

사실주의 예술 (2)

도미에

1

도미에

오노레 도미에(Honore Daumier), 1808-1879

“시대의 증언자”

“근대 생활 화가”

“착한 사실주의자”

〈세탁부〉, 1860

서민 = 가난한 영웅

한 여인이 강가에서
빨래를 마치고 아이의
손을 잡고 독길로
올라오는 장면
**‘가난함 속의
숭고함’**

〈세탁부〉, 1860

‘모녀의 얼굴’
깊은 어둠, 삶의 비루한
무게

‘꽉 잡은 손’
삶의 역경을 헤치고 나갈
의지

1

도미에

오노레 도미에 <삼등열차>, 1860-1863

열악한 환경에서 곳곳이
삶을 이어가는 서민들에 대한 경외

2 라이브

2

라이블

빌헬름 라이블(Wilhelm Leibl), 1844-1900

빌헬름 라이블 <교회의 세 여인>, 1882

목가적 농촌의
촌부와 아낙의
사실적 묘사

알브레히트 뒤러 <Praying Hands>, 1508

빌헬름 라이블 <시골처녀>

멘첼

아돌프 멘첼(Adolph Menzel), 1815-1905

“회화란 본질적으로
구체적인 예술이요,
오로지 **실재**하고
존재하는 것만을
표현하는 예술이다.”

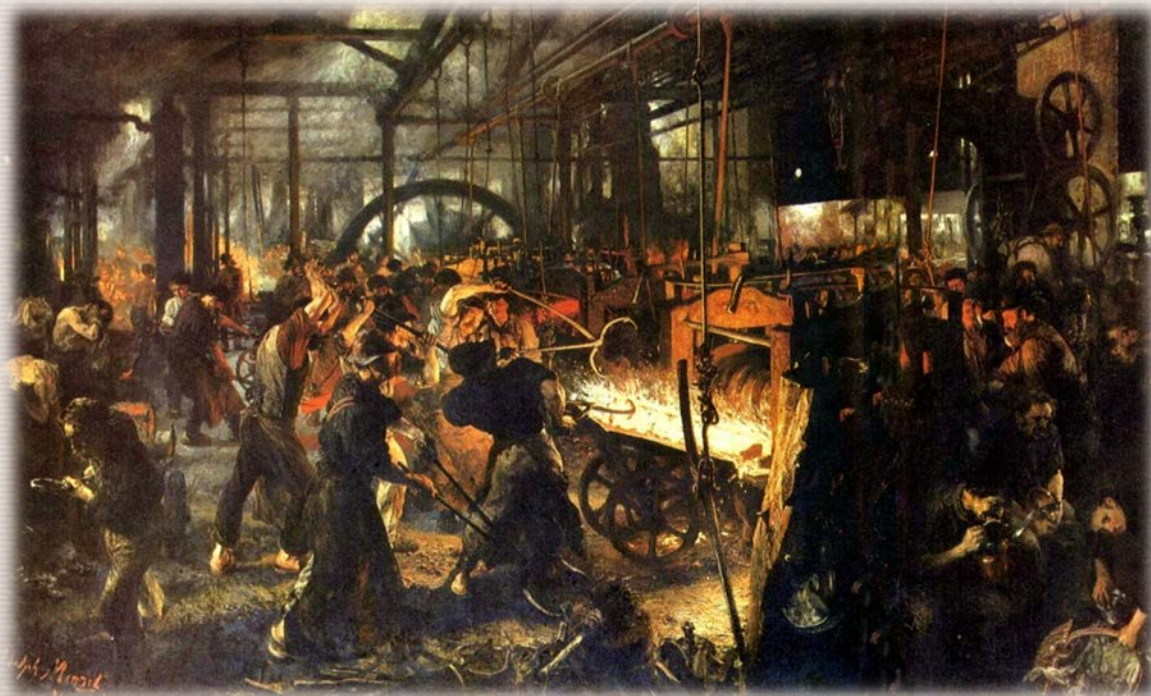
“회화는 철저히
물질적인 언어이다.”

※ 저작자 :

Bundesarchiv, Bild 183-R30367 / CC-BY-SA 3.0

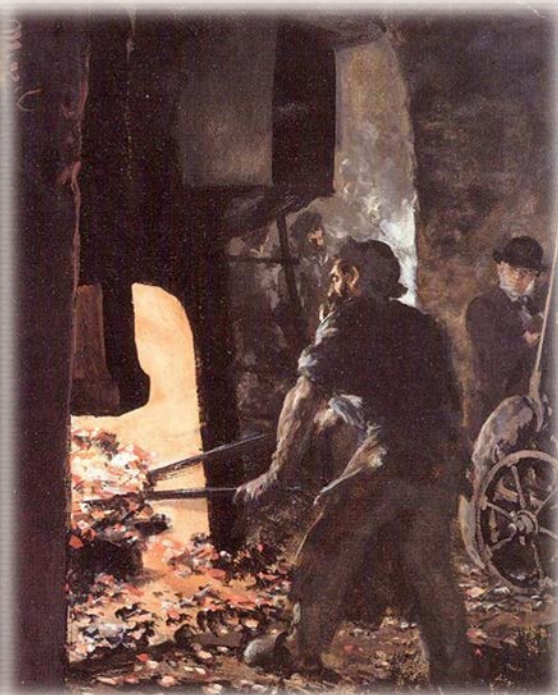

아돌프 멘첼 <압연공장>, 1872

아돌프 멘첼 <압연공장>, 1872

아돌프 멘첼 <발코니가 있는 방>, 1845

인상주의 선취

4

사실주의를
넘어서

4

사실주의를 넘어서

인상주의

1870년경의 프랑스 회화의 흐름

모네, 마네, 르누아르, 세잔느 등

사실주의와 자연주의의 **세계관 부정**

사진의 등장으로 사실주의의 입지 축소

4

사실주의를 넘어서

인상주의

◆ 순간 묘사법

- ➡ 충실한 세부 묘사나 정확한 묘사를 통해 사실주의의 방식을 감각적으로 승화

◆ 주요 관심사

- ➡ 감각적이고 주관적인 인상, 일회적이고 유일무이한 순간, 찰나적인 자극 등
- ➡ 바람과 빛의 각도에 따라 천변만화하는 자연의 총체

4

사실주의를 넘어서

인상주의

◆ 집착

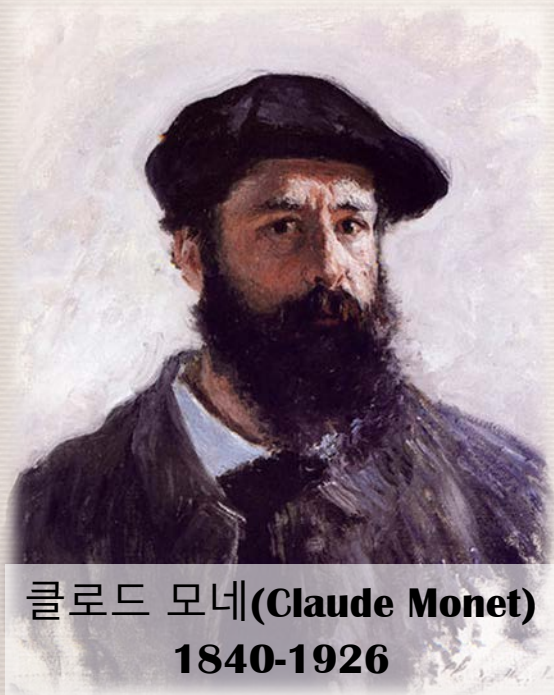
- ➡ 개념적으로 분석할 수 없는 주관적인 감정이나
찰나적인 자극
- ➡ 세계를 지속적으로 탈 물질화

4

사실주의를 넘어서

인상주의

클로드 모네(Claude Monet)

1840-1926

빛의 마술사

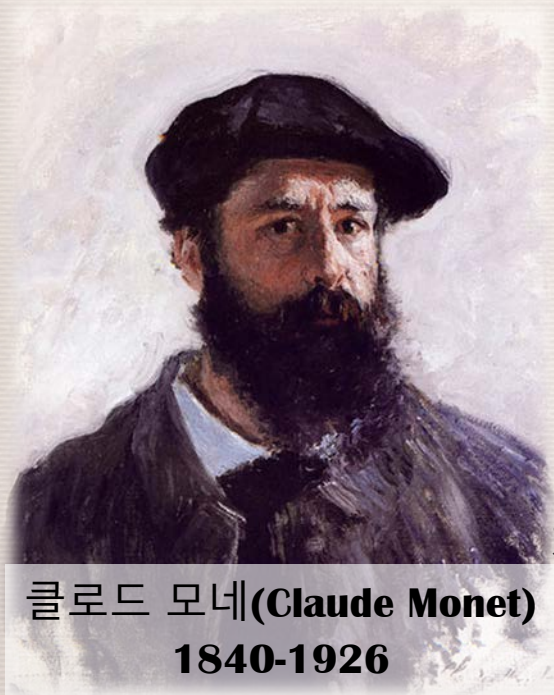
인상주의 예술의
선구자

4

사실주의를 넘어서

인상주의

클로드 모네(Claude Monet)
1840-1926

“내겐 너무나도 소중한
한 여인인 죽음을
기다리고 있습니다.
그 순간 저는 너무 놀랐습니다.
아내의 얼굴에서 시시각각
짙어지는 **색채의 변화**를
본능적으로 추적하는
제 자신을 발견했던 것입니다.”

4

사실주의를 넘어서

클로드 모네 <해돋이>, 1872

4

사실주의를 넘어서

클로드 모네 <포플러나무> 연작, 1891

4

사실주의를 넘어서

초인사상

‘사실주의 극복의 대안’

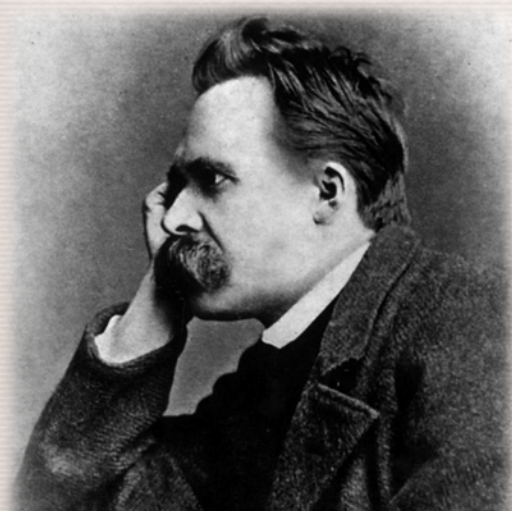
현실의 리얼리티를 돌파하는
초인(차라투스트라)의 등장

생의 활력주의

니체의 생철학

초인사상

프리드리히 니체
(Friedrich Nietzsche)

1844-1900

“**Ecce Homo!** 이 사람을 보라!

그렇다!

나는, 나의 태생을 알고 있다!

불꽃처럼 싫증 내지 않고
작열해서는, 나는 자신을
먹어 치우는 것이다.

내가 움켜잡는 것은

모두 **빛**이 되고,

내가 버린 것은

모두 **숫**이 된다.

틀림없이 나는 **불꽃**이다.”

4

사실주의를 넘어서

히에로니무스 보쉬 <Ecce Homo>

4

사실주의를 넘어서

상징주의

‘상징주의(1880-1910)’

사실주의와 인상주의를 극복하려는 시도

비가시적 세계

(무의식, 꿈, 신화, 죽음, 공포)의 표현

세기말 아르누보와 결합

초현실주의 전조

4

사실주의를 넘어서

상징주의

오딜롱 르동(Odilon Redon)

1840-1916

4

사실주의를 넘어서

상징주의

오딜롱 르동

◀에드가 포우에게

: 무한대로 여행하는

이상한 눈 풍선▶, 1882

4

사실주의를 넘어서

상징주의

오딜롱 르동

〈웃음짓는 거미〉, 1887

4

사실주의를 넘어서

상징주의

아르놀트 뵘클린

◀바이올린을 연주하는
죽음과 함께 있는
자화상>, 1872

4

사실주의를 넘어서

아르놀트 뵘클린 <죽음의 섬>, 1880

꿈을 그린 그림

유럽 문화의 몰락

4

사실주의를 넘어서

상징주의

“모든 확실성은 **꿈**에 있다.”

- Edgar Allan Poe, 1809-1849

끝