

중학교

미술 2

김선아
안금희
장지성
윤영섭
심효진
박슬기
지가혜
이은선

머리말

기술이 빠르게 발달하면서 어제와 다른 오늘이 펼쳐지고 있습니다. 미래에는 사람들이 창의적인 생각으로 새로운 가치를 만들고, 생활 속에서 즐거움과 행복을 발견하는 것이 무엇보다 중요할 것입니다. 미술은 여러분이 변화하는 미래를 준비하는 데에 도움을 줄 수 있습니다. 사회의 발전에는 창의적인 예술가들이 보여 준 새로운 세계에 대한 도전이 있었습니다. 미술 활동을 통해 다른 친구들과 소통하고 협력하는 일은 사회를 함께 만들어가는 경험이 될 수 있습니다. 이 교과서에 실린 미술 작품과 미술 활동을 통해서 여러분은 세 가지 측면에서 놀라운 경험을 갖게 될 것입니다.

첫째

세상을 보는 새로운 눈을 갖게 됩니다. 미술은 어지러운 세상 속에서 질서와 조화를 발견하도록 합니다.

둘째

남들과는 다른 나만의 특별한 방식으로 생각과 느낌을 표현합니다. 그리고 한 사람, 한 사람의 새로운 생각들이 모여 하나의 커다란 변화를 만들게 됩니다.

셋째

다양한 문화를 이루어 가는 예술적 시민으로 자라납니다. 과거, 현재, 미래를 연결하는 미술을 이해하는 것으로 펼쳐질 문화에 참여하는 밑거름이 됩니다.

커다란 변화는 작은 실천에서 시작됩니다. 미술 활동에 깊이 몰입하며 생각을 확장하고 자신을 표현하는 것은 창의적인 사람으로 자라는 출발점입니다. 이 교과서는 미래를 열어 가는 창의적인 여러분을 위한 초대장이 될 것입니다.

지은이 모두가

한눈에 보는 구성과 특징

- 도입글과 소단원 목록을 통해 이 단원에서 학습할 내용을 미리 확인합니다.
- 미술 교과 역량 총 5가지 중 이 단원을 통해 키울 수 있는 역량을 알아봅니다.

- 대단원 학습 내용을 요약·정리하고 문제를 풀면서 단원을 마무리합니다.
- 꼭 알아야 할 내용을 중심으로 종합적으로 정리해요.
- 재미있게 문제를 풀어보면서 배운 내용을 확인해요.

단원의 시작

- 각 소단원마다 제시된 다양한 상황을 살펴보면서 단원의 학습을 시작합니다.
- 단원에서 배워야 할 내용을 탐색한 후 생각을 나누거나 간단히 표현해 봄으로써 학습을 전개해요.
- 학습 전 '단어'를 인터넷에서 미리 검색하여 배운 내용을 미리 알아 두어요.

레빈 (Levin, Sherrie/미국/1947~)
샘 (황동/37.9×63.2×37.9cm/1991년)
작가명 (원어명/국적/생물 연도)
작품 제목 (재료 및 표현 방법/작품 크기/제작 연도)

특별한 페이지

- 본문 외에도 작가와의 만남과 프로젝트 활동이 구성되어 있습니다.

본문 학습

- 해당 단원에서 기본적으로 학습해야 할 내용을 배워 나갑니다.
- 작가 작품뿐만 아니라 다양한 학생 참고 작품을 감상하면서 미술 교과 역량을 키울 수 있습니다.

- 수업 내용과 연계된 다양하고 창의적인 활동에 참여합니다.
- 마지막 활동이 끝나면 돌아보기를 통해 소단원 학습 내용을 스스로 평가해 봅니다.

제작 과정 체계적이고 상세한 제작 과정을 보고, 표현 활동에 응용해 보세요.

- 본문에서 다루어지지 않거나 보충·심화된 학습 내용이요.

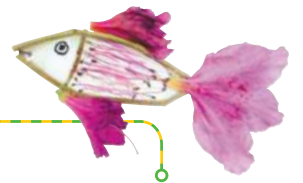
차례

1 미술을 만나다

01 나를 둘러싼 환경	8
02 시각 문화의 소통 방식	12
03 미술, 더하기	16
프로젝트 구석구석 우리 동네 알기	20

2 생각이 피어나다

01 마음, 눈, 손으로 표현하기	24
02 조형 요소와 원리의 활용	28

3 미술을 즐기다

01 평면으로 표현하기	34
02 판으로 표현하기	38
03 표현의 끝없는 확장	42

4 미술을 일다

- 01 작품을 읽는 다양한 방법 48
- 02 전시 기획하기 52
- 읽을거리** 미술가 훈데르트바서 만나기 56

7 미술 여행을 떠나다

- 01 미술사로 본 작품 이야기 90
- 02 다른 나라 미술의 흐름 92
- 읽을거리** 미술가 백남준 만나기 104

5 세상을 디자인하다

- 01 가치 있는 디자인 60
- 02 환경과 건축 66
- 프로젝트** 작은 변화, 아름답고 즐거운 우리 학교 72

부록

- 사진 출처 107

6 전통에 목드다

- 01 손으로 만드는 즐거움 76
- 02 채색화의 세계 80
- 03 전통과 현대 미술의 만남 84

미술 시간에는 무엇을 할까?

나와 우리, 생활 주변에서 나아가
자연 및 세계 환경의
모든 것들을 **체험**해요.

표현하고자 하는 대상을
그리기, 만들기, 사진 찍기 등
다양한 방법으로 나타내요.

미술 작품을 **감상**하면서
작가의 생각과 감정을 읽어 내고,
그 시대의 생활 모습과 이야기를 찾아요.

미술 시간에 어떤 능력을 키울 수 있을까?

미적 감수성

다양한 대상과 현상의 지각을 통해 나의 느낌과 생각을 이해하고 표현해요. 미적 가치를 느끼고 내면화할 수 있어요.

시각적 소통 능력

이미지와 정보, 시각 매체를 이해하고 비판적으로 해석해요. 이를 활용한 미술 활동을 통해 다른 사람들과 소통할 수 있어요.

창의·융합 능력

나의 느낌과 생각을 다양한 매체를 활용하여 창의적으로 표현해요. 미술 활동에 다른 분야의 지식과 기술을 연계·융합하여 새로운 가능성을 발견할 수 있어요.

미술 문화 이해 능력

우리 미술 문화의 이해를 바탕으로 정체성을 확립해요. 유연하고 개방적인 태도로 세계 미술 문화의 가치를 이해하고 존중하며 공동체의 발전에 참여할 수 있어요.

자기 주도적 미술 학습 능력

미술 활동에 자발적이고 주도적으로 참여하면서 자기를 개발·성찰해요. 그 과정에서 타인의 생각과 느낌을 이해하고 존중·배려하며 협력할 수 있어요.

미술을 만나다

미술과 자연을 통해 아름다움을 느껴 보고,
주변 환경을 경험하고 탐구하면서 환경과 인간의 관계를
생각해 보자. 그리고 시각 문화의 소통 방식을 이해하며,
나아가 미술이 다른 분야와 융합하는 사례를 탐색해 보자.

이 단원에서 배울 내용

- 01 ~ 나를 둘러싼 환경
- 02 ~ 시각 문화의 소통 방식
- 03 ~ 미술, 더하기

프로젝트 · 구석구석 우리 동네 알기

이 단원을 배우면 미적 감수성,
시각적 소통 능력을 키울 수 있어요.

01

나를 둘러싼 환경

뽐드득뽐드득 소리가 들리는 것 같지 않니?

아무도 밟지 않은 눈을 밟으면 어떤 기분일지 상상해 보자. 꼭 캔버스나 도화지에 그려야만 그림일까? 흙, 물, 바람, 눈, 비 등의 자연환경과 미술이 만났을 때 자연과 인간의 관계를 새롭게 발견할 수 있다. 우리의 주변 환경을 살펴보고, 나와 자연환경의 관계를 탐색해 보자.

알아들용어 #자연미술 #생태환경

학습 목표

- 미술을 통해 자신과 자연환경과의 관계를 이해할 수 있다.
- 생태 환경을 주제로 한 미술을 탐색하고 주변 환경에 대한 느낌과 생각을 시각적으로 표현할 수 있다.

• 내가 작가라면 자연에 어떤 그림을 그릴지 사진 위에 표현해 보자.

힌리흐스(Hinrichsen, Sonja/독일/1967~) 눈 드로잉(미국/2013년) | 누구나 하얗게 덮인 눈에 발자국을 남겨 본 경험이 있을 것이다. 작가는 60여 명의 자원봉사자와 함께 얼어붙은 호수 위에 쌓인 눈에 발자국을 만들어 거대한 눈 드로잉 작품을 만들었다.

자연으로 표현하는 미술

미술과 자연은 우리에게 아름다움을 느끼게 한다는 점에서 공통점을 갖는다. 자연 속에서, 자연과 함께 변화하는 미술은 인간과 자연의 연결 고리를 시각적으로 보여 준다. 자연을 좀 더 가까이에서 느껴 보자. 그리고 주변에서 찾을 수 있는 자연물을 재료로 사용하거나 자연을 도화지 삼아 미술 작품으로 표현해 보자.

1 *대지 미술 | 암석, 토양, 눈 등을 소재로 대지를 미술 작품으로 삼는 예술의 한 경향으로, 어스 워크(Earth work) 또는 랜드 아트(Land art)라고도 한다.

1 골즈워디(Goldsworthy, Andy/영국/1956~) **빨강 낙엽**(나뭇잎/가변 크기/1987년) **2** 메이슨(Mason, Walter/영국/1980~) **구부러진 느릅나무 잎**(나뭇잎/가변 크기/2007년) **3** 마이어(Meyer, Sylvain/스위스/1980~) **단풍 자석**(나뭇잎, 낙엽/1,000×1,000cm/부분/2012년) | 나뭇잎, 돌, 바람, 빛 등 자연물을 소재로 하여 자연에 표현하는 대지 미술* 작품이다. 시간의 흐름에 따라 변화하거나 소멸하기도 한다.

김한결 외 7명(학생 협동 작품) **꽃**(모래, 물, 석회 가루/가변 크기) | 운동장을 도화지 삼아 물, 석회 가루 등으로 그리거나 모래를 쌓아 꽃이 피는 모습을 표현하였다.

권규민(학생 작품) **물고기**(나뭇가지, 꽃잎 등 혼합 재료/10×16,5cm) | 길가에 떨어진 꽃잎, 나뭇가지 등을 모아서 재미있는 형태로 나타내었다.

김정혁 외 3명(학생 협동 작품) **그림자 꽃**(그림자/가변 크기) | 그림자를 이용하여 손으로 꽃의 모양을 표현하였다.

환경을 생각하는 미술

인간과 자연은 상호 의존적인 관계로 서로 많은 영향을 주고받는다. 따라서 자연은 자원 이상의 의미가 있으며, 우리 삶의 터전이자 우리에게 행복감을 준다. 미술은 인간과 자연이 공존할 수 있는 새로운 방안을 상상하고 탐색하는 데 도움을 준다. 미술을 통해 자신과 주변 환경의 관계를 생각해 보고, 생태적 환경을 만들 방법을 찾아보자.

두란(Duran, Alejandro/멕시코/1974~) 바다(아카이벌 피그먼트 프린트/48,6×71,12cm/2013년) | 바다와 해안의 플라스틱 오염 문제를 다룬 연작 중 하나이다. 소비와 낭비의 피해를 보여 주고 우리의 인식을 변화시키고자 하였다.

러진테럽터스(Luzinterruptus/에스파냐 설치 미술 그룹/2008~) 박물관을 지키는 플라스틱 쓰레기(비닐봉지에 조명 설치/2012년) | 사람들이 쉽게 쓰고 버리는 비닐봉지를 활용한 설치 미술 작품으로, 환경 오염 문제에 관한 경각심을 불러일으킨다.

훈데르트바서(Hundertwasser, Friedensreich/오스트리아/1928~2000) 비를 구하라(오프셋 인쇄/85×59,4cm/1983년) | 작가가 노르웨이 환경부와 함께 진행했던 '산성비가 산림과 물고기에 미치는 영향' 캠페인을 위해 디자인한 포스터이다.

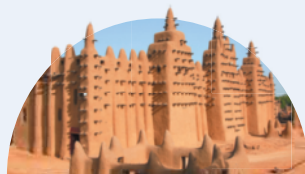
한 걸음 더

자연과 함께하는 생활 양식

우리가 입는 옷, 먹는 음식, 사는 집과 같이 기본적인 생활 양식은 모두 생태 환경의 영향을 많이 받는다. 특히 주거 환경은 기후와 생활 양식에 따라 크게 달라지기 때문에 지역마다 다양한 형태로 발전해 왔다.

유목민의 이동식 천막 게르(몽골) | 초원에서 생활하는 유목민들이 이동하기 쉽도록 조립할 수 있다.

건조 기후의 흙집(아프리카 말리) | 진흙으로 만들어진 거대한 사원으로, 일교차가 커서 벽은 두껍고 창은 작게 만들었다.

온대 기후의 초가집(한국) | 흙과 볏짚을 이용한 가옥으로, 흙벽은 단열성이 좋아 여름에는 시원하고 겨울에는 따뜻하다.

열대 기후의 수상 가옥(캄보디아) | 연중 기온이 높고 강수량이 많아 지면의 해충과 집이 물에 잠기는 것을 방지하기 위해 집을 높게 지었다.

- 탐색하기
- 발견하기
- 상호작용하기
- 활용하기
- 모색하기
- 관련짓기

미술로 전하는 환경 메시지

친구들과 함께 주변의 생태 환경을 탐색하면서 환경 문제를 찾아 조사해 보고, 환경 메시지를 시각적으로 표현해 보자.

- 이런 것이 필요해요 전지 색연필 재활용품이나 쓰레기 나뭇잎 휴대 전화 또는 지도 디지털카메라 등

● 활동 과정

- 1 휴대 전화 또는 지도를 사용하여 우리 동네 지형을 검색하고, 생태 보고서를 만들 범위를 정한다.
- 2 동네를 탐방하며 필요한 곳은 사진을 찍거나 기록한다.
- 3 조별로 주제와 의도를 발표하고 자연과 인간의 관계를 주제로 토론해 본다.

● 활동 점검

다양한 방법으로 주변 환경을 조사하고 주제로 발전시켰는지 확인해 보자.

다큐멘터리를 보고 물 부족이 심각하다는 생각을 했어요. '물을 아껴 쓰자'라는 의미를 담아 재활용품을 이용해 만들었어요.

쓰레기를 활용해 우리가 다니는 길을 만들어서 쓰레기 버리는 행동을 경고하는 메시지를 전하고 싶었어요.

생각보다 등갓길에 버려진 쓰레기가 많다는 것에 놀랐어요.

강성지 외 5명(학생 협동 작품) 자연을 그리다 (페트병에 조영 설치/가변 크기)

소현정, 이혜정(학생 협동 작품)

학교 가는 길(좌): 우드락, 전단지, 낙엽 등 혼합 재료/40×50×20cm, 우: 종이에 색연필, 사인펜/29,7×21cm)

돌아보기

- 자연을 주제로 한 다양한 미술을 탐색하고 자연과 인간의 관계를 이해하였는가?
- 주변 환경에 관심을 가지고 환경 메시지를 시각적으로 전달하는 데 적극 참여하였는가?

노력해요 >>>> 잘했어요

- ☆ ☆ ☆
- ☆ ☆ ☆

02 시각 문화의 소통 방식

학습 목표

- 다양한 매체를 활용한 시각 문화의 의미 전달 방식을 탐색할 수 있다.
- 시각 문화를 활용하여 주변 세계와 소통할 수 있다.

시각 문화, 그 속에 숨겨진 비밀은 없을까?

우리는 아침에 눈을 뜨는 순간부터 밤에 잠들기 전까지 아주 많은 시각 문화와 만나게 된다. 또한 우리는 다양한 시각적 이미지를 통해 소통하고 영향을 주고받는다. 평소 쉽게 지나쳐 버렸던 시각 문화에 관심을 두고, 숨은그림찾기를 하듯 내가 자주 만나는 시각 문화를 찾아보자. 이런 활동을 통해 다양한 시각 문화가 얼마나 우리의 삶을 풍요롭게 하는지 새삼 느낄 수 있을 것이다.

알아들 용어 #시각 문화 #광고 #소통

*시각 문화 | 문화적 생각이나 가치를 갖고 만들어진 모든 시각적 인공물을 말한다. 광고, 영화, 사진, 벽화 등도 시각 문화에 속한다.

• 주인공의 일과에서 발견할 수 있는 시각 문화를 찾아보고, 시각 문화가 우리에게 미치는 영향을 생각해 보자.

.....

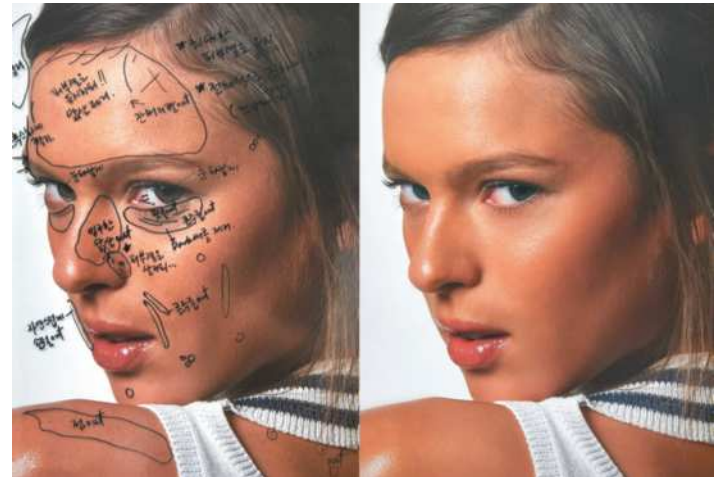
.....

이미지의 다양한 전달 방식

시각 이미지는 주변에서 쉽게 찾아볼 수 있는 시각 문화 가운데 하나로, 전달자는 의도와 목적을 담아 대중에게 메시지를 전달한다. 예를 들어 광고 제작자는 제작 목적에 따라 내용을 축소 또는 과장하기도 한다. 또한 왜곡, 풍자, 은유 등의 다양한 방식을 사용하기 때문에 전달자의 의도를 파악하고 해석하는 능력을 기르는 것이 중요하다. 시각 이미지의 숨은 의미를 찾아보면서 시각 문화의 소통 방식을 탐색해 보자.

KSA(프랑스) 안경 광고(2014년) | 안경을 착용하면 선명하게 보인다는 의미를 영화를 활용하여 과장함으로써 쉽고 재미있게 다가감과 동시에 기억에 오래 남도록 하였다.

백현희(한국/1966~) 국내 패션 광고 **뽕삼질**(디지털 프린트/2005년) | 광고 사진을 완성하기 위하여 포토샵으로 이미지를 보정하는 과정을 풍자적으로 표현한 작품이다.

LSA(한국) **편견의 못**(영상/42초/2011년) | '다문화를 바라보는 편견을 버리자.'를 주제로 제작한 동영상 광고이다. 애니메이션 방식으로 제작되어 내용을 효과적으로 전달할 수 있다.

활동 1

광고 다시 쓰기

- 탐색하기
- 발견하기
- 상호작용하기
- 활용하기
- 모색하기
- 관련짓기

사진과 간단한 그림을 통해 광고를 제작해 보고, 서로의 작품을 분석해 보자.

- **이런 것이 필요해요** 디지털카메라 잡지 채색 재료와 용구 가위 풀 등
- **활동 점검** 광고에 담긴 의미를 정확히 해석하고 재구성하였는지 살펴보자.

누리집 참고

한국방송광고진흥공사
www.kobaco.co.kr

김지환(학생 작품) **바른길로 가고 있나요?**(사진, 잡지 등 혼합 재료/29.7×21cm)

광고 분석 체크 리스트

1. 무엇을 광고하는가?	휴대 전화를 너무 많이 사용하는 우리의 모습
2. 의도가 무엇인가?	무분별한 휴대 전화 사용의 부작용 예방
3. 어떤 방법을 사용하였는가? (과장, 축소, 왜곡, 은유, 상징 등)	우리의 모습을 '휴대 전화라는 큰 미끼를 쫓는 바다속 물고기에 비유하면서 과장법을 사용함.
4. 사람들이 오래 기억할 수 있도록 한 방법은 무엇인가?	커다란 낚시대에 걸린 휴대폰의 이미지와 답을 생각해 보도록 하는 문구
5. 나라면 어떻게 표현했을까?	휴대 전화 화면을 블랙홀처럼 그려 학생들이 이 화면에 빨려 들어가는 것처럼 표현했을 것이다.

미술, 사회와 소통하다

다양한 시각 문화가 자연스레 우리 삶의 일부가 되면서 일상생활에서도 쉽게 시각 이미지를 찾을 수 있게 되었다. 이미지는 많은 내용이 함축적으로 담겨 있어 의미를 전달하는 데 좋은 수단이 된다. 우리는 이러한 이미지를 통해 시대의 생각과 정신을 전달하고 다른 사람들과 소통할 수 있다. 우리 주변에서 시각 이미지로 메시지를 전달하는 사례를 찾아보고, 이미지를 효과적으로 활용하여 사회와 소통하는 능력을 길러 보자.

건설적인 드로잉-창신동(서울특별시 종로구/2016년) | 주민 센터를 미술과 함께하는 소통의 장소로 바꾸는 프로젝트 중 하나이다. 한때는 누군가에게 소중한 물건을 모아 전시함으로써 마을 주민들의 추억을 불러일으킨다.

○○ 시장 청년 물(전라북도 전주시/2011년) | 젊은 예술가들과 상인들이 모여 시장 내 건물의 옥상을 정비함으로써 어둡고 답답했던 공간이 밝고 아늑한 소통의 공간으로 탈바꿈하였다.

WWF(세계자연기금) 1600 판다+ 프로젝트(경상북도 안동시/재활용 종이 설치/2015년) | 안동 하회 마을에 전시된 작품으로, 멸종 위기에 놓인 야생 판다에 대한 경각심을 일깨우기 위해 일시적으로 설치된 작품이다. 전 세계 사람들에게 야생 동물 보호에 대한 의식을 심어 준다.

- 탐색하기
- 발견하기
- 상호작용하기
- 활용하기
- 모색하기
- 관련짓기

친구의 이야기에 귀 기울이기

친구의 고민이 적힌 엽서를 읽고, 위로의 메시지가 담긴 이미지를 제작해 보자. 그 과정에서 우리들의 고민을 나누고 우리가 그린 그림으로 다른 누군가를 위로할 수 있는 새로운 경험을 하게 될 것이다.

- 이런 것이 필요해요 엽서 크기의 도화지 채색 재료와 용구 등

● 활동 과정

- 1 엽서에 각자의 고민을 적어 본다.
- 2 다른 사람의 엽서를 뽑아 고민에 공감하고 위로할 방법을 찾아본다.
- 3 내가 뽑은 엽서에 적절한 이미지를 그리고 채색한다. 간단한 문구를 곁들여도 좋다.
- 4 친구들에게 자신의 작품을 발표하고 서로 의견을 나눠 본다.
- 5 학교 홈페이지나 교실 또는 복도의 알림판에 작품을 모두 붙인 후 친구의 작품을 감상하고 의견을 공유한다.

- 활동 점검 다른 사람이 공감할 수 있는 메시지를 잘 전달하였는지 살펴보자.

조민정 외 88명(학생 작품) 우리들의 이야기(종이에 수채, 색연필, 사인펜/각 8×10cm)

누군가의 마음을 그림으로 위로할 수 있다는 것을 알았어.

친구의 고민이 내 고민과 너무 비슷해서 놀랐어.

게시판에 다 같이 걸어 두니까 서로의 고민을 공유하고 공감할 수 있어서 좋아.

돌아보기

- 다양한 매체를 활용한 시각 문화에서 이미지의 전달 방식을 탐색하였는가?
- 시각 이미지를 활용하여 일상 생활 속에서 자신의 생각과 느낌을 효과적으로 전달하였는가?

노력해요 >>>> 잘했어요

미술, 더하기

학습 목표

- 미술과 다양한 분야가 융합되는 사례를 찾을 수 있다.
- 다양한 분야의 지식과 미술을 융합하여 새로운 표현 방식을 탐색할 수 있다.

미술의 경계는 어디까지일까?

미술 전시장에 들어서니 안개가 자욱했다. 벽에 걸린 그림도 없었고, 사람들은 주변을 서성대거나 이야기하면서 전시 공간을 이리저리 둘러 보기도 하였다. 나는 머릿속으로 생각했다. 이런 공간 자체가 미술이라면, 이를 표현하기 위해서는 미술과 어떤 분야가 만나야 할까?

알아들 용어 #융합

엘리아손(Eliasson, Olafur/덴마크/1967~), 마 안손(马岩松/중국/1975~) 느낌의 곧 진실이다(인공 안개, 형광 조명 설치/가변 크기/2010년) | 물과 공기, 온도, 빛, 기계 등 과학적 원리를 접목해 안개와 빛, 색으로 가득 찬 예술적 공간을 만들었다.

청각	문학	음악
과학	사회	의학
시각	후각	촉각
		문화

• 위의 작품을 감상하면서 느낄 수 있는 단어를 찾아 표시해 보자.

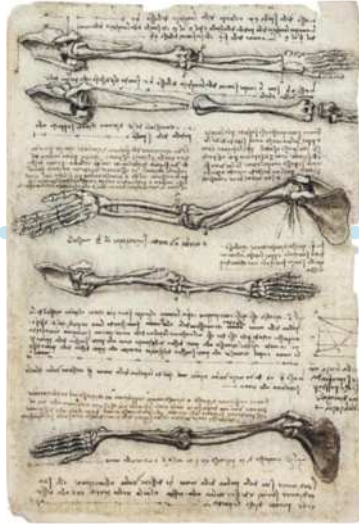
• 미술이 다양한 분야와 융합하는 이유를 생각해 보자.

.....

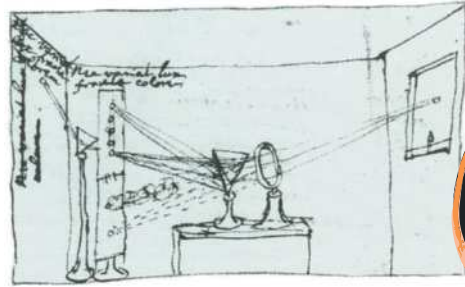
.....

융합 미술의 흐름

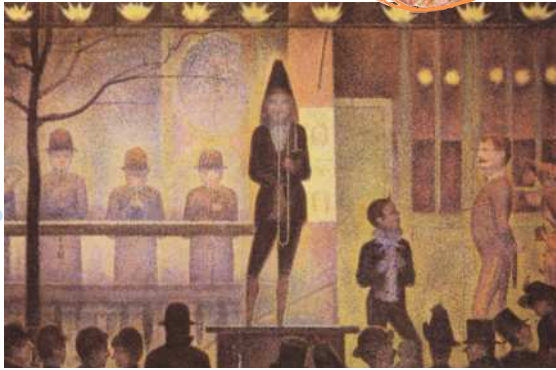
미술의 역사를 살펴보면 다양한 분야와의 융합으로 새로운 미술이 탄생한 흔적을 찾아볼 수 있다. 과학 실험을 통해 원근법과 새로운 안료를 발견하였고, 해부학의 영향으로 인체를 더욱 사실적으로 표현할 수 있게 되었다. 다른 분야와의 융합으로 발전한 미술의 흐름을 알아보자.

레오나르도 다빈치(Leonardo da Vinci/이탈리아/1452~1519) 인체 해부도 드로잉(종이에 펜/28.8×20.2cm/1510년) | 레오나르도 다빈치는 뼈, 근육 등 인체의 구조와 원리를 더욱 명확하게 이해하기 위해 의학 연구에 몰두하였다.

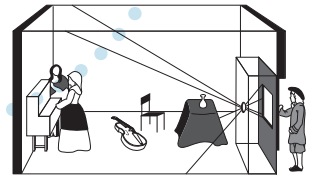
뉴턴(Newton, Sir Isaac/영국/1642~1727) 빛 프리즘 실험 스케치(종이에 펜/1666년) | 뉴턴은 빛을 프리즘에 통과시키면 무지개처럼 다양한 색으로 나뉘는 스펙트럼 현상을 발견하였다. 이 실험을 통해 미술가들은 색을 좀 더 정확히 분석하여 구분하기 시작하였다.

쇠라(Seurat, Georges Pierre/프랑스/1859~1891) 서커스의 여흥(캔버스에 유채/99.7×149.9cm/1887~1888년) | 색채학과 광학의 발전은 물감을 섞지 않고 색을 혼합하는 방법을 발견하게 하였다.

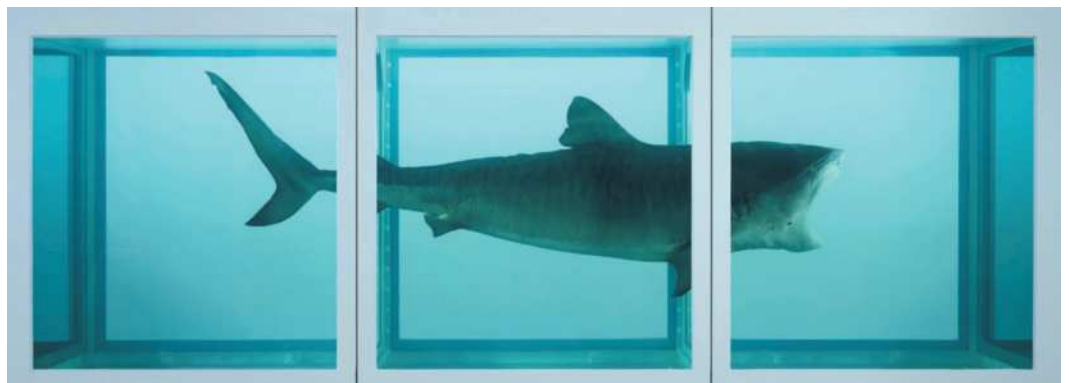

페르메이르(Vermeer, Jan/네덜란드/1632~1675) 음악 수업(캔버스에 유채/74.1×64.6cm/1662~1665년) | 카메라 오브스쿠라를 사용하여 정확한 공간을 표현하였다.

카메라 오브스쿠라는 그림을 사실적으로 그리기 위해 발명한 광학 장치로, 많은 화가들이 이 기술을 사용하여 그림을 그렸으며, 이는 사진 기술의 기원이 되었다.

허스트(Hirst, Damien/영국/1965~) 살아 있는 자의 마음에서 불가능한 물리적인 죽음(폼알데하이드액 속에 상어 설치/180×542×217cm/1991년) | 과학 기술을 활용하여 죽은 상어에 화학적 처리를 함으로써 죽음의 성찰이라는 철학적 주제를 표현하였다.

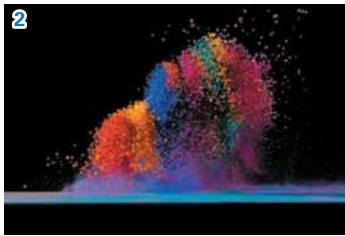
비전 오브 아메리카 공연 무대(미국 월트 디즈니 콘서트 홀/2014년) | 오케스트라 공연과 함께 무대 전체에 3D 입체 영상이 나타난다. 음악과 어울리는 미디어 작품의 융합은 관객들이 다양한 경험을 하고 작품에 더욱 몰입할 수 있도록 한다.

확장되는 미술

미술은 과학, 음악, 문학, 의학 등 다양한 분야와 융합함으로써 새롭게 발전하고 있다. 작가는 매체의 확장을 통해 의미를 더욱 효과적으로 전달하게 되었으며, 미술의 영역은 지금도 끊임없이 확장되고 있다. 화학 실험을 통해 개발된 새로운 인공 염료는 지금까지 보지 못했던 새로운 표현을 가능하게 한다. 또한, 문학 작품은 시각적 영상물로 재탄생하기도 한다. 이처럼 다양한 분야와의 융합으로 확장되는 미술의 영역과 역할을 알아보자.

1

왜프너(Oefner, Fabian/스위스/1984~)

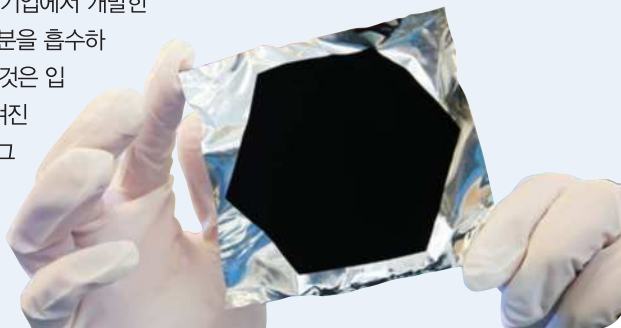
1 밀피오리(잉크젯 프린트/120×80cm/2012년) | 과학자이자 사진작가인 작가가 자성의 흐름, 반발력 등 과학 현상을 실험하는 과정에서 찾은 몽환적인 모습이다.

2 춤추는 색상들(잉크젯 프린트/120×80cm/2012년) | 스피커에서 소리의 진동에 따라 움직이는 구슬들을 촬영한 것으로, 소리의 진동을 시각적으로 보여 준다.

한 걸음 더

→ 세상에서 가장 검은색 '반타 블랙'

반타 블랙은 영국의 나노 기술 기업에서 개발한 새로운 종류의 염료로, 빛 대부분을 흡수하기 때문에 이 염료로 칠한 모든 것은 입체감이 사라진다. 예를 들어, 구겨진 알루미늄 포일에 염료를 바르면 그 부분만 평평하게 보인다.

메밀꽃, 운수 좋은 날, 그리고 봄봄 포스터(한국/2014년) | 우리나라의 대표적인 소설 「메밀꽃 필 무렵」, 「운수 좋은 날」, 「봄봄」을 애니메이션으로 시각화하여 영화를 보는 사람들에게 더욱 생생하고 입체적으로 이야기를 전달한다.

- ▶ 탐색하기
- ▶ 발견하기
- ▶ 상호작용하기
- ▶ 활용하기
- ▶ 모색하기
- ▶ 관련짓기

융합 미술 작품 만들기

미술과 다른 분야를 융합해 보면 미처 생각하지 못했던 새로운 방법을 발견하기도 한다. 내가 융합하고 싶은 분야를 찾아 작품으로 제작해 보자.

- 이런 것이 필요해요 종이 색지 채색 재료와 용구 조명 PVC 필름 등

● 활동 과정

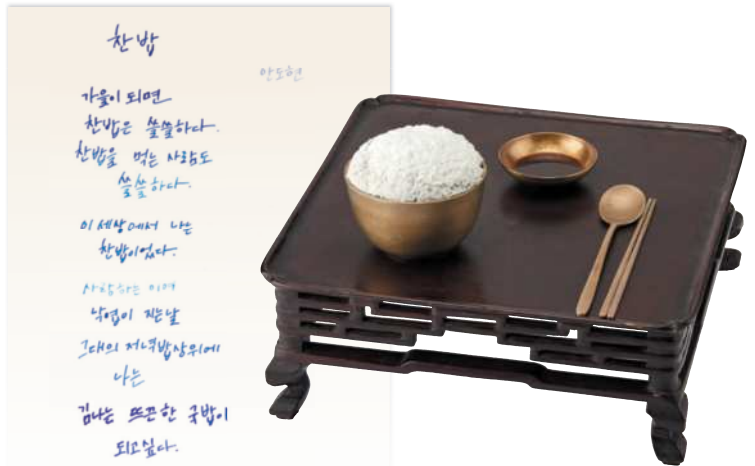
- 1 주변에서 미술과 다른 분야의 융합 사례를 찾아보고, 이야기를 나눈다.
- 2 내가 표현하고자 하는 융합 미술의 주제와 표현 방법을 계획한다.
- 3 주제와 의도가 효과적으로 표현되도록 작품을 제작한다.
- 4 작품을 발표한 후, 친구들의 작품을 감상한다.

- 활동 점검 자신이 의도한 느낌대로 표현되었는지 확인해 보자.

문학

배수진(학생 작품) 어린 왕자(종이에 아크릴/39×54cm)

이혜정(학생 작품) 찬밥(좌: 종이에 펜/29.7×21cm, 우: 혼합 재료/45×45×30cm)

과학

손효섭(학생 작품) 빛과 그림자로 표현한 인공 지능(색지, LED 전구 등 혼합 재료/가변 설치) | 빛의 삼원색으로 구성된 LED 조명으로 생긴 빛과 그림자를 활용하여 인공 지능과 인간의 관계를 표현하였다.

수학

임성택(학생 작품) 입체 테셀레이션(신문지, PVC 필름 등 혼합 재료/94×156×115cm) | 프랙털 구조를 응용하여 정이십면체를 기본으로 하는 지오데식 돔(Geodesic Dome)을 만들었다.

돌아보기

- 미술과 다양한 분야가 서로 영향을 주고받은 사례를 찾아 융합 방식을 이해하였는가?
- 미술에 다양한 분야의 지식을 적용하여 새로운 표현 방식을 탐색하고 창의적으로 표현하였는가?

노력해요 >>>> 잘했어요

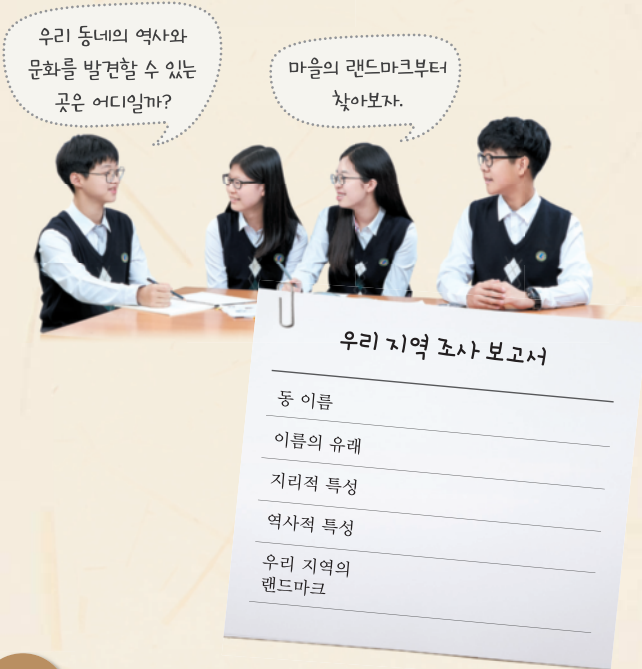
구석구석 우리 동네 알기

매일 마주하는 우리 동네, 얼마나 알고 있을까?

우리가 매일 어딘가로 가기 위해 쉽게 지나쳤던 우리 동네의 거리도 자세히 들여다 보면 오래된 역사와 함께 그 장소만의 독특한 이야기가 담겨 있음을 발견할 수 있다. 평소에는 무심코 지나쳤던 우리 동네 구석구석의 예술, 문학, 그리고 역사 등 숨은 발자취를 찾아보고, 이를 다른 사람에게도 소개해 보자.

1 단계 자료 조사하기

사전에 알고 있던 우리 지역의 특성을 토의해 보고, 인터넷이나 책을 찾아보면서 자료를 조사한다.

3 단계 계획한 장소 탐방하기

예술, 문학, 역사와 관련된 이야기가 담긴 명소에 방문하여 촬영하거나 스케치하여 장소의 특징과 느낀 점을 기록한다. 가능하면 주민과 간단한 인터뷰도 진행한다.

수성 계곡

통인 시장 탐방

2 단계 탐방 계획 세우기

지도나 인터넷 정보 검색을 활용하여 탐방 당일의 경로와 순서, 인터뷰 내용 등을 계획하고, 모둠원 각자의 역할을 분담한다.

통인 시장 엽전

| 우리 조상들이 사용하였던 엽전을 본따 만든 것으로, 시장 안에서 물건이나 음식 등을 살 수 있다.

제작 후기

“우리 동네 이름에도 역사가 숨어 있다는 사실과 동네에 역사적 장소가 많다는 것을 새롭게 알게 되었어요.”

“다른 사람들이 우리가 만든 지도를 보고 우리 동네의 많은 정보를 얻었으면 좋겠어요.”

[Blank box for student feedback]

4 단계 우리 마을 지도 만들기

탐방 중 촬영한 사진과 기록, 스케치 등을 참고하여 우리 마을의 역사와 특성을 보여 주는 지도를 만든다.

청전 이상범 가옥

완성

주민과의 인터뷰

우리 동네의 숨겨진 역사적 장소나 사건이 있다면 소개해 주세요.

김민 외 3명(학생 협동 작품) 서촌의 역사 문화 지도
(종이에 아크릴, 색연필 등 혼합 재료/75.5×105cm)

프로젝트 점검

- 우리 지역을 예술, 문학, 역사, 지리 등의 다양한 관점에서 탐색하고 자료를 조사하였는지 확인해 보자.
- 알리고자 하는 정보를 정확하고 효과적으로 전달하였는지 살펴보자.

개념 속속! 정리 노트

이 단원에서 배운 내용을 정리해 보자.

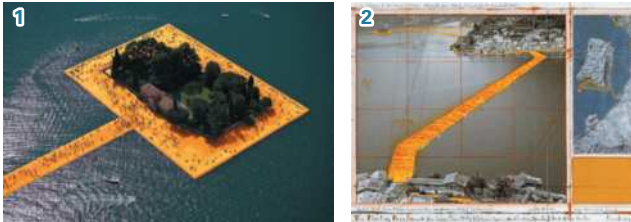
01. 나를 둘러싼 환경

(1) 인간과 환경의 관계

- ① 인간과 환경은 서로 영향을 주고받는 상호의존적인 관계이므로, 자연과 생태를 존중하는 태도를 길러야 한다.
- ② 미술을 통해 인간과 자연이 공존할 수 있는 새로운 방안을 상상하고 탐색하는 것이 필요하다.

(2) 자연으로 표현하는 미술

- ① 암석, 토양, 물, 눈 등 자연물을 소재로 하여 대지를 캔버스로 삼는 예술의 한 경향으로, 대지 미술이라 한다.
- ② 대지 미술: 1960년대에 영국, 독일, 미국 등에서 시작되었다. 넓은 대지를 파서 선을 새기거나 자연물을 재배열하여 작품을 제작한다. 어스 워크(Earth work) 또는 랜드 아트(Land art)라고도 한다. 대표 작가로는 스미드슨, 크리스토, 골즈워드 등이 있다. 자연과 인간의 조화를 중요시 하며 작품의 보존성이 낮기 때문에 제작 과정을 촬영하거나 사진으로 남기기도 한다.

크리스토(Christo, Javacheff/불가리아→미국/1935~)

1 떠다니는 부두(설치/2014~2016년)

2 작품을 위한 스케치(종이에 혼합 재료/43.2×55.9cm/2014년)

(3) 자연과 함께하는 생활 양식

- ① 인간의 주거 환경이나 음식, 입을 옷 등과 같이 기본적인 생활 양식은 생태 환경의 영향을 받아 다양한 형태로 발전한다.
- ② 유목민들은 이동이 용이하도록 이동식 천막인 '게르'를 이용하고, 건조 기후 지역의 집은 큰 일교차를 반영하여 벽은 두껍고 창은 작게 만든다. 반면 습하고 연중 기온이 높은 지역은 지면의 해충과 홍수를 대비하기 위해 집을 높이 짓는다.

게르

흙집

초가집

수상 가옥

02. 시각 문화의 소통 방식

(1) 시각 문화의 이해

- ① 의미: 다양한 매체를 통해 문화적 생각이나 가치를 담아 만든 시각적 인공물로, 미술 작품뿐만 아니라 영화, 공연, 텔레비전 프로그램, 영상, 만화 등의 다양한 매체를 포함한다.
- ② 역할: 사회 문화적 가치를 포함하고 있으며, 시각적 요소를 통해 사람들에게 메시지를 전달한다.

(2) 거리에서 만나는 시각 문화

- ① 공공 미술: 지역 사회를 위해 제작되고 소비되는 미술로, 환경 조각이나 벽화, 거리 가구 디자인 등을 포괄하는 개념이다.

(3) 다양한 매체의 이미지 전달 방식

- ① 인쇄 광고, 포스터, 모바일 앱, 영상 등 다양한 매체를 활용하여 시각 이미지로 메시지를 전달할 수 있다.
- ② 광고는 전달자의 의도와 목적을 담아 특정 정보를 대중에게 홍보하기 위한 것이므로, 이를 파악하고 해석하는 능력을 기르는 것이 중요하다.

03. 미술, 더하기

(1) 미술과 다양한 분야의 융합

- ① 르네상스 시대에 미술은 원근법이나 해부학 등 자연 과학의 확장과 함께 발전하였다.
- ② 17세기에 수학자 뉴턴은 색채학에 관심을 두고, 빛을 프리즘에 통과시켜 다양한 색으로 나뉘는 스펙트럼을 발견하였다.
- ③ 카메라 오브스쿠라: 그림을 좀 더 사실적으로 그리기 위해 발명한 광학 장치로, 어두운 방의 벽에 작은 구멍을 내면 반대쪽 벽에 바깥 풍경이 거꾸로 비치는 원리이다.
- ④ 19세기 화가 쇠라는 색채학과 광학을 연구하면서 물감을 섞지 않고 혼합하는 방법을 발견하여 점묘화를 그렸다.
- ⑤ 20세기에는 기계 장치, 과학 기술 등을 바탕으로 새로운 매체의 가능성을 탐구한 융합 예술이 발달하였다.
- ⑥ 오늘날 미술은 과학, 음악, 문학, 의학 등의 다양한 분야와 융합하면서 그 영역이 더욱 넓어지고 역할이 점점 커지고 있다.

정답 콕콕! 확인 문제

빈칸에 알맞은 내용을 적어 보면서 배운 내용을 다시 확인해 보자. — 정답은 32쪽에서 확인하세요.

- 1 자연물을 소재로 하는 미술을 ○○○○이라고 한다.
- 2 ○○○○은 다양한 매체를 통해 문화적 생각이나 가치를 담은 시각적 인공물을 말한다.
- 3 공공 미술은 ○○○○를 위해 제작되고 소비된다.

106쪽 정답

- 1 장벽화, 우키요에
- 2 중세 시대
- 3 여러 시점에서 본 모습을 한 화면에 표현 / 피카소, 브라크 등

생각이 피어나다

미술은 마음, 눈, 손이 하나가 되어 생각과 느낌을 전달하는 과정이다. 일상에서 표현하고 싶은 주제를 찾고 의도를 효과적으로 나타내는 방법을 익혀 내 생각과 느낌을 나만의 조형 언어로 표현하고 소통해 보자.

이 단원에서 배울 내용

- 01 마음, 눈, 손으로 표현하기
- 02 조형 요소와 원리의 활용

이 단원을 배우면 창의·융합 능력,
자기 주도적 미술 학습 능력을
키울 수 있어요.

01

마음, 눈, 손으로 표현하기

학습 목표

- 미술에서 주제와 소재의 의미를 이해할 수 있다.
- 주제를 발전시켜 창의적으로 나타내기 위한 표현 과정을 이해할 수 있다.

표현하고자 하는 것을 어떻게 찾고 표현할까?

요즘 나는 어떤 생각을 하고 무엇에 관심을 두고 있는지 떠올려 보자. 혹은 어젯밤에 꾸었던 꿈도 좋다. 본 것, 생각한 것, 상상한 것뿐만 아니라, 일상적인 것, 감정까지도 작품의 소재가 될 수 있다. 그리고 이러한 소재를 활용하여 작품으로 표현하고자 하는 내용이나 중심이 되는 생각을 주제라고 한다.

알아들용어 #주제 #소재 #표현 방식

정주원(학생 작품)

자유(종이에 수채/35×35cm)

• 위 그림의 주제와 소재는 무엇인지 찾아보자.

• 내가 표현하고 싶은 주제를 글로 써 보자.

이 작품의 제목은 자유야. 여기에서 자유는 너무나도 바쁘고 반복되는 일상에서 벗어남을 의미하는데, 그것을 표현하기 위해서 나 자신이 도시의 하늘 위로 떠오르는 모습을 그렸어.

내 뒤로 보이는 도시의 풍경은 너무나도 복잡하고 조밀하게 붙어 있는 빌딩들과 각자의 바쁜 일상에 빠져 다람쥐 쳄바퀴 돌리듯 사는 사람들이 있어. 이렇게 숨이 막히도록 바쁜 사람들을 뒤로 하고 나는 시원한 원피스를 입고 여유롭게 구름을 구경하면서 하늘 위로 떠다니고 있는 거야.

나는 반복적이고 틀에 박힌 삶을 사는 사람들을 향한 안타까움과 그러한 생활에서 빠져나오고 싶은 꿈이 이 그림으로 표현하고 싶었어.

표현하고 싶은 주제 떠올리기

표현은 자신이 나타내고자 하는 주제를 찾는 것에서 시작한다. 이를 위해 우선 관심이 있는 대상을 다양한 방식으로 관찰하거나 마음속에 있는 생각을 떠올려 본 후, 관찰하거나 떠오른 생각들을 정리하여 내가 표현하고자 하는 주제를 정하고 구체적인 표현 계획을 세워 보자.

호크니(Hockney, David/영국/1937~) 와터 근처의 더 큰 나무들 또는 새로운 포스트-사진 시대를 위한 야외에서 그린 회화(50개의 캔버스에 유채/각 91.8×122.5cm/2007년) | 50개의 캔버스를 연결한 12m의 대작으로 작가가 살던 동네의 숲을 그린 것이다. 직접 캔버스를 실외로 가지고 나가 작업하면서도 전체적인 구상과 작업 점검은 디지털 사진과 컴퓨터의 도움을 받아 완성한 작품이다.

미술가들은 어떻게 자신의 주제를 찾을까? 호크니의 주제 찾기

나는 어릴 때부터 그림 그리는 것에 관심이 많았지요. 특정한 장면을 선과 점, 색이나 붓 자국으로 옮기는 것을 좋아했어요.

나는 고향으로 돌아와 지내며 영국의 겨울, 특히 나무들에 관심이 생겼어요. 잎이 없는 겨울나무들이 봄을 준비하는 모습에서 강한 생명력을 느낄 수 있었지요.

내 그림을 보는 사람들이 마치 숲에 들어온 것처럼 느끼도록 표현하기 위해 오랜 시간 나무들을 관찰하고 스케치를 할 거예요. 현장 스케치는 정말 중요하거든요. 유기적으로 얽힌 무수히 많은 가지가 우리에게 자연의 무한성을 보여 주는 것 같지 않나요?

한 걸음 더 → 서민의 정서를 주제로 그린 화가, 박수근

근현대 한국 미술을 대표하는 화가 중 한 명인 박수근은 한국 전쟁 중 어려운 가정 환경 때문에 미군 부대에서 초상화를 그려 주는 일을 하며 생계를 유지했다. 박수근의 주제는 '가난한 사람들의 어진 마음'을 표현하는 것이었으며 아기를 업은 소녀, 절구질하는 여인, 길거리의 행상 등을 소재로 사용하여 우리나라에서 흔히 볼 수 있는 암석인 화강암과 같은 질감을 표현함으로써 친근감을 주는 작품들을 남겼다.

박수근(한국/1914~ 1965) 아기 보는 소녀(하드보드지에 유채/35×21cm/1963년)

주제를 표현하는 과정

미술 작품은 생각한 것을 눈과 손으로 제작한 시각적인 결과물이다. 내가 아무리 좋은 생각을 하고 있어도 보는 사람에게 결과물이 제대로 읽히지 않았다면 나의 표현 과정에 어떤 문제가 있었는지 점검하고 진단을 내려 수정을 해야 한다. 이런 과정을 자신이 직접 작품의 주제를 정하고 표현의 전 과정을 이해하며, 자신의 표현 활동을 계획하고 점검하는 데에 활용해 보자.

1

주제 설정하기

관심 있는 일을 중심으로 표현할 주제를 설정한다.
 짝 짜인 일상 속에서 느끼는 갑갑함을 떨쳐 버리고 높이 날아오르려는 마음을 담아 '비상'을 우리 모둠의 주제로 설정하였다.

한 걸음 더

설치 미술이란?

회화나 조각 작품과는 달리 전시 공간의 여건에 맞추어 작품을 제작하고 설치하는 것으로, 작품 자체만큼 설치 장소도 중요하다.

2

표현 방법 정하기

다양한 표현 방법을 검토하여 적절한 매체를 정한다.
 많은 사람의 시선을 끌 수 있고 다양한 연출이 가능하다고 생각하여 설치 미술 작품을 만들기로 하였다.

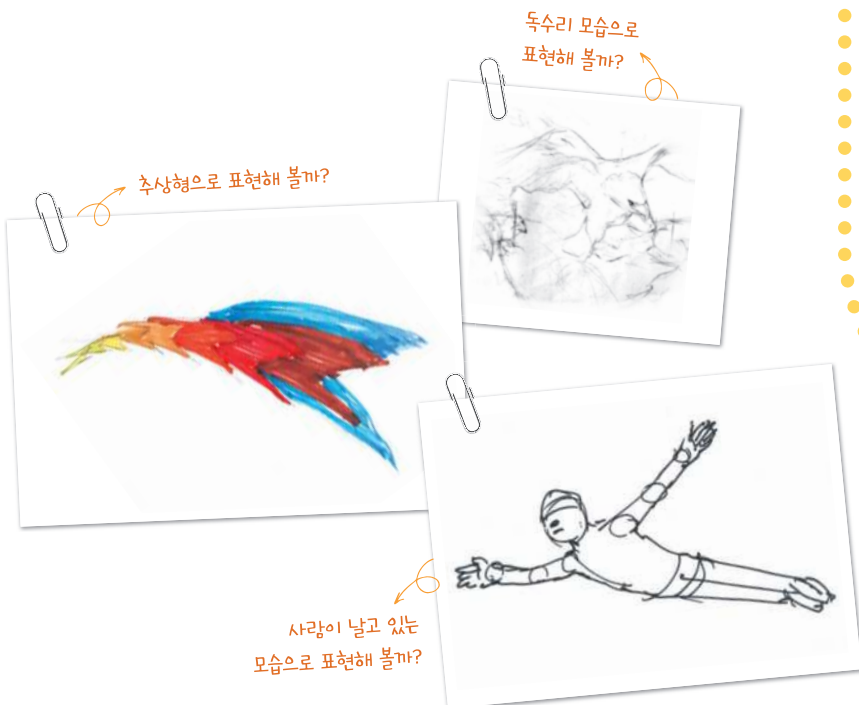

곰리(Gormley, Anthony/영국/1950~) 잃어버린 지평 I (32개의 철 구조/각 189×53×29cm/2008년) | 자신의 몸을 직접 떠낸 조각 32점으로 전시장에 설치한 작품이다.

3

표현 이미지 탐색하기

다양한 이미지를 스케치해 본다.
 추상적인 이미지는 이해하기 어려울 것 같고 새의 이미지는 평범한 것 같아서 사람이 날고 있는 모습으로 표현하기로 하였다.

5 재료와 용구 선택·사용하기

재료와 용구의 적절하고 안전한 사용법을 이해하고 능숙하게 활용할 수 있도록 한다.
가벼운 느낌의 인체 모습을 표현하기 위해 투명 테이프로 몸 형태를 떠내는 방법을 택하였다.
투명 테이프의 접착 면을 바깥쪽으로 해서 몸을 감은 후 접착 면을 안쪽으로 한 테이프를 다시 붙여 두 겹으로 만들었다.

4 조형 요소와 원리 활용하기

주제를 효과적으로 나타낼 수 있는 조형 요소와 원리를 탐색하고 활용한다.
운동감이 강하게 드러나도록 표현하기 위해 자세를 취하고 다양한 각도에서 사진을 촬영하였다.

6

제작 과정 점검하기

표현 의도대로 작품이 제작되고 있는지 점검하고 해결 방법을 찾아 본다.
처음 시험작에서는 손을 만들지 않았는데, 운동감이 약해 보여서 다시 손을 만들어 부착하였다.

7

작품 완성과 평가하기

작품의 전시, 발표 등의 과정을 통해 자신과 타인의 평가를 종합해 본다.
설치 장소를 찾아보다가 투명한 효과를 잘 살릴 수 있는 복도 계단 옆 유리창 앞에 낚시줄로 고정해 설치하였다. 선생님들과 학생들로부터 아이디어가 참신하다는 평가를 들었다.

두소진 외 3명(학생 협동 작품) 비상(테이프/좌: 155×61×40cm, 우: 149×56×32cm)

돌아보기

- 주제에 적합한 다양한 소재와 표현 방법을 탐색하였는가?
- 표현 의도를 잘 나타낼 수 있는 표현 과정을 계획하고 창의적으로 표현하였는가?

노력해요 >>>> 잘했어요

02 조형 요소와 원리의 활용

학습 목표

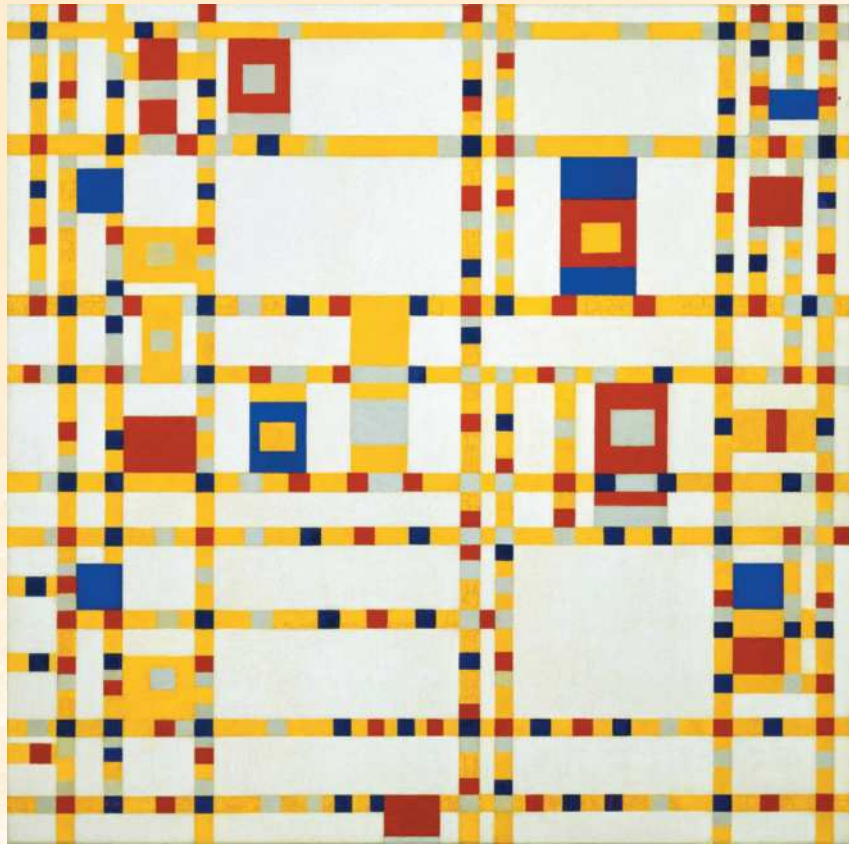
- 조형 요소와 원리의 결합에 따른 다양한 표현 효과를 탐색할 수 있다.
- 조화를 이루는 조형 요소와 원리를 활용하여 주제를 효과적으로 표현할 수 있다.

미술을 오케스트라에 비유할 수 있을까?

오케스트라는 생김새와 소리가 다른 악기들이 모여 아름다운 하모니를 만든다. 지휘자는 여러 악기가 어우러질 수 있도록 이끌어 간다. 미술 또한 작가가 주제를 전달하기 위해 여러 조형 요소와 원리를 활용한다. 몬드리안의 작품을 탐색하며 조화의 비밀을 찾아보자.

알아들 용어 #조화 #변화 #주제 표현

몬드리안(Mondrian, Piet Cornelis/네덜란드/1872~1944) **브로드웨이 부기우기**(캔버스에 유채/127×127cm/1943년) | 작가는 뉴욕에서 경험한 복잡한 거리와 활기를 표현하기 위해 색 점과 색 면을 반복함으로써 일상의 느낌을 효과적으로 나타내었다.

작품 제목이 특이해. 무슨 뜻일까?

이 그림은 내가 1940년 미국 뉴욕으로 이주한 후에 그렸어요. 직각으로 구획된 뉴욕의 거리와 도시 경관이 인상적이었지요.

• 몬드리안의 작품에 쓰인 색에 어울리는 단어나 음절을 정해 친구들과 역할을 나눠 함께 비트박스 놀 해 보자.

예 빨강: 쿵 / 노랑: 따닥 / 파랑: 짹(박수) / 무채색: 히릿

아하! 뉴욕의 거리와 재즈의 느낌을 표현하기 위해 에 변화를 주며 반복하였구나.

조형 요소 + 원리

많은 미술 작품은 조형 요소와 원리가 만나서 이루어진다. 한 작품에 하나의 조형 요소와 원리가 만나기도 하지만, 한 작품에 다양한 조형 요소와 원리가 어울리기도 한다. 이러한 조형 요소와 원리의 결합을 이해하면 의도에 맞는 작품을 효과적으로 표현할 수 있다. 아래의 표를 통해서 조형 요소와 원리의 만남을 살펴보자.

	선	면/형	색	질감	명암
동세					
변화					
조화					
대비					
어법					

각각의 그림에서
다른 조형 요소나
원리를 발견할 수도 있다.

- 1 시코라(Sýkora, Zdeněk/체코/1920~2011) 선 50번(캔버스에 유채/149,8×149,8cm/부분/1988년)
- 2 이정(한국/1541~1622) 죽도(비단에 먹/119,1×57,3cm/부분/1622년)
- 3 피카소(Picasso, Pablo/에스파냐/1881~1973) 게르니카(캔버스에 유채/782×351cm/부분/1937년)
- 4 모네(Monet, Claude/프랑스/1840~1926) 워털루 다리, 맑은 날씨(캔버스에 유채/65,7×101cm/부분/1903년)
- 5 라우션버그(Rauschenberg, Robert/미국/1955~2008) 모노그램(박제된 염소, 페타이어 등 혼합 재료/106,6×162,5×163,8cm/1955~1959년)
- 6 브레송(Bresson, Henry Cartier/프랑스/1908~2004) 생 라자르 역 후문(사진/부분/1932년)

활동 1

- 탐색하기
- 발견하기
- 점검하기
- 활용하기
- 표현하기

종이컵에 조형 요소와 원리 담기

다양한 조형 요소와 원리의 조합을 도화지에 자유롭게 표현해 보고 종이컵에 끼워 입체 작품을 만들어 보자.

● 이런 것이 필요해요

도화지 종이컵 드로잉 재료(색연필, 사인펜) 가위 등

● 활동 점검

친구들에게 작품을 보여 주며 의도한 조형 요소와 원리가 잘 느껴지는지 물어보고 수정·보완한다.

박슬혜(학생 작품)
멜로디(종이컵, 사인펜/
16,5×11×6cm)

조화 속 변화

조화는 여러 요소가 연관성을 가지고 어울리는 것이다. 다양한 조형 요소가 전체 안에서 어우러질 때 시각적으로 편안함을 느낀다. 그러나 조화가 지나쳐 지루할 땐 작품에 변화를 주어 흥미를 만들 수 있다. 특정 부분을 강조하거나 정교하게 표현하고 서로 대비되는 요소를 구성하면 '조화 속의 변화'를 표현할 수 있다.

▲ 스미스(Smith, David/미국/1906~1965) 큐비 28(스테인리스강/274.3×279.4×114.3cm/1965년) | 전체적으로 사각형의 형태가 균형감과 안정감을 주고, 중앙에 기울듯하게 배치된 사각형이 변화를 주어 시각적으로 긴장을 유발한다.

◀ 스텔라(Stella, Frank/미국/1936~) 첼트베그(V), 4.75X(혼합 재료/50.8×289.5×325.1cm/1982년) | 다양한 색채, 변화무쌍한 선과 면의 강한 변화를 볼 수 있지만 전체적으로 보면 한 화면 안에서 조화를 이루고 있다.

조형 원리는 누가, 어떻게 표현하는가에 따라 다양한 결과가 생겨요. 여러분도 자신만의 조형 언어로 마음속 이야기를 표현해 보세요.

마티스(Matisse, Henri/프랑스/1869~1954) 춤(캔버스에 유채/260×392cm/1910년) | 화면 전체를 차지한 인체의 울동감은 색의 대비와 어우러져 조화 속의 변화를 보여 준다.

활동 2

- 탐색하기
- 계획하기
- 점검하기
- 활용하기
- 표현하기

학교 내 환경 조형물 만들기

주변에서 쉽게 구할 수 있는 생활용품 중에 점, 선, 면 등의 조형 요소가 두드러지는 재료를 활용하여 표현 주제와 의도를 전달해 보자. 주변 환경과 조화를 이루면서 형태, 크기, 질감, 색 등에 변화를 주어 조화 속 변화가 느껴지도록 배치하면 멋진 환경 조형물을 만들 수 있다.

● 이런 것이 필요해요

- 다양한 표현 재료(우드락, 면봉, 일회용 숟가락, 나무 등) 채색 도구 접착 도구 등

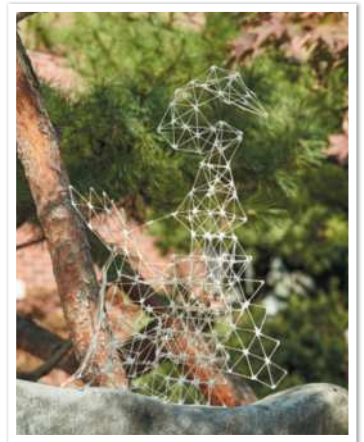
- 1 모듬별로 환경 조형물을 놓을 공간(나무 밑, 학교 건물 앞, 꽃밭, 교실, 급식실, 운동장 등)을 정한다.
- 2 공간의 특성을 분석하고 아이디어 스케치를 한 후 적절한 표현 재료를 준비한다.
- 3 준비한 재료로 만들 수 있는 기본 형태를 탐색하고 조형물의 형상을 구상한다.
- 4 형태, 크기, 질감, 색 등에 변화를 주고 기본 단위 형태를 연결하여 입체 조형물을 만든다.
- 5 주변 공간에 어울리게 배치하고, 개선이 필요하면 현장에서 협의하여 수정한다.

김하영, 이지현(학생 협동 작품) 활기찬 우리 학교(우드락, 아크릴 물감/40×51×103cm)

권하영, 최은미(학생 협동 작품) 민들레(일회용 숟가락, 아크릴 물감/33×32×14cm)

박근 외 3명(학생 협동 작품) 공작새(면봉/95×75.4×41cm)

● 활동 점검

작품이 주변 공간과 조화를 이루려면 무엇을 수정하고 보완해야 하는지 점검한다.

김진희 외 4명(학생 협동 작품) 색의 어울림(나무, 천/가변 크기)

돌아보기

- 조형 요소와 원리의 다양한 표현 효과를 탐색하고 특징을 이해하였는가?
- 조형 요소와 원리를 활용하여 주제의 특징과 표현 의도를 효과적으로 표현하였는가?

노력해요 >>>> 잘했어요

- 창의·융합 능력
- 자기 주도적 미술 학습 능력

개념 콕콕! 정리 노트

이 단원에서 배운 내용을 정리해 보자.

01 마음, 눈, 손으로 표현하기

(1) 표현하고 싶은 주제 떠올리기

주제는 표현하려고 하는 내용, 작품의 중심이 되는 생각을 말한다. 주제를 찾기 위해서는 강조, 생략, 은유 등 다양한 방법을 활용하여 관찰하거나 마음속 생각을 떠올려 본다.

주제로 발전시킬 수 있는 내용은 다음과 같다.

- 관찰한 것
- 자신이 경험한 것
- 꿈속에서 본 것이나 상상한 것
- 생각이나 감정을 추상화시킨 것

(2) 주제를 표현하는 과정

표현 과정 계획에는 일정한 순서가 있는 것은 아니며, 창작자에 따라 달라질 수 있으나 대체로 다음과 같은 내용이 포함된다.

- ① 주제 설정하기: 어떤 생각이나 내용을 표현할 것인가를 정한다.
- ② 표현 방법 정하기: 평면, 입체, 설치, 영상 등 다양한 표현 방법을 검토하여 어떤 방법이 좋을지 결정한다.
- ③ 표현 이미지 탐색하기: 어떤 형상으로 표현할 것인지 스케치해 보면서 적절한 형상을 찾는다.
- ④ 조형 요소와 원리 활용하기: 조형 요소와 원리를 활용하여 주제를 효과적으로 나타내려면 이미지를 어떻게 표현할 것인지 탐색한다.
- ⑤ 재료와 용구 선택과 사용하기: 주제를 표현하기 위해 적절한 재료와 용구를 선택한 후 사용법을 익힌다. 자신이 능숙하게 사용할 수 있는지와 안전한 재료인지 고려한다.
- ⑥ 제작 과정 점검하기: 표현 과정 중에는 예기치 않은 문제가 발생할 수 있으므로 중간에 의도대로 진행되고 있는지 점검하고 해결 방안을 찾는다.
- ⑦ 작품 완성과 평가: 자신의 작품이 완성된 후 스스로 평가해 보거나 다른 사람의 의견을 들어 보고 객관적으로 진단해야 한다.

02 조형 요소와 원리의 활용

(1) 조형 요소 + 원리

같은 조형 요소라 하더라도 어떤 원리와 더해졌는가에 따라 다양한 느낌을 표현할 수 있다.

동세	대상에서 느껴지는 운동감이나 방향감. 대상이 활동적인 자세를 하고 있거나 점, 선, 면 등의 표현 형식 때문에 움직이는 느낌을 주기도 하고 작품 자체가 물리적으로 움직이는 경우가 있음.
변화	통일된 구성 일부를 바꿔 차이를 나타내는 것으로 작품에서 개성과 다양성, 생동감을 느끼게 함.
조화	여러 요소가 연관성을 가지고 어울리는 상태. 비슷한 형태를 반복하거나 완전히 다른 성질을 가진 요소 사이에서도 유사점이 있어 조화를 표현할 수 있음.
대비	서로 반대되는 요소가 대립하여 강하게 느껴지는 성질. 대비가 강한 작품은 주제가 분명히 드러나고 강렬한 인상을 줄 수 있음.
율동	규칙적인 반복이 만드는 시각적인 리듬감. 조형 요소가 반복적으로 나타나 점점 늘어나거나 줄어들어 살아 움직이는 리듬감을 느낄 수 있음.
강조	선이나 형 또는 색으로 특정한 부분을 돋보이게 하는 시각적인 자극. 강조는 적절하게 대비를 사용하되 강조하지 않는 부분이 전체적으로 통합되게 해야 함.
비례	부분과 부분, 전체와 부분의 길이나 양의 수량적인 관계. 아름다움을 추구하는 이상적인 비례뿐 아니라 미술가의 주관적인 느낌을 강조하는 다양한 비례를 창조할 수 있음.
통일	형과 색 등이 조화를 이루며 일관성을 갖는 것으로 안정감과 질서를 느끼게 함. 같은 느낌을 반복해서 사용하면 주제를 명확하게 표현할 수 있음.
균형	무게나 힘이 어느 한쪽으로 기울거나 치우치지 않아 시각적인 안정감을 주는 것. 완전한 대칭 균형, 중심에서 밖으로 퍼지는 방사형 균형, 정확한 규칙은 없되 무게를 감각적으로 맞춰 개성 있고 흥미로운 비대칭 균형도 있음.

(2) 조화 속 변화

다양한 조형 요소가 전체 안에서 연관성을 가지고 조화를 이룰 때 시각적으로 편안함을 느낄 수 있다. 조화가 지나쳐 지루할 때는 작품 일부를 강조하기, 정교하게 표현하기, 대비를 표현하기 등의 방법으로 조화 속의 변화를 이끌 수 있다.

정답 콕콕! 확인 문제

빈칸에 알맞은 내용을 적어 보면서 배운 내용을 확인해 보자.

정답은 58쪽에서 확인하세요.

- 1 표현하려고 하는 내용, 작품의 중심이 되는 생각을 라고 한다.
- 2 스스로 표현 과정을 계획할 때는 주제를 효과적으로 나타내기 위해 조형 와 를 적절히 활용할 수 있도록 이미지를 탐색해야 한다.
- 3 다양한 조형 요소가 전체 안에서 를 이룰 때 시각적으로 편안함을 느낄 수 있고, 지루할 때는 를 주어 흥미를 만들 수 있다.

22쪽 정답

- 1 대지 미술
- 2 시각 문화
- 3 지역 사회

3 미술을 즐기다

표현하려고 하는 주제를 가장 잘 나타내려면 어떤 매체를 사용하는 것이 좋을까? 평면과 입체 외에 미술로 표현할 수 있는 방법은 어떤 것이 있을까? 수많은 표현 매체와 용구를 알아보고, 창의적으로 응용하여 표현해 보자.

이 단원에서 배울 내용

- 01 평면으로 표현하기
- 02 판으로 표현하기
- 03 표현의 끝없는 확장

이 단원을 배우면 창의·융합 능력, 자기 주도적 미술 학습 능력을 키울 수 있어요.

01 평면으로 표현하기

학습 목표

- 다양한 평면 표현 매체의 특징을 알고 표현 효과를 탐색할 수 있다.
- 주제에 적합한 회화 재료와 표현 기법을 활용하여 효과적으로 표현할 수 있다.

음식을 만드는 재료의 특성을 잘 알아야 하는 이유는?

요리를 할 때 재료의 특성을 잘 이해하면 재료의 영양과 맛을 최대한 끌어내는 음식을 만들 수 있을 뿐만 아니라 다른 사람이 생각하지 못한 창의적인 조리법을 개발할 수도 있다. 마찬가지로 그림을 그릴 때 재료와 용구의 특성을 잘 이해하고 활용하면 훌륭한 표현 효과를 얻을 수 있고 그것을 창의적으로 응용할 수 있다.

알아들용어 #소묘 #표현 기법

• 표현 재료와 용구의 성격을 잘 모르고 사용하면 어떤 일이 생길지 생각해 보자.

.....

.....

.....

- 1 오수경(학생 작품) 떡볶이(종이에 파스텔/19×35cm)
- 2 장진아(학생 작품) 고등어 구이(종이에 수채/27,5×34cm)
- 3 김현명(학생 작품) 달걀 부침(캔버스에 유채/19×30cm)
- 4 송지원(학생 작품) 밥(종이에 연필/16×20cm)
- 5 이의령(학생 작품) 된장찌개(종이에 아크릴/20×20cm)

단색으로 표현하기

소묘는 연필, 목탄, 콩테, 펜, 붓 등의 단색 재료를 사용하여 표현한 그림이다. 주로 작품을 제작하기 위한 구상이나 밑그림으로 활용되지만 하나의 독립된 작품으로 인정받기도 한다. 소묘의 종류에는 대상의 움직임이나 자세를 빠르게 포착하여 그리는 크로키, 대상의 특징이나 분위기를 간략히 그리는 스케치, 대상의 형태, 명암, 양감, 질감 등을 정교하고 사실적으로 표현하는 정밀 묘사 등이 있다.

안도연(학생 작품) 엎드린 소녀 (종이에 붓 펜/29.7×21.1cm) | 짧은 시간에 무릎을 꿇은 친구의 자세를 포착하여 빠른 속도로 그린 크로키이다.

김민정(학생 작품) 운동화(종이에 연필/20×29.5cm) | 자신의 운동화를 관찰하여 연필로 표현한 스케치이다.

서예린(학생 작품) 물병(종이에 연필/29.7×21.1cm) | 생수병을 세밀하게 관찰하여 특징을 정확하고 자세하게 표현한 정밀 묘사이다.

박선경(한국/1966~) 공간 풀기 살라 알칼라 31(마스킹 테이프, 접착 비닐/가변 크기/2007년) | 마스킹 테이프를 벽에 붙인 후 떼어 내면서 공간에 표현한 작품이다. 이처럼 현대에는 새로운 표현 방법과 재료를 활용하기도 한다.

활동 1

- 탐색하기
- 계획하기
- 점검하기
- 활용하기
- 표현하기

마스킹 테이프로 자화상 표현하기

자신의 모습을 관찰하고 연필로 가볍게 윤곽선을 그린 후 마스킹 테이프를 찢거나 잘라 붙여 자화상을 표현해 보자.

● 이런 것이 필요해요

손거울 연필 종이 마스킹 테이프 칼 등

● 활동 점검

재료를 효과적으로 활용하고, 대상의 특징을 충분히 관찰하여 효과적으로 표현하였는지 확인해 보자.

김채리(학생 작품) 자화상 (종이에 마스킹 테이프/53×38cm)

채색하여 표현하기

채색 표현의 주재료인 물감은 기본적으로 색을 내는 안료와 그것을 화면에 부착하는 접착제로 이루어지며, 물감에 포함된 접착제의 종류에 따라 수채화, 유화, 아크릴화, 파스텔화 등으로 구분한다. 채색 재료는 종류에 따라 다양한 표현 효과를 낼 수 있으므로 각 재료의 특성을 잘 알고, 표현 의도에 따라 적절하게 사용하는 것이 중요하다.

수채화

물감을 칠하여 마른 후 겹쳐 칠하면 밑색이 비쳐 보인다.

부드러운 붓으로 문지르듯이 칠하면 붓 자국이 남지 않는다.

버트(Burt, Dan/미국/1930~) 중세 도시(종이에 수채/99×80.7cm/2008년) | 맑게 표현되는 수채 물감의 특성을 활용하여 건물 풍경을 생동감 있게 표현하였다.

파스텔화

파스텔을 직접 칠하거나 가루를 내어 손이나 면봉으로 문질러 표현한다.

주혜진(학생 작품) 허구와 실재(MDF 패널에 파스텔/60×60cm) | 파스텔의 부드러운 색조를 이용하여 컵의 색을 다양하게 표현하였다.

유화

유채 물감을 얇게 펴 바르면 부드러운 색조 변화를 나타낼 수 있다.

ナイ프를 이용하여 거친 질감을 나타낼 수 있다.

이광호(한국/1967~) 선인장 69번(캔버스에 유채/162.1×130.3cm/2011년) | 유채 물감을 얇게 펴 발라 선인장의 모습을 사진처럼 실재감 있게 표현한 작품이다.

아크릴화

아크릴 물감은 접착력이 강해 다양한 표면 위에 그릴 수 있다.

윤혜현(학생 작품) 눈속임 잎(종이에 아크릴/12.5×12cm) | 눈속임 그림을 그려서 학교 화단에 설치하여 친구들과 숨은그림찾기를 하고 있다.

이동기(한국/1967~) 꽃밭(캔버스에 아크릴/120×120cm/2008년) | 애니메이션 캐릭터를 합성하여 만든 아토마우스를 평면적이고 장식적인 꽃밭에 배치하여 가벼우면서 화려한 느낌으로 채색하였다.

다양한 표현 기법

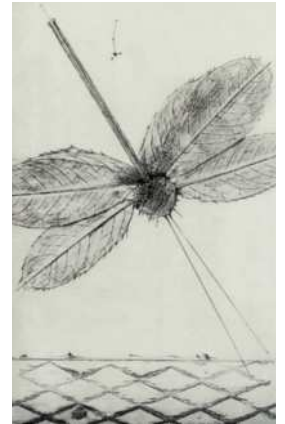
대상을 그리는 것이 어렵다면 사진으로 찍어서 붙여 보면 어떨까? 오늘날 다양한 표현 재료와 기법이 등장하면서 더욱 자유롭고 생동감 넘치는 화면을 나타낼 수 있게 되었다. 표현 기법에는 물감 뿌리기, 번지기, 데칼코마니, 마블링 등의 우연한 효과를 이용한 기법과 스크래치, 콜라주, 프로타주, 바틱, 포토몽타주 등의 재료나 바탕 효과를 이용한 기법이 있다. 다양한 표현 기법을 활용하여 생각이나 느낌을 자유롭게 표현해 보자.

이다인(학생 작품) **집 잃은 고양이**(유성 잉크, 크레파스, 사진 등 혼합 재료/54×39cm) | 바틱, 마블링, 스크래치 등 다양한 표현 기법을 사용하여 나타내었다.

▲ **금혜선**(학생 작품) **야경**(종이에 펜, 잉크/54.5×78.8cm) | 조명이 비치는 한강의 아름다운 수면을 표현하기 위해 우연히 물감이 서로 섞이며 번지는 기법을 활용하였다.

▶ **에른스트**(Ernst, Max/독일→프랑스/1891~1976) **청소년기의 전율**(종이에 연필/42×26cm/1925년) | 나뭇잎을 재료로 프로타주 기법으로 표현하여 잠자리를 상징적으로 나타낸 작품이다.

활동 2

바탕 효과의 차이로 같은 형태 다른 느낌 체험하기

- 탐색하기
- 계획하기
- 점검하기
- 활용하기
- 표현하기

다양한 표현 기법으로 여러 장의 바탕 화면을 만들고, 형태를 오린 종이를 각 화면에 올려놓아 같은 형태지만 다양한 바탕 효과에 따라 느낌이 달라지는 과정을 체험해 보자.

● 이런 것이 필요해요 종이 칼 가위 다양한 채색 재료 등

● 활동 점검

표현 기법에 따른 바탕 효과의 차이를 탐색하였는지 점검해 보자.

조한비(학생 작품)

1 **팅커벨**(마블링/27×21.5cm) 2 **팅커벨**(스크래치/29×38cm)

돌아보기

- 다양한 표현 기법에 따라 달라지는 표현 효과를 이해하였는가?
- 창의적인 방법을 활용하여 주제를 효과적으로 나타내었는가?

노력해요 >>>> 잘했어요

02 판으로 표현하기

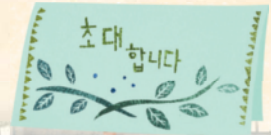
학교 축제 초대장을 한꺼번에 준비하려면?

해마다 열리는 학교 축제는 언제나 다양한 볼거리와 색다른 즐거움을 준다. 신나고 즐거운 축제를 맞이하려면 무엇부터 준비해야 할까? 초대장, 포스터, 벽화, 장터에서 팔 물건 등... 이 많은 것들을 준비하는 가장 쉬운 방법은 바로 판화의 원리 속에 숨어 있다.

알아들 용어 #판화 #콜라그래프 #모노타이프

학습 목표

- 다양한 판화의 종류와 특성을 알고 표현 효과를 탐색할 수 있다.
- 판화 재료와 용구의 사용법을 익혀서 효과적으로 표현할 수 있다.

• 다음 장면에서 판화의 원리가 이용된 것을 찾아보고, 그 이유를 생각해 보자.

판화의 특징

판화는 직접 종이나 천에 그려서 표현하는 회화와 달리, 밑그림에 따라 제작한 판을 통해 간접적으로 찍어 낸 그림을 말한다. 판화는 같은 그림을 여러 장 얻어 낼 수 있는 특성이 있어 지폐, 광고, 의류, 출판물, 벽화 등 실생활의 다양한 분야에 활용된다. 크게 볼록 판화, 오목 판화, 평판화, 공판화로 구분할 수 있으며, 현대에는 매체의 발달에 따라 전통적인 판화에 비해 그 영역이 점차 확장되고 있다.

어제비장전 권6 제3도(목판화/23.2×53.3cm/고려 시대) | 어제비장전은 불교 교리를 오언시의 형태로 기록한 일종의 시집이다. 불법을 가르치고 배우는 여러 장면을 판화로 제작하여 삽입한 것이다. 이처럼 판화의 역사는 인쇄의 역사와 함께한다.

로트레크(Lautrec, Henri de Toulouse/프랑스/1864~1901) 마드모아젤 에글랑틴 무용단 포스터(석판화/61.7×80.4cm/1896년) | 활기찬 소묘의 맛을 느낄 수 있는 석판화의 특징을 이용하여 제작한 포스터이다.

블록 판화

블록 판화는 판의 볼록한 부분에 잉크를 묻혀 찍어 내는 판화로, 주로 조각칼을 이용하여 판을 파내므로 칼자국의 독특한 효과와 음각과 양각에 의한 흑백 대비 효과가 특징이다. 블록 판화에는 판재의 종류에 따라 목판화, 고무 판화, 리놀륨 판화, 지판화, 콜라그래프, 직판화 등이 있다.

양각과 음각

양각
이미지 부분을 남기고 파내는 방법이다.

음각
이미지 부분을 파내는 방법이다.

1

1 피카소(Picasso, Pablo/에스파냐/1881~1973) 등 아래의 정물(리놀륨 판화/52.7×64cm/1962년) | 고무 판화나 리놀륨 판화는 판을 새기기 편리하지만, 표면 효과는 단조롭다.

2 박태임(한국/1976~) 라디오 백(콜라그래프/85×38.7cm/2011년) | 다양한 질감의 물체를 붙이고 찍어 내는 콜라그래프이다.

3 이가원(학생 작품) 파도(목판화/20×20cm) | 목판화는 나무를 판재로 사용하므로 나뭇결과 칼자국의 효과를 살릴 수 있다.

2

3

오목 판화

오목 판화는 판을 새긴 후 오목하게 파인 부분에 잉크를 밀어 넣고 프레스기로 강한 압력을 주어 찍어 내는 판화로, 섬세한 선과 풍부한 명암 효과를 살릴 수 있다. 오목 판화의 종류에는 판에 직접 새겨 찍는 드라이포인트와 메조틴트, 산을 이용한 부식 과정을 거치는 에칭, 애쿼틴트 등이 있다.

*애쿼틴트(Aquatint) | 송진 가루를 뿌린 판을 산에 부식시켜 고른 요철을 만들어 내며, 산의 농도와 부식 시간 등을 조절하여 부드럽고 깊이 있는 명암 효과를 얻는다.

렘브란트(Rembrandt, Harmensz van Rijn/네덜란드/1606~1669) 두 번째 동양인 두상(에칭/14.9×11.4cm/1635년경) | 에칭은 부식을 막는 그라운드를 바른 후 철침으로 새겨 그라운드가 벗겨진 부분만 산에 부식되는 원리를 이용한다.

황규백(한국/1932~) 장미(메조틴트/17.5×27.5cm/1987년) | 메조틴트는 로커를 사용하여 판면에 무수히 많은 점을 새긴 후 스크레이퍼, 버니셔 등의 용구로 요철을 깎아 밝은 부분을 만들어 내어 표현하는 판화이다.

한수진(학생 작품) 맛있는 빵(드라이포인트/11.5×16cm) | 드라이포인트는 니들이라고 하는 철침으로 아크릴 판, 동판, 아연판 등의 판재에 직접 그림을 새겨 나타낸다.

평판화

평판화는 판을 새기지 않고 판 위에 직접 그림을 그려 찍어 내므로 비교적 자유롭고 회화적인 느낌이 든다. 평판화의 종류에는 물과 기름이 서로 반발하는 원리를 이용한 석판화와 판 위에 그린 물감을 바로 찍어 내는 모노타이프가 있다. 특히 모노타이프는 다른 판화와 달리 한 장만 찍어 낼 수 있지만 비교적 단순한 절차를 거치므로 손쉽게 찍어 낼 수 있다.

프랜시스(Francis, Sam/미국/1923~1994) 무제(석판화/78.7×47cm/1963년) | 자유로운 뿌리기 효과와 석판화의 회화적 특성이 잘 드러나는 작품이다. 석판화는 편평한 판에 리소크레옹이나 해먹으로 그림을 그리고 아라비아고무액으로 판에 화학적 처리를 한 후, 물을 바르고 물이 마르기 전 잉크를 묻혀 찍어 낸다.

임유선(학생 작품) 불? 겨울?(모노타이프/30×21cm) | 검정 잉크로 그린 후 찍어 낸 모노타이프, 잉크를 긁거나 닦아내는 과정을 통해 회화적 효과를 나타내었다.

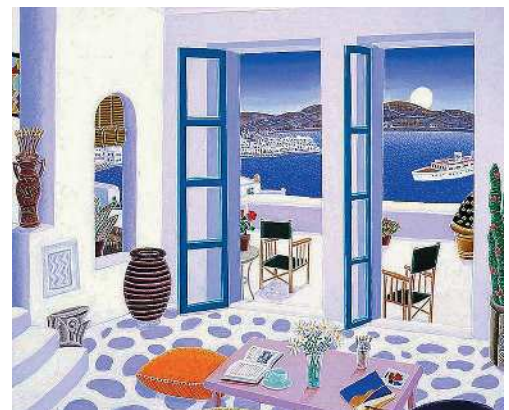
공판화

공판화는 종이나 천 등의 판면에 원하는 모양의 구멍을 뚫고 잉크를 통과시켜 찍어 내는 판화로, 판의 모양과 찍어 낸 그림의 좌우가 바뀌지 않는다. 잉크가 종이 위에 직접 찍히기 때문에 선명하고 평면적인 효과를 나타낸다. 공판화의 종류에는 실크 스크린과 스텐실이 있으며, 포스터, 벽화, 옷감의 문양, 상품의 포장 등 실생활에 널리 활용된다.

▲ **엄지운(학생 작품) 스티브 잡스(실크 스크린/68×60cm)** | 사진을 감광시켜 얻어낸 판을 여러 장 찍어 조합한 포도 실크 스크린 작품이다.

◀ **나하연(학생 작품) 꽃으로 물든 세상(스텐실/각 26.5×21cm)** | 스텐실은 종이에 그린 그림을 모양대로 오린 후 판 위에 잉크를 밀어 넣어 나타낸다.

맥나이트(Mcknight, Thomas/미국/1941~) 에게해의 낙원(실크 스크린/45.7×50.8cm/1990년) | 실크 스크린은 틀에 고정된 실크나 나일론 천에 풀로 그림을 그리고 차단액으로 판을 막은 후 물로 씻어 내어 뚫린 면에 스퀴지로 잉크를 밀어 넣어 표현한다.

콜라그래프 제작하기

콜라그래프는 목판이나 종이, 금속판 등에 다양한 재질감을 가진 물체를 붙이고 잉크를 칠해 프레스, 바렌, 손가락 등으로 찍어 내는 판화이다. 다양한 질감 효과가 있는 재료들을 활용하여 콜라그래프를 제작해 보자.

● 이런 것이 필요해요

- 판 다양한 질감을 가진 재료들(골판지, 천, 나뭇잎, 털실, 단추 등) 고무장갑 공업용 풀
 가위 잉크 롤러 프레스 또는 바렌 등

● 활동 점검

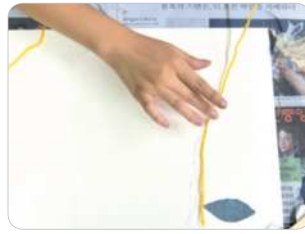
다양한 재질감을 활용하여 표현하고, 새로운 표현 의도를 담아 효과적으로 나타내었는지 살펴보자.

박세은(학생 작품) 고백(콜라그래프/42×29,5cm)

1 판에 붙일 다양한 질감의 재료와 판을 준비한다.

2 어떤 모습으로 표현할지 간략하게 배치해 본다.

3 준비한 재료를 적절하게 잘라 판 위에 알맞게 붙인다.

4 잉크를 섞어 다양한 색을 만든 후 고무장갑을 낀 손으로 칠한다.

5 다양한 색으로 칠한 판을 찍어 본다.

6 4의 판 위에 다시 검정 잉크를 칠한 후 5의 종이를 덮어 찍어 낸다.

한수빈(학생 작품) 전원 교향곡(콜라그래프/23×65cm)

돌아보기

- 판화 종류에 따른 특징과 재료 및 용구의 사용법을 이해하였는가?
- 판화의 다양한 표현 효과를 탐색하고 주제를 효과적으로 나타내었는가?

노력해요 >>> 잘했어요

03

표현의 끝없는 확장

학습 목표

- 현대 미술에 나타난 새로운 미술 매체의 특징을 이해할 수 있다.
- 새로운 방법으로 표현 매체를 실험하여 창의적으로 표현할 수 있다.

미술 표현 재료와 방법에 끝이 있을까?

미술 교과서를 뒤적거리다 보면 "이것도 미술이야?"라는 의문과 함께 호기심과 놀라움을 주는 작품들이 많다. 그중에 소변기를 거꾸로 세운 것 같은 작품을 보았는데, 그림인지 사진인지 모르겠다. 작품 설명을 읽어 보니 작가가 일상용품인 소변기에 새로운 의미를 부여하여 전시했다고 한다. 작가가 직접 만들지 않아도, 단지 생각하고 선택하는 행위만으로 예술이 될 수 있을까? 친구야, 네 생각은 어떠니?

알아들 용어 #퍼포먼스 #설치미술 #키네틱아트 #인터랙티브아트

뒤상(Duchamp, Marcel/프랑스→미국/1887~1968) 샘(변기)/36×48×61cm/원본(1917년)의 복제품, 1964년)

나는 이 작품을 미술이라고 생각하지 않아. 왜냐하면 니가.

나는 이 작품을 미술이라고 생각해. 왜냐하면 니가.

작품을 출품할 당시에는 많은 사람이 작품으로 인정하지 않았어.

• 학생들의 대화 속 빈칸 중의 하나를 골라 내 생각을 적어 보자. 그리고 나에게 호기심과 놀라움을 준 작품을 교과서에서 찾아 표현 재료와 기법을 적어 보자.

.....

.....

.....

.....

그러나 이렇게 공산품을 그대로 쓴 것도 레디메이드* 라고 해서 하나의 미술 개념이 되었지.

*레디메이드 | 기계로 대량 생산된 기성품이 본래의 용도를 떠나 별개의 의미를 갖는 것을 의미한다.

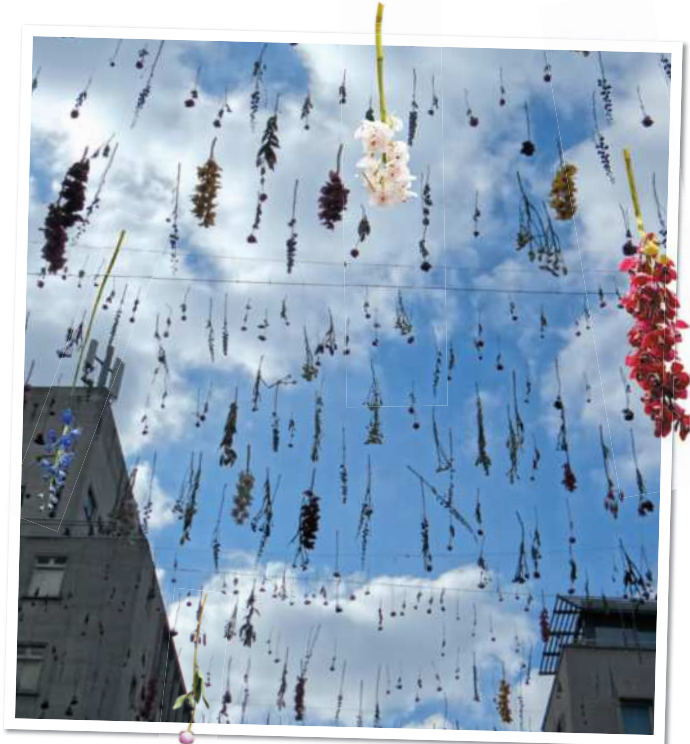
심지어 이 작품을 그대로 모방해서 만든 작품도 있어.

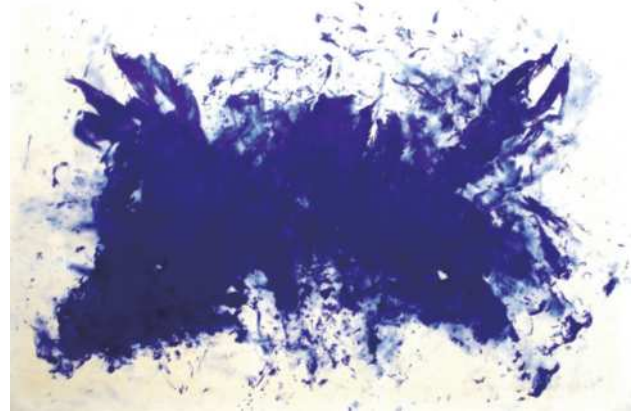
레빈(Levine, Sherrie/미국/1947~) 샘(황동)/37.9×63.2×37.9cm/1991년)

전통적인 미술 영역을 해체하다

20세기에 들어 실험 정신을 가진 미술가들은 새로운 미술 개념을 제시하였다. 이들은 일상 용품을 작품에 활용할 뿐만 아니라 자신의 신체를 이용하거나 전시 공간을 작품의 일부로 삼기도 하였다. 퍼포먼스는 미술가의 행위로 표현하는 종합 예술로, 미술의 재료 영역을 한 단계 더 넓혔다. 설치 미술은 주제에 맞게 전시 공간의 특성을 적극적으로 활용하여 작품을 제작하고 설치하는 예술로, 현대 사회를 살아가는 우리에게 새로운 미적 체험을 제공한다.

루이스 로(Louise Law, Rebecca/영국/1980~) **봄의 환영**(꽃, 구리선/가변 크기/2016년) | 꽃이 아래에서 위를 향해 자란다는 통념을 뒤집어 꽃을 매달아 설치하였다. 이처럼 작가는 전시 공간의 특성에 따라 다양한 방법으로 작품을 설치한다.

클랭(Klein, Yves/프랑스/1928~1962) **대격전**(행위, 캔버스에 페인트/275 × 107cm/1960년) | 인간의 몸에 물감을 문힌 뒤 캔버스 위에서 움직이며 표현한 작품이다.

길버트(Gilbert, Proesch/영국/1943~), 조지(George, Passmore/이탈리아/1942~) **노래하는 조각**(행위/1970년) | 조각처럼 가만히 서 있다가 움직이며 노래하는 행위를 통해 일상의 동작을 예술로 만들었다.

활동 1

- 탐색하기
- 계획하기
- 표현하기
- 활용하기
- 점검하기

우리도 퍼포먼스 미술가

퍼포먼스는 작가의 신체를 이용하여 주제를 전달하고 관객을 작품에 참여시키는 미술이다. 다양한 퍼포먼스 작가들의 작품을 조사해 보고, 주제를 계획하여 모둠원이 함께 만드는 퍼포먼스 작품을 제작해 보자.

모둠

우리 모듬은 좋아하는 노래를 들으며
꿈을 표현하기로 했어요.
각자 온몸을 사용하여 꿈을 그려 나가다
보니 마치 우리 모두의 꿈이
이루어지는 것 같아요.

손유나 외 6명(학생 협동 작품)
꿈을 찾아서(종이에 목탄/150x280cm)

● 이런 것이 필요해요

- 작품 조사 보고서 작품 계획서 퍼포먼스 재료
- 디지털카메라 소감문 등

● 활동 과정

- 1 퍼포먼스 작가들의 작품을 조사하여 발표한다.
- 2 표현할 주제를 계획하고 준비물과 장소를 정한다.
- 3 한 명이 그림을 그리는 동안 다른 모듬원은 관객으로 있다가 이어받아 작품에 참여하고 촬영한다. 이때 모듬원의 즉흥적인 아이디어도 함께 반영한다.

● 활동 점검

모듬원의 역할이 골고루 나누어졌는지 점검해 보자.

움직이고 반응하는 미술

19세기에 야외용 튜브 물감이 빛과 색의 변화를 표현하는 데 도움이 되었다면 오늘날의 과학 기술은 미술에 어떤 변화를 만들었을까? 현대 미술 작가들은 다양한 동력을 활용하여 작품을 움직이게 함으로써 생동감을 일으킨다. 또한, 현대 미술 작가들은 컴퓨터 프로그램과 인터넷을 통해 관람객이 시각뿐만 아니라 다양한 신체 기관을 이용해 작품을 체험하도록 유도함으로써 작품과 관람객이 서로에게 반응하고 교감할 수 있도록 한다. 이처럼 현대 미술은 변화하는 사회에 발맞추어 관람객이 작품에 적극적으로 개입하고 즐거운 시각 문화를 경험하게 한다.

포프(Popp, Julius/독일/1973~)
비트, 풀 필스(혼합 재료/가변 크기/
2015년) | 물방울이 떨어지면서 최
근 화제가 되는 단어들 이 실시간으
로 나타났다가 사라진다.

방현우(한국/1979~) 허윤실(한국/1980~) 클라우드 핑크
(천, 프로젝터, 컴퓨터/가변 크기/2012년) | 관람객이 천장의
스크린에 손을 대면 푸른 계열의 색이 퍼지면서 마치 구름을
만지는 느낌을 갖게 한다.

박희연(한국/1978~) 내가 꿈꾸는 것(자작나무, 모터, 스테인리스강 등 혼합 재료/400×
500×300cm/2013년) | 투명한 차체 속에서 다양한 부품들이 맞물려 움직이도록 만든 작품이다.

한 걸음 더

움직이는 미술의 원리

움직이고 반응하는 미술은 어떻게 만들까? 키네틱 아트의 동력 원리와 인터랙티브 아트를 살펴보자.

① 키네틱 아트, 자연의 힘으로 움직인다.

안센(Jansen, Theo/네덜란드/1948~) 아니마리스
페르치페에레 프리모스(해변에 설치/나무, 강철, 폴리
에스터/1,000×270×200cm/2006년)

② 키네틱 아트, 모터와 전기로 움직인다.

탱글리(Tinguely, Jean/스위스/1925~ 1991) 대형
메타 맥시 맥시 유토피아(혼합 재료/730×1,700×
700cm/1987년)

③ 인터랙티브 아트, 관람객이 작품을 완성한다.

쇼(Shaw, Jeffrey/호주/1944~) 읽을 수 있는 도시
(스크린, 컴퓨터, 자전거 설치/1989~1991년)

활동 2

- 탐색하기
- 계획하기
- 점검하기
- 활용하기
- 표현하기

움직이는 미술 작품 만들기

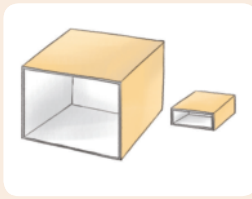
과학의 원리와 예술적 상상력이 융합된 움직이는 미술 작품을 만들어 보자. 간단한 기계 장치로 움직이는 조형물을 오토마타라고 하는데, 움직임의 원리를 이해하면 손쉽게 제작할 수 있다.

- 이런 것이 필요해요 하드보드지 색지 우드락 나무젓가락 풀 할핀 송곳 글루건 등

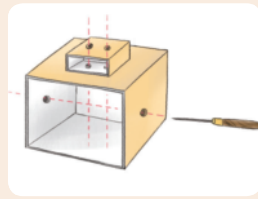
● 활동 점검

오토마타의 움직임이 부자연스럽지 않은지 확인하고 움직임을 자연스럽게 하는 방법은 무엇인지 점검해 보자.

움직임의 원리

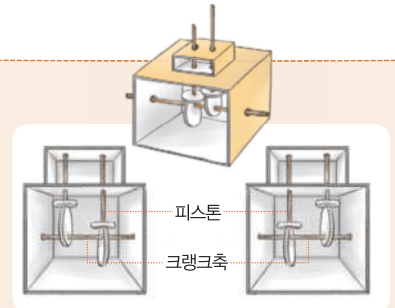
1 하드보드지로 한 면이 뚫린 상자 큰 것과 작은 것을 만든다.

2 큰 상자 위에 작은 상자를 붙인 후 송곳으로 구멍을 뚫는다.

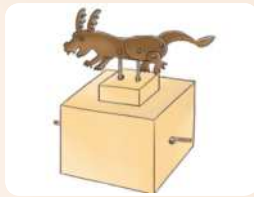
3 우드락에 나무젓가락을 끼워 크랭크축과 피스톤을 만든다.

4 큰 상자에 크랭크축과 피스톤을 끼워 넣는다.

이종준(학생 작품) 내 친구 고릴라(하드보드지, 철사 등 혼합 재료/9×21.5×32cm)

5 인형의 관절이 겹치는 부분에 할핀을 꽂고, 나무젓가락을 고정한다.

6 모양을 꾸미고, 손잡이를 만든 후 움직여 본다.

전승일(한국/1965~) 광대 꼭두 오토마타(자작나무, 금속, 튜브, 모터 등 혼합 재료/40×50×60cm/2010년)

지혜성(학생 작품) 용솨음(하드보드지, 우드락 등 혼합 재료/14×30×43.5cm)

돌아보기

- 새로운 미술 매체의 특징과 표현 효과를 이해하였는가?
- 주제와 의도를 전달할 수 있는 새로운 표현 매체와 방법을 탐색하여 창의적으로 표현하였는가?

노력해요 >>>> 잘했어요

개념 콕콕! 정리 노트 이 단원에서 배운 내용을 정리해 보자.

01. 평면으로 표현하기

(1) 단색으로 표현하기

① 소묘의 종류

스케치	대상의 특징을 간략하게 묘사
크로키	대상의 자세나 동세 등을 빠른 시간에 표현
정밀 묘사	대상의 형태, 질감 등의 특징을 정확하고 세밀하게 묘사

② 소묘의 재료

연필	간편하고 다루기 쉬워 널리 이용하는 재료
목탄	나뭇가지를 태워 만든 재료로, 부드러운 명암 표현 가능
종테	풍부한 명암 효과를 낼 수 있으며, 잘 지워지지 않음.
펜	세밀한 표현에 적합하고, 수정하기 어려움.

(2) 채색하여 표현하기

수채 물감	투명 수채화: 물의 농도로 명도를 조절할 수 있음.
	불투명 수채화: 하양 물감의 사용량으로 명도를 조절할 수 있음.
유채 물감	중후한 느낌을 주며, 질감과 양감 표현에 적합하고 수정하기 쉬우나 건조가 오래 걸림.
아크릴 물감	유채 물감과 수채 물감의 특성을 모두 표현할 수 있는 재료로, 건조가 빠르고 오래 보존할 수 있음.
파스텔	부드럽고 맑은 색상을 나타내며, 보존을 위해 정착액을 뿌림.

(3) 다양한 표현 기법

- 프로타주: 요철이 있는 물체에 종이를 대고 연필을 문질러 나타낸다.
- 마블링: 물에 떠 있는 기름 물감을 잘 저어 떠낸다.
- 스크래치: 여러 가지 색으로 칠하고 짙은 색을 덧칠한 후 칼이나 송곳 등으로 긁어 표현한다.
- 콜라주: 화면에 여러 가지 재료를 붙여 표현한다.
- 바틱: 물과 기름이 서로 반발하는 원리를 이용한 것으로, 크레파스나 양초로 그린 후 수채 물감으로 칠한다.
- 데칼코마니: 물감을 칠한 후 마르기 전에 반대편 화면에 찍어 낸다.
- 포토몽타주: 한 화면에 두 개 이상의 사진을 합성하여 이질적인 이미지의 충돌로 화면을 구성한다.

프로타주

마블링

스크래치

콜라주

바틱

데칼코마니

포토몽타주

02. 판으로 표현하기

(1) 판화의 특징

- 간접 표현 방식이며, 복수 제작이 가능하다.
- 실생활에서 널리 활용되며, 재료에 따른 재질감이 나타난다.

(2) 판화의 종류

	블록 판화	오목 판화	평판화	공판화
인쇄 방법				
원리	볼록한 면에 잉크를 묻혀 찍어냄.	오목한 부분에 잉크를 채워 강한 압력으로 찍어냄.	판에 요철을 만들지 않고 평평한 면에 그려 찍어냄.	판에 있는 구멍으로 잉크를 통과시켜 찍어냄.
종류	<ul style="list-style-type: none"> • 목판화 • 고무 판화 • 리놀륨 판화 • 지판화 • 콜라그래프 • 직판화 	<ul style="list-style-type: none"> • 드라이 식 포인트 (X) • 메조틴트 	<ul style="list-style-type: none"> • 석판화 • 모노타이프 	<ul style="list-style-type: none"> • 실크 스크린 • 스텐실
재료 및 용구	<ul style="list-style-type: none"> • 판재: 목판, 리놀륨판, 고무 판, 종이 등 • 재료·용구: 잉크, 롤러, 바렌, 조각칼 등 	<ul style="list-style-type: none"> • 판재: 구리판, 아연판, 아크릴 판 등 • 재료·용구: 그라운드, 질산액, 니들, 프레스기 등 	<ul style="list-style-type: none"> • 판재: 석판, 아연판, 알루미늄판 등 • 재료·용구: 해먹, 리스크레용, 붓, 아라비아고무액, 프레스기 등 	<ul style="list-style-type: none"> • 판재: 실크 스크린 틀, 두꺼운 종이 등 • 재료·용구: 스퀴즈, 잉크, 풀이나 니스 등
특징	<ul style="list-style-type: none"> • 흑백의 강한 대비 • 조각도 효과 	<ul style="list-style-type: none"> • 정교하고 세밀한 표현 • 프레스 이용 	<ul style="list-style-type: none"> • 붓 터치 질감 표현 • 회화적 느낌 	<ul style="list-style-type: none"> • 좌우가 바뀌지 않음. • 세밀한 표현이 어려움.

03 표현의 끝없는 확장

(1) 퍼포먼스와 설치 미술

- 퍼포먼스: 미술가의 신체를 이용하여 몸짓으로 주제를 전달하는 미술이다.
- 설치 미술: 특정 장소를 생각하여 작품을 제작하고 설치해서 표현하는 미술이다.

(2) 키네틱 아트와 인터랙티브 아트

- 키네틱 아트: 바람, 전기 모터 등의 다양한 동력으로 작품을 움직이게 하여 생동감을 일으킨다.
- 인터랙티브 아트: 컴퓨터 프로그램과 인터넷 등을 통해 작품과 관객이 서로에게 반응하고 교감하는 예술이다.

미술을 읽는다

미술 작품에는 시대적, 지역적, 사회적 배경에 따라
다양한 내용과 의미가 담겨 있다.
이러한 미술 작품에 담긴 의미와 내용을 파악할 수 있는
감상 방법들을 알아보자.
또한, 전시 기획의 순서와 다양한 방식을 이해하여
작품과 이야기할 수 있는 전시를 기획해 보자.

이 단원에서 배울 내용

01 작품을 읽는 다양한 방법

02 전시 기획하기

읽을거리 · 미술가 훈데르트바서
만나기

이 단원을 배우면 미술 문화 이해 능력,
자기 주도적 미술 학습 능력을
키울 수 있어요.

01 작품을 읽는 다양한 방법

작품은 어떻게 보아야 할까?

우리는 의식을 하든 의식하지 못하든 여러 상황에서 많은 것을 보고 생각하고 판단하며 이해한다. 예를 들어 옷을 살 때도 이 옷이 어떤 색상이며 입었을 때 편한지, 그것이 나에게 어울리는지, 어울리지 않는다면 이유는 무엇인지 등 나름의 기준을 가지고 분석하여 최종적으로 필요 여부를 판단한다. 그러면 작품은 어떠한 기준과 방법을 가지고 보아야 할까?

알아들용어 #비평관점 #가치판단

학습 목표

- 미술 비평의 다양한 방법을 이해할 수 있다.
- 자신의 관점에서 미술 작품을 분석하고 의미를 해석할 수 있다.

나는 이 작품의 작가가 주로 무슨 색을 썼는지, 대상을 구체적으로 묘사했는지 살펴볼 거야.

이 작품은 1606년도에 만들어졌군! 그 당시 이 나라의 사회적·역사적 배경은 어땠을까?

전체적으로 조화롭고 너무 아름다운 그림이야. 이런 느낌들을 꼼꼼히 기록해 봐야지.

작가의 이름이 무엇이었지? 이 작가의 다른 작품을 찾아보고 어떠한 생각을 가지고 그렸는지 살펴봐야겠어.

브뤼헐(부)(Brueghel, Jan(the Elder)/네덜란드/1568~1625)
꽃의 화병과 보석, 동전, 껍질(목판에 유채/65×45cm/1606년)

다양한 감상 방법들

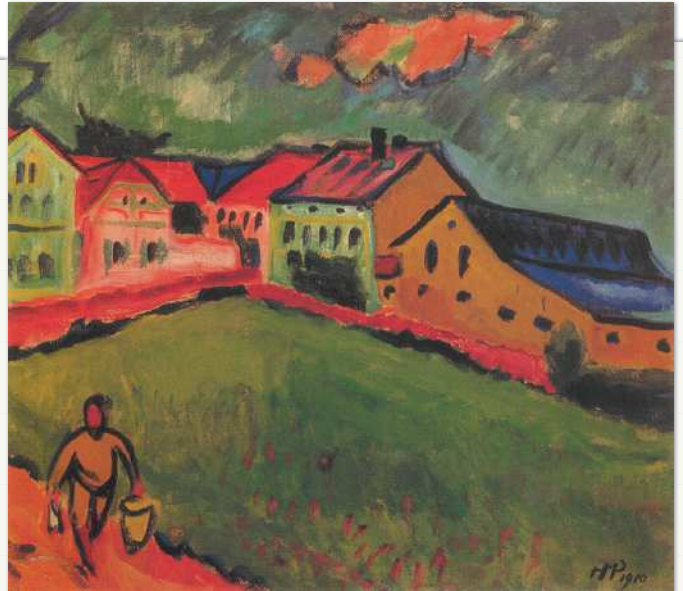
미술 작품은 그 시대와 사회의 내용을 담아 다양한 형식들로 표현된다. 이러한 미술 작품에 표현된 조형 언어와 주제를 통해 작품 안에 담긴 여러 가지 의미를 찾아보고, 나아가 미술 용어를 활용해서 작품의 가치를 판단하는 일을 미술 비평이라고 한다. 미술을 감상하는 다양한 방법을 통해 작품에 담긴 여러 의미를 찾아 그림을 읽는 즐거움을 느껴 보자.

조형 형식 알아보기

작품에 나타난 조형적 특징을 찾아보자.

- 작품의 구도는? 마름모형 구도로 변화와 통일감이 느껴진다.
- 작품에 쓰인 색채는? 초록, 빨강, 어두운 노랑, 파랑 등이 쓰였다.
- 작품에 표현된 질감은? 물감의 두께가 고르지 않아 거친 느낌이다.
- 작품 속 공간의 표현은? 공간감이 잘 느껴지지 않는다.
- 그 밖에 작품에서 느껴지는 것은? (예 균형감, 통일감, 조화로움 등) 형과 색이 일관되지 않아 통일감이 없으며, 원근이 왜곡되었다. 하지만 자유분방한 붓 터치와 강렬한 색채가 전체적으로 조화를 이루고 있다.

위의 질문들을 통해 전체적인 작품의 느낌을 이야기해 보자.

페히슈타인(Pechstein, Max/독일/1881~1955) 모리츨부르크의 풀밭(캔버스에 유채/70.2×80.3cm/1910년)

구사마 야요이(草間彌生/일본/1929~) 호박(섬유 강화 플라스틱에 채색/190×175×175cm/2006년)

작가 알아보기

작품을 제작한 작가를 탐구해 보자.

구사마 야요이는 환영이라는 일관된 주제를 다양한 매체와 표현 방식으로 구현하며 자신의 내면세계와 개인적 경험을 작품에 고스란히 담았다. 어린 시절 육체적 학대를 겪어 망상에 시달리게 되면서 동그란 점들을 반복적으로 찍어서 표현하기 시작하였다.

제시된 작품을 더 자세히 알아보고, 작가의 다른 작품들도 찾아보자.

사회적·역사적 배경 알아보기

작품의 배경이 된 사회적·역사적 배경을 조사해 보자.

저녁노을이 질 무렵 가족이 소달구지를 타고 어디론가 떠나는 장면은 시민지 시절을 겪고 한국 전쟁과 분단 초기의 불안한 시대를 지내 온 작가의 삶을 나타내고 있다. 한국 전쟁은 1950년 6월 25일에 일어났으며, 한반도의 분단과 많은 전쟁고아를 낳는 계기가 되었다.

제시된 작품 이외에 사회적·역사적 사건을 반영한 작품을 찾아보자.

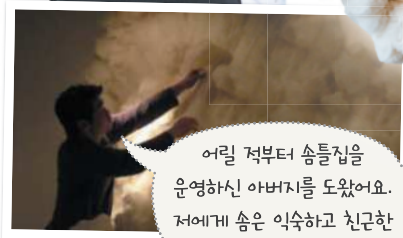

이중섭(한국/1916~1956) 길 떠나는 가족(종이에 유채/29.5×64.5cm/1954년)

현대 미술 이해하기

현대 미술에서 관람객은 작가가 전달하는 이야기를 일방적으로 받아들이기보다는 작품에 직접 참여해서 작가와 함께 소통하거나 작품을 통해 기억을 떠올리면서 자신을 되돌아보기도 한다. 작가들은 작품을 통해 세상을 색다르게 경험할 수 있는 여러 방법을 제시하고 지금까지 보지 못한 세상을 보도록 이끌어 준다. 이처럼 오늘날에는 작품을 이전과 다른 방식으로 바라봄으로써 감상자 스스로가 예술가가 되어 미술을 즐길 수 있다. 우리는 현대 미술을 어떻게 감상할 수 있을까? 현대 미술을 감상하는 나만의 방법을 찾아보자.

“작가의 어떠한 경험이 이런 작품을 만들 수 있게 하였을까?”

어릴 적부터 솜뭉치를 운영하신 아버지를 도왔어요. 저에게 솜은 익숙하고 친근한 재료입니다.

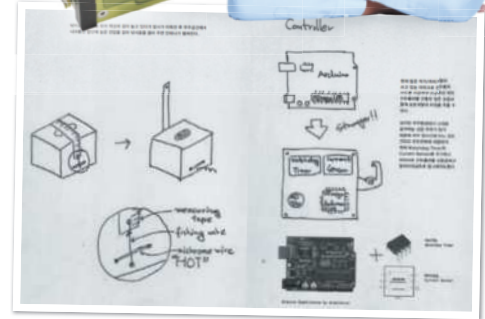
노동식(한국/1973~) 뽕이요 (솜/250×170×250cm/2006년) | 뽕튀기 기계에서 뭉게뭉게 피어 오르는 연기를 솜으로 표현하였다.

제 작업은 “개인은 인공위성을 쏘아 올릴 수 없을까?” 하는 궁금증에서 시작되었어요.

송호준(한국/1978~) 인공위성 큐브(혼합 재료/10×10×10cm/2012년)와 발사 전 설치 장면

“작가는 어떻게 그런 상상을 했을까?”

인공위성 스케치와 설명서 | 우주 프로그램을 상상한 작가의 생각과 실행 계획 등이 작성되어 있다.

“사회에 참여하고 소통하는 과정도 미술일 수 있을까?”

작가와 관객이 직접 만나고 소통해요.

옥인콜렉티브(한국) 1 옥인동 바캉스(퍼포먼스/2009년) | 재개발로 인하여 철거 중인 아파트 옥상에서 예술가와 지역 주민이 1박 2일 동안 함께 지내며 서로 의견을 나누었다. 2 하얗고 차가운 것을 위하여(설치, 퍼포먼스/2010년) | 서로 모르는 사람들이 특정 시간과 장소에 모여 함께 행동하는 퍼포먼스이다.

- 이해하기
- 설명하기
- 해석하기
- 활용하기
- 전시 기획하기

자신이 좋아하는 작품을 선택하여 다양한 방법으로 나만의 비평 보드를 만들어 보자.

- 이런 것이 필요해요 우드락 또는 하드보드지 색지 가위 풀 펜 등

● 활동 과정

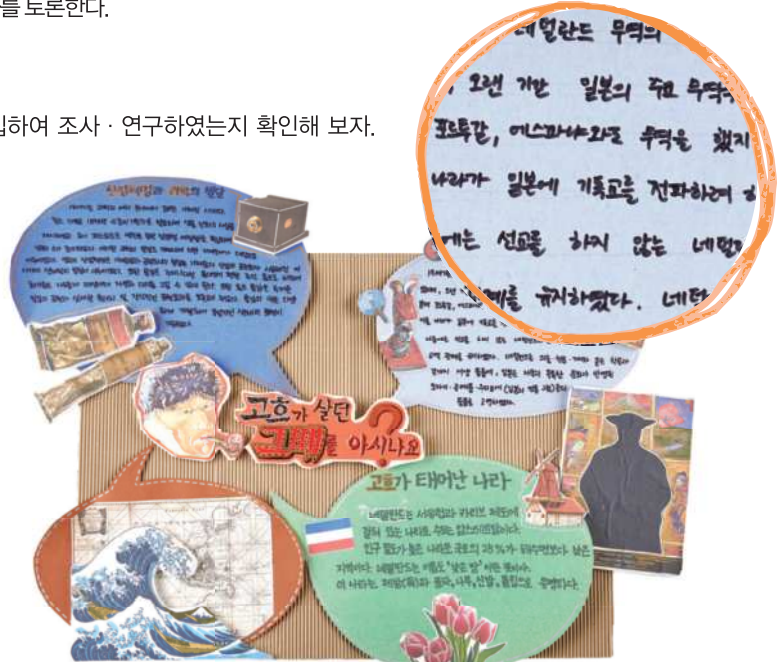
- 1 모듬별로 비평할 작품을 선정하고, 선택한 비평 방법에 따라 작품을 분석한다.
- 2 작품에서 조형 형식, 작가, 사회적·역사적 배경에 따라 다양한 도구를 활용하여 비평 보드를 만들어 본다.
- 3 모듬별로 관점에 따른 비평 방법을 소개하고, 작품 분석 결과를 발표한다.
- 4 서로의 비평 방법에 따른 모듬별 분석 결과를 토론한다.

● 활동 점검

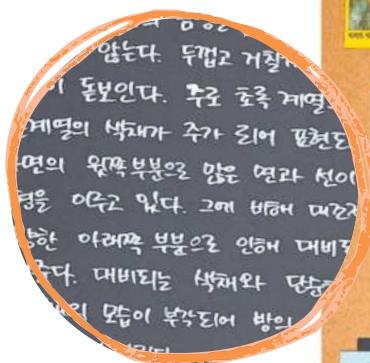
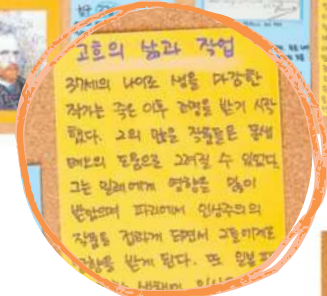
좋아하는 미술 작품의 자료를 충분히 수집하여 조사·연구하였는지 확인해 보자.

김보경 외 3명(학생 협동 작품)
고흐는 누구인가?
(색지에 사인펜/60×90cm)

김소라 외 3명(학생 협동 작품) 고흐가 살던 그때를 아시나요?(색지에 사인펜/60×90cm)

박진영 외 3명(학생 협동 작품) 조형적 특징으로 본 고흐의 방
(색지에 사인펜, 색연필/60×90cm)

돌아보기

- 미술 비평의 다양한 방법을 탐색하고 활용하였는가?
- 자신의 관점에서 미술 작품을 분석하고 의미를 해석하여 설명하였는가?

노력해요 >>>> 잘했어요

☆ ☆ ☆

☆ ☆ ☆

02 전시 기획하기

왜 미술관에 직접 가야 할까?

작품을 책이나 혹은 영상으로 보는 것도 좋지만, 실제로 작품을 봤을 때 느껴지는 감정과 작품의 크기, 세부적인 묘사는 직접 보지 않고서는 느낄 수 없다. 또한, 전시를 직접 관람하면 작품의 정보는 물론 전시 환경과 더불어 전시의 주제 및 기획 의도를 더욱 잘 알게 된다.

 알아들 용어 #박물관 #미술관 #전시 #전시 기획

학습 목표

- 전시 기획의 과정을 이해하고 다양한 전시 방식을 탐색할 수 있다.
- 미술 작품, 관람자, 전시 공간을 고려하여 전시회를 기획할 수 있다.

• 이 작품을 미술관에서 직접 본다면 어떠한 느낌이 들까?

뮤익(Mueck, Ron/호주/1958~) 소년(실리콘, 섬유 등 혼합 재료/240×490×490cm/2005년) | 입체 작품은 여러 면을 감상할 때와 한쪽 면만 봤을 때 전혀 다르게 감상할 수 있다.

전시 알아보기

우리가 박물관이나 미술관에서 마주하는 전시회는 사람들에게 미술 작품에 대한 정보와 감상의 즐거움뿐만 아니라 다양한 경험을 제공한다. 전시회는 전시의 목적과 전시 기획자의 관점에 따라 많은 조사·연구와 여러 가지 해석을 거쳐 기획된다. 전시를 기획하는 과정과 전시의 요소를 살펴 보면서 전시를 더욱 깊이 있게 이해해 보자.

≫ 전시 기획의 순서

1 전시 기획서 작성하기
전시의 기획 의도와 주제, 내용 등 전시와 관련된 기본 계획을 세운다.

2 전시 홍보물 제작하기
도록, 전시 안내장(브로슈어), 초청장, 포스터 등의 전시 출판물을 제작하여 전시를 홍보한다.

3 전시 공간 구성하기
전시 공간을 구성할 작품 배치를 예상하고, 도색, 칸막이, 현수막 등을 제작한다.

4 작품 설치하기
전시할 작품을 운송하고 설치한다.

5 전시회 열기
도슨트와 전시 관련 교육을 준비하고, 전시 개막식을 한다.

≫ 전시 안내장을 통해 전시 알아보기

전시에서의 대표적인 작품을 알 수 있다.

전시 제목에서는 작품과 전시의 전체적인 주제가 압축되어 표현된다.

전시 소주제별 내용과 전시 작품과 관련된 설명을 알 수 있다.

전시의 기본적인 정보인 전시 기간, 장소, 시간 등을 알 수 있다.

전시의 전반적인 이해를 도와주는 전시 기획 의도를 알 수 있다.

전시장의 구조 도면을 보면 작품을 관람하는 동선을 계획할 수 있다.

다양한 전시의 형태

박물관과 미술관의 전시는 시대와 지역의 미술 작품, 미술가에 관한 연구를 바탕으로 작품의 의미와 가치를 알리기 위해 기획된다. 이를 통해서 전시 기관, 미술가, 관람자가 함께 서로 소통하고 나아가 세계 여러 나라와의 전시 교류로 다양한 미술 문화를 경험할 수 있다. 이러한 전시는 기획 의도와 목적, 전시 시기, 작품의 특징 등에 따라 여러 유형으로 구분된다. 다양한 전시의 형태와 종류를 자세히 알아보자.

▲ **상설 전시관**(국립중앙박물관) | 박물관에는 시대별 또는 유형별로 유물이 다양하게 전시되어 있다.

◀ **어린 왕자전**(경기도박물관/2016년) | 한·불 수교 130주년을 맞이하여 생텍쥐페리의 이야기를 담은 전시회이다.

이인성 탄생 100주년 기념전(국립현대미술관/2013년) | 한국 근대 미술작가 이인성(한국/1912~1950)의 탄생 100주년을 맞이하여 기획된 전시회이다.

전시의 종류

기획전 특별한 주제나 소재를 가지고 기획한 전시이다.

상설전 오랜 기간 지속해서 한 장소에서 이루어지는 전시를 말한다.

비엔날레 2년마다 열리는 국제 미술 전시회이다. 가장 유명한 베니스비엔날레와 함께 우리나라 광주비엔날레는 세계 5대 비엔날레에 속한다.

트리엔날레 3년마다 열리는 국제 미술 전시회를 말한다.

아트 페어 미술 시장을 뜻하는 말로, 미술 작품을 판매하기 위한 목적으로 갤러리 관계자들이 한 장소에 모여 전시 및 판매를 한다.

한 걸음 더

같은 작품, 다른 주제

같은 미술 작품이지만 각기 다른 주제의 전시회에 전시되기도 하는데, 이는 전시 기획자의 기획 의도에 따라 작품이 선정되기 때문이다. 따라서 미술관에서 작품을 보기 전 전시 주제를 미리 살펴보면 같은 작품도 서로 다른 관점에서 해석할 수 있다.

1 **유영운**(한국/1972~) **인어**(잡지, 전단, 스티로폼 등 혼합 재료/50×68×190cm/2009년)

2 **'업사이클링 아트' 전시 장면**(2013년) | 작품에 사용된 재료들의 특성에 따라 기존의 사물이 지닌 본래의 용도와 의미에 부가적인 개념이 더해진 작품들로 구성되었다.

3 **'비밀의 왕국' 전시 장면**(2015년) | 누구에게나 친숙한 동화 속 주인공들을 재구성한 작품들이 전시되어 있다.

학급 공간을 활용한 전시 기획하기

전시회를 열기 위해서는 전시를 기획하는 것만큼이나 전시 환경을 효과적으로 구성하는 것도 중요하다. 한 학기 동안 제작한 우리들의 작품을 모아 보자. 그리고 작품의 특징과 전시 주제에 따라 교실 안의 공간을 활용하여 작품들을 배치한 독특한 학급 전시를 기획해 보자.

● 이런 것이 필요해요 전시 작품 전시할 공간의 전개도 및 예상 배치도

● 활동 과정

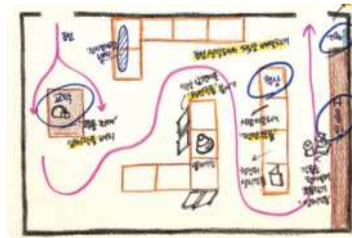
1 학급 친구들의 작품을 모아 전시 주제를 정하고 분류한다.

2 모둠별로 전시할 작품의 주제와 특징을 분석한다.

3 교실의 여러 곳을 관찰하고 지형지물의 위치와 특징을 조사한다.

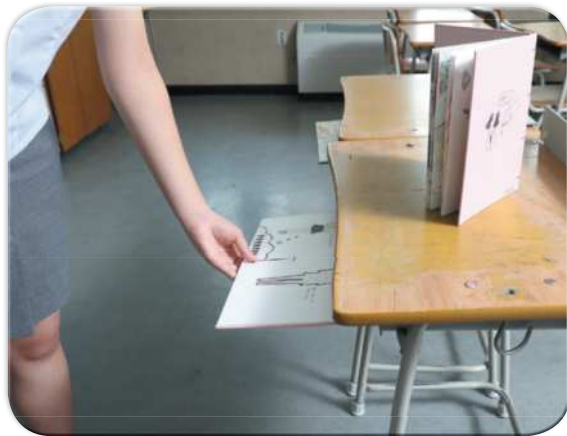
4 공간을 활용하여 서로의 작품이 돋보일 수 있는 위치를 선정하고 예상 배치도를 만든다.

5 작품을 적절한 위치에 배치하여 전시장을 꾸민다.

좌대가 된 교탁

책상 서랍에도 전시된 작품

'우리들의 교실 속 미술전' 전시 장면

● 활동 점검

전시 공간을 충분히 조사하고 연구하였는지 확인해 보고, 전시된 작품과 전시 공간이 조화로운지 살펴보자.

돌아보기

- 전시 기획의 순서와 다양한 전시 방식을 알고 효과적으로 기획하였는가?
- 미술 작품, 관람자, 전시 공간을 고려한 전시회를 기획하는 데 적극적으로 참여하였는가?

노력해요 >>>> 잘했어요

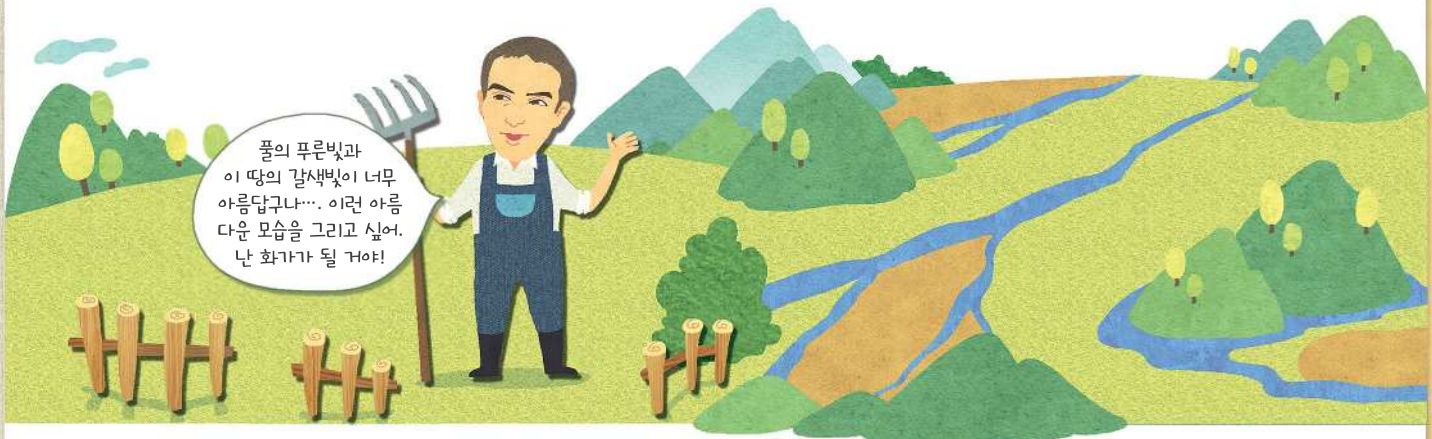
미술가 훈데르트바서 만나기

Hundertwasser

훈데르트바서(Hundertwasser, Friedensreich/
오스트리아/1928~2000)

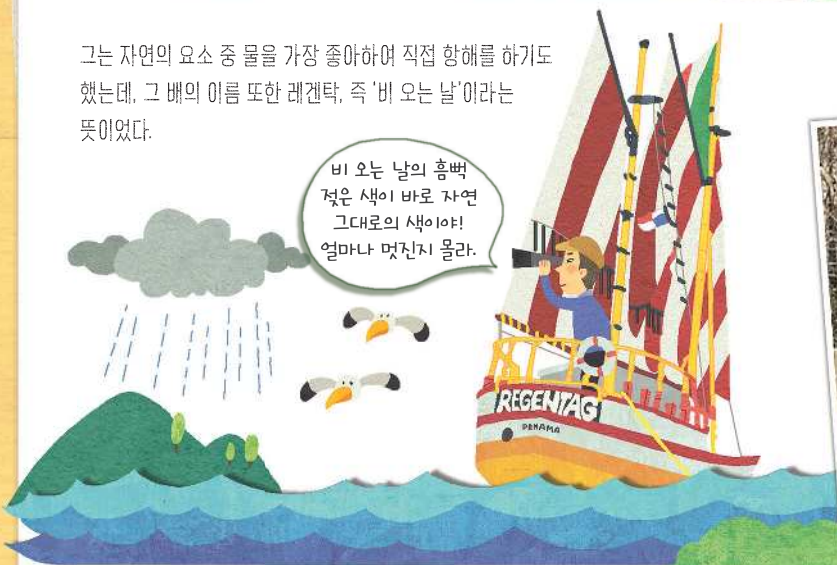
화가, 건축가, 환경 운동가로 여러 가지 일을 하며 정열적인 삶을 산 훈데르트바서는 '우리는 자연과 함께 살아가야 한다'는 점을 강조하는 예술가였다.

그의 이름을 풀어 보면 프리드리히(Friedensreich)는 평화의 땅, 훈데르트바서(Hundertwasser)는 백 개의 강이라는 뜻으로, 매우 아름다운 의미이다.

그는 자연의 요소 중 물을 가장 좋아하여 직접 항해를 하기도 했는데, 그 배의 이름 또한 레겐탁, 즉 '비 오는 날'이라는 뜻이었다.

훈데르트바서는 한곳에 오래 정착하지 않고 옮겨 다니며 자신이 머물러 일하고 싶은 곳을 찾아 여행을 다녔다.

그는 언제나 어린아이처럼 세상을 편견이나 선입견 없이 바라보았고

머무르고 싶은 곳에 자신만의 파라다이스를 만들었다.

훈데르트바서 하우스
(오스트리아/1991년)

그는 자연과 인간의 삶이 조화를 이루어야 한다고 생각했다. 그래서 나무 세입자, 지붕 및 도시 녹화, 부엽토 화장실을 조성함으로써 자연과의 평화를 강조했으며, 자연스러운 선이 그의 작품이나 건축물에 자주 등장한다.

직선적이지 않고, 구불거리는 선으로 만든 집은 어때요? 나무가 옥상에도 있고, 집 안에도 들어가 있어서 '나무 세입자' 라고 불렀답니다.

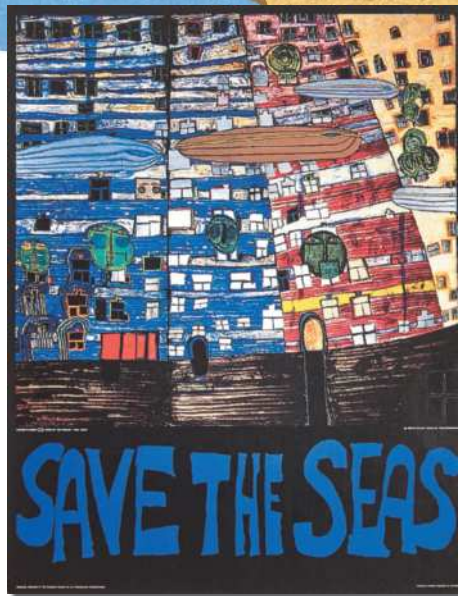

우리가 지구를 파괴하고 있어...
사람들 스스로 생태 보존 규제를 지켜야 해.

그는 자연환경을 지키자는 내용의 선언문을 작성하였고, 환경 운동을 위한 수많은 포스터를 제작하였다.

원자력 발전 반대!
해양과 고래 보호!
우린 보호!

바다를 구하라
(오프셋 인쇄/81×58.5cm/1982년)

파라다이스는 이곳에 있지만 우리는 그것을 파괴하고 있을 뿐입니다. 나는 이 지구상에 파라다이스를 실현하는 것이 얼마나 간단한 일인지 보여 주고 싶어요.

- 미술 문화 이해 능력
- 자기 주도적 미술 학습 능력

개념 콕콕! 정리 노트

이 단원에서 배운 내용을 정리해 보자.

01. 작품을 읽는 다양한 방법들

(1) 감상의 다양한 방법(비평의 관점)

- ① 작품의 조형 형식 알아보기(형식주의적 관점): 작품에 나타난 조형적 특징에 주목하여 외적인 것을 제외하고 오직 예술 작품 자체에 초점을 두고 작품을 보는 방법이다.
- ② 작가 알아보기(표현주의적 관점): 작품은 예술가의 정서를 표현한 것이므로 예술가의 정서를 공유하기 위해 작가에 초점을 두고 작품을 보는 방법이다.
- ③ 작품의 사회적·역사적 배경 알아보기(맥락 주의적 관점): 작품 제작 당시의 상황, 작품이 사회에 미치는 효과 등 작품이 다른 것과 연계되어 상호 작용을 하는 의미에 주목한다. 즉, 작품을 둘러싼 사회적·역사적 배경에 초점을 두고 보는 방법이다.

(2) 현대 미술의 감상 방법

- ① 다양한 감각을 활용하여 현대 미술을 감상하고 이해한다.
- ② 작가의 아이디어와 제작 방법을 알아본다.
- ③ 작가가 작품을 만들게 된 계기나 배경, 고민 등을 이해한다.
- ④ 자신의 경험과 작가의 경험을 비교하여 감상한다.
- ⑤ 현대 미술에 참여하고 소통하는 경험을 갖는다.

02. 전시 기획하기

(1) 전시 기획의 순서

- ① 전시 기획서 작성하기: 전시의 기획 의도와 주제, 내용 등 전시 기본 계획을 세운다.
- ② 전시 홍보물 제작하기: 도록, 전시 안내장, 초청장, 포스터 등의 전시 출판물을 제작하여 전시를 홍보한다.

- ③ 전시 공간 구성하기: 전시 공간을 구성할 작품 배치를 예상하고, 도색, 칸막이, 현수막 등을 제작한다.

- ④ 작품 설치하기: 전시할 작품을 운송하고 기획 의도에 맞게 설치한다.

- ⑤ 전시회 열기: 도슨트와 전시 관련 교육을 준비하고, 전시회를 연다.

(2) 전시 안내장(브로슈어)을 통해 전시 알아보기

- ① 전시 대표 작품
- ② 전시 제목과 전시 주제
- ③ 전시 기획 의도와 전시 작품 설명
- ④ 전시장의 구조 및 동선
- ⑤ 전시의 기본적인 정보(기간, 장소, 시간 등)

전시 안내장

(3) 전시의 종류

- ① 기획전: 특별한 주제나 소재를 기획하는 전시이다.
- ② 상설전: 오랜 기간 지속해서 열리는 전시이다.
- ③ 비엔날레: 2년마다 열리는 국제 미술 행사이다.
- ④ 트리엔날레: 3년마다 열리는 국제 미술 행사이다.
- ⑤ 아트 페어: 미술 작품을 판매하기 위한 목적의 전시이다.

비엔날레

아트 페어

정답 콕콕! 확인 문제

빈칸에 알맞은 내용을 적어 보면서 배운 내용을 확인해 보자.

정답은 74쪽에서 확인하세요.

- 1 작품에 표현된 조형 언어와 주제를 통해 작품의 다양한 의미를 찾아보고, 작품의 가치를 판단하는 것을 이라고 한다.
- 2 에서는 전시 대표 작품, 전시장의 구조, 전시 기획 의도 등을 찾을 수 있다.
- 3 는 2년마다, 는 3년마다 열리는 국제 미술 행사이다.

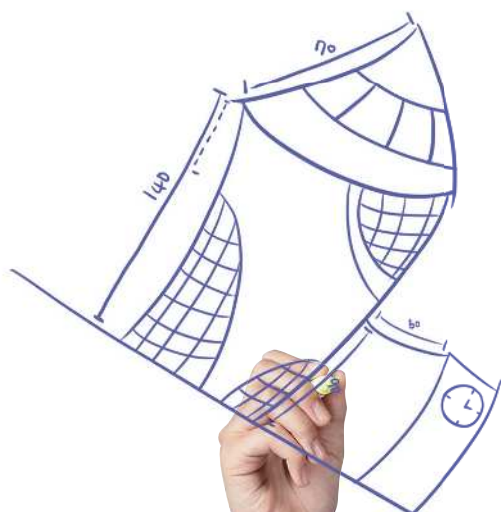
32쪽 정답

- 1 주제
- 2 요소, 원리
- 3 조화, 변화

5 세상을 디자인하다

좋은 디자인이란 무엇인지 생각해 보자.
우리의 생활을 풍부하게 하고 삶의 문제를 해결하는
다양한 디자인의 역할과 특징을 알아보고, 디자인해 보자.

이 단원에서 배울 내용

01 가치 있는 디자인

02 환경과 건축

프로젝트 · 작은 변화, 아름답고 즐거운
우리 학교

이 단원을 배우면 창의·융합 능력,
자기 주도적 미술 학습 능력을
키울 수 있어요.

01 가치 있는 디자인

학습 목표

- 다양한 목적과 의도를 가진 제품 디자인의 특징을 이해할 수 있다.
- 제품 디자인의 특징을 살려 효과적으로 디자인할 수 있다.

어떤 디자인을 고를까?

압정을 사러 문구점에 간 나는 예상보다 오랜 시간을 머물러야 했다. 같은 용도이지만 디자인의 종류가 많아 어떤 것을 사야할지 결정을 내리기가 어려웠기 때문이다. 개인에 따라 좋은 디자인을 고르는 기준은 모두 다르다. 나는 어떤 디자인을 선택하는 것이 좋을까?

알아들 용어 #제품 디자인 #포장 디자인 #패션 디자인 #유니버설 디자인 #에코 디자인

K사(일본) 푸노푸노 핀
(プノプノピン/
스테인리스강, 엘라스터머/2008년)

자꾸 핀에
손가락이 찔려!
어떻게 하지?

타이머가 작동되어
메모를 알려 주면
좋겠어.

김성민(한국) 나를 읽을 시간(It's
Time to Read Me/LED, 스테
인리스강/2013년)

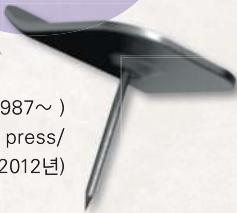
Y사(중국) 이지 핀(Easy pin/
플라스틱, 스테인리스강/2014년)

사진에 구멍이
나는 게 싫은데.
클립과 압정의 기능을
둘 다 가질 순 없나?

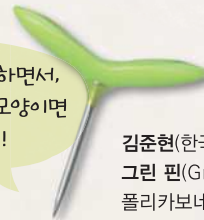
압정을 손쉽게
뺄 수 있으면 좋겠어!

양준원(한국/1987~)
이지 투 프레스(Easy to press/
스테인리스강/2012년)

사용하기 편하면서,
귀엽고 예쁜 모양이면
좋겠어!

김준현(한국/1983~)
그린 핀(Green pin/
폴리카보네이트,
스테인리스강/2009년)

• 제품을 고를 때 내가 가장 중요하게 생각하는 요소는 무엇인가?

• 내가 사용할 압정을 디자인해 보자.

생활을 편리하게 하는 디자인

제품 디자인은 단순히 제품을 아름답게 만드는 것을 넘어 다양한 사람들의 생활과 문화적 가치를 이해하여 문제를 해결하려는 의도에서 시작된다. 더 아름답고 편리한 제품을 만들기 위한 디자이너의 노력은 제품의 가치를 더욱 빛나게 하며 우리의 생활에 즐거움을 준다.

▲ O사(에스파냐) 핀 프레스(혼합 재료/100×47×105cm/2011년) | 꽃혀 있는 막대를 움직일 수 있어 물건을 올려놓을 수 있으며, 놀이 도구로도 사용할 수 있다.

넬슨(Nelson, George/미국/1908~1986) 마시멜로 소파(혼합 재료/135×80×80cm/1955년) | 부드러운 마시멜로 형태의 쿠션을 쉽게 서로 연결할 수 있다.

J사(한국) 클리핑 스푼(플라스틱/11.5×3.9cm/2010년) | 클립 기능이 있어 접시나 컵 가장자리에 꽂을 수 있다.

H사(미국) 모터사이클 | 해당 회사의 제품은 독자적인 디자인과 마케팅으로 마니아층이 형성되어 있다.

활동 1

- 탐색하기
- 계획하기
- 점검하기
- 활용하기
- 표현하기

미래, 학교에 생길 것 같은 물건은?

지금 우리는 100년 전 사람들은 상상도 못했던 제품들을 사용하고 있다. 미래에 학교에서 학생들이 사용하고 있을 물건에는 어떤 것이 있을지 상상해 보자.

- 이런 것이 필요해요 도화지 사인펜 색연필 등

● 활동 점검

미래 학교 생활의 변화를 고려하여 디자인하였는지 점검해 보자.

개인

성희은(학생 작품) 준비 땀!(종이에 사인펜, 색연필/22×19cm) | 학교생활에 필요한 준비물을 저장하고 홀로그램, 또는 3D로 간편하게 출력할 수 있는 스마트 기기를 상상하여 표현하였다.

일석이조 포장 디자인

포장 디자인은 단순히 제품을 보호하는 차원을 넘어 생산자가 전하고자 하는 의도를 나타내며 소비자의 관심을 불러일으키는 광고 효과가 있다. 포장 디자인은 소비자에게 상품 정보를 알리고, 구매 의욕을 증가시켜 경쟁 상품과 차별화하며, 유통 과정에서 상품을 안전하게 보호하고 운반할 수 있는 용기나 포장지를 만드는 것이다.

기욤레이(Gyömrei, Ágnes/헝가리/1987~) 비타 팩(종이/가변 크기/2014년) | 포장과 동시에 이동까지 고려한 디자인이다.

K사(캐나다) 전자 제품 회사 쇼핑백 디자인(종이, 플라스틱/10×42×30cm/2012년) | 이미지 재고의 목적과 음악을 향한 열정을 표현하였다.

백은진 외 2명(학생 작품) 상상 속 우유갑 디자인(종이에 색연필/좌: 7×7×16cm, 중: 5×5×12cm, 우: 5.3×5.3×10.6cm) | 우유갑 전개도 위에 자신이 먹고 싶은 맛의 우유를 상상하여 디자인한 후 조립하여 완성하였다.

보자기(한국) | 우리나라의 전통 포장재인 보자기는 '복을 불러온다.'는 의미를 지니고 있다. 크기, 소재와 상관없이 무엇이든 포장할 수 있다.

활동 2

특명! 달걀 지키기

제한된 시간 안에 주어진 재료를 이용하여 달걀이 깨지지 않게 보호하고, 아름답게 포장할 수 있는 디자인을 만들어 보자.

● 이런 것이 필요해요

달걀 나무 막대 빨대 접착제 투명 테이프 등

● 활동 과정

- 1 제시된 조건에 따라 다양하게 아이디어 스케치를 한다.
예시 1) 30분 동안 나무막대 20개와 접착제를 이용하여 제작하기
예시 2) 빨대 10개와 셀로판테이프를 이용하여 제작하기
- 2 아이디어 중에서 구조가 가장 튼튼한 디자인으로 모형을 제작한다.
- 3 실제 낙하 실험 후, 모형을 수정·보완한다.

● 활동 점검

안정성과 함께 아름다운 조형미도 함께 고려하여 디자인하였는지 점검해 보자.

개인

정율(학생 작품) 파워 피라미드(나무 막대, 빨대/높이 14cm)

한수진(학생 작품) 달걀 지킴이(빨대/9×8×7cm)

개성과 기능을 가진 패션 디자인

옷이나 장신구 등은 착용자의 신체를 보호하고 소속을 나타내거나, 작업의 능력을 올리기 위해 만들어졌다. 또한 생각과 감정을 표현할 수 있는 수단으로도 사용되는 패션 디자인은 디자이너의 상상력과 개성에 따라 새롭게 창조되고 있다. 뿐만 아니라 과학, 음악, 문학 등 다양한 분야와 융합되어 복합 예술로써 폭넓게 사용되고 있다.

▲ 영국의 미술가 허스트(Hirst, Damien/영국/1965~)가 세계적인 패션 브랜드인 '알렉산더 맥퀸(Alexander McQueen)'과 함께 제작한 스카프 컬렉션으로, 곤충에서 응용한 패턴을 패션 디자인에 적용하였다.

필리핀 주민이 만든 샌들(나무, 천/높이 20cm/1945년) | 샌들의 두꺼운 나무 굽 안쪽에 야자수와 빨간 지붕의 작은 집을 조각하고 색을 칠하였다.

공군 전투복(한국/특수 섬유/2012년) | 군인의 신분을 알리는 기능과 동시에 디지털 프린트 된 무늬로 위장 효과가 있는 전투복이다.

김범석 외 3명(학생 협동 작품) 바람 소리(천, 색종이/23×30×60cm) | 바람 소리를 형상화 하여 바람개비를 접어 몸체에 붙이고 치마 끝에 술을 달아 찰랑거리는 느낌을 주었다.

▶ 이상봉(한국/1955~) 오마주 투 코리아(섬유, 비즈/2011년) | 전통 산수화에서 영감을 얻어 김연아 선수의 피겨 스케이팅 의상을 디자인하였다.

모두를 위한 디자인

유니버설 디자인은 장애의 유무, 성별, 나이에 관계없이 모든 사람이 편리하고 안전하게 이용할 수 있는 제품, 건축, 환경, 서비스 등을 만드는 활동이다. 장애인, 고령자, 외국인 등 사회의 다양성이 증가하는 시대를 맞아, 사용자를 위한 관심과 배려에서 출발하는 유니버설 디자인의 중요성이 높아지고 있다.

유니버설 디자인의 7원칙

- ① 공평한 사용
- ② 사용의 유연성
- ③ 간단하고 직관적인 사용
- ④ 쉽게 알 수 있는 사용 정보
- ⑤ 사고 방지와 오작동에 대한 포용
- ⑥ 최소의 신체적 부담
- ⑦ 쉽게 접근하고 사용할 수 있는 크기와 공간

김승우(한국/1982~) 트론 턱(혼합 재료/2008년) | 손힘이 약한 노약자나 어린이도 쉽게 플러그를 뽑을 수 있도록 제작하였다.

E사(한국) 브래들리 타임피스(티타늄, 스테인리스강/40×23×11,5cm/2012년) | 보지 않고도 시계의 쇠구슬을 손으로 만져서 시간을 확인할 수 있다.

S사(일본) 페이지스 체어(나무, 혼합 재료/높이 90cm/2012년) | 천을 넘겨 의자 높이를 조절할 수 있다.

ECF(이네이블 커뮤니티 기구) 이네이블링 더 퓨처 프로젝트(2011년) | 손이 불편한 아이들에게 3D 프린터로 다양한 디자인의 의수를 만들어 준다.

가스너(Gasnier, Gwenole/프랑스) 킬링 싱크(혼합 재료/2012년) | 사용자의 키에 따라 세면대를 기울여서 편리하게 사용할 수 있다.

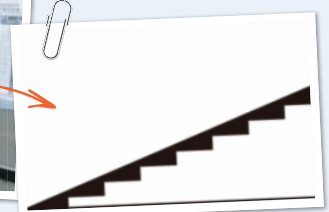
한 걸음 더

생활 속 숨겨진 유니버설 디자인

지하철 역사의 계단을 유심히 살펴보자. 밝은 회색 계단과 검은색 벽의 명도 차이를 이용하여 계단의 형태가 확실하게 보이도록 함으로써 저시력자의 안전한 보행을 돕고 있다. 이 밖에도 보도블록, 지하철 내부 손잡이 등 조금만 관심을 갖고 찾아보면 생활 곳곳에서 유니버설 디자인을 발견할 수 있다.

명도 차가 강한 서울 지하철 역사의 계단

지구를 지키는 디자인

에코 디자인은 제품의 제작과 사용 과정에서 생길 수 있는 환경 피해를 줄이면서, 기능과 품질 면에서도 경쟁력을 높이는 환경친화적인 디자인이다. 제품을 만드는 디자이너나 그 제품을 사용하는 우리 모두 후손에게 깨끗하고 아름다운 환경을 물려주기 위해 자원을 절약하고 연구하는 등 지속적으로 노력해야 한다.

▲ F사(스위스) 메신저 백(재활용 천/36×12×33cm/1993년) | 내구성이 뛰어난 트럭 덮개 천을 재가공하여 세상에서 하나뿐인 가방으로 제작하였다.

▶ L사(이탈리아) 쿠키 컵(혼합 재료/높이 5.5cm/2012년) | 과자로 컵을 만들어 커피를 마시고 난 후에도 쓰레기가 남지 않는다.

도용구(한국/1984~), 오세원(한국/1984~) 1리미트(유리, 스테인리스강/2012년) | 투명한 관을 통해 사용하는 물의 양을 눈으로 확인할 수 있다.

활동 3

내가 만드는 착한 디자인

- 탐색하기
- 계획하기
- 점검하기
- 활용하기
- 표현하기

타인을 위해서, 그리고 내가 사는 지구 환경을 위해서 만들 수 있는 제품을 디자인해 보자.

- 이런 것이 필요해요 도화지 색지 필기 도구 색연필 사인펜 등

김명재(학생 작품) 회전 선반(종이에 연필/20×20cm) | 키가 작은 사람도 손쉽게 높은 곳에 있는 물건을 꺼낼 수 있도록 회전판이 달린 선반으로 이루어진 책장이다.

박상준(학생 작품) 1 뾰족 스케치(종이에 색연필/20×38cm) 2 뾰족(골판지, 점토 등 혼합 재료/지름 8.5cm, 높이 7.5cm) | 고무로 만들어진 홀더를 끼워 쉽게 미끄러지지 않도록 하고, 홀더에 연결된 흡착 판을 페트병 뚜껑에 연결해 붙일 수 있어 뚜껑을 잃어버리지 않도록 하였다. 시각 장애인뿐만 아니라 물건을 자주 잃어버리는 모든 사람들이 유용하게 사용할 수 있다.

● 활동 점검

사용자와 환경을 충분히 고려한 디자인인지 생각해 보자.

돌아보기

- 생활을 편리하게 하고 환경을 고려하는 다양한 제품 디자인의 특징을 이해하였는가?
- 주제에 적합한 제품 디자인의 표현 과정을 계획하고 효과적으로 디자인하였는가?

노력해요 >>>> 잘했어요

환경과 건축

학습 목표

- 환경 디자인의 의미와 특징을 이해할 수 있다.
- 다양한 종류의 환경 디자인을 위한 제작 과정을 계획하고 공간을 디자인할 수 있다.

공간도 디자인이 필요할까?

지금 이 순간, 나는 어디에 있는가? 우리는 언제나 일정한 공간에서 활동하며 머물고 있다. 따라서 우리가 사는 공간을 목적에 맞게 계획하고, 주변 환경을 고려해서 기능적이면서도 아름답게 디자인하는 것은 매우 중요하다. 잘 계획되어 만들어진 공간은 업무의 효율성을 높이고, 생활에 휴식을 주기 때문이다. 우리의 삶을 풍요롭게 하는 공간들을 찾아보자.

알아들 용어 #환경 디자인 #건축 디자인 #실내 공간 디자인

하디드(Hadid, Zaha/이라크/1950~2016) 동대문 디자인 플라자(서울특별시 동대문구/2014년) 환유의 풍경이라는 주제로 지어진 비정형 건축물이다. 주변의 직선형의 고층 건물 사이에 지붕이 벽이 되고 벽이 지붕이 되는 유기적인 디자인으로 랜드마크의 역할을 하고 있다. 주변의 역사적인 유적을 보존하면서 공원, 미술관, 공연장, 디자인 상가 등이 유선형의 동선을 따라 연결된 독특한 구조를 보여 주고 있다.

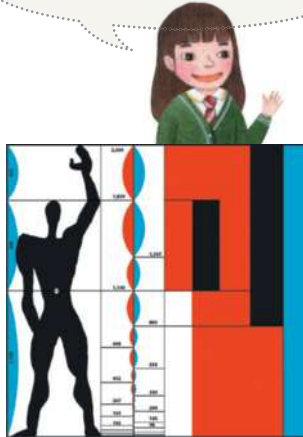
• 내가 찾은 우리 지역의 랜드마크를 간단하게 그려 보거나, 사진을 찍어 붙여 보자.

• 어떤 지역을 구분하는 데 눈에 띄는 조형물이나 건축물을 랜드마크라고 한다. 우리 지역의 랜드마크를 찾아보고 그렇게 생각하는 이유를 이야기해 보자.

일상의 공간을 만드는 실내 디자인

실내 환경을 목적에 맞게 쾌적하고 편리하도록 꾸미는 것을 실내 디자인 또는 인테리어 디자인이라고 한다. 실내 공간은 목적에 따라 주택과 같은 생활 공간, 호텔이나 카페, 병원, 미술관 같은 공공장소, 공장이나 사무실 같은 작업 공간 등으로 구분할 수 있다. 이처럼 다양한 실내 공간을 효과적으로 디자인하기 위해서는 사용자의 동선과 함께 음향, 조명, 색채, 가구 등 다양한 면을 고려해야 한다.

르코르뷔지에
인체 모듈러 비례도를 만들어 침대, 의자 등의
가구와 천장 높이나 창문, 공간의 배치에
활용했어요.

르코르뷔지에의 인체 모듈러 비례도

르코르뷔지에(Le Corbusier/스위스→프랑스/1887~1965) 카프 마르탱 오두막(프랑스 로코브린 카프 마르탱/목조 주택/1952년) | 현대 건축을 대표하는 건축가 르코르뷔지에가 노년에 지어 살았던 작은 통나무 오두막이다. 작은 공간 안에서 사람이 효율적으로 활동할 수 있도록 인체 비례를 고려하여 안을 꾸몄다.

게임 개발 업체 K사의 사무실(스웨덴 스톡홀름) | 마치 놀이동산에 온 듯한 느낌을 주는 독특한 디자인으로 구성되어 직원들의 창의성을 자극하고 있다.

판교어린이도서관(경기도 성남시/2015년) | 아이들을 배려한 공간으로 구성하였다.

칸(Kahn, Louis/미국/1901~1974) 김벨 미술관(미국 텍사스/1964년) | 천장의 채광창을 통해 은빛 자연광이 전시장을 채우도록 설계하였다.

활동 1

- 탐색하기
- 계획하기
- 점검하기
- 활용하기
- 표현하기

나만의 공간 디자인하기

내가 가장 편하게 쉴 수 있는 공간, 집중력을 높일 수 있는 공간과 같이 자신에게 필요한 공간을 어떻게 구성할 수 있을까? 공간의 목적에 따라 벽, 창문, 가구 등의 배치를 고려해 특색 있는 디자인을 해 보자.

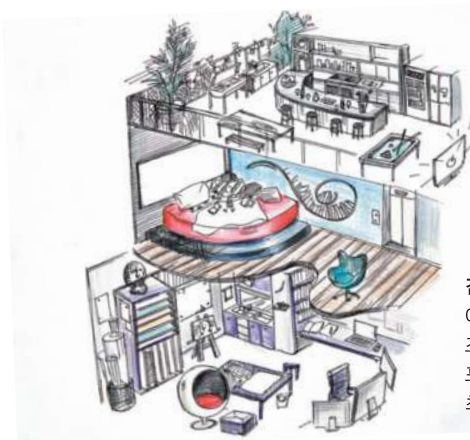
● 이런 것이 필요해요 도화지 필기도구 색연필 사인펜 등

● 활동 과정

- 1 자신이 표현할 공간을 정하고 큰 외곽선을 그린다.
- 2 공간의 목적에 따라 가구, 출입문, 창 등을 배치하여 스케치한다.
- 3 스케치한 공간을 목적에 맞는 색으로 칠한다.

● 활동 점검

공간의 목적에 따라 필요한 요소를 포함하여 디자인하였는지 점검한다.

김민경(학생 작품) 달콤한 꿈(종이에 색연필/40×27cm) | 복층 구조로 오로지 나만을 위한 공간을 표현하였으며 작업실과 휴식 공간, 최신형 부엌으로 구성하였다.

아름답고 기능적인 공간을 만드는 건축

건축이란 필요와 목적에 따라 집이나 교량과 같은 구조물을 만드는 것이다. 주택은 일상생활에서의 편안함과 휴식을 위해서, 박물관이나 미술관은 작품의 전시와 보존을 위해서, 종교 시설은 예배를 목적으로 지어진다. 건축가들은 이러한 건축물의 용도와 의미, 지형의 특징을 여러모로 신중히 분석하고 검토하여 기능적이고, 아름다우며, 안전하면서도 주변 환경을 고려한 공간과 건축물을 설계한다.

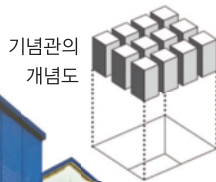
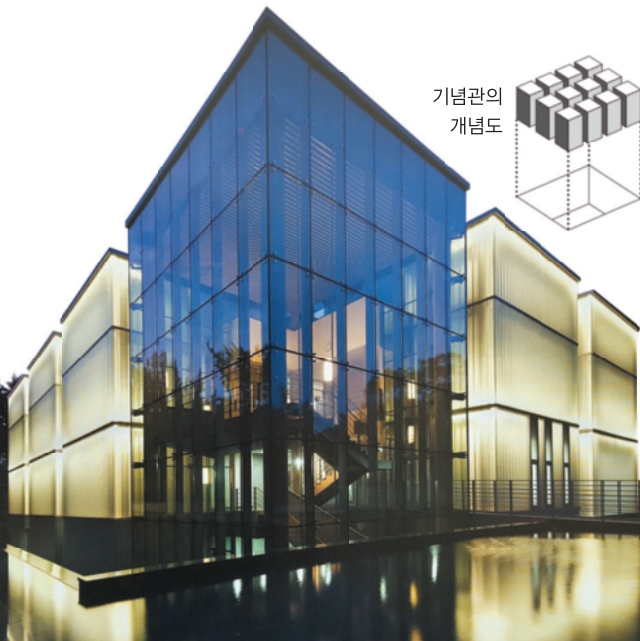
가우디(Gaudi i Cornet, Antoni/에스파냐/1852~1926) 성 가족 성당(에스파냐 바르셀로나/1882년~현재) | 자연의 유기적인 곡선과 가우디의 독창적인 설계로 화려한 외관과 몽환적인 실내 예배당을 볼 수 있다.

게리(Gehry, Frank O./캐나다/1929~) EMP 박물관(미국 워싱턴/2000년) | 거대한 커튼이 흔들리는 듯한 외관은 스테인리스강으로 제작되었다. 내부는 유명 음악인들의 악기나 관련 수집품을 전시하고 다양한 공연이 이루어진다.

블롬(Blom, Piet/독일/1934~1999) 큐브 하우스(네덜란드 로테르담/1984년) | 기울어진 38개의 입방체가 각각 육각기둥 위에 세워져 숲을 형상화하고 있다. 입방체 안은 주택과 상점들이 들어서 있다.

임영환(한국/1969~), 김선현(한국/1972~) 안중근의사기념관(서울특별시 중구/2010년) | 안중근 의사와 함께 약손가락을 끊고 대한 독립을 맹세했던 12명의 단지 혈맹 동지를 상징하기 위해 12개의 기둥이 본체를 감싸는 방식으로 설계되었다.

한 걸음 더 → 자연과 인간이 함께하는 주택, 한옥

한옥은 자연과의 조화를 추구했던 조상들의 지혜가 모인 주택이다. 한옥의 우아하고 아름다운 형태는 자연과 인간이 하나가 되는 모습을 나타내며, 뛰어난 기능은 조상들의 지혜를 보여 준다.

활동 2

- 탐색하기
- 계획하기
- 점검하기
- 활용하기
- 표현하기

나의 꿈을 담은 집 만들기

미래의 나는 어디에서, 어떠한 집에서 생활하고 있을까? 나의 직업, 집의 위치와 형태, 가족의 구성원 등의 다양한 요소들을 고려하여 집의 모형을 제작해 보자.

● 이런 것이 필요해요

- 도화지 연필 가위 칼 자 우드락 접착 도구 아크릴 물감 나무젓가락
- 자름 판 등

● 활동 과정

1 참고 자료를 조사하고 콘셉트에 따라 스케치를 한다.

2 스케치를 바탕으로 구체적인 형태의 도면을 그린다.

3 준비한 재료로 도면에 따라 모형을 제작한다.

조은솔(학생 작품) 피아노 집(우드락/35×40×40cm) | 피아니스트의 꿈을 표현하였으며 욕망에서 음악회를 열 수 있다.

박은성(학생 작품) 오픈 하우스(종이, 우드락/30×45×25cm) | 천문학자가 된 나의 집은 높은 천장과 개폐식 지붕으로 구성되어 있다.

● 활동 점검

집의 모형이 계획대로 진행되었는지 점검해 보고, 제작 시 어려웠던 점과 개선 방안을 생각해 보자.

윤영기(학생 작품) 노리터(종이, 나무, 우드락/60×40×70cm) | 도시에 있지만 자연 친화적인 특징을 가진 단독 주택이다. 태양광 발전기와 풍력 발전기를 설치하여, 에너지 효율을 높였다.

인간과 환경을 위한 공간 계획, 환경 디자인

오늘날에는 점차 편안하고 능률적인 환경의 중요성이 커지고 있다. 환경 디자인은 인간의 생활환경을 쾌적하고 아름답게 만드는 것을 말한다. 작게는 공원의 벤치나 도로의 안전 시설물 부터, 크게는 도시 개발이나 주택 단지 조성까지 포함한다. 환경 디자인에서는 자연과 인공의 조화, 시설물의 효율적이고 아름다운 배치, 구성원 간의 소통과 사생활 보호 등이 중요하다.

파주 출판 도시는 경기도 파주시 자유로 변에 세워진 출판 전문 산업 도시야. 도시 계획부터 건축물, 거리의 가로등까지 국내의 건축가, 디자이너들이 계획하고 설계한 곳이라서 한국의 환경 디자인을 볼 수 있어.

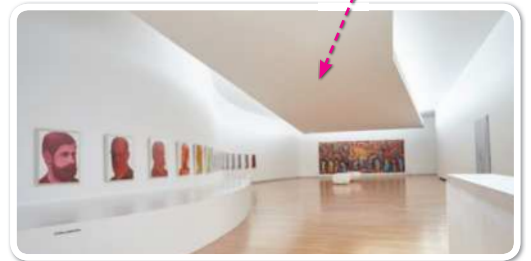
▼ 파주 출판 도시의 일부 지역을 표현한 도시 모형도

파주 출판 도시 내 통일감 있게 디자인된 공공시설물

- ▲ 파주 출판 도시 안에 입주한 출판사가 공동으로 만든 '지혜의 숲' 도서관의 모형도이다. '지혜의 숲' 도서관은 출판도시문화재단 아래 1, 2, 3관으로 나누어져 운영되고 있다.
- ▶ 자연광으로 전시장의 조명을 만든 미메시스미술관

천변을 끼고 자연 친화적으로 계획된 도시 입구

차량의 속도를 줄이는 유선형의 도로와 쉼터가 있는 거리

활동 3

- 탐색하기
- 계획하기
- 점검하기
- 활용하기
- 표현하기

생태 도시 모형 만들기

자연과 조화를 이루는 생태 도시를 계획하고 모형을 만들어 보자. 친구들과 도시가 만들어질 지형을 가상으로 설정한 후, 도시에 필요한 기반 시설, 공공시설, 주거 시설 등의 모형을 만들어 인간과 자연이 공존하는 새로운 도시를 만들어 보자.

● 이런 것이 필요해요

- 도화지 하드보드지 골판지 우드락 연필 칼 자 가위 딱풀 자름 판 등

● 활동 과정

1 생태 도시에 관련된 자료를 조사하고 필요한 건물, 공간 등을 논의한다.

2 논의한 결과에 따라 지형에 따른 도시 설계도를 그린다.

3 설계도에 따라 준비한 재료를 사용해 도시 안에 세울 건축 모형을 만든다.

4 제작한 지형 위에 건물 모형을 적절히 배치한 뒤 붙여서 완성한다.

박호진 외 2명(학생 협동 작품)
호수 마을(골판지, 실/44×59×7.5cm) | 분지 지형을 고려하여 태양열을 이용한 에너지를 사용하는 도시이다.

김지은 외 2명(학생 협동 작품)
산 마을(신문지, 우드락/44×59×30cm) | 산을 통과하지 않고, 그 주변을 돌아가도록 도로를 설계하여 생태계 파괴를 최소화하였다.

장혁 외 3명(학생 협동 작품) 바람 마을(색지, 우드락/60×90×30cm) | 산간 지역의 첨단 산업 단지를 계획하여 만들었다. 지형을 그대로 보존하면서, 이동의 편의를 위해 건물마다 연결 통로를 설치하였다. 풍력과 태양열을 에너지원으로 사용한다.

● 활동 점검

생태 도시의 계획이 적절한지 확인하고, 목적과 의도에 맞게 체계적으로 모형을 만들었는지 점검한다.

돌아보기

- 다양한 환경 디자인을 탐색하고 의미와 특징을 이해하였는가?
- 환경 디자인의 제작 과정에 따라 목적과 의도에 적합하게 다양한 공간을 디자인하였는가?

노력해요 >>> 잘했어요

작은 변화, 아름답고 즐거워 우리 학교

평범했던 공간의 변신은 무죄

일상의 작은 변화는 생활에 활기를 준다. 매일 오르는 등굣길, 하루에도 몇 번씩 오르 내리는 계단, 운동장 구석의 벤치 등과 같은 익숙한 공간에 의미 있는 디자인을 더한다면 어떨까? 하루 중 많은 시간을 보내는 학교 공간에 채워 있는 디자인을 하여 더욱 안전하고 즐거운 학교생활을 만들어보자.

1 단계 우리 학교, 새롭게 의미 부여할 만한 곳 찾기

학교 구조와 시설물을 파악한 뒤, 개별적으로 변화가 필요한 곳을 사진 촬영하고 자신의 의견을 발표한다.

2 단계 기초 자료 수집 및 아이디어 스케치하기

참고 자료를 수집·정리하고 모둠에서 나온 다양한 의견을 반영하여 간단하게 스케치해 본다.

점심시간에 교실 밖으로 나와 친구들과 함께 벤치에 앉아 이야기하며 소통하는 시간이 정말 소중한데요!

3 단계 장소 선정 및 디자인 계획 세우기

학생들의 설문 조사를 통해 변화와 개선을 원하는 장소를 선정하고, 최종 결정된 의견으로 디자인을 계획한다.

아이디어 결정!

4 단계 식물 제작하기

적절한 재료를 이용하여 공간을 재구성하거나 설치할 작품을 제작한다.

5 단계 설치 및 완성하기

지정된 공간에 작품을 설치하고 지속적인 유지를 위한 관리 계획을 세운다.

프로젝트 점검

- 결과물에 학생들의 의견이 적극적으로 반영되었으며 결과물이 적절한 쓰임새와 아름다움을 지니고 있는가?
- 설치 후 추가로 보완하거나 개선해야 할 점이 있는가?

박준 외 3명(학생 협동 작품) 무지개 빛 나의 꿈(나무에 아크릴/126×160×42cm)

개념 콕콕! 정리 노트

이 단원에서 배운 내용을 정리해 보자.

01. 가치 있는 디자인

(1) 생활을 편리하게 하는 디자인

- 제품 디자인은 생활을 더 편리하게 만들기 위해 디자인되는 모든 제품에 해당한다.
- 다양한 사람들의 생활과 문화의 이해를 바탕으로 문제를 해결하려는 노력이 더 나은 제품 디자인을 만들 수 있다.

(2) 일석이조 포장 디자인

- 제품을 안전하게 보호, 보관, 운반하고 소비자에게 정확한 정보를 전달하며 차별화된 디자인을 통해 구매 욕구를 증가시키는 역할을 한다.
- 최근에는 과대 포장을 지양하고 자연친화적인 재료를 사용하는 포장 디자인이 증가하고 있다.

(3) 개성과 기능을 가진 패션 디자인

- 의복은 신체를 보호하고 신분을 나타내거나 작업의 능률을 올리기 위해 만들어졌다.
- 자신의 감정과 생각을 나타낼 수 있는 자기 표현 수단인 역할을 한다.

(4) 모두를 위한 디자인

- 장애, 성별, 연령에 상관없이 모든 사람들이 더 편리하고 안전하게 제품, 건축, 환경, 서비스를 누릴 수 있는 유니버설 디자인의 중요성이 점차 부각되고 있다.

(5) 지구를 지키는 디자인

- 자연 친화적인 재료의 사용, 재활용 디자인 등을 통해 환경 오염을 줄이고 경쟁력도 높일 수 있는 에코 디자인의 필요성이 점차 강조되고 있다.

02. 환경과 건축

(1) 일상의 공간을 만드는 실내 디자인

- 사용자의 요구와 목적에 맞게 디자인된 공간은 능률적인 작업을 가능하게 하고, 심리적인 안정감을 준다.
- 생활 공간, 공공 공간, 작업 공간 등으로 구분할 수 있다.

(2) 아름답고 기능적인 공간을 만드는 건축

- 건축은 필요와 목적에 따라 집이나 교량과 같은 구조물을 만드는 것이다.
- 건축물의 용도와 의미는 다양하며, 건축가들은 이와 함께 주변 환경을 고려한 안전한 공간과 건축물을 설계한다.

(3) 인간과 자연이 공존하는 환경 디자인

- 환경 디자인은 인간, 자연, 조형물, 공공시설, 주거 시설 등 도시를 이루는 모든 요소를 고려하여 쾌적하고 아름답게 환경을 꾸미는 것이다.
- 자연과 인간이 함께 공존할 수 있는 생태 도시에 관한 연구와 시도가 지속적으로 증가하고 있다.

훈데르트바서(Hundertwasser, Friedensreich/오스트리아/1928~2000)
바드 블루마우 온천 마을(오스트리아 슈타이어마르크/1997년) | 알록달록한 색을 가진 곡선형의 건물들이 자연과 조화를 이루어 설계되었다.

테이트 모던 갤러리(영국 런던/2000년 개관) | 방치되었던 화력 발전소를 미술관으로 개조해 세계적으로 유명한 미술관이 되었다.

정답 콕콕! 확인 문제

빈칸에 알맞은 내용을 적어 보면서 배운 내용을 확인해 보자.

정답은 106 쪽에서 확인하세요.

- 1 은 옷이나 장신구 등으로 신체를 보호하고 소속을 나타내거나, 자신의 개성을 드러내는 디자인이다.
- 2 자연과 인공의 조화, 시설물의 효율적이고 아름다운 배치 등 인간의 생활환경을 쾌적하고 아름답게 만드는 디자인을 이라고 한다.
- 3 실내 환경을 목적에 맞게 쾌적하고 편리하며, 아름답게 꾸미는 것을 또는 이라고 한다.

전통에 묻는다 리리

오늘날에도 전통은 우리 곁에 살아 숨 쉬고 있다. 따라서 전통 공예, 전통 회화를 찾아보고, 전통 미술을 통해서 새로운 현대 미술이 탄생하는 장면을 찾아보자. 또한, 전통 미술을 재해석하고 다양한 방법으로 표현하여 전통 미술을 계승하고 발전시키는 데 동참해 보자.

이 단원에서 배울 내용

- 01 손으로 만드는 즐거움
- 02 채색화의 세계
- 03 전통과 현대 미술의 만남

이 단원을 배우면 미적 감수성, 창의·융합 능력, 자기 주도적 미술 학습 능력을 키울 수 있어요.

01

손으로 만드는 즐거움

학습 목표

- 금속 공예, 도자 공예, 목공예의 특징을 이해할 수 있다.
- 다양한 공예 기법에 따른 제작 과정을 계획하고 생활에 필요한 공예 작품을 제작할 수 있다.

옛 선비들의 사랑방을 구경해 볼까?

공예는 실용성과 아름다움이 더해진 생활 미술이다. 손으로 만든 공예 작품에서는 만든 사람의 정성과 개성을 느낄 수 있다. 공예 작품에는 제작 시기의 문화와 생활 방식이 드러나기 때문에 민족의 정신을 이해할 수 있다. 사랑방에서 다양한 공예 작품들을 찾아보고, 공예의 의미와 특징을 알아보자.

알아들용어 #금속 공예 #도자 공예 #목공예

하얀 도자기에 무늬가 있어. 어떻게 그렸을까? 무엇을 보관했을까?

나뭇결이 아름답네. 서랍이 많아 생활용품들을 보관하면 좋겠다.

이건 뭐지? 딱딱하고 무거운 금속 안에 솥이 들어 있어서 따뜻하네.

• 그림 속 공예품의 재료와 기능을 추측해 보고 친구들과 생각을 나누어 보자.

두드리는 금속 공예, 깎는 목공예

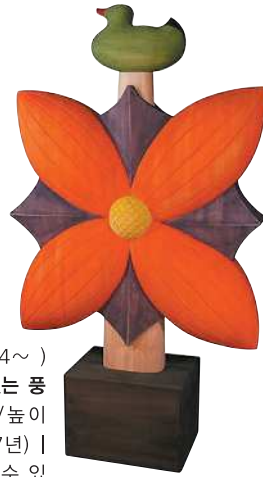
금속 공예는 금속 재료를 사용하여 주조·나 단조 등의 다양한 기법으로 장신구, 농기구, 그릇 등을 만드는 일이나 그 작품을 말한다. 목공예는 목재를 깎거나 새겨서 가구나 창호 등 생활에 필요한 여러 용품을 만드는 일이나 그 작품을 말한다. 옛부터 널리 사랑받아 온 금속 공예와 목공예 작품을 찾아보고 우리 문화의 정취를 느껴 보자.

*주조 | 틀에 금속 액체를 넣은 후 고체로 굳혀 형태를 만드는 방법이다.

*단조 | 금속에 열을 가한 후 두드려 펴서 형태를 만드는 방법이다.

백제 금동 대향로(금동/높이 62.5cm/6~7세기경/국보 제287호) | 백제 왕실에서 사용했을 것으로 보이는 향로로, 앞발을 치켜든 용이 연꽃 봉오리를 물고 있는 듯한 형상을 통해 백제 시대의 도교와 불교의 복합적인 문화 양상을 엿볼 수 있다.

최승천(한국/1934~) 새 그리고 꽃이 있는 풍경(나무에 채색/높이 146.5cm/2007년) | 자연의미를 느낄 수 있는 목공예 장식품이다.

송진현(학생 작품) 컵걸이(와이어/6X10X15cm) | 색 철사를 구부려 재미있는 컵걸이를 만들었다.

문갑반달이장(나무, 금속/39.8×84×96.5cm/조선 시대) | 견고하고 아름다운 나뭇결과 정교한 금속 경첩이 짜임새 있는 조화를 이룬다.

김미선(학생 작품) 꽃 브로치(동판, 철사, 브로치부속/11X10X3.5cm) | 금속판과 색 철사를 이용하여 브로치를 만들었다.

한 걸음 더

공예 장식 기법

1 은입사 기법

청동 바탕에 은을 박아 무늬를 표현하여 장식한다.

청동 은입사 포류수금문 정병(동 에 은입사/높이 37.5cm/부분/고려 시대/국보 제192호)

2 나전 칠기 기법

옷칠을 올린 나무 그릇이나 가구의 표면에 조개의 껍데기를 붙여 장식한다.

나전함(나전 칠기/21.5×36.1×22.8cm/부분/조선 시대)

3 화각 공예 기법

쇠뿔을 얇게 갈아 만든 판의 안쪽에 단청 안료로 그림을 그린 후 뒤집어서 나무 표면에 붙인다.

화각 공예 제작 과정(국가 무형문화재 제109호)

흙과 불의 예술, 도자 공예

도자 공예는 흙을 빚어 형상을 만들고 불에 구워 만들며, 선사 시대의 빗살무늬 토기부터 조선 시대 백자에 이르기까지 다양하게 발전하였다. 생활용품, 예술 작품, 건축 분야에서 다양하게 활용하고 있는 도자의 아름다움을 느껴 보자.

심지원(학생 작품) 동물 친구들
(흙/높이 각 20cm) | 오리와 유
니콘을 의인화하여 만든 작품이다.

신상호(한국/1947~) 민화 닭(흙/41×11×46cm/2012년) |
전통 도자 공예 기법에서 나아가 조각과 회화적 기법을 융합하여
만든 작품이다. 화려한 민화를 연상하게 한다.

정윤석(한국/1942~) 웅기(흙, 잿물/
높이 50cm/2015년) | 웅기라 불리는
도기로, 전남 강진에서 전통 웅기 제작
기법을 계승하여 만든 작품이다.

청자 진사 연화문 표주박모양 주전자(흙/높이
33.2cm/고려 시대/국보 제133호) | 표주박 모양
의 몸통을 연잎으로 둘러싼 형태로 전체를 감싸는
비취색과 붉은 진사 빛깔이 아름다운 고려청자이다.

한 걸음 더

도자기의 이름 붙이기

도자기의 이름에 담긴 의미를 알면 도자기를 감상하는 데 많은 도움이 된다.
아래의 표를 보고, 오른쪽 도자기에 이름을 붙여 보자.

도자기 종류	무늬 넣는 방법	무늬 이름	도자기 형태
청자	 성감	 물고개(어문)	병
분청사기	 조화	 운학	매병
백자	 청화	 대나무	편병
⋮	⋮	⋮	⋮

유묘 공묘 | 淸호 | 42 | 유묘 공묘

활동 1

- 탐색하기
- 계획하기
- 점검하기
- 활용하기
- 표현하기

나무 지팡이 만들기

버려진 나뭇가지로 아름답고 개성 있는 지팡이를 만들어 거동이 불편한 지역 사회 어르신께 선물해 보자.

● 이런 것이 필요해요

- 나뭇가지 조각도 또는 칼 아크릴 물감 붓 사포 등

● 활동 과정

- 1 칼로 나뭇가지를 다듬는다.
- 2 나뭇가지의 생김새를 살려 조각하여 모양을 만든다.
- 3 손을 다치지 않게 사포로 나뭇가지를 문질러 거친 부분을 없앤다.
- 4 아크릴 물감으로 채색하고 지팡이 아랫부분에 받으실 어르신께 드리는 간단한 문구를 써 본다.

● 활동 점검

목공예의 제작 과정을 이해하고 순서에 맞게 제작하였는지 확인해 보자.

남은영 외 3명(학생 작품)
나무 지팡이(나무/평균 높이 107cm)

활동 2

- 탐색하기
- 계획하기
- 점검하기
- 활용하기
- 표현하기

흙을 빚어 만들기

손으로 도자기를 빚는 다양한 방법을 활용하여 생활용품이나 장식품을 만들어 보자.

- 이런 것이 필요해요 점토 밀대 소조 주걱 유약 가마 등

● 말아서 만들기

- 1 점토를 얇게 밀어 흙가래를 만든다.
- 2 흙가래를 돌려가며 원하는 모양으로 쌓는다.
- 3 표면을 다듬은 후, 무늬를 넣거나 덧 붙여 꾸민다.

● 판으로 만들기

납작한 판을 만들고 세워 모양 만들기

나승연(학생 작품) 가옥(흙/20×35×19cm)

작품을 가마에 구울 수 없으면 완전히 건조한 후 채색하여 마무리합니다.

● 빚어서 만들기

손으로 눌러 가며 빚어서 모양 만들기

원정원(학생 작품) 오리의 생일 파티(흙/17×17×23cm)

● 활동 점검

용도에 맞는 형태로 만들어 실제로 사용할 수 있는지 확인해 보자.

김하경(학생 작품) 양초 용기
(흙/16×15.5×14cm)

돌아보기

- 금속 공예, 도자 공예, 목공예의 특징을 탐색하고 전통 공예의 가치를 이해하였는가?
- 다양한 공예 기법을 활용하여 쓰임새 있는 공예 작품을 제작하였는가?

노력해요 >>>> 잘했어요

02 채색화의 세계

학습 목표

- 전통적으로 이어온 채색화의 특징과 기법을 이해할 수 있다.
- 채색화 재료와 용구의 사용법을 익혀 주제와 의도를 효과적으로 표현할 수 있다.

어떻게 이렇게 섬세하게 표현했지?

우와! 어떻게 이렇게 섬세하게 표현했지? 나비의 날개 무늬 좀 봐. 하나하나 다 표현했어. 패랭이도 그래. 꽃잎의 섬세한 무늬며 색의 미묘한 변화를 좀 봐. 고양이는 어떻게? 털까지 한 올 한 올 다 그렸어. 음, 이건 아무래도 그냥 번지는 화선지에 그려서는 안 될 것 같아. 붓도 아주 섬세해야 할 것 같고 색칠하는 방법도 다를 것 같아. 좀 더 자세히 살펴볼까?

알아들 용어 #채색화 #민화

김홍도(한국/1745~1806?) 황묘농첩(한지에 채색/30.1×46.1cm/조선 후기) | 섬세한 필선과 농채와 담채를 적절하게 섞어 표현하였다. 사실적인 묘사와 조선 후기의 시적인 정서가 잘 나타나는 채색화이다.

• 인터넷이나 참고 자료를 이용하여 수묵화나 채색화를 찾아보고 특징을 서로 비교해 보자.
 - 주제나 소재: _____
 - 표현 방법: _____

채색화의 표현 기법

채색화는 진채화라고도 하는데, 수묵화가 주로 먹의 우연한 효과나 필선의 변화를 강조하는 것과 다르게 사실적인 묘사와 진한 채색을 사용한다. 이는 전통적으로 채색화가 사실적으로 정보를 전달하거나, 공간을 장식하는 목적에서 주로 그려졌기 때문이다. 그래서 채색화는 섬세한 묘사와 진한 채색을 위해 종이나 비단에 물이 흡수되지 않도록 교반수^{*}를 칠한 후, 그 위에 필선을 긋고 색을 여러 번 덧칠하는 방식으로 표현한다.

^{*}교반수 | 바탕에 칠하기 위해 아교와 백반을 혼합해서 만든 용액을 말한다.

≫ 얇고 비치는 바탕에 채색하기

1 비치는 얇은 한지에 교반수를 발라 교반수지를 만든다.

2 미리 그려 둔 밑그림 위에 교반수지를 놓고 비치는 모양에 따라 필선을 긋는다.

3 전체적으로 얇게 여러 번 겹쳐 칠하여 완성한다.

작가 미상(한국) 강세황 초상(한지에 채색/50.9×31.5cm/조선 후기)

≫ 두껍고 밀색이 칠해진 바탕에 채색하기

1 화판에 두꺼운 한지를 붙이고 교반수를 바른 후 적절한 바탕색을 칠한다.

2 미리 그려 둔 밑그림을 바탕색이 마른 화판에 옮겨 그린다.

3 색을 진하게 여러 번 겹쳐 칠하면서 완성한다.

천경자(한국/1924~2015) 꽃을 든 여인(한지에 채색/36×31.8cm/2006년)

밑그림을 옮길 때는 트레싱지나 먹지를 사용해서 전사^{*}하면 편리해요.

^{*}전사 | 그림을 옮겨서 베끼는 것을 뜻한다.

한 걸음 더

채색화의 재료와 용구

교반수지 제작 방법과 재료

교반수는 물 1에 아교 20g, 백반 4g 정도를 넣고 끓인 후 식혀서 만든다. 이를 한지에 2~3회 정도 바른 후, 말리면 채색 화용 교반수지가 된다.

안료와 붓

채색화는 지필묵 기본 재료 외에 채색용 재료와 용구가 필요하다. 물감으로는 튜브 물감이 외에 분채나 석채가 있으며, 필선용 붓 외에도 붓털이 짧고 색칠하기 좋은 채색용 붓이 있어야 한다. 그 밖에 크고 작은 접시 몇 개, 안료를 개는 데에 필요한 아교 등이 필요하다.

다양한 느낌과 생각을 담아낸 채색화

채색화는 인물, 화조, 산수, 궁궐 장식화, 불화, 민화 등의 영역에서 매우 다양하게 그려졌다. 전통적으로 채색화는 먼저 외곽선을 긋고 그 안에 채색하는 구름 전채법을 중심으로 발달하였는데, 세밀한 묘사와 채색 표현으로 다양한 느낌과 생각을 담아낼 수 있었다. 그래서 조선 시대 초상화는 그 정밀함으로 정신까지 그려 냈고, 고려 불화는 종교화의 화려함과 엄숙함을 동시에 보여 줄 수 있었다. 또한, 민화는 서민들의 세속적인 바람을 진한 채색으로 전해 주었다. 현대로 오면서 채색화는 소재와 주제가 다양해지고 재료와 기법이 발달하면서 더욱 새로운 모습을 보여 주고 있다.

▲ 이승현(학생 작품) 꽃 세상(한지 부채에 채색/35×21.5cm) | 한지 부채에 민화의 장식적인 꽃들을 재구성하고 다양한 채색을 사용하여 화려하게 표현하였다.

이월종(한국/1945~) 제주 생활의 중도(장지에 혼합/97×147cm/2007년) | 작가는 제주 생활의 행복감과 평온한 일상을 아름다운 색으로 표현하였다.

▶ 정선(한국/1676~1759) 녹운탄(비단에 채색/20.2×31.3cm/1740년경) | 《경교명승첩》이란 화첩 중의 한 작품으로 한강 주변의 명승을 청록 산수화로 그린 작품이다.

서구방(한국/?~?) 수월 관음도(비단에 채색/165.5×101.5cm/부분/1323년경) | 고려 시대 불화의 대표작으로, 화려한 장식과 투명한 비단의 세밀한 묘사가 매우 뛰어나다.

한 걸음 더

민화에서 자주 보이는 전통 소재의 상징과 의미

민화는 일반 대중들 사이에서 생활 공간을 장식하기 위해 관습적으로 그려진 그림을 말한다. 그림들은 대부분 채색을 많이 활용하여 화려하고 장식적이다. 민화의 소재는 화조, 산수, 인물, 기물, 고사 등 매우 다양한데 대체로 세속적인 소원을 담고 있다. 또한 화원들이 그린 궁궐 장식화들도 표현 방법, 장식적인 측면에서 민화와 유사하여 따로 구분하지 않고 민화에 포함하기도 한다.

민화가 상징하는 소재들

민화 소재의 의미는 종종 한자의 동음자어로 해석해야 그 의미를 알 수 있어요. 예를 들어 쏘가리는 한자로 '결(鰓)'이라고 하는데, 궁궐에 들어가서 출세하라는 의미로 많이 그렸지요.

또 소재의 특성에 비유하기도 해요. 석류는 열매 안에 씨가 많아서 자손 번창을 의미하거든요.

활동

- 탐색하기
- 계획하기
- 점검하기
- 활용하기
- 표현하기

누리집 참고

가희민속박물관
www.gahoemuseum.org

나의 소원을 담은 책거리 그리기

책거리란 문방도라고도 하는데, 높게 쌓은 책 더미와 서재의 일상용품을 적절하게 배치한 그림을 말하며 18세기 후반 이후에 널리 유행하였다. 이런 책거리에는 방 주인의 소원을 담은 여러 가지 소재들이 그려졌다. 민화 속 책거리 그림의 구성 방식을 참고하여 나의 소원을 담은 책거리를 표현해 보자.

● 이런 것이 필요해요

- 교반수지 혹은 한지
- 먹
- 벼루
- 채색 물감
- 접시
- 물통
- 붓
- 연필
- 지우개 등

● 활동 과정

1 연필로 밑그림을 그린다.

2 밑그림 위에 교반수지 혹은 한지를 덮고 필선을 긋는다.

3 마른 후 여러 번 겹쳐 칠하는 방식으로 채색한다.

엄대연(학생 작품) 꽃 필 나의 미래(한지에 채색/42×29cm) | 쌓여 있는 책과 스탠드, 필통 등을 꽃과 함께 표현하여 공부 시간이 즐거워졌으면 하는 바람을 담았다.

● 참고 작품

작가 미상(한국) 책거리 2폭 병풍 (52.8×28cm/부분/19세기)

송지연(학생 작품) 화가의 방(한지에 수묵 채색/47×35cm) | 자신의 방에 있는 여러 소재로 책거리 그림을 그려 화가인 자신의 꿈을 표현하였다.

조세라(학생 작품) 책거리 병풍(한지에 채색/45×55.7cm) | 자신이 좋아하는 소재와 꿈을 의미하는 물건을 담은 책거리 그림을 활용하여 2폭 병풍으로 표현하였다.

● 활동 점검

여러 정물이 갖는 상징적인 의미를 효과적으로 표현했는지 살펴보고, 채색을 할 때 정물의 특성에 맞게 색상을 고르고 농담을 잘 조절하였는지 확인해 보자.

돌아보기

- 채색화의 특징과 기법을 이해하고 표현 효과를 탐색하였는가?
- 채색화의 표현 특성을 살려 자신의 느낌과 생각을 효과적으로 표현하였는가?

노력해요 >>>> 잘했어요

03

전통과 현대 미술의 만남

학습 목표

- 전통 미술의 현대적 변화와 특징을 탐색하고 그 의미를 이해할 수 있다.
- 전통 미술의 재료와 기법을 새로운 방식으로 활용하여 창의적으로 표현할 수 있다.

전통 미술이야? 현대 미술이야?

미술부 친구들과 오랜만에 미술관에 갔다. 그런데 미술관에서 본 두 그림 때문에 서로 논쟁을 하게 되었다. 하나는 유채 기법으로 그린 산수화이고, 또 하나는 전통적인 초상화 기법으로 미국의 팝 가수 마이클 잭슨을 그린 작품이었다. 어떤 친구는 전통 미술을 계승한 것이라고 하였고, 또 다른 친구는 아니라고 하였다. 누구 말이 맞는 걸까?

알아들용어 #전통 회화 #현대 미술

사석원(한국/1960~) 창덕궁 부용지 설경 3(캔버스에 유채/130.3×193.9cm/2015년) | 전통적으로 수묵화로 그려지는 설경을 캔버스 위에 유채 물감으로 농담을 살려 표현하였다.

손동현(한국/1980~) 왕의 초상-30(한지에 수묵 채색/194×130cm/2008~2009년) | 대중문화의 대표적인 인물인 미국 가수 마이클 잭슨을 왕에 빗대어 전통적인 초상화 기법으로 묘사하였다.

• 서로 주장하는 각각의 입장을 이유를 들어서 설명해 보자.

난 이게 전통적인 미술이라고 생각해. 왜냐하면

.....

내 생각은 조금 달라. 이 그림은

.....

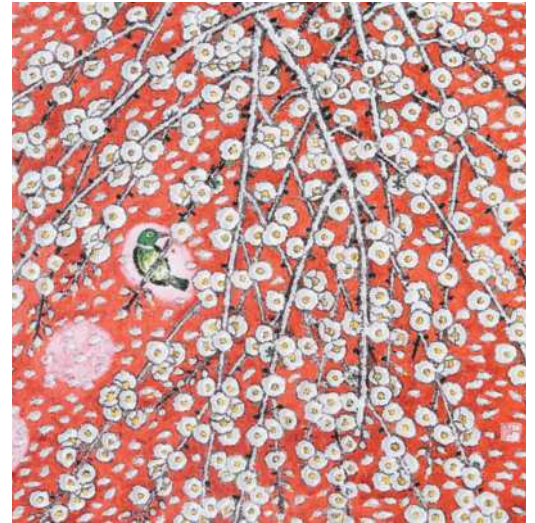
• 전통 미술의 의미를 조사해 보고, 전통 미술을 창조적으로 계승하는 방안을 이야기해 보자.

전통 미술의 새로운 시도

전통 미술은 과거로부터 전해진 미술 문화유산이지만, 과거에만 머무는 것이 아니라 현대에 이어져 변화하고 발전되어야 한다. 그래서 미술가들은 전통 미술을 계승하는 것에서 더 나아가 전통적인 표현 방식으로 현대적인 주제를 표현하거나, 반대로 전통적인 주제를 현대적인 표현 매체와 기법으로 다루는 등 다양하고 새로운 시도를 통해서 전통을 현대화하려고 노력하고 있다. 전통을 바탕으로 오늘의 모습을 다양하게 보여 주는 작품들을 찾아보자.

서기환(한국/1958~) 사람 풍경, 정물 라이프 1(비단에 채색/104.0×165cm/2014년) | 전통적인 공필 인화 기법을 활용하여 가족이라는 주제를 몽환적으로 표현하였다.

홍용선(한국/1960~) 스티로폼 속으로 오는 4월(스티로폼 위에 채색/45×45cm/2015년) | 전통적인 소재인 꽃과 새를 스티로폼을 파낸 후 채색하여 표현하였다.

활동 1

- 탐색하기
- 계획하기
- 점검하기
- 활용하기
- 표현하기

전통 회화 재료로 다양한 표현하기

전통 회화 재료와 기법을 살려 다양하고 새로운 표현을 해 보자.

● 이런 것이 필요해요

- 화선지 붓 먹 한국화용 물감 아크릴 나무젓가락 크레파스 등

종이로 모양 만드는 법

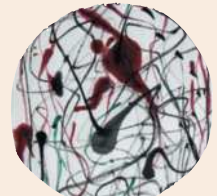
한윤솔(학생 작품) 베란다 화분 (종이에 수묵 담채, 색한지, 골판지/35×35cm) | 수묵 담채로 한지에 그림을 그린 후 골판지, 색한지를 덧붙여 완성하였다.

한지로 콜라주하기

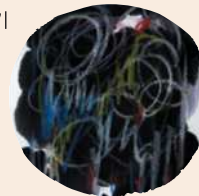
한지를 구겨서 찌기

나무젓가락으로 그리기

한지를 접어서 물들이기

크레파스로 그리고 먹칠하기

● 활동 점검

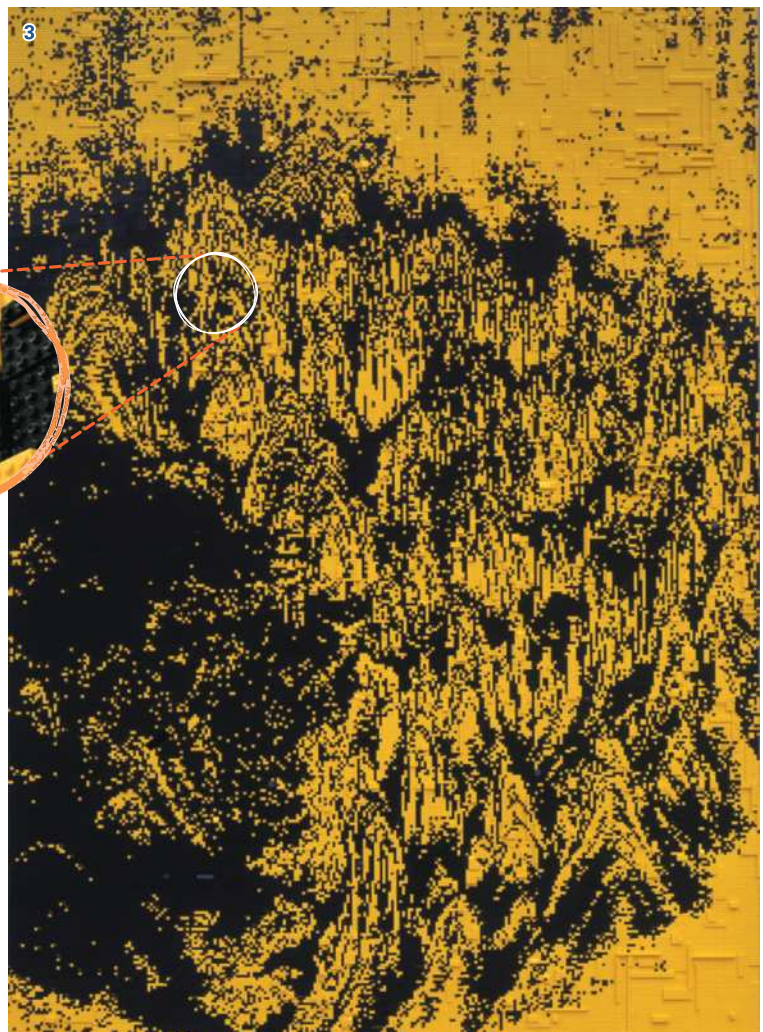
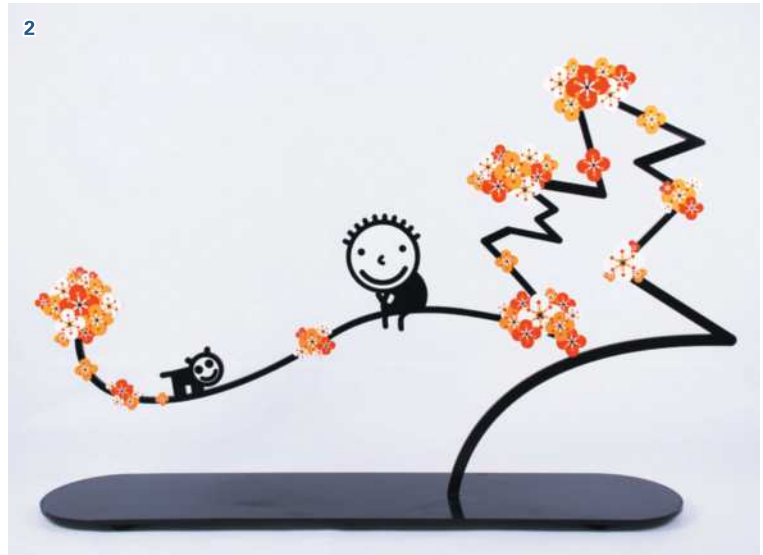
한지의 성질을 알아보는 다양한 실험을 해 보았는지 생각해 보고, 주제나 의도를 효과적으로 표현하려는 방법을 찾았는지 확인해 보자.

현대 미술에 담긴 전통의 흔적

현대 미술은 표현 매체와 기술, 디지털 미디어 등의 발달 때문에 이전의 독립된 미술 영역들이 해체되거나 융합하고, 또 새로운 영역이 등장하는 등 급속도로 변화하고 있다. 전통 미술은 이러한 현대 미술의 급속한 변화 속에서 현대 미술의 사상적인 배경이 되거나, 작품의 의도나 정체성을 드러내는 중요한 요소가 되고 있다. 전통 미술이 현대 미술에 어떻게 영향을 미치고 활용되고 있는지 탐색해 보자.

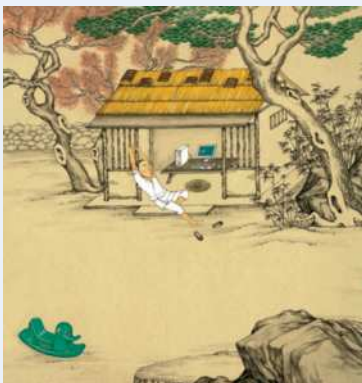
- 1 이이남 (한국/1969~) 미인도와 오송빌 백작 부인(비디오/영상/4분 50초/2016년) | 신윤복의 <미인도>와 앙그르의 <오송빌 백작 부인>의 옷이 개미를 매개체로 서로 뒤바뀐다. 작품을 통해 동서양의 만남을 보여 주려고 하였다.
- 2 권기수(한국/1974~) 바람의 소리(스테인리스강에 아크릴 채색, 우레탄/94×151×30cm/2009년) | 동양의 사의적인 소재인 매화를 사용하여 동구리라는 작가의 캐릭터와 함께 기호화하였다.
- 3 황인기(한국/1951~) 방 금강전도(플라스틱 블록/308×217cm/2001년) | 금강전도를 디지털 이미지로 변환·확대하여 그 픽셀 크기에 해당하는 플라스틱 블록을 사용하여 이미지를 완성하였다.

한 걸음 더

현대 미술의 구성 원리, 차용

차용이란 미술사나 광고, 미디어 등에 이미 등장한 형상이나 구성 원리를 이용하여 다른 작품을 재창조하는 제작 방법을 가리킨다. 특히 전통 미술의 소재나 기법을 차용해서 새로운 현대 미술로 재탄생시키는 경우가 많다.

서은애(한국/1970~) 긴 오후(장지에 채색/64×219cm/부분/2006년) | 전통적인 표현 기법과 소재를 차용하면서 현대적인 기법과 해학적인 인물의 모습을 넣어 새로운 이미지를 만들었다.

활동 2

- 탐색하기
- 계획하기
- 점검하기
- 활용하기
- 표현하기

전통 미술 새롭게 바꾸기

전통 미술의 소재나 주제, 표현 방법과 구성 원리들은 현대적인 감성과 만나 새로운 모습으로 탄생하게 된다. 자신이 좋아하는 전통 미술 작품을 하나 선택한 후, 이를 변형하거나 차용하여 새로운 작품으로 만들어 보자.

● 이런 것이 필요해요

- 전통 회화 작품 사진 종이 스케치 도구 작품을 새롭게 표현할 때 필요한 다양한 재료와 용구

● 활동 과정

- 1 자신이 재해석할 전통 미술 작품을 선택하여 작품의 의미나 내용을 살펴보고, 이를 어떻게 새롭게 해석할지 계획한다.
- 2 계획에 따라 필요한 재료와 용구를 준비하여 자신이 표현하려는 주제와 의도에 맞게 작품을 재해석하여 표현한다.
- 3 완성 후 서로의 작품을 감상하며 느낀 점을 나눈다.

한윤솔(학생 작품) **팝콘 매화**(디지털 프린트/21×29.5cm) | 나뭇가지에 팝콘을 붙여 매화꽃이 핀 형상을 찍은 후 인쇄하여 어울리는 글귀를 적었다.

최준희(학생 작품) **총총 산수**(화선지에 수묵, 아크릴 판/35×35×9cm) | 한지에 수묵으로 그림을 그려 오린 후 아크릴 판에 단계적으로 붙여 원근을 표현하였다.

조은아(학생 작품)
입체 달마도(지점토/높이 18cm) | 김명국의 <달마도>를 보고 지점토를 사용하여 입체로 표현하였다.

● 활동 점검

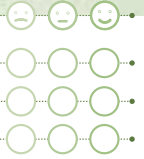
선택한 전통 미술의 특성을 창의적인 방식으로 차용, 변형하였는지 점검해 보자.

돌아보기

- 변화된 전통 미술의 다양한 특징을 탐색하고 현대 미술에 끼친 영향을 이해하였는가?
- 전통 미술의 의미를 재해석하여 창의적으로 표현하였는가?

노력해요 >>>> 잘했어요

- 미적 감수성
- 시각적 소통 능력
- 자기 주도적 미술 학습 능력

개념 속속! 정리 노트

이 단원에서 배운 내용을 정리해 보자.

01. 손으로 만드는 즐거움

(1) 금속 공예

금속 재료를 사용하여 주조, 단조 등의 기법으로 장신구, 농기구, 그릇 등을 만든다.

(2) 목공예

목재를 깎거나 새겨서 가구나 창호, 생활용품 등을 만든다.

(3) 도자 공예

흙을 빚어 형상을 만들고 불에 구워 만드는 것으로, 사용하는 흙의 종류와 굽는 온도에 따라 도기와 자기로 나뉜다.

(4) 공예 장식 기법

- ① 은입사 기법: 금속판 위에 다른 금속을 박아 무늬를 표현하여 장식한 기법이다.
- ② 나전 칠기 기법: 옷칠을 올린 나무 그릇이나 가구의 표면에 조개의 껍데기를 붙여 장식한 기법이다.
- ③ 화각 공예 기법: 쇠뿔을 얇게 갈아 만든 판의 안쪽에 단청 안료로 그림을 그린 후 뒤집어 나무 표면에 붙인 기법이다.

02. 채색화의 세계

(1) 채색화의 의미

전통 회화의 표현 방법 중의 하나로, 얇게 필선을 긋고 그 위에 채색을 겹쳐 진하게 올려 정교하고 장식적인 느낌이 많다. 채색화는 전통적으로 화원들에 의해 발달하였으며, 고구려 벽화, 불화, 초상화, 민화에서 보듯이 오랜 역사적 전통을 가지고 있다.

(2) 얇게 비치는 바탕에 채색하는 방법

- ① 종이나 비단에 교반수 바르기
- ② 밑그림 위에 교반수를 바른 종이나 비단을 올려놓고 고정하기
- ③ 필선 뜨기
- ④ 열게 여러 번 채색하여 완성하기

(3) 두텁고 밀색이 칠해진 바탕에 채색하는 방법

- ① 화판에 두꺼운 한지를 붙이고 교반수 칠하기
- ② 황토나 호분 등으로 밀색 칠하기
- ③ 전사지를 사용해 밑그림을 화판에 옮기기
- ④ 진하게 여러 번 채색하여 완성하기

(4) 채색화 물감의 종류

튜브 물감: 수채 물감처럼 짜서 쓴다.

분채: 가루로 되어 있어 쓸 때마다 아교에 개어서 쓴다.

접시 물감: 물감을 작은 접시에 넣어 굳혀 놓은 것이다.

분채: 안료를 아교에 개어 먹처럼 만들어 갈아서 쓴다.

석채: 광물성 안료로, 가루로 만들어 아교에 개어서 쓴다.

(5) 민화 소재의 상징과 의미를 살펴보는 법

① 한자의 동음이자를 이용하여 그린 그림

예) 박쥐 복(蝠) > 복 복(福): 장수
기러기 안(雁) > 평안 안(安): 평안

② 소재의 특성을 비유하여 그린 그림

예) 모란: 꽃이 크고 화려하여 부귀를 상징
거북이: 오래 사는 동물이라 장수를 상징

③ 고사나 우화 일부를 그린 그림

예) 문자도 '효(孝)' 안의 그림: 효와 관련있는 고사에 나오는 모습이나 물건을 글자 안에 넣음.

03. 전통과 현대 미술의 만남

(1) 전통 미술 재료와 기법 활용하여 다양하게 표현해 보기

- ① 한지로 콜라주 하기: 색지나 한지를 찢거나 가위로 잘라 붙여 본다.
- ② 종이를 구겨서 찍기: 종이를 구겨서 물감이나 먹을 묻혀 찍어 본다.
- ③ 나무젓가락으로 그리기: 붓 대신 나무젓가락으로 그려 본다.
- ④ 종이를 접어서 물들이기: 종이를 접어 물감으로 염색 후 펴 본다.
- ⑤ 크레파스로 그리고 먹칠하기: 크레파스로 그리고 그 위에 먹이나 색을 칠해 본다.

(2) 현대 미술에서 전통의 활용 방법

- ① 재료나 방법 바꾸기
예) 산수화를 유채 기법으로 그린다.
- ② 새롭게 해석하기
예) 책거리 그림을 현대적으로 바꾼다.
- ③ 섞어 놓기
예) 전통 소재와 현대적인 소재를 뒤섞어 놓는다.

미술 여행을 떠나다

여러 미술 작품의 내용과 형식을 자세히 관찰하면 그 시대의
시대적·지역적·사회적 배경을 이해할 수 있다.
우리나라 역사 안에서 나타난 미술 작품의 시대적인 배경과
의미를 찾아보고, 우리의 정체성을 느껴 보자.

이 단원에서 배울 내용

- 01 미술사로 본 작품 이야기
- 02 다른 나라 미술의 흐름
읽을거리 · 미술가 백남준 만나기

이 단원을 배우면 미술 문화 이해 능력,
자기 주도적 미술 학습 능력을
키울 수 있어요.

01 미술사로 본 작품 이야기

작품이 된 문?

1871년 프랑스 정부는 장식 미술관을 지으면서 로댕에게 멋진 조각으로 아름다운 정문을 만들어 달라고 의뢰했다. 그런데 로댕이 제작을 시작한 지 얼마 지나지 않아 미술관의 건립 계획이 취소되었다. 그러나 로댕은 작품을 완성하기 위해 심혈을 기울였다. <지옥의 문>은 결국 미완성으로 남게 되었지만 그의 사후에 <지옥의 문>은 청동상으로 제작되었다.

알아들용어 #미술사 #미술작품의배경

• 자신이 좋아하는 작품을 선정하고 다양한 참고 자료를 활용하여 작품의 특징과 역사적 배경을 찾아보자.

학습목표

- 미술 작품의 시대적·지역적·사회적 배경을 탐색할 수 있다.
- 미술 작품의 여러 가지 배경과 작품의 특징을 관련지어 설명할 수 있다.

미술사로 작품 읽기

우리는 미술사를 통해 시대와 작가에 따라 달라지는 미술 양식과 작품이 제작된 시대의 사회상을 이해할 수 있다. 작가는 과거의 미술로부터 영향을 받기도 하고, 같은 시기의 작가들과 교류하며 서로 영향을 주고받기도 한다. 또한 작가의 창조적 관점과 표현이 이후 미술에 영향을 미치기도 한다.

작품의 시대적·지역적·사회적 배경은 무엇일까?

문학에서 얻은 아이디어

로댕은 단테의 「신곡」 지옥편에서 영감을 받아, 고통 받는 다양한 모습의 인물들을 등장시켜 <지옥의 문>을 제작하였다. 격렬하게 움직이는 인물들 사이에서 조용하게 앉아 있는 생각하는 사람의 모습은 마치 고뇌하는 단테 혹은 로댕 자신의 모습을 표현한 것 같다.

▶ 로댕(Rodin, Auguste/프랑스/1840~1917)
생각하는 사람(청동/130×140×210cm/1903년)

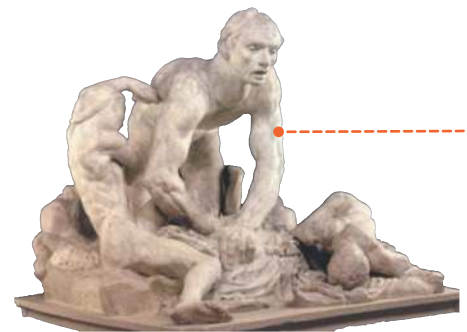
로댕(Rodin, Auguste/프랑스/1840~1917)
떨어지는 사람(청동/41×33×59cm/1882년)

이전 작품의 영향

로댕은 미켈란젤로의 <최후의 심판>에서 감명을 받아, 과장된 근육의 움직임과 팽팽하게 긴장된 자세로 인간의 감정을 표현하려고 했다.

◀ 미켈란젤로(Michelangelo Buonarroti/이탈리아/1475~1564) 최후의 심판(프레스코화/13.7×12.2m/부분/1534~1541년)

로댕(Rodin, Auguste/프랑스/1840~1917)
우골리노와 그의 아들들(석고/39.1×19.9×41cm/1882년)

작품의 조형적 특징은 무엇일까?

제가 <지옥의 문>을 제작할 시기에는 인간의 감성을 나타내는 것이 진정한 아름다움이라고 생각했어요. 그래서 그 시대의 작품에는 극적인 표현, 강렬한 색채, 동적 구도가 나타나지요! <지옥의 문>에서도 그런 조형적 특징이 보이지 않나요?

로댕(Rodin, Auguste/프랑스/1840~1917) 지옥의 문(청동/85×400×635cm/1880~1917년/캐스팅* 1930~1933년) | 이 작품은 고통 속에서 괴로워하는 사람들의 처절한 모습을 과장된 움직임과 긴장된 자세로 나타내어 격렬한 감정을 표현하였다.

*캐스팅 | 용해된 금속을 형틀에 넣어 작품을 만드는 방법이다.

로댕의 다른 작품을 알아볼까?

로댕(Rodin, Auguste/프랑스/1840~1917) 발자크상(청동/높이 270cm/1898년) | 로댕은 위대한 문학가의 실제 외모를 있는 그대로 만들지 않고 과감하고 단순하게 표현했다.

이후 미술에 어떠한 영향을 주었을까?

부르델(Bourdelle, Antoine/프랑스/1861~1929) 암사슴과 헤라클레스(청동/62.5×45×21cm/1911년) | 부르델은 로댕이 인체에 생명과 감정을 불어 넣은 것처럼 헤라클레스가 활시위를 힘껏 끌어당기고 있는 모습을 팽팽하고 박진감 있게 표현하였다.

돌아보기

- 작품의 시대적·지역적·사회적 배경과 관련지어 작품을 다양한 관점에서 감상하였는가?
- 작품의 시대적·지역적·사회적 배경을 조형적 특징과 연결 지어 작품의 의미를 이야기하였는가?

노력해요 >>>> 잘했어요

02

다른 나라 미술의 흐름

초상화 속 많은 그림들은 어디에서 왔을까?

나는 반 고흐의 화집을 보다 이상한 그림을 보았다. <탕기 영감의 초상>이라는 작품이었다. 탕기 영감이 일본의 우키요에 판화가 붙어있는 벽 앞에 앉아 있는 모습이였다. 나는 혼자 생각했다. '반 고흐는 서양 미술가이지만, 동양 미술에 관심이 무척 많았나봐!'

알아들용어 #동양 미술사 #서양 미술사

학습 목표

- 다른 나라 미술의 변천 과정을 이해할 수 있다.
- 다른 나라 미술 작품의 다양한 특징을 시대적·지역적·사회적 배경과 관련지어 설명할 수 있다.

• 한 시대를 정해 동·서양의 미술을 조사해 보고 각각의 특징을 살펴보자.

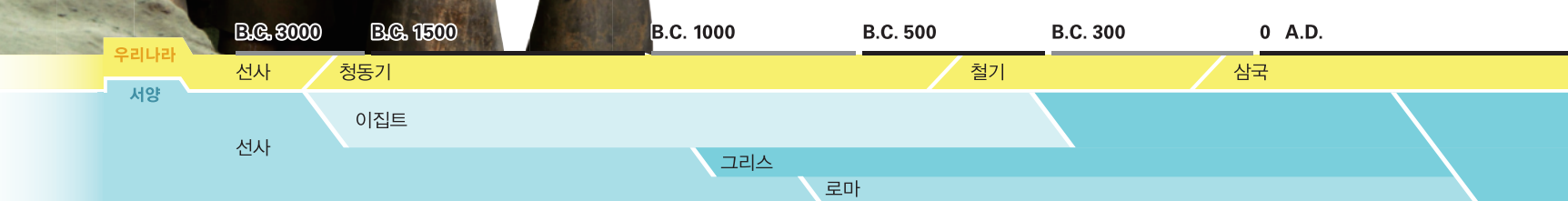
- 1 반 고흐(Van Gogh, Vincent/네덜란드/1853~1890) 탕기 영감의 초상(캔버스에 유채/92×75cm/1887년)
- 2 우타가와 히로시게(歌川廣重/일본/1797~1858) 후지 36경 사가미강(목판화/37.5×25.2cm/1858년)
- 3 우타가와 히로시게(歌川廣重/일본/1797~1858) 노리요리 사당(목판화/35.1×24.2cm/1855년)
- 4 우타가와 쿠니사다(歌川 國貞/일본/1786~1864) 3대째 이와이 쿠메사부로 미우라 야타카오(목판화/36.3×24.6cm/1861년)
- 5 게사이에센(溪斎英泉/일본/1790?~1848) 용의 예복을 입은 여자(목판화/72.9×25.6cm/1830~1846년경)

동양 미술

중국

최초로 중국을 통일한 **진 시대(기원전 221~206)**에 이어 통일 왕조를 이룩한 **한 시대(기원전 202~220)**에 중국의 고대 문화가 성립되었다. 진 시대의 미술로는 시황제 무덤에서 출토된 토용을 비롯해 많은 유물이 있으며, 한 시대의 미술도 주로 분묘에서 출토된 회화, 조각, 공예 등의 유물들을 통해 살펴볼 수 있다.

◀ 진시황릉 1호 병마용갱의 진용들(훈/진 시대)

위·진·남북조 시대(220~589)

약 360년 동안 많은 나라가 일어나 전쟁과 혼란이 끊이지 않았던 시기로, 유교·불교·도교가 성행하였다. 북방 지역을 지배했던 유목 민족들은 불교를 수용하여 많은 불상과 <원강 석굴> 같은 대규모 석굴 사원을 조성하였다. 남방 지역을 지배했던 한족은 주로 유교와 도교를 받아들였는데, 그 영향으로 회화와 서예가 발달하였다.

원강 석굴 제20굴(산시성 다둥/높이 14.33m/북위 시대)

수·당 시대(581~907)

위·진·남북조의 혼란한 시기를 하나의 제국으로 통일한 수(581~618)에 이어 당(618~917)은 정치, 경제, 예술 문화가 크게 발전한 시기이다. 회화에서는 궁정의 생활상을 그린 <도련도>와 같은 사녀도 형식의 그림이 많이 그려졌으며, 왕유의 수목 산수화와 이사훈의 청록 산수화가 그려져 산수화의 양대 흐름을 만들었다. 또한 다양한 인물과 동물 모양의 도자기를 화려한 유약으로 장식한 당삼채 도자기가 유행하였다.

◀ 울부짖는 낙타(흙/높이 84.7cm/당 시대)

▼ 장훙(張萱/중국/?~?) 도련도(송 휘종의 모본/비단에 채색/37.1×145cm/부분/당 시대)

오대·송 시대(907~1279)

당의 멸망 후 다시 여러 나라로 분열된 오대를 거쳐 송에 이르면 중국 미술의 고전적인 완성을 이루게 된다. 특히 북송의 휘종 황제의 장려로 산수화·화조화 등의 회화가 크게 발달하였으며, 문인화가 본격적으로 등장하기 시작하였다. 북송 시대 이성, 광희의 북송화풍 산수화와 남송 시대 마윈과 하규의 남송화풍 산수화가 발전하여 우리나라 조선 초기까지 크게 영향을 미쳤다. 공예에서는 다양한 형태의 청자와 백자가 생산되었으며, 우리나라와 일본뿐만 아니라 아시아의 다른 지역에도 수출되어 영향을 주었다.

◀ 청자 봉황형 손잡이 병(흙/높이 28.8cm/12세기, 남송 시대)

▶ 범관(范寬/중국/?~1027) 계산행려도(비단에 수묵 담채/206×103.3cm/북송 시대)

하규(夏珪/중국/1180~1230) 계산청원도(지본 수묵/46.5×890cm/부분/13세기 초, 남송 시대)

500

통일 신라

1000

발해

고려

1200

1400

조선

1600

비잔틴

초기 기독교

로마네스크

고딕

르네상스

바로크

원 시대(1260~1363)

몽고족이 한족을 물리치고 중국 대륙을 지배한 시기로, 예술 분야에서 새로운 변화가 나타났다. 몽고의 지배로 인해 나라를 잃은 슬픔을 가진 문인들이 사군자, 수묵 산수화 등으로 자신의 마음을 표현하면서 문인화가 크게 성장하였다. 대표적인 화가로는 원말 4대가로 불리는 오진, 황공망, 예찬, 왕몽이 있다. 또한 조맹부는 당나라와 북송의 미술을 좇아 복고적인 화풍을 일으켰는데, 특히 그의 글씨는 조선 초기 우리나라에 많은 영향을 주었다. 공예 분야에서는 화려하고 과시적인 몽골인들의 취향이 반영된 장신구나 도자기 등이 나타난다.

조맹부(趙孟頫/중국/1254~1322) 작화추색도(종이에 채색/28.2×92.7cm/부분/1295년, 원 시대)

명 시대(1368~1644)

한족이 다시 중국 대륙을 지배하면서 한족 중심의 문화가 크게 부흥하였다. 건축에서는 자금성이 건축되고, 만리장성이 다시 세워졌으며, 공예에서는 섬세하고 아름다운 청화백자가 발달하여 해상 무역로를 통해 유럽으로 수출되었다. 회화에서는 화원 제도가 부활하여 궁정 미술이 발달하게 되었다. 특히 명 시대는 절파와 오파의 화풍이 크게 유행하였는데, 화원을 중심으로 거친 운필과 농묵이 특징인 절파와 문인 취향의 담백한 오파 화풍이 점차 명대 회화의 주류로 발달하였다. 대표적인 화가로는 대진, 문징명, 동기창 등이 있다.

▲ 자금성(1400년 축조/명 시대)

◀ 동기창(董其昌/중국/1555~1636) 봉경방고도(종이에 수묵/80×29.8cm/1602년, 명 시대)

▶ 청화 용파도문 편병 (흙/높이 45cm/15세기 초, 명 시대)

청 시대(1644~1911)

만주족이 세운 청은 지도자들의 뛰어난 정치력을 바탕으로 경제, 문화·예술 분야에서 크게 부흥하였다. 청 시대의 회화는 복고주의적인 성향이 강하여 원말 사대가 이후로 이어지는 문인화 계열의 화가들이 정통화파를 이루었다. 또한 명 시대 상류 계층이었던 팔대 산인과 석도 등이 유민 화가가 되면서 개성적인 수묵화풍이 등장하였으며, 낭세녕과 같은 서양 선교사들에 의해 서양의 사실적인 명암법과 원근법이 도입되었다. 이 밖에 청 시대에는 화려한 감상용 도자기와 가구 및 옥공예가 유명하며, 건축으로는 심양의 고궁, 북경의 옹화궁과 천단 기년전 등이 대표적이다.

▲ 죽사전지번련 다보격 원함(종이, 나무, 옥/높이 24.5cm/청 시대)

▶ 낭세녕(Giuseppe Castiglione/이탈리아/1688~1766) 취서도(비단에 채색/173×86.1cm/1923년)

1600 1700 1800 1870 1880 1890 1900

대한 제국

바로크

로코코

신교전주의
낭만주의

자연주의

사실주의

인상주의

신인상주의

후기 인상주의

일본

섬나라인 일본은 가까운 우리나라와 중국 문화의 영향을 받으면서 일본 고유의 독특한 미술 문화를 형성하였다.

아스카, 나라 시대(538~794) 고구려와 백제의 영향을 받아 불교 미술이 크게 발달하였다. 우리나라 삼국의 영향을 받은 예로는 백제의 아좌 태자가 그린 성덕 태자상, 고구려의 담징이 그렸다고 전해지는 호류사 금당 벽화, 삼국 시대의 금동 미륵보살 반가 사유상과 유사한 광릉사 목조 미륵 보살 반가상이 있다.

헤이안 시대(794~1185) 일본 미술의 독특한 성격이 나타난 시기로, 일본의 풍경을 그린 회화, 두루마리로 된 이야기 그림이 남아 있다. 건축으로는 교토 궁궐이 대표적이다.

가마쿠라 시대(1186~1333) 무신 정권의 수립과 중국의 영향으로 사실적이고 중후한 불교 미술이 등장하였다. 회화에서는 불화와 사실적인 초상화, 다양한 두루마리 형식의 이야기 그림이 발달하였다.

무로마치 시대(1336~1573) 선종 문화가 부흥하면서 수묵화가 활발하게 제작되었고, 다도, 정원 문화, 공예도 발달하였다.

모모야마 시대(1574~1600) 실내 가림막에 그림을 그린 장벽화와 풍속화가 유행하였다.

에도 시대(1661~1867) 상공업의 발달로 신흥 계급이 성장하게 되면서 우키요에와 같은 독특한 미술 문화가 전개되었다. 회화에서는 더욱 큰 규모의 장벽화가 제작되었고, 청나라와 유럽의 영향으로 서양의 투시법과 음영법이 도입되었다. 17세기 후반에 발달하기 시작한 우키요에는 인물이나 산수를 다색 목판화로 표현한 것이다. 19세기 후반에는 우키요에가 유럽에 소개되어 서양 인상파 화가들에게도 영향을 주었다. 건축은 자연경관과 건축의 조화를 강조하였으며, 절제된 장식성을 특징으로 한다.

아수라상(건칠 채색/높이 153.4cm/나라 시대)

조수인물회화(종이에 수묵/30.9×83.3cm/12세기, 헤이안 시대)

미나모토 요리토모의 초상(비단에 채색/140×110cm/가마쿠라 시대)

◀ 용안사(龍安寺)의 정원 (1499년, 무로마치 시대)

하세가와 도하쿠(長谷川等伯/일본/1539~1610) 송림도(종이에 수묵/155.9×346.7cm/부분/16세기 말, 모모야마 시대)

채색 모란 무늬 합 (흙/26.4cm/17세기, 에도 시대)

가쓰시카 호쿠사이(葛飾北齋/일본/1760~1849) 가나가와의 앞바다의 파도-후지산의 36경 중(목판화/25×37cm/ 1831~1833년)

1910

1920

1930

1940

1950

1960

일제 강점기

대한민국

아수파 표현주의

추상 미술

옵아트

입체주의 미래주의

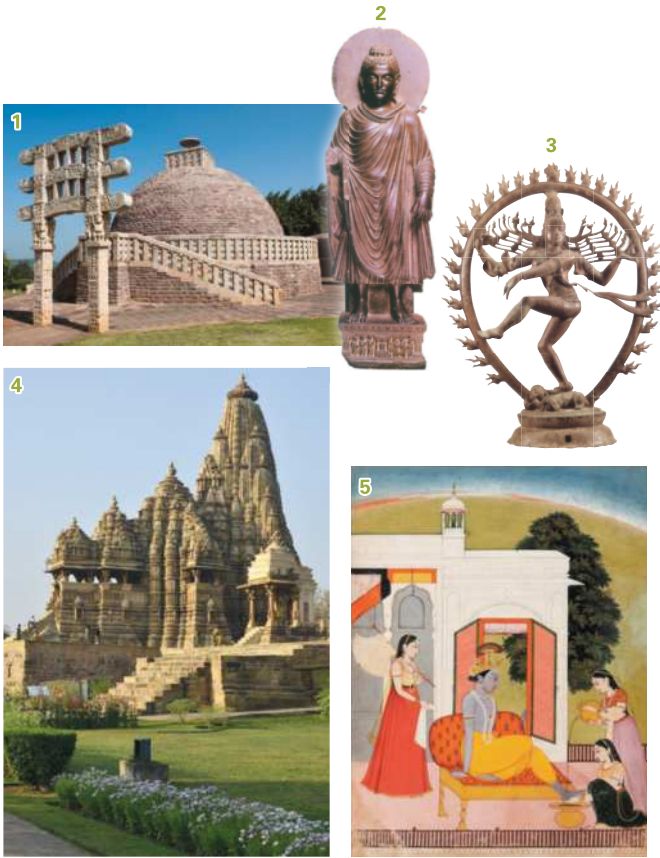
다다이즘

초현실주의

추상 표현주의

팝 아트

극사실주의

1 산치 대탑(적색 사암/높이 16.5m, 지름 36.6m/기원전 3세기경)
 2 라호르 중앙박물관의 불입상(청흑색 편암/높이 120cm/3세기경)
 3 춤추는 시바 신(청동/높이 96cm/10세기경)
 4 칸다리아 마하데오 신전(인도 카주라호/11세기 초)
 5 발을 씻는 크리슈나(종이에 채색/24.7×18.8cm/1780년)

인도

세계 4대 문명 발상지 중 하나인 인더스강을 중심으로 발달한 인도 미술은 다양한 민족과 종교가 혼합되어 나타난다.

마우리아 왕조(기원전 317~기원전 180) 최초의 통일 왕국으로, 불교 미술이 번창하면서 부처의 사리를 모신 일종의 화장 묘인 스투파가 발달하였다.

쿠산 왕조 시대(기원전 20년경~5세기 중엽) 그리스 문화가 융성한 간다라 지역을 중심으로 헬레니즘 문화와 불교문화를 접목시킨 간다라 미술이 발달하였다.

굽타 왕조 시대(320~550년경) 불교 미술이 더욱 융성하였으며, 아잔타 석굴의 벽화, 녹야원의 불상 조각 등이 남아 있다.

중세 시대(510~1200년경) 여러 작은 왕조가 들어서면서 힌두교가 번성하였다. 활동적이고 힘이 있는 모습의 인체를 부조로 표현한 신상들이 건축물에 남아 있다.

무굴 왕조 시대(1526~1858년경) 이슬람 왕조가 지배한 시기로, 여러 문화와의 융합을 보여 주는 다양한 건축물이 남아 있다. 인도와 페르시아의 건축과 미술이 조화를 이룬 타지마할이 대표적이다. 그리고 페르시아 세밀화와 인도 전통 회화와 융합된 세밀화가 독특한 궁중 회화로 발전하였다.

중앙아시아와 동남아시아의 미술

지역적으로 동서 교역로였던 실크 로드가 있던 중앙아시아는 동서 미술 문화를 연결하는 데 중추적 역할을 하였다. 페르시아의 영향을 강하게 받았던 이 지역은 3~4세기부터 인도를 거쳐 불교가 전해지면서 두 문화가 혼재하는 독특한 미술 문화를 형성하였다. 대표적인 유적으로 불교 사원인 키질 석굴 사원이 있다.

따뜻한 남쪽의 동남아시아에서는 인도의 힌두교, 불교 등의 종교가 전파되어 종교 미술이 발달하였다. 세계에서 가장 큰 불교 유적지인 인도네시아의 보로부두르 사원과 캄보디아의 앙코르 와트 등이 대표적이다.

1 키질 석굴 사원(중국, 신강 위구르 자치구/3세기~8세기경)
 2 앙코르 와트(석조/외벽 길이 총 5.5km/12세기)
 3 공양구(미얀마/주철 금채/19세기)

1970

1980

1990

2000

미니멀 아트 개념 미술

비디오 아트

대지 미술

서양 미술

선사 시대

선사 시대에는 수렵과 다산 등의 소망을 기원하는 주술적인 목적의 동굴 벽화, 조각 등이 남아 있다. 구석기 시대에는 들소와 사슴 등을 그린 알타미라와 라스코 동굴 벽화, 빌렌도르프의 비너스 등이 있고, 신석기 시대에는 기하학적 무늬의 토기가 있다.

이집트 시대

나일강 유역의 이집트에서는 농경 문화가 발달하였다. 사후 세계를 믿는 이집트 사람들은 왕의 묘인 피라미드와 수호신인 스�핑크스를 세웠다. 이집트 벽화의 인물에서는 옆을 향하고 있는 얼굴과 정면을 보는 눈과 상체의 표현이 특징이다.

그리스 시대

그리스 미술은 조화와 균형의 이상적인 미를 추구하였다. 기원전 4~5세기에는 인체의 비례와 자연스러운 동작을 지닌 인체의 아름다움을 표현한 조각상이 제작되었다. 다양한 기동 양식과 아름다운 비례를 담은 그리스 건축은 서양 건축의 기초가 되었다.

로마 시대

로마 시대에는 콜로세움, 개선문 등의 실용적인 건축물과 공공 시설물이 많이 지어졌다. 또한 황제나 장군의 초상 조각이 발달하였으며, 회화로는 폼페이 지역에서 출토된 벽화가 남아 있다.

▲ 라스코 동굴 벽화(프랑스 도르도뉴/구석기 시대)

▶ 빌렌도르프의 비너스(오스트리아/석회암/높이 11.1cm/기원전 25,000~기원전 20,000년경)

수변의 수렵(회칠 벽에 채색/83×97cm/기원전 1500년경, 이집트 시대)

엑세키아스(Exekias/그리스/기원전 550년경 활동) 장기를 두는 아킬레스와 아이아스(도기/높이 61cm/기원전 545~530년경, 그리스 시대)

프락시텔레스(Praxiteles/그리스/기원전 370~330?) 헤르메스와 어린 디오니소스(대리석/높이 213cm/기원전 340년경, 그리스 시대)

콜로세움(석조/지름 188m, 둘레 527m/70~81년경, 로마 시대)

	B.C. 3000	B.C. 1500	B.C. 1000	B.C. 500	B.C. 300	0 A.D.	500
우리나라	선사	청동기		철기		삼국	
중국	선사	은	주	춘추·전국 시대		진·한 시대	위·진·남북조
일본	선사	조몬			야요이		고분
인도	선사	인더스 문명 (마우리아·승가 왕조)				안드라 왕조	쿠산 왕조 / 굽타 왕조

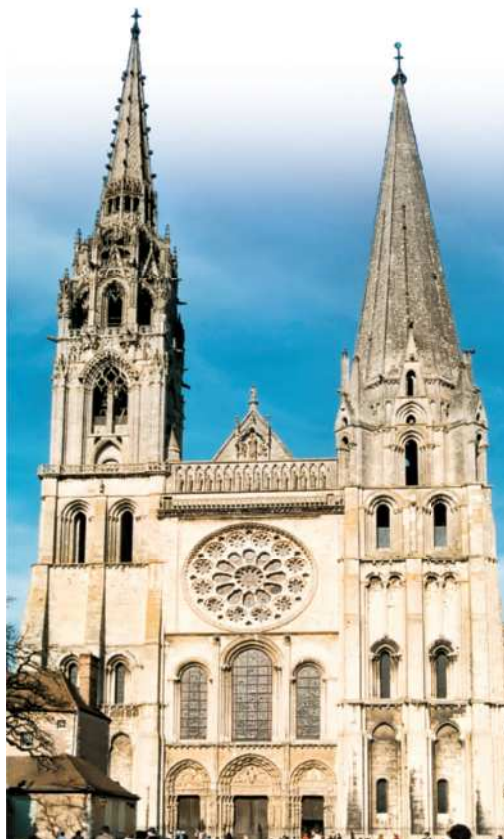
유스티니아누스 황제와 막시미아누스 주교의 입장 (이탈리아 라벤나/모자이크/547년경)

중세 시대

기독교 문화가 전 유럽을 지배했던 중세 시대는 예배당을 중심으로 미술 문화가 발달하였다. 이후 건축 양식에 따라 비잔틴 양식, 로마네스크 양식, 고딕 양식으로 구분한다.

동로마의 비잔티움에서 발달한 비잔틴 양식은 돔 형식의 지붕, 모자이크 벽화가 특징이다. 로마네스크 양식은 이탈리아 서로마에서 발달한 미술로, 삼각형 지붕과 아치형 창, 프레스코화가 특징이다. 중세 미술의 절정인 고딕 양식에서는 신을 향한 상승의 느낌을 강조한 높은 천장과 첨탑이 특징이며, 창은 스테인드글라스로 화려하게 장식하였다.

샤르트르 대성당(고딕 양식/프랑스/1220년)

르네상스 시대

르네상스는 이탈리아를 중심으로 15~16세기에 발달한 미술 양식으로, 점차 북유럽에도 전파되었다. 르네상스란 '다시 태어난다'라는 의미로, 고대 그리스·로마 문화의 부활을 뜻한다. 중세에 반해 인간 중심의 문화를 추구했고, 자연의 아름다움을 재현하기 위하여 과학적인 탐구가 이루어졌다.

회화에서는 해부학을 통해 인체를 더 사실적이고 분석적으로 바라볼 수 있었으며, 공간의 표현을 위해 투시 원근법이 사용되었다. 대표 작가로는 레오나르도 다빈치, 미켈란젤로, 라파엘로 등이 있다. 이후 북유럽으로 확산된 르네상스 시대에는 유채 물감의 개발로 섬세한 표현이 가능해지고, 사실적인 기법과 세부 묘사를 중시하는 경향이 생겼다. 판 에이크, 뒤러, 브뤼헬 등이 대표적 화가이다.

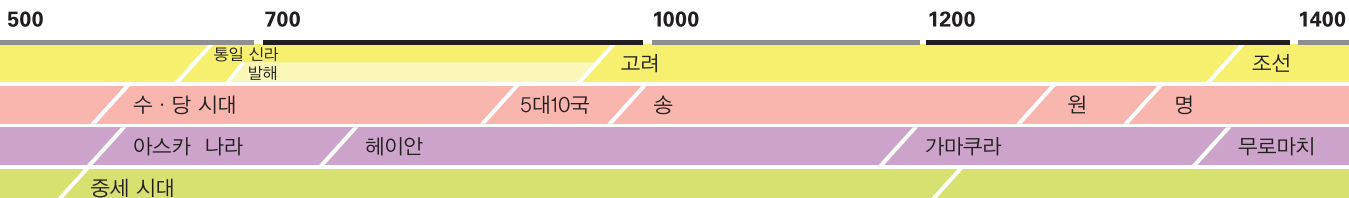
미켈란젤로(Michelangelo Buonarroti/이탈리아/1475~1564) 피에타(대리석/높이174cm/1499년)

레오나르도 다빈치(Leonardo da Vinci/이탈리아/1452~1519) 모나리자(패널에 유채/77×53cm/1503~1506년)

브뤼헬(부)(Brueghel, Pieter(the Elder)/네덜란드/1525~1569) 농부의 결혼식(목판에 유채/114×164cm/1568년경)

바로크 미술

바로크 미술은 감성적이며 격정적이고 극적인 요소가 결합되었다. 회화에서는 역동적인 화면 구성, 강한 명암 대비, 풍부한 색채 등이 특징적이며, 벨라스케스, 렘브란트, 루벤스, 페르메이르 등이 유명하다. 조각에서는 격렬하고 과장된 동작을 표현한 베르니니가 대표적이며, 건축에서는 호화로운 회장과 내부 장식, 정원으로 유명한 베르사유 궁전이 있다.

로코코 미술

‘로카이유’라는 조개 장식을 의미하는 말에서 유래된 로코코 미술은 곡선적이고 우아한 장식적인 예술을 지칭한다. 프랑스를 중심으로 발달하였으며, 궁전이나 교회를 화려하게 장식하는 것이 다른 미술 분야에도 널리 유행하였다. 회화에서는 와토, 샤르댕, 고야, 카날레토 등이 있으며, 대표적인 건축으로는 14성인 성당, 비스 순례 성당 등이 있다.

- 1 베르니니, 조반니(Bernini, Gian Lorenzo/이탈리아/1598~1680) **성녀 테레사의 환희**(대리석/높이 350cm/1645~1652년)
- 2 벨라스케스(Velázquez, Diego Rodriguez de Silva/에스파냐/1599~1660) **시녀들**(캔버스에 유채/318×276cm/1656~1657년)
- 3 와토(Watteau, Jean-Antoine/프랑스/1684~1721) **베네치아식의 연회**(캔버스에 유채/56×46cm/1717년경)
- 4 비스 순례 성당(독일 바바리아/1983년)

- 1 앙그르(Ingres, Jean-Auguste-Dominique/프랑스/1780~1867) **발팽송의 목욕하는 여인**(캔버스에 유채/146×97cm/1808년)
- 2 제리코(Géricault, Jean-Louis André Théodore/프랑스/1791~1824) **메뒤스호의 뗏목**(캔버스에 유채/490.2×716.3cm/1818~1819년)
- 3 밀레(Millet, Jean-François/프랑스/1814~1875) **씨 뿌리는 사람**(캔버스에 유채/101.6×82.6cm/1850년)

19세기 미술

신고전주의 신고전주의는 르네상스 시대의 고전주의와 구별하기 위해 지어진 이름으로, 이 시대에는 고대 유적을 발굴하면서 그리스 미술의 이상적인 아름다움을 추구하였다. 엄격하고 균형 잡힌 구도, 명확한 형태 등을 중시하였으며, 대표적인 작가로는 다비드, 앙그르 등이 있다.

낭만주의 이국적인 정서, 격렬한 감정 등을 표현하기 위해 동세와 색채를 강조하였다. 대표적인 작가로는 제리코, 들라크루아 등이 있다.

자연주의 들과 바다, 농촌 풍경 등 자연의 아름다운 풍경과 농촌의 생활상을 표현하였다. 대표적인 작가는 밀레, 코로 등이 있다.

1500

1600

1700

1800

1870

청

모모야마

에도

메이지

무궁 제국

도미에(Daumier, Honoré/프랑스/1808~1879) 3등 열차(캔버스에 유채/65.5×90cm/1862년)

마네(Manet, Edouard/프랑스/1832~1883) 풀밭 위의 점심(캔버스에 유채/214×269cm/1863년)

모네(Monet, Claude/프랑스/1840~1926) 수련(캔버스에 유채/150×197cm/1916~1919년)

사실주의 눈에 보이는 현실을 꾸밈없이 객관적으로 표현하였다. 대표적인 작가로는 쿠르베, 도미에 등이 있다.

인상주의 물체의 고유색을 부정하고 시시각각 변화하는 빛에 따라 달라지는 색채를 표현하였다. 대표적인 작가로는 마네, 모네, 르누아르, 드가 등이 있다.

신인상주의 변화하는 빛을 과학적인 방법으로 표현하기 위하여 원색의 점을 병치 혼합의 원리로 찍어 표현하는 점묘법을 개발하였다. 대표적인 작가로는 쇠라, 시냐크 등이 있다.

후기 인상주의 빛의 변화를 표현하는 인상주의의 주제에서 벗어나 화가의 개성을 다양한 방식으로 과감하게 표현하였다. 대표적인 작가로는 세잔, 반 고흐, 고갱 등이 있다. 세잔은 피카소와 브라크 등의 입체주의에 영향을 주었으며, 반 고흐는 표현주의에, 고갱은 상징주의와 야수파에 영향을 주었다.

19세기 조소 프랑스의 조각가 로댕은 근대 조각의 시조로서 조각에 감정과 생명력을 불어넣었다. 로댕의 제자인 부르델은 그리스, 로마 등의 고전을 탐구하여 신화적 소재를 역동적으로 표현하였다. 마욘은 인체를 단순화하고 양감을 강조한 작품을 남겼다.

시냐크(Signac, Paul/프랑스/1863~1935) 마르세유의 항구(캔버스에 유채/127.5×160cm/1911년)

세잔(Cézanne, Paul/프랑스/1839~1906) 바구니가 있는 정물(캔버스에 유채/65×81cm/1890년)

고갱(Gauguin, Eugène Henri Paul/프랑스/1848~1903) 타히티의 여인들(캔버스에 유채/69×91.5cm/1891년)

마욘(Maillol, Aristide/프랑스/1861~1944) 지중해(청동/71×142×118cm/1902년)

1870

1880

1890

1900

1910

대한 제국

일제 강점기

중화민국

쇼와

마드라 왕조

근·현대

20세기 미술

야수파 현대 미술의 시작을 알리듯 20세기 초에 등장한 양식이다. 실제의 색과는 전혀 다른 색채 사용으로 비평가들로부터 비웃음을 샀지만 이러한 색을 사용함으로써 작가의 감정적 반응을 새롭게 표현하였다. 대표적인 작가로 마티스, 블라맹크, 드랭, 뤼피 등이 있다.

마티스(Matisse, Henri/프랑스/1869~1954) 붉은 식탁
(캔버스에 유채/180×220cm/1908~1909년)

입체주의 사물의 형태를 분해하여 재구성하기도 하고 여러 시점에서 본 모습을 한 화면에 표현하였다. 대표적인 작가로는 피카소, 브라크, 레제 등이 있다.

표현주의 왜곡된 형상과 강렬한 색채를 통하여 작가의 내면 세계와 사회적 문제 등의 표현에 중점을 둔 미술 운동이다. 대표적인 작가로는 뭉크, 키르히너, 놀데 등이 있다.

브라크(Braque, Georges/프랑스/1882~1963) 에스타크의 집
(캔버스에 유채/73×60cm/1908년)

뭉크(Munch, Edvard/노르웨이/1863~1944) 절규(캔버스에 유채/83×66cm/1893년)

뒤샹(Duchamp, Marcel/프랑스→미국/1887~1968) 병 걸이(아연 철판/57.2×36.5cm/1914년)

다다이즘 제1차 세계 대전 중 성행한 미술 유파로, 전쟁과 권위 그리고 전통에 반대하고 예술과 이성을 부정하는, 일종의 허무주의적이고 반예술적 태도를 취한다. 뒤샹, 피카비아 등이 대표적이다.

초현실주의 다다이즘에서 발전된 것으로 프로이트의 잠재의식의 영향을 받아 무의식, 꿈의 초현실적인 세계를 다양한 기법을 활용하여 표현하였다. 달리, 마그리트 등이 대표 작가이다.

마그리트(Magritte, René/벨기에/1898~1967) 싯금(캔버스에 유채/114×146cm/1960년)

칸딘스키(Kandinsky, Wassily/러시아→프랑스/1866~1944) 즉흥 26(캔버스에 유채/97×107.5cm/1912년)

추상 미술 점, 선, 면과 같은 순수한 조형 요소와 조형 원리를 강조하여 표현하였다. 차가운 추상은 몬드리안, 따뜻한 추상은 칸딘스키가 대표적이다.

추상 표현주의 제2차 세계 대전 이후 추상주의와 표현주의를 융합한 미술로, 형식은 추상적이며 내용은 표현주의라는 의미에서 '추상 표현주의'라는 용어를 사용하였다. 폴록, 로스코, 데쿠닝 등이 대표적이다.

폴록(Pollock, Jackson/미국/1912~1956) 수렴 10번(캔버스에 아크릴/237.4×369.2cm/부분/1948년)

보초니(Boccioni, Umberto/이탈리아/1882~1916) 공간 내 연속성을 보여 주는 독특한 형태(청동/89×40.6×126.4cm/1913년)

미래주의 기술의 발달과 더불어 새로운 시대의 아름다움은 속도에 있다는 점에 착안하여 과거 미술과 전혀 다른 산업 시대에 걸맞는 미술을 보여 주고자 하였다. 대표적인 작가로는 보초니, 발라 등이 있다.

1920

1930

1940

1950

대한민국

20세기 조소 회화의 추상 미술 사조가 조소 분야에도 영향을 미쳤다. 과학 기술의 발달로 새로운 소재와 표현 방법을 이용하여 입체 표현이 더욱 확장되었다. 브란쿠시, 자코메티, 콜더 등이 있다.

옵아트 1960년경 옵아트는 광학적 예술 혹은 착시 예술이라 할 수 있는데, 색채와 기하학적 형태로 착시 효과를 표현하였다. 대표적인 작가로는 바자렐리, 라일리 등이 있다.

팝 아트 대중(Popular) 예술을 줄인 말로, 대중 매체의 이미지를 주제로 다룬 미술이다. 워홀, 리히텐슈타인, 시겔 등이 있다.

미니멀 아트 주관적 표현을 억제하고 작품의 색채, 형태 등을 단순화하여 최소한의 요소로 표현한 미술이다. 저드, 모리스, 플레빈 등이 있다.

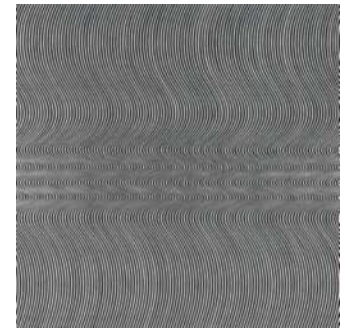
극사실주의 1970년대 미국에서 형성된 미술로, 마치 사진으로 찍은 듯이 매우 사실적으로 표현하였다. 클로스, 헨슨 등이 있다.

비디오 아트 비디오, 텔레비전과 같은 매체를 활용한 미술로, 전자 기술의 예술적 가능성을 탐색하였다. 1965년 백남준이 휴대용 비디오카메라를 사용하여 최초의 비디오 작품을 제작하였다. 백남준, 비올라 등이 있다.

대지 미술 미술의 상업화를 반대하고 환경 운동에 관심을 두면서 캔버스가 아닌 자연환경에 직접 표현하는 미술이다. 대표적인 작가로는 크리스토프와 클로드, 골즈워디, 스미드슨 등이 있다.

무어(Moore, Henry/영국/1898~1986) 누워 있는 인물 (석고, 끈/89,2×227,3×105,4cm/1951년)

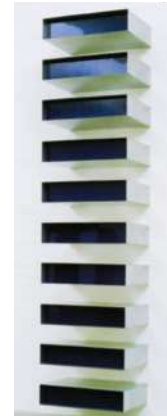
라일리(Riley, Bridget/영국/1931~) 흐름(컴포지션 보드에 합성 폴리머 페인트/148×149,5cm/1964년)

리히텐슈타인(Lichtenstein, Roy/미국/1923~1997) 팡!(캔버스에 유채/172,7×421,6cm/1963년)

워홀(Warhol, Andy/미국/1928~1987) 캠벨 수프 깡통(실크 스크린/91×61cm/1964년)

저드(Judd, Donald/미국/1928~1994) 무제(스테인리스강/120×313×318cm/1966~1968년)

클로스(Close, Chuck/미국/1940~) 린다(캔버스에 아크릴/274,3×213cm/1975~1976년)

비올라(Viola, Bill/미국/1951~) 불의 여인(영상/11분 17초/2005년)

스미드슨(Smithson, Robert/미국/1938~1973) 나선형 방파제(직경 48,8m/1969~1970년)

1950

1960

1970

1980

1990

2000

대한민국

중국

헤이세이

활동 1

- 설명하기
- 이해하기
- 해석하기
- 활용하기
- 전시 기획하기

영화 재구성하기

좋아하는 영화를 선정한 다음, 작품의 특징과 배경을 조사하여 감상해 보자. 그리고 작품의 주제, 소재, 표현 방법 등을 새롭게 재구성하여 표현해 보자.

● 이런 것이 필요해요

- 도화지 채색 재료와 용구 컴퓨터 참고 서적 프린터 사진 가위 풀 등

정지민(학생 작품) 양파는 슬퍼(중이에 포스터 물감/30×20cm)

황세영(학생 작품) 절규와 도망(중이에 포스터 물감/30×18.5cm)

우지원(학생 작품) 꿈꾸는 밤(중이에 색연필/30×42cm)

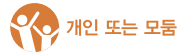
● 활동 점검

영화를 활용하여 내가 정한 작품의 주제를 잘 표현하였는지 점검해 보자.

활동 2

- 설명하기
- 이해하기
- 해석하기
- 활용하기
- 전시 기획하기

우리가 만든 미술사

다른 나라 미술의 시대별 흐름을 살펴보고, 주제에 따른 시대별 작품을 조사하거나 시대와 양식의 흐름을 대표하는 작품을 조사해 보자. 조사한 내용을 효과적으로 보여 줄 수 있는 방법을 생각하여 우리의 미술사 연표를 제작하고 발표해 보자.

● 이런 것이 필요해요

- 색지 색연필 사인펜 컴퓨터 참고 서적 사진 가위 풀 파워포인트 자료 등

안혜진(학생 작품) 내가 만든 건축의 역사(색지에 색연필, 사인펜/78×27cm) | 서양 건축의 역사를 조사하고, 대표적인 건축물을 시대별로 제시하였다. 건축물의 특징을 살려 간단히 표현하였다.

● 활동 점검

미술 작품의 시대별 흐름을 효과적으로 전달하였는지 점검해 보자.

곽환상, 송영지(학생 협동 작품) 우리가 만든 미술사 연표(파워포인트 자료/가변 크기)

돌아보기

- 시대에 따른 다른 나라 미술의 변천 과정을 이해하였는가?
- 다른 나라 미술의 시대적·지역적·사회적 배경과 작품의 특징을 관련지어 설명할 수 있는가?

노력해요 >>>> 잘했어요

미술가 백남준 만나기

백남준 (한국 → 미국/1932~2006)

경기도 용인시에는 백남준 아트 센터가 있다.
백남준이 누군데 이렇게 기념을 하는 걸까?

그는 언제나 새로운 것을 시도하는 작가였다. 특히 행위 예술, 비디오 아트, 레이저 아트와 같은 다양한 매체를 이용하였다.

일본과 독일에서 미술과 음악을 함께 공부한 그는 다른 음악가, 미술가들과 활발히 교류하는 작가였다.

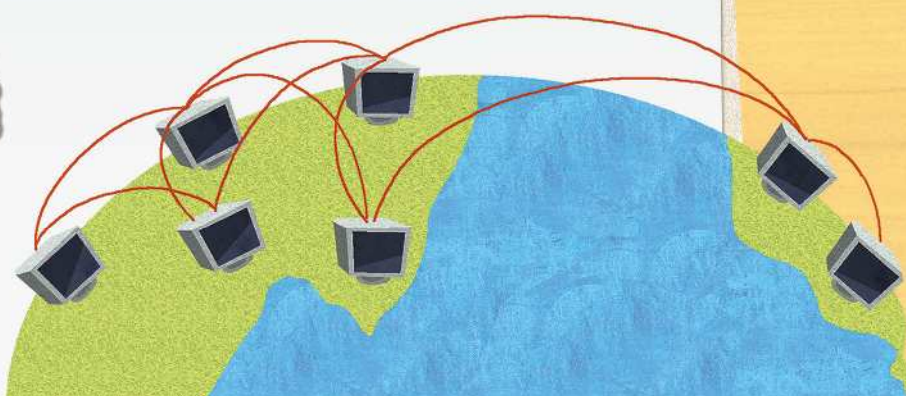
그리고 1958년, 전위 음악가 존 케이지(1912~1992)를 만나 큰 전환점을 이루게 된다. 또한 백남준은

<존 케이지에 대한 경의>를 초연한 1959년, 친구이자 예술적 동지가 될 요셉 보이스(1921~1986)와 만나게 된다.

백남준은 독일 첫 개인전 '음악 전시화-전자 텔레비전' 이후로 비디오 아트의 선구적인 활동을 전개하였다.

당시 텔레비전이 언젠가 인류에게 파멸을 가져올 것으로 생각한 당시 사람들과는 달리, 그는 텔레비전을 통한 생중계가 전 세계 사람들 간의 교류를 더욱 확장할 것으로 생각하였다.

또한, 비디오 설치라는 개념을 도입하여
설치 미술의 가능성에 새로움을 더했다.

▼ TV 정원(혼합 재료/설치/1974년)

그의 대표작, <굿모닝 미스터 오웰>은 뉴욕과 파리를 연결하는 최초의 위성 중계
작품으로, 대중 예술과 그것들이 합성된 화면을 베를린, 서울에서도 생중계하였
으며 엄청난 관심을 불러일으켰다.

굿모닝 미스터 오웰(1채널
비디오, 음향/60분/1984년)

오웰은 영국의 소설가로, 백남준은 그의 말과 다르게 생각하였고
그것을 직접 보여 준 것이다.

오웰, 「1984」

발달한 과학 기술은
전 세계를 하나로 묶는 새로운
세상을 만들 수 있어요. 이미
이것은 오늘날 인간과 인간을
연결해주는 정보와 소통의
수단입니다!

기존의 가치를 부정하고 새로운 언어를 통한 도발적인
미술을 선보인 백남준은

예술이란
반은 사기다!
대중을 얼떨떨하게
만드는 것이
예술이다.

미술에 대한 역설적인 시각을
말하기도 하였다.

그는 새로운 매체를 통해 미술의 영역을
확장시킨 작가로 미술사에 남을 것이다.

▲ TV 부처(비디오, 설치/48×51×34cm/1974년)

◀ 다다이선(혼합 매체/7.5×7.5×18.5m/1988년)

개념 콕콕! 정리 노트 이 단원에서 배운 내용을 정리해 보자.

01. 미술사로 본 작품 이야기

(1) 미술사를 통해 작품 이해하기

- ① 작품의 기본적인 정보를 찾아보고, 작품에서 중요한 특징을 자세히 탐색한다.
- ② 작품의 시대와 사회상을 관련지어 작품의 특징을 살펴본다.
- ③ 다양한 참고 자료를 활용하여 작품의 역사적 배경을 찾아본다.

(2) 로맹의 <지옥의 문>

- ① 배경: <지옥의 문>은 단테의 신곡「지옥편」에서 아이디어를 얻었다. 또한 미켈란젤로 작품의 인물 표현에서 영감을 받았다.
- ② 조형적 특징: 인체 근육의 과장된 표현과 역동적인 움직임이 있다.
- ③ 지옥의 문에서 독립되어 나온 작품들: <생각하는 사람>, <떨어지는 사람>, <우골리노와 그의 아들들> 등이 있다.
- ④ 이후 미술에 준 영향: 로맹의 과감하고 단순한 조형적 표현은 현대 조각에 영향을 주었다.

*여러 나라의 미술관에 있는 <지옥의 문>: 전 세계에 청동으로 제작된 지옥의 문이 총 7점이 있다. 작가나 대리인이 법에 따라 복제를 허용하고, 제작된 모든 작품은 원작으로 간주한다.

02. 다른 나라 미술의 흐름

(1) 중국 미술

- ① 세계 4대 문명 발상지 중 하나인 황허를 중심으로 미술 문화가 발전하였다.
- ② 한족, 몽고족, 만주족 등 다양한 민족의 미술 문화를 꽃피웠다.

(2) 일본 미술

- ① 우리나라와 중국의 불교 미술로부터 영향을 받았다.
- ② 장벽화, 우키요에와 같은 일본의 독특한 미술 문화가 발달하였다.

(3) 인도 미술

세계 4대 문명 발상지 중 하나인 인더스강을 중심으로 발달하였고, 다양한 민족과 종교가 혼합되어 발달하였다.

(4) 중앙아시아와 동남아시아 미술

- ① 동서 교역로인 실크 로드가 있던 중앙아시아는 동서 미술 문화를 연결하는 데 중추적 역할을 하였다.
- ② 동남아시아의 미술은 인도와 중국의 문화를 흡수하여 종교 미술을 중심으로 미술 문화가 발달하였다.

(5) 서양 미술

- ① 선사 시대: 수렵과 다산 등의 소망을 기원하는 주술적인 목적의 동굴 벽화와 조각 등이 남아 있다.
- ② 이집트 미술: 사후 세계를 믿어 피라미드와 �핑크스를 세웠다. 벽화의 인물 표현에서 독특한 특징이 나타난다.
- ③ 그리스 시대: 조화와 균형의 이상적인 미를 추구하였고 조각, 건축 등이 발달하였다.
- ④ 로마 시대: 실용적인 건축물, 공공 시설물, 초상 조각이 발달하였고 회화로는 폼페이 벽화가 남아 있다.
- ⑤ 중세 시대: 중세 미술은 기독교의 교리를 알리고 신앙심을 고취하기 위한 것을 목적으로 하여 종교 건축물들이 발달하였다.
- ⑥ 르네상스 시대: 유럽 이탈리아를 중심으로 발달한 양식이며 고대 그리스·로마 문화의 부활을 뜻한다. 인간 중심의 문화를 추구하였고 미술에서 과학적인 탐구가 이루어졌다.
- ⑦ 바로크 미술: 감성적이며 극적인 요소가 결합된 미술이다.
- ⑧ 로코코 미술: 곡선적이고 화려하며 장식적인 특징을 지닌다.
- ⑨ 19세기 미술
 - 신고전주의, 낭만주의, 자연주의, 사실주의, 인상주의, 신인상주의, 후기 인상주의 등이 있다.
 - 19세기 조소는 근현대 조각의 선구자로 로맹, 부르델 등이 있다.
- ⑩ 20세기 미술
 - 야수파, 입체주의, 미래파, 표현주의, 다다이즘, 초현실주의, 추상 미술, 추상 표현주의, 옵아트, 팝 아트, 미니멀 아트, 극사실주의, 비디오 아트, 대지 미술 등이 있다.
 - 20세기 조소에서는 회화의 추상 미술이 조소 분야에도 영향을 주었으며, 과학 기술의 발달로 입체 표현이 확장되었다.

정답 콕콕! 확인 문제 빈칸에 알맞은 내용을 적어 보면서 배운 내용을 확인해 보자.

정답은 22쪽에서 확인하세요.

- 1 일본에서는 , 와 같은 독특한 미술 문화가 발달하였다.
- 2 미술은 기독교의 교리를 알리고 신앙심을 고취시키는 것을 목적으로 하였기 때문에 종교 건축물들이 발달하였다.
- 3 입체주의의 특징과 대표적인 미술가를 적어 보자.

74쪽 정답

- 1 패션 디자인
- 2 환경 디자인
- 3 실내 디자인 / 인테리어 디자인

집필진

김선아* 한양대학교 응용미술교육과 교수
 서울대학교 서양화과
 미국 뉴욕주립대학교 버팔로 회화과(석사)
 미국 시라큐스대학교 미술교육(박사)
 전 단원 감수

안금희 경인교육대학교 미술교육과 교수
 서울대학교 서양화과
 서울대학교 대학원 미술교육(석사)
 미국 오하이오주립대학교 미술교육(박사)
 집필 단원: 7

장지성 전주교육대학교 미술교육과 교수
 서울대학교 동양화과
 홍익대학교 대학원 동양화과(석사)
 동국대학교 미술사학과(박사)
 집필 단원: 6, 7

윤영섭 예원학교 교사
 서울대학교 서양화과
 서울대학교 대학원 서양화과 석사
 집필 단원: 2, 3

심효진 국립현대미술관 학예연구사
 한국교원대학교 미술교육학과
 한국교원대학교 대학원 미술교육학과(석사)
 한국교원대학교 대학원 미술교육학과(박사) 수료
 집필 단원: 4

박슬기 미성중학교 교사
 한양대학교 응용미술교육학과
 한양대학교 대학원 응용미술학과(석사)
 집필 단원: 5

지가혜 개운중학교 교사
 한양대학교 응용미술교육과
 집필 단원: 1

이은선 선부중학교 교사
 한양대학교 응용미술교육과
 집필 단원: 2, 6

*표시는 집필진 책임자임.

- 편 집 신은숙, 김아람, 조은주
- 디자인 디자인 섬
- 삽화 김민승, 조란영, 양복선, 이은영, 손셋별, 얼굴스, 이정운
- 일러스트 이용희, 이경진
- 사진 사진팀

