모더니즘 예술 문화사 연구강좌 교재

1908년부터 11년까지 비엔나의 반란

1907년 파리 아카데미미술이 몰락하고 그림을 팔아 큰 부자가 된 당시 최고의 프랑스 화가 브로그가 몰락하고 서서히 역사의 뒤안길로 사라집니다. 그리고 대부분 사망 한 인상파 화가들이 미술사의 주역으로 등장하는 문화예술사의 반란이 일어납니다.

이 파리의 반란은 야수파, 상징주의 입체파와 미래파를 탄생시키고 이탈리아에서 미래주 의 런던에서 보티시즘을 만드는 불꽃이

되는 것입니다. 파리의 그 무엇이 이런 위대한 전환기를 만들었을까요?

1908년 비엔나에는 클림트를 넘어서려는 두 젊은 화가와 당시 건축양식에 반발한 혁명적 건축가와 음악가가 나타나 비에나를 뒤집는 일이 일어납니다.

이 때 젊은 히틀러는 비엔나의 아카데미에 입학을 신청했으나 거절당하고 에곤 실레는 3년차 아카데미에서 수업을 하고 있을 때입니다. 프로이드는 임상병원을 개업해 상담을 하다, 오이티푸스 컴플렉스 이론을 내놓습니다. 음악에서도 새로운 혁명이 일어나고 건축에서도 새로운 미학이 나타납니다.

비엔나의 불꽃은 꺼져 버렸으나 불씨가 멀리 날라가, 네덜란드의 데스틸, 30년대 세계를 점령한 초현실주의로 다시 살아남니다. 도대체 비엔나에서 어떤 일이 왜 일어났고, 그 무엇이 건축과 음악사, 미술사의 전화기를 만들었을까요? 또 비엔나는 그 후, 왜 문화예술사 속에서 사라지게 되었을까요?

이번 강좌는 1910년대의 모더니즘 전환기의 예술문화사, 파리와 런던 뉴욕, 비엔나 중.. 비엔나 중심으로 펼쳐지는 모더니즘 예술강좌입니다.

시대구분

- 1) 모더니즘 전야 1848년부터 1907년까지
- 2) 모더니즘 시대 1907년부터 1950년까지(본 방송강좌는 이시대의 부분 1908년부터 11년까지 비엔나의 반란을 강의하고 있습니다.)
- 3) 포스트모더니즘 1951년부터 1968년까지
- 4) 탈구조주의시대 1968년부터 1989년까지
- 5) 탈이데올로기시대 1989년부터 2011년까지

1890년부터 1910년까지의 비엔나 모더니즘은 예술사뿐만 아니라 세계문화사에 많은 영향을 미칩니다. 오스트리아 헝가리제국은 구스타브 클림트의 비엔나세션을 나오게 하고, 비엔나의 번영과 영광의 어두운 그늘은 약 5만여 명의 창녀가 집창촌을 이룬 레드 하우스와 지하하수도에서 주거를 하는 수 십만의 빈민 시민을 만듭니다.

노인까지 합해 성인 여성이 50여 만명도 되지 않는 비엔나에 5만 여명의 윤락여성은 젊은 여성 중에 5명의 1명은 윤락녀라도 봐도 좋을 정도로 섹스와 환락이 범람하는 도시였습니다.

이런 분위기 속에 클림트의 관능적이고 로맨틱한 그림이 나오는 것은 너무 당연한 일입니다. 〈클림트의 키스〉





에곤 실레가 자신을 표현한 그림

이 클림트에 반발한 미의식으로 나온 화가가 에곤 실레, 그리고 일그러진 비앤나의 정서를 반영하고 나온 것이 오스카 코코시칼입니다. 그러나 28살에 요절한 에곤 실레는 살아남고 그보다 3배나 더 많은 삶을 살은 94살의 오스카는 평생 그림을 그렸지만 미술사의 뒤안길로 사라집니다. 왜 그럴까요?

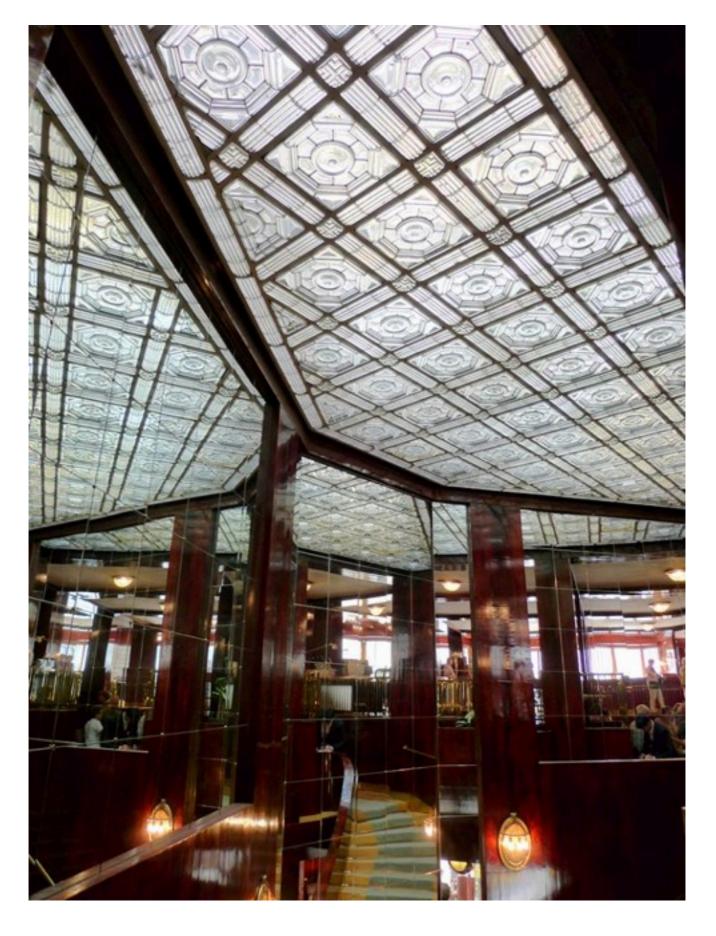


〈오스카 코코시카의 그림〉



〈건축가, 아돌프 루스의 이 단순하고 평범한 건물은 당시 고전스타일로 외장을 한 모든 장식을 제거해서 시민들에게 큰 충격을 주었다. 황제는 이 건물을 보지 않기 위해 이건물이보이는 창문을 영원히 두꺼운 커텐으로 가려버렸다〉



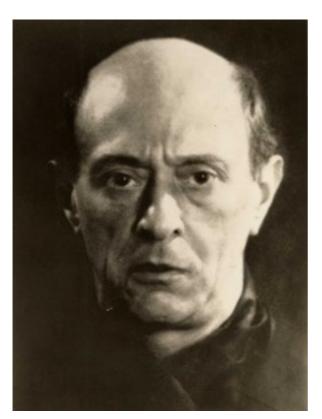


그러나 이 건물은 현대식 외장으로 근대 건축과 미의식에 많은 영향을 주었다.



새로운 음악으로 비엔나 시민들에게 충격 을 준 음악의 혁명가, 아놀드 숀버그,

아래 그림에곤 실레가 그린 숀버그의 초상

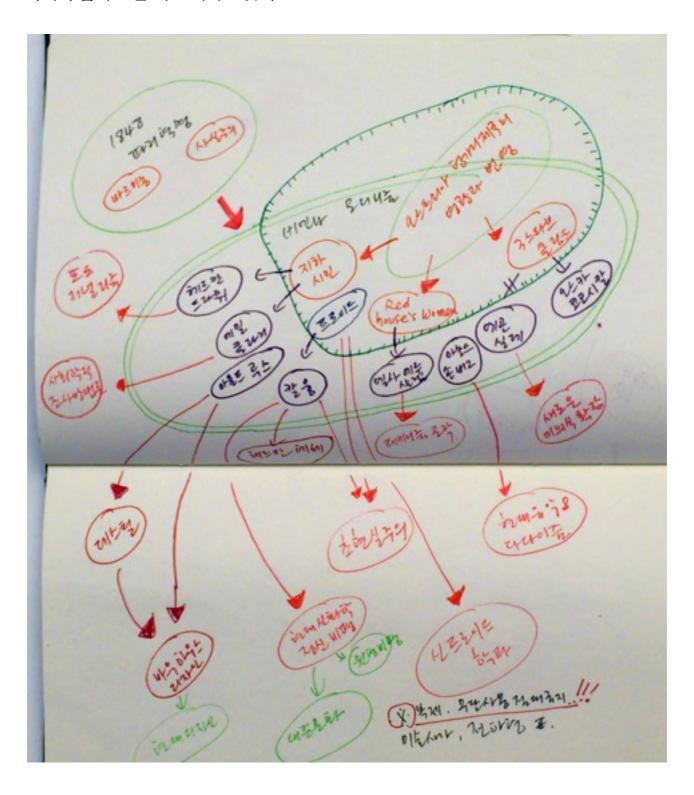


위 사진은 다다이스트 작가인 만 레이의 사진,



nold Schoenberg, String Quartet No. 1 in d minor, op. 7

아래 수첩에 그린 제 표에서 보듯이...



비엔나의 어두운 그늘도 문화예술사를 만들고 비엔나의 전통적 정서에 반발한 작곡가 숀버그는 다다이즘과 현대음악에 아돌프 루스는 몬드리안 등 네덜란드 데스틸파와 독일 바우하우스의 디자인에게도 영향을 미칩니다.

프로이드는 초현실주의에 영향을 미치고 칼 융은 헤르만 헤세에 깊은 영향을 주고 신화분석으로 집단무의식을 들여다보게 해주었습니다.