

beyond

The In-flight Entertainment Magazine of **KOREAN AIR**

September 2015 Vol. 108

책 속에서
투썸플레이스
아메리카노
무료 쿠폰 이벤트를
찾아보세요

지식인의 초상, 발터 벤야민
Walter Benjamin, Portrait of the Intellectual

새로운 인류의 예술 - 발터 벤야민과 횡단하는 미학

THE ARTS IN A NEW ERA OF HUMAN KIND

20세기 초 발터 벤야민이 이룩한 학문세계는 21세기의 학자와 문화예술계와 함께 길게 호흡하고 있다. 미학을 기반으로 철학, 역사, 문화사 등 방대하게 퍼져 있는 그의 사유가 오늘날의 예술에 미친 영향을 살펴본다.

The intellectual world established by Walter Benjamin in the early 20th century continues to remain relevant to scholars, artists and cultural experts in the 21st century. Discover the influence of his thoughts on the present art world.

by 강수미 Kang Sumi

"Technological reproducibility of art changes the reaction of the masses toward art. The reactionary attitude toward a Picasso painting changes into the progressive reaction toward a Chaplin movie."

"예술작품의 기술적 복제 가능성은 예술을 대하는 대중의 태도를 변화시켰다. 예를 들어 피카소와 같은 회화에 대해서 가졌던 퇴보적인 태도가 채플린과 같은 영화에 대해 갖는 진보적인 태도로 바뀐 것이다."

학자들은 자신의 연구 대상을 통해 세계를 새롭게 관찰하고 이해하고 반성한다. 나아가 그 연구 대상으로부터 인식의 거리를 두는 비판 과정과 독자적인 학문을 구축해가는 발전 과정을 거친다. 그 속에서 다시 한 번 세계를 통찰하고 이론을 통해 도래시킬 더 나은 미래 세계를 구상하는 것이다. 예컨대 현대 복잡성이론을 연구하는 과학자는 불규칙한 해안선이나 모래 산의 봉과 지점으로부터 유클리드 기하학을 넘어선 자연계의 질서와 운동을 '창발' 개념으로 설명해냈고, 그렇게 해서 인간의 세계 이해는 조금 더 치밀하고 넓어질 수 있었다.

그럼 20세기 초 피카소의 입체파 그림은 보수적인 미감으로 거부하면서 월트디즈니의 미키 마우스나 레니 리펜슈탈의 나치 선전·선동 영화에는 열광하는 대중을 문제시한 인문학자는 무엇을 했는가? 그는 서구

1 찰리 채플린의 <황금광시대>(1925) 2 파블로 피카소, 세 무용수, 1925

1 Charlie Chaplin in *The Gold Rush* (1925) 2 Pablo Picasso, *The Three Dancers*, 1925

Through their subjects of study, scholars observe and understand the world around them in a new light, a process that enables them to reflect on themselves. They go through phases of criticism whereby they maintain a distance in perception from the objects and then they develop their own line of study. In that process, they can once more gain insight into the world and formulate a theory-based

"Around 1900, technological reproduction not only had reached a standard that permitted it to reproduce all known works of art, profoundly modifying their effect, but it also had captured a place of its own among the artistic process."

"1900년 전후에 기술적 복제는 전승된 예술작품 전체를 대상으로 만들고 예술작품의 영향력에 심대한 변화를 미치기 시작했을 뿐만 아니라 예술의 작업 방식에서 독자적인 자리를 점유하게 될 정도의 수준에 도달했다."

모더니즘에 입각한 산업체제와 기술공학, 대중매체와 오락산업이 어떻게 당대 시민사회는 물론 사람들 전반의 지각 및 감수성을 뒤흔들었는지 분석했다. 그 이론은 기존 강단미학을 반복한 것이 아니라, 공동체의 역사적 변화와 정치·경제·문화 기술적 역학관계, 그리고 인간의 구체적 경험과 지각 상태를 종합적으로 고찰함으로써 시대를 관통한 답을 구할 수 있었다. 요컨대 앞선 질문에 답하자면, 조형예술의 아름다움에 근거한 미의 역사가 종언을 고한 근대 산업사회에서 사람들은 전통적 예술 장르의 실험은 보수주의 미학으로 거부한다. 반면 당대 기술이 탄생시킨 영상이미지에는 집단 오락과 최면적 요소에 경도돼 새로운 예술의 가능성은 물론 파시즘을 타파할 각성의 기회조차 놓쳤다는 것이다.

덕분에 그의 미학을 연구해온 후대의 학자는 20세기를 지나 21세기에 들어와 인간과 기술과 예술의 삼각관계를 꿰뚫어볼 지적 힘을 얻는다. 디지털 테크놀로지와 IT 산업과 아트비즈니스, 글로벌 네트워크와 멀티미디어와 문화산업이 편대를 이뤄 황금제국을 축성하는 우리 시대에는 '인간과 기술의 갈등'이나 '기술과 예술의 반목' 같은 이분법적 논리가 관건이 아니다. 대신 그 삼자의 상호작용이 어떻게 이뤄지는지, 그로 인해 우리의 경험과 취향, 감각지각, 라이프스타일, 문화와 예술, 특히 인간 자체가 어떻게 변화하고, 어떤 세계가 도래할 것인지와 같은 주제가 핵심이다.

위에 예로 든 인문학자는 철학과 미학은 물론 사진, 영화, 유럽 문학, 건축 및 도시공학, 문화 연구 등에 관심 있는 이라면 한 번쯤은 들어보고 잠깐이라도 아는 체 해 봤을 동시대의 유명한 지식인 발터 벤야민이다. 생몰연대에서 이미 그가 우리와 같은 시대를 사는 인물은 아니라는 사실을 알 것이다. 그런 벤야민이 동시대에 널리 알려진 이유는 간단히 말해 그 학문의 영향력 덕분이다. 벤야민의 학문세계는 미학과 예술이론을 바탕으로 두고 철학, 역사철학, 인간학, 정치, 문화사, 매체이론을 아우른다. 나아가 21세기 들어 국내외 학계 및 문화예술계의 최고 화두가 된 '상호학제' '융합' '미래학'을 20세기 초반에 이미 선취한 학자로 재조명되면서 일명 '벤야민 르네상스'를 꾸준히 구가하는 중이다. 그만큼 벤야민은 고전이 다. 동시에 오늘 우리의 지식과 문화예술 안에서 같이 숨

plan for a better future. For instance, inspired by the irregularity of coastlines and the erosion point of sand dunes, scientists who study the new theory of complexity have explained the orders and movements of the natural world that go beyond Euclidean geometry using the concept of emergence, and thereby broadening to a small but relevant degree humankind's understanding of the world.

Then what did the philosopher

do in the early 20th century, in questioning the masses that frowned on Pablo Picasso's cubist paintings as products of a conservative aesthetic while praising Walt Disney's Mickey Mouse or Leni Riefenstahl's Nazi propaganda films? The philosopher analyzed how the industrial system, technology, engineering, mass media and the entertainment industry, which were all based on the Western approach to modernism, shook the very foundation of society's perception and sensitivity at the time. His theories were not repetitions of the academic aesthetics of the lecture room. He was instead able to find an answer that is relevant throughout time by comprehensively examining the historical changes in communities; the political, economic, cultural and technical dynamics of society at the time; and the experiences and perceptions of society in detail. In short, the philosopher's answer to the question above is that in a modern industrialized society, people have announced the end of the history of beauty based on the appeal of formalism. They rejected experimental attempts by traditional art genres and stuck to conservative aesthetics. However, they

become obsessed with images produced by the latest technologies, which are a component of mass entertainment, and they are affected by their hypnotizing effects. They then thereby miss the chance to awaken; that is, to not only realize new possibilities in art, but to also overthrow Fascism.

Through the effort of his theories, the next generation of scholars who study the philosopher's analysis of aesthetics can gain the intellectual strength to penetrate the triangular relationship between humanity, technology and art in a time that spans across the 20th and 21st centuries. This period was consecrated as being a golden empire with the inception of digital technology, IT industries, art businesses, global networks, multimedia and cultural industries. At this time, the key is not to conclude with a logical dichotomy such as "the conflict between humankind and technology" or "the antagonism between technology and the arts." Instead, scholars should examine how the three fields interact with one another, and how as a result our experiences, preferences, sensations, perceptions, lifestyles, cultures, art and especially human beings and the world will change.

If you have an interest in philosophy and aesthetics or if you're involved in photography, cinematic arts, European literature, architecture, urban engineering or cultural studies, you've surely heard at least once of the philosopher mentioned above: his name is Walter Benjamin (1892-1940). The dates of his birth and death alone are enough to inform us that Benjamin is not of our time. The reason he is widely known today, simply put, is the vast influence of his academic work. Based on aesthetics and art theory, Benjamin's intellectual world encompasses the fields of philosophy, historical philosophy, anthropology, politics, cultural history and media theory. With the turn of the century, new light has been shed on his kaleidoscopic works. As a scholar from the early 20th

쉬고 있는 가장 새롭고 혁신적인 지성이다.

특히 벤야민이 1935~1939년 사이에 쓴 <기술복제시대의 예술작품>은 서구 근대적 지각의 변동과 예술의 현재 상태를 정확히 통찰하고, 당시 파시즘의 위협과 세계대전 위기에 휩싸인 공동체의 해방을 위해 예술이 취해야 할 방향을 제시한 논문으로 꼽힌다. 이를테면 복제 불가능하고 유일무이한 실물의 아우라를 가진 예술작품이 사진과 영화 같은 새로운 매체(예술 형식)를 통해 기술적으로 복제/재생산될 때 소수의 부르주아 관객만이 아니라 공동체 절대 다수가 수평적이고 다원적으로 예술을 향유할 수 있다. 또 그 복제/재생산 가능성은 다양한 문화의 창발과 인간의 다채로운 미적 경험을 이끌어내 새로운 인류의 창조적 현존을 기대할 수 있다. <기술복제시대의 예술작품>이 1930년대 출판된 최고의 예술논문으로 역사적 위상은 물론 시공을 횡단해 동시대 지금 여기의 예술을 논할 생명력 넘치는 인문학 논고로 상찬 받는 이유가 이런 중요 테제들에 있다.

벤야민의 학술이 기여하는 의미체계, 정신문화적 영향은 현재 진행 중인 미술 패러다임의 변동에도 크고 구체적이다. 지금 우리는 지하철을 타고 이동하는 와중에도 스마트폰으로 구글아트프로젝트 앱을 이용해 뉴욕 현대미술관에 소장된 빈센트 반 고흐의 <별이 빛나는 밤에>를 140억 이상의 픽셀 사진으로 볼 수 있다. 그것은 당시자 고흐도 보지 못했고, 진품 앞에서 정작 우리 눈은 보지 못하는 첨단 광학기술의 복제이미지다. 역으로 제프 쿤스 같은 미국의 스타 작가는 조수들을 시켜 대중매체의 복제이미지를 그대로 베껴 그린 오리지널 회화를 소수 컬렉터를 대상으로 경이로운 가격에 파는데, 그것도 모두 동시대적 조건 안에서다.

위의 사례는 벤야민이 말한 '기술복제시대의 예술작품

1 오스카어 슬레머, 3조 발레, 1926 2 양혜규, 상자에 가둔 발레, 2015
3 아브라함 크루스비에가스, 자가해체8: 신병, 2015
4 구글아트프로젝트로 감상하는 <별이 빛나는 밤에>(1889)
1 Oskar Schlemmer, The Triadic Ballet Costumes, 1926 2 Haegue Yang, Boxing Ballet, 2015 3 Abraham Cruzvillegas, Autodestrucción8: Sinbyeong, 2015
4 The Starry Night (1889) in Google Art Project

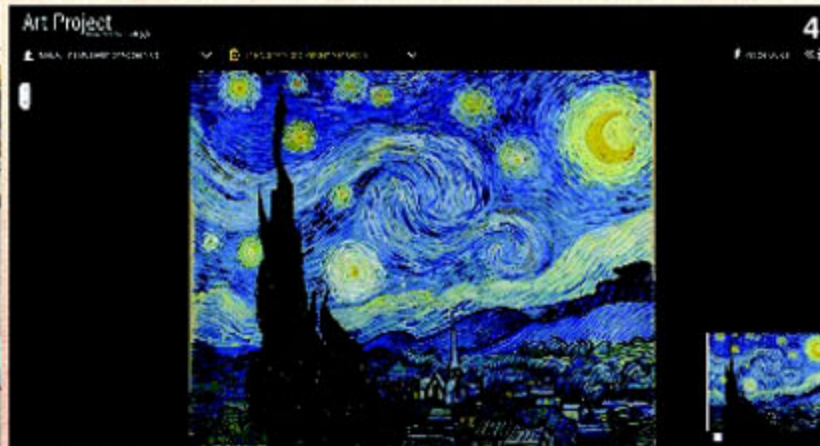

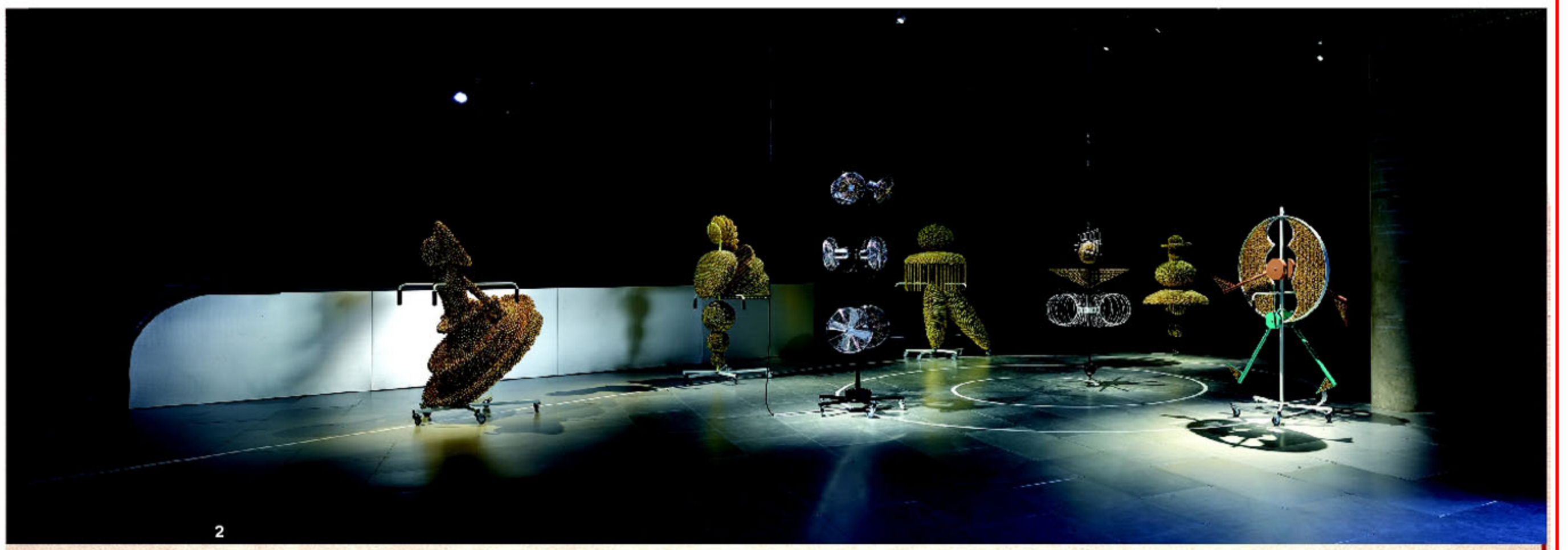
century, he was one of the first to pioneer the fields of interdisciplinary studies, convergence and futurology. All of these are topics that have since become significant in academic circles in Korea and abroad, as well as in the international realm of culture and art. The world continues to rejoice in the so-called "Benjamin renaissance." To that extent, his works are now regarded as classics. Simultaneously, his erudition is of the newest and most innovative kind that is relevant today in conjunction with our present-day knowledge, culture and art.

A sharp insight into the changes in modern perception and the current state of art are predicted in the essay Benjamin penned from 1935 to 1939 titled *The Work of Art in the Age of Its Technological Reproducibility (Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit)*. The landmark paper also pointed to the direction where the arts should proceed in order to liberate communities that were threatened by Fascism

and the imminent world war. For example, a certain artwork may have a unique aura that was, in the past, impossible to reproduce and could only be appreciated by a few. But when it becomes technologically reproducible via a novel medium (art form) such as photography or film, that is when not just a small population of the bourgeoisie but an overwhelming majority of the community can enjoy it from a horizontal and pluralistic viewpoint. The possibilities brought about by reproduction can yield an emergence of different cultures and the diverse aesthetic experiences of humanity. This enables the anticipation of a creative form of existence for all people in a new era. In this important statement lies the reason why this essay, published in the 1930s, is considered the ultimate study in the arts to this day. It is admired for its historical status and for laying out a critical argument in the humanities that remains relevant across time and space, even when discussing contemporary art of the here and now.

The system of meaning, the spiritual and cultural influence of Benjamin's work remains significant and specific despite the ongoing shifts in paradigms concerning art. Today, we're able to open the Google Art Project app on our smartphones and enjoy Vincent van Gogh's oil painting *The Starry Night* — in the New York Museum

2

"The peeling away of the object's shell, the destruction of the aura, is the signature of a perception whose sense for the sameness of things in the world has grown to the point where even the singular, the unique, is divested of its uniqueness by means of its reproduction."
 - *The Work of Art in the Age of Its Technological Reproducibility*

"대상을 그것을 감싸고 있는 껍질에서 떼어내는 일, 다시 말해 아우라를 파괴하는 일은 오늘날의 지각이 갖는 특징이다. 이 지각은 '세상에 있는 동질적인 것에 대한 감각'이 너무나 커진 나머지 복제를 통해 일회적인 것에서도 동질적인 것을 찾아낼 정도다."

〈기술복제시대의 예술작품〉에서 발췌

과 인간의 변화하는 지각 경험'을 둘러싼 가시적 예다. 그런데 더 심층적인 차원에서 현대미술에 대한 그의 영향력을 이해할 필요도 있다. 말하자면 이제 미술은 시각적이고 정적이며 공간적인 것만이 아니라, 촉각적이고 역동적이며 시간적인 것으로 변모하며 보다 다양하고 많은 관객과 상호작용하기를 지향한다. 비디오아트와 설치미술 퍼포먼스아트에 이르기까지, 작가의 천재성과 독창성의 산물로서의 유일무이한 예술작품이 아니라 명시적으로 기성의 예술을 참조 재생산하고, 감상자의 참여를 통해 완성되는 일시적이고 장소 특정한 예술에 환호하고 있다. 또한 미술관에 수집한 도시의 쓰레기와 과거의 파편들을 전시해 그로부터 삶의 현재성과 역사의 의미를 묻는 개념적 미술도 등장했다. 전자의 예로 바우하우스 종합예술의 선구자 오스카어 슐레머의 〈3조 발레〉를 참조·재생산한 양혜규의 〈상자에 가둔 발레〉를 든다면, 후자에는 일상의 잔재로부터 정체성의 해체와 구축을 논하는 아브라함 크루스비에가스의 설치미술이 있다. 이러한 현대미술 앞에서 벤야민의 횡단적 미학을 연구한 현대 학자는 과거와 현재의 관계, 미적 경험과 지성의 변화를 심사숙고하기 시작한다. ■

강수미는 미학·미술비평가이며 동덕여대 교수다.

of Modern Art's permanent collection — at over 14 billion pixels. The image is a replication made with cutting-edge optical technology that van Gogh himself was unable to see, and that is still impossible to appreciate when looking at the original painting with the naked eye. Conversely, recent celebrity artists such as American Jeff Koons is able to have his assistants create exact copies of reproduced images that already exist in mass media, and sell these works to collectors at a phenomenal price. This too is also possible under the conditions of contemporaneity.

These examples are only the most visible with regards to what he called: "the work of art in the age of its technological reproducibility" and the adjustments in people's perceptual experience. There is also the need to understand his influence on modern art on a deeper level. Nowadays, art is not

only something visual, static or spatial, but it also transforms itself into something more tactile, dynamic and temporal, and strives to interact with a larger and more diverse audience. This ranges from video art and installation art to performance art. It spans from one-of-a-kind artworks that are products of the originality of a genius artist, to when they are replaced with delight for temporary and location-specific art that is completed via the participation of spectators. Along the way emerges conceptual art that questions the meaning of the contemporaneity and history of life using a collection of urban trash or fragments of the past displayed in an art museum. Examples include Haegue Yang's sculpture series *Boxing Ballet*, a reproduction with reference to *The Triadic Ballet (Das Triadisches Ballett)* by Oskar Schlemmer, a pioneer of the Bauhaus school of art. Other examples include three installations by Abraham Cruzvillegas that survey the dismantling and construction of identity through remnants of daily life. Faced with such cases in contemporary art, future scholars who study Benjamin's aesthetics of transcendence begin to contemplate the relationship between the past and present, as well as changes in the aesthetic experience and intellect. ■

Kang Sumi is an art critic, aesthetician and professor of art theory at Dongduk Women's University.