개

가능성

무어의 작품
<입상 立像>

자연물의 조형과정은 외부에서 가해지는 힘에 최소한의 에너지로 대응하려는 내부적인 힘의 작용에 의해 결정된다.

- 다르시 톰슨(D'Arcy Wentworth Thomson) -

출처 : 조형의 원리, 데이비드A 라우어, 스티븐 펜탁 지음 12-13 p

역사와 문화

예술가나 디자이너는 시각적으로 예민한 사람

시각
훈련

“다시 보아라”

천천히 보는 것

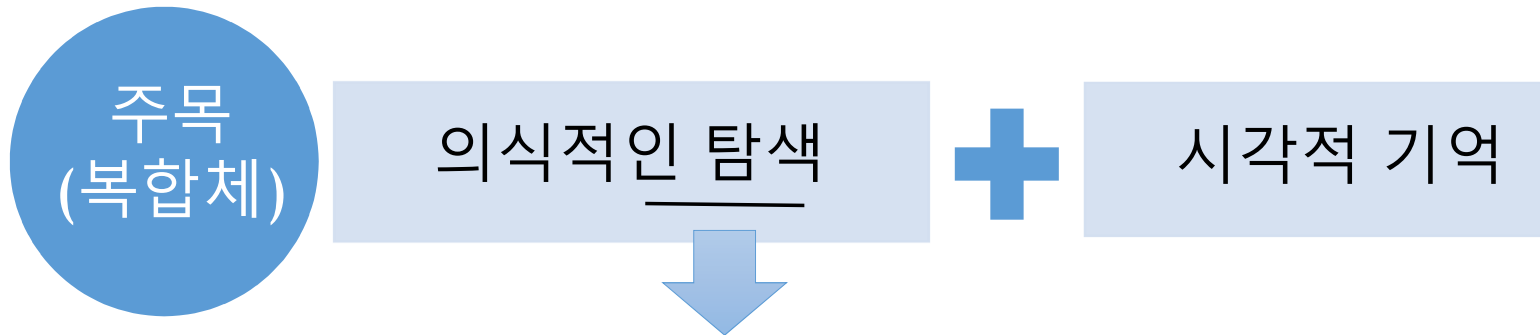
“관계를 보아라”

의식적인 훈련

친숙한 이미지의 힘

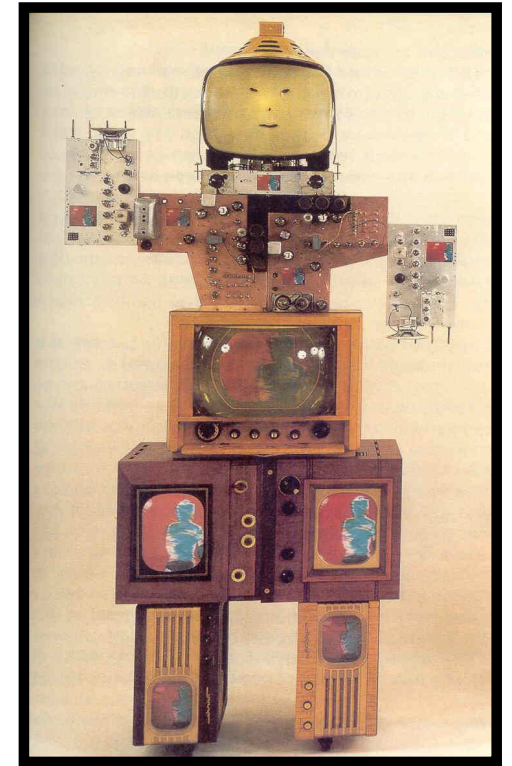

시각적 커뮤니케이션 이해

새롭거나 익숙하지 않은 주제에 대한 형태적인 연구
우리 주위의 기술과 자연 그리고 토속적인 이미지

우리가 찾고자 하는 것
우리 자신만의 시각언어를 형성시켜 줄 수 있는 것들

로봇가족, 숙모와 숙부 . 1986 백남준

<http://www.newsq.kr/news/articleView.html?idxno=6080>

시도와 실수, 직관 또는 어떤 체계의 신중한 적용 시작

생각의 형상화

제작
재료를 통해 생각하는 것

스케치
최종작

에바 헤세(Eva Hesse) 작품의
상반된 두 요소

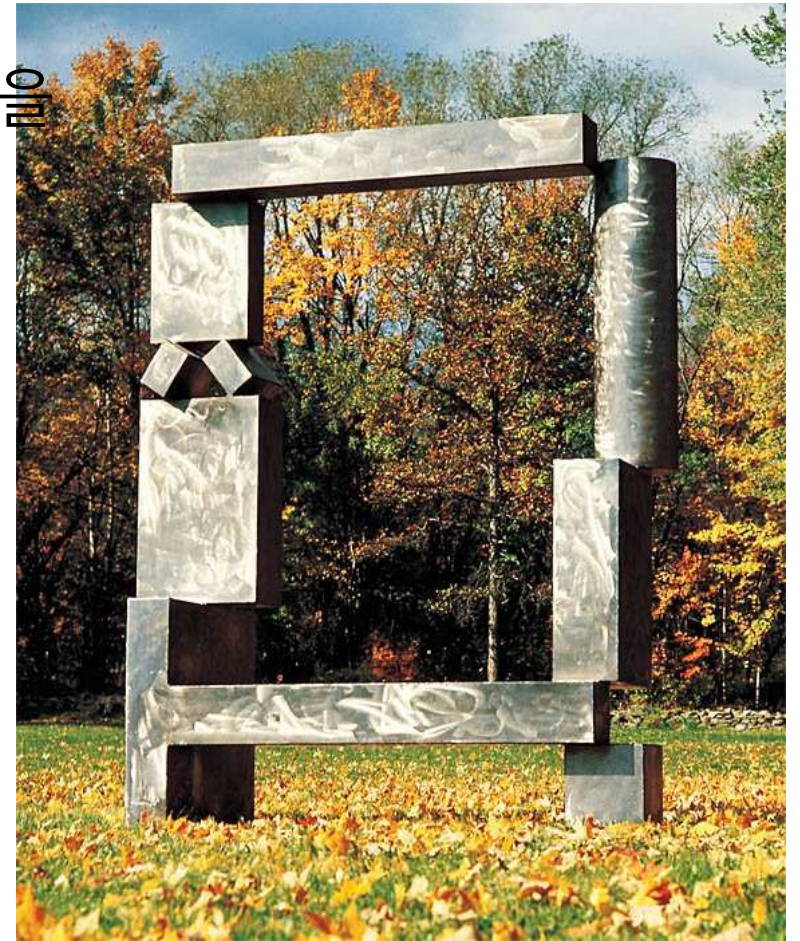
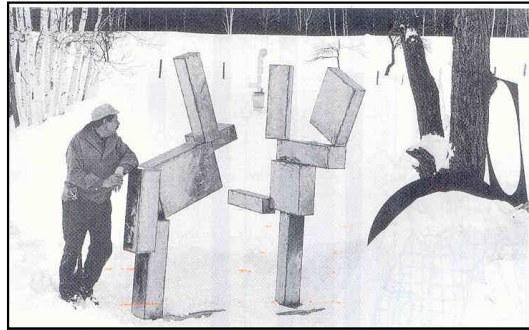
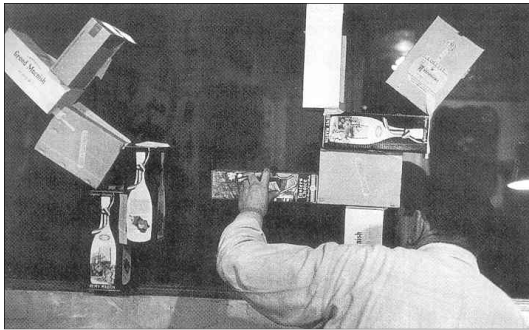

제작자에 의해 형태가 주어질 때
까지 재료는 생명이 없다.

재료 자체의 잠재적인 힘으로 결
과물이 만들어진다.

종이나 옷감 그리고 나무 같은 재료들에 형태를 부여하여 매달려 있거나 구부러져 있으며, 굽고 가는 줄로 연결된 여러 재료들이 그 고유의 잠재적 표현성을 드러내게 하고 있다.

조각가 데이비드 스미스(David Smith)가 작업하고 있는 모습은, 재료 자체로써 결과물을 이루어 내게 하는 정도

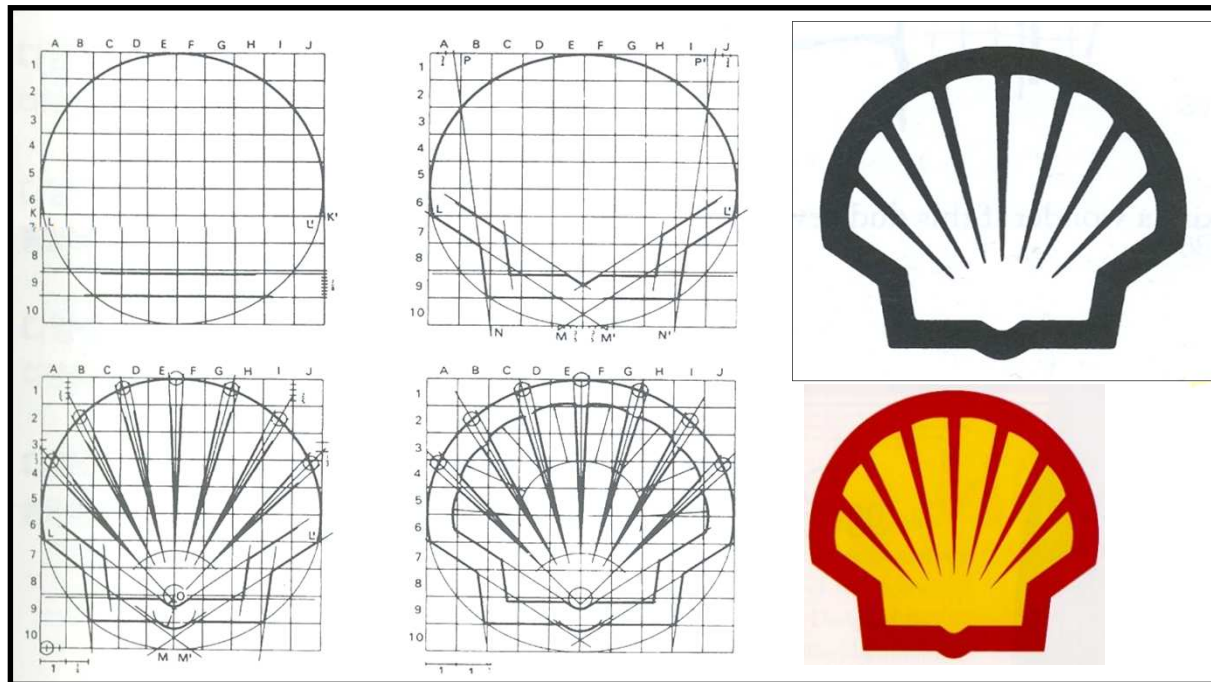

작업장, Eva Hesse, 1966

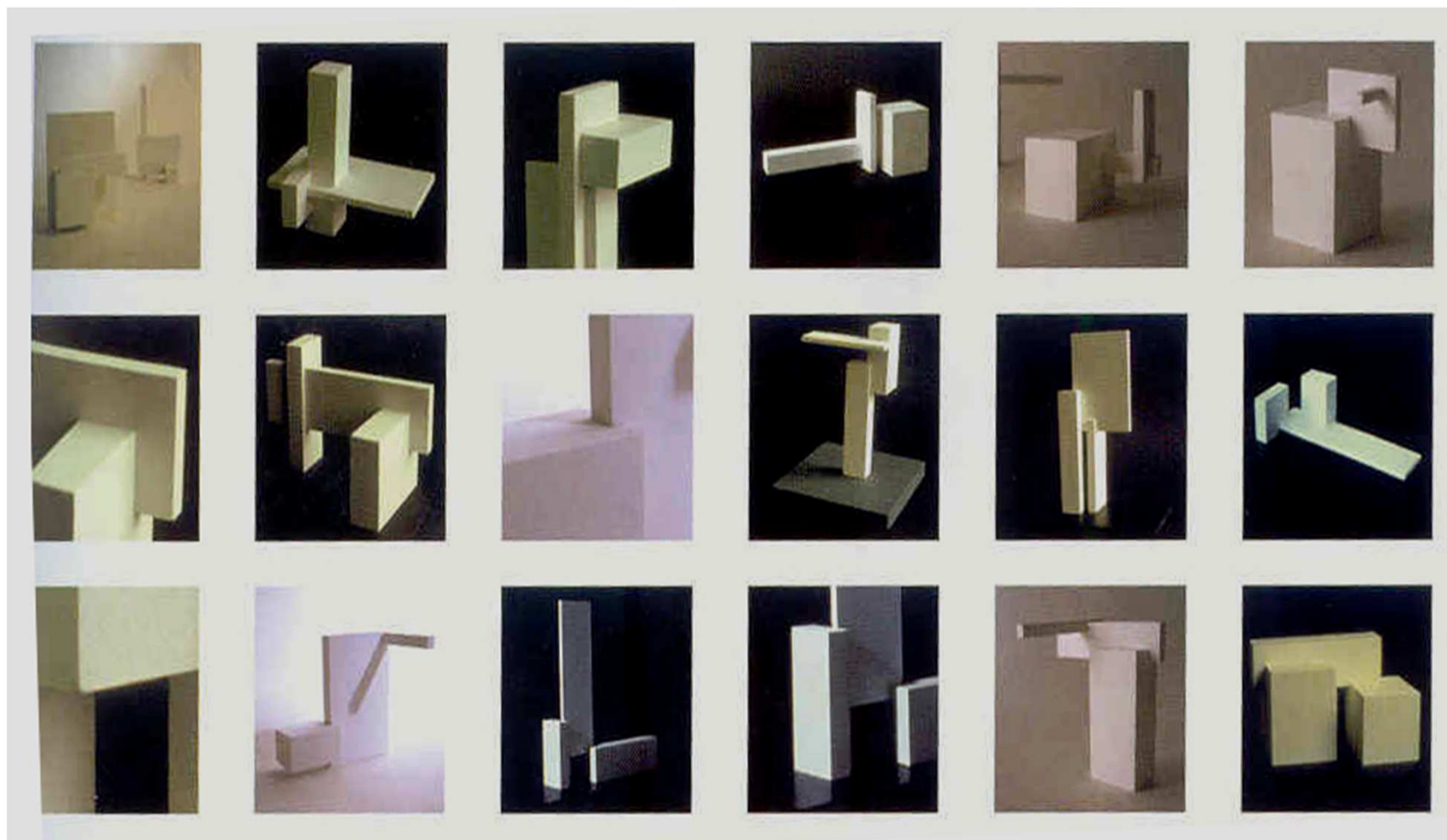

http://www.learn.columbia.edu/courses/fa/htm/fa_ck_hesse_2.htm

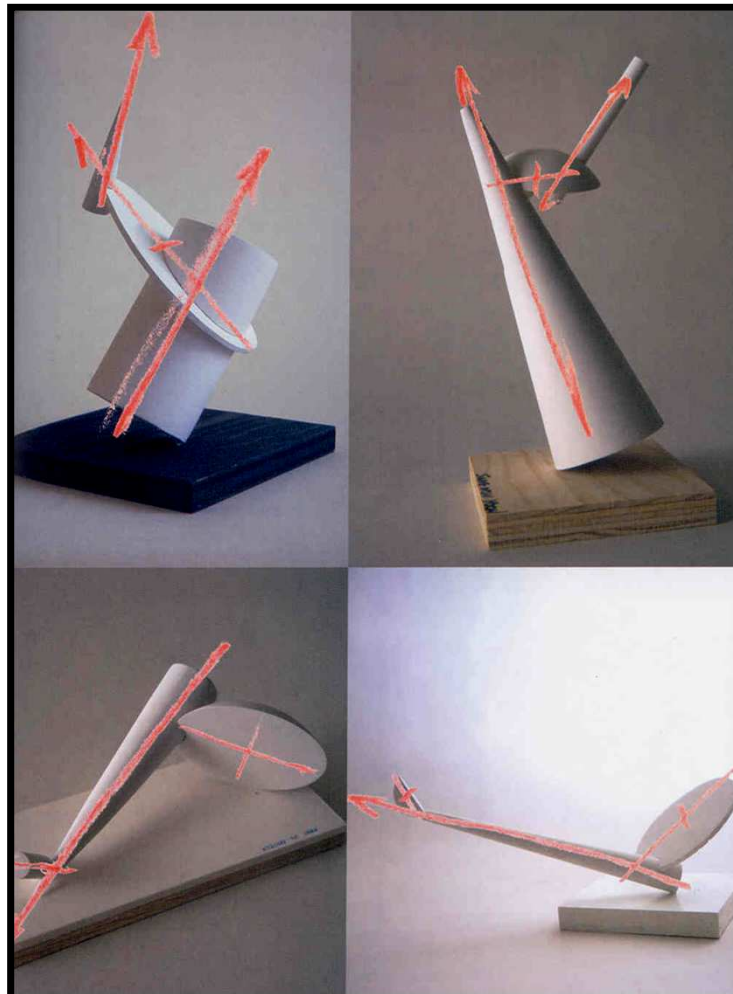
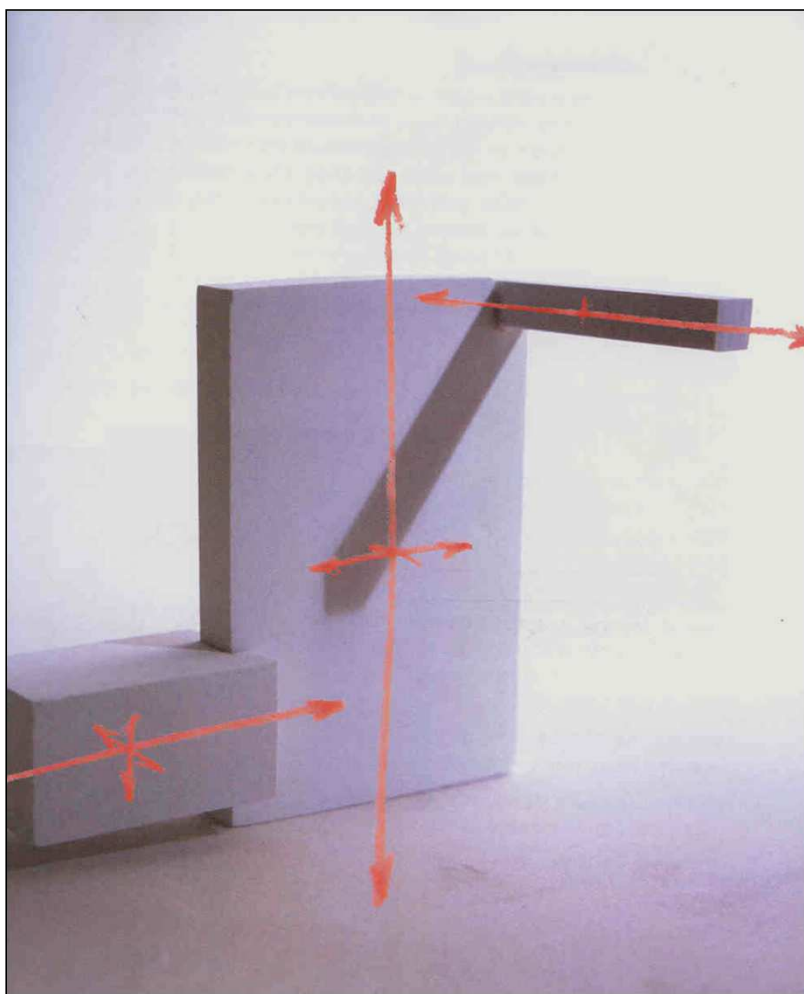
셸사의 로고가 이루어지는 실제의 과정 by Raymond Loewy, 1971
 처음 생각에서 실제의 작품이 이루어지는 사고의 전개를 알 수 있다.

출처 : 조형의 원리, 데이비드A 라우어, 스티븐 펜탁 지음 17 p

P63. 레오나르드 코렌 지음/박영순 옮김/배치의 미학 / 교문사 / 201

P63. 레오나르드 코렌 지음/박영순 옮김/배치의 미학 / 교문사 / 201

성공적인 디자인을 위한 가이드 라인은 존재한다.

생각하기 Thinking, 관찰하기 Looking, 실습(제작하기) Doing

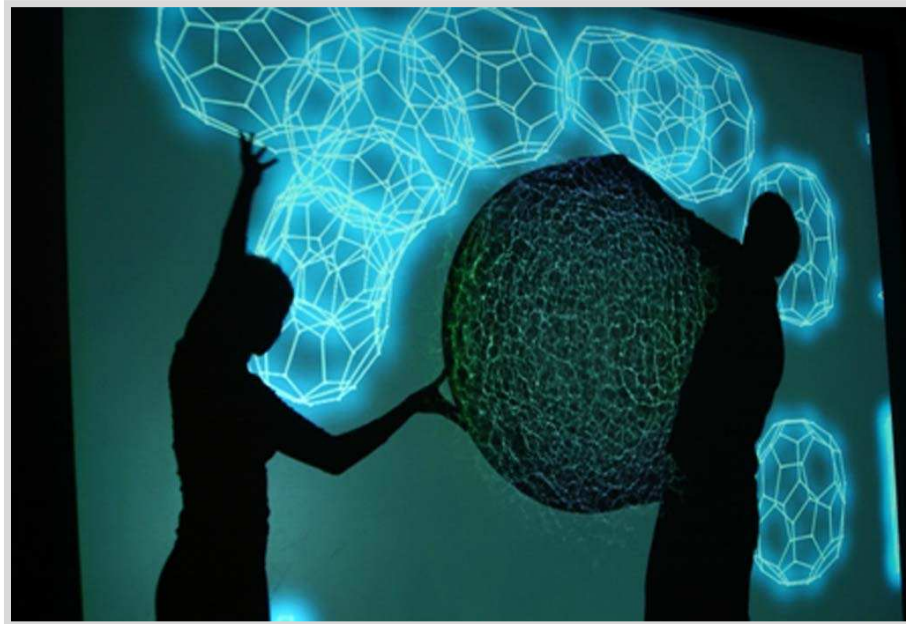

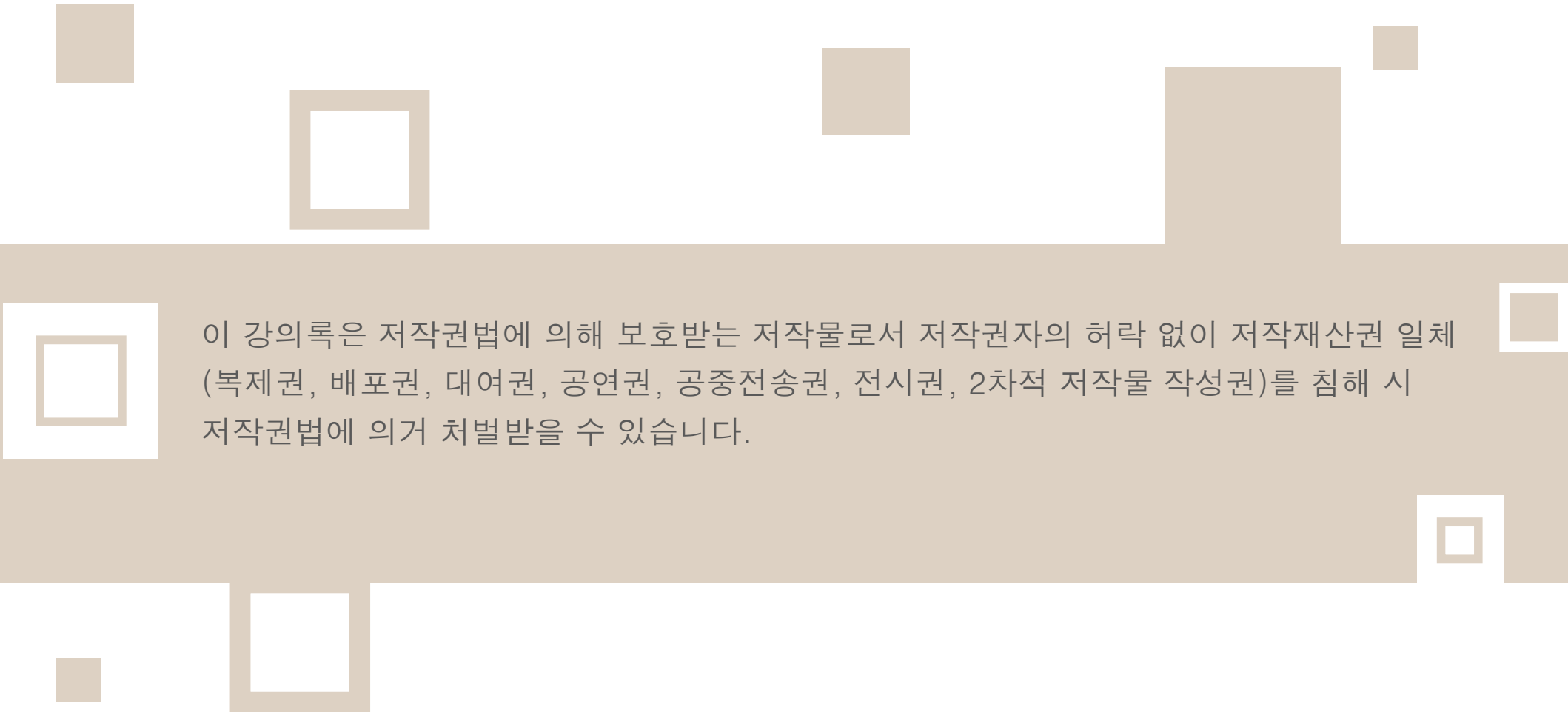
디자인은 일반적으로 단순한 시각적 만족을 뛰어 넘는 어떤 목적을 갖고 있다.

미술은 시각적 커뮤니케이션을 위한 수단이다.

- 입체조형의 심리학적 접근
- 인간과 조형활동 (본다는 것과 지각한다는 것) -

이 강의록은 저작권법에 의해 보호받는 저작물로서 저작권자의 허락 없이 저작권재산권 일체 (복제권, 배포권, 대여권, 공연권, 공중전송권, 전시권, 2차적 저작물 작성권)를 침해 시 저작권법에 의거 처벌받을 수 있습니다.