

<현대미술 속으로>

김정희(서울대 미술대학 서양화과 교수)

8. 종전 직후와 1950년대 미술

I. 전쟁 후 미국 미술의 국제무대로의 부상 배경과 특징

제 2 차 세계대전을 통해 유럽과 미국의 정치, 사회와 경제에 있어서는 물론 미술계에도 커다란 변화가 일어남. 전쟁 후 세계는 정치적으로 동, 서로 분리됨. 미술 중심지는 파리나 베를린을 중심으로 한 유럽 대륙에서 미국으로 이동함. 주된 이유는 전쟁을 일으킨 독일의 국가사회주의자들의 박해를 피해 많은 지식인들과 예술가들 수천 명이 미국으로 이주하게 되고, 전쟁을 통한 파괴로 유럽의 미술이 성장할 수 있는 인적, 정신적, 경제적 토대를 뽑아 버렸기 때문. 전쟁 후 전쟁을 일으킨 독일은 물론 전쟁을 치르는 동안 파괴된 유럽의 다른 나라들도 재건에 힘쓰느라 미술 활동이 위축됨. 경제적으로 미국은 전쟁 중에는 군수품 생산을 통해 일자리도 많아 경제가 성장하고, 개인 소득도 올라감. 그러나 전쟁 직후에는 군수품을 생산하던 공장들이 소비재 생산으로 전환하는 속도가 느려 경제 하락. 서서히 회복되던 경제가 1949 년에 하락해, 마이너스 성장률 기록. 그러다가 1950 년 한국전 발발을 통해 미국은 '전쟁 특수'를 통해 경제 급성장. 전쟁 후의 이와 같은 상황을 통해 세계 미술 분야의 주도권이 정치와 경제 분야와 마찬가지로 유럽에서 미국, 엄밀하게는 뉴욕으로 이동. 이러한 현상은 1960 년대까지 이어짐.

II. 1950~1960 년대 정치, 경제, 미술의 중심지 미국의 미술

냉전시대의 미국 미술은 추상표현주의. 소비주의 시대의 미국 미술은 팝 아트

전쟁 후 미국 미술계는 두 가지 해결해야 할 문제를 가지고 있었음. 하나는 20-30 년대 미국 미술이 지닌 지방적 특성과 유럽 미술을 추종하고 낙후된 점을 극복해야 하는 것. 미국은 1913 년 Armory Show 전시를 통해 처음으로 현대미술을 접함. 뉴욕에 1929 년에 MoMA 가, 1931 년에는 Whitney Museum of American Art 가 건립됨. 제 2 차 세계대전 후 미국 미술평론가들은 유럽미술로부터 영향을 받지 않았으며, 전위적인 미술 개발의 필요성을 강조함.

다른 하나는 극단적인 반공산주의 사회 속에서 정치적 색채 배제하는 것. 다른 한편으로 원자탄 투하라는 새로운 전쟁 방식을 적용한 제 2 차 세계대전 후 전쟁의 상흔과 원자탄에 대한 공포와 이것을 통해 제 3 차 세계대전이 일어날 것이라는 우려가 모호하고 추상적인 이미지로 표출되면서 추상적인 미술이 주된 양식으로 등장하게 됨.

전례 없는 경제적인 풍요 속에서 미국인들은 무의식 속의 집단적인 불안감을 가짐. 이러한 상황에서 뉴욕에서 활동하던 미술가들과 미술 평론가들을 중심으로 등장한 미술이 추상표현주의(Abstract Expressionism) 또는 액션 페인팅(Action Painting)으로 불리는 추상미술임.

클레멘트 그린버그 같은 미술평론가는 미국 미술이 앞서 언급한 미국 미술이 지닌 문제점을 극복하고자 의식적으로 미술가들에게 작품에서 형상적인 요소와 내용을 제거하도록 요구함.

한편 원자탄 투하라는 새로운 전쟁 방식을 적용한 제 2 차 세계대전 후 전쟁의 상흔과 원자탄에 대한 공포는 모호하고 추상적인 이미지로 표출되면서 추상적인 미술이 주된 양식으로 등장하게 됨. 그러나 전쟁 결과

세계가 동과 서, 공산주의와 민주주의로 분할된 구조로 재편됨으로써 시작된 냉전 시대는 미술의 정치적 해석 및 이용을 용이하게 함. 이에 따라 미국과 프랑스와 같은 민주 진영 국가에서 유행한 추상미술이 구소련, 독일, 이탈리아처럼 1920년대 말부터 전쟁 중까지 연합군의 반대편에 있던 국가들에서 유행했고 구소련, 구동독과 같이 전후에 공산 진영 국가에서 유행한 사실적 미술은 양 진영의 정치적 상징으로 해석됨. 민주 진영의 수장 역할을 한 미국의 추상미술은 추상표현주의 또는 액션 페인팅인데, 이 미술은 “미국의 정신적 지도”로 불리면서 민주주의의 상징으로 해석되었고, 제 2차 세계대전 발발에 책임이 있어 전후 국가주의를 경계하던 구서독은 추상미술을 국제(international) 미술로 해석함.

Abstract Expressionism/ Action Painting

Abstract Expressionism 은 1940년대 말 이후 1950년대 뉴욕을 중심으로 미국에서 유행한 회화 중심의 미술 경향을 칭함. 뉴욕을 중심으로 일어나 뉴욕스쿨로도 불리는 이 미술경향을 대표하는 화가로는 Jackson Pollock, Willem de Kooning, Mark Rothko, Barnett Newman, Franz Kline, Clyfford Still, Arshile Gorky, Ad Reinhardt 와 Adolph Gottlieb 이 있음. 이 미술은 제 2차 세계대전을 정치적 권력을 얻은 미국이 역사상 처음으로 그동안 유럽을 모방하거나 자기 고유의 특이한 패턴을 따르던 분야인 시각 예술에 있어 선두에 섰. 그 후 이 미술은 미술 전문가들과 정치가들에 의해 냉전 시대 미국의 정치적 권력의 시각적 파트너로 해석되고 활용되면서, 전 세계적으로 영향력을 행사하게 됨.(대표적으로는 CIA가 내용을 결정하고 재정적으로 후원하여 1958-59년 “The New American Painting”이라는 제목으로 유럽 8개국을 순회한 전시) 특히 분단되었던 독일이나 우리나라에서는 독특한 영향을 끼치게 됨. 이들의 작품은 다양. 이를 테면 드 쿠닝의 작품은 표현적이지만 추상이 아니고, 로스코나 뉴만의 작품은 추상이나 표현적이지 않음. 이에 따라 추상표현주의는 한 이름으로 묶기가 어려운 두 종류로, 액션 페인팅으로 불리는 제스처적인 추상(Gestural Abstraction)과 색면 추상으로 불리는 정제된 추상(Purified Abstraction)으로 나눌 수 있음.

Action Painting이라는 용어는 비평가 Harold Rosenberg가 1952년 Art News에 쓴 기사에서 사용. 그는 “캔버스는 미국미술가들에게 차례로 실재는 상상이든 object를 reproduce, re-design, analyze 또는 “express”하는 공간이기 보다는 act하기 위한 arena로 나타나기 시작했다. 캔버스에서 일어났던 것은 그림(picture)이 아니라 사건(event)”였다.”고 씀. Jackson Pollock, Franz Kline과 Willem de Kooning과 같은 추상표현주의자들은 회화를 그 안에서 창조의 행위를 하는 경기장으로 본 반면, 클레멘트 그린버그와 같은 초기의 비평가들은 그들의 작품의 “객관성”에 초점을 맞춤. 그린버그에게 이 회화들을 미술가들의 실존적 투쟁의 기록으로 이해하기 위한 열쇠는 회화들의 응고되고 기름이 뭉친 표면들의 신체성(physicality)였음. 로젠버그는 object 보다는 “투쟁” 자체를 강조. 그에게 완성된 회화는 단지 신체적 표명, 일종의 잔여물. 회화의 창조라는 행위나 과정에 있는 일종의 실제 미술 작업으로 봄. 미술에서 과정과 행위를 중시하는 견해는 50년대 후반부터 70년대까지 process art, conceptualism, happening, fluxus, performance art, Earth Art 등, 실제의 시간이 미술의 본질적 요소가 된 미술에 영향을 주었음.

냉전 시대 미국 정부가 CIA를 통해 추상표현주의 미술을 “The New American Painting”이라는 이름을 붙여 정치적으로 이용한 것에 대한 연구들: Max Kozloff, “American Painting During the Cold War”, Artforum. 11 (May 1973); Eva Cockcroft, “Abstract Expressionism: Weapon of the Cold War”, in Artforum, vol. 15, no. 10, June 1974, pp. 39-41; Serge Guilbaut, How New York Stole the Idea of Modern Art, 1985; Frances Stonor Saunders, “Modern art was CIA ‘weapon’ ” revealed: how the spy agency used unwitting artists such as Pollock and de Kooning in a cultural Cold War, in The Independent, Sunday 22 October 1995; Josh Jones, “How the CIA Secretly Funded Abstract Expressionism During the Cold War”, in Art, History, Life, April 29th, 2013 등