

제4회 서울 국제축제기획자 네트워킹세미나

The 4th Seoul International Networking Seminar for Festival Organizers(SINSFO)

창조도시의 미래와 축제

River, Festivity and Future of Asian Creative Cities

3개년 연속 주제 : 페스티벌 생존전략, 문화거버넌스 구축

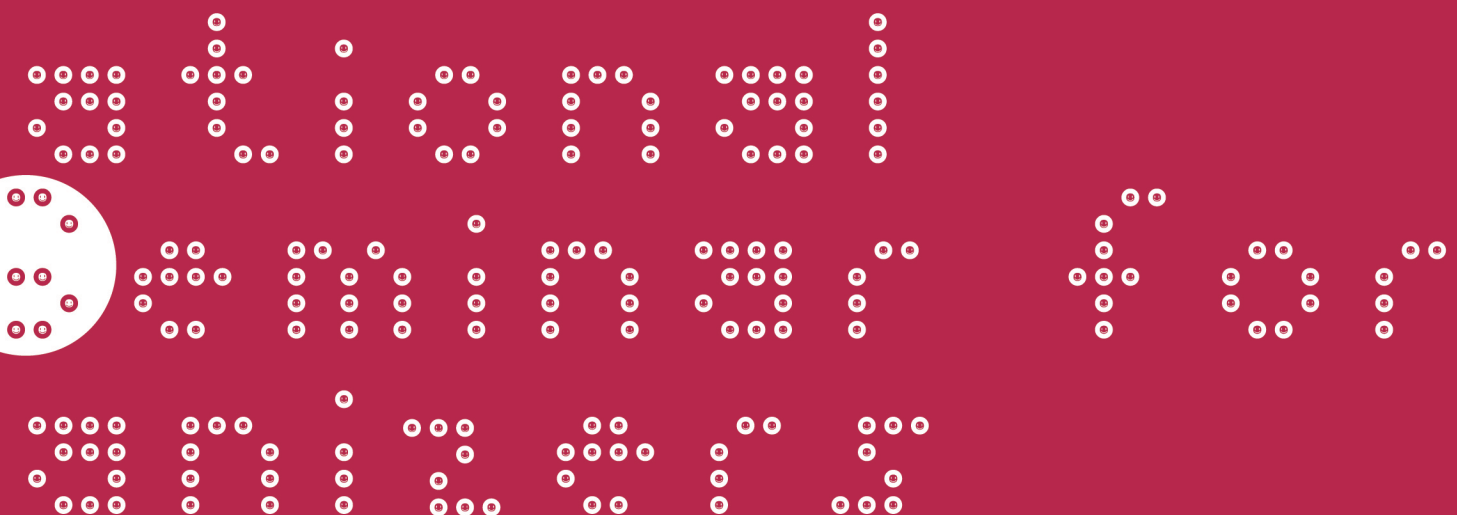
The Vision 'From Festival to Cultural Governance' continued since 2006

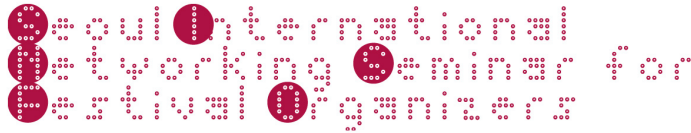
주최 / 주관 서울문화재단 <http://www.sfac.or.kr>

후원 서울특별시, 주한호주대사관, 호한재단

협력 서울국제공연예술제, 서울연극제, 시댄스

연계행사 하이서울페스티벌, 서울스프링실내악축제

The 4th Seoul International Networking Seminar
for Festival Organizers 2007
제4회 서울 국제축제기획자 네트워킹세미나

"From Festival to Cultural Governance"
페스티벌 운영과 문화거버넌스 구축

River, Festivity and Future of Asian Creative Cities
창조도시의 미래와 축제

2007. 05. 02(수) ▶ 04(금)

주최/주관 서울문화재단 Seoul Foundation for Arts and Culture

후원 서울특별시 Seoul Metropolitan Government
주한호주대사관 Embassy of Australia
호한재단 Australia-Korea Foundation

협력 서울국제공연예술제 Seoul Performing Arts Festival
서울연극제 Seoul Theatre Festival
서울세계무용축제 SIDance

연계행사 하이서울페스티벌 Hi-Seoul Festival
서울스프링실내악축제 Seoul Spring Festival of Chamber Music

목차

c o n t e n t s

신스폰 개요 Outline of SINSFO 2007	03
세미나 일정 Program of Seminar	05
환영사 Welcoming Address	09
개회사 Introduction	13
SESSION I	21
● 연사 발표자료, 약력 및 조직	43
Speech Manuscripts & Speaker Biographies and Organizations	
● 토론자 약력 및 조직	77
Panel Biographies and Organizations	
SESSION II	103
● 연사 발표자료, 약력 및 조직	129
Speech Manuscripts & Speaker Biographies and Organizations	
● 토론자 약력 및 조직	185
Panel Biographies and Organizations	
서울문화재단 소개	200
Introduction of Seoul Foundation for Arts and Culture	

● Program

Date	Time	Programs	Note
5.2(Wed)	9:00-11:30	Festival Site Tour	Visit & evaluate Hi Seoul Festival Program
	13:30-14:30	Palace Visit	Gyeonghuigung(Palace) Tour (experience palace etc.)
	15:00-17:00	Showcase at Sadari Art Center	SEOUL THEATER FESTIVAL: Affiliate programs of organized by The Seoul Theater Association
	19:30-21:30	Festival Tour	Several choices are provided
5.3(Thu)	10:00-12:30	Workshop I	Speaker: Simon Evans Coordinator: Min-geun Oh
	11:00-13:00	Festival Talk	2nd floor Lounge, Somerset Palace
	15:00-17:30	Workshop II	Speaker: Robyn Archer Coordinator: Jae-yeon Joo
	19:30-21:30	Festival Tour	Several choices are provided
5.4(Fri)	9:30-12:00	Seminar I	Key Note Speech(Simon Evans), Presentations(Tan Tarn How, Tisa Ho, Masatoshi An), Topic Discussion(All)
	14:00-18:00	Seminar II	Key Note Speech(Robyn Archer), Presentations(Adrian Evans, Ilka&Andreas Ruby, Keizo Maeda, Kyu won Kim), Topic Discussion(All)
	19:00-21:00	Closing Party	Jupiter Hall, 63 City Building (Touch the Sky, 58th Fl., Main Building)
5.5(Sat)	9:00-11:00	Evaluation Meeting SINSFO Observers	Board Room, Somerset Palace Coordinator: Sae-june Kim, Myung-jae Moon

● 주요 일정

구 분	시 간	행사명	비 고
5.2(수)	9:00-11:30	신스포 테마 투어	하이서울 축제 참관; 한강
	13:30-14:30	고궁 축제 참관	가회동 근처 운현궁 혹은 경희궁
	15:00-17:00	쇼케이스	대학로 사다리아트센터 5개의 쇼케이스 공연 (퓨전국악, 무용, 마임, 비보이, 인형극)
	19:30-21:30	페스티벌 투어	서울스프링실내악축제 및 서울연극제, 외부공연 중 선택 관람
5.3(목)	10:00-12:30	워크숍 1	연사: 사이먼 에반스, 코디네이터: 오민근
	11:00-13:00	페스티벌 토크	장소: 서머셋펠리스 라운지 (2층)
	15:00-17:30	워크숍 2	연사: 로빈 아처 코디네이터: 주재연
	19:30-21:30	페스티벌 투어	서울스프링실내악축제 및 서울연극제, 외부공연 중 선택 관람
5.4(금)	09:00-9:30	등록	장소: 63City 코스모스홀 3층
	9:30-12:00	세미나 1	기조 연설(사이먼 에반스), 기조 발제(탄 타른하우, 티사 호, 마사토시 안) 및 토론 (연사들 함께)
	14:00-18:00	세미나 2	기조 연설(로빈 아처), 기조 발제(아드리안 에반스, 일카 앤 안드레아스 루비, 케이조 마에다, 김규원) 및 토론 (연사들 함께)
	19:00-21:00	폐막연	장소: 63City 슈퍼터 홀 58층
5.5(토)	9:00-11:00	신스포 읍저버 평가회의	장소: 서머셋 펠리스 Board Room 코디네이터: 김세준, 문명재 교수

● Program of Seminar

SESSION I

Future of Cultural Creative city 문화적 창조 도시의 미래와 축제

Key Note Speech

기조연설

Celebrating Places: Locality in a Globalised World

Simon Evans

창조도시의 지역적 이해와 접근

사이먼 에반스

1. Creativity, Creative Industries and Creative Environments: Lessons from Five East Asian Cities

Tan Tam How

창조성, 창조적 산업과 창조적 환경들:

아시아 5개 창조도시 연구 성과 발표 - 싱가포르, 대만, 홍콩, 베이징, 서울

탄 타른 하우

2. An Arts Festival in Asia's world city : the Hong Kong experience

Tisa Ho

아시아 세계 도시에서의 예술축제: 홍콩의 사례

티사 호

3. Accessible and Walk-able Waterfront case examples of Waterfront development in Tokyo

Masatoshi An

동경 수변공간의 변화 사례

마사토시 안

Topic Discussion 주제토론

How Asia cities prepare for creative city age?

문화적 창조도시 시대에 대한 아시아의 준비

Moderator : Simon Evans, Director and founder, Creative Clusters Ltd.

사회자 : 사이먼 에반스, 크리에이티브 클러스터 사 대표

Panels : Tan Tarn How, Senior Research Fellow, Institute of Policy Studies

토론자 : 탄 타른 하우, 싱가포르 국립정책연구원 책임연구원

Tisa Ho, Executive Director, Hong Kong Arts Festival

티사 호, 홍콩 국제 예술제 총감독

Masatoshi An, Representative Member of the Board &

Executive Vice President, Nikken Sekkei Ltd.

마사토시 안, 일본 Nikken Sekkei 사 부사장

Churl-Jin Suk , Chief Policy Designer, Seoul Metropolitan Government

석철진, 서울시 정책전문관

Sang-oh Lim, Professor, Sang-Ji University

임상오, 상지대학교 경제학과 교수

Pius Knüsel, Director, Pro Helvetia

피우스 크누셀, 스위스 Pro Helvetia 위원장

Justin Macdonnell, Artistic Director,

Carnival Center for the Performing Arts

저스틴 맥도넬, 미국 마이애미 카니발 공연예술센터 예술 감독

● Program of Seminar

SESSION II

강을 중심으로 한 문화적 창조도시의 축제 Cultural Creative City's Festivity focusing on River

Key Note Speech

기조연설

Celebrating 'place'

: How Arts Festivals can play a role in the development
of the Creative City Profile

Robyn Archer

도시의 창조성 발전에 미치는 예술축제의 역할

로빈 아처

4. "Thames Festival " - London Celebrates its River

Adrian Evans

런던 템즈 강 축제를 통한 도시가치의 발견

아드리안 에반스

5. Relation of Architecture, City and Festivals : Urban Beach

Ilka& Andreas Ruby

건축, 도시, 그리고 축제와의 관계: 도심 해변

일카& 안드레아스 루비

6. Japanese Festivals and Tokyo, City of Creativity

Keizo Maeda

일본 축제와 창조도시 동경

케이조 마에다

7. New Roles and Functions of Cultural City based on Festivity

Kyu Won Kim

축제성을 통한 문화도시의 새로운 역할과 기능

김규원

Topic Discussion 주제토론

Future of Seoul, suggestions of festival
management and direction of creative city formation
regarding natural surroundings,
- such as river, waterfront, forests

강 환경 및 생태를 활용한 축제와 창조도시 서울의 미래

**Moderator : Robyn Archer, Advisory consultant to Brighton and Mildura Festivals
and Western Australia's Events Corporation**

사회자 : 로빈 아처, 영국 브라이튼, 밀투라 축제, 서 호주 축제 조직 자문 컨설턴트

Panels : Adrian Evans, Director, The Mayor's Thames River Festival

토론자 : 아드리안 에반스, 영국 템즈 강 축제 총감독

Ilka& Andreas Ruby, Director, Text Bild

일카& 안드레아스 루비, 텍스트빌트 사 공동대표

Keizo Maeda, Creative Director and Executive Producer, Conversation & Company Ltd.

케이조 마에다, 예술감독 및 제작자, 컨버세이션 앤 컴퍼니 사

Kyu Won Kim, Senior research fellow, Korea Culture and Tourism Institute

김규원, 한국문화관광정책연구원 책임연구원

Chul-lee Kim, Artistic Director, Seoul Performing Arts Festival

김철리, 서울국제공연예술제 예술감독

Joséphine Markovits, Artistic Director, Paris Autumn Festival

조세핀 마르코비츠, 파리 가을축제 예술감독

Lieven Bertels, Artistic Coordinator, Holland Festival

리에벤 베르텔스, 홀란드 페스티벌 예술 코디네이터

● Welcoming Address

Turning Life into Festivals, Making Festivals a Part of Life: Building Creative City of Seoul

The "Hi Seoul Festival" marks the 5th anniversary in 2007. It has been held every May starting in 2003 building on the excitement of the 2002 World Cup. In particular, under the theme of "Miracle Seoul," this year's festival unites tradition and future adorned with colorful events centered on the Han River, Bukchon and the Seoul Square. I truly welcome festival organizers and performance & art experts to the very place of the Seoul festival.

Since its inception, the Seoul Foundation for Arts and Culture has organized the international event named Seoul International Networking Seminar for Festival Organizers or SINSFO, which is the fourth year in 2007, under the mission that festival organizers around the world get together to share ideas on how to develop urban festivals.

In particular, SINSFO 2007 is currently in the second year of the three-year plan under the title of "From Festival to Cultural Governance." With the theme of "River, Festivity and Asian Creative Cities," the global seminar invites well-known experts to have in-depth discussions on architectural, environmental and cultural approaches to "Creative City", which is a hot topic around the world.

SINSFO, which is originally held every October, is advanced to May this year so that participants can enjoy the Seoul Festival and join the tour programs as well as workshops.

Though it is scheduled only for three days from May 2nd to 4th, SINSFO will be a great opportunity to enjoy the fantastic festival where "river" and "humans" join together, turning life into

festival. I hope to be greeted with a wonderful world, which makes me realize things that I have not known and to cherish dream that I have not had before. I would like to once again express my gratitude to the participants at home and aboard.

SINSFO, which is originally held every October, is advanced to May this year so that participants can enjoy the Seoul Festival and join the tour programs as well as workshops.

Though it is scheduled only for three days from May 2nd to 4th, SINSFO will be a great opportunity to enjoy the fantastic festival where "river" and "humans" join together, turning life into festival. I hope to be greeted with a wonderful world, which makes me realize things that I have not known and to cherish dream that I have not had before. I would like to once again express my gratitude to the participants at home and aboard.

Ho-sang Ahn

CEO, Seoul Foundation for Arts and Culture

● 환 영 사

삶을 축제로, 축제를 삶 속으로 ~

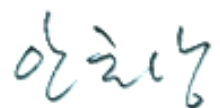
우리가 사는 도시 서울의 창조성 만들기

‘대한민국’ 2002년 월드컵의 열기를 이어 2003년부터 매년 5월에 개최된 하이 서울 페스티벌이 어느덧 5회째를 맞이했습니다. 특히나 올해는 전통과 미래가 하나 되는 미라클 서울을 주제로 삼아 서울의 한강과 북촌일대, 그리고 서울광장을 중심으로 다양하게 펼쳐집니다. 바로 그 축제의 현장, 서울에 오신 세계 축제 및 공연예술 전문가 여러분들을 진심으로 환영합니다.

서울문화재단은 설립 초기부터 도시의 축제발전을 위해 축제하는 사람들이 범세계적으로 모여야 한다는 미션 아래 SINSFO-‘서울 국제축제기획자 네트워크 세미나’라는 이름의 국제행사를 기획, 올해로 4회 째 해오고 있습니다. 특히 SINSFO 2007은 "페스티벌 생존 전략, 문화거버넌스 구축(From Festival to Cultural Governance)"이라는 3개년 계획의 두 번째 해로, 전 세계적으로 화두가 되고 있는 "창조도시의 미래와 축제 (River, Festivity and Asian Creative Cities)"를 주제로 삼아 각 나라의 우수한 전문가를 초청, ‘창조도시’를 테마로 한 건축, 환경, 문화적 차원의 접근과 심층적 논의를 나누고자 합니다.

아울러 매년 10월에 행해져 온 행사 기간을 올해는 하이 서울 축제기간인 5월로 옮겨 축제 현장과 프로그램을 연계하는 투어와 워크숍프로그램을 병행함으로써 축제 현장과의 살아있는 소통을 시도하고 있습니다. 5월 2일부터 4일까지 비록 짧은 시간이지만, 오신 분들 모두가 세상 속의 ‘강’과 ‘사람’이 함께 어울려 삶을 축제로 만드는 아름다운 꿈을 꾸어 보시기 바랍니다. 미처 몰랐던 것을 새롭게 깨우쳐주고 미처 꿈꾸지 못했던 것을 꿈꾸게 해주는 멋진 세계와 만날 수 있기를 기대합니다. 참여해 주신 국내외 모든 분들에게 거듭 고마움을 전합니다.

서울문화재단 대표이사

● Introduction

“River, Festivity and Future of Asian Creative Cities”

Toward Cultural Governance and Festivals
Opening the Future of Creative City

Byung-seok Chae, Policy Advisor
Seoul Foundation for Arts and Culture

개회사
SINSFO 2007 경과보고 및 주제 해설

창조도시의 미래를 열어줄
축제와 문화거버넌스를 지향하며

채병석
서울문화재단 정책보좌관

● Introduction

Toward Cultural Governance and Festivals

Opening the Future of Creative City

Byung-seok Chae, Policy Advisor

chaeps@seoul.go.kr

Seoul International Networking Seminar for Festival Organizers or SINSFO is an international seminar held in Seoul, South Korea, to strengthen networking among festival organizers. We hope that the event serves as a venue for festival organizers across the world to have in-depth discussions and exchange of views here in Seoul.

This year, 260 people from all over Korea have already applied for the event online with 28 overseas participants from 12 countries.

I believe SINSFO is full of fascinating concepts during the 3-day run. On the first day, theme tours are scheduled for participants to attend Seoul festivals and enjoy the city's culture. On the second day, they will join the main workshops where they can promote networking. The seminar will wrap up with serious discussions on major issues.

Now, SINSFO has become the venue for "festivals", where festival organizers at home and abroad come together every year to discuss current challenges and future tasks. The event also reminds us that the ancient "symposium" has been translated into the modern "festival" through diverse networking events and seminars.

As I met with experts on culture/administration, festivals, international exchange, architecture and environment who are appointed to the executive committee of this year's SINSFO to discuss the

---

theme and format, I felt that the event is quite enticing. Members of the committee have been actively involved in many activities aside from their official gatherings. Their efforts are based on voluntary participation as opposed to those seen in advisory meetings during my career in the public sector. I also feel that the topic itself, Creative City and Festivals, does appeal to professionals in various fields who have seriously taken into consideration the city and urban dwellers.

The Seoul Foundation for Arts and Culture, where I work, arranges the 4th SINSFO to discuss the critical topic of opening festivals as a part of the concept of Creative City and cultural governance by bringing together cultural administrators, government officials, festival organizers and scholars. I firmly believe that the seminar will be a good opportunity to enhance networking among festival organizers and build cultural governance through cooperation. In addition, the sessions and workshops will be another chance to understand the concept and true meaning of both building Creative City and holding festivals and to have in-depth discussions on how to realize culture-based Creative City.

This year, we are honored to have world-renowned speakers here at SINSFO. Simon Evans, who is now working as director of Creative Clusters with a long experience in the cultural industry and creative industrial activities of cities, will deliver the keynote speech on how to understand the concept of cluster in the context of economy and culture and what strategies are successfully used to apply the concept. The next speaker will be Tan Tarn How, who will present his research outcome on Asia's five creative cities – in his view, they include Hong Kong, Singapore, Beijing, Taiwan and Seoul. Tisa Ho, executive director of Hong Kong Art Festival, is going to stress the role of artists and artistic works as the condition for becoming a creative global city based on his hands-on experience in creative arts and from the Asian viewpoint.

On the other hand, Masatoshi An, Executive Vice President of Nikken Sekkei, Japan's largest independent planning/architectural/engineering consulting firm, will show us the case study of creative city conversion through various projects that aims to change the landscape of Japan. Simon Evans will moderate and chair the first session of the seminar on how to approach and understand the topic of the Creative City in Asia under the theme of Asia's preparation for the era of the Creative Cultural City. Starting with a briefing on Seoul's plan for Creative City by Chul-jin Seok, Chief policy designer to the City of Seoul, Sang-oh Lim, professor of Sang-ji University, Pius Kn sel, director of Pro Helvetia, and Justin Macdonnell, artistic director of Miami Performing Arts Center as well as all speakers will be present.

The second session will begin with an impressive speech made by Robyn Archer, the globally prominent festival director, who successfully directed various festivals and will introduce how the festival of "Ten days on the island of Tasmania" was created by making use of local areas in Australia. It is followed by director Adrian Evans who will explain how Thames festival in London, similar to Korea's "Hi Seoul Festival", has altered the lives of local residents.

In addition, Ilka and Andreas Ruby will give unique insight into a mix of architecture and festival. Following Executive producer Keizo Maeda's talk on Japan's Saitama Festival and the Metropolis of Tokyo, Kyu-won Kim, senior research fellow of Korea Culture and Tourism Institute, will speak about Seoul's festivals and the possibility of building Cultural Creative City.

The panel discussion of the session will be moderated and chaired by Robyn Archer under the theme of "Festivals using river, environment and ecosystem and Creative City, Seoul's Future." The panel will attract the participation from all speakers, director Chul-ri Kim of Seoul Performance & Art Festival, artistic director Josphine Markovits organizing the Paris Autumn Festival as well as artistic coordinator Lieven Bertels of the Holland Festival.

Hopefully, SINSFO will be an opportunity to discover the significance of best practices overseas and listen to suggestions for Seoul. I am confident that the 2007 SINSFO will be a turning point in the perception that building and appreciating the Creative City based on culture and festival is the most important starting point through many presentations and detailed discussions. This annual event will not end up as a one-off event, but last until we build a happy community where residents can live that is culturally enriched, environmentally clean and economically prosperous. I firmly believe that the seminar will be an important gathering to make commitments and find a way to pass greater, better and more beautiful cities to the next generation than before.

I would like to ask you to continue to pay steady attention to what SINSFO has achieved during four years and to the three-year plan under the theme of "Festival and Cultural Governance," focusing on "Urban Regeneration" in 2006, "Creative City" this year and "Sustainability of Festivals" next year. Furthermore, I hope that everyone including the festival organizers who gather here will join our efforts to complete a three-year plan of the 5th SINSFO. I also expect to find useful tasks through serious and open discussions. Thank you.

● 개 회 사

창조도시의 미래를 열어줄 축제와 문화거버넌스를 지향하며

채병석, 서울문화재단 정책보좌관

신스포는 서울에서 열리는 축제기획자들의 네트워킹을 위한 국제 세미나입니다. 즉, 전 세계 축제기획자들과 고민을 나누는 곳이 서울이고, 이곳이 여러분의 활동의 장이 되길 바라는 행사입니다. 올해에는 12개국 28명의 외국인 참여자들과 함께, 국내적으로는 이미 260여분이 온라인상으로 등록을 했는데, 이 규모는 가히 전국적이라 할 수 있습니다.

신스포는 여러 가지 흥미로운 컨셉으로 만들어질 행사라고 생각합니다. 3일 중 첫째 날은 서울의 축제와 문화적 면모를 확인해볼 수 있는 테마투어에 참여하고, 두 번째 날은 실질적인 워크숍을 통해 현장과의 결속감을 추구하며, 세 번째 날은 진지하고도 거대한 주제에 대해 함께 고민해보는 순서로 배치되어 있습니다. 이제 신스포는 1년에 한번 국내외의 많은 축제기획자들이 함께 모여 현재의 고민과 미래의 과제를 나누는 '축제'의 장이 되어가고 있습니다. 다양한 네트워킹 행사와 깊이 있는 세미나를 통해 고대 '심포지엄'이 우리에게 '향연'으로 번역된다는 사실을 상기하게 됩니다.

올해 신스포 실행위원으로 위촉되신 문화 행정 분야, 축제분야, 국제교류 분야, 건축·환경 분야의 전문가들을 만나 신스포의 주제와 형식에 대해 함께 고민해보면서 이 행사가 참 묘한 매력이 있구나 하고 빠져드는 것을 느꼈습니다. 공식적인 실행위원회 회의와는 별도로 행사 준비에 수반되는 다양한 숙제들에 대한 위원들의 적극적인 활동은 공식 생활을 통해 흔히 보아왔던 자문회의들과는 질적으로 다른 자발적인 참여를 이끌어 내고 있었고, 그 저변에는 도시와 도시인의 삶을 고민하고 있는 다양한 분야의 전문가들에게 창조도시와 축제라는 화두 자체가 발산하는 매력이 있지 않았나 싶습니다.

저희 서울문화재단은 문화단체, 정부, 축제관계자, 그리고 학계가 다함께 창조도시라는 개념 속에서의 축제 운영 그리고 이를 위한 문화거버넌스라는 중요한 주제를 다루기 위하여 네 번째 SINSFO를 마련하였습니다. 이 세미나는 축제관계자들 간의 네트워킹을 강화하는 중요한 계기가 될 뿐만 아니라 협력적 문화거버넌스 구축을 위한 중요한 장이 될 것입니다. 준비된 여러 가지 세션과 워크숍을 통하여 창조도시 그리고 축제 운영의 개념과 본질을 이해하고, 문화 기반의 창조 도시를 구현하기 위한 다양한 접근법에 대해서도 깊은 논의를 하고자 합니다.

SINSFO는 영광스럽게도 세계적으로 훌륭한 발표자분들을 모시게 되었습니다.

오랫동안 문화산업 및 도시의 창조 산업 활동에 중사해 오신 크리에이티브 클러스터스 사 사이먼 에반스 대표는 기

조연설을 통해 클러스터 개념의 경제적, 문화적 이해방식과 이를 적용한 지역들의 성공적 전략들을 소개할 것입니다.

이어 최근 홍콩, 싱가포르, 북경, 대만, 서울을 아시아의 5개 창조도시로 보고, 이를 연구한 바 있는 탄 타른 하우씨가 연구결과와 함께 성찰 과정을 소개해주실 것이며, 홍콩아트페스티벌의 티사 호 감독은 오랜 예술 창작 실무경험과 아시아적 관점으로 창조적 세계도시의 요건으로서 예술가, 예술 활동에 대한 역할을 강조해주실 것입니다.

한편, 일본 굴지의 조경회사 니켄 세케이사의 부대표이신 마사토시 안 씨께서는 일본의 다양한 경관 변화 프로젝트를 통한 도시의 창조적 전환의 사례를 소개해주실 것입니다.

사이먼 에반스 씨는 1부 토론 좌장으로써 토론의 사회 역시 맡아, 문화적 창조도시 시대에 대한 아시아의 준비라는 주제로 아시아 지역 및 서울에서 창조도시라는 화두를 어떻게 접근하고 이해할 것인가를 함께 고민해주실 것이며, 이 토론에는 서울시 석철진 정책 전문관의 서울시 창의 도시 계획에 대한 짧은 브리핑을 필두로, 발표자 전원과 더불어, 임상오 상지대 교수, 스위스 문화기금 프로헬베티아(Prohelvetia)의 피우스 크뉘셀 감독, 미국 마이애미 공연 예술센터의 저스틴 맥도넬 예술 감독께서 함께 참여해 주실 것입니다.

2부는 세계적 축제 전문가로서 다양한 축제를 성공시킨 로빈 아처 여사의 호주 “타스마니아에서의 열흘”이라는 축제가 어떻게 지역을 활용하여 만들어지는가에 대한 감동적인 연설을 통해 시작될 것입니다. 이에 이어 여러모로 한강의 하이 서울 페스티벌과 유사함을 보이고 있는 런던 템즈 강 페스티벌이 런던 지역 주민들의 삶을 어떻게 바꾸었는지를 아드리안 에반스 감독이 설명해 주실 것입니다.

한편 일카와 안드레아스 루비 부부의 발표는 건축과 축제를 결합한 독특한 성찰을 보여줄 것입니다. 일본 사이타마 축제와 거대 도시 동경에 대한 문화기획자 케이조 마에다 씨의 발표에 이은 한국문화정책연구원 김규원 박사의 발표는 서울의 축제와 문화적 창조도시 형성에 대한 가능성을 성찰해 주실 예정으로 뜨거운 2부 토론회를 기대하게 합니다.

역시 좌장 겸 사회를 맡아준 로빈 아처 여사의 진행으로 진행될 2부 토론회는 “강 환경 및 생태를 활용한 축제와 창조도시, 서울의 미래” 를 주제로 1, 2부 발제자 전체 및 서울공연예술축제의 김철리 감독님, 파리가을축제의 조세핀 마르코비츠 예술 감독님 그리고 홀랜드 축제의 리에벤 베르텔 음악감독님이 함께 토론에 참여해주실 것입니다.

이번 SINSFO에서는 외국사례를 통해서 많은 함의를 발견함과 동시에 서울에 대한 여러 가지 제안을 듣는 자리가 되었으면 합니다. 참여하신 여러분의 발표와 깊은 논의를 통하여 2007년도 SINSFO는 문화와 축제를 통한 창조 도시의 달성과 이해야말로 가장 중요한 시작이라는 인식의 전환점이 되리라고 확신합니다. 이 회의는 일회적인 만남으로 끝나는 것이 아니라, 문화적으로 풍성하고 환경적으로 깨끗하고 경제적으로 풍요롭고 개인적으로 행복한 지역 사회를 만들기까지 계속될 것입니다. 이 세미나를 통하여 우리는 물려받은 도시들을 더욱 더 위대하고, 훌륭하고, 아름답게 만들어 다음세대에게 물려줄 것을 새로이 다짐하고 그 방법을 찾아내는 중요한 시간이 될 것이라 믿습니다.

비록 지금은 4회이지만, “축제와 문화거버넌스” 라는 주제로 3개년 계획을 세우고, 2006년에는 “도시재생” , 2007년 올해에는 “창조도시” 그리고 마지막으로 “축제의 지속가능성” 에 대한 심도 깊은 고민을 하겠다는 신스포의 진지한 행렬에 꾸준한 관심 부탁드립니다. 여기 모이신 많은 축제 관계자분들과 더불어 제5회 신스포의 3개년 계획을 완성하기까지 모두 함께 고민해주실 것을 기대합니다. 오늘 신스포 본 세미나에서 진지하고 자유로운 토론, 그리고 지금 이곳에서 우리가 할 수 있는 유용한 과제들을 찾게 되길 바라는 바입니다.

감사합니다.

● SESSION | – Key Note Speech 기초연설

Future of Cultural Creative City

문화적 창조 도시의 미래와 축제

Celebrating Places: Locality in a Globalised World

Simon Evans
Director and founder, Creative Clusters Ltd.

창조도시의 지역적 이해와 접근

사이먼 에반스
크리에이티브 클러스터 대표

Celebrating Places: Locality in a Globalised World

Simon Evans

Culture as a Driver of Economic Development

In preparation for this talk I did a Google search for places that are using culture for economic development. From the first 150 search results, I counted 48 towns and cities in the UK alone that are actively developing a cultural district.

The UK's Creative Economy Programme aims to make Britain the "world's creative hub", New York's mayor has announced new support for cultural enterprises, and Beijing's 11th Five Year Plan has far-reaching policies for cultural and creative industries.

Governments across the world have declared that culture is central to their development and identity: Finland, Taiwan, New Zealand, the Netherlands, Portugal, Brazil, South Africa, Australia, Germany, Hungary, Ireland, India, Palestine, Poland, Hong Kong, and in the USA, many states and cities.

Tasmania's citizens feel Tasmania has a special link with the arts, and the waterfront is Hobart's cultural heart. A politician in Jamaica said: "Sugar days are done, banana days are done but in this globalised world, our culture is what sells us and we have to begin to look at it as a business."

Abu Dhabi

Last year the government of Abu Dhabi announced that it is investing \$2.7bn into an island development called Saadiyat (Island of Happiness in Arabic). Saadiyat will house 150,000 residents and will be connected to Abu Dhabi via two ten-lane causeways.

It includes a 670-acre cultural district with a contemporary art gallery by Frank Gehry, a classical museum by Jean Nouvel, a performing arts centre by Zaha Hadid, a maritime museum by Tadao Ando. Each one of these buildings will cost hundreds of millions of dollars.

The press release continues:

"Saadiyat Island's Cultural District will also feature a Biennale Park and 19 international pavilions which will be criss-crossed by a 1.5 kilometer long navigable canal.

The 19 pavilions, which will host a range of art and cultural events and activities, will be designed by some of today's leading architects" – from the UAE, Russia, USA, UK, China and Korea.

Abu Dhabi does not have an orchestra. It doesn't have a string quartet. There are no significant art collections and no theatre performers.

And so these projects are all being developed in partnership with organizations like the Louvre, the Guggenheim, who will supply the content for these buildings and along the way earn many millions of dollars in fees.

"The long-term plans also include the development of a creative campus of graduate schools in the fine arts within Saadiyat Island's Cultural District. These will be devoted to art, architecture, music and drama. Special attention will also be given to developing educational outreach programmes for the youth of the entire Gulf region."

The proposed partner for this is Yale University.

Culture as Infrastructure

What is so different about this?

The wealthy have always put their surplus money into ostentatious displays of culture, from Cleopatra to Carnegie. Is this any different from that? I believe that it is.

The press release ends with these words:

"Abu Dhabi has an estimated 9,2 per cent of the world's proven oil reserves and four per cent of its total proven natural gas reserves. The emirate has a per capita income of \$46,185 – the highest in the world. Realizing the challenges posed by the country's heavy economic reliance on finite carbon resources, the emirate's leadership is actively pursuing economic diversification."

Abu Dhabi is not celebrating its success, and showing off its wealth with these projects, quite the opposite, it is addressing its biggest national weakness, that one day the oil will run out. The government is building these cultural facilities as a hard-headed, financially-driven investment in the country's future.

Sometimes on the outskirts of towns you see development sites with cleanly laid-out roads, lamp-posts, maybe the ends of service ducts for power and water –and no buildings. The council has built the infrastructure and is waiting for developers to buy the land and build the houses and factories.

This is exactly the set-up in Saadiyat. Except that here, the infrastructure includes the 10 lane highways, the power system, the airport, the Guggenheim, the Louvre and an outpost of Yale University, which the government will provide so that property developers will come and build a city around them.

An Opportunity for Culture

It seems that everywhere you look, governments are looking to culture to play a bigger role in development, particularly in city development. This seems like an opportunity for the arts –

particularly for venues and festivals.

But in order to take advantage of it, cultural policy-makers and practitioners need to understand why this is happening. Because the fact is that governments do not have what we in the arts understand as a cultural rationale. This is driven by reasons of economic development.

The Rediscovery of Place

There is a myth in circulation which goes by various names: ‘The Death of Distance’ for example, or ‘The World is Flat’ , to take the titles of two popular books.

Both books have important insights, but they both carry an implication that is profoundly wrong.

The argument goes something like this:

All you need now is a computer connected to the internet and you can communicate with anyone in the world. You can trade, you can talk for free. With Google Earth you can almost see anyone. Someone notices that the software industry in India is booming, and that engineers in Silicon Valley are out of work, and the conclusion is drawn that the everywhere can compete with everywhere else, and everywhere is like everywhere else. That place doesn’ t matter any more. But in fact the opposite is true. In fact place, and in particular cities, are mattering even more.

When I was growing up in the 70s it was still fairly adventurous to go to another country to ‘try your luck’ . Most people would live and work close to where they were born. If they moved, it would be to go to a job, or a partner, and this would be a major, defining moment in their lives. Not any more. Increasingly, they have connections with another country, through families and friends, or they are educated there, many have a second property.

Cheap travel, the rise of English as a common language, the availability of information through the media on other cultures, has led to unprecedented fluidity and mobility, and opened up completely new ways of living. No matter where you come from, once you pass a certain threshold of income and experience, you can now seriously think: shall I go and live in Spain, in Abu Dhabi, in South Africa, in the USA?

Creative people of all kinds are the key players, the critical asset, in today’ s advanced ‘creative economies’ –and I mean creativity of all kinds, in art, in science, in business. They have always been particularly mobile, and places are competing intensely to attract them.

Two Strategic Questions

So those in charge of economic development in cities are asking two strategic questions:

What should we do to attract creative people?

What should we do in order to keep them once they’ ve arrived?

Reputation

Reputation is a critical factor. Your reputation will make you stand out from the crowd, but it is more than that. I run a conference, Creative Clusters. It has been successfully tagged in cities around the UK for the last four years, and this year for the first time we will hold it in London. There is no doubt that people around the world are taking more notice of us because of this.

Everyone associated with a successful place shares its reputation, and so new arrivals get a free gift, a small boost to their kudos, just for turning up and joining in.

A place's reputation is a precious asset, that places must invest in as seriously as they invest in their roads and airports.

Ah yes, you might say, we need to invest in some branding. But I don't like this term. There is a critical difference between reputation and branding. 'Branding' seems to imply that you can have the reputation without the substance. That there is a way of seeming to be a great place without actually being one. And 'branding' also suggests that you have an unrestricted choice about how you can be perceived, that you can manufacture any image you choose. Reputation, on the other hand, is rooted in reality, and in the specificity of a place.

The Full Monty

Here is an example of the difference.

Perhaps you've heard of the film *The Full Monty*. It's set in my home town, Sheffield, and it is about a group of men who lost their jobs when the steel works closed in the eighties. The film shows them coping with unemployment, and how as a last resort they decide to earn some money by setting up a male strip-tease dance group.

It was a hugely successful film, and wherever I go in the world people remember it.

And back home, Sheffield people love it too. Except, that is, the people responsible for Sheffield's economic development, who hate it, because they think that it depicts Sheffield as a backward town full of failure and despair in which men are forced to take their clothes off for a living. They blame what they call the 'Full Monty effect' for undermining the image they want to promote of a new hi-tech steel-and-glass city full of business parks.

They hate it because they think that what matters is branding, not reputation.

The fact is that Sheffield does not look like a business park. Fifty years ago, it made half the world's steel. It has suffered as much as any former industrial area, but it is not unique. Cities across the world are learning to face deep changes, and will do so for many years to come.

I first saw the *Full Monty* not in Sheffield, but in a local cinema in Edinburgh, in Scotland. You have to understand that the Scots are not a highly demonstrative people, and they are not generally sympathetic to the plight of Englishmen who are down on their luck. But at the end of this film, the audience stood and cheered. How often do you see that on an ordinary night in a cinema?

The Full Monty is a great advertisement for Sheffield because it shows the reality of people coping with rapid and unwanted deindustrialization. It shows them overcoming and starting again, with great humour and great dignity.

It says: it does not matter how hard things get, we will find some way to overcome, and we will look after each other and have fun while we do it. It says: you can live in a completely different way from the way you thought, and you will not lose yourself.

Coping with rapid change is now a permanent feature of our world, and so this is a great reputation for a city to have. It really is the kind of place Sheffield is, and I wish Sheffield's leaders had the courage to promote the city in this way: "If you are determined enough, come here to start something: your business, your family, your training. This is the kind of place you can succeed in."

Reputation is rooted in local reality. Branding is an external mark. It's what you do to cattle. Reputation is the meat. As people steeped in culture, I think we understand this.

Creative Infrastructure

If reputation will attract people to you, what kind of services and facilities do you need to provide in order to keep them? The industrial economy needed infrastructure for the movement of its goods: roads, railways, canals, ports.

The creative economy needs infrastructure too, to encourage the free flow of people, ideas, information, experiences.

Where the commodity economy asked: how can we produce more crops? And the industrial economy asked: how can we produce more cars, more shoes, more toothpaste, the creative economy has to ask: how can we produce more meanings? More stories, experiences, fashions, trends, styles.

A place needs the full range of cultural assets to generate these things: galleries, theatres, television networks, libraries, festivals, magazines, fashion shows, writers, dancers, artists, newspapers, the internet.

In my experience, government usually understands the need for these things, but rarely does the job properly. They will build iconic cultural venues. But many do not live up to their promise, and the reasons are usually that they are not made for creative people, and not driven by creative values. You can build a shiny building and fill it with shiny people –but that will do nothing for your creative economy or your creative reputation if it is not deeply connected with and driven by the living culture and values of your people and your place. It will be interesting to see how this plays out in Abu Dhabi.

Again, the cultural sector understands this dynamic. But usually we articulate it by championing cultural values. In order to influence our governments, we need to understand the wider development value of creative people and creative values.

People: The Creative Work–force

Creativity in today' s world is not a matter for just a few gifted individuals who will turn out to be entrepreneurs, innovators, inventors or celebrities. Leaders are still needed, but now every worker in the creative economy, has to have skills and abilities that past jobs have not really needed: curiosity, imagination, confidence, interpersonal and networking skills, emotional intelligence, entrepreneurship, flexibility and intercultural sensitivity.

The creative economy needs a high level of 'ordinary creativity' in everyday management and staff, for it is the collective creativity of all these people together that drives the economy.

In the commodity economy, a country' s most precious natural resources were its crops, or its weather, or they were minerals buried under the ground.

In the industrial economy, it was factories and machines. In the service economy it is people, but people educated mostly to serve and to conform – call centres and fast food chains do not need creative people. But the creative economy does.

In the creative economy, the source of wealth is in people' s minds, and it is unlocked by education –the kind of education that in the past we have only given to artists.

This is a huge challenge for traditional education – in schools, colleges. It' s also a challenge for management, for everyone, in the workplace. And it' s a huge challenge for artists, who are used to regarding themselves as gifted and special.

Successful businesses are those that put their workers directly in front of the new problems, and allow them to solve them. Companies like Google and Pixar understand this, who allow their people to spend 20% of their time on their own projects. No business, no organization, is exempt from this.

This is a totally different approach from the old ways – in industry, in the professions, in agriculture, where training, teaching is based on the transfer of a fixed body of knowledge from the expert to the uninitiated, which equates success with compliance and not with creativity and innovation.

So a place needs to ask: are we deploying the creativity of every one of our citizens? Or do we still believe and structure our society around the belief that only a few elites are creative?

Values: Culture of Creativity

The second factor is creative values.

The creative economy will only develop in places where risks can be taken and discoveries made, where there is a 'can–do' atmosphere, a hunger for the new, where difference is celebrated and failure is tolerated.

Places that do not openly celebrate and reward creativity will suffer a talent–drain to places that do. And this is most evident in the way that places welcome and celebrate new people.

Incomers, immigrants, are often seen as a problem, but in fact they are a solution.

People with new ideas and new energy, new understanding, connected to the outside world, are not a threat to culture and creativity; they are the source of it.

One of the most obvious features of successful creative places is how cosmopolitan they are, connected to the world, with vast flows of new ideas and new people constantly passing through them.

But its not that kind of airport–lounge bland could–be–anywhere cosmopolitanism that makes New York, London, Mumbai, Amsterdam special, just the opposite. Creative places are both rooted in the specificity of their own identity, their own culture and connected to the world.

Look at Britain, and our huge creative success over the last fifty years. Where did that come from? It’ s far from obvious, if you look at Britain in 1950, that the nation is on the point of becoming a world–leader in creativity.

What happened of course was the influx of people from our former empire, that great breath of fresh air and energy that gave new life to a Britain exhausted by two world wars.

What a blessing! What a historic stroke of luck, to have this culturally diverse society develop around us just when it was becoming hugely profitable.

By contrast, look at the USA now. America used to be the world’ s most open society – in many ways it still it – attracting scientists, entrepreneurs, artists from around the world. But it is closing up, and its creativity is in great danger.

What does this mean for cultural policy?

The biggest challenge for us in the cultural sector is that we are just not used to seeing ourselves in this way.

Yes, we know that culture is related to place, but not that it is related to property development. We know that art involves complex communication, but we do not think we should be using it to build city reputation.

Some cultural players believe we should not get involved at all in economic development because we should value art for arts sake, and anything else ‘instrumentalises’ art, diminishes it.

What does ‘art for arts sake’ really mean? The idea is that art is only properly itself when it is unaccountable, isolated from the rest of society. I reject this idea. It is only found in industrial economies, whose mass–production processes did not need individual creativity. It did not exist before them.

This idea would have been meaningless to Galileo. What would the engineer and weapons designer Leonardo da Vinci, or the entrepreneur and property developer William Shakespeare make of the idea that art has nothing to do with the world of business, of governance?

I think that if we refuse to engage with the world, then all that will happen is that the world will get on without us.

Growth of Cities

Cities will face huge challenges over the next fifty years.

Today, about 3 billion people live in cities, and 3 billion in rural areas. By 2030, the rural population will fall a little, and 5 billion people will live in cities.

The number of cities, and the number of people in them, is growing very very quickly. Every day for the foreseeable future 250,000 people will move to cities.

That is as if every week, a new city comes into being the size of Manila, or Philadelphia, or Johannesburg, or Warsaw,. Or two San Franciscos, three Rotterdams four Manchesters, every single week for the next quarter century.

Most of this growth will be in Asia. And most growth will be in the biggest cities – like here in Seoul.

Place competition will intensify, and there will be a growing disparity between successful and unsuccessful places. Those places that fall behind will find it harder to catch up. And so cities are competing.

Conclusion

From Abu Dhabi to Aberdeen, Savannah to Shanghai, new zones devoted to creativity and culture are being designated in cities and towns across the world. The functional emphasis varies: they might be places for cultural consumption, for creative industries production, or for tourism and heritage. But always, these cultural assets are seen as critical to a place’ s identity, renewal and modernity, civic infrastructure as essential as a railway station or an airport was in the past.

This offers a great opportunities for today’ s cultural players, but because it seems to conflict with the way we understood culture in the past, the cultural sector is often reluctant to fully engage.

But this won’ t stop the tide coming in. If today’ s cultural experts and practitioners do not take up this challenge, others who understand culture less will move into the gap.

So the cultural sector is facing a historic opportunity: the processes of creativity are seen as essential to economic development, particularly in cities. And over the next few decades, we will all need to be very good at building and managing cities. I believe the cultural sector should respond.

(www.creativeclusters.com)

축복받은 공간들 : 글로벌화된 세계에서의 지역성 창조도시 개념의 지역적 이해와 접근

사이먼 에반스

경제개발 원동력으로서의 문화

이번 연설을 준비하면서, 경제 발전을 도모하고자 문화를 활용하고 있는 장소들을 구글 검색을 통해 찾아보았습니다. 순위 150위 안의 검색 결과에서, 적극적으로 문화지구(Cultural District)를 개발하고 있는 마을과 도시가 영국에 서만도 48개나 된다는 것을 알게 되었습니다.

영국의 “창조적 경제 프로그램(Creative Economy Programme)”은 영국을 “세계의 창조 허브”로 만들기 위한 것입니다. 뉴욕 시장은 문화적인 기업을 새로이 지원하겠다고 발표했고, 베이징의 “11차 5개년 계획”은 문화적이고 창조적인 산업에 광범위한 영향을 미치는 정책입니다.

전 세계의 정부들은 문화야말로 자국을 발전시키고 정체성(Identity)을 확립하는 데 중대한 역할을 한다고 강조했습니다. 이에는 핀란드, 대만, 뉴질랜드, 네덜란드, 포르투갈, 브라질, 남아공, 호주, 독일, 헝가리, 아일랜드, 인도, 팔레스타인, 홍콩, 미국의 많은 주와 시 정부가 포함됩니다.

타스마니아(Tasmania)시민들은 자신의 섬이 예술과 특별한 관계를 맺고 있고, 해안지역이야말로 호바트(Hobart: 타스마니아의 주도) 문화의 심장과 같은 곳이라고 생각합니다.

자마이카의 한 정치인은 “설탕과 바나나의 날들은 지났다(Sugar days are done, banana days are done. * 설탕과 바나나 수출에 의존하던 때는 지났다 - 역주). 이렇게 글로벌화된 세계에서 문화야말로 우리를 선전하는 수단이자, 비즈니스적으로 접근해야 하는 대상이다.” 라고 말합니다.

아부 다비(ABU DHABI)

작년 아부다비 정부는 27억 달러를 사디아트(Saadiyat: 아랍어로 행복의 섬)라는 섬 개발에 투자하겠다고 발표했습니다. 사디아트에는 십 오만 명의 주민이 거주하게 될 것이고, 두 개의 10차선 포장도로를 통해 아부다비와 연결될 것입니다. 670에이커 상당의 프랭크 게리가 건축한 현대아트 갤러리와 장 누벨의 클래식 박물관, 자하 하디드의 공연예술센터, 타다오 안도가 건축한 해양박물관이 자리하게 될 것입니다. 이러한 건물 하나를 짓는 데는 수억 달러의 비용이 들게 됩니다.

언론 보도에 따르면,

“사디아트 문화 지구에는 비엔날레 공원이 자리 잡고, 배가 다니는 1.5 킬로미터 길이의 운하가 교차하는 19개의 인터내셔널 파빌리온이 세워질 것이다. 다양한 예술, 문화 행사와 볼거리가 펼쳐지는 19개의 파빌리온은 아랍에미리트, 러시아, 미국, 영국, 중국, 한국에서 온 동시대 최고의 건축가들이 그 설계를 맡게 될 것이다.” 라고 합니다.

현재 아부다비에는 오케스트라도 현악4중주단도 없습니다. 특별하다 할 예술 작품도 유명한 연극배우도 없습니다. 그래서 이들 프로젝트는 이러한 건축물을 채워줄 콘텐츠를 제공하면서 요즘으로 수백만 달러를 벌어들일 루브르 박물관이나 구겐하임미술관과 같은 단체와 파트너십을 구축하고 있습니다.

다시 언론 보도에 따르면,

“장기 계획 중에는 사디아트 문화단지 안에 순수미술 대학원의 창조적 캠퍼스를 구축하는 계획도 포함되어 있다. 이는 예술, 건축, 음악, 드라마 전문 대학원이 될 것이다. 걸프지역 전역의 젊은이들을 위한 교육기회제공 프로그램 개발에도 특별한 관심을 쏟을 것이다.” 라고 했는데, 이 프로그램의 후보로 거론되는 파트너는 예일대학이라고 합니다.

인프라로서의 문화(CULTURE AS INFRASTRUCTURE)

이러한 프로젝트가, 어떤 점에서 특별할까요?

부유한 사람들은 클레오파트라에서 카네기에 이르기까지 문화수준을 과시하기 위한 몇 부리기에 돈을 쏟아 붓곤 했습니다. 이 프로젝트가 이러한 행위와 다른 점이 있을까요? 저는 다르다고 생각합니다.

언론 보도는 이렇게 끝을 맺습니다.

“아부 다비는 전 세계 확정 석유 매장량의 9.2%와 천연가스의 4%를 소유하고 있다. 아랍 에미리트의 1인당 소득은 전 세계에서 가장 높은 \$46,185이다. 아랍 에미리트의 지도부는 이러한 제한된 탄소자원에 대한 높은 경제적인 의존도의 위험성을 인식하고 경제의 다각화를 적극적으로 추진하고 있다.”

아부다비는 현재의 성공에 축배를 들지 않고, 이러한 프로젝트를 추진하며 자신들의 부를 과시하지 않습니다. 사실은 정반대로, 언젠가는 석유가 바닥날 것이라는 가장 큰 약점을 국가 차원에서 해결하고 있는 것입니다. 국가의 미래를 위해, 든든한 재정에 대한 꾸준한 투자로써 이러한 문화 시설을 구축하는 것입니다.

가끔 마을 외곽의 개발 현장을 보신 적이 있을 것입니다. 반듯하게 닦인 도로와 가로등, 그러나 전력선과 수도관은 끝이 드러나 있을 것이고 아직 건물이 세워지지 않은 개발현장 말입니다. 대개 그러한 현장은 그 마을의 위원회에서 인프라를 구축한 다음, 개발업자들이 땅을 매입하고 주택과 공장을 세우기만을 기다리고 있는 상황입니다.

이것이 바로 사디아트 프로젝트의 모습과 똑같습니다. 다만 이곳의 인프라는 10차선 고속도로와, 전력 시스템, 공항, 구겐하임 미술관, 루브르 박물관과 예일대학교의 캠퍼스를 포함하고 있고, 이 모두를 정부가 제공하기 때문에 토지 개발업자들이 잔뜩 몰려들어 건설에 착수할 것입니다.

문화를 위한 기회(AN OPPORTUNITY FOR CULTURE)

어디에서나 정부는 개발, 특히 도시개발에 문화가 더 큰 역할을 담당해주길 기대하고 있는 것 같습니다. 이러한 기대치는 예술 프로젝트, 특히 모임이나 축제를 여는 데 있어서는 좋은 기회가 될 것으로 보입니다.

그러나 이러한 기회를 잘 활용하기 위해서는, 왜 이러한 일이 일어나는지 문화관련 정책 입안자들과 실무자들이 이해할 필요가 있습니다. 왜냐하면, 예술에 몸담고 있는 우리가 문화적 논거(Cultural Rationale)로 이해하는 것을 정부는 잘 이해하지 못하고 있기 때문입니다. 이는 경제 개발의 논리에 의한 것입니다.

장소의 재발견(THE REDISCOVERY OF PLACE)

다양한 이름으로 통용되는 통념이 있습니다. 유명한 책 두 권의 제목을 예로 들어보면, “거리의 소멸(The Death of Distance)” 이나, “세상은 평평하다(The World is Flat)” 가 바로 그렇습니다. 두 권의 책 모두 깊은 통찰을 담고 있지만, 완전히 잘못된 의미를 내포하고 있습니다.

주장은 다음과 같습니다:

“지금 당신에게 필요한 것은 단지 인터넷이 가능한 컴퓨터이고, 이를 통해 당신은 세상의 그 누구와도 소통할 수 있다. 거리를 할 수도, 공짜로 통화할 수도 있다. Google Earth를 이용하면 당신은 세상의 그 누구든 만나볼 수 있다. 인도의 소프트웨어 산업은 번창하고 있지만, 실리콘 밸리의 엔지니어들은 일자리를 잃어 가고 있다. 결론은 그 어떤 곳도 세상의 다른 어떤 곳과 경쟁할 수 있고, 그 어떤 곳도 다른 어떤 곳과 같을 수 있다는 것이다. 이제 장소는 더 이상 문제가 되지 않는다.”

하지만 현실은 위의 주장과는 정반대입니다. 장소는, 특히 도시는 더욱 중요해지고 있습니다.

제가 자라나던 70년대만 하더라도, “운을 시험하기 위해” 다른 나라로 가는 것은 꽤나 모험적인 일이었습니다. 대부분의 사람들이 자신이 태어난 곳 주변에서 일하며 살았습니다. 이사를 가게 되는 것은 일이나 배우자 때문이었고, 이는 그들의 삶에 있어 일생일대의 사건이었습니다.

이제 더 이상은 그렇지 않습니다. 점차적으로 더 많은 사람들이 가족이나 친구, 또는 학업으로 인해 다른 국가와 관계를 맺고 있으며, 또 다른 부동산을 소유하기도 합니다.

공용어로서 영어의 영역이 확대되고, 미디어를 통해 다른 문화에 대한 정보를 쉽게 접할 수 있게 된 덕분에 사람들의 유동성과 이동성이 향상되었고, 완전히 새로운 삶의 방식이 생겨나게 되었습니다. 어느 곳 출신이든 간에, 일단 소득과 경험의 일정한 단계를 넘어서게 되면 사람들은 이러한 고민을 하게 됩니다. “스페인이나 아부다비, 남아공, 혹은 미국에 가서 살아보는 건 어떨까?”

창조적인 사람들은 그 분야가 어떠하든지 간에 오늘날의 발전된 “창조적 경제”의 주요 주체이며 중요한 자산입니다. 즉, 예술, 과학, 비즈니스 등 모든 분야의 창조성 그 자체입니다. 이들은 특히나 끊임없이 이동하고, 장소는 이들을 끌어들이기 위해 치열하게 경쟁합니다.

두 가지 전략적 질문(TWO STRATEGIC QUESTIONS)

도시의 경제 개발을 담당하는 사람들은 다음과 같은 두 가지 전략적인 질문을 던집니다.

창조적인 사람들을 끌어들이기 위해 무엇을 해야 하는가?

일단 발을 들여 놓았을 때, 그들이 정착하게 하기 위해 무엇을 해야 하는가?

명성(REPUTATION)

명성은 결정적인 요소입니다. 자신이 가진 명성이야말로 군중 속에서 돋보일 수 있는 수단입니다. 그러나 명성은 이보다 더 큰 역할을 합니다. 저는 “창조적 클러스터(Creative Clusters)” 라는 회의를 주최하고 있는데, 이는 지난 4년간 영국 근교의 도시에서 성공적으로 개최되었고, 올해 처음으로 런던에서 열리게 됩니다. 전 세계 사람들이 이 행사로 인해 우리에게 더욱 관심을 가지게 된다는 것에는 의심의 여지가 없습니다.

성공적인 장소와 관계되는 사람은 누구든 그 명성을 공유하게 됩니다. 그리하여 그 장소에 온 사람들은 그곳에서 함께 하고 있다는 이유만으로도, 그 장소의 명성을 작게나마 높여주었다는 공로를 인정받아 선물을 받습니다. 한 장소의 명성은 귀중한 자산입니다. 때문에 평소에 도로와 공항시설에 투자하는 것처럼 명성을 구축하는 데에도 반드시 진지하게 투자해야 합니다.

물론, 여러분들은 브랜딩(branding)에 투자할 필요가 있다고 말할 수도 있습니다. 하지만 저는 이 용어를 좋아하지 않습니다. 명성과 브랜딩 사이에는 결정적인 차이가 존재합니다. ‘브랜딩’은 실질적인 것 없이 명성을 쌓을 수 있다는 것을 암시합니다. 실제로 좋은 장소가 아님에도 불구하고 좋은 장소인 것처럼 보일 수 있는 방법이 있다는 것을 내포하는 것입니다. 그리고 ‘브랜딩’은 남에게 어떻게 보일 수 있는가에 대해 무제한적인 선택이 있다는 것과 당신이 선택한 어떤 이미지도 만들어낼 수 있다는 것을 암시합니다. 그에 반해 명성은 현실과 장소의 특수성에 뿌리를 두고 있습니다.

풀 몬티(THE FULL MONTY)

여기에 그 차이를 보여주는 예가 하나 있습니다.

“풀 몬티”라는 영화에 대해 들어보셨을 것입니다. 제 고향인 셰필드에서 촬영된 이 영화는 80년대에 철강공장이 문을 닫아 일자리를 잃은 남성들에 관한 내용입니다. 영화에서 이들이 실업 상태에서 벗어나는 과정을 보여 주는데, 결국 이들이 택한 최후의 수단은 남성 스트립 댄스 그룹을 창단하여 돈을 버는 것이었습니다. 이 영화는 큰 성공을 거두었고, 제가 가는 지구 곳곳의 사람들은 이 영화를 기억하고 있었습니다.

그리고 우리 고향, 셰필드의 주민들도 그 영화를 사랑했습니다. 단, 셰필드 경제 개발을 담당하고 있는 사람들만이 그 영화를 싫어했다고 합니다. 이 영화에서 셰필드가 실패자로 가득한, 생계를 위해 옷을 벗어야만 하는 낙후된 지역으로 그려질까 봐 걱정했기 때문이라고 하더군요.

그들은 비즈니스 단지로 뻑뻑하게 채워진, 철강과 유리의 신 하이테크 도시로 셰필드를 홍보해왔기 때문에 그 이미

지를 저해하는 소위 “풀몬티 효과(Full Monty effect)” 를 비난했던 겁니다. 중요한 것은 명성이 아니라 브랜딩이라고 생각해왔던 그들로서는 그 영화를 싫어할 수밖에 없었습니다.

사실 셰필드는 비즈니스 단지처럼 보이진 않습니다. 50년 전에 이 도시는 세계 철강의 절반을 생산해냈지만, 옛 공업 지역으로 다른 지역과 마찬가지로 많은 피해를 입었습니다. 전 세계 도시들은 큰 변화의 물결에 직면하기 위해 배우고 있고, 이런 배움은 앞으로도 오래 계속될 것입니다.

저는 풀 몬티를 셰필드가 아니라 스코틀랜드 에딘버러의 마을 영화관에서 관람했습니다. 먼저, 스코틀랜드 사람들이 대체로 표현에 능숙하지 못하고, 불쌍한 잉글랜드인의 비극적인 이야기를 동정해주지도 않는다는 걸 기억해주시시오. 그런데 영화 마지막에서 이 스코틀랜드 관객들이 기립박수를 쳐준 것입니다. 가벼운 마음으로 찾은 영화관에서 이러한 감동을 경험할 수 있는 기회는 결코 흔치 않습니다.

풀 몬티는 빠르게 진행되는, 원치 않는 탈산업화를 헤쳐 나가는 사람들의 실상을 보여주고 있기에 셰필드에 대한 훌륭한 광고와 같습니다. 영화는 유머와 휴머니티를 가미하여 이들이 어려움을 이겨내고 다시 시작하는 것을 보여줍니다.

이 영화는 이렇게 말하고 있습니다. “아무리 힘들어도 상관없어. 우리는 이겨낼 수 있는 방법을 찾을 거야. 그리고 우리는 서로를 걱정하는 가운데 재미를 찾을 수 있어. 네가 생각했던 것과 완전히 다른 방식으로 살 수도 있어. 그러면 넌 네 자신을 잃지 않을 거야.”

빠른 변화를 헤쳐 나가는 것은 동 시대의 영구적인 현상이 되었고, 이는 도시가 가질 수 있는 위대한 명성입니다. 바로 셰필드와 같은 장소가 가지고 있는 모습입니다. 바라건대, 셰필드의 지도부가 용기를 가지고 이런 방식으로 도시를 홍보하였으면 합니다. “만약 당신이 결의를 가지고 있다면, 이곳에 와서 무엇이든 시작하십시오. 사업, 가족, 직업훈련 등 무엇이든지 말입니다. 이곳이야말로 당신이 성공할 수 있는 장소입니다.”

명성은 지역의 현실에 뿌리를 두고 있습니다. 그러나 브랜딩은 외부적인 표시입니다. 브랜딩은 내가 키우고 있는 소떼에 하는 것인 반면에 명성은 그 소들의 고기와 같은 것입니다. 사람들이 문화에 젖어 들었을 때, 이를 이해할 수 있을 것이라 생각합니다.

창조적 인프라(CREATIVE INFRASTRUCTURE)

만약 명성으로써 사람들을 끌어들이 수 있다면, 이들을 유지하기 위해서 어떤 서비스와 시설이 필요할까요?

산업 경제시대에는 도로, 철도, 해협, 항구 등과 같이 상품의 이동을 위한 인프라를 필요로 했습니다.

창조적 경제시대에서도 인프라를 필요로 하지만, 이는 사람, 아이디어, 정보, 경험의 자유로운 흐름을 장려하기 위해 필요한 것입니다.

상품 경제 시대에, 우리는 “어떻게 더 많은 작물을 생산할 수 있을까요?” 라는 질문을 했었습니다. 산업 경제 시대의 질문은 “어떻게 하면 더 많은 자동차, 신발, 치약을 생산할 수 있을까요?” 였습니다. 이제 창조적 경제시대에서 우리가 던져야 할 질문은 “어떻게 해야 더 많은 의미- 더 많은 이야기, 경험, 패션, 트렌드, 그리고 스타일-

을 생산할 수 있을까요?” 가 될 것입니다.

장소는 이러한 의미를 생산해내기 위해 다양한 문화적인 자산을 필요로 합니다. 그 자산은 갤러리, 영화관, 방송사, 도서관, 페스티벌, 잡지, 패션 쇼, 작가, 댄서, 예술가, 신문 그리고 인터넷까지 매우 다양합니다.

저의 경험상, 정부는 보통 이러한 자산의 필요성에 대해 알고 있습니다. 그러나 이러한 자산을 확보하는 일은 제대로 하지 못하고 있습니다. 이들 정부는 상징적인 문화적 장소를 구축할 것입니다. 그러나 대부분의 장소가 그 목적대로 역할을 수행하진 못 할 것입니다. 왜냐하면 이러한 장소들은 창조적인 사람들을 위해 구축된 것이 아니고 창조적인 가치로 운영되지도 않기 때문입니다. 번지르르한 건물을 짓고, 멋진 사람들로 이 건물을 채우는 것은 가능합니다. 그러나 만약 살아있는 문화와 사람들과 장소의 가치가 긴밀히 연결되어 있지 않다면, 이 건물은 창조적인 경제나, 창조적인 명성을 구축하는 데는 아무런 도움이 되지 않습니다. 이러한 일들이 아부다비에서 어떻게 펼쳐질 것인지 지켜보는 일은 매우 흥미롭습니다.

다시 강조하지만, 문화 분야는 이러한 역동성(Dynamic)을 이해하고 있습니다. 그러나 일반적으로 우리는 문화적인 가치를 옹호하는 것으로 이를 강조할 뿐입니다. 정부를 움직이기 위해서는, 창조적인 사람들의 더 폭넓은 발전적 가치와 창조적인 가치를 이해하는 것이 필요합니다.

사람 : 창조적 근로자(PEOPLE: THE CREATIVE WORK-FORCE)

오늘날 세계에서 창조성은 단지 재능을 가지고 있어 이후에 기업가, 혁신가, 발명가나 유명인이 되는 몇몇의 개인에만 국한된 것이 아닙니다. 지도자들은 여전히 필요하지만, 창조적인 경제의 모든 근로자들은 과거의 일자리가 요구하지 않았던 기술이나 능력을 보유해야만 합니다. 그 기술과 능력에는 호기심, 상상력, 자신감, 사회성과 인간관계, 감성적 지능, 기업가 정신, 유연성, 문화 간의 감수성 등이 포함됩니다.

창조적인 경제는 일상의 경영진과 직원들로부터 높은 수준의 ‘일상적 창조성(Ordinary Creativity)’ 을 필요로 합니다. 왜냐하면 창조적 경제의 동력은 바로 이러한 사람들의 집단적 창조성이기 때문입니다.

상품 경제에서 한 국가의 가장 가치 있는 천연 자원은 작물이나 날씨, 혹은 땅속에 묻혀있는 광물이었습니다. 산업 경제에서, 이러한 자원은 공장과 기계였습니다. 서비스 경제에서 이는 사람이지만, 서비스를 제공하고 시키는 대로 따르는데 필요한 교육만을 받은 사람들을 의미하며, 콜 센터나 패스트푸드 체인점에서 창조적인 사람들을 필요로 하는 것은 아닙니다.

그러나 창조적인 경제에서는 다릅니다. 창조적인 경제에서는 부의 원천이 사람들의 마음속에 있습니다. 그리고 그 길은 교육- 과거에 예술가들에게만 제한되었던- 을 통해 열릴 수 있습니다.

이는 학교나 대학과 같이 전통적인 교육기관에 있어서는 엄청난 도전 과제입니다. 또한 경영진에게도 일터의 모든 직장인들에게도, 스스로를 재능 있고 특별하다고 생각하곤 하는 예술가들에게도 마찬가지입니다.

성공적인 비즈니스는 자신의 근로자들을 새로운 문제에 직면하게 하고, 그 문제를 해결하도록 하는 사업체입니다. 구글이나 픽사(Pixar)와 같은 회사들은 이를 잘 알고 있으며, 직원들이 스스로의 프로젝트에 근로시간의 20%를 할애

하도록 하고 있습니다. 어떤 사업체도 조직도 이에 관해서 예외일 수 없습니다.

산업, 직업, 농업에서 가지고 있던 옛 방식과는 완전히 다른 접근 방법입니다. 과거 훈련과 학습은 고정된 지식이 전문가로부터, 성공을 창조나 혁신이 아닌 순응과 결부시키는 미숙한 사람들에게 전수되는 과정에 기반하고 있었습니다.

그래서 장소는 이러한 질문을 던질 필요가 있습니다. 우리 시민들 한 사람 한 사람의 창조성을 잘 이용하고 있는가? 아니면 여전히 단지 몇몇의 엘리트들만이 창조적이라고 믿고 그 믿음을 중심으로 사회 구조를 형성하고 있는가?

가치 : 창조성 문화(VALUE: CULTURE OF CREATIVITY)

두 번째 요소는 창조적 가치입니다.

창조 경제는 위험을 감수하고 새로운 발견이 이루어지는 곳, ‘할 수 있다’ 는 분위기가 형성되어 있고, 새로운 것에 대한 갈망이 존재하는 곳, 차이가 환영 받고 실패도 용인되는 그러한 장소에서만 탄생할 수 있습니다.

창조성을 드러내놓고 칭송하지 않고 보상하지 않는 장소는, 바로 그러한 장소를 찾아 떠나는 인재들의 이주로 인해 어려움을 겪게 될 것입니다. 이러한 사실은 장소가 새로운 사람을 환영하고 축하하는 방식에서 가장 잘 드러납니다. 이주민과 이민자들은 종종 문젯거리로 인식되지만 사실 그들이 해답이 되기도 합니다.

새로운 생각과 새로운 에너지, 새로운 것을 이해하고, 외부 세계와 연결된 사람들은 문화와 창조성을 위협하는 것이 아니라, 바로 그 원천인 것입니다.

성공적인 창조적 장소의 가장 두드러지는 특징 중 하나는 새로운 아이디어와 사람들이 계속해서 자유롭게 오가는 것을 가능케 하는 국제화(Cosmopolitan), 세상과의 연결성이 확실히 보장되어 있다는 점입니다.

뉴욕과 런던, 뭄바이, 암스테르담을 특별하게 만든 것은 공항 라운지 같이 매력 없는, 어느 지역이나 갖출 수 있는 그런 국제화(cosmopolitanism)가 아닙니다. 정반대로, 창조적인 장소들은 스스로의 정체성이 갖는 특별함과 자신들의 문화, 세계와의 연계성에 그 뿌리를 두고 있습니다.

영국의 지난 50년에 걸친 엄청난 창조적 성공을 보십시오. 이러한 성공이 어떻게 가능했을까요? 50년대의 영국을 본다면 이에 대한 답을 찾기가 쉽지 않습니다. 그러나 현재 영국은 세계의 창조적 리더가 되어가고 있는 시점에 서 있습니다.

물론 전 대영제국의 사람들이 유입되어, 두 차례의 전쟁으로 소진된 영국에 새로운 생명을 불어 넣을 신선한 공기와 에너지를 가져다주었기 때문입니다. 이는 신의 축복이었습니다. 영국 사회가 엄청나게 부유해지고 있는 시점에 문화적으로 다각화된 사회가 건설된 것은 역사적인 행운이 아닐 수 없습니다.

그러나 반대로, 지금의 미국을 한번 살펴보십시오. 미국은 세계에서 가장 개방된 사회였고, 여전히 과학자와 사업가, 예술가들을 전 세계로부터 끌어들이고 있는 것을 보면 다양한 방면에서 아직 그 위치를 고수하고 있습니다. 그러나 미국은 점차 폐쇄적으로 변해가고 있으며 창조성은 위기에 빠져 있습니다.

문화 정책에 시사하는 바는 무엇인가? (WHAT DOES THIS MEAN FOR CULTURAL POLICY?)

문화 분야의 사람들에게 있어 가장 큰 도전과제는 앞서 말한 시각으로 스스로를 보는데 익숙하지 않다는 데 있습니다. 물론, 우리는 문화가 장소와 연계가 되어 있는 것이지, 토지개발과 연관이 없다는 사실을 잘 알고 있습니다. 예술이 복잡한 의사소통을 포함하고 있다는 것도 알고 있지만, 도시의 명성을 구축하기 위해 예술을 활용해야 한다는 사실은 생각하지 못합니다.

일부 문화 관계자들은 경제 개발에 자신들은 전혀 상관해서는 안 된다고 생각합니다. 왜냐하면 예술 그 자체를 위해 예술에 가치를 두어야 하고, 그 외의 목적은 예술을 ‘도구화’ 시키고 저해할 뿐이라고 믿기 때문입니다.

‘예술 그 자체를 위한 예술’은 진정 무엇을 의미합니까? 그것은 예술이 독립적으로 존재하고, 사회와 격리되어 있을 때만이 스스로 예술일 수 있다는 생각입니다. 저는 이러한 생각에 반대합니다. 이는 대량 생산 과정이 개인적인 창조성을 필요로 하지 않았던 산업 경제에 기반을 두고 있으며, 그 전에는 존재하지 않았던 생각입니다. 갈릴레오에게는 전혀 의미가 없는 생각입니다. 과연 엔지니어이자 무기 설계자였던 레오나르도 다빈치나, 기업가이자 토지 개발업자였던 윌리엄 셰익스피어는 예술이 기업과 거버넌스와 아무런 연관이 없다는 이러한 생각을 어떻게 받아들일까요?

만약 우리가 세상과의 연계를 거부한다면 세상은 우리와 상관없이 흘러가는 일 밖에 남지 않았다고 생각합니다.

도시의 성장(GROWTH OF CITIES)

도시들은 향후 50년간 엄청난 도전에 직면하게 될 것입니다. 오늘날 도시와 교외의 인구는 각각 약 30억 명으로 비슷하지만, 2030년경에는 교외의 인구가 조금 줄어들어 약 50억의 사람들이 도시에 거주하게 될 것으로 예상됩니다.

도시와 그 안의 인구는 매우 빠른 속도로 증가하고 있습니다. 머지않아 매일 250,000명의 사람들이 도시로 이주해 올 것입니다. 이것은 마치 앞으로 25년간 매주 새로운 도시가 마닐라나 필라델피아 혹은 요하네스버그, 바르샤바 정도의 크기로 생성되거나, 샌프란시스코의 2배, 로테르담의 3배, 맨체스터의 4배 크기에 달하는 규모로 만들어지는 것과 같습니다.

이러한 변화의 대부분은 이곳 서울과 같은 아시아의 대도시에서 진행될 것입니다. 장소의 경쟁은 치열해질 것이고, 성공을 거둔 곳과 그렇지 못한 장소의 격차는 점점 더 커질 것입니다. 경쟁에서 뒤쳐지는 장소들은 앞서나가는 장소들을 따라잡는 데 더 큰 어려움을 겪을 것입니다. 따라서 도시들은 계속 경쟁하게 됩니다.

결론(CONCLUSION)

아부다비에서 애버딘까지, 사바나에서 상하이까지, 전 세계 도시와 마을 곳곳에서 창조성과 문화 발전에 기여할 새로운 지구들이 지정되고 있습니다. 강조되는 기능은 장소마다 다릅니다. 문화소비, 창조적 산업들의 생산, 또는 관광이나 유적을 위한 장소들이 될 수 있습니다. 그러나 모든 경우에 과거 기차역이나 공항이 꼭 필요한 것이었듯이, 이러한 문화적인 자산들은 장소의 정체성, 부활, 현대성, 인프라에 필수적인 것으로 여겨지고 있습니다.

이는 오늘날 문화 관계자들에게 많은 기회를 제공하고 있지만, 과거 우리가 문화를 이해했던 방식과는 다르게 보이기 때문에, 이들은 완전히 참여하는 데는 종종 주저하는 모습을 보입니다.

그렇다고 지금 밀려드는 변화의 물결을 막을 수는 없습니다. 만약 오늘날의 문화 전문가들과 실직자들이 이런 도전 과제를 맡지 않는다면, 문화에 대해 잘 알지 못하는 다른 이들은 변화의 중간에서 헤맬 수밖에 없습니다. 따라서 문화 분야는 현재 역사적인 기회에 직면하고 있습니다. 창조성의 과정이 경제 발전, 특히 도시의 경제 발전에 있어 필수적인 것으로 보여 지기 때문입니다. 앞으로 몇 십 년 동안, 우리 모두는 도시를 건설하고 운영하는데 뛰어나야 할 필요가 있습니다. 저는 문화 분야가 이에 대응해야 한다고 생각합니다.

Simon Evans

Director and founder, Creative Clusters Ltd.

simon.evans@creativeclusters.com

Simon Evans is an entrepreneur, consultant and advocate for cultural business. His career includes events production, performance, venue development, cultural tourism, mentoring and business-building. Simon's expertise is in initiating, guiding and delivering projects that seek commercial, cultural and political outcomes. He has been a lead player in developing Sheffield's Cultural Industries Quarter, a 40 hectare city-centre cluster of media businesses and attractions since its inception in the mid-80s.

Simon's career began with hands-on experience of live events production. He was one of three Directors that conceived of and ran the first London International Festival of Theatre (LIFT) in 1981. At that time there had been no foreign-language theatre production in London for ten years. LIFT became established as one of Europe's leading theatre events.

He worked on the production of hundreds of arts and entertainment events:

- Festivals, cabaret, theatre, world music, avant-garde, dance, opera, comedy, pop music, street theatre, pantomime, exhibitions, non-animal circus.
- Major theatres, concert halls, arts centres, swimming pools, hotels, pubs, nightclubs, malls, refugee camps, parks, streets, tents, warehouses, including conversion of many 'found spaces' into events venues
- London, Edinburgh, Glasgow, Sheffield, Brighton, Amsterdam, Hong Kong

After fifteen years producing arts and entertainment events, Simon now works all over the world as a policy consultant and public speaker. He is currently Director of Creative Clusters, the international conference and network for the creative economy. Creative Cluster's mission is to help people engaged in the development of the creative economy to showcase their work, learn from each other, identify and articulate policy issues and connect to development resources. Simon's career focus is helping people with both commercial and cultural goals to get the best of both worlds. He is most interested in projects that are ground-breaking in creative, political and business terms. His current policy focus is on the global effect of the growing creative economy on cultural trade and cultural diversity.

사이먼 에반스

크리에이티브 클러스터 사 대표

사이먼 에반스는 크리에이티브 클러스터스사(Creative Clusters Ltd)의 설립자이자 대표 이사이다. 그는 행사 제작, 공연, 행사장 개발, 문화 관광을 비롯하여 멘토링, 사업 개발 등의 경력을 보유하고 있다.

그의 전문 분야는 상업적, 문화적, 정치적인 결과를 추구하는 혁신적인 프로젝트를 개발부터 성공적인 완성에 까지 이끄는 것이다. 또한 1980년대 중반에 시작된 셰필드 문화산업지역(Cultural Industries Quarter, CIQ)을 개발하는 데 있어 주도적인 역할을 해온다.

사이먼 에반스는 셰필드 문화산업지역 (CIQ)의 첫 번째 후원 사업 프로그램의 정립과 컨설팅을 했고, 이는 CIQ의 사업 지원, 물리적 재할과 내적 투자 에이전시의 계획의 구체화로 이어졌다.

사이먼 에반스는 정책 개발, 문화 전략, 문화의 다양성, 사업 계획, 재정적 지원, 정보 시스템, 조직적 변화 및 평가, 물리적 성장, 애니메이션 프로그램은 물론 기타 주제와 관련된 사업에 몰두해 왔다.

그의 고객인 기관들 중에는 유네스코, 유엔 공업 개발 기구(UNIDO), 유럽 회의(Council of Europe), 소로스 재단, 영국 문화예술위원회(Arts Council England), 영국 과학 기술 예술 국립 보조 기금(National Endowment for Science, Technology and the Arts, NESTA), Visiting Arts, 다수의 시의회와 지역 개발 전문기관 등 전세계 우수 공공 기관 이 포함되어 있으며, 사설 고객들 중에는 예술과 미디어 산업계의 많은 소규모 사업자들과 소로스 재단과 같은 재 단들이 있다.

그는 또 세계 전역의 다른 문화와 국가에서 작업을 하기도 했다. 창조적 경제와 연관된 도시 재생, 예술과 전략적 관점에 대해 한국과 영국, 네덜란드, 스웨덴, 우간다, 세르비아, 아제르바이잔, 덴마크, 뉴질랜드, 중국, 프랑스, 스페인, 요르단, 아일랜드, 불가리아, 벨기에, 포르투갈, 인도 등지에서 강연도 했다.

그는 현재 독립 단체인 창조적 산업 포럼(Forum on Creative Industries, FOCI)을 포함한 창조적 산업 개발과 연계 된 각종 고문단에 소속되어 있고, 빈센트 댄스 극장 (Vincent Dance Theatre)의 이사회, 퍼스 파크 예술 대학 (Firth Park Arts College)의 이사 중 한 사람으로 활동하고 있다.

사이먼은 아래와 같은 수 백여 편의 예술 엔터테인먼트 이벤트의 제작에 참여했다.

· 대표적인 제작 장르:

축제, 카바레, 극장, 세계의 음악, 아방가르드, 댄스, 오페라, 코미디, 대중음악, 노천극장, 판토마임, 전시, 동물이 나오지 않는 서커스 등

· 무대 공간:

수많은 “발견된 공간” 을 무대화한 경우를 포함하여 주요 극장, 콘서트 홀, 아트센터, 수영장, 호텔, 펍, 나이트클럽, 쇼핑몰, 난민촌, 공원, 거리, 텐트, 큰 도매상점 등

· 활동 도시: 런던, 에딘버러, 글래스고, 셰필드, 브라이튼, 암스테르담, 홍콩 등

예술과 엔터테인먼트 이벤트 제작에 15여 년을 종사한 후, 이제 그는 전 세계 무대에서 정책 컨설턴트와 강연자로 일하고 있다. 현재는 성장하는 창조적 경제가 문화 산업과 문화의 다양성에 미치는 글로벌 효과에 관심을 주력하고 있다.

SESSION | - Presentation 1

Creativity, Creative Industries and Creative Environments: Lessons from Five East Asian Cities

Tan Tarn How

Senior Research Fellow, Institute of Policy Studies

창조성, 창조적 산업과 창조적 환경들 : 아시아 5개 창조도시 연구 성과 발표

탄 타른 하우

싱가포르 국립정책연구원 책임연구원

Creativity, Creative Industries and Creative Environments: Lessons from Five East Asian Cities

Tan Tarn How

A number of East Asia countries and their cities have jumped onto the creative industry bandwagon in the last five years or so. This paper discusses the lessons that can be learned from five such metropolises which I studied last year: Beijing, Hong Kong, Seoul, Shanghai and Singapore. My focus is on their creative industry policies— in other words, what is being done and what has to be done by their governments I also looked at the inherent characteristics of these cities and whether they constitute hindrances or advantages for the development of creativity.

Methodology

The research involved a literature review of official documents, academic papers and mass media articles from the countries and cities. Interviews were also conducted in the four cities during visits as well as through email and phone interviews from Singapore. The interviewees included government officials, researchers, and industry representatives.

The Cities

The cities are at different stages of development in their creative industries. This can be sloganised as follows:

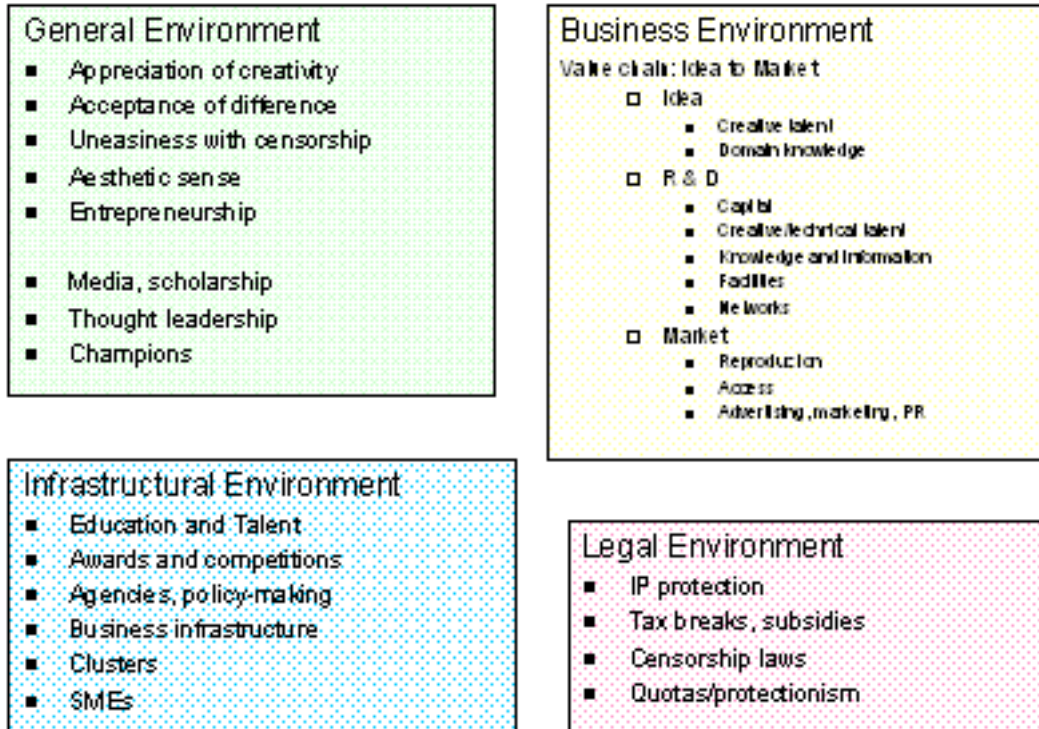
- a) Beijing and Shanghai: “A huge market awaits liberalisation.” Over 10 million in population each, and serving a gigantic hinterland of over 1 billion people, these two cities have tremendous potential just in terms of the domestic market alone. But economic and political constraints hamper development.
  - I. Beijing is designated by the central government as the “ capital of creative industries.” It owns the unique status of being as the cultural capital of the nation. Its strengths are in arts and culture, antiques and handicrafts.
  - II. Shanghai aims to be “major Asian city in 10 years, and global city in 20.” Historically it was the cultural centre of China. It has an entrepreneurial population and the advantage of distance from Beijing. It is a financial centre and at the dragon’ s head of the Yangtze region.

- b) Hong Kong : “A ‘laissez-faire’ government trying to hitch SAR to Pearl River Delta region and rest of mainland.” The special administrative region of China thrives on its entrepreneurial and free-spirited culture, and largely hands-off government. Other advantages include its highly-educated workforce, its position as a financial centre, its status as a regional centre for advertising, design, Canto-culture and strong links to the mainland, especially the adjacent Pearl River Delta of which it is part.
- c) Seoul/Korea : “Doing things right, doing the Korean Wave even better.” A creative, vibrant cultural industry sector that has emerged in the last decade, attributed in large part to a can-do mindset arising from political liberalisation. There is a proven model in the Korean Wave, backed by very activist and successful policy making, with government-funded agencies facilitating market. Heavy investment in Vision 2015 Seoul.
- d) Singapore : “Can a nanny-state rock?” Interventionist, efficient government that grew from an economic miracle on MNC/Government-linked companies model. Albeit the financial resources, will the ideas sprout in an environment that is not the friendliest towards local small- and medium- sized enterprises, and where political censorship has said to curb creativity and spontaneity?

The Lessons

1. While the creative industries in some countries (such as the United States) seem to thrive without overt government policies, the role of the government is seen in the cities studied seem to be important. All five cities have articulated the strategic plans to develop the sector. Even then, Hong Kong is perhaps the least inclined to have the state play a role, and there is an ongoing debate about the existence of and the need for government intervention. In mainland China, where legislative and enforcement regimes on matters such as intellectual property rights protection are seen to be crucial to the development of the creative industries, the necessity of government’s role is self-evident. Korea and Singapore both believe that government policies are crucial to the pursuit of strategic goals in the development of the sector.
2. One can conceive of an eco-system for the creative industries. Components of the eco-system include the overlapping areas of the business, legal, infrastructural and general social-political environments. The system can be represented in the diagram (though without showing any of the overlaps).

Creative Industries Eco-system

► Chart (1)

- For each part of the ecosystem, the general principle is to let the market do its work, and for government to come in when and only when there is perceived failure of the market. Where the market is supposed to do its work most is of course in the business environment. But one problem is that often the value chain does not exist or is fragmented or broken. This is where the government needs to step in, say, in order to develop strategic areas that are neglected by the private sector or to demonstrate proof of concept (for example, through subsidy).
- It should be noted that some elements of the eco-system transcend traditional government departmental boundaries. For instance, two areas – general education and social acceptance, indeed encouragement, of difference that underlines a creative workforce – would be outside the remit of any agency tasked to implement specific politics on creative industry, the former being under the purview of an education ministry and the latter not even obviously under the charge of any specific department.

5. The fount of the creative industries is intellectual property. Hence protection of intellectual property rights is a precondition for the development of creative industries. China now struggles with this. VCD piracy in Hong Kong and the region dealt a lethal blow to the territory's film industry in the late 1990's. This raises the questions about whether the old external investment model can work because IP will ultimately accrue to foreign companies.
6. Government interventions include:
  - Tax breaks
  - Direct business investments
  - Venture capital
  - Infrastructural/administrative
  - Indirect investments such as education/training
  - Being a customer
  - Subsidy (rents, marketing)
7. The role of research and information and of the sharing of it is important. This allows the market to work better. Collection and analysis also allows policy reorientation.
8. Censorship and tolerance for difference is one of the key elements for Asian societies which do not come from a liberal tradition. Censorship can be direct or, insidiously, work through socio-political norms so that there is not just self-censorship but failure to even start thinking about moving out of the box.
9. Protectionism has both advantages and disadvantages. Because of the cost structures of production of many creative industry products, it is very easy for strong companies to overwhelm local start-ups, never giving them the chance to grow. Protectionism shelters burgeoning companies, but overprotection does not encourage them to grow and be competitive. Finding the balance is the key.
10. Size matters: Can Hong Kong and Singapore thrive when both (especially Singapore) have no natural hinterland. What kind of export strategies is necessary? Should it be regional, as in the case of Hong Kong? Or should it be global, as in the case of Singapore.
11. Do you need a unique selling proposition? Some products, such as China's arts and crafts already have. What about in computer games? What about something in between, such as design and architecture?

창조성, 창조적 산업과 창조적 환경들: 아시아 5개 창조도시 연구 성과 발표

탄 타른 하우

약 5년 전부터 동아시아 각국의 여러 도시들은 창조산업육성 열풍에 동참했습니다. 본 연구에서는, 이 도시들 중 베이징, 홍콩, 서울, 상하이, 싱가포르, 5개 대도시로부터 얻을 수 있는 교훈이 무엇인지 고찰하고자, 창조산업을 둘러싸고 현재 진행 중인 정부 정책과 앞으로 시행해야 할 정책이 무엇인지 알아보았습니다. 또한 각 도시들의 근본적인 특징과 함께 이들 특징이 각 도시의 창조산업발달에 긍정적인 요소로 작용하는지, 아니면 부정적인 요소로 작용하는지 여부를 살폈습니다.

방법

연구는 각 도시와 해당 국가의 공문서, 연구논문, 언론 보도문을 중심으로 이루어졌습니다. 4개의 도시를 방문하여 직접 인터뷰를 하고 싱가포르에서 이메일 및 전화인터뷰도 실시했는데, 인터뷰는 정부 관계자, 학자, 업계대표를 대상으로 진행되었습니다.

5개의 도시

도시 별로 창조산업의 발전 단계가 다른데, 이를 다음과 같이 간략히 표현할 수 있습니다.

1. 베이징: 상하이는 “자유화를 눈앞에 둔 거대 시장”

두 도시는 각각 인구 천만 명으로, 거대한 배후시장을 고려하면 10억이 넘는 대도시입니다. 내수시장만으로도 엄청난 잠재력을 형성하지만 정치, 경제적 요인이 발전의 걸림돌입니다.

- a) 중국 정부는 베이징시를 “창조산업의 수도” 로 지정했습니다. 중국의 문화수도로서 독특한 지위를 누리고 있는 베이징은 예술과 문화, 골동품 및 수공예품이 우수합니다.
- b) 상하이는 10년 내 아시아 주요도시, 20년 내 세계적 도시로 발돋움한다는 목표를 세웠습니다. 양쯔 강 삼각주의 도입부에 위치한 상하이는 역사적으로 중국 문화의 중심지였으며, 현재는 활발한 기업 활동과 베이징으로부터 근거리에 위치한 지리적 이점을 활용하여 금융 중심지 기능을 수행하고 있습니다.

2. 홍콩 : “자유방임형 홍콩 특별 행정구 정부, 홍콩과 주강삼각주를 비롯한 중국 본토와의 연대강화에 힘쓰다”

홍콩은 기업친화적인 자유로운 문화와 시장 간섭을 최소화하는 정부의 노력을 기반으로 번영하고 있습니다. 고학력 노동력, 금융, 광고, 디자인 및 광동 문화권 중심지로서의 지위, 홍콩을 둘러싼 주강 삼각주와 그 외 중국 본토와의 강력한 연대도 장점으로 꼽히고 있습니다.

3. 한국, 서울 : “이상 무, 거침없이 뺏어 나가는 한류”

지난 10년 사이 성장한 창조적이고 역동적인 문화 산업이 민주화 경험에서 비롯된 “할 수 있다” 는 생각을 더욱 강화하고 있습니다. 검증된 성공모델은 한류의 주역들과 성공적인 정책적 뒷받침, 시장 활성화를 위한 정부 출자기관을 축으로 합니다. 현재 Vision 2015 Seoul에 대한 막대한 투자가 이루어지고 있습니다.

4. 싱가포르 : “보모국가는 세상을 뒤흔들 수 있는가?”

싱가포르는 다국적기업 및 정부와의 연대 기반 기업 모델을 채택하여 경제 기적을 일으켰고 여기서 효율성을 우선 시하는 시장 개입 형 정부가 탄생했습니다. 기업환경은 국내 중소기업에 대해 비우호적이며 정치 검열로 인해 창조성과 자발성이 뿌리내리지 못하는 환경으로 평가됩니다. 비록 자본이 풍부하다고는 해도 이러한 상황에서 과연 창조적 아이디어가 싹을 틔울 수 있을까요?

교훈

1. 미국을 비롯한 일부 국가는 정부의 적극적인 지원이 없어도 창조산업이 성장할 수 있습니다. 하지만 본 연구에서 살펴 본 다섯 도시들의 경우 정부의 역할이 매우 중요한 것으로 보입니다. 실제로 다섯 도시 모두 정부가 창조산업분야의 전략적 육성을 위한 구체적 계획을 발표했습니다. 그 중, 홍콩은 정부의 역할을 제한하려는 움직임이 가장 뚜렷하며, 정부 개입의 실체 및 필요성을 두고 여전히 토론이 이어지고 있습니다. 중국 본토에서는 지적재산권 보호와 같은 문제 관련 입법 및 사법 기구의 역할이 창조산업의 발달에 핵심적인 역할을 합니다. 따라서 중국에서 정부가 해야 할 역할은 너무도 자명합니다. 한국과 싱가포르는 창조산업 발전을 위한 전략적 목표 달성에 서 정부 정책이 중요하다고 생각합니다.

2. 창조 산업 발전을 위한 환경에는 여러 요소가 있습니다. 기업환경, 사법제도, 인프라 및 일반적인 정치사회적 환경이 여기에 속하며 이들 환경은 서로 중복되기도 합니다.

다음 도표는 창조산업 발전을 위한 요소를 분류한 것입니다(중첩되는 부분 제외).

▶ 표(1)

3. 창조산업 발전환경에서 가장 기본적인 원칙은 시장 원리에 맡기되 시장 기능의 실패가 명백할 경우에만 정부가 개입하는 것입니다. 시장원리가 가장 크게 작용하는 분야는 당연히 기업환경이지만, 문제는 가치사슬이 존재하지 않거나 분열 혹은 단절되는 일이 종종 발생한다는 것입니다. 바로 이 때, 정부가 개입하여 민간 기업이 참여하지 않는 전략적 분야를 개발하거나 개념입증을 하게 됩니다.
4. 표(1)의 일부 요소는 기존의 정부 부처 간 업무 구분에 정확하게 일치하지 않습니다. 예를 들어 일반 교육과 창조적 인재 양성의 밀거름인 다름에 대한 수용과 추구라는 요소는 창조산업 담당 정부부처의 영역 어디에도 속하지 않습니다. 전자는 교육부의 권한이지만 후자는 정확히 어느 부처 담당인지 판단하기가 쉽지 않습니다.
5. 창조산업의 근원은 지적 재산이며, 따라서 지재권 보호는 창조산업 발전의 선결조건입니다. 중국은 요즘 지재권 문제로 골머리를 앓고 있습니다. 1990년 대, VCD 불법복제 문제가 홍콩과 중국의 영화산업을 고사시켰습니다. 이는 오랫동안 활용되어 온 외부투자모델이 과연 적절한지에 대한 의문을 낳았습니다. 왜냐하면 외부투자를 끌어들이면 지적 재산은 결국 외국 기업이 소유하게 되기 때문입니다.

6. 정부 개입의 종류

- 세금감면
- 기업에 대한 직접투자
- 벤처자금
- 인프라 및 행정
- 교육 및 훈련을 통한 간접투자
- 소비
- 보조금(임대료, 마케팅)

7. 연구와 정보, 그리고 이를 공유하는 것이 중요하며, 이를 통해 시장 기능이 개선됩니다. 정보수집과 분석을 통해서도 정책방향을 돌릴 수 있습니다.

8. 차이에 대한 관용과 검열은 자유주의 전통을 물려받지 않은 아시아 사회에서 특히 중요한 요소입니다. 검열은 직접적일 수도 있고, 사회정치적 규범을 통해 간접적으로 영향력을 발휘할 수도 있는데 이로 인해 자체 검열에서 그치지 않고 창조적 사고를 할 엄두조차 내지 못하는 일도 생기게 됩니다.

9. 보호주의에는 장점과 단점이 함께합니다. 창조산업의 상품생산 비용구조로 인해 강력한 기업이 지역의 신생기업을 압도하고 성장할 기회조차 박탈해 버리기가 일쑤입니다. 보호주의는 성장기 기업의 바람막이가 되기도 하지만 지나칠 경우 오히려 성장을 방해하고 경쟁력을 약화시키기도 합니다. 균형을 유지하는 것이 열쇠입니다.

10. 규모는 중요합니다. 홍콩과 (특히)싱가포르에 자연 배후지가 없다면 이 두 도시가 번성할 수 있을까요? 적절한 수출 전략은 무엇일까요? 홍콩처럼 지역 중심적인 전략을 택해야 할까요, 아니면 싱가포르처럼 국제적인 전략을 택해야 할까요?

11. 독창적인 판매 전략이 필요할까요? 중국의 예술 및 수공예품에는 이미 그런 전략이 적용되고 있습니다. 그렇다면 컴퓨터 게임의 경우, 디자인이나 건축 같은 중간적인 경우는 어떻습니까?

Tan Tarn How

Senior Research Fellow, Institute of Policy Studies

tan_tarn_how@ips.org.sg

Tarn How researches arts and media policy as a senior fellow of the Institute of Policy Studies and is among Singapore's most respected dramatists.

His recent work includes a study for the Ministry of the Information, Communications and The Arts on creative cities in Asia, and a study on nurturing creative partnerships between the private, public and people sectors. He has also written and spoken on censorship and its relationship with creativity.

탄 타른 하우

싱가포르 국립정책연구원 책임연구원

싱가포르 국립정책연구원의 책임 연구원이며 싱가포르에서 가장 신임 받는 극작가인 탄 타른 하우는, 현재 예술과 언론 제도에 대한 연구를 하고 있는 싱가포르의 재원이다.

가장 최근 작업으로는 싱가포르 정보 통신 예술청의 의뢰로 실시한 아시아 내 창조적 도시에 대한 연구를 비롯해, 개인과 공공 그리고 대중의 창조적 파트너십의 성장에 대한 연구가 있다. 그는 또 규제와 창조성과의 관계에 대한 제작 발표 활동 또한 활발히 해오고 있다.

SESSION | - Presentation 2

An Arts Festival in Asia's world city : the Hong Kong experience

Tisa Ho
Executive Director
Hong Kong Arts Festival

아시아 세계도시에서의 예술축제 : 홍콩의 사례

티사 호
홍콩 국제 예술제 총감독

An Arts Festival in Asia's world city : the Hong Kong experience

Tisa Ho

Introduction

It is an honour and pleasure to participate in SINSFO 2007, and I am very grateful to the organizers for inviting me to contribute some thoughts on the subject of Creative Cities from the perspective of an arts festival which is one of the first to be established in the region, and which is situated in a cosmopolitan Chinese city with aspirations to be Asia's world city.

In the day to day work of running an annual festival, the opportunities to for reflection and both rare as well as absolutely essential. So I am delighted to have the opportunity to be here and to engage in this important discourse. I am very sure that whatever I can bring to the discussion will be greatly exceeded by what I will take away in lessons learnt from the experience and insights to be shared by colleagues here.

A brief history of the Hong Kong Arts Festival

With this in mind, perhaps I can begin with a brief introduction to the Hong Kong Arts Festival, and how it all began.

The Hong Kong Arts Festival is an annual event of about 30 days in February and March each year. It is a highlight of Hong Kong's cultural calendar, a first major arts festival to be established in the region. It encompasses opera, dance and music, and seeks to balance between great classic repertoire and contemporary, innovative work. The main thrust of the Festival is in the performing arts, but a visual arts dimension is often included. It enjoys excellent audience support, and in the 35th Festival in 2007, achieved paid audience attendance of over 97% for about 150 performances and events.

At a time when city governments and officials in urban planning are actively examining and promoting the creation of new festivals as a way to increase competitiveness, and economic impact studies are almost a requirement in justifying or appealing for festivals funding, it is interesting to note that over 35 years ago, several private citizens who were visionary entrepreneurs and art lovers, simply decided to go ahead and establish the Hong Kong Arts Festival.

They were Mr Charles Hardy, Sir Kenneth Fung and Sir Run Run Shaw. These gentlemen were

---

leaders in the community, involved in air travel and tourism, banking and the film industry respectively. Hong Kong was their home. And they felt that as a fast-growing and vibrant metropolis, a bustling, rapidly developing city, far better known for its commerce and industry than for the quality of life, Hong Kong should have a substantial, international festival.

There was already an International Music Festival Society at the time, and one possibility was to use this existing organisation as a platform for the new Festival. However, it was soon determined that the scale and size of the new enterprise would exceed the capabilities of the Music Society. So a new organisation was formed: the Hong Kong Arts Festival Society, with Sir Kenneth Fung as the Chairman and Sir Run Run Shaw as the Vice Chairman.

Sir Run Run, who recently celebrated his 100th birthday, continues to be the Hong Kong Arts Festival's Honorary Life President, and attended the official opening of the 35th Festival in February this year. Mr Fung, Sir Kenneth's son, continues to be a Festival patron and keenly interested in the welfare of the Festival.

Some of the key institutional players who helped get the first festival underway were the Hong Kong Tourism Association, who planned and paid for the promotional support of the first Festival; and the airline BOAC which subsidised the costs of air travel.

Ian Hunter was appointed Artistic Director of the Festival for the first three years.

The inaugural Hong Kong Arts Festival in 1973 was not only Hong Kong's first international arts festival but also amongst the earliest in Asia. The performers who raised the curtain on the Festival on its inaugural season in 1973 included the New Japan Philharmonic Orchestra and the London Philharmonic Orchestra. Theatre came from the Bristol Old Vic, and dance from the Royal Danish Ballet, Royal Javanese Dancers and Paco Pena's Flamenco Puro. Elisabeth Schwarzkopf and Yehudi Menuhin presented recitals. There were also concerts of Chinese classical music, and exhibitions of Indian miniatures, Asian puppets and Chinese carved jade.

Observations on the relationship between the Festival and the City

The festival's founders and the way in which they embarked on this enterprise contain important clues to the form, the purpose and the operational realities that continue to shape the Hong Kong Arts Festival today. In addition, we can also see the underlying structure of the relationship between the Festival and the city of Hong Kong. These are the bones of the Festival, which are fleshed out anew each year. To my eyes, they are very good bones. As I see it, there are three major characteristics.

- First, this is a Festival for Hong Kong
From the launch season in 1973 to the present day, the Hong Kong Arts Festival seeks to bring the best available talent from around the world to present them to audiences in Hong Kong. It is

the territory’ s premier event on the arts calendar, a balance of audience appeal and artistic leadership, for optimal impact on the quality of life in the city. First and foremost, this Festival is intended to serve the people of Hong Kong and to enrich their lives.

In the early years, when local arts activity was still nascent, the majority of productions were invited from abroad. However, serious efforts were made to include local work with no compromise to the requirement for top quality. Cantonese Opera which was the most developed local form, became a regular feature starting with the second Festival when it was performed by the very celebrated doyen of Cantonese opera, the great Sun Ma Sze Tsang.

When local professional performing arts groups emerged, the Festival provided them with an ideal public platform: the Hong Kong Philharmonic Orchestra in 1974, the Hong Kong Chinese Orchestra in 1977, the Hong Kong Repertory Theatre in 1977, and City Contemporary Dance Company in 1979.

- Second, this is an international festival

That the Festival serves as a platform for local talent should not distract or detract in away from its essentially international nature. As a port, as new town at the cross road between East and West, as a cosmopolitan centre and now as an economic international hub, Hong Kong has always been open to the world and very much a global citizen. It is a part of Hong Kong’ s nature and personality to have an international outlook.

Therefore, as a Festival of and for Hong Kong, it naturally follows that the Hong Kong Arts Festival will have a very strongly international outlook also. It is also worth noting that the local companies featured in the Festival also tour their own productions and performances internationally.

On the audience side also, the audience also comprises both the cosmopolitan mix that is resident in Hong Kong as well as the international transient population.

- Third, it is an integral part and an expression of the city’ s identity

Festivals are motivated by many different agenda and have a wide variety of missions. For example, to promote a certain art form or creative talent, to serve as a platform for experimentation, to act as a crucible for new works, and so on. The Hong Kong Arts Festival, while performing some of these functions, does not hold any of these as a principle mission.

There are other festivals, especially after the creation of the European City of Culture, which aim to raise a certain the profile of the host city, possibly increase its competitiveness and/or boost

tourism. The arts and cultural activity is now commonly cited as a strategy in the global competition for talent, and the economic impact studies which I mentioned at the beginning are now a standard tool in arts management and promotion. Again, the Hong Kong Arts Festival does, indeed, serve some of these functions in the course of its work, but is not governed by these considerations as its core mission.

I have already mentioned the Festival's relationship with an emerging professional arts community. The Festival has also been a significant presence in the bringing infrastructure development to life, and in marking other significant points in the history of arts development in the territory.

When Hong Kong's only tertiary institution for the arts was established in 1985 the Festival marked the founding of Academy for Performing Arts by inviting the Glyndebourne Festival Opera to perform Mozart's *Don Giovanni* and Britten's *A Midsummer Night's Dream* in the Academy's new Lyric Theatre. When the Hong Kong Cultural Centre was opened in 1989 the Festival made this multiple performing venue a hub for Festival performances. In the same way, the Festival actively participates in the current discussions on new arts infrastructure in West Kowloon, and anticipates playing a key role in that development.

Beyond the cultural arena, one of the most significant events in Hong Kong's recent history has been re-unification with China. The start of the new millennium has seen Hong Kong and mainland China forge ever closer ties in many fields. The Festival has been no exception, presenting the folk rock group Wild Children and singer Yang Yi in a Beijing Folk Rock programme in 2003, and Chinese jazz musicians in *All That Shanghai Jazz* (2005). An exciting development is in the area of co-operation with other parts of Asia, a notable example being *Amber*, a musical produced jointly in 2005 with the National Theatre Company of China and the Singapore Arts Festival, and *Lost Village*, a new work co-commissioned with and co-produced again with the National Theatre Company of China and also with the New National Theatre, Tokyo, which premiered in 2007.

However, this does not mean that the festival is withdrawing its engagement with the rest of the world. In 1997, the year of re-unification, the Festival joined forces with the Munchener Biennale, the Bayerische Staatsoper and the Holland Festival to bring Tan Dun's opera *Marco Polo* to the stage. In the same, the Festival premiered *Der Fensterputzer*, the first Asian commission to be accepted by Pina Bausch. And the Festival continues to build on these relationships locally, nationally, and globally.

Creativity, Hong Kong and the Hong Kong Arts Festival

From the 'barren rock' established as an outpost of the British Empire to an international financial centre which launched the world's largest IPO to date, commerce has been Hong Kong's

principle engine of growth. It currently holds top world ranking in exports per \$ GDP and for foreign investment per capita, and is the world's 11th largest trader. I believe there can be little doubt as to the depth and width of creativity in Hong Kong's business community.

Does this make Hong Kong a creative city? Or should the assessment relate more closely to what are referred to as the creative industries, defined as those industries that have their origin in individual creativity, skills and talent, and that have a potential for wealth and job creation through the generations and exploitation of intellectual property rights. This was the definition given by Creative Industries Task Force, established in the UK in 1997.

In Hong Kong, the film industry was one of the business sectors that developed well ahead of the others, and although there have been difficulties and a period of decline, Hong Kong still holds the second place in the world in terms of films produced by capita, at 20.22 per 1 million population, after Iceland, at 9.27, according to US government data.

And I think it is remarkable and at the same time the most natural linkage that a movie magnate is one of the main founders of the Hong Kong Arts Festival, and the business interests and general audiences continue to be important sources of support.

After film, popular culture, in the form of pop music has been an important component in Hong Kong's creative industry, and the Festival regularly works with local stars to express a cultural flavour unique Hong Kong and to members of the audience who were born and brought up in Hong Kong. These programmes included Anthony Wong Sings People Mountain People Sea in 1997; Happy Days with Eason Chan in 1998; the musical RAVE with Kelly Chan in 1999, Andy Hui and Mark Lui; Anthony Wong and Tsai Chin in Walking with Wings in 2000. This year, for the 35th Festival, Peter Kam, one of Hong Kong's most important pop composers and winner of the 2006 Silver Bear Award for best film music in Berlin, was commissioned to compose a new musical; and another leading pop composer Keith Chan Fai—young gathered a group of friends from film, animation, television and Cantonese opera and popular music to contribute to a new multi—media production entitled 12 Faces of Woman.

Hong Kong has a reputation for being a 'can-do' place where anything can happen. I have always taken this as an indication, not only of great freedom and vibrancy, but also of a high level of creativity.

As a reflection of this, the Festival is also organisation that makes things happen, that is not overly bound by red tape and constrained by categories and definitions. In some ways, this is the Festival's heritage from its founding by a group of businessmen, who got together to create something new for Hong Kong, something that was outside their usual sphere of operation.

The Festival's founders were open to new, untested possibilities. And it is ultimately in remaining open to all possibilities, especially to those not yet imagined, that we can continue to be a creative force for the future.

아시아 세계 도시에서의 예술축제 : 홍콩의 사례

티사 호

도입

〈서울 국제축제기획자 네트워킹세미나 (SINSFO) 2007〉에 참여하게 된 것을 영광으로 생각하며 저를 초대해주신 조직원들께 감사의 말씀을 전합니다.

그리고 지역에 가장 먼저 정착되어야 할 요소 중 하나이자, 아시아의 국제도시를 목표로 창조적 도시가 되기 위해 중국 코스모폴리탄에서 개최된 예술축제가 이번 세미나의 주제와 상응한다고 생각되는데, 이에 대한 저의 생각과 경험을 발표할 수 있는 기회를 주셔서 감사합니다.

매해 열리는 축제를 위해 매일 작업하다 보면 뒤를 돌아볼 수 있는 기회를 얻기 힘들지만 이는 반드시 필요합니다. 따라서 이번 세미나를 통해 이런 기회를 갖게 됐다는 것이 무척 기쁩니다. 제가 이번 토론회에 어떤 의견을 제시하건 간에 여기 함께 자리한 동료들의 경험과 통찰로부터 제가 얻어갈 교훈이 더 많을 것 같습니다.

홍콩 예술 축제의 간략한 역사

먼저 홍콩 예술 축제를 간략하게 소개하고 어떻게 축제를 시작했는지에 대해 이야기를 해보도록 하겠습니다.

홍콩 예술 축제는 매년 2월과 3월에 30일간 열립니다. 홍콩의 연중 문화 행사 중 하이라이트에 해당되며 홍콩에 생겨난 첫 번째 주요 축제이기도 합니다. 오페라, 무용, 음악 등 공연으로 가득하며, 위대한 클래식과 현대의 급진적 작품들 사이에서 균형을 맞추려 합니다. 축제의 주요 목적은 공연예술이지만 시각예술 범주에 포함된 것들도 종종 포함됩니다. 홍콩 예술 축제는 관객의 열렬한 지지 아래 올해 35회를 맞았으며, 150개의 공연과 이벤트에 97퍼센트 이상의 유료관객 참여율을 보이고 있습니다.

35년 전, 시 정부와 도시 계획 기구들이 도시 경쟁력을 증강하기 위한 방안으로 새로운 축제 창시를 검토하고, 축제 기금을 조성하기 위해 경제적 파급 효과에 대해 연구할 당시 상상력이 풍부한 기업가와 예술을 사랑하는 몇몇 시민들이 홍콩 예술 축제를 만들자고 흔쾌히 결정을 내리고 기금을 조달했습니다.

찰스 하디, 테네스 핑 경, 룬 룬 쇼 경이 바로 그들입니다. 이들은 기금 조성 공동체의 리더들로 각각 항공업과 관광업, 은행, 영화 산업에 종사하고 있었는데 홍콩은 그들의 고향이었습니다. 그들은 빠르게 성장하는 활발한 도시, 급격하게 발달한 도시, 그리고 이곳의 산업보다는 홍콩의 질적인 삶을 알리기 위해 홍콩에 국제 축제가 있어야 한다고 생각했습니다.

당시 국제 음악 축제 협회가 있었는데, 이 협회를 새로운 축제의 발판으로 삼을 수 있는 가능성이 있었습니다. 그러나 곧 음악 협회를 능가할 새로운 사업의 규모에 대해 결정을 내렸고, 그렇게 조직된 새 기구가 바로 홍콩 예술 축제 조직 위원회입니다. 케네스 평 경이 위원장을, 룬 룬 쇼경이 부위원장을 맡았습니다.

룬 룬 쇼 경은 최근 백 번 째 생일을 맞이하였는데, 아직도 홍콩 예술 축제의 명예 회장직을 맡고 있으며 지난 2월 35회 축제 개막식에도 참석하였습니다. 케네스 경의 아들인 평씨는 축제를 지속적으로 후원하고 있으며, 축제의 후생 사업에도 깊은 관심을 갖고 있습니다.

첫 번째 축제 중에 도움을 준 주요 기관은 축제 홍보 기금을 낸 홍콩 관광 협회와 무상 항공 티켓을 제공한 BOAC 항공사입니다. 이안 헌터는 첫해부터 3년간 축제의 예술 감독직을 맡았습니다.

1973년 제1회 홍콩 예술 축제의 개막은 홍콩에서뿐 아니라 아시아에서도 처음 열리는 국제 축제였습니다. 개막식 커튼을 올린 팀은 뉴 재팬 필하모닉 오케스트라와 런던 필하모닉 오케스트라였죠. 브리스톨 올드빅 극단, 로얄 덴마크 발레단, 로얄 자바섬 무용단, 그리고 파코 페나의 플라멩고 푸로도 공연을 위해 축제를 찾았고, 엘리자베트 슈바르츠코프와 Yehudi Menuhin가 리사이틀을 가졌습니다. 홍콩 전통 음악 콘서트, 인도 미니어처, 아시안 인형극과 중국의 옥제품 전시회도 열렸습니다.

축제와 도시의 연관성 관찰

축제의 창시자들과 이 사업이 진행된 방법을 살펴보면 오늘의 홍콩 예술 축제가 있기까지 축제의 형태, 목적, 운영 현실 등에서 중요한 지표를 발견할 수 있습니다. 또한 축제와 홍콩간의 중요한 구조적 연관성도 살펴볼 수 있습니다. 이 요소들은 매해 축제의 새살을 지탱해주는 뼈와 같습니다. 제 눈으로 본 것은 양질의 뼈들이었는데, 제가 관찰한 바로는 세 가지 중요한 특징이 있습니다.

첫째, 홍콩 예술 축제는 1973년부터 지금까지 ‘홍콩을 위한 축제이며, 홍콩에 있는 관객에게 선보이기 위해’ 뛰어난 재능을 가진 예술가들을 초청했습니다.

홍콩 시에서 연중 예술 행사 중 가장 중요한 이벤트를 통해 대중의 기호와 예술성 사이의 균형을 맞추려 노력한 것은 삶의 질에 긍정적 효과를 불러일으키기 위해서였습니다. 축제의 가장 중요한 목적은 홍콩 시민들에게 혜택을 제공하고 그들의 삶을 풍부하게 만드는 것입니다.

홍콩의 예술이 막 피어나던 초기에는 대다수 외국 단원들을 초청했습니다. 최상의 자격 조건을 갖추지 못하더라도 홍콩의 예술을 선보이려는 부단한 노력을 기울였습니다. 홍콩 오페라는 가장 큰 성과를 거뒀는데, 2회 때부터 선보인 오페라 ‘위대한 순마체창’은 최고 권위를 자랑하는 중국 오페라로 자리 잡았습니다.

지역의 전문 예술가들이 마련한 공연이 꽃을 피우려 할 때 축제는 그들에게는 가장 이상적인 장을 제공했습니다. 1974년 홍콩 필하모닉 오케스트라, 1977년 홍콩 중국 오케스트라와 홍콩 레퍼토리 씨어터, 그리고 1979년 씨티 콘템

포러리 댄스 컴퍼니 등을 그 사례로 꼽을 수 있습니다.

둘째, 홍콩 예술 축제는 국제 축제입니다.

따라서 홍콩의 예술적 재능을 부각시키기 위해 축제의 국제적 본질을 망각해서는 안 됩니다. 서양과 동양을 잇는 새로운 항구 도시이자 코스모폴리탄의 중심으로서 세계 경제의 중추 역할을 해온 홍콩은 언제나 세계를 향해 문을 열어 놓았고 홍콩 시민들은 글로벌 마인드를 갖고 있습니다. 이는 세계적 안목을 지녔은 홍콩의 태생적 특성이기도 합니다.

홍콩을 위한 축제가 자연스럽게 세계적 안목을 갖게 된 이유도 여기에서 찾을 수 있습니다. 축제를 통해 재능을 발휘한 홍콩의 우수 예술 단원들이 월드 투어로 공연을 갖고 있다는 사실은 말할 필요도 없겠죠.

관객 역시 매우 국제적입니다. 홍콩 시민들뿐 아니라 많은 외국인들이 축제에 참여합니다.

셋째, 축제는 도시의 정체성을 통합적으로 표현합니다.

축제는 다양한 목적과 의견들로 추진되기 때문에 광범위하고 다양한 임무를 띠게 됩니다. 특정한 예술 장르를 촉진하거나, 실험의 장이 되거나, 혹은 새로운 작품을 상연하기 위한 무대의 역할을 해야 합니다. 홍콩 예술 축제는 이러한 기능을 수행하면서도 반드시 이를 중요한 임무라고 못 박아 두지는 않습니다.

도시의 경쟁력을 증강하고 관광 수익을 증대시킨 유수의 축제들이 있는데, 특히 개최국의 특징을 부각시키기 위해 기획된 유럽 도시 문화 축제가 그렇습니다. 예술과 문화는 일반적으로 세계적 재능 경쟁의 전략적 기반이 되며, 이로 인한 경제적 효과 연구는 제가 초반에도 언급했듯이 예술 경영과 진흥의 표준이 됐습니다. 물론 홍콩 예술 축제 역시 이런 기능을 수행하고 효과를 얻고자 하지만 이것을 핵심적 임무로 간주하지는 않습니다.

저는 이미 부상하는 예술 공동체와 축제의 관계에 대해 언급했습니다. 축제는 삶을 발전시키는 뛰어난 토대로 현존해왔으며, 동시에 자국의 예술 역사를 발전시키기 위해 훌륭한 발자취를 남겨왔습니다.

1985년 홍콩이 세 번째 예술 기구를 설립했을 때, 홍콩 예술 축제는 공연 예술 아카데미를 설립하고 뉴 리릭 극장에서 모짜르트의 ‘돈 지오반니’와 셰익스피어의 ‘한 여름 밤의 꿈’을 공연하기 위해 글라인드본 오페라단을 초청했습니다. 1989년 홍콩 문화 센터가 문을 열었을 당시에는 축제의 중추로 정말 다양한 공연을 선보였습니다. 마찬가지로 홍콩 예술 축제는 최근 서 코우룬에 새로운 예술 기반을 건설하기 위한 토론회에 의욕적으로 참여하고 있으며 중요한 역할을 해낼 것으로 예측하고 있습니다.

문화적인 성과 외에도 홍콩 예술 축제는 홍콩 현대 역사에서 중국 가장 돋보이는 공헌자입니다. 새천년의 시작과 함께 홍콩과 중국 본토는 여러 분야에서 유대감을 증진하기 위해 노력했습니다. 홍콩 예술 축제도 예외는 아니었습니다. 2003년 북경 포크 록 프로그램에 포크 록 그룹인 와일드 칠드런과 가수 이양이 무대에 섰고, 2005년 ‘올 댓 상하이 재즈’에서 중국 재즈 음악인들이 공연을 가졌습니다. 아시아 여러 국가들의 협연은 흥분이 되는 성과인데,

가장 괄목할만한 사례로써 2005년 중국 국립 극단과 싱가포르 예술축제 조직위가 함께 뮤지컬 ‘앰버(Amber)’를 탄생시켰고, 중국 국립 극단은 뉴 도쿄 국립극단과 함께 ‘잃어버린 마을’이라는 새 작품을 2007년에 선보였습니다. 그렇다고 아시아 국가들과만 협력하는 것은 아닙니다. 홍콩이 중국으로 반환된 1997년, 탄둔의 창작 오페라 ‘마르코 폴로’를 공연하기 위해 뮌헨 비엔날레, 바이에른 슈타츠오퍼, 홀랜드 페스티벌 조직위와 협력했습니다. 또 홍콩 예술 축제 조직위는 <유리창 닦는 사람>라는 작품을 위촉했는데, 이는 무용가 피나 바우쉬가 처음으로 공연한 아시아 작품입니다. 조직위는 이와 같은 지역적, 국가적, 국제적 협력 관계를 지속하고 있습니다.

창조력, 홍콩, 그리고 홍콩 예술 축제

대영 제국의 식민지였던 불모지에 세계 최대 IPO를 설립한 세계 파인애플 센터를 세우기까지, 상업은 홍콩 성장의 주요 엔진 역할을 했습니다. 국민 소득 당 수출 순위는 세계 최상위이고, 해외 자본 투자 규모는 세계에서 11번째로 큼니다. 홍콩 비즈니스계의 독창적 능력에 대해서는 의심의 여지가 있을 수 없겠조.

그러나 이것이 과연 홍콩을 창조적 도시로 만들어낼 수 있을까요? 창조적 도시를 평가하는 기준은 창조적 산업과 깊이 연관되어야 합니다. 또한 이 산업은 개개인의 창조력, 기술, 재능의 원천을 가지고 세대와 지적 재산권을 통해 부와 일자리 창출을 할 수 있는 잠재력을 지닌 것으로 정의되어야 합니다. 이것은 바로 1997년 영국에 설립된 문화 산업 인력부가 내린 정의입니다.

홍콩의 영화 산업은 한때 국가 산업을 일으킬 정도로 발전했으며, 최근 하락세를 보이고 있긴 하지만, 미국 정부 자료에 따르면, 국민당 영화 생산이 국민 백만 명 당 20.22편으로 9.27편인 아이슬랜드를 앞서 세계 2위를 고수하고 있습니다. 영화는 홍콩 예술 축제의 창설자들이 이뤄낸 가장 돋보이는 성과물이고 축제의 경제적 이득, 그리고 관객의 호응과 지지를 얻어내는 가장 중요한 원천이기도 합니다.

영화 이후 대중음악 등의 대중문화는 홍콩의 창조 산업의 중요한 요소가 되어왔으며, 홍콩의 대중 스타들은 홍콩과 홍콩에서 나고 성장한 토박이 관객들이 사랑하는 홍콩만의 문화를 보여주기 위해 축제의 무대에 섭니다. 1997년 가수 황요명 (Anthony Wong)의 ‘산사람 바다사람 (People Mountain People Sea) 공연, 1998년 배우 진혁신 (Eason Chan)의 ‘해피 데이즈’, 1999년 배우 진혜림 (Kelly Chan)이 출연한 뮤지컬 ‘레이브 (RAVE)’, 2000년 허지안 (Andy Hui), 뢰독성 (Mark Lui), 황요명, 채천 (Tsai Chin)이 참여한 ‘날개를 달고 걷다 (Walking with Wings) 등이 이 프로그램에 포함되었습니다.

35회를 맞는 올해에는 홍콩 최고의 작곡가로 2006년 베를린 영화제 최고영화 음악상을 수상한 피터 캄을 위촉, 창작 뮤지컬을 무대에 올렸으며, 역시 훌륭한 대중음악 작곡가인 키스 찬을 필두로 영화, 애니메이션, TV, 홍콩 오페라, 대중음악에 종사하는 젊은 예술가들이 모여 멀티미디어 작품인 ‘여자의 12가지 얼굴 (12 Faces of Woman)’을 만들었습니다.

홍콩은 어떤 것도 가능한 이른바 ‘할 수 있다’라는 명성을 가진 도시입니다. 저는 언제나 이 명성을 자유와 활기의 지표뿐 아니라 최상의 창조력을 나타내는 지표로 삼고 있습니다. 이를 반영하는 것이 바로 축제입니다. 조직위는

범주를 정의해 붉은 테이프를 두르지 않음으로써 무언가가 이뤄질 수 있게 합니다. 홍콩 예술 축제의 이러한 특징은 홍콩을 위해 새로운 무언가, 즉 흔히 경험할 수 없는 외부의 무언가를 창조해낸 축제의 창시자들로부터 받은 유산입니다.

홍콩 예술 축제의 창시자들은 새롭고 검증되지 않은 가능성에 문을 열었습니다. 또한 아직도 남아있는 모든 가능성, 특히 우리가 아직 상상하지 못한 것들에 여전히 문을 활짝 개방하고 있으며, 이것이 미래를 위한 창조력을 이어나갈 것입니다.

Tisa Ho

Executive Director Hong Kong Arts Festival

tisa.ho@hkaf.org

Tisa Ho has served in a number of arts organizations: on the Boards of the Substation Arts Centre, the Yong Siew Toh Conservatory, the La Salle SIA college of the Arts, and as Chair of the Board of the Necessary Stage Theatre Company. She has taught arts management in the Nanyang Academy of Fine Arts, and she is also an editor and author.

She is associated with the 1988 and 1990 Singapore Arts Festivals, and managed the Singapore Symphony Orchestra between 1991 and 1999, during which she helped in the formation of the Alliance of Asia–Pacific Region Orchestras, built an open air performance venue in the Botanic Gardens and launched the annual Singapore International Piano Festival, now in its 13th year.

Tisa Ho's work has included arts facilities development, notably the Esplanade Theatres on the Bay, and in the Arts Housing Programme in Singapore. Her media experience includes work with Radio Television Hong Kong, anchoring a weekly TV program for the Singapore Broadcasting Corporation and setting up a new radio.

티사 호

홍콩 예술축제 총감독

티사 호는 Esplanade Theatres on the Bay와 싱가포르의 Arts Housing Programme을 성공적으로 추진한 바 있는 싱가포르인이다. 본국에서 the Substation Arts Centre, the Yong Siew Toh Conservatory, the La Salle SIA college of Arts 이사회의 이사를 역임했으며, 현재 the Necessary Stage Theatre Company의 이사 회장도 맡고 있다.

그녀는 1988년, 1990년 싱가포르 예술 페스티벌에 참여하였고, 1991년부터 1999년까지 싱가포르 심포니 오케스트라를 운영하면서 아시아-퍼시픽 지역 연합 오케스트라 창설을 이끌기도 하였다. 식물원 내부에 공개 공연장을 건립하고 싱가포르 국제 피아노 페스티벌을 13년간 진행해왔으며, 그간의 경험을 바탕으로 홍콩 국제 예술제의 총감독으로 2년 전에 발탁되었다.

Nanyang Academy of Fine Arts에서 예술 경영 강의를 해온 티사 호는 편집인, 작가이기도 하다. 홍콩 라디오 텔레비전, 싱가포르 방송 공사의 주간 TV 프로그램의 사회를 보았고 라디오 방송국을 신설하는 등의 언론 관련 경력도 있다.

SESSION | - Presentation 3

Accessible and Walk-able Waterfront case examples of Waterfront Development in Tokyo

Masatoshi An
Representative Member of the Board
& Executive Vice President
Nikken Sekkei Ltd.

동경 수변공간의 변화 사례

마사토시 안
일본 Nikken Sekkei사 부사장
도시계획부 대표

Accessible and Walk-able Waterfront case examples of Waterfront Development in Tokyo

Masatoshi An

Introduction

Thank you very much. My name is An Masatoshi, a city planner working with Nikken Sekkei as a senior vice president. I'd like to express my deepest thanks for giving me an honor to have a presentation here today.

As you may know, our firm, Nikken Sekkei is one of the largest city/building design company in the world. We have engaged in several waterfront development projects. Today, I'd like to introduce some case examples of waterfront development in Tokyo. I wish my presentation could be of help in getting the suggestions for the main theme of this seminar: "Festivity and Creative Cities".

1. Changes of waterfront space in Tokyo

As you may know, Tokyo had been called "Edo" and developed as castle town. At that time, the plateau (brown colored area) was facing directly the sea. You can see that the current urban area has been developed on the reclaimed land.

These drawings illustrate the waterfront landscape of Tokyo in 1800s. At that time, water transportation system had played a significant role in commerce and trade. Therefore, people had gathered around the waterfront and happened to make the festivity.

In 1900s, further landfill development had been accelerated. Some urban facilities such as factories had been developed on the reclaimed land and had changed the waterfront landscape little by little. In 1960s, the period of high economic growth was the turning point for the waterfront in Tokyo. For improving convenience in inner city, rivers running urban area were reclaimed and were used for developing roads and building areas. At the same time, expressways were constructed above rivers(Photo).@Additionally, riverbank was constructed along the river and water-friendly space was lost(Photo).

2. Major issues and actions of waterfront space

So far we looked at the background, then, let's move on to the current major issues of waterfront

---

in Tokyo.

1. Incommodity waterfront space due to the expressway above the river
2. Separated waterfront space from existence urban area due to the "old styled riverbank"
3. Non accessible waterfront and the city developed back to the river

These issues mainly came up by the conventional river development concept which emphasized the priority of water control. The "super embankment project" founded in 1987, is a combined system of river improvement concepts and urban planning concepts.

This is a comparison between the former river bank and the super embankment.

Former bank has problems of inaccessibility to waterfront, shut out view by the bank and so forth.

In the super embankment project, huge sized landfill from the waterfront to the inland is made over the height of former river bank. This can save accessibility to the waterfront and view from the inland, and improve earthquake protection.

The super embankment project enables an integrated development of urban areas and rivers based on the private and public partnership.

This is a case example of the super embankment project along Sumida river, which is one of the biggest rivers in Tokyo.

3. Urban renaissance from waterfront

Now, based upon those backgrounds, we, as urban/architecture planners, settled the concepts as follows in order to improve the waterfront spaces.

1. Walk-able & Accessible space in the waterfront
2. Integrated plan with waterfront space and buildings
3. Creation of waterfront "symbol"

We believe these concepts likely promote urban renaissance with festivity in the waterfront.

4. St. Lukes Garden

From now, let me show you some of case examples in Tokyo.

The first case is St. Lukes Garden. This is mixed use development of office, residence, hotel and hospital along Sumida river.

This is a site plan. This river side district is conducted by the super embankment project

This is the section of waterfront.

Continuous space from the atrium through the riverside park toward Terrace along Sumida river is connected.

(Photo of Atrium)

(Photo of riverside park)

(Photo of Terrace along the Sumida river)

5. Oh-kawabata River City 21

Next site is Oh-kawabata River City.

This is a large scaled urban development project composed of super high-rise residential buildings along Sumida river.

It is also conducted by the super embankment project. Waterfront space used to be not accessible as shown here, but has been developed as water-attracting space like this photo.

6. A-beer tower

This is a headquarters office of a certain beer company, which is also faced Sumida river. It is a mixed use urban development with high rise office building and low rise commercial building.

This project is sometimes given as an example of symbolic landscape on the waterfront. Especially, although low rise building was designed by a famous designer, this design has been controversial from the viewpoints of waterfront landscape.

Since waterfront park is developed, this space is not so comfortable because of the expressway above the park.

7. Harumi Island Triton Square

Next is Harumi Island Triton Square, which is located in the center of inner harbor area of Tokyo and is a mixed use development of office, residential, retail and hall. This is faced the canal not same as the last 3 examples.

This pedestrian mall along the canal is developed by the urban redevelopment project of this area.

You can see that old styled concrete bank has left along the canal. This is because of the mismatch between urban development project and embankment project. Both projects are managed by different departments of government.

8. Nihom-bashi renaissance

Next, I can show you the Nihom-bashi renaissance project which has attracted public attention in Japan. Although Nihom-bashi used to be an origination of all streets in Japan, expressway is now constructed above the bridge as I mentioned before. This project is aiming to remove the existing

---

---

expressway and to regenerate the original landscape of Nihom-bashi. Needless to say, we have considered Cheonggyecheon project here, in Seoul city, as the best suited reference of this project.

This is an image CG drawn currently. We still have a lot of problems to implement this project, but believe this is the one which all Japanese people are eager to realize for the next generation of Tokyo.

9. The 2nd Tokyo tower

Next is the 2nd Tokyo tower, which is also in the planning stage. Multi-complex urban development project composed of the high rise tower over 600 meters high. It is faced the narrow river and is aiming to make festivity along the waterfront.

10. Waterfront use handbook

Finally, I'd like to introduce the latest approach of Tokyo metropolitan government.

A "waterfront use hand book" was published on March, 2007. It aims to promote the waterfront use for event or festival by showing various examples and outline of the related system/institution.

Now, Tokyo was originally a water-friendly city until early 1900s, but has been lost accompanied with social and economic changes. However, the waterfront festivity is now considered indispensable factor for the urban regeneration. We believe that it is the most important for the future of Tokyo to create the attractive waterfront spaces.

Thank you very much for your kind attention.

동경 수변공간의 변화 사례

마사토시 안

소개

감사합니다. 저는 니켄 세케이(Nikken Sekkei)의 부사장으로 도시 계획을 담당하고 있는 마사토시 안(An Masatoshi)입니다. 오늘 이 자리에서 발표를 할 수 있게 된 것을 영광으로 생각하며 감사의 말씀을 전합니다.

여러분들도 아시겠지만, 니켄 세케이는 전세계에서 가장 규모가 큰 도시/빌딩 설계회사 중 하나입니다. 이제까지 여러 건의 수변공간(waterfront)개발 프로젝트에 참가했습니다. 오늘, 저는 도쿄 수변공간 개발의 몇 가지 사례를 소개하고자 합니다. 제 발표가 세미나의 주제인 "축제와 창조도시"를 위한 의견제시에 도움이 되길 희망합니다.

1. 도쿄의 수변공간의 변화

아시겠지만, 도쿄는 "에도"라고 불리었고, 성읍으로 개발되었습니다. 그 당시, 고원(갈색지대) 정면에 바다가 있었습니다. 지금의 도쿄는 간척지 위에 세워진 것임을 아실 것입니다.

이 그림들은 1800년대 도쿄의 수변경관을 보여줍니다. 당시 해상 운송 제도는 상업과 무역에 중요한 역할을 했습니다. 그래서, 사람들은 해안가에 모여 살았고, 자연스럽게 축제가 생겨나기도 했습니다.

1900년대, 매립개발이 더욱 가속화 되었습니다. 공장과 같은 도시 시설은 간척지 위에서 발전했고, 수변경관을 조금씩 변화시켰습니다.

1960년대 경제의 고도 성장 기간은 도쿄의 수변공간 측면에서 전환점과 같은 시점이었습니다. 도시내의 편리성을 증진시키기 위해, 도시지역을 통과하는 강들은 매립되었고, 도로와 빌딩 개발을 위해 사용되었습니다. 동시에 고속 도로가 강(사진) 위로 건설되었습니다. 또한 강둑이 강을 따라 세워졌고, 수변친화적인(water-friendly space) 공간은 사라졌습니다.

2. 수변공간의 주요 이슈와 대처방안

이제까지 배경설명을 해드렸는데, 지금부터는 도쿄의 수변공간과 관련한 주요 현안에 대해서 말씀을 드리겠습니다.

1. 강 위의 고속도로로 인한 수변공간의 불편함
2. "옛 강둑"으로 인해 현 도시지역과 구분된 수변공간
3. 접근 불가능한 수변공간과, 과거에 존재하고 있던 강의 수원(水原)을 돌이켜 개발된 도시

이러한 현안들은 물 수위 통제에 주안점을 두었던, 과거 강 개발에 대한 개념 때문에 일어난 것입니다. 1987년 시작된 "초대형 제방 프로젝트(super embankment project)는 강 개선 개념과 도시 계획 개념이 복합된 시스템입니다.

이는 이전 강둑과 초대형 제방과의 비교입니다. 이전 강둑은 수변으로의 접근을 막고, 강둑이나 다른 곳에서 수변경관을 볼 수 없는 문제를 가지고 있었습니다. 하지만 초대형 제방 프로젝트를 통해, 수변에서 내륙까지 거대한 크기의 매립지가 이전 강둑의 높이 이상으로 만들어졌습니다. 이로써 수변공간으로의 접근성이 보장될 수 있고, 내륙에서 경관을 볼 수도 있으며, 지진 보호의 효과도 높일 수 있습니다.

초대형 제방 프로젝트는 민관 파트너십을 기반으로 도시지역과 강지역의 통합된 개발을 가능하게 합니다.

이것이 바로 도쿄의 가장 큰 강 중 하나인 수미다(Sumida)강을 따라 진행된 초대형 제방 프로젝트의 사례입니다.

3. 수변공간으로 인한 도시의 르네상스

이제, 이러한 배경을 바탕으로, 도시계획자/설계계획자로서 우리는 수변공간을 개선시키기 위해 다음과 같은 개념을 확립시켰습니다.

1. 수변지역의 보행가능한&접근가능한 공간
2. 수변공간과 빌딩의 통합된 계획
3. 수변지역의 "심볼" 창조

이러한 개념들은 수변지역의 축제적인 성격을 발전시켜 도시지역의 르네상스를 부흥시키는데 도움이 될 것입니다.

4. 성 루크 가든(St. Lukes Garden)

지금부터, 여러분들께 도쿄의 몇가지 사례를 보여드리겠습니다. 첫번째는 성 루크 가든입니다. 이는 수미다강을 따라 사무실, 주택, 호텔, 병원이 세워진 복합 개발입니다.

이는 이 지역 계획입니다. 이 강변(riverside) 지구는 초대형 제방 프로젝트에 의해 세워졌습니다.

이는 수변지역의 구획입니다. 수변공간은 아트리움(Atrium)에서 강변공원을 통과하여 테라스(Terrace)로 계속 이어집니다.

5. 오-카와바타 리버 시티 21(Oh-kawabata River City 21)

다음은 오-카와바타 리버시티입니다. 이는 수미다 강을 따라 초고층 주거 빌딩으로 이루어진 대규모 도시 개발 프로젝트입니다.

이도 초대형 제방 프로젝트에 따라 시행되었습니다. 여기서 보여지는 것처럼, 이곳은 접근할 수 없었던 수변공간이었으나, 이 사진처럼 매력적인 수변공간으로 개발되었습니다.

6. 맥주 타워

이는 수미다 강을 정면으로 마주하고 있는 어떤 맥주 회사의 본사입니다. 이는 초고층 사무실과 저층의 상업건물을 혼합한 도시 개발형태 입니다.

이 프로젝트는 때때로 수변공간의 상징적인 경관의 예로 손꼽힙니다. 특히, 유명한 설계사가 이 저층 빌딩을 디자인 하였지만, 수변경관의 관점에서 이 디자인은 계속해서 논란의 대상이 되어 오고 있습니다.

수변지역에 공원이 개발되었지만, 공원 위를 지나는 고속도로 때문에 그렇게 안락한 공간이 되지 못했습니다.

7. 하루미트리톤 광장(Harumni Island Triton Square)

다음은 도쿄의 내항 중심에 위치한 하루미 트리톤 광장으로, 사무실, 주거지역, 소매상, 집회장 등의 복합 개발지역 입니다. 앞서 말씀 드린 세 사례와는 달리 이 지역은 운하(canal)를 마주보고 있습니다.

운하를 따라 걸으면서 쇼핑할 수 있는 물은 이 지역의 도시 재개발프로젝트에 의해 만들어진 것입니다.

이전에 지어진 콘크리트 둑이 운하를 따라 있는 것을 보실 수 있을 겁니다. 이는 도시개발 프로젝트와 제방 프로젝트가 조화롭게 이루어지지 못했기 때문입니다. 두 프로젝트는 서로 다른 정부 부처에 의해 추진되었습니다.

Masatoshi An

Representative Member of the Board & Executive Vice President
Nikken Sekkei Ltd.

an@nikken.co.jp

Masatoshi An, our invited Korean–Japanese lecturer is a renown city planner. He is also an Executive Vice President of Nikken Sekkei Ltd. in charge of Project Development Section. He is a member of various institutes in Japan including Japan Institute of City Planners and the Japan Institute of Architects (JIA). He also serves as a Director at the Japan City Planning Society and the Redevelopment Coordinators Council, Councilor for City Future Development Organization, Managing Governor for Japan Project–Industry Council. He is also a registered Consulting Engineer/1st Class Architect.

- 1972 : Graduated from the Department of Architecture,
Faculty of Engineering of the University of Tokyo
- 1975 : Completed Department of Architecture,
Graduate School of Engineering of the same university
- 1983 : Completed the Special Program for Urban and Regional Studies(SPURS)
from MIT, U.S.A.

- 1975– : Executive Vice President for the Project Development Sector at Nikken Sekkei Ltd.

마사토시 안

일본 Nikken Sekkei 사 부사장, 도시계획부 대표

마사토시 안은 탁월한 명성을 자랑하는 재일교포 도시 계획가이며, 주식회사 니켄설계 부사장으로 프로젝트 개발 팀을 이끌고 있다. 그는 일본도시계획가협회 회원, 일본 건축가 협회 (JIA) 회원, 일본 도시계획학회 이사, 도시미래 추진기구 평의원, 재개발 코디네이터협회 이사, 일본 프로젝트 산업협의회 (JAPIC) 운영간사, 기술사·1급 건축사 등으로도 활발히 활동하고 있다.

- 1972 : 교토대학공학부 건축학과 졸업
- 1975 : 동대학원 공학연구과 건축학 전공 석사과정 수료
- 1983 : 미국 메사츄세츠 공학대학 대학원,
도시 계획부 지역개발 특별프로그램 (SPURS) 수료
- 1985~89 : 문경구 지역정비 기본계획도시계획지침 작성,
니혼바시 가부토초지구 재개발 구상, 하루미잇초메지구 시가지 재개발사업,
임해부도심 개발정비 계획
- 1989 : 시부야역 주변지역 정비구상
- 1989~03 : 중·고층 건축재개발에 관한 조사·연구, 사이타마 신도심개발 정비계획,
시오도메 지구 재개발계획, 메이지대학 스루가다이지구 정비계획,
JR화물 이다바지역 이전 부지 재개발 계획

● Topic Discussion

How Asia Cities prepare for Creative City Age?

Moderator : Simon Evans, Director and founder, Creative Clusters Ltd.

Panels : Tan Tarn How, Senior Researcher, IPS, Singapore

Tisa Ho, Executive Director, Hong Kong Arts Festival

Masatoshi An, Representative Member of the Board &

Executive Vice President, Nikken Sekkei Ltd.

Churl-Jin Suk, Chief Policy Designer, Seoul Metropolitan Government

Sang-oh Lim, Professor, Sang-Ji University

Pius Knüsel, Director of Pro Helvetia

Justin Macdonnell, Artistic Director,

Carnival Center for the Performing Arts

● 주제를론

문화적 창조도시 시대에 대한 아시아의 준비

사회자 : 사이먼 에반스, 크리에이티브 클러스터 사 대표

토론자 : 탄 타른 하우, 싱가포르 국립정책연구원 책임연구원

티사 호, 홍콩 국제 예술제 총감독

마사토시 안, 일본 Nikken Sekkei 사 부사장, 도시 계획부 대표

석철진, 서울시 정책전문관

임상오, 상지대학교 경제학과 교수

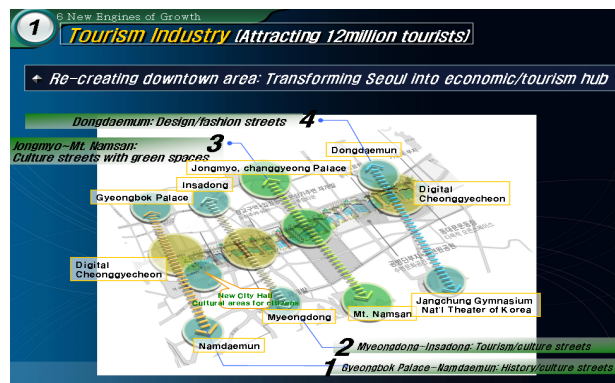
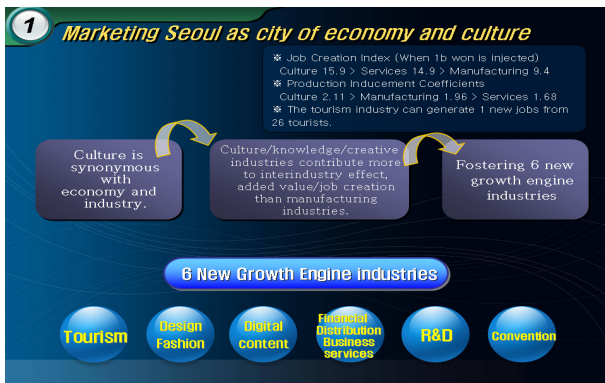
피우스 크뉘셀, 스위스 Pro Helvetia 위원장

저스틴 맥도넬, 미국 마이애미 카니발 공연예술센터 예술감독

Briefing of Seoul Government's Creative City Plan

Churl Jin Suk

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

6 New Engines of Growth
1 Tourism Industry (Attracting 12million tourists)
Han River Renaissance Project

4 Core Values
 A Ecology B Public Health Relaxation C Culture / History D Economic Value

360-degree panorama

6 New Engines of Growth
1 Tourism Industry (Attracting 12million tourists)
Han River Renaissance Project

Recovering the ecosystems
 "Han River, alive with the recovery of ecosystems"

- Turning man-made concrete banks into green spaces
- Transforming river terrace land into places with more green space
- Creating more ecological parks

6 New Engines of Growth
1 Tourism Industry (Attracting 12million tourists)
Han River Renaissance Project

Han River as center of history, culture & tourism
 "Han River, where history and culture thrive together"

- Building a cultural complex on Nodeu Island
- Using Jamsil Bridge for gathering of citizens living the north and south of the river
- Creating a modern history tourism route around Jeoldusan Catholic Martyrs' Shrine
- Building Nanjido Sky Bridge / Expanding cultural and leisure facilities

6 New Engines of Growth
1 Tourism Industry (Attracting 12million tourists)
Han River Renaissance Project

Improving the view "Attractive Han River with its view systematically improved"

- Improving the night view along the river
- Improving the lighting of riverside apartment buildings

Taking advantage of waterway "Dynamic Han River with its water fully utilized"

6 New Engines of Growth
1 Design / Fashion Industry

2005 World's 8th → 2010 World's 5th

Expanding infrastructure for the fashion industry in Dongdaemum

- Multi-purpose design facilities: Park site in Dongdaemum Stadium (12,000pyeong)
- Promoting commercial/cultural activities by linking underground areas

Providing support for active fashion marketing

- Providing support for fashion businesses in Dongdaemum : E-biz support system
- Promoting Dongdaemum fashion cluster

6 New Engines of Growth
1 Convention Industry

2005 World's 9th → 2010 World's 5th

Convention infrastructure: Convention belt linking COEX, SETEC, Jamsil Stadium

Comprehensive support system for attracting conventions: e-CRM system

Convention marketing, Convention professionals

Incentives for attracting / hosting conventions: Financial support, convention cards

6 New Engines of Growth
1 Digital Content Industry

Developing Sangam Digital Media City (DMC): 2002-2010

- Location: Sangam New Millennium Town near the Worldcup Stadium
- Land area: 569,738 m²
- Industries to be hosted: Digital M&E including broadcasting, movie, game, IT

6 New Engines of Growth
1 Research & Development Industry

Developing Magok R&D City (MRC): 2005-2015

- Location: Gayang-dong, Magok-dong in Gangseo-gu (3,400,000m²)
- Development direction: Building converged high-tech R&D centers (IT, BT, NT) and global business complexes
- Seoul R&D Network connecting Sangam DMC, Gongneung NIT

1 *New Engines of Growth*
Finance / Business Service Industry

Development of knowledge & service industries including finance

- ✓ Seoul International Finance Center(Yeouido) : 2006~2013
- ✓ 'Business Service Center' : DMC site in Sangam-dong
- ✓ Legal service center : Up and running from 2009

Policy Direction 2

Improving city competitiveness through balanced development

- Balanced City Development Project

2 *Balanced City Development*
Creation of 4 Industrial Belts

Project overview

2 *Balanced City Development*
Creation of 4 Industrial Belts

Project plan

Industry Belt	Industrial complexes	Specialized industries
Downtown Creative Industrial Belt	• Dongdaemun Design Cluster • Sangam DMC Complex • Int'l Business Complex in Yeouido and Yongsan	Digital contents Design, Apparel/Fashion, Jewelry, Printing/Publishing, Financial and Business Services
South-western High-tech Industrial Belt	• Magok R&D City • Guro Digital Complex	IT/NT/ET fusion technology : precision machinery, medical S/W, nano-mechatronics semi-industrial zones
North-eastern NIT Industrial Belt	• Gongneung NIT Complex • Seongdong Semi-industrial Zone • Hongneung Venture Valley	IT/NT fusion industry : precision medical equipment, medical S/W, medical devices and equipment
South-eastern IT Industrial Belt	• Teheran Valley • Poi Valley	IT, convention, financial and business services, digital contents (film, game, music, animation, etc.)

Job creation effect : 120,000 new jobs created

7.2 trillion won input	→	10.8 trillion won in production	→	116,703 jobs created
------------------------	---	---------------------------------	---	----------------------

2 *Balanced City Development*
Improved Residential Environment : New Town Project

Project overview

뉴타운사업 지구현황

✓ 33 districts already designated (25 New Towns, 8 Balanced Development Promotion Districts)

Policy Direction 3

Environmentally-friendly City where nature and people are in harmony

- Including Clean and Green Seoul Project

3 *Clean and Green Seoul Project*
Improving air quality to the level of OECD countries

Reducing emissions by controlling diesel vehicle pollution

- Converting 7,054 diesel buses into CNG buses (2010)
- Increasing charging CNG stations for bus: 32 → 51 (fixed 47, mobile 4)
- Pollution control of diesel vehicles whose emission warranty expired
- Reinforcing emissions control : Diesel vehicle inspection (1 million units/year), emissions control teams (38)

3 *Clean and Green Seoul Project*
Improving air quality to the level of OECD countries

Road washing to remove PM

- More frequent road washing (roads with 12m or more width, 1,774km) : once a day → twice a day
- Designating Clean Road (trial operation → full operation) : Sejongno, Olympic Expressway, etc.

3 Clean and Green Seoul Project
Improving air quality to the level of OECD countries

← **Establishing a Convenient Bus Operation System**

- ✓ Up-grading Quality of Public Bus and Expanding Low Entry Bus

Index	2006. 6.	~2007	2008	2009	2010	Total
Low Entry Bus	141	278	80	80	80	659
Deluxe Bus	Develop Bus Model		300	300	300	900

- ✓ Expanding Central Bus-only Lane : 12 Lanes by 2010
  - 1 phase(2007~2008) : 3 Lanes 23.7km
  - 2 phase(2009~2010) : 2 Lanes 20.0km

3 Clean and Green Seoul Project
Quality public transportation service to reduce automobile use

← **Comprehensive measure for better taxi service**

- ✓ Taxi call service
  - Installing state-of-the-art call system on all taxis (U-TAXI)
  - Automatic passenger location monitoring, expected taxi arrival time, sending message on taxi plate number (SMS)
- ✓ Business taxi
  - Taxi for business trip, returning home after working late, client visit
- ✓ Credit card payment of taxi fare
  - Trial operation : Nov. 2006 ~ Feb. 2007
  - Full operation : After March 2007

3 Clean and Green Seoul Project
Quality public transportation service to reduce automobile use

← **New mode of transportation and metropolitan transportation network**

- ✓ New mode of transportation : Light Rail Transit, GRT (Guided Rapid Transit)
  - Ui~Sinseol, Light Rail Transit, 10.7km, Nangok~Sindaebang, GRT, 3.1km
- ✓ Metropolitan Rail Network
- ✓ Expansion of Bus Rapid Transit (BRT) : 22 routes, 540km
- ✓ Construction of public transportation transfer centers

3 Clean and Green Seoul Project
Improving pedestrian environment & encouraging bikes

← **Improving pedestrian environment**

- ✓ Establishing a pedestrian road network of culture and tourism in downtown
- ✓ Expanding car-free streets

← **Encouraging the use of bikes**

- ✓ Establishing a network of bike paths : 629km → 1,014km
- ✓ Increasing convenient facilities for bikes

1. Festival Objectives

Raise “Seoul” brand value through festivals

Time	The past, present and future are connected through Seoul's most representative festival. → Create Seoul's future value	“Open an era of 12 million tourists” Hi Seoul Festival 2007
Space	Look back on the history of Seoul and the Hangang through the festival. → Revitalize Seoul's cultural	
Participation	A festival for the world created by Seoul citizens. → Live festival	
Identity	Main theme: Seoul's culture & history, the Hangang → Highlight unique to Seoul's features	

1. Festival Objectives

Opening Seoul's future culture trend, "Hi Seoul Festival 2007"

Seoul

- A 600-year-old capital, center of the Korean peninsula
- A global city, traditional & modern
- A culture center of the world

Hangang

- Root of people's lives
- Symbol of economic miracle
- A place for urbanites to rest place to recharge one's energy
- Ecological space
- Symbol of cultural trends

Page 41

2. Festival Overview

Hi Seoul Festival 2007

Theme: "Miracle Seoul" To unite its Traditions with its Future

Date: April 28, 2007 (Sat) – May 6, 2007 (Sun) / Opening Ceremony: April 27

Venue: Gyeongbok Palace, Gyeonghee Palace, Unhyeon Palace, Bukchon Village, Insadong, Seoul Plaza, Hangang, performance theaters, parks, other culture facilities

Programs: Opening Ceremony, Traditional Events, Miracle Events, Lighted Boat Parade, Korean Wave Star Performances, Fireworks, Bukchon Festival: revive tradition and history, Miracle Hangang Festival: harmony between art and the future

Organizer / Host: Seoul Metropolitan Government, Seoul Foundation of Arts & Culture

Page 42

3. Festival Concept

Hi Seoul Festival 2007 "Miracle Seoul"

20th century Seoul → **Economic Miracle**

21st century Seoul → **Cultural Miracle**

"Revival of Seoul's history" → **"Rise of the Hangang culture"**

Revival of Seoul's history: The royal palace recreated at ancient palaces, Tradition breathes at Bukchon, Meet the world at Seoul Plaza

Miracle of the Hangang: Culture flowing upon Hangang, Art flowing upon Hangang, World & Seoul flowing upon Hangang

Cultural Miracle

Page 43

3. Festival Concept

Recreated in harmony with the five directional colors, "Hi Seoul Festival 2007"

- North**: The fountain of tradition springs in Bukchon Village
- West**: Light up Nanji's night with the light of the youth
- East**: The tree of life and water meet at Ttukseom
- South**: Heat up Yeouido with the flame of passion
- Center**: "Nodeulseum," where tradition and future meet

Page 44

4. Programs

Enjoy the "Hi Seoul Festival 2007" in Seoul: Main Programs

- Bukchon Village & Seoul Plaza**
  - Scenes from the Royal Palace
  - Time Travel: Back to Bukchon Village of Joseon Dynasty
  - Seoul History Parade
  - Korean Wave Fashion Show & Music Concert
  - Joseon Dynasty's Royal Guard of Honor
  - Closing Ceremony
- Nodeulseum & Ichon District**
  - King Jeongjo's Royal Procession
  - A Walk on the Pontoon Bridge
  - Walking on the Hangang
  - Hangang Bridge Monument
- Yeouido District**
  - Opening Ceremony
  - Three-Day Cultural Indulgence
  - Lighted Boat Parade
  - A Peak into the Hangang
- Ttukseom & Nanji District**
  - "Arisu" Festival
  - Seoul World DJ Festival
  - International Tightrope Walking Competition

Expansion of festival space, a specialized culture & arts festival of Seoul

Page 45

4. Programs: Bukchon & Seoul Plaza

Scenes from the Royal Palace

Reenactment of royal traditional rites and major historic events in the form of theater.

Date: April 28 (Sat) – May 6 (Mon) 10:30-19:00

Venue: Gyeongbok Palace (Geun-jeong-jeon), Gyeonghee Palace, Unhyeon Palace

Events: Events will be reenacted in omnibus format and performed according to schedule.

- A Day in the Royal Palace (Gyeonghee Palace): various banquets, royal cuisine contest, royal tea ceremony, etc.
- Coronation Ceremony of King Sejong (Gyeongbok Palace): reenactment of King Sejong's coronation (May 5, 2-3:30 p.m.)
- Unhyeon Palace Special Events (Unhyeon Palace): royal cuisine & culture experience, dance of the Joseon women, royal celebrations, exhibition of royal court dresses
- Ancient Palace Musical (Gyeonghee Palace): Royal Dream of the Moon (May 4-6)

Page 46

4. Programs: Bukchon & Seoul Plaza

Time Travel: Back to Bukchon Village of Joseon Dynasty

Learn about the wisdom and daily lives of Korean ancestors.

Date: April 27 (Fri) – April 29 (Sun) 11:00-18:00

Venue: Jaedong Elementary School Playground, Bukchon Village

Events:

- Traditional Korean Settlements at Bukchon Village of the Joseon Dynasty (11 a.m. – 6 p.m.)
  - Experience the wisdom and daily lives of Koreans in the Joseon Dynasty.
  - Visit the Bukchon Village Street Market selling traditional craftwork.
- Explore Bukchon Village (April 28 – May 6)
  - Bukchon Village Hiking Course (3 hours)
  - Guided Tour of Bukchon Village (translation provided) (April 27-29: two times/day, 2 p.m. & 5 p.m.)
  - Shop at a Joseon Dynasty Market (April 27-28: 2 p.m. – 6 p.m. / April 29: 11 a.m. – 6 p.m.)

Page 47

4. Programs: Bukchon & Seoul Plaza

Seoul History Parade

Come and meet famous Korean historical figures in the streets of Seoul.

Date: May 6 (Sun) 15:00 – 17:00

Venue: Jongmyo – Jongno 3 ga – Jongno 1 ga – Sejong-no – Seoul Plaza (approximately 2.5 km)

Events: The Seoul History Parade includes citizens and famous historical figures: history parade → historical figures → citizens and private club members → various bands → performers → company promotion parade

Page 48

4. Programs: Bukchon & Seoul Plaza

Seoul Plaza Program

Enjoy the spirit of spring at Seoul Plaza, where everything is open to you.

Date April 29 (Sun) ~ May 6 (Sun)

Venue Seoul Plaza

Events

- April 29: Seoul Friendship Fair (10 a.m. ~ 6 p.m.)
- May 5: Korean Wave Festival (6:30 p.m. ~ 9:30 p.m.)
- May 6: Closing Ceremony (8 p.m. ~ 9:30 p.m.)
Seoul Philharmonic Orchestra Concert

Page 49

4. Programs: Bukchon & Seoul Plaza

Joseon Dynasty's Royal Guard of Honor

Reenactment of Joseon Dynasty's Royal Guard of Honor Procession.

Date April 28 (Sat) ~ April 29 (Sun)

Venue Sungnyemun – Samsung Headquarters – Deoksugung Palace

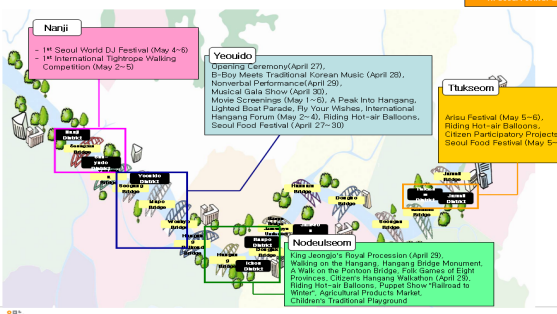
Events

- 3 times/day: 11 a.m., 2 p.m., 3:30 p.m.
- Procession includes:
  - military rites of Joseon Dynasty's Central Guards
  - procession of the royal carriage & royal guards
  - procession of foot soldiers and flagmen
  - inspection and training of guards
  - changing of the royal guards
- Performers (160 people)
  - : 100 royal guards, 10 cavalymen, 40 percussionists, 10 martial arts performers

Page 50

4. Programs : Map (Hangang)

Page 51

4. Programs: Nodeulseom

King Jeongjo's Royal Procession

Reenactment of King Jeongjo's royal procession to Hwaseong.

Date April 29 (Sun) 11:00 ~ 15:00

Venue Changdeok Palace, Donhwamun – Jongno 3 ga – Bosin-gak Belfry – Entrance to Myeong-dong – Bank of Korea – Namdaemun – Seoul Station – Nameyong Station – Yongsan Station – Ichon District Riverside Park – Nodeulseom

Events

- Participants: 930 people, 120 horses
- Reenactment of the procession resting at Nodeulseom
- Photographs & events: take photographs with participants, ride horses, etc.
- Martial arts performance: martial arts performance by traditional guards of honor of the Korean Ministry of National Defense
- Folk performances by taffy vendors, rice cake vendors, etc.

Page 52

4. Programs: Nodeulseom

A Walk on the Pontoon Bridge

Walking across the Hangang Pontoon Bridge.

Date April 30 (Mon) ~ May 5 (Sat) 10:00 ~ 18:00

Venue Nodeulseom District

Events

- Walking across the Hangang Pontoon Bridge
- Citizens can walk across the pontoon bridge.
- Various events will be held on the pontoon bridge for citizens to participate and enjoy.
- A guide will explain the meaning of filial piety.
- Length of pontoon bridge: 300 meters from Ichon District to Nodeulseom

Page 53

4. Programs: Nodeulseom

Walking on the Hangang

A miraculous event of walking on the surface of the Hangang.

Date April 28 (Sat) ~ May 6 (Sun) 10:00 ~ 18:00

Venue From Nodeulseom to Ichon district (300 meters)

Events

- Build a 300-meter long underwater bridge between Nodeulseom and Ichon district
- Core factor: citizen participation

Page 54

4. Program: Yeoui District

Opening Ceremony

"The fire of Seoul, the light of Hangang: Special Performances by Korean Wave Stars"

Date April 27 (Fri) 20:00 ~ 21:30

Venue Yeouido Special Stage

Event

- Part 1: Lighted boat parade, hot-air balloons
- The Fire of Seoul! The Light of Hangang!
- Part 2: Special performances by Korean wave stars
- Fireworks open the festival
- Part 3: Fireworks

Page 55

4. Program: Yeoui District

Three-Day Cultural Indulgence

Spectacular culture performances illuminate the bright nights of the Hangang.

Date April 28 (Sat) ~ May 6 (Mon)

Venue Yeouido Special Stage

Events

- April 28 (Sat) B-boy Meets Traditional Korean Music: Hey Seoul, Dance! (8~9:30 p.m.)
- April 29 (Sun) Nonverbal Performance: Harmony of Light, Sound & Video (8~9:30 p.m.)
- April 30 (Mon) Musical Gala Show: Oh! Happy Musical (8~10 p.m.)
- <Side Events>
- May 2 (Wed) ~ May 3 (Thu): Hi Seoul Music & Dance Contest (12~6 p.m.)

Page 56

4. Program: Yeoui District

Lighted Boat Parade
Model boats from countries around the world glide through the waters of the Hangang.

Date April 27 (Fri) ~ May 6 (Sun) 20:00 ~ 22:00

Venue Ichon District – Yeoui District – Sun-yudo – Yeoui District – Ichon District

Events

- Boats of various nationalities light up the Hangang, creating a new view.
- Unique boats sail by, offering a one-of-a-kind experience.
- Size of boat: length 22m, width 10m, height 12m

Page 57

4. Programs: Ttukseom & Jamsil District

“Arisu” Festival
Challenges and dreams! A festival focusing on the miracles of the river.

Date May 5 (Sat) ~ May 6 (Sun) 10:00 ~ 18:00

Venue Ttukseom District / Jamsil District

Events

- Official programs: Opening ceremony, various demonstrations
- Sports programs: Hangang swimming contest, water sports
- Educational programs: Hangang water exhibition, Hangang water science experience
- Experience programs: Hangang water experience (air bounce, rafting, riding log rafts, etc.)
- Performances: Hangang water fashion show, Hangang water performance

Page 58

4. Programs: Ttukseom & Jamsil District

“Arisu” Festival (map)

Page 59

4. Programs: Ttukseom & Jamsil District

Citizen’s Installation Art Exhibition
Seoul citizens become one to perfect the festival.

Date April 28 (Sat) ~ May 6 (Sun) 09:00 ~ 18:00

Venue Ttukseom District, Jamsil District

Events

The festival is no longer simply a place to watch and enjoy, but a venue for participants to create entertainment themselves for others and add on joy.

- Pinwheels of Hope

Page 60

4. Programs: Nanji District

Seoul World DJ Festival
Asia’s first DJ-centered futuristic dance festival.

Date May 4 (Fri) ~ May 6 (Sun)

Venue Nanji District (campsites, soccer fields, grass squares, other areas)

Events

- May 4: Live Concert, World DJ Dance Party, Lee Sang-eun Concert
- May 5: World Rhythm Festival, Live Concert, World DJ Dance Party
- May 6: World Rhythm Festival, Cosplay, Live Concert
- Festival Village: Nanji campsite will be used as a place for people to eat, sleep, and enjoy.

Page 61

4. Programs: Nanji District

1st International Tightrope Walking Competition

Date May 2 (Wed) ~ May 5 (Sat) 10:00 ~ 18:00

Venue Seon-yudo (Yanghwa – Mangwon District)

Events

- Hangang Tightrope Walking Competition, World Tightrope Walking Performances, Citizens Walk the Rope, etc.
- 1 main wire, 2 supporting wires: length 1km, height 3m (mid-point) ~ 22m(end points)
- Participants will challenge to set a new Guinness record for walking the world’s longest tightrope.
- ESPN will broadcast the event to more than 120 countries.

Page 62

4. Programs: Side Events

Folk Games of Eight Provinces
Folk games from around the country bring more laughter to the festivals.

Date April 28 (Sat) ~ April 29 (Sun) 10:00 ~ 18:00

Venue Nodeuseom

Events

- Folk games from the 8 provinces bring unity to the festivals.
- Cities, “gun”’s, folk games preservation associations, Seoul hometown friend associations organize and participate in this event.
- Agriculture Product Market, Eight Provinces Food Fair (April 28 ~ May 6)

Page 63

4. Programs: Side Events

Riding Hot-Air Balloons
Send your dreams above the Hangang sky.

Date April 28 (Sat) ~ May 6 (Sat) 15:00 ~ 18:00

Venue Yeoui District, Jamsil District, Ttukseom District, Ichon District

Events

- Hot-Air Balloon Festival (April 27 ~ May 6): ride hot-air balloons, cross the Hangang in hot-air balloons
- Children’s Sky Festival (May 4 ~ May 6): sky-diving, air shows, etc.

Page 64

4. Programs: Side Events

Fly Your Wishes
Wishes of 10 million Seoul citizens paint the colors of its skies.

Date April 27 (Fri) ~ May 6 (Sun) 10:30 ~19:00

Venue Yeoul District

Events

- Ribbons with wishes written on them will be tied to a specially created structure.
- Citizens can register their messages at local "gu" resident centers (beginning March)
- Messages can also be registered on-line in advance or during the event.

©page 65

4. Programs: Side Events

YOU-Topia
Watch amateur artists show off their hidden talents.

Date April 28 (Sat) ~ April 29 (Sun) 13:00 ~ 18:00

Venue Cheonggye Square

Events

- Citizens are the organizers and performers of this event, creating an atmosphere suitable to their taste.
- Music-topia, Dance-topia, etc.

©page 66

4. Programs: Side Events

International Hangang Forum (SINSFO)
Dreams of a future where people and the river co-exist.

Date May 2 (Wed) ~ May 4 (Fri)

Venue Cosmos Hall, Annex Building, 63 Building

Events

- Theme: Future of a Creative City and Festivals
- Domestic and international guests are invited to openly discuss the Hangang.
- Participants: administrators regarding festivals and culture from 20 countries.
- Forum (main event): May 4, 9:30 a.m. ~ 6 p.m.

©page 67

"For the success of the Hi Seoul Festival, where Seoul citizens, tourists, and the world unite."

©page 68

Appendix II

Hangang Renaissance Project

A Clean and Attractive Global City Seoul

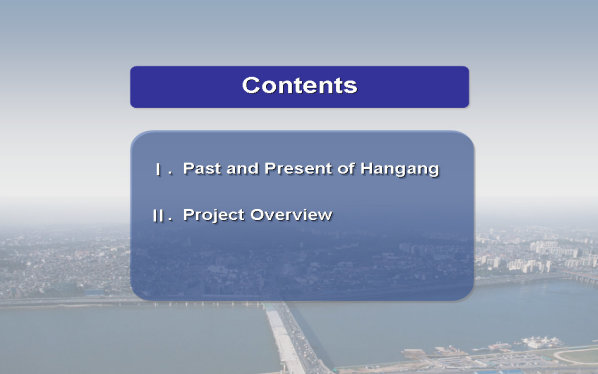
Hangang Renaissance Project
2007. 1.

Seoul Metropolitan Government

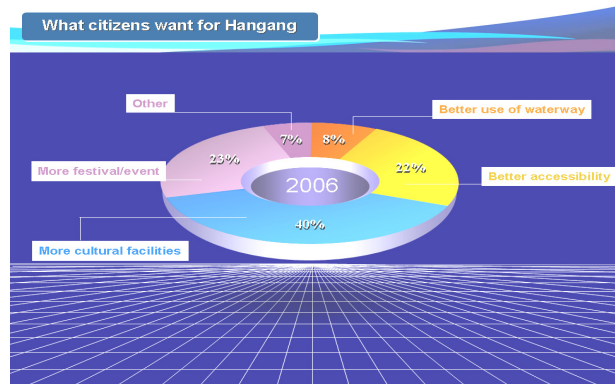
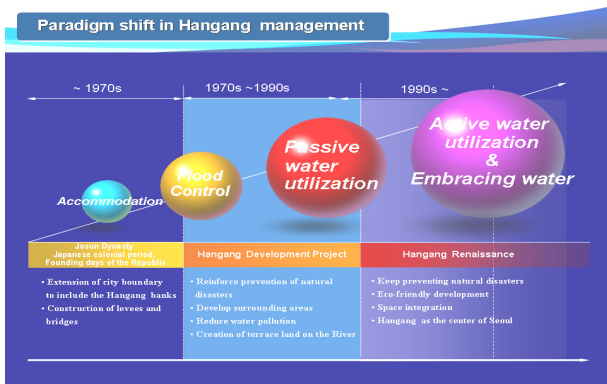
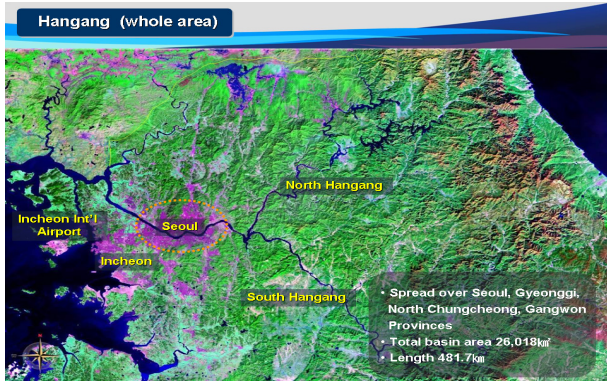
Contents

- I . Past and Present of Hangang
- II . Project Overview

I . Past and Present of Hangang

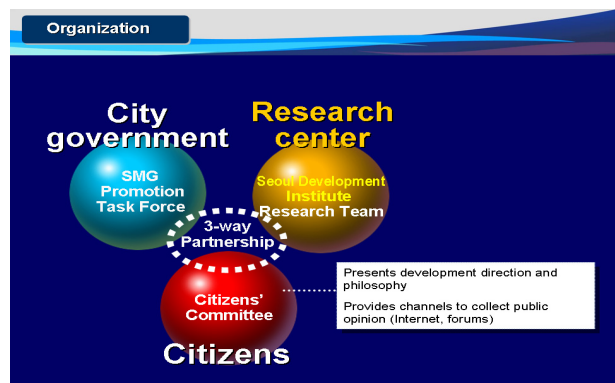

Weakness and Opportunity

Weakness	Opportunity
Coefficient of river regime: 393	> Huge water resources accounting for 6.6% of Seoul
Disconnection from West Sea	> Become a culture and tourism center of northeast Asia in the West Sea era
Splitting Seoul in half	> Connect easily northern & southern sides of the River

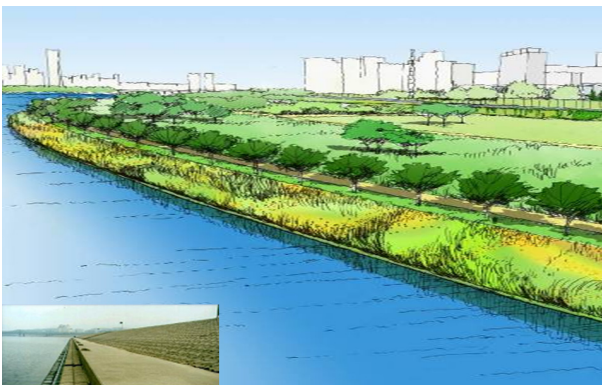
- ### III. Project Detail
1. Recovering Ecosystems
  2. Upgrading Access
  3. Developing Cultural Content
  4. Improving the View
  5. Fully Utilizing Waterway

1. Recovering Ecosystems

Creating more ecological and eco-friendly spaces to recover the ecosystems

- Creating more ecological parks
  - Yeouido Saetgang
  - Gwangnaru citizens' park
  - Gangseo citizens' park
- Redesigning man-made structures into green spaces
- Transforming river terraces into green zones
- Creating a web of water ecosystems by managing the Han's branches

2. Upgrading Access

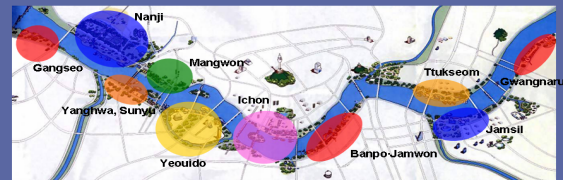
Improving access to the river to increase citizens' uses and water activities

- Expanding pedestrian lanes on the bridges and access by public transportation
- Offering access by bikes
- Offering shuttle bus transfer services
- Building green pedestrian passages to the river
- Upgrading existing access facilities and information system

3. Developing Cultural Content

Developing Hangang Citizens' Parks under specific themes considering land use in surrounding areas, and building cultural facilities in phase under each theme

3. Developing Cultural Content

Developing cultural/tourism content to meet citizens' cultural needs and to contribute to tourism marketing of the Hangang

- Gathering of citizens living the north and south of the river through Jamsu Bridge
  - Remodeling Jamsu Bridge for exclusive pedestrian uses
  - Falling fountain on Banpo Bridge
  - Floating Garden
- Building Hanjido Sky Bridge
- Creating a modern history tourism route around Jeoldusan Catholic Martyrs' Shrine

4. Improving the View

Designing beautiful river view through systematic management of the skyline and attractive lighting

- Systematic management of the skyline along the river
- Improving the night view
- Improving the view of park facilities

5. Fully Utilizing Waterway

Introducing new water transportation system and promoting private investment in tourism infrastructure by overhauling the current regulation-oriented system

- Introducing water transportation services
- Renovating old marinas and remodeling/replacing cruise ships
- Promoting water transportation and support facilities as tourism resources

6. Opening the Hangang to the West Sea and the world

Formulating a long-term master plan for infrastructure in preparation of the opening of West Sea routes

- Developing water transportation plan linking the Hangang to the West Sea

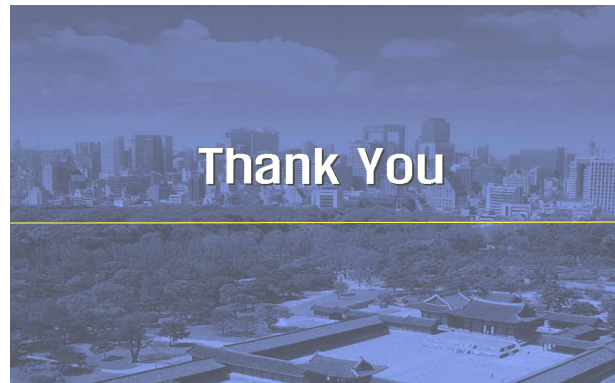

- Waterway utilization plan to meet the needs of logistics, tourism, passenger transport
- Infrastructure construction plan for terminals, access & exit roads to/from marinas, connecting transportation
- Tourism programs / Strategies for expanding water transportation demand

6. Opening the Hangang to the West Sea and the world

• Waterfront Towns Development Plan

- Develop waterfront towns with a wider use of waterfront
  - Magok, Noryangjin, Dangin-ri
- Implement terminal development plan connecting downstream of major branches with neighboring complexes
  - Anyangcheon, Jungnangcheon, Tancheon (Streams)

Churl-Jin Suk

Chief Policy Designer
Seoul Metropolitan Government

cjsuk@seoul.go.kr

Major Career

- Executive Member, Korea-Europe Institute Louvain University, Belgium
- Council Member, Korea-Europe Association
- Wisdom House CEO & Founder
- Vice Director, European Integration Institute, Kyung-Hee University, Korea
- Research & Project Director, Dept. of Business Administration, Kyung-Hee Univ.
- Professor Adjoint, Graduate School of Business Administration, Kyung-Hee Univ.
- Wisdom Holdings CEO

Academic Career

- Ph.D, Universite de Paris I(Pantheon-Sorbonne) (State Management)

Social Activities

- Executive Advising Professor at Samsung, LG, POSCO, CJ etc
- CEO Academy Master Professor, Korea Venture Association
- CEO Leadership Coach, Korea Federation of Small & Middle Business
- Special Lecture Series, SK Group
- Special Guest Lecture at Lions Club, Rotary Club etc
- e-CEO Course Director at e-corporation
- Special Lecture, East-Asia Caucus of the University Presidents
- Columnist, <i-Weekly> ‘Venture Esprit’ , Jung-Ang Ilbo
- Columnist <CEO>, <Netian>, <Enable> etc.
- Director, HRD Commission, East-Asia Leaders Forum
- Korea Association of Global Internship, Founding Member
- News Briefing Presider, KBS(Korea Broadcasting System)
- World News Briefing, KBS(Korea Broadcasting System)

석철진

서울특별시 정책전문관

약력

- 벨기에 루뱅대학교 한국유럽연구소 집행위원
- 한국유럽학회 무임소 이사
- Wisdom House(주) 설립 및 대표이사
- 경희대학교 유럽통합연구소 부소장
- 경희대학교 경영대학 뉴 패러다임연구센터 연구기획실장
- 경희대학교 경영대학원 겸임교수
- Wisdom Holdings(주) CEO

학력

- 프랑스 파리1대학(Pantheon-Sorbonne) 석사, 박사 (국가경영 전공)

주요경력

- 삼성그룹, LG그룹, CJ그룹 등 임원 리더십 교육
- 한국벤처협회 주관 <CEO 사관학교> 마스터 강사
- 중소기업협동조합중앙회 중소기업 사장단 리더십 특강
- SK그룹 명 강의(GBS) 시리즈 등 방송 특강
- 로타리클럽, 라이온스클럽, 기독교실업인협회 등 초청 강연
- e-corporation 주관 <e-CEO 과정> 기초강연
- 동아시아 대학총장협의회 서울대회 기초강의
- 중앙일보 <i-Weekly> 칼럼니스트 (`Venture Esprit`)
- 월간 <CEO>, <네띠앙>, <enable> 칼럼니스트
- 동아시아 지도자협의회 <EAcos> 교육분과위원장
- (사)글로벌 인턴십 한국위원회 설립 발기인
- 한국방송공사(KBS) 제1라디오 <시사 플러스> 시사 브리핑 진행
- 한국방송공사(KBS) 제1라디오 <월드뉴스> 해설

Lim, Sang-Oh

Dean,
School of Economics and Business Studies,
Sangji University

solim@solim.ac.kr

Major Career

- Visiting Professor, Kyoto University
- Visiting Professor, Erasmus University
- Executive Member, The Association for Cultural Economics
- Editor, Review of Cultural Economics
- Adviser Member, The Ministry of Planning and Budget
- Executive Member, Wonju International Tattoo
- Dean, School of Economics and Business Studies, Sangji University
- Professor in Cultural Economics, Sangji University

Academic Career

- Korea University: Ph.D in Economics, 1990

Research and Publications

- Win-Win Solutions of Culture and Economy(forthcoming)
- The Economic Dilemma of the Performing Arts(forthcoming)
- Making Creative City Through Museum(forthcoming)
- Creative City(trans.)
- Cultural Policy(trans.)
- Making Good Regional Society
- Meeting Cultural Economics
- Understanding Cultural Economics
- Valuing the Arts: Focusing On Artist
- Support Policy for the Artists and it's Implications in Europe
- Artistic Creativity and Cultural Policy
- Performing Arts Network as Cultural Infrastructure

임상오

상지대학교 경상대학 학장

약력

- 일본 경도대학 방문교수(문화경제학 연구) 역임
- 네덜란드 에라스무스대학 방문교수(문화경제학 연구) 역임
- (사)한국문화경제학회 초대 총무이사 역임
- 문화경제연구(한국문화경제학회 발간 학술지) 편집위원장 역임
- 기획예산처 민간자문위원(현)
- (재)원주국제따뚜 이사(현)
- 상지대학교 경상대학장(현)
- 상지대학교 경제학과 교수(문화경제학)(현)

학력

- 고려대학교 경제학 박사

주요 저서

- 문화를 알면 경제가 보인다(근간)
- 박물관을 통한 창조도시 만들기 전략(근간)
- 공연예술의 경제적 딜레마(역서)(근간)
- 살기 좋은 지역사회 만들기(공저)
- 창조도시(역서)
- 문화정책학(역서)
- 문화산업의 발전방안(공저)
- 문화경제학 만나기(공저)(편집인)
- 경제학: 돈의 경제학으로부터 인간의 경제학으로(역서)

주요 연구 보고서

- 유명 예술가의 가치평가분석
- 문화재단의 재원다변화 방안
- 원주시 문화예술 행사 및 축제 평가
- 문화경제학의 이해
- 문화콘텐츠산업의 산업분류체계에 관한 연구
- 문화산업의 발전전략
- 한일문화산업의 경쟁력 비교 분석

Pius Knüsel

Director of Pro Helvetia

pknuesel@prohelvetia.ch

- 1957 : Born in Swiss
Graduated from the University of Zurich in German Literature and Philosophy.
- ~1992 : Worked as a cultural editor for Swiss Television
before being elected director of the new Moods Jazz Club of Zurich.
Became a board member of the European Jazz Network.
- 1998 : Followed a call by Credit Suisse to become the bank's head of cultural sponsoring.
- 2002 : Jul. Took the place of the director of Pro Helvetia, the Swiss Arts Council.

Once in a while he teaches students in arts management at the Universities of Basel, Neuchâtel, Fribourg and the University of applied science in Winterthur.

피우스 크누셀

스위스 Pro Helvetia 위원장

- 1957 : 스위스 출생
취리히 대학에서 독일문학과 철학 전공
- ~1992 : 취리히 new mood Jazz club 의 감독으로 선임되기 전까지
스위스 TV에서 문화 에디터로 활동, 유로피언 재즈 네트워크 이사회 회원
- 1998 : 스위스은행 문화공헌팀 대표 활동
- 2002 : 7월, 스위스 문화예술 위원회 Pro Helvetia 대표 역임

그는 또한 바젤과 노이샤텔, 프리부르크의 대학에서 예술경영을, 빈터투어에서 응용과학을 가르친 바 있다.

Justin Macdonnell

Artistic Director
Carnival Center for the Performing Arts

jmacdonnell@carnivalcenter.org

Justin Macdonnell is an Artistic Director of Carnival Center which is the major performing institution in Miami with opera, ballet and classical music residents companies and annually presenting contemporary music, dance, theater and multimedia in series and festivals. His responsibilities include selection and negotiation of all Carnival Center presents programming. He has 40 years experiences in arts management and producing in Asia Pacific, Latin America and USA and he is interested in developing programming from Asia.

Carnival Center for the Performing Arts

Carnival Center for the Performing Arts in Miami, designed by Cesar Pelli includes the 2,400-seat Sanford and Dolores Ziff Ballet Opera House, the 2,200-seat Knight Concert Hall, a 200-seat black box Studio Theater, the Peacock Education Center, a restored Art Deco Tower, and the Parker and Vann Thomson Plaza for the Arts, that unites the Center buildings across Biscayne Boulevard, providing a setting for outdoor entertainment and informal gatherings.

Carnival Center is a Miami venue not only for its four resident companies (Concert Association of Florida, Florida Grand Opera, Miami City Ballet, and New World Symphony), but also for many smaller South Florida arts organizations that perform in its theaters on a regular basis, as well as for the finest popular and classical performances from around the world.

With state-of-the-art performance facilities in Miami for the first time, Carnival Center offers to South Florida audiences the best and most diverse theater, music, and dance—with a dedication to entertain, challenge, and educate all segments of the community.

Carnival Center hosts four festivals in its annual program. Two are in Spring and two in Summer:

Spring Festivals

Miami SubTropics Experimental Music and Sounds Arts Festival (February) presented in association with the ISAW (Interdisciplinary Sound Arts Workshop). 2007 was the 19th edition.

This year's program which was linked to our celebration of Merce Cunningham focused on John Cage, his legacy and collaborators and featured amongst others: Takehisa Kosugi, Christian Wolf, John King, David Behrman, Joan La Barbara, Robert Black, Jan Williams, Helena Bugala and Alison Knowles.

Here and Now – a showcase of new work (March) presented in collaboration with Miami Light Project 2007 is the 9th edition. This year's program of world premieres features Kitchen Monkey by Cuban American Octavio Campos, The Breathing Lessons by Venezuelan born Jojo Corvino and Swallowing the Moon by Brazilian born Lucia Aratanha

Summer Festivals

Summer Shorts – America's Short Play Festival (June) presenting in collaboration with City Theatre. It usually consists of sixteen play with six directors and dozens of actors running over four weeks

International Hispanic Theatre Festival (July) presented by Teatro Avante 2007 is the 22nd edition This festival brings essentially text based theater work primarily from the Iberoamerican world but has included work on Hispanic themes from other cultures. It characteristically consist of eight productions presented over four weeks. The 2007 edition features productions from Argentina, Brazil, Costa Rica, Puerto Rico, Spain, Venezuela and U.S.A.,

저스틴 맥도넬

카니발 공연예술센터 예술 감독

저스틴 맥도넬은 오페라, 발레 및 클래식 음악 분야의 상주 극단들을 보유하고 있으며 매년 연속 기획이나 축제를 통해 현대 음악, 무용, 연극 및 밀리미디어를 선보이고 있는 마이애미의 주요 공연 예술 기관인 카니발 센터의 예술 감독이다.

맥도넬의 임무는 카니발 센터에서 선보이는 모든 프로그램들을 선별하고 협상하는 일이다. 그는 아시아 태평양 지역, 남미 및 미국에서 예술 경영 및 제작 분야 40년 경력을 보유하고 있으며, 아시아 지역에서 프로그래밍을 발전시키는데 큰 관심을 가지고 있다.

카니발 공연예술 센터 (Carnival Center for the Performing Arts)

세자르 펠리가 디자인한 마이애미의 카니발 공연예술 센터는 2,400석을 갖춘 샌포드 앤 돌로레스 지프 발레 오페라 하우스, 2,200석을 갖춘 나이트 콘서트 홀, 200석 규모의 블랙박스 스튜디오 극장, 피콕 교육센터, 복원된 아르데코 타워, 그리고 파커 앤 반 톰슨 아트 플라자를 아우르고 있다. 카니발 센터의 건물들은 비스케인 볼르바드를 중심으로 설계되었는데 이를 통해 야외 공연이나 격식 없는 모임의 장소를 제공한다.

카니발 센터는 4개의 상주 극단(플로리다 콘서트 협회, 플로리다 그랜드 오페라, 마이애미 시립 발레단, 그리고 뉴월 드 교향악단)들의 마이애미 고정 무대일 뿐만 아니라 소규모의 여러 남 플로리다 예술 단체들의 정기적 공연이나, 전 세계의 수준 있는 대중예술 혹은 클래식 공연을 유치하는 공연장이기도 하다. 마이애미에 최초로 자리 잡은 최신 공연 시설로서, 카니발 센터는 남부 플로리다의 관객들에게 최상의, 또 다양한 연극, 음악 그리고 무용 등의 공연을 제공하기 위해 애쓰고 있다. 우리는 지역 사회 구석구석에 엔터테인먼트를 제공하며, 교육 효과와 도전의 기회를 부여하고자 한다.

카니발 센터는 연간 프로그램 내에서 네 가지의 축제를 선보이고 있는데, 두 축제는 봄에, 다른 두 축제는 여름에 개최된다.

□ 봄 축제들

마이애미 서브트로픽스 실험 음악 및 음향 예술 축제 (2월) 이 축제는 ISAW(Interdisciplinary Sound Arts Workshop: 다분야 음향 예술 워크숍)과 협력 하에 개최되며, 2007년에 19회 차를 맞았다. 카니발 센터의 머스 커닝햄의 헌정 프로그램과 연계하여 올해의 축제 프로그램은 존 케이지가 남긴 작품들과 협력 예술가들에 초점을 두었으며, 타케히사 코수기, 크리스티안 울프, 존 킹, 데이빗 버맨, 조안 라 바르바라, 로버트 블랙, 얀 윌리엄스, 헬레나 부갈라와 앨리슨 노울스 등과 같은 예술가들이 참여했다.

Here and Now - 이 축제는 마이애미 라이트 프로젝트(Miami Light Project)와 협력 하에 개최되는 새로운 작품들의 쇼케이스 무대로서, 2007년이 9회째를 맞았다. 세계 최초로 선보인 올해의 프로그램들로는 쿠바 출신 미국 작가인 옥타비오 캄포스의 <부엌의 원숭이(Kitchen Monkey), 베네수엘라 출신 요요 코르바이아의 <숨쉬기 레슨(The Breathing Lessons)>, 그리고 브라질 출신의 루치아 아라타나가 선보인 <달 삼키기 (Swallowing the Moon)>가 있었다.

□ 여름 축제들

Summer Shorts - 미국 단막극 축제 (6월) 미국 단막극 축제는 마이애미 시립극단과 협력 하에 개최하고 있다. 이 축제를 통해 보통 6명의 연출자들과 십 수명에 달하는 배우들이 4주간에 걸쳐 약 16개의 단막극을 공연하게 된다.

국제 히스패닉 연극 축제 (7월) 테아트로 아반테 2007이 선보이는 국제 히스패닉 연극 축제는 올해로 22회째를 맞게 된다. 이 축제는 주로 이베로아메리칸 세계 출신의 연극 작품들을 다루는데, 다른 문화권에서 창작된 히스패닉계의 주제의 작품들도 함께 선보인 바 있다. 이 축제 동안에 4주간 보통 8개의 작품을 공연하게 된다. 2007년 축제에는 아르헨티나, 브라질, 코스타리카, 푸에르토리코, 스페인, 베네수엘라와 미국에서 발굴된 작품들을 선보일 예정이다.

● SESSION II – Key Note Speech 기조연설

Cultural Creative City's Festivity
focusing on River

강을 중심으로 한 문화적 창조도시의 축제

Celebrating 'place' :
How arts festivals can play a role
in the development
of the creative city profile

Robyn Archer

International Artistic Advisor, Luminato

Advisory consultant to Brighton and Mildura Festivals and

Western Australia's Events Corporation

도시의 창조성 발전에 미치는
예술축제의 역할

로빈 아처

루미나토 축제 국제예술고문

영국 브라이튼, 밀투라 축제,

서 호주 축제 조직 자문 컨설턴트

Celebrating ‘place’

How arts festivals can play a role in the development of the creative city profile

Robyn Archer

Good afternoon, I would first like to congratulate the Seoul Foundation for Arts and Culture for again presenting this seminar, and thank them for their kind invitation. I have been asked to speak about the "vital relationship between utilization of the environment in managing arts festivals and the development of city's creativity". I have entitled the address Celebrating ‘place’ – how arts festivals can play a role in the development of the creative city profile.

This seminar as a whole has a focus on ‘the river’ and clearly there is a great deal of energy at present in Seoul and other festival locations in Korea, to think about how the river can be utilized as part of arts celebrations. There are very many events and festivals throughout the world which make use of their rivers and waterfronts, and we will hear from some of them today – the Thames River Festival, for instance and one of the great European Urban beaches. But first I’d like to say a few things about the role of ‘place’ as a general factor of importance for all festivals.

In brief, every festival ought to acknowledge the place, the people and the artists which play host to any festival or celebration of the arts. Not to acknowledge and celebrate where you are and who you are, no matter how ambitious your international reach, is to risk making your festival indistinguishable from any other international arts festival.

Place is very close to life is very close to place. Unless we take up a closeted Proustian existence and deliberately isolate ourselves from our immediate world, we all develop an intimate relationship with our environment – urban, rural, built or wild. Living in Australia next to a miraculously surviving indigenous culture allows us of European backgrounds, cut off from our originating blood cultures, the privilege of seeing to what major extent the landscape has been and is part of a 40,000 year old culture.

If you take on the need for specialization in the arts – to do something that’s not just a copy of someone else’s cultural plan, someone else’s bid for local tourism, someone else’s blueprint for

regeneration through culture, then your greatest clue is right in front of you. You fashion your festival according to place.

Seven years ago, I was offered that unique privilege of starting up a new festival. The late Jim Bacon, then Premier of Tasmania, the island at the bottom of Australia, wanted his island state to be seen not just as a wilderness destination but as a place which had a human culture, had history and artists. Even this had one plank of tourism involved since their statistics had shown that Japanese tourism, so high in other parts of Australia, was ignoring Tasmania precisely because of its vast expanses of wilderness – the very thing on which they has been basing all their thrust for some years. This was fearful for the average Japanese tourist at the time – they needed something less wild than wilderness.

At the time of Jim’ s invitation I was directing the Adelaide Festival, though my last festival program was already locked in. I was being asked to go from the largest international festival budget in the southern hemisphere, to the smallest – because Jim wanted it to be international. The most foolish thing I could have done would have been to approach Tasmania in order to do a smaller and poorer Adelaide festival. It was ridiculous in any case since the Tasmanian budget wouldn’ t buy even one of the major theatrical or dance companies, of which I might invite ten to Adelaide or eventually to Melbourne. So there was only one alternative, to do some quality lateral thinking.

Jim in an admirable example of Anthony Steel’ s dictum that Boards should simply appoint an Artistic Director and let them get on with it, had said only one thing to me, that given the politics of Tasmania and the historic appointment of Hobart as capital, the festival would have to happen at least in Hobart and also in Launceston two hours to the north. This is an island where the two major towns, just two hours drive apart have their own newspaper, their own TV station, their own beer etc and never the twain shall meet. Thus deprived of the brilliantly succinct nature of the Adelaide Festival precinct, I made the radical decision: if we couldn’ t do it in one place, we would do it in as many places as we could – in my 2005 edition this was 40 places, including a number of the remote islands of Tasmania’ s archipelago.

The second decision was not to call this a festival because there were so many, and as Steel pointed out the word had become ‘degraded’ . I called it Ten Days on the Island and there was a predictable outbreak of ‘that’ ll never work’ , but of course it was exactly what drew attention to the event and eventually gave the inaugural edition quantifiable media coverage worth over A\$4 million – and we got it for nothing, because the ‘idea’ worked in the public imagination. The festival’ s title indicated at first contact the relationship to the place where it would be held. And finally, I decided that this festival would be very much about life in Tasmania. I decided that in addition to supporting and nurturing local art and artists in all genres, and collaborating with local

---

institutions, we would invite as our international guest artists only those from other islands throughout the world. Again, there was the usual outbreak of “that’ll never work”, in addition to my own fears for my bravado, knowing that I wouldn’t be able to extend invitations to artists I so admired from France or Canada, or Korea, for instance. But of course there were French speaking Noumea and Martinique and Reunion Island, there were Sicily and Venice, Shetland and the Orkneys and Singapore, Newfoundland, Prince Edward Island and Montreal, and if anyone was still nervous, I reminded them that we would never in a hundred years exhaust the plentiful supply of artists from the British Isles or Manhattan.

And so it proceeded, and so it succeeded : its 4th edition has just been held , and there is no comparison that can be made between this festival and Adelaide or any other festival in Australia or indeed in most of the world. Where there were similarities with other festivals we made friends with them – Oerol in Terschelling off the Netherlands, the Pacific Islands Festival, the Torres Strait Island Festival. As island festivals they all have a strong relationship to water, waterfronts, ocean and rivers.

More importantly, while I would not claim it is entirely due to that festival, Tasmania has clearly leapt ahead in all sorts of ways. That festival has been an important contributor to the re–imaging of Tasmania. The place name now conjours something more than wilderness, sea and landscape, trekking and fishing. Now there is a recognition of the creativity of Tasmanian artists, in visual art, design, painting, writing, music –of good places to stay and wonderfully fresh and abundant food to eat and wine to drink. Now people understand that exceptionally satisfying cultural tourism is possible on that beautiful island.

The impact has meant a change in economic fortunes, an increasing number of creative people going there to live, a dramatic rise in the value of real estate as well as in the number of concerts and performances now brought to the island for the pleasure of those who live there:

in the past there was little confidence that such shows would draw an audience in Tasmania. Ten Days on the Island has proven that there is an audience for the arts.

Thus, by looking at exactly who you are and where you are gives you the best possible palette on which to mix art and artists if you want to attract attention and be different and special. Places are like the birds which inhabit them. Before I started casual bird watching (a hobby which started during a beautiful British summer that I spent in a country farmhouse in Suffolk near Bury St. Edmonds) I would go to a city or a desert and never notice birds at first. Gradually I grew to trust that they would eventually appear, and so they do, in their own good time : there are birds everywhere.

So are the signs of the unique nature of any place –all you have to do is be bold enough to focus not on what your ego wants to put there, or what marketing science dictates you import, but what is already there. The adventure is not to transform what it is, but to uncover what is already there, to nurture that which is of value, and to commission artists to make works about what you unearth there, those stories, histories, and futures. Once this authentic grasp is assured, then is the time to think about filling the gaps with wonders from abroad –specifically the things that have no other chance to come there and which will inspire artists and audiences who then grow to demand such originality and skill and quality from their own artists.

If I am tempted to come to Korea, for instance, for an arts festival, it will be to a program which invites not just the work of outstanding artists whom I could see in Melbourne, Zurich or Toronto, but mainly to see the work of outstanding Korean artists in all disciplines, especially if I discover art in its unique context, not just in theatres and galleries but in streets and plazas, gardens –and by the water. I will emerge with the impression not only of a stimulating festival, but a creative city or region which would be good to visit in at any time, not just during a festival. I want to know about its rich artistic traditions from the past as well as its contemporary artists – and a festival is still the best way to get that snapshot. If it’s a good one, you will always want to return for more detail, more intense experiences.

At present I am engaged in some work for the Events team which is part of Western Australian Tourism. In the past, Western Australia has successfully positioned itself as a beach-loving water sport– and leisure-loving state, with 12,500 kilometers of continuous coastline –the most of any individual state in the world, pristine beaches and the glory of having won the Americas Cup.

Western Australia is currently experiencing a minerals and resource boom and the luxury of state wealth is allowing them to rethink this image.

While naturally they wish to retain this healthy outdoor profile they can also see the virtue of advertising the fact that Western Australia is also rich in arts and culture . As much as the image of sun-loving fun-loving places are attractive for both the citizens of a place and potential visitors, tourists or those considering relocation to that place, smart cities have also long understood the value of the cultural tourist as well. My task there is to show how even the most apparently unrelated ‘event’ can benefit from the involvement of artists and creative thinking.

As Western Australia identifies its iconic experiences, in contemporary tourism speak, as Marine, Wild flowers, Food and Wine, Indigenous, Outback and Adventure, I can immediately respond with dozens of examples of the way in which artists could have a role in shaping events or value-adding to existing concepts around these experiences. The most important facet of this

advice is to say that artists are not an add-on or last minute addition to any project. Most artists have a creative window on the world at large and thus they can be an invaluable resource from the very start of any project.

This point has often been ignored by city developers and builders who claim that they are building spaces, or apartments or studios or precincts for artists and their audiences, but only consult them at the very end of the process when they have no opportunity to have an influence on the most important aspects of the new works.

While the ‘percentage for art’ principle has been well argued in many cities, so that a certain percentage of the building costs of any new project must be devoted to public art, there is often great difficulty in involving artists at the very beginning of the project –making them integral to the decisions that are made before the first sod is turned for the project. But imagine if every new project – whether for an arts centre, an office building or a hospital, for instance, had a team of artists offering their creative view of the world in relation to this new building and its place in that city or town or country.

I wonder how different our cities might be – how much more playful, how far less repetitious, how different from the marketing philosophy that says that people all over the world want their shopping malls precisely to be unrecognizable from any other shopping mall in the world. It is argued that urbanites want familiarity rather than the kind of differentiation which genuinely creative thinking produces.

But how much easier to attract visitors and retain them, by creating a unique way of life and way of seeing, by ensuring that every city really is uniquely its own, rather than a carbon copy of everywhere else.

And how odd, that that sounds exactly as the world was perhaps just one hundred years ago, before the effects of increased travel and communication and the all-powerful drives of globalisation started to rub out our precious differences and make the special nature of our cities as endangered as plant or animal species or languages. Well, the time has come to reconsider, and now many cities are striving to give back to their cities something of their special character. And let’s understand immediately that as much as we love Frank Gehry and admire his buildings, the answer cannot be, as I’m sure he would say himself, Frank Gehry for every city or even an iconic arts building in every city, since we would yet again be reconstructing sameness. In that bid to recreate the special nature of each place, let’s put our trust in art and artists to re-vision places in unique ways. And one of the simplest vehicles for that trust is the festival –often low on infrastructure, high on the utilization of existing arts venues and precincts and with the ability to animate and transform any part of the city its parks or waterways – and disappear again within weeks or days.

This exercise of festival-making has all the energy of the ephemeral, and often leaves a place re-energized without physical traces or residues, but with the soul somehow more intact.

In this broad region Singapore offers a good example of a place which had to take stock and re-envision itself. Having devoted itself for years very successfully to progress and the celebration of shopping and all things new, Singapore suddenly realized that something was missing, that the citizens of Singapore as well as the tourists were tiring of shopping alone and also needed their cultural fix. Singapore has taken enormous steps ever since to reinvigorate the cultural life of its city, and to re-value its museums, its living history and its contemporary artists. Along with the regeneration of the various riverside precincts, festivals have been at the core of that renaissance. Because it's not just in the permanent fixtures that a city revitalizes itself – even when those permanent fixtures have artist involvement. The signs of revitalization and a public care for creativity can be seen even more easily and rapidly in the ephemeral nature of festivals and their performances.

In fact I would go so far as to say that festivals and the ephemeral spirit of change can sometimes come most effectively first, before too many buildings choke the space and for a very long time pre-determine the use of that part of the city. The placement of a celebration which arrives in some place for a day or a week or a month can be a good measure of whether the people of that place want to gather there, want to celebrate there – it shows whether new life can be breathed into a place and if not, then the festival goes and can be tried somewhere else.

This is most unlike a building which goes up and like it or not, whether it really serves its purpose or not, affects the lives of the citizens of that place for perhaps one hundred years – long after the original spirit and purpose of the building has vanished. Why not use moveable feasts as perfect acid tests for what should go on in various places in the city? What needs to be left open, where does a city need to breathe and have spaces to ‘play in? What, and who, would benefit from more permanent structures, or the presence of public art or artist studios, galleries etc.?

Of course this is pie in the sky stuff. We all know that it doesn't work like that – that a developer will buy land with a scheme that has not benefited from testing or consultation – and that governments at all levels are often unwilling to allow broad consultation amongst artists or any other part of the population as to what they would like to see in that space. But we can retain it as an ideal, and when it doesn't happen, as is often the case, then it is even more important for festivals to take the opportunity to breathe life into the places where the creative spirit seems to have been neglected.

If you live in a city which is dominated by business and retail, cars and fumes and swamped with

---

global chain stores and look-alike shopping malls, then what better way to indicate some belief or trust in arts and creativity than to allow festivals to infiltrate that city and breathe fresh new, and most importantly, uniquely irreplaceable life into that place. In that context, how very important it is that the festival ,also, refuses to replicate other festivals in other places.

While we may wish to share similar shows or works from great artists in the world, we should also value the unique contributions of our own artists, the ones who live in that place, and , most importantly, use the place as our artistic palette – the one we can respond to, commission for and celebrate.

There are many ways in which one can put one’ s place at the centre of celebrations – sometimes the big public spaces and buildings (sometimes even the smallest private ones – giving us an insight into the lives of individual citizens and communities) can be used for performance or installation, soundscapes or visual art, lighting or projection or just for gathering together.

Whatever is there can be used, depending on the timing of your festival, and perhaps you will even time your festival for a season when you can effectively use a particular place. If it is dense and built up, use that. If it has hills or mountains use them. If it has a river, a waterside or a beach, then you are in luck.

And just one word before I move on to some specifics... If there is a policy of waterfront development – get a team of artists in all disciplines in there as quickly as possible, so they can point out these advantage of certain open spaces, certain covered options, certain flat spaces, the places where you do not plant trees or put fountains or flowerpots. From the start, the riverfront or waterfront can be developed to optimize celebration and public gathering as well as small projects in the alleys and interstices, the odd overlooked spaces of any wharf or waterfront area.

In the past couple of decades there has been a craving to re-develop the neglected river and waterfront areas of towns and cities. There has been no loss of appetite for this as we see cities as different as Melbourne and Gdansk contemplate what to do with their relationship to water.

In Melbourne the commercial and residential development of Docklands, part of the old commercial port area, is now a sea of apartments and offices. They have had an integrated public art program from the start, but it is more likely to be the gradual development of the traditional late summer family street parade, Moomba, into an increasingly river-focused event, which will bring Docklands to life once the event makes it that far down river. It should not be surprising to learn that this area was once a gathering place for the Indigenous traditional owners of the river plains. In this instance something very ancient is being reclaimed for human activity in the area.

At the same time, about as far away as you can get from Melbourne, artists and cultural activists in

---

Gdansk in Poland long for the restoration of their waterfront. They say that the city turns its back on the water, largely because of a strong post communist nationalistic desire not to recognize the Hanseatic past and the ancient role of the waterfront. You get the feeling that the liberation of this waterfront area will stimulate an artistic renaissance there – or vice versa.

In other places the tension between past, present and future plays itself out on the waters in many and varied ways. In Newcastle/Gateshead it was the poverty of Gateshead when Britain joined the EU that gave that town a massive injection of Objective One money. They made the bold decision to run with the arts first, before other facilities, and so the location of Anthony Gormley’s Angel of the North, the restoration of a flour silo to a brilliant contemporary art gallery, The Baltic, and the commissioning of a multi-purpose complex for music, an iconic building by Norman Foster, gave the places either side of the River Tyne a reason for coming together. The beautiful Millennium Bridge now links a thriving cultural centre on the Gateshead side, with its hotel bar and business district on the other side in Newcastle. This has been a spectacular urban renaissance and there is no doubt that it can be attributed to the boldness to start with art. Not only have they had the wisdom to create new spaces for art but have also allocated substantial funds for programming inside and out, and various festivals are important to that context.

One of the particular advantages of waterfronts is that we know when people are by water they experience a sense of well being. There is a physical benefit from being by the calming effect of water –people are well disposed to enjoy themselves, to relax, and to be receptive and open to the products of creativity and the work of artists. If such a location is at hand, why on earth would you ignore it? More importantly in the context of this paper, if your city wants to show its creative side then the waterways, whether river or waterfront tend to be the places where citizens and tourists alike want to be, where they want to spend time. Why then would you not seriously consider putting your art and artists, your city’s creative energy, precisely where the people are already and want to be? Using favourite locations as a clue can be a great organizing principle for any festival. On the other hand, many festivals now intentionally take their audiences to the obscure and hidden places, full of interest for one reason or another, where they would never normally go. In this approach it is the project or material or artist which lures the audience who then find themselves on something of a magical mystery tour. Either way, audiences are experiencing the city in new ways –familiar places with new works, unfamiliar places with known lures.

In Vancouver recently I was taken for a brief guided tour of the city by the architecture writer for the Globe and Mail. The city has had massive waterfront development in recent years, mainly by Hong Kong Chinese who have emigrated there. A lot of the waterfront now replicates the high rise Hong Kong waterside world of apartments. Vancouver is preparing for a world EXPO and is planning a new Performing Arts Centre.

While I was impressed by the curious folly of Granville Island, a tiny island in the middle of the river/harbour network, now housing the best fresh food market as well as performing venues, restaurants, theatres and design studios and galleries, it was strange to see the landlocked proposed site for the new arts centre. When cities like Sydney have seen such success with important venues harbourside –the Opera House, the Museum for Contemporary Art, the Sydney Theatre Company and its new venue ,The Wharf, as well as homes for Sydney Dance and Bangarra, one wonders why any planner would go to any other place than the water for its main venues. Perhaps the water is past its popularity: perhaps ignoring the water is the new striking out for difference. Is global warming and the fear of rising sea levels and increased flooding going to drive big building and festivity to higher ground ?

Yet Singapore’ s Esplanade Theatres by the Bay have proven very successful as has Amsterdam’ s superb new Musikgebeouw, purpose built for contemporary music in the still largely commercial port district, but sporting a fantastic restaurant, bar and big open sunset viewing space outside.

But even with superb locations and the feelgood factor of being by the water with big open views, most waterside venues acknowledge the need for special events, peak moments and above all the presence of festivals of all kinds to animate these buildings. Part of the success of each of the three I just mentioned (Singapore Esplanade, Sydney Opera House and Amsterdam Musikgebouw) is the location of indoor and outdoor restaurants and bars which have become fashionable and stylish places to inhabit for their own sakes. And while the Esplanade Theatres by the Bay was built with outdoor harbourside festivals in mind, the Sydney Opera House has more recently adapted to this need perhaps not anticipated in the original design.

It now uses its forecourt and stairs for all kinds of large scale events from Australian Aboriginal celebrations to site specific physical theatre to nationally televised finals of Australian Idol. It is this ability of a festival to animate the static space which proves such a benefit to the imaging of a city as lively and creative. That factor is a multiplied when the buildings may not be purpose built for the arts –a festival can bring to life a business, commercial or residential area.

The ways to do that inside festivals or as events in themselves are as many as the creative impulses of our artists – in short, infinite. All of us as guests here, as well as our hosts, will have superb examples of how sites, watery or not, can be of immense value to an arts festival, and that in turn can be of equally immense value to the creative profiling of its host city. I hope we can encourage many examples of this to be discussed later this afternoon, but I offer a few from my own festivals and experience.

I was born in Adelaide and had the privilege to direct its International Arts Festival twice, in 1998 and 2000. The Adelaide Festival has the great advantage of a succinct cultural precinct, and a central open park with a river at its edge – well, almost not a river, more like a large creek, but it

serves the purpose. It is a highly visible part of the city and in the 1970s the government had the foresight to erect its Adelaide Festival Centre on that site –still leaving room for 15,000 or so people to attend outside events there. When I came to the festival as its Artistic Director, I came with strong memories of events on the river –water–ski–ing demonstrations, the little boat that takes you to the zoo and in the 50s the awesome spectacle of The Queen Mother of England and Australia, appearing from under the bridge in full long gown and sparkling tiara on a barge which made its stately way down the river to the sounds of a live orchestra playing Haendel’ s water music from the riverbank. This was unforgettable magic for a little girl, and I paid the river its due when I came to program the festival there.

I asked the Australian director Nigel Jamiseon to produce my idea for an opening event which would involve large community participation as well as orchestra, chorus and a musical alternative to the over–used Carmina Burana. We chose the Australian premiere of Nicholas Lens’ Flamma Flamma with a Latin text. Communities made huge paper sculptures representing ‘what they believed in’ . Lit from inside they were carried through the crowds and eventually placed with a paper reclining boddishatva and the lot set alight to drift down river as hundreds of kids carrying candles lined the river on either side. More magic.

I also commissioned the German sound and lighting artist Hans Peter Kuhn to make an installation on the river. His huge slabs of colour lit up at dusk and reflected in the river as the electronic soundscape ran up and down the length of the lights – along with the ducks and other waterfowl. People would just go and sit and watch and listen between shows and other frenetic festival activity.

In Ten Days on the Island, surrounded by water and with rivers everywhere, we used the fluid state as often as we could : Sculpture by the sea – an installation of sculptures in a large seaside property –requiring a long walk in the sea air to see them all; the Symphony for watercraft by Graham Leak – an inventive and energetic composer who harnessed all kinds of water communities from sea scouts to rowers and the huge Melbourne–Tasmanian ferry to make music with oars, bells, anchors nets and whistles.

And further afield, as a singer I loved performing on Brisbane’ s River stage during the EXPO there. The artists arrived very excitingly by boat and reflecting fireworks ended our concert to the audience which sat in their thousands on the bank to watch us. The EXPO site was on the river and was certainly the most important stimulus in recent decades in the re–visioning of Brisbane as a creative city. Significantly it now has an excellent river festival which concentrates on the links between Queensland and its and other Pacific Island Indigenous places and people as well as environmental aspects of water in our time. This is perhaps the richest opportunity which water

locations offer us at this time. Particularly in Australia, but everywhere for a multitude of reasons, water has become the new precious resource – the care, cleaning and preservation of waterways, the move to desalination, the concern about rising sea levels –all these issues are central to life on earth as we know it, and many artists are keen to make their work on this theme.

Even further afield, the choice of Quebec City’ s main location for the celebration of its 400th birthday is right at the waterfront. In late May 2008 Robert Lepage will create an enormous opening spectacle utilizing the row of massive silos on the opposite shore as a vast projection screen. A special seating/ viewing/performance area and club will be created on the water, and all around will be a display of magnificent contemporary gardens. This choice has more depth than that of the festival celebrations alone. It draws attention to the regeneration of the once languishing dock area on the lower level of the city.

Again, like Newcastle/Gateshead, the renaissance began with the arts. In an otherwise squalid and deserted old dock area, the city renovated a row of terraces and created an architecturally imaginative vertical logic for each discipline of artist studios and workshops (including film, printmaking, photography, performance, music, painting, metalwork etc.) but also a horizontal connection to all buildings through the core. As artists joined the collectives to make use of the facilities in ‘The Medusa’ , they started to move into the abandoned buildings, buying them cheaply and fixing them up.

Soon this attracted the attention of the University which moved its library there. A contemporary public garden was created next door, then the design gallery moved in and so on and so on until this area is the most dynamic in the whole city – the theatre festival moved its offices there and venues, restaurants, studios and galleries are thriving downtown. Thus the choice of the 400th celebrations both take advantage of this proud renewal, the latest in that long history, but also draw attention to the vibrancy of the area.

As I could go on endlessly with other examples, but want to leave plenty of time for everyone else to offer their experiences and examples, I think Quebec is a good note to leave on. It’ s a perfect example of the festival taking its organizational and creative clue from the city. But that location choice having been made, it’ s clear that the 400th celebrations will do a great deal to demonstrate the burgeoning creative energy of Quebec City at this time.

Thus by siting the opening and summer season of their most significant festival in many years outside in the Downtown area, quite specifically on the water, rather than hiding it in its considerable arsenal of good venues, Quebec celebrates its sense of place, its history as a port, but at the same time shows itself to be exceptionally forward looking in its development of the

---

creative city. I think on behalf of the many artists we know in the places we live and work we would wish everyone here, and Seoul in particular, the same success in its future endeavours.

도시의 창조성 발전에 미치는 예술축제의 역할

로빈 아처

안녕하세요. 우선 서울문화재단이 이번 세미나를 주최하게 된 것을 다시 한 번 축하드리며 초대해 주신 데 감사를 드립니다. 저는 “예술 축제를 개최하는데 있어 환경의 실용화와 도시 독창성의 발전 사이의 중요한 관계”에 대해 발표할 것을 요청받았습니다. 이에 ‘공간의 축전’이란 주제를 바탕으로 예술 축제가 어떻게 도시의 독창성을 발전시킬 수 있는지에 대해 논의해보도록 하겠습니다.

이 세미나는 전체적으로 ‘강’에 초점을 맞출 것이며, 더 명확히 하자면 한국의 축제 지역을 고려해 서울의 에너지를 대표하는 강이 어떻게 예술축전의 한 부분으로 이용될 수 있는지에 대해 생각해볼 것입니다. 템즈 강 축제나 유럽의 해변 도시에서 열리는 축제 등 전 세계적으로 강가나 해안에서 열리는 축제나 이벤트가 많지만, 먼저 축제에서 공간이 갖는 몇 가지 중요성에 대해 이야기를 시작하겠습니다.

축제나 예술을 기념하는 이벤트에 참여하는 사람들이나 예술가들은 반드시 공간에 대해 인지해야 합니다. ‘여러분이 어디에 있고 여러분이 누구인지’ 인지하지 못하거나 경축하지 못하면, 설사 국제적인 명성을 얻더라도 여러분의 축제는 다른 국제 예술 축제와 구별되지 못할 것입니다.

공간은 삶과 밀접하며 삶은 공간과 밀접합니다. 우리가 저 깊은 곳에 감춰져 있던 프루스트적 존재감 속에서 세상을 분리해내지 않았다면 우리는 모두 우리가 접한 환경, 도시와 농촌, 야생과 계획된 도시 등과 친밀한 관계를 성립했을 것입니다. 호주는 유럽의 문화 속에서 기적으로 살아남은 고유문화가 그 기원에서 떨어져 나와 4만 년 간 지탱해온 공간에서 독특하게 발전된 문화를 가지고 있습니다. 여러분이 특별한 예술 축제를 선보이고 싶다면, 다른 나라의 문화 계획을 모방하기보다는 지역 관광과 지역 문화를 재생할 수 있는 독특한 기획을 하십시오. 가장 위대한 기획은 바로 여러분 앞에 있습니다. 여러분은 여러분만의 독특한 공간을 갖고 있기 때문입니다.

7년 전, 저에게 독특한 축제를 기획할 수 있는 기회가 찾아왔습니다. 호주 최남단에 위치한 타스마니아 섬의 수상 집 베이컨은 타스마니아가 자연 그대로를 간직한 섬일 뿐 아니라 인간적 문화와 역사, 그리고 예술가들을 간직한 섬으로 인식되기를 원했습니다. 통계 수치를 보면 일본인들에게 호주의 다른 지역들은 관광지로 각광받고 있었지만, 몇 년간 ‘야생적 자연’ 이미지만을 내세웠던 타스마니아는 관광지로 사랑 받지 못했습니다. 당시 일반적으로 일본인들은 야생을 두려워해 덜 야생적인 것을 원했던 것 같습니다.

베이컨 수상이 저를 초청했던 당시 저는 이미 애들레이드 축제를 감독하고 있었고 사임할 수는 없는 상황이었습니다. 베이컨 수상은 남반구에서 가장 큰 국제 축제규모의 예산으로, 반드시 ‘국제적’인 축제를 개최하길 원했습니

다. 저는 적은 예산의 작은 축제였던 애들레이드 축제와 같이 타스마니아에 접근하는 우를 범할 수도 있었습니다. 사실 어떤 이유를 대더라도 타스마니아의 터무니없는 예산으로는 애들레이드나 멜버른의 극단이나 무용단을 초청할 수 없었습니다. 단 하나의 대안밖에 없었죠, 다른 각도의 질적인 사고를 하는 것입니다.

베이컨 수상은 축제 감독으로 유명한 앤소니 스틸이, 위원회가 반드시 예술 감독을 임명하고 자율적으로 축제를 준비할 수 있어야 한다고 한 조언을 받아들이며, 한 가지만 부탁했습니다. 타스마니아가 호바트를 수도로 정하게 된 역사와 정치적 상황을 고려해 축제는 적어도 호바트와 이곳에서 북쪽으로 두 시간 떨어진 론세스톤 두 곳에서 열려야 한다는 것이었습니다. 타스마니아는 이 주요 두 도시로 이뤄진 섬인데, 두 시간 밖에 떨어져있지 않는데도 그들만의 지역 신문, 방송국 심지어 맥주까지 가지고 있어, 절대 융화될 수 없었죠. 그래서 애들레이드 축제의 지역적 협소성의 특성을 빌려와 매우 급진적인 결정을 내렸습니다. 만약 한 지역에서만 축제를 열 수 없다면 가능한 많은 지역에서 축제를 벌이자! 2005년에는 다도해인 타스마니아의 고립된 섬들도 포함해 마흔 곳에서 축제가 열렸습니다.

‘축제’ 라고 부르지 않기로 한 것은 두 번째 결정이었습니다. ‘축제’ 란 단어가 남용됐고, 앤소니 스틸이 지적했듯이, 축제가 지닌 의미의 위상이 낮아졌기 때문이었습니다. 저는 <섬에서의 열흘>이라고 명했습니다. 많은 반대에 부딪히리라 예상했지만, 또한 많은 언론의 주목을 받을 수 있었고 400만 달러의 가치를 만들어냈습니다. 이는 거저 얻은 것이었습니다. 왜냐하면 이 아이디어는 관중의 상상력 안에서 존재하기 때문이죠.

이 축제명은 축제가 열리는 공간과의 관계를 보여줍니다. 그리고 저는 이 축제가 타스마니아 사람들의 삶을 깊숙이 드러내야 한다고 생각했습니다. 그래서 모든 장르의 지역 예술과 예술가들을 지원하고 육성하며 지역 기관과 협력하는 것 외에도 게스트도 다른 섬 지역에서 활동하는 예술가들만 초청했습니다. 이 결정을 내릴 때도 허세를 부리고 있는 것을 아닐까 하는 두려움도 들었고 역시 반향을 예상했으며, 제가 존경해왔던 프랑스, 캐나다, 한국의 예술가들을 초청할 수 없다는 사실을 잘 알았습니다. 그러나 프랑스어를 쓰는 누메아섬 (남태평양 프랑스령 신 칼레도니아섬의 주도) 마르티니크섬 (서인도 제도 남동부의 프랑스령 섬), 리뉴이온 아일랜드도 있고, 시실리나 베니스도 있습니다. 세트랜드섬 (스코틀랜드 북동쪽 군도), 오크니섬 (스코틀랜드 북방), 싱가포르, 뉴펀들랜드 (캐나다 동해안의 섬과 라브라도 반도의 일부로 이루어진 주) 프린스에드워드 섬 (캐나다 로렌스만), 몬트리올도 있고요.

아직도 불안하다면 수백 년 간 영국 제도와 맨하탄에서 수많은 예술가들이 활동했다는 사실을 상기하고 싶군요.

‘섬에서의 열흘’ 은 개최됐고, 성공을 거두었습니다. 제4회가 최근 열렸는데 애들레이드 축제, 호주에서 열리는 축제, 세계적인 축제와도 비교가 안됐습니다. 물론 유사성도 있었는데, 네덜란드 터셀링 섬의 우를 축제, 태평양 섬 문화 축제, 토레스 해협 축제 등과 협력했기 때문입니다. 섬 축제의 유사성은 물, 해안, 바다, 강 등과 밀접한 관계가 있다는 데서 기인합니다.

그러나 더 중요한 사실은 완전히 이번 축제 때문만은 아니라 타스마니아가 약동할 수 있는 모든 조건을 이미 갖추

고 있었다는 것입니다. 그리고 축제는 타스마니아가 새로운 이미지를 형성할 수 있는데 중요한 공헌자였습니다. 타스마니아라는 공간은 이제 야생, 바다, 풍광, 트래킹, 낚시 등이 갖는 이미지 이상의 것들을 갖게 됐죠. 아름다운 곳에 머물면서 신선하고 풍부한 음식과 와인을 즐기며 시각 예술, 디자인, 미술, 문학, 음악 등 타스마니아의 예술가들의 창작물을 감상할 수 있는 곳으로 탈바꿈했습니다.

그리고 사람들은 이제 아름다운 섬에서 문화를 향유할 수 있는 관광이 가능하다는 것을 알고 있습니다. 경제적 효과는 물론이고 창작을 꿈꾸는 사람들이 타스마니아로 이주하기 위해 부동산을 창조하고 콘서트나 공연을 개최해 섬 주민들에게 즐거움을 주고 있는 효과를 불러일으켰습니다. 과거 타스마니아에서 관객을 불러 모을 것이라 상상하기 어려웠지만, ‘섬에서의 열흘’ 이 이곳에도 예술을 향유하고 싶어 하는 관객이 존재한다는 사실을 입증한 것입니다.

여러분이 주목을 받을 정도로 색다르고 특별해지고 싶다면, 여러분이 누구이며 여러분이 어디에 존재하는 지 관찰해야 하며, 이는 예술과 예술가들을 섞을 수 있는 가장 좋은 팔레트가 될 것입니다. 공간은 새들이 사는 동지입니다. 저는 조류 관찰을 시작하기 전 (영국 베리 세인트 에드먼즈 근처 서포트의 농가에서 아름다운 영국의 여름을 만끽할 수 있었는데 이때 조류 관찰을 취미로 갖게 됐습니다) 새들을 전혀 볼 수 없는 도시나 사막으로 갔습니다. 점차적으로 새들이 언젠가는 나타날 것이라는 믿음을 형성하게 됐고, 정말 새들은 적절한 시간에 나타납니다. 새들은 어디에나 있죠.

어떤 공간에든 독특한 특색을 나타내는 표시가 있습니다. 당신의 자아가 그곳에서 무엇을 찾길 원하며 어떤 마케팅 방식이 중요한가를 따지기보다, 무엇이 이미 그곳에 있는지 탐험할 수 있는 충분한 도전정신이 필요합니다.

탐험은 무엇을 바꾸는 것이 아니라 이미 그곳에 있는 것을 발견하고 그 가치를 육성하며 예술가들이 그곳에 있는 이야기, 역사 그리고 미래를 발굴해 작품을 만들어낼 수 있도록 위임하는 것입니다. 이러한 진정성을 깨닫는다면, 이제 상상력을 가지고 그 방법에 대해 생각해 보아야 합니다. 특히 기회가 없어 관객과 호흡할 수 없었던 예술가들을 발굴하여 그들의 독창성에 영감을 제공할 수 있는 장을 조성해야 합니다.

예를 들어 제가 만약 한국에서 예술 축제를 기획한다면, 멜버른, 취리히, 토론토에서 볼 수 있는 뛰어난 예술가들의 작품을 초청하는 것보다는 한국의 뛰어난 예술가들의 작품을 먼저 둘러볼 것입니다. 특히 독특한 맥락에서 예술 작품을 발굴하려면 예술 극장이나 갤러리뿐 아니라 길, 플라자, 정원 그리고 물가의 예술을 관찰해야 합니다. 저는 독특한 축제뿐 아니라 언제라도 다시 방문하고 싶은 독창적인 도시나 지역에서 더 강한 인상을 받습니다. 그리고 과거에서부터 현재까지 그 풍부한 예술적 전통에 대해 알고 싶으며 축제는 여전히 이를 총체적으로 쉽게 파악할 수 있는 가장 좋은 방법이죠. 만약 좋은 느낌을 받았다면 언제든지 눌러 앉아 좀 더 풍부한 경험을 쌓고 싶을 것입니다.

현재 저는 서 호주 관광청의 한 관련기관 이벤트 팀에서 직책을 맡고 있습니다. 과거 서부 호주는 해변과 수중 스포츠, 그리고 레저를 사랑하는 곳, 세계에서 보기 드문 12,500킬로미터의 끝없는 해안, 아메리카 컵 우승의 영광을

지닌 해변 등의 홍보로 큰 성공을 거두었습니다. 그리고 최근 미네랄과 풍부한 자원 등 매우 부유한 지역으로 새로운 이미지를 쌓아가고 있습니다.

풍부하고 수려한 자연과 건강한 레저의 이미지 외에도 최근 서부 호주가 풍부한 예술과 문화를 가지고 있다는 홍보의 중요성이 부각되고 있습니다. 태양과 즐거움을 사랑하는 곳이라는 이미지는 시민과 방문객, 관광객 혹은 이주를 고려하고 있는 사람들에게 매력적일 수도 있으나 현명한 도시는 문화적 관광객의 가치를 오랫동안 인지하고 있습니다. 제가 맡은 일은 전혀 관련 없는 이벤트에서조차도 예술가들과 독창적 사고를 공유하는 것이 얼마나 가치 있는지를 보여주는 것입니다.

서부 호주가 배, 야생화, 음식, 와인, 탐험 등의 상징적인 관광 경험 외에 예술가들이 이벤트를 조직하고 가치를 더하는 데 얼마나 중요한 역할을 했는지에 대한 여러 사례를 제시할 수 있습니다. 그러나 여기서 중요하게 하고 싶은 조언은 예술가들이 어떤 프로젝트에도 단순히 제 삼자가 아니라는 사실입니다. 대부분의 예술가들은 세상을 향해 나아갈 수 있는 창조적 문이며 그래서 어떤 프로젝트를 시작함에 있어 그 가치를 측정할 수 없을 만큼 소중한 자원이 될 수 있습니다.

이는 도시 개발자나 건설자들이 종종 간과하는 부분이죠. 그들은 공간, 아파트나 스튜디오 혹은 예술가와 관객을 위한 구내를 건설한다고 주장하면서 예술가들과 관객에게는 가장 마지막에 조언을 구합니다. 새로운 작품의 중요한 부분에 영향력을 미치기엔 이미 늦었는데 말입니다.

새로운 건설에 있어 일정 비율의 비용이 공공 예술에 쓰여야 한다는 ‘예술을 위한 퍼센티지’라는 원칙이 많은 도시에서 논의되어왔습니다. 다만 이 프로젝트에 예술가들이 처음부터 개입하는 데는 많은 어려움이 있습니다. 씨앗을 뿌리기 전부터 내부 결정에 영향력을 미치기 어렵다는 뜻이죠. 그러나 모든 새로운 프로젝트, 예를 들어 아트센터 건립이나 사무실 건물, 병원 등 예술가들이 의사 결정에 참여할 수 있다면 그들의 창조적 시각이 도시, 지역, 혹은 나라에까지 새로운 건물과 공간을 탄생시키는 데 어떤 도움을 줄 수 있을 지 상상해보십시오. 저는 우리가 살고 있는 도시가 얼마나 달라질지 궁금합니다. 정말 재미나고 덜 구태의연하며 사람들은 세상에 없는 색다른 쇼핑물을 원한다고 주장하는 마케팅 철학과는 다른 공간 말입니다. 도시인들은 창조적 사고를 통한 차별화보다는 친근함을 원한다는 의견도 있습니다. 그러나 독창적 삶과 세상을 보는 눈을 창조해내고 모든 도시에서 어디서나 볼 수 있는 매연가스가 아닌 그 지역이 지역만의 독창성을 가졌다면, 방문객을 유치하는 데 더 쉽지 않을까요.

아마 지금 제가 하고 있는 이야기가 여행과 커뮤니케이션 증가 효과와 모든 세계화의 장치들이 우리의 고귀한 차이를 없애고 우리의 도시를 생태계와 언어와 같이 위협에 몰아넣기 직전, 아마도 백 년 전 세상의 이야기처럼 이상하게 들릴 것입니다. 그러나 이제 다시 생각해볼 때가 아닌가 합니다. 많은 도시들이 그것만이 갖고 있는 특별한 캐릭터를 찾아가려고 애쓰고 있습니다. (건축가) 프랭크 게리를 사랑하고 그가 지은 건물을 동경하는 이유를 생각해본다면, 우리가 획일화된 도시를 건설해온 이래로 지역적 특색이 사라지는 현상은 답이 될 수 없으며, 저는 프랭크 게리

스스로도 이렇게 답했을 것이라고 확신합니다. 각기 다른 공간의 특성을 재창조하기 위해 공간을 독특한 방식으로 바라보는 예술과 예술가들을 믿어봅시다. 그리고 이 믿음의 가장 기본적인 수단이 바로 축제인 것입니다. 몇 주나 며칠 후에 사라지는 가장 하부 토대인데도, 현존하는 예술을 가장 높게 활용해 도시의 공원이나 수로 등 어떤 곳도 변하게 하는 능력을 지녔죠.

축제 개최를 하다 보면 그 일시적 에너지가 때때로 눈에 보이는 잔여물이 아니라 변하지 않는 영혼으로 공간에 새로운 활력을 불어넣습니다. 싱가포르가 ‘재고를 정리하고 새로운 공간으로서의 비전을 제시’ 한 좋은 예가 될 것입니다. 쇼핑과 신상품의 천국으로 수년간 성공을 거둔 싱가포르는 원가가 빠져있다는 사실을 깨달았습니다. 즉, 국민들뿐 아니라 관광객도 이제 쇼핑에 지쳐 문화적인 것을 원한다는 점이였죠.

싱가포르는 문화적 도시로 거듭나기 위해 박물관과 살아있는 역사, 현대 예술가들의 가치를 소중히 여기는 데 엄청난 노력을 기울였습니다. 다양한 강가의 문화를 재건하기 위해 축제가 이 르네상스의 중심에 있었습니다. 왜냐하면 예술가들이 개입해 이를 영구적으로 재건하는 것만이 도시에 활력을 불어넣지는 않기 때문입니다. 재생력의 징조와 창조에 관한 시민들의 관심은 축제의 일시적 특성 안에서 더 쉽고 빠르게 확산됐습니다.

사실 저는 너무 많은 건물들이 아직 계획이 세워지지 않은 도시의 공간까지 치고 들어와 질식하기 전, 축제와 그 일시적인 변화의 정신이 때로는 가장 효과적일 수 있다고 말하고 싶습니다. 하루, 한 주 혹은 한 달 간 특정 장소에서 이뤄지는 축전의 공간은 그곳에 살고 있는 사람들이 그곳에 모이길 원하는지, 함께 축하하며 즐기길 원하는지 알 수 있는 훌륭한 척도입니다. 이는 새로운 삶이 이 공간에서 살아 숨 쉴 수 있는지 증명할 수 있으며, 만약 그렇지 않다면 축제는 다른 곳으로 이동하면 될 겁니다.

사실 건축물이 세워진 목적을 그대로 이행하면서 수백 년간 시민들의 편의와 즐거움을 제공하고 있는 사례는 거의 보기 드물며, 사실 애초의 기원과 목적은 사라진 지 오래죠. 그렇다면 도시의 다양한 공간에 무엇이 이뤄져야 하는지 위한 완벽한 테스트로 이동 가능한 만찬을 이용해보는 것은 어떨까요? 무엇이 열려 있어야 하고, 살아 숨 쉬고 뛰놀기 위해 어떤 공간이 필요할까요? 무엇이, 그리고 누가 영구적 건축물, 시민 예술의 존재 혹은 예술가 스튜디오, 갤러리 등으로 혜택을 받을까요?

물론 이것은 그림의 떡입니다. 이렇게 이상적으로 일이 진행되지 않는다는 것은 우리 모두가 아는 사실입니다. 개발자들은 실험이나 자문을 거치지 않은 계획을 가지고 땅을 사들일 것이고, 정부 기관은 예술가들이나 혹은 창조적 공간을 보고 싶어 하는 사람들의 조언을 받아들이려 하지 않습니다. 그러나 이러한 아이디어를 이상적인 것으로 간직하고 실현되지 않는다면, 물론 일이 자주 풀리지 않겠지만, 축제를 창조적 정신이 무시됐던 공간에 생을 불어넣을 수 있는 기회로 삼으면 될 것입니다.

여러분이 비즈니스, 상업, 자동차, 매연, 글로벌 프랜차이즈 상점들, 그리고 똑같이 생긴 쇼핑물에 즐비한 도시에 살고 있다면, 생각해보십시오. 예술과 창작에 대한 신뢰와 믿음이 축제가 도시에 침투해 신선하고 새롭고, 대체될 수

없는 삶을 이뤄내는 것보다 더 큰 것을 가져올 수 있다는 것을 말합니다. 이런 맥락에서 다른 곳에서 열린 축제를 모방하지 않는 것이 얼마나 중요한가를 알 수 있습니다.

비슷한 세계의 유명 예술가가 생산해낸 작품과 전람회를 공유하기를 원할 수도 있겠으나, 우리가 살고 있는 공간에서 함께 숨 쉬고 있는 예술가들의 가치를 중요시해야 하며, 더 중요한 것은 공간이 예술적 팔레트, 즉 우리가 응답하고 위임하고 즐길 수 있는 곳으로 이용되어야 하는 점입니다.

한 공간을 축전의 중심으로 만드는 많은 방법이 있습니다. 드넓은 공공장소나 건축물들, 때로는 개인이나 조그만 공동체의 삶을 엿볼 수 있는 정말 협소한 개인적 공간도 공연, 설비, 음향이나 시각 예술, 조명이나 프로젝션 등 그저 함께 모일 수 있는 곳으로 이용될 수 있죠. 그리고 공간이 어떤 용도로 이용되건 축제의 시기에 맞춰, 심지어 계절을 고려해 특정 장소를 효과적으로 사용할 수 있습니다.

뭔가 잔뜩 들어선 뻣뻣한 공간이라면, 그 건축물을 이용하세요. 언덕과 산이 있다면 그걸 이용하고요. 강과 물가와 해변이 있다면 여러분은 행운아입니다.

그리고 구체적으로 들어가기 전에 한마디만 하겠습니다. 만약 해안가 개발 정책이 논의되고 있다면 될 수 있는 한 빨리 숙련된 예술가들을 팀으로 구성하세요. 열린 공간, 혹은 평평한 공간, 나무를 심지 말아야 할 공간, 분수대를 설치하거나 꽃을 심어야 할 공간 등을 잘 파악해낼 것입니다. 강가나 해안지역은 지나치기 쉬운 오솔길에서도 프로젝트를 할 수 있고, 국민이 모여 축전을 벌이는 긍정적인 공간으로 개발될 수 있습니다.

지난 수십 년간 간과돼왔던 강과 해안 지역 마을과 도시를 재개발 하려는 역동적 움직임이 있었습니다. 멜버른이나 그단스크가 ‘물’ 을 이용해 다른 도시와 어떻게 차별화를 이뤄냈는지 안다면 아마 구미가 당길 겁니다. 멜버른은 선창지역의 상업적 거주 공간, 오래된 상업 항구로서의 공간이 현재 아파트와 사무실로 붐을 이뤘습니다. 도시 개발 초부터 공공 예술 프로그램을 도입했는데, 늦여름 전통적인 가족 퍼레이드 뭍바를 강에 초점을 맞춘 이벤트로 점진적으로 발전시켜 선창에서의 삶이 저 아래 강까지 이어지도록 했습니다. 이곳에 토착민의 문화가 살아 숨 쉬고 있는 전통적인 공간이 많다는 점을 고려한다면, 이곳에서 이런 전통을 바탕으로 새로운 창조적 활동이 이뤄졌다는 사실에 별로 놀랄 필요는 없겠죠?

동시에 멜버른과는 다르게 폴란드 그단스크의 예술 문화적 활동은 해안 지역을 오랫동안 보존한 결과입니다. 그들은 도시가 물가로 돌아간 것은 공산 붕괴 이후 과거 ‘한자 (Hansa)’ 동맹이 드러낸 해안의 역할을 인지하지 않기 위한 강력한 국가적 열망을 나타낸다고 말합니다. 이 해안가의 자유가 예술 르네상스를 자극하는, 혹은 그 반대의 느낌을 받을 수 있겠죠.

과거와 현재, 그리고 미래의 긴장감 사이에서 물이 다양한 역할을 해내는 곳도 있습니다. 영국의 뉴캐슬과 게이츠헤드가 대표적인 예인데요, 영국은 EU에 가입하고 가난했던 도시 뉴캐슬과 게이츠헤드에 많은 돈을 투자했습니다. 그러나 편의 시설 보다 문화, 예술 시설을 먼저 설립하기로 대단한 결정을 내렸죠. 조각가 앤소니 고퍼의 ‘북구의 천사’ 를 설치하고 훌륭한 작품을 보존한 현대 미술관인 ‘발틱’ , 다양한 음악 공연을 다목적 공연장, 노먼 포스터의

상징적 건축물 등을 건설해 틈 강 주변에 사람들이 모일 수 있는 ‘동기’ 를 제공한 겁니다. 정말 아름다운 밀레니엄 다리는 게이트헤드의 문화적 공간과 호텔, 바, 상업 공간이 밀집된 뉴캐슬을 연결하고 있습니다. 이곳은 정말 흥미진진한 도시적 르네상스이며, 예술을 동반자로 삼은 대담한 시도임에 틀림없습니다. 이 맥락에서는 그들이 예술을 위한 새로운 공간을 창조해낼 만큼 현명할 뿐 아니라, 안팎의 프로젝트와 다양한 축제를 위한 기금을 배치했다는 것이 중요합니다.

해안가에서 볼 수 있는 독특한 이점 중 하나는 그곳에 살고 있는 사람들이 ‘웰빙’ 을 경험하고 있다는 사실입니다. 주민들은 잔잔한 ‘물 효과’ 를 몸소 체험하면서 삶을 즐기고 휴식을 취하며, 예술 작품과 독창적 활동에 마음을 열어놓고 받아들일 준비가 되어있습니다. 그런 공간이 손 안에 있는데 왜 지나칩니까? 더 중요한 것은 여러분의 도시가 물가의 창조적인 면을 보여주고 싶어 하며, 시민과 관광객이 강가나 해안가에 모여 시간을 보내고 싶어 한다는 점입니다. 그렇다면 여러분이 가지고 있는 예술과 예술가, 그리고 도시의 창조적 에너지를 시민들이 원하는 곳으로 배치하기를 고려해보는 것을 어떨까요?

사람들이 선호하는 장소에서 축제를 여는 것은 가장 기초적인 원칙인 반면, 최근 많은 축제가 관객에게 익숙하지 않고 평소에 가기 힘든, 그러나 흥미를 끄는 장소에서 열리기도 합니다. 이렇게 접근하면 관객이 신비한 여행에 매력을 느낄 수 있는 예술적 프로젝트를 생산해낼 수 있겠죠. 어떤 방법을 취하든, 익숙한 공간에서 새로운 작품을 감상하거나 매력적이고 신비한 공간을 경험하면서 관객들은 도시를 새롭게 느낄 수 있습니다.

저는 최근 ‘글로브 앤 메일’ 지에 건축물에 관한 글을 기고하기 위해 밴쿠버로 짧은 여행을 다녀왔습니다. 최근 밴쿠버는 홍콩 이민자들로 인해 해안가가 급격히 발전했죠. 해안가에 홍콩 부호들의 아파트가 건립됐습니다. 밴쿠버는 현재 엑스포를 준비 중이며 공연 아트센터를 계획하고 있습니다. 강과 항만 네트워크의 중간에 위치한 조그만 섬인 그랜빌 아일랜드에는 신선한 음식과 식재료를 파는 마켓이 형성되어 있으며, 공연장소, 레스토랑, 극장, 디자인 스튜디오, 갤러리 등이 다양하게 배치되어있는 것이 매우 인상적이었습니다. 그러나 그곳에 새로운 아트센터를 계획 중이라는 사실은 매우 이상하게 느껴지기도 했습니다.

시드니와 같은 도시는 항만에 오페라 하우스, 현대 미술 박물관, 시드니 씨어터 컴퍼니와 새로운 공연장인 ‘부두 (the Wharf)’, 시드니 댄스 앤 방가라 등이 밀집된 문화적 요충지입니다. 왜 다른 곳도 아니고 물가에 주요한 문화 시설을 갖추고 있는지 궁금하지 않으세요? 어쩌면 물가가 정말 인기가 있을 수도 있습니다. 혹은 물가를 간과했던 것이 차이를 지향하는 사고의 전환을 가져온 것일 수도 있습니다. 그러나 온난화로 인해 수위가 높아져 언제 홍수가 나 거대한 건축물들을 삼켜버릴 지도 모르는데 높은 산에 올라가 축제를 벌이는 것이 낫지 않을까요?

해변가에 건립된 싱가포르의 에스플라나드 해변 예술관이나 매력적인 레스토랑과 바, 그리고 석양을 볼 수 있는 열린 공간이 많은 상업 항구 지역에 현대 음악 공연을 위해 최근 건립된 암스테르담의 ‘무지크게보우 (Musikgebeouw)’ 등은 성공 사례로 꼽을 수 있습니다.

물론 해안가에서 멋진 경치를 보면서 기분이 좋아지는 공간적 이점은 있지만 모든 해안가의 문화적 공간은 특별한 이벤트, 절정의 순간, 그리고 그 훌륭한 건축물을 넘어 함께 즐길 수 있는 축제가 필요하다는 것을 숙지하고 있습니다. 제가 방금 언급한 성공적 사례들 즉 싱가포르의 에스플라나드 해변 미술관, 시드니의 오페라 하우스, 암스테르담의 ‘무지크게보우 (Musikgebeouw)’ 의 성공 원인으로는 물론 안팎의 매력적인 레스토랑과 바 등에서 느낄 수 있는 공간 자체의 매력을 들 수 있습니다. 그리고 에스플라네이드 해변 미술관이 주변 항만에서 야외 축제를 여는 반면, 시드니 오페라 하우스는 건립 당시에는 예측하지 못했던 요구 사항을 받아들이기 시작했습니다.

현재 오페라하우스는 호주 원주민 축제 등의 특정 이벤트에서부터 전국적으로 생방송되는 ‘오스트레일리안 아이돌’ 결승전을 진행하는데 사용되기도 합니다. 축제는 도시의 역동성과 창조력을 입증하는 능력을 가지고 있습니다. 예술을 위해 지어진 건축물이 아닐지라도, 그 목적은 다분화될 수 있습니다. 즉 축제는 비즈니스, 상업적 혹은 거주 공간에 ‘삶’ 을 가져올 수 있습니다.

내부적으로 축제나 이벤트를 하려면 예술가들을 짧지만 영원히 창조적으로 자극해야 합니다. 해안가가 아니더라도 어떤 공간이든 훌륭한 예술 축제를 만들어낼 수 있고, 축제를 개최하는 국가가 가지고 있는 창조적 프로필이 얼마나 가치 있는 것인지 여기에 계신 분들 모든 분들이 사례를 입증할 수 있을 겁니다. 오늘 오후 많은 사례들을 통해 활발한 논의가 이루어지길 바라며, 앞서 저의 몇 가지 경험담을 이야기해볼까 합니다.

저는 애들레이드에서 태어났고 국제 예술 축제를 1998년과 2000년에 두 번씩이나 감독하는 영광을 누렸습니다. 애들레이드 축제는 협소한 지역 축제와 강가에 (사실 강이라고 보기도 어려운 냇가이지만 그 역할을 확실히 해냅니다) 펼쳐진 공원의 이점을 충분히 살린 축제입니다. 이곳은 한눈에 들어오는 확 트인 공간으로, 1970년대 정부가 미래를 보는 안목으로 애들레이드 축제 센터를 세웠으며 지금도 외부 관광객을 포함한 15,000명을 너끈히 수용할 수 있는 공간입니다. 감독으로 축제에 참여했을 때 저는 강가 이벤트에 대한 강렬한 기억을 가지고 있었습니다. 묘사하자면 이렇습니다. 워터스키 묘기를 관람한 뒤 배를 타고 동물원에 가면 다리 밑으로부터 나타난 유람선에서 여왕 시대에 나 볼 수 있을 것 같은 복장을 한 오케스트라가 헨델을 연주하는데, 음악이 강가까지 흐릅니다. 어린 소녀에게 이는 마술 같은 이벤트였고, 제가 강가 축제라는 이점을 활용하고자 애들레이드 축제에 참여하게 된 이유이기도 합니다.

저는 호주 감독인 나이젤 제이미슨에게 지역 공동체와 오케스트라, 코러스, 카르미나 부라나 (세속적 시집)을 이용한 대안 뮤지컬 단원들이 참여하는 오프닝 행사의 아이디어를 제공했습니다. 우리는 개막 공연으로 라틴색이 강한 니콜라스 렌의 ‘플라마 플라마’ 를 선택했습니다. 지역 공동체는 ‘우리가 믿는 것’ 이라는 주제로 거대한 종이 조각상을 만들었고, 군중들은 햇불과 종이 보살상을 옮겨 자리에 내려놓은 뒤 강가에 실어 보냈습니다. 수백 명의 아이들이 촛불을 들고 강가를 따라갔습니다. 정말 마술 같지 않나요?

저는 독일의 음악, 조명 아티스트인 한스 피터 쿤에게 강가에 작품을 설치해줄 것을 요청했습니다. 그는 거대한 석판에 색 조명을 설치했는데, 땅거미가 질 무렵 이것이 강가에 반사되면서 전자음이 조명을 따라, 오리와 물새와 함께 소리를 냈습니다. 사람들은 그냥 가서 앉아 축제 공연을 보고 듣기만 하면 되는 것입니다.

‘섬에서의 열흘’ 축제에서는 어디에 가더라도 물과 강을 볼 수 있었는데, 우리는 이러한 유동적 상태를 가능한 많이 이용했습니다. 예를 들어 바닷가 조각상, 바닷가 넓은 곳에 조각상을 설치해 바닷바람을 맞으며 예술 작품을 감상할 수 있었습니다. 창조적이며 의욕에 넘치는 작곡가 그레이엄 릭은 배를 위한 심포니를 만들었는데 바다 주민들로 이뤄진 공동체와 거대한 멜버른-타스마니아 페리를 앞세웠죠. 노, 벨, 닷, 휘파람 등이 오케스트라에 쓰였습니다.

그리고 더 나아가, 가수로서는 엑스포 기간 동안 브리즈베인의 강 무대에서 벌인 공연이 정말 좋았습니다. 흥분한 기색이 역력한 아티스트들이 배를 타고 그곳에 도착했고 불꽃놀이와 함께 콘서트는 끝났는데, 수천 명의 관객들은 강둑에서 우리의 공연을 지켜봤습니다. 엑스포는 강가에서 열렸는데 최근 브리즈베인을 창조적 도시로 새롭게 만드는데 가장 중요한 역할을 했습니다.

주목할 만한 것은, 그 행사에서 퀸즈랜드와 다른 태평양 섬들의 토착 공간과, 이 시대 물가의 환경적 특성을 엿볼 수 있는 훌륭한 축제들을 만나볼 수 있다는 것입니다. 특히 호주에서 또 물론 전 세계적으로도 여러 가지 이유로 물은 반드시 깨끗하게 보존되어야 할 주요 자원입니다. 이러한 이슈가 전 세계 중심에서 논의되어야 하며, 많은 예술가들은 이러한 이슈를 작품으로 표현할 수 있을 것입니다.

더 살펴볼까요? 퀘벡이 400주년을 맞아 해안가를 기념 축제 장소로 결정했습니다. 5월 말 로베르트 레파지가 반대편 해안가에 대규모의 건축물을 세워 이를 프로젝션 스크린으로 사용할 것입니다. 모든 관객석, 공연장, 클럽 등이 물가에 조성되며 주변에 보기 드물게 아름다운 현대 정원이 전시될 것입니다. 이를 통해 도시의 쇠약해진 항만이 어떻게 재생하게 되는지 주목을 끌게 될 것입니다.

마치 뉴캐슬과 게이츠헤드가 예술로써 부흥한 것과 같은 예입니다. 황폐하고 오래된 항만 지역이 될 수도 있었지만 테라스를 만들고 예술과 예술가들을 육성할 수 있는 공간과 워크숍-영화, 판화제작, 사진, 공연, 음악, 미술, 금속세공-을 조성했습니다. 또한 이 수평적 관계를 중심의 한 공간에 모일 수 있도록 했는데, 예술가들은 최대한 효과적으로 작품을 생산하기 위해 ‘메두사’는 조직을 만들었고, 이들은 폐쇄된 건물을 싸게 구입해 수리를 합니다. 이 제도는 지역 대학의 도서관이 이곳으로 이전을 결정할 만큼 매력적이었습니다. 현대적 공원이 조성되고, 디자인 미술관이 옮겨왔으며, 이러한 현상이 반복되자 이 지역은 전 도시의 활력소가 되었습니다. 즉 축제 사무실, 공연, 레스토랑, 스튜디오, 미술관 등이 도시로까지 퍼진 것입니다. 따라서 400주년 기념 축제의 장소를 이곳으로 선택한 것은 가장 오랜 역사를 지닌 자랑스러운 도시 재생의 이점을 취함과 동시에, 이 지역의 활기를 통해 주목을 끌게 되는 결과를 낳았습니다.

더 많은 사례에 대해 이야기를 나누고 싶지만 저는 더 많은 시간을 여러분이 서로의 경험을 나눌 수 있는 데 할애

하고 싶습니다. 그러나 퀘벡이 아주 좋은 예술 축제의 사례라는 것을 강조하고 싶군요. 퀘벡은 도시가 조직적, 창조적으로 축제를 조성한 거의 완벽한 예입니다. 축제의 장소는 정해졌고, 400주년 축제는 새싹처럼 돋아나는 퀘벡의 창조적 기운을 보여줄 것이라고 확신합니다.

그러므로 축제의 개막식과 여름 시즌에 참석해 풍광을 바라보고, 특별히 좋은 공연을 감상하는 것도 좋지만 탁 트인 물가를 걸어보는 것이 퀘벡만의 특성, 항만으로서의 역사 그리고 동시에 창조적 도시로 발전할 것을 기대하며 벌인 축제를 즐기는 방법이 될 것입니다. 우리가 아는 많은 그곳의 많은 예술가들과 주민들이 함께 즐기고 살아 숨쉬길 바랍니다. 그리고 특히 서울이 미래에 이와 같은 노력으로 큰 성공을 거두길 바랍니다.

감사합니다.

Robyn Archer

Advisory consultant to Brighton and Mildura Festivals and
Western Australia's Events Corporation

robyn30@attglobal.net

Robyn Archer is a singer, writer and director who has performed throughout Australia and the world. She has recorded at Abbey Road with the London Sinfonietta, had a one woman show which ran for a year in the West End, and written over one hundred songs and a dozen successful music theatre works. She is still singing – at the start of 2007 in London (UK) and Perth (Australia) and will perform at the Norwich (UK) Festival in May.

Robyn is a passionate advocate for the arts and as such always in demand as a speaker: in September 2006 she gave the Menzies Lecture in London and this will now be published. In October she gave the keynote address to the British Festivals Association in Cardiff, the opening keynote at the ELIA (European League of Institutes of Arts) conference in Ghent. In January she was the opening keynote speaker at PUSH Festival's Assembly in Vancouver.

Robyn is writing all the time in a wide range of forms – speeches, essays, songs and verse: she has just completed the first draft of a newly commissioned play which will be produced in the second half of 2008.

Robyn was Artistic Director of the National Festival of Australian Theatre in Canberra for three years and of the Adelaide Festival in 1998 and 2000. She was chair of the Australia Council's Community Cultural Development Board, a consultant to the new Melbourne Museum for three years and advisor on the Australian cultural content for EXPO 2000 in Hanover.

She created a new celebration of the arts for Tasmania: Ten Days on the Island, was Artistic Director of the Melbourne International Arts Festival 2002–4 and served on the Australian International Cultural Council. She worked for two years on Liverpool's European Capital of Culture.

Robyn was made an Officer of the Order of Australia in 2000, and Chevalier de l' Ordre des Arts et des Lettres (France) in 2002. She is a Doctor of the University ((Flinders University of South Australia) and Doctor of Letters (University of Sydney).

In January 2006 she was awarded the International Society of Performing Arts' International Citation of Merit.

로빈 아처

영국 브라이튼, 밀투라(오스트리아 빅토리아) 축제, 서 호주 축제 조직 자문 컨설턴트

로빈 아처(Robyn Archer)는 가수 겸 작가이자 제작자로서 호주를 비롯한 세계 전역에 걸쳐 공연을 한 바 있다. 로빈은 런던 신포니에타(the London Sinfonietta)와 함께 애비로드(Abbey Road)에서 레코딩 작업을 했고 런던의 극장가 웨스트엔드(the West End)에서 일 년 간 1인극 공연을 했으며, 백 여 곡의 노래와 십 여 개의 성공적인 극장음악 작품도 썼다. 2007년 영국 런던과 호주 퍼스(Perth)에서의 공연을 시작으로 가수 활동은 현재에도 지속하고 있으며 5월 영국 노르위치 페스티벌에서 공연을 했다.

정열적인 예술 옹호자이며 적극적인 강연자인 아처의 열성은 2006년 9월 런던에서 열렸던 멘지스 강연(the Menzies Lecture)에서도 엿볼 수 있었으며, 이 강연 내용은 향후 출판될 예정이다. 같은 해 10월, 영국 카디프(Cardiff)에서 열린 영국 페스티벌 협회에서 기조연설을 한 바 있으며, 벨기에 겐트(Ghent)에서 열린 유럽 예술 기관 연합 ELIA(European League of Institutes of Arts) 컨퍼런스에서와 지난 1월 캐나다 밴쿠버의 PUSH 페스티벌 회의에서 개막식 기조연설을 하였다. 또한 연설문, 에세이, 노트, 시와 같이 다양한 장르의 글을 쓰고 있으며 2008년 하반기 공연 예정인 신작의 초벌극본을 최근 완성했다고 한다.

주요 경력으로는 호주 캔버라(Canberra)에서 열린 국립 호주 연극 축제에서 3년 간 예술 감독으로 있었고, 1998, 2000년 호주 아델레이드(Adelaide) 축제 예술 감독으로 활약했다. 또한 호주 시의회 소속 지역 문화 개발 위원회(Community Cultural Development Board)의 위원장을 역임했고 새로 개장한 호주 멜버른 박물관(Melbourne Museum)에서 3년 간 컨설턴트로 활동했으며 2000년 독일 하노버(Hanover)에서 개최된 하노버 EXPO 2000에서는 문화 콘텐츠 고문으로 활약했다.

뿐만 아니라 호주 타스마니아(Tasmania)에서 그녀가 제작한 '섬에서의 열흘(Ten Days on the Island)' 과 멜버른 국제 예술 페스티벌(2002-2004)의 예술 감독을 맡았고 호주 국제 문화 협회에서 일한 바 있다. 또한 2008년 유럽 문화의 수도로 지정된 영국 리버풀(Liverpool)에서의 2006년 "장소-사람-공연: 변환 중인 도시(Place-People-Performance: the city in transition)" 라는 주제의 소규모 사전 행사 시리즈의 프로그램 큐레이터로 활동했다.

로빈 아처는 남호주의 플린더스 대학교(Flinders University)와 시드니 대학교에서의 명예박사 학위를 포함한 수많은 포상을 수여받았고, 호주 정부가 선정하는 4급 국민훈장(Officer of the Order of Australia)과 프랑스 예술원으로부터 기사 작위(Chevalier de l' Ordre des Artes et des Lettres) 를 받았다. 2006년 1월에는 국제공연예술협회(ISPA: International Society of the Performing Arts)에서 국제 감사패를 수상한 바 있다.

SESSION II – Presentation 4

Thames Festival – London Celebrates its River

Adrian Evans

Director, The Mayor's Thames River Festival

런던 템즈 강 축제를 통한 도시가치의 발견

아드리안 에반스

영국 템즈 강 축제 총감독

Thames Festival – London celebrates its River

Adrian Evans

Challenge to the rule of the road

Before I came here, I read with great excitement of the changes that have happened in central Seoul – that a busy city centre expressway had been knocked down to uncover a lost river and that a new park had been landscaped beside it. What a brave move! How fantastic! Proof that radical change for the better is possible. Proof that quality of life within a city can be determined by greater things than the ease of getting from A to B by car.

There are changes in London too. We haven't quite got to demolishing our major roads, but I hope we are heading in that direction. I have heard that consultants are currently examining the feasibility of expanding the riverside pavements on Victoria Embankment – this is our river-linked expressway. The idea is to close the road to traffic intermittently over the summer months for festivals and events. The extended pavements, the closed road and the adjacent Victoria Embankment Gardens will open up a huge new play space beside the Thames. I live in hope.

The GLC is abolished, fragmented society, culture as product

The urban environment, the political mood and public expectations were so very different 20 years ago. I want to give you a little background to London in the mid 1980' s.

In 1986, London' s Greater London Council, the GLC as it is known, was abolished. The GLC was a London-wide strategic authority responsible for policies on education, planning, emergency services, housing and, to a certain extent, culture. Put simply, Margaret Thatcher' s conservative party resented the GLC' s radical, socialist-dominated policies. They were a thorn in her side, they ran in direct opposition to national government policy. The Conservatives sold the idea of scrapping the GLC to the public as a cost-cutting exercise; they were getting rid of a layer of wasteful and costly bureaucracy and investing that power at local level. London is made up of 32 local authority areas – boroughs – and the government proposed that the GLC' s responsibilities would be split between them.

So, from the mid-1980' s, unlike most major cities in the developed world, London had no strategic metropolitan authority. Power was fragmented and, the politics of the day led to communities becoming more fragmented too. For culture, these were the days when art was considered to be a product; a product in much the same way that a pair of shoes or a tube of

---

toothpaste is a product; a product that had to have a market value and, if it was to survive, a proven market demand. At the time, these arguments devalued the intrinsic qualities of culture. They seemed to tear out its heart and soul. After all, in monetarist terms, how can you value the enhancement to quality of life that culture brings?

In London, we looked enviously at what was happening in France and Spain and Italy and Belgium and Holland. We were jealous of their fabulously resourced festivals; jealous of their well-funded and radical theatre and dance companies; jealous of their grand cultural gestures. The impression to us was that artists were valued there and that there was money for culture. In the UK, not only was there little public appetite to fund cultural initiatives, it seemed that the very idea of cultural risk and experimentation was under threat.

London's river scape had been undergoing radical change too. Over hundreds of years, London was a thriving port city. Goods came from all over the world, sailed up the Thames and into a dozen or so city centre docks. Hundreds of riverside warehouses and light industries lined the riverbanks and barges shuttled goods backwards and forward to the docks. Hundreds of thousands of jobs were linked to these activities.

Containerisation and the closure of the docks

However, in the mid 1960's there is a revolution in shipping. The container is born. Goods are packed into big metal boxes at their port of origin, the containers are then sealed and stacked on huge ocean-going ships and, at their port of arrival these containers are then moved by crane directly onto road and rail transport. Container ships need deep water docks and excellent access to road and rail infrastructure. It was the death-knell for London's city centre docks.

One by one London's docks become redundant, they close and the buildings and warehouses become derelict. Through the 1970's and 1980's and 1990's, the river slowly ceases being a vibrant transport artery. The hundreds of boats and tugs and barges all slowly disappear. The river empties. And, as the key function and purpose of the river is removed from public consciousness, the Thames becomes an undervalued and disregarded space. New buildings turn their face away from the river – the river is at their backdoor.

However, the demise of the docks provides opportunity for another industry – property development. Not since the end of the Second World War has there been so much prime, city centre land up for construction.

There were other beneficiaries too. The docks and the boats and all light industry that went with them had polluted the river. This pollution has been so bad that since 1850 the river environment

had been declared biologically dead. There were no fish in it at all. However, the closure of the docks and related industries improved the river’s water quality and by 1974, the first salmon was spotted swimming bravely up river – this was the first time that a salmon had been recorded in the river for over 150 years.

The redevelopment of dock-associated land would have huge consequences on London and its relationship with its river.

Redevelopment of Waterloo

It is worth looking in a little detail at a particular area of London’s south bank – the Waterloo area between Westminster Bridge and Blackfriars Bridge.

London’s south bank was historically a working class area with slum housing alongside factories and riverside wharves. Whereas the equivalent area on the north bank, grounded on solid London clay, had developed rapidly and was home to prestigious and historic buildings, the south bank area was marshy and developed haphazardly over the years.

In fact, the first significant building to be erected there was London’s County Hall it was opened in 1922 and was home to what became the Greater London Authority, the GLC, until it was abolished in 1986. Much of this south bank area suffered from widespread bombing during the Second World War and a lot of land that was previously housing was subsequently cleared. The 1951 Festival of Britain was sited here, adjacent to County Hall.

The wider south bank has had a long historical association with culture – from Philip Astley’s Amphitheatre, the home of modern circus to Borough Market, where good food has been traded since about 1250, to Shakespeare’s Globe and all the bear pits and taverns and brothels in between. However, there can be no doubt that the 1951 Festival of Britain provided the south bank with a new cultural lease of life.

A significant building, the Royal Festival Hall and public park, Jubilee Gardens, were left as a legacy from the festival. The Festival Hall was expanded in the 1960’s with the addition of the Hayward Gallery and the Queen Elizabeth Hall. Then, in 1976, adjacent to this site, the National Theatre was built. Although I suspect it happened simply because the land was available, rather than through any strategic vision, a cultural quarter was starting to emerge in this area.

However, in the 1970’s, the prevailing mood was set against culture and as south bank land was starting to become more desirable, property developers planned a grand scheme to build a long row of high rise, fortress offices and hotels buildings in the area. The few local residents that were

left in the area – the residential population had fallen from 50,000 in the 1930’ s to 4,000 in the 1970’ s campaigned against this scheme. This group, called Coin Street Community Builders, proposed to build more family housing, more parks and social facilities in the area. Quite amazingly, in 1984, Coin Street Community Builders won a remarkable victory and was able to purchase the land from the GLC. In fact, signing over this land to this group of local activists was one of the last things that the GLC did before it was abolished.

At this time, there are signs that public attitudes to the Thames were changing. In 1990 the London Tourist Board is saying: “The River Thames is London’ s most under–used and most valuable asset, not only as a visible means of transport for commuters and visitors but also as a focus for promoting London.”

Thames Festival is born, the wire walk

The idea of mounting a festival on and around the River Thames grew out of this report. The hope was that a festival would kick start an interest in the Thames and that it would provide an event of which London could be proud. Personally, I was convinced that a festival on and around the river could be delivered. I wrote a proposal describing a festival developed organically, over a number of years and this received the encouragement and support of Coin Street Community Builders. We were off!

Rather than start with an all–embracing programme, we decided to launch with a single event. An inspirational, city–scale event. A benchmark that would clearly identify the scale and direction of the festival, we chose a high wire walk across the River Thames. On the face of it, it was a simple proposition.

A steel wire stretched 400m across the River Thames at a height of 50m. Two wire walkers. One starting from the north and walking south; the other starting from the south and walking north. They meet and cross in the middle. Music is commissioned to accompany the walkers and there is a fireworks display to mark its completion.

It took a year to secure the funds. The path the wire walk followed fell exactly on the borough boundaries between two local authority areas on the south bank and on two local authority areas on the north bank. Because the wire crossed the River Thames itself, that meant I had to negotiate with 5 separate local authority areas. Since the GLC was abolished there event licensing was treated differently from one local authority to another. Imagine the confusion. I found myself in project planning meetings with 5 special events departments; 5 traffic management departments, there were even 3 police forces. And for all these people, the wire walk represented risk, inconvenience, an addition to their workload and public disruption – their inclination, of course,

was not grant approval. Getting all of these people to agree and grant the necessary permissions was much more difficult than raising the money to do the walk itself.

In September 1997, a high wire walk across the River Thames took place and it was a fantastic success. Thousands came to watch the event. Thousands held their breath as the wire walkers did their thing. The next day, photographs of the wire walk dominated the front pages of all of the quality national newspapers. The Thames Festival’ s launch event was an unconditional success. The serious job of establishing an annual festival could now begin.

Organic growth

The next year, with considerable support and guidance from Coin Street Community Builders, the Thames Festival was established as a not for profit, non–governmental organization. Coin Street also sponsored the festival’ s administrative backup and the festival’ s office.

From then, until now, 10 years later, the Thames Festival has undergone a slow and incremental growth. The creative programme and the site we occupy have expanded, but the festival itself is still, essentially, a two day event. It takes place over the second weekend in September. This year, we will present activities in the public open spaces (the roads, bridges, riverside walkways and parks and on the river itself) between Westminster Bridge and Tower Bridge – from London Eye to the Tower of London. That is approximately 3.5km of river frontage. This year, the Thames Festival weekend is on 15 and 16 September.

Celebration, transformation and participation

In that first year, I laid down the bedrock of a festival environment. There was an international food and craft market peppered with street theatre and music and two large scale event: a mid–river concert on a floating stage and a Night Carnival. It was a modest start, but even then the festival’ s character started to establish itself, one based on celebration, transformation and participation. We wanted to provide a celebration for London and its river, a city centre party if you like, one that was free and open to all; we wanted to close roads and bridges and transform them with culture, we wanted to transform people’ s ideas about the river too; most of all, we wanted to people not just to be spectators, we wanted them to be active participants.

Night Carnival

The Night Carnival embodies all three of these aspirations. It involved the closure of Victoria Embankment to traffic – this road is considered to be so significant to London traffic that it requires Secretary of State approval before it can be closed for events. I was only able to do this because the success of the wire walk had provided me with credibility with the planners and traffic managers and police in those 5 local authority areas. In that first year, the Night Carnival involved about 600

people; now there are over 2,500. Unusually, for a carnival context, I set about commissioning the content rather than simply book existing groups to join a cavalcade. I wanted this to be a visible expression of London’s diverse communities partying together. So I commissioned artists to work in school and community group environments. The brief was simple – make costumes, lanterns, and mobile structures, anything that could be processed, anything that was seen at its best after dark. Integrate music and dance. But you can’t use vehicles – no cars or trucks. The results, even in that first year, were great. Now, ten years on, the Night Carnival is absolutely fantastic. With more funding, with greater investment, it could get better still.

In the second year, the festival site expanded, we occupied more of the riverfront area. We repeated and developed the two programme strands we had started with – the River Concert and Night Carnival – and introduced a fireworks display. In the third year, the site expanded yet again, we developed the three strands from the previous year and introduced a fourth – a participatory sculpture. With little variation, that is how Thames Festival has developed. Every year, we have expanded the site and we have added a new programme strand into a stable of existing events.

Thames environment

The festival is, of course, focused on the River Thames and we try to make the event as much as we can, for and about the river. We try to involve the river communities and boating enthusiasts. There are demonstrations and displays on the river and there are river races and river activities. The Thames itself is quite a hostile environment for events. It is a tidal river – approximately 350 m from bank to bank in central London. The tides rises and falls twice a day by an average of 7m. At low tide, in several places on the south bank, a “beach” is exposed and it is possible to get down onto this foreshore and walk for some considerable distance. Along as you take care, I thoroughly recommend you do this if you visit London, it is an amazing experience to be so close to the lapping waters of the river in the heart of the capital city.

The river is also hostile because, although huge advances have been made in improving the water quality, it can still be a hazardous environment. Our antiquated sewage system cannot cope with the combination of severe rain – a bit of a fundamental flaw for notoriously rainy Britain. After a heavy rainfall, water from the city streets pours down storm water drains and fills the main sewage pipes. In order to prevent flooding the excess, which includes raw, untreated sewage is dumped directly into the Thames. Fortunately, a new pipeline has recently been given the go ahead that will prevent this problem occurring in the future. However, since completion is due in 2020, we will have to live with the problem for a few years yet.

Changes to the riverside

There have been many significant changes to London’s riverside environment and I think that

these have changed Londoner’ s perception of their river. On your next visit to London – after you’ ve walked along the water’ s edge – I recommend you take one of the many river cruises from central London downriver to Greenwich. It is a great cultural offer and it provides an opportunity to take in the changes that have happened on the riverbanks.

Just to give you an idea: Oxo Tower Wharf opened in 1997; London Eye opened in 1999; Tate Modern in 2000; Millennium Bridge in 2000; the new Hungerford Bridge walkways in 2002; new facilities for National Film Theatre and a facelift for the Royal Festival Hall in 2007. In 10 years, the change is incredible. Whereas in the 1990s the Thames was undervalued and underused; now it is firmly back in favour.

The walk from London Eye along the riverside walkway to Tate Modern is a “must do” for most tourists not just as a convenient way of getting from one attraction to another but for the pleasure of walking beside the river, of enjoying the river space as an oasis of calm in the heart of the busy metropolis. More than 12 million people a year do this walk.

Education

We have tried to use the festival as a means to raise awareness and appreciation of the river and its environment. In fact most of creative projects feature a ‘river education’ element. We also offer an opportunity for river interest groups to meet the public. We run talks and discussions. There is also a public debate and accompanying questionnaire that encourages Londoners to express their views on the Thames.

Over the years, Thames Festival has developed projects with an ever increasing number of schools. This year, we will engage with almost 300 schools. These schools come from all parts of London – from all of its 32 local authority areas – and in this way, we work within the whole cross–section of London’ s communities. We deliver projects that have a river link, that integrate within the curriculum and that have some kind of an output that can be shown or performed over the Thames Festival weekend.

Taking the participatory sculpture as an example, last year, we delivered art and recycling projects within 150 primary schools. The children learned about problems associated with throwing litter into the Thames and they made flowers out of recycled plastic materials that they collected and brought to the classroom. We took the flowers and used them to dress a huge sculpture of a river goddess that was displayed over the festival weekend. Here, members of the public made flowers to help us complete the sculpture. In the end, over 10,000 people made a flower to give to the sculpture. We also create a children’ s choir. In this case, 30 primary schools learn a repertoire of water–linked songs that we provide. We also give them educational resource material so that they can learn more

about water as an asset to be valued. Over the festival weekend, 600 children come together to sing the songs they have learned.

Rivers of the World

Rivers of the World is a relatively new project for us. This involves 13 and 14 year old pupils from 32 secondary schools in London and their equivalents in 32 schools from cities overseas. At its heart, this is a creative arts project. London schools are linked with a school overseas. This year, the project involves schools in Kolkata (India), Chongqing (China), Cape Town (South Africa) and Cairo (Egypt). The pupils all study their respective rivers and create huge artworks for public display. We display the artworks along the banks of the Thames and they are also displayed in the partner cities along the banks of the Ganges, the Yangtze, the Liesbeek and the Nile.

Festival funding

When I meet people for the first time and we chat and we get round to talking about jobs and I tell them that I organize a free festival that takes place over a weekend. Well, a lot of people find it difficult to comprehend that this can be a full-time job. “Yeah, but what do you do?” they say, thinking that all I do is get on the phone and book a dozen or so music acts. Imagine the jaw dropping when I go on to say that I have a core staff of nine people.

So, what do we all do? Well a significant amount of our time is spent either in making bids and filling out application forms to raise the money to run our programme, or, after it’s all over, in report writing to evaluate our activities and justify the funding we received.

Some of you may have noticed that my festival is called “The Mayor’s Thames Festival” and you might quite justifiably have assumed that the festival is funded and managed within the Mayor of London’s office. I told you earlier that after the Greater London Council was abolished, London didn’t have a strategic metropolitan authority. Well, that all changed in 1999, when Londoners voted to establish a Greater London Authority. This new authority was invested with many of the GLC’s old powers and Ken Livingstone, who was the leader of the GLC, was elected the first Mayor of London. Ken is now in his second term as Mayor and many consider he will be reelected for a third term too. There are always critics of individual policies, but few can doubt that the GLA has been a force for positive change in London.

Back in 1999, when the Greater London Authority was being established, we lobbied Ken Livingstone himself. We had aspirations to develop the Thames Festival, we said that with his support, the event would grow to become a significant event in London’s cultural calendar. That with his support it could become, if you like, a community event for the whole of London. It could be a programme cutting edge, creative activities and promote London as a vibrant and exciting world city. It could be beyond the stuff that happened in Barcelona and Paris and provide London with a

cultural landmark. All great stuff and Ken loved it – he could see the potential and gave us his backing. Of course, in addition to his backing, we also wanted him – or the new Greater London Authority – to give us the money and resource to deliver this big, brave vision.

We do get some funding from the GLA – this year it will amount to just over 5% of our projected budget. Arguably this is a tiny amount for the headline billing he gets. However, we have found that the Mayor’s personal support and endorsement is worth more than just the money his office provides. It has also helps us leverage other sponsorships. But, as the festival expands and its public profile increases, just as we begin to achieve all that stuff we were telling Ken Livingstone about in 1999, so we face a mounting pressure to achieve our income targets by offering a major sponsor naming rights on the event itself. Economic necessity – simply put our need to raise the money we need to put the event on – might compel it to become “The O² Thames Festival” or “The Yahoo Thames Festival” or equivalent.

At present, the festival does not have a single major commercial sponsor. Quite the reverse, we have lots and lots of funders and sponsors and usually these are attached to one or other of our programme strands. Our largest funding source is the Arts Council, and this year I hope that they will provide 8% of our budget. The second largest is the GLA. These two combined provide 13%. Self-generated income amounts to 18% of the budget – this comes from the sale of merchandise, from the bars, food and craft stalls that trade on the festival site and from profits generated by ancillary events organized by the festival team. The balance – 79% of the festival’s budget – is drawn down from over 50 different sponsors and funding agencies. We have to bid competitively into all of these sources. For those of you who have done this, I am sure you can imagine, it is exhausting, time-intensive work.

Feast on the Bridge

I want to finish this presentation with a short description of the new project we hope to present this year. Like all our projects, if this one is successful, then we will develop it and repeat it next year. In a nutshell, we want to close one of London’s bridges and hold a feast for 1,000 people. We are working with 50 schools to grow ingredients for the feast and all the food will be cooked and prepared on the bridge itself. There will be no artificial lighting on the bridge, everything will be lit by lanterns, fire and flaming torches.

We will commission new music and there will be dancing – a ceilidh – to finish the evening off. We want to invite 500 people and allow each one of those to invite a guest. We want to give these invitations away free. We want to encourage people to meet and talk and have fun and dance together in a unique environment – on a bridge over the River Thames. I think it will be brilliant. It will be amazing. We just need to raise the funds to make it happen. So, if you know anyone who might be interested to sponsor this event, please put them in touch with me.

런던 템즈 강 축제를 통한 도시가치의 발견

아드리안 에반스

거리의 규칙에 대한 도전

이 자리에 오기 전, 서울 도심에서 일어난 무척 놀라운 변화에 대해 접했습니다. 잃어버린 강을 찾기 위해 서울의 중앙 도로를 무너뜨리고 주변에 새로운 공원이 조성됐다는 것이었죠. 용기 있는 선택, 정말 대단합니다! 이는 더 나은 환경을 위한 급진적 변화가 가능하다는 것과, 도시 안에서의 질적인 삶이 단순하게 운반되는 편의물이 아니라 더 나은 무언가로 결정될 수 있다는 것을 입증한 사례이기 때문입니다.

런던에서도 변화가 일어났습니다. 물론 아직 도로까지 없애버리지는 못했지만, 저희도 그런 길로 향하기를 바랍니다. 요즘 컨설턴트들이 도로에서 강으로 진입하는 빅토리아 임뱅크먼트 (Victoria Embankment)의 강변 보도를 확장할 수 있는 가능성에 대해 연구하고 있다는 소식을 들었습니다. 여름 축제와 행사들이 열리는 동안 일시적으로 도로를 막는 방안이지요. 도로가 폐쇄되고, 인도가 확장되며, 인근의 빅토리아 임뱅크먼트 공원이 개장하면 템즈 강 주변에는 새롭고 광대한 놀이 공간이 열릴 것입니다. 저는 요즘 그런 희망 속에서 살고 있습니다.

런던 광역시의회 폐지, 파편화된 사회, 상품으로써의 문화

불과 20년 전만해도 도시 환경에 대한 정치권의 관심과 시민들의 기대치는 사뭇 달랐습니다. 1980년대 중반, 런던의 배경에 대해 이야기를 시작해보겠습니다.

1986년 런던 광역 시의회(GLC)가 폐지됐습니다. 시의회는 런던의 교육, 설비, 응급 서비스, 주택 등과 관련된 정책과 더 나아가 문화적 정책을 담당한 전략적 기구였습니다. 간단히 말하자면, 전 수상이었던 마가렛 대처의 보수당이 런던 광역 시의회의 급진적이고 사회주의적인 정책에 대해 불만을 품은 것이었습니다. 국가 정책과 상반된 방향으로 운영됐던 시의회가 눈엣가시였던 겁니다. 보수당은 비용을 절감하고 지역의 힘을 기를 수 있는 정책을 내세우며 시의회에 흠집을 냈습니다. 결국 런던은 32개의 지역 자치구로 나뉘었고, 정부는 시의회가 담당했던 책무를 자치구로 분산시켰습니다.

1980년대 중반부터 다른 선진국의 주요 도시들과는 달리 런던은 메트로폴리탄으로 거듭나려는 어떤 정책도 펼치지 않았습니다. 권력은 분산됐고, 당시 정치 상황은 지역 공동체들을 더욱 분산시키는 결과를 낳았습니다. 이때 예술이 공산품, 즉 마치 구두나 치약처럼 시장 경제적 가치를 지녀야 하며, 시장에서 살아남기 위해서는 수요가 있어야 하는 것으로 여겨졌습니다.

당시 이러한 논의는 예술 고유의 질을 떨어뜨려, 마치 심장과 영혼이 찢겨 나가는 것과 같았습니다. 그렇다면 재정적 사고를 가지고 생각해봅시다. 문화가 삶의 질적 향상에 어떤 가치를 불어넣을 수 있을까요?

런던에서 저희는 프랑스, 스페인, 이탈리아, 벨기에, 네덜란드에서 일어나고 있는 현상들을 부러운 눈으로 바라봤습니다. 그들이 소유하고 있는 멋진 축제의 자원, 즉 풍부한 재정적 지원, 급진적 극단과 무용단 등 그 위대한 문화적 몸짓에 시샘이 날 정도였습니다. 예술이 가치를 갖고 문화를 위한 재정이 마련되어있다는 사실은 인상적이었죠. 영국에서는 문화적 사업을 위한 국민들의 욕구가 크지도 않지만, 문화를 실험해보려는 모든 노력들이 위협에 처해있었습니다.

런던의 강변 풍경 역시 급진적 변화를 겪었습니다. 지난 백여 년 간 런던은 번창한 항구도시였습니다. 전 세계의 상품들이 템즈 강을 타고 들어와 다른 도시로 운반됐습니다. 수백 개의 도매상과 산업체들이 강을 따라 형성됐고, 수많은 배들이 상품을 싣고 바쁘게 드나들었습니다. 수십만 개의 일자리가 이곳에서 창출됐습니다.

컨테이너의 등장과 선착장의 폐쇄

그러나 1960년대 중반 해운업계에 혁명이 일어났습니다. 컨테이너가 개발된 것입니다. 상품을 포장한 이 커다란 금속 상자는 산더미처럼 쌓여 대양을 통해 운반되고, 항구에서 곧바로 크레인으로 선적돼 도로에서 운반됐습니다. 컨테이너를 운반하는 대형 선박은 도로와 철도로의 진입이 용이한 깊은 바닷가의 선착장이 필요로 했습니다. 런던 선착장의 종말이 다가왔습니다.

여기저기 건설된 선착장은 하나씩 문을 닫았고, 주변 건물과 창고도 점차 사라졌습니다. 70년대부터 90년대를 거쳐 강은 더 이상 시민의 발을 제공하지 못했습니다. 크고 작은 수백 개의 선박들도 점차 자취를 감췄습니다. 강은 텅 빈 공간이 됐고 강의 주요 수단과 목적이 사람들의 의식 속에서 사라지자, 템즈 강은 가치가 없는 무시 받는 공간으로 전락했습니다. 새로운 건물들은 강을 뒷마당쯤으로 여기고 등을 지고 건설됐습니다.

그러나 선착장의 소멸은 또 다른 산업, 즉 부동산 업계의 부흥을 불러일으켰습니다. 이곳이 2차 대전 이후 오래 지나지 않아 도시 건설 붐의 최적이었던 것이죠.

다른 이점도 있었습니다. 선착장의 해운업과 주변 산업은 강 오염의 주범이었습니다. 1850년대 이래로 오염이 심각해져 템즈 강의 생태는 죽었다고 회자될 정도였습니다. 물고기는 찾아 볼 수도 없었습니다. 그러나 선착장과 주변 산업의 붕괴로 강의 수질이 매우 향상됐고 1974년 힘차게 수영하고 있는 연어가 150년 만에 처음으로 발견됐습니다. 선착장 주변 지역의 재개발은 런던뿐 아니라 런던 시와 강의 관계에 커다란 영향을 미쳤습니다.

워털루 지역 재개발

워털루 다리와 블랙 프라이어즈 다리 사이의 런던의 강남 워털루 지역을 좀더 자세히 살펴보는 것은 의미가 있을 것입니다.

런던의 강남은 역사적으로 빈민 주택과 강변을 따라 형성된 공장과 선창이 밀집된 노동자 계급의 지역이었습니다. 강북이 견고한 땅 위에서 급성장하고 위대한 역사적 건축 유산의 고향으로 자리잡아간 반면 강남은 수년간 습지의 미개발 지역으로 남았죠.

사실 이 지역에 세워진 가장 눈에 띄는 건물은 1922년 문을 연 런던의 카운티 홀인데, 런던광역시의의회가 사라진 1986년까지 시의회의 터전이었습니다. 강남 지역의 대부분이 2차 대전 중 폭탄 세례로 폐허가 됐고, 주택이 모두 사라져 빈 공간으로 남아있었습니다. 1951년 영국 페스티벌이 (The Festival of Britain) 카운티 홀 인근인 이곳에서 열렸습니다.

강남 지역을 역사적으로 오랜 문화적 전통을 가지고 있습니다. 현대 서커스의 고향인 필립 아스틀리의 앰피씨어터에서부터 1250년대부터 우수한 식품이 판매되고 있는 버로우 시장, 셰익스피어 글로브 극장, 베어 피츠 (곰의 싸움을 관중하던 투견장 같은 곳)와 터번 (선술집), 그리고 그 사이의 브로델 (사창가) 등이 이곳에 있습니다.

그러나 영국 페스티벌이 이 지역에 문화생활의 새로운 활력을 불어넣은 것은 확실합니다. 귀중한 건축물인 로열 페스티벌 홀과 시민 공원 주빌리 가든이 영국 페스티벌이 남긴 유산이지요. 1960년대 페스티벌 홀은 헤이워드 갤러리와 퀸 엘리자베스 홀이 건축되면서 확장됐으며, 1976년 인근에 국립 극장도 건설됐습니다. 물론 이 지역에 공터가 있었기 때문이라고 생각할 수도 있겠지만, 좀더 전략적 시각으로 보자면 저는 이런 변화들이 강남 지역이 문화적 공간으로 꽃을 피우기 시작한 증거라고 생각합니다.

그러나 1970년대 이러한 문화적 공간 형성에 반하는 분위기가 형성됐는데, 이 지역에 길게 늘어선 요새 같은 건물과 호텔을 지어 부동산의 가치를 증대시키려는 열망이 강했기 때문입니다. 많은 지역 주민들이 이 지역을 떠났고, 1930년대 5만 명이었던 지역 인구가 1970년대 4천 명까지 떨어졌습니다. 그리고 이때 이러한 분위기에 반대하는 캠페인을 벌인 단체가 있었습니다. 바로 주택과 시민 공원 그리고 지역 주민을 위한 공간을 건설하자고 주장한 ‘코인 스트리트 커뮤니티 빌더즈’ 였습니다. 그리고 이 단체는 1984년 런던광역시의의회로부터 땅을 사들이는 놀라운 성과를 거뒀습니다. 사실 런던광역시의의회가 사라지기 전 마지막으로 이뤘던 과업 중 하나가 바로 그 땅에서 코인 스트리트 커뮤니티 빌더즈가 기쁨의 노래를 부른 것이었습니다.

그리고 이즈음부터 템즈 강에 대한 시민들의 태도가 변하고 있다는 징조가 나타났습니다. 1990년 런던 관광 위원회는 “템즈 강은 런던 시민들과 관광객들에게는 위대한 교통의 요지이며, 런던을 발전시키기 위해 심혈을 기울여야 할 가장 가치 있는 재산이다” 라고 발표했습니다.

템즈 강 축제의 탄생, 즐타기

이 발표 이후 템즈 강에서 열리는 축제를 준비해야 한다는 아이디어가 나오기 시작했습니다. 축제가 경제적 이익을 형성하고 템즈 강에 대한 관심을 불러일으켜 자랑스러운 런던을 만들자는 희망에서 비롯된 것이었습니다. 축제를 이끌 조직이 구성되고 사무실과 충분한 재정이 조성됐으며 축제 감독과 개발 감독이 임명됐습니다. 모두 1993년에 일어난 일입니다. 축제 감독은 환상적인 프로젝트를 고안했고, 개발 감독은 백만에서 삼백만 파운드 사이의 예산을

상정했습니다. 그러나 당시 이는 지나친 야망이었습니다. 재정 기관들이 위험 부담을 꺼리는 것은 당연했고, 사기업으로부터 기금을 지원받는 것도 현실적인 방안은 아니었습니다. 한번도 시도도 검증도 되지 않은 이벤트의 경제적 가치를 입증할 어떤 자료도 없다는 의견이 팽배했기 때문입니다.

템즈 강에서 벌이는 축제에 대해 매력을 느끼면서도 선뜻 기금을 마련하겠다는 사람은 없었습니다. 결국 1995년 재정이 바닥나면서 사무실도 문을 닫았지요.

당시 더 나은 자리로 옮긴 축제의 감독이 저의 벗입니다. 저희는 이 안을 실행시키기 위해 박차를 가해봤지만 결국 뚜껑을 열어보지도 못했습니다. 그가 떠난 뒤 저는 바통을 이어 받아 계속 추진해보기로 했습니다. 개인적으로, 강에서 벌이는 축제에 대한 확신이 있었습니다. 몇 년간 발전된 조직 체계를 갖춘 축제 제안서를 작성했습니다. ‘코인 스트리트 커뮤니티 빌더즈’로부터 깊은 영감을 받았는데, 제가 매년 그들의 축제 프로그램을 맡았거든요.

저는 거창하게 시작하기보다 한 이벤트만으로 축제를 열기로 결정했습니다. 도시의 스케일에 맞는 고무적인 이벤트, 축제의 스케일과 방향을 공명할 수 있는 분명한 기준이 되는 이벤트 말입니다. ‘템즈 강 위에서 줄타기’가 떠올랐죠. 언뜻 보기에는 매우 간단한 계획이었습니다. 400미터의 철로 만든 두 개의 줄을 50미터 강 위에 설치하고 두 사람이 템즈 강을 건넵니다. 한 사람은 북쪽에서 남쪽으로, 다른 사람은 남쪽에서 북쪽으로 건너다 중간에서 만나면 음악을 연주하고, 이들이 강을 다 건너면 불꽃놀이로 마지막을 장식하는 계획이었거든요.

그런데 기금을 마련하는데 꼬박 1년이 걸렸습니다. 이벤트의 설비가 마련될 장소가 강북에 있는 두 곳의 자치구 경계와 강남에 있는 두 곳의 자치구 경계에 딱 떨어지는데다가 그 줄이 템즈 강 위를 지나기 때문에 5개의 독립된 자치구와 협상 테이블에서 대면해야 했던 겁니다. 런던광역시의의회가 폐지된 이후 자치구마다 행사 허가법이 달랐습니다. 이에 따른 혼란을 생각해보십시오. 5개의 특별 행사부처와의 회의, 5개의 교통안전위원회, 3개 경찰대도 있었습니다. 무엇보다 이들에게 줄타기는 위험하고 불안해 보였고, 이 행사로 인한 추가 업무와 시민 혼란을 예상해, 그들이 축제에 대한 호감을 보여도 허가를 보장해주지는 못했습니다. 이들의 모든 허가와 승인을 받는 일보다 기금을 마련하는 것이 오히려 쉬웠을 정도였습니다.

1997년 9월 결국 축제를 개막했고 큰 성공을 거뒀습니다. 수천 명이 행사에 참석해 줄타기를 보며 숨을 죽였습니다. 다음 날 행사 사진이 모든 종합일간지 1면에 실렸고요. 템즈 페스티벌의 이 이벤트는 이례적인 성공을 거뒀고, 매해 축제를 개최하기 위해 조직위에 더 많은 직원이 필요하게 됐습니다.

유기적 성장

다음해 ‘코인 스트리트 커뮤니티 빌더즈’의 사려 깊은 지지와 인도로 템즈 페스티벌 조직위가 비영리 NGO로 조직됐습니다. 그리고 ‘코인 스트리트 커뮤니티 빌더즈’는 축제의 행정적 지원과 사무실을 제공했습니다.

그때부터 10년간 점진적으로 성장해왔습니다. 독창적인 프로그램과 축제 장소를 확장했지만 아직도 축제는 본래의 의미를 간직하기 위해 9월 둘째 주말 이틀만 열립니다. 올해에는 웨스트민스터 브릿지와 타워 브릿지 사이, 런던 아

이에서부터 런던 타워까지, 도로, 다리, 강변가, 공원, 강 등 약 3.5킬로미터 열린 공간에서 여러 가지 행사를 벌일 예정입니다. 올해는 9월 15일과 16일에 템즈 페스티벌이 열립니다.

축전, 변형 그리고 참여

축제 첫 해, 저는 이미 그곳에 조성된 환경을 축제의 배경으로 두었습니다. 길거리 극장과 음악, 그리고 세계 음식과 공예 시장이 있었거든요. 강 위에 떠있는 무대 위 콘서트와 나이트 카니발이 두 개의 큰 행사였습니다. 조용한 출발이었지만 즐기고, 변화시키고, 참여하는 축제의 특징을 구성해나가기 시작했습니다. 우리는 런던과 런던의 강, 그리고 시내에서 파티를 즐기고 싶어하는 모든 사람들에게 문을 열고 싶었습니다. 도로와 다리는 닫고 그것을 문화의 하나로 바꾸고 강에 대한 시민들의 생각을 변형시키고 싶었습니다. 무엇보다도 시민들이 구경꾼이 아니라 적극적인 참여자가 되길 원했습니다.

야간 카니발

나이트 카니발은 위의 세 가지 야망을 모두 실현했습니다. 카니발을 위해 빅토리아 임뱅크먼트 지역의 도로를 폐쇄했는데, 이곳은 런던 교통의 요지여서 국무 장관의 허가 없이는 도로를 막을 수 없는 곳입니다. 줄타기의 성공 이후 5개 자치구의 교통 공무원들과 경찰들에게 얻은 신임 덕분에 가능했던 일입니다. 첫해에는 600명이 카니발에 참여했는데, 지금은 2500명 이상입니다. 그리고 다른 카니발과는 다르게, 카니발에 참여할 단체를 단순히 섭외하지 않고 정해놓은 주제를 위임합니다. 카니발을 통해 런던의 다양한 구성원들이 다 함께 파티를 즐기고 있다는 점을 눈에 띄게 표현하고 싶었거든요. 그래서 예술가들이 런던의 학교와 공동체 내에서 작업하기를 요구하지요. 의상, 등불, 움직임은 모형과 해가 진 뒤 행진하는 동안 최고의 효과를 나타낼 수 있는 무엇이든 최대한 간편하게 만들었습니다. 음악과 춤은 서로 녹아들었습니다. 그러나 차나 트럭 등은 입장불가입니다. 결과적으로 첫해부터 대단히 성공적이었고, 10년이 지난 지금도 나이트 카니발은 정말 환상적입니다. 기금도 많아지고 투자도 늘어 더 좋아지고 있지요.

이듬해, 축제 공간은 확장됐고 강변 구간을 더 이용할 수 있게 됐습니다. 첫해 리버 콘서트와 나이트 카니발은 더 발전된 형태로 치렀고 불꽃놀이를 도입했습니다. 그리고 또 이듬해 축제 공간은 더 확장됐고 이전의 세 가지 행사에 네 번째 행사인 시민 참여 조각상 전시회를 도입했죠. 점진적인 다양화, 그것이 템즈 페스티벌이 발전해온 과정입니다. 해마다 축제 공간을 넓히고, 자리 잡아 가고 있는 기존 프로그램에 새로운 프로그램을 더해갔습니다.

템즈 강 환경

물론 축제는 템즈 강에 초점을 맞춰 가능한 강을 위한, 강에 관한 이벤트를 만들려고 노력합니다. 또 강을 위해 형성된 공동체와 뱃놀이광의 참여를 유도하기 위해 노력합니다. 템즈 강을 주제로 한 전시회가 열리고, 강에선 레이스와 운동경기가 펼쳐집니다. 템즈 강 자체는 축제를 열기 좋은 환경은 아닙니다. 런던 중심을 가로지르는 템즈 강은 독에서 독까지 350미터 정도의 조수를 일으킵니다. 밀물과 썰물은 하루에 두 번 7미터 정도 차이를 보이며 썰물일 때 강남의 몇몇 장소에서는 모래밭이 드러나 마치 해변가를 느끼며 걸을 수 있습니다. 조심만 한다면 런던을 방문하셨을 때 이 산책을 꼭 해보세요. 한 나라 수도의 중심에서 물에 가까이 다가가 찰싹거리는 물소리를 들으며 걷는

기분은 정말 놀랍습니다.

수질이 아무리 좋아졌다고 해도 강의 오염 수위는 아직 적신호를 면치 못했죠. 오래된 하수 시스템은 비가 많이 내리기로 유명한 영국의 강수량을 견디지 못합니다. 폭우가 내리면 물이 길까지 급습해 넘쳐흐르고 하수관을 오물로 가득 채웁니다. 홍수를 방지하긴 하지만 그 오물이 템즈 강에 아무렇게나 버려지기도 합니다.

다행스럽게도 최근 새 하수관이 건설되고 있어 환경오염을 줄일 수 있을 겁니다. 그러나 2020년에 건설이 완공돼 아직까지는 이런 문제를 몇 년 더 끌어안고 살아야 합니다.

강변 환경의 변화들

런던의 강변 환경은 확연한 환경 변화를 겪어왔고, 이는 런던 시민들의 강에 대한 인식 변화도 불러왔습니다. 이미 템즈 강변을 걸어보셨나요? 그렇다면 다음에 런던을 방문하실 때는 런던 시내에서 크루즈를 타고 그리니치로 가보세요. 위대한 문화적 경험이 될 것이며, 강변에서 일어난 변화를 엿볼 수 있는 기회가 될 겁니다.

몇 가지 예를 들어보죠. 1997년 옥소 타워 워프가 (Oxo Tower Wharf) 문을 열었습니다. 런던 아이는 99년 운영을 시작했고요. 2000년에는 테이트 모던 미술관과 밀레니엄 브릿지가, 2002년에는 헝거포드 브릿지의 보도가 완공됐습니다.

2007년 국립 영화 극장에는 편의 시설이 생기고 로얄 페스티벌 홀의 외부가 개장될 겁니다. 이 10년간의 변화는 믿기가 어려울 정도입니다. 1990년대 템즈 강은 가치가 없는 버려진 공간이었다면, 지금은 확실히 사랑 받는 공간으로 변모했습니다. 런던 아이에서 테이트 모던 미술관까지 강변 산책은 런던 관광객들의 필수 코스가 됐습니다. 런던 아이와 테이트 모던 미술관을 가장 매력적으로 경험할 수 있는 방법이기도 하지만, 강변에서 걷고 강을 즐긴다는 건 바쁘게 돌아가는 메트로폴리탄에서 만난 고요한 오아시스이기 때문입니다. 매년 1200만 명이 이를 즐깁니다.

교육

우리는 축제가 강과 주변 환경에 대한 자각을 일깨우고 감사할 수 있는 수단이 될 수 있도록 노력해왔습니다. 사실 대부분의 독창적 프로젝트가 모두 강에 대한 교육 효과를 보여줍니다. 우리는 강을 위해 모인 단체들이 시민들을 만날 수 있는 기회를 마련하고 공청회와 토론회도 운영합니다. 또한 런던 시민들이 템즈 강에 대한 의견을 표출하도록 장려하는 질문 시간을 동반한 시민 토론회도 마련합니다.

수년간 템즈 강 축제는 매해 협력 학교를 증가시키며 함께 프로젝트를 성사시켜왔습니다. 올해에는 300개 학교가 참여할 겁니다. 런던 전 지역, 32개 모든 자치구에 있는 학교들인데, 이것이 저희가 런던 전 지역 공동체들과 함께 작업해 나갈 수 있는 방법입니다. 우리가 강과 관련된 프로젝트를 제의하면, 이것이 교과 과정에 통합되어 템즈 강 축제 기간 중 보여줄 수 있는 결과물을 생산합니다.

예를 들어, 지난 해 시민 참여 조각 전시회에서 150개의 초등학교에서 만든 재활용품 작품을 전시했는데요. 아이들

은 템즈 강에 쓰레기를 버리는 것은 문제를 일으킨다는 것을 배웠고, 버려진 플라스틱 물품을 수거한 뒤 교실로 가져와 재활용 해 꽃을 만들었습니다. 저희는 그 꽃을 가져다 드레스를 만들어 거대한 강의 여신 조각상에 입혀 축제 기간 동안 전시했습니다. 요지는 시민들이 우리를 도와 꽃을 만들어 조각상을 완성했다는 점인데, 이 때 꽃 만들기 참여 시민이 만 명입니다.

어린이 합창단도 구성했습니다. 30개의 초등학교에서 저희가 제공한 물과 관련된 노래를 가르쳤거든요. 또 물이 얼마나 소중한 자산인지 교육할 수 있는 자료도 제공했습니다. 축제 기간 중 600명의 아이들이 참여해 그간 배운 노래를 함께 불렀습니다.

세계의 강들

세계의 강은 저희에게 새로운 프로젝트입니다. 여기엔 런던의 32개 중등학교와 이에 상응하는 다른 나라 도시의 32개 학교에서 온 13-14세 학생들이 참여합니다. 역시 독창적 예술 프로젝트의 심장부입니다. 런던의 학교들은 해외의 학교와 연계되어 있습니다. 올해에는 인도 콜카타, 중국 중경, 남아프리카 공화국 케이프타운, 이집트 카이로에 있는 학교에서 참여했습니다. 학생들은 모두 각 나라의 강에 대해 연구하고 전시회를 위해 이에 관련된 거대한 예술작품을 만들어냅니다. 저희는 이것을 템즈 강둑을 따라 전시하는데, 결과적으로 갠지스 강, 양쯔 강, 라이즈빅 강 그리고 나일 강이 함께 하는 것입니다.

축제 기금 조성

제가 사람들을 만나 대화를 나누다 직업에 대한 이야기가 나오면, 저는 1년에 한번 주말에 열리는 무료 축제를 조직한다고 말합니다. 그럼 사람들은 제가 하고 있는 일을 잘 이해하지 못하죠. 제가 그저 전화로 음악 공연 몇 개나 예약하는 걸로 생각하고, “그런데 당신은 무슨 일을 하나?” 고 되묻습니다.

제가 9명의 스태프 중 중심인물이라고 말할 때 그들의 놀란 얼굴을 상상해 보십시오.

그럼 우리가 정말 무엇을 하나고요? 사실 축제를 운영하기 위한 기금을 모으기 위해 제안서와 지원 서류를 작성하고, 축제가 끝나면 축제를 평가해 받은 기금이 어떻게 쓰였는지 결과 보고서를 만드는 데 대부분의 시간을 보내긴 합니다.

몇몇 분은 저희 축제가 ‘런던 시장의 템즈 강 축제’ 라고 불리는 것을 들어보셨을 지도 모르겠습니다. 그렇다면 런던시가 재정을 마련하고 축제를 운영한다고 생각하셨겠죠. 초반에도 말씀드렸지만 런던광역시의회의가 없어진 뒤 런던은 통합된 체계를 갖추지 않았습니다. 물론 1999년 런던 시민들이 런던광역시에 투표하면서 사정이 좀 바뀌긴 했지만요. 런던광역시는 런던광역시의회의의 후예들이 대거 참여했고, 시의회의 의장이었던 켄 리빙스톤이 런던 광역시의 첫 번째 시장으로 당선됐습니다. 그는 지금 두 번째 임기를 수행하고 있는데, 세 번째 임기에도 당선될 것이라고 많은 사람이 예견하고 있습니다. 비판을 받았던 정책도 있었지만 런던광역시가 런던의 긍정적인 변화에 힘을 불어넣었다는 사실은 의심의 여지가 별로 없습니다.

런던광역시가 탄생한 1999년 우리는 켄 리빙스턴에게 직접 로비를 벌였습니다. 템즈 강 축제를 발전시킬 야망에 대해 입장연설을 늘어놓았죠. “시장님께서 도와주신다면 이 축제는 런던의 연중 문화 행사에서 가장 돋보이는 이벤트로 성장할 것입니다. 최첨단의 독창적 프로그램으로 런던을 활기차고 약동하는 세계적인 도시로 발전시킬 겁니다. 바르셀로나나 파리 이상으로 런던이 문화적 지표가 될 겁니다.” 리빙스턴 시장님께서서는 이 모든 것을 매우 좋아하셨습니다. 저희의 잠재력을 보고 지지 의사를 밝혔습니다. 물론 이 외에도 우리에게 더 크고 용기 있는 비전을 줄 ‘돈과 자원’ 을 제공할 시장님과 런던 광역시를 원했지만요.

올해에도 런던 광역시로부터 재정을 지원받았지만 이는 전체 예산의 5퍼센트 정도입니다. 물론 정말 작은 액수인 것으로 보이죠. 그러나 저희는 시장님의 개인적인 지지와 격려가 시로부터 받는 돈보다 더 가치가 있다는 것을 알았습니다. 이는 다른 후원사를 찾는 데 매우 유용하기 때문이죠. 그러나 축제가 점점 커지고 시민 참여도가 증가함에 따라, 우리가 99년 시장님께 내세웠던 공약이 실현되기 시작했을 무렵, 목표한 기금을 조달하기 위해 축제 전면에 주요 후원사의 상표를 내걸어야 하는 압력에 직면했습니다.

경제적 필요성, 즉 우리가 축제를 열기 위해 필요한 자금을 간편하게 조달하기 위해선 ‘0’ 템즈 강 축제’ 나 ‘야후 템즈 강 축제’ 가 되어야만 했습니다.

그러나 템즈 페스티벌은 한 개의 주요 기업체로부터 후원을 받지 않습니다. 반대로 정말 많은 후원자들이 프로그램의 부분 부분을 후원합니다. 가장 큰 후원자가 예술 문화원인데 올해 후원 기금이 전체 예산의 8퍼센트 정도가 되길 바랍니다. 런던 광역시가 다음으로 큰 후원사로, 두 곳 합쳐 전체 예산의 13퍼센트를 후원합니다. 축제 기간 중 판매한 음식과 기념품, 그리고 유료 부대 행사를 만들어 벌어들이는 수익이 18%입니다. 나머지 재정은 50개의 후원사와 재정 기관에서 마련합니다. 이 모든 일들을 전투적으로 해야만 합니다. 물론 이런 일을 해온 여러분께서는 이것이 얼마나 힘들고 촉각을 다투는 일인지 잘 아시겠지요.

다리위의 향연

올해 저희가 이뤄내고 싶은 새로운 프로젝트에 대해 설명하면서 발표를 마칠까 합니다. 다른 프로젝트와 마찬가지로 이것이 성공을 거둔다면 다음 해에는 더욱 발전시킬 수 있을 겁니다. 아주 간단히 말하자면 런던의 다리 중 하나를 폐쇄하고 천 명 정도를 위한 향연을 벌일까 합니다. 이를 위해 현재 50개의 학교에서 식재료를 키우고 있는데, 축제 당일 다리 위에서 이 재료로 음식을 준비하고 요리할 겁니다. 어떤 조명도 없이 손전등과 햇불만 밝히고 새로운 음악과 춤을 선보일 겁니다. 이 밤의 대미를 장식하기 위해 스코틀랜드 전통 춤인 케일리도 준비했습니다. 500명을 초대하면 그 분들이 또 손님을 초대하겠죠. 물론 참여는 무료입니다. 독특한 공간, 즉 템즈 강 위의 다리 위에서 사람들이 만나 이야기를 나누고 함께 춤추고 즐기길 바랍니다. 그런데, 이 행사를 위한 기금이 필요합니다. 혹시 주위에 이런 아이디어에 관심이 있는 후원자를 발견하시면 꼭 저희에게 연락을 주시길 바랍니다.

Adrian Evans

Director, The Mayor' s Thames Festival

a.evans@coin-street.org

Adrian is a Festival Director of The Mayor' s Thames Festival, a high profile celebration of creativity and community on and around the River Thames. He built this festival up from scratch, launching it in September 1997 with a spectacular high wirewalk across the Thames.

The festival now involves a summer-long programme of creative workshops involving thousands of people from all over London. The festival weekend, which takes place during the second weekend of September, includes spectacular events and a huge night time procession on Victoria Embankment.

Adrian is also Festival Director of Coin Street Festival, a three month festival of music, crafts and popular arts which celebrates London' s cultural diversity. These events take place in the open spaces by the Oxo Tower.

The Mayor' s Thames Festival

The Mayor' s Thames Festival is a spectacular, free, outdoor, annual celebration for London. The festival is a celebration of London and the City' s central feature, the River Thames. An exciting mix of arts, spectacle and entertainment, the festival attracts a diverse mixture of people and ages, and is London's largest family-friendly festival.

The festival commissions new work, and transforms unusual spaces on and around the River Thames with a mixture of street arts, carnival, pyrotechnics, illuminations, art installations, river events, massed choirs, circus and music.

아드리안 에반스

영국 템즈 강 축제 총감독

아드리안 에반스는 영국 런던의 템즈 강에서 이루어지는 창조적이고 지역에 친밀한 축제로 정평이 나 있는 “the Mayor’ s Thames Festival” 의 페스티벌 감독이다. 그는 런던의 문화적 다양성을 음악, 공예, 대중 예술 등을 보여주는 3개월 코스의 “코인 스트리트 페스티벌(Coin Street Festival)” 의 축제 감독 또한 역임하고 있다.

템즈 강을 가로지르는 놀라운 줄타기 곡예와 함께 1997년 9월에 처음 시작된 “the Mayor’ s Thames Festival” 은 에반스 감독이 처음부터 모든 것을 준비하여 성사시킨 것이다. 런던의 템즈 페스티벌은 연중행사로서, 모든 야외 축제가 무료로 진행되고, 런던과 도심을 가로지르는 템즈 강을 기리는 행사이다. 이 축제는 예술, 다양한 볼거리, entertainment가 모여 있어 가족단위나 남녀노소를 불문하고 즐길 수 있는 런던 최대의 페스티벌이다.

현재 여름 내내 창조적 워크샵들을 계속 운영하면서 진행되며 이제 런던 전역으로부터 모여드는 수천 명의 시민이 참여하는 행사가 되었다. 또한 새로운 작품을 제작하기도 하고, 템즈 강변과 강 위의 독특한 공간들을 다양한 거리 예술, 카니발, 불꽃놀이, 조명 예술, 예술물 전시, 강과 관련된 행사들, 대형 합창단, 서커스, 음악 등으로 채워진 예술 공간으로 활용하기도 한다.

SESSION II – Presentation 5

Relation of Architecture, City and Festivals : Urban Beach

Ilka& Andreas Ruby

Director, Text Bild

건축, 도시, 그리고 축제의 관계 : 도심해변

일카 & 안드레아스 루비

독일 텍스트빌트 사 공동대표

Ilka & Andreas Ruby

Director, Text Bild

mail@textbild.com

Ilka Ruby, 1969

studied Architecture at RWTH Aachen/Germany and at TU Vienna, Austria. After practicing as an architect for various architecture offices such as BKK-3 Architects, Vienna; Kada & Wittfeld Architekten, Aachen and Kigs Architekten, Cologne, she has specialized on interface design, graphic design and editorial production. She has been teaching architectural theory and design at Cornell University, Ithaca/NY and University of the Arts, Berlin, Germany.

Andreas Ruby, 1966

studied History of Art at University of Cologne/Germany before completing post-graduate education in Theory and History of Architecture at the Ecole Spaciale d'Architecture Paris with Paul Virilio and at Columbia University New York with Bernard Tschumi. He has been teaching Architectural Theory and Design at University of Kassel, Germany, Cornell University, Ithaca/NY, and EPFL, Lausanne, Switzerland.

Textbild is an office for architectural communication based in Cologne, Germany. It was set up by Ilka & Andreas Ruby in 2001. Predominantly committed to contemporary architecture and design, they write essays, design books, curate exhibitions, consult institutions and organize symposia for a wide array of institutional and cultural and corporate clients.

일카 루비, 안드레아스 루비

독일 텍스트빌트 사 공동대표

1969년생의 일카 루비(Ilka Ruby)는 독일 RWTH Aachen과 오스트리아 TU Vienna에서 건축학을 공부하였고, 비엔나의 BKK-3 Architects, 아켄의 Koda&Wittfeld Architekten, 쾰른 Kigs Architekten 등 다수의 건축 회사에서 인터페이스 디자인, 그래픽 디자인, 그리고 editorial production을 전문으로 하는 건축가로 활동했다. 이후 미국 뉴욕 주 이타카 코넬 대학과 독일 베를린 예술 대학교에서 건축학 이론과 디자인에 대한 강의를 해 왔다.

1966년생인 안드레아스 루비(Andreas Ruby)는 독일 쾰른 대학교에서 미술사학을 전공하였다. 파리 에콜 스파시알 다키텍띠에르에서 대학원 전 과정을 풀 비릴리오에게 사사받았으며, 뉴욕 콜럼비아 대학에서는 베르나르드 चु미에게 사사받았다. 이 후 그는 독일 카셀 대학교, 미국 뉴욕 이타카 코넬 대학, 스위스 루존의 EPFL 등에서 건축학 이론과 디자인 강의를 하고 있다.

Textbild사는 2001년 일카 루비와 안드레아스 루비에 의해 독일 쾰른에 설립된 건축 커뮤니티 회사이다. 현대 건축과 디자인에 주력하여 에세이, 디자인 서적 등을 저서, 발간하고, 관련 전시회 등을 주관하며, 기관 등의 건축디자인을 비롯한 컨설팅은 물론 다양한 기관, 문화 및 기업 고객들을 위한 심포지엄도 열고 있다.

SESSION II – Presentation 6

Japanese Festival and Tokyo, City of Creativity

Keizo Maeda

Creative Director and Executive Producer

Conversation & Company, Ltd.

일본축제와 창조도시 동경

케이조 마에다

예술감독 및 제작자, 컨버세이션 & 컴퍼니 사

Japanese Festivals and Tokyo, City of Creativity

Keizo Maeda

As you probably understand, Tokyo is one of mega city in the world with the population over 13,000,000. The city Tokyo has been developed for a long time, especially from year 1600 with Tokugawa family’ s political power as Edo period. The city “Edo” changed the name to “Tokyo” on 1868 as Meiji period, and then the emperor took over the political initiative until we lost and failed Second World War on 1945.

In old period up to now, the city Tokyo has been developed among two rivers, River Sumida on east side and River Tama on South west side. The main business and residential area are located within these two rivers, and the palace centralizes the city center, which was old “Edo castle” . In Edo period, the most important natural infrastructure were these two rivers, and the most important mental and greatest support were two mountains, Mt. Tsukuba on East North and Mt. Fuji on west South.

However, since center of Tokyo had big earthquake in 1923, and also has been bombed a lot before the war end around 1944–45 (like we have done a lot in Korea, sad history), so most of all status and building and houses are relatively new.

In modern century after the second war (1945), Tokyo has been developed rapidly, especially two poque–making event. One is Tokyo Olympic in 1964 (my birth year), and the other is World Expo Osaka in 1970. Many of important industrial infrastructures have been constructed within this moment, such as Tokyo highway system, subway system, Shinkansen bullet train etc.

In addition, federal, Metropolitan and city government decided to built some cultural facilities at the same time. Tokyo Bunka Kaikan (opera and concert hall in Ueno), Shibuya Kokai–do hall (initially used for weight–lifting match for Olympic), Yoyogi Gymnastic hall (now is used for many pop music concert), Tokyo metropolitan museum of art...

Then in 80’ s, during what we call “Bubble economy decade” , many private sectors and major cooperation has been built their own cultural facilities. In Tokyo, many of department stores has

their own museum in their shop building, such as ISETAN, MITSUKOSHI, SEIBU, TOKYU as well as other big cooperation do. Suntory museum, Idemitsu Museum, Nomura museum... One of the most important classic concert hall in Tokyo is Suntory Hall in Akasaka built 1986. And other major theater complex called Bunkamura was built 1989.

After the economical recession in early 90' s, finally public sector (federal and local government) slowly launched new cultural strategy and program which is include to construct new facilities such as like New National Theater in Hattodai, Tokyo Opera city concert hall, renovating National No Theater, Tokyo contemporary museum, Tokyo photography museum, Setagaya public theater... In addition, most of all local government now forms their cultural foundation that runs some cultural activities including music, fine arts and performances.

Local artists or art companies has been totally NO financial support until late 80' s. It means that even internationally known artists like theater director Shuji terayama (Tenryo-Sajiki), Jyuro Kara (Red tent), Tadashi Suzuki (Waseda small theater), Makoto Sato (Black tent), or Tatsumi Hijikata (Buto), Kazuo Oono (Buto), Toru Takemitsu (composer) continue their creative activities without any financial support by the governmental or public support. This fact is amazing still! And it is not easy for European to imagine how they can continue with such creation with very small income resource.

Now it is changing slowly because of new financial support program both by public and private sectors. However, especially for contemporary artists, the support is really not enough compared with traditional artist/company (No, Kyogen, Kabuki, Ballet and western classic, Japanese paint et c...).

Now I change the subject to the aspect of Arts & culture festival in Tokyo. I strongly assume that majority of citizens in Tokyo don' t feel the necessity of arts and culture festival in Tokyo. The main reason why is that many of arts festival tried-out has not been successful. Again, like in huge mega city Tokyo, so many cultural events happens everyday.

So it is not easy to create "festival" atmosphere in such noisy city. Of course, in 60' s or 70' s when Tokyo is need to be recognized again internationally, Tokyo Olympic or similar kind of big event functioned well. Tokyo people need to have some self-confidence what we can achieve, and also needs to show the potential internationally as well.

Now the times is changed. Elder people can satisfy visiting museum or art space as well as watching TV program, and young people seems to be fine with what happening with their daily life in Tokyo.

There is full of information, Entertainment, main and sub culture everywhere around. In addition, the concept of “Art & culture festival” seems to be Western idea. So many people, even art-related people don’ t understand what is the real meaning or value of “the festival” , I guess. We, Japanese people recognize festival as “seasonal event” , in many cases related with religious or at least psychologically related event. Visiting Shrine at New Year’ (like Christmas in Western countries), visiting ancestor’ s graves in particular week in Spring and Autumn season, big Firework event in summer season, and imported seasonal event such as like St. Valentine day, St. Patrick Day, Halloween, Christmas... It means people in Tokyo is already so busy for their business and private life without festival.

Of course, I don’ t mean that the concept of “the festival” doesn’ t function at all. However, it would works well in smaller scale local cities that has certain demands and purpose than mega city like Tokyo or others.

Thank you for listening.

일본축제와 창조도시 동경

케이조 마에다

여러분도 아시겠지만, 도쿄(東京)는 1,300만 인구를 가진 세계적인 메가 시티(mega city)입니다. 도쿄는 오랜 기간을 두고 발전했으며, 특히 1600년경 도쿠가와(德川) 가문의 쇼군들이 권력을잡았던 에도 막부(江戸幕府)시대부터 큰 발전을 이루었습니다. 에도(江戸)는 도쿄(東京)의 옛 이름으로서 1868년 메이지 시대(明治時代)때 지금의 명칭으로 바뀌었습니다. 그 이후로 메이지 천황(明治天皇)은 1948년 2차 세계대전으로 패망할 때까지 일본을 다스렸습니다.

오늘날에 이르는 오랜 기간에 걸쳐, 도쿄는 도시 동쪽의 수미다강(隅田川)과 남쪽의 타마강(多摩川) 유역을 중심으로 발전했습니다. 주요 상업지역과 주거지역이 이 두 강 사이에 위치하고 있고, 도시 중심에는 옛 에도성(江戸城)이 자리잡고 있습니다. 에도 시대에 가장 중요한 자연 인프라가 바로 이 두 강이었다면, 가장 중요하고 큰 정신적 지주가 되었던 것이 동북쪽에 있는 츠쿠바산(筑波山)과 서남쪽에 있는 후지산(富士山)이었습니다.

그러나 1923년에 도쿄 중심부에서 대형 지진이 발생했고, 종전 직전인 1944~1945년 사이에는 수많은 폭격을 받아 많은 피해를 입었습니다. (일본 역시 한국에 많은 폭격을 가했습니다. 슬픈 역사입니다.) 따라서 현재 이 지역 대부분의 건물과 가옥, 기타 시설들은 비교적 새 것입니다.

1945년 종전 이후 근대에, 도쿄는 급속한 발전을 이루게 됩니다. 특히 도시 발전에 큰 계기가 되었던 두 행사가 있었습니다. 바로, 제가 태어난 해인 1964년에 개최된 도쿄 올림픽과 1970년에 열린 오사카 세계박람회(World Expo)입니다. 도쿄의 고속도로, 지하철, 신칸센(新幹線)과 같은 중요 산업 인프라가 이 두 행사를 계기로 건설되었습니다. 이와 함께 중앙 및 시 정부의 결정에 따라 우에노(上野)에 위치한 오페라 및 콘서트 공연장인 [동경문화회관(東京文化會館)], 원래는 올림픽 역도 경기장으로 사용되었던 [시부야공회당(澁谷公會堂)], 현재 대중음악 콘서트가 자주 열리는 [국립요요기경기장(國立代々木競技場)], 그리고 [동경도미술관(東京都美術館)] 등 많은 문화 시설이 건립되었습니다.

그리고 소위 "거품 경제 시대"라고 일컫는 80년대에 이르러서는, 민간 분야와 주요 기업들의 자체 문화시설 건립 붐이 일어났습니다. [순토리미술관(サントリ美術館)], [이데미츠미술관(出光美術館)], [노무라미술관(野村美術館)] 등 대기업의 자체 미술관들이 도쿄에 있고, [이세탄(伊勢丹)], [미츠코시(三越)], [세이부(西武)], [도쿄(東京)] 등 백화점 다수가 매장 건물 안에 미술관을 운영하고 있습니다. 또한, 도쿄에서 가장 중요한 클래식 공연장 중 하나로 아카자카(赤坂)에 1986년에 지어진 [순토리홀(サントリ美術館)]이 있고, 또 다른 주요 공연 시설인 [분카무라(文化村)]가 1989년에 건립되었습니다.

경제 침체기가 지나간 90년대 초반부터는 공공 분야(중앙 및 지방 정부)에서 서서히 새로운 문화정책과 문화시설

건축프로그램을 시행하기 시작했습니다. 그 결과, 하츠다이(初台)에 있는 [신국립극장 (新國立劇場)], [도쿄오페라시티 (東京オペラシティ)], [도쿄도현대미술관 (東京都現代美術館)], [도쿄도사진미술관 (東京都寫眞美術館)], [세타가야극장 (世田谷パブリックシアター)] 등이 신축되었고 [국립노극장 (國立能樂堂)]이 리노베이션 되었습니다. 뿐만 아니라, 현재 대부분의 지방 정부는 자체 문화재단을 설치하여 음악, 미술, 공연예술 등의 활동을 지원하고 있습니다. 80년대 말까지만 해도 지역 예술인이나 예술단체에 대한 재정 지원은 전무했었습니다. 때문에 [텐조사지키(天井棧敷)]의 연출가 [테라야마 슈지 (寺山修司)], [붉은 텐트]의 연출가 [카라 쥬로(唐十郎)], [와세다소극장(早稲田小劇場)]의 연출가 [스즈키 타다시 (鈴木充志)], [검은 텐트]의 연출가[사토 마코토 (誠 佐藤)], 부토(舞踏)의 창시자 [히지카타 타츠미 (土方巽)], 부토의 명인 [오오노 카즈오 (大野一雄)], 작곡가 [타케미츠 토루 (武満徹)]와 같이 국제적 명성을 가진 예술인들도 정부나 공공분야의 재정 지원 없이 창작활동을 해왔었습니다. 이것은 지금 생각해도 놀라운 사실입니다. 이 예술인들이 미미한 수입원에 의지해서 어떻게 그처럼 훌륭한 창작활동을 할 수 있었는지 유럽에서는 상상하기 힘든 일일 것입니다. 그러나 이러한 상황은 민간 분야의 새로운 재정 지원 프로그램들 덕분에 점차 개선되고 있습니다. 그럼에도 불구하고, [노(能)], [코젠(狂言)], [카부키(歌舞伎)], 그리고 발레, 서양 고전음악, 일본 전통회화 등을 하는 전통 예술가, 단체와 비교해 보았을 때 현대 예술가들에 대한 지원은 충분하지 못한 것이 현실입니다.

이제 화제를 바꾸어서 도쿄의 예술, 문화 축제에 대해 말씀 드릴까 합니다. 제 생각에는 대부분의 도쿄 시민들이 예술, 문화 축제의 필요성을 느끼지 못하는 것 같습니다. 주된 이유는, 지금까지 시도 되었던 예술 축제들 다수가 성공적이지 못했기 때문입니다. 거대 메가 시티인 도쿄에서는 매일 수많은 문화 행사들이 열립니다. 그러므로 이처럼 소란한 도시에서 "축제" 분위기를 조성한다는 것이 쉬운 일은 아닙니다. 물론 도쿄가 국제적인 인지도를 얻을 필요가 있었던 60, 70년대에는 도쿄올림픽과 같은 대규모 행사가 유효했었습니다. 도쿄 시민들은 자신들이 무엇을 이룰 수 있는지에 대해 자긍심을 갖고, 또 국제사회에 그 잠재력을 보여줄 필요가 있었던 것입니다.

하지만 이제 시대가 변했습니다. 장년층은 미술관이나 문화공간을 찾고, 또 텔레비전을 시청하는 것으로 만족하고 있고, 도쿄의 젊은이들은 일상에서 매일 일어나는 문화, 예술 활동만으로도 충분한 것으로 보입니다. 문화, 예술 정보는 넘쳐납니다. 오락과 크고 작은 문화 활동이 사방에서 일어나고 있습니다. 뿐만 아니라 문화, 예술 축제라는 개념은 다소 서구적인 것입니다. 그래서 많은 사람들이, 심지어는 예술과 관련된 일을 하는 사람들도 "축제"의 진정한 의미나 가치가 무엇인지 이해하지 못하고 있습니다. 대개 우리 일본인들은 축제를 종교나 어떤 정신적인 것과 관련된 "계절적 행사"로 인식하고 있습니다. 일본에서는 (서양에서 크리스마스에 하는 것과 같이) 새해를 맞아 신사를 방문하고, 봄과 가을 특정한 주간에 조상의 묘를 참배하며, 여름에는 큰 불꽃놀이 행사를 벌입니다. 또 발렌타인데이, 성페트릭스데이, 할로윈, 크리스마스와 같이 서양에서 유입된 기념일들도 챙깁니다. 이처럼 도쿄 사람들은 축제라는 것 없이도 자신들의 일과 삶으로 너무나 바쁩니다.

물론 "축제"라는 개념이 전혀 기능하지 못하고 있다는 의미는 아닙니다. 하지만, 도쿄와 같은 메가 시티에서 보다는 소규모 도시에서, 그리고 특정한 요구와 취지가 있을 때에 축제의 효과가 있다는 것입니다.

경청해 주셔서 감사합니다.

Keizo Maeda

Creative Director and Executive Producer
of Conversation & Company, Ltd.

tarachan@fa2.so-net.ne.jp

Keizo Maeda was Born in October 27, 1964. He Graduated from Tama Art University, Department of Art Science, obtained license for art curator.

After having cooperated with publicity for Parco Theater and a film distribution company as a student, he Joined Setagaya Art Museum in Tokyo as assistant curator after graduation of the university.

Later, he joined Conversation & Company, Ltd., where he was remained until present as executive producer and creative director over 18 years.

He mainly produces, program and organizes the production of international contemporary dance & theater companies, directors and choreographers: such as LaLaLa Human Steps & Edouard Lock, Anne Teresa De Keesmaekel & Rosas, Wim Vandekeybus & Ultima Vez and Netherlands Dance Theatre and Jiri Kyrian, Robert Wilson, Jan Fable and Ping Chong & Company.

In addition, he produces and co-ordinates the production of Japanese contemporary companies and choreographer, such as Chie Ito (strange Kinoko dance company), Jo Kanamori, Kyupi Kyupi (Yoshimasa Ishibashi), Dump Type, KATHY, etc... Also I produce and organize music concert, workshop, lecture as well as other performing arts.

Working with Steve Reich, Meredith Monk, Michael Nyman, Arto Lindsay, Marisa Monte, Adiemus, Buena Vista Social Club as well as numerous international and Japanese musicians.

In recent years, he has been engaged in productions and coordination of international tours of Japanese dance companies such as Strange Kinoko Dance Company, Jo Kanamori, KATHY, Condors and H,ART CHAOS.

케이조 마에다

예술감독 및 제작자, 컨버세이션 앤 컴퍼니 사

케이조 마에다는 타마 예대 예술대학에서 수학 후 미술 큐레이터 자격을 취득했다. 학창 시절 파르코 극장과 영화 배급사를 위한 홍보 작업에 참여했고, 졸업 후 도쿄 세타강 미술 박물관 부관장으로 발탁되었다. 이후 지금 일하고 있는 Conversation & Company, Ltd에 합류하여 18년간 함께 성장하였고 현재 예술 감독과 제작자를 겸임하고 있다.

중점적으로 제작하여 선보이는 프로그램은 세계적인 현대 무용, 연극단, 감독 또는 안무가들의 작품들이며, 그 중에는 라라라, 휴먼 스텝(LaLaLa Human Steps), 에두아르드 록(Edouard Lock), 앤 테레사 드 키에스마이켈과 로사스 (Anne Teresa De Keesmaekel & Rosas), Wim Vandekeybus & Ultima Vez, 네덜란드 댄스시어터(Netherlands Dance Theatre) 와 지리 키리안(Jiri Kyrian), 로버트 윌슨(Robert Wilson), 얀 페이블(Jan Fable) 과 핑총(Ping Chong & Company) 이 포함되어 있다.

그리고 치에 이토 (키노코 무용단 strange Kinoko dance company), 조 카나모리, 큐비큐비(요시다 이시바시), 덤프 스타일, 케시(KATHY) 등 일본 현대 무용단과 안무가들의 작품 또한 제작, 코디네이트하고, 음악 콘서트, 워크숍, 강의와 기타 행위 예술들도 제작, 기획한다. 그는 스티브 리치, 메레디스 멍크, 마이클 니먼, 아르토 린지, 마리사 몬테, 아디에무스, 부에나비스타 소셜 클럽 등을 포함한 유명 해외 음악인은 물론 일본 음악인들과도 일을 해오고 있다.

최근 몇 년 간 마에다는 키노코 무용단(Strange Kinoko Dance Company), 조 카나모리(Jo Kanamori), 케시 (KATHY), 콘도르(Condors)와 H,ART CHAOS와 같은 일본 무용단의 해외 공연의 제작과 코디네이션에 집중하고 있다.

SESSION II – Presentation 7

Creating Creative City with Urban Festivity

Kyu Won Kim

Senior research fellow,
Korea Culture and Tourism Institute

창조도시 만들기와 도시의 축제

김규원

한국문화관광정책연구원 책임연구원

New Roles and Functions of Cultural City based on Festivity

Kyu Won Kim

I. Development in the Past

1. Resources and Development in the Development-oriented Era

○ Maximum Effect with Minimum Cost

From the industrial revolution to the 20th Century, most of the "development" around the world took place based firmly on economic principles. In particular, the development of capitalism occurred based on the principle of "maximum effect with minimum cost." The concept of minimum cost can be applied to all resources. Therefore it is fair to say that all technologies, policies and capacity were focused on exerting as much as possible from humans, the environment and from other living resources at the minimum cost. This logic and manmade system has brought us both heaven (industrial and economic development) and hell (its resulting massive destruction).

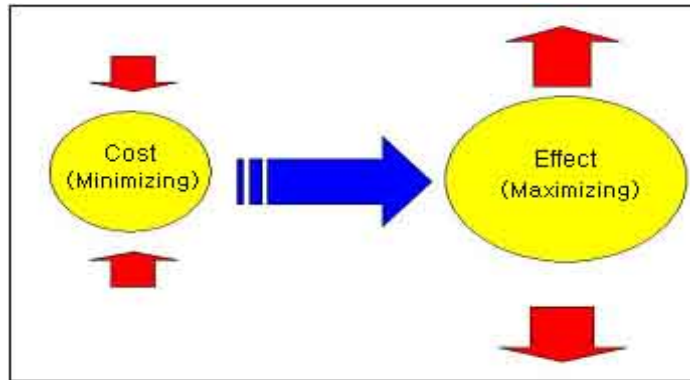
According to this logic and system, human beings have been involved in environmental degradation, resource depletion and reckless fishing on a large scale without any sense of guilt. Worse, the principle has resulted in disrupting the marine ecosystem, destroying forests and replacing humans with machines. All things considered, it can be concluded that the development logic since the industrial revolution is that geographical, political and social destruction take place without any moral defense to get resources at the lowest price.

Take South Korea. Traditional and unique houses with historic meaning have been replaced by drab apartments that look like factories under the name of efficiency. In addition, Korea's own unique farming culture, which balances earth and life, is on the verge of disappearing, branded as "inefficient." The development logic makes it possible to dig up mountains and rivers, which protected villages for a long time and open roads cut through Nature only to make profit. The policy that destroys ancient tidal flats and their folk customs, stories, traditions and culture only for efficiency is in line with the development-driven economic policies.

A theory has even been presented that slavery in the west disappeared not because of humanism but because of its inefficiency compared to mechanization,

○ Standardization and the Destruction of Unique Culture

The simplest form of capitalism wreaked havoc not only to the environment but also cultural diversity. Fordism, which culminated in the 20th Century, aimed at making all resources, processes and output simple and standardizing them as it worshiped the mass production system for maximum effect. Resources for production as well as manpower who engaged in the production required standardization, leading to a demand for the "standardized human image" for the most "ideal" economic activities. In its early days, not only capitalist countries but also many developing nations asked workers to wear uniforms, have the same mindset and receive special training.

The standardization movement made various local cultures vanish. When local traditions and ethnic folk culture would hamper unified daily lives, they were treated as inappropriate. Traditional housing estates were changed to the mass-produced housing environment with the same look. Crafted products were replaced with industrial goods and livestock was grown and slaughtered in a horrible environment for mass production.

Clearly, it was awful to see such massive destruction of culture, environment and scenery only for the maximum effect with minimum cost, even though the new economic paradigm and its application were understandably needed.

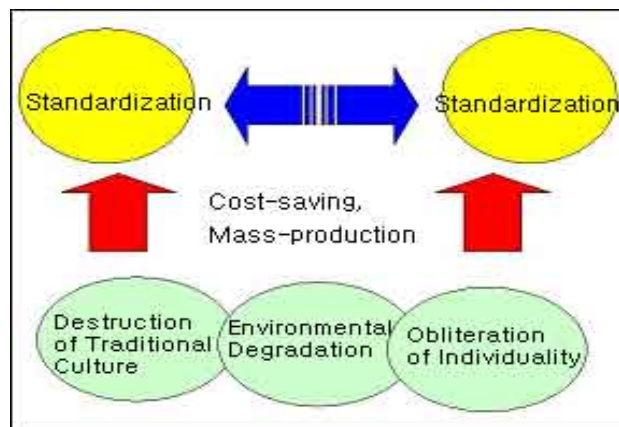
In addition to traditional culture that connects to the past, a variety of individual lives were sacrificed for standardization. For example, policies on uniform and hair at schools, regulation on working clothes, workers' mindset and time management in work places are cases in point.

The most extreme case can be found in the military. Language was no exception. Words for the simplest and fastest communication pushed out diverse words. Given this fact, it is certain that the policy of using English as an official language comes from the need for the most effective economic

system.

Nations that successfully shifted to capitalism at an early stage had sufficient time, relatively speaking, to face the problems stemming from standardization so that it took longer time for the cultural diversity destruction to happen.

However, latecomers saw their diverse cultural capacity devastated almost in a moment while engaging in development at the fastest rate. Premium brands in the west, which require multiple manual processes by people and are based on age-old history and culture, are mostly dominated by western countries that started in advance, while the latecomers had sufficient capability and chances to develop areas that they found value in. Their excellent craftwork and traditional goods faded away during the phase of excessive development and can now be found only in the form of cheap tourism products.

2. Sustainable Development

Even the early form of simple capitalism described above started to show its limits late in the 20th Century. In other words, the practice of creating added value by reckless use and exploitation of resources soon reached its limits. Under the radical development system, environmental and social issues were reaching a state of crisis. That sparked warning voices about environment and development. In the report, "Limits to Growth" published by the Club of Rome in 1972, the term "sustainable development" was used for the first time. The concept seeks coexistence between the environment and human beings, a big step forward compared to the existing development logic. It was born partly because of the inevitable fact that the old logic no longer could survive.

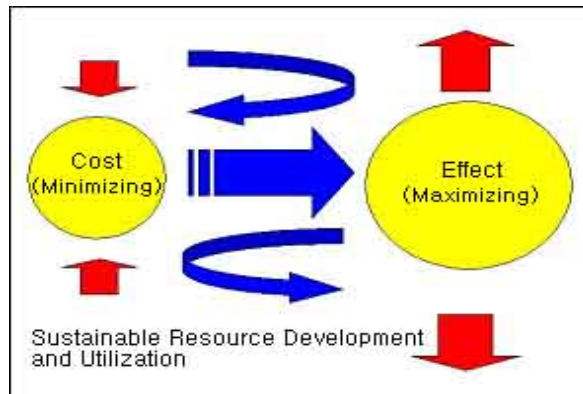
But, it is true that the term is quite different from the simple and unsophisticated old logic. Nevertheless, there has been a widening gap between nations that raise sustainable development as

a social issue and societies that are still forced into the old development logic. It is well known that immoral advanced societies owe a lot to many latecomers’ development-oriented logic to promote sustainable development.

More than anything else, sustainable development aims to make development itself sustainable rather than stressing the sustainability of environment, human beings and culture. The concept is also another type of development logic, and, under this concept, the environment including human beings is recognized as "a resource" that need saving whether it is temporarily or sustainably. To put it roughly, it is about human efforts to exploit finite resources as long as possible.

But, notably, as the concept has become popular or considered something vital, people have started to think twice and consider the old development logic more seriously.

In addition, a brand new concept on culture based on planning and development has started to appear.

3. Review of Culture, Competitiveness, Development and the City

One of main reasons why culture has become significant is the growing belief that the somewhat "awkward" element of culture can be very important for development. Or people might think that there is no resource left other than culture. On the one hand, culture has been treated as an attractive factor while advanced capitalist countries have transformed their industrial structures and needed a range of breakthroughs. On the other hand, culture-based value creation in the process of manufacturing goods has turned out to be of critical importance. At any rate, the importance of culture was decided by leisure, honor and human values in the past, but has re-emerged as a vital factor of social development at a time when sustainable development is in the spotlight.

II. Emergence of the Creative City and Culture City

1. New Culture Marketing and Culture Planning

As sustainable development was being debated, advanced industrial countries experienced major changes in their industrial structure, looking for new breakthroughs. Interestingly, at that time, as the self-government system by regions was promoted, efforts were made to find a new breakthrough at the city level rather than at the central government level.

The changes began to take place from the collapse of industrial cities, which relied on secondary industries such as steel, shipbuilding, textiles and petrochemicals that served as the backbone in such cities. They faced a series of problems ranging from growing unemployment and urban crime, devastation of large industrial complexes and environmental pollution to shrinking budgets caused by economic recession. Consequently, their attention turned to culture, a new way out of their troubles. First, they sought to develop tourism, events and the service industries using culture.

Glasgow in England and Bilbao in Spain are often referred too as classic examples. These cases contributed to producing clumsy terms such as "Place Marketing" and "The Age of Marketing Places" and many other cities emulated them imprudently. Second, beyond the tourism or service industry that will simply utilize cultural elements, some cities turned into "Industrial Culture Cities" that specialize in creative industrial arts and media. And, a few others became "Artistic Cities", excelling in performance, publishing and art.

About this time, the new concept of "Culture Planning" came out with the sense that culture has to be developed and utilized through consistent policies as a vital resource for economic activities. In the past, culture or cultural policies were not recognized as economic resources – though they included various environmental resources – but rather were limited to welfare and social policies. However, now, they are emerging as a new industrial factor.

2. Added Value of Culture in Industries

It is important to pursue economic development by advancing or using culture. But, it is more important to make use of culture for added value in industries. In the past, there was a glaring gap between advanced capitalist countries and latecomers in value coming from standardized mass production. Currently, the gap between them has re-appeared in terms of cost. This has caused advanced industrialists to make many attempts from, say, simply relocating industrial parks to creating value by using culture.

As a result, value has been added by utilizing traditional design and cultural features, partnering with the image industry or linking to artistic works. Along the way, the arts and crafts movement

pioneered by William Morris has gained renewed attention after denial or refusal in the standardization era. Now, values of cultural diversity and traditional handicraft have affected new industries. For example, electronics and automobiles have been added to the list of luxury premium markets through culture, where clothing, accessory and furniture prevailed.

All this demonstrate that diverse cultural values have become important factors in the overall industry.

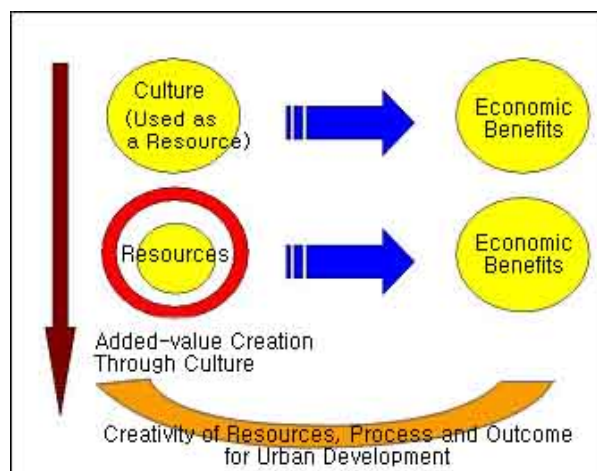
3. The Pitfall of Creative City

The theory of Creative City is different from the existing model of Culture City or Place Marketing in that it moves beyond using culture as just one of many resources toward serving as a new model of urban development based on creative approaches in development, administration and policy-making.

The theory's core parts include innovative educational/environmental systems and a tolerant society, an enormous step forward, approaching sustainable development in society while overcoming the early model of capitalism.

If changes in working conditions, production methods and social norms in the past process of resource development translated into mass production and standardization, cultural elements can now be included in the process, according to the theory. In other words, the theory is very intelligent because it allows culture to be used as a key factor in producing output more efficiently, and not as a simple resource or added value. But, it remains to be seen whether the theory is applicable to reality.

In a broad sense, Creative City is about introducing just one new concept to have a competitive edge over other cities. It is also about improving the results after the use of resources just like the old concepts, but its method differs. It can be more related to sophisticated use of resources than sustainable development.

The concept attempts to include even the creative human brain, imagination and fantasy in a planned system for more inclusive and structured efficiency. It is no doubt that output is all the more important even in this concept. In fact, the concept is being employed by municipal authorities in charge with the help of contractors. In sum, the theory is the same as the old one only with a new look, with innovation of the most intelligent integration system aiming to get better results in advance of competitors, not to use culture in a balanced way.

4. New Roles and Challenges of Culture

So far, the rise of various concepts such as Culture City, Creative City, Place Marketing and Culture Planning means that many systematic changes have been made in line with change in society.

But, based on my personal belief, the concepts have to be changed in a way so that the process itself is more critical than culture as a factor of urban planning and urban industry.

Namely, except for method and concept details, there is little difference among the concepts including Sustainable Development, Culture Planning, Urban Marketing and Creative City in that the output from the use of resources matters the most. To put it more crudely, more effective and cost-cutting use of resources are the most vital principles, and elements that interfere with it are of no use. Culture, resource or process are just about improving efficiency and reducing costs sustainably and creatively.

What I intend to say is that to become a genuine Culture City, culture has to be stressed in the process itself, moving away from comparing only the outcome.

III. Building Culture City Based on Festivity

Economic activities matter in making a city a place to live, let alone to become competitive. However, new policies and plans on culture are needed to make up for the cruel reality of economic activities and to help make a city a better place to live with warm-hearted people. They consist of the integral parts of culture, taking precedence over the use of culture as resource or for maximum effect. Furthermore, culture and creativity need stressing as factors of promoting the free spirits of human beings and improving the quality of life, because culture can be the "last bastion" for citizens who are increasingly marginalized from unbridled competition when cities shift to Creative City.

1. Culture as social capital

○ Cultural Assets for Restoring Humanity

Culture is a vague word and hard to define clearly. But, values of diversity, tolerance, openness and flexibility that culture can generate can be the most critical social assets for those marginalized by competition.

If the modern social welfare system and green polices appearing since the industrial revolution aim to give benefits to members of society in need at the state level, urban culture and creativity, which I discuss, are not intended to be beneficial, but can form a base for social voluntary efforts to restore humanity in a new era, where unbridled competition and Creative City are hot-button issues.

As the exploitation of resources becomes more sophisticated to boost competitiveness, social response to it needs to be flexible and creative. Cultural policies should be pursued in a direction that corrects the biased and one-way social structure, going beyond the past culture welfare or culture democracy. They are intended to help the marginalized to realize the meaning of life and lead their own life more proactively rather than being excluded from competition.

Culture Planning, Urban Marketing, Place Marketing and Creative City have something in common. They all discuss culture as a resource, element or process subject to development and economic advancement.

Of course, I do not intend to deny the potential that cultural value can bring, but it is wrong to say they are all there is.

In addition, cultural polices and urban culture planning will need discussions about cultural values as a primary role, not as a secondary role. How to help people who are left behind from competition should be on the discussion table as opposed to facilitating competition.

O Realization of Building Cultural Communities with Citizen Involvement

I firmly believe that new cultural values cannot be fostered from the top down. Metropolitan governments in South Korea are too enthusiastic about Creative City or Urban Marketing without fully understanding it. In fact, it is also true that many other local governments are ignoring the fascinating trend in improving urban competitiveness through culture.

At present, discussions about Culture City have been held top down from experts, administrators and politicians. Instead, citizens should take the lead with a concerted voice to create their unique urban culture by organizing cultural communities or exercising their rights to culture.

For their part, experts are required to explain the value, need and benefits of cultural policies, and reflect citizens' demands, needs and the quality of life into cultural policies before implementing them from the bottom up.

This is the way how creative citizens can shape culture and help restore humanity. In addition, citizens' culture associations are needed to help them enjoy culture and engage in creative works.

So far, local governments have been responsible for professional or ill-perceived planning, emulating foreign cases and implementing policies that appear most attractive before asking for citizens' approval. But, most of the cases ended as one-off events. Rather, they should help build the system of collecting opinions and launching grassroots campaigns on culture. Take the city of Kobe in Japan. In the wake of the great earthquake, the city recognized the importance of voluntary activities by citizens and civil groups, which has led to the creation of the campaign "Compact Town." However, to reach such stage, the existing concepts need a complete overhaul. A creative process is also needed, where festivity is called for.

2. Creative Culture City based on Festivity

The reasons behind the need for festivity in building Culture City based on the voluntary participation of citizens lies in the nation's identity and general aspects of festivity.

The general aspects of festivity include a mix of voluntary participation, focus on process and unexpected situations by inadequate preparation and human sensibility. Thorough preparation, the outcome, the passive audience and the administrative tasks are especially important to events organized by the government.

But, the festivity in question here should be understood more in terms of carnivals with Korea's own style rather than general festivals or events to sell well-known local products. The nation's unique traditional carnivals are the voluntary expression of sound spirits among ordinary citizens as a response to authority wielded by or culture enjoyed by heavy-handed powers-that-be or the privileged. The spirit of time-honored carnivals that passed from generation to generation can be the foundation for modern city dwellers to enjoy festivals in Culture City based on their active involvement.

O Festivity: Voluntary Actions

Festivals for the public can be a key to building the creative Culture City when they are arranged voluntarily, proactively or willingly by citizens.

For example, let us say citizens recognize the need for an urban museum. It is hard for them to build capacity such as collecting public opinions, arranging all the procedures before making a request to the government, because they are familiar with enjoying culture passively.

However, if they are used to preparing for festivals on their own or become active members in

---

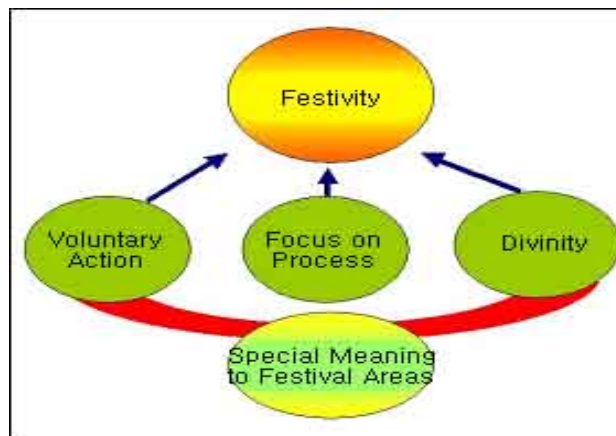
shaping a new culture, citizens themselves can devise and carry out the necessary policies. Communicating or forming public opinions is possible by using the opportunity to gather for festivals. This is a more "creative" way than holding many public hearings.

O Festivity: The Process is More Important

Process is more important to festivals than outcome. From ancient to modern days, the process of a festival including preparations, opening and activities is more significant to local festivals in any country than economic benefits or visitor turnout. During the process, local residents figured out the region's identity, gave special meaning to festival areas and more importantly, improved their capacity to handle tasks on their own. Like the traditional festivals, process is all the more vital to citizen's involvement in building Culture City rather than outcome or benefits so as to boost their quality of life. New culture based on active involvement from members has to be shaped by the means of festivals, not subject to outcome with the focus on competitiveness.

O Festivity: Divinity and Sensibility

In past festivals, it was crucial to deify places where festivals were held. It was intended to get visitors to consider them as precious spaces by first-hand experience. Festivals gave new insights into regions where people stayed, in the sense that they felt more attached or proud and even responsible to the regions. The responsibility, in particular, helps people develop a sense of ownership to build their own culture. When they feel more responsible by attending festivals in person and put significant meaning to areas where they belong to, it is them – not some theorists or experts – who can create unique Culture City.

3. Festivity and Culture City

It is hard to tell whether the Korean people enjoyed more festivals than other nations or countries. Rather, we have a sad history of forgetting the traditional culture of festivals. Under the colonial rule, our unique festivals were banned because they could serve as a means to bring together repressed citizens. In addition, the introduction of new religions helped to remove some shamanistic traditions. After the liberation, folk traditions were treated as unnecessary to the creation of an industrial country. Festivals with a long history were replaced with Citizen' s Days. Since the local self-government system was put in place, they deteriorated into events to promote regions or became one-off events.

No doubt that we should get our traditional festivities back. It is not for the sake of successful festivals but for helping to build Creative City based on a distinctive culture.

○ Seoul Opens a New Horizon as Creative Culture City

I do not believe that the administration can make Creative Culture City or help citizens create unique culture. But, it does not mean that I get a clear picture of those projects led by citizens. Nor do I want them to move forward by yielding to NIMBYsm. It is far from Seoul' s own identity.

Seoul has already been opened to the world. It has to create Culture City opened to foreigners, migrant workers and people moving into cities for work.

Festivals should not end up being no more than eye-catching events, but give new vitality to Seoul. Outcome does not matter. Rather, festivals have to draw full participation and leadership from citizens.

This paper is not intended to show what the Seoul Metropolitan Government has to do. Therefore, you don' t have to ask me questions about, say, administrative procedures, budgets, assessment or experts. But, as an expert or a citizen, I want to stress that building Creative City based on festivity is the genuine basis to build Creative City.

As I have been involved in formulating cultural policies for less than ten years, I have presented a simple idea that can make progress at the government level and I have written reports on it. But, I do not think that I have helped to shape Creative Culture City. Even though I do not have any detailed plan or strategy, I wanted to tell you the true meaning or concept of Creative City, where each citizens should be an active member.

축제성을 통한 문화도시의 새로운 역할과 기능

김규원

I. 과거의 개발 및 발전

1. 개발주의 시대의 자원과 개발

○ 최소의 비용에서의 최대의 효용

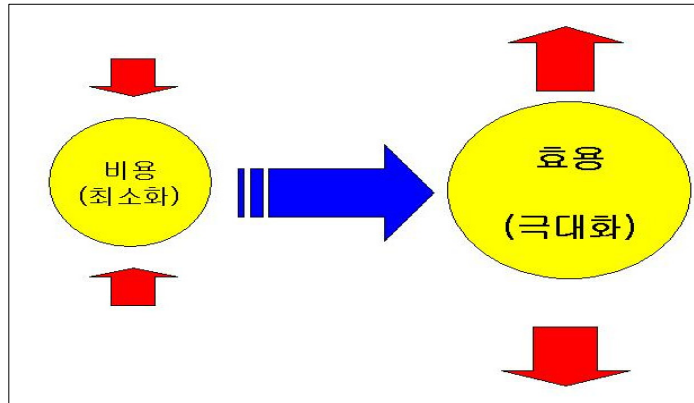
아시아뿐만 아니라 유럽, 아프리카, 미주 등 모든 나라에서, 산업혁명 이후 20세기까지의 ‘개발’ 혹은 ‘발전’이라는 화두는 대부분 철저한 경제적 원칙에 의하여 진행되어왔습니다. 특히 자본주의의 발전은 ‘최소의 비용’을 통한 ‘최대한의 효용’을 통해 이루어져왔다고 볼 수 있습니다. 여기에서의 최소의 비용은 모든 자원에게 적용이 되기 때문에 인적자원, 환경자원, 생물자원 등을 사용하는데 있어 가장 싸게 최대한 짜내는 데에 모든 기술과 정책, 그리고 역량이 동원되었다고 볼 수 있습니다. 이러한 논리와 시스템은 이미 우리가 너무나 익숙한 과거의 산업과 경제 발전과 함께한 많은 것의 파괴라는 천국과 지옥을 보여주었습니다. 수많은 환경의 피해, 자원의 손실과 남획 등이 이러한 시스템과 논리에 의해서 죄의식 없이 이루어졌고 현재도 많이 발생하고 있습니다. 바다의 생태계의 붕괴, 기계화에 소외된 인간들, 삼림의 파괴 등이 이러한 원칙에 의해 벌어졌습니다. 가장 싸게 자원을 얻을 수 있는 지리적, 정치적 그리고 사회적 환경에서의 파괴가 아무런 도덕적 방어가 이루어지지 않는 상태에서 벌어진 것이 과거 산업혁명 이후의 개발 논리라고 단언할 수 있을 것입니다.

우리나라의 경우 가장 효율적이기 위해서 역사적이고 독특한 주거문화가 사라지고 공장 같은 아파트 문화가 도시문화를 지배하게 되었고, 땅과 문화가 함께하는 농경문화도 비효율적이라는 딱지와 함께 이제 사라질 위기에 처해 있습니다. 오래부터 마을을 보호하던 산과 강도 파헤쳐지고 최소의 비용을 위해 도로도 직선으로 자연을 가로질러버리는 논리도 바로 이러한 개발주의라고 볼 수 있습니다. 수 천 만년 만들어진 갯벌과 그와 얽힌 민속, 설화, 전통 및 문화 등을 단지 효율성에 의한 비교에 의해 파괴하는 정책도 이러한 개발주의와 경제원칙과 동일선상에 있습니다. 서구에서 ‘노예제도’가 사라진 것도 인본주의 보다는 기계화에 비해 비효율성 때문이었다는 부분의 이론도 제시되고 있을 정도입니다.

○ 표준화와 독창적인 문화의 파괴

가장 단순한 자본주의 시스템은 환경의 파괴와 착취뿐만 아니라 다양한 문화를 말살하기도 하였습니다. 20세기에

절정을 이룬 포드주의(fordism)같은 방식들은 최대의 효용을 위한 대량생산시스템을 숭배하였기에 모든 자원과 공정, 그리고 결과물의 단순, 표준화를 지향하였습니다. 상품생산을 위한 자원뿐만 아니라 이를 만들어내는 인적자원 역시 표준화를 강요당하여 가장 ‘바람직한’ 경제 활동을 위한 표준적인 ‘인간’의 상(image)이 요구되기도 하였습니다.

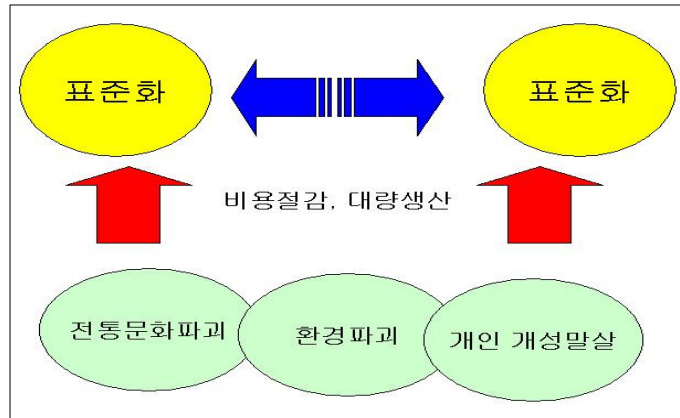
초기 자본주의 국가들 뿐만 아니라 많은 개발도상국가에서 직장인들이 동일한 복장과 패션 그리고 사고방식을 가지도록 요구되기도 하였고 이에 맞추어진 맞춤교육 등이 함께 이루어졌습니다.

특히 이러한 단순, 표준화는 다양한 지역문화를 사라지게 하기도 하였습니다. 획일화 된 일상에 방해가 되는 다양한 전통과 민속은 부적절하게 취급당하였고, 전통 가옥양식은 공장에서 찍어낸 주거환경으로 바뀌었습니다. 공예품들은 플라스틱 공장제품으로 대체되었고 대량생산을 위해 가축들은 잔혹한 환경에서 자라나고 도축되었습니다. 새로운 경제패러다임의 필요성을 인정하고 또한 이러한 시스템에 도입되지 않으면 안 되는 상황을 이해하더라도 최소한의 비용과 효율성에 의해 문화와 함께하는 환경, 경관의 파괴는 분명히 처참할 수밖에 없었습니다.

과거와 연결되는 전통문화뿐만 아니라 다양한 개인의 삶에 천착된 문화역시 표준화를 위해 희생되었습니다. 가장 대표적인 경우가 교육현장에서 교복, 두발 관련 정책, 노동현장에서의 작업복 및 복장에 대한 규제, 사고방식과 시간의 활용에 대한 규정이라 할 수 있고 가장 극단적인 경우는 군대문화를 볼 수 있습니다. 언어 역시 효율화 정책을 벗어날 수 없었으며, 가장 단순하고 신속한 소통을 위한 언어가 다른 다양한 언어를 몰아내게 되었습니다. 현재 영어공용화 등의 정책도 가장 효율적인 경제시스템을 위한 필요성에서 나온 것임은 분명합니다.

단, 초기에 성공적인 자본주의 사회에 진입한 국가들은 이러한 표준화 및 획일화의 문제에 당면한 시간이 비교적 충분하였기에 그나마 문화적 다양성의 파괴가 시간이 걸렸으나 후발 자본주의 국가들은 급격한 개발체제에서 자신이 가진 다양한 문화적 역량이 거의 일순간에 파괴되기에 이릅니다. 한 가지 사례로, 현재 다양한 사람의 손에 의한 공정과 바탕이 되는 문화와 역사가 요구되는 소위 서구의 ‘명품’ 문화는 후발 자본주의 국가들에서도 이러한

가치를 가지고 있는 분야나 충분한 기회와 역량이 있었지만 대부분 서구 선발 국가들이 좌우하고 있습니다. 후발 국가들에서 급격한 개발시대에 사라진 과거의 훌륭한 공예, 전통 상품들은 이제 대부분 싸구려 관광 상품 등에서 흉내 내는 경우 행위 등만 남아있을 따름입니다.

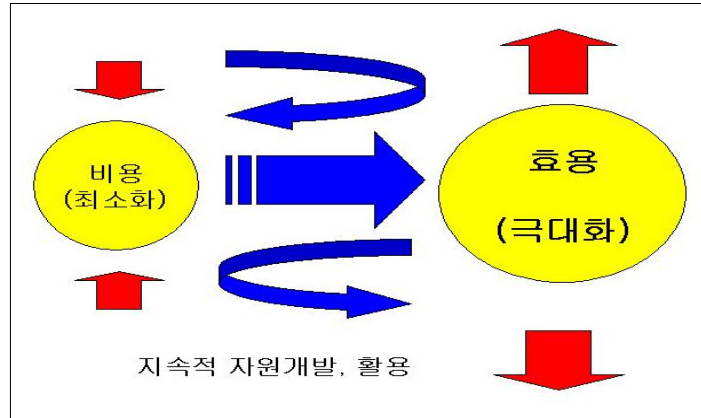
2. 지속가능한 개발

단순한 초기자본주의 시스템에서의 개념도 20세기 후반에서는 한계를 드러내기 시작했습니다. 무조건적 자원의 착취와 짜내기를 통해 부가가치를 만들어내는 것도 바닥이 어느새 드러나기 시작했습니다. 환경문제, 사회문제들이 이러한 극단적인 개발 시스템 하에서 발생하기 시작했습니다. 모두 알다시피 이러한 이유로 1972년 로마클럽 제1차 보고서인 《성장의 한계》에서 환경과 개발에 관한 강한 우려를 표명하면서, ‘지속가능한 발전(sustainable development)’ 이란 용어를 사용하기 시작했습니다. 지속가능한 개발은 환경과 인간과의 공생을 모색한다는 것으로 기존의 개발논리보다는 진일보함은 분명합니다. 물론 더 이상의 과거와 같은 개발논리가 진행되기 어려운 필연에 의하였기 때문이기도 하지만, 어쨌든 단순무식한 과거의 개발논리와 차별되는 것은 사실입니다.

그럼에도 불구하고 현재에 ‘지속가능한 발전’ 이 사회적 이슈로 드러나는 사회와, 아직도 과거의 개발논리가 강압되는 사회와의 간극은 너무나 크며, 비도덕적인 선진사회는 지속가능한 발전을 꾀하기 위하여 여전히 많은 후발 공업국가의 무분별한 개발논리에 빚지고 있음은 너무나 알려져 있는 사실입니다.

그리고 무엇보다 지속가능한 발전은 환경, 인간, 그리고 문화의 지속가능이 중요한 것이 아니라 ‘개발’ 자체가 지속가능하도록 하는 데 속뜻이 있습니다. 즉, 어차피 개발논리임은 마찬가지인 것이며, 인간을 포함한 환경은 비용이 (지속적이던 단기적이던) 절감되어야 하는 ‘자원’ 으로 인식되는 것은 마찬가지입니다. 속된 말로 보다 오래 보다 많이 써먹을 수 있으려는 노력이라고 할 수 있지요.

단, 지속가능개발이라는 진일보한 개념이 유행을 타거나 중요시되면서 기존의 개발논리에 대한 반성과 재고가 시작되었다는 점은 중요하다 하겠습니다. 그리고 이와 비슷한 시기에 문화를 통한 계획, 개발에 대한 새로운 논리가 새롭게 포장되어 등장하기 시작하였습니다.

3. 문화와 경쟁력, 발전 및 도시에 대한 검토들

문화가 중요해진 큰 변화는 문화라는 ‘애매한’ 요소가 발전의 중요한 요소가 될 수 있다고 믿게 된 부분이라고 할 수 있습니다. 아니면 이제는 문화라는 자원밖에 믿을 것이 없었던 것인지도 모릅니다. 크게는 선진 자본주의 국가들의 산업구조의 변화, 이에 따른 다양한 돌파구 찾기에서 문화라는 요소가 매력적으로 다가온 부분이 있으며, 다른 한편 상품생산 과정 내에서도 문화를 통한 부가가치가 중요시되는 부분이 증가하기 시작하였습니다. 하여튼 과거에는 여가, 명예, 인간적인 가치에 의해 중요시되었던 문화라는 화두가 사회발전의 요소로 등장하게 되는 것이 ‘지속가능한 발전’ 과 유사한 시기의 변화입니다.

II. 창조도시와 문화도시의 등장

1. 새로운 문화마케팅, 문화계획의 대두

지속가능한 개발에 대한 논의와 때를 맞추어 선발 산업 국가들에서는 산업구조의 변화가 심각하게 일어나고 이에 따라 새로운 돌파구를 찾기 시작했습니다. 재미있는 것은 이러한 시기들이 도시 및 지역별 자치제도가 활성화되고 있던 시기였기 때문에 국가적인 차원에서보다 도시별로 새로운 방법을 개별적으로 찾기 시작했다는 것입니다.

특히 한 도시의 기간산업으로서 도시경제를 담보하고 있던 거대 2차 산업인 철강, 조선, 섬유, 석유화학산업 등에 의지하였던 과거 산업도시들의 붕괴에서부터 이러한 변화가 일어나기 시작했습니다. 실업률 증가, 도시범죄 확대, 거대한 산업단지의 황폐화, 환경오염 등의 문제의 확대와, 반대로 도시 경제의 추락을 통한 행정예산의 감축 등에서 선진 국가들의 과거 잘나가던 공업도시들은 끝없는 붕괴에 직면하게 되었습니다.

여기에서 마지막 보루로써 문화라는 새로운 활로에 관심을 가지게 되었습니다. 1차적으로는 가장 손쉽게 문화를 이

용한 (특히 경관이나 도시디자인 등) 관광산업, 이벤트 및 서비스 산업으로 새로운 변화를 모색하였습니다. 대표적인 경우가 많이 이야기되는 영국의 글래스고우(Glasgow), 스페인의 빌바오 (Bilbao) 등이었습니다. 이러한 사례들이 새로운 용어로 장소마케팅(Place marketing) 혹은 장소마케팅시기(age of marketing places)이라는 선부른 이론들을 만들어 내기도 하였고 많은 도시들의 무분별한 베끼기 (bench marking) 사례들이 되기도 하였습니다. 이후에는 단순히 문화적인 요소를 활용하는 관광 및 서비스산업에서 나아가 2단계로 창작, 생산이 이루어지는 공예, 미디어 등 문화산업 도시, 소수이지만 예술도시로서의 공연, 출판, 미술 도시 등의 사례들이 탄생하게 되었습니다. 이 시기에 문화정책에서 ‘문화’가 경제활동을 위한 중요한 자원으로서 계획적으로 개발되고 활용되어야 한다는 의미에서 ‘문화계획’ (Culture Planning)이라는 새로운 개념이 등장하게 됩니다. 과거와 다른 것은 과거에는 ‘문화’ 혹은 ‘문화정책’이 경제활동의 ‘자원’으로 인식이 되지 않았고 (다양한 환경자원 속에 포함되어있기는 하였지만) 복지 및 사회 정책에만 국한되어 있었으나 이제는 새로운 산업의 요소로 등장하게 되었다는 점입니다.

2. 산업에서의 문화의 부가가치

문화를 활용한 발전 혹은 개발 이외에도 산업에서의 부가가치를 위한 문화의 활용도 중요한 변화로 다가왔습니다. 과거의 표준화, 단순화를 통한 대량생산에서의 부가가치가 이제 선발 자본주의 국가에서는 후발 자본주의 국가와 비용 대비 격차가 심하게 발생하게 되었습니다. 이에 의해 선발 산업 국가들에서는 새로운 방법을 모색하게 되었으며 이에 따라 산업단지의 이전 등의 소극적인 방식에서 문화를 활용한 부가가치 창출의 방식까지 개발하게 되었습니다. 특히 문화를 통한 부가가치는 디자인, 전통 문화적 요소의 활용, 영상 산업과의 연계, 예술작품과의 연계 등의 다양한 방식이 이용되게 되었습니다. 이러한 부분의 중요한 점은 과거 표준화시대에 폐기되고 존재가치가 부정되었던 윌리엄 모리스(William Morris) 식의 ‘공예적 가치’ (Craftism)가 새로이 부각되었다는 것입니다. 이를 통해 다양한 문화, 전통적인 수공예의 가치 등이 이제는 새로운 산업에 영향을 끼치게 되었습니다. 이들은 과거 의류, 소품, 가구 등에 한정되어있던 ‘명품’의 대열에 새로운 전자제품, 자동차 등에서도 ‘문화’를 통한 ‘명품’ 시장이 발달하게 되었습니다. 이러한 부분은 드디어 다양한 문화적 가치가 일반산업에서도 중요한 요소가 되었음을 보여줍니다.

3. 창조도시의 함정

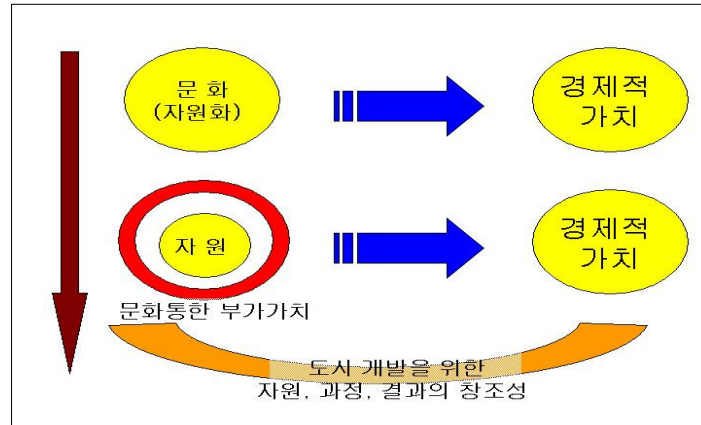
창조 도시론은 단순한 문화가 자원이 되거나 활용되는 변화에서 보다 나아가, 개발, 행정, 정책 시스템에서의 창조적인 접근과 방식을 통해 새로운 도시발전의 모델을 지향한다는 점이 기존의 문화도시, 장소마케팅 모델과 차별되고 있습니다.

창조도시 이론들의 중요한 부분들을 보면, 혁신적인 교육시스템, 환경, 그리고 열린 (관용: Tolerance) 사회 등을 들고 있는데 이러한 부분들은 어찌 보면 단순한 초기자본주의 모델을 극복하려는 지속가능한 발전에서 사회적으로 진일보를 의미하고 있는 듯하기도 합니다.

과거에서는 자원을 개발하는 과정에서 노동조건, 생산 방식, 사회적 규범의 변화를 대량생산과 표준화에 맞추었다면, 이제는 이러한 과정에서도 문화적인 요소를 중요시했다는 이론이 적용이 된다는 겁니다. 즉 문화가 단순한 자원이나 부가가치가 아니라 결과를 만들어내는 과정을 효율적으로 만들어내는 요소로서 활용되게 하는 매우 지능적인

이론이라고 할 수 있겠습니다. 단 실제로 적용이 되는지에 대해서는 아직 의문이라고 봅니다.

또한, 더 넓은 의미에서 보면 창조도시는 다른 도시와 비교우위의 경쟁력을 가지기 위한 새로운 방식의 도입을 이야기하는 것에 불과합니다. 어차피 자원을 이용한 결과에서의 경쟁력에 대한 이야기인데 기존과 방식이 다를 뿐이죠. 지속가능한 개발보다 보다 교묘한 자원의 활용에 대한 이야기일 수 있는 것입니다.

보다 총체적이고 보다 구조적인 효율화를 위해서 인간의 마지막 보루인 환상(fantasy)에 이르는 창조적인 두뇌와 상상력까지도 계획적인 시스템에 포함시키려는 것입니다. 그리고 물론 여기에서도 결과가 가장 중요합니다. 창조도시 이론이 대부분 용역전문회사에 의해 각 도시의 주무관청을 통해 실현되고 제도화되는 것을 보아도 이의 활용에 대하여 알 수 있습니다. 서로 조화하고 함께하는 문화가 아니라 결국은 남보다 뛰어난 결과를 위한 가장 지능적인 통합 시스템의 혁신에 대한 새로워 보이는 닳고 닳은 이야기입니다.

4. 문화의 새로운 역할과 도전

지금까지 문화도시, 창조도시, 장소마케팅, 문화계획 등 새로운 사회의 변화에 맞추어 다양한 변화가 구조적으로 이루어지고 있음을 알 수 있었습니다.

그러나 저는 문화에 있어서 도시개발, 도시산업 경제의 도구로서 혹은 과정에서의 요소보다 과정자체가 더욱 중요하다는 개념의 변화가 필요하다고 생각합니다.

즉 기존의 지속가능한 개발, 문화계획, 도시마케팅, 창조도시 역시 방식과 세부개념의 차이가 있을 뿐 자원으로부터의 결과의 내용이 가장 중요시된다는 점에서는 차이가 없습니다. 즉 더욱 잔인하게 이야기한다면 역시 비용의 축소를 통한 효용의 증대가 가장 중요한 원칙이며 이를 방해하는 요소는 무의미하다는 것입니다. 지금까지 이야기되는 문화라는 요소 및 자원 역시 혹은 과정 역시 이러한 효용의 증대와 비용의 지속적이고 창조적인 축소를 의미할 뿐입니다.

그러나 제가 오늘 이야기 하고자 하는 것은 이제 다시 과거의 ‘문화’ 자체의 중요성 즉 결과의 비교를 벗어난 과

정자체의 문화의 중요성이 부각되어야 진정한 문화도시가 된다는 것을 말하고자 하는 것입니다.

III. 축제성이 만들어내는 문화도시 만들기

경쟁력 있는 도시가 되기 이전에, 살고 싶은 도시, 떠나고 싶지 않은 도시가 되기 위해서는 물론 경제활동이 매우 중요합니다. 그렇지만 문화의 역할은 경제활동의 포장되지 않은 잔인한 메커니즘을 보완하고 이에 맞서 인간성회복을 위한 반대급부의 노력이라는 부분에서의 문화정책과 ‘새로운’ 문화계획도 필요 합니다. 그리고 경쟁력 있는 도시를 위한 또 다른 자원화, 효용의 극대화를 위한 계획, 포장 그리고 활용의 의미가 ‘문화’ 자체의 정신적 측면과 인간성 회복으로서의 중요성보다 부각될 수는 없는 것입니다. 오히려 문화와 창조성은 자유로운 인간정신과 품위 있게 인간의 삶의 질을 향상할 수 있는 부분에서 강조될 필요가 있습니다. 이는 창조도시로 넘어오면서 도시들이 무한 경쟁에 도입되면서 더욱 조직적으로 소외되는 시민들의 마지막 보루가 다시 ‘문화’ 일 수 있기 때문입니다.

1. 사회적 자본으로서의 문화

○ 인간성 회복으로서의 문화적 자본

문화라는 애매한 단어의 개념을 넘어서 문화적인 가치가 가져다 줄 수 있는 다양성, 관용, 개방성, 유연성 등은 새로운 사회의 경쟁력 시스템에서 소외된 시민사회에서 가장 중요한 사회적 자본일 수 있습니다. 과거 산업혁명 이후 근대의 사회복지제도, 녹지 등 환경정책이 국가 시혜적인 사회적 정책이라면, 오히려 무한경쟁의 창조도시까지 이아가 나오는 새로운 시대에서 제가 말하는 도시문화와 창조성은 시혜적인 것이 아닌 자발적인 인간성 회복을 노력의 바탕이 될 수 있습니다.

경쟁력을 위한 자원의 착취가 고도화될수록 이에 대응되는 사회적 대응 역시 유연하고 창조적일 필요가 있습니다. 소외되는 개인성을 회복하고, 삶의 의미를 깨닫게 하면서 경쟁에 매몰되기보다 삶을 이끌어 나가기 위해서는 ‘문화 정책’ 이 과거의 문화 복지, 문화 민주주의를 넘어서 사회구조의 편향되고 일률적인 방향을 완화하고 개인적으로는 극복할 수 있는 정책이 될 필요가 있습니다.

문화계획, 도시마케팅, 장소마케팅, 창조도시에서 모두 공통점은 개발 및 경제발전에 종속된 자원, 요소, 과정으로서 문화를 논하고 있음을 알 수 있습니다. 이러한 부분의 가능성을 부인하는 것은 아니지만, 그것만이 문화적 가치의 모든 것으로 인식되는 것은 문제가 있습니다. 다른 한편에서의 문화정책, 도시문화계획은 종속이 아닌 주제로서의 ‘문화적 가치’ 가 논해져야 합니다. 그 것도 경쟁을 활성화하는 부분의 반대로 이에 소외되는 인간성회복을 위한 논의가 이루어져야 합니다.

○ 문화자치 문화공동체의 실현

새로운 문화적 가치는 위에서부터 실현될 수 없다는 것이 저의 지론입니다. 모두 실체를 이해하지 못하고 창조도시, 도시마케팅에 열광하고 있는 우리의 도시정부들도 그렇지만 세계의 많은 지방자치단체도 문화를 통한 도시 경쟁력이라는 매력적인 화두를 무시하기 어려운 것이 사실입니다.

문화도시에 대한 논의들이 모두 전문가와 행정가, 정치가로부터 밑으로 내려가고 있지만, 이제부터 도시의 시민 문화 창조는 자발적인 문화공동체를 통해 그리고 시민 문화주권을 통하여 목소리를 모아 실현되어야 합니다. 전문가들은 문화정책의 가치, 필요성 그리고 기대효과를 멘토(Mentor)로서 충분히 설명을 하고 그를 통해 시민의 요구와 필요성, 그리고 삶의 질을 문화정책으로 변화시켜 아래에서 위로 정책을 실현시켜야 합니다. 이것이 바로 시민의 창조성이 문화를 만들고 인간성을 회복하는 창조도시가 될 수 있는 길입니다.

또한 자발적인 문화향수, 창작, 활동을 위한 시민 문화공동조합운동 같은 활동이 필요합니다.

지금까지의 지방자치단체는 전문적인 (혹은 무작위적인) 기획을 하고 해외사례를 베끼고 가장 매력적으로 보이는 정책을 실현하고 시민의 동의를 구했으나, 대부분 감지 못하고 이벤트 식으로 실현하기 일쑤였습니다. 오히려 아래에서부터의 문화자치운동을 활성화하고 여론을 수렴할 수 있는 시스템을 자체적으로 만들어가는 데에 있어 지원이 필요합니다. 대지진 이후 정보보다 시민과 시민단체의 자치적인 활동의 중요성을 깨닫고 일본 고베(Kobe)시에서 실현하고 있는 시민자치운동인 콤팩트타운 (Compact town) 계획 등의 사례도 유사하다고 할 수 있습니다.

그러나 이러한 단계에 이르기 위해서는 지금까지의 관념을 완전히 바꿀 필요가 있습니다. 이러한 부분이 창조적인 과정을 통해 이루어져야 하는데 여기에서 바로 축제성이 필요한 것입니다.

2. 축제성을 통한 창조적 문화도시

축제성이 우리의 자발적이고 시민 ‘창조적’ 인 문화도시에 필요한 이유는 우리의 정체성과 축제성의 일반성에 기인합니다. 축제의 일반성에는 자발성, 과정의 중요, 그리고 비 계획성과 감성에 의하여 폭발되는 현상들이 농축되어 있습니다. 물론 축제가 아닌 정부의 이벤트나 행사에서는 철저한 계획성과 결과의 중요성 그리고 수동적인 관객과 적극적인 행정행위가 중요합니다.

그러나 여기에서 이야기하는 축제성은 페스티벌이나 특산물 행사가 아닌 카니발(Carnival)적 우리식으로는 ‘대동국’의 정신에서 보이는 일반성입니다. 과거 특권층이나 권력층의 강압적인 권위와 문화에 대응하여 자발적으로 민중의 건강한 정신을 보여주었던 축제는 고대부터 가장 자치적인 문화를 만들어온 행위입니다. 이러한 축제를 즐길 수 있었던 민중의 의식과 DNA는 현대에도 시민들이 자치적인 문화를 통해 새로운 세상을 꿈꿀 수 있는 축제 같은 도시문화를 만들 수 있을 것입니다.

○ 축제성 : 자발성

자발적으로 준비되고 능동적으로 추진하며 자치적으로 즐기는 민중의 축제는 지금 새로운 창조적인 시민의 문화도시를 만들어갈 수 있는 열쇠가 될 수 있습니다.

예를 들어 지금까지 수동적으로 문화의 향유를 제공받은 시민들이 처음부터 도시의 ‘박물관’이 필요하다는 여론

을 수렴하고 조성, 운영, 규정 등을 자치적으로 준비하여 정부에 요구할 수 있는 역량을 만들기는 어렵습니다. 그렇지만 오랫동안 자치적으로 축제를 준비하며 즐기는 자발적인 문화운동은 이러한 아래에서의 정책을 가능하게 할 수 있는 기반이 될 수 있습니다. 문화를 위해 모이면서 소통하고 여론을 만드는 것이 축제를 통해 이루어질 수 있다고 보이며 이러한 문화가 허구한 날 공청회보다는 ‘창조적’ 이라고 생각합니다.

○ 축제성: 과정의 중요

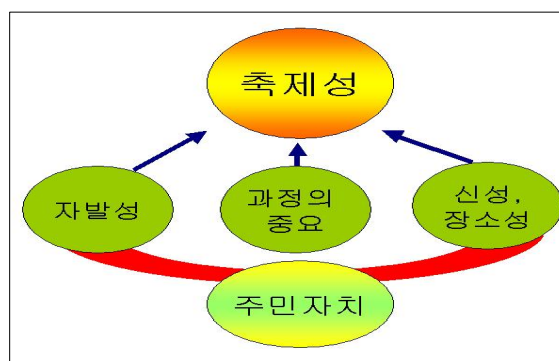
축제는 결과보다 과정이 중요합니다. 고대에서 근대에 이르기까지 지역의 전통축제는 어느 나라에서든 축제에서의 경제적 효과, 관람객, 참여자수 등이 중요한 것이 아니라 축제의 준비, 시작, 축제의 행위, 문법 등의 과정이 중요했습니다. 과정을 통해서 지역의 정체성을 확인하고 지역의 장소성(Genius Loci)을 높이며 가장 중요한 것은 주민자치의 역량을 높여갔습니다.

새로운 문화도시의 시민 문화 자치는 과거의 축제와 마찬가지로 결과, 효과가 중요한 것이 아니라 이를 만들어가는 과정에서 창조적인 삶의 질의 바탕입니다. 도시의 경쟁력을 위한 결과에 종속된 문화가 아니라 모두가 함께 만들어가는 과정이 중요한 문화도시를 축제를 통해 만들어야 합니다.

○ 축제성: 신성(神性)과 감성(感性)

전통축제는 장소의 신성을 높이는 것이 중요하였습니다. 여기에서 신성은 바로 자신의 소중한 공간임을 감성으로 체험하는 장소성을 말합니다. 축제는 자신의 지역과 땅을 새롭게 바라보게 하여 지역에 대한 애착심과 자긍심 그리고 무엇보다 책임감을 느끼게 하였습니다.

특히 이 책임감이 자신의 문화를 가꾸고 만들어가는 건강한 주인의식을 만들게 합니다. 축제에서 바라보며 책임을 느끼는 자신의 땅에 대한 의미는 몇몇 이론가, 전문가들이 만들어 낸 문화도시가 아니라 시민이 자주적으로 창조해 낸 문화도시를 만들게 합니다.

3. 축제성과 우리의 문화도시

여기에서 우리 민족이 특히 다른 민족이나 국가보다 축제를 즐겼다고 하기는 어렵습니다. 오히려 과거 전통의 축제

문화를 오랫동안 잊어왔던 불행한 역사를 가지고 있다고 말할 수 있습니다. 식민지시절 민중의 응집이 될 수 있기 때문에 대동놀이 (우리의 축제, 혹은 대동굿)가 박해 당했고, 또한 과거의 주술적 문법의 남아있는 부분 때문에 새로운 종교들로부터 많은 문화적 요소가 사라졌습니다. 한편 해방 이후 근대산업국가로 나아가기 위해서 불필요하게 느껴졌던 전통 민속의 참 의미가 파괴되었습니다. 관제축제인 시민의 날, 군민의 날로 축제가 대체되었고, 지방자치제도 이후에는 지역의 홍보와 이벤트거리로 축제가 변질되었습니다.

그렇기 때문에 더욱 우리의 건강한 축제 성을 찾아야 하는 것입니다. 이는 축제가 잘되어야 한다는 결과를 위해서가 아니라, 자치적인 문화를 통한 진정한 창조도시가 되기 위하여 축제성이 필요하기 때문에 그렇습니다.

○ 서울의 새로운 창조 문화도시로서의 새로운 지평

저는 행정 권력에서부터 나온 문화자치, 창조도시의 진정성을 믿지 못하는 사람입니다. 그러나 시민으로부터의 문화 자치에 대한 구체적인 그림이 그려지는 것도 아닌 것이 사실입니다. 그렇다고 새로운 대안일 수 있는 문화자치가 달한 지역 이기주의와 타협으로 이루어지기를 바라는 것 또한 아닙니다. 이것은 서울의 정체성에 맞지 않기 때문입니다.

서울은 다른 지역과 달리 세계를 향해 열린 도시가 이미 되어있습니다. 외국인, 이주노동자, 전국 모든 곳에서 모여든 제2의 고향의 도시민들 모두에게 열린 창조적인 문화도시를 만들어야 합니다.

자치적인 축제는 겉으로 화려한 이벤트가 아니라 서울의 새로운 활력을 그대로 속내대로 보여주는 문화이어야 할 것입니다. 결과는 중요하지 않습니다. 어떻게 축제가 시민의 자치성과 자발성을 만들어낼 수 있느냐가 중요합니다. 지금 이야기하는 축제성을 통한 창조도시 만들기는 서울시청에서 무엇을 해야 하는 것을 이야기하는 것이 아닙니다. 그렇기 때문에 어떤 행정절차로, 예산으로, 평가로, 어떤 전문가를 가지고 물을 필요는 없습니다. 다만, 이것이 한 명의 전문가로서 또한 시민으로서 진정한 창조문화도시를 만드는 길이라고 생각하기에 나부터 만들어 가야 하는 것이라고 강조하는 부분입니다.

사실 지금까지 문화정책관련 업무를 10년이 채 안되게 해오면서, 정부와 행정단위에서 쉽게 절차를 통해 추진할 수 있는 간단한 아이디어를 기획해주고 보고서 작업을 해왔습니다. 그러나 진정한 문화 창조도시를 만드는데 일조했다는 생각을 거의 할 수 없었습니다. 따라서 이번 중요한 자리에서 세부적인 계획이나 앞으로의 전략도 없지만 지금까지 가장 중요하다고 생각되었던 창조도시의 상을 밝혀보았습니다. 그리고 이 점은 우리 모두 시민으로서 노력해야 하는 부분이라고 생각합니다.

Kyu won Kim

Senior research fellow,
Korea Culture and Tourism Institute

kimq1@kctpi.re.kr

- Mar. 87 ~ Feb. 91 B.A. Dept. of Landscape Architecture, Seoul National University
- Mar. 91 ~ Aug. 94 M.A. Dept. of Landscape Architecture, SNU
- Sep. 95 ~ Oct. 96 D.E.A. Geography & Region Planning, Academie de Paris 4, Paris, France
- Dec. 99 ~ Ph. D. Geography & Region Planning, Academie de Paris 4, Paris France
- Sep. 94 ~ Jan. 95 Temporary Researcher,
Korea Research Institute for Human Settlements (KRIHS)
- Jul. 00 ~ Apr. 01 Invited Researcher, Korea Cultural Policy Institute (KCPI)
- Apr. 01 ~ Dec. 02 Senior Researcher, KCPI
- Dec. 02 ~ YTD Senior Researcher, Korea Culture & Tourism Policy Institute
- 2000 ~ YTD Lecturer, Graduate School of Environmental Studies, SNU /
University of Seoul / Kyunghee University

김규원

한국문화관광정책연구원 책임연구원

- 1987. 3. ~1991. 2. 서울대학교 농과대학 조경학과 학사
- 1991. 3. ~1994. 8. 서울대학교 환경대학원 환경조경학 석사
- 1995. 9. ~1996. 10. 파리 4대학 기초박사과정(D.E.A.) 지리 및 지역 계획
- 1999. 12. 파리 4대학 지리 및 지역 계획 박사
- 1994. 9. ~1995. 1. 국토개발연구원 임시 연구원
- 2000. 7. ~2001. 4. 한국문화정책개발원 위촉연구원
- 2001. 4. ~2002. 12. 한국문화정책개발원 책임연구원
- 2002. 12. ~현재 한국문화관광정책연구원 책임연구원
- 2000. ~현재 서울대환경대학원, 서울시립대, 경희대학교 강사

● Topic Discussion

Future of Seoul, Suggestion of Festival
Management
and direction of Creative City Formation
regarding **Natural Surroundings** such as river, waterfront, forests

**Moderator : Robyn Archer, Advisory Consultant to Brighton and Mildura Festivals
and Western Australia's Events Corporation**

**Panels : Chul lee Kim, Art Director, Seoul Performing Arts Festival
Joséphine Markovits, Artistic Director, Paris Autumn Festival
Lieven Bertels, Artistic Coordinator, Holland Festival**

● 주제를론

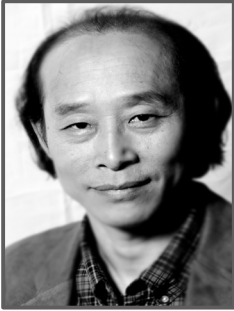
강 환경 및 생태를 활용한 축제와
창조도시, 서울의 미래

사회자 : 로빈 아처, 영국 브라이튼, 밀투라 축제, 서 호주 축제 조직 자문 컨설턴트

토론자 : 김철리, 서울국제공연예술제 예술감독

조세핀 마르코비츠, 파리 가을축제 예술감독

리에벤 베르텔스, 홀란드 페스티벌 예술 코디네이터

Chul-lee Kim

Artistic Director, Seoul Performing Arts Festival

bipa-clk@hanmail.net
www.spaf21.com

- Artistic Director of Seoul Performing Arts Festival
- Member of Executive Committee in Asian Association
- Execurtive director of national theatre association of Korea Inc
- Committee Member of Suwon Hwaseung Theatre Festival
- Member of Executive Committee in Korea Japan Theatre Exchange Association
- Auditor of Korean Arts Festival Association
- Executive director of Seoul Theatre Association
- Executive director of Korean Performing Arts Support Center
- BA, Sogang University(Mass Communication)
- MA, Sungkyunkwan University (Performing Arts)

김철리

서울국제공연예술제 예술감독

- 현 서울국제공연예술제 예술 감독
- 한국연극협회 이사, 서울연극협회 이사
- (재)예술경영지원센터 이사
- 수원화성국제연극제집행위원
- 한일연극교류협의회 운영위원
- 한국공연예술축제협의회 감사
- 아시아 공연예술 축제 협의회 집행위원
- 서강대학교 신문방송학과 졸
- 성균관대학교 공연예술학과 대학원 졸

Joséphine Markovits

Artistic Director, Paris Autumn Festival

j.markovits@festival-automne.com

© R.Pierre

- 1972–1990 : Festival d'Automne Paris
Developing/producing specific projects with Michel Guy,
(Festival Director until 1990)
Managing relations with the press for music programs
- 1990 to present : Festival d' Automne Paris
Artistic Director, in charge of music programming

■ Other Activities

- 1970–1972 : Collaboration to events devoted to the music of the 20th century
Domaine Musical, Paris
- 1970–1974 : SMIP/Journ es de Musique Contemporaine Paris
- 1969–1971 : Festival de Royan
- 1972–1975 : Festival de La Rochelle:
- 1974–1976 : Rencontres de Musique Contemporaine, Metz

■ Radio Programs – Production

- 1975–1977 : Radio France, France Musique
- 1978–1981 : Independent radio stations

■ Film/Video Production

- 2005–2007 : Series on contemporary composers

조세핀 마르코비츠

파리 가을축제 예술 감독

- 1972-1990 축제 감독, 파리 가을 축제
- 1990-현재 예술 감독, 파리 가을 축제

: 게오르그 쿠르탁, 루이지 노노, 살바토레 시아리노, 루치아노 베리오, 브라이언 퍼니하우, 파르칼 뒤사팡, 에마누엘 누네스, 헬무트 라헨만 등과 같은 작곡가들과 긴밀하게 협력관계에 있음.

: 모튼 펠드만, 아놀드 쇤베르그, 루이지 노노 등과 같이 단일 작곡가에게 헌정된 ‘Music Cycles’ 과 같은 프로그램을 담당.

: 전통 음악 부문 담당: 인도 (1981, 1985), 호주 (1983), 중국(1986, 1998, 1999), 남아공 (1989), 한국 (2002), 몽골 (2006).

파리 가을 축제 (The Festival d’ Automne Paris)

파리 가을 축제(The Festival d’ Automne Paris)는 1972년 당시 대통령 조르주 포피두의 적극적인 후원 하에 미셸 기(Michel Guy)가 발족시킨 것이다. 미셸 기가 가졌던 야심은 파리 시민들에게 전혀 없는 수준의 국내외 공연 예술을 선보임으로써, 파리 문화계가 최대한의 잠재성을 계발·유지하도록 하는 것이었다. 파리 가을 축제는 비영리 조직으로, 프랑스의 문화부, 파리 시청 및 프랑스 외교부의 지원을 받는다.

전위적이며 미래 지향적 예술 창조의 중심지

1972년 시작 당시에는 불과 4주간 지속되던 파리 가을 축제는 이제 9월에서 12월까지 파리 시내와 여러 교외 지역에 걸쳐 다양한 작품들을 선보이고 있다. 35년 이상의 역사를 자랑하는 파리 가을 축제는 대개 프랑스가 아닌 외국 의 음악, 연극, 무용, 시각 예술 및 영화를 소개하는데 중점을 두어왔는데, 정기적으로 새로운 작품을 직접 의뢰하기도 하며, 혁신적인 작품들을 소개하는 역할을 해 왔다.

파리 가을 축제는 재능 있는 신진 예술가들을 발굴하여 우선 프랑스에 소개하고, 나아가 그 예술가들의 본국에도 알려질 수 있도록 하는 중요한 역할을 하고 있다. 이를 통해 70-80년대에 미국 현대 문화예술이 유럽에 소개될 수 있었으며, 파리 가을 축제는 그와 같은 기회를 통해 뉴욕, 특히 링컨 센터 축제와 브루클린 음악 아카데미 등과 긴밀한 관계를 구축하였다.

1990년 미셸 기의 별세 후, 알랭 크롱베크가 축제의 총 감독을 맡고 있으며 마리 콜랭과 조세핀 마르코비츠가 예술 감독으로 일하고 있다. 파리 가을 축제는 대규모의 관객 동원을 자랑하는 축제로 폭넓은 대중의 관심을 끌어 모으고 있다(2006년 관객수: 14만명).

축제의 임무

파리 가을 축제의 범위는 다음의 다섯 가지 항목으로 분류할 수 있다:

1. 프랑스 혹은 유럽 내에서도 아직 선보인 바 없는 창작품.
2. 파리 가을 축제의 의뢰 작품들. 가을 축제는 종종 프랑스 및 유럽의 주요 기관들과 협력하며, 가끔 북미의 파트너들과도 함께 작업을 진행한다.
3. 광범위한 예술가 헌정 프로그램을 통해 다음과 같은 예술가들의 작품 세계를 다룬 바 있다: 이고르 스트라빈스키 (1980), 사무엘 베케트 (1981), 안톤 베베른 (1983), 피에르 파올로 파솔리니(1984), 루이지 노노(1987), 칼하인츠 스톡하우젠 (1988), 헬무트 라헨만(1993), 아놀드 쇤베르크(1995), 모튼 펠드만(1997), 알렉상드르 소쿠로프 (1998), 데이빗 크로넨버그 (2000), 살바토레 시아리노 (2000) 등.
4. 실험적인 작품들의 소개와 장려. 파리 가을 축제는 초창기부터 재능 있는 신진 예술가들의 발굴에 특별한 관심을 기울여 왔다.
5. 다른 나라와 문명 즉, 비 서양 문화 프로그램을 선보인다. (발리, 중국, 이집트, 남아공, 한국)

Lieven Bertels

Artistic Coordinator, Holland Festival

lieven@hollandfestival.nl

Lieven Bertels is an artistic coordinator for the Holland Festival (Amsterdam, The Netherlands), overlooking the music programme and its dramaturgy.

Having graduated in Musicology at the University of Leuven (Belgium) in 1993, Lieven Bertels received a Master of Arts in Composition at the Univ. of Durham (UK) the following year.

He briefly worked for BBC Scotland and Decca Records Ltd., returning to Belgium to become lecturer and later head of the Audio Dept. of the Brussels Film, Radio and TV School RITS. He engaged in PhD research on Musical Mimesis in Recording (Univ. of Surrey, UK) while becoming producer at the Belgian Classical Radio "Klara". Since October 2001, he was artistic director of the Concertgebouw Brugge.

This arts centre was purposely built for the festival "Bruges 2002 Cultural Capital of Europe" and from the start served a broad and original mix of art forms, welcoming resident artists among which Philharmonia London, violinist Viktoria Mullova, London Sinfonietta, Vladimir Ashkenazy, the Danel String Quartet, DJ Eavesdropper and VJ Collective Visual Kitchen...

Alongside these anchor points, under Mr. Bertels the Concertgebouw offered an exquisite selection of contemporary music and scenic art, including visits by Heiner Goebbels, Christoph Marthaler and Meg Stuart.

Mr. Bertels has taken pride in helping to re-establish the Holland Festival music programming for which this now 60 year old festival used to be famous, trying to find a rich mix of state of the art contemporary music, opera, music theatre, dance with other art forms, often developing novel ways of presenting the arts to the ever more discerning public of today. Audience and press alike took note when the festival created a number of parallel programming 'brands' called EarFuel and EyeFuel.

In addition to his work for the Holland Festival, Mr. Bertels is the guest curator of the 2008 Gaida festival for contemporary music in Vilnius, Lithuania, which will also be the official ISCM festival that year.

Personally, Lieven Bertels holds a strong interest in the history and actual state of electronic music and music technology, academic or other, and in the arts-driven use of advanced technology in performing arts in general. Besides he has a soft spot for traditional Cuban Salsa dancing.

리에벤 베르텔스

홀란드 페스티벌 예술 코디네이터

- 1993 벨기에 르우벤 대학 음악학 학사(BA)
- 1994 영국 더램 대학 작곡학 석사(MA)

리에벤 베르텔스는 60년의 역사를 자랑하는 홀란드 페스티벌이 유명해진 이유인 음악 프로그램을 재확립하는 임무를 맡고 있다는 사실에 자부심을 느끼고 있다.

그는 최신 현대 음악, 오페라, 음악극, 다른 예술 장르를 이용한 무용 등을 풍부하게 혼합함으로써, 점점 더 안목이 높아지고 있는 관객들에게 참신한 방식으로 예술을 선보이고자 노력하고 있다.

홀란드 페스티벌(Holland Festival)

홀란드 페스티벌 (Holland Festival)은 유행을 창출하고, 혁신적이면서 모험적인, 네덜란드 문화 시즌의 하이라이트가 되는 연례 축제이다. 1947년에 시작된 이후, 홀란드 축제는 가장 고전적인 의미뿐 아니라 실험적인 의미로서 극 예술(즉 음악, 오페라, 연극, 무용 등) 분야에서 시사적이고도 혁신적인 작품들을 선보이는데 노력을 기울여 왔다. 홀란드 페스티벌이 지닌 이 공식을 통해 이미 재능을 인정받고 명성을 확보한 작품 및 예술가들에게도 기회를 제공하며, 또한 아직 젊고 ‘발굴’ 되지 않은 연극인들에게 미지의 대담한 예술 작품을 선보일 수 있는 장을 선사한다. 홀란드 페스티벌에서는 45개 가량의 작품이 선보이는데, 이는 총 100번 정도의 공연을 통해 진행된다. 홀란드 축제는 또한 부수적인 수준에서 시각 예술 및 영화를 프로그램에 포함하기도 한다.

홀란드 페스티벌은 팝 음악과 엔터테인먼트 같은 대중적으로 더 인기 있는 장르까지도 포괄할 수 있는 국제적인 프로그램을 선보이려고 노력하고 있다. 또한 ‘고급’ 문화와 ‘저급’ 문화 사이의 인위적인 단절을 극복하는 데에도 목표를 두고 있다.

홀란드 페스티벌은 여러 종류의 극예술, 즉 ‘음악’, ‘오페라’, ‘연극’, 그리고 ‘무용’이라는 장르 사이의 경계를 허무는데 의식적인 기여를 하고자 한다. 사실 홀란드 축제에서 선보이는 많은 작품들이 쉽게 한 가지 장르로서 분류될 수 없는 것이 사실이다. 앞으로는 ‘불순한(Impure)’ 예술의 시대가 될 것이고, 순수 음악 콘서트, 순수 무대 예술이나 전시회 등은 점점 더 어려움을 겪고 있는 상황이다. 이제까지의 그런 방식으로는 예술가들이 자기표현을 하는데 한계가 있다. 홀란드 페스티벌의 방문객들은 그전까지 겪어보지 못한 예술 분야 간의 접목을 통해 곧잘 놀라운 경험을 하게 된다.

홀란드 페스티발은 6월 전월에 걸쳐 암스테르담의 최고의 문화 시설들에서 열리며, 대표적인 공연장으로는 Het Muziektheater(오페라), Stadsschouwburg(시립 극장), Westergasfabriek(다목적 콤플렉스) 및 Muziekgebouw aan 't IJ(콘서트 홀) 등이 있다.

페스티발 단평

홀란드 페스티발은 크로스오버나 복합장르 분야에 중점을 두고 현대의 혁신적이고 첨단을 달리는 극예술, 무용, 음악극이나 음악 작품들을 선보인다. 페스티발은 또한 이미 국내외적으로 명성 있는 예술가들의 대규모 작품들을 선보일 뿐 아니라, 극예술 분야에서 수 년 간 경력을 쌓은 예술가나 극단들의 중간 혹은 소규모 작품들도 소개하고 있다.

축제의 예술 팀은 흥미롭고 혁신적인 작품들을 찾아 전 세계를 탐방하는데, 홀란드 페스티발을 위해서 세심하게 작품을 선정하고 있다. 홀란드 페스티발의 공연들은 초청 인사들에게만 공개되며, 초청장은 홀란드 페스티발의 총 감독 명의로 발송된다.

지금까지 홀란드 페스티발에서는 다음과 같은 예술가들과 극단들의 공연을 선보인 바 있다:

크리스토프 마르탈레, 우스터 그룹, 크쥬쉬토프 바를리코프스키, 사샤 발츠, 빅토리아, 알랭 플라텔(Le Ballets C. de la B.), 하이너 괴벨스, 안느 테레사 드 케르스메커, 로사스, 요한 시몬스, 피포 델보노, 함부르크 오페라, 드로트 닝홀름 극장, 피터 브룩, 로리 앤더슨, 류이치 사카모토, 피터 그리너웨이, 피터 셀러스, 가구쿠 레이카쿠샤, 분라쿠.

신청자들이 실망하는 사태를 미연에 방지하기 위해서 홀란드 페스티발은 다음의 예술 장르들은 선보이지 않는다. 민속 무용 및 음악, 서커스, 인형극, 거리극, 초기 클래식 음악, 클래식 리사이틀, 해외 오케스트라 및, 투어 중이거나 네덜란드 이외의 장소에서 감상할 수 있는 작품들은 홀란드 페스티발에서 다루지 않는다.

□ SINSFO Executive Committee in 2007

SINSFO Executive committee was established to set out a long-term strategy and draw a road map of SINSFO and enhance academic information through building a network of art, culture, festival, and policy professionals.

We appoints 2 to 4 professionals from each area including cultural governance, festival, international exchange, and related theme of the year(creative city, architecture, environment in 2007) and prepare for a seminar in depth through pre-discussions.

– Members of the SINSFO 2007 Executive Committee

Category	Name	Organization	Position
Cultural Governance (Urban Planning, Public administration)	Moon, M. Jae	Yonsei University	Professor
	Chae, Byung Suk	Seoul Foundation for Arts and Culture	Policy Advisor
Festival	Kim, Chul-Lee	Seoul Performing Arts Festival	Artistic Director
	Lee, Jong-ho	Seoul International Dance Festival (SIDANCE)	Artistic Director
International Exchange	Joo, Jay-youn	Nanjang Cultures	President
	Kim, Sae-june	Sookmyung Women's University	Assistant Professor
Related Subject (Urban Revitalization)	Oh, Min-geun	Dept. of Culture & Tourism	Expert Advisor
	Hong, Suk-kii	Seoul Development Institute	Research Fellow
	Yang, Jin Seok	Y Group Ltd.	Executive Director, Architect
	Lee, Mi-kyoung	Green Foundation	Executive manager

□ 2007년도 신스포 실행위원회

신스포 실행위원회는 SINSFO의 정체성 및 발전 방향에 대한 장기 전략을 수립하고, 관련 전문가들의 인적 네트워크 구성을 통해 학술 역량을 높이고자 구성되었습니다.

각 분야의 전문가들을 통합적으로 위촉, 신스포 내의 학술 및 실행부분을 맡아 활동할 신스포 실행위원회는 국제적 축제 정책 구축의 장기적 플래너로서 자리매김하고, 향후 국내외 교육 프로그램 등을 육성하여 이후에 개최될 세미나에 반영할 예정입니다.

문화거버넌스, 축제, 국제교류, 관련주제(2007년 건축, 환경, 창조도시) 분야 각 2~4인의 전문가를 위촉하고, 스터디 그룹 형식의 사전토론회를 내부적으로 운영하여, 지속적 네트워킹을 통해 전문적인 깊이를 더하고, 진정한 문화거버넌스의 모델을 구현하고자 합니다.

번호	분야	성명	직함	소속	주요 경력
1	문화 거버넌스	문명재	교수	연세대 행정학과	콜로라도 주립대, 텍사스주립대 교수, SINSFO 2006 실행위원
2	(도시, 행정 분야)	채병석	정책 보좌관	서울문화재단	서울시 관광마케팅기획단장
3	축제	김철리	예술 감독	서울국제공연예술제	수원화성축제, 국립극장 등 SINSFO2006실행위원
4		이종호	상무	연합뉴스	SIDANCE 창설 및 예술감독
5	국제 교류	주재연	대표 이사	난장컬처스	문화예술위원회 남북 및 국제교류 소위원회
6		김세준	교수	숙명여대	문예위원회 국제교류소위원회 위원
7	관련 주제 (건축, 환경, 창조도시)	홍석기	연구 위원	서울시정개발연구원	소르본느대학 국토 및 지역개발 박사
8		오민근	전문 위원	문화관광부 공간문화과	경관의 보전활용, 도시재생 및 지역활성화연구
9		양진석	대표 이사	Y 그룹	건축가
10		이미경	실장	환경재단	그린페스티벌 외

서울문화재단의 미션

Mission

문화예술로
행복한
서울 만들기

예술가

합리적인 문예지원시스템으로
예술가를 행복하게~

시민

일상 생활 속에서 문화예술 향유로
시민을 행복하게~

도시

문화예술로 도시의 활력을 불어넣어
서울을 매력있게

서울문화재단의 비전

Vision

가장 매력있는 문화도시
서울에서 가장 신뢰받는
문화예술 서비스 기관

2010년에는 동북아에서 가장 살기 좋은 문화도시
서울에서 가장 신뢰받고 존경받는 문화예술 서비스
기관이 되겠습니다.

단기경영 목표(2007~2010)

기본재산
적립

→ 1800억원
(시 출연금+기부금+ 수익사업)

서울문화
회원

→ 100만명
(서울시민 두명 중 한 분이 재단 인지)

재단
인지도

→ 50%
(서울시민 두명 중 한 분이 재단 인지)

서비스
만족도

→ 80%
(재단과 만난 열명 중 여덟 분이 만족)

서울 문화재단의 경영전략

12대 추진전략

문화가꿈

예술이 자생하는 창조적인 문화도시의 환경을 만듭니다.

- 합리적인 창작지원 시스템 구축
- 수월한 예술창작 환경조성
- 문화가 깃든 생활 환경조성
- 공공 공간의 문화적 변화 주도

문화나눔

누구나 삶이 주인공이 되도록 문화향수와 참여의 기회를 제공합니다.

- 합리적인 창작지원 시스템 구축
- 수월한 예술창작 환경조성
- 문화가 깃든 생활 환경조성
- 공공 공간의 문화적 변화 주도

문화그림

세계적인 문화도시 서울의 브랜드와 문화역량을 키웁니다.

- 서울의 다양한 문화자원을 활용한 프로젝트 개발
- 문화도시 서울을 대표할 문화콘텐츠 개발
- 서울문화네트워크의 국내외 허브기능 강화
- 문화거버넌스형 도시행정 속에서 문화의 가치구현

서울문화재단의 비전

문화, 예술을 통해 삶의 질을 높이고 서울의 도시경쟁을 키우고자 태어났습니다.

합리적인 문화예술 지원과 창의적인 문화사업으로 서울의 미래를 열어가겠습니다. 그 디딤돌이 되는 서울문화재단의 사업을 소개하겠습니다.

1

문화예술 창작환경 조성

- 시민문화예술활동 지원 확대
- 유망예술프로그램 집중육성
- 젊은 예술가 지원사업
- 청소년 문화벤처단 운영
- 순수예술작품 창작 프로젝트 추진

2

시민과 함께하는 문화서비스 확산

- 서울광장 예술프로그램 운영
- 서울시민 예술축제 운영
- 문화환경 가꾸기 프로젝트
- 문화예술 정보네트워크 구축
- 서울문화자료 확충 관리 및 자료실 운영

3

서울의 문화경쟁력 강화

- [책임있는 서울]추진
- 하이 서울 페스티벌 기획 추진
- 청계천 문화활성화 추진
- 서울문화예술 교육과정 운영
- 문화도시 거버넌스 구축
- [문화가꿈]공모

4

서울의 문예진흥 기반 구축

- 문화서울은 이미지 홍보 강화
- 문화예술정책 간행물 발간
- 서울문화 활성화 방안 연구
- 문화예술 네트워크토론회
- 문화기부 활성화 제휴 및 유도프로그램
- 문화서울후원상 시상

“청계천의 문화발전소 서울문화재단”

공간구성

층 별	면 적	구 분
지하 1층	136평	다목적홀 (50평)
		전기 / 기계실(29평)
지상 1층	97평	제 1전기실(15평)
		제1 세미나실(28평)
지상 2층	93평	제2전시실 (15평)
		제2세미나실 (24평)
		아외 데크(50평)
지상 3층	109평	미디어 자료실(45평)
		테라스 휴게공간(15평)
지상4층	138평	사무공간(105평)
지상5층	133평	사무공간(104평)
총 계	706평	

Hi Seoul
SOUL OF ASIA

오마
시단과
자다
문화가 꿈이 되는 문화기쁨

서울 속 아틀리에 투어

서울 속 미술유적 투어

서울 속 문화유산 투어

서울 속 건축문화 투어

서울 속 박물관 투어

서울 속 전시 투어

서울 속 문학 투어

서울시민 모두에게 데이트 신청합니다!

한달에 한번, 네번째 일요일! 행복한 문화충전을 만끽하세요.

■보다 상세한 정보는 서울문화재단 홈페이지 www.sfac.or.kr에서 확인할 수 있습니다. ■문의전화: 02)3290-7040,4

문화는 내친구

행복한 문화충전- 네번째 일요일에 채우세요

cyw 01d에서 문화는 내친구 TOWQ 문화와 일상을 맞으세요

