

사회문제 완화를 위한 문화예술활동 툴킷(Toolkit)

발행인 강동수
발행처 (재)부산문화재단 정책연구센터
발행일 2021. 09. 28.
편집기획 조정윤, 김수정
디자인 디자인스튜디오IT.D

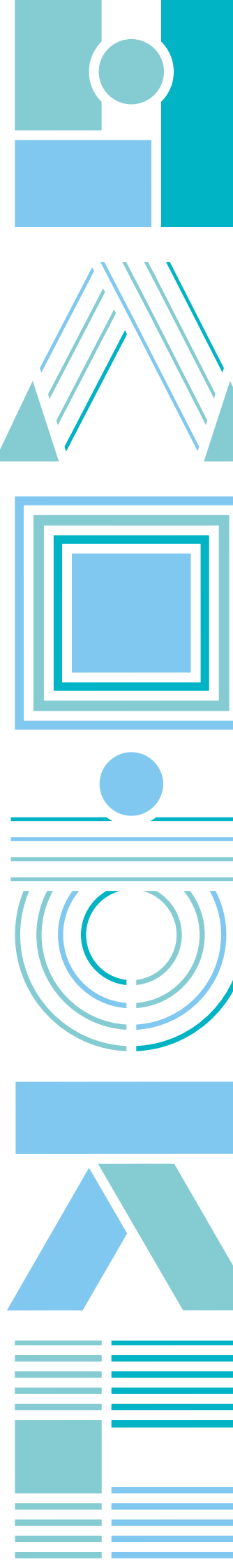
부산문화재단
부산광역시 남구 우암로 84-1
홈페이지 <http://www.bscf.or.kr>
전화 051-745-7205~8(정책연구센터)

위 저작물은 공공저작물로서 “공공누리-출처표시-상업적이용금지-변경금지”를
준수할 경우 자유롭게 이용할 수 있습니다.

사회문제 완화를 위한 문화예술활동 툴킷 (Toolkit)

사회문제 완화를 위한 문화예술활동 툴킷 (Toolkit)

01 국가와 지자체의 정책이 바뀌고 있어요

- 07 사회적 가치 확산을 위한
비전과 정책을 알려드릴게요.
- 08 · 문화체육관광부 – 문화비전 2030
- 10 · 서울 – 비전 2030, 문화시민도시 서울
- 12 · 부산 – 부산문화비전 2030

04 문화예술의 사회적 가치 확산으로 새로운 예술이 탄생해요

- 30 호스피탈 아트(Hospital Arts)
- 33 에이블 아트(Able Art)와 포용 예술(Inclusive Arts)
- 34 커뮤니티 아트(Community Arts)
- 36 논아트(田んぼアート, Rice Paddy Arts)
- 38 세대 간 예술(Intergenerational Arts)

07 문화예술의 사회적 영향 확산 애드보커시는 무엇인가요?

- 62 문화예술의 사회적 영향 확대를 위한
‘애드보커시’는 왜 중요할까요?
- 64 국제사회는 문화예술의 사회적 가치를
확산하기 위해 어떠한 노력을 하고 있나요?
- 66 문화예술로 사회적 가치를 확산하는 부산은
어떻게 만들어질 수 있을까요?
- 67 부산의 사회문제 완화를 위한
문화예술의 영향은 어디까지일까요?
- 68 예술의 사회적 영향력이 예술가에게는
어떤 영향을 미칠까요?
- 69 앞으로도 예술이 지닌 사회적 가치가
더욱 확산되려면 어떤 것이 필요할까요?

02 문화예술의 사회적 가치에 대해 알고 싶어요

- 16 예술의 사회적 영향은 어떤 것들이 있나요?
- 16 그렇다면 문화예술의 사회적 가치는 무엇이고
왜 중요한가요?
- 17 문화예술의 공적 지원이 더 늘어나야겠죠.

05 부산에도 사회문제 해결에 기여하는 문화예술 사례가 있나요?

- 42 부산의 사회문제는 어떤 것이 있나요?
- 43 부산의 사회문제를 해결하는데 기여하는
사례를 알고 싶어요.

08 국내·외 유사 톨킷을 참조하고 싶어요

- 72 American for the Arts ‘Social Explorer’
- 74 일본 문화청 ‘문화예술의 사회공헌 핸드북’

03 문화예술을 통한 사회적 가치를 확산하는 사례가 궁금해요

- 20 예술활동을 하면 어떤 점이 좋을까요?
- 22 문화예술은 고령세대에 삶의 활기를 제공해요.
- 24 문화예술은 환경문제 개선에 기여합니다.
- 26 문화예술은 지역사회 문제를 해결하는 데 효율적이에요.

06 부산문화재단에서 펼치고 있는 관련 정책과 지원 사업은 무엇인가요?

- 48 부산문화재단 비전 2030에 대해 알려드릴게요.
- 53 부산문화재단에서 실시한 사회적 가치 확산 관련
사업 사례는 무엇이 있나요?
- 53 · 1) 고령화 문제 완화
- 56 · 2) 도심 공동화 문제 완화
- 58 · 3) 환경, 재해 및 기후변화 대응

<부록> 관련 부산 단체 리스트

- 76 <부록> 관련 부산 단체 리스트

01

국가와 지자체의 정책이 바뀌고 있어요

사회적 가치 확산을 위한 국가와 지자체의
비전과 정책을 알려드릴게요.

문화를 통한 창의적 사회혁신이 필요한 때!

문화비전2030 사람이 있는 문화

우리 사회는 저출산, 고령화, 청년, 지방소멸 등 복합적이고 중층적 사회문제들이 나타나고 있어요. 사람의 문화, 삶의 문화, 삶의 문화라는 관점에 기반한 사회적 가치가 변화함에 따라, '사람-삶-삶터'의 문화를 혁신할 때가 왔죠.

그렇다면 정부는 창의적인 사회혁신을 위해 앞으로 어떤 노력을 하는 것이 중요하다고 생각할까요?

1

더 나은 삶을 위한 공론·학습·해결의 문화플랫폼 모델을 확산하는 것

문화를 통한 지역 주민의 삶 개선 : '문화로 바꾸는 삶'

저출산, 고령화, 청년실업, 지방소멸, 세대갈등, 가족해체, 1인 가구 증가 등 사회 의제에 대한 문화적 대안을 모색할 필요가 있어요.

지역의 고유문화를 해치지 않고, 사회의제 해결을 위해 지역 주민들의 소통이 원활하도록 여건을 조성할 계획입니다.

2

문화 공유지 활성화에 따른 지역·공간 재생을 추진하는 것

주민 참여형 공론화 과정을 거칠 수 있는 문화적 접근 여건 마련

지역재생 사업 기획 단계부터 참여자들이 사회적 관계망을 이루어 공동체 정체성을 만들어갈 수 있도록 공론의 장을 다수 운영할 계획이에요.

문화적 활용에 대한 지자체와 지역민 역할 확대

다양한 아이디어들이 나올 수 있도록 공공 소유 문화자산(도로, 산야, 폐교 등)과 빈집, 폐산업 시설에 대한 정보를 공개 예정입니다.

활용에 대해서는 지역민과 민간단체가 적극적으로 참여할 수 있도록 자치권을 확대해나갈 거예요.

3

기후변화에 문화적으로 대응하는 것

환경·에너지·생태 중심 문화도시 전환모델 계획 수립과 확대

에너지를 적게 쓰고 자급자족형 에너지 전환을 도시와 공동체 전체로 확산하는 캠페인을 관련 문화정책 전반에 걸쳐 도입할 예정이에요.

문화도시, 문화시설 등 문체부 추진사업에 에너지 전환 계획 추진

에너지 사용량이 상대적으로 많은 영화관, 공연장, 미술관, 박물관, 도서관 등의 문화시설에 대한 환경·에너지 현황을 조사하고 탄소발자국을 표시해 해마다 구체적인 저감 목표와 에너지 전환 계획을 추진해 나갈 거예요.

환경 에너지 관련 문화예술 교육 프로그램 운영 추진

지역의 각종 축제, 이벤트 등에서 환경과 에너지 중심의 전환 계획을 포함하는 경우 인센티브를 제공할 계획이에요.

공공지원 지역 축제와 경기·대회 등 각종 문화행사 개최 시 환경·에너지 중심의 전환 계획 포함 의무화

시민이 만들어가는 행복한 문화도시

비전2030 문화시민도시 서울

SEOUL

변화된 환경과 미래에 대한 계획이 필요해졌어요.

2030년 미래는 어떻게 달라질까요?

문화의 시대, 문화적인 삶이 중요해지는 시기

소득이 증가하고, 건강한 삶에 대한 관심이 증가하는 등
가치 있는 삶에 대한 중요도가 부각되기 때문에
문화가 중요해지고 있어요.

그리고 디지털 기술의 발전으로
네트워크가 활성화됨에 따라 자유롭게 자신을 표출하고
세계와 소통하게 되었죠.

그렇지만 다양한 사회분화와 양극화에 따른 사회적 갈등과 대립이 극심해질 수 있어요.

경제 양극화, 1인 가족 증가, 고령인구 급증 등의
요인으로 사회문제가 발생하기 때문이에요.

그리고 노후화되는 지역과 도시재생,
젠트리피케이션도 주목해야 할 상황이지요.

따라서 서울시는

시민이 직면한 혹은 다가올 사회문제를
완화하고 해결하기 위해 많은 것들을 종합적으로 고려해서

문화를 통한 행복·사회통합·지역재생·도시발전을 추구합니다!

행복을 공감하는 공유문화도시

부산문화 2030비전

부산의 2030년, 문화를 통해 무엇을 대비하고 있을까요?

인구 지형 변화

- 저출산 고령화사회의 도래
- 인구의 지역 이탈(인구감소)
- 국제적 이동 증가로 다문화 사회로 확산
- 1인 가구의 증가

사회적 가치 증진

- 지역 문화의 가치 증진
- 사회경제적 양극화에 따른 차이 급등
- 세대, 성, 계층 간 사회갈등 증가
- 도시 간 경쟁 심화

기술발전과 문화예술

- 4차 산업혁명에 따른 기술 사회의 도래
- 기술 융합형 문화산업 증가
- 초연결성의 사회 도래
- 기술과 예술의 융복합화 가속

생활양식과 가치관

- 문화여가에 따른 욕구 증가
- 문화 다양성 가치 확산
- 공유가치, 사회적 가치 확산
- 개인화에 따른 시민욕구 다변화

문화적 도시재생

- 지역공동체 활성화
- 문화적 도시재생
- 도시재생의 문화적 접근
- 주민 주도형 재생

정책혁신과 거버넌스

- 시민문화주권 강화
- 지역 예술 생태계 조성
- 지역 문화분권 실현
- 문화 영향 평가 확대

미래 문화환경에 대응한 문화도시 부산 건설

문화 인프라 조성, 예술인 창작 지원 강화, 문화향유 기회 확대의 정책 환경을 반영할 거예요.

문화분권의 가치로 지역 정체성 반영

지역의 자율적이고 책임있는 문화정책 수립과 실행으로 지역발전 기반을 마련할 계획입니다.

문화 패러다임 변화를 반영한 시민 문화권 보장 방안 마련

시민, 예술가, 관계자 등 포괄적 다수가 참여하여 시민문화 권리 보장 및 다양성 인정으로 문화적 감수성을 키워나갈 거예요.

사회적, 문화적 환경과 가치의 변화에 따른 장기 계획 수립

고령화 사회, 1인 가구 증가, 개인 중심 등의 사회 변화

문화의 사회적 요구 증가

세대 간 소통 부족, 빈부격차, 일자리 감소

문화의 사회적 역할 강조

문화를 통한 사회적 문제 해결 방안 모색으로
문화예술의 공기능성을 강화하는 부산으로 거듭날 거예요.

02

문화예술의 사회적 가치에 대해 알고 싶어요

- 예술의 사회적 영향은 어떤 것들이 있나요?
- 그렇다면 문화예술의 사회적 가치는 무엇이고 왜 중요한가요?
- 문화예술의 공적지원이 더 늘어나야겠죠.

예술의 사회적 영향은 어떤 것들이 있나요?

- ▶ 1997년, 유럽문화발전테스크포스(The European Task Force on Culture and Development)는 문화예술의 사회적 영향에 대해 이렇게 말했어요.

직접적 사회적 영향

문화와 예술은

사회적으로 가치 있는 여가활동 제공

심리적, 사회적 웰빙에 긍정적 영향

감수성 발달에 기여

간접적 사회적 영향

문화와 예술은

창의성에 자극을 주며
사고의 혁신을 불러 일으킴

지역사회의 집합적 기억을 도움

공공 편의시설에 대한 만족감을
자극하여 사회 환경을 이롭게 함

거리의 범죄와 무질서 감소에 영향

그렇다면 문화예술의 사회적 가치는 무엇이고 왜 중요한가요?

- ▶ 문화예술 활동은 우리에게 어떤 영향을 미칠까요?

키워드로 본 문화의 사회적 영향

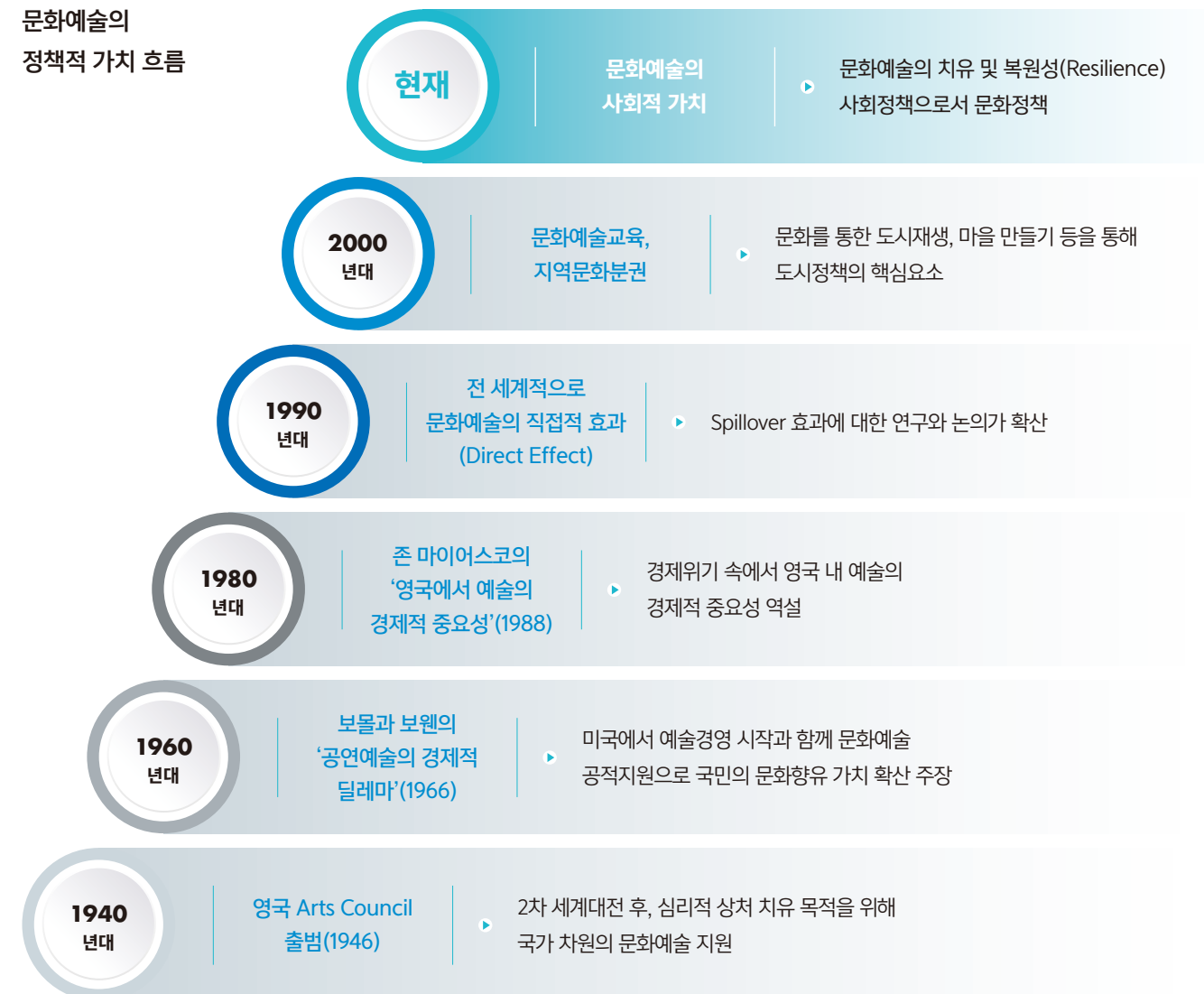
재난 치유
사회자본
지역 활성화
환경보호
고령화 대응
사회통합
건강 및 웰빙
범죄예방
창의교육
힐링
세대공감

- ▶ 즉, 개인의 변화와 발전만이 아니라 지역사회 발전과 재생에 중요한 변화를 가져오는 매개 역할을 하는 것이 바로 예술이 지닌 사회적 가치라는 것!
- ▶ 그렇기 때문에 예술의 사회적 가치는 예술활동을 통해 사회, 경제적으로 변화되고 개선된 다양한 효과들을 객관적인 지표로 보여주는 것이 중요해요

문화예술의 공적지원이 더 늘어나야겠죠.

- ▶ 공적지원의 관점에서 바라봤을 때, 문화예술의 가치는 이렇게 변해왔어요.

문화예술의 정책적 가치 흐름

- ▶ 공공부문의 공공성과 사회적 가치에 대한 논의가 활발한 가운데, 문화예술의 사회적 가치가 주요한 이슈로 등장하고 있다는 것을 알 수 있어요. 그동안 문화적 가치만을 강조한 점에 대해 성찰이 필요하게 되었죠.
- ▶ 그렇기 때문에 개개인을 비롯하여 인간 사회 전반에 걸쳐 긍정적인 효과를 불러일으키는 **문화예술이 가치재로 인정받기 위해선 문화예술의 공적 지원이 더 늘어나야 해요.**

03

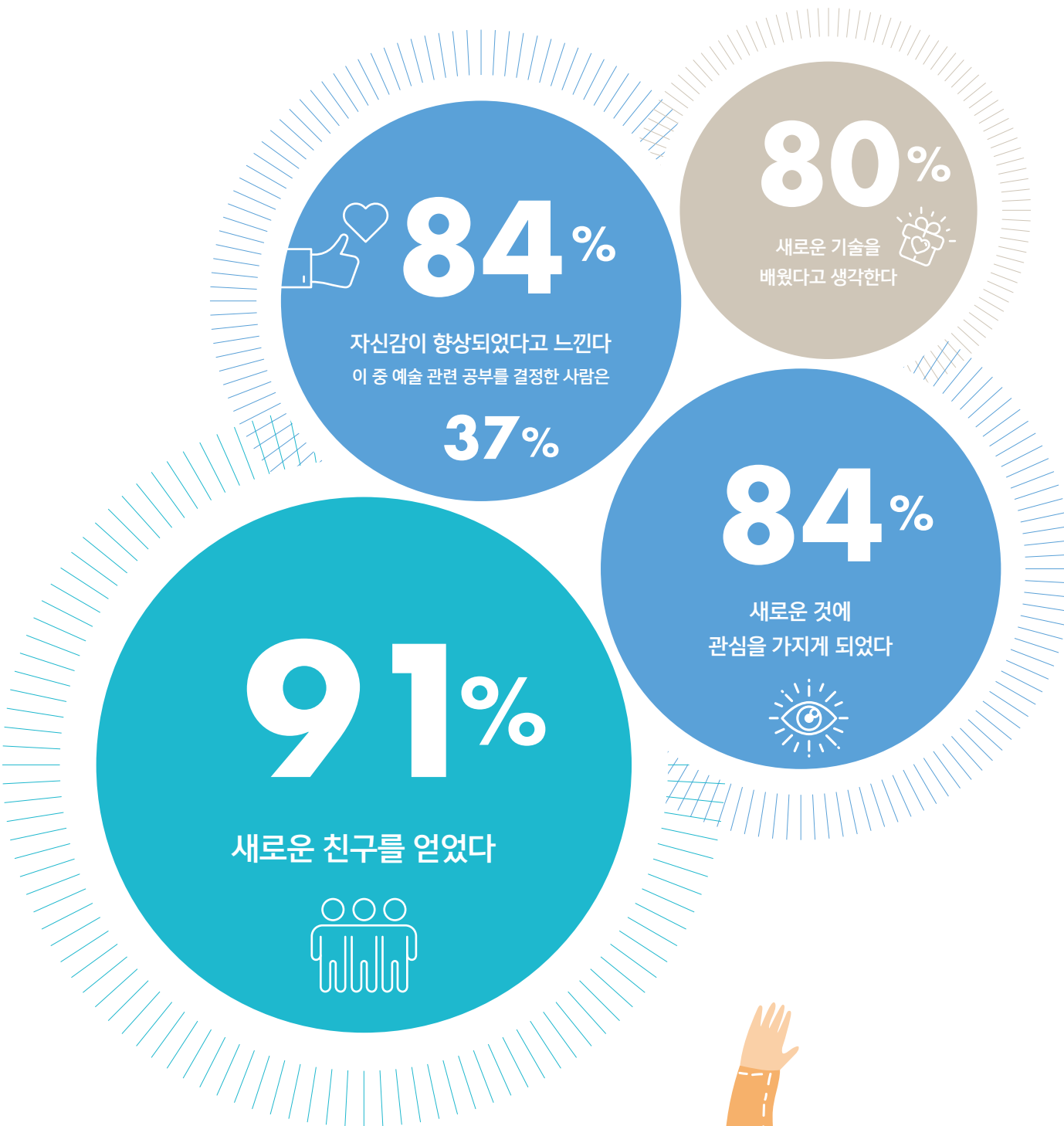

문화예술을 통한 사회적 가치를 확산하는 사례가 궁금해요

- 예술활동을 하면 어떤 점이 좋을까요?
- 문화예술은 고령세대에 삶의 활기를 제공해요.
- 문화예술은 환경문제 개선에 기여합니다.
- 문화예술은 지역사회 문제를 해결하는 데 효율적이에요.

예술활동을 하면 어떤 점이 좋을까요?

▶ 세계적으로 저명한 학자 마타라소(Matarasso)의 연구에 따르면,
예술 활동에 참가한 사람들은 이렇게 응답했어요.

▶ 이 연구를 바탕으로 마타라소는, 예술 참여가 사회에 기여하는 점을
이렇게 정리했어요.

▶ 예술 프로젝트에 참여하는 것만으로도 사람들은 긍정적으로 변화하고
정신적인 치유를 받을 수 있다는 말이군요.

그러니까, 예술의 본원적 가치는 웰빙에 있다는 것!

▶ 그럼, 구체적인 사례는 어떤 것이 있는지 한 번 알아보까요?

문화예술은 고령세대에 삶의 활기를 제공해요.

대표 사례 1

일본 논바닥 뮤지컬 위원회 田んぼdeミュージカル委員会

▶ 일본 홋카이도에 위치한 무카와초(むかわ町)는

인구 **9** 천명

65 세 이상이 촌민 인구의 약 **3** 분의 **1** 을 차지

- ▶ 2002년 개촌 90주년 기념으로 마을 주민 40여 명이 참여하여 '논바닥 뮤지컬'을 제작했는데, 놀라운 점은 '논바닥 뮤지컬 위원회'의 평균 연령은 82세라는 점!
- ▶ 고령자의 생생한 모습을 담은 작품은 화제가 되어, 신문이나 방송 등에 노출되어 일본 전국에 고령자의 삶의 보람을 되돌아보는 계기가 마련되었죠.
- ▶ 이후 2004년, 2008년, 2011년까지 시리즈물 형태로 4편의 영화가 제작되었을 뿐만 아니라, 논바닥 패션쇼도 진행하는 등 마을 주민들이 새로운 것에 도전해 지역 주민이 활기를 되찾게 되었어요.
- ▶ 고령자가 삶의 보람을 찾고, 더 나아가서는 지역 활성화도 이루어지는데 긍정적인 역할을 한 유명한 사례입니다.

< 일본 논바닥 뮤지컬 현장 > ¹⁾

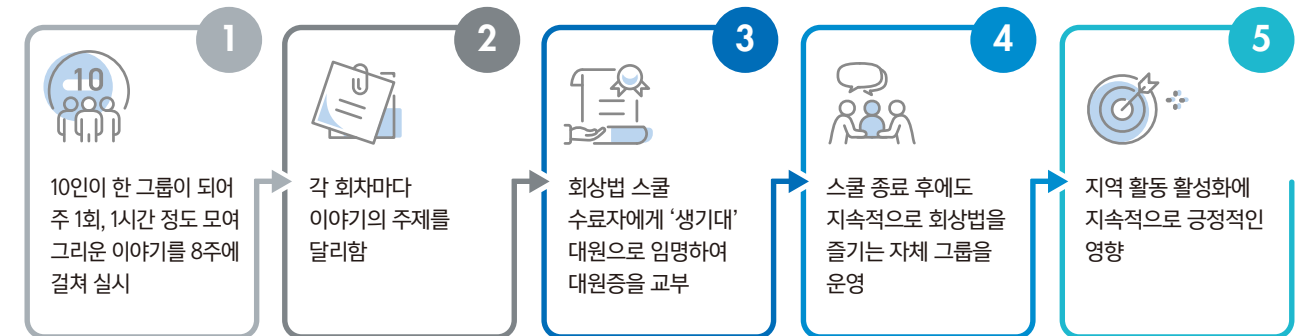

¹⁾ 출처 : 일본 논바닥 뮤지컬 공식 블로그

대표 사례 2

일본 기타나고야시 쇼와 일상 박물관

▶ 일본 아이치현 기타나고야시에 위치한 쇼와 일상 박물관은 2002년부터 65세 이상 지역 노인을 대상으로, 치매나 은둔형 외톨이 환자를 케어하는 방법의 일종인 '회상법 스쿨'을 개최하기 시작해요.

- ▶ 최근에는 박물관 내 역사 민속 자료관에서 진행하고 있는 어린이 대상 워크숍 강사를 지역의 고령자가 맡고 있어, 고령자들과 접할 기회가 줄어들고 있는 지역 아동들의 학부모들로부터도 높은 평가를 받고 있기도 하답니다.
- ▶ 주목할 점은 회상법 스쿨에 참가하는 고령자는 인지기능이 향상된다는 것을 확인했다는 점. 무언가를 그리워하는 것만으로도 뇌가 활성화되어 커뮤니케이션도 활발해지기 쉽다는 것이죠!

< 기타나고야시 역사 민속 자료관 내부 > ²⁾

²⁾ 출처 : 쇼와 박물관 홈페이지

문화예술은 환경문제 개선에 기여합니다.

대표 사례 1

UNESCO – Culture in City Reconstruction and Recovery(CURE)

- ▶ 2018년 World Bank와 UNESCO는 자연재해로 피해를 입은 도시를 문화적 시각에서 복구하고 재건할 수 있는 CURE 프레임워크를 개발했어요.
- ▶ CURE 프레임워크는 7가지 원칙을 토대로 세계 각지 사례를 분석하고 있는데요, '사람'과 '장소'를 중심으로 한 정책을 통합해, **위기 후 재건과 부흥에 있어 문화를 주류화할 것을 제안하고 있다는 점이 특징이에요.**

원칙 1

도시를 사회구조와 밀접하게 연결시키는 '문화적 건축물'로 인식할 것

원칙 2

지역 커뮤니티에 중요한 장소와 문화적 랜드마크 (재)구축 조정 과정을 시작할 것

원칙 3

위기 후 트라우마에 대처하고, 영향을 받은 지역사회의 조화를 목적으로, 적절한 방법을 제공하는 문화적 표현 조성

원칙 4

계획 초기 단계에서 문화의 우선순위를 정하고, 지역사회 우선순위와 지역민의 요구사항을 반영하여 긴급한 개입을 실시할 것

원칙 5

지역 커뮤니티와 지방자치단체는 복구 프로세스 모든 단계에 참여할 것

원칙 6

단기적 요구와 중장기적 재건 계획 개발 기간의 균형을 맞추는 재무모델 사용

원칙 7

사람들의 요구와 도시의 역사적 특성 회복 균형을 통해 복구 과정을 효과적으로 관리할 것

- ▶ 그러니까 물리적으로 재건이 필요한 경우도, 심리적으로 회복이 필요한 경우에도 문화예술이 지닌 힘을 통해 해결해나갈 수 있도록 지혜를 모으자는 뜻을 알 수 있어요!

대표 사례 2

네덜란드 – 친환경 농업과 예술의 결합, GROW 프로젝트

- ▶ 문화예술이 자연과 농토에도 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 프로젝트가 있다면, 과연 무엇이 달라질까요? 이것을 실험해 본 한 예술가가 있습니다.
- ▶ 네덜란드 예술가 데안 루스가르드(Daan Roosegaarde)는 'GROW 프로젝트'를 진행했는데, 2만 평방미터에 달하는 파밭에 광생물학적 색조명을 설치하는 것이었죠.

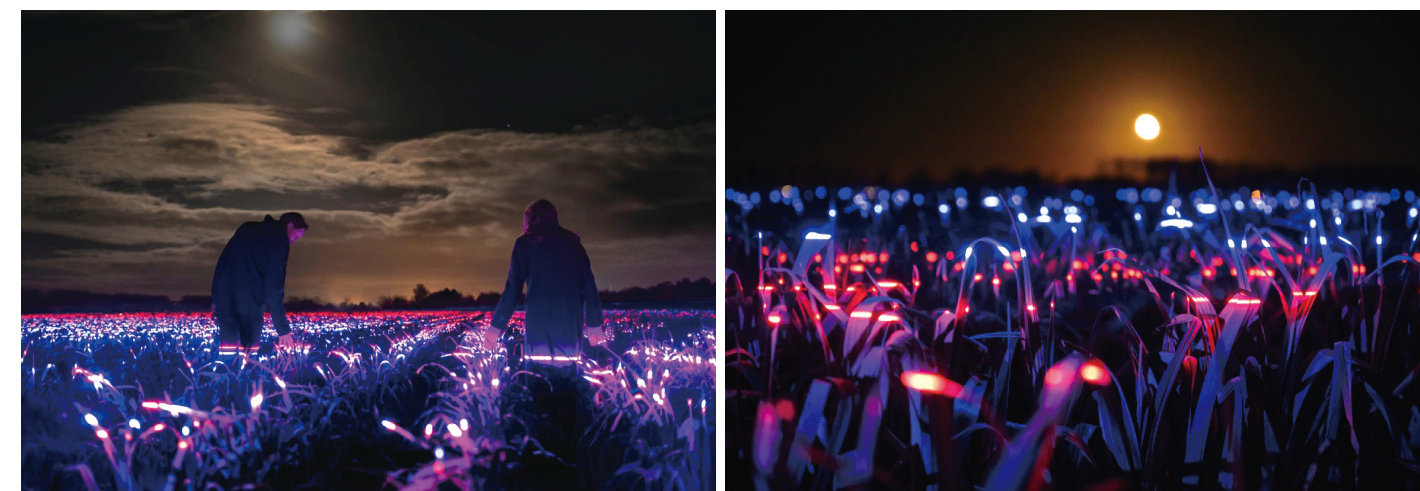
광생물학적 색조명을
활용함으로써 나타난 변화

살충제 사용량 50% 절감
농작물 성장 촉진

인간에게 주어진 농토를 문화예술로 재구성함으로써
에그리컬처(AgriCulture)라는 새로운 의미를 부여

- ▶ 더 나은 세상을 창조하기 위해 예술과 과학을 결합한 사례인 GROW 프로젝트는, 농업의 아름다움과 중요성을 강조하고, 빛을 과학적으로 이용한 친환경적 예술작품으로 평가받고 있어요.

< GROW 프로젝트 > ³⁾

³⁾ 출처 : <https://oldnwise.com/environment/dutch-artist-grow-project/>

문화예술은 지역사회 문제를 해결하는 데 효율적이에요.

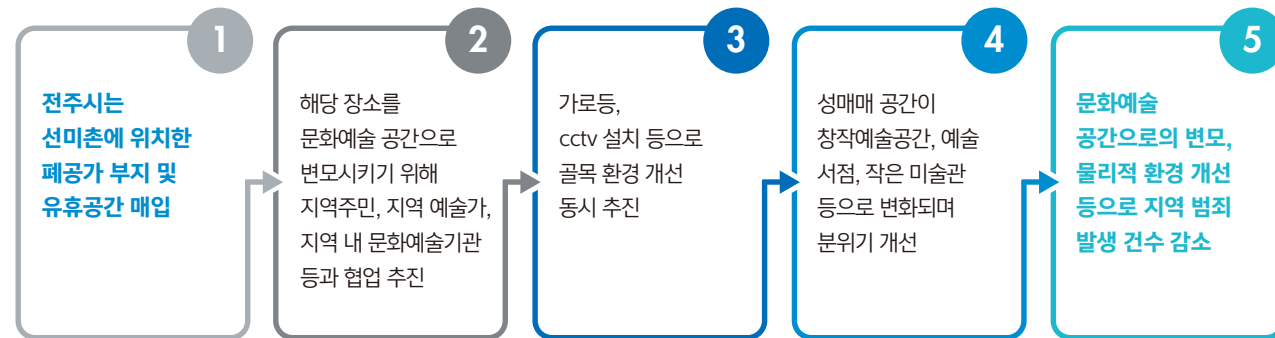
대표 사례 1

기피 지역의 변화 : 국내 전주 선미촌 사례

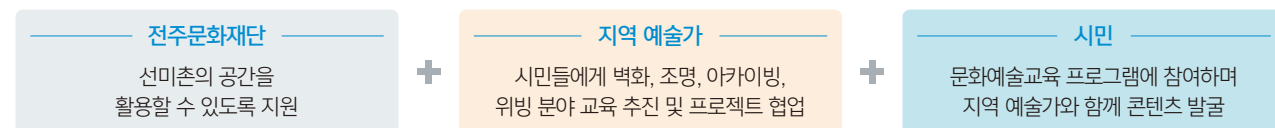
▶ 전주에 위치한 선미촌은 2014년부터 문화예술 공간으로 지속적, 점진적으로 변화를 이어오고 있습니다. **특정 공간의 역사를 기록함과 동시에, 어두운 공간을 희망이 있는 공간으로 변모시키는 데에 성공한 사례로 꼽히죠.**

▶ 그렇다면, 오늘날의 선미촌이 있기까지 어떤 과정과 노력이 있었을까요?

< 선미촌 변화 과정 >

< 지역문화재단, 지역 예술가, 시민의 노력 >

< 전주 선미촌 사례 > 4)

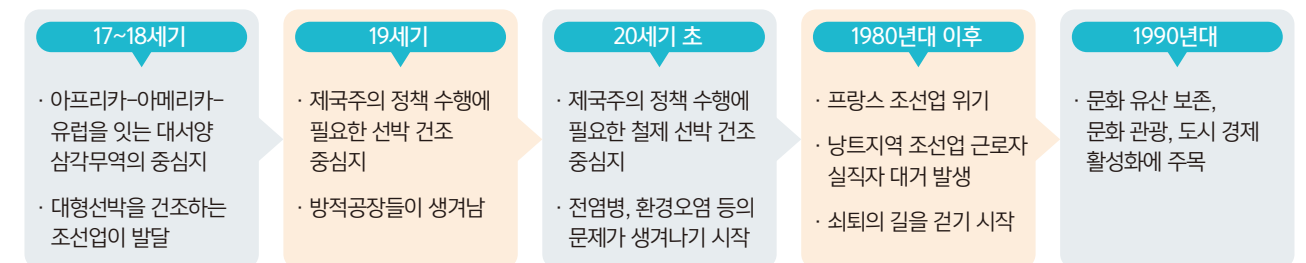
4) 출처 : 전주문화재단

대표 사례 2

낙후 지역의 변화 : 프랑스 낭트시

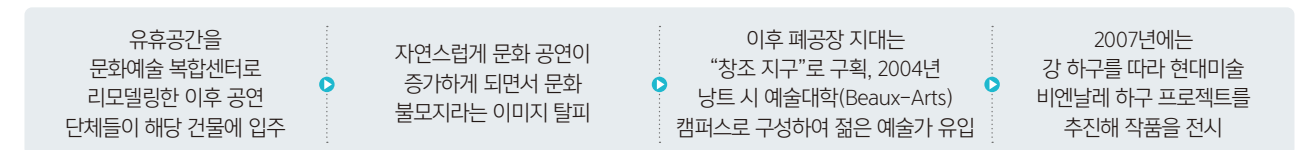
▶ 프랑스 낭트시(市)는 지리적으로 강과 바다의 접경지역으로, 18세기 무렵부터 무역항으로 주요 역할을 한 도시였지만 20세기 초부터는 조선업의 쇠퇴로 점차 도시의 활력을 잃어가고 있었죠.

< 17세기~20세기 낭트시 역사, 문화, 산업의 흐름 >

▶ 낭트시는 지역에 활력을 불어넣기 위해 문화예술의 불모지였던 낭트시에 유휴공간을 활용하여 문화예술공간을 만들어가기 시작했어요. **결론적으로 옛 조선소 도시였던 낭트시는 예술전공 학생과 연구자를 수용하는 창작 활동 도시로 변화하는데에 성공했답니다!**

< 폐공장을 문화예술공간으로 >

< 르 리의 유니크(Le Lieu Unique)의 과거와 현재 > 5)

5) 출처 : <https://blog.naver.com/chungtop2000/221487856359>

04

**문화예술의
사회적 가치 확산으로
새로운 예술이 탄생해요**

- 호스피탈 아트(Hospital Arts)
- 에이블 아트(Able Art)와 포용 예술(Inclusive Arts)
- 커뮤니티 아트(Community Arts)
- 논아트(田んぼアート, Rice Paddy Arts)
- 세대 간 예술(Intergenerational Arts)

호스피탈 아트 (Hospital Arts)

호스피탈 아트는 1975년 전 세계의 병원에서 시작한 예술 프로젝트에서 시작되었는데, 1984년 미국에서 예술로 평온함과 사랑을 주자는 미션으로 'The Foundation for Hospital Art'가 설립되었어요.

현재 전 세계 100만 명 이상의 자원봉사자들의 활동을 통해, 재단은 195개국 6,000개 이상의 병원과 양로원에 4만 8,000점 이상의 그림을 기증했답니다.

단지 의료 시설을 예술 작품으로 장식하는 것만이 목적이 아니라, 환자와 그 가족, 의료진들과 교류하면서 병원을 따뜻한 공간으로 함께 만들어 가는 것을 목적으로 하는데, **작품 제작과 참여의 프로세스, 작품의 질적 수준을 강조하고 있어요.**

호스피탈 아트는 현재 미국, 일본, 영국을 중심으로 의료분야에서도 주목하며, 활성화되고 있는 분야입니다. 그 중에서도 런던은 **현재 전세계 호스피탈 아트 확산의 거점 역할**을 하고 있는데, 코로나 19 팬데믹에도 다양하고 우수한 단체들이 음악, 연극, 워크숍, 전시, 스태프 양성 프로그램들을 충실히 갖추고 활동 중이에요.

100만 명
이상의 자원봉사자

195개국
호스피탈 아트 재단

6,000개
이상의 병원이 참여

48,000점
이상의 그림 기증

대표 사례 1

미국 호스피탈 아트 재단(The Foundation for Hospital Art)

- ▶ 병원은 아픈 곳을 고칠 수 있는 장소이지만, 치료의 힘든 과정 등으로 인해 종종 스트레스를 받는 곳이기도 하죠.
- ▶ 이런 경험으로부터 벗어날 수 있게끔 전 세계 자원봉사자들과 환자들이 예술작품을 창작하고, 병원에 기부하는 것을 목표로 하고 있는 곳이 있습니다! 바로 미국의 '호스피탈 아트 재단'입니다.

< 호스피탈 아트 재단 설립 이후 어떤 변화가 일어났을까요? >

< 호스피탈 아트 재단의 활동 > 6)

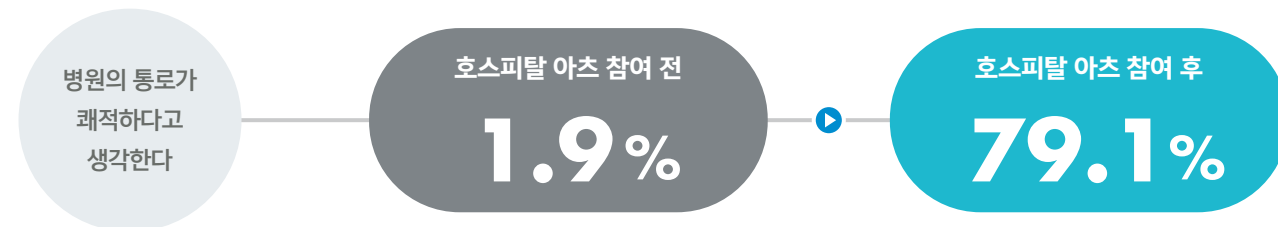
6) 출처 : 미국 호스피탈 아트 재단 홈페이지

대표 사례 2

일본 효고현 - 아트 프로젝트 アーツプロジェクト

- ▶ 일본 효고현에 위치한 아트 프로젝트(アーツプロジェクト)는 2004년에 설립된 비영리 법인인데요, **예술의 힘으로 병원 등 의료 환경을 보다 쾌적한 치유의 공간으로 만드는 것을 목표로 해요.**
- ▶ 이들은 병원의 의뢰를 받아 예술가를 파견하여 작품을 제작하고 있으며, 무미건조한 병원의 공간을 벽화, 조형미술 등 시각예술을 통해 쾌적하고 기분 좋은 공간으로 변화시키는 시도를 하고 있습니다.

< 아트 프로젝트를 통해 호스피탈 아트에 참여한 교토부립 의과대 부속병원의 외래 이용자 및 병원직원 대상 설문조사 결과 >

< 아트 프로젝트 활동 > 7)

7) 출처 : 아트 프로젝트 공식 홈페이지

에이블 아트 (Able Art)와 포용 예술 (Inclusive Arts)

* Able ARTS Work

1981년 미국에서 설립된 에이블 아트의 대표적인 단체로, 예술 치유와 교육, 음악, 댄스, 무브먼트, 연극, 비주얼 아트, 미디어, 디지털 아트를 통해 발달장애, 자폐증 증상이 있는 사람들에게 에이블 아트 관련 포괄적인 서비스를 제공하고 있어요.

예술의 힘으로 사회를 변화시키려는 시도,
'에이블 아트 운동(Able Art Movement)'

에이블 아트 운동은 '새로운 시각에서 장애인 예술을 재인식하자'는 의미에서 1995년 일본에서 처음 전개되었답니다. 지금은 장애인 예술 자체를 에이블 아트라 부르기도 하죠.

에이블 아트란, 새로운 문화를 만드는 시민의 자율적인 힘이라는 의미를 갖고 있기도 해요. 에이블 아트는 가치 평가가 절하되었던 장애인 예술의 미학적 가치를 통해 장애인의 위상을 제고하고, 누구도 소외되거나 배제되지 않는 사회의 실현을 목표로 해요.

< Able ARTS Work의 장애인, 비장애인 예술작품 전시회 > 8)

쌍방향의 창조적 교류를 지원하는 교환의 미학,
'포용 예술(Inclusive Arts)'

영국에서 시작된 **포용 예술**은 학습 장애가 있는 장애인, 장애·비장애 예술인의 협업과 공동 프로세스를 강조하는 예술이에요.

< 세계 포용 예술 네트워크 연극 수업 현장 > 9)

* 세계 포용 예술 네트워크 International Inclusive Arts Network

세계 포용 예술 네트워크는 장애인과 지원자들을 위한 대표적 문화예술 온라인 커뮤니티 플랫폼으로, 포용 예술 작품에 대한 학습, 제작, 프로그래밍에 관심 있는 전 세계 모든 사람들이 참여할 수 있어요. 장애·비장애 예술가들은 이곳에서 작품이나 예술 작업을 소개할 수 있고, 지역사회 및 고용과 관련된 정보를 제공해요. 또한 장애인, 장애 예술인과 비장애 예술가의 소통을 촉진하고, 지역의 문화예술 활동에 관한 모든 정보를 한곳에서 입수할 수 있는 포털 역할을 맡고 있습니다.

8) 출처 : <https://lbpost.com/>

9) 출처 : <https://inclusivearts.net/>

커뮤니티 아트 (Community Arts)

커뮤니티 아트(Community Arts)는 예술가와 시민의 협력을 통해 예술을 매개로 지역 사회가 안고 있는 과제의 해결과 지역 사회의 새로운 가치 창출을 위한 예술의 형태입니다.

프랑스 68혁명의 영향으로 모든 사회의 구성원은 평등하게 문화를 향유해야 한다는 문화민주주의와 밀접한 관계가 있어요.

커뮤니티 아트의 첫 시작은 연극 분야 배우들이 관객을 대상으로 운영하는 교육 프로그램이었지만, 점차 연극 작품 공동 제작을 통해 지역 사회 문제를 공유하고 해결 방안을 모색하는 형태로 바뀌었어요.

시민들이 예술활동으로 예술을 향유할 수 있도록 만들고 동시에, 예술을 수단으로 한 아동·장애인 교육, 지역 매력 홍보, 경제적 효과, 지역 간 교류 등도 할 수 있게끔 만든 것이죠. 따라서 커뮤니티 아트는 예술의 사회적 가치와 지역 사회 영향 확대를 위한 대표적인 사례로 볼 수 있죠.

커뮤니티 아트에서 가장 중요한 것은 작품의 질보다는
시민들이 예술창작의 활동에 직접 참가하는 것 그 자체!

커뮤니티 아트의 주요 원칙

- 1 사회문제에 적극적으로 관계
- 2 개인 혹은 집단의 창조성 발신
- 3 시민, 지역사회, 예술가, 공무원 등 이해관계자들의 파트너십
- 4 지역주민의 참가
- 5 지역주민의 니즈(Needs)와 이해관계자들의 거버넌스

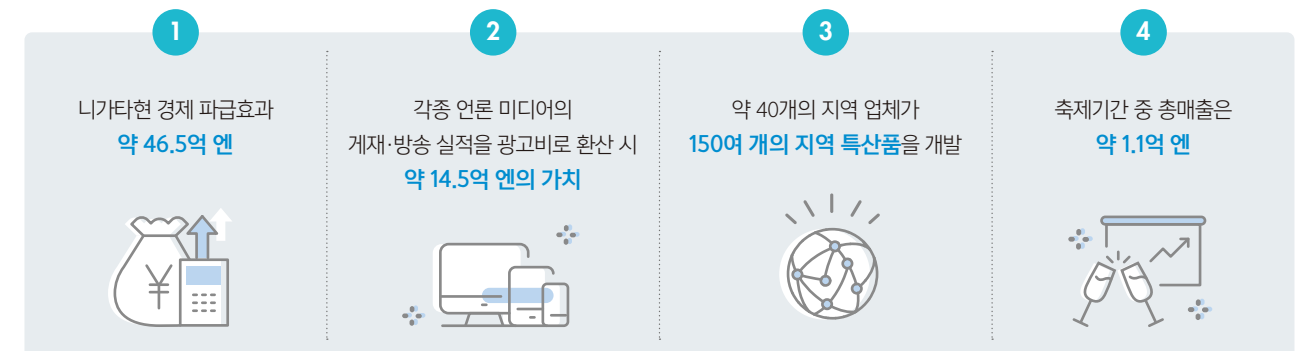

대표 사례

에치고 츠마리 아트 트리엔날레 (대지예술제)

- ▶ 대지예술제는 니가타현 에치고 츠마리(越後妻有)에서 2000년부터 3년마다 개최되는 예술축제입니다. 도시에 많은 것들이 집중된 오늘 날, 농촌의 의미를 되찾고 예술가의 시선으로 땅의 가치를 재발견하고 지역민의 자긍심을 높이기 위한 목적으로 시작되었죠.
- ▶ 예술 축제를 통해 지역 재생에 성공해 지역 관광, 경제적 파급효과를 넘어 지역사회 통합에도 기여했다는 평가를 받고 있어요. 예술로 지역을 독특하게 만드는 '에치고 츠마리 방식'을 유럽, 아시아 등으로 전파시키고 있죠.

< 대지예술제 개최로 인한 경제적 효과 >

- ▶ 대지예술제는 문화를 통한 지역 재생, 사회 통합 및 교류, 학습 기회를 제공해요. 또한 참여 예술가들은 지역 주민과 함께 지역을 재발견하며 작품을 제작하여 지역 체류형 관광과 결합하여 일본을 대표하는 Agritourism으로 발전했죠.

< 에치고츠히마리 아트 트리엔날레 작품 > ¹⁰⁾

¹⁰⁾ 출처 : 에치고츠히마리 아트 트리엔날레 공식 홈페이지

논아트 (田んぼアート, Rice Paddy Arts)

일본어로 **탄보아트**라고 발음되는 **논아트**는 논을 캔버스로 활용하여 색이 다른 벼를 사용해 물감 대신 거대한 그림을 그리는 예술 장르로 '대지의 예술'이라고도 불려요.

농촌 재생, 공동체 회복의 메시지를 담은
'지역 활성화를 위한 새로운 예술 장르'

대표 사례

일본 아오모리현 이나카다테무라(田舎館村)

- ▶ 1993년 일본의 아오모리현 이나카다테무라(田舎館村)에서 3색의 벼를 사용해 만든 작품을 시작으로, 현재는 일본 전역으로 퍼져 해마다 기술이 향상되어 섬세하고 치밀한 수준 높은 작품들이 등장하고 있죠.
- ▶ 처음엔 마을 만들기 사업의 일환으로 시작했지만, 오늘날의 탄보아트는 주민들이 직접 손으로 모내기를 하고 이를 활용해 작품 도안부터 제작까지 모두를 도맡고 있습니다!

1996년 일본 아오모리현 마을만들기 사업의 일환으로 지역주민이 직접 고안

생산자, 참여자, 소비자가 함께 하는 활동을 통한 신뢰 관계를 형성

Agritourism으로 지역 활성화

탄보 아트

작품의 제작과정과 우수성으로 매년 국내·외 주요 언론 보도

어린이, 시민들 참여의 농사체험

예술적 체험을 통한 상상력 향상

- ▶ 농촌 재생, 공동체 회복의 메시지를 전하는 탄보 아트는, 농업의 소중함을 알림과 동시에 예술 활동으로 꿈과 희망이 있는 도시로 거듭나는 데에 기여하고 있어요.

< 논아트 작품과 제작 과정 > ¹¹⁾

11) 출처 : 후쿠시마 논아트 페이스북

세대 간 예술 (Intergenerational Arts)

세대 간 예술(Intergenerational Arts)은 노인들과 어린이들이 예술적으로 교류를 하면서 소통과 협업을 하고, 창조적인 사고를 향상시킬 수 있도록 영국의 예술단체 매직 미(Magic Me)가 고안한 예술 장르입니다.

매직 미(Magic Me)는 8세에서 88세를 대상으로 세대 간 공감 사업을 진행하고 있는 영국 런던 동부지역에 위치한 비영리 기관이에요.

<매직 미 활동 관련 네 가지 원칙>

▶ 런던 동부 지역은 1970년대에 많은 이민자들이 들어오면서 서로 다른 문화권을 이해하기 위한 노력이 필요한 곳이었죠. 최근 몇 년간은 많은 IT기업, 금융권 회사가 런던 동부로 옮겨오면서 점차 집값이 오르자, 기존에 살고 있던 높은 연령층만 남게 되었고, 젊은 연령층의 가족들은 외곽으로 이사를 가게 됩니다. 하지만 젊은 1인 가구는 늘어났고, 이에 따라 세대 간 교류 저하와 노년층 고독 문제가 나타나게 되었어요.

▶ 매직 미는 이런 사회문제를 해결하기 위해 ‘예술과 세대(Art & Ages)’ 프로젝트를 운영하게 되었는데요, 자세히 한 번 알아보까요?

대표 사례

영국 런던 동부 지역 매직 미(Magic Me)

<‘예술과 세대’ 프로그램이란?>

공부하거나 근무하는 젊은 세대가 저녁 6시 이후 인근 양로원 혹은 요양원에 방문하는 프로그램

치매와 같은 질병으로 소통에 불편함이 있는 노인들과의 대화를 위해 예술을 활용

매주 1번씩 10주에 걸쳐 전문 예술가와 함께 협업

음악, 문학 등의 예술로 세대 간 교류를 통해 런던이라는 대도시에서 외로움을 느끼는 사람들 간의 연대를 구축

<‘예술과 세대’ 프로젝트의 세 가지 목표>

개인적 자아 개발

젊은 층과 기성세대가 소통하며 서로 삶의 활기를 얻음

+

공동체 개발

예술 활동 결과물을 공유하며 함께 이뤄내는 성취감을 경험

+

예술의 질적 향상

예술 활동을 하면서 ‘나’를 발견하고, ‘함께 하는 즐거움’을 느끼면서 양질의 작품을 만들어 내는 것을 목표로 삼음

▶ 매직 미의 활동이 주목을 받는 이유는, 프로젝트에 참여하는 사람들이 공동의 목표를 설정 하도록 만들고, 함께 논의하여 그것을 달성하기 위해 노력하게 만든다는 점에 있어요. 이 과정에서 프로젝트에 참여하는 사람들이 살거나 작업하는 공간에서 자신의 내면을 들여 다보고, 서로 친밀감을 높여가는 것이죠. 그 결과물을 예술 작품으로 대중에게 선보인다는 것은 인생에 있어서 새로운 시도를 해보는 모험이 아닐까요?

<‘예술과 세대’ 프로젝트가 불러일으킨 효과>

어린이의 건강 상태 및 사회적 소통 능력 향상

+

모든 참여자 자신의 재능 공유를 통해 자신감 증진 및 창조적인 사고

+

매직 미 스태프와의 협업, 전문 예술가와 공동 작업으로 창조적 기술 배양

+

고령자의 고독, 사회적 고립 문제 완화

+

요양시설 등에 새로운 사람을 초대하여 활동 에너지 부여 및 사고의 환기

<매직 미 활동사진> ¹²⁾

¹²⁾ 출처 : <https://magicme.co.uk/>

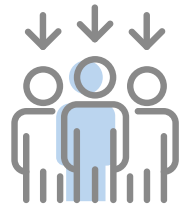
05

**부산에도
사회문제 해결에 기여하는
문화예술 사례가 있나요?**

- 부산의 사회문제는 어떤 것이 있나요?
- 부산의 사회문제를 해결하는데 기여하는 사례를 알고 싶어요.

부산의 사회문제는 어떤 것이 있나요?

인구

전국에서 가장 높은 인구 감소율

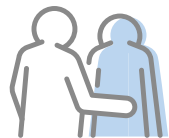
2010년 이후 매년 0.3% 이상의
높은 인구 감소율 기록

고령화

높은 노인인구 비율

65세 이상 인구 비율 16.2%
(전국평균 14.0%, 대전 11.0%, 광주 12.0%, 대구 13.9%)

일자리

높은 실업률

'16년 실업률 3.9%
(수도권을 제외한 시·도 중
실업률 2위)

복지문화

사회복지·문화시설 부족

인구 십만 명당
사회복지시설 5.8개, 문화기반
시설 2.5개로 전국 최하위

경제

도시재생 및 마을기업 연계 경제 활성화 필요

인구감소 및 고령화에 따른
도시 슬럼화 개선 및 마을기업과의
연계를 통한 삶의 질 제고 필요

부산의 특화된 사회문제 유형

사회적 고립

저출산·고령화 문제

도심 공동화

환경오염

부산의 사회문제를 해결하는데 기여하는 사례를 알고 싶어요

여성인권지원센터 살림 - 완월동 '언니야 놀자'

구분	세부내용
목적	외부와 단절된 성매매 여성들의 삶에 환기구가 될 수 있는 자리 마련
기획과정	2004년 11월 경 성매매 특별법 제정 및 시행 ▶ 완월동 내 경찰의 강력 단속 ▶ 성매매 여성들의 생존권 시위 ▶ 여성단체와 성매매 여성들과의 접촉 범위 확대 ▶ 유대감 형성 ▶ 성매매 여성들의 인권에 관심(외부와 단절된 삶) ▶ 대규모 소통 방법 고민 ▶ 문화행사 기획: "언니야 놀자"
기획내용	거리공연, 먹거리, 장기자랑, 전시(※전시의 경우 성매매 여성작품, 마을주민 작품, 성매매 여성·마을주민 공동작품, 예술가 작품을 전시) 그 외 부대행사
추진과정	· 준비과정에서 업주와 갈등을 겪음 · 행사 당일 업주, 상인들과 극한 대치, 경찰과 갈등
시사점	· 전국 최초 성매매 집결지에서 시도한 문화행사 · 문화예술단체, 여성단체 등 여러 단체의 참여 및 다양한 접근이 필요 · 참여 예술인들에게는 작품 제작 과정에서 성평등 관련 스토리를 집중적으로 하게 된 계기

< '언니야 놀자' 활동 현장 > ¹³⁾

¹³⁾ 출처 : 여성인권지원센터 살림

DRB 사례(기업 사례)
: ESG 경영 연계

구분	세부내용
목적	ESG경영을 바탕으로 글로벌 기업시민의 역할을 강화하여 인류의 지속가능한 성장에 기여
주요 프로그램 내용	① Campus D : 과거 복지관이었던 공간을 리뉴얼하여 현재 강당, 극장, 정원, 입주공간으로 구성하여 예술가들이 창작활동을 할 수 있는 환경 조성 해당 공간에서 지역주민, 지역 소외계층, 임직원 대상 문화예술 프로그램 운영 (예 : 미술교실, 창의교육, 인형 만들기를 통한 인권교육, 공연 관람 등 진행) ② 창문 프로젝트 : 창의적 영감을 얻기 위한 문화체험 프로젝트로, 2박 3일간 서울 투어 (북촌 및 서촌 인근 문화유산 방문, 국립현대미술관 체험, 어둠 속의 대화 참여 등) ③ DRB Forum : 도시재생, 문화예술체험 등 예술의 사회적 가치 확산 사례 포럼 매월 추진. 임직원 대상으로 사회에 존재하는 다양한 분야의 사람들에 대한 이해의 출발점이 될 수 있도록 기획
시사점	· 대내 브랜드 가치를 제고하기 위해 문화예술을 활용한 콘텐츠 개발, 운영 · 임직원, 고객, 지역주민 등 다양한 사람들이 참여할 수 있는 문화예술 프로그램을 통해 예술의 사회적 가치 확산

< DRB 사회공헌 프로그램 현황 > 14)

시청자 참여방송
부산탐구생활 콘텐츠
‘명도가 간다’, ‘자립비책’

구분	세부내용
목적	사회의 많은 것들이 얼마나 비장애인을 중심으로 설계되어 있는지, 달라져야하는 점이 무엇인가를 장애인의 시선에서 생각할 수 있게끔 하는 것
기획과정 및 내용	· 명도가 간다 휠체어에 설치한 카메라 시점으로 부산의 공공장소, 공공기관을 보여주며 부산 내 장애인을 위해 필요한 변화가 무엇인지 알리는 것을 목표로 제작 · 자립비책 명도가 간다를 제작하며 상대적으로 남성장애인보다 여성장애인을 거리에서 만나는 것이 왜 더 어려운가에 관한 의문점을 가지고 기획. 가족과 사회에서 겪는 일상적 차별, 한국의 가부장적 문화와 비장애 남성 중심의 사회체제 속에서 여성장애인은 독립된 인격체로 존중받고 당연한 시민으로 가시화되기 어렵다는 점을 지적
시사점	· 비장애인으로서 생각해보지 못했던 불편사항들을 직접적으로 확인할 수 있음 · 문화다양성과 관련된 교육 자료로 다수 활용되고 있음 · 일상에서 지속적으로 장애인을 마주할수록 어색함과 편견이 없어진다는 점을 느낄 수 있었음

< 명도가 간다 콘텐츠 > 15)

아듀! 명도가 간다 시청자가 주목한 부산 휠체어 장소 TOP3
[부산탐구생활]
조회수 204회 · 1년 전

남포동 트리축제, 휠체어도 다니기 편할까? [명도가 간다]
[부산탐구생활]
조회수 142회 · 1년 전

13년전부터 우리가 어떻게 싸워왔는지 알아? (feat. 부산...)
[부산탐구생활]
조회수 153회 · 1년 전

저상버스 탄 휠체어는 처음 봤다, 생각보다 편안했던 저상...
[부산탐구생활]
조회수 1천회 · 1년 전

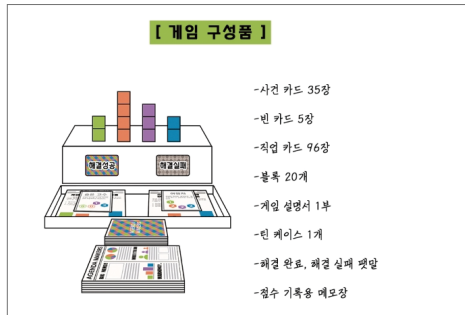
부산역 유라시아 플랫폼, 확바뀐 부산역광장 감동한 이유...
[부산탐구생활]
조회수 577회 · 1년 전

14) 출처 : DRB 공식 페이스북
15) 출처 : 부산탐구생활 유튜브 채널

민주시민교육원 나락한알 -
아젠다 메이커스

구분	세부내용
목적	문화예술교육이 배제되지 않으며, 지적 역량 중심의 교육을 넘어 복합적 역량을 펼칠 수 있는 민주시민교육 발판 마련
기획과정	의제생산 콘텐츠 개발자 모집 ▶ 보드게임 개발회의(지역 통계자료 분석, 게임 내용 및 진행방법 구성, 디자인 기획 등) ▶ 보드게임 시연회 진행 ▶ 피드백, 자문 및 최종수정
기획내용	· 지역의 문제를 파악하고 함께 사건을 해결해가는 ‘의제 생산 보드게임’을 제작함으로써, 게임 참여자가 직접 지역에 필요한 의제를 생산할 수 있는 사회적 보드게임이자, 민주시민교육용 교재 · 누구나 마을의 주인(주권자)이 되어 지역의 위기에 대처하고 기회를 만들어가도록 게임의 내용을 구성
시사점	시사정보 제공, 직업 정보 제공 등의 교육적인 측면, 다양한 교육 콘텐츠 개발에 대한 자극과 민주시민교육에 대한 진입 장벽 완화, 놀이를 통한 토론, 협동, 말하기로 자신의 의견을 표현 가능하다는 장점이 있음

< 보드게임 ‘아젠다 메이커스’ > 16)

영도 강강이예술마을

구분	세부내용
목적	근대수리조선 1번지 대평동의 오래된 역사, 산업, 생활을 재조명하고, 문화예술을 통해 쇠퇴한 지역에 새로운 활력을 불어넣는 콘텐츠 중심의 도시재생 프로젝트
기획과정	감천문화마을에 이은 부산형 도시재생의 새로운 모델 발굴로 부산시 민선 6기 공약사업으로 <예술상상마을> 공모로 시작 ▶ 예술가들의 상상력과 주민공동체의 역량, 청년활력으로 원도심 도시재생사업으로 최종 영도구 선정 ▶ 영도구청, 대평동 마을회, 영도문화원, 플랜비 문화예술협동조합이 협업하여 진행
기획내용	· 문화 거점공간 조성(예:생활문화센터, 복합안내센터, 선박체험관 등) · 공공예술과 디자인(예:상징물 조성, 골목정원프로젝트 등) · 도시의 기록과 재현(예:음원·카툰 제작, 투어 등 문화관광 콘텐츠) · 참여와 소통(예:문화사랑방, 마을해설사 동아리, 공공예술 페스티벌 등)
시사점	· 근대수리조선의 발상지인 강강이마을의 가치를 재조명하고, 대중적으로 확산하여 기존의 지역 이미지를 변화시키는 계기 마련 · 문화예술을 통해 지역을 기록하고 소통하며, 변화의 과정을 주민들과 함께 만들어 가면서 지역에 대한 자긍심 고취와 삶의 질 향상 · 쇠퇴하는 지역에 여러 연령층의 유입으로 세대간 소통과 교류의 장으로 지역 활성화되는 중

< 강강이예술마을 > 17)

16) 출처 : 민주시민교육원 나락한알
17) 출처 : 강강이예술마을 홈페이지

06

부산문화재단에서 펼치고 있는 관련 정책과 지원 사업은 무엇인가요?

- 부산문화재단 비전 2030에 대해 알려드릴게요.
- 부산문화재단에서 실시한 사회적 가치 확산
관련 사업 사례는 무엇이 있나요?
 - 1) 고령화 문제 완화
 - 2) 도심 공동화 문제 완화
 - 3) 환경, 재해 및 기후 변화 대응

부산문화재단 비전 2030에 대해서 알려드릴게요

| 비전 |

내 삶과 동행하는 예술,
함께 행복한 문화도시 부산

| 미션 |

시민과 함께, 예술인과 함께,
문화예술로 사회적 가치 실현

| 전략 과제 |

1	2	3	4	5
문화예술을 통한 지속가능 도시 환경 조성	플랫폼형 지원 체계로 예술 생태계 회복	참여하고 기획하는 시민 문화권 확산	평화와 연대의 아시아 해양문화 허브 구축	소통과 협력으로 열린 경영 실천
<p>지속가능한 발전 목표 (UN SDGs) 문화적 실천</p> <p>문화예술 영향력 확대를 위한 정책 R&D 역량 강화</p> <p>커뮤니티 아츠로 부산 특화 사회문제 해결</p> <p>문화다양성 확산으로 사회 갈등 완화</p>	<p>목적과 대상에 따른 창작 지원 사업 재구조화</p> <p>공간 기획력 강화로 창작 공간 특성화</p> <p>인문과 기술 융합형 문화예술 콘텐츠 기획</p> <p>공정한 보상 체계로 예술인 생활안전망 마련</p>	<p>시민이 주도하는 문화 참여 기회 확대</p> <p>지역 밀착형 문화예술교육 선도</p> <p>예술과 시민을 잇는 창의 인재 육성</p> <p>정보 공유 통한 문화 접근성 강화</p>	<p>문화 협력 위한 아시아 문화연대 조직</p> <p>과거와 미래를 잇는 新조선통신사 교류 다각화</p> <p>자매우호도시 해양문화 네트워크 활성화</p> <p>부산·남북문화교류 사업 추진</p>	<p>민관 동반성장 도모로 거버넌스 내실화</p> <p>수평적 조직문화 조성</p> <p>문화 자원 증대</p> <p>변화 관리 경영 체계화</p>

부산문화재단
BUSAN CULTURAL FOUNDATION

예술을 통해 사회의 포용성이 촉진되고, 시민 누구나 즐기고 함께 참여하는
문화 활동이 많아져서, 시민들의 삶을 변화게 하는 재단이 되어주세요.

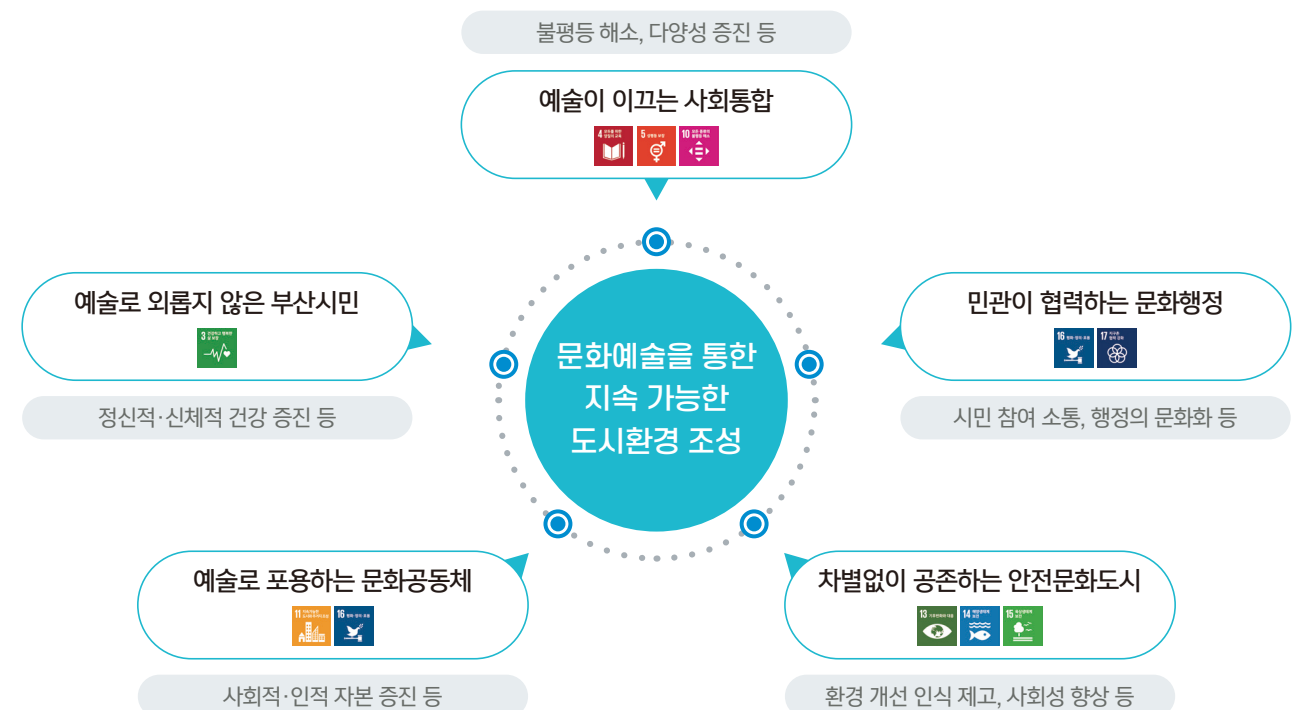
2018년 부산문화재단 비전2030 수립을 위한 고객만족도 조사

문화예술의 사회적 가치 확산 플랫폼을 구축하겠습니다.

- ▶ UN에서 합의한 17개 지속가능한 발전 목표(SDGs)를 문화적으로 실천하기 위해,
문화예술의 사회적 가치 확산 플랫폼을 구축하겠습니다.
- ▶ 재단 사업을 예술의 사회적 가치 체계로 재구조화
- ▶ 사회적 가치 확산을 위한 분야별 협업

< 문화예술의 사회적 가치 확산 체계 >

< 사회적 가치 확산을 위한 조건 >

**문화예술의 사회적
영향력 확대를 위해
정책R&D역량을
높이겠습니다.**

- ▶ 부산 문화예술 환경에 맞는 통계DB 구축
- ▶ 문화서비스 전달력을 강화하기 위한 정책 개발과 자문 기능 향상
- ▶ 문화정책 이슈페이퍼, 동향리포트 정기 발간
- ▶ 문화예술의 성과를 수치화하는 CSVI 개발

< CSVI (Culture Social Value Index, 문화예술 사회적 가치 지표) 주요 내용 >

다리가 아파서 집 앞 경로당에도 잘 다니지 못하는데 외로운 나에게 와서 노래도 불러 주고, 말벗도 되어주고, 너무 정이 들어 눈물이 났다.

2018년도 맞춤형 실버문화복지 사업 참여자

**커뮤니티 아츠로
부산 특화 사회 문제를
해결해 나가겠습니다.**

- ▶ 고립감, 공동체 해체 등 사회적 배제의 요인을 개선하기 위해 문화적으로 접근

* 출처 : 문화의 사회적 가치: 행복의 정책적 함의를 중심으로(2007, 한국문화관광연구원)

< 사회적 고립, 고령화, 도심 공동화, 해양 환경 오염에 대한 문화예술 차원 중장기 대응방안 마련 >

문화 다양성 마을에 참여하면서 큰 감동을 받았다. 마을 청년의 삶, 택배 노동자의 이야기, 워킹맘 등 다양한 주민들의 삶을 들으면서 나를 되돌아보게 되었다.

2018년 문화다양성 마을 사업 참여자 후기

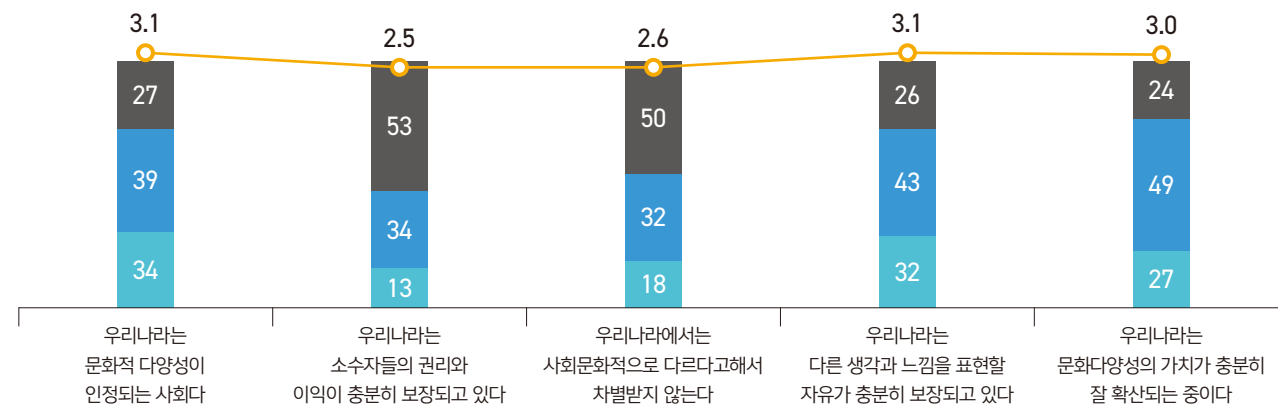

문화다양성 확산으로 사회 갈등을 완화하겠습니다.

▶ 부산시민의 문화다양성 인식 정도는 높지 않은 편

< 전반적 문화다양성 인식 수준 >

☹️ 그렇지 않다 😐 보통이다 😊 그렇다 — 평균
(단위 : %, 점)

* 출처 : 부산시민 문화다양성 지표 개발 통한 실태조사 결과(2018, 부산문화재단)

< 소득, 인종, 성별, 장애 등 차별 없는 문화권 확보 논의 확산을 위한 방안 마련 >

문화다양성 센터 조성	▶ 문화다양성과 포용성을 도시브랜드로 확산시키기 위한 통합 거점 센터 운영, 관련 프로그램 진행
세대 문화교류 사업 추진	▶ 남녀노소 다양한 세대가 공감하는 인문 독서 활동 및 문화예술 교류 활동 추진
부산판 CTS* 제정 및 확산	▶ 문화예술계 성폭력, 성희롱 예방을 위한 자체 규약 제정, 성희롱, 성폭력 예방 센터 안정적 운영 등으로 차별 없는 예술 환경 조성
완월동 문화예술촌 운영 지원	▶ 근현대 여성 인권 역사를 지닌 공간의 가치를 위해 문화예술촌 운영 지원
장애예술 창작 교류센터 운영	▶ 포용적 예술 실천을 위한 다양한 실험 공간 마련

* CTS : 시카고 연극 스탠다드, 차별 금지 규약

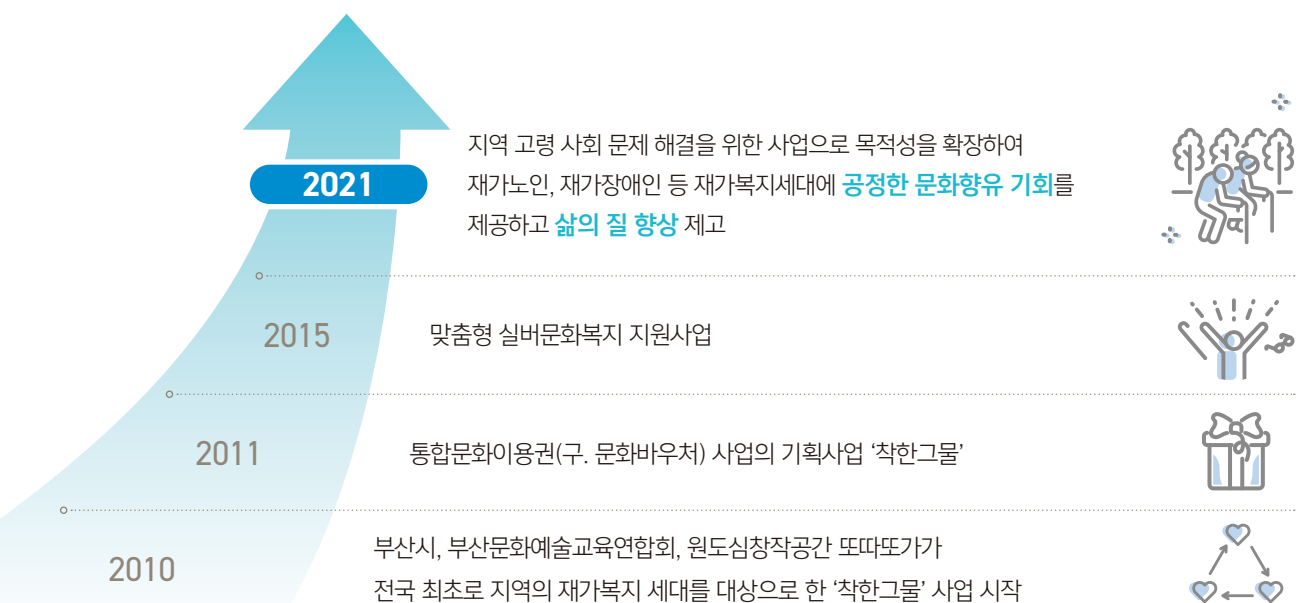
부산문화재단에서 실시한 사회적 가치 확산 관련 사업 사례는 무엇이 있나요?

1) 고령화 문제 완화

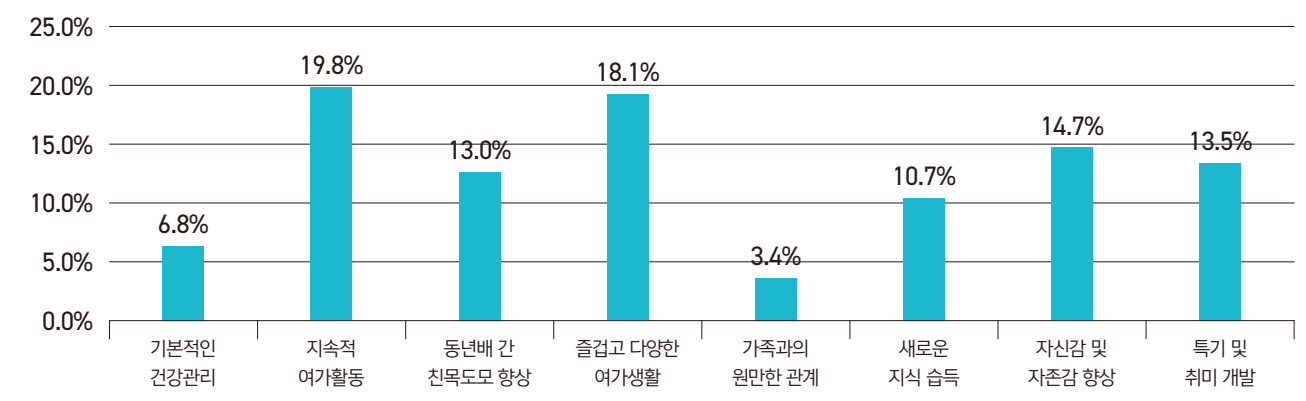
① 맞춤형 실버문화복지 지원 사업(2011~현재)

만학의 꿈을 안고 80을 바라보며 살아온 세월, 마지막 남은 여행에 선생님의 지도하에 무엇을 만든다는 그 즐거움 참 행복했습니다. 이것저것 가르쳐 주시는 선생님도 고맙습니다. 불편한 몸을 이끌며 일상생활에 가누지 못하는 영육의 고통에 꽃씨를 뿌려주며 희망을 불어 넣어주는 선물이었습니다.

맞춤형 실버문화복지 지원 사업 한지공예 분야 참여자 후기

< 맞춤형 실버문화복지 사업 프로그램 참여를 통해 도움이 된 점(2020년도 참여자 대상) >

② 매축지마을 인형극단 (2013~2016)

- ▶ 부산 동구 범일동은 고령화, 초고령화, 사회적 고립, 지역 낙후 문제를 안고 있었는데요. '지식나눔공동체 이마고'는 지역 특성화 문화예술교육 사업으로 매축지 마을에서 인형극단 프로그램을 추진했습니다.
- ▶ 2014년에는 부산 비엔날레 기획 프로젝트 “할머니 아트카페”와 연계하여 매축지 할머니들의 닥종이인형 등 작품 전시 및 체험 프로그램을 운영해, 참여자들의 활동 공간과 향유자를 확대하는 노력도 아끼지 않았답니다.

우리는 경로당, 이런 데 안 가요. 노래하고, 금요일은 무용하고, 사진도 찍고, 이거 하면서 인생에 활력소가 생겼어예. 너무 좋아예. 일주일이 기다려져요. 책도 만들고, 우리 자랄 때 경험담 이야기하니까, 책이 나오더라고요. 너무 즐거워예. 너무 좋아예. 이웃이서도 말 잘 안하고 살잖아예. 너무 즐겁고. 하루가 어예 가는가 몰라.

참여자 할머니 인터뷰 중

2014년 9월부터 10월까지 한지공예로 인형을 만들었고, 여기서 만든 인형은 부산 비엔날레에 초청받은 일본 큐레이터가 ‘할머니 아트카페’로 다듬어 하나의 프로그램으로 만들었다. 참가한 할머니 한 분은 “예전에는 ‘더 살면 뭐 하겠노, 집에 가만히 앉아 있는데...’ 라고 했지만 이런 것도 만들고 할수록 하루하루가 금방 가니까 ‘내일 또 뭐 만들지?’하는 기대가 생겼다”고 말했다.

부산일보

< 매축지마을 인형극단 활동 > 18)

18) 출처 : 부산광역시, 꽃할매인형극단 인스타그램

③ 놀이하는 산복마을 - 호모화투스

- ▶ 부산 중구 역시 주민 대부분이 고령인구인데다, 타향민이 많은 도시로 문화 다양성으로 인한 갈등이 존재하는 곳이기도 했죠. 이런 문제를 해결하기 위해 2017년도 지역 특성화 문화예술 교육 사업의 일환으로 ‘지식나눔공동체 이마고’의 ‘호모화투스’ 프로그램이 진행되었어요.

호모화투스는
어떤 프로그램인가요?

마을 주민의
여가문화인
화투놀이 +
문화예술교육

거대화투 꾸미기,
화투 인형극, 옛날 동네
모습으로 말판 만들기
콘텐츠 진행

노인의 삶에
활력을 주고,
정신적 건강을
불어넣는 효과

한지를 뜯어서 도화지만 한 화투도 만들고, 화투 춤도 추고, 거대 화투 놀이도 하고요. 화투에 얹힌 옛날이야기도 나누고, 손 인형을 만들어서 인형극도 했어요. 주사위 놀이와 화투놀이, 옷놀이를 접목해서 게임을 만들었는데 그 게임을 한 번 하고 나면 스트레스가 확 풀린다니까요!

참여자 할머니 인터뷰 중

저를 포함한 영국 방문단은 마을 구석구석을 돌아보며 놀라워했고, 영국 전역에 이마고와 같은 커뮤니티가 생겨난다면, 손쉽게 창의적 노년 활동을 이끌어 낼 수 있을 거라고 입을 모았습니다.

세바스찬 크러치, 신경심리학자

< 호모화투스 활동 > 19)

19) 출처 : 부산일보

2) 도심 공동화 문제 완화

① 노마드 문화예술교육 (구 공간지원형 문화예술 교육. 2019~현재)

아파트 주민 대부분은 홀몸 노인이거나 저소득층 가구인 탓에 문화생활을 누릴 여유가 없었다. 재단은 이 아파트 빈 집을 빌려 주민들과 함께 잔치를 준비했다. 그동안 문화 생활을 누리기 힘든 저소득층 지역을 찾아가는 공연 등을 했지만 단발성으로 그쳤다. 이번에는 주민들이 사는 마을에 기획자들이 일정 기간 거주하면서 함께 축제를 준비 하는 형태로 꾸렸다.

국제신문

< 부산시 구군별 빈집 비율(%) >

지역	부산진구	남구	사하구	해운대구	동구	영도구	서구	금정구	중구	동래구	연제구	기장군	수영구	강서구	북구	사상구
빈집 비율	13.6	13.6	10.5	9.6	8	7.7	7.4	7.4	5.7	4.3	3	2.8	2.5	1.7	1.1	1.1
순위	1	1	3	4	5	6	7	7	9	10	11	12	13	14	15	15

* 출처 : 부산광역시 문화지표조사 <표37. 부산광역시 구군별, 등급별 빈집현황(2019년 기준)>

- ▶ 젊은 층이 떠나 주로 고령층이 거주함으로 인해 소외와 고립이 발생하는 동네에서 노마드 문화예술교육 사업을 진행했습니다.
- ▶ 이 중 대표적인 사례로는 '수정 아파트' 프로젝트가 있는데요. 지역에서 활동 중인 작가 들이 오래된 아파트를 오브제로 활용하여 문화예술교육을 진행하고, 미적 예술활동을 즐기는 공간으로 변화시키는 프로젝트였습니다.

< 2019년 수정아파트 프로젝트 사례 사진 > 20)

20) 출처 : 국제신문, 부산일보

② 반딧불이(빈집활용) 사업

- ▶ 부산의 도심 속 유휴공간을 활용하여 부산지역 예술인들에게 안정적인 창작환경을 마련하고, 이들의 활동을 통해 예술인과 지역주민들 간 소통 창구를 만들어주기 위한 목적으로 추진된 사업이 있는데요, 바로 반딧불이 사업입니다.

반딧불이 사업

- ▶ 부산문화재단에서 2017년도부터 시행하여 2021년 올해로 5년차
- ▶ 부산 내 빈집을 활용하여 예술가들이 창작할 수 있는 공간으로 지원하고 운영

반딧불이 사업 추진 흐름도

- ▶ ❶ 상시 공간 기부자 모집 → ❷ 해당 공간 개보수 작업 →
- ▶ ❸ 입주 예술가 모집 및 선정 → ❹ 최종 선정 작가 기본 2년 거주 가능(심사 후 1년 연장 가능)

빈집 기부공간 활용 형태

- ▶ 전시(Exhibition) : 입주작가(단체)의 전시장 및 갤러리 운영
- ▶ 공연(Performance) : 연극, 음악, 퍼포먼스 등 다양한 장르 예술가들의 시민참여 프로그램 운영
- ▶ 문화예술교육(Education) : 세대별 계층별 다양한 문화예술교육 프로그램 운영
- ▶ 커뮤니티 사업(Community) : 시민들의 다양한 커뮤니티 프로그램 운영

- ▶ 개인적 창작활동뿐만 아니라, 주민 대상 소통 프로그램, 아트솔루션 프로그램과 같은 운영비 역시 지원받을 수 있다는 점에서 공간 기부자-지역민-예술가 간 적극적이고 능동적인 순환구조를 갖는다는 특징을 가지고 있어요.

< 반딧불이 공간으로 활용되고 있는 곳에서 진행된 전시회 및 시민향유 프로그램 > 21)

21) 출처 : 부산일보

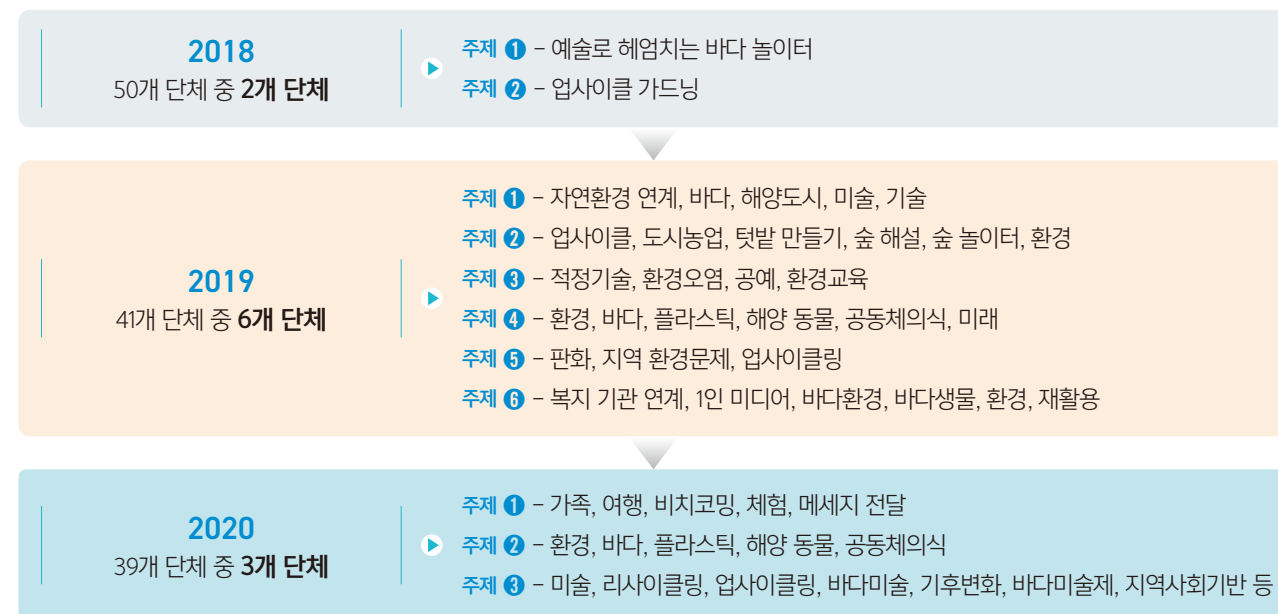
3) 환경, 재해 및 기후변화 대응

① 사람과 자연이 공존하는 바다

새로운 프로그램의 도입으로 바다환경에 대한 이론적 배경을 깊이 있게 알 수 있었고, ZOOM을 활용한 화상수업으로 가족과 함께 작업할 수 있는 기회가 생겼으며 바다환경에 대한 이미지를 스톱모션 영상 제작으로 표현할 수 있었습니다.

사람과 자연이 공존하는 바다 주강사 인터뷰

< 최근 3년간 꿈다락 토요문화학교 사업을 통해 진행된 환경 관련 주제 프로그램 비율 >

▶ 꿈다락 토요문화학교 사업의 일환으로 '모이디아트협동조합'에서 운영한 '사람과 자연이 공존하는 바다'는 초등학교 3학년에서 6학년을 대상으로, 바다 쓰레기를 줍는 '비치코밍'을 진행하는 프로그램이었는데요.

▶ 비치코밍을 통해 그림 그리기, 영상 제작, 모형 만들기 등의 예술 활동을 전개하여 일상 생활에서 환경오염의 심각성을 일깨워 주었습니다. 이 과정에서 지역 작가가 멘토가 되어 아이들이 자신만의 예술적 표현 방법으로 환경오염에 대한 메시지를 전달할 수 있는 능력을 키울 수 있었어요.

② 비치코밍/플로깅 (Beach Combing /Plogging)

▶ 비영리단체 GachiART는 환경오염과 생태계 파괴 심각성에 주목하며 **친환경, 자원 순환, 리빙아트**를 모토로 부산을 기반으로 활동하는 단체예요. 2010년부터 예술인들의 사회적 역할을 고민하며 환경과 해양쓰레기 문제를 주제로 해안 청소를 지속적으로 추진해왔죠.

▶ '가치 비치코밍 플로깅'이라는 프로젝트명으로 지역문화진흥원 공모사업인 '2020 지역 문화 활동가 지원사업'에 선정되었으며, 시민들의 참여 확대와 해안가 환경 정화 문화를 정착시키는 데에 목표를 두고 있어요.

▶ 비치코밍과 플로깅으로 부산 각 구군별 포구를 중심으로 **해양 쓰레기 수거활동**을 하며, **쓰레기를 활용한 예술작품을 만들고 전시를 진행함**으로써 시민들의 예술 창작 활동을 도모하고 있습니다!

< 비치코밍 활동 후 문화예술 프로그램에 참여하고 있는 시민 > ²²⁾

²²⁾ 출처 : 부산문화재단

07

문화예술의 사회적 영향 확산 애드보커시는 무엇인가요?

- 문화예술의 사회적 영향 확대를 위한 ‘애드보커시’는 왜 중요할까요?
- 국제사회는 문화예술의 사회적 가치를 확산하기 위해 어떠한 노력을 하고 있나요?
- 문화예술로 사회적 가치를 확산하는 부산은 어떻게 만들어질 수 있을까요?
- 부산의 사회문제 완화를 위한 문화예술의 영향은 어디까지일까요?
- 예술의 사회적 영향력이 예술가에게는 어떤 영향을 미칠까요?
- 앞으로도 예술이 지닌 사회적 가치가 더욱 확산되려면 어떤 것이 필요할까요?

문화예술의 사회적 영향 확대를 위한 ‘애드보커시’는 왜 중요할까요?

문화의 가장 본원적 가치는 인간의 생애적 욕구의 하나인 ‘정신적 쾌락과 즐거움’에 대한 욕망을 충족시키는 것

경제학자 이케가미 준

예술이란 마음을 즐겁게 해 주는 형식을 만드는 시도

역사학자·철학자 허버트 리이드

- ▶ 앞서 살펴본 것과 같이 문화 활동을 할 때에는 개인이 얻는 즐거움과 기쁨을 넘어서서 사회에 긍정적인 영향을 미치기도 하는데요. 이렇듯 사회적 차원에서 기여하는 문화의 가치를 ‘부가적 가치’라고 표현한답니다.

< 대표적인 문화의 부가적 가치 >

- ▶ 결국 문화예술은
 - 국민의 자긍심 향상, 사회의 안정과 질서에 관한 순기능 역할을 담당하고 있죠.
 - 새로운 것을 창조하고 주변 산업에 영향을 미치고 있어요.

인간의 삶에 스며들어 문화예술이 가진 사회적 영향의 중요성이 점차 강조되고 있습니다!

- ▶ 2020년 코로나19 발생 이후로 드러난 각종 사회문제와 이에 대한 문화적 해결의 필요성이 더욱 증대되고 있어요. 따라서 더욱 더 **문화예술의 복원성(Resilience)**이 활발해졌죠.
- ▶ 새로운 사회현상과 가치관, 행동양식이 형성되면서 사회문제 역시 이전과 다른 구도를 갖게 되었기 때문에 사회문제에 대한 대응을 새롭게 접근해야해요.
 - 고독사, 자살, 사회적 고립, 고령화와 저출산, 환경 문제 등의 영역에서도 문화를 통한 새로운 해결 방식에 대한 고민이 깊어지고 있어요.
 - 포스트 코로나 시대를 대비하여 문화의 복원성을 통한 문화정책의 역할 재정립이 필요해졌죠.
- ▶ 결국 문화정책의 복원성과 사회적 영향 확대를 시도함에 따라 문화 관련 영역 및 산업 기준 정책 사업만이 아니라, 사회통합을 위한 문화가치 확산을 통해 변화에 대한 대응력 향상과 사회구성원 전체의 총체적 협력을 도모할 수 있는 문화예술 애드보커시 활동이 필요하답니다!

2차대전 후 전쟁으로 인한 마음의 상처를 치유하기 위해
영국의 Arts Council이 설립

지역문화재단 : 포스트 코로나 시대를 대비해 다시 한 번
‘치유의 문화정책적 가치’를 통해 문화예술의 사회적 영향력을 확산하는
애드보커시 활동의 컨트를 타워가 되어야 할 것

국제사회는 문화예술의 사회적 가치를 확산하기 위해 어떠한 노력을 하고 있나요?

- ▶ 2015년 UN은 국제사회의 지속가능한 발전을 위해 2030년까지 17개 지속가능한 개발 목표(SDGs, Sustainable Development Goals)를 채택했어요.
- ▶ ‘한 명이라도 소외되지 않는 것(Leave No one Behind)’라는 슬로건으로 169개 세부 목표를 설정하고, 국제사회 전체의 환경, 경제, 사회의 지속가능한 발전을 목표로 하고 있죠.

< SDGs, Sustainable Development Goals >

국가 지속가능발전목표

KOREAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (K-SDGs)

1 빈곤층 감소와 사회안전망 강화

2 식량안보 및 지속가능한농업강화

3 건강하고 행복한 삶 보장

4 모두를 위한 양질의 교육

5 성평등 보장

6 건강하고 안전한 물관리

7 에너지의 친환경적 생산과 소비

8 좋은 일자리 확대와 경제성장

9 산업의 성장과 혁신 활성화 및 사회기반시설 구축

10 모든 종류의 불평등 해소

11 지속가능한 도시와 주거지 조성

12 지속가능한 생산과 소비

13 기후변화와 대응

14 해양생태계 보전

15 육상생태계 보전

16 평화·정의·포용

17 지구촌 협력 강화

국가지속가능발전목표 K-SDGs

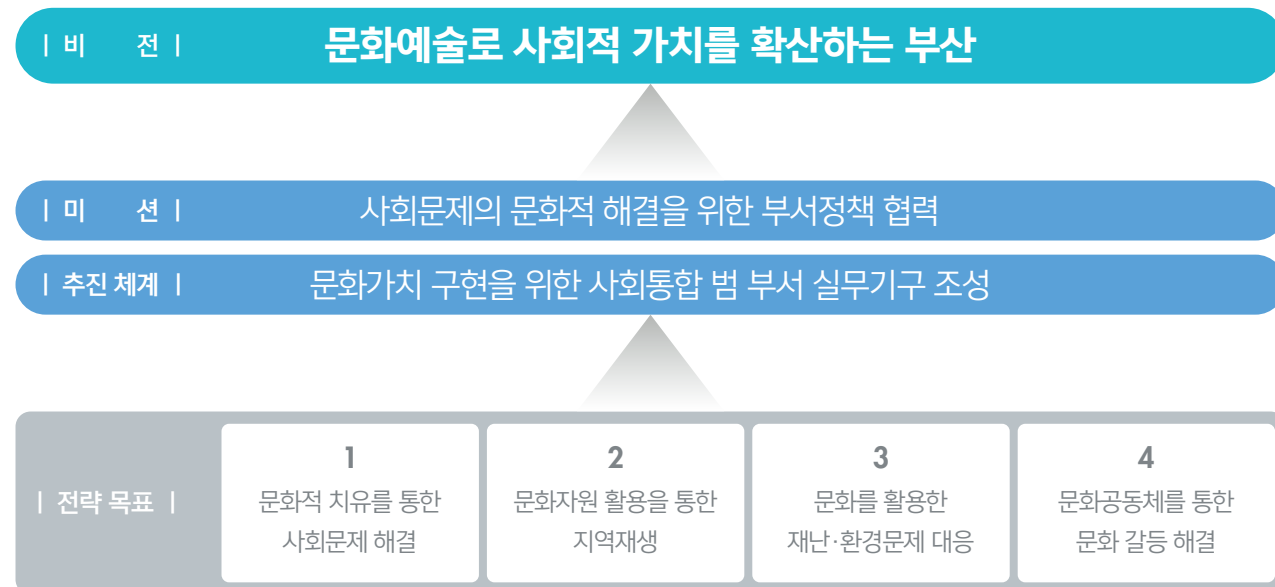
- ▶ UN 산하 UNESCO를 중심으로 ‘문화의 사회적 영향’ 강화를 위해 문화계에서도 SDGs 적극 연계 사례가 늘고 있어요.

주제영역	구분	지표명	SDGs 연관과제
<div> <div>환경과 회복력</div> </div>	문화와 자연유산 보호에 대한 국가의 지속가능한 관리 및 노력 수준을 평가 공공 공간 및 문화인프라를 포함한 도시 환경의 질적 측면에서의 물리적, 공간적 평가		
	1	· 유산에 대한 지출	2.4 지속가능한 식량 제공 및 경영
	2	· 지속가능한 유산 관리	6.6 물 관련 생태계
	3	· 기후 적응 및 회복탄력성	9.1 양질의 인프라
	4	· 문화시설	11.4 문화 및 자연유산
	5	· 문화를 위한 열린 공간	11.7 포용적인 공공장소
<div> <div>변영과 생활</div> </div>	경제의 주요 측면(GDP, 무역, 고용, 기업, 가계 지출)에 대한 문화의 기여도 평가 문화거버넌스 관련 지표		
	6	· GDP로 보는 문화	12.b 지속가능한 관광 관리
	7	· 문화 분야 고용	13.1 기후 및 재난 복원력
	8	· 문화산업	14.5 해양지역 보전
	9	· 가계지출	15.1 지속가능한 지상 생태계
	10	· 문화상품 및 서비스 분야 무역	16.4 도난당한 자산의 회수
<div> <div>지식과 기술</div> </div>	지역문화 가치, 지식 및 기술 구축에서의 문화의 기여도 평가 문화적 다양성에 대한 존중, 인식 및 지속가능한 발전에 대한 이해와 문화적 가치 전달, 문화교육의 우선순위를 높이기 위한 공공기관의 노력 평가		
	13	· 지속가능 발전을 위한 교육	8.3 직업, 기업가 정신 및 혁신
	14	· 문화적 지식	8.9 지속 가능한 관광 정책
	15	· 다중언어 교육	8.a 무역 원조 증가
	16	· 문화예술교육	10. 무역에 대한 차별적 대우
	17	· 문화 트레이닝	11.4 문화 및 자연 유산
<div> <div>포용과 참여</div> </div>	포용과 참여 촉진 및 사회적 결속력 구축에 있어 문화의 기여도 평가 공공 생활에서 지역사회의 효과적 참여를 촉진하는 문화의 기능 평가		
	18	· 사회 통합을 위한 문화	9.1 양질의 인프라 / 공정한 접근
	19	· 예술적 자유	9.c 정보 기술에 대한 접근
	20	· 문화 접근성	10.2 사회적 포용
	21	· 문화 참여	11.7 포괄적인 공공 장소
	22	· 참여 과정	16.7 참여적 의사 결정

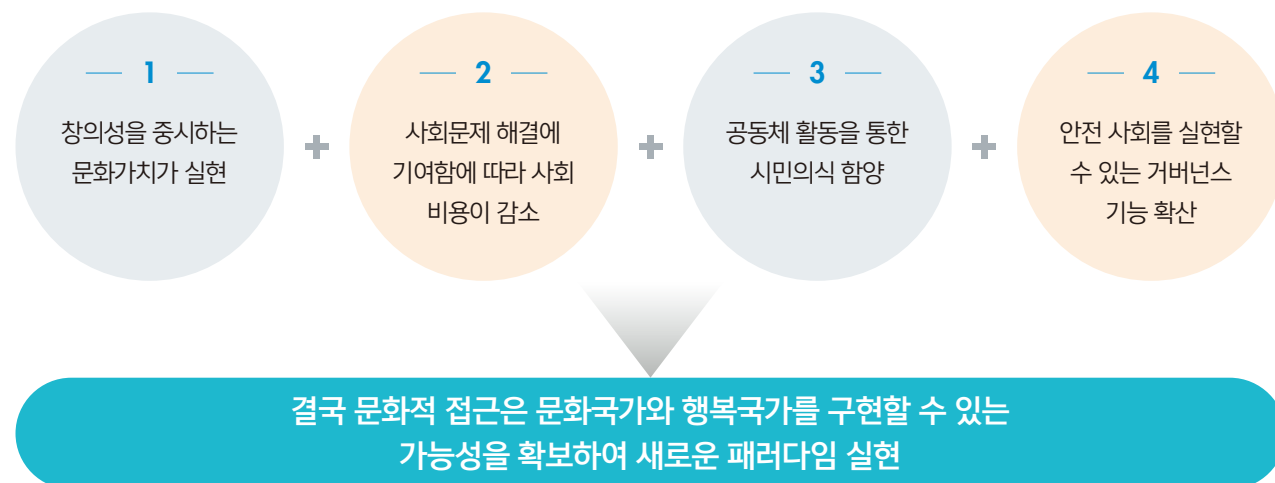
문화예술로 사회적 가치를 확산하는 부산은 어떻게 만들어질 수 있을까요?

- ▶ 부산이 지닌 다양한 사회문제를 완화하고 해결하기 위해서는, 부산의 많은 행정부처가 함께 협업할 수 있는 기구를 마련해야 해요.
- ▶ 그러한 기구가 마련된다면 갈등 해소와 정책적 수위를 향상시키기 위해서 문화가치를 구현하는 기능을 지니게 되겠죠.
- ▶ 그렇다면 부산에서 문화예술의 사회적 가치를 확산하기 위해서 어떤 구조와 전략체계가 필요할까요?

< 문화예술로 사회적 가치를 확산하는 부산이 되려면? >

< 부산 내에서 사회적 가치 인식 확산을 위해 모든 부처 간 실행 체계를 확립하였을 때 기대되는 효과 >

부산의 사회문제 완화를 위한 문화예술의 영향은 어디까지일까요?

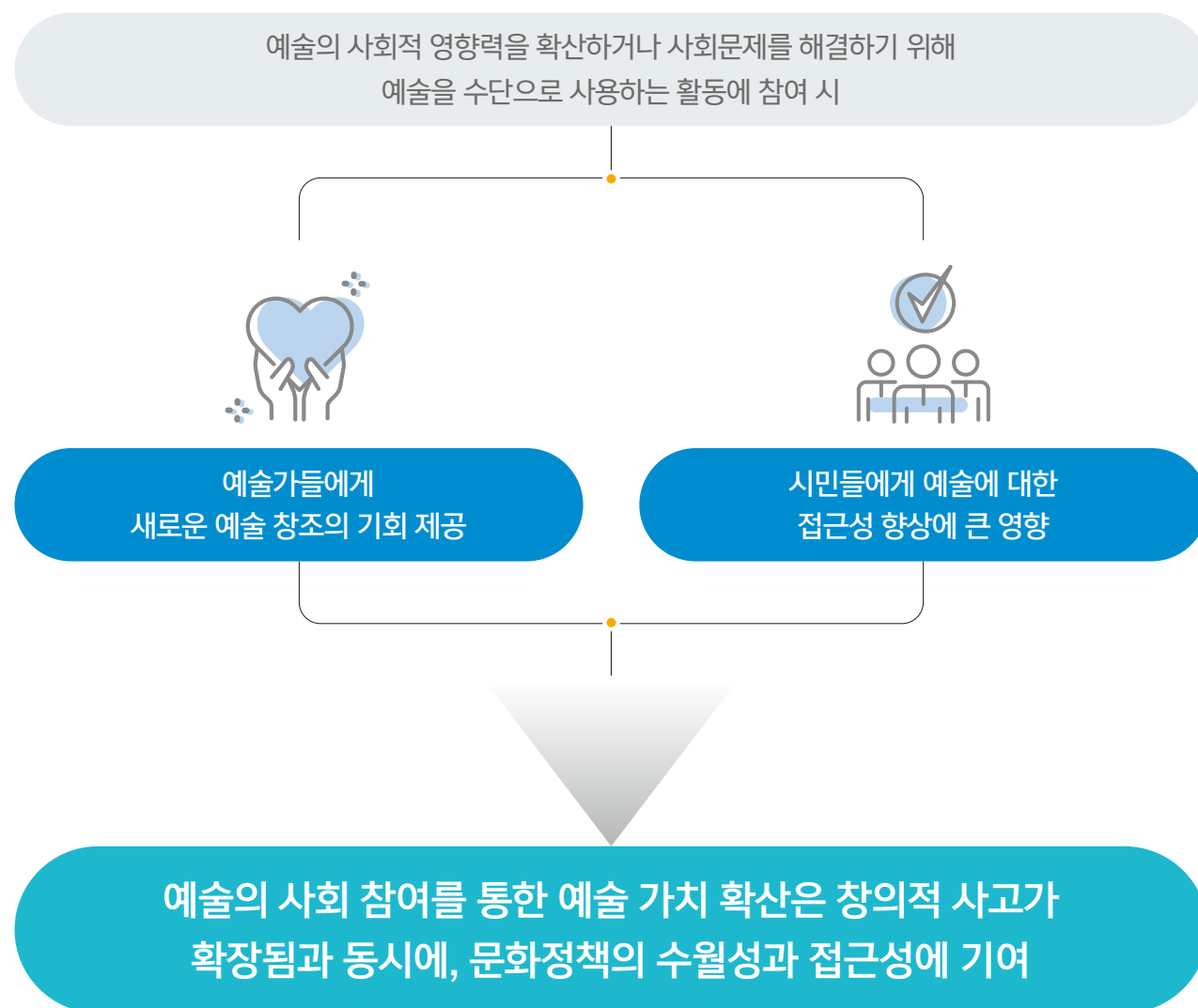

< ART MATTERS >

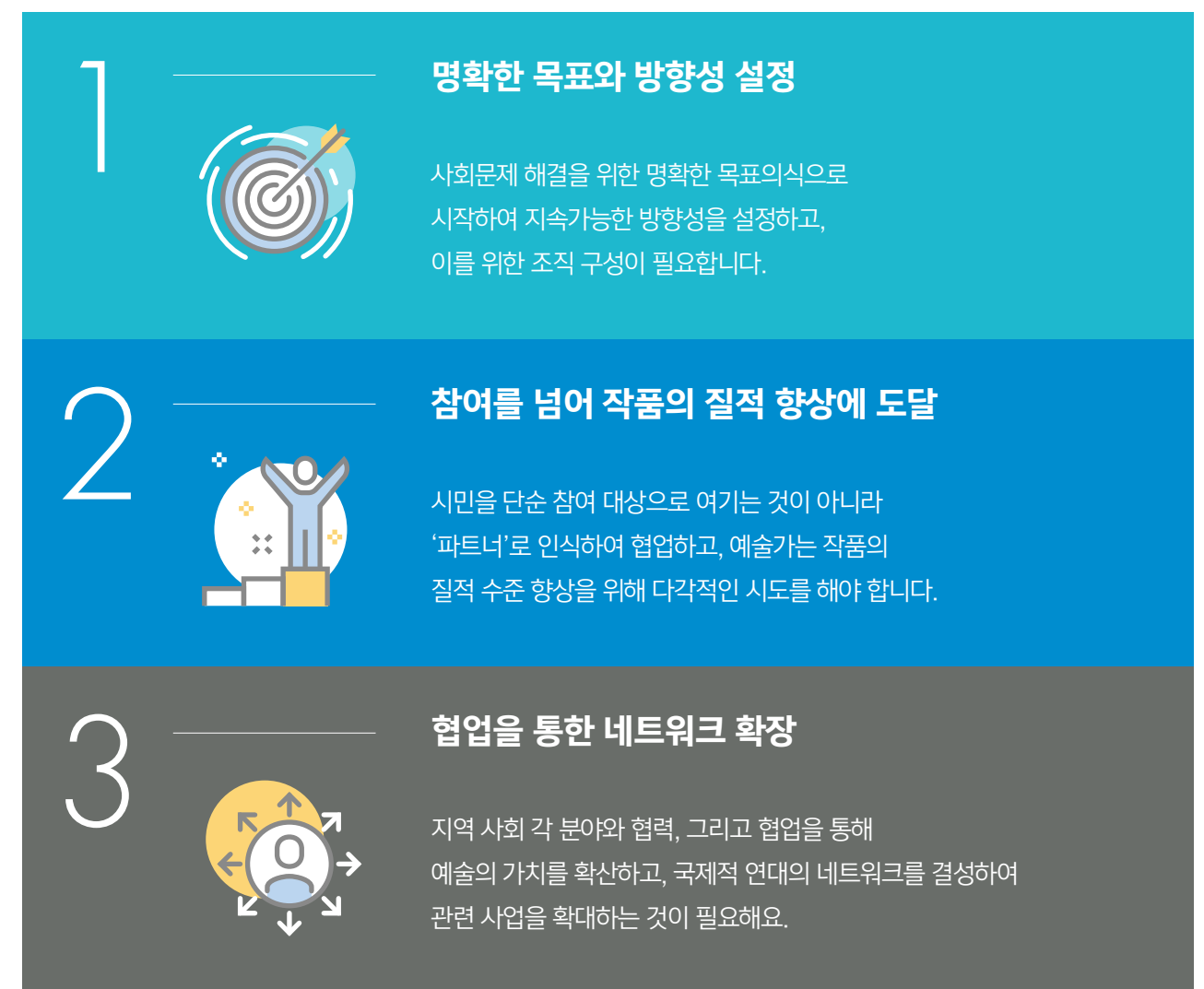
예술의 사회적 영향력이 예술가에게는 어떤 영향을 미칠까요?

- ▶ 예술은 우리 삶 가까이 존재해왔고, 때로는 사고의 폭을 넓힐 수 있도록 도우며 삶의 양식을 변화시키기도 했어요.
- ▶ 예술은 정신적, 심리적 건강을 증진시키기도 했고, 지역에 존재하는 문제를 완화시키기도 했어요. 때로는 재난을 입은 지역에서 치유를 위해 문화예술 활동을 함으로써 미래세대를 위한 준비에 긍정적인 영향을 미치기도 하구요. 그리고 장애인, 사회적 약자, 소수자와 의사소통을 할 수 있는 창구 역할을 하기도 했죠.
- ▶ 그렇다면, 예술의 사회적 영향력이 커질수록 “예술가”에게는 어떤 변화가 일어날까요?

앞으로도 예술이 지닌 사회적 가치가 더욱 확산되려면 어떤 것이 필요할까요?

- ▶ 우리 삶에 예술이 들어와, 공간 곳곳과 만나게 되면 그곳은 창의적인 곳으로 변화하고, 활기있는 곳으로 변화하는 모습을 살펴보았는데요.
- ▶ 앞으로도 지속가능한 개발을 가능케하고, 다양한 사람들이 서로 소통할 수 있도록 돕는 예술의 힘이 더욱더 퍼지려면 어떠한 노력을 해야 할까요?

08

국내·외 유사 툴킷을
참조하고 싶어요

- American for the Arts ‘Social Explorer’
- 일본 문화청 ‘문화예술의 사회공헌 핸드북’

American for the Arts ‘Social Explorer’

- ▶ 미국의 대표적인 애드보커시 활동 그룹인 ‘Americans for the Arts(AFTA)’는, Social Impact Explorer 툴킷을 통해 예술이 인프라, 신앙, 혁신, 교육, 사회 정의, 인구, 문화유산, 건강과 웰빙, 환경, 경제 분야에 미치는 영향을 한눈에 알아볼 수 있게 자료를 제시하고 있어요.

IMPACT POINTS

ARTS-RICH COMMUNITIES HAVE
18% LESS
SERIOUS CRIME AND 14% FEWER
REPORTS OF ABUSE AND NEGLECT

CULTURAL PARTICIPANTS
ARE 2X AS LIKELY TO VILUNTEER

63%
REVVED RISK
OF DEMENTIA

50% OF
HOSPITALS HAVE
ARTS PROGRAMS

75%

FEWER INFRACTIONS

ARTS INSPIRE
1,000s
TO ACTION

24%
IMPROVEMENT IN
CLINICAL OUTCOMES

85%

SAY ART THERAPY HELPS

5% DROP IN
NEIGHBORHOOD CRIME

100 POINTS
HIGHER ON
THEIR SAT

- ▶ 그럼, AFTA가 말하는 코로나19와 같은 위기 속에서 예술을 지원해야 하는 10가지 이유는 무엇일까요?

견실한 일자리 분야를 지원한다.

Support a robust jobs sector.

- 미국 경제분석국 통계에 의하면 문화예술은 8,780억 달러 규모로 교통, 관광, 농업보다 국가 경제의 4.5% 더 큰 비중을 차지
- 비영리 예술 산업 관련 기관 및 수입은 연간 1,663억 달러, 460만 개의 일자리 창출

1

지역 기업에게 상거래를 제공한다.

Drive commerce to local businesses.

- 72%의 미국인들이 연극, 박물관, 동물원 또는 음악 공연과 같은 문화 행사에 참석
- 예술계 참석자들은 입장료 이외에도 소매 지출 및 숙박비 등 행사 당 평균 1인당 31.47달러 지출
- 전국적으로 예술 관객들의 행사 관련 지출 총액은 1,030억 달러

2

창조경제를 키운다.

Grow the creative economy.

- 고용된 성인의 60%는 창의적이고 혁신적일수록 직장에서 더 성공할 수 있다고 응답
- 기업의 72%는 채용시 창의력을 매우 중시
- 노벨 수상자들은 다른 과학자들 보다 예술 쪽에 17배 이상 활발한 성격을 지님

3

관광을 장려한다.

Promote tourism.

- 예술 행사 참석자의 34%는 예술 행사가 열리는 지역 외 사람들이며, 한 사람당 평균 47.57달러를 지출
- 현지인이 아닌 참석자의 14%는 숙박비로 1인당 162달러를 지출

4

공동체를 통일한다.

Unify communities.

- 미국인의 72%는 “예술은 나이, 인종, 민족에 관계없이 미국의 공동체를 통일한다”고 응답
- 미국인의 73%는 예술이 “다른 문화를 더 잘 이해하도록 돕는다”고 동의

5

교육에 중요한 영향을 미친다.

Partner in education.

- 사회 경제적 지위에 관계없이, 예술 교육을 받은 학생들은 더 높은 내신, 표준화된 시험 점수, 더 높은 대학 진학률과 더 낮은 중퇴율을 보임

6

시민의 자긍심을 높인다.

Improve civic pride.

- 공공 미술은 공동체의 정체성과 인식을 높이고 관광을 촉진해 새로운 경제 인력과 기업을 유치하고 유지
- 미국인의 63%는 예술 활동이 삶에 긍정적인 경험이라고 느끼고 있다.
- 70%의 미국인들은 예술이 그들 공동체의 이미지와 정체성을 향상시킨다고 믿음

7

군의 건강과 복지를 지원한다.

Support the health and well-being of the military.

- 예술은 군 복무자와 재향군인을 위한 전쟁의 정신적, 신체적, 도덕적 상처를 치유
- 창작 예술 치료의 효과성은 다양한 치료법 40개 중 상위 4위를 차지

8

건강한 공동체 활성화한다.

Promote healthy communities.

- 지역사회 정신적, 신체적 건강 문제를 해결하기 위해 예술이 활용
- 미국 전역의 과반수 이상의 병원은 병원 입원, 통증 관리, 약물 치료 등의 환자에 대한 치유 효과 때문에 환자, 가족, 직원들을 위한 예술 프로그램을 제공
- 지역사회 구성원의 73%는 예술은 ‘체험하고 참여할 수 있는 큰 즐거움’이라고 느낀다.

9

사회적 응집력을 구축한다.

Build social cohesion.

- 펜실베이니아 대학의 연구원들은 예술이 시민 참여, 사회적 화합, 높은 아동 복지, 낮은 빈곤율에 영향을 미친다는 자료를 발표

10

일본 문화청 ‘문화예술의 사회공헌 핸드북’

- ▶ 일본은 ‘저출산’, ‘고령화’, ‘인구감소’ 등의 심각한 사회 과제를 안고 있으며 이를 해결하기 위한 다양한 행정력을 투입하는데, 최근 문화예술 활동이 성과를 보이는 사례가 자주 나타나고 있어 국가 및 지자체의 관심 대상이 되고 있어요.
- ▶ 일본문화청에서는 이런 내용을 보다 쉽게 이해할 수 있도록 핸드북을 발간했는데요, 어떤 내용을 담고 있는지 알아볼까요?

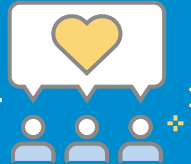
< 사회포섭으로 이어지는 예술활동이란? >

문화와 예술

- 1 예술에는 물리적 사물로서의 측면과, 추상적 행위나 사건으로서의 측면이 있습니다.
- 2 오늘날의 일본 문화정책은, 예술을 추상적 행위나 사건으로 다시 파악하고자 하고 있죠.
 - ▶ 다만, 문화의 ‘도구화’에는 주의를 기울일 필요가 있어요.
- 3 문화와 예술은 토양과 식물의 관계예요.
 - ▶ 사람들과 사회에 중요한 것이 무엇인가를 묻는 예술활동을 지원함으로써, 다양하고 지속가능한 사회에 필요한 문화의 토양을 조성해 가는 것이죠.

사회포섭

- 1 사회포섭이란, 서로의 차이를 존중하면서 받아들이는 사회를 지향하고자 하는 사고방식입니다.
- 2 구체적으로 사회포섭을 이루기 위해서는, 다양한 사람들이 차이를 인정하고, 관계를 쌓아가는 것이 중요해요. 이런 과정을 통해 소수자들도 자신들의 권리를 보장받게 됨으로써, 다수자의 의식이 변화하게 되겠죠.

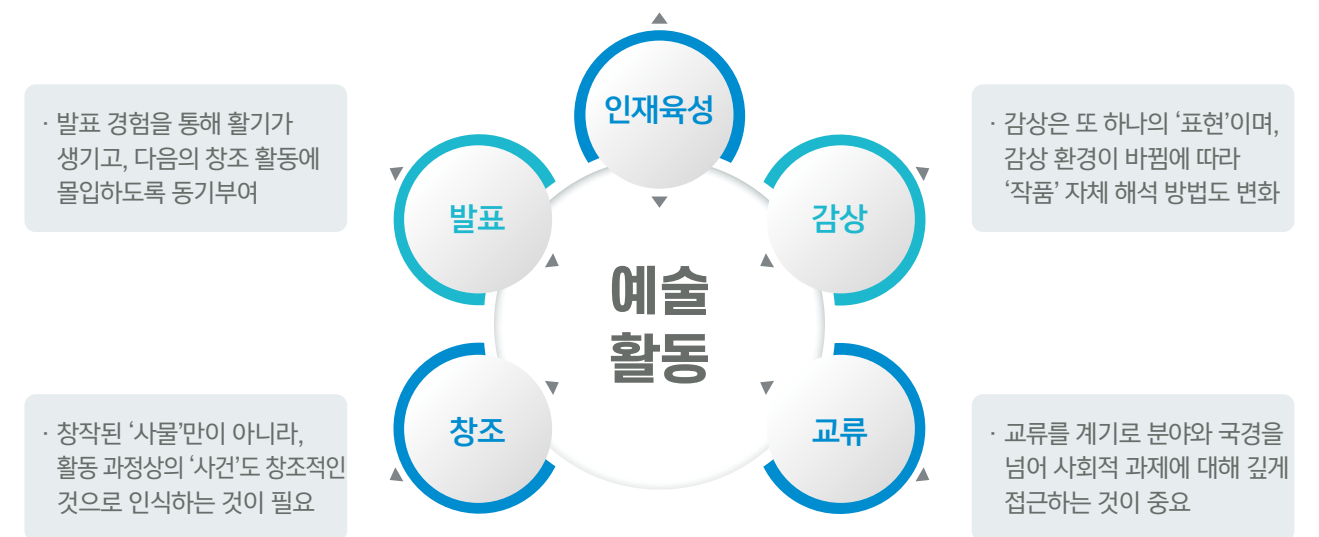
사회포섭으로 이어지는 예술활동을 할 때 무엇이 중요할까요?

- 1 양자가 솔직하게 대화를 하는 사회를 만드는 것
- 2 목적 달성을 위해서는 계획변경을 마다하지 않는 것
- 3 전시나 상연 방식을 연구하는 것
 - ▶ 즉, 개개인 모두가 마주하는 문화를 조성하고, 함께 살아가는 사회를 만들어나가면서 어느 한쪽도 우위에 있는 관계를 만들지 않는 것이 필요하답니다!

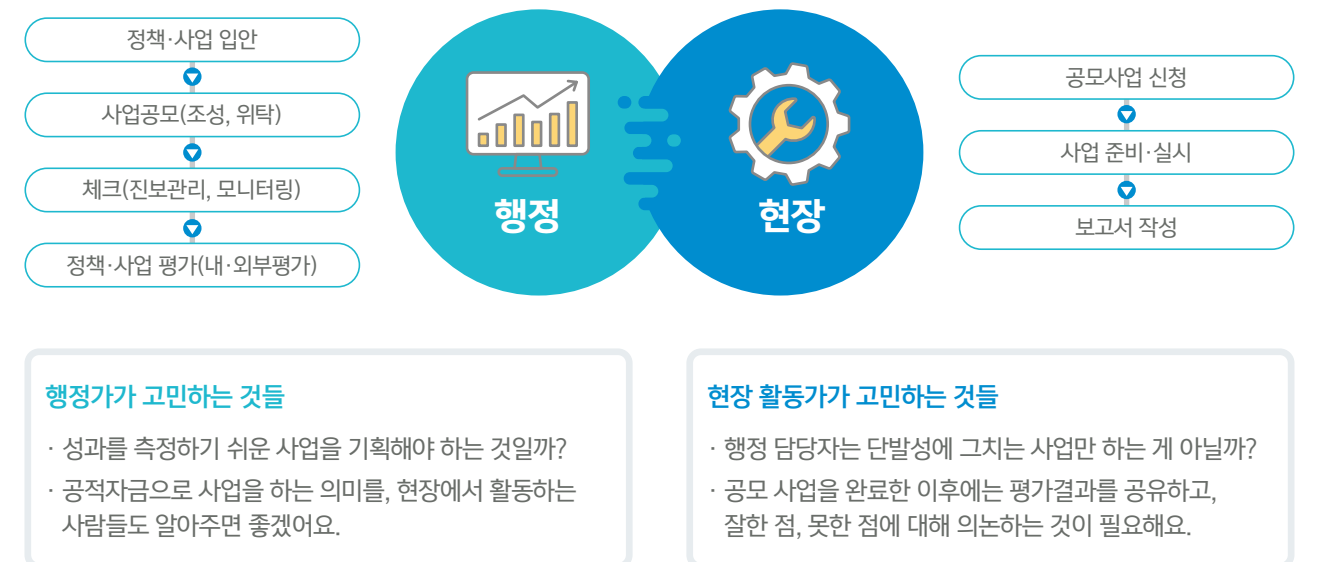
< 예술활동으로부터 생겨나는 것 >

- 제작자와 창작물을 연결해주는 아트매니저 양성 필요
- 예술 지식뿐만 아니라, 복지, 교육 등 다양한 영역을 가로지르는 ‘번역자’로 활동 가능한 사람이 요구됨

< 행정과 현장의 커뮤니케이션 >

서로의 입장과 문화사업에 관한 인식 차이를 이해함으로써 사업추진에 반드시 필요한 행정과 현장의 원활한 커뮤니케이션이 필요합니다.

<부록> 관련 부산 단체 리스트

#노동과 예술의 결합으로 사회의 부당한 현실을 고발하고, 사회구조를 위한 메시지 전달

신진문화예술행동 흥
(※구 노동예술지원센터 흥)

● 설립년도
2016년

● URL
<http://newwaveculture.org/>

#생곡 자원순환특화단지 전역에서 쓰레기의 매립, 재활용, 자원순환에 대한 시민환경교육

**부산환경공단
부산자원순환협력센터**

● 설립년도
2016년

● URL
<http://brc.beco.or.kr/kor/>

#일상속에서 다양한 예술의 경험과 지속가능한 녹색성장이라는 지구적 이슈

프로젝트GR

● 설립년도
2013년

● URL
http://e-archive.bscf.or.kr/23_db/db_view.php?part=g&idx=1090

#사회복지사 심리 치유

Boomvill _ 붐빌

● 설립년도
2019년

● URL
<http://boomvill.com/>

#학교 부적응 학생(과오, 비행 등 위기 청소년) 치유

고신대학교산학협력단

● 설립년도
2004년

● URL
<https://www.kosinmd.com/>
https://lib.arte.or.kr/educationdata/board/ArchiveData_BoardView.do

2017 문화예술치유 '마음치유, 봄처럼' 프로그램 지원사업 사례집

#노인층을 대상으로 정기적인 문화예술교육 기회 제공

동구노인종합복지관

● 설립년도
2000년

● URL
<http://www.hyojason.or.kr/>

#문화예술 교육을 민주시민교육에 접목하여 사회적 문제 성찰, 감각하여 해결방안 모색

**민주시민교육원
나락한알**

● 설립년도
2010년

● URL
<http://www.narak.kr/>

#범천지하도 환경 및 위생상태 개선
#부산진초등학교 학생과 주민들의 통학환경 개선

범천2동 육아맘 공동체 '모모드림'

● 설립년도
2019년

● 위치
부산진구종합사회복지관

#영구임대아파트 내의 낙후된 지역 개선 #마을벽화 조성사업

몰운대종합사회복지관

● 설립년도
1996년

● URL
<http://www.molun.org/>

#여성, 장애인, 사회적 약자, 사회의 문제적 현장에 연대하여 다큐멘터리로 기록 및 다류영화 제작

오지필름

● 설립년도
2012년

● URL
<https://ozifilm.tistory.com/>

#환경영화, 독립다큐멘터리 상영 및 토론을 통한 사회 문제 공유

초록영화제

● 설립년도
2007년

● URL
Blog: <https://blog.naver.com/greenfilmcommune>
Facebook: <https://ko-kr.facebook.com/greenfilmcommune/>

#만덕지역의 문화교육인프라 부족 문제 해결방안 모색
#지역주민 역량강화 지원

만덕종합사회복지관

● 설립년도
2007년

● URL
<https://www.youtube.com/watch?v=ySt33o4iW5w>

#도시재생 #원도심 활성화

원도심예술가협동조합 창
(대표자: 김경화)

● 설립년도
2017년

● 위치
부산 중구 동광길 42

#문화적 다양성 보호 #문화와 예술의 향유권 보장, #삶과 밀착된 문화예술 #예술 노동의 가치 보장

**영화문화협동조합
씨네포크**

● 설립년도
2019년

● URL
<https://www.instagram.com/cine.folk.art/>

#시민들의 문화적 표현 증진 #커뮤니티미디어/공공미디어콘텐츠

미디어토리협동조합

● 설립년도
2010년

● URL
<http://www.meditory.net/works>

#만덕천 오염 문제를 매개로 공동체 회복 도모
#문화적/경제적 소외 문제 해소

마을교육공동체 고치

● 설립년도
2015년

● URL
<https://www.facebook.com/gocheebusan>

#도심공동화 #사회적 고립 #집창촌 도시재생

부산도시재생지원센터

● 설립년도
2015년

● URL
<http://www.urb.or.kr/web/board/view.do?mId=50&brdIdx=34>

#문화를 통한 지역재생/활성화 #동네 커뮤니티의 조성

비온후

- 설립년도
비온후 출판사 (2000년)
비온후 책방 (2018년)
- URL
<https://www.beonwhobook.com/>

#지역의 사회문제와 현안에 대한 예술적 접근

공간 힘 _ space heem

- 설립년도
2014년
- URL
<http://spaceheem.com/>

#생태, 도시환경에 대한 예술적 접근
#지역의 작은 이야기(미시적)들에 대한 접근

실험실 씨 _ Lab C

- 설립년도
2018년
- URL
<https://m.blog.naver.com/labc2018/222051747210>
https://issuu.com/changpaks/docs/_____2019

#고령화 문제 극복 #세대 간 갈등 해결

지식나눔공동체 이마고

- 설립년도
2007년
- URL
http://e-archive.bscf.or.kr/23_db/db_view.php?part=g&idx=742

#학업 부적응(학업 중단 위기) 청소년 치유

그루잠프로덕션

- 설립년도
2013년
- URL
<https://www.gruejarm.com/>

#지역활동으로서 예술

Gachi 예술운동 _ Gachi Art Movement

- 설립년도
2013년
- URL
<https://gachiartmovement.modoo.at/>

#신체적, 정신적 제약으로 관광활동을 자유롭게 하지 못하는
관광약자와 동반가족을 포함한 모두를 위한 여행

영도문화도시센터

예술과 ART CITY ISLAND
도시의 섬, 영도 YEONGDO

- 설립년도
2020년
- URL
<http://ydct.or.kr/>

#노숙인, 성폭력 피해자, 감정노동자 등 우울감, 분노, 스트레스 치료

부산표현예술치료 연구소

- 설립년도
2016년
- URL
<https://www.youtube.com/channel/UCdvdKBCQ4vto2d6qmDssPvA>

