

국내 오케스트라 포스터의 전형적 레이아웃 유형 분석 연구

공연자 사진 위주의 국내 오케스트라 포스터를 중심으로

A Study on the analysis of Layouts Stereo Types in Korean
Orchestral Posters

Focusing on Korean orchestral posters with performers photographs

주 저 자 : 유인덕 (Ryu, In Duk)

한양사이버대학교 대학원 디자인기획전공

교 신 저 자 : 최성호 (Choi, Sung Ho)

한양사이버대학교 대학원 디자인기획전공 교수

space@hycu.ac.kr

Abstract

The intangibility of the genre of classical music performances affects the expression forms of poster images and the most frequently used expression method in orchestra performance posters is a standard method that arranges the photographs of the conductor, orchestra, and performers as large and small images. So far, there has been a limited amount of research on Korean orchestral posters. Before research is conducted on complex relationships such as details and typefaces, primary analysis of layouts focused on masses of figures from Gestalt perceptions of backgrounds and shapes should be a starting point for research on posters. This study was conducted on Korean orchestral posters with inserted performer photographs including 80 orchestra performance posters created from 2016 to 2019 for various venues such as the Seoul Arts Center and 《Auditorium》 and 《Eumakjournal》, which are magazines published and among these, it selected and analyzed poster types that can be considered representative in the typification of performer photograph compositions and title layouts. Analysis was conducted through distribution analysis by type, individual analysis on 4 representative posters of each type, and perspectives of attention, readability, clarity, formality, and creativity by each type. This study places focus on design direction exploration for design work and it used analysis results to implement orchestral poster designs that use module grids. Research analysis in this study divided the typical types of Korean orchestral posters into four types. Observations in detail show first, layouts that emphasize photographs of the entire orchestra, second, layouts that emphasize photographs of the conductor, third, layouts with transverse sections, and fourth, layouts with geometric structurally divided photo frames. Research results show that it is necessary to group and visually expose specific individual figures of performers rather than use group images for typical layout directions to advance forward from Korean orchestra poster designs with perspectives of formative masses. This is an expression of the "musical attributes made by a cooperative system" in terms of the characteristics of orchestra performances, and although there are aspects of decentralization in terms of readability, this could present new directions for orchestral poster layouts in that emphasis on a dispersive nature displays musical characteristics.

Keyword

Orchestral poster, gestalt psychology, Layouts types

요약

클래식 음악공연이라는 장르의 무형성이라는 특징은 실제로 포스터 이미지의 표현 형태에도 영향을 미치는데, 오케스트라공연 포스터에서 가장 많이 표현되는 방법은 지휘자, 오케스트라 혹은 협연자의 사진을 크고 작은 이미지로 배열하는 방식이며 정형화되어 있다. 지금까지 국내 오케스트라 포스터에 대한 연구는 매우 제한적으로 이루어져 있어, 포스터에 대한 다양한 연구의 출발점으로서 세부적 내용과 서체 등에 이르는 복합적 관계 이전의, 배경과 형상의 계슈탈트 지각 관점에서 형상의 덩어리를 중심으로 한 레이아웃의 1차적 분석이 출발점일 것으로 보인다. 본 연구는 공연자 사진이 게재된 국내 오케스트라 포스터 중 2016년부터 2019년까지 잡지인 《객석》, 《음악저널》 및 예술의전당 등 여러 공연장에 게재된 오케스트라 공연 포스터 80점 중 공연자 사진의 조형 및 제목 레이아웃을 유형화하는데 대표적이라 할 수 있는 포스터 유형을 선정하여 분석하였다. 분석은 유형별 분포 분석과 각 유형마다 4점의 대표적 포스터에 대한 개별분석과 유형별 주목성, 가독성, 명쾌성, 조형성, 창조성의 관점에서 분석하였다. 본 연구는 디자인 작업을 위한 디자인 방향성 탐구 연구에 초점을 두어, 분석 결과를 이용해 모듈 그리드를 활용한 오케스트라 포스터의 디자인 수행까지를 다루었다. 연구의 조사 분석을 통해 국내 오케스트라 포스터의 전형적인 유형은

네 가지의 종류로 파악되었다. 세부적으로 살펴보면 첫째, 오케스트라 전체 사진이 강조된 레이아웃, 둘째, 지휘자 사진이 강조된 레이아웃, 셋째, 가로 면분할 방식의 레이아웃, 넷째, 기하학적 구조분할 사진 프레임의 레이아웃으로 분류된다. 연구의 결과 국내 오케스트라 포스터 디자인의 형상적 덩어리 관점에서 전형적 레이아웃 방향이 진일보하기 위해서는 군상 보다는 공연자들의 구체적 개별인물 사진을 그룹핑해서 시각적으로 노출시키는 것이 필요하다고 판단된다. 이는 오케스트라 공연이라고 하는 특성에서 ‘협력체계에 의한 음악적 속성’의 표현이며 가독성 측면에서는 분산되는 점이 있지만 분산성을 강조하는 것이 음악적 특성을 보여준다는 점에서 오케스트라 포스터 레이아웃의 새로운 방향성을 제시할 수 있을 것이다.

목차

1. 서론

- 1-1. 연구의 배경
- 1-2. 연구방법 및 범위

2. 이론적 배경

- 2-1. 오케스트라 포스터
- 2-2. 오케스트라 포스터의 레이아웃

3. 국내 오케스트라 포스터 레이아웃 분석

- 3-1. 오케스트라 전체 사진이 강조된 레이아웃
- 3-2. 지휘자 사진이 강조된 레이아웃

3-3. 가로 면분할 방식의 레이아웃

3-4. 기하학적 구조분할 사진 프레임의 레이아웃

3-5. 오케스트라 레이아웃 유형별 분포 분석

4. 디자인 제작사례 연구 및 콘셉트 별 포스터 레이아웃 유형 제안

4-1. 디자인 제작사례 연구

4-2. 콘셉트 별 포스터 레이아웃 유형 제안

5. 결론

참고문헌

1. 서론

1-1. 연구의 배경

오케스트라 포스터는 사람들이 오케스트라 공연을 제일 처음 접하게 되는 요소이다. 많은 사람들이 오케스트라 공연은 지겹고 가기에 부담스럽다는 인식을 가지고 있는데 클래식 음악 장르가 대중적이지 않은 이유도 있겠지만, 오케스트라 포스터가 제공하는 고전적인 이미지가 미치는 영향도 있다. 특히 오케스트라 포스터는 격식 있게 느껴져서 다가가기에 거리감 있는 포스터가 많으며 한정된 공간에 표현하여야 할 요소도 정형화되어 있어서 포스터 디자인이 모두 비슷한 느낌이 들고 차별화되기 어렵다.

클래식 음악공연이라는 장르의 무형성이라는 특징은 실제로 포스터 이미지의 표현 형태에도 영향을 미치는데, 오케스트라공연 포스터에서 가장 많이 표현되는 방법은 지휘자, 오케스트라 혹은 협연자의 사진을 크고 작은 이미지로 배열하는 방식으로 정형화되어 있다. 지

금까지 국내 오케스트라 포스터에 대한 연구는 매우 제한적으로 이루어졌으며 공연자 사진이 들어간 오케스트라 포스터 레이아웃이 중심이 되어 왔기 때문에, 이에 대한 1차적 분석이 필요한 단계로 보인다. 따라서 향후 세부적인 그래픽 요소나 서체에 대한 깊이 있는 연구 등도 필요하겠지만, 현 단계에서는 포스터의 유형을 1차적으로 분류하고 사례분석의 기준을 만들어 오케스트라 포스터 디자인의 레이아웃 방향을 제시할 실증적 접근이 필요하다.

1-2. 연구방법 및 범위

본 연구는 국내 오케스트라 포스터 디자인이 가진 전형적인 디자인 레이아웃의 유형을 조형 요소의 위치 관계로 분석하여, 현재 국내 포스터의 현황을 진단하고 향후 오케스트라 포스터 세부 디자인 요소 접근에 필요한 기본방향을 제시하는데 있다.

따라서 효과적인 레이아웃 전략을 알아보기 위한 이

론적 고찰을 토대로 국내의 오케스트라 포스터에서 활용되는 위치 정보들, 즉 타이틀과 공연정보 그리고 공연자 사진 조형의 위치관계를 분석하고 레이아웃 유형을 분류하고 분석했다. 그리고 이를 토대로 직접적인 디자인을 통해 오케스트라의 음악적 속성에 부합하는 오케스트라 포스터의 레이아웃 방향을 제안하였다.

본 연구는 공연자 사진이 게재된 국내 오케스트라 포스터를 연구의 대상으로 삼아, 2016년부터 2019년까지 잡지 《객석》, 《음악저널》 및 예술의전당 등 여러 공연장에 게재된 오케스트라 공연 포스터 80점 중 공연자 사진의 조형 및 제목 레이아웃을 유형화하는데 대표적이라 할 수 있는 포스터를 선정해서 분석하였다. 또한 분석 결과를 토대로 직접 제작 실증한 오케스트라 포스터를 사례로 선정했다. 서체 및 행사 제목의 형식과 관련된 세부 사항들에 대해서는 본 연구의 한계로 배제하였다. 또한 포스터의 다양한 그래픽 표현형태인 일러스트 표현방식, 타이포그래피 표현방식, 그리고 작곡가의 일러스트나 사진을 활용한 포스터 등도 연구의 범위에서는 배제하고, 현재의 상황을 분석하는데 초점을 두었다.

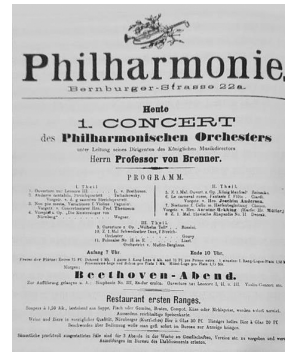
2. 이론적 배경

2-1. 오케스트라 포스터

‘오케스트라’란 고대 그리스에서 연극 상연무대를 가리키는 용어였다. 그러다가 16세기 말에 오페라가 발생하면서 오케스트라는 악기 연주자들이 앉는 장소를 의미하게 되었으며, 그 후 악기 연주자들의 집합을 오케스트라라고 부르게 되었다.¹⁾ 근대의 교향관현악의 특징은 현 관 타악기를 포함해서 60~120명의 연주자가 있으며 지휘자의 지휘 아래 연주된다. 지휘자 스스로는 아무 소리를 내지 않는 음악가이지만, 오케스트라 공연에서 관객의 관심도도 지휘자의 인기에 좌우된다.²⁾

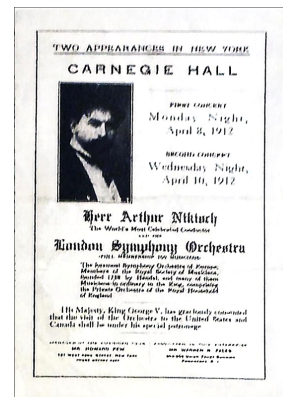
연주회의 지휘자나 연주자, 일시, 장소 및 연주곡명 등을 알리는 면에서 오케스트라 공연 포스터는 문화 포스터의 범주에 속하고 대중들에게 음악공연을 홍보하기 위한 상품으로 보면 상업포스터로 분류할 수도

있으며 또한 장식 또는 소장 포스터의 기능으로도 볼 수 있다.³⁾

[그림 1] 베를린필하모닉오케스트라 포스터 (1882)

“오케스트라 포스터가 문화행사 포스터로서 일반적인 특징과 기능은 사람들에게 클래식음악 공연을 대중에게 알리며 관객들을 공연에 오게 하기 위한 방법으로 시각전달기능을 갖춘 매체이다”고 이경우는 주장했다.⁴⁾ 포스터를 디자인 할 때 예술적인 특성 및 상업적인 면을 표현함으로써 오케스트라 음악회를 사람들에게 알리고 관심을 끌어야한다.

[그림 2] 런던심포니오케스트라 카네기홀 공연 포스터 (1912)

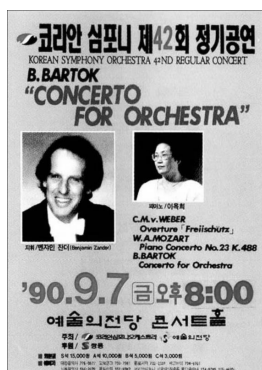
1) 최은규, 오케스트라의 구성과 소리, 오케스트라 교실, <https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=3567785&categoryId=59001&categoryId=59008>, 게재일 2009. 08. 28.

2) 김난돈, 클래식과 함께하는 동행, 지식공감, 2020, pp.65-66

3) 이경우, 공연 포스터 디자인에 관한 연구 : 오케스트라를 중심으로, 서울산업대학교 석사학위 논문, 2003, p.17

4) 이경우, 공연 포스터 디자인에 관한 연구 : 오케스트라를 중심으로, 서울산업대학교 석사학위 논문, 2003, p.19

클래식 음악 공연이라는 장르의 무형성 때문에, 오페라 장면을 일러스트로 표현한 19세기 오페라 포스터와 달리 19세기 대부분의 오케스트라 포스터는 [그림 1]처럼 공연 정보를 텍스트로 나열하는 정보전달 기능 위주의 포스터였다. [그림2]와 같이, 20세기 초기에 비로소 지휘자의 사진을 공연 정보와 함께 게재한 포스터가 생겼다. 그리고 이런 식의 지휘자 사진을 게재한 직관적이면서도 투박한 레이아웃의 오케스트라 포스터 디자인은 [그림3]과 같이 90년대 초기까지 이르게 되었다.

[그림 3] 코리안심포니 제42회 정기공연 (1990)

[그림 4] 부천필하모닉오케스트라 (1999)

오케스트라 포스터가 획기적인 변화를 보이기 시작한 것은 90년대 중반 이후 컴퓨터를 통해 포스터 디자인을 하기 시작하면서부터이다. 컴퓨터 및 디자인 프로그램의 발전으로 인해 주로 음악가나 지휘자 사진을 합성하거나 일러스트를 합성하는 등의 작품이 많이 제작되었으며⁵⁾ [그림4]처럼 기존의 전형적인 포스터와

차별화된 새로운 레이아웃의 디자인이 나타나기 시작했다.

2-2. 오케스트라 포스터의 레이아웃

레이아웃(layout)은 Laying out the element의 줄임말로 디자인, 광고, 편집에서 문자, 그림, 이미지 등의 각 구성요소를 시각전달을 목적으로 조형미를 고려해서 효과적으로 배치하는 작업, 또는 그 기술을 말한다.

오케스트라의 레이아웃에서 강조되는 시각적 구성요소들은 사진(지휘자, 출연자 및 단체 사진), 각종 텍스트(주제, 부제 및 홍보 텍스트), 일러스트레이션 및 여백 등이 있다.

레이아웃 작업 시 고려해야할 사항으로는 주목성, 가독성, 명쾌성, 조형성, 창조성이 있으며 그 내용은 다음 [표1]과 같다.

[표1] 레이아웃 작업 시 고려사항

주목성	시각적 구성요소를 눈에 잘 띄게 함으로서 사용자의 눈에 자극을 주어 시선을 집중시킨다. ⁶⁾
가독성	글을 쉽게 읽을 수 있고 빠르게 이해할 수 있게 폰트, 자간, 행간, 띄어쓰기, 글자색의 대비 등의 요소를 적절히 조절한다.
명쾌성	디자인에 대해 사용자가 그 목적과 상호 작용의 결과를 직관적으로 예상할 수 있는지에 대한 것이다.
조형성	입체감 있고 흥미롭게 형상화되어 시각적 아름다움이 잘 나타날 수 있도록 한다.
창조성	목적과 위 조건들을 충족하며 얼마나 참신하게 구성되었는가에 대한 것이다. 기존의 레이아웃과 뚜렷하게 구별되는 새로운 기법이나 형태의 변화를 통해 차별화를 시도한다.

5) 이경우, 공연 포스터 디자인에 관한 연구 : 오케스트라를 중심으로, 서울산업대학교 석사학위논문, 2003, p.50

6) 홍영일, 디자인을 완성시키는 레이아웃과 그리드, 디자인소호 출판부, 2018, p.15

3. 국내 오케스트라공연 포스터 레이아웃 분석

3-1. 오케스트라 전체 사진이 강조된 레이아웃

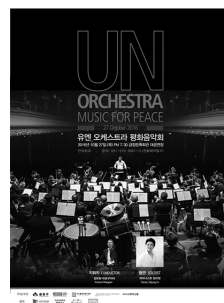
[그림 5] 한국예술종합학교 음악원 개원25주년 기념음악회 (2018)

[그림 6] 서울원도오케스트라 제103회 정기연주회 (2019)

[그림 7] 서울챔버오케스트라 창단 40주년 기념 정기연주회 (2018)

[그림 8] 유엔 오케스트라 평화음악회 (2016)

[그림 5]~[그림 8]은 전형적인 오케스트라 포스터 레이아웃의 형태로 메인 타이틀은 포스터 상단 중앙부, 포스터의 중앙 부분에는 동일한 사이즈로 트리밍 된 메인 연주자 사진의 나열, 포스터의 중하단 부분에는 오케스트라 단체 연주 사진, 그리고 하단에는 공연정보가 배치되어 있다. 이성윤은 “사람의 시선이 머무르는 지점은 지면의 중심점보다 약간 위쪽에 있다. 이러한 시각원리를 고려하여 레이아웃 구성요소 중에서 가장 중요한 요소를 상단에 위치시켜서 효과적인 주목성을 얻을 수 있다.”고 주장했다.⁷⁾ 이러한 유형의 오케스트라 포스터의 시각중심점에는 제목이 위치하며 서체 및 캘리그래피를 통해 제목을 시각적으로 강조하고 있다. 좌우대칭이며 상하의 밸런스를 유지하였고 사진과 메인 타이틀을 중심부에 배치하여 주의를 끌며, 연주자들의 프로필 사진을 증명사진처럼 트리밍 및 일렬로 배열했다.

웅장하고 규모 있는 오케스트라의 연주 분위기를 나타내고 있으며 오케스트라 공연 사진은 무대만 조명이 있고 객석은 암전되어 있기에 이에 맞춰서 포스터도 대부분 어두운 색이다. 전체적으로 깔끔하게 구성되어 있고 차분한 공연 분위기를 나타내지만 멀리서 찍은 오케스트라 단체 사진들이 모두 비슷해서 오디언스가 차이를 인지하기 어려워 기억 속에 남지 않는 포스터가 될 가능성이 높으며 호소력이 부족하다. [그림 8]은 [그림 5]~[그림 7]과 레이아웃 상의 차이는 없지만 객석 편이 아닌 무대 위에서 객석 방향으로 오케스트라를 촬영한 사진이며 자연스럽게 지휘를 하고 있는 지휘자를 주목하게 된다. 무대 위의 연주자의 시선에서 오케스트라를 바라보고 있는 느낌이 들어서 일률적인 오케스트라 전체사진과 달리 신선한 느낌이 든다.

7) 이정윤, 디자인의 원리에서 찾아보는 효율적인 레이아웃 구조에 관한 연구 -포스터를 중심으로-, 2012, Vol.15, No.3, p.161

지휘자나 연주자보다 오케스트라 단체를 강조하고 싶고 전체적인 음악회 분위기를 나타내고 클래식한 음악회 분위기를 강조하고 싶을 때 선택할 수 있는 레이아웃 방식이다.

[표2] 그림5~8 작품 분석

창조성	가장 많이 보이는 오케스트라 포스터의 레이아웃이며 사람들에게 강한 인상을 남기기 어렵다. 이 중 [그림 8]는 무대 위에서 객석을 향해 촬영한 오케스트라 이미지를 활용해서 지휘자를 부각시키고 차별화 하였다.
가독성	제목이 시각진입점인 최상단에 위치해서 한눈에 들어온다, 전반적으로 텍스트가 빠르게 잘 읽혀진다.
명쾌성	오케스트라 단체 사진과 제목을 부각시킴으로서 쉽게 오케스트라 공연 포스터임을 인지할 수 있다.
조형성	제목 및 바다카피가 중앙 정렬이다. 메인 타이틀이 포스터 상단부에 위치하고 중앙 혹은 하단부에 동일 사이즈로 작게 트리밍 된 연주자 사진의 나열, 포스터 하단 부에는 오케스트라 단체 연주사진이 배치되어 있고 웅장하며 규모 있는 오케스트라 연주 장면이 강조되어 있다.
주목성	텍스트와 이미지가 중심에 배치되어있고 어두운 배경과 대비되게 밝아서 강한 주목성이 있다.

[표3] 그림5~8 레이아웃 요소 위치 및 특징 분석

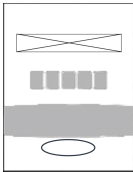
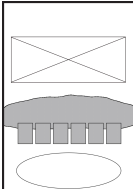
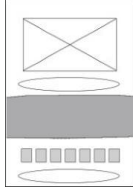
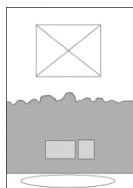
	포스터	사진 위치 및 레이아웃
그림5		
그림6		

그림7		
그림8		
시각진입점	상단 제목	
디자인원리	시각중심점	

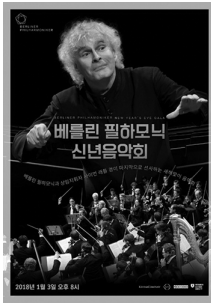
3-2. 지휘자 사진이 강조된 포스터 레이아웃

[그림 9] 소사 필하모닉 오케스트라 정기연주회 (2019)

[그림 10] 대구심포니오케스트라 (2016)

[그림 11] 베를린 필하모닉 신년음악회 (2018)

[그림 12] 발레리 게르기예프&마린스키 오케스트라 (2019)

이성윤은 “레이아웃을 구성할 때 가장 중요한 것은 통일감을 주기위해 어떻게 구성요소들을 배치해야 하는 것과 어떤 요소를 강조해서 중요한 부분을 표현하느냐이다.”라고 주장했다.⁸⁾ [그림 9]~[그림 12] 이 오케스트라 포스터들의 공통적인 특징은 지휘자 사진이 포스터 상단에 크게 강조되어 있다. 그리고 그 아래에는 대비가 이뤄지게 작게 오케스트라 전체 사진이 있다. 강조는 페이지 공간에서 시각적 진입을 만들어 사람들이 중요한 정보가 무엇인지 인식할 수 있게 해준다.⁹⁾ 많은 오케스트라 관객들은 연주단체의 명성이나 지휘자를 따진다. 특히 오케스트라 공연에 있어 최고의 스타는 지휘자라고 해도 과언이 아니다. 스타 지휘자가 공연 지휘를 할 경우 지휘자를 강조하는 것이 타겟 관중에게 가장 효과적인 홍보방법이 된다.

특히 [그림9]~[그림12] 포스터 상의 지휘자는 실제 지휘하는 모습이라 역동적이게 느껴진다.

8) 이정윤, 디자인의 원리에서 찾아보는 효율적인 레이아웃 구조에 관한 연구 -포스터를 중심으로-, 2012, Vol.15, No.3, p. 157

9) 임현우, 한상만, 새로운 편집디자인, 나남, 2007, p.181

[표4] 그림9~12 작품 분석

창조성	오케스트라를 강조한 레이아웃과 더불어 많이 사용되는 오케스트라 포스터 레이아웃 유형이다.
가독성	전반적으로 텍스트가 빠르게 잘 읽혀진다.
명쾌성	지휘자가 크게 강조되어 오케스트라 단체 사진과 좋은 대비를 이루고 여백에 배치된 제목 및 바디 카피도 시원하고 확실하게 배치되어 있다.
조형성	상단 지휘자 사진, 하단 오케스트라 사진으로 구분되어 있으며 연주하고 있는 모습을 강조하기 위해 배경은 어둡게 처리했다. 단순하지만 지휘하고 있는 지휘자의 사진과 연주하는 오케스트라의 사진의 조화가 몽타주 기법으로 생동감 있는 오케스트라 연주를 시청하는 느낌을 준다.
주목성	상단 크게 강조된 지휘자가 시선을 끌어당긴다.

[표5] 그림9~12 레이아웃 요소 위치 및 특징 분석

	포스터	사진 위치 및 레이아웃
그림9		
그림 10		
그림 11		
그림 12		
시각 진입점	상단 지휘자	
디자인 원리	강조	

3-3. 가로 면분할 방식의 레이아웃

[그림 13] 필름 방송 교향악단 & 김선욱 (2019)

[그림 14] 덴마크 로열 오케스트라 (2019)

[그림 15] 빈 필하모닉 오케스트라 & 크리스티안 틸레만 (2019)

[그림 16] 정명훈 & 아시아 필하모닉 (2018)

[그림 13]~[그림 16] 이 포스터들의 특징은 포스터 지면이 수평으로 3~5등분 되어있고 각 분할된 지면에 지휘자와 연주자, 그리고 오케스트라 사진 그리고 제목 및 바디카피 등 정보가 배열되었다는 점이다.

[그림 13] 수평 분할된 상단 첫 번째 면에 지휘자와 포스터 제목을, 두 번째 면에 메인 연주자와 바디카피를, 최하단에 오케스트라 사진이 들어갔다. 수평선이 주는 인상은 한없이 펼쳐지는 지평선, 대지로부터 느끼는 안정감, 그리고 잠자리에 들 때의 안도감 등의 종합적인 인상이 섞여서 침착·안정·무한·확대·고요 등의 정적이고 수동적인 느낌이 든다.¹⁰⁾ 시각적으로 편안하나 지나치게 정적인 느낌이 든다.

[그림 14] 상단 분할된 두 면에 지휘자와 메인 연주자의 사진 중앙에 제목 및 곡명 그리고 하단에 오케스트라 전체 사진 및 바디카피가 배열되어 있다. 지휘자와 메인 연주자 사진을 사선으로 분할해서 화면의 동세감이 느껴진다.

[그림 15] 수평 분할된 상단 첫 면에 지휘자 사진, 중앙 면에 제목, 하단면에 전체 오케스트라 사진과 공연정보 등의 바디카피가 배열되어 있다. 특징은 직선이 아닌 물결 혹은 바이올린의 모습같은 곡선으로 각 면을 분할해서 시각적으로 음악선율의 우아함을 표현한 느낌이 든다.

[그림 16] 수평 분할된 4개의 면에 각각 지휘자, 두 연주자, 그리고 전체 오케스트라 사진이 들어있고, 하단 여백에 제목 및 바디카피 등 정보가 배치되어 있다. 4개의 사선이 포스터 공간을 4등분하고 또한 그 중 2개가 각각 서로 평행을 이루게 해서 무질서하면서도 질서정연한 공간분할이 돋보인다.

10) 권상구, 기초디자인, 미진사, 2002, p.62

이러한 가로 면분할 레이아웃의 특징은 위 단에서부터 아래 단으로 계단을 내려가듯이 질서있는 시선의 흐름을 유도한다는 것이다. 시선은 최상단에 위치한 지휘자 사진부터 시작해서 단 여백의 텍스트, 그리고 다음 단의 연주자 사진, 그리고 여백의 텍스트 이런 순으로 위 단에서부터 아래 단으로 자연스럽게 흘러간다. “정보에는 그 중요성에 있어서 순서가 있고 시각적으로 이러한 순서가 자연히 감지될 수 있어야 한다. 결국 사용자가 화면을 바라볼 때 가장 먼저 바라보는 곳에 가장 중요하고 대표적인 메시지가 있어야 함은 물론 다음 정보로의 시선의 이동이 자연스럽게 이루어져야 한다.”고 박진아는 주장했다.¹¹⁾ 이러한 형태의 디자인은 의도된 순서의 방향에 따라 오디언스의 관심을 유도하는 것이고 빠르고 쉽게 포스터의 정보를 인지할 수 있다. 각각 다른 면에 지휘자와 연주자 그리고 오케스트라 사진과 제목 등 정보를 배치하는 형식으로 구성 되어진다. 균형적이고 정돈되어 보이며 오디언스가 정보를 알아보기 쉽다.

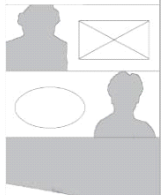
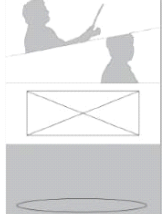
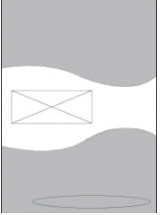
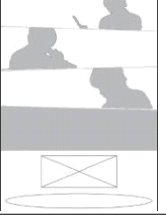
지휘자 뿐만 아니라 협연하는 연주자도 비중 있게 홍보하고 싶을 때 좋은 포스터 디자인 방법이다.

[표6] 그림13~16 작품 분석

창조성	수평 면 분할방식도 흔히 사용되는 포스터 레이아웃 방식이다. 분할선의 사선이나 곡선 처리 등으로 독창성을 나타낼 수 있다.
가독성	각 분할면에 있는 텍스트가 쉽게 읽힌다.
명쾌성	분할 면의 정보가 정돈되어 보이고 시원하고 확실하게 구분되어 있다.
조형성	수평으로 3개 내지 4개의 분할 면으로 구분되어 있고 각각 지휘자 음악가 오케스트라 사진 및 메인 제목이 잘 정리되어있고 안정적이다.
주목성	균등되게 분할이 되어서 강약의 조절이 안 될 수 있다. 색상을 통해 대비를 이루어 주목성을 높일 필요가 있다.

11) 박진아, 웹 디자인에 있어서 시각 커뮤니케이션을 위한 효과적인 레이아웃에 관한 연구 : 국내 대학 홈페이지를 중심으로, 한성대학교 석사학위 논문, 2000, p20

[표7] 그림13~16 레이아웃 요소 위치 및 특징 분석

	포스터	사진 위치 및 레이아웃
그림 13		
그림 14		
그림 15		
그림 16		
시각 진입점	최상단의 지휘자 (음악가)	
디자인 원리	지면을 3등분-지면을 아름답게 보여주는 방법. 시각의 흐름	

3-4. 기하학적 구조분할 사진 프레임의 레이아웃

[그림 17] KBS 교향악단 716회 정기연주회 (2017)

[그림 18] 경기팔하모닉 상임지휘자 취임연주회 (2018)

[그림 19] KBS 교향악단 716회 정기연주회 (2017)

[그림 20] 수원시립교향악단 제242회 정기연주회 (2016)

[그림 17] 이 포스터는 과감한 사선의 구조분할 면에 사진을 배치한 것이 돋보인다. 이로 인해 사진 상의 공연자들은 극적인 움직임의 동적인 시각적인 효과가 있다. 또한 기하학적인 구조분할 면이 독창적이다. 같은 기울기의 삼각형과 사각형 프레임 안에 이미지가 배치되어 있고 샤프하면서도 역동적인 느낌이 든다. 권상구는 “사선은 사물이 기울어졌을 때 느끼는 불안정감

또는 비행기의 상승 하강 상태의 동적 운동감에서 공간을 가르는 듯한 약동을 느끼게 하고 수평 수직선이 기본적인 약간 딱딱한 인상과는 달리 불안정한 속에서도 활동력이 있는 현대적이고 젊음이 넘치는 에너지로 나타난다.”¹²⁾ 따라서 다른 것들과 비교해서 시각 소구력이 강한 것도 특색 중의 하나다. 전체적으로 사진이 포스터의 왼쪽 부분에 더 많은 면적을 차지하기 때문에 상대적으로 제목과 공연정보는 오른쪽에 위치하고 있다.

[그림 18]이 포스터의 특징적인 것은 사진의 레이어가 웃이 하단 왼쪽과 오른쪽의 이미지가 마치 직각을 이루는 두 벽면이 만나는 것 같은 원근법을 이용한 트릭 아트처럼 분할되어서 뇌에 마치 입체적인 이미지를 보는 듯한 착시현상을 주어서 독자가 이미지에 더욱 몰입하게 하는 효과를 나타내고 있다.

[그림 19] 이 포스터는 지휘자, 두 음악가 총 3장의 사진이 있는데 위에는 두 모서리를 깎은 직사각형 프레임에 지휘자의 사진을, 아래에는 두 직사각형 안에 두 음악가의 사진을 배치했다. 수평과 수직에서 느낄 수 있는 정돈된 느낌이 들고 타이포그래피도 읽기에 정돈되어 있다.

[그림 20] 이 포스터는 포스터 우측 상반부부터 아래까지 역 삼각형의 사진 프레임이 있고 상 하로 분할되어 있으며, 상반부 넓은 면적에는 지휘자, 하반부 적은 면적에는 음악가의 사진이 들어간다. 그리고 제목 및 바디카피 등 문자 정보는 좌측 정렬로 들어간다.

위 4점의 포스터들의 특징은 연주자들의 사진이 기하학적 구조분할 프레임에 배치되어 있다는 점이다. 게슈탈트 심리학에서 사람이 형태를 시각적으로 인지시 개별 이미지의 단순한 합이 아닌 총체적 장면으로 인지한다. 이는 대상의 추상적인 형태나 질료와 구별되는 형상이 아닌 하나의 구조 또는 체계적인 의미를 갖는 대상으로 인식하는 심리적 현상으로 인해 형태의 의미가 부분적인 것이 아니라 전체적 구조에 있다고 주장하고 있다.¹³⁾ 따라서 공연 포스터에서 공연자들의 사진을 동일한 직사각형 트리밍으로 일렬 나열하는 것보다 각 음악가의 사진을 합친 형태가 일종의 기하학적으로 전체적인 형태를 지니고 있을 때 사람들은 이 이미지를 더 인상깊게 기억한다.

12) 권상구, 기초디자인, 미진사, 2002, p.62

13) 한호, 광고포스터에 나타난 레이아웃 유형 분석 연구, 커뮤니케이션 디자인학연구, 2017, Vol.61, No.66, p.447

[표8] 그림17~20 작품 분석

창 조 성	기하학적 프레임을 원하는 형태로 만들 수 있어서 참신한 느낌을 준다.
가 독 성	구조분할 프레임 밖 여백에 글씨를 배치하다보니 글이 상대적으로 잘 읽혀지지 않고 산만한 느낌이 든다. [그림 16]은 이를 상쇄하기 위해 좌측정렬로 텍스트를 정리했다.
명 쾌 성	강한 대비를 주기 위해 이미지를 제외한 색상은 대부분 하얀색이다. 다른 레이아웃과 다르게 시선의 흐름에 어려움을 겪는 포스터가 될 수 있다.
조 형 성	대각선으로 이뤄진 기하학 형태로 트리밍 된 연주자의 사진들이 운동감을 느끼게 한다. 하지만 자칫하면 조잡하고 산만한 느낌을 줄 수 있다.
주 목 성	지휘자, 연주자의 사진이 기하학적 구조로 트리밍 되어있고 강렬한 느낌을 주고 시선을 끌어 당긴다.

[표9] 그림17~20 레이아웃 요소 위치 및 특징 분석

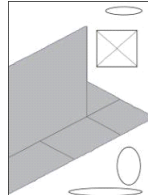
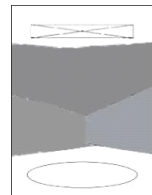
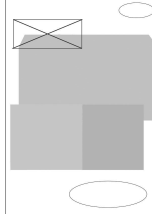
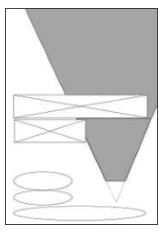
	포스터	사진 위치 및 레이아웃
그림 17		
그림 18		
그림 19		

그림 20		
시각 진입점	음악가 및 오케스트라 사진의 기하학 프레임	
디자인 원리	게슈탈트 이론, 운동감	

3-5. 오케스트라 레이아웃 유형별 분포 분석

2016년부터 2019년까지 잡지 《객석》, 《음악저널》 및 예술의전당 등 여러 공연장을 통해 수집한 연구 대상 80점 포스터의 유형을 아래와 같이 분류했다. 본 연구에서 분석한 오케스트라 사진 강조, 지휘자 사진 강조, 수평면분할, 기하학적 구조분할 유형 및 본 연구에서 다루지 않은 작곡가의 사진이나 일러스트를 강조한 유형, 일러스트 위주의 유형, 그리고 타이포그래피 위주의 유형 이렇게 총 7개 유형의 포스터로 분류를 했다. 포스터 유형별 분포 분석 결과는 아래 [표10]과 같다.

[표10] 포스터 유형별 분석 결과

포스터 유형	합계	비율
오케스트라 강조	19	23.7%
지휘자 강조	11	13.7%
수평면분할	16	20%
기하학적 구조분할	17	21.3%
일러스트	9	11.3%
타이포그래피	3	3.8%
작곡가 강조	5	6.2%
합계	80	100%

분석결과 오케스트라 강조 포스터가 가장 많은 것으로 나타났다. 전체 80점 중 23.7%를 차지하는 19점이 오케스트라 강조 포스터였다. 그 다음으로 높게 나타난 기하학적 구조분할 유형이 21.3%로 17점이었다.

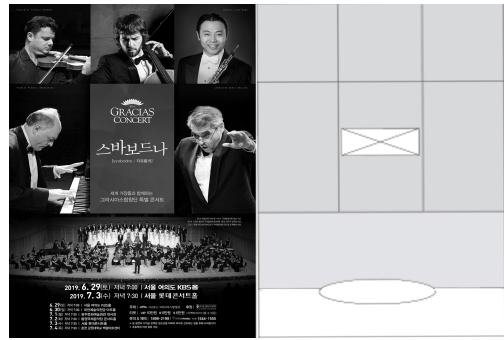
수평면분할 유형은 20%, 지휘자 강조 유형은 13.7%, 일러스트 유형은 11.3%, 작곡가 강조 유형은 6.2%, 타이포그래피 유형은 3.8%였다. 본 논문에서 분석한 네 종의 포스터 유형에 해당되는 포스터가 전체 연구 대상 포스터의 78.7%으로 다수를 차지했다.

4. 디자인 제작사례 연구 및 콘셉트 별 레이아웃 유형 제안

4-1. 디자인 제작사례 연구

앞선 국내 오케스트라 포스터 레이아웃의 사례 연구에서 수평 면 분할 방식 레이아웃은 시선의 흐름이 정돈되어 있고 시원하고 세련된 느낌을 주었다. 그리고 기하학적인 구조분할 사진 프레임의 레이아웃은 계슈탈트 이론에 의하여 음악가들의 사진이 배경과 대비되는 형태 덩어리로 보이고 시선을 당긴다. 그리고 상단 제목 하단 오케스트라 사진의 레이아웃은 클래식한 공연 분위기를 잘 나타내고 있으며 지휘자가 강조된 레이아웃은 지휘자 사진을 상단에 크게 배치해서 지휘자가 누구인지를 강조했다.

본 연구는 위의 네 가지 디자인 레이아웃 유형의 오케스트라 포스터 분석을 기반으로, 모듈 그리드로 면분할된 오케스트라 포스터를 직접 제작함으로써 방향성을 제시하였다. [그림 21]의 포스터는 직접 제작한 포스터로 7개의 직사각형 모듈 그리드로 분할이 되어 있으며 제목을 기준으로 상단은 연주자들의 사진이, 하단에는 오케스트라의 단체 연주 사진이 들어간다. 정중앙에 위치한 모듈에 메인 제목 및 소재목이 들어가고 하단에 들어가는 오케스트라 단체 사진 아래 부분으로 공연정보를 배치했다. 5명의 음악가의 연주 사진과 하단의 오케스트라 전체 사진을 배치했고 중앙에 제목이 들어감으로서 기하학적인 구조분할 사진 프레임의 레이아웃처럼 여러 이미지들이 한 덩어리로 보이고 중앙 모듈에 제목이 들어감으로 자연스럽게 시선이 제목으로 주목된다. 그리고 제목 좌우에 피아니스트와 지휘자의 사진을 위 3명의 음악가 사진보다 더 크게 배치함으로써 이 두 음악가를 강조하였다. 상단 제목 하단 오케스트라 레이아웃의 유형과 동일하게 제목이 포스터 상단에 위치하고 오케스트라 전체 사진 아래에 공연 정보가 배치되어있으며 또한 배경을 어둡게 처리해서 클래식음악의 분위기가 느껴지고 연주자 및 오케스트라의 연주 장면이 돋보인다.

[그림 21] 그라시아스 스바보드나 음악회 (2019)

모듈 그리드로 면분할된 디자인은 2012년부터 유행하기 시작했으며 특히 컴퓨터 운영프로그램 윈도우 8에서 메트로 UI를 모듈 그리드로 디자인하면서 이에 대한 모방이 급격하게 일어났다. 이러한 디자인은 한결 같은 기하학 형태로 구성되어 있으며 각각의 디자인 요소를 적절히 배치할 수 있고 무엇보다 한눈에 쉽게 들어오게 할 수 있다. 오케스트라 포스터 디자인에서 모듈 그리드는 특히 여러 명의 음악가의 사진을 배치할 때 효과적이며 모듈 그리드를 통해 클래식한 분위기를 유지하면서도 세련되고 정돈된 느낌의 오케스트라 포스터를 디자인 할 수 있다.

기하학적인 구조분할 사진 프레임의 레이아웃, 그리고 모듈 그리드로 구성된 레이아웃의 공통적인 특징은 주요 출연자들의 이미지를 근접하게 그룹핑해서 배치했다는 점이다. 연주자들의 사진을 그룹핑하는 디자인은 오디언스가 시각적 메시지를 조직화하고 해석해서 이해하는 데 영향을 준다. 이러한 시각적 조직화에 대한 근거는 계슈탈트의 지각 심리이론에 기반을 두고 있다. 또한 지휘자 중심의 이미지 부각에 비해서 주요 출연자들의 이미지를 시각적으로 노출시키는 것이 오케스트라 공연이라고 하는 특성에서 '협력체계에 의한 음악적 속성'의 표현이다. 가독성 측면에서 분산되는 측면이 있지만 분산성을 강조하는 것이 음악적 특성을 보여준다는 점에서 오케스트라 포스터 레이아웃의 새로운 방향성을 제시했다.

4-2. 콘셉트 별 포스터 레이아웃 유형 제안

위 연구결과를 종합해서 오케스트라 포스터 디자인 제작 시 [표11]에 해당되는 콘셉트에 따라 참조할 수 있는 레이아웃 유형의 디자인 기본방향을 제안한다.

[표11] 콘셉트 별 포스터 레이아웃 디자인 유형 제안

콘셉트	레이아웃 유형
기념 음악회 등 오케스트라 단체를 강조해서 표현하는 콘셉트	오케스트라 전체 사진이 강조된 레이아웃
지휘자를 부각해서 홍보하는 콘셉트	지휘자가 강조된 레이아웃
오케스트라와 함께 지휘자와 협연자를 부각해서 홍보하는 콘셉트	수평 면분할 레이아웃
다수의 연주자를 부각해서 홍보하는 콘셉트	기하학적 구조분할 프레임의 레이아웃 및 모듈 그리드 레이아웃

5. 결론

본 연구의 목적은 국내 오케스트라 포스터 디자인의 전형적인 레이아웃 현황 분석을 통해, 향후 오케스트라 포스터 세부 디자인 요소 접근에 필요한 기본방향을 제시하는데 있다. 이를 위해 본 연구는 2016부터 2019년까지 국내 오케스트라 포스터 디자인 중 가장 전형적인 타입인 연출자의 사진이 게재된 오케스트라 포스터의 레이아웃을 분석한 결과, 4개의 포스터 레이아웃 유형을 추출해 내었다.

추출된 유형 특성의 첫 번째 유형은 오케스트라 전체 사진이 강조된 레이아웃으로 시각중심점에 제목이 위치하며 주목성이 뛰어난 반면 독창성이 떨어지는 것으로 파악되었다. 제목과 웅장하며 규모 있는 클래식 오케스트라의 단체 연주 사진이 어두운 바탕배경 속에 돋보이는 유형이다. 그러나 이 유형은 가장 흔한 오케스트라 포스터 레이아웃이며 차별화를 이루기 어렵고 창조성이 떨어지는 단점이 있다. 오케스트라 단체를 강조하고 싶거나 전체적인 음악회 분위기를 강조하고 싶을 때 적합하게 사용되는 레이아웃 방식이라고 정리할 수 있다.

두 번째 유형은 오케스트라 전체 사진이 강조된 레이아웃에서 발전된 상단에 지휘자의 사진을 크게 배치하고 하단에 오케스트라 단체 사진을 배치한 상하 분할 구조의 레이아웃 방식이다. 이 방식은 관중에게 가장 호소력이 강한 포인트인 지휘자를 크게 상단에 강조해서 배치함으로써 시선을 끌고 왜 이 음악회에 참석해야 하는지 강하게 호소를 한다. 따라서 조형성과

주목성이 돋보이는 레이아웃으로 포스터의 컨셉이 지휘자를 강조하고 싶을 때 효과적인 레이아웃 방식이다.

세 번째의 유형은 3단으로 나뉜 수평 면분할 포스터로 정보가 정돈되어 보이고 각각의 요소가 적절하게 배치되어 있고 한눈에 쉽게 들어오는 특징을 가지고 있다. 명쾌성과 가독성이 이 레이아웃 유형의 특징이며 위에서부터 아래 단으로 단을 따라 시각의 흐름이 유도되어 있다. 지휘자 뿐 아니라 한명 내지 두 명의 연주자도 비중 있게 홍보하고 깔끔한 정보정리를 추구할 때 효과적인 레이아웃 방식이다.

네 번째 유형은 연주자들의 사진이 기하학적인 분할 구조로 구성되어있는 포스터로서 독자에게 강한 인상을 남긴다. 게슈탈트 심리학 이론에 따라 개별 형태로 인지하는게 아니라 총체적인 합으로 인지를 하는데 사진이 일렬로 나열되어있는 것처럼 표현하기보다 각 음악가의 사진의 합친 형태가 일종의 기하학적으로 전체적인 형태를 지니고 있을 때 사람들의 눈에 더 인상 깊게 이미지를 기억하게 한다. 조형성과 주목성이 이 레이아웃 유형의 특징이다.

다섯째 유형은 본 연구에서 위의 4개의 레이아웃 유형을 분석하고 면분할 포스터의 특징, 그리고 중앙정렬 포스터의 특징 등을 취합하여 게슈탈트 심리학 이론을 기반으로 모듈 그리드로 구성된 오케스트라 포스터를 실제 디자인하여 제안하는 레이아웃으로서 방향을 제시하는 측면에서 작업된 것이다. 이 방식은 지휘자 중심의 이미지 부각에 비해서 주요 출연자들의 이미지를 시각적으로 노출시키는 것이 오케스트라 공연이라고 하는 특성에서 ‘협력체계에 의한 음악적 속성’의 표현을 보여줄 수 있다. 가독성 측면에서 분산되는 측면이 있지만 분산성을 강조하는 것이 오케스트라 공연의 음악적 특성을 보여줄 수 있기 때문에 새로운 유형적 접근이 될 수 있을 것이다. 또한 시지각의 인지적 측면에서 사람들은 군상 보다는 구체적 개별인물에 대해 접근하기 때문에 인지 시간을 높이는 방법으로서 이러한 모듈 그리드식 배치를 택하는 것은 시각적 노출 시간을 늘린다는 점에서 새로운 유형의 장점이 될 수 있다.

본 연구는 연구범위를 국내에 제한하여 연구를 수행함으로써, 오케스트라 레이아웃 유형 분류 측면에서 해외 오케스트라 포스터까지 폭넓게 다루지 못하였다. 또한 포스터의 세부적인 시각적 요소 측면 분석은 연구범위의 한계로 제외하여 레이아웃의 전형을 파악하는데만 머물며 후속연구가 필요하다. 현재 런던심포니오케스트라, 베를린 필하모니 오케스트라 등 유수의 해외 유명 오케스트라는 비주얼적인 인물사진 위주의 포스터

디자인을 넘어, 참신한 아이디어의 개발로 아트웍 포스터 시리즈를 통해 오디언스의 시선을 집중시키는 등 다양한 형태로 발전하고 있어 이러한 점진적 발전이 필요할 것으로 보인다.

참고문헌

1. 김난돈, 클래식과 함께하는 동행, 지식공감, 2020
2. 홍영일, 디자인을 완성시키는 레이아웃과 그리드, 디자인소호 출판부, 2018
3. 권상구, 기초디자인, 미진사, 2008
4. 임현우, 한상만, 새로운 편집디자인, 나남, 2007
5. 한호, 광고포스터에 나타난 레이아웃 유형 분석 연구, 커뮤니케이션 디자인학연구, 2017, Vol.61, No.66
6. 이정윤, 디자인의 원리에서 찾아보는 효율적인 레이아웃 구조에 관한 연구 -포스터를 중심으로-, 2012, Vol.15, No.3
7. 이경우, 공연 포스터 디자인에 관한 연구 : 오케스트라를 중심으로, 서울산업대학교 석사학위 논문, 2003
8. 박진아, 웹 디자인에 있어서 시각 커뮤니케이션을 위한 효과적인 레이아웃에 관한 연구 : 국내 대학 홈페이지를 중심으로, 한성대학교 석사학위 논문, 2000
9. www.naver.com