

I. 근대 예술의 특징

1. 근대의 몸과 이성의 이분법

1) 근대적 주체의 탄생

- ① 데카르트 : 나는 사유한다. 그러므로 나는 존재한다.
- ② 사유와 인식의 절대적 특권과 정당성을 부여받은 주체임
- ③ 타자를 표상함으로써 자기를 인식하는 주체임
- ④ 인식하는 주체와 인식되는 타자의 위계적 이분법 확립함

2) 주체와 타자

- ① 주체 : 정신, 인간, 남성, 서양, 능동성, 빛
- ② 타자 : 신체, 자연, 여성, 동양, 수동성, 어둠

3) 근대 계몽주의

- ① 게르하르트 리히터 : 촛불과 해골

4) 고대

- ① 밀로(Milo) : Venus
- ② Boy Pulling Out A Thorn
- ③ 레오카레스(Leochares) : 벨베데레의 아폴로

5) 근대

- ① 로댕(Rodin) : 생각하는 사람, Danaid

6) Body

- ① 금동미륵보살반가사유상(국보 83호)
- ② 금동미륵보살반가사유상국보 78호)

2. 근대의 자화상

1) 근대적 자의식이 반영된 근대의 산물

- ① 화가가 의뢰자의 요구에 따라 그림을 그리는 장인이 아니라, 창조자, 천재로 인식됨
- ② ‘나는 누구인가?’에 대해 탐구함
- ③ 거울에 비친 자신을 바라보는 반성의 구도
- ④ 자신을 응시하는 또 다른 자신의 시선
- ⑤ 반성하는 자와 반성 되는 자가 무한히 서로 반영되는 통일적 구도가 형성됨

2) 렘브란트의 자화상

II. 근대 미술의 예술사적 흐름

1. 근대 미술의 흐름

1) 각 시대의 흐름도

① 매너리즘 → 바로크 → 로코코 → 신고전주의 → 낭만주의 → 사실주의

2. 매너리즘

1) 매너리즘 시대의 미술

- ① 르네상스 전성기 말 16세기 중엽~17세기 초
- ② 완전한 미를 추구한 르네상스 미술에 대한 돌파구에 대해 모색함
- ③ 고전주의 잣대로 평가할 수 없는 일탈과 변형이 시작됨
- ④ 르네상스와 바로크를 잇는 교량의 역할을 함
- ⑤ 의도적 부조화, 과장된 인체 비례, 기괴한 배경, 불안감

2) 매너리즘 시대의 작품

- ① 요아킴 브테바엘 : Perseus and Andromeda
- ② 파르미자니노 : Madonna with Long Neck
- ③ 틴토레토 : The Last Supper

3. 바로크

1) 바로크 시대의 미술

- ① 17~18세기 중반
- ② 이탈리아 로마를 중심으로 발생한 완전한 미를 추구한 르네상스 미술에 대한 돌파구에 대한 모색임
- ③ 빛의 강렬한 대비를 통한 장중함, 위험성, 남성적인 특색이 있음
- ④ 주요 작가 : 카라바지오, 루벤스, 렘브란트

2) 바로크 시대의 작품

- ① 잔 로렌초 베르니니 : Ecstasy of Saint Teresa
- ② 카라바지오 : David with the head of Goliath, The Calling of Saint Matthew, The Incredulity of Saint Thomas
- ③ 루벤스 : The Elevation of the Cross, Venus at a Mirror
- ④ 렘브란트 : The Night Watch

4. 로코코

1) 로코코 시대의 미술

- ① 현실적이기보다는 우아하고 몽환적, 연회 하는 귀족의 그림임
- ② 섬세, 정교, 우아한 세련미를 통해 바로크의 남성적 화풍을 견제함
- ③ 주요 작가 : 와토

2) 로코코 시대의 작품

- ① 레지덴츠 (Salzburg Residenz)
- ② 장오노레 프라고나르 : The Happy Accidents of the Swing
- ③ 와토 : Pilgrimage to Cythera (The Embarkation for Cythera)

5. 신고전주의

1) 신고전주의 시대의 미술

- ① 로코코 시대 예술의 허영과 세속적 화풍에 대한 반감이 있음
- ② 내면을 사유하게 하는 고귀한 인간 행위에 대한 진지한 주제를 가짐
- ③ 고전주의 시대 화풍의 영향
- ④ 주요 작가 : 다비드, 앵그르

2) 로코코 시대의 작품

- ① 파리 오데옹 극장
- ② 자크루이 다비드 : The Death of Marat, The Death of Socrates, Napoleon at the Saint-Bernard Pass, Napoleon I on his Imperial Throne, 자화상
- ③ 앵그르 : The Source, The Turkish Bath, La Grande Odalisque

6. 낭만주의

1) 낭만주의 시대의 미술

- ① 18세기 말~19세기 유럽 질풍노도의 시기(정치적 혁명)를 반영함
- ② 시적이고 시뵈적 주제로 현실을 떠난 상상력을 표현함
- ③ 현실을 떠나 이상향을 추구하고 이국적 소재에 관심이 있으며 현실 도피적 성격을 가짐
- ④ 감정과 작가의 상상력이 중요하고 자연에 대한 귀의 경향이 있음
- ⑤ 색채에 비중을 두고 화려하고 열정적인 화면을 구사함
- ⑥ 주요 작가 : 고야, 들라크루아, 터너

2) 낭만주의 시대의 작품

- ① 호러스 월폴 : 스트로베리 힐
- ② 고야 : La maja desnuda (1800), La maja vestida (1803),
Charles IV of Spain and His Family, The Third of May 1808,
Saturn Devouring His Son, The Colossus
- ③ 터너 : The Fighting Temeraire tugged to her last berth to be broken up,
Slavers throwing overboard the Dead and Dying
- ④ 제리코 : The Raft of the Medusa
- ⑤ 들라크루아 : Liberty Leading the People

7. 사실주의

1) 사실주의 시대의 미술

- ① 1855년 쿠르베의 개인전 ‘레알리슴’에서 유래됨
- ② 회화의 주제는 고상하다는 당대 규범에 저항한 노동자와 평민 그림임
- ③ 19세기 프랑스 ‘과학주의적 태도’의 영향으로 근대정신이 발현됨
- ④ 감정과 작가의 상상력이 중요하며 자연에 대한 귀의 경향이 있음
- ⑤ 현실에 대한 정직한 기록이자 현실의 규명이며 세계관을 반영함
- ⑥ 주요 작가 : 쿠르베, 밀레

2) 사실주의 시대의 작품

- ① 쿠르베 : Bonjour, Monsieur Courbet, A Burial At Ornans, The Stone Breakers,
Le Sommeil
- ② 밀레 : The Angelus, The Gleaners

III. 근대 예술의 교양으로서의 의미

1. 교양의 의미와 역할

1) 서구 고대의 교양

- ① 서구 근대에 탄생한 개인과 보다 확장된 시민의 간격과 격차를 해소하기 위한 교육
- ② 개인의 역량을 최대화
- ③ 함께 살기를 고민하는 시민

2. 교양의 의미와 역할

1) 예술이란

- ① 자유의 실현과 사회통합체를 가능하게 하는 매개체의 역할을 부여받음
- ② 개인에게 부여된 이중의 과제는 서구 근대에 탄생한 개인과 보다 확장된 시민의 간격과 격차를 해소하기 위한 교육
- ③ 불가능한 양자의 거리를 예술, 교육을 통해 인위적으로 통합시킴
- ④ 진보와 발전적으로 제시되는 근대 사회에서 예술은 그것의 비판적 거울 역할을 수행함
- ⑤ 단순한 아름다움을 지향하기보다는 정치적, 사회적 의미를 함축함

2) 교양으로서의 예술

- ① 근대인은 개인의 자유를 추구하고, 사회 통합적인 시민의 역할을 하는 이중적인 존재임
- ② 이중적 존재의 모순을 해결하기 위해 개인의 내면과 정서에 대한 훈련으로서 교양이 요구됨
- ③ 예술은 대표적인 교양으로서 사적 차원과 공적 차원의 다리 역할을 함
- ④ 당대 예술은 자유로운 개인의 활동이면서 그 사회의 모순적 통합을 비판적으로 보여주는 거울임

3. 근대 교양을 실현하는 가장 강력한 힘, 예술

- 1) 고야 : The Third of May 1808
- 2) 터너 : Slavers throwing overboard the Dead and Dying
- 3) 고흐 : 감자 먹는 사람들