

Future Strategy

F O R U M

2012 ARKO 미래전략 대토론회

창의성의 시대,

In the Era of Creativity,
the Future of the Arts

문화예술의 미래

2012.
10.17.
WED

place

대한상공회의소
국제회의장

주최

한국문화예술위원회
Arts Council Korea

주관

후원

Future Strategy

F O R U M

2012 ARKO 미래전략 대토론회

창의성의 시대,

In the Era of Creativity,
the Future of the Arts

문화예술의 미래

2012.
10.17.
WED

place

대한상공회의소
국제회의장

주최

한국문화예술위원회
Arts Council Korea

주관

후원

2012 ARKO 미래 전략 대 토론회

PROGRAM

창의성의 시대, 문화예술의 미래

일시 : 2012년 10월 17일(수) 10:00~17:40

장소 : 대한상공회의소 국제회의장

1부 문화예술로 꿈꾸는 미래

10:00 ~ 12:00

사회 홍승찬 한국예술종합학교 예술경영학과 교수

개회사 권영빈 한국문화예술위원회 위원장

축사 김정옥 대한민국 예술원 회장
박병원 전국은행연합회 회장

기조연설 지금, 왜 예술의 가치인가?
10:30 ~ 11:00 이어령 前 문화부 장관, 중앙일보 고문

특별강연 1 예술지원, 국제화와 성공 - 영국의 예와 견해
11:00 ~ 11:30 롤란드 데이비스 (Roland Davies) 주한 영국문화원장

특별강연 2 2012 뮤지컬 산업을 통해 바라 본 예술경영과 문화정책의 방향성
11:30 ~ 12:00 윤호진 에이콤인터내셔널 대표

Lunch Break

12:00 ~ 13:30

2012 ARKO 미래전략 대토론회
PROGRAM

2부 모두를 위한 문화예술

13:30 ~ 15:10

주제발표 1 문화예술의 사회적 가치와 확산방안

13:30 ~ 13:50 배순훈 前 국립현대미술관 관장

주제발표 2 문화예술의 경제적 가치 증대

13:50 ~ 14:10 강신장 IGM 세계경영연구원 원장

주제발표 3 예술로 변하는 사회, 예술나무 운동 전개

14:10 ~ 14:30 박은실 한국문화예술위원회 위원, 추계예술대학교 예술경영학과 교수

토론 및 질의응답 홍찬식 (진행) 동아일보 수석논설위원, 한국문화예술위원회 위원

14:30 ~ 15:10 고정민 홍익대학교 경영대학원 교수, 한국창조산업연구소장

곽영진 문화체육관광부 차관

김동연 기획재정부 차관

전택수 유네스코 한국위원회 사무총장, 한국경제교육학회 회장

최준호 한국예술종합학교 연극원 교수

Coffee Break

15:10 ~ 15:30

3부 함께 나누는 문화예술

15:30 ~ 17:40

기념 공연 강은일 강은일해금플러스

15:30 ~ 15:40

Creator Talk 소통, 참여, 나눔 _ 문화예술 현장의 목소리

15:40 ~ 17:10 어수용 (진행) 조선일보 문화부 차장

강은일 해금연주가

노소영 아트센터 나비 관장

성석제 소설가

안은미 현대무용가

양성원 첼리스트, 연세대학교 교수

질의응답

17:10 ~ 17:40

목차 CONTENTS

03	프로그램
07	1부 문화예술로 꿈꾸는 미래
09	기조연설 지금, 왜 예술의 가치인가? 이어령 前 문화부 장관, 중앙일보 고문
13	특별강연 1 예술지원, 국제화와 성공 - 영국의 예와 견해 롤란드 데이비스 (Roland Davies) 주한 영국문화원장
27	특별강연 2 2012 뮤지컬 산업을 통해 바라본 예술경영과 문화정책의 방향성 윤호진 에이콤인터내셔널 대표
37	2부 모두를 위한 문화예술
39	주제발표 1 문화예술의 사회적 가치와 확산방안 배순훈 前 국립현대미술관 관장
49	주제발표 2 문화예술의 경제적 가치와 증대 강신장 IGM 세계경영연구원 원장
55	주제발표 3 예술로 변하는 사회, 예술나무 운동 전개 박은실 한국문화예술위원회 위원, 추계예술대학교 예술경영학과 교수
79	3부 함께 나누는 문화예술
81	Creator Talk 참여자 프로필
87	2012 ARKO 미래전략 대토론회 공개행사 안내

2012 ARKO 미래전략 대토론회

공개행사 프로세스

대 토 롬 회	창의성의 시대, 문화예술의 미래	10.17(수) 대한상공회의소 국제회의장
정책세미나	예술지원정책 현황 및 전망	10.24(수) 예술가의집 다목적홀
전문가포럼	새로운 문화예술, 통섭과 융합	10.26(금) 아르코미술관 세미나실
지 역 포 럼	지역문화창조	10.30(화)~11.5(월) 대전, 광주, 부산(3회)

2012 ARKO 미래 전략 대토론회
창의성의 시대, 문화예술의 미래

1부

문화예술로 꿈꾸는 미래
문화예술의 미래, 예술가치의 확산

기조연설

지금, 왜 예술의 가치인가?
이여령 前 문화부 장관, 중앙일보 고문

특별강연 1

예술지원, 국제화와 성공 - 영국의 예와 견해
롤란드 데이비스 (Roland Davies) 주한 영국문화원장

특별강연 2

2012 뮤지컬 산업을 통해 바라본 예술경영과 문화정책의 방향성
윤호진 에이콤인터내셔널 대표

1부 문화예술로 꿈꾸는 미래

문화예술의 미래, 예술가치의 확산

기조연설

지금, 왜 예술의 가치인가?

이어령 前 문화부 장관, 중앙일보 고문

이어령

前 문화부 장관,
중앙일보 고문

이어령 중앙일보 고문은 충남 아산에서 출생하여 서울대학교 문리과대학 및 동 대학원을 졸업했다. 1956년 「한국일보」에 『우상의 파괴』를 발표, 문단에 커다란 반향을 일으키며 등장했으며, 문학이 저항적 기능을 수행해야 함을 역설함으로써 ‘저항의 문학’을 기치로 한 전후 세대의 이론적 기수가 되었다. 「한국일보」 논설위원으로 시작해, 1972년 월간 「문학사상」의 주간을 맡을 때까지 「조선일보」, 「한국일보」, 「중앙일보」, 「경향신문」 등 여러 신문의 논설위원을 역임하며 우리 시대의 논객으로 활약했다.

1967년 이화여자대학교 강단에 선 후 30여 년간 교수로 재직하였고, 현재 석좌교수이다. 1980년 객원연구원으로 초빙되어 일본 동경대학에서 연구했으며, 1989년에는 일본 국제일본문화연구소의 객원교수를 지내기도 했다. 1990~1991년에는 초대 문화부 장관을 지냈다. 저서로는 『디지로그』, 『흙속에 저 바람 속에』, 『지성의 오솔길』, 『오늘을 사는 세대』, 『차 한 잔의 사상』 등과 평론집 『저항의 문학』, 『전후문학의 새물결』, 『통금시대의 문학』, 『젊음의 탄생』이 있고, 어린이 도서로는 『이어령의 춤추는 생각학교』 시리즈 등이 있다.

시대를 읽는 번득이는 통찰력으로 오랜 세월 치열한 활동을 통해 대한민국 문화계의 저변을 넓혀온 이어령 고문은 2012 ARKO 미래전략대토론회의 막을 여는 첫 번째 공개행사 <창의성의 시대, 문화예술의 미래> 1부에서 ‘지금, 왜 예술의 가치인가?’라는 타이틀로 기조연설을 펼친다.

1부 문화예술로 꿈꾸는 미래
문화예술의 미래, 예술가치의 확산

특별강연 1

예술지원, 국제화와 성공

– 영국의 예와 견해 –

Funding, Internationalisation and Success

– some perspectives from the UK –

롤란드 데이비스 주한 영국문화원장
Roland Davies Director, British Council Korea

■ The official view

“Arts and heritage in Britain are among our greatest assets. They bring great cultural and economic benefits and everybody should have access to them.”

House of Commons Culture, Media and Sport Committee
Funding of the arts and heritage – May 2011

■ Some history

- William Shakespeare received no funding from the Arts Council, nor did Charles Dickens or the Bronte sisters (J.K. Rowling did).
- J.M. Keynes championed government funding of the arts from 1946 with the principle of ‘arm’s length funding’.
- 1998 ~ 2010 Arts Council funding increased by 150%
- There is now have a mixed economy of public and private funding plus revenue. From the mid 90s there was a large injection of lottery money.
- New budget restrictions and a greater emphasis on PPI and philanthropy but arts funding ‘will never be like America’
- National Portfolio : from 2012, organisations apply for funding on a 3 year cycle – around 750.

■ Keeping an arm’s length

The arm’s length principle by which government, national and local, contributes to the support of artists and the arts through a mechanism that is separate from day to day party politics. [··it··] has served us all, politicians and artists, very well since.

It keeps the arts free of political interference in the content and nature of creative expression. It protects politicians from being held accountable for the occasionally outrageous, offensive or otherwise troublesome work of artists...

Dame Liz Forgan, former chair of ACE

The role of the Arts Council is to distribute public funds to the arts using its knowledge and expertise. Debates about the artistic merit of individual arts projects, whether funded by the Arts Council or not, are often subjective and it is not the role of Parliament to comment on them. It is vital that the arm's length principle, whereby the Arts Council operates independently of Government, is upheld. However, it is equally important that decisions by the Arts Council should not be perceived to be influenced by its own political or artistic prejudices.

‘It’s not perfect but we’re incredibly lucky’

■ Should we or shouldn't we?

○ Yes

- The UK is full of great galleries, museums, theatres, there is a vibrant arts sector, the creative industries and exports are flourishing – public funding has worked! Look at the Olympics.
- Investment in art delivers so many other economic, social and cultural benefits. It's actually very efficient with government funding leveraging other funding.
- Government funding is necessary to correct a market failure.

○ **Maybe**

- Restrict funding to education and technical training and to infrastructure.

○ **No**

- It didn't happen before 1946.
- Government funding produces waste and mediocrity.
- Art should be subject to the market.
- The state shouldn't decide on behalf of the individual or at least it's problematic and unfair.

It is the mark of a civilised society that its citizens all have access to arts, culture and heritage.

■ **Arts in a cold climate**

It is inevitable that the combination of spending cuts from central and local government will have a major impact on the arts sector. The Arts Council is unable to fund the same number of projects as it has previously and this will no doubt result in the loss of some arts organisations, particularly if they have not made alternative funding arrangements.

- ... a highly ambitious aim for this country to combine the best of US-style philanthropic support with the best of European-style public support.
- ... surely we must ask ourselves what we can learn from a country in which cultural giving per capita is £37 a month compared to just £6 in the UK?

As a small company producing non-mainstream work, we do not have a track record of support from philanthropists and /

or business. We are not really “sexy” enough for many individuals / organisations. We fear that only the commercial / popular work will get supported.

It is not, and should not be, the role of philanthropists to plug the gap left by receding public subsidy of the arts and heritage. We have heard a consensual response from arts organisations and philanthropists that new private investment should be encouraged but should be additional or, not a substitute for, public funding.

■ Instrumentality (What’s art for?)

Too often politicians have been forced to debate culture in terms only of its instrumental benefits to other agendas – education, the reduction of crime, improvements in well-being – explaining – or, in some cases, apologizing for – our investment in culture in terms of something else. In political and public discourse in this country we have avoided the more difficult approach of investigating, questioning and celebrating what culture actually does in and of itself.

Tessa Jowell, former Secretary of State

through much of the past 50 years, art has been properly concerned not to cement national identity but to question it. In that, it continued the great modernist project of ‘making strange’, of disrupting rather than confirming how we see the world and our place in it...

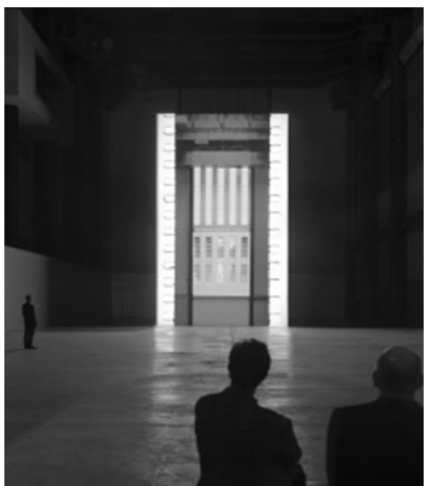
David Edgar, Guardian newspaper

The social and economic benefits of the arts are not mutually exclusive from artistic merit. Many of the arts organisations from which we have heard provide valuable services while also producing good art. …… We welcome the Arts Council’s support of these arts projects, but this should not take priority over the need to promote the widest range of art forms based primarily on quality and future potential.

■ Success

I don’t think anybody imagined it would be as successful as it was. But from the minute the doors opened, people liked the place. It feels welcoming. That sense of it being free and unpretentious. It also took away a sense of distancing that a lot of people tend to feel about art. No one in the past had access to this kind of work. Modern and contemporary art was a much more closed, intimidating world, the sole domain of private galleries. What Tate Modern has done is to bring this world to a very large public.

Michael Craig-Martin

Where does the city stop
and the museum begin?

■ International dimensions – British Council

- Work with, and alongside, the UK’s arts and creative industries sector to develop strong, sustainable partnerships overseas and at home, delivering economic benefit and contributing to a more connected and prosperous society.
- Build strong, inspiring and sustainable projects with a real and valued legacy, with partner resources as well as our own.
- Champion and exploit the latest in digital technology to achieve a richer programme, a broader, more diverse reach, a wider participation and a real increase in impact.
- Seek to demonstrate in all our work the connectivity and interdependence between the arts, the new creative industries and the cultural economy.
- Work with other countries to help them build their human capacity, encouraging talent, artists and creative entrepreneurs to assist their own development and to experience, learn from and connect with creativity.
- Share the best of UK culture overseas through new opportunities in a spirit of cultural exchange.

We will achieve these goals by championing excellence, diversity and innovation.

■ 공적 관점

“예술과 문화유산은 영국이 가진 최고의 자산이다. 문화적, 경제적 이익을 가져다 주는 이 자산을 모두가 누릴 수 있어야 한다.”

하원 문화미디어스포츠위원회
예술 및 전통문화 사업의 지원 - 2011년 5월

■ 역사의 발자취

- 윌리엄 셰익스피어는 예술위원회에서 지원 해주지 않았다. 찰스 디킨스도, 브론테 자매도 마찬가지였다. (J.K. 롤링은 지원을 받았다.)
- 케인즈는 1946년 arm's length 지원을 주창하여 정부의 예술 지원을 지켜냈다.
- 1998년에서 2010년 사이 예술위원회는 지원 규모를 150% 늘렸다.
- 현재 예술계의 경제구조는 민간자본과 공공자본의 지원 및 사업수익 등이 포함 되어있다. 90년대 중반부터는 복권수익금이 대거 투입되었다.
- 예산에 대한 새로운 제약 사항과 지불보증보험의 중요성 부각 자선사업의 부상 에도 불구하고 예술 지원은 ‘절대로 미국을 따라갈 수 없을 것’이다.
- 국가 포트폴리오: 2012년부터 3년 주기로 지원 신청하는 기관 수 약 750개

■ 독립과 주체, Arm's length

중앙정부, 지방자치단체 할 것 없이 예술가와 예술활동을 지원함에 있어서 팔길이 (arm's length) 원칙이라고도 하는 사이 띄기 원칙을 통해 정치의 일상적인 영역 과 독립적으로 한다. 정치가와 예술가를 막론하고 지금까지 이 원칙의 도움을 많이 받았다.

예술가들은 작품의 내용이나 창의적 표현에 있어 정치적 간섭으로부터 창작의 자유를 지키고, 정치가는 예술작품이 때로 파장을 일으키고, 물의를 빚거나 문제시 될 수 있더라도 그에 대한 책임으로부터 자유로울 수 있게 된다.

데임 리즈 포건, ACE 전 의장

예술위원회는 정보력과 전문지식을 활용해 공공재원을 예술에 분배하는 역할을 한다. 예술위원회 지원 여부를 떠나서 개별 작품활동의 예술적 이점에 대한 논의는 주관적인 경우가 많으며, 이에 대해 논평하는 것이 의회의 역할은 아니다. 예술위원회가 정부와 구분된 독립적 주체로 활동하는 arm's length 원칙을 지키는 것은 매우 중요하다. 반대로 예술위원회의 정치적, 예술적 편견이 그 결정에 영향을 미치는 모습을 보이지 않는 것 역시 매우 중요하다.

‘완벽하지는 않지만 잘 되었습니다’

■ 해야 하나, 말아야 하나?

○ Yes

- 영국에는 훌륭한 갤러리, 박물관, 극장이 수도 없이 많으며, 활력 넘치는 예술계, 창작 업계가 건재하고 수출도 활발하다. - 공공지원의 효과다! 올림픽이 그 증거이다.
- 예술부문 투자는 수많은 경제, 사회, 문화적 이익을 불러온다. 실질적으로는 여타의 정부지원에 비해 상당히 효율적인 지원이다.
- 시장의 실패를 바로잡는 데 정부 지원은 반드시 필요하다.

○ Maybe

- 지원 분야를 교육, 기술훈련, 인프라 구축으로 한정해야 한다.

○ No

- 1946 이전에는 정부지원이 존재하지 않았다.
- 정부지원은 경쟁력을 떨어뜨리고 낭비를 조장한다.
- 예술은 시장의 영역에 두어야 한다.
- 국가가 개인의 결정을 대신 해서는 안 된다. 적어도 문제의 소지가 있거나 불공정할 수 있다.
- 정부지원 외의 다른 지원 통로가 있다.

모든 시민이 예술과 문화, 전통문화유산을 접할 수 있는지가 그 사회가 문명화되었는지의 척도이다.

■ 예술의 흑한기

중앙정부와 지자체에서 소비를 줄이려는 여러 방안이 예술계에도 큰 영향이 미치는 것은 불가피하다. 예술위원회에서 이전과 같은 수준의 프로젝트 지원을 유지하는 것이 불가능해짐에 따라 여타 예술단체의 손실이 확실시 되며, 특히 기존 지원금을 대체할 방안을 마련하지 못한 경우에는 더더욱 그렇다.

... 미국식 민간복지 후원과 유럽식 공공복지 지원의 좋은 점을 조화시키는 것이 우리의 큰 포부와 목표라 하겠다.

... 일인당 문화기부가 £6인 영국에 비해 월등히 높은 £37인 나라에서 배울 점을 찾으려는 노력이 당연히 필요하지 않을까

비주류 작품을 하는 영세한 컴퍼니이기 때문에 저희는 민간재단이나 개인의 후원을 받은 사례가 이어져 오지 못한 것이 현실이다. 여러 개인 또는 단체의 입장에서 구색이 좋거나 확 당기는 대상이 아니다. 앞으로는 상업적이거나 대중적인 작품들만 후원을 받게 될까 우려된다.

점차 줄어드는 문화 예술 지원금에서 생긴 간극을 메우는 일이 개인후원자의 역할도 아니고 그런 역할을 기대해서도 안 된다. 예술기관과 후원자들은 줄곧 한 목소리로 예술에 대한 민간 투자를 촉진하되, 기존의 공공지원에 더해져야 하지, 그것을 대체하는 방식이 되어서는 안 된다.

■ 효용성(예술의 역할은?)

정치가들의 문화에 관한 논의가 어쩔 수 없이 다른 분야를(교육, 범죄 예방, 생활의 질 개선) 위한 수단적 방편으로 삼아 예술에 투자하는 것을 달리 설명하거나 심지어 아쉬운 소리를 해야 할 때가 너무도 많다.

테사 조웰, 전 국무장관

지난 50년의 상당부분을 예술은 민족주체성을 다지기보다는 거기에 의문을 제기하는 것으로 인식되었다. 따라서 모더니즘의 ‘변이’의 대명제 아래 우리가 현재 있는 자리에서 바라보는 세계관을 공고히 하기보다는 자꾸 뒤집어보는 현상이 계속되었다……

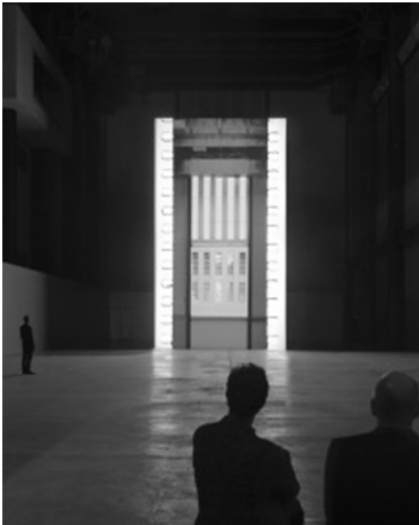
데이빗 에드거, 가디언 신문

예술이 불러오는 사회경제적 이익은 예술적 효과와 상호배타적인 관계가 아니다. 사례가 소개된 다수의 예술단체들은 좋은 서비스를 제공하면서 좋은 작품을 내놓는다 ... 이러한 프로젝트를 예술위원회에서 지원하는 것은 반가운 일이다. 그러나 작품의 퀄리티와 잠재적 가능성을 기준으로 예술 전반을 지원하고 소개하는 일보다 우선시되어서는 안 될 것이다.

■ 성공

아무도 이곳이 이만큼 성공을 거두리라고 예상하지는 못했을 겁니다. 하지만 문을 열자마자 사람들의 사랑을 받았습니다. 편안한 곳이거든요. 자유롭고도 꾸미지 않은 듯한 느낌을 주지요. 과거에는 이런 작품들은 접할 수조차 없었습니다. 현대예술이라고 하면, 닫혀있고 어렵고, 민간 갤러리들이나 소장하는 것이었습니다. 테이트 모던의 성과는 이 현대예술의 세계를 대중 앞으로 끌어내어준 것입니다.

마이클 크레이그 마틴

도시와 박물관의 경계는 어디인가?

■ 국제적 차원 - 영국문화원

- 영국의 창조산업과 협력해 국내외에서 튼튼한 파트너십을 구축하여 경제적 효과를 창출하고 보다 결속력 있고 풍성한 사회를 만드는 데 기여한다.
- 자체 자원과 파트너의 자원을 함께 활용하여 실제적이고 가치 있는 유산을 담은, 건설하고 감동을 주며 지속 가능한 프로젝트를 개발한다.

- 보다 풍성한 프로그램, 폭넓고 다양한 저변의 확대, 참여계층의 확대와 실질적인 영향력 증대를 위해 최신 디지털 기술을 장려하고 촉진한다.
- 모든 활동과 작업에 있어서 예술과 창조산업, 문화경제 간의 연관성과 상호연계성을 적극적으로 드러낸다.
- 인적 자원 개발에 도움이 필요한 국가에 지원사업을 통해 예술가 및 사업가 등 인재를 양성하여 자력으로 성장하는 한 편, 창의성을 직접 경험하고, 그것을 통해 배우고 교류하도록 협력한다.
- 문화교류의 정신으로 영국 문화 중 훌륭한 면모를 새로운 기회를 통하여 국제적으로 함께 나눈다.

탁월함, 다양함, 혁신을 통해 이 목표를 이루어가겠습니다.

1부 문화예술로 꿈꾸는 미래
문화예술의 미래, 예술가치의 확산

특별강연 2

2012 뮤지컬 산업을
통해 바라본
예술경영과 문화정책의
방향성

윤호진 에이콤인터내셔널 대표

I. 산업으로서의 공연예술의 진화

처음 연극을 시작하던 70~80년대 당시만 해도 사회 분위기가 공연예술을 한다고 하면 사실상 돈은 포기하고 예술에 대한 열정만으로 달려드는 예술인, ‘고달픈 직업’으로만 생각했었습니다. 실제로 만드는 입장에서조차 작품에 대한 애정과 열정이 앞섰고 많은 사람들이 작품을 봐주길 바라는 욕심은 있었지만 굳이 돈을 바라지는 않았습니니다. 연극을 해서 돈을 벌 수 있다는 생각은 꿈도 꾸지 못했고 제 스스로도 극단 시절 가장 기억에 남는 일이 무엇이었나 생각해보면 항상 배가 고팠던 일 같습니다. 집에 갈 차비도 없어서 먼 길을 걸어 다녀야 했고, 열의만으로는 부족한 다른 부분들까지 채워가며 공연을 올리곤 했습니다.

워낙 표현의 자유가 억압되고 제약이 많던 시대였기 때문에 무대에 공연을 올리는 것만으로도 의미가 있었던 시기였기도 합니다. 그래서 ‘원래 예술은 이렇게 험난하고 배고픈 길이다’라는 인식이 당연했던 것 같습니다. 공연을 제작하는 일을 수익을 내는 산업으로 발전시킬 생각은 할 수도 없던 시절이었습니다.

이때까지는 저는 공연예술이라고 하면 주로 소극장 연극에 시야가 머물렀었는데 그 틀을 깰 수 있었던 계기가 런던으로 떠난 첫 연수였습니다. 1982년 문예진흥원의 지원을 받아 런던 내셔널시어터에서 하는 프로덕션의 제작 과정을 처음부터 끝까지 볼 수 있는 옵서버로 있었는데, 그러던 중 처음으로 대형 뮤지컬이라는 새로운 장르를 만났습니다. 그 작품이 바로 ‘캣츠’입니다. 그 당시 말 그대로 ‘문화적 충격’을 받았고 이런 공연을 꼭 한국에서 올려야겠다는 결심을 했습니다. 그 이후 뉴욕에 가서 공부를 하고 한국에 돌아와 세계시장에 내놓을만한 우리 뮤지컬을 만들기 위해 힘쓰기 시작했습니다. 그렇게 해서 탄생한 작품이 1995년에 초연한 <명성황후>입니다.

이때부터 공연예술이, 뮤지컬이라는 장르가 우리나라에서도 한 번에 천여 명의 관객을 대상으로 대규모 스펙터클을 보여줄 수 있는 대중예술의 새로운 장을 열었다고 할 수 있으며, 동시에 산업으로서의 가능성도 보여줬다고 할 수 있습니다. 이를

기점으로 2000년대 초반부터 각종 대형 라이선스 뮤지컬의 수입이 시작되었고, 작품 수가 늘어나고 시장 규모가 이전과는 비교할 수 없을 만큼 팽창해왔습니다. 통계에 따르면 현재 뮤지컬 시장 규모는 2500억 원이라고 합니다. 올해 상반기 매출액 100억 원이 넘는 공연들도 2~3편이라고 하니, 뮤지컬 불모지 시절부터 지켜본 제 입장에서는 상전벽해를 보는 느낌입니다. 이제 공연예술은 고달프고 배고픈 것이 아니라 성공하면 수십억 원의 큰 수익도 내다볼 수 있는 흑자를 지향하는 산업으로 발전했다고도 할 수 있습니다.

II. 2012년 뮤지컬 산업, 어디로 가고 있나

: 예술과 경영 사이, 균형의 어려움

그래서인지 뮤지컬 산업을 일종의 블루오션처럼 여기고 최근 몇 년간 새로이 업계로 진입하는 업체들도 크게 늘었습니다. 그러나 문제는 그만큼 실패하는 경우도 많아졌다는 것입니다. 어찌 보면 한국영화산업이 겪었던 것처럼 급속도로 팽창한 산업이 과도기에 이르렀을 때 겪는 부작용이 뮤지컬 업계에서도 고스란히 드러나는 것 같기도 합니다. 무엇보다 뮤지컬이라는 장르는 단순히 투자에 결과가 그대로 비례하는 단순한 상품이 아니라 예술과 경영이라는 균형을 절묘하게 유지해야 하는 상당히 까다로운 작업이 요구되기 때문에 어느 한 면만을 바라보고 뛰어들게 되면 자연히 좋은 결과로 이어질 수 없습니다.

실패의 양상은 크게 두 가지로 나뉘볼 수 있습니다.

하나는 예술성에 몰두해 시장성과 대중성을 충분히 검토해보지 못하고 의욕만으로 작품을 무대에 올리는 경우입니다. 물론 뮤지컬 장르도 엄연한 예술의 범주이며 따라서 작품이 훌륭해야하므로 예술성을 추구하는 것이 꼭 잘못됐다고는 볼 수 없습니다. 하지만 많은 관객들을 대상으로 한 대중예술에서 자신만의 예술세계만 고집해서 소통의 기회를 놓친다거나 엔터테인먼트로서의 성격을 포기한다면 그것 역시 위험합니다. 아무리 예술적 가치가 높고 작품성이 뛰어나더라도 대중들의 외면을

받는다면 뮤지컬의 경우 치명타를 입게 됩니다. 투입되는 제작 초기비용이 엄청날 뿐 아니라 관련 업체가 워낙 많다보니 단순히 개인의 사업 실패나 손해를 보는 선에서 그치는 정도를 넘어 업계에도 큰 손실을 끼치게 되기 때문입니다. 작품 하나를 제작하더라도 책임감을 준비해야 하는데 수지타산에 대한 충분한 검토와 준비 없이 무턱대고 작품을 올렸다가 실패를 경험하는 경우를 경계해야 합니다.

다른 하나는 무작정 큰 수익을 내고자 소위 ‘한 탕’을 목적으로 작품에 대한 제대로 된 이해 없이 유명 라이선스 뮤지컬의 비싼 판권을 들여와 올리는 경우입니다. 작품의 완성도는 도외시한 채 수익만을 목적으로 둔다면 절대로 볼만한 공연이 나올 수가 없습니다. 예전과 달리 현재 공연을 보는 관객들의 수준은 예전보다 훨씬 높아졌습니다. 해외여행을 다니면서 브로드웨이나 웨스트엔드 작품들을 직접 접하는 경우도 많은데다가 작품을 볼 때의 안목이 전문가만큼이나 세밀한 마니아 관객 층도 있습니다. 작품의 부실함을 유명 스타나 연예인 기용으로 메워보려는 경우도 있으나 단기적으로 객석을 채우는 임시방편이 될 뿐, 결과적으로는 업계의 수준을 낮추는 역효과를 초래하게 됩니다.

그러나 이처럼 이론적으로는 충분히 납득할만한 이야기도 요즘처럼 아이돌 기획사까지 뮤지컬 제작에 뛰어들고 1년에만 150여 편의 작품이 올라오는 춘추전국시대에는 충분히 고민할 여유가 없어진 듯 보입니다. 수많은 대작들이 실패 없이 경쟁작이 되니 조금이라도 더 뭇을 챙겨보고자 다들 숨을 헐떡거리며 달려가고 있는 건 아닌가 하는 생각도 듭니다. 무엇보다 현재 국내 무대에 오르는 작품수를 모두 소화할 만큼의 수요가 충분히 확보되지 않은 상황에서 대박은커녕 생존을 고민해야 하는 업체들이 부지기수인 점은 매우 안타깝습니다.

요약하자면 외형적으로는 2천억 대 규모를 넘어선 뮤지컬 전성시대라고 하나 내부적으로는 생사의 기로라고 할 만한 위기를 맞고 있기도 합니다.

III. 포화 상태의 국내 뮤지컬 시장, 위기를 타개하기 위한 대책 : 국내외로 관객층을 넓히기 위한 시도들

이처럼 현재 공연예술 산업은 잔칫상은 호사스럽게 차려졌으나 그만큼 먹을 사람이 많지는 않은 상황에 비유할 수 있습니다. 관객층에 비해 작품이 너무 많아 생기는 위기, 그렇다면 여기서 나올 수 있는 해결책은 단순합니다. 바로 작품을 볼 수 있는 관객층을 대폭 넓히는 방법입니다. 이 부분은 아마도 뮤지컬 산업에 종사하는 모든 업체들의 차후 경영 방향과 마케팅 전략을 수립하는데 가장 중점이 되는 사안이라고 봅니다.

관객층을 넓히는 첫 번째 방법으로는 우선적으로 국내 관객층을 확대시키는 것입니다. 뮤지컬이 대중화되었다고는 하나 뮤지컬 마니아 층을 제외하곤 뮤지컬은 여전히 일 년에 한두 번, 큰 맘 먹고 보는 정도로 생각하는 사람들이 훨씬 많습니다. 영화관은 일주일에 한 번씩 가도 뮤지컬 공연장에는 연말에나 비싼 돈 들여 찾는 곳으로 생각하는 분들이 상당수입니다. 그래서 소수의 기존 마니아층의 지갑만 바라보고 있는 것보다 아직까지 뮤지컬 관객층에 편입되지 않은 사람들을 새로운 관객층으로 편입시키는 방법이 필요합니다. 대표적인 예가 이번 뮤지컬 ‘영웅’부터 시작하기로 한 티켓가격 5만원/3만원 정찰제입니다. ‘뮤지컬은 너무 비싸서 안본다’는 사람들까지 이번 기회에 뮤지컬 관객층으로 확대해보고자 하는 저희 회사의 실험이라고 보시면 됩니다.

또 다른 방법으로는 국내 시장을 넘어서 더 넓은 시장의 수요를 노리는 것입니다. 뮤지컬 명성황후의 경우 시작부터 세계시장을 염두에 두고 제작되어 뉴욕 브로드웨이와 토론토, 런던 등의 해외 공연을 진행했던 바 있으며 뮤지컬 영웅 역시 작년 여름 뉴욕 링컨센터에서 공연되었습니다. 최근에는 한류 스타들을 중심으로 쓰릴미, 잭더리퍼, 런투유 등의 뮤지컬이 일본 시장을 겨냥해 현지 공연을 추진하는 사례도 늘어나고 있습니다.

초창기에는 우리나라 뮤지컬이 과연 외국인들에게도 어필할 수 있겠냐는 의문을 제기하는 경우가 많았습니다. <명성황후>로 처음 미국 공연을 추진한다고 했을 때

정부는 물론이고 기업들에서도 어느 누구도 후원할 의사를 보이지 않았습니다. 그러나 개막 사흘째 되는 날 ‘뉴욕타임스’에 리뷰가 나온 후 관객이 몰리면서 하루 200명~300명이 표를 구하지 못해 그냥 돌아가는 상황까지 벌어졌습니다. 작년 뮤지컬 영웅을 뉴욕 브로드웨이에 올릴 때도 마찬가지였습니다. 과연 외국인들이 정서를 이해할 수 있겠냐는 우려를 끊임없이 받았지만 막상 공연장을 찾은 외국인들의 반응을 보니 완성도 높은 작품이 주는 감동의 크기는 국적과 상관없이 보편적이라는 사실을 알 수 있었습니다.

또한 최근 들어 국내 뮤지컬을 관람하러 오는 외국인 수가 점점 증가 추세라는 통계도 나오고 있습니다. 2011년엔 외국인 공연 예매가 전년 동기 대비 167% 증가했고 서울시 아이투어 사이트 집계에서도 작년 외국인 관객이 전년 대비 117% 증가했다고 합니다. 이런 추이를 지켜봤을 때 뮤지컬 시장의 관객층을 해외로 넓히는 것은 결코 허황된 목표가 아닙니다.

IV. 기로에 선 뮤지컬 산업, 향후 필요한 문화정책은?

이렇게 2012년 현재 뮤지컬 시장의 현황과 앞으로의 예술경영의 주요 과제에 대해 정리를 해보았습니다. 그렇다면 양적으로 최대 팽창을 이루었음에도 내실 면에서 위기를 맞고 있는 현 산업에는 어떤 정책이 필요할지 살펴보겠습니다.

1. 꾸준히 공연될 수 있는 창작뮤지컬의 육성

이전과 비교하면 뮤지컬 산업에 대한 지원 정책들이 다양해진 것은 사실입니다. 그리고 이러한 투자가 업계에도 크고 작은 변화를 가능하게 만들고 있습니다. 특히 해외에서 판권을 사와 비싼 로열티를 지급하는 해외 라이선스 뮤지컬이 공연 시장의 대부분을 장악하고 있는 현 구도를 변화시키기 위해 창작뮤지컬을 위한 지원 사업이 늘어나는 것은 반가운 일입니다. 창작 뮤지컬이 잘 되면 그 수익은 고스란히 국내에 남게 됩니다. 그동안 시행되어온 창작뮤지컬 육성 및 지원정책들은 작품

성 있고 가능성 있는 창작 뮤지컬 작품들이 무대 위에 오를 수 있는 기회를 주고 있습니다.

또 이번에 퀄리티가 검증된 우수 창작 뮤지컬들이 제대로 뿌리내리고 성장할 수 있도록 재정비한 창작뮤지컬육성지원사업의 효과는 보다 더 즉각적으로 나타나고 있습니다. 이번에 <영웅>이 뮤지컬 티켓 가격을 획기적으로 낮춤으로써 한정되어 있던 관객층의 영역을 보다 더 넓게 확장시키는 시도를 할 수 있었던 것도 창작뮤지컬지원사업의 지원금이 있었기에 가능한 시도였습니다. 이를 통해 뮤지컬을 관람하는 관객들에게 혜택을 환원하고 시장을 넓힐 수 있는 긍정적인 효과가 있을 것입니다.

저는 현재의 재정적인 지원과 더불어 창작뮤지컬들이 라이선스 뮤지컬 사이에서 외면 받지 않고 제대로 뿌리내릴 수 있도록 하는 또 하나의 정책을 제안하고자 합니다. 바로 창작뮤지컬들이 매년 할당된 비율만큼 극장에서 의무적으로 공연될 수 있도록 보장하는 ‘스테이지쿼터제’입니다. 이미 작품성과 재미가 검증된 창작뮤지컬도 라이선스 뮤지컬이 대세를 이루는 현 상황에서는 극장 측의 대관을 받지 못해 공연을 못하는 경우가 허다합니다. 쿼터제의 효과는 이미 한국 영화 스크린쿼터제를 통해 입증된 부분이기도 합니다. 연간 개봉관에서 한국 영화가 상영되는 일수를 보장해줌으로써 한국영화가 헐리우드 블록버스터에 잠식당하지 않고 꾸준히 발전할 수 있는 환경을 만들어주었고, 그 결과 우리나라는 세계 영화제에서도 각광받는 영화 강국으로 성장할 수 있었습니다. 마찬가지로 그간 지원 사업을 통해 싹트기 시작한 우수한 창작 뮤지컬들이 안정적으로 공연하며 더욱 발전해나갈 수 있게 보장해주는 장치가 있다면 조만간 뮤지컬도 한국의 대표적인 문화 상품으로 성장할 수 있으리라 믿어 의심치 않습니다.

2. 전략적인 해외 시장 진출 - 정책적인 지원과 민간투자 유도

그동안 좋은 우리 뮤지컬을 발굴해내고 무대에 세울 기회를 주는 게 기존 정책의 주된 흐름이었고, 잘 정착할 수 있는 토양을 다지는 게 현재의 주된 과제라면 미래

의 방향은 좀 더 거시적으로 바라볼 필요가 있습니다. 바로 본격적인 해외 시장의 개척입니다. 해외시장 진출의 필요성에 대해 업계의 현황 차원에서도 말씀드렸습니다만 궁극적으로는 국가 브랜드 이미지를 장기적으로 고취시킬 수 있는 문화 전략으로서 뮤지컬에 대한 지원을 강조하고 싶습니다.

대표적인 참고사례가 바로 전 세계에서 인기를 끌고 있는 K-pop입니다. 가수 싸이가 아시아 가수로서는 최초로 빌보드차트와 영국음반차트를 점령하고 세계적인 열풍을 이끌고 있는 것은 싸이의 독특한 스타일과 음악이 가장 큰 이유겠지만 그 근처에는 몇 년 동안 꾸준히 세계에 K-pop의 존재를 알리고 홍보해왔던 정책적인 지원이 바탕이 되었다고 봅니다.

사실 K-pop은 한류 드라마에 이어 일본과 동남아시아를 중심으로 인기를 끌던 한류 아이돌의 인기 정도에 불과했습니다. 하지만 국지적인 인기로 안주하지 않고 전 세계 문화의 중심에 있는 영미권 대중문화에 끊임없이 노크를 하고 한국 대중문화에 대해 그네들이 인지할 수 있도록 노출시켜 왔기에, 그리고 유럽 국가에서 한국 가수 콘서트 유치를 지원하는 등 정부 차원에서도 K-pop의 홍보에 물심양면 공을 들여 왔기에, 그 노력이 초석이 되어 ‘강남스타일’의 초유의 히트가 가능했던 겁니다.

한 나라의 문화상품이 히트를 쳤을 때 얻게 되는 국가적 차원에서의 브랜드 이미지 상승효과는 돈으로 측정할 수 없을 정도입니다. 한국에 대해 전혀 알지 못하는 외국인들까지 ‘강남’이 도대체 어떤 곳인지 궁금해 하게 만드는 것이 바로 문화의 힘입니다.

그렇다면 유행에 따라 쉽게 변하고 지속력이 짧은 대중가요를 넘어 좀 더 오랫동안 문화의 파급 효과를 지속할 수 있는 방법에는 어떤 것이 있을까. 순수예술보다 대중들에 대한 접근성은 훨씬 높고 드라마나 가요보다 유행을 타지 않고 더 장기적인 생명력을 가지고 있는, 고급 공연문화인 뮤지컬이 바로 그 답이라고 봅니다.

뮤지컬 <레미제라블>이나 <오페라의 유령>의 경우 25년이 넘도록 전 세계에서 사랑을 받고 있고 <명성황후> 역시 벌써 17년이 넘었으니 그 생명력을 가늠 할 만한

니다. 특히나 창작뮤지컬은 우리 정서에 맞는 우리 소재를 우리나라 창작인력들이 발굴해 만들어내는 작품들입니다. K-pop처럼 뮤지컬 역시 K-musical로 부흥할 수 있다면 보다 장기적인 경쟁력을 지닌 한국의 문화상품이 생겨난다고 보시면 됩니다.

이러한 해외 진출의 성공을 위해서는 비단 정부 차원의 노력뿐만 아니라 민간 기업 차원에서도 고급공연문화를 통한 브랜드이미지 구축의 효율성을 깨닫고 적극적으로 투자에 참여하는 것이 필요합니다.

우리나라의 수출을 이끌고 있는 자동차 및 전자제품 등의 주요 품목들이 이전까지 합리적인 중저가 가격대의 상품으로 인기를 끌었다면 최근 들어서는 VIP급 고객들을 타깃으로 이미지를 고급화하는데 주력하고 있습니다. 기업의 브랜드 이미지 구축에 문화 상품의 활용은 필수적인 코드로 기존의 마케팅이 스포츠 경기 협찬 중심이었다면 이제는 고급 이미지를 고취시킬 수 있는 뮤지컬과 지속적이고 전략적인 관계를 맺어나갈 필요가 있습니다.

뮤지컬이란 우리나라의 이미지를 제고할 수 있는 지속력 있는 고급문화이자 더 많은 대중들에게 다가갈 수 있는 대중예술의 속성을 모두 갖춘 장르입니다. 한국 문화열풍이 비단 문화산업뿐만 아니라 해외에 진출하는 각종 기업들의 경쟁력을 높이는 데 얼마나 도움이 되고 있는지 이미 많은 업체들이 체감하고 있을 겁니다. 따라서 한국 뮤지컬의 해외공연을 일시적인 이벤트처럼 바라볼 것이 아니라 한국 드라마, 가요를 뒤잇는 또 다른 한류로서, 더욱 장기적인 안목으로 정부와 기업 모두 관심을 두셨으면 합니다.

2012 ARKO 미래전략 대토론회
창의성의 시대, 문화예술의 미래

2부

모두를 위한 문화예술
문화예술의 사회적 가치와 역할 확대

주제발표 1

문화예술의 사회적 가치와 확산방안
배순훈 前 국립현대미술관 관장

주제발표 2

문화예술의 경제적 가치 증대
강신장 IGM 세계경영연구원 원장

주제발표 3

예술로 변하는 사회, 예술나무 운동 전개
박은실 한국문화예술위원회 위원, 추계예술대학교 예술경영학과 교수

2부 모두를 위한 문화예술

문화예술의 사회적 가치와 역할 확대

주제발표 1

문화예술의 사회적 가치와 확산 방안

배순훈 前 국립현대미술관 관장

1. 가치와 확산

19세기 유럽 사회의 과학기술계에서는 “에너지”라는 단어로 과학 기술시대를 열었습니다. 동시대에 경제학계에서는 “가치”라는 개념에서 시작하여 20세기 인류사회 체제를 민주주의와 공산주의로 양분했던 역사가 있습니다. 어떤 사회에 보편적으로 확산된 가치관은 인류 사회 속에서 그 사회의 위치를 결정하는 것이라고 할 수 있습니다. 경제적으로 선진국으로 진입하고자 하는 우리도 무엇이 사회적 가치인가는 한번 다시 생각해 보고 그 가치를 사회에 확산하여 우리가 속해 있는 세계에서 우리사회 독창적인 가치로 인정받는 일이 중요하다고 생각합니다.

인문사회에서 얘기하는 가치 또는 가치관이라는 개념은 측정하기 힘든 매우 추상적 개념으로 흔히들 경제적 가치로 이해합니다. 경제적 가치는 시장 거래에서 수요와 공급에 의해서 결정되거나 시장의 기능을 무시하는 공산주의 사회에서는 자료와 노동 등 투입요소의 가치로 결정하여 왔습니다. 시장 가치는 거래에서 파는 사람과 사는 사람이 협상하여 결정하기 때문에 일견 임의적이라고 보이지만 비슷한 거래가 반복하여 일어나면 거래 가격이 수렴하게 되고 이 수렴된 가격이 거래 상품의 금전적 가치가 되는 것입니다. 여기서 공급과 수요 사이에 끈임 없는 피드백 루프가 형성되면 가치에 대한 의견이 수렴하게 됩니다. 그러나 문화예술에서는 한번만 일어나는 창작, 공급, 수요 활동의 결과인 창작품을 가지고 거래가 반복되어야 결정되는 시장 가치는 측정할 수 없습니다. 투입요소의 가치와 최종 결과인 작품의 가치를 연관 짓는 일도 불가능한 일입니다. 객관적인 측정으로는 판정하기 어려운 내재 가치가 문화 예술의 사회적 가치의 주요 부분입니다. 내재 가치는 광범위한 객관적인 평가 기준안에서 평가자 개인이 임의적으로 평가하는 주관적 평가가 최선이라고 생각합니다. 그러나 주관적 평가라도 개인들의 주관적 의견을 산술 평균하는 다수결에 의한 집단 평가는 별 의미가 없다고 생각합니다.

시장 가치의 다른 한 가지 문제는 공급자와 수요자가 서로 다른 사회에 위치해 있을 때 서로 다른 사회가치관을 어떻게 접근하여야 하는 가입니다. 19세기 프랑스 미술시장에서 동양 미술을 처음 접했을 때의 호기심과 신비한 감정에서 일본의 우끼요에(浮世畫) 민화를 대표적인 회화 작품이라 받아드린 반면에 일본 화단은 한국

을 거쳐 도입한 중국 남송화풍의 묵화를 일본화로 유럽사회에 인정을 받고자 했습니다. 오늘 날 서구에 잘 알려진 일본의 화가 마라카미 다카시나 쿠사마 야요이 등도 일본 민화의 영향을 받은 작가들입니다. 스키모도나 온가와라 같은 현대 작가들의 작품에서도 전통 일본화와는 거리가 있는 다른 일본적 요소를 볼 수 있습니다. 우리 문화예술에 익숙하지 않은 서구 사람들에게는 한국이 K-POP, 싸이의 나라라고 알려지고 있는 현실에 대하여 한국 사람들의 생각은 어떨까요? 한국의 피아노 바이올린 연주자들이 베토벤, 모짜르트를 강남스타일로 연주해야 한국 음악으로 인정을 받을 수 있다면 한국 일반 대중의 반응은 어떨까요? 중국에서는 현대 연주자들이 그런 식으로 국제적 명성을 얻는 것에 대한 일부 거부감도 있습니다.

2. 가치설정과 확산의 복합화

어떤 분야든 그 분야에서 전문가로 사회적 신뢰를 받는 창의적인 개인(지도자)들의 주관적 견해가 확산되어 보편타당한 사회적 가치가 되는 것입니다. 민주사회에서는 개인들의 의견이 선택되는 과정이 민주적으로 진행되기 때문에 그 의견의 확산이 쉽게 진행됩니다. 가치의 설정 과정과 확산 과정이 서로 영향을 미치며 복합적으로 일어납니다. 수요와 공급이 복합적으로 일어나는 자유경쟁 시장과 같은 형태입니다.

복합계(complex system)는 생태에서처럼 유기적으로 진화해 나가는 것이지 문제와 해답이 미리 정해 있는 것은 아닙니다. 학자들은 공리를 만들어 그 공리에 부합하는 방법이 문제 해결의 지름길이라고 합니다. 그러나 그 공리가 매우 추상적이고 일상 변화에 적용하여 문제를 해결할 수 있는 경우가 매우 제한적이어서 시행 오차를 피해 갈 수는 없습니다. 차라리 시장에서와 같이 거래가 많이 반복적으로 일어나면서 특정 가치에 수렴하고 그 가치를 시장 가치로 받아들이는 것이 궁극적으로는 효율적인 방법입니다.

원칙적인 얘기이지만 문화예술의 사회적 가치를 설정하고 확산하는 문제는 사회의

참여자들이 자유스럽게 참여하여 많은 시행 오차를 통하여 수렴하는 절차가 가장 효율적입니다. 민주주의 시장경제가 원칙입니다. 그러나 현실에는 정보도 평등하게 전달되지 않고 참여자들의 가용 자원도 균등하지 않기 때문에 거래가 평등하게 이루어지지 않습니다. 시장의 질서는 국민을 대표하는 정부가 정해진 법령 안에서 임의로 설정합니다. 정부는 자유스럽게 참여하는 자국 시장에서 시행오차가 활발하게 발생할 수 있어 정부의 직접적인 규제가 없는 세계시장에서 자국의 참여자가 경쟁력을 갖추게 만들어야 합니다.

여기서 말하는 문화예술계 시장은 금전적인 관계가 중심인 통상적인 상업시장과는 다르게 생산자인 예술가와 수요자인 예술 애호가들이 서로의 관심을 교환하고 거래를 하는 자리라는 의미입니다. 경계가 불분명한 분류이기는 하지만 문화예술 시장을 후원자 시장과 상업적 시장으로 나누어 설명하려 합니다.

3. 후원자 시장

전통적인 문화예술은 관심이 있는 후원자 개인들의 재정적 지원으로 예술창작 활동이 가능했습니다. 서구의 귀족사회에서는 지난 3세기 동안 경쟁적으로 자기 취향에 맞는 예술 활동을 지원하여 화려한 창작 예술을 만들었고 동양에서는 황실 후원으로 예술 창작활동이 이루어졌습니다. 물론 인류의 창작활동은 25,000여 년 전 알타미라 동굴의 벽화 (천정화)에서부터 끊임없이 이루어져 왔습니다. 그러나 개인의 독창적인 활동으로 사회적 인정을 받기 시작한 것은 14세기 유럽의 르네상스 시대가 시초라고 할 수 있습니다. 동양에서 창작이 개인 활동으로 인정받기 시작한 것이 최근의 일입니다.

예술 창작활동이 개인들의 인권이 사회적으로 존중되면서 생산자인 예술가의 창의성과 수요자인 후원자의 예술에 대한 취향과 괴리가 생기기 시작하였습니다. 많은 예술가들은 자기 개성에 맞는 후원자를 구하기 어렵게 되었습니다. 메디치가의 미켈란젤로에 대한 후원 사례에서 신성로마제국의 조셉2세의 모짜르트, 베토벤에 대

한 후원사례에 이르기까지 예술가와 후원자간의 서로의 개성을 존중하는 개별적 관계를 형성했습니다. 사회 정의나 평등 관계가 아니라 개인들의 계약관계라고 볼 수 있습니다.

문제는 이런 개인들이 쉽게 만날 수 있고 서로 소통하면서 동등한 계약관계를, 쉽게 맺을 수 있는 시장이 필요하게 되었습니다. 시장은 정보 유통이 활발하여 누구에게나 투명해야 하고 거래비용이 최소화 되도록 신뢰가 있어야 합니다. 시장은 생산자, 수요자, 거래촉진을 하는 중간자 (정보 유통자) 그리고 시장 질서를 유지 관리하는 규제자가 모입니다. 개인적인 욕심이 많은 참여자들이 어떤 시행오차를 겪으면서 거래관계를 효율적으로 할 수 있을까요? 금전적 가치에 대한 합의가 없이도 거래가 이루어져야 하기 때문에 거래 당사자 간의 신뢰가 가장 중요한 요소입니다.

민주주의 시장경제를 모범적으로 발달 시켜온 미국에서 많은 성공적인 사례를 구할 수 있으나 미국의 사례는 그 시대 환경에서 일어난 사례이기 때문에 시기와 환경이 다른 우리에게 해답이 될 수 없습니다. 시장 참여하고 싶은 사람들이 모여 활발하게 시행 오차를 진행 시키는 것이 가장 효율적인 방법입니다. 결국 성패는 현명한 참여자들에게 달려 있습니다. 그리고 그 결과가 세계 속에서 우리 사회의 문화예술 수준이 됩니다.

후원자 시장에서 경제민주화를 빌미로 후원자들에게 평준화 하라고 혼수 두려하지 말고 문화예술 후원자 시장이 확대되면 확산의 사후에 개평이나 기대하면 어떨까요? 문화예술 부문에서 개인들의 자유가 현 사회 기준으로 좀 지나치다 싶어도 결국 우리 사회의 창작 활동을 권장하기 위한 것이니 길게 보면 국가경쟁력과 연계 되는 문제입니다.

후원자 시장에서 후원자들은 단기적인 상업적 효과를 기대하지 않고 작품을 자신들이 감상하거나 공개를 함으로써 많은 사람들이 감상할 수 있는 기회를 제공하여 사회적 기여를 하는 것이 목적입니다. 따라서 후원자 시장에 제공되는 예술 작품들은 장기적인 가치를 만드는 형태로 제작됩니다.

4. 상업적 시장

귀족사회가 없이 민주사회로 시작한 미국은 한편으로는 문화예술 작품을 유럽에서 수입하여 문화 수요를 충족시키면서 다른 한편으로는 문화예술의 가치가 금전적으로 표현되는 상업적 발전을 모색하여 왔습니다.

상업적 시장에서 가장 큰 문제는 창작보다는 확산이 핵심 과제였습니다. 대량 소비를 위하여 상품은 대량 생산이 되고 표준화되었습니다. 미국은 서로 과거 역사가 다른 사람들이 모여 통일적인 사회를 만들기 위해 단순한 표준화로 세습적인 계급 사회를 대체하는 새로운 경제적 계층을 만들고 개인 의지에 따라 이 계층을 옮겨갈 수 있는 민주사회를 만들었습니다. 서로 생활 습관이 다른 사람들이 표준화된 같은 스프를 마시고 같은 시리얼을 먹고 같은 영화를 보면서 심지어는 같은 지도자를 선택하면서 (합중국에서 주지사보다는 대통령의 지도자 역할이 크다) 융합된 사회를 만들었습니다. 경제적으로 빈부의 격차는 많고 적음의 차이이지 품질이 좋고 나쁨의 차이가 아니었다. 표준화된 풍요로운 사회에서 미국의 팝아트가 발생하였습니다. 그리고 대중 마케팅의 소산인 헐리우드 스타 배우 같은 스타 미술가들이 등장하였습니다.

상업적 시장에서 스타들은 개인들의 노력으로 자연 발생하는 것이지 인위적으로 교육이나 사회 시스템으로 만들어지는 것은 아닙니다. 이 스타들이 있어야 대중 마케팅이 성공할 수 있습니다. 시장은 서로 상반된 이해를 가진 개인들이 시행오차(리스크 테이킹) 반복하여 나가는 도중에 공통된 이해로 수렴하는 과정이 일어나는 곳이기 때문에 개인들이 이기적인 욕심을 가지고 의욕적으로 활동할 수 있게 자유가 보장되어야 제대로 기능을 할 수 있습니다.

평등을 위해 박애정신을 강조하는 복지 사회는 개인의 자유를 제한하고 창의성이 억제하는 경향이 있습니다. 유럽이나 미국은 종교적인 윤리관으로 복지 사회를 만들어도 한편으로 개인의 창의성이 발휘될 수 있도록 개인 자유에 대하여는 그것이 평등 정신에 위배된다 하더라도 비교적 관대하게 취급하여 왔습니다. 균일한 일본사회에서도 제한적으로 창작들에게는 사회 통령적인 윤리를 강요하지는

않았습니다.

일본 작가들의 현대미술이 미국 시장에서 먼저 받아들여지고 일본으로 수출되는 현상이 일본의 이중적인 문화의 소산이라고 생각합니다. 무라카미, 스기모도, 온가와라 등의 일본 작가들 작품은 일본 문화를 바탕으로 하고 있다 하더라도 미국에서 수입한 예술입니다.

후발국가인 한국은 일본 문화예술의 상업적 시장을 그대로 답습하여 왔습니다. 그러나 급속한 경제 발전을 달성하고 있는 중국이 국내 시장에 바탕을 두고 외국 수요가들의 참여를 권장하는 형태로 발전하여 대중 확산에 상업적 성공을 하고 있어 한국은 차별화된 확산 방법이 없는 중국의 거대한 문화예술에 휩쓸릴 가능성이 많아졌습니다.

문화예술의 상업적 시장이 상업적이기는 하지만 과거 아파트 시장 과 같이 획일적이어서는 홍콩아트페어가 주도하는 아시아 미술시장에서 살아남을 수 없습니다. 공정거래를 위여 사회가치를 “고시가격”으로 평가하고 “다운계약서” 만들던 시대는 지나갔습니다. 장기적인 안목이 없는 규제자는 시장 발전을 저해합니다. 그래도 자유와 평등의 균형을 맞추는 일은 정부의 역할입니다.

K-Pop은 상업적 성공입니다. 창의적인 개인들이 이루어낸 성공입니다. 국제 시장에서 정부가 현명하게 나서지 않고 보이지 않게 후원한 것도 중요한 성공 요인입니다. 국민이 우리 정서로는 볼 상스럽지 않은 복장이나 몸짓을 눈 감아 준 것도 성공요인입니다. 다음 우리가 생각해야 하는 것은 확산 방법의 지속 가능한 발전 모델입니다. 지나친 자유는 방임이고 박애 사회에서는 지속 가능하지 않습니다.

장기적인 후원과는 별도로 문화예술의 창작가들에게는 창작 비용을 스스로 조달하기 위해서 단기적인 상업적 성공도 필요합니다. 개인들의 독창적인 창작 활동을 지원할 상업적 시장에서는 상장의 니즈를 반영한 작품들이 생산됩니다. 그러나 대중적인 인기가 있더라도 진정한 예술적 가치를 지녀야 지속성이 있습니다.

5. 정부의 역할

자유 시장경제에서는 시장의 시행오차를 용납하여야 사회가 효율적으로 운영되는 것입니다. 시행오차에서 시행하는 측은 개인이고 오차를 측정하고 피드백 하는 것은 정부의 역할입니다. 시장에서 자유경쟁을 권장하여 시장의 변동성은 최대로 허용되 이 변동성이 효율적으로 최적 치로 수렴할 수 있도록 정보를 균등하게 제공하는 간접적 활동이 민주정부가 해야 하는 일인데도 불구하고 과거 20년간 우리 정부는 직접적인 규제에 치중하여 시장 기능의 발전의 지연 요인을 제공하였습니다. 반면에 금융이 개방되어 해외 금융이 우리 경제 안정에 심각한 영향력을 발휘할 수 있는 여건에서 시장의 변동성을 규제 하지 않는 것도 1997년 일차 금융위기에서 경험했듯이 국가의 위험 요인이 될 수 있었습니다.

후원자 시장에서도 상업적 시장에서도 시장이 활성화되는데 정부는 핵심적인 역할을 할 수 있습니다. 일반적인 표준에 따라 규제하던 역할에서 여건에 따라 맞춤 설계한 정책으로 지원하는 역할로 변해야 합니다. 문화부는 그간 산하 예술 단체의 독립경영을 위하여 법인화하는 노력을 지속적으로 추진해 왔습니다. 단지 이런 기구의 변화는 직장 안정성을 해칠 우려가 있어 꺼려하는 공무원 당사자들에 의해 추진되어야 하기 때문에 지연되기도 했으나 우선 독립적인 지배구조를 형성하고 그로 인해 발생하는 부작용은 수정해 나가는 것이 서로 연관된 요소가 복합적으로 얽힌 문제를 해결해 나가는 효과적인 방법이라고 할 수 있습니다.

정부의 개혁을 내세우고 새로 당선된 대통령은 공무원 체질을 바꾸는 개혁을 추진하지만 곧 관료체제의 내재적인 반대에 부딪쳐 임기 말에는 포기할 수밖에 없습니다. 민주정부가 들어선지 20년이 되면서 이 정부에 들어온 40-50대 공무원들의 자가당착적인 입장을 해결하지 않고는 정부 개혁은 어려운 일입니다. 다시 말하자면 안정적 직장을 보장 받고 오랜 기간 낮은 봉급으로 생활해 온 공무원들의 복지 비용을 지불한 후에 개혁을 추진하여야 합니다.

정부의 역할이 규제에서 지원으로 바뀌면서 일관성 있는 정책으로 처리할 문제들은 없어지고 각각의 사례마다 특수 여건을 감안하여 설계하는 지원 방안을 창출하

여 해결해야 하는 문제들이 생겨나고 있습니다. 문화예술 분야에서는 후발인 우리나라는 선진국을 한꺼번에 넘어서는 획기적 정책보다는 각종의 작은 사례별 문제점을 해결하는 맞춤형 정책으로 사회가 진화하는 과정을 겪어야 한다고 생각합니다. 정보유통이 신속해지고 세계가 같은 기준으로 경쟁하기 때문에 발생한 변화입니다.

6. 맺음말

경영학자의 입장에서 복합계의 문제는 공리적인 단순한 해결책을 찾기보다는 모의 실험을 통하거나 또는 현실에서 시행오차를 반복해 가면서 접근하는 것이 가장 강력하고 효과적인 방법이라고 설명하다 보니 확산 방법이 매우 추상적으로 표현되었습니다. 그러나 분명한 것은 정보화 시대에 상업적 시장이 상대적으로 급속히 성장되면서 동시에 문화예술의 시장의 세계화 문제는 심각한 패러다임 전환을 요구합니다.

이 패러다임 전환에서 가장 큰 비용을 지불해야 할 계층은 과거 관료화된 일부 문화예술 관련 공무원들이라고 생각합니다. 국민의 세금에서 나오는 재원으로 후원자 역할 (중요 정책결정을 주관적으로 한다는 의미에서)을 지양하고 후원자 시장과 상업적 시장의 기능이 활성화하도록 간접적 지원을 하기 위해서는 문화예술 시장에 대한 깊은 이해가 필요합니다.

본인이 과거 3년 간 국립현대미술관의 관장으로 재직하던 기간에는 모든 미술관 직원들이 끊임없이 많은 시행오차를 반복하면서 국립현대미술관이 개성있는 세계적인 미술관으로 발전할 기틀을 만들고자 노력했습니다. 이 시행오차는 앞에 설명한 몇 가지 전제 조건 안에서 이루어지도록 한 것은 시행오차의 반복 효율을 높이려는 의도였습니다.

2부 모두를 위한 문화예술

문화예술의 사회적 가치와 역할 확대

주제발표 2

문화예술의 경제적 가치 증대

- 경영활동에 문화예술이 만나 창조성을 높이는 방안을 중심으로 -

강신장 IGM 세계경영연구원 원장

※ 본 자료는 요약본이며 구체적인 발표내용은 PT 자료를 참조해 주시기 바랍니다.

1. 특별한 나라 대한민국

■ 예외 중의 예외

- 2차 대전 후 독립한 나라 147개국
- 아주 특별한 예외국가 대한민국
- 세계 7번째로 20-50클럽에 가입

■ 향후 또 한번 도약의 열쇠 : 인문학과 결혼하라

■ 번지점프 이야기 : 기능의 언어 vs. 인문의 언어

2. 국도에서 배우는 인문정신

■ 대각선 여행

- 속초~해남 / ... 백양사 / 반야심경 / 참자유 / 참행복
- 고속도로 : 추월의 길
- 국도 : 초월의 길
- 새로운 시대 : 고속도로와 국도가 협력, 기술과 인문학이 협력 / 소통
- 최고의 국도 : 문화와 예술

■ 다른 것을 다르게 보는 힘 : Think Different

■ 국도에 가서 놀아보기 ① 시(詩)

- 시공부하면서 만난 짧지만 최고의 통찰이 있는 시
- 그 꽃 (고은 선생) / 내려갈 때 보았네 올라갈 때 보지 못한 그 꽃
- 풀 꽃 (나태주 선생) / 자세히 보아야 예쁘다 오래 보아야 사랑스럽다 너도 그렇다

- 고대 중국에서 시인을 일컫는 말 : 견자(見者)
- 또 하나의 엄청난 계기를 마련해 준 작품
  - 장석주 시인 : 대추 한 알 - 일체화
- 시인들의 창조법 : 관찰법, 발견법, 접목법

■ 국도에 가서 놀아보기 ② 그림그리기

- 물고기 그리기 1 ~ 3 라운드
- 아트워크(art work) / 바디씽크(body think)
- watch different / think different / meet different think
- mix think different / big-bang think

■ 바디씽크를 경영에 활용하기

- 씽킹 툴(시인들의 창조법)
- 연습(운동화, 강물...)

■ 브레인 스토밍의 시대 → 아트 스토밍의 시대

3. 국도에 가서 노는데 목숨 거는 회사 : PIXAR

■ 컴퓨터 그래픽 애니메이션 회사

- 스티브잡스 매입 → 육성 → 매각
- 1986 매입 (500만불, 루카스 필립)
- 2006 디즈니에 매각 (74억불) ※1,500배

■ 대표작 : 10타수 10안타

- 토이스토리(95), 벅스라이프(98), 토이스토리2(99), 몬스터주식회사(01), 니모를 찾아서(03), 인크레더블(04), 카(06), 라따뚜이(07), 월-E(08), 업(05)

■ 픽사의 중심 : 픽사대학(pixar univ.)

- 성격 : 임직원 대상, 예술교육 기관
- 통과정수 : 110개 / 총직원 1,500명
- 학습시간 : 최소 4시간/주 (교육 참여=업무)
- 목적 :
  - 1) 문제발견 및 창의적인 해결력 향상
  - 2) 커뮤니케이션 스킬 및 팀웍 향상
  - 3) 행복한 성장 → 자아 실현

■ 참석자 소감

“예술은 같은 사물을 다양한 각도에서 바라보게 한다. 창의력을 기르는 데 예술 교육만큼 효과적인 방법이 없다”

“픽사 대학은 픽사에 있어서 ...`영감` 그 자체다.”

“예술을 매개로 커뮤니케이션과 팀워크를 증진시킨다.
이것이 픽사 대학이 존재하는 정확한 이유”

※ 픽사웨이 : 빌 कै포더글리, 린 잭슨 著, 장상필 譯, 쌤앤파커스 刊 2010.08.20

4. 문화예술의 경제적 가치 증대 방안

- 경영활동에 문화예술이 만나 창조성을 높이는 방안을 중심으로 -

■ 추월에서 초월로 가는 힘

- 경영이여 인문학과 문화예술과 결혼하라
- 시인의 눈, 음악가의 귀, 미술가의 손…… 창조 의 원천
- 아트디렉터가 필요한 시대
경영학박사, MBA → 법률가, 회계사 → 건축가, 디자이너, 시인, 사진가, 철학자

■ 경영과제를 바디씹크 과제로 만들자

- 브레인 스토밍의 시대 → 아트 스토밍의 시대
- 우리 회사에 픽사 대학을 만들자, 우리 사회에 픽사 대학을 만들자
회사/학교 → 예술을 통한 창조센터
- 창조는 단체전, 그룹 지니어스가 우리를 구한다

2부 모두를 위한 문화예술

문화예술의 사회적 가치와 역할 확대

주제발표 3

예술로 변하는 사회, 예술나무 운동 전개

박은실 한국문화예술위원회 위원, 추계예술대학교 예술경영학과 교수

1. 들어가는 말

21세기를 문화의 시대라고 한다. 창의성의 시대를 맞이하여 문화예술을 통한 사회 발전이 중요한 화두로 등장하게 되었다. 그러나 우리는 모든 위대한 사회와 국가는 경제자본을 넘어 인적자본과 사회자본 특히 문화자본을 축적했던 경험을 지닌 시대였음을 역사를 통해 알 수 있다.

문화예술은 예술이 지닌 본연의 가치인 공공재적인 성격과 정신적인 가치를 넘어서 사회경제적으로 부가가치를 창출해 왔으며 그 영향력은 점점 증대되는 추세이다. 때로는 문화예술이 경제발전, 도시발전, 기업과 국가경영을 위한 창조경영의 원천이 되기도 한다. 우리 모두가 참여와 소통을 통해 문화예술의 상상력을 경험한다면 사회전반에 걸쳐 창의적인 변화와 새로운 성장엔진을 유도할 수 있을 것이다.

한편으로는 문화예술을 둘러싼 정책 환경과 사회현상이 빠르게 변화하고 있다. 특히 지난 몇 년간 우리 사회는 서로 다른 정치적 신념과 정체성으로 인해 갈등과 긴장이 고조되고 있다. 사회가 발달할수록 불평등이 심화되는데 전 세계적인 경제 위기를 겪으면서 지역, 계층, 세대 간 사회적 양극화의 골은 점점 깊어지고 있다. 장기적인 경기침체, 학교폭력, 실업률 증가, 상대방에 대한 반목과 갈등 속에서 사회통합은 우리사회가 풀어가야 할 가장 중요한 시대적 과제가 되었다. 이러한 상황 속에서 예술은 갈등해소를 위한 중요한 수단이자 사회발전과 통합의 매개체로 작용할 수 있다.

따라서 문화예술의 사회적 효용성을 증대하고, 예술의 사회적 역할 확대를 위해서는 예술가치의 중요성에 대해 국민적인 공감대를 형성하고 문화예술나눔 운동을 전개할 필요성이 제기된다. 문화예술이 사회에 기여할 수 있는 증거와 경험을 찾아 사회와 적극적으로 교감함으로써 특정 계층이 아닌 모두를 위한 예술, 모두가 나누고 함께 누리는 예술이 되어야 한다. 한국문화예술위원회의 슬로건인 “예술이 세상을 바꿉니다”에서 볼 수 있듯이 문화예술은 사회를 변화시키고 세상을 긍정적으로 바꾸는 기폭제이기 때문이다.

2. 문화예술을 둘러싼 사회·문화 환경변화¹⁾

1) 변화의 시작

21세기의 개막을 알리는 밀레니엄이 시작되고 벌써 10여년이 넘었다. 더 이상의 변화가 없을 것 같았던 디지털과 IT산업은 스마트제품과 소셜미디어에 의해 새로운 스마트혁명과 미디어빅뱅을 맞이하고 있다. 지난 10여 년간 인류가 맞이한 기술과 문명의 발전은 과거 어느 때보다도 신속하고 전 지구적인 관계망 속에서 진행되고 있다.

정치, 경제, 문화 등 전 세계의 네트워크 구축과 아이디어를 교환하기 위해 창설된 다보스 포럼(World Economic Forum, WEF)의 2011년 주제는 ‘새로운 현실을 위한 공동의 규범(Shared Norms for the New Reality)’이었다. 이러한 논의의 시작은 2010년 다보스포럼에서 제기되었던 ‘더 나은 세계를 위해: 다시 생각하고, 다시 디자인하고, 다시 구축하자(Re-think, Re-design, Re-build)’는 주제에서 비롯되었다. 포럼의 핵심 내용은 자유자본주의(free capitalism)시스템의 문제점을 재검토하여 새로운 공통 규범을 마련하자는데 초점을 맞추고 있다. ‘뉴 노멀(New Normal)의 시대, 다른 미래를 디자인하자’는 변화에 대한 진지한 모색이 시작된 것이다. 흥미로운 것은 2008년 시작된 경제위기의 근원이 인간탐욕과 불신, 도덕적 헤이에서 비롯되었다는 자성이다. 따라서 윤리, 신뢰회복 등의 인간가치에 기초한 교육, 복지, 문화에 대한 중요성도 새롭게 부각되었다. 나아가 21세기 국제사회를 위협하는 불확실성에 대한 위기는 기후변화, 에너지, 전염병, 안보에 대한 불안에서 비롯된다.

이러한 전망은 유엔미래포럼²⁾에서 발행한 『유엔미래보고서(State of the Future),

1) 2장은 필자가 2011년 문화관광연구원 웹진에 기고한 「문화예술 수요변화에 따른 새로운 문화예술 지원정책의 방향(2011)」의 내용과 2012년1월 아르고 웹진에 기고한 글을 기초로 작성하였음.

2) 유엔미래포럼은 세계 NGO들이 주축이 된 유엔 경제사회이사회 산하 유엔협회세계연맹(WFUNA)의 미래 싱크탱크. 세계갈등 및 문제 해결방안을 연구한다. 전 세계 50여 개국 각 분야 약 3천여명의

2020년 위기와 기회의 미래』에서도 유사한 경향을 보인다. 특히 유엔미래포럼 한국지부에서 연구한 『2018년 한국미래 전망』에서는 6개 주제에 걸쳐 향후 10년의 한국과 세계를 예측하고 있다. 핵심내용을 요약하면 똑똑한 국민, 집단지성(Collective Intelligence)의 등장, 인구감소에 따른 저출산, 고령화, 다문화사회, 신직접민주주의, 여권의 신장, 체험하는 소비자 트라이슈머, 움직이는 소비자 트랜슈머의 등장 등이다.

특히 10년 후의 사회문화는 지금까지와는 완전히 다른 세상이 될 것이라 예고하고 있다. 최근에 불고 있는 스마트혁명과 3D 가상현실만 보더라도 문화예술에 대한 수요와 소비행태가 얼마나 급격하게 변화할지 미루어 짐작할 수 있을 것이다. 특히 ‘지구촌과제’에서 제기한 15가지 키워드는 기후변화, 자원과 에너지문제, IT와 과학기술의 발전, 여성지위 변화, 질병, 빈부격차, 안보와 테러, 민주주의의 확산, 지구촌의사결정과 윤리의 문제 등을 들고 있다. 최근에 벌어진 우리나라의 상황만 보더라도 많은 부분에서 공감이 된다.

그렇다면 한국사회의 주요 트렌드는 무엇일까? 앞선 내용을 바탕으로 한 정책적 시사점은 경제위기를 극복할 투명하고 공정한 사회, 위협에 대비하는 미래를 위한 학제적 연구, 기술과 자원의 개발, 국제공조와 합리적 의사결정을 위한 집단지성의 성장 등을 들 수 있으며 이는 문화예술정책의 변화에도 시사점을 준다.

2) 문화예술 수요 변화와 전망

문화예술 수요변화를 예측하기 위해서는 문화소비층의 문화소비 행태변화를 살펴 볼 필요가 있다. 문화체육관광부와 한국문화관광연구원이 발표한 “2011년도 문화예

전문가, 학자, 기업인, 정책 입안자를 이사로 두고 있다. 유엔미래보고서는 2020년에 다가오는 메가트렌드와 위기를 10가지로 정리했다. 향후 20년간 경제의 변화를 이끌 35가지 요소를 정리하고, 여기에 세계의 전문가들이 이 35가지에 중요도를 매겨 논평한 자료를 함께 실었다. 산업, 사회, 생활, 교육, 과학기술 분야에 걸쳐 향후 20년간 위기를 맞이할 분야, 기회가 되어줄 분야를 통해 미래를 전망한다.

술 10대 트렌드”에 잘 나타나 있는데, 2010년 문화예술 분야의 변화 징후들을 포착하여 2011년의 문화예술 트렌드를 전망하였다. 그 내용은 ①새로운 기술의 등장(스마트컬처, 전자책의 시대), ②다문화다국적 사회(문화자원 확보경쟁, 다국적 합작의 신한류 등장, 다문화), ③문화예술의 사회적 확대와 창조사회(착한예술, 문화예술교육, 베이비붐 세대), ④문화정책의 새로운 거버넌스와 글로벌사회문화(지역문화, 문화예술 일자리 창출) 등이다.

삼성경제연구소가 선정한 2011년 히트상품은 꼬꼬면, 스티브잡스, 카카오톡, 〈나는 가수다〉, 갤럭시S2, K-POP, 도가니, 통큰제품, 연금복권, 평창올림픽 유치 등이다. 특히 문화적인 측면에서 보면 새로움과 혁신, 세계가 인정한 한국문화, 약자에 대한 관심과 배려, 공정사회의 가치에 부합하는 슈퍼스타의 탄생, 시청자의 직접적 참여, G-20 세대로 대변되는 젊은 세대들의 도전정신과 열정이 두드러졌다.

3) 문화예술과 사회적 영향력

사회적으로 많은 이슈가 있었던 2012년은 문화예술 시스템에도 구조적으로 많은 변화를 가져왔다. 특히 2012년은 SNS를 비롯한 소셜미디어의 영향으로 대중문화 콘텐츠의 사회적 영향력이 강력하게 작용한 한 해였다. 특히 최근에 전 세계를 강타하고 있는 가수 〈싸이〉의 국제적인 성과는 소셜미디어가 없었다면 불가능했던 일이다.

이렇게 예술가와 대중들의 직접적인 소통이 가능해지면서 ‘소셜테이너’를 위시한 대중문화예술인들의 사회참여가 그 어느 때보다도 활발하였고 이러한 현상은 앞으로도 점점 증대될 것으로 보인다. 한편으로는 평창올림픽 유치, 국제영화제 수상, 한국영화관객 증가, 한류콘텐츠의 발전으로 국가브랜드가 제고되고 K-컬처로 대변되는 문화역량은 점점 강화되는 추세이다.

반면에 인문학을 위시한 순수예술은 그 본연의 가치와 사회적 중요성에도 불구하고

고 사회적으로 파급되는 영향력은 극히 제한적이었던 것 같다. 하지만 스마트혁명으로 콘텐츠 수요가 급증하면서 문화예술과 타 분야와의 융·복합시스템 구축과 콘텐츠산업의 기반이 되는 기초예술분야의 육성과 지원은 더욱 강조될 수밖에 없다. 유네스코는 2012년 주요 아젠다를 ‘문화를 통한 사회 발전’에 두고 있다. 예술이 지닌 창의성과 혁신성은 사회전반에 걸쳐 창의적인 변화를 유도하기 때문이다.

3. 문화예술의 중요성과 사회적 가치: 예술로 변하는 사회

1) 삶의 질과 문화예술 : 「문화안전망」 구축 시급

서론에서 예술의 가치 확산을 위한 국민적 캠페인의 추진 배경에는 국민행복, 사회통합, 미래가치의 창출이 목적이라고 이라고 밝힌 바 있다. 다시 말하자면 국민의 행복한 삶을 위해서는 문화기본권과 행복추구권이 보장되어야 하고, 문화예술로 사회발전과 통합을 이루어내며, 문화예술의 부가가치는 미래 성장 동력의 밑거름으로 작용한다고 볼 수 있다. 따라서 21세기 진정한 문화시민과 문화국가의 토대를 마련하기 위해서는 보편적 문화향유권의 보장, 문화를 통한 사회발전과 문화시민의 성숙, 창의경제 체제 확립 등을 통해서 가능할 수 있을 것이다.

① 문화(기본)권³⁾의 보장 : 「모두를 위한 문화예술」

우리나라는 헌법에 보장된 문화국가이다. 헌법은 기회균등, 전통문화민족문화계승,

---

3) 1966년 12월 16일 유엔에서 채택된 ‘경제적 사회적 및 문화적 권리에 관한 국제규약’ 15조에서 문화적 권리 개념을 보다 적극적으로 해석하면서 인간은 “문화생활에 참여할 권리와 과학의 진보 및 응용으로부터 이익을 향유할 권리, 자기가 저작한 모든 과학적, 문학적 또는 예술적 창작품으로부터 생기는 정신적, 물질적 이익의 보호로부터 이익을 받을 권리를 지닌다.”고 선언. 이후 유네스코의 문화적 권리 개념은 2001년 ‘문화다양성 선언(Universal Declaration on Cultural Diversity)’에서 발전. 창의적 다양성이 번성하려면 ‘세계인권선언’ 27조와 ‘경제 사회 문화 권리에 관한 국제 협약’ 제13조 및 14조에 명시된 문화권(문화적 권리)을 완전하게 실천해야 한다. 문화 다양성을 전적으로 존중하게끔 질 좋은 교육과 훈련을 받아야 한다.

행복추구권, 인권보장 등에 관해 명시하고 있다. (헌법 전문, 헌법 9조, 10조) 예술은 우리 모두의 삶을 변화시키는 힘을 가지고 있다. 모든 국민이 문화향유의 균등한 기회를 경험한다면 사회통합, 사회발전, 창의적 혁신이 이루어져 국민들의 삶의 질은 높아질 것이다.

문화불평등과 문화양극화를 해소하기 위해서는 문화접근성을 강화하고 기회와 참여를 확대하는 보편적 문화향유와 문화복지 정책이 필요하다. 2012년 『유엔 세계행복보고서』의 국가별 행복지수를 보면 한국은 156개국 중 56위이며 상위 1~4위는 북유럽 국가가 차지했다. 미국(11위)은 1960년 이래 국민총생산이 3배 늘었지만 국민들의 행복감은 그때와 거의 달라지지 않았다. 돈보다 자유사회안전망을 갖춘 나라들의 행복감이 더 높았다. 더불어 우리나라 자살률이 OECD국가 중에서 8년째 1위를 차지하고 있으며 자살률은 점점 증가하고 있다. 과도한 경쟁, 학교폭력, 왕따문제 등으로 시달리는 우리나라 청소년의 경우에 자살률은 더욱 심각하여 지난 10년 간 2배가 증가하였다고 한다. (보건복지부, 2010)

이렇게 우리 사회가 안고 있는 문제들에 대해 사회적 비용(social cost)은 점점 증가하고 있으며 복지문제를 해결하기 위한 「사회안전망」의 구축과 더불어 국민행복과 삶의 질 개선을 위한 「문화안전망」의 기반을 닦는 일도 중요해지고 있다.

② 문화향유권과 문화복지 : 「모두가 함께 누리는 문화예술」

보편적 가치의 나눔과 확산은 일부 특정 계층이 아닌 “모두를 위한 문화예술⁴⁾ (Arts for all)” 이어야 하며 모두가 누리고 소통하는 문화여야 한다. 한편으로는 문화예술교육의 기회균등을 통해 ‘르네상스형 인간’을 육성해야 한다.

영국의 과학 전문지 <Nature>는 인류 역사를 바꾼 세계의 천재 10명을 선정해 발

---

4) 참고) 모든 사람을 위한 교육(EDUCATION FOR ALL), 유네스코 교육아젠다 : 유엔 새천년 개발 목표 중 하나인 초등교육의 보편화와 성차별해소를 위해 모든사람을 위한 교육이라는 목표를 설정 http://www.unesco.or.kr/front/business/business_01_01.asp

표(2007)하였는데 선정 단체가 과학 분야를 다루는 단체인 만큼 ‘과학자’라는 이름으로 불리우는 천재들이 다수를 차지하리라는 예상을 뒤엎은 뜻밖의 결과가 나왔다. 선정기준은 특정 분야가 아닌 모든 분야에서 뚜렷한 업적을 남긴 ‘르네상스형 인간’이었으며 1위는 레오나르도 다빈치, 2위는 셰익스피어, 10위권 내의 유일한 과학자인 아인슈타인은 10위에 랭크되었다.

프랑스는 2009년 초중고 ‘예술사 의무교육을 법률로 제정’하고 2012년 대통령으로 당선된 프랑스와 올랑드는 예술교육을 필두로 하는 문화-교육부 거대부처를 구성하여 지식기반 사회에서 필수적인 요소인 국가예술교육을 확립한다는 계획이다.

우리나라도 수년째 ‘소외계층 문화나눔’ 사업을 통해 복지증진의 효과를 거두고 있으며 문예진흥법 개정을 통한 문화복지의 법적 기반을 마련하고 있다.

2) 사회통합과 문화예술 : 「갈등해소와 소통을 위한 도구」

① 상호작용과 소통의 도구

우리사회에 만연해 있는 갈등과 반목은 상대방을 배려하는 마음의 부족과 소통기술의 부재에서 비롯된다고 볼 수 있다. 세계 각국에서 21세기에 필요한 인재들의 역량에 관한 연구를 진행하고 있는데, OECD 「DeSeCo (Defining and Selecting Key Competencies, 2003)」 프로젝트에서는 미래사회에 필요한 인재의 3대 핵심 역량으로 ①사회적으로 이질적인 집단에서 상호작용 (타인과 관계, 협동능력, 갈등 해결능력), ②자율적인 행동 (행동능력, 생애계획과 개인적 프로젝트를 만들고 수행, 권리와 흥미, 한계와 필요성 주장 능력), ③도구의 상호작용적 이용 (언어, 상징, 텍스트, 지식, 정보, 기술의 상호작용)를 꼽으며 창의적 체험활동의 중요성에 대해 언급하고 있다.

2015년 「PISA(programme for international student assessment)」의 학업성취

도국제비교연구는 미래인재에게 필요한 핵심 능력은 ‘관계역량’ 이라고 하였다. 그러나 2012년 청소년 핵심역량지수에서 우리나라 학생들의 ‘지적역량’은 36개국 중에서 2위였으나 ‘관계역량’은 36개국 중에서 35위에 불과했다. 우리 청소년들의 지적수준은 상위권이지만 사회 속에서 작용하고 상호 소통하는 능력은 최하위의 결과를 나타내고 있다.

일례로 한국문화예술교육진흥원의 ‘토요문화학교’ 만족도 설문조사 결과 학생 75.1%, 학부모 94.6%가 높은 만족도를 표시(‘12.6.2~9. 일대일 면접조사)하였고 문화예술 교육을 체험하는 것이 자기표현력 향상, 교우관계 개선, 가족 간 유대감 증대 등에 긍정적 효과가 있다고 응답하였다. ‘학교폭력’, ‘은둔형 외톨이’와 같은 사회관계성 부재에서 비롯된 문제들에 대해 문화예술의 역할이 중요함을 말해주는 결과이다.

② 인간행동 변화와 희망의 도구

예술의 사회통합적인 기능과 인간존엄의 회복에 대한 역할은 이미 많은 사례를 통해 소개되었다. 한국에도 많이 알려진 베네추엘라 「엘시스테마」의 설립목적은 ‘음악을 통한 인간행동의 변화’에 있다. 콜롬비아의 알바로 레스트레포가 설립한 「몸의 학교」에서는 몸은 세상과 소통하는 채널이자 소중한 존재로서 무용을 통해 인간존엄과 배려, 평화를 일깨운 후 자신의 삶을 변화시키고 가족과 사회에 도움을 주는 것을 목표로 한다.

「꿈꾸는 카메라 프로젝트」는 아프리카의 아이들에게 일회용 카메라를 쥐어주며 사진 속에서 자신들의 꿈과 희망을 찾게 하는 비영리 단체의 활동을 뜻한다. 영화 <꿈꾸는 카메라-사창가에서 태어나>의 내용을 모티브로 했는데, 이 영화는 인도 캘커타 소나가치(Sonagachi) 흥등가에서 태어난 사창가 아이들에게 사진기를 들려 희망을 찍게 한 사진작가의 이야기를 다큐멘터리 형식으로 담고 있다. 개봉 당시 전 세계에 반향을 일으켰으며 가장 절망적인 세상에서 살고 있던 아이들의 내부에 잠재해 있던 천재적인 예술성을 발현케 한다. 이 아이들은 처음으로 자신들의 미래에 대해 꿈을 꾸기 시작한다. 예술이 가진 힘이 얼마나 큰지 알 수 있다.

③ 공동체 강화 : 창의적 공동체 역할

영국 문화매체미디어 2004년 보고서에 의하면 문화향유기회가 삶의 질이나 행복도에 영향을 미칠 뿐만이 아니라 사회적 통합이나 긍정적사고, 커뮤니티와 지역발전에 미치는 영향이 크다고 보고되었다. 예술참여는 본질적으로나 도구적인 가치로써 개인과 커뮤니티에 점점 더 중요하게 인식되고 있다.

인도의 문화공동체 「카사」는 “창조성과 모험정신, 추진력을 되살려 슬럼프를 기회의 땅으로 만들자”는 목표아래 스스로 운명과 환경을 개척해나가는 창조적 문화 공동체 모델이다. 이러한 문화공동체를 통해 자신감, 자립의지, 책임감을 가진 성인으로 성장하고 시민의 권리회복, 시민의식 배양 그리고 창의성 증진을 통해 지역을 변화시키고 있다. 인도 텔리 최대의 빈민가 고빈두프라에서 시작된 카사는 현재 인도 전역으로 확대되고 있다.

공동체에 관해서는 푸트남을 비롯한 전통적인 사회학자들은 사회적 자본이 강조된 공동체의 ‘강한 유대 관계(Strong Ties)’를 선호하고 있다. 그러나 미국의 사회학자 그라노베터(Granovetter)는 ‘약한 유대 관계(Weak Ties)’가 중요하다고 주장한다. (1973). 약한 유대가 새로운 사람들의 급속한 진입과 새로운 아이디어의 급속한 흡수를 허용하고, 따라서 창조적 과정에 결정적 역할을 하기 때문이다. 문화예술의 창의성은 창의적 공동체와 집단의 창의성을 증진시키는 역할을 한다.

④ 문화예술과 발전⁵⁾ : 「지속가능한 사회발전과 문화예술」

세계 문화다양성 선언(2001)과 문화적 표현의 다양성 보호와 증진을 위한 협약(2005)은 “문화는 지속가능발전의 필수 요건”이라고 밝히고 있다. 최근 국제개발협력 과정에서 지역의 고유한 문화정체성을 보호하는 노력이 활발하고, 문화를 발전의 새로운 원동력으로 활용하는 창의산업이 확대되고 있는 경향은 이를 뒷받침하는 현상으로 이해할 수 있다.

5) 유네스코 한국위원회 홈페이지 참조

유네스코는 1970년대 무렵부터 ‘문화와 발전’의 관계에 주목하며, 개발도상국과의 협력과 국가 및 국제적 수준의 문화정책 수립을 강조했다. 88년 선포한 ‘세계 문화 발전 10년’은 개발에 있어서 △문화적 차원을 고려 △문화정책성 증진 △문화적 생활 참여 확장 △국제문화협력 증진 등의 네 가지 목표를 설정했고, 이에 따라 세계 문화발전위원회가 펴낸 ‘우리의 창조적 다양성(Our Creative Diversity)’ 보고서(1995)에서 창의성과 더불어 양성평등 관점, 청년의 역할 등을 집중 조명했다.

2010년과 2011년 제 65, 66차 유엔 총회에서 ‘문화와 발전’ 의제가 연달아 주요 결의안 (A/RES/65/166, A/RES/66/442) 으로 채택되었다. ‘문화와 발전’ 의제는 산업화나 국민소득의 증가와 같은 단순한 경제성장의 차원을 넘어서서 발전의 의미를 되돌아보게 하는 데에 그 의의가 있다.

4) 경제와 문화예술 : 신 성장동력으로써 문화예술

① 창의성과 창의경제

창의성이란 이질적 아이디어 융합으로 “다양한 이질적인 아이디어, 지식, 문화 등의 융합과 문화적 혁신(슈페터)”을 의미하며, 창의적인 것은 결과나 상태가 아니라 문제에 접근하고 해결하는 과정을 말한다(찰스 랜드리, 2006). 또한 창의적인 사람들은 그들의 주어진 능력 안에서 일하는 것이 아니라 다양한 영역의 경계선에서 일하며 새로운 혁신과 창조적인 활동을 하고 있다(데이비드 퍼킨, David Perkin). 기업과 도시, 국가경영에서도 ‘창조경영’이 중요한 화두로 떠오르고 있으며 예술이 지닌 창의성은 창조경영의 원천이 된다. 창조경제의 기반이 되는 창조산업은 1998년 영국 정부가 발표한 「창조산업전략보고서」를 통해 공론화되었다. 1997년 영국 토니 블레어 총리가 발표한 “새로운 노동당, 새로운 영국 쿨 브리타니아(Cool Britannia) : 멋진 영국, 창조적인 영국”의 연장선이며 창조산업 분야에서 영국은 가장 앞선 정책과 성과를 이루고 있다.

창조산업에 대한 국제적으로 동일한 개념은 없지만 학자, 국제기구, 나라별로 그 기준과 산업에 대해 나름의 분류를 하고 있으며 그 범위와 대상이 점점 확대되어 가는 추세이다. ‘창조 경제’란 문화와 경제가 접목된 것으로 문화·기술·사회적 측면에서 통합된 경제를 일컫는다. 창조 경제의 핵심은 창조성과 지식, 정보 접근성이 경제발전과 세계화를 이끄는 새로운 동력으로 인식된다는 사실이다. 2005년 전 세계 창조경제의 교역 규모는 4,244억 달러이며 이는 1996년의 2,275억 달러에 비해 두 배 가까이 늘어난 수치이다. 지난 10년 간 매년 8.8%의 성장을 보이고 있다(창조경제보고서, Creative Economy Report, UNCTAD, 2008).

현재 세계 각국은 21세기 지식산업을 선도할 신 성장동력으로서 창의경제의 중요성에 관해 자각하고 문화예술에 대한 지원을 투자 개념으로 인식하기 시작하였다. 미국은 1930년대 경제대공황 때 루즈벨트가 문화/예술 뉴딜 프로젝트로 일자리 만들기 사업을 실시했고 그 결과 헐리우드 등 콘텐츠사업의 발전을 이룩하였다. 2000년에는 빌 클린턴이 「Creative America : 문화예술 종합발전계획, NEA」을 세우면서 본격적인 창의경제 체제에 돌입했다.

EU의 사례에서는 “창의유럽”에서 유럽전역에 경제위기에도 불구하고 2011년 최대 규모의 문화기금 조성 발표했다. 2014~2020 계획에는 18억 유로, 30만 명의 예술가를 지원하겠다는 내용과 함께 “더 많은 우리 (We are more)” 캠페인을 통해 문화지원을 위한 지지 서명을 받아내고 있다.

2011년 아비뇽 포럼의 주제는 “문화에 투자하라”이다. 포럼에서는 현재 미디어와 문화산업은 세계 GDP 7%이상이며, 13조 달러의 시장규모와, 지난 10년간 관광사업이 2배 이상 성장에 주목하며 지적재산, 문화투자, 문화자산, 문화적 시도의 재발견 등에 대해서 토의하였다.

② 창의산업 영역의 다변화와 융복합

한편으로는 디지털기술의 발달과 스마트혁명으로 인해 콘텐츠의 영역과 업종간의 경계가 허물어지고 문화예술을 둘러싼 창작, 유통, 향유, 교환방식도 달라지고 있

다. 이에 따라 문화예술 환경을 둘러싼 기반인프라도 빠르게 변화하고 있는데 스마트 기술이 새로운 시장을 만들고 스마트폰 어플리케이션, QR코드 등을 활용한 다양한 콘텐츠가 개발될 수 있다.

창의성에 기반을 둔 콘텐츠의 영역은 전통예술, 문화재, 문화유산, 축제, 미술시장, 공연예술, 음식, 서커스 등 포괄적 영역으로 확장되고 있다. 더불어 R&D, 지적재산권, 창의분야 서비스산업 분야까지 창의산업이 확장되는 추세이다. 유엔무역개발회의(UNCTAD)⁶⁾는 2008년 앞선 여러 가지 개념들을 포괄하여 확장된 개념의 창의산업에 대한 분류를 하였는데 문화유산, 예술, 미디어, 기능적창조물 전반을 창조산업의 분류체계에 넣고 있다.

③ 여가와 문화예술 : 문화소비행태 변화로 인한 다양한 문화향유층과 문화나눔

여가에 대한 사회적 욕구와 문화향유층의 증대, 여가생활에 대한 만족도가 총체적으로 삶의 질에 미치는 영향력이 증가하면서 문화향유층의 문화소비 행태도 바뀌어 가고 있다. 따라서 다양한 유형의 여가활동과 이에 따른 아마추어 예술의 증가, 생활예술의 참여에 대한 욕구가 증가하면서 창의적인 공동체와 네트워크는 개인, 집단, 지역의 창의성을 증진하는데 역할을 담당한다. 문화와 창조의 시대가 도래하면서 외적변화로는 생산중심, 근로중심 사회에서 소비중심, 여가중심 사회로의 이행이 진행되고 있음을 의미한다. 2010년 문화예술트렌드에서 제기한 문화나눔, 재능기부형의 착한예술과, 메세나와 문화기부를 통한 적극적인 사회공헌, 다양한 문화향유층(실버세대, 다문화가정)이 확산될 것이다.

④ 문화예술과 지역발전 : 세계화와 지방화에 따른 지역문화 경쟁력 강화

현재 우리사회의 특징은 저출산의 영향으로 인구증가의 둔화, 인구이동의 감소, 양정성장에서 삶의 질을 추구, 시민사회의 활성화, 탈산업화와 서비스산업의 증대,

6) UNCTAD의 창조경제보고서(Creative Economy Report, 2008)는 창조경제에 관한 UN 차원의 최초 보고서.

세계화와 지방화의 동시 진행, 정보사회의 일상화와 창조사회로의 움직임이 활발하게 일어나고 있다. 전 세계는 산업경제에서 창조적 경제로의 사회 변화를 겪고 있으며 국제경쟁력의 주요 이슈는 창의적 인재와 국가의 창의적 경쟁력에서 비롯된다. 또한 국가와 지역단위의 문화정책은 문화적 다양성을 강조하는 추세이며, 각국은 자국의 문화와 도시의 고유한 문화자원을 세계에 알리기 위해 노력하고 있다. 많은 미래 학자들이 앞으로는 글로벌 도시가 국가를 대체할 것이라 전망하고 있으나 동시에 글로벌한 도시경쟁력이 국가경쟁력인 시대임을 강조하고 있다. 이러한 사회변화 속에서 세계화와 지방화는 어떤 한 측면도 간과할 수 없는 정책의제가 되고 있다. 이제 각 지역의 특성을 반영한 특성화 전략으로 정책의 방향이 점차 바뀌고 있는데 최근에 정부와 각 지자체에서 실행 중인 문화도시 정책의 성패는 문화예술과 지역고유브랜드의 특화발전에 있다.

⑤ 도시재생과 문화예술

1980년대 이후에는 성장연합체제⁷⁾(growth coalition, urban regime)가 구축되고 경영기법이 행정조직에 접목⁸⁾되면서 글로벌마케팅이 본격적으로 전개되었다. 따라서 문화를 국가발전 그 중에서도 특히 국가 '경쟁력' 제고를 위한 '성장 동력'으로 인식하게 되었고 문화예술의 가치와 잠재력이 지역경제발전에 크게 기여한다는 인식에 따라 도시정책에 문화전략이 적극적으로 개입되고 있다.

문화예술의 사회적 영향에 관한 연구는 긍정·부정적인 면에서 보다 복합적이고 세심한 측면을 함유하고 있다. 문화예술의 사회적기여는 삶의 질 향상, 교육적인 목표 달성, 사회적 자본의 축적 등으로 나타나기 때문이다(Newman, Curtis and Stephens,

7) 성장연합체제란 도시경영 및 개발에서 기업가주의적(entrepreneurial) 사고, 민영화는 신자유주의적 도시정책으로 기존의 도시관리주의(urban managerialism)를 극복하는 새로운 활로로 인식, 민관합동전략(PPP, Private-Public Partnership)은 도시정부가 민간자본을 개발의 파트너로 삼는 도시개발의 제도적 형태.

8) 서구의 대부분의 도시들이 도시정부와 전문가집단, 민간기업의 파트너십으로 이루어진 도시마케팅 전담조직을 구성. 시카고월드비즈니스시카고(WBC), 로테르담개발공사(Rotterdam Development Corporation), 뉴욕의 'NYC & Company', 동경컨벤션 비지터스 뷰로(TCVB), 버밍엄 마케팅파트너쉽 (BMP), 브리스톨 문화계획주식회사(Bristol Cultural Planning Ltd.), 리버풀 문화주식회사(Liverpool Culture Company Ltd.,)

2003; Sandell, 2003; McCarthy et al, 2004). DCMS의 2004년 보고서에서는 ‘영국도시들의 재생에 문화가 기여한 증거’에 관한 기초자료를 수립하였다. 이후 Evans(2005)는 이를 발달시켜 도시재생의 문화기여에 관한 평가를 측정하기 위한 다양한 증거 지표를 제시하였다. <표1 참조>

문화예술이 도시재생과 지역 문화환경의 변화에 기여한 증거를 물리적 재생, 경제적 재생, 사회적 재생의 측면에서 접근하였다.

<표 1> 도시재생에 있어 문화기여의 증거

물리적 재생	
지속가능한 개발과 정책적 요구	토지이용, 황폐하고 오염된 지역, 컴팩트 시티, 디자인의 질, 삶의 질과 거주성, 오픈스페이스와 어메니티, 다양성(생태적, 경관적), 혼합 및 복합이용, 문화유산 보존, 도시중심부 재생
테스트와 측정	삶의 질 지표, 디자인의 질 지표, 자동차 사용의 감소, 개발된 토지의 재활용, 토지와 건물의 거주, 고밀도, 반달리즘의 감소, 등록된 건축물, 보존지역, 대중교통이용
영향의 증거 사례	여분의 건물의 재활용(스튜디오, 뮤지엄/갤러리, 행사장), 공간의 공공적 이용의 증대, 반달리즘의 감소와 안전함의 증대, 복합용도개발에서 문화시설과 문화작업 공간, 고밀도(주거/일)가 교통, 환경오염, 건강문제와 같은 환경적 영향을 저감, 디자인과 시공의 팀에 예술가가 참여(1퍼센트 예술프로그램), 공공예술이나 건축을 통해 환경적 개선, 지역개발계획에 있어 문화적 고려사항을 통합, 장애인의 접근성과 대중교통의 이용이나 안전성, 지역유산의 정체성과 관리 및 지역적 특성과 토속적 경관
경제적 재생	
경쟁력과 성장	실업률과 취업률, 직업의 질, 내부 투자, 지역발전, 부의 창조, 혁신과 지식, 중소기업, 기술과 훈련, 클러스터, 비가시적 교역(예: 관광), 이브닝 경제
테스트와 측정	지역의 수입과 지출, 새로운 직업, 취업자의 (재)배치, 공공민간레버리지, 편익비용분석, 투입과 유출/누수, 부가성과 감가성, 문화적 어메니티에 지불의 사비용, 우발적 가치평가, 직업과 소비의 승수
영향의 증거 사례	주거와 영업 : 증대된 재산가치/임대료, 지역의 문화 부문의 기업의 참여 예술과 문화관광 : 문화적 활동에 주민과 관광객의 소비 증대, 직간접적인 고용창출 기업 : 새로운 회사 및 창업, 자금회전을 및 가치 증대, 고용주의 지역과 유지 지역의 대학졸업생의 보유여부 : 예술가 및 창조적 두뇌집단 다양한 특성의 종업원 : 기술, 계층, 성별, 민족 창조적 클러스터와 지역 : 생산체인

	지역경제와 조달 : 조인트 R&D, 공공-민간-자발적조직의 협력체계(혼합경제), 투자(공공민간섹타 레버리지)
	사회적 재생
사회적 포섭	사회적 응집력, 근린주거지역 갱신, 건강과 웰빙, 정체성, 사회자본, 거버넌스, 지역주의/거버넌스, 다양성, 지역유산(공유권), 시민권
테스트와 측정	참여율/참여, 범죄율/범죄공포, 건강과 리퍼벌, 새로운 커뮤니티 네트워크, 레저 선택의 증대, 사회적 고립의 감소, 무단결석의 감소와 반사회적 행태, 자원봉사, 인구증가
영향의 증거 사례	거주민의 지역인식의 긍정적 변화(예: 청소년), 문화활동을 통한 범죄와 반사회적 행태의 저감, 개인과 집단의 생각과 요구를 명확히 표현, 자원봉사 증가 및 지역차원의 조직능력의 제고, 장소나 그룹의 이미지나 평판도의 변화, 공공-민간-자발적조직의 협력체제의 강화, 예술프로젝트에 참여하는 가치와 기회에 대한 인식의 향상, (예술과 비예술적 주제에 있어) 교육적 성취의 향상, 개인적 자신감과 성취욕구의 증대

* Evans, G. et al.,(2004), Evance, G.,(2005) 재구성

4. 예술나무 운동의 전개⁹⁾

1) 추진배경 및 목적

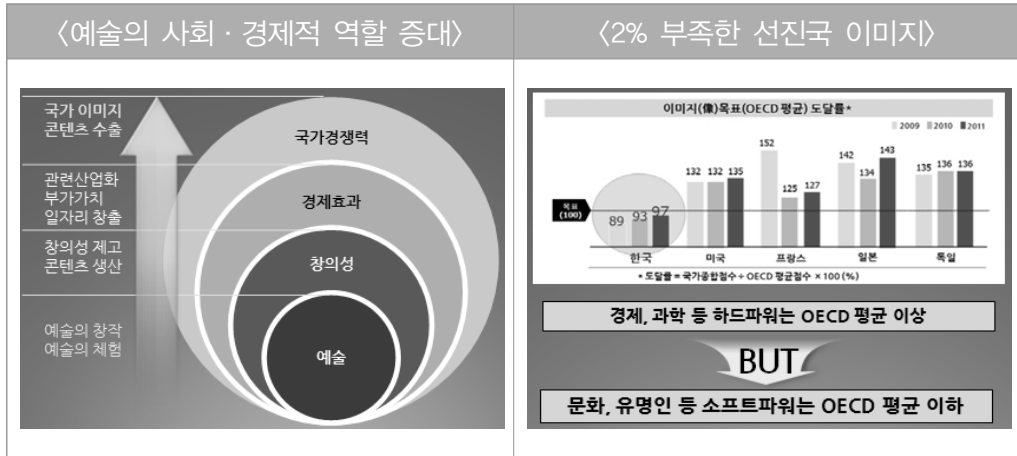
■ 진정한 문화선진국으로 도약하기 위한 문화예술의 가치 증대와 지원강화

한국문화예술위원회(이하 위원회)는 지난 6월 7대 중점추진과제¹⁰⁾ 를 발표했다. 7대 중점과제로는 ▲예술나무 운동을 통한 예술의 가치 확산 ▲공공미술기금 신규 조성을 통한 ‘도시공원 예술로’ ‘혁신도시 공공미술’ 프로젝트 추진 ▲문화복지의 대표브랜드 - ‘문화바우처’ 확대 ▲순수예술분야 예술가 국외진출사업 확대 - ‘K-ARTS’ 한류기반 조성 ▲차세대 예술인력 인큐베이팅 프로그램 확대 및 올해의 신진 예술가상(AYAF Awards) 신설 ▲융복합 예술 창작기반 조성 ▲지역 고유 문화브랜드 육성 등이다.

9) 본 장은 한국문화예술위원회 예술나눔부 「예술나무 운동 추진계획(2012)」을 기초로 작성되었음.

10) 권영빈 위원장의 6월28일 취임 100일을 맞아 “예술나무 운동을 비롯한 7대 중점추진과제를 발표했다.

권영빈 위원장은 “OECD 국가 중 우리나라의 경제, 과학 등 하드파워는 평균을 넘어섰지만, 문화예술 등 소프트파워는 평균이하에 머물러 있다”며 “이는 문화예술의 경제적·사회적 가치의 중요성에도 그에 대한 국민적 인식이 부족하기 때문”이라고 강조하였다.

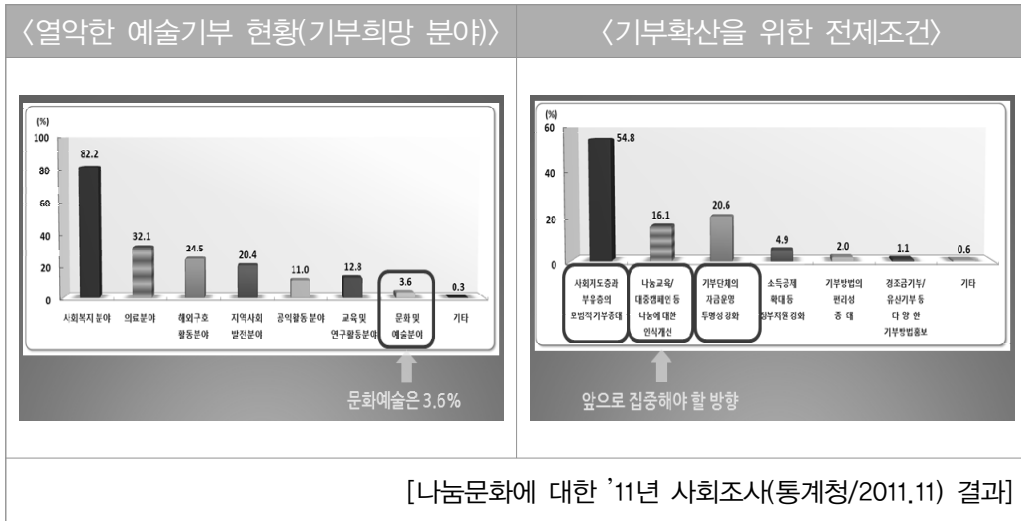
한국문화예술위원회 예술나눔부 「예술나무 운동 추진계획(2012)」

- 21세기 국가경쟁력으로서 문화예술의 사회·경제적 가치 및 역할 증대
- 선진국 수준의 예술지원 정책 마련 및 예술지원 강화 노력 필요
  - (미국)예술을 국가경제 성장전략으로 선택, 민·관·재계 컨소시엄 예술지원사업 ‘Art Place’
  - (영국)정부지원만으로는 부족한 예술지원 확대를 위해 기부백서 발간, 예술옹호 그룹 등

지금까지 위원회의 역할이 단순히 공공의 재원을 분배하고 예술가를 지원하는 것에 머물렀다면 앞으로는 적극적으로 예술옹호를 위한 사회적 공감대를 끌어내고 사회 전반에 걸쳐 예술가치를 확산하고 전파하기 위한 노력을 기울일 것임을 의미한다.

이 중에서도 예술의 가치를 널리 알리고 확산하기 위한 범 국민적 캠페인인 ‘예술나무 운동’은 문화예술이 우리가 심고 가꾸어야 할 나무와 같다는 취지로 명명되었

으며, 향후 위원회의 중점사업으로 추진된다.

2) 예술나무 운동 개요

■ 예술기부 공감대 형성 및 기부활성화 브랜드 캠페인

한국문화예술위원회가 추진하는 예술나무 운동은 예술기부 공감대 형성 및 기부활성화 브랜드 캠페인으로서 크게 세단계로 구분되는데 뿌리내리기-나무키우기-열매맺기의 단계가 있다. 먼저 ‘뿌리내리기’에서는 예술의 가치 확산 정책 발표 및 파트너십 기반 조성에 주안점을 두어 예술나무 BI를 개발했으며, ‘예술나무 포럼 발족 및 아트 앰버서더’, ‘예술의 가치 확산 1천인 선언’ 등의 대국민 운동을 전개할 예정이다.

또한 ‘나무키우기’에서는 개인, 기업, 예술가의 참여에 의한 예술기부 확산 단계로 ‘소액 대중모금 크라우드펀딩’(2012년 12개 사업 1억 3천만 원으로 확대), 소액기부(1인 3천 원 이상)를 통해 예술나무펀드를 조성하는 ‘1인 1예술나무 키우기’, 예술단체와 중소기업을 연계하는 매칭펀드 사업 ‘1기업 1예술나무 키우기’, 예술인 재능

나눔 활성화를 위한 ‘재능나눔 버스’ 등이 중점적으로 추진되고 있다. 특히, 1기업 1예술나무 키우기 사업은 2013년까지 100개 기업으로 확대, 지속가능한 나눔체계를 만들고자 우수기업 인증마크제를 준비하고 있다.

마지막으로 ‘열매맺기’는 예술의 사회·경제적 가치를 확산하는 기부금사업을 신설하거나 예술위 내 기존사업과의 시너지 효과를 높이는 단계로 민간 재단 및 학교의 예술영재 사업과 연계한 ‘꿈꾸는 예술나무 육성’, 예술위 내 공공미술 사업과 연계한 ‘예술로 우리동네 가꾸기’ 등 민·관·재계간 전략적 파트너십을 통한 기부금사업의 추진을 의미한다.

■ 추진체계

목표 : 예술로 즐겁고 행복한 세상 만들기	
사업 단계	사업 내용
예술나무 뿌리내리기 (기반 조성)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 예술가치 확산 정책 발표 ■ 예술나무 포럼 운영 ■ 예술나무 브랜드 마케팅
예술나무 키우기 (기부활성화)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 예술나무 크라우드펀딩 ■ 예술인 재능나눔 활성화 ■ 1기업 1예술나무 가꾸기
예술나무 열매맺기 (기부금사업 운영)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 예술적인 우리동네 만들기 ■ 꿈꾸는 예술나무 키우기 (신진예술인력 육성 포함)

한국문화예술위원회 예술나눔부 「예술나무 운동 추진계획(2012)」

■ 추진방향

- 예술계와 사회지도층의 자발적 참여와 연대를 통한 캠페인 추진체 발족
- 산발적·일회적으로 운영되는 예술기부 홍보활동에 대한 통합마케팅 추진
- 개인의 예술기부를 촉발시킬 크라우드펀딩 확대
- 예술계의 사회적 기여를 위한 재능나눔 활성화
- 대중, 기업별 캠페인 참여 프로그램 기획·운영
- 해외 우수사례를 벤치마킹한 브랜드사업(기부금사업) 신설·운영
- 캠페인 추진을 위한 중앙정부 차원의 예산 및 인력 지원
- 신진예술가 육성에 대한 기부금 사업 신설 및 추진

■ 세부사업

사업 단계	사업 내용	세부 사업내용
뿌리내리기 (기반 조성)	예술가치 확산 정책 발표	<ul style="list-style-type: none"> • 발표제목: 예술가치 확산을 위한 ‘예술나무 운동’
	예술나무 포럼 운영	<ul style="list-style-type: none"> • 예술나무 브랜드 선포 • 정기포럼(예술의 가치와 고급정보를 나누는 월례 모임) • 캠페인 후원기금 조성(자선골프대회, 예술사랑 대축제) • 예술옹호 활동(1,000인 선언, 대선후보 초청 정책간담회)
	예술나무 브랜드 마케팅	<ul style="list-style-type: none"> • 예술나무 브랜드(BI) 개발 및 확산 • 예술나무 브랜드 광고물 제작·배포 • 예술나무 홍보대사단 ‘아트 앰배서더’ 운영
나무키우기 (기부활성화)	예술나무 크라우드펀딩	<ul style="list-style-type: none"> • 공모선정 프로젝트 모금 • 기획 프로젝트 모금
	재능나눔 활성화	<ul style="list-style-type: none"> • 예술인 재능나눔버스 운영
	1기업 1예술나무 가꾸기 (Arts in Business 캠페인)	<ul style="list-style-type: none"> • 기업협력사업 개발 운영 • ‘기업과 예술의 만남’ 매칭펀드 사업 확대 • A&B(Arts and Business) 컨설팅센터 운영 • 예술나무 인증마크제 도입
열매맺기 (기부금사업 운영)	예술적인 우리동네 만들기	<ul style="list-style-type: none"> • <도시공원 예술로> 프로젝트 • <혁신도시 공공미술> 프로젝트
	꿈꾸는 예술나무 키우기	<ul style="list-style-type: none"> • <꿈꾸는 예술나무 육성> 사업 • 신진예술가상 신설·운영

5. 나가며

앞서 문화예술의 사회·문화·경제적 가치에 대해서 논하고 문화예술은 국민의 행복한 삶을 위한 기본적인 수단이며 국민 개개인의 행복과 사회통합, 창의력 제고를 통해 미래 국가경쟁력을 강화할 수 있는 성장 동력이라고 밝혔다. 사실 예술의 사회적 가치에 대한 평가나 기여에 대한 증거는 종합적으로 연구되거나 실증적으로 입증한 데이터가 부족한 상황이다.

최근에는 문화예술의 가치에 대한 평가를 보다 실증적으로 객관화하기 위해 2008년에 영국 문화매체미디어부(DCMS)에서 주도하여 관련 기관이 연계한 전략적 연구 프로그램을 진행하고 있다. 문화의 가치 평가를 위한 프로그램인 CASE¹¹⁾ (Culture and Sport Evidence)의 목적은 문화와 체육문화의 융합적 연구를 객관적 근거에 기반하여 정책을 개발하기 위함이다(evidence-based policy-making).

일반적으로 이러한 연구들을 종합해 보면 문화예술의 사회적 가치에 대한 평가는 크게 세 가지 측면에서 접근할 수 있다. 첫 번째로 예술이 지닌 본연의 가치에 대한 것으로서 예술의 본질적이며 정신적 가치에 관한 것이다. 예술은 그 존재만으로 의미가 있으며 공공재적인 성격을 지니고 있다. 이러한 예술의 본질은 예술지원의 근거가 되고 있다. 두 번째는 예술의 사회적 가치에 관한 것이다. 문화예술은 사회통합의 매개이며 인간사회 전반의 규범에 관한 것이다. 인간 삶과 지구촌 문제에 있어서 앞으로 인류가 현명하게 살아나가기 위한 근본적인 물음에 직면할 때마다 문화예술, 교육, 인문학의 중요성은 새롭게 부각된다. 셋째로 문화예술 행위로 인한 부가가치, 즉 경제에 관한 가치 평가이다. 디지털시대, 후기산업사회에서 예술의 창의성과 혁신성에 기반을 둔 창의적 변화는 창조경영, 창조도시, 창조산업 등의 창의경제의 기반이 되고 있다. 한편으로는 경제발전, 도시재생 및 발전의 전략으로 활용되기도 한다.

---

11) ‘Measuring the Value of Culture ; A Report to the Department for Culture For Culture Media and Sport’, 2008

21세기는 영역 간 경계가 허물어지고 있으며, 따라서 문화에 대한 재정의도 필요하다. 집단지성, OPEN APP.과 마찬가지로 문화예술은 사회 전반의 모든 분야와 결합가능하며 새로움을 창출한다. 문화예술이 사회전반(경제, 사회, 정치 등)을 바꿀 수 있다는 의지와 철학을 보여주는 것이 필요하며 이를 통해 경제, 사회, 정치 등 타 영역과 다각도로 융합할 수 있는 정책이 창출될 수 있다.

문화예술로 인한 미래가치 창출을 위해서는 보편적 문화향유, 문화를 통한 사회발전, 창의경제 구현 등 문화예술 활동의 저변 확대가 선결 과제이다. 이를 위해서는 문화예술·예술인 스스로가 사회를 향해 열린 마음과 열린 정책을 구사하고 시민들과 함께 나누고 소통하려는 노력이 필요하다. 한편으로는 사회 전반에 걸쳐 민간, 기업, 시민들의 문화예술에 대한 관심과 후원도 중요할 것이다.

예술의 사회적 가치를 창출하기 위한 제반여건으로서는 정부정책, 공공 문화재정의 확대와 더불어 다각적인 민간 문화재원의 발굴이 중요할 것이다. 특히 사회적 리더 그룹, 문화예술인, 언론의 역할과 함께 문화NPO, 기업메세나, 시민들이 참여하는 범국민적인 캠페인을 통해 사회적인 인식 변화와 공감대가 이루어져야 할 것이다. 앞으로 전개될 「예술나무 운동」의 활발한 활동과 역할이 필요한 시점이다.

2012 ARKO 미래 전략 대토론회
창의성의 시대, 문화예술의 미래

3부

함께 나누는 문화예술
사회로 향하는 나눔운동, 시민참여, 소통과 화합

Creator Talk 참여자 프로필

소통, 참여, 나눔 _ 문화예술 현장의 목소리

- 어수웅 조선일보 문화부 차장 (진행)
- 강은일 해금연주가
- 노소영 아트센터 나비 관장
- 성석제 소설가
- 안은미 현대무용가
- 양성원 첼리스트, 연세대학교 교수

어수웅

조선일보 문화부 차장

신문 기자가 아니라 문화부 기자가 되겠다는 욕심으로 1995년 조선일보에 입사했다. 1999년부터 문화부에서 문학·영화·출판 담당 기자로 일했다. 현재는 문학 담당. 당대의 문화 현상과 트렌드를 분석한 ‘어수웅 기자의 인기해부학’, 예인과 문인들의 서가를 취재한 기획 시리즈 ‘어수웅 기자의 나의 글 나의 서가’, 영화 칼럼 ‘어수웅 기자의 촉촉한 시선’, ‘조선 데스크’ 등의 기명 칼럼을 썼다.

움베르토 에코 국내 첫 인터뷰, 소설가 김훈과의 스페인 산티아고 기행, 암투병 소설가 최인호 인터뷰 등을 신문 지면에 연재했다. 2012년에는 조선일보의 고전 읽기 시리즈 ‘101 파워클래식’을 기획, 매주 소개하고 있다. 이 시리즈에서 선정한 인문·고전서들을 가지고 격주 단위로 북콘서트를 열고 사회도 본다. KBS 라디오 ‘황정민의 FM대행진’에 고정출연했고, TV조선의 ‘어수웅의 문화오디세이’를 진행했다.

문화를 함께, 즐겁게 나누자는 욕심으로 텍스트를 읽고, 문화인들을 만나며, 기사를 쓴다.

강은일

해금 연주자

한국 음악계에서 가장 개성적인 연주자로 꼽히는 강은일은 전통음악 위에서 다양한 장르의 음악과의 접목을 끊임없이 시도하며 해금을 통한 크로스오버 음악의 선구자로 평가받고 있다. 특히 바비 맥퍼린, 팻 메스니, 요시다형제, NHK 챔버오케스트라, 터키국립오케스트라, KBS국악관현악단 등 국내외 유명 아티스트 및 오케스트라와의 협연하였고, 일본에서 개최되는 세계 칠현악기 페스티벌의 한국대표로 활동하였다. 또한 루치아노 파바로티, 퀸시 존스, 뉴욕필하모닉 오케스트라, 살타첼로, 영화감독 김기덕, 유키 구라모토 등과의 작업을 통하여 해금의 대중화와 세계화 그리고 새로운 가능성에 일조하고 있으며, 이를 통하여 KBS ‘국악대상’, 대한민국 국회 ‘대중문화&미디어 대상’, 한국문화예술위원회 ‘올해의 예술상’, 문화관광부 ‘오늘의 젊은 예술가상’, 기독교문화예술원 ‘기독교문화대상’ 등을 수상하였고, 2011 한국의 내일을 이끌 차세대 리더 국악분야 1위를 차지하였다.

아울러 한국의 현대작곡가들의 작품을 오케스트라, 클래식 기타, 피아노, 바이올린, 비올라, 첼로 등과 협연하여 호평을 받았으며 파이프오르간, 사물놀이, 대중음악 및 세계 민속악기(사랑기, 시타르, 땀브라, 이호, 쟁, 샤미센, 마두금, 기작) 등 서로 다른 민족의 이질적인 악기들의 이질적인 소리를 해금을 통하여 조화시킴으로써 ‘동서의 화합과 세계의 조화’라는 메시지를 음악을 통해 전달하고 있으며, 뛰어난 창작욕과 실험정신으로 국악, 클래식, 재즈, 프리뮤직 등 여러 장르의 음악과 인접예술과의 접목을 통해 해금이라는 악기의 연주 가능영역과 해금음악의 지평을 확대해 왔다.

그녀의 활대질(Bowing)은 분명 여느 해금 연주자와 차이가 있다. 자신의 모든 열정을 다 쏟는 그녀의 활대질은 종종 서슬이 시퍼런 칼날에 비교되며 그 속에서 뿜어져 나오는 소리는 항상 대중과의 교감을 꾀하고 있다. 그녀의 연주는 사람의 마음을 끌게 하는 매력을 지니고 있다. 강은일의 해금은 ‘소리의 블루오션’을 선보인다.

노소영

아트센터 나비 관장

버지니아주 윌리엄앤메리 대학교 경제학과 졸업, 스탠퍼드 대학교 교육학과 석사, 시카고대학교 경제학 박사를 취득하였다. 이후 2000년부터 2002년까지 경희대학교 경영대학원 문화예술경영학과 겸임 교수로 부임하여, 사이버 뮤지엄 연구와 디지털 시대의 예술센터에 대해 강의한 바 있다. 2004년에서 2007년까지 중국 청화대학교 커뮤니케이션학과 교수로, 2008년부터는 서울예술대학교 디지털아트학과 조교수로 재직하였다. 2010년부터 현재 서울대학교 융합과학기술대학원 겸임교수, 중국 청화대 예술공학위원회 이사로 일하고 있다.

1991년 대전 엑스포 조직위원회 Art and Technology 전시팀장을 역임하였으며, 1998년부터 2000년에는 워커힌미술관 관장을, 2000년부터 현재까지 미디어 아트 전문 미술관 아트센터 나비 관장으로 재직하며 <Telematic event>, <Liquid Space>, <Wireless Art Project-Watch Out!>, <Korea Japan Network Art 2002>, <Art & Science station>, <Connected> 등 전시를 조직했고, 도시미디어 프로젝트 <COMO>, 사회공헌 프로그램 <프로젝트 I[아이]>와 어린이 전시 시리즈 <꿈나비>, <앨리스뮤지엄>, 2007년 미디어아트 페스티벌 <P.Art.y>, 2009년 텔레마틱 퍼포먼스 <Come Join Us, Mr. Orwell!>, 2010년 인천국제디지털아트페스티벌 등을 총괄하였다. 한편, 2005년 <유네스코 디지털 아트 공모전>, 2006년 <Mobile Asia 공모전>, 2007년 <샤르자 국제 비엔날레>의 심사위원으로 활동하였으며, 2012년 여수 엑스포 SKT 기업관 총감독을 역임하였다.

성석제

소설가

1986년에 『문학사상』에 시 ‘유리닦는 사람’을, 1995년 『문학동네』 여름호에 단편 「내 인생의 마지막 4.5초」를 발표하면서 본격적인 소설가로서의 작품활동을 시작했다.

평론가 우찬제는 그를 거짓과 참, 상상과 실제, 농담과 진담, 과거와 현재 사이의 경계선을 미묘하게 넘나드는 개성적인 이야기꾼이며, 현실의 온갖 고통과 참을 수 없는 존재의 무거움을 오히려 성찰하면서도 그것을 웃으며 즐길 줄 아는 작가라 평했다. 또한 평론가 문혜원은 “성석제는 어디까지가 사실이고 어디까지가 허구이고 농담인지 구별하기 어려운 이야기를 막힘없이 풀어놓으며 “마치 무협지의 고수들처럼” 과거와 현재를 자유롭게 넘나들며 입담을 펼친다.”라고 전한다. 이런 평론가들의 말처럼 성석제는 미묘한 경계선을 거닐면서 재미난 입담으로 이야기를 펼치는 작가이다.

대표작으로는 『소풍』, 단편집 『황만근은 이렇게 말했다』, 『어머님이 들려주시던 노래』 등이 있으며, 이외의 소설집으로 『그곳에는 어처구니들이 산다』, 『새가 되었네』, 『재미나는 인생』, 『아빠 아빠 오, 불쌍한 우리 아빠』, 『호랑이를 봤다』, 『홀림』, 『지금 행복해』 등과 장편소설 『왕을 찾아서』, 『궁전의 새』, 『순정』 등이 있으며, 명문장들을 가려 뽑아 묶은 『성석제가 찾은 맛있는 문장들』이 있다.

1997년 단편 「유랑」으로 제30회 한국일보문학상을, 2000년 「홀림」으로 제13회 동서문학상을 수상했고, 2001년 단편 「황만근은 이렇게 말했다」로 제2회 이효석문학상, 같은 작품으로 2002년 제33회 동인문학상을 받았으며, 2004년 「내 고운 벗님」으로 제49회 현대문학상을 수상하였다.

안은미

현대무용가

‘도망치는 미친년’이라는 별명으로 이름난 안은미는 1963년 경북 영주에서 태어났다. 어려서 한국무용을 배운 그는, 탈-식민의 대한민국 서울이 지닌 병적인 생명력을 특유의 달콤 씹쓰름한 유머를 통해 무대 위의 몸-예술로 끌어올려 보임으로써 일약 1990년대의 아이콘으로 떠올랐다.

그의 초기작들은 근대화가 남긴 지역의 상처와 우울한 광기를 에너지 과잉의 유쾌한 드라마로 변환시켜내는 주술적인 권능을 행사했는데, 그 비결은 다중적인 스크린처럼 기능하는 자신의 육체와 타고난 불굴의 낙천성에 있었다.

1990년대 중반에 들어서자, 그는 지역적 가치에서 추출해낸 보편성을 바탕으로 자신만의 범아시아적인 탄초테아터를 구축하는 것처럼 보였다. 관객들은 온갖 원색들이 충돌하는 그의 무대에서 현대 무용계에 다시 돌아온 서사적 춤과 새로이 해석된 지역적 전통은 물론 1980년대 초반의 뉴욕 무용계가 지녔던 신스팝적인 활기, 포스트-휴머니즘, 정체성의 정치학 따위를 발견해낼 수 있었지만, 그 요소들이 그려내는 커다란 그림은 어느 누구의 것과도 다른 신비로운 판타스마고리아의 춤세계였다.

그러나 최근 그의 작업은 새로운 단계로 접어든 듯 보인다. 뜨겁고, 낯설고, 웃기고, 섹시하고, 화끈한, 특유의 무용서사는 어느덧 노스텔지어를 동반하지 않는 채 무용의 원점으로 회귀하고 있다. 사이비과학적인 작업논리를 통해 구축되는 자기조직화적 몸짓의 체계는, 여전히 화려한 색채로 넘치고 유머러스하게 섹시하지만, 몸짓을 오랜 언어의 종속으로부터 자유롭게 하며 우리를 새로운 가치의 장으로 이끌어낸다. 일체의 1990년대적인 가치와 결별한 채 당대예술의 외연을 넓히려는 그의 도전은 야심차지만, 동시에 어린아이처럼 귀엽고 연인처럼 사랑스럽다.

양성원

첼리스트,
연세대학교 교수

첼리스트 양성원은 파리음악원을 졸업하고, 인디애나 대학교 최고연주자 과정에서 수학했다.

그라모폰 지 ‘에디터스 초이스(editor’s choice)’, ‘크리틱스 초이스(critic’s choice)’ 선정되었고, 네덜란드 에디슨 어워드 (Edison award) 노미네이트, 2006 올해의 예술상, 2009년 제 4회 대원음악연주상, 제1회 객석예술인상 수상 등 다수의 수상 경력을 갖고 있다.

링컨 센터, 카네기 홀, 파리의 샬플레엘, 살 가보우, 일본의 오페라 시티홀 등 세계 굴지의 유명 연주장에서 공연을 펼쳤다.

파리 오케스트라, KBS 교향악단, 교토 필하모닉 오케스트라, 도쿄 스트링 앙상블, 서울시향 등 국내외 우수 오케스트라와 협연했고 북경 올림픽 기념 북경 인민대극원, 상하이 오리엔탈 아트센터 등 해외 초청 공연도 진행했다. 또한 Arona 페스티벌 (스페인), the Sainte-Maxime와 Chaize Giraud festivals(프랑스 님므 Nimes) 등 다수의 해외 페스티벌에서 공연하면서 베토벤 첼로 소나타 전곡집 발표했고 이를 기념해 5대 도시 리사이틀, 동경문화회관(도쿄 분카 카이칸) 연주회를 가졌다.

코다이, 바흐 무반주 첼로 모음곡, 베토벤 첼로 소나타(EMI), 유니버설 아티스트로 슈베르트, 드보르작협주곡 둠키트리오 등 다수의 앨범을 발매했다.

캐나다 밴프 국제 실내악 콩쿨, 앙드레 나바라 국제 콩쿨, 카사도 국제 콩쿨 심사위원을 지냈으며 현재 연세대학교 음악대학 교수, 영국 런던의 로얄 아카데미 오브 뮤직 초빙교수, 트리오 오원 멤버로 활동하고 있다.

정책세미나

“예술지원정책 현황 및 전망”

2012년 10월 24일 (수) 14:00~17:00

대학로 예술가의 집

문화예술 환경변화에 적절히 대비하기 위하여 법, 조직, 재정, 정책 등 다양한 분야의 전문가들이 한 자리에 모여 국내 문화예술 지원정책의 현황을 점검하고자 합니다. 향후 아르고 예술지원정책의 방향성 및 개선방안에 대한 실질적인 논의의 장이 될 수 있도록 많은 관심과 참여 부탁드립니다.

개회사 _ 권영빈 (한국문화예술위원회 위원장)

축사 _ 김희근 (한국문화예술위원회 미래전략포럼준비소위원장)

사회 _ 왕치선 (한국문화예술위원회 위원)

1부 14:10-15:25

발제 _ 문화예술 지원정책 현황 및 방향성

- 문화예술 환경변화에 따른 관련법제도 및 예술지원 정책 개선
정갑영 (전 문화관광연구원 원장)
- 지방이전에 따른 한국문화예술위원회 위상 및 역할 재정립
김세준 (숙명여자대학교 문화관광학부 교수)
- 문화재정 및 문화예술진흥기금 확충방안
윤용중 (국회예산정책처 경제정책분석과장, 한국문화경제학회 부회장)

토론 _ 문화예술 지원정책의 현황점검 및 앞으로의 방향성에 대하여

- 이종인(좌장) (한국문화행정연구소장)
- 박영정 (한국문화관광연구원 연구위원)
- 박양우 (한국예술경영학회 회장, 중앙대학교)
- 손원익 (한국문화경제학회 회장, 한국조세연구원 선임연구원)

정책세미나

“예술지원정책 현황 및 전망”

2012년 10월 24일 (수) 14:00~17:00
대학로 예술가의 집

15:35-17:00 2부

발제 _ 문화예술 지원제도 개선방안

- 예술가 지원정책의 현황 및 방향
정중헌 (서울예술대학교 교수, 前 한국문화예술위원회 위원)
- 문화공간 활성화 및 문화예술 간접지원
김준기 (대전시립미술관 학예실장)
- 문화복지 및 문화향유층 지원
이지하 (송실대학교 사회복지학과 교수)

토론 _ 문화예술 지원제도 개선방안 제안

- 이종인(좌장) (한국문화행정연구소장)
- 백 령 (경희대학교 문화예술경영연구소 연구원)
- 안치운 (호서대학교 교수, 전 문예진흥기금 평가위원)
- 오양열 (한국문화관광연구원 석좌연구위원)

전문가포럼

“새로운 문화예술, 통섭과 융합”

2012년 10월 26일 14:00 - 17:30

아르코미술관 세미나실

〈새로운 문화예술, 통섭과 융합〉 전문가포럼은 일상화 되어가는 스마트기술이 문화예술 창작 및 향유 환경에 가져온 변화에 대해 논하고자 합니다. 통섭과 융합의 개념적 논의에서 출발해 융복합 시대 예술과 기술의 가치를 짚어보고, 이어 이러한 변화를 뒷받침할 제도적 방안을 모색합니다. 또한, 장르를 넘나드는 생생한 융복합 현장의 이야기를 함께 나누어봅니다.

사회 및 진행 _ 김찬동 한국문화예술위원회 시각예술 전문위원

발제 _ 융복합 시대, 문화예술의 새로운 위상 14:00-15:40

- 융복합 개념과 융복합 활동의 현주소
우운택 (KAIST 문화기술대학원 교수)
- 융복합 시대 예술의 새로운 위상과 가치
유진상 (2012미디어시티 전시감독, 계원예술대학교 교수)
- 융복합 문화예술환경과 새로운 창작기반 조성방안
이원곤 (단국대학교 서양화과 교수)

토론 _ 융복합 시대 문화예술 현장과 새로운 지원방안 15:50-17:20

- 융복합 예술의 실제: ‘페스티벌 봄’의 사례를 중심으로
김성희 (‘페스티벌 봄’ 대표)
- 미디어 기반의 융복합 예술창작 및 지원 플랫폼
김형수 (연세대학교 커뮤니케이션 대학원 교수)
- 대학로 융복합 거점 공간 확충방안
최홍철 (독립큐레이터)
- 과학기술 기반의 융복합 프로그램의 실제와 과제
전병삼 (사회적기업 ‘코이안’ 대표)
- 융복합 예술을 위한 실험음악의 위상
홍철기 (실험음악가)

Future Strategy

F O R U M

2012 ARKO 미래전략 대토론회

창의성의 시대, 문화예술의 미래

주최

한국문화예술위원회
Arts Council Korea

주관

2012 ARKO
미래전략포럼
준비위원회

후원

문화체육관광부
Ministry of Culture, Sports and Tourism