

< 서양 현대미술, 아시아를 만나다 >

3. 마음의 풍경화와 전후 추상화에 나타나는 아시아의 영향

정윤아 (크리스티 스페셜리스트)

참고문헌: The Third Mind, American Artists Contemplate Asia pp. 89 -197

1. 마음의 풍경화: 아시아를 통해 서구가 발견한 자연에 대한 새로운 개념

1) 개요: 아시아의 자연관을 수용함으로써 자연에 대한 새로운 개념을 정립함과 동시에 새로운 미학을 추구한 서양 예술가들에 대해 검토한다.

2) 우키요에(Ukiyo-e)의 영향

20세기 초반 미국의 화가들은 휘슬러의 회화를 통해서 아시아 미학에 깊은 영감을 받음. 특히 투명성, 가벼움, 비물질화, 침묵, 율동적인 형태 등 일본 판화에 나타나는 요소들에 크게 영향을 받음.

3) 뉴욕의 아시아: Arthur Wesley Dow 그리고 Stieglitz 그룹

가. 아서 웨슬리 다우(Arthur Wesley Dow, 1857-1922)

휘슬러에게 많은 영향을 받았으며, 보스턴 미술관의 큐레이터로서 아시아 미학에 정통한 것으로 알려진 Ernest Fenollosa의 조수로 근무. 1895년부터 1922년에 걸쳐 컬럼비아 대학 등 미국의 여러 대학에서 아시아 미학, 특히 일본의 우키요에에 대한 강의를 펼쳐 많은 예술가들에게 큰 영향을 미침.

나. 알프레드 스티그리츠(Alfred Stieglitz, 1864-1946)

1883년 전기공학을 공부하기 위하여 베를린 과학기술전문학교에 입학. 몇 개월 후 구입한 소형 카메라에 관심을 가지면서 사진으로 전향. 회화적 사진에 반대하고, 카메라 기능에 충실한 리얼리즘 묘사를 목적으로 하는 스트레이트 사진을 주장하는 한편, 사진조형에 있어서도 근대조형의 이론을 도입. 1902년 '사진분리파(Photo-Secession Group)'를 결성, 미국 사진계의 지도자적 위치에서 에드워드 스타이켄(Edward Steichen)을 비롯한 당시의 신예 사진가들에게도 많은 영향을 끼침. 1905년에는 뉴욕에 291 Gallery를 열어 사진분리파의 작품들을 전시할 공간을 마련하고 유럽 근대미술을 소개하는 장소로 활용. 1924년 화가 조지아 오키프(Georgia O'Keeffe)와 결혼하였으며, 그녀를 모델로 한 수백 점의 연작 인물사진을 남김. 프로이트의 심리학 및 아시아의 흐름에 대한 감각에서 큰 영향을 받음.

2. 아시아의 서예와 형이상학 전통에서 출발한 전후 서구의 추상미술

1) 개요: 전후 시기에 아시아 문화예술(특히 서예전통과 선불교, 노장사상, 힌두교 등 아시아 사상과 종교)은 미국과 유럽 현대미술에 막대한 영향을 미친다. 여기서는 프란츠 클라인, 로버트 마더웰에서 브라이스 마덴에 이르는 미국 주요 추상화의 거장들의 예술에서 엿보이는 서예와 아시아 철학의 전통을 깊이 있게 살펴보기로 한다. 또한 조각에 철 용접을 도입하여 현대 조각에 새로운 바람을 일으킨 데이비드 스미스 조각의 근간을 이루는 아시아 예술의 영향을 통해서 서양이 받아 들인 아시아 전통에 대해 이해한다.

2) 전후 주요 추상화가들에서 나타나는 아시아 전통의 영향

전후 미국 추상화가들은 아시아 사상과 전통에 큰 영향을 받으나, "추상표현주의"라는 이름으로 국제적인 명성을 얻기 시작하면서 아시아 영향을 부인. 예를 들어, C. 그린버그는 "진정한 '추상표현주의자들'은 아시아 미술에 피상적인 관심 이상을 느끼지 않는다. 그들 예술의 원천은 완전히 서양에 있다"고 주장.

가. 잭슨 폴록 (Jackson Pollock, 1912-1956)

미국 추상표현주의의 대표 화가. '뿌리기 회화'로 널리 알려진 그는 뿌리기 기법이 가지는 흐르는 듯한 효과를 위해 공업용 페인트에 희석제를 섞어 사용하였으며, 1950년대 초반부터 종이에 잉크화를 통해서 수묵화의 느낌을 실험.

나. 로버트 마더웰 (Robert Motherwell, 1915-91)

선불교 회화에 큰 영향을 받았으나, 1960년대 말엽부터는 아시아 영향을 적극 부인.

다. 마크 토비 (Mark Tobey, 1890-1976)

1920년대 시애틀에서 만난 중국인 예술가와 교류하면서 아시아 문화에 심취. 하얀 종이에 검은 색 먹으로 글을 쓰는 아시아 서예 기법을 뒤집어 어두운 바탕에 밝은 색 선으로 그리는 자신의 회화 방식을 "white writing"이라고 명명.

라. 프란츠 클라인 (Franz Kline, 1910-62)

서예 및 수묵화에 막대한 영향을 받았으나, 자신의 회화를 서예의 영향으로 보는 것을 부정.

마. 데이비드 스미스 (David Smith, 1906-65)

중국 서예 및 회화에 깊은 영향. 예를 들어, Jing Hao (ca. 670-930)의 "붓질에는 네 가지 측면이 있다. 근육, 살, 뼈, 그리고 정신.(중략) 만일 근육이 죽으면 살이 붙을 수 없다. 나약한 붓질에는 뼈가 없다"는 언급 등을 자주 인용하였으며, 자신의 잉크화 드로잉을 통해 이를 수련하고 조각에 반영.

바. 브라이스 마덴 (Brice Marden, 1938-)

잭슨 폴록의 1950년대 잉크화에 큰 감명을 받았으며, 이후 1984년, 뉴욕에서 열린 "일본 서예화의 거장들" 전시를 통해 아시아 문화를 접한 후 중국 서예 및 회화 연구.