

Frank Stella 작품의 조형영역 확장에 관한 연구

- 회화에서 부조 및 환경조형 표현에 이르기까지 -

이상만 · 이진희

I. 서론

1. 연구의 목적 및 필요성

1970년도 이후의 미국의 미술사조를 배경으로 그의 작품에 내재된 그의 작품에 대한 연구와 Frank Stella 작품의 조형영역 확장에 대한 의의와 영향과 함께 도시 공간 설계에 준 영향을 조사하고 또 최근의 그의 공원 시설과 미술관 등의 건축활동에 이르기까지의 그의 조형영역 확장에 대한 끊임없이 노력하는 삶을 조명함으로써 도시공간에 미술개념의 도입에 촉매적인 역할을 함과 동시에 그의 작품에 대한 이해를 돕는데 있다.

2. 연구사

Frank Stella에 대한 연구는 1970년 MOMA(The Museum of Art, New York)에서 Frank Stella란 논문이 윌리엄 루빈(William S Rubin)에 의해 발간된 이후 우리나라에서는 학위 논문으로서 2편이 발표된바 있으며 Stella 관련 논문으로는 3편이 발표된바 있으나 거의 모두가 1990년대 이전의 Stella작품을 다루고 있다.

3. 연구의 방법 및 절차

Frank Stella는 그의 작품을 시리즈가 나타나게된 당시 미국의 미술사조와 그 사조 속에서 Stella가 받은 영향을 당시의 영향을 준 작가의 작품과 비교 분석하여 제시하고, 당시 다른 작품경향의 작가들과 비교하여 작품을 분석하였다. 첫째, Frank Stella 작품이 미국의 현대 미술사조에 끼친 영향을 조사하였으며, 둘째로, 그

의 작품의 공공성에 기여를 POSCO빌딩 앞에 세워진 Stella 작품 Amabel을 중심으로 작품의 제작과정과 작품의 내용을 분석하고, 셋째, 조형영역 확장에 대한 Stella의 작품활동을 조명함으로써 그의 작품활동의 영역을 조사하여 그의 작품평가에 대한 다른 이해를 돕는다. 넷째, 그가 속한 미국의 미술 사조와 연계하여 조경가들이 받은 미술사조와 미술사조가 나타난 작품들을 분석하여 이 논문의 결론을 유도한다.

II. Frank Stella의 작품활동 배경과 영향

1. 성장 및 초기의 교육

Stella는 1936년 미국 마사추세츠주 보스턴 근교의 몰든(Moldon)에 있는 조그만 마을에서 태어났다. Stella는 앤도(Andover)에 있는 필립스 아카데미(Phillips Academy)에 다녔다. 그는 뉴욕사정에 밝은 미술선생님에게 미술 실기를 배우게 된다. 이 학교에서 미래의 미니멀리스트 칼 안드레(Carl Andre)와 유명한 전위영화 감독이 된 홀리스 프렘톤(Hollis Fritom)을 만나게 된다. 프리스턴 대학에서 역사학을 공부하게 되었을 때, 이 대학에는 MOMA의 큐레이터가 된 윌리엄 세이즈(William Seitz)와 저명한 미술사가인 로버트 로젠블럼(Robert Rosenblum)이 현대미술을 맡고 있었다. Stella는 20대의 젊은 청년으로 추상표현주의의 물줄기를 모더니즘(Modernism)으로 돌리는데 기여하고 곧 이어 등장할 미니멀리즘(Minimalism)을 이끌어 내는데 결정적 역할을 하였다.

2. Frank Stella 활동당시의 주요 미술사조가 Stella작품에 미친 영향

1929년 당시의 추상미술은 어떠한 대안 없이 맹목적으로 수용되었기 때문에 오히려 궁지에 빠지는 결과를 초래하였다. 이들이 작업에 착수한 것은 이러한 난국을 헤쳐보고자 하는 욕구에서 나온 것이었고 그 결과로 나타난 것이 추상표현주의 이다. 2차 세계대전이 끝나면서 전후세대들이 택한 첫 단계의 방법은 우선 기존의 관념들로부터 벗어나 미술을 재검 증하는 것으로 시작되었다. 1950을 경계로 미국 추상회화는 두개의 성향으로 나타나고 있었다. 즉 이미 40년대 후반부터 강렬하게 떠오른 액션페인팅이 그 하나라면 액션보다는 주로 색면의 입장에서 신비한 넓이를 보여주고 있는 이른바 색면적(Color Field) 추상이 그 다른 하나이다. 그린버그의 미적 판단은 일단은 형식을 통해 미적 가치에 접근하는 것이 된다. 결과적으로 이런 그린버그의 형식적인 논리는 Stella의 작품 전반에 걸쳐 나타나 있다. 절대주의는 옛 러시아에서 카시미르 말레비치가 1915년 흰 바탕 위의 검은 사각형을 발표한 것을 발단으로 전개된 미술경향이다. 구성주의는 작품의 비현실적 구성에 초점을 맞춘 조형이념으로 타틀리니즘이라는 이름 아래 많은 협력자를 얻어 구성주의라는 운동으로 발전했으며 현대조각에 지대한 영향을 미쳤다.

III. Frank Stella의 작품연구

Frank Stella는 34세에 첫 회고전을 열고 부터 그가 회화라고 고집한 고부조와 환경조형 작품에 이르기까지 역동적이고 드라마틱한 공간을 창출하였고, 특히 1990년대 이후의 그의 활동은 건축 및 환경조형 표현에 이르기까지 참으로 성실하게 모험적으로 조형영역을 확장하면서 미술의 문제에 도전하고 변화해온 작가이다.

그의 최근 작품인 Amabel은 1996년부터 1997년까지 약 1년 6개월 동안에 걸쳐서 제작이 되었으며 높이와 폭이 9m에 이르고 무게가 30톤에 달하는 초대형 스테인리스 스틸 주요작품으로 모자를 작품 가운데 주요 모티브로 배치하고 그 주변에 기계 부속품과 각종 폐품류의 물질 조각들을 재료로 해서 만든 굵이치는 소용돌이(아라베스크) 양식의 작품이다. 하단에 지지체를 세워 조각형태를 빌린 환경조형물로서 POSCO의 강한 철의

주제를 잘 표현하고 있다.

IV. Frank Stella 작품의 조형영역 확장에 대한 의의와 영향

1. Frank Stella 작품이 미국의 현대미술 사조에 미친 영향

1960년대를 선도한 스텔라의 그림들은 비인간적이고, 딱딱한 줄무늬 구성 속에 구현된 질서정연한 관계들 외에 아무것도 아니다. 스텔라는 줄무늬를 사용하고, 더 나아가 이른바 비 상관적(non relational)이고 좌우 대칭적인 구성원칙과 반일루저니즘(Illusionism)에 의거해 화면의 물성을 강조하는 것으로 회화의 방향을 제시하였다. 이와 같은 그의 그림은 지적이고 무감동한 1960년대의 미국의 미술풍토를 예견하면서 가장 미국적인 미술의 도래-미니멀 아트(Minimal Art)를 알리는 전령이 되었다. 스텔라는 무엇보다도 다른 작가들로 하여금 성형 캔버스를 가지고 작업하도록 영향을 주었다.

2. 환경조형물의 공공성에 대한 기여

Stella의 작품 Amabel은 크기가 가로 세로 높이 각 9미터에 해당하고 무게가 30톤에 달하는 초대형 스테인레스 스틸 주요작품으로 모자를 작품 가운데 주요 모티브로 배치하고 그 주변에 기계 부속품과 각종 폐품류의 물질 조각들을 재료로 해서 만든 굵이치는 소용돌이(아라베스크)양식의 작품이다. 90년대 그의 작품에 종종 등장하고 있는 대형 모자는 사라져 간 세계와 그 자신의 비유로서 표현한다. 모자는 주로 해변가에서 구입할 수 있고 그가 즐겨 쓰곤 했던 것이다. 평론가 김복영은 이 작품의 제목이 갖는 특별한 의미와 더불어, 해체적인 특성에 대하여 이와 같이 설명하고 있으며, Stella의 작품은 관습적인 조각의 개념으로 평가할 수 없으므로 설명해 주고 있다.

3. 조형영역 확장에 대한 Frank Stella의 작품 평가

그는 1982년과 83년에 걸쳐 두 번 로마에 장기 체류했는데 당시에 그는 그간 몰두하던 회화작업에서 무언

가 새로운 돌파구를 찾고 있었으며 결과적으로 카라바지오의 작품에 눈을 뜬 셈이다. 그는 무엇보다 요한의 손에 잡힐 듯한 입체감과 그를 둘러싼 전후 좌우의 구형의 공간감의 창출에 충격을 받았으며, 추상회화도 이와 마찬가지로 실제적일 수 있으며 똑같은 현존의 느낌을 줄 수 있어야 한다는 것을 깨달았다. 이때부터 그는 바로크적인 공간감과 화려한 색채가 바탕이 되는 회화적인 화면구성이 주가 되어 그의 작업은 문자 그대로 미니멀적인 1960년대와는 거리가 먼 1970년대로의 전환을 이루게 된다. 스텔라의 회화와 조각을 넘나드는 소위 크로스오버(cross over)적인 작품들은 당대 많은 작가들 그리고 아직까지 많은 영향력을 끼치고 있다.

4. 조경분야에 미친 영향

모더니즘(Modernism) 이후의 조경은 모더니즘의 전통을 잇는 움직임과 모더니즘으로부터 벗어나려는 포스트모던(Post-Modern)한 움직임으로 나누어 생각할 수 있다. 이 중 전자는 모더니즘의 연장이라고 볼 수 있으나 형태상으로는 자연 풍경식을, 태도상으로는 기능적 문제해결방식을 받아들인 기존의 전통적인 모더니즘 조경과는 뚜렷하게 구별되는 경향을 보인다는 점에서 네오 모더니즘(Neo-Modernism) 또는 뉴 모더니즘(New Modernism)이라고 설명할 수 있다. 이러한 Neo-Modern 계열의 조경은 평면적인 공간의 이용, 시각적인 특이성을 환기시키는 그래픽 디자인의 영향, 내적 질서를 추구하는 미니멀리즘 예술의 영향 등과 같은 특징을 나타낸다. 피터워커는 초기 프랭크 스텔라의 스트라이트 페인팅 작품에서 그가 조경이라고 생각하는 것이 무엇인지를 알게 되었다. 피터워커의 작품 속에서 미니멀리즘의 경향을 보이는 이러한 요소들은 프랑스의 기하학적 정원에서 나타나는 요소들과 흡사하다. 마르샤 슈왈츠는 로버트 모리스(Robert Morris), 칼 안드레(Carl Andre), 도널드 쥬드(Donald Judd) 등의 미니멀리즘(Minimalism)적 영향을 받았다. 특히, 평면성, 연속성 추구, 공간의 묘사 조작에 있어 미니멀리즘의 영향을 받았다.

V. 결론

1. Frank Stella는 자신의 작품활동을 통하여 당대의

주요양식을 선도하는 역할을 하였다. Stella의 작업은 미니멀리즘으로 이어져 배제의 미학을 처음으로 두드러지게 등장시켰다. 또한 Stella는 대칭 등을 이용한 치밀한 구성으로 표면에 일루전이 발생하지 않는 평면성을 실현시킴으로 모더니즘 회화의 본질을 보여주었다. 따라서 스텔라는 추상표현주의의 큰 물줄기를 모더니즘(Mordernism)으로 돌리는데 기여하고 곧이어 등장할 미니멀리즘을 이끌어 내는데 결정적인 역할을 하였다.

2. 1970년대 이후 추상회화의 방향을 제시하고 끊임없는 연구와 실험의 결과로 발전적 모더니즘(Modernism)을 실현해온 작가이다.

Stella는 1983-84년 찰스 노턴(Charles Eliot Norton) 강연을 통해 추상회화의 나아갈 방향을 제시했다. 실제 Stella의 작업은 물성에 이은 2차원 평면에서 현존의 느낌이 있는 입체적인 추상회화로 발전해 나갔다. 이렇게 발전된 그의 입체회화들은 그 돌출이 점점 심해져 3차원 입체를 이루게 된다. 미국미술의 시대상황에 맞물려 Stella의 작업도 모더니즘에서 포스트 모더니즘으로 조금씩 그 성격을 달리하는데 Stella의 작업은 모더니즘 탈피의 방법이 아닌, 모더니즘의 발전에 의한 포스트 모더니즘작업을 구축하였다.

3. 추상회화에 공간의 드라마를 끌어들이고 깊이를 부여하였으며 또한 추상조각에 통상적으로 결여된 회화적인 드라마와 박진감을 접목시켰다. Stella는 1960년대 모더니스트(Modernist) 출신답게 추상미술의 정신적인 영역을 부인 하지만 그 대신 추상이 드라마도 무엇도 없는 건조한 평면으로 환원하는 것을 거부한 것이다. 결국은 그것이 회화이든 부조이든 그 자체가 중요한 것이기보다는 추상회화와 추상조각에 공간의 드라마를 끌어들이고 깊이를 부여한 점은 그의 공헌으로 인정함에는 무리가 없을 것이다. 투철한 장인 정신과 흔들림 없는 탐구의 자세는 그의 작가로서의 생애가 자신의 작품에 버금가는 아름다운 것임을 증명해 보이고 있다.

4. 경직된 기존의 도시공간에 대한 하나의 개선책으로 회화적인 공간감의 도입을 제시하였다.

스텔라는 기존의 도시공간에 대한 하나의 개선책으로 회화적인 공간감각의 도입을 제시하고 그것을 위해 일루저니즘(Illusionism)을 활용할 것을 주장했다. 평면성, 연속성 추구의 미니멀 아트(Minimal Art)와 강렬

한 색채를 사용하는 팝 아트(Pop Art)적 경향이 동시에 모여져 하나의 해체주의(Deconstructor)로의 접근-점, 선, 면 등의 다른 질서체계의 임의적 중첩-이 작품 속에서 표출되었다. 스텔라의 1970년대의 '이국적인 새'나 '인도의 새' 시리즈는 당시 패턴과 데코레이션을 주도했고, 1980년대 초기의 현란한 시리즈들은 포스트 모더니즘(Post Modernism)을 선도했다는 평가를 할 수 있다.

인용문헌

1. 김영중(2000) 서울 도시계획 조형연구소, 서울 올림픽 대회 조직위원회, 88 서울 올림픽 세계 야외조각공원 조성계획, (1988)
2. Magaret, A. Robinette 저, 최윤식, 배기철역, 야외조각(Outdoor Sculpture), 집문사(1986)
3. 최병상(1990) 환경조각(Environment and Sculpture), 미술공론사.
4. 김도경(1995) 도시환경 개선을 위한 옥외 예술 장식품에 대한 연구, 고려대학교 대학원 석사학위논문.
5. 강태희(1995) 프랭크 스텔라(Frank Stella) / 아방가르드의 끊임없는 도전과 실험, 도서출판 재민.
6. 에릭 홉스봄(Eric Hobsbawm) 저(2001) 양승희 옮김, 아방가르드의 쇠퇴와 몰락, 조형교육.
7. 박준원(2001) 서양미술사, 동아대학교 출판부.
8. 유재길 편역(1996) 서양미술사, 도서출판 조형사.
9. 니코스 스탄고스(Nicos Stangos)편(1994) 현대미술의 개념, 문예 출판사.
10. 강태희(1995) 현대미술의 문맥 읽기, 미진사.
11. Norbert Lynton(1993) 윤난지 옮김, 20세기의 미술, 도서출판 예경.
12. 박기웅(1999) 20세기 후기 회화에 있어서 해체적 방법-Frank Stella와 Anselm Kiefer를 중심으로, 홍익대학교 대학원 석사학위 논문.
13. 심정리(1998) 20세기 후기 회화의 시간과 이미지의 문제, 홍익대학교 대학원 석사학위 논문.
14. 로잘란드 크라우스(1998) 윤난지옮김, 현대조각의 흐름(Passage in Modern Sculpture), 도서출판 예경.
15. 전용일(1992) ISAMU NOGUCHI 연구, 국민대학 조형논총 제12집 별책.
16. 권선수(1996) Frank Stella의 Relief-Painting에 나타난 구조적 특성과 포스트 모더니즘적 성향, 경북대학교 대학원 석사학위논문.
17. 유현상(1990) Frank Stella, 연구 중앙대학교 대학원 석사학위 논문.
18. 최우영(2000) Minimal Art와 Richard Serra에 대한 연구, 한서대학교 예술 대학원 석사학위 논문.
19. 이재복(1999) 환경 조형물의 변천과 비평에 관한 연구, 한양대학교 대학원 석사학위 논문.
20. 김성이(1998) C. Greenberg의 모더니즘 회화론, 한국교원대학교 대학원 석사학위 논문.
21. 이지휘(1984) 1950년대 미국미술에 있어 기하학적 형태에 관한 연구, 계명대학교 대학원 석사학위 논문.
22. 서범석(1991) 포스트 모더니즘 연구, 홍익대학교 교육대학원 석사학위 논문.
23. 홍명섭(1991) 전환기의 현대미술, 도서출판 숲.
24. 정영선(1979) 서양미술사, 명보문화사.
25. 김복영(1997) 미술평론가, 홍익대 교수, 꿈과 에너지의 교향시 선사, 프랭크 스텔라 작[아마벨(Amabel)], 포스코 신문.