<12-1>

31) <Solitude>, 1993, oil on canvas, 40x66in 샤갈 // 바이올린, 염소 등 요소만 봐도 유대인으로 태어났고, 러시아의 작은 마을에서 살았다. 평생을 어린 시절의 꿈, 환상 이와 같은 잠재되어있었던 추억 등을 표현한 사람. 초현실주의에 들어가기도 하고, 초현실주의자들이 초현실주의로 끌어들이려 했지만 샤갈은 그룹운동을 하기보다는 독자적인 운동한 사람. 예술에 있어서 가장 큰 부분을 차지하는 것은 작가의 마음 속에 있는 환상, 생각, 그와 같은 마음의 심적 상태이다. 그렇기 때문에 이와 같은 것이 창의력이 됨.

32) <일곱 손가락의 자화상>, 1912-1913 샤갈 / <러시아 나귀들과 기타 등등에게> 1911-12 샤갈// 형식적 측면에서 본다면 피카소 <칸 바일러의 초상> 1910 과 비교. 1910년 경에 샤갈은 파리에 옴. 큐비즘에 영향 받으며, 형태의 기하학적 파악. 큐비스트의 영향 받음.(작품에 나타남)

현대미술의 이해

1) 현대미술: 사실성의 대두

- 사실주의

– 인상주의

– 후기 인상주의

– 야수주의

– 입체주의(큐비즘) – 파블로 피카소

– 로베르 들로네

– 페르낭 레제

34) 샤갈 <나와 마을> 1912-13 / <바이올린 연주자> 1912-13 샤갈

// 어린 시절의 기억. 훨씬 더 자유롭게 표현. 동화 같은 느낌.

35) <임신한 여인 또는 모성> 1913 샤갈 / 이콘 12세기경 //

러시아 이콘의 영향. 마리아가 예수 잉태. 이와 같은 예술의 형식이 샤갈의 작품에 영향을 미침. 어린 시절의 기억. 어린 시절의 추억. 초현실주의자들이 꿈 잠재의식 프로이드의 정신분석학적인 것을 적용하려는 것을 반면에 샤갈은 자유로움

39) 샤갈 <흰 십자가> 1938 // 1933년에 히틀러가 나치당의 당수가 되면서 정권 장악. 1935년에 테피엠 미술전이 독일에서 열림. 현대미술작가의 모든 작품을 광장에서 불지름. 히틀러는 화가 되기를 꿈꾸고, 고전주의 그림 좋아함. 샤갈은 유대인이므로 유럽에서 살 수 없게 됨. 1939년에 미국으로 망명함. 나치들이 불을 지르고 방화. 도둑이 물건을 훔치고. 왼쪽 아래에 유대인(나는 유대인이다는 팻말 걸게 하고 죽임). 러시아 혁명. 이 엄청난 사건들을 유대인 선조들이 차마 볼 수 없어서 눈을 가림. 예수를 유대인으로 표현.(기독교에서 예수를 유대인으로 표현하는 것 금지). 나는 유대인이다. 추례국기에 등장하는 하나님의 등장.

41) 샤갈 <십자가에 못 박힘> 1944 / 샤갈 <순교자> // 샤갈이 살던 마을에 나치가 침공해서 유대인 죽이고 십자가에 못 박아 죽임. 나는 유대인이다는 팻말 달게 하고.

42) 샤갈 <가죽을 벗긴 소> 1947 // 동물처럼 죽는 인간 비유.

43) 프랜시스 베이컨 <십자가 발치에 있는 사람들> 1944 // 삼면화. 십자가 발치에 사도 요한, 마리아, 막달라 마리아.. 그와 같이 그려진 종교화를 1944년에 전지되었을 때, 이 그림을 보고 토한 사람도 있었다. 너무 공포스러워서… 전쟁 끝나자마자 그 전쟁의 공포를 겪었던 사람들->십자가 발치에 있는 사람들 이 그림이 토할 거 같은 공포스럽게 다가옴. 사회 모두가 공통적으로 느끼는 공포나 경험 그와 같은 것을 표현.

/ 프랜시스 베이컨 <십자가 책형> 1962 // 십자가의 못에 박혀 있는 그리스도는 정육점에 걸려있는 고기 같다. 그 존엄성을 상실한체 많이 죽어갔던 사람들.. 2차 세계대전..

프리다 칼로 멕시코 화가. 18살 때 교통사고를 당해 50에 죽음. 약 30번의 수술 받음. 그 당시 벽화화가 멕시코의 레닌이라는 전설적인 인물인 남자(디에고 리베라)와 결혼. 리베라가 칼로의 여동생과 연애해서 심적인 고통 많이 받음. 평생토록 그녀의 소원 : 디에고 리베라와 평생 사는 것. 그림. 사회 혁명가가 되는 것. 그 당시 공산주의 확산되면서 노동자 중심으로 사회 혁명이 멕시코에서 크게 일어남. 빈부격차가 심했으므로..

50) 프리다 칼로 <부서진 기둥> 척추 수술 30번.. 그와 같은 경험이 하나의 미술의 주제가 됨.

51) 칼로 <우주, 지구, 디메고 나> 1949 // 세 가지 소원이 여기 다 표현. 리베라와 영원히 사는 것. 그림을 죽는날까지 그리는 것. 멕시코를 위하여 멕시코의 혁명가가 되는 것. 대지의 신 아즈텍 문명이 보여지고..

개인의 경험, 추억, 기억, 생각. 사회적인 생각.. 가장 보편적으로 오늘날까지 화가들이 그리는 것.

이런 것들을 집단적으로 그린 것이 초현실주의. 개인적으로도 부분적으로도 채택함.

미술과 대중문화(팝아트)

1950년대 이와 같은 추상이 대세를 이루면서 크게 유행. 그런데 추상이 이해가 쉽지 않고, 노잼.. 대중들은 어렵고 힘들어해서 대중들이 미술에서 떠나게 되는 경향 나타남. 그러면서 추상에서 재미를 못붙이니까 사회는 대중문화가 너무 발전하고 있는데.. 대중(->통속적인, 단순한 것 좋아함). 미술도 대중들의 사회속으로 동참해야 되지 않느냐 하는 자각이 싹틈. 1950년대에 영국과 미국에서 일어난 운동이 팝아트. 대중문화를 주제로, 소재로하고 대중문화 그 자체를 모티브로 하는 것이 팝아트! 팝아트는 프랑스 사람들은 앵글로색슨족의 미술이라 말함. 영국과 미국에서 일어났고, 별로 세계적으로 확산x. 영국에서는 몇 년 간 짧게 지속하다가 미국에서 운동이 크게 일어남.

1) 리차드 해밀턴 <오늘날의 가정을 그렇게 색다르고 흥미를 끌도록 만드는 것은 무엇인가?> 1956 / 에두아르도 파올로치 <콜라주> 1948 // 첫번째 그림 - 매혹적인 몸매를 가진 여자가 있고, 근육질의 남자 있고. 실제로 영화포스터 있다. 이 집의 창밖에는 영화관 보임. 그 당시 50년대 한참 유행했던 축음기, 청소기.. 한 브루주아(중산층) 가정의 평범한 일상 보여줌. 콜라주 기법으로 해서 잡지에 나와있는 것으로 만듦. 리차드 해밀턴 왈, **예술의 바람적인 특성인 일시성, 대중성, 대량 생산성**.. 미술이라는 것은 일시적, 대중적, 대량 생산 되어야 한다 주장. 일상 사물과 일상의 태도, 습관을 미술화해야 한다!

이와 같은 추상미술에 혐오를 느끼면서 리차드 해밀턴과 같은 작가들이 작가가 유일무이한 창조**한 작품. 팝아트의 특징이자 모순! 소비상품으로서의 판매기능x 저렴하지도 않고, 대량 생산 되지도 않고, 대중을 그렇게 의식하지도 않았다. 대중문화를 주제, 소재, 대중의 특성을 따르고, 대량 생산 저속 통속 소비쾌락적인 것을 추구한다고 말로는 하지만, 유일하며 창조적이며 전혀 대중적이지 않다는 것이 팝아트의 특징! 팝아트는 모더니즘 미술의 순수미술의 영역 안에 있다.**

이 그림은 굉장히 고전적. 과학 우주 미디어에 대한 관심.. 평범한 원근법이 잘 적용된 한 가정의 실내 보여줌. 그런점에서 파격적X. 그래서 파격적이지 않아서 영국 팝아트가 오래가지 않음.

영국 팝아트는 과학기술에 대한 관심에서 출발한 것. 축음기, 전기 청소기, tv 이 당시 최고의 과학기술 이에 대한 관심. 과학 기술 기계 문명이 대중문화를 어떻게 바꾸는가 하는데 관심. 그렇게 팝아트가 시작.

미국 팝아트는 추상표현주의에 대한 반발.

2) 리차드 해밀턴 <그녀> / <그녀>의 소재가 된 1950년대 광고물들 // .회화적으로 잘그림. 그렇게 파격적이진 않음.. 결국 미국 팝아트에 합류

대중사회의 가장 큰 특징은 통속성! 에로물이 넘침. 순수미술에서는 아주 오래전부터 누드화를 그려옴. 고상하고 예술적 요정.. 그와 같은 것을 비틀어서 이루 같은 대중인들이 성적인 통속성에 대한 호기심 그 자체를 미술에서 보여줌. 마치 에로물을 보는듯한 그런 느낌 준다..

영국 팝아트의 의의 - 세계에서 가장 먼저 대중문화에 관심을 가짐.

대중사회의 성적인 통속성을 겨냥.

추상미술은 작가의 개인적인 감정과 동일시. 폭발할 거 같은 감정을 물감 뿌려 보여줌.. 작가를 과도하게 집어넣어 보여줌. 바넷뉴먼도 나라는 존재는 무엇인가? 형이상학적인 생각을 가지고 작품을 함. 작가의 자아의식이 굉장히 많이 투입되는 반면

팝아트는 일반 대중과 동일시 되는 대상이다.

미국 팝아트

제스퍼 존스는 미국 팝아트의 진정한 효시. 숫자, 알파벳, 단어, 지도, 성조기 등 주변의 일상용품에서 주제를 선택

🡪2차적인 것. 대상을 보고 재현하는 것이 아니라 2차적인 이미지. 이미 나와 있는 잡지 속의 성조기의 모습 등을 보여준다. 팝아트는 현실을 재현하는 것이 아니라 **현실을 선택하는** 것이 특징.

대중소비사회를 풍자하면서 대중문화의 존재를 재인식 시키는 것이 특징. 무엇보다 구상미술을 전위미술이 되게한 획기적인 미술사조. 따라서 팝아트의 전통은 구상이 아니라 바로 **추상미술의 후예**들이다!!!!!!! 대중 소비를 풍자하지만 전위적인 모더니즘 미술.

미국에서는 추상미술에대한 도전으로 팝아트. 영국은 첨단 과학 기술 기계 소비 사회를 풍자하면서 팝아트 시작.

스텔라 <뉴 마드리드> 1961 / 제스퍼 존스 <흰바탕 위의 기> 1955 // 둘 다 평면적. 제스퍼 존스가 이 그림을 그리게 된 가장 크게 영감을 받은 것은 스텔라의 이 그림을 보고 감동받음. 엄청난 차이점은!! 제스퍼는 대중이 쉽게 인식하는 평범한 대상을 선택. 스텔라는 전혀 그와 같은 대상 없이 추상. 하나는 구상 하나는 추상처럼 보이나. 단순성, 평면성. 제스퍼 존스는 왜 감동?? 캔버스의 평평한 표면의 평면성… 그와 같은 것에 감동! 성조기로 그 것을 얼마든지 표현할 수 있다 생각. 대중이 평범하게 인식하는 대상을 선택하면서도 추상미술(모더니즘 미술의 원리)- 평면성, 물질성, 중립성, 전면성을 보여주고자 하는 것이 제스퍼 존스의 성조기. 그래서 팝아트는 겉으로 대중문화를 아방가르드, 전위미술로 끌어올린 미술사조로 평가받고 있다.

팝아트의 선조는 구상이 아니라 바로 추상의 원리 추상미술의 후예다. 그 계보 안에 있다. 평범한 구상처럼 보이나 추상미술의 계보 안에 있다.

5) 제스퍼 <위대한 5> 1960 / 찰스 데머드 <나는 황금의 5란 숫자를 보았다> 1928 //

“나는 황금의 5란 숫자를 보았다.”-카를로스 윌리엄즈의 시

제스퍼 : 액션페인팅의 영향 받음. 평범하게 남들이 다 알고 있는 대상을.. 추상미술의 원리를 충실히 따름. 표현적인 작품에서 그리는 작가의 감정이 중요. 평범한 대상을 선택하지만 액션페인팅의 흔적 보임.