

01 조형 요소와 원리 들여다보기

» 조형 요소

- 점: 우리 눈으로 볼 수 있는 최소 단위의 조형 요소
- 선: 사물의 윤곽, 형태를 표현할 때 주로 사용하는 얇고 긴 형태
- 면: 점과 선의 집합과 확장으로 만들어지는 편평한 모양
- 형: 점, 선, 면 등의 경계선으로 알 수 있는 외형
- 색: 물체의 표면에 반사되어 우리의 눈에 보이는 빛의 파장. 주제와 감정, 느낌을 표현하고 이해하는 데 중요한 요소
- 명암: 빛이 비추어 생기는 밝고 어두운 정도. 대상의 실재감, 입체감을 나타내는 데 큰 영향을 끼침.
- 질감: 만지거나 보아서 알 수 있는 작품 표면의 촉각적 느낌
- 양감: 물체의 부피, 무게감, 덩어리감

» 조형 원리

- 반복: 동일한 성질이나 규칙성을 가지고 요소를 배치하는 것
- 강조: 형태, 색채, 크기 등을 상대적으로 두드러지게 표현하는 것
- 대비: 서로 반대되는 성질의 요소를 배치하는 것
- 대칭: 기준선을 토대로 서로 같은 형태를 띠는 것
- 비례: 전체와 부분, 부분과 부분 사이의 상대적 크기 관계
- 균형: 둘 이상의 요소 사이에서 시각적으로 무게 중심의 안정감을 느끼게 하는 평형의 상태
- 리듬: 비슷한 요소를 연속적으로 구성하여 느껴지는 동적·정적·음악적 울동감
- 동세: 대상에서 느껴지는 실제적·잠재적 운동감이나 속도감
- 변화: 요소 간의 관계가 너무 단조롭거나 평이할 때 긴장감과 생동감을 부여하는 것
- 조화: 둘 이상의 서로 다른 요소가 분리되어 보이지 않고 하나의 전체로 인식되는 것
- 통일: 형태, 색, 재료 등이 일관성을 띠는 것

02 세상을 물들이는 색

» 색의 3속성

- 색상: 색과 색을 구분하는 특성과 그런 특성에 따른 색의 이름
- 명도: 색의 밝고 어두운 정도. 밝은색은 명도가 높고 어두운색은 명도가 낮다.
- 채도: 선명하고 탁한 정도. 색의 순수함과 관련되는데, 선명한 색은 채도가 높고 탁한 색은 채도가 낮다.

• 유채색: 색상, 명도, 채도를 모두 가진 색. 무채색을 제외한 모든 색이 이에 해당한다.

» 색상환과 색입체

- 색상환: 색상의 변화를 한눈에 알 수 있게 배열한 원형 도표

- 색입체: 색상, 명도, 채도에 따른 색의 변화를 알아보기 쉽게 배열한 입체 색표. 둘레는 색상, 세로축은 명도, 가로축은 채도를 기준으로 색의 변화를 확인할 수 있다.

» 색의 혼합

구분	가산혼합(RGB)	감산혼합(CMYK)
삼원색	빨강, 초록, 파랑	마젠타, 시안, 노랑
정의	빛의 혼합. 색이 섞일수록 밝아지는 특징이 있고 삼원색이 모두 섞이면 흰색이 된다.	색료의 혼합. 색이 섞일수록 탁해지는 특징이 있고 삼원색이 모두 섞이면 검정색이 된다.
실제 예시	LED 화면, 조명, 모니터, 스크린 등	물감, 크레파스, 색점토 등

구분	중간혼합 (시각적 착시에 따른 색 혼합)	
	회전 혼합	병치 혼합
정의	서로 다른 색이 칠해진 판이나 종이 등을 빠른 속도로 돌릴 때 색이 섞여 보이는 현상	둘 이상의 작은 색 점이나 선을 촘촘히, 가깝게 배치하고 멀리서 보았을 때 색이 섞여 보이는 현상
실제 예시	바람개비, 팽이, 돌림판 등	점묘화, 모자이크화, 카펫, 인화 사진 등

» 색채 대비

- 계속 대비: 둘 이상의 색을 시간 차이를 두고 연이어 볼 때 생기는 현상. 보색 간상과 유사하다.
- 동시대비
  - 색상 대비: 인접한 색의 영향을 받아 색상이 다르게 보이는 현상
  - 보색 대비: 보색 관계인 두 색을 같이 놓을 때 더 뚜렷하게 보이는 현상

- 명도 대비: 명도 차이가 나는 배경 색의 영향을 받아 색의 밝기가 다르게 보이는 현상
- 채도 대비: 채도 차이가 나는 배경 색의 영향을 받아 색의 순수한 정도가 다르게 보이는 현상

» 색의 상징

구분	구체적 연상	추상적 상징
빨강	해, 불, 피, 딸기, 사과 등	위험, 금지, 정지, 뜨거움 등
주황	오렌지, 당근, 호박, 단풍 등	주의, 활력, 따뜻함, 거만함 등
노랑	해바라기, 파인애플, 금, 달 등	주의, 명랑, 생동감, 부유함 등
초록	새싹, 나뭇잎, 멜론, 오이 등	휴식, 신선함, 안전, 구호, 중립 등
파랑	물, 바다, 하늘, 얼음, 고래 등	상쾌함, 차가움, 냉정, 슬픔 등
보라	라벤더, 포도, 자수정 등	우아함, 화려함, 신비로움 등
검정	밤, 그림자, 까마귀, 숲 등	공포, 죽음, 침묵, 무거움 등
하양	눈, 구름, 설탕, 안개꽃 등	밝음, 차가움, 가벼움, 순수 등

» 오방색

우리나라의 정서와 사상이 담긴 색. 중국의 오행 사상에서 유래했으며 황색, 적색, 청색, 백색, 흑색의 다섯 색이 이에 속한다. 오방은 다섯 방위를 뜻하며 각각은 여러 상징적 의미를 지닌다.

• 오방 정색

- 황색** 중앙, 황룡, 흙, 부귀
- 청색** 동쪽, 청룡, 나무, 봄, 생명
- 백색** 서쪽, 백호, 쇠, 가을, 순결
- 적색** 남쪽, 주작, 불, 여름, 정열, 벽사
- 흑색** 북쪽, 현무, 물, 겨울, 어둠

• 오방 간색: 오방 정색을 혼합하여 만든 중간색

- **흑** + ● **적** = ● **자** 고귀, 위엄   ● **백** + ● **적** = ● **홍** 기쁨, 즐거움
- **백** + ● **청** = ● **벽** 이상, 희망   ● **청** + ● **황** = ● **녹** 평화, 성장
- **황** + ● **흑** = ● **유황** 비옥함, 풍요

03 다양하게 발상하기

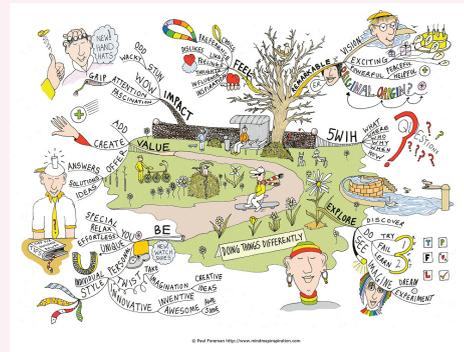
» 창의적 아이디어를 위한 발상 전략

- 새롭게 바라보기: 익숙한 물건을 다른 용도로 사용하거나 재료를 바꾸어 보기
- 확대, 축소, 왜곡하기: 대상을 크게 키우거나 작게 줄이거나 왜곡하는 등 변형하여 표현하기

- 분해, 재조합하기: 대상을 조각조각 나누거나 나눈 조각을 새롭게 다시 결합해 보기
- 엉뚱한 만남: 서로 다른 용도를 지닌 대상끼리 독특하게 결합하기

» 다양한 발상 기법

- 마인드맵: 화면 가운데에 중심 주제를 배치하여 가지가 뻗어나가듯 관련 내용을 표현하는 발상 기법이다.

▲ 포먼(Foreman, Paul/영국/1966~) **다르게 일하기**(종이에 혼합 재료/가변 크기/2013년) 자기만의 개성을 탐구하고 표현하며 다르게 일하는 방법을 탐구한 마인드맵이다. 다양한 색과 이미지로 마인드맵을 그리면 더욱 효과적으로 아이디어를 발상할 수 있다.

- 브레인스토밍: 특정한 주제에 관해 많은 아이디어를 생각한 뒤 그 중 좋은 아이디어를 찾는 방법이다.

<브레인스토밍의 기본 규칙>

- 비판하지 않는다.
- 자유분방함을 권장한다.
- 많은 양의 아이디어를 권장한다.
- 아이디어를 결합, 조합하여 개선한다.

- 체크리스트법: 질문을 활용하여 문제와 생각을 점검하고 아이디어를 내는 방법이다.

<체크리스트법의 예시: 스캠퍼(SCAMPER) 기법>

S	대체하기(Substitute)	다른 것으로 바꿀 수 있을까?
C	결합하기(Combine)	합치면 어떻게 될까?
A	조절, 적용하기 (Adjust, Adapt)	다른 데에서 아이디어를 빌려올 수 있을까?
M	변형, 확대, 축소하기 (Modify, Magnify, Minify)	구조를 변경하거나, 크게 하거나, 작게 하면 어떨까?
P	다른 용도로 활용하기 (Put to other uses)	다르게 사용할 수 있을까?
E	제거하기(Eliminate)	없애면 어떻게 될까?
R	뒤집기, 재배치하기 (Reverse, Rearrange)	거꾸로 하거나 다시 배열하면 어떨까?