

성균관 대학원

2011 년 가을 수: 2:00-5:00

현대미술론 (Modern Art Criticism and Theories)

읽기 요령

- 일단 모르는 단어를 찾고 해석하기 전에 글의 전개상 서론, 본론, 결론을 살핀 후에 자세히 읽기 시작한다.

- 중요하다고 생각되는 부분에 동그라미가 쳐 있다. 그 부분의 핵심단어나 문장을 찾아라.

- 각주 읽기와 연관된 쟁점에 맞추어 스스로 답을 구하는 식으로 읽어보자 구해보자.

1 주 INTRODUCTION(강의소개):

Provides an overview of the syllabus, course requirements, and definitions of art and artcriticism, followed by discussions about personal experiences with art criticism.

2 주 WHATISARTCRITICISM?(미술비평의정의):

Deals with various definitions of art criticism, highlighting the interdependent yet distinct nature of art criticism relative to aesthetics, art history, and art theory.

● 쟁점과 읽기 (1/2 주 합쳐서)

T. Barrett, "Aesthetics," and "Art Criticism," in *Why Is that Art?*, pp. 6-13

Q: 미술비평은 무엇인가요?

미술비평의 정의를 7 페이지에 나타난 미술비평의 4 가지 측면들을 통하여 살펴보자. 그리고 서로 다른 비평 스타일 일반 독자들을 대상으로 하는 신문, 미술잡지, 전문미술잡지, 전시 도록 중에서 어디에 적합할지에 대해서도 살펴보자. 또한 미술비평과 미학, 그리고 시각문화와의 차이점을 통해서도 살펴보자.

3 주 WHYMODERNANDCONTEMPORARYARTCRITICISM?(왜 현대미술비평인가?):

Introduces key concepts of artistic genius, avant-garde, and art for art's sake, that led to the emergence of modernist art criticism in Europe and subsequently, in America.

● 쟁점과 읽기

T. Barrett, "Introduction" to formalism," in *Why Is that Art?*, pp. 107-108; "Early Formalism: Aesthetic Attitude and Aesthetic Experience," p. 110-111

현대 미학의 초기 출발점을 주로 18 세기 독일에서 시작된 초기 철학사상과 연관시킨다. 즉 철학의 한 분야에 불과했던 미학이 새롭게 의미를 부여받게 되는 시점이라고 할 수 있다. 이와 같은 시점은 이제까지 문학비평이나 사회비평의 부분에 종속될 수밖에 없었던 미술, 혹은 예술비평을 독립적인 분야와 일로 이해하는 결과를 낳게 된다. 초기 형식주의자들은 미적 경험을 다른 일반적인 경험과 분리하기 시작하였기 때문이다.

Q: 왜 형식주의인가요?

형식주의가 어떻게 이전 미술비평과 현대미술비평을 구분하는 데에 기여하게 되었는가요?

4 주 WRITERS AS ART CRITICS: <The Cubist Painters>(1912)(문학인이 쓴 현대미술비평):

Focuses on the poet Apollinaire's writing on Cubism that serves as an example illustrating the influence of literature on art criticism.

● 쟁점과 읽기

G. Apollinaire, <The Cubist Painters> 중에서, *Art in Theory* 의 182-83 첫 번째 글은 입체파에 대하여 처음으로 글을 쓴 아폴리네르의 <입체파 화가들>에 수록된 것이다. 이 글에서 저자는 아직 추상이나 형식주의의 용어들은 등장하지 않지만 이제까지 색상과 형태를 이야기를 전달하여온 방식에 입체파가 반기를 들고 있다는 점을 명시하고 있다.

Q: 아폴리네르는 왜 입체파를 모방의 미술이 아니라고 주장하는가요?

어떻게 입체파가 서구 회화의 전통으로부터 벗어났다고 설명하고 있는가요?
두 번째 글(optional)은 아폴리네르의 미술비평이 그의 문학에서의 행보와 연관된다는 것을 보여주기 위한 것이다. 실은 이 글에서 아폴리네르는 새로운 시대의 미학을 '정신(spirit)'이라는 단어로 표현하고 있고 이와 관련하여 영화나 바그너의 연극도(추상 연극, 총체연극) 언급하고 있다.

Q: 아폴리네르의 비평을 읽었을 때 어떠한 인상을 받았나요? 이제까지 본인이 읽어본 비평문과 어떻게 달랐나요? 비평문이 앞에서 바렛이 한 4 가지 구분 중에서 어디에 가장 적합한가요? 그렇다면 이와 같은 비평문은 어느 곳에 실리는 것이 가장 적합해 보이나요?

5 주 ARTISTS AS ART CRITICS 1: Dada and Surrealist manifestoes in the 1920's and 30's (예술가가 쓴 선언문과 현대미술비평)

Investigates the distinctive roles and benefits of artists' manifestoes for audience.

● 쟁점과 읽기

T. Tzara, "Dada Manifesto," 1918.

5 주는 취리히 다다의 일원이었던 루마니아 출신의 시인 자라의 선언문이다. 앞에서도 언급한 바와 같이 다양한 스타일의 미술비평이 존재하고 이것은 서로 다른 독자층과 목적을 지닌 글들이다. 특히 자라의 선언문에서 다다의 용어를 설명하는 부분에 주의를 기울이십시오.

Q: 자라의 비평을 읽었을 때 어떠한 인상을 받았나요?

이제까지 본인이 읽어본 비평문과 어떻게 달랐나요? 비평문이 앞에서 바렛이 한 4 가지 구분 중에서 어디에 가장 적합한가요?

그렇다면 이와 같은 비평문은 어떠한 목적으로 쓰였다고 생각하나요?

6 주 ARTISTS AS ART CRITICS 2: Kandinsky during the Inter-war period (예술가가 쓴 예술비평/이론):

Examines writings of Kandinsky, an abstract artist who served as an art educator.

● 쟁점과 읽기

칸딘스키, <예술에 있어서 정신적인 것에 관하여> 중에서
칸딘스키는 1913 년경 절대적인 추상에 다다른 후에 러시아와 이후 독일 바이마르 공화국의 바우하우스에서 1920-30 년대를 통하여 기초 과목의 교수로 재직하였다. 그는 2 차 세계대전 직전 <예술에 있어서 정신적인 것에 관하여>(1915)를 시작으로 <점선면>(1926)에 이르기까지 추상에 관한 각종 이론을 정립한 중요한 미술이론가이기도 하다.

Q: 그렇다면 칸딘스키가 주장하는 예술가의 역할, 특히 추상의 역할을 무엇인가요? 그가 주장하는 예술가의 사회적 역할에 집중해서 읽어보도록 하자. 또한 여기서 그는 정신을 강조하는데 정신적인 영역을 가장 잘 현현할 수 있는 예술의 형태는 무엇인가요?

Q: 칸딘스키의 비평을 읽었을 때 어떠한 인상을 받았나요? 이제까지 본인이 읽어본 비평문과 어떻게 달랐나요?

비평문이 앞에서 바랬이 한 4 가지 구분 중에서 어디에 가장 적합한가요?

그렇다면 이와 같은 비평문은 어떠한 목적으로 쓰였다고 생각하나요?

* 과제: 이제까지 다룬 비평문 중 택일해서 요약본 제출

7 주 ART CRITICS AS THE DEFENDER OF TASTE : Greenberg's Formalist Criticism

(절대적 미적기준에 의거한 미술비평—그린버그의 형식주의비평)

Greenberg's endeavor to establish aesthetic standards for modernist painting.

● 쟁점과 읽기

C. Greenberg, "Avant-Garde and Kisch," (1939)

그린버그의 가장 대표적인 비평문중의 하나인 아방가르드와 키치는 실은 그가 아직 미술비평가로 활동하기 전에 쓰인 글이다. 이 글은 1930 년대 유럽의 전체주의하의 예술이나 미국의 도시 대중을 상대로 한 대중문화가 민중, 인민, 그리고 도시 노동자 계층으로 하여금 비평적인 사고를 갖게 하는 것이 아니라 매우 틀에 박힌 문화(소위 키치에 해당하는)를 수동적으로 접하게 하는 것에 반발한 것이다. 미술이외에 문학비평에서 근간한 용어가 개념들을 인용하고 있기 때문에 읽기가 쉽지 않다.

Q: 아방가르드의 주요한 특성과 키치의 주요한 특성이 어떻게 다른가? 각각의 대표적인 예들을 들어보자.

이외에 그린버그 글의 스타일을 살펴보자. 글의 내용이 쉬운가요, 혹은 문학적인가요? 미술사나 문학사에 대한 전문적인 지식을 요하는가요?

*그린버그에 대한 설명이 들어간 강태희 교수님의 글이 첨부되어 있습니다.

참고하세요.

8 주 ART CRITICISM AND MAGAZINE: "Artforum" and "October" in the 60's and 70s

(미술비평과 미술잡지--1960 년대와 1970 년대 아트포럼과 옥토버의 등장)

The role of art magazines in fostering critical debates about anti-and post-modern art.

● 쟁점과 읽기

Artforum from "The Artist and Politics: A Symposium"

잘 알려진 바와 같이 1960년대 말 사회적으로 억압받는 이들에 대한 각종 인권운동과 반 기득권 세력에 대한 발언은 1960년대 중반부터 미술계에서도 특히 비평을 통하여 잘 전달되어 왔다. 특히 샌프란시스코에서 시작된 <아트 포럼>이라는 잡지는 1960년대 중반 미니멀 작가들로부터 1967년 미니멀 작가들과 마이클 프리드의 논란, 그리고 그 이후 1970년대 작가와 정치에 대한 심포지엄 등에 이르기까지 형식주의에 근간한 전후 서구 미술비평계를 변화시키는 데에 중추적인 역할을 하였다.

주어진 글은 전반적으로 1960년대 말 1970년대 초 미니멀, 개념, 그리고 대지 예술가들이 예술과 정치에 대하여 어떻게 생각하는지를 다루고 있다. 중요한 것은 이들의 전반적인 입장들이 다르지만 하나같이 소위 형식주의가 주장하는 삶으로부터 떨어진 형식만을 중시하는 태도와는 결별하였다는 것이다.

Q: 예술에 있어서 정치적인 역할에 대하여 어떻게 다른 작가들이 반응하고 있는지를 살펴봅시다.

M. Fried, "Art and Objecthood," *Artforum*, 1967.

프리드는 19세기 프랑스 미술사 전공이지만 하버드 미술관에서 그린버그로부터 현대미술에 관한 수업을 들은 제자이기도 하다. 1960년대 많은 미국의 작가들과 비평가들이 형식주의 비평을 비판하고 나선 것에 비하여 프리드는 형식주의를 옹호하였다고 할 수 있다. 특히 이 글에서 프리드는 미니멀 조각의 예를 들면서 어떻게 미니멀리즘의 작업이 구체적인 시-공간의 물질성을 초월한 예술작품이 아니라 일반물건과 같은 오브제후드(objecthood)를 갖게 되는지를 설명하면서 미니멀 진영과 대치하게 된다. 여기서 예술과 그렇지 않은 일반 물건을 구분한 것은 그린버그가 아방가르드 예술과 키치를 구분한 것에 비교될만하다.

Q: 매우 읽기 어려운 글이지만 실은 알고 보면 상당히 1960년대 영미 인문학자들을 경도시킨 구조주의적인 구성을 지니고 있다. 즉 긍정적인 것들, 예를 들어 예술, 현존성(presentness), 신기루(mirage), 회화적(pictorial)에 대항하여 어떻게 미니멀리즘이 부정적인 물건성(objecthood), 존재함(presence), 실제성(literalness)을 지니는지를 유심히 살펴보면 된다.

9주 ART CRITICISM AND PHILOSOPHY: Danto's "End of Art" after Pop Art (미술비평과 미학-팝아트 이후 미술의 종말)

Danto's essay opened a new era for the emergence of multiple critical standards in contemporary art.

● 쟁점과 읽기

A. Danto, *After the End of Art* (1995) 중에서

아터 단토는 원래 뉴욕의 콜롬비아 철학과 교수이다. 콜롬비아는 원래 분석철학, 혹은 언어철학으로 유명한 곳이며 단토의 미학관도 결국 무엇이 미술인가라는 근본적인 질문에 작업이나 작가의 예술세계가 지닌 본래적인 속성보다는 미술계 안에서 통용되는 각종 사회적,

미학적인 약속들과 체제의 결과로 미술작업의 미술성이 정의될 수 있는 것으로 파악한다. 철학의 기본명제들을 철학이라는 학문을 이루고 있는 논리나 언어체계로 환원해서 생각하고 있는 것과 유사하다고 할 수 있다. 따라서 단토의 글은 우리에게 두 가지 측면에서 의미를 지닌다. 첫 번째로 그의 글은 철학과 같이 일종의 예술, 미와 같은 근본적인 질문을 다룬 글이 미술비평에 미치는 영향을 보여준다. 둘째로 1960년대 팝아트를 시작으로 단토가 현대 미술에 보다 본격적으로 관심을 지니게 되는데 그린버그의 형식주의 이후의 상황을 전체적으로 정리하는데 에 있어 단토의 글이 도움이 된다.

Q: 단토는 형식주의 시기까지의 미술사를 몇 가지 중요한 키워드로 정리한다.

데카르트와 바자리의 시기의 특징은 무엇인가요? 이후 그린버그 시기의 키워드는 무엇인가요? 즉 어떠한 기본 개념에 따라서 개별적인 예술작업에 대한 평가와 전체적인 예술사의 흐름이 정리되어 왔나요?

그렇다면 1960년대 등장한 포스트모던적인 성향은 어떻게 이전의 역사적 흐름과 다른가요? 그리고 이러한 흐름에서 워홀의 브릴로 박스는 왜 중요한가요?

Q: 단토가 철학자라는 점이 그의 미술비평에 어떻게 영향을 미치고 있나요? 단토의 미술비평은 묘사에 가까운가요? 혹은 평가에 해당하는 심사(judgment)에 가까운가요?

10 주 ART CRITICISM AND ACTIVISM: Feminist movement, queer theory, etc. (미술비평과 사회운동: 여성운동, 동성애운동)

The activism of late 1960s prompted art critics to emphasize identity politics in contemporary art.

● 쟁점과 읽기

노마 부르드(Norma Bourde), "미리엄 사피로와 페마주," 번역

미술계에서의 운동은 단순히 타자의 위치에 놓여 있던 작가들의 등장뿐만 아니라 미술비평이나 미술사에 대한 이제까지의 해석을 바꾸어 놓았다. 예를 들어 대표적인 여성 미술 비평가들의 경우 여성 학자이자 미술사가인 경우들이 많았다. 대표적으로 린다 노클린을 들 수 있다. 하지만 노클린의 글들이 궁극적으로 19세기 프랑스 미술과 밀접한 연관을 가지므로 못지않게 중요한 미술사가인 노마 부르드의 글을 읽어보도록 하겠다. 특히 여성미술비평이 결국 남성 위주로 쓰인 미술사와 미술비평에 반기를 들기 위한 것이라면 부르드의 글은 그중에서도 20세기 남성작가들의 형식주의에 반기를 든 여성 작가 미리엄 사피로를 다루고 있다.

Q: 사피로가 여성주의적인 작가라면 왜 그러한가? 그것은 그녀 작품의 소재에 있는가요? 특정한 테크닉에 있는가요?

사피로의 페마주와 입체과의 콜라주, 마티스의 종이 작업은 어떠한 관계에 놓여 있는가요?

* 과제: 이제까지 다룬 비평문중 택일해서 요약본 제출

11 주 Field Trip (전시장 방문)

* 과제: 비평문 형태의 전시 감상문 (비평의 묘사, 분석, 평가 등의 수법을 모두 활용)

12 주 ARTCRITICISM, LOCALISM, AND NATIONALISM: Defining Korean-ness during the Japanese Occupation (일제강점기에 한국적인 것에 관한 비평적 성찰)

Critical efforts to balance the influence between Western art and traditional artistic heritage.

● 쟁점과 읽기

L. Diepeveen eds. "Western Art and Other Cultures," in *Art with a Difference*. pp. 41–46.
사이드의 유명한 오리엔탈리즘이 개념이 어떻게 서구인의 눈에 비친 중동의 예술과 문학,
그리고 아프리카의 예술에 적용되어 왔는지를 살펴보는 개괄서에 해당한다. 주의해야 할
개념은 결국 서구인들이 타자의 문화에 대하여 갖게 되는 양가적인 감정들(신기하면서도 결국
열등한 것으로 보는)과 그 결과로 생겨나는 타자의 유형화(stereotype)에 집중해서 살펴보자.
Yuko Kikuchi, "Oriental Orientalism" in *Japanese Modernization and Mingei Theory*, pp. 123–
131.

일제 강점기 때 일본의 저명한 미술사가이자 당시 조선에 국립미술관을 설립하는 과정에서
결정적인 역할을 한 야나기의 이론을 통하여 어떻게 조선의 미술이 타자화되었는지를 살펴보자.

Q: 서구인들이 중동이나 아프리카 예술을 타자화하는 과정(Orientalism)과 일본인들이
조선의 예술을 타자화하는 과정과 어떻게 유사한가요? 양가적인 감정과 유형화의
측면에서 이 두 과정이 어떻게 유사한가요? 아직도 야나기의 유형화가 우리의
미술비평에 남아 있는가요?

13 주 TRANSLATION AND MIS-TRANSLATION OVER THE BOUNDARIES 1:

Examines the problem with translating different visual and verbal representations over the
national and cultural boundaries in an environment where cultural interactions become
prevalent.

● 쟁점과 읽기

R Ramos, "Homi Bhabha: The Process of Creating Culture from the Interstitial Perspective,"
8 페이지 분량

호미 바바의 유명한 책 문화의 자리(The Location of Culture)를 정리한 글이다. 바바의 글은
원래 난해한 것으로 잘 알려져 있다. 그래서 조금 쉽게 정리된 글을 읽도록 하자.

Q: 바바가 주장하는 중간적인(interstitial) 공간은 무엇인가요?

이와 같은 공간이 비서구권 문화나 국가의 정체성을 이해하는 데에 있어 어떠한 영향을
미치나요?

14 주 TRANSLATION AND MIS-TRANSLATION OVER THE BOUNDARIES 2:

● 쟁점과 읽기

최규성, 박이소 작품에서 번역과 문화정체성의 문제 = (A) Study on issues of the translation
and cultural identity in Bahc Yiso's works, *홍익대 예술학과*, pp. 28–35, 90–96.

2011년 하반기에 아트 선재에서 전시회를 가진 박이소의 전반적인 작품세계와 1990년대
뉴욕미술계에서 타자의 문제를 알아보고 특히 박이소가 말하는 문화적인 번역에 대하여 읽고
토론해 보는 시간을 갖고자 한다. 이를 통하여 결국 서로 다른 문화권을 넘어서는 작품 활동과
전시, 해석의 과정에서 파생되는 문제점들과 새로운 가능성에 대하여 고민해 보고자 한다.

Q: 박이소가 주장하고 몸소 실천하였던 문화들 간의 소위 혼돈된 공간과 경계선이
어떻게 바바가 주장하는 중간적인 공간과 연관될 수 있나요?

박이소의 작업에 등장하는 번역의 문제가 작업에서 어떻게 나타났는가?

번역과 잘못된 번역의 경우가 일상생활에서는 어떻게 나타나는가?

15 주 ART CRITICISM NOW (미술비평의 현장)

"Writing art criticism" and individual presentations

쓰기에 대한 강의 및 학생들 발제

* 기말과제 제출

The lectures aided by ppt presentations will be given in the beginning of each class, followed by the student's discussions about readings and summary of their assignment.

Out of 15–16 classes, the first 3 classes will introduce the basic definition and function of art criticism; followed by the history of art criticism and important artistic movements such as Cubism and Apollinaire, Dada and Surrealism and their manifestoe until the 1960s art in the United States over the next 7classes. From 11th week, the class will consider the history of art criticism and the development of contemporary art in Korea. The last 2 classes will be devoted to student's presentations.

The class is designed help advanced students of art and art history better develop their understanding and application of key concepts inmodern and contemporary art criticism. Each class consists in discussions about critical writings on important artistic movements in 20th century Western and Korean art, along with a special focus on related arenas of literature, history, art education, aesthetics, politics, and publishing. The knowledge about the dynamics among art criticism and its neighboring arenas is aimed to foster students'abilities to recognize different types and roles of art criticism. The class also deals with the history of art criticism in Korea.