

김동규

서양 예술의 핵심 코드,
멜랑콜리(Melancholy)

아트앤스터디

사람을 중심에 놓는
인문학의 힘을 믿습니다.

인문학 · 문화예술 교육 포털
아트앤스터디

서양 예술의 핵심 코드, 멜랑콜리(Melancholy)

서양 예술가 상당수는 우울한 기질을 가진 멜랑콜리커라는 데... 로댕의 <생각하는 사람>을 토대로 서양의 예술 작품을 관통하는 기본 정조, 멜랑콜리를 추적해 본다.

학습 목표

- 멜랑콜리의 개념
- 서양 예술의 기본 정조
- 예술 창작의 원동력

강사 소개

• 김동규

미학자

인문학자. 철학 전공. 저서 : 『멜랑콜리 미학』,
『하이데거의 사이-예술론』 외

강의 보기

- 제목 : 서양 예술의 핵심 코드, 멜랑콜리 (Melancholy)
- 강사 : 김동규 (미학자)
- 구성 : 22분

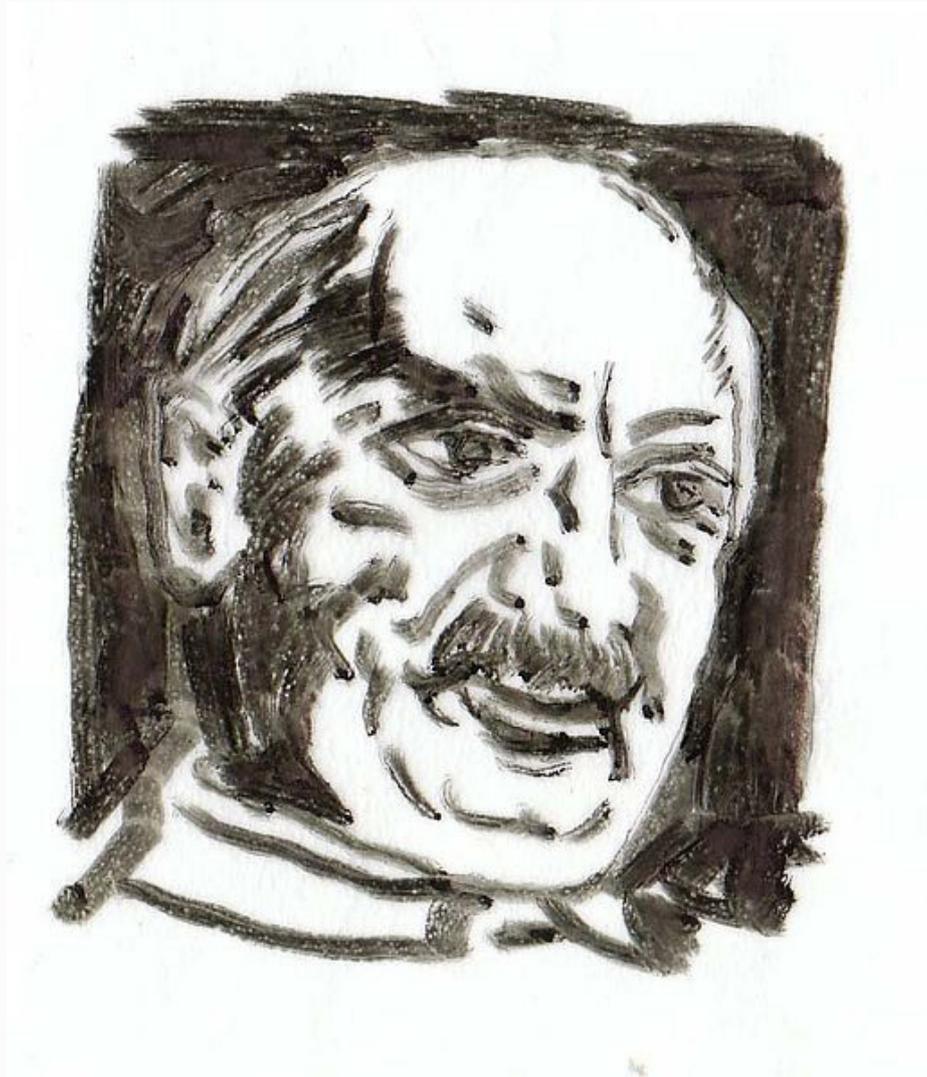
지식 노트

〈멜랑콜리〉

(콩스탕스 마리 샤르팡티에 Constance Marie Charpentier, 1801)

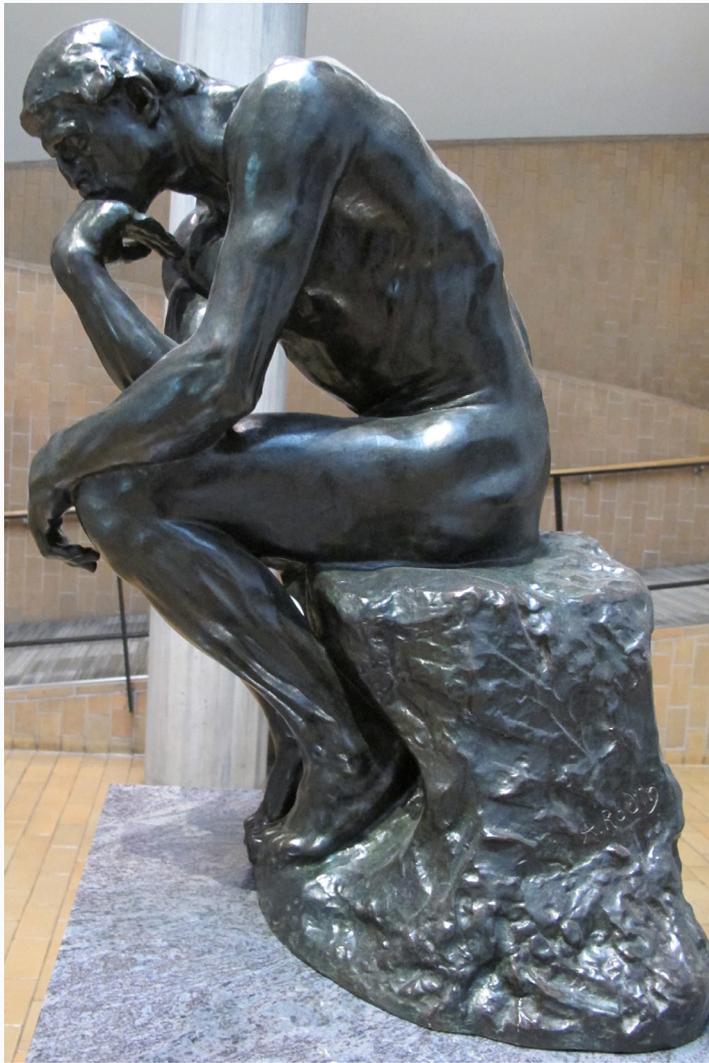
지식 노트

하이데거(Martin Heidegger, 1889~1976)

독일 철학자. 서구의 전통 형이상학을 비판, '존재' 자체를 궁구하는 독창적인 사상을 개진함으로써 실존철학, 현상학, 해석학 등 광범위한 분야에 족적을 남겼다.

지식 노트

로댕의 <생각하는 사람> (1881~1882)

오귀스트 로댕 (Auguste Rodin, 1840~1917)
프랑스의 조각가. 근대 조각의 시조이며, <지옥의 문>, <생각하는 사람> 등 많은 작품을 남겼다.

Attribution: Sailko at commons.wikimedia.org

강의 노트

멜랑콜리(Melancholy)

‘검은 담즙’을 뜻하는 고대 그리스·로마의 의학 용어에서 유래했다. 오늘날 ‘우울’, ‘비에’의 감정을 뜻한다.

멜랑콜리라는 개념은 서양 예술철학 문헌에서 자주 언급되는 중요한 개념인데, 국내에서는 연구가 많이 진행되지 않았다.

테제

- 서양 예술과 철학의 핵심 정조(情調)
- 서양 예술 창작의 원천인 멜랑콜리

정조(情調, Stimmung)

기분, 정취, 분위기. 하이데거는 현존재가 세계를 인식하기 전에 기분을 통해 먼저 세계를 접하게 된다고 보았다.

로댕의 <지옥문>(Le Porte de l'Enfer, 1880~1917)

단테 『신곡』 중 「지옥편」을 주제로 한 조각품. 지옥을 방문하여 괴로워하는 사람과 그를 바라보는 사람(시인)을 표현하였다.

단테(Alighieri Dante, 1265 ~ 1321)

이탈리아 시인, 예언자, 종교인. 그의 대표 저작인 『신곡』은 사후 세계로의 여행담을 적은 서사시이다.

로댕의 <생각하는 사람>은 자아의 사유를 형상화했다. <금동미륵보살반가사유상>은 무아의 삼매경을 표현한 것이다.

세상은 바뀌어지거나 바뀔 수 있는 대상이 아니다. 세상을 보는 인간의 마음을 바꿔야 한다. 무아의 빈 터전에 진여가 나타나는 삼매의 사유다.

동양의 예술가들은 도통한 사람처럼 그려지고 서양의 예술가들은 광인처럼 그려진다.

멜랑콜리의 어원(고대 그리스 의학 용어)

- 검은 담즙
- melancholia=melas검은+chole담즙

멜랑콜리는 우울증과 유사한 의미이나 꼭 같은 것은 아니다.

4체액설

사람의 몸은 네 가지 체액인 혈액, 노란 담즙, 검은 담즙, 점액으로 이루어져 있으며 어떤 특정한 체액이 많이 흐르면 그게 그 사람의 체질과 성격을 결정한다는 학설

검은 담즙이 과도하게 넘치는 사람이 바로 우울과 슬픔의 기질을 가지고 있는 멜랑콜리커 (melancholiker)이다.

‘철학과 정치, 시 또는 예술 방면의 비범한 사람들은 왜 모두 명백히 멜랑콜리커였을까?’

아리스토텔레스, 『문제들』 (problems bookXXX.953a)

아리스토텔레스(Aristotle, BC384 ~ BC322)

고대 그리스의 철학자. 소크라테스와 플라톤을 잇는 형상(Idea)의 철학을 계승하면서도 경험적인 차원에서 학문의 토대를 이루었다.

‘모든 비범한 예술가는 멜랑콜리커다.’

아리스토텔레스의 물음에 대한 하이데거의 해석:

“네 가지(철학, 정치, 시, 예술) 분류에 속한 사람들은 창조적인 활동을 하는 사람들로써, 그들에게 반드시 필요한 것은 바로 ‘자유’다. 그런데 이러한 자유는 무거운 ‘짐’으로 느껴질 수밖에 없다.”

창작을 위해서는 자유가 선행되어야 하는데,
그 자유는 큰 압박감으로 다가온다.

예술 창작의 원동력을 어떻게 멜랑콜리로 볼 수 있나?

『시학』(Poetica)

아리스토텔레스가 시의 내용과 형식 등 서사시 창작의 기술에 관해 쓴 책으로, 서양 예술 창작 이론의 초석이 되는 저작

은유의 기본형식 = A is B

은유의 조건

- ① 낯설음
- ② 유의미성

아리스토텔레스 이전에는 신적인 광기가 있어야 시를 쓸 수 있다고 보았다.

예술가의 창조성

- 아리스토텔레스 이전(플라톤): 신적 광기
- 아리스토텔레스 : 타고난 능력
- 후대 (칸트 이후 낭만주의자): 천재

플라톤이 신적 광기로 돌린 예술가의 창조성을 아리스토텔레스는 멜랑콜리를 통해 과학적으로 설명하려 했다.

“멜랑콜리커들은 걱정적이기에 ‘원거리 사수’처럼 정확하게 활을 쏜다. 어느 한 순간에 급변할 수 있는 그들의 태도로 인해, 그들에게는 인접성이라는 현상이 나타난다” -『수면 속의 예견』 중

낮설면서 동시에 유의미한 술어 B를 찾아내기 위해서는 ‘상상력’을 발휘해야 하는데 그 힘은 멜랑콜리에서 나온다

학습 요약

- 멜랑콜리라는 개념은 그리스 의학 용어에서 비롯한 것으로 우울함과 유사한 의미를 갖는다.
- 멜랑콜리는 서양의 예술과 철학에서 중요하게 다루어지는 개념이다.
- 멜랑콜리가 예술 창작에서 핵심 요소로 작용한다는 점은 여러 예술 작품과 예술 이론에서 확인할 수 있다.
- 아리스토텔레스는 시인이 은유를 만드는 것과 멜랑콜리를 연결시켜 설명했다.

인문 퀴즈

1. 이 인물은 프랑스 출신의 조각가로, 근대 조각의 시조라 불리며, 프랑스의 여성 조각가 까미유 끌로델의 스승이자 연인이었던 인물은?

- (1) 장 앙투안 우동 (Jean Antoine Houdon)
- (2) 세자르 발다치니(Cesar Baldaccini)
- (3) 오귀스트 로댕 (Auguste Rodin)
- (4) 니키 드 생팔 (Niki de Saint Phalle)

2. 다음 중 멜랑콜리(Melancholy)에 대한 설명으로 옳바르지 않은 것은?

- (1) 고대 그리스에서 사용된 의학 용어에서 비롯되었으며 ‘검은 담즙’을 의미한다.
- (2) 아리스토텔레스는 이것을 천재가 가진 특징의 하나로 보았다.
- (3) 서구의 예술과 철학이 가진 핵심적인 분위기로 작용해왔다.
- (4) 이것이 과도할 경우, 깊은 평온과 즐거움에 빠지게 된다.

인문 퀴즈

3. 다음 보기 중 인물과 그의 저서/작품이 올바르게 묶이지 않은 것은?

- (1) 로댕(Auguste Rodin) - 〈지옥문〉(Le Porte de l'Enfer)
- (2) 단테(Alighieri Dante) - 『신곡』(La Divina Commedia)
- (3) 아리스토텔레스(Aristoteles) - 『시학』(Poetica)
- (4) 하이데거(Martin Heidegger) - 『지각의 현상학』(Phenomenologie de la Perception)

정답

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

2. 평온과 즐거움이 아닌 우울과 슬픔이 맞다.

3. 『지각의 현상학』은 메를로 폰티의 저서

이미지 출처

강의 보기

- 퍼블릭 도메인

지식 노트

- http://en.wikipedia.org/wiki/File:Charpentier,_Constance_Marie_-_Melancholy_-_1801.jpg
- http://ko.wikipedia.org/wiki/%ED%8C%8C%EC%9D%BC:Martin_Heidegger_for_WP.jpg
- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Auguste_rodin,_il_pensatore,_1881-1882,_01.JPG

서양 예술의 핵심 코드, 멜랑콜리 (Melancholy)

강사 : 김동규

발행 : (주)아트앤스터디

Tel: 02-323-1081

Fax: 02-323-1082

메일: biz@artnstudy.com

본 강의의 저작권은 (주)아트앤스터디에 있습니다.

아트앤스터디

