

현대미술학과

(Department of Contemporary Art)

1. 교육목표

건국대학교 일반대학원 현대미술전공은 급속히 팽창하는 글로벌 아트월드에서 해외의 유명작가들과 어깨를 나란히 하고 경쟁할 수 있는 작가를 양성한다. 새로움의 패러다임을 추구하는 현대미술의 특성상 20대-30대 젊은 작가에 대한 관심과 수요에 적극 대처해 나가야 하는 필요성을 직시하고 이에 발맞추어 나갈 수 있는 교육전략을 수립한다. 아울러 다양한 매체가 동시다발적으로 혼재되어 나타나고 있는 현대미술의 현장에서 현대미술 작가가 수행해야 할 복합적 역할을 이해하고 이에 필요한 전문적 소양과 자질을 개발한다.

2. 전공분야

과 정	전공분야
석 사	현대미술

3. 교과목해설

- DBSB48400 스튜디오1(STUDIO 1) [3학점 3시간]
스튜디오에서 벌어지는 복합적인 문제와 개별적인 작업에 대한 크리티 및 토론을 통하여 자신과 자신의 작업의 가치를 극대화 시키는 방법에 대하여 연습한다.
- DBSB48401 스튜디오2(STUDIO 2) [3학점 3시간]
스튜디오에서 벌어지는 복합적인 문제와 개별적인 작업에 대한 크리티 및 토론을 통하여 자신과 자신의 작업의 가치를 극대화 시키는 방법에 대하여 연습한다.
- DBSB48402 현대미술작가론(RESEARCH ON CONTEMPORARY ARTISTS) [3학점 3시간]
현대미술 작가에 대한 다양한 연구 및 분석을 통하여 동시대 미술의 담론을 탐구한다. 아울러 스스로 현대미술 작가가 되기 위한 다양한 경로를 지도교수와 협의하여 전시의 형태를 통하여 모색하고 실행한다.
- DBSB48403 현대미술과현장연구(RESEARCH ON CONTEMPORARY ART AND FIELD) [3학점 3시간]
동시대의 현장에서 활동하는 현대미술 작가에 관한 연구와 분석, 비평 그리고 이들이 활동하는 장(field)의 관찰과 경험을 통하여 실재적이고 실용적인 접근법을 습득한다. 학생은 매 학기 지도교수의 지도에 따라 현역작가 한 명을 정하고 스튜디오 교환방문 등의 방법을 통해 긴밀한 현장연구를 수행한다.
- DBSB48404 현대미술로서의사진술(PHOTOGRAPHY AS CONTEMPORARY ART) [3학점 3시간]
현대미술의 중심으로 이동한 사진예술에 대한 이해와 연구 그리고 이에 관한 실습을 수행한다. 본 수업은 Research base의 Seminar식 수업과 본인의 작업방향에 근거한 실습의 이원적

방식을 취한다. 실습에 있어서 아날로그와 디지털 사진 모두가 가능하며, 최종 후반부 작업까지의 결과를 바탕으로 작업 결과에 대한 크리티컬 하는 것을 원칙으로 한다.

DBSB48405 태도와개념으로서의현대미술(CONTEMPORARY ART AS ATTITUDE AND CONCEPT)

[3학점 3시간]

프로세스와 개념은 현대미술의 가장 중요한 '질료'로서 자리매김을 했다. 물리적 대상이 존재하지 않는 만큼 수업은 대화와 단체토론을 통한 아이디어의 도출을 중심구도에 둔다. 수업과 관련한 주요 아티스트들에 대한 학습이 중요시 되며 학생들은 자신의 작업이 가지는 개념적 신선함과 그 의미체계를 살핀다.

DBSB48406 장소와맥락(SITE AND CONTEXT)

[3학점 3시간]

현대미술에서의 장소와 그 맥락의 문제는 설치미술, 대지예술, 환경미술 등 다양한 방면에서 다루어지는 주제이다. 학생들은 그러한 접근법에 근거하여 각자 자신의 관심분야를 주제의 문제와 결부하여 학습하고 실제의 작업으로 해결하는 방법을 모색한다.

DBSB48407 사운드스케이프와공간(SOUNDSCAPE IN PHYSICAL SPACE)

[3학점 3시간]

Sound art라고 현대미술에서 소개되는 장르는 초기 등장 당시 시각예술가들에 의해 (혹은 크로스오버 퍼포먼스 아티스트) 소개되었다. 이 sound art라는 개념은 최근의 디지털 테크놀로지와 맞물리면서 좀 더 그 의미와 구조가 복잡해 지는데, 현대미술에서 설치의 공간적 점유는 반드시 물리적 대상뿐 아니라 비가시적인 대상으로도 가능하게 된다. 본 수업에서는 음경(音景 : Soundscape)의 개념을 물리적 공간 안에서 설치 혹은 입체적으로 재해석 하여 3차원적 공간을 4차원의 공간으로 재구성한다.

DBSB48408 현대미술과생태로서의환경(CONTEMPORARY ART AND ECOLOGY)

[3학점 3시간]

환경의 문제는 정치적, 생존적 중요함만큼 현대미술에서 매우 중요한 주제로 부각되기 시작하였다. 이는 이미 많은 현대미술작가들의 작품을 통해서 그 증거들과 성공사례들이 드러나고 있으며 더 이상 뒤로 미룰 수 없는 심각하면서도 매우 흥미로운 대상이다. 본 수업에서는 생태와 환경의 문제를 어떤 방법론을 통해 미술의 결과로 발현할 수 있을지에 대한 숙고를 바탕으로 평면, 입체, 매체미술 등 다양한 매개를 통해 시각적인 문제의식을 드러낸다.

DBSB48409 현대미술과테크놀로지(CONTEMPORARY ART AND TECHNOLOGY)

[3학점 3시간]

테크놀로지의 문제는 이미 모더니즘의 시기에 중요한 문제로 다루어져 왔다. 그 범위는 매우 광범위 하면서도 큰 대비를 이룬다. 이탈리아의 미래파 아티스트들은 테크놀로지를 찬양했으며 마르셀 뒤샹과 같은 다다이스트는 냉소를 보여주었다. 이후 러시아 구성주의자들은 테크놀로지를 통하여 미래의 유토피아를 꿈꾸었으며 오늘날까지 테크놀로지는 현대미술의 담론을 결정하는 매우 중요한 화학적 촉매이다. 본 수업에서 학생들은 미술에 개입할 수 있는 다양한 테크놀로지에 대하여 연구하고 실습을 통하여 이를 실험하고 실현한다.

DBSB48410 실상의문제(REPRESENTATION MATTERS)

[3학점 3시간]

사전적 정의로서의 representation은 사람, 장소 혹은 사물에 대한 구체적인 묘사나 서술을 얘기한다. 현대미술에서의 Representational 하다는 말은 인지 가능한 구체적 대상이 표현된 미술작품을 얘기하는데, 이 말을 달리 해석하면 유사어로서 iconography (도상:도해)에 관련한 이미지에 대한 학습이라고도 할 수 있다. 이렇듯 실상의 재현은 단순히 앞에 있는 대상을

똑같이 옮기는 것 이상의 깊은 의미체계가 숨어있으며 현대미술에서 이는 매우 중요한 문제로 다루어 지고 있다. 본 수업에서는 현대미술에 개입하는 구체적 대상의 재현에 관한 문제에 대하여 토론을 하고 실습을 통하여 이 문제에 대하여 더욱 심도 있는 접근을 꾀한다.

DBSB48411 허상의문제(SIMULATION MATTERS) [3학점 3시간]

씨물레이션이란 복제품 혹은 가짜나 속임수 같은 것이다. Simulation and simulacrum 은 사실상 현대미술 용어로서 동의어로 취급되는데, 이 용어들이 사실상 위조지폐나 뉴스에 나올 법한 사건의 재현을 묘사하고 있다고 해도 실제로는 포스트모던 사상이 장 보를리야르의 영향력에서 기인했다고 해도 과언이 아니다. 그는 걸프전의 생중계를 TV를 통해서 감상하는 현대인들의 모습을 통해 그의 통찰력을 설교했으며 이 문제는 현대미술에서 매우 중요한 주제로 다루어지고 있다. 수업 중, 현대미술에 개입하는 허위적 대상의 문제에 대하여 토론을 하고 실습을 통하여 이 문제에 대하여 더욱 심도 있는 접근을 꾀한다.

DBSB48412 미술안의행위예술(PERFORMANCE BEHIND ART PRACTICE) [3학점 3시간]

퍼포먼스 아트라는 용어는 현대미술의 범주 안에서도 예외적으로 그 범위가 방대하다. 1970 년대의 퍼포먼스 아트는 실제 관객들 앞에서 벌어지는 모든 예술행위, 음악, 춤, 시 낭송, 연극과 비디오 아트 등을 포함했으며 그 범위가 확장되어갔다. 하지만 현재의 행위예술은 반드시 관중과 무대의 환경에서 드러나는 것이 아니라 다양한 방식으로 미술작품의 제작행위 안에 은유적 방식으로 숨어있다. 현대미술에서 나타나는 다양한 행위예술적 태도에 관한 관찰과 연구 그리고 행위예술적 양상을 보여주는 조형의 방식을 실습한다.

DBSB48413 물리적공간과심리적공간(PHYSICAL SPACE AND PSYCHOLOGICAL SPACE) [3학점 3시간]

미술의 결과는 물리적이고 가시적으로 드러나기도 하지만 반대로 눈에 드러나지 않고 매우 비가시적 결과로 나타나기도 한다. 본 수업에서는 현대미술에서 물리적으로 점유되는 공간과 심리적으로 점유되는 공간과의 병치비교 및 분석과 실습을 통해 그 차이와 가치의 차이를 가늠해 본다.

DBSB48414 키네틱아트(KINETIC MEDIA) [3학점 3시간]

키네틱 아트는 손이나 공기 혹은 모터 등의 매커니즘에 의해 움직이는 부분을 포함하고 있는 미술작품을 말한다. 키네틱 아트에는 한가지의 제한된 스타일이 존재하지는 않지만 공통적인 것은 20세기 테크놀로지의 발전과 인류의 열정을 공유하고 있다. 본 수업에서는 키네틱 아트의 현대미술적 맥락을 살펴보고 현대미술에서의 키네틱 아트의 의미구조와 활용방안 등을 모색한다. 여기에 동원되는 각종 테크닉과 메커니즘 등은 필요에 따라 타전공과목과의 연계 혹은 협업을 통해 대안적 방안을 모색한다.

DBSB48415 대안적미디어(ALTERNATIVE MEDIA) [3학점 3시간]

미술제작의 방법에서 사용되지 않은 실험적 미디어들에 대한 대안적 사용에 대한 고찰과 연구 그리고 이를 통한 미술작품 제작이 본 수업의 근간을 이룬다. 여기에는 음악, 문학, 연극, 영화 등 전통적으로 미술로 간주되지 않는 미디어들이 포함되며 본 수업에서는 그러한 것들이 어떻게 대안적으로 미술의 장치로서 기능할 수 있는지에 대한 가능성을 살핀다.

DBSB48416 매체의혼용과도치(MIXED AND INVERSIVE USE OF MEDIA) [3학점 3시간]

현대미술에서 보여지는 다른 매체들의 복수적 사용과 그로 인한 매체가 가지는 본래의 목적과 의미가 도치되는 양상에 대한 관찰과 연구 그리고 실습 등이 수업의 근간을 이룬다. 여기

에 포함되는 다른 매체의 범위는 미술사적에서 언급하는 found object부터 각종 기계나 인쇄물 등의 물리적 대상 혹은 조건적으로 생물이나 지극히 개념적인 조건으로만 존재가 가능한 것이 될 수도 있다.

DBSB48417 현대미술과철학(CONTEMPORARY ART AND PHILOSOPHY) [3학점 3시간]

다양한 철학적 담론을 담아내는 노력은 현대미술을 학습하는데 있어서 필수적인 요소이다. 여기에는 독일의 관념철학을 포함 현대 프랑스의 후기 구조주의자들의 사상 등이 포함되며 본 수업에서는 이러한 것들을 어떻게 현대미술의 맥락 안에 포함시키고 작품의 내용적인 측면으로서 드러나게 할 것인가에 대해 고찰한다. 본 수업에서는 Jean Baudrillard, Fredric Jameson, Julia Kristeva, Jean-Francois Lyotard, Cornel West 등 현대미술과 관련한 사상가들의 이론과 저서를 중심으로 한 세미나와 워크샵 등을 중심으로 수업이 이루어 진다.

DBSB48418 현대미술과기호학(CONTEMPORARY ART AND SEMIOTICS) [3학점 3시간]

기호학은 현대미술에서 이미 매우 중요한 관련분야로 평가되고 있으며 다양한 장르의 미술과 개연적 관계를 맺고 있다. 여기에는 언어기호학적 전통뿐 아니라 현상학적 차원에서의 기호학적 담론들도 포함되는데 본 수업에서는 소쉬르부터 찰스 샌더스 펄스까지의 기호학의 흐름을 파악하고 어떻게 기호학의 언어를 미술적 언어로 재해석해 낼지에 대하여 고찰한다. 실험적 차원에서 기호학적 담론을 미술창작의 결과로서 나타나게 하는 실습도 병행되며 여기에는 평면, 입체, 매체미술 등의 구분이 없이 다양한 차원의 미술장르가 동원 가능하게 된다.

DBSB48419 현대미술과사회학(CONTEMPORARY ART AND SOCIOLOGY) [3학점 3시간]

개인적 차원의 미술만큼 사회학적 차원의 미술 또한 현대미술에서 매우 중요한 비중을 차지한다. 본 수업에서는 개인과 공공의 문제, 미술의 사회학적 기여, 공공의 환경과 미술 등 사회에 개입될 수 있는 미술의 다양한 차원들을 연구하고 아카데미 외적 환경에서의 실험적 차원의 미술제작 통한 새로운 개념의 공공미술 제작방식을 시도한다. 필요에 따라서 관공서 등 외부기관과의 협업 등의 형태로 수업이 진행 될 수 있다.

DBSB48420 현대미술과심리학(CONTEMPORARY ART AND PSYCHOLOGY) [3학점 3시간]

본 교과목은 미술심리치료와 관련한 학문에 대해 관심을 가지고 있는 학생들과 심리학의 일반적 관심 및 이의 미술과의 관계를 이해시키기 위해 제공된다. 미술심리치료는 현대사회에서 그 의미와 중요성이 급격히 부각되고 있는 분야이며 이를 위해서는 미술과 심리학간의 관계에 대한 학습이 선행되어야 한다. 수업에서 학생들은 심리학의 기본적 틀과 내용 등을 학습함과 동시에 실험적 차원의 미술작품 제작을 통하여 심리학적 문제가 미술을 통해 발현되는 결과에 대하여 고찰한다.

DBSB48421 현대미술과건축의문제(CONTEMPORARY ART AND ARCHITECTURAL MATTER)

[3학점 3시간]

건축은 어느 분야보다 다양한 이종매체를 포함시키는 종합예술이다. 근원적으로는 주거(dwelling)의 문제로부터 시작하여 어떻게 건축이 문명의 문제와 관련하고 있는지 고찰을 하고 나아가 현대미술의 건축에의 적용, 반대로 건축적 방법론의 미술에의 적용 등의 문제를 연구한다. 본 수업과 관련하여 각각의 분야의 전문가간의 패널토론과 다원적 강의를 진행하며 학생들은 직접 건축현장에 소프트웨어적/하드웨어적으로 접근하여 현대미술이 어떻게 건축에 접근해야 할지에 대해 심도 있게 살핀다.

- DBSB48422 인턴십(INTERNSHIP) [3학점 3시간]
 현대미술과 관련한 다양한 분야와 이와 관련한 현장에서 지도교수가 인정한 시간만큼의 인턴십을 이수한다. 여기에는 미술관, 갤러리, 박물관, 비엔날레 등이 포함되며 경우에 따라 아티스트 어시스턴트나 프로덕션과 관련한 각종 미디어랩에서의 부분적 취업 또한 인정될 수 있다.
- DBSB48423 통합매체(INTEGRATED MEDIA) [3학점 3시간]
 장르간 통합적이며 보완적인 매체를 다루며 새로운 표현형식을 개발한다. 다양한 재료의 실험을 통해 여러 장르의 고유한 미술 창작 방식과 현대 미디어 테크놀로지가 어떻게 만날 수 있는지 심도있게 연구하고 자신의 작품으로 표현할 수 있는 역량을 기른다.
- DBSB48424 네트워크표현(NETWORKED EXPRESSION) [3학점 3시간]
 표현방식으로서의 네트워크를 이해하고 작품에 활용하여 예술작품의 편재성에 대해 연구한다. 1990년대 이후 네트워크의 발달과 더불어 예술가들이 네트워크를 활용하여 작품활동을 어떻게 이끌어왔는지 살펴보고, 전통적인 예술형식과 차이점과 새로운 예술형식으로서의 네트워크를 본인의 작업과 연결시켜 연구한다.
- DBSB48425 비디오설치(VIDEO INSTALLATION) [3학점 3시간]
 공간과 비디오 매체의 관계를 조형적으로 연구하며 특정장소의 문맥에서 표현언어를 개발한다. 싱글채널과 멀티채널 비디오, 프로젝션을 다루며 개인/공공의 장소 특정성, 나레이티브, 정체성 등과 관련된 주제들을 작품과 관련하여 실제 작업과 토론을 통해 심도있게 이해한다.