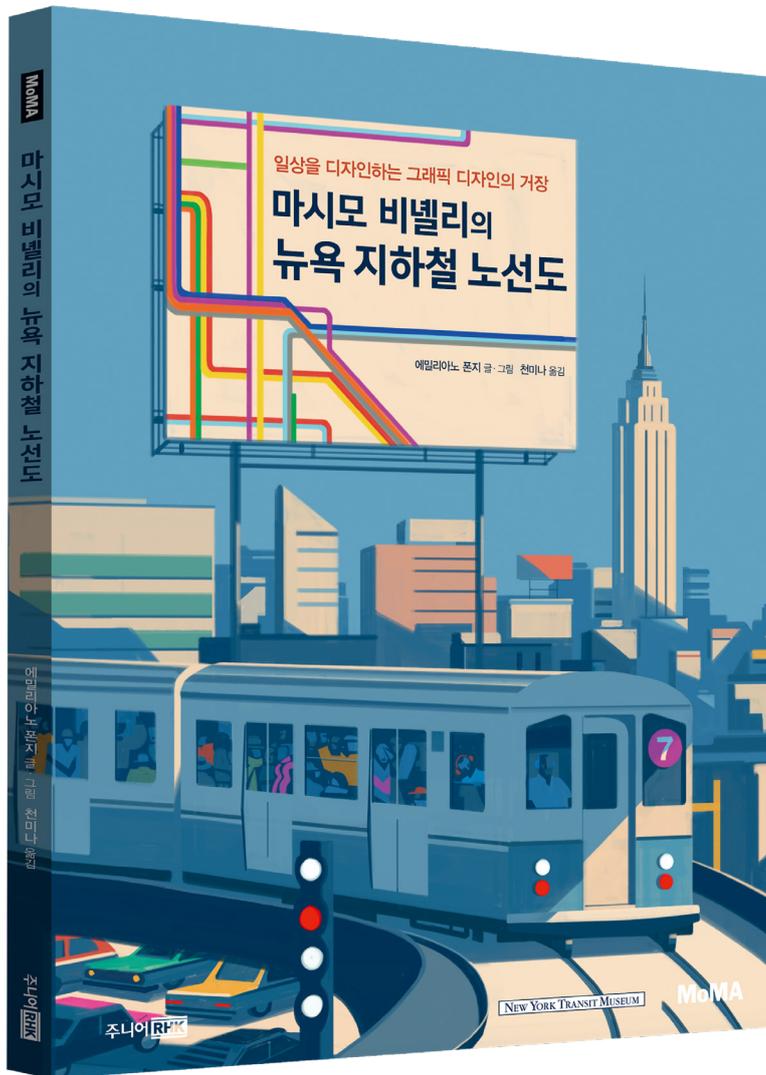

주니어RHK 독서 활동지 <마시모 비넬리의 뉴욕 지하철 노선도>

— 현직 초등 교사 집필 · 교사 및 양육자를 위한 설명서 수록 —

마시모 비넬리의 뉴욕 지하철 노선도 - 일상을 디자인하는 그래픽 디자인의 거장

에밀리아노 폰지 글·그림 | 천미나 옮김 | 40쪽 | 25,000원 | ISBN 978-89-255-6341-1 (73840) | 초등 전 학년 대상

교과 성취기준 연계 (해당 학년·과목·단원에 해당되지 않아도 자유롭게 활용할 수 있습니다.)

- 3, 4학년 미술 - 자연물과 인공물을 탐색하는 데 다양한 감각을 활용할 수 있다.
 - 생활 속에서 다양하게 활용되고 있는 미술을 발견할 수 있다.
 - 미술을 자신의 생활과 관련지을 수 있다.
- 5, 6학년 미술 - 이미지가 나타내는 의미를 찾을 수 있다
 - 대상이나 현상에서 시각적 특징을 발견할 수 있다.

현직 초등 교사가 들려주는 이야기

《마시모 비넬리의 뉴욕 지하철 노선도》는 이탈리아 출신의 세계적인 그래픽 디자이너 마시모 비넬리(Massimo Vignelli)를 소개하고, 그가 뉴욕 지하철 노선도를 완성하는 과정을 따라가며 ‘그래픽 디자인’이 무엇인지 직관적으로 보여 주는 책입니다. 이 책에서 특히 흥미로웠던 점은 책 구성의 구성 덕분에 독자들은 그래픽 디자인이란 우리의 삶과 동떨어진 예술 분야가 아니라 일상 속에 깊숙하게 자리 잡은 생활 예술이라는 사실을 발견할 수 있습니다.

서울 지하철 노선도도 50여 년 전 마시모 비넬리가 디자인한 뉴욕 지하철 노선도의 디자인을 본떠 만들어진 것입니다. 우리는 지금의 지하철 노선도를 당연하게 생각합니다. 하지만 마시모 비넬리가 처음 뉴욕 지하철 노선도를 선보였을 당시에는 역과 역 사이의 거리를 비롯한 실제 지리 정보와 특징이 완전히 사라져 버린 노선도를 보고 사람들이 큰 충격을 받았다고 하지요. 마시모 비넬리는 정답을 찾기 위해 무수히 많은 고민과 시도를 거듭하며 무려 2년에 걸쳐 뉴욕 지하철 노선도를 완성했습니다. 그 과정을 보면서 ‘새로운 시각’으로 사물을 보기 위해 부단히 노력했던 디자이너의 열정과 노고가 존경스러웠습니다. 요즘 아이들은 손가락 몇 번만 까딱하면 스마트폰으로 원하는 정보를 빠르고 쉽게 얻을 수 있습니다. 동시에 고민과 생각의 시간을 견디며 문제를 해결해 나가는 힘을 조금씩 잃어 가는 것도 사실입니다. 그래서 더욱더 **우리 아이들에게 마시모 비넬리의 디자인 과정을 통해 새로운 시각으로 사물을 보는 노력과 사고의 힘을 이야기하는 이 책을 권하고 싶습니다.**

얼마 전 어린이날 100주년 수업을 하며 5학년 어린이들에게 ‘어른들에게 하고 싶은 말’을 물어보았습니다. 아이들의 대답 가운데 가장 기억에 남는 것은 “어린이를 기다려 주세요.”였습니다. 빨리 숙제해라, 빨리 옷 입어라, 빨리 밥 먹어라…… 가만히 생각해 보면 아이들이 빠르게 답을 찾고 싶어 하고, 고민의 시간을 견디지 못하는 것은 어쩌면 어른들의 재촉 때문일지도 모르겠습니다. 이 책을 읽으면서 어린이들의 고민을 기다려 주는 어른이 되어야겠다는 다짐을 했습니다.

이슬(대전 용운초등학교 교사)

그림을 좋아하고 예술을 사랑하는 선생님입니다. 학교에서 예술 동아리를 운영하며 아이들에게 판화, 북 아트, 일러스트를 가르치고 있습니다. 아이들이 상상의 힘을 품은 어른으로 자라기를 바라며 알록달록한 하루하루를 보냅니다.

- 미국 Pacific Northwest College of Art 공예학 석사(MFA in Craft)
- 《비를 내리는 구름, 클로디》 쓰고 그림, 《북극여우 리사》 그림

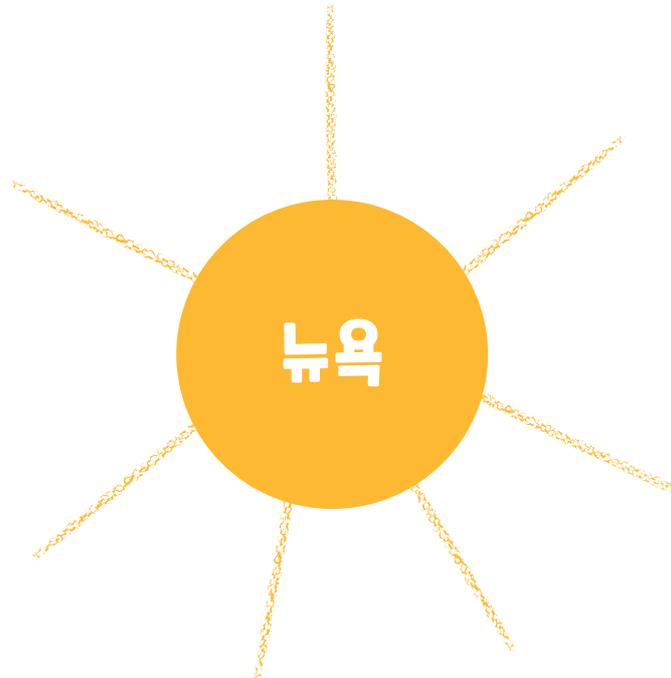

미션 1 : 뉴욕은 어떤 곳일까요?

뉴욕은 미국에서 가장 사람이 많고 바쁜 도시예요.
'뉴욕' 하면 떠오르는 것들을 자유롭게 생각 그물로 나타내 보세요.
떠오르는 것이 많으면 가지를 더 그려도 됩니다.

타임스 스퀘어

OX

뉴욕의 지하철에 대한 설명을 읽고 맞다고 생각하면 O, 틀리다고 생각하면 X를 표시하세요.
(정답은 독서 활동지 10쪽으로!)

① 뉴욕의 지하철역 수는
서울의 지하철역 수와 같다.

()

② 하루에 6백만 명이 넘는 승객이
뉴욕의 지하철을 이용한다.

()

③ 뉴욕의 모든 지하철역은
밤 12시에 문을 닫는다.

()

④ 마시모 비넬리는 뉴욕의 지하철
노선도를 디자인한 사람이다.

()

미션 2 : 마시모 비넬리의 로고 디자인

마시모 비넬리는 그래픽 디자이너입니다. 색, 그림, 도형, 글자 등을 사용해 정보나 상품을 눈에 잘 띄게 만드는 것을 그래픽 디자인이라고 하지요. 로고 역시 그래픽 디자인에 포함돼요. 책에서 마시모 비넬리가 디자인한 아래의 로고들을 찾아보세요.

bloomingdale's

UNITED COLORS
OF BENETTON.

- 마시모 비넬리가 디자인한 로고들을 보면 어떤 느낌이 드나요? 아래 보기에서 골라 O 해 보세요. 빈칸에 자신만의 느낌을 적어도 좋아요!

복잡하다

깔끔하다

차분하다

따뜻하다

알록달록하다

장식이 많다

단순하다

귀엽다

밝다

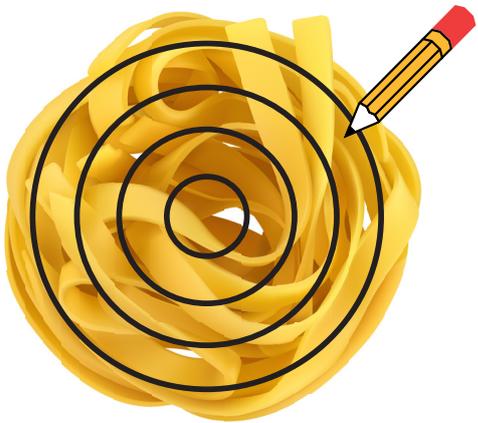
어지럽다

분명하다

어둡다

미션 3 : 파스타 속 숨은 모양 찾기

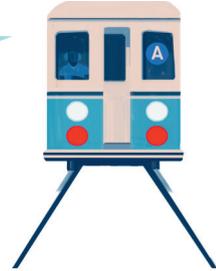
아래 여러 종류의 파스타가 있어요. 마시모 비넬리가 스파게티 가락을 보고 지하철 노선도를 어떻게 디자인해야 할지 답을 찾은 것처럼, 여러분도 각각의 파스타 모양을 보고 떠오르는 도형을 그려 보세요.

여러 가지 모양의 도형을 그려 보았나요? 여러분도 마시모 비넬리처럼 사물을 새로운 시각으로 보는 눈을 갖게 된 거예요!

미션 4 : 글꼴로 디자인하기

‘헬베티카(Helvetica)’는 전 세계 디자이너들이 사랑하는 글꼴이에요.
마시모 비넬리도 수많은 그래픽 디자인에 이 글꼴만을 사용했지요.
여러분의 이름이나, 여러분이 좋아하는 단어를 헬베티카 글꼴로
디자인해 보세요.

- 뒤쪽의 헬베티카 글꼴 페이지를 출력한 뒤, 필요한 알파벳을 오리고 붙여 디자인해 보세요!

• 헬베티카 글꼴 알파벳

A B C D E F G

H I J K L M N

O P Q R S T U

V W X Y Z a b

c d e f g h i

j k l m n o p

q r s t u v w

x y z A B C D E F

G H I J K L M N O P

Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j

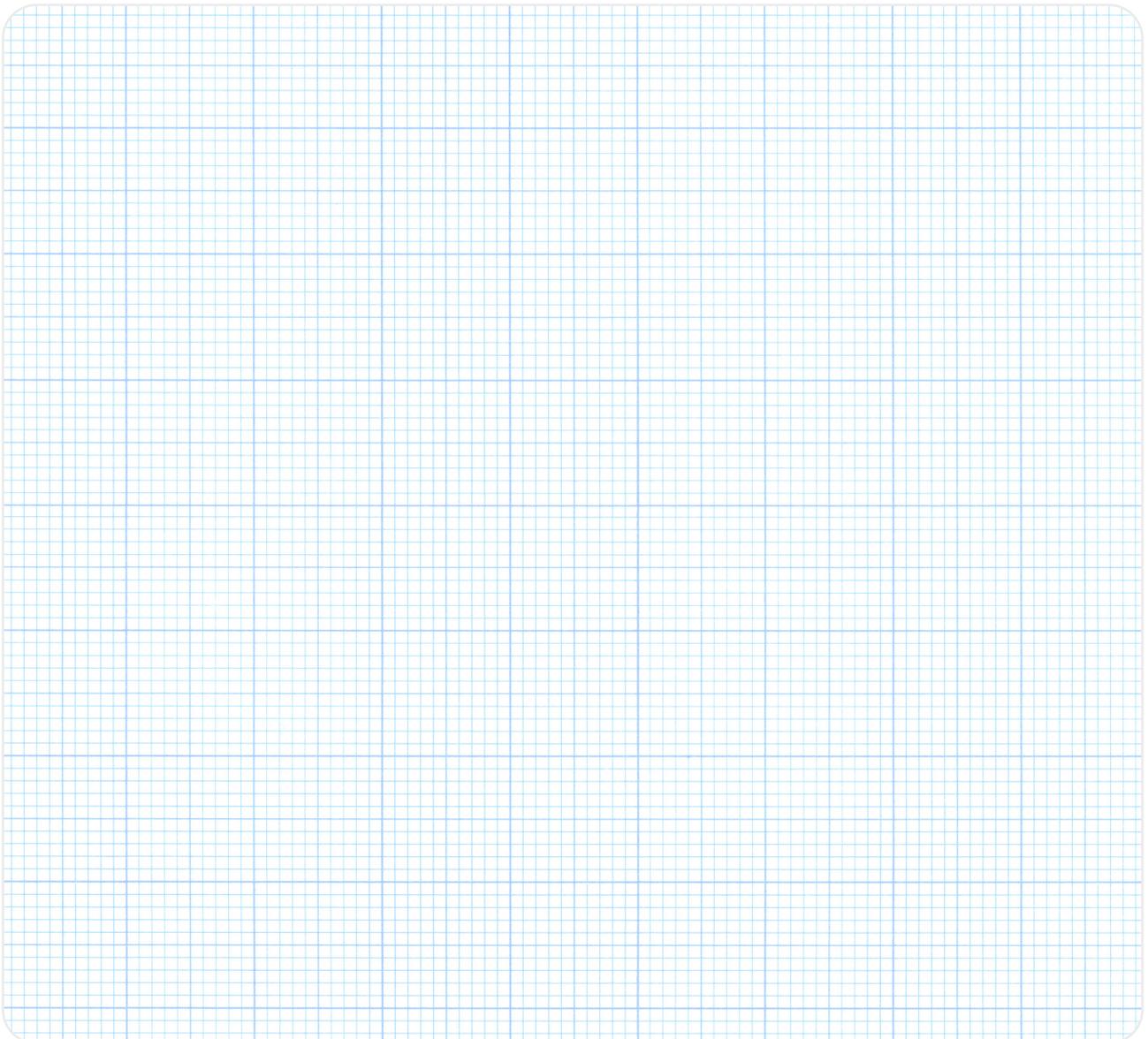
k l m n o p q r s t

u v w x y z

미션 5 : 지하철 노선도처럼 그리기

마시모 비넬리가 지하철 노선도를 디자인할 때 사용한 색들을 보세요.
이 색들과 직선, 대각선만을 활용해 그림을 그려 봅시다. 여러분만의 멋진 그래픽 디자인 작품이 완성될 거예요!

미션 6 : 나도 그래픽 디자이너!

주변에 있는 로고, 표지판, 광고지 등을 살펴본 다음 가장 마음에 드는 모양이나 색이 사용된 그래픽 디자인을 찾아 그려 보세요.

- 이제 여러분이 그래픽 디자이너가 될 차례예요! 좋아하는 색과 모양, 글꼴 등을 사용해 자신의 이름을 로고로 디자인해 봅시다.

교사와 양육자를 위한 미션 안내서

6가지 단계별 미션을 해결하는 동안 아이들은 사물을 새로운 시각으로 보는 법을 배우고, 예술이 우리 삶과 얼마나 밀접하게 연관되어 있는지 알게 될 것입니다.

미션 활동에 앞서

아이에게 책을 소개해 주세요.

이 책은 마시모 비넬리가 뉴욕 지하철 노선도를 디자인하는 과정을 통해 '그래픽 디자이너'라는 직업과 그래픽 디자인의 세계를 보여 줍니다.

지하철 노선도에는 생각보다 많은 정보가 들어 있습니다. 그 수많은 정보를 사람들에게 쉽고 정확하게 효율적으로 전달하는 방법을 찾고자 했던 마시모 비넬리의 고민이 이 책에 잘 담겨 있지요.

아이들은 이 책을 읽으며 그래픽 디자이너의 작업 과정과 방식을 경험할 수 있을 것입니다. 이 책을 읽고 그래픽 디자이너라는 꿈을 꾸게 될지도 모르지요!

미션 활동에 앞서

이럴 때 읽어 보세요.

- 지하철 타는 것이 재미있고, 지하철 노선도나 지도에 관심이 생길 때
- 그래픽 디자인이 무엇인지, 그래픽 디자이너는 어떤 직업인지 궁금할 때
- 주변에 있는 표지판, 로고 등이 어떻게 만들어지는지 궁금할 때
- 새로운 아이디어와 상상력으로 사물을 표현하고 싶을 때

책을 읽기 전에

미션 1: 뉴욕은 어떤 곳일까요?

'뉴욕'이라는 이름은 들어 보았지만, 정작 뉴욕에 대해 자세히 아는 어린이는 많지 않겠지요. 책을 읽기 전 아이와 함께 뉴욕이 얼마나 크고 복잡한 도시인지 알아보고 이야기 나누어 보세요. 뉴욕 지하철 노선도를 새로 만드는 것이 얼마나 어려운 도전이었는지 느낄 수 있을 것입니다.

정답

1. X (뉴욕의 지하철역 수는 472개, 서울의 지하철역 수는 326개)
2. O (팬데믹 전 뉴욕 지하철을 이용하는 일일 승객 수는 6백만 명 정도였다.)
3. X (일부 노선을 제외한 대부분의 노선이 24시간 운행)
4. O

책을 읽으면서

미션 2: 마시모 비넬리의 로고 디자인

책 속에 마시모 비넬리가 디자인한 로고들이 숨어 있습니다. 우리에게는 낯설 수 있지만, 미국 사람들에게는 일상에서 쉽게 접하는 익숙한 로고들이지요. 아이들과 함께 책을 펼쳐 활동지의 로고들이 어디에 그려져 있는지 찾아보세요.

로고에서도 마시모 비넬리 디자인의 특징을 발견할 수 있어요. 간단하고, 단순하고, 깔끔하고, 분명하며, 차분한 편이지요. 활동지에 있는 보기 말고도 마시모 비넬리의 로고 디자인을 보고 떠오르는 느낌이 있다면 자유롭게 적어 보도록 안내해 주세요.

책을 읽으면서

미션 3: 파스타 속 숨은 모양 찾기

스파게티 면발을 보며 지하철 노선도를 어떻게 디자인해야 할지 실마리를 찾은 마시모 비넬리처럼, 일상 속에서 흔하게 접하는 것들을 새로운 시각으로 보는 연습입니다.

생김새가 제각각인 여러 종류의 파스타를 보고 떠오르는 모양을 최대한 단순하게 그릴 수 있도록 안내 주세요. 이렇게 사물을 관찰한 뒤 그 사물을 이루고 있는 도형 요소를 뽑아 내는 것은 디자인의 기본입니다.

책을 읽으면서

미션 4: 글꼴로 디자인하기

마시모 비넬리가 사랑한 ‘헬베티카(Helvetica)’ 서체는 우리나라의 돋움체, 굴림체만큼이나 미국에서 흔하게 쓰이는 기본 글씨체입니다. 헬베티카 서체를 사용해 마시모 비넬리의 디자인을 쉽게 체험할 수 있는 미션을 준비했습니다.

7쪽을 출력해 헬베티카 서체의 알파벳을 오려서, 좋아하는 단어나 이름을 활동지에 자유자재로 붙일 수 있게 안내해 주세요. 같은 단어와 글씨체여도 글자의 크기와 굵기, 색, 배치에 따라 디자인의 결과가 달라진답니다.

책을 읽고 나서

미션 5: 지하철 노선도처럼 그리기

마시모 비넬리가 뉴욕 지하철 노선도를 디자인한 방식을 체험해 보는 미션입니다. 마시모 비넬리는 복잡하고 많은 노선을 사람들이 알아보기 쉽게 다양한 색으로 표시했습니다. 또 역과 역 사이를 직선으로 표현해 목적지를 빠르게 찾을 수 있도록 했지요.

먼저, 활동지에 표시된 색의 사인펜과 자를 준비하세요. 그런 다음 활동지의 격자 위에 직선과 대각선으로만 그림을 그려, 마시모 비넬리의 지하철 노선도와 같은 방식으로 나만의 작품을 완성해 보세요.

책을 읽고 나서

미션 6: 나도 그래픽 디자이너!

이 책을 다 읽고 나면 그래픽 디자이너가 하는 일을 더 자세히 알게 될 거예요. 그래픽 디자인은 우리 생활과 가장 밀접한 예술 분야입니다. 주변에서도 회사의 로고나 간판, 표지판, 책 표지 등에서 다양한 그래픽 디자인을 쉽게 찾아볼 수 있어요. 아이들과 함께 주변을 둘러보며 가장 마음에 드는 그래픽 디자인을 골라 활동지에 그려 보세요. 그런 다음 자신의 이름으로 로고를 만들어 볼 거예요. 로고를 만들기 전 아이가 평소 어떤 색깔과 모양, 글씨체 등을 좋아했는지 곰곰이 생각해 보는 시간을 주세요.

아이들의 '예술 문해력'을 높이는 MoMA 꼬마 예술가 그림책 (전 8권)

'세계 3대 미술관' 뉴욕 현대미술관(MoMA)이 기획한
어린이를 위한 예술 그림책 시리즈!

사만사 프리드만 외 글 | 클라스 베르플랑케 외 그림 | 장미란 외 옮김

- 01 꿈꾸는 꼬마 건축가 02 마티스의 정원 03 꼬마 영화감독 샬롯 04 꿈의 화가, 르네 마그리트
05 드가의 산책 06 소니아 들로네 - 색이 들려주는 이야기
07 쿠사마 야요이 - 점, 무한의 세계 08 마시모 비넬리의 뉴욕 지하철 노선도

- 회화, 건축, 영화, 그래픽 디자인 등 다양한 예술 장르 소개
- 앙리 마티스, 르네 마그리트 등 세계적 거장들의 작품 세계를 한눈에
- 화가 특유의 화풍과 기법을 재현한 풍성하고 수준 높은 일러스트
- 예술가의 창의력과 열정 가득한 이야기를 통해 '예술 문해력' 쑥쑥

* MoMA(뉴욕 현대미술관, The Museum of Modern Art)는 1929년 건립된 이래 미술 작품을 비롯하여 건축, 디자인, 사진, 영화 등 약 2만 점이 넘는 작품이 전시 및 상영되고 있는 세계 3대 미술관 중 하나입니다.

블로냐 라가치상 예술 부문 스페셜 멘션 수상작

최초의 미술관부터 전시회가 열리는 과정까지
어린이를 위한 미술관 완벽 가이드!

알고 가면 100배 더 즐거워지는
미술관 가기 전 필독서!

온드르제이 크로바크 외 글 | 다비트 뵘 외 그림 | 한지희 옮김 | 64쪽

