

인문학속예술이야기

19-20 문학, 인상주의

19-20세기의 위대한 예술가
세잔, 사과와 오렌지들, 1899

폴 세잔과 사과

- "나는 예리하지 못한 눈을 가졌다."
- 스스로를 천재 화가들과는 거리가 먼 평범한 시골 화가로 생각했던 세잔
- 그는 자신의 부족함을 '오래 관찰하는 노력' 으로 채우려고 했다. 그리하여 움직임도 없고 쉽게 색지도 않으며 쉽게 구할 수 있었던 사과를 선택했다. 아주 오래도록 보고 있어도 번덕을 부리거나 화를 내지 않았던 세잔의 모델 사과.
- 세잔은 보고 또 보고 생각하고 또 생각한다. 그리고 깨달은 것은 "우리 눈에 보이는 것 중에 변하지 않는 건 하나도 없다. 아무리 오래 관찰을 해도 내가 그릴 수 있는 건 순간의 모습일 뿐이다."
- 하나의 사과가 가진 모든 빛깔
- 하나의 사과가 가진 모든 형태
- 하나의 사과가 겪는 모든 변화
- 이렇게 순간의 사과에서 얻어 낸 가장 사과 같은 모습들을 조합해 하나의 진짜 사과를 완성하기까지 세잔은 계속 보고 기억하고 그렸다.

죽음과 소녀 String Quartet 2악장

인상주의

- 19세기 후반에서 20세기 초 프랑스를 중심으로 일어난 근대 예술운동의 한 갈래
- 1. **인상주의 음악** ; 세기 전환기에 프랑스 파리에서 나타난 경향. 인상주의 미술과 상징주의 문학의 영향을 받음. 드뷔시, 라벨 등이 대표적 작곡가.
- 2. **인상주의 미술** ; 명확한 형태보다는 색채와 분위기의 인상을 중시한 미술경향. 빛과 그림자의 **취향**에 주목했음. 인상주의 미술의 특성을 드뷔시 음악의 분위기와 유사.
- 3. **상징주의 문학** ; 논리적이고 자적인 내용보다 언어의 **취향**을 중시하는 문학 경향. **드뷔시의 음악**에 많은 영향을 미침.

상징주의 문학

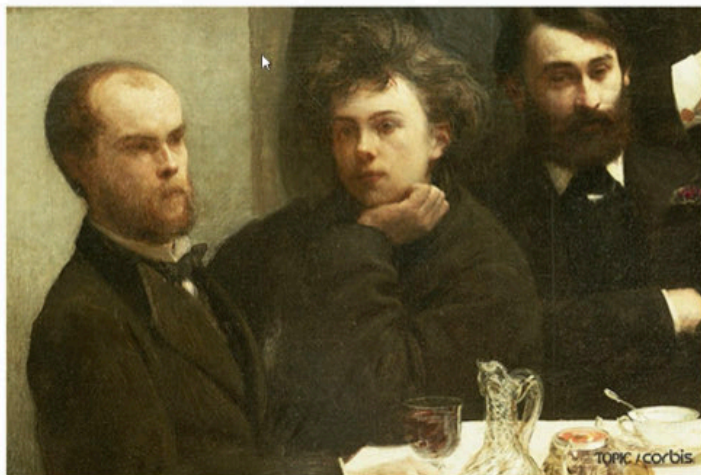
- 19세기 후반 30년 간에 걸쳐 프랑스에서 전개된 혁신적인 시 운동.
- 상징을 사용하여 사물 · 정서 · 사상 등을 암시적으로 표현하려고 하는 예술상의 표현방법.
- 시대사조로써, 특히 19세기 말엽 프랑스를 중심으로 유물론 · 자연주의에 대한 반동으로, 설명하기 어려운 상징을 사용하여 개인의 사상과 감정을 환기하거나, 보편적이며 초월적인 이념 세계를 암시하려고 하는 문학운동을 의미
- 베를렌(Verlaine, P.) · 랭보(Rimbaud, A.) · 말라르메(Mallarmé, S.)

지옥에서 보낸 한 철.

아르튀르 랭보.

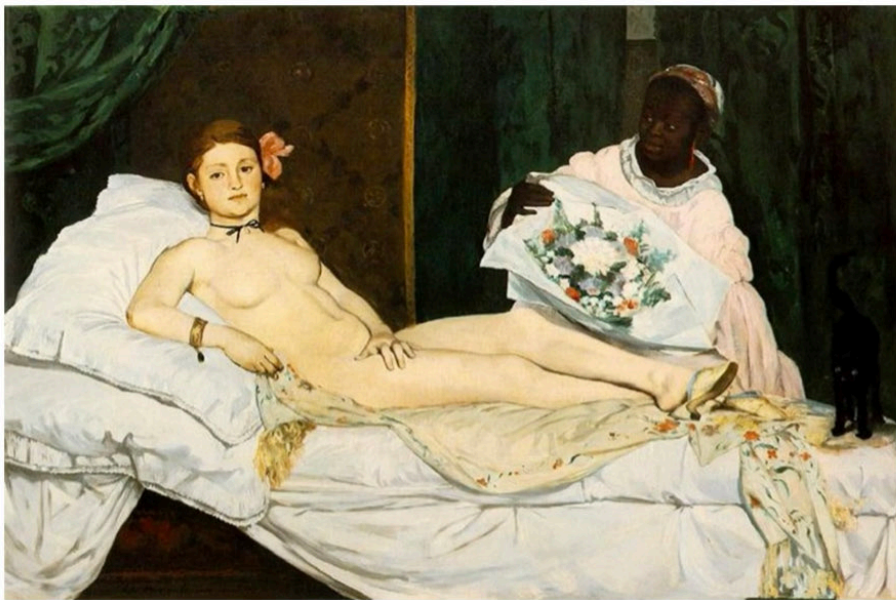
- 나의 방랑 생활
- 난 쏘다녔지, 터진 주머니에 손 집어넣고,
- 찝막한 외투는 관념적이게 되었지,
- 나는 하늘 아래 나아갔고,
- 시의 여신이여! 그대의 충복이었네,
- 오, 랄라!
- 난 얼마나 많은 사랑을 꿈꾸었던가!
- 내 단벌 바지에는 커다란 구멍이 났었지.
- -꿈꾸는 엄지 동자인지라,
- 운행 중에 각운들을 하나씩 떨어뜨렸지,
- 내 주막은 큰곰자리에 있었고,
- -하늘에선 내 별들이 부드럽게 살랑거렸지.
- 하여 나는 길가에 앉아 별들의 살랑거림에 귀 기울였지.
- 그 멋진 9월 저녁나절에, 이슬방울을 원기 돋우는 술처럼 이마에 느끼면서,
- 환상적인 그림자들 사이에서 운을 맞추고,
- 한발을 가슴에 가까이 올린 채,
- 터진 구두끈을 리라 타듯 잡아당기면서! [

팡탱라투르의 그림; 랭보, 폴 베를렌

Total Eclipse

인상주의

인상주의

주제

- 1860년 프랑스에서 시작된 새로운 미술 경향
 - 현대 미술의 포문을 엮
 - 빛과 색에 대한 화가의 순간적이고 주관적인 느낌을 표현
 - 기법상에서도 현대회화의 중요한 혁신 (주제, 색채, 구도)
- 농민과 노동자 등을 주제로 취급
 - 인상주의 화가들은 사실주의 흐름에 있으면서,
 - 새로운 감수성을 바탕으로 현실세계에 눈을 돌림

인상주의의 특징

- ‘붓 터치’의 분해’와 ‘시각 혼합’ 기법 도입
- 물감을 섞기보다 순색의 점들을 화면에 나란히 놓는 방법
- 한쪽으로 치우친다거나 위에서 내려다 본 구도 등을 선호

- **인상주의의 기원**
- 자연주의적 경향에서부터 출발
- 자연에서 느낀 감각을 빨리 표현
- 밝고 생생한 효과를 얻는 기법과 그 가치를 중요시

인상주의를 탄생시킨 3가지

- 튜브형 그림물감
- 사진기
- 기차

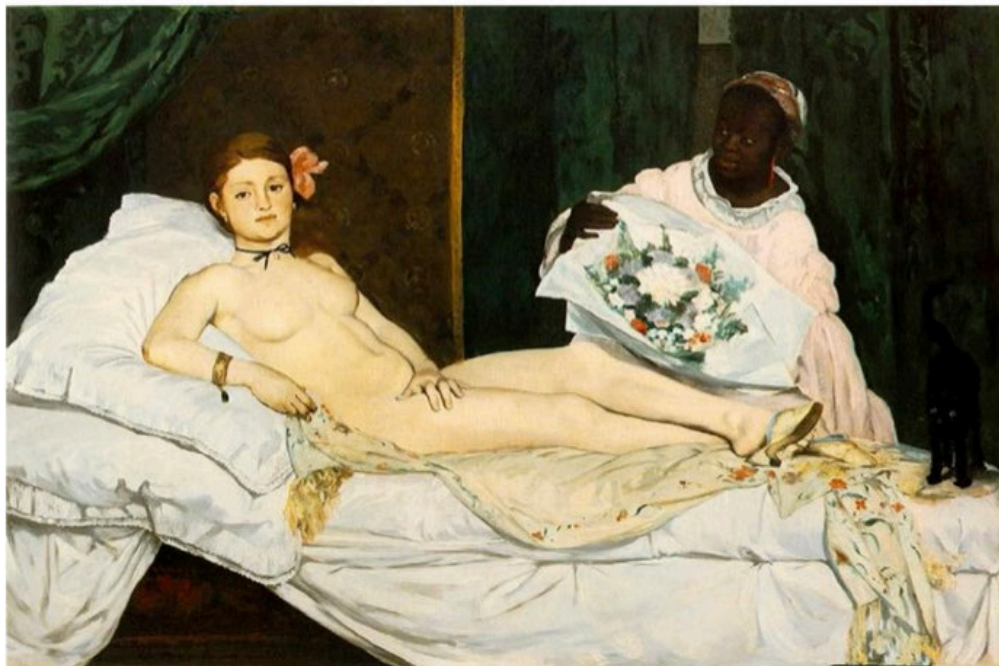
마네 Edouard Manet 1832 ~ 1883

- 프랑스 화가, 근대 회화의 선구자 중 한 사람
- 루브르 박물관에서 유명 화가의 그림을 따라그림
- 살롱전에 낙선 후 떨어진 그림만 모은 전시회에서 <풀밭위의 점심>으로 혹평
- 도전적이고 거친 화풍으로 모네, 르누아르, 드가 등과 함께 인상파 화풍을 주도

마네, 풀밭 위의 점심, 1863

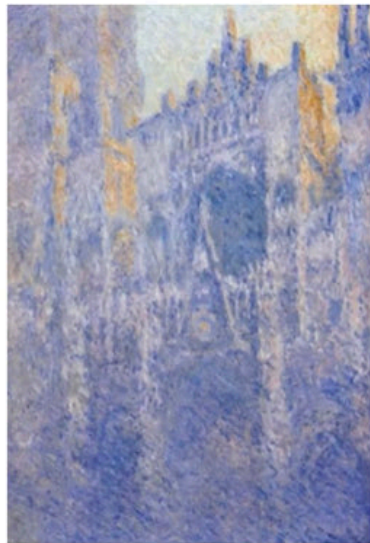
마네, 올랭피아, 1863

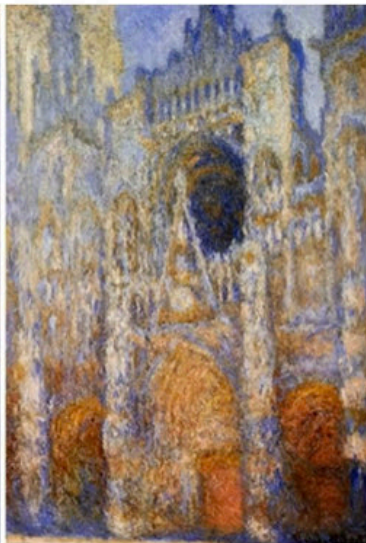
마네, 피리부는 소년, 1866

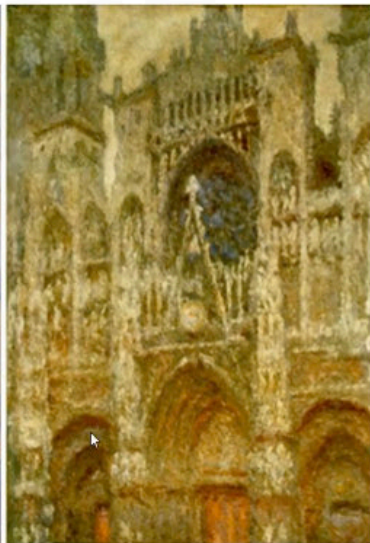
모네, 루앙대성당, 1892-94

루앙 대성당-아침안개, 1893
100x 65cm, 캔버스에 유채
포크방 미술관, 예센

루앙 대성당-정오, 1894
106.3x73.7cm, 캔버스에 유채
Sterling and Francine Clark 아트 인스티튜트

루앙 대성당-흐린날, 1892
100x65cm, 캔버스에 유채
오르세 미술관

모네, 수련연작 1,2

모네, 해돋이 인상, 1872

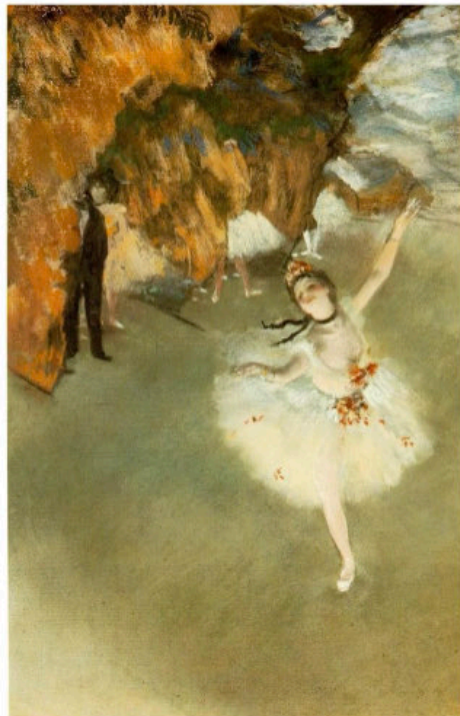
드가 Edgar Degas 1834~ 1917

- 프랑스 화가
- 부유한 은행가 집안 장남
- 파리의 근대적인 생활에서 주제를 찾아 정확한 소묘능력 위에 신선하고 화려한 색채감이 넘치는 근대적 감각을 표현
- 인물동작의 순간적인 포즈를 교묘하게 묘사해 새로운 각도에서 부분적으로 부각시키는 수법을 강조
- 획기적인 공간의 구성과 배치

드가, 계단을 오르는 발레리나들, 1886-1888

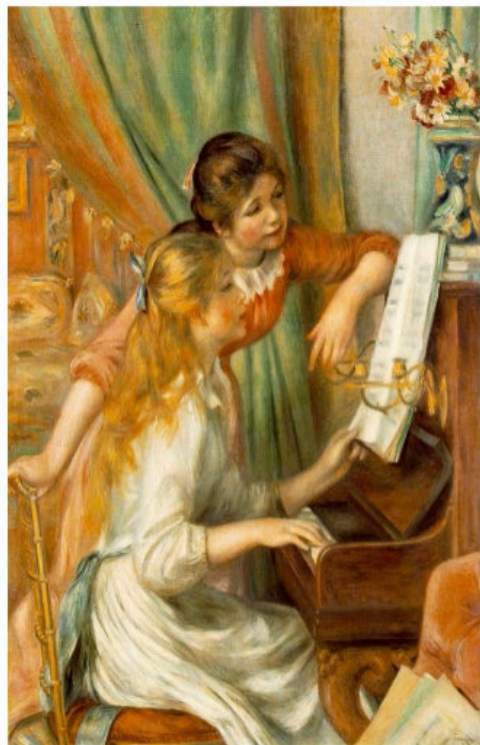
드가, 무대 위의 무희, 1878

르느와르, 물랭 드 라 갈레트, 1876

르느와르
피아노 치는 소녀들

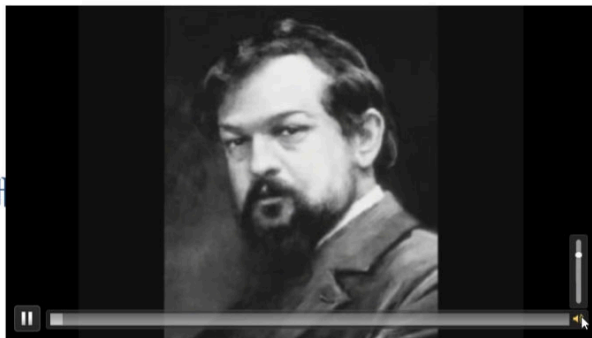

드뷔시

- 1. 현대음악의 선구자로 평가됨. 당시 비합리성, 분위기, 상상력을 시인 (보들레르, 말라르메등)과 교류
- 2. 드뷔시의 독자적 양식 ;
- 애매한 조성
- 유동적이고 반복되며 분위기 있는 선율. 짧고 자유로운 순환적 형식
- * 다양한 음악적 색채감
- 조성~~이~~ 아닌 음색으로서의 화성

드뷔시 바다 La mer 1905 1곡,2곡

- 제1곡 바다의 새벽부터 낮까지
- 제2곡 파도의 장난
- 제3곡 바람과 바다의 대화
- “이 음악은 비물질적이며 따라서 4개의 발로 걷는(때로는 세 발로) 거장한 교향곡처럼 취급할 수 없는 특이한 점난을 가지고 있습니다. 난 음악은 그 본질상 엄격하고 전통적인 형식에 들어가지 않고서는 흘러가는 것이 아닙니다. 음악은 색과 리듬을 가진 시간으로 되어 있습니다...”

- 1894년
- 스테판 말라르메
(Stephane Mallarmé,
1842~1898)의 시

목신의 오후에의 전주곡 Prélude à l'après-midi d'un faune

... 나른한 여름날 오후 시칠리아
해변 숲속 그늘에서 졸고 있던 목신
판은 아련한 꿈 속 같은 상태에서
나뭇가지 사이로 목욕하는 요정을
발견한다. 꿈인지 현실인지 잘 구분
할 수 없지만, 저편의 가물거리는
자태에 마음이 끌려 샘가에서 보았
던 한 쌍의 요정을 떠올린다. 목신
은 어떤 힘에라도 이끌리듯 달려가
두 요정을 그대로 품에 안아 장미
넝쿨로 뛰어들어 형클어진 그녀들
의 머리카락에 입을 맞출 때, 몽롱
한 관능적 희열이 온 몸에 퍼진다.
그러나 환상의 요정은 어디론가 사
라진다. 밀려오는 권태를 망연히 바
라보며 목신은 에로틱한 몽상을 해
보기도 하고 한낮의 작렬하는 태양
을 향해 입을 벌려 뉘을 잃기도 하
고 갈증을 느끼며 모래 위로 쓰러진
다. 그리고 목신은 또다시 오후의
고요함과 그윽한 풀냄새 속에서 잠
들어버린다. ...”

드뷔시 달빛

후기인상주의

반발로 탄생!!

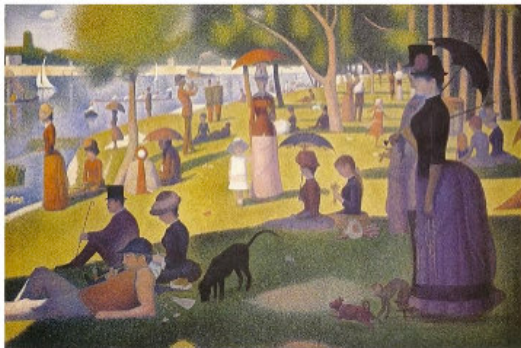
• 성립배경

- 인상주의의 감각적 특성과 무정형성, 개성의 미미한 차이, 동일한 표현양식 등에 대한 반발
- 미술계 전체가 극도의 **개인주의**에 빠지고 일종의 **무질서**한 상태
- **고갱, 세잔, 쇠라, 고흐** 등

• 인상주의를 넘어서

- 인상주의 화가들의 부와 명성과는 달리 후기인상파 작가들은 고립되고 곤경에 빠짐. 특히 **쇠라, 고갱, 반 고흐는 비극적 삶**
- 접근방식과 목적, 취향, 생각 및 성격의 차이가 컸기 때문에

쇠라, 그랑 자트 섬의 일요일 오후, 1884-86,
점묘법

고흐 Vincent van Gogh 1853 ~ 1890

- 네델란드 출신 프랑스 화가
- 27세에 화가가 되기로 결심
- 평생 동생 테오의 후원
- 인상파의 영향으로 빛과 색채에 관심
- 살아생전 단1점만이 판매되었으나 사후 재평가됨
- 후에 야수파, 초기 추상화, 표현주의 등에 큰 영향을 끼침

고흐, 까마귀가 나는 밀밭, 1890

고흐, 밤의 카페테라스, 1888

고흐, 별이 빛나는 밤, 1889

