1940-50년대 추상표현주의와 패션

미국 추상표현주의의 종류

액션 페인팅

• : 잭슨 폴록. 윌렘 드 쿠 닝

색면 추상

(color-field abstraction)

: 로드코. 바넷 뉴먼

• 바넷 뉴먼 : 추상개념에 숭고를 더해 추상회화 전개 (숭고와 색)

미국추상표현주의(뉴욕파)

뉴욕파 추상표현주 의 잭슨 폴록의 '액션 페인팅'. 개요

- 40년대에 뉴욕에서 출발- 1950년대에 들어서 비약적인 발전.
- 폴록은 드리핑 페인팅을 통해 주제의 중심에 서서 계획되고 정리된 작품이 아니라 거미줄같이 얽혀버린 심리적 미로를 표현.
- 캔버스에 물감을 떨어 뜨리거나 들이 붓는 '드리핑 기법'이 대표적인 예.
- 세련되지 못한 리얼리즘과 나약한 파리파의 모더니즘을 해 방시키며 '추상표현주의'를 이끌었음
- 회화의 중심을 파리에서 미국으로 옮기는데 견인차 역할.

액션페인팅 [action painting]

1948년에 폴록은 뿌리기 그림들을 최초로 전시

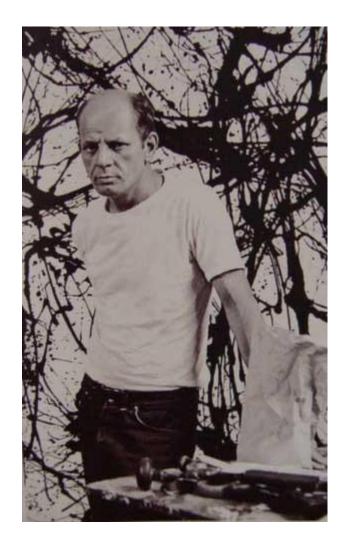
- 오브제들을 덧붙임.
 - 우발성에 의한 드로잉.
 - 흩뿌리기의 시작
 - 캔버스를 이젤 위에 놓지 않고 바닥에 놓고 작업.
 - 배경과 모양이 왔다 갔다 한다.
- 자신의 행위를 무의식적이라고 했으며 자동기술적인 면을 반영
- 색채의 혼합은 매우 역동적으로 파동을 일으킨다.
- 비평가 H 로젠버그는 '액션 페인팅'이라 명명

액션페인팅 [action painting]

- ❖액션페인팅은 2차 세계대전 이후 미국에서 일어난 회화 양식의 일종
- ❖ 형식적인 면은 추상적, 내용적으로는 표현주의적, 추상표현주의라는 명칭.
- ❖액션페인팅의 창시자; 2차 대전 후 유럽에서 미국으로 망명한 전위 미술가들
 - 잭슨 폴록을 비롯한 로버트 머더웰, 한스 호프만, 마크 로드코 등의 개인 전
 - 1960년을 정점으로 액션 페인팅은 대가들이 점차 죽음을 맞이하면서 쇠퇴기를 맞게 되고, 60~70년대의 '색면파' 회화에 큰 영향을 미쳤다.
- ❖드립 페인팅 [drip painting]
- 붓을 사용하지 않고 그림물감을 캔버스 위에 떨어뜨리거나 붓는 회화기법.

잭슨 폴록 (Jackson Pollock 1912~1956)

미국의 추상화가. 표현주의를 거쳐 격렬한 필치를 거듭하는 추상화를 창출

액션 페인팅의 대표작가 : 물감을 떨어뜨리는 드리핑 기법.

"그림은 자기 스스로 생명을 지닌다. 나는 그것을 마무리하는 것 뿐이다"

잭슨 폴록은 2차 세계대전 이후 유럽에서 미국으로 미술계 중심이 옮겨지던 시기의 대표적인 추상표현주의 작가이다. 그는 붓으로 그리는 회화의 제작 방식을 벗어나 '액션페인팅'이라는 새로운 영역을 개척

캔버스 밖으로의 확대 : 캔버스로 뛰어드는 행위. 모래그림이나 동양의 서예에 친숙.

아메리카인디언문화+멕시코 벽화+불교명상 동양사상

알렉산더 맥퀸 (1999년 S/S컬렉션)

아메리카인디언문화+멕시코 벽화+불교명상 동양사상

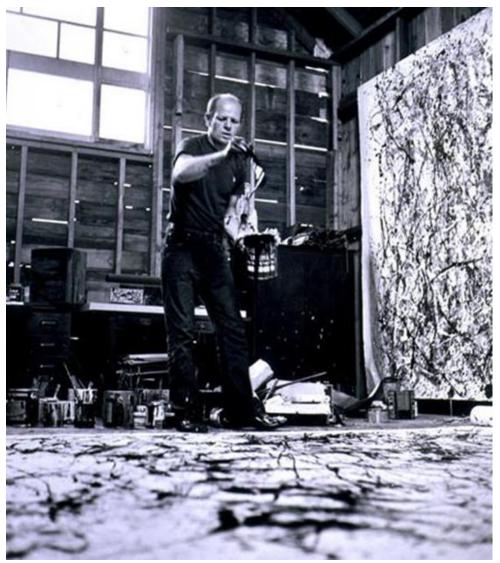

아메리카인디언문화+멕시코 벽화+불교명상 동양사상

작업 중인 잭슨 폴록

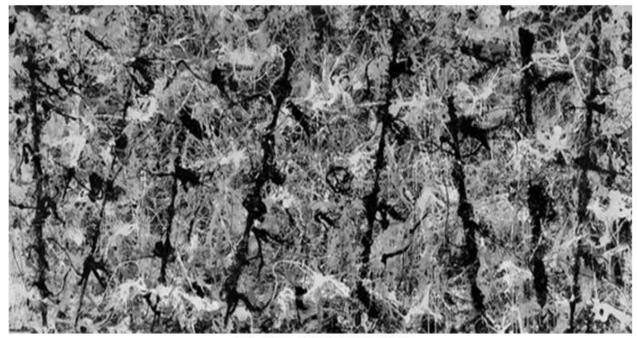
액션페인팅>을 오버 all-aver 색의 중복과 병치를 통해 넓이 또는 깊이로 무한하게 연결된 전면이 뒤덮힌 그림. 색의 중복은 색이 튀고 흘러내려 얽힌 얼룩들에 의해 이루어진다.

잭슨 폴록, 〈열쇠〉 1946

잭슨 폴록, <열기 속의 눈> 1946

잭슨 폴록, 〈푸른 기둥들〉 1952

잭슨 폴록, 〈삼연〉 1953

윌렘 드 쿠닝(Willem de Kooning 1904)

- ❖네델란드 태생의 미국화가.1904년 로테르담 출생
- ❖ 1926년에 미국에 정착하여 당시에 미국에 이민 온 죤 그래함이나 아쉴 고르키 등과 친분을 맺고, 1935~36년에는 벽화 화가로서 연방 미술 프로 젝트에 참가.

❖ 뉴욕의 페인트공으로 일하던 그는 1930년대 스듀어스 데이비스, 아쉴 고르키과 같은 뉴욕의 아방가르드 작가들과 친해지면서 전업작가의 길을 결정한다. 불법이민 노동자였던 윌렘 쿠닝(Willem de Kooning)은 이름 에 드(de)를 덧붙여 작가 윌렘 드 쿠닝(Willem de Kooning)으로 변신 하 게 된다.

여인 시리즈

- 에로틱하지만 무서운 인상의 '여인' 시리 즈는 자유로운 선과 선명한 색채를 대담 하게 표현한 작품이다.
- 경매에서 '여인피'은 역대 2위에 해당하는 1억3천750만달러(당시 1천630억원)에 팔 렸다.
- <메일신문 2010년 4월 24일 기사>

Woman IV, Oil, enamel, and charcoal on canvas, 1952 - 1953

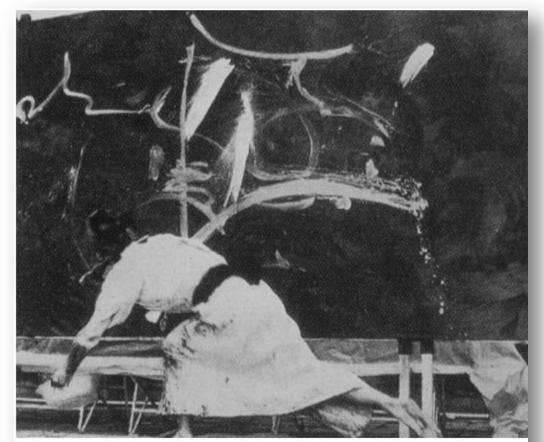
타시즘 (Tachisme)

타시즘(Tachisme)

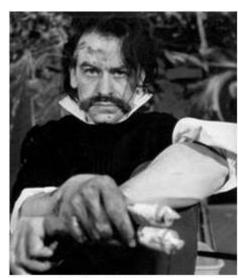
- ❖'얼룩' '자국'을 뜻하는 프랑스어에서 유래
- ❖이 말은 19세기 말엽 비평가 펠릭스 페네옹(Félix Fénéon)이 기존의 아카데민즘에서 벗어나 독특한 시각적 효과를 구사한 인상주의 화가들을 가리켜 타지스트라고 표현한 것에서 시작.
- ❖이후 20세기 초 거친 터치의 표현주의적 요소를 지칭하는 의미로 쓰였다.
- ❖작가의 직관에 따른 자유분방한 붓놀림을 특징으로 하는 타시즘은 화면을 휩쓸듯이 그리기도 하고, 물감을 뚝뚝 떨어뜨리거나 튀기거나 하면서 마치 얼룩이나 반점이 묻은 듯한 화면을 창출하였다. 종종 튜브에서 직접 짠 물감을 그대로 캔버스 위에 바르기도 하였다.

조르주 마티유(Georges Mathieu:1921~)

- ❖프랑스 화가
- ❖1946년 이후 서정추상
- ❖엥포르멜 기호 회화의 대표자

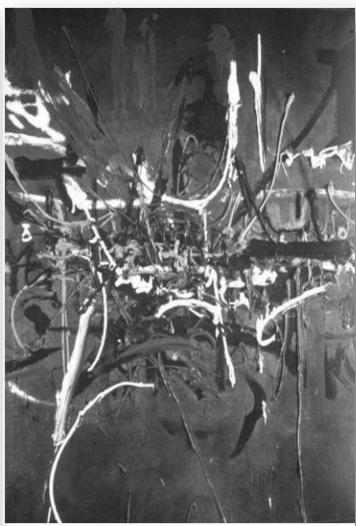
Georges Mathieu, 1957.9 (일본 다이마루大丸 백화점 앞)

Georges Mathieu(1921-)

Georges Mathieu, Regards de flamme, 1988

Georges Mathieu, Les Capètiens partout(detail), 1954

한스 아르퉁 [Hans Hartung, 1904.9.21~1989.12.7]

- ❖프랑스의 추상화가.
- ❖추상적 표현에 흥미를 보여 타 시슴 회화(색채의 점이나 얼룩 을 이용하여 그려지는 추상화. 넓게는 표현주의적 경향의 추 상화를 지칭함)의 선구자
- ❖전후에는 다이내믹한 선의 움직임과 리드미컬한 구성에 의해 추상화의 대표적 화가

서체추상; 캘리그래피

1904년 독일에서 태어나 1935년 파리로 이주. 1922년부터 그림을 그리기 시작하여 독자적인 추상화풍을 이룬 그는 세계 제2차 대전 당시 프랑스 소속 외국군으로 전쟁에 참여했으며 1944년에는 심각한 다리 부상으로 마취 없이 다리를 절단. 전후 앵포르멜 미술의 기수가 되었고 1960년 베니스 비엔날레에서 회화부분 수상.

볼스 [Wols, 1913~1951]

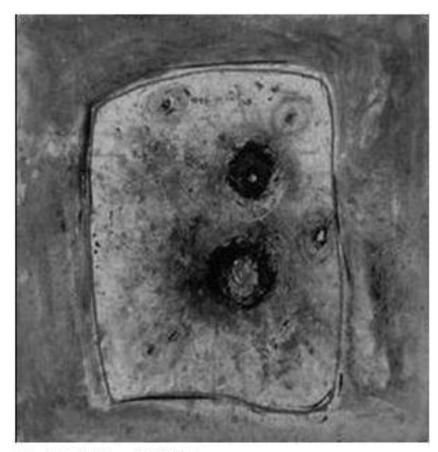
독일의 추상화가.

화단(畵壇)과 화가라는 직업을 거부하고, 빈곤과 부자유스러운 소재(素材)의 제약 속 에서도 심리적 오토마티슴으로 내부세계의 상상력.

오늘날 그의 독자적인 조형표현은 타시즘(t achisme)이라고 불리며 현대조형의 달필적 인 경향, 혹은 액션 페인팅 동향의 선구자로 평가되고 있음

Wols, Painting, 1944-45

색면추상 [Color-Field Abstract]

특징

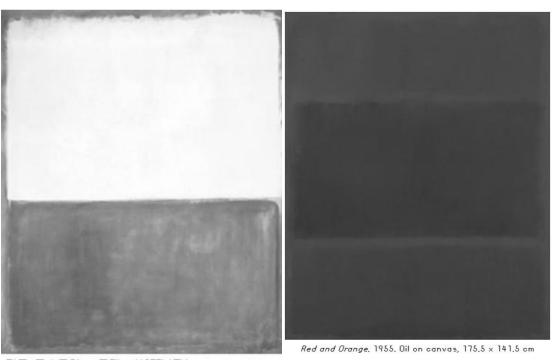
- ❖ 색면 추상화가들은 전쟁의 허무감을 극복하기 위해 실존적 입장에서 좀더 근원적인 상징물이 필요함을 자각하여 우연과 임의보다는 그들 의 철학적 이념을 바탕으로 단순하고 강렬한 색면 회화를 추구.
- ❖ 색면회화는 원시미술과 마티스를 연상시키는 강렬하고 단순한 색채를 통하여 그들이 도달하고자 한 **숭고의 이미지(명상**)를 넓은 색면 위에 나타내고 있다.
- ❖ 폴록의 꿈틀거리는 선의 표현과 로드코의 풍경 같은 선명한 색면은 시각적으로 거의 유사함이 없으나 이들은 모두 <u>심리적인 자아표현을</u> 중시
- ❖ 2차원의 평면성을 가진 거대한 화면을 통해 작은 이젤화의 개념을 넘어서 <u>존재의 영역을 확장하였다는</u>데에 공통점을 가지고 있다.

로스코 [(Rothko, Mark, 1903 ~ 1970),수평색면

러시아의 드빈스크 출생.

1940년대에 들어서면서 초현실주의의 영향을 받아 추상화의 길을 찾았고, 1947년경부터 큰 화면에 2개 또는 3개의 색면(色面)을 수평으로 배열한 작품을 제 작했다.

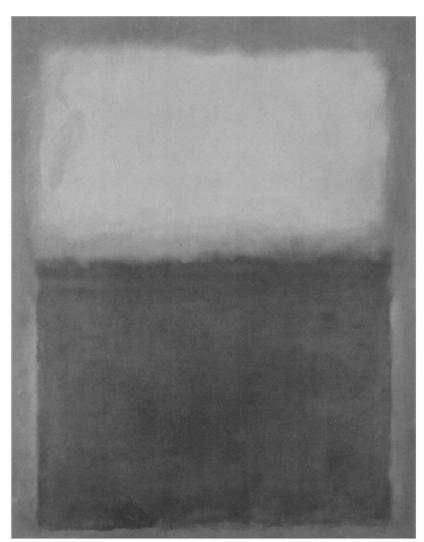
윤곽이 배어든 색면이 배경으로 떠돌아가듯이 융합하는 작품으로 추상표현주의 화가로서 널리 알려짐. 물감이 캔버스에 스며드는 효과를 만들어 내기 위해 붓대신 스폰지를 사용했기에 신비스러운 종교적 분 위기를 느낄 수 있고 화면 위에 둥둥 떠 있는 것 같은 강렬한 색채의 사각형들은 사람들에게 숭고한 느낌.

마크 로스코의 '무제' (1955년작)

Untitled (Blue, Green and Brown), 1952

Organge and Yellow ,1956

바넷 뉴먼 (Newman, Barnett, 1905 ~ 1970), 수직색면

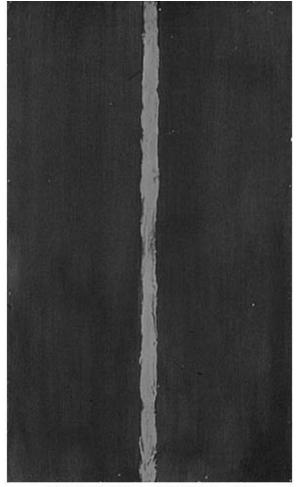
뉴욕 출생. 아트 스튜던츠 리그, 뉴욕시립대학교, 코넬대학교 등에서 공부.

추상표현주의와 관계하는 한편 1960년대의 새로운 추상, 나아가서는 미니멀 아트운동의 선구자

아름다움보다는 신비로운 숭고함을 표현하는 미술

거대한 캔버스의 모노크롬 회화로 신비감과 숭고함을 표현

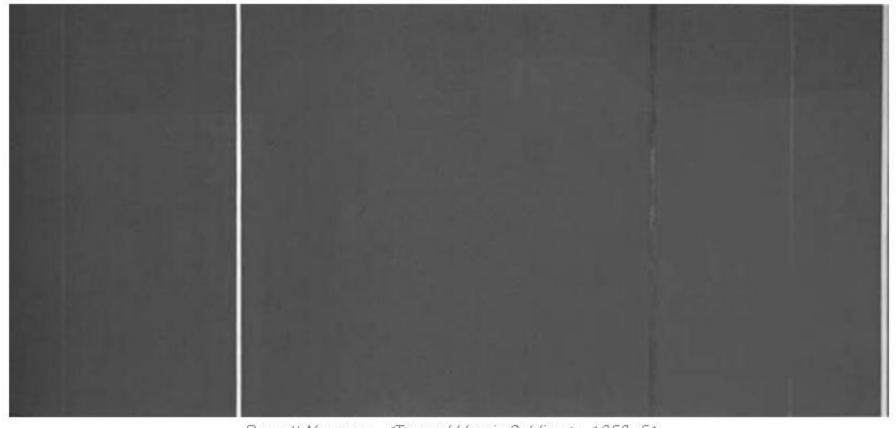
내적인 구성을 배제한 단순한 색면(色面)과 색대(色帶)에 의한 대화면은, 직절적(直截的)인 자기 표현을 억제하고 확장하는 고요한 공간을 연출.

Barnett Newman, <Onement I>, 1948

바넷 뉴먼; 추상적 숭고미 표현

- 1948년 <숭고한 것은 지금이다> 에세이를 발표하면서 선보인 <숭고한 영웅, 1951>
- 지금 여기서 일어나는 사건처럼 강조

Barnett Newman, <Toward Heroic Sublime>, 1950-51

케네츠 놀란드; Kenneth Noland, 1924-2010

- 미국의 추상화가이자 조각가
- 워싱턴 색채화파
- 예리한 윤곽선과 단조로운 색상의 그림' 하드에지'
- 마름모꼴과 매우 좁은 수직구성, 신조형주의에서 출발

현대패션에 나타난 추상표현주의

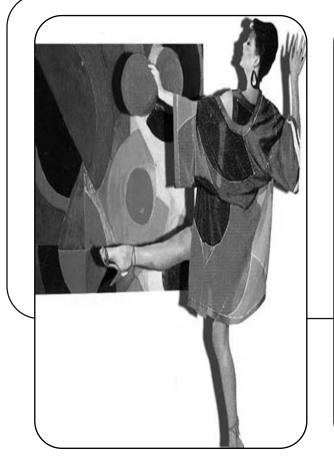
미국의 액션페인팅

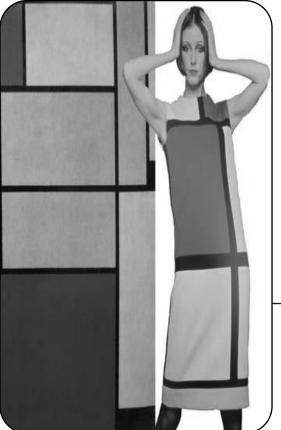
	드리핑	타시즘	서체추상	색면추상
기법	-붓 터치감이 없고 물감을 떨어 뜨리는 형태	-얼룩이나 순간적인 붓 자국 -번지는듯한 우연적 효 과	-서체와 같은 붓 터치감	-단순하고 강렬한 색면 구성
대표작가	잭슨 폴록	샘 프란시스	프란츠 클라인	마크 로스코
표현방법 및 특성	-프린팅 이용 -디자인 전체에 올오버 패턴형식 으로 표현 -강렬한 색감과 역동적,추상적 이미지표현	-프린팅,인위적인 얼룩 및 염색이용 -맑은 색채의 번지는듯 한 서정적 이미지표현	-프린팅 이용 -장식이나 디테일을 배 제한 단순한 스타일에 표현 -동양적,역동적 이미지 표현	-면 분할, 한쪽의 아이 템에만 적용 -단순한 스타일에 적용 -공간분할과 색상만으 로 모던하고 순수한 추 상이미지표현

Isaac Mizrahi (1997)

색면추상과 드립핑

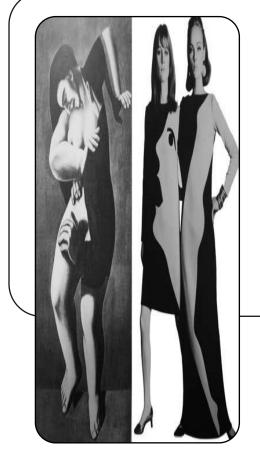

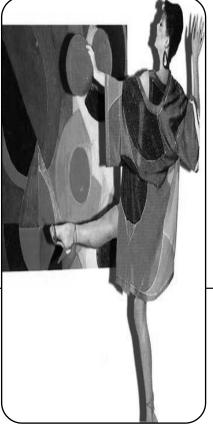
Sonia Delaunay (1963) Oscar de la Renta(1982) : Grand collection of the world art Π)

<그림 42> Piet Mondrian (1921) Yves Saint Laurent (1965) Pablo Picasso (1961)

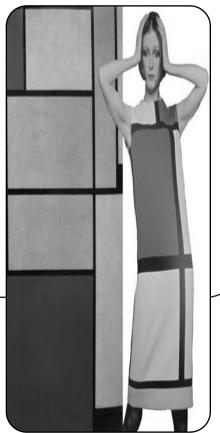
Yves Saint Laurent (1978/79)

: ART & MODE)

Rene Magritte (1928)

Yves Saint Laurent(1966):
ART & MODE

Sonia Delaunay (1963

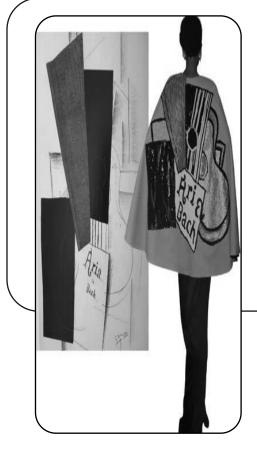
Oscar de la Renta(1982))

Pablo Picasso (1961)

Yves Saint Laurent (1978/79)

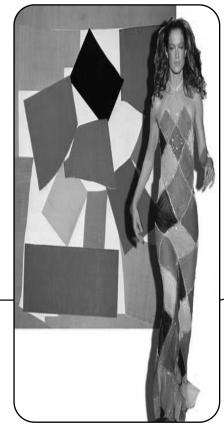
Piet Mondrian (1921)

Yves Saint Laurent (1965)

Georges Braque (1913) Yves Saint Laurent (199 8)

Henri Matisse (1947)

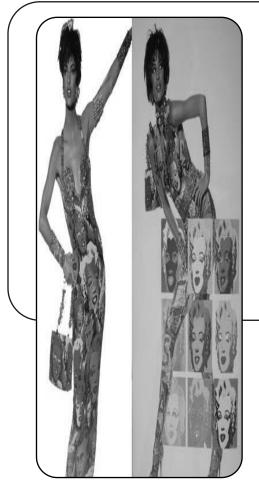
Yves Saint Laurent (200

2)

Henri Matisse (1947)

Comme des Gracons (1
996)

Henri Matisse (1952) Versace (2002)

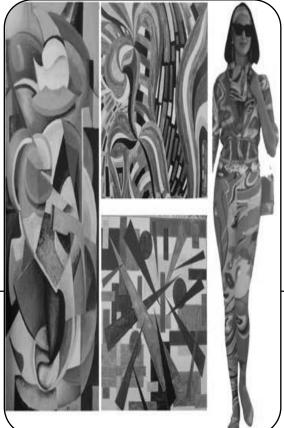
Andy Warhol (1962) Versace

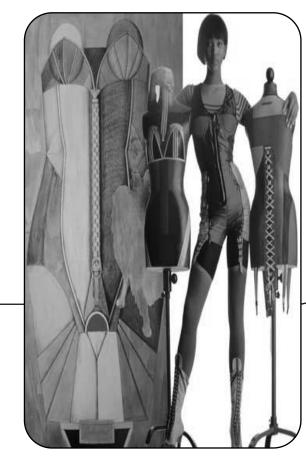
Kazimir Severinovich M alevich(1915) Chanel(2003/04)

Wassily Kandinsky
/ Lagerfeld

Kazimir Severinovich M alevich /Castelbatac

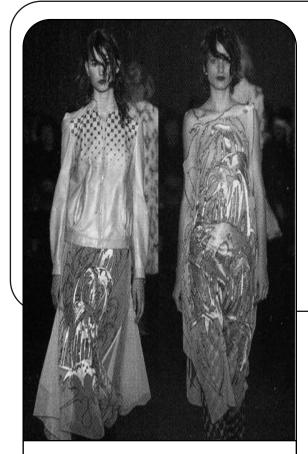

Keith Haring
/Castelbatac (2002)

Francis Picabia (1913) Emilio Pucci (1965,67) 의상(1 980) Richard Lindner (1969)

Jean Paul Gaultier (1990)Lio
ubov Popova, (1915)

In Fashion >잭슨폴록 회화 차용

Alexander Matthieu 2002ss

Alexander McQueen 2000fw

John Galliano 2002-03fw

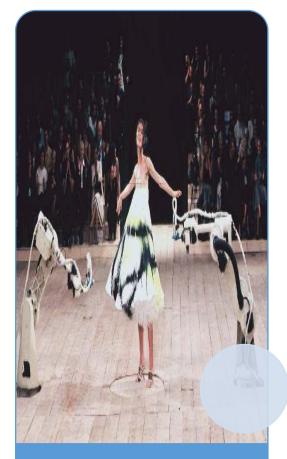

Essenziali Morbidezze 00/ 01 F/W)

Givenchy 2002 S/S

Roberto Cavall 2001/02 F/W)

현대패션에 나타난 앵포르멜 이미지

Alexander McQu een.1999 S/S.

Arkadius.2000 S/ S.

Viktor & Rolf. 2008 F/W.