

현대예술의 이해

20세기 / 1900년 ~

Modern Art^{모던아트} & Post-Modern Art^{포스트모던 아트}

Contemporary Art^{컨템포러리 아트} * contemporary: 현대의, 동시대의, 최신의

미술^{美術}

현대예술은 어렵다!

현대예술은 왜 어려운 걸까?

현대예술, 정말 어려운가?

무엇이든
예술이
될 수 있다

➤ Marcel Duchamp ^{마르셀 뒤샹},
<Fountain ^{파운틴; 샘}>, 1917

1. 이것은 무엇인가?
2. 이것은 예술작품인가?
3. 이것이 예술작품이라면, 그 근거는? Vs. 아니라면, 왜?
4. 이것이 의미하는 바는?

✓ Avant-garde ^{아방가르드; advance guard} => 전위부대, 선발대
: 전위 예술 ^{前衛藝術}

✓ “Ready-made ^{레디메이드}”

1. 공업 생산품, 기성품 ^{既成品}
2. 창작이 아닌, ‘우연’한 ‘선택’으로 예술이 성립
=> 새로운 형식 실험
3. 반^反전통, 반미학 ^{反美學}
4. 사물의 새로운 읽기
5. “작품을 완성하는 이는 관람자다”
6. 예술의 확장

20세기: 예술가의 도전과 실험의 시대

Modern Art

모던 아트, 현대 예술

← Marcel Duchamp
마르셀뒤샹,
<Bottle Rack
병걸이>, 1914

Marcel Duchamp
마르셀뒤샹, →
<In Advance of
the Broken Arm
부러진 팔 앞에서>, 1915

✓ Objet 오브제

1) 일반적 의미

- 영어의 'object 오브젝트'에 해당하는
프랑스어로, 고대 라틴어 'objectum 오브젝툼'에서 유래된 단어
- 오감五感을 통해 인식할 수 있는 물건, 물체, 사물 등을 의미
- 인식 '주체subject'의 인식 대상이 되는 '객체object'라는 뜻을 포함

2) 현대 미술에서 오브제 [LG objet 광고 https://www.youtube.com/watch?v=Ok3AghqK0m8](https://www.youtube.com/watch?v=Ok3AghqK0m8)

- 미술의 소재나 주제 등을 의미 [삼성적무적성고사문제 http://www.fnnews.com/news/201904141648469472](http://www.fnnews.com/news/201904141648469472)
- 일상에서 통용되는 사물의 용도와 개념, 그것이 놓이는 장소 등으로부터 벗어나 전혀 다른 의미와 맥락을 갖는 것

Méret Oppenheim메레 오펜하임,
<Object; Breakfast in Fur오브제: 모피로 된 아침식사>, 1936

Artist / Creator

예술가는 과연
창작자인가?

예술가를
창작자로
만드는 것은?

What & How?

Pablo Picasso 파블로 피카소, <Guitar 기타>, 1912 ~ 14

➤ 파피에 콜레 papier collé

=> Paper Collage; 페이퍼 콜라주 기법

Robert Rauschenberg 로버트 라우셴버그, <Bed침대>, 1955

ROBERT RAUSCHENBERG
The artist's intention in this work was to create a painting that was both a record of his own experience and a reflection of the world around him. He used a variety of materials, including paint, paper, and fabric, to create a complex, layered composition that changes as the viewer's perspective shifts. The work is a testament to his innovative approach to painting and his ability to create a sense of depth and texture through his use of color and form.

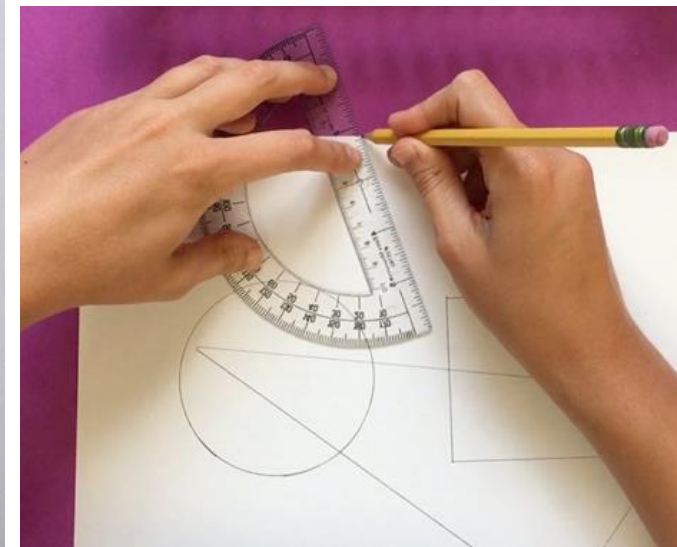
➤ Combine Painting 콤바인 페인팅

cf. 조각: Assemblage 앗상블라주; 모으기, 집합, 조립 등의 의미

=> 주위에서 흔히 볼 수 있는 잡다한 물건들을 모아서 제작하는 기법

↑ Frank Stella 프랭크 스틸라,
 <Empress of India from the V Series
 V 시리즈 중 인디아의 황후>, 1965

➤ Shaped Canvas 셰이프드 캔버스
 : 비정형 회화

Frank Stella 프랭크 스틸라,
 <Harran2 하란2(터키 남동부 지역, 별집형 집)>, 1967 →

회화인가? 조각인가?

Donald Judd 도널드 저드, <Untitled 무제>, 1969 ~ 90

Donald Judd 도널드 저드, <Untitled 무제>, 1985

회화이면서 조각, 조각이면서 회화

장르의 파괴

* Genre 장르: 프랑스어로 종류나 유형 type을 뜻하는 말. 예술의 종류를 의미하거나 양식을 분류하는 개념

Post-Modern Art

포스트-모던 아트

1960년대 ~

Installation Art

인스톨레이션 아트 / 설치 예술

: 회화나 조각처럼 이미 완성된 작품을 전시하는 것이 아니라,
특정한 장소나 전시 공간 등에 맞추어 작품을 제작, 설치하는 미술
=> 전시 공간 자체가 작품의 구성 요소

Maurizio Cattelan 마우리치오 카텔란,
<America 아메리카>, 2016

<아메리카> 동영상

https://www.youtube.com/watch?v=0_4MzUDZ7U0

- 18캐럿 karat 황금 변기
- 뉴욕 구겐하임 미술관
Guggenheim Museum에 설치
- 경제 대국인 미국에서 일
어나는 경제 불균형, 부
의 세습, 아메리칸 드림
의 허상 등을 풍자

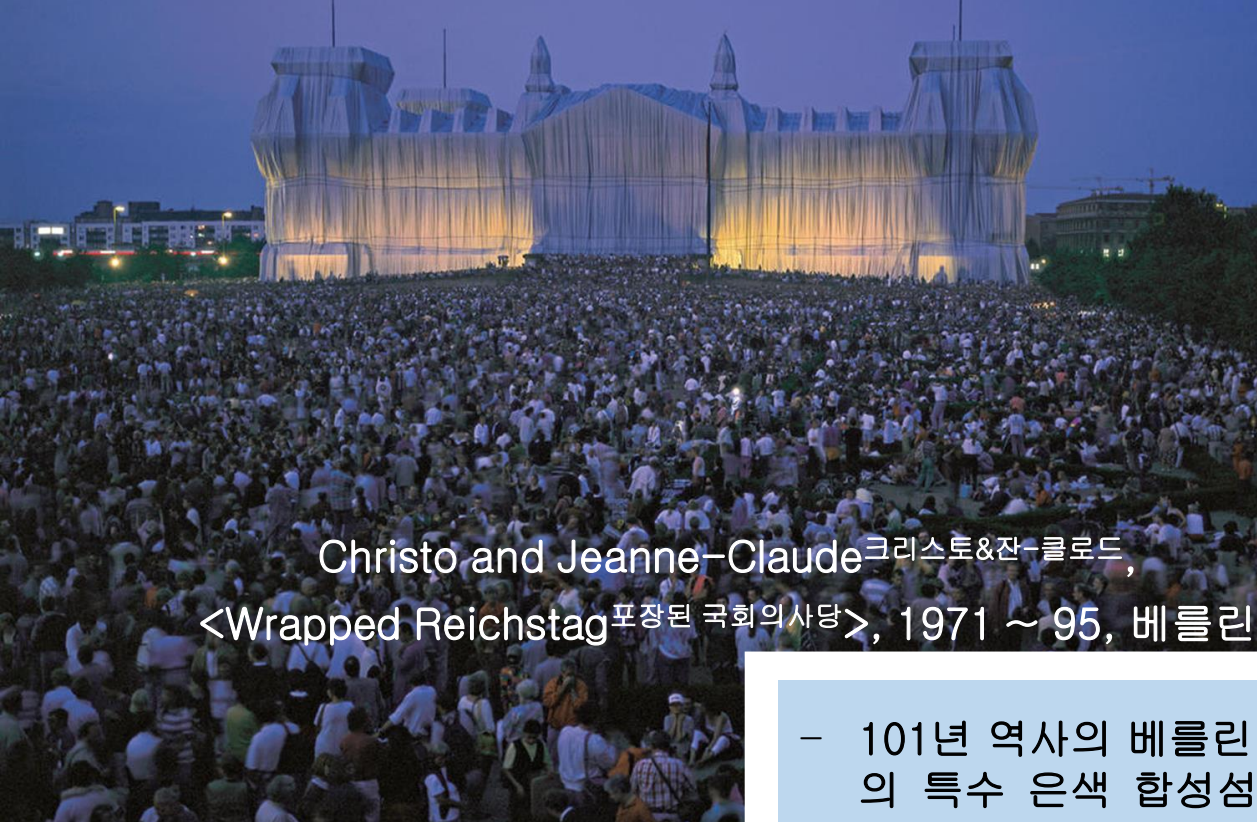
Cornelia Parker코넬리아 파커, <Anti-Mass반물질>, 2005

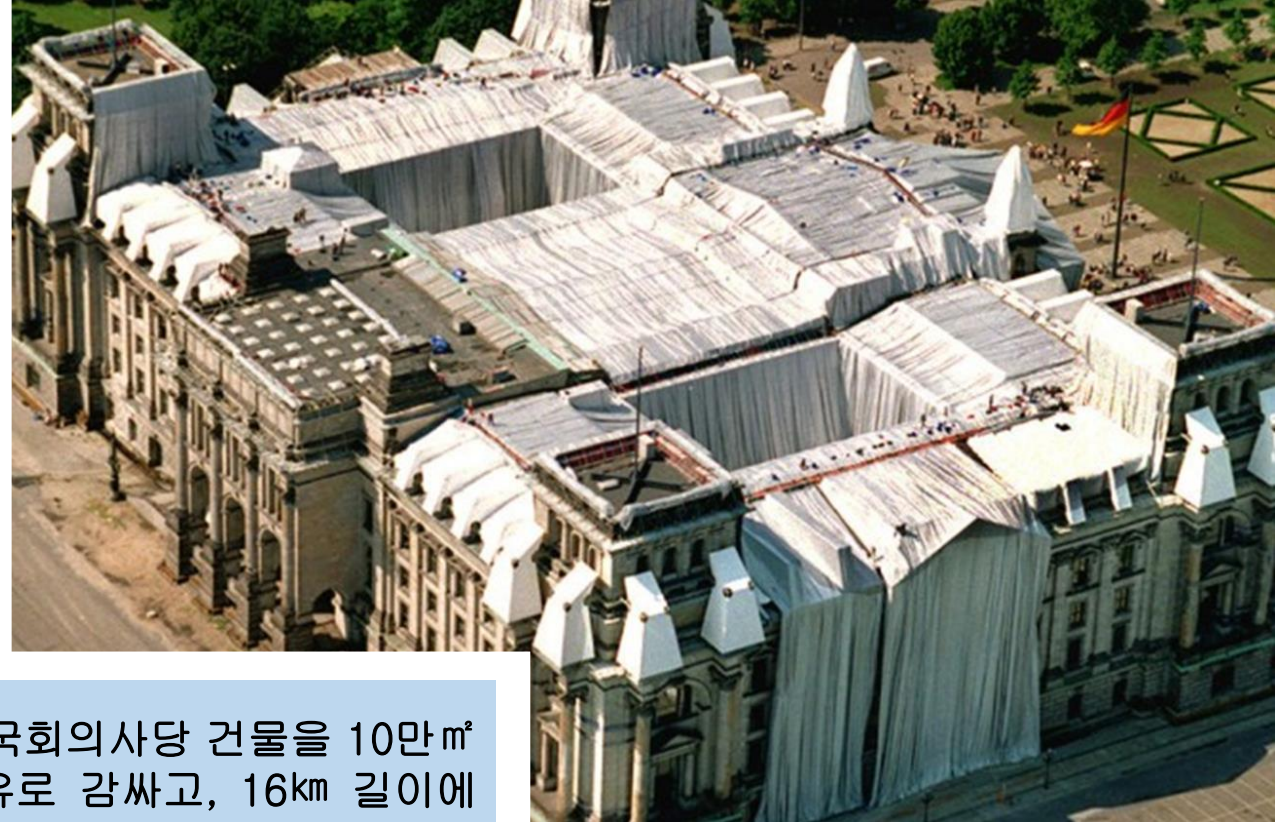
Christo and Jeanne-Claude 크리스토&잔-클로드,
<Wrapped Reichstag 포장된 국회의사당>, 1971 ~ 95, Berlin

Christo and Jeanne-Claude 크리스토&잔-클로드,
 <Wrapped Reichstag 포장된 국회의사당>, 1971 ~ 95, 베를린

- 101년 역사의 베를린 국회의사당 건물을 10만㎡의 특수 은색 합성섬유로 감싸고, 16km 길이에 이르는 푸른색 밧줄로 동여맨 작품
- 1971년에 구상해서 독일 의회에 승인을 요청했으나 거절당하고, 1994년 2월이 되어서야 승인을 얻어 1995년 6월 24일에 완성됨
- 90명의 전문 산악인과 120명의 설치 노동자들을 투입. 작품 완성에 8일의 시간이 소요되었고, 14일간의 전시 후 철거된 자재들은 모두 재활용됨
- 전시 직후 1995년에 리모델링에 들어가 1999년에 완공, 독일의 새로운 정치적 아이콘으로 재탄생 => 포장의 은폐를 통해 민주주의의 가치인 개방성과 투명성, 자유 등을 역설적으로 상징

