

삶에 풍경과 공공 미술(디자인)

“사람은 거처를 만들고, 거처는 사람을 만든다.”

임재일: 공주대학교 겸임교수
오늘환경조형연구소 대표

..... 목 차

공공미술이란 무엇인가?

도시 속 소외지역에서의 공공미술

원도심 활성화와 공공미술

도농 교류와 공공미술

○ 20세기말 집약적 산업사회 거쳐 경제적인 부를 축적하였고 민주화 과정 통해
우리사회가 어느 정도 안정되면서 이제는 삶에 질의 문제에 대해 성찰 시작

- 우리 도시는 디자인의 불균형적인 발전과 적용으로 문화적 정체성 부재와
공공성 결여로 매우 혼돈스럽고 혼란스러운 모습으로 규모만 팽창
- 보다 나은 삶에 질을 담보할 수 있는 공간 문제, 도시 환경 문제에 대해 상상
- 이전 시대에 대한 반성과 성찰은 현대인의 삶에 대한 문제의식을 가져왔고
따라서 사람들이 살아가는 공간을 문화적인 환경으로 개선 위한 해결 방안
으로 도시디자인에 대해 관심 증폭

○ 도시디자인은 도시의 규모, 경관 문제 넘어 도시민의 삶에 질을 성찰하는
곳에서 시작되어야 할 것

- 도시디자인은 전통의 문화에 근대적인 조형성과 사회성의 새로운 질서
찾아 새로운 문화적 가치 만들어 가는 것
- 도시디자인은 대상을 매체로 접근할 수 없으며, 따라서 '무엇을 대상으로
할 것인가'에서 '누구를 대상으로 접근할 것인가' 하는 물음에서 접근

○ 도시의 가치 창출과, 매력적인 문화도시 조성의 두 가지 목적

- 첫째, 쾌적한 환경과 문화적 삶을 향유하며 활동할 수 있는 공간 조성
- 둘째, 도시마케팅 통해 도시의 문화적, 경제적 경쟁력 확보하는 것
- 스페이스 마케팅의 최종 목표는 공간의 정신적, 문화적 가치에 대한 경제적
효용성을 확인하는 것

<스페이스 마케팅/space marketing >삼성경제연구소/저자 홍성경

공공미술이란 ?

공공(public)을 위한 미술(art / design)

Public Art & Design

- 공공미술은 1930년대 세계 대공황기 때 뉴욕에서 예술인의 창작활동 지원과 도시 활성화를 위해 뉴딜정책 일환으로 시작

공공미술이 도시의 문제에 접근하는 두 가지 방식

첫 째, 신도시 건설, 뉴 타운 건설, 도시재생 등에 관여하는 하드웨어적 개념

- 현재 어반디자인(Urban design)이라는 단어로 자주 쓰임
- 좀 더 포괄적인 개념 / Re-Design : 사람들의 삶에 풍경을 디자인

둘 째, 지역, 공동체의 이슈를 드러내고 해결해보고자 접근하는 소프트웨어 개념

- 뉴 장르 공공미술이라고 정의되고 있는 프로그램형 공공미술

도시디자인에 있어서 공공예술의 다섯 가지 역할

첫째. 도시나 지역의 정체성을 드러내고 만들어가는 역할

둘째. 특정 도시공간, 거리의 활성화 역할 담당

셋째. 도시의 하부구조로서 도시의 문화적 인프라 구축

넷째. 신도시 건설, 도시 재개발 등 도시건설 기획 단계 참여

다섯 번째, 뉴 장르 공공미술의 역할/ 문화 예술 프로그램

새야 새야 파랑새야

문화관광부의 <소외지역 문화 환경 개선을 위한 공공미술공모사업>

- 대동은 해방 이 후 한국전쟁 당시 피난민들이나 포로였던 분들이 대동 산등성이에 무허가로 거주시설을 짓고 정착하면서 형성된 마을
- 우리나라 근현대 산업사회 시절 집약적 성장 과정 속에서 주로 일용직 근로자나 건설 현장에서 노동력을 제공해 오신 분들이 모여 살아오신 곳이며, 그 후손들이 이어서 살아가고 있는 곳
- 많은 가정이 미래에 대한 준비가 안 되어 있고 고령이며 형편이 어려운 분들이나 가정이며, 적지 않은 어르신들이 알콜 중독이거나 정신적으로 정상적이지 못한 분들도 있으며 그 영향으로 정신지체아동 다수 거주

- “새야 새야 파랑새야”라는 부제를 상징하는 희망의 파랑새 조형물,
마을을 지키는 개와 고양이, 마을상징조형물 등 다양한 조형물 설치
- 놀이터 Re-Design , 포켓공원
- 공부방, 놀이방, 복지관에 아이들이 좋아하는 캐릭터 벽화,
- 낡은 벽면 도색, 마을 골목에 우리 전통 산수화를 소재로 한 벽화

▶ 하드웨어 개념 접근 - 주거환경개선과 새로운 문화적 경관연출

- 정신지체 아이들을 대상으로 한 미술치료
- 어르신들과 함께하는 문화체험
- 학생들의 문화 예술 체험 프로그램. 미술관 방문, 실기체험
- 마을 장기 리 디자인 / Re-Design 계획 수립

▶ 소프트웨어 개념 접근 - 프로그램형 공공미술

사진 수업 / 나와 우리마을

- 마을 구석 구석 파악하기, 마을 주민 자신 찍기
- 마을의 문제 파악, 주민과 소통
- 우리마을이 이렇게 변했으면 좋겠다 - 평평한 놀이 공간

▶ 이듬해 대동 동장님과 마을 분들이 폐가나 비어있는 집들의 주인들을 찾아가 설득하여 5가구를 철거하고 그곳에 꽃밭과 공터를 조성

안녕하세요 ٠ 〰 ٠

I ♥ YOU

제 아흔은 10대이고
한발여유로 다니다
있습니다.

저는 배경에 있는 것
처럼 개성터를
좋아합니다.

그리고 이곳은 복지관
앞이고, 사진 찍는 것
배우는 곳이기도 합니다.

SMILE

사진 찍는 것 배우
면서 우리 마을에
대해 알게 되었고
다른 곳에서는 있을 수
없는 사람들의 인내
친절, 배려하는
마음을 느꼈습니다.
우리 동네에 오시면
누구나 느낄 수 있을
것입니다. 감사합니다

대전시 <무지개프로젝트>

- 대동프로젝트가 메스컴이나 인터넷에서 화제가 되면서 대동이 대상지로 선정 이후 많은 지원을 받아 지금은 마을이 매우 새로운 모습으로 변화
- 이후 대전와 함께 약 20000여 세대가 살고 있는 임대아파트(주로 8-13평) 6개 단지에서 공공미술프로젝트를 진행

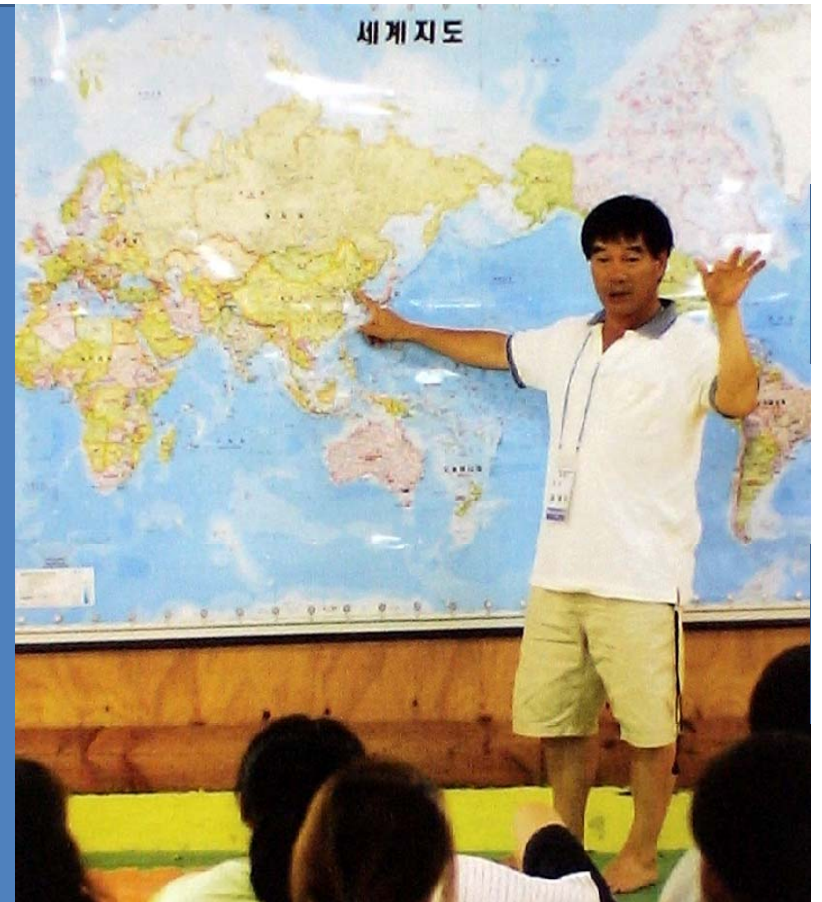
항상 밝게 웃으세요!
우리에게 언제나 친절하신
아저씨.

이분은 친절 하신 3이동 경비 아저씨 다
아저씨 화이팅...
나이는 68세이시고 성함은 정갑철 아저씨이
시고 우리마을 이어편변화가 있었으면 하나
고 물어봤는데 우리마을은 깨끗하단 좋은
시곶데요 그리고 제가 사 건은 저하고
느끼건 우리 나라에 이런 착한 분이
있다는 것 생 각이났습니다
사랑해요! 알라부
오늘심아 하세요

법동의 한 아파트의 무지개 프로젝트

- 이 아파트에는 다문화 가정과 북에서 내려와 대전에 정착하고 있는 많은 새터민 가정이 정착
- 이분들과 서로 이해하고 이 도시와 지역에 정착하는데 필요한 프로그램 진행을 경험
- 전국적으로 많은 예술인들이 뉴 장르 개념의 공공미술을 많이 시행 중

도시 재생과 공공예술

- 도시가 건설된 지 오래되고 새로운 도시로 사람들이 이주하면서 구
도시심 활성화를 위해 도시재생 필요성 대두

- 예전 도시재생이 무작정 우선 허물고 새로 짓는 방식
- 최근에는 현재 살고 있는 지역의 역사와 삶에 흔적과 추억까지도 담아 사람 사는 냄새가 나는 환경으로 개선하는 방식으로 의식전환
- 지역의 문화 특성을 활용 도시재생을 단순히 기능적인 개선이 아니라 삶의 유의미한 방향과 내용으로 개선하고자 노력

대전시 원도심활성화사업

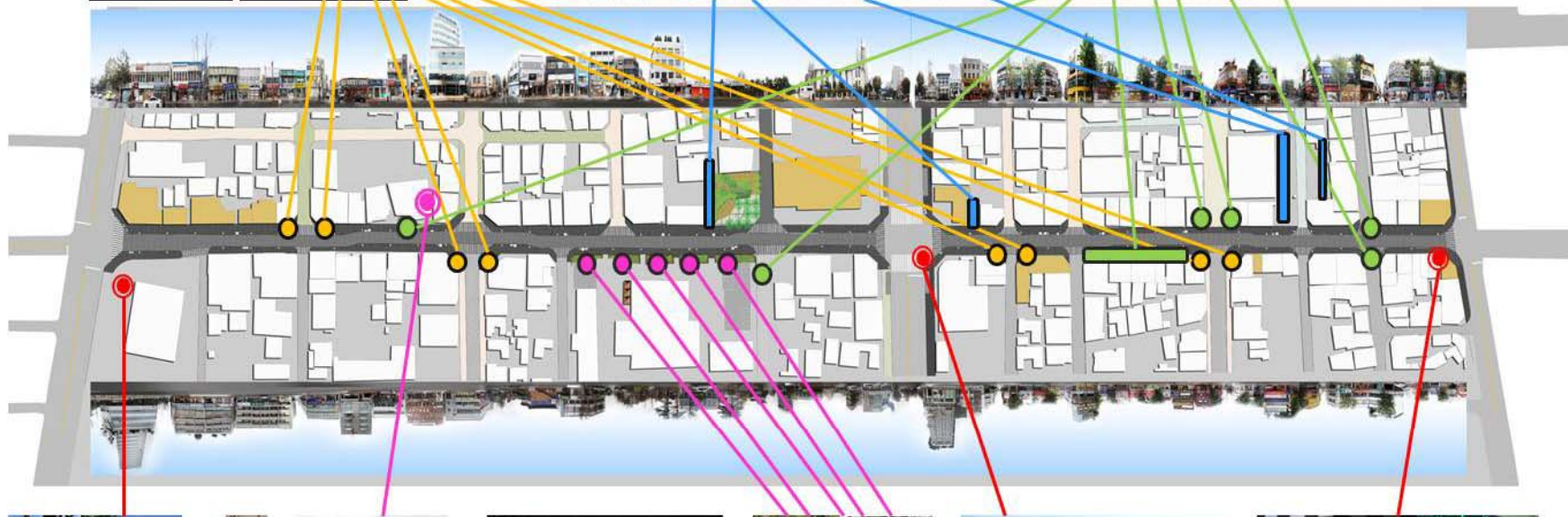
- <문화흐름 종교로 조성사업> <골목길 재생 사업> <문화프로그램 시민공모사업>

- 지역의 특징 : 대전근대역사의 현장, 90여명의 예술인이 상주, 화랑 공연장 등

문화예술 공간 다수

- 사업의 특성: 대전에서 처음으로 도시재생사업에 공공예술 적극적으로 도입 추진

- 국토해양부에서 도시재생 사업을 주민위주로 추진위원회를 구성 이전의 관 주도 사업에서 지역 주민 주도형으로 시행하는 시범 사업

진수형 조형물, 벽전

공공예술을 통한 도농교류

□ 미래 도시 경쟁력의' 키워드는 '녹색성장''

- 농촌 발전 기반 없이는 도시민의 삶의 질에 대한 욕구를 충족하지 못함
- 도농교류는 기본적으로는 농촌의 활성화를 강조하지만, 농촌의 생태· 문화에 대한 도시민의 욕구를 충족시키며 도시와 농촌의 공생을 도모하는 문화운동
- * FAO (유엔 식량농업기구)는 농촌이 식량생산 이외에도 다원적 가치를 지녔으며 이러한 공익적 기능이 미래사회를 좌우할 것이라고 규정

공공예술통한 도농교류

□ 농업·농촌 분야의 발전은 국가 지속 성장의 원동력

- 후진국이 공업발전을 통해 중진국까지 도약할 수는 있으나, 농업·농촌의 발전 없이 선진국이 되는 것은 불가능- 노벨상 수상자인 사이몬 쿠즈네츠

□ 최근 농촌 가치를 재인식하면서 농촌 희생을 위해 노력

- 도시민의 84.2%가 '지금까지도 중요했고, 앞으로도 중요할 것' 이라고 응답
- 외환위기 때 농업은 물가안정에 기여하고, 고용기회를 제공 사회 안전망 역할

공공예술을 통한 도농교류

□ 도농교류는 농촌의 가치 인식과 농촌의 어려움을 이해하는 것에서 시작

- 도농교류는 농촌과 도시가 상호 대등한 자세에서 교류의 파트너로 인정하고 상호 지속 가능한 발전 전략으로 가치 인정
- 농촌의 어려움이 농촌만의 문제가 아니라 도시민을 비롯한 국민 모두의 문제라는 인식의 확산을 통해 국가적 역량 강화

□ 농촌 다원적 기능 - 경제적 가치뿐만 아니라 공익적 가치가 부각

- '성장지상주의'의 탈피로 환경·여가·안전 등 새로운 가치에 대한 욕구가 높아 지면서, 농촌의 다원적 기능에 대한 관심이 증대
- 농촌이 공공에 제공하는 자연·환경적, 사회·문화적 편익 등의 가치가 새롭게 평가되면서 농촌의 공익적 가치에 주목

공공예술통한 도농교류

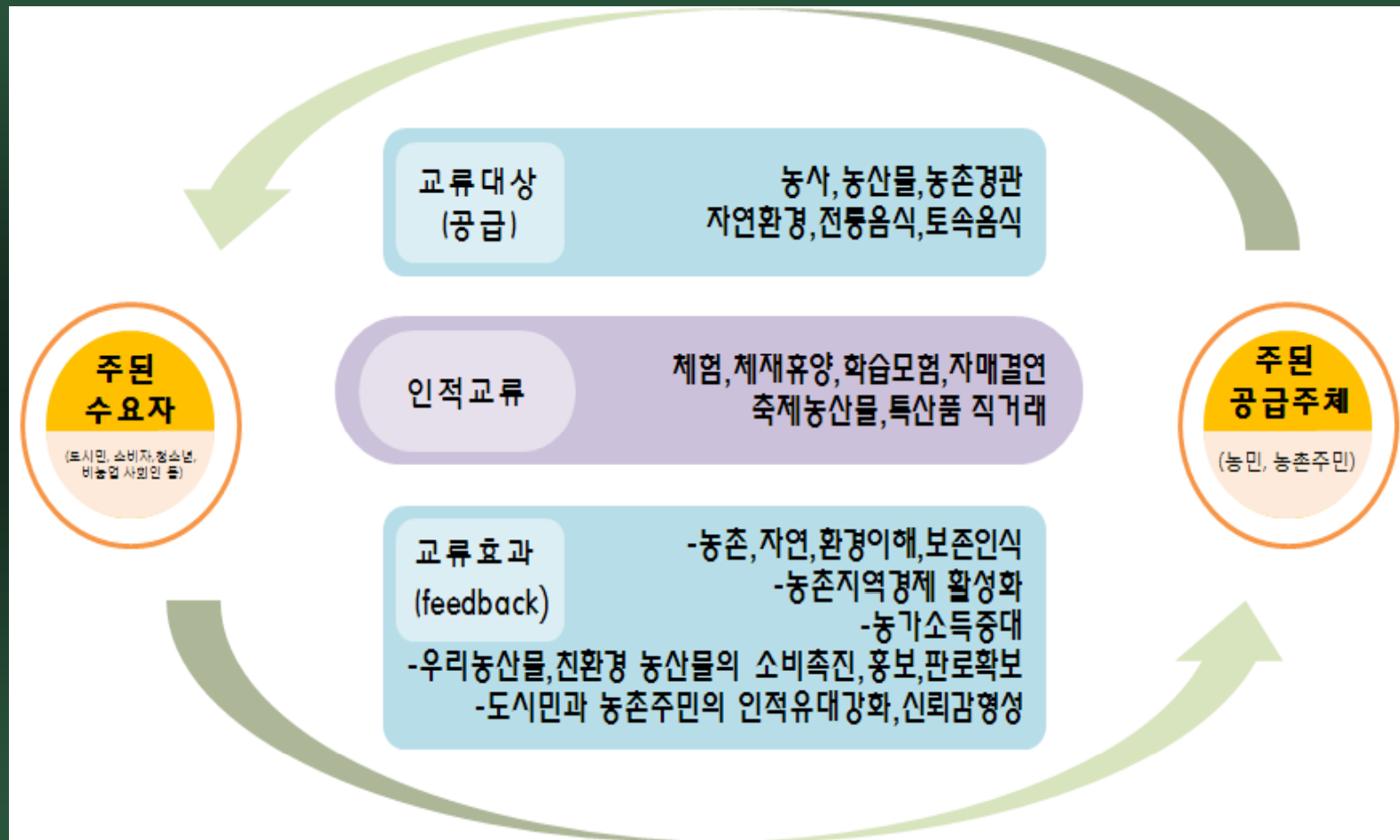
□ 도농교류란

- 도농교류(urban-rural interchange)는 사람, 물품, 서비스, 정보, 문화 등 여러 측면에서 도시와 농촌 간에 이루어지는 상호 작용으로 정의
- 도시와 농촌 간 신뢰를 바탕으로 하여 네트워크나 자매결연 등을 통해 상품·정보·서비스 등을 양방향적, 반복적, 지속적으로 교환되고 거래되는 과정을 의미
- 도농교류는 녹색관광, 농촌관광, 농촌체험 등 다양한 용어와 혼용되거나 비슷하게 이해되기도 하지만 보다 다양한 의미를 포함

“농촌의 신교류 창출을 위한 도농교류 활성화 방안”, 민승규 삼성경제연구소연구원

공공예술을 통한 도농교류

□ 도농교류의 구성요소

공공예술큐 통한 도농교류

□ 농업 · 농촌의 가치 변화

구 분	농경사회	산업사회	후기산업사회
특 성	전통적가치 : 소농적 가족 경제, 쌀 중심의 지급농업 공동체	근대적 가치 : 인구감소, 도시화, 시장경제 통합, 공 존적 경제관계 해체	탈근대적 가치 : 공생적 가 치추구 활동, 산업의 복잡 화
	삶을 위한 물질적 기초 생 활 문화의 토대	농촌의 경제적 가치 중심 농업에 공업적 논리 적용	농촌의 공익적 가치 주목

공공예술을 통한 도농교류

○ 대전시 용촌동 농촌 체험 문화마을 만들기

정방마을 시설위치도

마을 상징물

안내 유도사인

목공예

도자공예

마을외관 겸 복카페

예술단장-1

예술단장-2

예술단장-3

예술단장-4

예술단장-5

염색체험

도자체험

마을예술제

테크전망대

꽃그늘쉼터

갈대 숲 조성

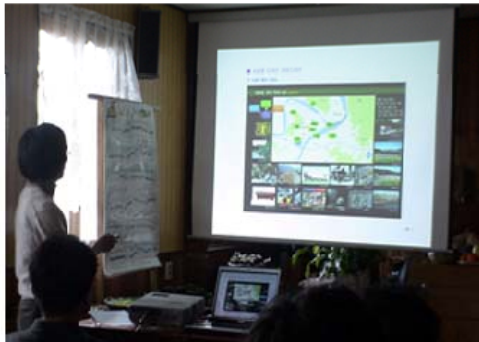
공공예술을 통한 도농교류

○ 대전시 용촌동 농촌 체험 문화마을 만들기/ 세미나 및 자문회의

- 도농교류와 농촌 활성화를 위한 방안 세미나

- 마을회의(주민설명회)

공공예술을 통한 도농교류

○ 대전시 용촌동 농촌 체험 문화마을 만들기 / 담장정비 사업

공공예술을 통한 도농교류

○ 대전시 용촌동 농촌 체험 문화마을 만들기 / 담장 및 시설 정비 사업

공공예술을 통한 도농교류

○ 농촌 체험 프로그램

역사·문화 체험프로그램

주 제	시 기	내 용
사진체험 (보물지도만들기)	계절별 1회	<ul style="list-style-type: none"> • 체험자들이 카메라를 들고 개인별로 주어진 과제를 가지고 마을 조사 • 주제는 토론을 통하여 개인별로 지도를 제작 또는 그룹별로 지도 제작 • 마을의 주민들이 직접 주제를 정해 마을을 조사하고 지도를 제작
야생화 압화 체험	계절별 1회	<ul style="list-style-type: none"> • 계절에 따른 야생화를 새롭게 발견할 수 있고 각자 들꽃이나 풀들의 의미부여
설치미술 체험	수시	<ul style="list-style-type: none"> • 주변에서 쉽게 얻을 수 있는 자연물, 인공물을 이용하여 주제를 정해 설치작품 제작
도자체험	수시	<ul style="list-style-type: none"> • 생활 속의 용품이나 개인적인 악세사리 등을 제작 또는 평판 위에 그림을 그려 제작
목공체험	수시	<ul style="list-style-type: none"> • 작은 대나무나 아카시아, 참나무 등의 나뭇줄을 이용하여 작은 곤충모양이나 악세사리 제작
염색체험	수시	<ul style="list-style-type: none"> • 우리 고유의 천연염색 방법을 이해하고 의복이나 손수건, 기타 생활용품 등에 직접 염색
그림동화제작체험	축제	<ul style="list-style-type: none"> • 마을의 특정 공간, 사물이나 주민의 인터뷰 혹은 역사나 전설을 이해하고 각자의 해석으로 동화를 제작
연극체험	축제	<ul style="list-style-type: none"> • 그룹별로 주제를 가지고 스토리를 만들어 직접 시나리오를 쓰고 역할을 분담하여 공연
천연색소 채집체험	축제	<ul style="list-style-type: none"> • 자연의 식물과 광물에서 천연적인 색소를 채집하는 방법을 배우고 그림을 그림

자연·생태 체험프로그램

월	주 제	내 용
3월	물오름달 (오리엔테이션)	<ul style="list-style-type: none"> • 활동소개, 참가자 인사나누기 • 담길 따라 동네한바퀴 • 우리 몸에 좋은 우리 음식 • 정방이 숨은 보물찾기- 지렁놀이, 지도와 실마리 카드 • 생명의 닥네임 갖기
4월	잎새달 (봄 숲 체험)	<ul style="list-style-type: none"> • 숲 체험- 봄꽃탐사, 나무와 풀들의 봄맞이 • 풀잎 손수건 만들기- 탁본뜨기 • 우리몸에 좋은 우리 음식 • 감자 심기
5월	푸른달 (모내기체험)	<ul style="list-style-type: none"> • 농사체험- 모내기 (경운기 농기계 체험) • 우리 몸에 좋은 우리 음식
6월	누리달 (수확체험)	<ul style="list-style-type: none"> • 정방이 마을 구경하기 • 농사체험 - 감자 수확하기 • 신나는 마당놀이- 말타기, 구슬치기, 꼬마야꼬마야
7월	견우직녀달 (물고기탐사)	<ul style="list-style-type: none"> • 마을 냇가에서 물고기 잡기 • 옥수수 따기 • 토속음식 만들기 - 옥수수찌기
8월	타오름달 (문화유산견학)	<ul style="list-style-type: none"> • 마을문화, 유래 찾기 • 우리 몸에 좋은 우리 음식 • 냇가에서 수중축구
9월	열매달 (가을)	<ul style="list-style-type: none"> • 농촌체험 고추 따기 • 우리 몸에 좋은 우리 음식 • 허수아비 만들기
10월	하늘연달 (수확체험)	<ul style="list-style-type: none"> • 풍년을 기뻐해요- 벼수확, 탈곡, 방아찧기 • 우리 몸에 좋은 우리 음식 • 전통놀이 - 널뛰기, 투우, 비석치기, 굴렁쇠
11월	미름달	<ul style="list-style-type: none"> • 겨울 숲과 인사해요- 겨울눈, 수피, 가지 등 관찰 • 야생동물 흔적찾기 • 우리 몸에 좋은 우리 음식-고구마 굽기
12월	매듭달 (연날리기)	<ul style="list-style-type: none"> • 연만들기 • 활할~연날리기 • 우리 몸에 좋은 우리 음식

공공미술의 가치

- 단순한 재생사업에 새로운 가치를 하나 더 부여
- 그 가치가 완전히 새로운 삶의 지형으로 지역을 변화
- 공공예술의 가능성은 다른 사회 장르가 감당할 수 없는 부문

공공미술의 가치

- 단순한 재생사업에 새로운 가치를 하나 더 부여
- 그 가치가 완전히 새로운 삶의 지형으로 지역을 변화
- 공공예술의 가능성은 다른 사회 장르가 감당할 수 없는 부문

공공미술 확장을 위한 공공미술을 실천 주체들의 자세

- 주민, 시민의 이야기에 귀 기울이기 보다 적극적으로 접근
- 주민, 시민을 위한 공공미술이 아니라 그들과 함께 하는 참여
- 공공미술의 성공 열쇠는 결국 주민들의 의사를 얼마나 신중하게 듣고 그것을 어떻게 함께 구현해 가느냐에 따라 성공을 기대할 수 있고 지속 가능성을 담보할 수 있을 것

**‘사람 살기 좋은 공간’을 만들어 간다는 것은,
시인이 詩를 짓듯 사람들이 쾌적한 환경에서
문화적 감흥을 느끼고, 꿈을 꾸고, 살아가는
삶의 풍경(life-scape)을 가꾸어 가는 것**

