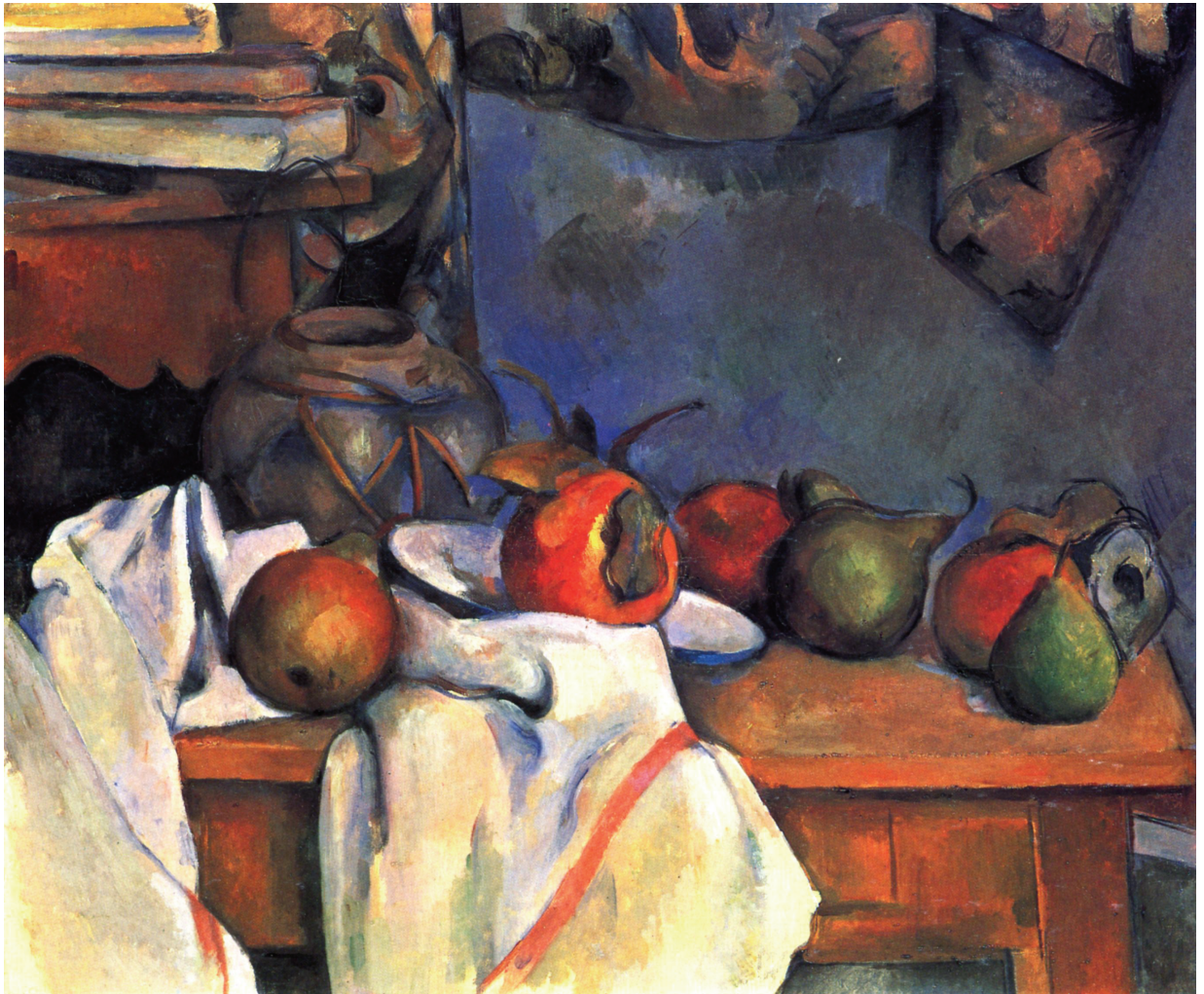

2027

중등교원임용 전공미술 대비

정샘 미술교육학 심화이론서

정샘 교수 편저

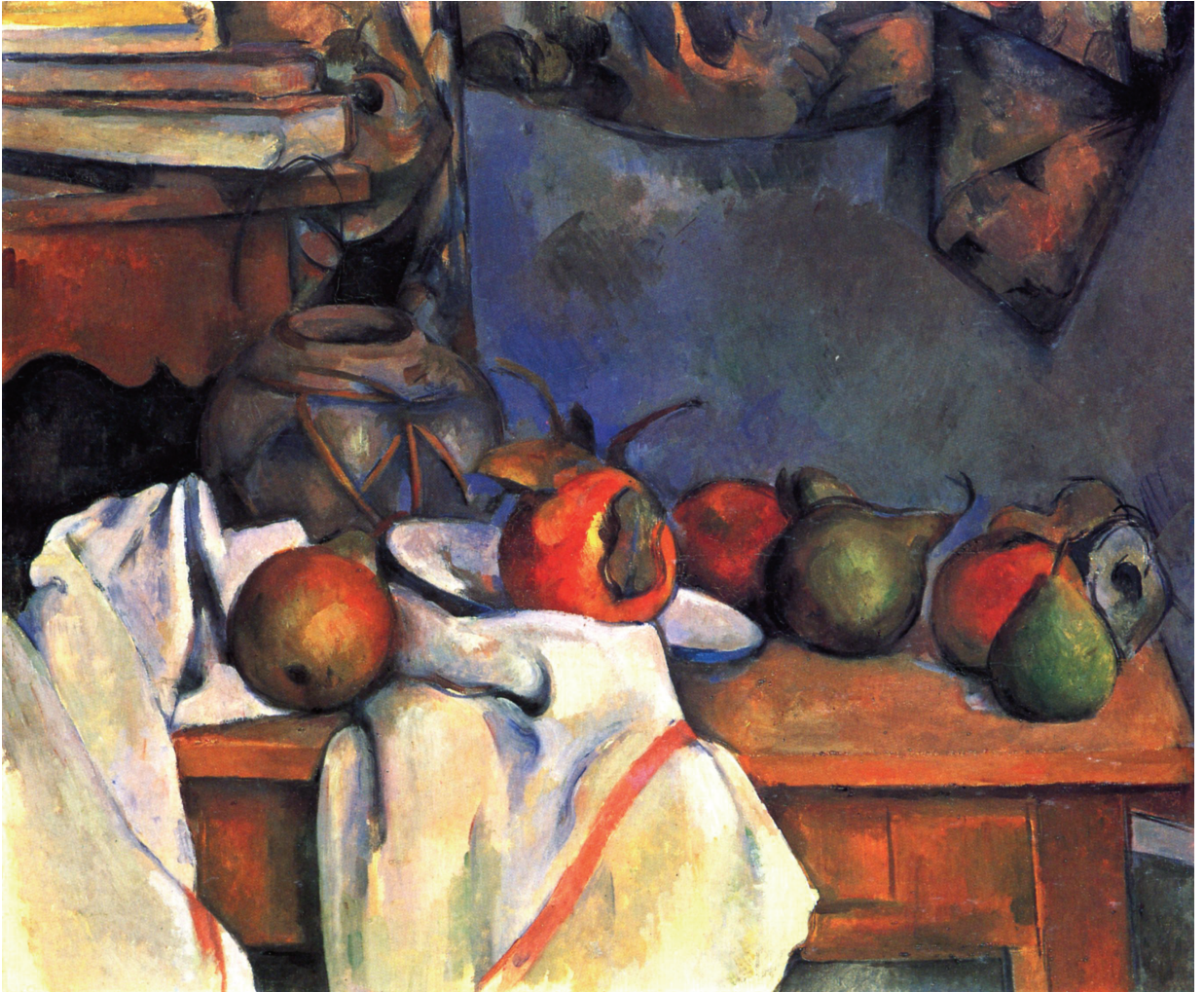

박문각임용
www.pmg.co.kr

2027

중등교원임용 전공미술 대비

정샘 미술교육학 심화이론서

핵심(核心)

핵심은 사물의 가장 중심이 되는 부분을 말합니다.

정 샘의 『미술 교육학 심화이론서』는 <미술교육학> 제 이론을 바탕으로 하되 사회적 변화와 임용고시의 변화를 반영하여 새롭게 출판하는 미술교육 전문서입니다.

초·중등학교급별 미술과 디자인 계열의 교사와 예비 교사를 위한 필수 교재이자, 미술교육, 박물관 교육을 전공하는 석·박사과정 대학원생을 위한 체계적이고 깊이 있는 전공서적으로 집필된 것입니다.

따라서 초·중등학교급별 미술과 디자인 계열의 교사와 예비 교사를 위한 필수 교재이자, 미술교육, 박물관 교육을 전공하는 석·박사과정 대학원생을 위한 체계적이고 깊이 있는 전공서적 역할을 할 것입니다.

선택과 집중

<미술교육학 심화이론서>는 임용고시를 준비하는 예비 교사들의 합격을 위해 반드시 필요한 <미술 이론서> 책을 한 권 잡아보라고 할 때 모두가 '선택'할 수 있는 한 권의 책을 만들려고 집필한 책입니다.

<미술교육학> '기본 이론서'를 바탕으로 기초와 기본이 되는 부분은 핵심 요약해서 압축을 했고, 필요한 내용은 심화, 확산해서 넣었습니다.

이 책에는 미술 이론에 대한 모든 영역이 총망라되어 있습니다. 그 영역 중에서 가장 핵심이 되는 내용을 '미술교육 이론', '조형론', '매체와 기법', '장르별 핵심과 심화이론', '중국 미술사', '한국 미술사', '서양미술사', '현대미술사' 등을, 양식사, 형식사적인 측면에서 요약·집필하였습니다.

특히 현행 중등 교원 임용시험 제도와 기출문제의 경향에 제시된 핵심 내용을 최대한 반영하였으며, 그러한 내용의 기반이 되는 중요 도서와 사전, 논문 등을 충실히 반영하였습니다.

1. 중등 교원 임용시험의 평가 영역 및 평가 내용 요소에 해당하는 중요 영역별 핵심 이론과 양식적 특징, 기법, 재료, 작품의 특징을 모두 심도있게 편성하였다.
2. 교과 교육학의 최근 이론과 사상 및 미술과 교육과정을 모두 포함하였다.
3. 미술의 특성상 시각적 게시물과 미술 작품 등은 모두 칼라 형식으로 제시하여 내용에 대한 이해와 분석에 더욱 최적의 효과를 추구하였다.
4. <미술교육학 기본 이론서>의 흐름과 맥을 같이 하면서 좀 더 깊이 있는 분석과 비평을 함께 편성하였기 때문에, 미술에 관심이 있는 일반인과 대학원에서 전문 공부하는 예비 교사가 모두 이해하고 활용할 수 있도록 관련 내용을 편성하였다.

목차

Contents

5. '인도 미술사', '중국 미술사'는 시대사의 흐름에 맞춰서 미술사를 정리하였다.
6. '한국 미술사'는 금속공예, 도자 공예, 건축사, 회화사, 근 · 현대 미술사로 편성하면서 장르별 심화를 기준으로 하면서 시대사의 흐름에 맞춰서 정리하였다.
7. '서양 미술사', '현대 미술사'는 시대 흐름과 유파, 이즘 별 흐름에 맞춰서 정리하였다.

기품

표정 하나, 말 한마디에서도 기품이 드러납니다.
미소 하나, 발걸음 하나에도 기품은 드러납니다.
그 사람의 안에 담긴 인격의 향기가 저절로, 숨김없이, 바깥으로 풍기는 것입니다.
추사가 그리도 강조했던 '문자향(文字香)과 서권기(書卷氣)'는 인문적 교양을 함축적으로 표현한 말입니다.

여러분들의 표정과 말과 미소와 발걸음에서, 나아가 봄꽃과 같이 푸른 우리 모두의 인생에서 '기품'과 '문자향 · 서권기'가 드러나기를 바라는 생각으로 심화와 확대의 희망을 품어 봅니다.
따라서 이 책을 선택하는 모든 분이 공부를 끝내고 책을 덮을 때에는 미술 이론에 대한 핵심과 심화, 선택과 집중을 거쳐서 스스로 안에서 뿜어 나오는 '기품'을 형성할 것이라고 확신합니다.

본서와 함께하는 모든 분의 행복을 기원합니다.

2026. 2월
양현재(養賢齋)에서 정샘

PART 01 미술 교육론

제1장 미술교육이론·사상·학자2

- 01 미술교육의 역사(고대~근대)2
- 02 표현 기능 중심 미술교육6
- 03 창의성 중심 미술교육10
- 04 낭만적 이상주의 미술교육13
- 05 이해중심 미술교육론14
- 06 현대 미술교육의 흐름18
- 07 Neo-DBAE19
- 08 미술의 제 개념 변화20
- 09 다문화 미술교육론22
- 10 구성주의 미술교육론26
- 11 Art PROPEL 미술교육론27
- 12 시각문화 미술교육(VCAE)28
- 13 사회 참여 미술교육
(Education for Socially-Engaged Art)34
- 14 박물관·미술관 교육이론38
- 15 미술 비평41
- 16 발달단계48

제2장 교육 과정52

- 01 교육과정 변천(2022년 개정 포함)54
- 02 교수·학습 방법68
- 03 평가(수행평가)78

PART 02 표현

제1장 회화, 전통회화, 조소, 판화84

- 01 조형론 조형 요소와 원리84
- 02 드로잉-스케치89
- 03 스케치91
- 04 매체와 재료, 용구93
- 05 서양 회화 기법98
- 06 조소 기법 정리110
- 07 판화120
- 08 전통회화134

제2장 서예156

- 01 서예(한문 서체)156
- 02 우리나라 한문 서예의 역사162
- 03 한글 서체163
- 04 집필법과 완법164
- 05 서예 관련 중요 용어165
- 06 전각 인장의 종류167
- 07 색채학170

제3장 디자인184

- 01 디자인의 역사184
- 02 시각 디자인208
- 03 제품 디자인231
- 04 공공 디자인·환경 디자인238
- 05 새로운 디자인244
- 06 창의적 발상법250

목차

Contents

제4장 공예	254
01 금속 공예	254
02 도자 공예	268
03 목공예 / 목칠기 공예	277
04 염색공예	289
05 지공예	300
06 유리 공예	304

PART 03 동양 미술사

제1장 인도 미술사	308
제2장 중국 미술사	314

PART 04 한국 미술사

제1장 금속 공예	352
01 금속 공예 기법 기초 정리	352
02 시대별 중요 금속 공예	353
제2장 불상 조각 - 삼국시대, 통일신라, 고려 ...	360
01 명칭	360
02 재료와 방법에 따른 구분	362
03 우리나라 불상의 흐름	364
제3장 건축 - 석탑	376
01 가람 배치 구조	377
02 시대별 석탑	378
제4장 한국 도자사	392
01 고 대	392
02 삼국시대	395
03 가 야	398
04 통일신라	399
05 고 려	400
06 조선 백자	406
제5장 한국 미술사	408
01 삼국시대 - 고구려 고분벽화	411
02 신라-통일신라 시대	415
03 고려시대	416
04 조선시대	421
제6장 한국 근대 미술	446

PART 05 서양 미술사

제1장 고대~모더니즘 이전452

01 이집트 미술	453
02 그리스	456
03 로마	460
04 그리스 건축 용어	463
05 중세 미술-초기 기독교	463
06 비잔틴 미술	465
07 로마네스크 미술	467
08 고딕 미술	468
09 르네상스 미술	470
10 바로크 미술(Baroque Art)	483
11 로코코 미술(Rococo Art)	490
12 계몽주의	492
13 신고전주의(Néo-Classicisme)	494
14 낭만주의(Romanticism)	495
15 리얼리즘(Realism) - 프랑스	497
16 라파엘 전파(Pre-Raphaelite Brotherhood) - 영국 리얼리즘	498
17 인상주의(Impressionism)	499
18 신인상주의(Néo-Impressionisme)	500
19 후기 인상주의(Post-Impressionisme)	501
20 야수주의(Fauvisme)	504
21 표현주의(Expressionismus)	505
22 입체주의(Cubism)	506
23 오르피즘(Orphism)	508
24 미래주의(Futurism)	509
25 절대주의(지상주의, Suprematisme)	510

26 구성주의(구축주의, Constructivism)	511
27 신조형주의(Neo-Plasticism, De Still)	513
28 다다이즘(Dada)	514
29 초현실주의(Surréalisme)	515

제2장 포스트모더니즘 미술과 조각사516

01 조각	516
02 회화	526

□ 참고문헌562

정선 미술교육학 심화이론서

PART

01

미술 교육론

Chapter 01 미술교육이론·사상·학자

Chapter 02 교육 과정

01 미술교육의 역사(고대~근대)

1. 고대

미술교육 목적	<ul style="list-style-type: none"> • 문화 지속을 위한 교화의 기능으로 활용 • 인격의 조화로운 발달 	
내 용	드로잉 교육	
주요 학자	내 용	
플라톤	예술은 모방의 모방이다.	
아리스토텔레스	<ul style="list-style-type: none"> • “질료(사물)와 형상(완전성의 원리)” • ‘시인’은 일어날지도 모르는 것, 개연성과 필연성의 법칙으로 한다. • 예술은 ‘진실된 재현(representation)’이 일어날 수 있다. • “있는 그대로”가 아니라 “있어야 할 이상”을 표현한다. • 모방은 예술이 본질적 특성이다. 결국 창조적인 모방이다. 	
주요 학자	내 용	
플로티누스 (AD 204~270)	<ul style="list-style-type: none"> • 신 플라톤 주의(Neoplatonism) • ‘순수한 관념의 모방’, 예술은 단순한 모방이 아니라 뜻밖의 재현과도 같은 것이다.” 	
	유출설	<ul style="list-style-type: none"> • 태양에서 빛이 방사하는 것처럼 초월적인 절대자로부터 만물이 유출되어 창조되었다는 학설. • <일자(一者)>에서 <예지>가, <예지>에서 <혼>이, 마치 넘치는 물처럼 유출한다(유출설).
	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.

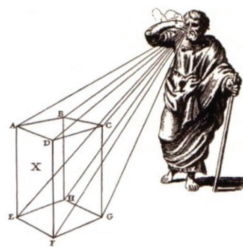
2. 중세 미술교육

미술교육 목적	신앙을 보급하기 위한 수단
내용	다양한 분야의 장인들에 의한 공예 '길드(guild)' 상인들에 의해서 결성된 상인길드 및 수공업자들의 동직길드(craft guild)
방법	엄격한 자아훈련, 대가들을 모방

3. 르네상스

미술교육 목적	<ul style="list-style-type: none"> • 미술가 양성 교육 • 장인, 직공 양성 교육 • 중·상류층 아마추어 교육
내용	순수 예술과 실용 예술의 구분
방법 비교	<ul style="list-style-type: none"> • 중세 길드 : 엄격한 자아훈련, 대가들을 모방 • 이탈리아 예술원 교육(작품 감상, 미술이론, 일반문화의 특징 토론)
르네상스 미술교육방법	<ol style="list-style-type: none"> ① 초보자들과 능숙한 대가들이 함께 모여서 작업하며, 새로운 기교와 원칙을 보여주는 다른 사람들의 작품들을 함께 감상했고, 미술 이론과 일반 문화의 특징을 함께 논하기도 했다. ② 촛불 빛을 이용하여 조상을 그리도록 권했다. 촛불 빛이 면들의 경계를 적절하게 형성하기 때문에 부조를 능숙하게 만드는 데 도움이 되었다. ③ 교육과정은 미술과 해부학 혹은 고전에 대한 인문주의자의 탐구에다 수학적 기반을 더한, 그 시대의 예술가 자신들이 발전시켰던 이론으로 구성되었다.

주요 학자	내용
알베르티 『회화론』 회화의법칙	<p>예술에 대한 두 가지 주요한 주장. 첫째는 예술의 목표가 미(美)라는 것이며, 둘째는 예술의 수단이 자연의 모방이라는 점.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 회화는 원근법 배합, 인간 형태의 비율과 비례, 공간감, 역사적 현실성을 불러 일으켜야 한다. • 회화는 테마, 극적 상황, 고전 문헌, 성경에서 유래한 역사적 에피소드를 담아야 한다. • 사람들을 교화, 기쁘게, 무섭게 하는 드라마로 전달되기 위해 적절한 색감, 빛, 비율, 구성을 통해 정교하게 제작되어야 한다. <p>• 알베르티는 자신이 '올바른 구축'이라 부른 새로운 원근법을 소개하면서 "윤곽선을 그리는 하나의 비결로서 횡단면이라 이름 붙인 그물 망사를 제시하였는데 이를 '알베르티의 그리드'라고 부른다.</p>

뒤브뢰유, 〈시각피라미드의 묘사〉

4. 근대 - 17세기 이후

(1) 전제주의와 프랑스 예술원

미술교육 목적	국가 권력과 위신을 강조하기 위한 수단, 산업사회에 필요한 디자이너 양성
내용	<ul style="list-style-type: none"> • 예술 각 분야별 전문 내용 • 드로잉(아마추어 교육에 포함)
방법	교수들의 드로잉 작품 모사 ⇨ 석고상 드로잉 ⇨ 모델 드로잉

주요 학자	내용
프레아르 드상블레	『회화의 완벽한 이념』, 판단기준 : 창안, 비율, 빛깔, 표현, 구성
프랭클린	일반 교육에서의 미술교육 강조 : “드로잉은 모든 사람들에게 유용하기 때문에 모든 사람들은 그것을 배워야만 한다. 그리고 그림책을 모방하고 원근법을 학습하며 몇몇 법칙들에 의해 드로잉의 본질을 배워야 한다.”

(2) 프랑스 아카데미 미술교육 방법

미술교육 목적	<ul style="list-style-type: none"> ㉠ 루이 14세는 유럽에서 프랑스의 정치적, 경제적 주도권을 획득하며, 자신의 왕정을 강화하려는 목적이었다. 이를 통해 ‘공식적’ 양식과 이데올로기를 확고히 유지할 수 있었다. ㉡ 산업 사회에 필요한 디자이너 육성이 목적이었다.
인물드로잉	<ul style="list-style-type: none"> ㉠ 얼굴의 이목구비를 연습한 후 차츰 머리 전체를 그리는 방식 ㉡ 학생의 수준에 따라 하급 과정에서 상급 과정으로 올라간다. 하급은 교수들의 드로잉 작품 모사하기. 중간 과정은 입체 석고상 그리기, 상급 과정은 인물을 직접 보고 그리는 모델 드로잉으로 구성되었다. ㉢ 모델에게 포즈를 취하게 하며 초보자들이 모사할 수 있는 드로잉의 소재를 제공해 주었다.

(3) 계몽주의 시대 미술교육

미술교육 목적	<ul style="list-style-type: none"> • 미술교육을 통해 산업 목표를 충족시키기 위함 • 학문적인 목적과 실용적인 목적 추구 • 노동자와 기능공들의 드로잉과 디자인 기술 향상
내용	드로잉
방법	아카데미 교육(예술원)

기/출/문/제 2020학년도 B8 기출보기

8 다음은 윌리엄 모리스(W. Morris)를 학습한 후 이를 정리한 예비 교사의 메모이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

- 18세기 중엽 영국에서 시작된 산업혁명은 사회에 많은 변화를 가져왔음. ㉠ 당시의 미술교육도 변화를 맞이하였고, 유용성과 실용성을 강조한 미술교육 사조가 전개되었음.
- 모리스는 산업혁명 이후 예술의 사회적 기반이 쇠퇴했다고 생각했음. 예술이란 오직 전문 예술가들만이 이해할 수 있거나 다룰 수 있는 어떤 것으로 취급되어서는 안 된다고 설명함.
- 노동자들이 생산한 아름답고 유용한 물건들은 사용자를 즐겁게 만든다고 믿음.
- 미술공예운동의 목표를 실현하기 위해 제조업과 교육의 (㉡) 체제가 회복되어야 한다고 주장했음.

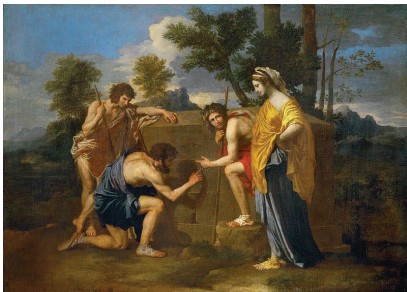
<작성 방법>

- ㉠이 지칭하는 미술교육 사조의 특징을 2가지 서술할 것.
- ㉡의 명칭을 쓰고, 모리스가 이를 옹호한 이유를 서술할 것.

20-B8

모범답안

- ㉠ 표현기능 중심 미술교육이다. 특징은 첫째, 반복적인 훈련을 통한 표현기능향상, 둘째, 숙련된 제도공, 산업디자인이나 육성이다.
- ㉡ 길드
모리스가 옹호한 이유는 건축, 공예품 등에서 상실된 예술성을 되찾기 위해 기계 의한 생산을 거부하고 다시 손에 의한 예술적 숙련을 촉진시키기 위함이다.

푸생, <아르카디아에도 나는 있다>
주제: 메멘토 모리(Memento Mori, 죽음을 기억하라),
누구나 꿈꾸고 열망하는 이상적인 곳도 죽음은 항상 존재한다.

푸생, <사비니 여인의 납치>, 1638
인물들의 동작을 고대 조각처럼 절제되고 균형 잡힌 구도로 배치하여 고전주의적 질서를 구현했다.

* 니콜라 푸생(Nicolas Poussin, 1594년~1665년) : 질서, 균형, 명료함을 중시하는 절제된 화풍, 고전주의 화풍 완성, 이성과 논리에 호소하는 그림, 강렬한 색채보다는 정교한 선(Drawing)과 안정적인 구도를 강조

02 표현 기능 중심 미술교육

■ 시기 : 1745년~ (산업혁명 시기부터)

구분	내용
배경	1. 19세기 사회 변화의 기원 - 산업혁명(수공생산 ⇨ 기계생산) 2. 전문적 미술학교의 전통 - 아카데미 교육 • 가내 수공업 퇴조, 기계공업으로 대체, 도시팽창, 환경오염 • 상품에서 예술적 특성의 감소
미술교육 목적과 방법	1. 숙련된 제도공과 디자이너의 육성 2. 전문적인 미술교사 양성 3. 반복적인 훈련을 통한 표현 기능의 향상 4. 미술에 관한 기본 요소와 체계적인 구조 강조

주요 학자	내용
페스탈로치	1. 유럽의 공립학교 미술교육 강조 • 자연이 최고의 교사라는 루소의 주장을 신봉하였다. • “ 안사우엔(Anschauungen) ”, 즉 마음이 자연으로부터 받아들이는 ‘ 감각 인상 ’이라고 생각하였다. 2. 드로잉 방법서 : 『 관념에의 ABC 』, 1803년 • 물체의 형태를 구성하는 선, 곡선, 각 등을 마치 감각 인상의 알파벳처럼 읽을 수 있다. • 드로잉은 정신의 능력을 훈련하는 중요한 방법이며, 드로잉이 인지 계발을 심화시킨다. 3. 페스탈로치(Pestalozzi)의 지도 방법 • 단순한 형태에서 복잡한 형태 • 선에 대한 학습을 중시하였다. • 선, 곡선, 각 등을 읽게 만들었다. • 자를 사용하지 않았다. 4. 합자원의 원리, 직관의 원리(사물을 직접 관찰-내면화), 조화의 원리, 노작의 원리
헨리 콜	• 제도나 도화 강조, 정밀한 기능공 훈련 목적 • 1851년 영국 사우스 켄싱턴 디자인 학교 재편성 - 초등학교 드로잉 과정, 드로잉 교사 프로그램 마련 • 처음부터 세부를 그리도록 교육하였다. • 미술을 제조 공업의 분야로 가르쳤다. TIP 사우스 켄싱턴 디자인 학교(1851) 19C 산업 구조의 변화로 공장의 기계화, 대량 생산 체제가 보편화 되었으며 기술이 부족한 노동자가 많아짐에 따라 제품에서 예술적 특성의 하락이 나타난다. 이를 극복하고자 영국은 1835년에 디자인 학교를 설립하지만, 장식을 우선적으로 지도하는 교육과정으로 인해 런던 박람회에서 성과를 거두지 못하게 된다. 다시금 드로잉 교육의 필요성을 느낀 영국은 헨리 콜의 지도하에 디자인 학교를 재편성하게 된다.

주요 학자	내 용
존 러스킨	1. 『드로잉의 요소』를 저술하여 드로잉에 대한 체계적 이해와 지도를 시도하였다. <ul style="list-style-type: none"> • 아닌 것이 아닌 본 것을 그리도록 강조 2. 미술교육의 목적 <ul style="list-style-type: none"> • 신이 만든 작품의 아름다움을 각 개인들이 지각할 수 있도록 돕기 위한 것 • 각 개인의 취미 계발 3. 교육 방법 <ul style="list-style-type: none"> • 자연을 직접 관찰하고 표현 • 큰 부피와 색채를 먼저 정돈한 다음 나중에 세부를 묘사 • 사람들을 예술가로서 교육 • 기하학 드로잉 거부 4. 드로잉에 대한 견해 <ul style="list-style-type: none"> • 예술성에는 지각과 창안이 포함되어있으며, 지각만이 교육(드로잉)을 통해 발전할 수 있다. • 드로잉은 지각력을 계발하며, 각 개인의 취미 또한 계발할 수 있다. • 드로잉은 현실적인 이익이 있다.
윌리엄 모리스	<ul style="list-style-type: none"> • 제조업과 교육의 길드 체제가 회복되어야 한다고 주장하였다. <ul style="list-style-type: none"> - 건축, 공예품 등에서 상실된 예술성을 되찾기 위해 기계에 의한 생산을 거부하고 다시 손에 의한 예술적 숙련을 촉진시키기 위함
윌터 스미스 (1873년)	<ul style="list-style-type: none"> • 반복적인 훈련을 통한 표현기능의 향상 • 단계적인 훈련, 규칙과 과학적 원리, 모방작업과 연습 • 교육방법 <ul style="list-style-type: none"> ㉠ 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) • 활동 <ul style="list-style-type: none"> ㉠ 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.
호레이스 만	공립학교 미술의 창안 - 드로잉의 장점 <ul style="list-style-type: none"> • 드로잉은 필기력을 향상시킨다. • 산업 현장에서 기본적인 기술이다. • 드로잉은 또한 윤리적인 힘을 가지고 있다.
미니피 (W. Minifie)	<ul style="list-style-type: none"> • 볼티모어 고교에서 미술교육 실시 • 미술의 유용성 강조. 산업적인 면에 활용 • 미술을 작품 제작으로서가 아닌 과학으로 인식 → 체계적인 지도 강조
윌리엄 벤틀리 파울 (W. B. Fowle)	<ul style="list-style-type: none"> • 교수법은 지적으로 엄격한 방식에 의한 드로잉 교육 • 드로잉 지도에서 칠판을 사용하였다. • 여학생들도 남학생들과 똑같이 교육을 받아야 한다고 주장했으며, 체벌 제도를 없앴다.
존 갯스비 챔맨 (J.G. Chapman)	<ul style="list-style-type: none"> • 「미국 드로잉」(1847), 쓰기를 배울 수 있는 사람이면 누구나 그림을 배울 수 있다.(일반인 교육) • 드로잉 교육의 대중화를 추구하였고 후에 윌터 스미스에게 영향을 주었다.

+ 디자인, 조형 원리 중심 미술교육

주요 학자	내 용						
<p>도우 (1899년)</p>	<p>디자인 이론 제시 『구성』, 1899년 - 표현기능중심 미술교육 시기의 학자</p> <ul style="list-style-type: none"> • 종합적인 미술교육(형식을 강조한 형식주의 미술교육론) • 디자인의 요소와 원칙에 기초를 두었다. • 선, 노란(명암), 색채의 3가지 기본적인 요소 • 대립, 변화, 중속, 반복, 대칭의 5가지 원칙 						
<p>요하네스 이텐 조형교육</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 초기 바우하우스 교육의 중심이었다. • 기초조형 교육의 필요성 역설 • 예비과정을 통한 학생들의 능력 발휘 토대 구축 강조 • 학습형태는 감정적, 주관적 형태의 학습 <ul style="list-style-type: none"> - 자연물의 정밀묘사와 거장들의 작품 연구 - 재료와 질감의 연구 - 형태구성, 대비의 원리, 색채 연구, 율동 <table border="1" data-bbox="422 795 1173 923"> <tr> <td>1단계</td> <td>학생들의 창의력을 개발시켜 스스로의 인식에 기초한 작품 제작</td> </tr> <tr> <td>2단계</td> <td>직업 선택을 위한 기초훈련과 조형분야 찾기</td> </tr> <tr> <td>3단계</td> <td>형태와 색채에 관한 기본원리 교육</td> </tr> </table> <div data-bbox="422 938 1216 1497"> <p>2색 조화 (Dyads) 분열 보색 (split complementary) 3색 조화 (Triads) 4색 조화 (Tetrads) 5색 및 6색 조화 7가지 색채 대비 개념 강조</p> </div>	1단계	학생들의 창의력을 개발시켜 스스로의 인식에 기초한 작품 제작	2단계	직업 선택을 위한 기초훈련과 조형분야 찾기	3단계	형태와 색채에 관한 기본원리 교육
1단계	학생들의 창의력을 개발시켜 스스로의 인식에 기초한 작품 제작						
2단계	직업 선택을 위한 기초훈련과 조형분야 찾기						
3단계	형태와 색채에 관한 기본원리 교육						
<p>바우하우스 교육의 현대적 의의</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 전 세계적으로 현대적 조형교육의 모델을 제시 • 20세기의 기능주의 건축, 디자인의 확산에 영향을 끼쳤다. • 형태, 색채 교육은 추상화된 조형 언어를 통해 미적 보편성 추구 • 조형 예술의 영역에서 총체적 예술을 지향했다. 						

참고 바우하우스 교육 간단 요약표

교과 과정	교육 과정
1. 공작 교육(실기, 실습 교육) 돌, 나무, 금속, 점토, 유리, 색채, 직물 등 작업장의 교육과 공예 2. 형태 교육(물질 분석을 포함하는 형태 이론 교육) • 관찰: 자연연구, 재료연구 • 표현: 도화, 구성법, 입체공작도, 모형제작 • 형성: 공간론, 색채론, 구조론	1. 예비 교육(도제) – 기간: 6개월 • 내용: 각 공방에서 재료연구, 기초 형태 교육 2. 공작 교육(도제에서 직인) – 기간: 3년 • 내용: 공작 교육 + 형태 교육(이론교육) • 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

핵심 개념

통합 예술	회화, 조각, 공예, 건축을 하나로 융합하려 했다.
기능주의	장식보다는 기능과 실용성을 강조했다.
산업과의 조화	예술을 산업 생산과 연결하여 모두를 위한 디자인을 추구했다.

마르셀 브로이어(Marcel Breuer),
 〈바실리 체어(Wassily Chair)〉, 1925년

구조적 특징:

바우하우스(Bauhaus)의 정신을 담고 있으며, 용접 없이 구부러진 크롬 도금 강철 튜브 프레임과 그 사이를 팽팽하게 연결한 가죽 또는 캔버스 스트랩으로 구성되었음.

03 창의성 중심 미술교육

■ 시기 : 1900년~1960년

1. 재건주의 미술교육

+ 사회재건주의 미술 교육

개 념	사회재건주의(social reconstructivism)는 1920~30년대 경제대공황의 위기를 배경으로 대두된 교육과정이론으로 교육을 통해 사회의 변화와 개혁이 주도되어야 한다는 입장을 취한다.
-----	---

+ 오와토나 프로젝트

배 경	1920년대 세계 대공황으로 인한 경제적, 사회적 문제를 해결하려는 방안으로 제시되었다. 미술을 삶의 방식으로 정의하고 생활에서의 실용성을 강조하였다. 미술이 우리의 삶에 미치는 영향을 알아보기 위해 일상에서 미술 요소를 제거해보거나, 가구의 배치, 커튼, 조경, 의복, 자동차 등 일상에서 미적 판단을 요하는 활동들을 미술 수업에 포함시켰다.
특 징	<ul style="list-style-type: none"> 지역사회의 미적 감각을 고취시키는데 기여 소수를 위한 전문적 훈련이 아닌 모든 학생들의 취미를 개발시키기 위함 <ul style="list-style-type: none"> 지역사회를 재건하는 데 교육을 활용 주제 중심의 통합 학습을 주로 전개 빈 병, 폐품 등 일상용품을 사용하면서 미술재료를 확장 환경 문제에 관심 공동체의 미적인 질을 향상시키는 것에 주안점을 둠
영 향	<ul style="list-style-type: none"> 일상생활 문제에 미술교육의 초점이 맞추어짐 미술교육에 대한 새로운 방법 고안 드로잉, 회화, 스케치를 포함한 폭 넓은 영역의 활동이 추구됨

주요 학자	내 용
레온 윈슬로	『통합된 학교 미술 프로그램』, 1939년 • 재건주의 미술교육론, 진보주의 교육 • 미술이 포괄적인 문화적 목적을 위해 교육되어 교육과정의 주요한 통합적 동인으로서 기능해야 한다.
멜빈 해거티 (M. Haggerty)	• 「삶의 방법으로서의 미술」(1935), 일상 생활의 문제에 맞추어진 미술교육 • 교사는 인생과 가정, 공장, 그리고 시장과 같은 장소에서도 미술이 적용될 수 있도록 가르쳐야 한다.

주요 학자	내 용			
존 듀이	1. 시카고 대학교 실험학교 설립, 1896년 2. 『경험으로서의 미술』, 1936년 - <미적 경험> • 학교와 집과 이웃을 통합시키고자 하였다. • 어린이 자신의 경험이 진정한 의미를 갖기 위해서 교과가 존재해야 한다. • “연속성과 유기적 통합성’에 주목한다. 경험은 인간이 하나의 유기체로서 환경의 자극에 반응하고 적응하면서, 환경을 문화로 재구성하는 과정이 된다.” 3. 미술교육에 미친 영향 • 미적 경험을 통한 예술교육 • 교육은 경험의 재구성이다.			
치 켄	1. Juvenile Art Class(비엔나 미술 공예학교) - 1904년 2. 자기표현을 위한 교수법 [자유로운 표현(free-expression), 창조적인 자아표현(creative self-expression)] “아이들도 한 사람의 예술가이며, 그들의 작품은 모든 예술이 그러하듯이 고유한 가치를 지닌다는 전제를 기반으로 한 미술 교수법”이다. • 성인들의 영향력을 최소로 줄이고, 아동의 잠재된 창의력을 이끌어내자. • 학생들의 재료 선택권, 재료와 기법의 선택권 • 교사는 정원사이다. ※ 자유로운 표현(free-expression) : 어른들의 간섭을 배제하고 ‘낙서하듯 자유롭게 내면 세계를 드러내는 것’			
허버트 리드	1. 『미술을 통한 교육』, 1943년 • 미술교육은 사회적 조화와 평화를 위해 중요한 힘이 될 수 있다. • 자유 표현 강조 리드는 아동의 유희적 표현활동을 최고의 예술 활동으로 간주했으며, 아동의 유희적 활동을 ‘자유 표현’이며, 순수한 내적 표현 욕구의 산출이라고 보았다. • 8가지 심리 유형 제시(유기, 촉각, 구조, 열거, 상상, 장식, 울동, 감정이입형) 2. 아동의 미술표현 방법 • 도식(schema) : 복제양식과 모방양식 • 운동감각적 표현력 : 팔운동을 통한 즐거움에서 생성된다. • 이미지와 기호 : 아동의 그림 발달단계에서 이미지, 기호나 상징, 표현의 세 가지 주제가 나타난다. 3. 요약 • 예술교육의 목표를 인간이 지니고 있는 미적 감수성을 자연스럽게 발달시켜 조화롭고 균형 잡힌 인간을 육성하는 것으로 보았다. • 교육 방법 : 사물에 의한 교육, 결합에 의한 교육, 자연적인 형식			
	유기형	외적 대상에 충실하며 시각적이다.	상상형	자기중심적 감정표현. 상상적 상징이 강하게 나타나는 유형
	촉각형 (서정형)	감정적인 기분을 표현하는 유형	장식형	쾌활한 표현을 위해 색채와 도형을 즐겨 씀.
	구조형	주제를 양식화하여 표현, 도식적인 형태로 표현하려고 함.	울동형	울동감 있게 표현하며 패턴에 애착을 가지는 유형. 서정적.
	열거형	지능에 의지해 표현. 기록하듯이 표현, 매우 사실적임.	감정이입형 (인상형)	대상의 정서적 특징을 잘 표현

주요 학자	내 용																
<p>로웬펠드</p>	<p>1. 미술교육 사상</p> <ul style="list-style-type: none"> • 미술을 통한 정서적 성장, 지적 성장, 신체적 성장, 지각적 성장, 사회적 성장, 미적 성장이 이루어진다. • 미술 수업은 먼저 어린이의 일반적인 발달단계의 특징을 연구하고 그것에 알맞은 주제, 동기부여, 재료, 교수방법이 선정되어야 한다. <p>2. 지도 방법의 특징</p> <ul style="list-style-type: none"> • 동기부여뿐 아니라 재료, 주제 등이 발달단계의 특징에 따라 선정되어야 한다. • 베끼거나 본뜨기, 칠하기 그림책 등을 강하게 반대했다. • 제작 결과보다 과정을 매우 중시했다. • 어른의 관점에서 바라보는 간섭의 배제를 강조한다. • 어린이 표현 유형에 맞게 지도해야 한다. <p>3. 자유로운 자기표현</p> <p>어린이가 자발적으로 자기를 표현하고 자신의 정서를 표출하며, 그림으로써 자신의 사고의 폭을 넓혀가는 과정이 중요하다.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 표현과정의 중시 • 동기부여, 주제, 재료 등은 발달단계에 맞게 제시 • 아동 스스로 생각하고 느끼고 지각하도록 격려 <p>TIP “창의력이란 어떤 어린이에게나 이미 잠재되어 있는 능력이며, 이를 더 발달시키기 위해 할 수 있는 일은 거의 없다.”</p> <table border="1" data-bbox="425 923 1225 1103"> <tr> <td data-bbox="425 923 564 995">시각형</td> <td data-bbox="564 923 1225 995"> <ul style="list-style-type: none"> • 객관적인 타당성에 대한 사실적인 해석 • 환경과 외관, 비례, 명암, 배경, 원근 등을 중요시함. </td> </tr> <tr> <td data-bbox="425 995 564 1103">촉각형</td> <td data-bbox="564 995 1225 1103"> <ul style="list-style-type: none"> • 내적 표현 강조, 정서적 특성, 가치에 따른 비례, 개인주의적 해석, 성격 묘사 • 형태에 대한 신체적, 정서적, 지적 이해의 종합적 결과로 나타남. </td> </tr> </table> <p>4. 로웬펠드의 창의성 중심 미술교육 사상이 한국의 미술교육과정에 미친 영향</p> <table border="1" data-bbox="425 1158 1225 1524"> <tr> <td data-bbox="425 1158 564 1191">제2차</td> <td data-bbox="564 1158 1225 1191">아동중심의 조형 활동을 전개하는 창의적인 표현능력을 중시하였다.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="425 1191 564 1225">제3차</td> <td data-bbox="564 1191 1225 1225">미적 정서를 길러 전인적 인간을 육성하는 데 목표를 두었다.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="425 1225 564 1297">제4·5차</td> <td data-bbox="564 1225 1225 1297">미술을 통한 정의적 인격 형성을 중시하였고, 창조성과 감정이 풍부한 개성적 인간을 육성하는 데 목표를 두었다.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="425 1297 564 1372">제6차</td> <td data-bbox="564 1297 1225 1372">전인교육의 목적 달성을 위해 표현, 창의성, 개성을 중시하면서 감상 능력 신장을 강조하였다.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="425 1372 564 1444">제7차</td> <td data-bbox="564 1372 1225 1444">미술 활동을 통하여 표현 및 감상능력을 기르고, 창의성을 계발하여, 심미적인 태도를 함양하는 것을 강조하였다.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="425 1444 564 1524">2007 개정</td> <td data-bbox="564 1444 1225 1524">개성, 창조, 정서교육으로서의 미술교육의 성격과 미술교육의 사회적·문화적 성격을 강조하였다.</td> </tr> </table>	시각형	<ul style="list-style-type: none"> • 객관적인 타당성에 대한 사실적인 해석 • 환경과 외관, 비례, 명암, 배경, 원근 등을 중요시함. 	촉각형	<ul style="list-style-type: none"> • 내적 표현 강조, 정서적 특성, 가치에 따른 비례, 개인주의적 해석, 성격 묘사 • 형태에 대한 신체적, 정서적, 지적 이해의 종합적 결과로 나타남. 	제2차	아동중심의 조형 활동을 전개하는 창의적인 표현능력을 중시하였다.	제3차	미적 정서를 길러 전인적 인간을 육성하는 데 목표를 두었다.	제4·5차	미술을 통한 정의적 인격 형성을 중시하였고, 창조성과 감정이 풍부한 개성적 인간을 육성하는 데 목표를 두었다.	제6차	전인교육의 목적 달성을 위해 표현, 창의성, 개성을 중시하면서 감상 능력 신장을 강조하였다.	제7차	미술 활동을 통하여 표현 및 감상능력을 기르고, 창의성을 계발하여, 심미적인 태도를 함양하는 것을 강조하였다.	2007 개정	개성, 창조, 정서교육으로서의 미술교육의 성격과 미술교육의 사회적·문화적 성격을 강조하였다.
시각형	<ul style="list-style-type: none"> • 객관적인 타당성에 대한 사실적인 해석 • 환경과 외관, 비례, 명암, 배경, 원근 등을 중요시함. 																
촉각형	<ul style="list-style-type: none"> • 내적 표현 강조, 정서적 특성, 가치에 따른 비례, 개인주의적 해석, 성격 묘사 • 형태에 대한 신체적, 정서적, 지적 이해의 종합적 결과로 나타남. 																
제2차	아동중심의 조형 활동을 전개하는 창의적인 표현능력을 중시하였다.																
제3차	미적 정서를 길러 전인적 인간을 육성하는 데 목표를 두었다.																
제4·5차	미술을 통한 정의적 인격 형성을 중시하였고, 창조성과 감정이 풍부한 개성적 인간을 육성하는 데 목표를 두었다.																
제6차	전인교육의 목적 달성을 위해 표현, 창의성, 개성을 중시하면서 감상 능력 신장을 강조하였다.																
제7차	미술 활동을 통하여 표현 및 감상능력을 기르고, 창의성을 계발하여, 심미적인 태도를 함양하는 것을 강조하였다.																
2007 개정	개성, 창조, 정서교육으로서의 미술교육의 성격과 미술교육의 사회적·문화적 성격을 강조하였다.																
<p>나탈리 콜</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 환상의 자극을 시각 형태를 통해서 표현 • 토론과 격려를 통해서 어린이들에게 흥미를 유발시키는 것이 필요하다고 하였다. 																
<p>빅터 다미코</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 콜라주를 실제로 도입한 최초의 교본 제작 • 미술교육방법론: 어린이들의 영감의 근원으로서 가족생활, 여행, 그리고 휴일과 같은 그들 자신들의 경험을 인지할 수 있도록 돕는 것 																

04 낭만적 이상주의 미술교육

※ **참고** : 설러는 산업혁명의 시기, 러스킨은 표현기능 중심 미술교육의 시기, 슈타이너와 리드는 창의성 중심 미술교육의 시기에 속한다. 따라서 개별 학자들의 특성과 공통점 중심으로 이해해야 한다.

주요 학자	내용						
설러 (1795)	<ul style="list-style-type: none"> “아름다움만이 인간에게 사회적 인격을 부여할 수 있다. 취미는 개인에게 조화를 배양하기 때문에 그것만이 사회에 조화를 가져다준다.” 인간의 근원적 충동 <ul style="list-style-type: none"> 감성적 충동(소재 충동, 물질 충동) 형식 충동(이성적 충동) 유희 충동(인간의 감성적 및 이성적인 두 개의 충동을 와해, 조화, 통일시켜서 인간을 물질적으로도 도덕적으로도 자유롭게 해주는 것이다.) 						
러스킨 (1855)	<p>『드로잉의 요소』, 1855년</p> <ul style="list-style-type: none"> 미술의 본질은 미이며 미의 본질은 감각에 호소하는 데에 있다. 미술교육을 예술원의 법칙에도, 산업 디자인에도 결속시키지 않고 오직 교양과목으로 자리 매김 시켰으며, 그의 개념에 기초한 미술 감상 코스를 제공하는 주장을 제시하였다. 미술 작품을 제작하고 반응하는 데에는 ‘지각’과 ‘창안’의 두 양상이 관여한다. 						
슈타이너 (1919)	<ul style="list-style-type: none"> 자유 발도르프 학교, 1919년 <ul style="list-style-type: none"> 교육은 예술이어야 한다. 프로그램 : 포르멘, 오이리트미, 에포크 슈타이너가 지향했던 이상의 인간상 예술중시의 교육을 통해서 신체적·정신적으로 완전한 자유를 이룬 ‘자유인’ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">포르멘 (Formen) 드로잉</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 개념: 직선과 곡선의 다양한 변형 형태를 그리는 활동으로, ‘자아를 찾아가는 선그림’ 목적: 아이들의 의지력과 집중력을 키우고 조화로운 인간 형성을 돕는 예술적 교육 도구로 활용된다. </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">오이리트미 (Eurythmy)</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 가시화된 소리: 언어, 음악의 음정과 리듬을 신체의 움직임과 제스처로 완벽하게 표현한다. 전인적 예술: 육체적 건강뿐만 아니라 영혼과 정신의 조화를 추구하며, 인간 존재를 우주적 리듬과 연결하는 것을 목표로 한다. 공간의 활용: 팔과 손의 곡선 운동을 중심으로 온몸을 사용하여 공간 속에 소리의 흐름을 그려낸다. </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">에포크 (Epoch) 수업</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ‘주기 집중 수업’ 방식 목적: 망각을 통한 심화, 몰입의 경험 </td> </tr> </tbody> </table>	포르멘 (Formen) 드로잉	<ul style="list-style-type: none"> 개념: 직선과 곡선의 다양한 변형 형태를 그리는 활동으로, ‘자아를 찾아가는 선그림’ 목적: 아이들의 의지력과 집중력을 키우고 조화로운 인간 형성을 돕는 예술적 교육 도구로 활용된다. 	오이리트미 (Eurythmy)	<ul style="list-style-type: none"> 가시화된 소리: 언어, 음악의 음정과 리듬을 신체의 움직임과 제스처로 완벽하게 표현한다. 전인적 예술: 육체적 건강뿐만 아니라 영혼과 정신의 조화를 추구하며, 인간 존재를 우주적 리듬과 연결하는 것을 목표로 한다. 공간의 활용: 팔과 손의 곡선 운동을 중심으로 온몸을 사용하여 공간 속에 소리의 흐름을 그려낸다. 	에포크 (Epoch) 수업	<ul style="list-style-type: none"> ‘주기 집중 수업’ 방식 목적: 망각을 통한 심화, 몰입의 경험
포르멘 (Formen) 드로잉	<ul style="list-style-type: none"> 개념: 직선과 곡선의 다양한 변형 형태를 그리는 활동으로, ‘자아를 찾아가는 선그림’ 목적: 아이들의 의지력과 집중력을 키우고 조화로운 인간 형성을 돕는 예술적 교육 도구로 활용된다. 						
오이리트미 (Eurythmy)	<ul style="list-style-type: none"> 가시화된 소리: 언어, 음악의 음정과 리듬을 신체의 움직임과 제스처로 완벽하게 표현한다. 전인적 예술: 육체적 건강뿐만 아니라 영혼과 정신의 조화를 추구하며, 인간 존재를 우주적 리듬과 연결하는 것을 목표로 한다. 공간의 활용: 팔과 손의 곡선 운동을 중심으로 온몸을 사용하여 공간 속에 소리의 흐름을 그려낸다. 						
에포크 (Epoch) 수업	<ul style="list-style-type: none"> ‘주기 집중 수업’ 방식 목적: 망각을 통한 심화, 몰입의 경험 						
허버트 리드 (1945)	<ul style="list-style-type: none"> 인간의 감각이 자연에 따르는 유일한 훈련, 즉 예술에 의한 훈련을 제시하였다. 예술에 의한 교육의 세 가지 목표 <ul style="list-style-type: none"> 모든 지각과 감각의 양식에 있어서 자연적인 강함을 마음에 보유하는 목표 환경과의 관계 속에서 서로 다른 지각과 감각의 여러 가지 형태를 조화한다. 통합조화 						

2027

중등교원임용 전공미술 대비

정샘 미술교육학 심화이론서

ISBN 979-11-7384-122-4

13370>

9 791173 841224

정가 39,000 원