

02

시각 문화의 가치와 역할

- 시각 문화의 다양성과 의미 전달 방식을 인식하고 비판적으로 수용할 수 있다.
- 미술이 삶 속에서 갖는 가치와 역할을 이해하고 창의적으로 향유할 수 있다.

주요 용어 시각 문화, 시각적 소통, 데이터 시각화, 이미지의 비판적 수용, 시각 문화의 고유성과 정체성

“일상이 아름다우면 결핍을 느끼지 않는다.”

-윤경준(한국/1959-)

- 1 **아나몰픽 일루전 코엑스 아티움 스크린**(디지털 미디어/1900×800cm/2021년)
- 2 **옥외 광고 BIE 엑스포 개최국 선정 투표 홍보용**(풍선, 그래픽 인쇄/30×10m/2023년)
- 3 **조형물 줄리앙**(Jullien, Jean/프랑스/1983~) **퓨전**(폴리우레탄에 채색/380×29.6×95cm/2022년)
- 4 **조형물 작가 그룹 잉어스 이데**(Idee, Inges/독일) **불독**(스테인레스 스틸, 도장/282×339×101cm/2022년)
- 5 **공공 미술 호프만**(Hofman, Florentijn/네덜란드/1977~) **스위트 스완**(폴리에스테르/각 16, 14, 15m/2017년)
- 6 **미디어 파사드 이이남**(한국/1969~) **광화산수도**(2023년)
- 7 **애플리케이션**(K 사 지도 애플리케이션/2023년)
- 8 **공익 광고 가족이 되고 싶었지만 장난감이 되었습니다**(종이에 인쇄/34×15cm/부분/2018년)

우리는 하루도 빠짐없이 다양한 시각 문화를 접하며 살아간다. 신문, 텔레비전, 인터넷을 비롯한 다양한 매체로부터 광고, 영상, 각종 조형물, 가상 공간에 이르기까지, 언제 어디서나 우리와 함께하고 있는 시각 문화를 살펴보며, 소통 방식을 이해할 수 있다. 시각 문화에 담긴 다양한 사고방식과 가치관을 찾아보고, 시각 이미지를 비판적으로 읽는 능력을 길러 보자.

시각 문화란?

'시각(Visual)'과 '문화(Culture)'가 합쳐진 말로, 일상생활에서 접하는 모든 시각 이미지와 문화 현상을 말한다. 이는 우리 생활과 밀접한 관련이 있으며, 미술, 디자인, 대중 매체 등 모든 문화 양상을 포함한다.

5

6

8

7

가족이 되고 싶었지만
장난감이 되었습니다!

반려동물은 가족입니다.

반려동물은 실증이 나면
쉽게 외면하고 버리는 장난감이 아닙니다.
우리와 감정을 나누는 친구이고 가족입니다.

이미지로 소통하기 _소통을 위한 이미지에겐 어떤 것이 있을까?

이미지는 문자와 달리 직관성과 상징성을 지니고 있어 다양한 매체로 정보를 전달하고 소통하는 데 널리 활용되고 있다. 안내 표지판, 광고, 픽토그램 등은 그림과 기호를 사용하여 유용한 정보를 제공하고, 이를 쉽게 이해할 수 있도록 만들어지며, 영상과 디지털이 접목된 이미지는 더욱 효과적인 소통의 수단으로 활용되고 있다. 우리 주변에서 볼 수 있는 여러 시각 이미지의 역할과 의미를 이해하고, 이미지를 통해 소통해 보자.

발상으로 소통하는 이미지

옥외 광고 C 사 미백 치약 옥외 광고(디지털 프린트/240×630cm /2014년)

생각을 바꾸는 이미지

공익 광고 '난 일회용이 아니에요'(공익광고협의회/1017×872px /2022년)

시각 기호로 소통하는 이미지

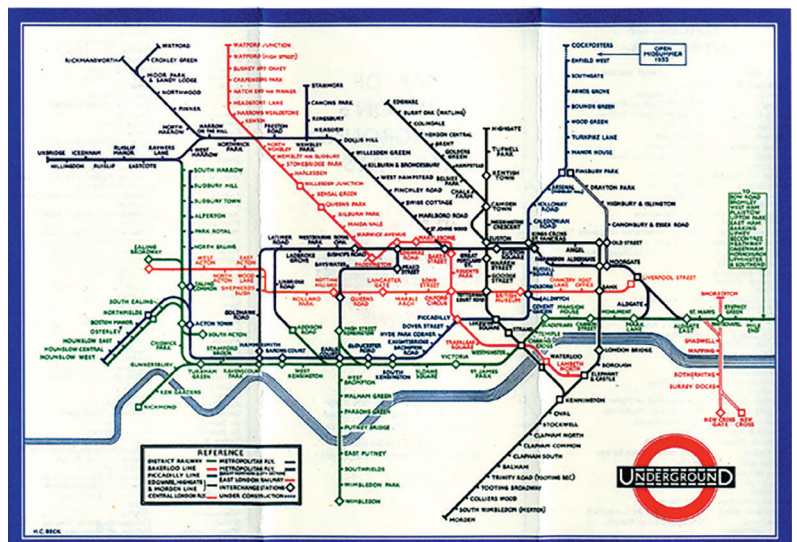
픽토그램 평창 동계올림픽 픽토그램(1965×1072px /2018년)

마음을 움직이는 이미지

이제석(한국/1982~) 긴급 전화 시스템 '국민의 목소리에 귀 기울이겠습니다'(외벽 그래픽/가변 크기/2017년) | 작은 소리에도 귀 기울이겠다는 국민을 향한 경찰의 낮은 자세를 표현하였다.

정보를 전달하는 이미지

존스톤(Johnston, Edward/영국/1872~1944)과 벡(Beck, Harry/영국/1902~1974) 런던 지하철 노선도 (1020×1280px/1931년)

활동 1 '안전한 우리 동네 만들기' 디자인하기

주변에 사건, 사고에 노출된 곳을 찾아 안전한 정보를 전달하기 위한 시각적 구조물을 뜻하는 사이니지 디자인(Signage Design)으로 안전하고 쾌적한 우리 동네를 만들어 보자.

준비물 디지털 드로잉 앱, 디자인 제작 플랫폼

간판 디자인

포스터

경찰 통제선 디자인

박태린(학생 작품) 안전한 통행을 위한 다양한 시각 이미지 디자인(디자인 제작 플랫폼/개별 크기)

바닥 조명 디자인

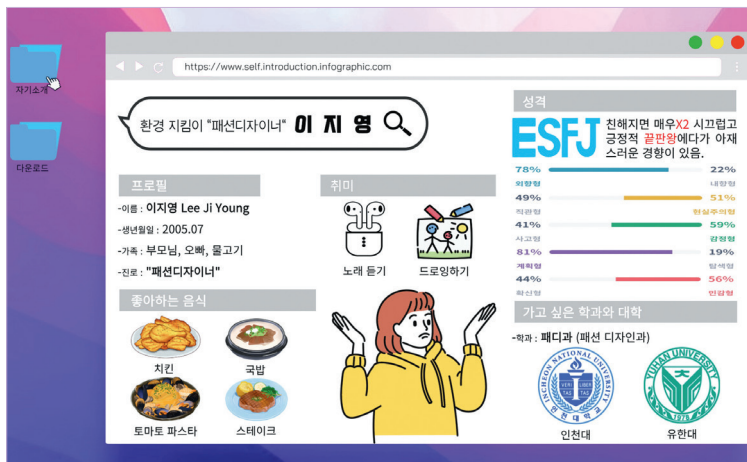
활동 2 나를 소개하는 데이터 인포그래픽

내가 지닌 다양한 특징을 시각화하여 나를 소개하는 인포그래픽을 제작해 보자.

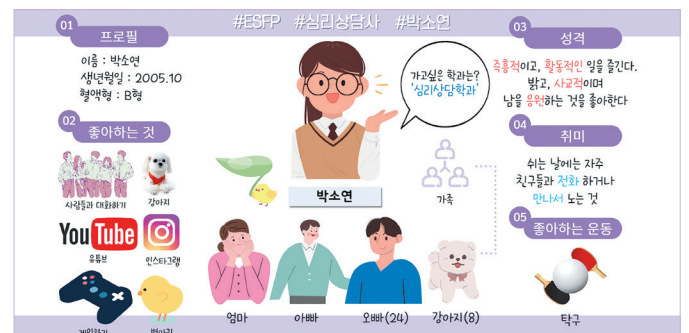
준비물 종이, 수채 도구, 디자인 제작 플랫폼

이연수(학생 작품) 자기소개 인포그래픽(디자인 제작 플랫폼/1080×1920px)

이지영(학생 작품) 자기소개 인포그래픽(디자인 제작 플랫폼/1080×1920px)

박소연(학생 작품) 자기소개 인포그래픽(디자인 제작 플랫폼/1080×1920px)

이미지가 전하는 가치관 _ 이미지 안에 숨어 있는 의도를 찾아볼까?

이미지에는 만든 사람의 사고방식이나 가치관이 반영되기도 한다. 무심코 이미지를 보는 과정에서 거기에 담긴 가치관을 자신도 모르게 수용하고 그것을 내재화하기도 한다. 이미지를 비판적으로 수용하기 위해서는 단순히 이미지가 전하는 메시지를 받아들이는 것이 아니라, 배경과 의도를 이해하고 스스로 질문하며 분석하는 과정이 필요하다. 이미지에 담긴 의도를 살펴보고, 그 속에 숨은 가치관을 찾아보자.

윤정미(한국/1969~) 핑크 프로젝트 - 지우의 분홍 방(라이트-젯프린트/122x122cm/2007년)

윤정미(한국/1969~) 블루 프로젝트 - 제이크의 푸른 방(라이트-젯프린트/122x122cm/2006년)

D 사 그대로 랜잡은 쿠키(각 10x5cm/2019년)

활동 1 사회 문제에 대한 생각을 표현하기

우리 생활 속 다양한 사회 문제들을 조사해 보고, 이에 대한 생각을 이미지로 표현해 보자. 친구의 작품을 감상하며 사회 문제에 대한 서로의 생각도 나누어 보자.

준비물 필기도구, 디지털 도구 등

수없이 쓰고 버려진 이력서들이 현재의 심각한 청년 취업난을 보여 주고 있어.

최서현(학생 작품) 취업난의 심각성(종이에 수채/27x39cm)

저출산과 급격한 고령화로 우리 사회는 곧 아이 대신 노인을 돌보는 시대가 올 수도 있어.

이나연(학생 작품) 저출산 고령화(종이에 수채/27x39cm)

패스트 패션으로 인해 늘어나는 리류 쓰레기는 심각한 환경 문제를 만들고 있어.

안윤하(학생 작품) 패스트 패션의 문제점(종이에 수채/39x27cm)

활동 2 공익 단체 로고 디자인하기

사회 문제 해결을 위한 비정부 기구를 만든다는 가정하에 로고 제작 과정이 담긴 아이디어 보드를 만들고, 자신의 생각을 타인에게 소개하며 공유해 보자.

준비물 필기도구, 색연필, 채색 도구, 종이 등

박지은(학생 작품) 위험에 처한 아이들 보호해 주는 단체 로고 디자인(종이에 색연필/30×35cm)

고예진(학생 작품) 우리말 한글 보존 기구 로고 디자인(종이에 사인펜, 색연필/30×35cm)

신지민(학생 작품) 고래의 날 홍보물 디자인(디자인 제작 플랫폼/1350×1080px)

알고 가기 비정부 기구의 로고 디자인

비정부 기구(NGO)는 정부의 간섭을 받지 않고 순수하게 시민이나 민간의 힘으로 조직한 단체로, 그 목표에 따라 전 세계의 공공 정책, 사회, 인권, 환경 등의 광범위한 분야에 영향을 끼친다. 대부분의 기구들은 자신의 가치관이나 메시지를 연상시키는 이미지, 색, 단어 등을 이용한 독창적인 로고를 제작한다. 이는 대중의 뇌리에 자신들의 존재감을 강하게 인식시키고 활동 내용을 효과적으로 전달하는 데 목적이 있다. 이렇듯 로고는 명확성, 독창성, 지속 가능성 등의 원칙을 반영하여 디자인함으로써, 사람들에게 깊은 인상을 남기고 오래 기억될 수 있어야 한다.

Save the Children

세이브 더 칠드런 | 세계 속에서 아동의 권리 실현을 위한 활동을 하고 있음을 전달한다.

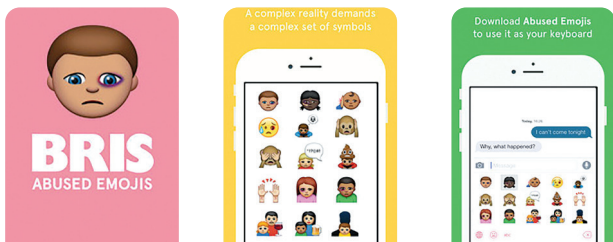

세계 자연 기금 로고 | 지구상에 있는 다양한 생명체와 서식지 등을 보호하기 위한 활동을 하고 있음을 전달한다.

생각 넓히기 글보다 그림 문자, 이모지(Emoji)로 말하는 캠페인

어스모지 캠페인(영국/2015년) | 이미지로 전달하는 기후 변화 메시지이다.

💡 우리 사회의 숨겨진 가치를 탐구하고, 이를 '이모지'로 표현하여 메시지를 전달해 보자.

◀ 어뷰즈드 이모지(스웨덴/2015년) | 이미지로 전달하는 인권 보호 메시지이다.

시각 문화의 고유성과 정체성 _지역과 문화를 반영한 시각 문화를 살펴볼까?

시각 문화는 지역의 문화적 특징, 가치, 역사, 전통 등을 다양한 시각적 형태로 표현하여 특정 지역 또는 문화의 정체성을 보존하고 전파하는 역할을 한다. 세계화가 진행되면서 서로 다른 지역의 문화 간 상호 작용을 통해 더욱 활발해지고 있다. 다양한 지역 문화가 반영된 시각 문화를 탐색해 보고, 문화적 정체성과 미적 가치를 발견해 보자.

지역과 문화를 반영하는 시각 문화

대한민국 여권(pc 소재/12.5×8.8cm/2020년), 오스트레일리아 여권(pc 소재/12.5×8.8cm/2005년) | 전통 문화유산의 아름다움을 강조하는 우리나라의 여권과 자국의 자연환경을 보여 주는 오스트레일리아의 여권 디자인이다.

역사와 문화를 반영한 문

① 대한민국 한옥의 전통 솟을대문 ② 태국의 사원 문 ③ 중국의 전통 문양의 문 ④ 유럽의 전통 형식의 문 | 각 나라의 역사와 문화를 담은 문은 생활 양식과 풍습, 사고방식과 문화가 드러나 그 나라만의 특색을 담은 시각 문화를 발견할 수 있다.

활동 0 우리나라를 홍보할 수 있는 시그니처 디자인하기

대한민국 정부의 공식 웹 포털 사이트인 KOREA.net의 특별한 시그니처를 만들어 보자.

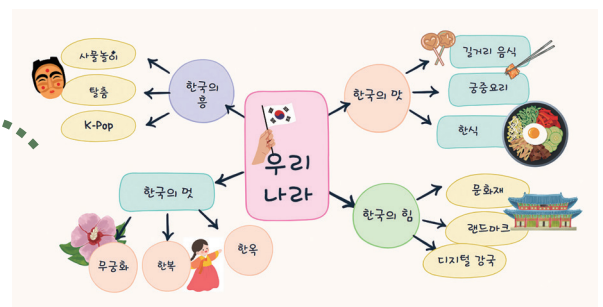
준비물 우리나라를 홍보하는 다양한 시각물 조사 자료, 그래픽 프로그램

이은유(학생 작품) 우리 것을 알리는 시그니처 디자인(디지털 드로잉 앱/794×1123px)

이나연(학생 작품) 매듭 장신구의 미 (종이에 색연필, 마커/15.9×23.4cm)

마인드맵으로 '우리나라' 하면 떠오르는 것을 찾아볼 수 있다.

동시대 문화와 융합하는 전통 시각 문화 _과거와 현재의 문화를 결합하여 새로운 것을 만들 수 있을까?

동시대 문화와 전통 시각 문화가 만나 새로운 시각적 경험을 하고, 과거와 현재가 조화를 이루며 발전한다. 전통 소재나 문양을 현대적 디자인에 적용해 전통의 아름다움과 현대적 감각을 결합하기도 한다. 우리 고유의 정체성을 현대적 감각으로 새롭게 탄생시켜 보자.

경산 토기 테마의 이모티콘(국가유산청/2023년) | 경상북도 경산에서 발견된 신라 토기를 이모티콘으로 제작하여 국가유산을 친근하게 표현한 사례이다.

알고 가기 복주머니

전통 한복에는 물건을 넣을 수 있는 주머니가 없었기 때문에 따로 주머니를 만들어 허리에 차고 다녔다. 비단이나 무명, 색채의 천에 길상(吉祥)의 무늬를 새겨 나쁜 기운을 쫓아내고, 복(福), 부(富) 등의 한자를 수놓아 만복을 기원하였다.

활동 1 우리 고유의 문양을 입히자!

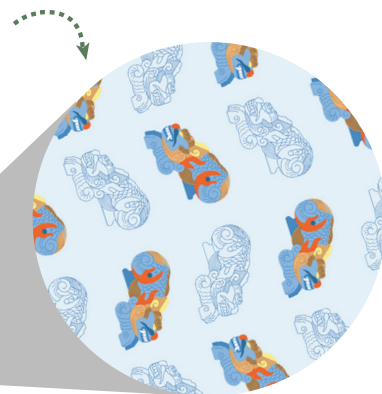
자주 사용하는 생활용품에 우리나라의 여러 가지 전통 문양을 입혀 전통의 아름다움을 생활 속에서 향유해 보자.

준비물 물 전사지, 생활용품, 컴퓨터, 프린터

텀블러에 정체성을 입히다

◀ 경복궁 흥례문 계단 소맷돌(조선 후기)

김지현(학생 작품) 전통을 입힌 컵(컵, 물 전사지, 프린터/직경 8cm, 높이 10cm)

케이스에 정체성을 입히다

◀ 떡살(오동나무 외 4종/개별 크기, 각 5~11cm/조선 시대)

김지현(학생 작품) 전통 이미지 폰 케이스(물 전사지, pc 소재/7.5×16cm)

평가하기

- 다양한 시각 문화를 조사하고, 이미지를 활용한 소통 방식을 분석할 수 있는가?
- 시각 문화의 정체성과 다양성을 인정하며 자신이 속한 공동체를 위해 미술을 활용할 수 있는가?