

2013년 1학기
수요일 오전 10-1시 (예술관 904호)

태도와 개념으로서의 현대미술

강의 개요 및 목적

태도, 혹은 개념이라는 단어는 1960년대 개념미술이 등장하게 되면서 관련된 유명 큐레이터와 비평가들에 의하여 이후 자주 사용되어져 왔다. 다시 말해서 이러한 용어들은 현대미술의 주요한 전환점을 알리는 단어이자 동시대 미술을 이해하기 위한 핵심적인 개념에 해당한다. 실제로 이 수업도 이와 같이 주로 최전방의 현대미술/동시대 미술의 예들뿐 아니라 이러한 예들이 어떻게 최근 미술계에서 전개되고 있는지를 현장비평, 토론, 그리고 학습을 통하여 교육하고자 한다. 이를 통하여 학생들이 난해하고 복합적인 현대미술의 현장을 이해하는 이론적인 축을 습득하고 이를 바탕으로 자신의 작업을 보다 현장의 미학적 기준과 견주어서 비교 설명할 수 있는 힘을 배양하도록 한다.

수업에서 던져지게 되는 질문들은 다음과 같다. 과연 긍정적인 실험(“태도”)란 무엇인가? 과연 순수한시각적 실험만을 강조하는 모더니즘의 시대는 사라졌는가? 태도와 개념을 강조하는 현대미술계에서 작가의 변화된 위상과 그들의 ‘재주, 기술’은 어떠한 의미를 지니게 되는가? 과연 개인적인 표현의 자유와 급변하는 미술계의 비평적 기준 사이에서 젊은 세대의 작가들은 어떻게 스스로를 자리매김해야 하는가?

전체 수업의 구성은 1-5주까지는 아방가르드, 모더니즘, 그리고 오브제/일상성의 등장과 같이 세가지 현대미술의 주요한 현상이자 개념의 틀을 다지고자 한다. 이어서 7-12주까지는 1980년대 현대미술(서구와 국내의 예술)을 통하여 구체적으로 어떠한 형식과 테마들이 주를 이루고 있는지를 살펴보고자 한다. 이후 13주에는 현장학습(전시장 방문), 14주에는 작가로서 살아남는 방법에 대한 현실적인 강의가 주어지게 된다. 이 수업은 대학원 생들을 상대로 하기 때문에 시험이 아닌 개인 과제와 수업시간에 참여도(토론)이 주된 평가기준이 된다. 과제는 6주 1차 수시과제, 7-12주 중 개인발제, 그리고 15주 최종 기말발제 제출 및 발표로 이루어지게 된다.

강의 구성

기본개념과 관련 작가들에 대한 ppt 수업 이후에 학생들의 토론이 이어지게 된다. 특히 이번 수업은 현대미술의 개념과 양상을 직접 자신의 작업과 비교하

는 과정을 수반하게 된다. 따라서 토론과 수업참여는 과제만큼이나 큰 비중을 두고 다루게 될 것이다. 그리고 토론을 위하여 각 시간에 적절한 토론 주제 등이 주어지게 된다. 미리 토론 주제와 질문을 숙지하고 수업에 임해야 한다.

매주 읽기가 주어지게 된다. 읽기는 따로 복사물로 학기초에 책으로 만들어질 예정이다. 과제에 대한 자세한 일정과 내용은 학기 중에 주어지게 될 것이다.

주요 강의 일정
1주-5주 현대와 동시대미술의 세가지 주요 개념
6주 “나를 먼저 돌아보기” 1차 과제
7주-12주 1980년대 이후 현대미술의 흐름 (2차 과제, “내게 가장 영향력 있는 작가” 발표)
13주 전시장 방문과 토론
14주 작가로 살아남기
15주 최종 과제 및 발제 “나의 태도, 나의 개념, 그리고 현대 미술비평”...

성적 평가방법

- 출석 10%
- 참여 20% (토론 점수)
- 수시 과제 15% x 2=30%
- 최종과제 및 발제 30%
- 기타 10%

과제물

수시 과제
6주 “나를 먼저 돌아보기” 1차 과제 1 페이지(A4)와 15분 발표

7주-12주 1980년대 이후 현대미술의 흐름 (2차 과제, “내게 가장 영향력 있는 작가” 발표)
3 페이지(A4), 참고문헌 포함, 15분 발표

최종과제

15주 “나의 태도, 나의 개념, 그리고 현대 미술비평”
10페이지 (A4), PPT 발제 (시간 추후 조정)

강의 계획 및 주요 쟁점 (읽기 포함)

1주 강의 소개

- ✔ 전체 강의 구성
- ✔ 강의 목적, 특징
- ✔ 과제와 평가기준
- ✔ 학생들의 수강목적 (숙제)

읽기 소개

2주 아방가르드, “실험 누구를 위한 것인가?”

- ✔ 아방가르드의 용어 설명과 기원, 역사 (서구 유럽의 아방가르드)
- ✔ 전후 피터 버거의 아방가르드 정의 (착한 아방가르드 vs. 가짜 아방가르드)
- ✔ 질문: 무엇이 아방가르드인가? 과연 긍정적인 실험과 부정적인 실험의 차이를 본인은 어떻게 구분하는가? 과연 구분이 가능한가? (본인은 긍정적인 실험을 완성하기 위하여 어떠한 노력을 하고 있는가?)

읽기: *아방가르드의 역사/피터 버거 요약*

3주 모더니즘, 현대미술의 역사적 배경, 현대성, 그리고 첫 성공적인 아방가르드 전략

- ✔ 현대성으로부터 현대미술로, 모더니즘으로
- ✔ 그렇다면 모더니즘과 아방가르드는 같은 것인가?
- ✔ 질문: 모더니즘은 현재는 진부하게 느껴지는 것이지만 상당히 복합적인 혁명적 성격을 지닌 것이 결국은 현대화이고 나아가서 미술에서의 모더니즘적인 현상이라고 할 수 있다. 봉건적인 경제적, 사회적, 정치적 질서로부터 이탈하고 보편적이고 이상주의적이며 과학적이고 체계적인 모더니즘, 현대화의 현상이 어떻게 미술에서 비재현적인 형식주의와 만나게 되는가? 아니 왜 만나야만 하는가를 이해하는 것은 매우 중요하다. 왜냐면 우리 사회의 많은 현상들은 아직도 모더니즘의 그늘에 놓여 있으며 이를 탈피하기 위한 각종 시도들이 이루어지고 있다고 할 수 있다.
- ✔ 그렇다면 중요한 토론 질문은 본인은 모더니즘의 장점과 단점이 무엇이라고 생각하는가? 즉 모더니즘이 현대미술사를 어떻게 변화시켰나요? 관객의 입장에서, 그리고 작가의 입장에서 상상하면서 이야기해 보자

읽기: *칸트/바렐/아방가르드와 모더니즘의 차이*

4-5주 오브제와 지난 60년간의 미술의 개념화 (1960년대 중반-2013)

세번째로 현대미술의 흐름을 이해하는 데에 있어 주요한 개념은 오브제의 등

장이다. 그것은 보다 물리적으로 일상적이고 만들어지지 않은 보통 물건들이 현대미술에 도입된 경로로부터 나아가서 각종 일상적인 소재들이 등장하거나 더 이상 예술가의 기술이 필요하지 않게 된 시점들에 대해서 논하고자 한다.

- ✔ 오브제의 등장: 뒤상으로부터 1960년대까지
- ✔ 일상성의 등장, 하찮고 천재이기를 포기한 (사이비?) 작가들의 행진: 1960년대 이후 다매체적인 예술적 행위(practice)
- ✔ 독창성과 반모더니즘 혹은 포스트모더니즘 담론, 그리고 그 이후: 1980년대, 그리고 1990년대
- ✔ 질문: 그렇다면 이러한 변화가 과연 현대미술과 관객의 관계를 어떻게 변화시켰는가? 본인은 작가의 전통적인 기술, 표현능력과 예술의 개념화에 대하여 어떻게 생각하는가?

읽기: *예술의 정의 변화/단토 워홀*

6주 “나를 먼저 돌아보기” 1차 과제 제출과 토론

1-5주까지 다룬 아방가르드, 모더니즘, 오브제와 개념미술의 세가지 관점 중 1개 이상의 관점을 선택해서 본인의 최근 고민과 작업에 대하여 설명하고 토론하도록 한다. 발제를 위해서 한 문단 정도를 저희 사이트에 미리 올려 놓는다. 문단을 작성할 때 반드시 읽기를 인용한다. 그리고 자신의 글을 프린트해서 공부시간에 들고 온다.

- ✔ 본인이 생각하는 착한 아방가르드와 사이비 아방가르드는 무엇인가? 구분이 가능하다고 생각하는가? 아니면 한번 구분해 보자. 그리고 그 기준에 대하여 이야기해보자.
- ✔ 나는 시각적인 실험의 순수성을 믿는가? 과연 이야기를 배제한 순수한 시각성이 존재하는가?
- ✔ 나는 과연 나의 작가적인 테크닉을 포기할 준비가 되어 있는가? 나는 표현하고 싶어하는 것을 주로 이야기로 구성하는가? 이미지로 상상하는가?

7주-8주 동시대의 미술계 현황 (1980-2013)

네 가지 관점에서 두 시간 동안 다루게 된다. 물론 기본 개념이나 주요 작가를 소개하기 위한 목적도 있지만 실은 이러한 관점들이 매우 긴밀하게 연결되어 있으며 실은 필연적으로 하나가 다음의 현상을 야기시켜 오고 있다는 사실에 주목할 필요가 있다.

- ✔ 다매체 (오래된 것과 새것이 만나다.)
- ✔ 포스트 프로덕션 (예술가의 기술을 대체할 다양한 이론적, 미학적, 기술적 기반이 마련되다)
- ✔ 시점, 정체성의 문제 (실은 이 부분은 비평적이라는 측면에서 착한 정체성

의 문제과 나아가서 세계화 시대의 좀 덜 착한, 아니면 문제가 될만한 문화적 정체성의 측면에서 살펴보아야 한다.

- ✓ 커뮤니티 (관객참여, 그리고 공공성을 강조한 각종 커뮤니티 예술, 혹은 관계미학의 등장은 다양한 이론적, 그리고 미술계 전반의 변화를 반영하기도 한다. 즉 모순되게도 커뮤니티 아트는 사회 비판적이라기보다는 새로운 미술관 기관주의의 한 발로이기도 하다.)
- ✓ 질문: 이러한 현상을 되짚어보면서 다른 한편 국내 미술계의 상황, 현장에서의 문제점들을 함께 토론해 보도록 하자. 좀 더 비판적으로 되어야 한다.
읽기, 문혜진, *테마: 현대미술 노트 1장 30-60*

9-12주 2차 과제: 각 주제에 해당하는 국내 작가 리서치와 작가 소개 발제(1명 이상 작가선택)

9주 정체성의 문제 (서구에서는 주로 1970년대 주로 등장한 시각) 왜 정체성의 문제가 현대미술에서 중요해졌는가? 한편으로는 매우 오래된 질문에 해당하는 작가의 정체성이 작품에 반영되는가로부터 시작하여 왜 특정한 정체성, 시점이 현대미술에서 부정되어 왔는가의 비평적이고 정치적인 질문에 이르기까지 현대미술에서 정체성은 매우 중요한 비평적 기준이나 예술작업의 테마가 되어 왔다.

- ✓ 작가의 정체성이 작업에 반영되는가?
- ✓ 만약 작가의 정체성이 작업에 반영되지 않는다면 어떠한 문제가 발생하는가?
- ✓ 작가의 정체성이 반영된다고 한다면 그런 경우에는 어떠한 문제가 발생하는가? 과연 정체성이 규정될 수 있는 것인가?
- ✓ 현 미술계(국내/국외포함)에 성, 인종, 문화적 차별구도가 존재하는가?
읽기 바렛의 *여성미술 비평/ 신디셔먼 고동연*

10주 허구적인 진실과 매체 (사진, 영상, 아카이브)

- ✓ 정체성의 문제만큼이나 중요한 것이 우리가 인식하고 있는 진실, 그것이 물리적이건, 기억에 의존한 것이건 나아가서 역사적 진실에 관해서도 비판이 쏟아지고 있다.
- ✓ 그렇다면 국내 작가들 중에 각종 리얼리티를 변형시킨 작가들로는 누가 있는가?
- ✓ 과연 이들 작가들은 리얼리티(찰나적, 개인적, 공동체적, 역사적)의 진실을 믿는가?
- ✓ 혹은 이들 작가들은 리얼리티를 재구성하는 과정에서 사진, 영상, 아카이브 등의 매체는 어떠한 의미를 지니게 되는가?

읽기 이해원, *나레티브의 재구성/ 늦은 사진 고동연*
할 포스터, 아카이브의 중동 (영문)

11주 '참여'예술과 변화된 작업형태

- ✓ 공공미술이란 무엇인가? 예술에서 공공은 언제가 존재하여 왔다. 전시회를 방문하는 관객들도 공공이라고 할 수 있다. 그러나 왜 미술에서 언제부터 공공이라는 단어를 사용하여 왔는가?
- ✓ 공공미술은 과연 이전 미술과 어떻게 다른 특징들을 지니고 있는가? 공공 미술에서 다루는 주제, 그리고 형식은 어떠한 변화를 지녀왔는가?
- ✓ 공공미술이라는 새로운 장르가 필요한가, 그렇지 않은가?
- ✓ 공공미술과 실제 사회참여는 어떻게 다른가? 달라야 하는가? 다를 수 밖에 없는가?
- ✓ 본인의 작업에서 공공미술과 연관된 작업을 발전시킬 가능성이 있는가? 의향이 있는가?

읽기: 니콜라스 부리오 *관계미학 부분*
금천 2012 국제 심포지움, 최범 지정토론, "공동체 없는 공동체 예술"
금천 2012 국제 심포지움, 박찬국(작가) 지정토론
라팡 인터뷰, "주체는 예술가가 아닌 주민"

12주 미술과 과학, 오래된 이야기, 새로운 이야기

- ✓ 왜 작가들은 과학에 관심을 기울이는가? 보다 역사적이고 원론적인 입장에서 미술과 과학이 어떠한 면에서 공통점을 지닌다고 생각하는가? 작가와 과학자의 접근 방법에 대해서도 생각해 보자.
- ✓ 과연 미술과 과학 융합의 예들은 현대미술사에서 성공적이었는가?
- ✓ 미술과 과학을 과학적인 사고 이론과의 접목, 혹은 과학기술과의 접목으로 나누어서 생각해 볼 수 있다. 본인이 생각하는 미술과 과학은 어떠한 형태이고 긍정적인 융합의 형태로는 어떠한 것이 있는가?
- ✓ 미술과 과학이 반드시 하이테크이어야 하는가?
- ✓ 뉴미디어 아트라는 용어로 사용되는 새로운 형태의 미술과 과학의 융합은 무엇인가?

읽기: *디지털 테크놀로지의 시대, 뉴미디어 아트 1-2*
인사미술공간, 작가들의 연구실을 개방하다.의 도록과 토론부분

13주 전시장 방문과 토론

- ✓ 7-8주에 다룬 위의 네 가지 관점에서 전시장의 작가를 분석하고 토론하는 시간을 갖는다.

- ✔ 질문: 과연 내 시각에서 가장 흥미로운 작가는 누구였으며 왜였는가? 그렇다면 주위, 일반 관객들의 반응도 살펴보자. 그들도 나와 같은 의견일까? 반면 성공적이지 못한 작가나 작업은 무엇이었는가? 전시장의 설명은 도움이 되었는가?

14주 작가로 살아남기

- ✔ 국내외 주요 작가 지원프로그램의 목적과 형태
 - ✔ 작가 지원과 실험성, 예술가의 자유
 - ✔ 질문: 자, 나는 졸업하면 작가가 될 것인가? 만약 나에게 레지던시의 기회가 주어진다면 어떠한 레지던시를 갈 것인가? 혹은 가지 않을 것인가? 과연 체계적인 작가 지원이 나에게 어떠한 혜택과 문제점을 동시에 던질 것인가? 만약 그러한 공식적인 후원 프로그램에 입문하지 않는다면 나는 과연 어떠한 작가가 될 수 있을까?
- 읽기: 반이정, *쌈지 폐관 발제, 국내 레지던시의 역사 (기타 자료 추후 공지)*
리서치 요령 및 발제 요령 글 참고

15주 기말 과제 제출 및 최종 발제

- ✔ 1차 과제에서 자신의 작업을 소개하고 고민에 대하여 생각해 보았다면 2차 과제에서는 주요 작가의 작업을 살펴보았을 것입니다. 그렇다면 3차 과제에서는 공부시간에 배운 쟁점을 가지고 최근 자신의 작업을 스스로 비평하고 분석하는 시간을 가져보도록 합니다.
- ✔ 자신의 작업을 분석하고 비평하는데 유용할만한 가이드라인이 학기 중에 주어질 것입니다. 하지만 이것은 어디까지나 가이드 라인이기 때문에 본인들이 특정한 시각을 가지고 집중적으로 분석하는 자세가 요망됩니다.