

< 아트어드바이저 정윤아의 『현대미술 강좌』>

9. 공간주의(空間主義, Spazialismo)

(1) 공간주의

시기: 1946년경 시작(미국의 추상표현주의 발생 시기)

주요작가: 루치오 폰타나

이태리 미술가 루치오 폰타나에 의해 시작된 미술운동. 1946년 부에노스아이레스에서 폰타나가 그의 학생들과 함께 '백색선언' 발표. 이 선언문에서 추상과 구상에서 모두 벗어나 미학, 합리주의, 형식주의를 공격하면서 공간주의(Spazialismo)라 불리는 자신만의 '공간 개념' 공표.

공간주의가 추구하는 미술은 과학과 테크놀로지의 적극적인 수용을 통해 4차원의 세계를 표현하는 것을 목표로 해야 한다고 주장하면서 네온과 같은 재료를 사용한 작품 발표.

새로운 예술 발전의 구체화를 위하여 그 사상적인 개념으로 공간주의를 표방. 1947년 밀라노에서 뜻을 같이 하는 작가들을 모아 그룹을 결성하여 '공간 선언 Manifesto Spaziale'을 발표하고 본격적인 공간주의 활동 시작. 기존 미술의 미학을 타파하고 시간과 공간의 통일에 입각한 새로운 예술의 발전을 주장.

(2) 공간 개념(Concetto spaziale, Spatial Concept)이란?

폰타나는 회화가 현실세계와 가지는 괴리감을 극복하고 회화와 조각을 구분하는 고전적인 구별의 의미를 제거하여 새로운 미학적 범주를 창조하기 위하여 공간개념이라는 새로운 개념을 설정.

회화와 같은 평면(2차원) 작업에 구멍을 뚫은 단순한 행위를 통해 공간(3차원)을 암시하게 될 수 있음을 발견. 이와 같이 평면에 구멍을 뚫는 행위를 '부치(buchi)'라 명명하고 부치를 통한 공간감의 획득을 설명하기 위해 '공간개념'이라는 명칭을 붙임. 이후 이 공간개념을 조각에도 적용, 확장. 건축, 조각, 회화의 경계를 지우는 독특한 작업 전개.

<공간 개념> 연작의 시기별 구분

1949-53: 캔버스에 구멍을 내는 부치(buchi/hole)

1951-58: 구멍 난 캔버스에 가짜 보석을 부착하는 피에트르(pietre/stone)

1958-68: 캔버스를 날카롭게 베는 타글리(tagli/cut)

1963-64: 타원형 캔버스에 키치적인 강렬한 색채를 사용하는 <신의 죽음> 연작

(3) 루치오 폰타나 [Lucio Fontana, 1899~1968]

아르헨티나의 산타페 출생. 밀라노의 브레라미술학교에서 조각을 배우고, 제2차 세계대전 전에 '추상·창조' 그룹에 참가. 20세기 과학과 테크놀로지의 발전에 대한 예찬이 폰타나로 하여금 다양한 매체와 방식을 통한 예술 창작의 길을 열어줌. 조각가로서 그는 돌, 금속, 세라믹, 네온과 같은 매체를 실험하였고, 화가로서 2차원 표면의 한계를 극복하려는 새로운 도전을 보였음.

전후에 밀라노에서 공간주의운동을 일으키고(1947, 제1선언) '공간을 가로질러 빛나는 형태'를 새로운 미학(美學)의 형성이라 하여, 운동·색채·시간 그리고 공간, 즉 네온의 빛·텔레비전·건축 등에서 볼 수 있는 4차원

적 존재를 표현하는 것이 공간주의 미술의 목표라고 주장.

캔버스에 날카로운 칼자국을 넣은 커팅작품에 의해 회화와 조각의 극한으로서의 공간개념을 보여준 연작이 가장 잘 알려져 있으며, 후에 그림자에 관심을 가져 도려낸 실루엣의 그림과 같은 연작을 남기기도 함.

(4) 폰타나 미술의 중요성

1958년부터 시작하여 타계 직전까지 10년 간 지속한 타글리 회화 작품이 가장 잘 알려져 있으나 사실은 그 이전 조각이나 초기 부치 회화 작품들이 미술사에서는 더 중요.

- 고급미술(추상 추구), 저급미술(싸구려 색채, 가짜 보석 사용 등 키치적 요소 수용)의 구분을 허무는 데에 중대한 역할
- 건축, 조각, 회화 장르간의 경계를 허무는 데에 중대한 역할
- 회화에 현실세계의 공간을 도입한 최초의 작업 창조
- 후배 작가들에게 다양한 방식으로 영향을 미침

아버지의 영향(19세기 장례 기념물 전문 상업조각)

↓

- 당시 팽배해 있던 고급미술과 저급미술 구분에 대한 무의식적인 저항
- 키치(kitsch, 싸구려 물건에서 오는 나쁜 취향을 비꼬는 용어)에 대한 자연스러운 태도

↓

- 누보 레알리즘(Nouveau Realisme)에 큰 영향을 끼침
- 피에로 만조니(Piero Manzoni 1933-63)에 큰 영향을 끼침
- 네온 작업의 등장에 선구적 역할
- 마우리치오 카텔란(Maurizio Cattelan 1960-)의 작업 주제로 등장
(미술가의 지나친 명성과 그에 따른 작업의 허구성에 대한 고발)