

< 서양 현대미술, 아시아를 만나다 >

6. 아시아의 독창적 미학을 전개한 중국의 거장들

정윤아 (크리스티 스페셜리스트)

강의 주제: 중국 전통 수묵화 기법과 서양 유화의 주제 및 기법을 접목한 린 펑미안, 우관중에서부터 유럽으로 건너가 서구 유화 기법을 체득하고 전통 중국 산수화를 추상화와 결합하여 독창적인 추상화를 전개한 자오 우키, 주데춘 등 중국의 대표적인 모던 아트 거장들에 대해 살펴본다. 더불어 중국 문화를 반영하는 대표적인 동시대 미술가들을 함께 고찰하기로 한다.

1. 중국 모던 아트 1세대

(1) Lin Fengmian (林風眠, 1900 – 1991): 중국 회화 전통과 서양 유화 기법을 혼합하는 실험적인 회화를 창조하여 중국 모던 아트의 선구자로 자리매김. 혁신적인 미술 교육을 통해 많은 제자들을 배출한 것으로도 잘 알려짐. 1920년부터 프랑스 파리에서 회화 공부를 하였으며, 1925년 중국에 귀국할 때까지 독일 베를린에서 수학. 귀국 후에는 북평예술전문학교에서 후학 양성에 힘을 쏟으면서 창작 활동 지속. 그의 초기작들은 중일전쟁 기간 중에, 후기작들은 문화혁명 시기를 거치면서 다량 파괴되는 아픔을 겪음. 문화혁명 기간 중 4년간 옥고를 치르고, 1977년 석방된 후, 홍콩에 정착하여 창작 활동에 몰두.

(2) Sanyu (常玉, 1901–1966): 어려서 서예와 중국 전통 산수화를 익혔으며, 스무 살이 되던 1921년에 도불. 2년 정도 베를린, 뉴욕 등에 몇 년씩 머물기도 하였으나 생의 대부분의 시간을 파리에서 보냈으며 타계할 때까지 파리에서 창작 활동 지속. 누드라는 서양화의 주제에 흥미를 느끼면서 2,000여 장의 드로잉을 남김. 이 시기 대부분의 드로잉은 잉크와 수채로 어린 시절 몸에 익힌 서예와 산수화의 전통을 서양 주제에 접목시키고자 하였음을 알 수 있음. 이후 꽃을 주제로 한 정물화로 주로 그렸으며, 수묵화의 내재적인 성질을 잘 활용한 독창적인 유화 테크닉으로 주제의 본질을 아름답게 표현해냄.

(3) Chen Chengpo (陳澄波, 1895 – 1947): 대만의 모던 아트 선구자로 널리 알려진 화가. 일본 동경예술대학에서 유화를 수학한 후 귀국. 대만의 인본주의 문화 전개에 관심이 많았으며, 교육과 예술 활동에 자신의 삶을 헌신. 그는 자신의 회화에 있어서 독특한 기법 개발을 위해서도 많은 노력을 기울였지만, 특히 대만 사람들의 미학 교육 진흥을 위해서도 애를 많이 썼던 교육자이기도 함. 1947년에 대만에서 봉기된 민주화 운동인 228 사건 당시, 시민 대표로 참여하였다가 길거리에서 총살을 당하여 죽음을 맞이함.

2. 문화혁명 시기의 미술

중국의 근대화를 추구하는 문화혁명의 과정에서 전통 문화의 억압과 파괴가 일어남. 이와 동시에 마오쩌둥 정부는 중국인민들에게 중국의 근대화 목표와 이데올로기 주입을 위해 새로운 시각 예술 창조를 추구하게 됨. 미술가들은 그 시대의 혁명 정신을 반영하는 미술, 즉 사회주의적 사실주의 화풍을 창조하도록 유도되었고, 마오쩌둥은 이를 '인민을 위한 예술 창조'라고 격려하였음.

3. 문화혁명 이후의 미술

(1) 유타주의 미술

Wu Guanzhong (吳冠中, 1919-2010): '유화의 중국화' '중국화의 현대화'를 이룬 중국 현대미술의 거장. 1942년, 프랑스로 유학을 떠나 1947년 파리 고등미술학교에서 학위를 받음. 1950년 중국에 돌아와 칭화대학교, 중앙미술학원에서 교수로 재직하며 중국 전통 기법에 서양미술의 추상화 기법을 조합해 중국 현대미술 개척.

Zao Wou-ki (趙無極, 1920-): 어려서 서예와 중국 산수화를 익힌 그는 1948년 도불하여 프랑스에서 수학하였으며, 1957년에 뉴욕을 방문하여 추상표현주의 화풍을 봄. 그의 추상화는 중국 산수화의 구성, 색채 등에 뿌리를 두고 있으며, 독자적인 화풍으로 중국 추상화의 선구자로 자리매김.

Chu Teh-Chun (朱德群, 1920-): Zao Wou-Ki와 더불어 중국 근대 추상화를 선도한 화가로 유명. 1920년 대만에서 출생한 그는 유럽의 추상화를 체득하고 자신만의 스타일을 창조하기 위해 1955년 파리로 이주. 재료와 테크닉에 대한 끊임 없는 실험을 통해 1950년대 후반부터 그는 자신만의 독창적인 추상 풍경화를 전개함으로써, 가장 대표적인 중국 추상 화가의 한 사람으로 국제적인 명성을 쌓기 시작.

(2) 새 물결 운동

1950년대 생으로 문화혁명 시기에 금지되었던 중국의 전통 철학과 문화를 다다이즘, 또는 포스트 모더니즘 같은 새로운 서양의 문화실천이나 현대미술에 접목시켜 국제적으로 통용되는 중국의 개념미술을 창조하고자 한 운동. 이들 대다수가 천안문 사태에 연루되어 해외로 망명하거나 서양미술 연구를 위해 유학.

Xu Bing (徐冰, 1955-), Huang Yong-ping (黃永砅, 1954-), Ai Weiwei (艾未未1957-), Cai Guo Qiang (蔡國強1957-) 등이 대표적. 이외에 중국 본토에 남아 문화혁명의 시대적 아픔을 화폭에 담은 Zhang Xiaogang (張曉剛, 1958-) 등이 있음.

(3) 포스트 '89 아방가르드 미술가

문화혁명 시기에 유년기를 보낸 연령층의 작가들. 사회 풍자적인 모습을 담기도 하나, 이들 대부분은 자신 개인의 정서 상태나 감성 등을 표현하는 독특한 화풍을 구성. Zeng Fanzhi (曾梵志, 1964-), Yue Minjun(岳敏君, 1962-), Fang Lijun(方力均, 1963-), Liu Ye(劉野, 1964-), Zhan Wang(展望, 1962-), Zhang Huan(張洵, 1965-), Yang Fudong(杨福东, 1971-)등이 대표적.