

< IV-3> 학습과정의 수업계획서

1. 강의개요						
학습과목명	현대회화론	학점	3	교·강사명		교·강사 전화번호
강의시간	주:3시간 총:45시간	강의실		수강대상		E-mail
2. 교과목 학습목표						
현대의 회화는 개념적, 물질적, 표현적인 것들의 다양함이 성격으로 나타난다. 이러한 다양함의 근원은 현대회화에서 재현의 목적이 사라지고, 실험적이며 전위적인 예술의 기본 정신을 내재하고 있기 때문이다. 아방가르드 정신이라고 하는 이러한 기본적 작가들의 표현 정신과 다양한 기법들을 살펴보면 현대 회화의 기본과 다양한 표현의 형식들을 살펴보는 강의이다. 현대 회화는 재현의 의무가 없으며, 물리적인 재현 자체가 회화의 방법으로 치부되는 현대의 특징에서 대상을 실재 하도록 해야 한다는 강박관념은 이미 회화의 범주를 벗어났다. 이는 현대 회화의 새로운 조건을 제시 한다. 이러한 여건 속에서 현대 회화는 어떤 것을 재현 하는가? 라는 질문의 답이 현대 예술을 규정하는 핵심이 될 것이다. 이러한 질문의 해답은 다양함과 공동의 동의를 구하기는 힘들다. 하지만 본 교재에서 소개하는 12인의 화가들을 살펴보면 작품의 분석과 해석을 통하여 현대 회화의 특성과 의미, 개념을 규정하는 것이 현대회화론의 수업 목표이다.						
3. 교재 및 참고문헌						
교재종별	저자명		교재명		출판사	출판년도
주교재	다카시나 슈지 지음/권영주 역		최초의 현대 화가들		아트박스	2005
부교재1	다니엘 아라스 지음/류재화 역		서양미술사의 재발견-다니엘 아라스의 미술강연		마로니에 북스	2008
부교재2	캐롤 스트릭 랜드 지음/김호경 역		클릭 서양미술사-동굴벽화에서 개념미술까지		예경북스	2012
4. 주차별 강의(실습·실기·실험) 내용						
주별	차시	강의(실습·실기·실험) 내용			과제 및 기타 참고사항	
제 1 주	1	강의주제 :오리엔테이션(orientation) 강의목표 :수업할 강의할 미술역사와 인물을 중심으로 교재 소개한다. 강의세부내용 :강의 평가 방법 및 레포트 작성법 및 제출에 관하여 알려준다. 수업방법:강의/질의			ppt 자료: 현대미술강의자료 기자재: 전자교탁 시스템(PC,빔프로젝트, 스크린, 스피커, 마이크), 화이트보드.	
	2	강의주제 :회화의 정의 강의목표 :평면에 대한 이해 강의세부내용:				

		-회화의 구성요소 -고전 미술과 근대미술, 현대미술의 차이점을 살펴본다. 수업방법:강의/질의	
	3	강의주제 :미술의 역사 개론 강의목표 :역사의 흐름 이해와 숙지 강의세부내용 :고대 중세 근대 현대미술의 흐름을 알아본다. 수업방법:강의/질의	
제 2 주	1	강의주제 :폴 세잔을 통한 연구 강의목표 :19세기 작가 폴세잔에서 보이는 현대회화의 개념 강의세부내용 :폴 세잔에서 보이는 현대회화의 개념이 무엇인가를 살펴본다. 수업방법:강의/질의	주교재p9~p28 ppt 자료: 폴 세잔을 통한연구 (후기 인상파)
	2	강의주제 :인상파의 특성 강의목표 :인상파화가들에 대한 이해 강의세부내용 :미술사적흐름과 과학의 뒷받침이라는 것이 무엇인지 살펴본다. 수업방법:강의/질의	기자재: 전자교탁 시스템(PC,빔 프로젝트, 스크린, 스피커, 마이크), 화이트보드.

	3	강의주제 :세잔의 독창적 예술성 강의목표 :후기 인상파의 탄생 강의세부내용 :세잔의작품 “대수목도” 를 분석하여 현대회화에 끼친 영향을 이해한다. 수업방법:강의/질의	
제 3 주	1	강의주제 :앙리 마티스의 회화 연구 강의목표 :야수파의 미술사적 흐름이해 강의세부내용 :후기 인상파와 야수파에 관하여 살펴본다. 수업방법:강의/질의	
	2	강의주제 :동방을 동경한 화가 마티스 강의목표 :회화의 평면과 색채 강의세부내용 :마티스의 작품과 작품의 관한 내용을 살펴본다. 수업방법:강의/질의	주교재p29~p50 ppt 자료: 앙리 마티스의 회화연구 (야수파) 기자재: 전자교탁 시스템(PC,빔프로젝트,스크린,스피커,마이크), 화이트보드
	3	강의주제 :야수파와 앙리 마티스가 남긴 현대회화의 영향 강의목표 :야수파의 특성과 마티스의 작품이해 강의세부내용 :평면성에 아름다움을 중심에 두고 있는 동양미술이 야수파의 핵심 개념으로 마티스에게 준 영향과 내용을 연구를 살펴본다.	

		수업방법:강의/질의/토론	
제 4 주	1	강의주제 :움베르토 보초니의 작품 연구 강의목표 :보초니를 통한 회화에서 조형으로의 변화를 이해한다. 강의세부내용 :보초니 작품을 보고 회화적인 요소를 살펴본다. 수업방법:강의/질의	
	2	강의주제 :미래파의 특성 강의목표 :조형과 입체, 미래파의 이해 강의세부내용 :미래파의 새로운 미에 대한 관점을 보초니의 의식과 작품을 통해 분석한다. 수업방법:강의/질의	주교재 p51~p68 ppt 자료: 움베르토 보초니의 작품연구(미래파) 기자재: 전자교탁 시스템(PC, 빔 프로젝트, 스크린, 스피커, 마이크), 화이트보드
	3	강의주제 :현대를 조형화하기 위한 움베르토 보초니의 투철한 정신 강의목표 :예술에 있어서 혁신과 창조란 어떤 의미가 있고 그것이 무엇인가를 연구한다. 강의세부내용 :움베르토 보초니를 이해하면서 회화의 평면성과 조형성, 그리고 현대미술의 동적인 예술의 차이를 살펴본다. 수업방법: 강의/질의/토론	
제 5 주	1	강의주제	주교재 p69~p87

		: “에밀 놀데”를 통한 회화 연구 강의목표 :독일 표현주의 의 이해 강의세부내용 : “에밀 놀데” 작품을 감상하고 작품의 회화적인 요소와 내용 살펴본다. 수업방법:강의/질의	
	2	강의주제 :독일 표현주의의 특성 강의목표 :실재적 표현에서 상상 또는 환상적 세계를 표현해 나아가는 회화의 전개를 이해한다. 강의세부내용 :작품 트리오를 감상하며 놀데의 예술적 감성이 어디에서 기인한 것인지 살펴본다. 수업방법:강의/질의	
	3	강의주제 :놀데의 작업연구 강의목표 :격렬한 붓놀림, 원색적인 색채 등 표현주의의 현실과 환상의 경계를 에밀 놀데의 작품을 통해서 연구한다. 강의세부내용 : “황금 송아지를 에워싼 춤”과 “쫓불 추는 춤”을 감상하며 놀데작품 전반에 걸친 표현주의의 의미를 이해한다. 수업방법:강의/ 질의/토론	
제 6 주	1	강의주제 :피카소의 작품을 통한 회화 연구 강의목표 :역사성과 현대회화의 연계성 고찰	주교재p88~p106 ppt 자료: 피카소를 통한 회화연구 (입체파)

		강의세부내용 :원시미술이 피카소에끼친 영향을 소개하고 입체파의 출현과 현대미술에 흐름을 파악한다. 수업방법:강의/질의	
	2	강의주제 :입체파의 작가비교 분석 강의목표 :피카소와 레제, 브라크미술을 비교분석하여 입체파의 탄생과 20세기 미술에 끼친 영향을 이해한다, 강의세부내용 :입체파 화가들의 작품 감상과 연계성을 알아본다. 수업방법:강의/질의	
	3	강의주제 : 피카소와 입체파의 특성 강의목표 :입체파의 자연과 사물을 바라보는 방식을 이해한다. 강의세부내용 :피카소의 작품 케르니카를 통해 작품의 배경과 내용, 역사성과 현대 회화의 연계성 고찰, 상징적 묘사에 관련한 작품 분석한다. 수업방법:강의/질의/토론	
제 7 주	1	중간고사	
	2		
	3		
제 8 주	1	강의주제 :콘스탄틴 브랑쿠시의 작품 연구 강의목표 :추상과 구상에 대한 차이와 이해 강의세부내용 :추상화의 개념을 이해하고 구상화와 차이 설명	주교재p107~p122 ppt 자료: 콘스탄틴 브랑쿠시의 작품연구 (구상과 추상)

		한다. 수업방법:강의/질의	기자재: 전자교탁 시스템(PC,빔 프로젝트,스크린,스피커, 마이크), 화이트보드
	2	강의주제 :조형작품과 평면작품의 차이와 이해 강의목표 :회화의2차원적 표현과 조형의3차원적 표현을 이해 하고 브랑쿠시의 작품을 감상한다. 강의세부내용 :공간의 새를 중심으로 추상작품세계를 이해한다. 수업방법:강의/질의	
	3	강의주제 :추상과 구상 강의목표 :대상 그 자체에 파고들어 본질을 포착하려는 브랑 쿠시의 작품을 통해 구상과 추상의 의미를 고찰한 다. 강의세부내용 :로댕의 작품과 브랑쿠시의 작품을 비교 감상하며 조형작품과 회화작품의 차이 추상과 구상작품의 차 이를 동시에 이해하고 고찰한다. 수업방법:강의/질의/토론 토론주제:	
제 9 주	1	강의주제 : “조르주 데 키리코” 의 작품을 통한 회화 연구 강의목표 :키리코를 통한 형이상학적 회화의 이해 강의세부내용 :키리코의 작품 감상을 통해 형이상학적 회화를 점 검하고 이해한다. 수업방법:강의/질의	주교재p123~p140 ppt 자료: 조르주 데 키리코를 통한 회화연구 (초현실주의) 기자재: 전자교탁 시스템(PC,빔 프로젝트,스크린,스피커, 마이크), 화이트보드
	2	강의주제	

		:초현실주의의 특성 강의목표 :초현실주의의 탄생과 초현실주의 작가를 탐구 강의세부내용 :달리 미로 샤갈등의 작품감상과 작품 내용을 살펴본다. 수업방법:강의/질의	
	3	강의주제 :키리코의 작품이 탄생한 배경과 작품이해 강의목표 :초현실적 회화작품의 방식이해 및 고찰 강의세부내용 :테마를 하나로 통합하는 방식으로, 지극히 평범한 대상을 조합해서 초자연적 정경을 표현하는 힘을 키리코의 작품을 통하여 살펴본다. 수업방법 :강의/질의/토론	
	제 10 주	강의주제 : “쿠르트 슈비터스” 작품을 통한 회화 연구 강의목표 :쿠르트 슈비터스의 작품과 현대회화의 연계성 고찰 강의세부내용 :쿠르트 슈비터스의 작품을 감상하며 현대회화의 맥락과 연계성을 이해한다. 수업방법:강의/질의	주교재p141~p158 ppt 자료: 쿠르트 슈비터스를 통한 연구(현대회화의 연계) 기자재: 전자교탁 시스템(PC,빔프로젝트, 스크린, 스피커, 마이크), 화이트보드
	2	강의주제 :현대를 예고한 작가 “쿠르트 슈비터스” 강의목표 :하노버의 다다이즘과 메르츠이론에 대한 이해와 고찰 강의세부내용 :콜라그래피 네오다다, 마르셀 뒤샹의 작품비교해	

		본다. 수업방법:강의/질의	
	3	강의주제 :슈비터스와 다다이즘 강의목표 :슈비터스의 작품세계와 다다이즘을 이해한다. 강의세부내용 : “내가 뱉어내는 것은 모두 예술이다. 왜냐하면 나는 예술가이기 때문이다.” 슈비터스의 이말은 매우 현대적인 발언이다. 작가의 실천과 현대미술가의 의식에 대해 고찰한다. 수업방법 :강의/질의/토론	
제 11 주	1	강의주제 :프랑스 피카비아의 작품을 통한 회화 연구 강의목표 :프랑스 피카비아의 작품을 감상하고 오르피즘 회화를 특성을 파악 한다. 강의세부내용 :오르피즘에 대한 역사성과 회화에 적용되는 과정 고찰한다. 수업방법:강의/질의	주교재p159~p176 ppt주제: 프랑스 피카비아의 회화 연구 (오르피즘회화)
	2	강의주제 :프랑스 피카비아의 음악적 회화 강의목표: 오르피즘 회화의 특성 강의세부내용 :색과 형태의 리듬과 하모니에 의한, 음악과 동일한 효과를 미술에서 표현이 가능하도록 하는 움직임이 두드러졌다.	기자재: 전자교탁 시스템(PC, 빔 프로젝터, 스크린, 스피커, 마이크). 화이트보드

		수업방법:강의/질의	
	3	강의주제 :프란시스 피카비아의 회화가 현대회화에 끼친 영향 강의목표 :회화가 음악과 문학(시),심층심리와 어떠한 관계를 가질 수 있는지에 대한 고찰한다. 강의세부내용 :인상파적 회화에서 추상적 오르피즘회화와 이후 다양하게 변모한 피카비아를 연구하여 살펴본다. 수업방법:강의/질의/토론	
제 12 주	1	강의주제 :바실리 칸딘스키의 작품을 통한 회화연구 강의목표 :바실리 칸딘스키의 작품 감상을 통해 추상회화를 이해 강의세부내용 (1) 추상화는 뜨거운 추상과 차가운 추상으로 크게 분류한다. (2) 추상회화의 전반적인 흐름과 구별하여 살펴본다. 수업방법:강의 /질의	주교재p177~p195 ppt주제: 바실리 칸딘스키 회화연구 (추상적회화)
	2	강의주제 :바질리 칸딘스키의 면 분할과 색채 강의목표 :칸딘스키 작품의 성향과 추상적 회화를 이해한다. 강의세부내용 :칸딘스키 회화론 “예술에 있어서 정신적인 것에 대하여”의 내용을 통해 작품의 내면과 작가의 감정 이입, 예술성 등을 포괄적으로 이해한다. 수업방법:강의/질의	기자재: 전자교탁 시스템(PC,빔프로젝트,스크린,스피커,마이크), 화이트보드
	3	강의주제 : “예술에 있어서 정신적인 것에 대하여” 의	

		내용 이해 강의목표 :회화의 기본 요소 점 선 면을 통한 회화의 구성법 이해해 본다. 강의세부내용 :대상의 형태에 대한 개념을 정신적 내적으로 전환 되는 과정에 대한 고찰한다. 수업방법:강의/질의/토론	
제 13 주	1	강의주제 :르네 마그리트의 작품을 통한 회화 연구 강의목표 :초현실주의와 마그리트 강의세부내용 :초현실주의 회화와 마그리트 작품 비교 감상해 본다. 수업방법:강의/질의	주교재p196~p216 ppt 주제: 르네 마그리트의 회화 연구 (초현실주의)
	2	강의주제 :마그리트가 마그리트가 되었을 때 강의목표 :초현실주의 작가 마그리트의 “여섯가지 요소” 라는 작품을 통한 화법 분석 강의세부내용 :초현실주의에서 개념을 정리한 오브제의 정의를 파악하고 현대미술과 오브제에 관하여 이해한다. 수업방법:강의/질의	기자재: 전자교탁 시스템(PC,빔프로젝트,스크린,스피커,마이크), 화이트보드 과제2: 칸딘스키와 몬드리앙 추상과정에 대한 조사 14주 제출
	3	강의주제 :마그리트작품의 대상와 작품 특색 강의목표 :마그리트의 작품안에 대상의 연계성 이해 강의세부내용	

		:초현실주의 작가 달리 미로 사갈의 작품비교해 본다. 수업방법:강의/질의/토론	
제 14 주	1	강의주제 :파울 클레의 작품을 통한 회화 연구 강의목표 :현실과 비현실의 차이를 클레 회화에서 찾아본다. 강의세부내용 :프란츠마르크의 죽음에 대한 파울 클레의 이야기를 통해 현실적인 것과 몽상적인 자신의 차이를 연구하고 이해한다. 수업방법: 강의/질의	주교재p217~p238 ppt주제: 파울 클레의 회화 연구 (현실과 비현실)
	2	강의주제 :몽상가 파울 클레 강의목표 :작가의 몽상이 추상회화로 표현되고 작품내에 서정적이고 창의적인 표현이 어떻게 승화되는지를 이해한다. 강의세부내용 :라파엘로의 연관성과 작품 “무제”를 통해 파울 클레에 대해 고찰한다. 수업방법: 강의/질의/토론	기자재: 전자교탁 시스템(PC,빔 프로젝트,스크린,스피커, 마이크), 화이트보드
	3	강의주제 :현대회화론 최종 정리 강의목표 :한 학기동안 강의 내용을 정리하고 토론하여 현대회화의 개념과 특성을 이해한다. 강의세부내용 :현대회화의 흐름과 이시대의 미술적 동향을 정리 마무리 한다.	

		수업방법 : 강의 / 질의 / 토론				
제 15 주	1	기말고사				
	2					
	3					
5. 성적평가 방법						
중간고사	기말고사	과 제 물	출 결	기 타	합 계	비 고
30 %	30 %	10 %	20 %	10 %	100 %	