

미국 예술 학교가 학생 평가 지표를 통해 육성하고자 하는 인재의 유형에 대해

작가로 성장하고자 하는 학생들, 또는 작업에서 한계를 만난 도예가, 나아가 한국의 미술계 교육자들이 궁금할 수 있는 부분은 미국 미술대학에서의 학생 평가 지표이지 않을까? 이러한 생각에 지난 몇 주 동안 현재 재직하고 있는 미국 오하이오 주의 톨레도 미술대학의 동료 교수 몇몇과 미국 내 여러 유명한 미술대학에서 학위를 마치고 성공리에 대학교수로 재직하고 있는 한국계 미국 교수들의 의견을 모았다. 그리하여 도에 작가로 성장하고 싶은 한국 학부생들이 대학에서 어떤 것에 중점을 두고 어떤 식으로 그들의 작업을 발전시켜 나갈 수 있는가를 생각해 볼 수 있는 계기가 되길 바란다.

미국 대학 수업에서 비평(크리틱)을 할 때 어떤 평가들이 이뤄지는지, 비평 시간에는 학생과 교수 상호간 어떤 생산적인 이야기가 펼쳐지며, 다루는 주제는 무엇인지, 또한 가르치는 교수자이자 작가로서 후학양성에 사명감이 느껴지는 지점 등을 다루었다.

글·사진. 전신연 미국 통신원

미국 미술대학의 학생 평가 루브릭

현재 필자가 방문 조교수 Visiting Assistant Professor로 재직하고 있는 톨레도 대학교 The University of Toledo는 미국 오하이오 주에 위치한 전통 있는 연구 중심의 대학이다. 톨레도 대학에서 매 학기 두 번에 걸쳐 진행되는 BFA 비평에 대해 소개해 보겠다.

톨레도 미술대학의 미술사, 2D&3D 스튜디오 아트, 사진, 그래픽 디자인, 디지털 아트 교수들은 순수미술과 시각미술, 미술 교육의 전공, 부전공, 자격증 과정에 있는 학생들을 대상으로 아래의 기준에 근거한 평가를 두 그룹으로 나누어 한 학기에 한번씩 진행한다. 뮤지엄 캠퍼스 두 개의 건물에 흩어져 있는 학생들의 스튜디오를 방문하며 한 학생당 20분에서 30분 가량의 프레젠테이션과 크리틱을 진행하고, 그 중에서도 순수미술 우등 Honors BFA 학생들은 미대 갤러리에서 각자가 공부하고 연구해서 발전시켜 온 주제에 맞는 작품들로 학년 말에 졸업전시회를 연다. 각 범주를 평가할 때 고려할 수 있는 질문들을 열거해 보았다.

순수미술 학사과정 학생들 BFA Students

1) 미적 능력 Aesthetic Abilities: 제시된 작품이 정보에 입각한 미적 질서를 보여주는 정도

- 작품이 시각적 언어에 대한 이해를 보여주는가?
- 형식/구성/디자인 선택이 논리적으로 보이거나 예술/디자인의 원리에 대한 이해를 보여주는가?
- 작품이 학생만의 독특한 비전의 결과물로 보이는가?

2) 기술 능력 Technical Skills: 도구, 재료 및 기법 사용의 숙련도

- 작품이 잘 제작되었는가?
- 제시된 작품이 잘 관리된 것처럼 보이는가? 예를 들어 손상, 주름, 자국 등이 없는가?
- 기술과 숙련도를 보여줄 수 있는 방식으로 재료를 사용했는가?
- 적절한 재료가 사용되었거나 적절한 방식으로 재료가 사용되었는가?
- 작품이 고급 또는 복잡한 기술 프로세스의 결과물인가?

3) 발표 능력 Presentation: 발표의 수준

- 작품이 사려 깊은 방식으로 설치/전시되었는가?
- 비평 과정의 한계(예: 공간)에도 불구하고 프레젠테이션이 전시처럼 보이는가?
- 작품이 신중하게 선택된 것으로 보이는가?
- 발표는 정제되어 있는가?
- 작품의 진행 과정을 보여주는가?
- 작품 선택에 다른 논리가 있는가?

4) 의사소통 Communication: 서면, 구두 및 시각적 수사를 통한 효과적인 의사소통 능력

- 작가노트(작가의 변; Artist Statement)에 제시된 작품이 반영되어 있는가?
- 작가노트에 아이디어가 명확하게 표현되어 있는가?
- 작가노트가 잘 작성되었는가(예: 문법, 철자 등)?

- 학생이 비평에서 자신의 작품과 아이디어를 논의할 준비가 되어 있는 것처럼 보였는가?
- 학생이 명확하고 자신감 있게 말하는가?
- 학생이 긍정적인 방식으로 비평을 진행했는가?

- 5) 연구, 개념, 내용 Research, Concept, Content: 실무, 형식 또는 내용 측면에서의 연구
- 작품이 명확하고 정보에 입각한 사고 프로세스에 의해 뒷받침되었는가?
 - 작품 또는 작품에 대한 학생의 토론에서 비판적 사고 및 자기 인식의 증거가 표현되어 있는가?
 - 작품 또는 작품에 대한 학생의 토론에서 미술사 또는 현대미술에 대한 지식이 표현된 증거가 있는가?
 - 학생이 작품의 사회적, 역사적, 정치적, 문화적, 과학적 또는 기타 맥락을 알고 있는가?

- 6) 야망 Ambition: 작품에 표현된 학생의 야망, 헌신 또는 끈기
- 학생이 어느 정도의 진전을 이루었는가?
 - 작업이 노력의 결과로 보이는가?
 - 작업의 규모, 양, 복잡성 또는 기타 영역에서 야심찬 작업인가?
 - 학생이 자신의 안전 지대에서 벗어난 것으로 보이는가?
 - 새로운 접근 방식, 새로운 프로세스, 새로운 재료를 시도했는가?

시각미술 전공, 미술 교육, 아트 부전공, 자격증 과정에 있는 학생들 BAVA Students & Art Ed., Art Minors, and Certificates

- 1) 미적 능력 Aesthetic Abilities: 의미를 표현하고 인지적 성장을 촉진하는 미적 질서를 갖춘 예술 작품을 만드는 능력을 보여주는가?
- 2) 기술과 매체의 잠재력에 대한 이해 Technique and the comprehension of a medium's potential: 도구와 아트, 디자인 자료를 사용할 때 기술과 공예를 보여주는가?
- 3) 프레젠테이션/진로에 대한 준비 Presentation/career preparedness: 전시, 포트폴리오 또는 출판 형식으로 효과적인 예술 프로젝트를 개념화, 계획 및 준비를 보여주는가?
- 4) 작문 및 의사소통 능력 Writing and communication skills: 서면, 구두 및 시각적 수사를 통해 복잡한 아이디어를 효과적으로 전달, 해석 및 요약하는가?
- 5) 연구 능력 Research skills: 창의적인 프로젝트를 개발하기 위해 예술, 인문학, 과학 분야의 다양한 글로벌 리소스를 효과적으로 활용하는 능력을 보여주는가?

위의 기준에 기반해 마련된 점수표에 교수들이 0에서 4까지 점수를 주어 최종적으로 합산하여 합격, 불합격의 여부를 결정하고 통보한다. 이 대학에서는 현대 교육을 지향하기 때문에 전통적인 기법이나 개념 등을 가르치는 한편 현대적인 개념과 테크놀로지에 기반한 아트 교육을 병행하고 있다. 그리하여 졸업반 학생들은 그들 작업의 주제나 만드는 기법, 왜 이러한 작업을 하는지 등에 대해 실제적인 연습 등의 과목을 통해 교수의 지도 아래 연구하며 예비 작가로서 준비를 해 나간다. 이들은 성문제 Gender issue, 인종 문제 Racial issue, 개인 및 사회 문제 Personal and social issues 등 다양한 이슈들을 다룬다.

다음은 여러 미국 대학 교수들의 의견을 모은 것이다.

1. 아티스트가 갖춰야 할 기본 자질에 대한 답변

바바라 마이너 Barbara Miner
톨레도 미술대학 학장

Chair of the Department of Art - The Uni. Of Toledo
어떤 형태로든 예술 작품을 만들고자 하는 열정과 진정한 욕구, 그리고 기회를 잡고, 실패를 받아들이는 자세. 끈기 있게 지속하려는 깊은 의지 등이 있습니다.

제임스 블로산 James Bulosan
일리노이 주 베네딕트대학 미술 치료 & 도자 조교수
Assistant Professor of Art Therapy & Ceramics at
Benedictine University in Illinois

저는 기본적으로 아티스트는 호기심을 가져야 한다고 생각합니다. 호기심은 무언가를 가지고 놀아 보게 만들고, 직관적인 문제 해결을 가능하게 합니다. 이런 과정에서 아티스트는 자신의 목소리를 찾기 시작하고 작품 내에서 내러티브를 만들어내기 시작한다고 생각합니다. 호기심은 메시지에 집중하고 이를 창의적인 충동으로 전환하는 과정의 촉매제가 됩니다. 궁극적으로 칙센트미하이 Csikszentmihaly가 말하는 '흐름'의 상태에 이르게 합니다. 인내심도 필요합니다. 점토는 최종 상태에 도달하기까지 다양한 단계를 거치기 때문에 아티스트는 재료 자체와의 관계를 구축하는 것이 중요합니다. 그리고 다른 관계와 마찬가지로 서로를 이해하고 상호 유익한 방식으로 반응하기 위해서는 인내심이 필요합니다.

데보라 올오프 Deborah B. Orloff
오하이오주 톨레도대학 사진학과 교수
Professor of Photography at the University of
Toledo in Ohio

호기심, 추진력 또는 동기부여, 창의력, 강한 직업 윤리, 절제력, 열린 마음, 그리고 열정입니다.

브라이언 가드너 Brian Gardner
오하이오주 톨레도대학 조각과 조교수
Assistant Professor of Sculpture at the
University of Toledo in Ohio

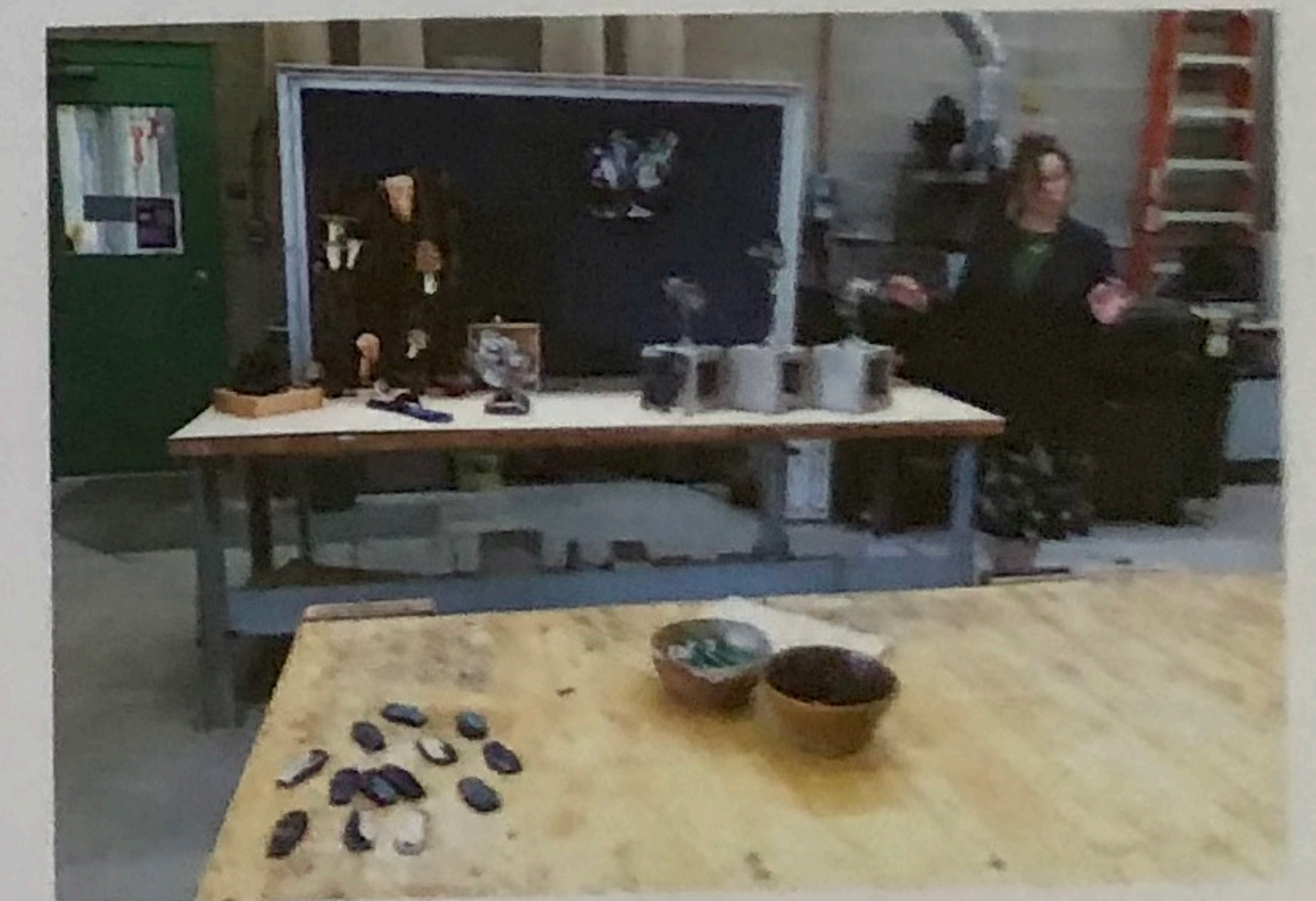
학생들에게 가장 중요한 것은 범위 Range라고 생각합니다. 범위의 개념은 다양하고 폭넓은 경험, 관점, 학습 기회를 얻는 것을 의미합니다.

최찬희 Chanee Choi
뉴멕시코대학 영화 & 디지털예술 조교수
Assistant Professor of Film & Digital Arts at The
University of New Mexico in Albuquerque

지식을 구하거나 철학적인 자세보다는 본질적으로 자신에게 솔직하려는 것입니다. 자신만의 솔직함을 다른 사람에게도 피력할 수 있는 소양도 필요합니다.

이태겸 Taekyeom Lee
위스콘신대학 매디슨 그래픽 디자인 조교수
Assistant Professor of Graphic Design at the University
of Wisconsin-Madison

창의력을 요구하는 분야라면 3가지 기술이 필요합니다. 개념적 사고 능력 Conceptual thinking skills, 기술적 능력 Practical skills, 그리고 비판적 사고 능력 Critical thinking skills이 그것입니다. 개념적 사고는 추상적이고 서로 다른 뜻과 개념을 연결하여 그 의미를 더 깊게 하고 새로운 아이디어를 생성하는 사고 방식을 뜻합니다. 기술적 능력은 다양한 예술적 표현을 가능하게 하는 능력을 말합니다. 비판적 사고는 창작 과정과 그 결과물인 작품을 비평적으로 평가하고 분석할 수 있는 능력을 말합니다. 제가 학생들에게 자주 하는 말은 "Learn how to learn" 즉 자기 자신을 가르치는 방법을 배우라는 것입니다.

2. 미국 미술대학의 학생 평가 기준에 따라 어떤 인재를 양성하고 있는지에 대한 답변

바바라 마이너Barbara Miner

미국에서 교육받는 학생의 유형이 한 가지라고 생각하지 않습니다. 많은 고등 교육 기관의 커리큘럼에서 독립성과 자립심을 중요하게 생각하고 있으며, 이것이 바로 미국 사회가 모든 학생들이 궁극적으로 가지게 되기를 바라는 항목이라고 생각합니다. 미국에서는 어떤 분야에서든 사람들이 지향하는 점은 높은 성취를 이룬 사람들이 가지는 참신함과 특별한 집중력입니다. 종종 금전적 가치로 정량화되는 명성과 성공은 사회가 성취를 측정하는 기준이 됩니다. 따라서 실패에 대한 두려움은 재능 있는 아티스트들이 자신의 기쁨과 열정을 추구하지 못하게 할 수 있습니다. 기후 변화, 팬데믹의 영향, 불안정하고 격대적인 정치 환경, 심지어 고용 불안정과 같이 쉽게 해결할 수 없는 많은 도전과 싸우고 있는 상황에서 '무명'으로 남을 위험이라는 것은 학생들에게 너무 벅찬 일일 수 있습니다.

제임스 블로산James Bulosan

현재의 상황을 보면 정체성 탐구가 학생 교육에 있어 핵심이 되고 있다고 생각합니다. 저는 학생들이 스튜디오에서 작업하며 고민할 때 자신을 둘러싸고 있는 사회에서 일어나는 일들이 자신과 어떤 관계에 있는가?에 대해 고민하고 탐구하는 것을 자주 봅니다. 어떤 면에서는 학생들이 자신의 작업 안에서 사회적 위치 감각을 발전시키는 것을 본다고 할 수 있습니다. 이는 "개인적인 것이 정치적인 것이다."라는 70년대 페미니즘의 구호와 함께 제시된 아이디어를 포용하는 다학문적Multidisciplinary 접근의 직접적인 결과로 볼 수 있다고 생각합니다.

데보라 올오프Deborah B. Orloff

다양한 시도와 실험을 기꺼이 시도하는 열심히 일하는 인재, 틀에 박힌 사고에서 벗어나 건설적인 비판을 수용하는 유연한 자세를 갖춘 인재, 자신의 작업에 대해 명확하게 말하고 글을 쓸 수 있는 작가를 키웁니다.

최찬희Chanee Choi

자신만의 독특한 것을 창조해 나가는 학생을 양성하고 있습니다.

이태겸Taekyeom Lee

미국 미술대학은 다양한 요소를 고려하여 학생을 평가하고, 특정 지표를 통해 어떤 인재를 양성하는지를 결정합니다. 물론 학교나, 수업, 그리고 교수법에 따라 다르게 평가 됩니다. 예를 들어 아래와 같은 지표가 사용될 수 있지만, 학교나 수업 그리고 교수에 따라 달라질 수 있습니다.

- **창의성과 예술적 잠재력:** 학생들의 창의성과 예술적 잠재력을 중요하게 여깁니다. 따라서 아이디어 제시, 창작 과정, 발전 과정 그리고 최종 결과물 등을 통해 학생의 창의성과 잠재력을 평가합니다.
- **기술적 능력:** 다양한 기술적 능력을 평가합니다. 그리기, 회화, 조각, 디자인, 아날로그, 디지털 도구의 사용법 등 다양한 기술을 창의적이고 의도를 가지고 사용할 수 있는지를 고려합니다.
- **학업 성취도:** 학업 성취도와 학습 태도를 평가합니다.
- **창작 과정과 비평적 사고:** 자신의 작품과 다른 작품을 비평적으로 평가하고 분석할 수 있는 능력을 중요시합니다.
- **문화적 이해와 다양성:** 다양한 문화적 배경과 관점을 이해하고 존중하는 능력을 중요시합니다.

3.

미래의 재능있는 예술가로 육성될 세대, Z세대의 뚜렷한 특징에 대한 답변

바바라 마이너Barbara Miner

이 세대는 기업가적 마인드가 강하기 때문에 오래되거나 구식인 사회적 직업 규범에 맞추기보다는 자신의 흥미를 팔 수 있는 일을 기꺼이 할 수 있는 것으로 보입니다. 이들은 직장에서 말단이나 초급 직급부터 시작해 시간을 투자하여 승진을 하는 것보다 자기 개발의 측면이 더 큰 가치를 지니고 있을 수 있습니다. 또한, 이 세대는 관계 전략, 포용성, 공정성 측면에서 무척 개방적이어서 기존의 전통적인 직업이 적합하지 않을 수 있습니다. 이 세대는 항상 기술과 함께 해 왔습니다. 기술이 상상하고 구성할 수 있는 것에 영향을 미치고 있지만, 새로운 기술뿐 아니라 오래된 기술(재봉틀, 필름 카메라)과 재료(천, 에그 템페라 페인트) 역시 여전히 더 새롭고 매력적인 것으로 받아들이고 사용하고 있습니다.

제임스 블로산James Bulosan

Z세대의 작업에는 어느 정도의 충동성이 있다고 생각합니다. 학생들은 소셜 미디어에 있는 영상으로 도자기를 처음 접하는 경우가 많기 때문에 즉각적인 숙달에 대한 기대가 있습니다. 이러한 수준의 기대감으로 학생들은 종종 더 크고 난이도가 있는 프로젝트에 뛰어들어 급하게 적응해야 하는 경우가 많습니다. 이러한 기대와 현실 사이의 긴장은 예술가들이 충동과 위험을 감수하는 우연한 방식으로 자신의 한계를 발견할 수 있는 무대가 됩니다. 결국 그들의 작품이 이러한 적응 과정에 대한 기록이 되면서 격렬한 대비와 역동성으로 가득한 미학을 얻을 수 있다고 생각합니다.

데보라 올오프Deborah B. Orloff

개방적이고 환경과 사회 문제에 관심이 많습니다. 성별, 성 정체성을 이분법적인 개념이 아닌 유동적이고 스펙트럼에 존재하는 것으로 보는 등 매우 개방적입니다. 일반적으로 위험한 것에 대한 거부감이 있고, 안전한 일을 선호합니다.

이태겸Taekyeom Lee

세대별로 경험과 환경에 따라 공유하는 특징이 있다는 것에 동의 하지만, 개인적으로 세대의 구분법이 예술적 또는 창의적인 인재 양성에 접근하거나 작가로 크는 방법을 논하는데 적합하지 않다고 생각합니다.

4.

적극적인 실험과 시도가 어떻게 구체적인 형태를 만들어내는지에 대한 답변

바바라 마이너Barbara Miner

이 질문은 예술가들이 성숙해짐에 따라 더 깊이 살펴볼 필요가 있습니다. 일반적으로 젊은 예술가들과 젊은 학생들은 연구와 교육에 대한 아폴론적 접근 방식을 형성하는 이성, 문화, 조화, 그리고 자체와 같은 특성을 받아들이지 않을 수 있습니다. 이러한 경향은 상당한 시간이 지나면서, 충격을 주려는 욕구, 평가 뒤집어 보려는 의도, 혹은 단순히 연결하고 소통하고자 하는 바람에서 만들어집니다. 이런 개념들이 특정 예술가의 작품 세계를 영구적으로 정의하게 되는 경우도 있겠지만, 예술가들이 자신만의 목소리를 찾고 거기에 안착하면서, 아폴론적 접근으로 간주될 수 있는 방식으로 작업을 하게 되는 경우도 있습니다.

데보라 올오프Deborah B. Orloff

대부분의 예술이 그렇지만, 사진은 반복적인 과정입니다. 많은 이미지를 만들고, 분석하고, 무엇이 효과가 있고 무엇이 효과가 없는지 파악한 다음 반복해야 합니다. 저는 항상 학생들에게 좋은 이미지를 몇 장 얻으려면 나쁜 이미지를 많이 만들어야 한다고 말합니다.

이태겸Taekyeom Lee

"Learn how to learn" 즉 '자기 자신을 가르치는 방법을 배우라'는 것과 연결됩니다. 적극적인 실험과 탐구를 반복하지 않으면 건강한 발전과 성장이 어렵다고 생각합니다. 계속되는 진화와 발전이 없다면 변화하는 미래에 작가로 살아남기 힘들 것입니다.

전통과 역사에서 배우고 그것을 바탕으로 시작하는 것이 중요하지만 동시에 새로운 방법을 시도하고 진화하는 것도 또한 중요하다고 생각합니다. 현재 AI에 대한 다양한 의견이 있고 여러분들도 여러 가지 생각이 있으실 거라 생각합니다. 모두가 창의적이고 위대한 예술가로 인정하는 다빈치가 현재의 다양한 AI 도구들을 만난다면 과연 그는 무엇을 할까요? 🤖