

< 아트어드바이저 정윤아의 『현대미술 강좌』>

4. 도널드 저드와 네모난 상자들의 의미

1. 미니멀리즘(Minimalism)

(1) 시기 및 개요

1960년대 초반 팝 아트와 거의 동시에 등장. 대상의 본질만을 남기고 불필요한 요소들을 제거하는 경향. 그 결과 최소한의 색상을 사용해 기하학적인 뼈대만을 표현하는 단순한 형태의 미술작품이 주를 이룸. 미술이론가이기도 한 도널드 주드의 작품이 대표적. 음악에서의 미니멀리즘은 1960년대 인기를 끌었던 필립 글래스(Philip Glass)의 단조롭고 반복적인 합주곡처럼 기본적으로 안정적인 박자에 반복과 조화를 강조하는 경향. 건축 디자인 분야에서도 소재와 구조를 단순화하면서도 효율성을 추구.

(2) 관련 명칭

ABC Art/ 근본 구조(Primary Structure)/ 시스템 아트(System Art)/ 콘크리트 오브제(Concrete Object)/ Single Image Art 등의 용어 혼재. 가장 널리 사용된 용어가 '최소한도'의, '최소의', '극미의'라는 minimal에 'ism'을 덧붙인 미니멀리즘.

(3) 팝 아트와의 공통점

- 반복과 시리얼 형태의 사용, 기계 or 대량생산의 미학
- 대량 생산 산업 구성체들을 신성시: 공업용, 건축 재료 사용
- 추상표현주의에 대한 반발 작용
- 일종의 레디메이드 개념 사용

(4) 팝 아트와의 차이점

- 수학, 언어, 논리에 기반을 두거나 선 사상에 토대를 둔 반복
- 소비문화(대중문화)에 대한 비판과 청교도적인 단순성과 추상적인 엄격함 추구
- 사물과 미술의 간극에 대한 체계적인 실험 중시

(5) 미니멀리즘의 특성

1. 순수형태: 기하학적 추상 형태. 사물의 형태를 그대로 드러나게 함.
기본적으로 예술적인 기교나 각색을 최소화하고 사물의 근본, 본질만을 표현했을 때, 현실과 작품과의 괴리가 최소화되어 진정한 리얼리티가 달성된다는 믿음에 근거
2. 시간성: 시간성의 개념을 조각에 도입

3. 연극성: 작품의 현존 자체를 중시하고 관객이 작품을 대면하는 상황(경험) 중시
4. 즉물성: 작품에서 재현적인 환기작용 없이 작품을 단일한 사물로 지각하는 것

(6) 대표작가

도널드 주드(Donald Judd, 1928-94): "특수한 사물들(Specific Objects)"이라는 제목의 에세이 발표(1965)
환상을 깨부수는 수단으로서의 "실제 공간"을 지지

댄 플래빈(Dan Flavin, 1933-96): 형광등 작가로 널리 알려짐. 러시아 구축주의의 영향

칼 안드레(Carl Andre, 1935-): 수평 조각의 개념 도입. 단순 형태의 반복

솔 르윗(Sol LeWitt, 1928-2007): 무한으로 확장할 수 있는 격자 틀 속에서 수학적 기본 모듈을 반복

로버트 모리스(Robert Morris, 1931-): 자유로운 아이디어와 발상. 재료의 연극적 성질을 강조

서부지역에서는 제임스 터렐(James Turrell, 1943-), 래리 벨(Larry Bell, 1939-) 등이 미니멀리즘 계열이라 할 수 있는 'Light & Space' 운동을 펼침.

2. 대지미술(Earth Art, Land Art)

(1) 시기 및 개요

1960년대 중반 등장하여 1970년대 전성기 구가. 미니멀리즘의 영향으로 인해 '물질'으로서의 예술을 부정하려는 경향과 반문명적인 문화현상이 뒤섞여 생겨난 미술경향. 자연으로 나가 작업을 하는 이러한 경향은 모두 예술의 일시적 성격, 재료 또는 재질로서의 자연의 재인식을 중시

(2) 대지미술의 특징

장소특정적(Site-Specific) 성격. 미술에서 작품의 경험을 중시하는 현상학적 태도가 중요한 문제로 대두되면서 작품 자체의 조형미보다 작품이 놓여진 장소와의 컨텍스트(context)가 작품 감상의 주요 이슈로 부각. 관객의 경험과 작품이 놓이는 특정 장소가 작품 자체만큼 의미를 지니게 되면서 '장소특정적'이라는 용어가 널리 사용됨

(3) 대표작가

로버트 스미드슨(Robert Smithson, 1938-73): 화가로 출발하였으나 1964년부터 미니멀리즘 작가들과 교류하면서 유리판, 거울, 튜브 등을 재료로 작업. 1967년부터 뉴저지 산업지대를 다니면서 야외작업 시작. 대표적인 작품은 유타 지역 호수의 설화를 반영한 <나선형 방파제>

마이클 하이저(Michael Heizer, 1944-): 수직으로 올라가는 조각이 아니라 밑으로 들어가는 조각. 조각의 영역 확장 제시. 조각의 경험을 중시

월터 드 마리아(Walter de Maria, 1935-): 뉴멕시코 들판에 400개의 봉을 정렬한 <번개 들판>이 대표적인 작품

낸시 홀트(Nancy Holt, 1938-): 대지미술 작가 중 몇 안 되는 여성작가. 건축 재료인 콘크리트로 터널을 만들어 유타 사막 지역에 설치한 <태양 터널>이 가장 대표적인 작품.