

< 서양 현대미술, 아시아를 만나다 >

8. 독창적인 아시아 미학을 창조한 한국의 거장들과 현대미술가들

정윤아 (크리스티 스페셜리스트)

한국에 유화를 도입한 1세대와 유화의 토착화를 위해 노력한 2세대들, 그리고 한국의 감성을 담은 독창적인 추상화를 추구한 선구자적인 추상화가들에 대해 살펴본다. 서양의 개념미술에 대한 반응으로 나타난 1960, 70년대 한국의 개념미술에서 1990년대 개념미술로의 맥락도 개괄적으로 고찰한다. 또 다른 중요한 이슈인 한국화의 현대화에 대한 주제에 대해서도 검토하기로 한다.

1. 서양미술의 토착화

1) 모던 아트

일본(또는 미국, 프랑스 등)으로 건너가 유화 기법을 습득한 1세대 미술가들. 대표적인 미술가로 고희동(1886-1965), 김관호(1890-1959), 나혜석(1896-1948), 이종우(1899-1981), 도상봉(1902-77), 오지호(1905-82), 구본웅(1906-1953) 등.

2) 유화의 토착화

유화의 기법을 통해 한국의 고유 풍경 및 한국인의 정체성과 심성 등을 모색한 2세대 모던 아트 화가들로 이인성(1912-1950), 이쾌대(1913-1965), 박수근(1914-1965), 이중섭(1916-1954), 장욱진(1917-1990), 박고석(1917-2002) 등.

3) 선구적 추상화와 단색화

파리 또는 뉴욕에서의 경험을 통해 한국적 추상화를 추구하는 일군의 화가들 등장. 그 대표적인 작가로 파리에서 체험한 앵포르멜 기법을 가지고 한국 전쟁의 참상을 자신만의 독창적인 문자 추상으로 승화시킨 남관(1911-1990), 파리를 거쳐 뉴욕에 정착하면서 한국적 모티브를 이용한 회화에서 자신만의 독특한 점화추상을 일구어낸 김환기(1913-1974). 일본에서 유학한 후, 그곳에 정착한 곽인식(1919-1988)은 모노하 계열만이 아니라 후대 한국의 고유한 모노크롬 회화인 단색화 계열 화가들에게 큰 영향을 미침. 대표적인 단색화 화가로는 윤형근, 정상화, 김창열, 하종현, 박서보, 이우환 등.

4) 실험미술

1960년대 말에 시작되어 다양한 퍼포먼스를 선보인 <청년작가연립전>에서부터 1970년대 <AG, 한국아방가드르협회>, <ST (Space & Time)> 등의 활동을 통해서 개념미술 전개. 이승택, 김구림, 이건용 등.

5) 1980년대: 민중미술

한국의 특수한 정치 상황으로 인해 1980년대에는 민중미술이 주류미술로 전개됨. 주로 정치적 내용을 담은 판화(걸개 그림), 오윤, 민정기, 신학철, 김봉준, 임옥상, 홍성담 등. 이후 강홍구, 박불똥, 박찬경, 노승택, 노재운, 조습 등 새로운 실험적 형식의 정치적 미술 전개.

6) 1990년대: 한국적 개념미술의 등장

서구의 개념미술 형식을 빌리나 한국의 대중문화, 정치, 사회를 둘러싼 담론, 한국과 서구의 관계에 관한 논의 등 내용 면에서는 한국의 문화 전반을 기반으로 하는 개념미술 등장. 대표적인 작가로 안규철, 박이소, 최정화, 이불, 김범, 김홍석 등. 이외에도 미국이나 유럽 등 해외를 기반으로 활발하게 활동하는 작가들이 대거 등장하는데, 대표적인 작가로 서도호, 김수자, 니키 리(Nikki S. Lee), 마이클 주(Michael Joo) 등.

7) 2000년대: 다원화 양상

다양한 형식의 사진, 사실주의적 구상회화, 팝아트 형식의 미술, 설치미술, 개념미술 등 뚜렷한 다원화 양상.

2. 한국화의 현대화

1) 근대 한국화

흔히 한국화의 4대가로 불리는 의재 허백련(1896-1977), 청전 이상범(1897-1972), 소정 변관식(1899-1976), 심산 노수현(1899-1979)과 이외 다수 화가들에 의해 한국화의 새로운 시도들이 일어나게 됨.

2) 추상 한국화

해강 김규진에게 문인화와 서예를 수학하고, 이후 파리에 정착한 이응노를 중심으로 한국화에 추상화 기법을 접목하여 한국화의 현대화를 꾀하고자 하는 실험적인 한국화 등장. 이러한 경향은 이후 서세옥, 송영방, 송수남 등에 의해 지속적으로 개진됨.

3) 동풍(東風) 운동 전개

한국화의 자연스러운 성향을 강조한다는 의미에서 '동풍'이라 불리는 새로운 한국화 운동이 전개됨. 1960년대 출생인 문봉선, 유근택, 박병춘 등이 대표적인 화가들. 이들은 한국화에 시간성의 문제를 접목한다든지 하는 개념적인 접근으로 한국화를 현대화하는 데에 크게 기여함.

4) 한국화의 재해석

오일이나 아크릴 같은 서양 매체를 가지고 한국화의 독특한 특성을 담아내는 젊은 화가들의 등장. 또는 수묵화 기법에 새로운 테크닉을 접목하기도 함.