

I. 고흐와 세잔의 후예들 : 야수파와 큐비즘

1. 고흐의 후예 : 야수파

- 1) 20세기 초 프랑스에서 일어난 혁신적인 회화 운동
- 2) 순수 색채의 고양에 주력한 화가들(주도적으로는 마티스)에 의해 자연 발생적으로 형성됨
- 3) 새로운 실험정신을 발휘한 작가의 색채를 통해 표현적 감정적 힘을 표현하고 과거의 전통을 파괴함
- 4) 넓은 추상적 색면을 중요시하여 묘사적 기능에서 조형적 자유를 추구함
- 5) 앙리 마티스(1869~1954) : Harmony in Red, The Dance

2. 세잔의 후예 : 큐비즘(입체파)

- 1) 1900~1914년까지 파리에서 일어난 미술 혁신 운동으로 <입체주의>라고도 함
- 2) 입체파적 미학은 회화부터 시작되어 건축 · 조각 · 공예 등으로 퍼지면서 국제적인 운동으로 확대됨
- 3) 멀고 가까움을 표현하는 원근법을 없애고 사물의 형태를 분해, 나열한 입체파들은 세잔의 진정한 후예
- 4) 3차원을 표현하는 조각과 달리 회화는 시간성을 초월함과 동시에 회화만의 성격인 평면성을 물어야 한다고 보았음
- 5) 입체파라는 명칭은 ‘입체적인 희한함’이라는 비평가들의 평가로부터 유래됨
- 6) 조르주 브라크 : Houses At Estaque, Mandolin 1914
- 7) 파블로 피카소 : Bottle of Vieux Marc. Glass. Guitar and Newspaper, Les Demoiselles d'Avignon
- 8) 파피에 콜레(Papier Colle)의 창조
 - ① 1912년 브라크는 피카소와 함께 현대 콜라주의 원형인 <파피에 콜레>를 창조함
 - ② 회화의 화면에서 사라져 버린 현실감과 일상성을 복원시키기 위해 신문지, 상표, 털, 모래, 철사 등의 구하기 용이한 오브제들을 붙여 새로운 조형 효과를 발생시킴
 - ③ 훗날 다다이즘과 초현실주의에 의해 현대적 콜라주로 발전

9) 하이데거

- ① 〈예술작품의 근원〉에서 사물, 도구, 예술작품 세 가지의 존재론적인 특징을 고찰함
- ② 사물 : 자생적, 즉자적, 독자적, 인간 욕구에 종속
- ③ 도구와 예술작품 : 인위적, 독자적

10) 회화와 3차원의 작품 : 사물이 지닌 독자성

- ① 회화
 - 대표작가 세잔
 - 관객은 3차원적 운동을 하지 않아도 되게끔 전체를 한눈에 볼 수 있다는 점에서 시간성을 초월함
- ② 설치, 조각
 - 대표작가 뒤샹
 - 3차원의 작품은 시간 구속적인 예술방식
 - 샘(Fountain)

11) 회화와 설치 미술

- ① 회화
 - 시간 구속적 · 일상적인 시각 방식을 넘어서서 시간을 초월한 시각 방식을 제공함
 - 일상의 삶을 넘어서 있음
- ② 설치미술
 - 일상적인 시각 방식을 고스란히 견지함
 - 일상의 삶과 연속되어 있는 예술세계를 설립함

12) 시간의 초월성 : 세잔, 피카소

13) 사물의 독자성 : 세잔, 뒤샹

14) 회화의 고유성 : 마티스, 세잔

II. 아방가르드

1. 아방가르드란?

- 1) 전위 : 전투 시 선두에 서서 적진을 향해 돌진하는 부대를 뜻하는 군사용 용어
- 2) 예술에 전용되어, 20세기 초 프랑스와 독일을 중심으로 자연주의와 고전주의적 경향에 대항하여 등장한 예술운동을 지칭함
- 3) 미지의 문제와 대결하여 예술개념을 일변시킬 수 있는 혁명적인 예술 경향 혹은 그 운동을 의미함

2. 예술의 종말

- 1) 단토가 말했듯이 하나의 주류적 예술적 경향으로서의 아름다운 재현 활동으로서의 좁은 의미의 순수예술의 시대는 사라짐
- 2) 다양한 방향 · 개념으로의 전개를 통해서 오히려 예술가가 작품을 통해 던지는 메시지로써의 자신의 세계관을 예술이라고 했을 때 이제 예술은 이미 철학이 되어감
- 3) 초현실주의, 추상표현주의, 미래주의, 옵아트, 대지예술, 비디오 아트 등이 등장함
- 4) 특히 세잔의 영향으로 회화 중심으로부터 부피감의 물성으로 이동

3. 다다이즘이란?

- 1) 1915~1924년에 걸쳐 일어난 반문명, 반전통의 예술운동
- 2) 스위스 취리히에서 시작하여 1920년경 프랑스에서 절정을 이룸
- 3) 1916년 Huge Ball이 만든 카바레 볼테르에서 사용된 명칭
- 4) 장난감 목마에 대한 유아기적 언어로서 특정한 것이 아닌 모든 것을 의미할 수 있음
- 5) 서구 예술의 무정부주의적 저항의 형태
- 6) 다다이즘의 성격
 - ① 세계 1차 대전 경험을 통한 기존 문명에 대한 분노와 비판의식
 - ② 인간의 이성과 합리성에 대한 회의적 태도, 붕괴감 반영
 - ③ 시대상의 부조리와 불확실성에 상응하는 예술적 무질서와 이미지들을 대중적으로 표출
 - ④ 기존의 미술을 파괴하고 새로운 기법들을 도입 : 콜라주, 프로타주, 아상블라주
- 7) 콜라주
 - ① 실, 모발, 철사, 모래 등 이질적인 재료들을 사용함
 - ② 콜라주로 탄생한 복잡 미묘한 이미지들은 작품을 감상하는 이들에게 부조리한 충동이나 아이러니컬한 연쇄반응을 일으키곤 하였음
 - ③ 다다이즘과 초현실주의 화가들은 기묘한 느낌을 잘 활용하는 작품의 주제를 더욱 부각함
 - ④ 한나 회흐(Hannah Höch) : Cut with the Dada Kitchen Knife through the Last Weimar Beer-Belly Cultural Epoch in Germany

4. 플럭서스

- 1) ‘변화’, ‘움직임’, ‘흐름’을 뜻하는 라틴어에서 유래
- 2) 1960~70년대 걸쳐 일어난 국제적인 전위예술 운동
- 3) ‘삶과 예술의 조화’를 기치로 내걸
- 4) 미술에서 출발, 장르에 국한되지 않는 탈장르적 예술운동으로 발전
- 5) 해프닝, 이벤트 등 ‘행위’의 우연성 긍정, 일상적 행위의 성격
- 6) 대표적 예술가 : John Cage, Joseph Beuys, 백남준
- 7) 존 케이지 : John Cage's Europera 5 (2014 Avant Music Festival)
- 8) 백남준 : Pre-Bell-Man, Electronic Superhighway Continental U.S., Alaska, Hawaii

III. 팝 아트

1. 팝 아트란?

- 1) 1950년대 영국에서 발생
- 2) 1960년대 이후 미국에서 확산된 현대미술의 조류
- 3) 해밀튼의 콜라주 작품에서 유래
- 4) POP
 - ① Popular'의 약자로 보는 경향이 유력
 - ② 일상생활에 범람하는 기성 이미지에서 제재를 취한 이 경향의 특징을 압축적으로 표현
- 5) 현대 산업사회의 특징인 대중문화 속에 등장하는 이미지를 미술로 수용한 미술사조
- 6) 기존의 이미지를 차용하는 것을 넘어서, 그것을 기호나 기호체계로 사용
- 7) 20세기 중반 서양 산업국가에서 발생한 매스미디어와 고도의 산업사회에 적합한 대표적인 미술 양식으로 국제적 인정
- 8) 예술작품이라고 간주되는 것들과 상품으로 취급되는 것이 본질적으로 차이가 없음을 보여줌
- 9) 예술의 상품화 : 전통 순수예술 이미지의 상품화 방향
- 10) 상품의 예술화 : 대중적 이미지들을 순수예술 이미지로 격상하는 방향
- 11) 현실을 폭로하면서도 어떤 대안을 제시하지 않음으로써 대중문화의 승리를 '수동적으로 찬양'함
- 12) 앤디 워홀, 로이 리히텐슈타인, 제프 쿤스

IV. 미니멀리즘

1. 미니멀리즘이란?

- 1) 단순함을 추구하는 예술 및 문화 사조
- 2) 1960~70년대 미국의 시각예술과 음악을 중심으로 일어남
- 3) 기교를 지양하고 근본적인 것을 표현하려 함
- 4) 최소한이란?
 - ① 환상의 극소화를 의미
 - ② 회화의 감동, 혹은 자기표현이 곧 예술이라는 신화를 기본으로 하는 종래의 예술 개념을 거부하는 입장

2. 미니멀 아트란?

- 1) 1960~70년대 뉴욕을 중심으로 조각, 디자인 방면에서 두드러짐
- 2) 미술의 모습, 제작 방법, 재료를 근본적으로 변화시킴
- 3) 지속적으로 제작되어, 하나의 시대 양식 이상의 의미를 획득
- 4) 엄격하고 비개성적이며 건조한 구성을 추구
- 5) 도널드 주드(rotating doors, Untitled), 토니 스미스(Free Ride), 댄 플래빈(Site-specific installation)