

합격
기준

박문각 임용

동영상강의 www.pmg.co.kr

중등교원임용 전공미술 대비

정샘 미술이론 상

정샘 편저

PMG 박문각

Preface

머리말

예술에 대한 이해는 그 시대의 사회, 문화적 현상을 이해하는 것입니다.

미술교육은 학생들로 하여금 그들을 둘러싸고 있는 세계에 관심을 가지도록 하는 데 목표가 있습니다. 미술 교사가 된다는 것은 우선 자신의 역량을 강화하는 방법을 부단히 연마하며, 마침내 임용시험의 높은 산을 넘고, 자신에게 다가오는 새로운 의미와 비전을 발견하는 과정이기도 합니다.

본서는 중·고등학교 미술 교사가 될 사범대학교 학생들, 미술대학 학생들, 교육대학원 학생들과 현장에 근무하고 있는 미술 교사를 위해서 '미술'과 '미술교육'의 전반적인 이론을 다루었습니다. 본서의 이론은 미술교육이론, 미술교육과정, 조형론, 서양회화, 전통회화, 조소, 서예, 판화, 색채학, 디자인, 공예, 동양미술사, 중국미술사, 한국미술사, 한국 현대미술사, 서양미술사, 현대미술사, 미학, 비평 등으로 장르와 영역이 구체적으로 구분되어 구성되어 있습니다.

또한, 본서는 미술 임용시험의 특성상 서구 미학과 예술론, 조형론과 함께 미술교육론 등의 역사와 개념들을 백과사전적으로 총망라하거나 개별 개념들을 천착해 다룬 책입니다.

한편, 학문의 입문은 기초가 중요합니다. 따라서 초학자들을 위한 도서는 쉽고 평이하면서도 내용은 깊이가 있어야 하며 학문연구에 대한 관심을 점차적으로 심화시키는 데 도움을 주어야 한다는 점을 상기하며 구성된 책이기도 합니다.

또한, 각 대학의 미술이론 관련 학과에서 강의 중인 미술이론이 잘 정리되어 있어서 미술교육학과, 교육대학원생들의 학문 경지를 넓혀 주는 필독도서의 역할을 지향하고 있습니다.

특히 현행 중등교사임용시험 제도와 기출문제의 경향에 제시된 핵심내용을 최대한 반영하였으며, 그러한 내용의 기반이 되는 중요 도서와 사전, 논문 등을 충실히 반영하였습니다.

1. 중등교사임용시험의 평가 영역 및 평가 내용요소에 해당하는 중요 영역별 핵심이론을 모두 반영하였습니다.
2. 교과 교육학의 최근 이론과 사상 및 미술과 교육과정을 모두 포함하였으며, 미술의 개념과 이론을 백과사전식으로 구성하였습니다.
3. 미술의 특성상 시각적 게시물과 미술 작품 등은 모두 컬러 형식으로 제시하여 내용에 대한 이해와 분석에 더욱 최적의 효과를 추구하였습니다.
4. 영역별 중요 이론의 핵심 문장과 함께 심층 내용을 동시에 수록하여 기초학습자라도 쉽게 이해할 수 있도록 관련 내용을 편성하였습니다.
5. 본문에서 <꼭 알아두기>는 해당 내용의 핵심적인 용어 중심으로 요약 제시했고, <읽기자료>는 해당 내용의 배경과 맥락적 지식으로 구성하였습니다.

중등교사임용시험 제도는 서술형에서 선택형으로 다시 서술형으로, 매년 조금씩 개정되어가면서 점점 미술교과 지식의 전문화를 요구하고 있습니다. 이로 인해 수험생들은 여러 권의 참고도서를 읽어야 하고, 수많은 이론을 이해, 암기해야 하는 어려운 입장에 놓이게 되었습니다. 또한 시험문제의 난이도와 출제경향이 늘 예측하기 어렵도록 불규칙하게 제시되기 때문에 어느 영역에서 어느 부분이 출제될 수 있을지 수험생 입장에서는 판단하기 어려워졌습니다.

임용시험은 합격이 중요합니다. 합격하려면 문제가 요구하는 요지와 관점에 딱 맞는 정답을 작성해야 합니다. 본서는 문제가 요구하는 요점을 명료하게 제시하고, 평이하면서도 깊이 있는 내용을 수록하려고 하였습니다.

다행스럽게 정샘은 최근 10년간 연속으로 중등교사임용시험의 출제경향과 예상 영역에 대한 예시 방향이 실제 출제 문제들과 근접성과 유사성을 보이고 있어서 스스로 겸손과 감사의 마음을 잃지 않으려고 합니다. 아울러 정샘과 함께 해온 수많은 수강생과 합격생들, 한결같이 정샘에게 믿음과 신뢰, 응원을 보내준 모든 분들께 감사의 마음을 전합니다. 앞으로도 더욱 겸손히 연구하며, “쉽고, 재미있고, 최단기 합격”에 이를 수 있는 명품 강의가 되도록 노력에 노력을 추구할 것입니다.

“사석성호(射石成虎)”라는 사자성어를 마음에 새기면서 본서와 함께 독자 여러분을 만나고자 합니다. “성심을 다하면 아니 될 일도 이룰 수 있다.” 우리 모두 흔들림 없이 정진하며, 각자 소망하는 바를 꼭 이루도록 더욱 기도에 힘쓰고, 더욱 노력하며, 늘 긍정의 힘을 발휘하는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 감사합니다.

“미술 교사라는 소명에 대한, 심오하고 감동적이며 열정적이고 고무적인 어조와 가르침에 대한 고통과 기쁨”

양현재(養賢齋)에서

정샘

Part 01 미술교육의 이해

Chapter 01 미술교육과 교육론	... 10
01 미술교육의 필요성	... 10
02 미술교육이론의 특성	... 12
Chapter 02 미술교육의 역사	... 14
01 미술교육의 역사	... 14
1. 서양에서 미술교육의 기원 · 14	
2. 산업혁명과 미술교육 · 18	
02 현대 미술교육의 역사	... 24
1. 표현기능중심 미술교육 · 24	
2. 창의성중심 미술교육 · 34	
3. 낭만주의적 교육관에 근거한 개별 학자의 이론 · 44	
4. 이해중심 미술교육 · 48	
5. Neo-DBAE · 62	
6. 시각문화 미술교육(VCAE) · 64	
7. 다문화 미술교육 · 84	
8. 구성주의와 미술 · 92	
9. 다중지능이론 - 아트프로펠 · 94	
10. 감성지능과 미술교육 · 98	
11. 뇌 과학과 미술교육 · 99	
12. 포스트모더니즘과 미술교육 · 100	

Chapter 03 사회 참여 미술교육	... 104
1. 동시대 미술에 나타난 사회 참여 양상 · 104	
2. 사회 참여 미술교육의 이론적 토대 · 107	

Chapter 04 미술교육 발달 이론

01 어린이 미술표현 및 감상 발달	... 109
1. 로웬펠드의 발달단계와 주요 특징 · 109	
2. 버트의 발달단계 · 116	
3. 디 프란체스코의 미술표현의 발달단계 · 117	
4. 게이츠켈, 후르비츠, 데이의 미술표현 발달단계 · 118	
5. 루켄스의 감상능력 발달단계 · 119	
6. 파슨스의 발달단계 · 120	
7. 미술표현의 유형 · 121	
8. 가드너의 미적 발달체계 · 122	
02 어린이 미술을 보는 여러 가지 관점	... 124
1. 일반적으로 보는 관점 · 124	
2. 심리학적 구분 관점 · 126	

Chapter 05 박물관 · 미술관 교육이론

1. 박물관 · 미술관 교육의 원리 · 130
2. 박물관 교육이론 · 131
3. 감상지도와 미술관 교육 · 136

Chapter 06 미술비평이론	... 138
01 비평 교육과 수용미학	... 138
02 미술비평의 유형(1)	... 139
03 미술비평의 유형(2)	... 144
04 하르트만의 예술작품의 존재구조	... 150
05 수용미학	... 151
06 우리나라의 미술교육	... 154

Part 02 교육과정(Curriculum)

01 우리나라 미술과 교육과정의 변천	... 160
1. 2007년 미술과 내용 체계 부분 수정	· 162
2. 2009년 개정 교육과정	· 163
3. 교육과정 변천	· 163
02 교수·학습 방법	... 164
1. 미술과의 교수·학습 방법	· 164
2. 교수·학습 방법	· 166
03 평가	... 180

Part 03 미술표현의 이해

Chapter 01 서양회화	... 192
01 회화의 기본	... 192
02 회화의 분류	... 206
03 회화의 종류	... 246
Chapter 02 조소	... 262
1. 조소의 기초	· 262
2. 조소의 분류	· 263
3. 조소의 재료	· 267
4. 조소의 표현요소와 원리	· 268
5. 소조	· 272
6. 조각	· 278
7. 구축	· 281
8. 현대 조소	· 282
Chapter 03 판화	... 288
1. 판화의 역사와 특징	· 288
2. 블록판화	· 290
3. 오목판화	· 300
4. 평판화	· 308
5. 공판화	· 314

Chapter 04 전통회화	... 324	Chapter 07 색채학	... 414
1. 전통회화의 특성 · 324		01 색채학	... 414
2. 전통회화의 국가별 차이 · 324		02 색의 표시	... 416
3. 소재에 따른 분류 · 325		03 색의 효과	... 424
4. 전통회화의 재료 및 기법 · 334		04 색채 조화와 배색	... 438
5. 전통회화의 표현기법 · 342		05 색채 조화의 응용	... 444
6. 산수화 · 360		06 예술과 색채	... 446
7. 낙관과 제발, 표구 · 362			
8. 회화의 품등 · 363		Chapter 08 디자인의 역사	... 450
9. 기록화 · 364		1. 미술공예운동 이전의 디자인 · 451	
		2. 미술공예운동 · 452	
Chapter 05 서예 · 서각 · 전각	... 368	3. 아르누보 · 454	
01 서예 이론	... 368	4. 19세기~20세기 건축 · 462	
02 서각	... 396	5. 기능주의 디자인 · 464	
03 전각	... 397	6. 유기적 디자인 · 477	
		7. 1950년대 이후 · 478	
Chapter 06 사진 · 영상	... 404	8. 반(反)디자인 운동 · 482	
01 사진	... 404		
02 영상	... 408		

Chapter 09 시각디자인	... 508	Chapter 11 공예	... 620
01 시각디자인 개요	... 508	01 금속공예	... 621
02 일러스트레이션	... 519	02 칠보공예	... 644
03 타이포그래피	... 520	03 도자공예	... 650
04 편집디자인	... 526	04 목공예	... 668
05 광고디자인	... 532	05 나전칠기	... 680
06 포장디자인	... 544	06 화각공예	... 682
07 멀티미디어 디자인	... 550	07 초고공예	... 683
08 아이덴티티 디자인	... 572	08 섬유공예	... 684
Chapter 10 전시·환경·새로운 개념·제품 디자인	... 578	09 지공예	... 704
01 전시·환경 디자인	... 578	10 유리공예	... 708
02 새로운 개념의 디자인	... 586		
03 제품(산업, 공업) 디자인	... 596		

정샘 미술이론^(삼)

Part

01

미술교육의 이해

Chapter 01 미술교육과 교육론

Chapter 02 미술교육의 역사

Chapter 03 사회 참여 미술교육

Chapter 04 미술교육 발달 이론

Chapter 05 박물관 · 미술관 교육이론

Chapter 06 미술비평이론

미술교육과 교육론

01 미술교육의 필요성

1. 자아의 표현방법

- ① 미술활동의 가장 큰 교육적 의미는 그 행위가 자아표현의 유효한 수단이라는 데 있다.
- ② 미술활동은 어린이와 청소년들에게 강력한 자아표현의 한 방법을 제공한다.
- ③ 미술을 통하여 개성과 감정을 표현하며 자신과 외부 환경과의 의사소통을 하도록 한다.

2. 시지각의 중요성

- ① 시지각은 시각을 통해 받아들인 외부의 정보를 의미한다.
- ② 미술은 시각적 사고나 공간적 지능을 효율적으로 육성할 수 있도록 하는 교과이다.
- ③ “현대인은 기계 문명으로 인해 원초적이고 생득적인 생동감과 감각의 힘을 상실해가고 있다.”
➔ 게슈탈트 심리학에 기초하여 아른하임(R. Arnheim)이 강조
- ④ 시각적 교육은 표현뿐만 아니라 이해와 감상 지도를 통해 가장 효과적으로 육성되는 것이다.

3. 개성과 창의성 육성

- ① 미술을 통해 자신들이 가지고 있는 생각과 경험, 감정적 사유 등을 자유롭게 드러낼 수 있으며, 미술교육은 학생 개개인의 개성과 생각의 표현에 자극과 기회를 제공한다.
- ② 미술교과의 속성 자체가 창의적이고, 창조를 목적으로 하는 새로움의 추구이기 때문에 학생들의 창의성 발휘와 육성에 이바지한다.

4. 아름다움의 향유

- ① 미술을 통해 아름다움을 직접 체험하고 이해·감상함으로써 미적 안목을 기를 수 있다.
- ② 미술표현과 이해·감상을 통해 즐거움과 재미를 스스로 체험하여 학생들의 현재와 미래의 삶에 윤희유와 활력소 역할을 할 수 있다. ➔ 실러의 미적 유희론과 관련

5. 좌·우뇌의 균형 있는 발달

(1) 에드워드(Edward)

- ① 잘 보고 관찰해서 보이는 대로, 생각하면서 창의적으로 그리기
- ② 거꾸로 된 그림 그리기, 그림을 보지 않고 그릴 대상의 윤곽만 보고 그리기

(2) 교과별 특성

미술교과는 우뇌적 성향이 있고, 다른 교과는 좌뇌적 성향이 있다. 뇌의 균형적인 발달은 균형적인 사고와 조화로운 행동을 의미한다.

좌뇌	순차적·수리적·논리적·상징적·추상적·시간적·합리적 = 언어적
우뇌	창의적·구체적·종합적·공간적·직관적·감성적·시각적 = 시각적(미술교과)

(3) 뇌 과학과 미술교육

- ① 아동들이 5세 이전부터 조기교육을 받으면 상대적으로 인지기능이 높아져서 측두엽에 있는 베르니케 영역이 발달하게 된다.
- ② 창의성의 저해요인 중에 A(아동이 어렸을 때 그림 그리기를 무척 좋아하지만 성장하면서 그림 그리기를 싫어하고 낙서를 좋아하는 유형), B(그림을 그릴 때 형태를 그리지만 세부적인 묘사를 하지 못하고, 주제와 형태에 관한 내용을 제목이나 글로 적어서 표현하는 경우가 있는 유형)와 같은 증상은 어릴 때부터 논리적·분석적인 교육을 많이 받은 아동에게 나타나는 현상으로 언어의 이해력을 담당하는 베르니케 영역이 발달하지만 언어중추를 담당하는 브로카 영역이 같이 발달하지 못해 일어나는 경우이다.
- ③ 지적인 성장은 베르니케 영역의 발달을 의미한다. 베르니케 영역은 언어의 이해력을 담당하는 곳이므로 자신이 처한 환경을 논리적이고 지적으로 해석하게 된다.

02 미술교육이론의 특성

1. 미적 교육론

미적 교육이란 두 가지 의미를 갖는다. 넓은 의미로는 인간 경험의 미적 차원의 교육을 가리키고, 좁은 의미로는 예술교육을 가리킨다.

◆ 학자들의 견해

허버트 리드 (Herbert E. Read)	<ul style="list-style-type: none"> 포괄적 견해이다. 미적인 것을 예술의 중요한 본질로 보고, 그런 의미에서 미적 교육을 예술교육에 한정시키려는 견해가 전형적인 이론이라 할 수 있다.
브라우디 (Hary S. Broudy)	<ul style="list-style-type: none"> 미적 교육이 어린이로 하여금 진지한 예술에 입문할 수 있게 하여 그들이 다양한 예술 형식의 '언어들'을 조작할 수 있도록 하는 것을 기초적인 목표로 본다. 보통교육 내의 예술교육 프로그램에서 예술작품의 창작과 감상을 통해 지각적 기술, 비평적 파악의 발달을 강조했다.
굿맨 (Nelson Goodman)	<ul style="list-style-type: none"> 전통적 미적 경험론에 근거하는 미적 교육론의 입장에서는 굿맨의 이론을 예술의 인지적 지위를 주장하는 주지주의의 이론일 뿐이라고 비판하였다. 미적 경험은 정적이라기보다 역동적이다. 여기에는 섬세한 차별들을 만들어내고 미묘한 관계들을 식별해내며, 기호체계들과 그 안의 문자들을 확인하여 이것들이 무엇을 지시하고 예시하는지를 확인하며, 작품을 해석하면서 세계를 작품과의 관계 속에서, 작품을 세계와의 관련 속에서 재조직하는 것이 포함된다.

2. 창조교육론

- ① 인간의 정신적·문화적 영역 가운데에서도 기본적으로 주체적·창조적 의미를 지닌 예술을 통해서 창조성을 발휘하여 인류 진화의 원동력을 기를 수 있는 것이 창조교육이다.
- ② 창조교육론은 기계와 기술에 의해 점차 상실해가는 인간의 창조성을 예술교육에 의해서 회복하려는 또 하나의 적극적인 예술교육 사상이다.
- ③ 20세기 초 독일의 드레스너(Dresder)는 '창조로서의 예술'을 주장하였다.

3. 정서교육론

예술활동이 인간의 감정을 순화시킴으로써 정서를 기르는 수단이 될 수 있다고 보는 사상

- ① 정서교육론은 감상이나 창작을 위한 예술 자체의 교육이 아니라 예술에 의해서 형성되는 인간의 교육적 효과를 기대한다.
- ② 정서교육론은 러스킨, 모리스, 쉴러, 괴테, 훔볼트(Humboldt) 등에 의해 형성되었으며, 현대의 감정주의나 상징주의의 미학에서도 이와 같은 맥락을 찾아볼 수 있다.
- ③ 정서교육의 중요성을 주장한 랑거(Langer)는 '예술은 사회적으로나 개인적으로나 인간 발달의 첨단이 되며, 이를 도외시할 때에는 도덕적 퇴폐가 따르며 지적 생활과 종교에까지 그 영향을 끼친다'고 보았다.
- ④ 정서교육은 학생들의 활력과 깊은 관계가 있고, 미적 직관과 직관적 사고, 심미성, 표현성 등 조형적인 정서로 이루어질 수 있다.
- ⑤ 미술과 교육을 통하여 정서적 감정과 미적 감정이 조화되는 것은 개인의 정서를 윤택하게 할 뿐 아니라 사회윤리 교육의 효율성을 아울러 높여줄 수 있다.

4. 생활교육론

- ① 생활 그 자체를 미화 또는 예술화하려는 적극적인 노력 가운데 인간교육이나 문화에 최고 목적을 두는 것이 생활교육이다.
- ② 생활예술론은 페닝(Pfenning), 화이트헤드(Whitehead), 기셀린(Ghiselin) 등에 의해서 주장되었다.
- ③ 미술을 통해 생활을 가꾸고 문화양식을 습득하려는 실용주의적 입장이다.

5. 개성교육론

- ① 리드, 로웬펠드, 치젝 등이 주장
- ② 창조성 예술교육과 같은 맥락
- ③ 정치적 민주화 발전에 기인, 예술의 자유표현에 의한 개성존중사상
- ④ 리드(예술을 통한 교육, Education through Art, 1943)
  - ㉠ 미술교육, 조형교육, 시각교육의 목적 + 자기표현 방식 포괄
  - ㉡ 예술은 획일적인 것이 아닌 개인주의와 다양성에 바탕을 두어야 한다.
  - ㉢ 사회적 병리의 근원은 자발적인 창조 능력의 억압
  - ㉣ 교육의 자발성 결여 = 인격의 분해 유래
  - ㉤ 파괴충동, 공격본능을 창조적 예술활동으로 발산, 순화
- ⑤ 로웬펠드(V. Lowenfeld)
  - ㉠ 'Creative & Mental Growth' - 학습자 중심의 미술교수법 도입
  - ㉡ 미술제작의 과정, 내용, 작품은 아동의 성장·발달을 위한 도구
  - ㉢ 미술적 발달은 성장단계에 따른 자연발생론적 결과
  - ㉣ 학습자의 미술 발달단계 정립, 개인의 창조성과 정신적 성장을 위한 수단 = 미술

미술교육의 역사

01 미술교육의 역사

1. 서양에서 미술교육의 기원

(1) 고대 미술교육

① 목적

훌륭한 삶이란 신체적, 지적, 미적, 도덕적 측면의 발달과 인격의 조화로운 발달을 의미

➔ 음악 중시

미술교육 목적	문화를 지속하기 위한 교화의 기능으로 교육
내용	드로잉

② 관련 학자

플라톤	<ul style="list-style-type: none"> • 예술은 모방의 모방(외적인 모방, 단순 모방) • 예술의 가치 회의적, 음악은 높은 지위, 합리적 예술 사용, 국가 재건
아리스토텔레스	<ul style="list-style-type: none"> • 드로잉 교육의 목표: 예술은 진실된 재현(창조적인 모방, 본질 모방) • 드로잉 = 인간형태의 아름다움을 느낄 수 있도록 하는 것이다. • 『정치학』에서 교육의 네 부분을 규정했다(독서, 작문, 신체훈련, 음악, 비정규적으로 실시되는 드로잉). • 독서, 작문, 드로잉은 인생에 유익한 것으로 정당화되었다.

알아두기 모방에 대한 학자들의 입장

1. 피타고라스학파는 모방을 체험의 표현으로 이해하였다.
2. 데모크리토스는 활동의 재현으로 이해하였다.
3. 플라톤은 다른 것을 복사하는 의미로 이해하였다.
4. 아리스토텔레스는 예술의 본질적 특성으로 이해하였다.

(2) 헬레니즘 문화

이미 고대 스파르타·아테네에서 형성

① 목적

- ㉠ 감상자, 소유자는 교양 있는 높은 계층
- ㉡ ‘훌륭한 삶’에 교육의 목표를 두었다.
- ㉢ 신체적, 지적, 미적, 도덕적 측면에서 조화로운 인격 발달
- ㉣ 예술가, 장인: 하층 계급

② 내용

- ㉠ 헬레니즘 시대부터 시각예술은 존중받기 시작했으며, 드로잉 수업은 BC 4세기에 아펠레스의 교사 중의 한 사람이었던 팜피루스의 영향하에 씨시온에서 시작되었다.
- ㉡ BC 2세기에는 드로잉이 테오스와 마그니시아와 미안드럼에서 학교 시험과목의 하나로 채택되었다.

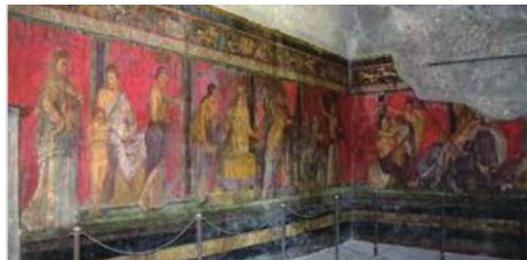
(3) 로마 시대

- ① 대체로 시각예술은 교육에 대한 관심에서 제외되고, 기술적인 실기 중심의 조각가들이 활동하였다.
- ② 플로티누스(AD 204~270)는 플라톤의 영감의 견해에 기초한 미의 철학을 발전시켰다.
  - ㉠ “영감을 받은 예술가의 시각으로는 보다 완전한 형태를 포착할 수 있다.” “따라서 예술은 단순한 모방이 아니라 뜻밖의 재현과도 같은 것이다.” ‘순수한 관념의 모방’으로 주장하였다.
  - ㉡ 미란 이상적인 형태를 구체화시킨 것으로 정의하였다.
  - ㉢ ‘유출설(流出說)’과 ‘일자론’을 제시하였다.

유출설	태양에서 빛이 방사하는 것처럼 초월적인 절대자로부터 만물이 유출되어 창조되었다는 학설
일자론	<ul style="list-style-type: none"> • 예지계에는 일자(一者, The one)와 정신(nous)이 있다. • 예지계와 현상계 사이에 영혼(psyche)이 있다. • 현상계에는 자연(physis)과 질료(nyle)가 존재한다고 했다.

콘스탄티누스 황제상 | 로마

고대 로마 벽화

(4) 중세(로마 제국 멸망, 476)

① 배경

- ㉠ 상업, 여행, 시각예술의 현세적 활동이 쇠퇴하고 농업경제 활동 활발
- ㉡ 십자군 전쟁 → 무역의 발달

② 길드 체제의 미술교육

- ㉠ 목적: 신앙을 보급하기 위한 수단
- ㉡ 내용: 다양한 분야별 장인들의 공예 길드
- ㉢ 방법: 엄격한 자아 훈련, 대가들을 모방
- ㉣ 도제 신분 제도
  - ㉠ 길드 → 교육의 중요한 일부분(도제 고용 권한 = 노동 계급의 재편성 역할)
  - ㉡ 대가가 그의 조수들을 감독하며, 이 조수들은 도제들을 감독하는 교육상의 계급조직

(5) 르네상스 시대 미술교육

① 시대적 배경

- ㉠ 공예와 순수미술의 분리
- ㉡ 예술가의 사회적 지위가 급상승(천재는 어떻게 가르칠 것인가? 교육적 질문 제기)

② 사상적 배경

신플라톤주의 이론이 예술에 영향을 끼쳤다. 예술가들은 신과 같이 창조적인 노력에 유일하게 참여할 수 있는 재능을 부여받은 인물로 간주되었다.

③ 방법

천재의 사고에 알맞은 교육방법을 필요로 하게 되어 이는 결국 예술원의 형태를 취하게 되었다.

④ 교과서

오도아르도 피알레티가 1608년에 예술가들과 그들의 학생들을 위해 최초의 드로잉 안내서를 출간하였다.

⑤ 예술원 교육의 전개

- ㉠ 1562년 조르지오 바사리가 피렌체에 설립한 아카데미아 델 디세노
미술 법칙의 탐구와 교수법이라는 이미 확립된 방법으로, 예술 그 자체를 학문으로 만드는 법칙들은 자연에서보다는 예술 그 자체에서 유래하였다.
- ㉡ 1593년 페데리코 추카리가 로마에 설립한 아카데미아 디 산 루카
이는 왕족이나 성직자가 설립한 것이 아니고 사립이라는 점에서 그 의의를 갖는다.

◆ 르네상스 시대 미술교육

목적	<ul style="list-style-type: none"> • 미술가 양성 교육 • 장인, 직공 양성 교육 • 중·상류층 아마추어 교육
특징	순수 예술과 실용 예술의 구분
방법	<ul style="list-style-type: none"> • 길드: 엄격한 자아훈련, 대가들을 모방 • 예술원 교육: 작품 감상, 미술 이론, 일반 문화의 특징 토론

⑥ 르네상스 미술교육 방법

- ㉠ 미술교육은 천재의 사고에 알맞은 교육 방법을 사용했다.
- ㉡ 초보자들과 능숙한 대기들이 함께 모여서 작업하며, 새로운 기교와 원칙을 보여주는 다른 사람들의 작품들을 함께 감상했고, 미술 이론과 일반 문화의 특징을 함께 논하기도 했다.
- ㉢ 촛불 빛을 이용하여 조상을 그리도록 권했다. 촛불 빛이 면들의 경계를 적절하게 형성하기 때문에 부조를 능숙하게 만드는 데 도움이 되었다.
- ㉣ 교육과정은 미술과 해부학 혹은 고전에 대한 인문주의자의 탐구였다 수학적 기반을 더한, 그 시대의 예술가 자신들이 발전시켰던 이론으로 구성되었다.

바치오 반디넬리 예술원 | 베네치아노, 1531, 동판화

다 빈치

미켈란젤로, 붉은 초크 사용

라파엘로

알아두기 알베르티 3법칙

1. 회화는 원근법 배합, 인간 형태의 비율과 비례, 공간감, 역사적 현실성을 불러일으켜야 한다.
2. 회화는 고전문헌, 성경에서 유래한 에피소드나 테마를 담아야 한다.
3. 사람들을 교화하고 기쁘게, 무섭게 하는 드라마로 전달되기 위해 적절한 색감, 빛, 비율, 구성을 통해 정교하게 제작되어야 한다.

2. 산업혁명과 미술교육

(1) 17세기

- 사회적 혼란, 교회의 분리, 전쟁 등으로 르네상스 시대의 종말을 고하고, 과학의 발전으로 예술관련 학문 쇠퇴
- 절대주의 국가에서 예술의 위치: 미술이 인간의 정신과 정서에 영향을 준다.
- 프랑스 예술원 설립(1648): 회화와 조각 예술을 통한 국가 발전 촉진, 산업 디자이너 배출

① 로크(Locke)

- ㉠ 드로잉을 통한 소통 중시(언어보다 영상에 의해서 만들어진 이미지들로 정신적 개념이 더 정확하게 소통될 수 있다고 주장함) - 드로잉 교육의 정당화를 꾀하였다.
- ㉡ 학교보다 가정교육 중시(학문보다 예의, 도덕, 실천행동 우선)
- ㉢ 실질적이고 유용한 교육, 생활력 있는 신사 육성 주장

② 코메니우스(Comenius)

- ㉠ 「대교수학」, 직관교수 제창, 근대과학 연구방법론 적용
- ㉡ 영국 혁명기 교육에 영향

③ 헤르바르트(Herbart)

- ㉠ 아동을 한 인간으로 인식 - 그들의 세계는 자연에서 자연적으로 펼쳐진다.
- ㉡ 표현활동(미술)을 흥미 유발을 위한 놀잇거리로 처음 도입(듀이로 이어짐)

(2) 전제주의(專制主義, autocracy) 시대와 프랑스 예술원

- ① 프랑스 예술원의 미술교육 배경
  - ㉠ 1648년 설립. 이는 13세기 이후 화가와 조각가를 통치했던 길드의 속박에 줄곧 대항했던 결과이다.
  - ㉡ 왕에게 건축과 기하학, 원근법, 산수, 해부학, 천문학, 그리고 역학과 함께 예술원의 교육에 미술교육이 포함되어야 한다고 주장했던 결과이다.
- ② 예술원 창립 목표
  - 사회에 필요한 디자이너를 배출하려는 것
- ③ 내용
  - ㉠ 원근법과 기하학, 해부학, 방법의 규칙을 형식화하는 회화의 분석을 매우 중시하였다.
  - ㉡ 생물 드로잉 과정을 독점적으로 가르쳤다(길드에서 하지 않는 것으로써 예술원 권한 확보에 가장 중요한 역할을 함).
- ④ 중요 학자
  - ㉠ 프레아르 드상블레
    - 「회화의 완벽한 이념」(1662) - 왕실 소장의 작품 분류
    - ➡ 창안, 비율, 빛깔, 표현, 구성의 판단 기준을 활용하였다.
  - ㉡ 앙드레 페리비앙
    - 「저명한 화가들의 인생과 작품에 대한 토론」(1666) - 다양한 종류의 회화 체계를 세웠다.
    - ➡ 정물화 < 풍경화 < 동물화 < 인물화의 순서로 정했다.
  - ㉢ 르 브랑
    - 「감정의 표현」(1698) - 데카르트 심리학에 기초한 표현이론을 발전시켰다.
  - ㉣ 로거 드 필레
    - 「회화의 균형」(1708) - 유명 화가들을 평가했다.

◆ 전제주의 시대 미술교육

목적	국가 권력과 위신을 강조하기 위한 수단
내용	• 예술 각 분야별 전문 내용 • 드로잉(아마추어 교육에 포함)
방법	교수들의 드로잉 작품 모사, 석고상 드로잉, 모델 드로잉

⑤ 예술원 과정의 교수·학습 방법

| 인물 표현 교육 내용 |

- ㉠ 생물 드로잉 과정을 독점적으로 가르쳤다.
  - ➔ 이는 길드에서는 없는 것으로 예술원이 권한을 확보하는 가장 중요한 열쇠였다.
- ㉡ 모델에게 포즈를 취하게 하며 초보자들이 모사할 수 있는 드로잉의 소재를 제공해 주었다.

| 일반적인 교수·학습 방법 |

- ㉠ 상급과 하급의 수업으로 나뉘어졌다.
- ㉡ 하급반은 교수들의 드로잉 작품을 모사한 반면, 상급반은 학생들이 살아있는 모델을 직접 그린다.
- ㉢ 그 다음 석고상을 그리게 했다.
- ㉣ 드로잉 작품을 모사한 다음에는 석고상 드로잉으로, 그 다음은 모델 드로잉의 순서로 이어졌다.

| 예술원 교육의 목적 |

- ㉠ 프랑스 국왕의 미술 이론에의 접근을 통제함으로써 미술교육의 독점권을 확보했다.
- ㉡ ‘공식적’ 양식과 그 영역의 이데올로기를 확고히 유지할 수 있었다.
- ㉢ 예술원 학생들이 미술의 법칙들에 정통할 수 있도록 계획되었다.

드로잉의 요소 중 일부 | 찰스 르 브랑의 양식을 따른 동판화 기법의 예칭

(3) 계몽주의 시대의 미술교육

① 식민지 시대의 미국의 학교 교육

- ㉠ 1635년 최초의 라틴어 그램머 스쿨 설립(수업료 면제의 중등 공립학교)
- ㉡ 프랭클린의 필라델피아 예술원 계획안 제시

현대 언어들, 산수, 항해학, 드로잉 등 실제적인 과목을 추천하였다.

② 18세기의 전문적인 미술교육 - 배경

- ㉠ 18세기 내내 유럽 대륙에서 프랑스 예술원은 미술학교의 한 전형이 되었다.
- ㉡ 대부분의 지역에서 예술원과 미술학교들은 경제적 이유에서 설립되었다.
- ㉢ 새로운 산업체에서는 노동자들과 기능공들의 드로잉과 디자인 기술에 대한 수요가 증가하였다.

③ 일반 교육에서 미술교육

- ㉠ 프랭클린은 드로잉이 신사들을 위한 것이 아니라 기계공들을 위한 것이라고 기술했다.
- ㉡ 드로잉은 모든 사람들에게 유용하다고 강조했다.

(4) 18세기 – 산업혁명기 미술교육

- 계몽주의 시대 말기에 장 자크 루소는 『에밀』에서 감각을 통한 학습을 주장하여 이에 기초한 일련의 교육 개혁에 촉매제 역할을 수행했다(페스탈로치와 프리벨에게 영향을 줌).
- 1772년 독일의 통치자들은 미술교육을 통해 산업 목표를 충족시키기 위하여 새로운 예술원인 레알슐렌과 부르기슐렌을 조직하였다.

① 18~19세기 사회의 변화

㉠ **산업화로 진행** – 전문적인 미술교육 형성의 배경이 됨.

- ㉡ 훈련된 디자이너의 부족 현상과 상품에서 예술적 특성이 감소된 현상이 생겼음.
- ㉢ 산업혁명의 도래: 실용적, 유용한 미술교육 대두
- ㉣ 장인 육성 교육: 산업에 실질적 활용

㉡ **현실에 대한 개념의 변화**

- ㉢ 계몽정신의 시대, 진보의 시대, 과학적 탐구
- ㉣ 인간 이성에 따른 합리적인 사고와 진리의 탐구 강조

㉢ **낭만주의의 부상(19세기)**

- ㉣ 이성·과학·자유 중심, 새로운 사회 확립
- ㉣ 산업혁명, 정치투쟁, 문화혁명
- ㉣ 순수예술가의 독창성 강조, 예술가의 문화적 역할, 낭만적 견해
- ㉣ 프랑스 혁명: 미술은 사회 안정에 필요한 정신적 통찰력의 근원
- ㉣ 신고전주의의 쇠락과 낭만주의의 태동이 점차 가중되었다.
- ㉣ 코메니우스의 객관적 자연주의, 루소의 주관적 자연주의 「사회계약론」
- ㉣ 로크의 경험주의

㉣ **미술의 위치 변화**

18세기에는 중산층의 후원, 반면에 산업주의가 시작되면서 19세기에는 새로운 애호가로서 미술 소비자들이 출현하게 되었다.

㉣ **미국 벤자민 프랭클린 교육과정에 미술 도입(당시에 뿌리 내리지 못함)**

- ㉣ 언어로서 드로잉의 보편성을 강조했다.
- ㉣ 드로잉이 신사들을 위한 것이 아니라 기계공들을 위한 것이라고 주장했다.

㉣ **전문적 미술교육의 등장 – 국가별로 서로 다른 방법의 산업 미술교육 접근**

- ㉣ 프랑스 예술원(1648년 이후)과 프랑스의 장식 미술학교(1830년대)에서 미술교육
- ㉣ 독일 무역학교(1864년 비엔나 미술과 공예학교)
- ㉣ 영국 디자인 학교(1837년 디자인 학교)

(5) 19세기 미술교육

| 공립학교 드로잉 교육방법 |

- 첫째, 대부분 단순한 기하학 도형, 즉 직선과 곡선, 각, 평면 도형 및 입체 도형, 간단한 장식으로 시작한다.
- 둘째, 일년의 연습으로 이루어졌다.
- 셋째, 인체 드로잉을 강조하지 않았으며, 윤곽 드로잉에 머물렀다.

- ① 미술교육에서 낭만적 이상주의 등장 - 미술교육에서는 18세기 칸트, 실러(1795년)의 영향
- ② 프리벨(1825년)의 은물과 작업 시리즈, '놀이'·'정원사와 같은 교육자' 이론(유·초등교육)
- ③ 러스킨(1850년대)의 회화교육, 디자인 운동
- ④ 윌리엄 토리 해리스의 선형적 이상주의

(6) 19세기 공립학교 미술의 창안

- ① 페스탈로치의 드로잉 안내서 보급: 모든 어린이의 잠재력 개발을 위한 교수법과 표현기능 중심의 드로잉 교육 교과서(1803년)
- ② 산업 드로잉 운동의 시작: 월터 스미스 중심의 산업 드로잉 교육의 시작(1873년)
- ③ 미국의 공립학교
  - ㉠ 드로잉 교육의 발달
  - ㉡ 드로잉을 실용적 측면으로 활용
첫째, 드로잉은 필기력을 향상시킨다.
둘째, 드로잉은 산업 현장에서 기본적인 기술이다.
셋째, 드로잉은 윤리적인 힘을 가지고 있다.
- ④ 대학에서의 시각예술 교육 시작
  - ㉠ 하버드 대학교: 1874년 찰스 노턴 교수가 시작
  - ㉡ 예일, 프린스턴을 포함하여 대략 47개의 대학에서 순수 미술의 코스를 개설함
  - ㉢ 독일: 빈켈만의 『고대 예술의 역사』 - “고귀한 단순함, 고요한 위대함”
- ⑤ 19세기 미국의 여성교육에서의 미술
드로잉은 ‘세련된 교양’이라는 견해가 지배적이었다[파울(Fowle)은 이 견해에 반대함].

푸생, 〈아르카디아에도 나는 있다〉

주제: 메멘토 모리(Memento Mori, 죽음을 기억하라),
누구나 꿈꾸고 열망하는 이상적인 곳도 죽음은 항상 존재한다.

베르사유 궁전

02 현대 미술교육의 역사

1. 표현기능중심 미술교육

공교육에서 미술을 가르쳐 표현 능력을 향상시키자. 사회가 요구하는 전문 미술가를 양성하자.

1) 역사적 배경

- 산업의 구조가 농업에서 → 공업으로(공장의 기계화, 대량생산)
- 수공업 생산에서 → 공장의 대량생산(수공업의 침체)
- 산업제품의 미적 수준 하락 → 미술 도입의 사회적 요청 팽배
- 직업학교, 기술학교, 미술학교 설립 → 산업과 미술의 연관 시작
- 1851년 세계만국박람회 → 표현기능중심의 미술교육 요구 강화

- ① 산업혁명과 전문적 미술교육의 시작
- ② 전문적 미술학교의 전통을 이어감

2) 주요 특징

- ① 사회의 요구에 부합되는 미술가, 산업디자이너 교육 실시(예 바우하우스 미술교육)
  - ㉠ 교육방법의 과학화, 교육 내용의 체계화 강조
  - ㉡ 건축가, 디자이너, 공예가 등의 양산 목표
- ② 반복적인 훈련을 통한 표현기능의 향상
  - ㉠ 실기 중심의 학습과제 수행 - 기능의 숙달
  - ㉡ 훌륭한 기능을 갖춘 미술가의 소양 교육
- ③ 미술에 관한 기본 요소와 체계적인 구조에 의한 지도 강조
미술의 기본 요소 및 원리, 구조 파악 - 체계적인 실기 지도

◆ 표현기능중심 미술교육

배경	<ul style="list-style-type: none"> • 19세기 사회 변화의 기원 → 산업혁명 • 전문적 미술학교의 전통 → 아카데미 교육 - 가내 수공업 퇴조, 기계공업으로 대체, 상품에서 예술적 특성의 감소
목적과 방법	<ul style="list-style-type: none"> • 숙련된 제도공과 디자이너의 육성 • 전문적인 미술교사 양성 • 반복적인 훈련을 통한 표현기능의 향상 • 미술에 관한 기본 요소와 체계적인 구조 강조

3) 주요 미술교육학자 → 19세기 이후

(1) 벤자민 프랭클린(Benjamin Franklin, 1749년)

- ① “미술은 유용성 있고 물질적인 가치를 가졌다.”
- ② “미술은 삶에 필요한 공예품의 질과 전문적인 기능을 향상시키는 수단이다.”
- ③ “미술교육은 국가 발전에 도움을 주기 위함이다.” - 1642년 매사추세츠 주 의회의 종교의 원칙, 국가의 법을 읽고 쓰며 이해할 수 있도록 하기 위한 법 통과
- ④ 1749년 학교교육에 미술 도입을 처음 주장하였다.

(2) 페스탈로치(Pestalozzi)

모든 아동의 잠재력을 계발해낼 수 있는 교수법을 추구하며 자연은 진리의 원천이고 진리는 감각을 통해 받아들여진다고 주장했다. ‘감각 인상’을 형성하는 데 중요한 역할을 하는 측정과 드로잉을 포함하는 학습을 통해 배움이 지속될 수 있음을 강조하며 ‘단순한 형태에서 복잡한 형태로 진행되는 드로잉 학습’ 방법을 제시하였다.

① 미술교과서 제시

- ㉠ 1803년 드로잉 교과서 「관념에의 ABC」 제시
- ㉡ 사람이 말이나 노래로 전달되는 소리를 통해, 또 측정과 드로잉을 포함하는 형태 학습을 통해, 숫자 공부를 통해 배움을 지속한다고 믿었다.

② 교육 원칙

- ㉠ 기본적으로 서로 연관된 모든 것들을 함께 모은다.
- ㉡ 필수적이 아닌 것들은 모두 하위에 둔다.
- ㉢ 유사성에 따라 모든 사물을 배열한다.
- ㉣ 중요한 사물에 대하여 여러 감각을 통해 경험시킴으로써 그 감각 인상을 강화시킨다.
- ㉤ 새로운 아이디어들의 차이가 미세하여 거의 지각할 수 없을 정도로 세분된 단계로 지식을 배열한다.
- ㉥ 복잡한 것으로 나아가기 전에 단순한 것을 완벽하게 만든다.

③ 교육방법

단계적이고 위계적인 드로잉 학습 강조

- ㉠ 단순한 형태에서 복잡한 형태
- ㉡ 선에 대한 학습 중시
- ㉢ 선, 곡선, 각 등을 읽게 만들.
- ㉣ 자를 사용하지 않음.

알아두기 드로잉 방법서 「관념에의 ABC」 (1803)

1. 물체의 형태를 구성하는 선, 곡선, 각 등을 마치 감각 인상의 알파벳처럼 읽을 수 있다.
2. 드로잉은 정신의 능력을 훈련하는 중요한 방법이며, 드로잉이 인지 계발을 심화시킨다.

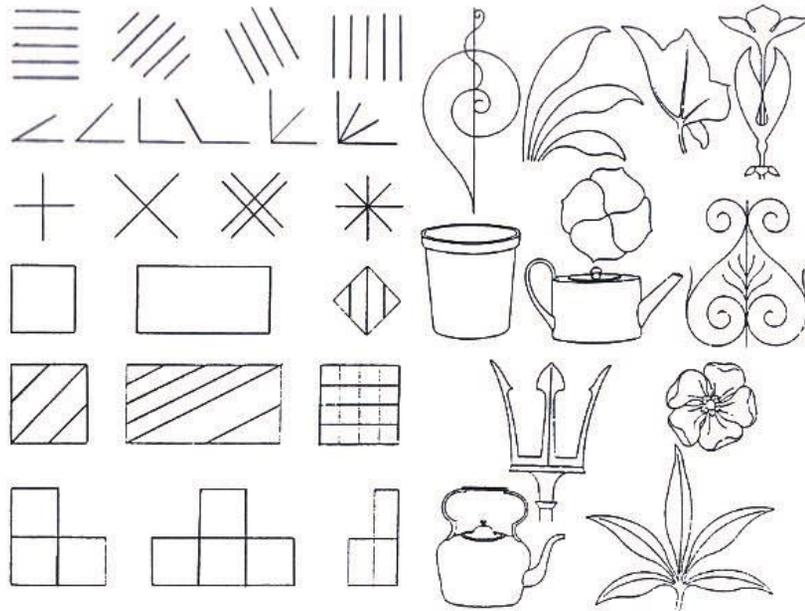
(3) 영국의 헨리 콜(H. Cole)

① 미술교육 목적

- ㉠ 제도나 도화 강조, 정밀한 기능공의 훈련 목적
- ㉡ 1851년 디자인 학교 재편성, 초등학교 드로잉 과정과 드로잉 교사 프로그램 마련[사우스켄싱턴 디자인 학교 - 사우스켄싱턴 지역의 영국왕립예술학교(Royal college of Art) 디자인스쿨]

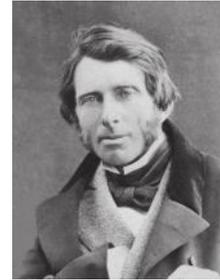
② 교육방법

- ㉠ 단순하고 실질적인 기하학 지식을 면밀하고 세련된 모방의 힘과 물체 자체를 그리는 힘으로 유도했다.
- ㉡ 처음부터 세부를 그리도록 교육한다.
- ㉢ 미술을 제조 공업의 분야로 가르쳤다.

사우스켄싱턴 디자인 학교, 초등학교 드로잉 프로그램

(4) 존 러스킨(John Ruskin)

- ① 특징 - 「드로잉의 요소」 저술(1855~1860년 노동자 대학에서 교육)
  - ㉠ 콜의 교육론에 반대하였다.
  - ㉡ 낭만주의적 교육관을 주장하였다.
  - ㉢ 미술에서 <라파엘 전파>에 영향을 주었으며, 디자인에서 <미술공예 운동>에 영향을 주었다.
- ② 미술교육에 대한 견해
  - ㉠ 미술교육의 목적은 첫째, 물질적 우주에서 신이 만든 작품의 아름다움을 각 개인들이 지각할 수 있도록 돕기 위한 것. 둘째, 각 개인의 취미 계발
  - ㉡ 드로잉이 지각력을 계발하며, 각 개인의 취미 또한 계발할 수 있다.
  - ㉢ 드로잉은 현실적인 이익이 있다.
- ③ 교육방법
  - ㉠ 자연을 직접 관찰하고 표현한다.
  - ㉡ 큰 부피와 색채를 먼저 정돈한 다음 나중에 세부를 묘사하도록 지도한다.
  - ㉢ 사람들을 예술가로서 교육하려고 하였다.
  - ㉣ 기하학 드로잉 거부, 화법 도입. 어린이들에게 자발적인 활동의 필요성을 인정하였다.

💡 **알아두기**

예술성에는 지각과 창안 포함. 지각만이 교육을 통해 발전

💡 **알아두기**

'미술과 공예운동' 시기의 미술학교 원칙

1. 재료를 중시함: 항상 그 재료의 특징을 최대한 살릴 수 있는 데에 그 재료를 사용한다.
2. 사용을 고려함: 물건의 형태, 디자인, 재료 혹은 장식 등이 사용하다가 훼손되거나 부서져서도 안 되며 사용자에게 불편을 주어서도 안 된다.
3. 구조를 중시함: 물체의 구조가 미의 근원이 되어야 한다.
4. 구구에 대한 고려: 활발한 표현과 도구 작업에서 즐거움이 있어야 한다.

[미술공예운동] 윌리엄 모리스

[미술공예운동] 아서 맥머도, 1882

[미술공예운동] 윌리엄 모리스, 1890

(5) 윌리엄 모리스(W. Morris)

① 배경

- ① 러스킨에게 영향을 받았다.
- ② 18세기 중엽 영국에서 시작된 산업혁명은 사회에 많은 변화를 가져왔다. 당시의 미술교육도 변화를 맞이했고, 유용성과 실용성을 강조한 ‘표현기능중심 미술교육’ 사조가 전개되었다.

② 내용

- ① 모리스는 산업혁명 이후 예술의 사회적 기반이 쇠퇴했다고 생각했고, 예술이란 오직 전문 예술가들만이 이해할 수 있거나, 다룰 수 있는 어떤 것으로 취급되어서는 안 된다고 주장했다.
- ② 노동자들이 생산한 아름답고 유용한 물건들은 사용자를 즐겁게 만든다고 믿었다.
- ③ 기계적인 방법의 생산과 빅토리아 시대의 특징인 과도한 장식을 사용하는 무성의를 질타했다. 또 대량생산체제는 포기해야 하고 제조업과 교육의 ‘길드(guild)’ 체제가 회복되어야 한다고 주장했다.
- ④ 건축, 공예품 등에서 상실된 예술성을 되찾기 위해 기계에 의한 생산을 거부하고 다시 손에 의한 예술적 숙련을 촉진시키기 위함이다(수공 생산 옹호).

(6) 윌리엄 벤트리 파울(W. B. Fowle)

- ① 1827년 보스턴 고교에서 미술을 선택교과로 도입
- ② 학교교육과정에 그림을 도입 시작
- ③ 랭카스터의 ‘감독 학생제’ 활용
- ④ 교수법은 지적으로 엄격한 방식에 의한 드로잉 교육
- ⑤ 드로잉 지도에서 **철판**을 사용하였다.
- ⑥ 여학생들도 남학생들과 똑같이 교육을 받아야 한다고 주장했으며, 체벌 제도를 없앴다.

파울의 목적	파울의 방법
<ul style="list-style-type: none"> • 훈련된 산업 디자이너 교육 • 도덕적인 교육을 위한 수단 	<ul style="list-style-type: none"> • 정해진 규칙을 따르는 드로잉 • 드로잉의 기하학적 원칙에 따른 방법

(7) 미니피(W. Minifie)

- ① 볼티모어 고교에서 미술교육 실시
- ② 미술의 유용성 강조. 산업적인 면에 활용
- ③ 미술을 작품 제작으로서가 아닌 과학으로 인식 → 체계적인 지도 강조

(8) 호레이스 만(H. Mann)

- ① “어린이 혼자 쓰기를 배우는 것보다 다양한 감각으로 그리거나 쓰는 것을 배우는 것이 빠르다.”
- ② 드로잉은 필기력을 향상시키며, 산업 현장에서 기본적인 기술이다. 드로잉은 또한 윤리적인 힘을 가지고 있다.

(9) 남북전쟁 이전 시기의 예술 교육

- ① 존 갯스비 챔맨
  - ㉠ 「미국 드로잉」(1847)
  - ㉡ 쓰기를 배울 수 있는 사람이면 누구나 그림을 배울 수 있다.
  - ㉢ 드로잉은 유익한 것으로, 실제적인 가치를 지녔다.
  - ㉣ 드로잉 교육의 대중화를 추구하였고 후에 월터 스미스에게 영향을 주었다.

(10) 대학에서 미술 감상 교육

- 찰스 엘리엇 노턴: 하버드대 미술교육(1874), 대학에서 미술 감상 교육을 실시

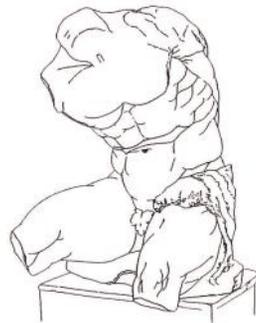
(11) 월터 스미스(W. Smith), 찰스 캘러한 퍼킨스, 존 더들리 필브릭 - 사범학교 개설

- ① 특징
  - ㉠ 1870년 매사추세츠 주에서 ‘산업 드로잉’이라 불렀던 과목의 교육에 지대한 영향을 끼쳤으며, 드로잉 교육 체계와 1872년 사범 미술학교를 통해 교사들의 훈련 제도도 고안했다.
  - ㉡ 교육 대상은 아동, 성인 기술공, 일반 대중으로 구분하였다.
- ② 드로잉의 기능

“일반 교육에서 드로잉의 진정한 기능은 지각의 정확성을 계발하고, 상상력을 연마하고 또 그렇게 함으로써 질서에 대한 사랑을 고취시키면서 창의력을 키우도록 하는 데 있다.”
- ③ 교육 목적

드로잉 연습은 산업에서 심미안(미의 향유를 창조하기 위한 교육)과 기술(실리적인 현실 생활을 위한 교육)을 갖추는 데에 필요하다.

  - ㉠ 산업 디자이너 육성과 숙련된 제도공 육성
  - ㉡ 미술가가 아닌 일반인도 정규 교육을 통해 미술 교사로 양성할 수 있도록 교육시키는 것
- ④ 교육방법
  - ㉠ **W. 스미스 교육과정:** 자유로운 화법 드로잉, 모델 드로잉, 기억 드로잉
주로 교사가 칠판에 드로잉을 하면 어린이는 석판에 그대로 그리는 방법
  - ㉡ ‘형태를 복사하는 방법’(심미안을 얻는 방법), ‘윤곽 드로잉’(산업 드로잉 방법)

월터 스미스의 「시각 예술 작품의 재현과 디자인을 위한 표준 서적 (Boston : James Osgood & Co., 1872)」에서 발췌한 도판

(12) 디자인 교육

① 도우(A. W. Dow) – 종합적 지도방법(형식주의 교육이론)

도우는 조형요소를 조형원리로 조화시키는 종합적인 지도를 하였다. 선의 구성, 선의 묘사 등의 경험을 하고 명암의 지도에서는 밀도, 양감, 구성, 명암의 묘사 등의 경험과정을 다루었다.

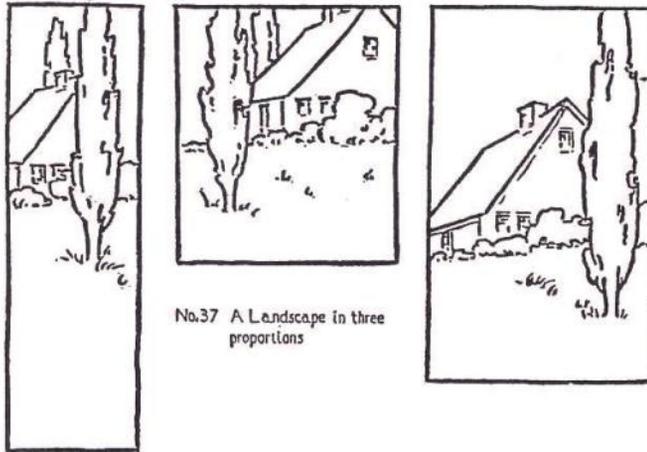
- ㉠ 미술의 구조를 분석하는 데 관심을 두고 체계적 방법의 개발에 주력
- ㉡ 산업 디자인의 제작을 목적으로 하는 표현기능중심의 미술교육 전개
- ㉢ 조형요소와 원리를 경험하도록 한 다음 그 경험을 모아 종합적으로 전개해야 한다는 이론
- ㉣ 전통적 모방과 달리 응용력을 키우는 창의적 활용 방안의 제시와 습득한 지식을 응용할 수 있는 능력, 지도의 체계성이 장점
- ㉤ 미국 디자인 학습에 공헌 ➔ ‘디자인 요소와 법칙’ 고안
- ㉥ 한계: 지나친 법칙의 강조로 미술의 구조와 본질을 조형요소와 원리에 국한시켰다.

◆ 「구성[composition]」(1899) 집필

디자인의 기본적 세 요소	선, 노탄(notan; 명암), 색채
구성의 원칙	대립, 변화, 중속, 반복, 대칭

알아두기 종합적 지도 방법

도우는 자신이 고안한 디자인의 요소와 원칙들이 과거와 현재, 그리고 미래 미술의 모든 형태에서 가장 기본적인 덕이라고 믿었기 때문에 자신의 디자인 이론을 ‘종합적’이라고 주장했다.

다른 비율을 나타내는 세 작품의 풍경화(연습 No. 37) | 아더 웨슬리 도우의 「구성」(1899; rpt, New York; Doubleday Doran Co., 1913)에서 발췌

4) 학교교육 - 바우하우스

(1) 형성 배경

- ① 독일 사회의 재건 이념 반영
  - ㉠ 러스킨과 모리스 등에 의해 일어난 미술공예운동이 바우하우스 태동의 기초에 영향을 주었다.
  - ㉡ 관료적 입장에서 당시 바이마르 지역의 경제적인 위치가 낮음에 따라 대안으로 계획되었다.
  - ㉢ 산업화 이후 디자인의 중요성 인식에 대한 흐름과 함께 그것을 위한 실천적 교육기관의 필요성이 대두되었다.
- ② 앙리 반 데 벨데의 예술공예학교의 영향
  - ㉠ 1906년 바이마르 예술공예학교가 설립되었다.
  - ㉡ 공방체계를 강조하였다.
  - ㉢ 예비과정을 운영했다(바우하우스의 가장 큰 특징 중 하나이다).
  - ㉣ 예술과 공예의 원리는 건축이다.
  - ㉤ 새로운 조화와 미적인 명료성을 추구(디자인의 명료화)하였다.
- ③ 독일 공작연맹의 결성
  - 제품의 양적·질적 생산과 규격화, 표준화에 따른 국가 디자인의 근대화 추구
- ④ 20세기 기하학적 추상 양식의 움직임과 새로운 조형 의식의 대두
  - 칸딘스키(1911), 몬드리안(1917) 등 추상 미술 등장

바우하우스 인장 | 오스카 쉐레머

(2) 바우하우스의 출발

- ① 발터 그로피우스를 중심으로 1919년 미술학교와 공예학교를 통합하여 독일의 바이마르에 설립 → 완전한 공업주의적 건축을 추구하였다.
- ② 미술공예운동 → 독일 공작연맹 → 바우하우스의 흐름으로 이념적 계승을 가져왔다.
- ③ Dombauhütte(돔바우히테): 중세 정신적 중심지로서 성당을 표명한 것에서 유래한다.
- ④ 모든 예술(조각, 회화, 공예)을 건축 중심으로 통합하였다.

(3) 바우하우스의 목표

- ① 모든 미술 분야를 통합, 공예가·화가 및 조각가들로 하여금 그들의 모든 기술을 결합시켜 협동 프로젝트를 수행토록 훈련하였다.
- ② 공예의 지위를 순수미술까지 격상시키고, 공예 및 산업체 지도자들과의 지속적인 접촉을 확립하였다. 수공예적 또는 예술적으로 완성되는 동일한 평등이 교육목적이다.

바우하우스의 교육 개념도

(4) 바우하우스의 교육 과정과 방법

① 교육과정 구분

㉠ 일반적 과정(2단계 구분)

㉡ 3단계 구분: 교육의 과정은 '도제'(예비과정) ➔ '직인'(공작-형태) ➔ '준 마이스터'(과학 이론) 과정으로 심화

② 교육과정과 내용

알아두기 바우하우스 교육 간단 요약표

교과 과정	교육 과정
1. 공작 교육(실기 교육) 돌, 나무, 금속, 점토, 유리, 색채, 직물 2. 형태 교육(이론 교육) • 관찰: 자연연구, 재료연구 • 표현: 도화, 구성법, 입체공작도, 모형제작 • 형성: 공간론, 색채론, 구조론	1. 예비 교육(도제, 직인) - 기간: 6개월 • 내용: 재료연구, 기본 형태 교육 • 특징: 교육의 수료에 의한 자격으로 실습공방으로 입학 허가 2. 공작 교육(직인) - 기간: 3년 • 내용: 공작 교육 + 형태 교육 • 특징: 필요한 경우 직인증서를 받는다. 3. 건축 교육(준마이스터) - 기간: 자유 • 내용: 실제의 건축 현장에서 수공예적인 건축 작업, 건축 훈련
바우하우스의 예비 과정(기간: 6개월)	
교육 방식	• 대상: 도제, 직인 • 교수: 1명의 기능 마이스터, 1명의 조형 마이스터 • 특징: 시험 후 준마이스터로 진급
특징	• 모든 학생의 '기초 조형 교육의 필요성' 역설(잇텐) • 학생의 기능을 일정 수준으로 끌어올리기 위함. • 각자의 능력을 최대한으로 발휘시킬 수 있는 토대 마련
교육 과정	• 창의력과 예술적 재능 개발 ➔ 고정 관념에 얽매이지 않는 스스로의 인식에 기초한 작품을 제작토록 함. • 기초 훈련을 통해 각자에게 적합한 조형 분야를 찾게 함. ➔ 직업 선택을 용이하게 하기 위함. • 형태와 색채에 관한 기본 원리 교육

(5) 바우하우스 교육의 의의 및 미술교육에 미친 영향

- ① 전 세계적으로 현대적 조형교육의 그대로 모델을 제시하였다.
- ② 20세기의 기능주의 건축, 디자인의 확산에 지대한 영향을 끼쳤다.
- ③ 바우하우스 형태, 색채교육은 추상화된 조형 언어를 통해 미적 보편성을 추구했다.
- ④ 조형예술의 영역에서 총체적 예술을 지향했다.

꼭 **알아두기** 요하네스 이텐(Johannes Itten)의 조형교육

1. 특징

- ① 개인적이고 감성적이며 동양철학에서 비롯한 신비주의적인 경향의 조형세계를 펼쳤다.
- ② 색채론에서 색채예술은 화가의 경험과 직관에 바탕을 둔 것이었다.
- ③ 어떤 자극에 의하여 일어나는 감각이 동시에 다른 영역의 감각을 일으키는 것을 공 감각이라고 한다.
- ④ 초기 바우하우스 교육의 중심이었다.
- ⑤ 기초 조형교육의 필요성을 역설하였다.
- ⑥ 예비과정을 통한 학생들의 능력 발휘 토대 구축을 강조하였다.

2. 『색채의 예술(1961)』, 『디자인과 형태(1963)』

- (1) 학습 형태는 감정적, 주관적 형태의 학습
- (2) 자연물의 정밀묘사와 거장들의 작품 연구
- (3) 재료와 질감의 연구
- (4) 대비의 원리, 색채연구, 형태 구성, 율동
  - ① 교육에 있어 기초적인 형태와 색채에 관한 이론은 양극적인 대조에 의한 일반적인 '대비(對比)의 이론'에 기초를 두고 있다.
  - ② 대비론에 기초를 둔 수업의 세 가지 분류
    - ㉠ 첫째는 자연소재에 관한 연구이다.
    - ㉡ 둘째는 인체 데생에 관한 연구이다.
    - ㉢ 셋째는 점, 선, 면, 조각, 입체, 비례, 질감, 색채 등 조화된 생활의 반복은 모두가 율동의 주제가 되며 위대한 힘은 율동적인 것과 관계한다는 생각에서 율동에 관한 연구를 조형과목으로 하였다.

