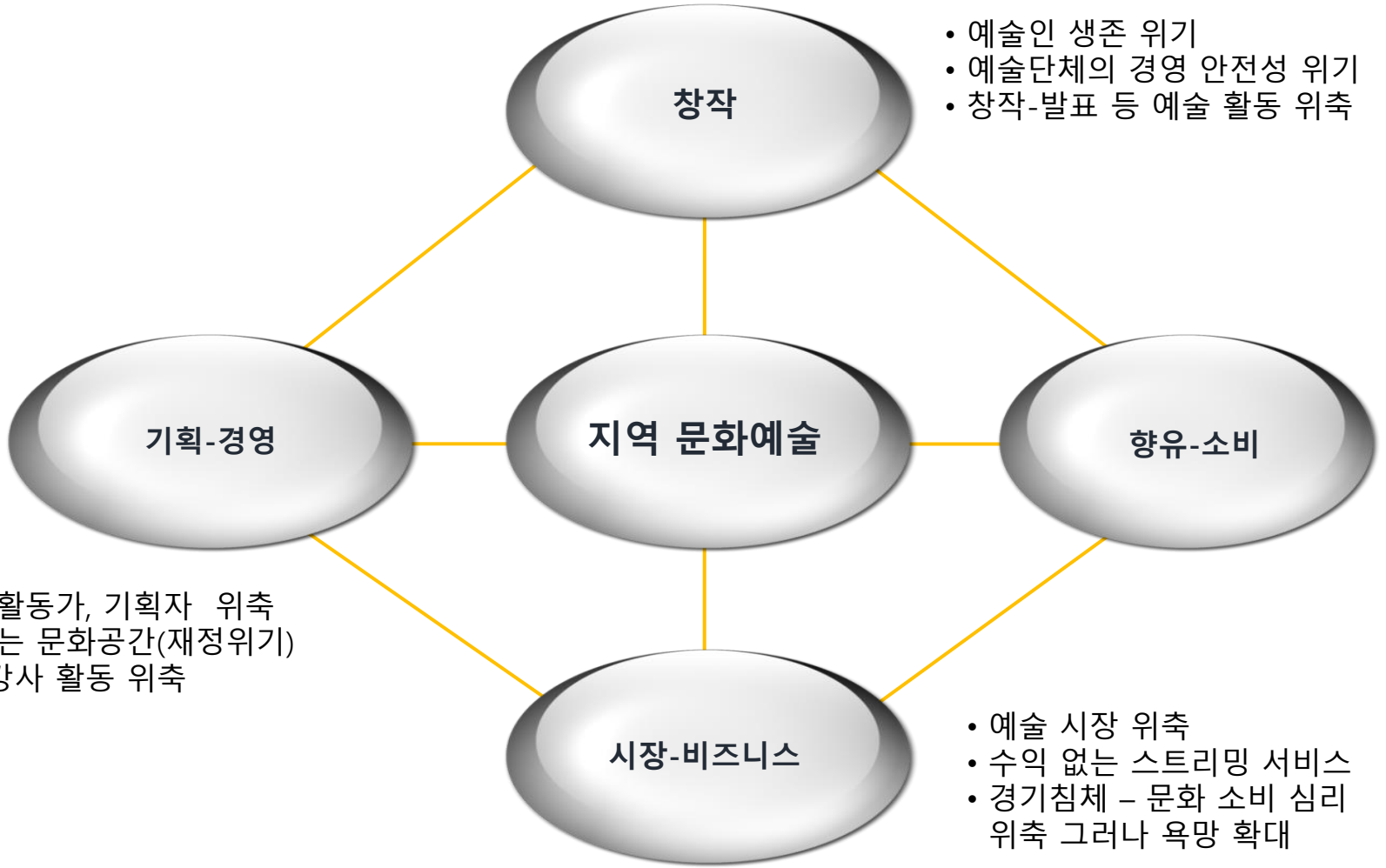
포스트 코로나, 지역 문화예술 이슈 세미나의 정책 시사점과 제안

한국지역문화정책연구소
한국광역문화재단연합회.전국지역문화재단연합회 공동운영

Ⅰ. 코로나 19. 위기의 지역 문화예술

포스트 코로나 19의 영향 : 초토화, 붕괴, 위기



- 예술인 생존 위기
- 예술단체의 경영 안전성 위기
- 창작-발표 등 예술 활동 위축

- 문화 활동가, 기획자 위축
- 문 닫는 문화공간(재정위기)
- 예술강사 활동 위축

- 라이브 공연 소비 중단
- 개인화된 소비
- 플랫폼-스트리밍 창구 (브랜드 예술 위주)

- 예술 시장 위축
- 수익 없는 스트리밍 서비스
- 경기침체 – 문화 소비 심리 위축 그러나 욕망 확대

코로나 19에 취약한 지역 문화예술 환경

< 취약한 예술 창작 – 예술가 노동 환경 >

- 예술인 규모 : 50만-70만명 추산
- 예술인 연평균 수입 1,281만원 : “소득 문제를 겪고 있다”
- 전업 예술인의 72.5%가 프리랜서. 예술경력 단절 경험 23.9%
- 산재보험 가입률 27.0%. 고용보험 가입율 24.1%, 공적 연금 가입률 53.0%

- 예술의 사회적 가치 기대는 커지고 있으나,
  예술가의 사회적 활동 환경 및 경제적 안전망은 취약.

※자료 : 문체부(2018), 2018 예술인 실태조사

코로나 19에 취약한 지역 문화예술 환경

< 증가하는 문화 수요 vs 지속되는 문화 격차 >

- 소득 수준별 문화예술 관람률 격차
  : 전국 평균 81,8% 대비 월평균 가구소득 100만원 미만
  저소득층 관람률은 51.7%

- 지역간 문화예술 관람률 격차
  : 대도시 84.1% / 읍· 면 71.4%

- 소비되는 문화예술의 다양성 미흡
  : 문화예술 형식 간 소비 시장 격차

코로나 19에 취약한 지역 문화예술 환경

< 문화 매개자의 위기 >

- 민간 문화공간, 문화예술단체의 전문 경영 인력 활동 위축

  “문 닫는 공연장, 미술관”

  “폐관하고 싶어도 폐관 비용이 없어”

- 프리랜서로 활동하는 창조 노동자 애환

  – 전문 직종으로서의 위상 정립 미흡

  – 저렴한 사례비 지급 환경

Ⅱ. 코로나 19. 위기 대응

문화예술정책의 위기 진단과 대응

- 위기 경보

: 주의 (1월 20일)– 경계(1월 27일) – 심각(2월 23일)

: WHO 코로나 19 팬데믹 선언 (3월 11일)

: 사회적 거리 두기 (3월 22일)

: 생활 속 거리 두기 (5월 6일)

문화예술정책의 위기 진단과 대응

- 2월 20일 : 정부의 위기 대응 첫 발표

  문체부 장관 대학로 소극장 방문– 공연업계 긴급 지원 방안 발표

: 예술인 긴급생활자금 융자 지원(총 30억원)

: 소독, 방역용품, 휴대용 열화상 카메라 지원

(전국 민간 소규모 공연장 430개소, 2억 2천만원 규모)

: 코로나 19 피해 공연예술단체의 경영 애로 및 법률 상담을 위한

‘코로나 19 전담 창구’ 개설 (예술경영지원센터)

: 공연단체 피해보전 지원 (총 21억원 규모)

문화예술정책의 위기 진단과 대응

- 지방자치단체 – 지역문화재단의 위기 대응책 논의 및 발표

  : 3월부터 논의 본격화- 4월에 위기 대응책 발표 – 5월 실행 중

※ 경기문화재단 “예술 백신 프로젝트” (50억원) 경기도형 문화뉴딜

– 기본 예산 활용 (경기문화재단 역사상 첫 사례)

: 공공예술 프로젝트 “백만원의 기적” (20억원)

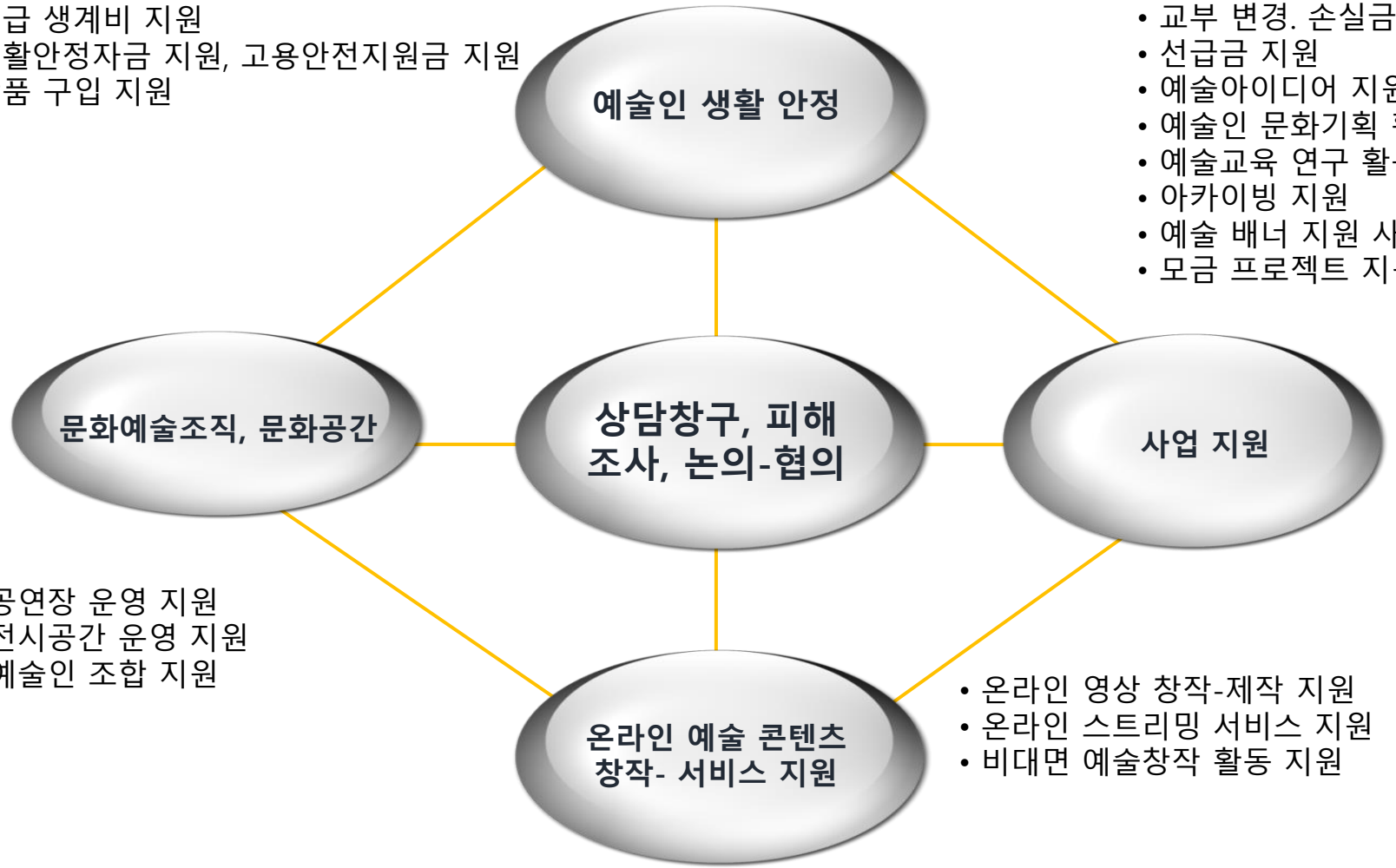
: 공연예술 프로젝트 “드라미빙 씨어터” (10억원)

: 경기도 전업 예술인을 위한 “긴급 작품 구입 및 활용” (5억원)

: 문화예술 영상 콘텐츠 제작 지원 (12억원)

코로나 19 위기, 문화예술정책의 대응 실태

- 심리상담 지원
- 긴급 생계비 지원
- 생활안정자금 지원, 고용안전지원금 지원
- 작품 구입 지원



- 교부 변경. 손실금 지원. 정산 지원
- 선급금 지원
- 예술아이디어 지원
- 예술인 문화기획 활동 지원
- 예술교육 연구 활동 지원
- 아카이빙 지원
- 예술 배너 지원 사업
- 모금 프로젝트 지원

- 공연장 운영 지원
- 전시공간 운영 지원
- 예술인 조합 지원

- 온라인 영상 창작-제작 지원
- 온라인 스트리밍 서비스 지원
- 비대면 예술창작 활동 지원

Ⅲ. 포스트 코로나, 지역 문화예술 정책의 방향

1. 위기 상황에도 문화예술 심장은 뛰어야

문화예술지원 기관의 COVID-19 인식 :

“전례 없는 변화와 불확실성 시대에도 예술에 대한 지원은 변함이 없다. 5백만의 예술과 문화 종사자들은 잠재적으로 위험 상황에 있다. 이러한 도전의 시기에도 우리는 안다. 예술은 위안, 회복, 지혜, 자기 표현 수단. 연결의 가치를 갖고 있다는 것을”(NEA)

“코로나바이러스 위기 상황에서 문화예술 분야의 사람과 조직을 보호하는 것은 최우선 과제이다“(ACE) : Emergency Funding for NPOs(National Portfolio Organizations) and CPPs(Creative People and Places).

2. 문화예술의 사회적 가치 창출 – 예술인 역할 확장

- 경제 침체 전망. 취약계층의 취약한 상황 심화. 사회적 관계망 약화 문제

  → 사회적 불안 및 우울증 해소 문제. 사회통합 문제

- 코로나 19의 문화적 의미 성찰 : 인지 과정으로서의 문화예술

  : 세계 시민 윤리, 문화다양성, 소통과 공유와 협력

  : 전염병. 지구 환경 오염, 재난 등 위기 발생 요인에 대한 예술적 성찰

- 코로나 19의 후유증 진단 및 대응

- 위기 시대, 적극적인 사회 문제 해결자로서의 문화예술 가치 인식 확장 및 문화 재정 확충

2. 문화예술의 사회적 가치 창출 – 예술인 역할 확장

- 예술가의 역할 확장 : 창작을 넘어

  : 기록자, 상담자, 연구자, 삶의 파트너로서의 예술가 활동에 대한 정책적 관심 확대

  : 예술가의 사회적 참여 확대 및 다각화

※ 기록자로서의 예술가 활동 장 개발

: 예술가가 바라본 코로나 19. 예술가가 바라본 지역사회

: 예술가가 바라본 사회문제, 지역 생활사 기록 등

: 예술가의 기록을 지역주민과 공유

3. 지원 정책 패러다임 전환 모색

- 예술 작품의 완성을 추구하는 product 중심 사업 구조를 확장하여 상상, 실험 등 process 중심 사업 구조 개발

  : 사전 예술창작 프로젝트 개발 (Pre- Arts Creation Projects)

- 소수의 수월성(elitism- excellence) 보다는 다수의 예술가 참여(populism-community engagement) 플랫폼을 구축을 위한 지원정책 개발 확대

- 공모 -사업비 중심의 지원 체계를 지속가능성(sustainability), 안정성(stability) 중심의 지원체계로 전환

  : 예술인 생활안전과 복지, 문화예술단체의 경영 안정성, 민간 문화공간의 경영 안정성

4. 소통-공유-협력의 지역문화정책 생태계 구축

- 중앙과 지역, 광역과 기초, 지역과 지역의 문화정책 거버넌스 체계

  : 지역 문화예술정책의 복잡성과 다양성 확대에 따른 지역 분권 촉진

  : 위기 상황에서 중앙과 지역이 함께 참여하는 “지역문화 위기 대응 TFT “ 운영체계 구축

- 문화예술계와의 소통-공유-협력 체계

  : 공동 위기 진단 및 대응 체계 구축

5 문화예술 창구의 다양화 : 가상 공간의 활용 확대

- 물리적 문화 공간 외에 가상 문화공간에 대한 관심 확대
- Untact 환경에서의 문화예술 창작과 소비 플랫폼 생태계 구축
- 디지털 원주민 세대의 특성을 고려한 스마트 문화 생활 환경 조성

6. 위기 진단 및 대응 체계의 일상화

- 코로나 19, 문화예술 백서 발간

  : 위기 대응 체계, 위기 대응 전략의 효과 분석, 위기 대응 매뉴얼 개발

- 잠재적 위기 상황에 활용할 수 있는 문화예술 부문의 긴급 위기 대응 자금 확보

  : 가칭 “긴급 문화예술 위기 대응 자금 "

- 지역 문화예술 현장의 “취약성 진단” 및 정기적 모니터링 체계 구축

- 지역 문화예술 통합정보시스템 구축 : 위기 상황 정책의사결정 지원시스템으로 활용

Ⅳ. 지역 문화 뉴딜 프로젝트 : 회복과 전환

문화 뉴딜 : 회복과 전환 프로젝트

- 문화 뉴딜이란 ?

: 사회 위기 상황에서 예술가와 지역 문화 활동가들로 하여금 본연의 창작 활동 영역을 넘어서 문화와 예술의 사회적 가치를 적극적으로 구현 할 수 있는 새로운 활동 환경을 창조하는 정책 접근법을 의미함.

: 이러한 문화 뉴딜 접근은 문화예술을 활용한 사회 문제 해결 차원 뿐 아니라 생존 위기 상황에 놓여있는 예술가들의 생활 안전 및 예술 활동 기반을 강화하는 차원에서 의미가 있음.

- 코로나 19로 초토화된 지역 문화예술 현장에서는 이러한 문화 뉴딜 정책을 과감하게 적극적으로 추진할 필요가 있음.

※ 미국의 1930년대 문화 뉴딜

- 1930년대의 WPA (Works Progress Administration) 사업 :

- 예술가들의 경제적 회생에 초점을 둔 공공프로젝트

- 12,500명 예술가 고용

- PWAP (Public Works Art Project) : 조각가와 미술가 고용하여 공공건물 작품

- The Treasury Arts Relief Project : 연방정부 건물 벽화제작에 예술가 참여

- WPA Federal Theatre Project : 1935년 실행. 1939년에 지원 중단

사전 예술 창작 프로젝트

- Pre- Creation Arts Projects 개발 지원

: 지역 기반 예술 소재 발굴- 연구 – 공유 프로젝트를 지역 예술가 대상으로 실시

: 코로나 19 기반 예술 소재 발굴- 연구 – 공유 프로젝트를 지역 예술가 대상으로 실시

- 예술가가 참여하는 다양한 소규모 연구 커뮤니티 (Community of Practice) 활동 지원

예술가의 기록-상상-회복 프로젝트

- 예술가로 하여금 사회 및 지역 이슈를 기록하고, 기록 과정 및 그 결과를 바탕으로 예술적 상상과 아이디어를 지역주민들과 공유하는 활동을 지원.

: 기록의 대상은 코로나 시대, 지역사회, 사회적 이슈, 지역 생활사 기록 등 다양

: 지역의 사람, 공간, 생활사 등을 예술가 시각에서 관찰, 인터뷰, 조사하고, 다양한 방식으로 기록(글, 사진, 공연예술, 시각예술 등), Storytelling. Archiving

: 예술적 상상과 아이디어를 다양한 예술 형식을 활용하여 발표, 공연, 전시.

삶의 파트너 예술 : Arts Healing & Care 프로젝트

- 문화예술을 삶의 파트너로 접근 : 상담자, 소통자(communicator), 치유자로서의 예술가

- 독거 노인 등 사회 취약 계층을 대상으로 예술가들의 개별 단위, 팀 단위 활동 지원

  : 예술 힐링 예술가 조합 결성 및 활동 지원

- 아동을 대상으로 예술 놀이 서비스 개발 : 놀이 전문가로서의 예술가

공공 예술 Public Arts 프로젝트

- 벽화 중심의 공공 예술 형식을 다양화하여 삶의 현장을 예술이 있는 삶을 느낄 수 있도록 함

- 벽화 그리기 외의 공동 예술 다양성 공모 지원 프로젝트 진행

문화예술 인력의 활용 – 배치 활성화 프로젝트

- 사회적 경제, 문화예술협동조합 등 문화예술인들의 협업 플랫폼 활성화

  : 인적 자원 활용을 위한 인건비 지원

- 지역 문화 전문 인력 배치 및 새로운 일자리 개발

  : 지역문화기반 시설, 민간 문화시설, 문화예술조직의 전문 인력 배치 대폭 확대 지원

※ 한국문화예술위원회의 현장 전문인력 일자리 지원 사례

– 도서관 상주작가, 미술관 전문인력, 공연예술 전문인력

문화예술생태계의 지속가능성 & 안정성 지원

- 문화예술 생태계의 Sustainability & Stability 지원

  : 문화예술인의 생활 안전 자금 지원 확대

  : 문화예술 조직, 문화공간의 경영 안정화 자금 지원

문화 소비 촉진

- 문화예술 시장 활성화를 위한 문화 소비 촉진 지원 : 소비와 창작의 선 순환 체계

  : 사회취약계층의 문화 소비 활동 지원

  : 아동 청소년, 청년의 문화 소비 활동 지원

※ 가칭 “아동 청소년 문화 카드“”청년 문화 카드 “ 지원 제도 도입 검토

※ 사회 취약계층을 위한 문화 이용권 사업 지속, 확대

정산 – 성과지표 조정

- 위기 상황에 대한 정산 체계 조정

  : 대체 인정 활동의 범위 확대 등

- 문화기관 및 사업의 성과 지표 하향 조정

Ⅴ. 문화 뉴딜 : 가상 공간(Virtual Space) 활용

Untact 환경에서의 문화예술 활동에 대한 관심 확대

- 코로나 19 위기 대응 차원에서 온라인 콘텐츠에 대한 관심 확대

※ 온라인 문화예술교육 콘텐츠 개발 (한국문화예술교육진흥원, 국립중앙박물관 등)

※ 문화공간 및 문화예술단체의 온라인 예술 콘텐츠 스트리밍 서비스

※ 소셜 미디어, 유튜브, 네이버 오디오 클립, 영상 플랫폼 활용

※ 지역문화재단의 문화예술 영상 콘텐츠 제작 지원 (경기, 강원, 제주, 울산 등)

※ 예술과 기술 융복합 예술콘텐츠 창작 (한국문화예술위원회)

※ 문학광장 유튜브 (한국문화예술위원회)

※ 예술놀이 온라인 콘텐츠 제작 (서울문화재단)

Untact 환경에서의 문화예술 활동에 대한 관심 확대

- 비대면 환경에서 온라인 문화 콘텐츠 수요

: 국공립 문화공간의 온라인 서비스 확대

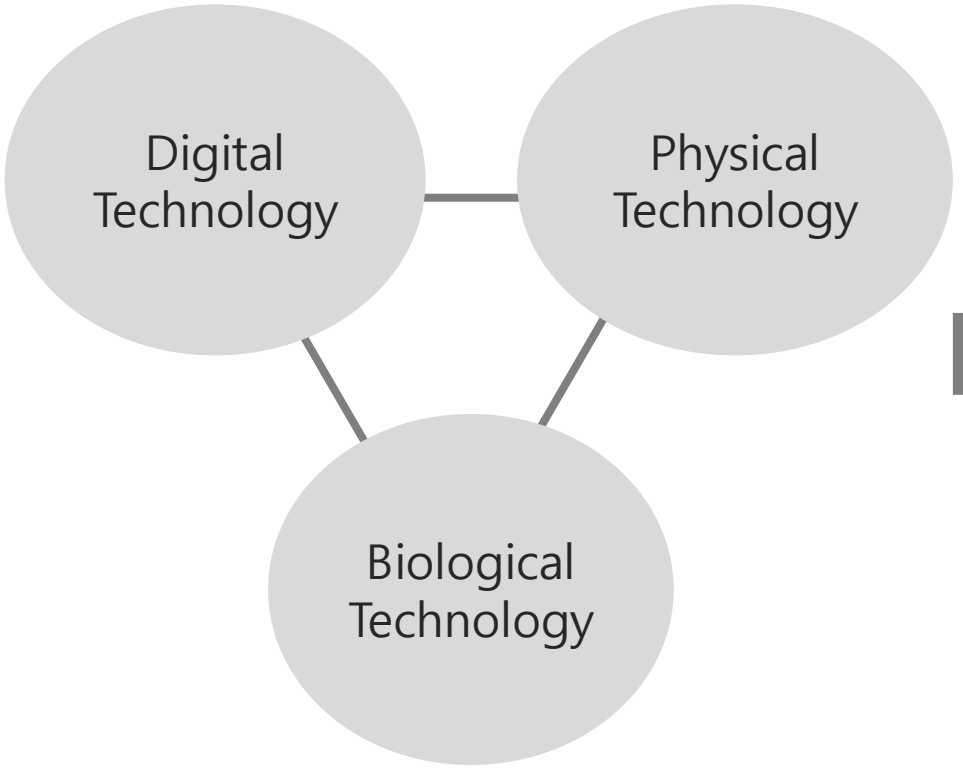
: 문화예술에 대한 고객 개발 이슈 제기

: 공공성을 넘어 플랫폼 문화예술 생태계 및 비즈니스 모델 구축 가능성 이슈 제기

4차산업 혁명 시대, 예술 세계에 대한 기술의 영향

4th Industrial Revolution → Arts World

Interaction / Fusion



- Virtualization
- Intelligence
- Connectivity

- New Arts creation (AI, VR, AR, MR)
- New Experience in Virtual Space (Interactive/ Immersive)
- AI, BigData, IoT in Arts Management
- New Arts Platform (Marketing promotion, Audience development)
- Openness, Sharing Co-Creation

예술과 기술 융합의 가치는 무엇인가 ?

Art & Technology

예술적 가치
Arts & Cultural Value

- Arts Creation
- Access to the Arts
- Arts Management
- Digital archive

사회적 가치
Social Value

- Social Inclusion
- Community Buildings
- Cultural Democracy
- Healing

경제적 가치
Economic Value

- Cultural Industry
- Digital contents Industry
- Innovation R&D
- Arts Market
- Regional Regeneration

예술 정책에서 예술과 기술 연계 전략

예술과 디지털기술의 연계에 관한 세계 문화예술지원기관의 다섯 가지 사업 유형

1.Digital in Arts Creation

2.Access & Dissemination

3.Digital Innovation and R&D in the Arts

4.Building Digital Capacity of the Arts Organization

5.Social Inclusion

Source: Canada Council for the Arts & Nordicity (2016), The Arts in a Digital World-Literature Review

긴급 대응을 넘어 예술-기술-미디어 플랫폼 생태계 구축

- 예술 콘텐츠 창작 지원, 연구개발 (R&D Labs) 지원
- 문화예술공간 / 조직의 기술-미디어 인프라 조성 지원
- 예술가의 기술-미디어 활용 역량 강화 지원 (예시 : 유튜버 예술가 활동 지원 등)
- 예술콘텐츠의 저작권, 지적재산권 확립
- 예술콘텐츠의 비즈니스 체계 구축을 위한 마케팅, 브랜딩 전략
- 디지털 관객 조사 및 활용 체계 구축

※ 플랫폼 생태계는 네트워크 효과, 브랜드 효과 존재 : 브랜드가 취약한 예술 콘텐츠의 수익 창출 한계
※ Digital Divide 문제 발생
※ 2017년 한국예술위원회 조사 : 예술인의 73.3%가 4차산업혁명 기술 활용 의지를 갖고 있음.