

강 의 계 획 서

1. 강의개요

학습과정명	조형심리학개론	교강사명	김하얀
강의시간	수 14:00 ~ 17:00	Email	7622276@hanmail.net
수강대상	학점은행제	강의 기간	15주

학습목표

조형예술 속에는 인간의 다양한 조형심리가 내재해 있다. 조형예술에 대한 창작과 감상은 심리학적 측면에 초점을 맞추어 살펴볼 때, 정신분석의 흐름 및 게슈탈트 심리학의 흐름과 밀접하게 관계할 뿐만 아니라, 시지각의 문제, 인지의 문제, 더 나아가 뇌과학 이론으로까지도 확장시켜 논의가 가능하다.

본 수업에서는 정신분석이 본격적으로 논의되는 1900년대 이후 미술사의 주요한 흐름들을 살피며 조형예술작품을 통해 시지각과 심리를 이해하는 동시에, 작품 창작 및 감상에 필수적인 조형요소(형태, 색, 빛, 명암, 균형, 비례 등)들에 대한 보다 심화된 이해를 시도한다.

이 같은 조형예술과 조형심리학의 통합적 이해는 궁극적으로는 우리 자신에 대한 이해 및 시각적 사고와 창의성을 확장하는데 기여할 것이다. 이렇게 우리는 본 교육과정을 통해 예술창작 및 감상을 위해 필요한 가치들이 무엇인가를 확인할 것이다.

교재 및 참고문헌

- 교재 : 미와 조형의 심리학/사토루 후지/조형사/1999
- 교재 : 살바도르 달리/돈 애즈/시공아트/2014
- 교재 : 어쩐지 미술에서 뇌과학이 보인다/에릭 캔델/프시케의 숲/2019
- 교재 : 예술, 문학, 정신분석/지그문트 프로이트/열린책들/2003
- 교재 : 예술과 환영/곰브리치/열화당/2016
- 교재 : 의미와 무의미/메를로 폰티/서광사/1985
- 교재 : 통찰의 시대/에릭 캔델/알에이치코리아/2014

성적 평가 방법

중간고사	기말고사	과 제 물	출 결	기 타	합 계	비 고
30 %	30 %	20 %	20 %	-	100 %	-

2. 주차 별 강의(실습·실기·실험) 내용

주별	차시	수업(강의·실험·실습 등) 내용	과제 및 기타 참고사항
1주차	1	강의주제: 강의소개	교재, 노트북, 빔프로젝터 강의계획서
	2	강의목표: 조형심리학 수업 내용의 전체 흐름 소개	
	3	강의세부내용: 교과목의 방향, 목표 개관	

주별	차시	수업(강의·실험·실습 등) 내용	과제 및 기타 참고사항
2주차	1	강의주제: 심리학의 태동과 조형예술	교재, 노트북, 빔프로젝터 강의 및 토론
	2	강의목표: 1900년대 정신분석의 태동과 당시 조형예술을 조명하며 그 상관관계 고찰	PPT 에릭 캔델,『통찰의 시대』 19-229
	3	강의세부내용: 빈1900, 프로이트의 정신분석 그리고 클림트, 오스카 코코슈카, 에셔의 작품을 중심으로	
3주차	1	강의주제: 정신분석학적 예술비평	교재, 노트북, 빔프로젝터 강의 및 토론
	2	강의목표: 정신분석학적 예술비평 검토	PPT 프로이트,「레오나르도 다 빈치의 유년의 기억」
	3	강의세부내용: 프로이트의 논문「레오나르도 다 빈치의 유년의 기억」독해 및 토론	
4주차	1	강의주제: 인지심리학으로 본 예술 앞에서의 감정반응과 시지각	교재, 노트북, 빔프로젝터 강의 및 토론
	2	강의목표: 리글, 크리스, 고프리치를 통해 인지심리학이 미술사와 어떻게 조우하는지 검토	PPT 에릭 캔델,『통찰의 시대』,233-307 고프리치,『예술과 환영』,309-333
	3	강의세부내용: 크리스의 ‘메쉴슈미트의 두상조각 연구’ 및 크리스와 고프리치의 ‘캐리커처 연구’를 통해 얼굴인지 및 감정반응과 시지각에 대해 고찰	
5주차	1	강의주제: 강의주제: 인지심리학으로 본 예술 앞에서의 감정반응과 시지각2	교재, 노트북, 빔프로젝터 강의 및 토론
	2	강의목표: 리글, 크리스, 고프리치를 통해 인지심리학이 미술사와 어떻게 조우하는지 살핀다.	PPT 에릭 캔델,『통찰의 시대』,233-307 고프리치,『예술과 환영』,309-333
	3	강의세부내용: 크리스의 ‘메쉴슈미트의 두상조각 연구’ 및 크리스와 고프리치의 ‘캐리커처 연구’를 통해 얼굴인지 및	

주별	차시	수업(강의·실험·실습 등) 내용	과제 및 기타 참고사항
		감정반응과 시지각에 대해 고찰	
6주차	1	강의주제: 인간의 인식과 지각	교재, 노트북, 빔프로젝터 강의 및 토론
	2	강의목표: 조형작품을 통해 우리의 시공간 지각과 표현에 대한 현상학적 고찰 시도	PPT 메를로 폰티, 「세잔의 회의」
	3	강의세부내용: 메를로 폰티의 논문 '세잔의 회의'를 통해 본 시지각과 예술작품의 관계 문제	
7주차	1	중간고사	-
	2		
	3		
8주차	1	강의주제: 게슈탈트 지각원리 및 착시	교재, 노트북, 빔프로젝터 강의 및 토론
	2	강의목표: 조형작품에 나타난 게슈탈트 지각원리 및 착시에 대한 이해	PPT 에릭 캔델, 『통찰의 시대』, 233-413 사토루 후지, 『미와 조형의 심리학』, 4-40
	3	강의세부내용: 에셔의 판화작품에 나타난 게슈탈트 지각원리 및 착시	
9주차	1	강의주제: 초현실주의와 자동기술법	교재, 노트북, 빔프로젝터 강의 및 토론
	2	강의목표: 초현실주의의 탄생과 발전 및 자동기술법을 활용한 예술작품 이해	PPT 관련 논문 참고 (수업 중 안내)
	3	강의세부내용: 초기 초현실주의와 앙드레 마송의 자동기술법	
10주차	1	강의주제: 현대미술작가연구	현장수업: 전시장탐방
	2	강의목표: 전시감상 및 비평문 작성	

주별	차시	수업(강의·실험·실습 등) 내용	과제 및 기타 참고사항
	3	전시감상	
11주차	1	강의주제: 회화와 편집증적 비평방법	교재, 노트북, 빔프로젝터 강의 및 토론
	2	강의목표: 달리의 편집증적 비평방법 및 작품 연구	PPT 돈 애즈, 『살바도르 달리』, 161-199
	3	강의세부내용: 1930년대 달리의 편집증적 작품들을 중심으로 후기 초현실주의 및 정신분석과 형태심리학의 만남 고찰	
12주차	1	강의주제: 뇌과학과 추상미술	교재, 노트북, 빔프로젝터 강의 및 토론
	2	강의목표: 뇌과학과 추상미술을 연결짓고, 미술이 구상에서 추상으로 전환하는 과정에서 뇌과학과 인지에 대한 이해가 어떤 방식으로 작용하는지 고찰	PPT 에릭 캔델, 『어쩐지 미술에서 뇌과학이 보인다』, 87-152
	3	강의세부내용: 뉴욕학파 화가들(몬드리안, 데 쿠닝, 잭슨 폴록, 로스코, 모리스 루이스)의 작품들을 살펴봄에 미술에 나타난 환원주의 및 뇌과학과 추상미술의 연결점 검토	
13주차	1	강의주제: 항상성과 색채	교재, 노트북, 빔프로젝터 강의 및 토론
	2	강의목표: 지각의 항상성 중 색채에 초점을 맞춘 색채 지각에 대해 고찰	PPT 에릭 캔델, 『어쩐지 미술에서 뇌과학이 보인다』, 153-185
	3	강의세부내용: 제임스 터렐 등 색을 중심으로 작품활동을 했던 작가들의 작품을 살펴봄에 색채 지각문제에 대해 논의	
14주차	1	강의주제: 구상화의 새로운 물결: 환원주의에서 팝아트로	교재, 노트북, 빔프로젝터 강의 및 토론
	2	강의목표: 구상에서 추상으로, 추상에서 다시 구상으로 향하는 미술사의 흐름 및 우리의 변화된 지각에 대한 논의	PPT 에릭 캔델, 『어쩐지 미술에서 뇌과학이 보인다』, 193-221

주별	차시	수업(강의·실험·실습 등) 내용	과제 및 기타 참고사항
	3	강의세부내용: 팝아트, 포토리얼리즘에 나타난 초상화작업을 통해 구상화가 어떻게 새롭게 태어나는지 고찰	-
15주차	1	기말고사	-
	2		
	3		