

진중권

현대 예술의 선구,
인상주의

아트앤스터디

사람을 중심에 놓는
인문학의 힘을 믿습니다.

인문학 · 문화예술 교육 포털
아트앤스터디

현대 예술의 선구, 인상주의

현대 회화의 출발점으로 불리는 인상주의 미술의 특징과 의의, 대표적인 화가들의 다양한 작품을 살펴보자.

학습 목표

- 인상주의 운동에 참여한 다양한 화가들과 그들의 작품
- 고전주의, 사실주의와 비교하여 인상주의가 가진 특징과 미술사적 의의
- 작품의 내용과 형식에 대해 인상주의자들이 가졌던 문제의식

강사 소개

• 진중권

미학자. 문화평론가. 동양대 교수. 저서 『미학 오디세이 1,2,3』, 『생각의 지도』외 다수

강의 보기

- 제목 : 현대 예술의 선구, 인상주의
- 강사 : 진중권 (미학자)
- 구성 : 25분

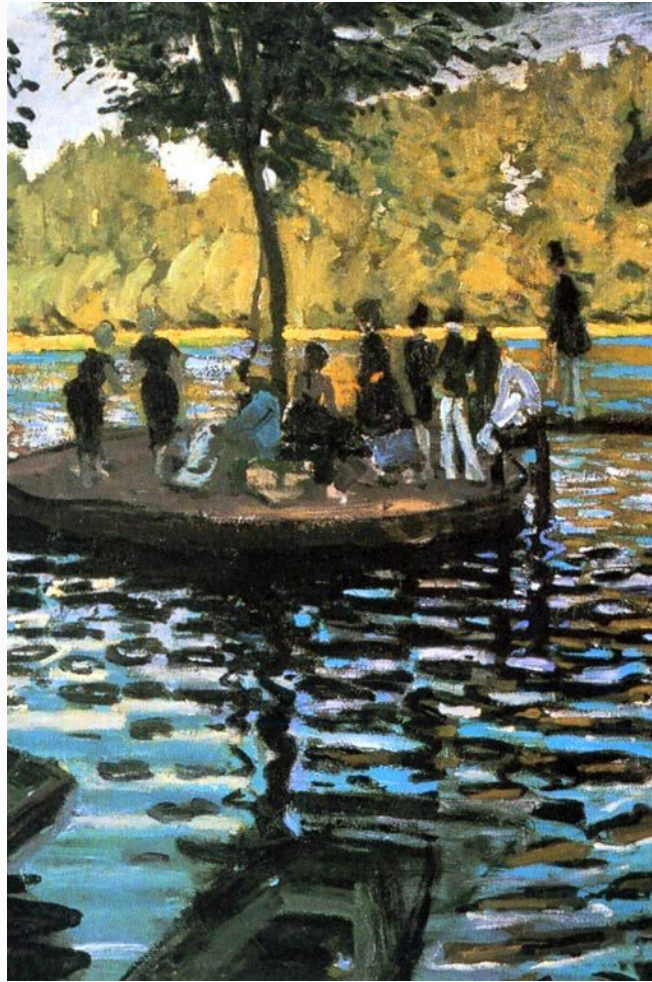
지식 노트

인상주의(Impressionism, 印象主義)

19세기 후반 프랑스를 중심으로 발생한 미술 운동으로, 이후 음악·문학 분야까지 확산되었다. 비평가이자 신문기자였던 루이 르루아가 클로드 모네의 〈인상, 해돋이〉를 조롱한 기사에서 명칭이 유래하였으며, 대표적인 작가로는 모네, 피사로, 르누아르, 드가, 시슬레 등이 있다.

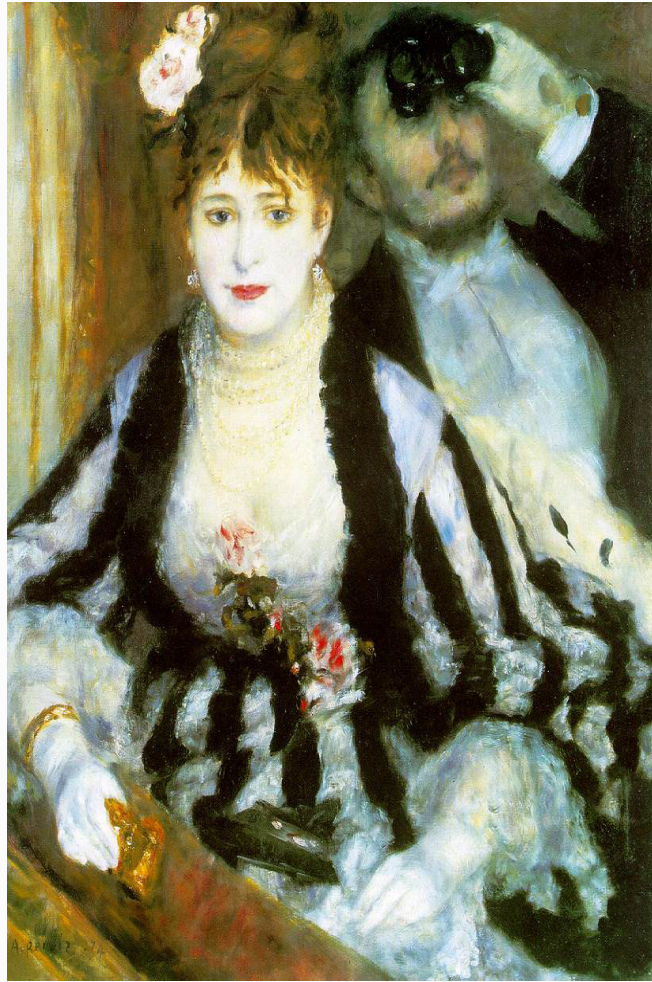
지식 노트

클로드 모네(Claude Monet), <라 그르누에르>

프랑스의 대표적인 인상주의 화가. 시간에 따른 빛의 변화를 섬세하게 포착하여 밝고 화려한 색과 거친 질감으로 화폭에 표현해냈다.

지식 노트

오귀스트 르누아르(Auguste Renoir), 〈특별석〉

강의 노트

인상주의(Impressionism, 印象主義)

19세기 후반 프랑스를 중심으로 발생한 미술 운동으로, 이후 음악·문학 분야까지 확산되었다. 비평가이자 신문기자였던 루이 르루아가 클로드 모네의 〈인상, 해돋이〉를 조롱한 기사에서 명칭이 유래하였으며, 대표적인 작가로는 모네, 피사로, 르누아르, 드가, 시슬레 등이 있다.

카논(Kanon)

규칙·표준·기법 등을 의미하는 그리스어

주제와 표현 양식에 철저한 규범이 있던 고전주의 미술과 달리 인상주의는 뚜렷한 행동 강령을 가지고 있지 않았다.

인상주의를 대표하는 다양한 화가들

– 에두아르 마네(Edouard Manet)

- 클로드 모네(Claude Monet)
- 오귀스트 르누아르(Auguste Renoir)
- 에드가 드가(Edgar de Gas)

가족 유사성(家族 類似性, family resemblance)

오스트리아 태생의 현대 철학자 루트비히 비트겐슈타인이 사용한 개념으로, 한 집단의 구성원들 사이에 존재하는 다양한 속성 중 모든 구성원들이 공통적으로 공유하는 특성을 일컫는다.

클로드 모네(Claude Monet, 1840~1926)

프랑스의 대표적인 인상주의 화가. 시간에 따른 빛의 변화를 섬세하게 포착하여 밝고 화려한 색과 거친 질감으로 화폭에 표현해냈다.

에두아르 마네(Edouard Manet, 1832~1883)

‘인상주의의 아버지’, ‘모더니즘의 시조’ 등으로 불리는 프랑스의 화가”

일상·세속적 주제와 대상

19세기까지 서양 미술에서 나체화의 대상은 신화나 성서, 고전 문학에 등장하는 ‘이상화된 인물’이었기에, 동시대의 일상적 인물의 나체를 그린 마네의 그림은 선정성을 이유로 비난과 논란의 대상이 되었다.

사실주의(Realism, 寫實主義)

19세기 후반 신고전주의와 낭만주의 이후 등장한 예술 사조. 현실의 대상을 미화하지 않고 있는 그대로 묘사하려 했으며, 이상화되고 권위적인 것이 아닌 일상의 인물과 풍경을 주제로 삼았다.

고전주의에 대한 내용상의 반격은 사실주의자들로부터 시작되었다.

고전주의의 특징

① 중요하고 격조 있는 이념들을 가시화하기 위해 선

별의 원칙을 고수한다.

② 현실을 현실 자체보다 더 고상하고 정화된 모습으로 미화한다.

③ 예술 창작의 보편적 원칙들을 강조한다.

현실을 미화해 '아름다운 가상'을 만들어내는 고전주의와 달리 사실주의는 '진리를 말하기만 하면 예술은 추해도 된다'는 입장을 취한다.

인상주의는 내용 면에서는 사실주의와 궤를 같이한다.

→ 모든 대상은 평등하며 그 어느 것도 묘사의 대상이 될 수 있다는 입장

색이나 형이 대상의 객관적 속성이라고 믿었다는 점에서 사실주의자들이 사물에 대해 갖고 있는 관념은 고전주의자들과 똑같았다.

형식의 혁신, 유동하는 형과 색

인상주의는 형식 면에서는 사실주의와 입장을 달리 한다.

→ 사물의 형과 색은 대상의 객관적 속성이 아니라 주관의 지각 조건에 따라 유동한다는 입장

인상주의자들에게 중요한 것은 사물의 실체가 의미가 아니라 그 사물이 망막에 던져주는 색채의 자극일 뿐이다.

인상주의 회화의 평면성과 피상성

“안”에서 “아는 대로”가 아니라 “밖”에서 “보는 대로” 그리고자 했던 인상주의의 선구, 에두아르 마네!

“피부, 천의 주름, 강아지의 털, 거울과 금속의 질감 등의 묘사가 가까이서 본 것처럼 극도로 사실적이다.

현대적 시각의 시각화

발터 벤야민(Walter Benjamin, 1892 ~ 1940)

유대계 독일인 사상가. 문예비평, 매체철학, 역사철학 등 여러 방면에서 활동했으며, 대표작으로는 『괴테의 친화력』, 『기술복제 시대의 예술작품』 등이 있다.

샤를 보들레르

(Charles-Pierre Baudelaire, 1821~1867)

프랑스의 시인이자 문예 비평가. 학창 시절부터 자유분방하고 괴팍한 성격과 풍부한 문학적 감수성으로 유명했다. 현대시의 시조이자 상징주의의 아버지로 평가되며, 대표 시집으로 『악의 꽃』, 『파리의 우울』이 있다.”

보들레르는 오늘날의 도시화, 산업화, 세속화된 사회에서 “서정시가 가능할까?”, 의문을 제기했다.

인상파 화가들은 “오늘날에도 고전주의 식의 그림을 그리는 것이 가능할까?” 하는 질문에 “No!”라고 대답한다.

인상주의자들은 현대인들의 지각 자체가 변했기 때문에 현대인들은 고전주의적 회화에 만족할 수 없다고 보았다.

*참고 도서: 『발터 벤야민의 문예이론』(벤야민 지음, 반성완 옮김, 민음사)

인상주의자들이 사물을 보는 지각 방식은 도시적 지각 방식

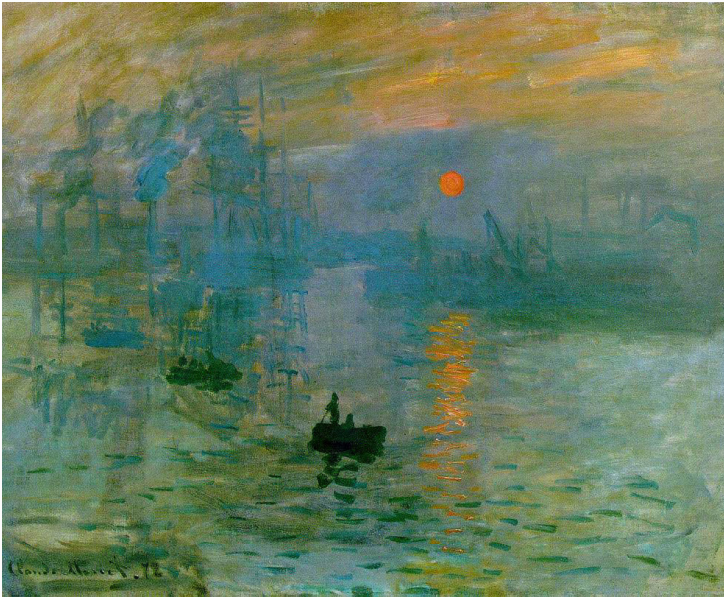
현대 사회는 사람들의 지각 방식 자체를 변하게 만들었고, 달라진 지각 방식에 따라 사람들이 미적 만족감을 느끼는 회화 작품도 달라지게 되었다.

학습 요약

- 인상주의자들은 뚜렷한 규범이나 강령이 없었으며, 화가들마다 인상주의의 특징을 가진 정도의 차이가 있다.
- 고전주의의 특권적 주제와 선별된 대상에 반발한다는 점에서 인상주의는 사실주의의 연장선에 있지만, 사실주의와 달리 전통적인 기교에서 벗어나 독창적, 실험적 형식을 시도하였다.
- 인상주의의 강렬하고 주관적인 색채와 모호한 형상은 시시각각 변화하는 빛을 지각, 체험하는 순간을 표현한 결과이며, 전반적으로 평면적이고 피상적인 느낌을 준다.
- 19세기 후반 발생한 인상주의의 혁신적 양식은 현대화된 도시인들의 지각 방식을 반영하고 있다.

인문 퀴즈

1. 다음 작품의 제목으로 올바른 것은?

- (1) <생-마르틴 운하의 전경>(Vue du canal Saint-Martin)
- (2) <인상, 해돋이>(Impression, Soleil Levant)
- (3) <라 그르누예르>(La Grenouillere)
- (4) <작은 배들, 아르장퇴유의 보트경주>
(les Barques.Regates a Argenteuil)

이미지 출처

Public Domain

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Claude_Monet,_Impression,_soleil_levant,_1872.jpg?uselang=ko

인문 퀴즈

2. 다음에서 설명하는 서양 미술사조에 속하는 화가로 올바른 인물은?

현실을 미화하지 않고 있는 그대로 묘사하려 했으며, 이상화되고 권위적인 주제나 대상이 아닌 도시 노동자나 농민들과 같은 일상의 인물과 풍경을 주제로 삼았다. 19세기 후반 신고전주의와 낭만주의에 대한 반발로 등장하였으며, 인상주의의 탄생에 큰 영향을 미쳤다.

- (1) 자크 루이 다비드(Jacques-Louis David)
- (2) 에드가 드가(Edgar de Gas)
- (3) 카미유 피사로(Camille Pissarro)
- (4) 귀스타브 쿠르베(Gustave Courbet)

인문 퀴즈

3. 다음 작품에 대한 평가와 해석으로 가장 적절치 않은 것은?

- (1) 혜경: 이 작품의 작가는 인상주의를 대표하는 인물로, 〈루앵 대성당〉 연작으로 유명하지!
- (2) 보람: 대상에 대한 객관적인 묘사보다는 빛의 반사를 지각하는 순간의 자극과 효과를 그리려고 것 같지 않아?
- (3) 민영: 밝은 색채와 거친 질감을 통해 굉장히 입체적인 공간감을 표현한 것이 느껴져.
- (4) 민선: 분란·복잡하고 동시다발적인 도시적 지각 방식을 반영하고 있는 것처럼 보여.

정답

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

2. 보기에서 설명하는 사조는 사실주의

- 1번은 신고전주의

- 2,3번은 인상주의

3. 인상주의 회화의 특징은 평면성과 피상성. 고전주의 미술에서 보여지는 원근법에 의한 입체적인 공간감과는 거리가 멀다.

이미지 출처

강의 보기

- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Claude_Monet,_Impression,_soleil_levant,_1872.jpg?uselang=ko

지식노트

- http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Claude_Monet,_Impression,_soleil_levant,_1872.jpg?uselang=ko
- http://en.wikipedia.org/wiki/File:Claude_Monet_La_Grenouill%C3%A9re.jpg
- [http://en.wikipedia.org/wiki/File:Pierre-Auguste_Renoir,_La_loge_\(The_Theater_Box\).jpg](http://en.wikipedia.org/wiki/File:Pierre-Auguste_Renoir,_La_loge_(The_Theater_Box).jpg)

현대 예술의 선구, 인상주의

강사: 진중권

발행: (주)아트앤스터디

Tel: 02-323-1081

Fax: 02-323-1082

메일: biz@artnstudy.com

본 강의의 저작권은 (주)아트앤스터디에 있습니다.

아트앤스터디