



김진영

예술작품에 대한 신비체험
— 벤야민의 꿈꾸는 아우라[Aura]

아트앤스터디

사람을 중심에 놓는
인문학의 힘을 믿습니다.

인문학 · 문화예술 교육 포털
아트앤스터디

예술작품에 대한 신비 체험 벤야민의 아우라[Aura]

명작 앞에서 나도 모르게 압도당하는 이유는 작품이 지닌 아우라 때문이다. 발터 벤야민의 아우라론을 통해, 그 신비체험에 담긴 의미와 더불어 기술복제 예술로의 변화 양상을 추적한다.

학습 목표

- 아우라(Aura)란 무엇인가
- 아우라 경험의 의의
- 흔적(Spur) 경험이란 무엇인가
- 벤야민이 말하는 아우라와 인간

강사 소개

• 김진영

철학아카데미 공동대표

인문연구자. 독문학·아도르노·벤야민 전공

역서 : 『애도 일기』(롤랑바르트)

강의 보기



- 제목 : 예술작품에 대한 신비 체험 – 벤야민의 아우라[Aura]
- 강사 : 김진영 (철학아카데미 공동대표)
- 구성 : 16분

지식 노트



발터 벤야민(Walter Benjamin, 1892~ 1940)

유대계 독일인. 마르크스주의자이자 문학평론가이며 철학자. 주요 저서『아케이드 프로젝트』, 「기술복제시대의 예술작품」 등.

지식 노트



아우라(Aura, 희랍어)

입김(호흡). 살아 있는 모든 것들이 가지고 있는, 보이지 않지만 살아있음에 증거. 혹은 기(氣)와도 비슷한 개념.

지식 노트



『파사겐 아르바이트』 (독일어, Passagen Arbeit)

벤야민이 자신의 사상을 결집해 완성해내려 했던 필생의 역작. 장장 13년간 진행한 프로젝트였으나 끝내 완성하지 못하고 세상을 떠났다.

강의 노트

「기술복제시대의 예술작품」(1892)

기술복제시대 예술의 본질적 변화에 대해서 기술한 발터 벤야민의 논문.

아우라는 일종의 이미지 경험으로, 나무 그늘에 앉아 먼 산을 바라보면서도 경험할 수 있다.

벤야민의 아우라(Aura) 정의

1. 멍과 가까움의 변증법

현상학적으로 ‘아무리 가까워도 먼’ 이미지 경험이라고 할 수 있다. 금세 도착해서 만질 수 있는 가촉성이 있으면서도, 도달할 수 없는 먼 곳에 있다고 느끼는 경험. 우리가 자연현상과 만나는 방법 중의 하나가 바로 아우라 현상이다.

아우라 개념의 주안점 - 멍과 가까움의 관계

변증법

모순 또는 대립을 원리로 설명하려고 하는 논리

흔적 경험(trace, 독일어로는 Spur)

아우라 개념과 대별되는 개념.

아무리 멀어도 가깝게 여겨지는 경험.

회화가 권력 현상으로서 수용되고 있는
중요한 모티브 - 아우라

회화는 태고적, 전통적, 인간학적인 아우라 경험을
수용하고 있다. 반면 사진과 영상은 정 반대인 흔적
경험을 가능케 한다.

영상매체의 심미적 경험이 (회화와) 다르다
아우라와는 전혀 다른 흔적 경험.

아우라는 아무리 가까워도 먼 경험이다. 그래서
아우라는 우리를 꿈쩍 못하게 장악한다.

아우라(Aura)

아무리 가까워도 먼 경험.

우리를 꿈쩍 못하게 장악한다.

수용자를 꿈꾸게 만든다.

흔적 경험(Spur)

아무리 멀어도 가까운 경험.

수용자를 꿈과 몽상에서 깨어나게 만든다.

- 회화 - 관조적, contemplative(그 안으로 끌려 들어가는)
- 사진 - 디테일, 선명, naked
- 손으로 그린 회화 이미지 - 인간을 꿈꾸게 한다(아우라)
- 영상매체 - 인간을 깨어나게 한다(흔적)

뚜렷하게 구분해서 다른 것이라고 얘기할 수는 없다.

2. 시간과 공간의 변증법

아우라 현상은 시간과 공간이 거미줄처럼 짜여 있는 경험성.

그때 그곳이 아니면 그 아우라가 발생할 수 없다.
(시공간적 일회성)

분위기(우연성의 문제). 그때 그곳에서만, here and now, 시공간이라고 하는 거미줄로 짜인 공간에서만

가능하다.

어느 시절에, 어느 공간에서 체험한 분위기는 오직 그 순간에만 느낄 수 있다.

3. 나와 대상이 상호 부합하는 것(correspondence)

나와 대상 사이에 거리가 소멸되는 것.

벤야민의 아우라 개념은 이 3가지의 의미로 생각해볼 수 있다.

1. mem과 가까움의 변증법 - 현상학적 의미
2. 시간과 공간의 변증법 - 시공간적 체험의 의미
3. 나와 대상이 상호 부합하는 것(correspondence)
- 아우라의 효과

효과로서 무엇이 경험되는가?

프로이트식 '용해 판타지' - 나와 대상 사이에 경계가 소멸.

아우라 경험은 인간학적이다. 인간이라면 어쩔 수 없이 이러한 대상 경험, 분위기 경험을 할 수밖에 없다.

사실은 벤야민이 얘기하려고 하는 것은?
인간학적인 아우라가 역사 영역으로 건너오면서,
권력과 착종이 된다.

벤야민의 아우라 붕괴 목적

권력과 착종돼 있는 가짜 시각적 경험으로서의
아우라 현상을 해체하려고 한다.

벤야민은 아우라를 복원하려고 하는 측면이 많다.
아우라를 섬세하게 분리하지 않으면 일방적 사용의
폭력으로부터 벗어나기 쉽지 않다.

학습 요약

- 아우라는 본디 희랍어로, 살아 있는 모든 것의 살아 있는 증거라는 의미다.
- 오늘날 거론되는 아우라 개념은 벤야민이 제시한 것으로, 그때 그곳이 아니면 경험할 수 없는, ‘가까워도 먼’ 이미지 경험이다.
- 더없이 인간적인 경험인 아우라가 오늘날에는 권력과 착종되었다.
- 벤야민은 이러한 아우라 현상을 해체하여 본래 의미의 아우라를 복원하려 했다.

인문 퀴즈

1. 독일인 철학자 발터 벤야민(Walter Benjamin)은 이 개념에 대해 일종의 이미지 경험으로, 나무 그늘에 앉아 먼 산을 바라보면서도 경험할 수 있다고 했다. 희랍어로 입김을 뜻하며 살아 있는 모든 것들이 가지고 있으며, 보이지는 않지만 살아있음에 대한 증거가 되는 이 개념은 무엇인가?

(1) 광기 (2) 아우라 (3) 승화 (4) 외연

2. 발터 벤야민(Walter Benjamin)은 ‘아우라’ 개념과 대별되는 개념으로 ‘흔적 경험’을 말했다. 다음 중 ‘흔적 경험’에 대한 설명으로 옳은 것은?

- (1) 아무리 멀어도 가깝게 느껴지는 경험이다.
- (2) 아무리 가까워도 멀게 느껴지는 경험이다.
- (3) 이 경험은 우리를 꿈쩍 못하게 장악하며 수용자를 꿈꾸게 만든다.
- (4) 시간과 공간의 변증법이다.

인문 퀴즈

3. 다음 중 발터 벤야민(Walter Benjamin)의 '아우라(Aura)'에 대한 정의로 옳지 않은 것은?

- (1) mem과 가까움의 변증법
- (2) 시간과 공간의 변증법
- (3) 나와 대상 사이에 거리가 소멸되는 것
- (4) 나와 대상이 상호 부합하지 않는 것

정답

1. (2) 2.(1) 3.(4)

2. (2), (3), (4)는 모두 ‘아우라’에 대한 설명이다.

3. (4) ‘아우라’는 나와 대상이 상호 부합하는 것이다.

이미지 출처

강의 보기

- 퍼블릭 도메인

지식 노트

- 퍼블릭 도메인
- 퍼블릭 도메인
- 퍼블릭 도메인

예술작품에 대한 신비 체험 – 벤야민의 아우라[Aura]

강사 : 김진영

발행 : (주)아트앤스터디

Tel: 02-323-1081

Fax: 02-323-1082

메일: biz@artnstudy.com

전자출판물 인증번호: ECN-0199-2013-100-001780017

본 강의의 저작권은 (주)아트앤스터디에 있습니다.

아트앤스터디