

2021 부산문화재단 정책연구센터 국제포럼

문화예술로 기후위기에 대응하기

주제발표 | 사회적 위기 대응 예술활동의 새로운 변화
조정윤(부산문화재단 정책연구센터장)

사례발표 | 최동민(에코액션포레스트 대표)

및 토론 최상호(부산현대미술관 학예연구사)

이동열((주)삼인행, 통영섬지니협의회 대표)

Alison Tickell (Founder and CEO, Julie's Bicycle)

★ Emma Dunton (Programme Director, Season for Change)

2021.11.26(금) 17:00 청년작당소

LIVE 부산문화재단 유튜브 온라인 생중계

현장참여신청 | 부산문화재단 홈페이지-프로그램 참여마당-신청게시판

2021 부산문화재단 정책연구센터 국제 포럼 ‘문화예술로 기후위기에 대응하기’

- 일시 및 장소 : 2021년 11월 26일(금) 17:00 청년작당소
- 주최 및 주관 : 부산문화재단 정책연구센터
- 협력 : 주한영국문화원
- 세부 일정

진행 : 김수정(부산문화재단 정책연구센터 연구원)

구분	세부 내용
17:00-17:10 (10분)	[개회인사(Welcome Greeting)] 강동수(부산문화재단 대표이사) Kang Dong-soo(CEO, Busan Cultural Foundation)
17:10-17:30 (20분)	[주제발표(Keynote Presentation)] 사회적 위기에 대응하는 문화예술활동의 새로운 변화 ‘New changes in artistic activities in response to social crises’ - 조정윤(부산문화재단 정책연구센터장) - Cho Jeong-yoon(Director, Policy Research Center, Busan Cultural Foundation)
17:30-19:45 (130분)	[사례발표 및 종합 토론(Case Presentation and General Discussion)] - 사례발표(Presenter) - 최동민(에코액션포레스트 대표) Choi Dong-min(CEO&Founder, Eco Action Forest) 최상호(부산현대미술관 학예연구사) Choi Sang-ho(Curator, Museum of Contemporary Art Busan) 이동열((주)삼인행, 통영섬지니협의회 대표) Lee Dong-yeol(CEO, Samin&Co, Tongyeong Island Genie Council) 앨리슨 티켈(Julie’s Bicycle 대표) Alison Tickell(Founder&CEO, Julie’s Bicycle) 엠마 던톤(Season for Change 프로그램 디렉터) Emma Dunton (Programme Director, Season for Change) - 토론 패널 - 빅토리아 킬로슨(Talent Development Lead, Watershed) Victoria Tillotson(Talent Development Lead, Watershed) 제니 화이트(Arts & Environment Consultant) Jenny White(Arts & Environment Consultant) - 모더레이터(Moderator) - 원향미(부산문화재단 정책연구센터 선임 연구원) Won Hyang-mi(Senior Researcher, Policy Research Center, Busan Cultural Foundation)
19:45-19:50 (5분)	[폐회(Closing)]

[발표자 소개]

Alison Tickell(Founder&CEO, Julie's Bicycle)

Alison Tickell established Julie's Bicycle in 2007 as a non-profit company helping the music industry reduce its environmental impacts and develop new thinking in tune with global environmental challenges. JB has since extended its remit to the performing and visual arts communities, and wider creative sector. With an increasing international profile JB is acknowledged as the leading organization bridging sustainability with the arts and culture.

Originally trained as a cellist, Alison worked with seminal jazz improviser and teacher John Stevens as a performer and trainer. She worked for many years with socially excluded young people at Community Music, training professional musicians in teaching, mentoring and business development, and then at Creative and Cultural Skills where she helped establish National Skills Academy for the music industry. Advisory roles include, Tonic Theatre, Observer Ethical Awards, Royal College of Arts, D&AD White Pencil Awards, Music Week, Tonic and WOMEX awards.

Alison Tickell은 음악 산업이 환경에 미치는 영향을 줄이고 글로벌 환경 문제에 맞춰 새로운 사고를 개발할 수 있도록 돕는 비영리 조직으로 Julie's Bicycle을 2007년에 설립했다. JB는 그 이후로 공연 및 시각 예술 커뮤니티와 더 넓은 창작 분야로 영역을 확장했다. 국제적 인지도가 높아짐에 따라 JB는 지속 가능성을 예술 및 문화와 연결하는 선도적인 조직으로 인정받고 있다.

첼리스트인 Alison은 재즈 즉흥 연주자이자 교사인 John Stevens와 함께 연주자이자 트레이너로 일했다. 그녀는 Community Music에서 사회적으로 소외된 젊은이들과 함께 수년 동안 교육, 멘토링 및 비즈니스 개발 분야에서 전문 음악가를 훈련시켰으며, Creative and Cultural Skills에서 음악 산업을 위한 National Skills Academy 설립을 도왔다. 현재 Tonic Theatre, Observer Ethical Awards, Royal College of Arts, D&AD White Pencil Awards, Music Week, Tonic 및 WOMEX 자문위원으로 활약하고 있다.

조정윤(부산문화재단 정책연구센터장)

조정윤은 영국과 일본에서 문화정책&예술경영을 연구한 후, 공연예술학(예술경영 전공) 학위를 취득하였다. 문화예술 공공기관에서 주로 근무하고 있는데, 부천문화재단 문화사업팀, 고양시 문화예술 전문위원으로 재직하였으며, 일본국제교류기금(Japan Foundation)의 연구 펠로우(Research Fellow)로 선정되어 일본 지역문화재단 조직운영, 일본 공립문화시설을 연구·조사하였다. 귀국 후 마포문화재단 공연전시사업팀장을 거쳐, 고향인 부산으로 이주 2012년 부산문화재단 입사 이래 기획홍보팀장, UNESCO 세계기록유산인 ‘조선통신사’ 한일 문화교류 사업을 총괄했다. 민선 7기 부산시장 문화정책 보좌(문화정책협력관) 파견 근무 후, 현재는 부산문화재단 정책연구센터장으로 복귀하여 문화정책&예술경영을 연구 하고 있다.

Cho Jung Yun studied cultural policy & arts management in the UK and Japan, and received his PhD degree in performing arts. He has been mainly working at public arts & cultural institutions in Korea. His working experience included various fields such as a producer of cultural project team of the Bucheon Cultural Foundation and an arts expert advisor in Goyang City.

He was honorably selected for The Japan Foundation's Research Fellow in 2009, and spent two years on researching the organization of the regional arts and cultural foundations, and public cultural facilities in Japan.

After returning to Korea, he used to work a head of the Mapo Cultural Foundation's performance and exhibition team. Since 2012, he had worked in Busan Cultural Foundation as a head of planning & public relations team in charge of policy making and management, and cultural heritage team in charge of leading the cultural exchange project such as Chosun Tongsin, UNESCO World Heritage Memory of the World, co-registered between Korea and Japan in 2017.

He also gained experience of socio-political affairs from working as Busan Mayor's Cultural Policy Advisor during an year dispatch to Busan city. Currently, he has been working as a director of the Busan Cultural Foundation's Policy Research Center, dedicating research and development of cultural policy & arts management, since returning to the foundation.

최동민(에코액션포레스트 대표)

최동민은 연극, 무용, 미술, 실험예술, 다원예술 등 다양한 장르의 예술에 기술을 결합하여 새로운 양식을 만들어 내는 실험을 해오고 있다. 극장과 전시장을 벗어나 삶의 공간과 가까운 곳에서 지속 가능한 사람의 이야기를 한다. 2013년 장난스레 프로젝트 GR이라는 예술 단체를 만들었고, 에코액션 포레스트를 설립하며 제법 진지하게 기후환경의 문제를 예술의 언어로 고민하고 있다. 예술이 위기의 시대 희망을 찾는 단서가 될 수 있다고 믿고 있다.

Choi Dong-min has been experimenting with creating new styles by combining art and technology in various genres such as theater, dance, fine arts, experimental art, and multidisciplinary art. He tells people about how to live a sustainable life, not in theaters or art galleries, but in close proximity to their living space. In 2013, he playfully created an art group called Project GR, established Eco Action Forest, and is seriously considering the issue of climate and environment in the language of art. He believes that art can be a clue to finding hope in times of crisis.

최상호(부산현대미술관 학예연구사)

최상호는 School of the Art Institute of Chicago에서 회화를 전공하고 시각 디자인, 문화예술경영을 공부하였다. 외국에서 작가로 활동하다 한국으로 돌아와 스튜디오 어시스턴트부터 전시 테크니션, 학예연구사 등 미술의 다양한 분야에서 일하며 미술의 기획부터 제작, 유통, 소비에 이르는 전 과정을 경험하였다. 현재는 부산현대미술관에서 학예연구사로 근무 중이다.

Choi Sang-ho majored in painting at the School of the Art Institute of Chicago and studied visual design and culture and arts management. After working as an artist in a foreign country, he returned to Korea and worked in various fields of art, from studio assistant to exhibition technician to curator, and experienced the entire process of art planning, production, distribution, and consumption. He is currently working as a curator at the Museum of Contemporary Art Busan.

이동열((주)삼인행, 통영섬지니협약체 대표)

부산 태생. 섬 귀농 11년 차인 농부이자 여행가. 빵집 ‘무무’ 매니저.

귀농을 결심하고, 여러 농부 선생님들을 만나 농촌의 절망적인 삶을 만나게 되면서 청년 농부들과의 연대, 시민 사회 단체의 결사, 바른 먹거리 운동, 협동조합 운동 등의 스스로 할 수 있는 다양한 활동들을 즐겁게 하고 있다. 현재는 섬의 주민들과 함께 주민이 만드는 공정여행사를 사회적 기업으로 운영하면서 섬에서 섬마을 영화제, 불난섬 음악회, 섬마을 시인학교, 여행자 플랫폼 ‘사랑유숙’ 등을 기획, 운영하고 있다.

Lee Dong-yeol was Born in Busan. An 11-year-old farmer and traveler who returned to the island. Bakery 'Moomoo' manager.

Having decided to return to farming, meeting several farmer teachers and meeting the desperate lives of rural areas, he is enjoying various activities that he can do on his own, such as solidarity with young farmers, association of civil society groups, right food movement, and cooperative movement.

Currently, while operating Fair Travel Agency, a social enterprise created by residents together with the residents of the island, the island is planning and operating the Island Village Film Festival, Plastic No'n Seom Music Festival, Island Village Poet School, and the traveler platform 'Saryang Residence'.

Victoria Tillotson(Talent Development Lead, Watershed)

Victoria Tillotson은 브리스톨에 있는 영국 최초의 미디어센터인 워터셰드의 재능개발 리더로 활동하고 있음. 라이프라는 잡지를 통해 24세 미만의 청년들의 목소리를 알려내는 작업과 더불어 워터셰드의 레지던스 프로그램을 운영하고 있음. 그가 참여한 그린버스라는 프로젝트는 주한영국문화원, 아트센터 나비와 워터셰드가 함께 운영하는 온라인 플랫폼으로서 총 6팀의 MZ세대 창작자들이 기후위기와 대응을 위한 실천을 주제로 하는 콘텐츠들을 볼 수 있음.

Jenny White(Arts & Environment Consultant)

Jenny White는 영국문화원의 시각예술프로그램 책임자로 오랫동안 활동했었고, 일본, 태국, 큐바에서 예술 프로그램에 참여했음. 기후변화에 대한 문화적 대응 활성화를 위한 글로벌 포럼인 'Greening the Arts' 프로젝트 매니저로 활동하고 있음.

[발표문 요약]

[주제 발표] 사회적 위기에 대응하는 문화예술활동의 새로운 변화

문화정책의 가치흐름의 변화와 함께, 문화예술의 사회적 가치 확산이 주목을 받고 있다. 특히, UN의 지속가능한개발목표(SDGs) 실현을 위한 문화예술의 역할이 강조되고 있다. 사회문제에 적극적으로 대응하며 문제를 해결하기 위해 예술을 수단으로 사용하는 활동들은 예술가들에게는 새로운 예술 창조의 기회를 제공할 뿐 아니라, 시민들의 예술 접근성 향상에도 큰 역할을 담당한다. 결국 예술의 사회 참여를 통한 예술의 가치 확산은 문화정책의 수월성과 접근성의 조화에 기여를 하게 된다.

특히, 환경 및 기후변화에 대응하는 문화예술 활동은 이러한 경향이 두드러진다. 환경 오염으로 버려진 섬을 예술섬으로 만든 세토우치 국제예술제, 환경보호 차원의 친환경 농업과 예술의 결합한 GROW 프로젝트 등 해외 사례가 이를 잘 보여 준다.

한국의 대표적인 해양 도시인 부산은 현재 해양 쓰레기 문제가 심화 되면서 예술가와 시민들이 함께 해양 쓰레기를 예술 작품으로 만드는 다양한 활동이 최근 화제가 되고 있다. 부산문화재단 역시 이러한 추세에 보조를 맞춰, 환경, 재해 및 기후변화 대응을 위한 다양한 문화예술 활동 지원 사업을 펼치고 있다.

인류사회가 직면한 가장 큰 문제인 기후변화와 환경 이슈에 대응하는 것은 어찌보면 창의 인력들(creative practitioners)의 당연한 사회적 책무(social responsibility)라고도 할 수 있다. 예술이 지구촌 환경 보호를 위한 참여와 실천적 매개로서 역할을 해야 하는 시기가 도래한 것이다.

[Keynote Presentation] ‘New changes in artistic activities in response to social crises’

Along with the change in the value flow of cultural policies, the spread of the social value of culture and art is attracting attention.

In particular, the role of culture and arts for the realization of the UN's Sustainable Development Goals (SDGs) is being emphasized.

Activities that actively respond to social problems and use art as a means to solve problems not only provide artists with opportunities to create new art, but also play a major role in improving public access to art.

In the end, the spread of the value of art through the participation of art in society contributes to the harmony between the excellence and accessibility of cultural policies.

In particular, cultural and artistic activities in response to environment and climate change show this trend. Overseas examples such as the Setouchi International Art Festival, which turned an island abandoned due to environmental pollution into an art island, and the GROW project, a combination of eco-friendly agriculture and art for environmental protection, demonstrate this well.

In Busan, Korea's representative maritime city, as the problem of marine debris intensifies, various activities in which artists and citizens work together to turn marine debris into works of art have recently become a hot topic.

In keeping with this trend, the Busan Cultural Foundation is also carrying out various cultural and artistic activities support projects to respond to environment, disasters and climate change.

Responding to climate change and environmental issues, which are the biggest problems facing human society, is a natural social responsibility of creative practitioners. The time has come for art to play a role as a participation and practical medium to protect the global environment.

[사례 발표 1] 문화예술로 기후위기에 대응하기

‘사람’, ‘함께’, ‘지속 가능한’ 이 단어들로 에코액션 포레스트의 작업을 성장시켜왔다. 공공기관, 기업, 시민사회 등의 주체들과 함께 기후행동을 위한 다양한 형태의 예술 프로젝트를 진행했다. 그 경험이 알려준 아래 세 가지 키워드를 중심으로 주제에 대한 생각을 펼치고자 한다.

- Climate Literacy : 기후위기를 올바르게 읽어내고, 이해하며, 해결책을 찾을 수 있는 능력
- Climate Justice : 기후위기의 상황에서 발생되었고 발생 할 소외와 불평등을 고민하는 지혜
- Climate Action : 스스로 목소리를 내고 행동하는 용기와 희망

[Case Presentation 1] Climate Literacy, Justice, and Action

Eco Action Forest's work has grown with the words 'people', 'together' and 'sustainable'.

In collaboration with public institutions, businesses, and civil society, various types of art projects for climate action were carried out.

I would like to expand my thoughts on the subject centering on the following three keywords that the experience taught me.

- Climate Literacy: The ability to correctly read, understand, and find solutions to climate crises
- Climate Justice: Wisdom to think about the alienation and inequality that has occurred and will occur in situations of climate crisis
- Climate Action : Courage and hope to speak up and act on your own

[사례 발표 2] (기존) 미술관 제도에 해 끼치기

《지속 가능한 미술관: 미술과 환경》전은 환경 문제에 대한 의식이 증대되는 시대에 자원 집약적인 전시와 그러한 전시를 가능케 하는 미술관 제도에 대해서 아무런 언급이 없다는 관찰에서 시작한다. 박물관 및 미술관 진흥법에 따르면 미술관이란 문화·예술의 발전과 일반 공중의 문화향유 및 평생교육 증진에 이바지하기 위하여 미술에 관한 자료를 수집·관리·보존·조사·연구·전시·교육하는 시설을 말하며 이러한 미술관 활동은 불가피한 환경 문제를 수반할 수밖에 없다. 이번 전시는 이미 다양한 분야에서 환경 문제에 대한 적극적이고 긍정적인 실천 방안을 실행하고 있음에도 불구하고 문화·예술 분야에서는 이러한 시도가 부족했음을 인식하고 분야의 특수성에 적합한 현실적 실천 방안 도출에 초점을 맞추고자 기획되었다. 문화·예술의 발전과 일반 공중의 문화향유 및 평생교육 증진에 이바지 한다는 목적에 가려져 미술관 활동에서 발생하는 환경 문제는 암묵적으로 많은 부분 용인이 되어 왔음을 일반 공중에게 고백함으로써 문제 해결에 조금 더 가까워질 수 있을 거라고 생각한다. 물론 문화·예술 분야의 특수성으로 인해 그리고 성역같이 격리되어 온 미술관에서 급진적 시도가 이루어지기에는 분명 부담이 따르겠지만 이번 전시와 같은 시도를 바탕으로 파생될 긍정적 혹은 부정적인 결과를 고찰하고 이를 비교함으로써 미래 미술관이 나아갈 방향을 모색하는 것에 의의를 두고자 한다.

[Case Presentation 2] Damage to the (existing) art museum system

The exhibition “Sustainable Art Museum: Art and the Environment” began with the observation that, in an era of increasing awareness of environmental issues, there was no mention of resource-intensive exhibitions and the museum system that made these exhibitions possible. According to the [Museum and Art Museum Promotion Act], an art museum is a facility that collects, manages, preserves, researches, exhibits, and educates art-related materials in order to contribute to the development of culture and art, the enjoyment of culture in the general public, and the promotion of lifelong education. And the activities of the museum inevitably cause environmental problems. Although Active and positive action plans are already being implemented for environmental issues in various fields, these attempts were insufficient in the field of culture and art. So this exhibition was designed to recognize that fact and to derive realistic action plans suitable for the specificity of the field of culture and art. We expect that it can help solving this problem to confess to the general public that many of the environmental problems which arise from museum activities have been implicitly tolerated, obscured by the purpose of contributing to the development of culture and art, the enjoyment of culture and the promotion of lifelong education for the general public. Of course, given the specificity

of the field of culture and art, and an art museum has been isolated like a sanctuary, a radical attempt will certainly be burdensome. However, it is meaningful to seek the future direction of the museum by examining and comparing the positive or negative results to be derived from such an attempt as this exhibition.

[사례 발표 3] 농부와 광대

지금, 기후 위기 등 시민 공동체 사회가 맞닥뜨린 수많은 문제는 어느 한 개인이나 특정 분야 집단의 의지와 노력만으로는 해결하기 어려운 다중 네트워크의 시대를 우리는 살고 있다.

이제 이전의 인식과 해결 방법만으로는 문제의 근본적 해결이 점점 더 어려워졌다. 특정 분야의 집단이 내부적으로 가지고 있는 의제를 좀 더 사회화시키고, 타 분야와의 연대를 통해 위기에 대한 공동 대응을 시작해야 함을 스스로 각성해야 한다.

특히, 문화예술 분야는 공동체의 연대를 위한 훌륭한 도구가 될 수 있다. '특정인들의 전유가 아닌 누구나 할 수 있는 문화예술'이라는 것을 전문가와 조사자들이 자각해야 한다. '박제가 아닌 삶의 지향을 위한 시민과의 연대' 라는 사회를 향한 선제 대응이 실천적 행동까지 연결될 때, 비로소 인류의 보편적 가치인 '지속 가능하고 평화로운 삶 속의 문화예술의 시대'가 가능하리라 생각된다.

[Case Presentation 3] The farmer and the clown

Now, we live in a multi-network era, where it is difficult to solve the numerous problems faced by civil society, such as the climate crisis, only with the will and efforts of any one individual or a group of specific fields.

Now, it has become increasingly difficult to fundamentally solve the problem by using only the previous recognition and solution. We need to wake ourselves up to socialize the internal agenda of groups in a specific field and to start a joint response to the crisis through solidarity with other fields.

In particular, the field of arts and culture can be an excellent tool for community solidarity. Experts and investigators should be aware that it is a cultural art that anyone can do, not the appropriation of certain people. When the preemptive response to society, called 'solidarity with citizens for the purpose of life rather than stuffed animals', is connected to practical actions, 'the era of culture and art in a sustainable and peaceful life', the universal value of mankind, will be possible.

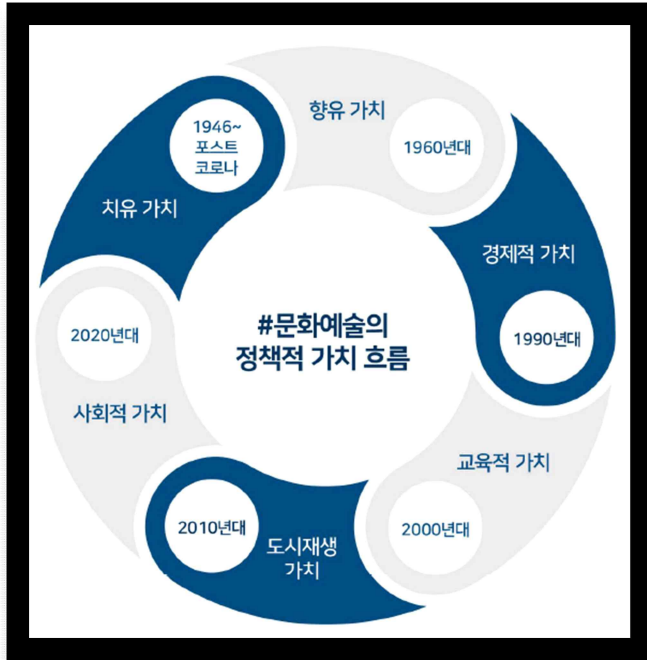
[주제 발표]

사회적 위기에 대응하는 문화예술 활동의 새로운 변화

조정운(부산문화재단 정책연구센터장)

#문화정책적 관점에서 본 문화예술의 사회적 영향 확산

국내 예술경영과 문화정책이 학문적으로 정착하기 시작한 시기는 1990년대로 당시 영국의 사례를 많이 참조하였다. 특히, 문화예술지원 시스템의 경우 영국의 Arts Council이 국내에 다양한 방식으로 영향을 주었다. 전 세계 문화정책 주요 이슈 및 동향 파악을 위해 연구자들이 가장 먼저 리서치를 하는 나라 중 하나가 영국이며, 영국의 예술경영과 문화정책 동향은 국경을 넘어 국내에도 토착화하는 경향 역시 두드러진다. 오늘 주제 발표인 “사회적 위기에 대응하는 예술활동의 새로운 변화” 역시 그러하다 할 수 있다. 영국에서 발표되는 문헌을 분석해 보면, 문화예술을 통한 사회적 포용(social inclusion)과 지역사회에 대한 결속력을 강화하며, 지역민의 건강과 행복을 증진한다는 지점에서 문화예술의 사회적 영향에 대한 연구가 활발하다. 이러한 경향은 영국을 넘어 전 세계적 동향으로 문화예술의 사회적 가치를 확산하여 문화예술 지원의 당위성과 예술의 존재론적 의미를 사회적 합의로 이끌려는 정책적 노력이라 볼 수 있을 것이다.¹⁾

특히, 코로나19로 인해 문화예술 활동이 어려움을 겪는 와중에도 '문화예술이 가지는 사회적 가치와 역할'이 명백해졌는데, 바로 문화예술을 통한 심리적, 문화적 거리 좁히기(cultural un-distancing)이다. 문화예술이 가지는 힘이 바로 치유의 힘인데, 영국 문화예술단체들의 활동은 문화예술의 힐링 및 치유의 가치를 잘 보여 주었다. 향후, 코로나 19가 안정이 되면 문화예술의 사회적 역할과 가치는 더욱 주목 받을 것이며, 코로나 19로 인해 나타난 사회특화 문제인 '우울증', '가족 붕괴', '양극화' '세대 갈등' 등을 해결 하는데 문화예술이 적극적으로 나서야 한다. 코로나 19는 문화예술이 가지는 사회적 영향력을 확산하는 새

1) 영국 문화부(DCMS)는 2015년 'A review of the Social Impacts of Culture and Sport'라는 연구 보고서를 발표하였으며, 캐나다는 The Social Effects of Culture (2017), 호주는 SOCIAL IMPACTS OF CULTURE AND THE WA(2019)라는 보고서를 통해 문화예술의 사회적 영향 연구를 정부와 지자체 차원에서 실행하고 있다.

로운 계기가 될 것이기 때문이다. 이는 변화하는 문화정책의 흐름에서도 잘 나타난다. 문화정책의 가치 흐름은 심미적 가치, 아름다움만으로도 그 가치가 있었는데, 1990년대 들어 경제적 가치, 2000년대 들어서는 교육의 가치, 2010년대 들어서는 도시재생의 가치를 중심으로 문화정책이 주로 논의 되어 왔다. 2020년 코로나 사태를 계기로 문화예술이 가지는 사회적 역할과 가치에 대한 담론과 애드보커시 활동이 문화정책의 핵심이 될 것이다.

#UN의 SDGs 실현을 위한 문화예술의 역할

국제사회의 동향 역시 코로나 이전부터 문화의 사회적 영향 확산 경향을 가속화 시키고 있다. 유네스코는 2018년 'Culture for the 2030 Agenda'를 발표하며, 지속가능한 개발을 위해 [사람(PEOPLE), 세상(PLANET), 번영(PROSPERITY), 평화(PEACE), 협력(PARTNERSHIP)] 5가지 분야(5Ps)에서 문화가 국제사회에 기여하는 것을 설정하여 이를 적극적으로 실천하는 것을 선언하고 있다. 또한, 최근 'Reshaping Cultural Policies(global report 2018)'라는 보고서를 통해 문화정책 재구성의 목표 추구를 UN의 지속가능한개발목표(SDGs)에 연계시키는 것을 주요 골자로 하고 있다. SDGs 17개 목표 중 '양질의 일자리와 경제성장(8)' '평화, 정의와 제도(16)', '파트너십(17)'의 이행을 통해 [지속가능한 문화거버넌스 체계를 지원]하는 것을 제안하는 것이 눈에 띈다.

EU의 Culture in SDGs는 EU 회원국이 출선수범하여 SDGs 이행 전략에서 문화적 목표에 초점을 맞추고 있다. 특히 코로나 19 팬데믹은 문화 분야에 가장 부정적인 영향을 미치고 있어 이를 해결하기 위한 방안으로 국제적 연대를 통한 SDGs 이행을 최우선 과제로 삼고 있다. 코로나 19 확산과 함께, EU가 제시하는 문화예술의 지속가능한 개발 목표의 이행전략은 아래와 같이 크게 5가지 영역에서 가치를 두고 있다.²⁾ 특히 <SDGs 13 기후변화 대응>이 눈길을 끄는데, 홍수, 지진, 폭염 등 기후 변화의 징후로 인해 문화와 자연 유산이 위협을 받고 있어 세계 유산을 보호하기 위해 기후변화에 대한 대응과 회복성을 우선 순위로 포함하고 있다.

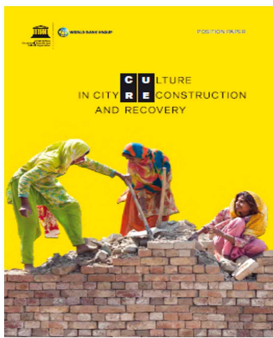
우리나라 역시, 국가 문화정책의 방향성을 제시하는 [문화비전 2030 사람이 있는 문화]에서 '일자리', '인구', '에너지', '지역 문제' 등 우리 사회가 직면한 혁신 의제의 문제 해결에 문화정책이 기여할 수 있는 대안을 다각도로 발굴하기 위한 노력을 기울이고 있다. 즉, 공공-민간, 정부 부처 간 정책 협력 채널을 지속적으로 마련할 필요가 있음을 강조하여 문화예술의 사회적 영향 확대를 주요 정책 어젠다로 설정하였다.

2) IFA, 「Culture in the Sustainable Development Goals -The Role of the European Union-」 p25~37, 2020.06.

문화예술의 사회적 영향 확산의 강조는 자칫 창작자들에게 ‘예술의 수단화’라는 부정적 이미지를 줄 수 있다. 그러나, 문화예술을 통한 사회문제 해결이라는 국내외 사례를 통해 나타난 현상은 오히려 예술의 접근성은 물론 창의성과 수월성의 새로운 기회를 제공하는 것을 알 수 있다.³⁾ 예술의 사회적 영향력을 확산하거나, 사회 문제를 해결하기 위해 예술을 수단으로 사용하는 활동들은 예술가들에게는 새로운 예술 창조의 기회를 제공할 뿐 아니라, 시민들의 예술 참여와 접근성 향상에도 큰 역할을 담당하는 것이다. 결국 예술의 사회 참여를 통한 예술의 가치 확산은 문화정책의 수월성(excellence)과 접근성(accessibility)의 조화에 기여를 하게 된다.

#환경 및 기후변화에 대응하는 문화예술

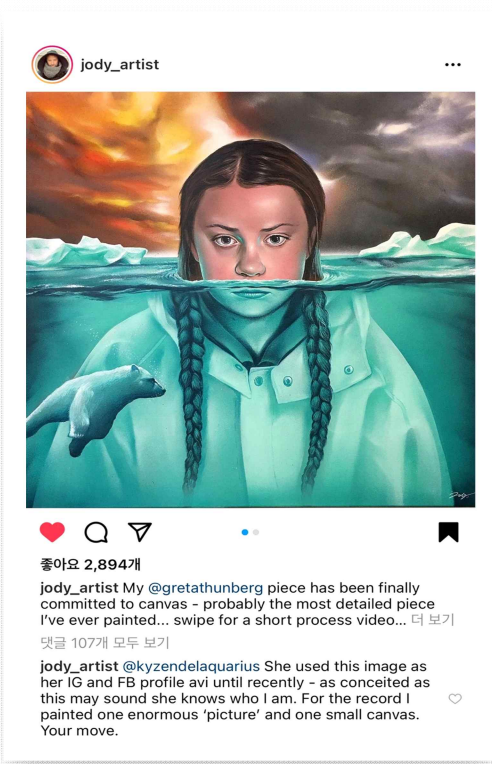
사회적 위기에 대응하는 문화예술 활동 중 최근 가장 주목을 받고 있는 것이 환경, 재해 및 기후변화에 대응하는 사례이다. 오늘날 인류가 직면해 있는 가장 큰 과제인 환경, 기후변화에 문화예술이 다양한 방식으로 실천적 대응을 하고자 하는 움직임이 전 세계적으로 활발한 것이다. 문화예술이 가진 복원성(resilience)이 인류가 스스로 파괴한 환경 복원에도 기여 하고자 하는 것이 환경·문화예술 활동가들 사이 활발한 협력과 애드보커시 활동으로 주목을 받고 있다. 이번 국제 포럼에서 영국의 사례를 소개해 줄 Julie’s Bicycle이 단연 눈에 띈다. 기후와 생태 위기에 대처하는 예술과 문화 활동을 수행하기 위해 2007년 설립된 단체인 Julie’s Bicycle은 문예술분야에서 기후정의 실천을 위해 활동하며, 영국 전역의 기후대응 캠페인 Season for Change 이끄는 활동 단체이다.

2018년 World Bank와 UNESCO는 자연재해로 피해를 입은 도시를 문화적 시각에서 복구하고 재건할 수 있는 CURE 프레임워크를 개발하였다. CURE는 피해지역 주민들의 요구, 지향점, 우선 사항을 분석하여, 재난 상황에서 도시재건과 회복 과정을 문화에 기반 하여 접근할 수 있도록 가이드라인 형태의 보고서이다. CURE 프레임워크는 세계 각지 사례를 분석하며, ‘사람’과 ‘장소’를 중심으로 한 정책 통합을 통해 위기 후 재건과 부흥에 문화를 주류화 할 것을 제안하고 있다.

오늘날, 국제사회 기후 변화에 대응하는 활동 아이콘은 스웨덴 출신의 청년 환경 운동가 그레타 툰베리(Greta Thunberg)이다. 기후 변화 대책 마련을 촉구하는 그의 1인 시위는 국제사회 환경운동의 상징이 되었고, 현재는 전 세계 수백만 명의 학생들이 참가하는 '미래를 위한 금요일(Fridays for Future, FFF)' 운동으로 확장되었다. 그레타 툰베리 효과(The Greta Thunberg Effect)라 불리 울 정도로 그의 영향력이 커지는 가운데, 캠페인 활동을 가장 효과적으로 홍보하며 전 세계적인 각성을 이끌어 내는 수단으로 예술이 적극 활용되고 있다. 예술가들 역시 그의 활동으로부터 기후 위기에 대응하는 예술 작품 창작의 영감을 받고 있다.

3) 부산문화재단 정책연구센터(책임연구 조정윤)이 올해 발간한 [사회문제 완화를 위한 문화예술 활동 조사연구]를 참조하기를 바란다.

몇 년 전 런던에서 공개된 그레타 툰베리의 벽화는 지구촌의 큰 반향을 일으켰다. 기후 변동에 대한 범정부적 대책 마련을 촉구하며 거침없는 말을 내뿜는 그레타 툰베리의 가장 큰 무기인 입이 물에 잠겨 있는 모습이다. 지구온난화로 인한 해수면 상승은 급기야 그의 입마저 물에 잠기게 만들어 암울한 미래를 형상화하고 있다.

벽화의 작가인 조디 토마스는 툰베리를 그리려는 아이디어에 착안했을 때 "그냥 기분이 좋았다"고 한다. 재미있는 사실은 작가의 모든 벽화 프로젝트 중 가장 빠른 행정 승인을 받았다고 한다. 벽화는 금방 입소문을 타며 툰베리의 인스타그램 페이지까지 퍼지며 더욱 주목 받게 된다. "작품이 전 세계적으로 퍼졌다는 사실은 예술가가 모든 사람의 마음에 까다롭고 논쟁의 여지가 있는 문제를 시각화하는 데 큰 역할을 할 수 있다는 사실을 증명합니다."라고 작가는 말했다.⁴⁾

#환경 오염으로 버려진 섬을 예술섬으로, 세토우치 국제예술제

환경 및 기후변화에 대응하는 문화예술 활동의 대표적인 아시아 성공 사례는 단연 ‘세토우치 국제예술제’를 꼽을 수 있다. 구글 검색 알고리즘에 있어 ‘예술과 섬’은 현존하는 세계 최고의 건축가 안도 타다오의 나오시마와 세토우치 트리엔날레(세토우치 국제 예술제)로 귀결된다. 세계적인 건축가 안도 타다오의 섬이라 해도 과언이 아닌 나오시마와 세토내해의 부속섬인 테시마, 쇼토지마, 이누지마는 관광객들의 ‘Art Islands’ 투어로 인산인해를 이룬다. 세토내해의 섬들은 아름다운 경관과 섬 특유의 지역적 특징을 살린

예술과 건축이 지역 재생의 수단이 되어 세계적 주목을 받았다. 바다의 오염으로 버려져가는 섬을 예술의 섬으로 탄생시킨 예술재생 프로젝트는 전 세계 주목을 받기 시작했으며, 특히 2010년부터 개최된 트리엔날레가 세계적인 화제가 되면서 세토내해의 섬들이 예술 섬으로 탈바꿈 된다. 예술이 환경 보호에 기여할 수 있다는 실증적 사례를 세토우치의 예술섬들이 증명하였다. 최근에는 오히려 각 섬들의 전통과 민속, 농어업, 공장, 산업 유산, 분재 등 섬들의 다양한 생활 그 자체를 예술적

4) 기사 출처: <https://news.artnet.com/art-world/greta-thunberg-climate-art-1645336>

으로 복원하는 힘을 전 세계에 발신하고 있다.

#환경보호 차원의 친환경 농업과 예술의 결합, GROW 프로젝트

환경보호 차원에서 친환경 농업과 예술의 결합을 통해 새로운 예술장르를 선보인 네덜란드의 GROW 프로젝트 역시 눈여겨 볼만하다. 2만 평방미터에 달하는 파 밭에 광생물학적 색조명을 설치하여 농업에 기여함과 동시에 예술작품으로서의 역할을 한 사례가 다보스 월드 이코노믹 포럼(World Economic Forum)에 소개되어 화제가 되었다. 동 프로젝트는 네덜란드 예술가 데안 루스가르드(Daan Roosegaarde)가 추진하였는데, 농업의 아름다움과 중요성을 강조하며 빛을 과학적으로 이용한 친환경적 예술작품으로 평가받고 있다. 실제로 작품에 사용한 이 조명은 살충제 사용량을 50% 절감하는데 기여했으며, 농작물의 성장을 촉진시켜 지속 가능한 농업이라는 지평을 넓혔다. GROW 프로젝트는 Rabobank⁵⁾의 레지던스 프로그램의 일부로 제작되었는데, 데안 루스가르더가 주축이 되어 2년에 걸쳐 특정 자외선이 식물의 방어 체계를 활성화시키는 것을 발견하였다. 더 나은 세상을 창조하기 위해 예술과 과학을 결합한 사례로 평가 받고 있다. 즉, 데안 루스가르더는 인간에게 주어진 농토를 문화예술로 재구성함으로써 애그리컬처(AgriCulture)라는 새로운 의미를 부여해 문화예술이 환경에 긍정적인 영향을 끼칠 수 있다는 것을 입증했다.⁶⁾

#부산문화재단 비전 2030 핵심과제와 대응

2019년 부산문화재단은 비전 2030 수립을 통하여 ‘문화예술의 사회적 영향 확대’를 강조하고 있다. “시민과 함께, 예술인과 함께 문화예술로 사회적 가치를 실현하는 부산문화재단”이라는 미션 아래, UN의 지속가능한발전목표(SDGs)를 문화적으로 실천하기 위해 노력하고 있다. 문화예술의 사회적 가치 확산 플랫폼을 구축하는 것을 목표로 문화재단의 사업을 사회적 가치 체계로 재구조화하며, 사회적 가치 확산을 위한 분야별 협업을 강조하고 있다. 특히, 부산의 4대 특화 문제인 ‘사회적 고립’ ‘고령화’ ‘도심 공동화’ ‘해양 환경오염’과 관련하여 적극적인 문화예술 차원의 대응을 추진하고 있다. 한국의 대표적인 해양 도시인 부산은 현재 해양 쓰레기 문제가 심화 되면서 예술가와 시민들이 함께 해양 쓰레기를 예술 작품으로 만드는 다양한 활동이 최근 화제가 되고 있다. 부산문화재단 역시 이러한

5) 네덜란드 위트레흐트에 본사를 둔 다국적 은행 및 금융 서비스 회사로, 식량 및 농업 금융과 지속가능성 중심의 은행업을 추구하는 글로벌 리더 기업이다.

6) 부산문화재단, [사회문제 완화를 위한 문화예술 활동 조사연구], 2021, p55~56

추세에 보조를 맞춰, 환경, 재해 및 기후변화 대응을 위한 다양한 문화예술 활동 지원 사업을 펼치고 있다.

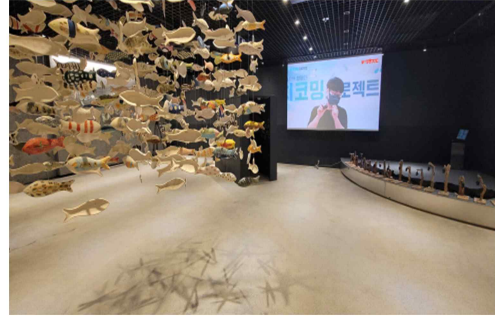
#부산문화재단과 함께하는 비치코밍(Beach Combing)

문화예술 지원기관인 부산문화재단은 그동안 문화예술 교육 사업을 통해 다양한 방식으로 환경 관련 문화예술 프로그램을 지원하고 있다. 최근 3년간 11개 단체에 업사이클링, 리사이클링 아트, 비치코밍, 플로깅 등 다양한 분야에 사업을 지원했다. 예컨대, '모이다아트협동조합'에서 운영한 '사람과 자연이 공존하는 바다'는 초등학교 3학년에서 6학년을 대상으로, 바다 쓰레기를 줍는 '비치코밍'을 진행하는 프로그램이다. 비치코밍을 통해 그림 그리기, 영상제작, 모형 만들기 등의 예술 활동을 전개하여 일상생활에서 환경오염의 심각성을 일깨워 주고 있다. 이 과정에서 지역 작가가 멘토가 되어 아이들이 자신만의 예술적 표현 방법으로 환경오염에 대한 메시지를 전달할 수 있는 창의력 향상 역시 예술교육 차원에서 힘을 쏟고 있다.

부산의 문화예술단체인 GachiART는 환경오염과 생태계 파괴 심각성에 주목하며 친환경, 자원순환, 리빙아트를 모토로 부산을 기반으로 활동하는 단체이다. 2010년부터 예술인들의 사회적 역할을 고민하며 환경과 해양쓰레기 문제를 주제로 해안 청소를 지속적으로 추진해오고 있다. '가치 비치코밍 플로깅'이라는 프로젝트명으로 시민들의 참여를 통한 해안가 환경 정화 문화를 정착시키는 데에 목표를 두고 있다. 부산문화재단과 협업을 통해 비치코밍과 플로깅으로 부산 각 구군별 포구를 중심으로 해양 쓰레기 수거활동을 하며, 쓰레기를 활용한 예술작품을 만들고 전시를 진행함으로써 시민들의 예술 창작 활동을 도모하고 있다.

재단 역시 자체 기획 사업을 통해 해양 쓰레기를 줍는 비치코밍으로 환경 문제를 일상에 끌어 들여 다양한 문화예술 활동을 전개하고 있다. 올 5월부터 5회에 걸쳐 실시된 비치코밍 프로젝트에는 매월 20~30명의 시민들이 해양 쓰레기를 주웠으며, 참가자들은 1주일 뒤 다시 모여 예술가와 함께 자신들이 모은 쓰레기를 활용해 예술 작품을 만들었다. 비치코밍 공예 체험과 작품 제

작은 총 10회에 걸쳐 진행됐다. 또한, 지역 예술가들이 공동으로 협업한 비치코밍 아트전은 손으로 매듭을 엮어 만든 마크라메, 금속공예, 목공예, 도자기공예 등 다양한 작품을 전시하고 있다.

#사례 공유를 통한 집단지성과 행동의 장을 기대하며

문화의 협의적 의미인 예술은 늘 그랬듯이 사회의 변화와 도전에 대한 응전으로서 존재해 왔다. 그것이 예술이 존재하는 사회적 이유이다. 코로나 19는 이러한 경향을 더욱 가속화 시키고 있다. 문화정책이 사회문제에 적극적으로 개입하는 경향이 점점 두드러지고 있는 가운데, 예술이 사회에 영향을 주고받으며 사회분석을 전제로 해야 하는 점이 극명해지고 있다. 1970년대 독일의 문화정책가들에 의해 주창된 ‘문화정책은 사회정책이다’라는 기조가 오늘날 더욱 주목받고 있는 것이다.

인류사회가 직면한 가장 큰 문제인 기후변화와 환경 이슈에 대응하는 것은 어찌보면 창의 인력들(creative practitioners)의 당연한 사회적 책무(social responsibility)라고도 할 수 있다. 예술이 지구촌 환경 보호를 위한 참여와 실천적 매개체로서 역할을 해야 하는 것이다. 말보다 글의 힘이 강하며, 때로는 글보다는 다양한 장르의 예술이 더욱 직관적 전달력을 가지며 사회적 영향을 일으킬 수 있다. 그레타 툰베리 효과를 통해 우리는 이점을 목격하고 있다.

한국과 영국의 기후변화에 대응하는 예술의 실천 사례, 기후문제에 대한 예술의 중요성과 사회적 영향을 옹호하는 이번 포럼 역시 그 작은 출발이라 할 수 있다. 환경과 기후변화 문제는 집단지성과 담론 형성을 통한 국제적 연대와 협력의 기반이 중요하기 때문이다. 그러나, 무엇보다 중요한 것은 예술이 기후변화에 효과적으로 대응을 할 수 있다는 확신과 믿음, 실천과 행동이 지금 우리에게 가장 필요하다. ‘몸소 배우고 아는 것을 실제로 행동에 옮긴다’는 “실천궁행(實踐躬行)”을 강조한 한국 역사의 위대한 사상가 남명 조식, “No more blah blah blah”로 전 세계인의 행동을 촉구한 그레타 툰베리의 말을 다시 한번 되새기고자 한다.

실천궁행(實踐躬行)

No more blah blah blah

Actions

[사례발표 1]

문화예술로 기후위기에 대응하기
- Climate Literacy, Justice, and Action

최동민(CEO & Founder, ECO Action Forest)

어떻게 삶을 잘 살아낼 것인가를 고민하다 예술가가 되었다. ‘사람’, ‘함께’, ‘지속 가능한’ 이 단어들을 가슴에 품고 작업들이 성장되었고, 어느덧 돌아보니 환경과 기후위기를 이야기하고 있었다. 최근의 주요한 두 개의 사례를 소개하며 그 작업들이 던져준 화두를 중심으로 기후위기와 예술에 대한 생각을 공유하려 한다.

#사례1. 기후변화 적응 마을 “별을 심다”

2018년 봄, 43일간 513명의 시민들의 참여로 부산의 산복도로 마을 97개의 집에 쿨루프를 시공하고 여러 형태의 예술작업들이 진행되었다. 쿨루프는 옥상 지붕을 차열페인트로 칠하여 표면 온도와 실내 온도를 감소시켜 폭염 대비, 냉방비 절약, 온실가스 방출 감소, 도시열섬현상 감소로 이어지는 기후변화 적응 노력이다.

하얀색 지붕으로 변한 마을에서 7명의 예술가와 59명의 청소년, 청년, 마을 주민이 72일간 별을 심어내는 작업을 이어갔다. 에코아트 메이커 페스타, 미디어 인터랙티브 아트, 지속가능한 커뮤니티 아트 들로 마을에 달이 띄우고 별을 심어나갔다. 정부부처와 거버넌스 기구, 기업의 지원과 지역 활동가, 자원봉사 시민들, 예술가들 그리고 마을 주민들의 참여로 이루어졌다. 그저 마을 어른들의 여름 나기가 조금 수월해지기를 바라는 마음으로 시작한 소소한 작업이 함께하는 힘으로 매일 달과 별을 볼 수 있기를 바라는 희망을 꿈꾸는 대규모 프로젝트가 되어버렸다. 이 사례는 2018년 COP24 (카토비체, 폴란드)에서 소개되었다.

이 프로젝트에서 집중한 키워드는 Climate Justice 였다. 기후위기에 대응하는 과정에서 소외와 불평등을 고민하는 지혜를 찾아가는 것이다. 기후위기는 북반구의 선진국들의 산업화의 과정에서 가속화되었다. 이 거대한 위기에서 피해의 무게는 모두에게 공평하지 않다. 저개발국가, 저소득계층, 여성, 미래세대 등 상대적 사회적 약자가 더 큰 고통을 받게 된다. 또 기후위기를 대응하는 과정에서도 소외와 불평등이 예견되고 있다.

작업의 과정과 결과에서 우리 사회가 기후위기에 취약한 사람들을 더 세밀하게 살펴보는 계기를 주었다. 청소년, 청년, 다양한 시민들, 노년의 지역주민들까지 각자의 목소리를 낼 수 있도록 문화예술이 장을 열어주었고, 그 목소리를 서로 잘 듣고 이해할 수 있도록 시간을 함께 통과했다. 문화예술을 매개로 우리는 서로 연결된 지구시민으로 함께 이 별에서 살아가고 있으며 기후위기는 함께 해결해야 될 공동의 문제임을 인식할 수 있었다.

#사례2. 공간예술교육 프로젝트 “소행성 42PX+5H”

2021년 부산형 문화예술교육 전용공간을 위한 실험과 비전 제시를 위해 부산문화재단이 추진중인 프로젝트이다. 코로나 시대에 우리가 더욱 깊게 인식하게 된 세 가지의 위기(관계, 공동체, 기후)를 문화예술교육 프로그램을 통해서 함께 희망을 찾아가고 있다. 발제자는 이 프로젝트의 총괄 기획자로 참여하고 있는데, 역할들 중 기후위기 주제를 제안하고 추진해가는 과정을 소개하려고 한다. 이 사례는 2021년 COP26 (글래스고, 영국)에서 소개되었다.

첫째, Climate Literacy는 기후위기를 읽어내고, 이해하며, 해결책을 찾을 수 있는 능력을 찾는 것이다. 이중 문제를 올바르게 정의하는 것에 중점을 두었다. 올바른 문제정의는 문제 해결의 가장 큰 실마리이다. 예술가들은 3개월간 3단계의 과정을 거치고 있다. 이 과정에서 예술가들은 기후위기를 올바르게 인식하고, 문제 정의를 하였다. 문제 정의의 키워드를 예술교육 콘텐츠에 담아내어 교육 참여자와 소통하고 있다.

〈기후위기 교육 프로그램을 위한 3단계 과정〉

- 기후변화 창작 워크숍 : 예술가들은 기후위기에 대해 함께 학습했다. 교육 콘텐츠 아이디어를 생성하는 과정에서는 치열한 토론의 과정을 거쳤다.
- 기후위기 교육 콘텐츠 제작 : 폐교의 공간을 소행성 42PX+5H로 설정하고 예술가들의 협업 과정을 통해 ‘기후위기 인식’ ‘함께 사는 지구’ ‘행동한다는 것’ ‘상호 의존성’ ‘공동의 과제’ ‘우리들의 꿈’ 6가지의 콘텐츠를 만들어 내었다.
- 기후위기 교육 실행 : 예술가가 직접 교육 콘텐츠의 매개자가 되어 교육참여자에게 질문을 던지고 그 답을 함께 찾는 과정을 보내고 있다.

둘째, Climate Action 기후행동을 다시 정의했다. ‘단순히 지구가 뜨거워져서, 북극에 얼음이 녹아요. 북극곰이 살 곳을 잃고 먹이가 없어서 죽어가고 있어요. 불쌍해요. 그래서 우리는 전기 코드를 뽑고, 물을 아껴 쓰고, 텀블러를 사용하도록 할게요.’라는 남의 이야기처럼 인식하고 개인의 단순 실천으로 기후위기의 문제가 해결될 것처럼 사실을 은폐하고 싶지 않았다. 기후위기는 나와 나의 가족이 지금 겪고 있는 문제이며 이 위기는 더 빈번하고 강하게 나의 삶에 닥치게 될 것이다. 이런 거대한 가속 앞에 삶의 담대한 전환이 없이는 기후위기 극복이 힘들음 예술의 언어로 이야기하고자 했다. 스스로 목소리를 내고 지속 가능한 행동을 하며 ‘기후감성’을 가지고 함께 희망을 찾아내는 이야기 말이다.

눈에 보이지도 않는 기후위기를 어떻게 설명할 것인가? 지식 전달의 차원이 아닌 가슴으로 받아들이는 방법은 없을까? 그리고 어떻게 해결의 실마리들을 예술의 언어로 이야기해볼까? 이런 것들을 오랫동안 고민해오고 있다. 지난 8월 IPCC 6차 보고서에서 밝힌 ‘기후변화에 대한 인간의 영향이 명백하다(unequivocal)’라는 문장과 마주했던 그날의 참담했던 마음은 아직도 가시지 않고 있다. 11월 13일 폐막한 영국 글래스고에서 열린 2021 유엔 기후변화협약 당사국 총회

2021 부산문화재단 정책연구센터 국제 포럼

(COP26)에 다녀오며, 그 결과에 대한 극도의 좌절감이 온몸의 피로감으로 다가온다.

*세계 196개국의 정부 대표단들은 화석연료의 중단(phase-out)'과 '감축(phase-down)의 미묘한 단어를 두고 싸웠고, 구속력 없는 감축 노력의 구호만이 글래스고 기후 조약 (Glasgow Climate Pact)에 채택되었다.

그럼에도 불구하고, 사람으로 인한 이 거대한 위기 앞에 사람이 유일한 희망이라 믿고 있다. 이제 우리에게 희망을 놓치지 않을 담대한 용기가 필요하다. 문화예술이 그것을 위해 중요한 역할을 할 수 있을 것이다. 이미 그 '의무의 시간' 안에 들어와 있어야 했다.

[사례발표 2]

「(기존) 미술관 제도에 해 끼치기」

최상호(부산현대미술관 학예연구사)

「(기존) 미술관 제도에 해 끼치기」

나는 전혀 과장하지 않고 오직 기존 미술관 제도에 해를 끼치려는 목표로 이 전시를 의도적으로 기획했다.

전시 서문 중

안녕하세요. 지난 5월 4일부터 9월 22일 까지 진행한 《지속 가능한 미술관: 미술과 환경》을 기획한 부산현대미술관 학예연구사 최상호입니다.

《지속 가능한 미술관: 미술과 환경》은 인간이 환경의 변화에 명백한 영향을 미치고 있으며 이러한 변화의 해결에는 인간의 적극적인 관심과 참여가 요구된다는 인류세^{Anthropocene}적 세계관 속에서 미술관 내 다양한 활동이 환경에 미치는 영향을 고찰하고 미술관의 지속 가능성을 위한 현실적 실천 방안 마련을 도모하기 위한 시도입니다.

인류세적 세계관의 핵심은 우리가 인정하든 안 하든 인간은 이미 지구를 운영하고 있으며 지구를 효과적으로 운영하기 위해서는 이러한 인간의 역할을 인정하고 적극적으로 수용해야 한다는 점입니다. 다시 말해 인간은 환경의 파괴자인 동시에 환경과의 관계에서 적극적이고 긍정적인 역할을 할 수 있는 특성 또한 동시에 가지고 있다는 점에 주목해야 합니다.

이번 전시는 이미 다양한 분야에서 적극적이고 긍정적인 실천 방안을 실행하고 있음에도 불구하고 문화 예술 분야에서는 이러한 시도가 부족했음을 인식하고 분야의 특수성에 적합한 현실적 실천 방안 도출에 초점을 맞추고자 기획되었습니다.

박물관 및 미술관 진흥법에 따르면 미술관은 미술에 관한 자료를 수집·관리·보존·조사·연구·전시·교육하는 시설로서 문화 예술의 창출과 보존, 분배 등을 담당하여 왔으며 이러한 활동에는 불가피한 환경 파괴적 행위를 수반할 수밖에 없습니다. 예를 들어 미술관의 주요 활동인 전시만 하더라도 작품 제작, 포장, 운송, 설치, 철거 등에 많은 양의 이산화탄소와 폐기물이 생성되고 있지만 이러한 문제를 해결하기 위한 구체적 실천 방안이나 미술관 간 동의는 미비한 실정이며 문화 예술이나 공익의 발전이라는 목적으로 많은 부분에서 암묵적 용인이 이루어지고 있습니다.

다시 말해, *문화·예술의 발전과 일반 공중의 문화향유 및 평생교육 증진에 이바지* 한다는 목적에 가려져 미술관 활동에서 발생하는 환경 문제는 암묵적으로 많은 부분 용인이 되어 왔음을 *일반 공중에게 고백함*으로써 문제 해결에 조금 더 가까워질 수 있을 거라고 생각합니다.

물론 문화·예술 분야의 특수성으로 인해 그리고 성역같이 격리되어 온 미술관에서 급진적 시도가 이루어지기에는 분명 부담이 따르겠지만 이번 전시와 같은 시도를 바탕으로 파생될 긍정적 혹은 부정적인 결과를 고찰하고 이를 비교함으로써 미래 미술관이 나아갈 방향을 모색하는 것의 의

의를 두고자 하였습니다.

전시는 학술적이거나 거대한 환경 담론에 대한 고찰이 아니라 현실적으로 실행 가능한 동시에 사회적으로도 적합한 행동을 촉구하기 위한 실험입니다. 지금과 같은 방식이 환경 속 무언가를 절멸 혹은 고갈시키고 있다는 어렴풋한 인지 속에서 우리가 해야 할 일은 그것이 의미하는 모든 것을 새롭게 구성하고 다시 방향 짓는 일입니다. 따라서 이 전시는 극단적인 친환경 전시를 표방하며 작품의 제작, 포장, 운송, 설치, 철거 등 전시 전반에 이르는 모든 활동은 나름의 기준과 분석에 근거한 실행 전술에 따라 제한 또는 장려되었습니다.

예를 들어 폐기물을 최소화하기 위해 석고 벽과 시트지는 사용하지 않으며 입구를 제외하면 페인트 또한 사용되지 않았습니다. 전시 폐기물 중 가장 많은 부분을 차지하는 석고 벽을 사용하지 않고 재사용이 가능한 모듈형 벽을 사용함으로써 전시 폐기물을 획기적으로 줄일 수 있었습니다. 외부 현수막을 제외한 모든 홍보 인쇄물은 잉크 사용량을 줄이기 위해 한 가지 색의 잉크만을 사용하며 포스터나 초청장 또는 에코백 등과 같이 불필요한 홍보 인쇄물의 제작은 지양하였습니다. 모든 홍보는 온라인을 기반으로 하는데 디지털 파일의 전송 등에 드는 자원을 줄이기 위해 파일 크기나 개수 등을 최소화하였고요. 전시장 내부의 글은 수정의 용이성을 위해 그리고 환경을 위해 시트지 대신 모니터와 손글씨 등을 활용하되 사용하는 전력과 노동의 양에 근거하여 어느 방식이 더 지속 가능한지 비교도 하였습니다. 항공 운송을 최소화하기 위해 원거리의 작품은 생중계로 보여 주거나 작품 제작 설명서만을 전송받아 현지에서 재제작되기도 하였고요. 몇몇 소장품은 이동을 없애기 위해 스캔한 디지털 파일을 내려받은 후 인쇄하며 대부분 작품의 인쇄는 콩기름과 친환경 종이를 활용하여 인쇄하였습니다. 추후 최적의 방안을 마련하기 위해 영상 작품에 사용되는 전력량 또한 측정하였습니다. 작품 운송 및 설치 시 사용되는 전동 공구 등의 전력 사용량과 작품의 이동 시 배출하는 탄소 배출량 또한 측정하였고 전시 도록을 통해 공유될 예정입니다. 전시장 조명도 최소화하며 필요하다면 LED 조명을 사용하였습니다. 신작의 경우 다양한 친환경 재료를 활용하고 그 결과물을 분석하여 신작 제작의 지속 가능성을 탐구하였습니다. 이 모든 과정에서 사용하는 재료가 재사용 또는 재활용이 가능하다면 최대한 재사용하고 재활용하였습니다.

물론 이번 전시에서 제안한 대안은 결코 정답은 아닙니다. 한 가지 예를 들어 이번 전시에는 약 90여 점의 작품을 선보였으며 다수의 작품의 캡션을 손글씨로 제작한다는 것은 정말로 어려운 일이었습니다. 인쇄를 통해 반나절이면 끝났을 일을 인간의 노동력과 더 많은 예산을 들여 약 2주 넘게 시간을 들여 손글씨로 쓴다는 것이 과연 지속 가능한 행위인지는 고민해 보아야 할 일입니다.

이렇듯, 이 전시는 누군가에게는 환영받을 것이고 누군가에게는 다소 회의적으로 받아들여질 수도 있습니다. 하지만 결국 이 두 방향은 우리가 야기한 모든 문제에 근거해 서로 만날 것입니다. 전시에는 환경에 대한 미술적 접근뿐만 아니라 과학적 지식과 사회 활동, 몇 년 동안의 집중적이고 우호적인 학문의 협력, 그중 몇 가지를 토론에 부칠 수 있다는 고무적인 안도감, 그러나 그 모든 것을 고려하고 대입할 수 없다는 분명한 좌절감이 공존합니다. 의도적이든 아니든 전시는 논쟁에 개입합니다. 통합은 언제나 종속적이기 때문에 논쟁은 환영받아야 합니다. 종종 논쟁은 결국 중요해질 수 있지만 현재에는 돌보이지 않는 변화를 끌어낼 수 있기 때문입니다.

[사례발표 3]

농부와 광대

이동열(예비사회적 기업 (주)삼인행, 통영섬지니협의회 대표)

흔히 말하는 블록버스터급의 슈퍼 태풍, 집중호우, 오랜 가뭄 등과 같은 자연재해와 팬데믹 상황의 질병 등 이전 세대가 겪어 보지 못한 형태의 변화를 접하면서 우리는 뉴스나 해외 토픽으로 보던 간접의 경험들이 직접 삶 속 깊이 들어와 버린 시대를 맞이하게 되었습니다.

이제 그린피스에서부터 그레타 툰베리, 그리고, 아직 우리가 모르는 어느 작은 도시 마을의 또 다른 소녀들에 이르기까지, 무엇인가 깨달은 이들 모두가 기후 위기를 넘어 이제 기후정의, 기후행동을 외치고, 이를 통해 잘못 설계된 인간 탐욕의 시간에 대한 저항과 연대의 신호를 보내고 있습니다.

언제부턴가 시대의 문제와 해결을 통찰하는 선문답 같은 질문 하나가 거리에 떠돌았습니다. **세상의 변화가 언제 변화하는가? 지금, 여기...** 어쩌면, 그것은 각자가 서 있는 제자리에서 지금 모습으로 함께 할 수 있는 최선의 길을 도모하기 시작했다는 의미일 것입니다.

저는 섬에서 작게 고구마 농사를 짓는 농부입니다.

17년 전, 이 땅 농민들의 절망적인 모습을 처음 목격하고, 11년 전 섬으로 귀농하여 직접 농사를 짓는 농민의 삶을 택한 이후로, 비록 현재의 정도까지는 예상하지 못하였지만, 급변하는 환경과 기후 위기에 대한 심각한 위험성을 느꼈고, 그레타 툰베리 처럼 혹은 어느 거리의 이름 모를 또 다른 소녀처럼 저 나름의 방식으로 저항과 운동을 이어오고 있습니다.

농약과 화학비료, 농업용 비닐을 쓰지 않고, 소비자에게 건강한 먹거리를 알리고, 건강한 빵을 만들고 하는 이처럼 그저 농부가 할 수 있는 제 자리에서의 방식이었습니다. 하지만, 시간이 지날수록 한 개인의 변화가 가진 한계와 공동체 구성원 간의 연대에 대한 필요성이 점점 더 절실했습니다.

그 속에서 2020년 귀농 10년 차를 맞이했고, 그동안 가졌던 연대의 갈증을 담아 각 섬의 한 분 이상의 주민을 대표 격으로 모시고 섬 주민 협의회를 구성했고, 올해가 2년 차입니다.

오늘 이 자리는 ‘기후 위기에 대한 문화예술계 대응에 대한 사례’에 관련된 포럼인데, 소농 한 사람이 자신의 귀농담만 얘기해서 어쩌면, 문화예술 분야의 전문가들이 계시다면 불편하고 의아해하실 겁니다.

그럼에도 제가 농부로서 가지는 기후, 환경에 대한 문제와 공동체 얘기를 통해서 서툰 문화예술을 얘기하려는 까닭은 저 같은 작은 섬의 농부에게도 **문화예술은 삶 속에 있으며, 그것은 공동체의 연대를 위한 훌륭한 도구이기도 한 때문이고**, 이제 짧은 제 사례로 그 이야기를 나누려고 합

니다.

저는 2020년 조직한 '통영섬지니협의회'의 섬 주민들과 함께 올해, '섬마을 학교'라는 프로젝트를 통해 1번의 인문학교와 1번의 영화제와 1번의 음악회를 열었습니다. 우선, 결과적으로 대단한 성공이었고, 우리가 하고자 하는 사회 공동의 가치를 담은 메시지를 참가한 섬 주민과 여행자들에게 전달하는 멋진 시간이 되었습니다.

5월 **섬마을 시인학교**라는 이름으로 첫 시작을 하였고, 통영 지역의 꿈 많은 청소년 20명을 초대했고, 2박3일 동안 우리가 모신 훌륭한 시인 2분과 함께 '죽은 시인의 사회'의 캡틴처럼 아 이들이 스스로 돌아보고 공동체의 가치와 자신의 꿈을 돌아보는 시간을 가졌습니다.

6월 **섬마을 영화제**라는 두 번째 프로젝트에서는 코로나19의 엄중한 상황에서도 방역수칙을 지키며 섬 주민, 영화 관계자, 여행자 등 100 여 명의 사람들이 2박 3일의 시간 동안 함께 영화를 보며 영화에 투영된 문화예술과 섬 주민의 삶, 파괴되어가는 자연과 환경에 대한 이야기를 나누는 시간이었습니다. 개막작으로 통영 지역의 한 청년 감독이 3달간 영화제가 열린 우도라는 작은 섬 주민의 삶을 담아낸 영화를 상영함으로써 주민과 함께 하는 영화제로 호평을 받았습니다.

10월 말, 불과 한 달도 지나기 전 우리는 지난 여름 몇 달을 준비한 환경 음악회를 열면서 올해 프로젝트의 마침표를 찍었습니다. 특히, '**플라스틱 음악회(Plastic no'N seom)**'로 이름이 정해진 이번 음악회는 **부산문화재단**에서 이번 포럼의 참석을 연락하시게끔 한 장본인이 되었고, 해양 쓰레기 때문에 **화가 난 섬과 플라스틱 없는 섬, 플라스틱이 나는 섬**이란 의미의 이름을 가진 기획으로 이 얘기를 자세히 드리겠습니다.

저는 기후 위기에 대한 대응을 크게 '**주민의 관점**'과 '**여행자의 관점**' 이 두 가지로 나누었고, '여행자의 관점'은 그들에게 다양한 루트의 경고와 제한적 장치를 마련할 수가 있는데 비해 '주민의 관점'은 스스로 깨닫지 않는 한 변화를 일으키기 어렵다는 현실적 문제를 안고 있는 차이를 발견하였습니다.

우리는 문화예술을 '주민의 관점' 즉, **주민 변화의 도구**로 활용했습니다.

음악회를 준비기간 동안 주민들은 여행자를 맞이하기 위해 섬마을 합창단을 조직해서 오프닝 무대를 멋지게 장식해 주었습니다. 2박 3일씩 2회, 2주간에 걸친 10회의 공연을 통해 참가한 여행자와 뮤지션, 청년 자원봉사자들은 섬 곳곳을 다니며, 쓰레기를 줍고 주민들과 함께 어우러져 공연을 나누었고, 흔히 대중적 공연하면 필수 조건인 무대와 조명까지 지역의 현장 속 자원을 그대로 활용하고, 그것마저도 최소화시켜 여행자는 공연을 통해 섬을 온전하게 느끼게 되어 감동하고 변화되었고, 주민들은 변화되고 감동한 여행자들을 통해 자신의 변화와 상호연대로 이어지게 하였습니다.

또한 이를 통해 공연을 따라 함께 즐기는 것만으로 기후 행동에 동참하는 **이중적 연계 장치**를 계획했고, 끝내 헤어지는 자리에서는 섬에 남은 이와 섬을 떠나는 이 모두가 아쉬워 한참을 슬퍼한 상황까지 연출되며, 추후 재방문 약속의 작은 팬덤도 형성되었습니다.

물론 이것은 일반화시키기는 어려운 하나의 작은 사례일지 모릅니다. 하지만, 소수였을지라도 현장에서 변화는 이미 감지되었고, 이것을 바탕으로 내년 역시 주민의 삶과 생태, 환경, 기후 위기를 주제로 한 영화제와 음악회, 그리고 또 다른 문화예술 영역의 기획을 이미 시작했습니다.

저는 문화예술에는 그다지 조예가 깊지도 않은 문외한이며, 심지어 그 분야의 교육도 제대로 못 받고 자란 세대로서 작은 섬에서 고구마 농사를 짓고 사는 농부입니다. 그저 섬이라고 하는 삶의 터전이 철저하게 망가지는 것을 도저히 그냥 두고 볼 수 없어서 문화예술이라는 훌륭한 도구를 활용했을 뿐입니다.

하지만, 지나간 몇 번의 문화예술 영역 기획을 통한 일련의 과정을 겪으며 흔히, 사회에서 ‘전문가라고 불리는 많은 사람들은 자신의 분야를 공동체를 위한 도구로 사용하고 있는가?’ 하는 의문이 생겼습니다.

보통 사람들이 제 직업을 대하여 농부, 농민, 농업인, 심지어 이제는 농부님이라는 말까지 쓰지만, 저는 그들에게 ‘나는 농부 나부랭이’라고 말합니다. 겸양이나 낮춤이 아니라 제가 하고 있는 일의 가치에 대한 자부심과 자신감의 표시입니다.

무지의 제 편견이었으나 가끔 문화예술에 몸 담은 사람들이 자신을 지칭하는 언어나 언어의 정의에 휘둘리는 모습들을 많이 보았습니다. 그것은 그들만의 리그를 만들 뿐, 그 분별 끝에 지금 무엇이 남았습니까? 흔히 달과 손가락으로 얘기되는 본질에 대한 궁금증입니다.

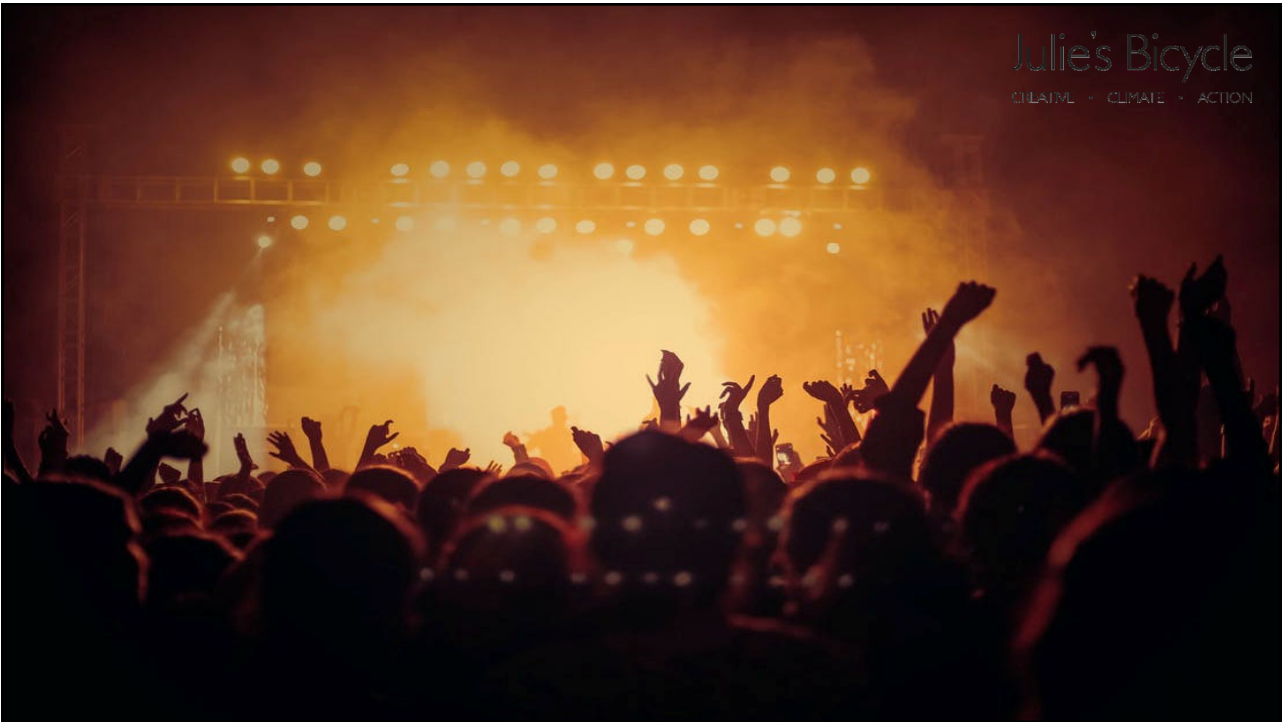
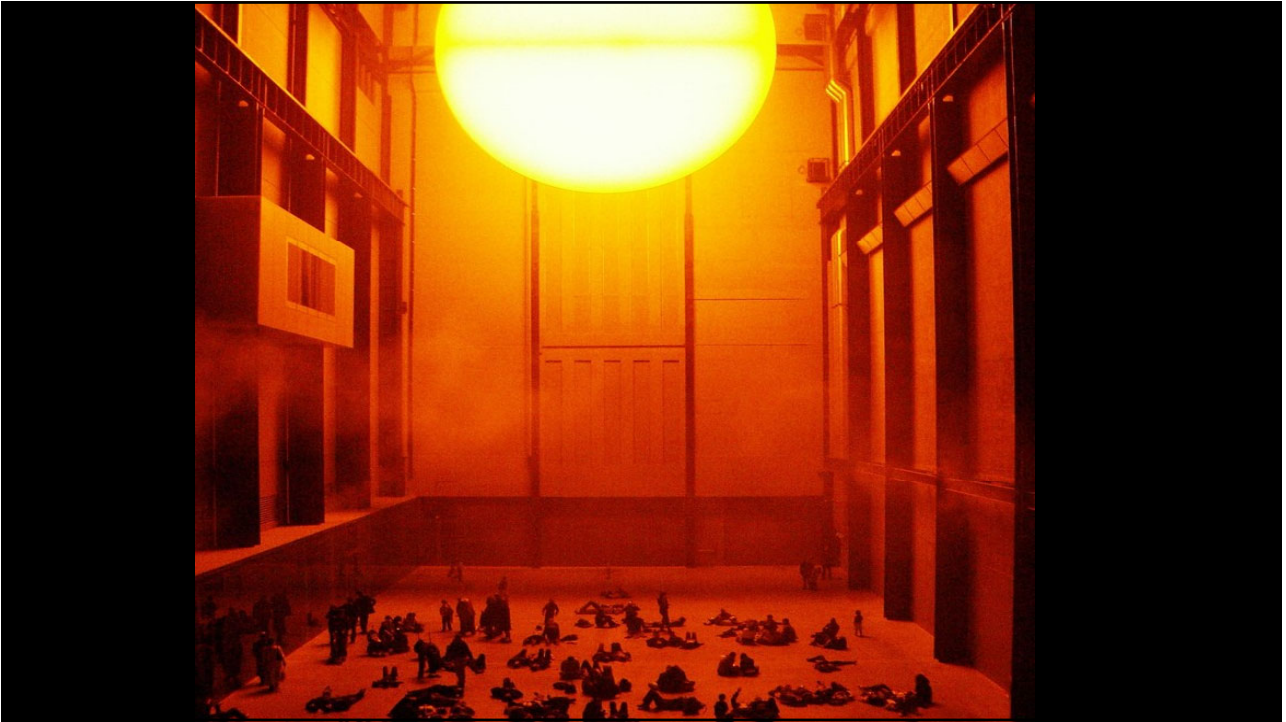
지속 가능하고 평화로운 삶이라는 공동체의 대명제 앞에 농부님이면 어떻고, 농사꾼 나부랭이면 어떻습니까? 광대면 어떻고 판따라면 어떻습니까? 그 삶의 지향하는 가치가 공동체나 시대의 가치적 문제에 얼마나 맞닿고 있느냐가 더 중요한 일일 겁니다.

기후 위기에 대응해서 문화예술의 할 일은 너무나 크고도 엄중합니다. 우리가 잠시 잊었던 박제되고 전시된 예술보다 삶 속에서 도구가 된 예술을 지금 시대는 기다리고 있습니다. 어쩌면 문화와 예술에 대한 인간의 집착과 열망은 공동체의 연대를 위한 신의 안배일지 모를 일입니다.

섬에서 여러 문화기획 특히, 불난섬음악회의 사례를 통한 제 판단은 기후 위기의 대응에서 문화예술은 현재진행형인 최전선이고, 또한 그것을 이겨내기 위한 가장 훌륭한 도구라는 것입니다.

- . What do you think arts and culture uniquely bring to climate/environmental action? In your experience, what can we do that nobody else can or does?
- . What are some of your favourite examples of creative climate or environmental action work, and what impact are they having?

- What common themes are emerging?
- Is there anything missing?
- Do any of the types of creative climate action reinforce each other?
- Are there any that feel like they might be in conflict?

Julie's Bicycle

CREATIVE • CLIMATE • ACTION

Culture and creativity powering climate action

Julie's Bicycle
CREATIVE • CLIMATE • ACTION

7 Creative Climate Trends

ART WORK

01

Artwork responding to climate change and environmental challenges. Poems, music, films, images, plays, installations that plunge us, alone or in a shared encounter, into an emotional experience beyond the surface of everyday life, leading us to reimagine, shift our perception, encounter, respond, participate.

Jason de Caires Taylor

Future Library
Katie Paterson

Refuge: Your Local Relief Centre
9 & 10 July

HOLOSECENES
Lars Jan / Early Morning Opera
Toronto Nuit Blanche 2014
Photo © Jackman Chau

TOILET PAPER IMPLOSION:
EXPLORING THE WORLD IN AN OBJECT, AN OBJECT IN THE WORLD
Frank Assembly

Western Flag
John Gerrard
Somerset House

We Fight For Our Air
We are the people who drive the South. We live and we work here, we get trapped in our own accidents here. We're always sorry. We're not committed to the world. We're not committed to the world. We're not committed to the world.
The car drive. The car drive. The car drive.
We Fight For Our Air
Love Ssega

Green Lungs
Ampersand Project

Julie's Bicycle
CREATIVE • CLIMATE • ACTION

7 Creative Climate Trends

ACTIVISM

0₂

Artists and cultural workers working as activists and speaking out, lending their considerable platform, voice and creativity to climate and environmental causes, support those who have less of a voice, unlock resources, create public interest, and campaign for change – protecting local allotments, rallying for climate justice, supporting divestment from fossil fuels.

HONOR THE TREATIES
NEIL YOUNG
DIA NA KRALL

Fog Everywhere
Camden People's Theatre

Aviva Rahmani 'Blue Trees Symphony'
Peekskill, New York, location of the proposed Algonquin pipeline expansion.

Art Not Oil Coalition

Grasberg, West Papua

INTERPRT
& campaign to recognise Ecocide

MUSIC
DECLARES
EMERGENCY

CULTURE
DECLARES
CLIMATE & ECOLOGICAL
EMERGENCY

ORGANISATIONAL LEADERSHIP

03

Change-makers within organisations and creative businesses of all shapes and sizes who are putting addressing climate change and their environmental impacts at the centre of their missions and strategy, transforming the way they operate for a 21st century context, taking practical action, 'walking the walk' and inspiring their workforce, artists, and audiences as they do so.

ORGANISATIONAL LEADERSHIP

 Creative Green

Julie's Bicycle
CREATIVE • CLIMATE • ACTION

7 Creative Climate Trends

DESIGN & INNOVATION

04

Creative design and innovation turning its attention to climate change: from architects reintroducing biodiversity and nature in cities, designers working with circularity at the heart of their process, artists blurring their practice with science and technology, designers creating new materials, projects re-inventing what renewable energy infrastructure could look like.

Traditional architecture offers a strong foundation for green building

Innovating humanitarian aid
 Festival grounds and refugee camps have more in common than you may think. Together with The Netherlands Red Cross, Open-House is developing innovative solutions for (re)building shelters using renewable energy and electrical tools.

open house

Notweed Paper
 Locally sourced paper from invasive plants

PALÉO-ENERGÉTIQUE
 REINVENTER L'HISTOIRE DE L'ÉNERGIE

Julie's Bicycle
 CREATIVE • CLIMATE • ACTION

7 Creative Climate Trends

PATH-FINDING

05

Cultural stewards supporting a transition.
 A new and growing group of intermediaries and transnational networks and organisations, working from within the creative community to help bridge the gap between cultural practice and environmental action, and connect a global creative movement of climate change-makers.

Julie's Bicycle
CREATIVE • CLIMATE • ACTION

7 Creative Climate Trends

COLLABORATION

06

Artists and creative organisations working on solutions to climate change and environmental challenges together; in partnership with cities, other sectors like technology developers, education, research and Unniversities; with communities, and other civil society groups whose values align.

THE POWERFUL THINKING GUIDE 2017
Smart Energy for Festivals and Events

Reasons for Diesel Use at Different Events

Event	Unnecessary diesel use due to running hours (%)	Unnecessary diesel use due to generator size (%)	"Necessary" diesel use (%)
1	~35	~25	~40
2	~30	~25	~45
3	~25	~30	~45
4	~20	~35	~45
5	~15	~40	~45
6	~10	~45	~45
7	~5	~50	~45

Figure 3. Reasons for Diesel Use at Different Events, Warr-Nov, 2015.

C-CHANGE
ARTS - CULTURE LEADING CLIMATE ACTION IN CITIES
AN URBACT TRANSFER NETWORK

FESTIVAL VISION 2025

Julie's Bicycle
CREATIVE • CLIMATE • ACTION

7 Creative Climate Trends

POLICY CHANGING

07

Creative governance and policy that is accountable to the past, present and future in the context of climate change. Constructive policy within and from outside the arts, taking place on a micro- and a macro-level, experimenting with new approaches and governance frameworks intended to lock in, scale up, and accelerate creative responses to climate change and tap into the essential skills artists and creative organisations bring to this space.

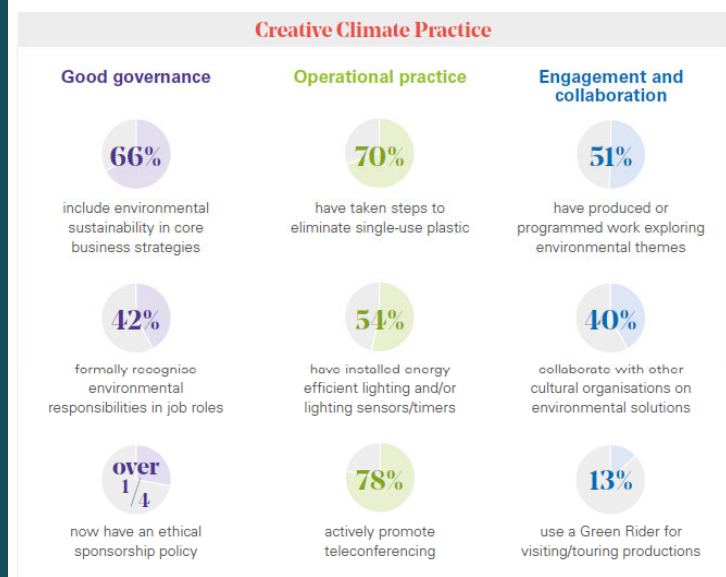
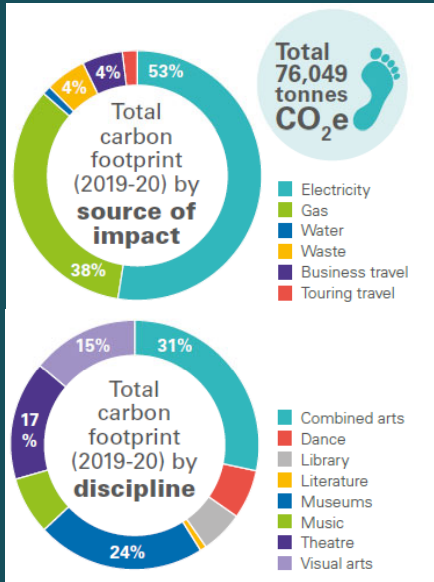
Julie's Bicycle
CREATIVE • CLIMATE • ACTION

**Culture, Climate and Environmental Responsibility:
Annual Report 2019 – 20**

ARTS COUNCIL
ENGLAND

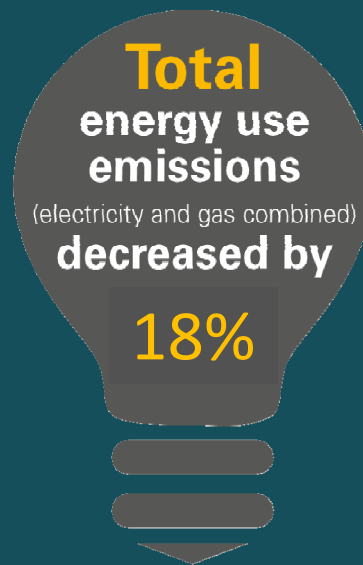
Key statistics 2019-20

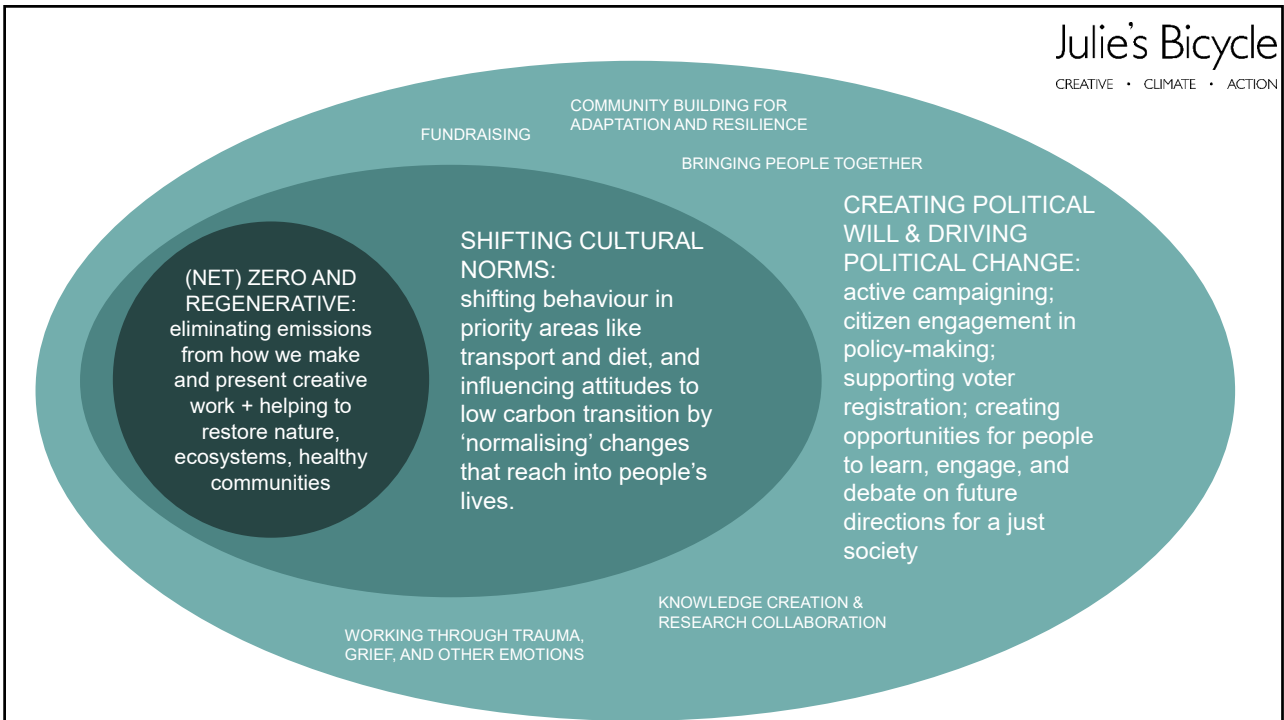

Key statistics 2019-20

Spotlight

- 30 organisations, 80 buildings
- energy and carbon management programme
- science-based pathways

We change culture, culture
changes the world

Thank you

alison@juliesbicycle.com