

<매체와 표현 Medium and Expression>

퍼포먼스 미술의 이해

모 셋, 부산과 양곤의 손, 2012

수업개요 : 퍼포먼스 미술에 대해 알아보고, 미술 비평을 통해 모에 세트의 퍼포먼스 작업에 대한 미적 가치를 판단해 본다. 또한 작가의 이전 작품과 올 해 비엔날레 전시작품을 비교감상 함으로써 작가의 다양한 표현방식을 이해한다.

대상연령 : 15 - 18세

키 워 드 : 퍼포먼스, 미적 가치, 참여, 사회적 소통, 미술 비평

학습주제 : 미술 비평을 통해 작가의 예술행위에 대한 미적 가치 판단하기

배 경 : 현대 사회는 어느 시대보다 매체를 창의적인 눈으로 바라보고, 다양한 미술 표현을 이해하려는 노력이 필요하다.

퍼포먼스는 특히 신체를 매체로 하여 행위로 드러나며 이러한 행위는 작가의 사고를 표현하는 관념적인 성격을 가진다. 또한 관객의 의식적, 무의식적 참여를 이끌어내는 퍼포먼스는 공간의 제약성을 뛰어넘어 생활에서 흔히 접할 수 있는 거리나 공원 같은 곳에서 펼쳐지는 일회적 과정 미술(프로세스 아트)의 특징을 가지고 있다.

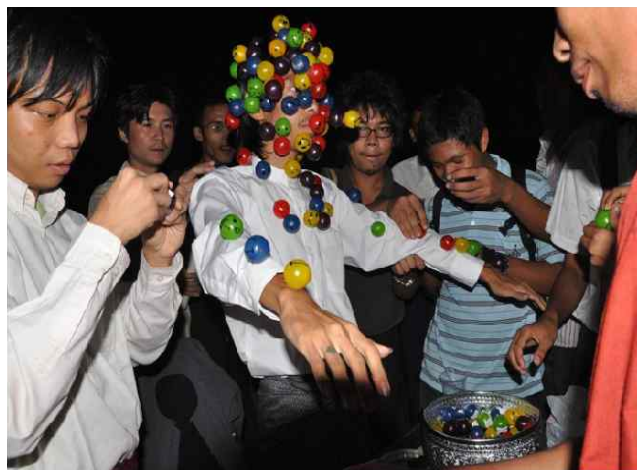
이번 부산비엔날레 전시 작가인 모에 세트는 그동안 퍼포먼

스 예술가로 관객과의 상호 관계에 의한 변화를 추구하거나 상황과 동기를 제공하여 관객들을 능동적인 참가자로 이끌어왔다.

이번 수업은 모에 세트의 퍼포먼스 'Smiles'(2009)를 미술 비평 활동을 통해 살펴보고 작가의 예술 행위에 대한 미적 가치를 판단해 보고자한다.

미술 비평은 관찰을 통해서 작품을 분석, 해석하고 장단점을 판단하며 그 의미와 가치를 논리적이고 체계적으로 평가하는 과정이다. 하지만 포스트모더니즘의 시대로서 오늘날의 미술 비평은 작품에 대한 가치판단을 중화시키고 평가보다는 해석과 기술에 우위를 두고자 한다.

이에 본 수업에서는 종합적 비평 방법 중에서 가장 널리 사용되고 있는 펠드먼의 단계적 비평을 적용하여 학생들의 다양한 해석을 끌어내고 이를 바탕으로 예술행위에 대한 미적 가치를 판단하도록 한다. 그리고 모에 세트의 부산비엔날레 전시작 'Hands around in Busan & Yangon'(2012)을 전시장에서 비교감상 할 수 있도록 안내함으로써 다양한 매체를 통한 작가의 작업방식을 이해할 수 있도록 한다.

모 셋, Smiles, 2009

수업 과정

<p>도입</p>	<p>○ 퍼포먼스의 개념과 특징에 대해 알아보기 -퍼포먼스의 어원은 라틴어 Perfuntio 또는 Funtus 에서 유래하였으며 사전적으로는 '실행', '행위'로 의 운반' 등의 의미를 지니고 있으며 행위를 보여주는 것이라고 정의된다. 해프닝, 이벤트, 플렉서스 등으로 불렸으나 점차 퍼포먼스라는 용어로 사용되었다. -퍼포먼스는 참여성, 총체성, 과정성, 시·공간성, 오브제성, 일회성 등의 특징을 가지고 있다.</p>	<p>Tip 퍼포먼스와 관련하여 용어설명 참조</p>
<p>전개</p>	<p>○ 모에 세트의 퍼포먼스 영상 'Smiles'를 살펴보고, 단계적 미술 비평하기 (※예시자료 활용) -단계적 미술 비평의 방법은 대개 묘사→분석→해석→평가의 단계를 거친다.</p> <p>○ 퍼포먼스를 보고 묘사하기(개인별 활동) -퍼포먼스에 무엇이 있는지 확인하는 과정으로 총목록을 작성하는 단계 -작가의 이름, 제목, 제작 시기, 작품의 소재, 조형요소(선, 모양, 형태, 색채 등) 중 가장 눈에 띄는 것 기록하기</p> <p>○ 퍼포먼스 영상을 한 번 더 감상 한 후 분석하기 (소그룹별로 의견을 주고받으며 분석하기) -시각적, 조형적 특징을 따져보는 과정으로 퍼포먼스의 전체와 각 부분들 사이의 형식적 관계를 파악하는 단계 -퍼포먼스의 표현방식이나 표현 방법상의 특징, 작품에 적용된 조형요소와 조형원리, 작품 속에서 조형적으로 가장 특징적인 점 찾아보기</p> <p>○ 분석한 내용을 토대로 해석하기(전체 활동) -퍼포먼스에 담겨진 의미를 확인하는 과정으로 대상이 무엇을 의미하는지를 파악하여 작가의 의도와 주제를 찾는 단계</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>생각의 정원Garden of Thinking</p> <p>-퍼포먼스 내용 가운데 관객들이 색깔 공을 작가의 얼굴에 붙이는 행위는 무엇을 의미할까요? -작품의 제목은 왜 'Smiles'일까요? -작가의 퍼포먼스 행위는 사회적 상황이나 시대적 배경과 어떤 관계가 있을까요? -퍼포먼스 행위는 개인과 사회에 어떤 의미가</p> </div>	<p>Tips 관련사이트 : You Tube -Moe Satt's Performance Art_Smiles</p> <p>인터넷 동영상 자료를 2회 정도 감상한 후 미술 비평을 위해 작품의 관찰 내용을 상세히 기록한 후 토의 활동에 임하도록 한다.</p>

	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>있을까요? -이 작품의 주제는 무엇일까요?</p> </div> <p>○ 작품의 가치를 판단하고 평가하기 -분석과 해석한 내용들을 토대로 미적 가치를 판단하고 평가하기</p>	
정리	<p>○ 수업을 통해 현대미술의 흐름에 대해 새롭게 알게 된 점 이야기하기</p> <p>○ 과제 제시 -작품의 제목이 의미하는 바와 관련하여 미얀마의 사회적 상황이나 시대적 배경에 대해 좀 더 조사해 보고, 전시장에서 모에 세트의 작품을 감상할 때 도움이 될 수 있도록 미얀마의 생활풍습이나 문화에 대해서도 조사한다.</p> <p>○ 현장 활동 안내 -모에 세트의 작업방식이 어떻게 달라졌을지 추측해 보고, 비엔날레 전시장을 방문하여 작가의 새로운 작품을 감상하기 -'Hands around in Busan & Yangon'(2012)</p>	

▶ 이렇게 해 보세요.

수업 후에는 비엔날레 전시장을 직접 방문하여 작가의 이전 작품 'Smiles'와 현재 작품 'Hands around in Busan & Yangon'의 특징을 비교해 보세요. 그리고 작품에 대한 소감을 비엔날레 홈페이지 '디지털 투어'란에 올려 다른 감상자들과 생각을 교류해 보세요.

● 용어 설명

퍼포먼스(performance)는 신체를 매개로 하는 현대미술의 한 방법이다. 퍼포먼스는 회화나 조각 등 조형 미술에서 충족할 수 없는 표현 욕구를 감상자와의 즉각적인 상호 작용을 통해 작가의 관념과 행동을 전달하는 예술행위이다. 퍼포먼스 작가는 실제 시간 속에서 과정적 행위의 표현을 하며, 미술관에서 벗어나 관객의 생활 속에서 행위를 전개함으로써 예술과 일상의 경계를 허물고, 관객을 작품 안으로 과감하게 끌어들이는 특징을 갖고 있다. 또한 시, 음악, 미술, 무용, 연극 등 각 예술의 장르적 특성이 주종의 구분 없이 독립적인 속성을 유지한 채 총체적으로 압축되어 있으며 회화 또는 조

각이 퍼포먼스 안에서 행위의 매체, 또는 오브제로 사용될 수 있다. 그리고 퍼포먼스에서 작품의 진행은 대본에 의해 되풀이 되는 것이 아니라 일회성으로 정리되는 것이 대부분이다.

● 작가 및 작품 정보

모에 세트는 시각 및 공연 예술가로서 그가 살고 있는 미얀마 양곤의 국제 공연 예술페스티벌인 'Beyond Pressure'의 창시사이며 주최자이다. 그는 어렸을 때부터 손에 대해 지속적인 관심을 가지고 있었으며 2005년부터 지금까지 공연 작품에서 주된 표현 방식으로 손을 접목해 왔다.

이번 비엔날레에서 선보일 작품도 손에 관한 많은 이야기를 수집하여 이루어졌다. 주로 거리나 시장에서 일하는 노동자와 지역 예술가, 자신의 친구들을 비롯한 주위 사람들의 손동작을 비디오로 촬영하여 슬픔이나 성공 등 다양한 감정 표현에 대한 이야기를 손의 움직임을 통해 보여주고자 한다. 또한 손과 관련된 다양한 속담을 나레이션으로도 풀어내고자 한다.

모에 세트의 이번 작품을 통해 관객들은 미얀마와 한국 사람들의 손의 행동양식에서 서로 다른 차이점과 유사점을 발견하게 될 것이다.

- 예시자료 -

< 4단계 비평 학습지 >

단계	평가 기준	
묘사	작가의 이름	
	작품의 제목	
	제작 시기	
	제작 장소	
	작품의 소재	
	작품에 사용된 조형 요소 중 가장 눈에 띄는 것 (선, 모양, 형태, 색, 공간 등)	
분석	작품의 재료와 특징	
	작품의 표현방식 (추상적, 표현적, 사실적 등)	
	작품의 표현 방법상의 특징	
	작품에 적용된 조형요소 및 원리(리듬, 변화, 대비, 통일, 변화, 균형, 집중 등)	
	조형적으로 가장 특징적인 것	
해석	작가의 표현 의도	
	작품의 시대적 배경	
	작품의 주제	
평가	분석과 해석을 근거로 작품의 가치와 중요성 평가 (이유를 들어 제시하기)	